

國立嘉義大學 108 學年度第 1 學期教學大綱

課程代碼	10813740046	上課學制	大學部
課程名稱	油畫 (I) Oil Painting (I)	授課教師 (師資來源)	謝其昌(藝術系)
學分(時數)	2.0 (3.0)	上課班級	藝術系 2 年甲班
先修科目		必選修別	必修
上課地點	美術館 L502	授課語言	國語
證照關係	無	晤談時間	星期 1 第 3 節~第 4 節, 地點:L502 星期 1 第 5 節~第 6 節, 地點:L502
課程大綱網址	https://web085004.adm.ncyu.edu.tw/Syllabus/Syllabus_Rpt.aspx?CrsCode=10813740046		
備註			
本課程之教學主題、內容或活動是否與性別平等議題有相關之處：否	本課是否使用原文教材或原文書進行教學：否		

◎系所教育目標：

本系藉由有效之課程與教學，增進學生之藝術創作、設計、藝術教育與藝術理論之能力，同時強調傳統藝術媒材與電腦科技之互補，以及藝術創作與藝術理論之

統整。未來本系將加強數位設計、文創產業、藝術教育之研究與推廣，以提昇學生升學與就業之競爭力。其教育目標分述如下：

- (一) 增進視覺藝術創作專業能力
- (二) 提昇數位藝術與設計專業知能
- (三) 奠定視覺藝術教育與行政專業素養
- (四) 建立視覺藝術理論專業知能

◎核心能力	關聯性
1.版畫及立體造形之能力	關聯性中等
2.數位藝術之創作能力	關聯性稍弱
3.視覺藝術設計與數位媒體設計之能力	關聯性中等
4.視覺藝術教育之知能	關聯性中等
5.視覺藝術理論與美學之專業知能	關聯性稍強
6.藝術史與藝術批評之專業知能	關聯性稍強

◎本學科內容概述：

本學科旨在陶養學生對於油畫之材料、工具、表現技法之基本素養與能力。

◎本學科教學內容大綱：

藉由基本油畫技法的區隔，探討與研習與個別技法；並透過與該技法相關之素材與歷史之探討，建立學生在油畫表現觀念與技法上的根基與視野。

◎本學科學習目標：

- 1 基本材料與工具的認識。
- 2 描寫能力的訓練。
- 3 了解技法運用的表現方式及實際練習各種技法的應用。

◎教學進度：

週次	主題	教學內容	教學方法
01	認識油畫課程	課程與油畫概念及材料介紹	問題教學法、講授。
02	靜物寫生	直接畫法 是利用油畫顏料的不透明性和覆蓋能力,用色彩直接塑造形體從而達到形色兼備的繪畫方法。它強調的是表現與“看”之間的直接對應和相關性。	操作/實作、講授。
03	靜物寫生	直接畫法 是利用油畫顏料的不透明性和覆蓋能力,用色彩直接塑造形體從而達到形色兼備的繪畫方法。它強調的是表現與“看”之間的直接對應和相關性。	操作/實作、講授。
04	靜物寫生	直接畫法 是利用油畫顏料的不透明性和覆蓋能	操作/實作、講授。

		力,用色彩直接塑造形體從而達到形色兼備的繪畫方法。它強調的是表現與“看”之間直接對應和相關性。	
05	靜物寫生	直接畫法 是利用油畫顏料的不透明性和覆蓋能力,用色彩直接塑造形體從而達到形色兼備的繪畫方法。它強調的是表現與“看”之間直接對應和相關性。	操作/實作、講授、討論。
06	靜物寫生	直接畫法 是利用油畫顏料的不透明性和覆蓋能力,用色彩直接塑造形體從而達到形色兼備的繪畫方法。它強調的是表現與“看”之間直接對應和相關性。	操作/實作、講授。
07	靜物寫生	多層次畫法 手續最複雜但是很適合高度精密的描繪,特色是物體的固有色相當鮮明,畫面也很乾淨,間單說就是分區塊畫,物件是分開進行的 比如說紅色的衣服,先上好紅色底再逐步化上暗色和亮色 過程中,要用乾淨的扇形筆不斷的讓它們融合 重複十幾次後再罩染。	操作/實作、講授、討論。
08	靜物寫生	多層次畫法 手續最複雜但是很適合高度精密的描繪,特色是物體的固有色相當鮮明,畫面也很乾淨,間單說就是分區塊畫,物件是分開進行的 比如說紅色的衣服,先上好紅色底再逐步化上暗色和亮色 過程中,要用乾淨的扇形筆不斷的讓它們融合 重複十幾次後再罩染。	操作/實作、講授、討論。
09	靜物寫生	多層次畫法 手續最複雜但是很適合高度精密的描繪,特色是物體的固有色相當鮮明,畫面也很乾淨,間單說就是分區塊畫,物件是分開進行的 比如說紅色的衣服,先上好紅色底再逐步化上暗色和亮色 過程中,要用乾淨的扇形筆不斷的讓它們融合	操作/實作、講授、討論。

