

中國文化大學教師教學創新暨教材研發獎勵期末成果報告書

壹、計畫名稱

觀看、詮釋與文化差異

貳、實施課程、授課教師姓名

課程名稱：J240 圖像中的藝術與文化

開課系級：史學3

授課教師：連啟元

參、前言

本課程內容主要是配合「歷史戲劇文化」跨領域學分學程所開設，期望培養「歷史戲劇文化」相關專業人才，提供學生於主科系外，第二專長的整合性學程學習，提升學習興趣，增加學生就業競爭能力。因此，藉由圖像作為歷史的文本，理解社會、文化、藝術等發展脈絡，理解圖像的形式、構成，以及背後的多重意涵，並經由觀看的過程，討論圖像的觀點與意象，思考圖像中所呈現歷史與藝術、文化的關連性，進而提供藝術創作的題材與發想。

肆、計畫特色及具體內容

(一) 計畫特色

本課程內容主要是著重在圖像的觀看，以及背後的社會文化理解、分析，由於視覺圖像是一人類認識世界的直覺方式，同時也是社會文化與藝術的精華所在，雖然像不能讓我們直接進入過去社會的世界裡，了解當時的各種現狀，卻能讓我們理解當時的人如何看待那個世界。在觀看的過程之中，取各種立場，所得到的解釋也有所不同，因此如何採取較為客觀的他者（other）角度，進行圖像的理解與詮釋，而避免流於過度主觀的意識，則是觀看圖像時所必須思考的問題。因此，本課程嘗試藉由政治、文化、社會等各類型的藝術圖像，進行歷史脈

絡的探索與思考，培養思考、批判的精神。

同時，為了比較東西方文化的差異，藉由圖像的主題探討之外，也將東西方相同的主题，一併提出探討，藉由多元視野的觀察，從時間演變的過程中，產生不同類型的文化型態，進而建立尊重多元文化的態度，期望能提供藝術創作與思想的感受，以及探索自我意義與價值的可能途徑。

課程內容涵蓋的議題，包含：生死的想像與建構、皇權的隱喻與塑造、審美與流行的風尚、知識的圖像化、他者之眼：西方眼中的中國、圖像中的近代臺灣、木馬屠城與諸神之戰、維梅爾的帽子等。另外，課程也邀請紀錄片的電影創作導演，進行專題演講，使同學獲得不同的啟發與反思。

（二）具體內容

一、課程週次的講授：

課程內容依照週次順序，主要分為主題式講授：(1) 生死的想像與建構：討論死亡世界的想像，以及各時代民族如何建構這未知的世界。(2) 皇權的隱喻與塑造：探討皇權或政治人物如何塑造自我形象，與背後的真相。(3) 審美與流行的風尚：討論各時代民族對審美的觀念，以及社會文化的影響。(4) 知識的圖像化：討論圖像如何運用及影響訊息的傳遞，特別是識字率不高的傳統社會。(5) 他者之眼-西方眼中的中國：討論東西方對事務認知的差異，特別以清末以來，東西方文化禮俗的差異，所演變成的軍事衝突為主軸。(6) 圖像中的近代臺灣：從圖像探討的近代臺灣，包含原住民的形象、台灣社會的各種變化。(7) 木馬屠城與諸神之戰：從特洛伊戰爭背後探討當時與希臘城邦的政治社會發展，以及希臘羅馬神話故事所反映的西方價值觀。(8) 維梅爾的帽子：以 17 世紀的荷蘭畫家維梅爾作品，探討當時臺夫特 (Delft) 城市與全球化的關係。以上述議題的討論，理解圖像與藝術文化背後的精髓，引導同學的思考，達到分析、詮釋的能力。

