

教育部人文教育革新中綱計畫

人文數位教學計畫

【錄像裝置藝術】課程

期 末 報 告

上網公開版

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：國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術系(所)

計畫主持人：陳永賢 博士

執行期程：中華民國99年8月1日~100年1月31日

2011年2月10日

目次

一、課程內容	1
1. 核心理念	1
2. 課程目標	8
3. 內容摘要	9
二、執行成果摘要	12
1. 開設課程	12
2. 每週主題概要	12
3. 參考書目或指定閱讀	13
4. 修課人數	15
5. 成績評量方式	15
6. 人員與相關活動	16
7. 設備使用	19
8. 總體成效	20
三、課程成果介紹	21
1. 學理研究	21
2. 小型工作實務	22
3. 專題演講	25
4. 創作計畫與討論	25
5. 國際交流與學習	26
6. 教學輔助	29
7. 成果展覽	31
四、課程目標達成情況	35
1. 達成情形	35
2. 自我評估	35

五、面臨問題與因應措施	36
六、後續課程構想.....	36
七、結論與建議.....	37
八、附錄.....	38
1. 教學參考資料.....	38
2. 數位化成果產出清單.....	55

一、課程內容

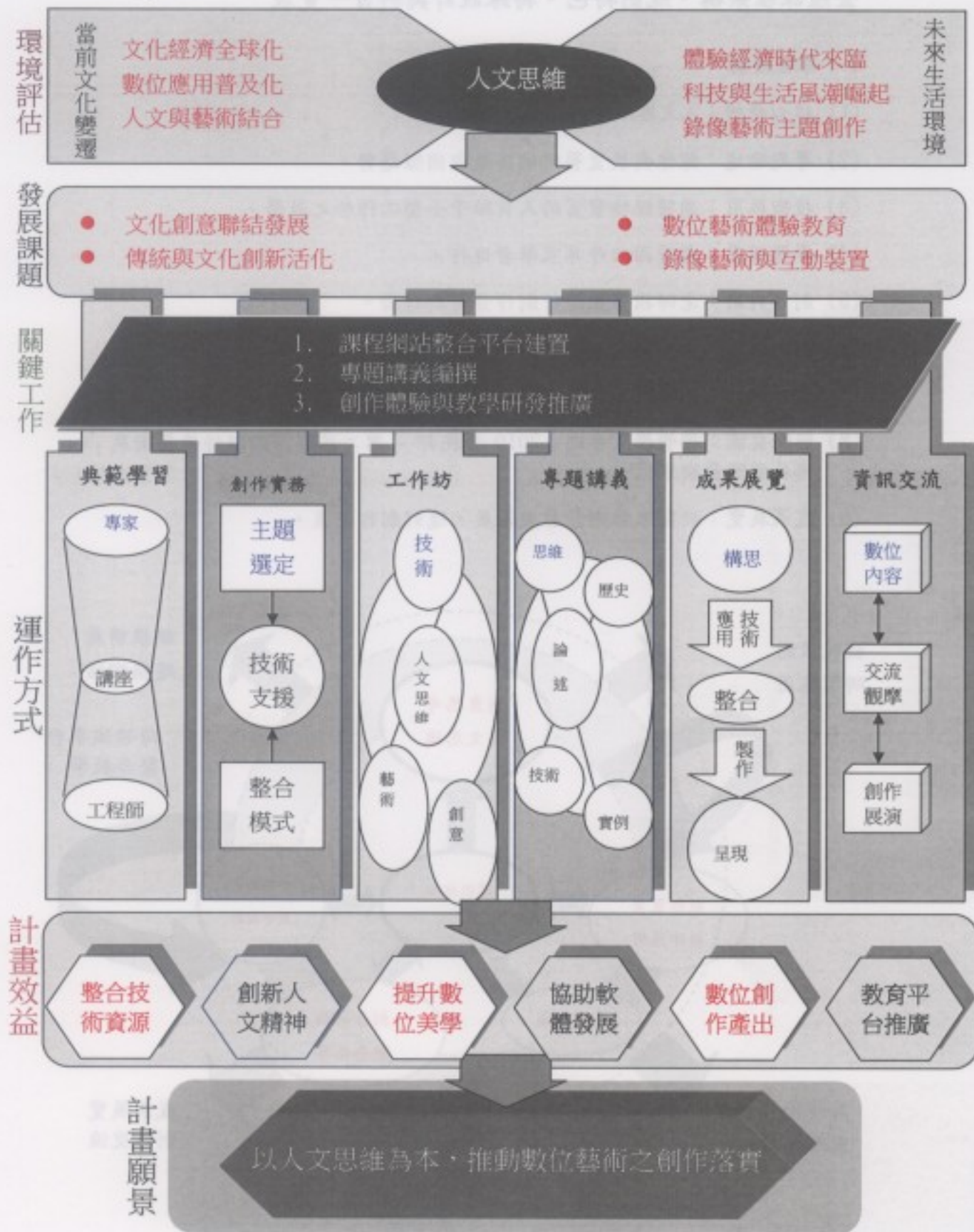
1. 核心理念

本校一貫以培育臺灣當代優秀藝術家為宗旨，多年來所累積的創作成果以及成就，皆獲得各界的肯定與注目，成績斐然。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、新媒體藝術碩士班與動畫藝術碩士班）立足於本校現有的教學架構與課程基礎上，由新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。因而，本系碩士班開設之「錄像裝置藝術」秉持人文思維、跨領域的理念，融入更寬廣的數位教學與學習模式，致力於當代錄像裝置藝術之教育推廣，積極培育具有前瞻胸懷的臺灣當代數位藝術精英。

隨著數位時代的推演，「錄像裝置藝術」作品的多元表現形式，從單頻道的播映方式，轉變為結合展覽場空間，甚至是結合數位電子設備，呈現極為寬泛及富魅力的展出形式。因而這樣的創作型態在國際大展中蔚為風潮，不僅是相當的時代背景因素的支持，同時也是藝術對於這個以影音構成全面美學化的時代所做出的反思和回應。本計畫以錄像藝術的歷史與背景作為經緯軸線，依據藝術家創作實踐、作品內容，將錄像藝術區分為八大類型：電視傳媒的擴充與影響、實況紀錄與紀實錄像、錄像中的身體行為、觀文本精神與觀念錄像、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、物件與投影裝置。

就科技與數位發展的角度來看，「錄像裝置藝術」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，本計畫教學以人文與時代觀的背景作為基礎，繼而以當代之人文思考作為創作精神，同時也強調創意之創作的意圖。更重要的是，本課程計畫將結合專家講座、創作實務、參與「2010 第二屆臺灣國際錄像藝術展」實務、成果展覽等方向，並結合教學理念，配合學校現有電腦教室，以及計畫主持人現有之「新媒體藝術實驗室」等相互支援，更加有效提升學習成效，進而開創數位藝術教學的未來願景。

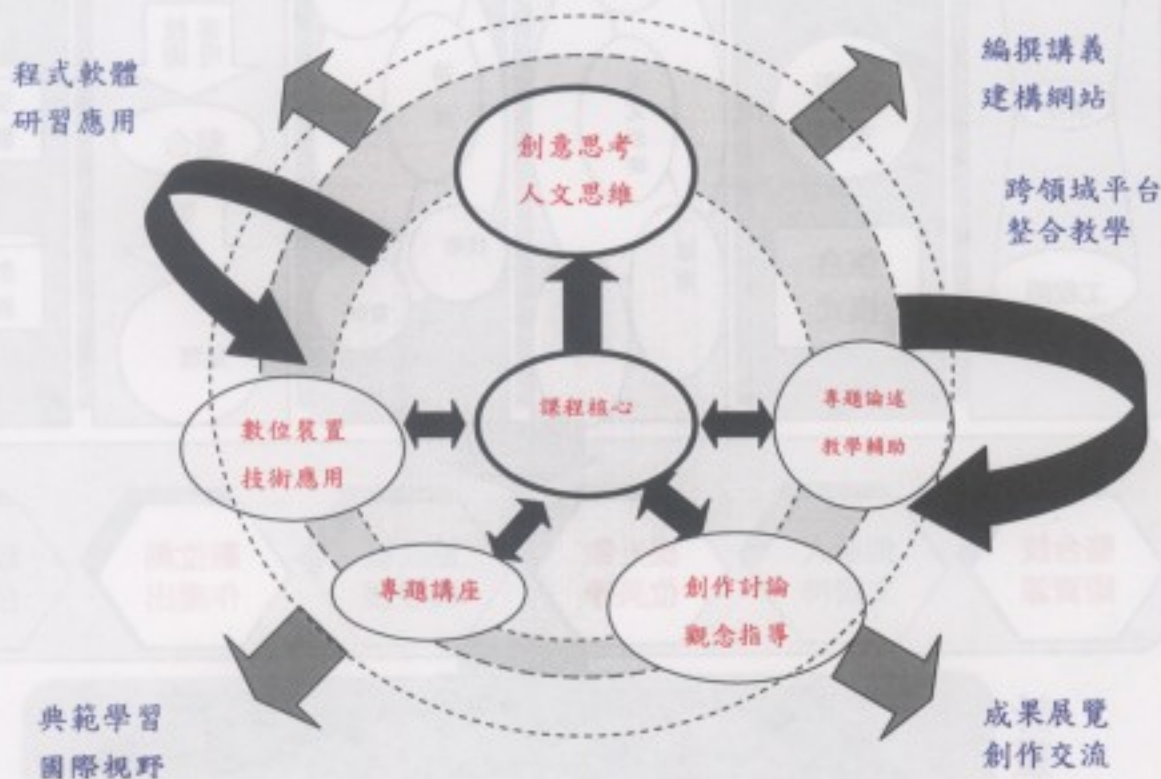
圖：「錄像裝置藝術」課程計劃與策略架構（本教學計畫製作）

整體課程架構、規劃特色、特殊設計與科目一覽表

1-1 課程架構

- (1) 核心精神：人文思維與藝術
- (2) 專題論述：錄像與裝置藝術的發展與國際趨勢。
- (3) 技術應用：邀請經驗豐富的人員給予小型工作坊之教學。
- (4) 專題講座：邀請國內外專家學者進行。
- (5) 創作討論：老師指導並進行創作分析與討論。
- (6) 觀念指導：進行個別及課後指導。
- (7) 教學輔助：編撰教學講義、建構專屬網站，分享教學內容與相關影音等。
- (8) 國際交流：帶領學生參與「2010 食托邦 - 第二屆臺灣國際錄像藝術展」，擴展國際藝術潮流。
- (9) 成果展覽：於期末舉辦學習成果展，達到創作交流。

