

國立中正大學課程大綱
National Chung Cheng University Syllabus

課號 Course code	1101620	全英文授課 EMI	☐ 是 ☒ 否
課程類別 Course type	☒ 人文關懷課程 ☐ 競賽專題課程 ☐ 問題導向課程 ☐ 專題導向課程 ☒ 總整課程 ☐ 實作課程 ☐ 實習 ☐ 其他		
課程名稱（中文）	民俗與圖像	課程名稱（英文）	Folklore and Iconography
學年/學期	115 學年度第 1 學期	學分 Credits	2
學系(所)/年級	中國文學系一年級	必/選修	☐ 必修 ☒ 選修
上課時間	每週五 10:10 ~ 12:00	上課地點	文 102 教室
授課教師 Instructor	楊玉君	教師 Email	chlyjy@ccu.edu.tw
先修科目 Prerequisites	無		
課程概述 Course descriptions	概論民俗圖像在文化中的存在及意義，介紹民俗圖像的母題與類型，以日常生活中常見的各種視覺祝願為例，析解其中的民俗思惟及現實需求，使慣於以文字作為思考基準的學生，能充份體認圖像在生活中所佔據的不可忽視的地位。		
學習目標 Learning objectives	1. 辨識民俗圖像形式、載體與象徵母題。 2. 掌握圖像學理論，並靈活應用於民俗材料。 3. 瞭解廟宇裝飾藝術、木版年畫背後的民俗思維、歷史演變、與儀式功能。 4. 具備獨立進行在地田野調查與民俗圖像深度解讀之能力。		
教科書及參考書 Textbooks & References	【指定教科書與核心教材】 1. 陳懷恩，《圖像學：視覺藝術的意義與解釋》，台北：如果出版社，2008。 2. 王樹村，《年畫史》，上海：上海文藝出版社，1997。 3. 郭喜斌，《圖解台灣民間吉祥圖鑑》，台北：晨星出版社，2019。 【參考書目】 1. 謝宗榮，《驅邪納福：辟邪文物與文化圖像》(宜蘭：國立傳統藝術中心) 2. 謝宗榮，《台灣的信仰文化與裝飾藝術》(台北：博揚文化) 3. 謝宗榮、李秀娥，《圖解台灣民俗工藝》(台中：晨星) 4. 郭喜斌，《聽!臺灣廟宇說故事》、《再聽臺灣廟宇說故事!》(台北：貓頭鷹) 5. 鍾福民，《中國吉祥圖案的象徵研究》(北京：中國社會科學出版社) 6. 沈泓，《祈福納祥：民間美術中的神像信仰》、《古代生活：民間年畫中的脈脈溫情》(北京：中國財富) 7. 沙畹，《沙畹漢學論著選譯》，〈中國民間藝術中對祝頌的表達〉(北京：中華書局)		

8. 商子莊，《中國古典建築吉祥圖案識別圖鑒》，台北：黃山國際出版社，2017。

教學方法 Teaching methods	■ 講述教學 ■ 個案研究與田野實作
評量工具與配分 Evaluation	方案 B 1. 平時成績（含出席與討論參與）：20% 2. 任擇五次課堂小作業（含課前預習測驗、校外教學觀察記錄、專題演講心得）：60% *校外教學至少應參加一次 3. 期末專題成果報告，任擇以下兩種型式。 ● 個人報告：自擇主題的民俗圖像分析報告，A4 篇幅、12 點字、1.5 倍行高，3000~4000 字。 ● 小組報告：民雄鄉廟宇裝飾藝術辨識、整理成導覽 ppt，含照片、相對位置及寓意解說。20%
教學資源 Teaching resources	■ 學校課程網站平台 ■ 教材與文獻電子檔供下載

每週課程進度表 (Weekly Scheduled Contents)

週次 / 日期	課程主題與研討重點	指定閱讀與課堂實作
Week 1 9/11	課程導論：民間美術、民俗與圖像 • 課程架構與評量說明 • 什麼是圖像？民俗為什麼需要圖像？ • 年俗的形成與民間畫工 vs. 文人畫之別	核心閱讀： • 《圖像學》第 1 章〈重回圖像學〉 • 《年畫史》引言、第 1 章〈年字的形成與年畫〉、第 2 章〈年畫與文人畫之分〉
Week 2 9/18	象徵、寓意與神祇的形象化 • 象徵的多義性與隱藏象徵（排除通史） • 擬人像、《圖像譜》與寓意圖 • 抽象概念與無形神祇如何被具象化？	核心閱讀： • 《圖像學》第 4 章〈圖像象徵、寓意與擬人像〉 • 課堂討論：從西方寓意到民間吉祥/神明造型生成
Week 3 9/25	中秋節（國定假日放假）	停課放假
Week 4 10/2	Panofsky（一）：從形式到內容 • 現代圖像學建立與藝術史基本概念 • 形式描述與內容意義的區隔	核心閱讀： • 《圖像學》第 5 章〈現代圖像學的建立〉 • 實作：自選民俗圖像進行前圖像客觀描述

