

湖州师范学院
Huzhou University

湖州师范学院 艺术学院

专业 任 选 课 程 教 学 大 纲

目录

《套色版画研究》	2
《油画静物研究》	11
《插图和卡通》	20
《雕塑》	29
《中国画山水研究》	38
《湖州书画史》	46
《水彩画风景研究》	57
《音乐基础与鉴赏》	66

《套色版画研究》

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	套色版画研究 (The Study of Coloured Engraving)	课程代码	0720000383
开课学期	5	课程负责人	程卓行
学分	2	学时	36
课程类别	专业任选课程	先修/后修课程	版画(材料与技法研究)/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，使学生了解套色版画，特别是对套色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: 了解套色版画的基本特点、基本技法,逐步对套色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。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:①二套色木刻——(临摹);②三套色木刻——(临摹+创作);③套色木刻创作——(静物);④套色木刻创作——(风景)。

(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 二套色木刻——（临摹）	1、优秀套色木刻作品赏析。 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	10
第二章 三套色木刻——（临摹+创作）	1、优秀套色木刻作品赏析。 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、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 3 学习目标 4	10
第三章 套色木刻创作——（静物）	1、优秀套色木刻作品赏析。 2、静物版画的构图法则、质感、量感、空间感的表现。 3、画面色调和整体关系。 4、思想性和艺术性的表达。	学习目标 1 学习目标 3	10
第四章 套色木刻创作——（风景）	1、优秀套色木刻作品赏析。 2、风景版画的构图法则、质感、量感、空间感的表现。 3、解决制版与印刷的关系。 4、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 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	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，搜集套色版画相关资料。 课堂讲授： 在教学中引入套色版画发展

法，具备基本的设计知识与设计思维。		历史，中外优秀套色版画作品赏析，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，一幅优秀的套色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： 在教学中引入套色版画发展历史，中外代表性套色版画作品赏析，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，一幅优秀的套色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 (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	作业成绩、出勤	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 1	勤课堂表现、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%	0.3
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	熟练掌握套色版画工具的特点、技法特征及套色版画构成规律，对套色版画的方法有了全面的实践性认识。	较好掌握套色版画工具的特点、技法特征及套色版画构成规律，对套色版画的方法有了较全面的实践性认识。	了解了套色版画工具的特点、技法特征及套色版画构成规律，对套色版画的方法有了基本的实践性认识。	基本了解套色版画工具的特点、技法特征及套色版画构成规律，对套色版画的方法有了一般的实践性认识。	未能掌握套色版画工具的特点、技法特征及套色版画构成规律。
学习目标2	加强对色彩构成和画面关系的研究和实践，掌握套色版画制版的技术和印刷的方法，提高运用套色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，掌握套色版画制版的技术和印刷的方法，提高运用套色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，基本掌握套色版画制版的技术和印刷的方法，提高运用套色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，初步掌握套色版画制版的技术和印刷的方法，还需提高运用套色版画手段塑造形象的能力。	对色彩构成和画面关系的了解，还未掌握套色版画制版的技术和印刷的方法。

	力。		力。	力。	
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，对当代套色版画现状有了解。	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 二套色木刻——（临摹）

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。

4、作业：

1. 临摹油印二套色木刻作品二幅。

第二章 三套色木刻——（临摹+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. 运用色彩塑造形体结构和形象特征的基本方法。

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. 临摹油印三套色木刻作品一幅。
2. 创作油印三套色木刻作品一幅。

第三章 套色木刻创作——（静物）

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。通过创作练习，提高学生创作能力，进一步培养学生的个性。

2、教学具体内容

1. 优秀套色木刻作品赏析。
2. 静物版画的构图法则、质感、量感、空间感的表现。
3. 画面色调和整体关系。
4. 思想性和艺术性的表达。

3、重点难点：

1. 掌握静物套色木刻版画构成规律。
2. 画面艺术性的表达。

4、作业：

1. 创作油印三套色静物木刻作品一幅。

第四章 套色木刻创作——（风景）

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。提高学生创作能力，进一步培养学生的艺术个性。

2、教学具体内容

1. 优秀套色木刻作品赏析。
2. 风景版画的构图法则、质感、量感、空间感的表现。
3. 解决制版与印刷的关系。
4. 运用色彩塑造形体结构和形象特征的基本方法。

3、重点难点：

1. 掌握风景套色木刻版画构成规律。
2. 画面艺术性的表达。

4、作业：

1. 创作油印三套色风景木刻作品一幅。

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	2021 年 09 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	5	课程负责人	沈赅
学分	2	学时	36
课程类别	专业任选课	先修/后修课程	基础色彩/油画人体
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=M8R65M0AR&mid=M8R8LT2P9		

（二）课程简介

《油画静物研究》课程属于美术学师范专业任选课，按专业方向之外，学习一门和 A 模块相反的 B 模块课程，简单接触基础的油画专业课程，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。

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	2

		学习目标 3	
临摹	大师优秀油画静物作品临摹	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，</p>

		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。
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	$(\text{出勤课堂表现} \times 10\%) + (\text{作业成绩} \times 30\%) + (\text{期末成绩} \times 60\%)$	

表5-2 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、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	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	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。	造型完整、准确，比例合理，符合视觉规范，具备一定的艺术感染力	造型的比例和造型基本合理，基本符合画面要求	只能把握基本的造型和比例关系，已经开始出现明显的局部造型和比例关系上的错误	比例失调，造型杂乱。无法在画面建立造型，比例失衡，各部分之间缺少符合客观或艺术规律的比例
学习目标2	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。能够对各种材料有娴熟的把	色彩关系准确，画面色调统一，符合视觉规范。对绘画材料的特性和使用能满足绘画需要。	色彩关系基本准确，色调基本符合画面需求。只能够简单地在优秀的传统里吸取营养。能够	能表现出色彩写生的基本因素，已经有明显的局部失误。无法对材料的性能和特征有更深的把握。	整体关系失调，色彩混乱。无法利用材料的特性完成标准的作品。

	握。并可以利用特性，进行艺术效果的创造。		对各种材料有娴熟的把握。并可以利用特性，进行艺术效果的创造。		
学习 目标3	能够在符合艺术的构图原理基础上，利用所学到的知识，寻找有艺术意味的构图。具备生动的质感和空间感，能够传达艺术的感染力。作品整体生动，具有较强的节奏感，能够具备艺术美感。体现了学习优良传统和自己探索的结合。	能够在符合艺术的构图原理基础上，使画面均衡，具有较强的韵律和节奏感。具备一定的质感和空间感，传达出基本的艺术的感染力。画面整体关系和谐，各部分之间互相呼应。能较好体现质感与空间关系，符合视觉规律的关系。能体现出对优良传统的学习。	基本上符合构图的规律，画面比例均衡。基本符合画面要求。画面整体关系基本准确，基本符合画面要求。画面的质感和空间关系基本合理，基本符合画面要求。	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。基本上能把握画面整体关系，已经有明显的局部失误。基本上能体现质感与空间关系，已经有明显的局部失误	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	能够自主地从经典美术作品中吸取营养，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。	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，没有更深厚艺术学习背景。	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。	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。

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。

(2) 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

(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。

(4) 作业:

1. 查阅相关艺术家的作品,总结他们的技术特点

2. 画速写

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	2020 年 04 月
核准	艺术学院	沈赓 王文辉	2020 年 04 月
审核	艺术学院	王文辉	2021 年 05 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2021 年 06 月

《插图和卡通》

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	插图和卡通 (Illustrations and Cartoons)	课程代码	0720000386
开课学期	6	课程负责人	潘明达
学分	2	学时	36
课程类别	专业任选课	先修/后修课程	素描基础/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	《灵感的速写簿》 [美] 帕米拉·维兹曼 / [美] 斯蒂芬妮·罗弗斯维勒 著 上海人民美术出版社		
参考教材	1、《好绘本如何好》二十一世纪出版社 郝广才 著 2、《做个风格插画家》 上海人民美术出版社 李青蔚 等 著		
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

插画漫画是设计的一个分支,近些年在国内的书籍报章领域内发展十分迅速,插画讲究传达信息,讲述故事,要求高度视觉化的叙事能力。本课程联系理论联系实际运用,通过对各类插画师、插画类型的介绍,开拓学生思维广度,从儿童插画、时尚插画、混合媒介插画以及插画在动画中的运用,来向学生全方位介绍插画的魅力,以及漫画的历史和绘制技巧以及佳作欣赏,以求知识面生动而广泛,引起学生兴趣。同时采用软件操作的方式来教授插画的绘制方式,涉及设计色彩、角色造型和场景设计。

二、课程学习目标与毕业要求

(一) 学习目标

目标 1: 开拓学生思维广度,从儿童插画、时尚插画、混合媒介插画以及插画在动画中的运用,来向学生全方位介绍插画的魅力,以及漫画的历史和绘制技巧以及佳作欣赏,以求知识面生动而广泛,引起学生兴趣。

目标 2: 了解插画和卡通的基本理论、基本技能和基本知识,使学生了解各门类插画

和卡通的特点特色和发展的新趋势。

目标 3: 让学生了解插画在当今世界艺术领域中的水准和地位,培养学生的审美能力和实际动手操作能力。

目标 4: 增强、拓宽学生的软件设计实际能力,从手绘向数码插图与数码卡通转变。了解当下数字插图在行业中的运用方式和其特点,进一步融合传统美术思维 and 多媒体数字设计思维,为以后中学美术教育打好基础。

(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 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 1	0.5
		学习目标 2	0.5

三、课程教学内容对学习目标的支撑

(一) 教学内容

本课程课堂教学共 36 学时,其中理论课时 8 学时,实践课时 28 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
第一章 儿童书籍插画及图案 绘制水彩风景画发展简史 第一节: 儿童插画的特点和受众特色、案例赏析 第二节: PS、AI、SAI 软件入	介绍儿童插画的历史和运用。 感受儿童插画的魅力。	学习目标 1 学习目标 4	2

