

應用於大學通識藝術與 人文領域之創新教學

— 以「西洋近代藝術欣賞」課程為例

王 玫

東南科技大學通識教育中心講師

吳 啟 銘

萬能科技大學化妝品應用與管理系副教授兼系主任

應用於大學通識藝術與人文領域之創新教學 — 以「西洋近代藝術欣賞」課程為例

王 玫*、吳啟銘**

摘 要

本論文以「西洋近代藝術欣賞」課程為例，施行創新教學，以顛覆傳統著重藝術史、藝術批評或創作的藝術課程。本課程內容隨歷史進程，貫穿十五世紀末至二十世紀初的藝術潮流發展，主要為掌握視覺圖像、媒材特性和議題的探討，交相配合作品所處的歷史文化脈絡，進一步認識近代社會發展的特質和精神，並以一種對歷史的反省與批判，從中品味藝術價值的內涵。本研究創意之處在於研究者於單元課程中的議題設計，其涵蓋性別議題、生命議題、社會議題、政治議題、宗教議題、殖民主義議題、文化議題等，將不同時期的作品藉由議題的形式導入，穿插融會於討論，例如：性別議題中藉由被暗指為同性戀的藝術家，討論其性別傾向與作品的關係；生命議題則藉由以自殺終結性命的藝術家，評論其悲觀人生對作品產生的張力；樂觀生命態度則選取諸位榮華與聲名俱享的天才藝術家，探討幸福人生如何施展於作品的魔力；藝術如何為政治及宗教服務等。另外本研究設計藝術介入的協同教學，透過跨領域統整教學，促使專業與藝術進行對話。而課程最後以《尋找台灣的巴洛克》及《尋找台灣的教堂》為題，企圖根據西方藝術建築元素探尋在地的精神文明，使學生對外來融入匯流而成的多元文化有所認識，俾使學生由寬廣的國際視角拉回對本土情感的關切，以深化在地的認同與感動。

【關鍵詞】

通識教育、藝術教育、藝術與人文、議題。

* 東南科技大學通識教育中心講師。

** 萬能科技大學化妝品應用與管理系副教授兼系主任。

Application of Creative Teaching Method for Arts and Humanities Domain on General Education in University

- Take “Appreciation of European Arts since Renaissance” as an example

Mei Wang*, Chi-Ming Wu**

Abstract

This research took the curriculum “Appreciation of European Arts since Renaissance” as an example. An creative teaching method which abandon traditional way to stress art history, art critique and creation was adopted in this curriculum. The content placed emphasis on arts trend that included visual images, medium and issues from the end of 15th century to the early 20th century. This study help students to acknowledge the civilization spirit of modern times development by understanding the backgrounds and cultures of works. Furthermore, students were trained to learn abilities of reflection and critique from history process as well as appreciate art values. Different topics such as sex, life, society, politics, religion, colonialism and culture issues were designed in each unit. This was viewed as an innovative way different from traditional art curriculum. For instance, we talked about the relation between homosexuality and works, pessimist or optimist and woks...etc. We also explored how arts had served religion and politics. Besides, this research was designed integration curriculums which included cross-fields and created a dialogue between arts and specialized fields. At last, “Search for Baroque of Taiwan” and “Search for Church of Taiwan” as subjects, researcher attempted to induce students to find out local ancient or historic architectures which had made use of western art elements so as to learn multi-cultures left in Taiwan as well as experience identification and effect with Taiwan.

【Key words】

Art education, Art and humanity, General education, Issue.

* Lecturer / General Education Center, Tungnan University.

** Dean & Associate Professor / Department of Cosmetic Science.

壹、前言

一、研究的背景與動機

藝術可以提升想像力並增加創造思考和問題解決的能力；藝術可以促進認知情感和心裡動作的發展；藝術可以增進溝通技巧；藝術可以加強識讀能力；藝術可以習得美感判斷；藝術可以促進對跨文化的理解；藝術可以發展自尊，獲得正向自我概念……等（吳慎慎，2009）。學習藝術有許許多多列舉不完的優點，藝術能力與美學素養已是當代每一個人最需要的開發與學習。而鑒於本校理工與管理為背景的學子們多缺乏藝術的訓練與涵養，從其生活的品味、衣著的打扮、生活的儀節、道德的思考、感性的覺知、想像與創意的能力均呈現有待加強的需要。

而通識課程中不乏藝術欣賞及藝術史的課程，然而一如石守謙（2004）所批評的，這些課程經常充塞著各種派別、各種風格的藝術家與藝術作品知識，突然讓學生迷失在大師與作品的叢林中。要養成學生思辨與分析能力，重點既不在讓他們記住門派風格，也不在於讓他們精於指認藝術作品的特徵，而在於讓學生了解藝術家如何理解人、思考生命、看待世界、追求美的意義？同時，反身觀看自己對世界的理解，以及自己對美的看法。這也回應「以人類共同的生活問題」作為藝術通識教育課程探討內涵的想法，讓學生不是只就藝術談藝術，而是用藝術的角度理解自己與世界。

針對藝術教育於通識課程發展的使命，研究者設計創新的教學法融入傳統藝術題材中，包括議題引導式教學、藝術介入的協同教學以及觸動心靈文化的藝術教學法，讓課程內容突破以往藝術知識的堆疊，讓學生從藝術切入自我的生活中，看到自己生命的故事；同時運用專業知識與藝術的結合，在反思性活動中重新覺知過去習以為常的「觀看」方式，有此開展新的視野。

二、研究目的

本研究透過通識課程「西洋近代藝術欣賞」的實施，在藝術與人文領域中進行創新教學，試圖突破傳統藝術課程僅重視藝術史、作品的賞析與技法的掌握，忽略藝術可以成為一個跨領域的重要媒介。本研究設計新的教學法，透過藝術教學，讓學習與生活結合，並提供生命思考與思辨能力的涵養。以下為本研究探討之問題研究：

- （一）探討通識藝術教育提供藝術教學的新方向。
- （二）通識藝術與人文領域創新教學之策略實施。
- （三）評析通識藝術與人文領域創新教學的可行性。

貳、文獻探討

一、藝術於通識教育的重要性

學者 Efland (2002, 159-171) 認為藝術經驗可以培養人四個方面的能力：(一) 認知的變通性 (flexibility)；(二) 知識的統合；(三) 想像力的培養；(四) 對美感的體驗。由此可知，藝術在通識課程中所要提供的主要不是藝術知識，而是要讓學生習得科學認知之外的另一種認識世界的途徑——美感認知方式，也就是「藝術性思考」(artistic thinking)。除了邏輯推理、假設與檢證，我們還需要以覺知 (perception) 與感受 (emotion) 的方式才能掌握事物的特質與層次，也需要想像力才能在現實所見之外，延展事物的可能性，引導我們創作的路徑 (周淑卿，2009)。即使科學家也需要透過覺知、感受與想像才能發現人類的需要以解決問題。「藝術性思考」更適用於人文學者，運用刻畫情感的能力及豐富細緻的想像力，才足以創作出偉大的作品。此外，藝術可引導文字與數字之外的符號運用與表現能力，拓展人對知識與情感的表達途徑。假如全人教育是通識課程的期望，那麼藝術課程就提供了不同的認知與表現能力的養成機會，讓人的心靈得以均衡發展。再者，藝術的創作與鑑賞總是統合了文化、社會、自然的諸多內涵與生活的許多共同問題。因此，藝術乃是引領學生統整各領域知識的重要媒介。

二、藝術於通識教育的變革

吳方正 (1996) 曾說：「藝術通識課程應朝『大專版的普及藝術教育』方向思考。」由「普及教育」的角度來看，藝術課程絕不是要為大學生補充各門各類的藝術知識，讓他們像一本濃縮版的藝術百科全書，而是要培養具有獨立思考與判斷能力的人。基於此，我們應重新思考藝術通識課程的內容選擇與組織問題。

