

編輯大意

— P R E F A C E —

本書依據教育部公布之「十二年國民基本教育課程綱要國民中小學暨普通型高級中等學校藝術領域」其中之「普通型高級中等學校加深加廣選修課程」編寫而成，可供「新媒體藝術」一學分課程使用。

新媒體藝術的內容非常廣泛，本書以表現、鑑賞與實踐的方向出發，分為四個章節，先概論性地認識新媒體藝術的各種類型與作品；接著介紹三種實作活動教案，希望以容易上手操作的設備與活動，引起學生興趣，嘗試產出屬於自己的新媒體藝術作品，並累積學習歷程成果。

本書編寫若有未盡之處，請不吝指教，以利後續修正。

目次

— C O N T E N T —

03 | 新媒體藝術概論
New Media Art Introduction

21 | 元宇宙世代的數位藝術
創造我的 AR 虛實世界

37 | AR 燙金紅包袋

53 | 錄像藝術
Video Art

71 | 圖片來源

1.

新媒體藝術概論

New Media Art Introduction

新媒體藝術主要指以新興媒體科技去創作作品，舉凡電腦動畫、虛擬實境、互動藝術、聲音藝術、光藝術等，藝術家們利用媒體科技去創作的作品，其背景意義也緊扣著當前的流行文化與社會風氣。以下介紹新媒體藝術的幾種類型。

錄像藝術 Video Art

錄像藝術不限呈現的形式，可以說它有著許多不同的面貌，例如表演、電影、實驗性紀錄、結合裝置或是空間規劃等。而我們要如何認識錄像藝術呢？這就不得不先追溯錄像藝術的歷史與其代表性的藝術家了。

在 1950-1960 年代的美國興起了新型態的藝術表現潮流「錄像藝術」，正逢媒體興起，在社會環境、經濟發展、政治因素等多面向影響與刺激下，電視媒體開啟了多種呈現方式的可能性，而此時的錄像藝術就受到了表演藝術、觀念藝術（Conceptual Art）、激浪派（Fluxus）等藝術風格的影響。

激浪派在 1961 年首次出現，是為喬治·麥素納斯（George Maciunas）在紐約 A / G 畫廊演講的邀請函上。他代表了反藝術、反資本主義，也暗示著流動的狀態、不穩定的變化等等，這些融合多樣化藝術形態的概念其中也受到了二戰後達達主義、超現實主義的影響。

1960 年代的藝術家所追求的是心靈狀態的富足而非明確的藝術行動，在錄像藝術發展的同時可以看見各種想法的融合與創新，在追求、開創新文化與新藝術的同時也能感受到藝術家們對待生活的幽默感。

已故錄像藝術之父白南準將錄像、音樂、身體融合在一起，使得錄像藝術突破傳統框架，也開啟了影像藝術的先例，白南準在德國求學期間受到了激浪派、沃爾夫·福斯特爾（Wolf Vostell）、小野洋子等影響，同時也替錄像藝術在當代藝術的風潮裡開啟了豐富的可能性，開啟了在 20 世紀末媒體的影響力讓觀者了解錄像藝術如何複雜又靈活的融入在生活當中。

