

國立清華大學課程大綱

科號 Course Number	JAD 616300	學分 Credit	3	人數限制 Class Size	12
中文名稱 Course Title	視覺與藝術社會學專題研究				
英文名稱 Course English Title	Study of Sociology of Visual Art				
任課教師 Instructor	李立鈞				
上課時間 Time	週一 567 節	上課教室 Room	8319 教室		

課程簡述(必填) (最多 500 個中文字) 本欄位資料會上傳教育部課程網
 Brief Course Description (required) (50-200 words if possible, up to 1000 letters
 藝術與社會有何關係？藝術置身於社會之中，但它同時也與社會始終保持著一股若即若離且充滿張力的關係。
 藝術能以何種方式介入社會？藝術究竟該「反映」現實、「歸避」現實，抑或是「反抗」現實？藝術是否必須教育大眾？一個好的藝術作品是否能同時具有娛樂性？在藝術市場上取得成功的藝術作品是否就是在服膺市場的邏輯？藝術是否能豁免於一切道德的規範？我們能否將藝術家的私德與其作品分開看待？透過諸如上述討論，本課程將介紹藝術在社會上所扮演的不同——甚或對立——的角色，並引導學生深入思考藝術與社會的多重關係。

請輸入課程內容「中文暨英文關鍵字」至少 5 個，每個關鍵字至多 20 個中文，以半形逗點分隔 (必填)
 Please fill in at least 5 course keywords (up to 40 letters for each keyword) and use commas to separate them.(required)
 文化資本, 藝術市場, 行動主義, 社會運動, 社區營造

課程大綱 Detailed Course Syllabus

● 課程說明(Course Description)

藝術與社會有何關係？藝術置身於社會之中，但它同時也與社會始終保持著一股若即若離且充滿張力的關係。
 藝術能以何種方式介入社會？藝術究竟該「反映」現實、「歸避」現實，抑或是「反抗」現實？藝術是否必須教育大眾？一個好的藝術作品是否能同時具有娛樂

性？在藝術市場上取得成功的藝術作品是否就是在服膺市場的邏輯？藝術是否能豁免於一切道德的規範？我們能否將藝術家的私德與其作品分開看待？透過諸如上述討論，本課程將介紹藝術在社會上所扮演的不同——甚或對立——的角色，並引導學生深入思考藝術與社會的多重關係。

● 指定用書(Text Books)

- 弗里德里希·席勒，謝宛真譯，《美育書簡：席勒論美與人性》，台北：商週，2018。
- 尚·路易·法汴尼，陳秀萍譯，《布赫迪厄：從場域、慣習到文化資本》，台北：麥田，2019。
- 華特·班雅明，莊仲黎譯，《機械複製時代的藝術作品》，《機械複製時代的藝術作品：班雅明精選集》，台北：商周，2019。
- 阿爾珀斯，《倫勃朗的企業：工作室與藝術市場》，江蘇：江蘇美術出版社，2014。
- Horst Bredekamp, *The Lure of Antiquity and the Cult of the Machine: The Kunstskammer and the Evolution of Nature, Art and Technology*, trans. Allison Brown (Princeton: Marcus Wiener Publishers, 1995).
- 彼得·柏克，許綏南譯，《製作路易十四：從藝術作品、紀念章、機密文件等檔案，窺看統治者的權利與權力》，台北：麥田，2007。
- Linda Nochlin，刁筱華譯，《寫實主義》，台北：遠流，1998。
- 林志明，《複多與張力：論攝影史與攝影肖像》，台北：田園城市，2013。
- 張世倫，《現實的探求——台灣攝影史形構考》，台北：影言社，2021。
- David Hopkins，舒笑梅譯，《達達和超現實主義》，南京市：譯林，2010。
- 安德列·布勒東，袁俊生譯，《超現實主義宣言》，台北：麥田，2020。
- 張秉真、黃晉凱編，《未來主義、超現實主義》，北京：中國人民大學，1994。
- Susan Tegel, *Nazis and the Cinema* (London: Hambledon Continuum, 2007).
- 萊芬斯坦·丁偉祥譯，《蘭妮·萊芬斯坦回憶錄》，台北：左岸，2009。
- 烏利西·胡育祥譯，《模糊的歷史》，台北：一行，2020。
- Shen-yi Liao, "The Art of Immoral Artists," in *Routledge Handbook of Philosophy and Media Ethics*, ed. Carl Fox and Joe Saunders (New York: Routledge, forthcoming), <https://philpapers.org/archive/LIATAO-2.pdf>.
- 參考資料：
- 布魯諾·拉圖，陳榮泰、伍啟鴻譯，《著陸何處：全球化、不平等與生態鉅變下，政治該何去何從？》，台北：群學，2020。
- 吳瑪俐，《藝術與公共領域：藝術進入社區》，台北：遠流，2007。
- 納托·湯普森，周佳欣譯，《觀看權力的方式：改變社會的 21 世紀藝術行動指南》，台北：行人，2021。
- 喬治娜·亞當，官妍廷譯，《錢暴後的暗處：操作下的 21 世紀藝術市場》，台北：典藏藝術家

