

湖州师范学院
Huzhou University

湖州师范学院 艺术学院

专业限选课程教学大纲

目录
A 模块

《素描 A（1、2、3）》	2
《版画创作》	11
《套色木刻研究》	28
《综合版画研究》	36
《丝网版画研究 1》	44
《丝网版画研究 2》	53
《楷书研究》	62
《隶书研究》	70
《行书草书研究》	78
《篆刻研究》	86
《中国画创作》	95
《中国画山水研究 1》	105
《中国画山水研究 2》	113
《中国画人物研究 1》	122
《中国画人物研究 2》	132
《中国画花鸟研究》	141

B 模块

《素描 B（1、2、3）》	150
《油画头像研究》	159
《油画着衣人物》	168
《油画人体研究》	177
《油画风景研究》	186
《油画静物研究》	194
《水彩（色粉）画风景写生与创作》	202
《水彩（色粉）画人体写生与创作》	211
《水彩（色粉）画人物研究》	219
《水彩（色粉）画赏析与创作》	228
《水彩画静物研究》	237
《雕塑胸像研究》	245
《雕塑人体研究》	255
《公共雕塑创作》	276
《新媒体艺术》	287
《油画肖像研究》	300

《素描 A（1、2、3）》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

（一）基本信息

课程中英文名称	素描A (Sketch A)	课程代码	0720000090 0720000367 0720000420
开课学期	3. 4. 5	课程负责人	龚栖
学分	6	学时	96
课程类别	专业限选课程	先修/后修课程	基础素描/版画、 国画、书法
适用专业	美术学（师范）	开课对象	大学本科二、三 年级
教材			
参考教材	《艺用人体结构教学》 胡国强 编著 广西美术出版社		
网络资源	中国大学MOOC网：素描教学基础课程 https://www.icourse163.org/course/CAFA-1206458828		

（二）课程简介

《素描 A》（含 A1 和 A2）是普通高等院校美术学（师范）本科专业的一门专业限选课程。该课程是 A 模块的教学内容，是通过对人物、人体线性素描的学习，培养学生对素描的兴趣，拓宽学生对素描知识与技能的认识，加强素描关系中对线的表达与理解能力。培养学生用线刻画形体的能力，强调画面局部与整体的协调关系。培养学生科学的观察方法，提高学生的人物刻画的综合能力。强调学生在工具材料与绘画性能方面的实践，使学生能够深刻体会人物绘画所包含的形式规律、造型规律和审美规律，将素描线条的造型语言和实践能力联系起来，拓展学生实践的手绘把控能力。本课程不但要让学生了解传统的素描技法与技能，重点是还要加强素描概念中对线的运用以及组织驾驭线条的能力，另外也要加强素描技巧中

综合性材料的运用，从而对素描的概念有真正全新的认知。掌握素描基本技能，为成为中学美术教师打好基础。

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

目标 1：了解和掌握“线性素描”的技法与基本规律，强调素描对线的运用技巧，逐步对素描线性表达的方法有一个全面的实践性认识。

目标 2：强调人物的形体概念，加强人物形与形体的特征，以及用线对形体的技巧表达，从结构素描的形体出发，深入了解形体的素描关系、结构关系，从而建立形体空间意识。

目标 3：要求画面效果要完整、形体感强，空间意识明确，造型生动、线的技法运用较为熟练。能深入刻画，画面具备一定的审美高度，使学生具备扎实的线性表达技巧，能胜任中学美术教师教育教学工作。

（二）对毕业要求的重点支撑

指标点 3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。

指标点 3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。

指标点 3-3 具有健康的审美修养，掌握美术批评的概念、类型和方法，能结合现实生活进行美术创作，有一定的创新意识。

本门课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表 2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	H	学习目标 1	0.5
		学习目标 2	0.5
指标点 3-2	H	学习目标 2	0.4
		学习目标 3	0.6
指标点 3-3	H	学习目标 2	0.4
		学习目标 3	0.6

三、课程教学内容对学习目标的支撑

（一）教学内容

本课程课堂教学、研讨和练习共 96 学时，其中理论 32 课时、实践练习 64 课时。本课程主要教学内容包括：①素描人物肖像写生；②人物半身像写生；③人物全身像写生；④人体写生。

（二）支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
第一章 素描人物肖像写生	1、优秀线性素描作品欣赏。 2、素描的基础理论知识, 构图、造型、和线的运用以及客观对象的材质研究与表达技巧。 3、人物的结构与空间表达能力与线条表达技巧的合理运用。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	24
第二章 素描人物半身像写生	1、作品的构图法则、线的运用, 质感、量感、空间感的表现。 2、画面中头和手的关系处理技巧。 3. 综合能力的展示	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	24
第三章 素描人物全身像写生	1、人物的构图方法、质感、量感、空间感的表现、线的运用技巧。 2、画面细节和整体关系。 3、人物形体与神态的准确性。 4. 个性和艺术性的技巧表达。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	24
第四章 素描人体写生	1、线条运用表现人体关系。 2、准确把握人体比例关系和动态。 3、把握画面整体关系。 4、4. 个性和艺术性的技巧表达。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	24

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

本课程采用“课堂教学和实践练习”与“课后作业研讨”并重。课堂教学主要采用课堂讲授、混合式教学、小组研讨为主的教学模式。课堂作业和研讨采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。

（二）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目 标	达成途径
指标点 3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	课前预习： 教师做好课前备课工作，优秀的人物作品或教师作品，熟悉教学重点难点。学生准备相关工具材料，搜集人物素描教材相关资料。 课堂讲授： 在教学中讲述素描发展历史，中外优秀素描作品赏析，用经典的作品感染学生，鼓舞学生； 课堂报告： 通过课堂作业完成后的交流、点评，让学生明确方向，一幅优秀的素描作品所应该具备的因素。
指标点 3-2 理解美术学科知识体系、了解中外素描的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	课堂讲授： 在教学中引入中外素描发展历史，中外代表性素描作品赏析，用经典的作品感染学生，鼓舞学生； 课堂报告： 通过作业完成后的交流、点评，让学生明确方向，一幅优秀的素描作品所应该具备的因素。
指标点 3-3 具有健康的审美修养，掌握美术批评的概念、类型和方法，能结合现实生活进行美术创作，有一定的创新意识。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	课堂讲授： 在教学中引入优秀素描作品赏析，用经典的作品感染学生，鼓舞学生。培养良好的审美观，为毕业创作打基础。 课堂报告： 通过作业完成后的交流、点评，提高美术素养。

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由出勤及课堂表现，作业成绩组合而成，采用百分制计分制。本课程成绩组成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示，课后作业评分标准见表 5-2 所示。

各学习目标的达成度与本课程的达成度，见表 5-3。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/ 评价环节	分值	考核/ 评价细则	对课程目标达成 度的贡献
出勤课堂 表现 (10%)	签到式考勤，学生与 教师记录	100	出勤基础分为90分，旷课一次扣5分，请假一次扣2分，无故缺席四次取消考试资格。课堂主动回答问题加5分，课堂表现最高10分。	学习目标 1: 0.3 学习目标 2: 0.3 学习目标 3: 0.3

作业成绩 (30%)	课后作业	100	每学期安排 2 次作业（教案撰写），每次作业满分 100。作业由教师评阅给分并做出批注，返给学生后进行讲解，学生可以修正作业，在下次提交作业时任课老师将根据修改情况给予一定的加分。具体评分标准见表 5-2。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.3 学习目标 3: 0.2
期末成绩 (60%)	期末考核	100	主要考核学生对课程全部关键知识点的理解和掌握程度，计算卷面成绩再按 60%计入综合成绩。	学习目标 1: 0.5 学习目标 2: 0.5 学习目标 3: 0.4
综合成绩	考勤+课堂表现+作业成绩+期末考核	100	出勤课堂表现×10% + 作业成绩×30%+期末成绩×60%	

表5-2 课后作业评分标准

评分项目	分值
构图： 画面完整、物体在画面中大小适当，构图合理。	10
形体比例： 形体比例准确，造型完整。对物体各部分关系塑造完整。	20
明暗关系： 明暗关系准确，画面生动和谐。画面能够表现空间的关系。	30
绘画技法： 绘画技法熟练，能运用自己熟悉的绘画技法流畅塑造形象。	30
画面整体处理： 画面整体有明确的空间感，调性统一。	10

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学习目标	评价依据	评价方法	权重
学习目标 1	作业成绩、出勤课堂表现、期末成	评价值 = 期末成绩 × 60% + 作业1成绩 × 15% + 作业2成绩 × 15% + (出勤+课堂表现成绩) × 10%	0.2

	绩		
学习 目标 2	作业成 绩、出 勤课堂 表现、 期末成 绩	评价值 = 期末成绩 × 60% + 作业 1 成绩 × 15% + 作业 2 成绩 × 15% + (出勤+课堂表现成绩) × 10%	0.2
学习 目标 3	作业成 绩、期 末成绩	评价值 = 期末成绩 × 50% + 作业 1 成绩 × 25% + 作业 2 成绩 × 25%	0.3
学习 目标 4	出勤课 堂表 现、期 末成绩	评价值 = 期末成绩 × 50% + (出勤+课堂表现成绩) × 50%	0.3
课程达成度 = 目标 1 达成度 × 0.20 + 目标 2 达成度 × 0.20 + 目标 3 达成度 × 0.30 + 目标 4 达成度 × 0.30			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课 程 学 习 目 标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习 目标 1	熟练掌握“线性素描”的技法与基本规律，强调素描对线的运用技巧，逐步对素描线性表达的方法有一个全面的实践性认识。	较好地掌握素描的基本技能、能合理驾驭线条造型的能力，有较好的形体意识与基本的表达技能。	能够具备基本的造型能力，有一定对线条的运用与表达技巧的能力，能适当处理整体与局部的关系。	具备基本的造型能力，能用线条合理的表达客观对象。	没有素描概念，没有明确的形体意识与空间思维能力，表达技巧生疏。
学习 目标 2	熟悉人物的形体概念，人物形与形体的特征，能够运用线对形体刻画，从结构素描的形体出发，深入了解形体的素描关系、结构	掌握人物的形体概念，人物形与形体的特征，能够运用线对形体刻画，深入了解形体的素描关系、结构关系，	初步掌握人物的形体概念，人物形与形体的特征，能够运用线对形体刻画，了解形体的素描关系、结构关系，	基本掌握人物的形体概念，人物形与形体的特征，能够运用线对形体刻画。	完全不能掌握素描的基本规律，对形与形体和空间感没有明确的认识。

	关系，有较好形体空间意识。	有形体空间意识。	有形体空间意识。		
学习目标 3	画面效果完整、形体感强，空间意识明确，造型生动、线的技法运用较为熟练。能深入刻画，画面具备一定的审美高度，具备扎实的线性表达技巧，能胜任中学美术教师教育教学工作。	画面效果比较完整、形体感强，空间意识明确，造型生动、能运用线的技法。刻画较深入，画面有审美高度，具备比较扎实的线性表达技巧，能胜任中学美术教师教育教学工作。	画面基本完整、素描关系较为和谐，造型和技法运用得体，具备基本的审美处理能力和艺术表现力。基本能胜任中学美术教师教育教学工作。	画面基本完整、能够形成统一的素描关系，具备一定的造型能力和技法表达能力。	不具备基本的形体塑造，也不具备素描的技巧表达构图及不完整。

七、持续改进

1. 根据课程进行中（特别是前两周）与学生的面谈与线上交流、课堂讨论等的反馈情况，及时反思教学，不断改进存在的不足。
2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等，根据全体学生的反馈意见，做出相应的调整；在下一轮课程教学中不断提高，确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。
3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议，对课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

第一章 素描人物肖像写生

（1）教学基本要求：

通过本章的学习，使学生熟练掌握以线描为主的基本造型能力，掌握以线描为主的表达技巧。

（2）教学具体内容：

第一节 优秀素描人物肖像作品欣赏

第二节 素描理论基础以及线的运用与工具材料介绍

第三节 素描人物肖像写生与人物速写的构图法则，人体结构关系

（3）重点难点：

1. 形与线的表达技巧
2. 形体和结构及空间关系的表达

（4）作业：

1. 素描人物肖像的基本练习

2. 经典素描的临摹

第二章 素描人物半身像写生

(1) 教学基本要求:

构图完整，造型明确，表达技巧熟练，具备一定的线的造型能力和空间意识。

(2) 教学具体内容

第一节 优秀素描人物半身像作品赏析。

第二节 半身像形体结构与线的深入结合

第三节 对线的理解与深入刻画

第四节 调整统一

(3) 重点难点:

1. 形与形体的和谐关系以及线的合理运用
2. 对线的认识与表达技巧的合理性
3. 细节的深入刻画与完整度

(4) 作业:

人物写生小稿练习

第三章 素描人物全身像写生

(1) 教学基本要求:

构图完整，造型明确，表达技巧熟练，具备一定的线的造型能力和空间意识。

(2) 教学具体内容

第一节 优秀素描人物全身像作品赏析

第二节 人物形体结构与线的深入结合

第三节 对线的理解与深入刻画

第四节 调整统一

(3) 重点难点:

1. 形与形体的和谐关系以及线的合理运用
2. 对线的认识与表达技巧的合理性
3. 细节的深入刻画与线的合理运用及作品的完整度

(4) 作业:

人物写生练习对开一张

第四章 素描人体写生

(1) 教学基本要求:

构图完整，造型明确，表达技巧熟练，具备一定的线的造型能力和空间意识。

(2) 教学具体内容

第一节 优秀素描人体作品赏析。

第二节 人物形体结构与线的深入结合

第三节 对线的理解与深入刻画

第四节 调整统一

(3) 重点难点:

1. 形与形体的和谐关系以及线的合理运用
2. 对线的认识与表达技巧的合理性
3. 细节的深入刻画与线的合理运用及作品的完整度

(4) 作业:

人物写生练习对开一张

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	龚栖	2021 年 09 月
核准	艺术学院	龚栖 沈红泉	2021 年 09 月
审核	艺术学院	王文辉	2021 年 09 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2021 年 09 月

《版画创作》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

（一）基本信息

课程中英文名称	版画创作 (Print Creation)	课程代码	0720000375
开课学期	6	课程负责人	张新江
学分	2	学时	40
课程类别	专业限选课	先修/后修课程	黑白木刻研究、套色木刻研究、丝网版画研究/毕业创作
适用专业	美术学（师范）	开课对象	大学本科三年级
教材	《版画艺术》张天星：苏州大学出版社，2006年版		
参考教材	《版画》李仲：西南师范大学出版社，2018年版		
网络资源	①浙江省线下一流课程：湖州师范学院《丝网版画研究》。 https://mooc1-1.chaoxing.com/course/201456319.html ②《习近平新时代中国特色社会主义思想30讲》 http://www.xinhuanet.com/politics/xjpsxkj/index.html		

（二）课程简介

《版画创作》是普通高等院校美术学（师范）本科专业的一门专业限选课。在前期先修课程的基础上该课程梳理版画创作的基本理论知识和基本技能，使学生了解版画创作的特点和时代特征，培养学生的创作能力与实际动手能力。教学中在原课堂教学的基础上，综合运用线上线下多方面的教学手段，并加强课外学习与实践，示范、辅导、讲评相结合，由易到难，循序渐进，达到拓宽知识面、增强创造性思维，提高艺术修养和审美情趣的教学目标，以更好地应对社会发展的需求。为成为一个“一专多能”的中学美术教师打好扎实的基础。

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

目标 1：掌握版画创作的基本理论知识和基本技能，能有序地选用或运用各版种技法创作作品。

目标 2：理解版画创作的知识体系、了解中外版画创作的发展概况，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品，具备一定的理论研究能力。

目标 3：具有健康的审美修养，有一定的创新意识，能搜集素材设计构思画面，并能运用版画创作技法创作作品，逐步形成个人创作特色，该课程为中学教学打下扎实的基础。

（二）对毕业要求的重点支撑

指标点 3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。

指标点 3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。

指标点 3-3 具有健康的审美修养，掌握美术批评的概念、类型和方法，能结合现实生活进行美术创作，有一定的创新意识。

本课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表 2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	H	学习目标 1	0.6
		学习目标 3	0.4
指标点 3-2	H	学习目标 2	0.5
		学习目标 3	0.5
指标点 3-3	H	学习目标 2	0.4
		学习目标 3	0.6

三、课程教学内容对学习目标的支撑

（一）教学内容

本课程课堂教学和研讨共 40 学时，其中理论 12 课时、时间练习 28 课时。本课程主要教学内容包括：①版画创作发展史；②版画创作与构思；③各版种基本技法与创作。

（二）支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
第一章 中外版画史及作品研究	学习中外版画发展史，重点掌握各风格、流派画家及作品的特点，梳理版画创作的基本理论知识	学习目标 1 学习目标 2	5
第二章 版画创作与构思	搜集素材，调动学生的想象力和创造力，构思画面、画草图，使学生掌握如何把握画面。	学习目标 1 学习目标 3	5
第三章 版画创作与表现技法	根据创作稿综合运用或选用各版种技法，梳理制作过程和相关步骤，逐渐形成个人表现风格。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	5
第四章 版画作品创作、交流与展示	运用版画创作基本理论知识、基本技能和印刷制版技法创作作品，做好作品的交流、展示与研讨	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	25

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

本课程采用“课堂教学和实践”与“课后自学和实践”并重。课堂教学主要采用课堂讲

授与示范、线上线下混合式教学、小组研讨与实践为主的教学模式。课后作业和研讨采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。

（二）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目标	达成途径
3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功,熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法,具备基本的设计知识与设计思维。	学习目标 1 学习目标 3	课前预习: 教师做好课前备课工作,备教材、备学生、备课件,教学内容内化于心,熟悉教学重点难点。学生依托网络平台自学、学习相关课件、视频,了解知识点。 课堂讲授、示范: 教学中引入中外版画发展史,用著名版画家及作品感召学生学习和创作的热情;通过分析、研讨让学生理解知识、技能。 课堂作业: 通过讲授,小组讨论,个人实践,让学生把握版画创作版种技法与画面效果。
3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络,重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。	学习目标 2 学习目标 3	课堂讲授: 在教学中引入中外版画发展史,用著名版画家及作品感召学生学习和创作的热情;用画家、教育家的先进事例感召学生从事理论研究、从事教育的热情; 课堂作业: 通过课后观看网络资源,课后查阅文献,小组讨论,小组汇报,让学生熟悉版画创作理论知识和技能,感受教师应该具备的素质。
3-3 具有健康的审美修养,掌握美术批评的概念、类型和方法,能结合现实生活进行美术创作,有一定的创新意识。	学习目标 2 学习目标 3	课堂讲授、示范与实践: 教学中注重团队协作,通过示范,小组实践,训练学生组织能力、创新发展能力,让学生把握版画创作的技术性、表现性以及与此相关的知识和技能; 课后实践和研讨: 通过课后观看网络资源,课后查阅文献,小组讨论,小组实践,提升学生素质与能力,感受教师应该具备的素质。

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由出勤及课堂表现,作业成绩组合而成,采用百分制计分制。本课程成绩组成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示,课后作业评分标准见表 5-2 所示。

各学习目标的达成度与本课程的达成度,见表 5-3。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	对课程目标达成度的贡献
------	---------	----	---------	-------------

出勤课堂表现 (10%)	签到式考勤， 学生与教师记录	100	出勤基础分为90分，旷课一次扣5分，请假一次扣2分，无故缺席四次取消考试资格。课堂主动回答问题加5分，课堂表现最高10分。	学习目标 1：0.2 学习目标 2：0.2
作业成绩 (30%)	课后作业	100	每学期安排 2 次作业，每次作业满分 50。作业由教师评阅给分并做出批注，返给学生后进行错题讲解，学生可以修正作业，在下次提交作业时任课老师将根据修改情况给予一定的加分。具体评分标准见表 5-2。	学习目标 1：0.2 学习目标 2：0.2 学习目标 3：0.5
期末成绩 (60%)	期末考核	100	主要考核学生对课程全部关键知识点的理解和掌握程度，计算卷面成绩再按 60%计入综合成绩。	学习目标 1：0.6 学习目标 2：0.6 学习目标 3：0.5
综合成绩	考勤+课堂表现 +作业成绩+期末考核	100	$(\text{出勤课堂表现} \times 10\%) + (\text{作业成绩} \times 30\%) + (\text{期末成绩} \times 60\%)$	

表5-2 课后作业评分标准

评分标准

实行百分制，采取量化的评分方法，对学生的画面的多种因素综合评分换算成优秀、良好、及格、不及格四级。

90 — 100 分为优秀 70 — 89 分为良好
60 — 69 分为及格 59 分以下为不及格

评定等级具体要求：

①构图

优秀：符合绘画的构图原理，画面均衡，具有较强的韵律和节奏感。
良好：基本上符合构图的规律，画面比例均衡。
中等：初步符合构图的规律，画面比例尚可。
及格：局部构图不合理，不影响画面的整体布局，有一定的构图基础。
不及格：画面构图不合理。

②形体比例

优秀：形体比例准确，造型完整。
良好：比例基本准确，造型合理。
中等：形体比例初步完善，造型合理。
及格：能把握比例关系，形体无明显错误。
不及格：比例失调，造型杂乱。

③色彩关系

优秀：色彩关系准确，画面生动和谐。
良好：色彩关系较准确，画面色调统一。
中等：色彩关系基本准确，画面色调基本统一。
及格：能表现出色彩写生的基本因素。
不及格：整体关系失调，色彩混乱。

④版画技法

优秀：技法熟练，制版齐整，印刷工艺流畅。
良好：技法比较熟练，制版比较齐整，印刷工艺比较流畅。
中等：技法基本熟练，制版基本齐整，印刷工艺基本流畅。
及格：技法尚可，制版基本齐整，印刷工艺一般。
不及格：技法不熟，制版不到位，印刷工艺差。

⑤画面整体处理

优秀：画面整体生动，具有较强的节奏感。
良好：画面整体关系准确。
中等：画面整体关系基本准确。
及格：基本上能把握画面整体关系。
不及格：整体布局混乱。

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学习目标	评价依据	评价方法	权重
学习目标 1	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 \times 60% + 作业 1 成绩 \times 15% + 作业 2 成绩 \times 15% + (出勤+课堂表现成绩) \times 10%	0.3
学习目标 2	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 \times 60% + 作业 1 成绩 \times 15% + 作业 2 成绩 \times 15% + (出勤+课堂表现成绩) \times 10%	0.3
学习目标 3	作业成绩、期末成绩	评价值 = 期末成绩 \times 50% + 作业 1 成绩 \times 25% + 作业 2 成绩 \times 25%	0.4
课程达成度 = 目标 1 达成度 \times 0.30 + 目标 2 达成度 \times 0.30 + 目标 3 达成度 \times 0.40			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课程学习目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习目标1	能够扎实掌握版画创作的基本理论知识和基本技能，能有序地选用或运用各版种技法创作作品。	较好掌握版画创作的基本理论知识和基本技能，能有序地选用或运用各版种技法创作作品。	掌握版画创作的基本理论知识和基本技能，能有序地选用或运用各版种技法创作作品。	基本掌握版画创作的基本理论知识和基本技能，基本能选用或运用各版种技法创作作品。	未能掌握版画创作的基本理论知识和基本技能，不能运用各版种技法创作作品。

学习 目标2	熟练掌握版画创作的知识体系、了解中外版画创作的发展概况，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品，具备一定的理论研究能力。	较好掌握版画创作的知识体系、了解中外版画创作的发展概况，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品，具备一定的理论研究能力。	理解版画创作的知识体系、了解中外版画创作的发展概况，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品，具备一定的理论研究能力。	基本理解版画创作的知识体系、了解中外版画创作的发展概况，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品，具备初步的理论研究能力。	不能理解版画创作的知识体系、不了解中外版画创作的发展概况不具备理论研究能力。
学习 目标3	具有健康的审美修养，有较好的创新意识，能搜集素材设计构思画面，并能熟练运用版画创作技法创作作品。	具有较好的审美修养，有一定的创新意识，能搜集素材设计构思画面，并能较好运用版画创作技法创作作品。	具有一般的审美修养，有创新意识，能搜集素材设计构思画面，能运用版画创作技法创作作品。	具有初步的审美修养，有初步的创新意识，能搜集素材设计构思画面，能初步运用版画创作技法创作作品。	不具有审美修养，没有创新意识，不能运用版画创作技法创作作品。

七、持续改进

1. 根据课程进行中（特别是前两周）与学生的面谈求询与线上交流、课堂讨论等的反馈情况，及时反思教学，不断改进存在的不足。

2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等，根据全体学生的反馈意见，做出相应的调整；在下一轮课程教学中不断提高，确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。

3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议，对课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

第一章 中外版画史及作品研究

1、教学基本要求

通过本章的学习，使学生了解中外版画发展史，重点掌握各风格、流派、画家及作品的特点，梳理版画创作的基本理论知识

2、教学具体内容

- (1) 中外版画发展史中具有代表性的风格、流派及画家作品
- (2) 分析各风格、流派及画家作品的特色
- (3) 结合版画创作，讲解该课程的作用和意义

3、重点难点：

- (1) 了解版画创作的基本理论知识及时代特征
- (2) 版画创作与素材收集、构思

4、作业：

- (1) 从中外版画发展史中你感受到了版画创作和其他画种的区别有哪些？
- (2) 如何提升版画创作能力？

第二章 版画创作与构思

1、教学基本要求

通过本章学习，让学生搜集素材，调动学生的想象力和创造力，构思画面、画草图，使学生掌握如何把握画面。

2、教学具体内容

- (1) 画面主题与素材收集
- (2) 画面构图、色调及素材造型
- (3) 分版

3、重点难点：

- (1) 掌握在主题确定的基础上如何收集素材
- (2) 熟练运用绘画本体知识建构画面

4、作业：

- (1) 素材收集
- (2) 画创作稿及分版

第三章 版画创作与表现技法

1、教学基本要求

通过本章学习，让学生理解版画创作与表现技法的关系，根据创作稿综合运用或选用各版种技法，梳理制作过程和相关步骤，逐渐形成个人表现风格。

2、教学具体内容

- (1) 版画创作与表现技法选择
- (2) 根据创作稿梳理制作过程和相关步骤
- (3) 学生练习

3、重点难点：

- (1) 根据创作稿综合运用或合理选用版种及技法
- (2) 创作作品个人表现风格的把握

4、作业：

- (1) 画稿、分版
- (2) 制作流程设计

第四章 版画作品创作、交流与展示

1、教学基本要求

通过本章学习，让学生掌握版画创作的制作方法和流程，把握制作过程的合理性，创作好作品，并做好作品的交流与展示。

2、教学具体内容

- (1) 根据前期版画稿的分版和制作流程设计创作作品

(2) 个别辅导、分析与研讨

(3) 版画作品交流与展示

3、重点难点：

(1) 有序地完成版画作品的制作

(2) 版画作品的质量

4、作业：

(1) 制作版画作品

(2) 作品交流、研讨与展示

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	张新江	2021 年 04 月
核准	艺术学院	程卓行	2022 年 3 月
审核	艺术学院	王凤欣	2022 年 3 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2022 年 3 月

《黑白木刻研究》 课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

（一）基本信息

课程中英文名称	黑白木刻研究 (The study of Black and White Wood Cutting)	课程代码	0720000235
开课学期	3	课程负责人	程卓行
学分	2	学时	40
课程类别	专业限选课程	先修/后修课程	版画（材料与技法研究）/套色木刻研究
适用专业	美术学（师范）	开课对象	大学本科二年级
教材	《版画艺术》 张天星编著 苏州大学出版社 2011.2		
参考教材	《木刻教程新编》 谭权书著 湖南美术出版社 《黑白木刻入门》 谭权书著 广西美术出版社 历届版画展编辑出版的画册 《习近平总书记系列重要讲话读本》习近平著 学习出版社、人民出版社		
网络资源	网易云课堂《版画教学》： https://study.163.com/course/introduction/1209431945.htm 《习近平新时代中国特色社会主义思想30讲》 http://www.xinhuanet.com/politics/xjpsxkj/index.html		

（二）课程简介

本课程属美术系的专业选修课程之一，通过教学，使学生了解木刻版画，特别是对黑白木刻版画特性的学习与研究，体会版画语言的丰富性，让学生了解与把握版画的技术性、表现性以及与此相关的知识和技能，掌握正确的观察方法和表现方法，使学生掌握一定的版画基本技能，并具有运用版画这一特殊绘画材料进行创作与辅导的能力。以及通过印刷后完成作品的成就感，促进掌握美术基本功的动力，提高美术素养，严谨治学的态度，为今后胜任各项工作打下基础。

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

目标 1: 了解黑白木刻版画的基本特点、基本技法，逐步对黑白木刻的方法有一个全面的实践性认识。

目标 2: 能较熟练地掌握黑白木刻版画的制作方法，具有一定的创作能力，能独立完成具有一定艺术水准的黑白木刻版画作品。

目标 3: 充分发挥主观创造力，灵活运用版画的艺术表现形式，培养他们组织构思和创作的综合能力，追求相对独立的艺术语言。通过课程学习让学生理解不同形式的美，从而发现生活中的美，创造美的生活。让学生热爱生活，对自己的未来充满信心。

（二）对毕业要求的重点支撑

指标点 3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。

指标点 3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。

本门课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表 2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	H	学习目标 1	0.4
		学习目标 2	0.6
指标点 3-2	H	学习目标 2	0.5
		学习目标 4	0.5

三、课程教学内容对学习目标的支撑

（一）教学内容

本课程课堂教学、研讨和练习共 40 学时，其中理论 4 课时、实践练习 36 课时。本课程主要教学内容包括：①黑白木刻花卉创作；②黑白木刻风景创作；③黑白木刻人物创作。

（二）支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
------	------	--------	------

第一章 黑白木刻花卉创作	2、优秀黑白木刻花卉版画赏析。 2、花卉静物版画的构图法则、质感、量感、空间感的表现。 3、解决画面黑白灰、空间环境的关系。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	10
第二章 黑白木刻风景创作	1、优秀黑白木刻风景版画赏析。 2、风景版画的构图法则、质感、量感、空间感的表现。 3、解决画面黑白灰、空间环境的关系。	学习目标 1 学习目标 3 学习目标 4	20
第三章 黑白木刻人物创作	1、优秀黑白木刻人物版画赏析。 2、人物静物版画的构图法则、质感、量感、空间感的表现。 3、解决画面黑白灰、空间环境的关系。	学习目标 1 学习目标 3	10

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

本课程采用“课堂教学和练习”与“课后作业和研讨”并重。课堂教学主要采用课堂讲授、混合式教学、小组研讨为主的教学模式。课后作业和研讨采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。

（二）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目标	达成途径
指标点 3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。	学习目标 1 学习目标 2	课前预习： 教师做好课前备课工作，优秀的黑白木刻作品或教师作品，教学内容内化于心，熟悉教学重点难点。学生准备相关工具材料，搜集黑白木刻相关资料。 课堂讲授： 在教学中引入黑白木刻发展历史，中外优秀黑白木刻作品赏析，用经典的作品感染学生，鼓舞学生； 课堂报告： 通过习作完成后的交流、点

		评, 让学生明确方向, 一幅优秀的黑白木刻所应该具备的因素。
指标点 3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络, 重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。	学习目标 2 学习目标 3	课堂讲授: 在教学中引入黑白木刻发展历史, 中外代表性黑白木刻作品赏析, 用经典的作品感染学生, 鼓舞学生; 课堂报告: 通过习作完成后的交流、点评, 让学生明确方向, 一幅优秀的黑白木刻所应该具备的因素。

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由出勤及课堂表现, 作业成绩组合而成, 采用百分制计分制。本课程成绩组成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/ 评价环节	分值	考核/ 评价细则	对课程目标达成度的贡献
出勤课堂表现 (10%)	签到式考勤, 学生与教师记录	100	出勤基础分为80分, 旷课一次扣5分, 请假一次扣2分, 无故缺席四次取消考试资格。课堂主动回答问题加5分, 课堂表现最高10分。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2
作业成绩 (30%)	课后作业	100	每学期安排 2 次作业 (教案撰写), 每次作业满分 50。作业由教师评阅给分并做出批注, 返给学生后进行讲解, 学生可以修正作业, 在下次提交作业时任课老师将根据修改情况给予一定的加分。具体评分标准见表 5-2。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 3: 0.5
期末成绩 (60%)	期末考核	100	主要考核学生对课程全部关键知识点的理解和掌握程度, 计算卷面成绩再按 60%计入综合成绩。	学习目标 1: 0.6 学习目标 2: 0.6 学习目标 3: 0.5
综合成绩	考勤+课堂表现+作业成绩+期末考核	100	(出勤课堂表现×10%) + (作业成绩×30%) + (期末成绩×60%)	

表 5-2 美术专业技能性课程评分标准

美术系专业课试卷实行百分制，采取量化的评分方法，对学生的画面的多种因素综合评价换算成优秀、良好、及格、不及格五级。

90 — 100 分为优秀 80 — 89 分为良好 70 — 79 分为中等

60 — 69 分为及格 59 分以下为不及格

评定等级具体要求：

①构图

优秀：符合绘画的构图原理，画面均衡，具有较强的韵律和节奏感。

良好：基本上符合构图的规律，画面比例均衡。

中等：符合构图的规律，画面比例尚可。

及格：局部构图不合理，不影响画面的整体布局，有一定的构图基础。

不及格：画面构图不合理。

②形体比例

优秀：形体比例准确，造型完整。

良好：比例基本准确，造型合理。

中等：画面比例尚可，造型一般。

及格：能把握比例关系，形体无明显错误。

不及格：比例失调，造型杂乱。

③色彩关系

优秀：色彩关系准确，画面生动和谐。

良好：色彩关系基本准确，画面色调统一。

中等：色彩关系准确，画面色调有关联。

及格：能表现出色彩写生的基本因素。

不及格：整体关系失调，色彩混乱。

④质感与空间关系

优秀：画面生动地表现质感与空间关系。

良好：能较好体现质感与空间关系。

中等：能体现质感与空间关系。

及格：基本上能体现质感与空间关系。

不及格：没有明显的质感与空间关系。

⑤画面整体处理

优秀：画面整体生动，具有较强的节奏感。

良好：画面整体关系准确。

中等：画面整体关系尚可。

及格：基本上能把握画面整体关系…

不及格：整体布局混乱。

具体专业根据自己专业技术特点围绕以上基本标准把握各自具体评分要点。

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学习目标	评价依据	评价方法	权重
------	------	------	----

学习 目标 1	作业成绩、 出勤课堂 表现、期末 成绩	评价值 = 期末成绩× 60% + 作业 1 成绩× 15% +作业 2 成绩 ×15% + (出勤+课堂表现成绩) ×10%	0.3
学习 目标 2	作业成绩、 出勤课堂 表现、期末 成绩	评价值 = 期末成绩× 60% + 作业 1 成绩× 15% +作业 2 成绩 ×15% + (出勤+课堂表现成绩) ×10%	0.3
学习 目标 3	作业成绩、 期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 50% + 作业 1 成绩 × 25% +作业 2 成 绩 × 25%	0.4
课程达成度 = 目标 1 达成度 × 0.30 + 目标 2 达成度 × 0.30 + 目标 3 达成度 × 0.40			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课程学 习目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习 目标1	熟练掌握黑白木刻版画工具的特点、技法特征及黑白木刻版画构成规律，对黑白木刻版画的方法有了全面的实践性认识。	较好掌握黑白木刻版画工具的特点、技法特征及黑白木刻版画构成规律，对黑白木刻版画的方法有了全面的实践性认识。	了解了黑白木刻版画工具的特点、技法特征及黑白木刻版画构成规律，对黑白木刻版画的方法有了基本的实践性认识。	基本了解黑白木刻版画工具的特点、技法特征及黑白木刻版画构成规律，对黑白木刻版画的方法有了一般的实践性认识。	未能掌握黑白木刻版画工具的特点、技法特征及黑白木刻版画构成规律。
学习 目标2	加强对黑白灰构成和画面关系的研究和实践，掌握黑白木刻版画制版的技术和印刷的方法，提高运用版画手段塑造形象的能力。	有对黑白灰构成和画面关系的研究和实践，掌握黑白木刻版画制版的技术和印刷的方法，提高运用版画手段塑造形象的能力。	对黑白灰构成和画面关系的有研究和实践，基本掌握黑白木刻版画的制版的技术和印刷的方法，提高运用版画手段塑造形象的能力。	对黑白灰构成和画面关系的有所了解，初步掌握黑白木刻版画制版的技术和印刷的方法，还需提高运用版画手段塑造形象的能力。	对黑白灰构成和画面关系的不了解，还未掌握版黑白木刻画制版的技术和印刷的方法。

学习 目标3	作业效果画面完整、黑白灰构成有序，造型生动、技法运用熟练，具备一定的审美处理能力和艺术表现力，对当代版画现状有了解。	作业效果画面完整、黑白灰构成有序，造型生动、技法运用较为熟练，具备一定的审美处理能力和艺术表现力，对当代版画现状有初步的了解。	画面基本完整、黑白灰构成有序，造型和技法运用一般，具备基本的审美处理能力和艺术表现力，对当代版画现状有简单认识。	画面基本完整，具备一定的造型能力和技法，画面审美处理能力和艺术表现力一般，不了解当代版画现状。	画面达不到完整、黑白灰构成不和谐，造型能力和技法欠缺，基本没有审美处理能力和艺术表现力，不了解当代版画现状。

七、持续改进

1. 根据课程进行中（特别是前两周）与学生的面谈与线上交流、课堂讨论等的反馈情况，及时反思教学，不断改进存在的不足。

2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等，根据全体学生的反馈意见，做出相应的调整；在下一轮课程教学中不断提高，确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。

3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议，对课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

第一章 黑白木刻花卉创作

1、教学基本要求

通过本章的学习，使学生熟悉版画工具和性能，掌握黑白木刻的一般技法。选取（收集）大量的花卉资料，自己进行构图描绘，按照木刻的语言进行创作。

2、教学具体内容

鸡冠花、牡丹花、向日葵等。

3、重点难点：

1. 黑白灰版画语言的理解。
2. 刀法的处理与运用。

4、作业：

1. 用不同的刀法完成花卉黑白木刻作品二幅。

第二章 黑白木刻风景创作

1、教学基本要求

通过本章的学习，使学生了解运用黑白灰因素塑造物体的基本方法，选取（收集）大量的外出写生资料，自己进行构图描绘，按照木刻的语言进行创作。

2、教学具体内容

1. 外出艺术实践时期收集拍摄的风景素材。

2. 旅游时拍到的水乡、海景等。

3、重点难点：

1. 黑白灰版画语言的理解。 2. 景色的取舍处理与运用。

4、作业：

1. 用不同的刀法完成风景黑白木刻作品二幅。

第三章 黑白木刻人物创作

1、教学基本要求

通过本章的学习，使学生了解黑白木刻版画中构图的法则和黑白灰关系的运用，画面中主次关系和空间关系的表达。先进行自画像或者画身边的同学，完成素描作品，正确构图，按照木刻的语言进行创作。

2、教学具体内容

1. 黑白木刻身边的同学，以头像为主，有情感动态表达最佳。

2. 黑白木刻自画像，以头像为主，有情感动态表达最佳。

3、重点难点：

1. 人物形象用木刻语言的转化表达。

2. 画面的内在协调统一。

4、作业：

1. 自画像和画身边的同学黑白木刻各一幅。

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	程卓行	2021 年 09 月
核准	艺术学院	张新江 程卓行	2021 年 09 月
审核	艺术学院	王凤欣	2021 年 09 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2021 年 09 月

《套色木刻研究》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

(一) 基本信息

课程中英文名称	套色木刻研究 (The Study of Coloured Wooden graving)	课程代码	0720000236
开课学期	5	课程负责人	程卓行
学分	2	学时	40
课程类别	专业限选课程	先修/后修课程	黑白木刻研究/版画创作
适用专业	美术学(师范)	开课对象	大学本科三年级
教材	《版画艺术》 张天星编著 苏州大学出版社 2011.2		
参考教材	《版画》李仲：西南师范大学出版社，2018年版		
网络资源	网易云课堂《版画教学》： https://study.163.com/course/introduction/1209431945.htm 《习近平新时代中国特色社会主义思想30讲》 http://www.xinhuanet.com/politics/xjpsxkj/index.html		

(二) 课程简介

本课程属美术系的专业选修课程之一，通过教学，使学生了解套色木刻版画，特别是对套色木刻版画特性的学习与研究，体会版画语言的丰富性，让学生了解与把握版画的技术性、表现性以及与此相关的知识和技能，掌握正确的观察方法和表现方法，使学生掌握一定的版画基本技能，并具有运用版画这一特殊绘画材料进行创作与辅导的能力。以及通过印刷后完成作品的成就感，促进掌握美术基本功的动力，提高美术素养，严谨治学的态度，为今后胜任各项工作打下基础。

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

目标 1: 了解套色木刻版画的基本特点、基本技法，逐步对套色木刻的方法有一个全面的实践性认识。

目标 2: 能较熟练地掌握套色木刻版画的制作方法，具有一定的创作能力，能独立完成具有一定艺术水准的套色木刻版画作品。

目标 3: 充分发挥主观创造力，灵活运用版画的艺术表现形式，培养他们组织构思和创作的综合能力，追求相对独立的艺术语言。通过课程学习让学生理解不同形式的美，从而发现生活中的美，创造美的生活。让学生热爱生活，对自己的未来充满信心。

（二）对毕业要求的重点支撑

指标点 3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。

指标点 3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。

本课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表 2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	H	学习目标 1	0.4
		学习目标 2	0.6
指标点 3-2	H	学习目标 2	0.5
		学习目标 4	0.5

三、课程教学内容对学习目标的支撑

（一）教学内容

本课程课堂教学、研讨和练习共 40 学时，其中理论 4 课时、实践练习 36 课时。本课程主要教学内容包括：①绝版套色木刻（水乡与海景风景画创作）；②多版套色木刻（新年贺卡与藏书票创作）。

（二）支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
------	------	--------	------

第一章 绝版套色木刻——（水乡与海景风景画创作）	3、优秀绝版套色木刻作品赏析。 2、色彩知识、木刻材料、工具的性能及特点。 3、解决制版与印刷的关系。	学习目标 1 学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	30
第二章 多版套色木刻——（新年贺卡与藏书票创作）	1、优秀新年贺卡与藏书票套色木刻作品赏析。 2、版画的构图法则、质感、量感、空间感的表现。 3、解决每次套色前后形象逐步完善的关系。 4、内容和形式的协调统一关系。	学习目标 1 学习目标 3 学习目标 4	10

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

本课程采用“课堂教学和练习”与“课后作业和研讨”并重。课堂教学主要采用课堂讲授、混合式教学、小组研讨为主的教学模式。课后作业和研讨采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。

（二）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目标	达成途径
指标点 3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。	学习目标 1 学习目标 2	课前预习： 教师做好课前备课工作，优秀的套色木刻作品或教师作品，教学内容内化于心，熟悉教学重点难点。学生准备相关工具材料，搜集套色木刻相关资料。 课堂讲授： 在教学中引入套色木刻发展历史，中外优秀套色木刻作品赏析，用经典的作品感染学生，鼓舞学生； 课堂报告： 通过习作完成后的交流、点评，让学生明确方向，一幅优秀的套色木刻所应该具备的因素。
指标点 3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。	学习目标 2 学习目标 3	课堂讲授： 在教学中引入套色木刻发展历史，中外代表性套色木刻作品赏析，用经典的作品感染学生，鼓舞学生； 课堂报告： 通过习作完成后的交流、点

		评, 让学生明确方向, 一幅优秀的套色木刻所应该具备的因素。
--	--	--------------------------------

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由出勤及课堂表现, 作业成绩组合而成, 采用百分制计分制。本课程成绩组成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/ 评价环节	分值	考核/ 评价细则	对课程目标达成度的贡献
出勤课堂表现 (10%)	签到式考勤, 学生与教师记录	100	出勤基础分为80分, 旷课一次扣5分, 请假一次扣2分, 无故缺席四次取消考试资格。课堂主动回答问题加5分, 课堂表现最高10分。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2
作业成绩 (30%)	课后作业	100	每学期安排 2 次作业 (教案撰写), 每次作业满分 50。作业由教师评阅给分并做出批注, 返给学生后进行讲解, 学生可以修正作业, 在下次提交作业时任课老师将根据修改情况给予一定的加分。具体评分标准见表 5-2。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 3: 0.5
期末成绩 (60%)	期末考核	100	主要考核学生对课程全部关键知识点的理解和掌握程度, 计算卷面成绩再按 60% 计入综合成绩。	学习目标 1: 0.6 学习目标 2: 0.6 学习目标 3: 0.5
综合成绩	考勤+课堂表现+作业成绩+期末考核	100	出勤课堂表现×10% + 作业成绩×30%+ 期末成绩×60%	

表 5-2 美术专业技能性课程评分标准

美术系专业课试卷实行百分制, 采取量化的评分方法, 对学生的画面的多种因素综合评价换算成优秀、良好、及格、不及格五级。

90 — 100 分为优秀 80 — 89 分为良好 70 — 79 分为中等

60 — 69 分为及格 59 分以下为不及格

评定等级具体要求:

①构图

优秀：符合绘画的构图原理，画面均衡，具有较强的韵律和节奏感。
 良好：基本上符合构图的规律，画面比例均衡。
 中等：符合构图的规律，画面比例尚可。
 及格：局部构图不合理，不影响画面的整体布局，有一定的构图基础。
 不及格：画面构图不合理。

②形体比例

优秀：形体比例准确，造型完整。
 良好：比例基本准确，造型合理。
 中等：画面比例尚可，造型一般。
 及格：能把握比例关系，形体无明显错误。
 不及格：比例失调，造型杂乱。

③色彩关系

优秀：色彩关系准确，画面生动和谐。
 良好：色彩关系基本准确，画面色调统一。
 中等：色彩关系准确，画面色调有关联。
 及格：能表现出色彩写生的基本因素。
 不及格：整体关系失调，色彩混乱。

④质感与空间关系

优秀：画面生动地表现质感与空间关系。
 良好：能较好体现质感与空间关系。
 中等：能体现质感与空间关系。
 及格：基本上能体现质感与空间关系。
 不及格：没有明显的质感与空间关系。

⑤画面整体处理

优秀：画面整体生动，具有较强的节奏感。
 良好：画面整体关系准确。
 中等：画面整体关系尚可。
 及格：基本上能把握画面整体关系…
 不及格：整体布局混乱。

具体专业根据自己专业技术特点围绕以上基本标准把握各自具体评分要点。

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学习目标	评价依据	评价方法	权重
学习目标	作业成绩、出勤课堂表现、	评价值 = 期末成绩 × 60% + 作业 1 成绩 × 15% + 作业 2 成绩 × 15% + (出勤+课堂表现成绩) × 10%	0.3

1	期末成绩		
学习目标2	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 60% + 作业1成绩 × 15% + 作业2成绩 × 15% + (出勤+课堂表现成绩) × 10%	0.3
学习目标3	作业成绩、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 50% + 作业1成绩 × 25% + 作业2成绩 × 25%	0.4
课程达成度 = 目标1达成度 × 0.30 + 目标2达成度 × 0.30 + 目标3达成度 × 0.40			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课程学习目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习目标1	熟练掌握套色木刻版画工具的特点、技法特征及套色木刻版画构成规律，对套色版画的方法有了全面的实践性认识。	较好掌握套色木刻版画工具的特点、技法特征及套色木刻版画构成规律，对套色版画的方法有了较全面的实践性认识。	了解了套色木刻版画工具的特点、技法特征及套色木刻版画构成规律，对套色版画的方法有了基本的实践性认识。	基本了解套色木刻版画工具的特点、技法特征及套色木刻版画构成规律，对套色版画的方法有了一般的实践性认识。	未能掌握套色木刻版画工具的特点、技法特征及套色木刻版画构成规律。
学习目标2	加强对色彩构成和画面关系的研究和实践，掌握套色木刻版画制版的技术和印刷的方法，提高运用套色木刻版画手段塑造形象的能力。	有对色彩构成和画面关系的研究和实践，掌握套色木刻版画制版的技术和印刷的方法，提高运用套色木刻版画手段塑造形象的能力。	对色彩构成和画面关系的有研究和实践，基本掌握套色木刻版画制版的技术和印刷的方法，提高运用套色木刻版画手段塑造形象的能力。	对色彩构成和画面关系的有所了解，初步掌握套色木刻版画制版的技术和印刷的方法，还需提高运用套色木刻版画手段塑造形象的能力。	对色彩构成和画面关系的不了解，还未掌握套色木刻版画制版的技术和印刷的方法。

学习 目标3	作业效果画面完整、色彩构成有序，造型生动、技法运用熟练，具备一定的审美处理能力和艺术表现力，对当代套色木刻版画现状有了了解。	作业效果画面完整、色彩构成有序，造型生动、技法运用较为熟练，具备一定的审美处理能力和艺术表现力，对当代套色木刻版画现状有初步的了解。	画面基本完整、色彩构成有序，造型和技法运用一般，具备基本的审美处理能力和艺术表现力，对当代套色木刻版画现状有简单认识。	画面基本完整，具备一定的造型能力和技法，画面审美处理能力和艺术表现力一般，不了解当代套色木刻版画现状。	画面达不到完整、色彩构成不和谐，造型能力和技法欠缺，基本没有审美处理能力和艺术表现力，不了解当代套色木刻版画现状。

七、持续改进

1. 根据课程进行中（特别是前两周）与学生的面谈与线上交流、课堂讨论等的反馈情况，及时反思教学，不断改进存在的不足。

2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等，根据全体学生的反馈意见，做出相应的调整；在下一轮课程教学中不断提高，确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。

3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议，对课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

第一章 绝版套色木刻——（水乡与海景风景画创作）

1、教学基本要求

套色木刻版画的特点、制作过程与技巧，色彩组合规律的把握和刀法与个性化语言的形成。探索和把握套色木刻版画艺术的特殊表现规律和与之相应的表现方法。

2、教学具体内容

1. 优秀绝版套色木刻作品赏析。
2. 色彩知识、木刻材料、工具的性能及特点。
3. 解决制版与印刷的关系。

3、重点难点：

1. 画面版画语言与色彩关系的表达。
2. 印刷对版的一致性。
3. 版面图形与作品形状的相向关系理解。

4、作业：

1. 创作绝版套色木刻——水乡风景作品一幅。
2. 创作绝版套色木刻——渔村风景作品一幅

第二章 多版套色木刻——（新年贺卡与藏书票创作）

1、教学基本要求

套色木刻版画的特点、制作过程与技巧，色彩组合规律的把握和刀法与个性化语言的形成。通过练习，熟悉套色版画材料的性能和表现技巧，锻炼学生用色彩语言表现物象的能力。

2、教学具体内容

1. 优秀新年贺卡与藏书票套色木刻作品赏析。
2. 版画的构图法则、质感、量感、空间感的表现。
3. 解决每次套色前后形象逐步完善的关系。
4. 内容和形式的协调统一关系。

3、重点难点：

1. 不同版次的版画语言表达与衔接。
2. 印刷对版的一致性。

4、作业：

1. 创作多版套色木刻——新年贺卡作品一幅。
2. 创作多版套色木刻——藏书票作品一幅。

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	程卓行	2021 年 09 月
核准	艺术学院	张新江 程卓行	2021 年 09 月
审核	艺术学院	王凤欣	2021 年 09 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2022 年 06 月

《综合版画研究》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

(一) 基本信息

课程中英文名称	综合版画研究 (The Study of Integrated Printing)	课程代码	0720000237
开课学期	6	课程负责人	程卓行
学分	2	学时	40
课程类别	专业限选课程	先修/后修课程	黑白木刻研究/版画创作
适用专业	美术学(师范)	开课对象	大学本科三年级
教材	《版画艺术》 张天星编著 苏州大学出版社 2011.2		
参考教材	《全国综合版画作品展览作品集》主编：黎明 齐凤阁 《习近平总书记系列重要讲话读本》习近平著 学习出版社、人民出版社		
网络资源	网易云课堂《版画教学》： https://study.163.com/course/introduction/1209431945.htm		

(二) 课程简介

本课程属美术系的专业选修课程之一，通过教学，使学生了解综合版画，特别是对综合版画特性的学习与研究，体会版画语言的丰富性，让学生了解与把握版画的技术性、表现性以及与此相关的知识和技能，掌握正确的观察方法和表现方法，使学生掌握一定的版画基本技能，并具有运用版画这一特殊绘画材料进行创作与辅导的能力。以及通过印刷后完成作品的成就感，促进掌握美术基本功的动力，提高美术素养，严谨治学的态度，为今后胜任中学教育教学工作打下扎实的基本功。

二、课程学习目标与毕业要求

(一) 学习目标

目标 1: 了解综合版画的基本特点、基本技法,逐步对综合版画的方法有一个全面的实践性认识。

目标 2: 能较熟练地掌握综合版画的制作方法,具有一定的创作能力,能独立完成具有一定艺术水准的综合版画作品。

目标 3: 充分发挥主观创造力,灵活运用版画的藝術表现形式,培养他们组织构思和创作的综合能力,追求相对独立的艺术语言。通过课程学习让学生理解不同形式的美,从而发现生活中的美,创造美的生活,同时让学生能适应以后中学教育教学工作。

(二) 对毕业要求的重点支撑

指标点 3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功,熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法,具备基本的设计知识与设计思维。

指标点 3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络,重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。

本门课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表 2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	H	学习目标 1	0.4
		学习目标 2	0.6
指标点 3-2	H	学习目标 2	0.5
		学习目标 4	0.5

三、课程教学内容对学习目标的支撑

(一) 教学内容

本课程课堂教学、研讨和练习共 40 学时,其中理论 4 课时、实践练习 36 课时。本课程主要教学内容包括:①纸版凹印人物综合版画;②纸版凹印动物综合版画;③透明有机版与木版水印综合版画。

(二) 支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
第一章 纸版凹印人物综合版画	4、了解综合版画的发展历史,掌握各个时期的表现方式和风格特征,优秀综合版画赏析。 2、综合版画的工具材料。	学习目标 1 学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	16

	3、综合版画的质感、空间感的表现。 4、解决制版与印刷的关系。		
第二章 纸版凹印动物综合版画	1、题材内容与形式感的确定。 2、综合版画的工具材料。 3、综合版画的质感、空间感的表现。 4、解决制版与印刷的关系。	学习目标 1 学习目标 3	14
第三章 透明有机版与木版水印综合版画	1、题材内容与形式感的确定。 2、综合版画的工具材料。 3、综合版画的质感、空间感的表现。 4、解决制版与印刷的关系。 5、不同手法与材料的综合运用。	学习目标 1 学习目标 3	10

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

本课程采用“课堂教学和练习”与“课后作业和研讨”并重。课堂教学主要采用课堂讲授、混合式教学、小组研讨为主的教学模式。课后作业和研讨采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。

（二）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目 标	达成途径
指标点 3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。	学习目标 1 学习目标 2	课前预习： 教师做好课前备课工作，优秀的综合版画作品或教师作品，教学内容内化于心，熟悉教学重点难点。学生准备相关工具材料，搜集综合版画相关资料。 课堂讲授： 在教学中引入综合版画发展历史，中外优秀综合版画作品赏析，用经典的作品感染学生，鼓舞学生； 课堂报告： 通过习作完成后的交流、点评，让学生明确方向，一幅优秀的综合版画所应该具备的因素。

指标点 3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。	学习目标 2 学习目标 3	课堂讲授： 在教学中引入综合版画发展历史，中外代表性综合版画作品赏析，用经典的作品感染学生，鼓舞学生； 课堂报告： 通过习作完成后的交流、点评，让学生明确方向，一幅优秀的综合版画所应该具备的因素。
--	------------------	---

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由出勤及课堂表现，作业成绩组合而成，采用百分制计分制。本课程成绩组成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示，课后作业评分标准见表 5-2 所示。

各学习目标的达成度与本课程的达成度，见表 5-3。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/ 评价环节	分值	考核/ 评价细则	对课程目标达成度的贡献
出勤课堂表现 (20%)	签到式考勤，学生与教师记录	100	出勤基础分为90分，旷课一次扣5分，请假一次扣2分，无故缺席四次取消考试资格。课堂主动回答问题加5分，课堂表现最高10分。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2
作业成绩 (20%)	课后作业	100	每学期安排 2 次作业（教案撰写），每次作业满分 50。作业由教师评阅给分并做出批注，返给学生后进行讲解，学生可以修正作业，在下次提交作业时任课老师将根据修改情况给予一定的加分。具体评分标准见表 5-2。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 3: 0.5
期末成绩 (60%)	期末考核	100	主要考核学生对课程全部关键知识点的理解和掌握程度，计算卷面成绩再按 60%计入综合成绩。	学习目标 1: 0.6 学习目标 2: 0.6 学习目标 3: 0.5
综合成绩	$(\text{出勤课堂表现} \times 10\%) + (\text{作业成绩} \times 30\%) + (\text{期末成绩} \times 60\%)$			

表 5-2 美术专业技能性课程评分标准

美术系专业课试卷实行百分制，采取量化的评分方法，对学生的画面的多种因素综合评价换算成优秀、良好、及格、不及格五级。

90 — 100 分为优秀 80 — 89 分为良好 70 — 79 分为中等

60 — 69 分为及格 59 分以下为不及格

评定等级具体要求：

①构图

优秀：符合绘画的构图原理，画面均衡，具有较强的韵律和节奏感。
 良好：基本上符合构图的规律，画面比例均衡。
 中等：符合构图的规律，画面比例尚可。
 及格：局部构图不合理，不影响画面的整体布局，有一定的构图基础。
 不及格：画面构图不合理。

②形体比例

优秀：形体比例准确，造型完整。
 良好：比例基本准确，造型合理。
 中等：画面比例尚可，造型一般。
 及格：能把握比例关系，形体无明显错误。
 不及格：比例失调，造型杂乱。

③色彩关系

优秀：色彩关系准确，画面生动和谐。
 良好：色彩关系基本准确，画面色调统一。
 中等：色彩关系准确，画面色调有关联。
 及格：能表现出色彩写生的基本因素。
 不及格：整体关系失调，色彩混乱。

④质感与空间关系

优秀：画面生动地表现质感与空间关系。
 良好：能较好体现质感与空间关系。
 中等：能体现质感与空间关系。
 及格：基本上能体现质感与空间关系。
 不及格：没有明显的质感与空间关系。

⑤画面整体处理

优秀：画面整体生动，具有较强的节奏感。
 良好：画面整体关系准确。
 中等：画面整体关系尚可。
 及格：基本上能把握画面整体关系…
 不及格：整体布局混乱。

具体专业根据自己专业技术特点围绕以上基本标准把握各自具体评分要点。

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学习目标	评价依据	评价方法	权重
学习目标 1	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 60% + 作业 1 成绩 × 15% + 作业 2 成绩 × 15% + (出勤+课堂表现成绩) × 10%	0.3
学习	作业成绩、出	评价值 = 期末成绩 × 60% + 作业 1 成绩 × 15% + 作业 2 成绩 × 15% + (出勤+课堂表现成绩) × 10%	0.3

目标2	勤课堂表现、期末成绩		
学习目标3	作业成绩、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 50% + 作业1成绩 × 25% + 作业2成绩 × 25%	0.4
课程达成度 = 目标1达成度 × 0.30 + 目标2达成度 × 0.30 + 目标3达成度 × 0.40			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课程学习目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习目标1	熟练掌握综合版画工具的特点、技法特征及版画构成规律，对综合版画的方法有了全面的实践性认识。	较好掌握综合版画工具的特点、技法特征及版画构成规律，对综合版画的方法有了全面的实践性认识。	了解了综合版画工具的特点、技法特征及版画构成规律，对综合版画的方法有了基本的实践性认识。	基本了解综合版画工具的特点、技法特征及综合版画构成规律，对综合版画的方法有了一般的实践性认识。	未能掌握综合版画工具的特点、技法特征及综合版画构成规律。
学习目标2	加强对肌理构成和画面关系的研究和实践，掌握综合版画制版的技术和印刷的方法，提高运用综合版画手段塑造形象的能力。	有对肌理构成和画面关系的研究和实践，掌握综合版画制版的技术和印刷的方法，提高运用综合版画手段塑造形象的能力。	对肌理构成和画面关系的有研究和实践，基本掌握综合版画制版的技术和印刷的方法，提高运用综合版画手段塑造形象的能力。	对肌理构成和画面关系的有所了解，初步掌握综合版画制版的技术和印刷的方法，还需提高运用综合版画手段塑造形象的能力。	对肌理构成和画面关系的的不了解，还未掌握综合版画制版的技术和印刷的方法。
学习目标3	能够充分发挥主观创造力，灵活运用版画的艺术表现形式，有组织构思和	能够发挥主观创造力，灵活运用版画的艺术表现形式，有组织构思和	能够发挥主观创造力，运用版画的艺术表现形式，有组织构思和创作	能够发挥主观创造力，运用版画的艺术表现形式。能适应以后中学教	不能够发挥主观创造力，运用版画的艺术表现形式。也不能适应以后

	思和创作的综合能力，追求相对独立的艺术语言。理解不同形式的美，从而发现美，创造美，能适应以后中学教育教学工作。	创作的综合能力。理解不同形式的美，从而发现美，创造美，能适应以后中学教育教学工作。	的综合能力。理解不同形式的美。能适应以后中学教育教学工作。	育教学工作。	中学教育教学工作。
--	---	---	-------------------------------	--------	-----------

七、持续改进

1. 根据课程进行中（特别是前两周）与学生的面谈与线上交流、课堂讨论等的反馈情况，及时反思教学，不断改进存在的不足。

2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等，根据全体学生的反馈意见，做出相应的调整；在下一轮课程教学中不断提高，确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。

3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议，对课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

第一章 纸版凹印人物综合版画

1、教学基本要求

了解综合版画的发展历史，掌握各个时期的表现方式和风格特征。通过理论讲学和制作实践，使学生在掌握基本语言的基础上，探索和把握版画艺术的特殊表现规律和与之相应的表现方法。

2、教学具体内容

了解综合版画的发展历史、优秀综合版画赏析、综合版画的工具材料、综合版画的质感、空间感的表现、解决制版与印刷的关系。

3、重点难点：

1. 人物主要内容的表达。
2. 制版与印刷。

4、作业：

1. 纸版凹印人物综合版画一幅（以头像为主）。
2. 纸版凹印人物综合版画一幅（需全身有场景）。

第二章 纸版凹印动物综合版画

1、教学基本要求

通过练习，熟悉综合版画材料的性能和表现技巧，锻炼学生使用绘画语言表现物象的能力。

2、教学具体内容

题材内容与形式感的确定，解决制版与印刷的关系。

3、重点难点：

1. 综合版画的质感、空间感的表现。
2. 制版与印刷。

4、作业：

1. 纸版凹印动物综合版画一幅。

第三章 透明有机版与木版水印综合版画

1、教学基本要求

通过创作练习，提高学生创作能力，进一步培养学生的个性，能够以后在教学中进行运用。

2、教学具体内容

题材内容与形式感的确定，综合版画的质感、空间感的表现，解决制版与印刷的关系。

3、重点难点：

1. 不同手法与材料的有机结合。
2. 拓印的工整性。

4、作业：

1. 透明有机版与木版水印综合版画一幅。

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	程卓行	2021 年 09 月
核准	艺术学院	张新江 程卓行	2021 年 09 月
审核	艺术学院	王凤欣	2021 年 09 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2021 年 09 月

