

跨越傳統認知的界面

——從藝術史的整體性探究其教育的新面向

李招瑩

國立東華大學民族藝術研究所助理教授

摘 要

本文主要探討以西方「藝術史」學門的理論基礎轉成本土化與應用教學的問題與創新的可能。並以 94 學年度東華大學通識課程「藝術導覽」(Guidance to Arts appreciation)為例，從藝術史的學科結合文學、歷史、材質、技法、哲學，教學生分析及詮釋藝術作品。就跨領域的「教」的面向，課程內容設計上，每堂課藝術流派介紹結合歷史、哲學、電影、展覽、公共藝術、流行文化方式講述，放映許多圖片與較短的藝術影片，導引學生朝向西洋與本土、古典與當代的對話。設計課程符合通識教育的原則：基本人類文明的文化關懷、以學生為主體作為學習的開端、介紹不同種族藝術及對多元文化尊重。在學生跨領域「學」的回饋，顯示通識教育跨領域學習的整合與連貫性，一方面學生口頭報告的品質，直追藝術史科班的水準；另一方面，每個學生自動就其專業部份契合藝術史的相關內涵，例如：歷史系的學生談論兵馬俑的類型與歷史文化。從學生的創意表達可以窺見藝術結合學生的日常生活方式：語傳系的學生將巴洛克的畫作以戲劇型態演出，理工科的學生引用流行小說《達文西密碼》詮釋〈最後晚餐〉。藉由跨領域的教與學，藝術真實進入學生生活，打破狹隘的專業訓練與單向的思維模式，達到通識教育的「人本主義」及「全人教育」。

關鍵詞：藝術史、藝術教育、通識教育、多元文化

---

* 本文 2007.02.07.收稿，05.07.審查通過。

前言

本文旨在探討與釐清目前臺灣通識教育，以西方「藝術史」學門的理論基礎轉成本土化與應用教學的問題與創新的可能。並以 94 學年度東華大學通識課程「藝術導覽」為例，探討理論、教材製作、考試衡量標準及學生的回饋，重新替藝術教育評估新的價值及其潛力。

一、通識教育的人本主義與全人教育

戰後臺灣教育史，通識教育一直被視為大學教育改革的重點之一。其著眼點乃針對知識分工的日趨細密，尤其是資本主義生產與再生產體系造成的專業化與分隔，大學教育的日漸商品化世俗化，故其出發點乃以「人本主義」的「全人教育」為理想，企圖打破狹隘的專業訓練與單向的思維模式，以培養較為客觀的知識基礎與獨立思辨能力¹。以東華大學為例，通識課程分為語文教育、人文與藝術、社會科學、數理及科技四大領域。通識教育課程參考指標為：基本性（相對於工具性、應用性或休閒性課程而言，應具有人類文明的基本要素）；主體性，引導學生以本身為主看世界；多元性（消除人種在性別、族群、階級與文化偏見為目標）、養成尊重多元差異；整合性，啟發學生的心智，拓展專業知識的直觀與創意，並賦予新的詮釋；通貫性，課程內容有引導作用，藉由問題的探討而逐步深入專業知識，而有通貫的效果。通識課程的設計希望朝向系列的進階性，並能循序漸進。筆者所開設的「藝術導覽」屬於人文與藝術領域，這門課比較特別的地方，以藝術史的方式建構課程。

二、什麼是藝術史？

藝術史在國內是新興的學門，過去在國內大學，只有臺大歷史研究所設有中國藝術史組，2004 年臺南藝術學院招收國內第一屆藝術史系，一般人對藝術史沒有很清楚的概念，「到底什麼是藝術史？」要回答這個問題，並不是三言兩語就可以解決。但也許可以從「什麼不是藝術史」談起。首先「藝術史」與「藝術或（更進一步而言）藝術創作」不同。藝術是人類創作的行為或這種行為所產生有形物體（藝術作品）。藝術史則是對特定的藝術作品所做的理智

---

¹ 黃俊傑，《大學通識教育的理念與實踐》（中壢：中華民國通識教育學會，1999）。

的及學術性的研究；藝術史是一門學問或知識。藝術作品的存在並不就表示藝術史這門學問存在，人類幾千年以來不斷創造了許多藝術作品，而在西方藝術史這門學問不過是四百年才發展起來。藝術史家研究藝術作品，通常是空間藝術及建築雕刻及繪畫 與其歷史的關聯。簡而言之，藝術史嘗試去分析及解釋藝術作品，其所使用的方法是認定藝術作品所使用的材料與技巧，研究藝術家、藝術作品產生的時代及地區，指出藝術作品的功用及意義，總而言之，藝術史的目的乃是探討藝術作品在歷史扮演的角色，藝術作品受到歷史時空限制與影響，但藝術作品也是構成歷史的一部分，而且是歷史所遺留下來的可見（繪畫）、可觸（雕刻）甚至可居（建築）的一部分，因此藝術史雖然不是文化史的全部，卻也是文化史不可分割的一部分，除政治史、經濟史、軍事史外，藝術史提共我們對人類文化遺產具體的經驗與了解的機會，從而能創造發明²。

過去在法國受過專業藝術史之訓練，回到臺灣和許多同行碰到一個大環境藝術教育的問題：臺灣的創作與藝術史並不分家，理論無獨力發展系統與背景。法國大學藝術史系設於人文社會科學，創作則歸巴黎藝術學院，國內大學美術教育誤解「藝術創作」與「藝術史或藝術理論」可以互兼，信仰技法即等於藝術，藝術家可身兼創作及理論評論，腳踏兩條船，全然忽略藝術史理論的必要性。