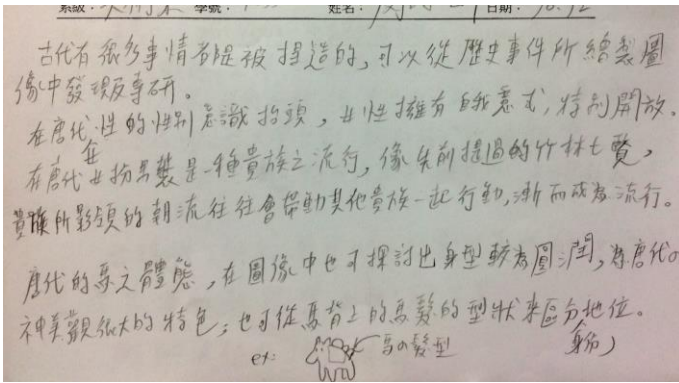

二、心得回饋與網路討論區：

於課程學習過程之中，進行 3 次的隨堂小測驗，藉以鼓勵同學思考與討論，增加課程學習的成效。隨堂小測驗除了兼具點名的功能，更能即時測試上課時的專心程度，並預留填寫自我反思與問題的提出，同時將於課堂結束後，或下次上課時，就同學的問題進行討論與說明。

此外，為增加課程討論的表現，將善加運用本校所建構的「課業輔導管理系統」(<https://ap1.pccu.edu.tw/newAp/frame/apMain.asp>)。特別是「討論區」一項，則於課程中開設 3-4 個議題，請同學於課後上網填寫心得感想。藉由本校「課業輔導管理系統」的便利性，提供同學的提問與探討，並有效結合本校的教學資源，達到學習效率的最大效果。而課堂上的分組討論，則是刺激同儕之間的合作，進行互動交流，並於期末報告具體呈現。

討論區標題	主題	文章	最後發表
請就竹林七賢的畫像內容提出你的看法	12	12	對竹林七賢畫像內容的看法 由 鄭貝兒 發表 2016-12-10 18:25:48
請就希臘神話與特洛伊戰爭的描寫提出看法	7	7	希臘神話與特洛伊戰爭的看法 由 楊丁全 發表 2016-12-08 13:33:33
請就東西方航海探險活動提出你的看法	7	8	東西方航海的探險活動 由 李政瑜 發表 2016-12-10 13:24:54
請就清明上河圖內容提出你的看法	20	20	對清明上河圖的看法 由 陳鈞 發表 2016-12-08 00:45:37
請就漢代T型帛畫內容提出你的看法	11	11	對漢代T型帛畫內容的看法 由 鄭貝兒 發表 2016-12-10 18:09:53
請就魏夫人游春圖內容提出你的看法	11	11	對魏夫人游春圖內容的看法 由 鄭貝兒 發表 2016-12-11 15:42:42
請就觀榜圖內容提出你的看法	17	18	請就觀榜圖內容提出你的看法! 由 鄭晴雲 發表 2016-12-07 15:49:03

三、媒體教材的播放與討論：

為使同學對圖像背後的藝術文化更有興趣，採用多媒體播放與比較的方式，融入對東西文化的差異，進而理解東西方文化的價值觀念與特色。此次課程播放電影「特洛伊：木馬屠城」，配合講授「木馬屠城與諸神之戰」的內容，主要是從特洛伊戰爭背後，探討當時與希臘城邦的政治社會發展，以及希臘羅馬神話故事所反映的西方價值觀，特別是強調希臘神話諸神的情慾、情感的開放與自由，相較於東方的倫常與拘謹，是有所不同，同時也牽涉到審美表現、裸露與禮教等差異。

除了影片的討論之外，課程教材更結合現今的各項線上教材，例如：各校磨課師(MOOCs, Massive Open Online Courses)、臺灣通識網(GET, General Education Tw)、育網 ewant、臺灣全民學習平台(Taiwan LIFE)等開放式的線上課程，以作為課程的補充資料與延伸學習，進而使內容更加多元化。

