

國立嘉義大學106學年度第1學期教學大綱

課程代碼	10613740029	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3第5節~第6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=10613740029		
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.數位藝術之創作能力	關聯性稍弱
3.視覺藝術教育之知能	關聯性稍弱
4.視覺藝術理論、美學之專業知能	關聯性中等
5.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：

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 09/21	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 09/28	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、講授、討論。
03	專題創作 一之1	草圖之思考與定稿	作業/習題演

10/05		專題創作表現問題的探索 創作脈絡研究之討論	練、問題教學法、操作/實作、講授、討論。
04 10/12	專題創作 一之2	專題創作表現問題之探討與解決 形式探討	問題教學法、操作/實作、講授、討論。
05 10/19	專題創作 一之3	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、問題教學法、操作/實作、講授、討論。
06 10/26	專題創作 二之1	創作草圖之思考與定稿 脈絡探討	作業/習題演練、問題教學法、操作/實作、口頭報告、講授、討論。
07 11/02	專題創作 二之2	創作表現問題之探索與問題解決 形式探討	問題教學法、操作/實作、口頭報告、講授、討論。
08 11/09	專題創作 二之3	個別表現問題之討論與實踐 創作省思	作業/習題演練、問題教學法、操作/實作、講授、討論。
09 11/16	專題創作 三之1	創作主題與內容之探究 脈絡探討	作業/習題演練、問題教學法、操作/實作、講授、討論。
10 11/23	期中作品評論	完成作品兩件之創作反思與脈絡探討 課堂口頭報告	作業/習題演練、問題教學法、操作/實作、口頭報告、講授、討論、書面報告。
11 11/30	專題創作 三之2	表現問題之探索與實踐 形式探討	作業/習題演練、問題教學法、操作/實作、角色扮演、口頭報告、講授、討論。

12 12/07	專題創作 三之3	創作過程之問題解決以及 創作省思	作業/習題演 練、問題教學 法、操作/實 作、講授、討 論。
13 12/14	專題創作 四之1	創作主題與內容之探究 脈絡探討	問題教學法、操 作/實作、講 授、討論。
14 12/21	專題創作 四之2	表現問題之探索與實踐 形式探討	問題教學法、操 作/實作、講 授、討論。
15 12/28	專題創作 四之3	創作過程之問題解決以及 創作省思	作業/習題演 練、問題教學 法、操作/實 作、講授、討 論。
16 01/04	專題創作 五之1	創作主題與內容之探究 脈絡探討	作業/習題演 練、問題教學 法、操作/實 作、講授、討 論。
17 01/11	專題創作 五之2	形式探討	問題教學法、操 作/實作、講 授、討論。
18 01/18	期末作品評論	創作研究書面報告(依教師提供之架 構敘寫) 期末作品評論口頭報告	作業/習題演 練、問題教學 法、口頭報告、 講授、討論、書 面報告。

◎課程要求：

本課程以創作研究方式進行水墨創作，學生除了完成指定作品外，須完成一篇創作研究報告。

上課不遲到，個別創作問題盡量於課堂討論解決方案，並分享解決結果。

◎成績考核

課堂參與討論20%：出缺席與課堂問題討論

書面報告10%：期末創作研究報告

口頭報告20%：作品評論須自己親自出席說明解釋

操作/實作20%：課堂創作過程

作業/習題演練30%：完成作品之品質

補充說明：本課程是以製作畢業展為主要考量，因此需依規畫時程完成各項作業。

◎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。
11. 教學平台提供之影片與文章。

◎教材講義

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。