

國立嘉義大學101學年度第2學期教學大綱

課程代碼	10122740012	上課學制	研究所碩士班
課程名稱	藝術社會學專題 Problems in Sociology of Art	授課教師 (師資來源)	劉豐榮(藝術系)
學分(時數)	2.0 (2.0)	上課班級	藝術系碩班理論組2年甲班
先修科目		必選修別	選修
上課地點	美術館 L207	授課語言	國語
證照關係	無	晤談時間	星期1第7節~第8節, 地點:L204 星期5第7節~第8節, 地點:L204
教師信箱	fjliu@mail.ncyu.edu.tw	備註	

一、系所教育目標：

本所將致力於增進台灣視覺藝術理論與創作之研究，並且改進藝術教育與文化之品質。本所為達上述目標，十分強調課程之周延設計、教學與研究之不斷改進，以及與文化機構及其他學校之互動。未來將適時申請並成立博士班。

二、核心能力

核心能力	關聯性
1.各種媒材精熟與整合之創作能力的培養	關聯性最弱
2.整合理論與實務創作研究能力的培養	關聯性稍弱
3.兼具文化省思與人文素養之藝術創作能力的培養	關聯性中等
4.數位藝術與設計及實用藝術能力的培養	關聯性最弱
5.強調兼顧本土與國際透視之藝術理論的研究	關聯性最強
6.著重本國情境之藝術史的探討	關聯性最強
7.藝術教育新思潮之探討	關聯性稍強
8.具本國特色與社區本位之藝術教育的研發	關聯性稍強
9.文化行政與藝術管理之專業知識的培養	關聯性稍強

三、本學科內容概述：

本學科主要在引導具藝術理論與創作基礎能力之研究生，深入理解藝術社會學之相關理論，且應用這些理論於藝術創作、當代藝術現象、台灣藝術現象、藝術教育之社會學議題探討中。除了共同之探討範疇外，此學科亦強調依學生學術興趣與方向而指導進行其個人之研究。

四、本學科教學內容大綱：

本學科教學內容包括：（一）馬克思與法蘭克福學派（批判社會學取向），（二）韋伯學派（詮釋社會學取向）與涂爾幹學派（實證社會學取向）以及布爾迪厄（融合馬克思與涂爾幹學派），（三）功能主義、符號互動與現象學，（四）結構主義學派、交換學派、衝突學派，（五）後現代理論（後現代社會學與後設理論），（六）藝術創作之社會議題，（七）當代藝術現象之社會學議題，（八）台灣藝術現象之社會學議題與（九）藝術教育之社會學議題。

五、本學科學習目標：

一、探討藝術社會學之相關理論。二、分析藝術創作之社會議題。三、省思當代藝術現象之社會學議題。四、探討台灣藝術現象之社會學議題。五、省思藝術教育之社會學議題。

六、教學進度：

--	--	--	--

日期	主題	教學內容	教學方法
第01週 02/21	藝術社會學之導論	藝術社會學之功能、內涵、與方法	講授、討論。
第02週 02/28	藝術社會學之相關理論	馬克思與法蘭克福學派（批判社會學取向）	講授、討論。
第03週 03/07	藝術社會學之相關理論	韋伯學派（詮釋社會學取向）與涂爾幹學派（實證社會學取向），以及布爾迪厄（融合馬克思與涂爾幹學派）	口頭報告、講授、討論。
第04週 03/14	藝術社會學之相關理論	功能主義，符號互動與現象學	口頭報告、講授、討論。
第05週 03/21	藝術社會學之相關理論	結構主義學派、交換學派、衝突學派	口頭報告、講授、討論。
第06週 03/28	藝術社會學之相關理論	後現代理論（後現代社會學與後設理論）	口頭報告、講授、討論。
第07週 04/04	藝術創作之社會議題	藝術之社會生產或文化生產	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
第08週 04/11	藝術創作之社會議題	藝術家之社會學	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
第09週 04/18	藝術創作之社會議題	藝術之社會議題表現	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
第10週 04/25	藝術創作之社會議題	藝術表現之社會議題	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
第11週 05/02	當代藝術現象之社會學議題	後現代之在地與全球化及認同問題	口頭報告、講授、討論。
第12週 05/09	當代藝術現象之社會學議題	數位藝術與傳播科技之影響問題	口頭報告、講授、討論。
第13週 05/16	當代藝術現象之社會學議題	前現代與現代藝術之社會學分析	口頭報告、講授、討論。
第14週 05/23	當代藝術現象之社會學議題	後現代藝術之社會學分析	口頭報告、講授、討論。
第15週	台灣藝術現象之社會學	台灣藝術之主體性觀點	口頭報告、講

05/30	議題		授、討論。
第16週 06/06	台灣藝術現象之社會學議題	台灣藝術之社會及文化分析	口頭報告、講授、討論。
第17週 06/13	當前學校藝術教育之社會學議題	藝術教育中社會取向與觀點之評析	口頭報告、講授、討論。
第18週 06/20	當前社會藝術教育之社會學議題	藝術館與高級文化之建構	口頭報告、講授、討論。