另外在臺灣文化特質的本土環境，教材更必備本土、兼具國際觀的視野，課程須安排東、西方的美術史觀與方法論多元性。西方美術須補足學生缺乏西方歷史文化的背景知識。

三、東華大學通識「藝術導覽」之課程創意嘗試

以東華大學為例，過去的通識藝術課程皆以藝術創作為主軸，或是以鑑賞為主，並無以藝術史之面向作為開設的基礎。94 學年度第 2 學期，筆者開設了藝術導覽 A（51 人）、B（43 人）兩班，來自不同科系的學生包括：人文社會學院、理學院、工學院、管理學院、原住民學院（中文、英文、企管、應數、生科、資管、運休、物理、財經、經濟、民文、語傳系），成員以大一居多。每堂課兩小時，當課程開設時，筆者必須考慮的問題是，學生皆為非科班背景，且學業壓力都很沈重，因此，難易要適中。第二，是面對一群學生，來自不同

² 本段直接引用郭繼生的清晰論述，《藝術史與藝術批評》（臺北：書林，1990），頁 106-107。

科系、不在西方文化背景，沒有繪畫、歷史文化背景，教授西洋藝術史課程，如何引發學生興趣？第三，應如何讓學生的日常生活與課堂學習相呼應，換言之，藝術如何進入學生的生活。

（一）課程設計

筆者在通識課程的設計想像，有三個基本點：

1. 西洋藝術史在地化重組：考慮在臺灣教授西洋藝術異文化的「在地性」，在地涉及此地，此地有特殊空間與時間、歷史及社會構成，西洋藝術屬於「異地」與「異文化的時空歷史」，把藝術文化視為一種影像流動文化，文化之間產生交流及影響，換言之，藝術品藉著複製品、展覽、電影、電視節目流動的文化，可以得到資訊，在臺灣也可以見到西方藝術的影像或作品，西洋藝術史可以與本地藝術文化相互關連滲透。以歐洲藝術史為主要參考軸線，輔以中國藝術史重點式介紹，最後回歸臺灣藝術史。從日據時期至今，臺灣藝術受歐美、日本、中國大陸的影響，衍生複雜的視覺文化交替。
2. 建構視覺文化史的整體概念：每幅圖像存在於其母文化，有其圖案、造型、功能、技法的傳承，就如同一個生物家庭史，希望以三個區塊：西洋、中國、臺灣藝術史的整體面貌介紹，從圖像的技法、主題、造型，可以見到彼此之間交互影響影像風格傳承與變遷。
3. 歷史性的想像的博物館：一幅藝術作品在十七世紀的時空影響的文化含意與今日生活中藝術品大眾通俗影像的意義，大相逕庭，希望藝術品有兩面處理：一是圖像歷史考古，另一部份則是讓學生思考當今在日常生活中藝術史的圖像：電影一景、餐廳掛的複製化，以及圖書館的書、CD 或小說封面引用古典畫、暢銷小說談及藝術家故事，如達文西密碼。過去與當今的辯證性思考。

重點式介紹西洋藝術流派（十二堂課）與中國藝術史重要流派（四堂課），並以兩堂課介紹與歸回臺灣藝術，從日治時期、現代時期，去對比臺灣藝術所受中西方的影響。當初的思考，從臺灣的藝術建築、繪畫、雕刻思考與東西方藝術的聯結性，學生在日常生活中可經歷的視覺文化。以時間順序與史的方式介紹西洋、中國、臺灣藝術，在執行發現有個優點，可以使學生藝術流派的美術史知識，明白所有的流派是對過去的反動或承襲，不是單點，而有整體史的

脈絡，圖像記憶的解析與累積，也是視覺史的先備條件，也是筆者的重點之一。課程規劃包括兩部份：(1) 基礎功操——歷史流派的介紹與此一流派畫家的作品與主題，輔以視聽教材十分鐘；(2) 就藝術潮流的相關主題選一幅畫，讓四五个學生作口頭報告，分析作品可依循的脈絡——作者生平、作品的典故與內容、作品的形式（對稱、材質、色彩）、風格（如巴洛克、印象派）、產生的時代背景。思考的延伸：a. 在那裏看見作品？電影一景？文學描述？臺灣某處掛的複製品？ b. 作品原先產生的社會背景與現今另一個時空脈絡相對照，如何重新改變材質、形式及意義？ c. 與個人經驗的關係？

課程流程包含兩部份：老師的大方向概論的授課，與學生須創造知識，參與課堂的一部份。學生是課堂扮演主動的角色，而非被動的接受，課程是互動的教學相長，筆者向學生解釋，作報告才能讓知識變成他們自己的生命經驗，同時也可分享給其他同學。課堂變成一個共同體。讓學生發揮想像力是課程的重心之一。

（二）教材之準備與選用

指定教材難易適中，上課隨時補充書籍資料、展覽目錄、視聽與網路資料，隨時讓學生明白最新資訊。選定教材之前，翻閱了臺灣出版的藝術導覽或者概論的書籍，大體而言，皆為相互抄襲，或者從美學著眼，或者太過艱深。筆者以黃椿昇「藝術導覽」做為教材，因該書材料豐富，單元清楚，難易適中，請學生購買可作複習的文字及豐富的圖檔資料。筆者授課程每堂課藝術流派的介紹，則取材外文資料翻譯與曾在臺灣展出展覽目錄，請 TA 製作圖檔，穿插十分鐘的藝術視聽資料。課程的圖檔會事先放置於網站。上課除了翻譯外文資料，有一部份講解，筆者會以在巴黎的長期藝術文化生活，補充畫家的畫室與作品、及看過的展覽，作一主觀性的評析，這一部份可以讓學生有親歷其境的感覺。

