

澳門理工學院
藝術高等學校
視覺藝術學士學位課程

學科單元大綱

2021 / 2022 學年 第 2 學期

學科單元	社會藝術實踐			班別編號	VAFA3101
先修要求	沒有				
授課語言	中文			學 分	6
理論課課時	30 小時	實踐課課時	60 小時	總 課 時	90 課時
教師姓名	王曉捷 薛家傑		電 郵	t1624@ipm.edu.mo t1625@ipm.edu.mo	
辦 公 室	--		電 話	--	

學 科 單 元 概 論

本學科單元之教學面向為大三年級「美術專業」的學生，旨在幫助學生運用各自專業領域(國、油、版、雕、陶)的學習經驗，連結社會議題進行小型創作，充實創作經驗。同時嘗試將藝術聯繫到社會參與層面，體現藝術的社會功能及其意義。學科單元會以藝術創作及社會實踐為教學主軸。關於藝術創作，引導學生認識公共藝術，明白藝術與社區的關係，掌握不同藝術媒材的表現方法，嘗試結合本土元素，展現人文素養，進行藝術創作。學科單元亦會要求學生運用主修學科的各項先備經驗(如國、油、版、雕、陶的專業技巧、審美、內涵等)，結合學科單元之課堂引領，進行藝術與社會議題創作，並鼓勵學生進行跨媒材的創作思考。

關於社會實踐，嘗試結合本學科單元的藝術創作，建構具意義及功能的社會實踐項目，如：社區藝術展示、藝術主題工作坊、藝術創作案例分享會等，導師會通過實踐案例進行實務分享，配合實地考察及課堂討論，教授學生撰寫藝術創作實踐計劃，建構實踐項目，並有效執行。學科單元能夠連接學生以往的學習經驗，起承上啟下的作用，為「畢業創作」及「畢業展示」提供具意義的學習積澱。

學科單元旨在讓學生運用學科學習經驗構建藝術與社會的聯繫，通過課堂引領，連結社會實況，運用藝術形式，進行具意義及功能的藝術實踐項目(如具社會功能之藝術創作、社區藝術展示、藝術主題工作坊等)。教師將引導學生深化已具備之學科知識，教授新的學習經驗，擴展多元的學習連結，明白藝術的社會功能及其意義。

學習目標

修習完此學科單元後，學生將能夠：

1. 認識公共藝術，明白藝術與社區的關係，建構藝術與社會的聯繫方式
2. 結合媒材應用經驗，嘗試以跨媒材元素進行創作，進行藝術與社會議題的創作能在創作中應用本土元素，體現具意義的人文素養及創新精神
3. 掌握建構藝術創作實踐項目及撰寫實踐計劃的方法，並有效執行
4. 應用多元的學習連結及學科經驗，反思藝術的社會功能及其意義

教學內容

1. 認識公共藝術，明白藝術與社區的關係，建構藝術與社會的聯繫方式（42 小時）

1.1 認識公共藝術及藝術與社區的關係

認識全球各地城市中的公共藝術形態與發展，例如影像二維型、像素化型、能動型、聲光互動型、生態型、反射型等公共藝術，並以公共性、藝術性及在地性等面向進行講述，然後連結本土藝術與社區的特點進行討論

1.2 藝術中的人文關懷與本土元素

結合中外藝術作品之賞析，嘗試從戰爭、環保、文化保育、多元文化、族群、流行文化等議題進行討論，深層次思考藝術之意義及功能

1.3 跨媒材藝術創作思考引導

通過課堂討論確定創作主題，導師會按主題內容進行說明論述，引導學生進行思考，鼓勵跨媒材元素應用，並以草圖及文字進行表述(包含展示形式)，作品需能呈現人文素養

1.4 藝術創作製作指導

配合創作思考之課堂實踐，導師給予課堂指導，提供適時意見，增進學習效能

2. 關於社會實踐（42 小時）

2.1 藝術與社區連結的案例分析

導師以中外地區及本土藝術與社區連結的實際案例進行分析(如：社區藝術展示、藝術主題工作坊、藝術創作案例分享會等)，嘗試讓學生明白藝術在社區進行互動的多元形態

2.2 實地考察

導師帶領學生進行社區參訪，認識藝術之各種社會展示形式，了解本地藝術之展示場地(政府、社團及企業等)，並對實體項目進行考察學習，如主題、形式、策劃、宣傳、活動拓展等，擴闊對藝術的社會認知，獲得可靠數據進行學科單元內容之探究及學習

