

女性主義視覺藝術

Feminist Visual Arts

國立台北大學社會學系

教師：王雅各

中華民國一零五年秋季

上課時間：星期一上午十時十分至下午一時

上課地點：一樓 109

辦公室電話：8674-1111 分機 67061

辦公室傳真：2673-9778

住家傳真：2339-5851

e-mail：ykw@mail.ntpu.edu.tw

辦公室時間：星期一、二下午二時至三時或預約

辦公室地點：北大三峽校區社科大樓六樓

上課須知：上課時，禁止錄音錄影、禁止以視訊傳送上課實況、禁止使用行動電話、平板電腦和個人電腦等所有電子儀器用品。

主題介紹

藝術也許是人類社會中最奇妙的一件事了。就歷史的眼光來看，藝術自創建迄今約略經歷了四個不同的階段。啟蒙時代由蘇格拉底發端持續到了蒙恬（也有人將她延續到提出美學概念的鮑姆嘉通）。轉移時代是由康德到新康德的批判精神所標示。成熟時代的藝術則與現代主義與實證主義同步，它也是藝術—美學最為成熟和耀眼的時期。最後則是 1950 年代末迄今的後現代時期。

藝術是人類社會中變異和矛盾性最大的一種事物和現象。在進入現代（或近代）之前，至少在西方的傳統將藝術和審美做密切的連結。但在實證美學的時代，本質和超驗哲學式的藝術觀點已然被動搖到幾不復存的地步。在最近的這兩個世紀當中，實證主義、理想主義、批判和極端自由主義等美學流派，一方面以和科學發展結合的方式拓展藝術的觀點和範疇。另一方面，也藉著不同人文學和社會科學的興起寬闊了藝術的視野。特別是藝術社會學、藝術心理學、藝術人類學和藝術教育學等的興起根本的改變了人類理解和欣賞藝術的方式。

從藝術社會學的角度來看，非但藝術無法自外於社會，甚且它還完全受到社會因素——包括自然和人文的——所影響。不論是創作、欣賞、評論或歷史，藝術種種因素的本身就必須受到社會學知識的關注和探討。在這樣一個架構的理解中，許多藝術領域中的刻板印象就有了相當不同的面貌。舉例來說，創作曾被視

為是與生產（經濟性的活動）無關的事物，但政治經濟學的分析以及藝術家可否被視為一個「階級」或「身份群體」的探究中，藝術創作就和經濟有了相當不同的關係。同樣的道理，在大量的美術藝品收藏和拍賣制度的研究中，將藝術作品當成是沒有「效益」（價格標籤）或價值的想法也完全被推翻。

簡單的說，藝術的所有面向都和社會——以及社會學——息息相關。社會學是一門研究「群體的人」的「科學。」因此所有攸關藝術的探索都無法避免社會學的關懷。尤其是從性別角度出發的探討，更是戲劇性的衝擊（和改變）了人們所習以為常的美學認知方式、議題和版圖。女性主義者曾說：「女性主義改寫人類的歷史」——當我們照樣造句而把「歷史」改成「藝術」或者「美學」，相信還是可以成立。

本課程的目標，在於給學生介紹女性主義知識論的美學—藝術觀點。藉由將視覺藝術做為討論的焦點，我們會在課程中提到女性主義藝術觀的起源，特色、文類、作品以及，也許是最重要的，社會意涵。在意識揚昇、個人即政治、姊妹情誼和賦權等觀念的指引下，讓修習同學對藝術現象有一個迥然有別於以往的藝術觀點。總結而言，本課程的目的有三。首先是讓同學對性別與藝術現象有基礎的理解，其次是培養並熟悉若干女性主義視覺藝術的作品（和文類），最後則是建立修課同學在藝術鑑賞上以性別視角做為理解方式的能力（和習慣）。

參考書目

必讀教材

- Broude, N. and M. D. Garrard, 1994, "Introduction: Feminism and Art in the Twentieth Century," in N. Broude and M.D. Garrard, eds. *The Power of Feminist Art: The American Movement of the 1970s, History and Impact*, New York: Harry N. Abrams, Inc. Publishers, pp.10-29.
- Classen, C. 1993, *Worlds of Senses: Exploring the Senses in History and across Cultures*, London: Routledge, pp.1-11; 121-38.
- Cottingham, L. 1994. "The Feminist Continuum: Art After 1970," in N. Broude and M.D. Garrard, eds. *The Power of Feminist Art: The American Movement of the 1970s, History and Impact*, New York: Harry N. Abrams, Inc. Publishers, pp.276-87
- Davis, K. 1997, "My Body is My Art: Cosmetic Surgery as Feminist Utopia," in K. Davis, ed., *Embodied Practices: Feminist Perspectives on the Body*. London: Sage, pp.168-81
- Diprose, R. 1994, *The Bodies of Women: Ethics, Embodiment and Sexual Difference*, London: Routledge.

