

藝術及設計學院
視覺藝術學士學位課程
學科單元大綱

學年	2024/2025	學期	2
學科單元/科目編號	VAFA3101		
學科單元/科目名稱	社會藝術實踐		
先修要求	沒有		
授課語言	中文		
學分	6	面授學時	90
教師姓名	林小雯 梁臻 楊文軒 薛家傑	電郵	t1808@mpu.edu.mo t1775@mpu.edu.mo t1722@mpu.edu.mo t1625@mpu.edu.mo
辦公室	--	辦公室電話	--

學科單元/科目概述

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项先備經驗(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。

學科單元/科目預期學習成效

完成本學科單元/科目，學生將能達到以下預期學習成效：

M1.	認識公共藝術，理解藝術與場所空間之間的關係，結合媒材應用經驗，嘗試以多種媒介進行創作，體現具意義的人文素養及創新精神；
M2.	認識社會參與式藝術，掌握調研方法及項目方案書的撰寫，並有效執行；
M3.	應用多元的學科學習經驗，建構藝術與社會的練習，反思藝術的社會功能及意義。

有關預期學習成效促使學生取得以下課程預期學習成效：

課程預期學習成效	M1	M2	M3
P1. 培養對平面、立體和多媒體藝術形式的創作能力	✓	✓	
P2. 培養對藝術理論及藝術實踐的思考與創意	✓	✓	✓
P3. 展現對鑑賞中西方藝術及當代藝術的的認識與理解	✓	✓	✓
P4. 培養自主學習的態度及能力	✓	✓	✓
P5. 展現對本地、大灣區以至全球藝術發展需求的視野			
P6. 培養能夠流暢有效地作國際溝通的能力			
P7. 展現人文素養及藝術實踐的道德倫理態度	✓	✓	✓
P8. 培養兼具視覺思維和匯報寫作的表達能力	✓	✓	✓
P9. (美術專業) 培養對平面及立體藝術的形式與結構的深化能力	✓	✓	✓
P10. (美術教育專業) 培養對藝術教育理論的認識以及教學實踐的能力			

教與學日程、內容及學習量

週	涵蓋內容	面授學時
第一部分 藝術作品與公共空間 (老師 1)		
1-3	主題 1. 認識公共藝術 (理論課) 教學內容： <ol style="list-style-type: none"> 公共藝術的定義；公共藝術的發展脈絡； 公共藝術的範圍與媒介； 公共藝術的內涵與特性 (公共性、場域特定性等)； 公共藝術的實踐與案例：介紹城市雕塑的相關經典案例；介紹燈光藝術 (或稱：燈光秀、光雕、燈光影像、燈光裝置) 的相關經典案 	10.5

	<p>例；介紹地景/大地藝術的相關經典案例；介紹藝術節慶的相關經典案例；介紹社區營造/社會參與式藝術。</p> <p>5. 結合中外藝術作品之賞析。從政治、環保、民間非遺、多元文化、族群、流行文化等議題切入進行討論，深層次思考公共藝術之意義及功能。</p>	
4	<p>主題 2. 跨媒材藝術創作實例 (理論課)</p> <p>教學內容：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 雕塑與造景：城市地標、建築空間改造。2. 影像與敘事：當代影像與社會3. 劇場與現場：社區劇場、環境劇場等。	3.5
5	<p>主題 3. 跨媒材藝術創作思考引導 (理論課)</p> <p>教學內容：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、模型及文字進行表述(包含展示形式)。</p>	3.5
6-10	<p>主題 4. 藝術創作實踐指導 (實踐課)</p> <p>教學內容：配合主題 1、2、3 之課堂實踐，導師給予課堂指導，提供技術意見 (如主題內容、材料選擇、造型結構、加工方式)，學生於課堂上完成導師要求的作品。</p>	17.5
11-12	<p>主題 5. 藝術創作實踐展示</p> <p>教學內容：以教學主題 4 之學生創作成果開展專題展覽，學生自行完成如計劃書、小組分工、場地申請及規劃、作品目錄、海報設計、場地佈置、開幕、撤展等工作。</p>	7
第二部分 藝術與社會的連結(老師 2)		
1-3	<p>主題 5. 藝術與社會的連結 (理論課)</p> <p>教學內容：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 公共場域中的藝術項目2. 策展論述主導下的雙年展、公共藝術節、大地藝術節。3. 創作、展示、批評藝術的制度與空間4. 社會雕塑：以藝術的名義進行社會改造與政治參與 (Joseph Beuys)5. 藝術介入社會：社區藝術展示、藝術主題工作坊等。	10.5
4	<p>主題 6. 大型展覽項目實地考察</p> <p>教學內容：導師帶領學生進行參訪，認識藝術之各種社會展示形式，了解本地策展論述主導下的展覽活動(如 澳門國際藝術雙年展等)，並對實體項目進行考察學習，如策展主題、組織方式、活動宣傳、空間設計等。</p>	3.5

