

課程名稱：人文與藝術創作

開課單位：藝術與設計學系

開課年級/學期：二/下 學分數：2 上課時數：2

授課教師：梁莉苓

課程目標

回應當代藝術之趨勢，關注學生能擁有「人文素養」，以「自我」至「他者」為出發的創作思考規劃教學，引導學生思考創作對象除自我，且能展現人類的利他與自省能力，將關心延伸至關乎他者的公共議題層面。課程且將當下後疫情時代命題導入，思考貫穿「自我」與「他者」的藝術發展面向。此外，引領學生認識在地人文藝術資源，參訪位處新竹之李澤藩美術館與新竹鐵道藝術村。

課程進度

週次	課程內容	備註
1	課程介紹	• 選小老師
2	論藝術與時代	• 導入後疫情時代藝術發展命題 • 報告分組
3		
4	由「自我」出發的創作(一)：狹義自畫像	
5		
6	由「自我」出發的創作(二)：廣義自畫像	
7		
8	在地人文藝術參訪： 新竹鐵道藝術村、李澤藩美術館	
9	後疫情時代的藝術發展探索	• 分組報告
10		
11	期末創作計畫討論	
12	由「他者」出發的創作(一)：社會、性別	
13		
14		
15	由「他者」出發的創作(二)：環境、社區	

16		
17	期末創作發表與報告	
18		
以上進度會依課程推進狀況調整		

教學方式

一、理論講述與討論。二、個案分析與作品賞析。三、行動實作與報告。四、校外參訪(5)%

評量方式

一、作業評量(80)%

1. 「後疫情時代的藝術發展探索」分組報告。
2. 期末個人創作：從關於COVID-19疫情的自我經驗與公共報導，及相關藝術的瞭解研究過程中發想創作計畫，內容可是自畫像或針對疫情之社會觀察，創作類型不拘，需說明作品與個人經驗、調查研究內容之關聯性。

二、上課參與(20)%

三、達（含）5次未到課，學期成績不及格。

參考書目

王墨林等著，鄭慧華編。《藝術與社會:當代藝術家專文和訪談》。臺北市：臺北市美館，2009。

施叔青著。《兩個笑烈達·卡蘿》。臺北市：時報，2001。

劉君著。〈從手藝人到天才:文藝復興時期藝術家身分和形象的建構〉，《從手藝人到神聖藝術家：文藝復興時期義大利藝術家階層的興起》。北京市：商務印書館，2018，頁247-314。。

劉瑞琪著。《陰性顯影》。臺北市：遠流，2004。

黃光男著。《台灣美術全集13·李澤藩》。臺北市：藝術家出版社，1993。

黃晨淳著。《大師自畫像》。臺中市：好讀出版社，2004。

顧錚著。《自我的迷宮：藝術家的「我」》。山東市：山東畫報，2004。

Catherine Grout 著，姚孟吟譯。《藝術介入空間：都會裡的藝術創作》，臺北市：遠流出版社，2002。

Suzanne Lacy 編，吳瑪悌等譯。《量繪形貌：新類型公共藝術》，臺北市：遠流，2004。

《線.形色 叢輯 肖像·自畫像：征服人體形象》，Marie-José Jaubert and Alain Jaubert 導演。臺北市：宇勗企業有限公司，2006。DVD。

李澤藩美術館 官方網站 http://www.tzefan.org.tw/c_index.html

李澤藩美術館 臉書 <https://www.facebook.com/leetzefan>

所有課程相關（含COVID-19疫情）的書目、文章、電影、影像與網站等。