

輕鬆畫彩墨

李沃源

大安社區大學推薦

第十一屆全國美展國畫金龍獎、中國文協國畫文藝獎章、文藝金像獎兩座文藝金鷹獎五座、加州州政府文化獎 國內外個展十餘次。/任教:政戰學校美術系山水畫 人物畫課程專業技術教師、華視國畫社四君子班、山水畫班指導老師、士林社區大學藝能教師、黎明文教中心彩墨畫班指導老師、山癡堂藝廊彩墨畫班 個別教授班老師。

一、課程設計

(一) 課程目的：

身為專業畫家的我，本身亦開設畫室授課，但是選擇在社區大學教學，最主要是認為在社區大學開課，可以讓有興趣學習畫畫的社區民眾，很方便、迅速地經由這樣的機會，每週固定一段時間學習，就可以開啓學員自己對於畫畫的喜好，就像是開啓了一扇窗，讓畫畫成爲表達學員心境、修養心靈的一種方式，也跟學員們的生活、家庭、社區融入在一起，幫助學員圓一個畫畫的夢。

(二) 課程設計理念：

提供「美學專業知識」及「彩墨畫特殊技巧」給學員，將自己對於美術方面的專業融合貫通，整理、歸納成爲簡單的技法，讓學員藉由簡單的技巧，日常可尋的教材教具，輕鬆學得畫畫技巧。並懂得賞析畫作、觀察景觀。

(三) 課程內容

週次	授課內容	課程說明
第一週	彩墨基本概念	1. 撥放老師新加坡個展錄影帶 2. 學員相互介紹及選舉幹部
第二週	如何用筆墨 如何運用筆墨趣味畫圖	1. 筆墨紙硯特性介紹 2. 畫冊作品導讀 3. 中國畫基本概念講解
第三週	樹枝畫法	鹿角枝畫法 蟹爪枝畫法 猿臂枝畫法
第四週	細枝與粗幹	墨骨畫法 雙鉤線條表現
第五週	樹葉畫法	介字點 個字點 三角點 竹葉 楓葉 柳葉 松針
第六週	榕樹畫法	樹葉樹枝組合
第七週	樹林畫法	多棵樹組合變化
第八週	點景	人物風情 房屋 舟車
第十週	如何畫石	中國南方丘陵地 土坡表現 太湖石
第十一週	如何畫石壁	中部橫貫公路石壁 美國大峽谷石壁
第十二週	如何畫雲	雲 霧 朦朧景色表現
第十三週	如何畫水	急流 浪花 瀑布表現

第十四週	如何從藝術攝影中變成國畫作品	如何取景 取捨 突顯主題 如何運用素材
第十五週	戶外寫生	大自然中找體材
第十六週	自由創作	結合各式各樣技巧素材及寫生作品畫一幅自己的畫
第十七週	討論研習比較	我怎麼看這一幅畫

二、教學方法

(一) 課程進行方式

我認為在社區大學的授課應該是鼓勵學員，讓畫畫跟學員的生活可以結合，然後盡量讓他們覺得很好玩，不要太艱澀的走上太學術、太理論的授課方式。所以課程進行方式，前半個小時先由我作教授主題的繪畫示範，一面示範、一面解說。接下來由學員作畫畫技巧演練，同時也進行講師與學員間的互動、交流。最後的半小時，我會逐一解說每位學員畫作的優缺點，也請學員分享畫畫過程中的創作心境。最主要是培養讓學員喜歡畫畫，然後我把所有的技巧都教給學員，學員畫的好不好其實並不重要，至少上這個課，就知道用什麼樣的筆可以有什麼樣的效果，或者是我會用一些簡單的道具如海綿、噴水器等等教導學員如何營造出想要的效果。

每個月至少安排一次的戶外寫生，藉由戶外寫生，一方面讓學員脫離日常生活的紛擾，而能夠藉由畫筆用心感受自然的美景與自己心境的融合。這樣的戶外教學活動也鼓勵學員帶著自己的家人、朋友參加，除了繪畫技巧的演練，也是讓班上的學員能夠相互交流的好機會。另外，也不定期的安排較具學術性的活動，例如像是「書法與畫的結合」的專題演講，或是中西美術史的相關課程。幫助同學在習得繪畫技巧之後，進而提升書畫方面理論或是美術史相關知識。

(二) 教材教案

1. 教師自創的畫稿
2. 戶外寫生
3. 美學及繪畫相關知識
4. 磁版畫的製作

透過臨摹、寫生提升學員對彩墨畫的興趣之後，陸續增加美學相關知識，並協助學員拓展繪畫作品的呈現方式，例如磁版畫的製作、將畫作製作成衣服等，讓學員感受到畫畫與生活的一體性。

