

計畫編號：2B4022

北二區區域教學資源中心計畫  
夏季學院通識教育課程

課程計畫書

學校名稱	國立臺灣藝術大學		
課程中文名稱	象徵、儀式與藝術生活		
課程英文名稱	Symbols, Rituals and Applied Arts		
授課教師姓名	楊超智	單位/系所	國立台灣藝術大學 通識教育中心

申請日期：101 年 3 月 19 日

第一部份、課程規劃	
開課學校	國立臺灣藝術大學
中英文課程名稱	象徵、儀式與藝術生活 Symbols, Rituals and Applied Arts
課程領域	社會類
預估修課人數	本校學生 <u>30</u> 人 + 非課程開設學校學生 <u>50</u> 人 = <u>80</u> 人
學分數	2 學分 (每學分上課時數 (含考試) 至少應滿 18 小時)
上課起迄日	101 年 7 月 6 日至 101 年 8 月 15 日 (101/7/4 至 7/10, 任選一日開課)
上課總週數	上課共 <u>6</u> 週, 是否連續每週排課? <input checked="" type="checkbox"/> 是, 上課時間連續數週不中斷 <input type="checkbox"/> 否, 中間中斷週
每週上課時間及時數	每週一 10:20~12:10 每週三 10:20~12:10 每週五 10:20~12:10 每週上課時數共計 <u>6</u> 小時
上課地點	國立臺灣大學公館校區
上課教室	未定
課程目標	<p>一、課程宗旨</p> <p>本課程的宗旨, 加強對基礎文化理論的學習, 培養批判思考的能力, 並引發對生活中藝術的興趣; 而深入淺出, 學以致用則是本課程設計的原則。</p> <p>深刻地學術性思考, 需建立在紮實的理論基礎上。關於文化的理論, 在西方約自十九世紀後半起迄今, 理論之建構過程, 從演化論開始、而後有歷史特殊論、結構功能論、形貌論、唯物文化論、結構主義、象徵人類學、詮釋人類學等, 一直到當代對於文化意義的研究, 仍無疑是學者們, 持續努力與探究的</p>

職志。面對浩瀚的知識，若想提綱挈領，學習去對意義「理解的理解」，是入門得以一窺奧秘的途徑。

淺顯地生活性應用，透過藝術以體察生活，讓學生發展自我創意，並培育對生活藝術的感知力。本課程期待將文化理論的概念，融入對於環境藝術、音像藝術、表演藝術、應用藝術等，在文化創意氛圍中的建築、廣告、藝術和歷史文物、工藝品、設計、電影、音樂、表演藝術、出版、軟體、電視廣播、文化創意產業等，對於各種文化產品、事件、活動或軟性建設等，能夠具有觀察力與聯想力。

從意義的理解，過渡到生活應用，儀式觀念的學習，在本課程則是扮演樞紐角色。象徵的概念，主要以象徵人類學的論述取向，將人類視為一套符號與象徵的承載者，符號與象徵作為溝通與傳達訊息的工具，並且提供一套用來解釋行為及行動的基礎，以及觀念與價值；而儀式的觀點，則是結合象徵、符號與溝通等概念，跨越宗教神聖與日常世俗的儀式區別，將儀式放在社會的行動及結構運作的過程中去加以考察，可借以理解生活中藝術與社會的關係，並學以致用。

因此，本課程設定三大主軸，分別為「意義的詮釋」、「象徵與儀式」、「生活與藝術」，前兩項透過對文化理論重要文獻的核心概念，開放性閱讀與詮釋性理解，以創意連結到藝術生活。此外，本課程對於「生活與藝術」的個案觀察，則包括：創意生活產業、歷史文化資產、文化觀光產業、大型活動儀式、新興節慶活動、數位藝術節共六項，學以致用的方式則是，以「意義的詮釋」所學，來分析資產與產業，用「象徵與儀式」的觀點，來論述大型活動、新興節慶以及數位藝術節。

## 二、課程結構

### (1) 意義的詮釋

主題包含：文化的定義、神話與意義、禮物的交換與美學、圖騰與禁忌、理想文本與語言階層化、再現理論與藝術批評。

### (2) 象徵與儀式

主題包含：古代藝術與儀式、象徵符碼、儀式過程的結構與反結構、污染象徵秩序、宗教儀式。

### (3) 生活與藝術

主題包含：創意生活產業(意義的詮釋)、大型活動儀式(象徵與儀式)、歷史文化資產(意義的詮釋)、新興節慶活動(象徵與儀式)、文化觀光產業(意義的詮釋)、數位藝術節(象徵與儀式)。

## 二、學習目標

本課程學習目標的設定。首先，要讓大學生能夠有機會銜接、補強或延伸與應用在高中時期，藝術生活學科課程的基本能力：

- (一) 加強對生活中各類藝術型態觀察、探索及表達的能力。
- (二) 培養對各類藝術型態感知及鑑賞的能力。
- (三) 理解各類藝術型態之創作原則、組合要素及表現方法。
- (四) 參與藝術活動，啟發個人藝術創作潛能。
- (五) 瞭解藝術與社會、歷史及文化的關係。
- (六) 認識藝術資產，豐富文化生活。

