

國立嘉義大學 108 學年度第 2 學期教學大綱

課程代碼	10822740007	上課學制	研究所碩士班
課程名稱	視覺文化專題 Problems in Visual Culture	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	藝術系碩班藝術文教組 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 3 節~第 4 節, 地點:L204
課程大綱網址	https://web085004.adm.ncyu.edu.tw/Syllabus/Syllabus_Rpt.aspx?CrsCode=10822740007		
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	本課是否使用原文教材或原文書進行教學：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、藝術教育與文化行政、藝術理論與應用之能力，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

理論與應用之統整。未來將加強數位藝術與設計、藝術教育與文化行政、藝術創意與應用之研究與推廣，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) 強化進階視覺藝術理論與創意研發

◎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.進階版畫及立體造形之創作能力	關聯性中等
3.進階數位藝術之創作能力	關聯性中等
4.進階視覺傳達與數位媒體設計之能力	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.進階視覺藝術理論與創意研發之專業知能	關聯性最強
8.進階藝術統整與應用之專業知能	關聯性最強

◎本學科學習目標：

- 一、理解視覺文化之意義、其探討之重要性與發展背景。
- 二、認識視覺文化與視覺文化藝術教育之理論基礎。
- 三、理解視覺文化藝術教育之課程與教學。
- 四、理解視覺文化對學前、學校、學院與社會藝術教育之意涵。
- 五、理解視覺文化與當代藝術創作之整合探討。
- 六、理解視覺文化與設計及創意文化之整合探討。
- 七、理解視覺文化之省思與心理及精神性之整合探討。
- 八、分析當代視覺文化研究之趨勢與意涵。

◎教學進度：

週次	主題	教學內容	教學方法
01 02/19	視覺文化之意義、其探討之重要性與視覺文化之發展	視覺文化之意義與其探討之重要性	講授、討論。
02 02/26	視覺文化之意義、其探討之重要性與視覺文化之發展	視覺文化之發展背景	口頭報告、講授、討論。
03 03/04	視覺文化與視覺文化藝術教育之理論基礎	視覺文化與視覺文化藝術教育之理論基礎（一）	口頭報告、講授、討論。
04 03/11	視覺文化與視覺文化藝術教育之理論基礎	視覺文化與視覺文化藝術教育之理論基礎（二）	口頭報告、講授、討論。
05 03/18	視覺文化與視覺文化藝術教育之理論基礎	視覺文化與視覺文化藝術教育之理論基礎（三）	口頭報告、講授、討論。

06 03/25	視覺文化藝術教育之課程與教學	視覺文化藝術教育之課程	口頭報告、講授、討論。
07 04/01	視覺文化藝術教育之課程與教學	視覺文化藝術教育之教學	口頭報告、講授、討論。
08 04/08	視覺文化對學前、學校、學院與社會藝術教育之意涵	視覺文化對台灣學前、學校藝術教育之意涵	作業/習題演練。
09 04/15	視覺文化對學前、學校、學院與社會藝術教育之意涵	視覺文化對台灣學院與社會藝術教育之意涵	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
10 04/22	視覺文化對藝術創作之影響與意涵	視覺文化對藝術創作之影響與意涵	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
11 04/29	視覺文化與當代藝術創作之整合探討	視覺文化與當代藝術創作整合探討之理念	口頭報告、講授、討論。
12 05/06	視覺文化與當代藝術創作之整合探討	視覺文化與當代藝術創作整合探討之實務	口頭報告、講授、討論。
13 05/13	視覺文化與設計及創意文化之整合探討	視覺文化與設計及創意文化整合探討之理念	口頭報告、講授、討論。
14 05/20	視覺文化與設計及創意文化之整合探討	視覺文化與設計及創意文化整合探討之實務	口頭報告、講授、討論。
15 05/27	視覺文化之省思與心理及精神性之整合探討	視覺文化之省思與心理及精神性整合探討之理念	口頭報告、講授、討論。
16 06/03	視覺文化之省思與心理及精神性之整合探討	視覺文化之省思與心理及精神性整合探討之實務	口頭報告、講授、討論。
17 06/10	當代視覺文化研究之趨勢與意涵	當代視覺文化研究之趨勢	口頭報告、講授、討論。
18 06/17	當代視覺文化研究之趨勢與意涵	當代視覺文化研究之意涵	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 30%
口頭報告 40%
作業/習題演練 10%

