

國立嘉義大學110學年度第1學期教學大綱

課程代碼	11012740008	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=11012740008		
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，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

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	關聯性稍強
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

◎本學科內容概述：

本學科主要在引導具藝術理論與藝術創作基礎能力之研究生，深入理解各學派藝術心理學理論，而且評析其優點與限制。據此進而探討藝術心理學之相關問題或特別論題，涉及東方藝術之心理與精神性課題、藝術治療與心靈療癒之概念，以及當代藝術心理學之研究等。同時理解藝術心理學之應用，包括在藝術教育、藝術創作、藝術批評、藝術史與視覺文化等領域之心理與精神性探究及其闡釋。除了共同之探討範疇外，此課程亦強調依學生學術興趣與方向而引導其進行個人之相關研究。

◎本學科教學內容大綱：

本學科主要涵蓋各派藝術心理學之理論，包括藝術精神分析理論、藝術完形理論、藝術認知理論、藝術創造性理論、幼兒至兒童與青少年之藝術心理、藝術治療與心靈療癒、東方藝術之心理與精神性觀點...等課題。由此進而比較與評析藝術心理學理論，同時探究特別論題之相關觀點（如藝術主體性與藝術家心理狀態，藝術心靈與美感境界，藝術與正念學習，...等），同時理解藝術心理學在各領域之應用方法，以及當代藝術心理之研究情況等。

◎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	(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	(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	(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	(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	(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	(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	(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	(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	(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	(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	(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	(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	(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	(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	(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	(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	(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	(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。
(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.

◎教材講義

[藝術中精神性智能與全人發展.pdf](#)

[藝術主體性之心理與精神性2013.12.pdf](#)

[1001-藝術創造性的迷思與省思及其對藝術創作學習之啟示.pdf](#)

[藝術心理學的定義 \(Defining the Psychology.pptx](#)

[視覺符號探討方法之理論探析.pdf](#)

* 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。