

教育部

【全球化下的臺灣文史藝術】

98 學年度第一學期優質通識教育課程計畫

C 類臺灣主題課程

期末成果報告

計畫編號	MOE-098-02-07-2-12-2-D-08
計畫名稱	藝術鑑賞：台灣當代藝術與視覺文化
指導暨補助單位	教育部顧問室
執行單位	國立台灣師範大學美術學系
計畫主持人	趙惠玲教授
TA 團隊	盧珮綺、劉俐伶、傅昱森、楊淑勤、徐立璇
網站管理	李宗青
執行期限	98 年 8 月 1 日-99 年 1 月 31 日

日期：中華民國 99 年 2 月 22 日

目 次

壹、概要說明.....	3
貳、課程大要.....	4
一、課程進度表及課程內容.....	4
(一)教學進度表.....	4
(二)課程內容.....	5
(三)教學目標.....	5
(四)教學方法與策略.....	6
二、班級修課人數及學生分組方式.....	6
(一)修課人數.....	6
(二)學生分組方式.....	6
(三)分組名單.....	7
參、課程內涵.....	11
一、課程教案.....	11
主題一：視覺藝術鑑賞概論.....	11
主題二：台灣當代藝術鑑賞.....	15
主題三：台灣當代視覺文化.....	27
主題四：「台灣·當代藝術·新視界」期末創作.....	33
二、課程講義.....	34
三、學生作業摘錄.....	58
肆、通識課程期末成果展.....	84
一、新聞稿.....	84
二、邀請卡與海報.....	85
三、小組創作成品.....	87
伍、教學助理的工作方式與進行概況.....	95
一、教學助理簡歷與 TA 工作檢討.....	95

二、教學助理的工作分配與進行方式.....	104
三、小組會議記錄摘要.....	104
陸、課程網站.....	106
一、網頁宗旨.....	106
二、內容規劃.....	107
三、運作情況.....	108
柒、執行成果分析.....	109
一、主要成就及成果之價值與貢獻度.....	109
二、重大突破.....	116
三、計畫書之差異及其原因.....	118
附錄一：網站與小組 Blog 成果照片實錄.....	119
附錄二：課程成果照片集錦.....	121

壹、概要說明

在 Web2.0 的後網路時代，當代藝術、視覺文化的面貌日新月異，衝擊人們的視覺極限，更顛覆以往對藝術的認知及美感想像；發展迅速的資訊科技，改變了教學的型態，也擴充了學習的內涵。今日藝術鑑賞的領域已不僅侷限於經典作品的欣賞，而需延展至對日常生活中視覺影像的解讀；學習的方式也需因應數位世代的學習需求，有所調整。在此時代氛圍下，「藝術鑑賞：台灣當代藝術與視覺文化」優質通識課程基於通識教育強調個體全面發展的全人理想之精神，以及提升學習者藝術與視覺文化素養的宗旨，進行整合性規劃與實施。

「藝術鑑賞：台灣當代藝術與視覺文化」優質通識課程設計宗旨為使學習者從系列的台灣藝術及視覺文化現象探索過程中，了解本土文化與藝術思維的根源及發展脈絡，並培養獨立思考及批判性的審美觀點。同時，本課程並融入 Web2.0 的概念，建置「藝術鑑賞：台灣當代藝術與視覺文化」社群入口網站 (<http://visualart.no-ip.biz/art2009/>)，作為課程紀錄及學習社群知識共構、意見交流、問題分享與回饋的場域。課程進行時運用網站內建 Blog 模組將學習者組成線上學習社群，建構其藝術學習 Blog 內容，展現合作學習的凝聚力與團隊素養，最後導入「台灣·當代藝術·新視界」主題創作，並舉辦展覽，將課程所學反思後於創作中實踐。

整體而言，本課程期望透過網站的設計與互動模式，實踐以學習者為中心之通識課程。根據修課同學的學習回饋問卷顯示學生高度肯定教學內容與活動設計的多元、豐富度。以 Web2.0 概念建構的課程社群平台已產生實質的效益，透過一學期台灣藝術作品的鑑賞引導、議題討論，學生們在課堂與網路上交流、接納彼此對藝術的看法，也達成課程預期知識網絡的建構，本課程規劃模式可供往後相關藝術通識課程參考，此外，在學生分組創作過程及作品表現中，可以發現學生將平時與網路社群交流達成的團隊默契發揮到極致，更將課程所學與反思所得體現於作品中。

貳、課程大要

一、課程進度表及課程內容

本課程設計由淺入深引導學生瞭解並進行藝術鑑賞學習，教材內容蘊含台灣藝術之文化與歷史脈絡，範圍從傳統到當代，鑑賞範例以台灣當代藝術為主，中外藝術作品為輔，並從精緻藝術擴及視覺文化，以深入貼近學生的生活，課程安排多元化的活動，包含多媒體簡報與影片輔以課堂講述、分組討論、專家演講、校外參觀、分組創作等，以下逐週說明本課程的授課進度，以及各週授課重點內容。

(一) 教學進度表

週次/日期	單元名稱	授課重點
第一週 09/17	課程導論	課程介紹、導論、分組。
第二週 09/24	觀看與思考：當代藝術鑑賞理論	視覺藝術、藝術鑑賞心理學概論、後現代藝術思潮介紹。
第三週 10/01	巨視與微觀：台灣當代藝術導論	台灣當代藝術導論（時代背景、核心議題、創作風格及藝術家介紹）。
第四週 10/08	網站教學	部落格學習檔案實作及數位資源應用介紹、網站註冊
第五週 10/15	專家演講一：【女性影像書寫－侯淑姿的影像創作】	高雄大學侯淑姿老師
第六週 10/22	當代藝術館參觀	派樂地特展
第七週 10/29	“她”者形象：性別議題與台灣當代藝術	概述台灣女性主義之緣起、發展與意涵，探討台灣當代藝術中的性別議題。
第八週 11/05	台灣數位藝術	概述臺灣數位藝術發展與藝術家介紹
第九週 11/12	專家演講二：【數位藝術與展示科技】	天工開物公司研發總監杜建興老師專題演講
第十週 11/19	滲透與流動：台灣當代流行視覺文化	探討流行文化的定義、列舉當代流行文化的代表產物等及討論台灣視覺文化議題。
第十一週 11/26	台北市立美術館參觀	2009 蔡國強「泡美術館」展覽
第十二週	虛擬與擬真：網路、媒體與	探討網路等新興媒體產生之台灣視覺

12/03	台灣視覺文化	文化現象及相關議題討論。
第十三週 12/10	專家演講三：【顛覆文本-姚瑞中的創作美學】	臺灣師範大學美術研究所姚瑞中老師演講
第十四週 12/17	「台灣·當代藝術·新視界」 —分組創作（一）	主題創作流程、方式引導、分組創作議題選擇、主題構思、媒材形式討論
第十五週 12/24	「台灣·當代藝術·新視界」 —分組創作（二）	分組創作工作坊
第十六週 12/31	「台灣·當代藝術·新視界」 —分組創作（三）	分組創作工作坊。
第十七週 01/07	期末創作展覽	佈展、開幕、分組創作成果報告。
第十八週 01/14	期末創作展覽	期末回顧、頒獎（各項作業與回饋單繳交截止）

（二）課程內容與教學目標

「藝術鑑賞：台灣當代藝術與視覺文化」通識課程教學目標為：

1. 培養藝術鑑賞的知能並學習多元觀點的思考。
2. 發現台灣當代藝術之美，關注社會藝文活動，並關懷社會文化之核心議題。
3. 探討台灣藝術與文化的背後意涵，省思視覺文化背後之價值觀與意識形態。
4. 提升審美的敏銳度及生活環境美學的覺察力。
5. 透過創作，發掘藝術與自我的可能性。
6. 運用網際網路搜尋及整合學習資料。
7. 運用線上數位學習資源以輔助藝術學習。
8. 運用 web2.0 網路工具建構數位學習歷程檔案的能力。
9. 透過 e 化課程，訓練使用 e 化工具學習的資訊能力。
10. 了解知識共構與分享的概念並培養社群合作學習的團隊素養。

(三) 教學方法與策略

「藝術鑑賞：台灣當代藝術與視覺文化」藝術通識課程設計特別關注台灣當代藝術與歷史、社會文化的脈絡關係，課程規劃將兼具「時代觀」、「文化觀」及「美學觀」，以三面向融合成為課程主要核心精神，期能使學生從一系列台灣當代藝術及視覺文化的探索過程中，了解台灣當代文化的發展脈絡及未來走向，並培養獨立思考及批判性的審美觀。其次，為配合網路世代學生的思考模式，本課程將融入 Web2.0 概念，透過資訊科技輔助學生學習及設計教學、評量等活動。因此，本課程整體特色為融入 Web2.0 的藝術 e-learning 及合作學習專題模式 (collaborative learning project) 進行。

本課程教學方式除藝術鑑賞觀念講授外，主要將以議題引導互動式課堂討論與線上討論。在教材資源方面，將結合運用數位典藏網站資源教學、藝術相關數位學習網站 (包括線上美術館、藝術數位學習網等)、教學簡報及多媒體影片等多元的內容以豐富教材的廣度。在 e 化教學部份，除應用 e 化教材外，亦採用 e 化教室輔助課程進行，使用高互動性的資訊器材 (包括 e 化講台、單槍投影機、筆記型電腦、無線網路等) 並以 DV 及電腦錄製軟體等製作上課及討論之過程紀錄，配合課程多媒體簡報製作數位學習教材以提供學生非同步之數位學習及課後複習。

課程網頁的設計為本次 e 化課程之特色，本課程使用社群網站輔助學習，以 XOOPS 系統建置「藝術鑑賞：台灣當代藝術與視覺文化」社群網站，作為整體課程及社群知識共構的網絡呈現、課程紀錄、問題交流、意見分享與回饋的園地。各線上社群建構之 Blog 則為社群數位學習歷程檔案 (e-portfolio) 建置及溝通合作學習的平台。課程活動方面，除講課與討論外，並安排專家演講，及美術館校外參訪活動，使學生與領域專家有直接溝通交流的機會，並在不同場域中體驗台灣藝術。最後導入以台灣視覺文化現象議題為主軸之創作，鼓勵學生以分組創作方式，協力完成作品，期能透過創作經驗，將課程所學經反思並於創作中實踐。

二、班級修課人數及學生分組方式

本課程特色為藉由 Web2.0 社群的力量以進行合作式學習，分組方式為整體學習成效的關鍵因素之一，因此特別於課程實施前透過問卷以瞭解學生的學習風格、興趣、先備知能等，以作為分組依據，並考量通識課程選修學生來自不同系級的多元背景、及性別平衡等因素，以下說明課程之修課人數與分組方式：

(一) 修課人數：共計有 90 人選修本課程。

(二) 學生分組方式

為實施 Web2.0 融入學習社群知識共構之教學設計，本課程依修課人數平均分為八組，採異質分組原則，並考慮性別均衡的分配，期望使不同系別同學透過選修通識課相互交流。授課時並輔以課堂及網路討論，以相互激盪，提升學習興趣並藉此達成知識分享的目的。

(三) 分組名單

本課程於第一周分組後，組員以抽籤或討論方式決定每週輪值順位，輪流擔任組長及分組討論的紀錄工作，以培養學生主動參與學習活動的習慣，每組並配有一位教學助理，協助課堂討論及課業輔導。分組後名單請參見下表：

※總策劃：盧妍綺

第一組名單

	姓名	系所	性別
1	李佳容	心輔系	F
2	顏凱音	心輔系	F
3	高宜文	人發系	F
4	林子婷	人發系	F
5	陳詠旻	國文系	F
6	余旻翰	國文系	M
7	朱育慈	公領系	F
8	陳昱璉	工教系	F
9	周漢蓓	歷史系	F
10	林卓輝	工教系	M

11	郭亭好	心輔系	F
----	-----	-----	---

第二組名單

	姓名	系所	性別
1	李欣容	心輔系	F
2	卓后德	心輔系	M
3	蔡穎綾	心輔系	F
4	張珮蓉	國文系	F
5	蔣 金	國文系	F
6	杜毓璇	國文系	F
7	游淳媛	工教系	F
8	葉爾雅	公領系	F
9	張湄翎	公領系	F
10	黃鈺芬	工教系	F
11	陳威毅	英語系	M
12	許喬斯	人發系	F

第三組名單

	姓名	系所	性別
1	彭意雲	心輔系	F
2	王妹云	心輔系	F
3	吳培萱	國文系	F
4	鄧思婷	國文系	F
5	蕭國偉	生科系	M
6	吳芳諭	歷史系	F
7	簡澤瑋	歷史系	F
8	徐子惠	衛教系	F
9	林冠達	工教系	M
10	鄭曲佑	特教系	M
11	林子揚	生科系	M

第四組名單

	姓名	系所	性別
1	黃鈺婷	心輔系	F
2	陳年生	心輔系	M
3	羅欣妤	人發系	F
4	黃芝婕	人發系	F
5	吳思萱	特教系	F
6	劉穎芯	特教系	F
7	李佳嬾	企管學位學程	F
8	陳俞廷	數學系	M
9	許芝瑋	企管學位學程	F
10	林偉如	英語系	F
11	陳家英	國文系	F
12	李巧妍	國文系	F

第五組名單

	姓名	系所	性別
1	阮氏水	心輔系	F
2	賴婉怡	心輔系	F
3	莊舜君	國文系	F
4	陳奕伶	國文系	F
5	陳冠丞	工教系	M
6	李季衡	工教系	M
7	蔡東霖	人發	M
8	胡煜岱	人發	F
9	趙言記	公領系	M
10	符永琦	企管系	F
11	龔柏鐔	科技系	M

第六組名單

	姓名	系所	性別
1	謝麗娜	心輔系	F
2	符立蕤	國文系	F
3	陳冠綸	體育系	M
4	李淇	歷史系	F
5	劉育綺	教育系	F
6	李怡屏	英語系	F

7	陳淮生	歷史系	M
8	董又銘	工教系	M
9	李昭葳	企管系	F
10	陳慧青	企管系	F
11	劉又禎	國文系	F
12	張宇馨	國文系	F

第七組名單

	姓名	系所	性別
1	張皓閔	人發系	F
2	蕭勻亭	人發系	F
3	游佳穎	地理系	F
4	陳楷軒	地科系	M
5	劉家偉	工教系	M
6	楊舒惠	人發系	F
7	廖德容	英語系	F
8	簡育詮	歷史系	M
9	吳佩珍	歷史系	F
10	錢 蕙	工教系	F
11	張珈瑄	工教系	F
12	林東源	應電系	M

第八組名單

	姓名	系所	性別
1	楊謙茜	人發系	F
2	劉韻寧	音樂系	F
3	李宥穎	音樂系	F
4	劉芷吟	音樂系	F
5	劉虹櫻	心輔系	F
6	阮璟雅	心輔系	F
7	林漢唐	心輔系	M
8	陳嘉輝	工教系	M
9	李柔霏	工教系	F
10	唐仔萱	工教系	F

參、課程內涵

「藝術鑑賞：台灣當代藝術與視覺文化」通識課程內容共規劃有四大主題，分別為「當代藝術鑑賞導論」、「台灣當代藝術鑑賞」、「台灣當代視覺文化」、「小組創作」，並於期末舉辦本課程之通識課程期末成果展。以下依各課程主題之教案內容、課程講義逐項說明，並包含各主題學生作業摘錄，以及上課照片之節錄等。

一、課程教案

主題一：當代藝術鑑賞導論

09/17	第一週	
教學單元	課程導論	
單元目標	1. 簡介課程內容 2. 填寫課前問卷、分組	
教學活動說明		媒體或資源
<p>一、引導活動 課程綱要分發。</p> <p>二、發展活動 (一) 授課教師自我介紹。 (二) 教學助理自我介紹。 (三) 授課單元、授課方式介紹。 (四) 評量原則說明。 (五) 「台灣當代藝術與視覺文化」社群入口網站及功能簡介。 (六) 修課同學進行分組自我介紹。(教學助理) (七) 修課同學填寫「個人小檔案」。(教學助理)</p> <p>三、綜合活動 (一) 教學助理與修課同學進行互動(教學助理)</p> <p>1. 修課期許。 2. 藝術學習經驗分享。 3. 對台灣當代藝術的既有概念分享。</p>		單槍投影機、e化講臺、ppt簡報

	(二) 注意事項交代。(教學助理) (三) 簡述下週課程。(教學助理)
評量方式	1. 課堂參與態度 60% 2. 學習單填寫內容 40%
Internet 資源	透視台灣當代藝術。 http://cat.ntmofa.gov.tw/index.asp
書面參考資料	趙惠玲(2004)。《美術鑑賞》。台北市：三民書局。 蔡昌吉等編著(2002)。《當代美術鑑賞與人生》。台北市：新文京出版社。
教學資源	1. 課程綱要。 2. 分組名單。 3. 學生個檔案資料表。(如附件一)

09/24	第二週	
教學單元	觀看與思考：當代藝術鑑賞概論	
單元目標	1. 了解視覺藝術的範疇與價值。 2. 認識並了解藝術鑑賞的步驟與方法。 3. 了解現代與後現代藝術鑑賞思潮的發展。 4. 認識並了解藝術鑑賞的多元面向與觀點。 5. 能與同學討論並分享藝術鑑賞的經驗。	
教學活動說明		媒體或資源
<p>一、引導活動：</p> <p>以《藝術觀賞之道》引文說明當代的藝術鑑賞觀點。 「正是觀看才確立了我們在周圍世界的地位：我們用語言解釋那個世界，可是語言並不能抹煞我們處於該世界包圍之中這一事實」 ~John Berger~</p> <p>二、發展活動：</p> <p>(一) 教師以簡報介紹藝術鑑賞的原理、方法與原則。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 藝術鑑賞的意義與重要性 2. 視覺藝術鑑賞的範疇 3. 精緻藝術→視覺文化 <p>(二) 藝術鑑賞的方法</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 藝術作品的美感與價值 2. 藝術思潮的轉向： 現代到後現代 		單槍投影機、e化講臺、ppt簡報、影片

3. 鑑賞觀點的轉向：
 作者中心 VS. 觀者中心
- (三) 藝術鑑賞的理論基礎
1. 內容：美學、藝術史、圖像學等
 2. 形式：材料學（媒材與技法）、視覺原理與心理學
 3. 後現代鑑賞理論：符號學、後現代主義、社會主義、女性主義等
- (四) 視覺心理
1. 圖與地
 2. 動勢
 3. 空間
- (五) 當代藝術鑑賞的面向與觀點
1. 形式與風格
 2. 社會與文化
 3. 符號學與後現代主義
 4. 性別議題
 5. 科技美學
 6. 流行文化
 7. 網路美學
 8. 生活美學
- (六) 藝術家介紹
 台灣當代藝術家吳天章

三、綜合活動

鑑賞步驟練習（學習單）：

洪東祿作品《春麗》鑑賞

評量方式	<ol style="list-style-type: none"> 1. 課堂參與態度 40% 2. 學習單填寫內容 30% 3. 網路發表成果 30%
Internet 資源	視覺素養學習網。 http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/index.html 透視台灣當代藝術。 http://cat.ntmofa.gov.tw/index.asp
書面參考資料	John Berger 著、戴行鉞譯（1993）。《藝術觀賞之道》。台北市：商務。 王秀雄（1998）。《觀賞、認知、解釋與評價》。台北：史博館。 趙惠玲（2004）。《美術鑑賞》。台北市：三民書局。 蔡昌吉等編著（2002）。《當代美術鑑賞與人生》。台北市：新文京出版社。
教學資源	<ol style="list-style-type: none"> 1. 自編「當代藝術鑑賞概論」ppt。 2. 《解放前衛》DVD，公共電視發行。 3. 藝術作品鑑賞單。（如附件二）

10/01	第三週
教學單元	課程平台教學與 e 化學習檔案實作
單元目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能瞭解課程平台之各項內容 2. 能熟悉課程平台的操作方式。 3. 能瞭解 e 化通識課程學習檔案的內容與形式。
教學活動說明	媒體或資源
	<p>一、引導活動</p> <p>台灣當代藝術網路學習資源介紹</p> <p>二、發展活動</p> <p>(一)「台灣當代藝術與視覺文化」社群入口網站及功能及分組社群主題 Blog 及論壇功能、建議內容、建置方式介紹。</p> <p>(二) 確定分組名單及各系聯絡同學。</p> <p>(三) 網站註冊與小組 Blog 及論壇建置。</p> <p>(四) 網路作業與評量原則說明。</p> <p>(五) E 化學原則習檔案與評量原則說明。</p> <p>三、綜合活動</p> <p>(一) 上傳檔案及網站操作練習。</p> <p>(二) 簡述下週課程。(教學助理)</p> <p>單槍投影機、e 化講臺、ppt 簡報</p>
評量方式	<ol style="list-style-type: none"> 1. 課堂參與態度 60% 2. 學習單填寫內容 40%
Internet 資源	「台灣當代藝術與視覺文化」社群入口網站
教學資源	<ol style="list-style-type: none"> 1. 課程網站簡介 ppt。 2. 網站操作教學講義。

