

國立嘉義大學102學年度第1學期教學大綱

課程代碼	10212740001	上課學制	研究所碩士班
課程名稱	視覺藝術論題 Issues in Visual Arts	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1年甲班
先修科目		必選修別	必修
上課地點	美術館 L207	授課語言	國語
證照關係	none	晤談時間	星期2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=10212740001		
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

◎本學科內容概述：

This course is to help students to learn the core knowledge and to deal with the related issues of visual arts. Based on the knowledge, the students are expected to find their research interests and develop prior studies. (此科目旨在協助學生學習視覺藝術相關論題之核心知識，且加以探討，同時期望學生基於這些知識能找到自己的研究興趣，且發展先前的初探研究。)

◎本學科教學內容大綱：

1. Issues of art concerning psychology: Thinking and intelligence in visual arts (視覺藝術之心理論題：視覺藝術之思考與智慧)；2. Issues of art concerning psychology: Feeling and emotion in visual arts (視覺藝術之心理論題：視覺藝術之感情與情緒)；3. Issues of art concerning culture (視覺藝術之文化論題)；4. Issues of art concerning sociology (視覺藝術之社會學論題)；5. Issues of art concerning philosophy (視覺藝術之哲學論題)；6. Issues of art concerning Western and Eastern aesthetics (視覺藝術之東西方美學論題)；7. Issues of modernist art education (現代主義藝術教育論題)；8. Issues of postmodernist art education (後現代主義藝術教育論題)；9. Issues of art education concerning development (藝術教育之發展論題)；10. Issues of art education concerning teaching and evaluation (藝術教育之教學與評量論題)

◎本學科學習目標：

1. to explore the psychological dimension in visual art (探討視覺藝術之心理層面)
2. to explore the cultural and sociological dimension in visual arts (探討視覺藝術之文化、社會層面)
3. to explore the philosophical dimension in visual arts (探討視覺藝術之哲學層面)
4. to explore the issue of western and eastern aesthetics in visual arts (探討視覺藝術之東西方美學議題層面)
5. to explore the issue of education in visual arts (探討視覺藝術之教育層面)

◎教學進度：

Week	主題	教學內容	教學方法
01 09/18	Introduction (導論)	The objectives, main topics and content, requirements, and evaluation of the course (此科目之目標、課題、內容、要求、與評量)	講授、討論。
02 09/25	Thinking and intelligence in visual arts(I) (視覺藝術中之思考與智慧1)	The nature of artistic production in terms of psychological and philosophical theories (藝術創作之性質：心理與哲學理論)	講授、討論。
03 10/02	Thinking and intelligence in visual arts(II) (視覺藝術中之思考與智慧1)	Qualitative thinking and intelligence in visual arts (視覺藝術中之品質思考與智慧)	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
04 10/09	Feeling and emotion in visual arts(I) (視覺藝術中之感情與情緒1)	The feeling and emotion in visual arts in the perspectives of conscious and subconscious mind, and art therapy (視覺藝術中之感情與情緒：意識、潛意識、藝術治療)	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
05 10/16	Feeling and emotion in visual arts(II) (視覺藝術中之感情與情緒2)	The sublimation and spiritual transformation of feeling and emotion in visual arts (視覺藝術中之感情與情緒之昇華與精神性轉化)	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
06 10/23	Cultural and sociological dimension in visual arts (I) (視覺藝術中之文化與社會)	The cultural influences and identity in visual arts (視覺藝術中之文化影響與認同)	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。

