

台灣藝術史
青年書寫研習營
手冊

第一週
2017年09月09日(六)至10日(日)
第二週
2017年09月16日(六)至17日(日)

國立臺灣藝術大學
教學研究大樓5樓 藝術管理與文化政策研究所

**台灣藝術史
青年書寫研習營
手冊**

目錄

活動簡介 01

課程表 02

主題演講 04

主題研習 06

圓桌座談 17

學員簡歷 18

筆記 20

台灣藝術史青年書寫研習營簡介

壹、宗旨

為深化年輕世代對台灣藝術史的理解與論述，並鼓勵對台灣藝術史的觀察、思考與實踐能力，台灣藝術史研究學會特舉辦「台灣藝術史青年書寫研習營」，以提升年輕世代對台灣藝術與藝術史的研究風氣及書寫能力。

貳、辦理單位

- 一、主辦單位：台灣藝術史研究學會
- 二、贊助單位：財團法人國家文化藝術基金會
- 三、協辦單位：國立臺灣藝術大學人文學院

參、徵選辦法

- 一、徵選對象：18歲(88年次)至35歲(71年次)之青年。
- 二、人數：經徵選錄取17人。

肆、研習營資訊

- 一、活動日期：第一週 2017年09月09日(六)至10日(日)
第二週 2017年09月16日(六)至17日(日)
- 二、活動地點：國立臺灣藝術大學教學研究大樓5樓藝術管理與文化政策研究所。

課程表

【第一週】2017年09月09日（六）至10日（日）

2017年09月09日（六）		
08:50-09:00	報到	
09:00-10:30	貴賓致詞、開訓	
10:30-12:00	主題研習	在生命的轉彎處遇見藝術書寫 主講人：陳曼華 國史館修纂處助修
12:00-13:30	午餐	
13:30-15:00	主題研習	現實中的理想還是現實—藝術雜誌的藝評書寫 主講人：張晴文 國立清華大學藝術與設計學系 助理教授
15:00-15:30	茶敘交流	
15:30-17:00	主題研習	得意忘象即現實—美術史撰述的看法 主講人：黃光男 國立臺灣藝術大學前校長

2017年09月10日（日）		
08:50-09:00	報到	
09:00-10:30	主題研習	藝術的傳記故事—「魚骨」書寫法 主講人：廖新田 國立臺灣藝術大學人文學院院長
10:30-12:00	主題研習	台灣藝術史學史探析 主講人：白適銘 國立臺灣師範大學美術學系教授
12:00-13:30	午餐	
13:30-15:00	主題研習	異音之音—女性藝術與地方藝術書寫 主講人：賴明珠 台灣藝術史研究學會理事
15:00-15:15	茶敘交流	
15:15-16:45	主題研習	藝術書寫與美學 主講人：廖仁義 國立臺北藝術大學博物館研究所 助理教授
16:45-17:30	圓桌座談	與談人： 廖新田 國立臺灣藝術大學人文學院院長 白適銘 國立臺灣師範大學美術學系教授 賴明珠 台灣藝術史研究學會理事 廖仁義 國立臺北藝術大學博物館研究所助理教授

【第二週】 2017 年 09 月 16 日 (六) 至 17 日 (日)

2017 年 09 月 16 日 (六)		
10:10-10:30	報到	
10:30-12:00	主題演講	藝術史與台灣藝術史—史觀與書寫 主講人：潘安儀 美國康乃爾大學美術史及視覺研究學系副教授
12:00-13:30	午餐	
13:30-15:00	主題研習	眾里尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處—書畫書寫的要點、特徵與旨趣 主講人：李思賢 東海大學美術系副教授
15:00-15:30	茶敘交流	
15:30-17:00	主題研習	藝術史書寫中的自我映照 主講人：邱琳婷 東吳大學歷史學系兼任助理教授