门			
第二章 人物绘制 第一节：人物插画案例赏析 第二节 人物发型、表情以及简单的服装造型 第三节：综合绘制	分析优秀画家的作品在软件技法上的应用 软件进一步地熟悉 各种技法的运用	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	8
第三章 怪物绘制 第一节 怪物插画案例分析 第二节 怪物基本造型分析 第三节 个性化制作	进一步熟悉软件运用 怪物的绘制	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	8
第四章 插画的布局 第一节：插画布局案例分析 第二节：软件操作设计布局	熟悉软件运用 掌握画面布局 熟悉软件运用	学习目标 1 学习目标 2	8
第五章 时尚插画 第一节：时尚插画的历史沿革以及案例赏析 第二节：软件操作 第三节：绘制时尚插画	知道时尚插画的形式感 熟悉软件的运用	学习目标 2 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”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、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>课堂授课：从插画与卡通作品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。</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，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>课堂授课：在对插画与卡通作品表现力的探索中，提高对中外优秀文化的认知，并为以后的专业学习促进创造性地思考方式养成，争取形成一些有推广价值的插画与卡通作品。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。</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 2	<p>课堂授课：在对插画与卡通作品表现力的探索中，提高对中外优秀文化的认知，并为以后的专业学习促进创造性地思考方式养成，争取形成一些有推广价值的插画与卡通作品。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。使自己的作品有新意。</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 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	期末考核	100	主要考核学生对课程全部关键	学习目标 1: 0.5

绩 (60%)			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 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>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</p> <p>分换算成优秀、良好、及格、不及格五级。</p> <p>90 — 100 分为优秀 80 — 89 分为良好 70 — 79 分为中等</p> <p>60 — 69 分为及格 59 分以下为不及格</p> <p>评定等级具体要求:</p> <p>①构图</p> <p>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。</p> <p>良好: 基本上符合构图的规律, 画面比例均衡。</p> <p>中等: 符合构图的规律, 画面比例尚可。</p> <p>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。</p> <p>不及格: 画面构图不合理。</p> <p>②形体比例</p> <p>优秀: 形体比例准确, 造型完整。</p> <p>良好: 比例基本准确, 造型合理。</p> <p>中等: 画面比例尚可, 造型一般。</p> <p>及格: 能把握比例关系, 形体无明显错误。</p> <p>不及格: 比例失调, 造型杂乱。</p> <p>③色彩关系</p> <p>优秀: 色彩关系准确, 画面生动和谐。</p> <p>良好: 色彩关系基本准确, 画面色调统一。</p> <p>中等: 色彩关系准确, 画面色调有关联。</p> <p>及格: 能表现出色彩写生的基本因素。</p> <p>不及格: 整体关系失调, 色彩混乱。</p> <p>④质感与空间关系</p> <p>优秀: 画面生动地表现质感与空间关系。</p> <p>良好: 能较好体现质感与空间关系。</p> <p>中等: 能体现质感与空间关系。</p> <p>及格: 基本上能体现质感与空间关系。</p> <p>不及格: 没有明显的质感与空间关系。</p> <p>⑤画面整体处理</p> <p>优秀: 画面整体生动, 具有较强的节奏感。</p> <p>良好: 画面整体关系准确。</p> <p>中等: 画面整体关系尚可。</p>
--

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%	0.2
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	能够了解并很熟练地运用各种基础软件完成创作。具有较宽的思维广度，知识面生动而广泛，引起极大的学习兴趣。	能够了解并较熟练地运用各种基础软件完成创作。具有较宽的思维广度，知识面生动而广泛，引起学习兴趣	能够运用各种基础软件完成创作。具有较宽的思维广度，知识面生动而广泛，引起兴趣	能够运用各种基础软件完成创作。有一定兴趣。	不能够运用各种基础软件完成创作。
学习	能够理清插画和卡通的基本	能够了解插画和卡通的基本	能够了解插画和卡通的基本	基本能够了解插画和卡	不能够了解插画和卡通

目标2	理论、基本技能和基本知识。熟悉各门类插画、卡通的特点特色以及发展的新趋势。	理论、基本技能和基本知识。较熟悉各门类插画、卡通的特点特色以及发展的新趋势。	理论、基本技能和基本知识,知道各门类插画、卡通的特点特色以及发展的趋势。	通的基本理论、基本技能和基本知识,知道各门类插画、卡通的特点特色以及发展的趋势。	的基本理论、基本技能和基本知识。
学习目标3	熟悉插画在当今世界艺术领域中的水准和地位。具备较高的审美能力和实际动手操作能力。	学生较熟悉插画在当今世界艺术领域中的水准和地位。具备一定的审美能力和实际动手能力。	学生了解插画在当今世界艺术领域中的水准和地位。具备一定的审美能力和实际动手操作能力。	学生具备初级的审美能力和实际动手操作能力。	学生不具备初级的审美能力和实际动手操作能力。

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

第一章 儿童书籍插画及图案绘制

1、教学基本要求

重点掌握儿童插画的特点以及绘画软件基本操作

2、教学具体内容

- (1) 儿童插画的特点和受众特色
- (2) 儿童插画的案例赏析
- (3) ps, ai, sai 等绘画软件基本介绍
- (4) 软件入门运用：插画图案的绘制

3、重点难点：

认识到生活的美，理解儿童插画的特点以及绘画软件基本操作，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:

临摹两张儿童插画或卡通作品

第二章 人物绘制

(1) 教学基本要求:

分析优秀画家的作品在软件技法上的应用，能够绘制衣服人物插画或卡通。

(2) 教学具体内容

第一节：人物插画案例赏析

第二节 人物发型、表情以及简单的服装造型

第三节：综合绘制

(3) 重点难点:

找到一种或几种适合自己作品主题表现的制作方法，更好的表现自己的创作思想。

(4) 作业:

人物插画一张

第三章 怪物绘制

(1) 教学基本要求:

分析优秀画家的作品在软件技法上的应用，能够绘制怪物类型的插画或卡通。

(2) 教学具体内容

第一节：怪物插画案例分析

第二节：怪物基本造型分析

第三节：个性化制作

(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:

怪物插画一张

第四章 插画的布局

(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，进而最终完布局较完美的作品。

(2) 教学具体内容:

第一节：插画布局案例分析

第二节：软件操作设计布局

(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:

较布局作品两张

第五章 时尚插画

（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，进而最终完布局较完美的时尚插画作品。

（2）教学具体内容：

第一节：时尚插画的历史沿革以及案例赏析

第二节：软件操作

第三节：绘制时尚插画

（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：

时尚插画作品两张

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	陆成思	2021 年 10 月
核准	艺术学院	龚栖	2021 年 10 月
审核	艺术学院	陈茂流	2021 年 10 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2021 年 10 月

《雕塑》

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 (sculpture)	课程代码	0720000385
开课学期	6	课程负责人	徐寒锐
学分	2	学时	36
课程类别	专业任选课程	先修/后修课程	雕塑基础/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	雕塑基础. 作者: 鲍海宁/马文甲 著. 辽宁美术出版社, 2020-08-01.		
参考教材	钱绍武, 李象群, 曼祖, 马里尼等中外名家雕塑作品 雕塑基础. [英]卡琳·海森伯格著顾云皎译. 上海人民美术出版社 2020 年 01 月. 现代雕塑技法. (美)阿勒克斯·欧文. 广西美术出版社, 2017 年 04 月. 《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 《中国美术全集·雕塑篇》中国美术全集编辑委员会 人民美术出版社、文物出版社、上海美术出版社 《世界雕塑全集·西方部分》潘绍棠、李学锋、郑颢 河南美术出版社		
网络资源	① 雕塑网. 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

《雕塑》课程在人才培养方案中为专业任选课, 是学生将来从事美术教育及创作所必须具备的专业能力之一。通过立体造型训练和雕塑写生实践使学生培养立体观察物体的习惯, 建立空间意识, 从平面向立体过渡, 经过训练使学生准确地并且独立地去认识物体的空间、体积以及形体, 并能够表现物体的真实三维空间。通过促进学生理解和掌握雕塑的基本概念、基本知识、基本原理和基本方法; 培养与提高学生的分析形体与整体性思维的能力; 提高和发展学生的视觉空间能力和造型素质; 增进学生从事雕塑制作与表现的实践动手能力。课程

教学遵循从简到繁、由浅入深、循序渐进地学习原则，将紧密联系实际，要求学生理解雕塑的造型规律和表现技巧的运用。

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

目标 1：通过本课程的学习、了解和掌握雕塑艺术的基础知识以及不同门类雕塑的风格特征。掌握浮雕的基本制作技法，进一步提高造型能力和艺术审美能力。具备美术教学基本能力，提升师范生教学技能。

目标 2：通过浮雕造型的学习，了解立体形象空间和浮雕语言，掌握空间的压缩形式和表达形式，能熟练地掌握雕塑的制作方法，具有一定的分析、创造设计能力，能独立完成具有一定艺术水准的泥塑临摹与写生作品。

目标 3：了解我国传统与现代的雕塑工艺，以及材料的制作、材料的分类表现形式及其艺术特征，开阔眼界、陶冶情操，逐步提高艺术修养和艺术表现才能。

（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 1	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 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 36 学时，其中理论 2 课时、实践练习 34 课时。本课

程主要教学内容包括：①理论教学；②实践教学。

（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：理论教学	雕塑概论 1. 浮雕的定义 2. 浮雕在中外雕塑发展史中的具体呈现 3. 浮雕的材质表达 4. 璀璨辉煌的中国古代雕塑艺术 5. 作品赏析	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	2
第二单元：实践教学	1. 泥塑浮雕男头胸像写生 2. 泥塑浮雕女头胸像写生 3. 传统临摹	学习目标 2 学习目标 4	34

