

99 年人文教育革新中綱計畫
子計畫三 人文領域人才培育國際交流計畫

【海外專題研習】

992 人文領域人才培育國際交流計畫—
法國網球場美術館當代藝術專題研習
期末成果報告

指導暨補助單位：教育部

指導單位：教育部顧問室人文領域人才培育國際交流計畫辦公室

執行單位：國立彰化師範大學美術系暨藝術教育研究所

計畫主持人：劉俊蘭教授

執行日期：99.7.1-99.12.31

中華民國 100 年 月 日

目 次

- 一、計畫名稱
- 二、計畫目標
- 三、執行情形
- 四、經費運用情形
- 五、執行成果分析與檢討
- 六、結論與建議
- 七、附錄
 - 1. 核定公文
 - 2. 經費核定清單
 - 3. 經費收支結算表
 - 4. 研習營付費證明
 - 5. 研習出席證明
 - 6. 研習資料例舉

一、計畫名稱

992 人文領域人才培育國際交流計畫 —
法國網球場美術館當代藝術專題研習

研習營日期：2010.07.06 ~ 2010.07.30

二、計畫目標

1. 擴展當代藝術視野，充實自我的學術涵養，延續、深化個人研究
2. 瞭解西方藝術史研究領域最新動態，期能掌握前瞻性議題
3. 與研習的主講學者切磋交流，增進專業領域的教學效能
4. 透過教學，分享研習經驗與成果，提升學生的研究風氣，傳承研究經驗，鼓勵並激發其研究潛能，提升人才培育水準
5. 與國外學界保持聯繫，促進學術交流

三、 執行情形

實際行程：

2010.07	台北-巴黎	7月5日搭機前往巴黎 7月6日抵達
2010.07	巴黎 法國網球場美術館 當代藝術專題研習	自7月6日起開始參加 研習至7月30日(研習 內容詳見下文)
2010.07-08	巴黎-台北	7月30日研習結束

研習大綱與內容：

筆者參與的網球場美術館當代藝術研習營，由館內兩位研究員 Juan Camelo 和 Sabine Thiriot 負責，分為兩階段，各含兩部分四單元的子題。茲將日期與課程大綱與內容概述如下：

第一階段專題：「當代藝術深探」

此專題探究當代藝術與早期不同作品的對話，發掘並闡明不同時代中的觀念的延續與變化，檢視當代對過去所抱的新視角。

第一部分 2010.07.06~2010.07.09

第一單元 藝術與政權 (Art et pouvoir)

探討內容概述：

在歷史中，藝術家的地位與宗教和政治權貴所授與他們的角色相關。在其功能的解放和多元化之後，藝術喪失了昔日因從屬於政權、與政權的一致性而具有的某種「真實性」(vérité)特質。今天，藝術家面對的是不同的限制，如市場經濟和意識型態的改變，有些藝術家因而試探著與政治的新關係模式。

論述的子題：

「聖像性與再現」(Iconicité et représentation)、

「藝術家與空間的騙取」

(L'artiste et la captation de l'espace)

研習中討論之藝術作品例舉：

作為例證的藝術家包括 Cimabue、Giotto、Francisco de Zurbaran、Kasimir Malevitch、Andy Warhol、Gerhard Richter..... 等等，以下圖示例舉其中觸及的幾件作品。

第二單元 藝術的空間 (Espaces de l'art)

探討內容概述：

有些當代藝術家的工作室，或有如一種宣言、一種藝術立場的選擇。它不但涵蓋了創作也包含了展示的觀念，操弄著作品的時間與背景脈絡。展覽變成省思的處所，其中，觀眾與作品的關係、藝術世界的機制都有了新發展。

論述的子題：

「工作的安排，作為空間『替身』的畫作」(Dispositifs de travail, le tableau comme « double » de l'espace)

「展示的安排，作為『反思』的展覽」(Dispositifs de présentation, l'exposition comme « réflexion »)。

研習中討論之藝術作品例舉：

第三單元 放縱的策略 (Stratégies du débordement)

