

澳門理工學院
藝術高等學校
視覺藝術學士學位課程
學科單元大綱

2020 / 2021 學年 第 2 學期

學科單元	藝術社會學			班別編號	VART3104
先修要求	沒有				
授課語言	中文			學分	2
理論課課時	27 課時	實踐課課時	3 課時	總課時	30 課時
教師姓名	張守為 博士		電郵	swc@ipm.edu.mo	
辦公室	氹仔校區，珍禧樓 2 樓 204 室		電話	88936904	

學科單元概論

本學科單元主要理解「藝術與社會」、「社會中的藝術」、「作為社會的藝術」三種藝術社會學認識論的觀點。內容將以兩個角度理解藝術：傳統的現代美學視角以及社會藝術學的情境角度進行分析。當中會闡述藝術創作者的社會角色、藝術生產、中介與營運機制。藝術品不僅具產作與消費的經濟意義，更有創作與鑑賞的美學意義，以及政治文化意義上的合法性、正典化和結構問題。單元亦將就社會對於藝術的評價和獎懲制度，進而讓學生對自身藝術創作及藝術書寫進行批判反思。

學習目標

修習完此學科單元後，學生將能夠：

1. 理解「藝術與社會」、「社會中的藝術」、「作為社會的藝術」三種藝術社會學認識論的觀點；
2. 識別美學與社會藝術學的異同，並掌握社會藝術學的基本概念及思考路徑；
3. 就社會對於藝術的評價和獎懲制度，進而讓學生對自身藝術創作及藝術書寫進行批判反思

教學內容

1. 主題：定義「什麼是藝術？」、「什麼是藝術社會學？」 (3 課時)
  - 1.1 次要主題：識別傳統的現代美學視角以及社會藝術學的情境角度
  - 1.2 次要主題：討論社會生活即藝術，一種實用態度的美學
2. 主題：認識藝術創作者的社會角色 (3 課時)
  - 2.1 次要主題：概述藝術家的集體性及文化群體與世代
3. 主題：理解「藝術與社會」、「社會中的藝術」、「作為社會的藝術」三種藝術社會學認識論的觀點 (6 課時)
  - 3.1 次要主題：辨識藝術與社會的關係、藝術界與視藝場域、公共藝術與社會的互動
4. 主題：文創消費與商業藝術 (6 課時)
  - 4.1 次要主題：認識藝術生產、中介與營運機制
  - 4.2 次要主題：了解文創消費與社會經濟結構
5. 主題：女性主義的藝術社會學 (3 課時)
  - 5.1 次要主題：分析婦權運動與女性主義藝術
6. 主題：美術館/博物館的社會功能 (3 課時)
  - 6.1 次要主題：理解藝術品味的培養與階級、教育之關係
7. 作為回憶行為的藝術創作 (3 課時)
  - 7.1 次要主題：概述文化記憶的形式和變遷
  - 7.2 次要主題：應用回憶行為進行藝術創作及藝術書寫

實踐一

8. 研習匯報 (3 課時)

應用藝術社會學理論作專題研習，並就課堂所學及研習所得資料整存、分析、反思撰寫報告。

教學方法

課堂教學、短片播放、個案分析、分組討論

考勤要求

按《澳門理工學院學士學位課程教務規章》規定執行。

評分標準

採用 100 分制評分：100 分為滿分、50 分為合格。

	項目	說明	百分比
1.	參與度	出席率、課堂表現、堂上提問、解答、討論問題的參與度及課堂匯告	20%
2.	專題研習報告	學生於本學科單元介紹的藝術社會學理論或相關議題，選取一專題，進行審辨性的探究，撰寫專題研習報告 (約 2,000 字)，內容可包括： <ul style="list-style-type: none"> · 研習的主題 · 研習目的、動機及原因 · 藝術社會學理論或相關議題 · 對主題探討的相關文獻 · 分析、評論或反思 (需包括個人的觀點及批判性的探究)	80%

總百分比： 100%

教材

課本

薇拉·佐爾伯格 (著)、原百玲譯 (2018)。《建構藝術社會學》。江蘇：譯林出版社。

參考材料

參考書

大衛·卡里爾 (著)、丁寧譯，(2014)。《博物館懷疑論》。南京：江蘇美術出版社。
皮埃爾·布爾迪厄 (著)、(2017)。《區分：判斷力的社會批判》。北京：商務印書館。
阿萊達·阿斯曼 (著)、潘璐譯 (2016)。《回憶空間：文化記憶的形式和變遷》。北京：北京大學出版社。

約翰·伯格 (著)、戴行鉞譯 (2015)。《觀看之道》。桂林：廣西師範大學出版社。

Clammer, J. (2019). *Vision and Society: Towards a Sociology and Anthropology from Art*. London: Routledge

Lambert, C. (2018). *The Live Art of Sociology*. New York: Routledge

主要期刊

網站