

西北师范大学美术学院 2017 版教学大纲

2017.7

学院平台课

学科必修课程教学大纲

透 视 学

课程英文名称: Perspective

课程编号: 55001401

一、说明

(一) 课程性质

透视学是美术学专业必修的一门技法理论课程。它是在平面上研究如何把我们看到的物象投影成形的原理法则的科学。是高等院校绘画、环境艺术、工业造型和建筑设计等专业的基础课程。在平面上表现景物的立体感与空间感,有形状、明暗、色彩……诸方面的因素,透视学是从“形”这一方面研究平面上的图形表现景物的立体感与空间感的原理和规律,又称为线透视。

(二) 教学目的

通过本课程教学,使学生了解透视的基本原理和法则,掌握基本的透视画法,理解透视形变化的规律,在绘画和设计实践中,能有效地观察和分析物体的形象,准确而艺术地表现物象,表达其创作和设计意图,并能适应艺术教育工作的需要。

(三) 教学内容

本课程以阐述透视的基本概念、原理和规律,直线形体四种基本透视关系的形成、特点、透视画法和透视变化规律为主要内容,并介绍曲线形体、人物、阴影与反影等特殊形体的透视,简略介绍平行投影的正投影图及其与中心投影的透视图的关系。

(四) 教学时数

总课时 36 学时,安排在第 1 学期。2 学分。

(五) 教学方式

- 1.讲授要由浅入深、循序渐进、通俗易懂。
- 2.尽可能利用模型、挂图、幻灯、录像等进行教学,使学生对抽象的透视原理有形象化的认识,培养学生的空间想象能力。
- 3.把透视理论的学习与绘画、设计实践结合起来。结合讲授内容和专业特点,安排写生、作图、设计等作业。帮助学生解决在专业学习中遇到的实际问题。
- 4.本课程以课堂讲授和课堂练习为主。可配合教学进行一些专题讲座和学术讨论活动。

二、 本文

绪 论

教学要点:

- 1.什么是透视现象和透视学。
- 2.透视学在解决画面空间问题上所起的重要作用。

教学时数 : 2 学时.

教学内容:

- 第一节 什么是透视学。
- 第二节 透视学的发展概况。
- 第三节 学习透视的目的、意义和方法。

第一章 透视的基本概念

教学要点:

- 1.透视图形成的基本原理。
- 2.视点、画面、景物三者的关系。
- 3.原线与变线的区别、种类与特征。

4. 变线迹点与灭点的确定原理。

教学时数：4 学时

教学内容：

第一节 透视图形的产生及特征。

第二节 透视的基本术语。

第三节 视向和透视图分类。

第四节 直线的透视。

第二章 透视图与多面正投影图

教学要点：

1. 中心投影法与透视的关系。

2. 平行投影的多面正投影图的形成、画法及其与透视的关系。

3. 视点位置的高低、左右、前后的变化对景物透视形的影响；在写生和创作中视平线、心点和距点的运用。

教学时数：4 学时。

教学内容

第一节 投影的基本知识。

第二节 多面正投影图。

第三节 从多面正投影图到透视图。

第三章 平视时方形景物的平行透视

教学要点：

1. 方形景物平行透视的形成、特点与透视变化规律。

2. 灭点（主点）的确定及其与心点的关系。

3. 平行透视作图法。

教学时数：4 学时。

教学内容

第一节 平行透视的形成、特点和透视规律。

第二节 平行透视的基本作图法。

第三节 平行透视的应用。

第四章 平视时方形景物的成角透视

教学要点：

1. 方形景物成角透视的形成、特点与透视变化规律。

2. 灭点（余点）的确定及其与心点、距点的关系。

3. 成角透视的作图法。

教学时数：4 学时。

教学内容：

第一节 成角透视的形成、特点和透视规律。

第二节 成角透视的基本作图法。

第三节 几种辅助画法。

第四节 成角透视的应用。

第五章 平视时的斜面透视

教学要点:

1. 斜面的基本概念与斜面的分类。
2. 平面灭线与斜线灭点（天点、地点）的确定。
3. 斜面透视的作图法。
4. 斜线的透视规律。

教学时数：6 学时。

教学内容:

第一节 斜面的基本概念。

第二节 平面的灭线和倾斜变线的灭点。

第三节 斜面透视的基本画法及斜线的透视规律。

第四节 斜面透视的应用

第六章 俯视透视和仰视透视

教学要点:

1. 俯、仰视透视与平视透视的区别
2. 直立变线灭点（直立天点、直立地点）确定
3. 俯、仰视透视的透视规律

教学时数：6 学时。

教学内容:

第一节 俯视和仰视透视的特点和分类。

第二节 倾斜透视画法。

第三节 俯、仰视透视的透视规律。

第四节 俯、仰视透视在绘画和设计中的运用。

第七章 曲线形体透视

教学要点:

1. 圆的基本画法及其透视规律。
2. 曲面几何体和不规则平面曲线的透视画法及其透视规律。

教学时数：6 学时。

教学内容

第一节 圆的透视。

第二节 曲面几何体的透视画法。

第三节 圆线透视的应用。

第四节 不规则平面曲线的透视画法。

说明：以上各章安排的作业，如果课内时间不够，可在课外完成。

考核要求：总成绩以平时成绩和写生解剖骨骼、肌肉的作业为准。

三、参考书目

- [1] 《绘画透视原理与技法》，李蜀光，重庆：西南师范大学出版社，2001
- [2] 《透视》，殷光宇，杭州：中国美术学院出版社，1999

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

多媒体教学与实验教学相结合，理论与作业创作实践相结合。重视创意原创与动手实践。

艺术概论

课程英文名称: Introduction of art

课程编号: 55001402

一、说明:

1. 课程性质

《艺术概论》是高等学校艺术专业学生必修的核心基础理论课程。《艺术概论》是以辩证唯物主义与历史唯物主义的观点和方法为指导,以艺术为研究对象,科学地、系统地阐明艺术的基本性质及其发展规律的一门学科。

2. 教学目的与任务

通过《艺术概论》课的教学,使学生系统、完整的了解马克思主义关于艺术认识的基本观点与理论方法,了解艺术发生、发展的基本形态及规律,从而树立正确的艺术观,并用于对自己艺术实践的指导。

3. 教学内容的依据

1、《艺术概论》是从辩证唯物主义与历史唯物主义基本观与方法论出发,保证教学内容的科学性和体系的完整性。

2、《艺术概论》积极吸收中西方文艺理论的优秀成果,特别注重吸收当代美学和文艺理论的新观点,力求阐明艺术的一般原理与普遍规律。

3、《艺术概论》着重于艺术发展实践的考察,紧密联系当代艺术创作现象,力求解决艺术专业学生的思想性问题。

4. 学科范围与要求

1、《艺术概论》主要是对有关艺术本质、艺术创作、艺术接受、艺术发生和艺术发展等问题的探讨与理论总结。

2、《艺术概论》力求对广泛的艺术创作实践做出科学的概括和总结,阐明艺术的基本原理,同时要从历史发展的角度探寻艺术的客观规律,并解释不断发展的艺术创作实践的新现象。

