

藝術與人文專題研究

藝設創作組研究所二年級/實施 16 週彈性週數教學

學分數：3 時間：星期四、89a 節 教室：南大 8313

授課教師：彭佳慧 /E-mail: ssyes6@gmail.com

一、課程概述

本課程所關注的藝術，將從人文認知的角度切入，並檢討視覺藝術創作，進而深入探討藝術相關的人文關懷與理念。試圖在後疫情時代的文化語境中，尋找自我在藝術性思考的立足點，反思真實與虛擬間的共構可能性？人類如何與數位視覺文化將共同生活？藝術的定義與再現如何變化？

二、教學進度

週次	內容	說明
1	課程導論	
2	專題研討 I：人文藝術	當代藝術展演校外參訪一次，採自主參觀，並於相關主題之課堂上討論展覽理念與內容。
3	一、以「人」為中心的世界 / 藝術觀	
4	二、美學、品味與意識形態	
5	三、文化與性別美學	
6	專題研討 II：視覺文化研究	
7	一、觀看的方式	
8	二、視覺文本再現與意義	
9	三、影像的（數位）思考	
10	期中專題大綱報告	
11	專題研討 III：以藝術之名	
12	一、後現代與日常文化-跨藝術的互文	
13	二、當代藝術展演機制-論述與作品的互文	
14	三、視覺文化的全球流動-雙年展現象	
15	四、後人類時代的藝術語境	
16	專題報告與研討/期末報告	

三、成績評量

(一) 表現評量 (80%)：報告以 A4 橫式繕打，繳交紙本。

(1) 期中專題大綱報告：佔 30%。

(2) 專題報告與研討/期末報告：佔 50%。

(二) 上課參與 (20%)

(1) 上課出席率。

(2) 課堂參與討論程度，包含參與課程議題、主動討論與發問。

(三) 其它：曠課達 1/3，課程成績不予通過。

四、參考書籍

史書美，《視覺與認同：跨太平洋華語語系表述·呈現》(台北：聯經，2013)。

吳莉君 譯，《觀看的方式》(台北：麥田，2010)。譯自 John Berger, *Ways of Seeing*.

林薇 譯，《給眼球世代的觀看指南》(台北：行人文化實驗室，2016)。譯自

Nicholas Mirzoeff, *How to See the World: An Introduction to Images, from Self-Portraits to Selfies, Maps to Movies, and More*.

高千惠，《藝術，以 XX 之名》(台北：典藏藝術家庭，2009)。

許綺玲 譯，《明室攝影札記》(台北：台灣攝影工作室，1997)。譯自 Roland

Barthes, *La Chambre Claire*.

陳品秀 譯，《觀看的實踐：給所有影像世代的視覺文化導論》(台北：臉

譜，城邦文化，2009)。譯自 Marita Sturken & Lisa Cartwright, *Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture*.

陳耀成 譯，《旁觀他人之痛苦》(台北：麥田，2010)。譯自 Susan Sontag,

Regarding the Pain of Others.

黃建宏 譯，《影像的宿命》(台北：典藏，2011)。譯自 Jacques Rancière, *Le*

Destin Des Images. 蔡淑玲、林德祐 譯，《未定之圖：觀空間》(台北：漫遊

者，2017)。譯自 Alain Milon, *Cartes Incertaines: Regard Critique sur l'espace*.

曾曬淑 編，《藝術與認同》(台北：南天，2006)。

黃宛瑜 譯，《他方，在此處：遷居、逃難與邊界記事》。(台北：田園城市，

2013)。譯自 Trinh T. Minh-ha(鄭明河), *Elsewhere, Within Here:*

Immigration, Refugeeism and the Boundary Event.

黃燦然 譯，《論攝影》(台北：麥田，2010)。譯自 Susan Sontag, *On*

Photography.

劉紀蕙 編，《文化的視覺系統 II：日常生活與大眾生活》。(台北：麥田，2006)。

賴淑芳、李偉柏 譯，《後人類時代：虛擬身體的多重想像和建構》（台北：時報，2018）。譯自 N. Katherine Hayles, *How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics*.

課程關鍵字：人文藝術、視覺文化、美學、再現、身分認同