

藝術之

布爾迪厄
的
藝術社會學理論
及其
在臺灣
之
量化與質化研究

眼

許嘉猷——著

Sociology
MIT 01

藝術之眼

布爾迪厄的藝術社會學理論
及其在台灣之量化與質化研究

許嘉猷 著

國家圖書館出版品預行編目資料

藝術之眼 布爾迪厄的藝術社會學理論及其在台灣之量化與質化研究 / 許嘉猷 著
- - 臺北市：唐山出版：正港文化發行，2011.07
224面；23×17公分
ISBN 978-986-6552-90-8（平裝）
1.布爾迪厄（Bourdieu, Pierre） 2.藝術社會學
3.量性研究 4.質性研究
901.5 100013028

藝術之眼 布爾迪厄的藝術社會學理論及其在台灣之量化與質化研究

© 2011 許嘉猷

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.
Printed in Taiwan.

作者	許嘉猷
編輯	洪偉傑
封面設計	Jawi Hong
出版	唐山出版社 Tonsan Publications Inc. 10647 臺北市大安區羅斯福路三段333巷9號B1 tel 02-2363-3072 fax 02-2363-9735 tonsan@ms37.hinet.net http://blog.yam.com/tsbooks/
發行	劃撥帳號 05878385 戶名 唐山出版社 正港資訊文化事業有限公司 10660 臺北市大安區溫州街64號B1 tel 02-2366-1376 fax 02-2363-9735
出版日期	2011. 12
定價	NT\$ 250 NR

如有破損缺頁請寄回更換

推薦序

黃聖哲

世新大學社會心理學系副教授

在台灣 1980 年代建構一個具有現代風貌的社會學發展歷史中，許嘉猷教授一直在發展社會學與社會階層化的研究領域中扮演先驅者的角色。其 1986 年出版的《社會階層化與社會流動》早已成為該領域經典級的教科書。相隔二十五年之後，呈現在我們面前的這本新書令人有驚艷之感。許嘉猷教授，延續其階層化研究的邏輯，將之推進到階級與藝術欣賞的相關性的藝術社會學領域。

追隨布爾迪厄文化社會學的研究進路，許教授不僅在品味判斷與階級區隔的問題上做出貢獻，同時也在國內的社會調查中，首度引入藝術社會學的問卷題目，得出珍貴的數據，並據之導出一個兼具理論深度的社會學分析。

台灣的藝術社會學研究尚處於一種「蕞路藍縷，以啟山林」的待墾殖狀態，許教授的這本書對於這個領域的研究具有開拓性的意義。它是國內首度有系統地闡述布爾迪厄藝術社會學理論整體面貌的著作，為社會學與其他藝術相關科學的教學、研究提供了必要的知識背景。

另一方面，許教授追隨布爾迪厄經典著作 *Distinction* 的腳步，示範了一個如何在量化的研究典範中，既進行統計分析，又同時對研究對象做出具有啟發性的理論解釋的經驗性社會研究。

在其經驗研究的發現中，令筆者最感到興趣的一點是：台灣社會在品味判斷上的階級模糊性。台灣的工人階級與中產階級在藝術欣賞的品味判斷上並沒有太大的統計意義上的差異。唯一的差別在工人階級買不起藝術品，而中產階級有能力進行藝術收藏，但是其收藏仍缺乏深刻的美學與人文意涵（參見本書第四章）。這點即使是對台灣社會的階級形成而言也是重要的，階級對立的形成與否，階級意識的明確性（或模糊性），仍是當前社會學階級理論與經驗研究待鑽研的課題。

在藝術欣賞的歷史演進上，筆者常在藝術相關科系的課堂上戲稱，台灣社會當前正處於藝術欣賞的「室內裝潢時代」，許教授的研究證實了這一點：「台灣民眾獨特的美學感知模式，即藝術品的主要功能是用以裝飾、點綴和襯托室內裝潢和設計。」（見本書序論）

這個研究發現背後隱藏的事實是：藝術自主性的場域在台灣尚未建立，無論是藝術創作的自主性，或是藝術欣賞的自主性。台灣社會中美學欣賞的無主體性，在許教授的經驗研究中得到近一步的證實。藝術迄今在台灣歷史仍未站上舞台的中央，美學經驗在文化運作中依然匱乏，各種藝術文化行政機制的基礎條件仍舊十分簡陋，凡此皆使得藝術社會學的研究對台灣歷史的下一步進展

