

International Courses Registration Form for MD/PhD Applicants, CAUP, Tongji University

同济大学建筑与城市规划学院研究生国际课程(英语)登记表

Course Number 课程编号	2010015	Department 所在系(√)	A	P	L	D	院登记号	
			√				CAUP Code	
Instructor (Position) 主讲教师(职称)	Prof. YIN Jia	Assistant Instructor	Ass. Prof. ZHAO Wei Yan					
	阴佳 教授	合作教师	赵巍岩 副教授					
课程中文名	油画人体写生							
Course Name (E)	Oil-Painting Human Body (Oil painting of God's image)							
Course Format 教学形式 (√)	Lectures	Design Studio	Seminar	Workshop	Others			
	讲课	设计课	研讨课	实践课	其他			
	√			√				
Total Hours 总学时数	105h	Hours per Week 周课时	7h	Weeks 教学周数	15			
Semester 春季或秋季学期	Fall 秋季	TongjiCredits 同济 学分数	2					

Brief Description 课程简述 (中英文)

以“油画人体”写生训练为切入点，通过人类艺术史中人体艺术的成就与观念演变进程，了解与研究人体形态语言、人体形态结构、油画的色彩表现力与表达技巧。并在实践基础上对现代主义重要艺术流派的个案和群体进行研究，提炼出带有普遍意义的现代艺术创作方法。

通过学习，在艺术观念、现代艺术的基本特征、油画艺术的表现方法、色彩造型方法、绘画表现中对材料的审美把握与驾驭能力、艺术想象力创造力等诸多方面有所了解、训练和提高。

该课程旨在加强造型类设计专业研究生的艺术素养，提高审美鉴别能力，拓宽、优化其知识结构。

Through the concrete practice of nude painting, the students will learn to understand the physical structures of human bodies as well as their internal liveliness; they will practice the essential skills of oil painting, and come to appreciate its expressiveness. Case studies will be carried out in various schools of modernism, based on which the students will be urged to extract principles of modern art that are universally applicable.

This course will benefit students in all of (but not limited to) the followings: a deeper understanding of fine art and the essence of modernism; familiarity with the art of oil painting and coloring; skills in capturing characteristics of different materials; artistic imagination and creativity. This course is recommended for MD/PhD applicants with a concentration on spatial design.

Syllabus 课程进度简表 (中英文)

- 第一周: 讲课内容——1、油画语言概述 **Introduction to Oil Painting**
2、绘画与色彩 **Drawing and Coloring**
3、人体形态语言、形态结构 **Structures of Human Bodies**
4、油画工具材料简介 **Materials and Tools of Oil Painting**
5、答疑 **Questions and Answers**
- 第二周: 作业一: 人体单色写生 **Assignment #1: Nude Painting in Black and White**
讲课内容: 1、油画语言的表达 **Expressions in Oil Paintings**
2、形体塑造方法简述 **Recreation of Figures**
3、工具材料熟悉 **Using the Tools and Materials**
4、作业讲评 **Analysis of Assignment #1**
- 第三周: 作业二: (第一单元) 人体写生 **Nude Painting**
讲课内容: 1、色彩观察方法 **Methods of Observing Colors**
2、条件色变化的规律 **Correlation between Colors and Conditions**
3、色调 **Hue**
- 第四周: 作业二: (第二单元) 人体写生 **Nude Painting**
讲课内容: 1、色彩观察方法 **Methods of Observing Colors**
2、条件色变化的规律 **Correlation between Colors and Conditions**
3、色调 **Hue**
4、作业讲评 **Analysis of Assignment #2**
- 第五周: 作业三: (第一单元) 人体色彩写生 **Multicolored Body Painting**
讲课内容: 油画人体色彩把握与表现技巧 **Coloring Skills**
- 第六周: 作业三: (第二单元) 人体写生 **Nude Painting**
讲课内容: 1、油画人体色彩把握与表现技巧 **Coloring Skills**
2、作业讲评 **Analysis of Assignment #3**
- 第七周: 作业四: (第一单元) 人体写生 **Nude Painting**
讲课内容: 1、色彩中的色相把握 **Hue Control**
2、色彩中的色性把握 **Tone Control**
3、色彩中的纯度把握 **Intensity Control**
- 第八周: 作业四: (第二单元) 人体写生 **Nude Painting**
讲课内容: 作业讲评 **Analysis of Assignment #4**
- 第九周: 作业五: (第一单元) 人体写生 **Nude Painting**
讲课内容: 1、古典主义的色彩特征 **Characteristics of Classicist Colorings**
2、印象主义的色彩特征 **Characteristics of Impressionist Colorings**
- 第十周: 作业五: (第二单元) 人体写生 **Nude Painting**
- 第十一周: 作业五: (第三单元) 人体写生 **Nude Painting**
讲课内容 Lecture: 1、从传统到现代 **From Classicism to Modernism**
2、作业讲评 **Analysis of Assignment #5**
- 第十二周: 作业六: (第一单元) 人体写生 **Nude Painting**
讲课内容: 现代主义对传统的弃和扬 **Gain and Loss of Traditions in Modernism**
- 第十三周: 作业六: (第二单元) 人体写生 **Nude Painting**
讲课内容: 现代主义创作方法的价值 **Evaluation of the Modernistic Methods**

