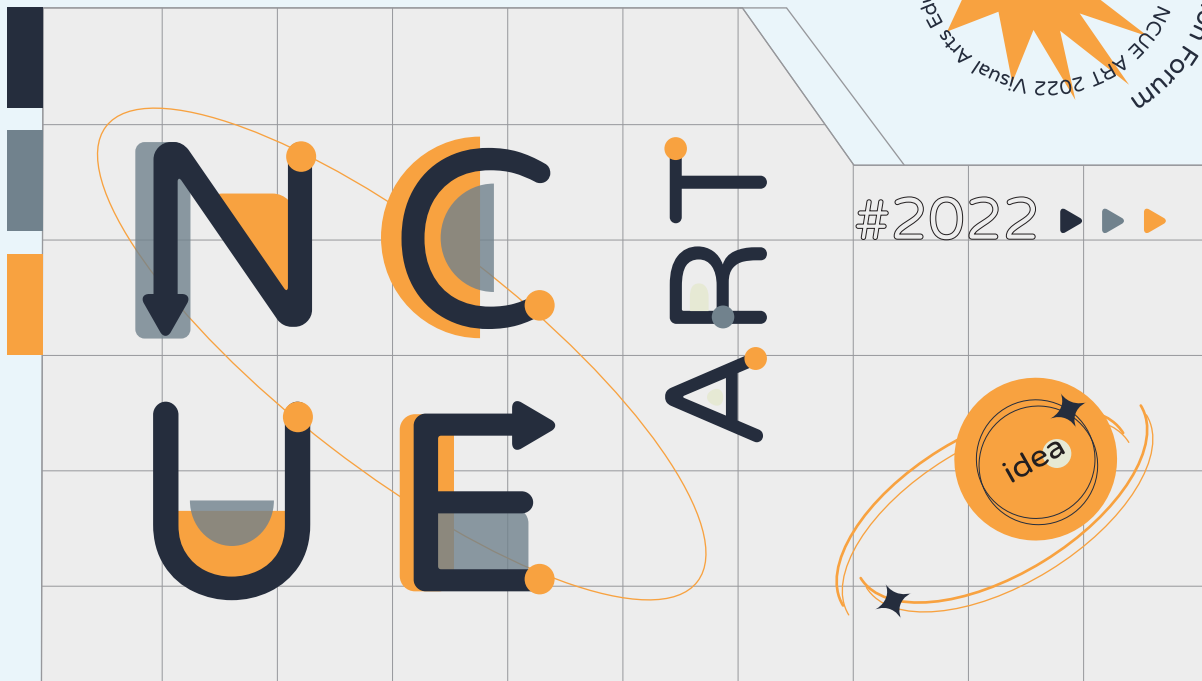


2022 視覺藝術教育論壇



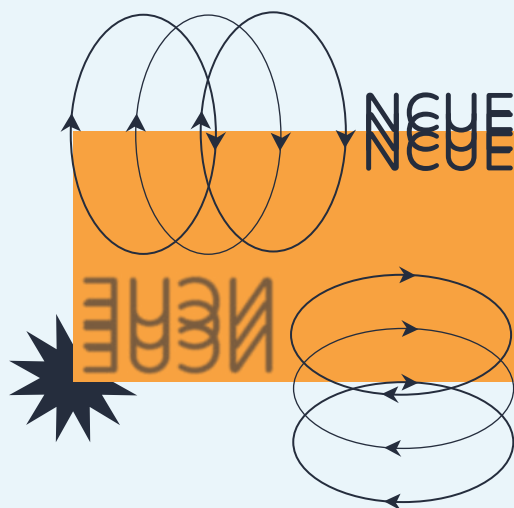
GO >>>>>>>>>>



2022.06.14 — TUE.

國立彰化師範大學美術學系

藝術教育碩士班



Visual Arts Education Forum





CONTENT 目錄

論壇簡介	01
論壇議程	02
專題演講	05
主題發表：影音媒體的識讀與省思	15
主題發表：藝術鑑賞的分析及應用	27
主題發表：藝術教育的課程與實踐	35
綜合座談	43

本論壇以「視覺藝術教育」為主題。著眼於彰師大美術系藝術教育碩士班過往的學術研究傳統，以國際性、時代性及學術性的精神，首重藝術教育與當代文化及理論的深化探討與延續發展，採取相對開放的議題框架，期待增進對於藝術教育的思辨能力。時代的快速變遷促使藝術教育的角色不斷被改變，進而影響我們看待藝術教育的思維和研究方向。為培育具備現代觀、國際觀的師資及人才，擴展藝術教育研究、相關理論整合與實務能力，以厚植藝術教育發展研究能量。誠摯地邀請國內博、碩研究生的參與，凡未發表或出版於其他國內外期刊或研討會，並符合本論壇宗旨之學術文章歡迎投稿。以藝術研究者的專業視角，共同探索現代社會的「視覺藝術教育」。讓來自不同面向的思維相互切磋、構築新視野，以擴大臺灣藝術教育多元的研究觀點。其徵稿範圍為藝術教育領域，包含當代藝術教育思潮、跨領域連結、課程理論與實踐等學術性文章。

2022 視覺藝術教育論壇 議程
 Visual Arts Education Forum

論壇日期：2022年6月14日（二）

主辦單位：國立彰化師範大學美術學系藝術教育碩士班

時間	活動內容
入場	
09:30~09:45	簽到
開幕致詞	
09:45~10:00	國立彰化師範大學文學院 黃聖慧 教授兼院長 國立彰化師範大學美術學系 王麗雁 教授兼系主任 與會人員合影
專題演講	
10:00~10:50	主持人：王麗雁／國立彰化師範大學美術學系教授兼系主任
	講者：崔綵珊／藝術家、策展人 講題：當「日常」化為「風景」——從〈延鹽〉到〈花非花〉
10:50~11:40	主持人：李靜芳／國立彰化師範大學美術學系教授兼通識教育中心主任
	講者：劉癸蓉／高雄女中美術教師 講題：一堂不一樣的美術課
11:40~12:00	提問及討論
午餐	
12:00~13:00	用餐／休息
主題發表：影音媒體的識讀與省思	
13:00~14:15	主持與講評人：劉豐榮／國立嘉義大學視覺藝術學系名譽教授
	發言人：張于真／國立彰化師範大學美術學系藝術教育碩士班學生 講題：以馬克思主義視角看電視劇《上流戰爭》之初探

