

藝術的社會史

- 授課教師：洪儀真老師
- 教師研究室：SS533
- 上課時間：週四 AM 9:10-12:10
- 上課地點：SS323 教室
- 聯絡電話：2359-0121#36307
- Email: yichen.hong@gmail.com

一、課程介紹

藝術在社會中的發展，並非是純粹美學的課題，而是涉及許多社會條件、文化背景、物質文明的基礎，才得以創造出各時期的藝術結晶。近代西方藝術社會學的知識形成，是一點一滴從傳統哲學領域中的美學之社會學轉向，以及傳統藝術史之社會學轉向中逐漸累積而成的：法國藝術社會學家 N.Heinich 曾將藝術社會學的知識發展歷程，依世代的分野劃分為三階段：(一)考察藝術與社會的對立與互動關係(art and society);(二)不再視藝術與社會為對立面，而是將藝術放入社會之中，研究藝術發展的社會脈絡(art in society);(三)將藝術界本身視為一個社會來考察(art as society)。本課程著重探討第二階段的藝術社會史脈絡，不同於傳統藝術史偏重於藝術家及其藝術風格的介紹，本課程在論述各時期的藝術風格之餘，更致力於探討各時代的社會背景、價值觀，以及社會制度與社會組織等條件，對於藝術風格所帶來的影響，以及藝術文化對於社會產生的衝擊與效應。本學期的課程由西方的藝術史開展，並遠溯及史前時期與埃及藝術，至十八世紀洛可可藝術逐漸沒落為止。本課程是系列藝術社會史課程的首部曲，下學期將從洛可可之後盛行的新古典主義開始探討其社會史，並逐步邁向當代藝術的社會史研究。第二系列的課程將探討中國與東方藝術的社會史。此一課程設計，旨在讓有志於研習藝術社會學的同學們，能同時打下藝術史、社會史與社會學的根基，並在將來深入學習藝術社會學理論，或考察當代藝術社會現象之際，能擁有紮實的知識基礎與相關學養。

。

二、修課與作業報告要求

- (一)課前閱讀及論壇討論：學生務必出席課程，並於課前精讀基本文獻。出席狀況、隨堂的參與度、分組作業與討論的發表，都將納入平時成績評分標準。鑑於國內中文相關學術出版品有限，本課程的文獻閱讀以英文資料為主，教師在課堂上會詳盡講解基本閱讀文獻之內容，同學也應勉力於課前閱讀，精進自身的外文閱讀能力。
- (二)分組討論作業：按照課程進度，教師將設計討論議題，學生必須進行分組討論，並撰寫討論心得與結論至少一千字(一頁 A4，單行間距)，於隔週繳交並上台報告。
- (三)期中報告：教師將針對期中以前的課程內容擬定幾個申論題，學生需進行深入作答，並於期中考後一週 11/21 繳交。
- (四)期末報告：學生以組別為單位(欲個人獨力完成期末報告者，請於期初告知教師)，選擇一種藝術風格或藝術流派，探討其產生與發展的社會史、社會背景與社會條件。研究議題最晚在學期第十二週前需提出綱要說明，並與老師討論。報告字數至少七千字，論文格式請參考《台灣社會學刊》撰稿體例。

各組的期末報告於第十六、十七兩週上台進行口頭報告，**第十八週(1/9)下午兩點前**，需將報告電子檔傳送至教師電子信箱 yichen.hong@gmail.com，書面報告於同一期限前，請繳交至 SS533 老師辦公室，逾時不候。報告電子檔之檔名格式：藝術期末報告-第幾組（個人組請寫姓名）。例如：藝術期末報告-第七組或藝術期末報告-李小明。報告封面需註明參與報告的組員姓名，及在每個人在本課程的序號。