探討內容概述：

不規則、混雜、大量、拒絕安排、空間的扭曲、作品與其環境間關係的解放：當代藝術裝置的形式讓某些巴洛克的特質重新現身。藝術家劃出的界線是流動的，他們玩弄著決定藝術在社會中的意義與其感知的可見與不可見的邊界。

論述的子題：

「色彩方面」 (Du côté de la couleur)

「框架與限制」 (Cadres et limites)

「活潑的多元性：異質、離心、增殖」

(Multipolarités dynamiques : hétérogénéité, décentrement et proliférations)

研習中討論之藝術作品例舉：

Raphaël
L'école d'Athènes, 1509-1511
Musée du Louvre, Paris

Michelangelo
Piazza del Campidoglio, Rome, 1538-1546

J.M.W. Turner
Rain, Steam, and Great Railway Bridge, 1844
Paris, Musée du Louvre

Eugène Delacroix
Liberty Leading the People, 1830
Musée d'Orsay, Paris

Olafur Eliasson
Your choice is a beautiful color, 2012
Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris

Dan Flavin
Two light fixtures, 1965
Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris
Courtesy of the Art Institute of Chicago

第四單元

身體思維 (La Pensée du corps)

探討內容概述：

今日，在藝術與觀念中，出現了許多對身體的不同看法，有別於僵化的美與理想化典型。這些想法擾亂了歷史上內容與形式的對立關係。當代藝術中的身體不但力求反駁身體的佔領與征服，也探求一些非再現的表現手法。

論述的子題：

「身體的位置」(La place du corps)

「身體的文本」(Textes du corps)

「身體政治」(Politiques du corps)

研習中討論之藝術作品例舉：

第二部分
第一單元

2010.07.12~2010.07.16

當代警世畫 (Vanités contemporaines)

探討內容概述：

在昔日被稱為「靜物畫」的物體的再現，現在已徹底地改變，而現成物的後裔，就某方面而言，摧毀了它卻也讓它有所延續。有些藝術家操弄工業化的物件，力圖表現這些日常生活物質的大量與多元。有些則與此不同，例如以錯位或挪用手法，讓物體成為記憶的印記、催發或承載。

論述的子題：

「警示：附屬物和短暫的生命」(Avertissement : objets de dépendance et vie temporelle)

「死亡的警示：物件、束縛與限制」(« Memento mori » : objets, contraintes et limites)

「物件、藝術真實的再現與代表」(Objets, représentants et ambassadeurs du réel dans l'art)

研習中討論之藝術作品例舉：

第二單元 歷史與時間的觀念 (Histoire et conceptions du temps)

探討內容概述：

十八世紀時，對歷史的延續與傳承的信仰開始動搖。德國浪漫主義的革新尤其是呈現在其重新詮釋過去的嘗試中。這種線性時間觀念的深刻改變，再現的地位的變化以及轉歸於它的關鍵性角色，開啟了現代性的思維。今日，有些藝術家重新閱讀甚至解構歷史，再次呈現了這種現代性的思維。

論述的子題：

「再現與寓意」(Représentation et allégorie)

「作為素材的時間，循環的時間」(Le temps comme matériau, le temps en boucle)。

研習中討論之藝術作品例舉：

第三單元

散漫的美學 (Esthétique de la dispersion)

探討內容概述：

有些繪畫觀念讓特殊的色彩表現成為一種體驗的方式，一種從對抗到超越所有再現的體驗。質疑慣常的感知基準，體認散漫的過程，與借用自科學領域的熵 (entropie) 的觀念也因而有了聯繫。

論述的子題：

「面對無法再現的事物以及作為經驗的色彩」(La confrontation à l'irreprésentable et la couleur comme expérience)

「從崇高到熵」(Du sublime à l'entropie)

研習中討論之藝術作品例舉：

第四單元 身份的形式 (Formes de l'identité)