庭 · 2018 。

● 參考書籍(References)

Pierre Bourdieu, "The Forms of Capital," in *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, ed. John G. Richardson, trans. Richard Nice (New York: Greenwood Press, 1986), 241-58.

Pierre Bourdieu, *The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field*, trans. Susan Emanuel (Stanford, CA: Stanford University Press, 1996).

艾考特 · 謝佩君譯 · 〈魔術幻燈部署：身體與影像的真實時空集合〉 URL:

<https://reurl.cc/NX0jkQ>

Friedrich Kittler, *Optical Media: Berlin Lectures 1999*, trans. Anthony Enns (Cambridge: Polity, 2010).

A. W. Eaton, "Robust Immoralism," *The Journal of Aesthetics and Art Criticism* 70, no. 3 (2012): 281-292.

Christopher Bartel, "Ordinary Monsters: Ethical Criticism and the Lives of Artists," *Contemporary Aesthetics* 17, no. 1 (2019).

Jim Diers · 黃光廷、黃舒楣譯 · 《社區力量：西雅圖的社區營造實踐》 · 台北：洪葉文化 · 2007 。

王墨林等 · 《藝術與社會：當代藝術家專文與訪談》 · 台北：台北市立美術館 · 2009 。

彼得 · 蓋伊 · 梁永安譯 · 《現代主義：異端的誘惑》 · 台北：立緒 · 2020 。

理查 · 沃林 · 閻紀宇譯 · 《向法西斯靠攏：從尼采到後現代主義》 · 台北：立緒 · 2015 。

Herschel B. Chipp · 余珊珊譯 · 《現代藝術理論 I：從後印象主義到未來主義》 · 台北：遠流 · 2012 。

Herschel B. Chipp · 余珊珊譯 · 《現代藝術理論 II：從新造型主義到當代藝術》 · 台北：遠流 · 2012 。

保羅 · 阿登納 · 詹育杰譯 · 《生態藝術：人類世與造型的創作》 · 台北：典藏藝術家庭 · 2021 。

Peter Weibel (ed.), *Global Activism: Art and Conflict in the 21st Century* (Cambridge, MA: MIT Press, 2015).

● 教學方式(Teaching Method)

教師講述、共同討論、分組報告

● 教學進度(Syllabus)

1. 課程介紹

2. 藝術作為「教育」

本週閱讀德國哲學家暨文學家弗里德里希 · 席勒 (Friedrich von Schiller) 之《美育書簡》 · 討論為何「審美教育」能摒除人性缺點 · 並帶領人走向社會自由 。

指定閱讀：

弗里德里希·席勒，謝宛真譯，《美育書簡：席勒論美與人性》，台北：商週，2018，第15至第23封信。

3. 藝術作為「資本」

本週認識法國社會學家皮耶·布迪厄 (Pierre Bourdieu) 所提出的「文化資本」概念，詰問藝術是否為區分你我、劃分階級的工具。

指定閱讀：

尚 - 路易·法汴尼，陳秀萍譯，《布赫迪厄：從場域、慣習到文化資本》，台北：麥田，2019，頁131-72。

Pierre Bourdieu, "The Forms of Capital," in *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, ed. John G. Richardson, trans. Richard Nice (New York: Greenwood Press, 1986), 241-58.

