

教育部人文教育革新中綱計畫

人文數位教學計畫

課程名稱：錄像藝術

期末報告

補助單位：教育部

指導單位：人文數位教學計畫辦公室

執行單位：國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術系(所)

計畫主持人：陳永賢 助理教授

執行期程：中華民國 97 年 8 月 1 日～98 年 1 月 31 日

2009 年 2 月 12 日

目次

一、課程內容.....	05
1-1. 核心理念.....	05
1-2. 課程目標.....	08
1-3. 內容摘要.....	14
二、執行成果摘要.....	17
2-1. 開設課程.....	18
2-2. 每週主題概要.....	18
2-3. 參考書目或指定閱讀.....	21
2-4. 修課人數.....	24
2-5. 成績評量方式.....	24
2-6. 人員與相關活動.....	24
2-7. 設備使用.....	26
2-8. 總體成效.....	26
三、課程成果介紹.....	28
3-1. 上課情形.....	28
3-2. 非線性剪接 AE 實務.....	28
3-3. 創作討論與個別指導.....	31
3-4. 校外教學—台灣國際錄像藝術展.....	32
3-5. 專題講座.....	39

3-6. 錄像藝術學術研討會.....	44
3-7. 期末展覽—成果呈現.....	57
3-8. 學生作品校外獲獎榮譽.....	62
四、經費運用情形.....	64
4-1. 學校配合款（自款）運用情形.....	63
4-2. 經費運用情形一覽表.....	63
五、課程目標達成情況.....	64
5-1. 達成情形.....	64
5-2. 自我評估.....	64
六、面臨問題與因應措施.....	65
七、後續課程構想.....	66
八、結論與建議.....	67
九、附錄.....	68
9-1. 教學參考資料.....	68
9-2. 教學意見調查.....	87
9-3. 數位化成果產出清單.....	88

一、課程內容

1-1. 核心理念

因應時代的變遷與藝術工作專業化、數位化之潮流，本系所（多媒體動畫藝術系所）立足於本校現有的教學架構與課程基礎上，由多媒體與動畫等兩大數位藝術課程領域所建構，形成具有連貫性與整合性的教學資源系統。特別是，本系所開設之碩士班「錄像藝術」（Video Art）秉持跨領域、跨文化的理念，融入更寬廣的數位教學與學習模式，致力於當代數位藝術教學系統，提升教學品質，並積極培育動態影音的藝術精英，成為主要特色。

因此，就數位創作發展而言，「錄像藝術」的演譯過程不僅彰顯其媒介物之特殊性，可以從其歷史探究其創作思想而建構一套完整的美學理論。因此，本計畫教學以錄像藝術的歷史與背景作為經緯軸線，依據過去藝術家創作實踐、作品內容區分不同的創作類型探討，包括：投入或抗衡電視的傳媒力量、影音紀錄與即興錄像、錄像中的身體行為、觀念錄像與文本精神、反饋錄像與技術實驗、電影與錄像的影像轉化、結合多媒體的視覺效果、物件投影與錄像裝置等議題逐項說明，藉此論析錄像藝術與時俱變的面貌以及所展現不同的風格差異，給予學習者更明確的藝術觀念、創作精神。

在創作實務方面，探測錄像藝術的表現類型與創作風格，並不侷限於單一的媒材或某種技術層面。在藝術創作思維與科技媒介不斷推陳出新之情況，以及當代社會差異與文化刺激中，錄像藝術將逐漸朝向多元面貌發展，其創作面貌亦將跟隨環境推移而增添無限可能。

綜合上述，本課程特別的核心理念乃以啟發式教學為主軸，技術應用為輔助，並透過專家講座與作品呈現為方針，安排循序漸進的內容，並強化人文思維與藝術涵養。課程主要方向與核心理念包括：

(1)「非線性剪接實務」：

經由上課調查：由於大多數選課的研究生已經有了數位剪接經驗，因此，在技術部分，補充 HDV 拍攝、AE 後製的應用，作為學生創作之實務基礎。

(2)「專題講座」：

邀請國內外專家現身說法，從創作經驗分享，並談論創作經驗，提供學生面對面的學習機會，開啟多面向的創意視野。

(3)「學理研究」：

由授課老師於課堂上逐次以錄像藝術歷史、人文、美學、國際現況等分析，配合相關講義給予學生課後閱讀，提供學理方面的基礎知識。同時，特別由陳永賢老師規劃「錄像藝術學術研討會」於鳳甲美術館舉行，邀集國內學者專家發表錄像藝術、身體、科技與社會等相關論述，提供人文思考面向，讓學生參加並學習學術之討論。

(4)「校外教學」：

由陳永賢老師與胡朝聖老師規劃策展「2008 台灣國際錄像藝術展」，邀集國際優良錄像藝術作品於鳳甲美術館展出。藉由展覽觀摩與老師導覽介紹，讓學生打開創作視野，並學習創作典範。

(5)「創作討論」：

本課程在創作上設定共同主題「新作・食想」，讓學生進行提案討論、分享創作心得，並透過老師和同學的意見，作為個人創作之修正參考。

(6)「成果展覽」：

於期末舉辦學生成果展覽，以「新作・食想」為主題，讓學生學習如何發表作品、解說個人創作，進而達到藝術創作交流之目的。

因此，本課程之主要核心理念為：創意與創新。Betz(1998)定義：「(1)作品創新：新型態的觀念；(2) 製程創新：加強人文精神；(3) 技術創新：新產品與技術應用。」再如 Kim & Mauborgne(1999)提出價值創新（value innovation）的觀念，強調創造新價值，包括重新定義創造需求，提供新觀念。另外 Verganti(2003)也提出以創意帶動創新的模式，認為這種推動是以數位訊息做為創新推動的來源，並稱這種模式為較有價值的模式。綜合上述，本課程乃陳永賢老師累積五年之「錄像藝術」教學實務經驗，並參考以上學者論述，秉持學習創意、創作創意的課程內容規劃，並以思維創新、創作創新的人文精神為最高原則，達到以創意與創新為依歸的課程學習。如圖 1 說明。

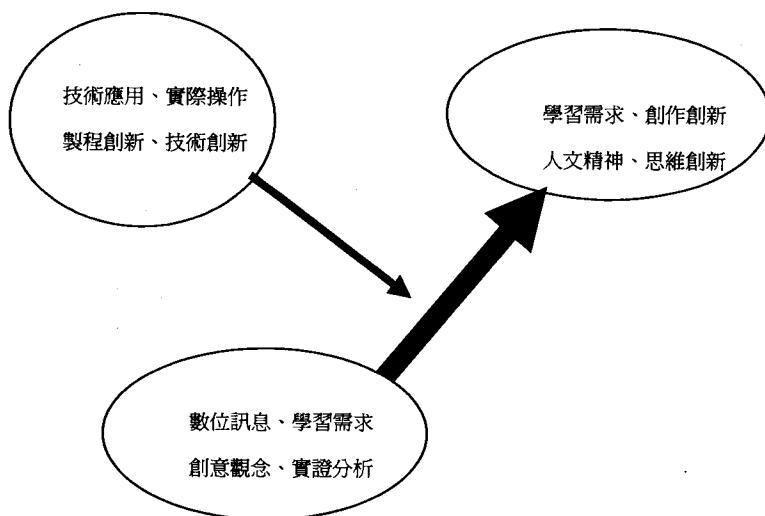

圖 1 以創意帶動的創新之學習模式圖（本計畫研究）

1-2. 課程目標

(1) 開闢錄像藝術之表現風格與時代潮流

從 1960 年中期之後，家用攝影機所蘊含的即時性、流通性、便利性以及低技術門檻等特質，讓藝術家們能夠輕鬆地掌握動態影音科技，而將電視媒體（科技）與藝術創作融合。例如白南準（Nam June Paik），他忠於生活無處不藝術的 Fluxus 精神，在 1965 年使用 Sony 公司新推出的世界第一台家用電視攝影機——Portapak，從一輛出租車內拍攝羅馬教宗經過紐約第五大道的狀況，產生了藝術史上第一件錄像藝術作品，並在當晚來到 Café a Go Go 將自己拍攝的影像放映給聚會上的藝術家們觀看，也成了第一件錄像藝術作品的首映。白南準受到前衛音樂家約翰·凱吉（John Cage）的影響，他早期作品著重於錄影鏡頭到電視顯像上的直接連結，例如 1974 年的〈電視佛祖〉（TV Buddha），以攝影機正對著一尊佛祖雕像，再把呈現佛祖影像的電視螢幕擺在雕像的正對面，形成一個虛實互相對立的狀態，成為電視科技與其訊息傳達之間關係的象徵。或是運用一個大磁鐵來幹擾螢幕顯像功能，以解構電視影像科技手法，讓電視成為一個舞動抽象光線的製造機，例如 1965 年的〈磁鐵電視〉（Magnet TV）、1974 年的〈電視花園〉（TV Garden）和 1980 年代中以後的〈機器人家庭〉（Family of Robot）系列等，迫使對電視商業文化逐漸麻木的現代人，從另外一個角度來觀察與審視這個科技的本質。

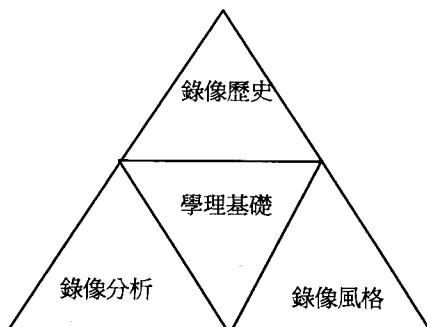

圖 2 錄像藝術學理基礎架構（本課程研究）

（2）探討錄像藝術的表現方法與創作觀念

由歷史脈絡來看，動態影音藝術的發展與電影、電視的硬體設備更新、技術發明有關，換言之，即是與大眾傳播媒體的演進發展有關。因此在談論動態影音藝術之前，先從電視電影映射要素逐一分析討論，再切入「媒體」本質與動態影音藝術之間的關係，進而引導出動態影音藝術的特質。90年代全世界已然有超過一億台個人電腦，隨之在1991年Adobe公司推出非線性剪輯軟體Premiere，大眾化的價格讓個人電腦也可以躍身成為動態影音的剪輯工作站，使得藝術創作可以利用電腦與錄影技術的結合來完成，不論是非線性剪輯、非線性敘事結構、電腦互動，或是利用投影機的投射與場域搭配等新趨勢，結合數位與影音科技來進行各種嘗試與探索。因此，邁入90年代後，數位元電腦影像處理軟體的風行，讓攝影術再現真實的主張完全瓦解，進而使數位化的影音技術，向前跨越至藝術創作的新領域。¹

（3）探討人文思維並分析錄像藝術的創作精神

學者麥克魯漢（Marshall McLuhan）曾提出「媒體即訊息」（The medium is the message）之說，認為舉凡口說、書寫、道路、數字、衣服、房舍、金錢、鐘錶、印刷術、喜劇、建築、輪子（交通工具）、照相、報紙、遊戲、電報、打字機、電話、電影、收音機、電視、武裝、汽車等都是媒體。他進一步認為所有媒體都是人的某種心理和肉體能力的延伸，例如：印刷品是眼睛的延伸，收音機是耳朵的延伸，電視機是耳朵和眼睛共同的延伸，任何一種新媒體的產生，都會改變人們感覺器官的平衡狀態，因此也造成個人心理和社會層面的影響。於是，新的媒體產生，即使傳遞著相同內容，也會引起人類生活的改變而造成社會結構變化。甚至，影響個人及社會的不是媒體內容，而是媒體本身的性質。從動態影音作品裝置的類型與脈絡，在其發展歷史中，錄像藝術進入美術館，開始將電視轉

¹陳永賢，〈錄像藝術的發展歷程〉，《藝術欣賞》，第1卷第1期（臺北：2005/01）：60-67。

換為藝術媒介，再加上攝錄影機、投影機、液晶螢幕等器材的應用，這一連串的現象並不只是單純地提供藝術家全新媒材、工具與發表平臺，更重要的是科技轉化了藝術的本質，而藝術家又將這些科技轉換為創意發展的媒介，改變作品的構成與美學尺度，讓這些工具延伸新的表現形態。因此，錄像藝術早期作品可說是由電視機所引發意念而不斷擴充延伸，例如龐畢度中心所收集超過一千件的錄影帶與錄音磁帶，以及約七十件左右的多媒體裝置作品，可以看見隨著時代的推進，一段藝術家嘗試跨越媒介的界線以及結合多種視覺與聽覺美學的演繹歷程。這段發展歷程如賀雪蔓（Lynn Hershman）曾經對於自己作品使用媒介的轉變發表了一段話，他說：「我把我的作品劃分為兩個階段：B. C. 和 A. D.，也就是在電腦之前（Before Computer）和在數位化之後（After Digital）。」²很貼切的形容出藝術家透過新媒體而使得作品轉變的年代。再者，從近幾年的作品發表的內容與形式來看，結合多媒體的視覺效果、物件投影以及錄像裝置，逐漸成了近年來趨勢。「電腦」新資訊傳達，對藝術創作產生劃時代巨大的影響力，也讓藝術家除了剪輯、特效技術之外，更可搭配電腦多媒體、軟體應用、空間裝置等運用，藉由聲光、影像、場所之互相搭配，讓藝術本質不在探討人/機器/藝術家/藝術作品/環境/科技……之間的關係，得以擴充為錄像基礎的媒體藝術，正朝向複合性領域發展，集合創作觀念、形式、技術與觀賞者之間所形成的微妙關係，成為日後媒體藝術的重要美學課題。³

（4）兼具學理與創作實務的研究精神

美國媒體專家楊葡萄（Gene Youngblood）所言：「真正的文藝復興，就在藝術、科學和社會互動，一起糾纏成長的地方。」⁴而藝評家比珊包許（Klaus Biesenbach）亦表示：「60 年代以來，和錄像藝術同時發生的行為藝術（Performance

² L. Hershman, "Art and Culture Network," 26 August 2003
<<http://www.artandculture.com/arts/artist?artistId=199>>.

³ 王俊傑，〈接受、交往與漫遊：論數位時代的藝術傾向〉，《漫遊者－國際數位藝術大展》（台中：國立台灣美術館，2004）。

⁴ 陳正才，〈錄像藝術脈絡初探〉，《電影欣賞》，第 117 期（臺北：國家電影資料館，2003/12）

Art) 逐漸成為藝術家關心的課題，他們認為這兩種藝術形式經常彼此交疊，將成為時代的趨勢。」⁵上述見解顯示錄像藝術從早期單純的文獻紀錄內容逐漸被作為行為藝術、觀念藝術、裝置環境和媒體表演的一個重要元素。至 90 年代，科技藝術不但綜合了錄影、裝置、表演、雕塑等多媒體形式，並將即時性與互動性融入創作之中，創造出媒體藝術的嶄新時代。⁶然而當這些工具或技術不斷的進步，一種以科學介入過程而產生的「複製」關係也相對延伸而出，作品不再因技術的限制可以大量製作。但這樣龐大的內容對於觀賞者而言，是否能夠有效地完全傳達創作者的作品意念，以及大量製作是否會成為一種氾濫，在人文思考觀與社會意識價值等課題是值得關注的焦點。

(5) 整合對錄像藝術之創作觀念與電腦技術，指導學生完成作品

本教學課程之創作實務部分，分為（一）前置作業；（二）創作實驗；（三）創作實踐；（四）討論與修正；（五）作品呈現；（六）建議與回饋等階段。主要提供學習者的創意發想與創作觀念，佐以專家現身說法的導引，技術應用等方式，指導學生完成作品。

啟發式之創作討論依序為：第一、老師給予相關之學理知識作為背景基礎。第二、擬定創作主題，依學習者的動機與目的給予建議。第三，經由上課實證舉例與分析，以及專題講座之導引，歸納創作者經驗，發展出創作觀念。第四、學習者進行作品製作與展出設計。第五、在最後階段則針對完成的作品進行修改，並公開發表。

⁵ 陳永賢，〈錄像藝術中身體與行為表現〉，《藝術家》，第 342 期(臺北：藝術家，2003/11)

⁶ 張恬君，〈運用科技表現之視覺藝術〉，《2001 年資訊科技與藝術教育國際學術暨實務研討會》<http://media.szu.edu.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=50> [2008/04/02]。

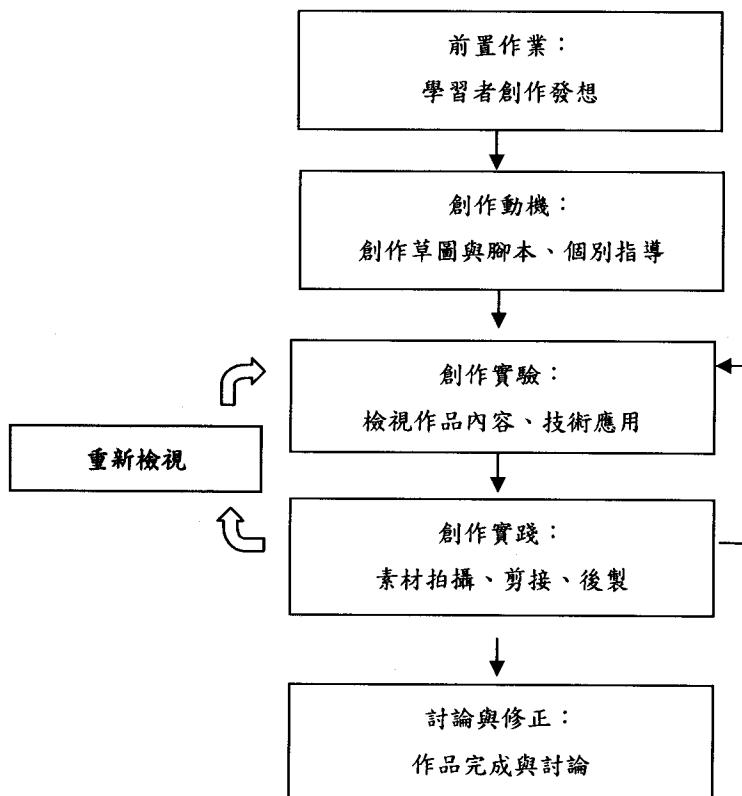

圖 3 指導學生創作方法與步驟圖（本課程研究）

（6）舉辦期末學生創作成果，以期達到創作呈現與經驗分享

在媒材的使用上，除了透過攝錄影機的拍攝外，同時也鼓勵學習者可以用多媒體元素、動畫穿插其中，不僅可以增添作品的豐富性，同時亦可加強作品風格。在軟體的使用部分，以 Adobe Premiere 將拍攝後的影片素材作剪輯與串接，同時搭配 Adobe Photoshop 與 Corel Painter 軟體，製作影像合成圖片與繪製數位化的圖像，再由 Premiere 與 AE 串接融入於作品。器材方面，鼓勵學習者應用錄像投影，設備包括播放器材、音效設備、攝影器材與傳輸設備等週邊配備。另外，

