

國立嘉義大學100學年度第1學期教學大綱

課程名稱	藝術創作理論	授課教師	周沛榕
課程代碼	10012740005	上課學制	研究所碩士班
學分(時數)	2.0 (2.0)	上課班級	藝術系碩班創作組1年甲班
先修科目		必選修別	必修
上課地點	美術館 L208	授課語言	國語
證照關係	教師證	晤談時間	
教師信箱	peiyungchou@mail.ncyu.edu.tw	備註	

<p>一、本學科學習/教學目標：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 現代與當代藝術理論的研討 2. 藝術創作之形式語彙與藝術理論之關聯性的研討 3. 個人創作理論之建構 																																											
<p>二、課程設計概念(課程架構概述)：</p> <p>藉由現代與當代藝術理論與議題的研討，引導學生探求與個人創作相關理論思維。藉由藝術作品實例，搭配藝術理論、形式語彙、與媒材技巧之研討，以強化學生創作表現的理論根基。</p>																																											
<p>三、系所課程目標：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 培育視覺藝術創作專業人才 2. 深化視覺藝術理論專業知能 3. 提供藝術教師進修管道，強化各級藝術教育之品質 4. 增進文化行政與藝術管理專業知能，提昇全民文化素養 																																											
<p>四、本學科與核心能力之關聯性</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 20%;">關連性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">核心能力</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. 各種媒材精熟與整合之創作能力的培養</td> <td>關聯性中等</td> </tr> <tr> <td>2. 整合理論與實務創作研究能力的培養</td> <td>關聯性最強</td> </tr> <tr> <td>3. 兼具文化省思與人文素養之藝術創作能力的培養</td> <td>關聯性稍強</td> </tr> <tr> <td>4. 數位藝術與設計及實用藝術能力的培養</td> <td>關聯性最弱</td> </tr> <tr> <td>5. 強調兼顧本土與國際透視之藝術理論的研究</td> <td>關聯性中等</td> </tr> <tr> <td>6. 著重本國情境之藝術史的探討</td> <td>關聯性中等</td> </tr> </tbody> </table>					關連性	核心能力		1. 各種媒材精熟與整合之創作能力的培養	關聯性中等	2. 整合理論與實務創作研究能力的培養	關聯性最強	3. 兼具文化省思與人文素養之藝術創作能力的培養	關聯性稍強	4. 數位藝術與設計及實用藝術能力的培養	關聯性最弱	5. 強調兼顧本土與國際透視之藝術理論的研究	關聯性中等	6. 著重本國情境之藝術史的探討	關聯性中等																								
	關連性																																										
核心能力																																											
1. 各種媒材精熟與整合之創作能力的培養	關聯性中等																																										
2. 整合理論與實務創作研究能力的培養	關聯性最強																																										
3. 兼具文化省思與人文素養之藝術創作能力的培養	關聯性稍強																																										
4. 數位藝術與設計及實用藝術能力的培養	關聯性最弱																																										
5. 強調兼顧本土與國際透視之藝術理論的研究	關聯性中等																																										
6. 著重本國情境之藝術史的探討	關聯性中等																																										
<p>五、教學進度</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">週次</th> <th style="width: 25%;">主題</th> <th style="width: 50%;">教學內容</th> <th style="width: 15%;">教學方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第01週</td> <td>課程概述</td> <td>前現代、現代、後現代藝術理論與形式語彙</td> <td>講授、討論、報告</td> </tr> <tr> <td>第02週</td> <td>古典主義與浪漫主義</td> <td>浪漫視野與繪畫表現</td> <td>講授、習作、討論、報告</td> </tr> <tr> <td>第03週</td> <td>自然主義與象徵主義</td> <td>印象主義、後印象主義</td> <td>講授、習作、討論、報告</td> </tr> <tr> <td>第04週</td> <td>沃林格—</td> <td>抽象取代移情</td> <td>講授、習作、討論、報告</td> </tr> <tr> <td>第05週</td> <td>表現主義美學</td> <td>野獸主義、表現主義</td> <td>講授、習作、討論、報告</td> </tr> <tr> <td>第06週</td> <td>柏格森</td> <td>直覺、立體主義</td> <td>講授、習作、討論、報告</td> </tr> <tr> <td>第07週</td> <td>精神分析美學— 弗洛伊德、榮格</td> <td>達達、超現實主義</td> <td>講授、習作、討論、報告</td> </tr> <tr> <td>第08週</td> <td>有意味的形式、格式塔</td> <td>形式作為藝術的本體</td> <td>習作、討論、報告</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				週次	主題	教學內容	教學方法	第01週	課程概述	前現代、現代、後現代藝術理論與形式語彙	講授、討論、報告	第02週	古典主義與浪漫主義	浪漫視野與繪畫表現	講授、習作、討論、報告	第03週	自然主義與象徵主義	印象主義、後印象主義	講授、習作、討論、報告	第04週	沃林格—	抽象取代移情	講授、習作、討論、報告	第05週	表現主義美學	野獸主義、表現主義	講授、習作、討論、報告	第06週	柏格森	直覺、立體主義	講授、習作、討論、報告	第07週	精神分析美學— 弗洛伊德、榮格	達達、超現實主義	講授、習作、討論、報告	第08週	有意味的形式、格式塔	形式作為藝術的本體	習作、討論、報告				
週次	主題	教學內容	教學方法																																								
第01週	課程概述	前現代、現代、後現代藝術理論與形式語彙	講授、討論、報告																																								
第02週	古典主義與浪漫主義	浪漫視野與繪畫表現	講授、習作、討論、報告																																								
第03週	自然主義與象徵主義	印象主義、後印象主義	講授、習作、討論、報告																																								
第04週	沃林格—	抽象取代移情	講授、習作、討論、報告																																								
第05週	表現主義美學	野獸主義、表現主義	講授、習作、討論、報告																																								
第06週	柏格森	直覺、立體主義	講授、習作、討論、報告																																								
第07週	精神分析美學— 弗洛伊德、榮格	達達、超現實主義	講授、習作、討論、報告																																								
第08週	有意味的形式、格式塔	形式作為藝術的本體	習作、討論、報告																																								