具有急迫性。

《藝術之眼》這本許嘉猷教授晚期的代表作，不論是在加深對布爾迪厄的理論研究的廣度與深度，或是在示範一個適切地結合理論分析與經驗資料的社會學研究上，它的貢獻都是顯而易見的。是為之序。

自序

許嘉猷

2011年5月10日序於中央研究院歐美研究所

記得第一次接觸到法國人文社會科學大師布爾迪厄的著作，約是1970年代中葉在美國印第安那大學社會系攻讀博士學位之時。那時教「社會階層化」此門研究所課程的教授，是一位法裔美國學者，雖然當時布爾迪厄之著作，還沒譯成英文，但因他是移民美國之法國人，故在課堂上得以在美國還幾乎無人認識布爾迪厄之時，就先介紹布爾迪厄之著作，並且大力推薦他的研究。不過，當時我們首先接觸到布爾迪厄的研究，是他的教育再製理論，爾後才又陸續接觸到他的《藝術之愛好》之簡介。後者使我瞭解到原來我一直深感興趣之藝術，竟然可以跟社會階層結合在一起，此奠定了後來嘗試將我的專業和藝術結合在一起，即藝術社會學的研究之路。但真正有系統地認識布爾迪厄之理論，還得等待他的《區分》一書之英文版在1980年代初期發行之後。《區分》一書建立了布爾迪厄在英語系國家之學術地位，其後，他的法文著作，才得以順利被譯成英文，包括上述《藝術之愛好》，以及《文化生產場域》和《藝術規則》等等，而我也因此才得以有系統地認識他的基本哲學思維和藝術社會學理論。

本書乃根據我過去多年來對布爾迪厄的藝術社會學理論之鑽研，以及對他的理論在台灣之適用性的量化與質化之經驗研究結果而寫成。這些研

究成果，有些已發表在學術期刊或藝術刊物上，有些則是尚未發表之著作。有興趣的讀者們可以參閱本書參考文獻上之本書作者的研究目錄。本書各章節的完成，在參考我本人之上述著作時，花了很多心血，不辭辛勞地刪減了一些不必要之重覆，以及增添一些必要之研究議題，並且做了有系統地整理與安排，以力求本書各章節之整體連貫性和邏輯之一致性。

本書之出版，代表我過去多年來對藝術之愛好與研究之總結。在此研究過程中，必須特別感謝中央研究院歐美所以及國科會多年來在人力與物力上之支持。此外，還必須特別感謝歐美所助理張文綺小姐幫忙打字與校稿等等諸多文書處理事宜，國科會助理湯晏甄小姐幫忙跑電腦統計資料，以及藝術家蘇憲法、黃進龍、簡昌達、曾郁文和王守英先生等人同意刊載畫作，並熱心提供畫作之原始底片或光碟。最後，還必須謝謝本叢書之總編輯黃聖哲教授和唐山出版社負責人陳老闆在台灣出版業相當不振之時的捨我其誰之熱血幫忙和鼎力相助。希望本書之出版，可以替學術界帶來一些對藝術社會學之興趣、關注與研究，以收拋磚引玉之效。終究而言，本土之學術研究與出版，只能靠大家一齊來，一步一腳印，努力向前行。

CONTENTS

推薦序 黃聖哲……VII

自序…… XI

.....

第一章

緒論…… 01

第二章

布爾迪厄的藝術之眼

觀賞者之凝視與區分

壹、導論…… 11

貳、藝術感知、傾向和慣習之養成教育與歷史再製…… 13

參、階級、藝術品味與美學距離…… 21

肆、國際視野之討論與批評…… 33

伍、結論…… 37

第三章

布爾迪厄論西方純美學與藝術場域的自主化

藝術社會學之凝視

壹、前言…… 41

貳、基本出發點與分析架構…… 42

參、藝術場域之自主與純美學之誕生…… 46

肆、純美學與藝術場域自主化之誕生與發展的社會文化條件…… 52

- 伍、美學感知、傾向和慣習之歷史再製…… 61
- 陸、符號革命的目的與社會文化意涵…… 66
- 柒、結論與討論…… 76

第四章

台灣民眾的藝術品味與美學距離之量化研究

教育與階級間之區分或同好？

- 壹、前言…… 91
- 貳、理論探討…… 93
- 參、研究議題與主要假設…… 97
- 肆、資料與研究方法…… 101
- 伍、資料分析…… 103
- 陸、討論與結論…… 126

第五章

台灣民眾藝術慣習（感知模式）的實質內容與意義

文化資本、經濟資本與符號資本的交會與轉化之田野個案研究

- 壹、前言…… 131
- 貳、理論回顧…… 133
- 參、田野個案分析…… 135
- 肆、藝術慣習（感知模式）之實質內涵與意義…… 173
- 伍、形構藝術慣習（感知模式）之主要因素…… 175
- 陸、結論與討論…… 179

.....

