

油画（半身像）

课程教学大纲 (试行)

(课程代码：13112518)

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(半身像)	课程代码: 13112518
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: 2 学分
学时: 36 学时(理论 8 学时/实践 28 学时)	

二 课程定位

油画(半身像)课程是美术学油画专业方向限选的一门专业拓展课程。直接关系到人才培养目标的实现,是油画半身肖像写生为主要教学内容,以油画的技法为基础技法,如何掌握科学的色彩观察方法和表现技能的一门重要课程。通过学习课堂讲解,使学生了解油画半身像的基本知识,通过本课程的学习使学生掌握油画人物的基本理论、基本写生方法和技巧,能准确表现人物头、颈、胸、手的比例与透视、结构和色彩关系,并通过观看分析大师的名作提高学生的油画表现技法和艺术修养。

油画(半身像)通常在色彩 I(静物、头像写生)、色彩 II(胸像、全身像写生)、油画(基础)、油画(材料与技法)、油画(头像写生)等先行课程之后开设,并为学生后续学习油画专业方向,学习油画(全身像、人体)、油画(创作基础)、毕业创作等课程筑牢基础。

三 课程目标

本课程通过知识的讲解和技能的实践,秉着理论与实践相结合、循序渐进的原则,使学生掌握油画(半身像)的正确步骤、方法,培养正确的观察对象、理解对象和表现对象的方法,学会运用艺术规律和形式美的法则,准确表达自己的艺术感受和意图,达到教学大纲所要求的知识水平。

本课程的具体要求是,通过学习课堂讲解,使学生了解油画(半身像)的基本知识,如构图、比例、色彩冷暖、造型等;通过写生实践,使学生掌握正确的观察方法和表现技巧;通过评点和课堂讨论,提高学生的鉴赏能力;最终使学生将这些能融会贯通,培养创造力,以便在今后的职业中灵活运用。总体目标是,通过油画(半身像)的训练,提高学生的色彩表现能力、审美鉴赏能力和创造力,掌握油画(半身像)写生的步骤和方法,同时探索适合自己的造型语言。

知识目标

掌握有关油画(半身像)的基本知识和概念,如头部与胸部和人物全身的构图安排、比例、明暗关系和色彩的冷暖关系等。

能力目标

掌握油画肖像要求的表现能力，包括准确的描绘能力，体积和空间的表现能力，冷暖和表现的刻画能力，五官、头发、年龄等的塑造能力，培养正确的观察方法和习惯，能够独立创作完整的油画半身像作品。

素质目标

掌握正确辨别作品的鉴赏能力，增强知识素养，了解各种油画半身像的风格和优点，培养自主创新的意识，独立分析问题、解决问题的能力，以及持之以恒的精神。

四 课程内容

序号	课程模块	学习目标	学习内容	学习重点	参考学时	
					理论	实践
1	油画半身像基础知识	1. 了解油画半身像的概念及其特点； 油画半身像的重要性、目的及功能； 2. 油画半身像的学习方法。	1. 理论教学内容： (1) 进一步了解各种工具的特点； (2) 学习油画的各种表现方法； (3) 阅读范画，优秀作品，临摹范画。	1. 学习时注意了解油画半身像与油画静物、油画头像的区别；了解各时期油画半身像的主要代表人物和作品。	2	0
2	油画半身像的写生的步骤和方法	1. 掌握构图的基本法则； 2. 掌握油画半身像的步骤和工具； 3. 掌握五官比例和手部的结构特征。	1. 理论教学内容： (1) 油画半身像的技法特点和作画步骤； (2) 油画半身像色彩与静物色彩的关系与区别。 2. 实践教学内容： (1) 掌握油画半身像的基本画法； (2) 掌握油画半身像写生的色彩关系和造型方法； (3) 掌握脸和手的画法。	1. 学习油画半身像写生构图的基本法则； 2. 油画半身像写生的步骤和方法； 3. 脸和手的画法。	2	10

3	油画半身像的表现手法	<p>1. 理解造型语言的意义。2. 掌握皱纹、肌肉、衣服等不同质感的表现方法；</p> <p>3. 掌握不同年龄段的表现技法</p>	<p>1. 理论教学内容：</p> <p>(1) 讲解范画，了解油画半身像常见的表现手法和造型语言；</p> <p>(2) 了解色彩中儿童、青年、老年人物的比例与冷暖区别；</p> <p>(3) 学习不同年龄段的头部五官与手部的塑造方法；</p> <p>(4) 创作思维的学习。</p> <p>2. 实践教学内容：</p> <p>(1) 不同年龄阶段人物半身像写生的步骤和方法；</p> <p>(2) 有目的地运用某一特定的技法语言来表现；</p> <p>(3) 把创作思维加进写生当中，为毕业创作做准备。</p>	<p>1. 色彩与造型的契合；</p> <p>2. 画面的完整感；</p> <p>3. 特殊技法的学习；</p> <p>4. 重点掌握不同年龄阶段的不同表现手法。</p>	2	18
4	油画半身像作品欣赏	<p>1. 初步掌握油画半身像作品的欣赏方法；</p> <p>2. 提高学生的审美意识和艺术修养。</p>	<p>1. 理论教学内容：</p> <p>(1) 中外优秀油画半身像画家作品赏析；</p> <p>(2) 历届全国美展油画肖像作品赏析。</p>	<p>重点掌握油画半身像作品的欣赏方法。</p>	2	0

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] 《油画肖像经典技法》. 克丽丝·萨珀著，路雅琴译. 上海人民美术出版社，2017 年
- [2] 《色彩》. 杨贤艺 傅小彪. 南京大学出版社，2015 年
- [3] 《油画教学：第一工作室》. 朝戈. 北京大学大学出版社，2007 年
- [4] 《油画人物教学》. 袁元. 重庆出版社，2014 年
- [5] 《油画肖像课堂教程》. 忻东旺. 天津人民美术出版社，2004 年

执笔人：彭一虹
梁洁
审核人：罗小波

2015 年 7 月制订
2017 年 7 月修订