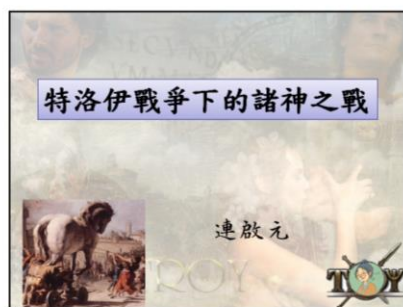
https://icas.pccu.edu.tw/cfp/?ccode=283800#forum

J240 圖像中的藝術與文化

我的課程 | 首頁 | 介紹 | 進度 | 教材 | 作業 | 討論區 | 同學消息 | 教學回饋 | 學習互動平台 | 課程諮詢 | 常見問題 | 登入 | English

討論區標題	主題	文章	最後發表
請就竹林七賢的畫像內容提出你的看法	31	31	請就竹林七賢的畫像內容提出你的看法 由 葉榮 發表 2016-12-31 22:03:06
請就希臘神話與特洛伊戰爭的描寫提出看法	20	21	請就希臘神話與特洛伊戰爭的描寫提出看法 由 趙宜璋 發表 2017-01-01 14:43:09
請就東方大航海的探險活動提出你的看法	19	19	大航海時代的看法 由 邱麗昕 發表 2016-12-29 12:45:00
請就清明上河圖內容提出你的看法	38	38	請就清明上河圖內容提出你的看法 由 趙宜璋 發表 2017-01-01 14:47:10
請就漢代T型船內容提出你的看法	21	21	漢代T型船 由 廖麗元 發表 2017-01-01 14:09:25
請就國夫人游春圖內容提出你的看法	28	28	請就國夫人游春圖內容提出你的看法 由 趙宜璋 發表 2017-01-01 14:54:00
請就觀榜圖內容提出你的看法	28	29	請就觀榜圖內容提出你的看法 由 趙宜璋 發表 2017-01-01 14:57:25

學校地址：臺北市11114陽明山學界路55號 聯絡電話(02)2861-0511B(02)2861-1801

四、即時反饋系統（IRS）：

另外，更以 Zuvio 即時反饋系統（IRS）的使用，藉由手機的即時反應功能，增加課程內容、師生的互動關係。Zuvio 系統是以「雲端、即時、互動、反饋」的概念，由課堂即時提出問題，再透過智慧型手機、筆電等裝置，馬上進行回答，並統計結果進行分析、討論。其目的在於改善傳統教學時，學生怯於發言、缺乏互動、低參與度等狀況。

五、專題演講：

除了授課之外，課程將加入相關的專題演講，講題是以圖像、藝術為核心，並配合課程內容規劃，與課程作緊密的連結。12月27日邀請陳志漢導演蒞校演講，藉由「那個靜默的陽光午後」作品，討論有關「大體老師」的生死議題，涵蓋醫療、親情、身體等內容。陳志漢導演，兼擅攝影、剪接，與吳汰紅導演共同成立「舊視界文化藝術有限公司」，代表作品：尋情歷險記、日幕之前的領悟等，入圍十餘次國際影展，而2013年與半島電視臺「合作的日幕之前」的領悟，更是首部登上全球第三大媒體的臺灣紀錄片。希望藉由產業界專家的演講，刺激同學的學習興趣，並接收多元的學習風格與議題，對圖像、影像有更深刻的理解。

最後也討論一些電影的敘述手法，如何先擬定劇本大綱，再進行拍攝，由於紀錄片拍攝過程，容易受到變動的因素影響，因此必須再修訂劇本，最後再繼續拍攝。因此，紀錄片的製作過程，有助於同學理解從影像創作過程，反思文字敘述與創作之間的差異，提供不同的參考與借鏡。

六、期末分組報告：

期末採用分組報告，藉以呈現同學的學習效果，並由分組報告，來培養同學的協調性與互動性，群體與個體之間的相互尊重，並加入分組自我評鑑的方式，同時對自己與組員評分，作為客觀而重要的評分依據。期末報告計有：鳥獸戲畫、唐人宮樂圖、但丁地獄圖、聖女貞德、雅典學院、黃禍圖、古埃及壁畫中的化妝教程、袁世凱剪辮子、列奧尼達在溫泉關、南無警察大菩薩、拾穗等，共21組進行分組報告，涵蓋了圖像、照片、政治漫畫、宣傳單等各