參考文獻…… 203

第一章

緒論

布爾迪厄 (Pierre Bourdieu) 乃是 20 世紀下半葉的西方人文與社會科學大師，其研究領域極廣，涵蓋了社會、文學、藝術、哲學、大眾傳播媒體與宗教等等，著作數量又極為豐富。布爾迪厄不幸於 2002 年 1 月底過世，留下了龐大的知識遺產。但很可惜地，國內知識界和文化界對他的學術思想之引入，雖然不少，但大都是新聞報導式、基本概念式的浮光掠影之介紹，真正有系統地深入解讀、分析、和闡釋他的知識系統與思想體系者，實在不多，尤其在探討分析他的藝術社會學理論者，更是少之又少（底下將說明）。有鑑於此，再加上個人專業興趣之考量，本書將著力於他的藝術社會學理論之系統性的解讀、分析和闡釋，以及對他的理論之一些意見和質疑。並且經由在臺灣所蒐集的量化調查資料和田野深度訪談等個案研究資料，實際檢證其藝術社會學理論在臺灣的適用性。

布爾迪厄的藝術社會學理論，主要見於他的幾本著作中，包括《藝術之愛好》(*The Love of Art*, 1990)、《自由交流》(*Free Exchange*, 1995)、《區分》(*Distinction*, 1984)、《文化生產場域》(*The Field of Cultural Production*, 1993) 與《藝術規則》(*The Rules of Art*, 1996) 等。其中，以後面三本著作最為重要，尤其是《藝術規則》一書，旁

徵博引、博大精深，等於是他的藝術社會學理論集大成之作。國內社會學界，一般大約對他的《區分》一書較為熟悉，其他則少見有系統地分析。主要原因，本書作者認為有二：1. 布爾迪厄的藝術社會學理論，以及其背後的思想體系——即「實踐理論」(*theory of practice*)，有一套獨特的學術語言，如果不瞭解此套特殊的語言，以及其間的關係，則他的藝術社會學理論，常被認為深奧難懂，事實上，同樣情形也發生在美國社會學界對布爾迪厄的理論之瞭解上 (DiMaggio, 1979: 1466-1474)；2. 他的藝術社會學理論，橫跨藝術與社會學兩大領域，有時甚至於與文學合在一起討論，因此，必須對這些領域均有基本之瞭解，才能熟悉其理論，否則，也不容易入門。

藝術是否可以做科學的社會學分析，或者只能做形而上的哲學探討？針對此古典議題，在《藝術規則》一書之序言中，布爾迪厄 (Bourdieu, 1996: xvii-xviii) 開宗明義就先設身處地，幫我們問道：「人們常認為藝術有只可意會、不可言傳之部分，而且有單一獨特性部分，故對它能加以分析嗎？」布爾迪厄認為即使有的話，也並不一定就必須對其探討加以設限。另外，他又問道：「對藝術做科學的研究，是否會抹殺欣賞之樂趣？」對此問題，布爾迪厄

則反問：「知識的 (intelligible) 與感性的 (sensible) 事物一定會彼此相悖或矛盾嗎？」布爾迪厄認為對藝術作品做科學之分析，不但不會抹殺欣賞樂趣，反可加強我們對它之瞭解和增進我們之藝術經驗。如果科學分析可以幫助我們發現藝術作品之有教育價值的公式，它的帶動機制與存在理由，應可滋潤與增強我們之藝術經驗與欣賞樂趣。

事實上，布爾迪厄認為去分析瞭解藝術與藝術場域之社會起源，例如它存活下來所持之信仰為何？它本身所玩的語言遊戲是什麼？它本身所牽涉到的物質與象徵性之利益又是什麼等等，並不會降低或抹殺欣賞之樂趣。相反地，經由社會冶金術以提煉此藝術世界之歷史運作法則中，我們常會發現此藝術世界是充滿著熱情與私利之無情對抗與衝突。經由對此藝術世界之對抗和衝突之分析，我們方能瞭解它的運作法則之本質 (Bourdieu, 1996: xix, xx)。此乃他的藝術社會學理論之基本立場，在底下的第二章和第三章中，本書將有系統地探討、分析和闡釋他的藝術社會學理論。

