

澳門理工學院
藝術高等學校
視覺藝術學士學位課程
學科單元大綱

2020 / 2021 學年 第 2 學期

學科單元	當代藝術專題研習 II			班別編號	VART4102
先修要求					
授課語言	中文			學 分	2
理論課課時	30 課時	實踐課課時	0 課時	總 課 時	30 課時
教師姓名	張可		電 郵	t1508@ipm.edu.mo	
辦 公 室	--		電 話	--	

學 科 單 元 概 論

本學科單元的主體背景是西方的當代藝術，得益並根植於全球多元文化的藝術實踐。本學科單元將提供一個具有內聚力的途徑，把目光聚焦當代藝術世界關注的七大主題：身份、身體、時間、場所、語言、科技、宗教與精神。內容將探討與各個主題密切相關的藝術傳統、重要思潮及事件、創作情境和技術革新；並研究各個主題下的知名藝術家，從語言、媒介和創作方法的角度分析其經典作品；亦引導學生從情境角度理解理解當代藝術的思想及其創作實踐。

學 習 目 標

修習完此學科單元後，學生將能夠：

1. 了解當代藝術相關主題具代表性的藝術家與藝術作品，理解其創作方法、媒介語言和涵義
2. 對藝術家及其作品進行簡要的情境角度分析和闡述（在此必須強調和聲明的一點是：任何作品的意義都是多元、複雜的，所有的闡釋都不是唯一正確的）
3. 梳理個人藝術創作的興趣點和立足點，能夠對自身的藝術實踐進行理論性的歸納和清晰的闡述

教學內容

1. 主題：鞏固對「當代藝術」的認知（3 小時）
  - 1.1 次要主題：當代藝術的主題：何為、為何以及如何
辨識相關作品、文本定義；梳理「當代」、「現代」與「後現代」之間的區別和聯繫，由此引入本學科單元以主題為框架的想法，並分別介紹主題的涵義及其範圍：身體、身份、場所與空間、語言、時間、科技、宗教與精神。
  - 1.2 次要主題：世界史與藝術史的書寫
討論當代藝術的開端的三種劃分方式（二戰後、20 世紀 60 年代、1989 年）及緣由；理解世界史和藝術史書寫的關係，從而情境角度理解和掌握當代藝術實踐。

2. 主題：當代藝術中的「身體」（6 小時）
  - 2.1 次要主題：藝術史中的身體——具像藝術
了解「人體」是藝術最古老和重要的母題，其為藝術家們提供了多樣的形式和內容，可舉例說明藝術史中出現的具像藝術作品。
  - 2.2 次要主題：身體作為一種媒介
闡明 20 世紀六七十年代末的社會背景，即女性主義者同其他群體致力於探索和身體直接相關的議題並圍繞身體問題進行了文化論戰；採用真實的身體或人體素材作為藝術創作媒介的作品。
  - 2.3 次要主題：身體之美
明白每個文化都在建構最富吸引力的形象，文化理想支配著身體的藝術表徵、主導著何種型態可成為人體的典範；當今消費文化和大眾媒體中的理想形體是被建構的；藝術作品中的人體呈現：多種多樣、甚至殘缺的型態，是藝術向美的規範發出質疑之聲音。
  - 2.4 次要主題：「凝視」理論
認識「凝視」理論——指社會中視覺和控制權力的關係（由約翰伯格（John Berger）和福柯等人提出的理論）；圍繞「凝視」的概念創作的作品：持有女性主義觀點的藝術家的重要創作；處於在多元文化主義和後殖民主義下的「凝視」，向黑人藝術家提出了應由何人如何描繪身體的問題。）
  - 2.5 次要主題：可朽的肉身（身體的物質性）
辨別當代藝術中對身體的物質性的表現——從完全自然原始的肉體、變化中的各種型態和狀態展現：如老化、殘疾、疼痛、疾病等等身體狀態。
  - 2.6 次要主題：後人類（身體改造）
論證生物技術、機器人技術和計算機科學如何啟發了以人體為主題的藝術（後人類的主要含義——生物技術和計算機科學賦予人類以人工方式改造和擴展身體）。

