第二北區區域教學資源中心
98 學年度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		
課程名稱	藝術概論		
授課教師姓名	張 純 櫻	單位/系所	通識教育中心

申請日期： 九十九 年 五月 二十八 日

第一部份、課程規劃

開課學校	國立臺灣藝術大學	
課程名稱	藝術概論	
學分數	二 學分 （每學分上課時數（含考試）至少應滿 18 小時）	
上課起迄日	99 年 7 月 5 日至 99 年 8 月 13 日	
上課總週數	上課共 六 週， 是否連續每週排課？ ■是，上課時間連續數週不中斷 □否，中間中斷_____週	
每週上課 時間及時數	每週 一 15：30 ～ 17：20 每週 三 15：30 ～ 17：20 每週 五 15：30 ～ 17：20 每週上課時數共計 6 小時	例： 每週一 10：00～12：00 每週三 13：30～15：30 每週五 10：00～12：00 每週上課時數共計 6 小時
上課地點	國立台灣大學 大學 公館 校區	
上課教室	（未確定者，免填）	
課程目標	1. **課程架構** - 藝術總論：藝術的定義與特質、藝術的起源、藝術的類別、藝術家、藝術的作用 - 藝術創作：創作的定義與特質、創作的題材與內容、藝術的材料、藝術的形式要素、藝術形式的基本原理 - 藝術鑑賞與批評：藝術鑑賞 藝術批評 2. **教學目標** - 學習藝術概論相關理論 - 瞭解藝術的特質 - 學習中西美術史綱要 - 體悟藝術的重要性，明白藝術對個體和社會的影響力 - 增加參與藝術展演活動之意願 3. **課程要求(含課堂外作業要求)**	

	- 書面作業絕不可抄襲。 - 全心參與課堂活動努力思考和提問 。 - 每堂課結束時，每人撰寫五分鐘學習心得。

教學內容及進度

（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）

（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）

次別	上課日期/時間	課程內容
1	99.07.05(一) 15：30-17：20	課程介紹：介紹課程架構、目標、教學助理、課程網路系統、課堂規範，同學自我介紹，分組（五人一組，每組成員須來自不同系或學校者） 內容：第一單元「緒論」：介紹藝術學科化歷程 閱讀文本：王道環〈上大學，所學何事？〉 討論：教育謀殺藝術天才？ 上哪學歌仔戲？
2	99.07.07(三) 15：30-17：20	內容：第二單元「藝術的定義」 閱讀文本：《藝術論》第十二章 討論：日常物品哪些是藝術品？哪些不是？
3	99.07.09(五) 15：30-17：20	內容：第二單元「藝術的定義」：講授藝術的字面意義、現代理論家的看法、範圍 閱讀文本：《藝術的意義》＜Ⅰ觀念的藝術＞p28-36 討論：藝術和審美的關係？
4	99.07.12(一) 15：30-17：20	影片：《揮灑烈愛》 閱讀文本：何懷碩〈為什麼選擇藝術這條路？〉 討論：比較 Frida Kahlo＆Diego Rivera 的優缺點
5	99.07.14(三) 15：30-17：20	內容：第三單元「藝術家的定義」：藝術家名稱的由來 藝術家的特質、構成要素、責任、價值 閱讀文本：胡朝聖〈獨立策展人要先懂得活下去，才有夢〉 討論：為什麼藝術家這麼窮？
6	99.07.16(五) 15：30-17：20	內容：第四單元「藝術的起源」：研究方法、態度、相關學說（模仿說、遊戲說、自我表現說）
7	99.07.19(一) 15：30-17：20	內容：第四單元「藝術的起源」：裝飾說、巫術說、勞動說 第五單元「符號轉化論」：原始思維、互滲律、符號轉化過程
8	99.07.21(三) 15：30-17：20	內容：第六單元「藝術的類別與各類藝術的特色」：分類方式、藝術類別、各類藝術特色
9	99.07.23(五) 15：30-17：20	內容：第七單元「藝術的作用」 影片：《莫內》 閱讀文本：《叛逆的捉影》ch3＜藝術家的身分異化＞ 討論：藝術與社會的關係