《丝网版画研究 1》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

(一) 基本信息

课程中英文名称	丝网版画研究 (The Study of Silkscreen Prints)	课程代码	050406046
开课学期	4	课程负责人	张新江
学分	2	学时	40
课程类别	专业限选课	先修/后修课程	版画（材料与技法研究）、黑白木刻研究/版画创作
适用专业	美术学（师范）	开课对象	大学本科二年级
教材	《丝网版画教程》张桂林、张练：人民教育出版社，2010年版		
参考教材	①《丝网版画》陈聿强、陈峥：浙江美术学院出版社，1992年版。 ②《丝网版画入门》张桂林：广西美术出版社，1997年版。		
网络资源	①浙江省线下一流课程：湖州师范学院《丝网版画研究》。 https://mooc1-1.chaoxing.com/course/201456319.html ②《习近平新时代中国特色社会主义思想30讲》 http://www.xinhuanet.com/politics/xjpsxkj/index.html		

(二) 课程简介

《丝网版画研究》是普通高等院校美术学（师范）本科专业的一门专业限选课。该课程讲授丝网版画的基本理论、基本技能和基本知识，使学生了解丝网版画的特点和发展趋势，培养学生的实际动手能力。教学中在原课堂教学的基础上融入网络教学，综合运用线上线下多方面的教学手段，并加强课外学习与实践，示范、辅导、讲评相结合，由易到难，循序渐进，达到拓宽知识面、增强创造性思维，提高艺术修养和审美情趣的教学目标，以更好地应对社会发展的需求。

该课程是一门综合性很强的学科，它包括绷网、调配与使用感光胶、制版、印刷、画面构思与图像构成等多方面知识，让学生了解与把握丝网版画的技术性、表现性以及与此相关的知识和技能，掌握正确的观察方法和表现方法，使学生掌握一定的版画基本技能，并具有运用丝网版画这一特殊绘材料进行创作与辅导的能力。

二、课程学习目标与毕业要求

(一) 学习目标

目标 1：掌握丝网版画的基本知识、基本原理和基本技能，能运用丝网版画的基本知识与印刷技法制作作品。

目标 2：理解丝网版画的知识体系、了解中外丝网版画的发展概况，重要的艺术家、艺

术流派与代表性作品，具备一定的理论研究能力。

目标 3: 具有健康的审美修养，有一定的创新意识，能搜集素材设计构思画面，并能运用丝网版画技法创作作品。

（二）对毕业要求的重点支撑

指标点 3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。

指标点 3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。

指标点 3-3 具有健康的审美修养，掌握美术批评的概念、类型和方法，能结合现实生活进行美术创作，有一定的创新意识。

本课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表 2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	H	学习目标 1	0.6
		学习目标 3	0.4
指标点 3-2	H	学习目标 2	0.5
		学习目标 3	0.5
指标点 3-3	H	学习目标 2	0.4
		学习目标 3	0.6

三、课程教学内容对学习目标的支撑

（一）教学内容

本课程课堂教学和研讨共 40 学时，其中理论 12 课时、时间练习 28 课时。本课程主要教学内容包括：①丝网版画发展史；②丝网版画基本技法；③丝网版画创作。

（二）支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
第一章 丝网版画的基本理论知识	重点掌握丝网版画的基本理论知识和丝网版画的特点	学习目标 1 学习目标 2	5
第二章 丝网版画的前期准备	重点掌握丝网版画的前期准备和制作方法：（1）网版制作（绷网）（2）调配感光胶、刷感光胶、烘版（3）网版储存	学习目标 1 学习目标 3	5
第三章 丝网版画的制版与印刷	重点掌握制版技法，整个印刷流程的过程与步骤	学习目标 1 学习目标 3	5
第四章 丝网版画作品的设计与构思	搜集素材，调动学生的想象力和创造力，构思画面、画草图，使学生掌握如何把握画面。	学习目标 1 学习目标 3	5
第五章 丝网版画作品的制作、交流与展示	运用丝网版画基本知识和印刷制版技法创作作品，做好作品的交流、展示与研讨	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	20

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

本课程采用“课堂教学和实践”与“课后自学和实践”并重。课堂教学主要采用课堂讲授与示范、线上线下混合式教学、小组研讨与实践为主的教学模式。课后作业和研讨采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。

（二）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目标	达成途径
3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。	学习目标 1 学习目标 3	课前预习： 教师做好课前备课工作，备教材、备学生、备课件，教学内容内化于心，熟悉教学重点难点。学生依托网络平台自学、学习相关课件、视频，了解知识点。 课堂讲授、示范： 教学中引入丝网版画的发展史，用著名版画家及作品感召学生学习和创作的热情；通过分步示范让学生理解知识、技能。 课堂作业： 通过示范，小组实践，个人实践，让学生熟悉丝网版画材料的基本性能与运用技法。
3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。	学习目标 2 学习目标 3	课堂讲授： 在教学中引入丝网版画的发展史，用著名版画家及作品感召学生学习和创作的热情；用画家、教育家的先进事例感召学生从事理论研究、从事教育的热情； 课堂作业： 通过课后观看网络资源，课后查阅文献，小组讨论，小组汇报，让学生熟悉丝网版画理论知识，感受教师应该具备的素质。
3-3 具有健康的审美修养，掌握美术批评的概念、类型和方法，能结合现实生活进行美术创作，有一定的创新意识。	学习目标 2 学习目标 3	课堂讲授、示范与实践： 教学中注重团队协作，通过示范，小组实践，训练学生组织能力、创新发展能力，让学生把握丝网版画的技术性、表现性以及与此相关的知识和技能； 课后实践和研讨： 通过课后观看网络资源，课后查阅文献，小组讨论，小组实践，提升学生素质与能

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由出勤及课堂表现，作业成绩组合而成，采用百分制计分制。本课程成绩组成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示，课后作业评分标准见表 5-2 所示。

各学习目标的达成度与本课程的达成度，见表 5-3。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	对课程目标达成度的贡献
出勤课堂表现 (10%)	签到式考勤， 学生与教师记录	100	出勤基础分为80分，旷课一次扣5分，请假一次扣2分，无故缺席四次取消考试资格。课堂主动回答问题加5分，课堂表现最高10分。	学习目标 1： 0.3 学习目标 2： 0.3
作业成绩 (30%)	课后作业	100	每学期安排 2 次作业，每次作业满分 50。作业由教师评阅给分并做出批注，返给学生后进行错题讲解，学生可以修正作业，在下次提交作业时任课老师将根据修改情况给予一定的加分。具体评分标准见表 5-2。	学习目标 1： 0.2 学习目标 2： 0.2 学习目标 3： 0.5
期末成绩 (60%)	期末考核	100	主要考核学生对课程全部关键知识点的理解和掌握程度，计算卷面成绩再按 60%计入综合成绩。	学习目标 1： 0.5 学习目标 2： 0.5 学习目标 3： 0.5
综合成绩	考勤+课堂表现 +作业成绩+期末考核	100	出勤课堂表现×10% + 作业成绩×30%+ 期末成绩×60%	

表5-2 课后作业评分标准

评分标准

实行百分制，采取量化的评分方法，对学生的画面的多种因素综合评分换算成优秀、良好、及格、不及格四级。

90 — 100 分为优秀 70 — 89 分为良好
60 — 69 分为及格 59 分以下为不及格

评定等级具体要求：

①构图

优秀：符合绘画的构图原理，画面均衡，具有较强的韵律和节奏感。
良好：基本上符合构图的规律，画面比例均衡。
中等：初步符合构图的规律，画面比例尚可。
及格：局部构图不合理，不影响画面的整体布局，有一定的构图基础。
不及格：画面构图不合理。

②形体比例

优秀：形体比例准确，造型完整。
良好：比例基本准确，造型合理。
中等：形体比例初步完善，造型合理。
及格：能把握比例关系，形体无明显错误。
不及格：比例失调，造型杂乱。

③色彩关系

优秀：色彩关系准确，画面生动和谐。
良好：色彩关系较准确，画面色调统一。
中等：色彩关系基本准确，画面色调基本统一。
及格：能表现出色彩写生的基本因素。
不及格：整体关系失调，色彩混乱。

④版画技法

优秀：技法熟练，制版齐整，印刷工艺流畅。
良好：技法比较熟练，制版比较齐整，印刷工艺比较流畅。
中等：技法基本熟练，制版基本齐整，印刷工艺基本流畅。
及格：技法尚可，制版基本齐整，印刷工艺一般。
不及格：技法不熟，制版不到位，印刷工艺差。

⑤画面整体处理

优秀：画面整体生动，具有较强的节奏感。
良好：画面整体关系准确。
中等：画面整体关系基本准确。
及格：基本上能把握画面整体关系。
不及格：整体布局混乱。

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学习目标	评价依据	评价方法	权重
学习目标 1	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 60% + 作业 1 成绩 × 15% + 作业 2 成绩 × 15% + (出勤+课堂表现成绩) × 10%	0.3
学习目标 2	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 60% + 作业 1 成绩 × 15% + 作业 2 成绩 × 15% + (出勤+课堂表现成绩) × 10%	0.3
学习目标 3	作业成绩、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 50% + 作业 1 成绩 × 25% + 作业 2 成绩 × 25%	0.4
课程达成度 = 目标 1 达成度 × 0.30 + 目标 2 达成度 × 0.30 + 目标 3 达成度 × 0.40			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课程学习目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习目标1	能够扎实掌握丝网版画的基本知识、基本原理和基本技能，能运用丝网版画的基本知识与印刷技	较好掌握丝网版画的基本知识、基本原理和基本技能，能运用丝网版画的基本知识与印刷技法制	掌握丝网版画的基本知识、基本原理和基本技能，能运用丝网版画的基本知识与印刷技法制作	基本掌握丝网版画的基本知识、基本原理和基本技能，能运用丝网版画的基本知识与印刷技法制	未能掌握丝网版画的基本知识、基本原理和基本技能，不能运用丝网版画的基本知识与印刷技法

	法制作作品。	作作品。	品。	作作品。	制作作品。
学习 目标2	熟练掌握丝网版画的知识体系、了解中外丝网版画的发展概况及重要的艺术家、艺术流派与代表性作品，具备一定的理论研究能力。	较好掌握丝网版画的知识体系、了解中外丝网版画的发展概况及重要的艺术家、艺术流派与代表性作品，具备一定的理论研究能力。	理解丝网版画的知识体系、了解中外丝网版画的发展概况及重要的艺术家、艺术流派与代表性作品，具备一定的理论研究能力。	基本理解丝网版画的知识体系、了解中外丝网版画的发展概况及重要的艺术家、艺术流派与代表性作品，具备一定的理论研究能力。	不能理解丝网版画的知识体系、不了解中外丝网版画的发展概况及重要的艺术家、艺术流派与代表性作品，不具备理论研究能力。
学习 目标3	具有健康的审美修养，有较好的创新意识，能搜集素材设计构思画面，并能熟练运用丝网版画技法创作作品。	具有较好的审美修养，有一定的创新意识，能搜集素材设计构思画面，并能较好运用丝网版画技法创作作品。	具有一般的审美修养，有创新意识，能搜集素材设计构思画面，能运用丝网版画技法创作作品。	具有初步的审美修养，有初步的创新意识，能搜集素材设计构思画面，能初步运用丝网版画技法创作作品。	不具有审美修养，没有创新意识，不能搜集素材设计构思画面，不能运用丝网版画技法创作作品。

七、持续改进

1. 根据课程进行中（特别是前两周）与学生的面谈求询与线上交流、课堂讨论等的反馈情况，及时反思教学，不断改进存在的不足。

2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等，根据全体学生的反馈意见，做出相应的调整；在下一轮课程教学中不断提高，确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。

3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议，对课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

第一章 丝网版画的基本理论知识

1、教学基本要求

通过本章的学习，使学生了解丝网版画的发展历程，掌握基本理论知识，了解整个运作环节

2、教学具体内容

- (1) 丝网版画发展与技术革新
- (2) 了解目标受众
- (3) 结合丝网版画作品，讲解该课程的作用和意义
- (4) 介绍丝网版画制作的整个运作环节

3、重点难点：

- (1) 了解丝网版画的发展历程，掌握基本理论知识
- (2) 了解整个运作环节

4、作业：

- (1) 从丝网版画的发展历程和画家作品中你感受到了丝网版画和其他版画的区别有哪些？
- (2) 如何提升丝网版画创作能力？

第二章 丝网版画的前期准备

1、教学基本要求

通过本章学习，让学生掌握丝网版画前期准备各步骤的制作方法

2、教学具体内容

- (1) 网版制作（绷网）
- (2) 调配感光胶、刷感光胶、烘版
- (3) 网版储存

3、重点难点：

- (1) 掌握丝网版画前期准备各步骤的制作方法
- (2) 熟练运用丝网版画前期准备各步骤的制作方法制作网版

4、作业：

- (1) 绷网
- (2) 调配感光胶、刷感光胶、烘版、储存网版

第三章 丝网版画的制版与印刷

1、教学基本要求

通过本章学习，让学生理解制版的基本方法，掌握丝网印刷的基本程序和印刷方法

2、教学具体内容

- (1) 制版的前期准备复习
- (2) 制版的方法和步骤
- (3) 印刷的程序和方法
- (4) 学生练习

3、重点难点：

- (1) 掌握丝网版画制版的基本方法
- (2) 掌握丝网印刷的基本程序和印刷方法

4、作业：

- (1) 画稿与制版
- (2) 运用制好的网版印刷作品

第四章 丝网版画作品的设计与构思

1、教学基本要求

通过本章学习，充分调动学生的积极性和创造力，让学生通过素材收集、构思草图，

使学生认识到创意的重要性，构思并完善创作稿。

2、教学具体内容

- (1) 以静物为主题的草图构思
- (2) 以风景为主题的草图构思
- (3) 以人物为主题的草图构思
- (4) 其他主题草图构思

3、重点难点：

- (1) 创作稿草图构思与绘画
- (2) 创作稿的完整性（色调、内容与画面构成）

4、作业：

- (1) 创作稿草图构思与绘画
- (2) 创作稿分版

第五章 丝网版画作品的制作、交流与展示

1、教学基本要求

通过本章学习，让学生掌握丝网版画作品的制作方法和流程，把握制作过程的合理性，创作好作品，并做好作品的交流与展示。

2、教学具体内容

- (1) 丝网版画作品的制作
- (2) 作品交流、分析与研讨
- (3) 丝网版画作品的展示

3、重点难点：

- (1) 有序地完成丝网版画作品的制作
- (2) 丝网版画作品的质量

4、作业：

- (1) 制作丝网版画作品
- (2) 作品交流、研讨与展示

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	张新江	2021 年 04 月
核准	艺术学院	张新江	2022 年 04 月
审核	艺术学院	王凤欣	2022 年 04 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2022 年 06 月

《丝网版画研究 2》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

(一) 基本信息

课程中英文名称	丝网版画研究2 (The Study of Silkscreen Prints)	课程代码	050406046
开课学期	5	课程负责人	张新江
学分	2	学时	40
课程类别	专业限选课	先修/后修课程	版画（材料与技法研究）、黑白木刻研究/版画创作
适用专业	美术学（师范）	开课对象	大学本科三年级
教材	《丝网版画教程》张桂林、张练：人民教育出版社，2010年版		
参考教材	① 《丝网版画》陈聿强、陈峥：浙江美术学院出版社，1992 年版。 ② 《丝网版画入门》张桂林：广西美术出版社，1997 年版。		
网络资源	①浙江省线下一流课程：湖州师范学院《丝网版画研究》。 https://mooc1-1.chaoxing.com/course/201456319.html ②《习近平新时代中国特色社会主义思想30讲》 http://www.xinhuanet.com/politics/xjpsxkj/index.html		

(二) 课程简介

《丝网版画研究》是普通高等院校美术学（师范）本科专业的一门专业限选课。该课程讲授丝网版画的基本理论、基本技能和基本知识，使学生了解丝网版画的特点和发展趋势，培养学生的实际动手能力。教学中在原课堂教学的基础上融入网络教学，综合运用线上线下多方面的教学手段，并加强课外学习与实践，示范、辅导、讲评相结合，由易到难，循序渐进，达到拓宽知识面、增强创造性思维，提高艺术修养和审美情趣的教学目标，以更好地应对社会发展的需求。

该课程是一门综合性很强的学科，它包括绷网、调配与使用感光胶、制版、印刷、画面构思与图像构成等多方面知识，让学生了解与把握丝网版画的技术性、表现性以及与此相关的知识和技能，掌握正确的观察方法和表现方法，使学生掌握一定的版画基本技能，并具有运用丝网版画这一特殊绘材料进行创作与辅导的能力。

二、课程学习目标与毕业要求

(一) 学习目标

目标 1：掌握丝网版画制版的基本知识和技法，能运用丝网版画的制版与印刷技法制作作品。

目标 2: 了解中外丝网版画艺术家、艺术流派与代表性作品,梳理丝网版画的作品表现风格与方法,具备一定的理论研究能力。

目标 3: 具有健康的审美修养,有一定的创新意识,能搜集素材设计构思画面,并能熟练运用丝网版画技法创作作品。

(二) 对毕业要求的重点支撑

指标点 3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功,熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法,具备基本的设计知识与设计思维。

指标点 3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络,重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。

指标点 3-3 具有健康的审美修养,掌握美术批评的概念、类型和方法,能结合现实生活进行美术创作,有一定的创新意识。

本课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表 2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	H	学习目标 1	0.6
		学习目标 3	0.4
指标点 3-2	H	学习目标 2	0.5
		学习目标 3	0.5
指标点 3-3	H	学习目标 2	0.4
		学习目标 3	0.6

三、课程教学内容对学习目标的支撑

(一) 教学内容

本课程课堂教学和研讨共 40 学时,其中理论 12 课时、时间练习 28 课时。本课程主要教学内容包括:①丝网版画制版技法与印刷;②综合运用丝网版画的制版技法创作作品。

(二) 支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
第一章 丝网版画制版技法与印刷 1	重点掌握丝网版画的转印(复印)法制版技法、菲林片上笔绘法制版技法;掌握相应的印刷技法。	学习目标 1 学习目标 3	5
第二章 丝网版画制版技法与印刷 2	重点掌握丝网版画的分时段曝光法制版技法;掌握相应的印刷技法。	学习目标 1 学习目标 3	5

第三章 丝网版画制版技法与印刷 3	重点掌握丝网版画的网上直接法及遮挡制版技法；掌握相应的印刷技法。	学习目标 1 学习目标 3	5
第四章 综合运用丝网版画的制版技法创作作品	综合运用丝网版画的制版技法，逐渐形成个人表现风格；熟练运用相应的印刷技法。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	25

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

本课程采用“课堂教学和实践”与“课后自学和实践”并重。课堂教学主要采用课堂讲授与示范、线上线下混合式教学、小组研讨与实践为主的教学模式。课后作业和研讨采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。

（二）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目标	达成途径
3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。	学习目标 1 学习目标 3	课前预习： 教师做好课前备课工作，备教材、备学生、备课件，熟悉教学重点难点。学生依托网络平台自学、学习相关课件、视频，了解知识点。 课堂讲授、示范与实践： 在教学中引入丝网版画名家及作品分析，通过作品感召学生学习和创作的热情； 课堂作业： 通过示范，小组实践，个人实践，让学生熟悉丝网版画材料的基本性能与运用技法。
3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。	学习目标 2 学习目标 3	课堂讲授： 在教学中引入丝网版画的发展史，用著名版画家及作品感召学生学习和创作的热情；用画家、教育家的先进事例感召学生从事理论研究、从事教育的热情； 课堂作业： 通过课后查阅文献，小组讨论，小组汇报，让学生熟悉科学方法，感受教师应该具备的素质。

3-3 具有健康的审美修养，掌握美术批评的概念、类型和方法，能结合现实生活进行美术创作，有一定的创	学习目标 2 学习目标 3	<p>课堂讲授、示范与实践：教学中注重团队协作，通过示范，小组实践，训练学生组织能力、创新发展能力，让学生把握丝网版画的技术性、表现性以及与此相关的知识和技能；</p> <p>课后实践和研讨：通过课后观看网络资源，课后查阅文献，小组讨论，小组实践，提升学生素质与能力，感受教师应该具备的素质。</p>
---	------------------	--

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由出勤及课堂表现，作业成绩组合而成，采用百分制计分制。本课程成绩组成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示，课后作业评分标准见表 5-2 所示。

各学习目标的达成度与本课程的达成度，见表 5-3。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/ 评价环节	分值	考核/ 评价细则	对课程目标达成度的贡献
出勤课堂表现 (10%)	签到式考勤， 学生与教师记录	100	出勤基础分为80分，旷课一次扣5分，请假一次扣2分，无故缺席四次取消考试资格。课堂主动回答问题加5分，课堂表现最高10分。	学习目标 1: 0.3 学习目标 2: 0.3
作业成绩 (30%)	课后作业	100	每学期安排 2 次作业，每次作业满分 50。作业由教师评阅给分并做出批注，返给学生后进行错题讲解，学生可以修正作业，在下次提交作业时任课老师将根据修改情况给予一定的加分。具体评分标准见表 5-2。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 3: 0.5
期末成绩 (60%)	期末考核	100	主要考核学生对课程全部关键知识点的理解和掌握程度，计算卷面成绩再按 60%计入综合成绩。	学习目标 1: 0.5 学习目标 2: 0.5 学习目标 3: 0.5
综合成绩	考勤+课堂表现+作业成绩+期末考核	100	出勤课堂表现×10% + 作业成绩×30%+ 期末成绩×60%	

表5-2 课后作业评分标准

评分标准

实行百分制，采取量化的评分方法，对学生的画面的多种因素综合评分换算成优秀、良好、及格、不及格四级。

90 — 100 分为优秀 70 — 89 分为良好
60 — 69 分为及格 59 分以下为不及格

评定等级具体要求：

①构图

优秀：符合绘画的构图原理，画面均衡，具有较强的韵律和节奏感。
良好：基本上符合构图的规律，画面比例均衡。
中等：初步符合构图的规律，画面比例尚可。
及格：局部构图不合理，不影响画面的整体布局，有一定的构图基础。
不及格：画面构图不合理。

②形体比例

优秀：形体比例准确，造型完整。
良好：比例基本准确，造型合理。
中等：形体比例初步完善，造型合理。
及格：能把握比例关系，形体无明显错误。
不及格：比例失调，造型杂乱。

③色彩关系

优秀：色彩关系准确，画面生动和谐。
良好：色彩关系较准确，画面色调统一。
中等：色彩关系基本准确，画面色调基本统一。
及格：能表现出色彩写生的基本因素。
不及格：整体关系失调，色彩混乱。

④版画技法

优秀：技法熟练，制版齐整，印刷工艺流畅。
良好：技法比较熟练，制版比较齐整，印刷工艺比较流畅。
中等：技法基本熟练，制版基本齐整，印刷工艺基本流畅。
及格：技法尚可，制版基本齐整，印刷工艺一般。
不及格：技法不熟，制版不到位，印刷工艺差。

⑤画面整体处理

优秀：画面整体生动，具有较强的节奏感。
良好：画面整体关系准确。
中等：画面整体关系基本准确。
及格：基本上能把握画面整体关系。
不及格：整体布局混乱。

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学习目标	评价依据	评价方法	权重
学习目标1	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩× 60% + 作业1成绩× 15% +作业2成绩× 15% + (出勤+课堂表现成绩) ×10%	0.3
学习目标2	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩× 60% + 作业1成绩× 15% +作业2成绩× 15% + (出勤+课堂表现成绩) ×10%	0.3
学习目标3	作业成绩、期末成绩	评价值 = 期末成绩×50% + 作业1成绩× 25% +作业2成绩× 25%	0.4
课程达成度 = 目标1达成度 × 0.30 + 目标2达成度 × 0.30 + 目标3达成度 × 0.40			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课程学习目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习目标1	能够扎实掌握丝网版画制版的基本知识和技法,能运用丝网版画的制版与印刷技法制作作品。	较好掌握丝网版画制版的基本知识和技法,能运用丝网版画的制版与印刷技法制作作品。	掌握丝网版画制版的基本知识和技法,能运用丝网版画的制版与印刷技法制作作品。	基本掌握丝网版画制版的基本知识和技法,能运用丝网版画的制版与印刷技法制作作品。	未能掌握丝网版画制版的基本知识和技法,不能运用丝网版画的制版与印刷技法制作作品。
学习目标2	熟练掌握丝网版画的知识体系、了解中外丝网	较好掌握丝网版画的知识体系、了解中外	理解丝网版画的知识体系、了解中外丝网	基本理解丝网版画的知识体系、基本了解	不能理解丝网版画的知识体系、不了解中

	网版画艺术家、艺术流派与代表性作品,梳理丝网版画的 作品表现风格与 方法,具备很好的 理论研究能力。	丝网版画艺术 家、艺术流派 与 代 表 性 作 品,梳理丝网 版画的 作品 表现 风格 与 方 法,具备较好的 理论研究能力。	版画艺术家、 艺术流派与代 表性作品,梳 理丝网版画的 作品表现风格 与方法,具备 一定的理论研 究能力。	中外丝网版画 艺术家、艺术 流派与代表性 作品,梳理丝 网版画的 作品 表现风格与方 法,具备基本 的理论研究能 力。	外丝网版画的 发展概况,重 要的艺术家、 艺术流派与代 表性作品,不 具备理论研究 能力。
学习 目标3	具有健康的审 美修养,有较好 的创新意识,能 搜集素材设计 构思画面,并能 熟练运用丝网 版画技法创作 作品。	具有较好的审 美修养,有一 定的 创 新 意 识,能搜集素 材设计构思画 面,并能较好 运用丝网版画 技 法 创 作 作 品。	具有一般的审 美修养,有创 新意识,能搜 集素材设计构 思画面,能运 用丝网版画技 法创作作品。	具有初步的审 美修养,有初 步 的 创 新 意 识,能搜集素 材设计构思画 面,能初步运 用丝网版画技 法创作作品。	不具有审美修 养,没有创新 意识,不能搜 集素材设计构 思画面,不能 运用丝网版画 技 法 创 作 作 品。

七、持续改进

1. 根据课程进行中(特别是前两周)与学生的面谈求询与线上交流、课堂讨论等的反馈情况,及时反思教学,不断改进存在的不足。
2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等,根据全体学生的反馈意见,做出相应的调整;在下一轮课程教学中不断提高,确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。
3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议,对课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

第一章 丝网版画制版技法训练(一)

1、教学基本要求

通过本章学习,让学生掌握丝网版画照相感光制版技法的基本知识、技法和整个运作环节。

2、教学具体内容

- (1) 丝网版画照相感光制版技法训练: A 转印(复印)法制版与印刷练习;
- (2) 丝网版画照相感光制版技法训练: B. 菲林片上笔绘法制版。

3、重点难点:

- (1) 掌握丝网版画照相感光制版技法(转印(复印)、菲林片上笔绘);
- (2) 把握丝网版画照相感光制版技法(转印(复印)、菲林片上笔绘)的印刷效果。

4、作业:

- (1) 丝网版画照相感光制版技法(转印(复印)、菲林片上笔绘)实践;
- (2) 体会制版技法与印刷效果。

第二章 丝网版画制版技法训练（二）

1、教学基本要求

通过本章学习，让学生掌握丝网版画照相感光制版技法训练之分时段曝光法制版、印刷的基本知识、技法和整个运作环节。

2、教学具体内容

- （1）丝网版画照相感光制版技法训练：分时段曝光法制版、印刷；
- （2）技法运用与创作练习。

3、重点难点：

- （1）掌握丝网版画照相感光制版技法（分时段曝光法制版）；
- （2）把握丝网版画照相感光制版技法（分时段曝光法制版）的印刷效果。

4、作业：

- （1）丝网版画照相感光制版技法（分时段曝光法制版）实践；
- （2）体会制版技法与印刷效果。

第三章 丝网版画制版技法训练（三）

1、教学基本要求

通过本章学习，让学生掌握丝网版画制版技法训练之网上直接绘画法及遮挡制版的基本知识、技法和整个运作环节。

2、教学具体内容

- （1）丝网版画制版技法训练：网上直接绘画法及遮挡制版与印刷练习；
- （2）技法运用与创作练习。

3、重点难点：

- （1）掌握丝网版画照相感光制版技法（网上直接绘画法及遮挡制版）；
- （2）把握丝网版画照相感光制版技法（网上直接绘画法及遮挡制版）的印刷效果。

4、作业：

- （1）丝网版画照相感光制版技法（网上直接绘画法及遮挡制版）实践；
- （2）体会制版技法与印刷效果。

第四章 丝网版画制版技法综合训练

1、教学基本要求

通过本章学习，让学生练习和巩固丝网版画的制版和印刷技法，熟悉丝网版画材料的性能和表现技巧，锻炼学生使用绘画语言表现物象的能力；同时，研究不同承载物的特性。

2、教学具体内容

- （1）练习和巩固丝网版画的制版和印刷技法；
- （2）综合运用丝网版画的制版技法创作作品；
- （3）技法训练与创作练习。

3、重点难点：

- （1）综合运用丝网版画照相感光各种制版技法的能力；
- （2）把握丝网版画照相感光制版技法与印刷效果。

4、作业：

- （1）多种丝网版画照相感光制版技法实践；

(2) 体会制版技法与印刷效果。

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	张新江	2021 年 04 月
核准	艺术学院	张新江	2022 年 04 月
审核	艺术学院	王凤欣	2022 年 04 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2022 年 06 月

《楷书研究》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

(一) 基本信息

课程中英文名称	楷书研究 (The Study of Regular Script)	课程代码	0720000373
开课学期	5、6	课程负责人	范斌
学分	2	学时	总学时40 (讲授12、实训28)
课程类别	专业限选课	先修/后修课程	书法篆刻基础1、书法篆刻基础2、书法篆刻基础3
适用专业	美术学(师范)	开课对象	大学本科三年级
教材	《书法篆刻》 黄淳 李昌集 庄熙祖 高等教育出版社 《大学书法·楷书临摹教程》 天津古籍出版社		
参考教材	《书法篆刻》 王冬龄 中国美术学院出版社 《书法基础知识》 尉天池 上海人民出版社 《中国书法简史》 沙孟海 河北美术出版社 《书法理论与书法百家》(古典书论部分) 董友知编著 团结出版社 《书法美学》(选一种版本如金开诚、王岳川《书法艺术美学》等) 各类经典中国书法字帖、光盘、录像等电化资料。 《习近平总书记系列重要讲话读本》 习近平著 学习出版社、人民出版社		
网络资源	① 中国大学MOOC网课: 中国美术学院 中国书法 沈浩, 沈乐平 https://www.icourse163.org/course/CAA-1463205167?from=searchPage ② 书法字典网 http://shufazidian.com		

(二) 课程简介

《楷书研究》是艺术学院美术学专业学生必修的专业限选课之一,几年来,一直在美术学专业中开设。《楷书研究》是学生了解中国传统楷书艺术基本常识、掌握一定楷书书写技巧的一门专业限选课。

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

目标 1：较熟练掌握楷书专业技能，能用毛笔写出比较规范的、具有实用性和观赏性的楷书；还能临摹、创作有一定专业水平的楷书作品。

目标 2：强调对楷书学习的方法有一个全面的实践性认识，作品的笔法、结构、章法有较好表现。从了解我国楷书的悠久历史出发，感知历代优秀书法篆刻家的人格魅力，培养学生爱国主义情怀。同时培养学生发现美、创造美的能力，作品笔法、结构、章法运用较为熟练，具备一定的审美高度。

目标 3：教师鼓励探讨不同的楷书风格和教学方法，并提倡具有时代感和现代感的探索。掌握楷书基本技能，提高专业艺术素养，具有一定水平的楷书创作和艺术鉴赏能力。培养学生健康的审美观，让学生热爱生活，对自己的未来充满信心。

目标 4：通过课程训练不断积累楷书的实践能力并达到学以致用，为中学美术教育奠定扎实的基础。

（二）对毕业要求的重点支撑

3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。

3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。

本课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	M	目标 3	0.6
		目标 4	0.4
指标点 3-2	M	目标 1	0.5
		目标 2	0.5

三、课程教学内容对学习目标的支撑

（一）教学内容

本课程课堂教学和研讨共 40 学时，其中讲授 12，实训 28。本课程主要教学内容包括：

①楷书艺术史概述；②楷书结构特点；③经典范本临习提要；④楷书创作。

（二）支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
第一章	楷书概述	学习目标 1 学习目标 3	6
第二章	楷书特点	学习目标 2 学习目标 3	6
第三章	经典范本临习提要	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	14
第四章	楷书创作	学习目标 1 学习目标 2	14

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

本课程采用“课堂教学”与“课后作业和实践”并重。课堂教学主要采用课堂讲授、混合式教学、课后实践为主的教学模式。课后实践采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。

（二）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目标	达成途径
3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。	学习目标 1 学习目标 3	<p>课前预习：教师做好课前备课工作，备教材、备学生、备课件，教学内容内化于心，熟悉教学重点难点。学生学习相关课件、慕课，了解知识点。引导学生树立文化自信，引导学生学习中国传统书法与篆刻的正确态度；</p> <p>课堂讲授：在教学中引入书法学科的历史知识和学术进展，尤其是楷书的发展脉络、重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。用书法家与书法文化的故事吸引学生投入书法学习的热情；</p> <p>课堂报告：通过课后阅读参考文献，小组讨论，小组汇报，让学生熟悉书法基础知识，理解楷书知识体系。</p>
3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表	学习目标 2 学习目标 3	<p>课堂讲授：在教学中引入楷书的文化精神与现代理论成果；与实践相结合，在学生掌握楷书正确技法的基础上进行临摹与创作的拓展。</p>

性作品。		课堂报告： 通过课后临摹与创作，掌握书法基础技法。
3-3 具有健康的审美修养，掌握美术批评的概念、类型和方法，能结合现实生活进行美术创作，有一定的创新意识。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	课堂讲授： 在教学中注重理论与实践的结合；熟练掌握楷书学习方法，能熟练掌握楷书基础技法，进行临摹与创作，并尝试楷书课程教学实践。 课后作业和课堂报告： 通过课后查阅资料，及楷书书写实践的形式，让学生整体把握楷书研究课程标准，激发学习兴趣，为更好地掌握相关知识奠定基础。

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由出勤及课堂表现，作业成绩组合而成，采用百分制计分制。本课程成绩组成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示，课后作业评分标准见表 5-2 所示。

各学习目标的达成度与本课程的达成度，见表 5-3。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/ 评价环节	分值	考核/ 评价细则	对课程目标达成度的贡献
出勤课堂表现 (20%)	签到式考勤，学生与教师记录	100	出勤基础分为90分，旷课一次扣5分，请假一次扣2分，无故缺席四次取消考试资格。课堂主动回答问题加5分，课堂表现最高10分。	学习目标 1: 0.3 学习目标 2: 0.3 学习目标 4: 0.5
作业成绩 (20%)	课后作业	100	每学期安排 2 次作业，每次作业满分 50。作业由教师评阅给分并做出批注，返给学生后进行错题讲解，学生可以修正作业，在下次提交作业时任课老师将根据修改情况给予一定的加分。具体评分标准见表 5-2。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 3: 0.5
期末成绩 (60%)	期末考核	100	主要考核学生对课程全部关键知识点的理解和掌握程度，计算卷面成绩再按 60%计入综合成绩。	学习目标 1: 0.5 学习目标 2: 0.5 学习目标 3: 0.5 学习目标 4: 0.5
综合成绩	考勤+课堂表现+作业成绩+期末考核	100	出勤课堂表现×10% +作业成绩×30%+ 期末成绩×60%	

表5-2 课后作业评分标准

得分项	分值（满分100分）
书写正确：书写内容完整、不写错别字，笔画规范。	30
书写干净：笔画清晰，线条较为劲健，不涂改。	30
书写基本美观：用笔精熟，间架结构布局合理，起承转合自然。	30
作业态度积极认真。	10

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学习目标	评价依据	评价方法	权重
学习目标 1	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 \times 60% + 作业 1 成绩 \times 15% + 作业 2 成绩 \times 15% + (出勤+课堂表现成绩) \times 10%	0.2
学习目标 2	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 \times 60% + 作业 1 成绩 \times 15% + 作业 2 成绩 \times 15% + (出勤+课堂表现成绩) \times 10%	0.2
学习目标 3	作业成绩、期末成绩	评价值 = 期末成绩 \times 50% + 作业 1 成绩 \times 25% + 作业 2 成绩 \times 25%	0.3
学习目标 4	出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 \times 50% + (出勤+课堂表现成绩) \times 50%	0.3
程达成度 = 目标 1 达成度 \times 0.20 + 目标 2 达成度 \times 0.20 + 目标 3 达成度 \times 0.30 + 目标 4 达成度 \times 0.30			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课 程 学 习 目 标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习 目 标 1	能够扎实掌握楷书艺术史，了解书体演变史、技法形成史等。对书体的演变及其内在规律、书法流派、书法艺术发展的规律有透彻认识。	能够较好掌握楷书艺术史，了解书体演变史、技法形成史等。对书体的演变及其内在规律、书法流派、书法艺术发展的规律有深刻全面认识。	能够掌握楷书艺术史，了解书体演变史、技法形成史等。对书体的演变及其内在规律、书法流派、书法艺术发展的规律有扎实认识。	能够掌握楷书艺术史，了解书体演变史、技法形成史等。对书体的演变及其内在规律、书法流派、书法艺术发展的规律有基本认识。	未能掌握楷书艺术史，了解书体演变史、技法形成史等。对书体的演变及其内在规律、书法流派、书法艺术发展的规律认识不清。
学习 目 标 2	熟练掌握楷书基础技法，对楷书传统技法的基本体系有透彻的理解。	较好掌握楷书基础技法，对楷书传统技法的基本体系能全面理解。	掌握楷书基础技法，对楷书传统技法的基本体系能扎实理解。	基本掌握楷书基础技法，对楷书传统技法的基本体系能基本理解。	未能掌握楷书基础技法，对楷书传统技法的基本体系基本要点理解不清楚。
学习 目 标 3	熟练掌握、运用临摹与创作的楷书基础技法，对各类书体基本要点有透彻的理解。	较好掌握、运用临摹与创作的楷书基础技法，对各类书体基本要点能全面理解。	掌握、运用临摹与创作的楷书基础技法，对各类书体基本要点能扎实理解。	基本掌握、运用临摹与创作的楷书基础技法，对各类书体基本要点能基本理解。	未能掌握、运用临摹与创作的楷书基础技法。

七、持续改进

1. 根据课程进行中（特别是前两周）与学生的面谈求询与线上交流、课堂讨论等的反馈情况，及时反思教学，不断改进存在的不足。
2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等，根据全体学生的反馈意见，做出相应的调整；在下一轮课程教学中不断提高，确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。
3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议，对课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

（1）教学基本要求：

通过学习，使学生具有一定的楷书理论水平、鉴赏能力，具有较强的楷书专业技能，能

用毛笔写出比较规范的、具有实用性和观赏性的楷书；还能临摹、创作有一定专业水平的书法、篆刻作品。具备书法教学基本能力，能够在学习过程中掌握书法技法教学的基本规律，提高师范教学技能水平。

（2）教学具体内容：

《楷书研究》是学生了解中国传统楷书艺术基本常识、掌握一定楷书书写技巧的一门专业限选课。课程内容由楷书概述、楷书特点、经典范本临习提要和楷书创作组成。本课程的教学，要求学生在临写和理论知识积累的基础上，以创作为中心作进一步深入的学习、研究。通过专题讲座、临创结合和论文指导等形式，进一步培养学生对书法传统艺术的理解和探索。注重示范与讲解相结合的方法。

第一单元 楷书概述

（一）魏碑

（二）唐碑

（三）小楷

（楷书的流变与楷书三系； 法宗唐楷、取韵晋楷与楷法六朝）

第二单元 楷书特点

（一）楷书特点

1. 楷书的用笔训练；
2. 楷书的结体训练；
3. 楷书的章法习作；

（二）点画特点

（三）结构特点

第三单元 经典范本临习提要

（一）《张猛龙碑》

（二）郑道昭《郑文公碑》

（三）颜真卿《东方朔画赞》

（四）欧阳询《九成宫》

（五）《龙藏寺碑》

（六）柳公权《神策军碑》

第四单元 楷书的创作与赏析。

熟练掌握、运用创作的书法基础技法，对楷书基本要点有透彻的理解。

- 一、文字内容
- 二、传统款式
- 三、行气布白
- 四、创作情绪
- 五、款字铃印
- 六、装裱布置
- 七、风格、意境

实践教学重点：选帖、临习与创作指导。

（3）重点难点：

1. 强化科学训练，在分析细察中临摹
2. 强调大量训练，每周规定较大数量的作业量
3. 临摹和创作结合，学以致用，学以在化
4. 课堂讲解和展厅展示结合，重在激励，实在交流
5. 对于教学时间安排要在统一标准的因材施教，对于零基础的学生可以酌情增加作业量或教学时间。
6. 师范学校“教育型”人才培养特色可以在保持特色的前提下借鉴美术院校“艺术型”人才培养特色，重视书法篆刻课程的实践，培养全面的文艺修养

（4）作业：

楷书书写，在课程期间每周练习楷书，书写内容由授课教师指定，作业详细要求视学生学习情况适当增减。

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	范斌	2021 年 10 月
核准	艺术学院	范斌	2021 年 10 月
审核	艺术学院	王凤欣	2021 年 10 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2021 年 10 月

《隶书研究》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

(一) 基本信息

课程中英文名称	隶书研究 (The Study of Official Script)	课程代码	0720000222
开课学期	5、6	课程负责人	范斌
学分	2	学时	总学时40 (讲授12、实训28)
课程类别	专业限选课	先修/后修课程	书法篆刻基础1、书法篆刻基础2、书法篆刻基础3
适用专业	美术学(师范)	开课对象	大学本科三年级
教材	《书法篆刻》 黄淳 李昌集 庄熙祖 高等教育出版社 《隶书概论》 刘铁平著 江苏古籍出版社		
参考教材	《书法篆刻》 王冬龄 中国美术学院出版社 《书法基础知识》 尉天池 上海人民出版社 《中国书法简史》 沙孟海 河北美术出版社 《书法理论与书法百家》(古典书论部分) 董友知编著 团结出版社 《书法美学》(选一种版本如金开诚、王岳川《书法艺术美学》等) 各类经典中国书法字帖、光盘、录像等电化资料。 《习近平总书记系列重要讲话读本》 习近平著 学习出版社、人民出版社		
网络资源	③ 中国大学MOOC网课: 中国美术学院 中国书法 沈浩, 沈乐平 https://www.icourse163.org/course/CAA-1463205167?from=searchPage ④ 书法字典网 http://shufazidian.com		

(二) 课程简介

《隶书研究》是艺术学院美术学专业学生必修的专业限选课之一,几年来,一直在美术学专业中开设。《隶书研究》是学生了解中国传统隶书艺术基本常识、掌握一定隶书书写技巧的一门专业限选课。本课程的教学,要求学生在临写和理论知识积累的基础上,以创作为中心做进一步深入的学习、研究。通过专题讲座、临创结合和论文指导等形式,进一步培养学生对书法传统艺术的理解和探索。注重示范与讲解相结合的方法。

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

目标 1: 较熟练掌握隶书专业技能，能用毛笔写出比较规范的、具有实用性和观赏性的隶书；还能临摹、创作有一定专业水平的隶书作品。

目标 2: 强调对隶书学习的方法有一个全面的实践性认识，作品的笔法、结构、章法有较好表现。从了解我国隶书的悠久历史出发，感知历代优秀书法篆刻家的人格魅力，培养学生爱国主义情怀。同时培养学生发现美、创造美的能力，作品笔法、结构、章法运用较为熟练，具备一定的审美高度。

目标 3: 教师鼓励探讨不同的隶书风格和教学方法，并提倡具有时代感和现代感的探索。掌握隶书基本技能，提高专业艺术素养，具有一定水平的隶书创作和艺术鉴赏能力。培养学生健康的审美观，让学生热爱生活，对自己的未来充满信心。

目标 4: 通过课程训练不断积累隶书的实践能力并达到学以致用，为中学美术教育奠定扎实的基础。

（二）对毕业要求的重点支撑

3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。

3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。

本课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	M	目标 3	0.6
		目标 4	0.4
指标点 3-2	M	目标 1	0.5
		目标 2	0.5

三、课程教学内容对学习目标的支撑

（一）教学内容

本课程课堂教学和研讨共 40 学时，其中讲授 12，实训 28。本课程主要教学内容包括：

①隶书概述；②隶书结构特点；③经典范本临习提要；④隶书创作。

（二）支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
第一章	隶书概述	学习目标 1 学习目标 3	6
第二章	隶书结构特点	学习目标 2 学习目标 3	6
第三章	经典范本临习提要	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	14
第四章	隶书创作	学习目标 1 学习目标 2	14

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

本课程采用“课堂教学”与“课后作业和实践”并重。课堂教学主要采用课堂讲授、混合式教学、课后实践为主的教学模式。课后实践采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。

（二）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目标	达成途径
3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。	学习目标 1 学习目标 3	课前预习： 教师做好课前备课工作，备教材、备学生、备课件，教学内容内化于心，熟悉教学重点难点。学生学习相关课件、慕课，了解知识点。引导学生树立文化自信，引导学生学习中国传统书法与篆刻的正确态度； 课堂讲授： 在教学中引入书法学科的历史知识和学术进展，尤其是隶书的发展脉络、重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。用书法家与书法文化的故事吸引学生投入书法学习的热情； 课堂报告： 通过课后阅读参考文献，小组讨论，小组汇报，让学生熟悉书法基础知识，理解隶书知识体系。
3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，	学习目标 2 学习目标 3	课堂讲授： 在教学中引入隶书的文化精神与现代理论成果；与实践相结合，在

重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。		学生掌握隶书正确技法的基础上进行临摹与创作的拓展。 课堂报告： 通过课后临摹与创作，掌握书法基础技法。
3-3 具有健康的审美修养，掌握美术批评的概念、类型和方法，能结合现实生活进行美术创作，有一定的创新意识。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	课堂讲授： 在教学中注重理论与实践的结合；熟练掌握隶书学习方法，能熟练掌握隶书基础技法，进行临摹与创作，并尝试隶书课程教学实践。 课后作业和课堂报告： 通过课后查阅资料，及隶书书写实践的形式，让学生整体把握隶书研究课程标准，激发学习兴趣，为更好地掌握相关知识奠定基础。

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由出勤及课堂表现，作业成绩组合而成，采用百分制计分制。本课程成绩组成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示，课后作业评分标准见表 5-2 所示。

各学习目标的达成度与本课程的达成度，见表 5-3。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/ 评价环节	分值	考核/ 评价细则	对课程目标达成度的贡献
出勤课堂表现 (20%)	签到式考勤, 学生与教师记录	100	出勤基础分为90分, 旷课一次扣5分, 请假一次扣2分, 无故缺席四次取消考试资格。课堂主动回答问题加5分, 课堂表现最高10分。	学习目标 1: 0.3 学习目标 2: 0.3 学习目标 4: 0.5
作业成绩 (20%)	课后作业	100	每学期安排 2 次作业, 每次作业满分 50。作业由教师评阅给分并做出批注, 返给学生后进行错题讲解, 学生可以修正作业, 在下次提交作业时任课老师将根据修改情况给予一定的加分。具体评分标准见表 5-2。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 3: 0.5
期末成绩 (60%)	期末考核	100	主要考核学生对课程全部关键知识点的理解和掌握程度, 计算卷面成绩再按 60%计入综合成绩。	学习目标 1: 0.5 学习目标 2: 0.5 学习目标 3: 0.5 学习目标 4: 0.5
综合成绩	考勤+课堂表现+作业成绩+期末考	100	出勤课堂表现×10% + 作业成绩×30%+ 期末成绩×60%	

	核		
--	---	--	--

表5-2 课后作业评分标准

得分项	分值（满分100分）
书写正确：书写内容完整、不写错别字，笔画规范。	30
书写干净：笔画清晰，线条较为劲健，不涂改。	30
书写基本美观：用笔精熟，间架结构布局合理，起承转合自然。	30
作业态度积极认真。	10

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学习目标	评价依据	评价方法	权重
学习目标 1	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 60% + 作业 1 成绩 × 15% + 作业 2 成绩 × 15% + (出勤+课堂表现成绩) × 10%	0.2
学习目标 2	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 60% + 作业 1 成绩 × 15% + 作业 2 成绩 × 15% + (出勤+课堂表现成绩) × 10%	0.2
学习目标 3	作业成绩、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 50% + 作业 1 成绩 × 25% + 作业 2 成绩 × 25%	0.3
学习目标 4	出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 50% + (出勤+课堂表现成绩) × 50%	0.3
程达成度 = 目标 1 达成度 × 0.20 + 目标 2 达成度 × 0.20 + 目标 3 达成度 × 0.30 + 目标 4 达成度 × 0.30			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课程 学习 目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习 目标 1	能够扎实掌握隶书艺术史，了解书体演变史、技法形成史等。对书体的演变及其内在规律、书法流派、书法艺术发展的规律有透彻认识。	能够较好掌握隶书艺术史，了解书体演变史、技法形成史等。对书体的演变及其内在规律、书法流派、书法艺术发展的规律有深刻全面认识。	能够掌握隶书艺术史，了解书体演变史、技法形成史等。对书体的演变及其内在规律、书法流派、书法艺术发展的规律有扎实认识。	能够掌握隶书艺术史，了解书体演变史、技法形成史等。对书体的演变及其内在规律、书法流派、书法艺术发展的规律有基本认识。	未能掌握隶书艺术史，了解书体演变史、技法形成史等。对书体的演变及其内在规律、书法流派、书法艺术发展的规律认识不清。
学习 目标 2	熟练掌握隶书基础技法，对隶书传统技法的基本体系有透彻的理解。	较好掌握隶书基础技法，对隶书传统技法的基本体系能全面理解。	掌握隶书基础技法，对隶书传统技法的基本体系能扎实理解。	基本掌握隶书基础技法，对隶书传统技法的基本体系能基本理解。	未能掌握隶书基础技法，对隶书传统技法的基本体系基本要点理解不清楚。
学习 目标 3	熟练掌握、运用临摹与创作的隶书基础技法，对各类书体基本要点有透彻的理解。	较好掌握、运用临摹与创作的隶书基础技法，对各类书体基本要点能全面理解。	掌握、运用临摹与创作的隶书基础技法，对各类书体基本要点能扎实理解。	基本掌握、运用临摹与创作的隶书基础技法，对各类书体基本要点能基本理解。	未能掌握、运用临摹与创作的隶书基础技法，对各类书体基本要点理解不清楚。
学习 目标 4	通过课程训练不断积累隶书的实践能力并高标准达到学以致用，为中学美术教育奠定扎实的基础。	通过课程训练不断积累隶书的实践能力并能够达到学以致用，为中学美术教育奠定扎实的基础。	通过课程训练不断积累隶书的实践能力并达到学以致用，为中学美术教育奠定扎实的基础。	通过课程训练不断积累隶书的实践能力并基本达到学以致用，为中学美术教育奠定扎实的基础。	通过课程训练不断积累隶书的实践能力并未能达到学以致用。

七、持续改进

1. 根据课程进行中（特别是前两周）与学生的面谈求询与线上交流、课堂讨论等的反馈情况，及时反思教学，不断改进存在的不足。

2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等,根据全体学生的反馈意见,做出相应的调整;在下一轮课程教学中不断提高,确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。

3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议,对课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

(1) 教学基本要求:

通过学习,使学生具有一定的隶书理论水平、鉴赏能力,具有较强的隶书专业技能,能用毛笔写出比较规范的、具有实用性和观赏性的隶书;还能临摹、创作有一定专业水平的书法、篆刻作品。具备书法教学基本能力,能够在学习过程中掌握书法技法教学的基本规律,提高师范教学技能水平。

(2) 教学具体内容:

《隶书研究》是学生了解中国传统隶书艺术基本常识、掌握一定隶书书写技巧的一门专业限选课。课程内容由隶书概述、隶书特点、经典范本临习提要和隶书创作组成。本课程的教学,要求学生在临写和理论知识积累的基础上,以创作为中心作进一步深入的学习、研究。通过专题讲座、临创结合和论文指导等形式,进一步培养学生对书法传统艺术的理解和探索。注重示范与讲解相结合的方法。

第一单元 隶书概述

第二单元 隶书特点

(一) 汉简的特点

(二) 汉碑的特点

(三) 隶书的结构特点

第三单元 经典范本临习提要

一、汉碑选学:

(一) 《乙瑛碑》

(二) 《礼器碑》

(三) 《衡方碑》

(四) 《张迁碑》

(五) 《西狭颂》

(六) 《莱子侯刻石》

二、清隶(选学)

三、秦汉简：《睡虎地秦简》、汉简作品（选学）

第四单元 隶书专题创作与指导

熟练掌握、运用创作的书法基础技法，对隶书基本要点有透彻的理解。

八、文字内容

九、传统款式

十、行气布白

十一、创作情绪

十二、款字钤印

十三、装裱布置

十四、风格、意境

实践教学重点：选帖、临习与创作指导。

（4）重点难点：

1. 强化科学训练，在分析细察中临摹
2. 强调大量训练，每周规定较大数量的作业量
3. 临摹和创作结合，学以致用，学以在化
4. 课堂讲解和展厅展示结合，重在激励，实在交流
5. 对于教学时间安排要在统一标准的因材施教，对于零基础的学生可以酌情增加作业量或教学时间。
6. 师范学校“教育型”人才培养特色可以在保持特色的前提下借鉴美术院校“艺术型”人才培养特色，重视书法篆刻课程的实践，培养全面的文艺修养

（4）作业：

隶书作品两张，书写内容由授课教师指定，作业详细要求视学生学习情况适当增减。

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	范斌	2021 年 10 月
核准	艺术学院	范斌	2021 年 10 月
审核	艺术学院	王凤欣	2021 年 10 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2021 年 10 月

《行书草书研究》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

(一) 基本信息

课程中英文名称	行书草书研究 (The Study of Semi-cursive &Cursive Script)	课程代码	0720000374
开课学期	5、6	课程负责人	范斌
学分	2	学时	总学时40（讲授12、实训28）
课程类别	专业限选课	先修/后修课程	书法篆刻基础1、书法篆刻基础2、书法篆刻基础3
适用专业	美术学（师范）	开课对象	大学本科三年级
教材	《书法篆刻》 黄淳 李昌集 庄熙祖 高等教育出版社 《大学书法·行书临摹教程》 中国美术学院出版社		
参考教材	《书法篆刻》 王冬龄 中国美术学院出版社 《书法基础知识》 尉天池 上海人民出版社 《中国书法简史》 沙孟海 河北美术出版社 《书法理论与书法百家》（古典书论部分）董友知编著 团结出版社 《书法美学》（选一种版本如金开诚、王岳川《书法艺术美学》等） 各类经典中国书法字帖、光盘、录像等电化资料。 《习近平总书记系列重要讲话读本》习近平著 学习出版社、人民出版社		
网络资源	⑤ 中国大学MOOC网课：中国美术学院 中国书法 沈浩，沈乐平 https://www.icourse163.org/course/CAA-1463205167?from=searchPage ⑥ 书法字典网 http://shufazidian.com		

(二) 课程简介

《行书草书研究》是艺术学院美术学专业学生必修的专业限选课之一，几年来，一直在美术学专业中开设。《行书草书研究》是学生了解中国传统行书草书艺术基本常识、掌握一定行书草书书写技巧的一门专业限选课。本课程的教学，要求学生在临写和理论知识积累的基础上，以创作为中心作进一步深入的学习、研究。通过专题讲座、临创结合和论文指导等形式，进一步培养学生对书法传统艺术的理解和探索。注重示范与讲解相结合的方法。

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

目标 1: 较熟练掌握行书草书专业技能，能用毛笔写出比较规范的、具有实用性和观赏性的行书草书；还能临摹、创作有一定专业水平的行书草书作品。

目标 2: 强调对行书草书学习的方法有一个全面的实践性认识，作品的笔法、结构、章法有较好表现。从了解我国行书草书的悠久历史出发，感知历代优秀书法篆刻家的人格魅力，培养学生爱国主义情怀。同时培养学生发现美、创造美的能力，作品笔法、结构、章法运用较为熟练，具备一定的审美高度。

目标 3: 教师鼓励探讨不同的行书草书风格和教学方法，并提倡具有时代感和现代感的探索。掌握行书草书基本技能，提高专业艺术素养，具有一定水平的行书草书创作和艺术鉴赏能力。培养学生健康的审美观，让学生热爱生活，对自己的未来充满信心。

目标 4: 通过课程训练不断积累行书草书的实践能力并达到学以致用，为中学美术教育奠定扎实的基础。

（二）对毕业要求的重点支撑

3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。

3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。

本门课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	M	目标 3	0.6
		目标 4	0.4
指标点 3-2	M	目标 1	0.5
		目标 2	0.5

三、课程教学内容对学习目标的支撑

（一）教学内容

本课程课堂教学和研讨共 40 学时，其中讲授 12，实训 28。本课程主要教学内容包括：

①行书草书艺术史概述；②行书草书结构特点；③经典范本临习提要；④行书草书创作。

（二）支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
第一章	行书草书概述	学习目标 1 学习目标 3	6
第二章	行书草书结构特点	学习目标 2 学习目标 3	6
第三章	经典范本临习提要	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	14
第四章	行书草书创作	学习目标 1 学习目标 2	14

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

本课程采用“课堂教学”与“课后作业和实践”并重。课堂教学主要采用课堂讲授、混合式教学、课后实践为主的教学模式。课后实践采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。

（二）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目标	达成途径
3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。	学习目标 1 学习目标 3	课前预习： 教师做好课前备课工作，备教材、备学生、备课件，教学内容内化于心，熟悉教学重点难点。学生学习相关课件、慕课，了解知识点。引导学生树立文化自信，引导学生学习中国传统书法与篆刻的正确态度； 课堂讲授： 在教学中引入书法学科的历史知识和学术进展，尤其是行书草书的发展脉络、重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。用书法家与书法文化的故事吸引学生投入书法学习的热情； 课堂报告： 通过课后阅读参考文献，小组讨论，小组汇报，让学生熟悉书法基础知识，理解行书草书知识体系。
3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，	学习目标 2 学习目标 3	课堂讲授： 在教学中引入行书草书的文化精神与现代理论成果；与实践相结合，在学生掌握行书草书正确技法的基础上

重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。		进行临摹与创作的拓展。 课堂报告： 通过课后临摹与创作，掌握书法基础技法。
3-3 具有健康的审美修养，掌握美术批评的概念、类型和方法，能结合现实生活进行美术创作，有一定的创新意识。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	课堂讲授： 在教学中注重理论与实践的结合；熟练掌握行书草书学习方法，能熟练掌握行书草书基础技法，进行临摹与创作，并尝试行书草书课程教学实践。 课后作业和课堂报告： 通过课后查阅资料，及行书草书书写实践的形式，让学生整体把握行书草书研究课程标准，激发学习兴趣，为更好地掌握相关知识奠

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由出勤及课堂表现，作业成绩组合而成，采用百分制计分制。本课程成绩组成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示，课后作业评分标准见表 5-2 所示。

各学习目标的达成度与本课程的达成度，见表 5-3。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/ 评价环节	分值	考核/ 评价细则	对课程目标达成度的贡献
出勤课堂表现 (20%)	签到式考勤，学生与教师记录	100	出勤基础分为90分，旷课一次扣5分，请假一次扣2分，无故缺席四次取消考试资格。课堂主动回答问题加5分，课堂表现最高10分。	学习目标 1: 0.3 学习目标 2: 0.3 学习目标 4: 0.5
作业成绩 (20%)	课后作业	100	每学期安排 2 次作业，每次作业满分 50。作业由教师评阅给分并做出批注，返给学生后进行错题讲解，学生可以修正作业，在下次提交作业时任课老师将根据修改情况给予一定的加分。具体评分标准见表 5-2。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 3: 0.5
期末成绩 (60%)	期末考核	100	主要考核学生对课程全部关键知识点的理解和掌握程度，计算卷面成绩再按 60%计入综合成绩。	学习目标 1: 0.5 学习目标 2: 0.5 学习目标 3: 0.5 学习目标 4: 0.5
综合成绩	考勤+课堂表现+作业成绩+期末考核	100	出勤课堂表现×10% + 作业成绩×30%+ 期末成绩×60%	

表5-2 课后作业评分标准

得分项	分值（满分100分）
书写正确：书写内容完整、不写错别字，笔画规范。	30
书写干净：笔画清晰，线条较为劲健，不涂改。	30
书写基本美观：用笔精熟，间架结构布局合理，起承转合自然。	30
作业态度积极认真。	10

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学习目标	评价依据	评价方法	权重
学习目标 1	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 \times 60% + 作业 1 成绩 \times 15% + 作业 2 成绩 \times 15% + (出勤+课堂表现成绩) \times 10%	0.2
学习目标 2	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 \times 60% + 作业 1 成绩 \times 15% + 作业 2 成绩 \times 15% + (出勤+课堂表现成绩) \times 10%	0.2
学习目标 3	作业成绩、期末成绩	评价值 = 期末成绩 \times 50% + 作业 1 成绩 \times 25% + 作业 2 成绩 \times 25%	0.3
学习目标 4	出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 \times 50% + (出勤+课堂表现成绩) \times 50%	0.3
课程达成度 = 目标 1 达成度 \times 0.20 + 目标 2 达成度 \times 0.20 + 目标 3 达成度 \times 0.30 + 目标 4 达成度 \times 0.30			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课 程	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59

