

(附件三) 玄奘大學 「學生讀書會」研讀記錄

讀書會研讀記錄			
讀書會名稱	藝術欣賞讀書會		
時間	10/24 星期三 3:00~5:00	地點	廣欽 207 教室
帶領人	黃千容	記錄人	羅艾奇
出席人員	黃千容 羅艾奇 詹巧薇 林韋廷 林湘婷 劉佩宜 沈妮蓁 曾祥寧 黃若家 游祺昌		
研讀主題	西洋名畫家 達文西		
進行方式	每周會針對某知名畫家，或藝術家做探討，各自蒐集相關資料，互相討論對名畫或名作家的想法。在個人報告中提出問題，每位同學最少準備三個問題，且須準備自己的答案與他人分享。每週須有心得，逐一說明對本週的研讀內容。		
◎讀書會研讀摘要與心得			
(可分享研讀過程、進度、方式、感想、研讀發現、收穫...等)			
一、 瞭解自我與發展潛能			
<p>達文西在年輕時，曾經畫出一個逼真的盾牌圖形，受到村人大大的讚賞。他很清楚自己有這樣的天賦，但是並沒有讚美被沖昏了頭，後來到了工作坊，常常將老師教他的知識，例如顏料的調色法，用自己的方式重新記錄、實驗與詮釋，這也是他不但瞭解自己潛能，還能將其盡情發揮的原因。</p>			
二、 欣賞、表現與創新			
<p>達文西年輕時在工作坊中，受到維歐奇羅的指導，也認識了其他有才氣的藝術家。達文西懂得欣賞並吸收他人的長處，但他對於藝術主張的是創新與走出自己的風格，他曾經說：「如果畫家把前輩的作品當成他們唯一的典範，繪畫藝術就會一代不如一代，終至消失。」</p>			
三、 生涯規劃與終身學習			
<p>達文西很清楚自己有繪畫、音樂、還有機械設計的天分，因此在他能力已經到達工作坊首席助手時，他就自立門戶開始接受畫作或雕刻品的解脫。但是他在當一個「藝術家」的期間，還是不停的研究科學與工藝，後來也為各地的邦主設計防禦工事或橋樑。在生涯的規畫上，達文西也許並不明確，但他非常懂得發揮自己的長處，為自己找到不同的立足點。</p>			
四、 表達、溝通與分享			
<p>達文西對於自己的藝術創作、水利設計、或者防禦工事的設計，都會盡力呈現、表達，讓他人瞭解與採用，也因此他設計的橋樑、或他對水利、光學的見解，都對當代與後世產生了影響。而他的《繪畫論》一書，則呈現了他對繪畫的心得與觀察，與世界分享。</p>			
五、 尊重、關懷與團隊合作			
<p>達文西在藝術工作坊時與老師及其他朋友相處融洽，也合作創作了多幅大型畫作。即使他的繪畫技巧早就青出於藍，他還是樂於在這種集體創作中擔任畫一個小天使的工作，與其他朋友互相切磋畫藝。</p>			
六、 文化學習與國際瞭解			
<p>對於知識的事情，達文西是不分國界的想要瞭解的。當時的義大利米蘭被法國佔領後，他試圖搜尋法國人的智慧，他曾經在筆記上寫：「從巴黎人焦恩那裡學到乾燥上色的方法.....以及製造白鹽和色紙的方子。」他後來被法國國王邀請到法國經常與國王徹夜交談對於畫作與科學的想法，不但是一種文化的交流，更是一種智識的討</p>			

論與流通。

七、 規劃、組織與實踐

要完成任何一件「作品」，都需要規畫、組織與實踐的能力。一幅畫作的構圖、色彩、材料，都需要精細的規畫。達文西設計《最後的晚餐》，即用了特殊的材料，並詳細觀察人的五官以精準的畫出十二位聖者的表情，也因此《最後的晚餐》成為他的不朽名作。