	層面1)		
07 10/30	Cultural and sociological dimension in visual arts (II) (視覺藝術中之文化與社會層面2)	The social influences and context in visual arts (視覺藝術中之社會影響與脈絡)	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
08 11/06	Values and meaning in visual arts(I) (藝術中之價值與意義1)	The essential value and meaning of the truth and goodness in visual arts (藝術中真與善之本質價值與意義)	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
09 11/13	Values and meaning in visual arts(II) (藝術中之價值與意義2)	The essential value and meaning of the beauty in visual arts (藝術中美之本質價值與意義)	作業/習題演練、講授、討論。
10 11/20	Values and meaning in visual arts(III) (藝術中之價值與意義3)	The essential value and meaning of the sacred in visual arts (藝術中聖之本質價值與意義)	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
11 11/27	Humanistic aesthetics (人文主義美學)	The conceptions in Humanistic aesthetics in Modernism (現代主義中人文主義美學概念)	作業/習題演練、講授、討論。
12 12/04	Anti-humanistic aesthetics (反人文主義美學)	The conceptions in Anti-humanistic aesthetics of Post-modernism (後現代主義中反人文主義美學概念)	作業/習題演練、口頭報告。
13 12/11	Eastern philosophy and aesthetics (東方哲學與美學)	The conceptions in Eastern philosophy and aesthetics (東方哲學與美學概念)	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
14 12/18	Ideas of education in visual arts(I) (視覺藝術教育之理念1)	The modernistic paradigm of art education (藝術教育之現代主義派典)	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
15 12/25	Ideas of education in visual arts(II) (視覺藝術教育之理念2)	The post-modernistic paradigm of art education (藝術教育之後現代主義派典)	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
16 01/01	Methodology of education in visual arts (I) (視覺藝術教育之方法論1)	The conceptions of artistic development (藝術發展概念)	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
17 01/08	Methodology of education in visual arts (II) (視覺藝術教育之方法論2)	The conceptions of learning and teaching (藝術學習與教導概念)	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
18 01/15	Methodology of education in visual arts (III) (視覺藝術教育之方法論3)	The conceptions of evaluation in art (藝術評量概念)	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。

◎課程要求：

1. Participation in discussion (討論之參與)

2. oral presentation (口頭報告)
3. term paper (期末報告)
4. assignment (作業)

◎成績考核

課堂參與討論25% : Participation in discussion (討論之參與)

書面報告40% : term paper, academically written (以嚴謹學術方式敘寫期末報告)

口頭報告25% : individual's oral presentation with one of the topics in the course (依此科目之課題進行個人之口頭報告)

其他10% : assignments (完成作業)

◎參考書目與學習資源

(一) 課堂講義

(二) 中文書目

1. 劉豐榮 (1996)。藝術創作之品質思考與智慧。新觸角聯展畫冊。嘉義市立文化中心
 2. 劉豐榮 (2002)。學院藝術教育之派典分析。大趨勢，5，10-13
 3. 劉豐榮 (2005)。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。
 4. 劉豐榮 (2007)。藝術價值與其對後現代文化中全人發展之功能。刊於阮忠仁主編，真善美全人生命發展研究論文集 (第一輯) (頁1-10) (ISBN-13:9789860100709)。嘉義縣：國立嘉義大學人文藝術學院/人文藝術中心。
 5. 劉豐榮 (2004b)。藝術創作研究方法之理論基礎探析：以質化研究觀點為基礎。藝術教育研究，8，73-94
 6. 劉豐榮 (2009)。現代與後現代藝術觀點對台灣藝術理論與創作研究之意涵。視覺藝術論壇，4，1-16。
 7. 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。
 8. 劉豐榮 (2011)。藝術中精神性智能與全人發展之觀點與學院藝術教學概念架構。藝術研究期刊，7，1-19。
 9. 劉豐榮 (2001)。後現代主義對當前藝術批評教學之啓示。國際藝術教育學會 (InSEA) 亞洲地區學術研討會論文集 (177-185)。國際藝術教育學會 (InSEA) /國立彰化師大美術系/中華民國藝術教育研究發展學會。
 10. 徐復觀 (1976)。中國藝術精神。台北市：學生。
 11. 劉大悲譯 (1985)。禪與藝術。台北市：天華。
 12. 張育英 (1994)。禪與藝術。台北市：揚智。
 13. 曾祖蔭 (1994)。中國佛教與美學。台北市：文津。
 14. 謝東山 (1995)。當代藝術批評的疆界。台北市：帝門。
 15. 曾長生與郭書瑄譯 (2007)。Helen Westgeest 原著。禪與現代美術 -- 現代東西方藝術互動史 (Zen in the fifties – interaction in art between east and west)。台北市：典藏藝術家庭。
 16. 劉昌元 (2001)。西方美學導論。台北市：聯經。
 17. 劉文潭 (2001)。西洋六大美學理念史。台北市：聯經。
 18. 劉文潭 (1987)。現代美學。台北市：商務。
 19. 張法 (1998)。中西美學與文化精神。台北市：淑馨。
- Addiss, S. (1998). The art of Zen. New York: Harry N. Abrams.
- Alperson, P. (1992). The philosophy of the visual arts. New York: Oxford University Press.

