Please consult Intellectual Property Rights before making a photocopy. Please use the textbook of copyrighted edition.

②國玄東華大學

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		114/1	
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 學三 & Year		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 Credit(s)/Hou		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。
- 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:藝術史一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。藝術人類學一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

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 象徵符號:敘事、象徵 3 4 教師節補假放假 5 中秋節放假 6 高更藝術及大溪地文化 7 顏水龍與臺灣原住民藝術 8 美學與視覺文化研究:文本理論選讀 第一次讀書心得作業

授課進度表 Teaching Schedule & Content

9	視覺文化、視覺愉悅						
10	期中口頭報告						
11	文本、互文性與脈絡						
12	單元三 藝術人類學與初民藝術:文本理論選讀						
13	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						
14	單元四 藝術社會學與文化批判:文本理論與選讀Foucault, Bathes 第二次讀書心得作業						
15	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						
16	期末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	自主彈性學習						
	教 學 策 略 Teaching Strategies						
	授 Lecture	Field Trip					
	教學創新自評Teaching Self-Evaluation						
創新教學(Innovative Teaching)						
問題導	向學習(PBL) 解決導向學	圣習(SBL)					
翻轉教	室 Flipped Classroom						
社會責任(Social Responsibility)						
✓ 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 othe	r:						

學期成績計算及多元評量方式 Grading & Assessments									
配分項目	配分比例	多元評量方式 Assessments							
Items	Percentage	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(含出缺席) General Performance (Attendance Record)	20+10%				~				兩份讀書心得作業 各1,500字,選取不 同的兩單元將理論 應用於藝術案例, 各佔10% 一次缺席 扣一分, 三次缺席 以不及格
期中考成績 Midterm Exam	30%			~	~				期中考(兩人一 組,口頭報 告及書 面報告,三 千字)
期末考成績 Final Exam	40%			~	~				(兩人一組口頭及 書 面報 告,五千 字),需與老師討
作業成績 Homework and/or Assignments									
其他 Miscellaneous									

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, 潘襎譯, 《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。
- 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)