

國立勤益科技大學通識教育學院

114 學年度 1 學期 教學大綱

部別	☒ 日間部 ☐ 進修推廣部 ☐ 進修學院/專校	學制	☒ 四技 ☐ 二技 ☐ 二專
授課教師	徐瑋瑩	教師學歷	博士
教師經歷	曾任中研院社會所博士後研究員，各大學通識中心教師，目前為勤益科技大學博雅通識教育中心助理教授。研究領域為藝術與社會、身心療育等相關議題。	教師級職	助理教授
科目名稱(中)	藝術與翻玩日常	必/選修	☐ 必修 ☐ 選修
科目名稱(英)	Fun Art and Everyday Life		
開課單位	☐ 基礎通識教育中心 ☒ 博雅通識教育中心	學分/學時數	2 /
優質課程類別	☐ 一般課程、 ☐ 智慧財產權、 ☐ 內涵式服務學習課程、 ☐ 性別平等、 ☐ 綠色課程 ☒ 創新、創意課程、 ☐ 工作（職場）倫理課程、 ☐ 工具機技術研發 創新、創意課程定義：課程目標為「激發學生獨特的想像與創意思考，透過企劃與執行以創新模式解決實際問題。」		
科目與通識核心能力關聯	☐ 知識統整能力____% ☒ 創意思維能力 <u>30</u> % ☒ 溝通表達能力 <u>30</u> % ☒ 美感鑑賞能力 <u>20</u> % ☐ 邏輯推理能力____% ☐ 法治思辨能力____% ☒ 博通宏觀能力 <u>10</u> % ☒ 倫理關懷能力 <u>10</u> % (核心能力定義請參見附件一，請選擇 2~3 項相關程度較高之核心能力)		
科目屬性	☐ 核心課程 ☒ 跨域性課程 ☐ 生活性課程 ☐ 學術性課程 ☐ 通論性課程 ☐ 經典性課程 (屬性定義請參見附件二，可複選)		
跨領域課程	☒ 人文藝術領域：(請填寫所跨之本領域之學科及百分比) <u>40%</u> ☒ 社會科學領域：(請填寫所跨之本領域之學科及百分比) <u>60%</u> ☐ 自然科技領域：(請填寫所跨之本領域之學科及百分比) (以上總和百分比須達 100%)		
教科書	自編		
參考書目	1. 顧爺，2018。《世界太 Boring，我們需要文藝復興》。原點出版。 2. Gompertz, Will 著，陳怡錚譯，2016。《現代藝術的故事》。臺北：大是文化。 3. 凌性傑，范宜如。2018。《另一種日常：生活美學讀本》。麥田出版。 4. 陳永賢，2010。《錄像藝術啟示錄》。藝術家出版。 5. (美)蒂婭·德諾拉，2016。《日常生活中的音樂》。中央音樂學院出版社。 6. 雷逸婷，2015。《李明維與他的關係：參與的藝術——透過觀照、對話、贈與、書寫、飲食串起和世界的連結》。臺北市立美術館出版。		

	7. 吳岱融，蘇瑤華譯，2018。《社會參與藝術的十個關鍵概念》。臺北：國立臺北藝術大學。 8. 謝佩君，2018。〈五個關鍵詞解碼「參與式藝術」〉。載於《PAR 表演藝術雜誌》308：53-55。
教學目標	1. 學生能說明當代藝術與古典藝術之差異。 2. 學生能展現對日常現象之感官覺察的敏銳度。 3. 學生能展現讓平凡變得不凡的創意。 4. 學生能說明參與式藝術的概念與目的。 5. 學生能描述實作參與式藝術的體驗。 6. 學生能反思參與式藝術作為認識與介入(進而可能改變)社會的中介。
評量方式	量化：出席(20%) 作業(30%) 期中報告(25%) 期末報告(25%)
內容綱要	課程透過大家熟悉的日常為對象，理解當代藝術與日常生活的關係。首先說明二十世紀當代藝術與古典藝術差異化的創作理念、媒材使用、作品表現方式。再者，舉例 John Cage、Allan Kaprow 如何將日常視為藝術，發現其中不被覺察的現象。最後，課程聚焦參與式藝術，說明藝術在今日作為縫合、溝通的社會中介。課程期望讓學生理解當代藝術所推崇的多元價值、民主式對話與協商、反英雄主義式的藝術典藏、參與式的藝術推進過程、問題導向之藝術創作價值，以期擴大對藝術的認知。
教學方式	講授、討論、實作
創新教學活動設計	每個單元根據藝術概念與理論為基礎，再加以創意發想與實作試驗。

科目進度與內容(依實際課程進度調整)

(勿只填寫單元名稱，請簡述內容)

週次	教學內容	備註 (課程活動與作業)	※若勾選「跨領域課程」請標註每週次涵蓋領域，可複選
1	1. 「藝術與翻玩日常」課程主旨、目的、上課方式的例舉與說明。 2. 相見歡活動與分組。 3. 說明課程進度安排，讓學生有心理準備。	1. 課程簡介與說明。課程除了講授之外，著重分組實作的練習。在此先舉例課堂實作過程並以作品展示最後成果的可能性。 2. 評分與注意事項規定。	☒ 人文藝術領域 ☒ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域
2	二十世紀之前的藝術史 課程說明從文藝復興到二十世紀之前西方藝術各時期的思潮、風格(人		☒ 人文藝術領域 ☒ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域