（三）成績評量

筆者主要目的在於使學生有評析藝術品的能力，不在於記憶，而是理解作品。希望訓練學生的口語表達、筆試回答問題的能力、書寫報告的能力。落實在成績評量則為課堂口頭報告、期中筆試及期末書寫報告。課堂口頭報告題目於學期初便設定及分組（題目如附件二）；期中評量考試（附件三）則以西洋

美術史為主，題目彈性很大，介紹一個流派及作品，如：就下列三件作品：達文西的〈最後晚餐〉、安格爾的〈土耳其浴女〉、〈米羅維納斯〉，選擇其一，就作品 (1) 時代背景與作者生平，(2) 主題（典故與內容），(3) 形式、色彩、對稱作一說明。並有一題可提早準備的自由發揮題，事先告知學生：這學期所看過的一部電影或一本書或一個展覽，與課程西方美術相關部份發表論點需 (1) 描述作品主題，(2) 分析形式特點，(3) 與西洋美術相關的具體說明。期末報告則以中國及臺灣美術時段為主，就指定教材的豐富圖檔，任選一件作品作三頁以上的評析。

四、學生「學」的回饋

一學期上下來，學生的回饋比我想像超出很多，從口頭報告、期中測驗及期末報告窺見以藝術史為基礎，設計藝術課程的可能。學生具備無窮的潛力，藝術史與不同學院學生專業結合是可實踐的目標。學生願意投入的專注與表達方式的創意，令我非常訝異。特別想指出五個面向：

（一）藝術史的專業基本方法訓練

藝術品的時代背景、畫家介紹，技法與造型分析，作品的主題意義等方法，學生可經由訓練達到科班的水準。例如學生作安格爾的報告時，會介紹十八世紀末十九世紀初的考古風，龐貝城的遺址（圖 1 及圖 2）。每次的口頭報告，藉由不同題目：雕刻、中世紀彩繪玻璃、哥德建築技巧（圖 3）仔細的描述。畫面的分析，相同主題的比較，甚至以達文西〈最後晚餐〉門徒的不同手勢做專題（圖 4）。臺灣美術的黃土水帶進二二八的議題及與印象派相關的圖像分析。經由訓練，通識學生可以有專業的水準。

（二）學生的創意表達

一開始，筆者鼓勵學生創意表達，課堂上見到學生精彩的演出。介紹米羅維納斯斷臂（圖 5），還原可能的手勢時，由一位同學旁白，另一位同學圍起布簾當模特兒示範；介紹夏爾特大教堂，講完彩繪玻璃（圖 6 及圖 7）之後，她們以彩色透明紙當場剪貼示範彩繪玻璃的原理；卡拉瓦喬的酒神巴克斯講解完畢之後，這組同學特別演一齣臺式的希臘羅馬巴克斯的故事；〈安格爾浴女〉圖講解時，背景放輕柔的配樂，聆聽很舒服，學生在結束的延伸意義放置從前

