

國立嘉義大學103學年度第1學期教學大綱

課程代碼	10313740047	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3第7節~第8節, 地點:B04-402 星期4第3節~第4節, 地點:B04-402
課程大綱網址	https://web085004.adm.ncyu.edu.tw/Syllabus/Syllabus_Rpt.aspx?CrsCode=10313740047		
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		

◎系所教育目標：

本系著重藉由有效之課程與教學，增進學生之藝術創作、數位媒體設計與藝術理論之能力，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、產業藝術、數位藝術與設計之研究與推廣，以提昇學生就業之競爭力，同時積極籌設「數位藝術與設計中心」及「傳統產業藝術中心」之成立。其教育目標分述如下：

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

◎核心能力

核心能力	關聯性
1.加強學生中西繪畫之表現能力	關聯性最強
2.深化學生視覺藝術理論之基礎能力	關聯性稍弱
3.提升學生中西美術史之基本知能	關聯性中等
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
6.培養學生數位藝術及設計之創作能力	關聯性稍弱

◎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，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。

◎教學進度：

週次	主題	教學內容	教學方法
01 09/25	課程大綱講解與討論 & 作品欣賞	書畫作品之欣賞與討論	講授、討論。
02 10/02	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	操作/實作、講授、討論。

03 10/09	書法練習	選帖與讀帖 字體結構與筆劃特質分析	操作/實作、講授、 討論。
04 10/16	書法練習	作品書寫	作業/習題演練、講 授、討論。
05 10/23	書法練習	布局與章法之認識與練習 落款之位置與字體	作業/習題演練、操 作/實作、講授、討 論。
06 10/30	書法練習	書法作品之書寫與評論	作業/習題演練、操 作/實作、講授、討 論。
07 11/06	書法作品書寫	書法作品之書寫與評論	作業/習題演練、操 作/實作、講授、討 論。
08 11/13	書法作品書寫	書法作品之書寫與評論	操作/實作、講授、 討論。
09 11/20	水墨畫人物寫生（一）	水墨人物寫生之技法與練習	作業/習題演練、操 作/實作、講授、討 論。
10 11/27	水墨畫人物寫生（二）	水墨人物寫生之表現	作業/習題演練、操 作/實作、講授、討 論。
11 12/04	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	作業/習題演練、操 作/實作、討論。
12 12/11	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	作業/習題演練、操 作/實作、講授、討 論。
13 12/18	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	操作/實作、討論。
14 12/25	水墨畫主題討論與創作 （一）	主題之內容與脈絡探討	操作/實作、討論。
15 01/01	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	操作/實作、討論。
16 01/08	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	作業/習題演練、操 作/實作、討論。
17 01/15	創作省思報告與作品評論	創作報告之發表 作品評論	作業/習題演練、操 作/實作、討論。
18 01/22	作品觀摩	作品討論與評析	作業/習題演練、討 論。

◎課程要求：

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

◎成績考核

課堂參與討論10%：課堂表現與討論
期中考20%：指定完成之作品
期末考30%：指定完成之作品
書面報告30%：期中之閱讀報告與期末之創作研究報告
操作/實作10%：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。

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。