

國立嘉義大學103學年度第1學期教學大綱

課程代碼	10312740012	上課學制	研究所碩士班
課程名稱	藝術心理學專題 Problems in Psychology of Art	授課教師(師資來源)	劉豐榮(藝術系)
學分(時數)	2.0 (2.0)	上課班級	藝術系碩班理論組2年甲班
先修科目		必選修別	選修
上課地點	美術館 L208	授課語言	國語
證照關係	無	晤談時間	星期3第3節~第4節, 地點:L204 星期4第7節~第8節, 地點:L204
課程大綱網址	https://web085004.adm.ncyu.edu.tw/Syllabus/Syllabus_Rpt.aspx?CrsCode=10312740012		
備註	本課程之教學主題、內容或活動是否與性別平等議題有相關之處：否		

◎系所教育目標：

本碩士班旨在增進學生進階之藝術創作、設計、藝術教育與藝術理論之能力，同時強調傳統藝術媒材與電腦科技之互補，以及藝術創作與藝術理論之統整。未來將加強數位藝術與設計、文創產業、藝術教育之研究與推廣，以提昇學生升學與就業之競爭力。其教育目標分述如下：

- (一) 增進進階視覺藝術創作專業能力
- (二) 提昇進階數位藝術與設計專業知能
- (三) 奠定進階視覺藝術教育與行政專業素養
- (四) 建立進階視覺藝術理論專業知能

◎核心能力

核心能力	關聯性
1.進階中西繪畫之創作能力	關聯性中等
2.進階版畫及立體造型之創作能力	關聯性中等
3.進階數位藝術之創作能力	關聯性中等
4.進階數位設計之能力	關聯性中等
5.進階視覺藝術教育之知能	關聯性最強
6.進階藝術行政之專業知能	關聯性稍強
7.進階視覺藝術理論、美學之專業知能	關聯性最強
8.進階藝術史與藝術批評之專業知能	關聯性最強

◎本學科學習目標：

- (一) 理解各派藝術心理學之理論
- (二) 評析各派藝術心理學之理論與專題
- (三) 比較各派藝術心理學理論與特別論題之觀點
- (四) 分析東方藝術之心理課題
- (五) 評析當代藝術心理之研究

◎教學進度：

週次	主題	教學內容	教學方法
01 09/24	(一) 藝術心理學專題導論	藝術心理學之意義與探討範疇，以及相關心理學理論。	講授、討論。
02 10/01	(二) -1 藝術之精神分析理論專題	人格理論與藝術創造性。	講授、討論。
03 10/08	(二) -2 藝術之精神分析理論專題	佛洛伊德精神分析理論在藝術之應用。	口頭報告、講授、討論。
04 10/15	(二) -3 藝術之精神分析理論專題	榮格精神分析理論在藝術之應用。	口頭報告、講授、討論。
05 10/22	(二) -4 藝術之精神分析理論專題	榮格精神分析理論在藝術之應用。	口頭報告、講授、討論。
06 10/29	(三) -1 藝術之完形理論專題	完形理論與視覺心理。	口頭報告、講授、討論。

07 11/05	(三)-2 藝術之完形理論 專題	完形理論與藝術作品之分析(一)。	口頭報告、講授、 討論。
08 11/12	(三)-3 藝術之完形理論 專題	完形理論與藝術作品之分析(二)。	作業/習題演練、口 頭報告、講授、討 論。
09 11/19	(四)-1 藝術之認知理論 專題	視知覺之發展。	作業/習題演練、口 頭報告、講授、討 論。
10 11/26	(四)-2 藝術之認知理論 專題	視知覺之認知歷程。	口頭報告、講授、 討論。
11 12/03	(五)-1 藝術之創造性理 論專題	創造心理學與藝術創作。	口頭報告、講授、 討論。
12 12/10	(五)-2 藝術之創造性理 論專題	藝術創作與創造性問題解決。	口頭報告、講授、 討論。
13 12/17	(六)-1 幼兒、兒童與青 少年藝術心理專題	幼兒、兒童與青少年藝術發展理論。	口頭報告、講授、 討論。
14 12/24	(六)-2 幼兒、兒童與青 少年藝術心理專題	幼兒、兒童與青少年藝術心理理論。	口頭報告、講授、 討論。
15 12/31	(七)-1 藝術之情緒層面 與藝術治療	藝術治療之原理。	口頭報告、講授、 討論。
16 01/07	(七)-2 藝術之情緒層面 與藝術治療	藝術治療之程序與方法。	口頭報告、講授、 討論。
17 01/14	(八) 東方藝術之心理學 課題	東方藝術與美學之心理學概念。	口頭報告、講授、 討論。
18 01/21	(九) 藝術心理之應用	藝術心理在藝術教育、藝術理論、藝術創 作、文化與藝術行政及管理、文化創意產業 等之應用。	口頭報告、講授、 討論。

◎課程要求：

1. 討論之參與情形
2. 口頭報告
3. 期末報告
4. 作業

◎成績考核

- 課堂參與討論20%
書面報告40%
口頭報告30%
作業/習題演練10%

◎參考書目與學習資源

- (一) 課堂講義
(二) 王秀雄 (1984)。美術心理學。台北市：設計家。
李長俊譯，Arnheim, R. 著 (1982)。藝術與視覺心理。台北市：雄獅。
郭小平、翟燦譯，Arnheim, R. 著 (1998)。藝術心理學新論。台北市：商務。
陶東風等譯，E. Winner 著 (2000)。創造的世界：藝術心理學。台北市：田園。
劉思量 (1992)。藝術心理學。台北市：藝術家。
劉豐榮 (2004)。藝術創造性之人格因素：代序。第二屆創意開發學術研討會論文集 (i-iv)。國立嘉義大學。
劉豐榮 (2007)。視覺符號探討方法之理論探析：由圖像誌到符號學與Lacan的符號學之創新。藝術論壇，1，7-22。
劉豐榮 (2012b)。西方當代藝術之創造性及其對大學水墨教學之啓示。藝術研究期刊，8，111-134。
劉豐榮 (2013)。藝術主體性之心理與精神性層面及其在學院藝術創作教學之意涵。藝術研究期刊，9，1-16。
(三) Arieti, S. (1976). Creativity: The magic synthesis. New York: Basic Books.
Arnheim, R. (1974). Art and Visual perception: A psychology of the creative eye. CA: University of California Press.
Bancroft, A. (1995). Zen: Direct pointing to reality. London: Thames and Hudson.
Gardner, H. (1982). Art Mind, and brain. New York: Basic Books.

Machotka, P. (1992). Psychobiography and visual creativity: Four patterns. In G. C. Cupchik and J. Laszlo (Eds.), *Emerging visions of the aesthetic process* (pp.137-153). New York: Cambridge University Press

Moody, W. J. (Ed.) (1990). *Artistic intelligences: Implications for education*. New York: Teachers College Press.

Neil, A., & Ridley, A. (1995). *The Philosophy of art: Readings ancient and modern*. New York: McGraw-Hill.

Solso, R. L. (1994). *Cognition and visual arts*. MA: Massachusetts Institute of Technology.

Stigler, J. W., Shweder, R. A. & Herdt, G. (Eds.) (1995). *Cultural psychology: Essays on comparative human development*. New York: The Press Syndicate of the University of Cambridge.

Winner, E. (1982). *Invented world: The psychology of arts*. MA: Harvard University Press.

Zeki, S. (1999). *Inner vision: An exploration of art and brain*. New York: Oxford.

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。