

〈認識藝術：視覺藝術〉課程大綱

一〇八學年度上學期

課號： 10810GEC130100 (通識核心向度三 藝術與文學 核心課程)

時間： F3F4Fn

地點：教 314

授課教師：馬孟晶

一、 課程說明：

本課程的目標，希望透過不同主題的討論，來探索視覺藝術的形式構成、媒材特性、內容意涵、以及風格的形成與傳承，以期訓練同學對於視覺材料的分析與描述的能力。除了經由更深刻的理解，更能體會欣賞藝術品的意義與樂趣，日後在實際看到藝術作品時，也將不再只是直觀的好惡，而有可能進一步說明剖析該件作品，並嘗試以自己的語言和文字來傳達給他人。這堂課並非提供純粹坐著聽講的輕鬆欣賞，同學的主動參與和思索討論是必要成立條件，非誠勿進。

課程的內容包括西方、中國、與臺灣的視覺作品。對於作品的討論將不受限於時空的固定脈絡，以概念與方法的論析為主，歷史背景或相關知識的講授為輔。在不同主題中希望引領同學去思考「藝術的定義」、「藝術與真實人生的關係」、「不同媒材的形式差異和互通」、「藝術家有那些呈現思想與感情的手法」、「中西藝術的同與異」、「如何去欣賞或批判生活周遭可見的圖像和藝術」、「社會與文化背景如何影響藝術的生成與發展」等議題。不強調理論，以作品形式和內容的分析為教學重點。直面作品並進行描述分析的寫作訓練也是本課程重點之一。

二、 教學方式：

1. 以 PowerPoint 圖像、影片配合講課為主，參考文獻則提供深入瞭解的基礎。
2. 另闢小組討論課時間，透過作品之比較，帶領培養具體觀察分析作品的的能力。
3. 經由視覺分析的期中報告，訓練學生形式分析、思考、與寫作的的能力。
4. 帶領參觀博物館的展覽，除可與作品有實際的第一手接觸，也可訓練從直觀到分析能力之發展，並可發展以策展為主題的期末報告。
5. 期末報告採分組共同討論寫作，方向有主題或策展兩種。

三、 成績考核：

1. 課堂及討論課的出席：10%
點名 3 次(含)以上未到，平時分數歸零。
2. 討論之參與及表現：10%

在老師的講授中鼓勵同學發言互動，也將配合授課內容在第三節課安排圖像觀察與分析之小組分組討論，請在上課前先研讀指定文章。個人的意見發表將成為重要的評分依據。未能出席上課者必須事先向助教請假，且需有正當理由。撰寫展覽參觀或推薦演講之心得將可額外加分。

3. 博物館參觀心得報告：10% (約 1000 字)
4. 期中視覺分析報告：20% (1500-2000 字)
5. 期末考試：20 %
不必背誦細節，題目皆出自上課和討論課講授的重點作品，以比較分析為主。
6. 期末報告：30% 分組自選主題，以分析式或策展式呈現均可。
 - (1) 口頭報告(20%)
 - (2) 書面報告(10%)

說明：

1. 本課程並無固定教科書，除了研讀網站上各單元相關的文章外，將盡量以投影圖像或參觀作品來分析，希望同學出席每周的課程並積極參與課堂討論。
2. 本課程並不著重知識的背誦，而希望培養對於作品之觀察及分析能力，(包括**口語及寫作之表達**。)因此將以個別或團體撰寫之報告作為考核的重點。期末考試則是幫助同學綜合整理及回顧之前所學習的內容，也練習比較作品。書籍或網路資訊的參考與輔助會有幫助，但**更注重個人的觀察所得，凡抄襲剪輯網路或書上的文字一概以零分計算。**
3. **請依照規定的時間繳交作業，凡遲交者皆會扣分。**
4. **團隊合作是期末報告的重心，若不願或不習慣團體合作報告者，請務必先與老師商量，再決定是否修課。**
5. 作業必須自行觀察分析，並有一次校外參觀活動，若無法配合者請勿選課。
6. 期中與期末報告將選取佳作為範本，提供同學與學弟妹參考。若不願將個人報告公開者請事先說明。

四、 教學進度：

第一週 課程介紹與說明

(一) 形式要素與媒材特性

第二週 視覺形式的語言和構成

⊕ 第三堂為討論課 1 (主題：視覺形式的語言)

第三週 平面媒體：素描、繪畫與版畫

⊕ 第三堂為討論課 2 (主題：構圖)

第四週 平面媒體 II

⊕ 第三堂為討論課 3 (主題：繪畫)

第五週 空間中的藝術：雕塑

⊕ 第三堂為討論課 4 (主題：古代雕塑)

(六)(暫定) 至台北參觀故宮博物院

第六週 建築 I

⊕ 第三堂為討論課 5 (主題：現代雕塑)

第七週 參觀校內展覽與作品討論；繳交第一個報告

第八週 建築 II

⊕ 第三堂為討論課 6 (主題：建築)

(二) 題材內容的表現

第九週 像不像有關係？藝術再現與真實人生

⊕ 第三堂為討論課 7 (主題：如何呈現真實人生所見)

第十週 敘事；繳交第二個報告

第十一週 敘事與抒情

第十二週 象徵、想像、裝飾

第十三週 期中考試

(三) 傳統之建立與延續

第十四週 圖像的複製、延續與重詮

第十五週 期末報告 I

第十六週 期末報告 II

第十七週 期末報告 III

第十八週 停課一日：已移期初周末之故宮參觀活動

五、參考書目：

(以下書籍將保留於總圖櫃台)

(一)主要閱讀書目：

蘇珊·伍德福特(Susan Woodford)，羅通秀譯，《劍橋藝術史》第一冊《繪畫欣賞》，臺北：桂冠圖書公司，2000。

(二)課程相關參考書目：

《視覺藝術百科全書》第十卷，臺北：臺灣躍昇文化事業，1995。

李美蓉，《視覺藝術概論》，臺北：雄獅出版公司，1993。

李乾朗著，《古蹟入門》，臺北市：遠流出版社，1999 初版。

漢寶德，《認識建築》，臺北：藝術家，2007。

(三)通史類參考書目：

楊新、班宗華等，《中國繪畫三千年》，台北市：聯經，1998。

顏娟英、黃琪惠、廖新田，《臺灣的美術》，臺北市：群策會，2006。

蘇立文(Michael Sullivan)著、曾培、王寶蓮譯，《中國藝術史》，臺北市：南天，1985。

龔布里其(E. H. Gombrich)，雨芸譯，《藝術的故事》，臺北：聯經出版公司，1991。

修·歐納(Hugh Honour)、約翰·符來明(John Fleming)合著，吳介禎等翻譯，《世界藝術史》，臺北：木馬，2001。

黃文叡，《現代藝術啟示錄》，台北：藝術家出版社，2008。

(四) 策展實務參考書目：

亞德里安·喬治(Adrian George)，王聖智譯，《策展人工作指南 The Curator's Hand Book》，台北：典藏藝術家庭，2017。