

國立嘉義大學103學年度第1學期教學大綱

課程代碼	10313740048	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)	王源東(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	美術館 L404	授課語言	國語
證照關係	書畫家、書畫教師	晤談時間	星期2第8節~第9節, 地點:美術館 L 501 星期3第3節~第4節, 地點:美術館 L 501
課程大綱網址	https://web085004.adm.ncyu.edu.tw/Syllabus/Syllabus_Rpt.aspx?CrsCode=10313740048		
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

核心能力	關聯性
1.深化學生視覺藝術理論之基礎能力	關聯性稍強
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.增進學生視覺藝術教育素養之提昇	關聯性最弱
5.增進學生藝術與視覺文化之理論基礎	關聯性最弱

◎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.藉由前階段所習得之書畫基本知能，培養學生從書畫的傳統元素中發揮創新的表現能力。
- 2.透過觀察、體會、以及資料的蒐集，訓練學生依個人的興趣與喜好，發展出獨特的創作風格。
- 3.配合當代藝術理論，以實驗性精神鼓勵學生以非傳統書畫材質、技法與觀念，來從事書畫創作。

◎教學進度：

週次	主題	教學內容	教學方法
01	課程概述	1.課程介紹與名家作品賞析	問題教學法、講授、討論。
02	理論講述	2.書法與水墨之精神與表現	問題教學法、口頭報告、講授、討論。
03	創作說明	3.創作理念形成之要素	作業/習題演練、問題教學法、操作/實作、講授、討論。

04	創作說明與示範	4.複合媒材的運用與表現	作業/習題演練、問題教學法、操作/實作、講授、討論。
05	創作說明	5. 專題研析、規劃與製作	作業/習題演練、問題教學法、操作/實作、講授、討論。
06	專題製作	6.專題製作構思與理念討論	作業/習題演練、問題教學法、操作/實作、口頭報告、講授、討論。
07	專題製作	7.創作草圖確認與定稿	作業/習題演練、問題教學法、操作/實作、口頭報告、講授、討論。
08	作品評論	8.評量及心得交流	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。
09	專題製作	9.專題創作主題企畫－客觀視象表現練習	作業/習題演練、問題教學法、操作/實作、講授、討論。
10	專題製作	10.資料蒐集及構思設計	作業/習題演練、問題教學法、操作/實作、講授、討論。
11	作品評論	11.作品綜合討論與講評	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	專題製作	12.專題創作主題企畫－自我心象表現練習	作業/習題演練、問題教學法、操作/實作、講授、討論。
13	專題製作	13.資料蒐集及構思設計	問題教學法、操作/實作、講授、討論。
14	作品評論	14.作品綜合討論與講評	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。
15	專題製作	15.專題製作練習－自然寫實與書畫技法轉化實驗	作業/習題演練、問題教學法、操作/實作、講授、討論。
16	專題製作	16.資料蒐集及構思設計	作業/習題演練、問題教學法、操作/實作、講授、討論。
17	專題製作	17.專題實施製作	作業/習題演練、問題教學法、操作/實作、講授、討論。
18	作品評論	18.期末作品評論（包含創作理念與省思）	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。

◎課程要求：

本課程是以「工作室」的形式來進行教學與研究，因此以學生為本位，發展自己在書畫創作表現

上的獨立風格，是本課程的教學目標，因此學生必須自動自發，努力學習，且具備獨立完成作品的的能力。

◎成績考核

課堂參與討論30%：構思討論，草稿擬訂，草圖確定均需參與討論

口頭報告10%：評圖須自己親自出席說明解釋

操作/實作40%：作品均需依規定時間、尺寸繳交

作業/習題演練10%

其他10%：平時出席與學習態度

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. 課堂講義

2. 黃光男，《台灣水墨畫創作與環境因素之研究》，台北：國立歷史博物館，1999。

3. 韓幃，《中國畫構圖藝術》，中國、濟南：山東美術出版社，2002。

4. 黎朗，《大陸水墨名家技法》，台北：雄獅圖書公司，1993。

5. 董平實、何云，《中國畫特殊技法》，中國、天津：天津人民美術出版社，1994。

6. 郁人主編，《二十世紀末中國現代水墨藝術走勢》，中國、黑龍江：黑龍江美術出版社，1996。

7. 上海書畫出版社編，《現代水墨畫研究》，《朵雲》，第51集，中國、上海：上海書畫出版社，1999。

8. 蒲震元，《中國藝術意境論》，中國：北京大學，2000。

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。