

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 期中作業評分
- 第十一~十三週 圖式轉換
- 第十四~十五週 自由習作
- 第十六週 期末評分與檢討

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%

修讀本門課程之學生應注意本門課不得繳交使用生成式人工智慧所產出的圖像、作業、報告或個人心得。若經查核發現，教師、學校或相關單位有權重新針對作業或報告重新評分或不予計分。修讀本課程之學生於選課時視為同意以上倫理聲明。

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

Weeks 11-13 Schema conversion

Week 14-15 Free creation

Week 16 End-of-term works review and scoring

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.