現階段，本課程期待透過文化理論的學習，讓大學生能夠進一步：

- (一) 加強對生活中各類藝術型態，分析、詮釋及論述的能力。
- (二) 培養對各類藝術型態，以象徵的意涵，去進行鑑賞或思考的能力。
- (三) 嘗試以儀式觀念，來理解各類藝術型態中，文化展演的特色。
- (四) 透過藝術活動欣賞、參與或實踐過程，進行批判性思辨。
- (五) 學習文化多樣性的觀點，以理解藝術與社會、歷史及文化的關係。
- (六) 瞭解藝術資產的象徵，並且能夠反思自身的文化生活。

後續，本課程期待透過文化理論重要文獻的基礎涉獵、開放閱讀、並創意連結到生活中的藝術，能夠引發修課學生，對於人文社會科學理論知識的關注、思考與學習興趣。

教學內容	次別	上課日期/時間	課程內容
<p>及進度</p> <p>(如課程邀請學者專家演講，請敘明其姓名、單位、職稱及演講主題)</p> <p>(如安排與課程內容相關之校內外教學活動，請敘明活動之性質、合作機構名稱、時間之規劃、場地之妥適性及課程進行之安全措施等)</p>	1	101.07.06 (五) 10:00-12:00	<p>主題:課程介紹，文化是什麼?</p> <p>學習重點: 課程宗旨、文化的定義</p> <p>說明: 第一節課，先介紹本課程的課程宗旨、講授內容、指定教科書、延伸參考文獻。第二節課 主題:文化的定義，將分為問題討論、遊戲互動、知識講授等階段，進行討論與教學。</p> <p>問題討論與教學互動: 提問:「他」從希臘偏遠的村子、古巴哈瓦那的貧窮人家、歌德的威瑪小鎮、李白的長安、羅丹的巴黎等地，舉證文化是生活的內涵與人的品質。請同學們猜猜「他」是誰? 互動:進行「文化是什麼」賓果遊戲! 討論:理想文化(ideal cultures)和實際文化(real cultures)的區別?</p>

			<p>講授：社會學者馬克斯·韋伯(Max Weber)曾說： 人是懸在由他自己所編織的意義之網中的動物(man is an animal suspended in web of significance he himself has spun)。人類學者紀爾茲則主張文化的概念，實質上是符號學(semiotic)。</p>
	2	101.07.09 (一) 10：00-12：00	<p>主題：古代藝術與儀式</p> <p>學習重點： 希臘藝術、希臘神話、原始儀式、慶典儀式</p> <p>說明： 對古代希臘藝術和神話，並非全面地介紹而是以儀式觀點，提出探索性的解釋，分析宗教與民俗淵源，並描述神話與民俗儀式的功能；原始儀式在褪卻巫術的魔力和宗教的莊嚴之後，演變為戲劇，例如：古希臘悲劇，就是由旨在促進農作物增殖的春天慶典儀式，所演變而來的。</p> <p>欣賞與分析： 希臘羅馬和古埃及時期的藝術作品</p> <p>問題討論： 什麼是藝術，什麼不是藝術？ 藝術跟儀式的關係？</p>
	3	101.07.11 (三) 10：00-12：00	<p>主題：神話與意義</p> <p>學習重點： 神話、結構主義、原始思維</p> <p>說明： 結構與功能之間有密切的關係，結構是功能的基礎，功能則使結構變成具體的存在。以結構主義來思考神話的意義，在於企圖利用神話的結構分析，來揭示社會本身的內在關係，並說明某些普遍性的社會現象。結構主義人類學，試著將不同原初部落社會的圖騰、儀式或神話集中一起互相比較，可整理出符號變化的範例系統和隱喻的模式，反映原始思維，也企圖建構人類心智的深層結構。</p> <p>欣賞與分析： 童話與科幻：從&lt;綠野仙蹤&gt;到&lt;星際大戰&gt;，將結構轉型的概念，創意連結並分析，美國流行文化中，具有神話色彩的幻想影片。</p> <p>問題討論：</p>