第十四周：作业六：（第三单元）人体写生 **Nude Painting**

讲课内容：现代主义与绘画创作 **Modernism and Painting**

第十五周：结题汇报与研讨 **Seminar and Presentations**

Course Syllabus 课程大纲（中英文）

一、 教学目标与要求 **Instructional Objectives**

- 1、理论与实践相结合，既有理论的展开和分析，又有充分的动手实践操作环节。
- 2、美术教师和建筑教师相结合，形成互补交差的教学模式。
- 3、结合上海 M50 等创意园区的教学观摩实践活动展开，使中外学生深入社会、深入民间，切实地去感悟艺术与现实的生动而鲜活的呈现形式及中国当代艺术的发展。
- 4、以中国当代艺术中的传统文化基因体现为展开基础和脉络，侧重于当代绘画艺术中的本体把握以及东西方当代艺术特征差异要点比较，使学生全方位地把握并转化和融入于自己的创造实践之中。
- 5、学生作为创作实践的主体，本课程将更多地与学生共同讨论，形成真正的师生对话、交流与共同研讨的上课形式。

1. Combination of theory and practice.
2. Collaboration of specialized professors.
3. Field researches in communities and museums.
4. Comparison between modern arts in China and in the West.
5. Student participations.

二、 课程内容 **Course Content**

讲课 第一部分：绘画与色彩 **Painting and coloring**

- 1、色彩造型方法的传统陈述 **Introduction to the traditions of coloring methods**——
 - a 色的鉴别 **Distinguishing colors**
 - b 色彩的心理效应 **Psychological effects of colors**
 - c 色彩的象征性 **Symbolic implications of colors**
 - d 色彩的谐调性 **Consonance of colors**
- 2、两种色彩观及其观察方法——**Two views of colors and their methods of observation**
 - a 写实色彩学 **Materialistic Chromatology**
 - b 装饰色彩学 **Decorative Chromatology**
- 3、条件色变化的基本规律 **Correlation between colors and conditions**
- 4、条件色造型方法要点 **Representations of colors under certain conditions**
- 5、色调 **Tone**——色调的精神性体现 **Abstract representations of tones**
- 6、古典主义的色彩特征 **Characteristics of classicist coloring**
- 7、印象主义的色彩特征 **Characteristics of impressionist coloring**

8、现代主义的色彩表现 **Expressions in modernistic coloring**

9、油画人体色彩把握与表现技巧 **Coloring skills in nude oil painting**

第二部分：中国传统造型中的色彩特征及渊源分析 **Analysis of the coloring characteristics and their sources in Chinese traditions**

第三部分：人体形态语言、人体形态结构 **Structures of the human bodies**

第四部分：现代主义对传统的扬弃 **Gain and loss of the traditions in modernism**

第五部分：现代主义创作方法的价值 **Evaluation of the modernistic methods**

第六部分：现代主义的创作方法 **Methods of modernism**

a 要素 **Elements**

b 结构 **Structures**

c 形式 **Formats**

第七部分：绘画艺术中的主题、客体、本体 **Themes, objects, and subjects in fine art**

实践 Practice

1、人体写生初步 **Fundamentals of human body painting**

2、人体的写意 **Sketching human bodies**

3、人体的抽象 **Methods of abstraction**

4、意境表达——形式、色调、塑造方法 **Expressions: formats, tones and shapes**

三、实验及实践性环节 Experiment and Practice

1、人体单色写生 **B&W nude painting**

2、人体色彩写生 **Multicolored nude painting**

3、基于写生的人体色彩意象表达 **Color expressions of human bodies based on observation**

4、基于主观创造的人体色彩表达 **Color expressions of human bodies based on recreation**

四、教材 Textbooks

主要参考书

1、《绘画色彩学》 李天祥、赵友萍著	天津人民美术出版社 1996
2、《身体意象》(法) 马克·勒伯著 汤皇珍译	春风文艺出版社 1999
3、《廊下巡礼——从传统到现代的艺术探讨》 钟涵著	人民美术出版社 2000
4、《20 世纪艺术中的抽象和技巧》(英) 哈德罗·奥斯本著 阎嘉译	四川美术出版社 1987
5、《色彩美》 李天祥、赵友萍著	黑龙江美术出版社 1996
6、《色彩—理论·实践·修养》 冯健亲主编	江苏美术出版社 1994
7、《西方现代艺术史》阿森纳著(美)	天津人民美术出版社 1989
8、各种中外画册, 美术作品展览	