学 习 目 标	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习 目 标 1	能够扎实掌握行书草书艺术史，了解书体演变史、技法形成史等。对书体的演变及其内在规律、书法流派、书法艺术发展的规律有透彻认识。	能够较好掌握行书草书艺术史，了解书体演变史、技法形成史等。对书体的演变及其内在规律、书法流派、书法艺术发展的规律有深刻全面认识。	能够掌握行书草书艺术史，了解书体演变史、技法形成史等。对书体的演变及其内在规律、书法流派、书法艺术发展的规律有扎实认识。	能够掌握行书草书艺术史，了解书体演变史、技法形成史等。对书体的演变及其内在规律、书法流派、书法艺术发展的规律有基本认识。	未能掌握行书草书艺术史，了解书体演变史、技法形成史等。对书体的演变及其内在规律、书法流派、书法艺术发展的规律认识不清。
学习 目 标 2	熟练掌握行书草书基础技法，对行书草书传统技法的基本体系有透彻的理解。	较好掌握行书草书基础技法，对行书草书传统技法的基本体系能全面理解。	掌握行书草书基础技法，对行书草书传统技法的基本体系能扎实理解。	基本掌握行书草书基础技法，对行书草书传统技法的基本体系能基本理解。	未能掌握行书草书基础技法，对行书草书传统技法的基本体系基本要点理解不清楚。
学习 目 标 3	熟练掌握、运用临摹与创作的行书草书基础技法，对各类书体基本要点有透彻的理解。	较好掌握、运用临摹与创作的行书草书基础技法，对各类书体基本要点能全面理解。	掌握、运用临摹与创作的行书草书基础技法，对各类书体基本要点能扎实理解。	基本掌握、运用临摹与创作的行书草书基础技法，对各类书体基本要点能基本理解。	未能掌握、运用临摹与创作的行书草书基础技法，对各类书体基本要点理解不清楚。

七、持续改进

1. 根据课程进行中（特别是前两周）与学生的面谈求询与线上交流、课堂讨论等的反馈情况，及时反思教学，不断改进存在的不足。

2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等，根据全体学生的反馈意见，做出相应的调整；在下一轮课程教学中不断提高，确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。

3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议，对课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

（1）教学基本要求：

通过学习，使学生具有一定的行书草书理论水平、鉴赏能力，具有较强的行书草书专业技能，能用毛笔写出比较规范的、具有实用性和观赏性的行书草书；还能临摹、创作有一定

专业水平的书法、篆刻作品。具备书法教学基本能力，能够在学习过程中掌握书法技法教学的基本规律，提高师范教学技能水平。

（2）教学具体内容：

《行书草书研究》是学生了解中国传统行书草书艺术基本常识、掌握一定行书草书书写技巧的一门专业限选课。课程内容由行书草书概述、行书草书特点、经典范本临习提要和行书草书创作组成。本课程的教学，要求学生在临写和理论知识积累的基础上，以创作为中心做进一步深入的学习、研究。通过专题讲座、临创结合和论文指导等形式，进一步培养学生对书法传统艺术的理解和探索。注重示范与讲解相结合的方法。

第一单元：技法理论部分

1. 行书概说（略讲）
2. 行书笔法的对比变化与技巧
 - 一、笔法规律在行书点画中的运用
 - 二、行书牵丝的变化特点
 - 三、行书点画审美与行书三系
3. 行书结体的对比变化与技巧
 - 一、行书结体的要领
 - 二、结体收放的对比变化与技巧
 - 三、结体疏密的对比变化与技巧
 - 四、结体奇正的对比变化与技巧
 - 五、结体大小及形态的对比变化与技巧
4. 行书章法节奏的变化与技巧
 - 一、章法节奏段落的审美变化与技巧
 - 二、章法节奏段落的组合与节奏推进
 - 三、章法的特色性审美变化
5. 行书创作的方法
 - 一、创作中的意象确立与形式选择
 - 二、创作中的形式表现方法
 - 三、创作中的综合表现

实践部分内容推荐：

1. 《兰亭序》临习与行书创作

2. 《圣教序》临习与行书创作

3. 草书《书谱》的临习与创作

说明：行书草书研究课程以应用型人才培养为目标，故本课以行书学习研究为主攻方向，以书法实践为重点。

（5）重点难点：

1. 强化科学训练，在分析细察中临摹

2. 强调大量训练，每周规定较大数量的作业量

3. 临摹和创作结合，学以致用，学以在化

4. 课堂讲解和展厅展示结合，重在激励，实在交流

5. 对于教学时间安排要在统一标准的因材施教，对于零基础的学生可以酌情增加作业量或教学时间。

6. 师范学校“教育型”人才培养特色可以在保持特色的前提下借鉴美术院校“艺术型”人才培养特色，重视书法篆刻课程的实践，培养全面的文艺修养

（4）作业：

行书草书书写，在课程期间每周练习行书草书，书写内容由授课教师指定，作业详细要求视学生学习情况适当增减。

建议：每周临写 4 大张，创作 4 大张。

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	范斌	2021 年 10 月
核准	艺术学院	范斌	2021 年 10 月
审核	艺术学院	王凤欣	2021 年 10 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2021 年 10 月

《篆刻研究》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

(一) 基本信息

课程中英文名称	篆刻研究 (The Study of Seal Engraving)	课程代码	0720000224
开课学期	5、6	课程负责人	范斌
学分	6	学时	总学时 40 (讲授12、实训28)
课程类别	专业限选课	先修/后修课程	篆刻研究
适用专业	美术学 (师范)	开课对象	大学本科三年级
教材	《书法篆刻》 黄淳 李昌集 庄熙祖 高等教育出版社 《中国篆刻的艺术与技巧》 叶苇著 中国青年出版社 《篆刻艺术》 张一农著 《印学史》 沙孟海著 西泠印社 《历代印风系列》 重庆出版社		
参考教材	《书法篆刻》 王冬龄 中国美术学院出版社 《书法基础知识》 尉天池 上海人民出版社 《中国书法简史》 沙孟海 河北美术出版社 《篆刻五十讲》 吴颐人 上海人民出版社 《篆刻入门》 上海书店出版社 《书法理论与书法百家》 (古典书论部分) 董友知编著 团结出版社 《书法美学》 (选一种版本如金开诚、王岳川《书法艺术美学》等) 各类经典中国书法字帖、光盘、录像等电化资料。 《习近平总书记系列重要讲话读本》 习近平著 学习出版社、人民出版社		
网络资源	⑦ 中国大学MOOC网课: 中国美术学院 中国书法 沈浩, 沈乐平 https://www.icourse163.org/course/CAA-1463205167?from=searchPage		

（二）课程简介

《篆刻研究》是艺术学院美术学、艺术设计学专业学生必修的专业限选课之一，几年来，一直在艺术类专业中开设。《篆刻研究》是学生了解中国传统篆刻艺术基本常识、掌握一定书写技巧的一门专业基础课。课程内容由篆刻实践、篆刻鉴赏和研究组成。

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

（一）学习目标

目标 1: 较熟练掌握篆刻专业技能，能创作出比较规范的、具有实用性和观赏性的篆刻；还能临摹、创作有一定专业水平的篆刻作品。

目标 2: 强调对篆刻学习的方法有一个全面的实践性认识，作品的笔法、结构、章法有较好表现。从了解我国篆刻的悠久历史出发，感知历代优秀书法篆刻家的人格魅力，培养学生爱国主义情怀。同时培养学生发现美、创造美的能力，作品笔法、结构、章法运用较为熟练，具备一定的审美高度。

目标 3: 教师鼓励探讨不同的篆刻风格和教学方法，并提倡具有时代感和现代感的探索。掌握篆刻基本技能，提高专业艺术素养，具有一定水平的篆刻创作和艺术鉴赏能力。培养学生健康的审美观，让学生热爱生活，对自己的未来充满信心。

目标 4: 通过课程训练不断积累篆刻的实践能力并达到学以致用，为中学美术教育奠定扎实的基础。

（二）对毕业要求的重点支撑

3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。

3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。

本课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表2-1 所示。

课程支撑的毕业要求	对应的课程学习目标
-----------	-----------

指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	M	目标 3	0.6
		目标 4	0.4
指标点 3-2	M	目标 1	0.5
		目标 2	0.5

三、课程教学内容对学习目标的支撑

（一）教学内容

本课程课堂教学和研讨共 40 学时，其中讲授 12，实训 28。本课程主要教学内容包括：

①中国篆刻艺术史概述；②篆刻基础技法；③临摹与创作；

（二）支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
第一章	中国篆刻艺术史概述	学习目标 1 学习目标 3	12
第二章	篆刻基础技法	学习目标 2 学习目标 3	14
第三章	临摹与创作	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	14

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

本课程采用“课堂教学”与“课后作业和实践”并重。课堂教学主要采用课堂讲授、混合式教学、课后实践为主的教学模式。课后实践采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。

（二）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目标	达成途径
	标	

3-5 只有具备美术学科基本素养，掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，几倍一定的理论研究能力，才能促进个人发展。	学习目标 1 学习目标 3	<p>课前预习：教师做好课前备课工作，备教材、备学生、备课件，教学内容内化于心，熟悉教学重点难点。学生学习相关课件、慕课，了解知识点。引导学生树立文化自信，引导学生学习中国传统篆刻的正确态度；</p> <p>课堂讲授：在教学中引入篆刻学科的历史知识和学术进展，尤其是篆刻的发展脉络、重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。用篆刻家与篆刻文化的故事吸引学生投入书法学习的热情；在教学中引入篆刻的文化精神与现代理论成果；与实践相结合，在学生掌握篆刻正确技法的基础上进行临摹与创作的拓展。</p> <p>课堂报告：通过课后阅读参考文献，小组讨论，小组汇报，让学生熟悉书法基础知识，理解篆刻知识体系。通过课后临摹与创作，掌握篆刻基础技法。</p>
4-2 要求毕业生掌握普通高中和义务教育阶段美术课程标准和最新教改方针、政策。同时具备扎实的教学基本功，包括（三字一话）等。了解中学生认知特点，熟练掌握多种美术学科教学方法，能综合运用美术教学知识和信息技术，进行教学设计、实施和评价，参加校内外教学实践。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	<p>课堂讲授：在教学中注重理论与实践的结合；熟练掌握篆刻学习方法，能熟练掌握篆刻基础技法，进行临摹与创作，并尝试篆刻课程教学实践。</p> <p>课后作业和课堂报告：通过课后查阅文献资料，及篆刻实践的形式，让学生整体把握篆刻课程标准，激发学习兴趣，为更好地掌握相关知识奠定基础。</p>
4-5 毕业要求 4 支撑培养目标 5 体现在毕业生具备美术教学研究和撰写研究性论文或报告能力，将达成其终身学习、知识更新与自我完善。	学习目标 1 学习目标 2	<p>课堂讲授：重点突出、思路清晰、注重师生互动交流，及时掌握学生学习情况，关注每一个学生的学习；利用中学教学、科学前沿的实例，引导学生积极思考，同时激发学生的学习热情。</p> <p>课后作业和课堂报告：由案例分析与交流分享等环节共同支撑，依据案例课堂参与情况、课程作业及期末考试等方式进行评价。</p>

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由出勤及课堂表现，作业成绩组合而成，采用百分制计分制。本课程成绩组成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示，课后作业评分标准见表 5-2 所示。

各学习目标的达成度与本课程的达成度，见表 5-3。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/	分值	考核/	对课程目标达
------	-----	----	-----	--------

	评价环节		评价细则	成度的贡献
出勤课堂表现 (20%)	签到式考勤, 学生与教师记录	100	出勤基础分为90分, 旷课一次扣5分, 请假一次扣2分, 无故缺席四次取消考试资格。课堂主动回答问题加5分, 课堂表现最高10分。	学习目标 1: 0.3 学习目标 2: 0.3 学习目标 4: 0.5
作业成绩 (20%)	课后作业	100	每学期安排 2 次作业, 每次作业满分 50。作业由教师评阅给分并做出批注, 返给学生后进行错题讲解, 学生可以修正作业, 在下次提交作业时任课老师将根据修改情况给予一定的加分。具体评分标准见表 5-2。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 3: 0.5
期末成绩 (60%)	期末考核	100	主要考核学生对课程全部关键知识点的理解和掌握程度, 计算卷面成绩再按 60%计入综合成绩。	学习目标 1: 0.5 学习目标 2: 0.5 学习目标 3: 0.5 学习目标 4: 0.5
综合成绩	考勤+课堂表现+作业成绩+期末考核	100	出勤课堂表现×10% + 作业成绩×30%+期末成绩×60%	

表5-2 课后作业评分标准

得分项	分值（满分100分）
内容正确：篆刻内容完整、不刻错别字，笔画规范。	30
刀法干净：笔画清晰，线条较为劲健。	30
章法基本美观：刀法精熟，间架结构布局合理，起承转合自然。	30
作业态度积极认真。	10

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学习目标	评价依据	评价方法	权重
------	------	------	----

学习目标 1	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 \times 60% + 作业 1 成绩 \times 15% + 作业 2 成绩 \times 15% + (出勤+课堂表现成绩) \times 10%	0.2
学习目标 2	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 \times 60% + 作业 1 成绩 \times 15% + 作业 2 成绩 \times 15% + (出勤+课堂表现成绩) \times 10%	0.2
学习目标 3	作业成绩、期末成绩	评价值 = 期末成绩 \times 50% + 作业 1 成绩 \times 25% + 作业 2 成绩 \times 25%	0.3
学习目标 4	出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 \times 50% + (出勤+课堂表现成绩) \times 50%	0.3
程达成度 = 目标 1 达成度 \times 0.20 + 目标 2 达成度 \times 0.20 + 目标 3 达成度 \times 0.30 + 目标 4 达成度 \times 0.30			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课程 学习 目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习目标 1	能够扎实掌握中国篆刻艺术史，了解印章演变史、技法形成史等。对印章的演变及其内在规律、篆刻流派、篆刻艺术发展的规律有透彻认识。	能够较好掌握中国篆刻艺术史，了解印章演变史、技法形成史等。对印章的演变及其内在规律、篆刻流派、篆刻艺术发展的规律有深刻全面认识。	能够掌握中国篆刻艺术史，了解印章演变史、技法形成史等。对印章的演变及其内在规律、篆刻流派、篆刻艺术发展的规律有扎实认识。	能够掌握中国篆刻艺术史，了解印章演变史、技法形成史等。对印章的演变及其内在规律、篆刻流派、篆刻艺术发展的规律有基本认识。	未能掌握中国篆刻艺术史，了解印章演变史、技法形成史等。
学习目标 2	熟练掌握篆刻基础技法，对中国篆刻传统技法的基本体系有透彻的理解。	较好掌握篆刻基础技法，对中国篆刻传统技法的基本体系能全面理解。	掌握篆刻基础技法，对中国篆刻传统技法的基本体系能扎实理解。	基本掌握篆刻基础技法，对中国篆刻传统技法的基本体系能基本理解。	未能掌握篆刻基础技法，对中国篆刻传统技法的基本体系基本要点理解不清楚。

学习 目 标 3	熟练掌握、运用临摹与创作的篆刻基础技法，对各类印章基本要点有透彻的理解。	较好掌握、运用临摹与创作的篆刻基础技法，对各类印章基本要点能全面理解。	掌握、运用临摹与创作的篆刻基础技法，对各类印章基本要点能扎实理解。	基本掌握、运用临摹与创作的篆刻基础技法。	未能掌握、运用临摹与创作的篆刻基础技法。
----------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------------

七、持续改进

1. 根据课程进行中（特别是前两周）与学生的面谈求询与线上交流、课堂讨论等的反馈情况，及时反思教学，不断改进存在的不足。

2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等，根据全体学生的反馈意见，做出相应的调整；在下一轮课程教学中不断提高，确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。

3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议，对课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

（1）教学基本要求：

通过学习，使学生具有一定的篆刻理论水平、鉴赏能力，具有较强的篆刻专业技能；还能临摹、创作有一定专业水平的篆刻作品。具备篆刻教学基本能力，能够在学习过程中掌握篆刻技法教学的基本规律，提高师范教学技能水平。

（2）教学具体内容：

《篆刻研究》是学生了解中国传统篆刻艺术基本常识、掌握一定篆刻技巧的一门专业基础课。课程内容由篆刻实践、篆刻鉴赏和研究组成。本课程的教学，要求学生在临写和理论知识积累的基础上，以创作为中心作进一步深入的学习、研究。通过专题讲座、临创结合和论文指导等形式，进一步培养学生对书法传统艺术的理解和探索。注重示范与讲解相结合的方法。

第一单元 中国篆刻艺术史概述

（一）先秦印章

（二）秦汉印章

（三）魏晋南北朝印章

（四）唐宋印章

（五）元代文人篆刻艺术

（六）明代文人篆刻艺术流派

（七）清代文人篆刻艺术流派

第二单元 篆刻基础技法

（一）制印的工具、材料和工具书

（二）制印的过程

1. 准备阶段
2. 设计印稿和篆印于石
3. 镌刻和拓印
4. 边款的刻制

（三）刀法与章法

1. 刀法
2. 章法
3. 边栏和界格

（四）临摹与创作

1. 临摹的基本要领
2. 从临摹到创作

（3）重点难点：

1. 强化科学训练，在分析细察中临摹
2. 强调大量训练，每周规定较大数量的作业量
3. 临摹和创作结合，学以致用，学以在化
4. 课堂讲解和展厅展示结合，重在激励，实在交流
5. 对于教学时间安排要在统一标准的因材施教，对于零基础的学生可以酌情增加作业量或教学时间。

6. 师范学校“教育型”人才培养特色可以在保持特色的前提下借鉴美术院校“艺术型”人才培养特色，重视篆刻课程的实践，培养全面的文艺修养

（4）作业：

篆刻欣赏与临摹，在课程期间篆刻内容由授课教师指定，作业详细要求视学生学习情况适当增减。

建议：写篆与临印（包括秦汉印、明清流派印等）、创作含名章和闲章。形式可多样化，临刻（意临）8件，创作10件（章法完整，气韵生动）。

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	范斌	2021 年 10 月
核准	艺术学院	范斌	2021 年 10 月
审核	艺术学院	王凤欣	2021 年 10 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2021 年 10 月

《中国画创作》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

（一）基本信息

课程中英文名称	中国画创作 (creation of chinese painting)	课程代码	0720001512
开课学期	6	课程负责人	李志刚
学分	2	学时	40
课程类别	实践性课程	先修/后修课程	中国画人物研究2 /毕业创作
适用专业	美术学（师范）	开课对象	大学本科三年级
教材	《美术创作与论文指导》 皮道坚主编 高等教育出版社		
参考教材	① 历代经典国画人物作品画册 ② 历代经典国画山水作品画册		
网络资源	1. https://www.icourse163.org/spoc/course/CAA-1463550162 2. https://www.icourse163.org/course/CAA-1461641164?from=searchPag		

（二）课程简介

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实立德树人根本任务，遵循高等教育规律和人才成长规律，秉承“学生中心、成果导向、持续改进”的教育理念，按照“五育”并举的要求，紧紧围绕培养具备“明体达用”高素质的中学美术教师的人才培养目标，主动对接地方经济发展和学生自身发展需求，构建多元化、个性化的教育教学体系，着重培养学生运用知识的能力和可持续发展的能力。

《中国画创作》课程是美术学专业（师范方向）的实践性课程，通过本课程的学习，使学生在完成中国画各门专业课程学习的基础上，综合运用所学专业知识和技能，完成从专业临摹、写生到创作的过程。了解当代中国画创作现状，掌握选题、构思、草图、立意等基本

能力，综合检验四年本科专业学习成果，为毕业创作、毕业论文和将来走上中学美术教师岗位，完成中学美术课程的中国画教学打好基础。

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

目标 1：通过课程学习，了解创作选题、立意构思、素材收集、设计构图、草图、拟稿和创作加工完善的系列步骤，对创作过程有一个完整了解和认识，进而结合深入生活具体实践活动，创作出体现民族精神与时代风貌相结合的中国画作品。培养学生具有能够综合运用所学的理论知识、专业技能、解决实践问题的能力。

目标 2：掌握中国画各个专业方向的创作规律、审美特点、绘画语言及其形式美感，并通过小幅系列作品进行创作实践尝试，探索中国画创作规律。

目标 3：掌握创作的工具、材料、制作等各个要素及作品制作的过程与规范性，作品创作的思想性和艺术性。

目标 4：总结在校期间的学习成果。通过该课程的学习与实践，使学生掌握美术的基础理论与实践创作过程，通过课程学习，培养学生“热爱教师职业”、“明体达用”的学习态度和新一代合格中学美术教师专业能力。

（二）对毕业要求的重点支撑

指标点 3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的创作知识与创新思维。

指标点 3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与中国画的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。

指标点 3-3 具有健康的审美修养，掌握美术批评的概念、类型和方法，能结合现实生活进行美术创作，有一定的创新意识。

本门课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表 2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	M	学习目标 1	0.5
		学习目标 3	0.5
指标点 3-2	M	学习目标 2	0.6
		学习目标 4	0.4

指标点 3-3	M	学习目标 1	0.4
		学习目标 2	0.6

三、课程教学内容对学习目标的支撑

（一）教学内容

本课程课堂教学、研讨和练习共 32 学时，其中理论 12 课时、时间练习 20 课时。本课程主要教学内容包括：①创作选题、确定方案；②构思立意、草图定稿、完成创作作品；③作品展示与研讨。

（二）支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
第一章 选题、初步确定方案 第一节 国画山水画创作选题 第二节 国画人物画创作选题 第三节 国画花鸟画创作选题	通过收集创作素材，查阅资料，回顾以往的创作经历，选择创作选题，构思设计，确定创作的题材、艺术语言、内容、尺寸以及表现形式	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 4	10
第二章 方案修改、定稿 第一节 国画山水画草图定稿 第二节 国画人物画草图定稿 第三节 国画花鸟画草图定稿	通过草图的形式完成最初构想，在经过指导教师确认后，进行初稿的创作，学习中国画构图知识，根据中国画专业方向研究相关专业绘画语言特点	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 4	10
第三章 完成年度创作作品 第一节 国画山水画创作 第二节 国画人物画创作 第三节 国画花鸟画创作	按照指导教师意见对初稿进行更改，调整完善画面，最终完成中国画创作作品	学习目标 1 学习目标 3	10
第四章 作品展示与研讨 第一节 中国画创作作品展示 第二节 中国画创作作品研讨	与指导教师商讨作品的装裱以及展现形式	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	10

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

课程教学结合网络资源，充分利用现代教育技术手段安排、提供学习资源，实时快速测试评价与反馈，实现线上线下融合、课前、课中、课后协调统一的综合式教学。“课堂教学

和练习”与“课后作业和研讨”并重。课堂教学主要采用课堂讲授、示范演示混合式教学、小组研讨为主的教学模式。课后作业和研讨采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。

（二）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目标	达成途径
指标点 3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。	学习目标 1 学习目标 3	<p>课前预习：教师做好课前备课工作，备教材、备学生、备课件，教学内容内化于心，熟悉教学重点难点。学生学习相关课件、慕课，了解知识点。</p> <p>课堂讲授：在教师指导下，学会文献检索查阅资料，提交资料卡片，收集素材，整理素材，拟构图和提交创作草图（三幅）。学生所交创作草图必须有较为完整的立意构思和制作设想，并在教师指导下修改完善。</p> <p>课堂报告：通过课后练习，小组讨论，小组汇报，让学生确定年度创作选题，使学生运用写实手法或用其他手法进行表现探索。强调绘画性，体现运用绘画语言的能力。</p>
指标点 3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。	学习目标 2 学习目标 3	<p>课堂讲授：通过课堂讨论使学生在创作中可根据各自学习所长，选择各专业作为创作方向。确定创作选题人物画、山水画、花鸟画，并在教师指导下修改完善。</p> <p>课堂报告：教学中应本着因人施教，启发为主的原则，在充分体现中国画精神内涵的前提下，倡导和鼓励独立思考，发挥个性，广泛吸收，努力探索的良好风气，提高学生独立创作能力。</p>
指标点 3-3 健康的审美修养，掌握美术学专业的基本概念、专业类型和表现方法，能结合现实生活进行美术专业创作，并具备一定的创新意识。	学习目标 1 学习目标 4	<p>在教学过程中，应正确引导学生对基本造型能力与发展艺术个性两者关系的理解。尊重艺术规律，要根据学生的个性因材施教，注意调动学生主动性、积极性和创造性。</p>

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由出勤及课堂表现，作业成绩组合而成，采用百分制计分制。本课程成绩组

成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示，课后作业评分标准见表 5-2 所示。

各学习目标的达成度与本课程的达成度，见表 5-3。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	对课程目标达成度的贡献
出勤课堂表现 (10%)	签到式考勤，学生与教师记录	100	出勤基础分为80分，旷课一次扣5分，请假一次扣2分，无故缺席四次取消考试资格。课堂主动回答问题加5分，课堂表现最高10分。	学习目标 1: 0.3 学习目标 2: 0.3 学习目标 4: 0.5
作业成绩 (30%)	课后作业	100	每学期安排 2 次作业（教案撰写），每次作业满分 50。作业由教师评阅给分并做出批注，返给学生后进行讲解，学生可以修正作业，在下次提交作业时任课老师将根据修改情况给予一定的加分。具体评分标准见表 5-2。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 3: 0.5
期末成绩 (60%)	期末考核	100	主要考核学生对课程全部关键知识点的理解和掌握程度，计算卷面成绩再按 60%计入综合成绩。	学习目标 1: 0.5 学习目标 2: 0.5 学习目标 3: 0.5 学习目标 4: 0.5
综合成绩	考勤+课堂表现+作业成绩+期末考核	100	$(\text{出勤课堂表现} \times 10\%) + (\text{作业成绩} \times 30\%) + (\text{期末成绩} \times 60\%)$	

表5-2 课后作业评分标准

评分标准

实行百分制，采取量化的评分方法，对学生的画面的多种因素综合评分换算成优秀、良好、及格、不及格四级。

90 — 100 分为优秀 70 — 89 分为良好
60 — 69 分为及格 59 分以下为不及格

评定等级具体要求：

①构图

优秀：符合绘画的构图原理，画面均衡，具有较强的韵律和节奏感。
良好：基本上符合构图的规律，画面比例均衡。
中等：初步符合构图的规律，画面比例尚可。
及格：局部构图不合理，不影响画面的整体布局，有一定的构图基础。
不及格：画面构图不合理。

②形体比例

优秀：形体比例准确，造型完整。
良好：比例基本准确，造型合理。
中等：形体比例初步完善，造型合理。
及格：能把握比例关系，形体无明显错误。
不及格：比例失调，造型杂乱。

③色彩关系

优秀：色彩关系准确，画面生动和谐。
良好：色彩关系较准确，画面色调统一。
中等：色彩关系基本准确，画面色调基本统一。
及格：能表现出色彩写生的基本因素。
不及格：整体关系失调，色彩混乱。

④版画技法

优秀：技法熟练，制版齐整，印刷工艺流畅。
良好：技法比较熟练，制版比较齐整，印刷工艺比较流畅。
中等：技法基本熟练，制版基本齐整，印刷工艺基本流畅。
及格：技法尚可，制版基本齐整，印刷工艺一般。
不及格：技法不熟，制版不到位，印刷工艺差。

⑤画面整体处理

优秀：画面整体生动，具有较强的节奏感。
良好：画面整体关系准确。
中等：画面整体关系基本准确。
及格：基本上能把握画面整体关系。
不及格：整体布局混乱。

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学 习 目 标	评 价 依 据	评价方法	权重
------------------	------------	------	----

学习 目标 1	作业成 绩、出勤 课堂表 现、期末 成绩	评价值 = 期末成绩× 60% + 作业 1 成绩× 15% + 作业 2 成绩× 15% + (出勤+课堂表现成绩) × 10%	0.2
学习 目标 2	作业成 绩、出勤 课堂表 现、期末 成绩	评价值 = 期末成绩× 60% + 作业 1 成绩× 15% + 作业 2 成绩× 15% + (出勤+课堂表现成绩) × 10%	0.2
学习 目标 3	作业成 绩、期末 成绩	评价值 = 期末成绩× 50% + 作业 1 成绩× 25% + 作业 2 成绩× 25%	0.3
学习 目标 4	出勤课 堂表现、 期末成 绩	评价值 = 期末成绩× 50% + (出勤+课堂表现成绩) × 50%	0.3
课程达成度 = 目标 1 达成度 × 0.20 + 目标 2 达成度 × 0.20 + 目标 3 达成度 × 0.30 + 目标 4 达成度 × 0.30			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课程学 习目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习 目标1	熟悉操作中国 画年度创作， 能运用于未来 的美术课堂创 作及课堂教 学，使学生了 解中国画的创 作技巧。	较好掌握中国 画创作流程。能 运用于未来的 美术课堂创作 及课堂教书的 教学，使学生了 解中国画创作 技巧。	扎实掌握中国 画创作技巧。能 运用于未来的 美术课堂创作 及课堂教书的 教学，使学生了 解中国画创作 技巧。	基本了解年度 创作技法。能 运用于未来的 美术课堂创作 及课堂教书的 教学，使学生了 解中国画的文 人思想及创作 技巧。	未能完成中国 画年度创作。 未能运用于未 来的美术课堂 创作及课堂教 书的教学，不能 使学生了解中 国画创作技 巧。
学习 目标2	能够熟练完成 年度创作作 品，国画人物 画作品，山水	较好完成年度 创作作品，国 画人物画作 品，山水画作	扎实了解并完 成年度创作作 品，国画人物 画作品，山水	基本完成年度 创作作品，国 画人物画作 品，山水画作	未能完成年度 创作作品，国 画人物画作 品，山水画作

	画作品或花鸟画作品，获得专业综合技能，提高创作能力	品或花鸟画作品，获得专业综合技能，提高创作能力	画作品或花鸟画作品，获得专业综合技能，提高创作能力	品或花鸟画作品，获得专业综合技能，提高创作能力	品或花鸟画作品，获得专业综合技能，提高创作能力
学习 目标3	能够熟练完成年度创作作品，撰写好创作体会，并在教师指导下按时完成。	较好完成年度创作作品，撰写好创作体会，要求学生在教师指导下按时完成。	扎实掌握完成年度创作作品，撰写好创作体会，要求学生在教师指导下按时完成。	基本完成年度创作作品，撰写好创作体会，要求学生在教师指导下按时完成。	未能完成年度创作作品，撰写好创作体会，不能在教师指导下按时完成。
学习 目标4	通过课程学习使学生熟练掌握一定的绘画理论水平、鉴赏能力，养成对国画爱好的情感，提高艺术素养，热爱祖国的优秀文化。	通过课程学习使学生较好掌握一定的绘画理论水平、鉴赏能力，养成对国画爱好的情感，提高艺术素养，热爱祖国的优秀文化。	通过课程学习使学生扎实掌握一定的绘画理论水平、鉴赏能力，养成对国画爱好的情感，提高艺术素养，热爱祖国的优秀文化。	通过课程学习使学生基本具备一定的绘画理论水平、鉴赏能力，并养成对国画爱好的情感。	通过课程学习未能具有一定的绘画理论水平、鉴赏能力，未能养成对国画爱好的情感，和优秀传统文化艺术素养。

七、持续改进

1. 根据课程进行中（特别是前两周）与学生的面谈与线上交流、课堂讨论等的反馈情况，及时反思教学，不断改进存在的不足。
2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等，根据全体学生的反馈意见，做出相应的调整；在下一轮课程教学中不断提高，确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。
3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议，对课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

第一章 选题、初步确定创作方案

（1）教学基本要求：

通过本章的学习，使学生在教师指导下，学会文献检索查阅资料，提交资料卡片，收集素材，整理素材，拟构图和提交创作草图（三幅）。学生所交创作草图必须有较为完整的立

意构思和制作设想，并在教师指导下修改完善。

(2) 教学具体内容

第一节 国画山水画创作选题。

第二节 国画人物画创作选题。

第三节 国画花鸟画创作选题。

(3) 重点难点：

1. 重点是查阅资料，选择创作题目

2. 难点是论文提纲、创作草图审阅

(4) 作业：

查阅资料，确定创作题目。

第二章 方案修改、定稿

(1) 教学基本要求：

该阶段为创作正稿阶段，在教师指导下修改完善，将创作草图按尺寸放大，使创作构图、造型、笔墨、色彩等方面有一个完整的精稿，为下一步具体制作做好充分准备。

(2) 教学具体内容

第一节 国画山水画草图定稿。

第二节 国画人物画草图定稿。

第三节 国画花鸟画草图定稿。

(3) 重点难点：

1. 重点是创作定稿构图与结构。

2. 难点是完整立意构思和制作设想稿图。

(4) 作业：

1. 创作国画稿图。

第三章 完成创作作品

(1) 教学基本要求：

通过本章的学习，使学生正稿制作完稿，并按时完成创作作品，撰写好创作体会。

(2) 教学具体内容

第一节 国画人物画创作。

第二节 国画山水画创作。

第三节 国画花鸟画创作。

(3) 重点难点：

1. 教学重点：独立完成国画创作。

2. 教学难点：体会国画创作过程。

(4) 作业：

1. 中国画分画种创作

第四章 作品展示与研讨

(1) 教学基本要求：

通过本章的学习，使学生在创作中可根据自己学习所长，完成创作的作品，并强调绘画性，能够体现运用绘画语言的能力。

(2) 教学具体内容

第一节 中国画创作作品展示。

第二节 中国画创作作品汇报与研讨。

(3) 重点难点：

1. 教学难点：对学生各专业课学习成果的检验，并体现整个美术教学目的。

2. 教学重点：培养学生坚韧不拔的意志和勇往直前的意识，明确自己的人生观和价值观并完成创作作品研讨与汇报。

(4) 作业：

1. 中国画创作 1 张。

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	李志刚	2021 年 09 月
核准	艺术学院	李志刚	2021 年 09 月
审核	艺术学院	王凤欣	2021 年 09 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2021 年 09 月

《中国画山水研究 1》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

(一) 基本信息

课程中英文名称	中国画山水研究 1 (The Study of Chinese Painting of Landscapes 1)	课程代码	0720000212
开课学期	4	课程负责人	王凤欣
学分	2	学时	40
课程类别	专业限选课	先修/后修课程	基础素描、基础色彩、 中国画花鸟
适用专业	美术学（师范）	开课对象	大学本科二年级
教材	邬建，白联晟编著《贾又福主导山水画室教学概要》河北美术出版社		
参考教材	[1] 钱峰.《中国传世名画全集》 文化艺术出版社 [2] 《龚贤课图稿》荣宝斋出版社 [3] 王玉山.《李可染作品精粹》 人民美术出版社，2002 年 9 月 [4] 王伯敏，童中焘编著《中国山水画的透视》天津人民美术出版社		
网络资源	中国大学慕课mooc：中国画学·中国山水画的观物与体象 https://www.icourse163.org/course/CAA-1463194171?from=searchPage&outVendor=zw_mooc_pcssljg_		

(二) 课程简介

中国画山水研究课程是美术学（师范）专业本科专业限定性选修课程。本课程的主要任务是使学生了解中国绘画理论和美学观念，了解中国山水画的发展史及其各时期的艺术成就。在学习掌握传统技法的同时，对山水画的表现特点、技法运用和风格流派有较清晰的认识。掌握中国山水画的鉴赏和教学方法。能从事中等学校美术教育教学工作。

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

目标 1. 能够理解并识记各时期山水画流派、代表人物、代表作品、风格特点。掌握山水画发展演变的脉络。

目标 2. 理解传统山水画的基本特征，能够在山水画临摹过程中系统掌握山水画笔墨技法以及技法的演变脉络，对笔墨技法进行深入研究，进而向写生创作过渡。

目标 3. 增强审美意识及审美能力，提高艺术素养和艺术鉴赏能力，形成健康的审美情趣；提升人文修养和综合文化素质。学习优秀美术家的思想信念，人格品行，社会责任感等，以优秀的美术家为榜样，培养良好的品德。认识中华优秀传统文化的文化内涵及独特艺术魅力，坚守中华文化立场，坚定文化自信。

目标 4. 能够掌握专业发展规律，培养专业创新意识。使学生逐步成为国画基础扎实的中学美术教师。

（二）对毕业要求的重点支撑

3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。

3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。

本课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	M	目标 3	0.6
		目标 4	0.4
指标点 3-2	M	目标 1	0.5
		目标 2	0.5

三、课程教学内容对学习目标的支撑

（一）教学内容

本课程课堂教学和研讨共 40 学时，课程全部为理论与实践结合课时。本课程主要教学内容包括：① 山水画发展历程。②中国古代山水画临摹。③现当代山水画临摹。

（二）支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
绪论	山水画发展历程	学习目标 1	2
第一章 古代山水画临摹技法 第一节 笔法与墨法概述 第二节 山水画临摹笔墨技法解析与实践	明清山水画笔墨技法解析	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	8
第二章 古代山水画临摹实践 一、临本的选择 二、通过读画，分析原作笔墨技法、构图以及可能的创作过程。	明清山水画临摹，以龚贤、石涛、沈周等画家作品为主。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	10
第三章古代山水临摹实践 一、笔墨技法的传承与演变 二、传统山水画的深入与深入临摹	明清山水画临摹，以龚贤，石涛沈周等画家作品为主。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	10
第四章现当代山水画临摹实践 一、传统笔墨技法的当代传承与发展 二、现当代山水画笔墨技法解析与实践	现当代山水画临摹，以陆俨少，李可染作品为主	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	10

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

本课程采用“课堂教学”与“课后作业和研讨”并重。课堂教学主要采用课堂讲授、混合式教学、教师示范为主的教学模式。课后作业和研讨采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。

（二）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目标	达成途径
3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。	学习目标 1	课堂讲授： 在教学中引入学科的研究进展，激发学生深入思考专业知识。 课堂讨论： 通过课后查阅文献，小组讨论，小组汇报，让学生开阔视野，学会主动学习。

3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。	学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	课堂讲授： 在教学中引入学科的研究进展，激发学生深入思考专业知识。 课堂讨论： 通过课后查阅文献，小组讨论，小组汇报，让学生开阔视野，学会主动学习。 课堂示范： 教学过程中，通过示范，让学生理解并掌握山水画基本技法。
--	----------------------------	---

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由出勤及课堂表现，作业成绩组合而成，采用百分制计分制。本课程成绩组成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示，课后作业评分标准见表 5-2 所示。各学习目标的达成度与本课程的达成度，见表 5-3。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/ 评价环节	分值	考核/ 评价细则	对课程目标达成度的贡献
出勤课堂表现 (10%)	签到式考勤，学生与教师记录	100	出勤基础分为80分，旷课一次扣5分，请假一次扣2分，无故缺席四次取消考试资格。课堂主动回答问题加5分，课堂表现最高10分。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 4: 0.5
作业成绩 (30%)	课后作业	100	每学期安排 2 次作业，每次作业满分 50。作业由教师评阅给分并做出批注，返给学生后进行错题讲解，学生可以修正作业，在下次提交作业时任课老师将根据修改情况给予一定的加分。具体评分标准见表 5-2。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 3: 0.5
期末成绩 (60%)	期末考核	100	主要考核学生对课程全部关键知识点的理解和掌握程度，计算卷面成绩再按 60%计入综合成绩。	学习目标 1: 0.6 学习目标 2: 0.6 学习目标 3: 0.5 学习目标 4: 0.5
综合成绩	考勤+课堂表现+作业成绩+期末考核	100	出勤课堂表现×10% + 作业成绩×30%+ 期末成绩×60%	

表5-2 课后作业评分标准

画面完整，构图合理，能够熟练掌握运用山水画笔墨技法。画面艺术效果强烈。	95-100 分
画面完整，构图合理，能够熟练掌握运用山水画笔墨技法。画面艺术较好。	90-94分
画面相对完整，构图基本合理，能够运用山水画笔墨技法。画面艺术效果较好。	85-89 分
画面相对完整，构图基本合理，不能很好地运用山水画笔墨技法。画面艺术效果一般。	80-84分
画面相对完整，构图基本合理，不能很好地运用山水画笔墨技法。画面艺术效果一般。	75-79 分
画面不够完整，构图合理性较差，不能很好地运用	70-74分
作业不完整，不按时交，态度不认真等	视情况，70分以下

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学习目标	评价依据	评价方法	权重
学习目标 1	作业成绩、出勤、课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 60% + 作业 1 成绩 × 15% + 作业 2 成绩 × 15% + (出勤 + 课堂表现成绩) × 10%	0.2
学习目标 2	作业成绩、出勤、课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 60% + 作业 1 成绩 × 15% + 作业 2 成绩 × 15% + (出勤 + 课堂表现成绩) × 10%	0.2
学习目标 3	作业成绩、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 50% + 作业 1 成绩 × 25% + 作业 2 成绩 × 25%	0.3
学习目标 4	出勤、课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 50% + (出勤 + 课堂表现成绩) × 50%	0.3
课程达成度 = 目标 1 达成度 × 0.20 + 目标 2 达成度 × 0.20 + 目标 3 达成度 × 0.30 + 目标 4 达成度 × 0.30			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课程学习目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习目标1	能够扎实理解和欣赏山水画发展进程中流传下来的优秀作品。对中国山水画演变的历史进程、历史变革、历史成就有透彻认识。	能够较好理解和欣赏山水画发展进程中流传下来的优秀作品。对中国山水画演变的历史进程、历史变革、历史成就有透彻认识。	理解和欣赏山水画发展进程中流传下来的优秀作品。对中国山水画演变的历史进程、历史变革、历史成就有透彻认识。	基本理解山水画发展进程中流传下来的优秀作品。对中国山水画演变的历史进程、历史变革、历史成就有基本认识。	未能理解和欣赏山水画发展进程中流传下来的优秀作品。对中国山水画演变的历史进程、历史变革、历史成就认识不清。
学习目标2	能够扎实准确表现物象的形态结构，能够清晰梳理山水画笔墨技法的发展脉络，熟练掌握笔墨技法，并在临摹的过程中注入自身的独立思考。	能够比较准确表现物象的形态结构，能够清晰梳理山水画笔墨技法的发展脉络，基本掌握笔墨技法，并在临摹的过程中注入自身的独立思考。	能够基本准确表现物象的形态结构，能够清晰梳理山水画笔墨技法的发展脉络，熟练掌握笔墨技法，但未能在临摹的过程中注入自身的独立思考。	能够部分准确表现物象的形态结构，能够清晰梳理山水画笔墨技法的发展脉络，部分笔墨技法不能熟练掌握，无独立思考。	未能准确表现物象的形态结构，不能清晰梳理山水画笔墨技法的发展脉络，不能熟练掌握笔墨技法，在临摹的过程中无独立思考。
学习目标3	扎实准确表现物象的形态结构，体现出物象内在的情感与气质，传达中国画审美。扎实熟练掌握笔墨技法，并在写生的过程中注入自身的独立思考和创造思维。	准确表现物象的形态结构，体现出物象内在的情感与气质，传达中国画审美。比较熟练掌握笔墨技法，并在写生的过程中注入自身的独立思考和创造思维。	比较准确表现物象的形态结构，体现出物象内在的情感与气质，传达中国画审美。笔墨技法掌握不够熟练，写生的过程中注入自身的独立思考和创造思维。	基本准确表现物象的形态结构，体现出物象内在的情感与气质，传达中国画审美。不能熟练掌握笔墨技法，写生的过程中注入自身的独立思考。	不能准确表现物象的形态结构，体现出物象内在的情感与气质，传达中国画审美。不能掌握基本笔墨技法，写生过程中无自身的独立思考。
学习目标4	能够很好地了解中国画专业发展规律，自觉培养专业创	能够较好地了解中国画专业发展规律，自觉培养专业创	了解中国画专业发展规律，自觉培养专业创新意识。基	基本了解中国画专业发展规律，自觉培养专业创新意	不了解中国画专业发展规律，不能主动培养创新意

	新意识。能够深入理解中国传统艺术精髓，使学生逐步成为国画基础扎实的中学美术教师。	新意识。能够较好地理解中国传统艺术精髓，使学生逐步成为国画基础扎实的中学美术教师。	本理解中国传统艺术精髓，运用人与自然和谐共生的山水理念。	识。基本理解中国传统艺术精髓，运用人与自然和谐共生的山水理念。	识。不能理解中国传统艺术精髓。
--	--	---	------------------------------	---------------------------------	-----------------

七、持续改进

1. 根据课程进行中（特别是前两周）与学生的面谈求询与线上交流、课堂讨论等的反馈情况，及时反思教学，不断改进存在的不足。

2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等，根据全体学生的反馈意见，做出相应的调整；在下一轮课程教学中不断提高，确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。

3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议，对课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

绪论

第一章 古代山水临摹笔墨技法

一、笔墨技法概述

二、山水临摹笔法、墨法解析与实践

教学目的：强化笔法、墨法练习，强调骨法用笔以及在勾勒、皴擦、点染中的笔法要求，理解墨粉无色与墨色的层次变化。切实提高笔墨造型能力和审美能力。

教学重点：中国画线造型的技术要求以及线条的美感体现。

教学难点：中国画线造型的技术要求以及线条的美感体现。

第二章 古代山水画临摹实践

一、临本的选择

二、通过读画，分析原作笔墨技法、构图以及可能的创作过程。

教学目的：在古代山水临摹过程中强化墨法练习，系统学习掌握积墨法、泼墨法、破墨法等用墨方法，为后续当代山水画临摹奠定基础。

教学重点：墨色运用的具体方法以及墨色变化对画面美感产生的重要性。

教学难点：墨色运用的具体方法以及墨色变化对画面美感产生的重要性。

第三章 当代山水临摹实践

一、笔法的传承与拓展

二、当代山水笔法解析与实践

教学目的：充分了解不同地域特色、不同风格流派的当代山水画艺术特点，以及用笔方法的统一性和差异性，为后续山水画写生创作做好准备。

教学重点：通过对当代山水画不同流派用笔方法的差异性的学习，加深对山水画笔法重要性的认识和理解。

教学难点：通过对当代山水画不同流派用笔方法的差异性的学习，加深对山水画笔法重要性的认识和理解。

第四章 现当代山水画临摹实践

一、传统笔墨技法的当代传承与发展

二、现当代山水画笔墨技法解析与实践

教学目的：在传统笔墨技法理解和掌握的基础上，通过临摹当代名家作品，体验墨法的传承脉络以及独具个性的创新意识。

教学重点：通过加强当代山水画临摹实践环节，切实增强对中国画的笔墨理解与创作能力。

教学难点：通过加强当代山水画墨法实践环节，切实增强对中国画的笔墨理解与创作能力。

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院美术系	王凤欣	2021 年 10 月
审核	艺术学院美术系	李志刚	2021 年 10 月
审核	艺术学院美术系	王凤欣	2021 年 10 月
审核	艺术学院美术系	钟锦芳	2021 年 10 月

《中国画山水研究 2》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

(一) 基本信息

课程中英文名称	中国画山水研究 2 (Research on Chinese landscape painting2)	课程代码	0720000213
开课学期	5	课程负责人	王凤欣
学分	2	学时	40
课程类别	专业限选课	先修/后修课程	基础素描、基础色彩、 中国画山水研究1
适用专业	美术学（师范）	开课对象	大学本科三年级
教材	邬建，白联晟编著《贾又福主导山水画室教学概要》河北美术出版社		
参考教材	[3] 王玉山.《李可染作品精粹》 人民美术出版社，2002 年 9 月 [4] 王伯敏，童中焘编著《中国山水画的透视》天津人民美术出版社		
网络资源	张谷旻山水画教学，网易云课堂。		

(二) 课程简介

中国画山水研究课程是美术学（师范）本科专业主干限定性选修课程。本课程的主要任务是使学生了解中国绘画理论和美学观念，了解中国山水画的发展史及其各时期的艺术成就。在学习掌握传统技法的同时，对山水画的表现特点、技法运用和风格流派有较清晰的认识。掌握中国山水画的鉴赏和教学方法。能从事中等学校美术教育教学工作。

二、课程学习目标与毕业要求

(一) 学习目标

目标 1：能够比较系统地了解山水画发展脉络， 各时期重要艺术家及其代表作品。

目标 2：在山水画临摹过程中系统掌握山水画笔墨技法的演变过程，对笔墨技法进行深入研究，进而向写生创作过渡。

目标 3：能够在山水画写生的过程中，感受山水美学思想，在准确表现物象形态结构的同时，体验山水画内在的情感与气质。通过对山水画艺术的学习和实践，提高学生中国画艺术表现水平，达到中学美术教育基本技能要求。

目标 4：能够在专业学习中总结规律，充分理解学科育人价值,通过训练提高学生专业实践能力。能够根据山水画独有的审美特征，结合思政类课程，提升对优秀传统文化的认知，并为以后专业学习以及从事相关美术工作奠定基础。

（二）对毕业要求的重点支撑

3-1具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。

3-2理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。

本课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	M	学习目标 2	0.6
		学习目标 3	0.4
指标点 3-2	M	学习目标 1	0.5
		学习目标 4	0.5

填写说明：“支撑的毕业要求”和“涉及的指标点”指培养方案中的毕业要求及其指标点，贡献度选用标志（如“H”表示“强支撑”，“M”表示“中支撑”，“L”表示“弱支撑”）或者数值表示（如0.3）表示。

三、课程教学内容对学习目标的支撑

（一）教学内容

本课程课堂教学和研讨共 40 学时，全部为理论与实践相结合课时。本课程主要教学内容包括：① 山水画发展历程；②古代山水画临摹；③山水画写生。

（二）支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
绪论	山水画发展历程	学习目标 1	2
第一章 传统山水画临摹 一、宋元山水画笔墨技法解析，宋元山水画临摹	宋元重要代表作品笔墨技法解析与临摹	学习目标 2 学习目标 4	18
第二章 山水画写生的基本方法 一、中国山水画写生的观察方法 二、山水画构图形式分析 三、构图形式练习	在写生过程中，讲解山水画写生的观察方法与构图形式、构图规律。	学习目标 3 学习目标 4	5
第三章 山水画写生训练 一、山水画写生的规律 二、当代山水画写生的倾向 三、山水画写生练习	山水画写生实践，校园或市区内写生。写生过程中讲解分析山水画写生规律以及现代山水画发展趋势。	学习目标 3 学习目标 4	10
第四章 山水画写生整理 一、写生整理的意义 二、写生、写生整理与创作的关系	整理前期写生作品，分析山水画写生与创作之间的内在联系。	学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	5

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

本课程充分利用现代信息技术手段发布学习活动安排、提供学习资源，实时快速测试评价与反馈实现线上线下融合、课前课中课后协调统一的混合式教学。在课堂教学环节，主要采取以下教学方法：讲授法、演示法等多种教学方法相结合，作品分析与观摩，古今名家作品临摹实践，课堂理论总结。

（二）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目 标	达成途径
3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。	学习目标 2 学习目标 3	课堂讲授： 在教学中引入学科的研究进展，激发并感召学生艺术热情； 课堂讨论： 通过课后查阅文献，小组讨论，小组汇报，使学生能够更主动地进行研究和学习。达到学生对所学内容有相对深入理解的目的。 教师示范：
3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。	学习目标 1 学习目标 4	课堂讲授： 课堂示范： 通过课后查阅文献，小组讨论，小组汇报，让学生熟悉科学方法，感受教师应该具备的素质。

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由出勤及课堂表现，作业成绩组合而成，采用百分制计分制。本课程成绩组成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示，课后作业评分标准见表 5-2 所示。

各学习目标的达成度与本课程的达成度，见表 5-3。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/ 评价环节	分值	考核/ 评价细则	对课程目标达 成度的贡献
出勤课堂 表现 (20%)	签到式考勤，学生与 教师记录	100	出勤基础分为80分，旷课一次扣5分，请假一次扣2分，无故缺席四次取消考试资格。课堂主动回答问题加5分，课堂表现最高10分。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 4: 0.5
作业成绩 (20%)	课后作业	100	每学期安排 2 次作业，每次作业满分 50。作业由教师评阅给分并做出批注，返给学生后进行错题讲解，学生可以修正作业，在下次提交作业时任课老师将根据修改情况给予一定的加分。具体评分标准见表 5-2。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 3: 0.5
期末成绩 (60%)	期末考核	100	主要考核学生对课程全部关键知识点的理解和掌握程度，计算卷面成绩再按 60%计入综合成绩。	学习目标 1: 0.6 学习目标 2: 0.6 学习目标 3:

				0.5 学习目标 4: 0.5
综合成绩	考勤+课堂表现+ 作业成绩+期末考 核	100	$(\text{出勤课堂表现} \times 20\%) + (\text{作业成绩} \times 20\%) + (\text{期末成绩} \times 60\%)$	

表5-2 课后作业评分标准

画面完整，构图合理，能够熟练掌握运用山水画笔墨技法进行临摹与写生。画面艺术效果强烈。	95-100 分
画面完整，构图合理，能够熟练掌握运用山水画笔墨技法进行临摹与写生。画面艺术较好。	90-94分
画面相对完整，构图基本合理，能够运用山水画笔墨技法进行临摹与写生。画面艺术效果较好。	85-89 分
画面相对完整，构图基本合理，能运用山水画笔墨技法进行临摹与写生，但技法不够熟练。画面艺术效果一般。	80-84分
画面相对完整，构图基本合理，不能很好地运用山水画笔墨技法进行临摹与写生。画面艺术效果略差。	75-79 分
画面不够完整，构图合理性较差，不能很好地运用山水画笔墨技法。画面艺术效果较差。	70-74分
作业不完整，不按时交，态度不认真等	视情况，70分以下

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学习目标	评价依据	评价方法	权重
学习目标	作业成绩、出勤课堂表现、	评价价值 = 期末成绩 \times 60%+作业 1 成绩 \times 10% +作业 2 成绩 \times 10% +出勤 \times 18% +课堂表现成绩 \times 2%	0.2

1	期末成绩		
学习目标2	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩×60% + 作业1成绩×10% + 作业2成绩×10% + 出勤×18% + 课堂表现成绩×2%	0.2
学习目标3	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩×50% + 作业1成绩×25% + 作业2成绩×25%	0.3
学习目标4	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩×50% + (出勤+课堂表现成绩)×50%	0.3
课程达成度 = 目标1达成度 × 0.20 + 目标2达成度 × 0.60 + 目标3达成度 × 0.10 + 目标4达成度 × 0.10			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课程学习目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习目标1	能够扎实理解和欣赏山水画发展进程中流传下来的优秀作品。对中国山水画演变的历史进程、历史变革、历史成就有透彻认识。	能够较好理解和欣赏山水画发展进程中流传下来的优秀作品。对中国山水画演变的历史进程、历史变革、历史成就有透彻认识。	理解和欣赏山水画发展进程中流传下来的优秀作品。对中国山水画演变的历史进程、历史变革、历史成就有透彻认识。	基本理解和欣赏山水画发展进程中流传下来的优秀作品。对中国山水画演变的历史进程、历史变革、历史成就有基本认识。	未能理解和欣赏山水画发展进程中流传下来的优秀作品。对中国山水画演变的历史进程、历史变革、历史成就认识不清。
学习目标2	能够扎实准确表现物象的形态结构，能够清晰梳理山水	能够比较准确表现物象的形态结构，能够清晰梳理山水	能够基本准确表现物象的形态结构，能够清晰梳理山水	能够部分准确表现物象的形态结构，能够清晰梳理山水	未能准确表现物象的形态结构，不能清晰梳理山水画笔

	画笔墨技法的发展脉络，熟练掌握笔墨技法，并在临摹的过程中注入自身的独立思考。	画笔墨技法的发展脉络，基本掌握笔墨技法，并在临摹的过程中注入自身的独立思考。	画笔墨技法的发展脉络，熟练掌握笔墨技法，但未能在临摹的过程中注入自身的独立思考。	画笔墨技法的发展脉络，部分笔墨技法不能熟练掌握，无独立思考。	墨技法的发展脉络，不能熟练掌握笔墨技法，在临摹的过程中无独立思考。
学习目标3	扎实准确表现物象的形态结构，体现出物象内在的情感与气质，传达中国画审美。扎实熟练掌握笔墨技法，并在写生的过程中注入自身的独立思考和创造思维。	准确表现物象的形态结构，体现出物象内在的情感与气质，传达中国画审美。比较熟练掌握笔墨技法，并在写生的过程中注入自身的独立思考和创造思维。	比较准确表现物象的形态结构，体现出物象内在的情感与气质，传达中国画审美。笔墨技法掌握不够熟练，写生的过程中注入自身的独立思考和创造思维。	基本准确表现物象的形态结构，体现出物象内在的情感与气质，传达中国画审美。不能熟练掌握笔墨技法，写生的过程中注入自身的独立思考。	不能准确表现物象的形态结构，体现出物象内在的情感与气质，传达中国画审美。不能掌握基本笔墨技法，写生过程中无自身的独立思考。
学习目标4	能够很好地了解中国画专业发展规律，自觉培养专业创新意识。能够深入理解中国传统艺术精髓，运用人与自然和谐共生的山水理念。	能够较好地了解中国画专业发展规律，自觉培养专业创新意识。能够较好地理解中国传统艺术精髓，运用人与自然和谐共生的山水理念。	了解中国画专业发展规律，自觉培养专业创新意识。基本理解中国传统艺术精髓，运用人与自然和谐共生的山水理念。	基本了解中国画专业发展规律，自觉培养专业创新意识。基本理解中国传统艺术精髓，运用人与自然和谐共生的山水理念。	不了解中国画专业发展规律，不能主动培养创新意识。不能理解中国传统艺术精髓，运用人与自然和谐共生的山水理念。

七、持续改进

1. 根据课程进行中（特别是前两周）与学生的面谈求询与线上交流以及学生作业的反馈情况，及时反思教学，不断改进存在的不足。
2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等，根据全体学生的反馈意见，做出相应的调整；在下一轮课程教学中不断提高，确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。
3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议，对课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

绪论 中国山水画发展历程

传统山水画发展历程

第一章 传统山水画临摹

一、宋元山水画笔墨技法解析

二、宋元山水画临摹

教学目的：①了解传统山水画的发展脉络。②掌握各时期山水画的创作风格 and 特点。

1. 教学重点：在学生对传统山水画有一定了解的基础上，通过临摹宋元时期有代表性的山水画作品学习和掌握山水画的绘画过程。

2. 教学难点：在学生对传统山水画有一定了解的基础上，通过临摹宋元时期有代表性的山水画作品学习和掌握山水画的绘画过程。

第二章 山水画写生的基本方法

一、中国山水画写生的观察方法

二、山水画构图形式分析

三、构图形式练习

教学目的：掌握山水画写生的基础知识、基本方法和构图的基本原理，理解写生与创作的关系。

教学重点：山水画写生的基础知识、基本方法和构图的基本原理，

教学难点：在写生过程中思考写生与创作的立意、构图形式、意境表达等几方面的联系。

第三章 山水画写生训练

一、山水画写生的规律

二、当代山水画写生的倾向

三、山水画写生练习

教学目的：提高专业素养，理解山水画写生的艺术本质，思考写生过程中遇到的问题以及解决办法，能够独立完成写生作业。

教学重点：认识到生活的美，理解山水画写生的艺术本质，可以独立完成山水画写生作品。

教学难点：认识到生活的美，理解山水画写生的艺术本质，可以独立完成山水画写生作品。

第四章 山水画写生整理与创作

一、写生整理的意义

二、写生、写生整理与创作的关系

教学目的：提高专业素养，理解山水画写生的艺术本质，思考写生过程中遇到的问题以及解决办法，能够将写生习作进行深入整理，达到比较完整的效果。

教学难点：认识到生活的美，理解山水画写生的艺术本质，能够将写生习作进行深入整理，

达到比较完整的效果。

教学难点：认识到生活的美，理解山水画写生的艺术本质，能够将写生习作进行深入整理，达到比较完整的效果。

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	王凤欣	2021 年 10 月
核准	艺术学院	李志刚	2021 年 10 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2021 年 10 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2021 年 10 月

《中国画人物研究 1》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

(一) 基本信息

课程中英文名称	中国画人物研究1 (Research on Chinese painting haracters1)	课程代码	0720000214
开课学期	5	课程负责人	李志刚
学分	2	学时	40
课程类别	专业限选课程	先修/后修课程	山水画研究、人物画研究2
适用专业	美术学（师范）	开课对象	大学本科三年级
教材	《工笔人物画》 李桐、杨银俊 上海交通大学出版社		
参考教材	1. 《工笔重彩人物技法与材料研究》韩振刚 安徽美术出版社 2. 历代经典工笔人物作品画册 历代经典白描人物作品画册		
网络资源	1. https://www.icourse163.org/spoc/course/CAA-1463550162 2. https://www.icourse163.org/course/CAA-1461641164?from=searchPag		

(二) 课程简介

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实立德树人根本任务，遵循高等教育规律和人才成长规律，秉承“学生中心、成果导向、持续改进”的教育理念，按照“五育”并举的要求，坚持“因地制宜、体现特色、服务地方”的办学方针，紧紧围绕培养具备“明体达用”高素质的中学美术教师的人才培养目标，主动对接经济社会发展和学生自身发展需求，构建多元化、个性化的教育教学体系，着重培养学生运用知识的能力和可持续发展的能力。

《中国画人物研究》是美术学（师范方向）本科专业的专业限选课，通过对工笔人物和白描人物画临摹练习，要求学生在系统、扎实掌握传统线描的基础上，对工笔人物画有一

个初步认识，培养学生对中国画人物研究课程的兴趣，了解中国画工笔人物画的形成和发展演变过程，通过反复实践，熟练掌握中国画线描的独特魅力和中国画工笔人物设色技法技巧，为后续的中国画专业创作做好准备

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

- 目标 1：**了解并掌握中国画工笔人物画的概念特点、发展、演变过程，使学生认识传统工笔画，培养学生对中国画人物研究课程的兴趣。
- 目标 2：**了解传统中国画白描线条独特的审美特点和艺术魅力，以及线描在中国画特别是工笔人物画中的重要作用，掌握线描勾勒和表现得扎实基本功，掌握工笔人物画的绘画步骤。
- 目标 3：**引导学生从临摹到写生，从习作到创作的学习过程，鉴赏、分析传统中国画优秀经典作品，研究线描、造型、设色等绘画语言，培养学生健康的艺术个性，逐步养成独立思考、分析、解决问题的能力，提倡学生大胆创新与艺术探索。
- 目标 4：**通过课程学习使学生具有一定的绘画理论水平和实践能力、鉴赏能力，结合中国美术史历代名家及其代表性作品，提高审美素养，为将来的中学美术教学打好基础。

（二）对毕业要求的重点支撑

- 指标点 3-1** 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的中国画专业绘画技能、审美鉴赏能力与创新思维。
- 指标点 3-2** 掌握美术学科理论知识体系、了解中国画传统的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。
- 指标点 3-3** 具有健康的审美修养，掌握美术学专业的基本概念、专业类型和表现方法，能结合现实生活进行美术专业创作，并具备一定的创新意识。
- 本门课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表 2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	M	学习目标 1	0.5
		学习目标 3	0.5
指标点 3-2	M	学习目标 2	0.6
		学习目标 4	0.4

指标点 3-3	M	学习目标 1	0.4
		学习目标 4	0.6

三、课程教学内容对学习目标的支撑

（一）教学内容

本课程课堂教学、研讨和练习共 40 学时，其中理论 10 课时、研讨 10 课时、实践练习 20 课时。本课程主要教学内容包括：①中国画工笔画人物概述；②白描人物画法；③工笔人物画的作画步骤和常用技法。

