

國立嘉義大學 109 學年度第 2 學期教學大綱

課程代碼	10922740005	上課學制	研究所碩士班
課程名稱	藝術媒材應用專題 Problems in Art Materials Application	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	藝術系碩班藝術文教組 1 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 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=10922740005		
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：是	本課是否使用原文教材或原文書進行教學：是		

◎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	關聯性
1.進階中西繪畫之創作能力	關聯性中等
2.進階版畫及立體造形之創作能力	關聯性稍弱
3.進階數位藝術之創作能力	關聯性稍弱
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	關聯性中等
6.進階藝術行政之專業知能	關聯性稍弱
7.進階視覺藝術理論與創意研發之專業知能	關聯性稍強
8.進階藝術統整與應用之專業知能	關聯性最強

◎本學科內容概述：

Conceptions of art are changing and expanding, so are art materials and media. It becomes important for art students to learn why and how artist's materials and techniques became an object of study for chymists, natural historians, physicians, mathematicians and natural philosophers. This course explores the intersection of craft, science and technology encouraging students to look beyond existing boundaries to anticipate future needs, desires, and challenges. It will also discuss issues of postmodern aesthetics that contain powerful socio-cultural-and-economic factors. Taking materiality as the starting point of the creative process we integrate high and low technological materials and processes, pursuing relevant applications across art and popular culture. From this explorative discussion, students are encouraged to find meanings out of this plethora of material signs and learn to apply favored materials to the making of art.

◎本學科教學內容大綱：

本學科主要針對西方藝術發展的材料概念與操作特性為探討重點，可以追溯到文藝復興時期的油畫顏料與傳統媒材技術的特性，再到現代藝術時期的媒材創新(如:拼貼、複媒與現成物等)，以至於到後現代藝術/當代藝術媒材大解放的現象(如:貧窮藝術、觀念與行為藝術、裝置藝術、集合藝術與軟性雕塑等)，從藝術中的媒材物質性與語言性之關照，應可發現更多創作與應用的新意，同時也可因應現今社會所強調藝術文化創意產業的需求，延伸探討藝術媒材可開發之新向度。

◎本學科學習目標：

This course will strengthen students' ability to solve expressive, environmental, industrial, technological, or commercial problems in his or her artwork.

It will also encourage students to:

1. Articulate ideas that can be expressed in traditional, advanced, and evolving materials/ media and techniques.

2. Investigate and document a wide range of traditional, advanced, and evolving materials/media and techniques used in creating images that communicate ideas.
3. Create works of art and design representing traditional subject matter that use new materials/media and techniques and representing personal narratives that use materials/media and techniques.
4. Develop and build appropriate mastery in art-making skills using traditional and new technologies and an understanding of the characteristics and expressive features of art and design.
5. Inquire an understanding of issues (ethical) and reflexivity processes, and methods for themselves to examine their own position and immersion in contemporary culture.

◎教學進度：

週次	主題	教學內容	教學方法
01 02/25	課程簡介 (中文授課，由於過去曾與國外學者合作，以英文授課，本課綱乃沿用之前的英文版本，但已翻譯成中文並作適度調整)	1. 說明此課程的綱要與核心概念 2. 舉例說明:作品賞析與問題討論，相關問題如下: What kinds of materials/media do you see from the slides of artworks? How can you apply them to other uses?	講授、討論。
02 03/04	MATERIAL CULTURE IN CONTEMPORARY ART I 當代藝術的材料文化 I	Explore the materials used in Dada, Arte Povera, Installation Art, Conceptual Art and etc. 探索達達、貧窮藝術、裝置藝術與觀念藝術等的材料應用特性。	講授、討論。
03 03/11	MATERIAL CULTURE IN CONTEMPORARY ART II 當代藝術的材料文化 II	Discuss about the materials, expression, aesthetics and signification. Expand art materials for other functions. 探討材料、表現、美學與意指關聯性。並嘗試從藝術材料轉化延伸至其他功能應用。	講授、討論。
04 03/18	COLLAGE AND MIXED MEDIA I 拼貼與複合媒材 I	Appreciate works of collage by Picasso, Dadaists, and POP artists and discuss about what materials they preferred to use and the meanings implied. 欣賞畢卡索、達達、普普與貧窮藝術家所創作的品貼藝術，並探討他們所善用的媒材。 Creatively expanding the art of collage and mixed media for other functions and connections I 拼貼與複合媒材之延伸與轉化應用 I	講授、討論。

