

《油画（头像写生）》

课程教学大纲 (试行)

(课程代码：13112517)

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（头像写生）	课程代码：13112517
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

《油画（头像写生）》课程是美术学油画专业方向限选的一门专业拓展课程。针对的是有一定色彩基础和油画基础的学生，通过对这门课程的学习，使学生了解油画头像的基本概念和表现手法，更加熟练地掌握油画材质的特性、和运用技巧，进一步巩固有关比例、色调、冷暖、透视等知识在色彩中的应用，熟悉立体造型和色彩表现的基本规律，尝试探索更为具体的艺术表现手段，提高对色彩作品的审美和鉴赏能力，并能够将所学运动到将来的艺术创作实践及美术教学活动中去。

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

三 课程目标

《油画（头像写生）》是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，使学生掌握油画头像的正确步骤、方法，在写生中培养正确的观察方、理解和表现对象的方法，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设计意图，达到教学大纲所要求的知识水平，并能适应美术教育工作的应用需要。油画头像写生是色彩造型艺术的基础，能很好的反映和锻炼学生的造型能力与色彩运用能力。一方面需要让学生在了解色彩的基本规律，了解油画材质的特性的前提下，在写生中学习驾驭这种材质并发挥出油画在色彩表现中的优势；另一方面也需要培养他们的审美能力，扩大视野，举一反三，深入了解和探索各种表现手法，勇于实践，暴露缺点，并加以修正。并根据学生色彩学习目的和造型基础的不同，采取分层教学。在课程设计上，要突出专业技能的培养，保证教学形式灵活多样。在确保课程整体性、系统性、连贯性的前提下，积极探索适合学生实际水平的教学内容和方法，实现教与学的最优化，最大限度提高教学效果和学生的专业水平。任课教师可以通过备课、观摩、说课、评课、案例分析等形式，开展课堂研讨活动，努力追求“短时间、高质量”的课堂教学效果。为以后的教学课程和创作打下良好的实践基础。

知识目标

掌握油画头像的基本知识和概念，肖像油画的发展历史，总结油画肖像的构图规律和造

型规律，如头颈肩的造型结构关系，具体到比例、透视，画面色彩的明暗关系、冷暖关系和纯度关系对比，画面色彩结构的分配，细节的刻画，人物神态的表现，不同技法的运用，色彩和形体的夸张表达等等。

能力目标

提高学生的造型能力，纠正观察对象的方法。进一步掌握油画的表现特质，在塑造中进一步锻炼色彩表达能力，体积的塑造能力和空间的表现能力，细节的刻画能力，头发、皮肤等质感的表现能力，培养正确的观察方法和习惯，能够独立完成在构图，色彩，造型，表现手法上都相对成熟的油画头像作品。

素质目标

通过本课程的学习，提高学生的审美能力，文化品位、艺术格调，拓宽学生的知识面。增强知识素养，了解各种色彩的风格和优点，进一步掌握油画语言在色彩造型中的运用，在实践中逐步建立适合自己的造型语言，培养学生表达自我的意识，引导学生用正确的观察对象的方式和角度去理解对象，培养学生独立分析问题的能力，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	学时	
					理论	实践
1	油画肖像画概述	油画人物写生一般按头像、胸像、半身像、全身像和人体写生等五个课题循序渐进。油画头像写生的教学注重人物写生造型能力训练，掌握基本的绘画方法和步骤，并对点、线、面、形、色、质在内的绘画基本形式要素进行深入的学习与研究。通过课程训练使学生掌握油画人物头像写生的传统方法，培养较高的绘画观察分析能力和熟练的表现技巧，为今后的油画人物课教学和创作打下坚实的基础。	1. 理论教学内容： (1) 了解油画头像的概念及特点； (2) 练习油画头像的重要性、目的及功能； (3) 油画的工具以及使用方法； (3) 油画头像写生的步骤以及观察方法。	1. 学习时注意了解油画材料的特性，了解油画肖像在国外的历史。 2. 重点掌握油画头像的构图和造型上的基本特征。	2	0
2	油画头像写生作品欣赏	1. 初步掌握油画肖像作品的欣赏方法； 2. 提高学生的审美意识和艺术修养。	1. 理论教学内容： 中外优秀油画肖像作品赏析。	油画头像的色彩表现特点； 掌握油画头像的基本造型结构，把握其色彩关系；色彩表现中儿童、青年、老年人物的比例与冷暖区别；头部五官细节的塑造方法；讲解范画，直观地了解色彩中油画头像常见的表现手法。	2	0

3	油画头像写生	1. 掌握油画头像基本方法与步骤； 2. 熟悉油画材质和基本技法；提高学生的构图能力。 3. 探索适合自己的油画表现语言，提高学生的审美意识。	1. 理论教学内容： (1) 油画造型表现的基本规律； (2) 油画的调色、用色、用笔技巧； (3) 油画的特殊表现技法。 2. 实践教学内容： (1) 掌握构图的基本法则； (2) 掌握油画头像的步骤和工具； (3) 掌握五官比例和头部肩颈关系的结构特征； (4) 掌握表现皱纹、肌肉、衣服等不同质感的方法； (5) 进一步学习概括、描述、分析色彩的冷暖关系； (6) 探索适合于自己的表现语言和方法，提高造型能力。	重点了解光色在形体上的变化规律，头颈肩的造型规律，和构图规律，运用整体观察、局部深入的方法进行油画头像写生。中途根据学生的掌握情况进行点评，探讨和讲解。	4	40
4	油画头像写生	整合所学理论和总结实践中遇到的问题，主动独立完成一张完整的油画肖像写生，体现造型能力和审美意识。	1. 实践教学内容： 油画头像写生实践训练。	灵活运用平时所学，独立完成油画头像写生，加深对所学知识的理解，提高审美能力。	0	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评价和能力考核，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。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。在实施过程中，可以根据学生的具体设计方案推荐学生阅读相关资料及书籍。

主要参考书

- [1] 《色彩》. 杨贤艺彭一虹. 南京大学出版社, 2011 年
- [2] 《油画材料与技法》. 姚尔畅. 安徽美术出版社, 2008 年
- [3] 《油画》. 钱锋. 高等教育出版社, 2010 年
- [4] 《依维卡古典油画技法》. 刘仁杰. 辽宁美术出版社, 1990 年

执笔人：陈静思
审定人：罗小波

2015 年 7 月制订
2017 年 7 月修订