

國立成功大學跨領域模組化課程

開課學年度/學期：113 學年度第 1 學期

領域：科際整合【人、社、自】

藝術行動療癒：以數學創意為舞台

Artistic Activity Healing with Mathematical Creativity performed on the Stage

授課教師

任職單位

畢業學校

馬薇茜

國立成功大學藝研所

臺北市立大學人文藝術學院中國語文研究所

舒宇宸

國立成功大學數學系

國立臺灣大學

課程類別	學分數	選必修	開課人數	其他注意事項
Lecture + Recitation	1.5	選修	30	

先修課程或先備能力

無

課程難易度

難 中偏難 中偏易 易

建議修課學生背景

全校各院

教學方法

講授 30%，實作 30%，討論 10%，報告 10%，成果設計展現 20%

補充說明：課程將運用表演藝術主要方式與數學幾何元素進行相互引導如：（肢體訓練、五感體驗、情境動作、聲音腔調、造型裝扮）進行實作與體驗及相互分享，學習觀、感、知的學習。

評量方式

- 作業 25%：針對學習與體驗課程，請學生上傳 moodle 繳交參與心得，作業內容需有課間紀錄、課程照片、每主題心得回饋、碎形幾何山水畫影片呈現、以及如何幫助社會(善行)以上五個方向撰寫。
- 報告 25%：每堂課學習與課程都會要求同學紀錄，並且寫下該堂心得，第五天課程末請學生結合投影片進行前四天課堂心得口頭報告，報告結束後再去舞台演繹與臉譜服裝裝扮。
- 實驗操作 30%：學生個人碎形幾何與山水畫創作用影片呈現過程並與成果展輸出畫作，課間實作參與度(數學剪紙及幾何創作)，課程最後一堂與戲曲容妝彩繪設計結合，以戲曲臉譜、藝術肢體表演、幾何山水畫創作於最後課程成果發表，並邀請評審與授課老師共同評分。
- 平時表現 10%：學生個人於課程針對老師問題進行回答與交流互動，積極主動發表個人想法。
- 出席率 10%：課堂將依學生出席及交流互動評量。

學習規範

- 1.上課請勿遲到早退，出席請依誠信原則。
- 2.課程進行肢體律動與延展，上課請穿著運動及輕便褲裝與球鞋。

課程概述

在現今環境下，生活、學習、職涯難免有壓力，並引發焦慮、緊張、易怒、挫折感。本課程融合「藝術」、「劇場」、「表演」、「數學」的「行動學習與展現」元素，以音樂、美術、數學為體；以戲劇、戲曲、表演為用，引領學生由身體、感受、想像來學習結合人與人的創作，從中獲得成就與滿足。這是一種具有療癒效果的美好經驗與感受。

國立成功大學跨領域模組化課程

開課學年度/學期：113 學年度第 1 學期

領域：科際整合【人、社、自】

這個五天的課程，我們將從藝術的起源、藝術的創作、藝術型態及分類的審美形式、藝術的品格出發，結合數學碎形幾何進行山水畫作，再以身體律動詮釋數學運算等各種概念，展現出藝術行動中的加減法思惟。接著以九宮格空間概念來連結劇場舞台之空間設計，呈現出表演藝術中的理性思考面向，並結合感性的色彩共構聯覺，在課程最後一天將這樣的賞析解構，以「舞台演譯與裝扮」做為成果創作展現的主題。

本跨領域課程演示，一絲不苟的理性邏輯建構卻可以創作出仿真性極高的山水畫作，這樣的過程同樣可以達到知覺及心靈整合。此外，在藝術生活中使用數學減法原理，捨去多餘讓現有狀態煥然一新，也同樣可以達成簡單又舒適的感受，讓人專注於當下的身體知覺，而這正是藝術行動療癒的本質。若從「減法」再次進化到「加法」，用來詮釋並從事創作，將內觀的不足向外延拓，再配合上身體律動的體用合一，就算只是畫龍點睛，也已經可以豐富意象與感知，達到療癒壓力的效果。

關鍵字：藝術行動療癒、數學創意、戲劇

課程概述(英文)

In this course, we embark on a journey of healing through the integration of art and mathematics. Through the introduction of art and creation, we initiate a therapeutic journey of mind, body, and spirit encounters. With art as the primary medium of expression, coupled with the foundational teachings of mathematics, we delve into the creation of fractal landscapes using geometric calculations. We interpret mathematical operations through bodily movements, illustrating concepts of addition and subtraction within the realm of artistic expression.

