

國立嘉義大學101學年度第1學期教學大綱

課程代碼	10112740010	上課學制	研究所碩士班
課程名稱	藝術教育與文化論題 Issues in Art Education & Culture	授課教師 (師資來源)	陳箏繡(藝術系)
學分(時數)	2.0 (2.0)	上課班級	藝術系碩班理論組1年甲班
先修科目		必選修別	選修
上課地點	美術館 L207	授課語言	國語
證照關係	無	晤談時間	星期1第5節~第6節, 地點:L401 星期4第3節~第4節, 地點:L401
教師信箱	jschen@mail.ncyu.edu.tw	備 註	

一、系所教育目標：

本所將致力於增進台灣視覺藝術理論與創作之研究，並且改進藝術教育與文化之品質。本所為達上述目標，十分強調課程之周延設計、教學與研究之不斷改進，以及與文化機構及其他學校之互動。未來將適時申請並成立博士班。其教育目標分述如下：

- (一) 培育視覺藝術與設計創作專業人才。
- (二) 深化視覺藝術與設計理論專業知能。
- (三) 提供藝術與設計教師進修管道，強化各級藝術與設計教育之品質。
- (四) 增進文化行政與藝術管理專業知能，提昇全民文化素養。

二、本學科與核心能力之關聯性

核心能力	關連性
1.各種媒材精熟與整合之創作能力的培養。	關聯性中等
2.整合理論與實務創作研究能力的培養。	關聯性中等
3.兼具文化省思與人文素養之藝術創作能力的培養。	關聯性中等
4.數位藝術與設計及實用藝術能力的培養。	關聯性稍弱
5.強調兼顧本土與國際透視之藝術理論的研究。	關聯性稍強
6.著重本國情境之藝術史的探討。	關聯性稍弱
7.藝術教育新思潮之探討。	關聯性最強
8.具本國特色與社區本位之藝術教育的研發。	關聯性最強
9.文化行政與藝術管理之專業知識的培養。	關聯性稍弱

三、本學科內容概述：

隨著後現代社會發展與理論觀點不同，藝術教育也產生思想變革，從過去強調藝術本質性與精英主義的情形轉而注重藝術與社會文化相互關聯、彼此影響的重要性。本課程就是順應此時代思潮轉向，重新探析藝術教育範疇中的文化論題，主要將從以下幾項理論觀點：多元文化藝術教育、後現代主義藝術教育、視覺文化藝術教育、社會藝術教育、文化工業與文化創意產業、環境生態、次文化與性別議題等觀點。

四、本學科教學內容大綱：

本學科的主要教學內容條列如下：

1. 現代主義與後現代主義藝術之比較。
2. 文化定義與後現代社會的文化特色探討。
3. 二十世紀以降之美國藝術教育發展史探討。
4. 藝術教育與文化關係，及後現代多元文化觀點之探討。
5. 多元文化藝術教育之理論重點與範例探討。
6. 全人藝術教育的理論與價值功能，及其涉及的跨領域整合之可能模式與應用之探討。
7. 社區本位藝術教育的理論觀點，及其可能之應用模式與策略之探討。
8. 環境之文化形塑與環境生態藝術教育之理論觀點，及其可能之應用模式與策略之探討。
9. 視覺文化藝術教育的理論探討。
10. 社會藝術教育的可能面向，與可能的執行策略與方式之探討。
11. 老化城市美學與銀髮族藝術教育之理論與實務探討。
12. 藝術教育整合文化創意產業的可能模式與策略之探討。