三、評分標準：出席率、平時表現：20%；分組作業：20%，期中報告 30%，期末報告 30%

四、進度大綱

週次	日期	課程主題
第一單元：藝術與社會史導論		
第一週	9/12	導論與課程介紹
第二週	9/19	中秋節放假
第二單元：藝術的起源：史前時代與希臘羅馬藝術		
第三週	9/26	史前時期與埃及
第四週	10/3	美的啟蒙：希臘藝術(一)
第五週	10/10	國慶日放假
第六週	10/17	美的國度：希臘藝術(二)
第七週	10/24	帝國與征服：羅馬藝術
第三單元：中世紀：基督教藝術與哥德藝術		
第八週	10/31	基督教文化對藝術的影響
第九週	11/7	哥德藝術的思維與社會組織
第十週	11/14	期中考
第十一週	11/21	晚期哥德藝術與中產階級
第四單元：文藝復興時期		
第十二週	11/28	人本的覺醒：初期文藝復興
第十三週	12/5	文藝復興全盛時期
第十四週	12/12	矯飾主義與巴洛克藝術的概念
第十五週	12/19	巴洛克、多元文化與民族美學
第十六週	12/26	洛可可藝術與啟蒙運動的批判 / 期末報告發表 (一)
第十七週	1/2	期末報告發表 (二)
第十八週	1/9	繳交期末報告

五、主要閱讀文本：

1. Hauser, A., 1952, *The Social History of Art*. Vol. I. New York: Knopf.
2. Gombrich, E.H. 著，雨云譯，《藝術的故事》(The Story of Art)。第五版。台北：聯經。
3. 蔣勳，2011，《西洋美術史》有聲書。新竹：竹科廣播公司出版。(東海圖書館有)
4. Janson, H.W. 1995, *History of Art*. London, England : Thames and Hudson.
(中譯本：唐文娉譯，1989，《美術之旅：人類美術發展史》。台北：桂冠出版社)
5. Steen T. Kittl & Christian Saehrendat 著，林宏濤譯，2012，《藝術想怎樣？》。台北：典藏出版社。

六、詳細進度大綱及閱讀文獻

第一單元：藝術與社會史導論

第一週：課程導論與介紹

第二週：中秋節放假

第二單元：藝術的起源：史前時代與希臘羅馬藝術

第三週：史前時期與埃及藝術

■基本閱讀文獻：

- Hauser, A., 1952, "Prehistoric Times." Pp. 25-43, in *The Social History of Art*. Vol. I. New York: Knopf.
- Gombrich, E.H. 著，雨云譯，《藝術的故事》(The Story of Art)。第五版。
台北：聯經。第一章<奇妙的起源>、第二章<邁向永恆的藝術>。
- Janson, H.W 著，唐文娉譯，1989，《美術之旅：人類美術發展史》。台北：桂冠出版社。第一部 <美術的起源>，頁 15-35。

第四週：美的啟蒙：希臘藝術(一)

■基本閱讀文獻：

- Hauser, A., 1952, "Greece and Rome." Pp. 71-94, in *The Social History of Art*. Vol. I. New York: Knopf.

- Gombrich, E.H. 著，雨云譯，《藝術的故事》(The Story of Art)。第五版。
台北：聯經。第三章<偉大的覺醒：希臘，西元前七至五世紀>。
- Janson, H.W 著，唐文娉譯，1989，《美術之旅：人類美術發展史》。台北：桂冠出版社。 <希臘藝術>，頁 47-79。

第五週：國慶日放假

第六週：美的國度：希臘藝術(二)

■基本閱讀文獻：

- Hauser, A., 1952, "Greece and Rome." Pp. 94-118, in *The Social History of Art*. Vol. I. New York: Knopf.
- Gombrich, E.H. 著，雨云譯，《藝術的故事》(The Story of Art)。第五版。
台北：聯經。第四章<美的國度：希臘與希臘化的世界>。

第七週：帝國與征服：羅馬藝術

■基本閱讀文獻：

- Hauser, A., 1952, "Greece and Rome." Pp. 119-130, in *The Social History of Art*. Vol. I. New York: Knopf.
- Gombrich, E.H. 著，雨云譯，《藝術的故事》(The Story of Art)。第五版。
台北：聯經。第五章<世界的征服者>。
- Janson, H.W 著，唐文娉譯，1989，《美術之旅：人類美術發展史》。台北：桂冠。
<羅馬藝術>，頁 79-90。

第三單元：中世紀：基督教藝術與哥德藝術

第八週：基督教文化對藝術的影響

■基本閱讀文獻：

- Hauser, A., 1952, "The Middle Age." Pp. 131-150, in *The Social History of Art*. Vol. I. New York: Knopf.
- Gombrich, E.H. 著，雨云譯，《藝術的故事》(The Story of Art)。第五版。台北：聯經。
第六章<羅馬與拜占庭>、第九章<教會即鬥士：十二世紀>。
- Janson, H.W 著，唐文娉譯，1989，《美術之旅：人類美術發展史》。台北：桂冠出版社。
<早期基督教和拜占庭藝術> & <中世紀初期的西方藝術>，頁 91-140。

