

國立嘉義大學103學年度第2學期教學大綱

課程代碼	10323740017	上課學制	大學部
課程名稱	藝術社會學 Sociology of Art	授課教師(師資來源)	陳箏繡(藝術系)
學分(時數)	2.0 (2.0)	上課班級	藝術系3年甲班
先修科目		必選修別	選修
上課地點	新藝樓 B04-201	授課語言	國語
證照關係	無	晤談時間	星期1第3節~第4節, 地點:L401 星期3第3節~第4節, 地點:L401
課程大綱網址	https://web085004.adm.ncyu.edu.tw/Syllabus/Syllabus_Rpt.aspx?CrsCode=10323740017		
備註	本課程之教學主題、內容或活動是否與性別平等議題有相關之處：否		

◎系所教育目標：

本系著重藉由有效之課程與教學，增進學生之藝術創作、數位媒體設計與藝術理論之能力，同時強調傳統藝術媒材與電腦科技藝術之均衡，以及藝術創作與藝術理論之統整。未來本系將加強藝術教育、產業藝術、數位藝術與設計之研究與推廣，以提昇學生就業之競爭力，同時積極籌設「數位藝術與設計中心」及「傳統產業藝術中心」之成立。其教育目標分述如下：

- (一) 增進視覺藝術創作專業能力
- (二) 建立視覺藝術理論專業知能
- (三) 奠定視覺藝術教育專業素養
- (四) 提昇數位藝術與設計專業技能

◎核心能力

關聯性

1.加強學生中西繪畫之表現能力	關聯性稍弱
2.拓展學生版畫及立體造型之實做能力	關聯性稍弱
3.深化學生視覺藝術理論之基礎能力	關聯性最強
4.提升學生中西美術史之基本知能	關聯性最強
5.增進學生視覺藝術教育素養之提昇	關聯性中等
6.增進學生藝術與視覺文化之理論基礎	關聯性中等
7.培養學生藝術行政之專業知能	關聯性稍弱
8.培養學生數位藝術及設計之創作能力	關聯性最弱

◎本學科學習目標：

- (一) 引導學習者對藝術社會學的理论有基本的認識和理解，並能應用所學理論概念去解析社會環境中充斥之視覺文化現象。
- (二) 培養學習者以敏銳批判的角度去探析藝術在我們日常生活中的意義與作用。
- (三) 提昇學習者視覺素養及對視覺訊息之思辨能力。
- (四) 引導學習者從社會場域的角度去透析藝術創作者、作品和觀賞者（或閱聽者）間的複雜三角關係，包括：藝術消費、批評與市場對藝術文化生產的影響與形塑。
- (五) 帶領學生以藝術行動與實踐力推動社會革新，如：藝術關懷銀髮族之自我能量提升。

◎教學進度：

週次	主題	教學內容	教學方法
01 03/02	課程簡介	1. 教學內容大綱與學習評量 2. 藝術社會學的基本理論認識	講授、討論。
02 03/09	藝術與社會關係	1. 藝術家、藝術創作與文化環境 2. 藝術家/生產、觀眾/消費者與畫廊/藝術市場	問題教學法、講授、討論。
03 03/16	精緻藝術與大眾文化	電影：廚師大盜欣賞與討論	問題教學法、講授、討論。
04	藝術生產、消費與市場	1. 當代藝術展走入商業空間之探析	問題教學法、講

03/23	關係 I	2. 畫廊經營	授、討論。
05 03/30	藝術生產、消費與市場 關係 II	1. 藝術與文創關係之探討 2. 藝術結合商業的個性空間	問題教學法、講授、討論。
06 04/06	社會批判理論	視覺媒體與訊息的分析與批判 形象塑造與偶像消費現象之探討	問題教學法、講授、討論。
07 04/13	藝術與性別議題	電影：「男孩別哭」欣賞與討論 現代大眾媒體的女性形象塑造	問題教學法、講授、討論。
08 04/20	期中報告I	分組口頭報告I	口頭報告、討論。
09 04/27	期中報告II	分組口頭報告II	口頭報告、討論。
10 05/04	藝術行動與社區營造	1.如何透過藝術行為參與社區營造 2.葉蕾蕾、吳瑪俐藝術行動之參照	口頭報告、討論。
11 05/11	藝術與銀髮族I	藝術可以怎樣關懷銀髮族：銀髮族友善空間 I (邀請醫師與空間規劃專家座談)	口頭報告、討論。
12 05/18	藝術與銀髮族II	藝術可以怎樣關懷銀髮族：銀髮族友善空間 II	問題教學法、口頭報告、討論、專家座談。
13 05/25	藝術與銀髮族III	藝術可以怎樣關懷銀髮族：銀髮族友善空間 III	問題教學法、操作/實作、口頭報告、討論。
14 06/01	藝術與銀髮族IV	提升銀髮族之藝術內涵與創作動能I	問題教學法、操作/實作、討論。
15 06/08	藝術與銀髮族V	刺激銀髮族之藝術內涵與創作動能II	校外見習/實習、口頭報告、討論。
16 06/15	期末報告 I	藝術行動計畫之實施與報告I	校外見習/實習、口頭報告、討論。
17 06/22	期末報告 II	藝術行動計畫之實施與報告II	校外見習/實習、口頭報告、討論。
18 06/29	期末報告 III	藝術行動計畫之實施與報告III	校外見習/實習、口頭報告、討論。

◎課程要求：

本課程要求學生積極參與以藝術介入社區營造與協助更多國中小和社區民眾的提升審美能力與創造力。

同時本課程期待學生的上課參與度與實踐熱度。

◎成績考核

課堂參與討論10%：出席率+課堂討論參與度

小考10%：課堂之練習

期中考20%：以團體合作執行計畫與進行報告方式呈現

期末考20%：以團體合作執行計畫與進行報告方式呈現，但期末同時須交成果報告

書面報告15%

口頭報告15%

操作/實作10%

◎參考書目與學習資源

(一) 課堂講義

(二) 騰守堯(1997)。藝術社會學。

(三) 吳潛誠(1997)總編校。文化與社會：當代論辯。台北：立緒出版。

(四) 吳霽恩譯(2003)。Toby Clark 原著，藝術與宣傳，Art and Propaganda。台北：遠流。

(五) 曾曬淑(2002)主編。身體變化：西方藝術中身體的概念與意象。台北：西洋藝術史叢刊。

(六) 陳光興、方孝謙(1994)校訂。文化、社會與媒體：批判性觀點。台北：遠流。

(七) 陳香君譯(2000)。Griselda Pollock 原著，視線與差異，Vision and Difference: Femininity, Feminism and the Histories of Art. 台北：遠流。

(七) 錢正珠、謝東山譯(1998)。Harold Rosenberg 原著，藝術品與包裝，Artworks and

Packages。台北：遠流。

- 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。