

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	中國畫 IV			班別編號	VART3116
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	李德勝		電 郵	t1406@ipm.edu.mo	
辦 公 室	--		電 話	--	

學 科 單 元 概 論

中國寫意人物畫歷史悠久，自宋代出現減筆人物畫，歷經各朝代繼承發展，至近代西式教育興起，傳統筆墨結合寫實形式，讓寫意人物畫創造出新的審美風尚，開創時代面貌，影響至今。學科單元將透過名家經典讓學生學習到寫意人物畫的發展歷程，明白「半工意」和「寫意」兩種不同的審美形式，配合課堂訓練掌握寫意人物畫的基本技巧，熟悉製作程序，同時認識當代寫意人物優秀典範，並嘗試進行學習。學科單元將臨摹與寫生結合，訓練筆墨技巧，探索媒材工具，掌握以線立形、以形寫神的能力，注重筆、墨、色的運用，明白佈局方法並用於寫生畫面。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. 掌握寫意人物畫基本技巧
2. 明白「半工意」和「寫意」兩種不同的審美形式及筆墨技巧並應用於畫面
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. 寫意人物畫淺析 (6 課時)

1.1 寫意人物畫的發展

概述寫意人物畫之歷史沿革及審美標準

1.2 媒材工具說明

介紹媒材工具之種類、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 當代水墨人物畫創作淺析

了解水墨人物畫創作的想法和新技法，掌握創作的趨勢

2. 寫意人物畫基本技巧 (21 課時)

2.1 半工意人物臨摹

通過名家經典，結合課堂示範，講授半工意人物技巧，明白工寫結合的方法及審美

2.2 寫意人物臨摹

通過名家經典，結合課堂示範，講授寫意人物技巧，明白寫意人物的方法及審美

2.3 人物寫生

連結 1.2、2.1 及 2.2 進行寫生訓練，注意人物造型結構、構圖及意筆人物畫的基本操作技巧及審美呈現

2.4 從寫生到創作

連結 1.2、2.1、2.2、2.3 的課堂學習及其他學科單元經驗，以寫生畫面為基礎，創作完整畫面

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，連結學習經驗，陳述學習脈絡，說明獲得的學習效能

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：線條造型練習、筆墨探索、臨摹練習、寫生訓練及小幅畫面實驗，呈現對寫意人物畫的製作程序及基本技巧的掌握 (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，清晰呈現寫意人物畫的學習流程，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，能見學習中的成長軌跡，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 15 至 20 頁，學習反思字數為(400—500 字) (五) 結合學科單元內容、創作畫面或專向探索，撰寫 800-1200 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.	寫意人物 (創作)	(一) 應用寫意人物畫的製作程序及基本技巧，結合寫生進行主題創作 (二) 總尺寸不少於四尺宣 (三) 包含寫意畫的筆墨技巧，色彩運用，配合佈局及審美，達至形神兼備的形象呈現 (四) 能體現學科經驗的縱向及橫向連結，如中國畫基礎(I、II)、中國畫(I、II、III)、中國畫學科單元的理論、筆墨及媒材實踐經驗、書法篆刻課堂的知識及經驗等 (五) 能在畫面上呈現熟練的傳統寫意筆墨技巧，運用媒材探索的新經驗，表達出對生活的思考及自身興趣的追求 (六) 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

- 朱乃正 編 (2006)。《盧沉，周思聰文集》。北京：人民美術出版社。
- 牛盡 (2000)。《寫意人物技法畫例》。黑龍江：黑龍江美術出版社。
- 邵鴻蘋 (2011)。《現代仕女人物畫法》。天津：天津楊柳青畫社。
- 宮六朝(2000)。《水墨人物教學對話》。河北：河北教育出版社。
- 郎紹君 編 (2016)。《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。
- 殷雙喜 編 (2018)。《高山流水——美術研究創刊六十年優秀學術論文選集》。北京：文化藝術出版社。
- 蔣代平 編 (2016)。《蔣兆和人物寫生講義》。上海：人民美術出版社。
- 郭艷 (2014)。《中國名畫家·袁武》。河北：河北教育出版社。

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