

Trends of Contemporary Art

當代藝術思潮

MV5522, 97-2
97學年度 第2學期
3 學分 (研一，二)
時間：週二 9:10 am ~12:00 noon
教室：美教 307

國立東華大學美崙校區
藝術學院視覺教育研究所
電話：03.822.7106
傳真：03.823.5452

教師：

Rita Chu, Ph.D. (朱景美)
Email: ritachu@mail.ndhu.edu.tw
TEL: 03/822-7106 # 1936
Office: 美教307-3
Office Hours: 週三1:00~3:00 pm
and by appointment

潘小雪 教授兼主任
Email: hiaw.yuki@gmail.com
TEL: 03/822-7106 # 2289
Office: 藝設系與科藝所辦公室

課程主旨：

台灣海島成爲許多文化匯流之處，而近年來畫界面對國際化的衝擊，同時也希望將台灣的當代藝術搬上國際舞台，但如何尋求自我的風格，且又能吸引國際同好，成了我們當下的問題。關著門的創作，難以將台灣推上國際舞台；不知國際當代藝術思潮，或一味地跟著國外當代藝術的腳跟走，我們難以凸顯自我，或找到自我。如何順應當代藝術思潮，並對臺灣文化做有意義的貢獻與發展，成爲我們今日的挑戰，也是我們有關藝術之人，無可旁貸的責任。

然而，我們可做的方式有很多。你可創作，你可寫作，你可用任何媒材，去傳達或批評當代藝術思潮。但如何落實臺灣當代藝術發展，並賦予其新的養分，是本課程的主旨。希望能將創作與研究結合為一，並學習表達的語言，「以創意思考為核心，由創作中學習思考，由學習論述中再創理論」，以建立屬於台灣國際化又本土化的當代藝術。

同時配合近期來許多藝術展覽與投稿的機會，幫助你們將自己推上大眾可視的藝術舞台。

課程目標：

- 了解國際上的當代藝術思潮，並學習其闡述的言語，才能藉以詮釋的辭彙，成為自我藝術創思的語言。
- 了解國際當代藝術家的思維方式，它們適用的新媒材，與藝術展示的方式。
- 了解台灣當代藝術家市場的情況，進而成為台灣當代藝術的一員。

課程進行方式：

- Art: 21 DVD 的播放與講解，為主要講述內容，加以之後的創意思考活動。
- 研究報告：學生各選一位，或一流派，或一畫會，做為各自的研究對象，並做成報告，成為共同討論的話題。

課程主要內容：

- Art: 21 DVD (v.1~v.4).
- Art: 21 Art in the Twenty-first Century (v.1~v.4)
- Art: 21 official Web site: <http://www.pbs.org/art21/index.html>
- A small packet of reading will be ready
- 藝術介入空間（一部分）

作業與成績評定：

1. 出席與課堂參與（20）：
不得無故缺席，遲到10分鐘以上以缺席計。缺席者，每次扣學期成績 5分（此不以 20 為限）。因病或公務無法出席者，請儘早告知，並需正式請假，但此情況，每學期只有一次不扣分。
2. 個人研究討論（15）〔課堂中會加以說明〕
3. 期中論文（15）
4. 期末短文或作品（30） + 提案（10）〔若無提案，期末作業不收〕
5. 作品分享（10）

總表：

出席與課堂參與	20
引導討論	15
小作業 #1~3	15
期末短文或作品+ 提案	40
作品分享	10
	100

等第級數：

A+: 4.5	100-90	A: 4.0	89-85	A-: 3.7	84-80
B+: 3.3	79-77	B: 3.0	76-73	B-: 2.7	72-70
C+: 2.5	69-67	C: 2.3	66-63	C-: 2.0	62-60
D: 1.0	59-50	E/F: 0	50 and lower		

文章引文：

不得超過全文之 20%，否則當作侵犯著作權之作業處置。

其他需要：

你若持有殘障手冊，需要其他協助，歡迎課後立刻與我連絡，好為你做課程或作業上的調整。

主要參考數目：

Bishop, C. (2005), *Installation art: A critical history*. London: Tate.

