

藝術及設計學院

跨領域藝術碩士學位課程

學科單元大綱

學年	2025/2026	學期	第 2 學期
學科單元編號	IART6125		
學科單元名稱	藝術與人文思想		
先修要求	沒有		
授課語言	中文		
學分	3	面授學時	45 課時
教師姓名	張少鵬	電郵	t1526@mpu.edu.mo
辦公室	--	辦公室電話	--

學科單元概述

本學科單元以西方人文主義思想為主軸，並透過對建築、雕塑、繪畫、音樂、文學等不同藝術形式的描述和分析，展現藝術在不同歷史時期與社會意識形態之間的互動關係。

學科單元預期學習成效

完成本學科單元，學生將能達到以下預期學習成效：

M1.	深入探究和理解人文主義思想在藝術領域的演繹及相互關係
M2.	掌握在人文精神和哲學思想的層面上探索和思考藝術的能力
M3.	通過閱讀經典人文思想著作，鞏固對藝術本質的理解
M4.	提升對各種藝術形式進行思辨的能力

有關預期學習成效促使學生取得以下課程預期學習成效：

課程預期學習成效	M1	M2	M3	M4
P1. 跨領域藝術的內涵與應用	✓	✓	✓	
P2. 跨領域藝術的創造性思維和概念	✓	✓		✓
P3. 跨領域藝術與設計在交互、技術和文化創意方面的整合與實踐	✓	✓		✓

課程預期學習成效	M1	M2	M3	M4
P4. 展示相關專業領域的研究能力	✓	✓		✓
P5. 展示藝術領域的管理技能，如活動策劃和營銷				
P6. 支持促進社會可持續發展的跨領域藝術理念	✓	✓		✓
P7. 展示跨領域整合的全球視野、創造力和能力	✓	✓		✓
P8. 根據社會需求整合技術和文化創造力	✓	✓		✓
P9. 對社會和環境持積極態度	✓	✓		✓
P10. 堅持高尚的道德標準，在終身學習中追求卓越		✓	✓	✓

教與學日程、內容及學習量

週	涵蓋內容	面授學時
1	導論：藝術作為人文社科場域 ● 課程核心問題：藝術與權力、藝術與意識形態、藝術與社會變革 ● 介紹課程結構、評核方式與核心文獻	3
2	馬克思主義與藝術批評 ● 馬克思主義的基礎概念：基礎與上層建築、意識形態、商品拜物教 ● 阿多諾與文化工業批判	3.5
3	布迪厄的文化資本理論 ● 文化資本、社會資本與象徵資本 ● 場域理論：藝術場域的自主性與權力結構 ● 品味的社會學：階級區分與文化消費	3.5
4	文藝復興：贊助人制度與政治權力 ● 美第奇家族與佛羅倫斯共和國：藝術作為政治宣傳 ● 布克哈特的「個人主義」神話批判	3.5
5	巴洛克：絕對君權與反宗教改革 ● 反宗教改革與巴洛克藝術：情感操控與意識形態灌輸 ● 貝尼尼、卡拉瓦喬：藝術的戲劇性與觀眾的身體規訓	3.5

週	涵蓋內容	面授學時
6	經典閱讀報告 (作業 A1) 工作坊與發表 <ul style="list-style-type: none">● 學生分組發表對指定批判理論經典的閱讀報告● 藝術及人文社科書籍閱讀報告	3.5
7	啟蒙時代：公共領域與藝術民主化 <ul style="list-style-type: none">● 啟蒙時代：公共領域與藝術民主化● 哈貝馬斯的公共領域理論：沙龍、咖啡館與藝術批評的興起	3.5
8	工業革命與藝術的商品化 <ul style="list-style-type: none">● 藝術市場的形成：從贊助到商品● 水晶宮與萬國博覽會：帝國主義的視覺展演	3.5
9	現代主義：前衛藝術與政治 <ul style="list-style-type: none">● 前衛藝術的政治野心：從未來主義到達達主義● 包豪斯：烏托邦設計與社會改造	3.5
10	女性主義藝術史與性別政治 <ul style="list-style-type: none">● 格里塞爾達·波洛克：重寫藝術史的性別視角● 女性主義藝術實踐：朱迪·芝加哥、瑪麗娜·阿布拉莫維奇	3.5
11	後殖民主義與東方主義批判 <ul style="list-style-type: none">● 愛德華·薩伊德《東方主義》：藝術中的殖民凝視● 博物館的去殖民化：歸還文物的政治	3.5
12	朗西埃與美學的政治 <ul style="list-style-type: none">● 參與式藝術與社會介入：從情境主義到社會參與式藝術● 藝術行動主義、藝術與社會運動	3.5
13	藝術家個案研究 (作業 A2) 發表與課程總結 <ul style="list-style-type: none">● 學生發表其藝術家個案研究：必須從人文社科維度進行分析● 課堂點評：如何將理論工具應用於具體案例	3.5

