

國立嘉義大學102學年度第1學期教學大綱

課程代碼	10213740030	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3第3節~第4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=10213740030		
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。

◎核心能力

	關聯性
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	關聯性稍強
5.培養學生數位藝術及設計之創作能力	關聯性稍強
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	關聯性中等
8.培養學生藝術行政之專業知能	關聯性稍弱

◎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。

◎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

◎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

◎教學進度：

Week	主題	教學內容	教學方法
01 09/19	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。
02 09/26	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 選擇藝術風格進行構成分析與探討並完成脈絡研究報告	作業/習題演練、 講授、討論。
03 10/03	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。
04 10/10	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。
05 10/17	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。
06 10/24	形式主題脈絡之探討： 古典主義與浪漫主義 藝術風格之構成特徵	古典主義與浪漫主義藝術風格之藝術構成要素解析 探討其與自己創作之關係： 依個人所探討之藝術風格之構成原則進行創作形式之構成練習	作業/習題演練、 口頭報告、討論。
07 10/31	寫實、自然主義藝術 風格之構成特徵	寫實、自然主義藝術風格之藝術構成要素解析 探討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	作業/習題演練、 口頭報告、討論。
08 11/07	印象與後印象主義藝術 風格之構成特徵 (三)	印象與後印象主義藝術風格之藝術構成要素解析， 探討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	作業/習題演練、 口頭報告、討論。
09 11/14	野獸、表現主義與新 藝術風格之構成特徵 (四)	野獸與表現主義藝術風格之藝術構成要素解析， 探討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	作業/習題演練、 口頭報告、討論。

		創作過程之問題與解決方法探討	
10 11/21	超現實與象徵主義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	作業/習題演練、口頭報告、討論。
11 11/28	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 選擇其中一種策略進行構成練習	作業/習題演練、口頭報告、討論。
12 12/05	意象與轉換與藝術作品之關係	想像與轉化在藝術上之應用 意象轉換在自己藝術創作之運用練習	作業/習題演練、口頭報告、討論。
13 12/12	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	作業/習題演練、講授、討論。
14 12/19	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	作業/習題演練、講授、討論。
15 12/26	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	作業/習題演練、講授、討論。
16 01/02	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： 以學過之藝術構成要素發展一件創作作品(媒材不拘)	作業/習題演練、操作/實作。
17 01/09	藝術構成要素之綜合應用	創作研究報告進行過程之問題討論	作業/習題演練、操作/實作、討論。
18 01/16	藝術構成要素之綜合應用	創作研究報告與創作問題之解決	作業/習題演練、操作/實作、討論。

◎課程要求：

完成教師指定作業
完成藝術風格特徵之分析報告及其應用於創作之表現
完成一篇藝術構成綜合應用於個人創作之研究報告

◎成績考核

課堂參與討論10%：上課表現
期末考30%：藝術構成創作研究期末報告
書面報告20%：選擇藝術風格之構成分析與自己創作關係之脈絡探討
口頭報告10%：上台報告
操作/實作30%：各單元之習作

◎參考書目與學習資源

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. 何文玲(2011)藝術與設計實務研究相關概念之分析。藝術研究期刊，7，27-57。
5. Roukes, N. (1982). Art Synectics. Massachusetts: Davis Publication Inc.
6. Gabcic, S. (1979/1988). Magritte. Thames and Hudson.
7. 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。