類平面圖像，加以進行分析與討論，採取開放式的多元呈現，分享並刺激同學對圖像的觀看與認知。

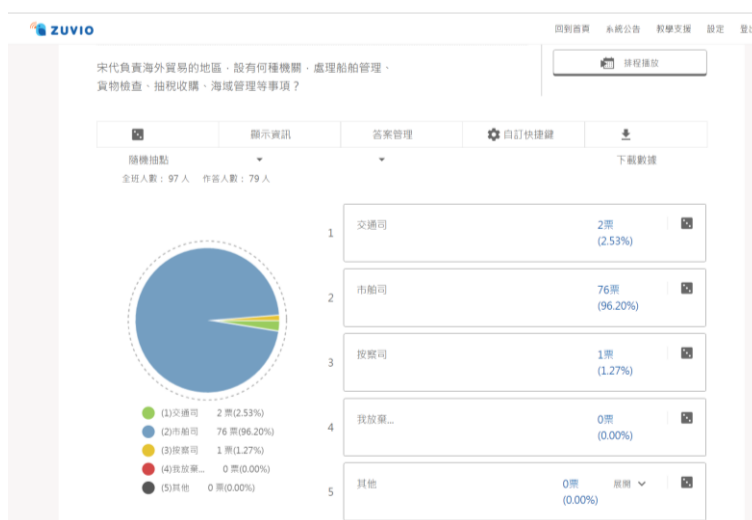

伍、實施成效及影響（量化及質化）

實施成效及影響，主要就以下三方面進行規劃：

一、課程討論與回應：

藉由隨堂心得回饋單、網路討論區的留言，除了作為平時成績的依據，同時也能有效瞭解同學的參與程度，除適時回應疑問與需求之外，並將課程內容予以調整或修正，增加課程的完整性。而 Zuvio 即時反饋系統（IRS）的使用，則能積極使同學參與討論，並即時理解討論的內容與結果等，分析其偏好特性、參與程度、以及出席程度，皆可作為日後課程改進的參考依據。

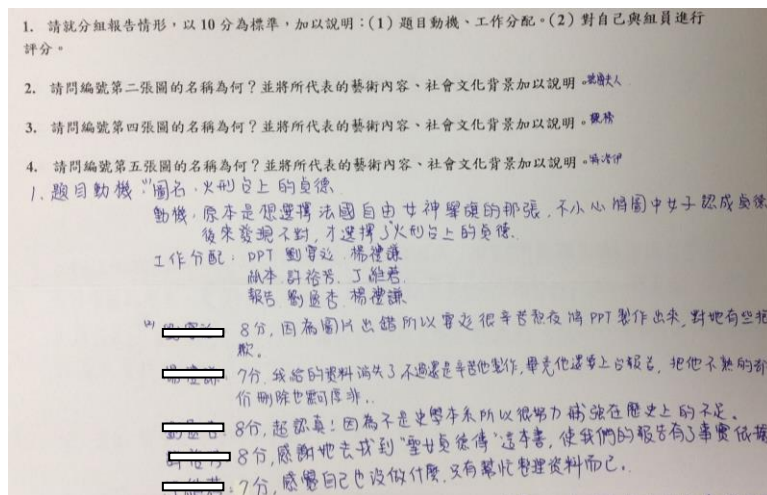
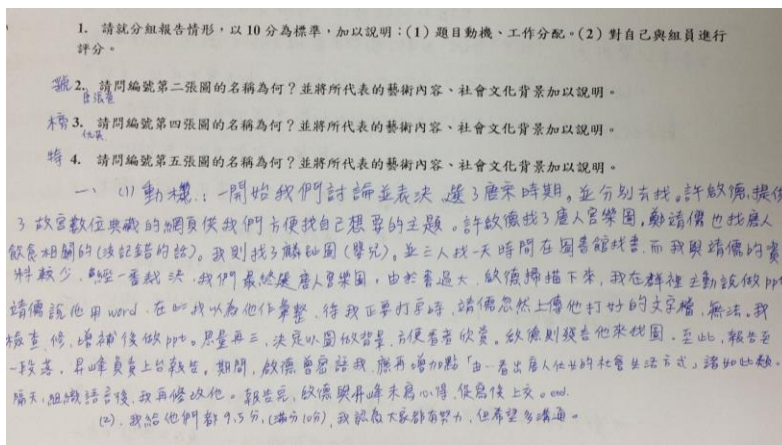