13:00~14:15	發表人：張景棻／國立彰化師範大學美術學系藝術教育碩士班學生 講題：影音廣告之符號建構與意涵初探——以《Garena 傳說對決》系列廣告為例
	發表人：黃姿容／國立彰化師範大學美術學系藝術教育碩士班學生 講題：以敘事學觀點淺談日本動畫電影中的性別平權：以新海誠《天氣之子》為例
	發表人：盧詩婷／國立彰化師範大學美術學系藝術教育碩士班學生 講題：論讀者反應視角下電影《普羅米修斯》的意義建構
主題發表：藝術鑑賞的分析及應用	
14:15~15:00	主持與講評人：鄭明憲／國立彰化師範大學美術學系副教授
	發表人：趙淮嵐／國立彰化師範大學美術學系藝術教育碩士班學生 講題：淺談解構主義平面廣告設計題材於藝術鑑賞中的應用
	發表人：張景棻／國立彰化師範大學美術學系藝術教育碩士班學生 講題：藝術批評：鑑賞模式搭配問題策略融入教學之應用
中場休息	
15:00~15:20	中場休息
主題發表：藝術教育的課程與實踐	
15:20~16:20	主持與講評人：鍾政岳／國立彰化師範大學美術學系助理教授
	發表人：陳瑛／國立成功大學藝術研究所學生 講題：林智信〈迎媽祖〉在臺灣教育課程推廣上之研究——以國小和高中年齡層為例
	發表人：葉淑翠／國立嘉義大學視覺藝術學系碩士班學生 講題：統整視覺文化於兒童全人藝術教學初探——以J兒童畫室為例
	發表人：柯宜雯／國立彰化師範大學美術學系藝術教育碩士班學生 講題：玩美行動家——校園美感課程實務
綜合座談	
16:20~17:00	主持人：王麗雁／國立彰化師範大學美術學系教授兼系主任 與談人：蕭雯夏／國立彰化師範大學美術學系講師 全體發表者
17:00	閉幕

專題演講

主持人：王麗雁／國立彰化師範大學美術學系教授兼系主任

講者：崔綵珊／藝術家、策展人

講題：當「日常」化為「風景」——從〈延鹽〉到〈花非花〉

主持人：李靜芳／國立彰化師範大學美術學系教授
兼通識教育中心主任

講者：劉癸蓉／高雄女中美術教師

講題：一堂不一樣的美術課

專題演講主持人

王麗雁 博士

國立彰化師範大學美術學系教授兼系主任



現任國立彰化師範大學美術學系教授兼系主任、現任InSEA亞洲區委員會秘書、國內外藝術教育期刊《藝術教育研究》《國際藝術教育學刊》、《International Journal of Education through Art》與《Asia-Pacific Journal for Arts Education》之編審委員。曾任美國辛辛那提大學助理教授，國立彰化師範大學助理教授與副教授。研究主題包含藝術教育史、藝術學習敘事探究、跨文化互動與畫室的藝術學習等。參與多本藝術教育史專書撰述編輯，論文發表於期刊、國內外研討會與專書。曾任InSEA國際藝術教育協會（International Society for Education through Art）亞洲區代表、香港教育大學課程外審委員；曾獲頒國彰化師範大學績優導師與傑出研究教師獎。

講者

崔綵珊 女士

高雄市立美術館策展人



現任為高雄市立美術館策展人。畢業於國立高雄師範大學跨領域藝術學系。作品擅長取材周邊環境的自然音、對話、音樂與故事轉化成創作元素，常用行為、音樂、舞蹈、或吟唱等展現作品。曾受邀參與突尼斯國際女性藝術節，德國柏林Ponderosa藝術村肢體即興講師，及國藝會共融計畫「延·鹽」主持人。主要創作媒材為紅毛線，除象徵人與人之間的關係外，更有切割空間與時間的意涵在。近期個展及演出有2022「聲態·生態·新浪潮」高雄流行音樂館公共藝術案，〈鄰居與我共舞〉，鹽埕，高雄，台灣、2021「黑和白」，鹽埕黑白切，高雄，台灣、2020「花若盛開」，美濃永安舊橋，高雄，台灣、2020「花非花」，嘉義新岑，台灣。

當「日常」化為「風景」——從〈延鹽〉到〈花非花〉

崔綵珊

高雄市立美術館策展人

2018 年初，因立賢教育基金會受邀而進入到嘉義的新岑社區場勘時，村莊的理事長對著我問：「妳是玩真的還是玩假的？」當時的我第一個想法是：到底有多少團隊在這個村莊是「玩假的」以至於我會被這麼詢問著。於是我對當時的基金會執行長提議：「如果期待要在新岑社區推動一系列的計畫，那我希望是以三年為一個期程，我會盡力去找資源，也期待基金會能盡可能的永續支持。」

一、日常的切片

計畫之始其實是我對於鹽埕手製衣的依戀，身為藝術家/表演者，從 2014 年開始我就常在鹽埕的老巷弄找裁縫師傅們做衣服，當年高雄鹽埕的繁華就宛如過往的台北大稻埕，「手製衣一條街」是我對鹽埕大溝頂最深的印象。從布匹、針線、鈕扣，甚至是各種西服、洋裝、旗袍等師傅，大溝頂巷弄內應有盡有，一圈逛下來一次滿足。但說到底，如何在成衣普及的市場中還能延長傳統手製衣的產業，確實有難度，特別是師傅們都上了年紀，於是「如何讓這樣的日常能再多延續些時日」其實就是〈延鹽〉開始的初衷。

二、肢體日常的需求

對新岑第一眼的印象是——有著令人驚艷的大景，而這樣的風景馬上讓我聯想到Pina Bausch裡的場景。於是，最初的〈延鹽〉的確是用Pina的〈康乃馨〉來試圖告訴居民們：表演其實沒有想像中那麼困難。又或者，在說服居民願意參加表演前，我應該要做些什麼才可以舒緩大家的情緒，甚至是贏得居民的信任。

「田野調查」是必要的，無論是進行社區藝術又或者是現在盛行的「參與式藝術」，前期的相處，對談都會是創作的根基：我們總是需要先知道對方隱性的需求是什麼，才有機會獲得對方的信任。「就做瑜珈舒緩拉筋吧！」這是在新岑居住了兩週後得出的心得。新岑地處偏鄉，不像大城市有著各式的健身中心，在居民「漁忙」完後，最常見的運動就是在村落中散步，而我可以帶給居民的或許就是依著居民勞動的慣性，發展出一系列較為舒緩的運動，並透過這樣的活動來拉近彼此的關係/信任感。