牽涉作品製作出來的檔案容量大小，為了使其在呈現上可以順利運作，則以電腦主機作為播放器，影片格式為 720x480 DV-NTSC，AVI 檔。最後以專題形式展覽，達到整體感的展出品質與效果。

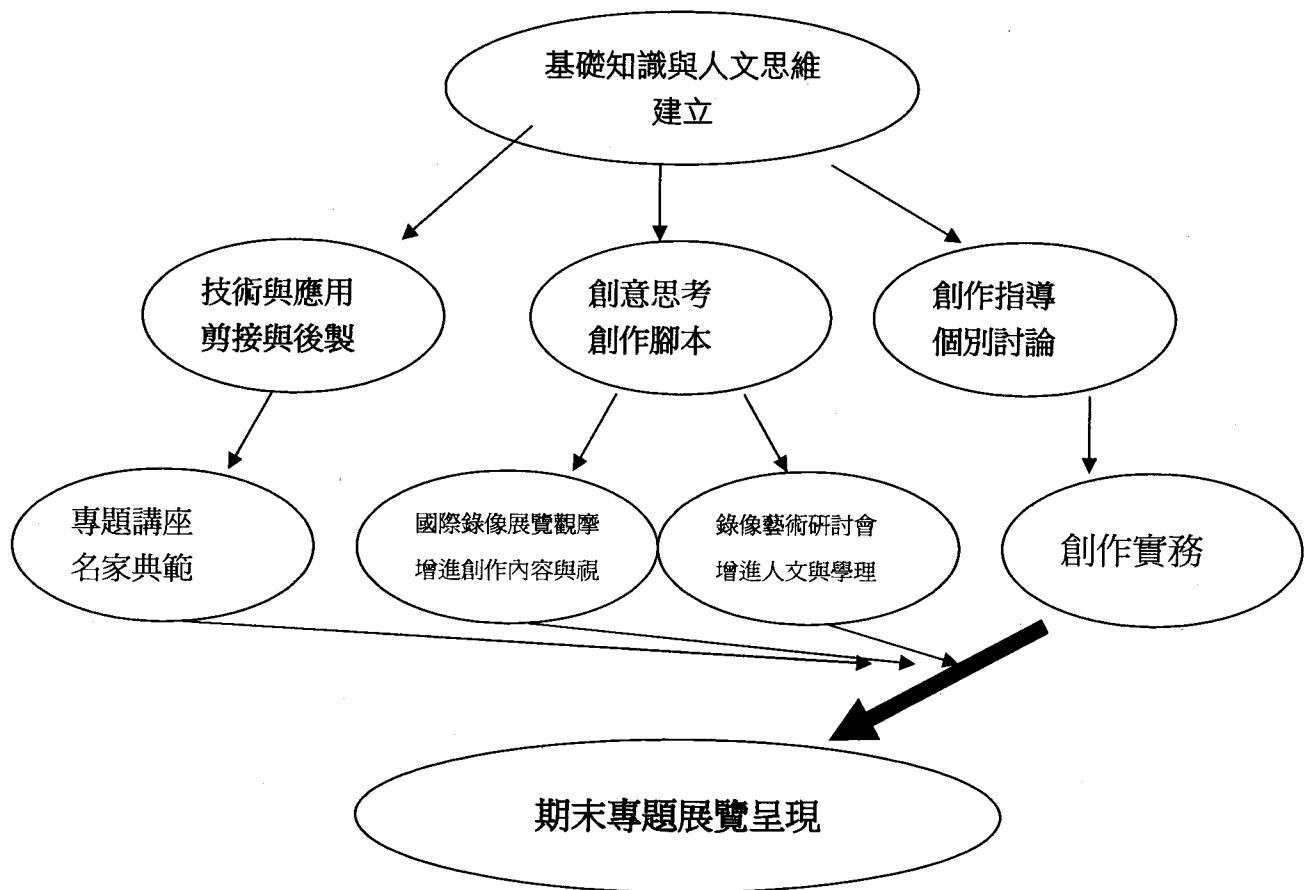

圖 4 指導學生創意思維，從基礎知識、技術應用到創作實務之結構示意圖
(本課程研究)

1-3. 內容摘要

每週主題概要

日期	週數	內容	輔助資料
09/08	第一週	導論 1.錄像藝術概論 2.參考書籍介紹 3. 以 Chris Cunningham 為例	講義 ppt 影片
09/15	第二週	錄像藝術的背景與發展 1.錄像藝術的時代背景 2.錄像藝術的濫觴時期 3.錄像藝術的萌芽時期 4.錄像藝術的多元時期 5.新媒體藝術時代來臨	講義 ppt 影片
09/22	第三週	錄像藝術之創作分析 1.創作形式與媒介應用 2.專題講座：Valentina Serrati（巴拉圭籍錄像藝術家） 3.綜合討論	講義 ppt 專題講座 影片
09/29	第四週	非線性剪接之應用與探討 1.非線性剪接 2.HDV 剪接與注意事項 3.After Effect 實務	講義 ppt 個別指導
10/06	第五週	創作計畫提案討論 1.創作主題討論 2.創作發想 3.創作腳本 4.草圖 5.想法與觀念 6.製作方式 7.技術應用	分鏡表 個別指導

10/13	第六週	歐洲錄像藝術作品分析 1.創作分析—以歐洲錄像藝術作品為例 2.專題講座：Markus Kison（德國新媒體藝術家） 3.綜合討論	講義 ppt 專題講座 影片
10/20	第七週	亞洲錄像藝術作品分析 1.創作分析—以亞洲錄像藝術作品為例 2.身體、文化、記憶—錄像語言及其象徵性 3.專題講座：吳逸中（旅居德國藝術家） 3.綜合討論	講義 ppt 專題講座 影片
10/27	第八週	創作典範與學習 1.創作分析—以台灣錄像藝術作品為例 2.專題講座：袁廣鳴（藝術家、北藝大科藝所助理教授） 3.綜合討論	講義 ppt 專題講座 影片
11/03	第九週	創作經驗與實務 1.創作分析—以台灣錄像藝術作品為例 2.專題講座：姚瑞中（藝術家、北藝大美術系兼任助理教授） 3.綜合討論	講義 ppt 專題講座 影片
11/10	第十週	作品呈現與綜合討論 1.學生期中進度報告 2.創作分享與討論	綜合討論 個別指導
11/17	第十一週	校外教學：2008 台灣國際錄像藝術展 1. 陳永賢老師與胡朝聖老師策展 2. 陳永賢老師專題導覽	校外教學 專題導覽
11/24	第十二週	創作觀念與典範作品分析 1.Bill Viola 作品分析 2.Yinka Shonibare 作品分析	講義 ppt 影片

		3.Tony Oursler 作品分析	
12/01	第十三週	專題演講 1.創作分析 2.專題討論 3.專題講座：王伯宇（藝術家、天工開物成員）	講義 ppt 影片 專題講座
12/08	第十四週	錄像藝術學術研討會 1.由陳永賢老師規劃執行 2.國內知名學者論文發表	研討會 論述分析
12/15	第十五週	主題創作討論 1.學生作品討論與建議 2.作品呈現與空間規劃 3.作品呈現	創作討論 展覽學習 期末呈現
12/22	第十六週	期末創作呈現討論 經驗交流	創作分享
12/29	第十七週	名家作品典範與分析： 1.Sam Taylor-Wood 作品分析 2.Shirin Neshat 作品分析 3.阮初芝淳作品分析	典範學習 講義 ppt 影片
01/05	第十八週	期末心得 建議與綜合討論	建議與討論

二、執行成果摘要

成果摘要

- (1)規劃性的教學方案：兼顧創意與創新，啟發式重於填鴨，實做代替說教。並由淺入深、以循序漸進方式進行課程教學，指導學生進行錄像藝術創作。
- (2)強調個別指導與創意、創作實務：讓學生與老師有面對面討論互動，啟發人文思維與創意，佐以創意啟發、創作實務的教學方針。
- (3)技術應用與協助：提供 HDV 高畫質剪接技術支援與剪接觀念，提升數位化影音品質
- (4)提升國際視野與人文精神：以專題講座（邀請國內外專家）、策展「2008 台灣國際錄像藝術展」（國內首創）作為教學輔助，有效提升國際視野。
- (5)規劃「錄像藝術研討會」：由任課老師規劃執行「錄像藝術學術研討會」（國內首創），配合課程所需，印製論文集給予學習者學理與論述的參考平台。
- (6)期末成果展覽：本學期課程學生每人創作一件作品，以為「新作・食想」為主題，期末於「大觀藝廊」專題公開呈現，接受各界指導與建議。
- (7)數位產出：包括
- 製作專屬教學網站與部落格，以建立學習互動、交流之平台。
 - 學生創作作品集結成「新作・食想」DVD 光碟，提供藝術交流與觀摩。
 - 「錄像藝術學術研討會」論文集，提供學術與數位美學的交流。
 - 「2008 台灣國際錄像藝術展」畫冊出版，提供國際創作觀摩。
 - 「2008 台灣國際錄像藝術展」作品 DVD，提供國際視野與創作學習。
- (8)獲獎肯定：本課程之學生作品榮獲多項展覽評選之肯定，包括
- 「2008 高雄獎」首獎，獎金 20 萬（學生/翁偉翔、指導老師/陳永賢）
 - 「2008 台北獎」（學生/張育華、指導老師/陳永賢）
 - 「2008 台北數位藝術節」（學生/林俊良、指導老師/陳永賢）
 - 「2008 台北縣美展」（學生/吳珮蓉、指導老師/陳永賢）

e. 「2008—4C 創作競賽」（學生/張光祥、指導老師/陳永賢）

2-1. 開設課程

課程名稱：錄像藝術（Video Art）

課程代碼：2623（台藝大開課代碼）

授課教師：陳永賢老師

選修課程：開放碩士班研究生選修

2-2. 每週主題概要

日期	週數	內容	形式分類
09/08	第一週	導論 1.錄像藝術概論 2.參考書籍內容說明 3. Chris Cunningham 作品分析 4..Sam Taylor-Wood 作品分析	基礎導讀
09/15	第二週	錄像藝術的背景與發展 1.錄像藝術的時代背景 2.錄像藝術的濫觴時期 3.錄像藝術的萌芽時期 4.錄像藝術的多元時期 5.新媒體藝術時代來臨	學理基礎
09/22	第三週	錄像藝術之創作分析 1.創作形式與媒介應用 2.專題講座：Valentina Serrati（巴拉圭籍錄像藝術家） 3.綜合討論	學理基礎 專家示範
09/29	第四週	非線性剪接之應用與探討 1.非線性剪接 2.HDV 剪接實務 3.After Effect 實務	技術基礎 個別指導

10/06	第五週	創作計畫提案討論 1.創作主題討論 2.創作發想 3.創作腳本 4.草圖 5.想法與觀念 6.製作方式 7.技術應用	創作實務 個別指導
10/13	第六週	歐洲錄像藝術作品分析 1.創作分析—以歐洲錄像藝術作品為例(陳永賢老師講授) 2.專題講座：Makus Kison (德國新媒體藝術家) 3.綜合討論	創作分析 專家示範
10/20	第七週	亞洲錄像藝術作品分析 1.創作分析—以亞洲錄像藝術作品為例(陳永賢老師講授) 2.身體、文化、記憶—錄像語言及其象徵性 3.專題講座：吳逸中 (旅居德國藝術家) 3.綜合討論	創作分析 專家示範
10/27	第八週	創作典範與學習 1.創作分析—以台灣錄像藝術作品為例(陳永賢老師講授) 2.專題講座：袁廣鳴 (藝術家、北藝大科藝所助理教授) 3.綜合討論	專家示範 創作討論
11/03	第九週	創作經驗與實務 1.創作分析—以台灣錄像藝術作品為例(陳永賢老師講授) 2.專題講座：姚瑞中 (藝術家、北藝大美術系兼任助理教授) 3.綜合討論	專家示範 創作討論
11/10	第十週	作品呈現與綜合討論 1.學生期中進度報告 2.創作分享與討論	創作討論 個別指導
11/17	第十一週	校外教學：美術館錄像作品觀摩與討論 1.2008 台灣國際錄像藝術展 2.陳永賢老師與胡朝聖老師策展	校外教學 作品觀摩 專題導覽

11/24	第十二週	創作觀念與藝術家典範 1.Bill Viola 作品分析 2.Yinka Shonibare 作品分析 3.Tony Oursler 作品分析	創作分析 團體討論
12/01	第十三週	專題演講 1.創作分析 2.專題講座 3.綜合討論	專家示範 團體討論
12/08	第十四週	錄像藝術學術研討會—身體、科技與社會 由陳永賢老師規劃執行	校外教學 論述學習
12/15	第十五週	主題創作討論 1.學生作品討論與建議 2.作品呈現與空間規劃 3.綜合討論	創作討論 展覽策劃 展覽方法
12/22	第十六週	期末創作呈現 1.呈現方法 2.策展形式 3.作品討論	成果呈現 作品講解 建議與討論
12/29	第十七週	創作典範： 1.阮芝初淳作品分析 2.Shirin Neshat 作品分析 3.Mathew Barney 作品分析 4.綜合討論	創作分析 典範學習
01/05	第十八週	期末心得、建議與綜合討論	綜合討論

2-3. 參考書目或指定閱讀

(1) 指定書籍：

Michael Rush, **Video Art**, (New York/London: Thames & Hudson)
陳永賢，〈錄像藝術〉專題講義

(2) 參考書籍：

- Michael Rush, **New Media in Art**, (New York/ London : Thames & Hudson, 1999)
- Christiane Paul, **Digital Art**, (London: Thames & Hudson, 2003)
- Tate, **Art, Lies and Videotape: Exposing Performance**, (London: Tate, 2003)
- Roland Barthes 著、許綺玲譯，《明室攝影札記》，台北：美學書房，1997。
- Walter Benjamin 著、許綺玲譯，《靈光消失的年代》，台北：美學書房，1998。
- Jean Baudrillard 著，《擬仿物與擬像》，台北：時報出版，1998。
- Kristin Thompson 等著、廖金鳳譯，《電影百年發展史-前半世紀》，美商麥格羅·希爾出版，1998。
- P.M.Lester 著、張霄亭總校，《視覺傳播》，雙葉書廊，2003。
- P.Bourdieu 著、林志明譯，《布赫迪厄論電視》，台北：麥田出版 2002。
- J.Berger 著《藝術觀賞之道》，台北：商務出版社 1993。
- Robert Stam 等著、張黎美譯，《電影符號學的新語彙》，台北：遠流出版，1997.
- Graeme Turner 著、林文淇譯，《電影的社會實踐》，台北：遠流出版，1997.
- 宋偉航譯，《數位麥克魯漢》，台北：貓頭鷹出版社，2000。
- 吳瑪利譯，《行動藝術》，(台北：遠流出版)
- 姚瑞中，《台灣裝置藝術》(台北：木馬文化，2002)
- 黃寶萍，《身體與行為藝術》(台北：藝術家，2003)
- 郭力昕《書寫攝影-相片的文本與文化》，台北：元尊文化，1998.
- 陳儒修《電影理論解讀》，台北：遠流電影館，2002.
- 劉惠媛譯《影像的閱讀》，台北：遠流，1998。Susan Sontag 著、黃翰荻譯，《論攝影》，台北：唐山出版社，1995。
- 彭吉象，《影視美學》，北京大學出版，2002。
- 姚瑞中，《台灣當代攝影新潮流》，台北：遠流出版社，2003。
- 邱天助，《布爾迪厄文化再製理論》，台北：桂冠圖書出版，2002。
- 陳芸芸譯，《視覺文化導論》，台北：韋伯文化，2004。
- 張錦華譯，《傳播符號學理論》，台北：遠流 1995。
- 李文吉譯，《紀實攝影》，台北：遠流，1993。
- 李維菁，《程式不當藝世代 18》，台北：藝術家，2002。
- 高千惠，《藝種不原始--當代華人藝術跨領域閱讀》，台北：藝術家，2004。

(3)延伸閱讀

學術論文：

- 陳永賢。〈身體行為與極限體驗的影像探討—以馬修·巴尼的錄像藝術為例〉。國立台灣藝術大學編。《藝術學報》（2008年4月，第82期）：01-14。
- 陳永賢。〈禪的思維與新媒體藝術—以台灣當代藝術為例〉。國立台灣藝術大學編。《藝術學報》（2007年10月，第81期）：53-69。
- 陳永賢。〈試論錄像藝術的發展歷程與創作類型〉。國立台北藝術大學編。《藝術評論》（2007年5月，第17期）：81-112。
- 陳永賢。〈互動式媒體藝術創作觀念之探討〉。國立台灣藝術大學編。《藝術學報》（2005年10月，第77期）：51-66。
- 陳永賢。〈靈光流匯：科技藝術展作品評析—兼論錄影與科技藝術在當代藝術思潮中所扮演的角色〉。台北市立美術館編。《現代美術》（2003年4月，第107期）：60-69。