5-6	<p>主題 8. 藝術介入社會 (理論課)</p> <p>教學內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 社會參與式藝術 (socially- engaged Art) 的由來 2. 參與式藝術的媒介與案例 3. 參與式藝術的創作方法 4. 對參與式藝術的批評及反思 	7
7	<p>主題 9. 社區項目實地考察</p> <p>教學內容：導師帶領學生進行社區參訪，以小組為單位，就本地社區項目展開個案研究，思考地方詮釋、藝術家角色、在地參與方式等方面。</p>	3.5
8-11	<p>主題 10. 藝術介入社會 (實踐課)</p> <p>教學內容：以小組為單位，選擇特定的創作媒介 (城雕/燈光/地景/劇場 / 社區營造/行為表演 ...)，進入本地各社區或社群，進行調研 (可通過通過實地考察、文獻蒐集、居民訪談或其他方式)，提出具意義並可行的藝術方案創作計劃，包含：創作意圖、場地申請及規劃、開展形式、草圖或模型等，並提交該份書面方案。</p>	14
12	<p>主題 11：社會實踐藝術項目的方案報告</p> <p>教學內容：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。</p>	3.5

教與學活動

修讀本學科單元/科目，學生將透過以下教與學活動取得預期學習成效：

教與學活動	M1	M2	M3
T1. 主題式講授、教學示範等	✓	✓	✓
T2. 案例賞析、影片播放等	✓	✓	✓
T3. 互動討論、導讀、口頭匯報等		✓	✓
T4. 報告撰寫、學習反思等			✓

考勤要求

考勤要求按澳門理工大學《學士學位課程教務規章》規定執行，未能達至要求者，本學科單元成績將被評為不合格 (“F”)。

考評標準

修讀本學科單元/科目，學生需完成以下考評活動：

考評活動	佔比 (%)	所評核之 預期學習成效
A1. 參與度 (1)良好的出勤 (缺席、遲到、早退等) (2)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 (3)能投入課堂訓練，勇於嘗試，主動學習 (4)符合課堂討論及探索實踐所要求的學習進度 (5)良好的協作能力	20%	M1, M2, M3
A2. 藝術作品與公共空間 (1)主題創作 (2)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。 (3)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 (4)必須配合裝裱令作品達至展出素質 (5)總尺寸不少於 80cm x80cm，組合作品	40%	M1, M3
A3. 藝術與社會的連結 (1)社會實踐報告 (2)必須配合學科單元課堂議定之主題，通過實地考察、文獻蒐集、居民訪談或其他方式思考在地社區的相關議題，並撰寫一份社會參與式藝術的方案書，重點在於體現藝術之參與作用。 (3)字數：3000 字	40%	M2, M3

有關考評標準按大學的學生考評與評分準則指引進行 (詳見 www.mpu.edu.mo/teaching_learning/zh/assessment_strategy.php)。學生成績合格表示其達到本學科單元/科目的預期學習成效，因而取得相應學分。

評分準則

採用 100 分制評分：100 分為滿分、50 分為合格。本學科單元不設補考。

參考文獻

參考書

Pablo, H. (2018)。社會參與藝術的十個關鍵概念 (吳岱融、蘇謠華譯)。國立台北藝術大學出版社。(原著出版於 2011 年)

Gill, T., & Grout, C. (2017)。藝術介入空間 (姚孟吟譯)。遠流。(原著出版於 1997 年)

龐茂琨 王天祥 (2016)。創作志書寫。重慶大學出版社。

周彥華 (2017)。藝術的介入。中國社會科學出版社。

周彥華、王美欽 (2023)。行動中的藝術。文物出版社。

克萊兒·畢肖普 (2015)。人造地獄：參與式藝術與觀看者政治學 (林宏濤譯)。典藏藝術家庭。(原著出版於 2012 年)

焦興濤、王子云 (2019)。參與的藝術。重慶出版社。

馬庫斯米森 (2012)。參與的惡夢。金城出版社。

宋軼 (2021)。不周山：從高原到山城、海島的行走報告。激發研究所。

網站

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

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

學生反饋

學期結束時，學生將被邀請以問卷方式對學科單元/科目及有關教學安排作出反饋。你的寶貴意見有助教師優化學科單元/科目的內容及教授方式。教師及課程主任將對所有反饋予以考量，並在年度課程檢討時正式回應採取之行動方案。

學術誠信

澳門理工大學要求學生從事研究及學術活動時必須恪守學術誠信。違反學術誠信的形式包括但不限於抄襲、串通舞弊、捏造或篡改、作業重覆使用及考試作弊，均被視作嚴重的學術違規行為，或會引致紀律處分。學生應閱讀學生手冊所載之相關規章及指引，有關學生手冊已於入學時派發，電子檔載於 www.mpu.edu.mo/student_handbook/。