三、交錯的鹽田，化地景為舞台

回到一開始讓人驚豔的地景，以及鹽埕的製衣師傅們。如何讓製衣師傅能繼續做衣服？那就創造出表演者來穿衣服。過程中，我轉換新岑居民的日常或勞動的身體感為表演的元素，再將這樣的演出狀態置入到地景中。在三年計畫裡，有很大的部分是讓新岑居民慢慢成為「表演者」。對我而言，那是一種由內而外散發出的氣場或是自帶鎂光燈的自信，並在穿上演出服裝的剎那，深深相信他們從靈魂中散發出的迷人魅力。

專題演講主持人

李靜芳 博士

國立彰化師範大學美術學系教授
兼通識教育中心主任



美國賓州州立大學（The Pennsylvania State University）藝術教育哲學博士，副修西方現代藝術史。現任國立彰化師範大學美術系教授，兼任通識教育中心主任。目前擔任《藝術教育研究期刊》顧問委員會副召集人、席德進基金會董事、台中市政府文化局公共藝術審查委員、中華民國中宗社常務理事、私立東海大學兼任教師。曾專職服務於台北市立美術館、國立臺北藝術大學、高雄市立美術館，國立花蓮師範學院，並曾擔任國立臺灣師範大學、國立高雄師範大學兼任教師。另外，亦曾擔任國立臺灣美術館諮詢委員與專業評審會委員、臺灣美術基金會董事，以及中台世界博物館、彰化縣文化局及美術館等社會藝術教育單位志工培育講師。其專長領域涵蓋藝術教育理論與實務、博物館教育、兒童美術教育、西方現代藝術史，書法與水墨畫創作等。著有《幼兒藝術好好玩－幼兒多元藝術的探索與實踐》，執行編著《花花世界玩布樂：薪傳臺灣之美》兒童遊戲書。

講者

劉癸蓉 女士

高雄女中美術教師



現任高雄女中美術教師。畢業於國立臺灣師範大學美術研究所。其經歷有「島嶼的集體記憶」教學計劃核心推廣教師-全台學校、偏鄉課程陪伴暨社區、企業員工、家庭教育工作坊講師、教育部高中美術學科中心種子教師、高雄市十二年國教輔導團兼任輔導員、教育部國教署推動高級中等學校創新教學工作諮詢委員與課程講師、2019師鐸獎決賽遴選小組委員、2019親子天下教育創新國際年會講師、2019高中特色課程發展分享會講師。得獎經歷有107年度榮獲師鐸獎、107年度獲榮高雄市特殊優良教師、106年度教育部教學卓越獎-金質獎、高雄市103年度「卓越·創新·想像」推動創新想像教育-優選獎。

一堂不一樣的美術課

劉癸蓉

高雄女中美術教師

一、美術課除了傳達美，還能做甚麼？

多數人對美術課的傳統印象，大都停留在美術課等於副科、美術課等於畫畫課或者美術課等於輕鬆課，甚至於美術課等於考試課。但在教育現場的藝術老師，大多理解學生在繁重課業的日常下，藝術課程如同沙漠中的綠洲，可以幫助莘莘學子得到片刻脫離考試重壓。因此，一堂為學生設計的美術課，就成為孩子身心紓解的所在。

二、融入藝術治療的美術課

每次在省視教學內容時自問的第一個題目，教材的產生希望是從「看見」學生需求進行設計，「我的心事誰能知」課程，因著看見雄女學生課業的煩惱、親子、同儕關係的糾結等內在的壓力，因此將美術課結合「藝術治療」，引領學生透過繪畫能表達自己的壓力源，並且能和大家分享自己的心情故事，當學生能畫出並且願意主動分享自己的煩惱時，也表示她有勇氣面對自身的困擾，也許實質上無法幫學生解決問題，但是老師的傾聽與同學的支持與同理，都將成為孩子面對困難時的後盾。

三、用藝術拼貼島嶼記憶

「心事誰能知」課程，突破美術課的傳統窠臼，開啟了美術融入「生命教育」課程之鑰。2013年「島嶼集體記憶教學計劃」開始從高雄女中大規模推展，每年有近千名學生，透過訪談、書寫爺爺奶奶的人生故事，並且以藝術創作為載體為爺奶畫像，成為一張張傳家寶，長者的故事不因凋零而消失，反而因島嶼記憶課程得以透過孫子的手記錄下來。

2013~2022年十年來，高雄女中的島嶼課程藉由多元形式的創作留下每個孩子珍貴的家族記憶，無論「家族容顏」、「家傳記憶物」、「家傳的味道」、「家族記憶箱」、「您的記憶·我的故事」定格動畫等作品都蘊含學生對家人滿滿的愛。

四、十二年新課綱「自發」、「互動」、「共好」的美術課程實踐

新課綱活化且多元的課程安排，讓教學第一線的教師有更多選擇，很多夢想課程的實踐得以在新課綱中展現。因應新課綱2017年開始在高雄女中開設「藝術柯南」選修課，引領學生用藝術進行家族、社區、家鄉的探索與紀錄。至2022年先後執行過「從你美麗的流域」、「牽手·學」、「大譜普市」、「老鹽埕的記憶之味」、「島間·味自慢」、「哈瑪星·味自慢」等課程。

課程特色：涵蓋跨校、跨級、跨域課程合作交流與服務學習。以「牽手·學」課程為例，五級學校以「家族容顏 - 爺奶肖像畫」為課程主軸，結合中山大學、高雄女中、鳳林國中、甲仙國小、甲仙國小幼兒園五所學校一百多位學生，進行訪談爺奶與肖像畫創作，2018年12月25日於甲仙國小進行家族故事交流，並且邀請學生的爺爺奶奶一同參與活動，一起創造大手牽小手的美好課程。

五、用藝術為家鄉留存在地故事

鹽埕區高雄歷史與文化薈萃之地，離高雄女中校區僅一條愛河之隔，觀察雄女學生遍讀中外地理，對緊鄰隔壁的鹽埕區卻了解甚少，有感於學生普遍對於自己所居住的城市認識淺薄且很少有深入的連結，因此規畫開設多元選修「老鹽埕的記憶之味」課程，引領學生走讀社區，經由爬梳資料、實地走訪社區並且親訪店家收集店家故事，學習以多元藝術創作手法呈現社區老店家的故事。

課程規畫三年軸程，帶領學生親訪30間50年以上老店家，為店家書寫故事並且以藝術創作留下每一間老店的獨特歷史風味。課程核心透過產學合作結合社區資源，引領學生走出教室之外，親身感受真實的生活風貌，訪談社區老店發展歷史，串起老鹽埕的風華過往，藉由不同質性的店家風貌，讓學生更了解老塩埕前世今生，讓學生從認識進而關注與關懷自己所居住的土地。課程中更安排跨校課程交流，來自不同城市、地域的學生相互分享自己的所在地，並且認識他者的社區故事，透過課程學生能認識家鄉之美，關注自己生長的土地。因為了解而願意好好守護自己的居住地，跨校學子攜手實踐新課綱素養導向的精神。

