

國立嘉義大學 109 學年度第 1 學期教學大綱

課程代碼	10912740002	上課學制	研究所碩士班
課程名稱	藝術創作理論 Theories in Artistic Production	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	藝術系碩班創作組 1 年甲班
先修科目		必選修別	必修
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=10912740002		
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：是		

◎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，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	關聯性最強
2.進階版畫及立體造形之創作能力	關聯性最強
3.進階數位藝術之創作能力	關聯性最強
4.進階視覺傳達與數位媒體設計之能力	關聯性稍強
5.進階視覺藝術教育之知能	關聯性稍強
6.進階藝術行政之專業知能	關聯性中等
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

◎本學科內容概述：

-瞭解當代藝術重要風格流派及演變，和繪畫表現語言的變化與更新。透過系統學習來掌握各種風格繪畫的技法理論，引導學生反省與發展個人之創作語彙與內容，並配合個人創作專題計劃之實施。

◎本學科教學內容大綱：

1.介紹當代新藝術表現風格 2.當代藝術創作表現風格的研究討論-形式篇 3.當代新藝術創作表現風格的研究討論-內容篇 4.當代新藝術創作表現風格的研究討論-媒材篇 5.配合個人創作專題計劃之實施

◎本學科學習目標：

- (一) 認識藝術創作之品質思考特質與歷程
- (二) 理解藝術創作之現代主義派典
- (三) 理解藝術創作之後現代主義派典
- (四) 理解藝術創作之後-後現代主義派典
- (五) 理解藝術創作學習層面（自我、藝術、文化、生態、及其關聯）
- (六) 理解視覺藝術創作研究理論與實務概要
- (七) 理解東方與西方藝術創作觀點及其關聯

◎教學進度：

週次	主題	教學內容	教學方法
01 09/17	藝術創作理論之意義與概論	藝術創作理論之意義與涉及之範疇、探究之方法	問題教學法、講授、討論。
02 09/24	藝術創作之品質思考特質與歷程	藝術創作之品質思考特質	問題教學法、講授、討論。
03 10/01	藝術創作之品質思考特質與歷程	藝術創作之品質思考歷程	問題教學法、講授、討論。

04 10/08	藝術創作之現代主義派典	藝術創作之現代主義理論	作業/習題演練、問題教學法、口頭報告、講授、討論。
05 10/15	藝術創作之現代主義派典	藝術創作之現代主義理論	作業/習題演練、問題教學法、口頭報告、講授、討論。
06 10/22	藝術創作之現代主義派典	藝術創作之現代主義作品	問題教學法、口頭報告、講授、討論。
07 10/29	藝術創作之後現代主義派典	藝術創作之後現代主義理論	作業/習題演練、問題教學法、口頭報告、講授、討論。
08 11/05	藝術創作之後現代主義派典	藝術創作之後現代主義理論	作業/習題演練、問題教學法、口頭報告、講授、討論。
09 11/12	藝術創作之後現代主義派典	藝術創作之後現代主義作品	作業/習題演練、問題教學法、口頭報告、講授、討論。
10 11/19	藝術創作之後-後現代主義派典	精神性取向全人藝術創作新趨勢	作業/習題演練、問題教學法、口頭報告、講授、討論。
11 11/26	藝術創作之後-後現代主義派典	創造性新觀點	作業/習題演練、問題教學法、口頭報告、講授、討論。
12 12/03	藝術創作之後-後現代主義派典	藝術創作研究（藝術本位研究、實務導向研究）新趨勢	作業/習題演練、問題教學法、口頭報告

			告、講授、討論。
13 12/10	藝術創作學習層面	藝術創作之自我探索(學習者本位)學習層面	作業/習題演練、問題教學法、口頭報告、講授、討論。
14 12/17	藝術創作學習層面	藝術創作之藝術探索(內容本位)學習層面	作業/習題演練、問題教學法、口頭報告、講授、討論。
15 12/24	藝術創作學習層面	藝術創作之文化探索(議題本位)學習層面	作業/習題演練、問題教學法、口頭報告、講授、討論。
16 12/31	藝術創作學習層面	藝術創作之生態探索(議題本位)學習層面，及由此四層面形成之六種關聯	作業/習題演練、問題教學法、口頭報告、講授、討論。
17 01/07	東方與西方藝術創作觀點及其關聯與應用	東方與西方藝術創作之觀點	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
18 01/14	東方與西方藝術創作觀點及其關聯與應用	東方與西方藝術創作之關聯與應用	作業/習題演練、口頭報告、討論。