- Anderson, T. (1997). Toward a postmodern approach to art education. In J. Hutchens & M. Suggs (Eds.), *Art education: Content and practice in a postmodern era* (pp. 62-73). Reston, VA: National Art Education Association.
- Anderson, T., & Milbrandt, M. K. (2002). *Art for life: Authentic instruction in life*. New York: McGraw-Hill.
- Baas, J. (2005). *Smile of the Buddha: Eastern philosophy and western art from Monet to today*. CA: University of California Press.
- Clark, R. (1996). *Art education: Issues in postmodernist pedagogy*. Reston, VA: National Art Education Association.
- Collingwood, R. G. (1958). *The principles of art*. New York: Oxford University Press.
- Campbell, L. H. (2006). Spirituality and holistic art education. *Visual Arts Research*, 32(1), 29-34.
- Edwards, F. (2005). What is humanism? <http://www.jcn.com/humanism.html>
- Eisner, W. E. (2002). *The arts and the creation of mind*. New Haven & London: Yale University Press.
- Efland, A., Freedman, K., & Stuhr, P. (1996). *Postmodern art education: An approach to curriculum*. Reston, VA: National Art Education Association.
- Efland, A., Freedman, K. (2003). *Teaching visual culture*. Reston, VA: National Art Education Association.
- Etlin, R. A. (1996). In *Defense of Humanism: Value in the arts and letters*. New York: Cambridge University Press.
- Freedman, K. (1994). Interpreting gender and visual culture in art classrooms. *Studies in Art Education*, 35(3), 157-170.
- Gutting, G. (1998). Post-structuralism. *Routledge Encyclopedia of Philosophy* (Version 1.0). London: Routledge
- Hutchens, J. W., & Suggs, M. S. (1997). Student complaints and faculty moaning: Some antecedents to the essays that follow. In J. Hutchens & M. Suggs (Eds.), *Art education: Content and practice in a postmodern era* (pp. 7-15). Reston, VA: National Art Education Association.
- Jagodzinski, j. (1997a). *Postmodern dilemmas: Outrageous essays in art & art education*. NJ: Lawrence Erlbaum.
- Jagodzinski, j. (1997b). *Pun(k) deconstruction: Experifigural writings in art & art education*. NJ: Lawrence Erlbaum.
- Luik, J. C. (1998). Humanism. *Routledge Encyclopedia of Philosophy* (Version 1.0). London: Routledge
- MacGregor, R. (1992). *Post-modernism, art educators, and art education*. (Report No. EDO-SO-92-9). CA: Getty Center for Education in the Arts.
- Olson, C. (2000). *Zen and the art of postmodern philosophy: Two paths of liberation from the representational mode of thinking*. NY: State University of New York Press.
- Shusterman, R. (2004). Pragmatism and East-Asian thought. *Metaphilosophy*, 35(1,2), 13-43.
- Smith, R. A. (1992). Building a sense of art in today's world. *Studies in Art Education*, 33(2), 71-88.
- Winner, E. (1982). *Invented world: The psychology of arts*. MA: Harvard University Press.

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。