Rosenthal, M. (2003). *Understanding installation art: From Duchamp to Holzer*, New York: Prestel.

姚瑞中 (2002) *台灣裝置藝術：Installation art in Taiwan since 1991-2001* · 台北：木馬文化

行政院文化建設委員會 (2004) *台灣當代藝術之美* · 台北：典藏藝術家 ·

王嘉驥等 (2007) *新藝見：視覺藝術篇* · 台北：台新銀行文化藝術基金會 ·

台北市立美術館 (2005) *台灣當代藝術特紀* · 台北：台北市立美術館 ·

其他參考數目：

Blandy, D. (1999). Art education: Issues in postmodernist pedagogy postmodern art education: An approach to curriculum. *Studies in Art Education*, 40(4). 373-376.

Bishop, C. (2005). *Installation art: A critical history*. London: Tate.

Cary, R. (1998). *Critical art pedagogy: Foundations for postmodern art education*. New York: Garland.

Clark, R. *Art Education: Issues in Postmodernist Pedagogy*. Reston, VA: National Art Education Association (NAEA)

- Coyne R. (1995). *Designing information technology in the postmodern age: From method to metaphor* (2nd ed.). Cambridge, MA: MIT Press
- Efland, A. D., Freedman, K., and Stuhr, P. (1996). *Postmodern art education: An approach to curriculum*. Reston, VA: The National Art Education Association (NAEA).
- Grumet, M. R. (1995, Winter). Somewhere under the rainbow: The postmodern politics of art education. *Educational Theory*, 45(1), 35-42.
- Hardy, T. (2006). *Art education in a postmodern world: Collected essays*. Bristol: Intellect.
- Hellman, P. (2003). The role of postmodern picture books in art education. *Art Education*, 56(6), 6-12.
- Jan Jagodzinski, J. (1997). *Postmodern dilemmas: Outrageous essays in art & art education*. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.
- Lovejoy, M. (1989). *Postmodern currents: Art and artists in the age of electronic media* (3rd ed.). Ann Arbor, MI: UMI Research Press.
- Risatti, H. (1998, ed. & intro). *Postmodern perspectives: Issues in contemporary art* (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Rosenthal, M. (2003). *Understanding installation art: From Duchamp to Holzer*. New York: Prestel.
- 王嘉驥 等 · (2007) · 新藝見：視覺藝術篇 · 台北市：音樂時代文化 ·
- 台北市立美術館 · (2005) · 台灣當代藝術特紀 (Special edition of Taiwan's contemporary art) · 台北市：台北市立美術館 ·
- 朱惠芬 · (2009, 譯；Rosie Dickins [蘿斯·狄更斯] 原著) · 現代藝術, 怎麼一回事? ——教你看懂及鑑賞現代藝術的 30 種方法 · 台北市：臉譜出版 ·
- 姚瑞中 (2002) · 台灣裝置藝術 (Installation art in Taiwan) · 台北新店：木馬文化 ·

Art:21 <http://www.pbs.org/art21/index.html>

Season1:

Laurie Anderson	Beryl Korot	Bruce Nauman
Matthew Barney	Barbara Kruger	Pepon Osorio
Louise Bourgeois	Maya Lin	Richard Serra
Michael Ray Charles	SallyMann	Shahzia Sikander
Mel Chin	Kerry James Marshall	James Turrell
John Feodorov	Barry McGee &	William Wegman
Ann Hamilton	Margaret Kilgallen	Andrea Zittel

Season2

Eleanor Antin	Hancock	Martin Puryear
Janine Antoni	Time Hawkinson	Collier Schorr
Charles Atlas	Elizabeth Murray	Kiki Smith
Vija Celmins	Gabriel Orozco	Do-Ho Suh
Walton Ford	Raymond Pettibon	Kara Walker
Trenton Doyle	Paul Pfeiffer	

