

國立嘉義大學101學年度第2學期教學大綱

課程代碼	10123740011	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)	陳箏繡(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7節~第8節, 地點:L401 星期4第3節~第4節, 地點:L401
教師信箱	jschen@mail.ncyu.edu.tw	備註	

一、系所教育目標：

本學系著重藉由有效之課程與教學，增進學生之藝術創作與藝術理論之能力，同時強調傳統藝術媒材與電腦科技藝術之均衡，以及藝術創作與藝術理論之統整。未來本系將加強藝術教育、視覺藝術及數位藝術與設計之研究與推廣，同時積極籌設設計藝術中心之成立。

二、核心能力

核心能力	關聯性
1.深化學生視覺藝術理論之基礎能力	關聯性最強
2.提升學生中西美術史之基本知能	關聯性中等
3.加強學生中西繪畫之表現能力	關聯性稍強
4.拓展學生版畫及立體造型之實做能力	關聯性中等
5.培養學生數位藝術及設計之創作能力	關聯性中等
6.增進學生視覺藝術教育素養之提昇	關聯性稍強
7.增進學生藝術與視覺文化之理論基礎	關聯性稍強
8.培養學生藝術行政之專業知能	關聯性稍弱

三、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？

四、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。

五、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。

六、教學進度：

日期	主題	教學內容	教學方法
第01週 02/18	課程簡介	說明本課程的教學重點與要求	講授、說明講解。
第02週 02/25	何謂藝術？藝術存在的價值？	1. 藝術之本質、原理與功能之探討 2. 藝術與人類文明發展之關係	問題教學法、講授、討論。
第03週 03/04	藝術心理學派別 一	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 閱讀指定章節1	問題教學法、講授、討論。
第04週 03/11	藝術心理學派別 二	佛洛伊德學說與藝術作品範例解說 閱讀指定章節2	問題教學法、講授、討論。
第05週 03/18	藝術心理學派別 三	阿德勒與榮格學說與藝術作品範例解說 閱讀指定章節3	問題教學法、講授、討論。
第06週 03/25	藝術心理學派別 四	完形心理學與藝術作品範例解說 閱讀指定章節4	問題教學法、講授、討論。
第07週 04/01	期中報告 一	口頭報告 I	口頭報告。
第08週 04/08	期中報告 二	口頭報告 I	口頭報告。
第09週 04/15	期中報告 三	口頭報告 I	口頭報告。
第10週 04/22	造型原則原理概說	十項基本造型原則與美的原理	問題教學法、講授、討論。
第11週 04/29	藝術表現形式之原則原理一	康丁斯基之藝術造型理論 閱讀指定章節5	問題教學法、講授、討論。
第12週 05/06	藝術表現形式之原則原理二	克利繪畫形式之理論I 閱讀指定章節6	問題教學法、講授、討論。
第13週 05/13	藝術表現形式之原則原理三	克利繪畫形式之理論II	問題教學法、講授、討論。

第14週 05/20	完形心理學的造型原理	安海姆的造型理論閱讀指定章節7	問題教學法、講授、討論。
第15週 05/27	視覺特性與觀看	1. 形象共存的視覺感知、欺騙視覺的影像 2. 視覺的恆常性與違反視覺的恆常性	問題教學法、講授、討論。
第16週 06/03	視覺藝術的空間感、空間知覺	1. 一點透視法、多點透視、鳥瞰法、移動視點 2. 當代藝術的空間與時間互動經營	問題教學法、講授、討論。
第17週 06/10	藝術的框與台座	建築物與窗框、繪畫與畫框・雕塑與台座	問題教學法、講授、討論。
第18週 06/17	期末考	期末考	考試。

七、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。

八、成績考核

課堂參與討論10%
 期中考30%
 期末考45%
 作業/習題演練15%

補充說明：無

九、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。

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。