

國立嘉義大學 109 學年度第 1 學期教學大綱

課程代碼	10913740021	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 3 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 2 第 5 節~第 6 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=10913740021		
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	關聯性稍弱
2.版畫及立體造形之能力	關聯性最弱
3.數位藝術之創作能力	關聯性稍弱
4.視覺藝術設計與數位媒體設計之能力	關聯性稍強
5.視覺藝術教育之知能	關聯性最強
6.藝術行政之專業知能	關聯性最弱
7.視覺藝術理論與美學之專業知能	關聯性中等
8.藝術史與藝術批評之專業知能	關聯性稍弱

◎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 09/16	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 2. 藝術表現性和心理分析與療育之關聯 3. 個人的「生命故事之圖畫日誌」實施說明 4. 第一次報告(藝術心理學影片作業拍製)之簡介 5. 影片範例參考	講授、說明講解。
02 09/23	藝術心理學派理論簡介 I	1. 個人藝術創作心理之探析 2. 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) 3. 個人的「生命故事之圖畫日誌」 Chapter 1 (課後製作)	問題教學法、講授、討論。
03 09/30	藝術心理學派理論簡介 II	1. 佛洛伊德學說解說 2. 榮格學說簡介 3. 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) 4. 個人的「生命故事之圖畫日誌」 Chapter 2(課後製作)	操作/實作、講授、討論。
04 10/07	藝術心理學派理論簡介 III	1.阿德勒學說簡介 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) 4. 個人的「生命故事之圖畫日誌」 Chapter 3(課後製作)	問題教學法、操作/實作、角色扮演、講授、討論。
05 10/14	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 3. 個人的「生命故事之圖畫日誌」 Chapter 4(課後製作)	問題教學法、講授、討論。
06 10/21	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、討論。

		3. 個人的「生命故事之圖畫日誌」 Chapter 5(課後製作)	
07 10/28	藝術心理學派理論簡介 VI	心理學影片觀賞、分析與討論 個人的「生命故事之圖畫日誌」 Chapter 6(課後製作)	問題教學法、 講授。
08 11/04	期中報告:藝術心理學影片分享	分組報告	口頭報告。
09 11/11	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. 個人的「生命故事之圖畫日誌」 Chapter 7(課後製作)	問題教學法、 角色扮演、口 頭報告、講 授、討論。
10 11/18	藝術表現形式之原則 原理	1. 康丁斯基之藝術造型理論 2. 藝術表現之音樂性與應用 3. 克利繪畫形式之理論 4. 藝術表現之遊戲性與趣味性	問題教學法、 講授、討論。
11 11/25	造型原理:圖形	1.圖與地關係 2.圖地反轉應用 3. 個人的「生命故事之圖畫日誌」 Chapter 8 (課後製作)	問題教學法、 講授、討論。
12 12/02	造型原理:畫面構成	平衡要素之分析	問題教學法、 講授、討論。
13 12/09	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。
14 12/16	期末療心室 I	從個人的「生命故事之圖畫日誌」談 藝術心理成長 I	口頭報告、討 論。
15 12/23	期末療心室 II	從個人的「生命故事之圖畫日誌」談 藝術心理成長 II	問題教學法、 口頭報告、討 論。
16 12/30	期末療心室 III	從個人的「生命故事之圖畫日誌」談 藝術心理成長 III	問題教學法、 討論。
17 01/06	期末療心室 IV	從個人的「生命故事之圖畫日誌」談 藝術心理成長 IV	問題教學法、 口頭報告、討 論。
18 01/13	期末療心室 V	從個人的「生命故事之圖畫日誌」談 藝術心理成長 V	問題教學法、 口頭報告、討 論。

◎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，每組 10 分鐘。影片需上傳至教學平台。

期末談心室採個別方式，個人的「生命故事之圖畫日誌」透析與呈現所反映的態度，以及依預定時間表履行談心室乃是本課程重要的期待自我負責之要求。

◎成績考核

期中考 25%：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 25%：個人之生命故事圖畫日誌+療心室履行態度

書面報告 15%：心理理論重點報告+應用心理理論分析畫作

操作/實作 10%：課堂作業：造型原則原理之隨堂實作練習

作業/習題演練 10%：影片製作小組討論與個人之生命故事繪畫日誌的製作執行

期中報告同儕評量 10%

出席率 5%

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* 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。