

《油画(材料与技法)》

课程教学大纲 (试行)

(课程代码: 13112516)

本课程教学大纲由美术学院美术学系讨论制定, 美术学院教学工作委员会审定, 教务处审核批准。

一 课程基本信息

课程名称：油画综合材料与技法 课程代码：13112516

课程类别：专业拓展（油画方向课） 适用专业：美术学

课程修读性质：限选 学分：3 学分

学时：60 学时（理论 8 学时/实践 52 学时）

二 课程定位

《材料与技法》是美术学油画专业方向限选的一门专业拓展课程。通过本课程的学习了解油画材料的形成历史、发展以及其材料自身的局限性。分析现当代油画创作特点。学习和借鉴优秀艺术家技法，在保持油画语言特性的前提下，努力尝试各种材料与油画创作的可能性，掌握其材料的特点和综合运用技能技法，为毕业创作大好基础。

三 课程目标

本课程是传统油画技法上的一门拓展课，在保持油画语言独立性的基础上，通过对油画材料制作、厚薄、堆积、干湿，工具制作、用笔的快慢、不同画布、不同平面上的不同肌理制作、加入其他材料和媒介剂等诸多方式，在主题、无意识、具象或抽象等要求前提下，进行大量的实验和总结并掌握多样有效的材料处理的技能技法。鼓励学生在大艺术的前提下跨越专业的局限创作。如设计、舞蹈、影像、雕塑和文学等自由创作。培养学生表达的主动性、创新性，扬长避短，主动选择发现适合自己的材料和技法进行独立创作。

知识目标

通过本课程的学习，学生应熟悉和了解油画及其它材料材料特点，在尊重材料记忆性的基础上掌握油画颜料的制作、干画法、湿画法、干湿结合画法绘画工具的制作、用笔速度的思考。以及掌握水粉、色粉、水泥、石膏、现成品等其它材料综合和深入试验与创作能力。

能力目标

通过本课程的学习，学生对油画工具、颜料的制作原理基础上，追问油画材料本身和大胆试验各种手法、其它材料来打破对油画的简单认识和二维平面的思考。运用多材料、多手法的探索丰富对艺术表现维度的思考，从而突破学生自己的局限性找到适合自身材料和艺术语言进行创作，为后续课程的学习打好基础。

素质目标

通过本课程的学习，提高学生的审美意识、艺术格调、人文修养等素质，开阔学生的艺术视野。

四 课程内容

序号	课程模块	学习目标	学习内容	学习重点	学时	
					理论	实践
1	材料的概述	1. 掌握油画材料发展历史和油画语言的发展状况； 2. 理解材料的概念、属性和如何分析材料； 3. 理解材料并通过综合材料看中外现当代艺术。	1. 理论教学内容： (1) 以油画为例分析中世纪到当代油画材料的演变； (2) 材料的狭义的概念到广义的概念； (3) 以架上绘画、行为、现成品、装置、影像等现当代主流艺术上分析材料的选择与艺术家生长环境和认知结构的关系。	1. 如何理解材料的广度和自身选择的关系； 2. 分析材料语言的与艺术家创作的关系。	2	0
2	油画材料试验阶段	在限主题和不限主题的前提下，通过油画颜料的制作、工具制作和布料和不同平面肌理制作的选择，以及其他材料加入油画如：颜料、之、布料、现成品等完成多幅油画创作作品。	1. 理论教学内容： (1) 油画材料的演变历史。 2. 实践教学内容： (1) 学习油画颜料制作（有色材料、色粉、土壤、其它粉末等等材料与油画调和剂制成颜料）绘画工具制作（各种大小、形状材料的笔刮刀制作）； (2) 平面的选择制作。（木板、铝板等，各种肌理）油画的干湿、厚薄技法语言研究； (3) 异质材料介入油画创作。	重点突出在油画材料的反思和通过各种试验拓展油画在架上绘画的思考。	2	20

3	综合材料创作阶段	在了解材料属性的前提下，给定题目创作做限定性创作和自选感兴趣的材料创作。	1. 理论教学内容： 综合材料概述。 2. 实践教学内容： (1) 材料杂糅架上创作； (2) 在限定性题材和材料的范围内进行创作如：纤维、纸张和铁丝。可以根据实际情况一人或一组平面、立体或影响多手法多语言创作。	1. 以追问、梳理、探讨和多种试验的方式进行材料创作； 2. 以系列创作方式由易到难和由小幅到大幅循序渐进方式进行材料创作试验为宜； 3. 由杂糅逐渐到纯粹不可一味求快； 4. 做创作笔记。	2	20
4	个人材料语言创作	1. 选择自己喜欢的材料和主题创作。	1. 理论教学内容： (1) 材料与艺术家创作关系选择。 2. 实践教学内容： (1) 选择自己喜欢的创作主题； (2) 以文案的方式做好材料创作计划和预算； (3) 有步骤是创作意图。	重点放在有计划有步骤地实现自己的创作意图。	2	12

五 教学方法、手段建议

本课程主要采用讲授法、示范教学法、任务教学法等方法，课堂讲授采用多媒体教学。

六 课程考核建议

考核方式建议：本课程考试为专业课程考试，采取将平时成绩和期末卷面综合考核的方式，实行随堂考试，成绩记载采用百分制，其中平时成绩占 30%，期末成绩占 70%。在成绩评价方式上，应注重学生学习过程性评价和能力的考核，突出阶段评价，目标评价，理论与实践一体化评价，注重学生动手能力和分析问题、解决问题能力的考核，关注学生个体差异，鼓励学生创新实践。任课教师根据学习目标制定相应的平时和期末考试内容，由学生独立完成。任课教师根据学生的作业完成质量和评分标准进行成绩评定。课程结束后，由各任课教师按照美术学院统一制定的专业课程考试成绩评分表，将学生期末考试成绩如实填到评分表上，连同期末考试作品一起拍照，并交到美术学院实验教学中心存档。

七 教材选用及主要参考书建议

教材选用

教材建议选用“十二五”、“十三五”国家规划教材、省部级获奖教材和近三年出版的优质教材。同时将国内、外优秀的教材作为补充材料推荐给学生。

主要参考书

- [1] 《油画材料与技法》.姚尔畅.安徽美术出版社, 2008 年
- [2] 《欧洲绘画大师技法与材料》.马克思·多奈尔.清华大学出版社, 2006 年
- [3] 《画室中的秘密：当代油画材料与技法新探究》.邱磊.河北美术出版社, 2014 年

执笔人：向 强

审定人：罗小波

2015 年 7 月制订

2017 年 7 月修订