

「藝術經典：西洋藝術名作精選」課程大綱

2022/12/8

111 學年度下學期

課號：11120GEC130800 (向度三 藝術與文學 文化經典課程)

上課時間：R7R8R9

教室：教育館 313

授課教師：梅韻秋 (ycmei@mx.nthu.edu.tw)

研究室：教育館 220B 分機：62366

助教：

課程資料：每週上課內容及閱讀材料將上傳至數位學習平台 eeclass 系統

(<http://eeclass.nthu.edu.tw>)

一、課程說明

觀覽希臘羅馬雕像、達文西《蒙娜麗莎》等大家耳熟能詳的西洋古代藝術典範之後，再踏入當代藝術展場，你是否曾幾度懷疑自己走錯地方？因為環顧四周，你看到的展品可能是可樂瓶、食品罐頭、塑膠製品、不斷播放著錄像的電視牆、汽車殘骸、破舊傢俱、砂石塵土、斷垣殘壁、生物標本或屍體，偶爾還有活生生的飛禽走獸出沒其間，害你恍惚間以為來到了超市賣場、廢棄物處理場或動物園。你恐怕不免納悶：現在的視覺藝術怎麼會變成這副模樣？它們真的是藝術嗎？其中還有些甚至已經被目為新的「經典」，你不禁要問：為什麼？而且這些目前風行國內外的當代藝術不僅媒材千奇百怪，連所屬流派種類也多元到令你眼花撩亂，包括觀念藝術 (Conceptual Art)、行為藝術

(Performance Art)、地景藝術 (Earth Art)、新普普藝術 (Neo-Pop Art) 後極限主義 (Post-Minimalism)、照相寫實主義 (Photo-Realism)、新表現主義 (Neo-Expressionism)、新超現實主義 (Neo-Surrealism) 等。林林總總加起來，它們還有一個更讓你敬畏有加的統稱，叫做「後現代主義」(postmodernism)。

究竟要如何才能摸清這座路線錯綜複雜的後現代藝術迷宮呢？你可能得先

認識一下「現代主義」(modernism)，因為種種後現代的藝術現象多是建立在反省、批判、否定、揶揄或挪用現代主義的基礎上。然而，所謂的現代藝術亦同樣是一座「主義」雲集的大觀園，一般被認定是起於十九世紀後半的印象主義 (Impressionism) 及後印象主義 (Post-Impressionism)，歷經二十世紀前半的野獸派 (Fauvism)、立體派 (Cubism)、未來主義 (Futurism)、象徵主義 (Symbolism)、超現實主義 (Surrealism)、表現主義 (Expressionism)、達達主義 (Dadaism)，至二次大戰後出現的抽象表現主義 (Abstract Expressionism) 而臻於全盛，但就在 1960 年代抽象主義的支脈「極簡藝術」(Minimalism) 登峰造極、稱霸藝壇的同時，現代主義的發展也在這種形式極度簡約的幾何抽象風格中終止。這些在百年間密集湧現的藝術潮流雖看似紛雜，但其實亂中有序，它們全都可視作是以顛覆西方舊傳統、體現「現代經驗」為務的前衛 (avant-garde) 運動。因此，若要透析這些現代前衛藝術流派的緣起，則又不能不往回追究它們意圖挑戰的傳統巨獸，亦即二十世紀以前以「古典主義」(classicism) 和「自然主義」(naturalism) 為核心發展出來的西方主流藝術傳統。

無論是屬於舊傳統還是新浪潮，上述種種誕生於不同時期的西方藝術風格或類型，如今都可藉由博物館展廳或出版複製而同時並呈在我們面前。此一新舊雜陳、百家爭鳴的盛況反倒更叫藝術新鮮人望而生怯。若要在有限的課堂時間內地毯式介紹這些為數眾多的藝術流派，亦難免淪於走馬看花。因此，本課程擬從關鍵處入手，探究的對象不僅是一般公認的經典藝術流派及其代表名家、名作，且是當中最足以引領或扭轉一代風潮、在形式或概念上最具開創突破性者，而討論的重心亦將擺在他們如何成為具有移易既有典範之效的劃時代里程碑。透過此一深入而又不失宏觀的論述方式，本課期望同學既能有效區分眼下這些前後糾葛而又彼此互異的新舊視覺風格系統，亦能確切掌握古往今來藝術發展變遷的大勢。

值得注意的是，在全球文創產業競起的今日，前述各種風格類型已不再是藝術專家獨擅的技術或基礎知識，它們也被廣泛應用在各式大眾化或生活化的視覺產品之中。熟悉這套風格體系，除了有助於同學看懂一般觀眾覺得高深莫測或莫名其妙的前衛藝術，也將能增進其對當前全球視覺文化發展趨勢的瞭解。

