

湖州师范学院
Huzhou University

湖州师范学院 艺术学院

专业主干课程教学大纲

目录

《基础素描》	3
《基础色彩》	13
《美术概论》	22
《中国美术史》	39
《外国美术史》	56
《书法篆刻基础》	68
《版画（材料与技法研究）》	77
《中国画花鸟》	87
《雕塑基础（泥塑）》	97
《艺用透视与解剖》	108

《基础素描》

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	基础素描 (Basic sketch) 含基础素描 I、II	课程代码	0720000062
开课学期	1.2	课程负责人	龚栖
学分	6.0	学时	120
课程类别	专业主干课程	先修/后修课程	油画、水彩、版画、国画
适用专业	美术学 (师范)	开课对象	大学本科一年级
教材	《素描》 颜铁良 编著 高等教育出版社		
参考教材	《素描》 孙化一 编著 上海交通大学出版社		
网络资源	<<中央美术学院素描精品>> https://v.youku.com/v_show/id_XNjQ2Mzk40TA0.html		

(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。

《素描基础》是普通高等院校美术学(师范)本科专业的一门专业核心课程。该课程的教学是通过对基础素描的学习,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,加强对素描静物的理解能力与刻画能力,强调画面局部与整体的协调能力。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综合能力,另外加强同学们在工具材料与绘画

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，将素描造型语言和实践技巧能力联系起来，拓展学生对素描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素描技法与技能，还要了解当代多元的素描概念，以及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。

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

目标 1：较熟练掌握素描工具的特点、素描技法与技能。对素描写生的方法有一个全面的实践性认识，画面的构图、质感、量感和空间感有较好表现。

目标 2：强调素描的整体概念，加强形体关系的理解，掌握形体的表现技巧。从结构素描的形体出发，深入了解形体的明暗关系，从而建立形体空间意识。画面效果要完整、形体感强，空间意识明确，造型生动、技法运用较为熟练，画面具备一定的审美高度。

目标 3：教师鼓励探讨不同的绘画风格和教学方法，并提倡具有时代感和现代感的探索。掌握素描基本技能，提高专业艺术素养，具有一定水平的美术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素描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

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，具备基本的绘画技能与空间的形体思维能力。

指标点 3-2 理解素描美术学科知识体系、了解中外美术领域素描的发展脉络，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 1	0.3
		学习目标 3	0.3
		学习目标 4	0.4

指标点 3-3	H	学习目标 2	0.2
		学习目标 3	0.2
		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、研讨和练习共计 120 学时，其中理论 15 课时、实践练习 105 课时。

本课程主要教学内容包括：①几何体和石膏像写生；②素描静物写生；③人物肖像；④人物半身像写生。

（二）支撑学习目标情况

课程名称	教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
基础素描 I	第一章 素描几何体、石膏像写生	1、优秀素描作品欣赏。 2、素描的基础理论知识,构图、造型与黑白灰关系。 3、客观对象的材质研究与表达技巧。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	30
	第二章 素描静物写生	1、静物的构图法则、质感、量感、空间感的表现。 2、画面的形体感和表达技巧。 3、素描的空间表达能力与表达技巧的合理运用。 4、同学之间合作交流绘画技法。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	30
基础素描 II	第三章 素描人物肖像写生	1、人物肖像的构图法则、质感、空间感的表现。 2、画面细节和整体关系。 3、个性和艺术性的技巧表现。 4、人物肖像形体与神态的准确性和生动性。 5、综合能力的展示	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	30

	第四章 素描半身像写生	1、人物半身肖像的构图法则、衣物质感、形体空间感的表现。 2、画面细节和整体关系。 3、个性和艺术性的技巧表达。 4、人物半身肖像形体动态与神态的准确性和生动性。 5、综合能力的展示	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	30
--	-------------	---	--------------------------------------	----

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，熟练掌握素描技巧多种绘画技能。	学习目标 1 学习目标 2	课前预习： 教师做好课前备课工作，优秀的素描作品或教师作品，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，搜集素描教材相关资料。 课堂讲授： 在教学中引入素描发展历史，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： 通过课堂习作完成后的交流、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 3 学习目标 4	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。学生准备相关工具材料。 课堂讲授： 在教学中赏析中外代表性素描作品，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 2 学习目标 3 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 (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 1、2	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、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
明暗关系： 明暗关系准确，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 $\times$ 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	较熟练掌握素描工具的特点、素描技法与技能。对素描写生的方法有一个全面的实践性认识，画面的构图、质感、量感和空间感有较好表现。	能够了解和掌握素描工具的特点、素描技法与技能。对素描写生的方法有一个全面的实践性认识，画面的构图、质感、量感和空间感有较好表现。	能够初步掌握素描工具的特点、掌握一定的素描技法与技能，对素描写生的方法有一个基本的实践性认识。	能够了解和掌握素描工具的特点、掌握一定的素描技法与技能。	未能够掌握一定的素描技法与技能。表达技巧生疏，画面缺少整体意识。
学习目标2	能够理解素描的整体概念，掌握形体的表现技巧。从结构素描的形体出发，深入了解形体的明暗关系，有形体空间意识。画面效果要完整、形体感强，空间意识明确，造型生动、技法运用较为熟练，画面具备一定的审美高度。	能够理解素描的整体概念，掌握形体的表现技巧。深入了解形体的明暗关系，有形体空间意识。画面效果要完整、形体感强，空间意识明确，造型生动、技法运用较为熟练，画面具备一定的审美高度。	基本能够理解素描的整体概念，初步掌握形体的表现技巧。了解形体的明暗关系，有形体空间意识。画面效果较完整，空间意识明确，造型生动、技法较为熟练，画面具备一定的审美高度。	基本能够理解素描的整体概念，初步掌握形体的表现技巧。了解形体的明暗关系，有形体空间意识。画面效果较完整，空间意识明确。	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	能够探讨不同的绘画风格和教学方法，探索具有时代感和现代感的技法。掌握素描基本技能，有较高的专业艺术素养，具有	能够探讨不同的绘画风格和教学方法，掌握素描基本技能，有一定的专业艺术素养，具有美术创作和艺术鉴赏能力。有学	能够掌握素描基本技能，有一定的专业艺术素养，具有美术创作和艺术鉴赏能力。有学生健康的审美观，热爱生活，对自己	能够掌握素描基本技能，有一定的专业艺术素养。有学生健康的审美观，热爱生活。	不能够掌握素描基本技能，无专业艺术素养。

	一定水平的美术创作和艺术鉴赏能力。有学生健康的审美观，热爱生活，对自己的未来充满信心。	生健康的审美观，热爱生活，对自己的未来充满信心。	的未来充满信心。		
学习目标4	通过课程训练能够不断积累素描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。	通过课程训练能够积累素描的实践能力并达到学以致用，为中学美术教育奠定一定的基础。	通过课程训练能够积累素描的实践能力，为中学美术教育奠定一定的基础。	通过课程训练能够积累素描的实践能力。	通过课程训练未具备积累素描的实践能力。

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 素描几何体、石膏像写生

（1）教学基本要求：

通过本章的学习，使学生熟练掌握素描的基本造型能力，掌握素描的表达技巧。

（2）教学具体内容

第一节 素描几何体和石膏像优秀作品欣赏

第二节 素描理论基础与工具材料介绍

第三节 素描的构图法则

第四节 素描的绘画技巧介绍

第五节 ——第二十节 教师示范、学生练习

（3）重点难点：

1. 形与形体的空间关系
2. 合理的表达技巧

(4) 作业:

1. 素描几何体和石膏像练习 4 开作品 2 张
2. 经典素描的临摹 1 张

第二章 素描静物写生

(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形体意识和空间意识。

(2) 教学具体内容

第一节 素描静物优秀作品欣赏

第二节 讲解素描静物的绘画步骤:

1. 起稿构图
2. 铺大调子
3. 深入刻画
4. 调整统一

第三节——第二十节 教师示范、学生练习

(3) 重点难点:

1. 形体的和谐关系
2. 表达技巧的丰富性
3. 细节的深入刻画与完整度

(4) 作业:

1. 对开静物写生练习 2 张

第三章 素描人物肖像写生

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习,使学生掌握一定的素描技能,掌握形体与空间的处理手法,掌握一定的五官和衣物的刻画能力与创造能力。

(2) 教学具体内容

第一节 素描人物肖像优秀作品欣赏

第二节 讲解素描肖像的绘画步骤:

第三节——第二十节 教师示范、学生练习

1. 起稿构图
2. 铺大调子
3. 深入刻画
4. 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. 肖像写生 2 张

第四章 素描半身像写生

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习,使学生进一步提高素描技能,掌握形体与空间的处理手法,提高对人物的五官和衣物的刻画能力。

(2) 教学具体内容

第一节 素描人物半身像优秀作品欣赏

第二节 讲解素描肖像的绘画步骤:

1. 起稿构图
2. 铺大调子
3. 深入刻画人物五官和衣物
4. 调整统一

第三节——第三十节 教师示范、学生练习

(3) 重点难点:

1. 主次、空间关系的表达
2. 画面艺术性的处理方法

(4) 作业:

1. 对开半身肖像写生 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	龚栖	2021 年 09 月
核准	艺术学院	龚栖	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

《基础色彩》

课程教学大纲

（一）基本信息

课程中英文名称	基础色彩 (Basic color) 含基础色彩 I、II	课程代码	0720000064
开课学期	1.2	课程负责人	沈红泉
学分	6.0	学时	120
课程类别	专业主干课程	先修/后修课程	基础素描/国画、油画、水彩
适用专业	美术学（师范）	开课对象	大学本科一年级
教材	《色彩》（21 世纪美术教材） 西南师大出版社 《水彩、水粉画》 中国美术学院出版社		
参考教材	《中国美院造型基础部留校作品选》 浙江人民美术出版社		
网络资源	中央美术学院公开课：造型基础之色彩训练 主讲：高天雄教授 https://open.163.com/newview/movie/free?pid=M9IC4N5NV&mid=M9IJS5CHM		

（三）课程简介

《基础色彩》是普通高等院校美术学（师范）本科专业的一门专业主干课程。该课程的教学是基础教学的重要组成部分，色彩教学要求在严格的素描基础上，引导学生运用色彩塑造形体和对色彩构成能力的培养，以色写形、以色传神、形色合一，较熟练地掌握色彩规律和水粉、丙烯等工具特有的表现方法。贯彻理论与实践相结合的原则，在技法训练为主的基础上，注意结合理论讲授，联系艺术实践，提高学生技能、技巧的训练和审美能力。

要求学生认识和掌握色彩基本原理与规律，对于不同工具、材料的特性和使用方法有所了解。在深化写生技能的同时，理解提高色彩造型能力与提高色彩修养的关系。色彩正确的观察与表现方法，具备一定水平的美术创作和艺术鉴赏能力，具备美术教学基本能力，能够在学习过程中掌握美术技法教学的基本规律，提高中学美术教学技能。

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

目标 1: 了解和掌握绘画色彩工具、材料的性能和特点色彩工具的特点、色彩基础知识。构图的一般法则、质感、量感、空间感的表现。

目标 2: 解决固有色，环境色和光源色的关系。用色彩塑造形体结构和形象特征的基本方法。引导学生运用色彩造型和对色彩构成能力的培养，以色写形、以色传神、形色合一，较熟练地掌握色彩规律和水粉、丙烯等各画种特有的表现方法。

目标 3: 教学中教师可以有自己的特点和侧重，以利发挥教师特长，鼓励不同的绘画风格和教学方法的探讨。并提倡具有时代感和现代感的探索。掌握绘画基本技能，提高专业艺术素养，具有一定水平的美术创作和艺术鉴赏能力。

目标 4: 培养学生健康的审美观，培养学生发现美、创造美的能力。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，具备基本的绘画技能与空间的形体思维能力。

指标点 3-2 理解色彩美术学科知识体系、了解中外美术领域色彩的发展脉络，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 1	0.5
		学习目标 2	0.5
指标点 3-3	H	学习目标 3	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 120 学时，其中理论 15 课时、实践练习 105 课时。本课程主要教学内容包括：①色彩静物；②色彩风景；③色彩人物。

（二）支撑学习目标情况

课程名称	教学章节	课程内容	支撑学习目标	学时分配
基础色彩 I	第一章 色彩静物写生	1、色彩基础知识，绘画色彩材料、工具的性能和特点。 2、色彩静物的构图法则、质感，量感、空间感的表现。 3、固有色，环境色和光源色的关系。 4、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 学习目标 3	60
基础色彩 II	第二章 色彩风景	1、色彩风景临摹 2、户外风景写生的基本知识。 3、户外写生色彩构图技巧、景物取舍、情感表达。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	40
	第三章 色彩人物	1、色彩人物临摹 2、人物头像写生技法介绍，作品赏析及教师课堂示范。	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“课堂教学和实践练习”与“课后作业和点评研讨”并重。课堂教学主要采用课堂讲授、混合式教学、点评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，具备基本的绘画技能与空间的形	学习目标 1 学习目标 2	课前预习： 教师做好课前备课工作，优秀的色彩作品或教师作品，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，搜集色彩教学相关资料。 课堂讲授： 在教学中引入色彩教学的重要意义，中外优秀色彩作品赏析，用经

体思维能力。		典的作品感染学生，引导学生； 课堂报告： 通过课堂习作完成后的交流、点评，让学生明确方向，一幅优秀的色彩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、了解中外色彩研究的发展脉络，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	课堂讲授： 在教学中引入中外色彩研究历史，中外代表性艺术家色彩作品赏析，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，一幅优秀的色彩作品所应该具备的因素。
指标点 3-3 具有健康的审美观，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	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 (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: 0.4
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: 0.3 学习目标 2: 0.3 学习目标 3: 0.3
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: 0.4 学习目标 2: 0.4 学习目标 3: 0.3
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	熟练掌握绘画色彩材料、工具的性能和特点、色彩基础知识。色彩构图的一般法则、质感、量感、空间感的表现。	较好掌握绘画色彩材料、工具的性能和特点、色彩基础知识。色彩构图的一般法则、质感、量感、空间感的表现。	能够掌握绘画色彩材料、工具的性能和特点、色彩基础知识。色彩构图的一般法则、质感、量感、空间感的表现。	基本掌握绘画色彩材料、工具的性能和特点、色彩基础知识。色彩构图的一般法则、质感、量感、空间感的表现。	没有掌握绘画色彩材料、工具的性能和特点、色彩基础知识。色彩构图的一般法则、质感、量感、空间感的表现。
学习 目标2	能熟练解决固有色，环境色和光源色的关系，运用色彩塑造形体结构和形象特征。熟练地掌握色彩规律，以色写形、以色传神、形色合一，熟练掌握水粉、丙烯等各画种特有的表现方法。	较熟练地掌握色彩规律，理解固有色，环境色和光源色的关系。用色彩塑造形体结构和形象特征的基本方法。掌握水粉、丙烯等工具特有的表现方法。	了解固有色，环境色和光源色的关系，以及用色彩塑造形体结构和形象特征的基本方法。基本掌握色彩规律和水粉、丙烯等工具的表现方法。	对固有色，环境色和光源色的关系不太了解。能够简单了解用色彩塑造形体结构和形象特征的基本方法。	完全不能掌握色彩的基本规律，对形与形体和空间感没有明确的认识，没有掌握基本的色彩技能。
学习 目标3	掌握绘画基本技能，具备专业艺术素养，具有较好的美术创作和艺术鉴赏能力。有	基本掌握绘画基本技能，有一定专业艺术素养，具有一定水平的美术创作和艺术鉴	基本掌握绘画基本技能，有专业艺术素养，具有一定水平的美术创作和艺术鉴赏	具有一定绘画基本技能，有专业艺术素养，具有一定水平的美术创作和艺术鉴赏	没有掌握色彩绘画基本技能，不具备健康的审美观，无美术创作和艺术鉴赏能

	健康的审美观，具备发现美、创造美的能力。热爱生活，对自己的未来充满信心。	赏能力。有健康的审美观，具备发现美、创造美的能力。热爱生活，对自己的未来充满信心。	能力。有健康的审美观，具备发现美、创造美的能力。	能力。有健康的审美观，具备发现美、创造美的能力。	力。
学习目标4	使学生具备优秀、健康的审美观，培养学生发现美、创造美的能力。让学生热爱生活，对自己的未来充满信心。	使学生具备良好、健康的审美观，培养学生发现美、创造美的能力。让学生热爱生活，对自己的未来充满信心。	使学生具备较好的、健康的审美观，培养学生发现美、创造美的能力。让学生热爱生活，对自己的未来充满信心。	使学生基本具备健康的审美观，培养学生发现美、创造美的能力。让学生热爱生活，对自己的未来充满信心。	学生没有健康的审美观，无发现美、创造美的能力。