整體而言，本書作者認為：布爾迪厄的藝術社會學理論，不管在台灣或其他地區，都是導引藝術社會學和文化研究之最重要的理論依據之一。布爾迪厄和 DiMaggio、Levine 等人分別所代

表之美學距離或藝術同好理論 (下一章將會說明)，不管誰的理論之正確性較高，他們共同的最主要貢獻之一，乃在於將藝術生產、藝術品味與生活風格帶入以社會結構層次之因素為探討中心，而與傳統藝術史學者注重對藝術家及其作品之風格或類屬之探討，有所區隔。他們認為從社會結構出發，探討社會結構因素對藝術品味與愛好之影響，乃是非常有希望的新興實質研究領域，並且與傳統藝術史學者聚焦於探討藝術文化作品之內容，例如類屬、風格等，有所區隔，甚至於可能更有解釋力 (DiMaggio, 1987: 442; Mark, 2003: 320)。他們所持的主要理由是後者的探討取向常是事後的 (post hoc) 的說明與解釋，而前者可以事先提出假設，並且可以大規模的量化調查資料和田野的深度訪談質化資料等等，加以驗證。此外，藝術社會學者認為藝術等符號產品的生產、消費與流通之整體分析皆是藝術等文化研究不可或缺之一環，三者之任一環節皆不可忽視或偏廢。但藝術史學者往往只偏重於藝術家及其作品之生產，相對忽略了藝術品之消費與流通，而後二者正是藝術社會學者所欲彌補或加強之研究議題。由布爾迪厄領銜之這些藝術社會學者們，開拓了新興的實質文化研究領域，並獲致不少具體之研究成果，令我們不得不反思藝術與文化研

究在社會學中之重要性，以及再發現和重新重視自從涂爾幹對宗教、藝術與文化的本質與基本型式之古典研究後，逐漸為社會學界所忽視的藝術與文化研究，仍應是社會學的核心研究議題。終究而言，宗教也好，藝術也好，都是反映社會結構特質的集體表徵或集體再現（collective representation），仍應是持續不斷研究之探討中心。

因此，在下一章，即〈布爾迪厄的藝術之眼：觀賞者之凝視與區分〉此章中，本書將首先探討社會結構因素，如何形塑觀賞者的藝術之眼？此乃布爾迪厄的藝術社會學理論所關注的最重要主題之一，並藉之與藝術史學者們偏重對藝術家的藝術風格之研究，有所區隔。在此章中，本書將分析說明布爾迪厄認為教育與階級乃是形塑觀賞者的藝術感知、傾向與慣習之最重要的二個社會結構因素；即不同的教育程度和不同的社會階級，會有不同的藝術品味和愛好，它們影響觀賞者的藝術品味與愛好，並且作為社會區分、秀異與排他性之主要基準，同時也再現該社會的藝術感知模式的歷史慣習之特質。

在第三章，即〈布爾迪厄論西方純美學與藝術場域的自主化：藝術社會學之凝視〉此章中，本書將擴大探討布爾迪厄的藝術社會學理論如何鑲嵌於他的整體宏觀思維中，即他所謂的實

踐理論，尤其是與實踐理論中的慣習（habitus）和場域（field）之核心概念的關係。本章將探討分析布爾迪厄對西方純美學與藝術場域自主化的起源與發展之論述。布爾迪厄強調由馬內及隨後之印象派所帶來的符號革命，必須擺在當時的藝術學院及其所表現的傳統畫風之背景下，加以分析，方能瞭解。此革命導出了我們現今常用來生產與瞭解「再現」的藝術感知與評價類別，即所謂的純美學。自主性的藝術生產場域之社會建構，即對大自然與社會世界，以及對此世界之藝術再現，能夠以特定的感知與評價原則，加以界定和執行的社會範疇，是與強調藝術創作之泉源是在「再現」本身，而非被再現的事物之藝術感知模式（即純美學）並行前進的。此模式以對近代世界的底層和庸俗事物之描繪的美學形式，為最佳範例。更進一步而言，此新的規範要能夠持續下去，必須藝術愛好者也有一新的心智結構或慣習，即純凝視，意即能以藝術希求被瞭解之形式加以領會。