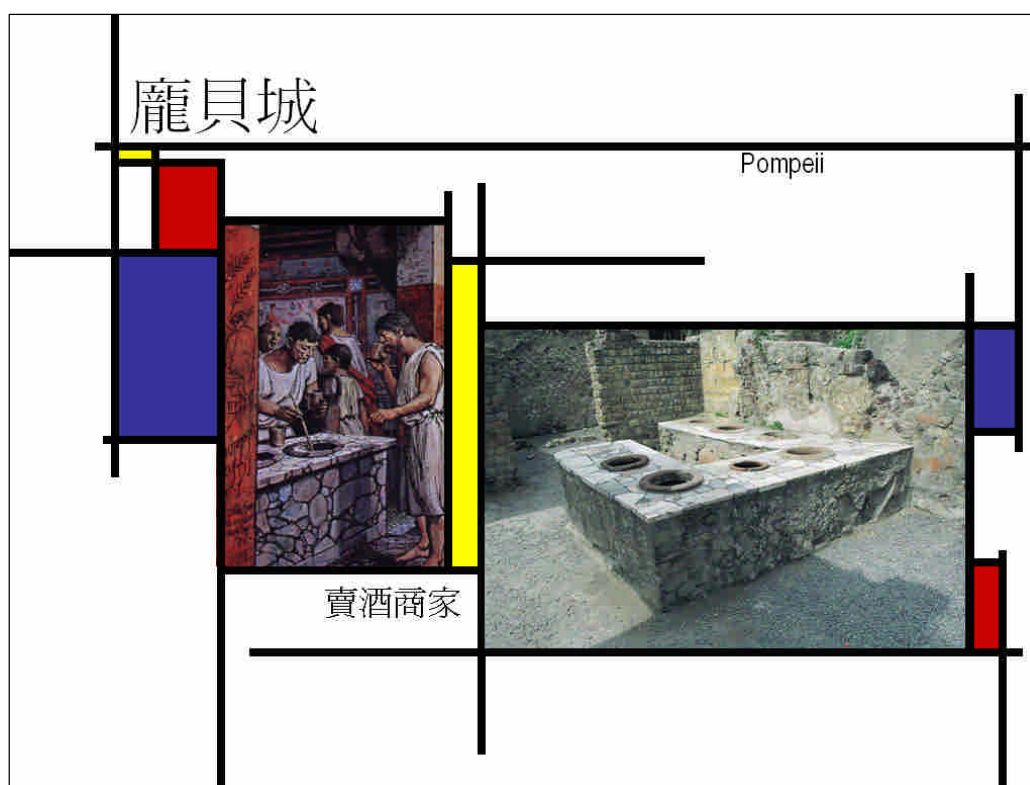

圖 1 學生口頭報告案例：龐貝城遺址

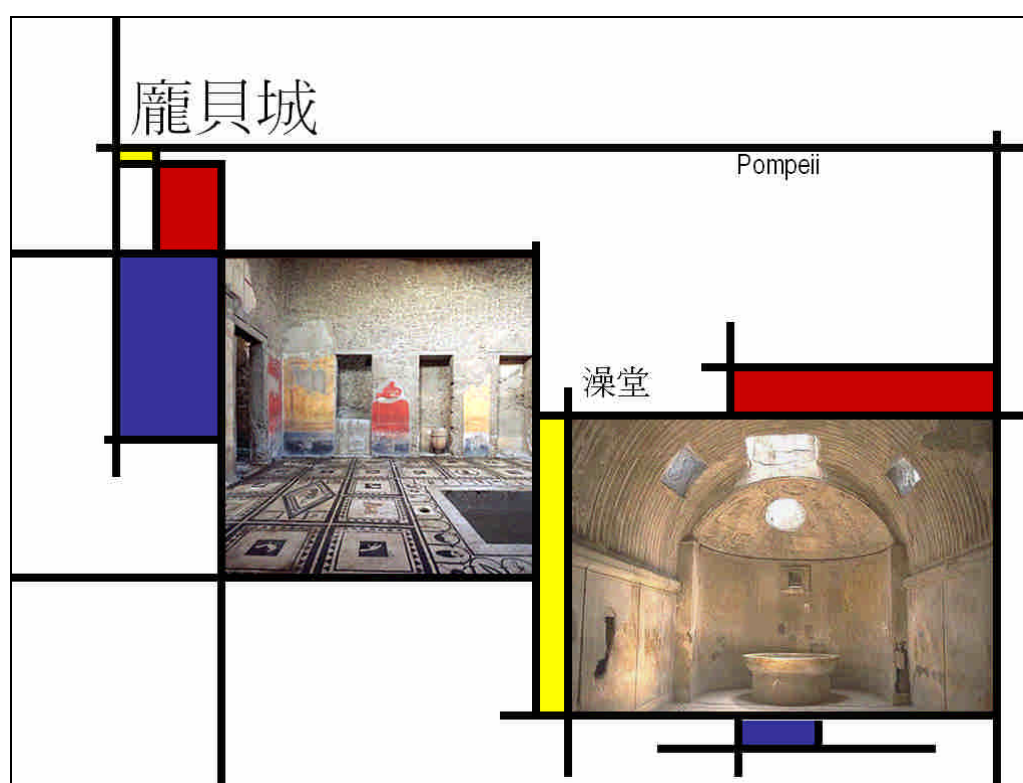
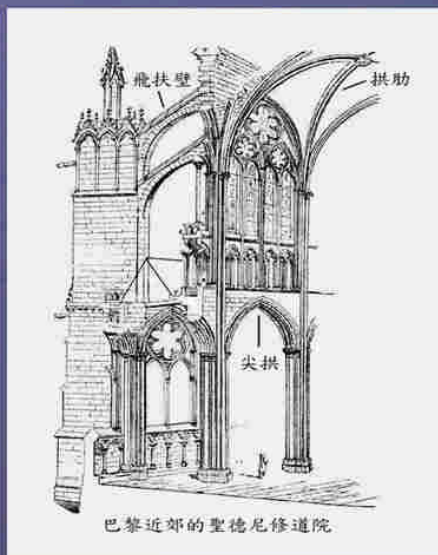

圖 2 學生口頭報告案例：龐貝城遺址

哥德式的建築

哥德式建築在結構上有三項特徵：

1. 尖拱〔pointed arch〕
2. 拱肋〔vault rib〕
3. 飛扶壁〔flying buttress〕
4. 彩繪玻璃〔Stained Glass〕

飛扶壁是用以支撐高大的殿堂，使建築物像是被架起來一般。而教堂內部的尖拱及交叉拱肋為主要結構，尖拱與圓拱不同的是，只要技術可以，它的高度可以往上一直延伸，而重量則由旁邊的支柱來承受。因此，哥德式教堂的高度比羅馬式來得更高，但感覺卻更輕盈。強調直線的成束的圓柱，讓人走入教堂的內殿便有如走入挪威森林般的崇高感受。

