

國立清華大學藝術與設計學系 111 學年第 2 學期

台灣藝術史專題研究

授課教師：張晴文
(選修/碩一/3 小時 3 學分)

* 111 學年本課程實施 16 週彈性週數教學

● 課程說明：

本課程以台灣美術為範疇，進行專題式的學術討論。課程包括歷史文獻之考察與經典閱讀、藝術作品之觀看與研究，以及專家演講或校外教學，注重研究生對於特定議題、藝術家與作品或藝術運動之研究歷程探討與呈現。

● 課程大綱：

週次	日期	課程內容	備註
1	2/13	課程說明	
2	2/20	新美術的追求：日治時期第一波西化 ——殖民者的觀看與認同 (石川欽一郎、鄉原古統)	紀錄片《南進台灣》
3	2/27	(二二八紀念日停課)	
4	3/6	日治時期的寫生與風景觀 ——兼談台灣當代藝術對於寫生脈絡的回應 (林玉山、李澤藩)	
5	3/13	前衛精神：1950 年代第二波西化 (李仲生、蕭勤、劉國松)	
6	3/20	輕與重的對話：1970 年代以降台灣水墨發展 ——本土化定位的思考 (黃君璧、陳其寬、于彭)	
7	3/27	【期末報告綱要報告】期中口頭發表	(另行調課)
8	4/3	(春假停課)	繳交紙本摘要
9	4/10	世界來自一個「有」：1980 年代第三波西化 (林壽宇、莊普、二號公寓、伊通公園)	
10	4/17	主體的想像：1990 年代在地化與國際化的辯論 (吳天章、姚瑞中、謝德慶)	
11	4/24	她者的凝視：女性藝術家的話語 (侯淑姿) 祖靈的召喚：原住民藝術	

		(撒古流、拉黑子)	
12	5/1	奔赴烏托邦：全球化之下的權力與支配 (陳界仁、張乾琦、王俊傑)、	
13	5/8	流動的框架：日常生活與藝術的界線 (李明維、吳瑪悒)	
14	5/15	藝術介入與地方創生的再思考	
15	5/22	【校外教學】	地點另議
16	5/29	【期末呈現】期末口頭發表 II	繳交期末報告

●每週教材與閱讀內容：

Week 2

- 藝術家：廖德政、林之助
- 張美陵，〈檔案痕跡——日據時期的《南進台灣》與鄧南光作品〉，《藝術觀點》，42期(2010.4)，頁12-19。
- 林柏亭，〈台灣東洋畫的興起與台、府展〉，收入郭繼生 編，《當代台灣繪畫文選 1945-1990》，台北：雄獅，1991，頁56-94。
- 黃冬富，〈從省展看光復以後台灣膠彩畫之發展〉，收入郭繼生 編，《當代台灣繪畫文選 1945-1990》，台北：雄獅，1991，頁95-117。
- 林惺嶽，〈彩筆耕耘下的台灣美術〉，收入郭繼生 編，《當代台灣繪畫文選 1945-1990》，台北：雄獅，1991，頁136-148。

Week 4

- 石川欽一郎，〈台灣地區的風景鑑賞〉，原發表於《臺灣時報》(1926.3)，收入顏娟英 譯著，《風景心境——台灣近代美術文獻導讀(上)》，台北：雄獅圖書，2001，頁32-35。
- 石川寅治，〈洋畫家所見的台灣〉，原發表於《台灣日日新報》(1917.4.15)，收入顏娟英 譯著，《風景心境——台灣近代美術文獻導讀(上)》，台北：雄獅圖書，2001，頁70-71。
- 丸山晚霞，〈我所見過的台灣風景〉，原發表於《臺灣時報》(1931.8.9)，收入顏娟英 譯著，《風景心境——台灣近代美術文獻導讀(上)》，台北：雄獅圖書，2001，頁84-92。
- 和辻哲郎，《風土論》，陳力衛譯。北京：商務印書館，2018。(原著出版於1935/1979)
- Tim Cresswell，《地方：記憶、想像與認同》，王志弘、徐苔玲譯。台北：群學出版社，2006。
- Mike Crag，《文化地理學》，王志弘、余佳玲、方淑惠譯。台北：巨流出版社，2008。