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

1. 本课程教学侧重技法训练。
2. 技能训练以临摹、写生相结合的方法，作业安排要贯彻由浅入深，由简到繁的原则。
3. 授课注意个别辅导，加强教学直观性，如教师技法示范，作业讲评、名作分析等。
4. 课堂教学中允许不同风格的探讨。

（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，用优秀作品事例感召学生从事教育的热情；</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</p>

		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。
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 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，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 3	<p>课堂讲授：在教学中运用大量实例让学生了解雕塑发展规律和各时期的特征。临摹中国传统优秀雕塑，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：选择当代青年学子为模特写生以此塑造时代面貌，倡导表现手法的新颖性，个性化作品的创作。用作品关注当代，介入生活。</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
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 (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，计算最终成绩再按 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 作业评分标准

掌握与达到 90%-100%雕塑艺术的知识点，特点、浮雕与临摹写生过程与目的，几何结构组合与空间层次规律的把握和技法与个性化语言的形成。	90-100分
掌握与达到 80%-89%雕塑艺术的知识点，特点、浮雕与临摹写生过程与目的，几何结构组合与空间层次组合规律的把握和技法与个性化语言的形成。	80 -89分
掌握与达到 70%-79%雕塑艺术的知识点，特点、浮雕与临摹写生过程与目的，几何结构组合与空间层次组合规律的把握和技法与个性化语言的形成。	70-79分
掌握与达到 60%-69%雕塑艺术的知识点，特点、浮雕与临摹写生过程与目的，几何结构组合与空间层次组合规律的把握和技法与个性化语言的形成。	60-69分
掌握与达到 59%以下雕塑艺术的知识点，特点、浮雕与临摹写生过程与目的，几何结构组合与空间层次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	作业成	评价值 = 期末成绩 \times 60% + 作业 1 成绩 \times 15% + 作业 2 成绩 \times	0.2

习 目 标 1	绩、出 勤课堂 表现、 期末成 绩	$15\% + (\text{出勤} + \text{课堂表现成绩}) \times 10\%$	
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 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	通过本课程的学习、较熟练了解和掌握雕塑艺术的基础知识以及不同门类雕塑的风格特征。掌握浮雕的基本制作技法,提高造型能力和艺术审美能力。具备美术教学基本能力,提升师范生教	通过本课程的学习、较好了解和掌握雕塑艺术的基础知识以及不同门类雕塑的风格特征。掌握浮雕的基本制作技法,具备艺术审美能力和美术教学基本能力,提升师范生教	通过本课程的学习能够基本了解和掌握雕塑艺术的基础知识以及不同门类雕塑的风格特征。基本掌握浮雕的基本制作技法,具备美术教学基本能力。	通过本课程的学习能够了解雕塑艺术的基础知识。基本掌握浮雕的基本制作技法,初步具备美术教学基本能力。	通过本课程的学习未能了解雕塑艺术的基础知识。未能掌握浮雕的基本制作技法,不具备美术教学基本能力。

	学技能。	能。			
学习 目标2	通过浮雕造型的学习,了解立体形象空间和浮雕语言,掌握空间的压缩形式和表达形式,能熟练地掌握雕塑的制作方法,具有一定的分析、创造设计能力,能独立完成具有一定艺术水准的泥塑临摹与写生作品。	能独立完成泥塑浮雕创作流程,空间层次压缩合理准确,具备层次美感,生动和谐,解剖与结构关系准确、统一。符合视觉规范具备塑造美感,能够展示空间关系的魅力,能够娴熟地把握材料。并可以利用特性,进行艺术效果的创造。	能独立完成泥塑浮雕创作流程,空间层次压缩合理准确,具备层次美感,生动和谐,解剖与结构关系准确、统一。符合视觉规范具备塑造美感,能够展示空间关系的魅力,能够娴熟地把握材料。并可以利用特性,进行艺术效果的创造。	能独立完成泥塑浮雕创作流程,空间层次压缩合理准确,具备层次美感,生动和谐,解剖与结构关系准确、统一。符合视觉规范具备塑造美感,能够展示空间关系的魅力,能够娴熟地把握材料。并可以利用特性,进行艺术效果的创造。	未能独立完成泥塑浮雕创作流程,空间层次压缩合理不准确,不具备层次美感,生动和谐。解剖与结构关系不准确、统一。不符合视觉规范具备塑造美感,不能够展示空间关系的魅力,不能够娴熟地把握材料。并可以利用特性,进行艺术效果的创造。
学习 目标3	熟悉我国传统与现代的雕塑工艺,以及材料的制作、材料的分类表现形式及其艺术特征,开阔眼界、陶冶情操,逐步提高艺术修养和艺术表现才能。	了解我国传统与现代的雕塑工艺,以及材料的制作、材料的分类表现形式及其艺术特征,开阔眼界、陶冶情操,逐步提高艺术修养和艺术表现才能。	了解雕塑艺术的概念、发展演变史和现状,形成完整、系统地认识雕塑。了解我国传统与现代的雕塑工艺。传统的雕塑,现代雕塑的材料的制作、材料的分类表现形式及其艺术特征,开阔眼界、陶冶情操,逐步提高艺术修养和艺术表现才能。	基本了解雕塑艺术的概念、发展演变史和现状,形成系统地认识雕塑。了解我国传统与现代的雕塑工艺。传统的雕塑,现代雕塑的材料的制作、材料的分类表现形式及其艺术特征,开阔眼界、陶冶情操。	未能了解雕塑艺术的概念、发展演变史和现状,认识雕塑。了解我国传统与现代的雕塑工艺。传统的雕塑,现代雕塑的材料的制作、材料的分类表现形式及其艺术特征。

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 理论教学

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习,使学生了解现代雕塑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。

(2) 教学具体内容

雕塑概论

1. 浮雕的定义
2. 浮雕在中外雕塑发展史中的具体呈现
3. 浮雕的材质表达
4. 璀璨辉煌的中国古代雕塑艺术
5. 作品赏析

(3) 重点难点:

1. 浮雕训练的目的
2. 美术教师基本素养

第二单元 实践教学

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习,全面把握浮雕写生与传统临摹的必要性和目的,掌握分析与创作方法,了解美术教师所应该具备的素质与能力,正确处理形态关系。

(2) 教学具体内容

1. 泥塑浮雕男头胸像写生
2. 泥塑浮雕女头胸像写生
3. 传统临摹

(3) 重点难点:

1. 男女塑造的异同
2. 美术教师所应该具备的素养和能力。
3. 内在精神的外在造型塑造。

(4) 作业:

1. 泥塑浮雕男头胸像写生 1 件
2. 泥塑浮雕女头胸像写生 1 件
3. 传统临摹 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 10 月
核准	艺术学院	徐寒锐	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

《中国画山水研究》

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	中国画山水研究 (The Study of Chinese Painting of Landscapes)	课程代码	0720000212
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, 中国画花鸟
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	[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)专业本科专业任选课程。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。

（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	学时分
------	------	-------	-----

		标	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 (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	出勤课堂表现×20% + 作业成绩×20%+ 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，不能很好地运用山水画笔墨技	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%	0.6
学习目标	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

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%	0.1
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。	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	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。	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。	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。	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。	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、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

《湖州书画史》

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	湖州书画史（The History of Huzhou Calligraphy and Painting）	课程代码	0720000388
开课学期	5	课程负责人	李志刚
学分	2	学时	32
课程类别	专业任选课	先修/后修课程	中国美术史/中国画人物研究
适用专业	美术学（师范）	开课对象	大学本科三年级
教材	《湖州书画史》朱全德 薛帅杰著 浙江古籍出版社		
参考教材	《中国美术史》李福顺编著 高等教育出版社		
网络资源	1. https://www.meipian3.cn/3bhfn45l?ul=meipian%3A%2F%2Farticle%2Fdetail%3Fmask_id%3D3bhfn45l%26source%3Dm.baidu.com&um_tc=8f8e9d95924c9a769b68ec86819ffcea 2. 中国书画史，半部在湖州 (baidu.com)		

（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，遵循高等教育发展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。

每一略通中国书画史的读书人几乎都能脱口而出曹不兴、赵孟頫、吴昌硕等书画家的名字，并自然而然联想到吴兴。通过《湖州书画史》这门课程，让学生熟悉湖州书画历史，感受湖州的地域文化，从而对湖州有一个全面的认识。

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

目标 1: 掌握湖州书画历史的脉络，能够运用于未来美术课堂的教学，使学生了解湖州著名的书画名家。

目标 2: 在掌握湖州书画历史的理论上，通过反复实践进一步掌握湖州书画名家的经典作品的风格特点。

目标 3: 通过课程学习，使学生从传统入手，了解湖州上古至今的文化成果、物产民俗等地域文化。

目标 4: 通过课程学习，让学生能够具有一定的绘画水平和鉴赏能力，领略中国书画的传神魅力，激发学生对中华优秀传统文化的自豪感。

（二）对毕业要求的重点支撑

指标点 2-1 愿意从教，认同教师工作的意义和专业性，热爱教育事业。

指标点 2-2 具有正确的工作观和学生观，做好学生发展的引路人。

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 2-1	M	学习目标 1	0.6
		学习目标 3	0.4
指标点 2-2	M	学习目标 2	0.5
		学习目标 4	0.5
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

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 32 学时，全部为理论课时。本课程主要教学内容包括：① 魏晋南北朝书画；②唐代书画；③宋代书画；④元代书画。⑤明清及近代书画。