探討內容概述：

位於人類形貌的再現與主體軌跡的掌握之間的肖像創作，也可透過自我肖像的延續來分析。自我肖像的創作，對透過文化來傳播的潛在典型的模仿，做出了提問，也開啟了對「他者」之能見性的反思。有些藝術家就藉由身份與想像之間的複雜聯繫，探究建構主體的各式可能。

論述的子題：

「臉與表面」(Face et surface)

「自畫像，從藝術家的身份到主體的變異」
(Autoportrait, du statut de l'artiste au devenir du sujet)

「臉，主體的外貌與現身」(Visage, apparence et apparition du sujet)

研習中討論之藝術作品例舉：

第二階段專題：「當代藝術中影像的地位」

此專題聚焦於當代藝術中不斷繁衍、擴展其範疇的影像。主要從藝術中創作手法和作品形式漸次多元化的討論、「觀看」方式的變化以及真實與想像間關係的複雜化，探究藝術中再現意義的轉變與其挑戰。

第一部分 2010.07.20～2010.07.23

第一單元 攝影與藝術史

(Photographie et l'histoire de l'art)

探討內容概述：

除了它的「可複製性」對藝術品的定位帶來困擾之外，攝影的機械影像也改變了藝術史的觀念。先是攝影，繼而是影像領域的各式革新，造成西方藝術系譜賴以維繫的價值與階層的真正顛覆，歷史的觀念因而產生了改變。

論述的子題：

「歷史主義的反向」(À rebours de l'historicisme)

「論攝影的語義學」(Pour une sémantique photographique)

研習中討論之藝術作品例舉：

第二單元 機械式觀看問題 (Etats du regard mécanique)

探討內容概述：

媒介的問題在此單元將與光學的歷史一併檢視，從「暗室」(chambre noire)的單眼觀看到立體鏡(stéréoscope)的「複視」(double vue)。感知的機器和征服可見事物的問題，促使觀者猶如「建構中」的主體。

論述的子題：

「與世界相似的影像」

(Une image qui rassemble le monde)

「從『暗室』到『立體鏡的視像』」(De la « camera obscura » à la « vision stéréoscopique »)

「觀察者的視角」

(Le point de vue de l'observateur)。

研習中討論之藝術作品例舉：

第三單元 不可見事物的拍攝 (Prises de vue de l'invisible)

探討內容概述：

對肉眼無法察覺之空間與事實的探查，讓複製的工具和系統逐漸地具有不同的象徵性功能。影像的製造與傳播也參與了平凡事物神聖化和可見事物階層秩序混亂的過程。

論述的子題：

「調查與測量」(Investigations et mesures)

「在可件事物上留下軌跡的不可件事物，從奧菲到聖多馬」(L'invisible impressionne le visible, d'Orphée à Saint Thomas)

「符號的機械學」(Mécanique des signes)。

研習中討論之藝術作品例舉：

第四單元 跡象與記錄 (Traces et enregistrements)

探討內容概述：

所有科技媒材作的記錄都宣稱其對象在現實中的真實存在，但又同時確認其不在場與距離。在文件記實與戲劇表演之間，可見事物的記錄玩味著不同層次的景象。

論述的子題：

「記錄與『風格』的問題」

(Le documentaire et la question du « style »)

「報導/轉寫」(Rapporter/reporter)

「可見性/真實性」(Visibilité/vérité)。

研習中討論之藝術作品例舉：

第二部分
第一單元

2010.07.27~2010.07.30

跡象和影子 (Des Signes et des ombres)

探討內容概述：

同時鑲嵌著在場與不在場、相似與相異、意義與無意義的觀念，所有的影像都建構於也歷經這些矛盾的束縛以及它們之間難解的衝突。然而，事實上除了具混雜本質的影像之外，藝術中可說不存在未曾仿效或未曾與其他範疇交流而建構的領域。

論述的子題：

「陰影策略」(Le parti des ombres)

「觀看與延遲，『反應』」

(Regards et retards, « feed back »)

研習中討論之藝術作品例舉：

第二單元

「細微體」的媒材 (Matières de « L'Infra-Mince »)

