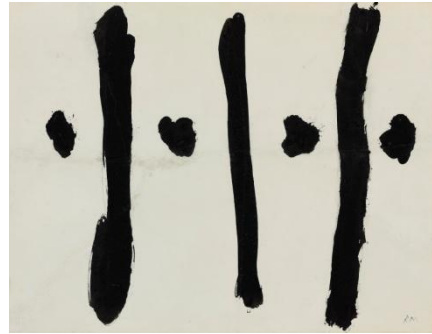

文學、藝術與社會

洪儀真老師

ychong@thu.edu.tw

一、課程介紹

本學門作為大一的必選課項目之一，課程設計具有高度的針對性，對象以東海社會學系新生為主，綜論文學、藝術與社會之間的關聯，該門課簡稱為「文藝社會學」。第一單元首先將介紹文藝社會學的基本原理及文藝與社會之間可能的幾種關係模式：

（一）文藝社會學的基本原理：法國藝術社會學者 Nathalie Heinich 曾經梳理藝術社會學不同世代的發展，提出三種藝術社會學的認識論階段：「藝術與社會」（art and society）的對立思考；衡量藝術於社會裡發生脈絡的「社會中的藝術」（art in society）；以及「作為社會的藝術」，即藝術界（art as society）。大抵文藝與社會之間關係的形貌認識，從起初視兩者為相互獨立、對立，漸然加入藝術發展的社會脈絡考察這種嵌入式的思維模式，包括藝術的社會史、藝術史的文化轉向等等。此外，對於藝術主動發揮的塑造性及批判性觀察也漸強，藝術與社會相互浸潤。至二十世紀中葉以後文藝活動發展已具有一定的自主性與專業度、社會科學的經驗實證研究工具也日益趨於完善，藝術圈作為一個小規模的社會場域與研究單位遂邁向成熟。三種認識論的關係模式實際上得以共存，並非毫無交集。比起單向式的考察，無論是藝術對社會，或是社會對藝術產生的影響，當代藝術社會學採行互動式、辯證式及開放式的檢驗方法是更為常見的。

此處，「藝術」所涉及的內涵有待進一步分類：應至少區分作為「實踐」的藝術活動，以及作為「成果」的藝術品。文藝社會學並非直接等於文藝作品的社會學研究，一開始我們應思索：「文藝既然是一種無法與社會全然切割的實踐，社會學面對文藝時可能的探索課題與研究路徑有哪些」？課程在接續的單元裡，區分文藝層面為二：文藝作為一種經歷社會過程的文化生產，以及具體進入作品：文藝作品的社會學研究。

（二）文藝作為一種文化生產及其社會過程：鑑於大一新生的社會學理論基礎尚淺，課程主軸將以藝術創作經歷的社會過程為縱線，進而帶入基本的藝術社會學原理，以介紹社會學如何處理包括文藝創作者的社會角色、文藝生產、中介與接受等運作機制。文藝的社會過程不僅是經濟意義下的生產與消費，更有美學意義上的創作與鑑賞，還有政治文化意義上的合法性、正典化和結構控制，例如

文藝贊助和獎懲制度。此外，「藝術界」和「藝術場域」的主題，無論理論或經驗研究都累積了成熟的學術著作，法國的布迪厄(Pierre Bourdieu)對於十九世紀法國文化場域的分析，以及美國的貝克(Howard Becker)所探討的藝術界。

(三) 文藝作品的社會學研究：最後，文藝社會學課程在「作品分析」的層次上，因著藝術類型的迥異，將觸及不同的研究路徑、理論參照以及研究方法。第三單元「文藝作品的社會學研究」裡，將以文學領域和視覺藝術為例，概括介紹社會學分析文藝作品的研究案例。

二、課程進行方式與評量項目

以教師演講為主，課堂上帶領學生討論。主要閱讀文獻以課程每週進度條列的第一篇為主，延伸閱讀為輔，教師將整合多元教材進行講授。學期間將安排多元授課型態，包括專題演講、表演藝術團體講座、美術館參訪行程，以及藝術電影欣賞。教師每週上課將以 TronClass APP 進行點名，修課同學請先下載軟體。無故曠課者或遲到者，將扣除總分。教師將根據學生平日表現加減學期總成績。