錄像藝術專文：

- 陳永賢。〈當代藝術圖像中的圓形與轉動〉。《藝術家》（2008年10月，第401期）：268-273。
- 陳永賢。〈潛望者的窺探之眼—陳志建的當場〉。國家文化藝術基金會編。《科光幻影：對話之外》（2008年7月）。
- 陳永賢。〈新媒體藝術的聲光感知—記2008年「科光幻影」創作發表〉。《藝術家》（2008年7月，第398期）：362-367。
- 陳永賢。〈數位時代的藝術表徵〉。《藝術家》（2008年6月，第397期）：276-279。
- 陳永賢。〈感官與情境交融的互動裝置—解讀黃心健「人間機關術」系列〉。《藝術家》（2007年12月，第391期）：363-365。
- 陳永賢。〈數位奇觀與新互動倫理—當下數位藝術的發展及可能性〉。《藝術家》（2007年9月，第388期）：162-167。
- 陳永賢。〈澳洲新媒體藝術發展現況〉。《藝術欣賞》（2007年6月，第3卷第3期）：4-12。
- 陳永賢。〈遠距傳輸的擬像之像—保羅·瑟曼的新媒體藝術〉。《藝術家》（2006年5月，第372期）：404-411。
- 陳永賢。〈虛擬、現實、幻境—黃心健的互動式裝置藝術〉。國家文化藝術基金會編。《科光幻影：音戲遊藝》（2006年3月）：30-31。
- 陳永賢。〈林俊吉的錄像藝術〉。《藝術欣賞》（2008年？月，第？卷第？期）：?-?。
- 陳永賢。〈數位時代的自畫像〉。《藝術家》（2008年5月，第396期）：292-297。
- 陳永賢。〈數位時代的動漫快感〉。《藝術家》（2008年3月，第394期）：318-323。
- 陳永賢。〈台灣新生代動畫創作觀察與省思〉。《藝術家》（2007年5月，第

- 384 期)：334-339。
- 陳永賢。〈時序靈光—比爾·維歐拉的錄像藝術〉。《藝術家》(2006年9月，第376期)：328-339。
- 陳永賢。〈從龐畢度新媒體收藏，探測錄像藝術的實踐與創作類型〉。《藝術家》(2006年6月，第373期)：282-289。
- 陳永賢。〈隱喻的身體—史密斯和史都華德的錄像藝術〉。《藝術家》(2006年4月，第371期)：440-445。
- 陳永賢。〈荒謬幻象中的黑色幽默—湯尼·奧斯勒的錄像藝術〉。《藝術家》(2005年10月，第365期)：302-309。
- 陳永賢。〈身體與行為於錄像藝術創作之探討〉。《藝術欣賞》(2005年7月，第1卷第7期)：35-43。
- 陳永賢。〈山姆·泰勒-伍德的錄像藝術〉。《藝術欣賞》(2005年7月，第1卷第7期)。
- 陳永賢。〈遊走於音樂、影像、科技的藝術家—克里斯·康寧漢的數位藝術創作〉。《藝術家》(2005年6月，第361期)：298-305。
- 陳永賢。〈點燃情緒與情感的驚爆點—山姆·泰勒-伍德的錄像藝術〉。《藝術家》(2005年4月，第359期)：376-381。
- 陳永賢。〈寫出你現在想說的話—吉琳恩·魏林的社會寫實影像〉。《藝術家》(2005年3月，第358期)：340-347。
- 陳永賢。〈談席琳·奈沙特的錄像藝術〉。《藝術欣賞》(2005年3月，第1卷第3期)：70-77。
- 陳永賢。〈性別、文化與多重螢幕的影像故事—席琳·奈沙特的影像之歌〉。《藝術家》(2005年2月，第357期)：359-365。
- 陳永賢。〈錄像藝術的發展歷程〉。《藝術欣賞》(2005年1月，第1卷第1期)：60-67。
- 陳永賢。〈鏡中之臉—當代藝術 VS. 時代容顏〉。《藝術家》(2004年10月，第353期)：438-445。
- 陳永賢。〈錄像藝術中的身體與行為表現〉。《藝術家》(2003年11月)，第342期，152-157。
- 陳永賢。〈英國當代錄像藝術新趨勢〉。《藝術家》(2003年7月，第338期)：154-159。
- 陳永賢。〈台灣新生代錄像藝術觀察〉。《藝術家》(2003年6月，第337期)：272-277。
- 陳永賢。〈暗室裡的火花—倫敦·台北 Random-Ize 國際錄影藝術賞析〉。《藝術家》(2003年5月，第336期)：220-225。
- 陳永賢。〈比爾·維歐拉的錄像藝術新作展〉。《藝術家》(2001年8月，第315期)：119-121。

2-4. 修課人數

選修人數：11 人

選修學生：

鄧翰陽（電影系碩士班二年級）、蔡宗翰（廣電系碩士班二年級）、朱昭燕（應媒所碩士班二年級）、李岳軒（應媒所碩士班二年級）、周峻屹（應媒所碩士二年級）、許朝欽（多媒系碩士班一年級）、江柏勳（多媒系碩士班一年級）、盧冠華（多媒系碩士班一年級）、王博生（多媒系碩士班一年級）、陳容寬（多媒系碩士班一年級）、黃瑋冰（碩士多媒系多媒系碩士班二年級）

旁聽學生：7 人

張晏瑋（多媒系碩士班三年級）、吳佩蓉（多媒系碩士班二年級）、張育華（多媒系碩士班三年級）、陳宏欽（多媒系碩士班二年級）、林俊良（多媒系碩士班三年級）、翁偉翔（多媒系碩士班三年級）、王建智（美術系碩士班二年級）

2-5. 成績評量方式

- (1) 課堂出席與參與討論 40% (含平時作業、出席與課堂討論)
- (2) 期中作品 30% (含創作草圖、創作理念、影像試剪)
- (3) 期末作品 30% (含作品呈現、展覽效果、影像內容)

註：期中作品與期末作品為同一件。期中呈現後，依據課堂上之討論與建議作為修改、調整，或製作同系列作品之延伸。

2-6. 人員與相關活動

(1)計畫主持人：

陳永賢（國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術學系所助理教授）

工作事項：課程規劃、教學規劃與進行、學生指導與討論、講座安排、展覽規劃、研討會規劃等事宜。

(2)計畫研究生助理：

工作事項：協助老師教學講義、演講者聯絡、展覽場地接洽、學生聯絡、網站建構與管理等事宜。

(3)專題講座：

• **Valentina Serrati：**

巴拉圭知名藝術家、曾參加多項國際大展。

• **Markus Kison：**

德國知名藝術家。參展國際重要展覽包括：The National Art Center Tokyo、Prix Ars Electronica Linz、EMAF - European Media Art Festival、Boston Museum of Science、International Media Art Biennale、Transmediale Berlin 等，曾獲 Japan Media Arts Festival 2008 特別獎、Prix Ars Electronica 2008, Honourable Mention、Re/act Festival 2008, winner category "Interactiv Art"、Re/act Festival 2008, winner special price: residency at ZKM Karlsruhe、Digital Sparks Award 08, Honourable Mention 等。

• **袁廣鳴：**

知名藝術家、北藝大科藝所助理教授。獲實驗錄影藝術「金穗獎」及「金帶獎」，台北獎、「數位藝術紀」評審特別獎，受邀至國外 35 個展覽。

• **姚瑞中：**

知名藝術家、北藝大美術系兼任助理教授。曾參加威尼斯雙年展及許多國際大展，著有《台灣裝置藝術 1991-2001》、《台灣當代攝影新潮流 Since 1999》、《台灣廢墟迷走》等書。

• **吳逸中：**

旅居德國知名藝術家、柏林藝術大學碩士。曾獲 NaFoeg 藝術家獎學金，德國柏林《Karl-Hofer-Award 2007》大獎，德國柏林藝術大學《日本媒體藝術節 2007》獎勵賞，日本東京《International Self-Portrait Competition Award》，波蘭 Grand Prix Prize 大獎。

• **王伯宇：**

藝術家、台藝大多媒所碩士，目前任職天工開物，曾參加國內多項展覽。

(4)台灣國際錄像藝術展專題

陳永賢（國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術學系所助理教授、獨立策展人）
胡朝聖（獨立策展人）

(5)學術研討會專家學者：

黃海鳴（國立台北教育大學文化產業學系教授兼系主任）
顧世勇（國立臺南藝術大學造形藝術研究所教授）
吳俊輝（世新大學廣播電視電影學系所助理教授）
劉永皓（世新大學電視廣播學系所助理教授）
陳泰松（實踐大學時尚與媒體設計研究所兼任助理教授）
廖新田（國立台灣藝術大學藝術與文化政策管理研究所副教授兼所長）
吳介祥（元智大學藝術創意與發展學系暨藝術管理研究所助理教授）
鄭慧華（藝術評論者、獨立策展人）
胡朝聖（獨立策展人）
陳永賢（國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術學系所助理教授）
黃建宏（國立台北藝術大學美術學系所助理教授）

2-7. 設備使用

本教學計畫未添購設備。

2-8. 整體成效

本課程之整體成效與分析統計表

專題規劃與內容	場次統計	整體成效與分析說明	分析與檢討
專題創作討論	8 次	學生創作提案與討論，提升藝術創作風氣。	循序漸進，啟發式教學，受到學生肯定。
技術應用專題	1 次	針對 AE 技術與非線性剪接提供應用。	大部分學生已有剪接基礎，針對 AE 後製所需，提供支援。
專題講座	6 次	包含國外專家 2 位，國內專家 4 位。	受到學生喜愛，並開啟學

			生之典範學習。
校外教學與觀摩	2 次	錄像藝術展覽觀摩與學習	提供校外觀摩機會，並於現場針對展品討論，具有實質意義。
台灣國際錄像藝術展	1 場	1.此展為國內首創。 2.專題導覽，開啟國際視野。	1.本展由任課老師策劃。 2.由文建會、台北市文化局、邱再興文教基金會經費支持。 3.展覽受到各媒體報導及各界肯定。
錄像藝術學術研討會	1 場	1.本研討會為國內首創。 2.藉由國內優秀學者們的見解與評論分析，將錄像藝術與社會、身體、科技等方面專題做深入的探討，並提出具體的意見與觀點，給予現場的年輕藝術創作者、評論人實質正向的鼓勵與建議。並且對於培養新生代之藝術評論者全面觀察於文化、哲學、美學的省思，兼顧創作與研究的跨領域探討，具體地擴展國際性學術水準。	1.本研討會由任課老師策劃 2.由文建會、教育部顧問室指導；台藝大、邱再興文教基金會主辦；國科會人文學中心協辦。 3.與會學者為國內知名專家，提供錄像藝術之學術研究交流，成效良好。 4.共計 150 人參加，受到各界肯定。
專屬網站	1 個	提供錄像藝術教學之學習與交流	內容包括參考書籍、教學計畫、教學進度、作品影音與創作觀念等，內容豐富。
學習部落格	1 個	提供學生對錄像藝術的學習心得交流	提供學習交流平台。
學習成果展	1 場	學生創作成果於「大觀藝廊」專題公開展出	1.提供校內與校外的交流 2.邀請國外策展人蒞臨指導 3.邀請國內專家蒞臨指導

三、課程成果介紹

3-1. 上課情形

上課採取自由而活潑的方式進行：發問、討論、實習、修正等創作與藝術思辨，並以啟發式教學方式，營造具有創作性的學習氣氛。

3-2. 非線性剪接 AE 實務

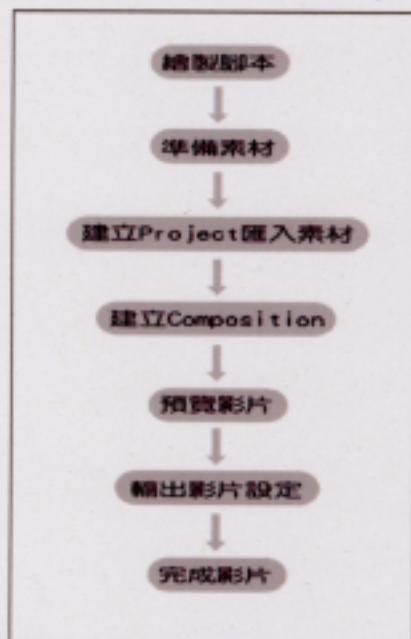
經由上課調查：由於大多數選課的研究生已經有了數位剪接經驗。因此，在技術部分，補充 HDV 拍攝、AE 後製的應用，作為學生創作之需。

非線性剪接（基本步驟）

- 01_開啟軟體
- 02_開啟新專案〔New Project〕
- 03_新專案命名
- 04_匯入素材〔Import〕
- 05_素材長度(素材 In 及 Out 點)
- 06_素材〔Time Line〕
- 07_特效〔Effect〕
- 08_轉場〔Transition〕
- 09_設定工作區域〔Work Area〕
- 10_預覽〔Preview〕
- 11_匯出〔Export〕

After Effect 實務

- 一、製作流程〔Project〕
- 二、視窗介紹
- 01_專案視窗
- 02_素材視窗
- 03_合成視窗
- 04_時間配置視窗
- 05_時間控制、特效、聲音視窗
- 06_資料視窗工具列

三、開啟專案 [Starting a project]

開啟 File>New>New project

四、匯入影音素才，儲存專案

- 01_選擇 File>import>File
- 02_選擇 File>import>Multiple File
- 03_匯入素材後在 Project 視窗，當點選某一素材，可看見預覽畫面、檔名、檔案尺寸等資訊
- 04_鍵入檔名儲存檔案，存為一個.aep 檔。

五、設定合成 [Setting up a Composition]

- 01_選擇 Composition>New composition，開啟新的合成視窗。
- 02_完成 [Composition Settings] 的基本設定。
- 03_將專案視窗中的素材拖至 Composition 視窗，Timeline 視窗中即會增加一個新的圖層。

六、設定動態 [Creating Animation]

- 01_點開圖層左方三角形，在點開 [Transform] 左方三角形。
- 02_設定 [Keyframe]，兩個不同數值的 Keyframe，即可形成一段動態。

七、運用透明度、旋轉、縮放、位移、重心點製作動態

八、遮罩製作

九、運用特效 [Effects]

01_選擇 Effect>Blur>Radial Blur

02_調整數值，可將其設定為動態。

十、運用〔RAM Preview〕

01_選擇 Composition>Preview>RAM Preview

02_點選後〔Timeline〕視窗上出現一條往右延伸的綠線，表示 AE 正在算圖並 Load 到電腦的記憶體中，若要停止，按一下空白鍵或滑鼠。

03_選擇 Full、Half、Third、Quarter，調整〔RAM Preview〕的速度。

十一、輸出影片

調整工作輸出區域。

選擇 Composition>Make Movie

在〔Render Queue〕視窗中，完成輸出設定。

十二、轉檔燒錄 VCD、DVD

將輸出之影片置入 TMPGEnc。

點選〔Load〕，選擇欲輸出之格式。

點選〔Setting〕，完成輸出設定。

點選〔Start〕，開始壓縮。

學生作品應用 3D Maya 與 AE 後製技術

3-3. 創作討論與個別指導

3-3.1 創作討論：

- (1). 本課程在創作上設定共同主題，讓學生進行提案討論、分享創作心得。
- (2). 透過老師和同學的共同討論，意見作為個人創作之修正參考。
- (3). 每位同學在本學期完成一件作品，並參與期末展覽。

學生參與創作討論情形

3-3.2 個別指導：

- (1). 由授課老師依照學生時間，進行課後個別指導。
- (2). 同學可以自由向老師預約時間，於老師研究室進行個別討論。

學生課後於老師研究室進行個別指導情形

3-4. 校外教學—台灣國際錄像藝術展

- (1) 由陳永賢老師與胡朝聖老師策展：「2008 台灣國際錄像藝術展」，邀集 國際優良錄像藝術作品於鳳甲美術館展出。
- (2) 由陳永賢老師老師專題導覽，讓學生打開創作視野，並學習作品觀摩與 創作典範。

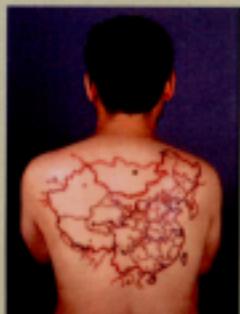
2008 台灣國際錄像藝術展--專題導覽

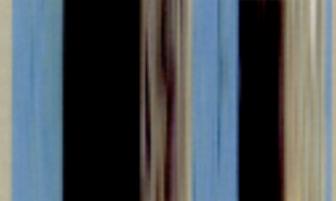
2008 台灣國際錄像藝術展—為國內首創的國際性錄像藝術展覽

「2008 台灣國際錄像藝術展」國際邀展藝術家 Artists

排序	圖說	圖示
1	维莫·安巴拉·巴揚 [再忍耐] 2006 Wimo Ambala Bayang [SABAR]	
2	陳愷璜 [複製島] 2000-2001 Chen Kai-Huang [cloning taiwan]	
3	陳秋林 [別賦] 2003 Chen Qiu-Lin [Farewell Poem]	
4	阿薩·艾爾森 [嚮導與觀看者] 2008 Åsa Elzén [The guide and the seeing man]	
5	碧崔斯·吉布森 [必要的音樂] 2008 Beatrice Gibson [A Necessary Music] Courtesy of Argos Centre for Art & Media	
6	英格麗姆萬姬羅伯特胡特 [在我的住屋] 2006 IngridMwangiRobertHutter [In My House]	

排序	圖說	圖示
7	高俊宏 [三種住在時間的方式] 2008 Kao Jun-Honn [Three Ways of Living in Time]	
8	馬格斯·奇森 [天涯若彼鄰] 2005 Markus Kison [Roermond-Ecke Schönhauser]	
9	劉偉 [無望的土地] 2008 Liu Wei [Hopeless Land]	
10	琴嘎 [微型長征] 2002-2005 Qin Ga [The Miniature Long March]	
11	喬安娜·萊希 [漂浮城市] 2008 Johanna Reich [The Floating City]	
12	袁廣鳴 [逝去中的風景—蘇格蘭] 2008 Yuan Goang-Ming [Disappearing Landscape—Scotland]	

「2008 台灣國際錄像藝術展」國際徵件藝術家 Artists selected by the jurors

排序	圖說	圖示
1	赫曼·阿賽爾伯格 [全部] 2008 Herman Asselberghs [Altogether] Courtesy of Argos Centre for Art & Media	
2	路易斯·卡麥隆 [早上九點不久之後] 2008 Louis Cameron [Shortly After 9 a.m.]	
3	鄭之涵 [沖澡] 2007 Cheng Chuh-Han [shower]	
4	尼娜 11·狄米崔安迪[重量級]2006 Nina 11 Dimitriadi [Heavy Weight]	
5	何穎贊 [女移工] 2008 Ho Wing-Yin [HERstory-"Jeritan"] 圖片版權：藝術家、澳門拉闊網絡協會 圖片提供：洪應浩、澳門拉闊網絡協會 Photo Credit : Artist and Macao Live Net Association Courtesy of Macao Live Net Association and Hong Ieng Hou	