參考資料：

Pierre Bourdieu, *The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field*, trans. Susan Emanuel (Stanford, CA: Stanford University Press, 1996).

4. 藝術作為「娛樂」

本週閱讀班雅明(Walter Benjamin)的著名文章〈機械複製時代的藝術作品〉，討論藝術是否該（抑或是：該如何）為大眾服務，而我們又能如何評價電影、戲劇或是早期的大眾娛樂形式，譬如幻燈秀 (magic lantern)、全景畫 (panorama) 等。

指定閱讀：

華特·班雅明，莊仲黎譯，〈機械複製時代的藝術作品〉，《機械複製時代的藝術作品：班雅明精選集》，台北：商周，2019，頁25-69。

參考資料：

艾考特·謝佩君譯，〈魔術幻燈部署：身體與影像的真實時空集合〉 URL:
<https://reurl.cc/NX0jkQ>

Friedrich Kittler, *Optical Media: Berlin Lectures 1999*, trans. Anthony Enns (Cambridge: Polity, 2010).

5. 藝術作為「商品」

本週討論藝術作品的「市場價值」，反思藝術市場是否能決定藝術的價值，而我們又該如何理解自大眾文化取材之「普普藝術」或近期的 NFT 現象。

指定閱讀：

阿爾珀斯，《倫勃朗的企業：工作室與藝術市場》，江蘇：江蘇美術出版社，2014，頁136-185。

參考資料：

喬治娜·亞當，官妍廷譯，《錢暴後的暗處：操作下的21世紀藝術市場》，台北：典藏藝術家庭，2018。

6. 藝術作為「知識」

本週聚焦現代博物館的前身--「藝術奇珍室」(Kunstkammer)，探討藝術如何在收藏室中透過收集、揀選、陳列與展示，描繪關於寰宇的圖景。

指定閱讀：

Horst Bredekamp, *The Lure of Antiquity and the Cult of the Machine: The Kunstkammer and the Evolution of Nature, Art and Technology*, trans. Allison Brown (Princeton: Marcus Wiener Publishers, 1995), 11-62.