三、評量方式：

- 期中申論考試(40%)：以申論題的方式進行作答。
- 個人作業報告(20%)：(一)專題演講回饋及(二)藝術電影心得，各佔 10%。
- 期末申論考試(40%)：以申論題的方式進行作答。
- 加分機制：若額外繳交表演藝術團體講座或參訪國美館心得，可適當加分。

四、藝術史建議參考書目：

- 📖 Gombrich, E.H.著，雨云譯，《藝術的故事》(The Story of Art)。第五版。
臺北：聯經。
- 📖 Janson, H.W.著，唐文娉譯，1989，《美術之旅：人類美術發展史》。臺北：桂冠出版社。
- 📖 劭大箴主編，汪曉青校訂，2002，《西方美術欣賞》。臺北：五南出版社。
- 📖 瓦沙利(Giorgio Vasari)著，黃翰荻譯，1995，《文藝復興的奇葩：拉菲爾、米蓋蘭基羅、達文西》。臺北：志文出版社。
- 📖 歐文·潘諾夫斯基(E. Panofsky)著，戚印平，范景中譯，2011，《圖像學研究：文藝復興時期藝術的人文主題》。上海：上海三聯書局。

五、課程進度與主題

週次	課程主題與文本閱讀
第一單元：文藝社會學的基本原理	
一 09/11	【課程簡介與導論】
二 09/18	【社會學如何研究文藝？】 1. 阿諾德·豪澤爾(Arnold Hauser)著，居延安編譯，1991，《藝術社會學》。臺北：雅典出版社。第二章〈藝術與社會的互動〉，頁 33-62。 2.[延伸閱讀] Robert Escarpit 著，葉淑燕譯，1990，《文學社會學》。第一章〈為什麼要有文學社會學？〉&第二章〈如何理解文學活動〉頁 3-31。臺北：遠流出版。
第二單元：文藝作為一種文化生產及其社會過程	
三 09/25	【社會中的文藝創作者】 1. Robert Escarpit 著，葉淑燕譯，1990，《文學社會學》。第三章〈時勢造作家〉。頁 35-41 (舊版頁 23-41)。臺北：遠流。 2. [延伸閱讀] Alexander, Victoria D., 2003, <i>Sociology of The Arts: Exploring Fine and Popular Forms</i> . MA: Blackwell Publishing. Chap.8: Artists.(中譯本：張正霖、陳巨擘譯，2006,《藝術社會學：精緻與通俗形式之探索》。臺北：巨流。第八章〈藝術家〉。頁 125-149。)
四 10/02	【藝文界與文化場域】 1. Howard S. Becker, 1982, <i>Artworlds</i> . Ch1 “Art Worlds and Collective Activity”. Pp.1-39. Berkeley : University of California Press.(中譯本：霍華德·貝克爾(Howard S. Becker)著，盧文超譯，2014，《藝術界》。南京：譯林出版社。第一章〈藝術界和集體活動〉，頁 1-36。) 2. [延伸閱讀] Pierre Bourdieu 著、石武耕、李沅如、陳羚芝譯，2016，《藝術的法則：文學場域的生成與結構》。臺北：典藏家庭藝術。 3. [延伸閱讀]迪奇(George Dickie)，〈藝術即機構(體制)〉，收於湯瑪斯·華騰伯格(Thomas E.Wartenberg)編著；張淑君，劉藍玉，吳霏恩譯，2004，《論藝術的本質：名家精選集》。臺北縣：五觀藝術管理出版。
五 10/9	【文藝的中介】 1. 阿諾德·豪澤爾(Arnold Hauser)著，居延安編譯，1991，《藝術社會學》。臺北：雅典出版社。第四章〈從作者到公眾的路上〉，頁 121-179。