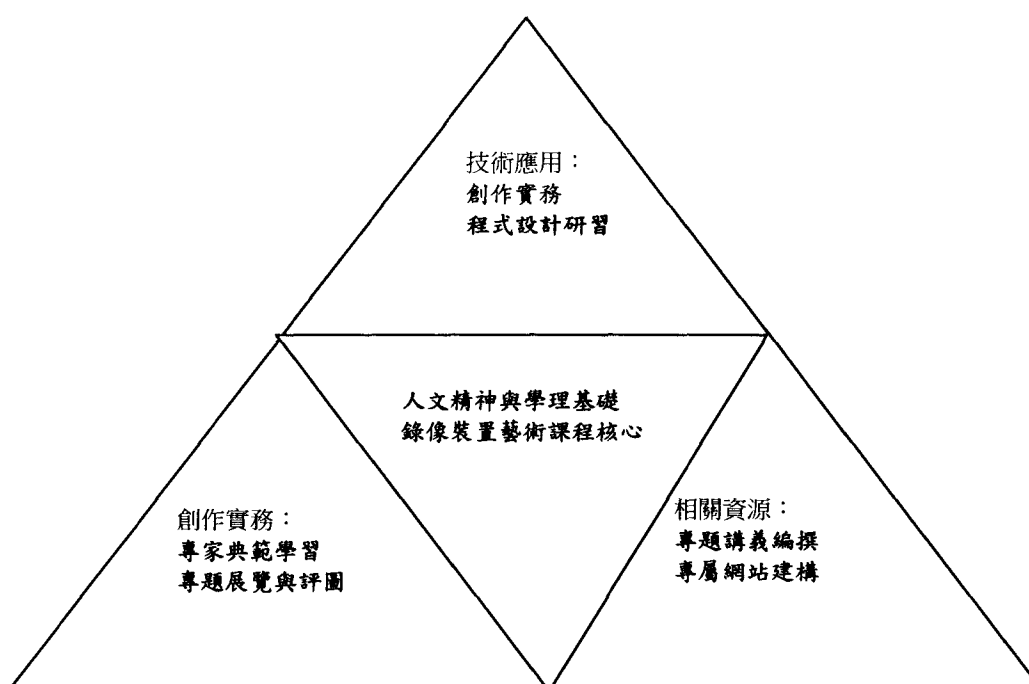

圖：課程架構圖 (本教學計畫製作)

1-2 規劃特色

本計畫之教學規劃特色，延續上述基本架構之外，其規劃方式以循序漸進的教學方式進行，佐以相關資源作為輔助，重要特點包括：

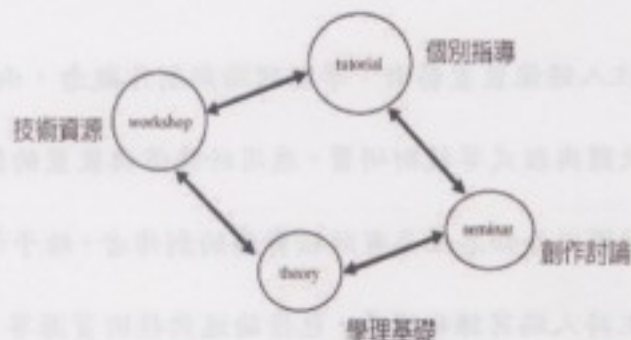
1. 強化人文思維注入錄像裝置藝術：學術理論與創作觀念，兩者兼容並包。
2. 工作坊實務：軟體與程式等技術研習，應用於錄像與裝置的數位媒材應用。
3. 專題講座：邀請國內外知名且具有經驗實務的創作者，給予學生典範學習。
4. 編撰講義：由主持人編寫課程講義，包括論述與技術資源等，提供日後教學與研究之用。
5. 創作實務：由構思、腦力激盪、討論到技術、實務製作，提供完整的創作方法。
6. 專屬網站建製：建立錄像裝置藝術相關資訊與平台，提供學術交流。
7. 成果展覽與評圖機制：於期末舉辦專題創作展，並邀請專家評圖，提供創作交流及研究。

圖：課程架構與特色（本教學計畫製作）

1-3 特殊設計

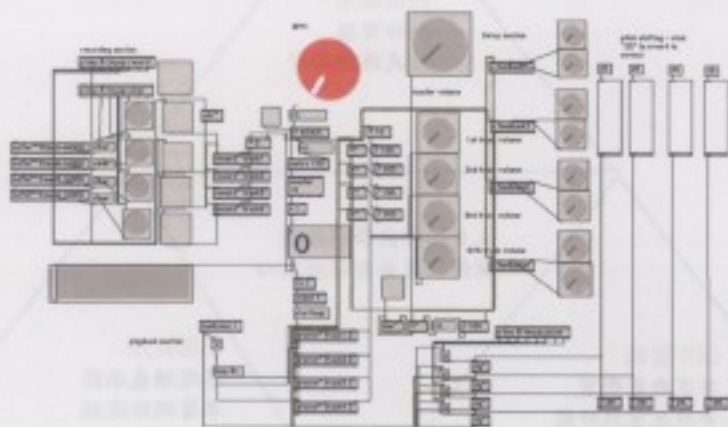
錄像裝置藝術創作方法：包括個別指導、技術資源、學理基礎與創作討論，以引導方式帶領學生進入數位創作。（如圖所示）

圖：錄像裝置藝術創作方法意圖（製表：本課程研究）

軟體與程式應用研習：安排小型工作坊，邀請程式設計師或專家進行技術實務研習，讓學生得以應用於創作。軟體應用如 Max/Msp 等應用，說明如下：

【Max/Msp】程式應用：Max/Msp 是可以實現任何想像的軟體，在它獨特的圖像語言界面下，不需要面對令人望之卻步的文字程式碼，而以 Max/MSP 的最小單位—物件，如堆積木般建構自己的程式。現為電腦音樂/數位藝術最重要的軟體之一，它包含三大部分：Max 是這套軟體的核心，處理數值運算/資料記載/MIDI 訊號等。Msp 專門處理聲音訊號的物件組。Jitter 以處理影像資料為主。

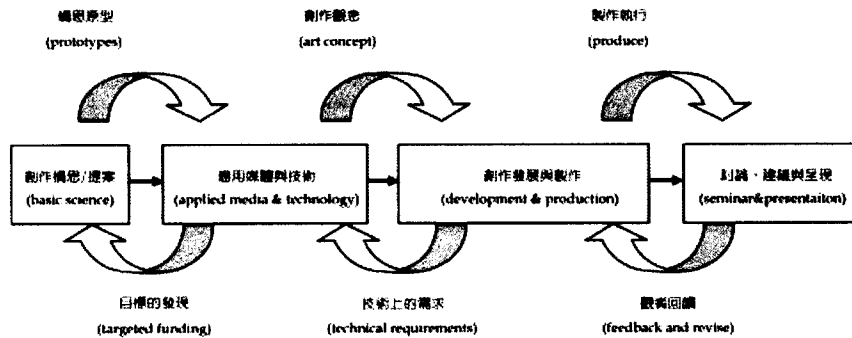
圖：max/msp 程式應用於錄像裝置

1-4 建構錄像裝置藝術相關資源：

建立專題講義、網站等平台，提供技術、學術、教育學習的交流。

1-5 典範學習：

- (1) 邀請國內專家演講，現身說法
- (2) 邀請國外專家演講，現身說法
- (3) 透過校外錄像裝置藝術相關展覽觀摩，學習創作

圖：錄像裝置藝術—教學系統之設計結構（製表：本課程研究）

1-6 國際交流與學習：

由計畫主持人陳永賢博士策劃「2010 第二屆臺灣國際錄像藝術展」，擴展國際藝術潮流。

- 指導贊助單位：行政院文化建設委員會、教育部、臺北市政府文化局
- 主辦單位：國立臺灣藝術大學、財團法人邱再興文教基金會、智榮基金會、宋恭源先生
- 執行單位：國立臺灣藝術大學藝術博物館、國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系、鳳甲美術館
- 策展人：陳永賢、胡朝聖
- 展期：2010年10月2日～2011年1月2日

●展覽宗旨：

(1) 鼓勵本土數位影像創作與藝術評論

藉由國內外優秀作品觀摩，鼓勵本地創作的信心與創作品質。同時藉由專題展覽機制、專家導覽、論壇等活動，邀請藝評家、文化評論者參與討論，以此建立臺灣的錄像藝術批評和資料庫系統，以及更開闊的資訊平台。

(2) 促進臺灣錄像藝術的創作與研究

以臺灣本土發聲的國際性錄像藝術展覽，將有助於跨越學界、藝術界、新聞媒體，以及相關文化產業的注目，亦將直接促進創作者的國際視野，並拉近藝術評論者觀察藝術生態的平台，兼顧創作與研究領域的雙向交流，具體地擴展數位影音的國際性水準。

(3) 增進臺灣與國際錄像藝術的交流合作

除提升本地創作者國際能見度外，更將邀請國際知名藝術家參展，藉由國內外優秀的作者共聚一堂，與大師作品同時展覽呈現，更具時代意義。

1-7 專題展覽與評圖：

(1) 透過作品的公開展出，將創作觀念、步驟方法、應用技術、製作流程和空間裝置等元素作出整合與呈現，並在佈展的過程中，針對面臨的困難與問題提出解決之道或替代方案，以將作品的呈現作出更完美的調整。

(2) 藉此課程規劃專題展覽，讓學生有機會整合技術與呈現，學習展覽規劃、佈展與發表，並透過專家評圖機制，給予建議和回饋。

1-8 數位產出：包括教學相關紀錄、創作作品等電子影音資料，提供教學與研究之交流。

2. 課程目標

錄像裝置藝術是數位科技與人文思維的一體兩面，因此本課程提出「文化創意與數位體驗」的理念，企圖帶動創意媒體的整合，讓學生得到充分資源及運用相關技術於創作上。

本計畫課程目標為：

1. 探討人文思潮與錄像裝置藝術之發展與類型
2. 學習相關程式軟體技術
3. 融合人文素養及技術應用，進行創作實務。
4. 國內外專家學者的現身說法，引導國際觀的藝術視野。
5. 參與「第二屆臺灣國際錄像藝術展」實務（展覽由本計畫主持人陳永賢博士策劃）
6. 舉辦期末學生創作成果，達到創作交流與經驗分享。

