

藝術及設計學院
視覺藝術學士學位課程
學科單元大綱

學年	2024/2025	學期	2
學科單元/科目編號	VART3126		
學科單元/科目名稱	油畫 IV		
先修要求	無		
授課語言	中文		
學分	2	面授學時	30
教師姓名	楊韻詩	電郵	t1723@mpu.edu.mo
辦公室	--	辦公室電話	--

學科單元/科目概述

本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》。

學科單元/科目預期學習成效

完成本學科單元/科目，學生將能達到以下預期學習成效：

M1.	認識圖像、圖像志、圖像學的基本內涵
M2.	掌握繪畫創作常用的圖像學方法的基本分析方法
M3.	對繪畫作品中的視覺元素進行分析與研究，並能應用於創作實踐

有關預期學習成效促使學生取得以下課程預期學習成效：

課程預期學習成效	M1	M2	M3
P1. 培養對平面、立體和多媒體藝術形式的創作能力	✓	✓	✓
P2. 培養對藝術理論及藝術實踐的思考與創意	✓	✓	✓
P3. 展現對鑑賞中西方藝術及當代藝術的的認識與理解	✓	✓	✓
P4. 培養自主學習的態度及能力			✓
P5. 展現對本地、大灣區以至全球藝術發展需求的視野			
P6. 培養能夠流暢有效地作國際溝通的能力			
P7. 展現人文素養及藝術實踐的道德倫理態度			✓
P8. 培養兼具視覺思維和匯報寫作的表達能力		✓	✓
P9. (美術專業) 培養對平面及立體藝術的形式與結構的深化能力	✓	✓	✓
P10. (美術教育專業) 培養對藝術教育理論的認識以及教學實踐的能力			

教與學日程、內容及學習量

週	涵蓋內容	面授學時
1	主題 1. 繪畫的圖像學分析方法(名師作品解析) 1.1 前圖像志分析方法(作品視覺形式的解析) 1.2 圖像志分析方法(作品時代背景的解析) 1.3 圖像學分析方法(作品創作內涵的解析)	3
2	主題 2. 對繪畫進行圖像分析與研究的意義 2.1 作品視覺語言和精神內涵的內在關係 2.2 繪畫創作多維思考框架的建立 2.3 課堂學習成果口頭發表·教師講評	3
3	主題 3.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) 3.1 以圖像學分析方法為指引閱讀大師作品 3.2 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 3.3 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 3.4 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	3

週	涵蓋內容	面授學時
4	主題 4. 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) 4.1 以圖像學分析方法為指引閱讀名家作品 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 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、時代背景和創作觀念的分析、判斷	3
5	主題 5. 撰寫分析成果報告 (字數：600-800) 的陳述和教師點評 5.1 作品視覺語言佈局的分析 5.2 作品時代背景和精神內涵的分析 5.3 作品視覺語言、時代背景和精神內涵的分析判斷	3
6	主題 6. 繪畫創作實踐 (教師輔導) 6.1 依據課室內環境、物品、模特等元素進行有意義的畫面組合 6.2 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 6.3 設計創作方案，繪製創作草圖 6.4 以油畫媒材完成創作作品	15

教與學活動

修讀本學科單元/科目，學生將透過以下教與學活動取得預期學習成效：

教與學活動	M1	M2	M3
T1. 主題式講授、教學示範等	✓	✓	✓
T2. 案例賞析、影片播放等	✓	✓	
T3. 課堂練習、創作實踐等		✓	✓
T4. 互動討論、導讀、口頭匯報等		✓	✓
T5. 報告撰寫、學習反思等	✓	✓	✓
T6. 作業導修等	✓	✓	

考勤要求

考勤要求按澳門理工大學《學士學位課程教務規章》規定執行，未能達至要求者，本學科單元成績將被評為不合格（“F”）。

考評標準

修讀本學科單元/科目，學生需完成以下考評活動：

考評活動	佔比 (%)	所評核之預期學習成效
A1.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	30%	M1, M2, M3
A2.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%	M2, M3
A3.學習報告 作品視覺語言佈局的分析 作品時代背景和精神內涵的分析 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%	M1, M3
A4.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%	M1, M2, M3

有關考評標準按大學的學生考評與評分準則指引進行 (詳見 www.mpu.edu.mo/teaching_learning/zh/assessment_strategy.php)。學生成績合格表示其達到本學科單元/科目的預期學習成效，因而取得相應學分。

評分準則

考評活動	評分準則
A1.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	<p>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%)</p> <p>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%)</p>

考評活動	評分準則
<p>A2.繪畫創作 1 幅</p> <p>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。</p> <p>材料：油畫媒材。尺寸：100X100cm。風格：具象寫實。</p>	<p>風格以具象寫實為主，作品的表現形式與現實背景、創作內涵有機融合，具有現實意義。(40%)</p>
<p>A3.學習報告</p> <p>作品視覺語言佈局的分析</p> <p>作品時代背景和精神內涵的分析</p>	<p>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%)。</p>
<p>A4.課堂參與</p> <p>A 良好的出席率</p> <p>B 能積極參與課堂討論</p> <p>C 能投入課堂訓練</p>	<p>20%</p>

採用 100 分制評分：100 分為滿分、50 分為合格。本學科單元不設補考。

參考文獻

(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

Gallino, T. G. (2017)。繪畫鑒賞方法。北京美術攝影出版社。

陳懷恩 (2011)。圖像學-視覺藝術的意義與解釋。河北美術出版社。

Panofsky, E. (1987)。視覺藝術的含義。遼寧人民出版社。

傑里米·高爾頓 (2012)。油畫技法 (黃超成譯)。廣西美術出版社。(原著出版於 1991 年)

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

學生反饋

學期結束時，學生將被邀請以問卷方式對學科單元/科目及有關教學安排作出反饋。你的寶貴意見有助教師優化學科單元/科目的內容及教授方式。教師及課程主任將對所有反饋予以考量，並在年度課程檢討時正式回應採取之行動方案。

學術誠信

澳門理工大學要求學生從事研究及學術活動時必須恪守學術誠信。違反學術誠信的形式包括但不限於抄襲、串通舞弊、捏造或篡改、作業重覆使用及考試作弊，均被視作嚴重的學術違規行為，或會引致紀律處分。學生應閱讀學生手冊所載之相關規章及指引，有關學生手冊已於入學時派發，電子檔載於 www.mpu.edu.mo/student_handbook/。