In this five-day course, we will start from the origin of art, the creation of art, the aesthetic forms of art, and the character of art, combining with mathematical fractal geometry to create landscape paintings. We will then interpret various concepts such as mathematical operations through bodily movement, demonstrating the additive and subtractive thinking in artistic action. Next, we will use the concept of the nine-grid space to connect the spatial design of the theater stage, presenting the rational thinking aspect of performing arts, and combining with the sensory colors to construct synesthesia. On the last day of the course, we will deconstruct such appreciation and use "stage interpretation and decoration" as the theme for the creative presentation.

This interdisciplinary course demonstration shows that meticulous rational logic construction can create highly realistic landscape paintings, achieving perceptual and spiritual integration. Additionally, using the principle of mathematical subtraction in artistic life to discard the superfluous and rejuvenate the existing state can also lead to simple and comfortable sensations, allowing one to focus on present bodily perception, which is the essence of artistic action healing. If we evolve from "subtraction" to "addition" again, interpreting and engaging in creation, expanding internal deficiencies outward, and combining with the unity of body movement and function, even if it's just adding the finishing touch, it can enrich imagery and perception, achieving the effect of stress relief.

Keywords: Artistic Activity Healing、Mathematical Creativity、Drama

國立成功大學跨領域模組化課程

開課學年度/學期：113 學年度第 1 學期

領域：科際整合【人、社、自】

課程進度

日期	時間	進度說明
7/1(一)	9:00-15:30	1. 藝術起源與創作發展脈絡。(PPT) 12:00-13:00 午休 2. 藝術型態與審美形式：從「人」出發。(PPT+演習)
7/2(二)	9:00-15:30	1. 幾何元素：碎形幾何與山水畫創作(數學系舒宇宸老師)(PPT+實作) 12:00-13:00 午休 2. 藝數空間設計：從劇場舞台與九宮格空間。(PPT+演習)
7/3(三)	9:00-15:30	1. 表演藝術三大體系發展。(PPT) 12:00-13:00 午休 2. 人生加減法：開展感知與人物情境體驗。(PPT+演習)
7/4(四)	9:00-15:30	1. 解構賞析：藝數跨域創作與共感(數學系舒宇宸老師)(PPT) 12:00-13:00 午休 2. 共構聯覺：戲曲藝術與色彩編碼。(邀請業師共授進行戲曲容妝彩繪)(PPT+實作)
7/5(五)	9:00-15:30	舞台演繹與裝扮(邀請業師共授進行戲曲人物體驗裝扮)(演習實作) 12:00-13:00 午休

課程學習目標

1. 提升文理學科理解力：針對各學習領域的學科教學知能，進行實務演練，有助提升學生精進課堂學習能力。
2. 連結文學類與理學類等相關理論實務教學：從理論講述與藝術實務教學的演練歷程，連結理論實務，以引導學生提昇學習軟實力的效能。
3. 建立跨領域專業學習：從研習探究歷程，並更深入實作了解各領域的內涵，建立分享交換學習資源與策略。

課程的重要性、跨域性與時代性

由高張力生活所衍生出來各式壓力與焦慮，是現代社會所呈現出來最常見的樣態。某種程度來說，如果這不是由生理疾病所引發，通常來自精神上理性與感性失衡的結果。本課程嘗試解構這個衝突，透過理性與感性尋求共感的過程；讓參與者透過數學與藝術所共同帶來的主動體驗學習，運用學生自身所學，經由藝術創作活動中，對於色彩、想像、媒材的觸感及自身當下的接觸感受，以理性的思惟加以分析，透過自我創作呈現出個人的感性，傳遞正向的喜悅感與成就感。我們相信，這是一個人現代高張力環境下的重要自我成長方式。

其他備註

參考書目：

1. 勞瑞·杜西：《超越身體的療癒》，臺北：心靈工坊，2008年。
2. 張曉華：《創作性戲劇教學原理與實作》，臺北：成長基金會，2007年。

其他：

1. 本課程亦也邀請業界老師協同進行人物裝扮與容妝部分。
2. 請同學帶著自在的心，以學習放開拘謹，開展您我身心靈的相遇。

國立成功大學跨領域模組化課程

開課學年度/學期：113 學年度第 1 學期

領域：科際整合【人、社、自】

本課程若因天災等不可抗力之因素或中央、地方政府公告停課，授課教師需依情況依建議補課方式調整課程進度與補課；若需使用假日、國定假日補課，則需與所有修課學生達成共識方能用例假日補課。

建議補課方式：

1. 線上授課方式補課；
2. 當預期可能會因天災(颱風、超大豪雨...等)宣佈停課時，建議老師先行調整加快課程進度或預先增加可能天氣預警之前幾次課程時數；
3. 停課後隔天起延後下課，補足停課延誤的進度；若停課超過 1 天，則在開始上課後延後下課補課，或當週星期六、日補課；
4. 更改課程授課方式，例如：DEMO 改以考試、報告、作業取代。