圖：陳永賢老師上課實況

3. 內容摘要

A.開設課程摘要表						
課程名稱	參與授課老師數		修課學生數		教學助理人數	
	男	女	男	女	男	女
錄像裝置藝術	1	0	6	2	1	0
B.舉辦之學術活動（開放旁聽）						
場次			參與人次			
			男	女	總計	
工作坊：王康子瑋老師- 拍攝剪接實務			8 人	5 人	13 人	
工作坊：陳志建老師-MAX/MSP 教學			8 人	5 人	13 人	
講座：王俊傑老師-專題演講			9 人	8 人	17 人	
講座：Rogerbasco –專題演講			16 人	14 人	30 人	
講座：Mats Bigert –專題演講			15 人	17 人	32 人	
講座：龔卓軍老師-專題演講			16 人	15 人	31 人	
講座：劉永皓老師-專題演講			11 人	11 人	22 人	
講座：劉維公老師-專題演講			13 人	12 人	25 人	
講座：劉驊老師 - 專題演講			11 人	10 人	21 人	
講座：Craig Flood –專題演講			8 人	5 人	13 人	
講座：林昆穎老師-專題演講			8 人	5 人	13 人	
講座：郭奕臣老師-專題演講			11 人	10 人	21 人	

教學大綱：

科目名稱 (中/英文)	錄像裝置藝術		類別	☐ 基礎課程 ☐ 進階課程 ☒ 實作課程
授課教師	陳永賢	開課學期/學分數	991/3	
修課限制	選修課程： 開放本校各研究所之研究生自由選修；開放校外人士參加學分班選修。			
一、簡介	1. 學習人文精神與錄像裝置藝術之創作觀念與方法 2. 學習程式與軟體應用、裝置技術 3. 結合創作實務與技術，提升數位藝術之人文精神			
二、課程	1. 探討錄像裝置藝術之風格與時代潮流 2. 學習辨識軟體、影音程式、錄像裝置藝術之技術			

目標	<p>3. 整合對錄像裝置藝術之相關應用</p> <p>4. 兼具創作實務的研究精神</p> <p>5. 舉辦期末學生創作成果，達到經驗分享與交流</p>	
三、課程規劃	<p>第一週：導論</p> <p>第二週：錄像裝置藝術家介紹</p> <p>第三週：錄像裝置藝術類型分析</p> <p>第四週：專題講座／王俊傑</p> <p>第五週：錄像裝置展覽觀摩</p> <p>第六週：創作實務與討論</p> <p>第七週：程式語言與錄像裝置</p> <p>第八週：程式語言與錄像裝置</p> <p>第九週：期中創作提案與討論</p> <p>(校外教學另行安排)</p>	<p>第十週：專題講座／劉驊老師 錄像裝置展演實務</p> <p>第十一週：錄像裝置藝術與投影應用</p> <p>第十二週：錄像裝置展演實務</p> <p>第十三週：國際專家評圖</p> <p>第十四週：Craig Flood 創作實務與討論</p> <p>第十五週：國際錄像藝術家介紹</p> <p>第十六週：專題講座／林昆穎</p> <p>第十七週：專題講座／郭奕臣</p> <p>第十八週：評鑑與綜合討論</p> <p>(校外教學另行安排)</p>
四、課程活動	<p>1. 小型工作坊：非線性剪接與程式設計與應用。</p> <p>2. 專家演講：典範學習。</p> <p>3. 創作觀摩：校外展覽見習。</p> <p>4. 創作實務：個別指導與上機實做、參與國際錄像藝術展。</p> <p>5. 期末成果展：公開呈現學生作品。</p> <p>6. 專家評圖：建議與回饋。</p>	
五、指定及參考書籍	<p>指定書籍：</p> <p>參考書籍：</p> <p>《錄像藝術啟示錄》，陳永賢，藝術家，2010。</p> <p>Visual Culture: An Introduction, John A. Walker & Sarah Choplin, ed..Manchester.</p> <p>Visual Culture-Images and Interpretations, Norman Bryson &etc. ed. Wesleyan ,New England</p> <p>Postmodern Perspectives : issuer in Contemporary Art, ed Prentice-Hall,1990 Practices of Looking-An Introduction to Visual Culture, M. Sturken ,Oxford</p> <p>P.Bourdieu 著、林志明譯，《布赫迪厄論電視》，台北：麥田出版 2002。</p> <p>Walter Benjamin 著、許綺玲譯，《靈光消失的年代》，台北：美學書房，1998。</p> <p>延伸閱讀：</p> <p>劉惠媛譯《影像的閱讀》，台北：遠流，1998。</p> <p>Susan Sontag 著、黃翰荻譯，《論攝影》，台北：唐山出版社，1995。</p> <p>Roland Barthes 著、許綺玲譯，《明室攝影札記》，台北：美學書房，1997。</p> <p>Jean Baudrillard 著，《擬仿物與擬像》，台北：時報出版，1998。</p>	

	<p>宋偉航譯，《數位麥克魯漢》，台北：貓頭鷹出版社，2000。</p> <p>郭力昕《書寫攝影-相片的文本與文化》，台北：元尊文化，1998。</p> <p>陳儒修《電影理論解讀》，台北：遠流電影館，2002。</p> <p>Robert Stam 等著、張黎美譯，《電影符號學的新語彙》，台北：遠流出版，1997。</p> <p>Graeme Turner 著、林文淇譯，《電影的社會實踐》，台北：遠流出版，1997。彭吉象，《影視美學》，北京大學出版，2002。</p> <p>姚瑞中，《臺灣當代攝影新潮流》，台北：遠流出版社，2003。</p> <p>邱天助，《布爾迪厄文化再製理論》，台北：桂冠圖書出版，2002。</p> <p>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>
六、評量 指標	<p>課堂出席與參與討論 40% (含出席、平時作業與創作討論)</p> <p>期中創作提案 30% (含創作提案與相關資料)</p> <p>期末作品呈現 30% (含作品光碟、創作自述、影像擷取、展覽呈現)</p>
七、考試 /報告/ 實作規 定	<p>期中創作提案：結合工作坊實務之技術應用於錄像裝置。</p> <p>期末創作呈現：主題於第一週討論訂定，並擬定期末展覽檔期。</p>
八、課程 網頁之 規劃	<p>網址：</p> <p>http://summer.ntua.edu.tw/~hugo chen/course/Video%20Installation%20Art/index.html</p> <p>http://videoinstallation.wordpress.com/course/</p>

二、執行成果摘要

1. 開設課程

本課程「錄像裝置藝術」開設於本校多媒體動畫藝術系碩士班，開課方式為以一學期選修課程，三學分。

1. 本課程「錄像裝置藝術」開設於本校多媒體動畫藝術系碩士班。
2. 開課方式為以一學期選修課程，三小時，三學分。
3. 歡迎校內學對數位創作有興趣者參加，提供選修。
4. 本課程對校外人士開放學分班，提供選修。

2. 每週主題概要

日期	週數	內容	形式
09/14	第一週	1. 錄像裝置藝術導論 2. 課程內容與進度說明 (含參考書籍介紹) 3. HDV 與 HD 拍攝設備與技巧介紹	基礎導讀 技術基礎
09/21	第二週	1. 錄像藝術家 Tony Oursler 介紹 2. HD 影片規格說明及使用 3. Premiere 非線性剪接示範 4. Final Cut Pro 非線性剪接示範	作品觀摩 技術基礎
09/28	第三週	1. 錄像藝術家 Bill Viola 介紹 2. 專題：王康子璋分享 HD 高畫質拍攝經驗與技巧	作品觀摩 技術基礎
10/5	第四週	講座：王俊傑老師創作歷程分享 (台北藝術大學藝術與科技中心主任)	專題講座
10/12	第五週	1. 食托邦展覽觀摩討論與心得分享 2. 作品創作討論 3. 5D Mark 2 HD 拍攝教學	作品觀摩 創作討論 技術基礎
10/19	第六週	1. 個人作品提報與建議	創作討論

		2. 臺灣錄像藝術家作品介紹	作品觀摩
10/26	第七週	1. 國際錄像裝置藝術類型 2. 專題：陳志建老師 Max/Msp 小型工作坊	作品觀摩 創作實務
11/02	第八週	1. 創作進度討論與修正 2. 專題：陳志建老師 Max/Msp 小型工作坊	創作討論 創作實務
11/09	第九週	1. 錄像藝術家白南準 (Nam June Paik) 介紹 2. 創作進度討論與修正	作品觀摩 創作討論
11/16	第十週	1. 期末展覽規畫討論 2. 創作進度討論與修正	展演實務 創作討論
11/23	第十一週	1. 專題：陳志建老師 Max/Msp 小型工作坊 2. 作品討論與修正	創作實務 創作討論
11/30	第十二週	1. 成果展覽佈置 2. 作品呈現與空間規畫	展演實務
12/07	第十三週	1. 國際專家評圖，由策展人胡朝聖給與作品意見。 2. 國際專家評圖，由鳳甲美術館館長翁淑英給予意見。	成果呈現
12/14	第十四週	講座：Craig Flood 創作分享 - 澳洲藝術家	專題講座
12/21	第十五週	1. 錄像藝術家 Shirin Neshat 介紹與分析 2. 錄像藝術家 Mathew Barney 介紹與分析	作品觀摩
12/28	第十六週	講座：林昆穎創作分享 (藝術家、豪華朗機工成員)	專題講座
1/4	第十七週	講座：郭奕臣創作分享 (藝術家)	專題講座
1/11	第十八週	期末心得、建議與綜合討論	綜合討論

3. 參考書目或指定閱讀

【指定書籍】

1. Michael Rush, VIDEO ART. London: Themes & Hudson, 1999.
2. Tate, Art, Lies and Videotape: Exposing Performance, London: Tate, 2003
3. 台北當代館。《大開眼界—蓋瑞·希爾錄像作品選集》。台北：當代館，2004。
4. 陳永賢，《錄像藝術啟示錄》，臺北：藝術家，2010。
5. 陳永賢編，《錄像裝置藝術》講義。

【參考書籍】

1. Christiane Paul, *Digital Art*, (London: Thames & Hudson, 2003)
2. 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。
3. Roland Barthes 著、許綺玲譯，《明室攝影札記》，台北：美學書房，1997。
4. Walter Benjamin 著、許綺玲譯，《靈光消失的年代》，台北：美學書房，1998。
5. Jean Baudrillard 著，《擬仿物與擬像》，台北：時報出版，1998。
6. 宋偉航譯，《數位麥克魯漢》，台北：貓頭鷹出版社，2000。
7. 吳瑪利譯，《行動藝術》，(台北：遠流出版)
8. 姚瑞中，《臺灣裝置藝術》(台北：木馬文化，2002)
9. 黃寶萍，《身體與行為藝術》(台北：藝術家，2003)
10. 郭力昕《書寫攝影-相片的文本與文化》，台北：元尊文化，1998.
11. 陳儒修《電影理論解讀》，台北：遠流電影館，2002.
12. Robert Stam 等著、張黎美譯，《電影符號學的新語彙》，台北：遠流出版，1997.
13. Graeme Turner 著、林文淇譯，《電影的社會實踐》，台北：遠流出版，1997.
14. 彭吉象，《影視美學》，北京大學出版，2002。
15. 姚瑞中，《臺灣當代攝影新潮流》，台北：遠流出版社，2003。
16. 邱天助，《布爾迪厄文化再製理論》，台北：桂冠圖書出版，2002。
17. 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。
18. P.M.Lester 著、張霄亭總校，《視覺傳播》，雙葉書廊，2003。
19. 陳芸芸譯，《視覺文化導論》，台北：韋伯文化，2004。
20. 張錦華譯，《傳播符號學理論》，台北：遠流 1995。
21. P.Bourdieu 著、林志明譯，《布赫迪厄論電視》，台北：麥田出版 2002。
22. J.Berger 著《藝術觀賞之道》，台北：商務出版社 1993。
23. 李文吉譯，《紀實攝影》，台北：遠流，1993。

