

〈認識藝術〉課程大綱

一一二學年度上學期

課號：11210GEC130102 (通識核心向度三 藝術與文學 核心課程)

上課時間：T7T8T9

上課教室：教育館 313 教室

授課教師：馬孟晶

研究室：教育館 223 分機：42841 E-mail: mcma@mx.nthu.edu.tw

助教：

E-mail：

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、風格的形成與傳承、以及剖析作品的不同角度，以期訓練同學於視覺材料的分析與描述能力。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，以作品表現形式和內容背景脈絡的分析為教學重點。

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，並實際觀察展覽的組織及成形。
5. 期末報告採分組共同討論寫作，並鼓勵盡量以更可表現創意的策展形式呈現。

三、 課程資料：

eeclass 數位學習系統上有課程相關資料及講義，請參閱!!

每周上課 PPT 會上傳到數位平台上，以便參考。

四、 成績考核：

1. 課堂及討論課的出席：10 %

未能出席上課者必須事先向助教請假，且需有**正當理由**。點名 3 次(含)以上未到，平時分數歸零。撰寫展覽參觀或推薦演講之心得將可額外加分。

2. 博物館參觀心得報告：15 %

本學期參觀博物館展覽作品之參觀心得：在展場中選擇一到兩件作品 (未必要是導覽的展覽，希望不是導覽過的作品)，實地觀察、描述、並分析其形式之特點(構圖、色彩、空間、線條、材質等)，考慮其對傳達主題內容之有效性，並作分析，亦可思考與整體展覽的關連。若因故未能參與參觀，也可選擇推薦參觀名單上的展覽撰寫心得。若有其他建議，請先與授課教師討論。如自行隨意選擇寫作對象將不計分。

3. 期中視覺分析與比較報告：20%

在指定範疇(以清大、交大之校園藝術或新竹在地博物館中陳列作品為主，也將加入外地著名作品，約 15-20 件)中任選兩件作品，實地觀察、描述、並分析其形式之特點 (構圖、色彩、空間、線條、材質等)，考慮其對傳達主題內容之有效性，並作一比較。詳細規定與指定作品清單將在期中公布，如欲寫作非公告作品之比較分析，請務必事先與教師商議確認，否則可能無法計分。

4. 筆試：15 %

以上課討論過的主要作品為範圍，由同學進行分析比較。

5. 期末報告：40%

視修課人數分組，共同製作期末報告或策展手冊。

- (1) 口頭報告(20%)
- (2) 書面報告(20%)。

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報告的練習作為考核的重點。鼓勵自行參觀推薦的展覽並寫作心得。可以加平常分數。
3. 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。目前防抄襲軟體非常完善，請勿存僥倖心理。
4. 生成式人工智慧倫理聲明: 禁止使用
因本課程內容在生成式人工智慧程式中尚有許多錯誤，授課教師認為此課程中不宜使用生成式人工智慧。根據本校規範，修讀本課程之學生不得繳交使用生成式人工智慧所產出之作業，報告，或個人心得。凡修讀之學生，即視同同意以上倫理聲明。
5. 請依照規定的時間繳交作業，凡遲交者皆會扣分。
6. 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。
7. 作業必須自行觀察分析，並有一次校外參觀活動，請盡量配合。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。
8. 本課程上課時數約等於十六周，將提供期末報告額外進行小組指導之時數。

五、 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

第三週 平面媒體：繪畫、素描與版畫

第四週 從平面到雕塑

第五週 空間中的藝術：從雕塑到建築

預計本周末至台北參觀博物館展覽

第六週 建築

第七週 建築 II

(二) 題材內容的表現

第八週 像不像有關係？藝術再現與真實人生

第九週 敘事 I

第十週 敘事 II 與抒情

第十一週 裝飾、象徵、想像

第十二週 筆試

第十三週 期中周末參觀博物館，本週不上課，請好好準備期末報告

(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

五、參考書目：

(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。

尼可拉·皮克寧，《博物館策展人工作指南：認識、管理與展示物件》，台北市：藝術家庭出版社，2022。

(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、曾琦、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。

賴毓芝主編，《物見：48 位物件的閱讀者，與他們所見的世界》，台北：遠足文化，2022。