

國立嘉義大學 109 學年度第 2 學期教學大綱

課程代碼	10923740015	上課學制	大學部
課程名稱	現代與當代藝術 Modern & Contemporary Art	授課教師 (師資來源)	陳箏繡(藝術系)
學分(時數)	2.0 (2.0)	上課班級	藝術系 2 年甲班
先修科目		必選修別	必修
上課地點	新藝樓 B04-204	授課語言	國語
證照關係	無	晤談時間	星期 3 第 3 節~第 4 節, 地點:F401 星期 3 第 5 節~第 6 節, 地點:F401
課程大綱網址	https://web085004.adm.ncyu.edu.tw/Syllabus/Syllabus_Rpt.aspx?CrsCode=10923740015		
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：

本系藉由有效之課程與教學，增進學生之藝術創作、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，以提昇學生升學與就業之競爭力。其教育目標分述如下：

- (一) 增進視覺藝術創作專業能力
- (二) 提昇數位藝術與設計專業知能
- (三) 奠定視覺藝術教育與行政專業素養
- (四) 建立視覺藝術理論專業知能

◎核心能力	關聯性
1.中西繪畫之表現能力	關聯性中等
2.版畫及立體造形之能力	關聯性稍強
3.數位藝術之創作能力	關聯性中等
4.視覺藝術設計與數位媒體設計之能力	關聯性中等
5.視覺藝術教育之知能	關聯性稍弱
6.藝術行政之專業知能	關聯性最弱
7.視覺藝術理論與美學之專業知能	關聯性稍強
8.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：

本課程乃屬導論性課程，短短一學期時間，內容涵蓋十九世紀末至二十世紀初、中期的西方現代藝術史，以及二十世紀中期後之當代藝術潮流。由於有關現代藝術的介紹資料較豐碩，一般學生也有較多接觸，所以，本課程的討論將著重在二十世紀下半葉的後現代與當代藝術發展上，並嘗試以較符合後現代與當代藝術的方法來介紹並檢視其文化和社會脈絡、美學觀點，透析藝術家隨著時代文化變遷的腳步如何挑戰既定的藝術沿革、美學信念與文化價值。尤其在 1980 年代的藝術發展，其涉入文化認同、性別、階級等議題的情形很明顯，值得我們跳躍形式主義觀點的藩籬，以更多元的角度來觀看與鑑賞藝術作品。最後幾個單元則轉移到台灣當代藝術，認識其藝術特徵，以及與西方藝術發展的關連，希望從中理解其藝術發展的獨特價值與主體特性。

◎本學科教學內容大綱：

誠如內容概述所示，本學科是探討十九世紀末至二十世紀初、中期的西方現代藝術史，以及二十世紀中期後之當代藝術潮流。主要教學內容條列如下：1.前印象派、印象派、後印象派的重要藝術家介紹及其作品賞析；2.野獸派、表現主義與象徵主義的重要藝術家介紹及代表作賞析，說明其藝術風格、特徵與思想重點；3.立體派、未來派、達達的重要藝術家介紹及代表作品賞析，說明其藝術風格、特徵與思想重點；4.構成主義、抽象畫派、歐普的重要藝術家介紹及代表作品賞析，說明其藝術風格、特徵與思想重點；5.抽象表現、超現實畫派的重要藝術家介紹及代表作品賞析，說明其藝術風格、特徵與思想重點；6.新達達與新寫實主義的重要藝術家介紹及代表作品賞析，說明其藝術風格、特徵與思想重點；7.普普藝術、新普普的重要藝術家介紹及代表作品賞析，說明其藝術風格、特徵與思想重點；8.現代雕塑的重要藝術家介紹及代表作品賞析；9.極限藝術、機動藝術、動態藝術的重要藝術家介紹及代表作品賞析，說明其藝術風格、特徵與思想重點；10.地景藝術、環境與生態藝術的重要藝術家介紹及代表作品賞析，說明其藝術風格、特徵與思想重點；11.貧窮藝術、裝置藝術的重要藝術家介紹及代表作

品賞析，說明其藝術風格、特徵與思想重點； 12.行動與觀念藝術的重要藝術家介紹及代表作品賞析，說明其藝術風格、特徵與思想重點； 13.台灣當代藝術的重要藝術家介紹及代表作品賞析，說明其藝術風格、特徵與思想重點。

◎本學科學習目標：

本課程之執行目標有三：

- (一) 認識現代與當代藝術史之發展性格。
- (二) 探索現代與當代藝術各自之形式美感與主體價值。
- (三) 比較現代與當代藝術之差異，並討論其背後之文化、社會、經濟與知識結構的不同。