在探討、分析和闡述布爾迪厄的藝術社會學理論之後，本書在第四章和第五章中，將以量化的調查資料，以及田野的個案研究之質化資料，實際檢證他的藝術社會學理論在台灣的適用情形，並且藉之歸納出台灣民眾的藝術慣習（感知模式）之特質，以及形塑這些特

質的主要因素，並且探討它們的可能演變情形。在第四章，即〈台灣民眾的藝術品味與美學距離之量化研究：教育與階級間之區分或同好？〉此章中，將從布爾迪厄的美學距離理論和美國學者們的藝術同好理論出發，實證檢視台灣民眾的藝術品味與慣習及其特質。研究焦點在具體探討美學距離模型的二個最主要之社會結構因素，即教育和階級，是否導致美學距離和社會區分？

經由量化的調查資料加以統計分析，結果顯示：整體而言，台灣民眾在藝術感知、傾向和慣習之四個層面，即藝術興趣、藝術參與、美學文化資本和藝術收藏方面，都呈現出教育程度和階級間的美學距離和差異之效果。在所有結構因素中，教育程度之影響一直最為顯著。另一方面，階級之影響雖然在此四層面也顯著，但並不一致，尤其在控制教育和其他結構因素之後，階級在某些方面（例如在平均美學文化資本和藝術收藏總值方面）的影響，變得不顯著，而且企業雇主及高級主管的平均美學文化資本並沒有顯著高於勞工階級，反映出台灣一般民眾的美學文化資本並不高。簡言之，就上述藝術感知、傾向與慣習的四個層面而言，本研究的實證結果大致支持了布爾迪厄的美學距離之理論。但是，在藝術品味與偏好方面，台灣民眾普遍最喜歡寫實色彩濃厚

與唯美浪漫之作品，不因階級和教育程度之不同而有顯著之差異。此結果與布爾迪厄之理論有些差距，反較支持物以類聚、愈聚愈多之藝術同好理論。此特別的偏好反映出台灣民眾獨特的美學感知模式，即藝術品之主要功能是用以裝飾、點綴和襯托室內裝潢和設計。因此，人們重視的是藝術品之外表的裝飾應用的美學，而非它內在的社會與人文之深沉涵意。

在第五章，即〈台灣民眾藝術慣習（感知模式）的實質內容與意義：文化資本、經濟資本與符號資本的交會與轉化之田野個案研究〉中，本書接著以幾位藝術家和收藏者之田野深度訪談的個案研究資料，繼續探討藝術文化場域之兩端，即藝術接受者和藝術創作者，具體交會之後，轉化成什麼樣子的實質內容？在此交會之過程中，又如何受其他場域（例如政治或經濟場域）之影響？在理論的指引方面，除了布爾迪厄的場域理論之外，尤其是他的文化資本（cultural capital）和符號資本（symbolic capital）概念，乃是最重要的參考依據。研究結果顯示，整體而言，台灣民眾普遍喜歡具有寫實與印象風格的風景畫和花卉畫，不因教育或階級程度之不同而有不同。即使在宰制階級中，代表文化資本的知識分子與代表經濟資本的企業家，他們的藝術收藏，仍然同樣呈

現出上述情形。台灣人民的藝術慣習和收藏，和布爾迪厄所討論的法國情況不一樣，反而較接近美國，呈現出較為民主式之「物以類聚、愈聚愈多」的群聚現象，而非較為貴族式的美學區分和距離。宰制階級和被宰制階級之主要差異，在於藝術品之佔有與否，而非品味之不同。從歷史角度而言，寫實與印象、風景與花卉、唯美與浪漫、直接與立即、重自然而輕人文，乃是當代台灣藝術觀賞者中，最為普遍的藝術感知模式或美學感知、傾向與慣習。最後，在「重自然而輕人文」之台灣民眾的藝術慣習中，其深層之意義，實隱涵「寓人文於自然」之效果，以台灣大自然之風情，再現台灣民眾之集體心靈和台灣認同。

經由上述之扼要說明，本書將在底下幾章，針對上述之議題，做更詳細和深入之探討和分析。希望經由本書之探討，能夠幫助大家對布爾迪厄的藝術社會學理論和台灣民眾的藝術慣習之實際內容和特質之瞭解，並且引起更多之興趣和關注，以及更深入之探討研究，以收拋磚引玉之效。