

人文與藝術創作

藝設創作組二年級

學分數：2 時間：週四 5、6 節 教室：8201

授課教師：梁莉苓 /E-mail: liling_liang@mx.nthu.edu.tw

一、課程概述

本課程關注學生能擁有「人文素養」，引導學生將創作思維由「自我」擴及關乎「他者」的公共議題層面探討；且將當下後疫情的時代命題導入教學。此外，著重認識在地人文，參訪位處新竹市的李澤藩美術館等藝術展演空間。

二、教學進度

週次		課程內容	備註
1	2/22	課程介紹	• 選小老師
2	2/29	藝術與時代：後疫情的創作探索	• 報告分組
3	3/7		
4	3/14	在地人文藝術校外參訪	• 調課至3/16(六)下午 13:50~15:50
5	3/21	由「自我」出發的創作(一)： 狹義自畫像	
6	3/28		
7	4/4	民族掃墓節 / 兒童節放假	
8	4/11	由「自我」出發的創作(二)： 廣義自畫像	• 期中報告繳交
9	4/18		
10	4/25	由「他者」出發的創作(一)： 政治與社會	
11	5/2		
12	5/9	由「他者」出發的創作(二)： 社區與環境	
13	5/16		
14	5/23		
15	5/30	期末創作報告	
16	6/6		
以上進度會依課程推進狀況			

三、成績評量

(一) 作業評量(80%)

1. 期中報告：「後疫情時代的創作探索」分組報告。
2. 期末個人創作與報告：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) 上課參與和其他隨堂表現 (20%)

(三) 其它：

1. 達(含)總課程三分之一一次未到課，學期成績不及格。
2. 本課程原則上不接受使用生成式人工智慧所產出作業，除與作業主題相關，且須在作業中註明運用的部分與方式。若經查核發現違反上述規定，教師有權重新評分或不予計分。選讀本課程之學生，在選課同時視為同意以上倫理聲明。

四、參考書籍

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。《兩個芙烈達·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。

Sarah Bakewell著，吳瑪悌等譯。《人文主義的追尋：人文主義七百年來的自由思考、探究和希望》，臺北市：遠流，2004。

Suzanne Lacy 編，陳衍秀譯。《量繪形貌：新類型公共藝術》，臺北市：商周出版，2023。

《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。

課程關鍵字：人文藝術(Arts and Humanities)、當代藝術(Contemporary art)、
自我(Self)、他者(the other)、創作實踐(Creative practice)