◎課程要求：

課前完成指定閱讀
 參與課堂問題討論
 完成課堂報告與作業
 完成期末創作研究報告(理論之實踐)

◎成績考核

課堂參與討論 10%：課前閱讀參與問題討論
 期中考 30%：期中書面報告
 期末考 40%：期末創作研究報告
 口頭報告 20%：課堂上台報告

◎參考書目與學習資源

(一) 課堂講義

(二) 中文書目

- 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
- 劉豐榮 (2002)。學院藝術教育之派典分析。大趨勢，5，10-13
- 劉豐榮與何文玲 (2003)。視覺藝術集體創作個案及其教育意涵一論「溢符碼」作品展。教師之友，44(3)，17-24
- 劉豐榮 (2004a)。學院中視覺藝術創作研究之議題分析。臺灣藝術與藝術教育研討會論文單行本。嘉義縣：國立嘉義大學人文藝術學院美術系暨視覺藝術研究所。
- 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
- 劉豐榮 (2004c)。視覺藝術創作研究方法學析論。九十三學年度中南區視覺藝術研究所研究生論文發表會論文集 (4-12)。
- 劉豐榮 (2007)。當代學院藝術教育新途徑之探析：藝術創作之教與學 (主題演講)。南區藝術研究所創作研究聯合發表會。國立嘉義大學人文藝術學院美術系暨視覺藝術研究所。
- 劉豐榮 (2008)。當前高等教育中藝術創作教育方向之省思 (主題演講)。學院藝術創作研究研討會。國立嘉義大學 人文藝術學院美術系暨視覺藝術研究所。
- 劉豐榮 (2004)。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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 劉豐榮 (2012)。西方當代藝術之創造性及其對大學水墨教學之啟示。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。
- 劉豐榮 (2014)。藝術創作研究主體全人學習與發展之途徑：理論及個案分析。視覺藝術論壇，9,1-45
- 徐復觀 (1976)。中國藝術精神。台北市：學生。
- 劉大悲譯 (1985)。禪與藝術。台北市：天華。
- 張育英 (1994)。禪與藝術。台北市：揚智。
- 曾祖蔭 (1994)。中國佛教與美學。台北市：文津。
- 謝東山 (1995)。當代藝術批評的疆界。台北市：帝門。
- 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。
- 劉昌元 (2001)。西方美學導論。台北市：聯經。
- 劉文潭 (2001)。西洋六大美學理念史。台北市：聯經。
- 劉文潭 (1987)。現代美學。台北市：商務。
- 張法 (1998)。中西美學與文化精神。台北市：淑馨。

蔡日新（2002）。禪之藝術。台北市：文津。

（三）西文書目

1. Roukes, N. (1982). Art synectics. MA: Davis.
2. Rader, M. (Ed.). (1979). A modern book of aesthetics. New York: Holt, Rinehart and Winston.
3. Hardiman, G.W. & Zernich (1988). Discerning art: Concepts and issues. IL: Stipes.
4. Harrison, C. & Wood P. (Eds.) (1995). Art in theory 1900-1990: An anthology of changing ideas. MA: Basil Blackwell.
5. Alperson, P. (1992). The philosophy of the visual arts. New York: Oxford University Press.
6. Chipp, H. B. (1968). Theories of modern art: A source book by artists and critics. CA: University of California Press.
7. Addiss, S. (1998). The art of Zen. New York: Harry N. Abrams.
8. Chang, Chung-yuan (1970). Creativity and Taoism: A study of Chinese philosophy, art, and poetry. New York: Harper & Row.
9. Baas, J. (2005). Smile of the Buddha: Eastern philosophy and western art from Monet to today. CA: University of California Press.

◎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。