5. 教学原则与方法

1、《艺术概论》的教学坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理与根本方法。

2、《艺术概论》的教学坚持理论联系实际的原则,引导学生以正确的艺术观去认识艺术的历史现象以及自己的艺术实践。

3、《艺术概论》的教学以讲授、讨论和作业课为主,同时安排参观、作品欣赏等多样的教学形式,调动与发挥学生学习的积极性和主动性。建议在具备条件的情况下,采用多媒体的教学方式。

6. 教学时间安排

共 18 周,其中考试 1 周。周 2 学时,共 36 学时,学分为 2 分。

二、文本:

7. 教学内容要点与时间

绪论

1.介绍《艺术概论》课的基本内容,使学生对该课程有一个初步的认识,并对艺术理论学习做出初步的计划。

教学时间: 2 学时

教学内容:

一、“艺术”的基本涵义 二、艺术概论的基本课题
三、艺术概论的学科指向 四、艺术概论的研究方法

第一章 艺术本质与艺术特征

1.介绍艺术的社会性以及社会本质特点,使学生对艺术的社会本质和社会意义有一个初步的认识,了解艺术与其他意识形态的联系与区别。并通过学生对艺术创作表现的具体考察,体验艺术生活之间必然的

关系特征。

2.讲授艺术的认识规律和审美规律，对艺术对生活的表现方式进行具体的讨论，从而使学生对艺术的本质特点建立起一个完善的认识。

教学时间：6 学时

教学内容：

一、艺术的社会本质

1、艺术在社会中的基本位置 2、艺术与其它意识形态的关系 3、艺术对社会生活的反映

二、艺术的认识本质

1、艺术对客观世界的认识 2、艺术反映世界的形象性 3、艺术反映世界的真实性

三、艺术的审美本质

1、现实美与艺术美 2、艺术的审美特征 3、艺术的审美情感

第二章 艺术门类与艺术特征

1.介绍艺术的门类发展和门类特点，使学生对艺术门类有一个全面的认识，并了解艺术在新媒介促动下的发展与变化。

2.理解艺术门类和民族文化的联系，体会艺术类别的时代发展特点。本章部分内容可安排自学。

教学时间：2 学时

教学内容：

一、艺术门类的划分

1、艺术学与艺术门类的发展 2、艺术门类的划分方式

二、造型艺术的主要门类

1、绘画 2、雕塑 3、建筑 4、艺术设计

5、工艺美术 6、书法 7、篆刻 8、摄影

三、艺术的其它主要门类

1、表演艺术 2、语言艺术 3、综合艺术

第四章 艺术发生与艺术发展

1.介绍艺术发生的考证方式和主要观点，使学生对艺术的发生起源有一个初步的认识，学习用科学、历史的唯物主义史观去看待艺术的起源。

2.介绍艺术发展的主要观点，使学生对艺术的历史变化有一个整体的认识，学习用科学、历史的唯物主义史观去看待艺术的发展形态。

3.介绍艺术的民族性特点和民族艺术多样化的具体形态，使学生对艺术的多样化有一个广泛的认识，并能对民族艺术的生存状态展开讨论。

4.介绍中国当代艺术的发展历程，使学生充分了解中国当代艺术产生的背景和具体表现。

教学时间：10 学时

教学内容：

一、艺术的发生

1、艺术发生的研究途径 2、艺术发生的主要观点 3、艺术发生的历史过程

二、艺术的发展

1、艺术发展的理论观点 2、艺术发展的终极原因 3、艺术继承与艺术创新

三、艺术的发展表现

1、各民族艺术的多元存在 2、艺术的世界性与民族性 3、中国当代艺术的多样化

第四章 艺术家与艺术创作

1.介绍艺术家的职责、修养以及艺术家在创作中的主导作用，了解艺术创作的基本过程，了解艺术创作中的各种心理活动。

2.介绍艺术创作的基本方法和艺术流派、艺术思潮的发生规律。

3.进行艺术创作的训练，对艺术创作草图进行评议，为艺术创作打下良好的思想基础。

教学时间：6 学时

教学内容：

一、艺术家

1、艺术家的主体性 2、艺术家的社会性 3、艺术家的素养

二、艺术创作

1、艺术的生活体验 2、艺术构思与表现 3、艺术创作的心理思维

三、艺术创作方法

1、艺术创作方法 2、艺术创作方法的多样形态 3、艺术创作流派与艺术思潮

第五章 艺术作品与作品属性

1.介绍艺术作品的基本构成与作品的属性关系，对艺术作品的内容与形式以及二者之间的关系进行分析，对艺术作品的意蕴和艺术作品的风格进行分析，从而达到对艺术作品内涵的深刻理解。

2.通过艺术作品的欣赏，了解艺术美与形式美的特性，从而达到对艺术作品内涵意义的理解。

3.以讨论的方式对具体的艺术作品进行品评和议论，结合课程内容进行作品构成的分析。

教学时间：6 学时

教学内容：

一、艺术作品的构成

1、艺术作品的内容 2、作品的形式 3、艺术作品内容与形式的关系

二、艺术作品的属性

1、艺术作品的意蕴 2、艺术作品的风格 3、艺术作品的商品属性

三、艺术作品的艺术美

1、艺术美与形式美 2、艺术美的条件 3、艺术美的实质

第六章 艺术接受与艺术批评

1.对艺术接受、艺术欣赏的基本特点进行了解，考察艺术接受的各个环节因素。

2.对艺术批评的作用、方法进行介绍，使学生学会用自己的认识和语言对艺术作品进行品评、评论，能够用逻辑的、科学的、辩证的观念去看待艺术作品，学会写简单的艺术批评文章。

教学时间：4 学时

教学内容：

一、艺术接受

1、艺术的社会功能 2、艺术接受的特征 3、艺术接受的环境

二、艺术欣赏

1、艺术欣赏的特征 2、艺术欣赏的过程 3、艺术欣赏的共鸣

三、艺术批评

1、艺术批评的特征 2、艺术批评的作用 3、艺术批评的方式

三、其他：

8、教学作业与考试

《艺术概论》的教学作业应结合教学主题安排资料查询、著作选读、作品品评、社会调查、创作实践等。考试为笔试，考试时间为 2 学时。

9、教学实践活动

教学中应安排主题讨论、作业、调研等实践活动，并积极组织参观展览或作品欣赏等教学活动。

10、教学参考书目及辅助资料

1、教学主要用书：《艺术概论》（田卫戈 编著）甘肃人民美术出版社（2001年版）

解剖学

课程英文名称: Anatomy

课程编号: 55001403

一、说明

(一) 课程性质

艺用人体解剖学是美术学专业的一门必修理论课。它从造型艺术的需要出发, 研究人体结构的一门科学。是高等院校设计、绘画、雕塑等专业的基础课程。

(二) 教学目的

通过本课程教学, 使学生掌握人体结构的基本理论知识, 提高对人体的认识与表现能力, 在艺术创作中, 更好地塑造人物形象和表现人物的精神状态, 并能适应艺术教育工作的需要。

(三) 教学内容

以人体比例、骨骼、肌肉等解剖结构知识为基础, 通过对人体的剖析与综合, 研究人体的形体结构、空间关系以及运动规律。

(四) 教学时数

总课时 36 学时, 安排在第 2 学期。2 学分。

(五) 教学方式

1. 以课堂教学为主。通过课堂讲授与讨论, 研究艺术家运用人体结构知识塑造人体艺术形象的不同方法和经验, 进行骨骼、肌肉模型与人体的写生, 使人体解剖学理论知识与人体造型艺术实践有机地结合起来。