排序	圖說	圖示
6	饒加恩 [父語] 2007 Jao Chia-En [Father's Tongue]	
7	米斯查·藍可夫 & 馬西亞斯·沃克 [中間] 2008 Mischa Leinkauf & Matthias Wermke [Zwischenzeit (In Between)]	
8	金潤卿 [插入] 2008 Kim Yun-kyung [Penetrate]	
9	泰莎·納普 [二號迴廊] 2005 Tessa Knapp [Corridors No.2(Flure No.2)]	
10	安·藍 [非洲] 2006 Ane Lan [Afrika]	
11	林泰州 [虛擬家庭] 2008 Lin Tay-Jou [Virtual Family]	

排序	圖說	圖示
12	牛俊強 [明信片] 2008 Niou Chun-Chiang [Postcard]	
13	米奴·若魯琪 [羽化] 2006 Minou Norouzi [Imago]	
14	泰迪·貝 [城市商店] 2005 Teddy Peix [City Mart]	
15	娜達·沛兒雅 [權利(我是波士尼亞人)] 2007 Nada Prlja [The Rights(episode I am Bosnian)]	
16	拉斐爾 [1+1=3] 2006-2008 Rafaël [1+1=3]	
17	卡地亞·賽普薇達 [美 v/s 美] 2007 Katia Sepúlveda [Beauty v/s Beauty]	

排序	圖說	圖示
18	瓦倫提娜·賽拉提 [冥思] 2007 Valentina Serrati [CELESTE]	
19	古力·希爾伯斯坦 [摘錄] 2008 Guli Silberstein [Excerpt]	
20	艾倫·亞辛 [貝聿銘之香港中國銀行] 2006 Aaron Yassin [Impeibochk]	

3-5. 專題講座

本課程為豐富學生創作思考與擴展國際視野，邀請國內外專家現身說法，從創作經驗分享經驗，提供學生面對面的學習機會。

演講者姓名 國籍	主題與內容摘要
 Valentina Serrati 巴拉圭 藝術家	身體經驗與文化背景的創作 Initiates her artistic career at the age of five in Classical Ballet practicing professionally to the age of 21; including studies at the Wadhwarts College and The Legat School of Classical Ballet, Sussex, England. Studies Fine Arts at The Catholic University in Santiago, Chile where she works as a teacher for the past six years. Workshops related to video art, performance and art projects production workshops. Since 1997 ahead develops video projects related to video installation and video performances. During 2008 travels to China, Shanghai where last works where exhibit.
 Markus Kison 德國 藝術家	錄像與即時通訊 Markus Kison served an apprenticeship as graphic designer at the "Berufskolleg für Grafik-Design" in Ulm and graduated with distinction. Afterwards he worked as cutter and graphic designer. Following he studied physics at the "University of Ulm". He moved to Berlin in September 2003 to begin his studies on visual communication at the "University of the Arts Berlin" in the "Digital Media Class" of Prof. Joachim Sauter, Prof. Jussi Ängeslevä and Prof. Kora Kimpel. „Roermond-Ecke-Schönhauser“ completes the idea by transforming this distant reality from virtuality to something real, touchable. Therefore four elected webcam-streams (Denmark, crossing Amsterdam, laundromat Berlin, courtyard Holland, marketplace) are projected with the help of a mirror construction on four models of the particular places. To make the projection fit on the models, the architecture of the webcam-places was rebuild in a 3D-application and printed on a 3D-plotter, matching for the optics of the projector, which are different from those of the webcams. That

	<p>way, the picture information is displayed on distorted geometrical shapes, similar to which it is filmed from. The result are four „live-models“ of a distant space, which can be regarded three-dimensional and are touchable. With this material manifestation, the transmission, in contrast to the usual webcam, where it remains virtual, is completed. The viewer adopts the webcam-stream as „real“.</p>
 吳逸中 旅居德國 藝術家	<p>異國文化與錄像創作</p> <p>—身體、文化、記憶</p> <p>“Super Smile”是一部一鏡到底的錄像作品，於柏林的住家當中拍攝。畫面當中藝術家無論做任何事情仍不斷的對鏡頭微笑，強調鏡頭與表演者之間的關係。作品的創作動機來自於一次作業的主題：「自畫像」。希望由影片中表現的「完美形象」讓觀眾對於注重外表作一番反省。“Good Girl”為藝術家最新的作品(亦是研究所畢業作品)，是一部紀錄作品「Good Girl」現場表演的紀錄片。作品當中藝術家探討現今社會對於「好女孩」的印象以及期望，並且表達原本別人對你的期望逐漸成為對自己的期望的心理層面。“Zero”此影片是紀錄作品「Zero」展覽現場的紀錄片。藝術家在圓形的壓克力板上投影二十四段女生走路的影片。有趣的是，壓克力板的轉速與影片中女生走路的速度相同。</p>
 袁廣鳴 藝術家、北藝大科藝所助理教授	<p>創作歷程與藝術人的生命故事</p> <p>藝術家創作歷程：大學時期念的是美術，一開始與平面、繪畫相關，而在大二時轉向錄像與多媒體的創作。分享了其使用投射原理，創作的《盤中魚》。之後到德國念研究所。在德國時期及之後所創作的作品，有《籠》(騎著腳踏車，手提鳥籠，而攝影機架在鳥籠底的壓克力板下)；《經過》(拍攝時練習很順暢的往後走，剪接時轉成往前走，而形成週遭的人往後走，創作者往前走的影像)；幾件使用月光粉創作的作品，包括《呼吸的黑光》、《嘶吼的理由》、《跑的理由》，是利用黑暗中影像會殘留在月光粉上的概念；《難眠的理由》透過枕頭裡的馬達，創造出枕頭的呼吸感，床的互動裝置，在觀眾觸碰後，會在床面上播放各種不同的效果；《飛》則是利用電視機的左右擺動，與螢幕中的白紋鳥，形成一種模擬鳥籠的互動裝置，觀眾可以去碰，如果碰得太大力，左右的擺幅太大，螢幕中的白紋鳥還會飛走，投影在旁邊的牆上；單頻道作品《漂浮》，把攝影機置於船頭，在水面上讓它隨之擺動，甚至翻向海底，又翻回來，而事後除去影像中殘留的水滴是很繁複的過程。</p> <p>後來袁廣鳴教授改變自己熟悉的影像創作工具，以做到「不重覆</p>

自己」。他轉往平面的創作，運用 4x5 相機拍攝的作品《城市失格—西門局部》，用幾百張照片與 photoshop 軟體拼出一個完全沒有人車的西門町；《人間失格》則延續了之前的月光粉概念，並以掃瞄的形式呈現（「掃瞄的動作」，視之為一種「檢查」的意涵）。之後《逝去中的風景》個展，分享了平面作品《成為葉子的理由》（看不見葉脈的葉子），以及三頻道 HDV 作品《經過》（拍他家及週遭。也是一種掃瞄的概念，但轉為前後縱深的檢查）。並分享了他於國外酒廠的駐村計劃，與《經過》的概念相似，而尚未發表過的作品。

姚瑞中

藝術家、北藝大美術系兼任

助理教授

錄像藝術與行動美學

藝術家早期的代表作品包括探討台灣主體性問題的，作品當中有包含裝置及攝影。如：《本土佔領行動》(1994)、顛覆中國近代史政治神話的《反攻大陸行動》(1997)，以及探討後殖民主義的《天下為公行動》(1997~2000)，與「行動三部曲外一章」的《萬里長征行動之乾坤大挪移》(2002)。以創作者觀點，這是對於歷史的另一種詮釋之創作。近年來作品則以攝影裝置手法，以「金碧山水」風格結合台灣民間充斥的怪力亂神現象，呈現台灣特有的一種虛假、疏離的「冷現實」，代表作品為《獸身供養》(2000)、《野蠻聖境》(2000)及《天堂變》(2001)系列；而另一個以銀箔結合攝影裝置的系列作品《死之慾》(2002)、《地獄頌》(2003)。(2007)年的《大儒共和國》、(2008)年的《世外塵》、《如夢令》作品，也是近年姚瑞中藝術家對於駐村國外藝術家時，所做的一系列，對於當地的景色及台灣的許多景色，並以貫用的手法，融合中國國畫的另一種形式的創作。使用的材料是針筆畫出細緻的筆畫及金油。姚瑞中出版《人外人》，主要拍出有關台灣廢墟的地方的攝影作品。整理過去十五年在台灣各處踏查所拍攝的廢墟照片，歸納了包括工業、神偶、建築及軍事廢墟四大部份，呈現台灣在全球化潮流與特殊歷史背後中，所隱藏著的龐大意識形態黑洞。

王伯宇

現職天工開物多媒體公司

媒體藝術家藉由「拼貼」、「物體」、「現成物」、「繪畫」、「複製」、「文字」、「符號」、「影像」、「觀念」等多元的複合手法綜合成作品的隱喻因子，拾回生命中埋藏已久、看似「無用」的微妙粒子，忠實呈現出自我、原我的風貌，也使得作品產生令人驚豔的視覺效果。影像、動畫、錄像等作為創作媒介，並在過程中呼喚了屬於他們自己生命的種種記憶、經驗和知覺，融入對生命的真實關懷情感與意念，探尋思索他們個別內在之審美潛能、與他們生活和藝術間的關聯與意義。

專題講座紀錄

藝術家 Valentina Serrati 針對錄像作品談創作理念與創作脈絡

藝術家 Markus Kison 從創作背景切入，談錄像與新媒體作品之創作理念

旅德藝術家吳逸中針對創作，提出其經驗與個人看法與學生分享

藝術家袁廣鳴分析其創作脈絡，提供回顧與前瞻的藝術精神

藝術家姚瑞中舉例說明，並以觀念思維為核心，闡述藝術與媒介的關係

藝術家王伯宇現身說法，以創作經驗分享藝術與錄像的作品

3-6. 學術研討會

(1). 由陳永賢老師於課堂上逐次以錄像藝術歷史、美學、國際現況等分析，配合相關講義給予學生課後閱讀，提供學理方面的知識基礎。

- (a) .錄像藝術的時代背景
- (b) .錄像藝術的濫觴時期
- (c) .錄像藝術的萌芽時期
- (d) .錄像藝術的多元時期
- (e) .新媒體藝術時代來臨

(2). 陳永賢老師規劃「2008 錄像藝術學術研討會」於鳳甲美術館舉行，邀集國內學者專家發表錄像藝術相關論述，讓學生參加並學習學術討論。

指導：文建會、教育部顧問室

主辦：國立台灣藝術大學、邱再興文教基金會

協辦：國科會人文學中心

策劃執行：陳永賢老師

文建會黃碧端主委、國藝會黃明川董事長、邱再興董事長、宏基施振榮董事長與
馬水龍執行長等貴賓蒞臨開幕

與會專家學者：

黃海鳴：國立台北教育大學文化產業學系教授／系主任

顧世勇：國立臺南藝術大學造形所教授

黃建宏：國立台北藝術大學美術學系助理教授／巴黎第八大學哲學所美學組博士

劉永皓：世新大學電視廣播學系助理教授／法國巴黎第八大學法國文學系文學博士

吳介祥：元智大學藝術創意與發展學系暨藝術管理研究所助理教授／德國奧登堡大學經濟與社會科學博士

陳永賢：國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術學系助理教授／英國布萊頓大學藝術與傳播研究所博士

陳泰松：藝術評論者／國立台北藝術大學科技藝術研究所兼任助理教授／法國第八大學造型藝術系學士、法國高等社會科學研究院

鄭慧華：藝術評論者及獨立策展人／2004 年台北雙年展策展人

廖新田：國立台灣藝術大學藝術與文化政策研究所副教授兼所長

胡朝聖：獨立策展人

錄像藝術學術研討會

錄像藝術學術研討會

錄像藝術學術研討會

「錄像藝術—身體、社會與科技」學術研討會

策劃：陳永賢老師

時間：2008年12月6日 地點：鳳甲美術館

時間	議程			
12:00-12:45	報到			
12:45-13:00	開幕 黃光男校長（國立台灣藝術大學） 邱再興董事長（鳳甲美術館） 主持開幕			
場次／時間	發表人	主題	評論人	主持人
第壹場	劉永皓 世新大學電視廣播學系助理教授／法國巴黎八大文學法國文學系文學博士	「錄像藝術的狀態—從雕塑到投影」	顧世勇 國立台南藝術大學造形所教授	陳永賢 國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術系助理教授
第一篇發表 13:00-13:15 評論與回應 13:15-13:25	陳泰松 國立台北藝術大學科技藝術研究所兼任講師／法國第八大學造型藝術系學士、法國高等社會科學研究院	「錄像電影的身體性」		
13:50-14:00	中場休息			
第貳場	廖新田 國立台灣藝術大學藝術與文化政策管理研究所副教授兼所長／中英格蘭大學藝術史博士、台大社會學博士	「白南準的東方再現與冥思」	顧世勇 國立台南藝術大學造形所教授	劉永皓 世新大學電視廣播學系助理教授
第三篇發表 14:00-14:15 評論與回應 14:15-14:25	吳介祥 元智大學藝術創意與發展學系暨藝術管理研究所助理教授／德國奧登堡大學經濟與社會科學博士	「科技藝術的經濟與權利面向」		
14:50-15:00	中場休息			
第參場	黃建宏	「科技再現於政治面向」	黃海鳴	吳介祥

第五篇發表 15:00-15:15 評論與回應 15:15-15:25	國立台北藝術大學美術學系助理教授／巴黎八大學哲學所美學組博士	「上的可能性」	國立台北教育大學文化產業學系教授／系主任	元智大學藝術創意與發展學系暨藝術管理研究所助理教授
第六篇發表 15:25-15:40 評論與回應 15:40-15:50	鄭慧華 藝術評論者、獨立策展人／2004 年台北雙年展策展人	「錄像藝術社會議題的模糊性」		
15:50-16:00	中場休息			
第肆場	陳永賢 國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術學系助理教授／英國布萊頓大學藝術與傳播研究所博士	「錄像藝術與身體象徵之探討」	黃海鳴 國立台北教育大學文化產業學系教授／系主任	黃建宏 國立台北藝術大學美術學系助理教授
第七篇發表 16:00-16:15 評論與回應 16:15-16:25	胡朝聖 獨立策展人	「居所不是居所」		
第八篇發表 16:25-16:40 評論與回應 16:40-16:50				
16:50-17:30	交流與討論時間			

與會人簡歷

顧世勇

學歷

1996 法國國立巴黎第一大學藝術科學—造形藝術博士

1991 法國國立巴黎高等裝飾藝術學院空間藝術國家高等文憑

經歷

現任：國立臺南藝術大學造型藝術研究所專任教師

歷任：國家文化藝術基金會跨領域暨科技藝術審查委員、台北市立美術館典藏品點檢委員、義大利國際威尼斯雙年展台灣館審查委員、台北市立美術館典藏委員、台北獎評審委員、世安

美學獎、創作獎評審委員等。

獲獎記錄

- 1994 獲台北現代美術雙年展獎，台北市立美術館,台北
- 1992 獲台北現代美術雙年展獎，台北市立美術館,台北
- 1988 中華民國現代繪畫新展望優選，台北市立美術館,台北

個展

- 2006 「咻！」顧世勇個展 台北當代藝術館，台北
- 2003 「零度風景」，伊通公園，台北
- 2002 「諸物升起...」，台北文化局特展室,台北
- 1999 「新台灣「狼」」，帝門藝術教育基金會,台北
- 1997 「惡惡霸與天堂刀」，伊通公園,台北

聯展

- 2007 「搖・控 一 多媒體與互動藝術展〈Remote/Control – Interactive and Multi-media Art〉」，上海當代藝術館，中國上海
- 2007 「EXIT Festival & VIA Festival – 動漫美學」，CRETEIL MAISON DES ARTS ，法國
- 2006 「空場」—當代藝術與當代哲學的對話 國立台北藝術大學 關渡美術館，台北，國立台灣美術館，台中
- 2004 「失語」CO4-台灣前衛文件展-Taiwan Avant-Garde DocumentalIV，鳳甲美術館，台北，交通大學藝文中心，中壢
- 2004 「凝視的詩意- 台灣當代攝影語繪畫的多重現實景觀」—巴文中心,巴黎，法國
- 2004 「立異 – 九〇年代台灣美術發展」，台北市立美術館，台北
- 2004 「正言世代：台灣當代視覺文化」-美國康乃爾大學強生美術館，美國
- 2003 「造境 Simulation – 科技時代的影像詩學」，鳳甲美術館，台北
- 2002 「韓國光州國際雙年展 2002：止（Pause）,光州，韓國
- 2001 「亞細亞散步」—日本水戶美術館，日本

與會人簡歷

黃海鳴

學歷

- 1972 國立台灣師範大學 美術系畢業
- 1985-6 法國國立裝飾藝術學院 雕塑工作室研究

- 1988 法國國立巴黎八大學 造形藝術系理論碩士
1995 法國國立巴黎八大學 美學—藝術的科技與科學—博士

經歷

- 1991- 當代藝術藝術評論
1991- 當代藝術展覽獨立策劃
1996- 當代藝術環境研究與改造運動
1997- 國立台北師範大學藝術與藝術教育系專任副教授
1998-2001 藝術文化環境改造協會創會理事長（經營華山藝文特區）
2002- 重要公共藝術設置案之評審
2003- 國北師視覺藝術教育中心主任
2006 國立台北教育大學文化產業學系籌備主任

