

教學計劃表 Syllabus

課程名稱(中文) Course Name in Chinese	藝術與文化		學年/學期 Academic Year/Semester	112/2
課程名稱(英文) Course Name in English	Art and Culture			
科目代碼 Course Code	VAE_54500	系級 Department & Year	碩士	開課單位 Course-Offering Department
修別 Type	必修 Required	學分數/時間 Credit(s)/Hour(s)	3.0/3.0	
授課教師 Instructor	/余慧君			
先修課程 Prerequisite				
課程描述 Course Description				
本學期的藝術與文化，針對藝術作品的評論分析的方法，研讀過去學者所累積的研究成果，了解藝術評論的多個不同面向，目的在使研究生能深入前輩學者的研究成果，開創新的研究議題。 評量方式：平時課堂參與60%（課堂發言討論與口頭報告20%，每週閱讀摘要40%），期末研究式論文報告40%。修課同學每週都必須閱讀指定文獻，繳交閱讀筆記與提問，並輪流負責課堂導讀，皆列為平時課堂參與的評量參考。授課方式以文本討論與應用為主，每週每個同學在上課前，必需閱讀該週指定文本，繳交1)用xmind軟體整理的刺點內容+反思評論筆記；2)課程反思日誌；3)該週指定homework作業(若無則省略)。 每週二上午10點前，必須將該週閱讀筆記、課程反思日誌、homework，上傳至google classroom 平台。 為了讓授課者能快速的了解學生的學習困境與狀態，請學生每週繳交「課程反思日誌」(research reflective diary)，日誌不會被評分，只是作為授課者隨時修正講授內容的依據。 成為一名藝術生態圈參與者，得把進展場看展，視為日常功課，這學期必須自行去三大展場看展覽，包括北美館、高美館、國美館，並於期末繳交觀展心得報告。 期末繳交研究論文式報告一篇，選擇至少10件與自己碩士論文主題有關的當代重要藝術作品/影像作品經典，進行細緻的藝術評論寫作，作為論文研究主題中文獻回顧的一部分。 嚴禁從網路上剪貼抄襲，一經發現抄襲，報告以零分計算。 為了避免期末報告的壓力，請同學在5月30日前擬定期末論文式報告的題目，開始蒐集研究資料並與老師討論寫作架構，進行課堂上的口頭報告，得到同學與老師的意見回饋，然後進入最後寫作階段，在期限之內完成。				
課程目標 Course Objectives				
1. 深化藝術認知，梳理文創產業立基的文化脈絡 2. 分析藝術與文化的學術理論與應用實踐 3. 連結文化理論與工藝實踐 4. 連結藝術理論與產業應用				
系專業能力 Basic Learning Outcomes				課程目標與系專業能力相關性 Correlation between Course Objectives and Dept.'s Education Objectives
A	瞭解視覺藝術教育論述及其在學校和社會教育的應用Understanding of the theory in visual art education and the applications of school and society education.			●
B	兼具全球與在地視野，發展與國際趨勢接軌的在地藝術教育內涵。Facilitate the development of art education both globally and locally			●
C	活化藝術教育在學校與社會之教育實踐Activation of art education in the school education and social practice			●
D	具備國際視野，並能強化國內藝文教育產業的研發及實踐能力Strengthen the practical ability in art education industry with national and international vision			●

