

藝術及設計學院
視覺藝術學士學位課程
學科單元/科目大綱

學年	2023/2024	學期	2
學科單元/科目編號	VAFA2102		
學科單元/科目名稱	構圖與造形 II		
先修要求	無		
授課語言	中文		
學分	2	面授學時	30
教師姓名	蕭朋威 薛家傑	電郵	pwhsiao@mpu.edu.mo t1625@mpu.edu.mo
辦公室	氹仔校區珍禧樓二樓 P228 室	辦公室電話	8893 6919

學科單元/科目概述

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。

學科單元/科目預期學習成效

完成本學科單元/科目，學生將能達到以下預期學習成效：

M1.	鞏固平面構圖與空間造型的基本規律。
M2.	將平面構圖、空間造型的基本規律應用於特定的藝術形式。
M3.	探索平面或空間形式在不同媒介語言中進行觀念或情感的表達。

有關預期學習成效促使學生取得以下課程預期學習成效：

課程預期學習成效	M1	M2	M3
P1. 培養對平面、立體和多媒體藝術形式的創作能力	✓	✓	✓
P2. 培養對藝術理論及藝術實踐的思考與創意	✓		✓

課程預期學習成效	M1	M2	M3
P3. 展現對鑑賞中西方藝術及當代藝術的的認識與理解	✓	✓	✓
P4. 培養自主學習的態度及能力		✓	✓
P5. 展現對本地、大灣區以至全球藝術發展需求的視野		✓	
P6. 培養能夠流暢有效地作英語溝通的能力			✓
P7. 展現人文素養及藝術實踐的道德倫理態度			✓
P8. 培養兼具視覺思維和匯報寫作的表達能力			✓
P9. (美術專業) 培養對平面及立體藝術的形式與結構的深化能力	✓	✓	✓
P10. (美術教育專業) 培養對藝術教育理論的認識以及教學實踐的能力	✓	✓	✓

教與學日程、內容及學習量

週	涵蓋內容	面授學時
1	主題 1: 構圖與造形的基本規律 I 介紹本學科單元的所有學習進度與內容，以及所有會使用的材料與工具。探索與認識平面與立體造型的藝術表現形式。	3
2	主題 2: 構圖與造形的基本規律 II 從特定的平面藝術形式入手，深入探索構圖的表現方式以及空間關係。	3
3	主題 3: 構圖與造形的基礎練習 觀賞平面藝術作品(雕塑、素描、油畫等)、平面設計、照片影像、展覽、動畫等相關案例，延伸進行小型練習，並說明創作理念。	3
4	主題 4: 平面構圖的延伸練習 (一) 從特定的平面藝術形式入手 (如錯視藝術或肖像畫)，根據學生的實際情況進行延伸訓練。 延伸練習 (一) 可選用的教學方案： 錯視藝術與 Logo 設計——認識 Logo 具備的主要元素：文字 (或字母)、圖像，以及小元素：顏色、形狀、大小比例等；Logo 造型的種類分析；品牌故事與草圖繪製。 利用肖像探索構圖和造形的可能性——瞭解肖像如何在繪畫範疇內以單一對象進行描繪；訓練與思考如何突破造型和構圖的限制；練習造型的取捨與構圖的改變。	3