Week 5

- 楚戈，〈論現代中國繪畫〉，收入郭繼生 編，《當代台灣繪畫文選 1945-1990》，台北：雄獅，1991，頁 118-135。
- 李仲生，〈論現代繪畫〉，郭繼生 編，《當代台灣繪畫文選 1945-1990》，台北：雄獅，1991，頁 149-153。
- 霍剛，〈回顧東方畫會〉，收入郭繼生 編，《當代台灣繪畫文選 1945-1990》，台北：雄獅，1991，頁 200-206。
- 徐復觀，〈現代藝術的歸趨〉，收入郭繼生 編，《當代台灣繪畫文選 1945-1990》，台北：雄獅，1991，頁 226-229。
- 劉國松，〈為什麼把現代藝術劃給敵人？——向徐復觀先生請教〉，收入郭繼生 編，《當代台灣繪畫文選 1945-1990》，台北：雄獅，1991，頁 230-235。
- 吳孟晉，〈《等待果陀》與戰後台灣的前衛美術：論《劇場》雜誌與黃華成之裝置藝術作品〉，林暉鈞 譯，《藝術觀點》，41 期（2010.1），頁 48-59。網址：<http://act.tnnua.edu.tw/?p=464>
- 《藝術觀點》編輯部，〈1960 至 1980 年代藝術的媒體與空間年表〉，《藝術觀點》，60 期（2014.10），頁 5-6。
- 蔣伯欣，〈台灣當代藝術有歷史嗎？——以戰後日、韓為參照起點〉，《藝術觀點》，60 期（2014.10），頁 6-13。

Week 6

- 《藝術觀點》編輯部，〈七〇年代台灣藝文相關年表〉，《藝術觀點》，51 期（2012.7）別冊，頁 42-48。
- 蔣伯欣，〈物體、身體、與形體——現代藝術在七〇年代台灣的視覺轉形〉，《藝術觀點》，51 期（2012.7），頁 6-14。
- 盛鎧，〈牛車與不明飛行物——鄉土運動中的朱銘與洪通現象〉，《藝術觀點》，51 期（2012.7），頁 21-28。
- 張照堂，〈從實驗到紀實——張照堂的七〇年代自述〉，《藝術觀點》，51 期（2012.7），頁 52-59。
- 郭璧慈，〈偕時而行——戰後台灣水墨當代性的一個側面〉，《藝術觀點》，60 期（2014.10），頁 14-21。
- 呂清夫，〈為十年來的國內藝壇作一次健康檢查〉，收入郭繼生 編，《當代台灣繪畫文選 1945-1990》，台北：雄獅，1991，頁 274-280。
- 陳來興，〈給台灣繪畫界的一封信〉，收入郭繼生 編，《當代台灣繪畫文選 1945-1990》，台北：雄獅，1991，頁 282-301。
- 王耀庭，〈懷鄉大陸與台灣山水〉，收入郭繼生 編，《當代台灣繪畫文選 1945-1990》，台北：雄獅，1991，頁 351-389。
- 梅丁衍，〈美術本土化與國際化的務實演習——試探七〇年代美術定位課

- 題》，收入賴香伶 編，《帝門藝術教育基金會第一屆藝術評論獎》，台北：財團法人中華民國帝門藝術教育基金會，1996，頁 79-83。
- 倪再沁，〈中國水墨·台灣趣味——台灣水墨發展的批判〉，收入賴香伶 編，《帝門藝術教育基金會第一屆藝術評論獎》，台北：財團法人中華民國帝門藝術教育基金會，1996，頁 125-134。
  - 高千惠，〈漁陽鼙鼓動起來·隔江猶唱後庭花——台灣當代薪水墨的氣質與生命力〉，收入賴香伶 編，《台灣藝評檔案 1990-1996：第二屆藝術評論獎》，台北：財團法人中華民國帝門藝術教育基金會，1997，頁 93-102。

Week 9

- 龔卓軍，〈時延與微感覺：懸置於一九八〇年代的兩個未來美學思想命題〉，《藝術觀點》，44 期（2012.1），網址 <http://act.tnnua.edu.tw/?p=513>
- 高愷珮，〈多重藝術語境的交織——重探「異度空間」與「超度空間」的歷史意涵〉，《藝術觀點》，60 期（2014.10），頁 22-31。
- 編輯部 整理，〈禁錮下的異彩與火光——李朝進創作中的游離與復回〉，《藝術觀點》，60 期（2014.10），頁 49-52。
- 編輯部 整理，〈東亞語境下的再詮釋——李錫奇現代版畫的開創性〉，《藝術觀點》，60 期（2014.10），頁 53-56。
- 編輯部 整理，〈行過八〇——賴純純作品的形色向度與時代性〉，《藝術觀點》，60 期（2014.10），頁 66-71。