陳瓊花 (2002, 46、47) 亦指出，大學通識教育藝術鑑賞課程，應發展學生在藝術鑑賞方面的能力，包括：(一) 運用現代資訊科技，從事藝術相關學習活動；(二) 思辨及分析藝術相關知能的能力；(三) 對多元複雜的藝術相關議題，具有客觀自主判斷和解決的能力；(四) 能透過藝術的學習，訓練應變能力；(五) 進行美感價值與社會行為、人文精神和道德修養的思辨，並了解藝術與生活、藝術與文化的相關性；(六) 以自我出發，能有負起社會藝術功能的意識；(七) 能宏觀地接受許多當代的議題及現象，例如：性別主義與藝術、生態藝術等課題。羅美蘭 (2006) 則根據開設課程的實務經驗，提出以「審美關懷」為理念之藝術通識課程設計，其課程方案以經典藝術作品及視覺文化作為賞析內容，培養學生對藝術文化的賞評能力，以強化其審美經驗和提昇其視覺文化素養為要旨，並進而達到社會與人文關懷的目的。

三、小結

藝術類通識課程的目標應著重於學生藝術及人文素養的培育，除使學生對藝術形式與表現有概略性的了解，導正學生對藝術課程的傳統迷思，更重要的是透

過藝術作品與日常生活影像所傳達的內容與議題進行探究，規劃以學生為中心並能激發學生批判性思維之課程。是以，大學藝術通識教育之藝術鑑賞課程，應以建立大學生具自主性的藝術及人文素養為核心，教材內容不應侷限在經典藝術作品或藝術史的介紹，以致與學生生活環境脫節，並導致學生視藝術課程為另一個知識堆疊的學門，感到興味索然。

使藝術教育符合通識課程反應時代更迭及關心社會的特性，本研究在規劃課程時於每週設定焦點主題(例如:生命議題、性別議題、社會議題、政治議題、殖民主義議題、生態議題、環境議題等)，透過經典藝術作品從中探詢並衍生問題，配合議題討論的合作學習策略，不僅提升批判思考能力，同時進行一場藝術與生活的對話，從作品多元豐富的內容中，找到連結的美感經驗，碰觸學生內在的心靈世界，探尋生命的意義。而藝術介入的協同教學依循後現代思維，對跨領域統整概念的實踐，使得藝術足以成為串聯學科的重要媒介。最後，觸動心靈文化的教學行動，是將教學場域藉由西洋藝術的知識場景拉回在地文化的探源與省思，以符合羅美蘭所提出「審美關懷」為理念之藝術通識課程設計的目標。

參、課程內涵與實施策略

一、教學理念

80年代的「學科本位藝術教育」¹，其課程內容除創作外加入美學、藝術史及藝術批評，這種將藝術視為獨立學門的學科本位之教學取向，著眼於藝術技巧與材料的精熟學習的教育方式，似乎已退流行。為實踐通識藝術課程之革新理念，研究者跳脫傳統學科本位的方式，傾向以「視覺文化藝術教育」²的理念進行通識藝術課程的實施，但課程內容仍以精緻藝術為教學範疇，未將視覺文化中的大眾藝術與流行文化納入，企圖帶給學生更多足以結合自身經驗與生活的學習，將「藝術性思考」成為通識教育中成就全人教育的關鍵部位。

二、課程內容

「西洋近代藝術欣賞」通識課程開設於四技二年級，課程大綱如附錄一所示。

(一) 課程目標

藝術作品與其時代的政治、宗教、哲學、文學有著密切的互動關連，讓學生認識西方近代美學，藉由深入淺出的方式介紹西洋藝術發展，使西方近五百年來的建築、雕刻、繪畫及各類媒材的作品，能在其藝術特徵的介紹之外，配合聖經

¹ 學科本位藝術教育 (Discipline-Based Art Education, 簡稱 DBAE) 即為「以學科為基礎的藝術教育」，所謂學科基礎係指美學、藝術批評、藝術史及藝術創作四個領域。

² 視覺文化藝術教育 (Visual Culture Arts Education, 簡稱 VCAE)，視覺文化乃是對人類日常生活經驗中產生影響的視覺影像，其根源與作用於大眾消費者的生活。VCAE 即是學習有關視覺文化的一切。

與希臘神話故事等古典文學及人文歷史背景的解說，以收感性與知性平衡發展的效果。

此外，西洋藝術的進程多反映出時代的思想和生活的內容。藝術作品的內涵不止於其審美的特徵，藉由課程的帶領培養學生藝術鑑賞的品味並增進人文涵養，同時學習覺知、感受、思考、創意與表現能力，將其內化轉成獨立自主的個性，並從藝術的角度帶領學生詮釋世界。

（二）課程內涵

1. 課程大要說明

本課程將隨歷史進程，貫穿十五世紀末至二十世紀初的藝術潮流發展，主題劃分為西洋近代藝術為主的不同時期藝術派別及視覺藝術文化，內容含概自文藝復興、矯飾主義、巴洛克風格、洛可可風格、新古典主義、浪漫主義、田園寫實主義到印象派的繪畫、雕刻及建築等形式。上課方式主要透過教學者自製投影片及課堂討論，期使學生藉由對西洋近代藝術的認識，從中掌握視覺圖像、媒材特性和議題的特質，交相配合作品所處的歷史文化脈絡，進一步認識近代社會發展的特質和精神，並以一種對歷史的反省與批判，從中品味藝術價值的內涵。

2. 課程與通識教育核心精神的關連性

通識教育本持教授博雅知識與經典文本為要，期使各學科領域學生，藉由通識教育認識人類精神文明與重要議題。本課程設計，便是循藉通識教育的核心精神，以西洋藝術文化為主軸脈絡，結合機械、土木材料力學與結構力學等專業知識輔助教學，進一步讓同學清楚掌握建築的各類元素、形制、技術以及風格，以此藉由通識與專業之協同教學以彌補通識之不足。並試圖整合各知識背景的學生，藉此通識課程對視覺藝術文化有深切的討論，提供學生對人文思考有更多視角的觀察和批判。本校學生以理工及管理背景為主，希望藉此通識課程提昇其人文素養，在古典文學藝術的薰陶下，也能沾染些許人文美學與知識的芳香。

（三）課程摘要

本課程起自文藝復興時代，介紹人類藝術史上的大躍進，以文藝復興三傑為首的新時代揭開藝術技法的偉大里程碑。進一步探討巴洛克的產生與反宗教改革時代的宗教復興，但它很快就脫離了最初的宗教使命，而成為一種行動美學。同時伴隨著政治、社會與宗教變革，為整個歐洲藝術環境帶來新穎與強烈的思想與形式。尼采曾說：「偉大藝術衰亡之際，巴洛克風格便產生了。當古典主義變得過於苛求、過於嚴厲之時，巴洛克便以一種輕鬆自然的現象出現。」古典主義提倡直線、嚴謹、簡節、理性；而巴洛克強調曲線、吵雜、繁複、運動感，以及題材的紛繁，甚至溢出框架，占據整個環境。古典主義力求在建築上的表現；而巴洛克主義活躍在繪畫與裝飾藝術領域。始於義大利的巴洛克甚且爭服了西班牙、荷蘭、德國和奧地利，並透過殖民政策在美洲大陸繁榮和發展。

