

國立臺灣師範大學課程綱要格式

一、課程基本資料 (任課教師不可異動部分)

課程代碼	ETM0077	課程名稱	歐洲藝術文化與性別
英文課名	European Art, Culture and Gender		
全/半年	半年	必/選修	選修
總學分數	3	每週授課時數	3
開課班級			
先修課程			
課程簡介	<p style="text-align: center;">一、教學目標：</p> <p>本課程企圖引領學生對性別與藝術文化交織的議題深入研討。本課程從女性主義、藝術社會學與文化研究的思考向度，重新推究社會與藝術文化制度如何讓女性與創造性天才遙遙無緣，何種藝文評論判斷與「分類」讓藝術與工藝分了界，而女性創發生產的作品常不被視為藝術作品，又是何種藝術文化消費欣賞制度，讓女性的創作始終在邊緣徘徊。</p> <p>藝術與媒介文化作為社會中重要的再現機制，其對性與性別的建構亦有其無遠弗屆的舉足輕重之地位，女性主義的觸角從政治經濟向度轉而對文化領域的重視，也透過此關懷影響擴大文化藝術的重新定義，從最冷門的前衛藝術到日常生活的美學生活都成為串串相連的文化意義鎖鍊。比如，新一波的女性藝術創作者，伴隨著當代雙年展對女性藝術的反省、女性影展的茁長，開始進入大眾的認知當中，性/性別與身體也躍昇為藝文界創作的題材。然而何謂有女性意識的藝術作品，女性藝術是否建構了特別的性/性別與身體觀，對藝文領域開啟了何種新視/聽界。更甚者，異性戀支配體制下，同性/雙性戀的反抗，對此新茁長的分類如何提出了挑戰，隨著女性主義的出現，男性研究也重新對男性氣質的支配建構作出反省與挑戰。因此本課程將引領同學分析各種藝文媒介視聽文本與文化制度如何對社會的性/性別建構與想像的權力再製與變遷作出貢獻。</p> <p>本課程也特別將此性別與藝術文化的一般性議題，聚焦於歐洲文化的脈絡之中，從歐洲藝術制度(教育、典律、展演、評論、典藏、參觀)的性別支配與變遷談起，並以歐洲為主導的女性藝術家為專題(繪畫雕塑、建築、設計、音樂、舞蹈、電影等)作為討論案例。</p>		
系所核心能力	(由教務系統課程地圖子系統核心能力維護表帶入)		

課程目標		對應核心能力
1	Introducing feminist art	2.1, 3.2
2	Introducing cultural studies and sociology of art	2.1, 1.2
3	To form the critical capacity to analyze exhibitions and art works	2.2, 3.3
4	To cultivate the capacities to appreciate gender and art	4.1,4.3

二、教學大綱 (任課教師可異動部分)

授課教師	(每學期帶入授課教師姓名)
教學進度與主題	
<p>Week 1 當女性主義邂逅藝術與文化</p> <p>Week 2-5 女性主義理論初探</p> <p>Week 2 女性主義流派引介</p> <p>Week 3-4 後現代與後殖民女性主義</p> <p>Week 5 酷兒理論、同性戀研究與男性研究</p> <p>Week 6-12 性別與藝術制度</p> <p>Week 6 性別與創作空間:為何少有偉大的女性藝術家? 創造性與性/性別的迷思</p> <p>Week 7-8 藝術典範、藝術展覽制度以及性別排除與包納</p> <p>Week 9 期中考交報告</p> <p>Week 10 性別化身體的建構與再現體制</p> <p>Week 11-12 性別主體與觀看位置(Gendered Spectator Positions)</p> <p>Week 13-18 女性藝術家專題</p> <p>Week 13 -15 女性視覺藝術創作者</p> <p>Week 13 Kelly, Mary, Helen Chadwick, Tracey Emin, Sophie Calle 作品影片賞析與討論</p> <p>Week 14 女性雕刻家 Elisabeth Frink, Barbara Hepworth</p> <p>Week 15 女性建築師 Zaha Hadid 之討論</p> <p>Week 16 性別與電影研究: 女性/同志導演 與 女性影展/同志影展</p> <p>Week 17 視覺之外: 音樂與性別</p> <p>討論: Clara Shuman 琴謎克拉拉影片分析</p> <p>Week 18 視覺之外: 性別、舞蹈與身體 +結語</p> <p>瑪莎葛蘭姆、碧娜鮑許 舞作賞析與討論</p>	
教學方法	
方式	說明

v 講述法	(教師勾選左列教學方式並填寫必要說明)	
v 討論法		
☐ 問題解決教學		
☐ 合作學習		
☐ 實驗/實作		
☐ 實地考察、參訪		
☐ 媒體融入教學		
☐ 專題研究		
☐ 其他：	(教師輸入其他教學方法)	
評量方法		
方式	百分比	說明
v 作業	30%	(教師勾選左列教學方式百分比，並填入必要說明)
☐ 期中考		
☐ 期末考		
v 課堂討論參與	10%	
v 出席	10%	
v 報告	50%	
☐ 成果展覽		
☐ 專題		
☐ 其他：		(教師輸入其他評量方法)
參考書目	<p><i>Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies/Signs/Art History/October</i> 書籍與文章: Abelove, Henry, Michele Aina Barale and David M. Halperin ed. 1993. <i>The Lesbian and Gay Studies Reader</i> London: Routledge. Adkins, Lisa. 'Introduction: Feminism, Bourdieu and after', <i>Feminism after Bourdieu</i> edited by Lisa Adkins and Beverley Skeggs. Oxford: Blackwell Publishing. P.3-18 Battersby, Christine. 1989 'Amongst the Ghosts', <i>Gender and Genius</i>, London: The Women's Press. Bell Hooks. 2003 'The oppositional gaze: black female spectators', <i>The Feminism and Visual Culture Reader</i>. London: Routledge. Bordo, Susan. 1993. 'Reading the Slender Body',</p>	

Unbearable Weight, California University Press.