主題二：台灣當代藝術鑑賞

10/08	第四週	
教學單元	巨視與微觀：台灣當代藝術導論	
單元目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 瞭解後現代思潮之緣起與意涵。 2. 從藝術表現中瞭解台灣社會解嚴後的轉變。 3. 從藝術表現中觀察台灣當代藝術的多元文化議題與面向。 4. 認識台灣當代藝術家與重要的藝術作品。 5. 分享個人對於藝術中多元文化呈現的鑑賞心得與文化觀點。 	
教學活動說明		媒體或資源
<p>一、引導活動</p> <p>播放並配合投影片口述台灣當代藝術之年代分界以及後現代思潮。</p> <p>講述重點：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 序言:台灣的當代藝術蓬勃發展的三大因素 2. 「後現代」? 3. 後現代思潮與當代藝術 <p>二、發展活動</p> <p>(一) 播放「寶島漫波-台灣當代藝術導論」投影片</p> <p>簡述解嚴後以後台灣當代藝術作品，像鏡子一般反射了台灣在政治、社會、經濟各方面發展的變化。</p> <p>1. 寶島漫波 1-從反聖像到新聖像</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 梅丁衍，《三民主義統一中國》，1991，綜合媒材 (2) 吳天章，《關於蔣經國的時期》，油畫，310 x 360 cm (3) 姚瑞中，《反攻大陸計畫行動篇之一》，1997，綜合媒材 (4) 洪東祿，《春麗 3/8》，2000，綜合媒材 (5) 郭振昌，《聖台灣-泡泡糖》，1997，綜合媒材 <p>2. 寶島漫波 2-身體與欲望</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 倪再沁，《台北怪談》，2002 (2) 吳天章，《戀戀紅塵》，1997，綜合媒材 (3) 黃進河，《接引到西方》，1997，綜合媒材 <p>3. 寶島漫波 3-造型、媒材與空間實驗</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 陳浚豪，《潛在氛圍》，2001，圖釘裝置 		<p>單槍投影機、e 化講臺、簡報、影片</p>

	<p>(2) 陳龍斌，《資訊風暴》，複合媒材，2001，空間裝置</p> <p>(3) 林純如，《生命力》，1998-99</p> <p>(4) 潘娉玉，《識衣 III》，2000</p> <p>4. 寶島漫波 4-觀念的辯證與開放</p> <p>(1) 李明維，《睡寢計畫》，2000，綜合媒材</p> <p>(2) 崔廣宇，《十八銅人》，2001，DVD、照片、輸出</p> <p>*重要知識建構: 複合媒材、空間裝置、行為藝術、創作意識</p> <p>(二) 教師歸結: 當代藝術蓬勃發展，藝術家之創作意識與台灣多元文化特性逐漸融合，藝術用各種方式激發觀者關懷生活中的各文化面向。</p> <p>*重要知識建構: 多元文化</p> <p>三、綜合活動</p> <p>(一) 分組討論活動</p> <p>【議題一】: 臺灣當代藝術反映之歷史發展、政治、社會議題與現象？</p> <p>(二) 各組發表與相互回饋，並請小組將本次討論紀錄 po 至論壇上。</p> <p>(三) 教師總結，並進行下周課程預告、網路作業說明。</p>	
<p>評量方式</p>	<p>1. 課堂參與態度 40%</p> <p>2. 學習單填寫內容 30%</p> <p>3. 網路發表成果 30%</p>	
<p>Internet 資源</p>	<p>解嚴後的台灣美術發展</p> <p>http://www.twcenter.org.tw/g03/g03_11_03_05.pdf</p> <p>台灣當代藝術展-巨觀與微觀 多重鏡反</p> <p>http://www1.tmoa.gov.tw/3mcat/</p> <p>透視台灣當代藝術 http://cat.ntmofa.gov.tw/index.asp</p>	
<p>書面參考資料</p>	<p>倪再沁 (2004)。台灣當代藝術之美。台北市：文建會。</p> <p>倪再沁 (2007)。台灣美術的人文觀察。台北市：時報文化。</p> <p>梅丁衍等 (2001)。流變與幻形-當代台灣藝術. 穿越九0年代。台北：木馬文化。</p> <p>台灣當代美術大系議題篇系列叢書 (2003)。台北：藝術家。</p> <p>高千惠 (2006)。叛逆的捉影：當代藝術家的新迷思。臺北市：藝術家。</p> <p>陸蓉之 (2006)。「破」後現代藝術。臺北市：藝術家。</p>	
<p>教學資源</p>	<p>1. 自編「寶島漫波-台灣當代藝術導論」ppt。</p> <p>2. 《以藝術之名》DVD，公共電視發行。</p>	

10/15	第五週
教學單元	專家演講一：侯淑姿老師專題演講
教學活動說明	
<ul style="list-style-type: none"> ■ 講者：高雄大學侯淑姿老師 ■ 講題：【女性影像書寫－侯淑姿的影像創作】 ■ <p>討論議題</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 將請演講教授擬定。 	麥克風 電腦 投影機
評量方式	1. 課堂參與態度 40% 2. 學習單填寫內容 30% 3. 網路發表成果 30%
Internet 資源	早期女性藝術家 http://www.womensearlyart.net/ 台灣女性藝術協會部落格 MAA http://www.tiec.tp.edu.tw/lifetype/1153
書面參考資料	高榮禧（2002）。凝視下的女性身體：從佛洛依德到傅柯。當代，166，74-85 陸蓉之（2002）。台灣(當代)女性藝術史 1945-2002。台北市：藝術家。 謝鴻均（2003）。台灣當代美術大系議題篇：陰性·酷語。台北市：藝術家。
教學資源	【女性影像書寫－侯淑姿的影像創作】演講心得回饋單。

10/22	第六週	
教學單元	台北當代藝術館參觀（派樂地展覽參觀）	
教學活動說明		媒體或資源
<p>一、引導活動</p> <p>教師說明參觀活動內容及重點</p> <p>（一）由於台北當代藝術館並無典藏展，故以當期展覽為主。</p> <p>（二）介紹台北當代美術館的建築（市定古蹟）。</p> <p>二、發展活動</p> <p>（一）分組參觀導覽。</p> <p>（二）參觀學習單說明：</p> <p>1. 請學生就當代館展出作品與前幾課程進行討論台灣藝術的呈現方式。</p> <p>2. 就當代藝術家作品為例，比較台灣早期與當代藝術在材料、題材方面的差異。</p> <p>三、綜合活動</p> <p>（一）各組教學助理帶領進行分組討論及分享。</p> <p>1. 台灣社會與時代的轉變對藝術的影響為何？</p> <p>2. 就當代館的作品探討藝術創作的媒材與觀點。</p> <p>（二）預告下週課程。</p>		<p>投影機</p> <p>電腦</p> <p>學習單</p>
評量方式	<p>1. 課堂參與態度 60%</p> <p>2. 學習單填寫內容 40%</p>	
Internet 資源	<p>台北當代藝術館</p> <p>http://www.mocataipei.org.tw/</p>	
書面參考資料	<p>台灣當代美術大系議題篇系列叢書（2003）。台北：藝術家（依當期展出內容修正）</p>	
教學資源	<p>「台北當代藝術館參觀參觀」作業單。</p>	

10/29	第七週
教學單元	性別議題與台灣當代藝術
單元目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解女性藝術團體的實例，重新審視名畫中的女性角色。 2. 了解台灣女性主義之緣起、發展與意涵。 3. 導賞台灣當代藝術的性別議題相關創作。 4. 分享個人的性別成長經驗。 5. 分享剖析個人的性別意識。

教學活動	活動說明	媒體或資源
單元一：你沒聽過的藝術史	<ol style="list-style-type: none"> 1. 講解女性在社會中的地位。 2. 播放「台灣女性主義發展」之投影片，講述台灣女權運動之發展，接著以藝術作品呈現日治時期至戒嚴前，視覺藝術方面的女性藝術家表現。 <p>(1)悠閒 陳逸 1935 膠彩 台北市美館藏</p> <p>(2)喜事臨門 陳逸 1981 膠彩 國美館藏</p> 	投影機 電腦 〈解放前衛〉DVD

(3) 慈愛 陳逸 1988 膠彩 台北市北美館藏

(4) 古樂 陳逸 1982 膠彩 台北市美館藏

活動二：台灣女性的深情與創作—探討女性藝術家作品中的性別意識

1. 播放「台灣當代藝術中的性別議題」投影片。
2. 介紹台灣當代藝術中女性藝術家與性別意識相關之創作作品。

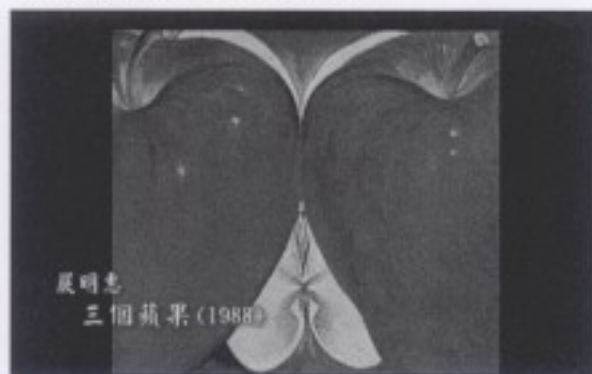
※身分的確定與猶疑

《窺》侯淑姿(花系列) 1996 明膠溴化銀照片 50.8x61cmx5

※女性身體的隱喻

(1) 蘇明忠 三個水果 1988

※象徵消費的符號

吳瑪柵 寶島賓館 木板、粉紅色泡棉 紅燈泡 1998 700X125CM

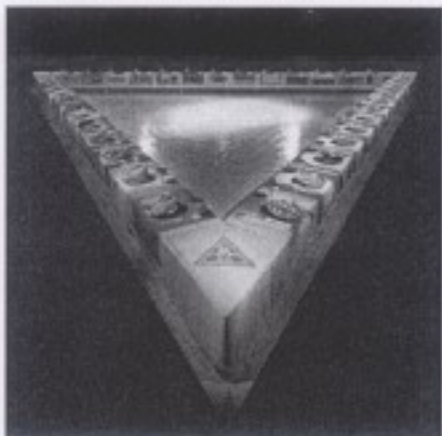

※女性意識與社會文化

(1) 黃瓊如〈鸚鵡〉1999 報紙、販賣機

(2) 朱善·芝加哥，《晚宴》，1979

(3) Barbara Kruger 妳的身體是戰場 (Your Body is a Battle Ground) · 1989

(4)女性意識與社會文化-詭異·怪物·時尚--Cindy Sherman

活動三：介紹台灣當代藝術作品中的性別意識
性別與自我認同

(1) 吳瑪悌 〈新莊女人的故事〉 錄像

(2) 〈從妳的皮膚裡甦醒 2001-04 社群藝術計畫〉，空間裝置

作者:吳瑪悌 + 簡偉斯 + 高碧霞、高櫻月、劉璋馨、歐陽秀姪、徐麗柑、林詩齡、黃淑賢、林沛慈等

(3)何孟娟 〈我有無比勇氣-溫.良.恭.儉.讓〉影像輸出

(4)何孟娟 〈白雪公主系列〉影像輸出

3. 播放〈解放前衛〉女性藝術家吳瑪悧訪談、創作片段。

4. 教師小結

活動四:我看性別這回事

※組員為元素，構置一個靜態畫面或也可以演出一部狀況劇，呈現你們眼中的性別新面向。

討論議題:我看「性別」這回事

1. 你喜歡自己的性別嗎？為什麼？
2. 「性別」在你的生命經驗中曾經有哪些被刻意強化的經驗？
3. 「性別」議題在藝術表現中你期待看到哪一方面的詮釋呢？

教師總結，並進行下周課程預告-台灣數位藝術。

<p>評量方式</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 課堂參與態度 40% 2. 學習單填寫內容 30% 3. 網路發表成果 30%
<p>Internet 資源</p>	<p>性別與藝術網路畫廊 http://www.ntnu.edu.tw/fna/gender.art/ 台灣女性藝術協會部落格 MAA http://www.tiec.tp.edu.tw/lifetype/1153</p>

書面參考資料	<p>林珮淳主編 (1998)。女藝論：台灣女性藝術文化現象。台北市：女書文化。</p> <p>陸蓉之 (2002)。《台灣(當代)女性藝術史 1945-2002》。台北市：藝術家。</p> <p>Judy Chicago, 陳宓娟譯(1997)。穿越花朵(<i>Through The Flower</i>)。台北市：遠流出版社。</p> <p>Carson,F., & Pajaczkowska,C. (Eds.) (2001) <i>Feminist visual culture</i>. New York: Routledge.</p>
教學資源	<p>〈解放前衛〉影片</p> <p>自編「性別議題與台灣當代藝術」投影片</p>

11/05	第八週	
教學單元	超介面：台灣數位藝術	
單元目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 認識台灣數位藝術發展史 2. 瞭解數位科技對台灣當代藝術之影響 3. 瞭解數位藝術表現形式與議題。 	
教學活動說明		媒體或資源
<p>一、引導活動</p> <p>簡介台灣數位藝術的緣起與發展</p> <p>二、發展活動</p> <p>(一) 播放簡報並介紹台灣數位藝術的創作型態與表現議題</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 互動裝置 2. 錄影藝術 3. 數位攝影 4. 音像藝術 5. 動畫與短片 <p>(二) 台灣數位藝術家及作品介紹</p> <p>林書民、袁廣鳴、黃心健</p> <p>三、綜合活動</p> <p>(一) 分組討論活動</p> <p>【議題四】：人文與科技融合的可能形式與內容？</p> <p>(二) 各組發表與相互回饋，並請小組將本次討論紀錄 po 至論壇上。</p> <p>(三) 下週演講預告</p>		<p>投影機</p> <p>電腦</p> <p>學習單</p>

評量方式	1. 課堂參與態度 40% 2. 學習單填寫內容 30% 3. 網路發表成果 30%
Internet 資源	台灣數位藝術知識與創作流通平台 http://www.digiarts.org.tw/ShowGalleryTW.aspx?lang=zh-tw&CG_NO=15 黃心健個人網站 http://www.storynest.com/
書面參考資料	葉謹睿 (2005)。數位藝術概論：電腦時代之美學、創作及藝術環境。臺北市：藝術家出版。
教學資源	1. 《台灣數位藝術新浪潮》DVD，公共電視發行 2. 自編「台灣數位藝術」簡報

11/12	第九週	
教學單元	專家演講二：杜建興老師專題演講	
	教學活動說明	媒體或資源
討論議題	<ul style="list-style-type: none"> ■ 講者：【天工開物】公司研發總監杜建興老師。 ■ 講題：【數位藝術與展示科技】。 <p>■ 將請演講教授擬定。</p>	投影機 電腦 學習單
評量方式	1. 課堂參與態度 40% 2. 學習單填寫內容 30% 3. 網路發表成果 30%	
Internet 資源	台灣數位藝術知識與創作流通平台 http://www.digiarts.org.tw/ShowGalleryTW.aspx?lang=zh-tw&CG_NO=15 黃心健個人網站 http://www.storynest.com/	
書面參考資料	葉謹睿 (2005)。數位藝術概論：電腦時代之美學、創作及藝術環境。臺北市：藝術家出版。	
教學資源	【數位藝術與展示科技】演講心得回饋單。	

主題三：台灣當代視覺文化

11/19	第十週	
教學單元	滲透與流動：台灣當代流行視覺文化	
單元目標	1. 瞭解視覺文化的緣起與意義。 2. 檢視台灣當代流行視覺文化對於個人形象認同的型塑。	
教學活動說明		媒體或資源
<p>一、引導活動</p> <p>(一) 簡單介紹本次課程主軸。</p> <p>(二) 特定空間裡人的形象符號猜想</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 螢幕上秀出四個場景（101 精品館、西門町、辦公室、誠品、咖啡廳等），四張圖片都將裡面的人物挖空。 2. 請學生以小組的方式，討論這幾張圖片裡挖空的人是怎樣的樣貌（請學生將想像予以視覺化的詞彙形容出來）。 3. 請各小組派一代表發表討論結果並說明型塑圖片中人們的思考角度。 4. 以師生互動討論的方式，授課者綜合各組看法，讓各組對彼此的觀點提出贊同或質疑的看法，授課者並針對各組的刻板印象提出問題反問學生。 5. 播放崔廣宇的「系統生活捷徑—表皮生活圈」影片，呼應上述的討論。 <p>二、發展活動</p> <p>(一) 認識視覺文化的起源與意涵</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 暖身：讓學生思考上一堂課可以連結的學科有哪些。 2. 概述視覺文化的起源與意涵。 <p>(二) 視覺文化與流行文化的邂逅</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 概述流行文化的特徵，以及視覺影像在流行文化中扮演的角色。 2. 播放吳克群的「什麼東西」MV，呼應視覺文化與流行文化與生活中對於人的形象符號觀點之議題。 <p>(三) 解構並建構生活環境中的視覺流行文化</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 問題：處在視覺流行文化洪流中的你，能做些什麼？ 問題：假使你是一位老師，如果有一位學生問你「老師為什麼你都沒有穿名牌，那個○○○老師身上都是名牌耶。」 2. 視覺文化所提供的影像解讀策略。 <p>三、綜合活動</p>		電腦、投影機、麥克風

	<p>(一) 分組討論活動：</p> <p>【議題五】：你的臺灣流行文化觀察與體驗？</p> <p>(二) 各組發表與相互回饋，並請小組將本次討論紀錄 po 至論壇上。</p> <p>(三) 下週課程預告。</p>	
<p>評量方式</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 課堂參與態度 40% 2. 學習單填寫內容 30% 3. 網路發表成果 30% 	
<p>Internet 資源</p>	<p>村上隆</p> <p>http://www.takashimurakami.com/index.php</p> <p>奈良美智</p> <p>http://litolmoa.cside5.jp/nara%20top/nara%20top.html</p>	
<p>書面參考資料</p>	<p>趙惠玲 (2005)。視覺文化與藝術教育。台北市：師大書苑。</p> <p>高宣揚 (2002)。流行文化社會學。台北市：揚智。</p> <p>Featherstone M. 著、劉精明譯 (2002)。消費文化與後現代主義。南京：譯林出版社。</p> <p>李天鐸、邱淑雯主編。(2004)。日本流行文化在台灣與亞洲。台北市：遠流。</p> <p>Barnard, M. (1996/2002) .Fashion as communication. New York: Routledge.</p> <p>Barnard, M. (1998) .Art, design and visual culture. New York: St. Martin's Press.</p> <p>Lister, M.,& Wells, L.(2002).Seeing beyond belief: Cultural studies as an approach to analyzing the visual. In T. van Leeuwen & C. Hewitt (Eds.) ., Hand book of visual analysis (pp.61-91) . London: Sage Publications Ltd.</p>	
<p>教學資源</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 自編「台灣當代流行視覺文化」ppt。 2. 「台灣當代流行視覺文化」學習單。 	

11/19	第十一週
教學單元	台北市立美術館參觀(蔡國強「泡」美術館展覽)
教學活動說明	
<p>一、引導活動 教師說明參觀重點與流程(依當期展覽規畫)</p> <p>二、發展活動 1. 分組進行作品導賞, 應用鑑賞策略並以實例轉化。(教學助理) 2. 帶領進行分組討論及分享。(教學助理)</p> <p>三、綜合活動 (一) 參觀學習單說明。 選擇1~2幅讓你印象最深、最有感觸的作品, 嘗試進行評論。 (二) 簡述下週課程。(教學助理)。</p>	
評量方式	<p>1. 課堂參與態度 40%</p> <p>2. 學習單填寫內容 30%</p> <p>3. 網路發表成果 30%</p>
Internet 資源	<p>當代藝術相關網站漫遊</p> <p>http://vm.nthu.edu.tw/arts/shows/modernistic/</p> <p>台北市立美術館</p> <p>http://www.tfam.gov.tw/index.asp</p>
書面參考資料	<p>梅丁衍等(2001)。流變與幻形-當代台灣藝術. 穿越九0年代。台北: 木馬文化。</p> <p>張心龍(1996)。如何參觀美術館。台北市: 雄獅圖書。</p>
教學資源	<p>1. 「台北市立美術館參觀」作業單。</p> <p>2. 當期展覽手冊。</p>
媒體或資源	
電腦、投影機、麥克風	

12/03	第十二週	
教學單元	虛擬與擬真：網路、數位科技與台灣視覺文化	
單元目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 瞭解電視、電腦、網路等電子媒體與視覺文化的關係。 2. 檢視電子媒體的視覺文化對於社會意識型態的影響。 3. 省思電子媒體所產製的台灣視覺文化現象。 	
教學活動說明		媒體或資源
<p>一、引導活動</p> <p>回顧上堂課的課後 Blog 及論壇討論</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 授課者先彙整上堂課在 Blog 及論壇中討論的情形，並在課程一開始與同學分享討論心得，藉此也回顧一下上一堂課關於視覺文化的概念。 2. 討論網路與數位科技媒體的發展與視覺文化研究產生的關連。 <p>二、發展活動</p> <p>(一) 從電視到電腦與數位科技的視覺文化</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 視覺文化的「電視」科技發展對於觀者的影響。 2. 視覺文化的「電腦與數位科技」發展對於觀者的影。 3. 播放影片（初音ミク），討論虛擬與真實的錯位。 4. 討論從電視到電腦數位科技與網路的發達，觀者參與立場的轉變。 （ex: 網路相簿、部落格等） <p>(二) 視覺文化在網路與數位科技媒體的發展之下產生的作用</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 討論在大眾媒體及企業資本主義下視覺文化的作用。（ex:阿諾史瓦新格的案例等） 2. 在批判思考策略下視覺文化的作用。（ex:似 Krzysztof Wodiczko 的案例） <p>三、綜合活動</p> <p>(一) 分組討論</p> <p>【議題六】：虛擬世界的心理與倫理議題，及台灣網路文化探究。</p> <p>(二) 各組發表與相互回饋，並請小組將本次討論紀錄 po 至論壇上。</p> <p>(三) 下週課程預告。</p>		<p>電腦、投影機、麥克風、無限網路</p>
評量方式	<ol style="list-style-type: none"> 1. 課堂參與態度 40% 2. 學習單填寫內容 30% 3. 網路發表成果 30% 	