八、 運用科技與資訊

在達文西的科學發明中，有許多是經過對於城市精細的觀察，而設計出的構想。他曾經運用訪視與測量繪製地圖，製作出一幅當時前所未有的精細地圖。運用並詳細觀察各式各樣的資訊，是達文西各種發明的基礎。

九、 主動探索與研究

達文西到了三十歲才開始學拉丁文，因為在古典義大利文中，關於科學實驗或分析結論所用的字彙很缺乏，讓他在吸收科學知識上產生侷限，所以他開始學拉丁文，大量閱讀古典書籍，開始探索、研究拉丁文作品中的科學思想。

十、 獨立思考與解決問題

達文西一直對研究「視覺」有很大的興趣，因此對眼睛的解剖、分析都有一套見解。在那個時代，眼睛的解剖非常困難，大部份的眼睛一刀劃下以後就糊成一團膠狀，晶體也變成球狀。他為了解決這個問題，將眼睛標本放在蛋白水中煮熟，的確可以觀察晶體，但是因為改變了構造，所以導致他做了錯誤的結論，但是他後來還是不斷努力地尋求更新的研究方式，以瞭解--人是怎麼看到的。

◎讀書會研讀建議

（可分享讀書會進行過程所遇到的困難、改進方向及其他建議）

當我們面對現代藝術的時候，很容易產生焦慮感。這種焦慮是一種不安全的感受。

一般狀況之下，我們會先入為主地認定，作者試圖從作品當中傳達給我們某種訊息，或者某個概念。這樣的說法在現代主義前期似乎是正確的，所以我們總是能夠進行詮釋。可是到了晚期現代主義甚至是後現代主義的時代，這些已經不復存在了。更多的時候，作者並不在意作品傳達的訊息是否明確，反而更要求觀眾自行介入作品。

而藝術不是對與錯的問題，而是做為一個閱聽眾，您是否和您正在觀賞的藝術品產生互動（不見得是共鳴）的問題。

◎活動照片

(附件三) 玄奘大學 「學生讀書會」研讀記錄

讀書會研讀記錄			
讀書會名稱	藝術欣賞讀書會		
時間	10/31 星期三 3:00~5:00	地點	廣欽 207 教室
帶領人	黃千容	記錄人	沈妮蓁
出席人員	黃千容 詹巧薇 林韋廷 林湘婷 劉佩宜 沈妮蓁 曾祥寧 黃若家 游祺昌		
研讀主題	超現實主義大師 達利		
進行方式	每周會針對某知名畫家，或藝術家做探討，各自蒐集相關資料，互相討論對名畫或名作家的想法。在個人報告中提出問題，每位同學最少準備三個問題，且須準備自己的答案與他人分享。每週須有心得，逐一說明對本週的研讀內容。		
◎讀書會研讀摘要與心得			
(可分享研讀過程、進度、方式、感想、研讀發現、收穫...等)			
<p>用一種比較不太精確的歷史曠觀，我們可以發現西洋繪畫史有一種循環演進：首先畫家追求藝術的『純粹型式美』，因而發現『黃金比例』是產生美感的絕對標準；之後繪畫技巧沒有革命性進步，於是藝術以『表達思想』為主，所以基督教思想主導下的中古世紀藝術一律以表達『神聖性』為繪畫主流；當信仰方式偏重靈性而反對肉體，繪畫中的人物形體便空靈縹緲。文藝復興時代繪畫技巧產生革命性的透視法，促使達文西追求對的人物美而創作『蒙娜麗莎』，並且把蒙娜麗莎的原型轉化成他其他的後期作品，如與蒙娜麗莎一樣美的『施洗者約翰』。隨後藝術家在既有基礎上表達各種不同的思想，直到印象派再一次產生技巧的巨大革命，莫內與雷諾瓦一生都為了使用最美的色表達最美的大自然光線；之後到了現代繪畫，便很難說有什麼徹底的技巧革命了，於是現代繪畫明顯地皆以表達某藝術理念為根本基礎。對他們來說，藝術作品的目的不是帶給人們美感經驗，更適當的說法是，這些藝術作品是要詢問觀賞者：『這件作品為什麼不是藝術作品？』。</p> <p>處在以表達理念為主流的藝術時代中，透過繪畫發掘人性潛意識的面貌當然可以成為藝術的一種表達。既然透過藝術表達神聖性是一種藝術，那麼透過藝術表達人性潛意識的層面當然也是一種藝術。達利的繪畫，正是這種挖掘潛意識的最佳表達；但另一方面，他的作品也深切反映出自己的深層意識。</p>			