Bourdieu, Pierre. 2002. *Masculine Domination*. London: Sage.

Butler, Judith. *Gender Trouble*. London: Routledge. Chap 1.

Chadwick, Whitney and Isabelle de Courtivron. 1993. *Significant Others*. London: Thames and Hudson. Chap 1, 2, 7, 13

Chadwick, Whitney. 1990 (2007). *Women, Art and Society*. London: Thames & Hudson.

Christy Adair. 1992. *Women and Dance*. London: Macmillan. Chap 8, 9, 10

Citron, Marcia. 1993. *Gender and Musical Canon*. Cambridge: Cambridge University Press.

Connell, R. W. 2001. 'The Social Organization of Masculinity', in *The Masculinities Reader*, edited by Stephen M. Whitehead and Frank J. Barrett. London: Polity.

Connell, R.W. 2005. *Masculinities*. University of California Press.

De Lauretis, Teresa. 1993. 'Sexual Indifference and Lesbian Representation', in *The Lesbian and Gay Studies Reader*, eds. Abelove, Henry, Michele Aina Barale and David M. Halperin. London: Routledge, 1993, pp. 141-158

Donald, Ralph R. 2001. 'Masculinity and Machismo in Hollywood's War Films', *The Masculinities Reader*, edited by Stephen M. Whitehead and Frank J. Barrett. London: Polity.

Duncan, Carol. 1995. *Civilising Ritual*. London: Routledge. Chap 5

Dyer, Richard. 1993. 'I seem to Find the Happiness I seek: heterosexuality and dance in the Musical', in *Dance, Gender and Culture* edited by Thomas Helen, P. 49-59

Goffman, Erving. 1976. *Gender Advertisement*. New York: Harper and Row.

Haraway, Donna. 1991. 'A Cyborg Manifesto: Science, Technology and Socialist-Feminism in the Late Twentieth century', *Simians, Cyborgs and Women*. London: Free Association Books.

- Irigaray, Lucy. 1991. (David Macey translate) *The Irigaray Reader*. London: Blackwell. (Introduction)
- Jackie Stacey. 1994. 'From the Male gaze to the Female Spectator', *Star Gazing: Hollywood cinema and Female Spectatorship*. London: Routledge.
- Jones, Amelia (ed). 2003. *The Feminism and Visual Culture Reader*. London: Routledge.
- Kelly, Mary. 1999. *Post-partum Document*. London: university of California Press.
- Deepwell, Katy. 1998. Chap 6, *Women artists and modernism*, Manchester University Press.
- Kuhn, Annette. 1982. *Women's Picture*. London: Verso. Part 4
- Laura Mulvey 1989. "Visual Pleasure and Narrative Cinema", *Visual and Other Pleasures*, London: Macmillan
- McClary, Susan. 張馨濤 譯 陰性終止: 音樂學的女性主義批評 商周出版 Chap 1, Chap 7: P. 35-82, 254-282
- McClintock, Anne. 1995. *Imperial Leather*. London: Routledge.
- McNay, Loic. 1992. *Foucault and Feminism*. London: Sage. Chap 1
- Moi, Toril 1986 *Kristeva Reader*. London: Blackwell (Introduction)
- Nochlin, Linda 1989. 'Why have there been no great women artists?', *Women, Art and Power and other essays*, London: Thames & Hudson.
- Parker, Rozsika and Pollock, Griselda. 1981. *Old Mistresses: Women, Art and Ideology*. London; Harper Collins Publisher.
- Pollock, Griselda edit. 1996. *Generations and geographies in the visual arts: feminist readings*. London: Routledge.
- Pollock, Griselda. 1988. *Vision and Difference*. London: Routledge. Chap 3
- Pollock, Griselda. 1999. *Differencing the Canon*. London: Routledge. Chap 1, 2.
- Rose, Jacqueline. 1996. *Sexuality in the field of vision*. London: Verso.

	<p>Sean Nixon. 1997. 'Exhibiting Masculinity', in <i>Representation</i>, edited by Stuart Hall. London: Sage.</p> <p>Spivak, Gayatri. 1988. 'Can the Subaltern Speak?' In Cary Nelson and Lawrence Grossberg edited. <i>Marxism and the Interpretation of Culture</i>. London: Macmillan.</p> <p>Tong, Rosemary. 1989. <i>Feminist Thought: A Comprehensive Introduction</i>. London: Routledge.</p> <p>Wagner, Anne M..1996. <i>Three Artists (Three Women): Modernism and the art of Hesse, Krasner and O'Keeffe</i>. London: University of California Press.</p> <p>Wittig, Monique, 'One Is Not Born a Woman', in <i>The Lesbian and Gay Studies Reader</i>, eds. Abelove, Henry, Michele Aina Barale and David M. Halperin. London: Routledge, 1993, pp.103-109.</p> <p>Wulff, Helen. 2002. <i>Ballet Across Borders</i>. London: Berg.</p>
--	--