重要展覽策劃經歷

- 2005 南海藝廊社區創意市集規劃
2005 台中國立美術館 SEE 戲教育展聯合策展及參展
2004 經營另類跨領域藝術中心，並推展跨校及社區互動。
2004 台中 20 號鐵路倉庫《情人座與自在產房》主策展
2004 華山創意文化園區《廣場美學的勾引》戶外裝置展主策展
2003 高雄國際貨櫃藝術節《後文明》協同策展
2002 《C02 台灣前衛文件展》聯合發起人
2001 華山藝文特區《明日之雕塑界域》雕塑大展協同策展
2001 台台北市立美館邀請展 趙國宗《原始與永恆的童夢》策展
2000 華山藝文特區雙年展《驅動城市》總策展
1999 威尼斯雙年展台灣館《意、亂、情、迷》與石瑞仁聯合策展
1999 九九峰藝術村《當代傳奇・藝術逗陣》戶外裝置展與石瑞仁聯合策劃
1999 鹿港《歷史之心》戶外裝置藝術展策劃
1998 華山藝文特區《穿越華山圍籬、歷史、現成物》戶外裝置展策劃
1998 共同成立藝術文化環境改造協會，籌劃及營運華山藝文特區
1998 北美館 侯錦郎研究展《重構失憶家園》研究、策展
1997 嘉義 97 台灣戶外裝置藝術展《大地、城市、交響》總策劃
1997 北美館《二二八美展》裝置部份策劃人
1992 台北市立美術館《專題展—斷裂與延續》責任藝評籌劃
1991 帝門畫廊《作品中的時間性》專題研究及展覽策劃

學術論文

2004

發表論文：《區域性藝評知識之重要性及建構》，「國際藝評人協會 AICA 年會」

發表論文：《城市歷史空間的藝術介入：在全球化中，解決國際/本土失焦論戰的藝術實踐》，
「歷史建築與藝術空間國際研討會」

發表論文：《真實場域與社會的介入行為：挑選十七種的立體空間詩學—思考九〇年代有關
環境、空間、裝置的一些創作》，美術館「回顧九〇年代」展畫冊論述文章。

發表論文：《斷裂與連續的天地人間—透過與劉國松的比較來看趙春翔》，香港趙春翔國際研討會
專書出版：《閒置空間操作手冊》計畫主持人，文建會出版

2003

發表論文：《藝術社群與民主—90 年代以來跨領域藝術社群與互為主體社會關係之初探》，「二
十世紀台灣民主發展學術討論會美術類」

2002

發表論文：《當代雕塑場域與界面間事件—台灣當代雕塑空間場域之初探》，台灣藝術大學與
國立歷史博物館聯合主辦

2001

專書出版：《從「身體」到「城市」的閱讀》，台北市立美術館叢書

發表論文：《遍在的藝術或遍在的商業？—「無法無天」中的藝術新介質與另類自律性》，2000
台北雙年展《無法無天》畫冊專文。

專書出版：台北市立美館邀請展，策劃趙國宗《原始與永恆的童夢》陶藝彩繪展，並發表《原
始與永恆的童夢》論文。

1999

《鏡宮斷裂世界中的多重自我—趙春翔繪畫中的空間意象》，上海交流展畫冊「閱讀趙春翔」，中
國美術學院出版社，1999 年 11 月。

錄像藝術—錄像影像的狀態 從雕塑到投影

劉永皓

世新大學廣播電視電影學系助理教授

摘要

在當代各種的藝術形式當中，錄像媒材的使用是非常的廣泛。從美術表現上的各種潮流到造
型藝術、表演藝術、劇場、舞蹈、紀錄片、前衛電影與影像創作，乃至於各種新媒體，或者具古
典傳統的文學領域當中，錄像的使用愈來愈廣泛與平凡。相對地，錄像形式的材質日益平凡的同
時，大家反而常常忽略了錄像與錄像藝術這兩個名詞以及形式背後的眾多難題，錄像媒材它在觀

念上的多重性格與它具有衝突的異質性。因此，在討論錄像藝術的時候，我們盡量地避開用一個單一的標準來討論。我們並不打算把錄像藝術的最終定義只是用錄像材質的影像(videographic)來限制它，這樣的研究方式是限制了它與生俱來的混血特色。本篇論文是著從錄像藝術的形式發展中，去追溯出錄像藝術中一個美學典範上轉變的可能，而且它應該也不是唯一造成這典範轉變的唯一變數。在錄像藝術的發展過程中它有著多重的脈絡，它應該像高達的《電影史》一樣，是複數的，有著多種其他的可能。在本篇論文當中試著在充滿異質性的錄像藝術裡，去挖掘出錄像藝術它作品形式呈現的內在邏輯的改變，以及這個邏輯的特殊性。

錄像藝術的身體性

陳泰松

實踐大學時尚與媒體設計研究所兼任助理教授

摘要

台灣晚近錄像藝術深受投影設施的影響，並見證身體實踐的若干轉變。本文鎖定 90 年代至今、一段與台灣解嚴後文化政治演變合節的藝術演變，探討其中幾位具代表性藝術家的錄像作品，如陳界仁、陳愷璜、陶亞倫、姚瑞中、陳永賢、高俊宏、崔廣宇、劉翰之、林冠名到余政達等人。錄像與主體如此構成論題所在，身體性是關切焦點。再者，基於錄像藝術興起於西方 60 年代，美國藝評家考羅絲(Rosalind Krauss)的兩篇文章〈印象主義：光的自戀症〉(Impressionism: The Narcissism of Light)、〈錄像：自戀症的美學〉(Video: The Aesthetics of Narcissism)是本文論述脈絡的參照軸，另一端則是 Chrisophe Kihm 的〈錄像監視，注視與身份——在場的模態〉(Vidéosurveillance, regard et identité—les modalités de la présence)。在自戀與監視之間，他者欲望邏輯的注視是本文錄像身體性的論旨所在。

白南準的東方再現與冥思

NAM JUNE PAIK'S ORIENTAL
REPRESENTATIONS AND MEDITATION

廖新田

國立台灣藝術大學藝術與文化政策管理研究所副教授

摘要

Rethinking Nam June Paik's oriental representation

As an oriental and an Asian, my attention is inevitably attracted by Nam June Paik's works which contain oriental symbols, whereas other famous TV sculptures do not. They are so familiar to me, but, simultaneously, his peculiar compositions convey a strange feeling, which gives rise to such question as: do I really recognise the supposedly familiar symbols? Nam June Paik's amalgamations alienate my view and my feelings; a confusion comes into my mind. He has largely utilized and 'appropriated' artifacts with oriental symbols to express a kind of typical oriental cultural connotation. At first glance, those symbols have strong oriental implications. Moreover, because Paik's works mainly focus on the discussion of the relationship between technology and human beings, his intention impacted on viewers while they were facing an installation of combining the traditional and the modern. For different people with various cultural backgrounds, the impact is diversified; however, they cannot deny the power of Num June Paik's TV installation art. Num June grew up in a traditional environment, but received a western education; he kept traditional concepts in his mind, but has used modern technology in his works. This is why people are interested in his cultural background which brings to his works a mixed atmosphere.

科技藝術的經濟與權利面向

吳介祥

元智大學藝術創意與發展學系專任助理教授

摘要

科技藝術從攝影藝術、機械裝置藝術、燈管藝術、錄像藝術到數位藝術，不但挑戰了論述，在產生了藝術品在經濟面和權利面上的新問題。在這兩個面向上，我們特別會面臨科技藝術的兩個特性：a.具可複製性和 b.技術需要持續更新。科技藝術品的經濟面向問題在於如何維持作品的市場價值，有市場價值和升值潛力，收藏系統，如博物館、圖書館和私人收藏才能應付未來長久的保存修復開支；權利面向問題即是如何藉由智慧財產權規劃可複製藝術品的授權和限量，以保障原版作品不因複製和散播快速而失去市場價值。經濟面向和權利面向的規劃還必須考慮藝術文物的歷史性、真實性的問題，不致為了成全科技而抹滅了藝術創作的時代紀錄和歷史痕跡。

當代影像的政治與經濟－從製作、生產、傳播談起

鄭慧華

藝術評論暨獨立策展人

摘要

本論文試圖從當代影像的生產、製作和傳播方式的革命和影響，談論大約從 1990 年代至今的影像生產與藝術價值之間的關係轉變為何，以及當下所受到的衝擊與挑戰。其中分為幾個主要討論部份，

一：工具的革命：工具的發明與售價快速下滑，使影像生產不再局限於掌握高技術與設備門檻的創作者，影音錄製與製作的工具普及，歷史上首次使「製作技術平民化」，並因為市場經濟的催化，使之同步下放至第三世界與後進國家。這個革命為藝術生態中所固有的階級與權力分配帶來了什麼樣的轉變和影響？

二：傳播的革命：數位複製技術及網際網路在 2000 年左右於全球普及，直接衝擊傳統「藝術傳播之權力」。以往只能透過美術館、畫廊業者、著作者本身、學者、特定語言的藝術（知識）傳遞所造成之資訊不對稱和階級差異、地域隔離和時間落差被大幅度抹平。它打破舊有「藝術傳遞的通路」並進而改變產業的基本結構。

三：複製和版權的革命：以往關於「複製」的討論基於攝影技術，如今數位化的「不失真複製」革命，進一步使藝術「著作權」與「版權」觀念與藝術價值的認定面臨新一波挑戰，其中以動態影像為主。當今藝術之市場經濟正因應這個挑戰，以維持其「版權限制而產生之權力」，其中之一便是使「版權」走向法律層面和抽象的認可。

四：觀念藝術的再興起和對影像的再探討，它們與生產、製作與傳播之市場經濟發展彼此之間的關係為何？觀念藝術在近年來有復興的趨勢，這和藝術家意識到藝術「品」製作的政治與經濟面向之消長和掌控是否有關？若前衛藝術具有顛覆傳統、對抗體制收編之使命，觀念藝術是否盡可能走出有別於當下市場經濟之權力分配規則下的另一條路？

當代影像裡的居所文化

胡朝聖

國立台灣藝術大學兼任講師、國立台北教育大學兼任講師

摘要

2008年是個多事之秋，全球局勢因為美國次房風暴所衍生出的金融危機而動盪不安，我們看到各國財經專家無不使出渾身解數想要力挽狂瀾，試圖將傷害減到最低；可以看見的，在這資本主義深度全球化的年代之中，國際關係在盤根錯節的經濟組織網絡下，看似堅固，卻不堪一擊，我們都深陷其害。猶記前兩年全球還沉浸在「金磚四國」的新經濟美夢與狂熱之中，看著不斷飆升的獲利指數，大家對於未來有著美好的憧憬。這樣的期許還言猶在耳，但冰島卻成了美國雷曼兄弟破產後，第一個應聲倒下的富裕國家，這個企圖藉由金融國際化的策略提昇競爭力的國家，卻成了第一個「冰磚」，也使得原本早已詭譎多變的國際局勢更加險峻。而我們卻不知道接下來還會不會有哪些國家會中箭落馬？一種奇異不安的氛圍在大環境中巡邏打轉，人們的無力感卻似乎越來越鮮明。

明顯的是這一波經濟海嘯所引發的現象都只是冰山一角，其他關於氣候、宗教、種族、能源、糧食、社會矛盾、移民、戰爭等問題卻沒有因此減緩，此時的風暴不過是將全球潛藏已久，或逐漸浮現，或已經發生的複雜問題更鮮明的突顯出來，人們都強烈感受到苦日子已經開始，不管是心靈上的，或是生理上的。這樣全面性的多重危機也讓人深刻體會到一種不確定性，焦慮感不停分泌，會有下一個爆點嗎？大家的身家財產是否會瞬間消失，是否會如媒體上他國家破人亡的慘況發生？居無定所的蒼涼虛無感受，正如濃霧般的向所有人襲來，而如何對應這些難以掌握的世局，則決定了我們接下來的生活與生命狀態。

儘管當前的現實困境膠著不前，人心也顯浮動不安，但終歸還是必須回到問題的源頭，思考那個讓我們喪失幸福感與穩定力量的原因，這源頭可能就要從人類最倚賴的「居所」開始。地理學學者段義孚就認為「居所」的意義顯然比物理環境的自然事物還更多，它是「一個在精神上和物質上組織起來的空間單位，藉以滿足人類的真實與感知到的基本生物社會需求，此外還有更崇高的美學政治渴望。」。因此，居所在此代表的是更為複雜的意涵，也希望從不斷的自我質問中思考，是什麼造成它內外在的震盪？進而延伸至國家，甚至全球，這也成了『居無定所？』展覽之所以於此時此地被提出討論的主要原因；而以疑問的態度與英文 Dwelling Place 作為一個名詞相互對照，即是期待經由自我存在與內外空間的來回辯證，從現象中找尋可能的答案或方向。

自我意識與鏡中肖像—以台灣當代錄像藝術為例

陳永賢

國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術系所助理教授

摘要

藝術發展過程中，藝術家自畫像在研究平台上具有舉足輕重的地位，一方面彰顯其創作語彙，同時也意味著創作者的自我意識與思想情感上的某種投射。本文從十六世紀畫家巴米加尼諾（Francesco Parmigianino）的〈凸鏡中的自畫像〉作為分析「鏡中肖像」之開端，進而檢視科技年代裡的數位化肖像，李小鏡、陳擎耀、何孟娟、郭慧禪以自我肖像融入視覺，而錄像肖像的創作類型更展現其多元樣貌。從時間迴路、壓縮與掃描、介質與隱喻、凝視與失焦、隱匿者等議題，分別探討吳季聰、林俊良、王伯宇、黃博志、林俊吉、吳佩蓉、王聖文、侯怡亭、宇中怡、余政達、饒加恩與張育華等人自我肖像的風格差異，藉此檢視台灣當代藝術現象，並對影像中自我與他者之間的微妙關係提出個人觀點。

當代藝術中的位址奇觀：災難抑或火星

黃建宏

國立台北藝術大學美術學系助理教授

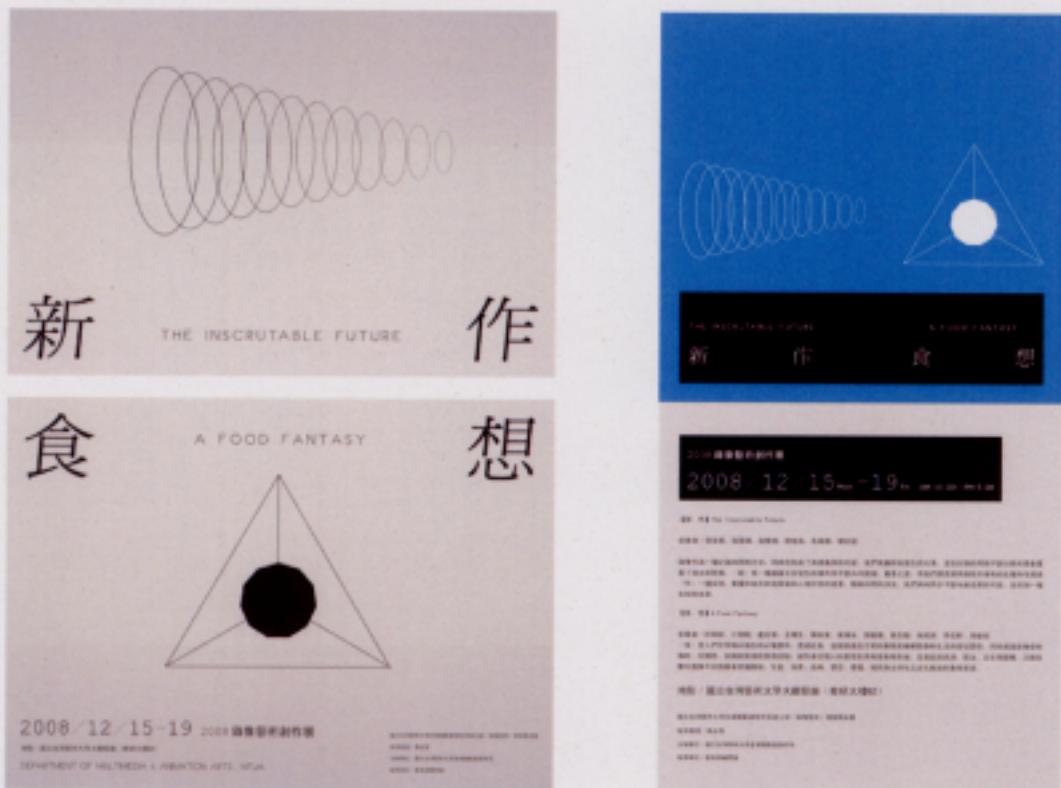
摘要

數位時代幾乎已經是目前我們都可以接受的某種對於現下時代的指稱，但若反過來提問如何來描述數位時代，就會發現我們似乎仍留有許多思考的空隙；準確地說，數位時代以一種科技治權（technocratie）的觀點來看，科技產品的量產得以通過消費網絡使得技術「民主化」與「工具化」，但也隨之在生活的大多面向上出現了一種受科技制約的他治狀態，所以，事實上，以模糊的「數位」來統稱這個時代並不只是一個泛稱上的問題，更是一個語言上的徵候，因為這個單向的描述掩蓋掉許多的表達與思考。基於這樣的認知，再回返數位影像的生產來思考，就可以發

現數位時代的錄像問題似乎還有著許多理論思考介入的空間。這樣的說法或許冒著「理論化」的危險，但這裡所顯現的問題意識，不正觸及著科技治權下語言的界限，換句話說，這裡的理論立場絕對不是建立在任何超驗或先驗的基礎上來發展論述，而是從論述在科技治權中的特殊現象——意即單向描述的部分——出發思考「界限」的問題。

3-7. 期末展覽—成果呈現

期末舉辦學生成果展覽，讓學生學習如何發表作品、解說個人創作，期盼達到藝術創作交流之目的。

「新 作 · 食 想」2008 錄像藝術創作展

國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術系碩士班「錄像藝術」課程期末展

展期：2008 年 12 月 15-19 日

地點：國立台灣藝術大學大觀藝廊

主辦單位：國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術系

指導單位：教育部顧問室

指導教授：陳永賢

【新 作】The Inscrutable Future

參展者／張育華、張晏瑋、翁偉翔、林俊良、吳珮蓉、陳宏欽

展覽主題說明：

錄像作為一種記錄時間的方式，同時也形成了再現真實的可能。我們寫真即刻發生的光景，並在紀錄的同時不斷以新的景象覆蓋了過去的影像。「新」有一種藉著正在發生的事件而不斷向內壓縮、重疊之意，而我們便是使用錄影所擁有的此種特性透過「作」一種安排、重置和組合的過程達到心理所想的遠景。隨著時間的洪流，我們與時同步不斷地創造新的可能，並探測一種未知的未來。