2.3 以教學內容 1 的藝術創作為主題導向之實踐討論

依據教學內容 1 的藝術創作主題，結合 2.1 及 2.2 之學習進行討論，確立具意義並可行之實踐方案

2.4 根據 2.3 進行之項目實踐

依據 2.3 之內容進行項目程序之開展，如計劃書、小組分工、場地申請及規劃、文宣、海報設計、場地佈置等

3. 學習效能檢視（6 小時）

3.1 階段性評量

導師會以本學科單元學習目標為依據，進行階段性學習效能評量，在學習過程中適時提供指引及協助，保證學習效果

3.2 總結性評量

導師會在課堂結束前，以本學科單元學習目標為依據，就學習效能進行評量，學生需要就學習內容進行小組或個人匯報，導師進行點評，回饋改善方案

教學方法

課堂教學(講授、討論、示範、分析、影片播放、隨堂輔導)

考勤要求

按《澳門理工學院學士學位課程教務規章》規定執行。

評分標準

採用 100 分制評分：100 分為滿分、50 分為合格。

	項 目	說 明	百分比
1.	學習報告	(一) 包含藝術創作及社會實踐之學習記錄 (二) 以圖文清楚記錄課堂學習，具備每周課堂及課餘的實踐過程和成品的圖像及文字資料，包括：藝術創作項目的課堂討論、創作資料、草圖、製作計劃、媒材探索、作品等，社會實踐項目的課堂討論、考察數據、計劃書、項目實行之現場記錄等 (三) 具備師生互動及解難記錄，通過學習反思明確學習效能，明白不足並能定立改善方案，能呈現學習成長歷程，明確的學習目標、良好的自主學習效能、對課題的深入掌握、勇於探索及創新的精神 (四) 報告要能注意敘述細緻準確、文字流暢、圖片清晰及排版美觀，含 15 至 25 個版面，學習反思字數為 (800—1000 字)	20%
2	社會議題的藝術創作實踐計劃書	(一) 主題式藝術創作實踐項目 (二) 具備計劃書及實體活動 (三) 計劃書必須敘述清晰、全面周到、合理可行，並包含活動名稱、意義、形式、介紹、時間、地點、財務預算、人力分配、宣傳、活動流程等 (四) 實體活動必須配合藝術創作之主題，並結合作品開展，能體現社區參與之意義，必須全班集體參與，呈現團體合作效能，且能有序開展各項實踐程序	30%
3.	社會藝術創作	(一) 社會藝術主題創作 (二) 必須配合學科單元課堂議定之創作主題，通過作品思考社會議題及跨媒材元素應用 (三) 能熟練操作主修學科單元之專業媒材，並呈現新的技巧探索，具審美效能 (四) 必須配合裝裱令作品達至展出素質 (五) 總尺寸不少於 80cm x80cm，組合作品	30%
4	課堂參與	(一) 良好的出勤 (缺席、遲到、早退等) (二) 能積極參與課堂討論，就課題、導師及同儕意見作出合適之回應 (三) 能投入課堂訓練，勇於嘗試，主動學習 (四) 符合課堂討論及探索實踐所要求的學習進度 (五) 良好的協作能力	20%

此學科單元不設補考。

總百分比： 100%

教材

課本

參考材料

參考書

1. 王鶴 (2014)。《設計與人文——當代公共藝術》。天津：天津大學出版社。
2. 菲莉普.E.畢肖 著 (2018)。《人文精神的偉大冒險：人文藝術通史》。北京：中信出版社。
3. 龐茂琨 王天祥 著 (2016)。《創作志書寫》。重慶：重慶大學出版社。
4. Catherine Grout 著，姚孟吟 譯 (2017)。《藝術介入空間》。台灣：遠流。
5. Polly McKenna - Cress、Janet A. Kamien 著，金振寧 譯 (2019)。《創造展覽：如何團隊合作、體貼設計打造一檔創新體驗的展覽》。台北：阿橋社文化。
6. Pablo Helguera 著，吳岱融、蘇謠華 譯 (2018)。《社會參與藝術的十個關鍵概念》。台灣：國立台北藝術大學出版社。

**教師按需要於課堂提供參考書目

主要期刊

網站

台灣故宮博物院 <https://www.npm.gov.tw/>

故宮博物院 <https://www.dpm.org.cn/Home.html>

澳門理工學院圖書館 <https://zh.library.ipm.edu.mo/>

澳門藝術博物院 <http://www.mam.gov.mo/c/index>

廣東美術館 <http://www.gdmoa.org/>

香港藝術館 https://hk.art.museum/zh_TW/web/ma/exhibitions-and-events.html

國立台灣藝術教育館 https://www.arte.gov.tw/learn_publish.asp

紐約現代藝術博物館 <https://www.moma.org/about/>