

教師：吳宇棠

課程概述：透過創作實踐，開展研究生對於自己作品形式與創作風格的分析能力，並研討藝術語言與繪畫圖式相關理論，深化個人獨立創作之風格語言與批判性視野。

課程目標：強化研究生獨立思考與自主創作能力，開發創作觀念與發展方向，以型塑獨具的創作面貌。

課程內容：透過風格比較分析、獨立對談、主題導向之研讀討論、實作批評、展覽參訪等方式，協助研究生建立自己的工作體系與創作方法學，開發批判力並拓展自己創作脈絡中的思維地圖。

預定進度：

週次	日期	課程內容	備註
1	2/16	課程簡介與觀念導入	主題：藝術語言
2	2/23	創作風格比較分析 1	報告針對主題與自己原創方向結合的作業草案
3	3/02	創作風格比較分析 2	
4	3/09	實作與理論(文本研讀與探討) 1：藝術語言與風格 A	
5	3/16	實作與理論(文本研讀與探討) 2：藝術語言與風格 B	第一件新作完成
6	3/23	第一件新作風格探討與文獻回顧 1 (word 格式書寫)	
7	3/30	第一件新作風格探討與文獻回顧 2 (word 格式書寫)	
8	4/06	校際活動週停課，課程時數改校外參訪補回	
9	4/13	當代藝術面貌(ppt 與討論)	第二件新作完成
10	4/20	第二件新作討論/創作理念形成、reference 與實踐方法 1	
11	4/27	第二件新作討論/創作理念形成、reference 與實踐方法 2	
12	5/04	實作與理論(文本研讀與探討) 3：風格與圖式 A	
13	5/11	實作與理論(文本研讀與探討) 4：風格與圖式 B	第三件新作完成
14	5/18	第三件新作討論/創作論述與關鍵詞(含書面) 1	
15	5/25	第三件新作討論/創作論述與關鍵詞(含書面) 2	
16	6/01	當代藝術的自由與現實(PPT)	
17	6/08	期末報告 1 (可含第四件新作或草圖)	
18	6/15	期末報告 2 (可含第四件新作或草圖)	

作業：A. 本課程為創作實踐與討論課程，每四週提出一件新作(應達 50 號以上質量)作為期末總評對象，並撰寫相關創作說明繳交 (A4 紙 12 級字一頁)。

B. 期末除三件作品外，另需繳交創作論述期末書面報告一份 (含創作理念、學理或藝術家參照、工作方法、作品說明四部分；A4 紙 12 級字 2000 字以上)。

C. 本學期每位同學應至少自行參觀 6 次以上主題展或個展(期末繳交紀錄與心得)。

評量方式：課堂參與及閱讀報告 30%；作品質量 50%；期末書面報告 20%

缺課每次扣總成績 4 分；不論任何假別，缺課 5 次以上（含第 5 次）者，學期成績以原所得分數之 50% 計算。
遲到與早退，每一節課扣 1.5 分。

課內書目：

Arasse, Daniel. *Histoires de peintures*. Paris: Folio, 2004. (達尼埃爾·阿拉斯。《繪畫史事》。孫凱譯。

北京：北京大學出版社，2007。)

Gombrich, E. H.. *Art and illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation*. London: Phaidon, 1994.

(E. H. 貢布里希。《藝術與錯覺—圖畫再現的心理學研究》。楊成凱、李本正、范景中譯。

南寧：廣西美術出版社，2015。)

Danto, Arthur C.. *What Art is*. New Haven: Yale University Press, 2013. (亞瑟·丹托。《何謂藝術》。夏開豐

譯。北京：商務印書館，2018。)

Meecham, Pam and Julie Sheldon. *Modern Art: A Critical Introduction*. London: Routledge, 2000.

(Pam Meecham and Julie Sheldon 著。《最新現代藝術批判》。王秀滿譯。臺北市：韋伯，2006。)

Wölfflin, Heinrich. *Principles of Art History: The Problem of the development of Style in Later Art*. 7th Ed. Trans.

M. D. Hottinger. New York: Dover Publications, 1950. (沃爾夫林。《繪畫史的基本概念：後期藝術中

的風格發展問題》。潘耀昌譯。北京：北京大學出版社，2011。)

謝東山。《當代藝術批評的疆界》。台北市：帝門藝術教育基金會，1995。

參考書目：

Arnheim, Rudolf. *Art and Visual Perception: a Psychology of the Creative Eye*. 1st Ed. Berkeley: University of

California Press, 1954. (正體版：安海姆。《藝術與視覺心理學》。李長俊譯。臺北：雄獅，1982。簡

體版：魯道夫·阿恩海姆。《藝術與視知覺》。滕守堯、朱疆源譯。成都：四川人民，1998。)

Bryson, Norman. *Vision and Painting: The Logic of the Gaze*. Basingstoke: MacMillan Press, 1983.

(諾曼·布列遜。《視覺與繪畫：注視的邏輯》。郭楊等譯。杭州：浙江攝影出版社，2004。)

---. *Word and Image: French Painting of the Ancien Régime*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

(諾曼·布列遜。《語詞與圖像：舊王朝時期的法國繪畫》。王之光譯。杭州：浙江攝影出版社，

2001。)

Danto, Arthur C.. *After the End of Art: Contemporary Art and the Pale of History*. Princeton: Princeton University

Press, 1998. (亞瑟·丹托。《在藝術終結之後：當代藝術與歷史藩籬》。林雅琪、鄭惠雯譯。臺北

市：麥田，2010。)

課程關鍵詞：視覺藝術創作 visual art creation, 藝術語言 visual language, 圖形圖式 pictorial schemata, 當代藝術 contemporary art, 風格 style