在路易十五之後，洛可可可以一種裝飾風格透過那些起伏或卷渦的形式，沒有

打亂古典主義結構原則的內卷曲線，在 1730 年到 1750 年間，為室內裝飾、家具和金屬飾品加工，引入異想天開的幻想與異國風情。隨後啟蒙時代新思潮的出現，新古典主義以一種理性的追求形式誕生，隨著龐貝古城與赫庫蘭尼姆古城（Herculaneum）的刺激，這種復古開始追尋創造「理想美」的夢想，它樹立了純淨而簡潔的古典原則。新古典主義歷經共和時代與帝國時代，同時也成為拿破崙統治下藝術教條主義的產物，為宣揚君主權力而服務。當法國大革命的思潮使人們深省每一個自我皆是獨立的個體，自由民主的觀念從法國逐漸地向歐洲各地展開來，浪漫主義就在這樣的思潮下，透過藝術家的彩筆誕生了。浪漫主義的風格是一種忠於自己的真實情感的表現，思想家們開始探討人類社會非理性的行為，人類在飽經戰亂及拿破崙的獨裁統治下，重新體認大自然和諧和寧靜之美。

當工業革命把時代推向新的發展，年輕一輩的畫家開始反對浪漫派的感情氾濫。而科學家對光學的研究，促使了印象派畫家對色彩的體質與光的結構有更深入的了解。他們嘗試以補色來描繪陰影，同時以不同色彩並置於畫布上，使觀者在遠看時作視覺的混合，產生更燦爛的視覺效果。

藝術的發展從榮耀上帝與宣揚教會為目的發展到為帝國偉大而效力，為君主的權力而服務，隨著人類歷史的演變、智慧的開啓、科技的發展至社會的省思，藝術的腳步也同時伴隨文明而亦步亦趨向前邁進。

最後，以《尋找台灣的巴洛克》及《尋找台灣的教堂》為主題，根據西方建築元素探尋在地的精神文明，使學生對外來融入匯流而成的多元文化有所認識，也使學生由寬廣的國際視角拉回對本土情感的關切，以深化在地的認同與感動。

三、通識藝術與人文領域創新教學之策略實施

（一）議題引導式的教學

培養具有人文精神與人文關懷的大學生是通識教育的重要目標，透過大學開設人文教育學科課程是否已達到此一教育目標，是通識教育學者關心的議題。有鑒於傳統的人文教育學科以知識為主的教導，已無法回應人類生活經驗中的所有情感需求，方志華（2007）認為，我們需要新的人文教育內涵，才能夠陪伴學生在成長的歷程中，面對和反省如何回應生活中的真實情意。學校生活應該與學生實際經驗和所關心的議題緊密結合（Dewey, 1963），學習需要透過自我經驗的連結，與他人、與環境之間的互動連繫。從自我的關懷，再擴展到對他人，對周遭、對萬物的關懷，人文精神與人文關懷才能落實在日常生活中。以此藝術美學思維切入的人文課程，妥善運用藝術學習的方法策略應可豐富人文課程，深化學習。

本研究以議題式引導進入課程內容，目的為吸引學生以不同的角度走進藝術的內涵。例如：當以性別議題作為主題單元，教學者即以生動的主角背景引入話題，談到米開朗基羅的生命故事，其被暗指為同性戀，並進一步從其幾幅知名作品像《大衛》、《創造亞當》、《逐出伊甸園》、《黛兒菲女巫》、《最後的審判》等談起。

其作品中不論男生或女生均顯現其肌肉的飽滿與體魄的健壯、生殖器官的渺小及女性剛強的堅實形象，這種種透露著其生活在天主教的保守社會，服務於教宗，而情感的壓抑或許只能投注發洩於偉大的創作中。再就卡拉瓦喬的幾幅作品探討，如《音樂家門》、《彈琵琶的青年》、《酒神》等，畫面經常出現充滿性暗示的年輕人，他們大多正在演奏樂器(傳統式愛的表現)或抱著水果(耽溺於官能的指喻)或露骨的表現性誘惑或注視觀畫者，這些都是卡拉瓦喬自身的性向(張心龍，1999)。進一步提及卡拉瓦喬與其重要贊助人蒙第樞機主教之間的同性戀嗜好。藉由故事的聳動抓住學生對議題的興趣，進一步談論其時代背景，討論性別問題在天主教社會的存在意義及現今的意義，並欣賞作品從中印證。這其中不僅學到符號在繪畫中的意涵，並且熟悉其宗教社會下的氛圍，帶進歷史文化的脈絡，體會藝術的美感，並進一步反思現今社會對同性戀議題接受的可能性。

再就生命議題中對悲觀死亡切入探討的案例說明。巴洛克風格中的波洛米尼(Francesco Borromini, 1599-1667)擁有天才般的才華，其建築作品總以繁複華麗的幾何結構出現，有時甚至玩到忽略古典傳統對人體比例的重視。其聖卡羅教堂就是一例，他不停的玩弄表面凹凸波浪起伏的設計，使整個教堂看來像橡皮一般，被壓力拉得變了形。波洛米尼作品或許投射出其內心性情不定、波滔洶湧的劇烈壓力，傾其心志灌注於設計中以爲狂瀉，最終，其以自殺結束生命。而19世紀的梵谷同爲悲劇性的藝術家。在其一生不順遂的坎坷命運中，強烈反應於作品熾烈的情感，藉由《夜咖啡館》、《有絲柏的麥田》、《星空》等作品，從其旋渦般的筆觸及狂放的色彩，即可探知其精神狀態的不平衡，呈現了心中的躁動與不安。梵谷生命中最後一幅作品《有烏鴉的玉米田》完全將孤獨痛苦的情懷洋溢於畫面。藉由兩位藝術家的生命故事，並印照其作品，讓課堂氣氛融浸於感動的時刻，透過美感的認知方式，讓學生經驗覺知與感受的心理層次，即提供藝術性思考的訓練。同時，反思於自我生命的當下，生活的困境，可藉由積極的生命動力予以宣洩，悲劇性的結尾只徒留遺憾。

又如殖民議題中探討荷蘭藝術家維梅爾(Jam Vwemeer, 1632-1675)的作品，其畫作中總呈現一股恬靜的居家氛圍，將生活中的瞬間定格化爲詩般的永恆。而從其作品中，卻可以察覺出荷蘭人的世界觀與其富裕的生活。例如:其畫中最常出現的背景是地圖，透過懸掛式地圖可探知荷蘭於十七世紀馳騁於海上勢力的帝國版圖，而該時期也正是荷蘭統治台灣的殖民階段；從《軍官與微笑的女郎》及《應酬女郎》兩幅畫中，男子頭帶的海狸皮帽，也反映出其海上貿易勢力的拓展，已深入北美與北歐一帶，企圖捕捉更多海狸以供應富裕社會穿戴海狸衣帽的需求；畫中居家擺設及多幅以樂器爲主配角的作品再再呈現荷蘭生活品質的高尚。依據作品欣賞所得線索進行的殖民議題討論，均透露出以歷史與文化思維爲中心的概念形成，讓學生可以用藝術的角度開展出不同的眼界。

以下爲研究者所設計之每週討論議題，藉由議題的形式，將課程內容帶進不同的主題焦點，有歷史的、文化的、性別的、社會的、宗教的、政治的、生命態

度的、死亡的、國家政策的、科學的、生態的……等。透過主題的形式，將經典藝術作品的情境帶入課程進行討論，除了反應藝術可以作為跨領域統整學科的媒材外，亦展現藝術衍伸的課題足以反映真實生活情意的面向，讓學生關照寫實人生。

