請尊重智慧財產權，合法影印資料並使用正版教科書。
Please consult Intellectual Property Rights before making a photocopy. Please use the textbook of copyrighted edition.

國立東華大學

教學計劃表　Syllabus

課程名稱(中文) Course Name in Chinese	藝術理論與圖像解讀			學年/學期 Academic Year/Semester	112/1
課程名稱(英文) Course Name in English	Art theory and Image Interpretation				
科目代碼 Course Code	ERC_30500	系級 Department & Year	學三	開課單位 Course-Offering Department	族群關係與文化學系
修別 Type	學程 Program	學分數/時間 Credit(s)/Hour(s)	3.0/3.0		
授課教師 Instructor	/李招瑩				
先修課程 Prerequisite					

課程描述　Course Description

1. 主要介紹多樣與當代的藝術潮流及其與台灣族群藝術的關係，加強藝術學理的學術基礎訓練，分析研究藝術形式美感與藝術圖像的引借，並就視覺心理、文學、語言、符號及社會文化研究之討論交互涵化關係。
2. 台灣的原住民藝術映照主流藝術，使學生能應用於原住民當代藝術史探討。主要是以台灣原住民藝術為主軸，介紹多樣與當代的藝術理論及其方法學的應用，加強台灣藝術學理的學術基礎訓練。
3. 課程內容以四種藝術學理為主軸，以藝術理論：藝術史－圖像風格的分析與詮釋。美學研究-研究藝術形式美感與視覺心理、文學、語言、符號及社會文化之關係。藝術人類學-嘗試以藝術學與人類學的合作，田野調查方法觀察、收集與詮釋藝術相關之題目。藝術社會學—嘗試以原住民藝術與當代社會學的研究方法做一結合，探討對原住民藝術的影響。

課程目標　Course Objectives

1. 主要介紹多樣與當代的藝術潮流及其與原始藝術的關係，加強藝術學理的學術基礎訓練，分析研究藝術形式美感與原始藝術圖像的引借，並就視覺心理、文學、語言、符號及社會文化研究之討論交互涵化關係。
2. 與台灣的原住民藝術及主流藝術映照及對比，使學生能應用於原住民當代藝術史探討。主要是以台灣原住民藝術為主軸，介紹多樣與當代的藝術理論及其方法學的應用，加強台灣原住民藝術學理的學術基礎訓練。選讀重要作者文章， 分析其理論架構與方法，課程內容以四種藝術學理為主軸，以藝術理論：藝術史－圖像風格的分析與詮釋。美學研究-研究藝術形式美感與視覺心理、文學、語言、符號及社會文化之關係。藝術人類學-嘗試以藝術學與人類學的合作，田野調查方法觀察、收集與詮釋藝術相關之題目。藝術與社會科學—嘗試以原住民藝術與當代社會學的研究方法做一結合，探討對原住民藝術的影響。

圖示說明Illustration ：● 高度相關 Highly correlated ○中度相關 Moderately correlated

授 課 進 度 表 Teaching Schedule & Content

週次Week	內容 Subject/Topics	備註Remarks
1	導論：課程介紹	
2	單元一 藝術史圖像解讀研究	
3	象徵符號：敘事、象徵(高更藝術及大溪地文化)	
4	顏水龍與臺灣原住民藝術	
5	10月10日放假	
6	單元二 美學與視覺文化研究：文本理論選讀	
7	視覺文化、視覺愉悅、視覺斷裂	第一次讀書心得作業
8	文本、互文性與脈絡	

9	期中考週(口頭報告)	口頭報告 期中考試週 Midterm Exam
10	單元三 藝術人類學與初民藝術：文本理論選讀	
11	當代藝術與原始祭儀：超現實主義與拉丁美洲/季拉黑子與阿美族祭儀	
12	原生藝術與台灣原住民藝術：原生藝術、塗鴉文化、原住民圖騰	
13	單元四 藝術社會學與文化批判：文本理論與選讀Foucault, Bathes	
14	原住民當代藝術與社會批判：殖民/被殖民、自然環境的省思、另類的材質風格(吳鼎武、季拉黑子、撒古流、哈古)	第二次讀書心得作業
15	原住民藝術與環境藝術	
16	期末考週(口頭報告及繳交書面報告)	口頭報告及繳交書面報告
17	期末總檢討	
18	彈性自主學習	

教 學 策 略 Teaching Strategies

- [x] 課堂講授 Lecture
- [x] 分組討論Group Discussion
- [ ] 參觀實習 Field Trip
- [ ] 其他Miscellaneous:

教 學 創 新 自 評 Teaching Self-Evaluation

創新教學(Innovative Teaching)

- [x] 問題導向學習(PBL)
- [x] 團體合作學習(TBL)
- [ ] 解決導向學習(SBL)
- [ ] 翻轉教室 Flipped Classroom
- [ ] 磨課師 Moocs