Internet 資源	無名小站 http://www.wretch.cc/ Wan Wan's Comic 論壇 http://www.wretch.cc/mypage/cwwany
書面參考資料	史蒂芬·強森(Steven Johnson)著、蔡孟璇譯(2007)。《開機：電視、電腦、電玩占據生命,怎麼辦?》。臺北市：早安財經文化出版。 朱紀蓉、蔡雅純編輯(2004)。《正言世代：台灣當代視覺文化》。臺北市：台北市立美術館。 林添貴譯、James Fallow 著(1999)。《解讀媒體迷思》。臺北市：正中。 詹偉雄(2005)。《美學的經濟：台灣社會變遷的60個微型觀察》。臺北市：藍鯨出版。
教學資源	1. 自編「網路、數位科技與台灣視覺文化」ppt。 2. 「網路、數位科技與台灣視覺文化」學習單。

12/10	第十三週	
教學單元	專家演講三：姚瑞中老師專題演講	
	教學活動說明	媒體或資源
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 講者：臺灣師範大學美術研究所姚瑞中老師 ■ 講題：【顛覆文本-姚瑞中的創作美學】 <p>討論議題</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 將請演講教授擬定。 	麥克風 電腦 投影機
評量方式	1. 課堂參與態度 60% 2. 網路發表成果 40%	
Internet 資源	透視台灣當代藝術。 http://cat.ntmofa.gov.tw/index.asp	

書面參考資料	姚瑞中（2002）。台灣裝置藝術。木馬文化。 姚瑞中（2003）。台灣當代攝影新潮流。遠流。 姚瑞中（2005）。台灣行為藝術檔案。遠流。
教學資源	「臺灣當代攝影藝術」演講回饋單。（如附件三）

主題四：小組創作

經過近一學期的課程引導與社群 Blog 討論，學生對於台灣文化與藝術有更深入的了解，藉由創作活動的機會，學生抒發與詮釋對台灣文化的認同與意象表達，以多元觀點與媒材表現、實踐從課程中所得到的觀念反思，同時在創作過程中培養團隊的默契與相互合作式的學習。

(一) 方式：分組進行構思主題並規劃作品創作流程與展演形式。

(二) 時間：共三週，含一週引導課程與創作計畫，二週創作實做。

(三) 創作課引導流程（第十四週）

時間	教學內容	備註
1400-1410	➤ 教學器材準備	
1410-1425	➤ 問卷時間	
1425-1435	➤ 課程回顧	可請各組發言
	1. 各週課程主要概念	
	2. 展覽參觀	
	3. 三位老師演講重點回顧	
1435-1500	➤ 小組創作引導	
	1. 小組創作目標及主題說明	
	2. 成果展場地介紹(圖書館一樓)	
	3. 小組共同創作方向及作品引導	
	4. 小組分工建議	
	5. 創作經費支付辦法	
	6. 佈展撤展相關事宜及時間	
1500-1510	➤ 休息時間	TA 可引導組員開始進行討論工作
1510-1555	➤ 小組討論合作方向	TA 掌握事項：材
	➤ TA 從旁協助並掌握兩組合作方向是否可行	料安全性、展出可
	➤ 分工名單討論(採買、材料準備、組內小組分工情形、權責範圍...)	能性、在組員較無
		方向時可提供可
		能辦法，幫助其下
		週能夠順利創作
1555-1600	➤ 結語：說明下週創作注意事項	

二、課程講義

第二週 當代藝術鑑賞理論

本週重點

1. 「視覺藝術」的範疇與鑑賞面向。
2. 視覺心理學
3. 藝術鑑賞的方法與步驟。
4. 當代藝術鑑賞重點：形式內容、圖像與符號的象徵意涵、表現的議題。

鑑賞與觀看的面向

1. 形式與風格
2. 社會與文化
3. 性別議題
4. 科技美學
5. 流行文化
6. 網路媒體
7. 生活美學

視覺心理

- 圖與地
- 動勢：如「未來主義」
- 空間：

鑑賞藝術作品的方法

- 藝術鑑賞的步驟：第一類接觸→感受作品→初步解釋→深入解釋→綜合評價
- 作品與圖像的意義解讀：
※作者中心(對作品客觀的理解與解釋,要從作者在作品中所表達的內涵來求取)
→讀者中心(作品的意義在讀者與作品之對話中產生,即作品的意義是多元的)。

藝術作品的形式與風格

一、形式的定義

指涉某件作品的外貌，一件藝術作品給人整體的面貌

二、形式的要素

(一) 定義：指構成總體藝術面貌的不同元素，如形狀、色彩、線條、質感、空間、時間等要素。了解形式要素，有助於系統化地了解藝術風貌

(二) 形式要素

1. 線條：如中國書畫、西洋藝術家梵谷、孟克作品。
2. 色彩：如野獸派、畢卡索、普普藝術。
3. 光影與明暗：如巴洛克時期、浪漫主義、印象派藝術家及當代科技藝術。
4. 形狀：如構成主義、抽象繪畫及新藝術等
5. 質感：如傳統油畫及拼貼藝術。
6. 空間與時間：如立體派、超現實主義、空間派、抽象表現、及台灣當代藝術家袁廣鳴作品。

※形式是引導作品內容的橋樑，形式之美等同抽象之美，是值得玩味探究的。透過形式能有條理地認識藝術作品。

三、風格

(一) 藝術史的觀點：風格主要是一時代—民族的氣質以及個人性情的表現。

(二) 表現的形式

※從藝術家的創作及其時代背景歸納藝術表現風格，瞭解風格有助於個人鑑賞能力的提升。

圖像的象徵意涵

■ 圖像學鑑賞的三層次

(1) 所見即所得（形式的意義）：在作品所見之主題與圖像直接表達的意義

(2) 所見到所知（約定的意義）：需透過後天學習的知識才能瞭解

(3) 形式、內涵與時空背景的統合與敘述（內在的涵義）。

■ 潘諾夫斯基（Panofsky）圖像分析的三個過程

詮釋的對象	詮釋的行為	詮釋的依據	詮釋的修正原則
第一層次最初的；自然的 （事實的、表現的一構成藝術題材的世界）	圖像前的描述 （心理—形式分析）	實際的經驗 （於事與物的熟悉認知）	風格的歷史 （洞察在不同歷史情境下，物與事的表達形式）
第二層次或傳統的， 約定俗成的主題， 構成意象、故事和寓言的世界	圖像的分析	文獻的知識 （於特殊主題和理念的熟悉認知）	典型的歷史 （洞察在不同的歷史情境下，特殊的主題或理念經由物與事的表達方式）
第三層次的本質意義或內涵， 構成象徵的價值世界	圖像學的解釋	綜合的直覺 （於人類心理重要趨勢的熟悉認知，取決於個人的心理和世界觀）	文化表徵或象徵的通盤歷史 （洞察在不同的歷史情境下，人類心理的主要趨勢透過特殊的主題和理念傳達）

■ 符號的象徵意涵

如畢卡索的「格爾尼卡」與夏卡爾的作品均充滿象徵意義的符號。

作品表現議題

當代藝術結合多元的媒材及表現議題，產生各種形態的藝術表現。

範例：

1. 裝置藝術（朱蒂·芝加哥）
2. 行為藝術（如崔廣宇、謝德慶）
3. 錄影藝術（王雅慧）
4. 性別議題的表現（辛蒂·雪曼；Barbara Kruger）
5. 藝術與設計的結合（林明弘）

第三週 臺灣當代藝術導論

本週重點

1. 後現代思潮的源起。
2. 臺灣當代藝術的多元文化面向與鑑賞觀點。
3. 臺灣當代藝術作品鑑賞練習。

後現代思潮 (Postmodernism)

1. 後現代思潮的出現。
2. 對西方「現代化」的反省。

現代主義 vs. 後現代主義

	現代主義	後現代主義
出現時代	十七、十八世紀啟蒙運動 資本主義歷史時代及其基本原則	二次大戰前後
主張	以科學為基礎，講求理性邏輯，實驗探 証。強調建構式的思維。	強調差異性、不確定性、多元 性以及動態性等論點

3. 後現代思潮在臺灣的發展：1987年台灣解嚴，臺灣歷史邁向新里程碑《藝術家》雜誌刊載陸蓉之所撰的《後現代的藝術現象》專文系列，而同時其他領域引進後現代主義論述。

寶島曼波首部曲—從反聖像到新聖像

- 解嚴使得藝術家敢於挑戰傳統，反對威權體制，作品呈現對政治、歷史議題的探討與台灣主體性的思考！

範例：梅丁衍、姚瑞中、郭振昌、吳天章

- 流行文化的影響產生新聖像

範例：洪東祿

寶島曼波 2- 空間與媒材的解放

- 臺灣當代藝術的多元形式呈現。

範例：陳浚豪、潘婷玉、陳龍斌

寶島曼波 3- 人性欲望的撩撥與抒發

- 臺灣當代藝術對人性的深度探索。

範例：倪再沁、侯俊明、吳瑪悒、施工忠昊

寶島曼波 4- 觀念的辯證與開放

- 臺灣當代藝術家以各種行為藝術呈現對既有概念的辯證與思索。

範例：

李明維 1998 《晚餐計畫》；2000 《睡寢計畫》

崔廣宇 2001 《十八銅人》

林銓居 2007 《晴耕雨讀》

涂維政 2007 《卜浦文明遺跡》

曼波群舞-「互動性」的數位世代

範例：

得旺公所、後八、赫島社等藝術團體

陳擎耀

陳怡潔 2007 《函數系列》

生活與藝術的結合

範例：2009 粉樂町（富邦基金會主辦）

後現代的藝術活水

- 創作者中心（創作者做什麼？）→觀者中心（觀者感受如何？）
- 創作動機轉向：
由美學辨證轉而→挑戰霸權（政治、資本主義...）→對生命關懷、人際互動、環境、族群、次文化的細膩關懷。

牛刀小試

步驟	引導問題
感受、觀察與描述	請仔細觀察並詳述你看到的作品的表象內容
初步解釋	請說明這件作品的表象內容給你的感受及理由為何？
深度詮釋	請試以下列各面向評析這件作品。 ★形式表現 ★圖像及符號象徵意涵 ★表現的議題或現象
綜合評價	你對這件作品的想法與評價？

- 鑑賞作品：李小鏡 《12 生肖》

第七週 性別議題與台灣當代藝術

本週重點

1. 了解女性藝術團體的實例，重新審視名畫中的女性角色。
2. 台灣女性主義之緣起、發展與意涵。
3. 導賞台灣當代藝術的性別議題相關創作。

台灣地區女性主義的發展

1884年，台灣成立第一所女學校「淡水女學堂」；日據時期，解放纏足，興辦女學，1925「彰化婦女共勵會」，1926「諸羅婦女協進會」等陸續推動婦女政策直至1971年呂秀蓮首次提倡「新女性主義」運動，其主張兩性平等，也成為首位台灣女性副總統，女性的發展漸漸卓越。

台灣地區女性藝術家的藝術領域的地位

根據女性學者賴明珠記錄，日據時期女性藝術家的創作活動，其實相當活躍。有記錄的女畫家共有：二十四名，十八位東洋畫畫家，六位為西洋畫家但是....除了陳進「表現特別出色」外，大多數性畫家卻未受到重視。

問題：為什麼在性別平等的今日，女性藝術家仍然無法在藝術界受到十足的肯定與重視？在藝術領域裡，女性到底是受到什麼樣的限制，使得她們很難擁有“未來藝術家”之名？

台灣女性藝術家作品介紹-陳進（美人畫）

悠閒 陳進 1935 膠彩 台北市美館藏
喜事臨門 陳進 1981 膠彩 國美館藏
慈愛 陳進 1988 膠彩 台北市北美館藏
古樂 陳進 1982 膠彩 台北市美館藏

當代女藝術家，與性別意識相關之創作作品

《窺》侯淑姿(花系列) 1996 明膠溴化銀照片 50.8x61cmx5

★身分的確定與猶疑

嚴明惠 三個水果 1988

★藉由水果，嚴明惠傳達了作為女性自身體感受到的生命與情慾，那是動員了視覺、觸覺與味覺的真實感官經驗，交織了原發的慾望與心靈情感。

吳瑪悒 寶島賓館 木板、粉紅色泡棉 紅燈泡 1998 700X125CM

★象徵消費的符號

黃瓊如〈鬻報〉1999 報紙、販賣機

★以媒體廣告內容諷刺探討寄生在男性沙文主義底下女性的角色，凸顯性別階級的差異。

朱蒂·芝加哥，《晚宴》，1979

★感謝女性為家庭奉獻犧牲

★另一方面也藉由歷史上的女性名人，期勉女性可以勇敢走出自己的世界與成就出自己

Barbara Kruger

★以紅、黑為主色調的大型看板、海報等宣傳手法，大膽明顯的告訴眾人女人的身份地位不需懷疑

Cindy Sherman

★女性意識與社會文化-詭異·怪物·時尚

介紹台灣當代藝術作品中的性別意識-女性意識與社會文化

吳瑪悌 〈新莊女人的故事〉 錄像

★從紡織業的女工角度出發看待女性背後的辛酸血淚史

〈從妳的皮膚裡甦醒 2001-04 社群藝術計畫〉，空間裝置

作者:吳瑪悌 + 簡偉斯 + 高碧霞、高櫻月、劉瑋馨、歐陽秀姬、徐麗柑、林詩齡、黃淑賢、林沛慈等

★性別與自我認同

何孟娟 〈我有無比勇氣-溫.良.恭.儉.讓〉 影像輸出

何孟娟 〈白雪公主系列〉 影像輸出

★以扮裝的方式扮演女性都希望成為的白雪公主，但畫面中思考著即使白雪公主是不是也會面對社會的壓力和家庭的衝突，在此情況下，白雪公主就不再是人稱羨的

★一樣的希望柔弱的女性角色可以擁有堅強獨立自主的女性新面貌

活動-我看性別這回事

※組員為元素，構置一個靜態畫面或也可以演出一部狀況劇，呈現你們眼中的性別新面向。

討論議題:我看「性別」這回事

1. 你喜歡自己的性別嗎?為什麼?
2. 「性別」在你的生命經驗中曾經有哪些被刻意強化的經驗?
3. 「性別」議題在藝術表現中你期待看到哪一方面的詮釋呢?

第八週 台灣數位藝術

因著文明科技的極速發展，台灣的數位藝術在近十幾年來方興未艾，逐漸形成一股強大的潮流，備受矚目...

台灣數位藝術的創作型態與表現議題

1. 互動裝置
2. 錄影藝術
3. 數位攝影
4. 音像藝術
5. 動畫與短片

台灣數位藝術家及作品介绍

林書民、袁廣鳴、黃心健

從實驗中摸索累積的 90 年代

國立藝術學院率先成立科技藝術中心，引進許多國際型展出，實際操練培育優秀創作人才(如:袁廣鳴)

具代表性的藝術家，自 90 年代中期後陸續返台發表作品，陸續推出個展或策動展出，為日後環境奠定了一定基礎。使得從類比到數位的過渡時期，逐漸有著亮眼成績。

風起雲湧的 21 世紀

自 2000 年起，除了個別藝術家的展覽外，官方主辦或贊助的展出有越來越多之趨勢，例如 2001 年台北當代藝術館成立，對新媒體藝術有推波助瀾的直接效應。個別藝術家的展出型式林林總總，大部份作品就技術或概念上，已具有相當的實驗性與開創性。無論就使用媒材的精準度與概念皆別出心裁，也間接宣示了各類藝術型式的範疇已逐漸被打破。

「互動裝置」

由錄影裝置加上觸動，轉化成初階的互動模式的藝術創作型態。藝術創作者逐漸將肉體接觸的觀念提升至超越物質的精神層次，不僅互動意義擴展，藝術定義也同步地開展而來。

「錄影藝術」

回顧二十年來錄影藝術的起伏軌跡，台灣錄影藝術有別於西方特有的氣象。

從解嚴前壓抑的政治氛圍，讓錄影藝術在表現上多與突破社會禁忌和衝撞公領域相關。九〇年代中期留學生帶回新的影像觀念與基礎科學連結，產生新的火花。千禧年後，創作者擅長利用大眾認知的圖像來表現個人的藝術態度。

「數位攝影」

影像數位化是全球化的一項主力，它也在台灣藝術界延燒火熱的威力。影像輸出成為藝術家展場表現的特點，數位攝影器材引進台灣後，解嚴前的油畫家第一波趕上轉型，持續聚焦社會與歷史意象，高度關懷人性與政治。

第二波的年輕世代投奔新而輕盈的數位照相，展現個體細瑣化與符號化的藝術特徵的各自特色。在數位攝影定義的紛爭中，數位化影像已然蔚為風氣，也逐漸吸收電影、攝影、錄影、設計和繪畫，而成為一個具有多元能量的超媒體。

藝術家範例：吳天章

音像藝術

音像紀錄：以社會觀察為宗旨為急遽變遷中的台灣社會留下紀錄，並推動媒體民主化與社會民主化的時代發展，建立並開發紀錄片的美學論述與多元的表現形式。

音像動畫：視動畫為藝術創作，並強調音像藝術之實驗精神，兼顧傳統動畫電影，與數位動畫的全方位課程設計。引進高科技及新觀念，充分發揮人文藝術與科技互動精神，創造出具有本國特色的動畫作品。

音像藝術管理：音像藝術行政管理與音像資料維護與保存。解讀與批判主流音像媒體環境，為獨立製片或社區媒體創造生存空間，以多元文化主義的想像來推動音像藝術管理之概念以提升國民文化生活之內涵。

範例：《野球孩子》2008 台灣國際紀錄片台灣獎首獎

動畫與短片

台灣動畫藝術短片的萌芽發展，與面臨數位化浪潮的衝擊與挑戰。自 1982 年本土八米釐動畫「妄念」，獲頒金穗獎最佳動畫短片獎開始，動畫創作彷彿只是一場偶發事件。九〇年代中期後，台灣的動畫教育開始體制化，數位工具創作動畫的現象蔚然成風。2004 年全明遠的「立體悲劇」入選了美國 Siggraph 大會而大放異彩。台灣動畫藝術的新浪潮，正在改變面貌與創造動人的故事。

台北數位藝術中心

<http://www.dac.tw/index.html>

籌備 6 年，亞洲第一座數位藝術中心——「台北數位藝術中心」，於 6 月 28 日正式開館營運。主要機制為「創意整合實驗室」，作為藝術家與科技產業合作實驗

的場所。「創意整合實驗室」年度計畫之一為發展高畫質影像，除此之外，另外也設置了「SD 攝影棚」，作為數位藝術教育與推廣。

2009 數位藝術節《光怪》簡介

<http://www.dac.tw/daf09/index.html>

【數位音像類】

陳柏光【微觀-呈象的大小】

【數位音像類】

洪詩婷【維奧拉：小巨人的旅行房間】

【互動裝置類】

洪相茹【門】

葉廷皓【手藝孱弱】

郭奕臣【曙光】

莊志維【光面漫遊】

王連晟【靜電位】

活動：人人都可以是藝術家

藉由鏡頭捕捉生命中的點點滴滴。表達出語言文字所難以傳達的情感和精神
請各組組長引導組員發想一個表現的主題(任何主題皆可)，然後根據你的主題作發揮：

方式：

- 1.運用你手邊的任何(動作、表情)、任何東西、任何景物的拼湊和結合，用相機記錄下來。(可以自拍~兩人自拍、多人自拍、他拍、合拍、連拍...隨意發揮)
- 2.每一小組至少要拍攝一組 10 張照片。照片須根據主題作發揮，每張照片須與你所訂下的主題相關。

發表：請各組組長到講台存取照片，並一一為全班作介紹。

第十週 台灣當代流行視覺文化

定義

何謂流行？

受到人們歡迎的東西、為大家所接受的事情是流行、群眾追求的物品是流行

何謂視覺？

人的眼睛依生理構造所見

何謂文化？

美人類學家馬林諾夫斯基(Bronislaw Malinowski,1884-1942)：「文化是一套承繼而來的器物、財貨、技術程式、想法、習慣和價值。」(高宣揚，p76)

視覺文化是什麼？

簡而言之，「眼見」並不為真，而是一種「詮釋」(趙惠玲,2005)。

視覺文化就是以影像為呈現世界知識體主軸的文化 (Evans & Hall,1999:5)

視覺文化就是所看到的一切 (George Roeder)

視覺文化即是每天的日常生活 (Mirzoeff)

日常生活的視覺

「它是在一定時間裡，為人民大眾所喜聞樂見、而廣泛通行於群眾的文化」(高宣揚，2002)

