

國立嘉義大學103學年度第2學期教學大綱

課程代碼	10323740027	上課學制	大學部
課程名稱	藝術理論名著導讀 Selected Readings in Art Theories	授課教師 (師資來源)	何文玲(藝術系)
學分(時數)	2.0 (2.0)	上課班級	藝術系4年甲班
先修科目		必選修別	選修
上課地點	新藝樓 B04-403	授課語言	國語
證照關係	無	晤談時間	星期3第1節~第2節, 地點:B04-402 星期4第1節~第2節, 地點:B04-402
課程大綱網址	https://web085004.adm.ncyu.edu.tw/Syllabus/Syllabus_Rpt.aspx?CrsCode=10323740027		
備註	本課程之教學主題、內容或活動是否與性別平等議題有相關之處：否		

◎系所教育目標：

本學系著重藉由有效之課程與教學，增進學生之藝術創作與藝術理論之能力，同時強調傳統藝術媒材與電腦科技藝術之均衡，以及藝術創作與藝術理論之統整。未來本系將加強藝術教育、視覺藝術及數位藝術與設計之研究與推廣，同時積極籌設設計藝術中心之成立。

◎核心能力

關聯性

1.深化學生視覺藝術理論之基礎能力	關聯性最強
2.提升學生中西美術史之基本知能	關聯性稍弱
3.加強學生中西繪畫之表現能力	關聯性中等
4.拓展學生版畫及立體造型之實做能力	關聯性中等
5.培養學生數位藝術及設計之創作能力	關聯性中等
6.增進學生視覺藝術教育素養之提昇	關聯性稍弱
7.增進學生藝術與視覺文化之理論基礎	關聯性稍強
8.培養學生藝術行政之專業知能	關聯性稍弱

◎本學科內容概述：

指導學生首先了解現代主義、與後現代主義相關之藝術理論，包含藝術終結問題、康德與黑格爾美學、形而上藝術觀、現象學、精神分析與無意識理論、反藝術反美學、符號學、女性主義等相關藝術理論。

◎本學科教學內容大綱：

1.藝術終結相關論題。2.康德與黑格爾之藝術理論。3.形式主義美學觀。4.形而上藝術觀。5.現象學與藝術。6.無意識理論。7.反藝術反美學。8.馬克斯藝術觀。9.阿多諾藝術觀。10.班雅明與藝術救贖。11.批判理論。12.精神分析與藝術。13.符號學理論。

◎本學科學習目標：

- 1.能瞭解現代主義相關之藝術理論
- 2.能瞭解後現代主義與批判理論
- 3.能瞭解後現代主義重要學者之藝術理論

◎教學進度：

週次	主題	教學內容	教學方法
01 02/26	課程與評量說明	藝術理論選讀書籍與文章介紹	講授、討論。
02 03/05	藝術終結相關論題	談現代藝術的吊詭性。 藝術終結問題與理論思考。 黑格爾藝術衰亡之反思。	問題教學法、口頭報告、講授、討論。
03 03/12	康德藝術理論	美學的詮釋學。 康德品味理論。 康德的藝術論及其影響。	問題教學法、口頭報告、講授、討論。

