

澳門理工學院
藝術高等學校
視覺藝術學士學位課程

學科單元大綱

2021 / 2022 學年 第 1 學期

學科單元	中國畫 I			班別編號	VART2113
先修要求	沒有				
授課語言	中文			學 分	2
理論課課時	10 課時	實踐課課時	20 課時	總 課 時	30 課時
教師姓名	任慧文		電 郵	maniam@ipm.edu.mo	
辦 公 室	氹仔校區，珍禧樓二樓 233 室		電 話	88936-923	

學 科 單 元 概 論

中國寫意花鳥畫具獨特的民族審美內涵，發展至明清大盛，呈現多種樣式風格，具承先啟後的作用，影響深遠。本學科單元將在中國畫基礎 II 的學習基礎上，擴展對寫意花鳥畫的認知，以明清繪畫群體風格為學習脈絡(如明代的院體名家、吳門畫派、皖浙名家，清代的四僧及八怪等)，嘗試從沒骨、兼工帶寫、水墨寫意等範疇進行深入學習，運用水墨的淡雅與淋漓，結合寓興方法及謝赫的「六法」繪畫理論，進行臨摹及寫生訓練，學科單元亦會介紹當代花鳥畫的發展趨勢，並鼓勵學生結合課堂練習進行專向探索。學科單元強調理論與實踐結合，著重培養學生從經驗中獲得學習效能，通過反思及連續的經驗連結，取得提升，然後在學習報告內呈現。

學 習 目 標

修習完此學科單元後，學生將能夠：

1. 認識寫意花鳥畫在明清及至當代的發展形態
2. 運用兼工帶寫、水墨寫意等筆墨風格與審美標準，結合寓興及「六法」進行寫生及探索
3. 連結學科經驗反思教學主題之意義及學習效能

教學內容

1. 寫意花鳥畫淺析 (4 課時)

1.1 明清寫意花鳥畫的發展

以明清時期的繪畫群體為依據，概述寫意筆花鳥畫之風格演變及其審美特點

1.2 媒材工具說明

根據課堂作品範例，介紹相應之媒材工具、特點及應用，引導學生選擇合適之媒材工具進行課堂實踐

1.3 當代花鳥畫的發展趨勢

以寫意花鳥為例，闡明花鳥畫在當代的各種形態及發展趨勢

2. 寫意花鳥畫操作 (23 課時)

2.1 筆墨練習

嘗試運用不同的筆墨技巧及媒材表達相同物象，通過比較及實踐，豐富筆墨的認知並強化應用能力

2.2 媒材探索

通過名家經典，課堂示範，進行媒材探索(如生宣、熟宣、半生熟宣、特色宣紙、油煙墨、松煙墨、宿墨、膠的使用等)，明白材料特點及表現力，尋求合適的操作方法，然後結合各項課堂實踐，進行專向探索，嘗試進行具創作意涵之小幅畫面實驗

2.3 古畫臨摹

嘗試在沒骨、兼工帶寫、水墨寫意等範疇進行古畫臨摹，通過分析筆墨性格，構圖方法及課堂示範，掌握從工整秀麗到水墨淋漓的筆墨表現方法及審美意趣，明白寓興方法及「六法」繪畫理論之應用

2.4 寫生訓練

講授寫生方法，結合 2.1、2.2 及 2.3 之學習內容，進行戶外寫生，然後經課堂討論完善畫面

3. 學習效能檢視 (3 課時)

3.1 學習報告

嘗試總結各項課堂實踐，串連學習經驗，陳述學習脈絡，反思學習效能

教學方法

課堂教學(講授、討論、示範、分析、影片播放、隨堂輔導)

考勤要求

按《澳門理工學院學士學位課程教務規章》規定執行。

評分標準

採用 100 分制評分：100 分為滿分、50 分為合格。

	項目	說明	百分比
1.	學習報告	(一) 具備每周課堂及課餘的實踐過程和成品的圖像資料，包括：筆墨練習、媒材探索、古畫臨摹、寫生訓練及小幅畫面實驗（古畫臨摹必須為明清名家寫意花鳥作品，小幅畫面實驗需參考當代範例） (二) 含本學科單元學習過程之資料，如範本、圖片、相片、草圖、探索媒介及實物等 (三) 含文本記錄，以文字串聯各項本學科單元實踐程序的圖像資料，清晰呈現關於寫意花鳥的學習流程，通過專向探索表達出個人興趣，具備師生互動及解難記錄，通過學習反思明確學習效能，呈現學習中的成長軌跡，明白不足並能定立改善方案 (四) 報告要能注意敘述細緻準確、圖片清晰及排版美觀，含 10 至 15 個版面，學習反思字數為(400—500 字) (五) 結合學科單元內容、寫生畫面或專向探索，撰寫 800-1000 字的主題文章，需含文獻引用 (六) 同時以 Word 檔及 PDF 檔提交報告	40%
2.	寫意花鳥 (寫生)	(一) 運用兼工帶寫、水墨寫意等筆墨風格與審美標準，結合寓興及「六法」進行寫生 (二) 總尺寸不少於四尺宣，必須為組合畫 (三) 能通過熟練的筆墨技巧呈現畫面的墨色層次、意境及氣韻，並且以構圖結合具意義的畫面款式，表現出新意 (四) 能體現學科經驗的連結，如中國畫學科單元的理論、筆墨及媒材實踐經驗、書法課堂的知識及經驗等 (五) 能配合恰當的裝裱，提升畫面格調	40%
3	課堂參與	(一) 良好的出勤 (缺席、遲到、早退等) (二) 能積極參與課堂討論，就課題、導師及同儕意見作出合適之回應 (三) 能投入課堂訓練，勇於嘗試，主動學習 (四) 符合課堂討論及探索實踐所要求的學習進度	20%

總百分比： 100%

此學科單元不設補考。

教材

課本

參考材料

參考書

- (1) 叶子 (2012 年)。《潘天壽花鳥畫論稿》。上海：人民美術出版社。
- (2) 張赤 (2016 年)。《中國美院花鳥畫法教程》。上海：人民美術出版社。
- (3) 陳昭 (2010 年)。《中國寫意花鳥畫墨法意蘊的嬗變》。杭州：中國美術學院出版社。
- (4) 石泠 編 (1999 年)。《八大山人話語錄圖釋》。杭州：西泠印社。
- (5) 李祥林 編 (1999 年)。《齊白石話語錄圖釋》。杭州：西泠印社。
- (7) 郎紹君 編 (2016 年)。《筆墨經驗論文集---當代批評家、畫家談筆墨和筆墨經驗》。合肥：安徽美術出版社。
- (8) 蔣勳 (2005 年)。《美的沉思》。上海：文匯出版社。

主要期刊

《美術》、《美術研究》、《新美術》、《中國書畫》

網站

故宮博物院 <https://www.dpm.org.cn/Home.html>

台灣故宮博物院 <https://www.npm.gov.tw/>

澳門理工學院圖書館 <https://zh.library.ipm.edu.mo/>

澳門藝術博物院 <http://www.mam.gov.mo/c/index>

廣東美術館 <http://www.gdmoa.org/>

香港藝術館 https://hk.art.museum/zh_TW/web/ma/exhibitions-and-events.html

國立台灣藝術教育館 https://www.arte.gov.tw/learn_publish.asp