◎讀書會研讀建議

(可分享讀書會進行過程所遇到的困難、改進方向及其他建議)

- 一、也希望能夠使用更多的資料做不同角度的分析。
- 二、能共同邀請老師來主持讀書會。
- 三、此次讀書會改在中午時間，有時候會比較倉促，希望下次讀書會能再挑選更好的時間，一起研讀書籍。

◎活動照片

(附件三) 玄奘大學 「學生讀書會」研讀記錄

讀書會研讀記錄			
讀書會名稱	藝術欣賞讀書會		
時間	11/14 星期三 3:00~5:00	地點	廣欽 207 教室
帶領人	黃千容	記錄人	詹巧薇
出席人員	黃千容 羅艾奇 詹巧薇 林湘婷 沈妮蓁 曾祥寧 黃若家 游祺昌		
研讀主題	畢卡索的成敗		
進行方式	每周會針對某知名畫家，或藝術家做探討，各自蒐集相關資料，互相討論對名畫或名作家的想法。在個人報告中提出問題，每位同學最少準備三個問題，且須準備自己的答案與他人分享。每週須有心得，逐一說明對本週的研讀內容。		
◎讀書會研讀摘要與心得			
(可分享研讀過程、進度、方式、感想、研讀發現、收穫...等)			
<u>畢卡索十三歲作品<石膏素描 1894 年作品></u>			
石膏素描是畢卡索十三歲的作品，少年的畢卡索已經顯露非凡的藝術才華。畢卡索的畫風一再蛻變，從具象到抽象，都給人穩重、安定的感覺，這些因素來自他努力不懈卓越的素描能力。畢卡索善用多樣性媒材和自創的筆觸，以實驗的手法表達他的理念和豐富的想像力。			
<u>畢卡索藍色時期<彈吉他的老人 1903 年作品></u>			
畢卡索的青春是憂愁的，這是他坎坷不遇的年代，窮到連外出的衣服都沒有。和他的朋友賈柯普共居一室一床，白天朋友去工作，他睡覺，晚上朋友睡了，他就瘋狂的作畫。用他獨創的藍色調，畫流浪者、賣藝人、洗衣女、瘦弱的老人。刻劃人性與筆觸細膩、色調深沉、感人。			
<u>畢卡索立體派風格<阿維濃的少女 1907 年作品></u>			
1906 年畢卡索初次看到黑人的雕刻，受到莫大的感動。黑人原始、大膽、強烈的造形，給畢卡索很大的刺激。1907 年「亞維濃的姑娘們」畫作，成爲他創造立體派風格的里程碑。			
畢卡索的立體派，基本上不是純美學的，走向理性的、抽象的，將物體重新構成，組合，帶給人更新、更深刻的感受。			
<u>畢卡索格爾尼系列<哭泣的臉 1937 年作品></u>			
1936-1945 年畢卡索聽到祖國格爾尼卡村，遭到納粹飛機無情的轟炸時，以滿腔的熱血，非常的憤怒畫了「格爾尼卡」壁畫，控訴納粹的暴行。			
格爾尼卡連作有 64 件之多。馬、牛、母子、士兵、建築物做主題。慘叫的母親，嘶叫的馬匹、作品充滿憤怒與哀傷的氣氛。			
<u>畢卡索晚年作品<侍衛與鴿子 1969 年作品></u>			
畢卡索 88 歲晚年作品。畫家充滿生命意志，直到 92 歲過逝，創作從沒斷過。晚年的作品更驚人，不僅數量龐大，對世間充滿愛與希望，顯現永遠的年輕與活力。			