六、用美術散播愛~體制內外的美術教育推廣

我們希望這不只是一堂不一樣的美術課，更期許這是一堂能觸動更多生命的美術課。美術教育有其迷人之處，不需深厚的美術基礎從八、九十歲的長者到四、五歲的小娃，人人都可體驗藝術之美。因此，將美好課程發揮加乘效應，而不只是在自己學校執行，多元推廣雄女課程以期留下更多生命故事。帶領跨縣市共備社群讓更多老師攜手在不同城市拓散；將課程送到偏鄉學校入班授課，為期長達半學期的課程陪伴，彌補偏鄉學校缺乏專任美術老師的缺憾。體制外與企業、家庭教育中心、區公所等單位合作，近期課程更直接與在地青創團隊合作，青年除了創作自己的家族故事還需訪談在地長者，二代一同建構新舊融合的地方記憶。

以上所有努力只想為台灣留下更多迷人的世代故事~讓我們用記憶拼貼一座島嶼。

主題發表：影音媒體的識讀與省思

主持與講評人：劉豐榮／國立嘉義大學視覺藝術學系教授

發表人：張于真／國立彰化師範大學美術學系藝術教育碩士班學生
講題：以馬克思主義視角看電視劇《上流戰爭》之初探

發表人：張景棻／國立彰化師範大學美術學系藝術教育碩士班學生
講題：影音廣告之符號建構與意涵初探——以《Garena 傳說對決》系列廣告為例

發表人：黃姿容／國立彰化師範大學美術學系藝術教育碩士班學生
講題：以敘事學觀點淺談日本動畫電影中的性別平權：以新海誠《天氣之子》為例

發表人：盧詩婷／國立彰化師範大學美術學系藝術教育碩士班學生
講題：論讀者反應視角下電影《普羅米修斯》的意義建構

主題發表：影音媒體的識讀與省思
主持與講評人

劉豐榮 博士

國立嘉義大學視覺藝術學系名譽教授



現任國立嘉義大學視覺藝術學系名譽教授。學歷為國立台灣師範大學美術系學士，國立台灣師範大學美術研究所碩士，以及美國伊利諾大學香檳校區藝術教育博士。研究專長涉及藝術理論、藝術教育與藝術創作等領域。教學科目包括：當代藝術教育論題、藝術心理學、藝術創作理論、視覺文化專題、現當代藝術論題、視覺藝術研究方法論、藝術批評、中國畫論、美學、藝術教育與美感教育思潮…等。行政服務方面，曾擔任國立嘉義師範學院幼教科主任、幼教學系主任、幼教中心主任。國立嘉義大學美術學系主任暨視覺藝術研究所所長；國立嘉義大學人文藝術學院院長；以及國立嘉義大學行政副校長等職。

發表人

張于真

國立彰化師範大學美術學系
藝術教育碩士班學生



發表人

張景棻

國立彰化師範大學美術學系
藝術教育碩士班學生



發表人

黃姿容

國立彰化師範大學美術學系
藝術教育碩士班學生



發表人

盧詩婷

國立彰化師範大學美術學系
藝術教育碩士班學生



以馬克思主義視角看電視劇《上流戰爭》之初探

張于真

國立彰化師範大學美術學系藝術教育碩士班學生

摘要

馬克思主義為歷史唯物論，試圖從社會經濟發展中生產及交換方式的變遷及因此分化出來的階級與階級鬥爭中，尋求社會關鍵歷史事件的本因及主要推動力量。他們主張社會的基礎是由生產關係構築出的「經濟結構」，資本主義則將社會生產力提升至極高水平。社會生產力的發展與社會經濟的演化息息相關，而經濟結構的上層結構反映了該時代具主宰權威，而生產活動的性質會形塑一個時代的普遍意識。促進社會關係或階級利益的觀念特別容易被廣為流傳去鞏固其階級。而以現實社會時事為背景的電視劇也一定程度反映了當時的社會面貌及價值觀。以現實社會時事為背景的電視劇也一定程度反映了當時的社會面貌及價值觀，以有錢人家為題材的電視劇星如繁數，其中韓國製作的《Penthouse上流戰爭》更是其中的極致。它的劇情圍繞在住在全國最奢華昂貴摩天樓的一群有錢人身上，講述了有錢人之間以及有錢人與一般普通人的種種衝突對立。

O'Donnell認為電視劇文本與外在的互涉因素必須探討跨國的資本競爭 (the pressures exerted by international capitalist competition) 以及社會階級的影響。國家政府的政策也會影響電視劇的產製與內容。O'Donnell將分析電視劇的敘事層次分為三個部分：微敘事 (micronarrative)，為劇中角色個別故事關係的發展線；後設敘事 (metanarrative)，故事線講述的主題；大敘事 (macronarrative) 則是該部電視劇反映出的社會階層和價值所在，此三項層次在會在電視劇中交互影響。蔡琰 (2000) 將納 V. Propp 和 E. Souriau等人的敘事理論歸納統整，認為「時間」、「空間」、「角色」、「事件」為組成文本敘事結構內容的關鍵要素。在故事的論述上，可分為視覺及聽覺符號等語言結構做分析 (楊乃甄，2012)。

本篇主要採用此學者的觀點，以敘事學的角度、馬克思主義的觀點去探討電視劇《Penthouse上流戰爭》(韓語：펜트하우스，副標題：War in Life)。將先從敘事層次分析《上流戰爭》之故事、主題及社會背景，再從視覺及聽覺角度分析，最後進行總結。此電視劇以極為誇張的手法點出目前韓國社會的不公不義不合理現象，以藝術教育的角度來看，戲劇也是藝術的一環，而戲劇往往關乎到該時代的文化、價值觀所反映之社會現象，從敘事學的角度可以對此進行探討深入了解，藉以反思自身所處之社會，才有機會以此為基礎去回應、回饋或改善社會，讓生活更美好。