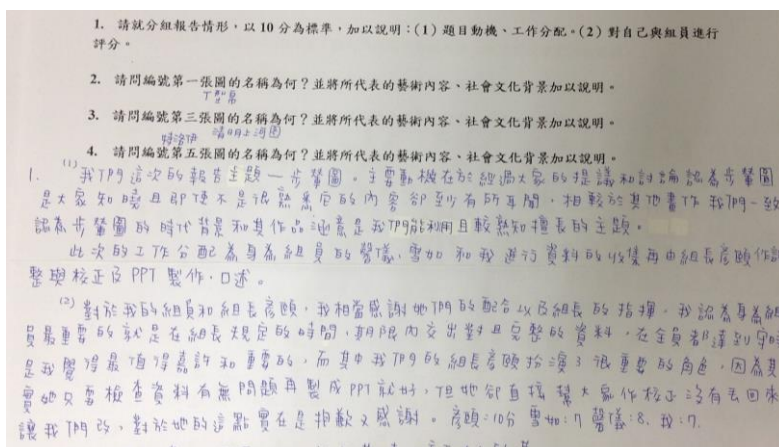
以此次 Zuvio 的使用情形，全班人數 97 人，出席並參與施測 79 人，答對人數 76 人，佔

96.2%，說明同學多有參與課程內容，且問題較為簡單，易於回答。

二、分組自我評鑑：

期末成效採用分組報告的方式，不僅培養同學的協調性與互動性，群體與個體之間的相互尊重。同時，加入分組自我評鑑的方式，對自我、組員進行質性（敘述、說明），與量性（分數）的評量，不僅強調分工與自我負責，更作為期末成績的客觀評分依據。評鑑的方式，以 10 分為基準，期望同學能客觀審視自己與組員的參與情形，說明負責的工作內容、討論過程等（質性），並以 1-10 分進行評分（量性）。

三、教學意見調查：

藉由期末「教學意見調查」系統有關：授課方法、教材內容、教學內容、教學效果、學習心得等指標的調查，能精準而有效的瞭解本課程的執行成效，以達到未來課程授課時的內容完整性，作為長遠的課程規劃。

陸、結論

本課程內容主要是配合「歷史戲劇文化」跨領域學分學程所開設，期望提供學生於主科系外，第二專長的整合性學程學習，提升學習興趣，增加學生就業競爭能力。因此，為了提高同學的參與，設計藉由圖像作為歷史的文本，以理解社會、文化、藝術等發展脈絡，再經由觀看的過程，討論圖像的觀點與意象，思考圖像中所呈現歷史與藝術、文化的關連性，進而提供藝術創作的題材與發想。並在觀看過程之中，理解文化背景、社會立場等差異，所呈現不同的價值與批判，避免過度自我中心或種族的立場，進而能接納多元文化的思想。