2017 年 09 月 17 日 (日)		
10:10-10:30	報到	
10:30-12:00	主題演講	圖像·歷史·美學—台灣美術通史的建構 主講人：蕭瓊瑞 國立成功大學歷史學系教授
12:00-13:30	午餐	
13:30-15:00	主題研習	藝術的文化書寫：從陳澄波畫中的電線桿談起 主講人：盛鎧 國立聯合大學台灣語文與傳播學系副教授
15:00-15:15	茶敘交流	
15:15-16:45	分組討論	與談人： 廖新田 國立臺灣藝術大學人文學院院長 白適銘 國立臺灣師範大學美術學系教授 賴明珠 台灣藝術史研究學會理事 姜麗華 國立臺灣藝術大學通識教育中心助理教授
16:45-17:45	圓桌座談 暨 結業式	與談人： 廖新田 國立臺灣藝術大學人文學院院長 白適銘 國立臺灣師範大學美術學系教授 賴明珠 台灣藝術史研究學會理事 姜麗華 國立臺灣藝術大學通識教育中心助理教授

主題演講

主題演講一

講題：藝術史與台灣藝術史—史觀與書寫

講者：潘安儀

現任：美國康乃爾大學美術史及視覺研究學系副教授

學歷：美國堪薩斯大學博士學位

專長：現代藝術、當代台灣藝術、佛教藝術

作為記錄人類藝術活動的藝術史反應了論述者書寫的意圖，意圖往往受到史觀與意識型態的左右，史觀與意識型態之形成又往往受養成教育中所傳輸的知識與認同左右。若不釐清這些環環相扣的前因後果，藝術史書寫充其量扮演的只是傳聲筒的角色，為附和特定的理論與意識型態服務。

台灣藝術史蔚為風氣在全球後現代、後殖民理論風潮中漸漸成形，台灣藝術史的結構也因此感染了濃烈的後現代、後殖民的況味。為提供年輕藝術史工作者一個較完整的背景，本論將先敘說視覺理論與觀看間的關係與藝術史的演進，從歐美藝術史著手分析藝術理論與歷史的生成：從沃弗林到傅柯的路徑，如此一來可以幫助釐清藝術史書寫者的血脈源流。

演講的第二部分分析台灣藝術史歷史架構的特質與侷限，以實例分析提供年輕藝術史研究者思考建立觀點及著手論述時必須注意的陷阱。

在結論中提出如何充分利用史料與解構分析能力，洞悉目前藝術史的盲點及突破的切入點。

主題演講二

講題：圖像·歷史·美學—台灣美術通史的建構

講者：蕭瓊瑞

現任：國立成功大學歷史學系教授

學歷：國立成功大學歷史語言研究所碩士

專長：台灣美術史、藝術史與藝術批評、公共藝術

以土地為主體出發的台灣美術史，可以追溯到 3～5 萬年前長濱文化的舊石器時代；之後，快速進入新石器時代的玉石文明。其中，〈人獸形玉玦〉標示了台灣異於其他地區史前文明的獨特創意與技術。

中間經歷族群遷移的鋸齒狀交錯，形成了我們今天稱為「原住民族」的漫長史前時期。大量精美的文物，證明在那看似黑暗、蒙昧的時代中，仍閃耀著這些先民躍動、活潑的藝術靈光與美感衝動。

直到 17 世紀初期的「大航海時代」，在西方荷、西等殖民主義勢力的扣門下，台灣被推上了世界歷史的舞台，也正式進入有文字記載的「歷史時期」，基督教文明首次滲入台灣原住民族的社會。

此後歷經明鄭、滿清、日治，乃至戰後，不同族群的不斷進出台灣，帶來不同風貌的思維與表現，也形成了台灣豐富多元的特殊文化與藝術。

本講次是以初代研究者的立場，論述建構台灣美術通史的歷程、思索與階段性成果，提供年輕藝術史工作者書寫台灣藝術史的參考性背景知識。

主題研習

講題：在生命的轉彎處遇見藝術書寫

講者：陳曼華

現任：國史館修纂處助修、台灣藝術史研究學會理事

學歷：國立交通大學社會與文化研究所博士

專長：視覺文化研究、臺灣藝術史、女性主義與藝術

研習營的學員是介於 17-35 歲之間的青年，一部分的他們，對於生命的圖像還很模糊，正努力探索釐清；另一部分的他們，已經走過一段不算短的路，可能正試著跨入藝術書寫的領域。

我會在演講中與這些青年們分享我如何進入藝術書寫的世界：從一個媒體工作者，轉向踏上藝術書寫與研究的跑道，並決定以此為志業的歷程。同時，傳授藝術書寫所需要鍛鍊的基本技能，以及我在這個知識領域中所感受到的充實與美好。透過這個演講，希望能幫助學員對於藝術書寫及研究有概括的認識，甚而產生憧憬，在未來投身此領域成為新血。