表 3-1：每週討論議題

週次	重點討論議題
第二週	1). 文藝復興對人類社會的影響 2). 討論文藝復興時期藝術家地位由工匠漸與人文學者並駕其趨的轉變與同時代中國明朝藝術者的不同。（ 文化差異 ）
第三週	1). 米開朗基羅在藝術史上已是公認的同性戀者，達文西也被懷疑性傾向，巴洛克開創者卡拉瓦喬也曾被記載與教皇開同性派對，在那樣保守的基督教年代，這些偉大的藝術家的同性傾向與其作品的關聯。（ 同性戀議題 ） 2). 幸福藝術家超級比一比—拉斐爾與巴洛克時期的魯本斯及印象派雷諾瓦均為幸福藝術家，不僅擁有繪畫的天才，同時榮華與聲名俱享，討論其幸福人生與性格及作品的關聯。（ 生命態度 ） ※推薦影片：達文西密碼
第五週	1). 佛羅倫斯畫派與威尼斯畫派風格的差異？ 2). 從羅馬萬神殿、拜占庭帝國的聖索菲亞大教堂、聖彼得大教堂、鄂圖曼土耳其帝國的清真寺到俄羅斯東正教教堂，試討論圓頂建築的傳承？
第六週	宗教改革對歐洲政治社會的影響及其對藝術發展的影響。
第七週	1). 十七世紀曾被稱為最美好的年代，思想家、作家、藝術家不斷探討自然和人類本質的問題，由此而產生科學辯證，伽利略、牛頓相繼提出重要理論。這個時代也是畫家歌頌皇室、貴族及天主教膨脹的年代。這個理性與靈性的衝突，擦出什麼樣的火花？
第八週	1). 十七世紀的荷蘭為何有著超高的藝術品味及世界觀？ 2). 喀爾文新教對荷蘭社會及藝術的影響？ 3). 地理發現及西方向海外拓展帶給歐洲藝術的影響？（ 殖民主義議題 ） 4). 委拉斯蓋茲筆下的瑪格麗特公主為歐洲近親通婚及政治聯姻下的可憐產物，討論女性在政治競逐氛圍下的角色。（ 女性議題 ） 5). 油畫技巧大師超級比一比：提香、魯本斯、林布蘭，算是西洋近代藝術史上最會使用色彩的大師，比較他們的差異。
第九週	1). 貝尼尼代表了早期文藝復興藝術家的典型—自信、感情洋溢，而與他同期的波洛米尼卻剛好相反—行事隱秘、性情不定的天才，最後以自殺了結生命。梵谷亦是另一知名以自殺了結性命的藝術家，試著去探索藝術與生命議題的關係。（ 死亡議題 ） ※推薦影片：天使與魔鬼
第十週	1). 路易十四開創波旁（Bourbons）王朝的盛勢，同時也於 1648 年成立法國皇家繪畫與雕刻學院，開始主導整個國家藝術的走向，十八、十九世紀學院派藝術成為主流，直到今天法國政府部門仍設文化部，影響文化發展，不如美國紐約自由風格的藝術，試討論之。（ 文化政策議題 ） 2). 凡爾賽宮為何影響歐洲王室建築風格，其特色及開創性討論之？

	3). 洛可可藝術風格與法國貴族情慾的浮誇及財富奢華有著若干影響，討論該時期之婦女地位。（性別議題） ※推薦影片：凡爾賽拜金女
第十一週	歐洲藝術的主導地位如何從羅馬轉向巴黎，討論羅馬藝術學院與法國皇家學院。
第十二週	1). 十八世紀為歐洲啟蒙運動的時代，社會朝更理性、直覺、辯證的方式前進，藝術的走向發生什麼改變？ 2). 法國大革命帶給藝術什麼影響？ 3). 拿破崙時代，法國藝術成為政治的代言人，討論藝術為政治服務及藝術為宗教服務。
第十三週	1). 米勒以農民及農村生活為體裁的繪畫將筆下人物呈現一種寧謐、堅實及虔敬的神聖感。十九世紀中，正是革命的年代，米勒對農民神聖化的創作手法獲左派好評，體現勞工尊嚴，其影響甚至廣及共產與社會主義國家，雖然米勒本身並無政治考量。討論為何許多藝術家的思想傾左派。（政治社會議題） 2). 透納熱衷於以浪漫派的手法，呈現自然界的各種力量，如狂風、洪水、暴雨等驚人且無法掌控的狀況，顯示人類的渺小。我們對大自然的力量似乎應懷抱著敬畏的態度，學習如何與大自然共生。（生態議題） 3). 透納於 1844 年繪製過一幅《雨、蒸汽和速度》的作品，其正值工業革命如火如荼大幅推進的時期，對照其所描寫大自然的力量，人類欲征服自然的野心與貪婪均造成地球的浩劫，不禁令人唏噓！討論工業革命帶給人類社會的影響，及其對藝術發展的影響。（環境議題）
第十四週	美女圖超級比一比－西洋近代藝術史上最會畫裸女的三位大師，分別為十七世紀的魯本斯、十八世紀的布雪及十九世紀的雷諾瓦，試比較其裸女的特色。
第十五週	1). 後期印象派畫家塞尚的早期繪畫精神分析的詮釋，及他對野獸派、抽象派、表現主義及未來主義的影響，討論之。 2). 新印象派（Neo-Impressionism）繪畫與中產階級的休閒生活討論。

（二）藝術介入的協同教學

藝術介入能引發學習改變，要透過藝術落實大學通識教育，就課程內容而言藝術可以作為人文教育學科，藝術也可以跨越領域成為社會、科技、多元文化學習的內涵。就教學方法、學習意涵來看，藝術學習引發的動機和意義，可應用作為不同學科課程規劃與教學設計的內容與方法。

本研究課程規劃即設計三場跨領域的協同教學，將結構力學、材料力學與粉末冶金三門專業學科與藝術統整，透過班群教學，形成藝術與專業的對話，真正落實藝術介入的學習型態。在這樣的學習情境中，跳脫傳統學科本位的思想窠臼，讓學生透過藝術引導，將知識統整，對建築、材料、機械、陶瓷工藝成品在故事的烘托下，產生覺知與感受，就情意的部分與美感經驗連結，並誘發想像與創意。此種美感認知提供新的學習方法，讓學生不以邏輯推論為唯一經驗法則，提供多重觀點思考情境。以下為三場協同教學的內容：

第一場協同教學

【講題】從結構力學看西洋圓頂建築之美

【上課班級】結構力學與西洋近代藝術欣賞

1. 領域目標與內容

結構力學以結構的組成規則，說明圓頂教堂在各不同時期的形式，其於建築結構的載荷及溫度變化等因素作用下，對軸向力、剪力及彎矩的計算，進一步掌握建築的各類元素、形制、技巧以及風格，期使圓頂建築維持其高聳神聖於不墜之地步。

通識教師介紹起自羅馬圓頂、拜占庭圓頂、俄羅斯洋蔥頭小圓頂、文藝復興式的圓頂、清真寺圓頂到新古典主義的圓頂，傳授其一脈相承的文化脈絡，分就其歷史的沿革，說明圓頂建築的精神延續。

2. 課程教學目標

認知：以結構力學掌握圓頂建築之各類元素、形制、技術以及風格；認識宗教於歐洲歷史發展下對藝術與人文之影響。

情意：藉圓頂建築所造就之宏大壯觀、氣宇軒昂之神聖宗教美學，開啓學生覺知與感受的功能，學習透過美感的體驗認識事物的新方法，而此種認識始於人們覺知的意象。

技能：讓學生掌握科學的推理驗證的能力之外，也能以藝術性思考、知識統整及表現能力。

3. 教學策略與內容

西洋近代藝術欣賞與營建系結構力學進行班群教學之藝術介入協同教學法，藉由跨學科課程統整模式編寫課程單元。運用藝術介入的教學法，讓講究嚴謹的邏輯推理之學門與不以通則解釋事物的藝術領域進行對話，而不同的詮釋不僅不相互排斥，反而可以累積多重觀點來豐富領域的內涵，創造美學意象。透過跨領域的協同教學，不僅將知識統整，同時提供學習者有機會培養「建構」、「詮釋」的能力，使人們處於生活中不明確的情境，也能以多重觀點思考情境問題。

第二場協同教學

【講題】從材料力學看哥德教堂之建造

【上課班級】材料力學與西洋近代藝術欣賞

1. 領域目標與內容

材料力學講述運用材料進行教堂建築的過程中，就其結構之外力作用下產生的強度與韌度，進行承受能力與內部變化的測量。材料力學專業教師透過歌德式教堂之尖拱、柱墩、石牆、飛扶壁等建築材料，解說分析建築體積內外推側力的分散及平衡，並詳細說明建築尖拱的樣式，開間形狀的多變性，以及整個空間的