⊕ 白南準 / Videology

⊕ 2019 漢堡王超級盃廣告

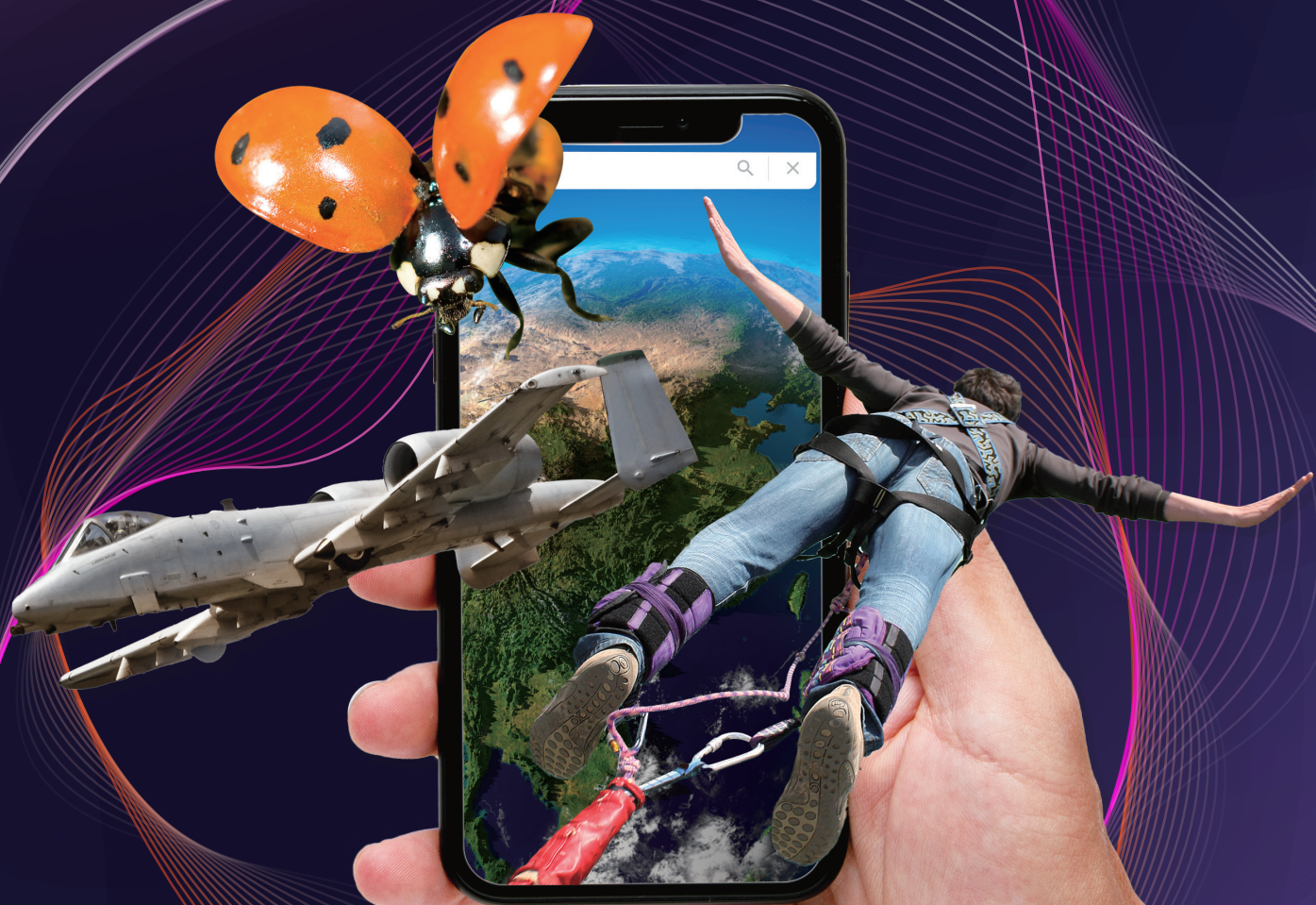
普普藝術大師安迪·沃荷（Andy Warhol）除了投入了平面藝術創作外，同時也有著攝影師、電影導演的身份，在藝術生涯裡嘗試許多實驗性的錄像創作。〈吃漢堡〉就是他的錄像作品之一，影片中安迪·沃荷從容不迫的吃著漢堡，沒有過多的轉場或是運鏡特效，這樣再日常不過的影片卻能夠地吸引著我們的目光，而漢堡王也在 2019 年的廣告中用了他吃漢堡的影片長達 45 秒，相當有趣。

元宇宙世代的數位藝術

創造我的

AR 虛實世界

2.