（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
绪论	湖州书画史概述	学习目标 1	4
第一章 魏晋南北朝书画	第一节 绘画之祖曹不兴 第二节 吴兴太守王羲之 第三节 永禅师智永 第四节 姚最与《续画品录》	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	4
第二章 唐代书画	第一节 颜真卿之湖州墨缘 第二节 草书家高闲 第三节 往来苕霅张志和 第四节 杜牧与《张好好诗帖》	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	4
第三章 宋代书画	第一节 燕家景致燕文贵 第二节 “湖州竹派”的发轫 第三节 苏轼在湖州 第四节 米芾与《苕溪诗帖》《蜀素帖》	学习目标 1 学习目标 2	4
第四章 元代书画	第一节 引论 第二节 画坛遗老钱选 第三节 一代宗师赵孟頫 第四节 管道升及其书画	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	4
第五章 元代书画	第五节 赵氏家族其他书画家 第六节 “元四家”王蒙 第七节 “江南独数”唐棣 第八节 “湖州竹派”之繁荣	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	4
第六章 明清书画	第一节 吴门名家关思 第二节 “南蘋画派”鼻祖沈铨 第三节 绘画全才费丹旭 第四节 明清湖州书画理论	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	4
第七章 近代书画	第一节 海派领袖吴昌硕 第二节 沪上名宿王一亭 第三节 金城与“湖社画会” 第四节 庞莱臣书画鉴藏及相关艺事	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	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“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
2-1 愿意从教，认同教师工作的意义和专业性，热爱教育事业。	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。 课堂讲授： 在教学中引入湖州书画史学科的研究进展，用书画家的事例感召学生从事教育的热情； 课堂报告： 通过课后查阅文献，小组讨论，小组汇报，让学生熟悉湖州书画历史，感受湖州的地域文化。
2-2 具有正确的工作观和学生观，做好学生发展的引路人。	学习目标 2 学习目标 4	课堂讲授： 在教学中引入湖州书画史学科的研究进展，用书画家的事例感召学生从事教育的热情； 课堂报告： 通过课后查阅文献，小组讨论，小组汇报，让学生熟悉湖州书画历史，感受湖州的地域文化。
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	课堂讲授： 在教学中引入湖州书画史学科的发展趋势，让学生了解湖州书画史的形成和发展演变过程； 课后作业和研讨： 通过课后查阅文献，小组讨论，小组汇报，让学生熟悉湖州书画史的发展脉络，感受湖州书画的魅力。
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： 在教学中引入湖州书画史学科的发展趋势，让学生了解湖州书画史的形成和发展演变过程； 课后作业和课堂报告： 通过课后查阅文献，小组讨论，小组汇报，让学生熟悉湖州书画史的发展脉络，感受湖州书画

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 100。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	$(\text{出勤课堂表现} \times 10\%) + (\text{作业成绩} \times 30\%) + (\text{期末成绩} \times 60\%)$	

表5-2 课后作业评分标准

资料查阅完整详实、整理信息条理清晰。	90 分以上
资料查阅不够完整详实、整理信息有条理。	75 ——89分
能够查阅资料学习态度较认真。	60——74 分
不能完成作业	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 \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	熟练掌握湖州书画历史的脉络，能够运用于未来美术课堂的教学，使学生了解湖州著名的书画名家。	扎实掌握湖州书画历史的脉络，能够运用于未来美术课堂的教学，学生了解湖州著名的书画名家。	较好掌握湖州书画历史的脉络，能够运用于未来美术课堂的教学，了解湖州著名的书画名家。	基本掌握湖州书画历史的脉络，能够运用于未来美术课堂的教学，了解湖州著名的书画名家。	未能扎实掌握湖州书画历史的脉络，不能够运用于未来美术课堂的教学。

学习 目标2	熟练掌握湖州书画历史的理论基础上,通过反复实践进一步掌握湖州书画名家的经典作品的风格特点。	扎实掌握湖州书画历史的理论基础上,通过反复实践进一步掌握湖州书画名家的经典作品的风格特点。	较好掌握湖州书画历史的理论基础上,通过反复实践进一步掌握湖州书画名家的经典作品的风格特点。	基本掌握湖州书画历史的理论基础上,进一步掌握湖州书画名家的经典作品的风格特点。	未能掌握湖州书画历史的理论基础上,不能够掌握湖州书画名家的经典作品的风格特点。
学习 目标3	熟练掌握通过课程学习,使学生从传统入手,了解湖州上古至今的文化成果、物产民俗、千年来传诵不绝的地域文化。	扎实掌握通过课程学习,使学生从传统入手,了解湖州上古至今的文化成果、物产民俗、千年来传诵不绝的地域文化。	较好掌握通过课程学习,使学生从传统入手,了解湖州上古至今的文化成果、物产民俗、地域文化。	基本掌握通过课程学习,使学生从传统入手,了解湖州的文化成果、物产民俗、传诵不绝的地域文化。	未能掌握通过课程学习,不能从传统入手,未能了解湖州上古至今的文化、民俗、地域文化。
学习 目标4	熟练掌握通过课程学习,学生能够具有一定的绘画水平和鉴赏能力,领略中国书画的传神魅力,激发学生对中华优秀传统文化的自豪感。	扎实掌握通过课程学习,学生能够具有一定的绘画水平和鉴赏能力,领略中国书画的传神魅力,激发学生对中华优秀传统文化的自豪感。	较好掌握通过课程学习,学生能够具有一定的绘画水平和鉴赏能力,领略中国书画的传神魅力,激发学生对中华优秀传统文化的自豪感。	基本掌握通过课程学习,学生能够具有一定的绘画水平和鉴赏能力,领略中国书画的传神魅力。	尚未掌握通过课程学习,学生未能够具有一定的绘画水平和鉴赏能力,不能够领略中国书画的传神魅力。

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

（1）教学基本要求：

通过这部分内容的学习，使学生了解作为历史名城的湖州，从古至今的历史文化脉络。

对湖州历代书画家及其风格流派、艺术传承有纲领式了解,具有一定的绘画水平和鉴赏能力,领略中国书画的传神魅力,激发学生对中国传统文化的自豪感。

(2) 教学具体内容:

- 一、讲述湖州书画历史的脉络,使学生了解湖州著名的书画名家。
- 二、基本掌握湖州书画历史的理论基础上,通过反复实践进一步掌握湖州书画名家的经典作品的风格特点。
- 三、使学生从传统入手,了解湖州上古至今的文化成果、物产民俗、千年来传诵不绝的地域文化。

(3) 重点难点:

1. 了解魏晋南北朝的社会背景
2. 了解书画名家的艺术作品和风格特点

(4) 作业:

通过图书馆、网络查阅湖州历史文脉

第一章 魏晋南北朝书画

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习,了解魏晋南北朝时期湖州的社会概况,了解魏晋时期湖州的书画艺术发展脉络,并熟知该时期的书画名家及其艺术作品的风格特色。

(2) 教学具体内容:

第一节 绘画之祖曹不兴

第二节 吴兴太守王羲之

第三节 永禅师智永

第四节 姚最与《续画品录》

(3) 重点难点:

1. 了解魏晋南北朝的社会背景
2. 了解书画名家的艺术作品和风格特点

(4) 作业:

1. 查阅了解曹不兴、王羲之、智永和张僧繇的作品及艺术特色

第二章 唐代书画

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习,使学生了解唐代湖州的社会概况,了解该时期湖州的艺术发展脉络,并熟知该时期的书画名家及其艺术作品的风格特色。

(2) 教学具体内容

第一节 颜真卿之湖州墨缘

第二节 草书家高闲

第三节 杜牧三请出任湖州与《张好好贴》

(3) 重点难点:

1. 了解唐代的社会背景
2. 了解书画名家的艺术作品和风格特点

(4) 作业:

1. 查阅文献资料, 进一步学习颜真卿、高闲、杜牧的艺术风格。

第三章 宋代书画

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习, 使学生了解宋代湖州的社会概况, 了解该时期湖州的书画艺术发展脉络, 并熟知该时期的书画名家及其艺术作品的风格特色。

(2) 教学具体内容

第一节 燕家景致燕文贵

第二节 “湖州竹派”的发轫

第三节 苏轼在湖州

第四节 米芾与《苕溪诗帖》《蜀素贴》

(3) 重点难点:

1. 了解宋代的社会背景
2. 了解书画名家的艺术作品和风格特点

(4) 作业:

1. 查阅文献资料, 进一步学习湖州竹派的形成与发展

第四章 元代书画

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习, 使学生了解元代的社会概况, 能够了解该时期的艺术发展脉络, 并熟知该时期的书画名家及其艺术作品的风格特色。

(2) 教学具体内容

第一节 引论

第二节 画坛遗老钱选

第三节 一代宗师赵孟頫

第四节 管道升及其书画

(3) 重点难点:

1. 了解元代的社会背景
2. 了解书画名家的艺术作品和风格特点

(4) 作业:

1. 查阅赵孟頫文献资料

第五章 元代书画

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习,使学生了解元代的社会概况,能够了解该时期的艺术发展脉络,并熟知该时期的书画名家及其艺术作品的风格特色。

(2) 教学具体内容

第一节 赵氏家族其他书画家

第二节 “元四家”王蒙

第三节 “江南独数”唐棣

第四节 “湖州竹派”之繁荣

(3) 重点难点:

1. 了解元代的社会背景
2. 了解书画名家的艺术作品和风格特点

(4) 作业:

1. 查阅元四家及王蒙的文献资料

第六章 明代书画

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习,使学生了解明代的社会概况,能够了解该时期的艺术发展脉络,并熟知该时期的书画名家及其艺术作品的风格特色。

(2) 教学具体内容

第一节 吴门名家关思

第二节 “南蘋画派”鼻祖沈铨

第三节 绘画全才费丹旭

第四节 明清湖州书画理论

(3) 重点难点:

1. 了解明代的社会背景
2. 了解明代书画名家的艺术作品和风格特点

(4) 作业:

1. 学习了解吴门画派的艺术特色

第七章 近代书画

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习,使学生了解元代的社会概况,能够了解该时期的艺术发展脉络,并熟知该时期的书画名家及其艺术作品的风格特色。

(2) 教学具体内容

第一节 海派领袖吴昌硕

第二节 沪上名宿王一亭

第三节 金城与“湖社画会”

第四节 庞莱臣书画鉴藏及其相关艺事

(3) 重点难点:

1. 了解近代的社会背景
2. 了解近代书画名家的艺术作品和风格特点

(4) 作业:

1. 查阅吴昌硕的艺术文献资料

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

《水彩画风景研究》

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	水彩（色粉）画风景研究 (the study of Watercolorpainting of scenery)	课程代码	0720000384
开课学期	2	课程负责人	潘明达
学分	2	学时	40
课程类别	专业任选课	先修/后修课程	先修色彩基础/后修水彩画赏析与创作
适用专业	美术学（师范）	开课对象	大学本科三年级
教材	曾宪荣著.《水彩风景画技法》.湖南美术出版社.2004.		
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		

(三) 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。

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。

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。经过长期的绘画创作练习有意识地提高自身的创作意识和创新能力。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：能够从色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与学习中总结经验，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。

能够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：

(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 水彩风景画概述 第三节 水彩风景画发展简史 第四节 水彩风景画的特点及表现语言 第五节 水彩风景画临摹	水彩画在英国起源的基本过程，西方水彩概况以及代表性画家 中国水彩发展的基本历史状况及画家 水彩画与其他画种的区别与联系	学习目标 1 学习目标 4	10
第二章 水彩工具和材料的应用 第一节 水彩 纸、笔、颜料、综合材料的研究与技法的运用 第二节 水彩在材料和技法应用上有建树的画家及作品分析 第三节 工具和材料的应用练习	工具材料的熟悉 技法的运用 分析优秀画家的作品在材料技法上的应用	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	10
第三章 水彩风景画的色彩原理及构图形式 第四节 色彩原理 第五节 色彩风景画的构图形式 第六节 色调和构图形式练习	基本色彩原理近鲜远灰、光源对物象产生的冷暖变化 构图即是画面布局置陈布势是绘画语言的组织方式	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	10
第四章 水彩风景画的品质 第一节 水彩风景画品质及影响 第二节 影响水彩画品质的主要因素 第三节 水彩风景画概括提炼的主观表现	笔法的锤炼 用色的高雅 画面的气韵 画面的对称 比率 节奏及物象的处理黑白灰的安排 生活的体验 美的发现 审美情趣的提高	学习目标 1 学习目标 2	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、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>课堂授课：从色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。</p> <p>能够在自己的风景画创作与学习中总结经验，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。</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，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>课堂授课：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。</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 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)
取景构图: 掌握对景物的取舍经营位置, 物体在画面中大小得当, 近中远景拉开空间层次。	10
色彩: 色彩关系准确, 近鲜远灰色彩透视得当, 主观理解运用色彩。	20
明暗关系: 明暗关系准确, 处理好受光背光之间的关系。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: 对画面有整体把握能力, 整体统一的前提下又富有变化。	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 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	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	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	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	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

	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。	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。	把握色彩关系和自然物象的内在结构与外部特征。	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。	然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	能够准确表现物象的形态结构，体现出物象内在的情感与气质，掌握和运用色彩风景画色与形，情与景的关系。在绘画创作中注入自身的独立思考和创造性思维。	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。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，能够将主观创作意识融入创作中。	能够比较准确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。	相对准确地表现物象的形态结构，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。	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	能够具备相对独立的审美思考与创新能力，并且运用这些经验和能力。能否运用色彩风景画艺术创作的思维理念，提升鉴赏力和学习能力。	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	能够对外优秀文化形成较好的认知，积累相关专业能力。具备一定的创造性地思考方式。	能够对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(粉)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 水彩风景画临摹

(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: 水彩风景画临摹两张

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 纸、笔、颜料、综合材料的研究与技法的运用

第二节 在材料和技法应用上有建树的画家及作品分析

第三节 水彩工具和材料的应用练习

(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 色调和构图形式练习

(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 水彩风景画的品质

(2) 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 水彩风景画的品质及影响

第二节 影响水彩风景画品质的主要因素

第三节 水彩风景画的概括提炼的主观表现

(4) 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: 水彩风景写生两张

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	2021 年 10 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

《音乐基础与鉴赏》

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	音乐基础与鉴赏 (Foundation and appreciation of music)	课程代码	1820220401
开课学期	3	课程负责人	冯雷
学分	2	学时	32
课程类别	专业任选课	先修/后修课程	无
适用专业	美术学 (师范)	开课对象	大学本科二年级
教材	《音乐基础 (第二版)》 (2015版). 陶春晓		
参考教材	① 《基本乐理教程》. 上海: 上海音乐出版社, 2014 年版。 ② 《乐理 视唱 声乐》. 上海: 复旦大学出版社, 2018 年版。 ③ 《音乐百科辞典》. 北京: 人民音乐出版社, 1998 年版。		
网络资源	① 哔哩哔哩官网 音乐鉴赏 https://www.bilibili.com/video/BV1JK41lu7HV?from=search&seid=10554942870505598559&spm_id_from=333.337.0.0 ② 古典音乐赏析 https://www.iqiyi.com/a_19rrh4nju5.html		

(二) 课程简介

《音乐基础与鉴赏》(2015 年版) 是为非音乐专业学生开设的选修课程。为增强其他非专业学生音乐修养, 简介相关音乐基础入门知识, 是一门综合课程, 包含有: 基本乐理、视唱、练耳和音乐鉴赏等。使非专业学生能在初步学习和了解音乐理论入门知识后, 能理性的鉴赏音乐、思考相关艺术问题、把握音乐艺术的基本特征。

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

目标 1: 使非音乐专业大学生对音的物理特性——振动协和、不协和、泛音列等有所了解。

目标 2: 对记谱法——音符、休止符、节奏、节拍、装饰音、时值计算，等等，有概貌性了解。

目标 3: 对视唱练耳、指挥等专业内容有概貌性了解，知晓该两门专业课程的具体训练内容、方法和评价标准。

目标 4: 对古今中外音乐作品重要作家作品有初步感性听赏，并能理性比较。

（二）对毕业要求的重点支撑

2.1【职业情感】具有家国情怀，热爱中学教育事业，认可教师职业的价值和意义，用心从教，对自己从事教师职业有自豪感和荣誉感。

3.1【理论素养】了解音乐学科的专业基础理论、专业基本技能和专业基本方法，把握学科知识体系的发展历史和前沿动态。

6.2【学科育人】使非音乐专业学生，能初步理解音乐学科的核心素养，掌握育人的途径、方法和策略，在育人实践中，能够有机结合自身专业课程特点挖掘思政资源，体现教书与育人的统一。

7.2【教育研究】了解音乐专业基础课程内容，能从音乐理论视角，辅助其自身专业的理论之理解；不断更新知识结构，具有反思意识和批判性思维素养，初步掌握反思方法和技能，能有效分析和解决教育教学问题。

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
2.1	M	学习目标 4	1.0
3.1	H	学习目标 1	0.4
		学习目标 2	0.3
		学习目标 3	0.3
6.2	M	学习目标 1	0.4
		学习目标 4	0.6
7.2	M	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 32 学时，全部为理论课时。本课程主要教学内容包括：①物理之声学；②基础乐理；③音乐鉴赏；④视唱练耳；⑤指挥基础。

（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 音的物理特性	物理声学角度看音的特性	学习目标 1	2
第二章 基本乐理 音名、唱名、乐音体系等	音名、唱名、乐音体系、记谱法、各种记号、各种术语、音程、和弦、调、调式、调性等	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	12
第三章 视唱练耳	C、G、F、D、 ^b B、A、 ^b A 的简谱、五线谱视唱；单、多声部的练耳；节奏训练等	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	4
第四章 指挥	指挥基础知识及练习	学习目标 1 学习目标 2	2
第五章 鉴赏	中外音乐作品听赏	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

本课程主要采用“课堂教学、研讨、实操”模式。课堂教学、课堂回馈主要采用课堂讲授、集体研讨、混合教学、实操为主的教学方式。课后作业采用学生实操为主、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
2.1【职业情感】具有家国情怀，热爱中学教育事业，认可教师职业的价值和意义，用心从教，对自己从事教师职业有自豪感和荣誉感。	学习目标 4	课堂讲授： 在教学中引入对中外经典音乐作品的背景介绍、写作目标、技法使用，激发学生对于民族复兴、爱国情怀的热情，体会深刻的家国情怀，具有社会责任感和新时代使命感。 课后作业： 布置经典音乐作品的赏析听后感写作，使学生通过课后查阅文献，