以圖像導入內容的特性，能夠有效引起同學的學習動機，同時輔以臺灣通識網（GET，General Education Tw）、育網 ewant、臺灣全民學習平台（Taiwan LIFE）等線上課程內容，與 Youtube 等影音媒體，都是教學上的利器。此外，使用即使反饋系統作為上課的教學工具，也能提高學習動機，並且作為課程的補充資料與延伸學習，進而使教學內容更加多元化。然而，除了學習動機之外，仍須理解同學參與課程的學習成效，因此在課程規劃另有：（1）心得回

饋單、(2) 課輔系統討論區、(3) 期末分組評鑑。透過三項作業的目的，主要在於增加並強化同學的學習成效，藉由課堂上的筆記寫作、討論區、以及分組討論與評鑑，確實能增加學習內容的理解。為了避免分組報告時，組員之間工作分配不均、參與討論缺席等弊病，更要求同學撰寫分組評鑑表，將組員參與期末報告的情形予以評分，以增加組員的同儕壓力、參與報告的積極度。

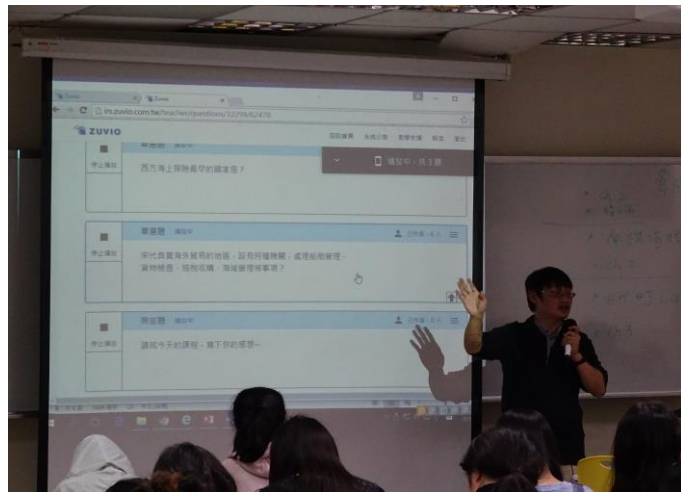
作為改進課程的未來發展，則可藉由課堂心得回饋單、網路討論區、以及期末教學意見的調查回饋，理解同學對於授課方法、教材內容、教學內容、教學效果、學習心得等的建議與意見，不僅能有效的瞭解課程的執行成效，也能改進課程規劃。

柒、執行計畫活動照片

(一) 上課情形

(二) 即時反饋系統 (IRS) 使用情形

(三) 專題演講情形

(四) 期末分組報告

捌、附件

(一) 教案例舉

他者之眼：
西方眼中的東方

連啟元

1

QR 東方主義

- ◆ 薩伊德 (Edward W. Said) 的《東方主義》 (Orientalism)
- ◆ 東方主義屬於西方建構產物，即西方人對東方的意象，旨在為東西建立一個明顯的分野，從而突出西方文化的優越性。
- ◆ 此種建構及論述，與那些國家的真實面貌幾乎毫無關係，即使西方人要重新認識東方，他們大都跳不出這種論述的框架。

2

QR 他者

- ◆ 他者 (Other)：是指具文化主體性的強者觀看、定義、想像底下的弱者。
- ◆ 文化相對主義 / 社會進化主義 & 種族主義
- ◆ 保羅·柯文 (Paul A. Cohen)：衝擊與回應，傳統與現代

3

QR 西方眼中的中國意象

- ◆ 1792年 (乾隆57年) 9月，英王喬治三世 (George III, 1738-1820) 以乾隆皇帝祝壽之名，派出訪華團出使中國
- ◆ 喬治·馬戛爾尼伯爵 (George Macartney)
- ◆ 使團歷時七個月，路經浙江、山東、河北、江蘇、江西、廣東數省
- ◆ 隨團畫家威廉·亞歷山大 (William Alexander) 的畫作，成為十八世紀西方瞭解中國最早的形象