（二）支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
第一章 工笔人物画概述 第一节 工笔人物画的概念及其特点 第二节 工笔人物画工具材料知识	1. 工笔人物画概念与特点分析 2. 中国画人物的形成、发展、演变过程。 3. 工笔人物画工具材料知识	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 4	10
第二章 中国画白描画法 第一节 中国画的线 第二节 白描人物画的勾勒技法	1. 中国画传统线描的审美特征分析 2. 传统线描勾勒与临摹技法 3. 当代工笔人物画比较	学习目标 1 学习目标 3	10
第三章 传统经典工笔人物画临摹 第一节 工笔人物画的设色 第二节 工笔人物画的常用技法	1. 传统工笔人物画经典作品鉴赏 2. 工笔人物画常用技法示范演示	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	10
第四章 当代工笔人物画写生与创作 第一节 线描写生 第二节 工笔人物作画步骤与技法	1. 课堂线描写生与速写训练 2. 当代工笔人物画作品临摹 3. 工笔人物画的创作与构图	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	10

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

课程教学结合网络资源，充分利用现代教育技术手段安排、提供学习资源，实时快速测试评价与反馈，实现线上线下融合、课前、课中、课后协调统一的综合式教学。“课堂教学

和练习”与“课后作业和研讨”并重。课堂教学主要采用课堂讲授、示范演示混合式教学、小组研讨为主的教学模式。课后作业和研讨采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。

（二）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目 标	达成途径
指标点 3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功,熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法,具备基本的绘画知识与绘画思维。	学习目标 1 学习目标 3	课前预习: 教师做好课前备课,教学内容内化于心,熟悉教学重点难点。学生学习相关课件、慕课,了解知识点。 课堂讲授: 在教学中融入中国工笔人物画基本技巧并临摹学习优秀经典作品,研究其用笔用墨,用水,用色等绘画语言,发挥学生的艺术个性,培养学生独立思考、分析、解决问题的能力,提倡学生大胆创新与艺术探索 课堂报告: 通过课后练习,小组讨论,小组汇报,让学生熟悉中国工笔人物画基本技巧,培养学生对中国画人物研究课程的兴趣。
指标点 3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术的发展脉络,重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。	学习目标 2 学习目标 3	课堂讲授: 通过课堂讲授,使学生从传统入手,深入了解中国画人物特别是工笔人物画的形成和发展演变过程。 课堂报告: 通过课中国工笔人物画基本技巧示范,小组讨论分享,让学生熟悉基本技巧,感受教师应该具备的素质。
指标点 3-3 健康的审美修养,掌握美术学专业的基本概念、专业类型和表现方法,能结合现实生活进行美术专业创作,并具备一定的创新意识。	学习目标 1 学习目标 4	在教学过程中,应正确引导学生对基本造型能力与发展艺术个性两者关系的理解。尊重艺术规律,要根据学生的个性因材施教,注意调动学生主动性、积极性和创造性。

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由出勤及课堂表现,作业成绩组合而成,采用百分制计分制。本课程成绩组成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示,课后作业评分标准见表 5-2 所示。

各学习目标的达成度与本课程的达成度,见表 5-3。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	对课程目标达成度的贡献
出勤课堂表现 (20%)	签到式考勤, 学生与教师记录	100	出勤基础分为90分, 旷课一次扣5分, 请假一次扣2分, 无故缺席四次取消考试资格。课堂主动回答问题加5分, 课堂表现最高10分。	学习目标 1: 0.3 学习目标 2: 0.3 学习目标 4: 0.5
作业成绩 (20%)	课后作业	100	每学期安排 2 次作业 (教案撰写), 每次作业满分 50。作业由教师评阅给分并做出批注, 返给学生后进行讲解, 学生可以修正作业, 在下次提交作业时任课老师将根据修改情况给予一定的加分。具体评分标准见表 5-2。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 3: 0.5
期末成绩 (60%)	期末考核	100	主要考核学生对课程全部关键知识点的理解和掌握程度, 计算卷面成绩再按 60%计入综合成绩。	学习目标 1: 0.5 学习目标 2: 0.5 学习目标 3: 0.5 学习目标 4: 0.5
综合成绩	考勤+课堂表现+作业成绩+期末考核	100	(出勤课堂表现×10%) + (作业成绩×30%) + (期末成绩×60%)	

表5-2 课后作业评分标准

造型准确、工笔画语言运用娴熟, 技法处理得当。	90 分以上
造型基本准确、工笔画语言运用较娴熟, 技法处理得。	75 ——89分
有一定造型、能够基本运用工笔画语言。技法处理得。	60——74 分
无造型, 无表现语言。	60分以下

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学习目标	评价依据	评价方法	权重
学习目标 1	作业成绩、出勤课堂表现、	评价值 = 期末成绩× 60% + 作业 1 成绩× 15% +作业 2 成绩×15% + (出勤+课堂表现成绩) ×10%	0.2

	期末成绩		
学习目标 2	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 60% + 作业 1 成绩 × 15% + 作业 2 成绩 × 15% + (出勤 + 课堂表现成绩) × 10%	0.2
学习目标 3	作业成绩、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 50% + 作业 1 成绩 × 25% + 作业 2 成绩 × 25%	0.3
学习目标 4	出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 50% + (出勤 + 课堂表现成绩) × 50%	0.3
程达成度 = 目标 1 达成度 × 0.20 + 目标 2 达成度 × 0.20 + 目标 3 达成度 × 0.30 + 目标 4 达成度 × 0.30			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课程学习目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习目标1	了解并掌握中国画工笔人物画的概念特点、发展、演变过程，使学生认识传统工笔画，培养学生对中国画人物研究课程的兴趣。	较好掌握中国画工笔人物技法与审美特征。基本掌握课程知识点，能运用于未来的美术课堂创作及中学美术课堂教书的教学。	了解中国画工笔人物技法与审美特征。了解课程知识点能运用于未来的美术课堂创作及课堂教书的教学。	基本了解中国画工笔人物技法。能运用于未来的美术课堂创作及课堂教书的教学。	未能掌握中国画工笔人物技法。不能运用于未来的美术课堂创作及课堂教书的教学。
学习目标2	了解传统中国画白描线条独特的审美特点和艺术魅力，以及线描在中国画特别是工笔人物画中的重要作用，掌握线描勾勒和表现得扎实基本功，掌握工笔人物画的绘画步骤。	较好掌握临摹传统白描人物画，工笔人物画作品，初步掌握勾线、设色基本技法。通过临摹，分析临本构图，形象等特点与表现方法。	了解并能够临摹白描人物画，工笔人物画作品，初步掌握勾线、设色基本技法。通过临摹，了解前人的观察与表现方法。	基本掌握临摹白描人物画，初步掌握勾线、设色基本技法。通过临摹，分析临本构图，色彩，形象等特点，了解前人的观察与表现方法。	未能掌握临摹白描人物画勾线、设色基本技法。不了解前人的观察与表现方法。

学习 目标3	引导学生从临摹到写生,从习作到创作的学习过程,鉴赏、分析传统中国画优秀经典作品,研究线描、造型、设色等绘画语言,培养学生健康的艺术个性,逐步养成独立思考、分析、解决问题的能力,提倡学生大胆创新与艺术探索。	较好掌握鉴赏、分析传统中国画优秀经典作品,研究线描、造型、设色等绘画语言,培养学生健康的艺术个性,逐步养成独立思考、分析、解决问题的能力,提倡学生大胆创新与艺术探索。	能够鉴赏、分析传统中国画优秀经典作品,初步研究线描、造型、设色等绘画语言,具备健康的艺术个性,逐步养成独立思考、分析、解决问题的能力。	基本能够鉴赏、分析传统中国画优秀经典作品。具备健康的艺术个性,逐步养成独立思考、分析、解决问题的能力。	未能具备鉴赏、分析传统中国画优秀经典作品能力。
学习 目标4	学生具有丰富的绘画理论水平和实践能力、鉴赏能力,结合中国美术史历代名家及其代表性作品,有较高审美素养,为将来的中学美术教学打好基础。	学生具有一定的绘画理论水平和实践能力、鉴赏能力,结合中国美术史历代名家及其代表性作品,有较高审美素养,为将来的中学美术教学打好基础。	学生具有一定的绘画理论水平和实践能力、鉴赏能力,有一定审美素养,为将来的中学美术教学打好基础。	学生具备一定的绘画理论水平和实践能力、鉴赏能力。具备中学美术教学基础。	学生没有绘画理论水平、实践能力和鉴赏能力。不具备中学美术教学基础。

七、持续改进

1. 根据课程进行中(特别是前两周)与学生的面谈与线上交流、课堂讨论等的反馈情况,及时反思教学,不断改进存在的不足。
2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等,根据全体学生的反馈意见,做出相应的调整;在下一轮课程教学中不断提高,确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。
3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议,对课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

第一章 工笔人物画概述

第一节 工笔人物画的概念及其特点

(1) 教学基本要求:

通过本节课程的学习,使学生对传统工笔人物画有一个初步的认识。培养学生对中国画人物研究课程的兴趣

(2) 教学具体内容

第一节 工笔人物画的概念及其特点

第二节 工笔人物画基本知识

(3) 重点难点:

1. 重点是工笔人物画概念的范畴分析与界定

2. 难点是传统工笔人物画与写意人物特点的对比与区别;传统工笔人物画与现代工笔人物画风格特点的比较与区别

(4) 作业:

对传统工笔人物画的发展及各时期的艺术成就有一个整体了解,掌握工笔人物画的概念及其特点

第二节 工笔人物画工具材料知识

(1) 教学基本要求:

通过本节课程的学习,使学生对工笔人物画所需要的工具材料有一个初步的认识。

(2) 教学具体内容

第一节 中国画的文房四宝

第二节 中国画工具材料的特点与使用保养。

(3) 重点难点:

1. 重点是中国画工具材料的独特性

2. 难点是传统中国画笔墨纸砚的使用与特点把握

(4) 作业:

中国画工具材料应用实践

第二章 中国画白描画法

第一节 中国画的线

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习,使学生了解中国画人物特别是工笔人物画的形成和发展演变过程。培养学生对中国画人物课程的兴趣

(2) 教学具体内容:

1. 中国画传统线描的审美特征分析

2. 传统线描勾勒与临摹技法

3. 当代工笔人物画比较

(3) 重点难点:

1. 重点是隋唐五代及两宋人物画的传承关系与风格、流派、特点。

2. 难点是中国人物画工笔与写意的形成过程;工笔人物画文人学士派与民间画工派的异同

(4) 作业:

1. 通过对历代和近代 优秀白描作品的赏析与临摹,使学生对以线造型的观察方法及表现方法有一定的认识。熟练掌握几种主要线描的特点和规律,基本接近原作精神并将其技

法过用写生练习之中。

第二节 白描人物画的勾勒技法

（1）教学基本要求：

通过本章的学习，使学生通过对白描人物画技法的训练，达到对线描的基础认识

（2）教学具体内容

白描人物画笔画分析与训练—线描技法训练，由上述基础技法的训练，达到对工笔人物画的基础认知

（3）重点难点：

中国画线描的艺术特征

白描线条的勾勒技法

（4）作业：

1. 临摹白描作品 2 幅

第三章 传统经典工笔人物画临摹

（1）教学基本要求：

（2）教学具体内容

第一节 工笔人物画的设色

第二节 工笔人物画的常用技法

（3）重点难点：

1. 教学重点：中国画线条的风格特点与抽象审美内涵
2. 教学难点：了解和掌握中国画线条的特点和独特魅力

（4）作业：

1. 中国画白描临摹练习

第四章 当代工笔人物画写生与创作

（1）教学基本要求：

通过本章的学习，使学生在掌握线描技法理论的基础上，通过反复实践进一步了解和掌握中国画线描独特魅力和技巧技法。

第一节 线描写生

第二节 工笔人物作画步骤与技法

（3）重点难点：

1. 教学重点是线条的各种形态和特点。
2. 教学难点是线描技法

（4）作业：

1. 练习白描线条

2. 临摹白描作品 2 幅

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	李志刚	2021 年 09 月
核准	艺术学院	李志刚	2021 年 09 月
审核	艺术学院	王凤欣	2021 年 09 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2021 年 09 月

《中国画人物研究 2》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

(一) 基本信息

课程中英文名称	中国画人物研究2 (Research on Chinese painting characters 2)	课程代码	0720000215
开课学期	6	课程负责人	李志刚
学分	2	学时	40
课程类别	专业限选课程	先修/后修课程	中国画人物研究1/中国画创作
适用专业	美术学(师范)	开课对象	大学本科三年级
教材	《写意人物画》 杨庆荣 钟琴著 上海交通大学出版社		
参考教材	《水墨人物画写生与创作》 毕建勋 著 人民美术出版社		
网络资源	中国大学MOOC(慕课)国家精品课程在线学习平台: 1. https://www.icourse163.org/spoc/course/CAA-1463550162 2. https://www.icourse163.org/course/CAA-1461641164?from=searchPage		

(二) 课程简介

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实立德树人根本任务,遵循高等教育规律和人才成长规律,秉承“学生中心、成果导向、持续改进”的教育理念,按照“五育”并举的要求,紧紧围绕培养具备“明体达用”高素质的中学美术教师的人才培养目标,主动对接地方经济发展和学生自身发展需求,构建多元化、个性化的教育教学体系,着重培养学生运用知识的能力和可持续发展的能力。

《中国画人物研究 2》是美术学(师范)中国画专业限选课程,通过对水墨写意人物画基本知识讲授和示范,培养学生对中国画人物研究课程的兴趣,使学生对中国水墨写意人物画的形成、发展、演变过程,代表画家、艺术风格、主要表现形式手法、基本作画步骤有所

了解和认识，掌握写意人物画的造型规律和技法，为后续的中国画专业创作和未来的中学美术教学做好准备。

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

目标 1：了解中国画写意人物画的概念与审美特点，中国画人物的形成、发展、演变过程，使学生认识传统写意人物画，培养学生对中国画人物研究课程的兴趣。

目标 2：了解并掌握传统中国画水墨语言独特的审美特点和艺术魅力，以及水墨在中国写意人物画中的重要作用，通过系统学习与实践，掌握笔墨造型和表现的绘画语言、写意人物画的绘画步骤。

目标 3：引导学生从临摹到写生，从习作到创作的学习过程，鉴赏、分析传统中国画优秀经典作品，研究笔墨、造型、设色等绘画语言，培养学生健康的艺术个性，逐步养成独立思考、分析、解决问题的能力，提倡学生大胆创新与艺术探索。

目标 4：通过课程学习使学生具有一定的绘画理论水平和实践能力、鉴赏能力，结合中国美术史历代名家及其代表性作品，提高审美素养，为将来的中学美术教学打好基础。

（二）对毕业要求的重点支撑

指标点 3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的造型基本功，掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的中国画专业绘画技能、审美鉴赏能力与创新思维。

指标点 3-2 掌握美术学科理论知识体系、了解中国画传统的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。

指标点 3-3 具有健康的审美修养，掌握美术学专业的基本概念、专业类型和表现方法，能结合现实生活进行美术专业创作，并具备一定的创新意识。

本门课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表 2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	M	学习目标 1	0.5
		学习目标 3	0.5
指标点 3-2	M	学习目标 2	0.6
		学习目标 4	0.4
指标点 3-3	M	学习目标 1	0.4
		学习目标 4	0.6

三、课程教学内容对学习目标的支撑

（一）教学内容

本课程课堂教学、研讨和练习共 40 学时，其中理论 20 课时、时间练习 20 课时。本课程主要教学内容包括：①中国人物画概述；②中国人物画写意的临摹与传统笔墨语言分析；③中国人物画水墨写生与创作。

（二）支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
第一章 写意人物画概述 第一节 写意人物画的概念及特点 第二节 写意人物画工具材料知识	1. 写意人物画概念与审美特点 2. 中国画写意人物的形成、发展、演变过程。 3. 写意人物画工具材料知识	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 4	10
第二章 写意人物画的笔墨 第一节 写意人物画用笔与用墨 第二节 写意人物画的笔墨训练	1. 中国画传统笔墨的审美特征 2. 传统写意人物画笔墨语言 3. 当代水墨写意人物画比较	学习目标 1 学习目标 3	10
第五章 传统经典写意人物画临摹 第一节 传统写意人物画审美特征 第二节 传统写意人物画的常用技法	1. 传统水墨写意人物画经典作品鉴赏与临摹 2. 传统经典写意人物画常用技法示范演示	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	10
第六章 当代写意人物画写生与创作 第三节 水墨意笔人物写生 第四节 写意人物画作画步骤与技法	1. 课堂水墨写生与速写训练 2. 当代意笔人物画作品临摹 3. 水墨人物画的创作与构图 4. 中国画的题跋与钤印	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	10

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

课程教学结合网络资源，充分利用现代教育技术手段安排、提供学习资源，实时快速测

试评价与反馈，实现线上线下融合，课前、课中、课后协调统一的综合式教学。“课堂教学和练习”与“课后作业和研讨”并重。课堂教学主要采用课堂讲授、示范演示混合式教学、小组研讨为主的教学模式。课后作业和研讨采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。

（二）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目 标	达成途径
指标点 3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握绘画材料的基本性能与技法，具备基本的中国画专业绘画技能、审美鉴赏能力与创新思维。	学习目标 1 学习目标 3	<p>课前预习：教师做好课前备课工作，备教材、备学生、备课件，教学内容内化于心，熟悉教学重点难点。学生学习相关课件、慕课，了解知识点。</p> <p>课堂讲授：在教学中引入中国画写意人物学科的发展趋势，讲授传统中国画的概念与审美特征，了解写意人物画的形成和发展演变过程，利用网络与多媒体教学手段辅助教学。</p> <p>课堂报告：通过课后查阅文献，小组讨论，小组汇报，让学生熟悉写意人物画的绘画思路，感受中国写意人物画的独特魅力。</p>
指标点 3-2 掌握美术学科理论知识体系、了解中国写意人物画传统的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。	学习目标 2 学习目标 3	<p>课堂讲授：在教学中观看中国画写意人物经典作品，培养学生对写意人物画课程的兴趣。对教学重点传统笔墨语言分析示范。通过网络资源和多媒体教学手段，启发学生加强传统笔墨的临摹与训练。</p> <p>课堂报告：通过课程讲解使学生了解中国画写意人物画的审美特征、作画步骤与技法技巧。鼓励学生课堂讨论，启发创新思维。</p>
指标点 3-3 具有健康的审美修养，掌握美术学专业的基本概念、专业类型和表现方法，结合现实生活进行美术专业创作，并具备一定的创新意识。	学习目标 1 学习目标 4	<p>在教学过程中，正确引导学生对基本造型能力与发展艺术个性两者关系的理解。尊重艺术规律，要根据学生的艺术个性因材施教，注意调动学生主动性、积极性和创造性。</p>

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由出勤及课堂表现，作业成绩组合而成，采用百分制计分制。本课程成绩组

成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示，课后作业评分标准见表 5-2 所示。

各学习目标的达成度与本课程的达成度，见表 5-3。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/评价环节	分值	考核/评价细则	对课程目标达成度的贡献
出勤课堂表现 (10%)	签到式考勤， 学生与教师记录	100	出勤基础分为80分，旷课一次扣5分，请假一次扣2分，无故缺席四次取消考试资格。课堂主动回答问题加5分，课堂表现最高10分。	学习目标 1: 0.3 学习目标 2: 0.3 学习目标 4: 0.5
作业成绩 (30%)	课后作业	100	每学期安排 2 次作业（教案撰写），每次作业满分 50。作业由教师评阅给分并做出批注，返给学生后进行讲解，学生可以修正作业，在下次提交作业时任课老师将根据修改情况给予一定的加分。具体评分标准见表 5-2。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 3: 0.5
期末成绩 (60%)	期末考核	100	主要考核学生对课程全部关键知识点的理解和掌握程度，计算卷面成绩再按 60%计入综合成绩。	学习目标 1: 0.5 学习目标 2: 0.5 学习目标 3: 0.5 学习目标 4: 0.5
综合成绩	考勤+课堂表现+作业成绩+ 期末考核	100	$(\text{出勤课堂表现} \times 10\%) + (\text{作业成绩} \times 30\%) + (\text{期末成绩} \times 60\%)$	

表5-2 课后作业评分标准

造型准确、写意绘画语言运用娴熟，技法处理得当。	90 分以上
造型基本准确、写意绘画语言运用较娴熟，技法处理	75 ——89分
有一定造型、能够基本运用写意绘画语言。技法处理	60——74 分
无造型，无表现语言。	60分以下

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学习目标	评价依据	评价方法	权重
学习目标 1	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩× 60% + 作业 1 成绩× 15% + 作业 2 成绩×15% + (出勤+课堂表现成绩) ×10%	0.2
学习目标 2	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩× 60% + 作业 1 成绩× 15% + 作业 2 成绩×15% + (出勤+课堂表现成绩) ×10%	0.2
学习目标 3	作业成绩、期末成绩	评价值 = 期末成绩×50% + 作业 1 成绩×25% + 作业 2 成绩×25%	0.3
学习目标 4	出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 ×50% + (出勤+课堂表现成绩) ×50%	0.3
课程达成度 = 目标 1 达成度 × 0.20 + 目标 2 达成度 × 0.20 + 目标 3 达成度 × 0.30 + 目标 4 达成度 × 0.30			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课程学习目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习目标1	了解中国画写意人物画的概念与审美特点, 中国画人物的形成、发展、演变过程, 使学生认识传统写意人物画, 培养学生对中国画人物研究课程的兴趣。	较熟悉中国画写意人物画的概念与审美特点, 中国画人物的形成、发展、演变过程。认识传统写意人物画, 对中国画人物研究课程较感兴趣。	了解中国画写意人物画的概念与审美特点, 中国画人物的形成、发展、演变过程。认识传统写意人物画, 对中国画人物研究课程较感兴趣。	基本了解中国画写意人物画的概念与审美特点, 中国画人物的形成、发展、演变过程。	未能了解中国画写意人物画的概念与审美特点, 对课程不感兴趣。
学习目标2	了解并掌握传统中国画水墨语言独特的审美特点和艺术魅力, 以及水墨在中国写意人物画中的重要作用, 通过系统学习	理解传统中国画水墨语言独特的审美特点和艺术魅力, 以及水墨在中国写意人物画中的重要作用, 通过系统学习	基本理解传统中国画水墨语言, 以及水墨在中国写意人物画中的重要作用, 通过系统学习与实践, 掌握写意人物画笔	基本理解传统中国画水墨语言, 通过系统学习与实践, 掌握写意人物画笔墨造型。	不能理解传统中国画水墨语言, 通过系统学习与实践, 未能掌握写意人物画笔墨造型。

	学习与实践,掌握笔墨造型和表现的绘画语言、写意人物画的绘画步骤。	实践,掌握笔墨造型和写意人物画的绘画步骤。	墨造型。		
学习目标3	引导学生从临摹到写生,从习作到创作的学习过程,鉴赏、分析传统中国画优秀经典作品,研究笔墨、造型、设色等绘画语言,培养学生健康的艺术个性,逐步养成独立思考、分析、解决问题的能力,提倡学生大胆创新与艺术探索。	通过学习本课程,基本能够鉴赏、分析传统中国画优秀经典作品,研究绘画语言,培养学生健康的艺术个性,逐步养成独立思考、分析、解决问题的能力,能够大胆创新与艺术探索。	通过学习本课程,基本能够鉴赏、分析传统中国画优秀经典作品。具备健康的艺术个性,有独立思考、分析、解决问题的能力。	通过学习本课程,基本能够鉴赏、分析传统中国画优秀经典作品。具备健康的艺术个性。	通过学习本课程,未能够鉴赏、分析传统中国画优秀经典作品。不具备健康的艺术个性。
学习目标4	通过课程学习使学生具有一定的绘画理论水平和实践能力、鉴赏能力,结合中国美术史历代名家及其代表性作品,提高审美素养,为将来的中学美术教学打好基础。	通过课程学习使学生具有一定的绘画理论水平和实践能力、鉴赏能力,结合中国美术史历代名家及其代表性作品,具备一定的审美素养,能够胜任中学美术教学。	通过课程学习使学生具有一定的绘画理论水平和实践能力、鉴赏能力。具备基本的审美素养,基本能够胜任中学美术教学。	通过课程学习学生具有基本的绘画理论水平和实践能力、鉴赏能力。具备基本的审美素养,基本能够胜任中学美术教学。	通过课程学习学生不具备基本的绘画理论水平和实践能力、鉴赏能力。不能够胜任中学美术教学。

七、持续改进

1. 根据课程进行中(特别是前两周)与学生的面谈与线上交流、课堂讨论等的反馈情况,及时反思教学,不断改进存在的不足。
2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等,根据全体学生的反馈意见,做出相应的调整;在下一轮课程教学中不断提高,确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。
3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议,对

课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

第一章 中国画写意人物概述

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习,使学生对传统中国画写意人物有一个初步的认识。培养学生对中国画人物研究课程的兴趣。使学生了解传统中国人物写意画的审美特征,激发学生对中华优秀传统文化的自豪感,以便在将来学习中创作出风格特点鲜明的写意人物画作品。

(2) 教学具体内容

第一节 中国画人物画的形成发展演变过程

第二节 写意人物画的概念及特点

(3) 重点难点:

1. 写意人物画概念的范畴与界定
2. 传统工笔人物画与写意人物画特点的对比与区别

(4) 作业:

1. 查阅资料深入了解写意人物画的发展脉络
2. 查阅资料深入了解写意人物画的审美特征

第二章 写意人物画的笔墨

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习,使学生对中国绘画题材的多样性有一个初步的了解,在接受传统文化的过程中,培养学生对艺术美的关注,并能大胆的用水墨临摹几幅写意人物画。

(2) 教学具体内容

第一节 写意人物画用笔与用墨

第二节 写意人物画的笔墨训练

(3) 重点难点:

1. 能够准确地描绘出人物的神态,色彩搭配方面能够准确地把握。
2. 写意人物画传统学习方法。
3. 水墨对人物画造型方式的探索。

(4) 作业:

1. 临摹 4 幅写意人物作品

第三章 传统经典写意人物画临摹

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习,使学生充分了解中国画水墨的特点和艺术魅力,以及水墨晕染和线技法,从理论上掌握写意人物画的发展过程和趋向,从技法上掌握写意人物画的用笔用墨规律,造型及设色特点,能够比较熟练地运用这一技巧进行写生与创作。

(2) 教学具体内容

第一节 传统写意人物画审美特征

第二节 传统写意人物画的常用技法

(3) 重点难点:

1. 墨色的掌握
2. 人物神情姿态的表现

(4) 作业:

1. 写生两幅写意人物画

第四章 当代写意人物画写生与创作

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习,使学生在理论上掌握中国写意人物画的发展渊源,在技法上掌握基本造型规律,基本笔墨技巧,并使學生可以自行创作一幅写意人物画。

(2) 教学具体内容

第一节 水墨意笔人物写生

第二节 写意人物画作画步骤与技法

(3) 重点难点:

1. 写意人物画的定稿和创作选题
2. 水墨色彩的合理运用和画面的表现

(4) 作业:

1. 创作一幅写意人物画

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	李志刚	2021 年 09 月
核准	艺术学院	李志刚	2021 年 09 月
审核	艺术学院	王凤欣	2021 年 09 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2021 年 09 月

《中国画花鸟研究》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

（一）基本信息

课程中英文名称	中国画花鸟研究 The Study of Chinese Painting of Flowers and Birds	课程代码	0050406021
开课学期	3	课程负责人	王凤欣
学分	2	学时	40
课程类别	专业限选课	先修/后修课程	基础素描、基础色彩、 中国花鸟画
适用专业	美术学（师范）	开课对象	美术学专业本科生（师范）
教材	高卉民著《写意花鸟技法画例》		
参考教材	方楚雄编著《中国花鸟画教学》		
网络资源	中国大学慕课mooc：中国画学·花鸟画经典品评与绘画技艺 https://www.icourse163.org/course/CAA-1461790172?from=searchPage&outVendor=zw_mooc_pcsgjg_		

（二）课程简介

中国画花鸟研究课程是美术学（师范）专业本科限定性选修课程。本课程的主要任务是使学生了解中国传统花鸟画基础理论知识、基本绘画技法，以及花鸟画发展历程、各时期的艺术成就。在学习掌握花鸟画基础理论知识的同时，对写意花鸟画的表现特点、技法运用和风格流派有较清晰的认识。掌握中国花鸟画的鉴赏和教学方法。能从事中等学校美术教育教学工作。

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

目标 1. 了解中国写意花鸟画的发展脉络，基本的用笔用墨规律，对花鸟画有初步的认识，并能进行初级的绘画实践。

目标 2. 培养观察能力、概括能力，落墨成形的表达能力。熟悉笔、墨、纸等相关绘画材料的特性，通过学习能够完成简单的花鸟画作品，具备中学美术教师基本教学能力。

目标 3: 通过学习，能对中国传统文化意蕴及精髓有初步的了解，能具备对现实物象的概括整理的能力。在学习过程中理解和践行课程思政。

目标 4. 培养中华民族特有的人文关怀以及自然关怀的能力，提高审美素养。具备一专多能的要求，为传统文化的传承发展提供正确的导向。

（二）对毕业要求的重点支撑

3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。

3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。

4-2 了解中学生认知特点，熟练掌握多种美术学科教学方法，能综合运用美术教学知识和信息技术，进行教学设计、实施和评价，参加校内外教学实践。

4-4 具有一定的美术教学研究能力，能运用正确的研究方法开展美术学科或美术教育领域的研究，能撰写研究性论文或报告。

本门课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	H	学习目标 4	0.6
		学习目标 3	0.4
指标点 3-2	H	学习目标 1	0.5
		学习目标 2	0.5
指标点 4-2	M	学习目标 4	0.4
		学习目标 2	0.6
指标点 4-4	M	学习目标 3	0.5
		学习目标 4	0.5

三、课程教学内容对学习目标的支撑

（一）教学内容

本课程课堂教学和研讨共 56 学时，全部为理论与实践相结合课时。本课程主要教学内容包括：① 写意花鸟画临摹；② 小幅写意花鸟画创作。

（二）支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
绪论	花鸟画发展历程，写意花鸟画发展过程。	学习目标 1	2
一、写意花鸟画临摹 （一）意花鸟画基本技法解析 （二）写意花鸟画小品临摹练习	写意花鸟画基本笔墨技法讲解与练习	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	8
二、写意竹 （一）写意竹的基本程式讲解 （二）写意墨竹范画演示 （三）学生实践练习	写意竹的程式解析，用笔用墨的基本方法。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	10
三、写意兰 （一）写意兰花的基本程式讲解 （二）范画演示 （三）学生实践练习	写意兰的程式解析，用笔用墨的基本方法。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	10
四、写意菊花 （一）写意菊花程式讲解 （二）范画演示 （三）学生实践练习	写意菊花的程式解析，用笔用墨的基本方法。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	10

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

本课程采用“课堂教学”与“课后作业和研讨”并重。课堂教学主要采用课堂讲授、混合式教学、小组研讨为主的教学模式。课后作业和研讨采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。

（二）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目标	达成途径
3-1 具有美术学科基本素养。 掌握美术学科的基本知识、基本	学习目标 1 学习目标 3	课前预习： 教师做好课前备课工作，备教材、备学生、备课件，教学内容内化于心，熟悉教学重点难点。学生学习相

原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。		<p>关课件、慕课，了解知识点。</p> <p>课堂讲授：在教学中引入学科的研究进展，引导学生关注艺术研究，激发学生从事艺术研究和艺术教育的热情。</p> <p>课堂示范：通过课堂示范，让学生直观学习绘画方法，去理解体会艺术创作过程。</p>
3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。	<p>学习目标 2</p> <p>学习目标 4</p>	<p>课堂讲授：在教学中引入学科的研究进展，引导学生关注艺术研究，激发学生从事艺术研究和艺术教育的热情。</p> <p>课堂示范：通过课堂示范，让学生直观学习绘画方法，去理解体会艺术创作过程。</p>
4-2 了解中学生认知特点，熟练掌握多种美术学科教学方法，能综合运用美术教学知识和信息技术，进行教学设计、实施和评价，参加校内外教学实践。	<p>学习目标 1</p> <p>学习目标 2</p>	<p>课堂讲授：在教学中引入学科的研究进展，引导学生关注艺术研究，激发学生从事艺术研究和艺术教育的热情。</p> <p>课堂示范：通过课堂示范，让学生直观学习绘画方法，去理解体会艺术创作过程。</p>
4-4 具有一定的美术教学研究能力，能运用正确的研究方法开展美术学科或美术教育领域的研究，能撰写研究性论文或报告。	<p>学习目标 3</p> <p>学习目标 4</p>	<p>课堂讲授：重点突出、思路清晰、注重师生互动交流，及时掌握学生学习情况，关注每一个学生的学习；利用中学教学、科学前沿的实例，引导学生积极思考，同时激发学生的学习热情。</p> <p>课后作业和课堂报告：由作业分析与交流分享等环节共同支撑，依据案例课堂参与情况、课程作业及期末考试等方式进行评价。</p>

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由出勤及课堂表现，作业成绩组合而成，采用百分制计分制。本课程成绩组成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示，课后作业评分标准见表 5-2 所示。

各学习目标的达成度与本课程的达成度，见表 5-3。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/ 评价环节	分值	考核/ 评价细则	对课程目标达成度的贡献
出勤课堂表现 (20%)	签到式考勤，学生与教师记录	100	出勤基础分为80分，旷课一次扣5分，请假一次扣2分，无故缺席四次取消考试资格。课堂主动回答问题加5分，课堂表现最高10分。	<p>学习目标 1: 0.3</p> <p>学习目标 2: 0.3</p> <p>学习目标 4: 0.5</p>

作业成绩 (20%)	课后作业	100	每学期安排 2 次作业，每次作业满分 50。作业由教师评阅给分并做出批注，返给学生后进行错题讲解，学生可以修正作业，在下次提交作业时任课老师将根据修改情况给予一定的加分。具体评分标准见表 5-2。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 3: 0.5
期末成绩 (60%)	期末考核	100	主要考核学生对课程全部关键知识点的理解和掌握程度，计算卷面成绩再按 60%计入综合成绩。	学习目标 1: 0.6 学习目标 2: 0.6 学习目标 3: 0.5 学习目标 4: 0.5
综合成绩	考勤+课堂表现+作业成绩+期末考核	100	$(\text{出勤课堂表现} \times 20\%) + (\text{作业成绩} \times 20\%) + (\text{期末成绩} \times 60\%)$	

表5-2 课后作业评分标准

画面完整，构图合理，能够熟练掌握运用中国画笔墨技法进行临摹与创作。画面艺术效果强烈。	95-100 分
画面完整，构图合理，能够熟练掌握运用中国画笔墨技法进行临摹与创作。画面艺术较好。	90-94分
画面相对完整，构图基本合理，能够运用中国画画笔墨技法进行临摹与创作。画面艺术效果较	85-89 分
画面相对完整，构图基本合理，能够运用中国画笔墨技法进行临摹与创作。画面艺术效果一般。	80-84分
画面相对完整，构图基本合理，运用中国画笔墨技法进行临摹与创作能力略弱。画面艺术效果一	75-79 分
画面不够完整，构图合理性较差，不能很好地运用中国画笔墨技法进行临摹与创作。	70-74分
作业不完整，不按时交，态度不认真等	视情况,70分以下

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学习目标	评价依据	评价方法	权重
学习目标 1	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩×60%+作业 1 成绩×10%+作业 2 成绩×10% +出勤×18% +课堂表现成绩×2%	0.2
学习目标 2	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩×60% + 作业 1 成绩×10% +作业 2 成绩×10% +出勤×18% +课堂表现成绩×2%	0.2
学习目标 3	作业成绩、期末成绩	评价值 = 期末成绩×50% +作业 1 成绩×25% +作业 2 成绩× 25%	0.3
学习目标 4	出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩×50% + (出勤+课堂表现成绩) ×50%	0.3
课程达成度 = 目标 1 达成度 × 0.20 + 目标 2 达成度 × 0.20 + 目标 3 达成度 × 0.30 + 目标 4 达成度 × 0.30			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课程学习目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习目标1	能够熟练掌握花鸟画的基础知识，发展脉络。明晰传统艺术作品的价值，在分析和欣赏作品时，有自己独到的审美意识。	能够比较熟练掌握花鸟画的基础知识，发展脉络。明晰传统艺术作品的价值，在分析和欣赏作品时，有比较独到的审美意识。	基本掌握花鸟画的基础知识，发展脉络。明晰传统艺术作品的价值，在分析和欣赏作品时，有正确的审美意识。	能够部分掌握花鸟画的基础知识，了解花鸟画发展脉络。对传统艺术作品的价值有一定的认识，欣赏作品时，有一定的审美意识。	不能够熟练掌握花鸟画的基础知识，发展脉络。不理解传统艺术作品的价值，在分析和欣赏作品时，无审美意识。
学习目标2	能够在独立思考中总结规律，并很好地运用规律。熟练扎实地掌握花鸟画基本技法。画面效果和谐。	能够在独立思考中总结规律，并较好地运用规律。较好地掌握花鸟画基本技法。画面效果比较和谐。	有一定的艺术理解和独立思考能力，能够运用规律，知识积累较为系统。较好地掌握花鸟画基本技法。画面效	有基本的艺术理解和独立思考能力，能够运用规律，知识积累总体完备。较好地掌握花鸟画基本技法。画面效	艺术理解和独立思考能力不足，缺少对于基础规律的总结，知识积累不足。比较被动的学习，处理画面能力较

			果比较和谐。	果比较和谐。	差。
学习 目标3	构图严谨,画面节奏、韵律相得益彰,能很好地表现美术专业的扎实功底,在构图样式上有自己的新构思,完成效果圆满。	构图精良,有章法,有自己的新意和观点,画面疏密有度,能主观把握构图形式。	构图有美感,在设计时能主动调控物象之间的布局及细节与主体的搭配关系,画面整体感较好。	符合基本构图规律,能够部分呈现出主观布局安排,画面效果能够达到主题的要求。	构图不符合审美规律,不能完成一个合理的整体布局,文不对题,不能用较完整的构图表现出来相对应的关系。
学习 目标4	能够有敏锐的思想,选择有典型代表意义的题材,主题鲜明,有独特的精神内涵和寓意,作品完成效果形式美感表现有新意。	题材有很好的积极意义,主题鲜明,作品构思完整,画面各元素能为烘托主题服务,风格形式有感染力。	题材选择有积极引导的意义,主题能较好地突出内容含义,有主观调整画面各元素关系的能力,画面效果和谐有美感。	主题的选择和内容表达基本符合花鸟画艺术规律,能够完成主题思想的传达,题材符合课程目标要求。	题材选择不当,不符合花鸟画艺术的基本规律,各元素衔接混乱,不能完成一幅完整的作品。

七、持续改进

1. 根据课程进行中（特别是前两周）与学生的面谈求询与线上交流、课堂讨论等的反馈情况，及时反思教学，不断改进存在的不足。
2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等，根据全体学生的反馈意见，做出相应的调整；在下一轮课程教学中不断提高，确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。
3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议，对课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

绪论

一、花鸟画发展历程概述

二、写意花鸟画的发展

教学目的：1. 了解花鸟画发展历程，各时代杰出画家及代表作品。

2. 了解写意花鸟画的发展过程

教学重点：3. 了解写意花鸟画的发展

第一章 写意花鸟画临摹

- 一、意花鸟画基本技法解析
- 二、写意花鸟画小品临摹练习

教学目的：理解传统笔墨的意蕴，掌握基本的笔墨技法和理论知识。

教学重点：掌握花鸟画用笔用墨的基本技法，在老师指导下能临写小幅名家作品。

第二章 写意竹

- 一、写意竹的基本程式讲解
写意竹子的用笔用墨讲解，竹竿、竹枝、竹叶的基本程式和用笔规律讲解。
- 二、写意墨竹范画演示
- 三、学生实践练习
竹竿、竹枝、竹叶的实践训练和小幅幅作品的临习。

教学目的：1. 初步掌握写意竹的基本程式笔墨技法。

2. 独立运用写意竹基本程式完成写意墨竹小品画。

教学重点：独立完成写意墨竹小品画，理解写意竹的笔墨程式

第三章 写意兰

- 一、写意兰花的基本程式讲解
 - 二、范画演示
 - 三、学生实践练习
- 教学目的：1. 使学生了解代表性花鸟画家
2. 初步掌握写意兰花的画法。

教学重点：掌握写意花鸟画用笔用墨的基本技法，能完成小幅作品。

第四章 写意菊花

- 一、写意菊花的用笔特点和基本程式讲解。
勾花点叶画法讲解，进一步理解线造型的魅力，在传统花鸟画学习中体会“没有高度的文化自信，就没有文化的繁荣昌盛”。
 - 二、范画演示
 - 三、学生实践练习
写意菊花的实践训练。在实践中体会绘画及做人的君子风范。
- 教学目的：进一步理解写意花鸟画的用笔用墨方法，体会写意菊花的笔墨程式，体会表达物象过程中笔墨的运用。
- 教学重点：能熟练掌握中锋、侧锋在绘画过程中的转换运用，掌握菊花的笔墨程式，独立完成写意菊花小品。

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
------	---------	-----	------

编制	艺术学院美术系	王凤欣	2021 年 10 月
核准	艺术学院美术系	陈思婷	2021 年 10 月
审核	艺术学院美术系	王凤欣	2021 年 10 月
审核	艺术学院美术系	钟锦芳	2021 年 10 月

《素描 B（1、2、3）》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

（一）基本信息

课程中英文名称	素描B (Sketch B)	课程代码	0720000090 0720000367 0720000421
开课学期	3. 4. 5	课程负责人	龚栖
学分	6	学时	96
课程类别	专业限选课程	先修/后修课程	基础素描/水彩、 油画、雕塑等课程
适用专业	美术学（师范）	开课对象	大学本科二、三 年级
教材			
参考教材	《艺用人体结构教学》 胡国强 编著 广西美术出版社		
网络资源	《中央美术学院素描精品课》		

（三）课程简介

《素描 B》（含 B1 和 B2）是普通高等院校美术学（师范）本科专业的一门专业限选课程。该课程是 B 模块的教学内容，是通过对人物、人体全因素素描的学习，培养学生对素描的兴趣，拓宽学生对素描知识与技能的认识，加强素描关系中对线的表达与理解能力。培养学生用线刻画形体的能力，强调画面局部与整体的协调关系。培养学生科学的观察方法，提高学生对人物刻画的综合能力。强调学生在工具材料与绘画性能方面的实践，使学生能够深刻体会人物绘画所包含的形式规律、造型规律和审美规律，将素描线条的造型语言和实践能力联系起来，拓展学生实践的手绘把控能力。本课程不但要让学生了解传统的素描技法与技

能，重点是还要加强素描概念中对线的运用以及组织驾驭线条的能力，另外也要加强素描技巧中综合性材料的运用，从而对素描的概念有真正全新的认知。掌握素描基本技能，为成为中学美术教师打好基础。

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

目标 1：了解和掌握“全因素素描”的技法与基本规律，强调素描对线的运用技巧，逐步对全因素素描表达的方法有一个全面的实践性认识。

目标 2：强调人物的形体概念，加强人物形与形体的特征，以及用线对形体的技巧表达，从结构素描的形体出发，深入了解形体的素描关系、结构关系，从而建立形体空间意识。

目标 3：要求画面效果要完整、形体感强，空间意识明确，造型生动、线的技法运用较为熟练。能深入刻画，画面具备一定的审美高度，使学生具备扎实的素描表达技巧，能胜任中学美术教师教育教学工作。

（二）对毕业要求的重点支撑

指标点 3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。

指标点 3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。

指标点 3-3 具有健康的审美修养，掌握美术批评的概念、类型和方法，能结合现实生活进行美术创作，有一定的创新意识。

本门课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表 2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	H	学习目标 1	0.5
		学习目标 2	0.5
指标点 3-2	H	学习目标 2	0.4
		学习目标 3	0.6
指标点 3-3	H	学习目标 2	0.4
		学习目标 3	0.6

三、课程教学内容对学习目标的支撑

（一）教学内容

本课程课堂教学、研讨和练习共 96 学时，其中理论 32 课时、实践练习 64 课时。本课程主要教学内容包括：①素描人物肖像写生；②人物半身像写生；③人物全身像写生；④人体写生。

（二）支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
第一章 素描人物肖像写生	5、优秀全因素素描作品欣赏。 2、素描的基础理论知识,构图、造型、和线的运用以及客观对象的材质研究与表达技巧。 3、人物的结构与空间表达能力与线条表达技巧的合理运用。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	24
第二章 素描人物半身像写生	1、作品的构图法则、线的运用,质感、量感、空间感的表现。 2、画面中头和手的关系处理技巧。 3. 综合能力的展示	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	24
第三章 素描人物全身像写生	1、人物的构图方法、质感、量感、空间感的表现、线的运用技巧。 2、画面细节和整体关系。 3、人物形体与神态的准确性。 4. 个性和艺术性的技巧表达。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	24
第四章 素描人体写生	1、线条运用表现人体关系。 2、准确把握人体比例关系和动态。 3、把握画面整体关系。 4、个性和艺术性的技巧表达。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	24

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

本课程采用“课堂教学和实践练习”与“课后作业研讨”并重。课堂教学主要采用课堂讲授、混合式教学、小组研讨为主的教学模式。课堂作业和研讨采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。

（二）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目 标	达成途径
指标点 3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	课前预习： 教师做好课前备课工作，优秀的人物作品或教师作品，熟悉教学重点难点。学生准备相关工具材料，搜集人物素描教材相关资料。 课堂讲授： 在教学中讲述素描发展历史，中外优秀素描作品赏析，用经典的作品感染学生，鼓舞学生； 课堂报告： 通过课堂作业完成后的交流、点评，让学生明确方向，一幅优秀的素描作品所应该具备的因素。
指标点 3-2 理解美术学科知识体系、了解中外素描的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	课堂讲授： 在教学中引入中外素描发展历史，中外代表性素描作品赏析，用经典的作品感染学生，鼓舞学生； 课堂报告： 通过作业完成后的交流、点评，让学生明确方向，一幅优秀的素描作品所应该具备的因素。
指标点 3-3 具有健康的审美修养，掌握美术批评的概念、类型和方法，能结合现实生活进行美术创作，有一定的创新意识。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	课堂讲授： 在教学中引入优秀素描作品赏析，用经典的作品感染学生，鼓舞学生。培养良好的审美观，为毕业创作打基础。 课堂报告： 通过作业完成后的交流、点评，提高美术素养。

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由出勤及课堂表现，作业成绩组合而成，采用百分制计分制。本课程成绩组成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示，课后作业评分标准见表 5-2 所示。

各学习目标的达成度与本课程的达成度，见表 5-3。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/ 评价环节	分值	考核/ 评价细则	对课程目标达成 度的贡献
出勤课堂 表现 (10%)	签到式考勤，学生与 教师记录	100	出勤基础分为90分，旷课一次扣5分，请假一次扣2分，无故缺席四次取消考试资格。课堂主动回答问题加5分，课堂表现最高10分。	学习目标 1: 0.3 学习目标 2: 0.3 学习目标 3: 0.3

作业成绩 (30%)	课后作业	100	每学期安排 2 次作业（教案撰写），每次作业满分 100。作业由教师评阅给分并做出批注，返给学生后进行讲解，学生可以修正作业，在下次提交作业时任课老师将根据修改情况给予一定的加分。具体评分标准见表 5-2。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.3 学习目标 3: 0.2
期末成绩 (60%)	期末考核	100	主要考核学生对课程全部关键知识点的理解和掌握程度，计算卷面成绩再按 60%计入综合成绩。	学习目标 1: 0.5 学习目标 2: 0.5 学习目标 3: 0.4
综合成绩	考勤+课堂表现+作业成绩+期末考核	100	出勤课堂表现×10% + 作业成绩×30%+期末成绩×60%	

表5-2 课后作业评分标准

评分项目	分值
构图： 画面完整、物体在画面中大小适当，构图合理。	10
形体比例： 形体比例准确，造型完整。对物体各部分关系塑造完整。	20
明暗关系： 明暗关系准确，画面生动和谐。画面能够表现空间的关系。	30
绘画技法： 绘画技法熟练，能运用自己熟悉的绘画技法流畅塑造形象。	30
画面整体处理： 画面整体有明确的空间感，调性统一。	10

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学习目标	评价依据	评价方法	权重
学习目标 1	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩× 60% + 作业 1 成绩× 15% + 作业 2 成绩×15% +（出勤+课堂表现成绩）×10%	0.2
学习目标 2	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩× 60% + 作业 1 成绩× 15% + 作业 2 成绩×15% +（出勤+课堂表现成绩）×10%	0.2

学习目 标 3	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 50% + 作业 1 成绩 × 25% + 作业 2 成绩 × 25%	0.6
课程达成度 = 目标 1 达成度 × 0.20 + 目标 2 达成度 × 0.20 + 目标 3 达成度 × 0.30 + 目标 4 达成度 × 0.30			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课 程 学 习 目 标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习 目 标 1	熟练掌握“全因素素描”的技法与基本规律,强调素描对线的运用技巧,逐步对全因素素描表达的方法有一个全面的实践性认识。	较好地掌握素描的基本技能、能合理驾驭线条造型的能力,有较好的形体意识与基本的表达技能。	能够具备基本的造型能力,有一定对线条的运用与表达技巧的能力,能适当处理整体与局部的关系。	具备基本的造型能力,能用线条合理的表达客观对象。	没有素描概念,没有明确的形体意识与空间思维能力,表达技巧生疏。
学习 目 标 2	熟悉人物的形体概念,人物形与形体的特征,能够运用线对形体刻画,从结构素描的形体出发,深入了解形体的素描关系.结构关系,有较好形体空间意识。	掌握人物的形体概念,人物形与形体的特征,能够运用线对形体刻画,深入了解形体的素描关系.结构关系,有形体空间意识。	初步掌握人物的形体概念,人物形与形体的特征,能够运用线对形体刻画,了解形体的素描关系.结构关系,有形体空间意识。	基本掌握人物的形体概念,人物形与形体的特征,能够运用线对形体刻画。	完全不能掌握素描的基本规律,对形与形体和空间感没有明确的认识。
学习 目 标 3	画面效果完整、形体感强,空间意识明确,造型生动、线的技法运用较为熟练。能深入刻画,画面具备一定的审美高度,具备扎实的素描表达技巧,能胜任中学美术教师教育教学工作。	画面效果比较完整、形体感强,空间意识明确,造型生动、能运用线的技法。刻画较深入,画面有审美高度,具备比较扎实的素描表达技巧,能	画面基本完整、素描关系较为和谐,造型和技法运用得体,具备基本的审美处理能力和艺术表现力。基本能胜任中学美术教师教育教学	画面基本完整、能够形成统一的素描关系,具备一定的造型能力和技法表达能力。	不具备基本的形体塑造,也不具备素描的技巧表达构图及不完整。

		胜任中学美术教师教育教学工作。	工作。		
--	--	-----------------	-----	--	--

七、持续改进

1. 根据课程进行中（特别是前两周）与学生的面谈与线上交流、课堂讨论等的反馈情况，及时反思教学，不断改进存在的不足。

2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等，根据全体学生的反馈意见，做出相应的调整；在下一轮课程教学中不断提高，确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。

3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议，对课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

第一章 素描人物肖像写生

（1）教学基本要求：

通过本章的学习，使学生熟练掌握以线描为主的基本造型能力，掌握以线描为主的表达技巧。

（2）教学具体内容：

第一节 优秀素描人物肖像作品欣赏

第二节 素描理论基础以及线的运用与工具材料介绍

第三节 素描人物肖像写生与人物速写的构图法则，人体结构关系

（3）重点难点：

1. 形与线的表达技巧。
2. 形体、和结构及空间关系的表达。

（4）作业：

1. 素描人物肖像的基本练习
2. 经典素描的临摹

第二章 素描人物半身像写生

（1）教学基本要求：

构图完整，造型明确，表达技巧熟练，具备一定的线的造型能力和空间意识。

（2）教学具体内容

第一节 优秀素描人物半身像作品赏析。

第二节 半身像的形体结构与线的深入刻画相结合。

第三节 对线的理解与深入刻画。

第四节 调整统一阶段。

(3) 重点难点:

1. 形与形体的和谐关系以及线的合理运用
2. 对线的认识与表达技巧的合理性
3. 细节的深入刻画与完整度

(4) 作业:

人物写生小稿练习

第三章 素描人物全身像写生

(1) 教学基本要求:

构图完整，造型明确，表达技巧熟练，具备一定的线的造型能力和空间意识。

(2) 教学具体内容

第一节 优秀素描人物全身像作品赏析。

第二节 人物形体结构与线的深入结合

第三节 对线的理解与深入刻画

第四节 调整统一

(3) 重点难点:

1. 形与形体的和谐关系以及线的合理运用
2. 对线的认识与表达技巧的合理性
3. 细节的深入刻画与线的合理运用及作品的完整度

(4) 作业:

人物写生练习对开一张

第四章 素描人体写生

(1) 教学基本要求:

构图完整，造型明确，表达技巧熟练，具备一定的线的造型能力和空间意识。

(2) 教学具体内容

第一节 优秀素描人体作品赏析。

第二节 人物形体结构与线的深入结合

第三节 对线的理解与深入刻画

第四节 调整统一

(3) 重点难点:

1. 形与形体的和谐关系以及线的合理运用
2. 对线的认识与表达技巧的合理性
3. 细节的深入刻画与线的合理运用及作品的完整度

(4) 作业:

人物写生练习对开一张

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	龚栖	2021 年 09 月
核准	艺术学院	龚栖 沈红泉	2021 年 09 月
审核	艺术学院	王文辉	2021 年 09 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2021 年 09 月

《油画头像研究》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

(一) 基本信息

课程中英文名称	油画头像研究 (The Study of Oil Painting of Portraits)	课程代码	0720000245
开课学期	4	课程负责人	沈赓
学分	2	学时	40
课程类别	专业限选课	先修/后修课程	油画静物研究/油画风景研究
适用专业	美术学(师范)	开课对象	大学本科二年级
教材	《油画人物》 西南师大出版社 本书主编: 刘仁杰		
参考教材	《油画》编著: 钱锋 高等教育出版社 2010 年版		
网络资源	网易云课堂: https://study.163.com/course/introduction/1211317807.htm?inLoc=ss_ss_jg_qb1b_%E6%B2%B9%E7%94%BB%E5%A4%B4%E5%83%8F		

(二) 课程简介

《油画头像研究》课程属于美术学师范专业限选课，通过本课程的学习，使学生掌握油画头像的基本理论、基本写生方法和技巧，能准确表现头像的比例、透视、结构和色彩关系。并通过观看分析大师的名作提高学生的油画表现技法和艺术修养。

二、课程学习目标与毕业要求

(一) 学习目标

目标 1: 使学生初步了解油画绘画技术，油画的作画步骤，通过油画头像的临摹和写生训练初步形成对油画绘制技术的初步认识。使学生掌握一定的油画基本技能，掌握油画特殊的材料技法，研究其用笔、用色、构图等绘画语言，具有运用油画这一特殊绘画材料进行写

生的基本能力。

目标 2: 通过油画头像造型规律的学习和绘画写生等实践, 不断提高人物头像造型表现水平和的绘画技巧, 并具备一定的创作和研究能力, 以达到油画头像造型中较为专业的学院派绘画水平。

目标 3: 培养学生具有积极正确的艺术思想观念, 扎实厚重的文化素养及艺术素质; 课程也肩负着在绘画艺术的实践创作中, 勇于传达和表现自己的真情实感, 使绘画作品具有强烈的情感力量。

目标 4: 通过课程训练可以不断积累人物绘画实践能力并达到学以致用, 在未来就业和工作选择上, 尤其是艺术教育的专业绘画领域中具有很大的优势。

(二) 对毕业要求的重点支撑

指标点 3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功, 熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法, 具备基本的设计知识与设计思维。

指标点 3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络, 重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。

指标点 3-3 具有健康的审美修养, 掌握美术批评的概念、类型和方法, 能结合现实生活进行美术创作, 有一定的创新意识。

本课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表 2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	M	学习目标 1	0.6
		学习目标 3	0.4
指标点 3-2	M	学习目标 2	0.5
		学习目标 4	0.5
指标点 3-3	M	学习目标 1	0.5
		学习目标 4	0.5

三、课程教学内容对学习目标的支撑

(一) 教学内容

本课程课堂教学和实践共 40 学时, 为理论+实训课时。本课程主要教学内容包括: ①油画基础知识理论讲解; ②油画人物头像作品临摹; ③油画人物头像写生; ④油画人物头像创作与应用表现。

(二) 支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
油画基础知识理论讲解	油画基础知识与材料技术的理论讲解, 油画人物头像绘画发展史介绍。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	2
大师油画人物头像作品临摹	临摹大师优秀油画人物头像作品, 了解人物头像色彩造型方法与原则, 能够对油画人物头像的造型特点与规律进行研究与总结, 学习不同环境场景中的人物头像色彩的变换方法与基本绘画表现方法。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	10
油画人物头像写生	解决油画人物头像写生训练过程中的造型规律问题。熟悉色彩与环境颜色的处理方法, 提升造型能力, 训练笔法与人物结构的关联和表达等绘画技巧, 提炼油画人物头像个性和精神气质等因素, 借鉴与研究不同类型的表现方式方法。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	16
油画人物头像创作与应用表现	提升在传统油画人物头像写生表现基础之外的绘画技巧训练, 如笔法与人物结构的关联和表达。将油画人物头像写生对于人物个性和精神气质等因素的表达与提炼运用在学生自身的绘画创作中, 油画人物头像创作中不同风格技巧的合理表达与应用。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	12

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

(一) 教学方法

本课程采用“实践训练”与“理论讲解”兼备, 以实训为主。课堂教学主要采用课堂讲授、独自练习、教师示范为主的教学模式。课后作业和研讨采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。

(二) 达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目标	达成途径
3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功, 熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法, 具备基本的美术知识与美术思维。	学习目标 1 学习目标 3	课前预习: 教师做好课前备课工作, 教学内容内化于心, 熟悉教学重点难点。提前布置学生学习相关油画大师的人物头像作品。 课堂讲授: 在教学中引入油画人物头像艺术的发展进程, 用画家的经典作品来讲解不同时期的风格和材料技术; 学生实践: 通过大量课堂实践, 基本了

		<p>解油画人物头像的特点、制作过程与技巧，色彩变化规律和对物象形体、色彩的观察与把握方法。</p> <p>课后学习：通过课后实践，深化和熟练油画人物头像写生技能。通过课后查阅文献，网络资源，让学生熟悉各时期油画语言，感受油画家应该具备的艺术和技术素养。</p>
3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。	学习目标 2 学习目标 4	<p>课堂讲授：在教学中引入西方美术史知识，用画家的经典作品来讲解不同时期油画人物头像艺术的风格和材料技术，合理利用网络资源和手机等设备，进行图片浏览。</p> <p>课堂作业和研讨：通过课后查阅文献，网络资源，让学生熟悉各时期油画语言，感受油画家应该具备的艺术和技术素养。</p>
3-3 具有健康的审美修养，掌握美术批评的概念、类型和方法，能结合现实生活进行美术创作，有一定的创新意识。	学习目标 1 学习目标 4	<p>课堂讲授：在教学中注重用美术技术和艺术创作之间关系的讲解，引导学生逐步了解艺术创作和美术教育的要点；</p> <p>课后作业和研讨：通过课后在网络平台上分享各种油画知识和图片，介绍画家和作品以及不同时期的美学思想，要求学生们思考与巩固知识要点。</p>

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由平时成绩和期末成绩构成，平时成绩包括出勤及课堂表现，作业成绩组合而成，采用百分制计分制。本课程成绩组成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示，课后作业评分标准见表 5-2 所示。

各学习目标的达成度与本课程的达成度，见表 5-3。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/ 评价环节	分值	考核/ 评价细则	对课程目标达成度的 贡献
出勤课堂 表现 (10%)	签到式考勤，学生与 教师记录	100	出勤基础分为80分， 旷课一次扣5分，请假 一次扣2分，无故缺席 四次取消考试资格。 课堂主动回答问题 加5分，课堂表现最 高10分。	学习目标 1: 0.3 学习目标 2: 0.3 学习目标 4: 0.5

2次作业 成绩 (30%)	课堂作业	100	专业课共安排2次作业，每次作业满分50。作业由教师评阅给分。具体评分标准见表 5-2。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 3: 0.5
期末成绩 (60%)	期末考核	100	主要考核学生对课程全部关键知识点的理解和掌握程度，计算卷面成绩再按60%计入综合成绩。	学习目标 1: 0.5 学习目标 2: 0.5 学习目标 3: 0.5 学习目标 4: 0.5
综合成绩	考勤+课堂表现+ 作业成绩+期末考 核	100	出勤课堂表现×10% + 作业成绩×30% + 期末成绩×60%	

表5-2 课后作业评分标准

<p>熟练掌握油画人物头像课程的造型方法和绘画技巧，形体造型生动，能超越客观意义的准确，具有艺术美感。对于不同模特的特征和绘画色彩环境，都可以比较熟练的构建色彩人物造型的能力。能够通过对于造型笔触和方法的研究，实现对模特精神面貌和气质状态的掌控。体现出艺术鉴赏素养，形成自己艺术语言，具有成熟的艺术美感。对于不同风格和样式的油画人物能够不断学习与研究。学生能够继承优秀的绘画造型传统，体现出学习优良传统和自身探索的结合。</p>	<p>100 分</p> <p>-90 分</p>
<p>能够较好地掌握油画人物头像的表现方法，造型完整、准确，比例合理。具有人物写生的环境色彩的变换与观察运用能力。色彩关系准确，画面色调统一，符合视觉规律的关系。画面均衡，整体关系和谐，具有较强的韵律和节奏感。对经典作品进行基本的学习，能够持续学习和吸收不同风格与技巧的表现方法。</p>	<p>89 分</p> <p>-80 分</p>
<p>学生能够基本掌握人物头像色彩的造型要求，比例和造型基本合理。色彩关系基本准确，学生对不同形象与特征的人物造型特征具有有限的表达方法。油画人物的气质特征等艺术理解和独立思考能力一般，基础性的绘画规律等知识的积累尚可。对于不同风格和样式的油画人物能够不断学习与研究的能力不足，兴趣与动力较为一般，没有更丰富的艺术学习过程。</p>	<p>79 分</p> <p>-70分</p>
<p>学生了解油画人物头像造型基本表现方法，能把握最基础的造型和比例关系，绘画运用能力不足。对于不同模特的特征和绘画色彩环境，构建色彩人物头像造型的能力较薄弱。学生对于色彩造型笔触和方法的研究以及对模特精神面貌和气质状态的掌控能力较弱。只能具备最基本的艺术训练基础，但无法触及艺术的表现力，缺少足够数量的艺术鉴赏体验，无法达到艺术深度。</p>	<p>69 分</p> <p>-60分</p>

