

東海大學社會學系 106-2 大學部課程

藝術社會學—藝術的社會起源、美學經驗與價值建構

*Sociology of art: social origins, aesthetic experiences
& construction of values*

授課教師：洪儀真老師

上課時間：週三 14:10-17:00 地點：SS212 教室

Email: yichen.hong@gmail.com

一、課程介紹：

開授了將近二十門不同主題的藝術社會學課程之後，本學期授課主軸將聚焦在幾個關鍵命題之上，誠如課名的副標題所示：藝術的社會起源、美學經驗與價值建構。說是「命」題，也是因為這些課題處理得圓融與否，往往對藝術社會學的發展前景是致命的。這涉及藝術社會學本身不可避免的跨領域屬性，不免受到來自各方針對其學術正當性的質問，尤其來自藝術學門本源的藝術學界與廣義的人文學界。而本是同根生的社會學領域，對藝術社會學的學術合法性砲轟的程度，實不下於遠親學門。然而藝術社會學的跨領域屬性，本身是屬幸的：它迫使或鼓勵藝術社會學的耕耘，必須跨出單一狹隘的社會學界限，盡其所能地掌握／享受攸關藝術的多元知識，甚至包括親身的美學體驗與直覺感知等非理性的經驗範疇。至少如是，我們或許才能稍為逼近藝術意義的掌握。

【藝術的社會起源】

第一個副標題所揭示的藝術社會學面向，首先旨在帶領學子探索藝術的社會起源，重視藝術事實經驗：若全盤不瞭解藝術史，實難進入藝術社會學的討論。我們不能只知道自己的當代藝術，但事實是我們通常對當代藝術更為陌生。歷史上發生過的藝術軌跡與具體的流傳物，是攻讀藝術社會學的基本配備。並不求如同藝術史學家一般博學，至少知識庫裡要存在著若干藝術例子。唯有瞭解歷史，才能發揮社會學處理社會變遷的睿智，才有機會訝異於藝術定位於人類社會裡的巨幅變化、逐一探討歸因。其次，多少帶著「凡存在必有個理」的信念——即使是歪理，藝術在社會當中的生存，總有起源可溯，總有作用可察。我們無法否認，縱使藝術長期處於人類社會的邊陲地帶，從不曾晉升為社會的主動脈地位，然而並沒有任何一個時代，藝術曾經從地表徹底消失過。因此，藝術對人類是起著一定作用的，也具有特定的功能；「功能」一詞或許和藝術的形象聽來衝突，不如我們改以「作用」與「功用」的概念來理解：藝術會起作用，並且該作用被人類需求著。即使是個人審美經驗所帶來的愉悅與啟發，無涉經濟利益的獲取，已構成藝術存在於社會當中的理由之一。

【社會的美學經驗與藝術的特殊作用】

課程第二個命題，在於探討不同歷史階段與社會環境當中的美學經驗，以及藝術主要發揮的特殊功用。我們選定的教材之一是英國藝術史學家與藝術哲學家赫伯特·里德 (Herbert Read, 1893-1968) 於 1937 年撰寫的《藝術與社會》，取其歷史流變的觀點——從舊石器時代到現代藝術的博覽，瞭解藝術與社會的內在聯繫。我們也藉此挑戰其基本立論：相較於社會學常見的相對主義觀點，Read 撰寫此書的出發點，卻是對於藝術價值與特性的捍衛。Read 主張藝術於人類社會中有其不可替代的本質，並且不應消融合混於哲學、政治與經濟等意義當中。這無疑是對於現／當代藝術弔詭屬性的反省，也是一份藝術終結危機的呼籲。

作者力主，藝術非但不是社會發展的附屬品，更是形成一個社會的最徹底要素之一。如是具體觀點和立場，挑戰了相對主義的預設，卻也成為藝術價值建構的例子。本課程之所以安排立場鮮明的學術文獻，甚至帶有本質論的預設，正是為了直接面向藝術社會學核心的戰場：藝術於人類社會中究竟有沒有，該不該有本質的定義？即使最後執意讓眾藝術共享公分母的最後結果，只剩下幾近於零的交集？此外，耕讀 Read 旗幟鮮明的論述，也是為了引導學生領略明確觀點的視野：相對主義式的矯枉過正，往往使得思考者落入人云亦云、價值崩落的空洞。我們在此學習其觀點，是為了檢討其觀點下的視界，也循此梳理藝術與社會不同結構系統的互動關連，更能在史學的脈絡中，歷時考察各個社會形態下藝術發展的特性，並提出與 Read 迥異的可能視角與之相較。

