

國立嘉義大學104學年度第1學期教學大綱

課程代碼	10413740034	上課學制	大學部
課程名稱	書畫工作室 (I) Chinese Painting & Calligraphy Studio (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4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	星期三第7節~第8節, 地點:B04-402 星期五第5節~第6節, 地點:B04-402
課程大綱網址	https://web085004.adm.ncyu.edu.tw/Syllabus/Syllabus_Rpt.aspx?CrsCode=10413740034		
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.拓展學生版畫及立體造型之實做能力	關聯性稍弱
3.深化學生視覺藝術理論之基礎能力	關聯性中等
4.提升學生中西美術史之基本知能	關聯性中等
5.增進學生視覺藝術教育素養之提昇	關聯性稍弱
6.增進學生藝術與視覺文化之理論基礎	關聯性稍弱
7.培養學生藝術行政之專業知能	關聯性最弱
8.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：

本課程旨在引導學生能以「工作室」的形式來表現自己的藝術觀念與情感，並於創作過程中主動積極探索與應用適當的表現技法。因此課程的內容涵蓋古今書畫家技法表現的介紹、非傳統書畫技法運用的講解與練習，表現形式則有客觀視象與自我心象的研究與討論。最後透過專題製作，讓學生從作品的創作中，建構出具自我特色的書畫表現風格。

◎本學科教學內容大綱：

四、本學科教學內容大綱：本課程是大三「書畫創作」的進階課程，旨在為「畢業製作」的書畫作品做初期的準備，並透過「工作室」的形式，為日後個人在書畫創作上的方向，尋找獨立的創作風格。因此教學內容包括：(一)筆情墨趣的加強。(二)筆墨與設色的紮實再訓練。(三)表現形式與技法之實驗。(四)混合媒材表現的運用。(五)佈局特性的試探。(六)自然寫實與書畫技法轉化之分析…等。希望透過專題的製作，以及畢業製作的規劃，讓學生從不斷的實務演練與操作中，發掘自己在書畫創作上的潛能與特質。

◎本學科學習目標：

1. 能充分運用筆墨技法，表現個人之觀念與情感。
2. 能瞭解創作主題並完成專題之研究。
3. 能選擇適當的表現方法完成個人創作。
4. 能掌控構圖之效果並實現水墨畫中意境之追求。
5. 能以文字敘述創作之理念與作品意涵。
6. 能評析個人與同儕之作品。

◎教學進度：			
週次	主題	教學內容	教學方法
01 09/17	課程內容與評量之講解	課程講解 水墨畫意境之相關概念 創作研究實行之方法	講授、討論。
02 09/24	專題創作之內容與進度規畫	專題創作之構思與理念之報告與討論 創作主題與內容之探究	作業/習題演練、口頭報告、討論。
03 10/01	專題創作一	草圖之思考與定稿 專題創作表現問題的探索 創作脈絡研究之討論	操作/實作、口頭報告、討論。
04 10/08	專題創作一	專題創作表現問題之探討與解決	作業/習題演練、操作/實作、討論。
05 10/15	專題創作一	表現問題之解決 個別表現問題之討論 創作省思	作業/習題演練、口頭報告、討論。
06 10/22	專題創作二	創作草圖之思考與定稿 脈絡探討	操作/實作、口頭報告、討論。
07 10/29	專題創作二	創作表現問題之探索與問題解決	操作/實作、討論。
08 11/05	專題創作二	個別表現問題之討論與實踐 創作省思	作業/習題演練、操作/實作、討論。
09 11/12	專題創作三	創作主題與內容之探究 脈絡探討	操作/實作、口頭報告、討論。
10 11/19	期中作品評論	完成之作品的創作省思 課堂作品評論	作業/習題演練、口頭報告、討論。
11 11/26	專題創作三	表現問題之探索與實踐 脈絡探討	操作/實作、討論。
12 12/03	專題創作三	創作過程之問題解決以及 創作省思	操作/實作。
13 12/10	專題創作四	創作主題與內容之探究 脈絡探討	作業/習題演練、操作/實作、討論。
14 12/17	專題創作四	表現問題之探索與實踐	操作/實作、討論。
15 12/24	專題創作四	創作過程之問題解決以及 創作省思	作業/習題演練、口頭報告、討論。
16 12/31	專題創作五	創作主題與內容之探究 脈絡探討	操作/實作、口頭報告。
17 01/07	專題創作五	表現問題之探索與實踐	操作/實作、討論。
18 01/14	專題創作五	創作過程之問題解決以及 創作省思與作品評論	作業/習題演練、口頭報告、討論。
◎課程要求： 依預定進度完成作品，每週進行進度與作品反思 參與課堂討論與課堂中進行創作問題之解決 依創作需要，課外脈絡探討、創作思考以及創作過程需進行記錄 完成作品與創作研究報告			
◎成績考核 課堂參與討論20%：出缺席 以及創作問題之解決與討論 書面報告20%：期末創作研究報告 口頭報告10%：作品省思與口頭評論 操作/實作40%：課堂創作表現與完成之作品 檔案紀錄10%：創作日記			
◎參考書目與學習資源			

1. 鍾家驥（2002）。水墨畫新論。中國：人民美術。
2. 易存國（2001）。中國審美文化。中國：上海人民。
3. 蔣采蘋（1999）。中國畫材料應用技法。中國：上海人民。
4. 蒲震元（2000）。中國藝術意境論。中國：北京大學。
5. 彭修銀（2001）。中國繪畫藝術論。中國：山西教育。
6. 陳鵬（1999）。執有與空無：中國人的境界觀。中國：雲南。
7. 陸儼少（2007）。山水畫的變法。中國：上海書畫。
8. 中國畫研究方法論。朵雲 52。中國：上海書畫
9. 融會中西之探索。朵雲 53。中國：上海書畫
10. 各類水墨畫家畫冊。

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。