二、教學方式

1. 每週授課三小時。其中二小時以教師演說並配合 PowerPoint 幻燈片及影片播放為主，兼重藝術品形式分析與脈絡論述；另一小時為分組研習及意見交流（若疫情嚴重，將暫停此項課堂活動），訓練同學們辨識圖像、比較形式風格及相互提問討論。
2. 期末將進行分組合作報告，讓學生有機會上台發表小組研究成果。

三、成績考核：

1. 出席狀況：10%

全勤為 100 分，如有曠課或請假情況者，依次數累進減分如下：

(1) 曠課：1 週 88 分；2 週 70 分；3 週 40 分；4 週 0 分；5 週，學期成績不予計算。

(2) 請假：1 週 94 分（單節扣 2 分）；2 週 82 分；3 週 64 分；4 週 40 分；5 週 0 分；6 週，學期成績不予計算。

(3) 複合型缺課：曠課 1 週+請假 1 週=75 分；曠課 1 週+請假 2 週=55 分；

曠課 2 週+請假 1 週=50 分；曠課 1 週+請假 3 週=30 分；曠課 2 週+請假 2 週=20 分；曠課 3 週+請假 1 週=10 分；曠課 3 週+請假 2 週=-40 分；缺課達六週，學期成績不予計算。

2. 課堂參與：10%

(1) 隨堂討論（若疫情升溫，將暫停此項課堂活動），按發言次數給分。

(2) 隨堂書面作業 1 份，依所撰寫的內容質量給分。

(3) 期末小組報告互評，依所撰寫的內容質量給分。

3. 期初報告（約 1500-2000 字，3/23 繳交）：25%

選擇你最感興趣的一、二件經典視覺藝術作品為實例，來進行深入的分析討論或相互比較。

4. 期中測驗（4/26 舉行）：25%

5. 期末分組報告：30%

a. 口頭報告：於期末最後兩週（5/25，6/1）進行每組 25 分鐘的課堂口頭報告（PowerPoint 或影片播放等），每週三組。每人皆需當堂填寫小組自評及互評表，作為評量成績的依據之一。

b. 書面報告：整組約一萬字上下，6/1 繳交。

說明：本課程並無固定教科書，除了研讀各單元相關的文章（均將公布於網站之上以供下載）之外，將以投影圖像或實際參觀作品來分析研討，希望同學盡量出席每週的課堂活動，並依照規定繳交作業，凡遲交者皆會扣分，若無法達到請勿選課。

四、教學進度

(一) 導言

第 1 週 2/16 課程簡介

- (1) 說明本課各項要求及規範
- (2) 概述西洋藝術潮流分期架構：從古代傳統風格、現代藝術到當代藝術
- (3) 檢視傳統「藝術經典」的界定及其在當代多元文化價值觀下所面臨的衝擊與挑戰：從「歐洲中心」到「世界」藝術史

【閱讀】Arthur C. Danto, 《在藝術終結之後：當代藝術與歷史藩籬》，第一章〈導論：現代、後現代和當代〉，頁 23-46。

(二) 二十世紀以前西方藝術傳統的兩條巨流：古典主義與自然主義

第 2 週 2/23 古典和自然主義的誕生與式微

【內容】古希臘羅馬藝術孕育了西方傳統所珍視的古典和自然主義，但隨著羅馬帝國的衰亡以及基督教勢力的崛起，這兩項上古藝術遺產均在中世紀受到冷落。

【閱讀】E. H. Gombrich, 《藝術的故事》，第 3-5 章。

第 3 週 3/2 米開朗基羅 (Michelangelo) 《大衛》及拉斐爾 (Raphael) 《雅典學院》：異教古典遺產的再興及其與基督教世界的融合

【內容】文藝復興時期的藝術家在重拾古希臘羅馬的主題與風格之際，最大的挑戰便是如何能將此一「異教」的傳統納入原本互不相容的基督教價值體系之中。

【閱讀】E. H. Gombrich, 《藝術的故事》，第 13、15 章。

第 4 週 3/9 大衛 (Jacques-Louis David) 《何拉提之誓》：官方藝術學院的興起與古典主義的「正典化」(canonization)

【內容】談十七至十九世紀古典主義被奉為官方學院風格的歷程。

【閱讀】E. H. Gombrich, 《藝術的故事》，第 19、24 章。

【延伸閱讀】Gill Perry and Colin Cunningham eds. *Academies, Museums and Canons of Art*, pp. 25-168.

