

計畫編號：2B4021

北二區區域教學資源中心計畫
夏季學院通識教育課程

課程計畫書

學校名稱	國立臺灣藝術大學		
課程中文名稱	當代藝術概論		
課程英文名稱	Introduction to Contemporary art		
授課教師姓名	黃小燕	單位/系所	美術學系

申請日期：2012年3月20日

第一部份、課程規劃

開課學校	國立台灣藝術大學
中英文課程名稱	當代藝術概論 (Introduction to Contemporary art)
課程領域	跨領域課程
預估修課人數	本校學生 <u>20</u> 人 + 非課程開設學校學生 <u>20</u> 人 = <u>40</u> 人
學分數	<u>2</u> 學分 (每學分上課時數 (含考試) 至少應滿 18 小時)
上課起迄日	<u>101</u> 年 <u>7</u> 月 <u>4</u> 日至 <u>101</u> 年 <u>8</u> 月 <u>13</u> 日 (101/7/4 至 7/10, 任選一日開課)
上課總週數	上課共 <u>6</u> 週, 是否連續每週排課? ☒ 是, 上課時間連續數週不中斷 ☐ 否, 中間中斷 <u> </u> 週
每週上課 時間及時數	每週 <u>一</u> <u>15:30 ~ 17:20</u> 每週 <u>三</u> <u>15:30 ~ 17:20</u> 每週 <u>五</u> <u>15:30 ~ 17:20</u> 每週上課時數共計 <u>6</u> 小時
上課地點	<u> </u> 國立臺灣 <u> </u> 大學 <u> </u> 公館 <u> </u> 校區
上課教室	未定
課程目標	1: 藉著課程安排, 建立完整而多元的當代藝術觀點。 2: 從二次戰後的時代氛圍與歷史經濟政治背景談到二十一世紀, 讓學生明白藝術的產生與不同領域之間息息相關的關鍵點。 3: 重視跨界或稱為【跨領域】在二十一世紀當代的重要性。 4: 欣賞不同形式與材質表現的藝術創作, 進而融會貫通, 讓學生在自己的專業領域裡更豐潤, 以及具有不同視點的更多創意。 5: 建立藝術人文的基本素養。

	次別	上課日期/時間	課程內容
教學內容 及進度	1	101/07/04(三) 15:30-17:20	【音樂的、宗教的抽象心】 1: 二次戰後當代的啟蒙 (1945~1950) 2: 抽象繪畫的起源與興盛。 (藉著音樂抽象性的認同轉而向視覺藝術的抽象概念/抽象繪畫的源起與興盛年代背景) 參考閱讀:保羅克利日記選
	2	101/07/06 (五) 15:30-17:20	【自動性技法訓練】 1: 第一個小時每位同學做抽象繪畫實驗。 (由 TA 翻拍製作圖檔,於次週發表討論) 2: 跨域藝術家 (Matisse&Léger) (從二十一世紀的觀點創作抽象,藉此比較戰後抽象畫家的心態與追情詩意的遁世情節) 參考閱讀:電影 Jackson Pollock
	3	101/07/09 (一) 15:30-17:20	【色彩與情慾】 1: 第一小時檢討抽象訓練。 2: 藝評家 Greenberg 所提的「色彩競技」。 3: 作家納布可夫的年代文本。(50年代結束) (色彩隱喻及象徵在繪畫裡的重要性,比較探討中世紀美學的色彩觀點。) 參考閱讀:Umberto Eco《論文學》(Sulla letteratura, 2003年)
	4	101/07/11 (三) 15:30-17:20	【政治與商業直接介入藝術】 1: 美國普普藝術。 2: 法國馨現實主義。 3: 主義、宣言、運動、潮流。 4: 介入藝術史的方式。 (為政治服務的藝術家與作品,比較十九世紀位婦人服務的藝術家及作品。另外談到極權下的左派藝術作品。) 參考閱讀:安迪·沃荷的普普人生The Philosophy of Andy Warhol (From A to B & Back Again)
	5	101/07/13 (五) 15:30-17:20	【實習課程】 實際參訪藝術家畫展開幕酒會。 (黃小燕個展—國父紀念館德明畫廊) (藉著實際參與藝術展演活動了解展覽實務的實際運作。)
	6	101/07/16 (一) 15:30-17:20	【反對主流的力量】 1: 講述低限藝術 (如何影響設計與空間裝置)

		<p>2：貧窮藝術並不貧窮。 （比較低限與媚俗之間的產生與背景，實際從色彩與造形的視覺藝術裡操作實驗） 參考閱讀：less is more/從英國詩人Robert Browning 到建築師 Ludwig Mies van der Rohe 的極簡風格。</p>
7	101/07/18（三） 15：30-17：20	<p>【往烏茲塔克的逍遙騎士】 1：60 年代末期嬉皮精神。 2：公路電影與視覺藝術的互動。（60 年代結束） （重返嬉皮年代的背景與創作風格，了解所謂自由精神的產生原因與背景。） 參考閱讀：電影 Easy Rider</p>
8	101/07/20（五） 15：30-17：20	<p>【如果地球本身就是一件藝術品】 1：地景藝術的形成與年代背景。 2：學生操做第二次作業（戶外裝置）。 （實際操作人與大自然之間息息相關的緊密與疏離。） 參考閱讀：Michael Kimmelman 意外的傑作</p>
9	101/07/23（一） 15：30-17：20	<p>【戶外裝置作品檢討】 1：每位同學上台呈現自己的戶外裝置作品。 2：人與自然，物件與空間的關係。 3：由 TA 整理同學作品做成資料。 （藉著討論彼此作品了解自然人文以及藝術家之間的微妙平衡與敵對關係。） 參考閱讀：Joseph Kosuth 一把跟三把椅子.</p>
10	101/07/25（三） 15：30-17：20	<p>【時間與空間的測量方式】 1：以 Christo 包紮藝術為例。 2：左派思想的叛逃方式。 3：交代同學操作「關於表演」的自拍作品。 （七零年代的藝術過度表演模式被嚴重質疑，也因此為八零年代回到繪畫拉起序幕。） 參考閱讀：羅蘭·巴特的「明室」。</p>