【藝術價值的建構】

最後進入的是藝術價值建構的命題，並與前半段解讀 Read 著作的問題意識互相連貫。我們將選讀具社會學意涵的藝術定義論爭，並大量參照紐西蘭美學家 Stephen Davies 《藝術諸定義》(1991)。Davies 以藝術的本質究竟是功能性的 (functional) 還是程序性的 (procedural) 兩大派別，區分了五〇年代以降英美哲學界關於藝術定義的爭論：功能主義認為藝術品必然具備一種或幾種獨特的藝術功能方能存在，程序主義的路徑則相信藝術作品必定是根據相應的某些規則和程序，才得以被創造出來，藝術體制理論和藝術界理論通常是歸於此派。這場爭議分歧，可說是為了反對美國美學家 Morris Weitz 對於藝術本質論的主張：Weitz 於 1956 年發表〈理論在美學中的角色〉，認為藝術作為一個概念並不受到本質定義的影響，因為藝術作品全體無法擁有共同本質，沒有任何本質能據以成為藝術的專屬性質。尤其現代藝術以降，已經很難找尋到所有藝術作品的本質交集。這波美學爭議的起點，不啻試圖繼續為藝術尋求本質性的定義，遂產生了以「藝術的功能」或「創作程序和藝術界體制」作為判準的分歧路線。從藝術社會學的角度看來，這些不同派別的論爭本身是社會性的，它涉及藝術在社會當中的價值定位，也藉此突顯現代藝術以來美學發展所遭逢的客觀形勢與時代議題。

所有藝術社會學涉及的基本立論、本質預設，以及研究路徑與方法論，皆需經過一再批判、思辯與檢驗，尤其面向當代藝術此一難以駕馭的研究對象，我們遭遇的爭議只會更多。我們將借問法國藝術社會學者 Nathalie Heinich 對於當代藝術深層矛盾的問題意識，從而全面反思各種主義的藝術研究角度：當代藝術最大的社會抵觸，來自藝術與一般大眾之間的關係。Heinich 發現，當非藝術專業的大多數人士自發性地表現出拒絕當代藝術的態度，所遭致的全是懷疑與質疑，而這份懷疑與質疑卻是來自少數的藝術專業人士。學者需從中省視，當代藝術所引起的異議所涉及的多元價值面向。身為一個社會學者，尤其是愛好藝術的社會學者，究竟該如何梳理這個異議現象，這是我們期末最終的總檢討命題。不可忽略的是，藝術社會學各式學術進路的典範，加上 Heinich 針對各式主義觀點的批判，將構成期初以來課堂上運用與檢討藝術社會學方法論的基底。106-2 學期的藝術社會學課程大綱遠非本學科的入門範式，卻無疑是雙重邊緣人必經的孤獨審視之路。

二、主要閱讀教材：

- 📖 Herbert Read, 1937, *Art and Society*. London; Windmill Press. 中譯：赫伯特·里德著，陳方明、王怡紅譯，1989[1937]，《藝術與社會》。北京：工人出版社。
- 📖 邵大箴主編，汪曉青校訂，2002，《西方美術欣賞》。台北：五南出版社。
- 📖 Arnold Hauser 著，黃燎宇譯，2015，《藝術社會史》(*The Social History of Art*)。北京：商務印書館。
- 📖 斯蒂芬·戴維斯(Stephen Davies)著，韓振華、趙娟譯，2014，《藝術諸定義》(*Definitions of Art*)。南京：南京大學出版社。
- 📖 Thomson E.Wadsworth (eds.), c2007, *The Nature of Art : An Anthology*. Australia ; United States : Thomson Wadsworth. 中譯：湯瑪斯·華騰伯格(Thomas E.Wartenberg)編著；張淑君，劉藍玉，吳霈恩譯，2004，《論藝術的本質：名家精選集》。臺北縣：五觀藝術管理出版。

※ 課程主要文本請洽萬翰影印店（臺灣大道五段 33 號），延伸閱讀文本請參考教學平台

三、作業與評分方式：

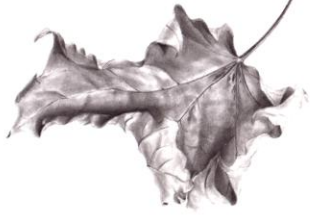
學生有義務出席每週課程，精讀指定進度，認真完成作業與考試，積極參與課堂討論。學期間安排的演講、美術館參訪等活動也需要出席。課程及活動無故缺席者，每次曠課扣學期總成績 5 分。若出席狀況與作業繳交情形不佳，會再扣平常表現分數。課堂表現積極努力者，期末可加分。教師保有加減學期總分的權利：