參考資料：

霍斯特·布雷德坎普，賀華譯，《搖曳的圖像：從奇珍室到決賽》，北京：知識產權出版社，2017。

7. 藝術作為「權力」

本週探討藝術如何被用來美化上位者的形象。我們亦將討論，為何「被展示」與「隱身於畫面之外」皆是一種權力的展現。

指定閱讀：

彼得·柏克·許綏南譯，《製作路易十四：從藝術作品、紀念章、機密文件等檔案，窺看統治者的權利與權力》，台北：麥田，2007，第1-4章。

8. 藝術作為「映現」

本週以「寫實主義」、「紀實攝影」為例，探討藝術面向社會與再現當下生活的職責。

指定閱讀：

Linda Nochlin，刁筱華譯，《寫實主義》，台北：遠流，1998，頁3-67。

林志明，〈紀實與報導攝影：紀錄性與文件性間的張力〉，《複多與張力：論攝影史與攝影肖像》，台北：田園城市，2013，頁126-151。

張世倫，〈紀實攝影的發明與多元實踐〉，出自《現實的探求--台灣攝影史形構考》，台北：影言社，2021，頁389-424。

參考資料：

郭力昕，《製造意義：現實主義攝影的話語、權力與文化政治》，台北：影言社，2018。

9. 期中考週

10. 藝術作為「反抗」

本週以「達達」與「超現實主義」為例，討論藝術如何對抗現實世界，製造迥然不同於現下的「非」秩序。

指定閱讀：

David Hopkins，舒笑梅譯，《達達和超現實主義》，南京市：譯林，2010，頁17-61。

安德列·布勒東，袁俊生譯，《超現實主義宣言》，台北：麥田，2020，頁21-76。

11. 藝術作為「進步」

本週聚焦「未來主義」，探討藝術如何以「超越當下」為職志，企圖為現實世界提供一個激進式

的圖景。

指定閱讀：

張秉真、黃晉凱編，《未來主義、超現實主義》，北京：中國人民大學，1994，頁 3-54。

12. 藝術作為「宣傳」

本週以「納粹美學」為例，討論藝術如何在歷史上成為政治宣傳與意識形態傳播的工具。

指定閱讀：

Susan Tegel, *Nazis and the Cinema* (London: Hambledon Continuum, 2007), 1-21, 191-208.

參考資料：

萊芬斯坦，丁偉祥譯，《蘭妮·萊芬斯坦回憶錄》，台北：左岸，2009。

13. 美術館參觀

14. 藝術作為「逃脫」

本週探討不同藝術流派如何在「模糊」的畫面中尋求遠離日常現實與令人疲憊不堪的生活世界。

指定閱讀：

烏利西·胡育祥譯，《模糊的歷史》，台北：一行，2020，頁 5-91。

15. 藝術作為「自由」

本週討論藝術是否能超脫一切道德規範與世俗義務，僅只「為藝術而藝術」。我們將以近來引發重大爭議的藝術家性侵事件為例，反思藝術家的私德與其創作能否被分開看待。

指定閱讀：

Shen-yi Liao, "The Art of Immoral Artists" in *Routledge Handbook of Philosophy and Media Ethics*, ed. Carl Fox and Joe Saunders (New York: Routledge, forthcoming), <https://philpapers.org/archive/LIATAO-2.pdf>.

參考資料：

A. W. Eaton, "Robust Immoralism," *The Journal of Aesthetics and Art Criticism* 70, no. 3 (2012): 281-292.

Christopher Bartel, "Ordinary Monsters: Ethical Criticism and the Lives of Artists," *Contemporary Aesthetics* 17, no. 1 (2019).

16. 藝術作為「反省」

本週討論藝術如何在作品中回應環境污染、資源短缺、氣候變化、全球暖化等生態議題。

指定閱讀：

布魯諾·拉圖·陳榮泰、伍啟鴻譯，《著陸何處：全球化、不平等與生態鉅變下，政治該何去何從？》，台北：群學，2020，頁 138-90。

參考資料：

保羅·阿登納·詹育杰譯，《生態藝術：人類世與造型的創作》，台北：典藏藝術家庭，2021。

17. 藝術作為「參與」

本週以「社區營造」與「藝術行動主義」為例，探討藝術界入社會、參與社會與改造社會的不同形式。

指定閱讀：

吳瑪俐，〈藝術與公共領域：藝術進入社區〉，台北：遠流，2007，頁 10-115。

納托·湯普森，周佳欣譯，〈觀看權力的方式：改變社會的 21 世紀藝術行動指南〉，台北：行人，2021，頁 27-58。

參考資料：

Peter Weibel (ed.), *Global Activism: Art and Conflict in the 21st Century* (Cambridge, MA: MIT Press, 2015).

Jim Diers，黃光廷、黃舒楣譯，〈社區力量：西雅圖的社區營造實踐〉，台北：洪葉文化，2007。

Catherine Grout，姚孟吟譯，〈藝術介入空間〉，台北：遠流，2002。

18. 期末考週

● 成績考核(Evaluation)

平時作業 (20%)：選擇兩篇課堂指定閱讀文章，撰寫兩篇 2000 字的內容摘要與閱讀心得。

課堂討論參與 (40%)：分組針對當週主題於課堂上進行約 40 分鐘的報告，介紹藝術流派、作品、藝術家，並尋找相關案例供大家共同討論。

期末報告 (40%)：授課老師將於期末考前列舉幾個題目讓學生於考前準備，並於期末考時以申論方式作答。

● 可連結之網頁位址 相關網頁(Personal Website)