

國立嘉義大學101學年度第1學期教學大綱

課程代碼	10113740199	上課學制	大學部
課程名稱	書畫創作 (I) Chinese Painting & Calligraphy Production (I)	授課教師 (師資來源)	何文玲(藝術系)
學分(時數)	2.0 (2.0)	上課班級	藝術系中西繪畫組3年甲班
先修科目		必選修別	選修
上課地點	新藝樓 B04-403	授課語言	國語
證照關係	無	晤談時間	星期2第5節~第6節, 地點:B04-402 星期5第5節~第6節, 地點:B04-402
教師信箱	hwl@mail.ncyu.edu.tw	備 註	

一、系所教育目標：

本學系著重藉由有效之課程與教學，增進學生之藝術創作與藝術理論之能力，同時強調傳統藝術媒材與電腦科技藝術之均衡，以及藝術創作與藝術理論之統整。未來本系將加強藝術教育、視覺藝術及數位藝術與設計之研究與推廣，同時積極籌設設計藝術中心之成立。

二、本學科與核心能力之關聯性

核心能力	關連性
1.深化學生視覺藝術理論之基礎能力。	關聯性中等
2.提升學生中西美術史之基本知能。	關聯性中等
3.加強學生中西繪畫之表現能力。	關聯性最強
4.增進學生視覺藝術教育素養之提昇。	關聯性稍弱
5.增進學生藝術與視覺文化之理論基礎。	關聯性稍弱

三、本學科內容概述：

學生能探究歷史上重要書法家與畫家之作品特質與筆墨技法，並提昇自己創作表現之能力，創作以自然觀察與寫生為根據，加上個人之詮釋與表現，增進構圖能力與審美境界之表現。

四、本學科教學內容大綱：

- 1.透過書法之練習加強線條使用之能力。
- 2.能運用書法之章法完成完整之書法作品。
- 3.能運用書法技巧於人物寫生之表現。
- 4.透過水墨人物寫生，強化人物表現技法的精熟應用。
- 5.透過閱讀作品與理論，以豐富創作表現之脈絡。
- 6.透過人物畫創作，提升筆墨表現技巧與人物造型能力。
- 7.透過主題創作兼顧作品之主題、形式、與脈絡。
- 8.能紀錄創作過程，藉以分析並瞭解個人之創作特質。
- 9.藉課堂討論與創作研究報告，增進文字寫作與創作省思能力。
- 10.能評析自己與同儕之作品。

五、本學科學習目標：

- 1.能熟練筆墨技法，提高心手相應能力。
- 2.能瞭解山水畫、人物畫、與花鳥畫發展之歷史脈絡與表現風格。
- 3.能分析並瞭解歷史上重要畫家作品之特質與筆墨技法（作品評論時報告）。
- 4.能掌握水墨寫生的要領，以及寫生稿之轉化與表現。
- 5.能掌握色彩與水墨融合之表現，並能將自然化為個人之創作。
- 6.能表現構圖能力、以及初步實現中國畫中意境之追求。

六、教學進度

日期	主題	教學內容	教學方法
第01週 09/19	課程大綱講解與討論&作品欣賞	書畫作品之心賞與討論	講授、討論。

第02週 09/26	書法與水墨畫的傳統與現代。	傳統與現代書畫創作之比較與特質分析	講授、示範、討論。
第03週 10/03	書法練習	選帖與讀帖 字體結構與筆劃特質分析	講授、示範、習作、討論。
第04週 10/10	國定假日	國定假日	國定假日。
第05週 10/17	書法練習	布局與章法之認識與練習 落款之位置與字體	示範、習作、討論。
第06週 10/24	書法練習	書法作品之書寫與評論	示範、習作、討論。
第07週 10/31	書法作品書寫	書法作品之書寫與評論	示範、習作、討論。
第08週 11/07	書法作品書寫	書法作品之書寫與評論	示範、習作、討論。
第09週 11/14	水墨畫人物寫生（一）	水墨人物寫生之技法與練習	示範、習作、討論。
第10週 11/21	水墨畫人物寫生（二）	水墨人物寫生之表現	習作、討論、期中閱讀報告。
第11週 11/28	探討構圖與表現之關係： 水墨畫人物寫生與創作（一）	人物畫之構圖與內容表現	習作、討論。
第12週 12/05	水墨畫人物寫生與創作（二）	人物畫創作之過程 技法與構圖問題與解決	示範、習作、討論。
第13週 12/12	水墨畫人物寫生與創作（三）	完成人物畫作品 作品評析與討論	習作、討論。
第14週 12/19	水墨畫主題討論與創作（一）	主題之內容與脈絡探討	習作、討論。
第15週 12/26	水墨畫主題討論與創作（二）	創作主題之實踐 形式與表現問題之解決	習作、討論。
第16週 01/02	水墨畫主題討論與創作（三）	完成作品 創作省思 創作報告之書寫格式	習作、討論。
第17週 01/09	創作省思報告與作品評論	創作報告之發表 作品評論	習作、討論、報告。
第18週 01/16	作品觀摩	作品討論與評析	習作、討論、報告。

七、課程要求：

- 1.期中書面閱讀報告一篇 與書法作品兩件。
- 2.平時課堂指定作業。
- 3.期末繳交完成之作品三件與創作報告一份。

八、成績考核

- 1.課堂參與討論10%：課堂表現與討論。
- 2.期中考20%：指定完成之作品。
- 3.期末考30%：指定完成之作品。
- 4.書面報告30%：期中之閱讀報告與期末之創作研究報告。
- 5.技術操作10%：平時作業。

九、參考書目

- 1.彭修銀（2001）。中國繪畫藝術論。中國：山西教育。
- 2.蔣采蘋（1999）。中國畫材料應用技法。中國：上海人民。
- 3.蒲震元（2000）。中國藝術意境論。中國：北京大學。
- 4.何懷碩 編（1991）。近代中國美術論集1—6。台北：藝術家。
- 5.馬國全 選編（2001）。名家談繪畫（一）、（二）。香港：商務。
- 6.王慶生（2000）。繪畫：東西文化的撞擊。台北：淑馨。
- 7.洪惠鎮（2000）。中西繪畫比較。中國：河北。
- 8.陳兆復（1988）。中國畫研究。台北：丹青。
- 9.黃賓虹、鄧實 合編。美術叢書。台北：廣文。
- 10.王定理（1993）。中國畫顏色的運用與製作。台北：藝術家。
- 11.錢學文（2000）。黃賓虹筆墨新探。中國：上海畫報。
- 12.范保文（1999）。山水畫用水技法。中國：天津人民美術。

1. 請尊重智慧財產權觀念及不得非法影印。
2. 請重視性別平等教育之重要性，在各項學生集會場合、輔導及教學過程中，隨時向學生宣導正確的性別平等觀念，並關心班上學生感情及生活事項，隨時予以適當的輔導，建立學生正確的性別平等意識。