

華梵大學教學卓越計畫

(分項 2-1 大學教師教學專業知能精進與實踐計畫)

課程與教學創新行動研究計畫書

書法的未來－提升書法鑑賞與應用的能力

行動研究計畫成果報告書

計畫主持人簽名：黃智陽

系(所)主管簽名：洪昌毅

中華民國九十七年九月二十六日

書法賞析與創作

目 錄

第一部分 基本資料	1
第二部分 計畫內容綱要	3
一、背景分析	5
二、計畫目的	5
三、主要工作項目	6
四、實施方式	7
五、預期具體成果	8
六、預計工作進度（甘特圖）	9
七、資源需求	10
（一）、人力需求	10
（二）、支援設備需求	10
（三）、專用設備需求	10
八、具體成果	11
九、檢討與反省	98
十、改進建議	102

行動研究計畫書

(計畫書參考格式)

第一部分 基本資料

(此部份資料同申請表)

教師 姓名	黃智陽	所屬 單位	美術系
聯絡 方式	電話：26632102 分機 4806 手機：0935975680	E-mail: artyang@cc.hfu.edu.tw	
計畫 名稱	書法的未來－提升書法鑑賞與應用的能力		
課程 名稱	書法賞析與創作		
開課 學期	☐ 一學期 ☒ 一學年		
選修別	☐ 必修 ☒ 選修	班級數／人數：1 班／8 人	
	欲解決之問題	主要執行項目(因應對策)	

(列舉具體的學生學習問題或學習需求)

1. 因為「書法賞析與創作」課程的一些變動的原因，在學生的印象中對這門課的認同度比較偏低，這樣對於課程的不確定感就反映在選課人數上。
2. 過去兼任老師在教學上採取比較傳統的方式，如傳統書法的臨摹與賞析，因此也讓同學認為書法的學習及應用僅限於傳統的學習而缺乏新的刺激與想法，而降低學習興趣。
3. 不知道對於傳統書法課程的學習有什麼用？及與未來關係為何？

(對應學生學習問題提出對策)

1. 擬定有系統的教學計畫，讓同學在學期一開始就可以掌握課程的發展走向，另一方面多元化的課程設計增加課程的豐富性。
2. 教學方式靈活運用，如主題式教學（有其對應的教材及作業設計）、增加學生課程中練習、師生討論創作作品與校外參展等，上下學期不同的教學主軸與方向提升學習成效與學習動機。
3. 上學期以提升學生鑑賞能力、思維能力為目標，下學期融入書法與設計、教學及創作之間關係的課程，讓同學了解與書法直接相關的教學、創作能力與跨領域發展如設計之間可開發的前景，著重於書法對於當今社會需求的實用層面。

二、計畫目標(預期達成效果)

1. 提升書法賞析與創作之課程的學習成效與學習動機。
2. 提升學生對於書法鑑賞與應用的能力。
3. 讓同學了解書法與設計之間可開發的前景。

第二部分 計畫內容綱要

一、背景分析

「書法賞析與創作」是個人 97 學年度年才又再度教授的課程，開課的過程並不是十分順利，最後修課的學生只有八人。

更早之前個人曾經教授過「書法賞析與創作」這門課程，當時修課的同學有二十幾位，到今年只剩下八位同學選修，幾年下來「書法賞析與創作」課程修課人數可以說是每況愈下，因為書法是美術系最重要的核心特色之一，甚至也可以說是華梵重要的特色之一，因此不能讓書法課程偏廢。

根據本課程研習學生調查意見、作品和學習情況分析問題概略如下：

1. 一方面因為幾年之中修課人數的大量下滑，讓學生對於這個課程的修課意願也有降低的趨勢。
2. 因為種種不確定的原因，讓學生的印象中對這門課的認同度較為偏低。
3. 同學如何在自我主觀創作上和大眾客觀鑑賞品味間找到適當的平衡點，避免產生曲高和寡或過世俗化的現象。
4. 創作進度停滯或落後情況，影響作品完成度。
5. 相關美術能力不足或知識薄弱，以致影響創作。
6. 本課程之學習如何與未來畢業後之生涯規劃做實質上的結合與運用。
7. 從畢業同學與應屆同學的訪談調查中，得知對於「書法賞析與創作」課程的期待如下，學生反應：
 - (1) 課程形式能更為多元，符合每位同學的理想。
 - (2) 教師能充分尊重同學創作自由並給予協助。
 - (3) 多方參觀或主題展，增加多元觀摩。

另一方面與同學訪談過程中得知修課學生對於書法課程的刻板印象，有可能會感染到學弟妹對於書法課程的觀感，影響到日後修課的意願；由於書法課程的

修課人數連年遞減，所以在畢業展的時候，以書法創作提出展覽的質量每年下降，表示出學生對於書法的認同度也有下降趨勢，這對於重視書法教育的華梵美術系來說是相當重要的警訊，爲了加強對書法課程的認同，於是提出的行動研究計畫。

