

當代藝術與社會生活

2004 年春季

授課教師：許莉青

教學目標：

藝術是社會之鏡，直接反映人的物質和情感世界的種種警戒和慾望；透過對當代藝術呈顯的多樣性內容及形式的分析、觀察和比較，本課程將以直接參與創作者、觀賞者、評論者不同角度的模擬和實驗，敏銳個人感官，豐富同理心，從個人特質出發嘗試探討、詮釋藝術在當代所突顯的時代特質、面臨的問題及可能的出處。

課程內容：

第壹單元：空間藝術與社會

- 一、誰的「公共藝術」？ - 巴黎之石
(起源/發展/影響/公眾意見/地景、環境藝術...)
- 二、我們的「公共藝術」？ - 柏林之石
(古蹟/紀念館/美術館...)
- 三、「閒置空間再利用」案例 - 台中 20 號倉庫
作業 I：我對我居住環境的「改造計劃」

第貳單元：展演空間與社會之田野觀察

- 一、觀察「展覽」I
- 二、觀察「展覽」II
作業 II：非「展覽」的觀察報告

第參單元：藝術與現代的脈動

- 一、新世紀的到來 I - 現代之眼 (野獸/表現/Matisse/Rouault/橋派/藍騎士)
- 二、新世紀的到來 II - 「...結合藝術和現代機械社會的活力...」(新藝術/立體/未來/Picasso/Braque)
- 三、藝術與反藝術 - “達達”到來，藝術已死？！

第肆單元：藝術與政治

- 一、藝術遇政治 I - 希特勒與頹廢藝術（新客觀主義/Grosz/Beckmann/Otto Dix）
- 二、藝術遇政治 II - 抽象藝術的發展

第伍單元：藝術與反社會現象

- 一、超現實的夢魘 I - 達利/馬格利特/德爾沃/米羅/克利/夏卡爾
- 二、超現實的夢魘 II - 布紐爾/自由的幻影

第陸單元：藝術、性別與多元文化

- 一、藝術與通俗文化 - 英國、美國的普普藝術
作業 III：「我的一天」拼貼習作
- 二、另類 I - 女性藝術家/藝術創作（Kollwitz/O'Keeffe）
- 三、另類 II - 關於「美國第一代黑人藝術家...」Jacob Lawrence 的「遷徙系列」（1941）...
- 四、另類 III - 質樸藝術(Naive Art) - 外國的、台灣的
作業 IV：「藝探」心得

參考書目：

藝術開講/Robert Atkins/藝術家出版社
影像的閱讀/John Berger/遠流
藝術觀賞之道/John Berger/商務
藝術的故事/E.H.Gombrich/聯經
遠流出版社藝術館叢書

評分方式：

專題報告/試作/作業 60 %
出席/課堂討論/筆記 40 %