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 色彩静物

（1）教学基本要求：

通过本章的学习，了解水粉或丙烯画工具材料性能和静物写生方法步骤，使学生熟练掌握色彩的基本造型能力，掌握色彩的表达技巧。

（2）教学具体内容

第一节 色彩静物欣赏

第二节 色彩理论基础与工具材料介绍

第三节 色彩静物的构图法则

第六节 色彩静物的绘画技巧

（3）重点难点：

重点：画面的构图安排。

难点：色彩的规律及颜色的属性，主观与客观的表现。

(4) 作业：

1. 色彩静物的基础练习
2. 经典色彩静物的临摹

第二章 色彩风景

(1) 教学基本要求：

通过色彩风景学习，使学生认识和发现大自然中的美，增强色彩表现能力，能够进行场景色彩写生与表现，着重培养发现美、感受美、表现美、创造美的能力。画面构图完整，造型明确，表达技巧熟练，具备一定的形体意识和空间意识。

(2) 教学具体内容

第一节 色彩风景临摹

第二节 户外色彩风景写生

(3) 重点难点：

重点：着重解决画面的构图、色彩色调、表现手段，主动探索不同景物的不同技法表现，方法的多样性和灵活性。

1. 风景写生的透视规律
2. 风景写生的情感表现

难点：如何重新组织画面的构图，最本质的反映客观对象的特点，做到由表及里，去粗存精，有目的地强化和再现客观景物的精神面貌。

(4) 作业：

1. 风景写生小稿练习 8 幅八开或四开

第三章 色彩人物

(1) 教学基本要求：

通过本章的学习，使学生对色彩的基本规律有进一步的认识。认识色彩的互补、色彩明度、纯度的基本理论。并学会对画面进行黑白灰的归纳、色调的控制以及冷暖关系的正确运用。培养学生正确的色彩观察方法，培养良好的色彩感受能力和色彩表现能力，并逐步形成富有个性的绘画色彩语言。

(2) 教学具体内容

第一节 色彩头像临摹

第二节 色彩男女头像写生（室内自然光）

(3) 重点难点:

重点: 1、整体观察方法的培养

2、色彩的归纳与冷暖关系的把握

3、主次、空间关系的表达

难点: 人物个性特征和画面艺术性的表达

(4) 作业:

1. 肖像写生 2 幅四开

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	沈红泉 丁一军 潘明达	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	2021 年 09 月

《美术概论》

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	美术概论（含艺术美学） Introduction to Art (Including Art Aesthetics)	课程代码	0050406013
开课学期	1	课程负责人	陈思婷
学分	2	学时	32
课程类别	专业主干课程	先修/后修课程	外国美术史
适用专业	美术学（师范）	开课对象	大学本科一年级
教材	《美术概论》邹跃进 上海世纪出版社		
参考教材	① 《美术概论》. 王宏建, 袁宝林主编, 高等教育出版社 ② 《美术概论》. 范梦主编, 中国青年出版 ③ 《艺术概论》. 孙美兰主编, 高等教育出版社 ④ 《艺术概论》. 周星主编, 北京邮电大学出版社		
网络资源	① 国家级精品资源共享课: 复旦大学《毛泽东思想和中国特色社会主义理论概论》. 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

本课程是面向美术类专业学生开设的一门专业理论与专业素质教育相结合的核心理论课程,旨在培养学生的美学理论素养、艺术思考意识。通过课程教学,学生能够了解和掌握美术理论的特点和规律,能够自觉运用所学知识对艺术实践进行指导。

二、课程学习目标与毕业要求

(一) 学习目标

目标 1: 了解“美术概论”教学各种要素,学习先进的教学理论、教学模式、教学策略、教学方法和现代教学技术。

目标 2: 能独立开发课程、分析教材,创造性地设计、实施和评价美术教学活动;获得初步的美术教学实验和研究的能力。

目标 3: 了解国内外教育教学改革形势,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。

目标 4: 通过课程学习培养学生“热爱学生”、“热爱教师岗位”、“明体达用”的新一代合格的人民教师。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。

指标点 7-1 具有终身学习与专业发展意识。能够制定职业发展规划,积极参加专业学习,不断提高自身专业素质。

指标点 7-3 掌握一定的反思方法和技能。能运用批评性思维方法对教学与育人进行反思,学会分析和解决教育教学问题。

指标点 7-4 具有一定的写作能力。掌握资料查询、文献检索的基本方法,具有一定的论文撰写能力。

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 3	0.6
指标点 3-2	H	学习目标 2	0.5
		学习目标 4	0.5
指标点 7-1	H	学习目标 1	0.4
		学习目标 2	0.5
指标点 7-3	H	学习目标 3	0.6
		学习目标 4	0.4
指标点 7-4	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 32 学时。本课程主要教学内容包括：①美术的本质论；②美术创作论；③美术门类论。

(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 导论 基础美学认识 第一节 历史上关于美术的各种解释 第二节 从主客体关系解释美术	1. 了解和掌握美术理论的特点和规律，认识美的本质与方法。美术的特殊意识形态性、生产性；美术与社会生活的关系；美术的审美本质 2. 美术的历史发展 3. 巫术 游戏 劳动论	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	2
第二章 本质论 基础美学认识 第一节 从美术本体形式解释美术 第二节 马克思主义解释美术	掌握美术理论的特点和规律，认识美的本质与方法。从美术本体形式解释美术及马克思主义解释美术	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	2
第三章 本质论——有意味形式、情感符号说、异质同构 西方哲学美学基本论的先备知识 第一节 有意味形式 第二节 情感符号说 第三节 异质同构	了解和掌握： 1、有意味形式 2、情感符号说 3、异质同构等理论基础	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	2
第四章 本质论——美术的认识本质 第一节 美术的特有方式 第二节 美术的视觉形象	了解和掌握美术的认识本质 1. 美术的特有方式 2. 美术的视觉形象	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	2
第五章 创作论 第一节 美术家与社会 第二节 美术家的主体性	了解和掌握美术的创作论 1. 美术家与社会 2. 美术家的主体性	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	2
第六章 创作论 第一节 美术的创作活动 第二节 美术的创作成果	了解和掌握美术的创作论 1. 美术创作活动 2. 美术的创作成果	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	2
第七章 创作论 第一节 美术的创作活动 第二节 美术的创作成果	1. 美术创作过程；美术创作的主要心理机制：感知、情感、想象、理解；美术创作以形象思维为主；创	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	2

	作方法的内涵；内容与形式及其关系；美术的风格与流派的内涵。 2. 情感在美术创作中的地位；创作中形象思维与其他思维的关系；风格、流派。	学习目标 4	
第八章 接受论 第一节 美术接受的性质与特征 第二节 美术接受的社会环节与环节	基本了解和掌握美术的接受论 1. 美术接受的性质与特征 2. 美术接受的社会环节与环节	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	2
第九章 接受论 第一节 美术接受的性质与特征 第二节 美术接受的社会环节与环节	深入了解和掌握美术的接受论 1. 美术接受的性质与特征，美术接受与美术本质 2. 美术接受的社会环节与环节，美术接受的社会环境	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	2
第十章 接受论 第一节 美术接受的社会环节与环节 第二节 美术世界的构造 第三节 美术世界的接受性、主动性思维的理解	分组报告了解和掌握美术的接受论 1. 美术接受的社会环节与环节 2. 美术世界的构造 3. 美术世界的接受性、主动性思维的理解	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	2
第十一章 美术相关属性 接受论 第一节 美术接受的性质与特征 第二节 美术接受的社会环节与环节	分组报告了解和掌握美术的接受论 1. 美术接受的性质与特征，美术接受与美术本质 2. 美术接受的社会环节与环节，美术接受的社会环境	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	2
第十二章 接受论 第一节 美术接受的社会环境与环节 第二节 美术接受的社会环境—美术世界	接受论中美术接受的社会环境与环节及美术接受的内在过程；期待视野、召唤结构、接受的创造性。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	2
第十三章 美术接受的内在过程 第一节 美术接受的内在过程 第一节 准备阶段 第二节 初级阶段	美术接受的内在过程 1. 准备阶段 2. 初级阶段	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	2
第十四章 美术接受的内在过程 第一节 高阶阶段	美术接受的内在过程 1. 高阶阶段	学习目标 1 学习目标 2	2

第二节 美术的审美教育	2. 美术的审美教育	学习目标 3 学习目标 4	
第十五章 第一节 如何理解发生论—巫术、劳动及美术发生的动力及美术发生的过程及阶段 第二节 拜占庭、罗马艺术、巴洛克、洛可可、浪漫主义	1. 发生论—巫术、劳动及美术发生的动力及美术发生的过程及阶段。 2 美术的审美教育分析及讨论，美术风格流派的发展及演进过程，对西方美学思考的延伸及批判性。如拜占庭、罗马艺术、巴洛克、洛可可、浪漫主义	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	2
第十六章 总复习 第一节 本质论 第二节 创作论 第三节 发生论	总复习 1. 本质论 2. 创作论 3. 发生论及美术风格流派的发展及演进过程，对西方美学思考的延伸及批判性。如拜占庭、罗马艺术、巴洛克、洛可可、浪漫主义。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	2

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“上课报告和研讨”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。

(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。 课堂讲授： 在教学中融入中国美术史基本知识，用教育家的先进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。

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	课堂讲授： 在教学中观看教学视频，学习多样化的教学方法，用教学事例感召学生从事教育的热情； 课堂报告： 通过课后观看视频和教学见习，小组讨论，小组汇报，让学生熟悉教学方法，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 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	(出勤课堂+表现) × 10% + (作业 1 成绩+作业 2 成绩) × 30%+ 期末成绩 × 60%	

表5-2 课后作业评分标准

答对 98%以上知识点，字迹工整，态度认真	100 分
答对 90%-98%知识点	95 分
答对 80%-89%知识点	90 分
答对 70%-79%知识点	85 分
答对 60%-69%知识点	80 分
答对 60%知识点以下，但题目完整	75 分
作业不完整，不按时交，态度不认真等	视情况，60~70 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×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	能够扎实掌握了解“美术概论”的理论基础及教学各种要素成果。能够主动学习先进的教学理论、教学模式、教学策略、教学方法和现代教学技术。	较好掌握“美术概论”的理论基础及教学各种要素成果。能够主动学习先进的教学理论、教学模式、教学策略、教学方法和现代教学技术。	掌握“美术概论”的理论基础及教学各种要素成果。能够主动学习先进的教学理论、教学模式、教学策略、教学方法和现代教学技术。	基本掌握“美术概论”的理论基础及教学各种要素成果。能够掌握基本教学理论和教学模式。	未能掌握“美术概论”的理论基础及教学各种要素成果。
学习目标2	熟练掌握“美术概论”的理论基础及教学各种要素成果。并坚持基本理论、有更加透彻的理解。并深入运用于教学	较好掌握“美术概论”的理论基础及教学各种要素成果。对基本理论、有透彻的理解。并深入运用于教学	掌握“美术概论”的理论基础及教学各种要素成果。并对基本理论、有更加透彻的理解。能够运用于教学。	基本掌握“美术概论”的理论基础及教学各种要素成果。	未能掌握“美术概论”的理论基础及教学各种要素成果。
学习目标3	熟练掌握、运用“美术概论”理论、观点和方法认识问题、分析问题和解决问题能力的提升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。	较好掌握、运用“美术概论”理论立场、观点和方法认识问题、分析问题和解决问题能力的提升。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。	能掌握、运用“美术概论”理论立场、观点和方法认识问题、分析问题和解决问题能力的提升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。	基本掌握“美术概论”理论立场、观点和方法认识问题、分析问题和解决问题能力的提升积极准备参与新课程改革。	未能掌握、运用“美术概论”理论立场、观点和方法认识问题、分析问题和解决问题能力的提升。
学习目标4	熟练掌握、运用“美术概论”理论，培养学生“热爱学	较好掌握、运用“美术概论”理论，培养学生“热爱学	能掌握、运用“美术概论”，培养学生“热爱学生”、“热	基本掌握、运用“美术概论”理论，能够热爱学生、热爱	尚未掌握、运用“美术概论”理论。

	生”、“热爱教师岗位”、“明体达用”的新一代合格的人民教师。让学生热爱生活。	生”、“热爱教师岗位”、“明体达用”的新一代合格的人民教师。	爱教师岗位”、“明体达用”的新一代合格的人民教师。	教师岗位。	
--	--	--------------------------------	---------------------------	-------	--

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：

采用理论联系实际的方法，通过对美术现象的分析和讲解，把握美术概论的基本原理和基础知识。鼓励学生积极参与教学活动，充分发挥学生的主观能动性，调动学生的学习兴趣，变被动学习为主动获取。

（2）教学具体内容

通过“美术概论”课程的教学，使学生能以美学的哲学方法论为总的指导，从理论的高度和宏观视野上阐明美术的性质、特点和规律，对整个美术概论的内容有较为科学和完整的把握。教学中注重理论联系实际，运用现代教育技术手段，采用“深入浅出、生动形象”的启发式教学方法，为学生美术技能学习中打下扎实的理论基础，学习美术理论课教学基本能力，能够在学习过程中掌握美术理论课教学的基本规律，提高师范教学技能水平。也为学生毕业后从事美术教育、理论研究、创作实践奠定较好的艺术理论素养。

（3）重点难点：

整体美术的特殊意识形态性、生产性；美术与社会生活的关系；美术的审美本质；其次美术在社会意识形态中的特殊地位；物质生产与艺术生产的不平衡性；美术反映全面的社会生活的内涵；美术真实性、情感性的内涵；视觉形象性的基本特征。

（4）作业：

整体章节等美学的基础训练

第一章 导论原始

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习,使学生了解和掌握美术理论的特点和规律,认识美的本质与方法。美术的特殊意识形态性、生产性;美术与社会生活的关系;美术的审美本质。以及美术的历史发展巫术、游戏、劳动论。

(2) 教学具体内容

第一节 导论 基础美学认识

第一节 历史上关于美术的各种解释

第二节 从主客体关系解释美术

(3) 重点难点:

如何客观地由历史上关于美术的各种解释,及如何由主客体关系解释美术

(4) 作业:

1. 美术的各种解释
2. 艺术史、历史文化、美学的图示训练
3. 美术的历史发展——巫术 游戏 劳动论

第二章 本质论 基础美学认识

(1) 教学基本要求:

掌握美术理论的特点和规律,认识美的本质与方法。从美术本体形式解释美术及马克思主义解释美术

(2) 教学具体内容

第一节 从美术本体形式解释美术

第二节 马克思主义解释美术

(3) 重点难点:

如何从美术本体形式解释美术及马克思主义解释美术

(4) 作业:

1. 自我分析及讨论——艺术学图示及直观研究的训练,艺术史、历史文化、美学的图示训练
2. 课堂重点发问——美术本体形式解释美术

第三章 本质论

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习，使学生了解有意味形式、情感符号说、异质同构等西方哲学美学基本论的先备知识

(2) 教学具体内容

第一节 有意味形式

第二节 情感符号说 第三节 异质同构

(3) 重点难点：

有意味形式、情感符号说、异质同构等西方哲学美学基本论的先备知识申论及表述能力的训练

(4) 作业：

1. 有意味形式、情感符号说分析
2. 情感符号说、异质同构等西方哲学分析

第四章 本质论——美术的认识本质

(1) 教学基本要求：

通过本章的学习，使学生基本了解和掌握美术的认识本质，如 1 美术的特有方式 2 美术的视觉形象

(2) 教学具体内容

第一节 美术的特有方式

第二节 美术的视觉形象

(3) 重点难点：

使学生基本了解和掌握美术的认识本质，思考及讨论美术的特有方式及美术的视觉形象等问题

(4) 作业：

1. 美术的视觉形象 作业

第五章 创作论

(1) 教学基本要求：

通过本章的学习，使学生了解和掌握美术的创作论，举凡美术家与社会及美术家的主体性的发生等，为此范围为课堂内容教学的基本

(2) 教学具体内容

第一节 美术家与社会

第二节 美术家的主体性

(3) 重点难点:

美术家与社会存在的关系及美术家的主体性的发生等,如何作为学生上课讨论的核心问题

(4) 作业:

1. 美术家与社会存在的关系 作业
2. 美术家的主体性 报告

第六章 创作论

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习,使学生了解美术的创作活动及美术的创作成果,如何运用于个人创作及培养学生未来教学方向

(2) 教学具体内容

第一节 美术的创作活动

第二节 美术的创作成果

(3) 重点难点:

美术家与社会存在的关系及美术家的主体性,如何作为学生上课讨论的核心问题

(4) 作业:

1. 美术家与社会存在的关系 作业
2. 美术家的主体性 报告

第七章 创作论

(1) 教学基本要求:

美术创作过程;美术创作的主要心理机制:感知、情感、想象、理解;美术创作以形象思维为主;创作方法的内涵;内容与形式及其关系;美术的风格与流派的内涵。情感在美术创作中的地位;创作中形象思维与其他思维的关系;风格、流派。

(2) 教学具体内容

第一节 美术的创作活动

第二节 美术的创作成果

(3) 重点难点:

美术家与社会存在的关系及美术家的主体性,以及美术创作的主要心理机制,如何作为学生上课讨论的核心问题

(4) 作业:

1. 美术创作以形象思维讨论 讨论

2. 创作方法的内涵 讨论

第八章 接受论

(1) 教学基本要求:

基本了解和掌握美术的接受论,举凡美术接受的性质与特征以及美术接受的社会环节与环节

(2) 教学具体内容

第一节 美术接受的性质与特征

第二节 美术接受的社会环节与环节

(3) 重点难点:

了解和掌握美术的接受论在美术发挥的作用性,以及如何理解美术接受的社会环节在生活层面的举例

(4) 作业:

1. 中介体制讨论

2. 美术接受的社会环节—举例

第九章 接受论

(1) 教学基本要求:

如何理解美术接受的性质与特征,以及美术接受的社会环节与环节在美术馆、 新闻媒介、 美术出版社等发挥作用的理

(2) 教学具体内容

第一节 美术接受的性质与特征—美术接受方式与本质

第二节 美术接受的社会环节与环节—美术馆、新闻媒介、美术出版社等

(3) 重点难点:

如何思考美术接受的社会环节与环节,在美术馆所了解的历史性、文化性等作用

(4) 作业:

1. 美术接受的社会环节与环—实际举例

2. 何谓美术市场

第十章 接受论

(1) 教学基本要求:

通过本章学习,让学生充分了解如何理解美术接受的社会环节与环节—美术世界的构造、

美术世界的接受性、主动性思维的理解。

(2) 教学具体内容

第一节 美术接受的社会环节与环节

第二节 美术世界的构造

第三节 美术世界的接受性、主动性思维的理解

(3) 重点难点：

如何思考美术接受的社会环节与环节，在美术馆所了解的历史性、文化性等作用，以及美术市场发挥的作用性，美术世界的构造、美术世界的接受性、主动性思维的理解

(4) 作业：

美术馆所了解的历史性、文化性等作用，以及美术市场发挥的作用性 作业讨论

第十一章 接受论

(1) 教学基本要求：

通过本章学习，让学生充分了解如何理解美术接受的社会环节与环节—美术市场，美术学院及美术接受与美术批评，美术接受的内在过程等方向的理解

(2) 教学具体内容

第一节 美术接受的社会环节与环节—

第二节 美术接受与美术批评

第三节 美术接受的内在过程

(3) 重点难点：

如何思考美术接受的社会环节与环节，在美术馆所了解的历史性、文化性等作用，以及美术市场发挥的作用性。

(4) 作业：

美术接受的内在过程，分几阶段 作业讨论

第十二章 美术相关属性 接受论

(1) 教学基本要求：

通过本章学习，让学生充分了解如何理解美术接受的社会环节与环节—美术市场，彼此关系以及相似点等问题

(2) 教学具体内容

第一节 美术接受的社会环节与环节—

第二节 美术接受与美术批评

第三节 美术接受的内在过程

(3) 重点难点:

如何思考美术接受的社会环节与环节,在美术馆所了解的历史性、文化性等作用,以及美术市场发挥的作用性

(4) 作业:

美术接受的内在过程,分几阶段 作业讨论

第十三章 美术接受的内在过程

(1) 教学基本要求:

通过本章学习,让学生充分了解如何理解美术接受的内在过程——定向与期待,审美态度的形成等方向的理解

(2) 教学具体内容

第一节 准备阶段

第二节 定向与期待 审美态度的形成

第三节 初级阶段

第四节 知觉

第五节 知觉—错觉

(3) 重点难点:

如何思考美术接受的内在过程——准备阶段一定向与期待,审美态度的形成等方向理解的作用性

(4) 作业:

何谓美术接受的内在过程——定向与期待,审美态度的形成作业讨论

第十四章 美术接受的内在过程

(1) 教学基本要求:

通过本章学习,让学生明确了解美术接受的内在过程中高阶阶段——理解、体验、回味各阶段的发展过程

(2) 教学具体内容

第一节 高阶阶段

第二节 美术的审美教育

(3) 重点难点:

美术接受的内在过程中,高阶阶段——理解、体验、回味各阶段的发展过程

(4) 作业:

1. 何谓美术接受的视觉活动过程中的高阶阶段—理解、体验、回味——作业讨论

第十五章 发生论

(1) 教学基本要求:

1. 通过本章学习, 让学生充分了解如何理解发生论—巫术、劳动及美术发生的动力及美术发生的过程及阶段

2. 美术风格流派的发展及演进过程, 对西方美学思考的延伸及批判性。

(2) 教学具体内容

第一节 如何理解发生论—巫术、劳动及美术发生的动力及美术发生的过程及阶段

第二节 拜占庭、罗马艺术、巴洛克、洛可可、浪漫主义

(3) 重点难点:

1. 巫术、劳动及美术发生的动力及美术发生的过程及阶段
2. 美术的审美教育分析及讨论, 美术风格流派的发展及演进过程, 对西方美学思考的延伸及批判性。如拜占庭、罗马艺术、巴洛克、洛可可、浪漫主义

(4) 作业:

1. 何谓美术风格流派的发展及演进过程, 如拜占庭、罗马艺术、巴洛克、洛可可、浪漫主义——作业讨论

第十六章总复习

(1) 教学基本要求:

通过本书的阶段学习, 让学生明确了解中西艺术美学过程中各阶段的发展过程及东西方哲学思想体系的建立。

(2) 教学具体内容

第一节本质论

第二节创作论

第三节发生论

(3) 重点难点:

过程研究对象在第一节本质论, 第二节创作论, 第三节发生论等, 依照章节深入分析核心。

(4) 作业:

重点分析

第一节本质论、第二节创作论、第三节发生论

作业讨论

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	陈思婷	2021 年 1 0 月
核准	艺术学院	陈思婷	2021 年 1 0 月
审核	艺术学院	李志刚	2021 年 1 0 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2021 年 1 0 月

《中国美术史》

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	中国美术史（Chinese art history）	课程代码	0050406011
开课学期	2	课程负责人	陈思婷
学分	2	学时	32
课程类别	专业主干课程	先修/后修课程	外国美术史
适用专业	美术学（师范）	开课对象	大学本科一年级
教材	《中国绘画史》 俞创华著 上海书店出版		
参考教材	①《中国雕塑史》孙振华著 中国美术学院出版社 1994年版 ②《中国美术通史》王伯敏主编 山东教育出版社 1988年版		
网络资源	中央美术学院《中国美术简史》邵彦 https://open.163.com/newview/movie/free?pid=NG00S4R5N&mid=XG00SF9FF		

（二）课程简介

本课程与外国美术史同属为美术学专业学生开设的一门专业理论与专业素质教育相结合的基础理论课程，通过对中国美术发展演变历史的系统学习，培养对美术理论的认知与思考能力，为专业学习奠定必要的理论基础。从而真正成为适应新课程需要的研究型教师，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

目标 1：了解中国美术史发展脉络，使学生较为系统了解中国美术发展概貌及运用于美术教学上。

目标 2：理解中国古代美术史料及中外美术史参考资料、脉络，理解艺术家作品。参观重要艺术博物馆和古代美术遗迹（就近），提高学生对传统美术的鉴赏能力。提高学生对传统美术的鉴赏能力，进而提升研究及教学设计能力，并运用于美术学科的广泛教学运用。

目标 3：对祖国悠久灿烂的艺术传统具有一定深度的认识，进一步培养学生对传统美术风格及流派的研究分析能力。

目标 4: 基础养成对中国古代美术知识的建立、研究分析能力,及撰写研究报告的能力。进而开展研究能力及美术教学领域的能力。通过课程学习培养学生“热爱学生”、“热爱教师岗位,成为“明体达用”的新一代合格的人民教师。

(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 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。

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。

指标点 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。

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 3	0.6
指标点 3-2	H	学习目标 2	0.5
		学习目标 3	0.5
指标点 4-2	M	学习目标 1	0.5
		学习目标 2	0.5
指标点 4-4	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 32 学时。本课程主要教学内容包括:①中国美术史概述;②中国美术史内涵及历代美学基本素养;③习近平新时代中国特色社会主义思想。

(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 导论原始 第一节 古代美术 第二节 旧石器时期 第三节 新石器时期	中国美术史的背景和研究目的、美术素养的培养 1. 古代美术 2. 旧石器时期 3. 新石器时期	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	4
第二章 古代美术 第一节 先秦 第二节 战国	先秦时期美术发展旧石器时期至元明整体艺术学理及书画美学概括基本导论 1. 先秦 2. 战国		
第三章 商周美术 第一节 青铜器 第二节 帛画	1. 青铜器艺术风格特色的分析 2. 青铜器美学评论思考的价值及艺术学风格分析 3. 帛画艺术风格美学评论及艺术学风格分析 4. 帛画艺术图像分析申论及表述能力	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	4
第四章 秦汉美术 第一节 汉代画像石砖及汉隶书风 第二节 画像石砖及汉隶书历史文人美学观	1. 汉代画像石砖及汉隶书风和书画基本知识 2. 中国汉代画像石砖及汉隶书历史文人美学观 3. 汉代艺术风格特色的分析 4. 汉隶书风格美学评论思考及艺术学风格分析的训练 5. 汉代绘画书法分析申论及表述能力的训练		
第五章 魏晋南北朝美术 第一节 魏晋美学，书画基本知识的训练 第二节 中国魏晋时期文人美学观	1. 形神观与魏晋美学，书画基本知识的训练 2. 中国魏晋时期文人美学观 3. 魏晋艺术风格特色的分析 4. 魏晋风格美学评论思考的价值及艺术学风格分析的训练 5. 魏晋绘画书法分析申论及表述能力的训练	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	4
第六章 隋唐美术 第一节 唐代美学及书画基本知识的训练 第二节 唐代时期尚法的文人美学观	1. 唐代美学及书画基本知识的训练 2. 中国唐代时期尚法的文人美学观 3. 唐代绘画书法艺术风格特色的分析 4. 唐代风格美学评论思考的价值及艺术学风格分析的训练 5. 唐代隶书及草书分析申论及表述能力的训练		
第七章 五代 第一节 唐代至五代山	1. 五代山水及人物画艺术风格特色的分析	学习目标 1 学习目标 2	4

水及人物画美学及书画基本知识的训练 第二节 中国五代人物画的文人美学观	2. 五代人物画风格美学评论思考的价值及艺术学风格分析的训练 3. 五代人物画与政治历史背景分析的训练	学习目标 3 学习目标 4	
第八章 两宋美术 第一节 宋代文人山水及风俗人物美学知识的培养 第二节 北宋山水艺术风格特色的分析	1. 宋代山水艺术风格特色的分析 2. 宋代画院及行书在历史背景的分析	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	4
第九章 宋代绘画及美学 第一节 北宋山水艺术风格特色的分析 第二节 南宋山水艺术风格特色的分析	1. 宋代尚意美学的分析 2. 北宋和南宋山水比较分析	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	4
第十章 元代绘画-1 第一节 元四家山水艺术风格特色的分析 第二节 元人的美学思考价值及西方艺术风格分析的训练	1. 元代绘画特征 2. 元代人文审美观	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	4
第十一章元代绘画-2 第一节 培养对元四家山水及元人美学观 第二节 元四家山水艺术风格特色的分析	1. 元四家山水特征 2. 元四家艺术风格比较	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	4
第十二章 明清山水 第一节 清代四王在院体画的承衍 第二节 清代四王风格特色	1、明四家山水风格及笔法等批判思考的能力——笔法、设色与构图 2、明四家笔法及文人画用笔风格的美学评论，其思考的价值及精神训练		

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“上课报告和研讨”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。

（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。 课堂讲授:在教学中融入中国美术史基本知识,提升中国美术史的知识点,扩展学生研究及教学的能力 课堂报告:通过课后查阅文献,小组讨论分析报告,小组汇报,提升学生研究及教学能力。
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 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:提升中国美术史的知识点,扩展学生研究艺术家、艺术流派与代表性作品。 课堂报告:增强学生艺术史风格的分析能力。
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。	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:提升中国美术史的知识点,扩展学生教学知识和信息技术及教学的能力。 课堂报告:美术教学知识和信息技术分组。

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。	学习目标 2 学习目标 4	<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:提升中国美术史的知识点,扩展学生研究及教学的能力。</p> <p>课堂报告:增强学生艺术史风格的分析能力,提升美术学科或美术教育领域的研究。</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
作业成绩 (30%)	课后作业 1、2	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

答对 98%以上知识点，字迹工整，态度认真	100 分
答对 90%-98%知识点	95 分
答对 80%-89%知识点	90 分
答对 70%-79%知识点	85 分
答对 60%-69%知识点	80 分
答对 60%知识点以下，但题目完整	75 分
作业不完整，不按时交，态度不认真等	视情况，60~70 分

表 5-3 教学评价依据及评价方法六、课程学习目标与课程评分标准

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			

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	能够扎实掌握中国美术史理论成果。能够主动学习先进的教学理论、教学模式、教学策略、教学方法和现代教学技术。	较好掌握中国美术史理论成果。能够主动学习先进的教学理论、教学模式、教学策略、教学方法和现代教学技术。	掌握中国美术史理论成果。能够主动学习先进的教学理论、教学模式、教学策略、教学方法和现代教学技术。	基本掌握中国美术史理论成果。能够学习先进的教学理论、教学模式、教学策略、教学方法和现代教学技术。	未能掌握中国美术史理论成果。
学习 目标2	熟练掌握中国美术史理论成果坚持的基本理论、有更加透彻的理解。并深入运用于教学。	较好掌握中国美术史理论。将其基本理论、有更加透彻的理解。并深入运用于教学。	掌握中国美术史理论。将其基本理论、有更加透彻的理解。并深入运用于教学。	基本掌握中国美术史理论。将其基本理论、有更加透彻的理解。	未能掌握中国美术史理论。
学习 目标3	熟练掌握、运用中国美术史理论、观点和方法认识问题、分析问题和解决问题能力的提升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。	较好掌握、运用中国美术史理论立场、观点和方法认识问题、分析问题和解决问题能力的提升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。	掌握、运用中国美术史理论立场、观点和方法认识问题、分析问题和解决问题能力的提升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。	基本掌握、运用中国美术史理论立场、观点和方法认识问题、分析问题和解决问题能力的提升积极准备参与新课程改革。	未能掌握、运用中国美术史理论立场、观点和方法认识问题、分析问题和解决问题能力的提升。
学习 目标4	熟练掌握、运用中国美术史理论，培养学生“热爱学生”、“热爱教师岗位”、“明体达用”的新一代合格	较好掌握、运用中国美术史理论，培养学生“热爱学生”、“热爱教师岗位”、“明体达用”的新一代合格	掌握、运用中国美术史理论，培养学生“热爱学生”、“热爱教师岗位”、“明体达用”的新一代合格的人民	基本能够运用中国美术史理论，培养学生“热爱学生”、“热爱教师岗位”、“明体达用”的新一代合格的人民	未能掌握、运用中国美术史理论立场、观点和方法认识问题、分析问题和解决问题的能力。

	的人民教师。 让学生热爱生活。	的人民教师。 让学生热爱生活。	教师。让学生 热爱生活。	教师。	
--	--------------------	--------------------	-----------------	-----	--

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：

通过本章的学习，使学生了解书画美学概括基本理论要素。

（2）教学具体内容：

一、掌握中国绘画基础理论要素，提高中国艺术史涵养能力。

二、本课程作为专业必修课程之一，目的在于通过课堂教学，结合阅读有关中国古代美术史料及参考资料、参观重要艺术博物馆和古代美术遗迹（就近），使学生较为系统全面地了解中国美术发展概貌及其发展规律，提高学生对传统美术的鉴赏能力。

（3）重点难点：

1. 书画美学独立思考的能力
2. 美学评论思考的价值及精神训练
3. 申论及表述能力的训练
4. 分段讲述及整体艺术史脉络的统整导论，重点讲述及配合未来考题方向等

（4）作业：

整体章节等美学的基础训练

第一章 导论原始

（1）教学基本要求：

通过本章的学习，使学生了解旧石器时期至元明整体艺术学理及书画美学概括基本导论

（2）教学具体内容

第一节 书画美学独立思考的能力的形成和发展

第二节 美学评论思考的价值及精神训练

第三节 申论及表述能力的训练

(3) 重点难点:

1. 书画美学独立思考的能力
2. 美学评论思考的价值及精神训练
3. 申论及表述能力的训练
4. 分段讲述及整体艺术史脉络的统整导论， 重点讲述及配合未来考题方向等