本行動研究的目的主要是希望能提升同學學習興趣，也許這樣的成效能反映在未來的選課人數上選修課成的人數。

二、計畫目的

本計畫對上述學生實際面臨的問題及困難，希望透過課程多元的互動方式，試圖通過對名家墨跡、歷史文物的欣賞及書法所蘊藏之人文價值的思考與跨領域思維的聯結諸如設計、造型等的應用與發展等，藉由靈活化的課程設計與教材，來說明書法的美感及文化意義，提升與拓展對漢字書法的鑑賞能力與應用可能，並隨時檢測同學學習狀況及反應，適時加以調整修正，以落實行動研究計畫目的。

三、主要工作項目

(一)、1984 年美國博物館界名著《新世紀的博物館 (Museums for a New Century)》中有如下描述：「若典藏品是博物館的心臟，教育則是博物館的靈魂」¹，因此上學期的課程規劃的重點就是從發生的時事、最核心的展覽開始衍生，亦即隨著當年度重要的展覽來設計課程，從國父紀念館「日本書家代表書法展」、故宮博物院的「晉唐法書名蹟展」(教學材料也配合晉唐展、書寫展品中經典書家的代表作、賞析、欣賞展覽、回到課堂上時衍生成創作)、歷史博物館的

¹劉婉珍著(2002)，美術館教育理念與實務，台北：南天書局，頁 23。

「滄海一粟」收藏展、倦勤齋「王鐸展」及國父紀念館「華梵雄獅的專題策展」，從傳統經典的瞭解到現代創作的部分，讓同學直接觀賞原作、討論、回饋然後創作、分析，後續課程所衍生出來的執行方法，都因為同學在展覽中看到真跡，當場感覺到作品的視覺感染力、或是品味到經典人物之所以在歷史上被尊崇的視覺感染力，自然提升同學對於書法課程認同度與學習效果。

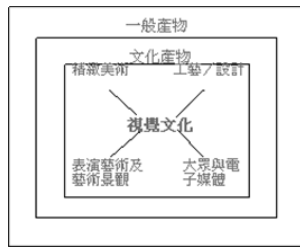
在上學期主要是透過溝通、及多媒體教學（主要是 PPT.的授課），如每個展覽製作專屬的 PPT，及配合當次展覽的內容直接臨寫展品的內容到創作、實際的創作實踐與創作理念、思考的引導、參觀的對話等到最後希望同學有各自表述的能力。實際的方法則從課程單元的設計、面談以及網路（回饋資料），以及盡可能約展覽核心的策展人與同學分享、討論，因此從外在看到的展覽到看不到的背後的藝術行政的經驗做教學的規劃，同學對於這樣的課程安排相當的興趣與認同。

（二）、下學期時課程則有三個大進行方向：

1.書法與跨領域係：書法與設計的結合。

視覺文化研究學者 Walker 和 Chaplin (1997)將視覺文化的範疇具體區分為四大領域：1.精緻美術、2.工藝／設計、3.表演藝術及藝術景觀、4.大眾與電子媒體。而陳瓊花（2003）則進一步分析，由於生活即文化，隨著純藝術與生活藝術之交融、藝術創作之多元與社會化、藝術難以界定等因素，視覺文化的四項視覺藝術產物，和文化與一般產物間的界線，已不似 Walker 和 Chaplin 對三者所做的明確區隔，而應該以代表更為融合的虛線表示，才能呈現當代視覺文化領域之延展性與彈性。²

² 傅斌暉，〈視覺文化範疇下的多元文化藝術課程設計初探〉，2003年12月，香港美術教育協會出版「海峽兩岸美術教育交流會論文集」。

視覺文化研究之領域(Walker & Chaplin, 1997: 33)

視覺文化研究之領域 (Walker & Chaplin, 1997: 33) 以生活為基礎之視覺文化領域 (陳瓊花, 2003: 267)

由於現今社會的多元發展，當代視覺文化領域的類別與界線也正相互影響而有更大的詮釋空間，因此本身藝術專業的深入與專精雖是必須的，但對於面臨當代多元的視覺文化領域發展時，跨領域思維的借鑑，才能讓所學的藝術專業真正適用於當代。