4. 修課人數

課程名稱：錄像裝置藝術
課程代碼：1748（台藝大開課代碼）
選修課程：開放碩士班學生選修
選修人數：8 人 旁聽 7 人
開放旁聽：約 7-10 人參與

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) 期中作品討論 30%（含作品光碟、創作自述、影像擷取）。
 - (3) 期末作品呈現 30%（含作品光碟、創作觀念、影像擷取）。
- （註：於開學第一週公布給學生）

6. 人員與相關活動

(1) 計畫主持人：

陳永賢老師，英國布萊頓大學藝術博士。創作主軸以身體行為與新媒體藝術為方向，曾舉辦個展包括：「身體之歌」(The Song of Body)、「人層迴圈」(One in a Loop)、「他者之他」(In to/ Out of the Other)，作品受邀參加亞洲、美洲、歐洲各地美術館之展覽四十餘次；美國 Robert Wilson 的 Watermill Center 駐村藝術家；曾獲加拿大楓葉新人獎、英國貝克獎。

陳永賢老師身兼獨立策展人，策展經歷包括：「幻象之丘—台灣新媒體藝術展」(SCOPE 邁阿密，鳳甲美術館)、「居無定所？第一屆台灣國際錄像藝術展」(鳳甲美術館)、「食托邦—第二屆台灣國際錄像藝術展」(鳳甲美術館、台藝大、香港微波新媒體藝術節)、「尋找馬緯度—新媒體藝術展」(MOT ARTS)、「動漫快感—數位媒體藝術展」(陽明大學藝文中心)、「夜視·台北—國際錄像藝術展」(誠品藝文空間)、「Random-ize Film & Video Art Festival」(倫敦)。在寫作方面，論述以當代藝術評論、新媒體藝術為研究範圍，發表學術論文十餘篇、論述九十餘篇；出版著作《台灣插畫圖像美學》、《身體之歌》、《他者之他》、《錄像藝術啟示錄》，主編《當代科技與錄像藝術》、《幻象之丘—新媒體藝術》專書；現任教於台藝大多媒系。

(2) 計畫研究生助理：林旺廷

工作內容：協助老師安排課堂教學、演講者聯絡、展覽相關事項、學生連絡通知、發送每週課堂訊息…等。

(3) 專題講座

- 王康子瑋 (開南大學資傳系兼任講師)- 專題：拍攝技巧與剪接技巧
- 王俊傑 (臺北藝術大學藝術與科技中心主任) - 創作分享
- 克雷格·弗拉德 (Craig Flood) 澳洲藝術家 - 創作分享
- 陳志建 (藝術家，豪華朗機工成員)- 專題：MAX/MSP 工作坊
- 龔卓軍(國立臺南藝術大學藝術創作理論研究所副教授兼所長) - 專題演講
- Roggerbasco** 菲律賓藝術家- 專題演講
- Mats Bigert** 瑞典藝術家- 專題演講
- 劉維公 (東吳大學社會學系助理教授)- 專題演講
- 劉驊 (和南有限公司總經理) - 專題演講
- 劉永皓(世新大學廣播電視電影學系助理教授) - 專題演講
- 林昆穎 (藝術家，豪華朗機工成員) - 創作分享
- 郭奕臣 (藝術家) - 創作分享

(4) 臺灣國際錄像藝術展專題：食托邦 - 2010 臺灣國際錄像藝術展

「食托邦—2010 臺灣國際錄像藝術展」國際邀請展藝術家：

陳界仁 Chen Chieh-Jen

1960年生於臺灣，復興商工美工科畢業。擅長藉由錄像裝置探討影像權力、殖民主義與邊陲地區的概念。曾參加2009年威尼斯雙年展、2010年上海雙年展、2010年聖保羅雙年展。近期內榮獲美國邁阿密「PULSE獎」與國藝會「國家文藝獎」的肯定。

蔡佳葳 Char Wei Tsai

1980 生於臺灣，目前旅居巴黎和紐約。其作品長期關注個人、自我與藝術實踐之相互關連性。曾受邀至 2008 年法國龐畢度藝術中心的「聖跡」展及德國 ZKM 媒體藝術中心、2009 年澳洲亞太當代藝術三年展等國際展覽。

蘇匯宇 Su Hui-Yu

1976 年生於臺灣，畢業於臺北藝術大學美術創作研究所。作品常以戲謔方式關注嚴肅的社會課題。2008 年入圍臺新藝術獎的年度五大視覺藝術，2009 年榮獲亞洲文化協會(Asian Culture Council, ACC)的獎助，前往紐約駐村創作。

維亞切斯拉夫·艾克胡諾夫 Vyacheslav Akhunov

出生於中亞的吉爾吉斯斯坦，長期居住在烏茲別克的艾克胡諾夫，畢業於莫斯科蘇里科夫美術學院。曾獲邀參與 2007 年的威尼斯雙年展、2008 年釜山雙年展、2009 年伊斯坦堡雙年展，以及 2010 雙年展精華-世界當代藝術精華展。

畢傑 & 柏格隆 Bigert& Bergström

來自瑞典斯德哥爾摩的雙人創作團體，生於 1962 年的柏格隆與 1965 年的畢傑，創作領域跨足新媒體、科學與電影。作品於 2009 年獲選參加 MOMA 的紀錄片雙週影展，曾參加 2006 年首屆的新加坡雙年展、2010 年德國魯爾區的國際光藝術雙年展。

麥克·帕 Mike Parr

1945 年生於澳洲雪梨，澳洲當代最重要的行為藝術家。其創作媒材廣泛，包含行為表演、裝置藝術、雕塑、繪畫、版畫與攝影。曾受邀參加 2008 年雪梨雙年展、2010 年奧克蘭三年展，其作品深受美國芝加哥第一銀行、雪梨現代美術館和墨爾本大學之肯定與典藏。

曼努埃爾·薩伊斯 Manuel Saiz

1961 年生於西班牙洛格羅尼奧。擁有國際錄像藝術家及策展人兩種角色，擅長以影像呈現科技與人類之間產生的矛盾與衝突。近年參與倫敦、西班牙、芝加哥、日本等展覽策劃，作品發表於多次個展與聯展。

傑洛米·西佛 Jeremy Seifert

1976 年生於美國德克薩斯。長期關心自身與社會之連結，藉影像紀錄著社會中的變化，2009 年的《DIVE! Living Off America's Waste》，以真人實境的影像呈現出食物浪費的實錄，獲得美國、荷蘭、韓國等影展肯定，2010 年成立 Compeller 製作公司。

羅杰巴斯科 Roggerbasco

1961 年生於菲律賓馬尼拉，以電腦音樂、舞蹈、電影等元素與多媒體藝術相結合，2009 年囊括 WiFi 舞蹈創作短片前二名，次年以《水樣的告別》作品獲得第一名。目前，在家鄉 Lipa 成立工作室，從事各項藝術與電影創作。

7. 設備使用

本計畫未添購設備。

8. 總體成效

規畫內容	量化統計	整體成效與說明
創作討論	6 次	學生創作提案與討論，藉由分享心得以及製作歷程，由同學以及老師給予意見，並藉此提升整體創作水準。
拍攝技術專題 (小型工作坊)	4 次	提供同學 HD 高畫質機器進行拍攝練習，並講解相關剪接技巧以及拍攝技術，增進學員作品質感。
錄像裝置程式應用 (小型工作坊)	3 次	藉由開設 Max/Msp 工作坊，引介當代新媒體藝術元素，增進同學在創作上的可能性。
校外教學與展覽觀 摩	2 次	觀摩食托邦 - 2010 臺灣國際錄像展作品，藉由展品討論，增進對國際錄像藝術作品的了解。
專題演講	10 場	邀請國內外知名藝術家及學者與學生進行面對面討論以及座談，分享創作經驗以及剖析錄像裝置藝術整體脈絡以及當代思潮。
專屬課程網站	1 個	架構網站，提供錄像裝置藝術學習與交流。 (網址： http://videoinstallation.wordpress.com/course/)
專屬教學紀錄部落格	1 個	架構部落格，紀錄每週教學摘要。 (網址： http://videoinstallationclass.blogspot.com/)
學習成果展	1 場	學生創作成果於臺灣藝術大學國際展覽廳展出，並邀請專家評圖，給予同學意見與回饋。

三、課程成果介紹

1. 學理研究

教學主軸在於「人文思維與錄像裝置藝術脈絡」「錄像裝置藝術創作觀念與表現方法」，由陳永賢老師於課堂上逐次以錄像裝置藝術歷史、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。

(1) 錄像裝置藝術的背景與發展

(2) 錄像裝置藝術之學理分析

(3) 觀念藝術與錄像裝置

(4) 人文精神與錄像裝置

(5) 文化研究與錄像裝置

(6) 機械複製年代與錄像裝置

內容：由陳永賢老師主講，包括比爾·維歐拉(Bill Viola)、湯尼·奧斯勒(Tony Oursler)、白南準(Nam June Paik)、蓋瑞·希爾(Gary Hill)、席琳·奈沙特(Shirin Neshat)等作品分析。

