

國立嘉義大學101學年度第1學期教學大綱

課程代碼	10113740196	上課學制	大學部
課程名稱	藝術構成 Composition in Art	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。	關聯性最強
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.拓展學生版畫及立體造型之實做能力。	關聯性中等
5.培養學生數位藝術及設計之創作能力。	關聯性中等
6.增進學生視覺藝術教育素養之提昇。	關聯性稍弱
7.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：

指導學生瞭解藝術作品之構成要素，且能應用於分析各種藝術作品，進而能將此知識延伸到對藝術構成之實踐，且能應用藝術構成要素分析與省思自己的藝術作品，且能從事於藝術創作之探究。

四、本學科教學內容大綱：

1. 從範例瞭解藝術構成要素及其應用。
2. 瞭解藝術的平面型態構成：形式面向。
3. 瞭解格式塔原則與其應用於畫面之構成。
4. 解析各種藝術風格中之藝術構成要素。
5. 探討藝術風格與自己創作之關係：脈絡面向。
6. 瞭解Magritte 所使用之視覺策略，並探討其在藝術創作上之應用。
7. 瞭解意像與轉化在藝術上之應用。
8. 探討類比的方法在藝術與設計上之應用。
9. 探討符號與象徵在藝術上之應用。
10. 培養藝術創作中構成要素描述之能力。
11. 藝術構成要素描述應用於創作研究報告。

五、本學科學習目標：

1. 瞭解藝術之構成要素。
2. 瞭解各種藝術風格之構成要素。
3. 能應用藝術構成方法於創作研究。
4. 能實現藝術構成方法於創作作品。

六、教學進度

日期	主題	教學內容	教學方法
第01週 09/21	課程內容與評量說明 藝術之構成要素（一）	課程內容 藝術構成要素及其應用	講授、討論。

第02週 09/28	藝術之構成要素（二） 創作研究之應用	藝術構成要素之解析與範例 創作研究相關概念及其進行方式 創作主題之思考與計畫	講授、討論。
第03週 10/05	形式之概念： 藝術的平面型態構成（一）	藝術平面型態構成之類別	講授、討論。
第04週 10/12	藝術的平面型態構成（二）	藝術平面型態構成之類別	講授、討論。
第05週 10/19	格式塔原則與應用	格式塔原理原則及其在藝術中之應用範例	講授、討論。
第06週 10/26	形式主題脈絡之探討： 各種藝術風格之構成特徵（一）	藝術風格之藝術構成要素解析 及其與自己創作之關係	討論、報告。
第07週 11/02	各種藝術風格之構成特徵（二）	藝術風格之藝術構成要素解析及其與自己創作之 關係： 創作脈絡與主題形式之歷史關聯與理論之探討 創作過程之問題與解決方法探討	討論、報告。
第08週 11/09	各種藝術風格之構成特徵（三）	藝術風格之藝術構成要素解析及其與自己創作之 關係 創作脈絡與主題形式之歷史關聯與理論之探討 創作過程之問題與解決方法探討	討論、報告。
第09週 11/16	各種藝術風格之構成特徵（四）	藝術風格之藝術構成要素解析及其與自己創作之 關係 創作脈絡與主題形式之歷史關聯與理論之探討 創作過程之問題與解決方法探討	討論、報告。
第10週 11/23	各種藝術風格之構成特徵（五）	藝術風格之藝術構成要素解析及其與自己創作之 關係 創作脈絡與主題形式之歷史關聯與理論之探討 創作過程之問題與解決方法探討	討論、報告、藝術風格 特徵之分析報告。
第11週 11/30	Magritte 畫中所使用之視覺策 略	Magritte 所使用之視覺策略與自己在創作之應用 每一種視覺策略之範例與描述語言之應用	講授、習作、討論。
第12週 12/07	意像與轉換與藝術作品之關係	想像與轉化在藝術上之應用 意像轉換在自己藝術創作之運用	講授、習作、討論。
第13週 12/14	類比的方法與藝術之關係	類比的方法在藝術與設計上之應用 探討類比的方法之應用	講授、習作、討論。
第14週 12/21	符號與象徵與藝術作品之關係	符號與象徵在藝術上之應用 符號與象徵在自己創作之應用	講授、習作、討論。
第15週 12/28	符號與象徵與藝術作品之關係	探討符號與象徵之應用方式與自己創作之關係	講授、習作、討論。
第16週 01/04	藝術構成要素之綜合應用	藝術構成要素在創作研究中之描述練習： 以藝術作品三件為例解析其構成要素	習作、討論。
第17週 01/11	藝術構成要素之綜合應用	藝術構成要素在創作研究中之描述： 創作研究報告	討論、報告。
第18週 01/18	藝術構成要素之綜合應用	藝術構成要素在創作研究中之描述： 創作研究報告	討論、報告。

七、課程要求：

- 1.完成教師指定作業。
- 2.完成藝術風格特徵之分析報告。
- 3.完成一篇藝術構成應用於個人創作之研究報告。

八、成績考核

- 1.課堂參與討論20%：上課表現。
- 2.期中考20%：各種藝術風格之構成特質分析。
- 3.期末考30%：創作研究期末報告。
- 4.口頭報告10%各種藝術風格特質與自己創作之關係脈絡探討。
- 5.技術操作20%：各單元之練習。

九、參考書目

- 1.何文玲（2008）。學院藝術批評教學理論之研究－形式主義、脈絡主義、及其整合應用。台北：心理出版社。
- 2.蔡子瑋（譯）（2002）R. H.McKim著。視覺思考的經驗。台北市：六合。
- 3.楊光宇（2005）中國畫的平面與色彩構成。中國：西泠印社。
4. Roukes, N. (1982). Art Synectics. Massachusetts: Davis Publication Inc.
5. Gablic, S. (1979/1988). Magritte. Thames and Hudson.
6. Nemett, B. (1992). Images, objects, and ideas: Viewing the visual arts. McGraw Hill.

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。