

藝術史方法與理論

授課教師：劉瑞琪

授課教室：二教 213

Phone: 7207

E-Mail: jcliu@ym.edu.tw

教學目標：

這個必修課程主要是探索藝術史的歷史，以及當代藝術史／視覺文化學者所關心的重要研究方法與議題，並探討如何在研究視覺文化之時實踐這些方法。課程將大致隨著時間的歷程，追溯藝術史學者所使用的主要研究方法，並將重心放在從二十世紀初迄今研究方法的發展與論辯上頭。我們將同時探討各種研究方法的經典論文與討論文章，以期學生可以親炙形塑藝術史／視覺文化的關鍵論文與問題，又可廣博地瞭解不同方法的源頭、運用、優點與弱點。尤其，我們將會質問當代重要的學術與文化議題如何影響了藝術史的研究，並探索當代的批評理論如何應用在藝術史的研究上，激盪學生思考自己如承繼與革新這個傳統。閱讀的材料包括各個領導學者的代表作，以及這些學者對彼此方法論適切性的激烈爭辯。每週的主題將涵蓋：形式主義／風格分析、圖像誌與圖像學、藝術社會史、女性主義、精神分析、接受理論、記號學、後結構主義、解構、後殖民論述以及同志學等等。課程的重點將透過閱讀、討論、口頭報告、書面報告等等，訓練學生運用課堂所學的方法與理論在自己的研究上頭。

每週進度：

1. 簡介藝術史研究方法的藍圖（9/17）

討論：Eric Fernie 的論文

推薦：Michael Hatt and Charlotte Klonk, *Art History: A Critical Introduction to its Methods* (Manchester: Manchester University Press, 2006).

2. 鑑賞學（9/24）

討論：Giovanni Morelli 的論文

3. 形式主義／風格分析（10/1）

討論：Heinrich Wölfflin 的論文

4. 圖像誌與圖像學（10/8）

討論：Erwin Panofsky 的論文

5. 馬克斯主義與藝術社會史（10/15）

討論：Timothy J. Clark 的論文

6. 形式主義 v.s. 藝術社會史（10/22）

討論：Clement Greenberg & Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, and Benjamin Buchloh 的論文

7. 女性主義（10/29）

討論：Linda Nochlin & Griselda Pollock 的論文

8. 精神分析（11/5）

討論：Michael Hatt and Charlotte Klonk & Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, and Benjamin Buchloh 的論文

9. 精神分析 & 女性主義（11/12）

討論：Laura Mulvey & Claire Pajaczkowska, and Briony Fer, and Gill Perry 的論文

10. 接受理論（11/19）

討論：Margaret Iversen & Wolfgang Kemp 的論文

11. 記號學 I：結構主義、後結構主義、解構（11/26）

討論：Michael Hatt and Charlotte Klonk & Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, and Benjamin Buchloh 的論文

12. 記號學 II：後結構主義（12/3）

討論：Mieke Bal and Norman Bryson & Ernst van Alphen 的論文

13. 記號學 III：什麼是作者？（12/10）

討論：Roland Barthes & Michel Foucault & Keith Moxey 的論文

14. 記號學 IV：解構（12/17）

討論：Meyer Schapiro & Jacques Derrida & Laurie Schneider Adams 的論文

15. 後殖民論述（12/24）

討論：Michael Hatt and Charlotte Klonk & Linda Nochlin 的論文

16. 同志學 (12/31)

討論：Whitney Davis & Michael Camille 的論文

17. 期末口頭報告 (1/7)

18. 期末口頭報告 (1/14)