		<p>神話的意義為何? 生活中各種藝術型態有哪些具有神話色彩?</p>
4	101.07.13 (五) 10:00-12:00	<p>主題:象徵符碼</p> <p>學習重點: 分類區辨、意義連結、符號與象徵</p> <p>說明: 物品的交換價值決定於他們的有用性，而有用性取決於此物品在整個象徵體系中的位置，也就是和人的象徵關係，這分類區辨(categorical distinction)關係可以轉喻(metonymy)方式建構，為文化意義連結(meaningful connection)。而在文化意義下，人們發展了一套符號(sign)與象徵(symbol)的廣泛語彙，可延伸為人與自然的連結，文化具有將自然馴化的意涵。</p> <p>欣賞與分析: 文明或野蠻:日本牛肉與韓國狗肉</p> <p>問題討論: 美國被戲稱為狗的天堂，對美國人而言，狗代表什麼意義? 為何日本在明治時期，吃牛肉象徵文明?而今日的韓國，吃狗肉被認為是野蠻? 生活中對吃或不吃的選擇，有哪些象徵意涵?</p>
5	101.07.16 (一) 10:00-12:00	<p>主題:禮物的交換與美學</p> <p>學習重點: 禮物的交換、意義連結、符號與象徵</p> <p>說明: 舊社會中禮物理論的交換關係，顛覆了商品化的市場經濟邏輯，以及對人和社會所主張的根本立場。個人不見得是建立關係的基本單位；自利的行為也並不見得表現為錙銖必較，有時反而是慷慨大方；最高貴的禮物並不能為自己保存，而總是要跟眾人一起揮霍耗盡；而耗盡的禮物卻能更緊密的維繫情感關係，在耗費的行為中卻反而保存了生命最真實的增長。 現代社會，資本主義生產模式所建構的工商社會則是一個商品交換的社會。商品和禮物，都建立在交換過程中的「價值」上，所不同的是價值的實質意義改變了。商品的價值包含了「勞動價值」與「使用價值」。波拉尼(Karl Polanyi)認為人類社會中有三種基本的交換方式：互惠</p>

			<p>性(reciprocity)、再分配(redistribution)和市場式的交換。</p> <p>欣賞與分析： 華語歌曲(禮物)</p> <p>問題討論： 在華語歌曲中有那些歌詞有禮物？其中的禮物字眼代表什麼？</p> <p>以人類學者牟斯(Mauss)的觀點而言，什麼原則使原始社會或舊社會的人有禮必報？禮物究竟有什麼力量讓接受者非還報不可？</p> <p>禮物交換觀念，若以美學經濟而言，有何意義？</p>
6	101.07.18 (三) 10:00-12:00		<p>主題:儀式過程的結構與反結構</p> <p>學習重點： 儀式過程、闕限、集體中介性</p> <p>說明： 象徵人類學，以闕限(liminality)的概念，來分析過渡儀式(rites of passage)，既承襲結構論觀念，且突破傳統靜態的社會結構的研究，把儀式放在運動的社會過程中加以考察，集體中介性(communitas)，更有助於分析緊密的社群精神和社會凝聚力。儀式將社會看作是交融與結構的辯證統一，從而有「隔離—闕限—再整合」的過程，是結構與反結構的相互作用的結果。</p> <p>欣賞與分析： 英語歌曲(Hippie Life)</p> <p>問題討論與教學互動： 美國文化中，垮掉的一代 (Beat Generation) 意指為何？披頭族 (Beatnik) 和嬉皮族 (Hippie) 的表現出哪些特殊的社群生活型態？ 年青時的 Hippie 後來與美國社會發展，有著何種關係？</p>
7	101.07.20 (五) 10:00-12:00		<p>主題:圖騰與禁忌</p> <p>學習重點： 圖騰、禁忌、亂倫禁忌</p> <p>說明： 對原始民族部落中的禁忌、圖騰與宗教的核心及本質是長久以來爭議的中心。澳洲土著人的圖騰崇拜，認為觸犯圖騰禁忌在原始民族裡，</p>

			<p>被視為最大的罪惡；圖騰代代相傳不因婚姻而轉變，而外婚制度的意涵，具有嚴厲防止亂倫的作用。</p> <p>欣賞與分析： 傳統與現代的圖騰</p> <p>問題討論： 原始民族部落圖騰與禁忌的關係為何？ 今日圖騰的意涵有何轉變？ 生活中各類藝術型態，哪些應用到圖騰概念？</p>
8	101.07.23 (一) 10:00-12:00		<p>主題:污穢象徵秩序</p> <p>學習重點： 污穢、系統分類、秩序象徵</p> <p>說明： 污穢涵蓋了所有被制度化系統排斥的事物，污穢是系統分類下的副產品，對污穢的古老看法為：污穢是脫序的事物。透過感知，每個社會有其獨特的分類，進而建立了一套模式或者建構了一套秩序，而隨著學習過程或認知上的轉變，模式也會有所改變，既定的秩序將發生變化，這些改變使得原有的認知結構必須做修正，有所限制的秩序受到擾動。簡倪僕(Van Gennep)提供社會學上的見解，社會被視為有許多房間和迴廊的房屋，在其中穿梭是危險的。</p> <p>欣賞與分析： 日本漫畫〈鐵安浦筋家族〉和美國好萊屋電影〈移動世界〉</p> <p>問題討論： 日本漫畫〈鐵安浦筋家族〉的笑點為何？〈移動世界〉電影情節中為何男主角被敵人獵捕？ 日常生活中，有什麼象徵污穢，而污穢又象徵什麼？</p>
9	101.07.25 (三) 10:00-12:00		<p>主題:理想文本與語言階層化</p> <p>學習重點： 作者已死、理想文本、語言階層化</p> <p>說明： 以羅蘭·巴特(Roland Barthes)的理想文本(the ideal text)概念融入教學過程，分析語言階層化的現象，並介紹「作者之死」(the death of the author)，羅蘭·巴特的用意表示不管作</p>