		让学生熟悉音乐的科学方法，感受教师应该具备的政治和思想道德素质。
3.1【理论素养】掌握音乐学科的专业基础理论、专业基本技能和专业基本方法，把握学科知识体系的发展历史和前沿动态。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	<p>课堂讲授：在教学中引入音乐元素和曲式的理论、分析技术、检验手法，并对海内外的最新学科发展情况进行介绍。</p> <p>集体研讨：通过课堂共同分析经典音乐案例，引导学生积极思考，并通过分析观点的不同临时分组形成研讨和辩论，激发学生的学习热情。</p> <p>课后作业：布置关于经典音乐作品的分析报告撰写，使学生通过独立思考、分组研讨、再独立撰写的方式，真正将所学知识应用于自己的分析过程中，通过经验的累计真正掌握分析和撰写报告的技能。</p>
6.2【学科育人】理解音乐学科的核心素养，掌握育人的途径、方法和策略，在育人实践中，能够有机结合课程特点挖掘思政资源，体现教书与育人的统一。	学习目标 1 学习目标 4	<p>课堂讲授：引入关于中外经典音乐作品的介绍、聆听、分析和集体讨论，培育学生高尚的审美意识和审美能力。</p> <p>课后作业：布置经典音乐作品的赏析教学设计作业，使学生通过课后查阅文献，思考如何从中挖掘出民族情怀和审美资源，并寻找出一条有效的路径将这些内容通过授课传导给学生，在上课的同时</p>
7.2【教育研究】了解国内外音乐教育改革和发展的动态，不断更新知识结构，具有反思意识和批判性思维素养，初步掌握反思方法和技能，能有效分析和解决教育教学问题。	学习目标 2 学习目标 3	<p>课堂讲授：在知识点传授中，引入国内外音乐学科的前沿观点、流行趋势和实践案例，开阔学生们的学术眼界，也引导学生们积极思考，同时激发学生的学习热情。</p> <p>课后作业和课堂反馈：对学生写作的听后感，以集体研讨、点评的方式培养学生的反思意识和批判性思维，养成“发</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	具体内容	分值	考核/ 评价细则	对课程目标达成度的贡献
------	------	----	-------------	-------------

平时成绩 (40%)	1. 签到考勤	100	<p>根据学生每周的综合表现,得出阶段性成绩。最终的平时成绩是每周成绩相加,总和除以周数得出。其中包括:</p> <p>1. 出勤: 每周基础分为90分,旷课为0分,请假不扣分,迟到扣20分,早退扣20分。学期内无故缺席四次取消期末考试资格。</p> <p>2. 课后作业: 听赏中外作品和书面作业两种形式。根据阶段性教授内容布置课后作业。作业由教师评阅,在课堂讲评、组织学生分组讨论。具体评分标准见表 5-2。</p> <p>说明: 以最接近第9周的一次课后作业作为期中考核,具体成绩将呈现在平时成绩中。</p>	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.4 学习目标 3: 0.4 学习目标 4: 0.3
	2. 课后作业			
	4. 期中考核			
期末成绩 (60%)	听后感论文撰写	100	<p>学生需在学期末独立撰写一份音乐作品听后感(教师命题)。</p>	学习目标 1: 0.4 学习目标 2: 0.5 学习目标 3: 0.5 学习目标 4: 0.3
综合成绩	考勤+课堂表现+作业成绩+期末考核	100	平时成绩×40%+ 期末成绩×60%	

表5-2 课后作业评分标准

能很好地结合本专业,符合逻辑论证过程	100 分
论证过程符合要求,个别引用不当之处	90分
论证过程符合要求,概念有不当之处	80分
论证过程符合要求,概念使用不当、有错误	70分
论证过程符合要求,但框架结构不太合理	60分
论证过程有缺失、框架结构不合理,概念有错误	60以下
作业不完整,不按时交,态度不认真、缺课超过学校规定等	0分

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、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 × 0.20 + 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。

目标 1: 使非音乐专业大学生对音的物理特性——振动协和、不协和、泛音列等有所了解。

目标 2: 对记谱法——音符、休止符、节奏、节拍、装饰音、时值计算，等等，有概貌性了解。

目标 3: 对视唱练耳、指挥等专业内容有概貌性了解，知晓该两门专业课程的具体训练内容、方法和评价标准。

目标 4: 对古今中外音乐作品重要作家作品有初步感性听赏，并能理性比较。

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	扎实掌握物理声学有关音乐特性理论知识，并能结合本专业进行有效融合相关知识。	较好掌握物理声学有关音乐特性理论知识，并能结合本专业进行有效比较分析两种专业在物理学上的异同。	掌握物理声学有关音乐特性理论知识，结合本专业比较分析两种专业在物理学商异同较一般。	基本掌握物理声学有关音乐特性理论知识，结合本专业比较本息两种专业有一定困难度。	未能物理声学有关音乐特性理论知识。

学习 目标2	熟练掌握记谱法——音符、休止符、节奏、节拍、装饰音、时值计算，等等。	较好掌握对记谱法——音符、休止符、节奏、节拍、装饰音、时值计算，等等。	一般掌握对记谱法——音符、休止符、节奏、节拍、装饰音、时值计算，等等，有概貌性了解。	基本掌握对记谱法——音符、休止符、节奏、节拍、装饰音、时值计算，等等，有概貌性了解。	未能掌握对记谱法——音符、休止符、节奏、节拍、装饰音、时值计算，等等。
学习 目标3	熟练掌握独立分析一部作品主要音乐要素的技术和能力，非常明确旋律线、节奏特征、乐段终止式和织体的主要类型、判断方式和检验手段，能够熟练撰写音乐作品分析报告的能力和经历，有很高的音乐审美能力。	较为熟练的掌握独立分析一部作品主要音乐要素的技术和能力，明确旋律线、节奏特征、乐段终止式和织体的主要类型、判断方式和检验手段，能够较为流畅地撰写音乐作品分析报告的能力和经历，音乐审美水平较高。	掌握独立分析一部作品主要音乐要素的技术和能力，知晓旋律线、节奏特征、乐段终止式和织体的主要类型、判断方式和检验手段，有撰写音乐作品分析报告的能力和经历，具有一般音乐审美水平。	基本掌握独立分析一部作品主要音乐要素的技术和能力，知道常规的旋律线、节奏特征、乐段终止式和织体的主要类型、判断方式和检验手段，能够写出音乐作品分析报告，具有基本的音乐审美水平。	无法独立分析一部作品的主要音乐要素，不知道旋律线、节奏特征、乐段终止式和织体的主要类型、判断方式和检验手段，不会写作音乐作品分析报告，无音乐审美能力。
学习 目标4	对中外经典音乐作品有高尚的审美意识，体会深刻的家国情怀，具有坚定的社会责任感和新时代使命感。	对中外经典音乐作品，特别是出现在中小学音乐教材中的鉴赏课作品，有高尚的审美意识，能较为深刻地理解家国情怀，具有较强的社会责任感和新时代使命感。	对中外经典音乐作品，特别是出现在中小学音乐教材中的鉴赏课作品，有审美意识，能理解家国情怀，具有社会责任感和新时代使命感。	对中外经典音乐作品，特别是出现在中小学音乐教材中的鉴赏课作品，有基本的审美意识，能基本理解家国情怀，有一定的社会责任感和新时代使命感。	不太具备音乐审美意识，不理解家国情怀，无责任感或新时代使命感。