2. 坚持直观性的教学原则。利用人体骨骼标本、解剖肌肉模型、人体解剖图等教具, 使用幻灯、录像等现代化教学手段, 对人体进行研究, 提高教学效果。

二、本文

绪 论

教学要点:

使学生明确研究人体解剖的目的、意义和方法。

教学时数: 1 学时。

教学内容:

1. 研究人体解剖的目的和意义。
2. 艺用人体解剖学的发展概况。

第一章 人体概论

教学要点:

使学生了解人体的基本概况。

教学时数: 1 学时。

教学内容:

- 第一节 人体的比例、部位区分。
- 第二节 人体骨骼概况。
- 第三节 人体主要关节。
- 第四节 人体肌肉概况。

第二章 头 部

教学要点:

使学生了解头部骨骼、肌肉、五官结构与形体结构, 掌握头部造型的基本规律。

教学时数：8 学时。

教学内容

第一节 头部骨骼的解剖结构和形体结构。

第二节 头部肌肉。

第三节 五官结构和比例。

第四节 头部运动和面部表情。

第五节 头部形体的性别和年龄差异。

作业安排：头骨写生。

第三章 躯干部

教学要点：

使学生了解躯干骨骼、肌肉结构与形体结构；性别与年龄差异，掌握躯干造型的基本规律。

教学时数：8 学时。

教学内容：

第一节 躯干的比例和部位区分。

第二节 躯干骨骼。

第三节 躯干肌肉。

第四节 躯干的形体结构。

作业安排：躯干骨骼写生。

第四章 上部

教学要点：

使学生了解上部骨骼、肌肉结构和形体结构，掌握上部造型的基本规律；了解上部的运动规律。

教学时数：8 学时。

教学内容：

第一节 上部的比例和部位区分。

第二节 上部的骨骼和主要关节。

第三节 上部肌肉。

第四节 肩、上臂、前臂的形体结构。

第五节 手的形体结构。

第六节 上部的运动。

作业安排：上部骨骼写生。

第五章 下部

教学要求：

使学生了解下部骨骼、肌肉结构和形体结构，掌握下部造型的基本规律；了解下部的运动规律。

教学时数：6 学时。

教学内容：

第一节 下部的比例和部位区分。

第二节 下部的骨骼和主要关节。

第三节 下部的肌肉。

第四节 下部的形体结构。

第五节 下部的运动。

作业安排：下部骨骼写生。

第六章 人体运动和透视

教学要点：

使学生了解人体各部的结构关系和人体运动的基本规律。

教学时数：4 学时。

教学内容：

第一节 人体的重心。

第二节 人体各部分的形体关系。

第三节 人体的透视。

作业安排：不同动态的人体写生。

说明：以上各章安排的作业，如果课内时间不够，可在课外完成。

考核要求：总成绩以平时成绩和写生解剖骨骼、肌肉的作业为准。

三、参考书目

- [1] 《解构人体:艺术人体解剖》，孙韬，北京：人民美术出版社，2005
- [2] 《艺用人体解剖学》，文金扬，北京：人民美术出版社，1959
- [3] 《人体造型解剖学》，李景凯，天津：天津人民美术出版社，1987
- [4] 《艺用人体结构运动学》，陈聿强，上海：上海人民出版社，1984

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

多媒体教学与实验教学相结合，理论与作业创作实践相结合，重视创意原创与动手实践。

中国美术史

课程英文名称: Chinese art history

课程编号: 55001404

一、课程说明

(一) 课程定位和目标

中国美术史是美术学科本科生的专业基础必修课,是专业理论的主干课程。本课程以中国传统思想文化为背景,全面系统介绍中国美术,以期使学生掌握中国美术发生发展的历史和脉络,深入理解中国美术的基本特征,提高学生的艺术素养和艺术鉴赏能力,全面提升大学生人文思想和综合文化素质。本课程全面关照与美术有关联系的社会经济、政治、文化等背景知识,把美术放在当时的历史环境中去考察,使学生逐步学会辩证地分析问题,培养学生正确的思维方式和务实诚信的思想品德。

本课程的目标旨在使学生系统了解中国美术发生发展的历程,深入了解民族美术的优良传统,从而增强民族自豪感,加强爱国意识。同时认真总结中国美术的创作规律,提高理论修养,丰富艺术想象,激发创造思维,促进其艺术创作技能的提高。

(二) 教学内容

本课程的教学内容以介绍中国古代绘画为主,对各个历史时期的绘画倾向、主要流派、代表画家、作品、重要理论以及中国画传统等作系统阐述;同时也对工艺美术、雕塑、建筑、书法等力求做详尽的介绍,并注重吸收和利用美术史料的考古新发现和最新研究成果;同时在教学过程中对美术史论界研究的空白加以重点提示,使学生在过程中就产生初步的研究意识。

(三) 教学方式

中国美术史课程重点讲授、介绍中国古代美术名家名作以及名家名作背后的故事,借助幻灯、光盘、录相等向学生展示大量的视觉形象资料,激发学生的学习兴趣。授课中穿插提问、讨论、名作构图默写等,增加课堂上师生之间的互动。讲授古建筑、石窟等内容,有选择地带学生去实地参观。立足新的视点,摆脱以往美术史教学中常见的死记硬背的通病,而力求以上述灵活的授课方式,使美术史知识能够灵活地运用到具体的艺术审美活动及艺术创作中去。

(四) 教学条件

中央美术学院美术史系中国美术史教研室编著《中国美术简史》经多次修改、再版,已在社会产生广泛影响,并被多所高校作为专门教材使用,并被数所大学列为考研和考博的重要参考书目。

在多年的教学中,搜集了各种形象的教学资料,包括有关美术史教学的历史资料图片、幻灯片、挂图、画册、录相带、声像光盘等,采用多媒体技术。本课程自2012年申报为省级精品课程以来,不断修订教学大纲、教学内容,运用不断发现的新资料充实教学,充分发挥网络技术优势。