演講大綱：

- 一、記者夢：文字與影像的熱情
- 二、媒體人：從雜誌、報紙到網路書店
- 三、學院訓練：藝術史與藝術評論、文化研究
- 四、藝術書寫的實踐：作品評論、口述歷史、研究論文
- 五、創造你的藝術世界

講題：現實中的理想還是現實——藝術雜誌的藝評書寫

講者：張晴文

現任：國立清華大學藝術與設計學系助理教授

學歷：國立臺灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所博士

專長：藝術評論、策展、媒體實務、台灣美術史、當代藝術研究、文化政策研究

曾經有學生問我：「如果媒體對於藝評已經有了某種先入為主的喜好，那麼是不是限制了藝評的可能性，以及有志於寫藝評的人發表的機會？」

媒體難道有所謂「喜好的藝評樣式」？

藝評究竟是要寫給誰看的？給誰看都對、都可以，那都是作者的自由。但是，假使這篇藝評是要發表在雜誌上的，那麼它首先會遇上編輯台。編輯（或者說藝術世界裡的中介者）的決定不僅關係著每一篇投稿藝評的下落，還關係著一個問題——是媒體投合讀者的口味，還是媒體塑造了讀者的口味？

事實上，世界上有各種藝評，然而評論深度只看每位作者各憑本事。寫得好的文章競爭力是高的。

本次演講將從講者的藝評人和雜誌主編兩種工作經驗出發，分享關於雜誌藝評書寫的種種。從美術史上藝評的開展談起，到藝評的角色，及其當今面臨的挑戰，也從編輯台的工作經驗來談台灣藝評的生態現實。此外，演講中也提供幾項工作建議，給每一位有志於書寫藝評的新生代寫者。

講題：得意忘象即現實—美術史撰述的看法

講者：黃光男

現任：國立臺灣師範大學美術學系名譽教授、國立臺灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所兼任教授

學歷：國立高雄師範大學中文學系博士

專長：博物館行銷與管理、藝術與文化政策、中國書畫理論與美學

創作者（繪畫者）的動能

1. 心象的圖影作為開端，亦即先有了創作的動機，不論它的層次多寡，必得有話（畫）要說。
2. 現象的擷取，亦即視覺景色的選擇，包括社會生活的客體。
3. 意象的選擇與組合，創作心目中的理想與表現對象的涵義，作為心聲與理想的圖境，所涉及的創作者的學養與才能。

認識與理解

1. 圖像辨別：視覺藝術中，純粹藝術或裝飾藝術，都有不同的詮釋與寄寓，儘管同一創作者也會在不同時空創作出不同意義的藝術。所以圖像品質的不同，應列入寫作的必要條件。
2. 追索動機：亦即是考據因果，其中的畫作者會有一個故事，或是一份感動才能引起創作的動機。
3. 美感造型：是為藝術形式表現的內涵與深度，不只是創作歷程，更是製作美感的修養。
4. 時空意義：時代、環境、種性是藝術的構成要件。

經驗實證

1. 藝術品搜集選擇，包括作品的層次，作者的表現，創作美學與傳達表現的選取。
2. 文獻探求，亦為文獻法，在考古與求真的相對條件下，應有真確客觀事實作為深度的理解。
3. 風格的訂定與比較，採時間、民族、環境、風俗與美學等等要素，作為不同藝術家的創作成品的分析與了解，從中搜集其創作的特徵與表現予以闡述。
4. 價值的條件，是撰述藝術品的重要根據。例如作品中的哲思、美學與社會發展的關係，包括社會意識、文化傳承、個性表現、美學價值等。

小結

繪畫創作：必有其源，畫意是畫家的內在抒發，也是其外在的表現。畫家洞悉天地（自然）、滲入人間（社會）、感應人情（創作）的綜合表現。那麼撰寫繪畫歷程（美術史）應該有這句話：「理性認識只能在感情基礎進行邏輯的分析和綜合。」

