

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

2021 / 2022 學年 第 2 學期

學科單元	油畫 IV		班別編號	VART3126	
先修要求	無				
授課語言	中文			學 分	2
理論課課時	4 課時	實踐課課時	26 課時	總 課 時	30 課時
教師姓名	石俊		電 郵	shijun@ipm.edu.mo	
辦 公 室	氹仔校區，珍禧樓二樓 239 室		電 話	88936926	

學 科 單 元 概 論

該學科單元屬視覺藝術油畫專業課程，施教對象為視覺藝術課程三年級油畫專業學生。本學科單元的教學，將整合前一階段的學習內容，結合圖像學分析的基本原理，引導學生對中外名家繪畫中的視覺形式與內在意義進行理性的分析與研究，培養學生對繪畫藝術形式與作品內涵相互關聯的創作方法的學習與運用。教學內容包括圖像學分析的基本原理，對繪畫進行圖像學分析的基本方法（前圖像志、圖像志、圖像學分析方法），圖像學分析在繪畫創作中的作用和意義。旨在使學生了解圖像學分析的基本原理，掌握對繪畫作品中的視覺因素與精神內涵進行藝術圖像學分析與研究的基本方法，獲得對畫面視覺語言和精神內涵的分析、判斷能力，明白繪畫作品的形式語言與思想內涵是密不可分的要義，建立學生多維的繪畫創作思考框架，使學生獲得將所學知識運用到繪畫創作中的實踐經驗。本學科單元的學習成果可以應用於《油畫創作思考與實踐》和《畢業創作》。

學 習 目 標

修習完此學科單元後，學生將能夠：

1. 了解圖像學分析的基本原理
2. 認識對繪畫進行圖像學分析與研究的意義
3. 掌握對繪畫作品中的視覺因素與精神內涵進行圖像學分析與研究的基本方法
4. 把所學知識運用到自己的創作實踐當中

教學內容

1. 圖像學分析的基本原理簡介 (4 課時)
2. 繪畫的圖像學分析方法(名師作品解析)
  - 2.1 前圖像志分析方法(作品視覺形式的解析)
  - 2.2 圖像志分析方法(作品時代背景的解析)
  - 2.3 圖像學分析方法(作品創作內涵的解析)
3. 對繪畫進行圖像學分析與研究的意義
  - 3.1 作品視覺語言和精神內涵的內在關係
  - 3.2 繪畫創作多維思考框架的建立
  - 3.3 課堂學習成果口頭發表，教師講評

實踐一 (2 課時)

4. 傳統名畫的圖像學分析 (含視覺形式分析圖和文字分析報告)
  - 4.1 以圖像學分析方法為指引閱讀大師作品
  - 4.2 以自己的方式於名畫圖片中標示出畫面的人物、環境、明暗、色彩、空間等視覺語言佈局
  - 4.3 以美術史為線索查找作者的生平和作品誕生的時代背景，並以此分析作品的精神內涵
  - 4.4 結合圖像志和圖像學的分析方法，口頭闡述對作品中視覺語言、時代背景和精神內涵的分析、判斷

實踐二 (2 課時)

5. 當代名畫的圖像學分析 (含視覺形式分析圖和文字分析報告)
  - 5.1 以圖像學分析方法為指引閱讀名家作品
  - 5.2 以自己的方式於名畫圖片中標示出畫面的人物、環境、明暗、色彩、空間等視覺語言佈局
  - 5.3 以當代藝術為線索了解作者的學術背景，並以此分析作品的創作觀念
  - 5.4 結合圖像志和圖像學的分析方法，口頭闡述對作品中視覺語言、時代背景和創作觀念的分析、判斷

實踐三 (2 課時)

6. 撰寫分析成果報告 (字數：600-800) 的陳述和教師點評
  - 6.1 作品視覺語言佈局的分析
  - 6.2 作品時代背景和精神內涵的分析
  - 6.3 作品視覺語言、時代背景和精神內涵的分析判斷

實踐四 (20 課時)

7. 繪畫創作實踐 (教師輔導)
  - 7.1 依據課室內環境、物品、模特等元素進行有意義的畫面組合
  - 7.2 運用本單元所學知識思考建立作品的表現形式與現實背景和創作內涵之間的聯動關係
  - 7.3 設計創作方案，繪製創作草圖
  - 7.4 以油畫媒材完成創作作品

教學方法

課堂教學、短片播放、導師示範、學生練習、個案分析、分組討論

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	傳統和當代名畫的圖像學分析(畫面視覺形式分析圖和文字分析報告各一份),共3套	1. 畫面視覺形式分析圖須清晰的描繪出作品視覺形式諸元素的分佈,再結合各時代作品的創作背景和精神內涵進行綜合分析,並以口頭發表的形式,闡釋畫面視覺形式構成的意圖 10% 2. 分析報告須對兩個時代的作品的表現形式、創作背景、作品內涵進行綜合分析,並闡述其相互之間的關聯和作用,文字描述清晰,分析準確,結論合理,字數:500-800。20%	30%
2	繪畫創作1幅	運用所學知識,使作品的表現形式與現實背景和創作內涵能有機融合,具現實意義。材料:油畫媒材。尺寸:100X100cm。風格:具象寫實。	40%
3	學習報告	作品視覺語言佈局的分析 7.2 作品時代背景和精神內涵的分析 7.3 作品視覺語言、時代背景和精神內涵的分析判斷 學習報告須闡述學習內容的重點和意義,提出問題,總結學習經驗,反思所學,字數:300-500字(10%)。	10%
4	課堂參與	A 良好的出席率 B 能積極參與課堂討論 C 能投入課堂訓練	20%

總百分比： 100%

此學科單元不設補考。

教材

課本

參考材料（學生可在導師指導下於任何書店購買適合自己的油畫畫冊）

參考書

喬治娜.拜多利諾（2017）《繪畫鑒賞方法》。北京：北京美術攝影出版社。

陳壞恩（2011）《圖像學-視覺藝術的意義與解釋》。石家莊：河北美術出版社。

(美)E.潘諾夫斯基（1987）。《視覺藝術的含義》。沈陽：遼寧人民出版社。

張健波（2007）。《藝術圖像學》。烏魯木齊：新疆大學出版社。

（英）傑瑞米.高爾頓 著，黃超成 譯（2012）。《油畫技法》。南寧：廣西美術出版社。

Purgar, K. (Ed.) (2020). *The Iconology of Abstraction: Non-figurative Images and the Modern World*. Oxfordshire: Routledge.

主要期刊

網站