Season3

Laylah Ali	Roni Horn	Susan Rothenberg
Ida Applebroog	Teresa Hubbard/	Jessica Stockholder
Cai GuoQiang	Alexander Birchler	Hiroshi Sugimoto
Ellen Gallagher	Mike Kelley	Richard Tuttle
Arturo Herrera	Josiah McElheny	Fred Wilson
Oliver Herring	Matthew Ritchie	Krzysztof Wodiczko

Season 4:

Robert Adams	Ida Applebog	Vija Celmins
Laylah Ali	Charles Atlas	Michael Ray Charles
Allora & Calzadilla	Matthew Barney	Mel Chin
Laurie Anderson	Louise Bourgeois	Mark Dion
Eleanor Antin	Mark Bradford	John Feodorov
Janine Antoni	Cai GuoQiang	Walton Ford

Trends of Contemporary Art
 9:10 am ~12:00 noon, MV5522, Spring 2009
Tentative Schedule

Week	Tue.	Activities	Assignments	Reading Due
1	2/24	Syllabus overview		
2	3/03	Art: 21 Discussion & reflection	Krzysztof Wodiczko & Kara Walker	
3	3/10	Art: 21 Discussion & reflection		台灣當代藝術 (present one) 郭奇育
4	3/17	Art: 21 Discussion & reflection		台灣當代藝術 (present one) 劉明樺
5	3/24	Art: 21 Discussion & reflection		台灣當代藝術 (present one) 蔣欣怡
6	3/31	Banksy: Graffiti Godfather Discussion & reflection		台灣當代藝術 (present one) 蔡明娟
7	4/07	The Grave-sweeping Day (Spring break)		
8	4/14	Discussion & reflection		台灣裝置藝術 (present one) 蔡育倫
9	4/21	Discussion & reflection		What is installation art? 奇育、明樺、明娟
10	4/28	Discussion & reflection		What is installation art? 欣怡、育倫
11	5/05 or 5/08(五)	專題演講		
12	5/12	Presentations (all must be present.)	3-page paper	中西當代藝術之比較 (e.g., artists, style, classroom, policy, etc.)
13	5/19	藝術介入空間		
14	5/26	Making art	Final Project proposal	
15	6/02	Making art		
16	6/09	Independent study		
17	6/16	Final Presentations (all must be present.)		

教授指定教科書(參考書)清單

課程名稱：當代藝術思潮   開課系所：視研所
 指定教師：朱景美   指定期限：2009/3/3~2009/7/1

序號	書名	作者	出版者	出版年/ 版次	建議閱 讀程度	圖書館處理 方式	備註
N 6494. I56. B622 2005	<i>Installation art: A critical history</i>	Bishop, Claire	Tate	2005	☒ 精讀 ☐ 選讀	☒ 已有館 藏 ☐ 採購 ☐ 老師提 供	校 本 部
709.04 R815 2003	<i>Understanding installation art: From Duchamp to Holzer</i>	Rosenthal, Mark	Prestel	2003	☒ 精讀 ☐ 選讀	☒ 已有館 藏 ☐ 採購 ☐ 老師提 供	仍 在 館 內
960 8556 2004	台灣裝置藝術： <i>Installation art in Taiwan since 1991- 2001</i>	姚瑞中	木馬文 化	2004 [民93]	☒ 精讀 ☐ 選讀	☒ 已有館 藏 ☐ 採購 ☐ 老師提 供	
909.27 8667 2004	台灣當代藝術之美	簡秀枝總 編輯	行政院 文建會	民93	☒ 精讀 ☐ 選讀	☒ 已有館 藏 ☐ 採購 ☐ 老師提 供	
J 700.92 G394 1996 v.1 ~45	“Getting To Know The World's Greatest Artists” Series	Venezia, Mike	Childre n's Press	1989~ 2008	☒ 精讀 ☐ 選讀	☒ 已有館 藏 ☐ 採購 ☐ 老師提 供	
909.408 8975 2006	現代藝術, 怎麼一 回事? ——教你看 懂及鑑賞現代藝術 的 30 種方法	Rosie Dickins 朱惠芬譯;	三言社	2006	☒ 精讀 ☐ 選讀	☒ 已有館 藏 ☐ 採購 ☐ 老師提 供	