社會責任(Social Responsibility)

- [x] 在地實踐Community Practice
- [ ] 產學合作 Industy-Academia Cooperation

跨域合作(Transdisciplinary Projects)

- [ ] 跨界教學Transdisciplinary Teaching
- [ ] 跨院系教學Inter-collegiate Teaching
- [ ] 業師合授 Courses Co-taught with Industry Practitioners

其它 other:

學期成績計算及多元評量方式 Grading & Assessments									
配分項目 Items	配分比例 Percentage	多元評量方式 Assessments							
		測驗 會考	實作 觀察	口頭 發表	專題 研究	創作 展演	卷宗 評量	證照 檢定	其他
平時成績 General Performance	20%				✓				兩份讀書心得作業各1,000字，選取不同的兩單元將理論應用於藝術案例，各佔10%
期中考成績 Midterm Exam	30%			✓	✓				(兩人一組，口頭報告及書面報告，三千字)；需與老師討論
期末考成績 Final Exam	40%			✓	✓				(個人口頭及書面報告，三千~三千五字），需與老師討論
作業成績 Homework and/or Assignments									
其他 Miscellaneous (出席及討論)	10%								一次缺席扣一分，三次缺席以不及格論

評量方式補充說明
Grading & Assessments Supplemental instructions

教科書與參考書目（書名、作者、書局、代理商、說明）
Textbook & Other References (Title, Author, Publisher, Agents, Remarks, etc.)

一、藝術史圖像解讀研究：文本選讀
1. Aby Warburg, 〈Images from the Region of Puelo Indians of North America〉in Donald Preziosi,The Art of Art History : A Critical Anthology, New York, Oxford University press, 1998, pp.177-206.
2. 神林恆道等主編， 潘襩譯， 《藝術學手冊》， 台北： 藝術家出版， 1996。
3. 郭繼生， 《藝術史與藝術批評》， 台北： 書林， 1990。
4. 郭書瑄著， 曾少千審訂，《圖解藝術》， 台北： 易博士文化城邦， 2005。
5. Giulio Carlo Argan, Maurizio Fagiolo著，曾堉．葉劉天增譯， 《藝術史的基礎》， 台北： 三民，1992。
6. Dick Hebdige 迪克何柏第，譯者蔡宜剛， 《次文化風格的意義》(Subculture The meaning of style)，台北： 國立編譯館與巨流， 2005
二、美學與視覺文化研究：文本理論選讀
7. Gillian rose著；王國強譯。《視覺研究導論—影像的思考》，初版，台北市：群學，2006。
8. R. Arnheim著， 郭小平等譯， 《藝術心理學新論》， 台北： 台灣商務印書館， 1992。
9. J. -L. Chalumeau著， 王玉齡等譯， 《藝術解讀》， 台北： 遠流出版。
10. Clifford, On Collectiong Art and Culture, p.223-226. The Predicament of Culture: Twentieth Century Ethnograohy, Literature and Art. Cambridge, MA: Havard University Press.
11. 徐秀菊主編，東台灣藝術故事《視覺篇》，台北市： 藝術家出版社，2007年。
三、藝術人類學與初民藝術：文本理論選讀
12. -克利弗德 紀爾茲， 楊德睿譯，《地方知識詮釋人類學論文集》， 台北： 麥田， 2002。
13. -W. Lawrence Neuman, 譯者， 王佳煌、潘中道等，〈實地研究法〉《當代社會研究法質化與量化途徑》，台北：學富文化， 2002。PP. 585-646.
14. Franz Boas, Primitive Art, New York, Dover, 1955
15. Robert Layton, 吳信鴻譯，《藝術人類學》(The Anthropology of art)， 台北， 亞太圖書， 1991。
16. 克利弗德 紀爾茲， 楊德睿譯，《地方知識詮釋人類學論文集》， 台北： 麥田， 2002。
17. 許功明，《原住民藝術與博物館展示》，台北市：南天書局有限公司，2004年。
18. 王嵩山，《當代台灣原住民的藝術》，台北市：國立台灣藝術教育館，2001年。
19.賈克・瑪奎(Jacques Maquet)著；武珊珊譯。《美感經驗：一位人類學者眼中的視覺藝術》。台北：雄獅美術出版，2003。
四、藝術社會學：文本理論與選讀
20. Dick Hebdige 迪克 何柏第，譯者 蔡宜剛，《次文化 風格的意義》(Subculture The meaning of style)，台北： 國立編譯館與巨流， 2005 。
21.Barry Smart著， 蔡采秀譯，《傅柯》， 台北： 巨流， 1998。
22.陳學明著，《班傑明》， 台北：生智， 1998。

課程教材網址(含線上教學資訊,教師個人網址請列位於本校內之網址) Teaching Aids & Teacher's Website(Including online teaching information. Personal website can be listed here.)
其他補充說明 (Supplemental instructions)