(4) 作业:

1. 艺术学图示及直观研究的训练
2. 艺术史、历史文化、美学的图示训练

第二章 古代美术

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习，使学生了解帛画艺术图像分析示范，个人疑难问题的发现并寻求解决方法

(2) 教学具体内容

第一节 培养中国书画基本知识

第二节 中国历史文人美学观

第三节 先秦时期帛画艺术风格特色的分析

第四节 帛画艺术风格美学评论思考的价值及艺术学风格分析的训练

第五节 帛画艺术图像分析申论及表述能力的训练

(3) 重点难点:

- 重点:
1. 帛画艺术图像独立思考的能力
  2. 图像美学评论思考的价值及精神训练
  3. 申论及表述能力的训练

难点: 如何培养书画美学独立思考的能力

(4) 作业:

1. 自我分析及讨论 —— 艺术学图示及直观研究的训练，艺术史、历史文化、美学的图示训练
2. 课堂重点发问

3. 帛画与先秦时期思想，在艺术美学及作品分析的思维表述及能力

第三章 商周美术

(1) 教学基本要求：

通过本章的学习，使学生了解商周美术的特点，以及帛画艺术风格美学的了解。

(2) 教学具体内容

第一节 青铜器艺术风格特色的分析

第二节 青铜器美学评论思考的价值及艺术学风格分析的训练

第三节 帛画艺术风格美学评论思考的价值及艺术学风格分析的训练

第四节 帛画艺术图像分析申论及表述能力的训练

(3) 重点难点：

重点：1. 青铜器风格特色的分析

2. 浑厚凝重青铜器风格的分析

3 帛画艺术风格美学评论思考的价值及艺术学风格分析的训练

难点：1. 如何培养商周美术风格独立思考的能力

2. 艺术图像独立思考的能力

(4) 作业：

1. 青铜器制作方法与纹饰的分析

第四章 秦汉美术

(1) 教学基本要求：

通过本章的学习，使学生了解汉代一画像石砖及汉隶书风，书画基本知识的训练及中国
汉代一画像石砖及汉隶书历史文人美学观

(2) 教学具体内容

第一节 汉代艺术风格特色的分析

第二节 汉隶书风格美学评论思考的价值及艺术学风格分析的训练

第三节 汉代绘画书法分析申论及表述能力的训练

(3) 重点难点：

重点：1. 汉代艺术风格独立思考的能力

2. 汉代艺术风格图像美学评论思考的价值及精神训练

3. 汉代艺术风格申论及表述能力的训练

难点：1. 如何培养汉代艺术风格书画美学独立思考的能力

2. 艺术图像独立思考的能力
3. 图像美学评论思考的价值及精神训练
4. 申论及表述能力的训练

(4) 作业:

1. 画像石砖出现所反映的生活文化。
2. 西汉初期作品及古代神话传说：所影响整体汉代绘画表现的成因

第五章 魏晋南北朝

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习，使学生基本了解形神观与魏晋美学，书画基本知识的训练及中国魏晋时期文人美学观

(2) 教学具体内容

第一节 魏晋艺术风格特色的分析

第二节 魏晋风格美学评论思考的价值及艺术学风格分析的训练

第三节 魏晋绘画书法分析申论及表述能力的训练

(3) 重点难点:

- 重点：
1. 魏晋艺术风格独立思考的能力
  2. 魏晋艺术风格图像美学评论思考的价值及精神训练
  3. 魏晋艺术风格申论及表述能力的训练
- 难点：
1. 如何培养魏晋艺术风格书画美学独立思考的能力
  2. 魏晋艺术图像独立思考的能力
  3. 魏晋图像美学评论思考的价值及精神训练
  4. 魏晋书画史学申论及表述能力的训练

(4) 作业:

1. 玄学观出现所反映的生活文化。
2. 魏晋黄老思想，所影响整体晋代绘画表现的成因
3. 魏晋高古游丝描，所影响整体晋代绘画表现的成因

第六章 隋唐美术

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习，使学生了解隋唐美学及书画基本知识的训练及中国唐代时期尚法的文人美学观

(2) 教学具体内容

第一节 隋唐代绘画书法艺术风格特色的分析

第二节 唐代风格美学评论思考的价值及艺术学风格分析的训练

第三节 唐代隶书及草书分析申论及表述能力的训练

(3) 重点难点：

重点：1. 隋唐代艺术风格独立思考的能力

2. 唐代风格美学评论思考的价值及精神训练

3. 唐代隶书及草书分析申论及表述能力的训练

难点：1. 如何培养隋唐代艺术风格及书画美学独立思考的能力

2. 唐代时期尚法的书画美学观

3. 唐代线描的美学评论

4. 唐代书画史学申论及表述能力的训练

(4) 作业：

1. 唐人尚法所出现的书风及绘画思想。

2. 唐人尚法，所影响整体唐代绘画表现的成因

第七章 五代美术

(1) 教学基本要求：

培养五代山水及人物画美学及书画基本知识的训练及中国五代人物画的文人美学观

(2) 教学具体内容

第一节 五代山水及人物画艺术风格特色的分析

第二节 五代人物画风格美学评论思考的价值及艺术学风格分析的训练

第三节 五代人物画与政治历史背景分析的训练

(3) 重点难点：

重点：1. 五代山水艺术风格独立思考的能力

2. 五代人物风格美学评论思考的价值及精神训练

3. 五代人物身份及艺术风格分析的训练

难点：1. 如何培养五代书画美学中独立思考的能力及见解

2. 黄荃富贵的书画美学观

3. 徐熙野逸的美学评论

4. 五代书画史学申论及表述能力的训练

(4) 作业:

1. 五代巨碑山水所出现的绘画思想。

2. 五代宫廷山水及人物画，所影响整体五代绘画表现的成因

第八章 两宋美术

(1) 教学基本要求:

培养五代—宋代山水及人物画美学的知识体系，及中国五代人物画身份的文人美学观

(2) 教学具体内容

第一节 五代—宋山水及人物画艺术风格特色的分析

第二节 五代人物画美学评论的思考价值及西方艺术学风格分析的训练

第三节 **宋代美学基础**

(3) 重点难点:

重点：1. 五代—宋，山水风格及构图等批判思考的能力

2. 五代—宋，风格美学评论思考的价值及精神训练

难点：1. 如何培养五代书画美学中独立思考的能力及见解

2. 黄荃富贵—黄荃的书画美学观

3. 徐熙野逸—徐熙的美学评论

4. 宋代山水美学评论思考的能力

(4) 作业:

1. 五代巨碑山水所出现的绘画思想

2. 宋代山水美学评论

第九章 宋代绘画及美学

(1) 教学基本要求

培养宋代文人山水美学知识的培养，北宋南宋山水艺术风格特色的分析

(2) 教学具体内容

第一节 北宋山水艺术风格特色的分析

第二节 南宋山水艺术风格特色的分析

(3) 重点难点:

重点：1. 北宋山水风格及构图等批判思考的能力

2. 南宋山水风格美学评论思考的价值及精神训练

3. 宋代画院的形成及影响

4. 中国文人画的起始

难点：整体宋代绘画及美学观，个人独特的见解及认知能力的培养

(4) 作业：

1. 宋代山水对元明清之后，山水影响的成因

2. 宋代文人画所呈现的时代风格

第十章 元代绘画-1

(1) 教学基本要求：

通过本章学习让学生充分了解元四家山水及元人尚态的美学观，其次是元四家山水艺术风格特色的分析

(2) 教学具体内容

第一节 元四家山水艺术风格特色的分析

第二节 元人尚态的美学思考价值及西方艺术学风格分析的训练

(3) 重点难点：

重点：1. 元四家山水风格及笔法等批判思考的能力

2. 笔法及文人画用笔风格的美学评论，其思考的价值及精神训练

难点：1. 如何提出诗书画印美学中独立思考的能力

2. 黄公望——山水的特色分析及美学观的个人见解

3. 王蒙——山水的特色分析及美学观的个人见解

4. 倪瓒——山水的特色分析及美学观的个人见解

5. 吴镇——山水的特色分析及美学观的个人见解

(4) 作业：

1. 元四家山水的特色分析及对明清山水影响的成因

2. 元代诗书画印结合的文人画山水，所呈现的地域风格

第十一章 元代绘画-2

(1) 教学基本要求：

通过本章学习，让学生充分了解元四家山水及元人尚态的美学观，其次是元四家山水艺术风格特色的分析

(2) 教学具体内容

第一节 培养对元四家山水及元人尚态的美学观

第二节 元四家山水艺术风格特色的分析

(3) 重点难点：

重点：1. 元四家山水风格及笔法等批判思考的能力

2. 笔法及文人画用笔风格的美学评论，其思考的价值及精神训练

难点：1. 如何提出诗书画印美学中独立思考的能力

2. 黄公望——山水的特色分析及美学观的个人见解

3. 王蒙——山水的特色分析及美学观的个人见解

4. 倪瓒——山水的特色分析及美学观的个人见解

5. 吴镇——山水的特色分析及美学观的个人见解

(4) 作业：

1. 元四家山水的特色分析及对明清山水影响的成因

2. 元代诗书画印结合的文人画山水，所呈现的地域风格

第十二章 明清山水

(1) 教学基本要求：

通过本章学习，让学生充分了解明四家山水的美学观及基础知识的建立及明四家山水艺术风格特色的分析——笔法、设色、构图，以及解清代四王在院体画的承衍及影响，与四王山水艺术风格特色的承衍。

(2) 教学具体内容

第一节 明四家山水风格及笔法等批判思考的能力——笔法 设色 构图

第二节 明四家笔法及文人画用笔风格的美学评论，其思考的价值及精神训练

第三节 清代四王在院体画的承衍

第四节 清代四王风格特色

(3) 重点难点：

重点：1. 明四家山水风格及笔法等批判思考的能力——笔法 设色 构图

2. 明四家笔法及文人画用笔风格的美学评论，其思考的价值及精神训练

3. 清代四王在院体画的承衍

4. 清代四王风格特色

难点：1. 如何提出明代美学中独立思考的能力

2. 沈周——山水的特色分析及美学观的个人见解
3. 文徵明——山水的特色分析及美学观的个人见解
4. 唐寅——山水的特色分析及美学观的个人见解
5. 仇英——山水的特色分析及美学观的个人见解
6. 培养对清代四王风格特色中自我的见解

(4) 作业:

1. 明四家山水的特色分析及对清代山水影响的成因——笔法 设色 构图
2. 明代浙派所呈现的地域风格
3. 清代院体宫廷绘画风格所呈现的风格

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	陈思婷	2021 年 1 0 月
核准	艺术学院	陈思婷 王凤欣	2021 年 1 0 月
审核	艺术学院	王凤欣	2021 年 1 0 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2022 年 06 月

《外国美术史》

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	外国美术史 (Foreign art history)	课程代码	0062000097
开课学期	3	课程负责人	王文辉
学分	2	学时	32
课程类别	专业基础课	先修/后修课程	中国美术史/艺术概论
适用专业	美术学(师范)	开课对象	大学本科二年级
教材	《外国美术简史》		
参考教材	《西方美术史》 苏珊·伍德福特等著 四川美术出版社 《艺术的历程》 贡布里希著 陕西人民美术出版社 《欧洲绘画史》 德斯佩泽尔等著 人民美术出版社 《西方现代美术史》 H·H·阿纳森著 天津人民美术出版社 《西方现代美术思潮》 邵大箴著 四川美术出版社 《现代绘画简史》 赫伯特·里德著 上海人民美术出版社 《西方现代艺术》 特里温·科普勒斯顿著 安徽美术出版社 《七十年代美术》 爱德华·卢西·史密斯著 岭南美术出版社 《现代艺术和现代主义》 弗兰西斯·弗兰契娜等编 上海人民美		
网络资源	中央美术学院公开课：外国美术史 https://open.163.com/newview/movie/courseintro?newurl=MDSM38GB6 北京大学公开课：西方美术史 https://open.163.com/newview/movie/free?pid=MDPKDCE0V&mid=MDPKFH80G		

(二) 课程简介

《外国美术史》课程为美术学（师范）专业基础课程。本课程以绘画史、雕塑史为主，兼顾建筑。以史料为依据，运用历史唯物主义和辩证唯物主义方法，阐明世界美术发生、发展的一般规律，以及各国相互之间的影响和异同点。客观地介绍评价各国主要美术作者、美术现象和美术活动的成就和局限性。在介绍的基础上，尽可能增强理论行，即“以史带论”增加分析和评论。本课程以课堂教学为主，辅以讲座和参观考察。同时，强化直观教学，充分运用图片展示、幻灯、视频等现代化教学手段，增强学生的学习兴趣，从而提高教学效果。本课程在讲授外国的美术发展历史的同时，也在对比中使学生更加了解中国艺术，从而对我国的美术产生新的理解，更深的把握和领会。也为未来的成功胜任中学美术教职工作打下扎实基础。

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

目标 1：本课程的教学将以马克思主义辩证唯物主义的基本观点与方法为指导，贯彻理论联系实际的原则，通过对外国（主要是西方）美术发展演变的历史的阐述，使学生初步掌握它的总体面貌与主要表现形式，培养学生进一步研究外国美术史的能力。学习美术理论课教学基本能力，能够在学习过程中掌握美术理论课教学的基本规律，提高未来就业中学师范教学技能水平。

目标 2：了解外国美术发展概貌及其发展规律，掌握著名的美术现象、美术流派、美术名家及其代表作，名作，了解经典作品的主题，构图，造型和色彩等技术细节。

目标 3：学会描述、分析、解释、评价美术作品和美术现象的方法，理解美术作品的文化含义和风格特征，内化为自己的艺术修养，陶冶情操。

目标 4：通过对世界悠久灿烂的艺术传统具有一定深度的认识，进一步培养学生对世界美术的研究分析能力，尊重世界多元文化，正确理解民族性与世界性的关系。同时，也进一步理解我国的美术的特点和长处。

（二）对毕业要求的重点支撑

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。

指标点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 3-2	H	学习目标 1	0.2
		学习目标 2	0.8
指标点 3-3	H	学习目标 3	0.5
		学习目标 4	0.5
指标点 4-4	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

本课程与中国美术史同属为美术学专业学生开设的一门专业理论与专业素质教育相结合的基础理论课程，通过对外国（主要是西方）美术发展演变历史的系统学习，培养对美术理论的认知与思考力，为专业学习奠定必要的理论基础。

（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 原始、古代美术	(1) 原始美术 (2) 古代两河流域美术 (3) 古代埃及美术 (4) 爱琴美术、古代希腊美术 (5) 古代罗马美术	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	10
第二章 欧洲中世纪美术	(1) 早期基督教美术 (2) 拜占庭美术 (3) 罗马式美术 (5) 哥特式美术	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	2
第三章 欧洲文艺复兴时期美术	(1) 意大利文艺复兴时期美术 (2) 尼德兰文艺复兴时期美术 (3) 德国文艺复兴时期美术 (4) 西班牙文艺复兴时期美术 (5) 法国文艺复兴时期美术	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	4
第四章 十七、十八世纪的欧洲美术	(1) 十七、十八世纪意大利美术 (2) 十七、十八世纪佛兰德斯	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	6

	美术 (3) 十七、十八世纪荷兰美术 (4) 十七、十八世纪西班牙美术 (5) 十七、十八世纪法国	学习目标 4	
第五章 十九世纪的西方美术	(1) 法国新古典主义美术 (2) 法国浪漫主义美术 (3) 法国现实主义美术 (4) 法国印象主义、新印象主义、后印象主义 (5) 十九世纪德国美术 (6) 十九世纪英国美术 (7) 十九世纪美国美术	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	10
第六章 二十世纪美术	(1) 西方现代美术（上） (2) 西方现代美术（下） (3) 苏联美术	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	4
第七章 亚洲美术；非洲、拉丁美洲古代美术	(1) 亚洲美术 (2) 非洲、拉丁美洲古代美术	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	2

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

在具体教学中，教师坚持讲授与学生自学，师生共同讨论相结合的方法，贯彻学习与实践相结合的原则，通过各种手段综合考查学生的书本知识，与具体从事研究的能力，使学生真正学有所得。教学中尽量配以 PPT、图片和视频等直观教具进行授课。

（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 3-2：理解美术学科知识体系、了解外国美术的发展脉络，重要的艺术家、艺术流派与代表性作品。	学习目标 1 学习目标 2	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美术史知识和知识点。 课堂讲授： 在教学中对外国美术的历史进展，结合历史，来讲解不同时期的艺术风格以及重要的画家历史生平，及其经典作品，

