國立勤益科技大學通識教育學院

115 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	東海大學社會系博士
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，現任國立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	副教授
科目名稱(中)	藝術與日常生活		
科目名稱(英)	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 /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 20 % ■創意思維能力 30 % ■溝通表達能力 20 % ■美感鑑賞能力 30 % □邏輯推理能力 ____ % □法治思辨能力 ____ % □博通宏觀能力 ____ % □倫理關懷能力 ____ % (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 ■跨領域課程(須符合附件二定義，並請勾選下一欄) ■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：(60%) ■社會科學領域：(40%) □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	1. Kaprow, Alan, 徐梓寧譯，1996。《藝術與生活的模糊分際》。台北: 遠流。 2. 蔣勳，2006。《美的覺醒：蔣勳和你談眼、耳、鼻、舌、身》。遠流。 3. 凌性傑，范宜如。2018。《另一種日常：生活美學讀本》。麥田。		
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. 謝德慶：生命作品 1978-1999 | 1/13/2020,台北台灣(youtube) 7. 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。 8. Jochen Schmidt，林倩葦譯，2013。《碧娜·鮑許：舞蹈、劇場、新美學》。遠		

	流。 9. Rob Walker，許恬寧譯。2020。《觀察的藝術：在日常生活中開發想像力的 131 個練習》。大塊文化。 10. 仲谷正史、筧康明、三原聡一郎、南澤孝太。劉格安譯。2017。《觸覺不思議：從觸感遊戲、感官實驗及最新研究，探索你從不知道的觸覺世界》。臉譜出版。
教學目標	1. 增進學生感官的敏銳度，打開五官敏銳地感受身旁的景物，做個活在當下、意識到人是與周遭景物共生共存的主體。(人文藝術領域) 2. 能以遊戲的心態與多角度的創意讓平凡變得不凡。(人文藝術領域) 3. 能欣賞與理解當代藝術，將之作為思考社會現象的方法。(社會領域)
評量方式	量化：出席(20%　) 作品/業(30%　) 期中報告(25%　) 期末報告(25%　) 質化：期中與期末報告為每單元的課後反思問答。評量標準為:回答問題內容的精準度，書寫表達的易懂性，自我反思的能力
內容綱要	看似平凡的日常生活中往往存在著不凡，然而要洞見不凡需要培養美感的敏銳度與閒暇之心境。閒暇是一種心靈的態度，也是靈魂的一種狀態，可以培養一個人對世界觀照的能力。在功利至上的社會中，這樣的態度逐漸的消逝，取而代之是透過各種資本主義下的產品充塞於生活之中。課程的第一部分以美做為對抗資本主義社會的一種策略，透過感受性的體會與領悟，重拾寧靜清明的關照力，重新發現日常生活中平凡中的不凡。課程的第二部分著重藝術創作，取材日常再進行創作，並討論藝術如何反饋日常。
教學方式	講授、討論、實作
創新教學 活動設計	課程以日常現象為對象，將藝術理論與美學概念以實作的方式讓同學經驗體悟，從中發現平時沒有覺察的現象、思考日常的規則。

科目進度與內容

(勿只填寫單元名稱，請簡述內容)

週次	教 學 內 容 ※申請跨領域課程時，將特別針對教學內容細節審核，請詳細說明，以作為審核依據	備註 (課程活動與作業) ※請務必填寫	※若勾選「跨領域課程」請標註每週次涵蓋領域，可複選
1	1. 課程簡介與說明藝術、美感與日常生活中的關係：如何在平凡中體會不凡，如何從日常開發創意，如何透過藝術發現日常規範。課程除了講授之外，有分組實作的練習。在此先簡介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	1.課程簡介(人文藝術+社會科學領域) 2.透過身體活動自我介紹(人文藝術領域)	■人文藝術領域 ■社會科學領域 □自然科技領域
2	藝術與美感 1. AI時代為何需要藝術與美感？(社會科學領域)	身體感受遊戲（人文藝術領域）	■人文藝術領域 ■社會科學領域 □自然科技領域