圖：陳永賢老師上課情形

2. 小型工作坊實務

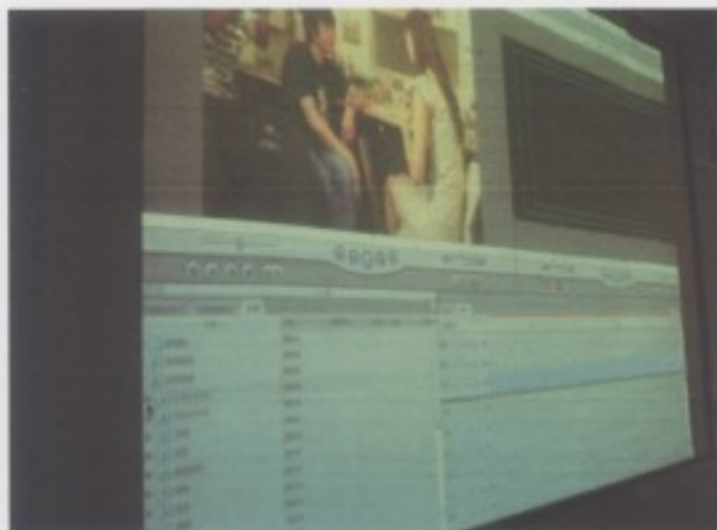
【錄像器材與拍攝技術】小型工作坊

圖：錄像器材與拍攝技術—小型工作坊實況

圖：錄像器材與拍攝技術—小型工作坊實況

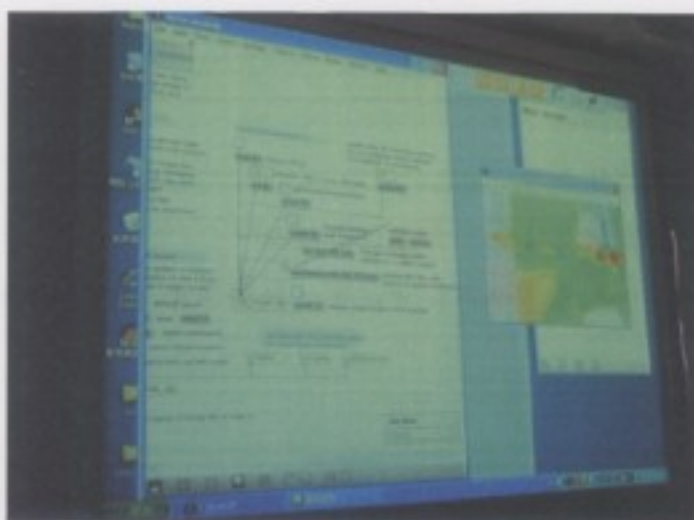
圖：錄像器材與拍攝技術—小型工作坊實況

【Max/Msp 影音互動與錄像裝置藝術】小型工作坊

主題：Max/Msp 原理與應用

主講：陳志建老師（藝術創作者、即機工工作室成員）

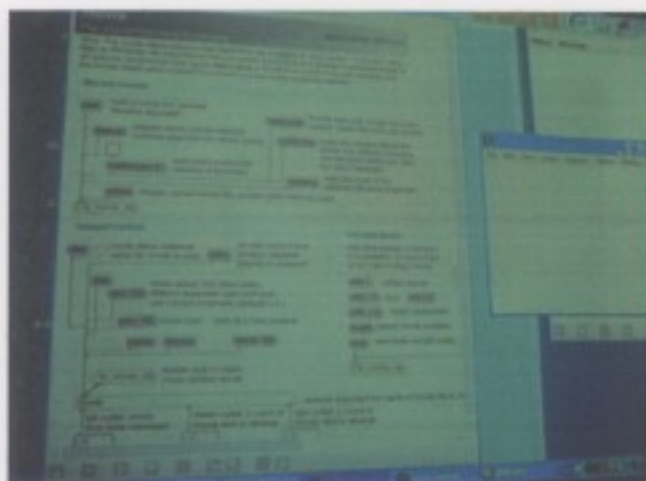
說明：Max/Msp 是一套物件導向的互動藝術程式撰寫軟體。過去影音程式撰寫軟體的使用，不僅需要基本的影音分析與合成知識，更仰賴高度的電腦程式撰寫能力，使得許多藝術家望之卻步，僅少數具有科技背景的創作者，有能力以此為創作的媒材。由 Miller Puckette 等人自 1988 年在巴黎 IRCAM 所開始研發的 Max/Msp 系統，將舊有軟體的複雜介面做了改革，讓創作者不用從基礎的程式碼學起也能順利操縱。近幾年來，這系統由原本 MIDI 操控為主要的功能(Max 部分)，進步到聲音訊息的即時處理之功能 (Msp 部分)，拉近了作曲家與電腦音樂科技的距離，互動音樂的潮流也逐漸風行，後來更發展到結合即時影像的處理 (Jitter 插件)。電腦的角色已由影音的編輯、圖像色塊的模擬，進一步成為一個即興表演者的角色。老師提供依循序漸進的課程，由最基礎觀念開始，並依序發展新的概念，按部就班地教學員們如何撰寫此軟體。老師先為學員們展示自己的作品，讓學員們了解使用 Max/Msp 創作的可能性。經過陳老師提供的範本和親自解說，漸漸地都能掌握此軟體的操作和應用性，並直呼有趣。

圖：影音互動與錄像裝置藝術—小型工作坊實況

圖：影音互動與錄像裝置藝術—小型工作坊實況

圖：影音互動與錄像裝置藝術—小型工作坊實況

3. 專題演講

- (1) 聲音互動與藝術創作
- (2) 錄像裝置藝術創作表現
- (3) 邀請國內藝術家現身說法，分享創作經驗。
- (4) 談論創作經驗、人文思維與社會觀察，提供學生面對面的學習機會。

4. 創作計畫與討論

- (1) 本課程讓學生提案討論、分享創作心得。
- (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。
- (3) 透過老師和同學的討論意見，作為創作之修正參考。
- (4) 同學在老師指導下完成一件作品。

圖：學生進行作品提報

圖：陳永賢老師給予同學作品意見

2010 第二屆台灣國際錄像藝術展
2010 Taiwan International Video Art Exhibition

食托邦 Eattopia

2010 第二屆 台灣國際錄像藝術展 國際徵件
Open Call for The 2nd Taiwan International Video Art Exhibition 2010

2010 / 01 / 31截止收件
Entry Deadline January 31st, 2010

徵件作品規格：

- (1) 2007年以後創作，且尚未發表之作品
- (2) 包括食物與分配、階級、禁忌、環保、文化、身體、消費、勞動、農村問題等，以及上述觀念延伸出之食物從屬關係、有關等相關議題

備註：詳情請見徵件簡章

申請資格：年滿18歲，不限國籍

徵件簡章取得方式：於 www.twvideoart.org 網站 下載

收件方式：以掛號郵寄至鳳甲美術館

(11268台北市北投區大業路166號11樓)

展覽日期：2010年10月2日 - 2011年1月2日

Entry Guidelines:

- (1) Entries are restricted to artworks created after the year 2007, and are limited to unpublished works that have not been previously shown in any exhibitions.
- (2) Entries are opened to topics related to the issues of food, such as distribution, class system, taboos, ecology, culture, body, consumerism, labor, farmland, etc...

NOTE: For detailed information please refer to the Entry Prospectus

Entry Eligibility: Open to artists of all nationalities 18 years of age or older.

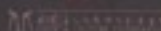

Entry Prospectus can be downloaded from www.twvideoart.org

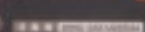
Entry Submission: By registered mail to Hong-Gah Museum

(11F, No. 166, Deyu Rd., Beitou Dist., Taipei City, 11268 Taiwan)

Exhibition Date: 2010/10/2-2011/1/2

指導贊助單位 Supervisor: 國立陽明交通大學 - 教育部 Ministry of Education

主辦單位 Presenter: 教學基金會 - 宋慕濤先生 Mr. Raymond Soong 國立臺灣師範大學

執行單位 Organizer: 國立台灣藝術大學藝術博物館 臺灣博物館 Art Museum of NTUA

國立台灣藝術大學 多媒體動畫藝術學系

策展人 Curators: 胡朝聖 Sean C.S. Hu / 陳永賢 Yung-Hsien Chen

5. 國際交流與學習

- (1) 策劃國際錄像藝術展
- (2) 國際互動作品學習與觀摩（校外教學）
- (3) 綜合討論

說明：

本展覽以「食托邦 (Eattopia)」作為主題，以食物、飲食、文化建構於一處烏托邦之境，試圖連結 Eat 與 Utopia，成為探討以「吃」為中心的 Eattopia 基座。人們所吃的一切食物，因為區域、習慣、風俗與文化，造就出全球差異的飲食風格，而使「適於食用」(good to eat) 的看法，也隨著時間改變而產生變化，誠如麥克蘭西 (Jeremy MacClancy) 在《消費文化》(Consuming Culture) 書中強調：「口味是教出來的。」的確，現今無國界的飲食範圍，無論原汁原味或自由混搭、避餓減重或素食主義、異國情調或奇珍怪食等慾望，都有熱衷的愛好者，進而產生一種撲朔迷離的食物情結。

然而，對於食之慾而引發美好想像，就像義大利新銳導演克里亞勒斯 (Emanuele Crialesi) 的《燦爛新人生》(Golden Door)，片中描述二十世紀初，因滿懷美國夢而遠渡重洋的移民故事。在此引人注目的焦點，即是人們對於豐衣足食的幻想與渴望，當肥美多汁的魚肉蔬果被刻意放大時，口慾飽足、生命延續和未來願景，即刻讓食物與生命之間產生了一座虛擬國度。這樣的憧憬，亦如同人們長久以來對於陶淵明《桃花源》、柏拉圖《理想國》，抑或摩爾《烏托邦》的投射作用，既是言志，亦是抒發對現實狀態的批判。現實生活中，面對最殘酷的生存需求，飢餓或溫飽成了進入此理想國的基本關鍵，由此，「食托邦」(Eattopia) 的概念於焉產生，成為「2010 年臺灣國際錄像藝術展」的年度主題。

進一步來說，「食托邦」以食物與文化建構一處烏托邦之境，試圖連結 Eat 與 Utopia，在此境域中，包含一切關於人類對於飲食需求的延伸：烹飪風格、飲食與禁忌、食物與傳說、食物與聖潔、階級與飲食等不同面向的食物流動。而核心觀念的語意上，「食」在「食托邦」裡既是名詞，亦是動詞。作為名詞，用來說明食物如何作為人類理想國度的情慾基礎，並企圖用食物打造一個烏托邦；而以「食」作為動詞，則用以指涉人類慾望的不滿與擴張，正逐步蠶食般吞噬到人們所企盼的桃花源。「食」在結構與解構之間，形構成一個真實/虛擬、毀滅/創建的人生境域。

如此，「食托邦」的理想並非蒐尋人間美饌食譜，而是拋出以飲食作為基調的議題，從生理需求的身體經驗，飲食文化的轉向擴及社會學的意義系統，再從身體性別、品味階級、空間族群、認同與政治經濟的變遷，檢驗食物生產、交換消費與日常生活的實踐。進一步觀察在科技發達的今日，糧食短缺的問題依然如前幾個世紀一般如影隨形，甚至還包括了食物供需失衡、大都會食物浪費、環境暖化使農地面積減少、市場投機與期貨投資的價格扭曲，以及經濟全球化對在地農產的威脅、政府重工輕農政策的影響等層面。因而，「食托邦—2010 年臺灣國際錄像藝術展」向全球藝術家邀展與徵件，挖掘各地創作者對於此議題的關注與投入，希冀「食托邦」以飲食文化作為起點，逐次掃描於飲食、食具、身體、慾望、權力、消費、美學、社會之聯想與分析，及其背後更為龐大全球現實。