		课后学习： 通过课后学习，查阅文献，网络资源，让学生熟悉各外国各个历史时期艺术发展，感受油画家应该具备的艺术和技术素养。
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 3 学习目标 4	课堂讲授： 在教学西方美术史知识的同时，用画家的经典作品来讲解不同时期艺术的风格和理论观念，合理利用网络资源和手机等设备，进行图片浏览。 课堂作业和研讨： 通过课后查阅文献，网络资源，让学生熟悉各历史时期不同地区的艺术观点，感受外国美术史中技术和理论家所具备的艺术和技术素养。
指标点 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。	学习目标 3 学习目标 4	课堂讲授： 在教学中注重用美术发展和学术研究之间关系的讲解，并引导学生逐步了解艺术发展和美术教育的关系； 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，介绍不同时期的美学思想，并向学生们提问和要求各自开放式思考。

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 (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 1：0.3 学习目标 2：0.3 学习目标 4：0.5
2次作业成绩 (20%)	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 作业考核评分标准

答对 98%以上知识点, 字迹工整, 态度认真	100 分
答对 90%-98%知识点	95 分
答对 80%-89%知识点	90 分
答对 70%-79%知识点	85 分
答对 60%-69%知识点	80 分
答对 60%知识点以下, 但题目完整	75 分
作业不完整, 不按时交, 态度不认真等	视情况, 60~70 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 $\times$ 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×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	非常完整的掌握美术史的总体面貌与主要表现形式，在课堂学习基础上，具有研究外国美术史的能力。完全地掌握了美术理论课教学，掌握美术理论课教学的基本规律，提高了师范教学技能水平。	比较完整地掌握美术史的总体面貌与主要表现形式，具有基本研究外国美术史的能力。娴熟掌握了美术理论课教学，掌握美术理论课教学的基本规律，提高了师范教学技能水平	基本上可以掌握美术史的总体面貌与主要表现形式，但个别地方知识点不清晰。具有一定研究外国美术史的能力。基本上掌握了美术理论课教学，掌握美术理论课教学的基本规律，提高了师范教学技能水平	只在一定程度上掌握美术史的总体面貌与主要表现形式，但对局部历史美术现象没有把握，只具备粗浅的研究外国美术史的能力。最低程度的掌握美术理论课教学的基本规律，最低程度的提高师范教学技能水平	不能准确地掌握美术史的总体面貌与主要表现形式，完全不具有研究外国美术史的能力。没有能掌握美术理论课教学，没有把握美术理论课教学的基本规律，师范教学技能水平没有得到提高
学习 目标2	非常完整的了解外国美术发展概貌及其发展规律，比较完整地掌握著名的美术现象、美术流派、美术名家及其	比较完整的了解外国美术发展概貌及其发展规律，比较完整地掌握著名的美术现象、美术流派、美术名家及其	基本上了解了外国美术发展概貌及其发展规律，基本上掌握著名的美术现象、美术流派、美术名家及其代表	只在一定程度上了解外国美术发展概貌及其发展规律，粗浅地掌握了美术现象、美术流派、美术名家及其代表	不能准确地了解外国美术发展概貌及其发展规律，不能掌握著名的美术现象、美术流派、美术名家及其代表

	代表作,名作,透彻地了解经典作品的主题,构图,造型和色彩等技术细节。	代表作,名作,充分了解经典作品的主题,构图,造型和色彩等技术细节。	作,名作,基本的了解经典作品的主题,构图,造型和色彩等技术细节。	作,名作,最低程度的了解经典作品的主题,构图,造型和色彩等技术细节。	作,名作,也无法了解经典作品的主题,构图,造型和色彩等技术细节。
学习 目标3	非常完整的描述、分析、解释、评价美术作品和美术现象的方法,透彻地理解美术作品的文化含义和风格特征,内化为自己的艺术修养,陶冶情操。	比较完整的描述、分析、解释、评价美术作品和美术现象的方法,能充分理解美术作品的文化含义和风格特征,内化为自己的艺术修养,陶冶情操。	基本上能够描述、分析、解释、评价美术作品和美术现象的方法,基本能理解美术作品的文化含义和风格特征,基本上可以做到内化为自己的艺术修养,陶冶情操。	只在一定程度上做到描述、分析、解释、评价美术作品和美术现象的方法,简单地理解美术作品的文化含义和风格特征,最低程度的内化为自己的艺术修养,陶冶情操。	不能准确地描述、分析、解释、评价美术作品和美术现象的方法,无法理解美术作品的文化含义和风格特征,更谈不上内化为自己的艺术修养,陶冶情操。
学习 目标4	对世界悠久灿烂的艺术传统获得了非常完整的认识,具备了成熟的分析和研究世界美术的能力,尊重世界多元文化,正确理解民族性与世界性的关系。	对世界悠久灿烂的艺术传统比较完整的认识,具备了一定对世界美术的研究分析能力,充分地尊重世界多元文化,正确理解民族性与世界性的关系。	对世界悠久灿烂的艺术传统形成基本性的认识,具备了基本对世界美术的研究分析能力,尊重世界多元文化,基本能正确理解民族性与世界性的关系。	对世界悠久灿烂的艺术传统只形成粗浅的认识,有简单的对世界美术的研究分析能力,尊重世界多元文化,简单地理解民族性与世界性的关系。	无法确立对世界悠久灿烂的艺术传统科学的认识,无法掌握对世界美术的研究分析能力,更谈不上尊重世界多元文化,以及理解民族性与世界性的关系。

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 原始、古代美术

(1) 教学基本要求

了解原始、古代美术的产生与特点。

(2) 教学具体内容

(1) 原始美术

(2) 古代两河流域美术

(3) 古代埃及美术

(4) 爱琴美术、古代希腊美术

(5) 古代罗马美术

3. 重点难点:

1. 各时期的美术成就

2. 理解古希腊，古罗马的古典美学

4. 作业:

复习和预习，可以查阅网络资源，扩展教材内容

第二章 欧洲中世纪美术

1、教学基本要求

了解欧洲中世纪美术历史与特点。

2、教学具体内容

(1) 早期基督教美术

(2) 拜占庭美术

(3) 罗马式美术

(5) 哥特式美术

3. 重点难点:

1. 哥特式建筑的特点

2. 中世纪美术风格的形成背景

4. 作业:

复习和预习，可以查阅网络资源，扩展教材内容

第三章 欧洲文艺复兴时期美术

1. 教学基本要求

掌握欧洲文艺复兴时期美术的历史特点、代表画家等。

2. 教学具体内容

- (1) 意大利文艺复兴时期美术
- (2) 尼德兰文艺复兴时期美术
- (3) 德国文艺复兴时期美术
- (4) 西班牙文艺复兴时期美术
- (5) 法国文艺复兴时期美术

3. 重点难点:

- 1. 意大利文艺复兴美术，德国文艺复兴美术
- 2. 南欧和北欧的文艺复兴美术的区别

4. 作业:

复习和预习，可以查阅网络资源，扩展教材内容

第四章 十七、十八世纪的欧洲美术

1、教学基本要求

了解十七、十八世纪的欧洲美术特点。

2、教学具体内容

- (1) 十七、十八世纪意大利美术
- (2) 十七、十八世纪佛兰德斯美术
- (3) 十七、十八世纪荷兰美术
- (4) 十七、十八世纪西班牙美术
- (5) 十七、十八世纪法国

3. 重点难点:

- 1. 巴洛克美术在荷兰、佛兰德斯、意大利、西班牙等不同地区的发展和北欧的文艺复兴美术的区别

4. 作业:

复习和预习，可以查阅网络资源，扩展教材内容

第五章 十九世纪的西方美术

1、教学基本要求

重点了解十九世纪欧洲美术。

2、教学具体内容

- (1) 法国新古典主义美术
- (2) 法国浪漫主义美术
- (3) 法国批评现实主义美术
- (4) 法国印象主义、新印象主义、后印象主义
- (5) 十九世纪德国美术
- (6) 十九世纪英国美术
- (7) 十九世纪美国美术
- (8) 十九世纪俄罗斯美术

3. 重点难点:

- 1. 法国新古典主义美术的发生发展, 重要艺术家
- 2. 法国浪漫主义美术的发生发展, 重要艺术家
- 3. 法国批评现实主义美术的发生发展, 重要艺术家
- 4. 法国印象主义、新印象主义、后印象主义的发生发展, 重要艺术家

4. 作业:

复习和预习, 查阅网络资源, 扩展教材内容

第六章 二十世纪美术

1、教学基本要求

了解西方现代美术的发生和发展之后的背景,

2、教学具体内容

- (1) 西方现代美术
- (2) 苏联美术

第七章 亚洲美术 非洲、拉丁美洲古代美术

1、教学基本要求

了解除中国外, 古代亚洲美术特点; 非洲、拉丁美洲古代美术历史特点

2、教学具体内容

- (1) 古波斯美术
- (2) 古印度美术
- (3) 东南亚美术
- (4) 日本古代美术

(5) 非洲黑人美术

(6) 拉丁美洲古代美术

3. 重点难点:

1. 古代亚洲、非洲、拉美美术的基本特点。
2. 形成不同地区美术的面貌后的民族文化

4. 作业:

复习，查阅网络资源，扩展教材内容

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	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

《书法篆刻基础》

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	书法篆刻基础 (The Basis of Calligraphy and Seal Engraving)	课程代码	0720000941、0720000942、 0720000943
开课学期	2、3、4	课程负责人	范斌
学分	6	学时	总学时 96 (课内理论 30、实验学时66)
课程类别	专业主干课	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	大学本科一、二年级
教材	《书法篆刻》 黄淳 李昌集 庄熙祖 高等教育出版社		
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 《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

《书法篆刻基础》是艺术学院美术学、艺术设计学专业学生必修的专业基础课之一,几年来,一直在艺术类专业中开设。《书法篆刻》是学生了解中国传统书法篆刻艺术基本常识、掌握一定书写技巧的一门专业基础课。课程内容由书法篆刻实践、书法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

目标 1: 较熟练掌握书法专业技能，能用硬笔、毛笔写出比较规范的、具有实用性和观赏性的中国汉字（楷书、行书为主，篆书、隶书、草书为辅）；还能临摹、创作有一定专业水平的书法、篆刻作品。

目标 2: 强调对书法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。从了解我国书法、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书法篆刻风格和教学方法，并提倡具有时代感和现代感的探索。掌握书法篆刻基本技能，提高专业艺术素养，具有一定水平的书法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书法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

指标点 3-2 要求本专业毕业生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。支撑强度 H

指标点 3-3 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。支撑强度 H

指标点 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。支撑强度 H。

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

本课程课堂教学和研讨共 64 学时，全部为理论课时。本课程主要教学内容包括：①中国书法艺术史概述；②书法基础技法；③临摹与创作；④篆刻及文房四宝。

（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	中国书法艺术史概述	学习目标 1 学习目标 3	12
第二章	书法基础技法	学习目标 2 学习目标 3	12
第三章	临摹与创作	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	60
第四章	篆刻及文房四宝	学习目标 1 学习目标 2	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“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：在教学中引入书法的文化精神与现代理论成果；与实践相结合，在学生掌握书法与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：通过课后临摹与创作，掌握书法基础技法。</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	课堂讲授： 在教学中引入书法学科的历史知识和学术进展，尤其是书法与篆刻的发展脉络、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，理解书法与篆刻知识体系。
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。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	课堂讲授： 在教学中注重理论与实践的结合；熟练掌握书法与篆刻学习方法，能熟练掌握书法基础技法，进行临摹与创作，并尝试书法与篆刻课程教学实践。 课后作业和课堂报告： 通过课后查阅文献资料，及书法与篆刻实践的形式，让学生整体把握书法与篆刻课程标准，激发学习兴趣，为更好地掌握相关知识奠定基础。
4-3 具备扎实的教学基本功。具备“三字一话”等教学基本功，具有良好的语言表达能力。	学习目标 2 学习目标 3	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。 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。

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
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	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 3: 0.5

			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。	
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

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	能够扎实掌握中国书法艺术史，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。	能够较好掌握中国书法艺术史，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。	能够掌握中国书法艺术史，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。	能够掌握中国书法艺术史，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。	未能掌握中国书法艺术史，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	熟练掌握书法基础技法，对中国书法传统技法的基本体系有透彻的理解。	较好掌握书法基础技法，对中国书法传统技法的基本体系能全面理解。	掌握书法基础技法，对中国书法传统技法的基本体系能扎实理解。	基本掌握书法基础技法，对中国书法传统技法的基本体系能基本理解。	未能掌握书法基础技法，对中国书法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、运用临摹与创作的书法基础技法，对各类书体基本要点有透彻的理解。	较好掌握、运用临摹与创作的书法基础技法，对各类书体基本要点能全面理解。	掌握、运用临摹与创作的书法基础技法，对各类书体基本要点能扎实理解。	基本掌握、运用临摹与创作的书法基础技法，对各类书体基本要点能基本理解。	未能掌握、运用临摹与创作的书法基础技法，对各类书体基本要点理解不清楚。

学习 目标4	熟练掌握篆刻及文房四宝知识。能够扎实掌握中国篆刻艺术史、文房四宝基础知识，对篆刻演变史有透彻认识。了解篆刻基础技法。	较好掌握篆刻及文房四宝知识。能够扎实掌握中国篆刻艺术史、文房四宝基础知识，对篆刻演变史有全面认识。了解篆刻基础技法。	掌握篆刻及文房四宝知识。能够扎实掌握中国篆刻艺术史、文房四宝基础知识，对篆刻演变史有扎实认识。了解篆刻基础技法。	基本掌握篆刻及文房四宝知识。能够扎实掌握中国篆刻艺术史、文房四宝基础知识，对篆刻演变史有基本认识。了解篆刻基础技法。	未能掌握篆刻及文房四宝知识。能够扎实掌握中国篆刻艺术史、文房四宝基础知识，对篆刻演变史有基本认识。对篆刻基础技法理解不清楚。
-----------	--	--	--	--	--

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，使学生具有一定的书法理论水平、鉴赏能力，具有较强的书法专业技能，能用硬笔、毛笔写出比较规范的、具有实用性和观赏性的中国汉字（楷书、行书为主，篆书、隶书、草书为辅）；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：

《书法篆刻》是学生了解中国传统书法篆刻艺术基本常识、掌握一定书写技巧的一门专业基础课。课程内容由书法篆刻实践、书法篆刻鉴赏和研究组成。

第一单元 中国书法艺术史概述

（一）先秦书法

1. 秦汉书法
2. 魏晋南北朝书法
3. 隋唐五代书法

4. 宋元明清书法

第二单元 书法基础技法

（一）中国书法技法的基本体系

1. 笔法

2. 结构

3. 章法

（二）各类书体技法要点

1. 篆书

篆书、大篆、小篆的含义及代表作品、代表书家。

2. 隶书

①比较隶书与小篆的不同的特点。

②隶书的流变及代表作品，代表书家。

3. 草书

①草书的类别及其特点。

②草书的演变及代表书。

③结合例字分析草书点画。结构特点。

④草书章法的特点。

4. 楷书

①楷书的流变及代表书家。

②方笔、圆笔魏碑的特点及书写方法。

③欧、颜、柳、赵四家楷书的分期，代表作品及各期的特点。

④历代小楷名迹及其艺术特色。

5. 行书

①行书的特点、演变及代表书家。

②王羲之《圣教序》、《兰亭序》、智永《真草千字文》、颜真卿《祭侄稿》、苏轼《黄州寒食诗》、米芾《苕溪诗帖》诸行书法帖的艺术特征。

第三单元 临摹与创作

熟练掌握、运用临摹与创作的书法基础技法，对各类书体基本要点有透彻的理解。

第四单元 篆刻及文房四宝

1. 篆刻艺术史略

2. 篆刻基础技法

- ①治印的工具材料和工具书
- ②刻印的过程
- ③刀法与章法
- ④临摹与创作

3. 文房四宝

- ①笔墨纸砚的历史及流派。
- ②笔墨纸砚的品类及特点。

(3) 重点难点:

1. 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。
2. 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:

书法作品两张,书写内容由授课教师指定,作业详细要求根据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、陈思婷、王觉平	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	2022 年 6 月

《版画（材料与技法研究）》

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	版画（材料与技法研究） Engraving (Research on Materials and Techniques)	课程代码	0072000095
开课学期	1	课程负责人	张新江
学分	2	学时	36
课程类别	专业主干课程	先修/后修课程	基础素描/套色木刻研究、版画创作
适用专业	美术学（师范）	开课对象	大学本科一年级
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

本课程属美术学（师范）专业的专业主干课程之一，以黑白木刻教学为主。主要讲述黑白木刻的基本特点、基本技法等内容，通过版画史的学习使学生能区别不同版种的特点，对黑白木刻具有一定的审美和鉴赏能力。能较熟练地掌握黑白木刻的制作方法，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习作。培养学生具备中学教师扎实的教学基本功。