	2. 藝術vs美感經驗：課程討論藝術與美感兩者間的差別（人文藝術領域） 3. 藝術與美感如何培養？(人文藝術領域)		
3	甚麼是美？ 朱光潛、蔣勳談「美」的幾個原則：課程討論朱光潛《談美》一書的幾個重要概念，與蔣勳談美的原則。		■人文藝術領域 □社會科學領域 □自然科技領域
4	觀察力訓練 1.「路上觀察學院」 2.尋找隱藏在建築物中的數字 3.「花」現校園		■人文藝術領域 □社會科學領域 □自然科技領域
5	美的十大原則(1) 美的十大原則之說明(連續、漸層、對稱、對比、比例、均衡、調和、節奏、完整、統一)	透過這些原則捕捉校園之美。	■人文藝術領域 □社會科學領域 □自然科技領域
6	美的十大原則(2) 美的十大原則之說明(連續、漸層、對稱、對比、比例、均衡、調和、節奏、完整、統一)	透過這些原則捕捉環境之美。	■人文藝術領域 □社會科學領域 □自然科技領域
7	地景聲音 1. 課程引導同學關注生活四周的聲音。(人文藝術領域) 2. 討論聲音的社會性、歷史性、文化性。(社會科學領域) 3. 聲音（音樂）與日常生活不同場所之關係，理解聲音的社會性意涵。(社會科學領域)	閉眼三分鐘，靜心聆聽教室內外的聲音。（人文藝術領域）	■人文藝術領域 ■社會科學領域 □自然科技領域
8	聲音作畫 1. 選擇三處校園空間，安靜聆聽5分鐘。 2. 將所聽到的聲音用符號畫出來。 3. 運用想像力將符號化成畫作。		■人文藝術領域 □社會科學領域 □自然科技領域
9	期中考週	繳交報告	■人文藝術領域 □社會科學領域 □自然科技領域
10	當代藝術與日常生活 1.從藝術史看當代藝術對古典藝術的挑戰，與藝術史的轉向。（人文藝術領域） 2.討論當代藝術與日常生活之對話。當代藝術作為觀察、反思、提問日常生活的方法，而不只停留在欣賞的價值。（社會科學領域）	藝術史回顧，你記得這些經典名畫的作者嗎？（人文藝術領域）	■人文藝術領域 ■社會科學領域 □自然科技領域
11	日常物件成為藝術 以當代藝術作品為例，討論藝術家如何將日常化為藝術，其背後的藝術哲思是甚麼。		■人文藝術領域 □社會科學領域 □自然科技領域

12	日常物件的對話 1.現成物成為藝術的歷史（人文藝術領域） 2.藉由「命名」與「並置拍攝」賦予日常物件新關係的可能性。（社會科學領域）		■人文藝術領域 ■社會科學領域 □自然科技領域
13	文字畫(1) 1. 說明中國古文字的來源與變形 2. 找尋自己名字古文字的書寫方式與意義		■人文藝術領域 ■社會科學領域 □自然科技領域
14	文字畫(2) 以古文字作畫，並將自己的名字置入其中		■人文藝術領域 ■社會科學領域 □自然科技領域
15	關係美學 1. 甚麼是關係？（社會科學領域） 2. 甚麼是關係美學？（人文藝術領域） 3.介紹藝術家李明維的藝術作品與理念。（人文藝術領域）		■人文藝術領域 ■社會科學領域 □自然科技領域
16	關係美學設計發想 1. 請同學們每組設計一個關係美學藝術活動，可以參照當代藝術家的設計將之變化改造。請發揮創意，並兼顧可實踐性。（人文藝術領域） 2. 請說明這個活動的設計理念與要觀察或挑戰的社會現象。（社會科學領域）		■人文藝術領域 ■社會科學領域 □自然科技領域
17	實作關係美學 根據每組設計的互動活動進行實際的測試，並分享過程中的經驗。		■人文藝術領域 ■社會科學領域 □自然科技領域
18	學期總回顧與評量書寫	交期末報告	■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。

跨領域課程：課程內容須跨人文藝術/社會科學/自然科技三領域其中之二項。課程須有一主領域，其授課內容須達 60%以上，另所跨之領域課程內涵至少須達 30%以上。

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。