【食 想】A Food Fantasy

參展者／許朝欽、江柏勳、盧冠華、王博生、陳容寬、黃瑋冰、鄧翰陽、蔡宗翰、朱昭燕、李岳軒、周峻屹

展覽主題說明：

「食」是人們日常賴以維生的必備要件，透過飲食，這個普通且日常的事物來瞭解影像和生活的密切關係。同時透過錄像藝術媒材，從構思、拍攝到剪接的實務經驗，創作者從個人的異想世界再現食物系統，並連結到經濟、政治、文化等範疇，凸顯在數位圖像中所隱藏著某種階級、生產、消費、品味、禁忌、禮儀、殖民與全球化之文化脈絡的象徵意涵。

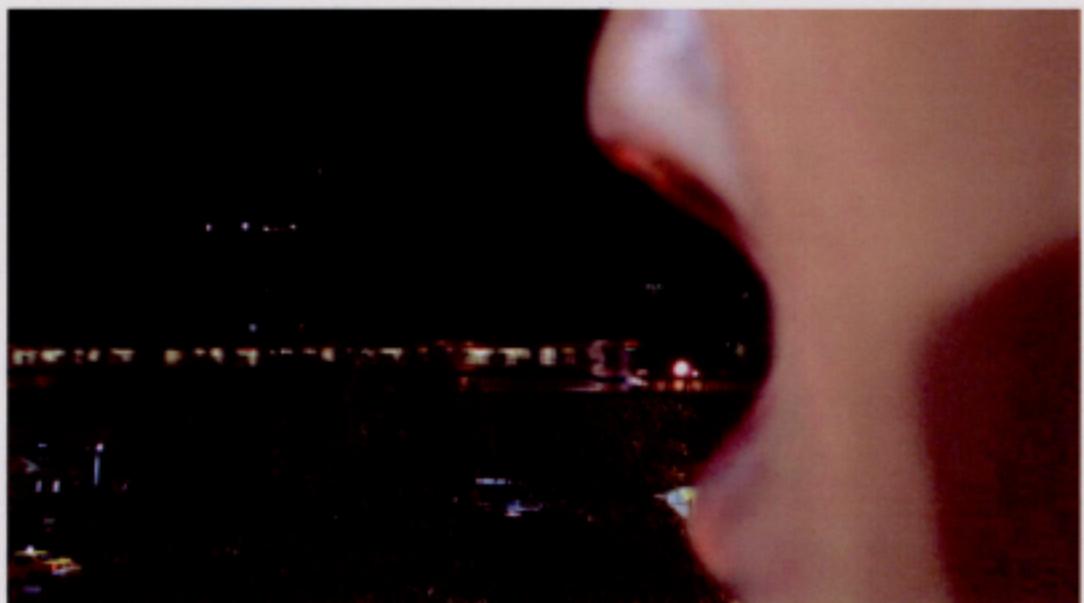
「新 作 · 食 想」2008 錄像藝術創作展（展覽現場）

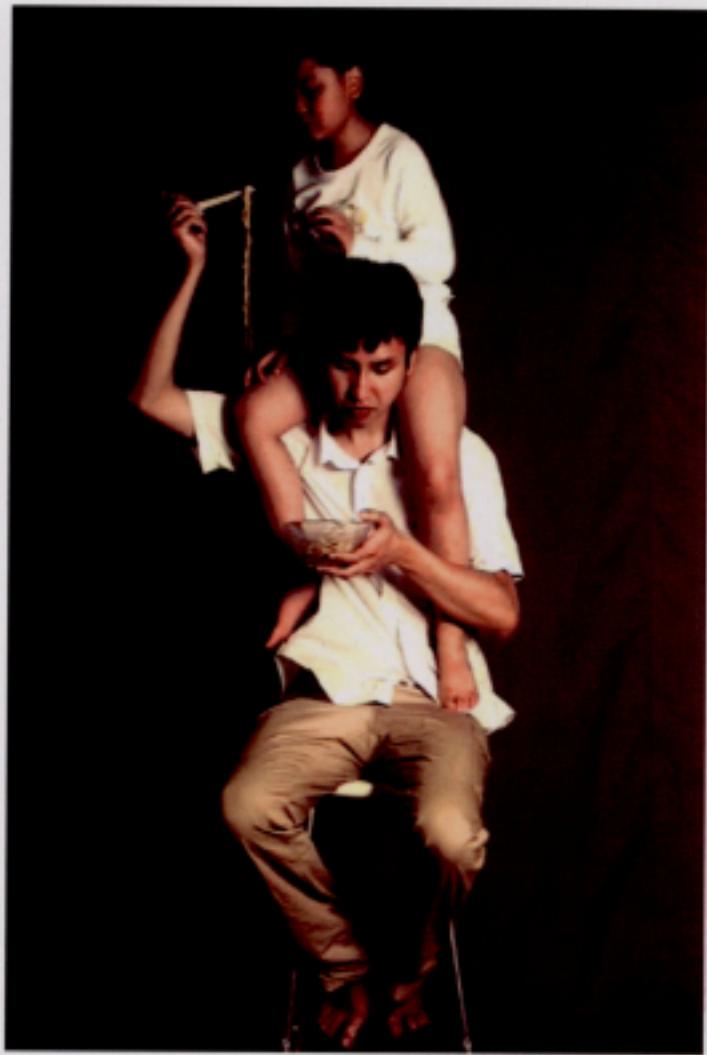
本展特別邀請「就在藝術」總監林佩玉與執行長張若竹（左 1-2），以及日本知名策展人金島隆弘 Kaneshima Takahiro（左 3）等貴賓蒞臨指導，給予學生作品呈現之寶貴意見

學生作品（錄像擷圖）

學生作品（錄像擷圖）

學生作品（錄像擷圖）

學生作品（錄像擷圖）

3-8. 學生作品校外獲獎榮譽

賀！本課程學生之作品獲獎榮譽

翁偉翔 荣獲 2009 高雄美術獎 首獎（獎金 20 萬）

張育華 荣獲 2008 台北美術獎 入圍

林俊良 荣獲 2008 台北數位藝術節 音像類入圍

吳珮蓉 荣獲 2008 台北縣美展 入圍

張光祥 荣獲 2008—4C 創作競賽 入圍

林俊良 參展 2008 「尋找馬緯度」新媒體藝術展 (MOT ARTS)

林俊良 參展 2008 「熱門—台灣當代藝術新浪潮」(就在藝術空間)

翁偉翔 參展 2008 「熱門—台灣當代藝術新浪潮」 (就在藝術空間)

五、課程目標達成情況

5-1. 達成情形

- (1)經費預算：依照核准後之經費，逐項運用於教學過程與學生成果展，符合經濟效益。
- (2)教學品質：擬定教學目標與策略，每週依照進度落實，由淺而深的授課內容，強調創意教學；並在老師與學生的互動下，帶領學生循序進入錄像藝術創作領域。
- (3)國際觀摩：由授課老師策展「2008 台灣國際錄像藝術展」，突破長久以來本地舉辦國際錄像藝術展的限制，這是台灣首次創辦的國際錄像藝術展。藉由此展國際知名優秀作品，讓學生接觸見習，課程之後，應用於創作實務。
- (4)專題講座：邀請國內與國外優秀創作者，給予學生面對面的典範學習，學生在實際創作與精神層面均受啟迪。
- (5)學術研討會：由授課老師策劃「2008 錄像藝術學術研討會」，為國內首次舉辦的創舉。會中邀集國內優秀學者發表論文，搭配本課程之實際需求，提供研究生在學理與知識上的參考。
- (6)創作成果展：藉由展覽呈現學生研習成果，並聆聽校內校外專家的意見，實為難得的學習管道。

5-2. 自我評估

- (1) 強化人文思維：秉持藝術與人文的共生精神，強化人文思維與錄像藝術的連結。從人文、社會、文化等角度切入，進而將數位、錄像、藝術的本質相互結合，達到人文與藝術共構的學習系統。
- (2)學生學習：對於期末成果展，對於校內與外界的肯定與鼓勵，每個學生仍然

肯定這學期所付出的努力與收穫。（參見學習意見表）

(3)教學成效：在教育方針下，以學習者角度出發，配合專業指引、學校配合、系上支持等正面肯定，達到原先預期的教學成效。

(4)學生榮譽：在本課程與教育部顧問室的支持下，學生的創作屢受外界肯定，分別榮獲「2009 高雄美術獎」首獎、「2008 台北美術獎」、「2008 台北數位藝術節」、「2008 台北縣美展」等展覽入圍殊榮，以及受邀至校外展覽，成果受到校內與校外師生與專業人士極佳評價。

六、面臨問題與因應措施

執行過程中曾面臨之問題與因應措施

面臨問題(1)：

學生曾反應使用高畫質 HDV 拍攝之機具不足問題。

因應措施(1)：

由於目前系辦只有一台高畫質 HDV 攝影機，學生使用頻繁而需等待使用。因此，特別商請學生採預約製輪流使用。建議日後可以再採購一台高畫質 DV 攝影機，以利教學使用。

面臨問題(2)：

期末成果展面臨裝置器材不足問題。

因應措施(2)：

經任課老師與其他系所商借投影機，暫時解決器材不足問題。由於 HDV 格式的影片檔案需要相容的投影機機型才能支援，必需有此器材才能完成。建議未來能夠添購特殊規格投影機，讓課程順利進行。

七、後續課程構想

開設「錄像藝術」課程之後，校內師生都很稱讚同學在期末成果展的表現。並且，多位同學在此課程之作品榮獲 2008 年台北獎、高雄獎、台北數位藝術節等殊榮，讓此課程成效更有具體的表現。日後，在人文數位與媒體藝術的結合方面，仍有其他課程值得開發，包括：

(1)錄像裝置藝術：

數位與動態影音的創作，延伸至 Msp 影音裝置形式，以及結合動畫元素，繼而探討作品與空間、作品與觀眾互動之關係。

(2) 新媒體藝術與創意策略：

人文、數位、媒體的整合創作，藉由新媒體創作表現，連結至電腦程式、新科技媒介、數位美學、當代藝術等多元表現。

(3) 互動媒體裝置：

數位、互動與電子媒材的結合，強化 Interactive 互動程式設計與人機介面之關係。

八、結論與建議

台灣媒體數位藝術發展的現況，近年來年推動「文化創意產業」、「發展數位休閒娛樂產業」與「數位藝術」的相關產業，持續發展與科技或數位相關的創意表現。值得關注的是，長久以來影音相關的「數位創作」方面強調技術部分，而稍微忽略背後的人文精神。因此本課程強調人文思維，並以主題性創作為學習目標，讓學生在學習上兼具人文思考與數位技術的結合；並以國際錄像藝術展、國內外藝術家演講、錄像藝術研討會等作為教學輔助，擴充學生的國際視野與人文精神。

換言之，本教學計畫「錄像藝術」課程的核心理念，一方面強調學習者的學理知識、技術能力，另一方面更注重學習者在人文思維上的特質。因此，技術學習是一個過程，之後再導入精神性的藝術創造，從自我文化與生活面向出發，回歸於審美的標的之中。

本教學計畫「錄像藝術」課程，實施特色在於：學理、技術與人文相互融合—強調「數位人文」的實際應用。主題探索：文化／生活、自身／經驗、再現／表現、媒介／訊息；此外也強調「認知與體驗」的創作與美學主張，讓學生在實踐過程中參與完成創作，達到驗證數位藝術的特質。

感謝教育部顧問室「人文數位教學計畫」的宏觀精神，給予學校在數位課程教學上的支持，補足數位與人文並重的教學內涵。

九、附錄

9-1. 教學參考資料

9-1.1 「錄像藝術」課程教學講義

(內容參閱可攜式附件)

四四四【錄像藝術】Video Art

四陳永賢 編撰

目錄

第一章 錄像藝術的發展歷程

第二章 錄像藝術中的身體與行為表現

第三章 英國當代錄像藝術新趨勢

第四章 Random-Ize 國際錄像藝術

第五章 台灣新生代錄像藝術觀察

第六章 比爾·維歐拉的錄像藝術

第七章 克里斯·康寧漢的錄像藝術

第八章 湯尼·奧斯勒的錄像藝術

第九章 山姆·泰勒-伍德的錄像藝術

第十章 席琳·奈沙特的錄像藝術

第十一章 馬克·渥林格的錄像藝術

第十二章 錄像藝術在當代藝術思潮中的角色

第十三章 居無定所？—當代錄像藝術 VS 居所文化

9-1.2 課堂大綱

97-1 「錄像藝術」第 1 週課堂大綱

課程名稱：錄像藝術 授課教師：陳永賢
週 次：第 1 週 進 度：錄像藝術導論

內容摘要：

1. 錄像藝術概論
2. 參考書籍介紹
3. Chris Cunningham 作品分析

學生作業：

1. 至圖書館蒐集錄像藝術相關文獻資料、影印文獻資料並閱讀整理
 2. 上網查詢各國媒體藝術中心網站，網址參閱實驗室網站 <http://summer.ntua.edu.tw/~hugochen/>
- 下週準備事項：資料蒐集討論

97-1 「錄像藝術」第 2 週課堂大綱

課程名稱：錄像藝術 授課教師：陳永賢
週 次：第 2 週 進 度：錄像藝術的背景與發展

內容摘要：

一、錄像藝術的時代背景

1962 年美國傳播電視號衛星升空，傳播媒體訊息大量流通。1965 年日本新力公司推出了一項劃時代性的產品 PortaPak 手提式的攝錄像機，藝術家可輕易地製作個人化的影片。

二、錄像藝術的濫觴時期

錄像藝術（Video Art）濫觴於 1960 年代，當時歐美家庭裡已經擁有電視機或是家用的攝錄像設備。藝術家跳脫了一般傳統繪畫，手裡拿著當時號稱新穎的科技產品—手提式攝錄像機，在不同媒材創作之中尋找不同的可能性。1963 年，韓裔藝術家白南準的個展 Exposition of Music – Electronic TV，成為此項藝術的創業先鋒。

三、錄像藝術的萌芽時期

1970 年代，錄像藝術進行另一種實驗，藝術家 Vito Acconci 與 Bruce Nauman 融入了一些新元素，將身體與行為表現融入於錄像藝術之中。

四、錄像藝術的多元時期

1980 年代，藝術家延伸錄像藝術美學，迅速轉向於個人意識形態、社會與文化、性別與認同、政治與立場、紀錄與動畫等主題。如 Bill Viola 的影像結合人文思考與社會意識，Gary Hill 結合錄音、錄像的實驗延伸多元表現手法。

五、新媒體藝術時代來臨

1990 年代之後，電腦技術、數位化圖像處理的技術日趨成熟，進而帶動新媒體藝術多元面向的發展。藝術家創作，跨越電視的歷史而與美學思考藝術密切結合。

97-1 「錄像藝術」第 3 週課堂大綱

課程名稱：錄像藝術 授課教師：陳永賢

週 次：第 3 週 進 度：錄像藝術之創作分析

內容摘要：

1. 創作形式與媒介應用
2. 專題講座：Valentina Serrati (巴拉圭籍錄像藝術家)
3. 綜合討論

主題：身體經驗與文化背景的創作

主講者：Valentina Serrati

主持人：陳永賢老師

Valentina Serrati 為巴拉圭籍錄像藝術家，曾參與多次國際展覽，擔任巴拿馬大學藝術系講師。Initiates her artistic career at the age of five in Classical Ballet practicing professionally to the age of 21; including studies at the Wadhurst College and The Legat School of Classical Ballet, Sussex, England. Studies Fine Arts at The Catholic University in Santiago, Chile where she works as a teacher for the past six years. Workshops related to video art, performance and art projects production workshops. Since 1997 ahead develops video projects related to video installation and video performances. During 2008 travels to China, Shanghai where last works where exhibit.