講題：藝術的傳記故事－「魚骨」書寫法

講者：廖新田

現任：國立臺灣藝術大學人文學院院長、台灣藝術史研究學會理事長

學歷：國立臺灣大學社會學博士、中英格蘭大學藝術博士

專長：藝術與文化社會學、現代／後現代視覺文化、藝術評論、台灣美術、後殖民視覺文化

本講座將以個人親身撰寫《符號·跨域·廖修平》(2016)及《線形·本位·李錫奇》(2017)兩本台灣現代藝術家傳記的經驗，分享藝術家傳記故事的架構規劃、材料編纂語敘述修辭。如何夾「敘」夾「議」、「淺」入「深」出地讓藝術家和他的生命歷程在說書者的佈局下展現一種既熟悉又獨特的呈現與表達。

「敘」不一定「淺」、「議」不一定「深」，端看撰述者如何拿捏—其精彩處不僅在創作內容，而創作過程。敘述過程的拿捏襯托藝術家及其作品的偉大與動人之處。

對講者而言，編織藝術故事架構的方法就像是有意圖的拼合計劃：有主幹，有旁刺。主幹決定了身體的規模，旁刺的大小粗細以及與主幹如何串連銜接，「旁支末節」組合起來就構成了那條魚的質地與形狀，也就是故事的樣子與規模。兩書雖然是雅俗共賞的出版系列之一，設定的目標是：除了把握藝術家歷程中重要的階段、事件與作品、文本與檔案，更要把藝術家置入臺灣藝術環境的脈絡中讓讀者更能理解藝術家之所以如此的聯繫。這樣的設想的文化框架是：一些既存的相關文本中少見的情節因此有機會被納入並被放大，文本之間有更多的交互對話的機會，成為「臺灣藝術史中的廖修平、李錫奇藝術史」以及「廖修平、李錫奇藝術史中的臺灣藝術發展」。

講題：台灣藝術史學史探析

講者：白適銘

現任：國立臺灣師範大學美術學系教授、台灣藝術史研究學會秘書長

學歷：日本京都大學藝術史博士、國立臺灣大學藝術史研究所藝術史碩士

專長：中國美術史、臺灣美術史、東方書畫藝術理論

講題：異音之音—女性與地方藝術書寫

講者：賴明珠

現任：台灣藝術史研究學會理事

學歷：英國愛丁堡大學東亞研究所文學碩士

專長：臺灣美術史、女性藝術史及視覺圖像文化的研究

本講題「異音之音」(allophone)，乃借用法國哲學家、符號學家瓜塔里(Pierre-Félix Guattari, 1930-1992)的「微觀分析法」(Micro Equipment)與「發聲」(enunciation)理論之概念，來審視二戰前後臺灣女性藝術與地方(decentralized)藝術，在「主體性」(subjectivity)上如何被操作，以及生產的狀態和過程。

瓜塔里認為「無意識」(the unconscious)並非像語言一樣被結構，而是由來自眾多層次的符碼相互聚合而成。他的無意識論，試圖展現一種「眾數的」、「群體的」主體性如何地生產與運作，而其核心概念便是「集合裝置」(collective equipment)。在資本主義社會中，勞動力的符碼化形構，並不只是依靠一種基於榨取關係而施行的中心力量，而是存在著眾多的中介運作，所形成的能捕捉人類個體和社群慾望能量的機器。傳統的宏觀概念分析，無法詮釋這種產生特定功能的集合裝置和慾望機器。因此，瓜塔里提出一種微觀的研究視野，嘗試從社會體制、意識形態、個體性慾、器官組織，以及細胞與DNA等領域的巨大網絡，來檢視潛藏於「分子層次」上和「每日生活」中的新視域。

瓜塔里在描述「主體性」時，主張「主體性」是非人格化的、複調的(polyphonic)，同時又是眾數的、群體的，其產生總是和社群(socius)相互連結，而非僅僅局限於私人領域。他強調「主體性」的生產，必須是具體的、單一的，「主體性」必須在與周遭異質性事物的混雜、聚合之中不斷形成。他並提出「發聲的集體裝配」(collective assemblages of enunciation)理論，從唯物論的層次，重新審視、反省，眾數的、群體的「主體性」如何地生產與運作。

本講題將嘗試以陳進及許深州的繪畫創作為文本，分析討論臺灣女性畫家(female painter)與地方畫家(decentralized painter)，在二戰前後殖民體制下，其「主體性」如何與周遭異質性事物產生混雜和聚合，並生產出眾數的、群體的「主體性」。藉由微觀政治文化的分析角度，觀看以藝術家為主體的畫作，具體「再現」(representation)了什麼樣的複調的、群體的「異音」(allophone)?