關鍵字：馬克思主義、敘事學、電視劇

影音廣告之符號建構與意涵初探——以 《Garena傳說對決》系列廣告為例

張景棻

國立彰化師範大學美術學系藝術教育碩士班學生

摘要

「廣告」為一種以人為對象之交流活動，其目的在於提供訊息，不論使用文字、圖像、或者兩者兼具，廣告均試圖於發送者與接收者之間搭建溝通的橋梁。現今社會瞬息萬變，人們對於更新與聯繫的需求是迫切且無法抗拒的，因此快速且更新能力高的「數位媒體」便成為現今社會主要的資訊獲取來源。由於數位媒體的發展，廣告商可以透過更加多元的方式行銷，以往主要通過電視進行宣傳的廣告類型，現今可以利用數位媒體之 Instagram、Facebook、Twitter、YouTube … 等社群媒體與影音平台進行傳播，成為所謂的「影音廣告」類型。影音廣告以「影音」作為主要呈現方式，為最容易抓住消費者目光的廣告形式之一。其最大的特色在於豐富的視覺化影像，運用大量的圖像、色彩…等視覺符號，以及音樂、音效…等聽覺符號來傳遞廣告訊息，此類型的廣告比起文字敘述更注重聲光的動態呈現。廣告設計者藉由「影音廣告」將商品、價值、以及廣告結合為一種象徵符碼與意識載具，成為一文化價值觀之體現。

本文旨在探討與分析影音廣告中的符號呈現，試圖瞭解文本中的符號運用與社會文化之間的關聯性。本文以《Garena傳說對決》系列廣告中之《同學篇》與《父子篇》兩支影音廣告為例，運用符號學理論進行分析與詮釋。首先，研究者將廣告之文本符號分類為「語言符號」與「非語言符號」，其中「非語言符號」更細分為場景符號、人物符號、及音樂符號之三項內容類別。接著，將各項內容類別視為一獨立的個體進行拆解與重構，透過Saussure的符號學觀點分別剖析各項內容類別「符號具」與「符號義」之運用，並以Barthes的符號學概念探索符號之文化意義表達。最後，總結《Garena傳說對決》系列影音廣告中所顯現之文化意象與深層內涵，梳理廣告符號與廣告本身、歷史、及社會之間的互動關係。

透過對於此二支影音廣告之探究，可以發現意指作用呈現以下三項臺灣文化特質：（一）社會中的性別框架以及刻板印象、（二）社會崇尚強者的精神、（三）社會追求主流文化的態度。符號學傳達「愈為明顯、簡單、且平常的社會觀念，愈為文化意義之所在」的概念。現今影音廣告已成為趨勢，對其之「閱讀」活動更顯其重要性，符號學能夠作為理解廣告中隱藏文化價值觀與操作意涵之方式，避免不自覺地被意識形態所宰制。本文期望藉由探究影音廣告之符號詮釋脈絡，能夠為國內藝文與傳播領域擴大符號分析的新視野，並提供讀者「閱讀」影音廣告之參考依據。

關鍵字：符號、符號學、影音廣告

以敘事學觀點淺談日本動畫電影中的性別平權： 以新海誠《天氣之子》為例

黃姿容

國立彰化師範大學美術學系藝術教育碩士班學生

摘要

性別平權是多元文化研究中持續探討的議題之一，文化生於人們對生活的理解，也透露不同脈絡之下的複雜意象。而視覺文化與科技資訊滲透日常，動畫、電影、電視等媒體反映當下的社會現象或人類需求。並藉由日本動畫電影導演新海誠的作品《天氣之子》探究日本社會之中的性別平權。日本男女有別的固有思維受到歷史和文化的影響延續至今，雖國際思潮促使性別政策的轉變，但在態度上仍缺乏積極性。

日本動畫以說故事為核心，新海誠不僅善於描繪角色的細膩情感以及複雜的人際關係，許多畫面都是日本實際存在的場景，亦可從他的作品中反射人們實際的生活樣態，並藉由藝術性的表達和主題設計訴說作品意義。《天氣之子》的故事並非探討性別，然而性別文化本就是從人們的生活、行為中透露。本文欲藉由細細品味作品的每處細節及角色之間的互動關係，來探詢性別平權的蹤跡。

敘事以多樣形式存於各個時代、社會和生活中，它將一系列事件發生的內容轉化成故事型態，融合角色、劇情和不同元素表達，因此，敘事是在說一個故事。電影也藉由影像傳播說故事，是一種結構上的分析方法，並且能作為大眾與原始素材對話的媒介，將其融入生活當中。同時，電影敘事多為關注虛構文本的形式，動畫電影亦符合其特性。本文的敘事分析方法主要採用Chatman（1980）的敘事學觀點，分為故事和話語進行分析，故事關乎內容，包括靜態及動態元素，即事件、角色、場景；話語關乎表達，包括視覺和聽覺表現。

故事角色是敘事的推動者，性格、情感、特質等對電影敘事分析來說，是重要關鍵。分析結果顯示，從作品中的角色塑造、角色互動能看見日本文化的做性別行為與性別平權問題，即便性別不是主要的描述對象，但仍隱約透露深根於認知中的性別意識。可見，從某一作品探討某一個文化議題時，從多方的視角切入，可以提供更多面向的省思。

綜合文章探討，日本為性別發聲的訴求透過網路媒體傳播，而男主角的青少年身分超脫被性別束縛的日本社會，他用單純直接的情感和行動，透過電影動畫講述微小力量對抗世界洪流的過程。提醒在這樣的世界中，需要尊重每位不同的個體，不應被社會體制框架，應具備獨立思考和覺察能力的思維。

關鍵字：敘事學、動畫電影、性別平權

論讀者反應視角下電影《普羅米修斯》的意義建構

盧詩婷

國立彰化師範大學美術學系藝術教育碩士班學生

摘要

2012年上映的《普羅米修斯》可視為是1979年《異形》的前傳。根據導演Ridley Scott的說法，故事發生在與《異形》同一個時空，情節也有相關，但《普羅米修斯》探索的是自己獨立的神話。本文嘗試從讀者反應與接受美學的觀點，剖析電影《普羅米修斯》。透過讀者反應理論中Fish提出的affective stylistics原則，結合接受美學中Janss的期待視野與Iser的不確定性理論，來分析電影結構中的故事與話語層面，以及作品背後的藝術表現與意識形態。探討讀者在閱讀時的心理反應與感官體驗，抽絲剝繭找出滿足廣大讀者味蕾的因素，深入瞭解《普羅米修斯》的獨特魅力。本文分兩部分討論，第一章說明讀者反應理論與接受美學之內涵，第二章以讀者為中心，探討電影文本與讀者之間的交流，剖析讀者閱讀時的心理，藉此詮釋文本的歷程。

