

國立嘉義大學100學年度第1學期教學大綱

課程名稱	藝術心理學專題	授課教師	劉豐榮
課程代碼	10012740016	上課學制	研究所碩士班
學分(時數)	2.0 (2.0)	上課班級	藝術系碩班理論組2年甲班
先修科目		必選修別	選修
上課地點	美術館 L207	授課語言	英文
證照關係	無	晤談時間	星期1第7節~第8節, 地點:L204 星期5第7節~第8節, 地點:L204
教師信箱	fjliu@mail.ncyu.edu.tw	備註	

<p>一、本學科學習/教學目標：</p> <p>(一) 理解各派藝術心理學之理論</p> <p>(二) 評析各派藝術心理學之理論與專題</p> <p>(三) 比較各派藝術心理學理論與特別論題之觀點</p> <p>(四) 分析東方藝術之心理課題</p> <p>(五) 評析當代藝術心理之研究</p>																																											
<p>二、課程設計概念(課程架構概述)：</p> <p>本課程主要在引導具藝術理論與創作基礎能力之研究生，深入理解與評析各派藝術心理學理論，同時進而探討藝術心理學之相關問題或特別論題、東方藝術之心理課題、當代藝術心理之研究。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指導進行其個人之研究。</p>																																											
<p>三、系所課程目標：</p> <p>1. 培育視覺藝術創作專業人才</p> <p>2. 深化視覺藝術理論專業知能</p> <p>3. 提供藝術教師進修管道，強化各級藝術教育之品質</p> <p>4. 增進文化行政與藝術管理專業知能，提昇全民文化素養</p>																																											
<p>四、本學科與核心能力之關聯性</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 20%;">核心能力</th> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%;">關連性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 各種媒材精熟與整合之創作能力的培養</td> <td></td> <td></td> <td>關聯性中等</td> </tr> <tr> <td>2. 整合理論與實務創作研究能力的培養</td> <td></td> <td></td> <td>關聯性稍強</td> </tr> <tr> <td>3. 兼具文化省思與人文素養之藝術創作能力的培養</td> <td></td> <td></td> <td>關聯性稍強</td> </tr> <tr> <td>4. 數位藝術與設計及實用藝術能力的培養</td> <td></td> <td></td> <td>關聯性稍弱</td> </tr> <tr> <td>5. 強調兼顧本土與國際透視之藝術理論的研究</td> <td></td> <td></td> <td>關聯性最強</td> </tr> <tr> <td>6. 著重本國情境之藝術史的探討</td> <td></td> <td></td> <td>關聯性稍強</td> </tr> <tr> <td>7. 藝術教育新思潮之探討</td> <td></td> <td></td> <td>關聯性稍強</td> </tr> <tr> <td>8. 具本國特色與社區本位之藝術教育的研發</td> <td></td> <td></td> <td>關聯性稍強</td> </tr> <tr> <td>9. 文化行政與藝術管理之專業知識的培養</td> <td></td> <td></td> <td>關聯性稍強</td> </tr> </tbody> </table>					核心能力		關連性	1. 各種媒材精熟與整合之創作能力的培養			關聯性中等	2. 整合理論與實務創作研究能力的培養			關聯性稍強	3. 兼具文化省思與人文素養之藝術創作能力的培養			關聯性稍強	4. 數位藝術與設計及實用藝術能力的培養			關聯性稍弱	5. 強調兼顧本土與國際透視之藝術理論的研究			關聯性最強	6. 著重本國情境之藝術史的探討			關聯性稍強	7. 藝術教育新思潮之探討			關聯性稍強	8. 具本國特色與社區本位之藝術教育的研發			關聯性稍強	9. 文化行政與藝術管理之專業知識的培養			關聯性稍強
	核心能力		關連性																																								
1. 各種媒材精熟與整合之創作能力的培養			關聯性中等																																								
2. 整合理論與實務創作研究能力的培養			關聯性稍強																																								
3. 兼具文化省思與人文素養之藝術創作能力的培養			關聯性稍強																																								
4. 數位藝術與設計及實用藝術能力的培養			關聯性稍弱																																								
5. 強調兼顧本土與國際透視之藝術理論的研究			關聯性最強																																								
6. 著重本國情境之藝術史的探討			關聯性稍強																																								
7. 藝術教育新思潮之探討			關聯性稍強																																								
8. 具本國特色與社區本位之藝術教育的研發			關聯性稍強																																								
9. 文化行政與藝術管理之專業知識的培養			關聯性稍強																																								
<p>五、教學進度</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">週次</th> <th style="width: 30%;">主題</th> <th style="width: 40%;">教學內容</th> <th style="width: 20%;">教學方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第01週</td> <td>(一) 藝術心理學專題導論</td> <td>藝術心理學之意義與探討範疇，以及相關心理學理論。</td> <td>講授、討論</td> </tr> <tr> <td>第02週</td> <td>(二) -1 藝術之精神分析理論專題</td> <td>人格理論與藝術創造性。</td> <td>講授、討論</td> </tr> <tr> <td>第03週</td> <td>(二) -2 藝術之精神分析理論專題</td> <td>佛洛伊德精神分析理論在藝術之應用。</td> <td>講授、討論</td> </tr> <tr> <td>第04週</td> <td>(二) -3 藝術之精神分析理論專題</td> <td>榮格精神分析理論在藝術之應用。</td> <td>講授、討論</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				週次	主題	教學內容	教學方法	第01週	(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	第02週	(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	第03週	(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。	講授、討論	第04週	(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。	講授、討論																				
週次	主題	教學內容	教學方法																																								
第01週	(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																																								
第02週	(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																																								
第03週	(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。	講授、討論																																								
第04週	(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。	講授、討論																																								

第05週	(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。	講授、討論、報告
第06週	(三)-1 藝術之完形理論專 題	完形理論與視覺心理。	講授、討論、報告
第07週	(三)-2 藝術之完形理論專 題	完形理論與藝術作品之分析(一)。	講授、討論、報告
第08週	(三)-3 藝術之完形理論專 題	完形理論與藝術作品之分析(二)。	講授、討論、報告
第09週	(四)-1 藝術之認知理論專 題	視知覺之發展。	講授、討論、報告
第10週	(四)-2 藝術之認知理論專 題	視知覺之認知歷程。	講授、討論、報告
第11週	(五)-1 藝術之創造性理論 專題	創造心理學與藝術創作。	講授、討論、報告
第12週	(五)-2 藝術之創造性理論 專題	藝術創作與創造性問題解決。	講授、討論、報告
第13週	(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。	講授、討論、報告
第14週	(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。	講授、討論、報告
第15週	(七)-1 藝術之情緒層面與 藝術治療	藝術治療之原理。	講授、討論、報告
第16週	(七)-2 藝術之情緒層面與 藝術治療	藝術治療之程序與方法。	講授、討論、報告
第17週	(八) 東方藝術之心理學課題	東方藝術與美學之心理學概念。	講授、討論、報告
第18週	(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。	講授、討論、報告

六、學期成績考核

課堂參與討論:30%, 書面報告:40%, 口頭報告:30%

七、參考書目

(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。

(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.

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。