教與學活動

修讀本學科單元，學生將透過以下教與學活動取得預期學習成效：

教與學活動	M1	M2	M3	M4
T1. 透過課堂案例講解，促進學生學習知識概念	✓	✓	✓	
T2. 透過實地調研，讓學生深入案例進行觀察及分析	✓	✓		✓
T3. 邀請校外專家分享，推動學生從專業角度進行思考	✓	✓		✓
T4. 透過分組討論，合作撰寫計劃報告	✓	✓	✓	
T5. 透過技術指導，推動學生將理論與計劃實踐	✓	✓	✓	

考勤要求

考勤要求按澳門理工大學《碩士學位課程教務規章》規定執行，未能達至基本要求者，本學科單元成績將被評為不合格（“F”）。

考評標準

修讀本學科單元，學生需完成以下考評活動：

考評活動	佔比 (%)	所評核之 預期學習成效
A1. 藝術及人文社科書籍閱讀報告 作業內容：在教師提供的人文社科閱讀書單中選擇一本（或幾本），閱讀全書或其中幾個章節（需有連貫性和一致性），撰寫一篇閱讀報告。閱讀報告是對作者的觀點進行提取、陳述和評議，而非單純說明書本內容（人文社科閱讀書單在課堂上提供）。作業旨在讓學生從相關篇目中提取觀點，幫助學生建立學術寫作的問題意識。	40%	M1、M3
A2. 藝術家個案研究與評述 作業內容：選定一個藝術家，進行相關文獻資料的搜尋和篩選，分析其作品與當時社會、文化的關係，探討藝術家受到的影響及對其後藝術發展的影響。作業旨在讓學生透過資料搜集及分析，理解藝術作品產生背後的文化脈絡，有助於日後對研究題目的深層次思考。	40%	M2、M4
A3. 參與度：出席率、積極性與參與度	20%	M1、M2、 M3、M4

有關考評標準按大學的學生考評與評分準則指引進行（詳見 www.mpu.edu.mo/teaching_learning/zh/assessment_strategy.php）。學生成績合格表示其達到本學科單元的預期學習成效，因而取得相應學分。

