Please consult Intellectual Property Rights before making a photocopy. Please use the textbook of copyrighted edition.

②國玄東華大學

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/Se	112/2	
課程名稱(英文) Course Name in English	Art and Cultu	re					
科目代碼 Course Code	IART55500	系級 Department & Year	Department 碩士 Course-Offering		Course-Offering	藝術創意產業學系	
修別 Type	必修 Required	學分數/時 Credit(s)/Hou		·	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

		課程目標與系專業能 力相關性
	糸專業能力	Correlation between
	D:- I	Course Objectives
	Basic Learning Outcomes	and Dept.'s Education
		Objectives
A	具備國際視野,並與世界民族藝術研究與發展潮流接軌。Acquire international vision and connect with the research and development trends of Ethnic Arts worldwid	•
В	瞭解在地文化資產,提升文化價值與表現風格的多元性。Realize local cultural assets, improve cultural values, and demonstrate diversity of artistry	•
С	分析研究民族藝術產業現況。Study and analyze the current status of the industry of Ethnic Arts	•
D	研發民族藝術產業創新管理模式。Investigate new management models for the industry of Ethnic Arts	•

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
	2/20 課程導論與研究工具介紹	
	mendeley xmind scrivener	
1	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	
	2/27 主題: 要當研究生,得先學會好好讀一本書囉!	
2	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	
0	史考特·麥克勞德 , 《漫畫原來要這樣看》, 愛米粒, 2019。	
	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	
4	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。	
_	3/19 主題:研究的起點	
5	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。	
-	4/02主題:走上創作之路	
7	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 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	
12	5/07 應用春澤剛已《當代藝術關鍵詞100》的分析為作模式,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。	
	5/28 期末課堂報告	
15	5/20 期末缺至報告 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,	
10	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	
	6/04 期末課堂報告	
16	0/04 期末缺至報告 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,	
10	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	
	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	
17	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	
10	0/10 汗江州儿狄子	

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: <u>學者演講</u>
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 Industy-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:

實作觀察	口頭 發表	多元評量 專題 研究	憂方式 A 創作 展演	SSESSME 卷宗 評量	nts 證照 檢定	其他
觀察	發表			評量		其他
~	✓	✓		~		
		~				
	平量方式	平量方式補充說明	✓ 平量方式補充說明	~ 平量方式補充說明	~ 平量方式補充說明	▼量方式補充説明

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)