04 03/19	形式主義美學觀 形而上藝術觀	藝術的自主化：談格林伯格美學觀。 格林伯格之後的藝術理論與批評。 謝林美學-形而上的藝術觀。	問題教學法、口頭 報告、講授、討 論。
05 03/26	符號學理論	蘇珊桑塔格的藝術理論。 蘇珊朗格的符號學美學。 現象學理的兩種美學觀。	問題教學法、口頭 報告、講授、討 論。
06 04/02	現象學與藝術	迎向俗化與醒世的世紀-後印象主義的現代性 特徵。 塞尙的繪畫美學。	問題教學法、口頭 報告、講授、討 論。
07 04/09	反藝術反美學	杜象的藝術觀。 系譜危機與認同-多納庫斯比的現代藝術理 論。 阿多諾論現代藝術的非同一特徵。 阿多諾對現代主義的辯護。	問題教學法、口頭 報告、講授、討 論。
08 04/16	後現代主義之觀點 馬克斯藝術觀	馬克斯實踐美學中的藝術觀。 馬克思主義與藝術體制。 法蘭克福美學主軸 阿多諾。 複製技術與現代藝術的融合。	問題教學法、口頭 報告、講授、討 論。
09 04/23	阿多諾藝術觀	阿多諾的藝術形象與言語詮釋。 阿多諾美學理論中的藝術批判。 阿多諾的反思批判精神。 阿多諾的自然美觀。	問題教學法、口頭 報告、講授、討 論。
10 04/30	班雅明與藝術救贖	班雅明阿多諾論批判與拯救。 海德格的藝術拯救。 身體在世-傅柯與布爾狄厄身體觀和施為者之 對比。 身體感與時間性。	問題教學法、口頭 報告、講授、討 論。
11 05/07	批判理論	哈伯瑪斯的批判理論。 迦達墨爾的審美批判意識。	問題教學法、口頭 報告、講授、討 論。
12 05/14	無意識理論	榮格藝術觀上&下。 拉康哲學的無意識概念。 無意識的移置從佛洛伊德到拉康。	問題教學法、口頭 報告、講授、討 論。
13 05/21	精神分析與藝術	德希達與精神分析。 德希達哲學中的隱喻。 從棄存揚升到延異。 從傅柯的自我觀照到德希達的悅納異己。	問題教學法、口頭 報告、講授、討 論。
14 05/28	後現代主義的非理性問 題	尼采與傅柯的觀點。 尼采的藝術哲學。 傅柯論權力與主體。	問題教學法、口頭 報告、講授、討 論。
15 06/04	自身與他者	主體他者與正義。 他者的語言與存在。 傅柯的關懷自身與他者的關係。	問題教學法、口頭 報告。
16 06/11	鏡像理論	無限的他者-李維史陀。 拉康的鏡像理論。 實在界想像界象徵界。	問題教學法、口頭 報告、講授、討 論。
17 06/18	女性主義與藝術理論	女性主義理論與辯證。 女性主義視覺藝術再現的終極矛盾。	口頭報告、講授、 討論。
18 06/25	報告問題討論	期末報告	作業/習題演練、 討論。

◎課程要求：

1. 學生能於課前閱讀教師指定範圍，課堂報告內容之重點整理與提出討論問題，並於課堂討論中分享個人觀點。
2. 期末報告要求：學生於須選讀課程內容所列之藝術理論主題，擇一作深入探討，於結論中寫出個人評析與心得，並須列舉參考書目。

◎成績考核

課堂參與討論20%：包含出席與上課表現

書面報告30%：期末研究報告

口頭報告30%：事先閱讀指定內容並事先整理重點於課堂發表

作業/習題演練20%：重點整理筆記

◎參考書目與學習資源

五、參考書目：

1. Smith, P. & Wilde, C. (Eds). (2007). A companion to art theory. Wiley-Blackwell.
2. 朱立元（主編）（2009）。西方美學思想史。上海：上海人民出版社。
3. (德) 伽達默爾 [等]（2004）。德法之爭：伽達默爾與德里達的對話。同濟大學出版社
4. (意) 魯伊吉·博格里奧羅（2005）。形而上學。黑龍江人民出版社。
5. (古希臘) 亞里士多德（2005）。形而上學。上海人民出版社。
6. 朱剛（2006）。本原與延異：德里達對本原形而上學的解構。上海人民出版社
7. 尚杰（2006）。精神的分裂：與老年德里達談話。同濟大學出版社
8. 宗白華（2006）。西方美學名著選譯。安徽教育出版社。
9. 萊維-斯特勞斯（2003）。列維-斯特勞斯的美學觀。天津人民出版社。
10. (美) 舒斯特曼（2007）。生活即審美：審美經驗和生活藝術。北京大學出版社。
11. 理查德·沃林（2008）。瓦爾特·本雅明：救贖美學。江蘇人民出版社。
12. (美) 阿瑟·C. 丹托（2007）。藝術的終結之后：當代藝術與歷史的界限。江蘇人民出版社。
13. 達·芬奇（2003）。達·芬奇論繪畫。廣西師範大學出版社
14. 朱立元（2006）。現代西方美學二十講。武漢出版社。
15. 周憲（2004）。20世紀西方美學。高等教育出版社
16. 林淑琴（譯）。藝間錄：六、七零年代藝術對話。台北市：遠流。
17. 王元貞（譯）。藝間錄：八零年代早期藝術對話。台北市：遠流。
18. 教師自編教材

1.請尊重智慧財產權觀念及不得非法影印。

2.請重視性別平等教育之重要性，在各項學生集會場合、輔導及教學過程中，隨時向學生宣導正確的性別平等觀念，並關心班上學生感情及生活事項，隨時予以適當的輔導，建立學生正確的性別平等意識。