	10	99.07.26(一) 15：30-17：20	內容：第八單元「藝術的創作」：創作定義、特色、過程、動機與理論、條件 閱讀文本：〈自我探求的三大途徑〉 討論：藝術創作的目的
	11	99.07.28(三) 15：30-17：20	內容：創作與文化創意產業 影片：《香奈兒》 閱讀文本：林佳玲〈裙長髮長看景氣？時尚長短經濟學〉 Radha Chadha＜將成就穿上身＞ 討論：香奈兒的特質、成功關鍵、為何要發展文創產
	12	99.07.30(五) 15：30-17：20	內容：第九單元「藝術的題材」：題材作用、類型、蘊含層次 影片：《林布蘭》 閱讀文本：何懷碩〈觀念、題材、技法＞ 討論：藝術家如何形塑風格？
	13	99.08.02(一) 15：30-17：20	內容：第十單元「藝術的材料」：作用、分類、物質材料的提昇 影片：《STOMP》 閱讀文本：周憲〈杜象的質疑＞ 討論：杜象的《噴泉》如何顛覆傳統藝術的定義？
	14	99.08.04(三) 15：30-17：201	內容：第十一單元「藝術的形式要素與原理」：形式要素類型、形式美原理 影片：《BLADE》、《火焰之舞》 閱讀文本：朱光潛〈從心所欲，不逾矩－創作與格律＞ 討論：創作與技法定律之關係？
	15	99.08.06(五) 15：30-17：20	內容：第十二單元「藝術鑑賞」：特點、條件、態度、情感類型、審美心理過程 閱讀文本：瑪爾繼斯〈你可以說道理 但不要教我如何作畫〉 討論： 如何欣賞藝術作品？觀者的態度？
	16	99.08.09(一) 15：30-17：20	內容：第十三單元「藝術批評」：特點、目的、原則、對象、文體 閱讀文本：郭繼生〈藝術史與藝術批評〉 討論： 如何展開藝評工作？
	17	99.08.11(三) 15：30-17：20	內容：第十三單元「藝術批評」：特點、目的、原則、對象、文體 閱讀文本：王嘉驥〈藝術在政治左右：解嚴後的台灣藝術現象〉 討論： 藝評範本討論

	18	99.08.13(五) 15：30-17：20	課外參訪藝文活動之藝評作業分享

教學助理規劃

請勾選教學助理類型，並預估需求人數：

■申請帶討論課教學助理，預估 TA 3 人
(由中心學校依最後修課學生人數每 20 位學生配置 1 名 TA)

□申請不帶討論課教學助理，預估 TA 0 人

教學助理協助事項：

1. 教學助理需熟悉課程設計的精神和內涵，對於每次的課堂討論能預先做準備，以協助授課教師進行課堂討論。
2. 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。
3. 教學助理負責規劃和協助期末各組作業的呈現。
4. 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。
5. 教學助理、網頁助理與授課教師定時會商，討論網頁內容。

評量教學助理工作成效之基準：

1. 工作熱誠：積極參與課堂討論、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。
2. 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。

分組討論之規畫：

討論前：

1. 於每一單元上課前和教學助理討論課程議題和課程重點。
2. 學生以五人為一組，每組選一名同學擔任小組長，另選一名組員負責將討論內容貼上網頁。
3. 在進行課堂討論的前一週，教學助理負責提醒同學下週有討論課，請組長督促組員進行課前預習。

課堂討論進行方式：

1. 上完一單元、參訪或聽完專題演講後，於課堂上進行二十分鐘的討論與發表（每組輪流派一人上台報告或採分組辯論方式）。課後，小組必須只派一名成員負責將小組討論結果 po 在本課程教學網頁。
2. 老師於討論進行中，除解答同學的問題之外，並同時觀察各小組成員互動情形，協助同學學習分工合作和互相學習。
3. 老師須注意讓每位同學都能發表意見，讓每位同學都有上台磨練和訓練表達能力的機會。同時老師也須注意同學發言時的禮儀，學習民主。

討論題綱：

1. 題目：教育謀殺藝術天才？
   討論要點：藝術專業教育的優缺點、如何彌補藝術教育不足之處？
2. 題目：日常物品哪些是藝術品？哪些不是？
   討論要點：藝術品的定義、界定藝術的範圍。
3. 題目：為什麼藝術家這麼窮？找出生前活得很好的藝術家。
   討論要點：藝術家的創作除了是將個人的情感與思想具體化之外，該如何藉由藝術專業知能，在個體的情思表達之外又能滿足民眾文化精神需求，以期