講題：藝術書寫與美學

講者：廖仁義

現任：國立臺北藝術大學博物館研究所助理教授暨圖書館館長、
台灣藝術史研究學會常務理事

學歷：法國巴黎第十大學美學博士

專長：美學、藝術社會學、歐陸博物館專題

講題：眾里尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處 —— 書畫書寫的要點、特徵與旨趣

講者：李思賢

現任：東海大學美術系副教授、台灣藝術史研究學會理事

學歷：法國巴黎第四大學藝術史博士候選人

專長：當代水墨、當代書藝、美術批評、策展與藝術行政、中西比較美術史、綜合造型媒材、視覺傳達與創意設計美學

「藝術批評」在西洋近百餘年的文化遞衍中，與藝術創作間發生了密不可分的內在關係；同時也在社會分工、學業分科的狀態下，獨立形成了一項藝術科目。西風東漸，藝術評論這項來自於西方社科系統下的藝術科目，近三十年間不僅在台灣的藝術界乃至於學院教育中形成了一股力量，同時也在與策展發生唇齒相依地關連下，奠下了至關重要的位置與影響。問題在於，無論藝術史、藝術理論或美學，均以西方研究方法為主要的書寫方法前提下，當面對中國書畫系統作品時，如何能做出有效卻也富含自我文化感的意味和旨趣於其中？此即為本次演講之主軸。

在此次講演中，將以：「書畫書寫的特質」、「作品語境的感知」、「性情風格的體悟」等三段落為架構，分別談及在面對書寫書畫作品時，就文化和文體、作品與作者，以及作者與我之間的交互關係。在「作品、作者、我」的三角共構中，以心靈體察替代視覺觀看、以常溫感受取代酷冷辯證，勾動出一種能予以深刻動人的、感同身受的對書畫作品的閱讀方法。在藉由一種文化感的深入過程中，去提煉學員對書畫作品的個人體悟和對畫家生命感的體察，進而以中國文藝學式的方法學為出口，書寫出兼具漢文書寫和書畫美學的藝評作品。我們將能發現，藝術就在生活間。

講題：藝術史書寫中的自我映照

講者：邱琳婷

現任：東吳大學歷史系兼任助理教授

學歷：國立臺灣大學藝術史研究所博士

專長：台灣藝術史

臺灣美術史的書寫，雖與近代臺灣的歷史及臺灣史論述緊緊相扣。然而，它卻不僅只是歷史之中的一個樣貌，而應視其為在不同的時空中，藝術家探尋美術主體性的流變軌跡。一九五〇年代的王白淵與一九七〇年代的謝里法，受到政治史觀的影響，從美術運動史的角度，思索臺灣美術的發展，即是對其所處的臺灣歷史氛圍所做的回應。一九八〇年代開始，美術史的研究則著眼於政府與民間的臺灣書畫收藏，試圖以傳世的水墨作品勾勒出臺灣美術的發展面貌。此時的史觀，多以連橫的《臺灣通史》為參照系，而視明清時期流寓臺灣的中國畫家之作品，為臺灣美術史的起點。一九九〇年代，周婉窈的《臺灣歷史圖說》，打破此種以漢人為主的臺灣史論述，強調原住民在臺灣歷史中的重要性。之後，有關臺灣美術史的專書陸續出版，其起點則提早並擴大至史前的考古遺址與原住民藝術。

值得注意的是，臺灣的歷史變遷成為臺灣美術發展的一大特色。這個特徵，不在於時空的流變如何影響臺灣美術史的發展；而在於臺灣美術史的樣貌，如何在這個時局的變動之中，開展出某種獨具的「游動之間的主體性」。此論述的關鍵，乃在於不以外部的刺激為影響美術史發展的主要條件；而是著眼於藝術家如何在這個流動的情境之中，探尋作品甚至自我的主體性。