11	101/07/27 (五) 15:30-17:20	<p>【繪畫的文藝復興】</p> <p>1: 富裕的年代如何振興藝術作品。</p> <p>2: 發表自拍作品。(由 TA 整理資料)</p> <p>(藉著自拍的本質與技術,讓同學實際感受因年代不同而有的不同具體呈現;同時藉著扮裝自拍探索自我認同的議題。)</p> <p>參考閱讀: 電影 Surviving Picasso</p>
12	101/07/30 (一) 15:30-17:20	<p>【富裕的 80 年代】</p> <p>1: 義大利超前衛藝術與團體。</p> <p>2: 德國新表現藝術。</p> <p>3: 法國新繪畫風格。</p> <p>(完整介紹經濟富裕的八零年代,藝術家的興盛與衰敗。)</p> <p>參考閱讀: beaux-Arts 創刊號</p>
13	101/08/01 (三) 15:30-17:20	<p>【E.T.告訴了我們什麼?】</p> <p>1: 美國自由形象與股市暴發戶的時代背景。</p> <p>2: 美國夢的興起。</p> <p>(因為年代的富裕,藉這電影 ET.背後所引起討論的造夢工廠與星際夢。)</p> <p>參考閱讀: Italo Calvino 看不見的城市。</p>
14	101/08/03 (五) 15:30-17:20	<p>【眼看它起高樓,眼看他樓塌了。】</p> <p>1: 藝術在九零年代的凋零現象。</p> <p>2: 學生準備關於「時間與空間裝置 box 作業」</p> <p>(東歐極權政體瓦解,藝術家在經濟逐漸泡沫化之後的反省。)</p> <p>參考閱讀: 黑澤明的「夢」。</p>
15	101/08/06 (一) 15:30-17:20	<p>【愛滋病啟示錄】</p> <p>1: 街頭塗鴉。</p> <p>2: K.Haring&J-M.Basquiat 的崛起與毀滅。</p> <p>(藝術風格或是藝術明星真的有十年魔咒嗎?當代的頹廢精神到底自何地產生?)</p> <p>參考閱讀: Julian Schnabel 拍攝的電影「Jean-Michel Basquiat」。</p>
16	101/08/08 (三) 15:30-17:20	<p>【中國崛起】</p> <p>1: 九零年代預言中國在二十一世紀的勢力。</p> <p>2: 從張藝謀到蔡國強。</p> <p>(從經濟與藝術各個面向談論中國崛起的原因與現實。)</p> <p>參考閱讀: 誰怕艾未未。</p>

	17	101/08/10 (五) 15:30-17:20	<p>【我的空間與全球化概念】</p> <p>1：談論全球化概念下的藝術作品。</p> <p>2：從德國攝影藝術家 Andreas Gursky 談起。 (全球化到底是糖衣還是毒藥，藝術家所要追求的獨特性是否在全球化的概念下逐漸消弭?)</p> <p>參考閱讀：Damien Hirst</p>
	18	101/08/13 (一) 15:30-17:20	<p>【建築本身就是一件藝術品】</p> <p>1：從西班牙畢爾包古根漢美術館談起。</p> <p>2：北京 2008 年奧運所重新架構的建築地圖。</p> <p>3：檢討最後一件作品「box」，呼應建築與藝術的直接關係。</p> <p>(世紀末與新世紀初的天災、戰爭與人禍，藝術是否可以人類得到救贖的手段之一?)</p> <p>參考閱讀：美的歷史，醜的歷史。</p>
教學助理規劃	<p>請勾選教學助理類型，並預估需求人數：</p> <p>☐申請帶討論課教學助理，預估 TA _____人</p> <p>☒申請不帶討論課教學助理，預估 TA <u> 1 </u>人</p> <hr/> <p>請說明運用教學助理之規劃：</p> <p>協助同學整理發表作品做成圖檔資料。</p> <p>協助授課老師整理資料、點名、製作網站、上傳資料、連絡學生，及雜務。</p>		
指定用書	授課老師自行編撰教材 (請參見附件範本 1)		
參考書籍			
作業設計	<p>1：【抽象心】即席創作，讓同學完全明白抽象行程的幾個面向。</p> <p>2：【戶外裝置】，實際進入戶外現實空間操作一件作品， 隨後現實空間必須還原為原來樣貌。</p> <p>3：【表演與身分認同】，兩種形式自拍，「職業扮裝與性別扮裝」藉以討論關於西蒙波娃所談論的第二性理論；另外討論身分認同的問題。</p> <p>4：【box】室內空間的規劃與設計。</p>		
成績評定方式	<p>1：上課提問與反應 (出席率) 10%</p> <p>2：作品評分佔 60%</p>		

	3：紙本報告 20%（含指定報告、課程建議，與上課心得） 3：心理素質與態度 10%
創意特殊規劃	
課程網址	
其他補充資料	