二、课程学习目标与毕业要求

（一）学习目标

目标 1：了解黑白木刻的基本特点、基本技法，通过版画史的学习使学生能区别不同版种的特点，对黑白木刻具有一定的审美和鉴赏能力。能较熟练地掌握黑白木刻的制作方法，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习作。

目标 2：课程重点突出木版、丝网版和纸版内容，为加深对版画的研究打下基础。

目标 3：了解版画在中国的悠久历史，鲁迅对版画在中国的传播的作用，培养学生爱国主义情怀。培养学生健康的审美观和发现美、创造美的能力。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。培养学生具备扎实的中学教学基本功。

（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 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 4 课时、实践练习 32 课时。本课程主要教学内容包括：①版画史简介；②版种介绍；③黑白木刻材料与制作程序；④刀法练习；⑤黑白形式规律；⑥创作。

（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
第一章 版画史简介	中西方版画史	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	4
第二章 版种介绍	(1) 介绍木版、铜版、丝网版、石版以及综合版 (2) 不同版种作品的美感形式	学习目标 1 学习目标 3 学习目标 4	4
第三章 黑白木刻材料与制作程序	(1) 黑白木刻的器材及其使用 (2) 黑白木刻的制作程序，掌握制作、刻板、拓印等方法	学习目标 1 学习目标 3 学习目标 4	8
第四章 刀法练习	(1) 单刀练习 (2) 刀法的联系与组织	学习目标 1 学习目标 3 学习目标 4	4
第五章 黑白形式规律	(1) 黑白的元素 (2) 黑白的对比 (3) 黑白的节奏与韵律	学习目标 1 学习目标 3	4
第六章 创作	学生自己设计创作，静物、风景或人物均可。	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

教学上采用理论讲解、作品分析和实际操作示范相结合的原则。通过给学生讲解黑白构成，让学生在头脑中形成黑白关系来构成画面的概念，并进行具体的操作示范，为后面的技法课打下基础。

（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，搜集版画相关资料。 课堂讲授： 在教学中引入版画发展历史，中外优秀版画作品赏析，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： 在教学中引入版画发展历史，中外代表性版画作品赏析，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 (0%)	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 (230%)	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	学习目标 1: 0.2 学习目标 2: 0.2 学习目标 3: 0.5

			将根据修改情况给予一定的加分。具体评分标准见表5-2。	
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: 0.6 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%	

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分换算成优秀、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 $\times$ 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	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	熟练掌握版画工具的特点、技法特征及版画构成规律，对黑白木刻版画的方法有了全面的实践性认识。	较好掌握版画工具的特点、技法特征及版画构成规律，对黑白木刻版画的方法有了全面的实践性认识。	了解了版画工具的特点、技法特征及版画构成规律，对黑白木刻版画的方法有了全面的实践性认识。	基本了解版画工具的特点、技法特征及版画构成规律，对黑白木刻版画的方法有了全面的实践性认识。	未能掌握版画工具的特点、技法特征及版画构成规律，对黑白木刻版画的方法有了全面的实践性认识。
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所了解，初步掌握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，还未掌握版画制版的技术和印刷的方法，运用版画手段塑造形象的能力差。
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 版画史简介

1、教学基本要求

了解版画的发展历史，掌握各个时期的表现方式和风格特征。

2、教学具体内容

中西方版画史

3、重点难点：

1. 版画与其他绘画的区别与联系。
2. 版画的发展背景。

4、作业：

1. 列举中国不同时期的四位版画家与代表作。
2. 列举外国不同时期的四位版画家与代表作。

第二章 版种介绍

1、教学基本要求

理解版画的基本版种——木版、铜版、丝网版、石版以及综合版的制作原理与艺术特征。

2、教学具体内容

1. 介绍木版、铜版、丝网版、石版以及综合版
2. 不同版种作品的美感形式

3、重点难点：

1. 不同版画的区分。
2. 不同版种的审美体验。

4、作业：

1. 介绍木版、铜版、丝网版、石版以及综合版的制作原理。

第三章 黑白木刻材料与制作程序

1、教学基本要求

介绍黑白木刻器材的特点与使用方法，掌握版画制作的程序。

2、教学具体内容

1. 黑白木刻的器材及其使用
2. 黑白木刻的制作程序，掌握制作、刻板、拓印等方法

3、重点难点：

1. 正确运刀姿势的养成。

2. 拓印的工整性。

4、作业：

1. 临摹黑白版画一幅

第四章 刀法练习

1、教学基本要求

重点掌握不同刻刀的运用方式。

2、教学具体内容

1. 单刀练习

2. 刀法的联系与组织

3、重点难点：

1. 不同刀法在今后创作的运用

2. 刀法的组织安排

4、作业：

1. 刀法练习一幅（不少于 15 种刀法）

第五章 黑白形式规律

1、教学基本要求

重点掌握初步的黑白形式规律。

2、教学具体内容

1. 黑白的元素。

2. 黑白的对称。

3. 黑白的节奏与韵律。

3、重点难点：

1. 画面黑白灰的重要性。

2. 画面空间的形成。

4、作业：

1. 临摹以白为基调的木刻一幅。

2. 临摹以灰为基调的木刻一幅。

3. 临摹以黑为基调的木刻一幅。

第六章 创作

1、教学基本要求

通过创作训练进一步加强学生对以往课程的深化理解，开拓思路，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。

2、教学具体内容

学生自己设计创作，静物、风景或人物均可。

3、重点难点：

1. 画面黑白灰的把握。
2. 版画印刷的工艺性。

4、作业：

1. 自己设计创作一幅黑白木刻作品。

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	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

《中国画花鸟》

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 (Chinese Painting of Flowers and Birds)	课程代码	0720000021
开课学期	2	课程负责人	陈思婷
学分	3	学时	56
课程类别	专业主干课程	先修/后修课程	基础素描、基础色彩/中国画花鸟研究
适用专业	美术学（师范）	开课对象	大学本科一年级
教材	《新编工笔花鸟画》金纳. 西南师大出版社		
参考教材	历代经典花鸟画作品画册		
网络资源	西南大学公开课：《中国画花鸟》 主讲：方达成 https://open.163.com/newview/movie/free?pid=RF9V9016A&mid=ZF9V9018K		

(二) 课程简介

中国画花鸟课程是美术学（师范）专业主干课程。本课程的主要任务是使学生了解传统花鸟画理论知识、基本绘画技法，以及花鸟画发展历程、各时期的艺术成就。让学生掌握传统工笔花鸟画线描的勾勒技法与着色步骤，能运用基本技法塑造形象。在学习掌握传统技法的同时，对工笔花鸟画表现特点、技法运用和风格流派有较清晰的认识。掌握中国画花鸟的鉴赏和教学方法。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：了解传统花鸟画的发展脉络，各时期代表性画家及其作品。学习工笔花鸟画基本的用笔用墨规律，对传统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，通过学习能够独立临摹完成简单的工笔花鸟画，具备中小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，通过临摹传统工笔花鸟画，使学生深入理解我国传统花鸟画的内涵，培养发现美的能力。

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作用，为成为一名合格的中学教师打下坚实的基础。

（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 4-1 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。

指标点 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。

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 3	0.6
指标点 3-2	H	学习目标 2	0.5
		学习目标 4	0.5
指标点 4-1	H	学习目标 1	0.5
		学习目标 3	0.5
指标点 4-2	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、研讨和练习共计 56 学时。本课程主要教学内容包括：①中国文人花鸟基本功实作能力；②宋元书画技法脉络承袭地学习；③习近平新时代中国特色社会主义思想

想。

（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 一、传统花鸟画发展历程 二、传统花鸟画分类 三、花鸟画工具材料	通过这部分内容的学习，让学生了解花鸟画的产生、发展以及嬗变的大体过程，学习使用花鸟画经常使用的材料工具。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	2
第一章 工笔花鸟画白描 一、传统工笔花鸟画白描基本技法解析 二、花鸟画白描步骤讲解示范，以宋人小品花鸟画为主。 三、宋人小品花鸟画白描临摹练习	通过临摹白描花鸟小幅作品，初步掌握勾线的笔墨技巧、线条的组织形式。研究临本中对象的形象特征、结构关系，构图方法等因素，学习前人的观察与表现方法。	学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	12
第二章 花鸟画白描练习 一、范本的选择与分析—宋人小品花鸟画 二、临摹练习	通过临摹白描花鸟小幅作品，初步掌握勾线的笔墨技巧、线条的组织形式。研究临本中对象的形象特征、结构关系，构图方法等因素，学习前人的观察与表现方法。	学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	14
第三章 设色工笔花鸟画临摹 一、临摹范本的选择 二、传统设色花鸟画临摹步骤解析，以宋人花鸟画为主。 三、宋代花鸟画局部临摹示范	通过临摹小幅花鸟画作品，初步掌握花鸟画勾线与设色方法与程序，研究临本中对象的形象特征、结构关系，构图方法、设色过程等因素，学习前人的艺术表现方法。	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	14
第四章 花鸟画临摹练习 一、宋人小品花鸟画临摹局部示范 二、临摹过程个别辅导	通过临摹小幅花鸟画作品，初步掌握花鸟画勾线与设色方法与程序，研究临本中对象的形象特征、结构关系，构图方法、设色过程等因素，学习前人的艺术表现方法。	学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	12
第五章 作业讲评 一、临摹中容易出现的问题 二、学生作品中普遍存在的问题 三、如何纠正和改变临摹中出现的错误。	通过临摹小幅花鸟画作品，初步掌握花鸟画勾线与设色方法与程序，研究临本中对象的形象特征、结构关系，构图方法、设色过程等因素，学习前人的艺术表现方法。	学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	2

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“课堂教学”与“课上实践练习”并重。课堂教学主要采用课堂讲授与课上示范的形式展开，让学生更直观地理解学习的内容。课上实践练习主要以学生为中心进行临摹训练，同时结合同学之间观摩讨论，提高学习的效率，更好地达成学习效果。

（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、做好课堂作品示范、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： 宋人花鸟用笔、用墨与设色分析，在教学中融入中国花鸟工笔画基本技巧，用教育家的先进事例感召学生从事教育的热情。 课堂练习： 通过课后练习与作业，小组讨论，让学生熟悉花鸟画基本技巧。
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	课堂预习： 教师做好课前备课工作，备教材、做好课堂作品示范、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： 通过宋人花鸟用笔、用色、分析，熟悉宋人花鸟画基本技巧。示范，小组讨论分享宋人花鸟画艺术家、艺术流派与代表性作品。让学生熟悉宋人花鸟画基本技巧，感受教师应该具备的素质。 课堂练习： 通过课后练习与作业，让学生熟悉宋人工笔花鸟基本技巧。

4-1 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。	学习目标 1 学习目标 3	<p>课堂预习：教师做好课前备课工作，备教材、做好课堂作品示范、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：宋人花鸟用笔、用色、分析，教学中详细讲解中国工笔花鸟画基本技巧。</p> <p>课堂练习：知识点的建立，延伸学生掌握普通高中和义务教育相关作业。</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。	学习目标 2 学习目标 4	<p>课堂讲授：通过宋人花鸟用笔、用色、笔画分析，熟悉中国宋人花鸟画工笔基本技巧示范，课程核心知识点基础培养，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；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：由作业练习分组报告与交流分享等环节共同支撑，使学生掌握传统花鸟画临摹过程，为未来从事美术教师工作打下坚实基础。</p> <p>课堂练习：通过课上与课后练习相结合，让学生更充分地完成作业，更好地达到预期效果。</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	学习目标 1: 0.3 学习目标 2: 0.3 学习目标 4: 0.5

			堂主动回答问题加5分，课堂表现最高10分。	
作业成绩 (30%)	课后作业 1、2	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

画面整洁，构图完整，熟练掌握笔墨与设色技法，态度认真。	95-100 分
画面整洁，构图完整，较好运用笔墨与设色技法，态度认真。	85-90 分
画面不够整洁，构图完整，掌握基本笔墨与设色技法，态度认真。	80-85 分
画面不够整洁，构图完整，笔墨与设色技法不够熟练，态度认真。	75-80 分
画面不够完整，笔墨与设色技法不够熟练，态度认真。	75 分
作业不完整，不按时交，态度不认真等	视情况，60~70 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× 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×60%+作业 1 成绩×20% +作业 2 成绩×20%	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	熟悉传统花鸟画的发展脉络，各时期代表性画家及其作品。能够理解工笔花鸟画基本的用笔用墨规律，对传统花鸟画有较好的认识，能进行较好的绘画实践。	了解传统花鸟画的发展脉络，各时期代表性画家及其作品。学习工笔花鸟画基本的用笔用墨规律，对传统花鸟画有初步的认识，并能进行初级的绘画实践。	基本了解传统花鸟画的发展脉络，各时期代表性画家及其作品。了解工笔花鸟画基本的用笔用墨规律，能进行初级的绘画实践。	了解传统花鸟画的发展脉络，各时期代表性画家及其作品，能进行初级的绘画实践。	对传统花鸟画的发展脉络不清晰，不能进行初级的绘画实践。
学习 目标2	具备很强的观察能力、概括能力，落墨成	具备较强的观察能力、概括能力，落墨成	具备一定的观察、概括和表达能力。掌握	具备一定的绘画表达能力。初步掌握笔、	未能掌握中国画花鸟技巧。

	形的表达能力。熟悉笔、墨、纸等相关绘画材料的特性，能够独立临摹完成简单的工笔花鸟画，具备中小学美术教师基本教学能力。	形的表达能力。对笔、墨、纸等相关绘画材料的特性较熟悉，能够独立临摹完成简单的工笔花鸟画，具备中小学美术教师基本教学能力。	笔、墨、纸等相关绘画材料的特性，能够临摹完成简单的工笔花鸟画，具备中小学美术教师基本教学能力。	墨、纸等相关绘画材料的特性，能够临摹完成简单的工笔花鸟画，具备中小学美术教师基本教学能力。	
学习目标3	对中国传统文化意蕴及精髓有较详细的了解，通过临摹传统工笔花鸟画，能够深入理解我国传统花鸟画的内涵，具备发现美的能力。	对中国传统文化意蕴及精髓有大致了解，通过临摹传统工笔花鸟画，能够理解我国传统花鸟画的内涵，具备发现美的能力。	对中国传统文化意蕴及精髓有初步了解，通过临摹传统工笔花鸟画，能够理解我国传统花鸟画的内涵，具备发现美的能力。	对中国传统文化意蕴及精髓有初步了解，通过临摹传统工笔花鸟画，能够理解我国传统花鸟画的内涵。	未能了解中国传统文化意蕴及精髓，不会临摹传统工笔花鸟画。
学习目标4	具有中华民族特有的人文关怀以及自然关怀的能力，和较高审美素养。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作用。具备一名合格的中学教师得扎实的国画花鸟基础。	具有中华民族特有的人文关怀以及自然关怀的能力，和较高审美素养。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作用。初步具备一名合格的中学教师得扎实的国画花鸟基础。	具有中华民族特有的人文关怀以及自然关怀的能力。具备一专多能的要求。初步具备一名合格的中学教师得扎实的国画花鸟基础。	具有中华民族特有的人文关怀以及自然关怀的能力。初步具备一名合格的中学教师扎实的国画花鸟基础。	不具备中华民族特有的人文关怀以及自然关怀的能力。没有具有一名合格的中学教师扎实的国画花鸟基础。