			<p>者的意圖為何，文本只有在原作者身上才具有某種程度的「一義性」，但只要文本一旦被發表或呈現，讀者在與文本的邂逅(encounter)中，讀者會以其文化脈絡及思考，創造讀者自己的意義。</p> <p>教學設計與欣賞分析：</p> <p>首先，介紹羅馬神話中皮革馬利翁(Pygmalion)這位雕刻家，一生不愛女色，卻愛上了自己刻的雕像，後來雕像變成真人伽拉忒婭(Galatea)的故事，而這個文本轉化為繪畫史上畫作，而後又成為愛爾蘭劇作家蕭伯納的靈感來源，到1938年則翻拍成黑白電影，故事內容是在市場賣花的被人以為「粗俗」女孩，如何成為「高雅」的上流社會女仕，震驚社交界。台灣歌手王力宏在他2007年的專輯《改變自己》中一首歌即是以Cockney為創作靈感，歌曲中描述王力宏在倫敦遇到的一名會說華語的Cockney Girl。Cockney腔調從英國倫敦的工人階級，尤其指東倫敦(East London)以及當地民眾使用的考克尼方言(即倫敦方言)，轉變成為大眾文化中風格品味的象徵。</p> <p>問題討論：</p> <p>Pygmalion黑白電影中有哪些值得批判的問題？語言階層化的現象，台灣有那些例子呢？</p>
10	101.07.27 (五) 10:00-12:00		<p>主題:宗教與儀式變遷</p> <p>學習重點： 宗教儀式、西港刈香</p> <p>說明： 宗教與儀式，在今日當代社會具有脈絡的複雜性與變遷的多重性。本課程以西港玉勅慶安宮轄境的「刈香」，大型的遶境活動，係整個香科大醮典的主軸作為實際探討對象，呈現台灣社會，宗教儀式的文化多樣性。</p> <p>欣賞與分析： 紀錄片《西港丙戌香科》</p> <p>問題討論： 西港刈香活動，被中華民國主管文化事務的文建會列為法定無形文化資產，其代表意義為何？傳統的宗教儀式，為了適應現代化生活可能會有那些變遷呢？</p>

			<p>在生活中各類藝術型態，還有哪些類似宗教儀式的活動？</p>
11	101.07.30 (一) 10:00-12:00	<p>主題:再現理論與藝術批評</p> <p>學習重點: 再現、符號分析、圖像觀察、藝術批評</p> <p>說明: 觀看與閱讀藝術作品大致有三種模式，與再現理論類似，首先，認為作品中有其內質等待被反映與挖掘(reflective approach)；其二，認為閱讀可發覺真言的可能性(intention approach)；最後，認為作品的意義存在於建構之中(constructionist approach)。為避免文化理論與藝術批評的關係，成為單方面的挪用與介入，本課程將簡要地介紹，藝術批評的方法，並以符號學式圖像觀察，並實際示範，文化研究批評取向的藝評。</p> <p>欣賞與分析: 廖繼春〈有香蕉樹的院子〉以及藝評論述</p> <p>問題討論: 香蕉樹、椰子樹在日治時代的台灣的繪畫中，這些圖像符號，具有那些象徵的意涵？ 藝術可以批評嗎？什麼人可批評藝術？如何批評？ 藝術批評和文化批評，其間差異點為何？ 從精緻藝術到生活藝術的轉變，有何意義？</p>	
12	101.08.01 (三) 10:00-12:00	<p>主題:創意生活產業</p> <p>學習重點: 體驗經濟、創意生活產業</p> <p>說明: 舉凡飲食、工藝、傢飾時尚、自然生態等領域都是我們的生活體驗，其中蘊含著產業文化知識、高質商品、空間美感，並提供深度體驗服務與活動的創意生活產業，就是有待人們親近體驗的。若以經濟部工業局『創意生活事業』評選的代表為例，包括飲食文化體驗、生活教育體驗、自然生態體驗、傢飾時尚體驗、特定文物體驗、工藝文化體驗。</p> <p>專題演講:</p>	

		<p>題目:體驗經濟與創意生活產業                  講者:張淑華                  職稱:財團法人中衛發展中心總監</p> <p>問題討論:                  台灣的創意生活產業標榜,四大生活風格,分別為,台式自然健康生態主張;台式的享樂主義;布爾喬亞與波西米亞的結合;質樸與回憶的重現。同學們最喜歡哪一種呢?                  在這些生活風格背後,有那些特殊的意義呢?</p>
13	101.08.03 (五) 10:00-12:00	<p>主題:大型活動儀式</p> <p>學習重點:                  大型活動、城市行銷</p> <p>說明:                  國際社會間,最近在文化、媒體與休閒體育領域興起對於大型活動(Mega-event)的關注,許多城市視為帶動經濟成長、行銷城市形象的萬靈丹,從奧運、世界博覽會、花卉博覽會到世足賽等,都是明顯的例證。在這些大型活動中儀式性的展示,往往結合各種型態的表演藝術,具有強烈的象徵意涵。</p> <p>欣賞與分析:                  高雄世界運動會開閉幕儀式</p> <p>問題討論:                  猜猜高雄世運為何有三太子騎摩托車的靈感?                  高雄世界運動有哪些重要的象徵?                  在大型活動的儀式過程中,象徵如何運作?</p>
14	101.08.06 (一) 10:00-12:00	<p>主題:歷史文化資產</p> <p>學習重點:                  歷史文化資產、文獻蒐集、田野調查</p> <p>校外參訪:中正紀念堂</p> <p>中正紀念堂其所代表的意義如何?在台灣社會迭有爭議,但無疑是台灣重要的集體記憶空間與歷史文化資產,具有強烈的象徵意涵。                  本課程將其視為田野場域或研究主體,同學們可以自行挑選題目,作業大致分兩類型,「文獻資料整理」,需自行蒐集與正確引用資料,而校外參訪的安排,則可進行實地的「田野觀察筆記」的紀錄。</p>
15	101.08.08 (三)	<p>主題:新興節慶活動</p>