跨領域時代來臨，許多藝術家也開始將自己的作品結合科技，創造出互動性，除了添加趣味，也讓作品更有價值。本活動將透過 AR 製作軟體 Adobe Aero 的教學與實作，了解 AR 的製作過程與應用，創造出自己的 AR 互動世界。

Adobe Aero

Adobe Aero 是創造、觀看和分享沉浸式 AR 體驗的軟體，其直覺的操作方式讓初學者也能容易上手完成有趣的 AR 專案，在創作上也能結合 Adobe 其他 2D、3D 繪圖軟體，使創作素材更加豐富、更有延伸性。目前推出適用於 iOS 系統的 APP 版本，也有提供桌面 Beta 版，讓 Mac 和 Windows 系統的桌上型電腦與筆記型電腦皆可使用 Adobe Aero。

其他資訊可參考
Adobe Aero 官網

STEP 1 下載方式與安裝流程

iPhone、iPad (iOS 系統)
使用者

連結至 Adobe Aero 的 App
Store 網址，或掃描 QRCode
下載 Adobe Aero APP。

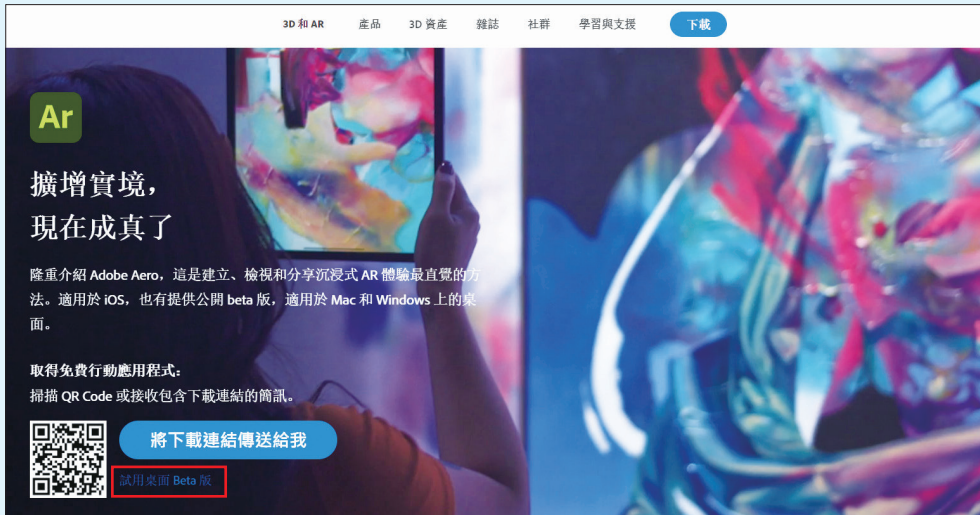

The screenshot shows the App Store page for Adobe Aero. At the top, there's a search bar and the app icon. The title 'Adobe Aero' is followed by 'Adobe Inc.' and a '打開' (Open) button. Below this, there's a row of metadata: 47份評分 (4.7 stars), 年齡 (4+), 類別 (生產力工具), 開發者 (Adobe Inc.), 語言 (DE), and 大小 (430 MB). A '新功能' (New Features) section highlights improvements to stability and performance. A '預覽' (Preview) section shows two images of AR content being placed in a real-world environment. At the bottom, there's a description: 'Design interactive immersive experiences by bringing your design skills into the world of Augmented Reality. No coding or 3D design experience necessary.' and the developer's name 'Adobe Inc.'.