◎讀書會研讀建議

(可分享讀書會進行過程所遇到的困難、改進方向及其他建議)

一、 瀏覽

將閱讀內容概要地看一遍，主要應看書的前言、內容提要、目錄、標題等。通過瀏覽可以概括地了解整篇文章類別、架構和重點。

二、 提問

進行瀏覽時，應以不同符號在各重點處畫上標記，遇到有不明白的地方，不妨先打個問號或自擬一些問題。

三、 精讀

要全面的、細緻的深入閱讀，並嘗試找出重點問題的答案。閱讀的方法可用朗讀方式，也可邊寫筆記，做到「眼到、口到、耳到、手到」，以充份發揮多種感官的積極性和感知作用。

四、 思考

爲了使你讀過的閱讀資料成爲有用的東西，你必須作進一步思考，將已有的知識與剛閱讀過的資料融爲一體，找出彼此的關係，並加以統整，經過思考後，才可成爲真正自己的東西。

◎活動照片

※本研讀記錄表如不敷使用請自行複製、影印

(附件三) 玄奘大學 「學生讀書會」研讀記錄

讀書會研讀記錄			
讀書會名稱	藝術欣賞讀書會		
時間	11/28 星期三 3:00~5:00	地點	廣欽 207 教室
帶領人	黃千容	記錄人	林韋廷
出席人員	黃千容 詹巧薇 林湘婷 劉佩宜 沈妮蓁 曾祥寧 黃若家 游祺昌		
研讀主題	華麗野獸派大師 馬蒂斯		
進行方式	每周會針對某知名畫家，或藝術家做探討，各自蒐集相關資料，互相討論對名畫或名作家的想法。在個人報告中提出問題，每位同學最少準備三個問題，且須準備自己的答案與他人分享。每週須有心得，逐一說明對本週的研讀內容。		
◎讀書會研讀摘要與心得			
(可分享研讀過程、進度、方式、感想、研讀發現、收穫...等)			
<u>野獸派的由來</u>			
<p>1905 年巴黎秋季沙龍展中，一群年輕畫家如馬蒂斯、魯奧等人另闢一室展出，批評家看到擺在馬蒂斯作品下面某傳統派作家的雕刻和馬蒂斯的強烈繪畫相形之下，說是「被野獸群所包圍的杜那鐵羅」，「野獸派」之名乃生。野獸派實際上並沒有具備一個運動的形態和理論的體系，他們作品的共同特點是，用明亮而強烈的純粹色，而很少描寫陰影。</p>			
<u>野獸派的理論</u>			
<p>理念：以表現內在感情為目標，吸收東方和非洲藝術的表現手法，開創一種有別於西方古典繪畫傳統的疏、簡的意境，有明顯的寫意和裝飾傾向。</p>			
<p>風格：陰影與物體的受光面變成同樣強烈的對比色，畫面看起來更加明亮，空間也更加壓縮了。取消了明暗法，等於否定了實體，注重的是「如何表現」的問題，而不是「表現什麼」的問題。完全脫離自然的模仿，注重主觀的認識而忽視客觀的形體，以發揮狂熱的創造力。技巧上喜用紅、黃、綠、青四種強烈色彩和強勁的筆觸，把對象「單純化」(顯然是受到日本浮世繪和黑人雕刻的影響)。</p>			
<p>影響：野獸派是西方二十世紀前衛藝術運動中最早的一個派別，雖然個性表現得有些過於大膽，但現代藝術無論那一派都受過它的洗禮，傾向於「純粹造形」的表現</p>			