第 5 週 3/16 卡拉瓦喬 (Caravaggio) 《聖保羅皈依》：反宗教改革與科學革命時代的自然主義

【內容】以卡拉瓦喬 (Caravaggio) 突破古典約制並「市井化」的革命性宗教繪畫為範例，談十七世紀巴洛克的自然主義之風。

【閱讀】E. H. Gombrich, 《藝術的故事》，第 19、20 章。

第 6、7 週 3/23、3/30 庫爾貝 (Gustave Courbet) 《奧南的葬禮》及馬內 (Édouard Manet) 《草地上的午餐》：揶揄古典學院風格及中產階級品味的寫實主義浪潮

【閱讀】Will Gompertz,《現代藝術的故事》，第 2 章〈畫畫何必神聖，咱出門找「下等」主題〉，頁 59-88。

【延伸閱讀】Linda Nochlin,《寫實主義》。

第 8 週 4/6 校際活動週停課

第 9 週 4/13 莫內 (Claude Monet) 《阿讓特伊鐵道橋》：追求題材之「當代性」(contemporaneity) 與視覺之「即時性」(instantaneity) 的印象主義

【閱讀】Will Gompertz,《現代藝術的故事》，第 3 章〈「印象」，藝評狠嘲諷，後來舉世追捧〉，頁 89-118。

(三) 現代主義：從悖離自然到捨棄具象

第 10 週 4/20 梵谷 (Vincent van Gogh) 《麥田群鴉》及高更 (Paul Gauguin) 《布道後的幻影》：不再客觀描寫自然的後印象派

【閱讀】Will Gompertz,《現代藝術的故事》，第 4 章〈高更隱喻，秀拉寧靜，梵谷吶喊吧！〉，頁 119-158；第 5 章〈因為，他教世界上的人「怎麼看」〉，頁 159-174。

【延伸閱讀】Arthur C. Danto,《在藝術終結之後：當代藝術與歷史藩籬》，第三章〈大敘述與批評原則〉，頁 73-98。

第 11 週 4/27 期中測驗

第 12 週 5/4 馬諦斯 (Henri Matisse) 《生之悅》及畢卡索 (Pablo Picasso) 《亞威儂的姑娘》：邁向抽象之路的野獸派及立體主義

【閱讀】Will Gompertz,《現代藝術的故事》，第 6 章〈原始：真摯、所以珍貴〉，頁 178-191；第 7 章〈拼貼派掌門畢卡索，方塊大護法布拉克〉，頁 211-236。

第 13 週 5/11 帕洛克 (Jackson Pollock) 《壹》及羅斯科 (Mark Rothko) 《銹色與藍色》：非具象藝術

【內容】抽象表現主義的兩大流派：行動繪畫 (action painting) 和色域繪畫 (color-field painting)

【閱讀】Will Gompertz,《現代藝術的故事》，第 15 章〈記住：古根漢、波洛

克、羅斯科》，頁 412-446。

【延伸閱讀】Clement Greenberg，〈抽象、具象和其他等等〉，《藝術與文化》，頁 139-144。

Arthur C. Danto，〈在藝術終結之後：當代藝術與歷史藩籬〉，第四章〈現代主義與純藝術批評：葛林伯格的歷史觀〉，頁 99-123。

(四) 後現代主義：「藝術已死」？

第 14 週 5/18 杜象 (Marcel Duchamp) 《噴泉》：什麼東西都可以拿來當藝術的達達藝術

【內容】達達與後現代藝術的核心訴求是什麼？

【閱讀】Will Gompertz，《現代藝術的故事》，第 13 章〈和「美」無關，我只想刺激你思考〉，頁 351-372。

(五) 學生期末分組報告

第 15 週 5/25 期末口頭報告之一

第 16 週 6/1 期末口頭報告之二

五、參考書籍

1. Arthur C. Danto (亞瑟·丹托) 著，林雅琪、鄭惠雯譯，《在藝術終結之後：當代藝術與歷史藩籬》(After the End of Art: Contemporary Art and the Pale of History)，臺北：麥田，2010。
2. E. H. Gombrich (貢布里希) 著，雨芸譯，《藝術的故事》，臺北：聯經，1991。
3. E. H. Gombrich (貢布里希) 著，楊成凱、李本正、范景中譯，《藝術與錯覺——圖畫再現的心理學研究》(Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation)，南寧：廣西美術，2012。
4. Will Gompertz (威爾·岡波茲) 著，陳怡錚譯，《現代藝術的故事》，臺北：大是文化，2016。
5. Clement Greenberg 著，張心龍譯，《藝術與文化》，臺北：遠流，1993。
6. Linda Nochlin 著，刁筱華譯，《寫實主義》，臺北，遠流，1998。
7. H. W. Janson (Horst Woldemar). *Janson's History of Art: the Western Tradition*. NJ: Prentice Hall, 2011.
8. Gill Perry and Colin Cunningham eds. *Academies, Museums and Canons of Art*. New Haven: Yale University Press, 1999.
9. Marilyn Stokstad. *Art History*. NJ: Pearson Education, 2008.