		<p>10：00-12：00</p>	<p>學習重點： 新興節慶、歐洲文化首都</p> <p>說明： 新興節慶活動的概念，植基於歷史文明進程中所產生大量的文化資產，如古蹟遺址、民俗技藝、宗教祭典儀式、地方節慶等，這些都成為具有地方特色，可以轉型發展的重要特徵。參與節慶，也是一種永恆的宣示。</p> <p>欣賞與分析： 歐洲文化首都介紹</p> <p>問題討論： 什麼是「歐洲文化首都」？ 舉辦「歐洲文化首都」的意義為何？ 台灣如果推「文化首都」，同學們你會選哪裡？</p>
16		<p>101.08.10（五） 10：00-12：00</p>	<p>主題：原住民文化觀光產業</p> <p>學習重點： 觀光產業、觀光衝擊、原住民手工藝文化</p> <p>說明： 台灣原住民部落，若利用其所居處的山水美景等自然資源，結合其無可取代的民族文化風格，可推動具經濟效益的觀光產業。但許多觀光學者，卻認為觀光產業可能會衝擊原住民的文化。</p> <p>欣賞與分析： 台灣原住民觀光地區手工藝品</p> <p>問題討論： 何謂「文化觀光」？什麼是「異族觀光」？ 將原住民傳統文化作為觀光賣點有哪些利弊？</p>
17		<p>101.08.13（一） 10：00-12：00</p>	<p>主題：數位藝術節</p> <p>學習重點： 數位媒介、藝術節慶</p> <p>說明： 數位媒介在藝術創作上已被廣泛地運用，無論是現代藝術、傳統藝術的呈現，創作者已無法忽視數位時代的思維，數位化的創作思維不只是以科技的軟硬體設備作為媒材而已，它同時也是一種當代行為的滲透與新感知的傳達。 今日的藝術新觀點，需要來自各領域的創作者以宏觀的角度看待各種跨界的創作樣態，數位</p>

