

文藻外語大學 112學年度第2學期 教學綱要
Wenzao Ursuline University of Languages
Syllabus for the 2nd Semester of the 2023 Academic Year

「遵守智慧財產權觀念、不非法影印」

Please comply with intellectual property laws.
Do not make illegal copies of copy - righted materials.

壹、課程基本資料

課程名稱 Course Title	藝術生活 ARTS AND LIFE		
課程類別(學制) School System	日間部五專 Five-Year Junior College of Day Division		
開課單位 Academic Unit	通識教育中心		
授課教師 Instructor	郭家勳	職稱 Academic Rank	助理教授
師生互動 Data of Instructor	辦公室 Office	Q907/F002	辦公室電話 Office Phone Number
	電子信箱 E-mail	100524@mail.wzu.edu.tw	
	約談時間 Office Hours		
學分 Credits	2學分	選課別 Category	☒ 必修 Required Course ☐ 選修 Elective Course
開課類別 Course Length	☐ 學年課 Year-long course(2 semesters) ☒ 學期課 semester course(1 semester)		開課年級Year Taught: 1年級 授課班級Class Taught: 日五專英文一A
課程內容概要 Course Content Syn opsis	<p>■課程內容概要: I、課程內容綜合視覺藝術與表演藝術，並配合幻燈片、錄影帶、投影片等視聽媒體的講解，內容涵蓋幾個主要觀點：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、就藝術的起源發展看藝術的意義與特質 2、從藝術家創作的本質看藝術活動 3、從藝術的素材與形式看藝術的表現及內容 4、體會藝術欣賞與批評的價值，及美感經驗的培養 5、探究藝術與人生的關係以樹立文化生活之內涵 <p>II、觀摩與實作</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、安排同學至美術館、藝廊參觀；並觀賞表演藝術活動，增進其藝術接觸的機會 2、於上、下學期安排不同的表演藝術及視覺藝術的創作，於課堂中發表、討論 <p>The creation of art and the appreciation of artwork are two complicated behaviors of human spirits. This course is designed to help students become independent as they appreciate visual art so as to help them gain confidence and abilities to discuss artwork. Students can then appreciate more art performance and understand the profound meaning of artworks. The course will also help students to develop their art virtue and enable them to build up the foundation of art criticism as well as to expand their art intelligence through the teaching activities. Moreover, this course will help students understand the relations between art and life and further improve their life quality and meaning of the life. This course will underscore the following aspects: (a) to see the meaning and characteristics of art from its origin and development; (b) to look at art activities from the essence of artists' creations; (c) to see the art performance and content from the material and form of artwork; (d) to appreciate the artwork and to cultivate the experiences of beautiful art; (e) to look at the experiences of art and life from the development of eastern and western art; (f) to study the relationship between art and life to enhance.</p> <p>■主要授課語言: 國語(Mandarin)</p>		
課程學習目標 Course Learning Goals	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使學生增廣對各類不同藝術形式與內涵的認知。 2. 使學生增進對各類藝術活動的認知與興趣。 3. 使學生認識不同媒材的特性並加以運用。 		

