

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	中國畫創作思考與實踐			班別編號	VART4117
先修要求	沒有				
授課語言	中文			學 分	6
理論課課時	6 課時	實踐課課時	12 課時	總 課 時	18/90 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

本學科單元教學面向對象為大四全體學生，旨在教授以「創作思考與實踐」為主導的思考方法，並按計劃進行實踐操作，本學科單元由國、油、版、雕、陶等五大藝術範疇構成，嘗試幫助學生連結各範疇的學習經驗，擴展學習深度及廣度，啟發思考，掌握創作方法，有利畢業創作的張展。

<<中國畫創作思考與實踐>>會根據學生在中國畫學科的共同經驗進行開展(如中國畫基礎 I 及中國畫基礎 II)，以花鳥創作的傳統與現代為引，結合當代創作媒介，闡明當中的意義。然後連結其他學習經驗，根據題材進行中西藝術創作比較(如人物、風景、靜物等)，擴展學生對藝術創作的認知，建立多元思考的創作理念，最後嘗試在當代藝術中尋找跨學科的知識點，明白創作是個體對自身或外部客觀世界的思考與表述，學習不同的說話方式，建立自己的創作語言。本學科單元亦會帶領學生以中國畫元素為導向，進行媒材探索，融入學生在各自藝術範疇主修學科的學習經驗，製作創作計劃，積累探索經驗，並延伸至<<畢業創作>>及<<畢業報告>>。

學習目標

修習完此學科單元後，學生將能夠：

1. 應用多元思考的創作理念，配合跨學科知識進行思考及製作
2. 懂得整合學科經驗，以中國畫元素為導向，進行媒材探索與實驗，編整創作計劃

教學內容

1. 花鳥畫創作---從傳統到現代 (3 課時)

1.1 傳統花鳥畫創作

從傳統花鳥畫中回顧創作功能與方式，明確審美特點，溫故知新

1.2 現代花鳥畫創作

認識現代花鳥畫創作的不同形式及表現方法

1.3 新的形式美

理解當代媒材與審美對花鳥畫形式美的影響，積累審美經驗

2. 中西創作比較 (3 課時)

2.1 從題材看中西方藝術思考與創作

嘗試從人物(肖像)、山水(風景)、花鳥(靜物)等中西方作品中探討不同的創作理念，培養多元的創作理解

2.2 當代藝術中的中國書畫元素

明白創作的多元面向，擴闊創作認知，積累創作知識

3. 媒材探索與實驗 (6 課時)

3.1 傳統與多元

以中國畫元素為導向，進行多元媒材探索

4. 創作輔導 (6 課時)

4.1 創作方法說明

運用跨學科學習經驗，多元思考創作形式及內涵，展示出學習歷程中的知識連結

4.2 製作輔導

通過課堂輔導，運用課堂探索元素，結合學生各自的專業經驗，進行創作構思

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.	創作計劃	(一) 含本學科單元學習過程之資料，如文字、範本、圖片、相片、草圖、效果圖、媒介探索及實物圖像等 (二) 含文本記錄，體現多元思考的創作理念，能體現其他學科單元的學習連結，以文字串聯各項本學科單元實踐程序的圖像資料，結合課堂探索元素，清晰呈現創作思路、媒材應用、時程規劃、參考資料等，並具備創作說明，同時通過學習反思明確學習效能，明白不足並能定立改善方案 (三) 文本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)，創作說明字數為(100—150 字) (四) 同時以 Word 檔及 PDF 檔提交報告	40%
2.	主題探索	(一) 能呈現出媒材的傳統與多元，並具審美效能 (二) 根據創作計劃，結合媒材探索與專業經驗進行主題探索實驗 (三) 按課堂討論及引導，呈現對主題內容的深入思考，展示材質美感、跨學科知識的應用及內涵深度 (四) 總尺寸不少於 60cm*60cm，必須以組合形式呈現，可按需要分成小平面進行製作	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

尉曉榕(2017)。《當代中國高等藝術院校中國畫教學研討會論文集》。杭州：中國美術學院出版社。

唐秀玲(2016)。《中國畫創作與構圖研究》。北京：北京工藝美術出版社。

Edmund Burke Feldmon 著，何政廣 譯 (2011)。《藝術的創意與意象》。台灣：藝術家出版社。

Michael Bird 著，吳莉君譯 (2014)。《改變藝術的 100 個觀念》。台灣：面譜出版。

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