			<p>時代的來臨，對於各種數位科技的使用，彷彿儀式過程一般，呈現嶄新型態的藝術節慶。</p> <p>欣賞與分析： 數位藝術節作品</p> <p>問題討論： 數位藝術節的特色為何？ 在這些數位藝術作品，有那些特殊的象徵？ 數位科技對於今日的生活，還有哪些影響呢？</p>
	18	101.08.15 (三) 10:00-12:00	主題:期末評量與課程回饋
教學助理規劃	<p>請勾選教學助理類型，並預估需求人數：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>申請帶討論課教學助理，預估 TA 2 人</p> <p><input type="checkbox"/>申請不帶討論課教學助理，預估 TA 人</p> <hr/> <p>請說明運用教學助理之規劃：(設有帶討論課教學助理之課程，另請說明分組討論相關規劃，含討論題綱與進行方式)</p> <p>本程助理預估申請兩位，主要分別負責課程教學輔助以及課後同學諮詢。</p> <p>分組討論的相關規劃。</p> <p>課堂的問題討論與教學互動。討論內容題綱為兩大類，第一類配合課程教學進度，例如:進行「文化是什麼」賓果遊戲，分組活動的圖騰設計等。第二大類則針對主題式作業，「文獻資料整理」及「田野觀察筆記」的指導。</p> <p>實際進行方式，課堂中會讓教學助理主持分組活動，並請教學助理先跟同學們分享，作為研究生如何進行資料的蒐集與整理。說明文獻資料收集，應該具備哪些研究專業?以及關於田野的觀察、如何著手進行、觀察的倫理等，以便初步的討論。後續，因本課程實際執行為兩學分，課堂時間恐不夠充分討論，特別請教學助理，以課後電子郵件的方式，針對每一位修課學生，至少兩封電子信(開課之後、課程結束前)，提供本課程的學習意見與問題徵詢。課程進行期間亦鼓勵同學們主動徵詢有關作業的討論。</p> <p>教學助理協助事項：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 教學助理需熟悉課程設計的精神和內涵，以協助授課教師進行教材整理。</li> <li>■ 教學助理協助蒐集並登錄所有修課學生的郵件信箱。</li> <li>■ 教學助理以課後電子郵件方式，並提供意見與問題徵詢。</li> <li>■ 教學助理需隨時反映學生的需求和困難，以協助授課老師調整因應。</li> <li>■ 教學助理負責規劃和協助修課同學作業的呈現。</li> <li>■ 教學助理負責登錄學生的出缺席，並分擔評量學習成績的工作。</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 教學助理協助拍攝課程活動。</li> <li>■ 教學助理協助課程教學網站資料建置與上傳。</li> </ul> <p>評量教學助理工作成效之基準：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 工作熱誠：積極參與教材討論、主動協助學生、對學生學習狀況之了解、主動參與和回應網頁之討論、授課教師交辦事項完成情況。</li> <li>■ 專業智能：課程設計的精神與內涵掌握與實踐程度、課程內容熟悉程度、網頁內容。</li> </ul>
<p>指定用書</p>	<p>指定閱讀教材(依課程進度排序)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 克利弗德·紀爾茲(Clifford Geertz), 2008, 《文化的解釋》(<i>The Interpretation of Culture</i>)</li> <li>● 簡·艾倫哈里森(Jane Ellen Harrison), 2008, 《古代藝術與儀式》(<i>Ancient Art and Ritual</i>)</li> <li>● 李維史陀(Claude Levi-Strauss), 2009, 《神話與意義》(<i>Myth and Meaning</i>)</li> <li>● 沙林斯(Marshall Sahlins).1978. <i>Culture and Practical Reason</i></li> <li>● 馬歇·牟斯(Marcel Mauss), 1989, 《禮物：舊社會中交換的形式與功能》(<i>The Gift Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies</i>)</li> <li>● 維克多·特納( Victor Turner), 2006, 《儀式過程的結構與反結構》(<i>The Ritual Process : Structure and Anti-structure</i>)</li> <li>● 佛洛伊德(Sigmund Freud), 2009, 《圖騰與禁忌》</li> <li>● 瑪莉·道格拉斯(Mary Douglas)&lt;污染象徵秩序&gt;, 黃宗儀譯, 《文化與社會》, Jeffrey Alexander &amp; Steven Seidman, eds. 吳潛誠總編校, 1997 台北：立緒</li> <li>● 羅蘭·巴特(RolandBarthes), 2009, 《羅蘭·巴爾特文集：符號學原理》</li> <li>● 霍爾(Hall, Stuart) .1997. <i>The Work of representation</i></li> </ul> <p>建議延伸閱讀資料(依課程進度排序)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Miranda Bruce-Mitford &amp; Philip Wilksinson.2009, 李時芬、林淑媚譯《符號與象徵：圖解世界的祕密》(<i>Signs &amp; Symbols, an illustrated guide to their origins and meanings</i>)</li> <li>● 廖新田, 2008, 《臺灣美術四論-蠻荒/文明, 自然/文化, 認同/差異, 純粹/混雜》</li> </ul> <p>本課程閱讀教材, 除摘選重要章節讓同學們選讀, 並會視課程實際狀況, 請研究生助理協助整理導讀或課後問題諮詢, 以期學生能夠吸收。</p>
<p>參考書籍</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Winthrop, Robert H. 1991. <i>Dictionary of Concepts in Cultural Anthropology</i></li> </ul>

	<p>社會人類學學生的參考書指引。內容包含定義、研究領域的縱覽與對特別學者及其作品尋找更多訊息的指引，有清晰、簡潔的定義、歷史觀點、與研究領域的書目訊息。與本課程內容相關的包含儀式與生命禮俗部分，儀式部分包含從功能論、現象學與象徵性等，展現不同研究的理論重點。</p>
<p>作業設計</p>	<p>課堂筆記與日記：</p> <p>每堂課前先發一張 B5 大小的活頁紙，學生需於聽講過程中，在此活頁紙正面，做重點摘要的筆記；在下課前五分鐘，則在活頁紙背面，撰寫課堂日記，透過書寫來回顧和梳理，離開教室前繳交。</p> <p>課堂筆記與日記的作業設計，搭配人類學民族誌的意涵，因為民族誌的學習者，期待能成為精確的觀察者、紀錄者與報導者。同學們踏入課堂學習，如同進行文化體驗的過程，日記 (diary) 和田野筆記 (field notes) 不同點在於，田野筆記是以詳實客觀的方式紀錄所聽所聞，而日記 (diary) 則是包容不熟悉感或是文化震撼 (cultural shock)，將最初印象給紀錄下來，這有助指出文化多樣性的最基本層面。</p> <p>主題式作業 (資料蒐集或觀察紀錄)：</p> <p>主題式作業進行方式，以中正紀念堂為探討對象或觀察田野，分為「文獻資料整理」及「田野觀察筆記」兩類並提供六個參考題目，同學可依個人興趣與能力，在其中擇一題目，亦開放同學與教師溝通商量後另訂題目，於最後兩堂課前，繳交 2000~3000 字報告。</p> <p>課堂出席與發言：</p> <p>課堂的出席率、課堂提問、發言或討論。</p> <p>數位文本作品：</p> <p>以創作式數位文本 (一句話、一首詩、一篇文、一張圖、一段影片或符號作品) 來表現，最近五年來，舉凡飲食、工藝、傢飾時尚、自然生態等領域，印象深刻的生活體驗，並說明其象徵或儀式意涵，最後五堂課前繳交。</p>
<p>成績評定方式</p>	<p>課堂筆記與日誌：配分 40%</p> <p>學習的成效評估，課堂筆記對於同學們當日課程內容的瞭解程度、參與程度、問題癥結點，能夠具體掌握。課堂日誌的規劃用意，有助同學以書寫方式進行反思。此外，下一堂課進行之前，挑選一至兩篇合適的課堂筆記與日誌，以匿名方式來宣讀，進行交換日記的分享，以發揮同儕學習的效果，並達到進度複習之目的。</p> <p>評分方式，預計挑選 8~10 次，課堂筆記以內容重點的掌握度和完整度為標準；課堂日誌，則以思考觀點的立論基礎、表達能力和詮釋技巧來評價。此外，並請助理協助在教學網站進行 2~4 次提問討論的回應。</p>