◎讀書會研讀建議

(可分享讀書會進行過程所遇到的困難、改進方向及其他建議)

- 一. 讀書會的每位同學對於書中內容所看到的重點不盡相同，不免有遺漏或缺失之處
- 二同學之後討論的解決方案是明確規定出摘要的形式、內容，以及在一開始的讀書會便定好規則，讓同學們都能 確實遵守

◎活動照片

※本研讀記錄表如不敷使用請自行複製、影印

(附件三) 玄奘大學 「學生讀書會」研讀記錄

讀書會研讀記錄			
讀書會名稱	藝術欣賞讀書會		
時間	12/5 星期三 3:00~5:00	地點	廣欽 207 教室
帶領人	黃千容	記錄人	游祺昌
出席人員	黃千容 羅艾奇 詹巧薇 林韋廷 林湘婷 劉佩宜 沈妮蓁 曾祥寧 游祺昌		
研讀主題	華麗野獸派大師 馬諦斯		
進行方式	每周會針對某知名畫家，或藝術家做探討，各自蒐集相關資料，互相討論對名畫或名作家的想法。在個人報告中提出問題，每位同學最少準備三個問題，且須準備自己的答案與他人分享。每週須有心得，逐一說明對本週的研讀內容。		
◎讀書會研讀摘要與心得			
<p>(可分享研讀過程、進度、方式、感想、研讀發現、收穫...等)</p> <p><u>.摸索學畫時的風格</u></p> <p>1893 年跟隨居斯塔夫，馬諦斯在此時期嘗試了各種的風格跟主題，最初他的筆致較粗，色調也比較暗淡，但對色彩的迷戀逐漸表現在作品中，進而體會到色彩不只是描繪的工具，更具有「驅動感情的力量」。</p> <p><u>.與點描主義的邂逅</u></p> <p>1904 年夏天，受保羅·希涅克邀請一同渡假時，馬諦斯對希涅克和亨利－埃得蒙·克羅斯將色彩分割為小點的畫法充滿興趣，進而採用點描作畫，<<奢華、寧靜與愉悅>>便是馬諦斯對此一新技法熱衷達頂點時所創作的，此作於 1905 的獨立沙龍上展出。</p> <p><u>原色出現</u></p> <p>爾，在此地創作的作品與點描主義決裂，新印象主義歸整而有節制的特徵從他的作品中完全消失，取而代之的是破天荒的原色出現，馬諦斯以粗重的筆觸表現反差強烈的對比性色調，例如<<馬諦斯夫人(綠色條紋)>>——這些作品在 1905 的秋季沙龍展出，此展造成「野獸派」一詞出現。</p> <p><u>.東方風格</u></p> <p>1906 到 1912 間馬諦斯多次至北非旅遊，被其絢爛多彩的北非風景和色彩所征服，在當地創作了人稱「摩洛哥三部曲」的<<窗外的風景>>、<<阿爾及爾之門>>、<<坐在楊台上的左拉>>，並受東洋影響而描繪了<<紅色褲子的宮女>>(1924-25)和<<靠在土耳其椅上的宮女>>(1928)。</p> <p><u>.型態和色彩的完美和諧</u></p> <p>1909 年馬諦斯受託創作兩幅巨大的壁畫<<舞蹈>>和<<音樂>>。<<舞蹈>>中，人體充滿了畫面，而且幾乎衝出了畫面，馬諦斯寫到：「憑藉著立意和手法的簡單化，可以得到平靜;<<舞蹈>>的巨大畫面中只有三種顏色——天空是藍色，人體是紅色，山丘是綠色。」</p> <p><u>.舞台設計</u></p> <p>馬諦斯認為「芭蕾舞是活動的色彩」，根據此觀點設計的<<夜鶯>>，在第一次世界大戰後的 1920 年首次公演。</p> <p><u>.版畫與雕刻</u></p> <p>近 30 歲時，馬諦斯開始嘗試雕刻，這是他理解形體和量感等各種情況的手段，對馬諦斯而言，雕刻不是人體的</p>			