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

第一部分 音的物理特性

音的物理特性

教材分析：该教材声学知识过于简单，需要辅以其他专业教材。

学情分析：中学学过物理学、声学，音乐知识体系仅限于中小学音乐课堂训练，乐器专业训练较少甚至无，感性认识不足。

教学目标：1、知识与技能：掌握概念，并能与音响结合。

2、过程与方法：讲授、研讨、举例、模唱（奏），辅以各种艺术作品的图片、音响、音像等；

3、情感态度与价值观：通过对声学的基本概念讲解，理性思考音乐的特点，建立科学精神。

教学重点：声学的几个概念。

教学难点：科学地看待现代音乐文化体系建立在声学基础上。

教学准备：对各概念做归纳总结，列表；查词典、论文、专著；做好 PPT 及音响音像。

教学过程：

一、组织与导入部分

【设计意图】对比噪音、乐音。

二、展开与深入部分

【设计意图】音乐的基础是物理学中的声学，结合声学知识简介音的物理特性；噪音和乐音在音乐作品中的运用；声学对乐器制造的意义，等等。

三、拓展与延伸部分

【设计意图】对声学的研究成果，对古今中外不同时期的音乐创作的影响（播放数首中外不同时期作品）。

四、结束部分

【设计意图】通过归纳总结，进一步理解声学的几个学科概念。

五、作业

思考：选修同学思考本专业是否有相同情况。

第二部分 基本乐理 音名、唱名、乐音体系

音名、唱名、乐音体系等（1）

教材分析：该教材有关音名、唱名、乐音体系概念的讲解过少，需要辅以专业教材以及词典等工具。

学情分析：中学学过物理学、声学，音乐知识体系仅限于中小学音乐课堂训练，乐器专业训练较少甚至无，感性认识不足。

教学目标：1、知识与技能：掌握概念，并能与音响结合。

2、过程与方法：讲授、研讨、举例、模唱（奏），辅以各种艺术作品的图片、音响、音像等；

3、情感态度与价值观：通过对音名、唱名等等基本概念讲解，理性思考音乐的特点，建立科学精神。

教学重点：音名、唱名、音列、音级等概念的理解与掌握。

教学难点：对几个概念的区别。

教学准备：对各概念做归纳总结，列表；查词典、论文、专著；做好 PPT 及音响音像。

教学过程：

一、组织与导入部分

【设计意图】二首儿歌（五声、七声各一首），通过儿歌旋律总结音阶，导出音名、唱名等概念。

二、展开与深入部分

【设计意图】通过举例，以此展开各概念的外延与内涵。

三、拓展与延伸部分

【设计意图】古今中外数首不同时期的作品聆听，同样的音名不同的唱名。

四、结束部分

【设计意图】通过归纳总结，进一步理解和掌握音名、唱名、音列等学科概念。

五、作业

思考：选修同学思考本专业的术语集与音乐术语集进行比较。

记谱法（2）

教材分析：该教材有关音名、唱名、乐音体系概念的讲解过少，需要辅以专业教材以及词典等工具。

学情分析：中学学过物理学、声学，音乐知识体系仅限于中小学音乐课堂训练，乐器专业训练较少甚至无，感性认识不足。

教学目标：1、知识与技能：掌握概念，并能与音响结合。

2、过程与方法：讲授、研讨、举例、模唱（奏），辅以各种艺术作品的图片、音响、音像等；

3、情感态度与价值观：通过对记谱法的基本概念讲解，理性思考音乐的特点，建立科学精神。

教学重点：音名、唱名、音列、音级等概念的理解与掌握。

教学难点：对几个概念的区别。

教学准备：对各概念做归纳总结，列表；查词典、论文、专著；做好 PPT 及音响音像。

教学过程：

一、组织与导入部分

【设计意图】二首儿歌（五声、七声各一首），通过儿歌旋律总结音阶，导出音名、唱名等概念。

二、展开与深入部分

【设计意图】通过举例，以此展开各概念的外延与内涵。

三、拓展与延伸部分

【设计意图】古今中外数首不同时期的作品聆听，同样的音名不同的唱名。

四、结束部分

【设计意图】通过归纳总结，进一步理解和掌握音名、唱名、音列等学科概念。

五、作业

思考：选修同学思考本专业是否有“自主”符号系统。

各种记号（3）

教材分析：该教材有关音乐记谱法中的记号体系，是用简谱进行记录，需要讲解五线谱记录谱例，应辅以专业教材上的示例。

学情分析：中学学过物理学、声学，音乐知识体系仅限于中小学音乐课堂训练，乐器专业训练较少甚至无，感性认识不足。

教学目标：1、知识与技能：掌握概念，并能与音响结合。

2、过程与方法：讲授、研讨、举例、模唱（奏），辅以各种艺术作品的图片、音响、音像等；

3、情感态度与价值观：通过对各种记号讲解，理性思考音乐的特点，建立科学精神。

教学重点：分别对简谱与五线谱各种记号写法、含义的理解与掌握。

教学难点：各种符号容易混淆，要能区别。

教学准备：对各概念、符号做归纳总结，列表；查词典、论文、专著；做好 PPT 及音响音像。

教学过程：

一、组织与导入部分

【设计意图】同一首作品，分别用加有装饰音、无装饰音演奏，以此导入各种记号体系。

二、展开与深入部分

【设计意图】通过举例，有记号与无记号体现出来的实际音响不同，以此展开各记号体系的作用、含义、记号方法的讲解与示例。

三、拓展与延伸部分

【设计意图】古今中外数首不同时期的作品聆听，体会不同时期的创造技巧、记号体系的作用与意义。

四、结束部分

【设计意图】通过归纳总结，进一步理解和掌握记号体系。

五、作业

思考：选修同学思考本专业是否有“自主”符号系统。

各种术语（4）

教材分析：该教材有关基本乐理各种术语的示例、谱例略少，需要其他教材补充。

学情分析：中学学过物理学、声学，音乐知识体系仅限于中小学音乐课堂训练，乐器专业训练较少甚至无，感性认识不足。

教学目标：1、知识与技能：掌握概念，并能与音响结合。

2、过程与方法：讲授、研讨、举例、模唱（奏），辅以各种艺术作品的图片、音响、音像等；

3、情感态度与价值观：通过对术语的基本概念讲解，理性思考音乐的特点，建立科学精神。

教学重点：各术语的翻译、定义。

教学难点：翻译的多义性。

教学准备：对各术语做归纳总结，列表；查词典、论文、专著；做好 PPT 及音响音像。

教学过程：

一、组织与导入部分

【设计意图】同一首作品，分别用不同术语标记，其音响差异，以此导入各种记号体系。

二、展开与深入部分

【设计意图】通过举例，各术语标记体现出来的实际音响不同，以此展开各术语的作用、含义、记号方法、翻译多义性的讲解与示例。

三、拓展与延伸部分

【设计意图】古今中外数首不同时期的作品聆听，体会各术语的应用。

四、结束部分

【设计意图】通过归纳总结，进一步理解和掌握各术语。

五、作业

思考：选修同学思考本专业是否有“自主”符号系统。

音程（5）

教材分析：该教材有关音程的示例、谱例略少，需要其他教材补充。

学情分析：中学学过物理学、声学，音乐知识体系仅限于中小学音乐课堂训练，乐器专业训练较少甚至无，感性认识不足。

教学目标：1、知识与技能：掌握概念，并能与音响结合。

2、过程与方法：讲授、研讨、举例、模唱（奏），辅以各种艺术作品的图片、音响、音像等；

3、情感态度与价值观：通过对术语的基本概念讲解，理性思考音乐的特点，建立科学精神。

教学重点：音程建立的规则体系。

教学难点：大小增减音程、转位等。

教学准备：对各术语做归纳总结，列表；查词典、论文、专著；做好 PPT 及音响音像。

教学过程：

一、组织与导入部分

【设计意图】做一个小游戏，弹奏不同的音程，让同学们进行分辨，由此导入本节课程内容。

二、展开与深入部分

【设计意图】音程的定义，两种音程——旋律、和声，构建音程的规则，级数的计算，大小增减的辨别，等等。

三、拓展与延伸部分

【设计意图】古今中外数首不同时期的作品聆听，听辨、体会音程。

四、结束部分

【设计意图】通过归纳总结，进一步理解和掌握音程。

五、作业

思考：选修同学思考本专业是否有“有量”系统。

和弦（6）

教材分析：该教材有关和弦的示例、谱例略少，需要其他专业教材补充。

学情分析：中学学过物理学、声学，音乐知识体系仅限于中小学音乐课堂训练，乐器专业训练较少甚至无，感性认识不足。

教学目标：1、知识与技能：掌握概念，并能与音响结合。

2、过程与方法：讲授、研讨、举例、模唱（奏），辅以各种艺术作品的图片、音响、音像等；

3、情感态度与价值观：通过对术语的基本概念讲解，理性思考音乐的特点，建立科学精神。

教学重点：和弦建立的规则体系。

教学难点：调、调式、调性与和弦间的相互关系。

教学准备：对各术语做归纳总结，列表；查词典、论文、专著；做好 PPT 及音响音像。

教学过程：

一、组织与导入部分

【设计意图】做一个小游戏，在不同调上弹奏不同的和弦，让同学们进行分辨，由此导入本节课程内容。

二、展开与深入部分

【设计意图】和弦的定义，和弦的来源是泛音，调性、调式与和弦的建立等等。

三、拓展与延伸部分

【设计意图】古今中外数首不同时期的作品聆听，听辨、体会和弦的功能性与色彩性。

四、结束部分

【设计意图】通过归纳总结，进一步理解和掌握和弦。

五、作业

思考：选修同学思考本专业是否有“有量”系统。

音阶、调、调号（7）

教材分析：该教材有关音阶、调、调号的示例、谱例略少，需要其他专业教材补充。

学情分析：中学学过物理学、声学，音乐知识体系仅限于中小学音乐课堂训练，乐器专业训练较少甚至无，感性认识不足。

教学目标：1、知识与技能：掌握概念，并能与音响结合。

2、过程与方法：讲授、研讨、举例、模唱（奏），辅以各种艺术作品的图片、音响、音像等；

3、情感态度与价值观：通过对术语的基本概念讲解，理性思考音乐的特点，建立科学精神。

教学重点：音阶、调的建立规则体系。

教学难点：调的理论体系。

教学准备：对各术语做归纳总结，列表；查词典、论文、专著；做好 PPT 及音响音像。

教学过程：

一、组织与导入部分

【设计意图】做一个小游戏，在不同调上弹奏不同的音阶，让同学们进行分辨，由此导入本节课程内容。

二、展开与深入部分

【设计意图】调定义，各个调号标记与口诀。

三、拓展与延伸部分

【设计意图】古今中外数首不同时期的作品聆听，听辨、体会不同音阶、调的区别。

四、结束部分

【设计意图】通过归纳总结，进一步理解和掌握音阶、调、调号。

五、作业

思考：选修同学思考本专业是否有“有量”系统。

调式（8）

教材分析：该教材有关音阶、调、调式、调性的示例、谱例略少，需要其他专业教材补充。

学情分析：中学学过物理学、声学，音乐知识体系仅限于中小学音乐课堂训练，乐器专业训练较少甚至无，感性认识不足。

