

文學院 藝術研究所 系(所) 114 學年度 上 學期課程大綱
 College of Liberal Arts Department Institute of Art Studies
 _____Academic Year_____ Course Syllabus

課程名稱 Title of Course	臺灣視覺藝術研究 Visual Arts Research in Taiwan
授課教師 Instructor	余青勳 Ching-Shiun Rita Yu
開課班級 Class	碩士班
必(選)修 Required/Elective	選
學分數 No. of Credits	3
課程語言 Medium of Instruction	中文 (□英語授課)
先修科目 Prerequisite Course(s)	無
教師聯絡資訊 Contact with Teacher	ritayu33@gmail.com , z11408017@ncku.edu.tw 研究室 5457 談話時間：週二、週四 13:30-15:30 (請事先預約)
助教資訊 Contact with TA	
課程概述 Course Description	本課程旨在引導碩士班學生進入臺灣視覺藝術的研究領域，特別以臺灣藝術史發展為主要的探索脈絡。課程將從史前及原住民藝術談起，依序探討臺灣在不同歷史時期的視覺藝術發展，包括荷西、明鄭、清領時期、日治時期、戰後至今等。我們將檢視不同時期重要的藝術家、藝術運動、媒材與風格，並深入理解其背後的社會、文化、政治與經濟脈絡。課程同時著重於藝術史研究的方法與理論應用，鼓勵學生發展獨立思考與研究的能力。 This course provides an essential and rigorous academic foundation for Master's students seeking to specialize in the visual arts of Taiwan. It is meticulously structured to deliver a comprehensive and critical examination of Taiwanese art's historical trajectory, beginning with its foundational expressions in prehistoric and aboriginal cultures. The curriculum systematically navigates the evolution of visual art through significant historical epochs, including the Joseon, Ming-Cheng, Qing Dynasty, and Japanese colonial periods, culminating in an in-depth analysis of post-war and contemporary artistic developments. Beyond a mere chronological survey, this course critically engages with the seminal artists, influential art movements, diverse media, and stylistic innovations that define each era. A core objective is to cultivate a profound understanding of the intricate interplay between artistic production and its broader socio-cultural, political, and economic contexts. Students will develop the capacity to interpret artworks not in isolation, but as vital manifestations of historical forces and societal transformations. Crucially, the program is designed to hone advanced art historical research

	proficiencies. Students will engage with a spectrum of methodological approaches and theoretical frameworks, fostering independent critical thinking and developing the sophisticated analytical skills requisite for original scholarly contributions. This course prepares students to undertake rigorous inquiry and contribute meaningfully to the discourse surrounding Taiwanese art history.	
課程學習目標 Course Objectives	● 掌握臺灣藝術史的主要發展線索與重要節點。 ● 認識不同時期代表性的藝術家、作品與藝術現象。 ● 理解臺灣視覺藝術與其歷史、社會、文化脈絡之間的複雜關係。 ● 熟悉臺灣藝術史研究的基礎方法與相關學術資源。 ● 對臺灣視覺藝術相關議題進行初步的學術探討，並發展研究問題意識。 ● 提升對視覺藝術作品的分析與詮釋能力。 ● Trace the major developmental trajectories and pivotal moments within the history of art in Taiwan. ● Identify and contextualize representative artists and significant art phenomena from various periods across Taiwan's artistic landscape. ● Analyze the intricate interplay between Taiwan's visual arts and its historical, social, and cultural contexts. ● Demonstrate familiarity with fundamental methodologies and essential resources for studying Taiwan's art history. ● Undertake preliminary academic inquiry into Taiwan's visual arts issues, fostering an acute awareness of research problems and questions. ● Develop sophisticated analytical and interpretive skills applicable to works of visual art.	
課程進度(共計 18 週) Course Outline	週次 Week	進度說明 Progress Description
	第一週 9/9	課程導論：何謂臺灣視覺藝術研究？藝術史的角色與方法 ● 課程簡介、syllabus (課程大綱) 說明。 ● 「臺灣視覺藝術」的定義與範疇。 ● 藝術史作為研究脈絡的重要性。 ● 藝術史研究的基本方法與取徑 (風格分析、圖像學、社會藝術史、制度史等)。 ● 臺灣藝術史研究的獨特性與挑戰。
	第二週 9/16	史前與原住民藝術：時間的長河與文化的根源 ● 臺灣史前文化藝術遺存 (岩雕、陶器紋飾等)。 ● 臺灣原住民族的傳統藝術 (雕刻、編織、紋飾、物質文化)。