	<p>主題式作業(資料蒐集或觀察紀錄):配分 30%/20% (個別創作組/團體合作組)</p> <p>主題式報告的設定,可對學生在文化理論的吸收理解、歸納整合與應用能力來進行評估。</p> <p>文獻資料整理:參考題目(試論中正紀念堂正名事件中意義的轉換、中正紀念堂領袖文物的象徵意涵初探、對兩蔣轉變為文化創意生活藝術商品的分析)</p> <p>田野觀察筆記:參考題目(中正紀念堂建築的空間象徵與圖解描繪、中正紀念堂的禮兵儀式觀察紀錄、對日本或中國大陸觀光客參訪中正紀念堂的行為觀察紀錄)</p> <p>評分方式,文獻資料整理,以內容正確地引用、詳實地陳述、簡要地歸納為標準;田野觀察筆記,則以觀察能力、表達能力和詮釋技巧來評價。</p> <p>課堂出席與發言:配分 10%</p> <p>包括出席率、上課提問、以及即席的課堂討論,進行評分紀錄,目的在掌握最基本的出席以及課程互動狀況,以次數數據為評分標準。</p> <p>數位文本作品:配分 20%/30% (個別創作組/團體合作組)</p> <p>本作業評量用意,在對生活中藝術的應用學習,進行成效評估。作業設定最近五年,印象深刻的生活體驗,恰巧可讓學生們挑選高中時期或大學階段做為體驗的創作靈感,這段期間對於台灣學生而言,是重要的學習階段轉換,在年輕的生命史中,亦具有過渡儀式的象徵。評分標準則以創意想像、表達能力和詮釋技巧為主,並以意義的詮釋為輔。</p>
<p>創意特殊規劃</p>	<p>在課程進行中,避免理論知識講授過度艱澀,適度搭配一些與課程主題有關的流行、消費或次文化的媒體現象探討,例如:童話&lt;綠野仙蹤&gt;和科幻影集&lt;星際大戰&gt;、日本漫畫&lt;鐵安浦筋家族&gt;和美國好萊屋電影&lt;移動世界&gt;、華語歌曲(禮物)、英語歌曲(Hippie Life)、黑白電影 Pygmalion 和 Cockney Girl 的 MTV 等,實際教學的經驗,配合生動活潑的影音互動,不但能夠避免學生上課分心(Off-task),也確實能夠產生反應共鳴,激發大學生的學習興趣。課程進度的後段,安排的「生活與藝術」的個案觀察,包括:創意生活產業、歷史文化資產、文化觀光產業、大型活動儀式、新興節慶活動、數位藝術節等,不但有精彩的視覺藝術及表演藝術成份可供欣賞,同時也是目前國際社會間新興的生活藝術型態,具有高度的意義詮釋或象徵儀式意涵。</p> <p>作業的設計,主要有三項特色。首先,課堂筆記與日記,可進行交換日記的分享,以匿名方式來宣讀,發揮同儕學習的效果,並達到課程進度複習之目的。其次,主題式作業,以中正紀念堂為探討對象或觀察田野,讓學生們練習「文獻資料整理」或「田野觀察筆記」的專題報告。最後,數位文本的作品創作,要求學生以一句話、一首詩、一篇文、一張圖、一段影片或符號作品,表現出最近五年來,舉凡飲食、工藝、傢飾時尚、自然生態等領域,印象深刻的生活體驗。此作業的用意,在對生活中藝術的應用學習,進行成效評估,讓學生們自由挑選高中時期或大學階段做為體驗的創作靈感,對於台灣學生而言,</p>