- (一) 期中考試 (30%)：申論題考試
- (二) 期末考試 (40%)：申論題考試
- (三) 電影欣賞作業 (10%)：5/2 將進行藝術家傳記電影欣賞與討論，請撰寫至少一千字心得與評述，於 5/9 參訪國美館時繳交紙本。
- (四) 美術館參訪作業 (10%)：5/9 將參訪國立臺灣美術館，請針對自己參與導覽的展覽主題內容撰寫心得至少一千字，於 5/16 課堂上繳交紙本。
- (五) 藝術策展演講作業(10%)：針對 5/16 專題演講撰寫心得，字數不限，至少一千字，於 5/23 課堂上繳交紙本。

※ 五月份的三項個人作業，最晚於十四週 5/30 前繳交，越晚交分數扣越多。六月起不再接受補交，缺繳者視為零分。作業字數沒有上限，將根據內容品質評定成績。

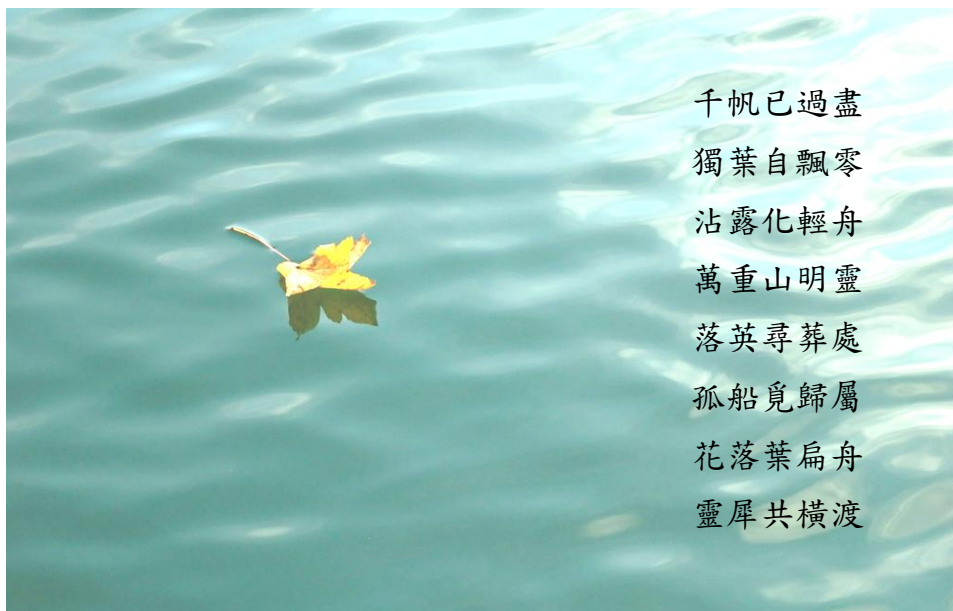
四、授課進度

週次	日期	主題	單元主題
一	02/28	228 放假	
二	03/07	課程介紹與導論：藝術社會學的原理、方法論與跨領域取徑	
三	03/14	<p>📖 赫伯特·里德(Herbert Read)著，陳方明、王怡紅譯，989[1937]，《藝術與社會》。北京：工人出版社。第一章 <藝術與魔法> & 第二章 <藝術與神秘主義>。</p> <p>📖 延伸閱讀: Arnold Hauser 著，黃燎宇譯，2015，《藝術社會史》。北京：商務印書館。第一章：史前時代。頁 1-13。</p>	
四	03/21	<p>📖 《藝術與社會》。第三章 <藝術與宗教>。</p> <p>📖 延伸閱讀: 邵大箴主編，汪曉青校訂，2002，《西方美術欣賞》。台北：五南出版社。第二章<信仰的時代----中世紀的藝術>。頁 115-184。</p>	
五	03/28	<p>📖 《藝術與社會》。第四章 <世俗藝術>。</p> <p>📖 延伸閱讀: 邵大箴主編，汪曉青校訂，2002，《西方美術欣賞》。台北：五南出版社。第四章<從天國到凡塵----十七、十八世紀的藝術>。頁 297-366。</p>	
六	04/04	兒童節、民族掃墓節放假	

