

東吳大學社會學系 教師授課計劃表

課程名稱：藝術社會學	授課時間：星期四 15：30-18：20
九十三學年第二學期	授課班級：社二 AB
授課教師：石計生	授課地點：H203
e-mail： cstone@mail.scu.edu.tw	研究室開放時間：星期三 9：00-12：00

藝術社會學 The Sociology of Art

一、中文簡介：

藝術誕生於與純科學真理相離的地方。藝術不為科學而生，藝術源於生活的需要。藝術作品不論採取什麼風格，它總來自經驗世界，即使你用純粹的虛構來取代現實，在這一點上，藝術與社會發生聯繫。本課程將從社會場域的角度去探討藝術在我們日常生活中的意義與作用。社會場域涉及作者、環境(家庭、社區、學校、與政治權威等)的作品影響；作品的價值，又常常受到市場、批評家、與讀者反應的作用；於是作者、作品、與讀者/批評家就構成了錯綜複雜的藝術社會學三角(The Triangle of the Sociology of Art)。理想主義者與浪漫主義者認為，藝術作品僅僅為了靈魂的傾訴，只關心自身；寫實主義者說明藝術的創造深受客觀、物質的社會習俗影響。所以，藝術與社會的辯證，就在藝術作品的風格中展開。本課程將以在歐洲享譽盛名的文化社會學家與藝術史學家阿諾德 豪澤教授(Arnold Hauser)的思想，介紹藝術社會學的相關範疇，如藝術基本原理、藝術流派、藝術與社會的互動、作者與讀者、文化與藝術等之外；我們亦將舉以不同的藝術形式(如詩/文學、美術、雕刻、電影、戲劇、音樂等)與藝術家作品閱讀方式(如楊逵的送報伙、楊牧的現代詩、瓦利斯諾幹的現代詩、英國喬哀斯的一個青年藝術家的回憶、日本三島由紀夫的金閣寺等)，說明與探討藝術社會學的奧秘。

二、英文簡介：

The course will focus on the sociology of art with regards to regional differences. Author creates different styles of work because of their specific dimension of the power of spontaneity and convention. Spontaneity comes from the unpredictable libido or energy deep in our body/soul. Convention emerges from the human environment, such as family, communities, school, and political authorities. The value of a work often relates to not only its beauty but also from the critics and the art market in capitalism. Thus, the complexity of the relationship between author, work, and reader/critics forms “the Triangle of the Sociology of Art”. In this class, we will devote our time to decipher and explore the secret of the triangle in terms of Professor Arnold Hauser’s masterpiece: the Sociology of Art and several Taiwanese outstanding author’s work.

三、授課方式：

本課程授課以課堂講授的方式進行。教授將依序講解釐析各藝術社會學理論流派，並期待學生閱讀指定資料；以增進自己對此範疇的瞭解。為增加本課程的精采性，將在學期當中，視情況邀請相關學者進行客座補充演講。

四、教科書目：

1. 石計生著，藝術與社會：閱讀班雅明的美學啟迪。台北：左岸出版社，2003。
2. Arnold: Hauser: The Sociology of Art. Kenneth J. Northcott trans. London: Routledge and Kegan Paul Press, 1974.

五、參考書目：

有關阿諾德 豪澤爾 (Arnold Hauser)

1. 阿諾德 豪澤爾 (Arnold Hauser)著，居延安編譯。藝術社會學，台北：雅典出版社，1988。
2. 阿諾德 豪澤爾 (Arnold Hauser)著，陳超南等譯。藝術史的哲學，北京：中國社會科學出版社，1992。
3. Hauser Arnold: The Social History of Art. Volume I, II, III. London, Routledge and Kegan Paul press, 1992。
4. 阿諾德 豪澤爾 (Arnold Hauser)著，邱彰譯述。西洋藝術進化史，台北：雄獅圖書公司出版，1985。

有關藝術社會學

5. 羅勃 埃斯卡皮 (Robert Escarpit)著，顏美婷編譯。文藝社會學，台北：南方出版社，1988。
6. 貢布里希(E.H. Gombrich)著，范景中編選。藝術與人文科學，浙江：浙江人民出版社，1988。
7. 波德萊爾(Baudelaire)著，郭宏安譯。波德萊爾美學論文集，北京：人民文學出版社。
8. 王岳川等編選，后現代主義文化與美學，北京：北京大學出版社，1992。
9. 朱光潛著，美學再出發，台北：丹青圖書有限公司，1980。
10. 朱光潛譯，詩與畫的界限，台北：蒲公英出版社，1983。
11. Simons Jon: Transgression and Aesthetics. In: Foucault and the Political. London: Routledge Press, 1995.
12. Osborne H.: Aesthetics and Art Theory, an Historical Introduction. New York, 1968.
13. Luka'cs G.: Soul and Form. London: Merlin press, 1963.
14. Adams Laurie Schneider: Art and Psychoanalysis. NY: Icon Edition press, 1993.
15. Raymond Williams 著，彭淮棟譯，文化與社會，台北：聯經出版社，1985。
16. 黑格爾(Hegel)著，美學 I, II, III，台北：里仁出版社，1982。
17. Eagleton Terry: The Ideology of the Aesthetics. Oxford: Basil Blackwell

Press, 1990.

18. Buci-Glucksmann Christine: Baroque Reason, the Aesthetics of Modernity.
P. Cammiller trans. London: Sage Publication, 1984.

六、授課計劃與研讀內容：

週次	日期	課程內容
一	2/24	師生認識與課程緒論：藝術社會學三角
二	3/03	戶外參訪
三	3/10	波特萊爾筆下的第二帝國的巴黎 * 城市的遠見（巴黎）
四	3/17	波特萊爾的幾個主題 * 黑澤明電影作品閱讀：天與地
五	3/24	說故事的人 * 卡夫卡小說：蛻變
六	3/31	機械複製時代的藝術作品 * 愛森斯坦電影「波坦金戰艦」與蒙太奇
七	4/7	印象空間與現代詩 * 楊牧詩集作品閱讀 * 作家身影~楊牧 * 石計生：印象空間的涉事—以班雅明方法論楊牧詩
八	4/14	戶外參訪
九	4/21	4/21~4/26 期中考週
十	4/28	藝術與社會的互動 * 作家身影~楊逵 \ 楊逵作品閱讀：送報伏
十一	5/5	造訪林語堂故居
十二	5/12	從作者到公眾的路上：藝術消費、批評與市場 * 瓦利斯諾幹詩集作品閱讀
十三	5/19	文化階層與藝術分類：文化菁英的藝術 & 大眾文化與普普藝術
十四	5/26	現代藝術的前提：立體主義與超現實主義 * 黃梅調梁祝 \ 崑曲牡丹亭
十五	6/2	現代藝術形式與社會文本論 * 喬艾思：一個青年藝術家的畫像
十六	6/9	普魯斯特肖像 The Image of Proust * 普魯斯特：追憶似水年華
十七	6/16	藝術社會學的未來 * 拱廊街與京華城：班雅明最後手稿的台北啟示 造訪京華城
十八	6/23	6/17~6/23 期末考週

七、成績評定方式

1. 作品閱讀報告（60%）

	字數		繳交日期
(1) 『世界劇場』閱讀心得	1 頁左右	10%	3/5
(2) 作品閱讀報告I	1500~2000 字	25%	3/26
(3) 作品閱讀報告II	1500~2000 字	25%	4/30

2. 期末報告（40%） 3000 字 繳交日期：6/11~6/18

作業注意事項：

1. 格式：A4，12 級，新細明體，單行間距
2. 請註明參考書目與資料出處。
3. 請按時繳交