（五）教学时数

该课程在第三学期进行，每周 2 学时，共 36 学时。

（六）教学方式

课堂讲授、讨论、音像资料观赏、博物馆与美术馆参观等多种教学方式。

（七）考核方式

1. 考核方式采取闭卷、开卷和撰写论文等多种方式。
2. 平时成绩占 40% ， 考试成绩占 60% 。

二、本文

第一章 史前美术

教学要点：

通过对史前时期中国美术状况的阐述，使学生了解上古艺术发生、发展的过程及规律，并分析各个地区和时代艺术风格的特征及其之间的关系。

第一节 旧石器时代的美术

第二节 新石器时代的美术

教学时数：

2 学时

考核要求：

- 1、 识记早期陶器的分类和装饰手法
- 2、 识记史前时期美术的代表作品

第二章 先秦美术

教学要点：

通过对先秦时期中国美术状况的阐述，使学生了解这一时期美术发展的过程及规律，并分析各个地区和时代艺术风格的特征及其之间的关系。

第一节 青铜器艺术

第二节 雕塑艺术

第三节 绘画艺术

教学时数：

4 学时

考核要求：

青铜器的分类和装饰手法

第三章 秦汉美术

教学要点：

通过对秦汉时期中国美术状况的阐述，使学生了解这一时期美术发展的过程及规律，并分析各个地区和时代艺术风格的特征及其之间的关系。

第一节 绘画艺术

第二节 画像石与画像砖

第三节 雕塑艺术

第四节 工艺美术

教学时数：

4 学时

考核要求：

- 1、 识记绘画、画像艺术、雕塑的艺术特色
- 2、 识记秦汉时期美术的代表作品

第四章 魏晋南北朝美术

教学要点：

通过对魏晋南北朝时期中国美术状况的阐述，使学生了解这一时期美术发展的过程及规律，并分析这一时期艺术风格的特征。

第一节 绘画艺术

第二节 雕塑艺术

第三节 石窟寺院艺术

第四节 工艺美术

教学时数：

4 学时

考核要求：

- 1、 识记绘画、雕塑、工艺美术的艺术特色
- 2、 谢赫与“六法”
- 3、 识记佛教美术的特点

第五章 隋唐时期美术

教学要点：

通过对隋唐时期中国美术状况的阐述，使学生了解这一时期美术发展的过程及规律，并分析这一时期艺术风格的特征。

第一节 绘画艺术

第二节 雕塑艺术

第三节 石窟寺院艺术

第四节 工艺美术

教学时数：

6 学时

考核要求：

- 1、 识记绘画、雕塑、书法、工艺美术的艺术特色
- 2、 识记石窟寺院艺术的特征
- 3、 总结唐代美术的总体特征

第六章 五代两宋美术

教学要点：

通过对五代两宋时期中国美术状况的阐述，使学生了解这一时期美术发展的过程及规律，并分析这一时期艺术风格的特征。

第一节 绘画艺术

第二节 雕塑艺术

第三节 工艺美术

教学时数：

6 学时

考核要求：

- 1、 识记不同时期绘画的艺术特色及代表性作品
- 2、 掌握文人画兴起的内在原因与美术史意义

第七章 辽金元美术

教学要点：

通过对辽金元时期中国美术状况的阐述，使学生了解这一时期美术发展的过程及规律，并分析这一时期

期艺术风格的特征。

第一节 绘画艺术

第二节 雕塑艺术

第三节 工艺美术

教学时数：

2 学时

考核要求：

- 1、识记该时期绘画的艺术特色及代表性作品
- 2、掌握赵孟頫、元四家山水画的艺术特征

第八章 明清绘画

教学要点：

通过对明清时期中国美术状况的阐述，使学生了解这一时期美术发展的过程及规律，并分析这一时期艺术风格的特征。

第一节 绘画艺术

第二节 壁画、版画与年画

第三节 建筑与雕塑艺术

教学时数：

4 学时

考核要求：

- 1、识记该时期绘画的艺术特色及代表性作品
- 2、掌握浙派、吴门派、四王、四僧、扬州画派的艺术特征

第九章 近现代美术

教学要点：

通过对近现代美术状况的阐述，使学生了解这一时期美术发展的过程及规律，并分析这一时期艺术风格的特征。

第一节 中国画艺术

第二节 西学东渐

第三节 美术出版物的更新

第四节 从美术革命到革命美术

教学时数：

4 学时

考核要求：

- 1、识记该时期美术的发展变化
- 2、掌握此期中国画的艺术特征
- 3、新美术发展的两次论战。

参考书目：

- 1、[美]苏珊·朗格《艺术问题》，中国社会科学出版社，1983年
- 2、中央美术学院美术史系中国美术史教研室编著《中国美术简史》，高等教育出版社，1990年
- 3、洪再新著《中国美术史》，中国美术学院出版社，2004年
- 4、徐书成著《宋代绘画史》，人民美术出版社，2000年
- 5、王伯敏著《中国绘画通史》，三联出版社，2012年
- 6、王朝闻著《中国美术史》，齐鲁书社、明天出版社，2000年

外国美术史

课程英文名称: Foreign art history

课程编号: 55001405

一、说明

(一) 课程性质

外国美术史,是西北师范大学美术学院针对本科生的一门专业平台课。它可以使学生了解外国美术的发生与发展状况,提高他们的艺术修养,为今后的艺术创作与教学奠定基础。

(二) 教学目的

通过本课程教学,使学生了解外国(主要是西方国家和古代美术发达地区)美术的发生、发展的历史及规律。帮助学生扩大视野,提高艺术技巧和修养,树立正确的审美观点,能胜任中等学校和校外教育机构有关外国美术史方面的教学工作。

(三) 教学原则

1、对各个国家在不同历史时期的文艺思潮、画派、艺术家及其作品进行讲述时,要坚持历史唯物主义和辩证唯物主义的观点,做出实事求是的评价。

2、在分析艺术作品时,既要注意思想内容,也要注意艺术形式,要尊重艺术发展的特殊规律。

3、坚持“洋为中用,古为今用”,“理论联系实际”的原则,批判地继承和借鉴外国美术遗产,帮助学生解决美术理论与艺术实践中的一些实际问题。

4、贯彻“百花齐放,百家争鸣”的方针,在完成统一教学大纲的前提下,教师可以发表个人不同的见解,注意培养学生的独立思考能力。

5、贯彻“少而精”的原则,既要全面系统,又要重点突出。

6、在教学中应加强直观教学,充分利用现代化教学设备,以达到本课程教学的预期目的。

(四) 教学内容

本课程以历史时间的延续为线索,介绍了原始美术、古代两河流域美术、古代埃及美术、爱琴与希腊美术、古代罗马美术、欧洲中世纪美术、欧洲文艺复兴时期美术,以及17、18世纪欧洲美术、19世纪欧洲美术和20世纪美术的主要内容,另外还讲述了极具特色的亚洲美术和非洲、拉丁美洲古代美术的特征及其对世界美术的影响,使学生能较为全面地了解世界美术的发展状况。

(五) 教学时数

该课程在第四学期进行,每周2学时,共36学时。

(六) 教学方式

课堂讲授、讨论、音像资料观赏及博物馆与美术馆参观等多种教学方式。

(七) 考核方式

1. 考核方式采取闭卷、开卷和撰写论文等多种方式。

2. 平时成绩占40%,考试成绩占60%。

二、本文

第一章 原始美术

教学要点:

通过对原始美术状况的阐述,使学生了解上古艺术发生、发展的过程及规律,并分析各个地区和时代艺术风格的特征及其之间的关系。

第五节 旧石器时代的美术

第二节 新石器时代的美术

教学时数:

2 学时

考核要求:

- 1、识记旧石器时代欧洲美术的文化归属
- 2、识记旧石器时代欧洲美术的代表作品

第二章 古代两河流域美术

教学要点:

通过对两河地区美术状况的阐述,使学生了解上古时期两河地区艺术发生、发展的过程,并分析各个时期的艺术风格及其作品。

第一节 苏美尔美术

第二节 阿卡德美术

第三节 巴比伦美术

第四节 亚述美术

教学时数:

2 学时

考核要求:

- 1、识记两河流域的历史概况
- 2、识记两河流域美术的代表作品

第三章 古代埃及美术

教学要点:

通过对古埃及地区美术状况的阐述,使学生了解上古时期埃及地区艺术发生、发展的过程,并分析各个时期和各种类型的艺术作品及其风格。

第一节 建筑

第二节 雕刻

第三节 绘画

教学时数:

2 学时

考核要求:

- 1、识记古埃及的历史及地理概况
- 3、识记埃及各个历史时期具有代表性的美术作品
- 4、分析古埃及美术作品的风格与形成的原因

第四章 爱琴、希腊美术

教学要点:

通过对古代爱琴地区和希腊地区美术状况的阐述,使学生了解古代爱琴地区和希腊地区艺术发生、发展的过程,并分析各个时期和各种类型的艺术作品及其对后世的影响。

第一节 建筑

第二节 雕刻

第三节 瓶画

第四节 工艺

教学时数:

2 学时

考核要求:

- 1、识记爱琴美术基本分类
- 2、识记爱琴美术的代表作品
- 3、分析希腊美术主产生的基本条件
- 4、识记希腊美术的代表作者和作品

第五章 古代罗马美术

教学要点:

通过对古代罗马帝国美术状况的阐述,使学生了解古代罗马帝国艺术发生、发展的过程,并分析各个时期和各种类型的艺术作品及其对后世的影响。

第一节 建筑

第二节 雕刻

第三节 瓶画

教学时数:

2 学时

考核要求:

- 1、分析古罗马美术产生与发展的基本过程
- 2、识记古罗马美术的各类代表作品

第六章 欧洲中世纪美术

教学要点:

- 1、中世纪基督教美术与经院哲学之关系。
- 2、阐述建筑,雕刻与绘画风格及其演变规律。

第一节 早期基督教美术

一、建筑

二、雕刻

第二节 拜占庭美术

一、建筑

二、绘画

第三节 罗马式美术

一、建筑

二、雕刻

第四节 哥特式美术

三、建筑

四、雕刻

五、绘画

教学时数:

2 学时

考核要求:

- 1、分析欧洲中世纪美术产生与发展的基本过程
- 2、识记欧洲中世纪美术的各类代表作品

第七章 欧洲文艺复兴时期美术

教学要点:

- 1、意大利文艺复兴的内容和划时代的意义。
- 2、意大利文艺复兴时期主要艺术家的艺术风格及其在美术理论和实践方面的重大成就。
- 3、对尼德兰、德国文艺复兴时期的重要画家有所了解。

第一节 意大利文艺复兴时期美术

- 一、佛罗伦萨画派
- 二、罗马画派
- 三、米兰画派
- 四、威尼斯画派

第二节 尼德兰文艺复兴美术

- 一、凡·爱克兄弟
- 二、包西·勃鲁盖尔

第三节 德国文艺复兴时期美术

- 一、丢勒
- 二、贺尔拜因

教学时数:

6学时

考核要求:

- 1、识记意大利文艺复兴产生的历史背景
- 2、识记意大利文艺复兴时期各个画派的代表作家和作品
- 3、分析意大利文艺复兴时期各个画派的代表作家的艺术成就及其代表作品

第八章 17、18世纪欧洲美术

教学要点:

- 1、重点讲述17、18世纪不同国度内不同艺术流派的产生与发展。
- 2、各个国家、各个流派代表画家的风格演变及其代表作品。

第一节 17、18世纪意大利美术

- 一、巴洛克艺术
- 二、学院派艺术 (卡拉奇兄弟)
- 三、卡拉瓦乔主义

第二节 17世纪佛兰德斯美术

- 一、鲁本斯
- 二、凡·戴克

第三节 17世纪荷兰美术

- 一、哈尔斯
- 二、伦勃朗

- 三、维米尔
- 四、霍贝玛
- 五、雷斯达尔

第四节 17、18 世纪西班牙美术

- 一、格列柯
- 二、里贝拉
- 三、苏巴朗
- 四、委拉斯贵支
- 五、穆立罗
- 六、戈雅

第五节 17、18 世纪法国美术

- 一、南兄弟
- 二、普桑(珊)
- 三、勒布朗
- 四、华拓
- 五、布歇
- 六、弗拉戈拉尔
- 七、格罗兹

教学时数:

4 学时

考核要求:

- 1、 识记 17、18 世纪欧洲美术发展的历史背景
- 2、 识记 17、18 世纪欧洲各个画派的代表作家和作品
- 3、 分析 17、18 世纪各个画派的代表作家的艺术成就及其代表作品

第八章 19 世纪欧洲美术

教学要点:

- 1、 19 世纪各种流派的特征、艺术思潮、代表画家及其代表作品。
- 2、 印象派的色彩观念对 20 世纪美术的影响。
- 3、 新印象主义与现代美术的关系。

第一节 法国新古典主义美术

- 一、大卫
- 二、安格尔
- 三、格罗

第二节 法国浪漫主义美术

- 一、籍里柯
- 二、德拉克罗瓦

第三节 法国批判现实主义美术

- 一、巴比松画派
- 二、库尔贝
- 三、米勒
- 四、柯罗
- 五、杜米埃

第四节 法国印象主义、新印象主义、后印象主义美术

- 一、马奈
- 二、莫奈
- 三、雷诺阿
- 四、德加
- 五、西斯莱
- 六、毕沙罗
- 七、劳特累克
- 八、修拉
- 九、西涅克
- 十、凡·高
- 十一、高更
- 十二、塞尚

第五节 19世纪俄罗斯美术

- 一、批判现实主义
- 二、巡回展览画派
- 三、克拉姆斯科依
- 四、列宾
- 五、苏里柯夫
- 六、希施金
- 七、列维坦
- 八、谢罗夫
- 九、卡萨特金

教学时数：

4 学时

考核要求：

- 1、识记 19 世纪欧洲主要国家美术发展的历史背景
- 2、识记 19 世纪欧洲各个画派的代表作家和作品
- 3、分析 19 世纪各个画派的代表作家的艺术成就及其代表作品

第九章 20 世纪美术

教学要点：

重点阐述 20 世纪的西方现代美术产生的原因及各个流派的哲学思想，艺术风格和代表人物与作品。

第一节 西方现代美术

- 一、野兽派
- 二、立体派
- 三、未来派
- 四、达达派
- 五、抽象派
- 六、超现实主义
- 七、后现实主义
- 八、最少派

- 九、 环境派
- 十、 表现派
- 十一、 偶发派
- 十二、 行动派
- 十三、 波普

第二节 苏联美术

- 一、 革命俄罗斯画家联合会
- 二、 卫国战争时期美术
- 三、 战后的“严峻风格”美术。

教学时数:

6 学时

考核要求:

- 1、 识记 20 世纪欧洲主要国家美术发展的历史背景
- 2、 识记 20 世纪欧洲各个现代主义画派的代表作家
- 3、 分析 20 世纪各个画派的代表作家的艺术成就及其代表作品

第十章 亚洲美术

教学要点:

重点讲述印度佛教美术在各个时期的发展演变以及对亚洲各国美术的影响。

第一节 波斯美术

- 一、 建筑
- 二、 绘画
- 三、 工艺美术

第二节 印度美术

- 一、 印度河文明时期的美术
- 二、 佛教美术(建筑、雕刻, 绘画)
- 三、 耆那教美术(建筑, 雕刻、绘画)

第三节 日本美术

- 一、 先史美术
- 二、 佛教美术
- 三、 世俗美术

教学时数:

4 学时

考核要求:

- 1、 识记古代亚洲主要国家美术发展的历史背景
- 2、 识记古代亚洲主要国家美术流派
- 3、 分析古代亚洲主要国家代表美术作品的艺术成就及其影响

三、教材与参考书目

(一) 教材

《外国美术史》 中央美术学院美术史系外国美术史教研室 编著 高等教育出版社 1999 年 5

月第 2 版

(二) 参考书

1. 《外国美术史教程》李春 著 陕西人民美术出版社 2002 年 3 月第 1 版
2. 《世界美术》 (日本)朝日新闻社 1981 年 3 月第 1 版
3. 《艺术史》(法国)热尔曼·巴赞 著 刘明毅 译 上海人民美术出版社 1989 年

基础素描

课程英文名称: Basic sketch

课程编号: 55001406

一、说明

(一) 课程性质

素描是美术教育、绘画、视觉传达设计、环境艺术设计专业的重要基础课之一。素描包含了一切造型艺术的基本法则、规律和要素,对于造型基础训练,素描提供了认识论和方法论的研究内容。通过素描教学,为学生学习以后的专业课程奠定基础。

(二) 教学目的

培养学生健康的审美观,提高学生的艺术修养和鉴赏能力,使学生掌握素描的基础知识、基础理论和基本技能,训练学生正确的观察方法和丰富的绘画表达语言,达到准确、生动、深刻地表现对象。

(三) 教学内容

素描基础理论:素描的概念、素描的观察认识及表现。

素描基础技法:

1、静物素描写生(石膏几何体写生、玻璃金属器皿、水果蔬菜、鸟禽标本、五金制品、石膏像等各类静物写生练习)。

2、人物头像、胸像、半身素描。

(四) 教学时数

本课程授课时数为108学时。周学时:6。该课安排在第一学期开设。共5学分。

(五) 教学方式

以课堂写生为主,辅以速写、默写和临摹等

二、本文

第一章 几何形体写生

教学要点:

- 1、明确素描的基本概念,了解素描艺术发展与演变,培养正确的审美观
- 2、研究几何形体的目的和意义
- 3、几何形体写生的方法和步骤
- 3、整体观察和多角度认识、描绘对象的意义
- 4、对形体的结构与体积,空间与透视,线条与块面,明暗调子的变化规律的认识和表现

教学时数:

24学时

教学内容:

- 1、立方体、圆球体、圆柱体等几何形体组合写生
- 2、锥柱合体、圆球体、六面柱体等几何形体组合写生
- 3、锥体、柱体、锥柱合体、六面体等几何形体组合写生
- 4、圆球体、六面体、柱体五角多面球体等几何形体组合写生

说明:

- 1、几何形体作业安排可根据实际情况作适当调整。
- 2、几何形体写生着重以形体结构进行研究和写生。

第二章 静物写生

教学要点:

- 1、静物写生的目的和方法步骤
- 2、静物结构与组合，画面构图的基本要求和原理
- 3、线条及明暗调子的处理方法
- 4、静物的体积感、色彩感、质感和空间感的表现方法

教学时数：

24 学时

教学内容：

- 1、陶罐、水果、软布料等组合写生
- 2、锅、碟、盆、瓶、勺等组合写生
- 3、金属、玻璃，瓷、竹、木制品组合写生

说明：

静物教具的选用可按教学要求灵活安排。

第三章 石膏头像写生

教学要点：

- 1、石膏头像写生的目的和意义
- 2、通过石膏头像写生研究人物头部的形体与结构
- 3、整体观察与比较的原则和方法
- 4、石膏头像写生的方法步骤

教学时数：

24 学时

教学内容

伏尔泰，阿里斯多芬（石膏头像）写生\阿格利帕、朱理亚诺（石膏头像）写生

说明：石膏头像可根据教学要求和教具设备情况进行选择。

第四章 人物头像、胸像写生

教学要点：

- 1、人物头部、胸部的形体、结构、比例、透视及运动规律
- 2、头像、胸像素描写生与方法步骤
- 3、总体观察方法及形象的刻画与表现
- 4、画面构图的处理与表现方法的多样性探索

教学时数：

36 学时

教学内容

老年男子头像写生\青年男子多角度头像写生\青年女子头像写生\青年男子胸像写生

说明：作业可根据教学情况灵活选择安排。

第五章 人物半身像写生

教学要点：

- 1、把握人物神态与环境、服饰协调关系
- 2、对躯干、手臂的形体和结构进行分析研究
- 3、在形体、结构准确，形象特征具体的基础上研究明暗调子的变化
- 4、人物动态与背景、环境的关系及构图整体的表现和处理
- 5、主要关节、骨点等形体结构的衣纹处理
- 6、人物形象、神态的生动表现

教学时数：

36学时

教学内容：

青年男子半身像写生

说明：

作业安排可根据教学的要求灵活选择处理。

三、参考书目

- 1、（俄）O·A·叶列梅耶夫、H·H·列宾 B·A·科罗廖夫主编，张秀筠译，《科学素描教程》，天津美术出版社，1996年
- 2、（美）佐治·伯里曼，《艺用人体结构》，人民美术出版社，1973年9月
- 3、张玉泉著，《张玉泉素描集》，甘肃人民出版社，2002年3月

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程以课堂写生为主，可适当结合多媒体教学技术让学生欣赏名家名作。

色彩静物、人物

课程英文名称: The color still life, figure

课程编号: 55001407

一、说明

(一) 课程性质

色彩静物人物是一门美术学专业基础必修课,旨在进一步提高色彩基础,训练色彩感知能力和色彩造型能力。选用工具材料以水彩、水粉、丙烯等均可。

(二) 教学目的

本课程通过对静物和人物色彩写生练习,解决色彩写生当中的基本问题,包括明度对比、冷暖对比、色相对比、饱和度对比等,以及色调、笔触、意境、结构等表现性问题,使学生能够对色彩的应用提高一个层次,达到色彩修养和色彩表现的高级领域。

(三) 教学内容

色彩静物写生、色彩人物写生。

(四) 教学时数

108 课时

(五) 教学方式

理论讲解、写生实践、作业分析、名作欣赏和适当临摹等相结合的教学方式。

二、本文

理论和实践部分

第 1 章 色彩静物写生 (一)

教学要点:

本章主要是对入学前的色彩知识和技能的巩固与回顾。目的是通过第一次写生作业掌握学生的既有水平和存在的一些问题,以便及时调整难度和方向。写生对象以水果、餐具、器皿等为主。

教学时数:

12 课时

教学内容

- 1.1 色彩写生的工具材料
- 1.2 色彩写生的步骤和程序
- 1.3 色彩写生的黑白灰关系
- 1.4 色彩写生的塑造能力
- 1.5 作业分析和点评

第 2 章 色彩静物写生 (二)

教学要点:

本章主要是训练对色调的把握能力。通过针对性很强的静物布置,有意识的强化色调概念,专题性地进行色调强化练习。本章还可以结合名作或示范作品的分析,加深影响,使学生明确学习方向。写生对象可以是水果、蔬菜、花卉和生活用品等等。

教学时数:

12 课时

教学内容

- 2.1 色调的基本知识
- 2.2 暖色调练习
- 2.3 冷色调练习
- 2.4 亮色调练习
- 2.5 作业分析和点评

第 3 章 色彩静物写生（三）

教学要点：

本章主要是训练学生对色彩的表现技法，诸如笔触问题、薄厚问题、具体和抽象等问题。由于材料工具的不同，对色彩的表现可能会存在各种各样的表现技法，同时也因为学生的修养和情感差异也会形成迥然不同的画面效果，发现特点，因材施教。写生对象可以根据条件而定，建议逐级提升难度。

