

國立嘉義大學 108 學年度第 1 學期教學大綱

課程代碼	10813740025	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 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 3 節~第 4 節, 地點:B04-402 星期 4 第 7 節~第 8 節, 地點:B04-402
課程大綱網址	https://web085004.adm.ncyu.edu.tw/Syllabus/Syllabus_Rpt.aspx?CrsCode=10813740025		
備註			
本課程之教學主題、內容或活動是否與性別平等議題有相關之處：否	本課是否使用原文教材或原文書進行教學：否		

◎系所教育目標：

本系藉由有效之課程與教學，增進學生之藝術創作、設計、藝術教育與藝術理論之能力，同時強調傳統藝術媒材與電腦科技之互補，以及藝術創作與藝術理論之

統整。未來本系將加強數位設計、文創產業、藝術教育之研究與推廣，以提昇學生升學與就業之競爭力。其教育目標分述如下：

- (一) 增進視覺藝術創作專業能力
- (二) 提昇數位藝術與設計專業知能
- (三) 奠定視覺藝術教育與行政專業素養
- (四) 建立視覺藝術理論專業知能

◎核心能力	關聯性
1.中西繪畫之表現能力	關聯性最強
2.版畫及立體造形之能力	關聯性稍弱
3.數位藝術之創作能力	關聯性稍弱
4.視覺藝術設計與數位媒體設計之能力	關聯性稍弱
5.視覺藝術教育之知能	關聯性中等
6.藝術行政之專業知能	關聯性稍弱
7.視覺藝術理論與美學之專業知能	關聯性中等
8.藝術史與藝術批評之專業知能	關聯性中等

◎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。

◎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。

◎本學科學習目標：

- 1 能熟練筆墨技法與構圖原理，提高心手相應能力。
- 2 能瞭解與自己創作相關之創作脈絡(山水畫、人物畫、與花鳥畫之歷史脈絡與表現技法)。
- 3 能分析並應用相關之重要畫家之作品特質與筆墨技法（作品評論時報告）。
- 4 能表現水墨寫生的要領，以及寫生稿之轉化與表現。
- 5 能應用色彩與水墨融合之表現，並能將自然化為個人之創作。
- 6 能初步實現中國畫中意境之追求。

◎教學進度：

週次	主題	教學內容	教學方法
01 09/10	課程大綱講解 現代水墨創作與作品	課程大綱與教學評量之講解 水墨創作中水與墨之應用	問題教學法、 講授、討論。

	賞析		
02 09/17	水法、墨法與肌理	水法、墨法與肌理應用之練習	操作/實作、講授、討論。
03 09/24	山水畫之臨寫與創作	山水畫之構圖與技法應用	操作/實作、講授、討論。
04 10/01	山水畫寫生與創作	素描稿之轉化與應用	作業/習題演練、問題教學法、操作/實作、討論。
05 10/08	創作主題一之主題與形式探討	底稿之完成與技法討論	作業/習題演練、問題教學法、操作/實作、講授、討論。
06 10/15	創作主題之技法與表現	創作問題之解決	作業/習題演練、問題教學法、操作/實作、討論、完成素描稿。
07 10/22	山水畫相關之畫理與表現關係	完成創作主題一	作業/習題演練、問題教學法、操作/實作、討論。
08 10/29	人物之比例與五官之結構	線描之應用	問題教學法、操作/實作、討論。
09 11/05	人物表現技法探索	線條之應用與表現 名家作品探討與技法應用	作業/習題演練、操作/實作、討論。
10 11/12	期中作品評論	評論完成之主題創作 1 件 繳交平時作業與書面評論	作業/習題演練、問題教學法、講授、討論、口頭評論。
11 11/19	人體之比例與動態	人物畫素描寫生與水墨轉化	作業/習題演練、操作/實作、講授、討論。
12 11/26	人物畫之色彩應用 主題創作二之內容與	人物畫中線與色彩之表現 寫生資料之蒐集與應用	作業/習題演練、問題教學

	脈絡探討		法、操作/實作、討論。
13 12/03	水墨人物表現技法	肌理與質感之探討	作業/習題演練、問題教學法、操作/實作、討論。
14 12/10	彩墨人物表現技法之實踐	寫意人物之表現	作業/習題演練、操作/實作、講授、討論。
15 12/17	水墨人物寫生之應用	人物寫生之表現與構圖關係	作業/習題演練、問題教學法、操作/實作、討論。
16 12/24	人物畫創作	素描稿之轉化與應用 構圖與技法問題解決	作業/習題演練、問題教學法、操作/實作、討論。
17 12/31	人物畫創作	人物寫生創作完成	作業/習題演練、問題教學法、操作/實作、討論。
18 01/07	主題創作二之完成與評量	主題創作二之完成與作品評論 期末書面報告：依老師提供之格式書寫主題創作研究報告	作業/習題演練、問題教學法、講授、討論。

◎課程要求：

完成課堂指定作業(包含人物、花鳥與山水畫作業)
按時上課與並參與作品評論
完成 2 件主題創作與書面創作評論

◎成績考核

課堂參與討論 10%：課堂討論(含出缺席)
期中考 20%：完成主題創作一
期末考 20%：期末主題創作二
書面報告 10%：主題創作研究報告
操作/實作 10%：素描本與創作日記
作業/習題演練 30%：人物與山水平時作業

◎參考書目與學習資源

- 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。

◎**教材講義*** 請勿侵害本課程教材講義之著作權,未經許可不得任意轉載分享

- 1.請尊重智慧財產權、使用正版教科書並禁止非法影印。
- 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。