4

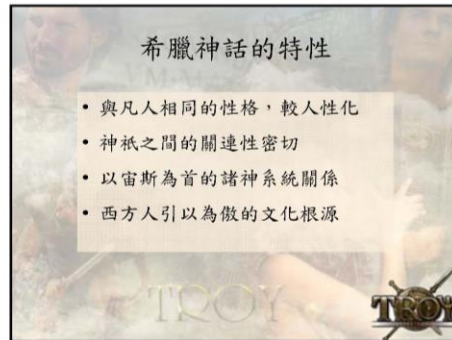
William Alexander, 1792

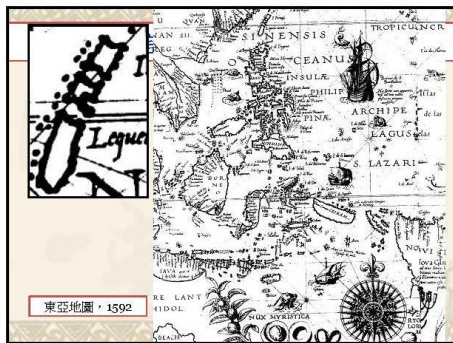
5

官員形象

6

南島語系民族

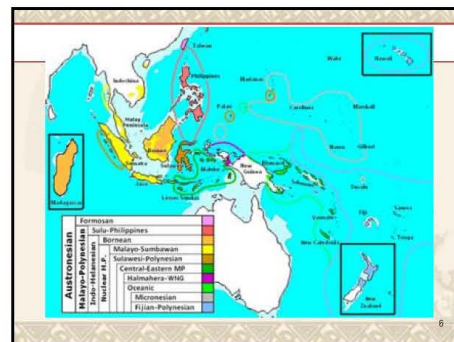
❖ 南島語系民族

- ❶ 臺灣各原住民族擁有各自的起源傳說，近年來依據**語言學**、**考古學**和**文化人類學**等研究推斷，在17世紀漢人移民臺灣之前，臺灣原住民族在臺灣的活動已有大約8,000年之久。
- ❷ 臺灣原住民族在**遺傳學**和**語言學**的分類上屬於南島民族和南島語系（**Austronesian**），和菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞、馬達加斯加和大洋洲等的南島民族族群有密切關聯。
- ❸ 在人種上屬**馬來人種**，臺灣是南島語族分布的最北端。

南島語系民族

❖ 南島語系民族

- ❶ 「南島」（**Austronesia**），是1899年由學者 **Wilhelm Schmidt** 自拉丁文字的字根「**auster**」與希臘文「**nēsos**」組合而成。
- ❷ 北起臺灣，南抵紐西蘭，西至馬達加斯加，東至智利復活節島。
- ❸ 世界現今唯一主要分佈在島嶼上的一個語系，約1300種語言。

十七世紀後的臺灣原住民

◆ 明代時期

◎ 陳第 (1541-1617) 《東番記》：東番夷人不知所自始，居澎湖外洋海島中，……種類甚蕃，別為社，社或十人，或五六百，無酋長，子女多著草履之，聽其號令。性奸勇喜鬥，無事晝夜習走，足踏皮厚數分，履利利如子地，遠不後奔馬，能終日不息，縱之，度可數百里，鄰社有隙則與兵，期而後戰，疾力相殺傷，次日即解怨，往來如初，不相讎，所斬首則內存骨，懸之門，其門懸骷髏多者，稱壯士。

7

十七世紀後的臺灣原住民

◆ 服裝：衣用布二幅，聯如羊臂，垂尺許於肩肘。

圖繪淨與圖：西元繪製 1751

8

臺灣原住民

北原孟漢平社的平埔原群，1897

9

十七世紀後的臺灣原住民

◆ 葡、西、荷的到來

- ◎ 15、16世紀歐洲對外擴張，發現美洲新大陸，進入海權爭霸時代
- ◎ 17世紀初，東亞成為歐洲三國角逐的形勢
- ◆ 葡萄牙：澳門
- ◆ 西班牙：菲律賓
- ◆ 荷蘭：爪哇
- ◎ 荷蘭人→進佔澎湖→南台灣
- ◎ 西班牙人→進佔蘇羅、滬尾

10

287

Diese Lauffen in die Welt und treiben ganze tagen
 Das ungerathliche blugli, die wir in fischen tragen.
 Diese leben von der jagt, es jagt von fischen den.
 Und man von fischen fisch, so geben die fische den.