流行文化的成分：文化、商業、意識型態

在特定社會條件下不可或缺的「意義」就是意識形態，它能同時維繫這種社會條件。我們渴求歸屬，渴求一個社會位置，即使不易實現，我們卻總可以得到一個想像的(社會位置)(Williamson,1978:13)

流行文化的功能：

社會大眾日常生活的重要組成部分。

協調個人同社會整體相互關係的基本仲介。

實現個人社會化和社會整合的重要環節。

流行文化想要表達：

社會大眾與菁英份子的生活方式。

精神面貌。

生活喜好。

內心慾望及心態表現。

流行文化的技術

1. 「羊群心理」
2. 行為主義「刺激—反應」
3. 「與人類似」心理。

羊群效應

指人們經常受到多數人影響，而跟從大眾的思想或行為，常被稱為「羊群效應」

刺激：身體（神經）所接收的各項「訊息單位（化學分子）」（包括：語言、聲音、顏色、景物、味道、氣味、溫度、碰觸...等）。

反應：身體的各項反射與回饋（包括：行為、語言、思想...等）。

廣告

威廉森（1978）宣稱廣告是當代資本主義社會中最具影響力的意識形態之一。廣告有「一種獨立的真實，可將廣告與我們的生活連結起來」(Williamson,1978:11)

當代台灣流行視覺文化現象

部落格→facebook(開心農場)

勃肯鞋→布希鞋→人字拖

公仔

台客文化

部落格→facebook(開心農場)

網誌縮寫 Blog，譯為網路日誌、博客、部落格或部落閣等，是一種通常由個人管理、不定期張貼新的文章、圖片或影片的網站

網站的名字 Facebook 來自傳統的紙質「花名冊」。通常美國的大學和預科學校把這種印有學校社區所有成員的「花名冊」發放給新入學或入職的學生和教職員，協助大家認識學校內其他成員。

部落格→facebook(開心農場)

社群性

免費性

互動性

宅經濟

符合當代人的生活消費習性

「爆米花報告」

- 趨勢 1：一種繭居族的新人類，家是他們的堡壘。
- 趨勢 2：活在現實，卻又渴望夢幻式歷險。
- 趨勢 3：受之無愧的小小放縱。
- 趨勢 4：自我喜好是選擇商品或服務的基礎。
- 趨勢 5：想逃脫現狀遠離都會，為自己而活。
- 趨勢 6：人老心不老，為年齡與行為重新註解。
- 趨勢 7：強烈地自我保健，不惜一切代價。
- 趨勢 8：消費者高度警戒意識促使廠商更人性化。
- 趨勢 9：生活的多樣使人同時扮演許多角色。
- 趨勢 10：SOS 拯救社會將是人求生存必須採取的行動。

公仔

由香港傳過來的一種說法，主要是指玩偶的意思。近幾年來這種近似真人而具個人化特色造型的玩偶正在慢慢流行開來，個性化的特色正是它吸引眾人目光之處！

公仔他結合了個性、收藏、趨勢、流行、文化認同及藝術味。完全的符合時下追求流行、復古、講求個人主張及追求流行的文化意識型態和情感。

公仔受歡迎的因素

收藏兒時情懷：每個人都有過童年，有些人正在享受童年，而有些人則是想找回童年。在那天真無邪的年代裡，你是否也曾經在小小的抽屜中藏著一個陪伴長大的玩具？因此，公仔的誕生，這麼具流行性的商品，讓在追尋過往童年的，不收藏也難。

次文化認同：公仔由於在精神與設計上原本就以青少年生活中的音樂、勁爆、前衛、Hip-Hops 為前題，所以不管是各種漫畫卡通人物系列，或是設計師親手研發的各種人物系列，皆能引起許多消費者的共鳴，因此消費者可依照自己的喜愛來購買公仔。

台客文化

「台客」一詞，原先為部分的外省人統稱國語不標準的本省人，並根據其主觀美學泛指服裝儀容相當「俗氣」，行為舉止在公共場合「失當」的人。

例如穿拖鞋和花襯衫出入正式場合，將汽車或機車改裝，拆掉消音器等，播放電子音樂，將音量開至最大等。

台客文化的發展

1990 年代末期以後的轉變

1990 年代末期，蔡康永主持的 TVBS-G《兩代電力公司》節目促使「台客」一詞的意義產生轉化。

因為媒體傳播的優勢，自此台客一詞在年輕人之間更加流行，它所指涉的除了早期「粗俗」、「沒水準」的意涵之外，也是一種特殊的次文化與生活風格。

兩代電力公司中也出現了「台妹」一詞，意涵與台客相同，差別只在指涉的是女性。

2005 年 8 月，一些藝人如伍佰、MC HOTDOG、張震嶽、5566、羅志祥等，認為新台客代表有活力、具有台灣特色等意義，企圖以搖滾演唱會的方式取得台灣的年輕一代之支持，啟動台客一詞的新定義，並使「台客文化」文藝復興。

經過一連串活動，有人認為「台客」一詞已漸失貶意，反而成為一種「自我揶揄」的名詞。稱呼自己「很台」，成為自我調侃、謙稱自己不懂流行的說法。

流行文化與視覺結合

村上隆與 LV 結合

村上隆是受日本動畫和日本漫畫影響而專註於御宅族文化和生活方式的後現代藝術風格——超扁平（Superflat）運動創始人。其靈感源自眾多古怪的浮世繪藝術家和金田伊功（Yoshinori Kanada）1983 年的動畫影片「Harmagedon」。

第十二週 網路、媒體與台灣視覺文化

關於視覺文化的定義...

- **視覺文化就是所看到的一切**

視覺文化即是每天的日常生活

- 意象世界中，眼見已經比真實更重要了，這些視覺產物不只是日常生活的一部份，它們根本就是生活的本身。
- 視覺文化具有暫時性且不斷變動的特性，因為當代視覺媒介及其應用也在不斷變遷中。
- 現代生活可說是發生在螢幕之上，現代的人類已變的跟視覺更密不可分。同時視覺媒介已逐漸成為人們工作和休閒的核心。視覺投入不只延伸到個人的電影、電視和網際網路使用計畫，也擴及各式各樣可以持續獲得的視覺媒介上。

我們全都涉入了『觀看』這件事情。

- 相較於傳統，數位媒體，在風格，形式，分類上，伴隨著複雜多元的再現方式，刺激/吸引著我們的注意力。

- **影視媒體**

【範例】電視劇—娘家（觀眾的入戲）

【範例】電影—鷹眼（監控）

- **網路社群**

【範例】Facebook〈開心農場〉

開心農場 & 視覺文化？

1. 使用上無障礙
2. 人脈網絡發展快速
3. 互動性指數高
4. 刺激或趣味性指數高
5. 個性化十足

透過媒體的傳播、群眾追求潮流的心態，在在助長了開心農場的知名度與關注，顯示媒體的力量與操縱能力。

- **網路遊戲**

電玩遊戲挾帶著多種不同的文化類型出現，並發展出各種不同類型、不同大小、不同玩法的電玩遊戲。現今，具有高度逼真性的遊戲與角色開創的電玩遊戲相繼推出，玩家並能線上即時連線與操作遊戲。

這是什麼？

- **網路部落格**

- **小結**

從商業貿易的角度來思考，是更廣泛的傳佈，不可能只有一種方式，因此漫畫衍生電影，遊戲和動畫；遊戲亦衍生出電影，漫畫，和電視連續劇。從更廣的意義來說，形式和技術不斷在不同形式間轉換。

數位視覺文化是一種被商業主義支配和商品化統治的文化。影像的再現和手工操控擴大了我們的感官知覺，使我們沉浸於修正的物質中。

新的藝術領域開啟了當代的藝術文化，數位科技的發展正說明了此當代藝術的蓬勃發展，而電腦正是這個發展的重要型態之一...

三、專題演講資料

台灣師範大學通識課程嘉賓講者計畫

美術系優質通識課程講座

課程名稱：藝術鑑賞

授課教授：趙惠玲教授

高雄大學民族藝術系侯淑姿老師

講題：女性影像書寫—侯淑姿的影像創作(1989-2009)

時間：10/15(四)下午2:10~4:00

地點：師大校本部誠201教室

侯淑姿創作簡介

侯淑姿，台大哲學系畢業，美國Rochester Institute of Technology影像藝術碩士，作品曾於台灣、日本、香港、中國大陸、美國、英國、義大利、維也納展出。侯淑姿是知名的中生代影像藝術家，作品探討自我、性別認同、身份認同、第三世界的女性勞工等議題，深具社會批判性。此次的展覽將以亞洲新娘為題，深入探索這些新移民的處境，正視其自我意識與身份認同。

侯淑姿的代表作品有1996年的《窺》系列作品，探究男性觀看女性身體的視覺感觸，以八組自拍、自導、自演的攝影作品從事藝術的社會批判，是對父權式的觀看的批評，也是發掘自我內在與社會的對抗關係的身體經驗。《青春編織曲》(1997)是對台北市的衛星城市新莊市的產業婦女所做的生命史之視覺創作，過去曾經是台灣主力產業的紡織業，創造了女性的就業機會，卻也埋葬了青春的希望。試圖凝聚呈現台灣經濟奇蹟背後新莊等地紡織女工的身影，反思第一世界跨國貿易如何剝削第三世界的女性勞工，凸顯亞洲女性紡織工在全球經濟連鎖鍊下的勞動生命。

《猜猜你是誰》(1998)是以古都台南地區的族群為議題，透過口述訪談掌握台灣多元族群的生命價值，用影像切入在地的歷史脈動，並討論身份認同在政權更迭下的一種多重吊詭與內在衝突的現象。2000年發表於橫濱美術館的影像作品《Japan-Eye-Love-You》，旨在批評與嘲諷日本情色文化泛濫，亦是針對情色與欲望在兩性關係中的另一個面向的觀察。《快樂是什麼》(2002)為設置在台北市一所國中之內的公共藝術作品，透過與建成國中師生的藝術教學、深度對話，勾勒一個都市學校的快樂形貌，透過影像、語言、出版品與互動性，創造了一個貫常學習之外的自在情境。

數年來，侯淑姿所秉持的女性主義者的創作方向，漸漸地擴大為對階級、族群、社區等台灣社會政治議題的省思，此次關渡美術館的創作發表亦延續了她一貫的社會性關照。

越界/流移/認同/望向彼方：亞洲新娘之歌系列作品創作論述

楔子

2004年我因工作南下高雄，走進美濃、屏東、高樹、長治等地鄉間時，觸目可及的「越南新娘」的斗大招牌、無處不在的越南小吃店，農田裡常見戴著斗笠幫忙農事、操著濃濃的外國口音的外籍女子，“外籍新娘”的存在便成為隱藏心中極欲探究的課題。然而如同打開了潘多拉的盒子，這個課題探問著人存在的終極價值，使我有不可承受之輕的喟嘆。她們無奈哀怨的眼神深深地鑄刻在我的腦海中，當我追問欲多，那喟嘆聲彷彿愈漫長不止。

亞洲新娘之歌系列作品探索台越婚姻關係的圖像

〈越界與流移—亞洲新娘之歌(I)〉的作品在2005年8月至10月間經由屏東外籍配偶中心及美濃南洋姐妹會的協助，訪問了十位來自越南、柬埔寨、泰國、印尼的亞洲新娘，影像與訪談試圖呈現她們移民台灣、嫁為台灣婦的心聲。這些飄洋過海，離鄉背景遠嫁台灣的亞洲新娘與號稱“新台灣之子”的外籍新娘的子女究竟面對的是什麼樣的處境？相對於她們來台灣前所抱持的無限憧憬，往往心酸、無奈、焦慮代替了對美好生活的期待，她們甚至發出對次等待遇的抗議與悲鳴。作品中特意以訪談的文字如實呈現她們的經歷，聽她們娓娓道來。並置的照片所呈現的是她們真實世界的存在與內心的告白。

〈越界與認同—亞洲新娘之歌(II)〉(2008)延續2005年的主題，探訪當初受訪的十位外籍配偶的現況，探討這些外籍配偶及其子女隨著時間的推移，對台灣文化的認同及與母國的連結狀態，以及台灣社會對她們的存在的觀感與看法。個人在與她們的對話間，認知到飄洋過海遠嫁台灣的這件事對她們的生命所帶來的改變與衝擊，在跨越地理的邊界的同時，她們也在不同文化的交疊處流移。外籍配偶由東南亞嫁至台灣，經歷了一個身份重構的過程，異國的婚姻、不對等的經濟關係往往造成與母國及家鄉的隔離與斷裂，然而，她們卻奮力積極融入台灣，譜出了一首首動人的生命之歌。

大量東南亞外籍配偶的移入，形成了台灣新一代的多種族色彩，然而外籍配偶的母國文化卻在父權體制與台灣文化優越論的基調下，隱晦而蒼白；2009年的〈望向彼方—亞洲新娘之歌(III)〉緣於亞洲文化協會的獎助，得以在2008年的夏天探視了過去三年所曾訪問的外配姊妹們的原生家庭，造訪了越南的胡志明市及南部的茶榮省、薄寮省、永隆省，西部的西寧省的七位外配姊妹的父母與家人，這次的越南行成為構築2009年“望向彼方—亞洲新娘之歌III”的作品的主軸。

外籍新娘與「他者」的標籤

對“外籍新娘”這個議題的探討，源於身為女性主義者對弱勢女性的存在的關切，為還原受訪者的主體發聲的位置，文字呈現的是第一人稱的敘述，希望藉此能引導觀者進入她們的獨白，試圖跳脫社會對外籍新娘定型標籤化的「他者」的觀點，也提出在個人反省與外籍配偶對話所引發的思考。

身為一個創作者，每一次的創作都是對自身處境的反省，在訪談中我對自己瞭解東南亞史文化的不足感到愧疚，也對部份受訪者的台灣經驗的直言批評與指控感到抱歉，更對部份南洋姐妹在台灣的悲慘遭遇一掬同情之淚，此系列作品仍有未盡週延之處，但有感於社會大眾普遍以標籤化的方式相待，她們的聲音隱微不明而處於社會底層的無助與弱勢，她們的存在與生命的價值尊嚴仍有待重視。

原鄉的探訪

在尚未造訪越南之前，心中充滿種種疑問：越南果真是窮山惡水不養人嗎？而台灣對這些外籍配偶而言，可真是新天新地的好所在嗎？相對於台灣大量的對外籍新娘的負面報導，越南媒體又是如何看待「台灣新郎」呢？由1995年至2008年的十三個年頭，台越婚姻關係又經歷怎麼樣的變化呢？2005年6月20日商業周刊在第917期內容宣稱，有三千名「湄公河畔的台灣囡仔」流落異鄉，引起社會大眾的關切，2005年5月台灣伊甸基金會積極在越南成立了華語幼兒園，而今那些台越兒的下落又是如何呢？在2008年8月的短短三週的越南行期間，除了造訪外配姐妹的父母外，亦透過與學術機構、駐外單位、教會組織的聯繫，一一拼湊台越婚姻關係的圖像，並試圖呈現台越婚姻關係中文化、階級的差異、困境與希望。
(文/侯淑姿)

藝術家簡歷

侯淑姿(Lulu Shur-tzy Hou)

1962年出生於嘉義，台灣大學哲學系畢業，美國羅徹斯特理工學院影像藝術碩士

現任國立高雄大學傳統工藝與創意設計學系專任講師，曾任台北市文化局研究員、輔大、台藝大講師、文建會「推動閒置空間再利用國外案例彙編」研究員、文建會「閒置空間再利用六個試辦點調查研究及評估案」計劃主持人、國家檔案局「攝影類檔案保存修復方法之研究」計畫主持人、高雄縣政府文化局「高雄縣傳統工藝保存現況(第一階段)調查研究」計畫主持人，客委會台灣客家文化中心籌備處「美濃紙傘調查」計畫主持人、高雄市文化局「高雄市傳統藝術普查研究計畫」計畫主持人、高雄大學95年度獎勵大學教學卓越計畫子計畫5計畫主持人

個展

- 2009 「望向遠方—亞洲新娘之歌 III」，高雄市立美術館，高雄
- 2009 「望向遠方—亞洲新娘之歌 III」，成功大學藝文中心，台南
- 2009 「望向遠方—亞洲新娘之歌 III」，台北藝術大學關渡美術館，台北
- 2008 「越界與認同—亞洲新娘之歌 II」，高苑科技大學藝文中心，高雄
- 2005 「越界與認流移—亞洲新娘之歌 I」，清華大學藝文中心，新竹
- 2000 “Take a picture, it lasts longer”，日本橫濱港邊畫廊
- 2000 “Japan-Eye-Love-You”，日本橫濱美術館畫廊
- 1998 「窺」，日本 Za Moca 基金會畫廊
- 1997 「窺」，台北帝門藝術教育基金會
- 1996 「窺」，美國紐約市同步空間畫廊（Synchronicity Space）
- 1995 「不只是為了女人」，高雄鹽埕阿普畫廊
- 1995 「不只是為了女人」，台北伊通公園畫廊
- 1993 “Not Only For Women”，亞爾佛瑞德大學學生藝廊
- 1992 “The Labyrinthine Path”，MFA畢業個展，美國羅徹斯特理工學院攝影藝廊

聯 展

- 2009 「有影嘍! 2009 台灣攝影 BAZAAR」，台北信義公民會館
- 2009 「她的第一次個展—台灣當代女藝術家的回顧與前瞻」，中正紀念堂三樓藝廊
- 2008 「芝麻開門 驚奇多多」，新思惟人文空間，高雄市
- 2008 「小甜心—伊通公園二十週年慶」，伊通公園畫廊，台北市
- 2007 Inart 開幕首展，Inart畫廊，台南
- 2007 「半島藝術季」，枋寮F3藝術村，屏東
- 2006 “Work, Labor”，Ormeau Baths Gallery, Belfast, 英國
- 2006 “Work-Slavery, Equal and Less Equal”，Museum on the Seam，耶路撒冷
- 2006 “Work, Labor”，Lewis GLucksman Gallery, Cork, 愛爾蘭
- 2006 「台灣當代藝術特展—巨視、微觀、多重鏡反」，國立台灣美術館
- 2005 “Work, Labor”，Galerie im Taxispalais, Innsbruck, 奧地利
- 2004 「平凡子民」九十年代至今華人觀念攝影展，香港中央圖書館
- 2004 「正言時代」，美國康乃爾大學強生美術館
- 2002 「幻影天堂—台灣當代攝影新潮流」，大趨勢藝術空間，台北
- 2002 「夢02」(dream02)，英國紅樓軒基金會，倫敦
- 2000 「心靈再現—台灣女性當代藝術展」，高雄市立美術館
- 2000 「粉樂町」，香港藝術中心，香港
- 2000 「近距觀照—台灣藝術家聯展」，Emily Carr Institute of Art and Design
- 2000 “How to Use Women’s Body”，Ota fine art gallery，東京
- 2000 「複數元的視野」，國立歷史博物館，台北
- 1999 「黑·圓·性感」攝影展，SOGO敦南館，台北
- 1999 「複數元的視野」，中國北京美術館，北京

- 1999 「從觀看到解讀—台灣當代影像藝術展」，郭木生文教基金會美術中心，台北
- 1998 「1998台灣省美術季」，台南社教館，台南
- 1998 「意象與美學—女性藝術展」，台北市立美術館
- 1997 「盆邊主人自在自為，亞洲當代女性藝術家」，台北縣新莊市文化藝術中心

藝術村駐村經歷

- 1998年10月—1999年3月 東京 Za Moca 基金會藝術家工作室
- 1995年9月—1996年5月 紐約市布魯克林區大地藝術家工作室 (Earth Art Residence)

公共藝術

- 北市長安國小新建活動中心暨附建地下公共停車場工程公共藝術《光影萬花筒》2008
- 台北市立建成國民中學新建工程公共藝術作品《快樂是什麼》(2002)

作品典藏

- 2009年高雄市立美術館典藏，窺(二組)
- 2003年國立台灣美術館典藏，猜猜你是誰(五件)
- 1998年台北市立美術館典藏，青春編織曲(III)

獎助

- 2009年國家文化藝術基金會美術類第一期補助
- 2008年亞洲文化協會(ACC)攝影類獎助
- 2000年國家文化藝術基金會美術類第二期補助
- 1998年國家文化藝術基金會美術類第四期補助

亞洲新娘之歌系列作品

臺灣師範大學美術系優質通識課程講座

演講者：天工開物研發總監杜建興老師

講題：數位藝術與展示科技

時間：2009年11月12日(四)下午2:10~4:00

地點：師大校本部誠201教室

杜建興

現職

- 天工開物研發總監
- 經濟部商業司展示科技先期研發計畫 計畫主持人

學歷

- 國立台灣科技大學 設計研究所
- 大同工學院工業設計系

經歷

- 艾群科技股份有限公司 專案經理
- 東捷資訊服務股份有限公司 系統分析師

簡介

設計出生,跨設計與資訊系統開發領域，曾任職資訊服務業開發十年。參與健保 i c 卡系統規劃開發。現任天工開物研發總監，承接經濟部商業司展示科技研究計畫，協助商業司規劃推動科技在展示產業的應用。

