

國立嘉義大學102學年度第1學期教學大綱

課程代碼	10212740002	上課學制	研究所碩士班
課程名稱	現代與當代美術論題 Issues in Modern & Contemporary Art	授課教師 (師資來源)	劉豐榮(藝術系)
學分(時數)	2.0 (2.0)	上課班級	藝術系碩班理論組1年甲班
先修科目		必選修別	選修
上課地點	美術館 L208	授課語言	英文
證照關係	none	晤談時間	星期2第3節~第4節, 地點:L204 星期4第3節~第4節, 地點:L204
課程大綱網址	https://web085004.adm.ncyu.edu.tw/Syllabus/Syllabus_Rpt.aspx?CrsCode=10212740002		
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：

本碩士班旨在增進學生進階之藝術創作、設計、藝術教育與藝術理論之能力，同時強調傳統藝術媒材與電腦科技之互補，以及藝術創作與藝術理論之統整。未來將加強數位藝術與設計、文創產業、藝術教育之研究與推廣，以提昇學生升學與就業之競爭力。其教育目標分述如下：

- (一) 增進進階視覺藝術創作專業能力
- (二) 提昇進階數位藝術與設計專業知能
- (三) 奠定進階視覺藝術教育與行政專業素養
- (四) 建立進階視覺藝術理論專業知能

◎核心能力

◎核心能力	關聯性
1.進階中西繪畫之創作能力	關聯性稍強
2.進階版畫及立體造型之創作能力	關聯性稍強
3.進階數位藝術之創作能力	關聯性稍強
4.進階數位設計之能力	關聯性稍強
5.進階視覺藝術教育之知能	關聯性稍強
6.進階藝術行政之專業知能	關聯性稍強
7.進階視覺藝術理論、美學之專業知能	關聯性最強
8.進階藝術史與藝術批評之專業知能	關聯性最強

◎本學科內容概述：

This course is to help students to learn the core knowledge and to deal with the related issues of modern and contemporary art. Based on the knowledge, students are expected to do research or apply their learning to art production. (此科目旨在協助學生學習現代與當代藝術相關論題之核心知識，且加以探討，同時期望學生基於這些知識進行研究，且應用於藝術創作之學習中。)

◎本學科教學內容大綱：

1. Issues of modern art: Impressionism, Neo-impressionism, and Postimpressionism; (現代藝術論題：印象派新印象派後印象派)；2. Issues of modern art: Symbolism, Fauvism, and Expressionism (現代藝術論題：象徵主義野獸派表現主義)；3. Issues of modern art: Cubism, and Futurism (現代藝術論題：立體派未來派)；4. Issues of modern art: Neo-plasticism and constructivism (現代藝術論題：新造形與構成主義)；5. Issues of modern art: Dada, Surrealism, and Scuola Metafisica (現代藝術論題：達達、超現實、形上繪畫)；6. Issues of contemporary art (當代藝術論題)；7. Comparison between modern and postmodern art and culture (現代與後現代藝術與文化之比較)；8. Eastern philosophy and aesthetics in modern and contemporary art (現代與當代藝術中東方哲學與美學)；9. Issues of the modern and contemporary art of Taiwan (台灣現代與當代藝術論題)

◎本學科學習目標：

1. to explore the theories and styles of modern art (探討現代藝術之理論與風格)
2. to explore the theories and styles of of contemporary art (探討當代藝術之理論與風格)
3. to compare modern and postmodern art and culture (比較現代與後現代藝術與文化)
4. to analyze Eastern philosophy and aesthetics in modern and contemporary art (分析現代與當代藝術中之東方哲學與美學)
5. to explore the modern and contemporary art of Taiwan (探討現代與當代台灣藝術)

◎教學進度：

Week	主題	教學內容	教學方法
01 09/19	Introduction to this course modern art (I)– Impressionism (1) (課程導論；現代藝術1,印象派1)	Introduction ; Theories and styles of Manet, Monet(1) (課程導論；Manet, Monet之理論與風格)	講授、討論。
02 09/26	modern art (I) – Impressionism(2)) (現代藝術1,印象派2)	Theories and styles of Renoir,Degas,Toulouse-Lautrec) (Renoir,Degas,Toulouse-Lautrec之理論與風格)	講授、討論。
03 10/03	modern art(II) – Neo- impressionism)) (現代藝術2,新印象派)	Theories and styles of Seurat (Seurat之理論與風格)	口頭報告、講授、討論。
04 10/10	modern art (III)– Postimpressionism (1) (現代藝術3,後印象派1)	Theories and styles of Cezanne (Seurat之理論與風格)	口頭報告、講授、討論。
05 10/17	modern art (IV)– Postimpressionism(2) (現代藝術4,後印象派2)	Theories and styles of Gauguin and Van Gogh (Seurat之理論與風格)	口頭報告、講授、討論。
06 10/24	modern art(V)– Symbolism(現代藝術5,象徵主義)	Theories and styles of Symbolism (象徵主義之理論與風格)	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
07	modern art (VI)–	Theories and styles of Fauvism (野獸派)	作業/習題演練、

