

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

2020 / 2021 學年 第 2 學期

學科單元	構圖與造形 II			班別編號	VAFA2102
先修要求	沒有				
授課語言	中文			學 分	2
理論課課時	24 課時	實踐課課時	6 課時	總 課 時	30 課時
教師姓名	張恆豐		電 郵	t1502@ipm.edu.mo	
辦 公 室	--		電 話	--	

學 科 單 元 概 論

本學科單元銜接〈構圖與造形 I〉的基礎理論和訓練，鞏固學生對造形與構圖基本規律的認識；透過靜物與肖像分別探索當中單個對象及多個對象的構圖與造型，瞭解透視、物件解剖以及明暗研究和更多的自主思考下延伸更多關於造型和構圖的可能性，讓學生在掌握平面或立體構圖與造形的理論和訓練基礎上結合自身情感的藝術形式結合，並加強探索練習和實踐，進一步提高學生的藝術創作思維。

學 習 目 標

修習完此學科單元後，學生將能夠：

1. 鞏固造型與結構的基本規律。
2. 探索平面或立體造型和構圖在不同媒體表現的可能性。
3. 掌握平面或立體構圖造型和自身情感的藝術形式結合。

教學內容

1. 主題：造型與結構的基本規律 (12 課時)

1.1 從靜物寫生深入探索平面或立體造型與構圖的藝術表現以及空間關係。

透過不同藝術家的靜物寫生瞭解平面或立體造型與構圖的藝術表現以及空間關係，從結構的各種形式延伸到畫面效果，重複與極簡的畫面要求，構圖的正逆構圖的假設性延伸到可行性對於平面或立體空間的關係，使學生更好的熟悉構圖與造型的空間關係。

2. 主題：造型與空間的關係 (12 課時)。

2.1 利用肖像探索造型和構圖的可能性。

肖像在繪畫範疇內往往以單一對象進行描繪，這對於我們往常素描訓練和思考時會有許多限制，因此我們需要在肖像中如何突破造型和構圖的限制，從造型的取捨與構圖的改變進行，從造型上以單一對象思考延伸至半個或多個，從構圖中打破固有的構圖方式延伸至多元方向思考，讓我們在造型與構圖中展現更多可能性，除了需要牢記造型空間的基本概念，更需要進行練習和實踐，進一步提高對造型與空間的理解。

實踐一 (6 課時)

3. 主題：構圖造型和自身情感的藝術形式結合。

3.1 掌握自身的情感藝術形式與構圖平面或立體造型的結合。透過探索練習和實踐，體驗與自身的情感做結合的可能性。當中需掌握平面或立體構圖和造型在呈現作品時的象徵意義，並激發個人於藝術以及生活上的應用和思考。

課堂實驗

日期及時間	實驗編號	實驗名稱	每組人數	實驗性質
2021 年 3 月 5 日	1	《紙》	1	探索材料

熟悉《紙》的作用及反作用：

對紙的結構、軟硬、韌性、顏色、氣味、輕重、厚薄、光滑或粗糙程度、紙纖維的交織狀況、吸水特性、透明程度等等的特性，是否進行充分的瞭解？甚至是極致的利用成為本實驗的主旨。

主題：《紙》

作業要求：

1. 用紙作三個『不是遮掩物的遮掩物』
2. 尺寸：不限
4. 媒介：不限

教學方法

課堂教學、短片播放、個案分析、分組討論

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	學生自我測評表	學生自我參考學期的出席情況和堂上表現要求打分。(缺席一次扣一分，滿分十分)	10%
2	學期作業	作業一：第一周至第十周的所有作品。 尺寸：不限，作品總尺寸不小於 40X40cm。 媒介：不限 作品需保持完整性、材料的運用、創作理念、技法的運用、獨創性。(作品佔分比例 40%)； 作業二：文字報告—《我的構圖與造型》(字數 1500-2000 字)從平面或立體構圖與造型的定義與自身理解作詮釋，並需達到字數要求、邏輯思維、引用佔比率、獨創性等等。引用佔用不得超過 14%。報告佔分比例 30%。	70%
3	課堂參與	良好的出席率、主動回應問題、對學科單元的建議 積極提出疑問、對學科單元的評價、積極參與討論 與同學分工合作、做好課前準備、協助同學學習	20%

總百分比： 100%

1. 作品數量及品質須符合課程中規定之基本要求。
2. 課程出席狀況。

每件作品評核應包含下列標準，同時作品不得髒汙，不得破損，不得捲曲或對摺，若有上述情況可拒收。

此學科單元不設補考。

教材

課本

將躍 (2012)。《繪畫構圖與形式》。北京：人民美術出版社。

參考材料

參考書

伊恩·羅伯茨 (2017)。《構圖的藝術》。上海: 上海人民美術出版社。

理查德·約特 (2017)。《視覺藝術用光》。浙江: 浙江攝影出版社。

主要期刊

李珊珊 (2009)。《中西繪畫構圖比較》，《構圖東西》，頁 15-29。安徽: 安徽大學

網站

<http://gb.oversea.cnki.net/kns55/default.aspx> (中國知網)

可從網站內搜索『構圖』、『造型』等等關鍵詞，可查看選擇各個優秀的論文或期刊進行瞭解和學習。