05 03/25	COLLAGE AND MIXED MEDIA II 拼貼與複合媒材 II	Creatively expanding the art of collage and mixed media for other functions and connections II 拼貼與複合媒材之延伸與轉化應用 II	問題教學法、講授、討論。
06 04/01	春假	放假一天	操作/實作、討論、不上課。
07 04/08	女性主義藝術的解構 觀點與媒材語言性	1. 探討女性主義繪畫之語言特徵 2. 探討軟性雕塑的意義及其女性主義意涵。	討論、不上課。
08 04/15	思想觀念的媒材性	觀念藝術 波依斯的社會雕塑:思想觀念作為材料 蓋伯利克 (Suzi Gablik)的連結性美學 思想觀念與行為做為創作媒材，以及其引發的社會療癒	操作/實作、討論。
09 04/22	期中報告 I	報告重點:每組共同探索該組創作組同學之創作特徵與概念脈絡地圖	口頭報告、討論。
10 04/29	期中報告 II	報告重點:每組共同探索該組創作組同學之創作特徵與概念脈絡地圖	口頭報告、討論。
11 05/06	行為藝術的媒材性	克萊茵的行為藝術 崔廣宇的行為藝術 瑪麗娜 安納莫維奇的行為藝術	問題教學法、講授、討論。
12 05/13	社會性、文化性與地方性材料 I	1.何謂社會性與文化性材料? 何謂地方性材料? 2.文化記憶、地方記憶與故事性 3.尋找兩者間的關聯性	問題教學法、講授、討論。
13 05/20	社會性、文化性與地方性材料 II	文化性與地方性材料之延伸與轉化應用 II	問題教學法、操作/實作、討論。
14 05/27	社會性、文化性與地方性材料 III	文化性與地方性材料之延伸與轉化應用 III	問題教學法、操作/實作、討論。
15 06/03	CULTURAL-CREATIVE ART STORE I 文化創意藝術商店	Discuss how we can apply these art materials to create a cultural-creative art store. 探討如何將藝術媒材應用於文化創意藝術商店	問題教學法、操作/實作、討論。
16 06/10	CULTURAL-CREATIVE ART	Design their own cultural-creative art store. 設計文化創意藝術商店	問題教學法、操作/實作、討論。

	STORE II 文化創意藝術商店 I		
17 06/17	FINAL REPORT I	期末口頭報告 I	問題教學法、 口頭報告。
18 06/24	FINAL REPORT II	期末口頭報告 II	問題教學法、 口頭報告。
<p>◎課程要求：</p> <p>This course requires students to follow the following policy: Attendance Policy, Participation Policy, and Professional Quality.</p>			
<p>◎成績考核</p> <p>課堂參與討論 15%：出席率+上課討論參與度 期中考 35%：以口頭報告形式代替 期末考 35%：以期末報告替代 作業/習題演練 15%：理論與創作對話過程中激盪出的新嘗試</p> <p>補充說明：上述各項評量方式與比例會因上課過程的變動而有所調整。</p>			
<p>◎參考書目與學習資源</p> <p>1. The J. Paul Getty. http://www.getty.edu/museum/index.html 2. Art21. http://www.art21.org/ 3. The Metropolitan Museum of Art. http://www.metmuseum.org/</p>			
<p>◎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</p>			

- 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。