講題：藝術的文化書寫：從陳澄波畫中的電線桿談起

講者：盛鎧

現任：國立聯合大學台灣語文與傳播學系副教授

學歷：輔仁大學比較文學研究所博士

專長：台灣文學、台灣美術、跨藝術研究、文學理論、藝術社會學、馬克思主義美學理論

1. 藝術的文化書寫：對於藝術的跨學科研究、將藝術品置於一定的文化脈絡與歷史脈絡中加以考察
2. 傳統藝術書寫方式：傳記式或形式分析
3. 當代的藝術書寫：議題討論或視覺文化的觀點
4. 跨學科視野的必要性
5. 藝術研究與偵探推理的類比：從陳澄波作品失竊案與波洛克訴訟案談起
6. 關於藝術品真偽推薦閱讀：《傭兵隊長》、《逮捕耶穌》與《不存在的維梅爾》
7. 現代性之呈現：陳澄波《嘉義街外》當中的街道與電線桿
8. 比較郭雪湖《南街殷賑》
9. 《溫陵媽祖廟》中的電線桿與水泵
10. 早期畫作《水源地附近》（1915）
11. 水、電與飲食：《嘉義中央噴水池》、《嘉義街中心》與《夏日街景》
12. 現代性與自然性：《嘉義公園》
13. 《清流》與《西湖》裡的電線桿
14. 陳澄波面對現代性的態度；陳澄波於二二八事件殉難的解釋
15. 追求油彩的表現力：陳澄波繪畫形式的現代性
16. 街道上的小人物：張義雄對現代性的保留
17. 公共空間生活秩序的反思：從陳澄波到侯俊明
18. 提問與討論

圓桌座談

與談人：廖新田

現任：國立臺灣藝術大學人文學院院長、台灣藝術史研究學會理事長

學歷：國立臺灣大學社會學博士

中英格蘭大學藝術博士

專長：藝術與文化社會學、現代／後現代視覺文化、藝術評論、台灣美術、後殖民視覺文化

與談人：白適銘

現任：國立臺灣師範大學美術學系教授、台灣藝術史研究學會秘書長

學歷：日本京都大學藝術史博士、國立臺灣大學藝術史研究所藝術史碩士

專長：中國美術史、臺灣美術史、東方書畫藝術理論

與談人：賴明珠

現任：台灣藝術史研究學會理事

學歷：英國愛丁堡大學東亞研究所文學碩士

專長：臺灣美術史、女性藝術史及視覺圖像文化的研究

與談人：廖仁義

現任：國立臺北藝術大學博物館研究所助理教授暨圖書館館長、
台灣藝術史研究學會常務理事

學歷：法國巴黎第十大學美學博士

專長：美學、藝術社會學、歐陸博物館專題

與談人：姜麗華

現任：國立臺灣藝術大學通識教育中心助理教授

學歷：國立巴黎第一大學造形藝術所博士

專長：攝影、現當代藝術、藝術研究

台灣藝術史青年書寫研習營

研習時間

第一週 2017 年 09 月 09 日 (六) 至 10 日 (日)

第二週 2017 年 09 月 16 日 (六) 至 17 日 (日)

研習地點 國立臺灣藝術大學 教學研究大樓 5 樓 藝術管理與文化政策研究所

主辦單位 台灣藝術史研究學會

贊助單位 財團法人國家文化藝術基金會

協辦單位 國立臺灣藝術大學人文學院

總召集人 廖新田

理事 廖仁義 (常務理事)、林振莖 (常務理事)、黃冬富、余青勳、李思賢、
陳曼華、蔣伯欣、林明賢、張正霖、施慧美、賴明珠、莊育振

監事 劉碧旭 (常務監事)、石隆盛、林以珞

秘書長 白適銘

行政 林雅卿、吳盈諄

工作小組 錢又琳、唐朝欣、徐惠萍、洪達媛、吳盈諄、李亦晟、吳欣瑀

美編 洪達媛

學會網站 <http://www.twaha.tw/>

臉書專頁 <https://www.facebook.com/TaiwanArtHistoryAssociation/>

電子信箱 twahaservice@gmail.com

主辦單位

 台灣藝術史研究學會
TWAHA Taiwan Art History Association

贊助單位

 國藝會
NCAF

國 | 藝 | 會

協辦單位

國立臺灣藝術大學
人文學院
COLLEGE OF HUMANITIES
NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY OF ARTS