

國立嘉義大學110學年度第1學期教學大綱

課程代碼	11012740009	上課學制	研究所碩士班
課程名稱	藝術創作專題 (I) Problems in Artistic Production (I)	授課教師 (師資來源)	謝其昌(藝術系)
學分(時數)	2.0 (2.0)	上課班級	藝術系碩班創作組2年甲班
先修科目		必選修別	選修
上課地點	美術館 L207	授課語言	國語
證照關係	無	晤談時間	星期4第3節~第4節, 地點:L502 星期4第5節~第6節, 地點:L502
課程大綱網址	https://web085004.adm.ncyu.edu.tw/Syllabus/Syllabus_Rpt.aspx?CrsCode=11012740009		
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	本課是否使用原文教材或原文書進行教學：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、藝術教育與文化行政、藝術理論與應用之能力，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與應用之統整，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) 強化進階視覺藝術理論與創意研發

◎核心能力

核心能力	關聯性
1.進階中西繪畫之創作能力	關聯性最強
2.進階版畫及立體造形之創作能力	關聯性稍強
3.進階數位藝術之創作能力	關聯性中等
4.進階視覺傳達與數位媒體設計之能力	關聯性最弱
5.進階視覺藝術教育之知能	關聯性稍強
6.進階視覺藝術理論與創意研發之專業知能	關聯性稍強
7.進階藝術統整與應用之專業知能	關聯性稍強

◎本學科內容概述：

課程強調藝術相關理論、當代創作之表現形式與媒材技法等之間的整合與交流創作，認識各類輔助媒材及特殊表現形式。進而了解技法運用的表現方式及實際練習各種技法的應用。同時提供研究生理解與分析不同形式與內容之間的語彙。研究生將根據自己的興趣進行媒材實驗與研究、持續反思與脈絡化找尋自我定位、表現語彙、創作觀念與美學思維，最後形塑個人創作之語彙統整。

◎本學科教學內容大綱：

1.課程介紹與當代新藝術表現風格的賞析。 2.當代藝術創作表現風格的研究討論 -形式篇。 3.當代新藝術創作表現風格的研究討論 -內容篇 4.當代新藝術創作表現風格的研究討論 -媒材篇 5.參觀藝術家展覽與工作室

◎本學科學習目標：

- 認識各類輔助媒材及特殊表現形式。
- 了解技法運用的表現方式及實際練習各種技法的應用。
  - 如何吸取當代藝術上的風格融合於自我創作中。

◎教學進度：

週次	主題	教學內容	教學方法
01	課程介紹與當代新藝術表現	讓同學藉由當代作品欣賞，初步了解當代藝術表	講授、討論。

	風格的賞析。	現的趨向。	
02	當代藝術創作表現風格的研究討論 -形式篇	從當代藝術創作形式表現風格的研究討論 平面藝術家為例	口頭報告、講授、討論。
03	當代新藝術創作表現風格的研究討論 -形式篇	從當代藝術創作形式表現風格的研究討論 立體與裝置藝術家為例	口頭報告、講授、討論。
04	當代新藝術創作表現風格的研究討論 -形式篇	從當代藝術創作形式表現風格的研究討論 觀念與行為藝術家為例	口頭報告、講授、討論。
05	當代新藝術創作表現風格的研究討論 -形式篇	從當代藝術創作形式表現風格的研究討論 多媒體與複合性藝術家為例	口頭報告、講授、討論。
06	參觀藝術家展覽	藉由展覽的參觀讓同學了解作品與空間的關聯	校外見習/實習、講授、討論。
07	當代新藝術創作表現風格的研究討論 -內容篇	從當代藝術創作形式表現風格的研究討論 平面藝術家為例	口頭報告、講授、討論。
08	當代新藝術創作表現風格的研究討論 -內容篇	從當代藝術創作形式表現風格的研究討論 立體與裝置藝術家為例	口頭報告、講授、討論。
09	當代新藝術創作表現風格的研究討論 -內容篇	從當代藝術創作形式表現風格的研究討論 觀念與行為藝術家為例	口頭報告、講授、討論。
10	當代新藝術創作表現風格的研究討論 -內容篇	從當代藝術創作形式表現風格的研究討論 多媒體與複合性藝術家為例	口頭報告、講授、討論。
11	參觀藝術家展覽	藉由展覽的參觀讓同學了解作品與空間的關聯	校外見習/實習、講授、討論。
12	當代新藝術創作表現風格的研究討論 -媒材篇	現風格的研究討論 -媒材篇 從當代藝術創作形式表現風格的研究討論 平面藝術家為例	口頭報告、講授、討論。
13	當代新藝術創作表現風格的研究討論 -媒材篇	從當代藝術創作形式表現風格的研究討論 立體與裝置藝術家為例	口頭報告、講授、討論。
14	當代新藝術創作表現風格的研究討論 -媒材篇	從當代藝術創作形式表現風格的研究討論 觀念與行為藝術家為例	口頭報告、講授、討論。
15	當代新藝術創作表現風格的研究討論 -媒材篇	從當代藝術創作形式表現風格的研究討論 多媒體與複合性藝術家為例	口頭報告、講授、討論。
16	當代新藝術表現風格的賞析	從當代藝術創作形式表現風格的從形式 內容和 媒材討論	口頭報告、講授、討論。
17	參觀藝術家展覽	藉由展覽的參觀讓同學了解作品與空間的關聯	校外見習/實習、講授、討論。
18	當代新藝術表現風格的賞析	從當代藝術創作形式表現風格的從形式 內容和 媒材討論	講授、討論。