10/31	Fauvism(現代藝術6,野獸派)	之理論與風格)	口頭報告、講授、討論。
08 11/07	modern art (VII) – Expressionism(現代藝術7,表現主義)	Theories and styles of Expressionism (表現主義之理論與風格)	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
09 11/14	modern art (VIII) – Cubism(現代藝術8,立體派)	Theories and styles of Cubism (立體派之理論與風格)	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
10 11/21	modern art (IX) – Futurism(現代藝術9,未來派)	Theories and styles of Futurism (未來派之理論與風格)	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
11 11/28	modern art (X) – Neo-plasticism and constructivism(現代藝術10,新造形與構成主義)	Theories and styles of Neo-plasticism and constructivism (新造形與構成主義之理論與風格)	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
12 12/05	modern art (XI) – Dada,Surrealism, and Scuola Metafisica(現代藝術11,達達、超現實、形上繪畫)	Theories and styles of Dada,Surrealism, and Scuola Metafisica (達達、超現實、形上繪畫之理論與風格)	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
13 12/12	contemporary art (I) – The Americans (當代藝術-美國藝術家)	Theories and styles of the contemporary American art (當代美國藝術理論與風格)	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
14 12/19	contemporary art (II) – The Europeans (當代藝術-歐洲藝術家)	Theories and styles of the contemporary European art (當代歐洲藝術理論與風格)	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
15 12/26	modern and postmodern art and culture (現代與後現代之藝術與文化)	comparison between modern and postmodern art, culture as well as issues (比較現代與後現代間藝術、文化與議題)	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
16 01/02	Eastern philosophy and aesthetics in modern and contemporary art (現代與當代藝術中之東方哲學與美學)	Purity,spirituality,Eastern philosophy and aesthetics in modern and contemporary art (現代與當代藝術中之純粹性、精神性、東方哲學與美學)	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
17 01/09	The modern and contemporary art of Taiwan (I) (台灣之現代與當代藝術-1)	Theories and styles of the modern and contemporary art of Taiwan) (台灣之現代與當代藝術理論與風格)	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
18 01/16	The modern and contemporary art of Taiwan (II) (台灣之現代與當代藝術-2)	cultural issue and identity of contemporary Taiwanese artists (當代台灣藝術家之文化議題與認同)	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。

◎課程要求：

1. Participation in discussion (討論之參與情形)
2. oral presentation (口頭報告)
3. term paper (期末報告)
4. assignment (作業)

◎成績考核

課堂參與討論25% : Participation in discussion (討論之參與情形)

書面報告40% : term paper, academically written (以嚴謹學術方式敘寫期末報告)

口頭報告25% : individual's oral presentation with one of the topics in the course (以課堂之課題進行個人口頭報告)

其他10% : assignments (完成課堂給予之作業)

◎參考書目與學習資源

Abbs, P. (2003). *Against the flow: Education, the arts, and postmodern culture*. London: RoutledgeFalmer.

Addiss, S. (1998). *The art of Zen*. New York: Harry N. Abrams.

Alperson, P. (1992). *The philosophy of the visual arts*. New York: Oxford University Press.

Arnason, H. H. (1986). *History of modern art*. (3rd ed.). New York: Harry N. Abrams.

Baas, J. (2005). *Smile of the Buddha: Eastern philosophy and western art from Monet to today*. CA: University of California Press.

Cheetham, M. A. (1991). *The rhetoric of purity: Essentialist theory and the advent of abstract painting*. New York: Cambridge University Press.

Chipp, H. B. (1996). *Theories of modern art*. CA: University of California Press.

Collingwood, R. G. (1958). *The principles of art*. New York: Oxford University Press.

Etlin, R. A. (1996). In *Defense of Humanism: Value in the arts and letters*. New York: Cambridge University Press.

Gablik, S. (1984). *Has modernism failed?* New York: Thames & Hudson.

Grady, M. (2006). *Art and consciousness – The pedagogy of art and transformation*. *Visual Arts Research*, 32(1). 83-91.

Greenberg, C. (1965). *Art and culture*. MA: Beacon Press.

Gutting, G. (1998). *Post-structuralism*. *Routledge Encyclopedia of Philosophy* (Version 1.0). London: Routledge.

Hunter, S., & Jacobus, J. (1992). *Modern art*. (3rd ed.). New York: Harry N. Abrams.

jagodzinski, j. (1997a). *Postmodern dilemmas: Outrageous essays in art & art education*. NJ: Lawrence Erlbaum.

jagodzinski, j. (1997b). *Pun(k) deconstruction: Experifigural writings in art & art education*. NJ: Lawrence Erlbaum.

Kandinsky, W. (1914/1977). *Concerning the spiritual in art* (M.T.H. Sadler, Trans.). New York: Dover.

Koppman, D. (2002). *Transformation, invocation, and magic in contemporary art, education, and criticism: Reinvesting art with a sense of the sacred*. In Yvonne Gaudelius and Peg Speirs (Eds.), *Contemporary issues in art education* (pp.130-140). NJ: Pearson Education, Inc.

Lucie-Smith, E. (1998). *Art today*. London: Phaidon.

Luik, J. C. (1998). *Humanism*. *Routledge Encyclopedia of Philosophy* (Version 1.0).

Olson, C. (2000). *Zen and the art of postmodern philosophy: Two paths of liberation from the representational mode of thinking*. NY: State University of New York Press.

Shusterman, R. (2004). *Pragmatism and East-Asian thought*. *Metaphilosophy*, 35(1,2), 13-43.

Varnedoe, K.(1990). *A fine disregarded: What makes modern art modern*. New York: Harry N. Abrams.

Yenawine, P. (1991). *How to look at modern art*. New York: Harry N. Abrams.

- 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。