五、本學科學習目標：			
1.從後現代理論觀點，檢視藝術教育思潮與理論發展之重點。			
2.從社會文化角度，探討藝術教育之理論重點與實踐特性。			
3.從現今教育與文化發展傾向，評析藝術教育應建構之觀念、定位與意義價值。			
4.從實用價值面，討論並發展適合台灣教育環境的藝術教育課程與教學方法與教材。			
六、教學進度			
日期	主題	教學內容	教學方法
第01週 09/20	課程簡介	1. 講解課程內容大綱。 2. 說明本學期之要求與評量方式。 3. 概述藝術教育與文化的關係，以及在現今社會發展下的新展望。	講授。
第02週 09/27	後現代藝術與文化	1. 比較現代主義與後現代主義藝術之異同； 2. 探討文化定義與後現代社會的文化特色。	講授、討論。
第03週 10/04	後現代思潮與藝術教育發展	1. 討論後現代思潮的理論重點與發展趨勢； 2. 探討在後現代思潮下的藝術走向。	講授、討論。
第04週 10/11	藝術教育與文化關係	1. 介紹藝術教育思潮； 2. 討論藝術教育與文化關聯之意義。	講授、討論。
第05週 10/18	後現代多元文化觀點	1. 探討後現代主義之多元文化觀點； 2. 根據這些理論觀點，透析台灣現今的藝術與教育環境特色。	講授、討論。
第06週 10/25	多元文化藝術教育之理論探討	1. 探討多元文化藝術教育理論與觀點； 2. 檢視多元文化藝術教育應用於台灣的新可能性。	講授、討論。
第07週 11/01	全人藝術教育與課程統整	1. 探討全人藝術教育的理論與價值功能； 2. 透析跨領域整合之可能模式與應用。	講授、討論。
第08週 11/08	社區本位藝術教育的理論探討	1. 探討社區本位藝術教育的理論觀點； 2. 延伸討論其可能之應用模式與策略。	講授、討論。
第09週 11/15	期中報告I	學生分別針對個人感興趣之藝術教育與文化議題之閱讀挑選主題做進一步報告，第一梯次。	討論、報告。
第10週 11/22	期中報告II	學生分別針對個人感興趣之藝術教育與文化議題之閱讀挑選主題做進一步報告，第二梯次。	討論、報告。
第11週 11/29	環境之文化形塑與環境設計藝術教育	1. 探討環境之文化塑造特徵； 2. 討論環境設計藝術教育之理論觀點； 3. 進一步思索其可能之應用模式與策略。	講授、報告。
第12週 12/06	環境生態藝術教育	1. 介紹生態藝術； 2. 探討環境生態藝術教育的理論觀點與功用價值； 3. 探討其可能應用模式與策略。	講授、討論。
第13週 12/13	視覺文化藝術教育的理論探討	1. 討論視覺文化藝術教育的理論觀點； 2. 探討其可能應用模式與策略。	講授、討論。
第14週 12/20	社會藝術教育	1. 探討社會藝術教育的可能面向； 2. 進一步討論可能的執行策略與方式。	講授、討論。
第15週 12/27	老化城市美學與銀髮族藝術教育	1. 說明台灣老化的情形與城市美學該如何配合； 2. 討論銀髮族藝術教育的應用模式與策略。	討論。
第16週 01/03	藝術教育與文化創意產業	1. 介紹文化創意產業之重點； 2. 討論藝術教育整合文化創意產業的可能模式與策略。	討論。
第17週 01/10	期末報告I	期末口頭報告	討論、報告。
第18週 01/17	期末報告 II	期末口頭報告，並繳交書面報告。	討論、報告。

七、課程要求：

- 1.閱讀指定書目與文章內容，並在課堂上提供導讀書面報告與討論。
- 2.積極參與討論，並對同學之報告或書面資料給於回應與意見。
- 3.對期中報告能提供輔助說明之Powerpoint或書面參考資料。
- 4.期末報告必須準備口頭報告並輔以Powerpoint，以及書面報告。

八、成績考核

- 1.課堂參與討論25%。
- 2.書面報告35%。
- 3.口頭報告30%。
- 4.其他10%：文章書籍閱讀情形。

九、參考書目

- 1.劉豐榮（2001）。當代藝術教育論題之評析。視覺藝術，4，59~96。
- 2.陳箐繡（2002）。藝術、文化知覺和社區取向藝術教育之探討：以1999年「珈雅瑪文化藝術夏令營」為例。嘉大人文藝術學報創刊號，435-449。民雄，嘉義：嘉義大學人文藝術學院。
- 3.Pierre Bourdieu (1997)。藝術品味與文化資產，林明澤（譯）。擷取自，吳潛誠 總編校，文化與社會：當代論辯。台北：立緒。
- 4.唐小兵譯（2001）。詹明信原著。後現代主義與文化理論。台北：當代學叢。
- 5.Blandy, D. & Congdon, K. G. (1987). Art in a democracy. (Eds.). New York: Teachers College, Columbia University.
- 6.jagodzinski, j. (1995). Toward an Ecological aesthetic: Notes on a “Green” frame of mind.
7. Irwin, R. L., Rogers, T., & Wan, Y. (1999). Making connections through cultural memory, cultural performance, and cultural translation. Studies in Art Education, 40(3), 198-212.
8. Lai, A., & Ball, E. L. (2002). Home is where the art is: Exploring the places people live through art education. Studies in Art Education, 44(1), 47-66.
- 9.Neperud, R. W. (1995). Texture of community: An environmental design education, In Neperud, R. W. (Ed.), Context, content and community in art Education: Beyond postmodernism, 222-248. New York: Teachers College Press.
10. Duncum, P. (2001). Visual culture: Development, definitions, and directions for art education. Studies in Art Education, 42(2), 191-112.
11. Tavin, K. (2003). Engaging advertisements: Looking for meaning in and through art education. Visual Arts Research.

1. 請尊重智慧財產權觀念及不得非法影印。
2. 請重視性別平等教育之重要性，在各項學生集會場合、輔導及教學過程中，隨時向學生宣導正確的性別平等觀念，並關心班上學生感情及生活事項，隨時予以適當的輔導，建立學生正確的性別平等意識。