97-1 「錄像藝術」第 4 週課堂大綱

課程名稱：錄像藝術

授課教師：陳永賢

週 次：第 4 週

進 度：非線性剪接之應用與探討

內容摘要：

非線性剪接（基本步驟）

- 01_開啟軟體
- 02_開啟新專案〔New Project〕
- 03_新專案命名
- 04_匯入素材〔Import〕
- 05_素材長度(素材 In 及 Out 點)
- 06_素材〔Time Line〕
- 07_特效〔Effect〕
- 08_轉場〔Transition〕
- 09_設定工作區域〔Work Area〕
- 10_預覽〔Preview〕
- 11_匯出〔Export〕

一、製作流程〔Project〕

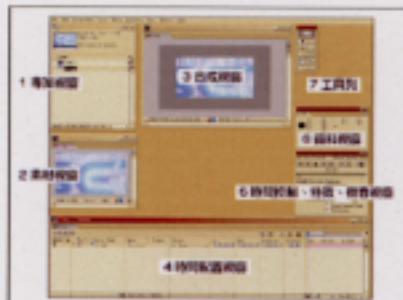
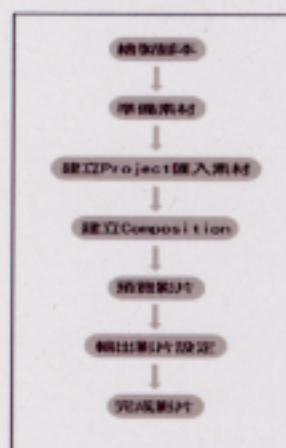
二、視窗介紹

- 01_專案視窗
- 02_素材視窗
- 03_合成視窗
- 04_時間配置視窗
- 05_時間控制、特效、聲音視窗

三、開啟專案〔Starting a project〕

開啟 File>New>New project

After Effect 實務

四、匯入影音素材，儲存專案

01_選擇 File>import>File

02_選擇 File>import>Multiple File

03_匯入素材後在 Project 視窗，當點選某一素材，可看見預覽畫面、檔名、檔案尺寸等資訊

04_鍵入檔名儲存檔案，存為一個.aep 檔。

設定合成 [Setting up a Composition]

01_選擇 Composition>New composition，開啟新的合成視窗。

02_完成 [Composition Settings] 的基本設定。

03_將專案視窗中的素材拖至 Composition 視窗，Timeline 視窗中即會增加一個新的圖層。

設定動態 [Creating Animation]

01_點開圖層左方三角形，在點開 [Transform] 左方三角形。

02_設定 [Keyframe]，兩個不同數值的 Keyframe，即可形成一段動態。

運用透明度、旋轉、縮放、位移、重心點製作動態

遮罩製作

運用特效 [Effects]

01_選擇 Effect>Blur>Radial Blur

02_調整數值，可將其設定為動態。

運用 [RAM Preview]

01_選擇 Composition>Preview>RAM Preview

02_點選後 [Timeline] 視窗上出現一條往右延伸的綠線，表示 AE 正在算圖並 Load 到電腦的記憶體中，若要停止，按一下空白鍵或滑鼠。

03_選擇 Full、Half、Third、Quarter，調整 [RAM Preview] 的速度。

輸出影片

調整工作輸出區域。

選擇 Composition>Make Movie

在 [Render Queue] 視窗中，完成輸出設定。

轉檔燒錄 VCD、DVD

將輸出之影片置入 TMPGEnc。

點選 [Load]，選擇欲輸出之格式。

點選 [Setting]，完成輸出設定。

點選 [Start]，開始壓縮。

學生作業：剪接練習

97-1 「錄像藝術」第 5 週課堂大綱

課程名稱：錄像藝術 授課教師：陳永賢
週 次：第 5 週 進 度：創作計畫提案討論

內容摘要：

1. 創作主題討論
2. 創作發想
3. 創作腳本
4. 草圖
5. 想法與觀念
6. 製作方式
7. 技術應用

個別討論創作

地點：老師研究室

陳老師與同學個別討論

1. 與江柏勳同學的 tutorial：以自身經驗的創作意圖。
2. 與王博生同學的 tutorial：主題的思考與實驗精神。
3. 與黃瑋冰同學的 tutorial：錄像結合動畫的創作。

97-1 「錄像藝術」第 6 週課堂大綱

課程名稱：錄像藝術 授課教授：陳永賢
週 次：第 6 週 進 度：歐洲錄像藝術作品分析

內容摘要：

1. 創作分析—以歐洲錄像藝術作品為例
2. 專題講座：Makus Kison（德國新媒體藝術家）
3. 綜合討論

Makus Kison

97-1「錄像藝術」第 7 週課堂大綱

課程名稱：錄像藝術 授課教授：陳永賢
週 次：第 7 週 進 度：亞洲錄像藝術作品分析

內容摘要：

- 1.創作分析—以亞洲錄像藝術作品為例
- 2.身體、文化、記憶—錄像語言及其象徵性
- 3.專題講座：吳逸中（旅居德國藝術家）
- 4.綜合討論

吳逸中

藝術家作品分析：

琴嘎以行動來表示的作品《微型長征》把歷史的發生的事情走一遍，刺青（地名）

長征（軍事）14 個省，63 個地區，此作品做了二年，以紀錄的形式，未加太多的旁白，歷史、文化、身體是被擴張出來的。

琴嘵

分析說明：2002 年 6 月 28 日長征隊伍從北京出發，從江西瑞金開始“長征—一個行走中的視覺展示”。藝術家琴嘵留在北京參加長征，他首先在自己背上紋好了一個中國地圖，此後，長征隊伍到達的每一站的信息都通過現代通訊工具傳給在北京的琴嘵，紋身師每日在琴嘵身上工作，在琴嘵的身上永久地留下了與長征隊伍同步的路線和站點，2002 年 9 月，長征隊伍在第十二站四川瀘定宣布暫停並延長長征計劃，回到了北京，琴嘵的紋身工作也同時停止。二萬五千里的長征路，通過銅針濃縮在琴嘵的背上，他的作為藝術品和長征物的身體，成為歷史、公共記憶和個人記憶的混合。2005 年 5 月 1 號，長征工作人員到北京西客站給琴嘵送行，3 年前，長征隊伍在路上日日前進，琴嘵在北京同行，今天，長征隊伍在北京，反過來是琴嘵個人的長征在路上從四川瀘定經過雪山草地走向延安。陪伴他的是紋身師、攝影師、攝像師高峰、高翔、李鼎、梅二，他們在雪山草地的野外為琴嘵的身體紋上未盡的長征路線。這個展覽，將分為幾個部分：23 幅巨幅攝影圖片，呈現琴嘵從 2002 年 6 月到 2005 年 6 月為時三年的長征過程。文獻紀錄片呈現琴嘵從北京-江西瑞金-陝北延安-回到北京的身體和心路歷程。實物、圖片和文獻資料，呈現琴嘵在路上的物理過程。

延伸閱讀：

相關參考 Peter Greenaway 的《枕邊書》及《廚師、大盜、他的太太與她的情人》

個別討論（Tutorial）

地點：老師研究室

時間：下午 13:00-16:00

陳老師與同學個別討論創作

1. 與許朝欽同學的 tutorial → 斟酌影像品質；可嘗試更實驗性的精神。
2. 與盧冠華同學的 tutorial → 對視覺張力及創作觀念，兩者密切結合。
3. 與江柏勳同學的 tutorial → 第二次拍攝有良好效果；可考慮前方疊影的必要性。

4.與王博生同學的 tutorial→主題拍攝與對象物的掌握，可多做嘗試。

97-1 「錄像藝術」第 8 週課堂大綱

課程名稱：錄像藝術

授課教授：陳永賢

週 次：第 8 週

進 度：創作典範與學習

內容摘要：

1. 創作分析—以台灣錄像藝術作品為例
2. 專題講座：袁廣鳴（藝術家、北藝大科藝所助理教授）
 1. 綜合討論

演講內容摘要：

1. 留學德國時期的創作說明
2. 錄像與動力裝置
3. 數位平面影像
4. 近期錄像裝置
5. 錄像拍攝手法與呈現
6. Q&A
7. 延伸閱讀—袁廣鳴網站：<http://mfa.techart.tnua.edu.tw/~gmyuan/index.html>

97-1「錄像藝術」第9週課堂大綱

課程名稱：錄像藝術

授課教授：陳永賢

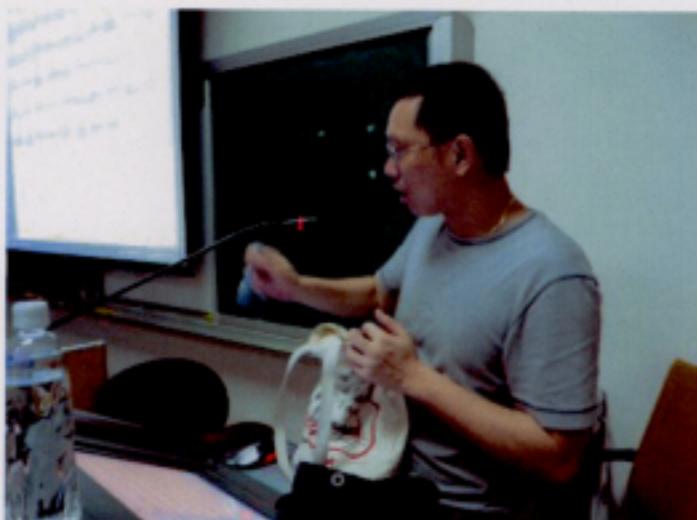
週 次：第9週

進 度：創作經驗與實務

內容摘要：

- 1.創作分析—以台灣錄像藝術作品為例
- 2.專題講座：姚瑞中（藝術家、北藝大美術系兼任助理教授）
- 3.綜合討論

很高興今天邀請了藝術家姚瑞中來分享創作及給同學建議，此演講者內容主要為講解及分享本身創作，闡述了本身的理念之外，大多是與“自身的週遭”、“生活在當中”或是“對於歷史了解”所引發的創作，最後回答學生的問題並且給予學生們，對於學生的「錄像」作品之建議。

姚瑞中

藝術家姚瑞中的早期的代表作品包括探討台灣主體性問題的，作品當中有包含裝置及攝影。如：《本土佔領行動》(1994)、顛覆中國近代史政治神話的《反攻大陸行動》(1997)，以及探討後殖民主義的《天下為公行動》(1997~2000)，與「行動三部曲外一章」的《萬里長征行動之乾坤大挪移》(2002)。以創作者觀點，這是對於歷史的另一種詮釋之創作。近年來作品則以攝影裝置手法，以「金碧山水」風格結合台灣民間充斥的怪力亂神現象，呈現台灣特有的一種虛假、疏離的「冷現實」，代表作品為《獸身供養》(2000)、《野蠻聖境》(2000)及《天堂變》(2001)系列；而另一個以銀箔結合攝影裝置的系列作品《死之慾》(2002)、《地獄頌》(2003)。2007年的《犬儒共和國》、(2008)年的《世外塵》、《如夢令》作品，也

是近年姚瑞中藝術家對於駐村國外藝術家時，所做的一系列，對於當地的景色及台灣的許多景色，並以貫用的手法，融合中國國畫的另一種形式的創作。使用的材料是針筆畫出細緻的筆畫及金泊。

姚瑞中也帶來了黑白攝影集《人外人》一書給同學們觀賞，主要拍出有關台灣廢墟的地方的攝影作品。整理過去十五年在台灣各處踏查所拍攝的廢墟照片，歸納了包括工業、神偶、建築及軍事廢墟四大部分，呈現台灣在全球化潮流與特殊歷史背後中，所隱藏著的龐大意識形態黑洞。很高興請來了姚瑞中藝術創作者替同學們演講，此藝術家的作品保有過去至今的創作風格，其創作的美及理念兼具，此創作者的作品及創作歷程，都是相當值得同學們學習的一個對象。

延伸閱讀：姚瑞中個人網站：<http://www.yaojuichung.com/cn/index.php>

97-1 「錄像藝術」第 10 週課堂大綱

課程名稱：錄像藝術 授課教師：陳永賢
週 次：第 10 週 進 度：作品呈現與綜合討論

內容摘要：

1. 學生期中進度報告

創作提報（投影片說明與作品進度報告）

作品觀念探討

技術應用

2. 創作分享與討論

建議與修正

老師講評

學生作業：

同學依照今日建議事項，進行作品修正

下週準備事項：

作品相關之論述蒐集

97-1 「錄像藝術」第 11 週課堂大綱

課程名稱：錄像藝術 授課教師：陳永賢
週 次：第 11 週 進 度：校外教學

內容摘要：

校外教學：美術館錄像作品觀摩與討論

1. 2008 台灣國際錄像藝術展

2. 陳永賢老師與胡朝聖老師策展

3. 專家導覽

97-1 「錄像藝術」第 12 週課堂大綱

課程名稱：錄像藝術 授課教師：陳永賢

週 次：第 12 週 進 度：創作觀念與藝術家典範

內容摘要：

創作觀念與藝術家典範

1.Bill Viola 作品分析

2.Yinka Shonibare 作品分析

3.Tony Oursler 作品分析

個別指導

97-1 「錄像藝術」第 13 週課堂大綱

課程名稱：錄像藝術 授課教師：陳永賢

週 次：第 13 週 進 度：

內容摘要：

專題演講：王伯宇（天工開物媒體公司）

1.創作分析

2.專題講座

3.綜合討論

個別指導

王伯宇

97-1 「錄像藝術」第 14 週課堂大綱

課程名稱：錄像藝術 授課教師：陳永賢

週 次：第 14 週 進 度：研討會

內容摘要：

錄像藝術學術研討會—身體、科技與社會

學術觀摩

錄像藝術學術研討會

97-1 「錄像藝術」第 15 週課堂大綱

課程名稱：錄像藝術 授課教師：陳永賢

週 次：第 15 週 進 度：展覽規劃與呈現方法

內容摘要：

創作討論

展覽策劃

展覽方法

主題創作討論

1. 學生作品討論與建議

2. 作品呈現與空間規劃

3. 綜合討論

阮芝初淳作品

Shirin Neshat 作品

97-1「錄像藝術」第 18 週課堂大綱

課程名稱：錄像藝術 授課教師：陳永賢
週 次：第 18 週 進 度：綜合討論

內容摘要：

期末心得、建議與綜合討論

1. 學生在本課程之作品，分別榮獲「2009 高雄美術獎」首獎、「2008 台北美術獎」、「2008 台北數位藝術節」、「2008 台北縣美展」等展覽入圍殊榮。
2. 學生建議日後可開設「錄像裝置藝術」課程，作為本課程之延續。
3. 學生建議「錄像裝置藝術」課程，可加入影像與互動單元。

9-1.3 網站架構

(1) 「錄像藝術」課程教學網站

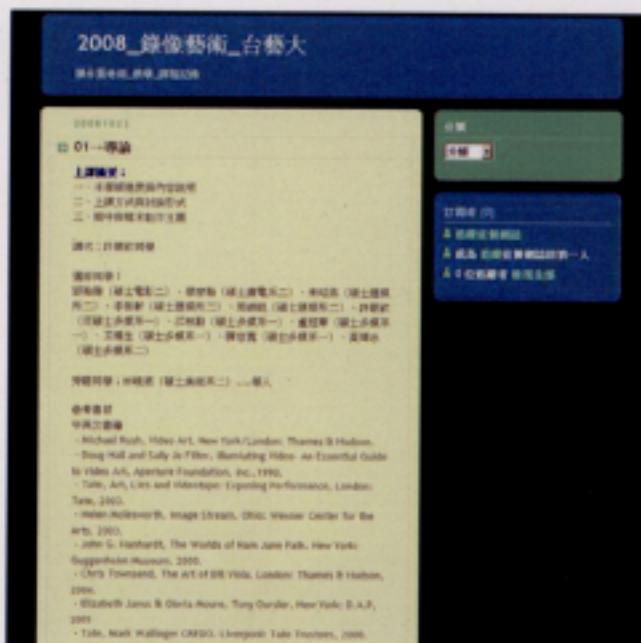
http://summer.ntua.edu.tw/~hugochen/course/course_02/index.html

國立台灣藝術大學「錄像藝術」教學網站

(2) 學習部落格

<http://2008videoart.blogspot.com/>

國立台灣藝術大學「錄像藝術」部落格

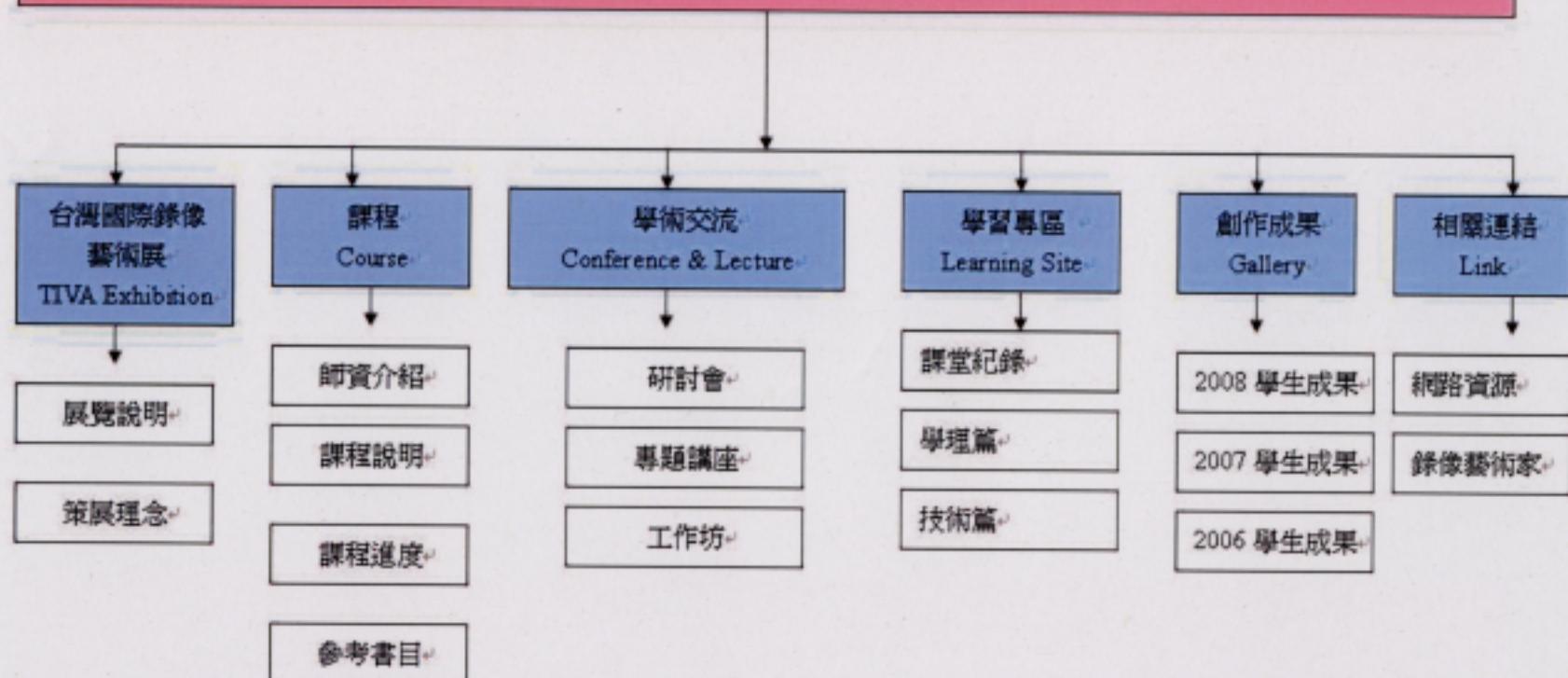
課程網頁規劃結構圖

陳永賢老師教學網

首頁

【錄像藝術】Video Art

本課程榮獲教育部顧問室「人文數位教學計畫」支持

9-2. 教學意見調查

學生教學意見調查
(如後)

【學習問卷】

同學們大家好！經過這學期「錄像藝術」的課程安排，請就個人心得填寫此問卷，並歡迎踴躍發表建議，謝謝！

1. 這學期以前，是否曾經參與「錄像藝術」作品發表？

有，經常 有，偶爾 從未，這是第一次

2. 我每周花多少時間在這門課的準備？

約 6-8 時以上 約 4-6 時 約 1-3 時 從未準備

3. 我認為錄像作品的重要性在於：(可複選)

創作觀念 裝置形式 拍攝或剪接技巧 畫面內容 整體美感

4. 上課單元中，對我在學習上有幫助的是：(可複選)