Week 10

- 王嘉驥，〈藝術在政治左右——解嚴後的台灣藝術現象〉，收入賴香伶 編，《帝門藝術教育基金會第一屆藝術評論獎》，台北：財團法人中華民國帝門藝術教育基金會，1996，頁 99-104。
- 呂佩怡，〈雙引號裡的『台灣館』〉，「伊通公園」網址：http://www.itpark.com.tw/people/essays_data/743/1605（原文發表於《典藏今藝術》，2013.1）。
- Hall Stuart，〈現代性的多重建構〉，收入周憲主編，《文化現代性精粹讀本》，北京：中國人民大學出版社，2010，頁 42-53。

Week 11

- 夏曉鶻，〈資本國際化下的國際婚姻——以台灣的「外籍新娘」現象為例〉，《台灣社會研究季刊》，第 39 期（2000.9），頁 45-92。
- 吳瑪悌，〈洞裡玄機——從圖像、材料與身體看女性作品〉，收入林珮淳 編，《女/藝/論》。台北：女書文化，1998，頁 197-210。
- 簡瑛瑛，〈女兒的儀典——台灣女性心靈與生態政治藝術〉，收入林珮淳 編，《女/藝/論》。台北：女書文化，1998，頁 175-195。

- 羊文漪，〈內在空間與外在空間〉，收入林珮淳 編，《女/藝/論》。台北：女書文化，1998，頁 87-106。
- 顧燕翎 主編，《女性主義理論與流派》。台北：女書文化，1999。
- 高雄市立美術館，「高美館南島當代藝術資料庫」，網址 http://austronesian.kmfa.gov.tw/Ver_10/Default.aspx

Week 12

- 邱誌勇，〈歷史介入當代——檔案圖像的挪用與再創造〉，《藝術觀點》，42 期（2010.4），頁 45-53。
- 林志明，〈最個人的也就是最政治的——回顧自身的生命經驗才找到的創作路徑〉，《藝術觀點》，41 期（2010.1），頁 154-150。
- 陳界仁網站「我懷疑你是要偷渡！」，網址 <http://ccjonstrike.blogspot.tw/>
- 鄭慧華，〈在「禁區」與「博物館」外，創造另一種書寫空間——陳界仁談《軍法局》〉，「藝術與社會」，網址 <http://praxis.tw/archive/post-58.php>（原文發表於《當代藝術與投資》，32 期，2009.8）
- 鄭慧華，〈在無法有檔案的事件中，生產行動和檔案——陳界仁談〈帝國邊界 I〉〉，「藝術與社會」，網址 <http://praxis.tw/archive/empiresborders-i.php>（原文發表於《當代藝術與投資》，32 期，2009.8）
- 鄭慧華，〈陳界仁的創作：作為「他者」，到歷史主體的「自我賦權」〉，「藝術與社會」，網址 <http://praxis.tw/archive/post-57.php>（原文發表於《當代藝術與投資》，32 期，2009.8）
- 吳孟芳，〈張乾琦透過長期醞釀 捕捉剎那感覺〉，「藝術與社會」，網址 <http://praxis.tw/archive/chang-12.php>（原文刊登於《新台灣新聞周刊》，2001.1.9）

Week 13

- Suzanne Lacy，《量繪形貌——新類型公共藝術》，吳瑪悌等 譯。台北：遠流，2004。
- 呂佩怡，〈「新類型公共藝術」的轉譯與在地變異〉，「伊通公園」，網址 http://www.itpark.com.tw/people/essays_data/743/1631（原文發表於《藝術觀點》，2011.7，頁 76-86）
- 吳瑪悌 等，《以水連結破碎的土地：樹梅坑溪環境藝術行動》。新北市：竹圍創藝國際，2012。
- Catherine Grout，《藝術介入空間：都會裡的藝術創作》，姚孟吟 譯。台北：遠流出版，2002。（原著出版於 2001 年）
- Grant H. Kester，《對話性創作：現代藝術中的社群與溝通》，吳瑪悌等 譯。台北：遠流出版，2006。（原書出版於 2004 年）
- 吳瑪悌 主編，《藝術與公共領域：藝術進入社區》。台北：遠流出版，2007。