臺灣師範大學美術系優質通識課程講座

演講者：台灣師範大學美術系姚瑞中老師

講題：顛覆文本-姚瑞中的創作美學

時間：2009年12月10日(四)下午2:10-4:00

地點：師大校本部誠201教室

簡歷

姚瑞中於蘇格蘭駐村

1969年生於台灣台北，1994年國立藝術學院(國立台北藝術大學)美術系理論組畢業，曾代表台灣參加1997年威尼斯雙年展、2005年橫濱三年展以及許多國際大展，海內外聯展百餘次，也曾從事過小劇場、電影、美術史教學、藝術評論、策展等工作，曾赴舊金山「海得嵐藝術中心」(1997)、倫敦「蓋斯沃克藝術家工作室」(2001)、紐約ISCP(2006)及蘇格蘭Glenfiddich(2007)駐村。

專長為攝影、裝置及藝術理論，其作品涉獵層面廣泛，主要探討人類一種荒謬處境，其代表作品包括探討台灣主體性問題的《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)，2007年發表的《歷史幽魂》、《分列式》及《玉山飄浮》三件錄像，則以幽默手法對過去的威權統治進行顛覆。除此之外，他也透過攝影裝置手法，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)，則試圖探討肉體與靈魂間的永恆議題。自 2005 年起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，延續「人類歷史的命運，具有某種無可救藥的荒謬性！」的創作主軸。

除了藝術創作之外，姚瑞中也陸續策劃「幻影天堂-台灣當代攝影新潮流」(2002)、「金剛不壞-台灣當代行為藝術錄像展」(2003)、「出神入畫-華人當代攝影展」(2004)...等展覽，而藝評文章則散見各中文藝術專業期刊，著有《台灣裝置藝術 1991-2001》(2002)、《台灣當代攝影新潮流 Since 1999》(2003)、《台灣廢墟迷走》(2004)、《台灣行為藝術檔案 1978~2004》(2005)、《流浪在前衛的國度》(2005)、《廢島》(2007)、《姚瑞中》(2008)、《人外人》(2008)、《幽暗微光》(2009)等書。作品曾被台北市立美術館、高雄市立美術館、國立台灣美術館及許多國內外私人單位典藏。目前為專業藝術家、藝評家兼策展人，並任教於國立台北藝術大學美術系及國立臺灣師範大學美術系。

三、學生作業摘錄

主題：臺灣當代藝術家作品評析

一、一位臺灣當代藝術家簡介

姚瑞中

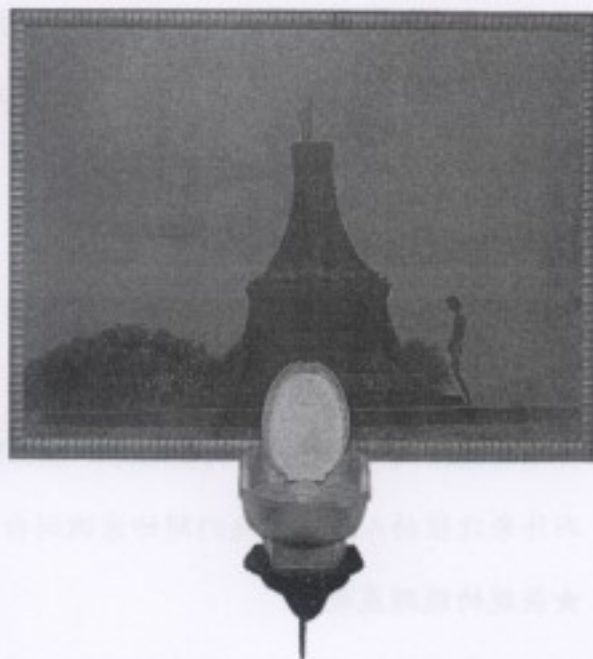
1969年生於台灣台北，1994年國立藝術學院(國立台北藝術大學)美術系理論組畢業，曾代表台灣參加1997年威尼斯雙年展、2005年橫濱三年展以及2009年亞太三年展，海內外聯展百餘次，也曾從事過小劇場、電影、美術史教學、藝術評論、策展等工作，曾赴舊金山「海得嵐藝術中心」(1997)、倫敦「蓋斯沃克藝術家工作室」(2001)、紐約ISCP(2006)及蘇格蘭Glenfiddich(2007)駐村。專長為攝影、裝置及藝術理論，其作品涉獵層面廣泛，主要探討人類一種荒謬處境，其代表作品包括探討台灣主體性問題的《本土佔領行動》(1994)、顛覆中國近代史政治神話的《反攻大陸行動》(1997)，以及探討後殖民主義的《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)，2007年發表的《歷史幽魂》、《分列式》及《玉山飄浮》三件錄像，則以幽默手法對過去的威權統治進行顛覆。除此之外，他也透過攝影裝置手法，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)，則試圖探討肉體與靈魂間的永恆議題。自2005年起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，延續「人類歷史的命運，具有某種無可救藥的荒謬性！」的創作主軸。2007年後開始繪製的《忘德賦》I(2007)、《世外塵》(2008~2009)、《如夢令》(2008~2009)及《恨纏綿》(2009)，改寫並挪用中國美術史經典畫作，再將其轉化成個人生活或真實故事，試圖將宏大史詩文本轉化為私微自傳敘事，以「偽

山水」策略對所謂的正統性進行篡位。除了藝術創作之外，姚瑞中也陸續策劃「幻影天堂-台灣當代攝影新潮流」(2002)、「金剛不壞-台灣當代行為藝術錄像展」(2003)、「出神入畫-華人當代攝影展」(2004)...等展覽，而藝評文章則散見各中文藝術專業期刊，著有《台灣裝置藝術 1991-2001》(2002)、《台灣當代攝影新潮流 Since 1999》(2003)、《台灣廢墟速走》(2004)、《台灣行為藝術檔案 1978-2004》(2005)、《流浪在前衛的國度》(2005)、《廢島》(2007)、《姚瑞中》(2008)、《人外人》(2008)、《幽暗微光》(2009)、《進前衛》(2010, 合著)等書。作品曾被台北市立美術館、高雄市立美術館、國立台灣美術館、澳洲昆士蘭美術館、美國康乃爾大學美術館、法國國家圖書館以及許多國內外私人單位典藏。目前為專業藝術家、藝評家兼策展人，並任教於國立台北藝術大學美術系及國立臺灣師範大學美術系。

二、選擇一件他(她)的藝術作品簡介(作品資料)

《本土佔領行動》

三、鑑賞心得

*引導問題：

(一) 請仔細觀察這件作品，並儘可能詳細描述所看到的【表象】內容。

這其實是一系列的作品，結合台灣的每一段歷史，分別在不同政權的登陸地撒尿並以黑白照片的方式呈現出時代感，展出時在攝影作品前裝置一個金色的馬桶。

(二) 請儘可能詳細說明這件作品的【表象】內容給你的感受以及理由。

其實這是很具有嘲諷意味的一系列創作，在古蹟上撒尿代表的是不敬，但另一方面呼應這個系列名稱「本土佔領行動」也有種用狗撒尿宣示領地的意思，來和不同政權佔領台灣做對照。這可以讓我們反思台灣這片土地的過去，甚至是當我們面對現在，甚是未來，應該用怎樣的態度來看台灣的主體性。

(三) 請試著依據下列各個面向，評析這件作品。

★形式表現

照片主要是以黑白偏黃的形式營造出歷史的痕跡，在展出時用最亮眼的金色相框和馬桶座為陪襯，會讓人有一種震撼、突兀的感覺，但馬桶有和照片裡的撒尿動作相呼應。

★圖像或符號象徵意涵

最重要的是攻佔地點和姚瑞忠自己撒尿的這個動作：代表著六個階段外來政權的登陸地：荷蘭(安平古堡)、西班牙(社寮島)、明鄭時期(鹿耳門)、清領(赤崁樓)、日治時期(澳底)、國民政府(基隆港)，並且運撒尿的方式來代表政權的領土宣示。而外來政權的入台，讓我們開始意識到台灣的主體性問題。

★表現的議題或現象

用這一系列的作品，讓觀者重新檢視一遍台灣的歷史：從荷蘭時代~中華民國在台灣，而這六個具歷史意義的地點卻都是外來政權的建立，就在台灣這片土地上。我們好像從來不會特別認識、了解台灣真正的歷史，而在上位者好像也不曾

重視了解這片土地的人民真正的需求是什麼。他們就像是具動物性的帝國主義，只是極力地宣示自己的權利範圍，而這亦是創作者用撒尿方式表示的原因吧！

四、整體而言，您對這件作品的想法與評價為何？

很有諷刺性和反思性的作品，除了這一系列，我覺得還可以將「反攻大陸行動」、「天下為公行動-中國外的中國」、「解放台灣行動」、「萬里長征行動之乾坤大挪移」、「歷史幽魂」列入其中一起來看，他用一種很特別的角度來看政治和歷史，也許我不見得認同他的觀點，但他這樣的表現形式還是有他的意義在，也讓我有接受不同觀點的機會。我也很喜歡他在展覽場上搭配的裝置藝術，可以讓觀者除了看到作品本身，還能因為場上的佈置更進入作品。

五、其他你想分享的資料（如相關網站連結、圖文資訊、影音等）

<http://www.yaojuichung.com/htdocs/index.php>

“Japan-Eye-Love-You”

侯淑姿作品【“Japan-Eye-Love-You”-Mr. Suzuki’s Medical Intervention】鑑賞

1. 請分享一篇台灣當代藝術家侯淑姿代表作品

本作品係 2000 年於日本橫濱美術館畫廊個展作品中的一部份，該系列作品包括攝影、錄像、表演三部份，創作源於 1998 年在東京的 Za Moca 基金會四個月的駐地創作經驗；做為一個非日本女人在東京，親身目睹日本情色文化的泛濫與變態，是一次極端驚悚的體驗；傳統日本女人的溫文有教養的形象在大量的影像複製品的傳播下受到嚴峻的考驗，純潔無邪、可愛美麗的女性成為男性沙文主義宰制的對象，而其中護士、高中生又為特殊類型化的代表。個人藉由研究分析日本色情工業中的影像，再現其文化中對女性的操控、暴虐與扭曲，也間接呈現了日本的國族性格。向以亞洲典範自詡的日本，其社會價值觀對其他國家有深遠的影響，然而在情色工業中所暴露的對待女性的方式，在作品以黑色幽默的方式予以批判與諷刺。

一、請仔細觀察這件作品，並儘可能詳細描述所看到的【表象】內容。

一名女子身著護士服裝坐在椅子上，低著頭沒有露出臉上表情，身體被繩索禁錮著，腳是赤裸觸地，地是木紋材質，一名男子面無表情，帶著高帽子,正準備伸出手掌，背景是一片黑暗。

二、請儘可能詳細說明這件作品的【表象】內容給你的感受以及理由。

護士服讓人第一聯想到的就是日本的色情片，女子的表情雖然沒有表露出來卻也傳達給人一種淒涼的無奈，身上纏繞的繩索更凸顯出後面男子面無表情的可怕，以禁錮代替貪婪的表情更帶出日本情色工業對待女性的態度，背景的黑接地延伸出的木質地板透著一股陰涼將整個作品罩上一層寒意。

三、請試著依據下列各個面向，評析這件作品。

***形式表現**

以黑白色調將作品的詭譎帶至極致。

***圖像或符號象徵意涵**

護士服是對於情色工業一個相當重要的象徵意涵。

***社會議題或現象**

日本情色工業對於女性態度的不適當及不平等。

四、整體而言，您對這件作品的想法與評價為

以護士服扣住主題讓人一目瞭然這一招超厲害，對於日本情色工業的看法是——為何刻意將女性包裝成原本很正當的職業如護士、學生、上班族，讓男性的沙文主義恣意曲解這些領域的工作者，其實這些現象是非常不尊重這些工作者的，透過作品感受到女性對與這些現象的無奈，尤其是後面那名男子伸出的魔爪讓人更感受到日本女性被壓制在情色工業壓力之下的掙扎與痛苦，作品深刻傳達旨意令人不禁探討情色工業對於女性應有的尊重。

台灣當代藝術家鑑賞報告——黃沛涵

一、一位臺灣當代藝術家簡介

黃沛涵

1984 生於台北

現就讀 國立台灣師大美研所西畫創作組

畢業於 國立台灣師大美術學系 學士

中華民國視覺藝術聯盟會員

二、選擇一件他(她)的藝術作品簡介 (作品資料)

芭比 8

190 cm x 190 cm/ 油彩、畫布

2009

三、鑑賞心得

*引導問題：

一、請仔細觀察這件作品，並儘可能詳細描述所看到的【表象】內容。

在乾淨明亮的背景下，擁有一頭柔順金髮以及甜美笑容的芭比娃娃，身體遭到切割、破壞，在娃娃的受傷表皮下，露出如同人體肌肉、血液般的內部。

二、請儘可能詳細說明這件作品的【表象】內容給你的感受以及理由。

這幅作品給我一種微妙的感覺。在色調柔和的畫面中，娃娃臉上的完美笑容，和殘破的身軀形成一種詭譎的衝突感，芭比完美的外表之下，是血淋淋的骨與肉，而芭比的眼睛直視著觀者，給人一種不寒而慄的感覺。我覺得作者想傳達一種外在表象的束縛，在經崩解過後，真實的血腥和赤裸。它創造出一種冷調的諷刺感，卻不至於過於血腥而讓我感到噁心。

三、請試著依據下列各個面向，評析這件作品。

★形式表現

這是一件油彩作品，具象中帶有抽象意涵。

★圖像或符號象徵意涵

我認為以芭比娃娃作為主題，象徵的是一種表象的完美和虛假，就像面具一般，遮掩住真實的自己和不堪的現實面。將玩偶擬人化，塑造出和人體相似的形貌和五官，象徵外在環境對於個人身體主觀意識的影響，造成內在思維的扭曲及壓迫。而玩偶身上的傷痕，正是社會刻板的眼光和框架對於個體內心所造成的傷害。

★表現的議題或現象

我認為作者在這件作品中隱含的，是對於社會期待及刻板印象所投射於身體的掙扎與痛苦所作的反思及探討。身處於多元開放的民主社會社會，雖已逐漸提倡性別平等及多元化的個人思維，但事實上，我們潛意識中的刻板印象仍根深柢固的存在著，我們仍將一個個標準的框架加諸在不同的個體上。對於這種社會各種階級、種族、年齡、性別等皆被賦予某種想像和包裝，作者表達了強烈的不滿及批判。

四、整體而言，您對這件作品的想法與評價為何？

我認為這幅作品主題想法明顯、強烈，諷刺感濃重，但呈現於畫面的卻是一種明亮而柔和的氛圍，在破碎肢解的軀體和表象殘存的些許美好中，流露出一股淡淡的悲哀。以這樣婉約柔和的色調，帶出這樣殘酷血腥的現實，卻又不會令人感到噁心或恐懼，是讓我喜歡這幅作品的原因。

五、其他你想分享的資料（如相關網站連結、圖文資訊、影音等）

這幅作品是藝術家黃沛涵 2009 年的〈肉身童話〉系列個展中，〈芭比〉系列的第八幅。〈肉身童話〉系列基本是延續作者 2006~2008 的〈小小肉〉系列作品，探討有關外在表象及內再審美思維受到社會刻板印象所造成的影響。

詳細內容請參考以下網站：

1. 也趣藝廊 <http://www.akigallery.com.tw/>
2. 黃沛涵的網路日誌 <http://www.wretch.cc/blog/peihang>

【派樂地】展覽參觀報告

參觀日期：98年10月22日

展覽主題：派樂地特展 (Parody)

一、推薦一位參展藝術家及其展品資料

藝術家：兎嶋サコ (sako kojima)

簡介：1976年生，1999年從日本京都市立藝術大學畢業，並至倫敦皇家藝術學院作交換學生。2001年完成京都市立藝術大學的碩士班繪畫組課程。

推薦作品：我可以孤獨 2

二、作品鑑賞心得

引導問題：

1. 請仔細觀察這件作品，並儘可能詳細描述所看到的【表象】內容。

作品以雕塑形式呈現，一隻眼神溫馴的小綿羊，用不尋常的造型和姿態（整個身體延長圍成圓型），回頭舔拭自己紅腫的肛門。如果蹲下來仔細觀察，還會發現一顆顆淚珠從小綿羊的眼角邊圓滾落而下。

2. 請儘可能詳細說明這個作品的【表象】內容給你的感受以及理由。

坦白說，第一眼遠遠看到小綿羊的「毛皮」覺得很可愛，質感特殊，很像一大團「爆米香」，等到走近些、從另一個角度發現牠詭異的行徑之後，暗暗覺得吃驚，心想：「天啊！這隻奇怪的羊在做什麼呀！」經過導覽員解說，再仔細看著牠的神態，開始猜想這隻羊的內心可能潛藏著什麼樣的心情。

3. 請試著依據下列各個面向，評析這件作品。

★形式表現

雕塑作品。

★圖像或符號象徵意涵

綿羊，自古以來就是純白溫柔、被馴服的象徵；而流淚回頭舔拭肛門的意味深長，我認為有療癒傷痛、自我安慰的隱喻。

★表現的議題或現象

也許每個人的內心都藏著一段屬於自己的悲劇故事，不論多麼悲傷憔悴或荒誕離奇；表面上看起來如綿羊般溫馴，安於禁困在柵欄框架裡的世界，日復一日地遊走白天黑夜，偶爾，在某個失眠的夜晚（數羊數得睡不著），悵然回首昨日往事，又重新有了更成熟的詮釋，有如撫平了紅腫難耐的傷痛，眼眶不禁泛紅。

4. 整體而言，您對這件作品的想法與評價為何？

這件「我可以孤獨2」的綿羊雕塑，充分表現了日本藝術家「兇嶋サコ」(Sako Kojima)的作品特色，使我印象很深刻。看她在個人網站上發表對本身作品的陳述，了解到 Sako 運用了多種媒介，包括雕塑、表演、攝影及繪畫方式來探討現代社會人們的各種行為。Sako 對文明世界中人類的心理疾病感到興趣，對人所承受的痛苦也感同身受。人是萬物之靈，是有理性能夠深入思考的動物，也因而有疲倦、悲傷及瘋狂等情緒性的念頭。於是 Sako 把自己想成為一隻小動物，因為小動物們並不會思考深層的意義。乍看之下，她的作品流露出獨特的可愛質感，相當討喜，但是經過一段時間後，仔細推想與反思，在在呈現出深具個人經驗的諷刺性傷痛，以及孤獨的悲傷，與觀者產生難以言喻的共鳴。

三、整體觀展心得（展覽議題、展品佈置、動線規劃、導覽內容等...）

「派樂地」是英語「Parody」的音譯，顧名思義這個展覽可說是「一派歡樂的天地」，在原訂的課程參觀日之後，忍不住約三五好友再去一趟，享受自由奔放的藝術空間。「派樂地」將許多日常生活中原本視為一本正經的人物或觀念，以各種詼諧、惡搞的方式，巧妙地扮裝模仿、模擬轉化，改造出另一種諷刺、華麗的異類創作。事實上，每個人的心中都存在著「派樂地」精神，不論是自我療傷的安撫，抑或是嘲諷時政的寄寓，都是這個大時代下不可或缺的人性的表徵。

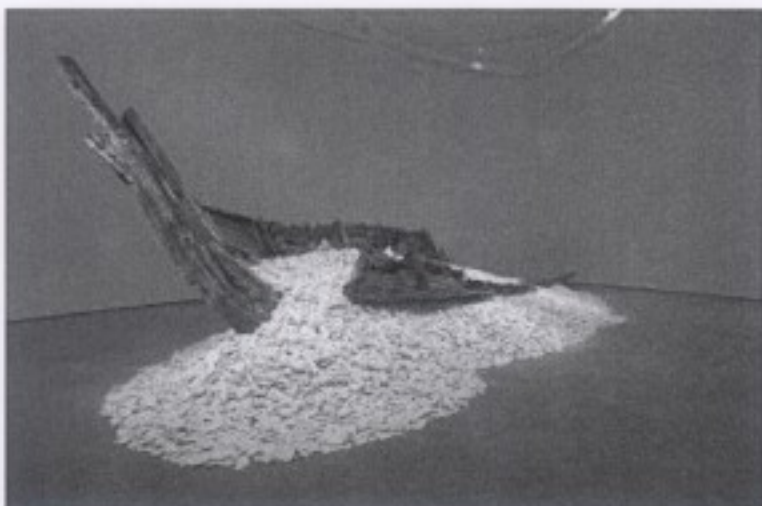
四、藝術家詳細介紹：<http://www.sakokojima.com/>

【蔡國強~泡美術館】參觀報告

參觀日期：10月21日

展覽主題：蔡國強——泡美術館

一、我要推薦的1~2個參展藝術家及其展品資料（作者、年代、媒材、尺寸等）

迎光——來自磐城的禮物

日期:2004 地點:打撈的木船、瓷器

尺寸:尺寸不定。船 500 X 550 X 1500

收藏:詹斯.法爾修收藏

主辦:2004年10月在美國華盛頓史密森國家博物館群和賽克勒美術館和赫西杭美術館及雕塑花園首次展出。

二、作品鑑賞心得引導問題：

1. 請仔細觀察這件作品，並儘可能詳細描述所看到的【表象】內容。

這件作品以一艘古船的殘垣為主體，並於其中堆滿白色的瓷器碎片，呈現一種具有特殊美感的古意。

2. 請儘可能詳細說明這件作品的【表象】內容給你的感受以及理由。

畫面中的古船在一映入眼前時即帶給我一種強烈的震撼感，老舊的朽木與白亮的瓷器在展示的空間中相互輝映著，白色的瓷器帶給我一種散落與時光流逝的感覺，古船則給我一種好似到不了目的地亦或有一種失根的浪子情節。另外，閃爍的白瓷亦給我一種好似白沙在陽光下的感覺，也帶給我一種好似過往的美好時光已隨著時間不復存在的寂靜與靜默感。

