

國立嘉義大學105學年度第2學期教學大綱

課程代碼	10523740022	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2第3節~第4節, 地點:B04-402 星期4第1節~第2節, 地點:B04-402
課程大綱網址	https://web085004.adm.ncyu.edu.tw/Syllabus/Syllabus_Rpt.aspx?CrsCode=10523740022		
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		關聯性中等	
2.版畫及立體造型之能力		關聯性中等	
3.數位藝術之創作能力		關聯性中等	
4.數位設計之能力		關聯性中等	
5.視覺藝術教育之知能		關聯性稍弱	
6.藝術行政之專業知能		關聯性最弱	
7.視覺藝術理論、美學之專業知能		關聯性最強	
8.藝術史與藝術批評之專業知能		關聯性稍強	
◎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：			
週次	主題	教學內容	教學方法
01 02/22	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 03/01	藝術之構成要素 (二)	藝術構成要素之解析與範例	講授、討論。

03 03/08	創作研究之應用	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。
04 03/15	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-1	講授、討論。
05 03/22	藝術的平面型態構 成（二）	藝術平面型態構成之類別-2	講授、討論。
06 03/29	想像與轉換與藝術 作品之關係	想像與轉化在藝術上之應用 想像轉換在自己藝術創作之運用練 習	講授、討論。
07 04/05	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	講授、討論。
08 04/12	形式主題脈絡之探 討： （一）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	問題教學法、 口頭報告、討 論。
09 04/19	（二）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	問題教學法、 口頭報告、討 論。
10 04/26	（三）印象與後印 象主義藝術風格之 構成特徵	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	問題教學法、 口頭報告、講 授、討論。
11 05/03	（四）野獸、表現 主義與新藝術風格 之構成特徵	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 創作過程之問題與解決方法探討	問題教學法、 口頭報告、討 論。
12 05/10	（五）超現實與象 徵主義藝術風格之 構成特徵	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	問題教學法、 口頭報告、討 論。

		理論之探討 創作過程之問題與解決方法探討	
13 05/17	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 05/24	符號與象徵與藝術 作品之關係 (六)後現代藝術作品 分析-1	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	口頭報告、講 授、討論。
15 05/31	符號與象徵與藝術 作品之關係 (七)後現代藝術作品 分析-2	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、口頭報 告、講授、討 論。
16 06/07	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)	問題教學法、 操作/實作、討 論。
17 06/14	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 創作研究過程之 Q&A	作業/習題演 練、問題教學 法、操作/實 作、討論。
18 06/21	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 以書面完成創作研究報告	討論。
<p>◎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</p>			
<p>◎成績考核 課堂參與討論20%：上課表現含出缺席 書面報告30%：藝術構成創作研究期末報告 口頭報告10%：上台報告 操作/實作20%：選擇藝術風格之構成分析與自己創作關係之脈絡探討 作業/習題演練20%：3件指定之習作</p>			
<p>◎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. Gablic, S. (1979/1988). Magritte. Thames and Hudson. 7. Nemett, B. (1992). Images, objects, and ideas: Viewing the visual arts. McGraw Hill.</p>			

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。