An Joanesan.

1650年 荷蘭所繪臺灣原住民聚遊圖

11

1670年荷蘭所繪的福爾摩沙人：長老與居民

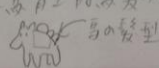
12

(二) 心得回饋單

古代有許多事情都是被捏造的，可以從歷史事件所繪畫圖像中發覺反身研究。

在唐代性的性別意識抬頭，女性擁有自我意識，特別開放。在唐代在貴族中流行一種貴族之流行，像象前所述的竹林七賢，貴族所影響的潮流往往會帶動其他貴族一起行動，漸而成為流行。

唐代的尊文體態，在圖像中也可探討出身型勢為圖：閨，為唐代不美觀很大的特色，也可從馬背上的馬鬃的形狀來區分地位。

ex:

今天的是清明上河圖，之前是看課本，或是有去改寫，就說到之前在上歷史課的時候也有點點的印象。在宋時期的清明上河圖中，今天仔細看這幅畫是宋代，看清明上河圖我覺得那個時代和宋代的現在一樣，甚至連路上都會有很像現在的打劫，甚至人一樣會吸引很多人聚集，老師最讚美的故宮博古畫坊成五部式的新圖也，也解到就覺得很有趣。第一次的解讀清明上河圖所以收穫很多。

清明上河圖顯示了當時經濟繁榮的宋朝，畫中可以感受到打劫充斥熱鬧的人聲，人民的各種休閒娛樂，在宋以重文輕武觀念，不打仗，利用貿易，人文藝術壯大國家，我覺得是最聰明，且最人道的方，但有疑慮的地方是，因為圖畫上皇帝利用來顯示自己治國手腕強大的方式，一度懷疑圖畫是否有誇大之意，但對於這樣人文藝術繁榮的時代，其實令我羨慕，面對於現在的台灣，我也很希望有朝一日，我們也能成為這樣繁榮的國家。

魏國夫人遊春圖的性別意識

經由老師的介紹後，了解這幅畫暗藏玄機。剛開始看到這幅畫只有一種感覺就是騎馬圖，但細看後發現畫中的一些小心機。像老師說的兩幅摹本相差那麼多，搞不好真跡的樣貌是將兩幅畫重疊。我到今天才知道原來唐朝的女人流行女扮男裝，再搭配上幾十種的眉型，深深感覺現代的流行時尚和觀念比不上唐朝，只能說唐朝真的是一個很酷的朝代。

今天和上次了解了台灣的歷史發展，也看到許多「只有西半部」地圖的台灣，人們對於未知真相是顯得渺小。

台灣原住民真的極需能護傳承：在明、清、日都對他們有不同稱呼，但都有點「好化」。尤其日本統治，後藤新平其是破壞其謀略。現在不知道當時甚至能法國看如何「鼻笛」的相像，在圖像中表現的具有趣味性，藍月桃甫的關懷更是心經，他只能透過畫面傳遞，「母親」的張力也表現更是凸顯歷史的一段塵埃，到今誰還記得？

今日提到的原住民，講到許多面向，近日回台在研讀原住民的資訊，了解到台灣本島原住民在的居住「各戶被漢人或外人視為原住民」，影片也提到這地侵入的文化或政策破壞了他們原有的文化，而所認原臺灣人與原住民不該特別分類，又或許為何何是原住民須特別列出的專法，不是說平等，而是在任何人的面前都該有尊嚴、公平，更不應用圖像語言分類，更應該可以在認識上了解，但如來社會級別也尊重彼此之差，才信這因社會可以更好。