七	04/11	<p>📖 《藝術與社會》。第五、六章 <藝術與無意識、藝術教育></p> <p>📖 延伸閱讀:西格蒙德·佛洛伊德 (Sigmund Freud) 著, <創造性作家與白日夢>。(原著出版於 1908 年)。收於湯瑪斯·華騰伯格 (Thomas E.Wartenberg) 編著 ; 張淑君, 劉藍玉, 吳霽恩譯, 2004, <藝術即症狀>,《論藝術的本質 : 名家精選集》。臺北縣 : 五觀藝術管理出版。</p>
八	04/18	<p>📖 《藝術與社會》。第七章 <變化中的藝術></p> <p>📖 延伸閱讀: 邵大箴主編, 汪曉青校訂, 2002, 《西方美術欣賞》。台北 : 五南出版社。第五章<變革與傳統----十九世紀的藝術>& 第六章<我們的時代----二十世紀的藝術>。頁 367-529。</p>
九	04/25	<p>期中考</p>
十	05/02	<p>🏠 藝術家電影欣賞與解析</p> <p>➤ 下週 5/9 繳交電影心得</p>
十一	05/09	<p>🏠 參觀國立臺灣美術館, 專員導覽 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 吳炫三回顧展 2. 定製真實 : 數位藝術之魅 3. 比利時皇家美術館 2050 未來簡史展 <p>➤ 下週 5/16 繳交美術館參訪心得</p>
十二	05/16	<p>🏠 專題演講 : 國際藝術展覽實務解構—淺談策展及藝術行政 黃治瑄(倫敦大學金匠學院 Goldsmiths 藝術管理與文化政策碩士 / 國立台灣美術館展覽組專員)</p> <p>➤ 下週 5/23 繳交專題演講心得</p>
	05/18	<p>🏠 2018 年第五屆東海藝術社會學研討會 : 文學與社會</p>
十三	05/23	<p>📖 魏茲(Morris Weitz), <藝術即無定義>, 於湯瑪斯·華騰伯格 (Thomas E.Wartenberg) 編著 ; 張淑君, 劉藍玉, 吳霽恩譯, 2004, 《論藝術的本質 : 名家精選集》。臺北縣 : 五觀藝術管理出版。</p> <p>📖 Morris Weitz, 1956, "The Role of Theory in Aesthetics". <i>The Journal of Aesthetics and Art Criticism</i>, Vol. 15, No. 1. (Sep., 1956), Pp.27-35.</p> <p>📖 延伸閱讀 : 斯蒂芬·戴維斯 (Stephen Davies) 著, 韓振華、趙娟譯, 2014, 《藝術諸定義》(Definitions of Art)。南京 : 南京大學出版社。第一章<韦茲的反本質主義主張>, 頁 10-48。</p>

十四	05/30	<p>📖 比爾斯里(Monroe Beardsley)，〈藝術即美學產物〉，收於 2004， 《論藝術的本質：名家精選集》。</p> <p>📖 延伸閱讀：《藝術諸定義》。第二章〈功能性定義與程式性定義〉， 頁 49-98 & 第三章 〈比厄斯利的功能論〉，頁 99-153。</p>
十五	06/06	<p>📖 Arthur Danto, 1964, "The Artworld" .<i>The Journal of Philosophy</i>, Vol. 61(19): 571-584. (中譯：丹托，〈藝術即理論〉，收於 2004， 《論藝術的本質：名家精選集》。</p> <p>📖 延伸閱讀：亞瑟·丹托(Arthur C. Danto)著，林雅琪、鄭惠雯譯， 2004，《在藝術終結之後：當代藝術與歷史藩籬》。臺北：麥田 出版社。第一章〈導論：現代、後現代和當代〉。頁 23-46。</p>
十六	06/13	<p>📖 迪奇(George Dickie)，〈藝術即機構（體制）〉，收於 2004， 《論藝術的本質：名家精選集》。</p> <p>📖 延伸閱讀：《藝術諸定義》。第四章 〈迪基關於藝術定義的體制 理論〉，頁 154-226。</p>
十七	06/20	<p>📖 Nathalie Heinich，〈從拒絕當代藝術到文化戰爭〉。頁 221-274。收 於米歇爾·拉蒙、勞倫·泰勒諾編，鄧紅風等譯，2005，《比較文 化社會學的再思考：法國和美國的評價模式庫》。北京：中華書局。</p> <p>📖 延伸閱讀：娜塔莉·海因里希(Nathalie Heinich)著，何蓓譯，2016， 《藝術為社會學帶來什麼》(Ce que l'art fait à la sociologie)。上海： 華東師範大學出版社。第四章〈多元主義立場〉 & 第五章 〈相對主 義立場〉。頁 37-73。</p>
十八	06/27	期末考

千帆已過盡
 獨葉自飄零
 沾露化輕舟
 萬重山明靈
 落英尋葬處
 孤船覓歸屬
 花落葉扁舟
 靈犀共橫渡