

〈認識藝術〉課程大綱

一一二學年度下學期

課號：11220GEC130100（通識核心向度三 藝術與文學 核心課程）

上課時間：RnR5R6

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：許振霖

E-mail: hiichingling@hotmail.com

課程資料：eclass 數位學習系統上有課程相關資料及講義，請時時參閱!!

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、以及風格的形成與傳承，以期訓練同學對於視覺材料的分析與描述的能力。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. 另闢小組討論課時間，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。
5. 期末報告採分組共同討論寫作，並鼓勵盡量參考期中參觀展覽的經驗，以更可表現創意的策展形式呈現進行。

三、課程資料：

1. ecclass 數位學習系統上有課程相關資料及講義，請參閱!!
2. 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以定式請假單向助教請假，且需有正當理由。點名 3 次(含)以上未到，平時分數歸零。
2. 隨堂作業：10%
上課將擇兩堂之最後時間，請同學撰寫課上提及兩件作品之分析比較，以作為期中期末作業能力之培養訓練。無需事先準備或記誦，只要專心聽講應能輕鬆寫出答案。
3. 博物館參觀心得報告：20% (約 1000-1200 字)
本學期參觀台北故宮博物院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，盡量不是導覽過的作品)，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，並作視覺分析，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。
4. 期中視覺分析報告：20% (1500-2000 字)
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。詳細規定將在期中公布。
5. 期末報告：40%
視修課人數，自行覓得 6- 7 人為一組，共同製作期末報告或策展手冊，全班共 8 組。每組必須包括至少兩個學院及兩種性別。若無法自行覓得五位組員，助教也將會協助完成分組。詳細規定會於期中宣布。
 - (1) 口頭報告(20%)：各組由課程大綱末所附建議方向中擇一感興趣的題目或策展主題，於最後兩週作 25-30 分鐘的課堂口頭報告，每次四組。
 - (2) 書面報告(20%)：15 頁以上(必須包含參考書目或網站、分工表與組員心得等，圖版頁數另計)，最晚需於最後一天上課上傳。

(加分機制: 聆聽課堂演講或參觀相關推薦展覽後，可以撰寫約一頁之心得報告，每篇可為期中報告增加 1-4 分，最多 5 篇。)

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。期末考試則是幫助同學綜合整理及回顧之前所學習的內容，也練習比較作品。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。本課程也不接受生成式人工智慧撰寫之報告。**
3. **請依照規定的時間繳交作業，凡遲交者皆會扣分。**
4. **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。**
5. 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。
6. 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。

五、 教學進度：

參考資料均將上傳到數位平台以供下載。

第一週 2/22 課程介紹與說明

(一) 形式要素與媒材特性

第二週 2/29 視覺形式的語言和構成

⊕討論課 1 (主題：視覺形式的語言)

第三週 3/7 平面媒體：繪畫、素描與版畫

⊕討論課 2 (主題：構圖)

第四週 3/14 平面媒體 II

⊕第三堂為討論課 3 (主題：繪畫)

第五週 3/21 雕塑

⊕討論課 4 (主題：雕塑)

第六週 3/28 建築 I

第七週 4/4 校際活動周停課一次

第八週 4/11 建築 II

⊕討論課 5 (主題：建築)

預計本週六至台北參觀故宮博物院展覽

(二) 題材內容的表現

第九週 4/18 像不像有關係？藝術再現與真實人生

⊕討論課 6 (主題：如何呈現真實人生所見)

第十週 4/25 敘事

第十一週 5/2 **期中周末參觀博物館，本週不上課，請好好準備報告**

第十二週 5/9 抒情、象徵、想像、裝飾

第十三週 5/16 特邀策展人演講

(三) 傳統之建立與延續

第十四週 5/23 圖像的複製、延續與重詮

第十五週 5/30 期末報告 I

第十六週 6/6 期末報告 II

六、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。

傅朝卿，《台灣建築文化史》，臺南市：台灣建築史學會，2019。

漢寶德，《認識建築》，臺北：藝術家，2007。

(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、曾培、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。