- Frueh, J. 1994, "The Body through Women's Eyes," in N. Broude and M.D. Garrard, eds. *The Power of Feminist Art : The American Movement of the 1970s, History and Impact*, New York: Harry N. Abrams, Inc. Publishers, pp.190-207
- Harding, J. 1998, *Sex Act: Practices of Femininity and Masculinity*, London: Sage.
- Langer, S.K. 1953, "The Symbol of Feeling," in *Feeling And Form: A Theory of Art*, New York: Charles Scribner's Sons, pp.24-41.
- Lopez, Y.M. and M. Roth, 1994, "Social Protest: Racism and Sexism," in N. Broude and M.D. Garrard, eds. *The Power of Feminist Art : The American Movement of the 1970s, History and Impact*, New York: Harry N. Abrams, Inc. Publishers, pp.140-57
- Lucie-Smith, E. 1994, *Race, Sex, and Gender in Contemporary Art*, New York: Harry N. Abrams, Inc. Publishers, pp.6-7; 94-139; 140-67.
- Nead, L. 1992, *The Female Nude: Art, Obscenity, and Sexuality*, London: Routledge.
- Pollock, G. 1988 *Vision and Difference: Femininity, Feminism and The History of Art*, London: Routledge, pp.1-17.
- Wolff, J. 1984 "The Social Production of Art," New York: New York University Press.
- Weigel, S. 1996, *Body-and Image-Space: Re-reading Walter Benjamin*, London: Routledge, pp.63-79.

選讀教材

- 刁曉華，1996，譯，女性主義思潮，原作者 R.Tong，台北：時報
- 王雅各，1998，身體：女性主義視覺藝術在再現上的終極矛盾，*婦女與兩性學刊*，9:1-54
- 利格拉樂·阿女烏，1998，穆莉淡：部落手扎，台北：女書。
- 何政廣，1999，編，歐姬芙：沙漠中的花朵，台北：藝術家。
- 吳瑪琍，2003，編，女人生命歷程與布的對話，台北：女書。
- 林佩淳，1997，女性、藝術與社會：解構父權文化和女性藝術語彙，*藝術家*，七月號。
- 林佩淳，1998，編，女藝論：台灣女性藝術文化現象，台北：女書。
- 施叔青，蔡秀女，1999，編，世紀女性，*台灣第一*，台北：麥田。
- 陳香君、汪雅玲、余珊珊，1998，譯，女性主義與藝術歷史 II，台北：遠流。
- 陳香君，2000，閱讀臺灣當代藝術裡的女性主義向度，*藝術家*，八月號。
- 陳淑鈴，1998，編，意象與美學：台灣女性藝術展，台北：台北市立美術館。
- 陳淑鈴，2000，譯，女性笑聲的革命性力量，原作者 J.A.Isaak，台北：遠流。
- 游惠貞，1995，譯，女性藝術與權力，原作者 L.Noehlin，台北：遠流。

- 陸蓉之，2002，台灣（當代）女性藝術史，台北：藝術家。
- 傅嘉琿，1994，譯，藝術史中女性主義之評論，雄獅美術，五月號。
- 顏娟英，1998，台灣近代美術大事年表，台北：雄獅美術。
- 謝鴻均等，1998，譯，女性主義與藝術歷史 I，台北：遠流。
- 簡瑛瑛，2000，女兒的儀典：臺灣女性心靈與文學／藝術表現，台北：女書。
- Berger, J. et al., 1972, Ways of Seeing, London: Penguin Books.
- Jones, A. 1996, Sexual Politics: Judy Chicago's Diner Party in Feminist Art History, Berkeley: the University of California Press.
- Strang, J. 1984. Working Women: An Appalling Uses and Abuses of the Feminine Form, New York: Harry N. Abrams.
- Taylor, J.C. 1957, Learning to Look: A Handbook for the Visual Arts, Chicago: the University of Chicago Press.

課程分配

日期	主題／讀物
9／12 第一週	課程簡介 發講授大綱
9／19 第二週	藝術社會學視角下的藝術觀 Wolff, 1984
9／26 第三週	視覺與審美 Langer, 1953: 24-41 Classen, 1993:1-11; 121-38 Weigel, 1996:63-79
10／3 第四週	性別與藝術 Pollock, 1988:1-17 Loucie-Smith, 1994:6-7, 140-67 Berger, 1972
10／10 第五週	女性主義視覺藝術的起源 Broude and Garrard, 1994: 10-29 Cottingham, 1994: 276-87
10／17 第六週	身體－女性特質－展演 I Frueh, 1994:190-207 Harding, 1998:1-22

10/24 第七週	身體－女性特質－展演 II Diprose, 1994 Davis, 1997:168-81 王雅各, 1998:1-54
10/31 第八週	性與暴力 Nead, 1992 Lucie-Smith, 1994:94-139
11/7 第九週	台灣景像 傅嘉琿, 1994 林珮淳, 1997 陳香君, 2000
11/14 第十週	電影欣賞 Frida Kahlo
11/21 第十一週	電影欣賞 II Furs
11/28 第十二週	女性主義藝術的傳播保護和婦女運動 許如婷演講
12/5 第十三週	台灣女性藝術史 陳淑玲, 1998 顏娟英, 1998 陸蓉之, 2002
12/12 第十四週	性別、藝術與賦權 吳瑪俐, 2003
12/19 第十五週	女性主義藝術與(抗爭)政治 Lopez and Roth, 1994:140-57 Jones, 1996
12/26 第十六週	總結 交期末報告

科目要求及計分

本課程在社會學系的環境中，是一個比較特的科目。由於非藝術科系的學生（一般而言）比較缺乏視覺相關的訓練，因此我也希望藉此課程讓同學淺嚐接觸視覺藝術的滋味。修課同學必須在課前閱讀教材，參與上課並討論，事後也必須復習。這個部分的成績佔 1/3。另外的 2/3 則可有兩個選擇，甲方案可寫一篇書面報告。乙方案則可做田野工作三次並繳交心得。詳細的要求和運作方式得在第一次上課時協商制定。請注意：碩士生兩次上課缺席、博士生一次不到就必須重

修。此外，沒有正當理由，我不收遲交的報告。