

國立嘉義大學101學年度第2學期教學大綱

課程代碼	10123740035	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2第5節~第6節, 地點:B04-402 星期3第3節~第4節, 地點:B04-402
教師信箱	hwl@mail.ncyu.edu.tw	備註	

一、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。

二、核心能力

關聯性

(Space)

(Space)

三、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。

四、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。

五、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

六、教學進度：

日期	主題	教學內容	教學方法
第01週 02/20	課程與評量說明	藝術理論選讀書籍與文章介紹	講授、討論。
第02週 02/27	藝術終結相關論題	談現代藝術的弔詭性。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。
第03週 03/06	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。
第04週	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-	問題教學法、口頭報告、講授、

03/13		形而上的藝術觀。	討論。
第05週 03/20	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。塞尚的繪畫美學。現象學理的兩種美學觀。	問題教學法、口頭報告、講授、討論。
第06週 03/27	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。
第07週 04/03	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。
第08週 04/10	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。
第09週 04/17	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。
第10週 04/24	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。
第11週 05/01	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。
第12週 05/08	尼采與傅柯	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。
第13週 05/15	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、講授、討論。
第14週 05/22	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。
第15週 05/29	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。	問題教學法、口頭報告。
第16週 06/05	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。
第17週 06/12	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。
第18週 06/19	報告問題討論	期末報告	作業/習題演練。

七、課程要求：

學生能於課前閱讀教師指定範圍，並於課堂討論中提出個人觀點。
期末報告要求：學生必須選讀課程內容所列之藝術理論主題，擇一作深入探討，並於結論中寫出個人評析與心得。

八、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

九、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）。*藝聞錄：六、七零年代藝術對話*。台北市：遠流。
17. 王元貞（譯）。*藝聞錄：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。