

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	構圖與造型 I			班別編號	VAFA2101
先修要求	沒有				
授課語言	中文			學 分	2
理論課課時	12 課時	實踐課課時	18 課時	總 課 時	30 課時
教師姓名	蕭朋威		電 郵	pwhsiao@ipm.edu.mo	
辦 公 室	氹仔校區珍禧樓 2 樓 P228 室		電 話	8893 6919	

學 科 單 元 概 論

本學科單元著重構圖與造形的基礎理論和訓練，旨在使學生掌握造形與構圖（西方又稱構形與構成）的基本規律；當中平面包括造形與構圖和立體形與空間的關係。學生在掌握構圖與造形的理論和基礎訓練，並結合情境的命題，進行練習和創作實踐，從而提高學生的構圖與造形能力與圖想語彙的表達能力。

學 習 目 標

修習完此學科單元後，學生將能夠：

1. 理解抽象的進程與變化
2. 認識畫面構圖/重構之方法
3. 掌握構圖與造形的理論和基礎訓練，並結合情境的命題，進行練習和創作實踐

教學內容

1. 概論 (3 課時)
 - 1.1 學科單元介紹
學生須熟記本學科單元的所有學習進度與內容，預備所有會使用的材料與工具。
 - 1.2 理論背景
分析自印象派之後的現代繪畫發展，從達達、新達達、野獸派、立體派，最後到抽象畫。
2. 解構與重構 (3 課時)
 - 2.1 達達與新達達
現成物概念的闡明、說明如何利用現成物改解重組賦予新的意義。
3. 色彩與情感表現 (3 課時)
 - 3.1 野獸派的定義
理解視覺藝術上符合野獸派的特徵以及從印象派衍生而來的脈絡。
4. 抽象的理性與感性 (3 課時)
 - 4.1 非具體的表現如何利用單純的點線面去構築出畫面以及抽象畫的空間。

實踐一 (3 課時)

5. 新達達的創作形式，學生須事前準備紙本的報章雜誌與剪刀美工刀膠水等等用品以及四開紙張。藉由剪下的解構與拼貼的重構完成一個全新的畫面。

實踐二 (3 課時)

6. 野獸派練習，學生須事先預備水彩、水粉、木顏色鉛筆或是丙烯顏料等，以及相對應的紙張或是畫布一張，藉由觀察靜物，使用高彩度與飽和度的顏色完成畫面。

實踐三 (3 課時)

7. 感性的抽象，在不指涉任何有形象的事物為前提，以點線面的方式完成作品。

實踐四 (3 課時)

8. 理性的抽象，在不指涉任何有形象的事物為前提，以幾何圖形的色塊組織成一個畫面。

實踐五 (6 課時)

9. 抽象的實踐，擬定一份創作計畫，依照計畫完成一個抽象畫實驗創作。

教學方法

課堂授課、討論；國內、外作品賞析；圖書館資料蒐集、創作。

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 分爲滿分、50 分爲合格。

	項目	說明	百分比
1	課堂參與	A. 出席表現 B. 積極參與討論 C. 期末的學習匯報清脈晰完整並提出反思	20%
2.	新達達主義剪貼	新達達的創作形式，學生須事前準備紙本的報章雜誌與剪刀美工刀膠水等等用品以及四開紙張。藉由剪下的解構與拼貼的重構完成一個全新的畫面。	15%
3.	野獸派練習	野獸派練習，學生須事先預備水彩、水粉、木顏色鉛筆或是丙烯顏料等，以及相對應的紙張或是畫布一張，藉由觀察靜物，使用高彩度與飽和度的顏色完成畫面。	15%
4.	感性的抽象	感性的抽象，在不指涉任何有形象的事物爲前提，以點線面的方式完成作品。	15%
5.	理性的抽象	理性的抽象，在不指涉任何有形象的事物爲前提，以幾何圖形的色塊組織成一個畫面。	15%
6.	抽象創作計畫	抽象的實踐，擬定一份創作計畫，依照計畫完成一個抽象畫實驗創作。	(考試成績)20%

總百分比： 100%

此學科單元不設補考。

教材

參考材料

參考書

作者，出版年份，課本名稱，版本，出版商

- 山中俊夫 (2000)《色彩學基礎》黃書倩 譯。臺北：六合。
- 林崇宏 (1996)《視覺藝術與造形》。臺北：美工圖書社。
- Frank Whitford (2010)《BAUHAUS》林育如 譯。臺北：商周出版。
- Grant H. Kester (2006)《對話性創作：現代藝術中的社群與溝通》。吳瑪俐、謝明學、梁錦鑾 譯。臺北：遠流出版。
- George Lakoff & Mark Johnson (2006)《我們賴以生存的譬喻》周世箴 譯注。臺北：聯經。
- Ione Bell, Karen M. Hess, Jim R. Matison (1984)。《藝術鑑賞入門》。曾雅雲 譯。臺北：雄獅。
- Leonard Koren, Nathalie Du Pasquier (2014)。《擺放的方式》。藍曉鹿 譯。臺北：行人文化。
- Walter Benjamin(1999)《迎向靈光消逝的年代》許綺玲 譯。臺北：臺灣攝影工作室出版。