和諧統一。

通識教師以其時代背景描述中世紀歐洲宗教發展過程、社會結構、人文環境及宗教建築之藝術性。將時代之人文背景如何應運而生偉大哥德教堂的發展進行介紹，透過材料力學測量取得內外均衡後，藝術工匠如何用巧手打造宗教的神聖氛圍，從彩繪玻璃到使徒雕像，清晰刻劃出敘事性的宗教故事，讓教堂充滿從玻璃花窗穿透出的上帝光芒，在聖母的神聖性光輝中投射出虔敬的慰藉。

2. 課程教學目標

認知：認識材料力學在建築承受度之測量與計算，使之維持平衡的方法；對中世紀歐洲存在之宗教社會的環境及藝術的認識。

情意：對哥德式教堂所形塑的神聖藝術價值與永恆性引動學習者的美感體驗，啟發其感知情意。

技能：藝術介入的教學法，引導學生以美感作為參照架構，去留意體察事物的特質，重新觀看及認知這個學門及世界。

3. 教學策略與內容

西洋近代藝術欣賞與機械系材料力學進行班群教學之藝術介入協同教學法，藉由跨學科課程統整模式編寫課程單元，主要功能在提供學習者促發自我組織的經驗，擺脫單一學門的理論思考，開展多元豐富的經驗互動，在教師間及同儕間的協助促發下，將經驗組織成更加精緻協調的知識系統，讓學生明白材料力學的具體應用及美學感知下的創意想像。本協同單元放置於第九週，該單元講述巴洛克式教堂及其偉大建築師，教學者希望同時將中世紀之代表性哥德教堂介紹給學生，以便對歐洲建築之演進有系統的認識。

第三場協同教學

【講題】工藝美學

【上課班級】粉末冶金與西洋近代藝術欣賞

1. 領域目標與內容

機械系老師以其陶瓷製造與粉末冶金之專業背景，就琉璃工藝、陶瓷精品、鍛鐵鑄造及青銅器皿與雕刻等，說明其製作過程中的鑄模、澆灌、燒結、脫蠟、上釉等技術並解釋熔點及效用，讓學生在欣賞人文藝品的同時，能就其產製過程、應用、功能及成份有所了解。

通識部分以西洋近代藝術欣賞課程搭配，將以東西方陶瓷藝術、教堂彩繪玻璃、銅鑄造之器物雕像、鍛鐵鑄造之器具雕欄、冶金製品等，帶領學習者欣賞工藝美學如何真實應用於古今中外社會文化的生活中。

2. 課程教學目標

藉由協同教學，期使學生除了從美學角度欣賞陶瓷、鍛鐵、鑄銅、玻璃、冶金等藝術品之外，也可從專業工業製造中，了解其製造過程，增加對藝術品熟識的深度。

3. 教學策略與內容

西洋近代藝術欣賞與粉末冶金進行班群教學藝術介入之協同教學法，藉由跨學科課程統整模式編寫課程單元，本課程帶領同學欣賞東西方工藝美學發展成果下的藝術品及其時代人文歷史背景，並從工業製造過程引領同學了解其背後的工藝知識及其美學運用的價值。看到古今中外在技藝方面的發展進程，其服務對象從君主帝王、神聖宗教到常民生活，均展現工藝與美學並置的能力。在技術突破之外，同時感知古人與今人、東方亦或西方，從其時代歷史觀的背景去剖析，人文素養與技術層面的結合，才能為特殊目的性的生活功能創造不凡和永恆的價值。

此協同教學放置於第十週，介紹洛可可的單元，乃因此時期歐洲燒製出硬質白瓷，藝術家如布雪曾投入窯場繪製出陶瓷彩繪的洛可可風格。而於此時期歐洲宮廷王室也競相收藏中國瓷器，以彰顯地位，因此設計此工藝美學的單元，介紹陶瓷藝品的產製與文化。

（三）觸動心靈文化的行動教學

「西洋近代藝術欣賞」課程以介紹西方藝術為主。而課程執行過程中研究者擔心教材內容與學生產生疏離，流於記憶門派風格，而無法產生認同與感動，因此於課程中設計與學生在地環境產生連結的單元，即《尋找台灣的巴洛克》及《尋找台灣的教堂》。希望延伸西方課題融入台灣在地認同，以國際視野往台灣抓地力的精神向下扎根，使學生對該課程內容有觸動，並進一步對在地文化產生關懷情意，這正符合「審美關懷」的課程設計精神。

透過人類所創作的精神文明，形式得以在世界各地延續，算是文化的傳承，即使文化可能有時以帝國或殖民的樣貌移植。以台灣西式洋樓為例，其受感染的風格即來自於清朝開港通商及日治台的殖民時期。19 世紀隨洋商引進的巴洛克式建築風格至今仍散落於台灣各城市間；而 20 世紀初日本總督府委派諸位受過西式建築教育薰染的建築師來台，包括野村一郎、近藤十郎、森山松之助、井手薰等，均自東京帝大建築科畢業，夾帶其對西式建築藝術的影響來台主導興建多處大型官廳、房舍等公共建築。其形式多仿自古典主義，運用山形牆、橫飾帶、圓頂、半圓頂、柱式、拱廊等，裝飾建造出台灣博物館、西門紅樓、台大醫院舊館、自來水博物館、台北賓館、監察院……等。此外，日治期的西式半木造建築的混搭風格也為台北注入饒富趣味的風姿，例如：台北故事館、北投溫泉博物館等。

在《尋找台灣的教堂》中，介紹矗立各地的多座台灣教堂，其自清以降，或出自教會傳教士如馬偕、吳威廉；或出自日官方如台北濟南教會；或出自名建築師貝聿銘的路思義教堂……等，皆顯示台灣西式建築樣貌的多元與豐富，傳承藝

術價值的同時，也讓學生掌握文化脈絡與歷史源頭，知悉台灣殖民與後殖民時代遺留文化資產的血統來源。這些文化遺產對學生來說可觸摸、可看見且與生活連結，雖部分來自歷史的悲歌，異族統治下的刻痕，但透過課程的安排，讓學生經驗到在地多元文化色彩的痕跡，藉由認識她、思考她、感覺她到觸動心靈的美感，使之產生美的共鳴。

為使學生對在地文化之西式洋樓更能體會其幽深的美感，感受具體的形式之美。於課程中安排一場戶外教學--《漫遊台北城西式古典建築群》的實地踏查行動，其路徑如附錄三所示。本活動藉由實地親探台北街道，認識西式建築及文化。從生活中可觸即的建築物，對學生來說較有存在感，較能感動心靈，藉此學習歷程，引起動機，探究殖民時期的歷史，深入文化的內涵。

肆、執行成果分析與檢討

為了解學生對「西洋近代藝術欣賞」課程實施的滿意度，本研究發展「學習滿意度問卷」，並於期末進行調查。問卷內容共 12 題，分別了解修課學生對課程內容幫助性及學習成效等兩個面向的反應。總計本課程「學習滿意度問卷」問卷收回有效問卷計 47 份，以下為各部份統計結果的說明：

一、問卷內容與評鑑結果

（一）課程內容幫助性

在課程內容幫助性部分，主要在了解學生對於課程教材內容的領域知能、批判思考引導及提升藝術美學與視覺文化素養的滿意程度。修課學生對於本課程內容的反應結果的統計參見下表。

