

南臺科技大學 106 學年度第 2 學期課程資訊

課程代碼	1MD04201
課程中文名稱	藝術啟發與文創實務
課程英文名稱	Artistic Inspiration and Creativity Practice
學分數	3.0
必選修	自選必修
開課班級	社會科學領域
任課教師	劉處英
上課教室(時間)	週五第 4 節(T0103) 週五第 5 節(T0103) 週五第 6 節(T0103)
課程時數	3
實習時數	0
授課語言 1	華語
授課語言 2	
輔導考照 1	
輔導考照 2	
課程概述	台灣的印象是布袋戲、玉山還是藍白拖？屬於台灣在地真正的符號或圖像隨著世代交替，漸漸地成為大家討論的議題。近年來台灣文創產業蓬勃發展，許多創作的元素來自原鄉，唯有產生在地認同與自我認同，才能發展出屬於台灣真正的特色。透過藝術理論課程的討論，實際地進行踏查與實作，讓同學瞭解透過藝術的方法與美學的涵養，方可注入台灣文創的新活力。
先修科目或預備能力	
課程學習目標與核心能力之對應	※編號，中文課程學習目標，英文課程學習目標，對應系指標 ----- 1.運用藝術知識與美學的涵養，瞭解人與社會的相對關係，啟發廣泛學習的興趣，擴展人文視野。 ,-- ,1 基本知能 2.專注欣賞聆聽他人作品，亦能完整表述自身創作理念。 ,-- ,7 表達溝通 3.熱忱參與團體並與他人融洽地互助合作，為彼此達成既定目標而努力。 ,-- ,8 敬業合群 4.建立生活美學的概念，開發藝術美學的潛能，提高對生活中種種事物美感之領受力。 ,-- ,9 人文與倫理素養
中文課程大綱	1. 課程說明與評量方式---導論：藝術與文創 2. 符號與圖像(I)：從藝術品談起 3. 符號與圖像(II)：布爾喬亞 vs 消費主義 vs 大眾文化 4. 符號與圖像(III)：傳統吉祥符號 vs 台灣印象 5. 符號與圖像(IV)：圖案與印刷—「朕 知道了」台灣文創介紹

	<ol style="list-style-type: none"> 6. 空間與建築(I)：台灣建築與廟宇 7. 空間與建築(II)：《你館我》：博物館與文化館 8. 空間與建築(III)：「老屋欣力」的現在與未來 9. 期中展演—作品展覽(分組報告) 10. 家鄉是我的主場(I)：社區營造 I 11. 家鄉是我的主場(II)：社區營造 II 12. 家鄉是我的主場(III)：產業文化化 13. 廟埕劇場(I)：台灣信仰與傳統戲曲 14. 廟埕劇場(II)：台灣三大傳統偶戲 15. 廟埕劇場(III)：文化產業化 16. 廟埕劇場(IV)：廟會文創 17. 期末報告 I：(家鄉、產業、百工等)紀錄影片(分組報告) 18. 期末報告 II：(家鄉、產業、百工等)紀錄影片(分組報告)
英/日文課程大綱	
課程進度表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 課程說明與評量方式---導論：藝術與文創 2. 符號與圖像(I)：從藝術品談起 3. 符號與圖像(II)：布爾喬亞 vs 消費主義 vs 大眾文化 4. 符號與圖像(III)：傳統吉祥符號 vs 台灣印象 5. 符號與圖像(IV)：圖案與印刷—「朕 知道了」台灣文創介紹 6. 空間與建築(I)：台灣建築與廟宇 7. 空間與建築(II)：《你館我》 vs. 「老屋欣力」 8. 期中展演—作品展覽(分組報告) 9. 期中考週 10. 家鄉是我的主場(I)：社區營造 I 11. 家鄉是我的主場(II)：社區營造 II 12. 家鄉是我的主場(III)：產業文化化 13. 廟埕劇場(I)：台灣信仰與傳統戲曲 14. 廟埕劇場(II)：台灣三大傳統偶戲 15. 廟埕劇場(III)：廟會文創&文化產業化 16. 期末報告 I：(家鄉、產業、百工等)紀錄影片(分組報告) 17. 期末報告 II：(家鄉、產業、百工等)紀錄影片(分組報告) 18. 期末考週
教學方式與評量方法	<p>※課程學習目標，教學方式，評量方式</p> <p>-----</p> <p>運用藝術知識與美學的涵養，瞭解人與社會的相對關係，啟發廣泛學習的興趣，擴展人文視野。 ， 課堂講授， 實作</p> <p>專注欣賞聆聽他人作品，亦能完整表述自身創作理念。 ， 分組討論實作演練， 口頭報告口頭報告</p> <p>熱忱參與團體並與他人融洽地互助合作，為彼此達成既定目標而努力。 ， 分</p>

	<p>組討論實作演練，口頭報告口頭報告</p> <p>建立生活美學的概念，開發藝術美學的潛能，提高對生活中種種事物美感之領受力。 ，啟發思考，日常表現</p>
指定用書	<p>書名：《文化創意產業概論》</p> <p>作者：夏學理；秦嘉嫻；洪琬喻；陳國政；施沛琳；謝知達；陳怡君</p> <p>書局：五南</p> <p>年份：2011</p> <p>ISBN：ISBN：9789571162010</p> <p>版本：</p>
參考書籍	<p>1.陳懷恩，《圖像學：視覺藝術的意義與解釋 Iconography and Iconology: The Meanings and Interpretations of Visual Arts》，如果出版社，2008。ISBN：9789868331327</p> <p>2.尚恩·霍爾著，呂奕欣譯，《這就是符號學！ 探索日常用品、圖像、文本，76 個人人都能讀懂的符號學概念 This Means This, This Means That: A user’s guide to semiotics Second edition》，積木，2015。ISBN：9789865865641</p> <p>3.辜振豐，《布爾喬亞》，臺北市：果實出版：城邦文化發行，2003 年。</p> <p>4.王嵩山，《扮仙與作戲》，板橋：稻鄉出版社，1988 年。</p> <p>5.陳芳等，《台灣傳統戲曲》，台灣學生書局，2004。</p> <p>6.石光生，《臺灣傳統戲曲劇場文化：儀式·演變·創新》，五南，2013。ISBN：9789571173535</p> <p>7.郭麗娟，《台灣廟會工藝與戲劇(圖解版)》，晨星，2011。ISBN：9789861774442</p> <p>8.李乾朗，俞怡萍，《古蹟入門》，遠流，1999。ISBN：9789573238386</p> <p>9. 廖世璋，《地方文化產業研究》，巨流圖書，2016。ISBN：9789577325198</p>
教學軟體	<p>1.自編教材： PPT 教學與課程相關影片播放。</p> <p>2.閱讀材料：政府資料、期刊、論文或書籍之篇章。</p>
課程規範	<p>1.平常出席、課堂討論、作業回饋</p> <p>2.期中個人報告：文創場域參訪(1000 字以上之圖文說明，打字列印並上傳，期中繳交。遲交一週扣總分兩分。)</p> <p>3.期中分組報告</p> <p>4.期末分組報告：主題影片拍攝</p> <p>5.期末個人作品彙整</p>