	<p>這段期間是重要的學習階段轉換，在年輕的生命史中，亦具有過渡儀式的象徵。</p> <p>克利弗德·紀爾茲(Clifford Geertz)曾經形容，人類學家是「令人驚訝事物的零售商」(Anthropologists are "merchants of astonishment)，本課程期待修課的同學們，能夠對知識驚喜，並樂於學習。</p> <p>此外說明，本課程在 99 年度夏季學院課程申請獲准，實際教學執行過程，當時修課學生主動要求，希望能有分組作業，以便認識外校同學。因此將作業設計的數位文本項目調整，開放讓學生可自由選擇個別創作或分組合作，並且在期末時進行評選與展示，學生作品的創意與巧思、以及對於這份作業的用心和付出，是該課程意外地收穫。認真的同學們，同樣能夠讓老師驚喜！並樂於教學，因此今年繼續申請。</p>
<p>課程網址</p>	<p>網址：<a href="http://elearning.ntua.edu.tw/">http://elearning.ntua.edu.tw/</a>(暫定)</p> <p>亦可使用公共網站建置平台，開放外校修課學生使用網站</p> <p>(一)學習區</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 課程公告：作為課程佈告版，提供課程相關訊息。</li> <li>■ 教學綱要：本課程的課程大綱。</li> <li>■ 教學資源：提供數位化講義與資料供學生學習、下載及課後複習。</li> </ul> <p>(二)評量區</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 作業/報告：期末報告需將 PPT 檔上傳。</li> <li>■ 議題討論：議題討論，作為小組討論紀錄的呈現。</li> <li>■ 線上討論：提供課程 Q &amp; A，作為師生和同學間互相討論的平台。</li> <li>■ 其他活動：配合課程相關議題，設計分組教學的課後活動。</li> </ul> <p>(三)資訊區</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 課程資訊：課程的最新進度，教師、教學助理、網站助理介紹。</li> <li>■ 相關連結：提供課程各單元內容相關之網站，擴充學習內容與面向。</li> </ul>
<p>其他補充資料</p>	<p>講者介紹(說明:講者為財團法人中衛發展中心總監，負責協助經濟部工業局，輔導國內生活創意廠商並經常參訪國外產業，實務經驗豐富)</p> <p>出版介紹(說明:&lt;全球都市文化策略：國際節慶、活動與都市文化形象&gt;本課程教師參與此書出版計畫，預期可蒐集更多相關教學資源)</p>

附件一

講者介紹

張淑華

現職：

- 財團法人中衛發展中心總監

經歷：

- 2009-台灣藝術大學講師
- 2008-親民技術學院講師
- 2006.02 “第8屆 TIC100 創新事業競賽冬令營” 業師，人文創新類，研華文教基金會
- 2005.12.22 “創意生活產業推動實務” 講師，2005 南方藝象系列—南方視覺藝術產業關懷座談會，行政院南部聯合服務中心
- 2002-財團法人中衛發展中心副管理師、經理
- 1994-2002 行政院研究發展考核委員會副研究員

論文：

- 2008，探討創意生活產業的顧客完整體驗模式，媒體科技、創意產業與文化經濟學術匯聚論壇，2008.05.14，成功大學
- 2007，顧客完整體驗—創意生活產業經營的新思維，中衛報告，2007.04
- 2007，從創意生活產業探討海洋文化活化課題—產業特質與人才提升，2007 高雄建構新型海洋都市面向世界商機研討會，2007.01.12，高雄市政府
- 2006，創意生活產業與城鄉創造力之關聯，第7屆海峽兩岸青年科學家學術研討會暨2006年京台青年科學家論壇—京台文化创意產業論壇，2006.07.24-28，北京
- 2005，創意生活產業與城市美學共同展演，2005 城市論壇價值工程實踐國際研討會，2005.04.07-08，高雄市政府

附件二

出版介紹

《全球都市文化策略：國際節慶、活動與都市文化形象》

Global Cities and Glocal Cultural Strategies: International Events, Festivals and Cultural Images

編輯說明：劉俊裕（國立臺灣大學藝術管理與文化政策研究所副教授）

本書係探討國際節慶、大型活動、運動賽事等都市文化策略運用，如何展現或再現全球都市在地風貌的論文專書。書的主軸在透過節慶、大型活動、賽事的觀光、凝視能量與都市文化政策的結合，呈現的不同都市的國家文化意象、風貌、價值與認同，以及都市空間治理與媒體行銷分析之專論。

本書採專論、專書的方式，每個篇章指向同一方向。結構上則基於質性研究、個案研究的基礎，會有不同切入方式與可能性，而各自成為可以獨立閱讀的案例單元。但作者們卻前後相互呼應、交互詰問、並且交叉分析。因為關切的問題的主軸是一致的，個案之間有橫向可比較性，也會在第四篇章節進行歸納、統整與分析。

這本書傾向非操作性、工具性的專書，探討不同國際都市如何透過不同的節慶、賽事與大型活動，匯聚既有能量、文化資本，展現都市、在地、國際文化形象的過程、方式之剖析，以及都市特定「境寓」與籌辦組織、過程，究竟希望呈現什麼樣的文化風貌與個性，結果如何？這些個案經驗因為它的在地性、切身性，對於節慶、活動、會展的主辦者、參與者、學界都會有相當的參考價值和吸引力。從學術角度、大學、研究所教學、教材選擇經驗，這樣的專書會比很多坊間的工具性、操作性專書，要來的具有參考價值。這本書應當會是兼具學術性與知識性、批判性的專書，但未必是大眾市場的工具書。

合作出版社：



**藍海文化事業股份有限公司**

**Blue Ocean Educational Service INC**