在傳統的文學批評典範中，批評者要關注的是作品本身的內涵及架構，此時評論的主體是作品。直到二十世紀，讀者反應理論（Reader-Response Theories）成為新興的文學理論，主導當今文學批評之走向。今日，文學的表達形式不僅限於傳統的紙本文字，也試圖展現「影視化」，重視影音與圖像的呈現。與一般文本相同，電影文本在不同的場合下具有不同的含義。讀者可以透過故事、人物形象、象徵物、對話等理解文本。電影是種藝術的表現形式，在其表面下承載著某一特定文化的意識型態，其中包含眾多社會議題，無論是政治、文化、性別、種族、女性主義等，且通過電影的情節和對話我們能將之視為一種文化的延續。讀者反應理論強化了讀者主體的功能，淡化了作者的權威話語，並認為文學與藝術創作要考慮讀者的反應，因此讀者的認可成為作品的判斷標準之一。讀者閱讀文本的目的並非尋求其意義，而是盡可能準確描述、分析讀者在閱讀過程中對文本的反應與體驗。

分析結果發現讀者的反應是開放性的，任何人都可以依據自己的閱讀經驗和價值取向，在閱讀文本的過程中進行思考和想像。作者的立場讓讀者捉摸不定，卻又通過各種手法影響著讀者的判斷，同時又具有導向性，讀者在作者的影響下從作者給出的多重解釋中主動進行選擇，從而賦予文本意義。這種開放、模糊且具有導向性的文本，激發讀者進行創造性的填補與想像性的連接，並在這過程中，使讀者體驗到了文本中蘊含著作者沒能直接闡述的主題思想。希望藉由本文分析，更能導引閱聽人領略到電影中的獨特創意與深層的趣味。

關鍵字：接受美學、電影《普羅米修斯》、讀者反應理論

MEMO:

主題發表：藝術鑑賞的分析與應用

主持與講評人：鄭明憲／國立彰化師範大學美術學系副教授

發表人：趙淮嵐／國立彰化師範大學美術學系藝術教育碩士班學生

講題：淺談解構主義平面廣告設計題材於藝術鑑賞中的應用

發表人：張景棻／國立彰化師範大學美術學系藝術教育碩士班學生

講題：藝術批評：鑑賞模式搭配問題策略融入教學之應用

主題發表：藝術鑑賞的分析與應用
主持與講評人

鄭明憲 博士

國立彰化師範大學美術系
暨藝術教育研究所專任副教授



現任國立彰化師範大學美術系暨藝術教育研究所專任副教授、「藝術教育研究」期刊顧問委員（2021）、教育部「國民中小學九年一貫課程推動工作—課程與教學輔導組—藝術與人文學習領域輔導群」委員（2013～19）兼中區召集人（2021）、教育部「國民中學學生藝術與人文領域視覺藝術科學習成就評量標準建置」諮詢委員（2011～2021）、藝術教育館「國際藝術教育學刊」審查委員（2021）、教育部「高中課程美術學科中心」諮詢委員（2021）、國家教育研究院教科書發展中心中等暨高職學校美術教科書審查委員（2014～2021）、中華民國兒童美術教育學會諮詢委員（17屆）。

發表人

趙淮嵐

國立彰化師範大學美術學系
藝術教育碩士班學生



發表人

張景棻

國立彰化師範大學美術學系
藝術教育碩士班學生



淺談解構主義平面廣告設計題材於藝術鑑賞中的應用

趙淮嵐

國立彰化師範大學美術學系藝術教育碩士班學生

摘要

本文探究現今社會中，J. Derrida解構主義的核心意涵及其延伸之解構設計應用有高度的實踐性，在因應多元文化下，我國教育推行關於培育學生中須有符號運用與溝通表達的能力。在現行的藝術鑑賞教育中，觀察到其教學之應用題材多數以教科書之精緻藝術走向為主流。這侷限了藝術鑑賞教育中學生鑑賞題材的多元性，也較為忽略學生與生活經驗的連結和思考，和缺少學生間的表達交流。於社會環境及文化的影響中，人類有許多表達的方式，並與生活經驗緊密結合。

「解構主義」將符號運用及溝通表達過程，發展出許多解讀的可能性，強調意義具有延異的特性，並在伴隨多元文化及生活經驗的交流下，能與時俱進及更新，為意義激盪出更完整豐富的詮釋。在解構主義平面廣告設計中，有些不僅於設計的可見形式上使用解構手法，在內容傳遞中也一同使用解構主義的核心意涵，達成多方向的互動思考層面。這些須因應廣告傳遞需求，巧妙的思考廣告中圖像及傳遞內容的相連性，此為解構主義平面廣告設計中的符號運用與表達的過程，強調設計手法中符號意義及題材內容的鋪陳關聯性。

有鑑於上述說明，本文將探討如何將「解構主義平面廣告設計題材」，運用於藝術鑑賞，目的為引導學生初步瞭解「解構主義」及其延伸之「平面廣告解構設計方法」。學生於生活上，可判讀平面廣告中解構設計對廣告受眾者傳遞之訊息及影響，並激發學生的批判思考，且鼓勵學生連結生活經驗。

本文第壹章首先說明 J. Derrida 解構主義概述，歸納主義之特性，並探討其影響解構平面設計領域之發展概況和延伸的設計應用方法。第貳章說明：藝術鑑賞問題模式應用，輔以本文研究者選用生活中常見的平面解構設計手法的廣告來當作基礎教學題材，內容由淺至深的題材排序順序，將各個題材以表格呈現，其主要探究內容包含：解構設計手法、文字／圖像編排、傳遞訊息。並從中搭配藝術鑑賞教學之問題模式來運用。於第參章提出四點期能於鑑賞教學中達到的學生理解之目標作為總結，提供作為國內藝術鑑賞教育中以解構主義設計題材選用之教學討論的參考方向：一、瞭解解構主義之理念；二、瞭解解構平面廣告設計手法和廣告傳遞內容的關聯性；三、瞭解解構的設計美感及認知；四、瞭解運用解構主義思維連結生活經驗。

關鍵字：解構主義、平面廣告解構設計、藝術鑑賞教育

藝術批評：鑑賞模式搭配問題策略融入教學之應用

張景棻

國立彰化師範大學美術學系藝術教育碩士班學生

摘要

「藝術鑑賞」指能夠正確地識別所見藝術作品的性質與意義，並產生適當的價值判斷及情感經驗之知識活動。藝術鑑賞的意義在於以理性與感性兩個層面來認知事物，並由較為客觀的角度進行認識與評價。藝術鑑賞的過程中，人對美的認識始終伴隨情感、認知的聯想活動，而年齡、階級、民族、生活場域…等因素，會促使形成美感能力的差異性。由於每人具有不同程度的美感能力，因此便發展出各種「藝術鑑賞模式」，將作品元素進行不同的分類與排序，提供對於藝術作品類別性與步驟性的討論方式，以降低鑑賞過程中人因美感能力之差異所造成的限制。此模式導入藝術教育之中，不但可以幫助教師的藝術教學，並使學生能夠較為快速地理解藝術作品之基本概念。另外，藝術鑑賞教學之中，教師不免使用提問的方式進行引導與互動。Hewett依照問題方式與學生預期回答的內容，將之整理為不同的問題類別，即「問題策略」。以問題策略搭配藝術鑑賞模式進行教學，可豐富與完整學習架構及內容。