圖：「食托邦—2010 臺灣國際錄像藝術展」於鳳甲美術館展出

圖：「食托邦—2010 臺灣國際錄像藝術展」於鳳甲美術館展出

圖：「食托邦—2010 臺灣國際錄像藝術展」媒體報導

6. 教學輔助

- (1) 建構專屬網站，分享教學內容、參考書籍、影音等。
- (2) 網站內容紀錄上課情況，作為學習交流。

(一) 課程網頁規劃原則

1. 課程網頁規劃的原則，在視覺上力求簡潔明亮的風格，並要求閱讀者的使用機能性。
2. 在內容上則強調文字與文本的內涵，佐以適當的影音效果搭配，著重視覺舒適和知識的深度。

圖：錄像裝置課程網站

<http://summer.ntua.edu.tw/~hugo chen/course/Video%20Installation%20Art/index.html>

<http://videoinstallation.wordpress.com/course/>

圖：錄像裝置藝術課程教學紀錄部落格

<http://videoinstallationclass.blogspot.com/>

(二) 課程網頁規劃結構與內容

為便於有效提供教學資訊於訊息交流，將在本系「新媒體藝術實驗室」下設置專屬之課程網站。內容包括：

1. 首頁：以活潑生動的動態影像為介面，吸引觀者目光。
2. 課程內容：教學目標、課程內容、學習評量。
3. 師資介紹：介紹本課程師資以及相關簡歷。
4. 學理研究：介紹本課程核心主軸以及課程目標。
5. 專題講座：紀錄本課程開設講座內容。
6. 小型工作坊：介紹本課程相關工作坊活動。
7. 創作討論：學生作品發表園地，提供互動與討論機會。
8. 專題展覽：提供本課程成果展覽相關內容以及資訊。
9. 國際交流：介紹食托邦 2010 臺灣國際錄像展相關資訊
10. 教學成果：本課程學生作品獲獎紀錄以及專書出版資訊。
11. 學習回饋：由修課同學填寫的教學回饋單。
12. 相關資源：與本課程相關的網路連結與資訊。

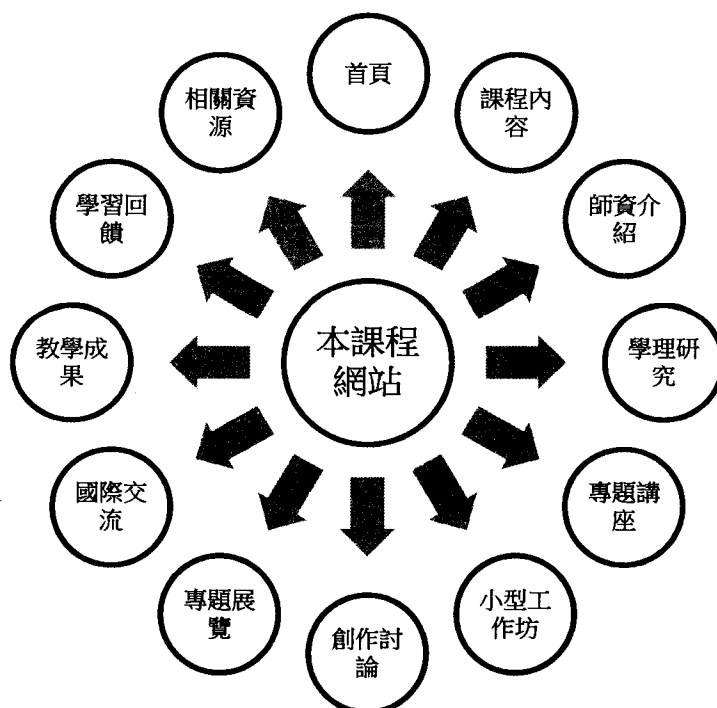

圖:本課程網站架構圖 (本課程研究製圖)

7. 成果展覽

圖：國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系暨碩士班/課程期末成果展

圖：本課程成果展覽文宣

縱切面／錄像裝置藝術展

國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系暨碩士班/課程期末成果展

展期：2010/12/8-12/17

地點：國立臺灣藝術大學國際展覽廳（教學研究大樓一樓）

指導單位：教育部顧問室

執行單位：國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系

展覽概念

現今大大小小的螢幕充斥在我們的四周，不論是家中的電器，或是街上的廣告電視牆，抑或是各式各樣的會議以及多元展演，螢幕取代傳統油畫的畫框，以代言者的身分為一個形象或是景色在現實世界中展現。

電視以交錯的方式來顯示畫面，電腦螢幕則是以每個像素漸進變化的方式呈現影像，實際上，在放慢的速度中，在那被凝結的時間間隙裡，它們皆以在人眼無法察覺的方式來進行變化。正如傑克梅第（Alberto Giacometti，1901-1966）所述：「現實主義在於原樣膜寫一個杯子在桌上的樣子，事實上你所膜寫的，永遠只它在每一個瞬間所留下的影像，你永遠不可能摹寫桌上的杯子，你摹寫的只是一個影像的殘餘物。」如同繪畫在再現事物上的課題，螢幕的影像並無法呈現完整的訊息，實際的事物變成了解析度，變成了像素與光點，螢幕中的影像以一種巧妙的手法掩蓋了真實，欺騙了我們的眼睛，我們看到的都只是不斷變化的影像切面。

在這個時代中，人們已經習慣使用數位產品來紀錄我們的生活，生活被凝縮在每個記憶體位元中，被呈現於螢幕之上。超越這些物質限制之上的，就是每個影像所呈現的縱深。這樣的縱深不只意味著我們以鏡頭紀錄世界時，在景色深淺模糊之間所拿捏的觀看距離，還包括了每個人在創作時揉合進去生命厚度。

在此次展覽中，每位展出者所呈現的作品，不只包含了他們對於世界的想像以及觀點，還包括了他們生命所呈現出來的縱深，以螢幕做為一種切入的介質，在一個切面之上，不斷的敘述呈現。（文／林旺廷）

圖：由同學為觀眾導覽作品

圖：展覽實況

圖：展場一隅

圖：展出實況

圖：展覽實況

四、課程目標達成情形

1. 達成情形

- (1) 經費預算：本課程依照核准之經費，運用於聘請國內外專業師資以及舉辦展覽以及相關活動，成效斐然。
- (2) 教學品質：透過軟體應用實務學習非線性剪接軟體與互動應用程式等，以應用於新穎的數位媒材與媒介。並引介新媒體藝術形式，讓學生的創意能有更多的發揮以及想像空間。
- (3) 國際觀摩：參與「食托邦—2010 臺灣國際錄像藝術節」，學員可以了解國內外錄像藝術作品的當代思潮，藉由觀摩知名作品，開拓創作的觀點。
- (4) 專題講座：本課程除教授進階剪接以及後製技巧之外，同時邀請藝術家參與座談，擴展學生視野，並融入互動技術，以其在作品裝置呈現上能有耳目一新的表現。
- (5) 學術研討會：由本計畫主持人陳永賢老師策劃的「食托邦—2010 臺灣國際錄像藝術展」，集結當代錄像藝術的思潮觀點，學員透過參與研討會，更能了解錄像藝術的整體脈絡。
- (6) 成果展覽：於期末舉辦專題創作展，邀請專家評圖，提供創作交流及研究。透過作品裝置展演，發現自身作品問題，並邀請專家評圖，提供專業意見以利未來作品修正以及改善。

2. 自我評估

- (1) 學習成效：透過軟體學習以及互動程式，學員得以增進自身技能。舉辦專題講座，邀請國內外具有經驗實務的創作者，給予學生典範學習；透過與藝

術家親自對談，得以了解別人的創作心得並以此作為未來創作的參考。

- (2) **網站建置**：建立錄像藝術裝置相關資訊與平台，提供學術交流。
- (3) **多元學習**：本課程教學除涵蓋剪接技巧，並融合互動藝術的內涵，將單頻錄像作品發揮應用於空間裝置中。透過創作實務，由構思、腦力激盪、討論到技術、實務製作，提供完整的創作方法。
- (4) **成果榮譽**：透過鼓勵學生參加比賽，讓作品能見度提高，同時也增進學生個人獨立創作能力。學員作品分別榮獲國立臺灣美術館「2011年數位藝術創作案」(360度環型影音空間)，入圍法國錄像藝術節(ARTchSO Video Festival)、「2010臺灣國際錄像藝術展」等。

五、面臨問題與因應措施

面臨問題：本課程皆是以HD高畫質作為製作標準，所以在器材設備的要求上較為嚴苛，學校經費不足以添購多台高畫質攝錄影機提供同學使用(高畫質攝影機一台約數十萬不等)。

因應措施：目前用輪流借用的方式來使用系上的設備，平均每位同學借用期限為一個禮拜，以此作為折衷的解決方法，希望未來可以再採購高畫質攝影機提供本課程修課學生專門使用。

六、後續課程構想

「錄像裝置藝術」課程除了受到修課學生的歡迎與喜愛之外，同時同學的作品也相繼入圍了國內外的展覽。作為培養人文數位思維的重要一環，錄像裝置藝術在課程之外以及未來發展仍有許多面向值得繼續深入以及擴展開發，包括：

- (1) **錄像動畫**：做為錄像裝置藝術的延伸再發展，透過結合動畫與錄像的創作方式，可以再提供更多錄像裝置藝術創作的養分。
- (2) **電子藝術**：透過軟體應用、實務學習、互動程式等，使用新穎的數位媒材與媒介來創作電子藝術作品，整合不同面向以及在數位創作中融入人文思維是本課程的核心概念。
- (3) **新媒體與身體藝術**：使用肢體互動與新媒體藝術結合是近幾年當代的新式藝術形式，透過人自身的身體再發展，將身體引入數位領域中，不論是電子界面與身體的溝通，或是表演結合新媒體創作抑或是體感互動，此領域的創作都展現了諸多可能性。

七、結論與建議

本課程透過與學員進行討論與個別指導，來強化錄像裝置藝術、數位媒體藝術創作的深度。同時也編撰教學講義、建構專屬網站，來增加錄像裝置藝術的創作策略與人文思維。此外，本課程也利用專題講座與校外展覽觀摩，讓學界及藝術界的技術和資源相互結合。而期末成果展覽的規畫，可以呈現研究與創作成果，實際提供作品與觀眾互動。本課程也建置教學網站資源平台，供日後研究者參考。最後，提出錄像裝置藝術創作的發展遠景與構念，作為日後此領域的參考。而本課程除了邀請國外專家來進行演講之外，同時也有學生作品入圍國外錄像藝術節，唯因經費不足使得在邀請國外專家以及在國際交流上常遇到阻礙，希望未來能增加國際交流經費，以提供更多國際交流的機會，同時也擴展學員的國際視野。最後感謝教育部顧問室的支持，使得本計劃能提供學員更多深入而豐富的課程，增進錄像裝置藝術的創作能量。