缺乏对于油画人物造型基本方法的认知，并存在一定的造型错误。整体色彩关系失调，色彩混乱。无法持续学习以及吸收新知识，团队精神匮乏，不能够完成最基础的美术教学研究任务。对于油画人物头像的艺术理解不够到位，独立思考能力匮乏，缺少对于基础规律的总结，知识积累不足。不能够对不同风格和样式的油画人物进行深入探究，缺乏绘画兴趣与动力。	59分以下
---	-------

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学习目标	评价依据	评价方法	权重
学习目标1	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩× 60% + 作业1成绩× 15% +作业2成绩×15% +（出勤+课堂表现成绩）×10%	0.2
学习目标2	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩× 60% + 作业1成绩× 15% +作业2成绩×15% +（出勤+课堂表现成绩）×10%	0.6
学习目标3	作业成绩、期末成绩	评价值 = 期末成绩×50% +作业1成绩×25% +作业2成绩× 25%	0.1
学习目标4	出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩×50% +（出勤+课堂表现）×50%	0.1
课程达成度 = 目标1达成度 × 0.20 + 目标2达成度 × 0.60 + 目标3达成度 × 0.10 + 目标4达成度 × 0.10			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课程学习目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习目标1	熟练掌握油画人物头像课程的造型方法和绘画技巧，形体造型生动，能超越客观意义的准确，具有艺术美感。	能够较好地掌握油画人物头像的表现方法，造型完整、准确，比例合理，具备一定的艺术感染力。	学生能够基本掌握人物头像色彩的造型要求，比例和造型基本合理。	学生了解油画人物头像造型基本表现方法，能把握最基础的造型和比例关系，绘画运用能力不足。	缺乏对于油画人物造型基本方法的认知，并存在一定的造型错误。

学习 目标2	学生熟练掌握人物头像造型表现和人物绘画技巧,具备一定的创作和研究能力,以达到油画头像造型中较为专业的学院派绘画水平。	学生较熟练掌握人物头像造型表现和人物绘画技巧,具备一定的创作和研究能力,以达到油画头像造型中较为专业的学院派绘画水平。	学生基本掌握人物头像造型表现和人物绘画技巧,具备一定的创作和研究能力,以达到油画头像造型学院派绘画水平。	学生初步掌握人物头像造型表现和人物绘画技巧,具备一定的创作和研究能力。	学生没有掌握人物头像造型表现和人物绘画技巧,不具备创作和研究能力。
学习 目标3	学生具有积极正确的艺术思想观念,扎实厚重的文化素养及艺术素质;在绘画艺术的实践创作中,勇于传达和表现自己的真情实感,使绘画作品具有强烈的情感力量。	学生具有积极正确的艺术思想观念、文化素养及艺术素质;在绘画艺术的实践创作中,勇于传达和表现自己的真情实感,使绘画作品具有强烈的情感力量。	学生具有积极正确的艺术思想观念、文化素养及艺术素质;在绘画艺术的实践中,勇于传达和表现自己的真情实感,使绘画作品具有情感力量。	学生具有正确的艺术思想观念;在绘画艺术的实践中,传达和表现自己的真情实感,使绘画作品具有情感力量。	学生具有不正确的艺术思想观念;在绘画艺术的实践中,也不能传达和表现自己的真情实感,使绘画作品具有情感力量。
学习 目标4	学生积累人物绘画实践能力并达到学以致用,在未来就业和工作选择上,尤其是艺术教育的专业绘画领域中具有很大的优势。	学生积累较好的人物绘画实践能力并达到学以致用,在未来就业和工作选择上,尤其是艺术教育的专业绘画领域中具有很大的优势。	学生积累基本的人物绘画实践能力,在未来就业和工作选择上,尤其是艺术教育的专业绘画领域中具有较大的优势。	学生积累初步的人物绘画实践能力,在未来就业和工作选择上,尤其是艺术教育的专业绘画领域中具有一定的优势。	学生不具备人物绘画实践能力。

七、持续改进

1. 根据课程进行中(特别是前两周)与学生的面谈求询与线上交流、课堂讨论等的反馈情况,及时反思教学,不断改进存在的不足。
2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等,根据全体学生的反馈意见,做出相应的调整;在下一轮课程教学中不断提高,确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。
3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议,对

课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

（1）教学基本要求

初步了解油画人物头像的特点、艺术的发展进程、不同时期的风格和材料技术、制作过程。初步训练绘画技巧，初步接触油彩色彩变化规律和对物象形体、色彩的观察与把握方法。

（2）教学具体内容：

一．理论部分

1. 介绍油画人物头像基础理论知识及其特点。
2. 绘画材料的介绍，包括颜料、画笔、媒介剂等各种画材的相关知识，画布画底的制作过程。
3. 发展的不同历史时期风格特点，重点是油画人物头像艺术发展黄金时期。难点是现当代艺术语言的转变。

二．实践部分

1. 油画人物头像临摹阶段

临摹大师优秀油画人物头像作品，了解人物头像色彩造型方法与原则，能够对油画人物头像的造型特点与规律进行研究与总结，学习不同环境场景中的人物头像色彩的变换方法与基本绘画表现方法。了解人物面部结构的表现方式，了解人物头像空间造型的透视规律和表现原则。

2. 油画人物头像写生阶段

解决油画人物头像写生训练过程中的造型规律问题。熟悉色彩与环境颜色的处理方法，提升造型能力，训练笔法与人物结构的关联和表达等绘画技巧，提炼油画人物头像个性和精神气质等因素，借鉴与研究不同类型的表现方式方法。

3. 油画人物头像创作与应用表现阶段

提升在传统油画人物头像写生表现基础之外的绘画技巧训练，如笔法与人物结构的关联和表达。将油画人物头像写生对于人物个性和精神气质等因素的表达与提炼运用在学生自身的绘画创作中，油画人物头像创作中不同风格技巧的合理表达与应用。

（3）重点难点：

1. 学习能发挥油画材料特性的技法，继续强化造型能力。学习具有油画独特意蕴的色调关系。

2. 把握材料特性带来的技术问题，松节油和调色油的不同使用方法，使用时机。
3. 使学生对油画人物头像造型中空间表现形式有进一步认识，以及加强对人物结构的深入理解。
4. 在不同色彩和环境空间的油画人物头像写生中如何建立好合理的画面表现秩序。
5. 油画人物头像创作中不同风格技巧的合理表达与应用。

(4) 作业：

1. 查阅相关艺术家的作品，总结他们的技术特点
2. 速写若干

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	沈 赓	2021 年 09 月
核准	艺术学院	王文辉 丁一军	2021 年 10 月
审核	艺术学院	王文辉	2021 年 10 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2022 年 6 月

《油画着衣人物》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

(一) 基本信息

课程中英文名称	油画着衣人物 (Oil Painting of Garment Body)	课程代码	0720000429
开课学期	6	课程负责人	沈赅
学分	2	学时	40
课程类别	专业限选课	先修/后修课程	油画人体研究/油画创作
适用专业	美术学 (师范)	开课对象	大学本科三年级
教材	《油画人物》. 西南师大. 本书主编: 刘仁杰		
参考教材	① 《油画》钱锋编著: 高等教育出版社, 2010 年版。 ② 《中国当代油画人物写生——人物卷》范迪安著: 福建美术出版社, 2002 年版。		
网络资源	中国大学慕课mooc: 西方美术作品欣赏 https://www.icourse163.org/course/XZIT-1465429169?from=searchPage&outVendor=zw_mooc_pcscjg_		

(二) 课程简介

《油画着衣人物》课程属于美术学师范专业限选课，通过本课程的学习，使学生掌握油画着衣人物的基本理论、基本写生方法和技巧，能准确表现着衣人物的比例、透视、结构和色彩关系。并通过观看分析大师的名作提高学生的油画表现技法 and 艺术修养。

二、课程学习目标与毕业要求

(一) 学习目标

目标 1: 使学生初步了解油画绘画技术，油画的作画步骤，通过油画着衣人物的临摹和

写生训练初步形成对油画绘制技术的初步认识。使学生掌握一定的油画基本技能，掌握油画特殊的材料技法，研究其用笔、用色、构图等绘画语言，具有运用油画这一特殊绘画材料进行写生的基本能力。

目标 2: 通过油画着衣人物造型规律的学习和绘画写生等实践，不断提高人物造型表现水平和的绘画技巧，并具备一定的创作和研究能力，以达到油画着衣人物造型中较为专业的学院派绘画水平。

目标 3: 课程旨在培养具有积极正确的艺术思想观念，扎实厚重的文化素养及艺术素质；课程也肩负着在绘画艺术的实践创作中，勇于传达和表现自己的真情实感，使绘画作品具有强烈的情感力量。

目标 4: 通过课程训练可以不断积累人物绘画实践能力并达到学以致用，在未来就业和工作选择上，尤其是艺术教育的专业绘画领域中具有很大的优势。

（二）对毕业要求的重点支撑

指标点 3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。

指标点 3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。

指标点 3-3 具有健康的审美修养，掌握美术批评的概念、类型和方法，能结合现实生活进行美术创作，有一定的创新意识。

本课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表 2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	M	学习目标 1	0.6
		学习目标 3	0.4
指标点 3-2	M	学习目标 2	0.5
		学习目标 4	0.5
指标点 3-3	M	学习目标 1	0.5
		学习目标 4	0.5

三、课程教学内容对学习目标的支撑

（一）教学内容

本课程课堂教学和实践共 40 学时，为理论+实训课时。本课程主要教学内容包括：①油画基础知识理论讲解；②油画着衣人物作品临摹；③油画着衣人物模特写生；④油画着衣

人物创作与应用表现。

（三）支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
油画基础知识理论讲解	油画基础知识与材料技术的理论讲解，油画着衣人物绘画发展史介绍。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	2
大师油画着衣人物作品临摹	临摹大师优秀油画着衣人物作品，了解着衣人物色彩造型方法与原则，能够对油画着衣人物的造型特点与规律进行研究与总结，学习不同环境场景中的着衣人物色彩的变换方法与基本绘画表现方法。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	10
油画着衣人物模特写生	解决油画着衣人物写生训练过程中的造型规律问题。熟悉色彩与环境颜色的处理方法，提升造型能力，训练笔法与人物结构的关联和表达等绘画技巧，提炼油画着衣人物个性和精神气质等因素，借鉴与研究不同类型的表现方式方法。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	16
油画着衣人物创作与应用表现	提升在传统油画着衣人物写生表现基础之外的绘画技巧训练，如笔法与人物结构的关联和表达。将油画着衣人物模特写生对于人物个性和精神气质等因素的表达与提炼运用在学生自身的绘画创作中，油画着衣人物创作中不同风格技巧的合理表达与应用。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	12

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

本课程采用“实践训练”与“理论讲解”兼备，以实训为主。课堂教学主要采用课堂讲授、独自练习、教师示范为主的教学模式。课后作业和研讨采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。

（三）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目标	达成途径
	标	

3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功,熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法,具备基本的美术知识与美术思维。	学习目标 1 学习目标 2	<p>课前预习: 教师做好课前备课工作,教学内容内化于心,熟悉教学重点难点。提前布置学生学习相关油画大师的着衣人物作品。</p> <p>课堂讲授: 在教学中引入油画着衣人物艺术的发展进程,用画家的经典作品来讲解不同时期的风格和材料技术;</p> <p>学生实践: 通过大量课堂实践,基本了解油画着衣人物的特点、制作过程与技巧,色彩变化规律和对物象形体、色彩的观察与把握方法。</p> <p>课后学习: 通过课后实践,深化和熟练油画着衣人物写生技能。通过课后查阅文献,网络资源,让学生熟悉各时期油画语言,感受油画家应该具备的艺术和技术素养。</p>
3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术的发展脉络,重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。	学习目标 3 学习目标 4	<p>课堂讲授: 在教学中引入西方美术史知识,用画家的经典作品来讲解不同时期油画着衣人物艺术的风格和材料技术,合理利用网络资源和手机等设备,进行图片浏览。</p> <p>课堂作业和研讨: 通过课后查阅文献,网络资源,让学生熟悉各时期油画语言,感受油画家应该具备的艺术和技术素养。</p>
3-3 具有健康的审美修养,掌握美术批评的概念、类型和方法,能结合现实生活进行美术创作,有一定的创新意识。	学习目标 3 学习目标 4	<p>课堂讲授: 在教学中注重用美术技术和艺术创作之间关系的讲解,引导学生逐步了解艺术创作和美术教育的要点;</p> <p>课后作业和研讨: 通过课后在网络平台上分享各种油画知识和图片,介绍画家和作品以及不同时期的美学思想,要求学生们思考与巩固知识要点。</p>

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由平时成绩和期末成绩构成,平时成绩包括出勤及课堂表现,作业成绩组合而成,采用百分制计分制。本课程成绩组成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示,课后作业评分标准见表 5-2 所示。

各学习目标的达成度与本课程的达成度,见表 5-3。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/ 评价环节	分值	考核/ 评价细则	对课程目标达成度的 贡献
出勤课堂 表现	签到式考勤,学生与 教师记录	100	出勤基础分为90分, 旷课一次扣5分,请假	学习目标 1: 0.3 学习目标 2: 0.3

(10%)			一次扣2分,无故缺席四次取消考试资格。课堂主动回答问题加5分,课堂表现最高10分。	学习目标 4: 0.5
2次作业成绩 (30%)	课堂作业	100	专业课共安排2次作业,每次作业满分50。作业由教师评阅给分。具体评分标准见表 5-2。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 3: 0.5
期末成绩 (60%)	期末考核	100	主要考核学生对课程全部关键知识点的理解和掌握程度,计算卷面成绩再按60%计入综合成绩。	学习目标 1: 0.5 学习目标 2: 0.5 学习目标 3: 0.5 学习目标 4: 0.5
综合成绩	考勤+课堂表现+作业成绩+期末考核	100	出勤课堂表现×10% + 作业成绩×30% + 期末成绩×60%	

表5-2 课后作业评分标准

<p>熟练掌握油画着衣人物课程的造型方法和绘画技巧,形体造型生动,能够将人体皮肤质感与衣物的质感有效区别开,能超越客观意义的准确,具有艺术美感。对于不同模特的特征和绘画色彩环境,都可以比较熟练的构建色彩人物造型的能力。能够通过对于造型笔触和方法的研究,实现对模特精神面貌和气质状态的掌控。具备生动的质感和画面空间感,能够传达艺术的感染力。体现出艺术鉴赏素养,形成自己艺术语言,具有成熟的艺术美感。对于不同风格和样式的油画人物能够不断学习与研究。学生能够继承优秀的绘画造型传统,体现出学习优良传统和自身探索的结合。</p>	<p>100 分</p> <p>-90 分</p>
<p>能够较好地掌握油画着衣人物的表现方法,造型完整、准确,比例合理。能够基本将人体皮肤质感与衣物的质感区别开。具有人物写生的环境色彩的变换与观察运用能力。色彩关系准确,画面色调统一,符合视觉规律的关系。画面均衡,整体关系和谐,具有较强的韵律和节奏感。对经典作品进行基本的学习,能够持续学习和吸收不同风格与技巧的表现方法。</p>	<p>89 分</p> <p>-80 分</p>
<p>学生能够基本掌握着衣人物色彩的造型要求,比例和造型基本合理。基本上符合构图的规律,画面比例均衡,色彩关系基本准确,学生对不同形象与特征的人物造型特征具有有限的表达方法。油画人物的气质特征等艺术理解和独立思考能力一般,基础性的绘画规律等知识的积累尚可。对于不同风格和样式的油画人物能够不断学习与研究的能力不足,兴趣与动力较为一般,没有更丰富的艺术学习过程。</p>	<p>79 分</p> <p>-70分</p>

<p>学生了解油画着衣人物造型基本表现方法，能把握最基础的造型和比例关系，绘画运用能力不足。对于不同模特的特征和绘画色彩环境，构建色彩着衣人物造型的能力较薄弱。学生对于色彩造型笔触和方法的研究以及对模特精神面貌和气质状态的掌控能力较弱。只能具备最基本的艺术训练基础，但无法触及艺术的表现力，缺少足够数量的艺术鉴赏体验，无法达到艺术深度。</p>	69 分 -60分
<p>缺乏对于油画着衣人物造型基本方法的认知，并存在一定的造型错误。整体色彩关系失调，色彩混乱。无法持续学习以及吸收新知识，团队精神匮乏，不能够完成最基础的美术教学研究任务。对于油画着衣人物的艺术理解不够到位，独立思考能力匮乏，缺少对于基础规律的总结，知识积累不足。不能够对不同风格和样式的油画人物进行深入探究，缺乏绘画兴趣与动力。</p>	59分以 下

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学习目标	评价依据	评价方法	权重
学习目标 1	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩× 60% + 作业 1 成绩× 15% + 作业 2 成绩× 15% + (出勤+课堂表现成绩) × 10%	0.2
学习目标 2	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩× 60% + 作业 1 成绩× 15% + 作业 2 成绩× 15% + (出勤+课堂表现成绩) × 10%	0.6
学习目标 3	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩× 50% + 作业 1 成绩× 25% + 作业 2 成绩× 25%	0.1
学习目标 4	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩× 50% + (出勤+课堂表现) × 50%	0.1
课程达成度 = 目标 1 达成度 × 0.20 + 目标 2 达成度 × 0.60 + 目标 3 达成度 × 0.10 + 目标 4 达成度 × 0.10			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课程学习目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习目标1	学生熟悉油画绘画技术和作画步骤。使学生掌握油画基本技能和油画特	能够较好地掌握油画着衣人物的表现方法，造型完整、准确，比例合	学生能够基本掌握着衣人物的造型要求，比例和造型基本合	学生了解油画着衣人物造型基本表现方法，能把握最基础的造型和	缺乏对于油画人物造型基本方法的认知，并存在一定的造型

	殊的材料技法，研究其用笔、用色、构图等绘画语言，具有运用油画这一特殊绘画材料进行写生的基本能力。	理，基本能够将人体皮肤质感与衣物的质感区别开，画面空间感较好，具备一定的艺术感染力。	理。基本上符合构图的规律，画面比例均衡。	比例关系，绘画运用能力不足。	错误。
学习目标2	通过油画着衣人物造型规律的学习和绘画写生等实践，不断提高人物造型表现水平和绘画技巧，并具备一定的创作和研究能力，以达到油画着衣人物造型中较为专业的学院派绘画水平。	具有人物写生的环境色彩的变换与观察运用能力。色彩关系准确，画面色调统一，符合视觉规律的关系。	色彩关系基本准确，学生对不同形象与特征的人物造型特征具有有限的表达方法。	对于不同模特的特征和绘画色彩环境，构建色彩着衣人物造型的能力较薄弱。	整体色彩关系失调，色彩混乱，无法利用材料的特性完成标准的作品。
学习目标3	学生具有积极正确的艺术思想观念，扎实厚重的文化素养及艺术素质；勇于传达和表现自己的真情实感，使绘画作品具有强烈的情感力量。	学生具有积极正确的艺术思想观念，较扎实厚重的文化素养及艺术素质；勇于传达和表现自己的真情实感，使绘画作品具有情感力量。	学生具有积极正确的艺术思想观念，较扎实厚重的文化素养及艺术素质；勇于传达和表现自己的真情实感。	学生对于色彩造型笔触和方法的研究以及对模特精神面貌和气质状态的掌控能力较弱。	对于油画着衣人物的艺术理解不够到位，独立思考能力匮乏，缺少对于基础规律的总结，知识积累不足。
学习目标4	通过课程训练积累人物绘画实践能力并达到学以致用，在未来就业和工作选择上，尤其是艺术教育的专业绘画领域中具有较大的优势。	通过课程训练积累人物绘画实践能力并达到学以致用，在未来就业和工作选择上具有较大的优势。	通过课程训练积累人物绘画实践能力并达到学以致用，在未来就业和工作选择上具有一定的优势。	通过课程训练积累人物绘画实践能力，在未来就业和工作选择上具有一定的优势。	通过课程训练不能积累人物绘画实践能力。

七、持续改进

1. 根据课程进行中（特别是前两周）与学生的面谈求询与线上交流、课堂讨论等的反馈情况，及时反思教学，不断改进存在的不足。

2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等，根据全体学生的反馈意见，做出相应的调整；在下一轮课程教学中不断提高，确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。

3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议，对课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

（1）教学基本要求

初步了解油画着衣人物的特点、艺术的发展进程、不同时期的风格和材料技术、制作过程。初步训练绘画技巧，初步接触油彩色彩变化规律和对物象形体、色彩的观察与把握方法。

（4）教学具体内容：

一．理论部分

1. 介绍油画着衣人物基础理论知识及其特点。

2. 绘画材料的介绍，包括颜料、画笔、媒介剂等各种画材的相关知识，画布画底的制作过程。

3. 发展的不同历史时期风格特点，重点是油画着衣人物艺术发展黄金时期。难点是现当代艺术语言的转变。

二．实践部分

1. 油画着衣人物临摹阶段

临摹大师优秀油画着衣人物作品，了解人物着衣人物色彩造型方法与原则，能够对油画着衣人物的造型特点与规律进行研究与总结，学习不同环境场景中的着衣人物色彩的变换方法与基本绘画表现方法。了解人物身体结构与衣物的表现方式以及它们之间质感的区别，了解着衣人物空间造型的透视规律和表现原则。

2. 油画着衣人物模特写生阶段

解决油画着衣人物写生训练过程中的造型规律问题。熟悉色彩与环境颜色的处理方法，提升造型能力，训练笔法与人物结构的关联和表达等绘画技巧，提炼油画着衣人物个性和精神气质等因素，借鉴与研究不同类型的表现方式方法。

3. 油画着衣人物创作与应用表现阶段

提升在传统油画着衣人物写生表现基础之外的绘画技巧训练，如笔法与人物结构的关联

和表达。将油画着衣人物写生对于人物个性和精神气质等因素的表达与提炼运用在学生自身的绘画创作中，油画着衣人物创作中不同风格技巧的合理表达与应用。

(5) 重点难点：

1. 学习能发挥油画材料特性的技法，继续强化造型能力。学习具有油画独特意蕴的色调关系。
2. 把握材料特性带来的技术问题，松节油和调色油的不同使用方法，使用时机。
3. 使学生对油画着衣人物造型中空间表现形式有进一步认识，以及加强对人物结构的深入理解，能够将人体皮肤质感与衣物的质感有效区别开。
4. 在不同色彩和环境空间的油画人物着衣人物写生中如何建立好合理的画面表现秩序。
5. 油画着衣人物创作中不同风格技巧的合理表达与应用。

(4) 作业：

1. 查阅相关艺术家的作品，总结他们的技术特点
2. 速写若干

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	沈 赓	2021 年 09 月
核准	艺术学院	王文辉 丁一军 龚 栖	2021 年 10 月
审核	艺术学院	王文辉	2021 年 10 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2022 年 6 月

《油画人体研究》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

(一) 基本信息

课程中英文名称	油画人体研究 (The Study of Oil Painting of Naked Body)	课程代码	0720000377
开课学期	6	课程负责人	沈赅
学分	2	学时	40
课程类别	专业限选课	先修/后修课程	油画肖像研究/油画着衣人体
适用专业	美术学(师范)	开课对象	大学本科三年级
教材	《油画人物》. 西南师大. 本书主编: 刘仁杰		
参考教材	1. 《油画》钱锋编著: 高等教育出版社, 2010 年版。 2. 《21 世纪高等学校规划教材——油画人物教程》岳海涛著: 中国电力出版社, 2011 年版。 3. 《古典油画语言》庞茂琨 著: 西南师范大学出版社, 2013 年版。		
网络资源	中国大学慕课mooc: 西方美术作品欣赏 https://www.icourse163.org/course/XZIT-1465429169?from=searchPage&outVendor=zw_mooc_pcassjg_		

(二) 课程简介

《油画人体研究》课程属于美术学师范专业限选课, 通过本课程的学习, 使学生掌握油画人体的基本理论、基本写生方法和技巧, 能准确表现人体的比例、透视、结构和色彩关系。并通过观看分析大师的名作提高学生的油画表现技法和艺术修养。

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

目标 1: 使学生初步了解油画绘画技术, 油画的作画步骤, 通过油画人体的临摹和写生训练初步形成对油画绘制技术的初步认识。使学生掌握一定的油画基本技能, 掌握油画特殊的材料技法, 研究其用笔、用色、构图等绘画语言, 具有运用油画这一特殊绘画材料进行写生的基本能力。

目标 2: 通过油画人体造型规律的学习和绘画写生等实践, 不断提高人物造型表现水平和的绘画技巧, 并具备一定的创作和研究能力, 以达到油画人体造型中较为专业的学院派绘画水平。

目标 3: 课程旨在培养具有积极正确的艺术思想观念, 扎实厚重的文化素养及艺术素质; 课程也肩负着在绘画艺术的实践创作中, 勇于传达和表现自己的真情实感, 使绘画作品具有强烈的情感力量。

目标 4: 通过课程训练可以不断积累人体绘画实践能力并达到学以致用, 在未来就业和工作选择上, 尤其是艺术教育的专业绘画领域中具有很大的优势。

（二）对毕业要求的重点支撑

指标点 3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功, 熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法, 具备基本的设计知识与设计思维。

指标点 3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络, 重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。

指标点 3-3 具有健康的审美修养, 掌握美术批评的概念、类型和方法, 能结合现实生活进行美术创作, 有一定的创新意识。

本课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表 2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	H	学习目标 1	0.6
		学习目标 3	0.4
指标点 3-2	H	学习目标 2	0.5
		学习目标 4	0.5
指标点 3-3	H	学习目标 1	0.5
		学习目标 4	0.5

三、课程教学内容对学习目标的支撑

（一）教学内容

本课程课堂教学和实践共 40 学时，为理论+实训课时。本课程主要教学内容包括：①油画基础知识理论讲解；②油画人体作品临摹；③油画人体写生；④油画人体创作与应用表现。

（四）支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
油画基础知识理论讲解	油画基础知识与材料技术的理论讲解，油画人体绘画发展史介绍。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	2
大师油画人体作品临摹	临摹大师优秀油画人体作品，了解人体色彩造型方法与原则，能够对油画人体的造型特点与规律进行研究与总结，学习不同环境场景中的人体色彩的变换方法与基本绘画表现方法。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	10
油画人体写生	解决油画人体写生训练过程中的造型规律问题。熟悉色彩与环境颜色的处理方法，提升造型能力，训练笔法与人物结构的关联和表达等绘画技巧，提炼油画人体个性和精神气质等因素，借鉴与研究不同类型的表现方式方法。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	16
油画人体创作与应用表现	提升在传统油画人体写生表现基础之外的绘画技巧训练，如笔法与人物结构的关联和表达。将油画人体写生对于人物个性和精神气质等因素的表达与提炼运用在学生自身的绘画创作中，油画人体创作中不同风格技巧的合理表达与应用。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	12

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

本课程采用“实践训练”与“理论讲解”兼备，以实训为主。课堂教学主要采用课堂讲授、独自练习、教师示范为主的教学模式。课后作业和研讨采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。

（四）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目 标	达成途径
3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的美术知识与美术思维。	学习目标 1 学习目标 2	<p>课前预习：教师做好课前备课工作，教学内容内化于心，熟悉教学重点难点。提前布置学生学习相关油画大师的人体作品。</p> <p>课堂讲授：将艺用解剖与透视课程融入到油画人体研究中，使学生能够更加地在理解人体肌肉骨骼的基础上进行绘画，夯实美术造型基本功；在教学中引入油画人体艺术的发展进程，用画家的经典作品来讲解不同时期的风格和材料技术；</p> <p>学生实践：通过大量课堂实践，基本了解油画人体的特点、制作过程与技巧，色彩变化规律和对人物形体、色彩的观察与把握方法。</p> <p>课后学习：通过课后实践，深化和熟练油画人体写生技能。通过课后查阅文献，网络资源，让学生熟悉各时期油画语言，感受油画家应该具备的艺术和技术素养。</p>
3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。	学习目标 3 学习目标 4	<p>课堂讲授：在教学中引入西方美术史知识，用画家的经典作品来讲解不同时期油画人体艺术的风格和材料技术，合理利用网络资源和手机等设备，进行图片浏览。</p> <p>课堂作业和研讨：通过课后查阅文献，网络资源，让学生熟悉各时期油画语言，感受油画家应该具备的艺术和技术素养，让学生累积扎实的艺术理论知识，从而能胜任理论研究、美术批判以及美术教研活动的理论研究。</p>
3-3 具有健康的审美修养，掌握美术批评的概念、类型和方法，能结合现实生活进行美术创作，有一定的创新意识。	学习目标 3 学习目标 4	<p>课堂讲授：在教学中注重用美术技术和艺术创作之间关系的讲解，引导学生逐步了解艺术创作和美术教育的要点；</p> <p>课后作业和研讨：通过课后在网络平台上分享各种油画知识和图片，介绍画家和作品以及不同时期的美学思想，要求学生们思考与巩固知识要点。</p>

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由平时成绩和期末成绩构成，平时成绩包括出勤及课堂表现，作业成绩组合而成，采用百分制计分制。本课程成绩组成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示，课后作业评分标准见表 5-2 所示。

各学习目标的达成度与本课程的达成度，见表 5-3。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/ 评价环节	分值	考核/ 评价细则	对课程目标达成度的 贡献
出勤课堂 表现 (10%)	签到式考勤， 学生与教师记 录	100	出勤基础分为90分，旷课一次扣5分，请假一次扣2分，无故缺席四次取消考试资格。课堂主动回答问题加5分，课堂表现最高10分。	学习目标 1: 0.3 学习目标 2: 0.3 学习目标 4: 0.5
2次作业 成绩 (30%)	课堂作业	100	专业课共安排 2 次作业，每次作业满分 50。作业由教师评阅给分。具体评分标准见表 5-2。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 3: 0.5
期末成绩 (60%)	期末考核	100	主要考核学生对课程全部关键知识点的理解和掌握程度，计算卷面成绩再按 60%计入综合成绩。	学习目标 1: 0.5 学习目标 2: 0.5 学习目标 3: 0.5 学习目标 4: 0.5
综合成绩	考勤+课堂表现+作业成绩+期末考核	100	出勤课堂表现×10% + 作业成绩×30% + 期末成绩×60%	

表5-2 课后作业评分标准

<p>熟练掌握油画人体课程的造型方法和绘画技巧，形体造型生动，能超越客观意义的准确，具有艺术美感。在掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能同时具备较强的美术造型基本功，熟悉多种绘画材料的基本性能与技法。对于不同模特的特征和绘画色彩环境，都可以比较熟练的构建色彩人体造型的能力。能够通过对于造型笔触和方法的研究，实现对模特精神面貌和气质状态的掌控。体现出艺术鉴赏素养，形成自己艺术语言，具有成熟的艺术美感。对于不同风格和样式的油画人体能够不断学习与研究。学生能够继承优秀的绘画造型传统，体现出学习优良传统和自身探索的结合。积累扎实的艺术理论知识，从而能胜任理论研究、美术批判以及美术教研活动的理论研究。</p>	<p>100 分 -90 分</p>
--	------------------------

能够较好地掌握油画人体的表现方法，造型完整、准确，比例合理。具有人体写生的环境色彩的变换与观察运用能力。色彩关系准确，画面色调统一，符合视觉规律的关系。画面均衡，整体关系和谐，具有较强的韵律和节奏感。对经典作品进行基本的学习，能够持续学习和吸收不同风格与技巧的表现方法。	89 分 -80 分
学生能够基本掌握人体色彩的造型要求，比例和造型基本合理。色彩关系基本准确，学生对不同形象与特征的人体造型特征具有有限的表达方法。油画人体的气质特征等艺术理解和独立思考能力一般，基础性的绘画规律等知识的积累尚可。对于不同风格和样式的油画人体能够不断学习与研究的能力不足，兴趣与动力较为一般，没有更丰富的艺术学习过程。	79 分 -70分
学生了解油画人体造型基本表现方法，能把握最基础的造型和比例关系，绘画运用能力不足。对于不同模特的特征和绘画色彩环境，构建色彩人体造型的能力较薄弱。学生对于色彩造型笔触和方法的研究以及对模特精神面貌和气质状态的掌控能力较弱。只能具备最基本的艺术训练基础，但无法触及艺术的表现力，缺少足够数量的艺术鉴赏体验，无法达到艺术深度。	69分-60 分
缺乏对于油画人体造型基本方法的认知，并存在一定的造型错误。整体色彩关系失调，色彩混乱。无法持续学习以及吸收新知识，团队精神匮乏，不能够完成最基础的美术教学研究任务。对于油画人体的艺术理解不够到位，独立思考能力匮乏，缺少对于基础规律的总结，知识积累不足。不能够对不同风格和样式的油画人体进行深入探究，缺乏绘画兴趣与动力。	59 分 以 下

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学习目标	评价依据	评价方法	权重
学习目标 1	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 60% + 作业 1 成绩 × 15% + 作业 2 成绩 × 15% + (出勤 + 课堂表现成绩) × 10%	0.2
学习目标 2	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 60% + 作业 1 成绩 × 15% + 作业 2 成绩 × 15% + (出勤 + 课堂表现成绩) × 10%	0.6
学习目标 3	作业成绩、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 50% + 作业 1 成绩 × 25% + 作业 2 成绩 × 25%	0.1
学习目标 4	出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 50% + (出勤 + 课堂表现成绩) × 50%	0.1
课程达成度 = 目标 1 达成度 × 0.20 + 目标 2 达成度 × 0.60 + 目标 3 达成度 × 0.10 + 目标 4 达成度 × 0.10			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课程学习目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习目标1	使学生熟练掌握油画绘画技术和作画步骤，通过油画人体的临摹和写生训练初步形成对油画绘制技术的初步认识。具有运用油画这一特殊绘画材料进行写生的基本能力。	使学生基本掌握油画绘画技术和作画步骤，通过油画人体的临摹和写生训练初步形成对油画绘制技术的初步认识。	学生能够基本掌握人体色彩的造型要求，比例和造型基本合理。	学生了解油画人体造型基本表现方法，能把握最基础的造型和比例关系，绘画运用能力不足。	缺乏对于油画人体造型基本方法的认知，并存在一定的造型错误。
学习目标2	通过油画人体造型规律的学习和绘画写生等实践，不断提高人物造型表现水平和的绘画技巧，并具备一定的创作和研究能力，以达到油画人体造型中较为专业的学院派绘画水平。	通过油画人体造型规律的学习和绘画写生等实践，提高人物造型表现水平和的绘画技巧，并具备一定的创作能力，以达到油画人体造型中较为专业的学院派绘画水平。	色彩关系基本准确，学生对不同形象与特征的人体造型特征具有有限的表达方法。	对于不同模特的特征和绘画色彩环境，构建色彩人体造型的能力较薄弱。	整体色彩关系失调，色彩混乱，无法利用材料的特性完成标准的作品。
学习目标3	培养具有积极正确的艺术思想观念，扎实厚重的文化素养及艺术素质。在绘画艺术的实践创作中，勇于传达和表现自己的真情实感，使绘画作品具有强烈的情感力量。	培养具有积极正确的艺术思想观念，扎实厚重的文化素养及艺术素质。在绘画艺术的实践创作中，表现自己的真情实感，使绘画作品具有强烈的情感力量。	油画人体的气质特征等艺术理解和独立思考能力一般，基本符合画面要求，基础性的绘画规律等知识的积累尚可。	学生对于色彩造型笔触和方法的研究以及对模特精神面貌和气质状态的掌控能力较弱。	对于油画人体的艺术理解不够到位，独立思考能力匮乏，缺少对于基础规律的总结，知识积累不足。

学习 目标4	通过课程训练不断积累人体绘画实践能力并达到学以致用,在未来就业和工作选择上,尤其是艺术教育的专业绘画领域中具有很大的优势。	通过课程训练不断积累人体绘画实践能力并,在未来就业和工作选择上,尤其是艺术教育的专业绘画领域中具有一定的优势。	通过课程训练积累人体绘画实践能力,在未来就业和工作选择上,尤其是艺术教育的专业绘画领域中具有优势。	通过课程训练积累人体绘画实践能力,在未来就业和工作选择上具有一定优势。	通过课程训练未能积累人体绘画实践能力,在未来就业和工作选择无积淀。
-----------	---	---	---	-------------------------------------	-----------------------------------

七、持续改进

1. 根据课程进行中（特别是前两周）与学生的面谈求询与线上交流、课堂讨论等的反馈情况，及时反思教学，不断改进存在的不足。

2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等，根据全体学生的反馈意见，做出相应的调整；在下一轮课程教学中不断提高，确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。

3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议，对课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

（1）教学基本要求

初步了解油画人体的特点、艺术的发展进程、不同时期的风格和材料技术、制作过程。初步训练绘画技巧，初步接触油彩色彩变化规律和对人体、色彩的观察与把握方法。

（6）教学具体内容：

一．理论部分

1. 介绍油画人体基础理论知识及其特点。
2. 绘画材料的介绍，包括颜料、画笔、媒介剂等各种画材的相关知识，画布画底的制作过程。
3. 发展的不同历史时期风格特点，重点是油画人体艺术发展黄金时期。难点是现当代艺术语言的转变。

二．实践部分

1. 油画人体临摹阶段

临摹大师优秀油画人体作品，了解人体色彩造型方法与原则，能够对油画人体的造型特点与规律进行研究与总结，学习不同环境场景中的人体色彩的变换方法与基本绘画表现方法。

了解人体结构的表现方式，了解人体空间造型的透视规律和表现原则。

2. 油画人体写生阶段

解决油画人体写生训练过程中的造型规律问题。熟悉色彩与环境颜色的处理方法，提升造型能力，训练笔法与人体结构的关联和表达等绘画技巧，提炼油画人体个性和精神气质等因素，借鉴与研究不同类型的表现方式方法。

3. 油画人体创作与应用表现阶段

提升在传统油画人体写生表现基础之外的绘画技巧训练，如笔法与人体结构的关联和表达。将油画人体写生对于人物个性和精神气质等因素的表达与提炼运用在学生自身的绘画创作中，油画人体创作中不同风格技巧的合理表达与应用。

(7) 重点难点：

1. 学习能发挥油画材料特性的技法，继续强化造型能力。学习具有油画独特意蕴的色调关系。
2. 把握材料特性带来的技术问题，松节油和调色油的不同使用方法，使用时机。
3. 使学生对油画人体造型中空间表现形式有进一步认识，以及加强对人体结构的深入理解。
4. 在不同色彩和环境空间的油画人体写生中如何建立好合理的画面表现秩序。
5. 油画人体创作中不同风格技巧的合理表达与应用。

(4) 作业：

1. 查阅相关艺术家的作品，总结他们的技术特点
2. 速写若干

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	沈 赓	2021 年 09 月
核准	艺术学院	王文辉 丁一军 龚 栖	2021 年 10 月
审核	艺术学院	王文辉	2021 年 10 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2021 年 10 月

《油画风景研究》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

(一) 基本信息

课程中英文名称	油画风景研究 (The Study of Oil Painting of Scenery)	课程代码	0720000244
开课学期	3	课程负责人	沈赓
学分	2	学时	40
课程类别	专业限选课	先修/后修课程	油画静物研究/油画肖像研究
适用专业	美术学(师范)	开课对象	大学本科三年级
教材	自选教材		
参考教材	《西方风景画大师作品集》安徽美术出版社		
网络资源	网易云课堂： https://study.163.com/course/introduction/1004047013.htm?inLoc=ss_ss_jg_tjlb_%E6%B2%B9%E7%94%BB%E9%A3%8E%E6%99%AF		

(二) 课程简介

《油画风景研究》课程属于美术学师范专业限选课，按专业方向较深入学习、研究的油画专业课程，要求学生在系统、扎实掌握专业基础知识之后，在选定的专业领域再进行系统深入的学习，为后面的专业创作做好准备。同时通过写生实践，培育学生的理论自信、道路自信、制度自信、文化自信，使其积极投身全面建设社会主义现代化的伟大实践中。

二、课程学习目标与毕业要求

(一) 学习目标

目标 1: 使学生进一步了解油画绘画技术，油画的作画步骤，通过油画风景的临摹和写

生进一步形成对油画绘制技术的认识。使学生掌握更多的油画技能，慢慢熟练掌握油画特殊的材料技法，研究其用笔、用色、构图等绘画语言，具有运用油画这一特殊绘画材料进行写生的基本能力，研究风景在自然光色下的不同效果。

目标 2: 进一步了解油画材料特性，对各种品牌油彩干燥时间的控制，松节油在、调色油的使用，油画布的不同种类，对画面效果的影响，材料使用等问题有所掌握。理解西方文化哲学中“科学性”的特征对油画技法的影响，理解贯穿于风格演变中的深刻思想背景。

目标 3: 初步了解风景油画在不同历史时期发展的基本风格特征。基本掌握各种风格的形式面貌，结合美术史知识，加深对代表性艺术家的认知。使学生具有一定的绘画理论水平、鉴赏能力，提高艺术素养。

目标 4: 通过油画风景研究课程，学习揣摩优秀经典作品，培养学生正确的审美观，能够让学生在生活发现美、创造美。发挥学生的艺术个性，培养学生的独立思考、分析、解决问题的能力，使学生具备一位合格的中学美术教师基本绘画素养。

（二）对毕业要求的重点支撑

本门课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	M	学习目标 1	0.6
		学习目标 2	0.4
指标点 3-2	M	学习目标 3	0.5
		学习目标 4	0.5
指标点 3-3	M	学习目标 3	0.5
		学习目标 4	0.5

三、课程教学内容对学习目标的支撑

（一）教学内容

本课程课堂教学和实践共 40 学时，为理论+实训课时。本课程主要教学内容包括：① 理论讲解；②油画作品临摹；③油画风景写生。

（二）支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
理论讲解	风景油画的历史发展，风格演变，一些重要的风景画家。	学习目标 1 学习目标 2	2

		学习目标 3	
临摹	大师优秀油画风景作品临摹	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	18
写生	油画风景写生	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	20

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

本课程采用“实践训练”与“理论讲解”兼备，以实训为主。课堂教学主要采用课堂讲授、独自练习、教师示范为主的教学模式。课后作业和研讨采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。

（二）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目标	达成途径
3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的美术知识与美术思维。	学习目标 1 学习目标 2	<p>课前预习：教师做好课前备课工作，教学内容内化于心，熟悉教学重点难点。提前布置学生学习相关油画大师和油画作品。</p> <p>课堂讲授：在教学中引入油画艺术的历史进展，用画家的经典作品来讲解不同时期的风格和材料技术；</p> <p>学生实践：通过大量课堂实践，基本了解油画的特点、制作过程与技巧，色彩变化规律和对自然形体、光色变化的观察与把握方法。</p> <p>课后学习：通过课后实践，深化和熟练油画写生技能。通过课后查阅文献，网络资源，让学生熟悉各时期油画语言，感受油画家应该具备的艺术和技术素养。</p>
3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。	学习目标 3 学习目标 4	<p>课堂讲授：在教学中引入西方美术史知识，用画家的经典作品来讲解不同时期油画艺术的风格和材料技术，合理利用网络资源和手机等设备，进行图片浏览。</p> <p>课堂作业和研讨：通过课后查阅文献，网络资源，让学生熟悉各时期油画语言，感受油画家应该具备的艺术和技术素养。</p>

3-3 具有健康的审美修养，掌握美术批评的概念、类型和方法，能结合现实生活进行美术创作，有一定的创新意识。	学习目标 3 学习目标 4	课堂讲授： 在教学中注重用美术技术和艺术创作之间关系的讲解，引导学生逐步了解艺术创作和美术教育的； 课后作业和研讨： 通过课后在微信群里转发各种油画知识和图片，介绍画家和作品以及不同时期的美学思想，并向学生们提问和要求各自思考
---	------------------	--

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由平时成绩和期末成绩构成，平时成绩包括出勤及课堂表现，作业成绩组合而成，采用百分制计分制。本课程成绩组成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示，课后作业评分标准见表 5-2 所示。

各学习目标的达成度与本课程的达成度，见表 5-3。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/ 评价环节	分值	考核/ 评价细则	对课程目标达成度的 贡献
出勤课堂 表现 (10%)	签到式考勤，学生与 教师记录	100	出勤基础分为80分， 旷课一次扣5分，请假 一次扣2分，无故缺席 四次取消考试资格。 课堂主动回答问题 加5分，课堂表现最 高10分。	学习目标 1: 0.3 学习目标 2: 0.3 学习目标 4: 0.5
2次作业 成绩 (30%)	课堂作业	100	专业课共安排 2 次作 业，每次作业满分 50。作业由教师评阅 给分。具体评分标准 见表 5-2。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 3: 0.5
期末成绩 (60%)	期末考核	100	主要考核学生对课 程全部关键知识点 的理解和掌握程度， 计算卷面成绩再按 60%计入综合成绩。	学习目标 1: 0.5 学习目标 2: 0.5 学习目标 3: 0.5 学习目标 4: 0.5
综合成绩	考勤+课堂表现+ 作业成绩+期末考 核	100	出勤课堂表现×10% + 作业成绩×30%+ 期末成绩×60%	

表5-2 作业评分标准

体现了学习优良传统和个人探索的结合。能够在符合绘画的构图原理基础上，利用所学到的知识，寻找有艺术意味的构图。形体造型，生动，能超越客观意义的准确，具有了艺术美感。吸取了优秀的绘画造型传统，体现了学习优良传统和自己探索的结合。画面色彩生动和谐，具备色彩美感，能够展示色调各种关系的魅力，能够在优秀的传统里吸取营养。具备生动的质感和空间感，能够传达艺术的感染力。画面整体生动，具有较强的节奏感，能够具备艺术美感。体现出艺术鉴赏素养，形成自己艺术语言，具有成熟的艺术美感。	100 分 -90分
画面均衡，具有较强的韵律和节奏感。造型完整、准确，比例合理。色彩关系准确，画面色调统一，能较好体现质感与空间关系，符合视觉规律的关系。画面整体关系和谐，各部分之间互相呼应。对经典作品进行基本的学习，体现出基本的艺术鉴赏经历，能够基本完成绘画技术程序。还处于学习和模仿阶段，个人艺术语言依旧在探索中。	89 分 -80 分
基本上符合构图的规律，画面比例均衡；比例和造型基本合理，基本符合画面要求；色彩关系基本准确；画面的质感和空间关系基本合理；画面整体关系基本准确，基本符合画面要求；能在原有专业基础上完成作业，完成基础层面画面构建，拥有技术自身体现出的一定的艺术品格，但没有更主动的艺术积累，没有更丰富的艺术学习过程。	79 分 -70分
有一定的构图基础，局部构图不合理，不影响画面的整体布局；能把握最基本的造型和比例关系，能表现出色彩写生的简单因素，能体现质感与空间关系，但已经开始出现明显的局部错误。只能具备最基本的艺术训练基础，但无法触及艺术的表现力，缺少足够数量的艺术鉴赏体验，无法达到艺术深度。	69 分 -60分
画面构图不合理；比例失调，造型杂乱；整体色彩关系失调，色彩混乱；整体氛围混乱；不具备完成作业的基本专业技能要求，缺少基本绘画技术和艺术基本素养，缺少审美能力和鉴赏体验，无法谈及艺术表现力。	59分以 下

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学习目标	评价依据	评价方法	权重
学习目标 1	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩× 60% + 作业 1 成绩× 15% +作业 2 成绩×15% +（出勤+课堂表现成绩）×10%	0.2
学习目标 2	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩× 60% + 作业 1 成绩× 15% +作业 2 成绩×15% +（出勤+课堂表现成绩）×10%	0.6

学习目标3	作业成绩、期末成绩	评价值 = 期末成绩×50% + 作业1成绩×25% + 作业2成绩×25%	0.1
学习目标4	出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩×50% + (出勤+课堂表现)×50%	0.1
课程达成度 = 目标1达成度 × 0.20 + 目标2达成度 × 0.60 + 目标3达成度 × 0.10 + 目标4达成度 × 0.10			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课程学习目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习目标1	学生通过油画风景的临摹和写生熟练掌握油画绘画技术。使学生掌握更多的油画技能,熟练掌握油画特殊的材料技法,具有运用油画这一特殊绘画材料进行写生的基本能力。	学生通过油画风景的临摹和写生较熟练掌握油画绘画技术。使学生掌握更多的油画技能,较熟练掌握油画特殊的材料技法,具有运用油画这一特殊绘画材料进行写生的基本能力。	学生通过油画风景的临摹和写生能够掌握油画绘画技术。掌握油画特殊的材料技法,具有运用油画这一特殊绘画材料进行写生的基本能力。	学生通过油画风景的临摹和写生能够初步掌握油画绘画技术。有运用油画这一特殊绘画材料进行写生的基本能力。	学生不能运用油画这一特殊绘画材料进行写生的基本能力。
学习目标2	学生进一步熟悉油画材料特性,理解西方文化哲学中“科学性”的特征对油画技法的影响,理解贯穿于风格演变中的深刻思想背景。	学生进一步掌握油画材料特性,理解西方文化哲学中“科学性”的特征对油画技法的影响,理解贯穿于风格演变中的深刻思想背景。	学生基本掌握油画材料特性,能够理解西方文化哲学中“科学性”的特征对油画技法的影响,理解贯穿于风格演变中的深刻思想背景。	学生初步掌握油画材料特性,能够理解西方文化哲学中“科学性”的特征对油画技法的影响,理解贯穿于风格演变中的深刻思想背景。	学生无法掌握油画材料特性,运用油画材料进行风景写生练习。
学习目标3	熟悉风景油画在不同历史时期发展的基本风格特征。熟练掌握各种风格	熟悉风景油画在不同历史时期发展的基本风格特征。能够掌握各种风	基本上了解风景油画在不同历史时期发展的基本风格特征。能够掌握	对风景油画在不同历史时期发展的基本风格特征有一定了解。能够掌握	没有把握艺术的构图原理,没有基础的知识,无法建立合

	的形式面貌,结合美术史知识,加深对代表性艺术家的认知。使学生具有较高的绘画理论水平、鉴赏能力等艺术素养。	格的形式面貌,结合美术史知识,加深对代表性艺术家的认知。使学生具有较高的绘画理论水平、鉴赏能力等艺术素养。	各种风格的形式面貌,学生具有较好的绘画理论水平、鉴赏能力等艺术素养。	各种风格的形式面貌,学生具有较好的绘画理论水平、鉴赏能力等艺术素养。	理的构图不合理。整体氛围混乱。没有明确的质感与空间关系
学习目标4	通过油画风景研究课程,学生具有正确的审美观,能够让学生在生活发现美、创造美。发挥学生的艺术个性,学生具备独立思考、分析、解决问题的能力,学生具备一位合格的中学美术教师基本绘画素养。	通过油画风景研究课程,学生具有正确的审美观,能够让学生在生活发现美、创造美。学生具备独立思考、分析、解决问题的能力,使学生具备一位合格的中学美术教师基本绘画素养。	通过油画风景研究课程,学生具有正确的审美观。学生具备独立思考、分析、解决问题的能力,学生具备一位合格的中学美术教师基本绘画素养。	通过油画风景研究课程,学生具有正确的审美观。学生具备一位合格的中学美术教师基本绘画素养。	通过油画风景研究课程,学生没有具备正确的审美观。学生不具备一位合格的中学美术教师基本绘画素养。

七、持续改进

1. 根据课程进行中(特别是前两周)与学生的面谈求询与线上交流、课堂讨论等的反馈情况,及时反思教学,不断改进存在的不足。

2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等,根据全体学生的反馈意见,做出相应的调整;在下一轮课程教学中不断提高,确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。

3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议,对课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

(1) 教学基本要求

在风景油画中了解风景油画的特点、发展历史、临摹和户外写生的作画过程。训练风景写生的独有绘画技巧,接触油彩色彩变化规律和对自然光色的观察与表现方法。完成相应作业。

(8) 教学具体内容:

一. 理论部分

1. 风景油画技术独有的特点，注意绘画材料的使用，尤其是松节油和调色油的使用相关知识，画笔相关知识，媒介剂等各种相关知识，画布画底的制作过程。

3. 风景油画发展的不同历史时期风格特点，重点是油画的几个发展黄金时期，包括法国古典风景画家洛兰，英国画家透纳，康斯坦布尔，巴比松画派，印象派，纳比派。理论难点是现当代艺术语言的转变背后绘画观察方式和思考方式的转变。

二. 实践部分

1. 油画风景作品临摹2张

古典风格作品临摹；现代风格作品临摹。在理论上，要学生自己选择相应的作品。

2. 油画风景作品写生2张

单纯、简洁构图的景色写生；光色、形体复杂的风光写生。

(9) 重点难点：

1. 学习能发挥油画材料特性的技法，继续强化造型能力。学习具有风景油画独特意蕴的构图和色调关系。

2. 把握材料特性带来的技术问题，风景写生时候松节油和调色油的使用；在户外写生时不断变化的光色给确定画面带来的技术挑战。

(4) 作业：

1. 查阅相关艺术家的作品，总结他们的技术特点讲评。

2. 画风景速写 4 张。

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	王文辉	2021 年 10 月
核准	艺术学院	王文辉	2021 年 10 月
审核	艺术学院	王文辉	2021 年 10 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2022 年 06 月

《油画静物研究》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

(一) 基本信息

课程中英文名称	油画静物研究 (The Study of Oil Painting of Still Lives)	课程代码	0720000243
开课学期	3	课程负责人	王文辉
学分	2	学时	40
课程类别	专业限选课	先修/后修课程	基础色彩/油画头像研究
适用专业	美术学(师范)	开课对象	大学本科二年级
教材	《油画技法》作者：朱沙 ISBN：978-7-313-12639-9 出版社：上海交通大学出版社		
参考教材	《致敬大师 色彩静物》江苏人民出版社		
网络资源	网易公开课： https://open.163.com/newview/movie/free?pid=M8R65MOAR&mid=M8R8LT2P9		

(二) 课程简介

《油画静物研究》课程属于美术学师范专业限选课，按专业方向较深入学习、研究的油画专业课程，要求学生在系统、扎实掌握专业绘画基础知识之后，在选定的专业领域再进行系统深入的学习，为后面的专业创作做好准备。油画静物研究课程是油画工作室限选课程的第一门课，相比之前的油画课，本课程更加专业和深入的研究油画的技术和观念。

二、课程学习目标与毕业要求

(一) 学习目标

目标 1：使学生初步了解油画绘画技术，油画的作画步骤，通过油画静物的临摹和写生训练初步形成对油画绘制技术的初步认识。使学生掌握一定的油画基本技能，掌握油画特殊的材料技法，研究其用笔、用色、构图等绘画语言，具有运用油画这一特殊绘画材料进行写生的基本能力。

目标 2: 初步了解油画材料特性,对各种品牌油彩干燥时间的控制,松节油在、调色油的使用,油画布的种类,画框的手工制作等基本材料性能,材料使用等问题有所掌握。理解西方文化哲学中“科学性”的特征对油画技法的影响,理解贯穿于风格演变中的深刻思想背景,

目标 3: 初步了解油画在不同历史时期发展的基本风格特征。基本掌握各种风格的形式面貌,结合美术史知识,加深对代表性艺术家的认知。使学生具有一定的绘画理论水平、鉴赏能力,感知历代经典作品的艺术魅力,提高艺术素养。

目标 4: 通过油画静物课程,学习揣摩优秀经典作品,培养学生正确的审美观,能够让学生在生活发现美、创造美。发挥学生的艺术个性,培养学生的独立思考、分析、解决问题的能力,提倡学生大胆创新与艺术探索。

(二) 对毕业要求的重点支撑

本门课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	M	学习目标 1	0.6
		学习目标 2	0.4
指标点 3-2	M	学习目标 3	0.5
		学习目标 4	0.5
指标点 3-3	M	学习目标 3	0.5
		学习目标 4	0.5

三、课程教学内容对学习目标的支撑

(一) 教学内容

本课程课堂教学和实践共 40 学时,为理论+实训课时。本课程主要教学内容包括:① 理论讲解;②油画作品临摹;③油画静物写生。

(二) 支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
理论讲解	油画的材料技术, 历史发展	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	2
临摹	大师优秀油画静物作品临摹	学习目标 1 学习目标 2	18

		学习目标 3 学习目标 4	
写生	油画静物写生	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	20

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

本课程采用“实践训练”与“理论讲解”兼备，以实训为主。课堂教学主要采用课堂讲授、独自练习、教师示范为主的教学模式。课后作业和研讨采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。

（二）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目标	达成途径
3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的美术知识与美术思维。	学习目标 1 学习目标 2	<p>课前预习：教师做好课前备课工作，教学内容内化于心，熟悉教学重点难点。提前布置学生学习相关油画大师和油画作品。</p> <p>课堂讲授：在教学中引入油画艺术的历史进展，用画家的经典作品来讲解不同时期的风格和材料技术；</p> <p>学生实践：通过大量课堂实践，基本了解油画的特点、制作过程与技巧，色彩变化规律和对物象形体、色彩的观察与把握方法。</p> <p>课后学习：通过课后实践，深化和熟练油画写生技能。通过课后查阅文献，网络资源，让学生熟悉各时期油画语言，感受油画家应该具备的艺术和技术素养。</p>
3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。	学习目标 3 学习目标 4	<p>课堂讲授：在教学中引入西方美术史知识，用画家的经典作品来讲解不同时期油画艺术的风格和材料技术，合理利用网络资源和手机等设备，进行图片浏览。</p> <p>课堂作业和研讨：通过课后查阅文献，网络资源，让学生熟悉各时期油画语言，感受油画家应该具备的艺术和技术素养。</p>

3-3 具有健康的审美修养，掌握美术批评的概念、类型和方法，能结合现实生活进行美术创作，有一定的创新意识。	学习目标 3 学习目标 4	课堂讲授： 在教学中注重用美术技术和艺术创作之间关系的讲解，引导学生逐步了解艺术创作和美术教育的； 课后作业和研讨： 通过课后在微信群里转发各种油画知识和图片，介绍画家和作品以及不同时期的美学思想，并向学生们提问和要求各自思考
---	------------------	--

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由平时成绩和期末成绩构成，平时成绩包括出勤及课堂表现，作业成绩组合而成，采用百分制计分制。本课程成绩组成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示，课后作业评分标准见表 5-2 所示。

各学习目标的达成度与本课程的达成度，见表 5-3。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/ 评价环节	分值	考核/ 评价细则	对课程目标达成度的贡献
出勤课堂表现 (10%)	签到式考勤，学生与教师记录	100	出勤基础分为80分，旷课一次扣5分，请假一次扣2分，无故缺席四次取消考试资格。课堂主动回答问题加5分，课堂表现最高10分。	学习目标 1: 0.3 学习目标 2: 0.3 学习目标 4: 0.5
2次作业成绩 (30%)	课堂作业	100	专业课共安排 2 次作业，每次作业满分 50。作业由教师评阅给分。具体评分标准见表 5-2。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 3: 0.5
期末成绩 (60%)	期末考核	100	主要考核学生对课程全部关键知识点的理解和掌握程度，计算卷面成绩再按 60% 计入综合成绩。	学习目标 1: 0.5 学习目标 2: 0.5 学习目标 3: 0.5 学习目标 4: 0.5
综合成绩	考勤+课堂表现+作业成绩+期末考核	100	出勤课堂表现×10% + 作业成绩×30% + 期末成绩×60%	

表5-2 作业评分标准

体现了学习优良传统和个人探索的结合。能够在符合绘画的构图原理基础上，利用所学到的知识，寻找有艺术意味的构图。形体造型，生动，能超越客观意义的准确，具有了艺术美感。吸取了优秀的绘画造型传统，体现了学习优良传统和自己探索的结合。画面色彩生动和谐，具备色彩美感，能够展示色调各种关系的魅力，能够在优秀的传统里吸取营养。具备生动的质感和空间感，能够传达艺术的感染力。画面整体生动，具有较强的节奏感，能够具备艺术美感。体现出艺术鉴赏素养，形成自己艺术语言，具有成熟的艺术美感。	100分-90 分
画面均衡，具有较强的韵律和节奏感。造型完整、准确，比例合理。色彩关系准确，画面色调统一，能较好体现质感与空间关系，符合视觉规律的关系。画面整体关系和谐，各部分之间互相呼应。对经典作品进行基本的学习，体现出基本的艺术鉴赏经历，能够基本完成绘画技术程序。还处于学习和模仿阶段，个人艺术语言依旧在探索中。	89 分-80 分
基本上符合构图的规律，画面比例均衡；比例和造型基本合理，基本符合画面要求；色彩关系基本准确；画面的质感和空间关系基本合理；画面整体关系基本准确，基本符合画面要求；能在原有专业基础上完成作业，完成基础层面画面构建，拥有技术自身体现出的一定的艺术品格，但没有更主动的艺术积累，没有更丰富的艺术学习过程。	79 分-70分
有一定的构图基础，局部构图不合理，不影响画面的整体布局；能把握最基本的造型和比例关系，能表现出色彩写生的简单因素，能体现质感与空间关系，但已经开始出现明显的局部错误。只能具备最基本的艺术训练基础，但无法触及艺术的表现力，缺少足够数量的艺术鉴赏体验，无法达到艺术深度。	69分-60分
画面构图不合理；比例失调，造型杂乱；整体色彩关系失调，色彩混乱；整体氛围混乱；不具备完成作业的基本专业技能要求，缺少基本绘画技术和艺术基本素养，缺少审美能力和鉴赏体验，无法谈及艺术表现力。	59分以下