3. 主題：當代藝術中的「身份」（3 小時）
  - 3.1 次要主題：藝術史中的身份及其涵義
區分兩種表現身份的藝術題材及案例（人物肖像畫和自畫像）；「身份」是藝術家的自我認識——即：作為個體的我是誰、作為群體成員的我是誰；20 世紀 80、90 年代以來「身份」藝術的關注點：如種族、民族、性別、階級、宗教等。

- 3.2 次要主題：身份政治學
理解「身份政治學」(Identity politics)的涵義以及與「多元文化主義」的聯繫和區別；了解及可以舉出一些圍繞該話題而進行創作的藝術家及作品。
- 3.3 次要主題：被建構的身份
懂得「身份是被建構的」這一觀念，是使得當代「身份」藝術與眾不同的重要概念；了解批判身份的本質性的作品。
- 3.4 次要主題：後身份
理解 1960-80 年代後出生的藝術家超越身份標籤、反對按照性別、人種或者族裔劃分歸類，由此創作的相關作品；瞭解 21 世紀的新理論、觀念、技術發展和歷史事件對「身份」的定義和表現，如：創造虛擬身份、Cyber 空間中互動的人造身份等等。

4 主題：當代藝術中的「場所與空間」(3 小时)

- 4.1 次要主題：場所與空間的意義
認識場所和空間的歷史影響——風景畫；藝術品依附於場所到藝術品和場所的分離；場所包含時間和空間的隱喻和象徵，具有記憶、歷史和符號的意義；藝術家們如何審視場所的政治、社會、文化、哲學和心理內涵。
- 4.2 次要主題：對空間的思考和應用
了解自然世界作為一種場所/空間；公共空間和私人空間；二維空間和三維空間；藝術家的創作方案如何與空間發生互動關係。
- 4.3 次要主題：真實的和虛擬的空間
列出場所主題的藝術是表現和闡釋了人工的、虛擬的和模擬的場所，如主題樂園、博物館、重點展示三維成像技術創造的虛擬沉浸式環境的作品 (Immersion Environment)。

5 主題：當代藝術中的「語言」(3 小时)

- 5.1 次要主題：「語言」何以作為藝術？
了解書法與文字設計；文本作為一種視覺藝術；視覺文化（結構主義等）中的「語言」；敘事的語言；聲音藝術。
- 5.2 次要主題：當代的「語言」藝術
明白 1980-1990——語言作為一種傳達政治寓意的策略而納入創作的藝術品；1990s——圍繞視覺和言語意象、語詞和表徵之間的關係的藝術品；21 世紀——對「聲音藝術 aural language」的探索。
- 5.3 次要主題：「語言」的形式
認識語言的「空間性」和「物質性」——拼讀字母系統和象形文字系統；藝術家創作的書；以書為創作材料的藝術；文字作為一種社會景觀；探索「交流」與「誤讀」的藝術作品等。

6. 主題：當代藝術中的「時間」(3 小时)

- 6.1 次要主題：藝術史中的「時間」
瞭解藝術史中如何表現時間；抽象的「時間」如何具體化；時間觀念的變化。

- 6.2 次要主題：探索「時間」的結構
認識創作中對時間的結構進行探索的作品：打破時間；現實的時間；變動的節奏；無窮。
- 6.3 次要主題：關於「歷史」的藝術
辨識探索時間主題的藝術包括同「歷史」和「記憶」相關的藝術— 恢復遺失的歷史記憶；重新解構歷史及記錄歷史的材料。

7. 主題：當代藝術中的「科技」(6 小时)

- 7.1 次要主題：科技史與藝術史
了解媒介材料的發展和藝術的關係；光學和文藝復興繪畫；作為業餘科學家的藝術家：達芬奇；心理學和超現實主義繪畫。
- 7.2 次要主題：科學的視覺文化
瞭解作為一種科學輔助的藝術：可視化；應用於藝術創作中的科學圖像、模型：博物學插圖-攝影術-衛星雲圖-顯微鏡-超聲波-計算機數據圖表等等；借助科學展覽、檔案館和科學儀器呈現的藝術創作；科幻想像作品。
- 7.3 次要主題：擁抱科學的藝術
明白吸收科學工具和材料的藝術家；受現代自然科學（地質學、天文學、製圖學、氣象學）影響的藝術家及作品；人工智能的原理及其創作。
- 7.4 次要主題：生物與生態藝術
懂得生物藝術—藝術家用活體有機物質創作的藝術；基因改造的藝術作品（如：螢光兔子）；生態藝術：園林造型、改造植物型態的藝術；討論生物技術倫理的藝術。