	能憑藉專業知能來滿足藝術家想要的生活方式。 4. 題目：香奈兒的特質、成功關鍵、為何要發展文創產？ 討論要點：釐清何謂文化創意產業？瞭解文化創意產業對以 3C 產業掛帥臺灣 的重要性。 5. 題目：如何欣賞藝術作品？觀者的態度？ 討論要點：以臺北當代藝術館為例，討論非藝術專業者如何和現代藝術接觸？
指定用書	授課老師自行編撰教材 （課後教材將公佈於課程專屬網頁）
參考書籍	- 朱光潛。文藝心理學。 - 朱光潛。談美。 - 蔣勳。藝術概論。東華。 - 謝東山。藝術概論。偉華。 - 虞君質。藝術概論。弘揚圖書 。 - 陳瓊花。藝術概論。三民。 - 張純櫻。藝術概論。麗文文化 。 - 何懷碩。給未來的藝術家。立緒。 - 高千惠。叛逆的捉影－當代藝術家的新迷思。 - 宗白華。美學的散步 。 - 托爾斯泰。藝術論 。 - 陳秋瑾等。視覺藝術欣賞。華泰文化。 - 李霖燦。藝術欣賞與人生。雄獅 。 - 雨云譯。藝術的故事。聯經。
作業設計	課程反思心得報日誌：針對每次上課，在課後書寫約二百字課程反思日誌。 - 原來是你：五人一組，針對其中一名學員進行造型改造，改造前後差異最大者獲勝 - 課外參訪藝文活動心得報告：學期中自行參訪一項藝文活動，針對展場整體活動規劃或其中一項作品，專寫約一千字之評論，並於期末分享參訪內容與心得和討論熊生的文本
成績評定方式	- **課堂分組討論** 25% 方式：由 TA 根據課堂觀察同學討論時的參與度給分。老師作最後裁定。 目的：鼓勵發言、提升參與度。 評分：分為五級：依發言次數多寡和見解之獨特性評定等級。 - **課程反思日誌**：45% 方式：學生必須於每堂課結束前五分鐘，撰寫課堂學習心得。藉以回顧和梳理課程內容，以及提出不明白之處。 目地：當日課程內容瞭解程度、專注程度、有何疑問 評分：預計寫十次，以寫出課程概要之完整度為標準，有提問者酌予加分。 - **原來是你**：10% 方式：課堂上進行即興造型改造。 目的：體會形式要素的作用。 評分：由同學票選，依得票高低，從時分開始，依次遞減分數。 - **課外參訪藝文活動評論報告**：20% 方式：口頭報告自行於課外參訪各種藝文活動之心得。

	目的：鼓勵學生多參與藝文活動。並能學以致用去批判展演成果。 評分：態度、文字表達能力、創新的批判角度
創意特殊規劃	- 「五分鐘心得報告」讓學生於課程結束時能即刻反思和整理學習內容，並提高上課專注力和培養學生思辯和提問的能力。 - 「課外參訪評論報告」之內容是嘗試讓學生以策展者的身分去思考如何有效地利用藝文空間，間接地建立藝術的社會功能與藝術家的社會責任。
課程網址	網址：http://summer.ntua.edu.tw/~art/index.html 網站規劃： 1. 最新消息：作為課程佈告版，提供課程相關訊息。 2. 課程資訊：提供「課程說明」、「課程計畫」、「課程進度」與「主要教材＆參考資料」。 3. 教學檔案：分為「教學資源」和「教學歷程」兩部份。「教學資源」提供上課講義與資料供學生下載；「教學內容」將每週上課內容數位化，供學生進行線上學習或課後複習。 4. 學習討論區：提供「線上討論」與「課程 Q&A」，作為師生和同學間互相討論的平台。
其他補充資料	文本閱讀文章將張貼於課程專屬網頁

第二部份、授課教師資料

教師姓名	張 純 櫻	性別	女	出生日期	
任職單位	國立臺灣藝術大學通識教育中心		□教授 ■副教授 □助理教授 □講師		■專任 □兼任

主要學歷（由最高學歷依次往下填寫，未獲得學位者，請在學位欄填寫「肄業」）

學校名稱	國別	主修學門系所	學位	起迄年月（西元年/月）
Fontbonne College	美國	藝術	碩士	
淡江大學	中華民國	法國語文學系	學士	

代表著作 （近 3 年內重要作品）	- 《藝術概論》。高雄市：麗文文化。2009 年。 - 〈檢視蔡蔭棠繪畫世界裡的傳統、潮流與自我〉2009 年 11 月 6、7 日臺北藝術大學舉辦金色年代、風景漫遊－臺灣前輩畫家蔡蔭棠百年紀念國際學術研討會 - 〈鄭世璠三個時期藝術創作風格分析〉，《藝術學報》第 84 期，
教學（研究）獎勵 （近 5 年內重要獎勵）	- 九十五年度臺藝大獎勵學術研究與創作發表學術研究類第三級獎項 - 九十八年度臺藝大獎勵學術研究與創作發表學術研究類第三級獎項