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学习目标	评价依据	评价方法	权重
学习目标 1	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩× 60% + 作业 1 成绩× 15% +作业 2 成绩×15% + (出勤+课堂表现成绩) ×10%	0.2
学习目标 2	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩× 60% + 作业 1 成绩× 15% +作业 2 成绩×15% + (出勤+课堂表现成绩) ×10%	0.6
学习目标 3	作业成绩、期末成绩	评价值 = 期末成绩×50% +作业 1 成绩×25% +作业 2 成绩× 25%	0.1
学习目标 4	出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩×50% + (出勤+课堂表现) ×50%	0.1
课程达成度 = 目标 1 达成度 × 0.20 + 目标 2 达成度 × 0.60 + 目标 3 达成度 × 0.10 + 目标 4 达成度 × 0.10			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课程学习目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习目标1	学生熟练掌握油画绘画技术，通过油画静物的临摹和写生训练初步形成对油画绘制技术的认识。具有熟练运用油画这一特殊绘画材料进行写生的基本能力。	学生比较熟练掌握油画绘画技术，通过油画静物的临摹和写生训练初步形成对油画绘制技术的认识。具有运用油画这一特殊绘画材料进行写生的基本能力。	学生基本掌握油画绘画技术，通过油画静物的临摹和写生训练初步形成对油画绘制技术的认识。具有运用油画这一特殊绘画材料进行写生的基本能力。	学生初步掌握油画绘画技术对油画绘制技术的认识。具有运用油画这一特殊绘画材料进行写生的基本能力。	学生不能掌握油画绘画技术和对油画绘制技术的认识。没有运用油画这一特殊绘画材料进行写生的基本能力。
学习目标2	学生进一步熟悉油画材料特性，理解西方文化哲学中“科学性”的特征对油画技法的影响，理解贯穿于风格演变中的深刻思想背景。	学生进一步掌握油画材料特性，理解西方文化哲学中“科学性”的特征对油画技法的影响，理解贯穿于风格演变中的深刻思想背景。	学生基本掌握油画材料特性，能够理解西方文化哲学中“科学性”的特征对油画技法的影响，理解贯穿于风格演变中的深刻思想背景。	学生初步掌握油画材料特性，能够理解西方文化哲学中“科学性”的特征对油画技法的影响，理解贯穿于风格演变中的深刻思想背景。	学生无法掌握油画材料特性，运用油画材料进行静物写生练习。
学习目标3	熟悉静物油画在不同历史时期发展的基本风格特征。熟练掌握各种风格的形式面貌，结合美术史知识，加深对代表性艺术家的认知。使学生具有较高的绘画理论水平、鉴赏能力等艺术素养。	熟悉静物油画在不同历史时期发展的基本风格特征。能够掌握各种风格的形式面貌，结合美术史知识，加深对代表性艺术家的认知。使学生具有较好的绘画理论水平、鉴赏能力等艺术素养。	基本上了解静物油画在不同历史时期发展的基本风格特征。能够掌握各种风格的形式面貌，学生具有较好的绘画理论水平、鉴赏能力等艺术素养。	对静物油画在不同历史时期发展的基本风格特征有一定了解。能够掌握各种风格的形式面貌，学生具有较好的绘画理论水平、鉴赏能力等艺术素养。	没有把握艺术的构图原理，没有基础的知识，无法建立合理的构图不合理。整体氛围混乱。没有明确的质感与空间关系

学习 目标4	通过油画静物研究课程，学生具有正确的审美观，能够让学生在生活发现美、创造美。发挥学生的艺术个性，学生具备独立思考、分析、解决问题的能力，学生具备一位合格的中学美术教师基本绘画素养。	通过油画静物研究课程，学生具有正确的审美观，能够让学生在生活发现美、创造美。学生具备独立思考、分析、解决问题的能力，使学生具备一位合格的中学美术教师基本绘画素养。	通过油画静物研究课程，学生具有正确的审美观。学生具备独立思考、分析、解决问题的能力，学生具备一位合格的中学美术教师基本绘画素养。	通过油画静物研究课程，学生具有正确的审美观。学生具备一位合格的中学美术教师基本绘画素养。	通过油画静物研究课程，学生没有具备正确的审美观。学生不具备一位合格的中学美术教师基本绘画素养。
-----------	--	---	--	--	---

七、持续改进

1. 根据课程进行中（特别是前两周）与学生的面谈求询与线上交流、课堂讨论等的反馈情况，及时反思教学，不断改进存在的不足。

2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等，根据全体学生的反馈意见，做出相应的调整；在下一轮课程教学中不断提高，确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。

3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议，对课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

（1）教学基本要求

初步了解油画的特点、历史、制作过程。初步训练绘画技巧，初步接触油彩色彩变化规律和对物象形体、色彩的观察与把握方法。

（10）教学具体内容：

一．理论部分

1. 油画相对于其他艺术，独有的特点。

2. 绘画材料的介绍，包括颜料何种相关知识，画笔相关知识，媒介剂各种相关知识，画布画底的制作过程。

3. 发展的不同历史时期风格特点，重点是静物油画的几个发展黄金时期。难点是现当代艺术语言的转变。

二．实践部分

1. 油画静物作品临摹2张

古典风格作品临摹；现代风格作品临摹

2. 油画静物作品写生2张

单纯、简洁的静物写生；光色、形体复杂的静物组合写生

（11）重点难点：

3. 学习能发挥油画材料特性的技法，继续强化造型能力。学习具有油画独特意蕴的色调关系。

4. 把握材料特性带来的技术问题，松节油和调色油的不同使用方法，使用时机。

（4）作业：

1. 查阅相关艺术家的作品，总结他们的技术特点进行讲评。

2. 画油画静物写生 4 张。

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	王文辉	2021 年 10 月
核准	艺术学院	王文辉	2021 年 10 月
审核	艺术学院	王文辉	2021 年 10 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2022 年 06 月

《水彩（色粉）画风景写生与创作》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

（一）基本信息

课程中英文名称	水彩画写生与创作 (Scenery sketching and creation of watercolor painting)	课程代码	0620191001
开课学期	5	课程负责人	潘明达
学分	2	学时	40
课程类别	限选	先修/后修课程	色彩基础/水彩画赏析与创作
适用专业	美术学（师范）	开课对象	大学本科三年级
教材	《水彩风景画技法》，湖南美术出版社，2004. 曾宪荣著.		
参考教材	[1] 《现代风景画的高度》ISBN 编号： 9787514921298. 编者： 杨建飞. 开本： 12 开套装. 出版社名称： 中国书店 [2] （美）乔伊斯·希克斯著，李彤译. 《水彩风景画的非凡表现》，辽宁科学技术出版社. 2015.		
网络资源	各美院以及相关学术机构的网络教学资源，以及各种相关学术展览、视频讲座等。		

（二）课程简介

本课程内容包括：色调、笔法、构图形式、造型训练以及材料研究等，使学生理解色彩对情感表现的作用，笔法的丰富性和构图形式的基本法则，能够熟练地运用造型法则，在练习过程中，学会在尊重自然的基础上进行主观表现。在独立思考和创作实践中，发现美、表现美，创作出具有艺术价值的作品。本科目要求学生应具备有关水彩风景画“造型、色彩、构图形式、审美”等方面的知识素养，以此培养水彩风景画的创作意识理念，为水彩风景画创作打下基础。

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

目标 1：能够了解色彩风景画的基本原理、造型观念与创作方法，掌握色彩风景画创作的基本规律。能够探究自然物象，发现新的表现技法和具有当代审美意味的表现形式。

目标 2：能够在处理色彩风景画色与形，情与景的关系的基础上，表现出物象的形态结构，体现出物象内在的情感与气质。持续学习和吸收新知识，逐步成长为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。

目标 3：能够从水彩风景画创作角度反思自己的创新意识，提升独立的审美品格。逐步形成适应新形势下的美术教师的观念和品质。能够在自己的风景画创作中总结经验，提高自己的鉴赏力与学习能力，逐渐形成具有鲜明时代性的审美观念。

目标 4：能够在对色彩风景画表现力的探索中，提高对中外优秀文化的认知，并为以后的专业学习，考研读博以及从事相关美术教育工作奠定基础。通过小组合作互助训练，共同解决问题，分享交流经验，培养团队精神，提高合作能力。逐步成长为具有创新精神和实践能力的师范人才。

（二）对毕业要求的重点支撑

指标点 3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。

指标点 3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。

本门课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	M	学习目标 2	0.6
		学习目标 3	0.4
指标点 3-2	M	学习目标 1	0.5
		学习目标 4	0.5

三、课程教学内容对学习目标的支撑

（一）教学内容

本课程课堂教学共 40 学时，其中理论课时 8 学时，实践课时 32 学时。本课程主要教学内容包括：

（三）支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
第一章 水彩风景画概述 第一节 水彩风景画发展简史 第二节 水彩风景画的特点及表现语言 第三节 水彩风景画写生常识	了解水彩风景画的中外产生发展的基本历史过程，水彩画与中国画、油画、水粉画在表现技法上有诸多相近或相似之处，但同时水彩画自身的性质又决定它区别于其他画种而独具特性。	学习目标 1	10
第二章 水彩风景写生工具材料技法的应用 第一节 水彩风景写生笔法的表现方法 第二节 水彩风景写生的材料技法应用 第三节 风景写生的现场感	水彩技法的范畴，水彩技法的独特性。传统技法“用水之道”、“用色之道”、“用笔之道”。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	10
第三章 水彩风景写生的色彩原理及构图形式 第一节 色彩原理 第二节 水彩风景画的构图形式 第三节 水彩写生主观色调和画面形式练习	水彩画色彩的透明的把握，用色的准确性，对色调基本规律的掌握的基础上更加主观地把握色调。尝试多种构图方式，寻求有特点的构图形式。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	10
第四章 水彩风景创作 第一节 水彩风景画的创作规律与方法 第二节 水彩风景画创作的倾向及表现因素 第三节 水彩风景画的创作练习	水彩风景创作实践原则：对多元化的追求、对民族性的追求、对现代感的追求。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	10

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

本课程采用“课堂教学”与“课后作业和研讨”并重，课堂教学主要采用课堂讲授、混合式教学、小组研讨为主的教学模式。课后作业和研讨采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。

（二）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目 标	达成途径
指标点 3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。	学习目标 2 学习目标 3	课前预习： 教师做好课前备课工作，备教材、备学生、备课件，教学内容内化于心，熟悉教学重点难点。学生学习相关课件、慕课，了解知识点。 课堂讲授： 能够在符合色彩风景画审美需要的同时，表现物象的形态结构，体现出物象内在的情感与气质。 能够在熟知色彩风景画的基本理论与造型观念，表现自然物象的内在结构与外部特征的基础上，探究自然物象，发现新的表现技法和具有当代审美意味的表现形式。 课堂报告： 通过课后查阅文献，小组讨论，小组汇报，让学生熟悉科学方法，感受教师应该具备的政治和思想道德素质。
指标点 3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。 3. 初步掌握反思方法和技能，具有一学会分析和解决教育教学问题。 定创新意识，运用批判性思维方	学习目标 1 学习目标 4	课堂讲授： 促进创造性地思考方式养成，争取形成一些有推广价值的色彩风景画创作经验和画法。通过小组合作互助训练，共同解决问题，分享交流经验，培养团队精神，提高学生合作能力。 课后作业和研讨： 通过课后查阅文献资料，及小组研讨的形式，让学生整体掌握本课程内容，激发学习兴趣，为更好

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由出勤及课堂表现，作业成绩组合而成，采用百分制计分制。本课程成绩组成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示，课后作业评分标准见表 5-2 所示。

各学习目标的达成度与本课程的达成度，见表 5-3。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/ 评价环节	分值	考核/ 评价细则	对课程目标达成 度的贡献
出勤课堂 表现 (10%)	签到式考勤，学生与 教师记录	100	出勤基础分为80分，旷课 一次扣5分，请假一次扣2 分，无故缺席四次取消考 试资格。课堂主动回答问	学习目标 1: 0.3 学习目标 2: 0.3 学习目标 4: 0.5

			题加5分，课堂表现最高10分。	
作业成绩 (30%)	课后作业	100	每学期安排2次作业，每次作业满分50。作业由教师评阅给分并做出批注，返给学生后进行错题讲解，学生可以修正作业，在下次提交作业时任课老师将根据修改情况给予一定的加分。具体评分标准见表5-2。	学习目标1: 0.2 学习目标2: 0.2 学习目标3: 0.5
期末成绩 (60%)	期末考核	100	主要考核学生对课程全部关键知识点的理解和掌握程度，计算卷面成绩再按60%计入综合成绩。	学习目标1: 0.5 学习目标2: 0.5 学习目标3: 0.5 学习目标4: 0.5
综合成绩	考勤+课堂表现+作业成绩+期末考核	100	出勤课堂表现×10% + 作业成绩×30% + 期末成绩×60%	

表5-2 课后作业评分标准

得分项	分值（满分100）
构图： 画面完整、物体在画面中大小适当，构图合理。	10
用笔： 用笔果断位置得当，造型完整，对笔法有所感悟。	20
画面关系： 画面的明暗关、色彩关、空间关，主次等诸多关系，处理得当。	30
绘画技法： 绘画技法熟练，自己掌握的技法能与创作结合起来。	30
画面整体处理： 对画面的整体感有所把握，统一而有变化。	10

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学习目标	评价依据	评价方法	权重
学习目标	作业成绩、出勤课堂表现、	评价值 = 期末成绩×60% + 作业1成绩×15% + 作业2成绩×15% + (出勤+课堂表现成绩)×10%	0.2

1	期末成绩		
学习目标2	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 60% + 作业1成绩 × 15% + 作业2成绩 × 15% + (出勤+课堂表现成绩) × 10%	0.2
学习目标3	作业成绩、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 50% + 作业1成绩 × 25% + 作业2成绩 × 25%	0.3
学习目标4	出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 50% + (出勤+课堂表现成绩) × 50%	0.3
课程达成度 = 目标1达成度 × 0.20 + 目标2达成度 × 0.20 + 目标3达成度 × 0.30 + 目标4达成度 × 0.30			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课程学习目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习目标1	能够了解并很好地运用色彩风景画基本原理、造型观念与方法完成创作训练。能够通过风景画创作，自主分析并表现自然物象的内在结构与外部特征。探究自然物象，发现新的表现形式。	能够了解并较好地运用色彩风景画基本原理、造型观念与方法完成创作训练。能够通过风景画创作，自主分析并表现自然物象的内在结构与外部特征。很好地完成风景画创作。	能够了解并运用色彩风景画基本的色彩原理，造型观念和表现方法，通过创作实践把握色彩关系和自然物象的内在结构与外部特征。较好地完成色彩风景画创作。	基本了解并运用色彩风景画造型观念与创作方法，通过色彩和其他绘画语言的运用能够表现出自然物象的内在结构与外部特征。完成色彩风景画创作。	缺乏对于色彩风景画基本的造型观念、绘画语言与创作方法的认知，在创作中对自然物象的内在结构与外部特征表现存在大量不足。
学习	能够在处理色	能够较好地准	能够比较准确	相对准确地表	不能准确地表

目标2	彩风景画色与形，情与景的关系的基础上，表现出物象的形态结构，体现出物象内在的情感与气质。能够在与物象进行绘画交流的过程中，创作出符合色彩风景画审美需要的作品。	确表现物象的形态结构，基本体现出物象内在的情感与气质。在运用色彩和景物创作过程中，体现色彩风景画独特的审美意蕴。	表现物象的形态结构，基本体现出物象的色彩关系。在创作作品中，体现出色彩风景画审美特征，但缺少主观艺术思维的融入。	现物象的形态结构，基本体现出物象内在的情感与气质。具有色彩风景画审美特征，但缺少主观艺术思维的融入。	现物象的形态结构，缺乏对物象内在的情感与气质的艺术表现，缺少主观艺术思维的融入。
学习目标3	能够从水彩风景画创作角度反思自己的创新意识，提升独立的审美品格。逐步形成适应新形势下的美术教师的观念和品质。	具备相应的独立思考能力，总结规律，并较好地运用规律。知识积累较为系统扎实，总体具备可持续发展的能力素养。	有一定的艺术理解和独立思考能力，能够运用色彩和造型规律，知识积累较为系统扎实。	有基本的艺术理解和独立思考能力，能够运用色彩和造型规律，知识积累总体完备。	艺术理解和独立思考能力不足，缺少对于绘画基础规律的总结，知识积累不足，色彩风景画创作能力不足。
学习目标4	能够在对色彩风景画表现力的探索中，提高对中外优秀文化的认知，并为以后的专业学习，考研读博以及从事相关美术教育工作奠定基础。	能够对中外优秀文化形成一定的认知，积累一定程度的相关专业知识和经验。	对专业知识有一定的认知，也积攒了相关的创作经验，具备可持续发展的空间。	对专业知识有认知，也有部分创作经验，基本具备可持续发展的空间。	对专业知识认知不够，创作经验不足，缺少对本专业的思考。

七、持续改进

1. 根据课程进行中（特别是前两周）与学生的面谈求询与线上交流、课堂讨论等的反馈情况，及时反思教学，不断改进存在的不足。
2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等，根据全体学生的反馈意见，做出相应的调整；在下一轮课程教学中不断提高，确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。
3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议，对课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

第一章 水彩风景画概述

(1) 教学基本要求:

①了解水彩风景画的发展脉络。②掌握各时期水彩风景画的创作风格 and 特点。

(2) 教学具体内容:

第一节 水彩 风景画发展简史

第二节 水彩风景画的特点及表现语言

第三节 水彩风景画写生常识

(3) 重点难点:

使学生对色彩风景画有一定的了解的基础上,通过临摹有风格特征的作品熟悉和掌握其绘画创作过程。

(4) 作业: 水彩风景写生两张

第二章 水彩工具和材料的应用

(1) 教学基本要求:

了解和掌握色彩风景画诸多工具、材料和技法。

(2) 教学具体内容

第一节 水彩风景写生笔法的表现方法

第二节 水彩风景写生材料技法的应用

第三节 水彩风景写生的现场感

(3) 重点难点:

找到一种或几种适合自己作品主题表现的材料和技法,更好的表现自己的创作思想。

(4) 作业: 水彩风景写生两张

第三章 水彩 风景画的色彩原理及构图形式

(1) 教学基本要求:

了解色彩的基本原理、基本知识,了解自然界色彩的变化规律以及色彩如何在风景画中进行运用。

(2) 教学具体内容

第一节 色彩原理

第二节 色彩风景画的构图形式

第三节 水彩风景写生主观色调和画面形式练习

(3) 重点难点:

将创作构思与色彩原理和构图形式结合,逐步在立意、构图形式、意境表达等几方面有新的理念产生。

(4) 作业: 水彩风景写生两张

第四章 水彩风景创作

(1) 教学基本要求:

提高专业素养，了解本课程中遇到的问题，以及解决办法，对作品进行持续完善，进而最终完成色彩风景画作品。

（2）教学具体内容：

第一节 水彩风景画的创作规律与方法

第二节 水彩风景画的创作倾向及表现因素

第三节 水彩风景画的创作练习

（3）重点难点：

认识到生活的美，理解色彩风景画艺术的真正品质，创造出具有时代精神，民族特色和艺术审美价值的优秀作品。

（4）作业：有创作面貌风景一张

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	潘明达	2021 年 10 月
核准	艺术学院	潘明达	2021 年 10 月
审核	艺术学院	王文辉	2021 年 10 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2022 年 10 月

《水彩（色粉）画人体写生与创作》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

（一）基本信息

课程中英文名称	水彩（色粉）画人体写生与创作（Human Body Sketching and Creation of Watercolor Painting）	课程代码	0620191002
开课学期	6	课程负责人	沈红泉
学分	2	学时	40
课程类别	专业限选课程	先修/后修课程	水彩（色粉）画人物研究、水彩画技法与教学/毕业创作
适用专业	美术学（师范）	开课对象	大学本科三年级
教材			
参考教材	《水彩画 水粉画（美术卷）》周刚；中国美术学院出版社（2008年版）		
网络资源	①周刚水彩人物作品欣赏 http://www.360doc.com/content/18/0918/21/34259286_787787888.shtml ②广州美院 刘凯教授《水彩教程——人体写生》 https://v.qq.com/x/page/m0195p0nnmz.html		

（二）课程简介

《水彩（色粉）画人体写生与创作》是普通高等院校美术学（师范）本科专业的一门限选课程。该课程通过色彩的理论学习以及水彩技法训练等实践，了解写生色彩的一般规律，掌握科学的观察方法和分析色彩的方法，认识运用水彩画工具，材料特点，掌握基本表现语言，培养大的色彩关系，为今后深入的水彩人物创作专业课学习打下良好的基础。本课程不但要让学生了解传统的水彩技法与评价，还要了解当代水彩创作与其他水性材料绘画的关系，

特别是与本民族传统中国画的关联，切实地拓宽视野，从而真正成为适应新时代需要的研究型教师。

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

目标 1：通过水彩人体的临摹与写生，了解人体的基本结构，锻炼人体结构造型整体的把握能力，巩固造型能力和水彩技法。

目标 2：通过人体写生，观察人体的结构变化、动态变化和肤色变化，并进行适当的夸张和强调。画面色调高雅，颜色丰富，用笔大胆流畅，充分发挥水彩画的特色，干湿结合处理画面。

目标 3：注重画面的生动性，能够充分发挥水彩的特性来表现水彩人体画的艺术魅力，突出画面的品位与格调。

目标 4：尝试通过多种材料媒介探索水彩技法语言在水彩人体画中的运用，提高水彩人体的审美能力和名家作品技法的分析能力、鉴赏水平。为培养中学美术教师奠定扎实的绘画基础。

（二）对毕业要求的重点支撑

指标点 3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握水彩绘画材料的基本性能与技法，具备基本的水彩写生与创作思维。

指标点 3-2 理解美术学科知识体系、了解中外水彩与粉画的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。

本课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表 2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	M	学习目标 1	0.4
		学习目标 3	0.6
指标点 3-2	M	学习目标 2	0.5
		学习目标 3	0.5

三、课程教学内容对学习目标的支撑

（一）教学内容

本课程课堂教学、研讨和练习共 40 学时，其中理论 8 课时、时间练习 32 课时。本课

程主要教学内容包括：①临摹水彩人体；②铅笔淡彩人体写生；③带一定环境的男女人体写生。

（二）支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
第一章水彩人体写生的基本技法，水彩人体临摹	1. 水彩人体的一般技法 2. 水彩人体写生的观察方法和作画步骤 3. 分析名家作品的表现技法	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	10
第二章 铅笔或钢笔淡彩人体写生	1. 铅笔或钢笔的线条要求淡彩写生 2. 分析名家作品的表现技法	学习目标 1 学习目标 2	10
第三章 男女人体写生	1. 冷色调人体写生 2. 暖色调人体写生 3. 人体与周围环境关系的处理	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	20

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

本课程采用“课堂教学和练习”与“课后作业和研讨”并重。课堂教学主要采用课堂讲授、混合式教学、小组研讨为主的教学模式。课后作业和研讨采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。

（二）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目标	达成途径
指标点 3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。	学习目标 2 学习目标 3	课前预习： 教师做好课前备课工作，备教材、备学生、备课件，教学内容内化于心，熟悉教学重点难点。学生学习相关课件、慕课，了解知识点。 课堂讲授： 能够在符合色彩人体审美需要的同时，表现物象的形态结构，体现出物象内在的情感与气质。 能够在熟知色彩人体的基本理论与造型观念，表现自然物象的内在结构与外部特征的基础上，探究自然物象，发现新

		<p>的表现技法和具有当代审美意味的表现形式。</p> <p>课堂报告：通过课后查阅文献，小组讨论，小组汇报，让学生熟悉科学方法，感受教师应该具备的政治和思想道德素质。</p>
<p>指标点 3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。</p> <p>3. 初步掌握反思方法和技能，具有一学会分析和解决教育教学问题。</p> <p>定创新意识，运用批判性思维方法。</p>	<p>学习目标 1</p> <p>学习目标 4</p>	<p>课堂讲授：促进创造性地思考方式养成，争取形成一些有推广价值的色彩人体创作经验和画法。通过小组合作互助训练，共同解决问题，分享交流经验，培养团队精神，提高学生合作能力。</p> <p>课后作业和研讨：通过课后查阅文献资料，及小组研讨的形式，让学生整体掌握本课程内容，激发学习兴趣，为更好地掌握相关知识奠定基础。</p>

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由出勤及课堂表现，作业成绩组合而成，采用百分制计分制。本课程成绩组成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示，课后作业评分标准见表 5-2 所示。

各学习目标的达成度与本课程的达成度，见表 5-3。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/ 评价环节	分值	考核/ 评价细则	对课程目标达成度的贡献
出勤课堂表现 (10%)	签到式考勤, 学生与教师记录	100	出勤基础分为80分, 旷课一次扣5分, 请假一次扣2分, 无故缺席四次取消考试资格。课堂主动回答问题加5分, 课堂表现最高10分。	学习目标 1: 0.3 学习目标 2: 0.3 学习目标 4: 0.5
作业成绩 (30%)	课后作业	100	每学期安排 2 次作业(教案撰写), 每次作业满分 50。作业由教师评阅给分并做出批注, 返给学生后进行讲解, 学生可以修正作业, 在下次提交作业时任课老师将根据修改情况给予一定的加分。具体评分标准见表 5-2。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 3: 0.5
期末成绩	期末考核	100	主要考核学生对课程全部	学习目标 1:

(60%)			关键知识点的理解和掌握程度，计算卷面成绩再按60%计入综合成绩。	0.5 学习目标 2: 0.5 学习目标 3: 0.5 学习目标 4: 0.5
综合成绩	考勤+课堂表现+作业成绩+期末考核	100	出勤课堂表现×10% + 作业成绩×30%+ 期末成绩×60%	

表5-2 课后作业评分标准

得分项	分值（满分100）
构图： 画面完整、物体在画面中大小适当，构图合理。	10
形体比例： 形体比例准确，造型完整。对物体各部分关系塑造完整、结实。	20
色彩关系： 色彩关系准确，画面生动和谐。画面能够表现物体和空间的关系。	30
绘画技法： 绘画技法熟练，能运用自己熟悉的绘画技法流畅塑造物体形象。	30
画面整体处理： 画面整体有明确的色调，调性统一。	10

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学习目标	评价依据	评价方法	权重
学习目标 1	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩× 60% + 作业 1 成绩× 15% +作业 2 成绩×15% +（出勤+课堂表现成绩）×10%	0.2
学习目标 2	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩× 60% + 作业 1 成绩× 15% +作业 2 成绩×15% +（出勤+课堂表现成绩）×10%	0.2
学习目标 3	作业成绩、期末成绩	评价值 = 期末成绩×50% +作业 1 成绩×25% +作业 2 成绩× 25%	0.3

学习目 标 4	出勤课堂 表现、期 末成绩	评价值 = 期末成绩×50% + (出勤+课堂表现成绩) ×50%	0.3
课程达成度 = 目标1达成度 × 0.20 + 目标2达成度 × 0.20 + 目标3达成度 × 0.30 + 目标4达成度 × 0.30			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课程学 习目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习 目标1	了解人体的基本结构, 具备把握人体结构整体的造型能力, 熟练运用水彩技法完成人体写生。	基本了解人体的基本结构, 能够把握人体的整体结构, 运用水彩技法完成人体写生较为熟练。	对人体的基本结构有一定了解, 基本可以把握整体结构, 运用一般水彩技法完成人体临摹与写生。	对人体的基本结构了解一般, 把握整体结构较为困难, 运用水彩技法完成人体临摹与写生较为困难。	对人体的基本结构不了解, 不能运用水彩技法完成人体临摹与写生。
学习 目标2	掌握人体的结构变化、动态变化, 并进行适当的夸张和强调。画面色调高雅, 用笔大胆流畅, 充分发挥水彩画的特色, 干湿结合处理画面。	掌握人体的结构变化、动态变化, 画面色调比较高雅, 颜色丰富, 用笔大胆流畅, 充分发挥水彩画的特色, 干湿结合处理画面。	基本掌握人体的结构变化、动态变化, 画面色调和谐, 用色用笔大胆流畅, 具有水彩画的特色, 干湿结合处理画面。	能够了解人体的结构变化、动态变化, 画面色调缺少统一, 用色用笔熟练, 具有水彩画的干湿特色。	对人体的结构变化、动态变化缺少认识, 画面色调杂乱, 用色用笔不熟练, 水彩画的特色不明显。
学习 目标3	画面生动, 能够充分发挥水彩的特性来表现人体画的艺术魅力, 积极探索多种水彩技法语言、材料媒介在水彩人体画中的运用, 具有较高的审美能力和鉴赏水平。	画面生动, 能够充分发挥水彩的特性来表现水彩人体画的艺术魅力, 积极探索多种水彩技法语言、材料媒介在水彩人体画中的运用。	画面较为生动, 能够发挥水彩的特性来表现水彩人体画的艺术魅力, 尝试了多种水彩技法语言、材料媒介在水彩人体画中的运用。	画面不够生动, 能够发挥水彩的特性来表现水彩人体画的艺术魅力, 对多种水彩技法语言、材料媒介在水彩人体画中的运用探索不足。	画面效果不理想, 不能够发挥水彩材料的特性来表现水彩人体画的艺术魅力。

七、持续改进

1. 根据课程进行中（特别是前两周）与学生的面谈与线上交流、课堂讨论等的反馈情况，及时反思教学，不断改进存在的不足。

2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等，根据全体学生的反馈意见，做出相应的调整；在下一轮课程教学中不断提高，确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。

3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议，对课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

第一章 水彩人体写生的基本技法、水彩人体临摹

（1）教学基本要求：

通过本章的学习，提高水彩人体写生的审美能力，了解人体写生表现的基本技法，提高名家作品的分析能力。

（2）教学具体内容

第一节 水彩人体的一般技法

第二节 水彩人体写生的观察方法和作画步骤

第三节 名家作品赏析

（3）重点难点：

1. 水彩人体写生的基本技法
2. 人物形象塑造的形与色的表现

（4）作业：

1. 做好听课笔记
2. 完成小幅人体临摹作业

第二章 铅笔或钢笔淡彩人体写生

（1）教学基本要求：

通过本章的学习，使学生运用简洁的线条较好地、整体地表现出人体的形体结构以及色彩关系。

（2）教学具体内容

第一节 讲述人体写生的要点

第二节 铅笔淡彩写生

第三节 钢笔淡彩写生

(3) 重点难点:

1. 人体线条的概括与归纳。
2. 运用铅笔线条和稀薄的水彩色来表现人体的造型和色彩关系。

(4) 作业:

1. 完成若干幅小幅作业，16-8 开

第三章 男女人体写生与创作

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习，使学生了解美术课程的安排原则、各年段教材的特点、理解新课程标准的内容。

(2) 教学具体内容

第一节 冷色调人体写生，表现出其色彩的构成关系和色彩的整体和谐关系。

第二节 暖色调人体写生，表现出其色彩的构成关系和色彩的整体和谐关系。

第三节 表现出室内自然光条件下人物与环境的色彩关系。

第四节 准确处理人体与周围环境的关系。

(3) 重点难点:

1. 整体关系的把握
2. 主次关系的处理

(4) 作业:

1. 完成 1-2 幅完整的作业，4-2 开

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	钟锦芳	2021 年 09 月
核准	艺术学院	钟锦芳 沈红泉	2022 年 04 月
审核	艺术学院	王文辉	2022 年 04 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2022 年 04 月

《水彩（色粉）画人物研究》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

（一）基本信息

课程中英文名称	水彩（色粉）画人物研究（the The study of Watercolor figures）	课程代码	0620191003
开课学期	5	课程负责人	潘明达
学分	2	学时	40
课程类别	专业限选	先修/后修课程	课程色彩基础/水彩画 赏析与创作
适用专业	美术学（师范）	开课对象	大学本科三年级
教材	萨金特/张晓叶编. 环球美术家视点系列[美国]萨金特. 长春：吉林美术出版社，2009. 2		
参考教材	[1] 薛扬著. 亚洲水彩艺术博物馆馆藏作品集（I）. 北京：人民美术出版社，2001. 11. [2] 赵云龙水彩/赵云龙绘. 中国当代实力派画家. 第一辑. 浙江人民美术出版社，2003. 1		
网络资源	各美院以及相关学术机构的网络教学资源，以及各种相关学术展览、视频讲座等		

（二）课程简介

本课程主要以写生入手讲授人物肖像画的绘画特点与难点，为下一步水彩人体课程打下坚实的基础，要求学生修读《人体解剖学》在已有素描人物与色彩规律掌握的基础上，能够运用水彩工具表现人物肖像，通过对复杂细腻的人物衣着、肤色、神态、性格的色彩研究和写生练习，促使学生色彩视觉感的提升，增强对水彩人物画规律的理解。通过学习提升学生学科素养，为中学美术教育打好扎实的基础。

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

目标 1：能够通过作品赏析、理论讲解和实践训练，了解和运用人物写生的表现技巧，以及水彩画基本的学科理念、造型观念和绘画方法。

目标 2：通过水彩肖像写生造型训练，了解人物肖像基本构图方式、作画步骤和结构特点、比例关系、透视关系和基本造型方法。在掌握画面构图、造型、色彩关系及水彩画技法的同时，准确表现所描绘对象的体积、形态结构并具有深入刻画人物细节的能力。并通过描绘对象的内在气质体现出当代人民的朴实精神与内涵。

目标 3：通过水彩人像写生过程训练，提升自身艺术感受敏锐性和艺术审美水平，同时通过训练提高解决问题的能力、创作能力、创新能力和教学能力等综合素养。

目标 4：能够具备艺术创作意识以及创新精神，为以后的专业学习以及从事美术教育工作奠定基础，并对当代水彩教学与创作培养具有创新精神和实践能力的师范人才。

（二）对毕业要求的重点支撑

指标点3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。

指标点 3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。

本门课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	M	学习目标 1	0.6
		学习目标 2	0.4
指标点 3-2	M	学习目标 3	0.5
		学习目标 4	0.5

三、课程教学内容对学习目标的支撑

（一）教学内容

本课程课堂教学共 40 学时，其中理论课时 8 学时，实践课时 32 学时。本课程主要教学内容包括：

（三）支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
第一章 水彩人物的概念 第四节 水彩人物写生基础理论知识 第五节 水彩人物的特点及表现语言 第六节 水彩人物技法训练	中外优秀水彩人物作品研读 人像的光源与角度 人像的构图位置经营 笔法的锤炼 水分的干湿结合 起稿、铺大色、整体调整、深入刻画	学习目标 1	10
第二章 水彩人物肖像的写生训练 第一节 水彩 人物肖像的色彩变化规律 第二节 水彩人物肖像年龄身份特征的刻画	水彩人物的光源色变化规律 人像固有色的规律 人像环境色变化的规律 人像的色彩关系 不同年龄身份的面目特点表现	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	15
第三章水彩人物的创作性延伸 第四节 加强主观意识的训练 第五节 人物肖像的形神传达与表现 第六节 课堂总结与作品点评	水彩人物的形神规律及表现方法 主观色彩的运用 主观形象的夸张 创作的真实性、形象性、审美性。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	15

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

本课程采用“课堂教学”与“课后作业和研讨”并重。课堂教学主要采用课堂讲授、混合式教学、小组研讨为主的教学模式。课后作业和研讨采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。

（二）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目标	达成途径
3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术	学习目标 1 学习目标 2	课前预习： 教师做好课前备课工作，备教材、备学生、备课件，教学内容内化

造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。6. 依据具体的美术教学任务，独立备课、上课和批改作业，形成一定的教学经验，并能针对教学难点问题，进行实证化的行动研究，形成研究成果。		于心，熟悉教学重点难点。学生学习相关课件、慕课，了解知识点。 课堂讲授： 能够通过作品赏析、理论讲解和实践训练，了解和运用人物写生的表现技巧，以及水彩画基本的学科理念、造型观念和能够合理运用绘画表现手段，在掌握画面构图、造型、色彩关系及水彩画技法的同时，准确表现所描绘对象的体积、形态结构并具有深入刻画人物细节的能力。并通过描绘对象的内在气质体现出当代人民的朴实精神与内涵。 课堂报告： 通过课后查阅文献，小组讨论，小组汇报，让学生熟悉科学方法，感受教师应该具备的政治和思想道德素质。
3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。	学习目标 3 学习目标 4	课堂讲授： 重点突出、思路清晰、注重师生互动交流，及时掌握学生学习情况，关注每一个学生的学习；利用中学教学、科学前沿的实例，引导学生积极思考，同时激发学生的学习热情。 通过水彩人像写生过程训练，提升自身艺术感受敏锐性和艺术审美水平，同时通过训练提高解决问题的能力、创作能力、创新能力 和教学能力等综合素养。 课堂授课：课堂报告： 通过课后查阅文献，小组讨论，小组汇报，让学生熟悉科学方法，感受教师应该具备的素质。

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由出勤及课堂表现，作业成绩组合而成，采用百分制计分制。本课程成绩组成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示，课后作业评分标准见表 5-2 所示。

各学习目标的达成度与本课程的达成度，见表 5-3。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/ 评价环节	分值	考核/ 评价细则	对课程目标达成 度的贡献
出勤课堂 表现 (10%)	签到式考勤，学生与 教师记录	100	出勤基础分为90分，旷课一次扣5分，请假一次扣2分，无故缺席四次取消考试资格。课堂主动回答问题加5分，课堂表现最高	学习目标 1: 0.3 学习目标 2: 0.3 学习目标 4: 0.5

			10分。	
作业成绩 (30%)	课后作业	100	每学期安排 2 次作业，每次作业满分 100。作业由教师评阅给分并做出批注，学生可以修正作业，在下次提交作业时任课老师将根据修改情况给予一定的加分。具体评分标准见表 5-2。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 3: 0.5
期末成绩 (60%)	期末考核	100	主要考核学生对课程全部关键知识点的理解和掌握程度，计算卷面成绩再按 60%计入综合成绩。	学习目标 1: 0.5 学习目标 2: 0.5 学习目标 3: 0.5 学习目标 4: 0.5
综合成绩	考勤+课堂表现+作业成绩+期末考核	100	出勤课堂表现×10% + 作业成绩×30%+期末成绩×60%	

表5-2 课后作业评分标准

得分项	分值（满分100）
构图： 画面完整、人物在画面中大小适当，构图合理。	10
形体比例： 形体比例准确，造型完整。对人物各部分关系塑造完整、结实。	20
明暗关系： 明暗关系准确，画面生动和谐。画面能够表现形体和空间的关系。	30
绘画技法： 绘画技法熟练，能运用自己熟悉的绘画技法流畅塑造人物形象。	30
画面整体处理： 画面整体感强，统一变化相得益彰。	10

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学习目标	评价依据	评价方法	权重
学习目标	作业成绩、出勤课堂表现、	评价值 = 期末成绩 × 60% + 作业1成绩 × 15% + 作业2成绩 × 15% + (出勤+课堂表现成绩) × 10%	0.2

1	期末成绩		
学习目标2	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 60% + 作业1成绩 × 10% + 作业2成绩 × 10% + 出勤 × 18% + 课堂表现成绩 × 2%	0.2
学习目标3	作业成绩、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 50% + 作业1成绩 × 25% + 作业2成绩 × 25%	0.3
学习目标4	出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 50% + (出勤 + 课堂表现成绩) × 50%	0.3
课程达成度 = 目标1达成度 × 0.20 + 目标2达成度 × 0.20 + 目标3达成度 × 0.30 + 目标4达成度 × 0.30			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课程学习目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习目标1	能够通过作品赏析、理论讲解和实践训练,熟悉运用人物写生的表现技巧,以及水彩画基本的学科理念、造型观念和绘画方法。	能够通过作品赏析、理论讲解和实践训练,基本了解和运用人物写生的表现技巧,以及水彩画基本的学科理念、造型观念和绘画方法。	能够了解并运用水彩画基本的造型观念与方法,通过写生把握人物的内在结构。	基本的造型观念与方法,通过写生把握人物的内在结构。基本了解并运用水彩画与外部特征。	缺乏对于水彩画基本的造型观念与方法的认知,写生中对于人物的内在结构与外部特征表现确实,存在大量不足。

学习 目标2	通过水彩肖像写生造型训练,了解人物肖像基本构图方式、作画步骤和结构特点、比例关系、透视关系和基本造型方法。在掌握画面构图、造型、色彩关系及水彩画技法的同时,准确表现所描绘对象的体积、形态结构并具有深入刻画人物细节的能力。并通过描绘对象的内在气质体现出当代人民的朴实精神与内涵。	能够较好地准确表现物象的形态结构,基本体现出物象内在的情感与气质。能够将主观创作意识融入写生中。能够较好地运用水彩画基本的造型观念与方法,通过写生把握人物的内在结构与外部特征,有良好的细节刻画能力。	能够比较准确表现人物的形态结构,基本体现出物象内在的情感与气质,但缺少主观艺术思维的融入。较好地运用水彩画基本的造型观念与方法,通过写生把握人物的内在结构与外部特征,有良好的细节刻画能力。	相对准确地表现人物的形态结构,基本体现出人物内在的情感与气质。具有水彩画审美特征,但缺少主观艺术思维的融入。	不能准确地表现人物的形态结构,缺乏对人物内在的情感与气质的艺术表现,缺少主观艺术思维的融入。
学习 目标3	通过水彩人像写生过程训练,提升自身艺术感受敏锐性和艺术审美水平,同时通过训练提高解决问题的能力、创作能力、创新能力和教学能力等综合素养。	具备艺术感受敏锐性和艺术审美水平,同时通过训练提高解决问题的能力、创作能力、创新能力和教学能力等综合素养。	有一定艺术感受敏锐性和艺术审美水平,通过训练提高解决问题的能力、创作能力、创新能力和教学能力等综合素养。	有基本艺术审美水平,具备解决问题的能力、创作能力和教学能力等综合素养。	不具备基本艺术审美水平和解决问题的能力、创作能力和教学能力等综合素养。
学习 目标4	能够具备艺术创作意识以及创新精神,为以后的专业学习以及从事美术教育工作奠定基础,并对当代水彩教学与创作培养具有创新精神和实践能力的师范人才。	具备较好艺术创作意识以及创新精神,为以后的专业学习以及从事美术教育工作奠定基础,并对当代水彩教学与创作培养具有创新精神和实践能力的师范人才。	具备基本艺术创作意识以及创新精神,为以后的专业学习以及从事美术教育工作奠定基础,并对当代水彩教学与创作培养具有创新精神和实践能力的师范人才。	有一定艺术创作意识以及创新精神,为以后的专业学习以及从事美术教育工作奠定基础,具有一定创新精神和实践能力的师范人才。	艺术创作意识以及创新精神较差,没有从事美术教育工作的基础。

七、持续改进

1. 根据课程进行中(特别是前两周)与学生的面谈求询与线上交流、课堂讨论等的反馈情况,及时反思教学,不断改进存在的不足。

2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等,根据全体学生的反馈意见,做出相应的调整;在下一轮课程教学中不断提高,确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。

3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议,对课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

第一章 水彩人物的概念

(1) 教学基本要求:

通过赏析和临摹优秀作品,提高学生艺术审美能力以及艺术感受的敏锐性,并培养初步的观察方法及思维方式。

(2) 教学具体内容:

第一节 水彩人像写生相关理论知识的讲授及优秀水彩人像作品的赏析与比较

第二节 通过优秀水彩人像作品的临摹了解水彩人像的造型语言与作画步骤

第三节 通过水彩人像技法训练初步理解画面构图、造型、色彩与技法的使用

(3) 重点难点:

通过作品赏析与临摹认识水彩人物画的基本概念、内容及形式。

(4) 作业: 水彩人物写生两张

第二章 水彩人像写生训练

(1) 教学基本要求:

将专业造型特点与水彩技法相结合,使学生掌握正确观察方法,为艺术表现奠定坚实的造型基础。

(2) 教学具体内容

第一节 通过水彩人像写生造型训练理解人物肖像结构特点、比例关系、透视关系和基本造型方法

第二节 训练学生学习并掌握水彩人像的色彩使用规律以及色彩大关系的协调与互动

第三节 水彩人像写生深入刻画强化训练,在现有的画面效果上继续研究造型、色彩、技法和画面效果

(3) 重点难点: 在写生与创作实践中解决画面的组织结构、造型与色彩问题,并掌握水彩技法在水彩人物肖像创作中的应用。

(4) 作业：水彩人像写生两张

第三章 水彩人像的创作性延伸

(1) 教学基本要求：

将专业造型特点与水彩技法相结合，使学生掌握正确观察方法，为艺术表现奠定坚实的造型基础。

(2) 教学具体内容

第一节 画面完整度及艺术语言表现，调整影响画面完整性的各要素从而使画面的艺术效果进一步增强

第二节 学习透过人物精神面貌的表象揣摩所描绘对象的心理活动和时代内涵，并研究对所描绘人物和所在环境、所在时间背景的理解力和感受力，

第三节 课堂总结与作品点评

(3) 重点难点：

感受被描绘对象的精神状态，加强造型意识和精神内涵的建立。

(4) 作业：水彩人像写生两张

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	潘明达	2021 年 10 月
核准	艺术学院	潘明达	2022 年 4 月
审核	艺术学院	王文辉	2022 年 4 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2022 年 4 月

《水彩（色粉）画赏析与创作》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

（一）基本信息

课程中英文名称	水彩（色粉）画赏析与创作 (Appreciation and creation of watercolor painting)	课程代码	0620191004
开课学期	2	课程负责人	潘明达
学分	2	学时	40
课程类别	专业限选	先修/后修课程	先修基础色彩/水彩人体
适用专业	美术学（师范）	开课对象	大学本科三年级
教材	杨建飞编著 《水彩画》. 中国书店出版社. 2016.		
参考教材	[1] 杨建飞编著 《500年大师经典色彩静物》 中国书店出版社. 2014. [2] 王兴吉编著 《水彩画大师作品集》 吉林美术出版社. 2017. 10. [3] 蒋跃 著 《绘画形式语言与创作研究》 安徽美术出版社 2018. [4] 张辉 著 《由技进道：现代中国水彩画艺术语言研究》 2013		
网络资源	各美院以及相关学术机构的网络教学资源，以及各种相关学术展览、视频讲座等		

（四）课程简介

本课程内容包括水彩优秀作品的赏析和水彩画创作技法的应用，创作实践的原则和方向等。通过本课程的学习，使学生能提高自身的眼界较为系统地掌握水彩画创作的技法与实践的基本原理和方法，并能较为灵活地加以运用。了解水彩画创作的基本技法，培养学生分析问题和解决问题和实践操作的能力。训练学生的基本技能和严谨的科学态度，为进一步完善水彩画艺术创作打下良好的基础。本课程通过水彩创作专业知识的学习，培养具备良好的专业素养，高尚的品德，有理想有信念，有崇高的职业道德，能够适应中学美术教育的发

展需要，系统掌握美术教育教学方法，培养具有较全面的水彩画创作方面的知识、理论和技能的中学美术教育工作者。

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

目标 1：了解水彩画欣赏和创作的基本知识，在学习中能够掌握和了解水彩画创作的方法、形式、技法、语言，把基本的水彩绘画能力和技法与水彩画创作相结合。了解水彩画创作的观念、风格、题材、形式、技法等。把水彩语言应用于水彩画创作，深入掌握绘画语言的表现方式，学会在水彩画创作中应用绘画语言，灵活运用所学知识进行水彩画创作。

目标 2：提高鉴赏水平，专业视野，能综合运用水彩画创作的专业知识和技能，解决教学问题、熟练驾驭、示范引领中学美术课堂教学。具备创新性中学美术教学实践能力，系统掌握水彩画创作方面的知识，能够从事中学美术教育，在水彩画创作中能独立建构画面，有较强的创作意识，具备指导和启发中学生进行美术课堂创新的能力。

目标 3：熟悉国家教育发展的政策法规，具有良好的道德修养和教师职业信念、较强的社会责任感。具备人文精神、科学精神、创新精神和较高文化素养。热爱美术教育事业，为人师表，爱岗敬业。养成积极向上的情感，端正奋发的态度和持续努力的行为，培养具有较高水彩画创作专业素养，师德高尚并具有服务社会意识的中学美术教育者。

目标 4：能够持续学习和及时更新水彩知识，适应岗位工作和事业发展要求。同时具备美术学科中各个专业间融会贯通的能力，在教学中有团队协作能力。能对美术教育教学活动、水彩画创作活动进行持续深入研究、指导、创造性学习，成为从事中学美术教育、社会艺术文化普及及管理等工作优秀践行者。

（二）对毕业要求的重点支撑

指标点 3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。

指标点 3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。

本门课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	M	学习目标 1	0.6
		学习目标 3	0.4

指标点 3-2	M	学习目标 2	0.5
		学习目标 4	0.5

三、课程教学内容对学习目标的支撑

（一）教学内容

本课程课堂教学共 40 学时，其中理论课时 8 学时，实践课时 32 学时。本课程主要教学内容包括：

（二）支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
第二章 水彩画优秀作品赏析 第一节 水彩静物画优秀作品赏析 第二节 水彩风景画优秀作品赏析 第三节 水彩人物画优秀作品赏析	对优秀水彩静物、水彩风景、水彩人物作品从构图、色彩、用笔、造型、时代背景等方面进行分析解读	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	10
第二章 水彩画创作绘画语言 第一节. 关于绘画语言的分析 第二节. 水彩画创作绘画语言的构成要素，点、线、面、色彩、构图探索的重要性 第三节. 水彩画创作绘画语言的机理、空间、明暗、心理特征等探索的重要性及在中学美术教学中的应用	1. 绘画语言的具体体现 2. 影响绘画语言的因素 3. 水彩创作绘画语言的特点与表现形式 4. 水彩画创作中点、线、面的布局与作用 5. 水彩画创作中色彩语言的重要性 6. 水彩画创作中构图的重要性	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	15
第三章. 水彩画创作中写实性、写意性等绘画语言与形式探索 第一节. 水彩画创作中写实性绘画语言与形式的特点、意义、作用及在中学美术教学中的应用 第二节. 水彩画创作中写意性、装饰性、夸张性等绘画语言与形式探索及在中学美术教学中的应用 第三节. 总结点评和对水彩画创作的思考	1. 写实性绘画语言与形式的特点 2. 写实性绘画语言与形式的意义 3. 写意性与写实性的关系 4. 装饰性绘画语言在水彩创作中的运用 5. 夸张性绘画语言在水彩创作中的运用 6. 水彩画创作中写意性、装	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	15

	饰性、夸张性绘画语言在中学美术教学中的应用		
--	-----------------------	--	--

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

本课程采用“课堂教学”与“课后作业和研讨”并重。课堂教学主要采用课堂讲授、混合式教学、小组研讨为主的教学模式。课后作业和研讨采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。

（二）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目标	达成途径
3—1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。	学习目标 3 学习目标 1 学习目标 2	<p>课前预习：教师做好课前备课工作，备教材、备学生、备课件，教学内容内化于心，熟悉教学重点难点。学生学习相关课件、慕课，了解知识点。</p> <p>课堂讲授：了解水彩画创作的基本知识，在学习中能够掌握和了解水彩画创作的方法、形式、技法、语言，把基本的水彩绘画能力和技法与水彩画创作相结合。了解水彩画创作的观念、风格、题材、形式、技法等。把水彩语言应用于水彩画创作，深入掌握绘画语言的表现方式，学会在水彩画创作中应用绘画语言，灵活运用所学知识进行水彩画创作。</p> <p>能综合运用水彩画创作的专业知识和技能，解决教学问题、熟练驾驭、示范引领中学美术课堂教学。具备创新性中学美术教学实践能力，系统掌握水彩画创作方面的知识，能够从事中学美术教育，在水彩画创作中能独立构图，建立画面，有较强的创作意识，具备指导和启发中学生进行美术课堂创新的能力。</p> <p>课堂报告：通过课后查阅文献，小组讨论，小组汇报，让学生熟悉科学方法，感受教师应该具备的政治和思想道德素质。</p>
3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，	学习目标 2 学习目标 4	<p>课堂讲授：能够持续学习和及时更新水彩创作知识，适应岗位工作和事业发展</p>

重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。		<p>要求。同时具备美术学科中各个专业间融会贯通的能力，在教学中有团队协作能力。能对中学美术教育教学活动、水彩画创作活动进行持续深入研究、指导、创造性学习。</p> <p>课后作业和课堂报告：由案例分析与交流分享等环节共同支撑，依据案例课堂参与情况、课程作业及期末考试等方式进行评价。</p>
--------------------	--	---

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由出勤及课堂表现，作业成绩组合而成，采用百分制计分制。本课程成绩组成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示，课后作业评分标准见表 5-2 所示。

各学习目标的达成度与本课程的达成度，见表 5-3。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/ 评价环节	分值	考核/ 评价细则	对课程目标达成度的贡献
出勤课堂表现 (10%)	签到式考勤，学生与教师记录	100	出勤基础分为80分，旷课一次扣5分，请假一次扣2分，无故缺席四次取消考试资格。课堂主动回答问题加5分，课堂表现最高10分。	学习目标 1: 0.3 学习目标 2: 0.3 学习目标 4: 0.5
作业成绩 (30%)	课后作业	100	每学期安排 2 次作业，每次作业满分 50。作业由教师评阅给分并做出批注，返给学生后进行错题讲解，学生可以修正作业，在下次提交作业时任课老师将根据修改情况给予一定的加分。具体评分标准见表 5-2。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 3: 0.5
期末成绩 (60%)	期末考核	100	主要考核学生对课程全部关键知识点的理解和掌握程度，计算卷面成绩再按 60%计入综合成绩。	学习目标 1: 0.5 学习目标 2: 0.5 学习目标 3: 0.5 学习目标 4: 0.5
综合成绩	考勤+课堂表现+作业成绩+期末考核	100	出勤课堂表现×10% + 作业成绩×30%+期末成绩×60%	

表5-2 课后作业评分标准

得分项	分值（满分100）
构图：画面完整、物体在画面中大小适当，构图合理。	10
用笔：体会水彩画的生动用笔，理解何为笔法。	20
色彩：色彩关系准确，画面生动，色调统一和谐，主观运用色彩。	30
绘画技法：绘画技法熟练，能运用自己熟悉的绘画技法流畅塑造物体形象。	30
整体处理画面：画面整体感强，主次分明，主观取舍不琐碎凌乱。	10

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学习目标	评价依据	评价方法	权重
学习目标 1	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 \times 60% + 作业 1 成绩 \times 15% + 作业 2 成绩 \times 15% + (出勤 + 课堂表现成绩) \times 10%	0.2
学习目标 2	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 \times 60% + 作业 1 成绩 \times 15% + 作业 2 成绩 \times 15% + (出勤 + 课堂表现成绩) \times 10%	0.2
学习目标 3	作业成绩、期末成绩	评价值 = 期末成绩 \times 50% + 作业 1 成绩 \times 25% + 作业 2 成绩 \times 25%	0.3
学习目标 4	出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 \times 50% + (出勤+课堂表现成绩) \times 50%	0.3
课程达成度 = 目标1达成度 \times 0.20 + 目标2达成度 \times 0.20 + 目标3达成度 \times 0.30 + 目标4达成度 \times 0.30			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课程学	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59

习目标	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习 目标1	很好的了解水彩画创作的基本知识，在学习中学能够掌握和了解水彩画创作的方法、形式、技法、语言。	较好的了解水彩画创作的基本知识，在学习中学能够掌握和了解水彩画创作的方法、形式、技法、语言。	能了解水彩画创作的基本知识，在学习中学基本能够掌握和了解水彩画创作的方法、形式、技法、语言。	基本了解水彩画创作的基本知识，在学习中学对水彩画创作的方法、形式、技法、语言等掌握得不好。	缺乏对于水彩画创作基本的造型观念、绘画语言的认知，在创作中对物象的内在结构与外部特征表现存在大量不足。
学习 目标2	很好地掌握美术教育学科基本原理，充分运用美术教育学科相关的知识、理论和技术能解决问题。具备创新性美术实践能力，适应中学美术教育的发展需要。	较好地掌握美术教育学科基本原理，能运用美术教育学科相关的知识、理论和技术能解决问题。有创新性美术实践能力，能够独立建立画面，具有创作意识。	能掌握美术教育学科基本原理，能运用美术教育学科相关的知识、理论和技术能解决问题。有一定的创新性美术实践能力，能够独立建立画面。	基本掌握美术教育学科基本原理，运用美术教育学科相关的知识、理论和技术能解决问题。创新性美术实践能力一般，基本能够独立建立画面	不能准确地表现物象的形态结构，缺乏对物象内在的情感与气质的艺术表现，缺少主观艺术思维的融入。
学习 目标3	具有很好的道德修养和教师职业信念，很强的社会责任感。具有创新意识思维。很好地掌握水彩画创作的专业知识。	具有较好的道德修养和教师职业信念，较强的社会责任感。具有创新意识思维。较好掌握水彩画创作的专业知识。	有道德修养和教师职业信念，基本掌握水彩画创作的专业知识，创新思维不突出，专业素养一般。	道德修养和教师职业信念不明确，没有社会责任感。创新意识不强。水彩画创作的专业知识掌握得不好。	艺术理解和独立思考能力不足，缺少对于绘画基础规律的总结，知识积累不足，色彩风景画创作能力不足。
学习 目标4	能够很好地持续学习和及时更新知识，有丰富的专业知识，团队协作能力。对美术教育教学活动进行持续深入研究，为学生在将来的中学美术课堂打下基础。	能够较好地学习和及时更新知识，具有专业知识，有团队协作能力，能够在将来的中学美术课堂上开展具有创新意识的课程	能学习和及时更新知识，专业知识不牢固，对美术教育教学活动、水彩画创作活动深入研究不够，为在将来的中学美术课堂上开展课程准备不足。	学习和及时更新知识不主动，专业知识掌握不牢固，对美术教育教学活动、水彩画创作活动没有深入研究，为在将来的中学美术课堂上开展课程没有准备。	对专业知识认知不够，创作经验不足，缺少对本专业的思考。

七、持续改进

1. 根据课程进行中（特别是前两周）与学生的面谈求询与线上交流、课堂讨论等的反馈情况，及时反思教学，不断改进存在的不足。

2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等，根据全体学生的反馈意见，做出相应的调整；在下一轮课程教学中不断提高，确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。

3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议，对课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

第一章 水彩画优秀作品赏析

（1）教学基本要求：

①了解水彩画的发展脉络。 ②掌握各时期水彩画的创作风格和特点。

（2）教学具体内容：

第一节 水彩静物画优秀作品赏析

第二节 水彩风景画优秀作品赏析

第三节 水彩人物画优秀作品赏析

（3）重点难点：

通过作品赏析建立创作意识是其难点，创作意识的启发和培养要在课程中反复强调，使学生形成创作意识，有意识地收集静物、风景、场景、人物的水彩画创作素材。

（4）作业：一篇最喜爱的作品分析短文约 500 字 静物、风景、人物各临摹一张八开的水彩画。

第二章 水彩画创作绘画语言

（1）教学基本要求：

了解和掌握色彩风景画诸多工具、材料和技法。

（2）教学具体内容

第一节 水彩的绘画语言的分析

第二节 水彩画创作绘画语言的构成要素，点、线、面、色彩、构图探索的重要性

第三节 水彩画创作绘画语言的机理、空间、明暗、心理特征等探索的重要性及在中学美术教学中的应用

（3）重点难点：

了解和掌握绘画语言的基本构成要素，并用于水彩画创作实践中是本章的难点，根据不同的

绘画题材、表现形式等应用不同的绘画语言来进行创

(4) 作业：一张四开创作

第三章 水彩画创作中写实性、写意性等绘画语言与形式探索

(1) 教学基本要求：

提高专业素养，了解本课程中遇到的问题，以及解决办法，对作品进行持续完善，进而最终完成色彩风景画作品。

(2) 教学具体内容

第一节 水彩画创作中写实性绘画语言与形式的特点、意义、作用及在中学美术教学中的应用

第二节 水彩画创作中写意性、装饰性、夸张性等绘画语言与形式探索及在中学美术教学中的应用

第三节 总结点评和对水彩画创作的思考

(3) 重点难点：

水彩画创作中写实性绘画语言的运用是本章的难点，要求学生在掌握较好水彩绘画写实能力的基础上才能很好地进行水彩画创作，知识点考验学生不仅要掌握很好的水彩绘画基本功，又要了解水彩画创作的相关知识。

(4) 作业：一张半开水彩画创作

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	潘明达	2021 年 10 月
核准	艺术学院	潘明达 钟锦芳	2022 年 4 月
审核	艺术学院	王文辉	2022 年 4 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2022 年 4 月

《水彩画静物研究》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

（一）基本信息

课程中英文名称	水彩画静物研究 (The Study of Watercolor Painting of Still Lives)	课程代码	0720000251
开课学期	3	课程负责人	沈红泉
学分	2	学时	40
课程类别	专业限选课程	先修/后修课程	基础色彩/水彩（色粉） 画人物研究
适用专业	美术学（师范）	开课对象	大学本科二年级
教材	自选教材		
参考教材	《水彩画 水粉画（美术卷）》周刚；中国美术学院出版社（2008 年版）		
网络资源	① 《陈朝生水彩静物》 https://v.youku.com/v_show/id_XNjQ2Mzk40TA0.html		

（二）课程简介

《水彩画静物研究》是普通高等院校美术学（师范）本科专业的一门专业限选课程。该课程的教学是通过对水彩静物绘画的学习，培养学生对水彩静物绘画的兴趣，拓宽对水彩静物绘画的认识，加强对水彩静物画面的整体表现力，强化整体感受的敏锐性。培养学生科学的观察方法和绘画方法，提高学生对静物绘画的表述能力，在工具材料与性能方面的实践，使学生能够深刻体会静物绘画所包含的形式规律、造型规律和审美规律，将水彩静物造型语言和创作规律联系起来，拓展学生对水彩静物艺术表现形式的认识空间。本课程不但要让学生了解传统的水彩技法与评价，还要了解当代水彩创作与其他水性材料绘画的关系，特别是与本民族传统中国画的关联，切实地拓宽视野，从而真正成为适应新课程需要的研究型教师。

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

目标 1：了解和掌握水彩画工具的特点、技法特征及色彩规律，逐步对水彩画静物写生的方法有一个全面的实践性认识。

目标 2：加强对色彩构成和色彩关系的研究和实践，掌握色彩构成、色彩分析与黑白灰运用的规律，提高运用色彩因素塑造形象的能力。

目标 3：要求作业效果要画面完整、色彩和谐，造型生动、技法运用较为熟练，具备一定的审美处理能力和艺术表现力，对当代水彩静物绘画现状有初步的了解。能够胜任中学美术教育教学工作。

（二）对毕业要求的重点支撑

指标点 3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握水彩绘画材料的基本性能与技法，具备基本的水彩写生与创作思维。

指标点 3-2 理解美术学科知识体系、了解中外水彩艺术的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。

本课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表 2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	H	学习目标 1	0.4
		学习目标 2	0.6
指标点 3-2	H	学习目标 2	0.5
		学习目标 3	0.5

三、课程教学内容对学习目标的支撑

（一）教学内容

本课程课堂教学、研讨和练习共 40 学时，其中理论 10 课时、时间练习 30 课时。本课程主要教学内容包括：①水彩静物的临摹；②水彩静物的写生，简单组合；③水彩静物的写生，复杂组合。

（二）支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
------	------	--------	------

第一章 水彩静物的临摹	6、优秀水彩静物画赏析。 2、色彩知识、水彩材料、工具的性能及特点。 3、静物的构图法则、质感、量感、空间感的表现。 4、解决固有色、环境色和光源色的关系。	学习目标 1 学习目标 2	10
第二章 水彩静物的写生，简单组合	1、静物的构图法则、质感、量感、空间感的表现。 2、解决固有色、环境色和光源色的关系。 3、运用色彩塑造形体结构和形象特征的基本方法。	学习目标 1 学习目标 2	15
第三章 水彩静物的写生，复杂组合	1、静物的构图法则、质感、量感、空间感的表现。 2、画面色调和整体关系。 3、思想性和艺术性的表达。	学习目标 2 学习目标 3	15

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

本课程采用“课堂教学和练习”与“课后作业和研讨”并重。课堂教学主要采用课堂讲授、混合式教学、小组研讨为主的教学模式。课后作业和研讨采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。

（二）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由出勤及课堂表现，作业成绩组合而成，采用百分制计分制。本课程成绩组成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示，课后作业评分标准见表 5-2 所示。

