

國立清華大學課程大綱

科號 Course Number	JAD 227200	學分 Credit	2	人數限制 Class Size	35
中文名稱 Course Title	進階油畫二				
英文名稱 Course English Title	Advanced Oil Painting II				
任課教師 Instructor	吳宇棠 Wu, Yu-Tang				
上課時間 Time	R7R8	上課教室 Room	南大 8301		

課程簡述：

本課程為進階油畫創作。課程內容包含：1.人體練習；2.形象與筆法的主從關係；3.從明暗塊面到色彩筆觸的表現；4.題材圖式與結構圖式的空間處理；5.具象到抽象的轉換。

課程關鍵字：油畫，構圖，筆法，色彩，畫面空間，現代藝術

課程大綱

課程說明：

本課程為進階油畫創作。課程內容包含：1.人體練習；2.形象與筆法的主從關係；3.從明暗塊面到色彩筆觸的表現；4.題材圖式與結構圖式的空間處理；5.具象到抽象的轉換。

教學進度：

- 第一週 基本概念與上課規定說明
- 第二~四週 明暗到色彩與筆觸
- 第五~七週 人體習作(形象、色彩與筆法)
- 第八~十週 題材圖式與結構圖式
- 第十一週 期中作業檢討與評分
- 第十二~十四週 圖式轉換
- 第十五~十六週 自由習作
- 第十七週 期末評分
- 第十八週 期末檢討

成績考核：

期中與期末作品評分各佔 30%；作業進度、課堂討論與學習態度合佔 40%

參考書籍：

王勝。《西方傳統油畫三大技法》。臺北市：國立歷史博物館，2000。

陳景容。《油畫的材料研究與實際應用-修定版》。臺北市：大陸書店，2002。

陳淑華。《油畫材料學》。臺北市：洪葉文化，2000。

姚爾暢。《油畫材料與技法》。合肥：安徽美術，2008。

郭書瑄。《圖解藝術》。臺北市：易博士文化，2005。

胡國強。《藝用人體結構繪畫教學》。臺北市：新一代圖書，2010。

劉孔喜。《坦培拉繪畫技法與教學》。合肥：安徽美術，2010。

貝蒂·愛德華。《像藝術家一樣活用色彩》。駱香潔譯。臺北市：木馬文化，2022。(Edwards, Betty. *Color: A Course in Mastering the Art of Mixing Colors*. New York: Jeremy P. Tarcher/Penguin, 2004.)

詹姆士·葛爾尼。《色彩與光線：每位創作人、設計人、藝術人都該有的手繪聖經》。賴妙淨譯。臺北市：如何，2015。(Gurney, James. *Color and Light: A Guide for the Realist Painter*. Kansas City: Andrews McMeel Publishing, 2010.)

Brief Course Description:

This course is for advanced oil painting creation. The course content includes:

1. Nude painting practice.
2. The principal-and-subordinate relationship between figure and brushwork.
3. The expressiveness of color and brushstrokes.
4. Spatial processing of thematic schema and structural schema.
5. Transformation from figuration to abstraction.

Course keywords: oil painting, composition, brushwork/brush strokes, colors, pictorial space, modern art

Detailed Course Syllabus

Course Description :

This course is for advanced oil painting creation. The course content includes:

1. Nude painting practice.
2. The principal-and-subordinate relationship between figure and brushwork.
3. The expressiveness of color and brushstrokes.

4.Spatial processing of thematic schema and structural schema.

5. Transformation from figuration to abstraction.

Syllabus :

Week 1 Course introduction and classroom requirements

Weeks 2-4 From light and shade to color and brushstrokes

Weeks 5-7 Nude painting practice (figure, color and brushwork)

Weeks 8-10 Thematic schema and structural schema

Week 11 Mid-term assignments review and scoring

Weeks 12-14 Schema conversion

Week 15-16 Free creation

Week 17 Final Scoring

Week 18 End-of-term works review and discussion

Evaluation :

Mid-term grading 30%; Final grading 30%; In-class participation 40%

References :

Edwards, Betty. *Color: A Course in Mastering the Art of Mixing Colors*. New York: Jeremy P. Tarcher/Penguin, 2004.

Gurney, James. *Color and Light: A Guide for the Realist Painter*. Kansas City: Andrews McMeel Publishing, 2010.