圖示說明Illustration：● 高度相關 Highly correlated ○ 中度相關 Moderately correlated

授課進度表 Teaching Schedule & Content

週次Week	內容 Subject/Topics	備註Remarks
1	2/20 課程導論與研究工具介紹 mendeley、xmind、scrivener 成為一名藝術生態圈參與者，得把進展場看展，視為日常必須，這學期必須自行去三大展場看展覽，包括北美館、高美館、國美館，並繳交觀展心得報告	
2	2/27 主題：要當研究生，得先學會好好讀一本書囉！ 閱讀文獻：莫提默·艾德勒，查理·范多倫，《如何閱讀一本書？》（商務，2016）。全本。	
3	3/05 主題：圖像文本分析 史考特·麥克勞德，《漫畫原來要這樣看》，愛米粒，2019。	
4	3/12 應用 史考特·麥克勞德《漫畫原來要這樣看》的論述結構，提出自己的『xxx原來要這樣看』，並製作出可報告內容的文件，於課堂報告。	
5	3/19 主題：研究的起點 Thomas S.Mullaney, Christopher Rea，《研究的起點：從自我出發，寫一個對你和世界意義重大的研究計畫》，麥田，2024。	
6	3/26 主題：美學 本斯·納內，《美學：打開未知的美感體驗》，日出，2022。	
7	4/02 主題：走上創作之路 肯特·內伯恩，《創作者的藝術之路：心靈鍛鍊、風格發掘、技術精進，給所有追夢人的23則建言》，遠流，2022。	
8	4/09. 主題：現代藝術 威爾岡波茲，《現代藝術的故事》，大是，2016。	
9	4/16 主題：現代藝術 威爾岡波茲，《現代藝術的故事》，大是，2016。	
10	4/23 當代藝術 暮澤剛巳，《當代藝術關鍵詞100》，麥田，2020。上半部	
11	4/30 主題：當代藝術 暮澤剛巳，《當代藝術關鍵詞100》，麥田，2020。下半部	
12	5/07 應用 暮澤剛巳《當代藝術關鍵詞100》的分析寫作模式，提出自己論文中的『xxx關鍵詞10』，並製作出可作為報告內容的文件，於課堂報告。	
13	5/14 主題：臺灣藝術史 顏娟英等，《臺灣美術兩百年》上集島嶼呼喚，春山，2022。	
14	5/21 主題：臺灣藝術史 顏娟英等，《臺灣美術兩百年》下集島嶼呼喚，春山，2022。	
15	5/28 期末課堂報告 選擇至少10件與自己碩士論文主題有關的當代重要藝術作品/影像作品經典，進行細緻的藝術評論寫作，作為論文研究主題中文獻回顧的一部分	
16	6/04 期末課堂報告 選擇至少10件與自己碩士論文主題有關的當代重要藝術作品/影像作品經典，進行細緻的藝術評論寫作，作為論文研究主題中文獻回顧的一部分	
17	6/11 繳交期末報告 1. 選擇至少10件與自己碩士論文主題有關的當代重要藝術作品/影像作品經典，進行細緻的藝術評論寫作，作為論文研究主題中文獻回顧的一部分 2. 三大展館觀展心得報告	
18	6/18 彈性補充教學	

教學策略 Teaching Strategies

- 課堂講授 Lecture 分組討論 Group Discussion 參觀實習 Field Trip
 其他 Miscellaneous: 學者演講

教學創新自評 Teaching Self-Evaluation

創新教學 (Innovative Teaching)

- 問題導向學習 (PBL) 團體合作學習 (TBL) 解決導向學習 (SBL)
 翻轉教室 Flipped Classroom 磨課師 Moocs

社會責任 (Social Responsibility)

- 在地實踐 Community Practice 產學合作 Industry-Academia Cooperation

跨域合作 (Transdisciplinary Projects)

- 跨界教學 Transdisciplinary Teaching 跨院系教學 Inter-collegiate Teaching

- 業師合授 Courses Co-taught with Industry Practitioners

其它 other:

學期成績計算及多元評量方式 Grading & Assessments

配分項目 Items	配分比例 Percentage	多元評量方式 Assessments							
		測驗 會考	實作 觀察	口頭 發表	專題 研究	創作 展演	卷宗 評量	證照 檢定	其他
平時成績 General Performance	60%		✓	✓	✓		✓		
期中考成績 Midterm Exam									
期末考成績 Final Exam									
作業成績 Homework and/or Assignments	40%				✓				
其他 Miscellaneous (_____)									

評量方式補充說明

Grading & Assessments Supplemental instructions

教科書與參考書目 (書名、作者、書局、代理商、說明)

Textbook & Other References (Title, Author, Publisher, Agents, Remarks, etc.)

課程教材網址(含線上教學資訊, 教師個人網址請列位於本校內之網址)

Teaching Aids & Teacher's Website(Including online teaching information.
Personal website can be listed here.)

其他補充說明 (Supplemental instructions)