		重複十幾次後再罩染。	
10	期中評圖	期中 作品評圖	講授、討論。
11	靜物寫生	多層次畫法 手續最複雜但是很適合高度精密的描繪,特色是物體的固有色相當鮮明,畫面也很乾淨,間單說就是分區塊畫,物件是分開進行的 比如說紅色的衣服,先上好紅色底再逐步化上暗色和亮色 過程中,要用乾淨的扇形筆不斷的讓它們融合 重複十幾次後再罩染。	操作/實作、講授、討論。
12	靜物寫生	多層次畫法 手續最複雜但是很適合高度精密的描繪,特色是物體的固有色相當鮮明,畫面也很乾淨,間單說就是分區塊畫,物件是分開進行的 比如說紅色的衣服,先上好紅色底再逐步化上暗色和亮色 過程中,要用乾淨的扇形筆不斷的讓它們融合 重複十幾次後再罩染。	操作/實作、講授、討論。
13	靜物寫生	多層次畫法 手續最複雜但是很適合高度精密的描繪,特色是物體的固有色相當鮮明,畫面也很乾淨,間單說就是分區塊畫,物件是分開進行的 比如說紅色的衣服,先上好紅色底再逐步化上暗色和亮色 過程中,要用乾淨的扇形筆不斷的讓它們融合 重複十幾次後再罩染。	操作/實作、講授、討論。
14	寫生	寫生－混合技法 融合直接畫法與多層次畫法	操作/實作、講授、討論。
15	寫生	寫生－混合技法 融合直接畫法與多層次畫法	操作/實作、講授、討論。
16	寫生	寫生－混合技法 融合直接畫法與多層次畫法	操作/實作、講授、討論。
17	寫生	寫生－混合技法 融合直接畫法與多層次畫法	操作/實作、講授、討論。

18	期末評圖	期末評圖	講授、討論。
<p>◎課程要求： 基本訓練</p>			
<p>◎成績考核 課堂參與討論 10% 期中考 30% 期末考 40% 書面報告 10% 操作/實作 10%</p> <p>補充說明：基本訓練</p>			
<p>◎參考書目與學習資源</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 陳景容編，1985，油畫技法 123，台北，雄獅美術。 2. 姚爾暢著，2000，油畫材料與技法，大陸，安徽美術出版。 3. 楊紅太譯 (2006)。歐洲繪畫大師技法和材料。北京：清華大學出版社 4. 油畫基礎篇 (1986)。台北：唐代文化出版社 5. Pedrola, Antoni (1998)。MATERIALES, PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS PICTORICAS。西班牙:巴塞隆納。 6. Uta Grosenick & Burkhard Riemschneider (2002)。ART NOW。TASCHEN。 7. Michael Rush (2002). Nuevas Expresiones Artísticas a Finales del Siglos XX. 西班牙、巴塞隆納：Destino. 			
<p>◎教材講義 油畫－這門藝術起源於西方，並有著悠久的歷史，在各個不同的歷史時期，出現許多藝術流派和傑出的代表人物。在他們的作品裡，呈現出油畫材料技法的發展演變，同時體現著當時政治和社會的環境現象。本文主要是從古代油畫材料技法的發展演變，來對油畫技法的探討與研究，讓我們可以從更專業角度去深刻的瞭解藝術史，依時間順序列舉介紹新石器時代至 20 世紀油畫創作代表性的大師及其技法。從油畫開始形成之前的繪畫技巧講起，以新石器時代的壁畫及中世紀的蠟板與蛋彩畫開始，看他們如何慢慢的形成油畫基本雛型，再歷經喬托（Giotto di Bondone, 1267-1337）的透視法觀念，讓油畫技法表現更上一層樓。再經范·艾克（Jan van Eyck, 1390-1441）兄弟的多層次畫法（Painting in Layers）及發現乾性油與揮發性溶劑的使用，讓油畫技巧開始正式的建立。接著在義大利威尼斯畫派的提香（Vecellio Tiziano, 1477-1576）的不透明厚塗法，讓現代油畫技巧慢慢的誕生出來。及融合南北油畫技法的魯本斯（Ruben Sir Peter Paul, 1577-1640）的溼畫法（Alla Prima）技法將畫面亮部塗厚、暗部用透明色處理，奠定了近代流行畫法的基礎。之後 17 世紀以後的畫家，雖各有風格和獨特技法，但都沒有離開這三種基本傳統的油畫技法，只不過在使用材料上，稍微變化，或強化了某一方面，或採取了不同的綜合手法而已。18 世紀的油畫技法更是朝著不透明性的方向而演進，為了追求短時間完成一張畫來證明自己高超的繪畫技巧，同時為了迎合貴族的趣味，而傾向於官能主義的繪畫。19 世紀初畫家對於 18 世紀的賣弄技巧的畫家有著強烈的反感，因此提倡恢復對自然及古典技法的研究。之後法國印象派畫家在色彩運用上所作出了具有創新意義的貢獻，強調畫家對客觀事物的感覺及印象，反對學院派的因循守舊，主張藝術上的革新，是一個劃時代的革新時期。但</p>			

在技法史上，他們為了表現瞬間的光線和色彩的變化，在作畫時儘量不使用過多的乾性油而以揮發性油替代，造成日後作品產生變灰或變暗的現象。加上從 19 世紀末葉開始，哲學、藝術觀念的變革中慢慢趨於轉型。油畫發生了根本性的變化。油畫不再以模仿自然、再現自然為藝術最高創造原則，藝術家自由創作被視為新的真實。但在技法上大部份還是承襲印象派時代以來的技法，不但沒有改善，甚至在顏料中加入砂、紙、布、木屑、陶土等等混合物，使得基底材變得更加脆弱。所以說二十世紀從油畫技法的觀點來看是一個退化時期。然而以創作的角度來看，卻是一個輝煌的燦爛期。今天的藝術不是對過去純技術的承襲，他是讓我們透過學習，來對油畫材料與技巧的認識，在學習油畫的過程中，就可以自覺地駕馭油畫材料並選擇運用可以表達的個人藝術思想的形式技法來進行油畫的創作。*請勿侵害本課程教材講義之著作權,未經許可不得任意轉載分享

- 1.請尊重智慧財產權、使用正版教科書並禁止非法影印。
- 2.請重視性別平等教育之重要性，在各項學生集會場合、輔導及教學過程中，隨時向學生宣導正確的性別平等觀念，並關心班上學生感情及生活事項，隨時予以適當的輔導，建立學生正確的性別平等意識。