	2.[延伸閱讀] Robert Escarpit 著，葉淑燕譯，1990，《文學社會學》。第三篇〈配銷〉：第五章〈公諸於世〉& 第六章〈發行網〉，頁 69-118。臺北：遠流出版。
六 10/16	【當代傳奇劇場講座】 邀請當代傳奇劇場至課堂與同學們互動。
七 10/23	【專題演講：文化創意產業概論】 講師：張哲源老師／東海大學創藝媒體中心專案經理 ➢ 個人作業（一）：下週 10/30 繳交演講心得紙本（至少 1,000 字，佔總成績 10 分）
八 10/30	【文化階層與文化工業】 1. 霍克海默、阿多諾(Max Horkheimer, Theodor W. Adorno)著，洪佩郁、藺月峰譯，1990，《啟蒙辯證法》。重慶：重慶出版社。〈文化工業：欺騙群眾的啟蒙精神〉。頁 91-114。 2.[延伸閱讀] 阿諾德·豪澤爾(Arnold Hauser)著，居延安編譯，1991，《藝術社會學》臺北：雅典出版社。第五章〈根據文化階層對藝術進行的分類〉。頁 198-303。 ➢ <u>繳交個人作業（一）：「文化創意產業概論」演講心得紙本</u>
九 11/06	【期中申論題考試】
十 11/13	【藝術家電影欣賞】 ➢ 個人作業（二）：下週繳交個人電影心得紙本（至少 1,000 字，佔總成績 10 分）
十一 11/20	【文藝的社會接受】 1. Robert Escarpit 著，葉淑燕譯，1990，《文學社會學》。第四篇〈消費〉：第七章〈作品與群眾〉，頁 121-141。臺北：遠流出版。 2.[延伸閱讀] Alexander, Victoria D.,著，張正霖、陳巨擘譯，2006,《藝術社會學：精緻與通俗形式之探索》。臺北：巨流。第十一章〈閱聽人研究〉。頁 193-209。 ➢ <u>繳交個人作業（二）：電影心得紙本</u>
十二 11/27	【性別與藝術】 1. Linda Nochlin, 1988, <為什麼沒有偉大的女藝術家？> 收錄於游惠貞譯，2005，《女性，藝術與權力》。臺北：源流出版社。頁 187-223。

	2. [延伸閱讀] Linda Nochlin, 1988, <女性、藝術與權力> 收錄於游惠貞譯, 2005, 《女性、藝術與權力》。臺北：源流出版社。頁 1-50。
第三單元：文藝作品的社會學研究	
十三 12/04	【國美館參訪導覽】
十四 12/11	【文學作品的社會學分析】 1. 王梅香, 2014, <臺灣文學作為作品社會學研究對象的發展與可能>。《社會分析》第九期, 頁 111-149。 2. [延伸閱讀] Pierre Bourdieu 著、石武耕、李沅如、陳羚芝譯, 2016, 《藝術的法則：文學場域的生成與結構》。臺北：典藏家庭藝術。 3. [延伸閱讀] 古斯塔夫·福婁拜(Gustave, Flaubert)原著, 梁永安譯, 2013, 《情感教育》(<i>L'Education Sentimentale</i>)。臺北：野人出版社。
十五 12/18	【視覺藝術的社會學分析】 1. 米歇爾·福柯(Michel, Foucault)著, 謝強、馬月譯, 2009, 《馬奈的繪畫：米歇爾·福柯, 一種目光》。長沙：湖南教育出版社。〈馬奈的繪畫〉。頁 17-43。 2. [延伸閱讀] Alexander, Victoria D., 著, 張正霖、陳巨擘譯, 2006, 《藝術社會學：精緻與通俗形式之探索》。臺北：巨流。第十三章 〈藝術本身〉。頁 235-258。 3. [延伸閱讀] Berger, John, 1972, <i>Ways of Seeing</i> . London: Penguin Books. (中譯本：吳莉君譯, 1995, 《觀看的方式》。臺北：麥田。)
十六 12/25	【聖誕節放假】
十七 01/01	【元旦放假】
十八 01/08	【期末申論題考試】

畢卡索,〈格爾尼卡〉, 1937