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

绪论

一、教学基本要求：

- (一) 了解花鸟画嬗变历程，分类及历代优秀花鸟画家。
- (二) 熟悉花鸟画的工具材料。

二、教学具体内容：

- (一) 传统花鸟画发展历程
- (二) 传统花鸟画分类
- (三) 花鸟画工具材料

三、重点难点：

教学重点：了解写宋代花鸟画用笔用墨的基本要求

第一章 讲解工笔花鸟画白描的特征和用笔方法

一、教学基本要求：

初步掌握勾线的笔墨技巧、线条的组织形式。研究临本中对象的形象特征、结构关系，构图方法等因素，学习前人的观察与表现方法。

二、教学具体内容：

- (一) 传统工笔花鸟画白描基本技法解析
- (二) 花鸟画白描步骤讲解示范，以宋人小品花鸟画为主。
- (三) 宋人小品花鸟画白描临摹练习

三、重点难点：

勾线的笔墨技巧。

四、作业：

临摹一张宋人小品花鸟画（白描）

第二章 花鸟画白描练习

一、教学基本要求：

通过临摹白描花鸟小幅作品，初步掌握勾线的笔墨技巧、线条的组织形式。研究临本中对象的形象特征、结构关系，构图方法等因素，初步学习前人的观察与表现方法。

二、教学具体内容：

- (一) 白描范本的选择与分析—宋人小品花鸟画为主
- (二) 临摹练习

三、重点难点：

线条的组织形式（疏密关系）。

四、作业：

临摹一张宋人小品花鸟画（白描）

第三章 设色工笔花鸟画临摹

一、教学基本要求：

学习宋人花鸟用笔、设色方法。通过临摹工笔小幅作品，初步掌握勾线、设色基本技法，

分析临本构图，色彩，形象等特点，深入了解前人的观察与表现方法。

二、教学具体内容：

（一）临摹范本的选择

（二）传统设色花鸟画临摹步骤解析，以宋人花鸟画为主。

（三）宋代花鸟画局部临摹示范

三、重点难点：

宋人小品花鸟画用笔、设色基本方法

四、作业：

临摹一张宋人小品花鸟画（设色）

第四章 花鸟画临摹练习

一、教学基本要求：

学习宋人花鸟用笔、用色方法。通过临摹工笔小幅作品，初步掌握勾线、设色基本技法，分析临本构图，色彩，形象等特点，进一步了解和前人的观察与表现方法。

二、教学具体内容：

（一）宋人小品花鸟画临摹局部示范

（二）临摹过程个别辅导

三、重点难点：

临摹训练过程中的节奏

四、作业：

临摹一张宋人小品花鸟画（设色完整）

第五章 作业讲评

一、教学基本要求：

通过分析讲评学生完成的作业，进一步学习花鸟画临摹的基本过程，找出学习过程中的不足。

二、教学具体内容：

（一）小结临摹中容易出现的问题

（二）学生作品中普遍存在的问题

（三）如何纠正和改变临摹中出现的错误方法。

三、重点难点：

总结问题，有针对性地分析讲解学生作品。

九、编制与审核

工作内容	责任部门或机构	责任人	完成时间
编制	艺术学院	陈思婷	2021 年 1 0 月
核准	艺术学院	陈思婷 李志刚	2021 年 1 0 月
审核	艺术学院	王凤欣	2021 年 1 0 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2021 年 1 0 月

《雕塑基础（泥塑）》

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	雕塑基础（泥塑）（Foundation of Sculpture (Clay Sculpture)）	课程代码	0072000185
开课学期	2	课程负责人	徐寒锐
学分	2	学时	36
课程类别	专业主干课程	先修/后修课程	素描、艺用透视与解剖/ 雕塑胸像研究
适用专业	美术学（师范）	开课对象	大学本科一年级
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

《雕塑基础（泥塑）》是普通高等院校美术学（师范）本科专业的专业主干课，是研究专业基础知识、基本理论和掌握基本技能，体现专业培养目标、保证专业基本规格的课程之一。该课程以传统雕塑语言训练为依托，培养学生立体和空间的造型能力。以人物作为教学研究的主要对象，集中学习以增加的方式塑造形体，逐步理解塑造形体对建构空间的作用、整体的结构力和形体张力的作用以及形体的生长感和流动感。着重培养学生树立正确的结构观念、体积观念与空间意识，按照循序渐进的教学规律与由浅入深的教学原则，旨在使学生掌握基础解剖知识与基本平面造型能力之后，能够迅速地进入立体造型范畴的学习和训练，同时为下一阶段的学习和训练奠定基础。引导学生转换造型思维、养成良好的观察习惯、培养基本的立体造型技能与熟练度。

泥塑课程的开设,是对造型能力与造型意识上进行培养和锻炼的重要环节、是为了解决立体三维观察的基础训练,这种立体三维的观察能力训练有助于美术教育专业学生在美术学习中从平面到立体的基础训练教育。经过训练使学生准确并独立地认识物体的空间、体积以及形体,合理地通过材料去表现与创作。能够在学习过程中掌握雕塑技法教学的基本规律,提高师范教学技能水平。

二、课程学习目标与毕业要求

(一) 学习目标

目标 1: 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;了解中外传统与现代雕塑的工艺、材料制作、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。树立明确的结构观念、体积观念与空间意识。在实践中深化对雕塑基本理论知识以及造型规律的认识与掌握。在此基础训练阶段,着重培养学生对泥塑材料的把握、工具的熟练运用,初步掌握泥塑造型的基本步骤、法则和技能,养成从立体造型的角度去认识人物头、颈的解剖结构与形体结构的观察习惯以及注重解剖与形体关系相互转换的造型意识,从而在理论与实践两方面为今后更高阶段课程的学习和训练做好准备。

目标 2: 建立较为完整的立体造型意识与良好的观察习惯,能以立体造型的方式去观察、独立开发、分析,创造性地实施设计和塑造对象,具备对立体造型的审美能力、评价判别雕塑肖像作品造型优劣的能力和教育教学能力,获得初步的美术教学实验和研究能力。通过该课程的教学,改变旧有平面观察方式,培养立体空间思维,解决其它平面课程训练对结构、体积与空间认识的欠缺与不足。了解雕塑语言、了解立体形象空间,强化结构观念、体积观念与空间意识。掌握雕塑创造的基本方法和技能,增强造型能力。

目标 3: 了解国内外美术教育教学改革形势,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。通过课程,学习优秀传统文化、让工匠精神贯穿课程始终,加深爱国之情、增强民族自豪感和自信心,加大社会主义核心价值观和爱国主义教育,

目标 4: 具有综合运用所学理论知识对雕塑基础头像写生的艺术问题进行分析的能力;能够设计针对雕塑头像写生项目的艺术问题的解决方案,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雕塑头像写生的艺术问题进行研究的能力。

(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。

指标点 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 4	0.5
指标点 3-3	M	学习目标 1	0.5
		学习目标 2	0.5
指标点 4-4	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 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雕塑概述；②泥塑临摹；③泥塑写生 1；④泥塑写生 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 雕塑概述	理论教学内容： 1、雕塑的基本概念来源，发展沿革； 2、雕塑艺术的立体性特点； 3、形体与结构； 4、空间语言； 5、材料与工艺； 6、光与色彩；	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	2
第二单元 泥塑临摹	实践教学内容： 1、人类头骨临摹	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	3
第三单元 泥塑写生 1	理论教学内容：	学习目标 1	16

	1、古今中外优秀作品赏析； 实践教学内容： 1、男头像泥塑写生—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：	学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	
第四单元 泥塑写生 2	实践教学内容： 1、女头像泥塑写生—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：	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

- 以课程讲授法、实例教学法为主，辅以适当的图片资料讲析。
- “因材施教”，不同学生，不同问题，具体分析，区别对待。
- “以人为本”，尊重学生不同的艺术感受与表达，讨论式教学，激发学生的主动性，形成“教与学”的互动关系。
- “重视身教”，教师可以有针对性的作教学示范。

（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，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 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> <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 2	<p>课堂讲授：在泥塑训练中，要求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，介入生活用作品提出问题并加以解决，为今后的创作奠定正确的导向和思想基础。</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。	学习目标 2 学习目标 4	<p>课堂讲授：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；利用教学、科学前沿的实例，注重古今中外纵横比较、引导学生积极思考，同时激发学生的研究性学习热情。</p> <p>课堂作业和研讨：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、自我与相互分析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	学习目标 1: 0.3 学习目标 2: 0.3 学习目标 4: 0.5

			10分。	
2次作业 成绩 (30%)	平时作业	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×20% +作业成绩×20%+期末 成绩×60%	

表5-2 作业评分标准

掌握与达到 90%-100%雕塑基础的知识点、特点、制作过程与技巧，思维与观察方式的转变，组合规律的把握和技法与个性化语言的形成。表述准确、技巧契合，态度认真。	100 分-90 分
掌握与达到 80%-89%雕塑基础的知识点、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。表述准确、技巧契合，态度认真。	89 分-80 分
掌握与达到 70%-79%雕塑基础的知识点、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。表述准确、技巧契合，态度认真。	79 分-70 分
掌握与达到 60%-69%雕塑基础的知识点、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。表述准确、技巧契合，态度认真。	69 分-60 分
掌握与达到 59%以下雕塑基础的知识点、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。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	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%	0.2

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%	0.2
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	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。

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,开阔眼界、陶冶情操,逐步提高艺术修养和艺术表现才能。	熟练掌握雕塑艺术的概念、发展演变史和现状,形成完整、系统地认识雕塑,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,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,形成完整、系统地认识雕塑,开阔眼界、陶冶情操,逐步提高艺术修养和艺术表现才能。	不能了解雕塑艺术的概念、发展演变史和现状,不能系统地认识雕塑。不具备艺术修养和艺术表现才能。
学习 目标2	能够建立完整的立体造型意识与良好的观	建立比较完整的立体造型意识与良好的观	建立初步的立体造型意识与良好的观察习	建立初步的立体造型意识与良好的观察习	未建立完整的立体造型意识与良好的观察

	察习惯，具备基本的对立体造型的审美能力、评价判别雕塑肖像作品造型优劣的能力和教育教学能力，获得良好的美术教学实验和研究的能力。	察习惯，具备基本的对立体造型的审美能力、评价判别雕塑肖像作品造型优劣的能力和教育教学能力，获得初步的美术教学实验和研究的能力。	惯，具备基本的审美能力和教育教学能力，获得初步的美术教学实验和研究的能力。	惯，具备基本的审美能力和教育教学能力，获得基本的美术教学实验和研究的能力	习惯，不具备初步的美术教学实验和研究的能力。
学习 目标3	充分了解国内外美术教育教学改革形势，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。通过课程，学习优秀传统文化、让工匠精神贯穿课程始终，加深爱国之情、增强民族自豪感和自信心，加大社会主义核心价值观和爱国主义教育。	较好了解国内外美术教育教学改革形势，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。通过课程，学习优秀传统文化、让工匠精神贯穿课程始终，加深爱国之情、增强民族自豪感和自信心，加大社会主义核心价值观和爱国主义教育。	了解国内外美术教育教学改革形势，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。通过课程，学习优秀传统文化、让工匠精神贯穿课程始终，加深爱国之情、增强民族自豪感和自信心，加大社会主义核心价值观和爱国主义教育。	基本了解国内外美术教育教学改革形势，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。通过课程，学习优秀传统文化、让工匠精神贯穿课程始终，加深爱国之情、增强民族自豪感和自信心，加大社会主义核心价值观和爱国主义教育。	未了解国内外美术教育教学改革形势，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。未能通过课程，学习优秀传统文化、让工匠精神贯穿课程始终，加深爱国之情、增强民族自豪感和自信心，加大社会主义核心价值观和爱国主义教育。
学习 目标4	具有较强综合运用所学理论知识对雕塑基础头像写生的艺术问题进行分析的能力；能够设计针对雕塑头像写生项目的艺术问题的解决方案，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雕	具有较好综合运用所学理论知识对雕塑基础头像写生的艺术问题进行分析的能力；能够设计针对雕塑头像写生项目的艺术问题的解决方案，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雕	具有综合运用所学理论知识对雕塑基础头像写生的艺术问题进行分析的能力；能够设计针对雕塑头像写生项目的艺术问题的解决方案，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雕塑头像	基本具有综合运用所学理论知识对雕塑基础头像写生的艺术问题进行分析的能力；能够设计针对雕塑头像写生项目的艺术问题的解决方案，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雕	不具有综合运用所学理论知识对雕塑基础头像写生的艺术问题进行分析的能力；不能设计针对雕塑头像写生项目的艺术问题的解决方案，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雕塑头

	塑头像写生的艺术问题进行研究的能力。	塑头像写生的艺术问题进行研究的能力。	写生的艺术问题进行研究的能力。	塑头像写生的艺术问题进行研究的能力。	像写生的艺术问题进行研究的能力。
--	--------------------	--------------------	-----------------	--------------------	------------------

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

第一单元雕塑概述

（1）教学基本要求：

了解雕塑艺术的背景和研究对象、把握雕塑艺术教育的目的、理解美术素养的养成；. 掌握雕塑艺术与平面艺术的根本区别。

（2）教学具体内容

理论教学内容：

- 1、雕塑的基本概念来源，发展沿革；
- 2、雕塑艺术的立体性特点；
- 3、形体与结构；
- 4、空间语言；
  - 雕塑的空间形式；
  - 形体的空间塑造；
  - 雕塑的物理空间与心理空间；
- 5、材料与工艺；
- 6、光与色彩；

（3）重点难点：

1. 了解雕塑发展脉络、知识体系，重要流派及古今中外重要代表作。

（4）作业：

1. 参照《伯里曼人体结构绘画教学》完成不同角度人类头颈骨骼与肌肉解剖结构与几何结构图示四张（8开铅画纸）。

第二单元 泥塑临摹

（1）教学基本要求：

通过本章的学习，全面把握流动的、连接的、空间的、立体的形体观察方法和表现方法的学习，以及结构特征、生长规律和塑造规律；了解从事美术创作与教育专业必备的素质与能力。

(3) 教学具体内容

实践教学内容：

1、人类头骨临摹

- 上大泥
- 制作大关系
- 塑造
- 调整

(3) 重点难点：

1. 掌握材料的性能与结构塑造的基本技法与空间意识的养成。

(4) 作业：

1. 完成泥塑人类头骨临摹作品一件。

第三单元 泥塑头像写生 1

(1) 教学基本要求：

通过本章的学习，转换造型思维、养成良好的观察习惯、培养基本的立体造型技能与熟练度。

(2) 教学具体内容

理论教学内容：

1、古今中外优秀作品赏析：

- 雕塑的表现形式；
- 雕塑的材料分类；
- 雕塑艺术的当代化发展。

实践教学内容：

2、男头像泥塑写生—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：

- 特征鲜明的大型；
- 结构合理的贯通；
- 进一步塑造推敲；
- 气质与精神的最终落实。

(3) 重点难点：

1. 结构合理的贯通
2. 气质与精神的最终落实；
3. 确立健康的审美修养。

(4) 作业：

1. 完成泥塑男头像作品一件。

第四单元 泥塑头像写生 2

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习,转换造型思维、养成良好的观察习惯。培养基本的立体造型技能与熟练度,会对雕塑作品进行有效、分层评价。

(3) 教学具体内容

实践教学内容:

1、女头像泥塑写生

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:

- 区别于男性的特征鲜明的大型;
- 女性结构合理的贯通;
- 进一步塑造推敲;
- 女性气质与精神的最终落实。

(3) 重点难点:

1. 女性结构合理的贯通;
2. 女性气质与精神的最终落实;
3. 确立健康的审美修养。

(4) 作业:

1. 完成泥塑女头像作品一件。

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 11 月
核准	艺术学院	徐寒锐	2021 年 11 月
审核	艺术学院	王文辉	2021 年 11 月
审核	艺术学院	钟锦芳	2021 年 11 月

《艺用透视与解剖》

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	艺用透视与解剖 (Art Perspective and Anatomy)	课程代码	0072000072
开课学期	1	课程负责人	沈赅
学分	2	学时	32
课程类别	专业主干课	先修/后修课程	美术概论/基础素描
适用专业	美术学(师范)	开课对象	大学本科一年级
教材	《艺用解剖与透视》. 西南交通大学. 本书主编: 黄元甫		
参考教材	① 《人体艺用解剖学》 张金才著: 辽宁人民美术出版社 ② 《人体造型教学》陈伟生著: 北京美术摄影出版社 ③ 《绘画透视基础》: 文金杨编著 ④ 《绘画透视学原理》: 王之臣编著		
网络资源	中国大学慕课mooc: 人体解剖学 https://www.icourse163.org/course/NJU-1464254163?from=searchPage&outVendor=zw_mooc_pcjssjg_		

(二) 课程简介

本课程包含两部分内容,即透视学与解剖学,均属美术学专业必修的技法理论课程,是基础课程。透视学主要讲述透视学的基本原理,以及在绘画与设计中的运用等;艺用人体解剖是从造型艺术的需要出发,研究人体结构的一门学科。透视学与解剖学为美术学各专业深入的学习与研究提供了重要的,也是必须的基础知识。

二、课程学习目标与毕业要求

(一) 学习目标

目标 1: 使学生初步掌握人体的比例、骨骼、肌肉结构的造型特征和运动时的形体变化

规律，以及正确认识透视现象，运用透视学基本原理认识、观察客观世界。

目标 2: 在习作和创作中较准确的塑造人物形象和表现人物的精神状态，掌握并运用透视原理的方法及其与绘画的关系，达到绘画、艺术设计中空间表达的目的。

目标 3: 对解剖和透视原理全面、灵活、深入地理解，并在各门专业课的实践中得以运用。

目标 4: 使学生在认识层面上得到升华，形成理论指导，为日后专业学习及工作实践打下基础。

（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	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 2	0.5
		学习目标 3	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 32 学时，课内理论 12、实验学时 20。本课程主要教学内容包括：①解剖学概论；②透视概述以及透视的应用；③常用简易透视的画法。