◎參考書目與學習資源

- 趙惠玲 (2005)。視覺文化與藝術教育。台北市：師大書苑。
- 王秀雄 (2006)。藝術批評的視野。台北市：藝術家。
- 劉豐榮 (2007)。視覺文化藝術教育理念與實務及其對台灣之學校與學院藝術教育意涵之分析，刊於第二屆美感與文化學術研討會論文集 (頁 9-26) (ISBN-978-986-01-1784-4)。嘉義縣：國立嘉義大學人文藝術學院/人文藝術中心。
- 劉豐榮 (2006)。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。視覺藝術論壇，1，7-21。
- 陳懷恩 (2008)。圖象學：視覺藝術的意義與解釋。台北市：如果。
- 劉豐榮 (1997)。艾斯納藝術教育思想研究。台北市：水牛。
- 劉豐榮 (2001)。當代藝術教育論題之評析。視覺藝術，4，59-96。
- 劉豐榮 (2001)。後現代主義對當前藝術批評教學之啟示。國際藝術教育學會 (InSEA) 亞洲地區學術研討會論文集 (頁 177-185)，國立彰化師大美術系。
- 劉豐榮 (2002)。藝術教育中社會取向觀點之發展與評析。刊於黃王來主編，藝術與人文教育 (頁 193-204, 706-707)。台北市：桂冠。
- 劉豐榮 (2005b)。當代美感教育目的論題之省思。美感與文化學術研討會論文單行本 (1-10)。嘉義縣：國立嘉義大學人文藝術學院人文藝術中心。
- 劉豐榮 (2005c)。人文主義與反人文主義美學：現代到後現代藝術教育理論基礎之變遷。藝術研究期刊，1，83-104。
- 劉豐榮 (2008)。當前美感教育方向之新思維：精神性取向全人美感教育理念初探。教師天地，153，10-15。
- 劉豐榮 (2010) 精神性取向全人藝術創作教學之理由與內容層面：後現代以後之學院藝術教育。視覺藝術論壇，5，3-20。
- 何文玲 (2008)。學院藝術批評教學理論之研究：形式主義、脈絡主義、及其整合之應用。台北市：心理。
- 呂清夫 (1996)。後現代的造形思考。高雄市：傑出。
- 謝東山 (1995)。當代藝術批評的疆界。台北市：帝門。
- 謝東山 (2006)。藝術批評學。台北市：藝術家。
- Anderson, T., & Milbrandt, M. K. (2002). Art for life: Authentic instruction in art. New York: McGraw-Hill.
- Ballengee-Morris, C., & Stuhr, P. L. (2001). Multicultural art and visual cultural education in a changing world. Art Education, 54(4), 6-13.
- Becker, C. (1996). Breaking with the past: Rethinking the mission of art schools in the next century. FATE in Review, 23, 5-14.
- Brown, N. (2003). Commentary: Are we entering a post-critical age in visual arts education? Studies in Art Education. 44(3), 285-289.
- Butler, J. (1990). Gender trouble. New York: Routledge.
- Clark, R. (1996). Art education: Issues in postmodernist pedagogy. Reston, VA: National Art Education Association.

- Danto, A. (1992). The artworld. In P. Alperson (Ed.). The philosophy of the visual arts (pp.426-433). New York: Oxford University Press.(Original work published 1964).
- Davis, C. (2002). Art education and visual culture. Advisory NAEA. Reston, VA: National Art Education Association.
- Duncum, P. (2001). Visual culture: Developments, definitions, and directions for art education. *Studies in Art Education*, 42(2), 101-112.
- Duncum, P. (2003). Visual culture in the classroom. *Art Education*, 56(2), 25-32.
- Fendrich, L., Dickie, G. (1992). What is art ? An institutional analysis. In P. Alperson (Ed.), The philosophy of the visual arts (pp.434-444). New York: Oxford University Press.(Original work published 1974).
- Efland, A., Freedman, K., & Stuhr, P. (1996). Postmodern art education: An approach to curriculum. Reston, VA: National Art Education Association.
- Freedman, K. (2003). Teaching visual culture: Curriculum, aesthetics, and the social life of art. New York : Teachers College, Columbia University.
- Freedman, K., & Stuhr, P. (2004). Curriculum change for the 21st century: Visual culture in art education. In Elliot W. Eisner and Michael D. Day (Eds.). Handbook of research and policy in art education (pp. 815-828). NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.
- Giroux, H., & Searls Giroux, S. (2000). Impure acts: The practical politics of cultural studies. New York: Routledge.
- Hall, S. (1996). New ethnicities. In D. Morley & Kuan-Hsing Chen, (Eds.) Stuart Hall: Critical dialogues in cultural studies. New York: Routledge, 441-449.
- McLaughlin, T. (1996). Street smarts and critical theory. Madison, WI: The University of Wisconsin Press.
- Mitchell, W.J.T. (1994). Picture theory. Chicago: University of Chicago Press.
- Moore, H. (1994). A passion for difference. Bloomington, IN: Indiana University Press.
- Pauly, N. (2003). Interpreting visual culture as cultural narratives in teacher education. *Studies in Art Education*, 44 (3), 264- 284.
- Parsons, M. (2004). Art and integrated curriculum. In Elliot W. Eisner and Michael D. Day (Eds.). Handbook of research and policy in art education (pp. 775-794). NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.
- Tavin, K. M. (2003). Wrestling with angels, Searching for ghosts: Toward a critical pedagogy of visual culture. *Studies in Art Education*, 44 (3), 197- 213.
- Tavin, K., Kushins, J., & Elniski, J. (2007). Shaking the foundations of postsecondary art(ist) education in visual culture. *Art Education*, 60(5), 13-19.

◎教材講義 * 請勿侵害本課程教材講義之著作權,未經許可不得任意轉載分享

- 1.請尊重智慧財產權、使用正版教科書並禁止非法影印。
- 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。