		• 如何研究缺乏文字紀錄的藝術？跨領域方法的應用(考古學、人類學)。 • 當代原住民藝術發展
第三週 9/23		早期移民與清領時期藝術：常民生活與傳統書畫 • 荷西、明鄭時期的藝術樣貌(有限的史料)。 • 清領時期漢人移民社會的藝術生態：寺廟藝術、民間信仰藝術、傳統書畫發展(如府城地區的藝術傳統)。 • 常民藝術與菁英藝術的互動。
第四週 9/30 上課 9-11 時 13-14 時(併所上活動) 11-12 時 午休 *10/1 請參加秋元雄史講座		日治時期藝術(一)：現代藝術教育的引入與臺展/府展 • 日本殖民統治下的文化政策與藝術推廣。 • 現代藝術教育體系的建立(繪畫、雕塑、工藝)。 • 「臺灣美術展覽會」(臺展)、「臺灣總督府美術展覽會」(府展)的重要性與影響。 • 「東洋畫」與「西洋畫」的競爭與交流。
第五週 10/7 校外教學 參觀展覽		南美館秋元雄史策劃「皮膚と内臓」展 *去函南美館公文/MOU合作院校/導覽機費用自付
第六週 10/14		日治時期藝術(二)：在地的覺醒與創作的實踐 • 臺展/府展時期的重要臺灣藝術家及其作品(如陳澄波、廖繼春、楊三郎、林玉山、郭雪湖等)。 • 藝術家面臨的殖民處境與創作回應。 • 藝術社團的興起。 • 本週閱讀：關於日治時期重要藝術家或臺展/府展研究的論文。
第七週 10/21		戰後初期與戒嚴體制下的藝術(1945-1960s)：轉變與適應 • 國民政府來臺與藝術界的變化。 • 來自中國大陸藝術家的影響。 • 反共文藝政策與藝術創作。 • 傳統書畫的延續與革新。
第八週 10/28		現代藝術運動的開展(1950s-1970s)：抽象與現代性的追求 • 「五月畫會」、「東方畫會」等現代藝術團

		體。 - 抽象藝術在臺灣的發展與論辯。 - 與國際藝壇的連結 (如抽象表現主義)、聖保羅雙年展。
第九週 11/4	研究論文閱讀討論/期中報告 影片: AI 輔助論文寫作之著作權法與學術倫理/楊智傑教授	
第十週 11/11	校慶停課	
第十一週 11/18	鄉土運動與寫實主義的復興 (1970s)：在地關懷與社會現實 - 鄉土文學論戰與鄉土藝術的興起。 - 藝術家對臺灣社會現實的描繪與反思。 - 寫實風格的再評價。 - 鄉土藝術與現代藝術的論辯。	
第十二週 11/25	2025 異地與在地研討會	
第十三週 12/2	解嚴前後的藝術變化 (1980s)：多元發聲與社會批判 - 解除戒嚴對藝術創作的解放作用。 - 社會議題在藝術中的呈現 (如政治、環保、性別)。 - 新媒材與跨領域實驗的萌芽。	
第十四週 12/9	臺灣當代藝術的發展 (1990s-)：身份認同與全球化 - 臺灣在國際藝術地圖上的定位。 - 臺北雙年展等國際交流平台。 - 後殖民主義、全球化、身份認同等議題在藝術中的體現。 - 攝影、錄像、裝置、行為藝術等新興媒材的蓬勃發展。	
第十五週 12/16	特殊媒材與主題研究：攝影、雕塑、行為藝術、女性藝術等 選擇一到兩個特定媒材或主題，進行深入的歷史梳理與個案分析 (例如：臺灣攝影史的發展、女性藝術家群像、行為藝術在臺灣的脈絡等)。	
第十六週 12/23	臺灣藝術史研究方法進階：檔案、口述歷史與田野調查 - 如何利用檔案文獻 (官方檔案、個人文件、剪報等)。 - 口述歷史的應用與實踐。	