本文旨在探討兩種鑑賞模式搭配問題策略於藝術教學之應用，並結合認知歷程向度之階級關係作相互對照，試圖瞭解四者之間的關聯性。首先，本文對 Broudy 四屬性鑑賞模式與 Feldman 四階段評論模式作理論的解釋與補充，並分別增加「相關的」及「聯想」之類型階段，藉此完善藝術鑑賞模式。接著，分析 Hewett 問題策略及 Bloom 認知歷程向度，將其對應並歸納為淺度思考、中度思考、深度思考之問題三大階段。最後，探討四者融入藝術教學之運用，以高中學生為問題對象，分析教師針對「高級藝術」與「低級藝術」之作品鑑賞所羅列的二十題教學問題，並總結其所反映之框架與特性。

研究發現結果如下：（一）Broudy與Feldman鑑賞模式於高級、低級藝術的鑑賞教學中，其問題所探討的面向根據作品藝術之取向具有差異性。（二）Broudy與Feldman鑑賞模式均肯定「理解」的重要性，藉由融合運用Hewett問題策略與Bloom認知歷程向度於鑑賞教學之中，能夠著重培養學生「理解」向度之認知學習能力。（三）深度思考階段之問題能夠引導學生進行「由淺至深」的認知學習，其可以替代淺度、中度思考階段的提問；反之卻不然，教師應視教學對象作調整與設計。本研究反映運用鑑賞模式及問題策略能夠使教學更具條理性與步驟性，並可以對於藝術作品具有更多面向、多屬性的完整討論。本文期望藉由梳理鑑賞模式之問題脈絡，為國內藝術教育領域提供鑑賞教學之建議與參考依據。

關鍵字：問題策略、認知歷程、鑑賞教學

MEMO:

主題發表：藝術教育的課程與實踐

主持與講評人：鍾政岳／國立彰化師範大學美術學系助理教授

發表人：陳瓊／國立成功大學藝術研究所學生

講題：林智信〈迎媽祖〉在臺灣教育課程推廣上之研究——以國小和高中年齡層為例

發表人：葉淑翠／國立嘉義大學視覺藝術學系碩士班學生

講題：統整視覺文化於兒童全人藝術教學初探——以J兒童畫室為例

發表人：柯宜雯／國立彰化師範大學美術學系藝術教育碩士班學生

講題：玩美行動家——校園美感課程實務

主題發表：藝術教育的課程與實踐
主持與講評人

鍾政岳 博士

國立彰化師範大學美術學系助理教授



現任國立彰化師範大學美術系兼任助理教授、國立苑裡高中教師。學歷為國立彰化師範大學美術學系學士、國立彰化師範大學藝術教育研究所碩士、國立臺灣師範大學美術研究所藝術學博士。專長領域為藝術教育理論與實務、藝術才能班教學、藝術課程與教學、藝術教科書編寫與研究、美感教育、視覺文化與藝術教育等。實務經歷於（2021-2022年）教育部藝術才能班中央輔導群副召集人／美術組長／專任輔導員、教育部十二年國教課綱藝術才能專長領域審定委員會分組委員、教育部藝術才能班升高中術科測驗術科考題研修委員、教育部國民及學前教育署部分領域雙語教學計畫諮詢輔導委員、教育部高中藝術才能班課程總體計畫書審查委員、教育部分科教材教法專書編輯計畫素養導向系列叢書：中學視覺藝術美術教材教法之作者。

發表人

陳璵

國立成功大學藝術研究所學生



發表人

葉淑翠

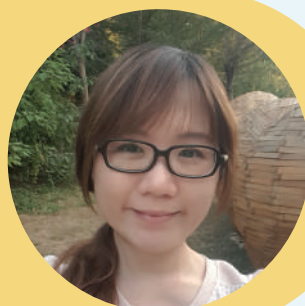
國立嘉義大學視覺藝術學系碩士班學生



發表人

柯宜雯

國立彰化師範大學美術學系
藝術教育碩士班學生



林智信〈迎媽祖〉在臺灣教育課程推廣上之研究 ——以國小和高中年齡層為例

陳璵

國立成功大學藝術研究所學生

摘要

國立臺南生活美學館於2022年四月至五月期間舉辦【林智信版畫、陶藝大展——生活·民俗·節慶】特展，筆者配合該展覽發想並設計製作出一款林智信〈迎媽祖〉系列的桌上型遊戲，名稱命名為【威力在哪裡？找碴臺南在地版畫家林智信木刻水印版畫〈迎媽祖〉】，希冀藉由該桌遊啟發現今學習者對於臺南在地版畫家林智信和其最代表性的作品〈迎媽祖〉有所認識，進行課程教學。而本篇研究最終將進行量化和質化樣本統計分析，筆者以國小端和高中端直接進行現場教學——並以桃園市大溪區員樹林國小六年級學生和以臺南市臺南第一高級中學高三學生為實例研究，二個年級亦是該學習階段最高年級，筆者藉此探析國小端和高中端，比較現行教育現場這二階段學習者對於木刻版畫及描繪鄉土題材的課程設計上是否有引起學習者的學習興趣、共鳴和啟發，釐清臺灣在地版畫家在不同年齡層認知之概況，達本研究最終貢獻。

架構上，本研究首先進行本教學課程和桌遊設計的理念說明，繼而進行林智信的木刻版畫彩繪人生和木刻水印版畫〈迎媽祖〉作品分析；其次，筆者將桌遊實際教學過程進行論述；最後進行高中端和國小端之探析與比較，呈現林智信〈迎媽祖〉在臺灣教育課程推廣上之意義與價值。

關鍵字：木刻水印版畫、林智信、〈迎媽祖〉、桌遊、教育課程推廣

統整視覺文化於兒童全人藝術教學初探

——以 J 兒童畫室為例

葉淑翠

國立嘉義大學視覺藝術學系碩士班學生

摘要

科技文明發展拉近全球關係，台灣工業蓬勃發展下，經濟、價值觀亦隨之變動，兒童在人際互動頻繁且文化歧異的生活日常，急需發展有關身、心、靈全面性的教養以應對。V. Lowenfeld 認為「藝術就是兒童的智慧和情感所必須的均衡之物。」今日藝術思潮由現代主義過渡到後現代主義，晚近國內外教育回應時代需求，有朝向全人發展的之趨勢。國內學者劉豐榮近年來對學院與學校全人藝術教育已提出一些重要觀點，且呈顯國外全人藝術教育思潮之梗概；教育部之《十二年國民基本教育課程綱要》藝術領域綱要中亦提及藝術是實施全人教育的主要途徑。因影像已成為今日藝術教育傳播資訊的最主要媒介，隨著 AI、VR 時代的科技演進，全新創造了擬似現實的虛擬世界，於此真實與虛幻，物質與精神生活，人與內心生活，人與環境的關聯均有失衡的危機，而且影像常比文字的傳達較迅速而有效，3C 產品已密切影響兒童觀念、情感及價值觀。由此，極易產生心靈孤寂感與自我價值誤認或迷失，故視覺文化整合於全人教育應是當前藝術教育之新議題與重要取向。