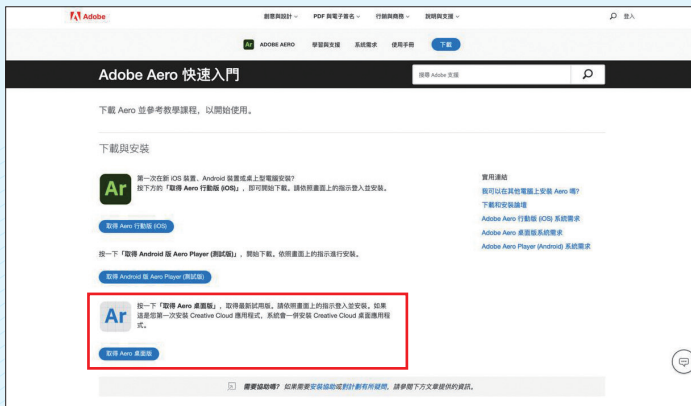

筆記型電腦或桌上型電腦（Windows、Mac 系統）使用者

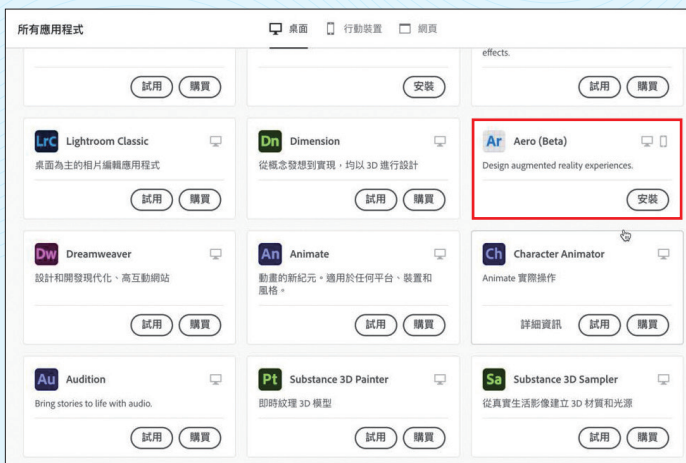
1 至 Adobe Aero 的官網點選下方「試用桌面 Beta 版」

2 點選取得 Aero 桌面版。

3 登入 Adobe 帳號後，安裝並開啟。

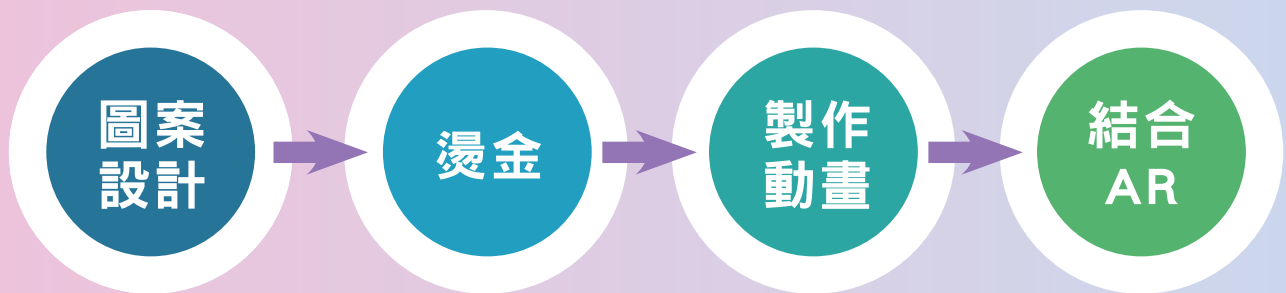
AR 燙金紅包袋

3.

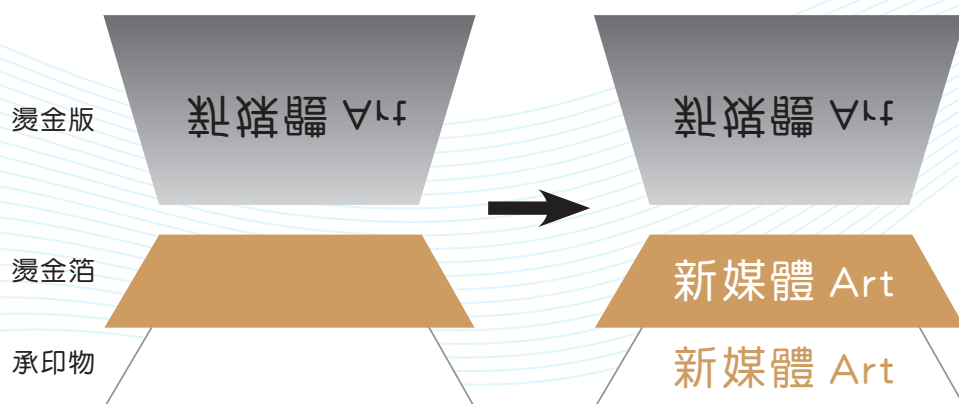
燙金有獨特的金屬光澤和強烈的視覺效果，能使印刷品產生特別的風格。我們可以將燙金運用在自己設計的卡片或紅包袋，提升作品的質感，還能搭配 AR 動畫，結合聲光效果。現在就來製作獨一無二的作品，送給親朋好友吧！