8. 主題：當代藝術中的「宗教與精神」(3 小时)

- 8.1 次要主題：藝術史中的「宗教」
瞭解宗教與精神是一個藝術界在基本層面上加以質疑的主題，在過去的幾個世紀中，世界三大宗教基督教、伊斯蘭教、佛教作為文化傳統產生了大量藝術作品；常常出現的宗教傳統題材及其不同時代、不同媒材的表現；可簡要介紹圖像學與圖像志。
- 8.2 次要主題：瀆神或解構？
論證當代藝術中對過去圖像的重新使用：批判性(主要是基督教圖像)；世俗的藝術；其他神話與傳說。
- 8.3 次要主題：精神體驗
了解圍繞「精神性」進行探討的藝術創作（題材包括：死亡、靈性、生命、宇宙本質、人在宇宙中的存在等等）—如非具象繪畫；儀式的形式（行為藝術、行為表演）、記錄過程的影像等。

教學方法

課堂教學、短片播放、個案分析、分組討論、口頭及書面報告寫作。

考 勤 要 求

按《澳門理工學院學士學位課程教務規章》規定執行。

評 分 標 準

採用 100 分制評分：100 分為滿分、50 分為合格。

	項 目	說 明	百分比
1.	課堂參與	(一) 良好的出勤 (缺席、遲到、早退等) (二) 能積極參與課堂討論，就課題、導師及同儕意見作出合適之回應 (三) 能投入課堂訓練，勇於嘗試，主動學習 (四) 符合課堂討論及探索實踐所要求的學習進度	20%
2.	書面報告寫作	學員於本單元介紹的藝術社會學理論或相關議題，選取一專題，進行批判性的探究，撰寫專題研習報告 (約 2,000 字)，內容可包括： <ul style="list-style-type: none"> · 研習的主題 · 研習目的、動機及原因 · 當代藝術專題研習或相關議題 · 對主題探討的相關文獻 · 分析、評論或反思 (需包括個人的觀點及批判性的探究)	50%
3.	當代藝術回應	就研習主題的過程或結果所得的心得 / 感受 / 聯念 / 延伸，藉相關當代藝術媒體的表達，轉化為一件藝術創作，作為對主題探究的回應及總結，其作品應展示與專題的當代藝術文本內容的呼應；原創及獨特的質素。	30%

總百分比： 100%

此學科單元不設補考。

教 材

邁克爾·丹尼爾 (2012)，匡驍 譯《當代藝術的主題：1980 年以後的視覺藝術》。南京：江蘇美術出版社。

參考材料

佐亞·科庫爾 (2018), 王春辰/何積惠/李亮之 譯《1985 年以來的當代藝術理論》。上海：上海人民美術出版社。

安靜 主編 (2012)。《白立方內外：ARTFORUM 當代藝術評論 50 年》。北京：生活·讀書·新知三聯書店。

保羅史密斯 (Paul Smith), 卡羅林·瓦爾德 (Caroline Wilde) 主編 (2017)。常寧生/邢莉 譯, 《藝術理論指南》。南京：南京大學出版社。

喬納森·費恩伯格 (J. Fineberg) (2015)。陳穎/姚嵐/鄭念緹 譯《藝術史：1940 年至今天》。上海：上海社會科學院出版社。

漢斯·貝爾廷 (2014)。蘇偉 盧迎華 譯/評註《現代主義之後的藝術史》。北京：金城出版社。

Stallabrass, J. (2004). *Contemporary Art: A very short Introduction*, Oxford : Oxford University Press.

Danto, A. C. (1997). *After the End of Art: contemporary Art and the Pale of History*, Princeton,NJ: Princeton University Press