◎課程要求:

- 1.讓同學搜集資料
- 2.參與討論

◎成績考核
課堂參與討論30%
期中考20%
期末考20%
書面報告10%
口頭報告10%
操作/實作10%

◎參考書目與學習資源

- 方惠光著(2004)。20世紀新藝術的浪潮。台南市：國超。
- John Barger著，劉惠媛譯(1995)。影像的閱讀。台北市：源流出版。
- Uta Grosenick & Burkhard Riemschneider (2002)。ART NOW。TASCHEN。
- Rosalind E. Krauss著，連德誠譯(1995)。前衛的原創性。台北市：源流出版。
- Michael Rush (2002)。Nuevas Expresiones Artisticas a Finales del Siglos XX. 西班牙、巴塞隆納：Destino。

◎教材講義

跨領域藝術是一種藝術創作的格式(format)，而非某種特定美學主義的產物。跨領域藝術字面意義所指的乃是藝術作品採取多元的媒材與類型(genre)－包含影像、文字、繪畫、雕塑、劇場、表演、建築、電影等綜合的呈現於藝術作品之中；而同時也指藝術工作者們採取與藝術學之外的知識與學科，如人類學、社會學、科學、生物學等的結合。跨領域藝術的創作未必僅有單一作者。有時跨領域藝術的工作者會利用結盟或藝術團體的方式發表其作品，如不同領域的藝術工作者，或與別於藝術之領域的工作者共同創作，而產生一種在這種定義下跨領域藝術多作者(poly-authorship)的表現。而其展演的空間除了美術館/畫廊的空間之外，某些作品也會在非傳統的展演空間發表其作品，如餐廳、咖啡廳、一般街道、電視媒體至網路等。

如果單以跨領域藝術作品所呈現的媒材多樣性(指結合不同藝術媒材與類型)來考量跨領域藝術的意義的話，這將難以滿足跨領域藝術所開放的意義，因為形式上「類型結合」的美學表現方式並非現今跨領域藝術的專利，20世紀前葉在歐美所發生的前衛藝術運動中就可以看到如此作品的表現方式。全體藝術的概念(gesamtkunstwerk)、現代建築的前強調生活與藝術的全面性、甚至於全體美感(synaesthetics)的概念中，我們可以觀察到跨領域藝術的概念在現代藝術的源流。在歐美的歷史前衛主義(historical avantgarde)－如達達、未來主義、超現實主義、包浩斯、構成主義等運動中－其所呈現的作品往往呼應跨領域藝術意義。在達達詩、未來主義的劇場、超現實主義的電影中、包浩斯學院結合各種藝術的表現、以及在構成主義中強調為人民而藝術的等綜合性作品中，歷史前衛主義便有著相當的作品來呈現如此複合類型的樣態。歷史前衛主義中，他們強調的美學任務在於改變一種「社會現實」，這是在面對不同的社會處境中美學必然開放的領域。這是一種以藝術作為一個知識生產時，隨因應著其美學任務的需要，而對其本身學科的投射(trajjectory)與調整。現今的跨領域藝術的確不能與過去的美學運動劃上等號，但其脈絡意義上，是作為探尋跨領域

藝術的一條重要線索。綜觀當代跨領域藝術近三十年來的發展，不僅僅符合前者所言之多媒材、複合媒體的多樣性，而且在表現形式與內容上往往強調藝術與其他領域的整合－包含社會學、人類學、文化研究、科技、經濟學等等的知識形態。換言之，藝術生產強調其概念性的運用，它會朝向一種開放論述(open discourse)而發展其基本樣態。如：Hans Haacke 的作品中使用藝術作為一種政治的批判；Rene Green 在作品中以人類學的方式所開展出的後殖民論述；Lawrence Winner 在作品中強調語

4
言與記號的思考；John Cage 在其音樂(聲音)與東方哲學的結合，Robert Wilson 多媒體劇場中綜合性的陳列，John Luc Godard 的電影書寫(cinema essay)，在 Fluxus 的表演藝術及身體行為。這些作品中的文義脈絡，並非源自單純的美學出發，藝術類型的概念並不能適當的對其作品形式與內容產生有效的分析。而這些藝術乃是一種多元主義(pluralism)的表現。究其因，我們當然可以了解藝術作品並不僅限於美學及藝術學上的概念而已，晚近藝術作品所指涉與窮究的範圍往往置於一個更大框架，文化，意即人們生活的方式。在如此概念之下跨領域藝術的發展是一種交互主體性(intersubjectivity)的樣態。

* 請勿侵害本課程教材講義之著作權,未經許可不得任意轉載分享

1. 請尊重智慧財產權、使用正版教科書並禁止非法影印。
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。