9

圖 3 學生口頭報告案例：哥德式建築

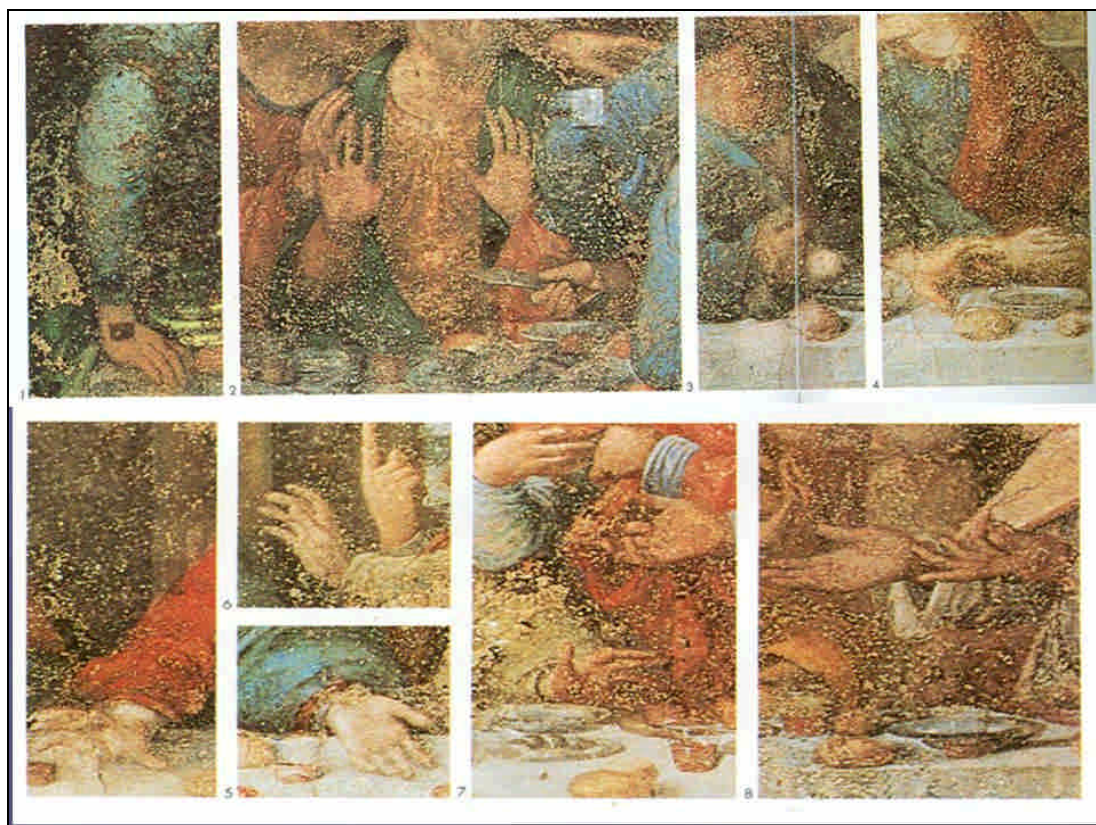

圖 4 學生口頭報告案例：達文西〈最後晚餐〉門徒的不同手勢

作品賞析

這件作品是希臘知性美學的縮影，在運動及靜止之間達到和諧與平衡。卓越完美的形象，是由兩塊大理石所組成(左腰部連結)，袒胸露背而充滿性感的上半身光滑柔軟，和下半身粗糙而十分不規則的衣褶，形成強烈對比。然而，整座雕像以右腳為重心，平穩而有力地站著，左腳略微抬起，似乎在邁步，傾斜的肩及右手的擺動，通過其全身的螺旋形式，使整個身體處於運動狀態，從靜態的雕像裡，展現一種卓越的動態美。尤其在樸素極強而有力的寫實主義下，呈現安詳的神情，使她成為古希臘女性美的理想典範。

在它上面看到了古希臘雕刻中最好的內在——崇高、優美、典雅。

11

圖 5 學生口頭報告案例：米羅維納斯斷臂

自己模擬〈安格爾浴女〉圖的同一幅畫作，但她將右邊空白床褥多加了一些沐浴乳、洗髮精（圖 8）；達文西〈最後晚餐〉以流行達文西密碼作介紹談當時代背景，及聖杯的詮釋。這些創意使學生對西洋藝術作品與目前的生活產生連結的親切感。

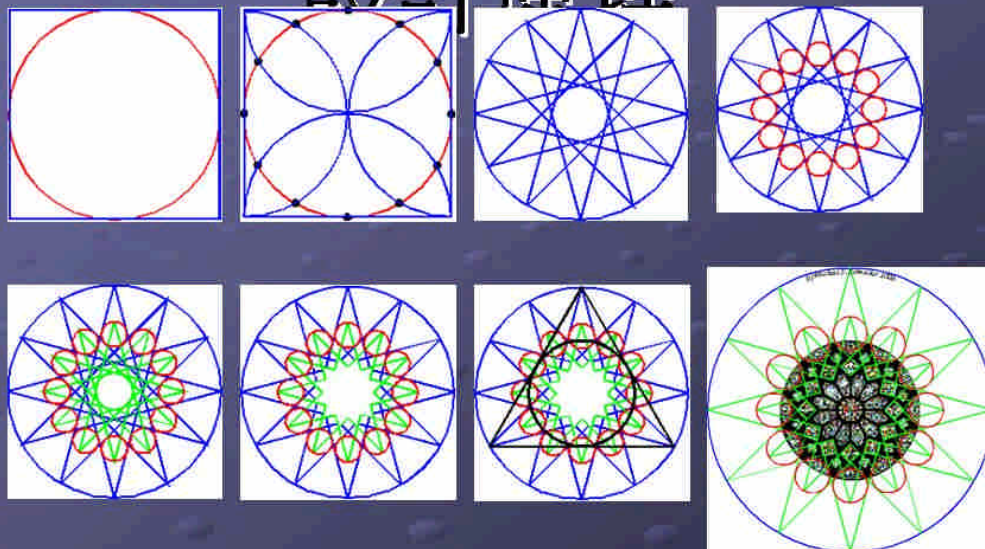
（三）通識的各科系學生就其專業領域契合藝術史

有一點讓我驚訝，是學生會自動去找藝術史的題目與他專業契合之處，例如歷史系的學生談唐三彩，侃侃而談歷史專業：不同種類的駱駝、大唐時期的胡人與東西文化交流；生命科學系的學生作唐三彩，則就燒釉的顏色、技法、溫度變化、化學成份做深入著墨；原住民的學生自然會選擇杜布菲的原生藝術（圖 9）。