以「書法賞析與創作」這門課程在下學期所規劃的「書法與跨領域之間的關係」重要主題上，在課程設計時是選擇「書法與設計的結合」為核心，將基本概念及發展可能介紹給同學。

教材選擇以具有代表性的教材為主，以及在社會上可以廣泛應用的東西，如書法與設計的結合，讓同學設計書法展的海報、邀請函、DM 等，可以假設自己要辦個展的角度或是自己的個展但是在設計相關文宣時應用書法的元素做設計、或是虛擬替目前最有名的「雲門舞集」或是商業團體等做相關設計等，只要是採用書法的元素即可。因為「書法元素」是很容易讓人直接感受到東方氛圍，同時也參考其他的作品，思考如何將書法或華文與設計做適當的搭配，這在未來是相當實用的。

另一方面是基本數位軟體的應用，在設計方面也是有相當的助益；對於設計而言，更重要的是藝術的概念，電腦操作技術的好壞，反而是其次。不過電腦軟體的應用與書法的應用與設計經驗日後也是可以引伸到其他領域的，不論是 3D 或是舞台設計等的機會，因為設計的原理是相通的，所以建立起基本的設計概念，對於未來有興趣走設計路線的同學是很有幫助的。

2.書法教學技法養成：

唐楷的歐陽詢，在同學畢業之後也可以考慮走教學的路線，例如是兒童書法、兒童畫；等經驗更豐富之後授課對象的年齡也可以漸次提升，同時也可以利用教學彈性工作時間之餘，充實自己的專業能力，做為日後轉換跑道的準備。

就美術教育而言，多教授幾門課程，實質上的收入就幾乎等於是在外面朝九晚五的一份薪水，對剛步入社會的社會新鮮人來說也是不錯的選擇，同時因為工作時間有彈性與自由，所以善加利用時間充實自己或是準備個人個展等，這樣的工作特質都會是一種優勢。

因此如果同學能夠具有教學的興趣與經驗與實力，教學方面的工作也是不錯的選擇。

3.創作層面：

每個課程均有著重在創作層面的應用與發揮，希望學生在加強其他的能力時，也能累積自我創作的能量。

書法本質的內涵量是很大的，以上的三個範疇其實都與書法相關，彼此間並不是切割的，對於好的、經典的作品的複習，是能夠變成設計、想法、觀念的，也可以變成教學，其實都是在書法的領域之中的。不過以下學期的課程規劃而言，比較多一些時間是著重在實用方面的應用上。

四、實施方式

1. 校內之課程實施。
2. 專題研討。
3. 校外參訪。
4. 跨領域的結合執行。
5. 論述資料彙整。

五、預期具體成果

漸次的提升教學的品質、落實創意教學的本意。或許經由估計這學年的計畫實施之後，學生在畢業製作的作品創作件數上是否在質與量中有所提升，也是一種可行的方式。

這個結果很重要的在於現在很多的老師或是同學錯以為現代的學生都喜歡炫奇的課程因而對於傳統文化、傳統藝術沒有學習的興趣，所以當課程檢討的時候，就會傾向於少開一些傳統課程，或是是否要轉向開多媒體的課程…等，因為這些現象其實很可能是由於教學方法的關係，使得學生對於課程的認同度不高，也許這門計畫執行完之後，如果成果卓越的話，其實是代表透過創意教學提高同學修課及認同度，同時也提高其創作的質量；加上下學期還要執行書法應用的問題，不只是傳統書法書寫的問題，還包括應用到設計、表演、…等跨領域的部分，多做一些跨領域的實驗，將書法優質的特質展現，同學也許也可以藉由這些多元的經驗，在面對未來的就業市場上也許也會多了一些競爭力。

經由這樣的研究，希望可以改善學弟妹對於這門課的印象，也許在經過一些時間的經營之後，美術系同學對於書法課程的學習上，能恢復到一定的修課人數。

六、預計工作進度 (甘特圖)

月份 工作項目	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月
課程核心價值探討										
請 專案研究助理										
規劃課程之數位教材										
增加多元教學與師生討論										
編製數位學習教材										
實際課程之實行										
成效評估與修正										
教學評量及回饋										
成果報告編撰										
計畫完成百分比 (%)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

七、資源需求

(一)、人力需求

本計畫之專兼任教學助理由各系所聘任之教學卓越計畫助理負責協助，不再另行編配人力。

類別	姓名	在本計畫所擔任之職務
計畫主持人	黃智陽	課程計畫的擬定與實施。
教學助理	楊書娟	協助教師課程計畫的擬定與實施。

(二)、耗材設備需求

設備名稱	數量	用途	備註
SANYO數位相機	1	授課過程記錄	自有
2G Transcend記憶卡	1	授課過程記錄	自有
1G MP3隨身碟	1	課程錄音用	自有
Epson 複合機	1	資料掃瞄、列印	自有
Epson 複合機 專用墨水匣	2	資料列印	請購

八、具體成果

- (一)、課程規劃：
- (二)、教材規劃
- (三)、作業規劃
- (四)、執行過程

九、檢討與反省

十、改進建議