

國立清華大學藝術與設計學系 112 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)

●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	2/19	課程說明	
2	2/26	新美術的追求：日治時期第一波西化 ——殖民者的觀看與認同	
3	3/4	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	
4	3/11	前衛精神：1950 年代第二波西化	
5	3/18	輕與重的對話：1970 年代以降台灣水墨發展	
6	3/25	——本土化定位的思考	
7	4/1	【期末報告綱要報告】期中口頭發表	繳交紙本摘要
8	4/8	世界來自一個「有」：1980 年代第三波西化	
9	4/15	主體的想像：1990 年代在地化與國際化的辯論	
10	4/22	她者的凝視：女性藝術家的話語、祖靈的召喚： 原住民藝術	
11	4/29	【校外教學】	時間、地點另議
12	5/6	奔赴烏托邦：全球化之下的權力與支配	
13	5/13	流動的框架：日常生活與藝術的界線	
14	5/20	新土地倫理、國家政策、藝術節慶與地方創生	
15	5/27		
16	6/3	【期末呈現】期末口頭發表	繳交期末報告

●每週教材與閱讀內容

Week 2

- 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。
- 賴明珠，〈日治時期官民共構的「新美術」〉，收入林振莖主編，《共構記憶：臺府展中的臺灣美術史建構》。台中：國立台灣美術館，2022，頁 12-39。
- 邱琳婷，〈何以「經典」？臺、府展作品中的重層跨域〉，收入林振莖主編，《共構記憶：臺府展中的臺灣美術史建構》。台中：國立台灣美術館，2022，頁 40-63。
- 白適銘，〈臺灣美術展覽小史——兼論「國民美意識」之形塑〉，收入林振莖主編，《展覽與時代：藝術展覽研究與臺灣藝術史》。台中：國立台灣美術館，2020，頁 37-58。

Week 3

- 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。
- 謝世英，〈日治臺灣美術地方色彩與東洋文化主體性〉，收入林振莖主編，《共構記憶：臺府展中的臺灣美術史建構》。台中：國立台灣美術館，2022，頁 64-93。
- 孫淳美，〈誰的主體性？——臺府展(1927-1943)「地方色彩」的隱喻與誤讀〉，收入林振莖主編，《共構記憶：臺府展中的臺灣美術史建構》。台中：國立台灣美術館，2022，頁 124-145。
- 賴明珠，〈時空交錯的凝視〉，收入蔡昭儀主編，《日殖時期現代文藝的共時與差異論壇專輯》。台中：國立台灣美術館，2020，頁 16-26。
- 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。(第一章、第二章)

Week 4

- 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。
- 吳孟晉，〈李仲生的「超現實主義」〉，收入蔡昭儀主編，《日殖時期現代文藝的共時與差異論壇專輯》。台中：國立台灣美術館，2020，頁 35-46。

Week 5-6

- 《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 8

- 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>
- 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。
- 王品驊，〈從空間生產到場所精神——1980 年代以來臺灣現代抽象在地轉譯的美學實踐〉，收入林振莖主編，《前沿與邊緣：1980 年代臺灣藝術當代性探討》。台中：國立台灣美術館，2022，頁 10-35。
- 張晴文，〈SOCA 現代藝術工作室與臺灣當代藝術的興發時刻〉，收入林振莖主編，《前沿與邊緣：1980 年代臺灣藝術當代性探討》。台中：國立台灣美術館，2022，頁 62-93。
- 許遠達，〈源起與差異——談臺灣 80 年代「境」與「物」的藝術〉，收入林振莖主編，《前沿與邊緣：1980 年代臺灣藝術當代性探討》。台中：國立台灣美術館，2022，頁 94-123。
- 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〉，收入林振莖主編，《展覽與時代：藝術展覽研究與臺灣藝術史》。台中：國立台灣美術館，2020，頁 187-206。

Week 9

- 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。
- 盛鎧編著,《臺灣美術團體發展史料彙編 4:1991年後美術團體(1991~2018)》。台中:國立台灣美術館,2019。

Week 10

- 夏曉鵬,〈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。
- 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
- 陳譽仁,〈臺灣原住民的現代藝術與其後——從1970年代到2000年〉,收入林振莖主編,《前沿與邊緣:1980年代臺灣藝術當代性探討》。台中:國立台灣美術館,2022,頁204-237。

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)
- 郭昭蘭,〈主體與檔案熱——關於檔案與視覺性的思考〉,收入蔡昭儀主編,《機制·移行·內外——重建臺灣藝術史學術研討會論文集》,台中:國立台灣美術館,2019,頁176-191。

Week 13

- Suzanne Lacy,《量繪形貌——新類型公共藝術》,吳瑪悒等譯。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)
- 吳瑪悒等,《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》,吳瑪悒等譯。台北:遠流出版,2006。(原書出版於2004年)
- 吳瑪悒主編,《藝術與公共領域:藝術進入社區》。台北:遠流出版,2007。

Week 14-15

- 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。
- 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。
- 黃海鳴,〈可遇不可求的共振機會?——談藝術介入空間啟動複雜關係與改變〉,收入林振莖主編,《展覽與時代:藝術展覽研究與臺灣藝術史》。台中:國立台灣美術館,2020,頁277-310。
- 董維琇,〈臺灣環境美學復興:社會參與式藝術實踐與地方藝術祭的啟示〉,《藝術評論》,43期(2022.7),頁219-254。
- 董維琇,〈藝動主義在台灣:從行動主義走向環境主義的藝術實踐〉,《高雄師大學報》,52期(2022.6),頁1-17。
- 鄭芳婷,〈臺灣轉型正義策展的當代激進性:以促轉會對話展、人權藝術季及推廣企劃示範展為例〉,《清華藝術學報》,3期(2021.12),頁93-112。
- 陳翠蓮,〈臺灣政治史研究的新趨勢——從抵抗權力到解構權力〉,《漢學研究通訊》,28:4(2009.11),頁1-9。

●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 16 週口頭報告，時間為 30 分鐘，10 分鐘 Q&A。

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。(3) 報告當日同時繳交紙本。遲交一天扣 10 分，不接受遲交 3 以上之作業。

●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%）

●生成式人工智慧倫理聲明

經仔細考量後，本課程授課教師認為不宜於此門課程當中使用生成式人工智慧於課堂學習當中。因本課程的內容於生成式 AI 中尚有諸多錯誤，且容易影響學生對基礎核心知識之判讀。

根據本校公布之佈的「大學教育場域 AI 協作、共學與素養培養指引」，本門課程採取禁止使用，以下為相關的監管機制。修讀本門課程之學生應注意本門課不得繳交使用生成式人工智慧所產出的作業、報告或個人心得。若經查核發現，教師、學校或相關單位有權重新針對作業或報告重新評分或不予計分。

修讀本課程之學生於選課時視為同意以上倫理聲明。