表 4-1：「西洋近代藝術欣賞」通識課程學習滿意度統計（課程內容幫助性）

		同意程度（得分高到低） N=47					平均
		5	4	3	2	1	
課程內容幫助性							
1	我覺得老師準備的課程教材相當多元而豐富，能擴展我的美學鑑賞視野。	21	9	14	1	2	3.97
2	我覺得課堂介紹的藝術鑑賞面向與範例說明能幫助我分析並了解藝術作品及視覺文化圖像的意涵。	29	7	9	1	1	4.31
3	我覺得課程網頁的迴響意見有助於反思及建立自己的美學判斷。	21	7	16	0	3	3.91
4	我對議題引導的藝術探討形式感到有趣，其幫助我對藝術作品及藝術家的欣賞從新的角度切入。	33	13	0	0	1	4.63
5	議題引導的藝術探討形式幫助我產生衍伸性的思考，回應生活中的真實情意。	20	10	15	1	1	4
6	以藝術美學思維切入的人文課程，妥善運用藝術學習的方法策略幫助我豐富人文素養，深化學習。	25	14	6	0	2	4.27
7	藝術介入的協同教學將藝術教學納入專業領域，引導藝術性思考，有利於跳脫原學科的思維，幫助我獲得更寬廣的理解。	31	10	5	0	1	4.48
8	我覺得認識西洋建築可以讓我懂得欣賞台灣西式洋樓的形制，進而幫助我對在地文化遺產的探索與關切。	27	14	5	0	1	4.40
分量表總平均							4.24

根據表 4-1，統計結果顯示修課學生對議題引導的藝術探討形式感到有趣，其幫助學生對藝術作品及藝術家的欣賞從新的角度切入，滿意度達 4.63，為所有題項中最高者。其次是對藝術介入的協同教學將藝術教學納入不同領域，引導藝術性思考，有利於學生跳脫原學科的思維，幫助學習者獲得更寬廣的理解，其滿意度達 4.48。學生也反應出課堂中介紹的西洋建築可以讓他們懂得欣賞台灣西式洋樓的形制，進而幫助對在地文化遺產的探索與關切，滿意度有 4.40。

而第 3 項關於課程網頁的迴響意見有助於反思及建立自己的美學判斷，滿意度僅 3.91，為平均分最低者，顯示學生對於應用課程網頁做為學習工具或表達自己意見仍有待加強。

（二）學習成效

在學習成效方面，主要了解學生對於本課程教學歷程的學習成果及效能。修課學生對於教學活動的學習成效統計參見下表。

表 4-2：「西洋近代藝術欣賞」通識課程學習滿意度統計（學習成效）

學習成效							
9	經過一學期的課程，我覺得鑑賞作品及對美學概念的素養有提升。	22	9	14	1	1	4.06
10	透由課程的鋪陳讓我認識西洋藝術作品所置身的文化及其脈絡，讓我理解藝術傳承文化與價值的功能。	23	17	6	0	1	4.29
11	經由一學期的藝術鑑賞，我會以美學的反思判斷在日常生活中以知覺和感觸來詮釋事物。	27	8	11	0	1	4.27
12	透過藝術的媒介我連結自我生命的意義，透過想像、反思、書寫，進而安頓心靈轉化經驗。	20	7	15	3	2	3.85
分量表總平均							4.11

根據表 4-2，統計結果顯示修課學生在本課程學習成效中，透由課程的鋪陳讓學習者認識西洋藝術作品所置身的文化及其脈絡並理解藝術傳承文化與價值的功能，滿意度高達 4.29，為此面向中分數最高者。其次，學習者經過課程鑑賞的訓練，會以美學的反思判斷在日常生活中以知覺和感觸來詮釋事物，滿意度達 4.27，顯示本課程的學習成效並非讓學生精於指認藝術作品的特徵，而在於讓學生從藝術鑑賞的學習歷程中理解藝術傳承的文化價值及運用「藝術性思考」的能力去感知世界。

二、研究者對本課程省思

（一）教學優勢

本課程意在以精緻藝術為範疇，將近代 500 年的西方藝術，以議題探討之形式、跨領域協同教學及探詢在地文化的方式，貫穿重組藝術內容。其於教學上的優勢在於，美的事物總比較討喜，藉生命故事的貫穿，用感官為媒介，引導學生觸碰到內在心靈的悸動，學習以藝術性思考的方式，感知生活的事物。課程進行中，從學生專注的表情與傾聽的神態，是給予教學者最大的回饋。學生的問卷顯示，學生對於美的概念、文化的理解、感受的強度、心靈的安頓等都有強化的效果。

（二）可能面臨的困境

雖然回饋問卷顯示了學習成效量化的結果，但基本上，內在感受是很難具體評量的。本課程最主要的目的在於傳遞美感的認知方式，即「藝術性思考」，培養學生覺知、感受、想像與創意。這樣的學習技能，不一定在課程結束後立即顯現，它很可能只是為學生開啓一扇敞開心扉的門窗，用自己的生命故事去體驗，或許

在課程結束後才真正開始。而學生因個別的生命經歷與傾向，也左右其對藝術感知接受的程度。

其次，以議題式教學，如前文中提即以同性戀為議題，列舉米開朗基羅及卡拉瓦喬為例，將作者的生命故事引導學生對作品之吸引，可能因議題的聳動性導致主題失焦，或因作者故事多為軼聞而缺乏論證，引至學生誤判。針對該情況，教學者應於課堂中言明同性戀屬傳聞而缺乏學術論證與實際考據，僅為諸多藝術史家的猜測。教學重點仍將聚焦於藝術作品的賞評，才不至偏離藝術主題。

伍、結語

本校以理工與管理學院為主的實用主義學門的教授環境下，如何增加學生對藝術教育的培養與人文素質的增進，著實是本研究初始的目標與期望。現今學生多在社會功利主義的影響下，對事物的看法缺乏從人的心靈思考，藝術教育的目的不僅在於增進人文環境的認知，同時教導學生去感受、體驗，從不同於理工與商業訓練的角度去觀看社會。本課程設計以學生為出發點，讓藝術涵養融通於知識中，應用教育的力量，培養學生美的感知，並且從藝術的賞析中理解人、思考生命、安頓心靈、改變看待世界的方式。

整個課程計畫施展的過程中也遇到一些困境，並逐一解決，順利完成整個研究計劃的實施。以下提出幾項結論以作為未來改進教學的方向：

一、探討通識藝術教育提供藝術教學的新方向

（一）藝術性思考的培養

為符合後現代教育理念，改變上世紀藝術教育的思維，「學科本位藝術教育」將被「視覺文化藝術教育」的理念所取代。本研究針對通識藝術教育的革新，帶給學生邁向全人教育的方向做準備。雖然課程內容之規劃以西洋近代精緻藝術為範疇，但藉由議題的探討內容與多元教學活動，仍觸及諸多視覺文化中之大眾文化部份。

本研究基於藝術足以提供認知的變通性、知識統整、想像力培養、美感體驗等等，因此，在藝術教學的新方向即朝往帶給學生美感認知的方式，即「藝術性思考」，取代過去只是知識堆疊的學門之刻板印象，讓學生在通識藝術教育中，體驗覺知與感受，這是完全異於專業訓練中邏輯推論、假設驗證的新的探知方式。本研究中設計之跨領域協同教學，即提供藝術性思考的最佳機會，讓專業與通識可以直接對話，享受藝術統整帶來的絕妙感受。

（二）與生活結合的通識藝術教育

為符合教育與生活的結合，而不只是空中樓閣的藝術理論探究。本研究設計

出創新的通識藝術教育內容，其足以讓學生藉由藝術學習，貼近自身生活，並應用於自我人生的成長。議題引導式的教學，即藉藝術家豐沛的生命能量，對照作品的賞析，將主題探討含括生命、生態、社會等議題。藉議題式的引導，可以讓學生返照於自己的生命經驗，從中探索連結生命密碼及對生活的反思。課後小組討論的用意即在於運用分享的形式，激發出自我生命的態度。而為連接在地情感的探求，課程延伸至生活中實體景物的認識，藉此發揮「關懷審美」的意義。