再現，雕刻就是人體本身，1927 年創作了抒情性作品<<躺著的裸體>>，到 1910-1913 的<<珍妮特 I >>開始從寫實到抽象，最後 1930-31 完成了強而有力且具象徵性的<<後背IV>>

.教堂裝飾

馬諦斯受託裝飾汶斯的多名我女修道院玫瑰經禮拜堂，從彩色玻璃到祭司的禮服，馬諦斯設計了這個教堂的所有一切。

.晚年剪紙畫作

晚年的馬諦斯體力不佳，只好交由助手於紙上盡可能的染出均勻無光澤的色彩，再拿來加以剪裁拼貼，1947 年創作了<<爵士音樂>>、1950 年創作了<<茲爾瑪>>、1952 創作了<<藍色的裸體>>、<<國王的悲傷>>，馬諦斯最大膽的抽象作品<<蝸牛>>創作於他去世前一年——1953 年。

◎讀書會研讀建議

(可分享讀書會進行過程所遇到的困難、改進方向及其他建議)

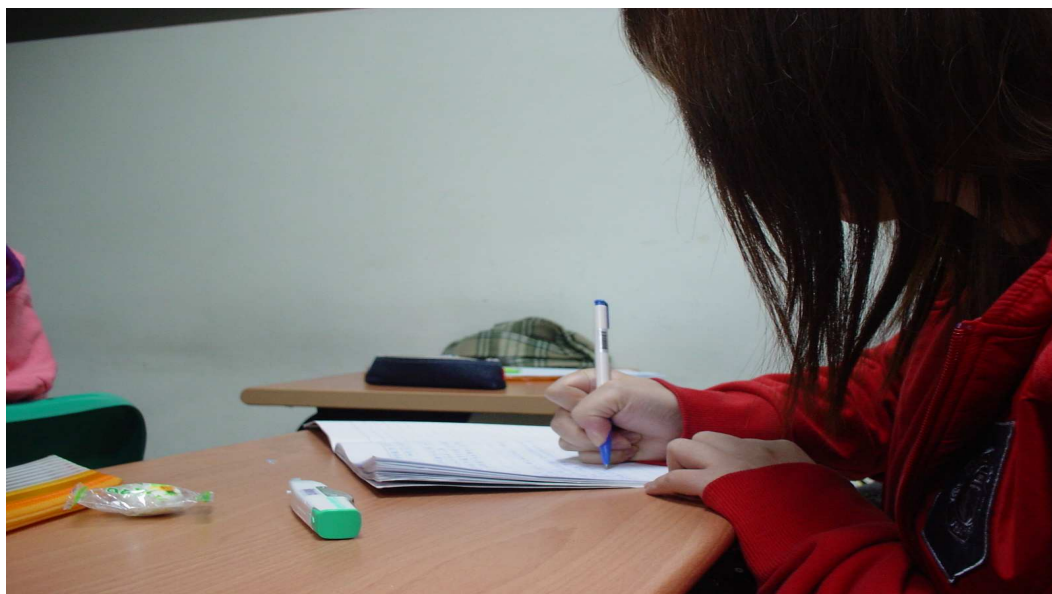
一、 回憶

把大體的內容回憶一下，嘗試用自己的話說出或寫出看過的重點。測驗一下自己對閱讀資料的了解程度。若發現有記憶不清的地方，要立即查看，直到弄清楚為止。通過回憶，會使閱讀所獲得的知識得到更進一步的鞏固。

二、 複習

爲了不使新學的東西遺忘，在適當時機或隔一段時間之後應進行複習，在複習時要特別注意之前所畫過的重點及寫過的筆記，通過複習「溫故而知新」。

◎活動照片

※本研讀記錄表如不敷使用請自行複製、影印