製作流程

STEP 1 燙金原理

燙金是利用熱壓轉移的原理，以金屬製的鋅版或銅版做為印刷版，燙印前將印刷版加熱，然後在承印物上放置燙金箔（電化鋁箔），透過熱能讓印刷版印紋接觸燙金箔使其熔解燙金箔上的熱熔膠，再利用壓力使燙金箔固定於承印物上。

除了印刷廠的專業燙金機以外，我們可以用較簡便的方式 DIY 燙金，以下介紹幾種方法。

利用護貝機

在印有碳粉的紙張上使用紙膠帶固定燙金紙，將燙金紙覆蓋在欲燙金的圖形上，接著平放進入護貝機加熱，加熱好之後再把燙金紙撕開即完成燙金。後續將以此種方式示範。

優點

- ◎ 操作方便快捷。
- ◎ 可燙金的面積大。

缺點

- ◎ 護貝機需要插電加熱，操作時須注意安全。
- ◎ 燙金好壞取決於燙金紙品質與護貝機的溫度。

利用膠水筆

使用膠水筆繪製圖形在欲燙金的紙張上，等待膠水至半乾狀態時，貼上燙金紙，待乾燥後撕除燙金紙即完成。

優點

- ◎ 不需要插電加熱，年紀小的孩童也可以操作。
- ◎ 有各種不同粗細筆頭的膠水筆可搭配使用。

缺點

- ◎ 燙金的好壞取決膠水的半乾狀態，但不易精確掌握膠水的乾燥狀態。
- ◎ 比起使用護貝機燙金跟燙金筆的方式，膠水筆燙金的失敗率相對高。
- ◎ 使用市售的金屬筆直接繪製在紙上也可以做出類似燙金的成果。