	<p>4. 使學生將藝術融入其日常生活領域。 1. Students will broaden their understanding of various types of art. 2. Students will develop their interests in artistic activities. 3. Students will experience the artistic creation process, and they can better appreciate art.</p>			
系培育目標與核心能力以及學習目標 Development Goals, Skill Indicator, & Learning Objectives	系培育目標 Development Goal	核心能力指標 編碼 Skill Indicator Code	核心能力 Skill Indicator	學習目標 Learning Objective
	1. 自主管理能力	1-2-2	自主學習能力	<p>同學將配合課程的進度，進行個人創作與分組製作，實作的內容包括：自畫像、校園寫生、動畫繪製、策展演練與影像美學分析等。</p> <p>The students will follow the progress of the course and engage in individual and group projects. Practical activities will include self-portraits, campus sketches, animation creation, curating exercises, and analysis of visual aesthetics.</p>
	4. 美學素養能力	4-2-4	生命的感受能力	<p>課程以認識自我的美學出發，從藝術史上自畫像的美感變化，以及空間與人的生存與美感關係，再到社會的技術改革，對於藝術生產的影響。</p> <p>The course begins with an exploration of self-awareness through aesthetics, tracing the evolution of the aesthetic appeal of self-portraits throughout art history. It further delves into the relationship between space, human existence, and aesthetics, before examining the impact of technological advancements on artistic production within society.</p>
	6. 有效溝通能力	6-2-2	人際溝通能力	<p>本課程需要大量的小組討論與資料搜尋的分工，小組成員間的溝通與同工，對於課程的成果表現影響深刻。本課程提供了整合平臺，讓學生訓練並強化人際溝通能力。</p> <p>This course requires a lot of group discussions and data search. Communication and co-work among group members have a profound reflection on the performance of the course. This course provides an integrated platform for students to train and strengthen their interpersonal communication skills.</p>
	6. 有效溝通能力	6-2-3	自我表達能力	<p>課程以雙螺旋方式規劃，以理論做為先導，並由授課老師實作示範。次週學生則以個人與小組方式，進行研究與實作訓練，並透過上臺簡報與自媒體展示，以此雙向循環方向，強化自我表達的能力。</p> <p>The course is structured in a dual spiral manner, with theory serving as the guide and demonstrated by the instructor. In the following weeks, students will engage in research and practical training individually and in groups. Through presentations and self-media exhibitions, they will reinforce their ability to express themselves in a two-way cyclic direction.</p>
7. 建立關係能力	7-2-1	團隊合作能力	<p>以個人與小組的工作方式，執行課程要求，並在理論與實作上，相互支援與探索議題的核心要素，並採用實作的過程，提升個人與</p>	

			<p>團隊的能力。</p> <p>By working individually and in small groups, students will fulfill the requirements of the course. They will support each other and explore the core elements of the topics in both theory and practice. Through the implementation of practical tasks, they will enhance both in individual and teamwork capabilities.</p>
	其他(Others)		
學生先備知能 Prerequisite Knowledge Skills	學習的心，身體力行的熱情。		"The heart of learning, the passion of embodying it."
教學學理基礎 Theoretical Foundation of Instruction	<p>本課程以認識自我的美學出發，透過自我肖像為描繪內容，並從藝術史上自畫像的美感變化，認識西方藝術史的基本架構(中世紀、文藝復興、巴洛克及後印象派)。之後將在校園寫生，認識空間與人的生存與美感關係。期中考將以ChatGPT為工具，透過合力書寫的演練方式，找尋文化與藝術課題的可能答案，期中考將依照學校期程，進行閉卷筆試，考題來至於合力書寫的練習。</p> <p>期中後課程將進入另一個課程重啟的循環，關於社會的技術改革，對於藝術生產的影響，如策展演練、AI輔助創作與MV影像美學分析等。課程將帶領學生以實際藝術實踐方式探索，回應當代的生存困境與自我療癒技術，並將與藝術的創造力相呼應，強化學生在藝術與生活上的自我探索與成長的能力。</p> <p>This course starts with an exploration of self-awareness through aesthetics, using self-portraiture as the subject matter, and delves into the evolution of the aesthetic appeal of self-portraits throughout art history, thereby understanding the basic framework of Western art history (medieval, Renaissance, Baroque, and post-Impressionism). Subsequently, students will engage in campus sketching to understand the relationship between space, human existence, and aesthetics. The midterm exam will utilize ChatGPT as a tool, employing collaborative writing exercises to explore potential answers to cultural and artistic topics. The midterm exam, following the school schedule, will be a closed-book written test with questions derived from collaborative writing exercises.</p> <p>After the midterm, the course will transition into another cycle focusing on the impact of technological advancements on artistic production, such as curatorial exercises, AI-assisted creation, and analysis of music video aesthetics. The course will guide students in exploring contemporary existential challenges and self-healing techniques through practical artistic practices, aligning with the creative power of art to strengthen students' abilities in self-exploration and growth in both art and life.</p>		
授課資訊 Instructional Information	<p>■課程類型(Top Down)</p> <p>一般課程Regular course 跨領域課程Cross-disciplinary 創新教學課程Innovation teaching course 融入生命教育議題課程Life education 產學合作案課程(請填計畫案名稱)Industry-academia collaboration course (Industry-academia collaboration name)「人文社會與產業實務創新鏈結計畫」(計畫編號:MOE-112-1-C-008) 課程融入聯合國永續發展目標SDGs(請填寫目標序號)Sustainable Development Goals(Please fill in the target serial number)SDG 4 優質教育/SDG 17 多元夥伴關係</p>		
	<p>■教學平台</p> <p>實體教學(一般 18 週)Face-to-Face Instruction - Standard 18 Weeks</p>		
	<p>■主要教學策略</p> <p>講授Lecture 實作Hands-on 體驗Experience 自主學習Learning autonomy 分組討論Group discussion 問題導向Problem-based 方案導向Project-based 個案研究Case study 影片欣賞Video appreciation</p>		
	<p>■評量方式與評分比例分配 Evaluation Criteria</p> <p>平時:40%(含出席、平時作業、個人報告、小組報告)</p>		
評量 Student Assessment			