3. 請試著依據下列各個面向，評析這件作品。

★形式表現

古老的大船殘垣與散落一地的白瓷，彼此相互輝映而成。

★圖像或符號象徵意涵

就像作品的題目一樣，在本身即具有歷史價值的古船上，迴光即代表著一種對往事的追悼與憶念，是對過往的追尋，也是對自我生命歷程的記憶。

★表現的議題或現象

創作家將此件作品當成了一件時間性的裝置藝術，所有參與者的人生和友情的歷程，成為這件作品最珍貴的閃光點，並給予人們藝術可以跨越民族、文化、歷史鴻溝的啟示。

4. 整體而言，您對這件作品的想法與評價為何？

對於〈迴光——來自磐城的禮物〉這件裝置藝術，除了視覺所帶給我的震撼外，更多的感動則是來自隱藏於這件作品背後動人且真摯的友情故事。從最初那種偌大與蒼涼的美感，到最後跨越族情與國籍的創作歷程。在每一個觀賞的當下（隨著對這件作品更多的認識），每一分每一秒都帶給了我不同的感受與想法，也讓我想起了許多圍繞在自己身邊的朋友與家人，縱然我們有過大大小小的爭執與衝突，但不變的則是他們所給予我不變且真切的愛與關心，就像那一艘古老的大船一般，不僅僅是跨越鴻溝的大橋，更象徵著兼顧情感的支柱。

三、整體觀展心得（展覽議題、展品佈置、動線規劃、導覽內容等...）

這次所參觀的泡美館，除了主題本身的標新立異外，沒想到連展場中的作品也處處充滿驚奇。對於蔡國強老師的爆破藝術，一直以來也都只有耳聞而未親自到展覽會場參觀，很高興這次自己總算有機會到現場去參與，更令人高興的是每一幅作品都帶給我許多不同的啟發與感受，不論是【晝夜】的曼妙舞姿、【迴光】的古意聯想，一直到【太魯閣】的氣勢磅礴，在爆破的藝術中我不禁看到了火藥的石破天驚也體驗了火藥那似水般的柔情，並在一幅幅的作品中透露著生命的奧秘與驚奇。

四、其他你想分享的資料（如相關網站連結、圖文資訊、影音等）

http://www.arttime.com.tw/ArtNews/news_group_cont1.aspx?AGDID=657

Arttime 藝術網

侯淑姿老師演講心得

演講題目：女性影像書寫—侯淑姿的影像創作(1989-2009)

講者：侯淑姿

演講日期：10/15(四)下午 2:10~4:00

一、在這場演講中，你收獲最豐富的部分？

聽完了侯淑姿老師的演講,我覺得老師很大膽,身為女性鏡面不紅氣不喘的聊起性別議題,大膽的親自拍攝令人臉紅的圖片,實在令人佩服。菊花香蕉等等的圖片都令人臉紅,然而裡面卻是隱含著笑不出來的意涵,那就是女性是精神上的俘虜,女性的物,社會似乎太強調女性的性功能,外貌身材決定一切,這種意識型態否定了女性的價值,因為內在美比外在更重要,然而,只用外貌斷定一個女性的價值實在是太武斷,太莫名其妙了。或許是男性的本能,孔子也說過食色性也,然而,若是將自己的快樂建立在他人的痛苦之上,這就不合理了。當我們在與兩性互動時應注意應有的分寸,怎麼喜歡是個人的自由,但不代表你可以冒犯他人,這算是給男性的警告,提醒我們要尊重女性。

二、你的反思與心得回饋。

看完了侯淑姿老師的演講中的投影片,我覺得男性有時真的物化了女性,尤其是一幅女生長香蕉的那張圖,我真的覺得這張圖表示男生都用下半身思考,認為女生只是性工具,沒有任何價值可言,既然如此,女性何不就用反諷的手法來表示,既然女生是工具,那我們也可以像男性,把女性當成工具,既然男性真有這種特權,那我們女性不妨以陽具提升自己,展現男性特色(事實上是霸道)我認為有時男性真的要顧慮女生的感受,無意間物化女性真的讓女性感到不尊重,藉由作品反應女性的意識抗爭,我想是必要的,若不如此,女性可能一直活在男性的霸權之下吧!希望老師能多多提供這類型的探討,讓男性知道哪裡需要注意,促進異性的良性互動。

三、分享與本演講主題內容相關的延伸資料

作者：曾霆羽

題目：是自己綁還是被綁

年份：2003

媒材：複合媒材

為追求病態美感，從前的中國女子飽受纏足之苦，現代的女子不必纏足，但外在行頭修飾的需求卻經常無聲無息地細綁住女性的心靈。為追求物質名牌，甚至可以不擇手段，觸犯法律成為社會醜聞，甚至出賣肉體靈魂。這種個體的低價出售是自找的？還是造成的？是自綁的？還是被綁的？

Source: <http://www.ntnu.edu.tw/fna/gender.art/B11/B11.htm>

在這開明的社會之下，女性選擇出賣肉已完全出自滿足購物的慾望，為的是虛榮，和早期慰安婦以及公娼完全不同，過去環境困苦，過不得已還有值得同情的地方，儘管不對就是不對，但行為的動機比較之下尚可原諒，然而現在援交猖獗，敗壞社會風氣，若是找自我，只能說女生放蕩，但若是如此何必收錢？被綁說不過去，因為沒有人會接受這種行為，除了嫖客，這種不看重貞操的行為不僅傷害了自己也傷了父

母的心,只能靠肉體賺錢,這意味著妳沒有本事生存,間接否定自己生存的價值,若是嫖客不存在,或許這現象就不見了吧,但不能把錯歸在他們,因為並不是所有女生都如此,這是自己選擇的路,是自己綑綁自己。

【數位藝術與展示科技】演講心得

演講題目：數位藝術與展示科技

講者：天工開物研發總監－杜建興

演講日期：98 年 11 月 12 日

一、在這場演講中，你收獲最豐富的部分？

杜建興老師的演講將「展示科技」介紹得淋漓盡致，一方面透過許多照片與影片分享親身體驗 2008 年西班牙薩拉戈薩世界博覽會（其主題為：水的禮讚，世界各國使用許多數位媒材，在其主題館中設計各種類型的藝術創作與展示，探討水與永續發展的關係），先進的數位科技與華麗碩大的裝置作品，令人看了嘆為觀止；另一方面也預告了 2010 年上海世界博覽會，屆時將會成為全球矚目的焦點，新興的科技結合藝術與創意的呈現，是人類智慧的精華所在，也是各國文化行銷、國力展現的競賽場。

中國近年來因為經濟發展，逐漸在世界的舞台上展露頭角，不論是深厚的傳統五千年文化或是近代科技開發皆受到全球矚目。我認為利用「展示科技」結合藝術表現，是宣傳行銷非常好的工具，藉由兩者的結合，可以超越時空阻隔、將文化散播到世界各地，是前景相當看好的一門產業。

二、你的反思與心得回饋。

我覺得「科技」與「藝術」都是「來自人性」的表徵，「科技」滿足人類的需求，使我們的食衣住行更便利富足，而「藝術」則把這種基本層面的問題或是情感提升到更高的境界，使其具有「美感」，因為有美感才會感動人心，才能流傳百代、歷久彌新，否則光是科技產品就只是一部冰冷單調的機器運作，不久之後就會被日新月異的商品所取代。另一方面，藝術以科技做為媒材，脫離了平面的傳統表現、跨越實體空間的思維，進入「數位虛擬」天地，不但擴展了藝術家的創作領域，也讓觀眾更接近前所未有的想像世界。

三、分享與本演講主題內容相關的延伸資分 分享與本演講主題內容相關的延伸資料

2010 上海世博會—中國館

中國館建築外觀以“東方之冠”的構思主題，表達中國文化的精神與氣質。國家館居中升起、層疊出挑，成為凝聚中國元素、象征中國精神的雕塑感造型主體——東方之冠。

2010 上海世博會—台灣館

2010 上海世博會臺灣館「山水心燈」，在外部主體形式上，呈現出多層表達的多媒體展演。通過 LED「臺灣之心」球體與心燈外部，二者虛實互生的動態展演，呈現成萬蝶飛舞、海洋守護、臺灣創意、自然永續與民間藝術的多種影像，向世界傳遞臺灣多元自然及生命圖像，並展現出日夜不同表現的多樣風情。

臺灣館以象徵太平洋的無邊際水池作為守護「心燈」的建築基台，以臺灣的日月潭水、鶯歌的陶土燒制的蝴蝶及玉山的原生山石為隱喻，呈現東方的五行和諧共生意義，踏上點燈檯就如同踏上臺灣寶島，共同為世界的和諧祈願，並彰顯「未來城市」中「回歸自然」生活力之展現，以得生活最大和諧之理想，並向世人表達二十一世紀之願景。

2010 上海世博會官方網站：<http://big5.expo2010.cn/>

姚瑞中老師演講心得

演講日期：2009/12/10

一、在這場演講中，你收獲最豐富的部分？（某項論點、議題或某件作品）

姚老師的個人風格獨特，從不畏懼挑戰傳統權威；其作品或觀念常常在藝術界引起轟動，提到台灣當代藝術一定會聯想到這個名字，因此對於這次的演講也非常期待。他擅長攝影，1994年個展：「本土佔領行動」，以一種「假裝自己是野蠻的狗以入侵之姿佔領全台各地」，進行前衛的行為藝術表現，例如在玉山峰頂、台南鹿耳門、花蓮鹽寮等地，自拍撒尿的畫面來諷刺歷史上許多政治事件，表現手法極為KUSO，背後卻充滿了濃厚的民族意識與省思。而在後來的「歷史測量系列」更是企圖用個人微小的行動（以立正之姿懸空跳起）暗喻人們「活在意識

型態之下」，將「History」（歷史）改為「Shitory」（立屎），反諷之餘頗具巧思。

姚老師強調要將藝術「回歸本土性」，因此早期作品也結合了黑白影像與觀念藝術，記錄台灣各地的「廢墟」。「廢墟」象徵著人為的遺棄、涉及複雜的社會、政治、文化背景，例如因為人口外移而留下的一片空城，僅剩傾頹而荒蕪的斷垣殘壁。看了不禁讓人感慨，現今再怎麼繁華的文明物質，千百年之後也終究會變成廢墟，或是轉化為人人口述一則傳說中的故事。「我們都處在慢慢變成廢墟的過程中」。

二、你的反思與心得回饋。

林懷民曾經說過：「年輕時的流浪是一生的養分」，這句話在姚瑞中老師身上就是很好的印證。在兩小時的演講中，老師曾多次提到在他成名之前數十年，其實是過著四處流浪、完全沒有收入的苦日子。這段時間他透過大量的行旅經驗，累積了對人性、對社會、對本土意識濃厚的體認，也成為日後他創作的動力與靈感。就讀北藝大期間，他曾擔任登山社嚮導群群長，遊歷百岳山河，透過大自然磨練自己的心智和體能，這也是非常有價值的探索過程。

在《恨纏綿》系列裡，姚瑞中回顧他的十二段情史，每幅看似擬古圖，其實充滿了現代人的生活型態與愛情觀，也隱含了作者自傳式的回憶史。聽完老師逐一介紹那些愛恨分離的故事，我相當驚訝，一個藝術家竟能如此坦誠面對過去，並且繪為圖像分享給世人，這需要何等勇氣與自信？也許唯有真誠面對自己的人，才有如此豐沛動人的創作能量，源源不絕地突破傳統的桎梏，開創屬於自己的一片天地。

三、分享與本演講主題內容相關的延伸資料（如相關網站連結、圖文資訊、影音等）

<http://www.yaojuichung.com/>

創作心得

組別：3

作品名稱：綻放新台灣

作品媒材：照片、廣告顏料、廢紙、過期報紙、小的可樂寶特瓶、保麗龍球、鐵絲、鋁絲、綠色泡棉管、牛皮紙、毛根、西卡紙、木條。

● 三點一刻！

一、參與創作的歷程

「三點一刻」是個合作無間、高效能的團隊，動員力強大，從最初意雲提議的 idea 成形之後，不論是工作分配、採買、執行創作、到最後開幕場佈前的最後加強，在組長國偉（富有熱心積極的 leadership）的帶領之下，大夥兒集思廣益、團結一致地完成「綻放新台灣」的夢想。

製作數個「小台灣意象」（縮球花花朵）是我最投入、也最喜歡部份。剛開始我負責主持討論，和大家一起熱烈發想，足以呈現當代台灣的表徵的圖像，大家從自己平常所關心的議題開始想起（我發現這部分真的和每個人的生活背景息息相關，例如生科系同學鎖定台灣的自然生態，而其他本部同學則偏好社會現象，非常有趣），從廣泛無邊的題材慢慢聚焦、逐步選定出二十五個含括社會（布袋戲、檳榔西施、水果王國、各地古蹟）、宗教（台灣對於各大宗教的包容性極強）、生態（百岳名山、特有種動植物）、經濟（街頭巷尾充斥著便利商店、小

吃攤販)、科技(晶圓、數位產品)、政治(選舉熱潮)、教育(補習班林立).....
等等。

我們的創作理念是：希望用一朵朵小台灣，拼湊凝聚成「綻放之花」的意象，象徵著台灣深根沃土，蘊含豐饒的生命力，因此題材盡可能綜合各界代表，試著從多面向、多層次的角度表現台灣繽紛多元的文化融合。

- 精巧的小台灣意象！

二、創作成果的反思與心得

1. 對於創作成品的感想

我覺得「綻放新台灣」的構想非常有創意，裝置形式上也頗具美感，外觀看來簡單俐落，如果仔細觀察就會發現處處有巧思（例如繡球葉上有數隻用照片剪下的青蛙特寫，乍看之下真的栩栩如生）；而繡球上的小台灣更是精巧玲瓏，每一朵都是組員的心血結晶，整體而言是個主題明確、豐富多變的好作品。更重要的是，過程中大家都很熱血投入，即使遇到問題也能立刻想辦法解決（例如繡球花的莖歷經鐵絲、廢紙纏繞，最後是子揚用一根木條當作支架撐起來的），這是小組創作難能可貴之處，也是以往個人創作所體會不到的。

總言之，非常謝謝小組成員的努力和 TA 團隊無微不至的照顧與鼓勵，想起一個月前，一群人從什麼都沒有的憑空發想、開始動身採購工具材料、著手進行

剪裁創作，直到開幕式完整的盛大展出、看到一張張小卡片貼心的回饋……集體創作的感動，點點滴滴灌溉著「綻放新台灣」，也在我心中綻放了一朵美麗的回憶之花！

- 第一次開始創作的時候，空空如也，只有大家的構想和滿地工具、材料。

(↓ 經過三個禮拜之後……)

- 我們的成品囉！很感動吧~！😊

肆、通識課程期末成果展

為引導「藝術鑑賞：台灣當代藝術與視覺文化」藝術通識課程修課同學就本學期課程內容進行反思，並於創作中實踐，本課程特規劃「台灣·當代藝術·新視界」期末創作，並於期末舉辦期末成果展，展期為2010年1月7日至14日，獲得許多迴響。以下說明「藝術鑑賞：台灣當代藝術與視覺文化」期末成果展的內容。

一、新聞稿

98 學年度第一學期臺灣師範大學優質通識教育課程

「藝術鑑賞：台灣當代藝術與視覺文化」期末成果展

後網路世代的創造力發想！

當代藝術與視覺文化的多元視野！

結合 Web2.0 社群的藝術鑑賞創意教學！

邀您一同體驗通識課程的新·視·界！

當 E 世代教學團隊遇上 Web2.0 世代的青年學子會激盪出怎樣的火花？在 Web2.0 後網路時代的今天，當代藝術與視覺文化的面貌日新月異，衝擊我們的視覺極限，更顛覆我們對藝術的認知及美感想像，藝術鑑賞的領域已不僅限於經典作品的欣賞。因此，「藝術鑑賞：台灣當代藝術與視覺文化」優質通識課程基於本校通識教育強調個人全面發展的全人理想之精神，以及提升學習者藝術涵養、審美判斷與藝術批評能力、藝術表現能力，整全性地擴展學習者之文化藝術視野之領域目標，課程設計宗旨為使學生從一系列台灣當代藝術及視覺文化的探索過程中，了解台灣文化的根源及發展脈絡，並培養獨立思考及批判性的審美觀。本課程並融入 Web2.0 概念，透過課程社群入口網站及小組 Blog，進行藝術知識共構與學習分享交流，最後導入「台灣·當代藝術·新視界」主題創作，學

生發揮小組團隊默契與創意完成作品，將課程所學經反思並於創作中實踐。本課程教學團隊陣容堅強，包含美術學系趙惠玲教授，盧妮綺、徐立璇、楊淑勤、劉俐玲、傅昱森，以及李宗青等六位美術研究所博、碩士生教學助理的創意團隊組合，本課程更榮獲教育部顧問室 98 學年度第一學期優質通識課程獎勵。此次期末成果展覽將呈現一學期以來，在美術學系趙惠玲教授的帶領與指導下，教學團隊與全體修課同學的努力耕耘、學習、與創作的成果，邀請您一同來體驗不一樣的通識課程展！敬請給予我們支持與指教！

展覽資訊

展覽主題：「台灣·當代藝術·新視界」

展覽日期：2010 年 1 月 7 日（四）~1 月 14 日（四）

開幕時間：1 月 7 日（四）pm.15:30

展覽地點：臺灣師範大學校本部誠正中庭

台北市大安區和平東路一段 162 號

主辦單位：國立台灣師範大學、教育部顧問室

二、邀請卡與展覽海報

**TAIWAN
CONTEMPORARY ART
& VISUAL CULTURE**

「台灣·當代藝術·新視界」
「藝術鑑賞：台灣當代藝術與視覺文化」期末成果展

透過當代藝術與視覺文化，
當代藝術與視覺文化的多元視野！
結合 Web 2.0 社群的藝術欣賞與教學！
邀您一同體驗通識課程的新、視、界！

臺灣師範大學優質通識課程－「藝術鑑賞」全體同學
臺灣師範大學美術學系 趙惠玲教授
TA 團隊 盧妮綺、徐立璇、楊淑勤、劉俐玲、傅昱森、李宗青
敬邀

展覽主題：「台灣·當代藝術·新視界」
展覽日期：2010 年 1 月 7 日（四）至 1 月 14 日（四）
展覽地點：臺灣師範大學校本部誠正中庭
台北市大安區和平東路一段 162 號
開幕時間：1 月 7 日（四）pm.15:30
主辦單位：國立臺灣師範大學、教育部顧問室
指導教授：國立臺灣師範大學美術學系 趙惠玲博士

本課程榮獲教育部顧問室「98 學年度第一學期優質通識教育課程計畫」獎勵

「台灣·當代藝術·新視界」
「藝術鑑賞：台灣當代藝術與視覺文化」期末成果展
2012年度第一學期藝術與設計大學畢業展系列計畫

喚醒當代的新視界！
當代藝術與視覺文化的多元視野！
結合Web 2.0社群的藝術鑑賞與教學！
邀您一同體驗通識課程的新·視·界！

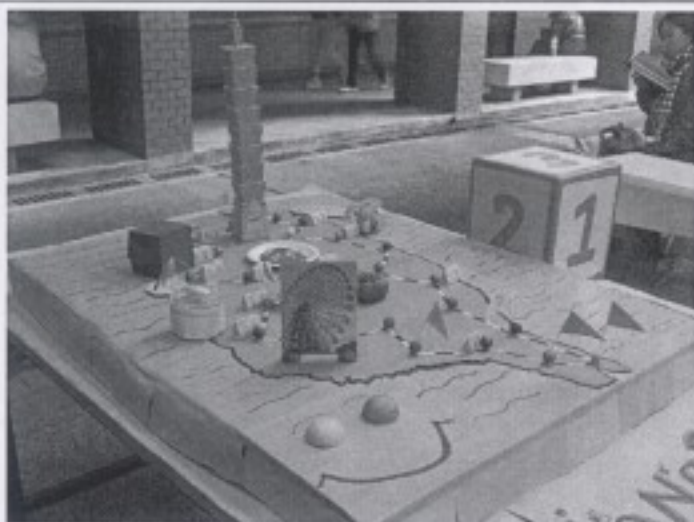
TAIWAN
CONTEMPORARY ART
& VISUAL CULTURE

展覽主題：「台灣·當代藝術·新視界」
展覽日期：2012年1月7日（四）至1月14日（四）
展覽地點：臺灣師範大學校本部誠正中庭
（台北市大安區光復南路一段162號）
展覽時間：1月7日（四）am. 10:30
主辦單位：國立臺灣師範大學·教育創新辦公室
協辦單位：國立臺灣師範大學美術學系·國畫科·博企
教學助理：李麗珍、徐立偉、楊淑勤、劉曉琦、傅麗姿
圖文設計：李麗珍