第09週	抽象藝術	抽向形態—具象抽象、非具象抽象	講授、習作、討論、報告
第10週	存在主義美學	荒誕	講授、習作、討論、報告
第11週	現象學美學—梅洛龐帝	身體知覺	講授、習作、討論、報告
第12週	羅森伯格、葛林伯格	抽象表現主義藝術、行動繪畫	講授、習作、討論、報告
第13週	新馬克斯主義的批判美學	反藝術	講授、習作、討論、報告
第14週	後結構主義美學—布西亞	普普藝術	講授、習作、討論、報告
第15週	後結構主義美學—巴特、德希達	觀念藝術、新表現主義、超前衛、壞畫	講授、習作、討論、報告
第16週	女性主義、後殖民主義美學	女性主義、後殖民藝術	講授、習作、討論、報告
第17週	期末報告	期末專題報告	講授、習作、討論、報告
第18週	期末報告	期末專題報告	講授、習作、討論、報告

六、學期成績考核

課堂參與討論:40%，期中考:30%，期末考:30%

七、參考書目

牛宏寶（2002）。西方現代美學。上海：上海人民出版社
黃海雲（1991）。從浪漫到新浪漫。台北：藝術家出版社
島子（1999）。後現代主義藝術系譜。重慶：重慶出版社
車健全（2005）。西方後現代繪畫經典。天津：人民出版社
陳國強等譯（1996）。國際超前衛。台北：遠流出版公司
董強等譯（2002）。當代藝術。長春：吉林美術出版社
呂清夫（1997）。後現代的造形思考。高雄：傑出文化出版公司
滕立平譯（1991）。現代主義失敗了嗎。台北：遠流出版公司
陸蓉之（1990）。後現代的藝術現象。台北：藝術家出版社
Riemschneider, B. ed. (2001) Art Now, Taschen, Koln
Honnef, K. (1992), Contemporary Art, Taschen, Koln
Archer, M. (2002), Art since 1960, Thames & Hudson, London

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。