評分準則

採用 100 分制評分：100 分為滿分、50 分為合格。本學科要求不設補考。

參考文獻（APA 格式第七版）

- 1 Burckhardt, J. (1997)。義大利文藝復興時期的文化（何新譯）。商務印書館。（原著出版於 1860 年）
- 2 Weber, M. (2012)。新教倫理與資本主義精神（馬奇炎、陳婧譯）。北京大學出版社。（原著出版於 1905 年）
- 3 Benjamin, W. (2014)。機械複製時代的藝術作品。收錄於《啟迪：本雅明文選》（張旭東、王斑譯）。生活·讀書·新知三聯書店。（原著出版於 1936 年）
- 4 Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (2006)。啟蒙辯證法：哲學斷片（渠敬東、曹衛東譯）。上海人民出版社。（原著出版於 1944 年）
- 5 Hauser, A. (1951). *The Social History of Art* (4 vols). Routledge & Kegan Paul.
- 6 Habermas, J. (1999)。公共領域的結構轉型（曹衛東、王曉珏、劉北城、宋伟杰譯）。學林出版社。（原著出版於 1962 年）
- 7 Bourdieu, P., Boltanski, L., Castel, R., Chamboredon, J.-C., & Schnapper, D. (1990). *Photography : A Middle-Brow Art* (S. Whiteside, Trans.). Stanford University Press. (Original work published 1965)
- 8 Bourdieu, P. (1968). Outline of a Sociological Theory of Art Perception. *International Social Science Journal*, 20(4), 589-612.
- 9 Benjamin, W. (2014)。發達資本主義時期的抒情詩人（張旭東、魏文生譯）。生活·讀書·新知三聯書店。（原著出版於 1969 年）
- 10 Nochlin, L. (1971). Why Have There Been No Great Women Artists? *ARTnews*, 69(9), 22-39.
- 11 Berger, J. (2005)。觀看的方式（戴行鉞譯）。廣西師範大學出版社。（原著出版於 1972 年）
- 12 Foucault, M. (2019)。規訓與懲罰：監獄的誕生（劉北成、楊遠嬰譯）。生活·讀書·新知三聯書店。（原著出版於 1975 年）

- 13 Said, E. W. (2019)。東方主義 (王宇根譯)。生活·讀書·新知三聯書店。(原著出版於 1978 年)
- 14 Bourdieu, P. (2015)。區分：品味判斷的社會批判 (上下冊)(劉暉譯)。商務印書館。(原著出版於 1979 年)
- 15 Bullock, A. (2012)。西方人文主義傳統 (董樂山譯)。群言出版社。(原著出版於 1985 年)
- 16 Pollock, G. (1988). *Vision and Difference : Femininity, Feminism and Histories of Art*. Routledge.
- 17 Bourdieu, P. (1993). *The Field of Cultural Production : Essays on Art and Literature* (R. Johnson, Ed.). Columbia University Press.
- 18 Stromberg, R. (2012)。西方現代思想史 (劉北成、趙國新譯)。金城出版社。(原著出版於 1993 年)
- 19 Nauert, C. G. (2018)。歐洲文藝復興的人文主義和文化 (黃毅翔譯)。上海三聯書店。(原著出版於 1995 年)
- 20 hooks, b. (1995). *Art on My Mind : Visual Politics*. The New Press.
- 21 Bourdieu, P. (2016)。藝術的法則：文學場域的生成與結構 (石武耕、李沅洳、陳羚芝譯)。典藏藝術家庭。(原著出版於 1996 年)
- 22 Foster, H. (1996). *The Return of the Real : The Avant-Garde at the End of the Century*. MIT Press.
- 23 Rancière, J. (2004). *The Politics of Aesthetics : The Distribution of the Sensible* (G. Rockhill, Trans.). Continuum. (Original work published 2000)
- 24 Bishop, C. (2012). *Artificial Hells : Participatory Art and the Politics of Spectatorship*. Verso.
- 25 Risam, R. (2018). Decolonizing the Digital Humanities in Theory and Practice. In J. Sayers (Ed.), *The Routledge Companion to Media Studies and Digital Humanities* (pp. 78-86). Routledge.
- 26 Azoulay, A. A. (2019). *Potential History : Unlearning Imperialism*. Verso.
- 27 Steyerl, H. (2019). *Duty Free Art : Art in the Age of Planetary Civil War*. Verso.
- 28 Brown, W. (2023). *Nihilistic Times : Thinking with Max Weber*. Harvard University Press.

學生反饋

學期結束時，學生將被邀請以問卷方式對學科單元及有關教學安排作出反饋。你的寶貴意見有助教師優化學科單元的內容及教授方式。教師及課程主任將對所有反饋予以考量，並在年度課程檢討時正式回應採取之行動方案。

學術誠信

澳門理工大學要求學生從事研究及學術活動時必須恪守學術誠信。違反學術誠信的形式包括但不限於抄襲、串通作弊、捏造或篡改、作業重覆使用及考試作弊，均被視作嚴重的學術違規行為，或會引致紀律處分。學生應閱讀學生手冊所載之相關規章及指引，有關學生手冊已於入學時派發，電子檔載於 www.mpu.edu.mo/student_handbook/。