藝術家作品介紹 專題演講 相關講義 創作討論 分組報告 校外作品觀摩 期末呈現

5. 綜合這學期的本課程，個人學習心得：

從來沒接觸過錄像三行。

在本學期慢慢能了解錄像的

精神；期許能更大膽的跟觀

眾對話去呈現，還有看一項議

題的切入觀察，自己的作品

還有很多的細節可以再去增進。

【學習問卷】

同學們大家好！經過這學期「錄像藝術」的課程安排，請就個人心得填寫此問卷，並歡迎踴躍發表建議，謝謝！

1. 這學期以前，是否曾經參與「錄像藝術」作品發表？

有，經常 有，偶爾 從未，這是第一次

2. 我每周花多少時間在這門課的準備？

約 6-8 時以上 約 4-6 時 約 1-3 時 從未準備

3. 我認為錄像作品的重要性在於：(可複選)

創作觀念 裝置形式 拍攝或剪接技巧 畫面內容 整體美感

4. 上課單元中，對我在學習上有幫助的是：(可複選)

藝術家作品介紹 專題演講 相關講義 創作討論 分組報告 校外作品觀摩 期末呈現

5. 綜合這學期的本課程，個人學習心得：

上了一學期錄像，也看了不少作品。大概能了解錄像是什么了，但是也不能說是完全理解。對於 video Art 我还是很有興趣，但是這種概念為主的創作，我們人覺得大多在呈現一個“自己的世界”，有時候太自我到大眾不易理解，這我就較為不認同。將來我希望以自己的方向，做出大家都能够接受的作品。

【學習問卷】

同學們大家好！經過這學期「錄像藝術」的課程安排，請就個人心得填寫此問卷，並歡迎踴躍發表建議，謝謝！

1. 這學期以前，是否曾經參與「錄像藝術」作品發表？

有，經常 有，偶爾 從未，這是第一次

2. 我每周花多少時間在這門課的準備？

約 6-8 時以上 約 4-6 時 約 1-3 時 從未準備

3. 我認為錄像作品的重要性在於：(可複選)

創作觀念 裝置形式 拍攝或剪接技巧 畫面內容 整體美感

4. 上課單元中，對我在學習上有幫助的是：(可複選)

藝術家作品介紹 專題演講 相關講義 創作討論 分組報告 校外作品觀摩 期末呈現

5. 綜合這學期的本課程，個人學習心得：

收穫良多

謝謝老師的協助和指導

也謝謝同學彼此的鼓勵

【學習問卷】

同學們大家好！經過這學期「錄像藝術」的課程安排，請就個人心得填寫此問卷，並歡迎踴躍發表建議，謝謝！

1. 這學期以前，是否曾經參與「錄像藝術」作品發表？

有，經常 有，偶爾 從未，這是第一次

2. 我每周花多少時間在這門課的準備？

約 6-8 時以上 約 4-6 時 約 1-3 時 從未準備

3. 我認為錄像作品的重要性在於：(可複選)

創作觀念 裝置形式 拍攝或剪接技巧 畫面內容 整體美感

4. 上課單元中，對我在學習上有幫助的是：(可複選)

藝術家作品介紹 專題演講 相關講義 創作討論 分組報告 校外作品觀摩 期末呈現

5. 綜合這學期的本課程，個人學習心得：

老師的熱誠與積極的態度是我以往從未碰過的。但在實作課程上也和我以往課程的方式不同，這點是我較難習慣的部分。
若能儘早公佈作業主題，且花較多時間在前製討論上，也許比較好。

【學習問卷】

同學們大家好！經過這學期「錄像藝術」的課程安排，請就個人心得填寫此問卷，並歡迎踴躍發表建議，謝謝！

1. 這學期以前，是否曾經參與「錄像藝術」作品發表？

有，經常 有，偶爾 從未，這是第一次

2. 我每周花多少時間在這門課的準備？

約 6-8 時以上 約 4-6 時 約 1-3 時 從未準備

3. 我認為錄像作品的重要性在於：(可複選)

創作觀念 裝置形式 拍攝或剪接技巧 畫面內容 整體美感

4. 上課單元中，對我在學習上有幫助的是：(可複選)

藝術家作品介紹 專題演講 相關講義 創作討論 分組報告 校外作品觀摩 期末呈現

5. 綜合這學期的本課程，個人學習心得：

這堂課對我很有幫助，瞭解了錄像藝術包含了概念、歷史、內容以及各類藝術家，甚至創作，開啟了廣泛的視野，有不同的思考，創作者該有所堅持，並且不用畏懼他人眼光，凡事想細且不用被規範綁住，總算是踏入了藝術家的第一步，很感謝老師！

【學習問卷】

同學們大家好！經過這學期「錄像藝術」的課程安排，請就個人心得填寫此問卷，並歡迎踴躍發表建議，謝謝！

1. 這學期以前，是否曾經參與「錄像藝術」作品發表？

有，經常 有，偶爾 從未，這是第一次

2. 我每周花多少時間在這門課的準備？

約 6-8 時以上 約 4-6 時 約 1-3 時 從未準備

3. 我認為錄像作品的重要性在於：(可複選)

創作觀念 裝置形式 拍攝或剪接技巧 畫面內容 整體美感

4. 上課單元中，對我在學習上有幫助的是：(可複選)

藝術家作品介紹 專題演講 相關講義 創作討論 分組報告 校外作品觀摩 期末呈現

5. 綜合這學期的本課程，個人學習心得：

1. 講義的內容很有幫助

2. 討論是一種互助激盪

3. 老師準備充分

4. 期末成單展看到大家的努力。

【學習問卷】

同學們大家好！經過這學期「錄像藝術」的課程安排，請就個人心得填寫此問卷，並歡迎踴躍發表建議，謝謝！

1. 這學期以前，是否曾經參與「錄像藝術」作品發表？

有，經常 有，偶爾 從未，這是第一次

2. 我每周花多少時間在這門課的準備？

約 6-8 時以上 約 4-6 時 約 1-3 時 從未準備

3. 我認為錄像作品的重要性在於：(可複選)

創作觀念 裝置形式 拍攝或剪接技巧 畫面內容 整體美感

4. 上課單元中，對我在學習上有幫助的是：(可複選)

藝術家作品介紹 專題演講 相關講義 創作討論 分組報告 校外作品觀摩 期末呈現

5. 綜合這學期的本課程，個人學習心得：

這門課真的很好！幫助我的創作很多

上課方式多元、活潑，有國外藝術家面對面

也有國際錄像藝術展，和我們的成果展

真的很棒！！

【學習問卷】

同學們大家好！經過這學期「錄像藝術」的課程安排，請就個人心得填寫此問卷，並歡迎踴躍發表建議，謝謝！

1. 這學期以前，是否曾經參與「錄像藝術」作品發表？

有，經常 有，偶爾 從未，這是第一次

2. 我每周花多少時間在這門課的準備？

約 6-8 時以上 約 4-6 時 約 1-3 時 從未準備

3. 我認為錄像作品的重要性在於：(可複選)

創作觀念 裝置形式 拍攝或剪接技巧 畫面內容 整體美感

4. 上課單元中，對我在學習上有幫助的是：(可複選)

藝術家作品介紹 專題演講 相關講義 創作討論 分組報告 校外作品觀摩 期末呈現

5. 綜合這學期的本課程，個人學習心得：

① 很清楚了解錄像藝術的由來

② 許多作品的觀看，很有價值，有許多影片是

很難取得的

③ 會想要繼續學習 MAX/MSP 的互動程式

④ 老師真的很認真的教學及指導學生創作。

【學習問卷】

同學們大家好！經過這學期「錄像藝術」的課程安排，請就個人心得填寫此問卷，並歡迎踴躍發表建議，謝謝！

1. 這學期以前，是否曾經參與「錄像藝術」作品發表？

有，經常 有，偶爾 從未，這是第一次

2. 我每周花多少時間在這門課的準備？

約 6-8 時以上 約 4-6 時 約 1-3 時 從未準備

3. 我認為錄像作品的重要性在於：(可複選)

創作觀念 裝置形式 拍攝或剪接技巧 畫面內容 整體美感

4. 上課單元中，對我在學習上有幫助的是：(可複選)

藝術家作品介紹 專題演講 相關講義 創作討論 分組報告 校外作品觀摩 期末呈現

5. 綜合這學期的本課程，個人學習心得：

很讚的課，老師非常認真。

獲得多很多有用的建議。

【學習問卷】

同學們大家好！經過這學期「錄像藝術」的課程安排，請就個人心得填寫此問卷，並歡迎踴躍發表建議，謝謝！

1. 這學期以前，是否曾經參與「錄像藝術」作品發表？

有，經常 有，偶爾 從未，這是第一次

2. 我每周花多少時間在這門課的準備？

約 6-8 時以上 約 4-6 時 約 1-3 時 從未準備

3. 我認為錄像作品的重要性在於：(可複選)

創作觀念 裝置形式 拍攝或剪接技巧 畫面內容 整體美感

4. 上課單元中，對我在學習上有幫助的是：(可複選)

藝術家作品介紹 專題演講 相關講義 創作討論 分組報告 校外作品觀摩 期末呈現

5. 綜合這學期的本課程，個人學習心得：

增加了作品的視野與可能性，突破以往作品述事的型態，開放了藝術的任何可能，在作品的創作增加了創作觀念的表達，訓練，讓未來多了一項武器。

【學習問卷】

同學們大家好！經過這學期「錄像藝術」的課程安排，請就個人心得填寫此問卷，並歡迎踴躍發表建議，謝謝！

1. 這學期以前，是否曾經參與「錄像藝術」作品發表？

有，經常 有，偶爾 從未，這是第一次

2. 我每周花多少時間在這門課的準備？

約 6-8 時以上 約 4-6 時 約 1-3 時 從未準備

3. 我認為錄像作品的重要性在於：(可複選)

創作觀念 裝置形式 拍攝或剪接技巧 畫面內容 整體美感

4. 上課單元中，對我在學習上有幫助的是：(可複選)

藝術家作品介紹 專題演講 相關講義 創作討論 分組報告 校外作品觀摩 期末呈現

5. 綜合這學期的本課程，個人學習心得：

稍微深入認識錄像藝術時，才發現原來以前
看過許多相關作品都被歸類，更了解自己对
這領域相當有興趣，也才知道还在剛踏入
錄像的門而已。因為這堂課讓我更用心
去試著解讀藝術家作品……

總之收穫良多，期待下学期再接再厲。

【學習問卷】

同學們大家好！經過這學期「錄像藝術」的課程安排，請就個人心得填寫此問卷，並歡迎踴躍發表建議，謝謝！

1. 這學期以前，是否曾經參與「錄像藝術」作品發表？

有，經常 有，偶爾 從未，這是第一次

2. 我每周花多少時間在這門課的準備？

約 6-8 時以上 約 4-6 時 約 1-3 時 從未準備

3. 我認為錄像作品的重要性在於：(可複選)

創作觀念 裝置形式 拍攝或剪接技巧 畫面內容 整體美感

4. 上課單元中，對我在學習上有幫助的是：(可複選)

藝術家作品介紹 專題演講 相關講義 創作討論 分組報告 校外
作品觀摩 期末呈現

5. 綜合這學期的本課程，個人學習心得：

在這學期的這堂課裡，錄像藝術的世界又開啟了我對於藝術創作的新視野，個人覺得發益匪淺。下學期也打算繼續修習錄像方面的課程。

【學習問卷】

同學們大家好！經過這學期「錄像藝術」的課程安排，請就個人心得填寫此問卷，並歡迎踴躍發表建議，謝謝！

1. 這學期以前，是否曾經參與「錄像藝術」作品發表？

有，經常 有，偶爾 從未，這是第一次

2. 我每周花多少時間在這門課的準備？

約 6-8 時以上 約 4-6 時 約 1-3 時 從未準備

3. 我認為錄像作品的重要性在於：(可複選)

創作觀念 裝置形式 拍攝或剪接技巧 畫面內容 整體美感

4. 上課單元中，對我在學習上有幫助的是：(可複選)

藝術家作品介紹 專題演講 相關講義 創作討論 分組報告 校外作品觀摩 期末呈現

5. 綜合這學期的本課程，個人學習心得：

從沒有任何概念下接觸錄像，到現在有些認知
上的轉變，漸漸的了解好的作品前的概念重要性。
或許在課堂上還沒辦法很精確的對作品產生
評論，但是我對此課程已引發興趣，不管如何
我們都認真好玩有趣是我們最喜歡此課程
的原因，過程中也是很未體驗的。如：服裝、拍攝、
惡搞、床頭等，期待下學期的課程。

【學習問卷】

同學們大家好！經過這學期「錄像藝術」的課程安排，請就個人心得填寫此問卷，並歡迎踴躍發表建議，謝謝！

1. 這學期以前，是否曾經參與「錄像藝術」作品發表？

有，經常 有，偶爾 從未，這是第一次

2. 我每周花多少時間在這門課的準備？

約 6-8 時以上 約 4-6 時 約 1-3 時 從未準備

3. 我認為錄像作品的重要性在於：(可複選)

創作觀念 裝置形式 拍攝或剪接技巧 畫面內容 整體美感

4. 上課單元中，對我在學習上有幫助的是：(可複選)

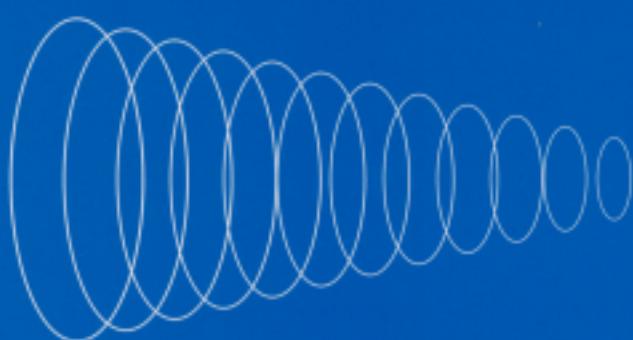
藝術家作品介紹 專題演講 相關講義 創作討論 分組報告 校外
作品觀摩 期末呈現

5. 綜合這學期的本課程，個人學習心得：

很好的課，看到國際錄影發展，打開我的視野
努力研究計畫，也了解錄影的重要性
還有我的作品不斷修正，謝謝謝上課時
老師和同學給我的意見，很贊成。

9-3. 數位化成果產出清單

- (1) 「錄像藝術」—教學網站光碟 CD
- (2) 「新作・食想」—學習成果展作品光碟 DVD
- (3) 「錄像藝術」—專題講義（陳永賢編撰）
- (4) 「錄像藝術學術研討會」—論文 CD
- (5) 「台灣國際錄像藝術展」—專書
- (6) 「台灣國際錄像藝術展」—作品光碟 DVD

THE INSCRUTABLE FUTURE

A FOOD FANTASY

新

作

食

想

2008 錄像藝術創作展

2008/12/15 Mon - 19 Fri AM 10:00 - PM 5:00

【新 作】The Inscrutable Future

參展者 / 張育華、張晏暉、翁偉翔、林俊良、吳珮蓉、陳宏欽

錄像作為一種記錄時間的方式，同時也形成了再現真實的可能。我們寫真即刻發生的光景，並在紀錄的同時不斷以新的景象覆蓋了過去的影像。「新」有一種藉著正在發生的事件而不斷向內壓縮、重疊之意，而我們便是使用錄影所擁有的此種特性透過「作」一種安排、重疊和組合的過程達到心理所想的造景。隨著時間的洪流，我們與時同步不斷地創造新的可能，並探測一種未知的未來。

【食 想】A Food Fantasy

參展者 / 許朝欽、江柏勳、盧冠華、王博生、陳容寬、黃暉冰、鄧翰陽、蔡宗翰、朱昭燕、李岳軒、周峻屹

「食」是人們日常賴以維生的必備要件，透過飲食，這個普通且日常的事物來瞭解影像和生活的密切關係。同時透過錄像藝術媒材，從構思、拍攝到剪接的實務經驗，創作者從個人的異想世界再現食物系統，並連結到經濟、政治、文化等範疇，凸顯在數位圖像中所隱藏著某種階級、生產、消費、品味、禁忌、禮儀、殖民與全球化之文化脈絡的象徵意涵。

地點 / 國立台灣藝術大學大觀藝廊（教研大樓B2）

國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術系碩士班「錄像藝術」課程期末展

指導教授 / 陳永賢

主辦單位 / 國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術系

指導單位 / 教育部顧問室

DWELLING PLACE

敬邀參加

2008 錄像藝術學術研討會—身體、社會與科技

Video Art Conference - The Body, Society and Technology

時間：2008／12／6 [六] 12:20-17:30

地點：鳳甲美術館 HONG-GAH MUSEUM

指導單位：行政院文化建設委員會·教育部顧問室

主辦單位：國立台灣藝術大學·財團法人邱再興文教基金會·鳳甲美術館

協辦單位：國科會人文學研究中心

「錄像藝術學術研討會—身體、社會與科技」議程表

時間：2008／12／6 (六) 12:30-17:20

地點：鳳甲美術館

12:20-12:45	報到			
12:45-13:00	開幕	國立台灣藝術大學校長黃光男致詞 鳳甲美術館董事長邱再興先生主持開幕		
場次 / 時間	發表人:	主題:	評論人:	主持人:
第一場 13:00-13:50	劉永皓 陳泰松	「錄像藝術的狀態—從雕塑到投影」 「錄像藝術的身體性」	顧世勇	陳永賢
第二場 14:00-14:50	廖新田 吳介祥	「白南準的東方再現與冥思」 「科技藝術的經濟與權利面向」	顧世勇	劉永皓
第三場 15:00-15:50	鄭慧華 胡朝聖	「當代影像的政治與經濟—從製作、 生產、傳播談起」 「當代影像裡的居所文化」	黃海鳴	吳介祥
第四場 16:00-16:50	陳永賢 黃建宏	「自我意識與鏡中肖像— 以台灣當代錄像藝術為例」 「當代藝術中的位址奇觀： 災難抑或火星」	黃海鳴	鄭慧華
16:50-17:30	交流與討論時間			

地點：2908台灣國際錄像藝術園
日期：2008/11/09-12/26
地點：鳳甲美術館
策展人：胡朝聖、陳永賢
專家導覽：每週六14:00
定期導覽：每週日14:00
官方網站：<http://www.hsing-pai.org.tw/>