週	涵蓋內容	面授學時
5	<p>主題 5: 平面構圖的延伸練習 (二)</p> <p>延伸練習 (二) 可選用的教學方案：</p> <p>2D 的 Logo 造型與構成應用與方法——探討市面上 2D Logo 案例，並從其外觀、造型、色彩、字型等進行分析與討論；創意思考與探討 2D logo 造型，並思考如何擺放 logo 位置；手繪 2D logo 造型練習。</p> <p>利用肖像探索造型和構圖的可能性——從構圖中打破固有的構圖方式延伸至多元方向思考，在造型與構圖中展現更多可能性。</p>	3
6	<p>主題 6: 平面構圖的延伸練習 (三)</p> <p>延伸練習 (三) 可選用的教學方案：</p> <p>3D 的 Logo 造型與構成應用與方法 I ——探討市面上 3D Logo 案例，並從其外觀、造型、色彩、字型等進行分析與討論；創意思考與探討 3D logo 造型，並思考如何擺放 logo 位置；手繪 or 電腦繪製 3D logo 造型練習。</p> <p>利用肖像探索造型和構圖的可能性——牢記造型空間的基本概念並進行練習和實踐，進一步提高對造型與空間的理解。</p>	3
7	<p>主題 7: 平面構圖的延伸練習 (四)</p> <p>延伸練習 (四) 可選用的教學方案：</p> <p>3D 造型與構成應用與方法——延伸上學期造型與構成 I 的點、線、面、對稱、肌理等概念進行立體造型，繪製半立體構成、線立體構成、面立體構成、塊立體構成和綜合材質立體構成等形態；運用不同的電腦製作方法建構 3D 造型；探索數字 3D 空間的構圖方式與實際操作練習。</p> <p>利用肖像探索造型和構圖的可能性——透過練習和實踐，探索平面構圖的形式與情感表達相結合的可能性。</p>	3

週	涵蓋內容	面授學時
8	<p>主題 8：空間造形的練習（一）</p> <p>延伸練習（一）可選用的教學方案： 立體構成原理與製作方法說明——用一定的材料、以視覺為基礎，力學為依據，將造型要素，按照一定的構成原則，探討組合成形體的構成方法；認識不同的材料與立體構成要素；相關藝術、設計、空間 3D 構圖的案例分析與討論。</p> <p>空間造型和情感表達的藝術探索——探討個體藝術的表達可採用何種空間造型，以及呈現作品時各自具有的象徵意義。</p>	3
9	<p>主題 9：空間造形的練習（二）</p> <p>延伸練習（二）可選用的教學方案： 運用澳門元素來系統性設計創作與整合——瞭解立體構成應用於建築設計、商品、產品、工業設計等藝術與設計相關創作案例；透過分組討論、草圖發想繪製與材料的收集嘗試，延伸進行探索練習和實踐，體驗與設計想法做結合的可能性；需掌握平面或立體構圖和造型在作品上的造型視覺呈現與構成合理性，並討論製作主題。</p> <p>空間造型和情感表達的藝術探索——從個人於藝術以及生活上的應用和思考出發，進行空間造型和情感表達的藝術實踐。</p>	3
10	<p>主題 10：結課作業展示與報告</p> <p>該主題下可選用的教學方案： 收集澳門在地元素，藉由前面的課程所探討的造型與構成概念來進行造型花車(皂飛車)創作。並整理成 PPT 並將製作過程進行紀錄，最後進行提報。</p> <p>平面構圖、空間造型和情感表達的藝術探索——平面類作品、立體類作品的檔案繳交與討論。</p>	3

教與學活動

修讀本學科單元/科目，學生將透過以下教與學活動取得預期學習成效：

教與學活動	M1	M2	M3
T1. 透過課堂案例講解，促進學生學習知識概念	✓	✓	
T2. 透過實際課堂繪畫練習與學生創意思考主題		✓	
T3. 瞭解平面與立體構圖方式與造型概念		✓	✓
T4. 掌握平面與立體構圖與造形的理論和進階訓練，並結合主題的命題，進行練習和創作實踐	✓	✓	✓
T5. 線上延伸學習等	✓	✓	✓

考勤要求

考勤要求按澳門理工大學《學士學位課程教務規章》規定執行，未能達至要求者，本學科單元/科目成績將被評為不合格（“F”）。

考評標準

修讀本學科單元/科目，學生需完成以下考評活動：

考評活動	佔比 (%)	所評核之 預期學習成效
A1. 出席率、積極性與參與度	20%	M1、M2、M3
A2. 平面、立體類作品集及檔案課堂基本操作及圖形繪畫練習	20%	M1、M2
A3. 課堂基本操作及圖形繪畫練習	20%	M2、M3
A4. 最終作業 (分組進行) 運用不同的材料，進行造型設計，並於最後一堂課進行展示與說明。	40%	M1、M2、M3