主辦機構：國立臺灣師範大學「藝術與設計大學畢業展系列計畫」補助

三、小組創作成品

蘑菇雲

作品名稱	台灣大富翁
創作者	李佳容、陳詠旻、周漢蓓、顏凱音、陳昱璉、高宜文、林子婷、朱育慈、郭亭好、林卓輝
創作年代	2010
創作媒材	海報、寶麗龍、紙箱、粉彩紙、報紙等
作品簡介	<p>台灣擁有豐富且多元的各式資源，我們的作品結合台灣各地的特色文化、小吃等各面向的不同風貌，如高雄的指標夢時代、新竹名產貢丸、花蓮麻糬、台中太陽餅、熱情的台南、好山好水的花東縱谷、台東溫泉...，相信大富翁都存在在大家的童年中，今天我們將搭乘歷史悠久的台鐵火車，由台北的指標 101 大樓出發，隨著骰子的起落，暢遊台灣各地，吃遍各個角落！趕快選好你的棋子一起踩遍整個台灣吧！</p>

二勢力·不二家

作品名稱	台灣之心
創作者	葉爾雅、李欣容、卓后德、蔡穎綾、張珮蓉、蔣金 杜毓璇、游淳媛、張湄翎、陳威毅、許喬斯
創作年代	2010
創作媒材	書面紙、不織布、黑白輸出、廣告顏料
作品簡介	<p>台灣是我們生存、成長的地方，他所呈現的各種不同面貌，無論好的、令人感動的；壞的、令人傷感的，都烙印在我們腦海裡。雖然每個人心目中能代表台灣的人事物不盡相同，但我們都用我們的五官，來感受台灣給我們的溫暖。現在這顆台灣之心，也需要我們給他力量，於是我們用溫暖的掌心，去撫摸、傳達，讓它也感受到我們的愛！</p> <p>互動區：每個顏色代表不同的感受，憑你的直覺選出一個你心目中台灣的顏色，或是符合你對台灣的感受的顏色，伸出你的大拇指，塗上廣告顏料，傳達愛與力量給台灣之心吧！</p>

三點一刻

作品名稱	綻放新台灣
創作者	鄭曲佑、林冠達、王姝云、吳芳諭、鄧思婷、簡澤璋、蕭國偉、林子揚 徐子惠、彭意雲
創作年代	2010
創作媒材	寶特瓶、保麗龍球、鐵、鋁絲、泡棉管、牛皮紙、毛根、西卡紙等
作品簡介	台灣是個融合多元文化的寶地，包含壯麗的自然風景如玉山，傳統豐富的文化如：布袋戲，現代文化如台客、補習班，以及許多富含特色的農產品、多元宗教、電腦 IC、晶圓、現代建築 101 大樓、夜市小吃文化等。我們利用繡球花的美麗造型為主體，立體台灣模型為底座，花上輔以各式各樣代表台灣意象的物品，象徵在台灣這塊美麗的寶島上，孕育出許多不同文化，包含外來文化與傳統文化相互輝映，新台灣文化的多元包容性，正帶領我們邁向全新的世紀。

健達出奇蛋

作品名稱	台灣“彩”熊
創作者	黃鈺婷、黃芝婕、李佳嬈、林俾如、陳年生、吳思萱、陳俞廷、陳家英、羅欣妤、劉穎芯、許芝瑋、李巧妍
創作年代	2010
創作媒材	塑膠球、海報紙、卡紙、報紙、水彩、棉花
作品簡介	<p>台灣黑熊為台灣特有種原始生物之一，所以我們選擇牠來代表台灣黑熊本該是渾身黑成一片，而帶有一小片的白色V領</p> <p>我們令其代表原始的寶島及原住民一小部分的人類活動</p> <p>然而隨著世界各地文明的發展，許多的文化和政權介入了這自然的台灣它已不再是充滿自然氣息的綠地，猶如這隻熊將逐漸佈滿彩色便利貼</p> <p>各文化的滲入與混合，造就現今多彩多姿的台灣，猶如你將可以藉由這隻熊看見許多台灣的特色。</p> <p>當這自由多元的台灣於世人眼中大放異彩時，那些被掩埋的過去，是否就此遭時間洪流淹沒？抑或應是我們須謹記於心的曾經？</p> <p>這是一件互動作品！</p> <p>歡迎使用便利貼，寫上您對台灣特色的想法，並黏貼於熊的身體上！</p>

誰是蔡國強

作品名稱	媒體大轟炸 in 台灣
創作者	胡煜岱、蔡東霖、賴婉怡、李季衡、莊舜君、陳奕伶、阮氏水、趙言記
創作年代	2010
創作媒材	書面紙、報紙、保麗龍球、瓦楞紙、玩具鈔票、棉紙
作品簡介	<p>如果蘋果日報報導 101 大樓倒了，你相不相信？在台灣，媒體的力量可以顛倒是非，媒體說什麼，人們便信什麼！</p> <p>我們選用蘋果日報、爽報和壹週刊的意象，化作實體砸在台灣島上，大家且看台灣島是如何因這些媒體而「滿目瘡痍」！</p>

Lucky Six

作品名稱	我們心目中的台灣
創作者	陳淮生、劉育綺、李洪、李昭葳、謝麗娜、董又銘、劉又楨、張宇馨、李怡屏
創作年代	2010
創作媒材	保麗龍、照片、瓦楞紙、便條
作品簡介	我們藉由雜誌照片及組員在街頭拍的照片，組合成我們心目中台灣的點點滴滴，當然我們也透過便條，讓身邊其他人，好似大家許願或用簡短的一句話寫下對台灣的各種想法，同時照片有很多台灣各地不同的街景及觀光景點，簡言之，即顯示出台灣的各種型態與意象！：D

七彩霓虹燈

作品名稱	從不同窗口看台灣
創作者	游佳穎、吳佩珍、張珈瑄、錢蕙、劉家偉、蕭勻亭、陳楷軒、林東源、簡育詮、廖德容、楊舒惠
創作年代	2010
創作媒材	保麗龍、塑膠板、報紙
作品簡介	用塑膠板作一棟房子，外面貼著有關台灣時事的報紙，說明台灣的豐富文化！挖開多個窗口，象徵用不同視界看台灣的多元、美麗！

喬 八

作品名稱	台灣的點點滴滴
創作者	楊謙茵、劉韻寧、李宥穎、劉芷吟、劉虹櫻、阮璟雅、林漢唐、陳嘉輝、李柔霏
創作年代	2010
創作媒材	廣告顏料、色片、紙
作品簡介	<p>以點描手法，讓我們用手走過整座台灣，再搭配四種色片表達不同的議題。</p> <p>政治→</p> <p>金錢→</p> <p>環保→</p> <p>建築→</p> <p>你看到了什麼??</p> <p>你用什麼顏色(角度)看待台灣?</p> <p>所看見的又是什麼?</p>

課程的理解也更加明確，以下就我與學生的互動舉例說明：

- (一) 帶領小組討論：小組討論可以利用每個組員的特質賦予其不同的任務，並讓有特別專長的人在小組的合作裡發揮其最大的潛能。
- (二) 授課問答情形：在上台授課時，掌握問答技巧並適時讚美學生給予回饋，導的過程適時加入問題讓學生參與度提升，增進課程效能。
- (三) 課後學習指導：由於和小組組員的關係漸漸熟絡，學生開始會私底下提問藝術相關的問題，我也樂於為他們解答與討論，和學生形成很良性的互動。

二、與老師互動之情形與心得

後半學期在課程逐漸上軌道之際，有較多的時間可以跟老師討論關於課程架構與課程規劃更細部的細節，而老師對於我們在協助課程的規畫上給予很多更細部的指導，也會針對我們上課的台風、內容、問題引導等層面給予精確而寶貴的回應，讓我們在美術教育與課程的技巧與帶領上，有更多的體會與省思。

三、重點工作項目

本學期我擔任教學助理負責的主要工作是期末創作的部分，在課堂中負責帶領學生進行本學期課程回顧，並鼓勵學生回想課程並做發表與分享，在期末創作還有整個成果展的策展細節都包含在我的負責範疇，主要工作如下：

- (一) 期末創作課堂引導：小組創作必須要有很好的小組討論才能將小組不同組員的意見相互整合合作很好的溝通，所以在課堂引導上我謹慎的思考該如何激發出小組最高的創造力與想像力。
- (二) 參與期末小組創作：我擔任班上其中兩組的小組 TA，在他們創作的時間，無論課內或課外，我都參與，希望能夠在其創作過程的瓶頸上提供一些幫助和陪伴。
- (三) 期末成果展策畫與執行：本課程期末於學校中庭進行期末創作成果展，所以投注較多時間在策劃展覽，展場場地規劃，學生技術指導等的籌備。

四、其他心得感想

這學期的經驗很寶貴，能夠在學生的藝術學習的歷程上給予其助力我覺得很愉快，能夠將自己經驗所學應用在教學助理的工作上，並同時學習與學生的互動技巧，營造良好的互動關係，是一個很棒的過程。

問卷是否填妥等等。

3. 課後：每週課程結束後都會與老師討論下週課程計畫，提供意見給予參考，並報告本週小組成員學習狀態與作業繳交情況，給予老師最新訊息與學生意見，隨時與老師保持密切聯繫，以便若課程更改能夠從旁協助。

三、重點工作項目

1. 課堂引導討論實務經驗—

主題：「“她”者形象：性別議題與台灣當代藝術」

10/29 這週體驗到與大學生台上台下的互動關係，從課前課程教案的編擬、ppt 的製作、引導討論、課後的展演小組活動、到最後的課程紀錄等等過程，都讓我體會到當一位引導者不僅該具備專業的背景知識外，課堂中如何與學生互動，讓學生化被動為主動的提問或參與等等都關係到講授者事前的準備是否充備，讓課程能夠良好的掌握互動氣氛，又引起學生學習動機；準備這堂課的過程中，每一張 ppt 和每一個主題或活動，都讓我一直在思考，他們這堂課是否具有意義與存在的價值，不斷的修改與轉換教授的方式，都是為了試圖去改變聽起來似乎枯燥乏味的鑑賞課程，其實換個不同的模式，它可以更精彩。

2. 帶學生參觀「蔡國強-泡美術館」展覽，自己擔任導覽員的身份為學生解說作品—

蔡國強的展覽，是屬裝置性、頗具當代藝術的特點，深怕學生帶著走馬看花的心情進入美術館，也有感於學生為此展覽花了大筆鈔票，若結果是無功而返，我沒有擅盡自己之責任，所以為了這一次的校外參觀，我開始準備大量的資料閱讀再閱讀，也與組員們開啟讀書會一同討論，並參與北美館關於藝術家、展覽的相關研討會，與藝術家座談等等，當準備充足之後，自己當著導覽員，將學習的場域帶到美術館，一個開放的空間，一個不一樣的思考和看到不一樣的視界，讓學生們大感驚奇，藉由不太遜色的解說，學生與我搭起互動、分享乃至一起批判的橋樑，我們共同的站在同一條水平線，互相給予想法，在此過程中，我們凝聚了好幾顆心的力量，為自己塑造出不一樣、不同領域裡的發光體。

3. 期末的成果發表—

這堂課，將在期末讓學生們有成果發表的時機，讓他們大談創意。一學期的領導與帶討論，我始終扮演著旁觀者的角色，唯有再當他們需要幫忙的時候，我才會給予我的想法，當然，再期末創作中，我始終不主動的參與他們的討論，但我看著他們從學期初每個組員都不敢發聲到期末時個個搶著發言的過程裡，我感到真實的感動。我相信，學生們彼此之間，是可以共同組成一個很大的力量，表現再他們的創作裡面，這一次的期末成果發表，我甘願藉由學生創作過程空檔中，一一的瞭解學生不同需求與詢問學生對這堂課的滿意度，也期望在他們的回應中得到些許的建議與我應該努力的方向，讓我可以做到近乎完美的一個指導者。

四、其他心得感想

每週的課程都經過縝密的計劃和討論，尤其對於我們必須上台教課的課程，更是為我們提供了很多的想法和建議，讓我在準備課程時能事先擁有較大的方向和規劃，且於課程之後亦會給予我相當多寶貴的指導和回應，實令我學習到很多，讓我對於藝術教育的教學更前進了一大步。

三、重點工作項目

本學期我擔任教學助理最主要的工作便是負責引導並帶領我所帶的小組學習，尤其在每節課堂的小組活動，除了引導小組成員間的討論，並會主動提供一些額外延伸的想法做為學生參考的方向，並協助學生解決課堂中所遇到的任何疑問。主要工作方向如下：

- (一) 課堂中的引導：本學期的課程，每週皆有不同的議題，課堂中的討論活動都是依據主題作相關的延伸，而如何激發組員的想法以及協助小組間的溝通和意見的整合是我必須審慎思考並注意的部分。
- (二) 課後作業的提醒：本學期的作業繳交方式以部落格發表文章方式進行，為了引導學生進行作業的發表並鼓勵學生於課後多多注意部落格訊息，助教必須先於每一項作業發表之前先做示範文供學生做參考。
- (三) 期末小組創作引導與製作：本學期期末安排學生做小組的創作並展示發表，此創作實務將結合先前的相關課程，因此引導小組創作的想法是必須且首要的工作，之後再適度給予實際創作中技術上的指導。

四、其他心得感想

本學期擔任助教工作讓我學習到很多，經驗相當寶貴，能夠將我在藝術方面的專長與學生做分享讓我感覺很愉快，尤其是每週的課堂討論，除了我主動提供一些想法為學生做引導之外，學生亦常常提供更多相關而有趣的想法，而我也從學生的身上學到很多。

我認為老師除了講課之外，亦提供時間供學生做相關的討論和發表，這種學習方式很好，讓學生不僅聽課學習也能與同學作互動式的討論，此外，於期末終了前並提供學生動手創作之機會，課程的安排相當多元，是個相當棒的學習過程。

三、重點工作項目

本學期我擔任教學助理負責的主要工作是課堂引導討論的部分，鼓勵學生學生就該課程作發表與分享，並與課程網路分享平台參與學生的討論。另外在教學之於負責課堂錄影的工作。期末帶領學生從事創作的部份，其主要工作如下：

(一) 課堂討論引導：我認為討論時的氣氛很重要，如果能有熱絡的氣氛，可以很容易激發出很多具創意的想法。所以課堂討論的過程，我常會扮演一個引導者的角色，先提出我對於這個主題的一些看法，接著交由組長和組員們一塊來討論，並在討論偏題或是無法聚焦達成協議時，在給予協助。

(二) 參與期末小組創作：我擔任課堂上其中兩組的小組教學助理，從他們開始討論到製作的過程中，都在一旁給予協助，主要還是技術上的協助。自己本身比大部份的學生有著較多的創作經驗，有些想法可能會礙於經費、技術、媒材等因素的影響，為了不讓這項期末創作淪為天馬行空的想像，在創作過程中扮演一個被諮詢者的角色，且提供類似的作品意念給予參考。

(三) 網路討論平台：網路平台是供學生繳交作業與討論的空間，我三不五時就會上去這個平台看一下學生的討論內容，並且參與討論；並對於繳交的作業給予回饋或意見。

四、其他心得感想

這學期擔任教學助理可以說是替自己的人生畫下了一筆寶貴的經驗，也透過與新世代的學生討論，可以更了解不同世代的學生的想法。教學本身就是個教學相長的歷程，我個人也從學生中學習到很多新的東西。

Youtube 平台上傳至分組 blog)、Image (配合 Fliker 網路相簿)、ppt 簡報、實體拼貼等，最後作品均需數位化以利 Blog 分享。

3. 分組 Blog 運作的方式

- (1) 設計小組學習任務以促進合作學習。
- (2) 為完成每項分組作業 (如討論)，每組必須自行分配工作，將過程、成果、心得等彙整紀錄上傳至分組 Blog。
- (3) 其他社群 Blog 成員必須互相給對方回饋以促進交流。
- (4) 教師須提供討論議題的引導，及作業的指導以協助各小組完成作業。
- (5) 舉辦 Blog 競賽並提供獎勵以刺激學生的回饋意願。制定評量標準如文章回饋次數及內容品質。

4. 課堂討論活動的形式

- (1) 依各單元主題分別設計不同討論模式：

* 授課及課堂內容延伸討論：利用一節課時間進行分組討論，最後安排時間讓小組發表討論結果。

* 於 Blog 上發起討論議題，如教師先拋出與課程內容相關之影片或新聞事件，以作為討論題材，設計成為小組學習任務，在線上進行討論。

* 小組自訂主題在分組社群部落格上發起討論並與其他社群部落格成員分享内容。

5. 課程設計及規劃

- (1) 依計畫兩大主軸：台灣當代藝術、台灣視覺文化作規劃，分配教學設計及教材製作工作。

- (2) 擬定教學設計表格，以統一格式。

6. 確定下次開會的時間與預定討論內容，並在下次討論前完成相關進度。

會議編號	主要討論議題	會議時間	地點
010	網路作業、課程注意事項		美術系館

參與人員 趙惠玲教授、教學助理群

決議事項重點摘要

藝術鑑賞開會結果記錄

1. 網路作業統一出題，為使作業內容盡量不與課堂討論重複。
2. 創作的課程：讓各組自行決定議題，事先告知學生將展示的空間、場地、時間，製作對開的海報及成果展示(擬請宗青負責)，
3. 應再考量：創作地點、引導方式、佈展、發表與撤展時間，暫訂 17 週佈展及收簡報，18 週發表及撤展。
4. 學生的作業：擬於 11/19(第十週)進行期中查核。
5. 下周提醒學生注意出缺席狀況，並提醒未於選課名單上之學生。

陸、課程網站

「藝術鑑賞：台灣當代藝術與視覺文化」之通識課程網站係依據 Web2.0 知識共構之精神而規劃建置，除提供課程相關資訊外，主要為小組網路社群分享、交流及師生互動的園地，以下說明課程網站的設計宗旨、運作情況以及成果紀錄。
網址：<http://visualart.no-ip.biz/art2009/>（登入帳號：peichilu，密碼：chichi）

一、網頁宗旨

現今 Web2.0 工具提供使用者參與及發表的簡易途徑，又可輕易整合藝術課程中不可或缺的影音內容，為藝術教育應用推廣的利器。「藝術鑑賞—台灣·當代藝術·視覺文化」課程網站設計融入 Web2.0 概念並配合群組合作學習模式，以 XOOPS 系統建置「台灣·當代藝術·視覺文化」社群入口網站，並運用內建 Blog 模組建置及連結學習台灣藝術主題社群 Blog。使學生組成線上學習社群，探索台灣藝術及視覺文化議題，並以社群主題建構其藝術學習 Blog 內容，展現合作學習的凝聚力與團隊素養。XOOPS 是一個高度可擴充、具物件導向、且易於使用的動態網站內容管理系統（CMS），採用 PHP 語言來設計，十分適合用於發展小型至大型的動態社群網站，本課程以「藝術鑑賞：台灣當代藝術與視覺文化」社群入口網站，構成知識共構與分享的網絡，期能透過網站的設計與互動模式，達成以學生為中心之互動課程實踐。

二、內容規劃

「藝術鑑賞：台灣當代藝術與視覺文化」社群入口網站

項 目	內 容 說 明	網 站 圖 例
首頁	當週課程預告、最新消息、學生討論與登入介面、分組社群 Blog、Blog 文章等覽。	
課程資訊	課程簡介、課程進度授課大綱	
課程成員	教師、助教、網管簡介	
最新消息	即時課程資訊公告	

藝文資訊	即時藝聞、展覽訊息分享	
課程記錄	課堂教材講義及結合網路相簿呈現每週上課影音實錄	
網站連結	其他學習資源網站連結	
小組 Blog	各組同學該週作業學習單上傳、學習資料分享、及分組主題探究與創作呈現。	

三、運作狀況

學生每週必須至少上網瀏覽1次，期末課程結束前並須上傳五項主題單元之心得網誌，包含「台灣當代藝術評析報告」、「美術館參觀」、「專題演講」、「流行或網路視覺文化觀察報告」、及「創作心得」，而課程預告、課程記錄與藝文消息亦每週更新1次，整體瀏覽人約3850人次。

柒、執行成果分析

整體而言，「藝術鑑賞：台灣當代藝術與視覺文化」藝術通識課程在實施一學期後，確實獲得預期的成效，以下逐項說明本課程的成果，並進行課程檢討，俾作為未來在次實施時之課程修正參考。

一、主要成就及成果之價值與貢獻度

本課程主要以 Web2.0 創新科技及概念融入課程平台及教學活動，並藉由台灣當代藝術與視覺文化的介紹與議題討論，使學生接觸並探索台灣文化及藝術的特質，促進對台灣本土藝術的了解，進而培養關懷鄉土及台灣文化的情懷，因此整體成效評估的重心在課程內容設計及科技應用上，以下依學生回饋單意見結果、學生作業成果分析及學生創作實踐三面向論述本課程實施成果與價值。

(一) 學生回饋單分析

意見回饋部分主以填答題，瞭解學生對課程的感想，以下為學生意見的歸納說明：

(1) 課程單元設計

由學生的回饋意見統計顯示，在本課程中，令學生最感興趣且印象深刻的單元，分別是台灣數位藝術、台灣網路視覺文化、與流行視覺文化，前三者皆與目前的網路世界及科技發展息息相關，亦十分貼近學生的生活，因此，獲得了熱烈的迴響，如學生提到數位藝術使他們有耳目一新的感受，也讚嘆新興科技與藝術的巧妙結合：