期中：30% (筆試)
 期末：30% (報告)

*評量方式與評分配比如有變更以課堂公告為準。

Here is the breakdown of the grading scheme for this course:

- Regular assessments: 40% (including attendance, assignments, individual reports, and group presentations)
- Midterm exam: 30%
- Final exam: 30% (presentation)

Please note that any changes to the assessment methods or grading percentages will be announced in class.

■ 課堂要求 Course Requirements & Policies

本課程屬於理論與實作相互交錯進行的課程，創作技巧不是重點，透過實踐掌握學理，並大膽的實驗新的可能性，是課程的核心。以下幾點要項，請同學一起努力：

1. 請務必小組合作、分工參與及期中末的成果發表。
2. 上課的參與提問與分享，會對於成績有幫助。
3. 課程會有定期的創作課與作業，請同學務必按時繳交作業。
4. 上課開始後因為特殊情況，同學需晚到，以20分鐘為限。
5. 若已知有事要缺課，請於課程開始前1日，請先以電子郵件、通訊軟體或手機告知老師。

This course involves an interplay between theory and practice, where the focus is not on creative skills but rather on grasping theoretical concepts through practical application and daring experimentation with new possibilities. Here are several key points that students should strive for together:

1. Please make sure to participate in group collaboration, division of tasks, and midterm and final presentations.
2. Participation in class through asking questions and sharing insights will contribute to your grades.
3. There will be regular creative sessions and assignments in the course; students must submit assignments on time.
4. In case of tardiness due to special circumstances after the class has started, students are allowed a limit of 20 minutes.
5. If you know in advance that you will be absent, please inform the teacher via email, messaging app, or phone at least 1 day before the class begins.

「請學生務必使用正版教科書」Please respect copyright and use original textbooks.
■ 教科書 Textbooks

- 1、書名：《說文化，談宗教—人類學的觀點》 作者：李亦園 出版社：國立臺灣大學
 出版年：2003
 ISBN：9789866286056
- 2、書名：《由巫到禮 釋禮歸仁》 作者：李澤厚 出版社：三聯
 出版年：2015
 ISBN：9787108051790
- 3、書名：《鏡之戒：一個藝術家376天的曼陀羅日記》 作者：侯俊明 出版社：春之文化基金會
 出版年：2007
 ISBN：9789866782121
- 4、書名：《第三翅膀：觀念藝術及其不滿》 作者：高千惠 出版社：典藏藝術
 出版年：2014
 ISBN：9789866049651
- 5、書名：《戰後台灣美術史》 作者：蕭瓊瑞 出版社：藝術家
 出版年：2013
 ISBN：9789862820902
- 6、書名：《美術、神話與祭祀》 作者：張光直著，郭淨譯 出版社：稻香
 出版年：1993
 ISBN：9789579405652
- 7、書名：《在藝術終結之後：當代藝術與歷史藩籬》 作者：Arthur C. Danto著，林雅琪等譯 出版社：麥田
 出版年：1996