教学时数：

12 课时

教学内容

- 3.1 在写生中充分发挥材料性能
- 3.2 在写生中调动情感因素
- 3.3 发现自己
- 3.4 强化表现语言
- 3.5 作业分析和点评

第 4 章 色彩人物写生（一）

教学要点：

本章首先从优秀作品分析入手，使学生对色彩人物的表现方式有初步的认识。之后让学生尝试性练习使用色彩工具进行写生，要求单色表现，其目的主要是训练学生的人物塑造能力。写生对象建议选择男青年头像。

教学时数：

12 课时

教学内容

- 4.1 色彩人物作品分析
- 4.2 单色人物头像写生
- 4.3 作业分析和点评

第 5 章 色彩人物写生（二）

教学要点：

本章以小色稿练习为主，目的是让学生寻找人物肤色的基本色，以及对画面的几大块色彩进行反复练习。本章训练的目的不在于深入表现，而在于色彩感觉的呈现。写生对象以头像为主，不受性别和年龄的限制。

教学时数：

12 课时

教学内容

- 5.1 小色稿练习数张
- 5.2 作业分析和点评

第6章 色彩人物写生（三）

教学要点：

本章主要是人物头像的色彩写生练习，通过对人物头像色彩写生的完整表现，初步掌握塑造方法和基本技巧，在色彩和形体方面达到基本要求。写生对象要求尽可能选择不同年龄和性别的模特多做写生练习，循序渐进地提高水平。根据学生技能掌握的情况可以适当穿插临摹练习。

教学时数：

36 课时

教学内容

- 6.1 步骤的重要性
- 6.2 作品的完整性
- 6.3 刻画的深入性
- 6.4 作品的表现性
- 6.5 作业分析和点评

第7章 色彩人物写生（四）

教学要点：

本章的主要任务是色彩静物和色彩人物写生的结课考核和作业展评，以头像写生为内容，考核学生的学习情况，并进行总体评价。

教学时数：

12 课时

教学内容

- 7.1 在限定的时间内独立完成作业
- 7.2 作业展示
- 7.3 作业分析和点评
- 7.4 学习反思和教学反思

参考书目：

- 李娟 译，《色彩》，广西美术出版社，2008 年第一版。
马一平，《色彩》，西南师范大学出版社，2016 年第一版。
张奇、丁亮，《色彩》，同济大学出版社，2008 年第一版。
徐明慧，《色彩》，中国美术学院出版社，2005 年第一版。
李广元、初敬业，《色彩》，人民美术出版社，2011 年第一版。

创意素描

课程英文名称: Idea Sketch

课程编号: 55001408

一、说明

(一) 课程性质

创意素描为美术学院平台必修课程

二. 教学目的

本课程旨在从不同的观察方法与思维方式入手进行不同的造型训练的课程, 因为人的视觉感受的立场、方法决定了造型的结果, 决定最后作品的视觉导向和意义导向。如何从单纯的写实再现的造型表达的局限中解放出来是这门课的起点, 所以, 在造型方法上特别强调让学生从另外的角度尝试对物象的观察方法与思维感受, 更深入的多层次的认识世界, 摆脱方法上的单一性, 让学生挖掘更多的造型的可能性, 体会造型方法多样性带来的自由和活力, 为以后艺术实践的延伸与拓展打下深厚的基础。

(三) 教学内容

分课题从观看方式和思维转换上对造型进行训练。本课程内容分两个单元, 第一单元主要按照总结出的造型方法类型的表达进行分段, 开拓学生的思维。第二单元为命题创作, 在其中尝试运用多种思维转换方式, 如改变功能, 改变质感, 拆分重组等。

(四) 教学时数与时间

144 课时 第二学期 共 6 学分

(五) 教学方式

理论指导、教学示范、个别指导相结合的实践性教学方式。

二、本文

理论和实践部分

第 1 章 视觉观看方式突破

教学要点:

视觉经验是人们认识世界过程中获取的主要感性经验, 是人们理解事物并做出判断的原始依据, 也是人们构造世界观的最基本的素材。在艺术创作中常规的经验一般不容易引起人们的兴趣, 其普通的观看方式也很难获得人们的重视。学生可以通过有意识的安排作品的观看方式, 使观看过程本身成为作品艺术经验的有机组成部分, 从而获得一种创造。

教学时数:

96 学时

教学时间:

第二学期, 学时

教学内容:

一. : 突破尺度, 精微描写。

把小东西变大是突破尺度经验的主要技术特征。通过显微技术的发展，人们的视觉快速拓展着经验的领地，一系列曾经无法为人们所清晰感知的对象在显微镜下原形尽显。这些新经验不断瓦解与重塑着人们对于世界的认识，催促人们通过新的理解与想象跨越尺度经验的门槛，闯入属于未来经验的新奇国度。

二.: 突破角度，全方位空间观看。

眼睛的角度经验在相当程度上决定着人们对于空间环境的理解，突破这层经验的限制，其可能产生的很大的影响，空间造物的一切东西都将在视觉新经验的指引下重建秩序。其核心视觉目的是让学生探讨空间的概念、特性，了解怎样才能全方位认识事物，什么才是整体的、动态的。

三.: 对时间与运动的表达

将对于速度的体验转化为各种生动的新经验，具体表现在强调肉眼由于速度而产生的不适应、展现通过新技术带来的超级视觉以及开发因速度而出现的视觉幻像等方面。

四.: 联想与幻像

以某一学生感兴趣的物，事，梦等为原型进行联想，从客观到主观，从现实到理想，在不断拼贴组合中，创造出一种幻象，从中对思维的延伸，整个作品的构成结构的把握，以及画面的艺术性处理都得到训练。

第2章 命题创作

教学要点:

在之前观看方式与思维方式进行拓展与打开的基础上，通过接下来的命题创作，让学生综合运用各种造型方式，充分激发学生的想象力，创造力，表现力。培养学生独立的思考能力和对艺术作品的敏锐判断力，使他们能够从思考落实到创作上，挖掘学生各方面的潜质，为各专业学生无论从思维体系，造型语言，动手能力等方面都得以提升。

教学时数:

48 课时

教学内容

第一节:《玩转名画—不一样的致敬》

通常造型基础练习更多的只是研究西方学院派利用焦点透视的观察方式的一种造型结果，事实上造型是视觉感受的立场和方法决定了造型的结果，疏导我们对西方经典作品的认识的时候，我们是可以通过不同观察方法和思维方式入手，从而更好的提升学生的造型能力，建立更具有活力的造型认识。比如解剖学的发展消除了传统观念在人体上的种种禁忌，使人的身体摆脱了所谓神灵的绝对掌控，成为可以通过人类自己的科学手段进行深入认识并掌握其运转规律的研究对象。起源于西方的解剖学在人类文明的启蒙过程中起到了和天文学同等重要的作用。人眼在面对不透明的屏障时，观察就变得无能为力，但以 X 光与核磁成像为代表的技术设备现在可以帮助人眼穿越物理的屏障。面对视觉屏障,最为简单直接的解决方法就是去除障碍物，解剖就是其中一招。这些手段都可以用来重新解读经典绘画。

