

國立嘉義大學106學年度第1學期教學大綱

課程代碼	10613740010	上課學制	大學部
課程名稱	藝術心理學 Psychology of Art	授課教師 (師資來源)	陳箐繡(藝術系)
學分 (時數)	2.0 (2.0)	上課班級	藝術系2年甲班
先修科目		必選修別	必修
上課地點	新藝樓 B04-201	授課語言	國語
證照關係	無	晤談時間	星期1第3節~第4節, 地點:F401 星期3第5節~第6節, 地點:F401
課程大綱網址	https://web085004.adm.ncyu.edu.tw/Syllabus/Syllabus_Rpt.aspx?CrsCode=10613740010		
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：

本系藉由有效之課程與教學，增進學生之藝術創作、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。未來本系將加強數位設計、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) 增進視覺藝術創作專業能力
- (二) 提昇數位藝術與設計專業知能
- (三) 奠定視覺藝術教育與行政專業素養
- (四) 建立視覺藝術理論專業知能

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

◎本學科內容概述：

本堂課主要是針對藝術的心理層面的問題進行探析，主要有兩個重點：第一是有關藝術家創作的心理，其中包含藝術家創作的動機、人格與風格的關係，以及其產生的表現特色；第二是探討造型形式，包括諸多藝術造型心理與原理原則。當然要從事這兩層面的學習與探析，還是得參考「藝術心理學」的學術與理論傳統，藉此，我們可以更充分、更有結構地來理解藝術所涉及的心理層面的諸多行為、現象與議題。透過理論與實際現象的交相檢證，我們在這堂課中將不斷思考以下四個主要問題：1.什麼力量促使藝術家創作？2.那又是什麼力量讓我們不斷思考藝術的問題？3.在藝術創作中究竟包含怎樣的行為過程？4.怎樣的技巧對理解一件藝術作品是必須的？

◎本學科教學內容大綱：

誠如內容概述所示，本學科的教學內容主要從藝術創作與造型形式兩方面進行相關心理學與視覺觀看習慣之研究探討，主要教學內容條列如下: 1.何謂藝術？藝術存在的價值？ 2.藝術起源的原因。 3.佛洛伊德學說與藝術作品範例解說。 4.阿德勒與榮格學說與藝術作品範例解說。 5.完形心理學與藝術作品範例解說。 6.造型原則與美的原理。 7.康丁斯基之藝術造型理論。 8.克利繪畫形式之理論。 9.安海姆的造型理論。 10.視覺特性與觀看。 11.視覺藝術的空間感、空間知覺。 12.藝術的框與台座。

◎本學科學習目標：

- (一) 引導學生認識人類視覺經驗的發展現象與心理。
- (二) 幫助學生充分了解視覺造型藝術的基本元素與原則原理，並能運用之。
- (三) 提升學生對觀賞者與藝術作品之間的互動關係有進一步的認知。

◎教學進度：

週次	主題	教學內容	教學方法
01 09/18	課程簡介 藝術存在的價值？	說明本課程的教學重點與要求 1. 藝術之本質、原理與功能之探討	講授、說明講解。

		2. 藝術與人類文明發展之關係 3. 第一次報告(藝術心理學影片作業拍製)之簡介 4. 影片範例參考	
02 09/25	藝術心理學派理論 簡介 I	1. 藝術起源的原因，包括: 模仿衝動說、裝飾說、遊戲衝動說、宗教說、勞動說 2. 3. 藝術心理學影片作業之分組並執行步驟與進度說明 (各組開始討論拍攝主題和內容主架構，下週交影片大綱)	問題教學法、講授、討論。
03 10/02	藝術心理學派理論 簡介 II	1. 佛洛伊德學說解說 2. 阿德勒學說簡介 2. 藝術心理學影片作業之分組進行討論 (各組開始討論拍攝主題和內容主架構，下週交劇本初稿)	問題教學法、講授、討論。
04 10/09	國慶日彈性放假	國定假日之彈性放假	不上課。
05 10/16	國慶日放假一天 藝術心理學派理論 簡介 III	1. 榮格學說簡介 2. 馬斯洛人類需求理論簡介 3. 藝術心理學影片之劇本與製作細節討論 (各組開始討論拍攝主題和內容主架構，下下週交影片劇本完成稿)	問題教學法、講授、討論。
06 10/23	藝術心理學派理論 簡介 IV	1. 完形心理學理論簡介與藝術作品範例解說 2. 上一屆藝術心理學影片範例撥放與重點說明	問題教學法、講授、討論。
07 10/30	藝術心理學派理論 簡介 V	1. 藝術心理學之綜合討論與藝術作品範例解說 2. 藝術心理學影片報告(播映)之報告程序與關注重點說明	問題教學法、講授。
08 11/06	期中報告:藝術心理學影片分享 I	分組報告 I	口頭報告。
09 11/13	期中報告:藝術心理學影片分享 II	分組報告 I	口頭報告。
10 11/20	兒童繪畫發展理論 探討	1. 羅恩費爾之兒童繪畫發展階段介紹 2. 說明影片報告之方式、重點與評量標準 3. 說明第二次報告的作業形式；分	問題教學法、講授、討論。

		組	
11 11/27	造型原則原理概說	1. 十項基本造型原則與美的原理 2. 安海姆的造型理論 3. 第二次期中報告順序抽籤	問題教學法、講授、討論。
12 12/04	藝術表現形式之原則原理	1. 康丁斯基之藝術造型理論 2. 克利繪畫形式之理論 I	問題教學法、講授、討論。
13 12/11	造型原理:圖形	1.圖與地關係 2.圖地反轉應用	問題教學法、講授、討論。
14 12/18	課堂口頭報告:兒童繪畫發展特性之報告 I	分組報告	口頭報告、討論。
15 12/25	課堂口頭報告:兒童繪畫發展特性之報告 II	分組報告	口頭報告、討論。
16 01/01	造型原理:畫面構成	平衡要素之分解	問題教學法、講授、討論。
17 01/08	造型原理:動勢	畫面動勢之重要性 造成動勢之原理要素解說	問題教學法、講授、討論。
18 01/15	期末考	期末考 (以造型原則原理部分為考試範圍)	考試。

◎課程要求：

學生應準時上課，並積極參與課堂之全班性與小組討論。
 課堂作業需如期繳交，遲交者每一天扣一分。
 期中口頭報告需事先準備 PPT 檔做輔助，每人六分鐘。
 期末則以考試方式進行。

◎成績考核

期中考30%：期中乃以報告形式呈現，即以影片製作和劇本擬定為主
 期末考30%
 口頭報告25%：進行兒童繪畫發展研究與分析之報告
 作業/習題演練15%：平常課堂之小組練習與討論

補充說明：無

◎參考書目與學習資源

(一) 主要讀本

Rudolf Amheim：藝術與視覺心理學，李長俊譯，雄獅，台北，1984

王秀雄：美術心理學：創造、視覺與造型原理

劉思量：藝術心理學，藝術家，台北，1992

(二) 其他參考書目

Rudolf Amheim：Essays on the psychology of art. 藝術心理學新論，郭小平、卓燦譯。台北：新思潮叢書，1992。

John Berger: Ways of seeing 藝術觀賞之道, 商務,台北,1993。

Bates Lowry：視覺經驗，杜若洲譯，台北：雄獅，1987。

Ellen Winner: *Invented Worlds- The psychology of the Arts*, 創造的世界, 田園城市, 台北, 1997

Semir Zeki: *Inner Vision- An Exploration of Art and Brain* 腦內藝術館, 潘恩典譯, 台北: 商周, 2001。

◎教材講義

- 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。