第九週：哥德藝術的思維與社會組織

■基本閱讀文獻：

- Hauser, A., 1952, “The Middle Age.” Pp. 232-252, in *The Social History of Art*. Vol. I. New York: Knopf.
- Gombrich, E.H. 著，雨云譯，《藝術的故事》(The Story of Art)。第五版。台北：聯經。第十章<教會即凱旋者：十三世紀>&第十一章<朝臣與市民：十四世紀>。
- Janson, H.W 著，唐文娉譯，1989，《美術之旅：人類美術發展史》。台北：桂冠出版社。 <城市、大教堂、哥德藝術>，頁 141-182。

第十週：期中考週停課

第十一週：晚期哥德藝術與中產階級

■基本閱讀文獻：

- Hauser, A., 1952, “The Middle Age.” Pp. 252-265, in *The Social History of Art*. Vol. I. New York: Knopf.
- Janson, H.W 著，唐文娉譯，1989，《美術之旅：人類美術發展史》。台北：桂冠出版社。 <阿爾卑斯山北部的晚期哥德繪畫>，頁 185-197。

第四單元：文藝復興時期

第十二週：人本的覺醒：初期文藝復興

■基本閱讀文獻：

- Hauser, A., 1952, “The Concept of The Renaissance.” Pp. 266-277 & “The Social Status of the Renaissance Artist.” Pp.311-340, in *The Social History of Art*. Vol. I. New York: Knopf.
- Janson, H.W 著，唐文娉譯，1989，《美術之旅：人類美術發展史》。台北：桂冠。 <義大利早期的文藝復興>，頁 197-234。
- Gombrich, E.H. 著，雨云譯，《藝術的故事》(The Story of Art)。第五版。台北：聯經。第十二章<現實的征服：十五世紀初期>。

第十三週：文藝復興全盛時期

■基本閱讀文獻：

- Hauser, A., 1952, “The Classicism of the Cinquecento.” & “The Concept of Mannerism” Pp. 340-361, in *The Social History of Art*. Vol. I. New York: Knopf.

- Janson, H.W 著，唐文婷譯，1989，《美術之旅：人類美術發展史》。台北：桂冠。
<義大利的文藝復興全盛時期>，頁234-259。
- Gombrich, E.H. 著，雨云譯，《藝術的故事》(The Story of Art)。第五版。台北：聯經。
第十五章<和諧的獲致>。

第十四週：矯飾主義與巴洛克藝術的概念

■基本閱讀文獻：

- Hauser, A., 1952, “The Concept of the Baroque” Pp. 423-432, in *The Social History of Art*. Vol. I. New York: Knopf.
- Gombrich, E.H. 著，雨云譯，《藝術的故事》(The Story of Art)。第五版。台北：聯經。
第二十一章<威力與榮光(一)>。
- Janson, H.W 著，唐文婷譯，1989，《美術之旅：人類美術發展史》。台北：桂冠。
<義大利、法蘭德斯以及西班牙的巴洛克>，頁269-282。

第十五週：巴洛克、多元文化與民族美學

■基本閱讀文獻：

- Hauser, A., 1952, “The Baroque of the Catholic Courts and the Protestant Bourgeoisie.” Pp. 433-473, in *The Social History of Art*. Vol. I. New York: Knopf.
- Gombrich, E.H. 著，雨云譯，《藝術的故事》(The Story of Art)。第五版。台北：聯經。
第二十二章<威力與榮光(二)>。

第十六週：洛可可藝術與啟蒙運動的批判 / 期末報告發表(一)

■基本閱讀文獻：

- Hauser, A., 1952, “The Dissolution of the Courtly Art.” Pp. 501-534, in *The Social History of Art*. Vol. II. New York: Knopf.
- Hauser, A. 著，邱彰譯，<洛可可文化>，頁44-48。收錄於《西洋社會進化史》。台北：雄獅圖書。
- Janson, H.W 著，唐文婷譯，1989，《美術之旅：人類美術發展史》。台北：桂冠。
<洛可可>，頁312-321。

第十七週：期末報告發表(二)

第十八週：繳交期末報告：最晚於 1/9(四)下午兩點繳交書面報告與寄送報告電子檔