八、附錄

1. 教學參考資料

「錄像裝置藝術」課程教學網站

<http://videoinstallation.wordpress.com/course/>

圖：錄像裝置藝術課程網站

「錄像裝置藝術」課程教學紀錄部落格

<http://videoinstallationclass.blogspot.com/>

圖：錄像裝置藝術課程教學紀錄部落格

「錄像裝置藝術」課程紀錄

99-1「錄像裝置藝術」課程紀錄

99-1「錄像裝置藝術」第1週課堂紀錄

課程名稱：錄像裝置藝術

授課教師：陳永賢

週次：第一週

進度：錄像裝置藝術概論

內容摘要：陳永賢老師介紹錄像裝置這門課的基本概念，陳永賢老師除了在課堂上介紹本課程所教授的內容之外，也同時與同學分享自身在英國求學遇到的趣事。本課程除了關於錄像裝置作品的探討、國內外知名藝術家介紹以及創作討論之外，同時也有校外參觀來擴展同學的視野，並舉辦工作坊來增進同學在創作上對於媒材的掌握性。

圖：陳永賢老師介紹 HDV 攝影器材

圖：陳永賢老師與學生討論錄像裝置作品

本學期的課程所呈現的作品將會全部使用 HD 格式來拍攝，這樣的製作方式對設備或是對剪接技術上都是一種考驗，但同時成品的結果也是可以期待的，希望各位同學能利用此類設備來創作出令人驚艷的作品。

學生作業：

1. 至圖書館及網路蒐集錄像裝置相關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/index.html>

99-1「錄像裝置藝術」第2週課堂紀錄

課程名稱：錄像裝置藝術

授課教師：陳永賢

週次：第二週

進度：

1. 授課：知名錄像裝置藝術家 Tony Oursler 介紹
2. 助教林旺廷協助 Premiere 基本剪接技巧。

內容摘要：

陳永賢老師介紹美國藝術家湯尼·奧斯勒(Tony Oursler)的錄像裝置。陳老師提到 Tony Oursler 將以往劇場經驗融合在錄像裝置裡並創造出詭譎的錄像語彙。Tony Oursler 的作品以單個或二個以上的投影裝置，並結合觀眾心理學，把人往往被臉孔吸引、觀者怕被注視等心理，將作品呈現出動漫式、誇張的的荒謬視覺，挑戰觀者的視覺底限。

圖：陳永賢老師介紹錄像藝術家 Tony Oursler

圖：陳永賢老師說明 HDV 與 HD 高畫質拍攝原則與應用

陳永賢老師向同學們講解 Video Camera 的沿革、HDV (High-Definition Video)、攝影器材功能和拍攝前後須特別注意的地方，包括：

1. HDV 格式主要規格

HDV 1080i

HDV 720P

2. 壓縮編碼

MPEG2

MPEG1

3. 剪接方式

圖：助教林旺廷分享基本剪接技巧

TA 林旺廷協助介紹 Premiere 非線性剪接的使用方式，也向同學們詢問以往剪接所遇到的難題，並一一回答解決問題。

延伸閱讀：陳永賢，〈荒謬幻象中的黑色幽默—湯尼·奧斯勒 (Tony Oursler) 的錄像藝術〉，《藝術家》2005 年第 365 期：302-309。

99-1「錄像裝置藝術」第3週課堂紀錄

課程名稱：錄像裝置藝術

授課教師：陳永賢

週次：第三週

進度：

1. 錄像藝術家 Bill Viola 介紹
2. 王康子瑋介紹 5D Mark 2 拍攝器材

內容摘要：

陳永賢老師介紹重要的美國錄像藝術家比爾·維歐拉(Bill Viola)的系列作品。陳老師開場以點題方式提醒同學作品要回歸自己本身，作品才會跟自己合而為一。接著提到 Bill Viola 的靈感來源來自 14 世紀文藝復興時期或更早之前的宗教畫，然而因為他父親的去世，在低潮裡藉由宗教力量得到了慰藉。在他創作歷程中因為在日本的駐館機會，接觸到東方宗教以及禪學思想。

圖：陳永賢老師介紹錄像藝術家 Bill Viola

工作坊：攝影以及剪接技巧。

HD 使用方式以及攝影必須注意的地方：

1. 白平衡在每次改變鏡頭都要對一次
2. 55 mm 是廣角跟長焦的中間點
3. 遮光罩避免廣角時的光斑
4. 全手動模式很重要(zoom in 之後再拉回)
5. 灰卡來對相機的光圈
6. 打板、對同步拍攝
7. 聲音算秒，影像算格
8. 板子合一瞬間跟聲音的高峰合拍
9. 打倒板是從後面對同步的方法
10. 避免在日光燈下拍攝
11. 防手震在拍影片要關掉
12. 最好使用定焦鏡
13. fcp 要注意輸出的檔案是否為參考影片或是獨立影片
14. fcp 膠轉磁的能力好
15. 蘋果屋提供出租相機服務

99-1「錄像裝置藝術」第4週課堂紀錄

課程名稱：錄像裝置藝術

授課教師：陳永賢

週次：第四週

進度：王俊傑老師演講：「從媒體思考到跨領域的創作之路」

內容摘要：

Q1：請問王俊傑老師是如何把想法轉換成作品的呢？

A：其他工作有一定訓練和目的，最後有所產出，但藝術工作還是跟其他工作不一樣，你無法知道最後會變成怎樣或達成什麼。還是要來自你對於環境的認知跟接受這環境的感知然後轉化成對環境的回應。基本上就是在回應你生存的空間與環境的議題。從外界的資訊得到刺激再轉化成有興趣的部分最後有可能會變成一種創作形式，不是刻意找題材也不是無中生有，一定跟你所對應的環境、社會、所吸收的書籍電影或生活經驗有關。把你議題有興趣把它轉成創作的型態。對我來說我的創作都屬於長期發展，作品之間都會有關聯性。現今滿強調創作思考的脈絡性，如此一來別人也才比較了解你本身與作品的關聯性。

Q2：請問老師對實際搭景或3D技術軟體虛擬物件的看法為何？

A：首先是感覺的問題。你今天去透過一個數位的方式去無中生有去創造一個東西和你實際在一個空間去面對一個物件這感覺是截然不同的。這牽涉到個人如何去詮釋自己美學觀點有關。基本上，就我的經驗，我盡量不去用3D，因為以我們現在的財力和可被執行的技術沒有辦法做到我們真正想要的品質。除非像是Hollywood的那種細緻的規模製作。但有些簡單的幾何可能就適合3D技術去製作。總體來說我不排斥3D，但還須端看作品的取向。

Q3：剛剛王俊傑老師有提到說你的作品製作過程裡有製作人，請問老師在合作過程中你把自己與工作夥伴各定位在何種角色？

A：從1994年開始起就以一種團隊方式在工作，另外再請一位負責找資金來源的製作人並負責規劃整體流程以及宣傳，也負責找其他領域的專業人士一起合作，讓作品更臻水準。用一種專業的操作方式來對待我的工作。現在藝術家不像之前對藝術家的定義，他更像是一個CEO，把概念想好再託付給工廠做，所以其中有吊詭的地方。

99-1「錄像裝置藝術」第5週課堂紀錄

課程名稱：錄像裝置藝術

授課教師：陳永賢

週次：第五週

進度：

1. 參觀食托邦國際錄像藝術展
2. 學習使用 5D Mark 2 進行拍攝

內容摘要：由鳳甲美術館、邱再興文教基金會等單位共同支持策劃的「2010年國際錄像藝術展-食托邦(Eattopia)」於99年10月3日在鳳甲美術館開展，展期至11月7日止。2010年展覽主題為「食托邦(Eattopia)」，期能「以飲食的文化作為起點，轉向飲食、食具、身體、慾望、權力、消費、美學、社會、聯想與分析，在聚焦於全球化過程中，透視人類的飲食文明」。展區自北投鳳甲美術館延伸至板橋臺藝大，分別展出國際邀請藝術家及國際徵件之入選作品，串聯起藝術創作的展演與教學場域。本校延伸展區將展出十九件國際徵件入圍藝術家作品，藉由此錄像課，策展人並身兼教職的陳永賢老師當起最佳的導覽人員，把教學拉到展覽空間，一一向同學們介紹國際徵件之入圍作品。

延伸網站：

<http://www.twvideoart.org/>

<http://www.hong-gah.org.tw/>

<http://livearttaiwan.wordpress.com/>

圖：食托邦展覽於臺灣藝術大學國際展覽廳

圖：陳永賢老師向同學進行解說以及導覽

圖：同學在展場觀賞錄像藝術作品

稍後陳永賢老師與每位同學討論作品的發想後，為因應作品的實景拍攝，由 TA 林旺廷學長教導 Canon 5D Mark II 的使用方法與技巧。因為器材昂貴，每位同學須了解器材才能外借。

98-1「錄像裝置藝術」第6週課堂紀錄

課程名稱：錄像裝置藝術

授課教師：陳永賢

週次：第六週

進度：同學進行個人作品提報，由老師以及同學給予建議。

98-1「錄像裝置藝術」第7週課堂紀錄

課程名稱：錄像裝置藝術

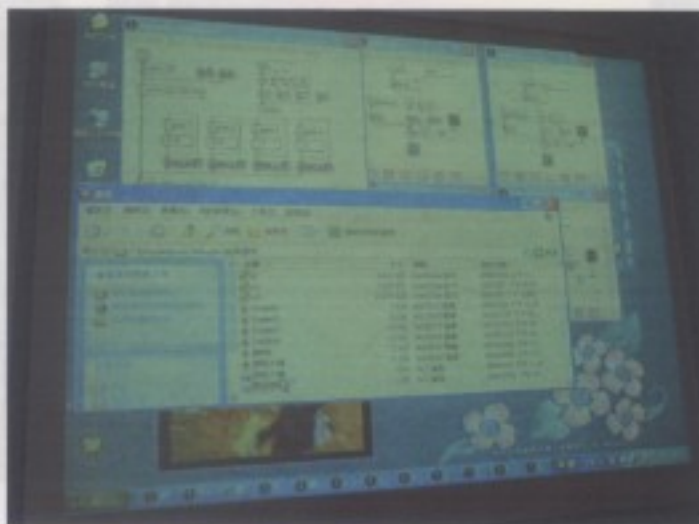
授課教師：陳永賢

週次：第七週

進度：

1. 工作坊：Max/Msp 錄像與程式

藝術家陳志建是知名藝術團體豪華朗機工成員，此次由陳志建來介紹互動領域中的應用軟體 Max/MSP，起初原本用來作為音樂創作之用，之後也越來越多藝術家利用此軟體來進行數位藝術創作，並結合軟體提供的互動功能，來拓展錄像藝術裝置的創作可能性。本次教學以 Max/Msp 的基礎功能開始入門，希望同學在打好基礎概念的情況下，可以繼續深入到未來的學習以及創作。