	文藝術)，與藝術形式的典範轉移（社會科學）。		
3	二十世紀的當代藝術 課程說明當代藝術的精神與作品案例討論（人文藝術+社會科學）。		☒ 人文藝術領域 ☒ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域
4	覺察力、日常與當代藝術（聽覺） 1.說明 John Cage《4'33"》的概念與在藝術史上的意義（社會科學）。 2.聆聽當下的聲音（人文藝術）。 3.請將聲音以符號畫下來。 5. 分享與討論。		☒ 人文藝術領域 ☒ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域
5	聆聽、媒介與聲音 透過媒介探索與比較日常聲音	1.製作簡單的集音器，理解聲音採集原理。 2.進行實地三種聲音採樣與辨識。 3.各組分享透過不同媒材為中介，聲音如何變形？ 4.我是如何聽的？實踐後的反思與討論。	☒ 人文藝術領域 ☐ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域
6	覺察力、日常與當代藝術（視覺）：像孩童一樣觀看	1. 一則小麻雀的短片。 2. 討論 Allan Kaprow〈不能成為藝術的藝術〉(1986) 的藝術理念。 3. 像柯南一樣的觀看隱藏數字的建築物，並仔細觀察外觀。 4. 作業：sky gradient（天空梯度）。	☒ 人文藝術領域 ☐ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域
7	創意日常：Lamadieu Thomas 的天空塗鴉	1.觀察學校與住家附近的天際線。 2.你/妳對這些景觀的看法為何？ 3.拍張天際線的照片，將它趣味化與創意化，進行聯想與塗鴉。	☒ 人文藝術領域 ☐ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域
8	臺中美術館或表演場館的當代藝術巡禮	近距離接觸與感受當代藝術	☒ 人文藝術領域 ☒ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域
9	期中考週	期中報告繳交	☐ 人文藝術領域 ☐ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域

10	1.從天才到大眾：參與式藝術的歷史與社會目標。（社會科學） 2.藝術作品 vs 體驗過程（人文藝術）	說明當代藝術從關注物質性的作品轉移到體驗過程。	☒ 人文藝術領域 ☒ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域
11	參與式藝術與議題式快閃活動	說明當代的參與式/互動藝術運用在不同活動的意義與目的。	☐ 人文藝術領域 ☒ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域
12-13	參與式藝術實作：自畫像中的社會與自我 自畫像不只是用來畫出自我的外表長相，而是創作者用來探討自我和社會的中介（社會科學）。這堂課以芙烈達·卡蘿為例，全體一起進行創作（人文藝術）。（外聘講師授課）		☒ 人文藝術領域 ☒ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域
14	日常中的關係：李明維的關係美學（理論篇） 1.甚麼是關係美學？參與者如何共構藝術？ 2.關係美學如何成為一種社會學式的藝術研究策略。		☐ 人文藝術領域 ☒ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域
15	日常中的關係：李明維的關係美學（實作篇）	參照李明維的藝術創作，分組設計一個與關係美學相關的藝術活動（人文藝術+社會科學）。	☒ 人文藝術領域 ☒ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域
16	參與式藝術計畫：我們活在同一個世界？《勤益百分百》 《高雄百分百》，將常民當作日常生活專家，展現一個城市中人們不同的價值觀。這個單元說明《高雄百分百》的設計理念、目標與民眾不同的意見。	設計下週探討的議題與問題。	☐ 人文藝術領域 ☒ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域
17	參與式藝術計畫：我們活在同一個世界？《勤益百分百》	1. 實際操作《勤益百分百》。同學們穿著同樣顏色的衣服，戴上相同面具。 2. 討論活動過程的經驗、感受與啟發。	☐ 人文藝術領域 ☒ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域
18	期末考週	課程回顧與期末報告繳交	☒ 人文藝術領域

			☒ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域
--	--	--	---

請遵守智慧財產權觀念，不得非法影印

附件一 核心能力定義

核心能力	定義與說明
A. 知識統整能力	學生能在各種知識與文化脈絡中，尋得恆久不變的價值觀，並將此價值觀融入其生活，進而認識、欣賞、尊重與珍惜生命的意義。
B. 創意思維能力	學生能認知各知識領域與多元文化間的差異處與鏈結點，進而具備跨領域思維與評判能力，使其能在固有的架構中，呈現嶄新的創造力。
C. 溝通表達能力	學生能釐清自我思想，並藉由正確且清楚的語文表達理念，以建立與他人良好的溝通。
D. 美感鑑賞能力	學生能認知、接收並傳達多元藝術美感，具備敏銳的鑑賞能力，並運用在不同領域的統整中。
E. 邏輯推理能力	學生能依據自身認知和客觀事實，運用邏輯分析與量化推理，進行反思與論證，進而做出合理判斷。
F. 法治思辨能力	學生能正確認知人權、民主、與法治之互動關聯，進行獨立思辨與論辯且基於人本關懷精神，以確立其自身與社會群體之關係。
G. 博通宏觀能力	學生能以基礎知識為本，培養前瞻性的觀點並開拓宏博的視野，以建立整全之人生觀。
H. 倫理關懷能力	學生能認知自身與所處環境的關係，並進而願意以己身之力與專業知識參與社會與環境的改造，提升正向能量。

附件二 課程屬性定義

核心課程：全校性共同必修之通識課程。

跨域性課程：以本校三大領域為參考指標，課程內容有相當部份（佔四分之一以上）牽涉到主領域以外之其他領域。

生活性課程：課程重點強調知識應用與人類生活相關之課程。

學術性課程：課程重點偏重理論發展之脈絡、思想之沿革、與歷史文化背景之因素。

通論性課程：針對特定領域或時代的知識與思想做綜觀性的介紹，與廣博性的探討。

經典性課程：針對特定領域或時代具有代表性的人物、思想、典籍做較為深入之探討、剖析、或導讀。