		• 藝術的田野調查 (如寺廟彩繪、社區藝術等)。 • 博物館與研究機構的角色。
	第十七週 12/30	當代議題與理論框架 I：後殖民、性別、生態、數位藝術等 • 運用重要的藝術史與文化理論，分析臺灣當代藝術的議題。 • 後殖民理論如何觀看臺灣藝術？ • 性別研究視角下的臺灣藝術。 • 生態藝術與數位藝術的新趨勢。 •
	第十八週 2026. 1/6	學生發表期末小型研究報告與初步發現
評量方式 Grading Criteria	出席：20 % 期中口頭報告：25 %（自行選擇文獻一篇並閱讀，分析該論文之研究動機、研究方法、研究過程與成果，未來可發展之後續，閱讀心得等；10月27日前預約洽談；期中口頭報告10分鐘：備簡報；作業（簡報）繳交形式：黑白列印、2張一頁、雙面列印） 期末口頭報告：25 %（選擇與本學課程相關的主題發表） 學期個人書面報告：30 %（上述期末報告的紙本小論文，3000-4000字），2026年1月13日中午12:00前繳交，逾時每日扣總成績5分。	
教學方法 Teaching Strategies	講授、研討、報告、影音欣賞、藝術展覽參訪、專題演講 Lecture, discussion, Presentation,...	
課程教材 Course Material	顏娟英、蔡家丘總策畫，顏娟英、蔡家丘、黃琪惠、楊淳嫻、魏竹君等23人撰(2022)。臺灣美術兩百年（上下冊套書），台北：春山。 蕭瓊瑞(2013)。戰後台灣美術史，台北：藝術家。	
參考書目 References	● 蕭瓊瑞(2011)。起步／奠基／發展—台灣美術研究的回顧與現況。臺灣美術，85，68-81。 ● 田中修二、白適銘、村上敬、李欽賢、岡田靖、林振莖、張元鳳、廖新田、熊澤弘、薛燕玲等著(2024)。曙光的輪廓：20世紀初臺灣雕塑的發展，台北：藝術家。 ● 白適銘(2019)。臺灣美術團體發展史料彙編1：日治時期美術團體（1895-1945），台北：藝術家。 ● 黃冬富(2019)。臺灣美術團體發展史料彙編2：戰後初期美術團體（1946-1969），台北：藝術家。 ● 賴明珠(2019)。臺灣美術團體發展史料彙編3：解嚴前後美術團體（1970-1990），台北：藝術家。 ● 廖新田(2021)。現代·後現代：藝術與視覺文化理論，台北：巨流。	

	● 廖新田 (2025)。臺灣藝象：觀測與評析，台北：五南。 ● 廖新田 (2017)。〈尋常與例外：台灣美術史書寫架構的因素探討〉。台灣美術新思路-框架、批評、美學。台北：藝術家。						
課程網址 Course website							
學習規範 Course Policy	期末報告選定主題後和授課教師確認，在學期末口頭分享並繳交書面報告。(如有違反學術倫理，該科目或報告給予 0 分)						
備註 Remarks							
此課程符合本系（所）之教育目標、基本素養與核心能力（可複選） 【核心能力、基本素養選項合計勿超過 10 項】							
教育目標	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>*核心能力*</th><th>*基本素養*</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> ☒ 一、以藝術理論研究為導向 ☐ 二、強調跨學域之整合 ☒ 三、強調跨文化之整合研究 ☒ 四、培養既專且博之研究能力 </td><td> ☒ A 藝術專業知識能力 ☐ B 整合各學科之能力 ☒ C 藝術的鑑賞能力 ☒ D 藝術的表述能力 ☐ E 提升創新與領導能力 ☐ F 提升語文與溝通能力 </td><td> ☐ G 藝術規劃與執行能力 ☒ H 傳承發揚中西文化能力 ☒ I 具人文科學之文化涵養 ☒ J 提升跨領域、跨文化之素養 ☐ K 培養學生倫理與公民素養 ☐ L 培養學生社會關懷精神 ☒ M 開放的文化視野與國際觀 </td></tr> </tbody> </table>		*核心能力*	*基本素養*	☒ 一、以藝術理論研究為導向 ☐ 二、強調跨學域之整合 ☒ 三、強調跨文化之整合研究 ☒ 四、培養既專且博之研究能力	☒ A 藝術專業知識能力 ☐ B 整合各學科之能力 ☒ C 藝術的鑑賞能力 ☒ D 藝術的表述能力 ☐ E 提升創新與領導能力 ☐ F 提升語文與溝通能力	☐ G 藝術規劃與執行能力 ☒ H 傳承發揚中西文化能力 ☒ I 具人文科學之文化涵養 ☒ J 提升跨領域、跨文化之素養 ☐ K 培養學生倫理與公民素養 ☐ L 培養學生社會關懷精神 ☒ M 開放的文化視野與國際觀
	核心能力	*基本素養*					
☒ 一、以藝術理論研究為導向 ☐ 二、強調跨學域之整合 ☒ 三、強調跨文化之整合研究 ☒ 四、培養既專且博之研究能力	☒ A 藝術專業知識能力 ☐ B 整合各學科之能力 ☒ C 藝術的鑑賞能力 ☒ D 藝術的表述能力 ☐ E 提升創新與領導能力 ☐ F 提升語文與溝通能力	☐ G 藝術規劃與執行能力 ☒ H 傳承發揚中西文化能力 ☒ I 具人文科學之文化涵養 ☒ J 提升跨領域、跨文化之素養 ☐ K 培養學生倫理與公民素養 ☐ L 培養學生社會關懷精神 ☒ M 開放的文化視野與國際觀					
備註 Remarks	(如限修人數、所屬學程等) (e.g. Maximum enrollment, if the course is counted towards a program certificate, etc.)						

94 年 12 月 1 日修訂(Revised Dec. 1, 2005)
97 年 5 月 26 日修訂(Revised May. 26, 2008)
100 年 12 月 29 日修訂(Revised Dec. 29, 2011)