教材
 Learning Materials

	ISBN：9789861736556 8、書名：《想像的共同體：民族主義的起源與散布》 作者：Benedict Anderson著，吳叡人譯 出版社：時報文化 出版年：1983 ISBN：9789571352077 9、書名：《藝術力》 作者：Boris Groys著，郭昭蘭譯 出版社：藝術家 出版年：2008 ISBN：9789862821435 10、書名：《藝術的故事》 作者：E. H. Gombrich著，雨雲譯 出版社：聯經 出版年：1950 ISBN：9789570845129 11、書名：《現代藝術理論I：從後印象主義到未來主義》 作者：Herschel B. Chipp著，餘珊珊譯 出版社：遠流 出版年：1984 ISBN：9789573269106 12、書名：《現代藝術理論II：從新造形主義到當代藝術》 作者：Herschel B. Chipp著，餘珊珊譯 出版社：遠流 出版年：1984 ISBN：9789573269113
	■參考書目或網址 References or Websites 尚未輸入
教學用軟體 Software	免費軟體Freeware SoftwareGoogle雲端文件 / Fliki / CapCut / Canva / Leonardo.ai / ChatGPT / Gen-2 by Runway / Gamma 付費軟體Commercial software Microsoft Office myViewBoard OthersiMovie
補充資料 Additional Remark	本科目無相關下載檔案。

貳、課程內容與進度(Course Content and Schedule)

週次 Week	上課日期 Date	單元名稱 Units	授課方式 Instructional Approaches	作業、報告、考試或其它 Assignments, Tests and Others	備註 Remarks
1	113/02/25 ~ 113/03/02	課程說明	講授法、演示法、問答法	分組預備	
2	113/03/03 ~ 113/03/09	藝術史上自畫像的發展與變化(上)	講授法、演示法、問答法	分組討論	
3	113/03/10 ~ 113/03/16	自畫像實踐	講授法、演示法、問答法	個人創作	手繪 (平時成績1)
4	113/03/17 ~ 113/03/23	藝術史上自畫像的發展與變化(下)	講授法、演示法、問答法	分組討論	手繪 (平時成績1)
5	113/03/24 ~ 113/03/30	校園空間美學探索	講授法、演示法、問答法	校園走讀	手繪 (平時成績2)
6	113/03/31 ~ 113/04/06	校園空間美學實踐	講授法、演示法、問答法	校園寫生	手繪 (平時成績2)
7	113/04/07 ~ 113/04/13	校外教學	混合實境(MR)體驗與研習	問卷及小組報告	ChatGPT運用
8	113/04/14 ~ 113/04/20	期中考範圍說明與複習	講授法、演示法、問答法	分組寫作	ChatGPT運用
9	113/04/21 ~ 113/04/27	期中考	紙本考卷	筆試	(期中成績)

週次 Week	上課日期 Date	單元名稱 Units	授課方式 Instructional Approaches	作業、報告、考試或其它 Assignments, Tests and Others	備註 Remarks
10	113/04/28 ~ 113/05/04	MV的影像美學	講授法、演示法、問答法	分組討論	MV的影像美學分析短影片製作
11	113/05/05 ~ 113/05/11	MV的影像美學	講授法、演示法、問答法	分組製作	MV的影像美學分析短影片製作
12	113/05/12 ~ 113/05/18	MV的影像美學	講授法、演示法、問答法	分組報告	MV的影像美學分析短影片成果發布 (平時成績3)
13	113/05/19 ~ 113/05/25	MV的影像美學	講授法、演示法、問答法	分組報告	MV的影像美學分析短影片成果發布 (平時成績3)
14	113/05/26 ~ 113/06/01	策展力：文化研究與策展實務(AI故事生成與圖像創作)	講授法、演示法、問答法	分組討論	以下五週次的課程與「人文社會與產業實務創新鏈結計畫」(計畫編號：MOE-112-1-C-008)共構。
15	113/06/02 ~ 113/06/08	策展力：文化研究與策展實務(AI故事生成與圖像創作)	講授法、演示法、問答法	分組製作	ChatGPT、Canva、Leonardo.ai、Gamma、Fliki等AI工具運用
16	113/06/09 ~ 113/06/15	國定假日			
17	113/06/16 ~ 113/06/22	策展力：文化研究與策展實務(期末報告)	講授法、問答法、上臺報告	分組報告、分組討論	(期末成績)
18	113/06/23 ~ 113/06/29	策展力：文化研究與策展實務(期末報告)	講授法、問答法、上臺報告	分組報告、分組討論	(期末成績)