J 兒童畫室係以國小兒童為對象，向來著重全人藝術教育，且關注兒童在視覺影像氾濫的世界中避免受到負面衝擊，故重視統整視覺文化於兒童全人藝術教學，以及了解J兒童畫室實施此教學之必要性。基於此認識，本文之研究目的包括：（一）探討視覺文化議題與兒童全人藝術教學之相關觀點；以及（二）發展視覺文化議題統整於兒童全人藝術課程之架構。因此本文主要內容為：其一，視覺文化議題與兒童全人藝術教學理論之探討，此涵蓋對視覺文化藝術教育趨勢、論點與適合台灣視覺文化之教學觀點；全人藝術教育之相關理論與教學觀點等之分析；以及統整兩者之課程與教學原理之闡釋。其二、視覺文化議題統整於兒童全人藝術課程之架構以及教學原理與方法之探討，此包括基於前述分析與闡釋，發展適合J兒童畫室的視覺文化與全人藝術教育統整之課程概念架構、課程單元架構，其涉及之教學原理與方法，以及單元設計範例等。期望由此作為未來於J兒童畫室中實施此課程之依據，以及探討個案學習情況之理論基礎。

關鍵字：兒童全人藝術教學、視覺文化藝術教學、藝術教育之精神性

玩美行動家——校園美感課程實務

柯宜雯

國立彰化師範大學美術學系藝術教育碩士班學生

摘要

本課程以校園美感空間特色為課程發想，設計適合美術藝才班與普通班兩類學習對象的藝術課程，提升學生對校園空間的美感認知，並思考如何發展適切連結其他學科協同實踐的課程方案，讓學生從跨域整合的藝術活動學習統整的知識。根據前述對藝術課程的想法，筆者設計以「玩美行動家——校園美感課程」為主題的課程方案，將「玩、美、行動」作為課程發展的三項理念，以「玩」：學得開心、玩出能力，「美」玩出美感，「行動」學以致用、自主行動為學習素養等，作為為校園美感課程的設計內涵。在課程中運用「體驗、感動、行動」三個階段作為每個單元課程的教學模式，設計以學習者為中心，結合生活情境為出發，重視學習的可遷移性，發展學生自主行動能力的課程。

這個課程方案中包含兩個課程發展主軸，主軸一「人文美感的行動家——壁畫三部曲」，以校園壁畫創作的圖像發展學生對環境的觀察、互動、感知、欣賞能力，設計「彩繪壁畫」、「與畫共舞」、「畫中有話」三個與壁畫相關的子單元課程，將課程結合視覺藝術、表演藝術與國文三種課程進行學習活動，除了增加學生體驗跨域多元學習的思覺厚度之外，也提供教師發展跨域統整的課程設計思維。

主軸二「生活美學的行動家——班班都是美術館」，包括個人「班務櫃」設計與班級「班牌」設計兩個子單元連續課程，學生以工具材料進行創作，透過個人創作與聯合展示的過程，打造班級專屬的藝術牆美力空間，班班在同中求異的藝術風格中，形塑學生對班級空間的美感認同與創作的自信。最後根據「玩美行動家——校園美感課程」的課程實踐，發現以下觀察結論：

一、課程建立教學者與學習者對校園公共空間的美感意識

教師在美感課程活動中帶領學生一起從校園空間的觀察、感知、創造去發現美與體驗美，這些由師生共同探索美的體驗與學習歷程，凝聚師生情感，也形塑對校園美感空間的關懷與認同。

二、跨域整合的藝術課程設計有助於學生發展多元的學習體驗

不同領域的教師在單元課程發展中，透過彼此討論與分享，設計既多元又具學科知識特性的教學與評量策略，幫助學生體驗知識多元面向。

三、主題式課程具循環性的發展特色

不同的單元課程皆聚焦在以主題發展學習者的創造性思考，在課程設計上呈現出以終為始的連續性、統整性、螺旋性的循環式發展特性。

四、課程能兼顧學生的異質性特質

透過不同單元學習活動，讓具有不同能力的學生在自主學習發展個人特色，在小組合作下發展溝通互動與鷹架學習的成效。

關鍵字：美感課程、校園美感空間、跨域整合

綜合座談

主持人：王麗雁／國立彰化師範大學美術學系教授兼系主任

與談人：蕭雯夏／國立彰化師範大學美術學系講師
全體發表者

綜合座談主持人

王麗雁 博士

國立彰化師範大學美術學系教授兼系主任



現任國立彰化師範大學美術學系教授兼系主任、現任InSEA亞洲區委員會秘書、國內外藝術教育期刊《藝術教育研究》《國際藝術教育學刊》、《International Journal of Education through Art》與《Asia-Pacific Journal for Arts Education》之編審委員。曾任美國辛辛那提大學助理教授，國立彰化師範大學助理教授與副教授。研究主題包含藝術教育史、藝術學習敘事探究、跨文化互動與畫室的藝術學習等。參與多本藝術教育史專書撰述編輯，論文發表於期刊、國內外研討會與專書。曾任InSEA國際藝術教育協會（International Society for Education through Art）亞洲區代表、香港教育大學課程外審委員；曾獲頒國彰化師範大學績優導師與傑出研究教師獎。

綜合座談與談人

蕭雯夏 女士

國立彰化師範大學美術學系講師



現任國立彰化師範大學美術學系講師。美國賓州州立大學藝術教育博士候選人。她教授大學部包括藝術在生活中的實踐、多元文化藝術教育、博物館敘事與教育實踐、社區取向的藝術教育等課程。並曾任職於美國賓州州立大學視覺藝術學院視覺藝術賞析與創作、藝術導論與創作等課程之教學助理、週六藝術學校（Saturday Art School）擔任藝術創作教師。並曾至英國利物浦國家博物館、美國費城美術館實習與研究。現任世界華人美術教育協會（WCAEA）國際部顧問，協助跨國藝術教育學術研討及交流合作。