七、課程要求：

1. 討論之參與情形
2. 口頭報告
3. 期末報告
4. 作業

八、成績考核

課堂參與討論20%
書面報告40%
口頭報告30%
作業/習題演練10%

九、參考書目與學習資源

- 王振寰、與瞿海源編（2001）。社會學與台灣社會。台北市：巨流。
- 邱誌勇、許夢芸譯（2006）。文化研究的基礎（J. Lewis原著）。台北縣：韋伯。
- 張正霖、陳巨擘譯（2008）。藝術社會學：精緻與通俗形式之探討（v.D. Alexander原著）台北市：巨流。
- 廖新田（2010）。藝術的張力：臺灣美術與文化政治學。台北市：典藏。
- 許嘉猷（2011）。藝術之眼：布爾迪厄的藝術社會學理論及其在臺灣之量化與質化研究。台北市：唐山。
- 國立編譯館、張錦惠譯（2009）。社會中的藝術。台北市：五南。
- 陳瑞文（2004）。阿多諾美學論。台北縣：左岸。
- 吳根明譯，Gibson, R. 原著，（1988）。批判理論與教育。台北市：師大書苑。
- 劉豐榮（2001）。當代藝術教育論題之評析。視覺藝術，4，59-96。
- 劉豐榮（2002）。藝術教育中社會取向觀點之發展與評析。刊於黃壬來主編，藝術與人文教育（頁193-204,706-707）。台北市：桂冠。
- 簡成熙譯，Knight, G. R. 原著，（2001）。教育哲學導論。台北市：五南。
- Anderson, T. (2001). Art education for life. Proceedings of 2001 InSEA-Asia regional congress: Arts, humanity, technology, 65-66. Taiwan Association for Education Through the Arts: National Changhua University.
- Bersson, R. (1987). Why art education is neither socially relevant nor culturally democratic: A contextual analysis. In D. Blandy and K. G. Congdon (Eds.), Art in a democracy (pp.78-90). New York: Teachers College Press, Columbia University.
- Blandy, D., Congdon, K. G., & Krug, D. H. (1998). Art, ecological restoration, and art education. Studies in Art Education, 39 (3), 230-243.
- Collins, G. & Sandell, R., (Eds.) (1996). Gender Issues in art education: Content, contexts, and Strategies. Reston, VA: National Art Education Association.
- Duncum, P. (2000). Art education and visual culture. Paper presented at 2000 International Visual

Arts Conference, Taipei, Taiwan.

Efland, A. D. (1990). *A history of art education: Intellectual and social currents in teaching the visual arts*. New York: Teachers College Press, Columbia University.

Eisner, E. W. (1994). Revision in art education: Some comments on the preceding articles. *Studies in Art Education*, 35(3), 188-191.

Eisner, E. W. (2001). Should we create new aims for art education? *Art Education*, 54(3), 6-10.

Feldman, E. B. (1996). *Philosophy of art education*. NJ: Prentice Hall.

Freeman, K. (1994). About this issue: The social reconstruction of art education. *Studies in Art Education*, 35(3), 131-134.

Freeman, K. (2000). Social perspectives on art education in the U.S.: Teaching visual culture in a democracy. *Studies in Art Education*, 41(4), 314-329.

Freeman, K. (2001). What kids know that teachers don't: The power of visual technologies and art education. *Proceedings of 2001 InSEA-Asia regional congress: Arts, humanity, technology*, 63-64. Taiwan Association for Education Through the Arts: National Changhua University.

Grant, C., & Sleeter, C. (1989). Race, class, gender, and disability in the classroom. In J. A. Banks & C. A. McGee Banks (Eds.), *Multicultural education: Issues and perspectives* (2nd ed.; pp. 46-65). Boston: Allyn & Bacon.

jagodzinski, j. j. (1987). Toward an ecological aesthetic: Notes on a "green" frame of mind. In D. Blandy and K. G. Congdon (Eds.), *Art in a democracy* (pp.138-163). New York: Teachers College Press, Columbia University.

jagodzinski, j. j. (2010). *Visual art and education in an era of designer capitalism: Deconstructing the oral eye*. New York: Palgrave Macmillan.

Smith, B. H. (1988). *Contingencies of value: Alternative perspectives for critical theory*. MA: Harvard University Press.

Stuhr, P. L. (1995). Social reconstructionist multicultural art curriculum design: Using the Powwow as an example. In R.W. Neperud (Ed.), *Context, content, and community in art education: Beyond postmodernism* (pp.193-221). New York: Teachers College Press, Columbia University.

Tanner, J. (2003) *The sociology of art*. New York: Routledge.

Wasson, R., Stuhr, P., & Petrovich-Mwaniki, L. (1990). Teaching art in the multicultural classroom: Six position statements. *Studies in Art Education*, 31(4), 234-246.

Witkin, R. W. (1995). *Art and social structure*. Cambridge: Polity Press.

Wolff, J. (1995). Against Sociological Imperialism: The limits of sociology in the aesthetic sphere. In R.W. Neperud (Ed.), *Context, content, and community in art education: Beyond postmodernism* (pp.128-140). New York: Teachers College Press, Columbia University.

1.請尊重智慧財產權觀念及不得非法影印。

2.請重視性別平等教育之重要性，在各項學生集會場合、輔導及教學過程中，隨時向學生宣導正確的性別平等觀念，並關心班上學生感情及生活事項，隨時予以適當的輔導，建立學生正確的性別平等意識。