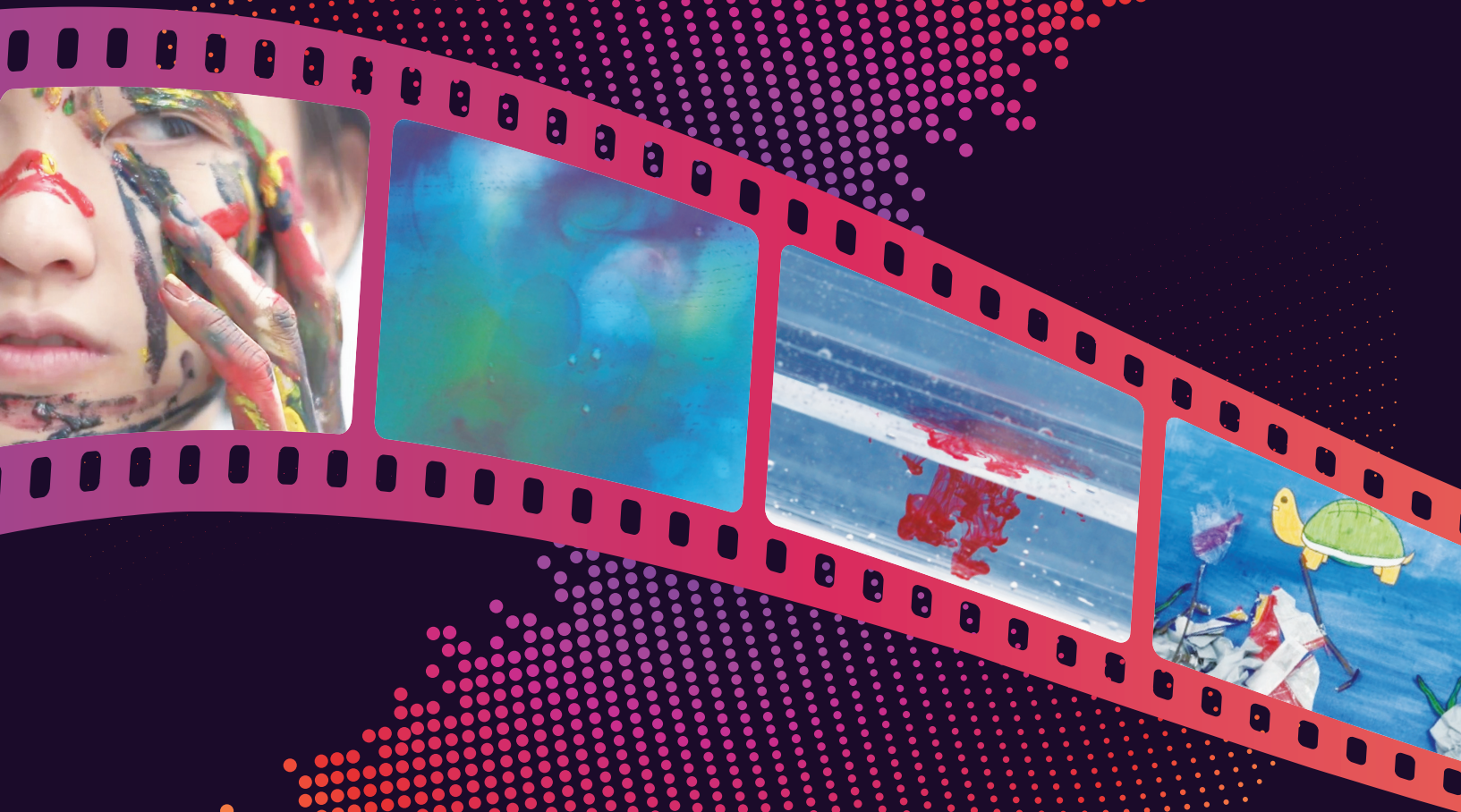
⊗各種粗細的膠水筆

⊗使用膠水筆燙金的成品

錄像藝術 Video Art

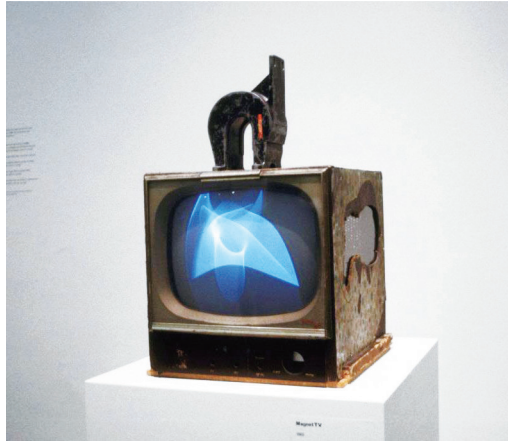
4.

什麼是錄像藝術？

從 1960 年代開始，電視媒體開始在美國興起，有一群抱持實驗精神的藝術家，使用錄影設備做為創作材料，以影像來表現藝術家的創作理念，讓觀眾體驗藝術家創造出來的意象空間。

錄像藝術有著多種類別，例如實驗電影、實驗影像、活動影像、表演影像、紀錄片、動畫錄像、錄像雕塑、錄像裝置等。我們可從白南準、王俊傑、袁廣鳴、陳萬仁、崔廣宇等新媒體藝術家的作品，瞭解藝術家對於虛擬與真實、生活環境與自然、自我與生命的互動與省思。