（四）跨領域的整合學習

當我看見非人文學院的學生也以一種嚴謹的藝術語彙比較與談論皴法，作圖像分析；在期末報告談李唐〈萬壑松風〉圖（圖 10），找出新的視野；評論

夏特主教堂的玻璃畫 設計原理

18

19

圖 6、7 學生口頭報告案例：夏爾特大教堂的彩繪玻璃

圖 8 學生口頭報告案例：模擬〈安格爾浴女〉圖

圖 9 學生口頭報告案例：杜布菲的原生藝術

張大千中國現代水墨；黃土水作品與印象派作比較；吳炫三與非洲藝術原生藝術關聯；有位學生在報告提及回南部與家人出遊到奇美看到米開朗基羅的大衛像想到課堂的課程，心中有莫名的感動，因為知道對整天在電腦前或實驗室的學生而言，藝術已經悄悄的進入這些學生的日常生活，如果他們因認識而關心而喜歡，慢慢會在周圍形成談藝術的風氣與看展覽的習慣。對我而言，聽見學生作報告以喜歡愉悅的感覺來表達與分享研究成績，有種知識交會的靈光，洋溢在課堂上。

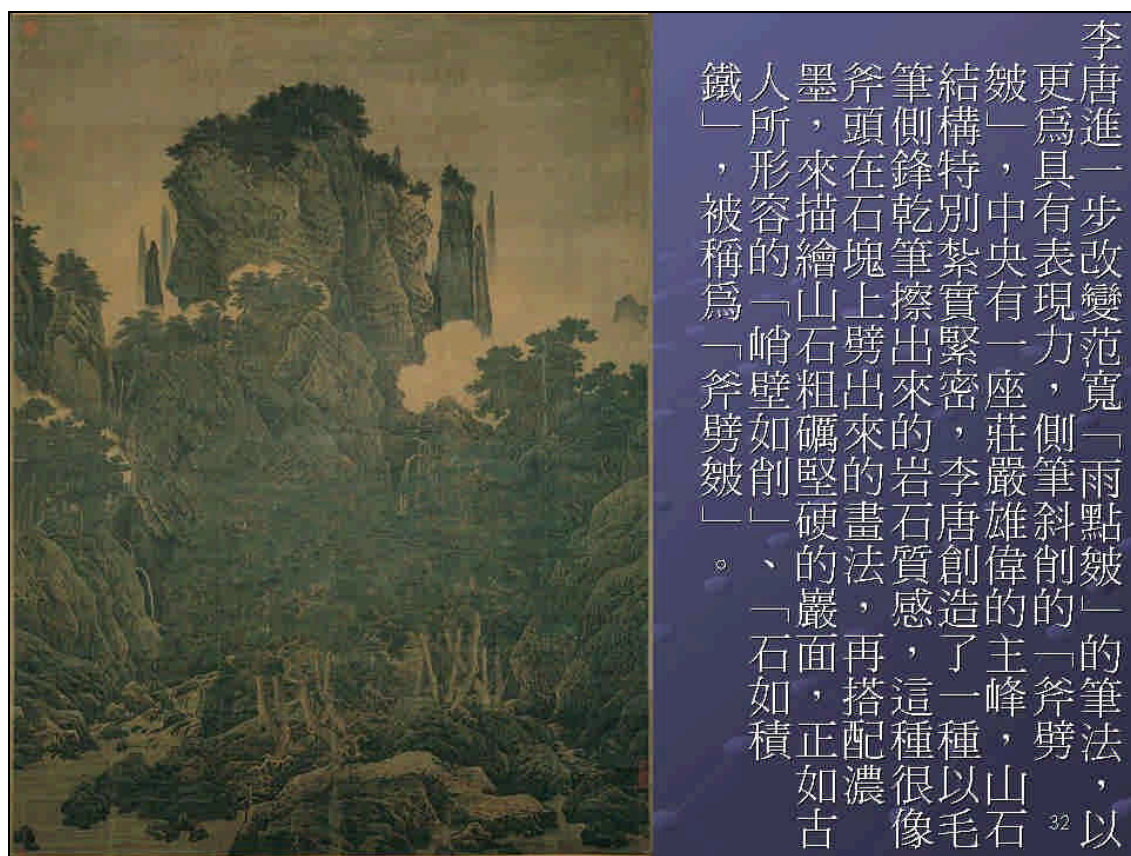

圖 10 學生口頭報告案例：李唐〈萬壑松風〉圖

（五）期末報告的學生課程感言

改期末報告時，很驚訝報告的最後，學生自動表達出對課程的觀點及收穫，讓我很感動。摘錄三位學生的期末報告感言：

學生甲：「修這門課的感覺，就像是再把美術的發展過程再敘述一次，以很輕鬆的方式來介紹，說明東西方不同文化背景之觀點，卻也互相影響其作畫風格，且用不同的角度去做藝術評論與批評，其實這門課是很蠻不錯的，有啟發性，且有比較特異想法的學生會提出另類看法，無形中增加很多思考空間看

法，原來藝術也是如此奧妙，對藝術創作或理論探討幫助也很大。」

學生乙：「整學期的藝術作品導覽完，我也看了不少畫作，西方、東方，都有很多我喜歡的作品。喜歡最後晚餐的生動、喜歡酒神巴克斯的美及背後所帶來的神話故事、喜歡整個洛可可和巴洛克時期，是那樣的華麗、如此生動地在反映著當代人的生活，是華麗、是糜爛，怎樣都好，總之它就是社會的映照與倒影！終於了解自己為何總讚嘆藝術之偉大……」