<認識藝術> 期末報告建議題目：

- (1) 個別或不同創作者對於一個地點(如新竹、淡水、臺北城、蘇州、西湖、巴黎街景、紐約市)的描繪或呈現；
- (2) 不同創作者對於一個文學或神話題材(如聖經故事、希臘神話、三國、赤壁、鍾馗、佛教故事、民間故事)的詮釋；
- (3) 某種民俗工藝(如布袋戲、傀儡、剪黏、交趾陶、剪紙)；或建築的製作技術、工藝發展、地域特色、與作品之意義；
- (4) 探討一個曾在臺灣創作之藝術家(畫家如張大千、廖繼春、席德進、劉其偉、李澤藩、陳其寬；雕刻家如楊英風、朱銘、李松林；建築師如李祖原、姚仁喜、王大閎、伊東豐雄、丹下健三、安藤忠雄)的背景訓練、作品特色、與發展歷程(亦可縮小範圍到他所創作之某類型或題材之作品)；
- (5) 討論桃園縣大溪、台北縣三峽、新竹縣湖口、彰化縣鹿港、或台北市迪化街等老街；或如鹿港龍山寺、新竹車站、淡水紅毛城等重要古蹟建物之歷史特色、藝術風格、製作手法、古蹟保存或再利用等相關問題；
- (6) 以特定主題或議題創作的作品之風格分析與內容解讀；可以是性別、事件、戰爭、時代風格等。
- (7) 策展主題可選擇以上之可能性，也可以呈現更為概念性的題材。詳情請參見期中之說明。

此前題目列舉：

一般：埃及豔后／維納斯／邱比特與賽姬／耶穌受難像／大衛像／

東西方帝王肖像比較／民初西方文化影響下的中臺自畫像／魅力之都：紐約

丹下健三／楊英風／朱銘／貝聿銘／李祖原／萊特／王大閎的藝術發展

台灣玻璃與陶瓷工藝之比較／飛簷走壁：台灣交趾陶與剪黏／戰爭藝術：主戰或反戰

／台北、新竹、集集之火車站建築比較／台灣教堂建築之比較／

大溪、三峽、湖口老街之比較／台灣北中南三地車站建築之比較／香料、薔薇與太陽：

台灣殖民期象徵權力的建築／千年智慧，現代詮釋：清代、日據、與現代佛寺

建築之比較／太陽旗下的新竹城：新竹市日治時期建築巡禮

策展：萬紫千紅：300 年前的故宮館長／人與環境共舞／Women：我們、妳們、她們

／Women in Art: 不同性別視角下的”她”／艾雪的藝術／藝術與技術的互動／二戰

的藝術／疫情下的藝術

(部分範本將提供給同學參考。本課程並非藝術史專業性課程，以選擇可親見的作品為優先，也較能自己學到東西；並希望多多參考有深入分析的書籍，而非只從網路上搜尋意見，來源也應慎選。)

心得筆記撰寫規定

目標：

認識藝術課程著重於練習實際觀察作品，以及用口語和文字將所見所思表達出來。除了上課時的討論和視覺觀察分析之外，若撰寫心得筆記將可加分。

活動：

本學期中將安排一次於周六參觀博物館的展覽。博物館參觀將可提供面對作品導覽的第一手經驗，對寫作期中心得與學習分析藝術作品會更有幫助。未能參觀並不扣分，但若出席可獲加平常分數。

自行參觀展覽：

除集體參觀展覽並由老師安排導覽之外，為鼓勵同學自行參觀展覽，將公告北中南各地美術館之最新展覽訊息於數位學習平台上，並定期更新。同學可從下列範疇中選取展覽自行前往參觀並撰寫心得。

- 一、校內或交大之藝術中心的展覽。
- 二、展覽資訊中建議觀賞的展覽。

心得報告之撰寫方式：

字數不必求多，內容精要切題更佳。視深入程度每篇可加平常分數 0.5-3 分，以繳交五篇為上限。可討論對於整體展覽之結構或內容等的心得和看法。請勿只是抄襲整理網站或其他來源之介紹，必須有**個人心得**才可計為一次。

紙本的參觀心得可隨時繳交給助教，助教將隨時批閱與回覆是否計入平常加分。如未獲回應請主動向助教確認。繳交之最後期限為 5 月 25 日上課。

請注意：

請**絕對不要抄襲**網站或圖錄等既有文字。我們想看到的未必是整理好的成熟知識，而是同學在仔細觀察與思考之後的真誠想法，至少必須將既有知識加以消化整理，化為自己的文字。

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。