探討內容概述：

在它們組成的過程中(沖印、底片……)或是透過呈現它們的載體及其規格(玻璃、紙、螢幕、雜誌、海報、相簿……)，影像成為物體。這些物體

從來就不是無意義的，它們的在場有損於影像客觀性的確認，也讓人得以藉此探查存在於各式記實論述中的中立觀念。

論述的子題：

「作為典範的攝影：複製、抄襲、增殖」

(La photographie comme modèle : reproduction, plagiat, multiplication)

「影像與儀式」(Image et rituel)

「透明的影像與符號的非物質性」(L'image transparente et l'immatérialité des signes)。

研習中討論之藝術作品例舉：

第三單元

影像與空間 (Image et espace)

探討內容概述：

此單元課程將從文件與影像的探查，剖析先是攝影、後是電影，如何地改變了空間的再現、觀念與體驗；也將由錄像裝置和展覽的各式手法的檢視，討論面對影像的身體的問題。

論述的子題：

「影響與地形學」(Image et topographie)

「影像與空間感知」

(Image et perception de l'espace)

「現代與之後的空間」

(L'espace moderne et après)

研習中討論之藝術作品例舉：

第四單元

時間的語言 (Langages du temps)

探討內容概述：

如果說在其構成、感知和理解過程中，影像已含納時間，透過綜合或重複也藉由不同的技巧、策略或配置，不同的影像的形式卻也改變了這個時間本身。

論述的子題：

「時間的掌握與陳述」

(Saisie et articulation du temps)

「時間表面的版圖與延續」

(Territoires et durées, à la surface du temps)

研習中討論之藝術作品例舉：

此次研習與教學

1. 教學實務的啟發

筆者參與之研習課程中引導與激發思考的手法、問題意識的建構、論述的鋪陳策略、引證的理論與作品……等等，對筆者的教學實務深有啟發。

2. 教學內容的充實

身為大專教師，研究與教學工作向來是密不可分。筆者在研究方面獲致的具體成果，學生往往是首先受惠者。此次赴法的短期研習內容、行程中所見聞之法國當代藝壇的最新發展、藝術史研究的新訊息，筆者已著手整理融入教學，豐富與充實專題研究課程。

六、 結論與建議

由於時空的距離，在台灣進行西方藝術史的研究或教學有其困難，如文獻資料取得不易、無法親覽原作、未能與相關專家學者密切地進行即時的互動與交流都是問題，尤其是這些都須相當的經費方能獲致。筆者對於教育部的補助深表謝忱，此次赴法之行收穫良多。也深覺此類促進大專教師教學研究創新與深化的補助、及其持續推動之必要。

5. 研習營出席證明

JEU DE PAUME

1, place de la Concorde
75008 Paris
T +33 (0)1 47 03 19 50
F +33 (0)1 47 03 19 51

ATTESTATION DE PRESENCE

Je soussigné Monsieur Matthias Tronqual, responsable du service éducatif du Jeu de Paume, atteste que Madame Chu-Lan

a bien suivi les cours de formation à l'histoire de l'art moderne et contemporain, comme suit :

Approfondir l'art contemporain

Volet 1 : 6, 7, 8 et 9 juillet 2010
Volet 2 : 12, 13, 15 et 16 juillet 2010

Statuts de l'image dans l'art contemporain

Volet 1 : 20, 21, 22 et 23 juillet 2010
Volet 2 : 27, 28, 29 et 30 juillet 2010

au Jeu de Paume, salle de documentation de 19 h à 21 h
Durée : 32 heures réparties sur 16 jours.

Fait à Paris, le 30 juillet 2010

Monsieur Matthias Tronqual
Responsable du service éducatif

JEU DE PAUME
1 place de la Concorde - 75008 PARIS
Tél : 01.47.03.12.50 // Fax : 01.47.03.12.51
Site : www.jeu-de-paume.org
TVA : FR 09 477 612 0019
APE : 9200 Z

www.jeu-de-paume.org

6. 研習營資料例舉