◎教學進度：

週次	主題	教學內容	教學方法
01 02/24	課程簡介+現代主義時期之社會文化背景+前印象派(馬奈)	1.說明本課程之內容綱要、上課方式、課程要求與評量方式； 2.簡介現代與後現代藝術的發展趨勢 3.思索現代主義的思想理路。 4.賞析前印象派畫家馬奈及其作品 5.課堂上:馬奈作品之評析	講授、討論、國定假日，放假一天。
02 03/03	印象派、後印象派	1.介紹與賞析前印象派、印象派、後印象派的重要藝術家及其作品； 2.講解並探討各階段與代表性藝術家的風格特徵與理論重點。	講授、討論。
03 03/10	野獸派與表現主義與象徵主義	1.介紹與賞析野獸派、表現主義與象徵主義的重要藝術家及代表作； 2.探討野獸派、表現主義與象徵主義的藝術風格、特徵與理論重點。	問題教學法、講授、討論。
04 03/17	立體派、未來派、達達	1.介紹與賞析立體派、未來派、達達的重要藝術家及代表作； 2.探討立體派、未來派、達達的藝術風格、特徵與理論重點。	問題教學法、講授、討論。
05 03/24	構成主義、抽象畫派、抽象表現	1.介紹與賞析構成主義、抽象畫派、抽象表現的重要藝術家及代表作； 2.探討構成主義、抽象畫派、抽象表現的藝術風格、特徵與理論重點。 3.引導學生看作品，寫白話詩。	問題教學法、講授、討論。
06 03/31	校外研習(春假)	放假一天	不上課。
07 04/07	超現實畫派	1.介紹與賞析超現實畫派的重要藝術家及代表作； 2.探討超現實畫派的藝術風格、特徵與理論重點。	問題教學法、講授、討論。

08 04/14	新達達與新寫實主義 普普藝術、新普普	1. 介紹與賞析新達達與新寫實主義的重要藝術家及代表作； 2. 探討新達達與新寫實主義的藝術風格、特徵與理論重點。 3. 介紹與賞析普普藝術、新普普的重要藝術家及代表作； 4. 探討普普藝術、新普普的藝術風格、特徵與理論重點。	作業/習題演練、講授、討論。
09 04/21	期中報告 I	藝術史桌遊分享	期中報告。
10 04/28	期中報告 II	藝術桌遊分享	口頭報告、期中報告。
11 05/05	現代雕塑	1. 介紹與賞析現代雕塑的重要藝術家及代表作； 2. 探討現代雕塑的藝術風格、形式特徵與理論重點。	問題教學法、講授、討論。
12 05/12	偶發、福魯克薩斯、 貧窮藝術	1. 介紹與賞析貧窮藝術、裝置藝術的重要藝術家及代表作； 2. 探討貧窮藝術、裝置藝術的藝術風格、形式特徵與理論重點。	作業/習題演練、講授、討論。
13 05/19	極限藝術、機動藝術、 動態藝術、觀念、行為藝術	1. 介紹與賞析極限藝術、機動藝術、動態藝術、觀念、行為藝術的重要藝術家及代表作； 2. 探討極限藝術、機動藝術、動態藝術、觀念、行為藝術、的藝術風格、形式特徵與理論重點。	講授、討論。
14 05/26	女性主義藝術、塗鴉藝術、 地景藝術、環境與生態藝術	1. 介紹與賞析女性主義藝術、塗鴉藝術、地景藝術、環境與生態藝術的重要藝術家及代表作； 2. 探討觀念、行為藝術、女性主義藝術、塗鴉藝術、地景藝術、環境與生態藝術的藝術風格、形式特徵與理論重點。	作業/習題演練、講授、討論。
15 06/02	期末-與教授談藝術 I	與教授談藝術，每人 10 分鐘，共 10 人	討論、個別對話。
16 06/09	期末-與教授談藝術 II	與教授談藝術，每人 10 分鐘，共 10 人	討論、個別對話。
17 06/16	期末-與教授談藝術 III	與教授談藝術，每人 10 分鐘，共 10 人	口頭報告、討論、個別對話。

18 06/23	期末-與教授談藝術 IV	與教授談藝術，每人 10 分鐘，共 10 人	個別對話。
-------------	-----------------	------------------------	-------

◎課程要求：

1. 閱讀參考教科書。
2. 積極參與課堂討論，並充分回應隨堂之作業練習或相關之活動。
3. 平常就要做好期中考與期末考的準備。

◎成績考核

- 課堂參與討論 10%
 小考 15%：隨堂測試或申論練習
 期中考 25%：桌遊試玩
 期末考 15%：運用對話方式去談現代與當代藝術
 操作/實作 10%：課堂上的藝術史實作活動
 作業/習題演練 20%：課堂上的小練習
 出席率 5%

補充說明：本學期因為武漢肺炎疫情影響，開學延後兩週，所以上課期程將保有一定的彈性度，若允許，六個禮拜課程延後 20 分鐘下課，學期即可提早一週結束。

◎參考書目與學習資源

1. Hugh Honour and John Fleming，《世界藝術史》，台北: 木馬出版社，2001。
(只閱讀西洋現代藝術部份)
2. Norbert Lynton，楊松鋒譯，《現代藝術的故事》，台北: 聯經，2003。
3. Pam Meecham and Julie Sheldon，王秀滿譯，《現代藝術批判》，台北: 韋伯文化，2002。
4. Paul Smith，羅竹茜譯，《印象主義》，台北: 聯經，1997。
5. 何政廣 (1998)。歐美現代美術。台北市: 藝術家出版
6. 高宣揚 (1996)。論後現代藝術的不確定性。台北：唐山
7. 張正仁譯 (1995)。普普藝術。台北市：遠流出版。
8. 徐洵蔚、鄭湛 (1996)。後普普藝術。台北市：遠流出版。
9. Arthur Danto，林雅琪，鄭慧雯翻譯，在藝術終結之後：當代藝術與歷史籓籬，台北：麥田出版。

第一、三和第五本書為主要閱讀書目，可至圖書館借閱。

◎教材講義* 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。