

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	創意素描			班別編號	Vafa3102
先修要求	沒有				
授課語言	中文			學分	3
理論課課時	10 課時	實踐課課時	35 課時	總課時	45 課時
教師姓名	林志恆講師		電郵	garylin@ipm.edu.mo	
辦公室	氹仔校區，珍禧樓二樓 235 室		電話	88936924	

學科單元概論

本學科單元建基於〈素描〉學科單元的訓練，旨在讓學生透過自主有計畫地收集資料，結合客觀元素與發揮想像；並運用描繪能力，創作獨特而具創意的意象，並表現於平面媒介上。內容將包括：盲繪、顛倒、反轉、鏡像、凝視錯覺、簡化與抽象等獨特的觀察及思考方式；以至藉超現實表現的扭曲、疊像造型，時空錯置及非邏輯的寫實組合，自由流動的偶發形象等，進行創意的素描。

學習目標

修習完此學科單元後，學生將能夠：

1. 鞏固〈素描〉學科單元的描繪能力。
2. 認識心理學人格構成對超現實主義藝術家藝術表現的影響，並延伸相關意念於一己創意素描當中。
3. 運用獨特的觀察及思考方式，進行創意的素描。結合客觀元素。

教學內容

1. 視覺藝術的類文學修辭法的表現方式 (5 課時)
2. 探索盲繪、顛倒、反轉、鏡像、凝視錯覺、簡化與抽象等獨特的觀察及思考方式夢的解析與再現 (10 課時)
 - 2.1 夢與象徵
以 Salvador Dalí 以及 Paul Delvaux 的創作做介紹，佐以佛洛伊德與榮格的心理學知識作背景，理解在畫面中的物件背後所隱含的意義，以及如何使用象徵元素。參考影片：今敏 導演作品《盜夢偵探パプリカ》(2006)
學生能夠理解並使用不同的視覺元素作為象徵物論述作品的內容。
 - 2.2 紀錄夢境
回憶並記錄自身的夢境，整理出一個繪畫構圖。學生能在此過程中作初步自我探索並且將其記錄的夢境再現，創作出獨特的超現實繪畫。
3. 時空錯置 (10 課時)
以比利時超現實藝術家 Rene Magritte(1898-1967)、荷蘭藝術家 Maurits Cornelis Escher(1898-1972)作為介紹內容，解釋語言、圖像與真實之間的關係。
 - 3.1 澳門獨有的新與舊
利用澳門特有的新舊並存特質進行取材，創作出全新的超越時供隔閡的風景畫。
參考影片：電影 Inception 片段。
4. 恐懼的原型 (10 課時)
《恐懼的原型》一書第一章：分裂人格。影片觀賞：法蘭西斯培根紀錄片。今敏 電影《perfect blue》
 - 4.1 我的恐懼
嘗試挖掘自己無意識迴避的事物，並且以藝術創作的方式處理問題。
5. 非邏輯寫實組合的構圖 (10 課時)
以俄羅斯藝術家 Vladimir Kush (born 1965)的作品作 PPT 介紹，說明讓現實中不可能結合的事物在繪畫表現上的刻意的組合，所產生的碰創能量所能帶給人的獨特感受。
參考資料：借物少女艾莉緹、天空之城。以身邊的日常風景，加入一個平凡的生活物件，學生需要熟練運用透視法透過改變物體的大小與透視組成富有隱喻且有意義的畫面。

教學方法

課堂教學、短片播放、案例介紹。

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
	課堂參與	A 良好的出席率 B 能積極參與課堂討論 C 能投入課堂訓練	20%
1.	超越時間的組合	藉由澳門當地取財的古老元素，結合了現代甚至是未來的元素創造出跨越時間元素的圖像。	20%
2.	恐懼的樣貌	學生可以運用誇飾、嘲諷、轉化、轉擬等手法，將日常所迴避的主題以圖像重新論述。	20%
3.	非邏輯寫實組合的構圖	操作透視法，改變描繪的對象的視覺尺寸，需仰賴攝影的距離、角度等等的工具輔助。創造出如同格列佛遊記或是傑克魔豆等故事中的巨大化與極小化的畫面。	20%
4.	超現實與夢境	運用前三的實踐為基礎，透過重現自己的夢境或是訪問得到的他人夢境，並改造、豐富畫面，成為一張獨特的原創作品。	20%(考試成績)

總百分比： 100%

此學科單元不設補考。

參 考 材 料

參 考 書

- Fritz Riemann 著，楊夢茹譯(2017)《恐懼的原型：分裂、憂鬱、強迫、歇斯底里人格深度探索》臺北市：商周出版。
- George Lakoff&Mark Johnson 著，周世箴 譯(2006)《我們賴以生存的譬喻》台北市：聯經出版。
- John Berger 著，吳莉君譯(2005)《觀看的方式》台北市：麥田城邦出版。
- 卡爾榮格 編著，黎惟東 譯(1991)《自我的探索 人類及其象徵》台北市：桂冠出版。
- 罔星人著(2017)《罔星人的人生百想妙答》。臺北市：三采文化。
- 伯特·多德森著 杜昀初、王毅譯(2017)《創意素描的訣竅》。上海：上海人民美術出版社。
- 杉浦康平 著，李建華、楊晶 譯(2000)《造型的誕生 宇宙圖像論》台北市：雄獅出版。
- 暮澤剛巳著，蔡青雯譯。(2011)《當代藝術關鍵詞 100》。臺北市：麥田城邦文化。