

《油画（创作基础）》

课程教学大纲 (试行)

(课程代码：13112520)

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（创作基础）   课程代码：13112520
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（创作基础）》课程是美术学油画专业方向限选的一门专业拓展课程。通过本课程的学习让学生了解油画创作的历史，国内外现当代油画创作的现状及名家的技法特点。掌握油画创作从素材收集、构思、小稿、制作过程以及作品成型整个创作流程，从而为毕业创作提供技法支持。

油画（创作基础）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（头像写生）、油画（半身像）、油画（材料与技法）、油画（全身像、人体）等先行课程之后开设，并为学生后续进行的毕业创作及工作实践筑牢基础。

三 课程目标

在尊重学生个性的前提下，鼓励和引导学生选择其生活中最关注的主题、擅长的技法、扬长避短，合理借鉴和有效过程把控，首次完成自己的、真实的、哪怕是诸多不足的油画创作。

知识目标

在尊重学生个性的前提下，鼓励和引导学生选择其生活中最关注的主题、擅长的技法、扬长避短，合理借鉴和有效过程把控，首次完成自己的、真实的、哪怕是诸多不足的油画创作。

能力目标

对国内外艺术史中油画语言的梳理的前提下，明确油画材料和语言的发展历史、油画创作的魅力以及它与我、他人、自然、社会的关系。让学生掌握一些适合自己的基本油画创作技法，实现有限的突破，为以后的创作和教学工作服务。

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	油画概述	1. 掌握油画材料发展历史和油画语言的发展状况； 2. 了解主题与主体艺术创作的关系。	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) 分析主题（叙事与非叙事）创作特点； (3) 以风景、人物、静物、动物抽象等分类分析油画语言与主题创作关系，引导学生选择自己喜欢的创作类型思考自己创作； (4) 从客观写实、主观表现和抽象等表现手法分析大师作品； (5) 如何理解艺术创作中的深入与简化的关系。	1. 以油画为媒介从图片文本方面解读中外艺术史； 2. 如何在个案分析喜欢艺术家的前提下结合自身创作进行思考。	8	0
2	创作准备阶段	1. 收集素材确定主题； 2. 创作小稿。	1.实践教学内容： (1) 引导学生从生活、自然、社会、历史、政治中等方面接合自身体验上选择创作题材。通过平时收集、网络、拍摄、走访、采风等多种方式，广泛收集素材； (2) 在主题确定和素材充分的前提下，决定画框形状、构图（多个）和色调。并反复推敲主次、黑白灰和色彩与主题表达的关系，合理分析创作过程将会遇到的问题。如：工具、呈现材料、实施步骤等等。	重点引导学生如何选题，并在坚持主体为主前期下引导其多资料、多角度和多做稿子实现创作意图。	0	12

3	创作 实施	这是创作最主要的阶段。需要将前一步骤的小稿转化为制作和上升到作品的阶段。每一步都需要以饱满的热情程序推进，探索、学习和体会并重。选择适合自己主题尺幅的起稿方式，明确主次、色调与画面的情绪，远近并济。反复体会笔触、色彩、空间和情绪几者之间的关系。不可一味图快，重形式而轻过程体会。	1.实践教学内容： (1) 按比例和创作初衷放稿； (2) 铺大色调； (3) 调整黑白灰； (4) 从主题、主次和塑造和表达创作。	1 如何保重创作的步步推进； 2. 如何利用网络、书籍和老师的指引主动解决问题。	0	30
4	创作 调整	调整并不只是在创作的最后阶段，在作画的过程中也伴随者不同程度的调整，只是最后阶段的调整更注重全局意味。	1.实践教学内容： (1) 虚实关系调整； (2) 局部色彩关系调整； (3) 笔法协调； 从而上升成一幅完整的作品。	重点从大师或喜欢的艺术家的作品中分析如何是“何为一幅完整的画面”。	0	8

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，并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] 《暗箱:西方经典油画技巧探秘》. 邸立丰. 辽宁美术出版社, 2013 年
- [2] 《当代油画 5:主题性创作专辑》. 唐华伟. 安徽美术出版社, 2013 年
- [3] 《当代油画(第 2 辑):新写实专辑》. 唐华伟. 安徽美术出版社, 2013 年
- [4] 《当代油画 4:新表现专辑》. 唐华伟. 安徽美术出版社, 2013 年
- [5] 《剖析油画的奥秘:写实静物创作》. 秦科. 天津杨柳青画社, 2015 年

执笔人：向 强
审定人：罗小波

2015 年 7 月制订
2017 年 7 月修订