各学习目标的达成度与本课程的达成度，见表 5-3。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/ 评价环节	分值	考核/ 评价细则	对课程目标达成度的贡献
出勤课堂表现 (10%)	签到式考勤，学生与教师记录	100	出勤基础分为90分，旷课一次扣5分，请假一次扣2分，无故缺席四次取消考试资格。课堂	学习目标 1: 0.3 学习目标 2: 0.3 学习目标 4: 0.5

			主动回答问题加5分， 课堂表现最高10分。	
作业成绩 (30%)	课后作业	100	每学期安排 2 次作业 (教案撰写)，每次作 业满分 50。作业由教 师评阅给分并做出批 注，返给学生后进行讲 解，学生可以修正作 业，在下次提交作业时 任课老师将根据修改 情况给予一定的加分。 具体评分标准见表 5-2。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 3: 0.5
期末成绩 (60%)	期末考核	100	主要考核学生对课程 全部关键知识点的理 解和掌握程度，计算 卷面成绩再按 60%计 入综合成绩。	学习目标 1: 0.5 学习目标 2: 0.5 学习目标 3: 0.5 学习目标 4: 0.5
综合成绩	考勤+课堂表现+作 业成绩+期末考核	100	出勤课堂表现×10% + 作业成绩×30% + 期 末成绩×60%	

表 5-2 课后作业评分标准

得分项	分值（满分 100）
构图： 画面完整、静物在画面中大小适当，构图合理。	10
形体比例： 形体比例准确，造型完整。对物体各部分关系塑造完整、结实。	20
明暗关系： 明暗关系准确，画面生动和谐。画面能够表现形体和空间的关系。	30
绘画技法： 绘画技法熟练，能运用自己熟悉的绘画技法流畅塑造人物形象。	30
画面整体处理： 画面整体感强，统一变化相得益彰。	10

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学 习	评价依 据	评价方法	权重
--------	----------	------	----

目标			
学习目标1	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 60% + 作业1成绩 × 15% + 作业2成绩 × 15% + (出勤+课堂表现成绩) × 10%	0.3
学习目标2	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 60% + 作业1成绩 × 15% + 作业2成绩 × 15% + (出勤+课堂表现成绩) × 10%	0.3
学习目标3	作业成绩、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 50% + 作业1成绩 × 25% + 作业2成绩 × 25%	0.4
课程达成度 = 目标1达成度 × 0.30 + 目标2达成度 × 0.30 + 目标3达成度 × 0.40			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课程学习目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习目标1	了解和掌握水彩画工具的特点、技法特征及色彩规律，逐步对水彩画静物写生的方法有一个全面的实践性认识。	较好掌握水彩工具材料、特性，了解水彩画独特的艺术魅力，可以运用材料进行临摹、写生。	基本掌握水彩工具材料、特性，了解水彩画独特的艺术魅力，可以运用材料进行临摹、写生。	水彩工具材料、特性不熟悉，可以感受水彩画独特的艺术魅力，可以运用材料进行临摹。	水彩工具材料、特性不了解，无法感受水彩画独特的艺术魅力，无法运用材料进行临摹。
学习目标2	加强对色彩构成和色彩关系的研究和实践，掌握色彩构成、色彩分析与黑白灰运	学习揣摩优秀经典作品，有创新与艺术探索的精神。掌握色彩构成、色彩分析与黑	能学习优秀经典作品，有独立思考、分析、解决问题的能力，色彩构成、色彩分析与黑	能学习优秀经典作品，学习研究其用水、用色、画面构成等绘画语言，可以独立	没有向优秀经典作品学习，不能独立思考、分析、解决问题。

	用的规律，提高运用色彩因素塑造形象的能力。	白灰运用的规律和运用色彩因素塑造形象的能力。	白灰运用的规律和运用色彩因素塑造形象的能力一般。	思考、分析、解决问题。	
学习目标3	作业效果要画面完整、色彩和谐，造型生动、技法运用较为熟练，具备一定的审美处理能力和艺术表现力，对当代水彩静物绘画现状有初步的了解。能够胜任中学美术教育教学工作。	画面完整、色彩和谐，造型生动、技法运用较为熟练，具备一定的审美和艺术表现力，对当代水彩静物绘画现状有初步的了解。能够胜任中学美术教育教学工作。	画面较为完整、色彩和谐，造型生动、技法运用较为熟练，具备一定的审美和艺术表现力。能够胜任中学美术教育教学工作。	画面较为完整，掌握基础的绘画理论水平、鉴赏能力，艺术素养一般。基本能够胜任中学美术教育教学工作。	画面不够完整，色彩关系混乱，没有掌握基础的绘画理论水平，鉴赏能力、艺术素养较差。不能够胜任中学美术教育教学工作。

七、持续改进

1. 根据课程进行中（特别是前两周）与学生的面谈与线上交流、课堂讨论等的反馈情况，及时反思教学，不断改进存在的不足。
2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等，根据全体学生的反馈意见，做出相应的调整；在下一轮课程教学中不断提高，确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。
3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议，对课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

第一章 水彩静物的临摹

（1）教学基本要求：

通过本章的学习，使学生熟悉水彩工具和性能，掌握水彩静物的一般技法。

（2）教学具体内容

第一节 水彩静物作品赏析

第二节 水彩工具材料的性能与表现特点

第三节 水彩静物的构图法则

第四节 水彩静物的绘画步骤

（3）重点难点：

1. 画面干湿，水分的把握

2. 画面空间的形成

(4) 作业：

1. 水彩基础技法的练习

2. 静物水彩临摹

第二章 水彩静物的写生，简单组合

(1) 教学基本要求：

通过本章的学习，使学生了解运用色彩因素塑造物体的基本方法，以及水彩材料在干、湿画法中的不同效果。

(2) 教学具体内容

第一节 起稿构图

第二节 铺大调子

第三节 深入刻画

第四节 调整统一

(3) 重点难点：

1. 水彩静物的干画法与湿画法

2. 水分和时间的掌握与条件

(4) 作业：

1. 静物写生小稿练习

第三章 水彩静物的写生，复杂组合

(1) 教学基本要求：

通过本章的学习，使学生了解静物画中构图的法则、色彩关系和黑白灰关系的运用，画面中主次关系和空间关系的表达。

(2) 教学具体内容

第一节 起稿构图

第二节 铺大调子

第三节 深入刻画

第四节 调整统一

(3) 重点难点：

1. 主次、空间关系的表达

2. 画面艺术性的表达

(4) 作业:

1. 优秀水彩静物作品赏析

2. 静物写生小稿练习

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	沈红泉	2021 年 09 月
核准	艺术学院	沈红泉	2021 年 09 月
审核	艺术学院	王文辉	2021 年 09 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2022 年 6 月

《雕塑胸像研究》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

(一) 基本信息

课程中英文名称	雕塑胸像研究 (Study on Sculpture Bust)	课程代码	072000260
开课学期	4	课程负责人	徐寒锐
学分	2	学时	40
课程类别	专业限选课程	先修/后修课程	雕塑基础(泥塑)/半立体、现成品艺术
适用专业	美术学(师范)	开课对象	大学本科二年级
教材	自选教材		
参考教材	钱绍武, 李象群, 曼祖, 马里尼等中外名家雕塑作品 霍波洋. 双重基础[M]. 吉林: 吉林美术出版社, 2006; 隋建国. 雕塑基础教程[M]. 河北: 河北教育出版社, 2007. 《泥塑头像》周思旻 河北教育出版社 2007 年 《伯里曼人体结构绘画教学》 乔治伯里曼 著 广西美术出版 2005 年 5 月		
网络资源	① 雕塑网 中央美院雕塑系 鲁迅美院雕塑系 ② 《习近平新时代中国特色社会主义思想30讲》 http://www.xinhuanet.com/politics/xjpsxkj/index.html		

(二) 课程简介

《雕塑胸像研究》是普通高等院校美术学(师范)本科专业的限选课程。泥塑胸像训练是学院派雕塑重要的基础课,它既是泥塑头像训练后向人体泥塑学习的一个过渡、又是雕塑艺术中独立的表现形式和创作方式。课程要求通过整体的观察方法,研究表现对象的头、颈胸之间的连接关系,进一步研究掌握雕塑语言的基本规律。对于培养动手能力、理解和表达三维空间的能力;对写实泥塑深入塑造的能力,对观察模特特征

的敏锐度并转化为泥塑造型的能力；理解泥塑的材料特点、快速表达空间的办法；有着非常重要的帮助，为之后的高级泥塑课程和创作课程做好坚实的准备和基础。学院派的造型训练，是在有尺度标准、有模特特征标准、有泥塑写实语言表达标准的情况下进行训练，做到有规范有思路有目标、不随意但有个性、既规范而不失自我的进行表达。

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

目标 1：能够进一步掌握雕塑语言，并对人物肖像的塑造有更深刻的理解与把握，能够在肖像创作与人体泥塑的学习中予以熟练应用；通过雕塑艺术史的学习能区别不同研究的特点，对雕塑艺术具有一定的审美和鉴赏能力。

目标 2：了解雕塑胸像研究的基本特点、基本技法，能独立分析，创新设计、实施和评价雕塑胸像艺术，获得初步的美术教学实验和研究的能力；用对自然的感受、理解形体在空间中存在的最基本状态以及塑造过程来领会古典写实风格所包含的雕塑语言，完成具有超越客观意义的准确、一定艺术水准的雕塑胸像作品。

目标 3：了解中外雕塑艺术发展与教学趋势，理论联系实际，充分发挥主观创造力；追求相对独立的艺术语言；灵活运用雕塑的艺术表现形式；培养组织构思和创作的综合能力；成为符合社会需要的应用型人才。通过课程学习理解不同形式的美，从而发现生活中的美、创造美的生活。

目标 4：通过课程学习培养具有综合运用所学理论知识对雕塑胸像设计项目的艺术设计问题进行分析的能力；能够设计针对雕塑胸像设计项目的艺术设计问题的解决方案，并在创作中体现创新意识；能够基于艺术与技术科学原理并采用科学方法对设计项目的艺术设计问题进行研究

（二）对毕业要求的重点支撑

指标点 3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。

指标点 3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。

指标点 3-3 具有健康的审美修养，掌握美术批评的概念、类型和方法，能结合现实生活进行美术创作，有一定的创新意识。

本门课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表 2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	M	学习目标 1	0.5
		学习目标 3	0.5
指标点 3-2	M	学习目标 2	0.5
		学习目标 3	0.5
指标点 3-3	M	学习目标 2	0.5
		学习目标 4	0.5

三、课程教学内容对学习目标的支撑

（一）教学内容

本课程课堂教学、研讨和练习共 40 学时，其中理论 2 课时、实践练习 38 课时。本课程主要教学内容包括：①雕塑胸像概论；②真人等大泥塑胸像写生 1；③真人等大泥塑胸像写生 2

（二）支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
第一章 雕塑胸像概论	<p>课前预习、准备：了解头颈胸部解剖和泥塑胸像所需骨架工具材料等。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 胸像雕塑定义 2. 胸像雕塑在中外雕塑发展史中的具体呈现 3. 胸像雕塑的材质表达 4. 璀璨辉煌的中国传统雕塑 5. 作品赏析 	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	2
第二章 真人等大泥塑胸像写生 1	<p>选择人物肖像个性特别鲜明的男模特，从开始的大形塑造阶段到最后深入完成分为几个正确的步骤进程：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 精准尺寸的测量 3. 特征鲜明的大型； 4. 结构合理的贯通； 5. 气质与精神的最终落实。 	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	20

第三章 真人等大泥塑胸像写生 2	选择人物肖像个性特别鲜明的女模特， 从开始的大形塑造阶段到最后深入完 成分为几个正确的步骤进程： 1. 精准尺寸的测量 3. 特征鲜明的大型； 6. 结构合理的贯通； 7. 气质与精神的最终落实。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	18
------------------	--	--------------------------------------	----

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

本课程采用“课堂教学和练习”与“课后作业和研讨”并重。课堂教学主要采用课堂讲授、混合式教学、小组研讨为主的教学模式。课堂作业和研讨采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。注重直观教学，借助画册、网络微信等媒体、影像、示范，结合教师作品讲评等多种形式，以提高教学效果。注重各种技法和创作实践，使学生了解与把握技术性、表现性以及与此相关的知识和技能，掌握正确的观察方法和表现方法。注重培养学生独立观察、思考、分析等综合能力，激励学生进行艺术探索。

（二）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目 标	达成途径
3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。	学习目标 1 学习目标 3	课前预习： 教师做好课前备课工作，教学内容内化于心，熟悉教学重点难点。提前布置学生查阅参考资料及材料准备，学习了解知识点。 课堂讲授： 在教学中引入美术学学科的发展趋势，用教育家的先进事例感召学生从事教育的热情； 学生实践： 通过课堂实践，了解掌握泥塑的技法及思维方式的转变。 课堂交流： 通过课后查阅文献，讨论，让学生熟悉最新教改方向和政策，感受教师应该具备的政治和思想道德素质。 课后学习： 通过课后查阅文献，网络资源，让学生熟悉各种壁画语言，感受壁画画家应该具备的艺术和技术素养。
3-2 理解美术学科知识体系、了	学习目标 2	课堂讲授： 在教学中引入美术史知识，

解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。	学习目标 3	用经典作品来讲解不同时期雕塑艺术的风格和材料技术，合理利用网络资源和手机等设备，进行名家名作及发展前沿动态分享浏览。 课堂作业和研讨： 发现问题，引导学生及时自查文献、网络资源、讨论、汇报，让学生熟悉知识体系的架构，感受创作应该具备的素质。
3-3 具有健康的审美修养，掌握美术批评的概念、类型和方法，能结合现实生活进行美术创作，有一定的创新意识。	学习目标 2 学习目标 4	课堂讲授： 在泥塑训练中（人体写生为例），要使学生将对形体的感觉和材料的感觉结合起来。用手中的塑泥来塑造一个来源于模特又脱离模特且独立于自己主观意念之外的崭新的形象，探索表达新时代的人民对美的诉求和期许 课堂作业和研讨： 通过课后观看优秀作品，及研讨的形式，让学生整体把握时代特征，激发兴趣，关注当代，介入生

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由出勤及课堂表现，作业成绩组合而成，采用百分制计分制。本课程成绩组成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示，实践作业评分标准见表 5-2 所示。

各学习目标的达成度与本课程的达成度，见表 5-3。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/ 评价环节	分值	考核/ 评价细则	对课程目标达成 度的贡献
出勤课堂 表现 (10%)	签到式考勤，学生与 教师记录	100	出勤基础分为90分，旷课一次扣5分，请假一次扣2分，无故缺席四次取消考试资格。课堂主动回答问题加5分，课堂表现最高10分。	学习目标 1: 0.3 学习目标 2: 0.3 学习目标 4: 0.5
作业成绩 (30%)	课后作业	100	专业课共安排 2 次打分，在中间过程和结尾阶段，每次作业满分 50。作业由教师评阅给分。具体评分标准见表 5-2。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 3: 0.5
期末成绩 (60%)	期末考核	100	主要考核学生对课程全部关键知识点的理解和掌握程度，计算卷面成绩再按 60%计入综合成绩。	学习目标 1: 0.5 学习目标 2: 0.5 学习目标 3: 0.5 学习目标 4: 0.5

综合成绩	考勤+课堂表现+ 作业成绩+期末考 核	100	出勤课堂表现×10% + 作业成绩×30% + 期末成绩×60%
------	---------------------------	-----	-------------------------------------

表5-2 作业评分标准

态度认真，养成良好的艺术品格；掌握 90%-100%雕塑胸像的知识点、特点、制作过程与技巧，组合规律的把握和技法与个性化语言的形成。	100分-90分
态度认真，养成良好的艺术品格；掌握 80%-89%雕塑胸像的知识点、特点、制作过程与技巧，组合规律的把握和技法与个性化语言的形成。养成良好的	89分-80 分
态度认真，养成良好的艺术品格；掌握 70%-79%雕塑胸像的知识点、特点、制作过程与技巧，组合规律的把握和技法与个性化语言的形成。	79分-70 分
态度认真，养成良好的艺术品格；掌握 60%-69%雕塑胸像的知识点、特点、制作过程与技巧，组合规律的把握和技法与个性化语言的形成。	69分-60 分
态度认真，养成良好的艺术品格；掌握 59%以下雕塑胸像的知识点、特点、制作过程与技巧，组合规律的把握和技法与个性化语言的形成。	59分以下

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学习 目标	评价依据	评价方法	权重
学习 目标 1	作业成绩、出勤课 堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 60% + 作业 1 成绩 × 15% + 作业 2 成绩 × 15% + (出勤+课堂表现成绩) × 10%	0.2
学习 目标 2	作业成绩、出勤课 堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 60% + 作业 1 成绩 × 15% + 作业 2 成绩 × 15% + (出勤+课堂表现成绩) × 10%	0.6
学习 目标 3	作业成绩、出勤课 堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 50% + 作业 1 成绩 × 25% + 作业 2 成绩 × 25%	0.1
学习 目标 4	作业成绩、出勤课 堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 50% + (出勤+课堂表现成 绩) × 50%	0.1
课程达成度 = 目标 1 达成度 × 0.20 + 目标 2 达成度 × 0.60 + 目标 3 达成度 × 0.10 + 目标 4 达成度 × 0.10			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课 程 学 习 目 标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优秀	良好	中等	合格	不合格

学习 目标1	能够进一步熟练掌握雕塑语言,并对人物肖像的塑造有更深刻的理解与把握,能够在肖像创作与人体泥塑的学习中予以熟练应用;通过雕塑艺术史的学习能区别不同研究的特点,对雕塑艺术具有一定的审美和鉴赏能力。	能够进一步较好掌握雕塑语言,并对人物肖像的塑造有深刻的理解与把握,能够在肖像创作与人体泥塑的学习中予以较好应用;通过雕塑艺术史的学习能区别不同研究的特点,对雕塑艺术具有一定的审美和鉴赏能力。	能够进一步掌握雕塑语言,并对人物肖像的塑造有较深刻的理解与把握,能够在肖像创作与人体泥塑的学习中予以应用;通过雕塑艺术史的学习能区别不同研究的特点,对雕塑艺术具有一定的审美和鉴赏能力。	能够进一步基本掌握雕塑语言,并对人物肖像的塑造有基本的理解与把握,能够在肖像创作与人体泥塑的学习中予以基本应用;通过雕塑艺术史的学习能区别不同研究的特点,对雕塑艺术具有一定的审美和鉴赏能力。	不能够进一步掌握雕塑语言,并对人物肖像的塑造有基本的理解与把握,能够在肖像创作与人体泥塑的学习中予以应用;通过雕塑艺术史的学习能区别不同研究的特点,对雕塑艺术具有一定的审美和鉴赏能力。
学习 目标2	充分了解雕塑胸像研究的基本特点、基本技法,能独立分析,创新设计、实施和评价雕塑胸像艺术,获得较强的美术教学实验和研究的能力;用对自然的感受、理解形体在空间中存在的最基本状态以及塑造过程来领会古典写实风格所包含的雕塑语言,完成具有超越客观意义的准确、一定艺术水准的雕塑胸像作品。	较好了解雕塑胸像研究的基本特点、基本技法,能独立分析,创新设计、实施和评价雕塑胸像艺术,获得较好的美术教学实验和研究的能力;用对自然的感受、理解形体在空间中存在的最基本状态以及塑造过程来领会古典写实风格所包含的雕塑语言,完成具有超越客观意义的准确、一定艺术水准的雕塑胸像作品。	了解雕塑胸像研究的基本特点、基本技法,能独立分析,创新设计、实施和评价雕塑胸像艺术,获得中等的美术教学实验和研究的能力;用对自然的感受、理解形体在空间中存在的最基本状态以及塑造过程来领会古典写实风格所包含的雕塑语言,完成具有超越客观意义的准确、一定艺术水准的雕塑胸像作品。	基本了解雕塑胸像研究的基本特点、基本技法,能独立分析,设计、实施和评价雕塑胸像艺术,获得合格的美术教学实验和研究的能力;用对自然的感受、理解形体在空间中存在的最基本状态以及塑造过程来领会古典写实风格所包含的雕塑语言,完成具有基本准确、一定艺术水准的雕塑胸像作品。	未了解雕塑胸像研究的基本特点、基本技法,未能分析,设计、实施和评价雕塑胸像艺术,获得初步的美术教学实验和研究的能力;用对自然的感受、理解形体在空间中存在的最基本状态以及塑造过程来领会古典写实风格所包含的雕塑语言,未完成具有基本准确的雕塑胸像作品。
学习 目标3	能详细了解国内外雕塑艺术发展与教育教学趋势,理论联系实际,充分发挥主观创造力;追求相对独立的艺术语言;灵活运用	较好了解国内外雕塑艺术发展与教育教学趋势,理论联系实际,较好发挥主观创造力;追求相对独立的艺术语言;灵活运用雕	了解国内外雕塑艺术发展与教育教学趋势,理论联系实际,发挥主观创造力;追求相对独立的艺术语言;灵活运用雕塑的艺术表	基本了解国内外雕塑艺术发展与教育教学趋势,理论联系实际,发挥主观创造力;追求相对独立的艺术语言;运用雕塑的艺术	未能了解国内外雕塑艺术发展与教育教学趋势,理论联系实际,发挥主观创造力;追求相对独立的艺术语言;运用雕塑的艺术

	雕塑的艺术表现形式；培养组织构思和创作的综合能力；成为符合社会需要的应用型人才。通过课程学习理解不同形式的美，从而发现生活中的美、创造美的生活。	塑的艺术表现形式；培养组织构思和创作的综合能力；成为符合社会需要的应用型人才。通过课程学习理解不同形式的美，从而发现生活中的美、创造美的生活。	现形式；培养组织构思和创作的综合能力；成为符合社会需要的应用型人才。通过课程学习理解不同形式的美，从而发现生活中的美、创造美的生活。	表现形式；培养组织构思和创作的综合能力；成为符合社会需要的应用型人才。通过课程学习理解不同形式的美，从而发现生活中的美、创造美的生活。	表现形式；培养组织构思和创作的综合能力；成为符合社会需要的应用型人才。通过课程学习理解不同形式的美，从而发现生活中的美。
学习 目标4	通过课程学习培养具有综合运用所学理论知识，对雕塑胸像设计项目的艺术设计问题进行分析的优秀能力；能够设计针对雕塑胸像设计项目的艺术设计问题的解决方案，并在创作中体现创新意识；能够基于艺术与技术科学原理并采用科学方法对设计项目的艺术设计问题进行研究。	通过课程学习培养具有综合运用所学理论知识，对雕塑胸像设计项目的艺术设计问题进行分析的良好能力；能够设计针对雕塑胸像设计项目的艺术设计问题的解决方案，并在创作中体现创新意识；能够基于艺术与技术科学原理并采用科学方法对设计项目的艺术设计问题进行研究。	通过课程学习培养具有综合运用所学理论知识，对雕塑胸像设计项目的艺术设计问题进行分析的中等能力；能够设计针对雕塑胸像设计项目的艺术设计问题的解决方案，并在创作中体现创新意识；能够基于艺术与技术科学原理并采用科学方法对设计项目的艺术设计问题进行研究。	通过课程学习培养具有综合运用所学理论知识，对雕塑胸像设计项目的艺术设计问题进行分析的合格能力；能够设计针对雕塑胸像设计项目的艺术设计问题的解决方案；能够基于艺术与技术科学原理并采用科学方法对设计项目的艺术设计问题进行研究。	未能通过课程学习培养具有运用所学理论知识，对雕塑胸像设计项目的艺术设计问题进行分析的能力；不能设计针对雕塑胸像设计项目的艺术设计问题的解决方案；不能基于艺术与技术科学原理并采用科学方法对设计项目的艺术设计问题进行研究。

七、持续改进

1. 根据课程进行中（特别是前两周）与学生的面谈与线上交流、课堂讨论等的反馈情况，及时反思教学，不断改进存在的不足。
2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等，根据全体学生的反馈意见，做出相应的调整；在下一轮课程教学中不断提高，确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。
3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议，对课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

第一章 雕塑胸像概论

（1）教学基本要求：

通过本章的学习，使学生了解雕塑艺术的背景和研究对象。把握雕塑胸像研究的目的，理解美术素养的养成。

(2) 教学具体内容

课前预习、准备：了解头颈胸部解剖和泥塑胸像所需骨架工具材料等。

1. 胸像雕塑定义
6. 胸像雕塑在中外雕塑发展史中的具体呈现
7. 胸像雕塑的材质表达
8. 璀璨辉煌的中国传统雕塑
9. 作品赏析

(3) 重点难点：

1. 雕塑创作应该具备的素养和能力。
2. 明确专业发展方向。

第二章 真人等大泥塑胸像写生 1

(1) 教学基本要求

观察与研究对象头、颈胸之间的连接关系；研究掌握雕塑语言的基本规律、写生对象塑造表达形式

(2) 教学具体内容

选择人物肖像个性特别鲜明的模特，从开始的大形塑造阶段到最后深入完成分为几个正确的步骤进程：

1. 精准尺寸的测量
3. 特征鲜明的大型；
8. 结构合理的贯通；
9. 气质与精神的最终落实。

(3) 重点难点：

1. 雕塑胸像的特点、制作过程与技巧。
2. 组合规律的把握与个性化语言的形成。

(4) 作业：

1. 真人等大泥塑胸像写生作业 1 件

第三章 泥塑胸像写生 2

(1) 教学基本要求:

观察与研究对象头、颈胸之间的连接关系；研究掌握雕塑语言的基本规律、写生对象塑造表达形式

(2) 教学具体内容

选择人物肖像个性特别鲜明的模特，从开始的大形塑造阶段到最后深入完成分为几个正确的步骤进程：

1. 测量尺寸
2. 特征鲜明的大型；
3. 结构合理的贯通；
4. 气质与精神的最终落实。

(3) 重点难点:

1. 塑造语言、个性表达与基本规律的统一

(4) 作业:

1. 真人等大泥塑胸像写生作业 1 件

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	徐寒锐	2021 年 11 月
核准	艺术学院	徐寒锐	2021 年 11 月
审核	艺术学院	王文辉	2022 年 6 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2022 年 6 月

《雕塑人体研究》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

(一) 基本信息

课程中英文名称	雕塑人体研究 (The study of sculpted human bodies)	课程代码	072000380
开课学期	6	课程负责人	徐寒锐
学分	2	学时	40
课程类别	专业限选课程	先修/后修课程	雕塑胸像研究/公共雕塑创作
适用专业	美术学(师范)	开课对象	大学本科三年级
教材	自选参考教材		
参考教材	钱绍武, 李象群, 曼祖, 马里尼等中外名家雕塑作品 《伯里曼人体结构绘画教学》 乔治伯里曼 著 广西美术出版 2005 年 5 月 《佛罗伦萨雕塑艺术》 邹柯 重庆出版社 2001 年 《布德尔雕塑集》 王之江、杨蔼琪 人民美术出版社 1982 年 《罗丹雕刻》 朝花美术出版社 1957 年		
网络资源	①雕塑网 ②中国大学MOOC平台《传统雕塑》课程		

(二) 课程简介

《雕塑人体研究》是普通高等院校美术学(师范)本科专业的一门专业限选课程,是美术学科最重要的顶层专业基础课程,是学生从事美术教育、创作与设计等造型艺术所必须具备的重要专业能力。通过该课程进一步加强学生对人体形体结构的认识,通过泥塑人体课程,使学生对雕塑艺术的基本表现语言有所认识与基本把握;培养学生良好的三维立体观察方法与整体意识,学习并掌握人体结构的基本造型规律与运动规律。重视学生对雕塑形体的感受能力与表达能力的培养与训练,为以后的雕塑艺术探索与发展打下全面、良好的基础。

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

目标 1: 雕塑艺术的发展就是雕塑语言的发展，从雕塑内容（主体）过渡到雕塑的形式（造型），然后又从形式到材料。最后发展到材料、观念、过程的综合体。写实风格的造型规律和理论基础其目的主要在于学习欧洲古典写实主义风格及其审美要求。注意力放在自身对自然的感受上，去感受自然形体在空间中存在的最基本状态，通过感觉、理解、以及塑造过程来领会古典写实风格所包含的雕塑语言，而不是简单地获得描写自然的能力。

目标 2: 能开发创作潜能，能独立分析，创造性地设计、实施和评价人体雕塑艺术；获得初步的雕塑人体实验和研究的能力。通过对自然（人体模特）的观察了解自然界中的形体变化规律。以人体而言，即掌握人体的基本结构、动态变化规律等。同时，学习写实的雕塑技巧和工作方法，学习材料（塑泥）的自然属性，体会材料在塑造过程中所蕴含的审美价值，发掘独立与人体语言之外的“雕塑语言”。注重对整体观念的培养，明确认识到雕塑是以大几何形、几何体来感动人的，而感受大形把握整体的能力是训练的主要目的。

目标 3: 通过课程学习获得的不仅仅是专业知识和技能，更重要的是面对艺术人生的勇气和自信。而这种勇气和自信是通过了解学习当代艺术和对前代大师们的艺术思考。理论联系实际，达到符合社会需要的应用型人才。

目标 4: 泥塑人体写生训练，要对形体的感觉和材料的感受结合起来。要用泥去表现对自然的感受而不是对自然的复制，用手中的塑泥来塑造一个来源于模特又脱离模特且独立于自己主观意念之外的崭新的形态，形成良好的艺术品格。通过课程学习培养“热爱美育”、“明体达用”的新一代合格的人民教师。热爱生活，对自己的未来充满信心。

（二）对毕业要求的重点支撑

指标点 3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。

指标点 3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。

指标点 3-3 具有健康的审美修养，掌握美术批评的概念、类型和方法，能结合现实生活进行美术创作，有一定的创新意识。

本门课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表 2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	M	学习目标 1	0.4
		学习目标 2	0.6
指标点 3-2	M	学习目标 2	0.5
		学习目标 3	0.5
指标点 3-3	M	学习目标 1	0.5
		学习目标 4	0.5

三、课程教学内容对学习目标的支撑

（一）教学内容

本课程课堂教学、研讨和练习共 40 学时，其中理论 2 课时、时间练习 38 课时。本课程主要教学内容包括：①雕塑人体概论；②泥塑人体写生 1；③泥塑人体写生 2。

（二）支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
第一单元 雕塑人体概论	1. 人体雕塑定义、作品赏析 2. 人体雕塑在中外雕塑发展史中的具体呈现 3. 人体雕塑的材质表达 4. 璀璨辉煌的中国古代雕塑艺术	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	2
第一单元 泥塑人体写生 1	课堂男人体模特泥塑写生。 1. 精准尺寸的测量 2. 特征鲜明的大型 3. 结构合理的贯通 4. 气质与精神的最终落实	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 4	20
第二单元 泥塑人体写生 2	课堂女人体模特泥塑写生 1. 精准尺寸的测量 2. 特征鲜明的大型 3. 结构合理的贯通 4. 气质与精神的最终落实	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 4	18

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

本课程采用“实践训练”与“理论讲解”兼备，以实训为主。课堂教学主要采用课堂讲授、分组合作、教师示范为主的教学模式。课后作业和研讨采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。

从教学方法上，调动学生主动学习的热情和对专业的热爱是关键，要把教学的重心从“教”转到“学”上来。如何为学生提供一个进入艺术人生的平台。教学应在一个艺术思考的环境下展开的，让学生独立思考尤为重要，老师只是必要时给予引导作用。遵循艺术教育的规律，做到因材施教，以人为本，充分尊重并逐渐培养学生自身独特的艺术个性与艺术风格，

（二）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目标	达成途径
3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。	学习目标 1 学习目标 2	<p>课前预习：教师做好课前备课工作，教学内容内化于心，熟悉教学重点难点。提前布置学生查阅参考资料及材料准备，学习了解知识点。</p> <p>课堂讲授：在教学中引入美术学学科的发展趋势，用经典优秀作品感召学生从事教育的热情；</p> <p>学生实践：通过课堂实践，了解掌握人体泥塑的技法及思维方式的转变。</p> <p>课堂交流：通过课后查阅文献，讨论，让学生熟悉最新教改方向和政策，感受教师应该具备的政治和思想道德素质。</p> <p>课后学习：通过课后查阅文献，网络资源，让学生熟悉各种壁画语言，感受壁画画家应该具备的艺术和技术素养。</p>
3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。	学习目标 2 学习目标 3	<p>课堂讲授：在教学中引入美术史知识，用经典作品来讲解不同时期雕塑艺术的风格和材料技术。鼓励借鉴与发展结合的形式探索雕塑语言表述，合理利用网络资源和手机等设备，进行名家名作及发展前沿动态分享浏览。</p> <p>课堂作业和研讨：发现问题，引导学生及时自查文献、网络资源、讨论、汇报，让学生熟悉知识体系的架构，感受创作应该具备的素质。</p>

3-3 具有健康的审美修养，掌握美术批评的概念、类型和方法，能结合现实生活进行美术创作，有一定的创新意识。	学习目标 1 学习目标 4	<p>课堂讲授：在泥塑训练中（人体写生为例），要使学生将对形体的感觉和材料的感觉结合起来。用手中的塑泥来塑造一个来源于模特又脱离模特且独立于自己主观意念之外的崭新的形象，探索表达新时代的人民对美的诉求和期许</p> <p>课堂作业和研讨：通过课后观看优秀作品，及研讨的形式，让学生整体把握时代特征，激发兴趣，关注当代，介入生</p>
---	------------------	--

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由出勤及课堂表现，作业成绩组合而成，采用百分制计分制。本课程成绩组成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示，课后作业评分标准见表 5-2 所示。

各学习目标的达成度与本课程的达成度，见表 5-3。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/ 评价环节	分值	考核/ 评价细则	对课程目标达成 度的贡献
出勤课堂 表现 (10%)	签到式考勤，学生与 教师记录	100	出勤基础分为90分，旷课一次扣5分，请假一次扣2分，无故缺席四次取消考试资格。课堂主动回答问题加5分，课堂表现最高10分。	学习目标 1: 0.3 学习目标 2: 0.3 学习目标 4: 0.5
2次作业 成绩 (30%)	课堂作业	100	2 件课堂作业，每次作业满分 50。作业由教师评阅给分并做出批注，返给学生后进行讲解，学生可以修正作业，在下次提交作业时任课老师将根据修改情况给予一定的加分。具体评分标准见表 5-2。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 3: 0.5
期末成绩 (60%)	期末考核	100	主要考核学生对课程全部关键知识点的理解和掌握程度，计算成绩再按 60%计入综合成绩。	学习目标 1: 0.5 学习目标 2: 0.5 学习目标 3: 0.5 学习目标 4: 0.5
综合成绩	考勤+课堂表现+ 作业成绩+期末考 核	100	出勤课堂表现×10% + 作业成绩×30% + 期末成绩×60%	

表5-2 作业评分标准

态度认真,养成良好的艺术品格。掌握 90%-100%知识点,即写生人体雕塑特点、制作过程与技巧;掌握人体的基本结构、动态变化规律,感受大形、把握整体组合规律;把握泥性、物料,塑造技法与个性化语言的形成。	90-100分
态度认真,养成良好的艺术品格;掌握 80%-89%知识点,即写生人体雕塑的特点、制作过程与技巧,掌握人体的基本结构、动态变化规律,感受大形、把握整体组合规律;把握泥性、物料,塑造技法与个性化语言的形成。	80-89 分
态度认真,养成良好的艺术品格;掌握 70%-79%知识点,即写生人体雕塑的特点、制作过程与技巧,掌握人体的基本结构、动态变化规律,感受大形、把握整体组合规律;把握泥性、物料,塑造技法与个性化语言的形成。	70-79 分
态度认真,养成良好的艺术品格;掌握 60%-69%知识点,即写生人体雕塑的特点、制作过程与技巧,掌握人体的基本结构、动态变化规律,感受大形、把握整体组合规律;把握泥性、物料,塑造技法与个性化语言的形成。	60-69 分
态度认真,养成良好的艺术品格;掌握 59%以下知识点,即写生人体雕塑的特点、制作过程与技巧,掌握人体的基本结构、动态变化规律,感受大形、把握整体组合规律;把握泥性、物料,塑造技法与个性化语言的形成。	59分以下

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学习目标	评价依据	评价方法	权重
学习目标 1	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 \times 60% + 作业 1 成绩 \times 15% + 作业 2 成绩 \times 15% + (出勤+课堂表现成绩) \times 10%	0.2
学习目标 2	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 \times 60% + 作业 1 成绩 \times 15% + 作业 2 成绩 \times 15% + (出勤+课堂表现成绩) \times 10%	0.6
学习目标 3	作业成绩、期末成绩	评价值 = 期末成绩 \times 50% + 作业 1 成绩 \times 25% + 作业 2 成绩 \times 25%	0.1
学习目标 4	出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 \times 50% + (出勤+课堂表现成绩) \times 50%	0.1
课程达成度 = 目标 1 达成度 \times 0.20 + 目标 2 达成度 \times 0.60 + 目标 3 达成度 \times 0.10 + 目标 4 达成度 \times 0.10			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课程学	评分标准
-----	------

习目标	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习 目标1	熟悉雕塑语言的发展、写实风格的造型规律和理论基础。感受自然形体在空间中存在的最基本状态，通过感觉、理解、以及塑造过程来领会古典写实风格所包含的雕塑语言。	较好掌握雕塑语言的发展、写实风格的造型规律和理论基础。感受自然形体在空间中存在的最基本状态。	基本掌握雕塑语言的发展、写实风格的造型规律和理论基础。能够对自然形体在空间中存在的最基本状态有一定感受。	初步掌握雕塑语言的发展、写实风格的造型规律。能够对自然形体在空间中存在的最基本状态有一定感受。	未能掌握雕塑语言的发展、写实风格的造型规律。对自然形体在空间中存在的最基本状态无感。
学习 目标2	能开较好发创作潜能，能独立分析，创造性地设计、实施和评价人体雕塑艺术；获得初步的雕塑人体实验和研究的能力。能够体会材料在塑造过程中所蕴含的审美价值，发掘“雕塑语言”。培养整体观念，感受把握整体的能力。	能开发创作潜能，能独立分析，设计、实施和评价人体雕塑艺术；获得初步的雕塑人体实验和研究的能力。能够体会材料在塑造过程中所蕴含的审美价值，发掘“雕塑语言”。培养整体观念，感受把握整体的能力。	能独立分析，设计、实施和评价人体雕塑艺术；获得初步的雕塑人体实验和研究的能力。能够体会材料在塑造过程中所蕴含的审美价值。具备整体观念，感受把握整体的能力。	基本能评价人体雕塑艺术；获得初步的雕塑人体实验和研究的能力。能够体会材料在塑造过程中所蕴含的审美价值。具备整体观念。	未能分析，设计、实施和评价人体雕塑艺术；未能获得初步的雕塑人体实验和研究的能力。
学习 目标3	通过课程学习熟悉当代艺术和对前代大师们的艺术思考，从而获得面对艺术人生的勇气和自信。能够理论联系实际，达到符合社会需要的应用型人才。	通过课程学习较好了解当代艺术和对前代大师们的艺术思考，从而获得面对艺术人生的勇气和自信。能够理论联系实际，达到符合社会需要的应用型人才。	通过课程学习较好了解当代艺术和对前代大师们的艺术思考，从而获得面对艺术人生的勇气和自信。能够理论联系实际，达到符合社会需要的应用型人才。	通过课程学习基本了解当代艺术和对前代大师们的艺术思考。能够理论联系实际，达到符合社会需要的应用型人才。	未能通过课程学习获得面对艺术人生的勇气和自信。未能达到符合社会需要的应用型人才。

学习 目标4	能够将形体和材料结合起来,熟悉掌握泥塑人体写生方法。通过训练形成良好的艺术品格。通过课程学习培养“热爱美育”、“明体达用”的新一代合格的人民教师。热爱生活,对自己的未来充满信心。	能够将形体和材料结合起来,熟悉掌握泥塑人体写生方法。通过训练形成较好的艺术品格。通过课程学习培养“热爱美育”、“明体达用”的新一代合格的人民教师。	能够将形体和材料结合起来,基本掌握泥塑人体写生方法。通过训练形成较好的艺术品格。通过课程学习培养“热爱美育”、“明体达用”的新一代合格的人民教师。	能够将形体和材料结合起来,初步掌握泥塑人体写生方法。通过训练形成一定的艺术品格。通过课程学习培养“热爱美育”、“明体达用”的新一代合格的人民教师。	未能够将形体和材料结合起来,未能掌握泥塑人体写生方法。未能达成的新一代合格的人民教师所具备的美术素养。
-----------	---	---	---	---	---

七、持续改进

1. 根据课程进行中(特别是前两周)与学生的面谈与线上交流、课堂讨论等的反馈情况,及时反思教学,不断改进存在的不足。
2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等,根据全体学生的反馈意见,做出相应的调整;在下一轮课程教学中不断提高,确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。
3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议,对课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

第一单元 雕塑人体概论

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习,使学生了解雕塑艺术的背景和研究对象。把握雕塑人体研究的目的,明确人体雕塑塑造能力在学院派艺术创作的位置及未来专业发展方向的决定性作用与重要意义,理解美术素养的养成与正确审美观的建立。

(2) 教学具体内容:

1. 人体雕塑定义
10. 人体雕塑在中外雕塑发展史中的具体呈现
11. 人体雕塑的材质表达
12. 璀璨辉煌的中国古代雕塑艺术
13. 作品赏析

(3) 重点难点:

1. 理解现代美术教育中人体写生研究的目的
2. 如何进行美术素养的养成

第二单元 泥塑人体写生 1

（1）教学基本要求：

通过本章的学习，在短时间内使学生把最鲜明的感觉快速表现出来，可以侧重人体动态、形体、比例、空间、节奏等不同造型因素的表现与塑造。力求生动、明确，不苛求作业细节刻画，重点要求对雕塑整体关系的理解。

（2）教学具体内容

课堂男人体模特泥塑写生，100~120cm 高。

- 20 课时完成一个作业。
 - 课前做好准备工作（雕塑架、泥、工具等）。
 - 泥塑写生过程中配合纸上速写写生，数量不限。
1. 精准尺寸的测量
 2. 特征鲜明的大型；
 3. 结构合理的贯通；
 4. 气质与精神的最终落实。

（3）重点难点：

1. 动势、动态与人体解剖的几何结构分析与表达。
2. 具象表现与写意精神的初探。

（4）作业：

1. 泥塑人体写生作业一件。

第三单元 泥塑人体写生 2

（1）教学基本要求：

通过本章的学习，使学生在掌握人体造型的结构与运动规律的基础上，更加强调整体造型意识与空间、立体的观察方法。同时，培养学生对形体的感知能力，表达能力，鼓励其在塑造造型的体验过程中融入联想，比喻及通感的思维方式，助导其扩展对造型的感受力。学习并掌握雕塑艺术的表现语言与相应的表现技法，注重学生雕塑艺术素质的培养。

（2）教学具体内容

泥塑女人体课堂写生，100-120cm 高。

- 20 学时完成一个作业，鼓励课下默塑。
- 课前做好准备工作（雕塑架、泥、工具等）。

- 泥塑写生过程中配合纸上速写写生，数量不限。

1. 精准尺寸的测量
2. 特征鲜明的大型；
3. 结构合理的贯通；
4. 气质与精神的最终落实。

(3) 重点难点：

1. 动势、动态与人体解剖的几何结构分析与表达与男人体的异同。
2. 明确专业发展方向所应该具备的审美素养和创作能力。

(4) 作业：

1. 泥塑人体写生作业一件。
2. 思考并加以分析东西方雕塑相似题材的塑造表达异同。

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	徐寒锐	2021 年 10 月
核准	艺术学院	徐寒锐	2020 年 4 月
审核	艺术学院	王文辉	2020 年 4 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2020 年 4 月

《半立体、现成品艺术》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

（一）基本信息

课程中英文名称	半立体、现成品艺术 (Art of Semi-stereo & finished Products)	课程代码	0720000261
开课学期	5	课程负责人	徐寒锐
学分	2	学时	40
课程类别	专业限选课程	先修/后修课程	素描、色彩、雕塑基础、 雕塑胸像、壁画艺术/新 媒介媒材艺术
适用专业	美术学（师范）	开课对象	大学本科三年级
教材	自选参考教材		
参考教材	①《世界浮雕艺术》程允贤 江西美术出版社 ②《雕塑综合材料教学》谭勋 河北美术出版社 ③胡伟著述与作品集		
网络资源	① 中央美院实验艺术学院 鲁迅美术学院雕塑系 中国美院雕塑系 ② 艺术中国 雅昌艺术网 综合材料艺术 ③《习近平新时代中国特色社会主义思想 30 讲》		

（二）课程简介

《半立体、现成品艺术》是普通高等院校美术学（师范）本科专业限选课程，是实践性很强的课程。此艺术形式起源于传统艺术、形成于后现代主义时期，是针对雕塑综合材料的研究、是当代雕塑艺术重要的表现形式、是现代艺术变革的产物、符合时代审美要求，是中国美术界融入世界美术潮流的必然方向，处于艺术前沿地位。现成品艺术指艺术家任意拿来一种或多种物品，这些物品是人类社会生产出来的各种生活用品、工业品等，然后艺术家将此物品直接或者加工后赋予自己的情感和意义，并置于新的艺术语境中，此物品的原来属性（使用功能）就被重新赋予的属性所取代，这些物品就变成了拥有艺术家个人特殊属性和情感的艺术品。我们把这件艺术品从创作到观众欣赏的整个过程称之为现成品艺术。同时，把艺术家所使用的物品称为现成品。因此，现成品主要指人工制品（区别于自然物），并且本

身在世俗生活中有约定俗成的具体功能和属性。它经过艺术家的干预后，在新的语境中，被赋予了新的功能和属性，成为艺术作品的载体，作品强调材料本身的“物性”表达。即从寻常物的物性意义到引申意义在艺术空间内的敞开，以及激发与重构意义的手段。

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

目标 1：了解现成品艺术的基本概念和历史脉络，现成品艺术表达的可能性，以及在实验教学的运用和成果。通过课堂方案讨论和动手创作实践，增强理性统筹能力和实践能力，开阔艺术知识视野，获取丰富创作资源和艺术创作奠定扎实基础。

目标 2：能独立分析、发现材料的“物语”，创造性地借用、延展其内涵、实施和评价现成品艺术；获得初步的材料实验和研究的能力。运用材料技术完成从单一的传统写实雕塑到多元的现代雕塑的格局转换。

目标 3：不断提高自己对世界的认知，始终维持边缘性、前沿性和探索性。在实践过程中以普通人的视角增加对社会、国家和历史的了解和认识。现成品艺术顺应当下的社会发展和艺术要求，强调跨领域、跨行业、跨学科、跨文化的价值融合。强调正大气象、阳光人生、智慧思维、独树一帜、传播经典的艺术创造和启发大众、活跃创新、面向未来的理想追求。

目标 4：通过课程学习培养具有高尚品德及宽厚理论修养，秉承“融合创新”，兼容东西方艺术宽泛的理论知识与技能基础，具有注重实验精神和创造能力并蓄共融的综合素质，能研究、会创作，全面发展的应用型中学美术教育人才。

（二）对毕业要求的重点支撑

指标点 3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。

指标点 3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。

指标点 3-3 具有健康的审美修养，掌握美术批评的概念、类型和方法，能结合现实生活进行美术创作，有一定的创新意识。

本课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表 2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	M	学习目标 1	0.4

		学习目标 2	0.6
指标点 3-2	M	学习目标 2	0.5
		学习目标 3	0.5
指标点 3-3	M	学习目标 2	0.5
		学习目标 4	0.5

三、课程教学内容对学习目标的支撑

（一）教学内容

本课程课堂教学、研讨和练习共计 40 学时，其中理论 4 课时、实践练习 36 课时。本课程主要教学内容包括：①概述：材料与现成品艺术的背景；②平面走向半立体转换的基础训练；③雕塑综合材料教学的思考与现成品艺术实践。

（二）支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
第一单元 概述：材料与现成品艺术的背景	（一）西方当代雕塑艺术中的材料研究 1. 传统轨迹上的变化 2. 现成品作为材料 3. 解构与重构 （一）中国传统文化精神与当代材料艺术 （二）中国当代综合材料雕塑的现状与思考	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	5
第二单元 平面走向半立体转换的基础训练	（一）课堂人体模特（着衣、挂布或场景）泥塑浮雕写生。 120 厘米高度，2~5 厘米厚度。 15~18 课时完成一个作业。 （二）课前做好准备工作（雕塑架、泥、工具等）。 第一天泥塑写生开始前完成纸上素描构图。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	15
第三单元 雕塑综合材料教学的思考与现成品艺术实践	（一）教学的基本理念 （二）教学的基本角度 （三）实践与实验类型	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	20

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

本课程采用“课堂教学和练习”与“课后作业和研讨”并重。课堂教学主要采用课堂讲授、混合式教学、小组研讨为主的教学模式。课后作业和研讨采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。

（二）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目标	达成途径
3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。	学习目标 1 学习目标 2	<p>课前预习：教师做好课前备课工作，备教材、教学内容内化于心，熟悉教学重点难点。提前布置学生查阅参考资料及材料准备，学习了解知识点。</p> <p>课堂讲授：在教学中引入美术学学科的发展趋势，用优秀作品创作事例感召学生从事教育的热情。</p> <p>学生实践：通过课堂实践，初步了解掌握创作技法。</p> <p>课堂报告：通过课后查阅文献，小组讨论，小组汇报，让学生熟悉最新教改方向和政策，感受教师应该具备的政治和思想道德素质。</p> <p>课后学习：通过课后查阅文献，网络资源，让学生熟悉各种艺术语言，感受名家应该具备的艺术和技术素养。</p>
3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。	学习目标 2 学习目标 3	<p>课堂讲授：在教学中引入美术史知识，用经典作品来讲解不同时期艺术的风格和材料技术，合理利用网络资源和手机等设备，进行名家名作及发展前沿动态分享浏览。</p> <p>课堂作业和研讨：发现问题，引导学生及时自查文献、网络资源、讨论、汇报，让学生熟悉知识体系的架构，感受创作应该具备的素质。</p>
3-3 具有健康的审美修养，掌握美术批评的概念、类型和方法，能结合现实生活进行美术创作，有一定的创新意识。	学习目标 2 学习目标 4	<p>课堂讲授：选取关注社会、关注重大历史事件的题材，创作反映中国优秀历史文化，记录社会现实，集材料、形式美感于一体的综合材料作品，为艺术研究、文化建设与发展贡献智慧。拓展教学研究介入区域文化建设的新边界。激发家国情怀，增强以艺术介入社会、服务社会的使命感。</p> <p>课堂作业和研讨：通过观看优秀作品，方案研讨阶段，让学生关注当代，介入生活用作品提出问题并加以解决。</p>

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由出勤及课堂表现，作业成绩组合而成，采用百分制计分制。本课程成绩组成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示，课后作业评分标准见表 5-2 所示。

各学习目标的达成度与本课程的达成度，见表 5-3。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/ 评价环节	分值	考核/ 评价细则	对课程目标达成 度的贡献
出勤课堂 表现 (10%)	签到式考勤，学生 与教师记录	100	出勤基础分为90分，旷课一次扣5分，请假一次扣2分，无故缺席四次取消考试资格。课堂主动回答问题加5分，课堂表现最高10分。	学习目标 1: 0.3 学习目标 2: 0.3 学习目标 4: 0.5
2次作业 成绩 (30%)	课后作业	100	安排 2 次打分，每次作业满分 50。每次作业满分 50。作业由教师评阅给分，具体评分标准见表 5-2。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 3: 0.5
期末成绩 (60%)	期末考核	100	主要考核学生对课程全部关键知识点的理解和掌握程度，计算卷面成绩再按 60%计入综合成绩。	学习目标 1: 0.5 学习目标 2: 0.5 学习目标 3: 0.5 学习目标 4: 0.5
综合成绩	考勤+课堂表现 +作业成绩+期 末考核	100	出勤课堂表现×10% + 作业成绩×30% + 期末成绩×60%	

表5-2 作业评分标准

掌握 90%-100%半立体、现成品艺术创作的知识点、特点、制作过程与技巧，组合规律的把握和技法与个性化语言的形成。立意新颖、构思切题、材料分析、运用表述准确、技巧契合。	100 分-90 分
掌握 80%-89%半立体、现成品艺术创作的知识点、特点、制作过程与技巧，组合规律的把握和技法与个性化语言的形成。立意新颖、构思切题、材料分析、运用表述准确、技巧契合。	89 分-80 分
掌握 70%-79%半立体、现成品艺术创作的知识点、特点、制作过程与技巧，组合规律的把握和技法与个性化语言的形成。立意新颖、构思切题、材料分析、运用表述准确、技巧契合。	79 分-70 分
掌握 60%-69%半立体、现成品艺术创作的知识点、特点、制作过程与技巧，组合规律的把握和技法与个性化语言的形成。立意新颖、构思切题、材料分析、运用表述准确、技巧契合。	69 分-60 分
掌握 59%以下半立体、现成品艺术创作的知识点、特点、制作过程与技巧，组合规律的把握和技法与个性化语言的形成。立意新颖、构思切题、材料分析、运用表述准确、技巧契合。	59 分以下

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学习目标	评价依据	评价方法	权重
学习目标 1	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 \times 60% + 作业 1 成绩 \times 15% + 作业 2 成绩 \times 15% + (出勤+课堂表现成绩) \times 10%	0.2
学习目标 2	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 \times 60% + 作业 1 成绩 \times 15% + 作业 2 成绩 \times 15% + (出勤+课堂表现成绩) \times 10%	0.6
学习目标 3	作业成绩、期末成绩	评价值 = 期末成绩 \times 50% + 作业 1 成绩 \times 25% + 作业 2 成绩 \times 25%	0.1
学习目标 4	出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 \times 50% + (出勤+课堂表现成绩) \times 50%	0.1
课程达成度 = 目标 1 达成度 \times 0.20 + 目标 2 达成度 \times 0.60 + 目标 3 达成度 \times 0.10 + 目标 4 达成度 \times 0.10			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课程学习目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习目标1	熟练掌握现成品艺术的基本概念和历史脉络, 现成品艺术表达的可能性, 以及在实验教学的运用	较好掌握现成品艺术的基本概念和历史脉络, 现成品艺术表达的可能性,	了解现成品艺术的基本概念和历史脉络, 现成品艺术表达的可能性, 以及在实验教学的	基本了解现成品艺术的基本概念和历史脉络, 现成品艺术表达的可能性,	未能了解现成品艺术的基本概念和历史脉络, 现成品艺术表达的可能性,

	和成果。通过课堂方案讨论和动手创作实践,具备较强的理性统筹能力和实践能力;具有开阔艺术知识视野,获取丰富创作资源和艺术创作奠定坚实基础。	以及在实验教学的运用和成果。通过课堂方案讨论和动手创作实践,增强理性统筹能力和实践能力,开阔艺术知识视野。	运用和成果。通过课堂方案讨论和动手创作实践,增强理性统筹能力和实践能力,开阔艺术知识视野。	以及在实验教学的运用和成果。通过课堂方案讨论和动手创作实践,增强理性统筹能力和实践能力。	以及在实验教学的运用和成果。
学习 目标2	能独立分析、发现材料的“物语”,创造性地借用、延展其内涵、实施和评价现成品艺术;获得很好的材料实验和研究的能力。运用材料技术完成从单一的传统写实雕塑到多元的现代雕塑的格局转换。	能独立分析、发现材料的“物语”,借用、延展其内涵、实施和评价现成品艺术;获得较好的材料实验和研究的能力。运用材料技术完成从单一的传统写实雕塑到多元的现代雕塑的格局转换。	能分析、发现材料的“物语”,借用、延展其内涵、实施和评价现成品艺术;获得较好的材料实验和研究的能力。初步运用材料技术完成从单一的传统写实雕塑到多元的现代雕塑的格局转换。	能初步分析、发现材料的“物语”,实施和评价现成品艺术;有获得材料实验和研究的能力。能初步运用材料技术完成从单一的传统写实雕塑到多元的现代雕塑的格局转换。	不能初步分析、发现材料的“物语”;不具备获得材料实验和研究的能力。
学习 目标3	通过课程学习不断提高自己对世界的认知。在实践过程中增加对社会、国家和历史的了解和认识。具备正大气象、阳光人生、智慧思维、独树一帜、传播经典的艺术创造和启发大众、活跃创新、面向未来的理想追求。	通过课程学习有提高自己对世界的认知。在实践过程中增加对社会、国家和历史的了解和认识。具备正大气象、阳光人生、智慧思维、独树一帜、传播经典的艺术创造。	通过课程学习能够提高自己对世界的认知。在实践过程中增加对社会、国家和历史的了解和认识,能够传播正能量。	通过课程学习基本提高自己对世界的认知。在实践过程中增加对社会、国家和历史的了解和认识。	通过课程学习没有提高自己对世界的认知。在实践过程中没有对社会、国家和历史的了解和认识。
学习 目标4	通过课程学习养成具有高尚品德及宽厚理论修养,秉承“融合	通过课程学习养具有高尚品德及宽厚理论修养,	通过课程学习养具有高尚品德及宽厚理论修养,秉承“融	通过课程学习基本养成具有高尚品德及宽厚理	通过课程学习尚未养成具有高尚品德及理论修

	创新”，兼容东西方艺术宽泛的理论知识与技能基础，在现当代艺术领域中，具有注重实验精神和创造能力并蓄共融的综合素质，能研究、会创作，全面发展的应用型专门艺术人才。	秉承“融合创新”，兼容东西方艺术宽泛的理论知识与技能基础，在现当代艺术领域中，具有注重实验精神和创造能力并蓄共融的综合素质，能研究、会创作，全面发展的应用型专门艺术人才。	合创新”，兼容东西方艺术宽泛的理论知识与技能基础，在现当代艺术领域中，具有注重实验精神和创造能力并蓄共融的综合素质，能研究、会创作。	论修养，秉承“融合创新”，兼容东西方艺术宽泛的理论知识与技能基础，在现当代艺术领域中，具有注重实验精神和创造能力并蓄共融的综合素质。	养，兼容东西方艺术的理论知识与技能基础，在现当代艺术领域中，具有注重实验精神和创造能力并蓄共融的综合素质。
--	--	---	--	--	---

七、持续改进

1. 根据课程进行中（特别是前两周）与学生的面谈与线上交流、课堂讨论等的反馈情况，及时反思教学，不断改进存在的不足。

2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等，根据全体学生的反馈意见，做出相应的调整；在下一轮课程教学中不断提高，确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。

3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议，对课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

第一单元 概述：材料与现成品艺术的背景

（1）教学基本要求：

通过本章的学习，使学生了解当代艺术的背景和研究对象。把握材料创作的目的，理解美术素养的养成。

（2）教学具体内容

（一）西方当代雕塑艺术中的材料研究

一 传统轨迹上的变化

1. 传统审美意义上的“新”
2. 传统材料意义上的拓展和延续

二 现成品作为材料

1. 发现与创造
2. 材料与形式的完美追求
3. 拾来的材料
4. 自由而怪异的材料

三 解构与重构

1. 大众的、流行的材料
2. 废品与垃圾
3. 极简的材料
4. 语言、文字、观念视为材料
5. 巨大的材料
6. 多媒介、多形态的材料

(二) 中国传统文化精神与当代材料艺术

一 本源

二 物我

三 物格

四 人格

五 天格

六 实验

(三) 中国当代综合材料雕塑的现状与思考

一 现状

二 思考

1. “六法”的运用
2. 具象表现与意象精神

(3) 重点难点:

1. 如何理解现代美术教育的目的
2. 如何进行美术素养的养成

(4) 作业:

1. 思考所学知识, 构想现成材料作品
2. 市场调研, 寻找、发现材料

第二单元 平面走向立体转换的基础

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习, 使学生能对浮雕的表现技法及构图规律有所掌握, 研究浮雕空间形体的压缩规律与不同的塑造方法, 了解美术教师所应该具备的素质与能力并为接下来的现成品材料二维至三维训练做好层次把握基础。

(2) 教学具体内容

课堂人体模特(着衣、挂布或场景)泥塑浮雕写生。

- 120 厘米高度 2~5 厘米厚度。
- 15~18 课时完成一个作业。
- 课前做好准备工作(雕塑架、泥、工具等)。
- 第一天泥塑写生开始前完成纸上素描构图。

(3) 重点难点:

1. 绘画与浮雕的关系

2. 美术教师所应该具备的素养和能力。

3. 明确专业发展方向。

(4) 作业:

1. 完成整开大小人物全身浮雕一件。

第三单元 雕塑综合材料教学的思考与现成品艺术实践

(1) 教学基本要求:

运用课前准备好的多画种、多门类材料工具及市场调研发现、寻找到的现成平面与立体现成品材料,雕塑与综合艺术工作室现有工具设备等。通过本章的学习,使学生全面把握现成品艺术发展规律和特征,了解与掌握基本创作思维观念转化提升对实践技法研究的补充作用;发现与创造是创作综合艺术的基本法则;素质与能力对审美的决定性作用。

(2) 教学具体内容

一 教学的基本理念

1. 背景
2. 指导方针

二 教学与实验的基本角度

1. 从形态学角度出发
2. 从材料学角度出发
3. 从知识与技术角度出发
4. 从思想与观念角度出发

三 现成品艺术实践与实验类型

1. 单一材料技法的延伸
 - 二维形式构成和二维半形式
 - 三维立体形式
2. 多种材料技法的互渗融通
 - 二维形式构成和二维半形式
 - 三维立体形式
3. 原生态地展现
 - 二维形式构成和二维半形式
 - 三维立体形式
4. 主题创作的材料探究
 - 关注生活,介入当代

(3) 重点难点:

1. 发现材料的“物语”并加以借用与延伸。
2. 了解与掌握材料的解构与重构
3. 明确创作与专业发展方向。

(4) 作业:

1. 自选二点五维或三维单一材料延伸或多种材料技法的互渗融通作品 1 件（组）
2. 自选二点五维或三维主题创作的材料探究作品 1 件（组）

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	徐寒锐	2021 年 10 月
核准	艺术学院	徐寒锐	2021 年 10 月
审核	艺术学院	王文辉	2021 年 10 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2022 年 6 月

《公共雕塑创作》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

(一) 基本信息

课程中英文名称	公共雕塑创作 (Creation of Public Sculpture)	课程代码	0720000265
开课学期	6	课程负责人	徐寒锐
学分	2	学时	40
课程类别	专业限选课程	先修/后修课程	雕塑胸像研究、雕塑人体研究/教育实习、毕业创作
适用专业	美术学 (师范)	开课对象	大学本科三年级
教材	自选参考教材		
参考教材	温洋. 《公共雕塑》. 北京: 机械工业出版社. 2006 年 4 月。 张荣生. 《世界雕塑名品图鉴》. 黑龙江哈尔滨: 黑龙江美术出版社. 2001 年 8 月。 梁思成. 《中国雕塑史》. 天津: 百花文艺出版社. 2002 年 10 月。		
网络资源	① 雕塑网 中国大学 MOOC 平台《传统雕塑》课程 ② 中国大学 MOOC 平台《传统雕塑》课程 ③ 《国宝档案》电子资源		