學生丙：「在撰寫這份報告的過程中，發現〈夏木垂陰〉圖多個版本的面貌。有臺北故宮博物院與北京故宮博物院藏卷的區別，以及董其昌和王翬在畫風上的差異。藉由閱讀許多書籍與相關資料，使我了解更多中國美術的內涵，逐漸從單純欣賞，進化成較有深度的鑑賞與分析。可能是由於以往較常涉獵西方美術的資訊，因此對於梵谷、畢卡索耳熟能詳的程度，遠大於中國的李唐或齊白石等。我覺得，雖然生活在東方，我們對自己國家的藝術，卻不是那麼地提倡。往往不停讚揚西方的美好與優點，使許多人反而比較不了解自己國家的特色。藉由這次的報告，使我能以理性的角度出發，以感性的口吻為輔助，來剖析董其昌的畫作，並更進一步地邁向中國美術博大精深的殿堂。這一學期的藝術導覽課程，使我受益良多。除了增進對藝術的感知與敏銳度，還能以多個視角來看待一件文本或作品。欣慰的是，這種無意間訓練自我的方式，不但不會造成自己學習上的負擔，還能讓我感到愉悅與成就感。這是我的收穫，也希望能成為老師繼續為藝術講授的動力。」

結 論

這堂通識藝術教育是一個新的嚐試，有許多待改進及調整之處，試著從藝術史的學科及方法結合文學、歷史、材質、技法、哲學，教學生分析及詮釋藝術作品，如何去看作品。對於作品的材料、手法、藝術家、產生的時間及地點、意義或功用都要注意。學生的可塑性與潛能遠遠超過我的想像，以藝術史的方式教授藝術通識是可實行，另外不同領域學生可以經由訓練，談論藝術，思考所生活的空間與藝術的關連性，文化或許可從這部份慢慢做起。

通識教育的精神在於打破各個領域的分隔與單一思維，發展「全人」與「人本」的教育，但在執行上，常因非科班學生的專業程度不足及對課程興趣缺缺，使授課老師非常氣餒。對筆者而言，教授通識教育是個美好經驗。就跨領域的

「教」的面向，因學生來源 80% 為人文藝術程度較弱的理工學院與管理學院，課程內容設計上，每堂課藝術流派介紹結合歷史、哲學、電影、展覽、公共藝術、流行文化方式講述，放映許多圖片與較短的藝術影片，導引學生朝向西洋與本土、古典與當代的對話。課程成績評量的設計，則以學生為主體，口頭分組報告與期末報告，讓學生有很大的彈性，選擇其感興趣的作品評析，大部份的報告，是可讓學生在家準備，即使其藝文底子較弱，藉由團隊切磋與私下用功，仍可以達到進步的標準。設計課程符合通識教育的原則：基本人類文明的文化關懷、以學生為主體作為學習的開端、介紹不同種族藝術及對多元文化尊重。在學生跨領域「學」的回饋，不同科系組成的口頭報告團隊顯示通識教育跨領域學習的整合與連貫性，一方面口頭報告的品質直追藝術史科班的水準，另一方面，每個學生自動就其專業部份契合藝術史的相關內涵，原住民的學生選擇原生藝術，歷史系的學生談論兵馬俑的類型與歷史文化。從學生的創意表達可以窺見藝術真實的進入學生日常生活，而與其生活方式作一結合：語傳系的學生將巴洛克的畫作以戲劇型態演出，理工科的學生引用流行小說《達文西密碼》詮釋〈最後晚餐〉。課堂之外與修課學生偶遇，藝術的話題仍然繼續：英美系的學生和我侃侃而談，英詩中的繪畫意象與電視廣告美學，管理學院學生詢問動畫與西洋繪畫典故的關係……在實用層面，這門課也帶來意想不到的效果：一名已從事文化園區的導覽學生，修課之後直接應用課程方法改進其導覽方式，介紹方式條理分明而具知識基礎；一些東華學生詢問筆者開發東華大學戶外展演空間的可能，學生開始關心周圍校園美感可能；最讓我驚奇，定稿前兩天，一位修過這門藝術導覽的大四生，特別告知筆者其考上臺北藝術大學藝術評論組的喜訊。點燃學生內在對藝術賞析評論及藝術史的熱情，進入專業學科訓練，也是這門通識教育意想不到的開花結果。

參考文獻：

- 文化研究教學研習營 《文化研究在亞洲教學的理論與實踐論文集》（講義）（中壢：國立中央大學英文系，2006）
- 黃俊傑 《大學通識教育的理念與實踐》（中壢：中華民國通識教育學會，1999）
- 郭繼生 《藝術史與藝術批評》（臺北：書林，1990）
- 戴麗卿 〈文本轉換與觀者視角的研究——從圖意學、藝術史詮釋學到接受美學兼談臺灣的美術史教學與研究〉，《藝術學》（臺北：藝術家出版社），第 18 期，1997，頁 99-162。
- Daniel Arasse *Anachroniques* (Paris, Gallimard, 2006).

附件一：藝術導覽課程大綱

國立東華大學 民族藝術研究所 九十四學年度 下學期課程

科目名稱：藝術導覽 AA(Guidance to Arts appreciation)

授課教師：李招瑩助理教授

授課時間：週三 14:10-15:55

聯絡方式：leechaoying@mail.ndhu.edu.tw 圖書館 522 室

辦公室時間：週二早上 08:00~10:00；週三早上 10:00~12:00

開課性質：共同科選修

學分數：二學分

教學目標：

1. 以時間年代順序為主，介紹東西方藝術思潮、理論、歷史文化之通論，並以藝術作品為主，作賞析介紹。
2. 以臺灣實例為主，思考東西方藝術與生活之間的關係。

教學進度表：

2/22 導論

西洋藝術導覽：

3/1 古文明(P18-39)

3/8 中世紀(P40-45)

3/15 文藝復興(P46-71)

3/22 巴洛克與洛可可(P72-89)