教学目标：1、知识与技能：掌握概念，并能与音响结合。

2、过程与方法：讲授、研讨、举例、模唱（奏），辅以各种艺术作品的图片、音响、音像等；

3、情感态度与价值观：通过对术语的基本概念讲解，理性思考音乐的特点，建立科学精神。

教学重点：调、调式、调性相互关系及其规则体系建立。

教学难点：调、调式、调性与和弦间的相互关系。

教学准备：对各术语做归纳总结，列表；查词典、论文、专著；做好 PPT 及音响音像。

教学过程：

一、组织与导入部分

【设计意图】做一个小游戏，在不同调上弹奏不同的音阶，让同学们进行分辨，由此导入本节课程内容。

二、展开与深入部分

【设计意图】调、调式、调性定义，调性的来源，结合前几节课相关知识点，再一次讲解调、调式、调性与和弦的相互关系，等等。

三、拓展与延伸部分

【设计意图】古今中外数首不同时期的作品聆听，听辨、体会不同调式、调性、音阶的区别。

四、结束部分

【设计意图】通过归纳总结，进一步理解和掌握音阶、调式、调性。

五、作业

思考：选修同学思考本专业是否有“有量”系统。

第三部分 视唱练耳

视唱练耳学习中需注意的问题（1）

教材分析：视唱练耳理论部分几乎没有，应结合该专业其他书籍教材。

学情分析：中学学过物理学、声学，音乐知识体系仅限于中小学音乐课堂训练，乐器专业训练较少甚至无，感性认识不足。

教学目标：1、知识与技能：音准、节奏、强弱等概念，与听觉分辨、演唱准确能力。

2、过程与方法：讲授、研讨、举例、模唱（奏），辅以各种艺术作品的图片、音响、音像等；

3、情感态度与价值观：通过对术语的基本概念讲解，理性思考音乐的特点，建立分工协作、科学精神。

教学重点：听辩、识谱、演唱能力的训练。

教学难点：听辩、识谱、演唱的结合。

教学准备：对各术语做归纳总结，列表；查词典、论文、专著；做好 PPT 及音响音像。

教学过程：

一、组织与导入部分

【设计意图】敲击三组简单节奏，请同学们模仿，导入视唱练耳课程内容。

二、展开与深入部分

【设计意图】标准音；24 大小调音阶、节奏、强弱训练；五线谱快速读谱训练；听音训练，等等问题的理论讲解。

三、拓展与延伸部分

【设计意图】古今中外数首不同时期的作品聆听，听辩、体会一首作品中，不同节奏组成。

四、结束部分

【设计意图】通过归纳总结，进一步加强识谱能力。

五、作业

思考：选修同学思考本专业的实操起“横向”作用之系统。

简谱视唱练习（2）

教材分析：视唱练耳理论部分几乎没有，应结合该专业其他书籍教材。

学情分析：中学学过物理学、声学，音乐知识体系仅限于中小学音乐课堂训练，乐器专业训练较少甚至无，感性认识不足。

教学目标：1、**知识与技能：**音准、节奏、强弱等概念，与听觉分辨、演唱准确能力。

2、**过程与方法：**讲授、研讨、举例、模唱（奏），辅以各种艺术作品的图片、音响、音像等；

3、**情感态度与价值观：**通过对术语的基本概念讲解，理性思考音乐的特点，建立分工协作、科学精神。

教学重点：简谱的读谱、视唱能力的训练。

教学难点：听辨、识谱、演唱的结合。

教学准备：对各术语做归纳总结，列表；查词典、论文、专著；做好 PPT 及音响音像。

教学过程：

一、组织与导入部分

【设计意图】敲击三组简单节奏，请同学们模仿，导入视唱练耳课程内容。

二、展开与深入部分

【设计意图】简谱快速读谱训练。

三、拓展与延伸部分

【设计意图】古今中外数首不同时期的作品聆听，听辨、体会一首作品中，不同节奏组成。

四、结束部分

【设计意图】通过归纳总结，进一步加强识谱能力。

五、作业

思考：选修同学思考本专业的实操起“横向”作用之系统。

五线谱视唱练习（3）

教材分析：视唱练耳理论部分几乎没有，应结合该专业其他书籍教材。

学情分析：中学学过物理学、声学，音乐知识体系仅限于中小学音乐课堂训练，乐器专业训练较少甚至无，感性认识不足。

教学目标：1、知识与技能：音准、节奏、强弱等概念，与听觉分辨、演唱准确能力。

2、过程与方法：讲授、研讨、举例、模唱（奏），辅以各种艺术作品的图片、音响、音像等；

3、情感态度与价值观：通过对术语的基本概念讲解，理性思考音乐的特点，建立分工协作、科学精神。

教学重点：五线谱的读谱、视唱能力训练。

教学难点：听辩、识谱、演唱的结合。

教学准备：对各术语做归纳总结，列表；查词典、论文、专著；做好 PPT 及音响音像。

教学过程：

一、组织与导入部分

【设计意图】弹奏一段旋律，请同学们模唱，导入视唱练耳课程内容。

二、展开与深入部分

【设计意图】五线谱快速读谱、视唱训练。

三、拓展与延伸部分

【设计意图】古今中外数首不同时期的作品聆听，听辩、体会一首作品中不同段落的旋律。

四、结束部分

【设计意图】通过归纳总结，进一步加强识谱能力。

五、作业

思考：选修同学思考本专业的实操起“横向”作用之系统。

节奏练习（4）

教材分析：视唱练耳理论部分几乎没有，应结合该专业其他书籍教材。

学情分析：中学学过物理学、声学，音乐知识体系仅限于中小学音乐课堂训练，乐器专业训练较少甚至无，感性认识不足。

教学目标：1、知识与技能：音准、节奏、强弱等概念，与听觉分辨、演唱准确能力。

2、过程与方法：讲授、研讨、举例、模唱（奏），辅以各种艺术作品的图片、音响、音像等；

3、情感态度与价值观：通过对术语的基本概念讲解，理性思考音乐的特点，建立分工协作、科学精神。

教学重点：五线谱的读谱、视唱能力训练。

教学难点：听辩、识谱、演唱的结合。

教学准备：对各术语做归纳总结，列表；查词典、论文、专著；做好 PPT 及音响音像。

教学过程：

一、组织与导入部分

【设计意图】听一首管弦乐作品，请同学们听辩、分析不同节奏，导入视唱练耳课程内容。

二、展开与深入部分

【设计意图】节奏的种类，播放一首管弦乐作品，听辩、分析四种不同种类的节奏；简单节奏与复杂节奏，播放一首浪漫时期钢琴作品，听辩、分析简单节奏与复杂节奏；简单节奏训练。

三、拓展与延伸部分

【设计意图】古今中外数首不同时期的作品聆听，听辩、体会一首管弦乐作品中各种不同节奏。

四、结束部分

【设计意图】通过归纳总结，进一步理解节奏概念。

五、作业

思考：选修同学思考本专业的实操起“横向”作用之系统。

第四部分 音乐作品欣赏

中外声乐作品赏析（1）

教材分析：音乐作品赏析理论部分过于简单，应结合该专业其他书籍教材。

学情分析：中学学过物理学、声学，音乐知识体系仅限于中小学音乐课堂训练，乐器专业训练较少甚至无，感性认识不足。

教学目标：1、知识与技能：欣赏与鉴赏概念异同，理性“听”一首音乐作品的能力训练。

2、过程与方法：讲授、研讨、举例、模唱（奏），辅以各种艺术作品的图片、音响、音像等；

3、情感态度与价值观：通过对术语的基本概念讲解，理性思考音乐的特点，建立科学精神。

教学重点：鉴赏的理论。

教学难点：感性听觉与理性理论分析的结合。

教学准备：对各术语做归纳总结，列表；查词典、论文、专著；做好 PPT 及音响音像。

教学过程：

一、组织与导入部分

【设计意图】听一首巴洛克时期作品，一首浪漫时期作品，请同学们对比两首作品的风格。

二、展开与深入部分

【设计意图】鉴赏是一种理性活动；对一首作品组成各要素进行理论分析；把握作品旨趣。

三、拓展与延伸部分

【设计意图】古今中外数首不同时期的作品聆听，听辩、体会不同时期作品的个性与共性。

四、结束部分

【设计意图】通过归纳总结，进一步科学地认识音乐。

五、作业

听后感：选修同学撰写一篇《某某作品听后感》。

中外器乐作品赏析（2）

教材分析：音乐作品赏析理论部分过于简单，应结合该专业其他书籍教材。

学情分析：中学学过物理学、声学，音乐知识体系仅限于中小学音乐课堂训练，乐器专业训练较少甚至无，感性认识不足。

教学目标：1、知识与技能：欣赏与鉴赏概念异同，理性“听”一首音乐作品的能力训练。

2、过程与方法：讲授、研讨、举例、模唱（奏），辅以各种艺术作品的图片、音响、音像等；

3、情感态度与价值观：通过对术语的基本概念讲解，理性思考音乐的特点，建立科学精神。

教学重点：鉴赏的理论。

教学难点：感性听觉与理性理论分析的结合。

教学准备：对各术语做归纳总结，列表；查词典、论文、专著；做好 PPT 及音响音像。

教学过程：

一、组织与导入部分

【设计意图】听一首巴洛克时期作品，一首浪漫时期作品，请同学们对比两首作品的风格。

二、展开与深入部分

【设计意图】鉴赏是一种理性活动；对一首作品组成各要素进行理论分析；把握作品旨趣。

三、拓展与延伸部分

【设计意图】古今中外数首不同时期的作品聆听，听辩、体会不同时期作品的个性与共性。

四、结束部分

【设计意图】通过归纳总结，进一步科学地认识音乐。

五、作业

听后感：选修同学撰写一篇《某某作品听后感》。

第五部分 指挥

合唱与指挥基础知识

教材分析：合唱与指挥理论部分过于简单，应结合该专业其他书籍教材。

学情分析：中学学过物理学、声学，音乐知识体系仅限于中小学音乐课堂训练，乐器专业训练较少甚至无，感性认识不足。

教学目标：1、知识与技能：欣赏与鉴赏概念异同，理性“听”一首音乐作品的能力训练。

2、过程与方法：讲授、研讨、举例、模唱（奏），辅以各种艺术作品的图片、音响、音像等；

3、情感态度与价值观：通过对术语的基本概念讲解，理性思考音乐的特点，建立科学精神。

教学重点：合唱的定义；合唱的基础；指挥之意义；指挥几种基本手势。

教学难点：合唱队员训练；指挥几种基本手势。

教学准备：对各术语做归纳总结，列表；查词典、论文、专著；做好 PPT 及音响音像。

教学过程：

一、组织与导入部分

【设计意图】看一首合唱作品的视频，细心观察指挥家的手势，导入本课程内容。

二、展开与深入部分

【设计意图】合唱的定义，合唱队员训练；指挥作用，指挥几种基本手势。

三、拓展与延伸部分

【设计意图】古今中外数首不同时期的合唱作品聆听，听辨、体会不同时期合唱作品的个性与共性。

四、结束部分

【设计意图】通过归纳总结，进一步科学地认识音乐。

五、作业

思考：选修同学思考本专业的综合性学科是什么。

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	音乐学院	冯雷	2021 年 09 月
核准	音乐学院	邓小染	2021 年 09 月
审核	艺术学院	王凤欣	2022 年 09 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2022 年 09 月