二、通識藝術與人文領域創新教學之策略實施

（一）議題引導式的教學需要會說故事的能力

說故事是最能引起學生專注的法寶。本課程的設計以議題引導教學，目的就是為打破學生對傳統藝術史的刻板印象，藉著以生活化的尋常議題為媒材作引子，如同性戀、死亡、快樂、生態、環境等題材吸引學生。為使教材活潑有趣，教學者需要運用藝術知識融滲貫通於有議題性的編排內容中。例如：談到死亡議題，教學者應收集曾以自殺結束生命如波洛米尼和梵谷等藝術家；談到幸福藝術家，便找出藝術生涯中享有名聲與地位的藝術者，如拉斐爾、魯本斯或雷諾瓦。教學者以其統合與延伸的方式，將不同時期的作品匯聚在同一主題下，以故事性烘脫並呈現。因此，說好聽故事的能力是本課程教學者的必備武器。

（二）藝術成爲一種媒材與工具

藝術不只是一種學科，也是媒材與工具。本研究設計之藝術介入的協同教學，獲得同學的認同與肯定。從此一實驗性跨領域教學活動中，利用結構力學、材料力學及粉末冶金等課程統整於藝術學習中，為學生帶來專業課目的新視野、新觀察，學生於理工的課目也應應用感知功能，用「心」領會的學習才能消化吸收。由此，教學者應大量研發以非藝術的課程加入藝術元素，讓藝術媒材成為教材、教法，融入教學設計與評量中，提供學生「游於藝」的學習機會，擴展藝術與生活更緊密結合的機會，進而形構與學生的生命情境相融合的「來自真實世界的藝術通識課程」。

（三）在地藝術元素的多加利用

本論文為行動研究，要在課程中找到改進教育的工作情境與方法，以使專業獲得成長。在本研究中，為使學生有在地認同的感受，而不是遙遠的美感卻觸不到心靈，因此設計運用台灣西式建築為教材，以呼應向台灣文化扎根的精神。台灣為多元文化社會，擁有豐富藝術的寶藏，不論建築、繪畫或雕塑，研究者僅以建築為元素，過於偏狹，未來規劃課程改進時，應放入範圍更廣之在地精神，讓學習者從藝術中產生更能濃密的情感投射，以期享受藝術的同時也能發現自我、重構自我、轉化自我，讓藝術學習達到更高層次的效果。

三、評析通識藝術與人文領域創新教學的可行性

（一）藝術與人文領域創新教學的適切性

藉由本研究進行之評鑑問卷得知，課程內容幫助性與學習成效的分量表總平均分別為 4.24 與 4.11，顯示學生相當肯定本課程帶來的學習效果。本課程運用於大學通識教育之藝術與人文領域，對學生促其達成全人教育的目標將有一定的貢獻。

（二）藝術與人文領域創新教學的可開發性

藝術教育走向新的領域已是大家的共識，藝術的涵養不只是心性的陶冶，它同時可以成為一股生命前進的力量，並帶給學習者並一樣的思考方式。本研究以西洋近代藝術為課程基底，運用創意的教學方法與資源，企圖讓學習歷程更能融入學生的生活，關照自我人生與社會關懷。

藝術是多元的，藉由藝術可以媒合不同領域的學習，只要秉持著提供學習者藝術性思考的方向，並將藝術從單一學門跨進多元領域，創意的教學因子無所不在。而視覺文化中的大眾藝術、流行文化、影像廣告……俯拾皆是藝術的媒材，都具可開發性。如何將藝術學習融併於學子生活中，讓藝術成為生活的一部分，將是通識藝術教師的重責大任。

參考文獻

- 方志華：〈奈兒·諾汀斯「學校中關懷的挑戰：教育的另類途徑」〉，《通識在線》，中華民國通識教育學會，2007，13，頁 39-41。
- 石守謙：〈國內藝術通識課程實施的現狀與通並〉，《通識教育季刊》，2004，十周年專刊，第三冊，頁 171-182。
- 李乾朗：《20 世紀台灣建築》，台北：玉山社出版事業股份有限公司，2001，頁 17-97。
- 李乾朗：《台灣古建築圖解事典》，台北：遠流出版，2003。
- 吳方正：〈對大學藝術通識教育方向的一些思考〉，《通識教育季刊》，1996，3(4)，頁 13-26。
- 吳慎慎：〈藝術介入的學習與全人教育開展的通識教育〉，《2009 藝術通識教育課程與教學研討會論文集》，台北：國立台北藝術大學，2009，頁 31-32。
- 周淑卿：〈藝術與通識的共通：回歸藝術教育本質的藝術通識課程〉，《2009 藝術通識教育課程與教學研討會論文集》，台北：國立台北藝術大學，2009，頁 13-16。
- 陳志華：《外國古建築二十講》，台北：聯經出版，2003。
- 陳瓊花：〈大學通識教育之藝術鑑賞課程設計〉，《視覺藝術》，2002，5，頁 27-70。
- 張心龍：《西洋美術史之旅》，台北：雄獅美術，1999，頁 83-91。
- 羅美蘭：〈研創以審美關懷為概念的大學通識藝術課程之行動研究〉，《花蓮教育大學學報》，2006，23，頁 49-80。
- 《藝術大師世紀畫廊：藝術之神——米開朗基羅》，台北：閣林國際圖書有限公司，2001。
- 《藝術大師世紀畫廊：謫下凡間的酒神——卡拉瓦喬》，台北：閣林國際圖書有限公司，2001。
- 修·歐納：《世界藝術史》，台北：木馬出版社，2004，頁 587-592。
- Annie Shaver-Crandell：《劍橋藝術史——中世紀》，台北：桂冠圖書出版，2004，頁 60-98。
- E. G. Gombrich：《藝術的故事》，台北：聯經出版社，2003，頁 304-313。
- Emily Cole：《世界建築經典圖鑑》，台北：三言社出版，2005。
- Gerard Legrand：《西洋視覺藝術史——浪漫主義藝術》，台北：格林國際圖書有限公司，2003，頁 41-52。