有關考評標準按大學的學生考評與評分準則指引進行（詳見 www.mpu.edu.mo/teaching_learning/zh/assessment_strategy.php）。學生成績合格表示其達到本學科單元/科目的預期學習成效，因而取得相應學分。

評分準則

採用 100 分制評分：100 分為滿分、50 分為合格。本學科單元不設補考。

考評活動	評分準則
A1	1. 構圖的方法、視覺的表現、資料的收集與創意發想。 2. 學員須就本學科單元所學的平面構圖表現形式進行研習及作品表達，有關內容可包括：資料搜集：圖片、文字、相片、實物等探索過程及成果、意念發展草圖及文字紀錄，完成不少於 8K 的作品。並記述學習與探索過程中的體驗，及根據所遇的困難和繪畫效果，作出跟進及改善建議。
A2	1. 造型的掌握與圖像的排版、視覺與用色的表現、資料的收集與創意發想過程。 2. 學員須就本學科單元所學的立體造型表現形式進行研習及作品表達，有關內容可包括：資料搜集：圖片、文字、相片、實物等探索過程及成果、意念發展草圖及文字紀錄，完成不少一件三維的作品。並記述學習與探索過程中的體驗，及根據所遇的困難和繪畫效果，作出跟進及改善建議。
A3	1. 創意表現 (外觀、構造、色彩配置及整體效果) 與製作過程紀錄 (拍照、PPT 排版與視覺、文字敘述等)。 2. 彙整所有作業製作過程，紀錄並撰寫心得 (300-500 字)。
A4	參與互動討論、完成課堂練習、遵守工作室使用規章。

參考文獻

植田阿希 (2022)。好 Logo 設計教科書：日本人才懂的必學 5 大風格&基本與進階，滿滿案例從頭教起。原點。(原著出版於 2020 年)

Richard Gregory (2021)。透視錯覺：由錯覺看世界。五南出版社。(原著出版於 2009 年)

孫媛媛, 呂太鋒, 席麗莎 (2019)。設計基礎構成。崧燁文化。

Stefan Pabst (2017)。超擬真立體繪圖技法：應用基本繪畫技巧畫出比照片還寫實的 3D 錯視畫。積木文化。(原著出版於 2016 年)

林崇宏(2017)。設計基礎原理：立體造形與構成。全華圖書。

朝倉直己 (2010)。藝術·設計的立體構成。龍溪。(原著出版於 1994 年)

周景秋 (2004)。錯視。廣西美術出版社。

將躍 (2012)。繪畫構圖與形式。人民美術出版社。

Roberts, I. (2017)。構圖的藝術。上海人民美術出版社。

Wilfred, T. (2017)。視覺藝術用光。浙江攝影出版社。

李珊珊(2009)。中西繪畫構圖比較。構圖東西，頁 15-29。安徽大學。

學生反饋

學期結束時，學生將被邀請以問卷方式對學科單元/科目及有關教學安排作出反饋。你的寶貴意見有助教師優化學科單元/科目的內容及教授方式。教師及課程主任將對所有反饋予以考量，並在年度課程檢討時正式回應採取之行動方案。

學術誠信

澳門理工大學要求學生從事研究及學術活動時必須恪守學術誠信。違反學術誠信的形式包括但不限於抄襲、串通舞弊、捏造或篡改、作業重覆使用及考試作弊，均被視作嚴重的學術違規行為，或會引致紀律處分。學生應閱讀學生手冊所載之相關規章及指引，有關學生手冊已於入學時派發，電子檔載於 www.mpu.edu.mo/student_handbook/。