3/29 新古典與浪漫主義(P90-103)

4/5 印象派(P104-127)

4/12 現代藝術(P128-155)

4/19 當代藝術(P156-177)

4/26 期中測驗

中國藝術導覽：

5/3 東方生活品味：工藝美術(P178-189)

5/10 漢唐藝術(P190-200)

5/17 宋元藝術(P202-214)

5/24 明清藝術(P218-224)

5/31 放假

臺灣藝術：

6/7 臺灣日治時期的美術(P226-231)

6/14 臺灣現代藝術的萌芽(P234-241)

6/21 期末繳交報告

上課方式：

授課為主，學生參與討論。

每週選定一件作品，請同學思考：

分析作品可依循的脈絡：作者生平、作品的典故與內容、作品的形式（對稱、材質、色彩）、風格（如巴洛克、印象派）、產生的時代背景。

思考的延伸：

1. 在那裏看見作品？電影一景？文學描述？臺灣某處掛的複製品？

2. 作品原先產生的社會背景與現今另一個時空脈絡相對照，如何重新改變材質、形式及意義？
3. 與個人經驗的關係？

評量標準：出席 20%；平時成績(小組報告與課程討論)10%；期中測驗 40%；期末報告 30%。

分組報告：四至五人一組，選定本學期授課內容之中的一個主題進行報告。

注意事項：本課程每堂上課前會由助教進行點名，缺席達三分之一者以不及格論。

指定教材：每週須完成的閱讀教材將從中指定。

黃椿昇，《藝術導論》（臺北：全威圖書，2003）。

參考書目：1. Gombrich, 雨云譯，《藝術的故事》（臺北：聯經出版，1997）。

2. H.W.Janson, 曾培、王寶連譯，《西洋藝術史》（臺北：幼獅文化公司，1980）。

3. 故宮博物院，《導讀故宮》（臺北：故宮，2005）。

4. 李霖燦，《中國美術史稿》（臺北：雄獅圖書公司，1987）

附件二：分組報告題目

3/2	米羅維納斯 p35
3/9	夏特主教堂 P44
3/16	a. 達文西 最後晚餐 p 53 b. 烏比諾的維納斯 p62
3/23	a. 卡拉瓦喬 酒神巴克斯 p75 b. 弗拉哥納 鞭鞭 P 88
3/30	a. 安格爾 土耳其浴女 P92 b. 傑里柯 梅杜薩之筏 P96
4/6	a. 莫內 印象 日出 P106 b. 秀拉 大碗島的星期日下午 P115
4/13	a. 杜布菲 戴帽的裸體 P147 b. 瑪格里特 人文狀態 P151
4/20	a. 安迪沃荷 瑪麗蓮夢露圖 P166 b. 尤氏 克萊茵 安魂曲 P173 c. 羅伯 史密森 螺旋形的波提 P175
5/4	唐三彩 P180
5/11	趙幹 江行初雪圖 P201
5/18	李唐 萬壑松風圖 P207
5/25	王翬 秋林圖 P222
6/8	李梅樹 白衣小姐 P230
6/15	朱銘 太極（十字手）P240

附件三：期中考題

一、請就下列三件作品：達文西的〈最後晚餐〉、安格爾的〈土耳其浴女〉、〈米羅維納斯〉，選擇其一，就作品

1. 時代背景與作者生平
2. 主題（典故與內容）
3. 形式（色彩、對稱）

作一說明。【40%】

二、請就你這學期所看過的一部電影或一本書或一個展覽，與課程西方美術相關部份發表論點需 1. 描述作品主題，2. 分析形式特點，3. 與西洋美術相關的具體說明。【20%】

三、設你負責撰寫某一藝術流派為主題的展覽介紹，請就文藝復興、巴洛克、印象派，三者擇一，選擇兩位畫家及其各一件作品，作一簡單綜合介紹。【40%】

Crossing Traditional Cognitive Borders

——A Holistic Study of History of Art and it's Implications to Education

Lee, Chao-Ying

Graduate Institute of the Indigenous Arts, National Dong Hwa University

Abstract

The aim of this article focuses on the possible problems and innovations that might raise by the basic theory of the western art history transforming into localization and applied teaching. According to the General Education Curriculum “Guidance to Arts appreciation” from National Dong Hwa University in year of 2005, it combines the art histories with the literatures, histories, materials, techniques, philosophy and analytic interpretations of the artistry. Overstrided the area of teaching, every art division introduces the combination of histories, philosophy, movies, exhibitions, public arts and popular ways of narration. Through the displays of the pictures and short art movies, they guide the students to focus on the dialogues between the western/local and classic/modern. The design of the courses fits in the principles of the general education. The principles are concerned on basic human kind civilization, conducted the opener of the study based on the object of the students, introduced different types of the racial art and respected the cultural diversification. From the feedback of the students

overstride the territory of learning, the general education shows the integration and continuity. In one side, the quality of the oral reports from these students reach the standard as the regular professional art history students. In addition, every single of them automatically fits in with the professional parts in related knowledge of art history. For example, the student from history department discusses on the categories of the clay figures on warriors and horses buried with the dead and the historical cultures. The creative expression of the students can reveal the art closely connected with the daily activities of the students. The students from the Language and Communication department use the drama to express the artistry of Baroque. The students from Technology department quote the popular fiction, “The Da Vinci Code”, interpret the “Last Meal”. Rely on the fields between the teachings and learning, art factually enters the daily activities of the students and break the narrow-minded professional training and single way of thinking pattern. It achieves the humanism and holistic education of the general education.

Keywords: Art History, Art Education, General Education, Cultural Diversification