(二) 课程简介

《公共雕塑创作》是美术学 (师范) 本科专业的一门专业限选课程, 是美术学科学生从事美术教育、创作与设计等造型艺术所必须具备的重要专业能力, 是雕塑专业发展的必然方向。是以“纪念性公共雕塑创作”为主题, 通过“专题+课题”形式, 开展学习教育与公共艺术创作实践互融互通、协同育人的课程思政新模式, 践行用美术元素增强城乡审美韵味、文化品位。该课程既提升教学效果, 同时也激发了青年学生的家国情怀, 增强同学们以艺术介入社会、服务社会的使命感。学院专业课程《公共雕塑创作》的教学中, 以“纪念性空间

场域精神营造”为导向，秉承研究性、系统性与拓展性的教学思索，强化考察研究、创作实践与课程教学的同向同行，课程思政与公共艺术教学协同育人。

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

目标 1：学习先进的公共雕塑设计方面的理论知识，进而把该方面的知识能够合理和准确地应用于实际的设计项目中。了解和掌握雕塑在环境中应选择合适的材质和尺度与施工的周期以及各种材质在加工应用过程中的施工工艺与技术研究。进而在公共艺术中对城市雕塑的应用有一个理论上的指导意义。

目标 2：能独立分析，创造性地设计、实施和评价公共雕塑艺术；获得初步的实验和研究能力。了解公共雕塑的基本概念与分类，创作的步骤与过程，掌握创作思维方法，能够根据公共艺术设计的具体的要求，从文化、环境特点、历史、人文等多个角度来定位雕塑作品的内容、形式，从而进行设计创作，包括雕塑尺度、内容与建筑环境等关系，中国传统雕塑与西方写实雕塑的造型方法结合的研究。

目标 3：选取关注社会、关注重大历史事件的题材，与空间考察研习有效结合，创作反映中国优秀历史文化，记录社会现实，集公共性、空间性与纪念性于一体的公共雕塑作品和设计方案。为文化建设与发展贡献智慧，拓展公共雕塑教学研究介入区域文化建设的新边界。激发家国情怀，增强以艺术介入社会、服务社会的使命感。以“纪念性空间场域精神营造”为导向，秉承研究性、系统性与拓展性的教学思索，强化考察研究、创作实践与课程教学的同向同行，课程思政与公共艺术教学协同育人。

目标 4：公共雕塑是公共艺术中重要的组成元素，是综合的艺术、是跨界性很高的形式，需要大量知识结构参与进来。与当下的社会需求紧密结合起来，加强与社会的沟通，服务于社会；

（二）对毕业要求的重点支撑

指标点 3-1：具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。

指标点 3-2：理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。

指标点 3-3: 具有健康的审美修养,掌握美术批评的概念、类型和方法,能结合现实生活进行美术创作,有一定的创新意识。

本课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表 2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	M	学习目标 1	0.4
		学习目标 2	0.6
指标点 3-2	M	学习目标 2	0.5
		学习目标 4	0.5
指标点 3-3	M	学习目标 3	0.5
		学习目标 4	0.5

三、课程教学内容对学习目标的支撑

(一) 教学内容

本课程课堂教学、研讨和练习共 4 学时,其中理论 2 课时、时间练习 38 课时。本课程主要教学内容包括:① 公共雕塑综述;②公共人物雕塑创作转换基础;③纪念性公共人物雕塑创作。

(二) 支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
第一章 公共雕塑综述	1. 公共雕塑的定义及应用范围。 2. 公共雕塑的常见形式 3. 公共雕塑的特征与分类 4. 公共雕塑的题材发掘所遵循的原则。 5. 几种基本的构思方法 6. 几种基本的表现手段 7. 公共雕塑总平面布局的方式与运用中心式、丁字式、通过式、街心式、对位式、自由式、综合式。 8. 常见材质与新媒材 9. 公共雕塑设计的原则 10. 创意设计的当代思想、观念、形式等个性化因子 11. 公共雕塑创作流程	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	2
第二章 公共人物雕塑创作转换基础	泥塑人体,衣纹、景布 泥塑的制作过程	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	20
第三章 纪念性公共人物雕塑	古今中外名人雕塑创作实践 1. 关注社会、关注重大历史事件的题材,选	学习目标 1 学习目标 2	18

创作	题并陈述表达方式等理念 2. 背景调查，收集影像文字资料 3. 创作形式初定，草图、小稿 4. 创作	学习目标 3 学习目标 4	
----	---	------------------	--

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

本课程采用“实践训练”与“理论讲解和研讨”兼备。课堂教学主要采用课堂讲授、个人创作、小组研讨、教师示范为主的教学模式。课堂作业和研讨采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。以“纪念性公共雕塑创作”为主题，通过“专题+课题”形式，开展学习教育与公共艺术创作实践互融互通、协同育人的课程思政新模式，践行用美术元素增强城乡审美韵味、文化品位。以“纪念性空间场域精神营造”为导向，秉承研究性、系统性与拓展性的教学思索，强化考察研究、创作实践与课程教学的同向同行，课程思政与公共艺术教学协同育人。

（二）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目标	达成途径
3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。	学习目标 1 学习目标 2	<p>课前预习：教师做好课前备课工作，教学内容内化于心，熟悉教学重点难点。提前布置学生查阅参考资料及材料准备，学习了解知识点。</p> <p>课堂讲授：在教学中引入公共雕塑的发展趋势，用优秀作品事例感召学生从事教育的热情；</p> <p>学生实践：通过课堂实践，初步了解掌握创作技法。</p> <p>课堂报告：通过课后查阅文献，小组讨论，小组汇报，让学生熟悉最新教改方向和政策，感受教师应该具备的政治和思想道德素质。</p> <p>课后学习：通过课后查阅文献，网络资源，让学生熟悉各种艺术语言，感受名家应该具备的艺术和技术素养。</p>
3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。	学习目标 2 学习目标 4	<p>课堂讲授：在教学中引入美术史知识，用经典作品来讲解不同时期雕塑艺术的风格和材料技术，合理利用网络资源和手机等设备，进行名家名作及发展前沿动态分享浏览。</p>

		课堂作业和研讨： 发现问题，引导学生及时自查文献、网络资源、讨论、汇报，让学生熟悉知识体系的架构，感受创作应该具备的素质。
3-3 具有健康的审美修养，掌握美术批评的概念、类型和方法，能结合现实生活进行美术创作，有一定的创新意识。	学习目标 3 学习目标 4	课堂讲授： 选取关注社会、关注重大历史事件的题材，创作反映中国优秀历史文化，记录社会现实，集公共性、空间性与纪念性于一体的公共雕塑作品和设计方案。为文化建设与发展贡献智慧，拓展公共雕塑教学研究介入区域文化建设的新边界。激发家国情怀，增强以艺术介入社会、服务社会的使命感。 课后作业和研讨： 通过观看优秀作品，及小组研讨的形式，让学生关注当代，介入生活用作品提出问题并加以解决。

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由出勤及课堂表现，作业成绩组合而成，采用百分制计分制。本课程成绩组成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示，课后作业评分标准见表 5-2 所示。

各学习目标的达成度与本课程的达成度，见表 5-3。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/ 评价环节	分值	考核/ 评价细则	对课程目标达成度的贡献
出勤课堂表现 (10%)	签到式考勤, 学生与教师记录	100	出勤基础分为90分, 旷课一次扣5分, 请假一次扣2分, 无故缺席四次取消考试资格。课堂主动回答问题加5分, 课堂表现最高10分。	学习目标 1: 0.3 学习目标 2: 0.3 学习目标 4: 0.5
2次作业成绩 (30%)	课堂作业	100	安排 2 次打分, 每次作业满分 50。每次作业满分 50。作业由教师评阅给分, 具体评分标准见表 5-2。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 3: 0.5
期末成绩 (60%)	期末考核	100	主要考核学生对课程全部关键知识点的理解和掌握程度, 计算卷面成绩再按 60% 计入综合成绩。	学习目标 1: 0.5 学习目标 2: 0.5 学习目标 3: 0.5 学习目标 4: 0.5
综合成绩	考勤+课堂表现+作业成绩+期末考核	100	出勤课堂表现×10% + 作业成绩×30% + 期末成绩×60%	

表5-2 作业评分标准

掌握 90%-100%公共雕塑知识点，特点、创作流程与方法，人体与衣纹与名人雕塑创作组合规律的把握和技法与个性化语言的形成。	100分-90 分
掌握 80%-89%公共雕塑知识点，特点、创作流程与方法，人体与衣纹与名人雕塑创作组合规律的把握和技法与个性化语言的形成。	89分-80 分
掌握 70%-79%公共雕塑知识点，特点、创作流程与方法，人体与衣纹与名人雕塑创作组合规律的把握和技法与个性化语言的形成。	79分-70 分
掌握 60%-69%公共雕塑知识点，特点、创作流程与方法，人体与衣纹与名人雕塑创作组合规律的把握和技法与个性化语言的形成。	69分-60 分
掌握 59%以下公共雕塑知识点，特点、创作流程与方法，人体与衣纹与名人雕塑创作组合规律的把握和技法与个性化语言的形成。	59分以下

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学习目标	评价依据	评价方法	权重
学习目标 1	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩× 60% + 作业 1 成绩× 15% + 作业 2 成绩×15% + (出勤+课堂表现成绩)×10%	0.2
学习目标 2	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩× 60% + 作业 1 成绩× 15% + 作业 2 成绩×15% + (出勤+课堂表现成绩)×10%	0.6
学习目标 3	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩×50% + 作业 1 成绩× 25% + 作业 2 成绩× 25%	0.1
学习目标 4	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩× 50% + (出勤+课堂表现成绩)× 50%	0.1
课程达成度 = 目标 1 达成度 × 0.20 + 目标 2 达成度 × 0.60 + 目标 3 达成度 × 0.10 + 目标 4 达成度 × 0.10			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课程学习目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习目标1	积极主动学习先进的公共雕塑设计方面的理论知识,进而把该方面的知	主动学习先进的公共雕塑设计方面的理论知识,进而把该方面的知识能	学习先进的公共雕塑设计方面的理论知识,进而把该方面的知识能够合	能够学习先进的公共雕塑设计方面的理论知识,进而把该方面的知识	未能学习先进的公共雕塑设计方面的理论知识。

	识能够合理和准确地应用于实际的设计项目中。熟悉了解和掌握雕塑在环境中应选择合适的材质和尺度与施工的周期以及各种材质在加工应用过程中的施工工艺与技术研究。进而在公共艺术中对城市雕塑的应用有一个理论上的指导意义。	够合理和准确地应用于实际的设计项目中。较好了解和掌握雕塑在环境中应选择合适的材质和尺度与施工的周期以及各种材质在加工应用过程中的施工工艺与技术研究。进而在公共艺术中对城市雕塑的应用有一个理论上的指导意义。	理和准确地应用于实际的设计项目中。了解和掌握雕塑在环境中应选择合适的材质和尺度与施工的周期以及各种材质在加工应用过程中的施工工艺与技术研究。进而在公共艺术中对城市雕塑的应用有一个理论上的指导意义。	能够合理和准确地应用于实际的设计项目中。基本了解和掌握雕塑在环境中应选择合适的材质和尺度与施工的周期以及各种材质在加工应用过程中的施工工艺与技术研究。	未能了解和掌握雕塑在环境中应选择合适的材质和尺度与施工的周期以及各种材质在加工应用过程中的施工工艺与技术研究。
学习 目标2	能独立分析,创造性地设计、实施和评价公共雕塑艺术;获得较成熟的实验和研究能力。较全面了解公共雕塑的基本概念与分类,创作的步骤与过程,掌握创作思维方法,能够根据公共艺术设计的具体的要求,从文化、环境特点、历史、人文等多个角度来定位雕塑作品的内容、形势,从而进行设计创作,包括雕塑尺度、内容与建筑环境等关系,中国传统雕塑与西方写实雕塑的造型方法结合的研究。	能独立分析、较好的设计、实施和评价公共雕塑艺术;较好获得初步的实验和研究能力。了解公共雕塑的基本概念与分类,创作的步骤与过程,掌握创作思维方法,能够根据公共艺术设计的具体的要求,从文化、环境特点、历史、人文等多个角度来定位雕塑作品的内容、形势,从而进行设计创作,包括雕塑尺度、内容与建筑环境等关系,中国传统雕塑与西方写实雕塑的造型方法结合的研究。	能独立分析、设计、实施和评价公共雕塑艺术;获得初步的实验和研究能力。了解公共雕塑的基本概念与分类,创作的步骤与过程,掌握创作思维方法,能够根据公共艺术设计的具体的要求,从文化、环境特点、历史、人文等多个角度来定位雕塑作品的内容、形势,从而进行设计创作,包括雕塑尺度、内容与建筑环境等关系,中国传统雕塑与西方写实雕塑的造型方法结合的研究。	能分析、设计、实施和评价公共雕塑艺术;获得初步的实验和研究能力。基本了解公共雕塑的基本概念与分类,创作的步骤与过程,掌握创作思维方法,能够根据公共艺术设计的具体的要求,从文化、环境特点、历史、人文等多个角度来定位雕塑作品的内容、形势,从而进行设计创作,包括雕塑尺度、内容与建筑环境等关系。	未能独立分析、设计、实施和评价公共雕塑艺术;获得初步的实验和研究能力。未能了解公共雕塑的基本概念与分类,创作的步骤与过程,掌握创作思维方法。

学习 目标3	巧妙选取关注社会、关注重大历史事件的题材，与空间考察研习有效结合，创作反映中国优秀历史文化，记录社会现实，集公共性、空间性与纪念性于一体的公共雕塑作品和设计方案。为文化建设和发展贡献智慧，拓展公共雕塑教学研究介入区域文化建设的新边界。激发家国情怀，增强以艺术介入社会、服务社会的使命感。以“纪念性空间场域精神营造”为导向，秉承研究性、系统性与拓展性的教学思索，强化考察研究、创作实践与课程教学的同向同行，课程思政与公共艺术教学协同育人。	选取关注社会、关注重大历史事件的题材，与空间考察研习有效结合，创作反映中国优秀历史文化，记录社会现实，集公共性、空间性与纪念性于一体的公共雕塑作品和设计方案。为文化建设和发展贡献智慧，拓展公共雕塑教学研究介入区域文化建设的新边界。激发家国情怀，增强以艺术介入社会、服务社会的使命感。以“纪念性空间场域精神营造”为导向，秉承研究性、系统性与拓展性的教学思索，强化考察研究、创作实践与课程教学的同向同行，课程思政与公共艺术教学协同育人。	选取关注社会、关注历史事件的题材，与空间考察研习结合，创作反映中国优秀历史文化，记录社会现实，公共雕塑作品和设计方案。为文化建设和发展贡献智慧，拓展公共雕塑教学研究介入区域文化建设的新边界。激发家国情怀，增强以艺术介入社会、服务社会的使命感。以“纪念性空间场域精神营造”为导向，秉承研究性、系统性与拓展性的教学思索，强化考察研究、创作实践与课程教学的同向同行，课程思政与公共艺术教学协同育人。	选取关注社会、关注历史事件的题材，与空间考察研习结合，创作公共雕塑作品和设计方案。为文化建设和发展贡献智慧，拓展公共雕塑教学研究介入区域文化建设的新边界。激发家国情怀，增强以艺术介入社会、服务社会的使命感。以“纪念性空间场域精神营造”为导向，秉承研究性、系统性与拓展性的教学思索，强化考察研究、创作实践与课程教学的同向同行。	未能选取关注社会、关注历史事件的题材，创作公共雕塑作品和设计方案。为文化建设和发展贡献智慧，拓展公共雕塑教学研究介入区域文化建设的新边界。以“纪念性空间场域精神营造”为导向，秉承研究性、系统性与拓展性的教学思索，强化考察研究、创作实践与课程教学的同向同行。
学习 目标4	熟悉了解掌握公共雕塑是公共艺术中重要的组成元素，是综合的艺术、	较好了解掌握公共雕塑是公共艺术中重要的组成元素，是综合的艺术、	了解掌握公共雕塑是公共艺术中重要的组成元素，是综合的艺术、是跨	基本了解公共雕塑是公共艺术中重要的组成元素，是综合的艺术、是	未能了解公共雕塑是公共艺术中重要的组成元

	是跨界性很高的形式，需要大量知识结构参与进来。与当下的社会需求紧密结合起来，加强与社会的沟通，服务于社会。	是跨界性很高的形式，需要大量知识结构参与进来。与当下的社会需求紧密结合起来，加强与社会的沟通，服务于社会。	跨界性很高的形式，需要大量知识结构参与进来。与当下的社会需求紧密结合起来，加强与社会的沟通，服务于社会。	跨界性很高的形式，需要大量知识结构参与进来。与当下的社会需求紧密结合起来，加强与社会的沟通，服务于社会。	素，是综合的艺术、是跨界性很高的形式，需要大量知识结构参与进来。
--	---	---	--	--	----------------------------------

七、持续改进

1. 根据课程进行中（特别是前两周）与学生的面谈与线上交流、课堂讨论等的反馈情况，及时反思教学，不断改进存在的不足。
2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等，根据全体学生的反馈意见，做出相应的调整；在下一轮课程教学中不断提高，确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。
3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议，对课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

第一章 公共雕塑综述（2课时）

（1）教学基本要求：

了解公共雕塑的一些基本概念、内容和应用范围，掌握公共雕塑设计的工作范畴；了解公共雕塑的基本特征，掌握公共雕塑的分类；了解城市景观雕塑选题与选址的理论知识，掌握城市景观雕塑选题与选址的实际运用；了解城市景观雕塑设计的几种基本的构思方法，掌握城市景观雕塑设计的几种基本的表现手段；了解城市景观雕塑的总平面布局的方式，掌握城市景观雕塑的总平面布局的实际运用；了解城市景观雕塑的几种常用材质及合理运用；了解城市景观雕塑设计的原则及实际运用；了解城市景观雕塑的设计过程，掌握城市景观雕塑设计与制作的步骤；了解城市景观雕塑模型制作的过程，掌握城市景观雕塑模型制作的方法与步骤。

（2）教学具体内容

1. 公共雕塑的定义及应用范围。
2. 公共雕塑的常见形式
3. 公共雕塑的特征与分类

纪念性雕塑、主题性雕塑、装饰性雕塑、功能性雕塑、陈设性雕塑。

4. 公共雕塑的题材发掘所遵循的原则。

5. 几种基本的构思方法

形象再现、具象补充、环境烘托、潜在形象、寓意影射、综合处理。

6. 几种基本的表现手段

7. 公共雕塑总平面布局的方式与运用中心式、丁字式、通过式、街心式、对位式、自由式、综合式。

8. 常见材质与新媒材

9. 公共雕塑设计的原则

• 明确雕塑在环境空间中的作用，空间关系、人的参与、雕塑与环境在造型、材料、色彩等方面的调和对比关系、雕塑的尺度与体量应适度。

10. 创意设计的当代思想、观念、形式等个性化因子

11. 公共雕塑创作流程

搜集素材和进行现场调研、设计草图和进行效果图的绘制、方案竞标数字文件演示、陈述创作理念，文本文件的递交、制作小模型的工具及过程、原大模型制作阶段、材质的选择和加工构成、雕塑安装阶段

(3) 重点难点:

1. 现实题材的恰当表现方式

2. 创意设计的当代思想、观念、形式等

第二章 人体、衣纹、景布训练 (20 课时)

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习，使学生全面把握人体结构与衣纹的关系、虚实规律和特征；了解训练的目的与意义；探索具象与写意的形式美感表述；了解专业方向所应该具备的素质与能力，明确实践运用与发展方向。

(2) 教学具体内容

1. 泥塑的制作过程

骨架、几何体大泥阶段、推敲、塑造阶段、人体结构与衣纹的关系、调整完善审美的表述

(3) 重点难点:

1. 人体结构与衣纹的关系、应该具备的素养和能力。

2. 内在张力的表达。

(4) 作业:

1. 完成作品

第三章 纪念性公共人物雕塑创作（18 课时）

（1）教学基本要求：

三组不同时期古今中外名人选题，择一创作。通过本章的学习，使学生了解纪念性公共人物雕塑创作流程方法，作品塑造风格材质等表现手段与空间环境的和谐统一的关系法则。

（2）教学具体内容

1. 关注社会、关注重大历史事件的题材，选题并陈述表达方式等理念
2. 背景调查，收集影像文字资料
3. 创作形式初定，草图、小稿
4. 创作

（3）重点难点：

1. 时代特征的风格处理
2. 内心世界与精神气质的塑造表达

（4）作业：

1. 完成创作

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	徐寒锐	2021 年 10 月
核准	艺术学院	徐寒锐	2021 年 10 月
审核	艺术学院	王文辉	2021 年 10 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2022 年 6 月

《新媒体艺术》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

（一）基本信息

课程中英文名称	新媒体艺术 (New Media Arts)	课程代码	0720000430
开课学期	5	课程负责人	徐寒锐
学分	2	学时	40
课程类别	专业限选课程	先修/后修课程	半立体、现成品艺术/公共雕塑
适用专业	美术学（师范）	开课对象	大学本科三年级
教材	自选、整合以下参考教材及网络资源		
参考教材	①邱志杰《总体艺术创作基础教程》及其他著述与作品 ②王荔.《新媒体艺术发展综述》. 同济大学出版社 20XX ③贝丽尔·格雷厄姆. 萨拉·库克. 重思策展：新媒体后的艺术 . 清华大学出版社. 20XX ④宫林.《新媒体艺术》. 清华大学出版. 20XX ⑤马晓翔《新媒体艺术研究范式的创新与转换》. 东南大学出版社. 20XX		
网络资源	中央美院实验艺术学院 : https://www.cafa.edu.cn/sp/nljg/?j=121		

（二）课程简介

《新媒体艺术》课程是美术学本科专业限选课程，以培养学生美学素质，提高审美能力、创新能力为目标。新媒体艺术是适应时代的当代艺术，涉及交互性、网络和计算机，并且比起物质本身，它更重过程。新媒体艺术作品，很难用传统艺术博物馆的介质、地理和年表类别进行分类。“当代属性”决定其是融合时代和社会的综合性艺术，是当下社会生活方方面面的反映。新媒体艺术的实践方式与哲学、生活美学、物理力学、化学、生物学、光学、数码科技等有着紧密的联系。本课程从新媒体艺术的欣赏方式、传授模式、创作目的、艺术媒

介及空间与运作机制等诸多方面展开全面的论述：详解新媒体艺术特征的开放、体验、虚拟、超时空等个性要素，将艺术带入与公共对话的领域，使受众的个性体验在公共性的基石下拓展了更大的自由文化空间。它既赋予了个体不同的体验感受，亦重构了公众的知觉经验与时空观念，使学生的学习过程中探索及了解更多的媒介去进行自身的实验性创作脉络。

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

目标 1：了解新媒体创作各种要素，学习当代艺术的教学理论和多艺术门类融合的创作理念、创作模式、创作策略、创作方法与当代科技结合运用的当代艺术属性。使学生掌握新媒体基础理论和新媒体创作理念及技法。

目标 2：寻找自身的新媒介兴趣点，能独立创作新媒体作品、分析与解决媒介、媒材合理运用，创造性地设计、实施；获得初步的美术教学，实验艺术和研究的能力。

目标 3：了解国内外当代艺术发展形势，积极准备参与新课程改革。理论联系实际，培养符合社会需要的应用型人才。使学生能把新媒体技术应用到所学专业中去，扩展自己的思维模式，能够更广阔自由地进行艺术创作，为今后的学习和工作打下必要的基础。

目标 4：通过课程学习培养学生热爱美育事业、热爱生活，对自己的未来充满信心。培养学生对新媒体艺术的了解，包含技术和理念两方面，以发掘兴趣点为桥梁，去扩宽自身的创作范围和找寻新的切入点，它对于艺术创作尤其重要，是新的艺术创作表达手法，并理解“公共性”与“个性体验”融合的观点。

（二）对毕业要求的重点支撑

指标点 3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。

指标点 3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。

指标点 3-3 具有健康的审美修养，掌握美术批评的概念、类型和方法，能结合现实生活进行美术创作，有一定的创新意识。

本门课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表 2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	M	学习目标 1	0.4

		学习目标 2	0.6
指标点 3-2	M	学习目标 3	0.5
		学习目标 4	0.5
指标点 3-3	M	学习目标 1	0.5
		学习目标 4	0.5

三、课程教学内容对学习目标的支撑

（一）教学内容

本课程课堂教学、研讨和练习共 40 学时，其中理论 4 课时、实践练习 36 课时。本课程主要教学内容包括：①新媒体艺术的定义，发展进程；②实验影像的赏析与实践；③装置艺术的赏析与实践；④田野调查，新媒介探索及综合创作。

（二）支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
第一单元：新媒体艺术的定义	（一）什么是媒体艺术 1、新媒体艺术定义 2、新媒体艺术的特征 3、新媒体艺术类型 ① 计算机艺术 ② 视频艺术 ③ 视频装置艺术 ④ 融合媒体艺术 4、两种关系 5、继承还是颠覆 6、早期的新媒体艺术	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	1
第二单元：新媒体艺术的发展进程	（一）新媒体艺术媒介之融合 1、科技进步与艺术发展 2、工业时代的艺术 3、信息技术为艺术创造更广阔的空间 4、当代科技与艺术创造 5、数字化技术为艺术与设计带来的影响 6、科技手段改变着艺术的游戏规则 7、传统艺术与媒体之间出现媒介的融合	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	1
第三单元：实验影像的赏析与实践	（一）实验影像赏析（1 学时） 选用实验影像为赏析对象 （二）实践创作过程（7 学时）	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	8

	1、查阅更多的实验影像资料作为创作的理念填充 2、思考并提出自己的影像创作理念并与老师讨论其可行性（包含文本与草图） 3、进行拍摄创作	学习目标 4	
第四单元：装置艺术的赏析与实践	（一）装置艺术赏析（1 学时） 选用实验影像为赏析对象 （二）实践创作过程（13 学时） 1、查阅更多的装置艺术资料作为创作的理念填充 2、思考并提出自己的装置创作理念并与老师讨论其可行性（包含文本与草图） 3、进行实践创作	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	14
第五单元：田野调查，新媒介探索及综合创作	（一）实践创作过程（16 学时） 1、查阅更多艺术资料作为创作的理念填充 2、思考并提出自己的创作理念并与老师讨论其可行性（包含文本与草图） 3、进行实践创作	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	16

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

本课程采用“实践训练”与“理论讲解”兼备，以实训为主。课堂教学主要采用课堂讲授、分组合作、教师示范为主的教学模式。课后作业和研讨采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。

（二）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目标	达成途径
3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的设计知识与设计思维。	学习目标 1 学习目标 2	课前预习： 教师做好课前备课工作，备教材、教学内容内化于心，熟悉教学重点难点。学生学习了解知识点。 课堂讲授： 在教学中引入当代艺术的发展趋势，用当代优秀作品感召学生从事创作及教育的热情； 课堂报告： 通过课后查阅文献，小组讨

		论，小组汇报，让学生熟悉最新教改方向和政策，感受教师应该具备的政治和思想道德素质。 课后学习： 通过课后查阅文献，网络资源，让学生熟悉各种纸艺语言，感受名家应该具备的艺术和技术素养。
3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。	学习目标 3 学习目标 4	课堂讲授： 在教学中查询网络资源，学习多样化的表现方法，用经典感召学生创作的热情； 课堂实践： 通过小组讨论，小组汇报，让学生熟悉不同风格技巧方法，感受新媒体艺术魅力。
3-3 具有健康的审美修养，掌握美术批评的概念、类型和方法，能结合现实生活进行美术创作，有一定的创新意识。	学习目标 1 学习目标 4	课堂讲授： 在教学中运用大量实例让学生了解新媒体艺术发展规律和各时期观念介入的特征。 课堂作业和研讨： 通过观看优秀作品，及小组研讨的形式，让学生关注当代，介入生活，用作品回应社会关切，提出问题并试图加以解决。

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由平时成绩和期末成绩构成，平时成绩包括出勤及课堂表现，作业成绩组合而成，采用百分制计分制。本课程成绩组成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示，课后作业评分标准见表 5-2 所示。

各学习目标的达成度与本课程的达成度，见表 5-3。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/ 评价环节	分值	考核/ 评价细则	对课程目标达成度的贡献
出勤课堂表现 (10%)	签到式考勤，学生与教师记录	100	出勤基础分为80分，旷课一次扣5分，请假一次扣2分，无故缺席四次取消考试资格。课堂主动回答问题加5分，课堂表现最高10分。	学习目标 1: 0.3 学习目标 2: 0.3 学习目标 4: 0.5
2次作业成绩 (30%)	课堂作业	100	专业课共安排 2 次打分，在中间过程和结尾阶段，每次作业满分 50。作业由教师评阅给分。具体评分标准见表 5-2。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 3: 0.5
期末成绩	期末考核	100	主要考核学生对课程全部	学习目标 1: 0.5

(60%)			关键知识点的理解和掌握程度，计算最终成绩再按60%计入综合成绩。	学习目标 2: 0.5 学习目标 3: 0.5 学习目标 4: 0.5
综合成绩	考勤+课堂表现+作业成绩+期末考核	100	出勤课堂表现×10% + 作业成绩×30%+期末成绩×60%	

表5-2 作业评分标准

掌握与达到 90%-100%新媒体艺术的知识点、特点、制作过程与技巧，组合规律的把握和技法与个性化语言的形成。立意新颖、构思切题、表述准确、技巧契合，态度认真。	100 分-90 分
掌握与达到 80%-89%新媒体艺术的知识点、特点、制作过程与技巧，组合规律的把握和技法与个性化语言的形成。立意新颖、构思切题、表述准确、技巧契合，态度认真。	89 分-80 分
掌握与达到 70%-79 新媒体艺术%的知识点、特点、制作过程与技巧，组合规律的把握和技法与个性化语言的形成。立意新颖、构思切题、表述准确、技巧契合，态度认真。	79 分-70 分
掌握与达到 60%-69%新媒体艺术的知识点、特点、制作过程与技巧，组合规律的把握和技法与个性化语言的形成。立意新颖、构思切题、表述准确、技巧契合，态度认真。	69 分-60 分
掌握与达到 59%以下新媒体艺术的知识点、特点、制作过程与技巧，组合规律的把握和技法与个性化语言的形成。立意新颖、构思切题、表述准确、技巧契合，态度认真。	59 分以下

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学习目标	评价依据	评价方法	权重
学习目标 1	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩× 60% + 作业 1 成绩× 15% +作业 2 成绩× 15% + (出勤+课堂表现成绩) ×10%	0.2
学习目	作业成绩、出勤课堂	评价值 = 期末成绩× 60% + 作业 1 成绩× 15% +作业 2 成绩× 15% + (出勤+课堂表现成绩) ×10%	0.6

标 2	表现、 期末成 绩		
学 习 目 标 3	作业成 绩、期 末成绩	评价值 = 期末成绩 × 50% + 作业 1 成绩 × 25% + 作业 2 成绩 × 25%	0.1
学 习 目 标 4	出勤课 堂表 现、期 末成绩	评价值 = 期末成绩 × 50% + (出勤+课堂表现成绩) × 50%	0.1
课程达成度 = 目标 1 达成度 × 0.20 + 目标 2 达成度 × 0.60 + 目标 3 达成度 × 0.10 + 目标 4 达成度 × 0.10			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课 程 学 习 目 标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习 目标1	熟悉了解新媒体创作各种要素，学习当代艺术的教学理论和多艺术门类融合的创作理念、创作模式、创作策略、创作方法与当代科技结合运用的当代艺术属性。较强掌握新媒体基础理论和新媒体创作理念及技法，实践创作技能和当代艺术观念。	较好掌握新媒体创作各种要素，学习当代艺术的教学理论和多艺术门类融合的创作理念、创作模式、创作策略、创作方法与当代科技结合运用的当代艺术属性。掌握新媒体基础理论和新媒体创作理念及技法，实践创作技能和当代艺术观念。	了解新媒体创作各种要素，学习当代艺术的教学理论和多艺术门类融合的创作理念、创作模式、创作策略、创作方法与当代科技结合运用的当代艺术属性。掌握新媒体基础理论和新媒体创作理念及技法，实践创作技能和当代艺术观念。	基本了解新媒体创作各种要素，学习当代艺术的教学理论和多艺术门类融合的创作理念、创作模式、创作策略、创作方法与当代科技结合运用的当代艺术属性。基本掌握新媒体基础理论和新媒体创作理念及技法，实践创作技能和当代艺术观念。	未能了解新媒体创作各种要素，学习当代艺术的教学理论和多艺术门类融合的创作理念、创作模式、创作策略、创作方法与当代科技结合运用的当代艺术属性。未能掌握新媒体基础理论和新媒体创作理念及技法，实践创作技能和当代艺术观念。

学习 目标2	较强的寻找到自身的新媒介兴趣点，较强的独立创作新媒体作品、分析与解决媒介、媒材合理运用，创造性地设计、实施；获得初步的美术教学，实验艺术和研究的能力。熟练、灵活地掌握自己所选择的新媒介创作手法。	较好地寻找自身的新媒介兴趣点，较好的独立创作新媒体作品、分析与解决媒介、媒材合理运用，创造性地设计、实施；获得初步的美术教学，实验艺术和研究的能力。较熟练、灵活地掌握自己所选择的新媒介创作手法。	能寻找自身的新媒介兴趣点，能独立创作新媒体作品、分析与解决媒介、媒材合理运用，创造性地设计、实施；获得初步的美术教学，实验艺术和研究的能力。能掌握自己所选择的新媒介创作手法。	基本能寻找自身的新媒介兴趣点，基本能独立创作新媒体作品、分析与解决媒介、媒材合理运用，创造性地设计、实施；获得初步的美术教学，实验艺术和研究的能力。基本掌握自己所选择的新媒介创作手法。	未能寻找到自身的新媒介兴趣点，不能独立创作新媒体作品、分析与解决媒介、媒材合理运用，创造性地设计、实施；不能获得初步的美术教学，实验艺术和研究的能力。未能掌握自己所选择的新媒介创作手法。
学习 目标3	能详细了解国内外当代艺术发展形势，积极准备参与新课程改革。理论联系实际，培养符合社会需要的应用型人才。通过本课程的教学，对学生实施素质教育，使他们了解科技发展与应用，使学生能把新媒体技术应用到所学专业中去，扩展自己的思维模式，能够更广阔自由地进行艺术创作，为今后的学习和工作打下必要的基础。	较好了解国内外当代艺术发展形势，积极准备参与新课程改革。理论联系实际，培养符合社会需要的应用型人才。通过本课程的教学，对学生实施素质教育，使他们了解科技发展与应用，使学生能把新媒体技术应用到所学专业中去，扩展自己的思维模式，能够更广阔自由地进行艺术创作，为今后的学习和工作打下必要的基础。	了解国内外当代艺术发展形势，积极准备参与新课程改革。理论联系实际，培养符合社会需要的应用型人才。通过本课程的教学，对学生实施素质教育，使他们了解科技发展与应用，使学生能把新媒体技术应用到所学专业中去，扩展自己的思维模式，能够更广阔自由地进行艺术创作，为今后的学习和工作打下必要的基础。	基本了解国内外当代艺术发展形势，积极准备参与新课程改革。理论联系实际，培养符合社会需要的应用型人才。通过本课程的教学，对学生实施素质教育，使他们了解科技发展与应用，使学生能把新媒体技术应用到所学专业中去，扩展自己的思维模式，能够更广阔自由地进行艺术创作，为今后的学习和工作打下必要的基础。	未能了解国内外当代艺术发展形势，积极准备参与新课程改革。理论联系实际，培养符合社会需要的应用型人才。通过本课程的教学，对学生实施素质教育，使他们了解科技发展与应用，使学生能把新媒体技术应用到所学专业中去，扩展自己的思维模式，未能更广阔自由地进行艺术创作，为今后的学习和工作打下必要的基础。

学习 目标4	通过课程学习，积极热爱美育事业、热爱生活，对自己的未来充满信心。对新媒体艺术的了解，包含技术和理念两方面，以发掘兴趣点为桥梁，去扩宽自身的创作范围和找寻新的切入点，它对于艺术创作尤其重要，是新的艺术创作表达手法，并理解“公共性”与“个性体验”融合的观点在新媒体艺术的发展进程中是一组辩证关系，缺一不可，共同作用于艺术的整体感知系统，也是崭新的学术研究观点。	通过课程学习，热爱美育事业、热爱生活，对自己的未来充满信心。对新媒体艺术的了解，包含技术和理念两方面，以发掘兴趣点为桥梁，去扩宽自身的创作范围和找寻新的切入点，它对于艺术创作尤其重要，是新的艺术创作表达手法，并理解“公共性”与“个性体验”融合的观点在新媒体艺术的发展进程中是一组辩证关系，缺一不可，共同作用于艺术的整体感知系统，也是崭新的学术研究观点。	通过课程学习，积极喜爱美育事业、热爱生活，对自己的未来充满信心。对新媒体艺术的了解，包含技术和理念两方面，以发掘兴趣点为桥梁，去扩宽自身的创作范围和找寻新的切入点，它对于艺术创作尤其重要，是新的艺术创作表达手法，并理解“公共性”与“个性体验”融合的观点在新媒体艺术的发展进程中是一组辩证关系，缺一不可，共同作用于艺术的整体感知系统，也是崭新的学术研究观点。	通过课程学习，喜爱美育事业、热爱生活，对自己的未来充满信心。对新媒体艺术的了解，包含技术和理念两方面，以发掘兴趣点为桥梁，去扩宽自身的创作范围和找寻新的切入点，它对于艺术创作尤其重要，是新的艺术创作表达手法，并理解“公共性”与“个性体验”融合的观点在新媒体艺术的发展进程中是一组辩证关系，缺一不可，共同作用于艺术的整体感知系统，也是崭新的学术研究观点。	通过课程学习，尚未喜爱美育事业、热爱生活，对自己的未来信心不足。对新媒体艺术的了解，包含技术和理念两方面，以发掘兴趣点为桥梁，未能扩宽自身的创作范围和找寻新的切入点，未领会它对于艺术创作尤其重要，是新的艺术创作表达手法，未理解“公共性”与“个性体验”融合的观点在新媒体艺术的发展进程中是一组辩证关系，缺一不可，共同作用于艺术的整体感知系统，也是崭新的学术研究观点。

七、持续改进

1. 根据课程进行中（特别是前两周）与学生的面谈与线上交流、课堂讨论等的反馈情况，及时反思教学，不断改进存在的不足。
2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等，根据全体学生的反馈意见，做出相应的调整；在下一轮课程教学中不断提高，确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。
3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议，对课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

第一单元 新媒体艺术的定义

（1）教学基本要求：

通过本章的学习，使学生了解现代美术教育的背景和研究对象。把握现代美术教育的目的，理解美术素养的养成。使学生掌握新媒体基础理论和新媒体创作理念及技法，以锻炼学生们的实践创作技能。熟练、灵活地掌握自己所选择的新媒介创作手法，寻找自身的新媒介兴趣点。

（2）教学具体内容

什么是媒体艺术

1 、新媒体艺术定义

2 、新媒体艺术的特征

3 、新媒体艺术类型

① 计算机艺术② 视频艺术③ 视频装置艺术④ 融合媒体艺术

4 、两种关系

5 、继承还是颠覆

6 、早期的新媒体艺术

（3）重点难点：

扩展学生的专业思维范畴，能够较好发挥所学专业知识的特长，汲取知识， 进行有益的创新探索，打开自己的思维维度，用多角度的方式去贴近自己的创作想法。

（4）作业：

1. 要求学生根据当堂的内容，进行提问与课堂讨论，并在课下去图书馆查阅书籍资料，撰写读书笔记。

2、将新媒介技术与自身的创作相结合，找到切入点。

第二单元 新媒体艺术的发展进程

（1）教学基本要求：

通过本章的学习，使学生全面把握新媒体艺术发展规律和特征，了解创作者应该具备的素质与能力。使学生掌握新媒体基础理论和新媒体创作理念及技法，以锻炼学生们的实践创作技能。熟练、灵活地掌握自己所选择的新媒介创作手法，以锻炼学生们的实践创作技能，熟练、灵活地掌握自己所选择的新媒介创作手法。同时，通过本课程的教学，对学生实施素

质教育，使他们了解科技发展与应用，使学生能把新媒体技术应用到所学专业中去，扩展自己的思维模式，能够更广阔自由地进行艺术创作。

（2）教学具体内容

新媒体艺术媒介之融合

- 1、科技进步与艺术发展
- 2、工业时代的艺术
- 3、信息技术为艺术创造更广阔的空间
- 4、当代科技与艺术创造
- 5、数字化技术为艺术与设计带来的影响
- 6、科技手段改变着艺术的游戏规则
- 7、传统艺术与媒体之间出现媒介的融合

（3）重点难点：

扩展学生的专业思维范畴，能够较好发挥所学专业知识的特长，汲取知识，进行有益的创新探索，打开自己的思维维度，用多角度的方式去贴近自己的创作想法。

（4）作业：

1. 要求学生根据当堂的内容，进行提问与课堂讨论，并在课下去图书馆查阅书籍资料，撰写读书笔记。在结课时交平实的读书笔记及结课考核论文写作。
- 2、将新媒介技术与自身的创作相结合，找到切入点。

第三单元 实验影像的赏析与实践

（1）教学基本要求：

对实验影像进行认真的观赏与理解，在其中吸收对自身的思维扩展有益的理念，结合现实中的情感灵感，学习运用到自身的实践创作中去，同时也要不断地思考应如何在此媒介中创造出更新颖的表现手法。

通过对实验影像的观摩与学习体会，从中汲取灵感扩展自己在创作中运用媒介的局限性，并开发自身影像创作的思维，使之更为自由跳跃。

（2）教学具体内容

（一）实验影像赏析

选用实验影像为赏析对象

（二）实践创作过程

1. 查阅更多的实验影像资料作为创作的理念填充

2. 思考并提出自己的影像创作理念并与老师讨论其可行性（包含文本与草图）

3. 进行拍摄创作

（3）重点难点：

1. 借鉴与突破 2. 发现与创造 3. 主题与手段

（4）作业：

≤180s 实验影像一部

第四单元 装置艺术的赏析与实践

（1）教学基本要求：

通过本章的学习，使学生基本了解创作方法和策略，对装置艺术作品进行认真的观赏与理解，在其中吸收对自身的思维扩展有益的创作理念，结合现实中的情感灵感，学习运用到自身的实践创作中去，同时也要不断地思考应如何运用更多的生活媒介去创造出更新颖的艺术作品。

通过对装置艺术的观摩与学习体会，从中汲取灵感扩展自己在创作中运用媒介的局限性，并开发自身对生活媒介运用的思维。

（2）教学具体内容

（一）装置艺术赏析

选用实验影像为赏析对象

（二）实践创作过程

1. 查阅更多的装置艺术资料作为创作的理念填充

2. 思考并提出自己的装置创作理念并与老师讨论其可行性（包含文本与草图）

3. 进行实践创作

（3）重点难点：

1. 材料语言的借用与转换

2. 作品与空间之间的关系处理

（4）作业：

独立或互动装置作品一件（组）

第五单元 新媒介探索及创作

（1）教学基本要求：

通过本章的学习，使学生结合之前学习的理论与实践知识，寻找自身最为感兴趣的创作媒介，并运用和结合自己所选择的媒介去进行创新性的实验创作。

通过对新媒介的探索与综合运用，去开发学生们更为广阔的创作思维。

（2）教学具体内容

（一）实践创作过程

1. 查阅更多艺术资料作为创作的理念填充
2. 思考并提出自己的创作理念并与老师讨论其可行性（包含文本与草图）
3. 进行实践创作

（3）重点难点：

1. 用作品介入当代生活，回应社会关切。
2. 运用恰当的艺术语言表现主题。

（4）作业：

新媒介综合创作一件

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	徐寒锐	2021 年 10 月
核准	艺术学院	徐寒锐	2021 年 10 月
审核	艺术学院	王文辉	2021 年 10 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2022 年 6 月

《油画肖像研究》

课程教学大纲

一、课程基本信息与简介

（一）基本信息

课程中英文名称	油画肖像研究 (The Study of Oil Painting of Portraits)	课程代码	0050406024
开课学期	5	课程负责人	沈赅
学分	2	学时	40
课程类别	专业限选课	先修/后修课程	油画风景研究/油画人体研究
适用专业	美术学（师范）	开课对象	大学本科三年级
教材	《油画人物》. 西南师大. 本书主编：刘仁杰		
参考教材	① 《油画》钱锋编著：高等教育出版社，2010年版。 ② 《中国当代油画人物写生——人物卷》范迪安著：福建美术出版社，2002年版。 ③ 《古典油画语言》庞茂琨著：西南师范大学出版社，2013年版。		
网络资源	网易云课堂： https://study.163.com/course/introduction/1004047013.htm?inLoc=ss_ss_jg_tjlb_%E6%B2%B9%E7%94%BB%E9%A3%8E%E6%99%AF		

（三）课程简介

《油画肖像研究》课程属于美术学师范专业限选课，通过本课程的学习，使学生掌握油画肖像研究的基本理论、基本写生方法和技巧，能准确表现人物的比例、透视、结构和色彩关系。并通过观看分析大师的名作提高学生的油画表现技法 and 艺术修养。

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

目标 1: 使学生初步了解油画绘画技术, 油画的作画步骤, 通过肖像油画的临摹和写生训练初步形成对油画绘制技术的初步认识。使学生掌握一定的油画基本技能, 掌握油画特殊的材料技法, 研究其用笔、用色、构图等绘画语言, 具有运用油画这一特殊绘画材料进行写生的基本能力。

目标 2: 通过油画肖像造型规律的学习和绘画写生等实践, 不断提高人物造型表现水平和的绘画技巧, 并具备一定的创作和研究能力, 以达到油画肖像造型中较为专业的学院派绘画水平。

目标 3: 课程旨在培养具有积极正确的艺术思想观念, 扎实厚重的文化素养及艺术素质; 课程也肩负着在绘画艺术的实践创作中, 勇于传达和表现自己的真情实感, 使绘画作品具有强烈的情感力量。

目标 4: 通过课程训练可以不断积累人物绘画实践能力并达到学以致用, 在未来就业和工作选择上, 尤其是艺术教育的专业绘画领域中具有很大的优势。

(二) 对毕业要求的重点支撑

指标点 3-1 具有美术学科基本素养。掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功, 熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法, 具备基本的设计知识与设计思维。

指标点 3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术与设计的发展脉络, 重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。

指标点 3-3 具有健康的审美修养, 掌握美术批评的概念、类型和方法, 能结合现实生活进行美术创作, 有一定的创新意识。

本门课程的学习目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系如下表 2-1 所示。

课程支撑的毕业要求		对应的课程学习目标	
指标点	本课程贡献度	学习目标	权重
指标点 3-1	M	学习目标 1	0.6
		学习目标 3	0.4
指标点 3-2	M	学习目标 2	0.5
		学习目标 4	0.5
指标点 3-3	M	学习目标 1	0.5
		学习目标 4	0.5

三、课程教学内容对学习目标的支撑

(一) 教学内容

本课程课堂教学和实践共 40 学时, 为理论+实训课时。本课程主要教学内容包括: ①

油画基础知识理论讲解；②油画肖像大师作品临摹；③油画肖像模特写生；④油画肖像创作与应用表现。

（五）支撑学习目标情况

教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
油画基础知识理论讲解	油画基础知识与材料技术的理论讲解，油画肖像绘画发展史介绍。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	2
大师油画肖像作品临摹	临摹大师优秀油画肖像作品，了解古典与当代油画肖像色彩造型方法与原则，能够对油画肖像的造型特点与规律进行研究与总结，学习不同环境场景中的肖像色彩的变换方法与基本绘画表现方法。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	10
油画肖像模特写生	解决油画肖像写生训练过程中的造型规律问题。熟悉色彩与环境颜色的处理方法，提升造型能力，训练笔法与人物结构的关联和表达等绘画技巧，提炼油画肖像个性和精神气质等因素，借鉴与研究不同类型的表现方式方法。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	16
油画肖像创作与应用表现	提升在传统油画肖像写生表现基础之外的绘画技巧训练，如笔法与人物结构的关联和表达。将油画肖像模特写生对于人物个性和精神气质等因素的表达与提炼运用在学生自身的绘画创作中，油画肖像创作中不同风格技巧的合理表达与应用。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	12

四、课程教学方法对毕业要求和学习目标的达成

（一）教学方法

本课程采用“实践训练”与“理论讲解”兼备，以实训为主。课堂教学主要采用课堂讲授、独自练习、教师示范为主的教学模式。课后作业和研讨采用学生实践为主、教师指导为辅的教学方式。

（五）达成途径

表 4-1 课程毕业要求、学习目标和达成途径

毕业要求指标	课程学习目标	达成途径
3-1 具有美术学科基本素养。 掌握美术学科的基本知识、基本原理和基本技能。具备较强的美术造型基本功，熟练掌握多种绘画材料的基本性能与技法，具备基本的美术知识与美术思维。	学习目标 1 学习目标 2	<p>课前预习：教师做好课前备课工作，教学内容内化于心，熟悉教学重点难点。提前布置学生学习相关油画大师的油画肖像作品，如古典油画肖像、当代油画肖像等。</p> <p>课堂讲授：在教学中引入油画肖像艺术的发展进程，用画家的经典作品来讲解不同时期的风格和材料技术；</p> <p>学生实践：通过大量课堂实践，基本了解油画肖像的特点，制作过程与技巧，色彩变化规律和对物象形体、色彩的观察与把握方法。</p> <p>课后学习：通过课后实践，深化和熟练油画肖像写生技能。通过课后查阅文献，网络资源，让学生熟悉各时期油画语言，感受油画家应该具备的艺术和技术素养。</p>
3-2 理解美术学科知识体系、了解中外美术的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。	学习目标 3 学习目标 4	<p>课堂讲授：在教学中引入西方美术史知识，用画家的经典作品来讲解不同时期油画肖像的风格和材料技术，合理利用网络资源和手机等设备，进行图片浏览。</p> <p>课堂作业和研讨：通过课后查阅文献，网络资源，让学生熟悉各时期油画语言，感受油画家应该具备的艺术和技术素养。</p>

3-3 具有健康的审美修养，掌握美术批评的概念、类型和方法，能结合现实生活进行美术创作，有一定的创新意识。	学习目标 3 学习目标 4	<p>课堂讲授：在教学中注重用美术技术和艺术创作之间关系的讲解，引导学生逐步了解艺术创作和美术教育的要点；</p> <p>课后作业和研讨：通过课后在网络平台上分享各种油画知识和图片，介绍画家和作品以及不同时期的美学思想，要求学生们思考与巩固知识要点。</p>
---	------------------	---

五、课程学习目标与课程考核要求

本课程成绩由平时成绩和期末成绩构成，平时成绩包括出勤及课堂表现，作业成绩组合而成，采用百分制计分制。本课程成绩组成、考核/评价细则及对应的学习目标见表 5-1 所示，课后作业评分标准见表 5-2 所示。

各学习目标的达成度与本课程的达成度，见表 5-3。

表 5-1 成绩组成、考核/评价环节、分值、细则和对应的学习目标

成绩组成	考核/ 评价环节	分值	考核/ 评价细则	对课程目标达成 度的贡献
出勤课堂 表现 (10%)	签到式考勤，学生与 教师记录	100	出勤基础分为90分，旷课一次扣5分，请假一次扣2分，无故缺席四次取消考试资格。课堂主动回答问题加5分，课堂表现最高10分。	学习目标 1: 0.3 学习目标 2: 0.3 学习目标 4: 0.5
2次作业 成绩 (30%)	课堂作业	100	专业课共安排 2 次作业，每次作业满分 50。作业由教师评阅给分。具体评分标准见表 5-2。	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 3: 0.5
期末成绩 (60%)	期末考核	100	主要考核学生对课程全部关键知识点的理解和掌握程度，计算卷面成绩再按 60%计入综合成绩。	学习目标 1: 0.5 学习目标 2: 0.5 学习目标 3: 0.5 学习目标 4: 0.5
综合成绩	考勤+课堂表现+ 作业成绩+期末考 核	100	出勤课堂表现×10% + 作业成绩×30% + 期末成绩×60%	

表5-2 课后作业评分标准

<p>熟练掌握油画肖像课程的造型方法和绘画技巧，形体造型生动，能够将人体皮肤质感与衣物的质感有效区别开，能超越客观意义的准确，具有艺术美感。对于不同模特的特征和绘画色彩环境，都可以比较熟练的构建色彩人物造型的能力。能够通过对于造型笔触和方法的研究，实现对模特精神面貌和气质状态的掌控。具备生动的质感和画面空间感，能够传达艺术的感染力。体现出艺术鉴赏素养，形成自己艺术语言，具有成熟的艺术美感。对于不同风格和样式的油画人物肖像能够不断学习与研究。学生能够继承优秀的绘画造型传统，体现出学习优良传统和自身探索的结合。</p>	100分-90 分
<p>能够较好地掌握油画肖像的表现方法，造型完整、准确，比例合理。能够基本将人体皮肤质感与衣物的质感区别开。具有人物肖像写生的环境色彩的变换与观察运用能力。色彩关系准确，画面色调统一，符合视觉规律的关系。画面均衡，整体关系和谐，具有较强的韵律和节奏感。对经典作品进行基本的学习，能够持续学习和吸收不同风格与技巧的表现方法。</p>	89 分-80 分
<p>学生能够基本掌握肖像色彩的造型要求，比例和造型基本合理。基本上符合构图的规律，画面比例均衡，色彩关系基本准确，学生对不同形象与特征的人物造型特征具有有限的表达方法。油画人物肖像的气质特征等艺术理解和独立思考能力一般，基础性的绘画规律等知识的积累尚可。对于不同风格和样式的油画人物肖像能够不断学习与研究的能力不足，兴趣与动力较为一般，没有更丰富的艺术学习过程。</p>	79 分-70分
<p>学生了解油画肖像造型基本表现方法，能把握最基础的造型和比例关系，绘画运用能力不足。对于不同模特的特征和绘画色彩环境，构建色彩人物肖像造型的能力较薄弱。学生对于色彩造型笔触和方法的研究以及对模特精神面貌和气质状态的掌控能力较弱。只能具备最基本的艺术训练基础，但无法触及艺术的表现力，缺少足够数量的艺术鉴赏体验，无法达到艺术深度。</p>	69分-60分
<p>缺乏对于油画人物肖像造型基本方法的认知，并存在一定的造型错误。整体色彩关系失调，色彩混乱。无法持续学习以及吸收新知识，团队精神匮乏，不能够完成最基础的美术教学研究任务。对于油画人物肖像的艺术理解不够到位，独立思考能力匮乏，缺少对于基础规律的总结，知识积累不足。不能够对不同风格和样式的油画人物肖像进行深入探究，缺乏绘画兴趣与动力。</p>	59分以下

表 5-3 教学评价依据及评价方法

学习目标	评价依据	评价方法	权重
学习目	作业成绩、出勤课堂	$\text{评价值} = \text{期末成绩} \times 60\% + \text{作业 1 成绩} \times 15\% + \text{作业 2 成绩} \times 15\% + (\text{出勤} + \text{课堂表现成绩}) \times 10\%$	0.2

标 1	表现、 期末成绩		
学 习 目 标 2	作业成绩、出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 60% + 作业 1 成绩 × 15% + 作业 2 成绩 × 15% + (出勤+课堂表现成绩) × 10%	0.6
学 习 目 标 3	作业成绩、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 60% + 作业 1 成绩 × 20% + 作业 2 成绩 × 20%	0.1
学 习 目 标 4	出勤课堂表现、期末成绩	评价值 = 期末成绩 × 50% + (出勤+课堂表现成绩) × 50%	0.1
课程达成度 = 目标 1 达成度 × 0.20 + 目标 2 达成度 × 0.60 + 目标 3 达成度 × 0.10 + 目标 4 达成度 × 0.10			

六、课程学习目标与课程评分标准

课程评分标准与课程学习目标的达成关系如表6-1所示。

表6-1课程评分标准与学习目标达成关系表

课程学 习目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优秀	良好	中等	合格	不合格
学习 目标1	使学生熟悉油画绘画技术，使学生掌握一定的油画基本技能，掌握油画特殊的材料技法，研究其用笔、用色、构图等绘画语言，具有运用油画这一特殊绘画材料进行写生的基本能力。	能够较好地掌握油画人物肖像的表现方法，造型完整、准确，比例合理，基本能够将人体皮肤质感与衣物的质感区别开，画面空间感较好，具备一定的艺术感染力。	学生能够基本掌握人物肖像的造型要求，比例和造型基本合理。基本上符合构图的规律，画面比例均衡。	学生了解油画人物肖像造型基本表现方法，能把握最基础的造型和比例关系，绘画运用能力不足。	缺乏对于油画人物造型基本方法的认知，并存在一定的造型错误。

学习 目标2	对于不同模特的特征和绘画色彩环境，都可以比较熟练的构建色彩人物造型的能力。	具有人物肖像写生的环境色彩的变换与观察运用能力。色彩关系准确，画面色调统一，符合视觉规律的关系。	色彩关系基本准确，学生对不同形象与特征的人物肖像造型特征具有有限的表达方法。	对于不同模特的特征和绘画色彩环境，构建色彩着衣人体造型的能力较薄弱。	整体色彩关系失调，色彩混乱，无法利用材料的特性完成标准的作品。
学习 目标3	能够通过对于造型笔触和方法的研究，实现对模特精神面貌和气质状态的掌控。体现出艺术鉴赏素养，形成自己艺术语言，具有成熟的艺术美感。	油画人物肖像画面均衡，整体关系和谐，具有较强的韵律和节奏感。画面整体关系和谐，各部分之间互相呼应。	油画人物肖像的气质特征等艺术理解和独立思考能力一般，基本符合画面要求，基础性的绘画规律等知识的积累尚可。	学生对于色彩造型笔触和方法的研究以及对模特精神面貌和气质状态的掌控能力较弱。	对于油画人物肖像的艺术理解不够到位，独立思考能力匮乏，缺少对于基础规律的总结，知识积累不足。
学习 目标4	体现出艺术鉴赏素养，形成自己艺术语言，具有成熟的艺术美感。对于不同风格和样式的油画人物肖像能够不断学习与研究，如古典人物肖像以及当代人物肖像等。学生能够继承优秀的绘画造型传统，体现出学习优良传统和自身探索的结合。不断累积绘画实践能力，学以致用，为今后的工作与生活打下坚实的艺术基础。	对经典作品进行基本的学习，能够持续学习和吸收不同风格与技巧的表现方法。在艺术的道路上还处于学习和模仿阶段，不断进行个人艺术语言的探索，为今后的工作与生活打下良好的艺术基础。	对于不同风格和样式的油画人物肖像能够不断学习与研究的能力不足，兴趣与动力较为一般，没有更丰富的艺术学习过程，没有更深厚艺术学习背景，还需努力累积绘画实践能力为今后的工作与生活打下基本的艺术基础。	只能具备最基本的艺术训练基础，但无法触及艺术的表现力，缺少足够数量的艺术鉴赏体验，无法达到艺术深度，欠缺累积绘画实践的能力，较困难为今后的工作与生活打下良好的艺术基础。	不能够对不同风格和样式的油画人物肖像进行深入探究，缺乏绘画兴趣与动力。无法持续学习以及吸收新知识，团队精神匮乏，不能够完成最基础的美术教学研究任务。

七、持续改进

1. 根据课程进行中（特别是前两周）与学生的面谈求询与线上交流、课堂讨论等的反馈

情况，及时反思教学，不断改进存在的不足。

2. 结合课后作业完成情况、期末考试情况等，根据全体学生的反馈意见，做出相应的调整；在下一轮课程教学中不断提高，确保相应课程学习目标和所支撑的毕业要求指标点达成。

3. 吸收教学测评、教学信息员、教学督导、教学巡察等反馈的宝贵教学意见和建议，对课堂教学内容、方式、方法和学业评价标准、体系等进行完善。

八、教学基本内容及要求

（1）教学基本要求

初步了解油画人物肖像的特点、艺术的发展进程、不同时期的风格和材料技术、制作过程。初步训练绘画技巧，初步接触油彩色彩变化规律和对物象形体、色彩的观察与把握方法。

（12）教学具体内容：

一．理论部分

1. 介绍油画人物肖像基础理论知识及其特点。

2. 绘画材料的介绍，包括颜料、画笔、媒介剂等各种画材的相关知识，画布画底的制作过程。

3. 发展的不同历史时期风格特点，重点是油画人物肖像艺术发展黄金时期。难点是现当代艺术语言的转变。

二．实践部分

1. 油画人物肖像临摹阶段

临摹大师优秀油画人物肖像作品，了解人物肖像色彩造型方法与原则，能够对油画人物肖像的造型特点与规律进行研究与总结，学习不同环境场景中的人物肖像色彩的变换方法与基本绘画表现方法。了解人物身体结构与衣物的表现方式以及它们之间质感的区别，了解人物肖像空间造型的透视规律和表现原则。

2. 油画人物肖像模特写生阶段

解决油画人物肖像写生训练过程中的造型规律问题。熟悉色彩与环境颜色的处理方法，提升造型能力，训练笔法与人物结构的关联和表达等绘画技巧，提炼油画人物肖像个性和精神气质等因素，借鉴与研究不同类型的表现方式方法。

3. 油画人物肖像创作与应用表现阶段

提升在传统油画人物肖像写生表现基础之外的绘画技巧训练，如笔法与人物结构的关联和表达。将油画人物肖像写生对于人物个性和精神气质等因素的表达与提炼运用在学生自身

的绘画创作中，油画人物肖像创作中不同风格技巧的合理表达与应用。

(13) 重点难点:

1. 学习能发挥油画材料特性的技法，继续强化造型能力。学习具有油画独特意蕴的色调关系。
2. 把握材料特性带来的技术问题，松节油和调色油的不同使用方法，使用时机。
3. 使学生对油画人物肖像造型中空间表现形式有进一步认识，以及加强对人物结构的深入理解，能够将人体皮肤质感与衣物的质感有效区别开。
4. 在不同色彩和环境空间的油画人物肖像写生中如何建立好合理的画面表现秩序。
5. 油画人物肖像创作中不同风格技巧的合理表达与应用。

(4) 作业:

1. 查阅相关艺术家的作品，总结他们的技术特点
2. 速写若干

九、编制与审核

表 9-1 本大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	沈 赓	2021 年 09 月
核准	艺术学院	王文辉 丁一军 龚 栖	2021 年 10 月
审核	艺术学院	王文辉	2021 年 10 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2021 年 10 月