（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 总论	课程总概述，人体解剖结构	学习目标 1	2

第一节 学习艺用解剖的目的、意义和方法 第二节 基本术语 第三节 人体比例	概述，学习艺术的目的、意义、方法等	学习目标 2 学习目标 3	
第二章 头部 第一节 头部概述 第二节 头部的比例和结构 第三节 五官 第四节 头部的类型 第五节 面部表情	头部解剖概述	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	2
第三章 躯干 第一节 躯干概述 第二节 躯干的解剖结构和形体结构 第三节 脊柱和颈部 第四节 男女躯干的差别	躯干部解剖概述	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	2
第四章 上肢 第一节 上肢的比例 第二节 上肢的解剖结构和形体结构 第三节 上肢的关节 第四节 手	上肢部解剖概述	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	2
第五章 下肢 第一节 下肢的比例及基本形 第二节 下肢的解剖结构	下肢部解剖概述	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	2
第六章 人体运动的规律 第一节 人体运动概述 第二节 人体运动的韵律与节奏 第三节 光与影 第四节 着装衣纹的处理	人体各部位动态与结构变化讲解，人体运动规律，运动的韵律与节奏等	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	2
第七章 透视概述 第一节 透视的定义 第二节 基本术语 第三节 透视规律	透视的基本概念，定义、术语及规律	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3	2
第八章 平行透视及其运用 第一节 平行透视原理及画法 第二节 平行透视的运用范例	平行透视及其运用	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	2
第九章 成角透视及其运用 第一节 成角透视原理及画法 第二节 成角透视的运用	成角透视及其运用	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	2

第十章 斜面透视及其运用 第一节 斜面透视原理及画法 第二节 斜面透视的运用	斜面透视及其运用	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	2
第十一章 曲线形体透视及其运用 第一节 曲线形体透视定义及画法 第二节 平面曲线透视画法 第三节 曲面体透视画法 第四节 曲面透视的运用	曲线形体透视及其运用	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	2
第十二章 阴影、倒影透视及其运用 第一节 阴影及倒影的定义 第二节 阴影画法 第三节 反影及倒影的透视画法 第四节 镜面反影透视画法	阴影、倒影透视及其运用	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	2
第十三章 常用的简易透视画法 第一节 求透视中点，引透视中线法 第二节 透视长度定法 第三节 作等间隔的行列透视图 第四节 作两种等间隔的行列透视图 第五节 规定范围内的做等分线	常用的简易透视画法，透视复习小结（校园景色透视写生）	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	2
一、人体动态分析 二、结合艺术作品分析人体动态	结合艺术作品分析人体动态	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	3
一、透视主要理论知识梳理 二、解剖主要理论知识梳理	解剖主要理论知识梳理	学习目标 1 学习目标 2 学习目标 3 学习目标 4	3

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。提前布置学生欣赏相关艺术大师的人体作品，学习了解人体结构体块以及观察生活中的透视现象。</p> <p>课堂讲授：在教学中引入人体解剖研究的发展进程与透视学基本原理，讲授人体的比例、骨骼、肌肉结构的造型特征和运动时的形体变化规律，以及正确认识透视现象，运用透视学基本原理认识、观察客观世界。</p> <p>课后作业和研讨：通过课后作业实践，重点掌握人体的比例、体型、部位区分，记忆人体骨骼、关节、肌肉，进一步了解人体各部分解剖、结构和运动规律。透视图形成原理。了解透视学主要概念、术语，熟悉掌握几种常见透视概念及作图法。累积扎实的艺术理论知识，感受美术教师应该具备的艺术理论和专业技术素养。</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：在艺用解剖与透视课程教学中引入美术史知识，结合经典艺术作品分析人体动态，结合经典艺术作品分析透视原理，掌握常用的简易透视画法。合理利用网络资源和手机等设备，进行图片浏览。使得学生大致了解学科知识体系与发展脉络，具备一定的理论研究能力，促进个人发展。</p> <p>课堂作业和研讨：通过课后查阅文献，网络资源，让学生熟悉解剖学知识和透视学原理，累积扎实的艺术理论知识，感受美术教师应该具备的艺术理论和专业技术素养。</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：在教学中注重用理论知识、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；对解剖和透视原理全面地理解，并在各门专门课的实践中得以运用。使学生在认识层面上得到升华，形成理论指导，为日后专业学习及工作实践打下基础。</p> <p>课后作业和研讨：通过课后在网络平台上分享艺用解剖与透视课程的知识图片和，介绍艺术家和作品以及不同时期的审美思想。要求学生能思考与运用知识。</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 (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。课堂主动回答问题扣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	该门课程每个章节都会安排一次课后作业，每次作业满分 100，最后取平均值。每次课后作业教师会根据数量和质量酌情给予一定的加分。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	以闭卷考试为主，试题包括概念题和作图题。主要考核学生对课程全部关键知识点的理解和掌握程	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

			度，计算卷面成绩再按 60% 计入综合成绩。	
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

背熟并掌握人体各个部位的结构、比例、体块、节奏、运动透视，能够精准、生动地进行人体造型，具有节奏和韵律；透视写生完成度高，符合透视原理，画面清晰，透视准确。	100分-90 分
较好地掌握人体各个部位的结构、比例、体块、节奏、运动透视，比较精准地进行人体造型；透视写生完成度较高，符合透视原理，画面清晰，透视准确。	89 分-80 分
掌握人体各个部位的结构、比例、体块、节奏、运动透视，能够进行人体造型；透视写生完成度一般，符合透视原理，画面清晰。	79 分-70分
基本掌握人体各个部位的结构、比例、体块、节奏、运动透视，基本能够进行人体造型；透视写生完成度较低，基本符合透视原理。	69分-60分
未能掌握人体各个部位的结构、比例、体块、节奏、运动透视，无法进行人体造型；透视写生完成度低，未能较好运用透视原理。	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 x 60% + 作业 1 成绩 x 15% + 作业 2 成绩 x 15% + (出勤+课堂表现成绩) x 10%	0.5
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 x 60% + 作业 1 成绩 x 15% + 作业 2 成绩 x 15% + (出勤+课堂表现成绩) x 10%	0.3
学习目标 3	作业成绩、期末成绩	评价值 = 期末成绩 x 50% + 作业 1 成绩 x 25% + 作业 2 成绩 x 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 x 50% + (出勤+课堂表现成绩) x 50%	0.1
课程达成度 = 目标 1 达成度 × 0.50 + 目标 2 达成度 × 0.30 + 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	完全掌握人体的比例、骨骼、肌肉结构的造型特征和运动时的形体变化规律，正确认识透视现象，运用透视学基本原理认识、观察客观世界。	较好掌握人体的比例、骨骼、肌肉结构的造型特征和运动时的形体变化规律，较好地认识透视现象，运用透视学基本原理认识、观察客观世界。	掌握人体的比例、骨骼、肌肉结构的造型特征和运动时的形体变化规律，基本认识透视现象，运用透视学基本原理认识、观察客观世界。	基本掌握人体的比例、骨骼、肌肉结构的造型特征和运动时的形体变化规律，大体认识透视现象，运用透视学基本原理认识、观察客观世界。	未能掌握人体的比例、骨骼、肌肉结构的造型特征和运动时的形体变化规律，未能认识透视现象，无法运用透视学基本原理认识、观察客观世界。
学习 目标2	在习作和创作中准确的塑造人物形象和表现人物的精神状态，完全掌握并运用透视原理的方法及其与绘画的关系，达到绘画、艺术设计中空间表达的目的。	在习作和创作中较准确的塑造人物形象和表现人物的精神状态，较好掌握并运用透视原理的方法及其与绘画的关系，达到绘画、艺术设计中空间表达的目的。	在习作和创作中能够塑造人物形象和表现人物的精神状态，掌握并运用透视原理的方法及其与绘画的关系，可以达到绘画、艺术设计中空间表达的目的。	在习作和创作中基本准确的塑造人物形象和表现人物的精神状态，基本掌握并运用透视原理的方法及其与绘画的关系，基本达到绘画、艺术设计中空间表达的目的。	在习作和创作中无法准确地塑造人物形象和表现人物的精神状态，无法掌握并运用透视原理的方法及其与绘画的关系，未能达到绘画、艺术设计中空间表达的目的。
学习 目标3	对解剖和透视原理全面、灵活、深入地理解，并在各门专业课的实践中得以运用。	对解剖和透视原理比较全面、灵活、深入地理解，并在各门专业课的实践中得以运用。	对解剖和透视原理大体理解，并在各门专业课的实践中得以运用。	对解剖和透视原理基本理解，并在各门专业课的实践中得以运用。	对解剖和透视原理无法理解，无法在各门专业课的实践中得以运用。
学习 目标4	使学生在认识层面上得到升华，形成理论指导，为日后专业学习及工作实践打下基础。	使学生拥有较为透彻的认识，形成理论指导，为日后专业学习及工作实践打下基础。	使学生在认识上有所感悟，形成理论指导，为日后专业学习及工作实践打下基础。	使学生在认识上基本有所感悟，基本能够形成理论指导，为日后专业学习及工作实践打下基础。	无法使学生在认识上有所感悟，无法形成理论指导，为日后专业学习及工作实践打下基础。

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 总论

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习,使学生了解人体解剖学知识,学习艺术的目的、意义、方法等,重点掌握人体的比例,体型、部位区分以及人体骨骼、关节、肌肉的基本知识。

(2) 教学具体内容

第一节 学习艺用解剖的目的、意义和方法

第二节 基本术语

第三节 人体比例

(3) 重点难点:

重点:掌握人体基本术语及人体比例

难点:人体比例在绘画及设计中的运用

(4) 作业:

1. 反复阅读人体解剖图,牢牢记住三大体块的运动规律。
2. 用简单几何形作一组人体结构分析图。
3. 画出前仰、后翻、左右扭动等基本动态。

第二章 头部

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习,使学生了解头部骨骼的构成,头部肌肉的组成,以及肌肉运动产生的表情形态。累积扎实的艺术理论知识,为今后的绘画实践、美术创作打下良好的基础。

(2) 教学具体内容

第一节 头部概述

第二节 头部的比例和结构

第三节 五官

第四节 头部的类型

第五节 面部表情

(3) 重点难点:

重点: 掌握头部比例、结构、五官特征

难点: 人物面部表情的表现

(4) 作业:

作一组有各种角度变换的人物头像写生, 注意透视变化(包括左侧、右侧、仰视、俯视), 研习五官的造型特征和它们在各个不同角度的变化规律。

第三章 躯干

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习, 使学生了解躯干的骨骼、结构特征和活动范围, 各部分肌肉的名称和起止关系、形体结构, 躯干的造型特征和运动规律等内容。

(2) 教学具体内容

第一节 躯干概述

第二节 躯干的解剖结构和形体结构

第三节 脊柱和颈部

第四节 男女躯干的区别

(3) 重点难点:

重点: 掌握躯干、脊椎、颈部的结构特征

难点: 人体上半身的形体表现

(4) 作业:

背熟躯干的八大肌肉起止点和作用及大体形状, 熟练地掌握躯干中两大体块的运动规律。绘制前侧和背侧的躯干素描各作一幅。

第四章 上肢

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习, 使学生基本了解上肢各部分的解剖结构, 运动规律以及对外形的影响。

(2) 教学具体内容

第一节 上肢的比例

第二节 上肢的解剖结构和形体结构

第三节 上肢的关节

第四节 手

(3) 重点难点:

重点: 掌握上肢比例、结构、关节及手的特征

难点: 上肢的肢体语言表现

(4) 作业:

1. 背熟上肢的肌肉起止点、作用及大体形体比例。
2. 熟练掌握各种手势画法。
3. 作手臂前、后侧视图一幅, 作各种手势写生多幅。

第五章 下肢

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习, 使学生了解下肢各部分的解剖结构, 运动规律以及对外形的影响。

(2) 教学具体内容

第一节 下肢的比例及基本形

第二节 下肢的解剖结构

(3) 重点难点:

重点: 掌握下肢的比例及结构特征

难点: 下肢的动作表现

(4) 作业:

1. 背熟下肢的肌肉起止点、作用及大体形体比例。
2. 熟练地掌握下肢的运动规律, 作下肢的前后侧视图一幅, 作下肢各种动态写生多幅。

第六章 人体运动的规律

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习, 使学生进一步了解和掌握人体解剖与运动的关系, 了解人体运动规律。

(2) 教学具体内容

第一节 人体运动概述

第二节 人体运动的韵律与节奏

第三节 光与影

第四节 着装衣纹的处理

(3) 重点难点:

重点: 掌握人体运动规律及着装衣纹特征

难点: 着装的人体运动动作表现

(4) 作业:

1. 作一组运动人体速写。
2. 作多幅着衣全身速写性素描。

第七章 透视概述

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习, 使学生能够较熟练掌握透视的基本概念, 基本术语与其透视规律。

(2) 教学具体内容

第一节 透视的定义

第二节 基本术语

第三节 透视规律

(3) 重点难点:

重点: 掌握透视的基本术语及透视规律

(4) 作业:

1. 找一块透明的玻璃或立于玻璃窗前仔细观察景物, 认真领悟透视原理, 增强透视感性认识。
2. 作一幅透视示意图: 在图上标出视平线、视垂线、心点、距点、视高、视距、基面、画面。要求: 正确无误地标出术语位置。

第八章 平行透视及其运用

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习, 使学生能够熟练掌握平行透视原理及画法及其运用。

(2) 教学具体内容

第一节 平行透视原理及画法

第二节 平行透视的运用范例

(3) 重点难点:

重点: 掌握平行透视的原理及画法

难点: 平行透视的设计运用

(4) 作业:

1. 运用平行透视原理先进行室内外景写生（1~2 幅作品），而后进行室内设计创作一幅作品。

2. 要求在作业上标出视平线、视垂线、消失线、心点，所画物形必须符合平行透视原理，画面要清晰，透视要准确。

第九章 成角透视及其运用

（1）教学基本要求：

通过本章的学习，使学生能够熟练掌握成角透视原理及画法及其应用。

（2）教学具体内容

第一节 成角透视原理及画法

第二节 成角透视的运用

（3）重点难点：

重点：掌握成角透视的原理及画法

难点：成角透视的设计运用

（4）作业：

1. 运用成角透视原理及画法进行室内室外风景透视写生，作业 1~2 幅。

2. 绘制室内成角透视图、室外建筑成角透视图各 1 幅。

要求：基本透视准确，能够熟练地运用测点画法。

第十章 斜面透视及其运用

（1）教学基本要求：

通过本章的学习，使学生能够熟练掌握斜面透视原理及画法及其应用。

（2）教学具体内容

第一节 斜面透视原理及画法

第二节 斜面透视的运用

（3）重点难点：

重点：掌握斜面透视的原理及画法

难点：斜面透视的设计运用

（4）作业：

1. 运用斜面透视原理及画法，写生楼梯仰视、俯视作品各 1 幅；

2. 绘制仰视、俯视室内外建筑或工业产品图各 1 幅，可自行设计。

要求：画法熟练准确，原理运用正确，构图饱满，视觉效果好。

第十一章 曲线形体透视

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习,使学生能够熟练掌握曲线透视原理及画法及其应用。

(2) 教学具体内容

第一节 曲线形体透视定义及画法

第二节 平面曲线透视画法

第三节 曲面体透视画法

第四节 曲面透视的运用

(3) 重点难点:

重点:掌握曲线及曲线体透视的原理及画法

难点:曲线及曲线体透视的设计运用

(4) 作业:

- 1.运用曲面线透视原理,画一细圆形物体透视写生。
- 2.要求正确理解圆曲线面的原理,熟练地画出圆形物体的各个透视面线,视觉效果好。

第十二章 阴影、倒影透视

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习,使学生能够熟练掌握阴影、倒影透视原理及画法及其应用。

(2) 教学具体内容

第一节 阴影及倒影的定义

第二节 阴影画法

第三节 反影及倒影的透视画法

第四节 镜面反影透视画法

(3) 重点难点:

重点:掌握阴影及倒影透视的原理及画法

难点:镜面反影透视画法

(4) 作业:

- 1.作一镜中物体的反影写生,一幅水中倒影风景写生,一幅阳光下的建筑物写生。
- 2.要求正确理解倒影、反影的透视原理,准确表现出它们的视觉效果。

第十三章 常用的简易透视画法

(1) 教学基本要求:

通过本章的学习，使学生能够熟练掌握五种常用简易透视画法。

（2）教学具体内容

第一节 求透视中点，引透视中线法

第二节 透视长度定法

第三节 作等间隔的行列透视图

第四节 作两种等间隔的行列透视图

第五节 规定范围内的做等分线

（3）重点难点：

重点：掌握所列举的五种常用简易透视画法

（4）作业：

1. 熟练运用这五种简易画法绘制透视图。
2. 要求准确、清晰地表达出视觉效果。

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	沈 赫	2021 年 09 月
核准	艺术学院	程卓行 沈红泉 王凤欣	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