

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 1 學期

學科單元	油畫創作思考與實踐			班別編號	VART4127
先修要求	無				
授課語言	中文			學 分	6
理論課課時	8 課時	實踐課課時	10 課時	總 課 時	18/90 課時
教師姓名	薛家傑		電 郵	t1625@ipm.edu.mo	
辦 公 室	--		電 話	--	

學 科 單 元 概 論

本學科單元教學面向對象為大四全體學生，旨在教授以「創作思考與實踐」為主導的思考方法，並按計劃進行實踐操作，本學科單元由國、油、版、雕、陶等五大藝術範疇構成，嘗試幫助學生連結各範疇的學習經驗，擴展學習深度及廣度，啟發思考，掌握創作方法，有利畢業創作的張展。

本學科單元的教學對象為大四主修油畫課程的學生，旨在教授油畫創作中的思考方法，並按計劃進行實踐操作。教學主要根據學生在油畫學科的共同經驗開展，以油畫創作的傳統理論與現代觀念為引導，結合當代創作的案例，闡明當中的意義；之後結合前階段學習經驗，以題材為分類依據對中西藝術創作的思路進行比較(如分為：人物、風景、靜物等類別)，深化學生對藝術創作的理性認識，建立多元化的創作理念。同時，向學生講解當代藝術創作的跨學科性，使學生掌握針對外部現象進行思考並將其轉化為自身藝術觀念進行表達的能力，幫助學生建立個人獨特的藝術創作語言。本學科單元的教學亦會引導學生以油畫元素為主題，進行媒材方面的探索，融入學生在其主修學科的學習經驗，製作創作計劃，積累探索經驗。本學科單元的學習成果可以應用於<<畢業創作>>及<<畢業報告>>。

學習目標

修習完此學科單元後，學生將能夠：

1. 了解中西傳統油畫創作理論的意義與當代創作觀念發展的關係，建立積極的藝術發展觀
2. 懂得整合跨學科知識並初步建立自己的思想體系，以此提升藝術油畫創作的精神層次，建立多元化的油畫創作理念
3. 掌握運用其主修學科的學習經驗，製作油畫創作計劃並進行相關的準備工作

教學內容

1. 創作思考（3 課時）
  - 1.1 多元思考的建立
  - 1.2 批判性思維的解讀
  - 1.3 社會話題與個人創作觀念的關聯（命題討論）
  - 1.4 中西傳統油畫創作與當代繪畫創作觀念、語言表達的比較研究
  - 1.5 傳統油畫創作觀念、語言表達的賞析
  - 1.6 當代繪畫創作觀念、語言表達的賞析
  - 1.7 口頭發表分析成果
2. 創作方案的制定（3 課時）
  - 2.1 社會考察與資料收集
  - 2.2 創作主題的確立
  - 2.3 創作風格和材料的選擇
  - 2.4 繪製草圖方法
  - 2.5 電腦繪製草圖方法
  - 2.6 手繪繪製草圖方法
  - 2.7 創作方案完稿講評

實踐一（6 課時）

1. 繪製草圖（手繪）
  - 1.1 結合創作主題對繪畫的材料、技法、色調、語言、情感表達等方面進行多維探索與嘗試（不同風格的草圖 3 幅，尺寸：40X50cm）
  - 1.2 確定最佳的表現方式，並以此繪製草圖。尺寸：40X50cm
  - 1.3 對草圖加以文字說明，須闡明繪畫的材料、技法、色調、語言、情感表達等要素

實踐二（6 課時）

2. 創作方案製作
  - 2.1 PPT 製作；內容包括創作主題說明、材料、技法、色調、語言風格、情感表達等方面的說明、預期完成效果（草圖）、階段時間安排、資料收集圖片等。
  - 2.2 創作方案演講（PPT 演示），老師講評

教學方法

課堂教學、教師示範、教師輔導。名家名作圖片欣賞。參觀專業展覽。參訪著名畫家工作室。引導學生閱讀、購買中外名家作品資料。作業分析討論。

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.	創作草圖繪製 3 幅	1. 三種不同風格的草圖繪製各一幅（手繪） 2. 最終定稿草圖 1 幅	30%
2.	創作方案 ppt(文字和圖片)，500-800 字	1. 製作符合主題情境 2. 文字表述準確，並符合主題內容 3. 圖片資料收集豐富，並符合主題內容	30%
3.	繪製畢業創作	1. 完成創作的材料準備 2. 完成作品的構圖、鋪色步驟	10%
4	學習報告	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，反思教訓，字數：300-500 字	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 無標準教材

課本 無

參考材料

參考書

威廉.克盧巴 (2020)。《創意之源-找尋藝術創作的靈感與思路》。濟南：山東畫報出版社。

黃超成 (2002)。《繪畫創作思路-步驟》。南寧：廣西美術出版社。

【美】魯道夫.阿恩海姆 (2019)。《藝術與視知覺》。成都：四川人民出版社。

海因裏希.偶爾夫林 (2004)。《藝術風格學》。北京：中國人民大學出版社。

李長鴻 (2019)。《藝術思維》。中國博學出版社。

Crowther, P. (2019). *What Drawing and Painting Really Mean: The Phenomenology of Image and Gesture*.

London and New York: Routledge.

Westgeest, H. (2020). *Slow Painting: Contemplation and Critique in the Digital Age*. New York:

Bloomsbury Visual Arts

學生可根據自己的繪畫風格取向選擇國內外現當代名家油畫畫冊作參考。

主要期刊

網站