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 II		班別編號	VART2124	
先修要求	無				
授課語言	中文		學 分	2	
理論課課時	6 課時	實踐課課時	24 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

本學科單元屬視覺藝術課程油畫專業基礎課程，施教對象為二年級主修油畫專業的學生。本學科單元的教學，將在油畫 I 的基礎上，進一步深化學生對繪畫藝術形式語言的構成和表達的學習和運用。教學內容包括構圖的視覺要素及組織原理，畫面藝術形式語言的構成賞析，繪畫形式語言探索與實踐等，旨在使學生瞭解畫面構圖作為造型藝術的基礎，對繪畫藝術形式語言構成的重要意義，掌握藝術形式語言的分析方法，獲得不同的審美、情感體驗，增強對繪畫藝術形式的審美判斷，學會如何結合本專業的特性，運用構圖的視覺原理構建繪畫的審美情趣、造型結構與形式語言，拓展創作視野，為下一階段的學習打下良好基礎。

學 習 目 標

修習完此學科單元後，學生將能夠：

1. 認識畫面構圖對繪畫藝術形式美的重要意義
2. 瞭解畫面構圖的視覺要素及組織原理
3. 對繪畫作品中藝術語言構成形式做出正确的分析和判斷，獲得不同的審美、情感體驗
4. 掌握並運用所學知識構建繪畫的審美情趣、造型結構與形式語言

教學內容

1. 畫面構圖的分析和意義 (3 課時)
 - 1.1 畫面構圖對繪畫藝術形式美的重要意義
 - 1.2 畫面構圖的基本原理和視覺要素及組織原理
 - 1.3 分析作品畫面藝術語言構成形式的方法
 - 1.4 畫面藝術語言構成形式的審美判斷

2. 繪畫的畫面形式語言構成分析與探索實踐 (3 課時)
 - 2.1 名師作品中的點、線、面、明暗、色彩等藝術形式語言構成分析 (具象、抽象)
 - 2.2 分析成果口頭發表，教師講評
 - 2.3 整合所學知識，以自己對藝術形式語言構成的理解進行繪畫創作 (1 幅)

實踐一 (12 課時)

- 2.4 在繪畫名師作品的影印版畫面上，用線標示出點、線、面、明暗、色彩、空間等藝術形式語言構成的分佈，并以文字說明分佈所採用組織原理的方式，例如節奏、韻律、意味、對比、重點、均衡、比例、重複等形式因素構成的分析判斷。(具象繪畫和抽象繪畫各 1 幅。A4 紙)
- 2.5 分析成果口頭發表，教師講評

實踐二 (12 課時)

- 2.6 分析名師作品畫面語言的意味、節奏等形式美感要素，并參照其表達特徵，提取形式語言元素，以抽象繪畫的表現形式繪製作品 1 幅。材料：油畫媒材。尺寸：50X60cm
- 2.7 運用本學科單元所學知識，以課室所提供的與環、模特、物品等為內容，繪製 1 幅畫面語言具有意味、節奏等形式美感要素的繪畫作品。材料：油畫媒材，尺寸：50X60cm，風格不限。
- 2.8 學習報告撰寫，字數：500-1000

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	1. 名師作品畫面構圖和藝術語言的構成形式分析圖 2 幅（具象、抽象各 1 幅） 2. 分析成果口頭發表	對名師作品畫面上點、線、面、明暗、色彩、空間等的組織原理，如節奏、韻律諸形式因素構成的審美分析合理，判斷準確。	20%
2	抽象繪畫實踐 1 幅	方法：自選一幅具象名師作品，分析畫面語言的意味、節奏等形式美感要素及組織原理，並參照其表達特徵，提取形式語言元素，以抽象的表現形式繪製作品。材料：油畫媒材（複合媒材）。尺寸：50X60cm。 要求：符合名師作品畫面語言的意味、節奏等形式美感要素，能對畫面點、線、面、明暗、色彩等的節奏、韻律諸形式因素進行合理的抽象轉換，充分體現出原作品的形式美感	25%
3	具象繪畫創作 1 幅	方法：運用所學知識，以課室內所提供的模特、物品等為內容進行創作。 要求：畫面語言具有意味、節奏等形式美感要素及組織原理，畫面點、線、面、明暗、色彩、空間等的節奏、韻律諸形式因素的構成合理，具有一定的繪畫形式美感。材料：油畫媒材，尺寸：50X60cm，風格不限。	25%
	學習報告	學習報告須闡述學習內容的重點和意義，總結學習經驗，反思所學，字數：500-1000 字。	10%
	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。

參考書

王鑫（2013）。《平面構成創作原理》。北京：人民日報出版社。

沙偉臣（2018）。《繪畫形式解讀》。北京：中國青年出版社。

蔣躍（2012）。《繪畫形式語言》。合肥：人民美術出版社。

（英）戴維.科廷頓（2013）。《走近現代藝術》。北京：外語教學與研究出版社。

Casey, T.M. (2019). *The Art of Still Life: A Contemporary Guide to Classical Techniques, Composition, Drawing, and Painting in Oil*. New York: Monacelli Press.

Graham-Dixon, A. (2019). *The Story of Painting: How art was made*. London: DK.

Roberts, S.L. (2020). *Painting and Reinterpreting the Masters*. Wiltshire: The Crowood Press Ltd.

主要期刊 (請以 APA 格式撰寫)

網站