(三) 教學技巧

1. 融合各繪畫流派
2. 以簡單的技巧、工具協助學員表達畫境
3. 結合生活，提升學員學畫的興趣

(四) 學習要求

只要對於畫畫有興趣的人皆可。

(五) 學習評量

1. 出席率（缺席不超過五分之一）
2. 作業繳交情況
3. 參加成果展

三、班級經營

(一) 班級經營之理念

在社大教畫，我希望學員們不只在繪畫技巧上有所收穫，對於周遭生活能有不同的體會。更希望藉由這樣的課程，拉近學員們的距離。來參加課程的學員大家對於畫畫都有特殊的愛好，從這樣的共同的興趣出發，藉由設計課程活動，我期待學員之間能夠建立很好的互動、交流，分享彼此的人生經驗。

(二) 班級經營之做法：

1. 透過戶外寫生的活動，凝聚學員、學員家人的共聚、共樂。每個月固定安排一次的戶外寫生，得到同學們很好的迴響。大安社大這一班的學員已經開始自發性的有固定爬山寫生的活動，對學員而言，畫畫已經成為他們生活中的一部份，我覺得這比什麼都重要。
2. 鼓勵同學合辦畫展、合出畫冊，作為紀念，也凝聚學員的向心力。像大安社大這一班大概都有百分之 85 的出席率，到今天的畫，我大概幾筆都沒有改。鼓勵同學們辦畫展、合出畫冊，學員就會很慎重地有一個目標去努力，也會相互討論到要選什麼樣的作品、怎麼搭配、怎麼合作，如果他們在畫旁邊寫「社區大學學員，學畫二十四個禮拜」，那會讓學員感到驕傲。這樣的方式是幫助學員建構一個舞台，對於他們學畫也會得到支持與回饋。讓學員在畫畫這條路上更能長久。並且我要求每個學員至少帶五位親朋好友來參觀，同時也將他們學畫的興趣跟成就分享給周邊的人。

甚至之前在士林社大授課有一班學員，他們已經成立「山癡畫會」，這樣的方式不僅聯絡學員間的感情，對繪畫的熱情也能夠繼續。

四、課程成果

(一) 基本資料：

- 92 年度第 1 期學員人數：27 人
- 92 年度第 2 期學員人數：18 人
- 93 年度第 1 期學員人數：23 人

(二) 課程衍生成果：

- 92 年 8/2~13 國民黨五樓的博愛藝廊展覽
- 93 年 8 月 14 日~29 日臺北市教育研究中心（吉林畫廊）展覽
- 93 年 9 月 1 日~10 月 1 日中華電視台展覽。

(三) 教學經驗分析：

1. 千萬不要以學院的角度去教，以免理論性知識過於枯燥，扼殺學員的興趣。
2. 不僅學員一人來上課，也鼓勵全家蒞臨，讓這門課變成一個聯誼時間。

3. 協助學員拓展繪畫的多面性，帶領學員嘗試不同的繪畫素材，如陶瓷、衣服等等。並結合繪畫與其他專業的結合，如攝影、書法等等。

(四)學習成效分析：(摘自學員對於課程意見反應)

1. 感謝老師啓蒙及學校的辦學精神。
2. 老師學員都很認真，自行練習時間有限。
3. 老師非常棒。
4. 進度可放慢些，可學的更深入。

(五)班級經營成效分析

過去幾期的學員對於成果展的參與、討論都相當熱衷，有的學員合編畫冊，也有學員登記成立畫會，在臺北市成立「山痴畫會」。現在這班學員也自發性地安排了每月一次的登山寫生的活動。

(六)照片彙編

附於文末。

五、總結

在社大教畫，我就會教的很簡單，比如說我告訴學員，我的畫今天只有五個動作就可以做好，又或者是用簡單的教具，像是海綿、噴水的方式，就可以簡單的就把山水景色的感覺輕易地帶出來，因為一開始學員用筆熟悉度沒那麼夠，用筆需要很多的時間練習、下硬功夫，但是這樣也會使得學員因為不容易學而卻步。我認為教授簡單、容易的技法可以在維持學員對畫畫的喜好同時，再逐步地提升對美的觀感、對學術理論、知識性的追求。

這種教學方式對我來講也是一種學習、新的嘗試，我自己本身學習的歷程不會經歷這樣的教法，好玩、簡單的畫畫技巧背後其實是我本身所學各種專業，怎麼樣把我過去所學的複雜地技巧、理論用很簡單、好玩地方式傳遞給學員，提升他們對畫畫的興趣，這是一個挑戰。

在社大教學最快樂的就是跟學員的互動中有所成長。社大的學員來自於社區，絕大多數都是專業領域的人士，人生歷練、智慧都有一定的程度，因為同學的成熟度夠、人生這個階段是在享受畫畫、享受學畫的過程，人磨墨、墨磨心，所以我身為老師，在技巧方面就盡量提供他簡單、快速的方法，但是我自己的教法中其實融入了很多學術，融合到最後對生活最直接的方法教給他們。講師和學員之間彼此分享。

畫作集錦：