◎白南準 / 電視佛陀 / 1965

白南準從 1963 年起就開始嘗試使用電視機本身進行創作。

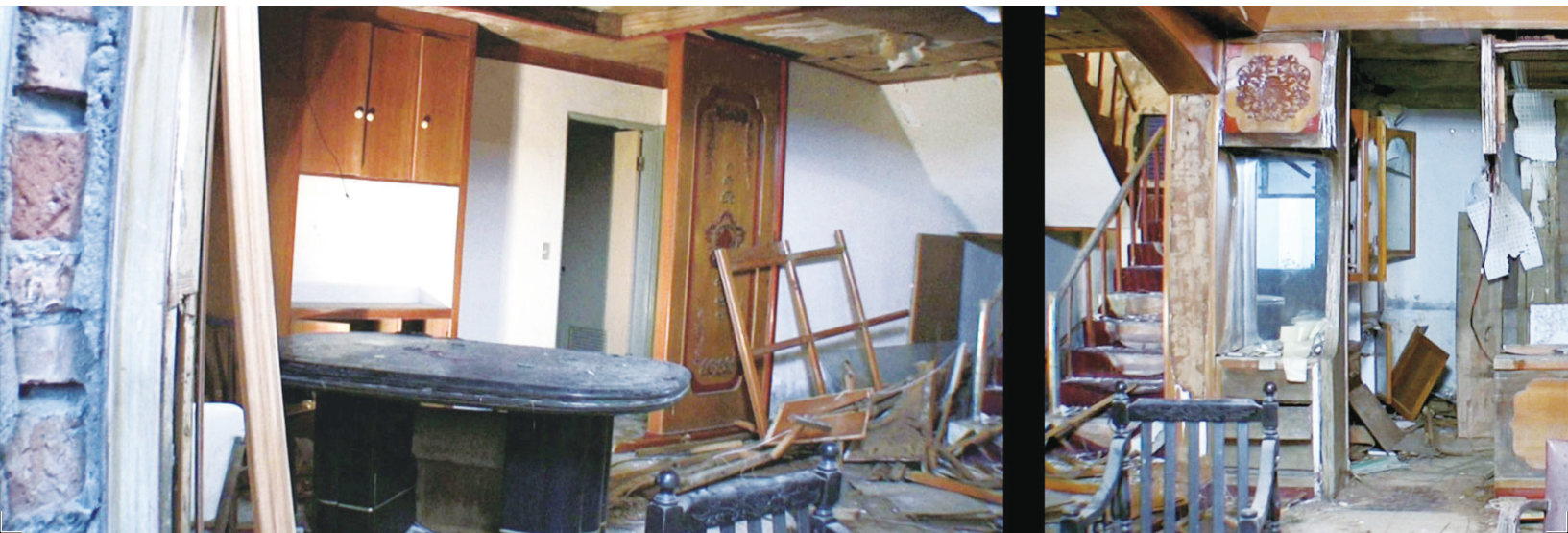

◎袁廣鳴 / 籠中鳥 / 1995
藝術家將攝影機安置於鳥籠之中，一早他帶著鳥籠出門溜鳥，隨著溜鳥者應有的手勢、力道及韻律，在晃動中紀錄沿途的風景，攝影機在此同等於籠中鳥的眼睛，以不同的角度看城市，不同的體驗看世界。

◎袁廣鳴 / 逝去中的風景 / 2007

三頻道錄像裝置，開始以個人的「居家日常」及「廢墟」開創出一種迷人的劇場式日常。

⊗ 大衛·霍爾 (David hall) /
電視中斷 / 1971
英國錄像藝術家霍爾認為錄像
本身就是一種藝術。

⊗ 鍾念恩 / 站 / 2014

無人的月台，讓人感覺不到時光的流逝。進站時的光影閃耀，疾駛過後的寂靜，車站的氣息、情緒，語彙就在火車的快與慢、停與過之間。

⊗ 蕭宜審 / 螞蟻畫 / 2021

螞蟻這個看似不起眼的小生物，卻能回應人類在浮動不安的現代社會面對的遷徙與離散的課題。畫面中顏料隨著螞蟻的爬行漸漸混濁，甚至「畫」出一條條看似不規則、實則充滿螞蟻世界中爬行的軌跡。