Week 14

- David Harvey, 《新自由主義化的空間：邁向不均地理發展理論》，王志弘譯。台北：群學出版有限公司，2008。（原書出版於2005）
- David Harvey, 《資本的空間：批判地理學芻論》，王志弘、王珮民譯。台北：群學出版有限公司，2010。（原書出版於2001年）
- Russell Ferguson, William Olander, Marcia Tucker, Karen Fiss, 《藝術論述：後現代藝術與文化的對話》，吳介禎譯。台北：遠流出版事業有限公司，1999。
- 林樂昕、陳瑩恩 執行編輯，《土地正義的覺醒與實踐：抵抗圈地文集》。台北：台灣農村陣線、國立政治大學第三部門研究中心，2012。
- 陳泓易 策畫，「華麗的猥褻——藝術介入空間，空間介入藝術」專輯，《藝術觀點》，45期（2011.1），頁4-76。
- 蔣伯欣 策畫，「東亞安那其——藝術行動主義與諸眾的蜂起」專輯，《藝術觀點》，47期（2011.7），頁4-116。
- 高俊宏、龔卓軍 策畫，「主動離散·諸眾結界——新自由主義下的文化抵抗」專輯，《藝術觀點》，48期（2011.10），頁4-103。
- 湯凱鈞，〈料理最前線的軟革命策略〉，《非常評論》，6期（2013），頁3。
- 楊儒門，《白米不是炸彈》。台北：印刻出版有限公司，2007。
- 吳音寧，《江湖在哪裡？——台灣農業觀察》。台北：印刻出版有限公司，2007。
- 周靈芝，《生態永續的藝術想像與實踐》。台北：南方家園文化事業有限公司，2012。

●參考書目

1. 謝里法，《日據時代台灣美術運動史》。台北：藝術家，1995。
2. 劉益昌、傅朝卿、蕭瓊瑞、高業榮，《台灣美術史綱》。台北：藝術家，2009。
3. 蕭瓊瑞，《戰後台灣美術史》。台北：藝術家，2013。
4. 倪再沁，《台灣美術的人文觀察》。台北：藝術家，2007。
5. 葉玉靜 編，《台灣美術中的台灣意識》。台北：雄獅，1994。
6. 郭繼生 編，《當代台灣繪畫文選 1945-1990》。台北：雄獅，1991。
7. 陳翠蓮、吳乃德、胡慧玲，《百年追求：臺灣民主運動的故事》。台北：衛城出版，2013。
8. 王詩琅 譯註，《台灣社會運動史——文化運動》。台北：稻鄉，1988。
9. 高雄市立美術館，「高美館南島當代藝術資料庫」，網址 http://austronesian.kmfa.gov.tw/Ver_10/Default.aspx
10. 謝里法，《台灣美術研究講義》。台北：藝術家，2016。
11. 顏娟英，《水彩·紫瀾·石川欽一郎》。台北：雄獅圖書，2005。
12. 陳瓊花，《自然·寫生·林玉山》。台北：雄獅圖書，2000。
13. 顏娟英 譯著，《風景心境——台灣近代美術文獻導讀（上）（下）》。台北：雄

獅圖書，2001。

14. 薛化元，《戰後台灣歷史閱覽》。台北：五南，2010。

●上課方式：

以《台灣美術史綱》為基礎，每一週的主題包括：

- 社會背景探討
- 紀錄片
- 代表性藝術家／團體作品研究（報告）：口頭報告，印給每位同學一張 A4 綱要。20 分鐘，配合簡報軟體，簡要介紹藝術家生平、創作理念、代表性作品。

另，校外教學根據展覽時間、地點另議。

●作業規範：

【期中報告】

期末報告的摘要，須敘明題目、問題意識、研究方法。字數 5000 字。

報告要求：(1) 依照 MLA 格式寫作。(2) 內容須包括〔但不限〕以下部分：研究動機、研究目的、研究方法、文獻回顧、參考書目。

【期末報告】

10000-12000 字之台灣美術史專題研究論文。

主題範圍：藝術家創作研究、美術史論等。於第 17 週口頭報告，時間為 30 分鐘，10 分鐘 Q&A。當週同時繳交紙本。遲交一天扣 10 分。

報告要求：(1)「問題意識」清楚，切忌資料抄錄、通篇引用；需展現個人觀點。(2) 嚴禁照稿念誦，請面對所有同學以口語報告。違反學術倫理者以零分計。

●成績考核：

1. 上課出席、參與討論（20%）
2. 主題報告（30%）
3. 期中報告、期末報告（50%）