圖：Max/Msp 軟體介面

2. 國際錄像裝置藝術類型分析。

98-1「錄像裝置藝術」第8週課堂紀錄

課程名稱：錄像裝置藝術

授課教師：陳永賢

週次：第八週

進度：

1. 由同學進行作品進度提報，輪流上台簡報自己作品的製作進度，並觀看半成品，由其他人給予意見。

2. **工作坊：Max/Msp 進階影像形變**

本週仍繼續由藝術家陳志建為各位同學示範如何利用 Max/Msp 來針對影像作即時的旋轉、位移、變形、混色、遮罩…等效果，同學遵循老師範例進行操作，並利用原本的範例再發展出自己的程式結構，以擴展影像在展出時的可能性。

圖：陳志建講授影像即時形變技巧

98-1「錄像裝置藝術」第9週課堂紀錄

課程名稱：錄像裝置藝術

授課教師：陳永賢

週次：第九週

進度：

1. 錄像藝術家白南準 (Nam June Paik) 介紹：韓裔藝術家白南準 (Nan June Paik, 1932) 也被尊稱為錄像藝術之父。1963年，白南準在德國帕納斯畫廊 (Galerie Parnass) 個展的作品〈音樂的說明—電子電視〉 (Exposition of Music - Electronic TV)，故意扭曲了電視節目播送的接收，並把電視機朝上或朝側散置於整個空間，從此奠定了白南準操控電視的藝術手法，也是第一件使用電視作為藝術媒材的作品。此後，白南準以攝錄像機記錄了影像的瞬間變化，加上人物的肢體動作搭配實驗性音樂，成為此項藝術的創業先鋒。
2. 同學進行作品進度提報。
3. 期末成果展覽論述的題目蒐集以及訂定
4. 老師與同學進行個別討論與指導

98-1「錄像裝置藝術」第10週課堂紀錄

課程名稱：錄像裝置藝術

授課教師：陳永賢

週次：第十週

進度：

1. 期末創作成果展呈現方式以及討論
2. 展覽空間規劃以及工作分配
3. 同學作品的創作進度說明
4. 綜合討論以及老師個別指導

98-1「錄像裝置藝術」第11週課堂紀錄

課程名稱：錄像裝置藝術

授課教師：陳永賢

週次：第十一週

進度：

1. 工作坊：Max/Msp 錄像與互動裝置

本週課程除了繼續深入 Max/Msp 的互動程式結構之外，同時也介紹如何利用軟體與硬體作溝通，透過 Arduino 電路板，學員可以將各種感測元件安裝於其上，並透過程式端的撰寫來控制或是對接受到的訊號來進行回饋。各位學員在本課堂上了解到了諸多感測元件的應用方法，期待他們能擴展應用於錄像藝術裝置的創作上。

圖：陳志建介紹 Max/Msp 與互動裝置結合

2. 作品討論與修正。

98-1「錄像裝置藝術」第12週課堂紀錄

課程名稱：錄像裝置藝術

授課教師：陳永賢

週次：第十二週

進度：

1. 成果展覽佈置
2. 作品呈現與空間規畫

98-1「錄像裝置藝術」第13週課堂紀錄

課程名稱：錄像裝置藝術

授課教師：陳永賢

週次：第十三週

進度：

1. 專家評圖：本展覽開幕後除了邀請校內外老師以及藝文圈相關人士來看展之外，同時也邀請了國際策展人胡朝聖老師以及鳳甲美術館館長來校進行評圖。在評圖過程中，兩位評審都給予了非常精闢的意見，期望同學採納了評審的建議之後，能更了解自身創作的優缺點，並發掘出更多的可能性。
2. 作品討論以及建議。

98-1「錄像裝置藝術」第 14 週課堂紀錄

課程名稱：錄像裝置藝術

授課教師：陳永賢

週次：第十四週

進度：

本課程很榮幸的邀請到澳洲藝術家 Craig Flood 為我們做創作分享，Craig Flood 主要是製作公共藝術作品，此次他帶來了在高雄鋼雕藝術節所製作的作品圖片以及在澳洲所製作的作品照片。Craig Flood 目前是澳洲昆士蘭南布里斯本 Southbank 學院視覺藝術講師，他除了跟我們分享公共藝術作品的製作經驗之外，同時也針對臺灣的公共藝術進行剖析，透過 Craig Flood 的講解，學生除了能對公共藝術的製作以及要求有更多的了解之外，也能將這些概念放入錄像裝置中，製作錄像裝置類型的公共藝術作品。

98-1「錄像裝置藝術」第 15 週課堂紀錄

課程名稱：錄像裝置藝術

授課教師：陳永賢

週次：第十五週

進度：

1. 錄像藝術家 Shirin Neshat 介紹：伊朗裔的女性藝術家席琳·奈沙特 (Shirin Neshat)，1957 年出生於伊朗奎茲文，1974 年移居美國，1986 年回到家鄉，她的作品於土耳其、摩洛哥、紐約等地拍攝製作，給予全球觀眾一種跨越文化的主题。席琳·奈沙特的作品內容包括攝影和錄像、影片裝置，曾舉辦多次個展，展出地點包括紐約、芝加哥、舊金山、瑞士、威尼斯、巴黎、倫敦等地美術館。她的創作在細膩中帶有強烈且獨特的風格，曾獲第 48 屆威尼斯雙年展的國際一等獎以及光州雙年展等大獎的肯定。

2. 錄像藝術家 Mathew Barney 介紹：馬修·巴尼(Matthew Barney)，1967年三月25日生於舊金山，在耶魯大學時曾就讀於醫學系，但二年級時即轉至美術系，他短暫的醫學背景仍對其作品產生深遠的影響。經典之作是「Cremaster Cycle (懸絲系列)」，由Cremaster 1到5等五部曲組成的史詩級實驗電影。近年新作是與其妻冰島歌姬碧玉(Bjork)合作的「Drawing Restraint 9」。他對於「醫學」、「運動」有種特殊的迷戀，使他的作品呈現出一種介於「肉體訓練」與「情色性」的特異觀點。

98-1「錄像裝置藝術」第16週課堂紀錄

課程名稱：錄像裝置藝術

授課教師：陳永賢

週次：第十六週

進度：

林昆穎與陳志建同為豪華朗機工成員，多與國內的表演活動進行科技與藝術的結合，同時也製作數位藝術類的作品。此次林昆穎帶來他在法國駐村時的影像紀錄，這個駐村計畫透過深入當地的生活，與民眾建立情感連結，從他們的創作中可以看出在遊玩的方式中融入了一種深刻的人文關懷情感，這樣的創作思維在科技藝術類別中算是十分的特異且突出。

98-1「錄像裝置藝術」第17週課堂紀錄

課程名稱：錄像裝置藝術

授課教師：陳永賢

週次：第十七週

進度：

本週專題講座請到藝術家郭奕臣為我們進行創作心得分享，郭奕臣除了參加過臺灣的雙年展之外，同時也代表臺灣參加了威尼斯的雙年展，目前也仍繼續努力創作。郭奕臣在課堂上帶來了較早期的作品，並且講述了自己的藝術創作脈絡，同學反應也十分熱烈。

98-1「錄像裝置藝術」第18週課堂紀錄

課程名稱：錄像裝置藝術

授課教師：陳永賢

週次：第十八週

進度：

1. 期末心得、建議與綜合討論。
2. 學員梁以妮作品榮獲國立臺灣美術館「2011年數位藝術創作案」(360度環型影音空間)
3. 學員林旺廷作品〈SimCity〉入圍法國錄像藝術節 (ARTchSO Video Festival 2011)

3. 數位化成果產出清單

1. 「錄像裝置藝術」課程檔案電子檔光碟
2. 「錄像裝置藝術」課程成果作品光碟
3. 《錄像藝術啟示錄》專書出版

國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系
暨碩士班課程期末成果展

縱切面

錄像裝置藝術展

2010

12/8 -
12/17

10:00-17:00
假日不開放

國立臺灣藝術大學
國際展覽廳
教學研究大樓一樓

展覽概念

現今大大小小的螢幕充斥在我們的四周，不論是家中的電視，或是街上的廣告電視牆，和或是大大小小的會議以及各個例會，螢幕時代無時無刻的權利，以代言者的身分為一個形象或造型色在現實世界中展現。

電影以交關的方式來顯示畫面，那麼攝影則是以攝影像素重現影像，實際上，在影像的運送中，在那果果的瞬間與距離，它們皆以在人眼無法察覺的方式來進行變化，正如阿爾伯特·史東（Alberto Giacometti, 1901-1966）所述：「欣賞主義在於那個像那一個杯子的樣子，事實上卻所察覺的，永遠只它在每一個瞬間所留下的影像，你永遠不可能看到桌上的杯子，你看到的只是一個影像的殘影物。」如同繪畫在再現事物上或攝影。當我們無法去捕捉那瞬息的訊息，實際的事物變成了解的度，變成了像素與像素，畫畫中的影像以一種巧妙的手法掩蓋了真實，策劃了我們的眼睛，我們看到的都只是一個層層疊疊的影像切面。

在這個時代中，人們已經習慣使用數位產品來反映我們的生活，生活的基本體在每個記憶位元中，被呈現於螢幕之上。而這些物實與觀之上的，就是每個新象所呈現的體操。這樣的體操不只代表著我們以繪畫之繪畫傳統，在畫色來反映世界之間所呈現的觀看距離，還包括了每個人在創作時追求畫去生命厚度。

在此展覽中，每位展出者所呈現的作品，不只包括了他們對於世界的想像以及觀察，還包括了他們生命所呈現出來的深度，以攝影做為一種切入的介質，在一個切面之上，不斷的做減法呈現。(文/林廷基)

展出者

彭凱波/張誌薇/李郁晴/林宜賢/宋盈瑜/陳俞安/林妍伶/陳雯瑩/羅錦登/李竺潔/林祐超/李文婷
劉怡緯/萬天敏/何雲喬/徐載盛/林旺廷/蔡明龍/卓榮錦/曹博源/李政霖/謝孟成/何顯超/梁以妮

指導單位 教育部國史館

主辦單位 國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系

協辦單位 國立臺灣藝術大學 藝術博物館

指導教授 陳永賢教授