我很喜歡課堂上講師播放的那些互動科技藝術的影片，尤其是那個觸控式的聲音裝置，藉由手的溫度感應聲控系統使其撥放出音樂甚至多個元件的組合可以排列出不同的音樂，我覺得很棒！（S25）。

而學生們對於網路視覺文化與流行文化現象之觀察，透過相關理論的介紹與討論，有更深入的反思，如：

流行文化似乎是短暫的，而演講者所說的話也讓我們進一步得去思索流行文化的深度，所謂的高尚、品味等等和每個穿戴他們的人的心理串連起來（S09）。

此外，性別議題逐漸獲得普遍的重視，使得性別議題與台灣當代藝術的結合展現成為同學們極感興趣的單元，藉由藝術家的創作自述與作品相關議題探究，學生發現台灣當代藝術中呈現的性別議題面向，亦對此有深刻的體悟。

（2）課程活動設計

在本通識課程的活動中，令學生印象最深刻且最感興趣的部分為美術館參觀、專家演講、及小組創作。從學生的意見可知他們相當缺乏美術館參觀經驗，部分同學甚至從未參觀過當代藝術相關主題展覽，而對於台灣當代藝術的知識的貧乏也影響參觀的意願，此外，其他通識課程也甚少安排校外參觀的活動，因而對於本課程安排之美術館參觀活動迴響相當熱烈，尤其是能夠到美術館親身接觸藝術作品，且安排專業的導覽人員解說，加深對藝術作品的印象且能更了解作品的創作意涵，學生們均表達是難得且收穫豐富的觀展經驗，如回饋意見提到：

我很喜歡去 MOCA 的參觀，因為如果不是藉由藝術鑑賞的課程，我根本不會有機會自己去那邊參觀...更別提有專業的導覽在一旁解說(S22)

蔡國強的個展讓我相當震撼，TA 的解說很用心！走一趟北美館，除驚於藝術作品打破傳統疆域外，也對華人作品能有如此格局感到驕傲！

（S10）

而專家演講的部分，本學期課程特別安排目前活躍於藝壇之當代藝術家，至課堂分享與暢談創作的心路歷程，獲得學生許多正面的迴響，而藝術家分享的多元創作題材，從性別議題、數位科技到歷史、社會現象的批判及自身心靈的探索亦使學生對於臺灣當代藝術有更廣闊面向的認識與了解，進而產生深度的反思。

專家的演講對我們幫助很大的一點就是可以把專家的作品和本人的談吐風格等等串連在一起，尤其是侯淑姿老師的演講，他雖然在年輕的時候做了那麼多批判性和前衛的攝影作品，但是他本人看來卻像是一個令人值得敬重老師... (S14)

我喜歡侯淑姿老師的作品，因為他的作品都會深深的反應社會文化的批判，而他所探討的新移民的議題我覺得很有貢獻 (S32)

(3) 「課程網站」的幫助方面

在「課程網站」部分，學生認為課程網站的內容主要幫助為複習所學、提示課程資訊、瞭解當週上課內容等，最肯定其「溫故知新」的功能，此外課程提供的藝文新訊及網站連結則成為學生掌握藝壇動態及延伸學習的好幫手。

(4) 小組 Blog 的幫助方面

小組 Blog 部分，學生普遍提到 Blog 的交流功能，認為在 blog 上與同學討論十分便利，觀摩其他同學的作業及分享的資訊，再反思自己的想法，能夠吸收多元觀點的意見，形成知識共構的網絡，而利用網路提交作業的便利性也相當獲得肯定：

小組 Blog 讓課後的我們與課程內容更緊密的連結，可以快速的瀏覽同學的意見與心得，或者是把自己的想法透過部落格的方式表達給大家知道 (S43)

小組 Blog 使我們在課後能持續思考有關當代藝術的問題，而從同學的文章裡看見多元角度的價值觀，此外，使用網路 blog 的形式很符合時代潮流 (S51)

(5) TA 的幫助

學生相當肯定小組 TA 的用心引導與協助解決各種課業疑難，同時，TA 參與小組 Blog 社群的討論活動，更引領學生主動積極學習的意願，如學生提到 TA 的功能：

幫助同學對於課程更了解，協助同學完成每次的作業和任務，參與討論

給予啟發。在部落格方面，TA 會在 blog 上放資料或是藉由參與討論，啟發同學在部落格上面 PO 文或是回應,督促同學繳交作業... (S33)

(6) 對於課程平台（網站、小組 Blog）及課程內容的建議

對於課程平台，學生多認為功能與資訊相當豐富，課程方面的建議方面，學生多認為相當多元豐富，活動也十分有趣，很滿意並肯定教師及助教的認真與用心，建議可多安排美術館導覽及講座活動。

(二) 學生作業成果分析

本課程學生作業設計主以台灣本土藝術家作品鑑賞與台灣視覺文化為題材，結合上課內容與網路討論，以心得網誌型態呈現在 blog 上，使學生易於相互瀏覽及交流不同的觀點，分析學生發表的作業內容，呈現出對於藝術作品的深入觀察與鑑賞分析，也能提出獨到的見解，如學生對於藝術家何孟娟的作品所呈現的性別意象提出自己的分析意見如下：

我覺得自己在尋找資料時，瀏覽了很多何孟娟的作品，最喜歡的還是她的白雪公主系列。可能因為白雪公主給人的形象是乖巧的、善良的，頗有女孩的好榜樣的意味，而何孟娟的昨品從白雪公主一開始的獨自私語到逐漸和各個不同角色的互動，像是把白雪公主推出了童話，沉浸到現實社會的大染缸裡。最後一件作品《今年除夕我們簽訂了和平協定》讓我感到有些害怕，因為白雪公主似乎和大家達成了某種和平的協定，但每個人的表情都是如此的詭譎，像是在計謀著什麼，即便是白雪公主，走出童話後仍要找到一條妥協的路吧！（S11）

另外，在視覺文化的觀察部分，學生也反映他們觀察到的台灣流行文現象及表現出對時下流行文化的盲從的批判，

在台灣，相信不少人聽過霹靂布袋戲。霹靂布袋戲，可以追溯到以前史艷文時代，當時所造成 95% 的收視率也不是容易打破的紀錄，隨著時代演進，霹靂布袋戲結合了現代電腦科技與多風格的音樂確實在台灣甚至海外都有不少的觀眾與戲迷朋友。霹靂布袋戲除了保有人工操偶、單人台語配音的傳統外，更加入了許多新元素在劇集中，戲偶的操作除了人工外也有應用許多輔助的物品，使戲偶動作更加的逼真，除了看劇情，更有詩詞、音樂、特效可以欣賞，劇情也不只傳

統忠孝結義，更有愛情、友情、英雄等等許多不同的元素，大大擴展了布袋戲的劇情因子，使劇情張力提升不少。

縱使老一輩的人覺得有失傳統，但是在年輕一輩或是一些中年人心中，仍是風靡了許多人，周邊產品也有許多，儼然就像現代的偶像流行文化般，即使不是絕大多數人收看，但是卻是家喻戶曉的一個文化。在我的觀點中，雖然霹靂布袋戲加入了許多現代元素，但如果仔細省思其劇情，有很多都是對現代社會所提出的問題與批判，我覺得如果好好深思，可以發現我們社會的許多潛在問題，如何發現問題並改善是我們要做的。

在廣大的戲迷中，我覺得還是存在真正懂價值的人以及只是注重戲偶，把戲偶當偶像盲從的人，前者可以真正體會布袋戲真正的藝術價值在哪裡，並且咀嚼優美文字中的涵義，並思考劇情及角色的個性是否有值得學習或者當做借鏡的地方，或是音樂和該角色的連結在哪裡，並能學習優美的台語；反觀盲從者，只是追求戲偶華麗，並只注重單一角色，不深思其深層涵義，沒有真正懂得其價值，我覺得甚是可惜。（S40）

而在網路視覺文化的觀察報告中，則充分反映時下潮流與網路世界的影響力！學生亦提出其獨有的見解與分析：

我想舉部落格為例子，參考課程記錄裡的資料：「網誌縮寫 Blog，譯為網路日誌、博客、部落格或部落閣等，是一種通常由個人管理、不定期張貼新的文章、圖片或影片的網站」；而我想介紹的部落格為「彎彎」，想必大家都不陌生，作者以她自己的生活經驗為創作的題材，通常主角就是她自己本人或是身邊的親友、寵物，記錄著彼此在日常生活中發生的點點滴滴或者有趣的事，通常人物表現的方式簡單，主角彎彎就是一個全身膚色的人偶，並配上漫畫式的表情或線上聊天軟體常用的表情符號，例如「XD」代表眯著眼大笑。

彎彎一開始是在部落格上發表其作品，以不定期的更新方式，而網路無國界與即時迅速的傳遞特性，讓網路使用者可以輕鬆地欣賞到彎彎創作的作品，再加上網路上的「口耳相傳」與使用者互相分享網路連結，使彎彎的部落格人氣大增，每天固定有一群人等著彎彎的更新，與彎彎分享生活上的趣事，之後出版社將彎彎的作品集結成冊，出版發行，使社會大眾也能在書局或圖書館中欣賞其創作，例如我妹就已經買了五本彎彎的書；另外彎彎也發行了許多相關商品，像是書局內就可以看到彎彎的筆記本、便條紙本、手機吊飾等等，充滿了商機；還有像是MSN的動態表情圖片或顯示圖片，都可以下載彎彎的創作使用，使文字動態化，更生動地表達個人的想法與表情。

我覺得彎彎之所以會那麼受歡迎，在於利用網路的傳播方式，使圖文訊息快速地在網路使用者之間互相傳遞，其內容也很貼近目前學生或上班族群的心，有歡笑有淚水，讓使用者在忙碌一天的都市生活後，能有一塊讓心靈放鬆的綠洲。這就是我舉彎彎為「網路視覺文化」的例子的原因。

(彎彎資料夾)

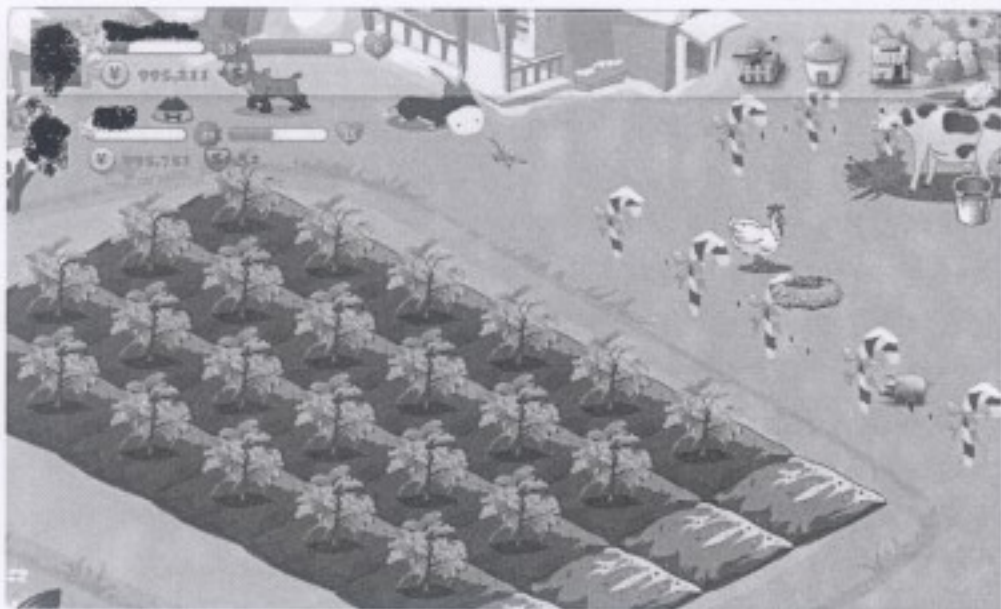
(“奸笑”的 MSN 表情符號)

(MSN 顯示圖片“愉快中”)

(MSN 顯示圖片“跨年”)

近幾個月的開心農場引起一陣旋風，從一個不起眼的小遊戲，到全台灣為之風靡，甚至有人願意發錢買農民幣，之後陸陸續續還爆出一些客戶不滿自己的農民幣白花，而霸玩遊戲以示抗議。這樣的進展顯示出流行文化確實是影響甚遠，並且就在日常生活當中。有的人因為玩開心農場而上班不認真，有人還願意僱用閒人來顧菜園以免菜被偷，還發明一些有趣的工具以免上班偷玩被老闆抓包，這有點走火入魔了，但許多人卻為之瘋狂，這是流行文化中比較誇張的例子，但無可否認流行文化影響著大家，更影響一些特定族群，若是網路遊戲文化，族群非青少年莫屬，連續劇則是老一輩的，因此這個社會包含了許多流行文化，有著各式各樣的文化交流。一個文化帶動一個風潮，一個風潮帶動商機，甚至有美麗果公司和開心農場合作買飲料送農民幣，買悠遊卡加送農民幣等，都顯示出廠方對於開心農場富有商機的肯定，而樹大招風有駭客入侵開心農場伺服器造成遊戲癱瘓，一個文化帶來的影響可說是有利有弊。而我個人則是把它當作閒暇之餘的小遊戲，我認為得失心不用太重。

對於流行文化我認為要慎選，文化可以影響你，但你可以決定它要怎麼影響你，若是不好的文化盛行，那就要謹慎。幸好之前廠商進口的丁字褲在國內沒有太大的潮流，畢竟我們台灣這個社會還是有一定的傳統規範，不像外國人那麼開放，如果這風潮盛行，我想應該會妨害風化吧！而這也呼應了流行文化是有特定的區域，希望每個人都能找到屬於自己適合的流行文化讓生活更多采多姿！

(S45)

從上述可歸納學生從台灣當代藝術作品鑑賞學習與視覺文化現象的探討中，了解台灣本土藝術家的創作中蘊含對台灣這塊土地的省思，從而將這些反思的觀點投射到自己生活週遭現象的觀察，透過循環的學習過程，建構自己的審美態度與價值觀。

(三) 「台灣·當代藝術·新視界」創作實踐

本課程特別安排分組創作實踐，讓學生在一系列台灣當代藝術的鑑賞學習後，將其中得到的省思與生活中觀察到的台灣文化意象結合，以藝術創作的型態將之體現，從各組創作中可發現，學生從各個角度表現他（她）們對生長土地—台灣的特色及感受，如題材選擇多元，取材自各種面向的台灣圖像，如台灣小吃、原生物種、社會時事現象及對媒體亂象的批判，以創新的型態表現亦包含本土的關懷與議題的覺察。

二、重大突破

綜合上述，本課程已達成預期教學與學生成就目標，更突破以往通識課程的內容與設計，分為創新設計與通識課程E化兩部分，說明如下：

(一) 創新教學設計

本課程在教學團隊努力合作下，致力研發創新課程，並安排多元化的教學活動，除一般課堂講述外，如美術館參觀、「藝術家面對面」專家演講、小組創作等活動皆頗受學生喜愛，是本課程學生回饋意見中最受肯定的部份，因此可歸結以下創新教學要項：

1. 突破以往以西洋名畫為主要題材的藝術鑑賞教學內容，本課程內容包含「歷史觀」、「美學觀」與「文化觀」，以宏觀的角度取材自台灣視覺藝術與視覺文化，使課程內涵更豐富，面向更多元。
2. 課程內容應用及融入數位學習資源，增加藝術鑑賞教材之廣度及深度。
3. 教學團隊開發多元化及創新教學活動設計，內容結合藝術鑑賞理論與創作實踐，使學生在創作中探索自我並建立審美觀。
4. 本課程提供多元觀點及面向之藝術鑑賞教學，培育學生審美觀點及提升鑑賞能力。
5. 本課程計畫建構線上藝術鑑賞社群與知識共構體系，成果可做為其餘藝術類科目參考與應用。
6. 本課程著重議題討論與高互動之教學情境，多方運用教學策略刺激學生高層次的思考與理解，改進單向式的授業方式。

本課程達成之實質效益為：

1. 提升藝術鑑賞的知能並學習多元觀點的思考。
2. 藉由課程介紹，發現台灣當代藝術之美，關注社會藝文活動，並關懷社會文化之核心議題。
3. 瞭解台灣藝術與文化的背後意涵，省思視覺文化背後之價值觀與意識形態。

4. 提升審美的敏銳度及生活環境美學的覺察力。
5. 透過創作，發掘藝術與自我的可能性。
6. 了解知識共構與分享的概念並培養社群合作學習的團隊素養。

(二) E化通識課程的實施

教學團隊為因應 e 世代大學生高度網路使用率，積極在課程平台設計與教學上，使用以下各項 e 化教學策略，包含有：

1. 運用網際網路搜尋及整合學習資料。
2. 運用課程網站及小組 Blog 提供學習資源以輔助藝術的學習。
3. 運用小組 Blog 建構線上學習社群以提供藝術知識共構與分享交流的平台。
4. 運用 web2.0 網路工具建構數位學習歷程檔案的能力。
5. 透過 e 化課程，訓練學生使用 e 化工具學習的資訊能力。
6. 透過課堂與線上討論激發學生多元觀點及培養高層次思考的能力。

並達成以下 E 化課程成果：

1. 本課程建構以 Web2.0 概念為基礎之社群入口網站，以組織藝術鑑賞的 e 化學習環境。
2. 本課程計畫應用 Blog 網路科技，組構知識共構社群平台以輔助學生之藝術鑑賞學習。
3. 本課程運用多媒體素材與軟體製作藝術鑑賞教材，以提升學生之學習興趣，改善傳統講述式課程低互動的缺失。
4. 本課程計畫積極培養並顯著提升學生應用網路資源，學習及製作藝術鑑賞數位學習歷程檔案的能力。
5. 本課程透過網路合作學習活動模式，培養並增進教學團隊之科技素養與專業應用能力。

經過一學期 e 化課程的實施，學生對於使用課程平台及 Blog 社群融入課程方式多表肯定，也習慣上網與同學進行交流互動，社群 blog 使用率有長足的提升，成功達成 e 化課程之預期成果，為本課程 e 化之實質效益。

三、計畫書之差異及其原因

本課程實施內容與流程均依照計畫書進度及活動設計進行，唯在課程進行與活動時間安排上，會隨時觀察學生的反應及需求，並考量教學現場實際狀況，以做些微調整，以下說明調整的項目與內容。

1. 依課程需求及學生反應適時調整教學內容，並隨時更新討論議題，以符合實事潮流。
2. 校外參觀展覽活動依美術館展覽期程調整。
3. 專家演講週次安排因講者時間而調整時程。
4. 因經費有限，故精簡各項開銷以在預算內執行。

附錄一：網站與小組 Blog 成果照片實錄

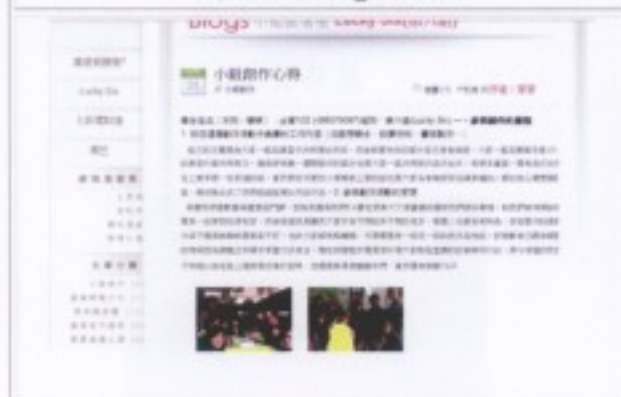
<p align="center">第一組 blog 首頁</p>	<p align="center">蘑菇雲</p>
<p align="center">第二組 blog 首頁</p>	<p align="center">二勢力.不二家</p>
<p align="center">第三組 blog 首頁</p>	<p align="center">三點一刻</p>
<p align="center">第四組 blog 首頁</p>	<p align="center">健達出奇蛋</p>

第五組 blog 首頁

誰是蔡國強?

第六組 blog 首頁

Lucky Six

第七組 blog 首頁

七彩霓虹燈

第八組 blog 首頁

喬八

附錄二：課程成果照片集錦

視覺藝術鑑賞導論

台灣當代藝術作品賞析

性別議題討論

數位藝術創作

當代館派樂地展參觀

當代館派樂地展參觀

台灣當代流行視覺文化

台灣當代網路視覺文化

侯淑姿老師演講

杜建興老師演講

姚瑞中老師演講

科技互動藝術展示

TA 引導討論活動

TA 與學生互動討論

TA 與學生互動討論

TA 與學生互動討論

小組創作 1

小組創作 2

小組創作 3

小組創作 4

小組創作 5

小組創作 6

小組創作 7

小組創作 8

期末成果展

期末成果展

台師大美術系趙惠玲教授指導

台師大副校長陳瓊花教授蒞臨致詞

成果展展場照

成果展展場照

成果展展場照

成果展展場照

成果展展場照

學生學習檔案

歡樂大合照 1

歡樂大合照 2

歡樂大合照 3

歡樂大合照 4

歡樂大合照 5

歡樂大合照 6

歡樂大合照 7

歡樂大合照 8