Jacques Marseille, Nadeije Laneyrie-Dagen：《世界藝術史》，台北：聯經出版社，2000，頁 166-185。

Pierre Cabanne：《西洋視覺藝術史——古典主義與巴洛克藝術》，台北：格林國際圖書有限公司，2002。頁 12-24。

維基百科 台北古蹟

<http://zh.wikipedia.org/wiki/Category:%E5%8F%B0%E5%8C%97%E5%8F%A4%E8%B9%9F>

維基百科 台灣教堂

<http://zh.wikipedia.org/zh-tw/Category:%E8%87%BA%E7%81%A3%E6%95%99%E5%A0%82>

台灣大百科全書 <http://taiwanpedia.culture.tw/web/classification>

附錄一：課程大綱

週次	課程重點議題
第一週	簡介課程綱要 進行學習前問卷調查
第二週	(一) 文藝復興之人性的甦醒： 文藝復興時期的藝術 何謂文藝復興 (Renaissance) ? 文藝復興的萌芽 布魯乃列斯基 (Brunelleschi, Filippo) 建造佛羅倫斯主教堂
第三週	高度文藝復興時期 (High Renaissance) 的藝術 佛羅倫斯的文藝復興盛期 (Florence Renaissance) (1). 文藝復興的巨人－達文西 (Leonardo da Vinci) (2). 藝術之神－米開朗基羅 (Michelangelo Buonarroti) (3). 文藝復興畫聖－拉斐爾 (Raffaello Sanzio)
第四週	羅馬的文藝復興盛期 (Rome Renaissance) (1). 朱力阿斯二世 (Julius II) 重建聖彼得大教堂 第一場協同教學 【講題】：從結構力學看西洋圓頂建築之美
第五週	威尼斯的文藝復興盛期 (Venice Renaissance) (1). 色彩光線統一畫面的革命－吉奧喬尼 (Giorgione) (2). 油畫技巧的革新者－提香 (Titian) (3). 天才快手－丁多列托 (Tintoretto)
第六週	北方的文藝復興 a. 法蘭德斯文藝復興 (1). 油彩的改革者－范艾克 (Jan Van Eyck) (2). 農夫畫家－布勒哲爾 (Pieter I Brueghel) b. 德國的文藝復興 (1). 馬丁·路德 (Martin Luther) 宗教改革的影響 (2). 北歐藝術的宗師-杜勒 (Albrecht Durer) (3). 超現實主義前世教主－波希 (Hieronymus Bosch) (4). 格林勒華特 (Matthias Grunewald) 矯飾主義 何謂矯飾主義 (Mannerism) ? a. 科雷吉歐 (Antonio Correggio) b. 巴米加尼諾 (Francesco Parmigianino)
第七週	(二) 巴洛克之皇帝的榮耀： 1. 義大利的巴洛克 何謂巴洛克 (Baroque) ? 巴洛克的基礎－卡拉契 (Annibale Carracci) 謫下凡間的酒神－卡拉瓦喬 (Michelangelo Merisi da Carravaggio)
第八週	2. 法蘭德斯與荷蘭的巴洛克 巴洛克天才－魯本斯 (Sir Peter Paul) 黑暗王子－林布蘭 (Rembrandt van Rijn) 靜謐幽光的大師－維梅爾 (Jan Vermeer) 永遠的笑容騎士－哈爾斯 (Frans Hals) 3. 西班牙的巴洛克

	黃金世紀的西班牙－菲力普三世、菲力普四世和查理二世 表現主義的先驅－葛雷柯（El Greco） 巴洛克騎士－委拉斯蓋茲（Diego Velazquez）
第九週	義大利巴洛克建築四傑： 貝尼尼（Gian lorenzo Bernini） 波洛米尼（Francesco Borromini） 瓜里尼（Guarini） 科多納（Cortona） (1). 聖彼得大教堂的聖龕華蓋與圓形廣場 (2). 貝尼尼的聖安德烈教堂 VS. 波洛米尼的噴泉聖卡羅教堂 (3). 身兼建築師、數學家及哲學家的瓜里尼－聖羅倫左教堂 第二場協同教學 【講題】：從材料力學看哥德教堂之建造
第十週	4. 法國古典主義與洛可可裝飾藝術 路易十四的凡爾賽宮 何謂洛可可風格（Rococo）？ 洛可可的夢幻雅宴－華鐸（Jean-Antoine Watteau） 華麗浪漫的悖德－布雪（Fran-cois Boucher） 夢幻洛可可大師－福拉哥納爾（Jean Honore Fragonard） 第三場協同教學 【講題】：工藝美學
第十一週	1. 法國從皇家繪畫雕刻學院、沙龍、博物館演變到萬國博覽會 2. 法國羅浮宮的建造與展覽 a. 梅西雅（Jacques Le Mercier）修建羅浮宮 b. 哈度安－曼撒（Jules Hardouin-Mansart）完成羅浮宮的廣場建設
第十二週	（三）新古典主義與浪漫主義之理性與感性的鬥爭： 1. 浪漫主義的興起 a. 何謂浪漫主義（Romanticism）？ b. 浪漫主義的天才－傑利柯（Theodore Gericault） c. 德拉克洛瓦（Eugene Delacroix） 2. 新古典學派 a. 何謂新古典主義（Neoclassicism） b. 藝術鬥士・革命家－大衛（Jacques-Louis David） c. 古典主義巨擘－安格爾（Jean-Auguste-Dominique Ingres）
第十三週	（四）印象派之科學化的浮光掠影 1. 田園寫實主義的興起 a. 巴比松（Barbizon）的自然風格 b. 聖化農民與土地的大師－米勒（Francois Millet） 2. 印象派的誕生 a. 工業革命時代來臨，年輕一輩畫家反對浪漫派的感情犯濫 b. 科學家對光學的研究 c. 1848 年馬克思和恩格斯出版《共產主義宣言》，反叛精神影響藝術家 d. 藝術家向學院派美學挑戰
第十四週	3. 印象派的黃金時代 a. 印象派的宗師－莫內（Claude Monet） b. 描繪幸福的大師－雷諾瓦（Auguste Renoir）

	c. 雕刻大師－羅丹（Auguste Rodin）
第十五週	4. 後期印象派 a. 沈穩的改革者－塞尚（Paul Cezanne） b. 飽受折磨的靈魂－梵谷（Vincent van Gogh） c. 印象派的終結者－秀拉（Georges Seurat） d. 象徵主義（Symbolism）－高更與梵谷的繪畫
第十六週	《漫遊台北城西式古典建築群》
第十七週	尋找台灣的巴洛克 老迪化街的巴洛克（牌樓厝） 國立歷史博物館（文藝復興式建築） 總統府（辰野式風格，仿維多利亞式鄉村風格） 台北賓館（曼薩式屋頂、巴洛克、內部洛可可風格式樣） 新古典主義的自來水博物館 台北故事館（都鐸式木造結構建築） 土地銀行（馬雅風格） 二二八紀念博物館（興亞式建築） 高雄火車站（帝國冠帽式建築） 宏盛帝寶的古典圓頂風格（新古典主義） 中壢海華帝國的新藝術風格（新藝術風格） 尋找台灣的教堂 濟南基督長老教會、中山長老教會（仿哥德式） 台北聖家堂 關西的天主堂 苗栗頭屋聖心修女會朝聖地－Loreto 聖母屋 東海大學路思易教堂 高雄前金玫瑰聖母堂 屏東萬金天主堂
第十八週	繳交期末報告 進行學習後問卷調查
評量方式	期中考（教師所出關於上課內容之筆紙測驗）。 期中報告（參訪一家博物館或美術館，寫下心得）。 小組討論（選取與藝術有關之文學與電影，就其內容與 TA 進行探討）。 線上討論（針對課堂進行之議題討論，提出自己的看法）。 期末研究報告（尋找台灣的西式建築、尋找台灣的教堂）。
延伸學習	視覺素養學習網： http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/index.html Web Gallery of Art： http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/index.html
延伸閱讀	修・歐納：《世界藝術史》，木馬出版社，2004。 E. G. Gombrich：《藝術的故事》，聯經出版社，2003。 Emily Cole：《世界建築經典圖鑑》，三言社出版，2005。 Jacques Marseille, Nadeije Laneyrie-Dagen：《世界藝術史》，聯經出版社，2000。 李乾朗：《台灣古建築圖解事典》，遠流出版，2003。 李乾朗：《台灣近代建築》，雄獅美術出版。

附錄二：課程網頁

附錄三：校外教學路徑圖

活動名稱	《漫遊台北城中區西式古典建築群》
時間	第 16 週
地點	台北城中區
踏查路徑	參訪路線 東南科技大學→經過南門－麗正門、遙望公賣局→北一女下車→台北賓館→遙望東門－景福門→遙望長榮海事博物館→二二八紀念館（台北放送局）→白色恐怖政治受難者紀念碑 →前進總統府→台灣銀行→衡陽路（榮町商圈）→衡陽路口公園酸梅湯→土地銀行（勸業銀行台北支店）→三井物產株式會社舊廈→台灣老火車頭（騰雲號）→黃氏節孝坊與急公好義碑（二二八公園內）→台灣博物館→臺大醫院舊館 延伸路線 原臺北信用組合（衡陽路合作金庫，市定古蹟）→中山堂→雪王冰淇淋→延平南路撫台街洋樓→台北郵局→北門－承恩門（一級古蹟）
建築風格	古典主義建築、羅馬式圓頂、文藝復興式風格、巴洛克式建築、折衷主義、中式牌坊、興亞式風格、日式鳥居