Week 5 10/9	國慶日補假	停課放假
Week 6 10/16	Panofsky（二）：三層次圖像解釋核心方法 • 前圖像學描述（自然意義） • 圖像學分析（常規意義/故事題材） • 圖像解釋學解釋（本質意義/文化世界觀）	核心閱讀： • 《圖像學》第 6 章〈帕諾夫斯基的圖像解釋進路〉 • 建立民俗圖像三層次分析標準架構表
Week 7 10/23	課堂開書測驗《圖解台灣民間吉祥圖鑑》	測驗內容為校外教學準備之知識基礎
10/31 校外教學	【週末校外教學】寺廟裝飾與民間文物實地考察：民雄街區	現場記錄圖像空間方位、材質、互動者與儀式關聯 • 繳交校外教學觀察紀錄報告
Week 8 10/30	Panofsky（三）：圖像分類與詮釋修正 • 圖像分類系統（ICONCLASS）與當代修正 • 圖像學應用於民間信仰與民俗材料的轉化	核心閱讀： • 《圖像學》第 7、8 章精要
Week 9 11/6	民俗版畫概論	
Week 10 11/13	緩衝週： • 作業、測驗評論回應 • 以民俗版畫為例的圖像學理論實作	
Week 11 11/20	民間神祇圖像（一）：家神、灶君與財神 • 灶神、財神與民間神學 • 圖像、家庭倫理、空間安置與祭祀儀式 • 俗信品「紙馬」與「灶馬」的源流與形式	核心案例閱讀： • 《年畫史》第 6 章（節選：灶馬、斗方、桌圍等體裁）、第 11 章〈年畫的俗信品紙馬〉
11/22 校外教學	【週末校外教學】寺廟裝飾與民間文物實地考察：豐收村	現場記錄圖像空間方位、材質、互動者與儀式關聯 • 繳交校外教學觀察紀錄報告
Week 12 11/27	圖像分析學術專題演講 • 講題：忽必烈肖像：探討元代的世界觀 • 講者：清華大學外文系金守民教授	繳交演講心得
Week 13 12/4	民間神祇圖像（二）：多神體系與神聖空間 • 眾神圖（Pantheons）、祖先畫與道釋神祇 • 明清神祇題材增多與民間諸神共存現象	核心案例閱讀： • 《年畫史》第 5 章〈明代年畫題材增多〉
Week 14 12/11	守護與辟邪：門神畫源流與鍾馗圖像 • 門神的起源（漢代畫虎、神荼郁壘到隋唐秦瓊尉遲恭）	核心案例閱讀： • 《年畫史》第 3 章〈年畫創始於門神畫〉、第 4 章〈步隨門神後的鍾馗〉

	• 鍾馗的圖像演變、鎮宅符咒與「引福」雙重功能	
Week 15 12/18	生活祝願與世俗生活：吉祥、教化、戲曲與體裁 • 26 種民俗版畫體裁之空間配置（中堂、炕圍、掛錢、窗畫） • 吉祥寓意、通俗小說、戲曲年畫與剪紙藝術	核心案例閱讀： • 《年畫史》第 6 章〈清代年畫體裁漸完備〉、第 8 章〈年畫精品賞析〉 • 期末報告初稿架構確認
Week 16 12/25	行憲紀念日休假	準備期末報告
Week 17 1/1	彈性教學週 / 元旦休假	準備期末報告
Week 18 1/8	彈性教學週	繳交期末報告

課程核心能力關聯表 (Core Competencies)

核心能力 Core competency		關聯強度 (1-5)				
能力指標		1	2	3	4	5
專業能力 Specific competency	(1) 對中國語言文字、文學和文化具詮釋、思辨、研究能力					■
	(2) 深化自我認識與人際溝通之語文深描能力				■	
	(3) 開發古典新義以面對時代處境之創造能力				■	
	(4) 涵育博雅人格以融合古今中外人文視域能力					■
	(5) 落實人文關懷於產業應用能力				■	

課程注意事項

1. 本課程使用 ecourse2 平台接受作業及進行課堂互動，請熟悉登入、使用方法。
2. 課程分組時，小組應有明確分工，每位組員請輪流擔任主席、記錄、計時、結論之工作，所有組員均需參與討論。
3. 作業請準時繳交，無正當理由遲交者，遲交一週內扣 5%，遲交兩週內扣 10%，兩週以上不再接受補交。因不可抗拒之因素以致無法準時繳交，並事先或於二日內請假告知者，得延長兩週繳交，但作業成績以九折計算。(若對遲交事由有任何疑慮，請提前與授課教師或教學助理確認。否則，將以授課教師判斷為準。)
4. 補交作業時，請務必透過電子郵件通知授課教師與教學助理，註明系級、學號、姓名，以及補交作業名稱。且收到確認信，才算補交完成。

5. 小作業因級距不大，偶而不採百分制，而直接給分，如作業滿分 15，評分為 12, 13 等，學期末計分時會直接總計，不再套用百分比公式。
6. 學期末教師得視學生表現給予補考機會，出席率不佳、作業缺交者不予補考。
7. 教師保留期末更動成績比分之權利。