二.:《我》

艺术史上无数艺术家不断探索其精神世界，用自己的视觉语言去传递思想，在这一节以“我”为题，用各种物的组合表达四种与自己有关的精神世界，或看待世界的态度，画面不能用人体器官，只能出现物与物的解构与重构。

三、参考书目

《造型原本》，吕胜中主编，生活·读书·新知三联书店

《其土石出》，周至禹主编，中国青年出版社，
《素描的诀窍》，（美）伯特·多德森著；蔡强译 上海人民美术出版社
《美国基础素描完全教材》，（美）布赖恩·柯蒂斯，上海人民美术出版社
《实验艺术造型科目精讲笔记》 邬建安 钟星

四、考核

按阶段指定作业为考试作业、综合评分

色彩风景

课程英文名称: Color landscape

课程编号: 55001409

一、说明

(一) 课程性质

色彩风景是一门针对色彩练习和风景写生的基础课,要求在写生过程逐步掌握风景绘画的基本规律,进一步引导学生进行形式风格的探索,增强对画面形式感和色彩表现力的认识。选用工具材料以水彩、水粉、丙烯等均可。

(二) 教学目的

本课程通过对风景写生的练习,要求学生掌握风景画构图的一般规律、风景画色彩空间变化的客观规律和风景画作为情感表现的特殊规律。

(三) 教学内容

色彩风景写生、色彩风景临摹和色彩风景创作。

(四) 教学时数

72 课时

(五) 教学方式

理论讲解、写生实践、作业分析、名作欣赏和适当临摹等相结合的教学方式。

二、本文

理论和实践部分

第 1 章 构图练习

教学要点:

本章要解决进入色彩风景写生的首要问题,风景构图关键在于对客观景物的取舍,同时要尽可能地发挥主观能动性进行合理变化。可以通过对优秀作品的分析,总结构图的基本规律,认识构图在风景写生中的重要性。

教学时数:

6 课时

教学内容

- 1.1 优秀作品赏析
- 1.2 风景画构图归类
- 1.3 构图失败的几种情况
- 1.4 构图的重要性
- 1.5 临摹构图

第 2 章 色块练习

教学要点:

本章主要是对风景画几块基本色的练习,纷繁复杂的自然界都可简单地概括为天空、树木或建筑物、地等三大块。色块练习也是相当于小色稿练习,其目的主要是对色彩的概括性练习,同时也是对色彩风景规律的初步发现。

教学时数:

12 课时

教学内容

- 2.1 风景的基本色块
- 2.2 小尺幅色块练习
- 2.3 作业分析和点评

第 3 章 色调练习

教学要点:

本章主要是训练对色调的把握能力，有意识的强调色调概念，专题性地进行色调强化练习。本章还可以结合名作或示范作品的分析，加深影响，使学生明确学习方向。写生对象可以选择不同的天气，或者是一天中不同的时间段。

教学时数:

12 课时

教学内容

- 2.1 色调的基本知识
- 2.2 暖色调练习
- 2.3 冷色调练习
- 2.4 亮色调练习
- 2.5 深色调练习
- 2.6 作业分析和点评

第 4 章 风景画色彩的空间规律

教学要点:

本章主要是训练学生对风景写生中色彩规律的总结和表现。风景写生中前后空间中色彩的变化规律性很强，远冷近暖，远弱近强，同时也是色彩属性本身的规律，通过一定数量的风景写生不断增强这种认识及其在作品中的准确表现。

教学时数:

12 课时

教学内容

- 4.1 远近空间中色彩的系统性
- 4.2 画面中色彩的空间属性
- 4.3 不同空间中色彩的合理性
- 4.4 优秀作品临摹
- 4.5 作业分析和点评

第 5 章 色彩风景写生的专题研究

教学要点:

本章以解构的方法对风景写生进行专题研究，如树、天、云、地、水、建筑、点景人物等等，通常学生在色彩风景写生中都会出现同样的问题，单独总结出来，作为个案进行研究，增强问题意识，强化解决方案。

教学时数:

12 课时

教学内容

- 5.1 绿色植物的专题研究
- 5.2 蓝色天空的专题研究
- 5.3 地面和水面的专题研究
- 5.4 优秀作品临摹与分析

第6章 色彩风景写生的主观性

教学要点:

本章主要引导学生发挥个人在写生中的主观性,在构图、色彩、表现等方面强化主体的存在感,以此发现色彩风景写生的魅力,这一问题也是色彩风景教学中的难点,本章内容主要通过作业点评和观摩交流的方式进行。

教学时数:

12 课时

教学内容

- 6.1 主观性写生
- 6.2 作品点评
- 6.3 讨论

第7章 色彩风景创作

教学要点:

本章主要是对前期写生经验的总结和应用。专题性的色彩风景创作有利于形成完整系统的色彩风景表现风格,增强作品意识,同时也会让学生体会到风景绘画的难度。

教学时数:

12 课时

教学内容

- 7.1 绘制草图
- 7.2 绘制小色稿
- 7.3 表现步骤和过程
- 7.4 深入表现
- 7.5 作业分析和点评

第8章 结课和考核

教学要点:

本章的主要任务是在作业展评的基础上对该课程进行结课考核,考核学生对该课程的学习情况,同时也反思教学效果。

教学时数:

6 课时

教学内容

- 8.1 在限定的时间内独立完成作业
- 8.2 作业展示
- 8.3 作业分析和点评
- 8.4 学习反思和教学反思

参考书目:

李娟 译,《色彩》,广西美术出版社,2008年第一版。

马一平，《色彩》，西南师范大学出版社，2016年第一版。
张奇、丁亮，《色彩》，同济大学出版社，2008年第一版。
喻琼、黄海蓉，《色彩的艺术——大师色彩风景》，2016年第一版。
徐明慧，《色彩》，中国美术学院出版社，2005年第一版。
李广元、初敬业，《色彩》，人民美术出版社，2011年第一版。

学院平台课学科
(任选课程教学大纲)

双语美术欣赏

课程英文名称: Bilingual art appreciation

课程编号: 55001601

一、说明

(一) 课程性质

“双语美术欣赏”是用英汉双语为教学语言,重点讲述西方美术基础知识与赏析西方美术代表性名作,提高学生欣赏作品的水平与能力,以及提高英语在专业方面应用能力的一门任选课程。

(二) 教学目的

“双语美术欣赏”,其教学目的是逐渐提高选课学生对绘画艺术作品的兴趣;掌握西方欣赏绘画作品的方法;提高欣赏西方绘画名作的能力;提高学生用英语学习绘画艺术专业知识的兴趣与能力;用英语学习一定量的专业新知识;培养学生用简单的英语与国外视觉艺术家直接交流的能力;培养学生从原版专业书籍中查找资料的能力;培养学生浏览国外大型专业网站的能力。

(三) 教学内容

介绍西方美术基础知识;讲述欣赏绘画艺术作品的基本方法;赏析西方不同历史时期代表性绘画艺术作品;介绍代表性作品的艺术特征及代表性绘画艺术家的观念、思想及其表现手法等。

(四) 教学时数

共计 36 学时。

(五) 教学方式

把握好学生实际英语水平,用简单、正确、有趣的英语加辅助性汉语,进行双语专业教学。教学中要较多地进行师生互动,设法营造轻松愉快的教学环境,并用精编的全套高清晰度课件,来展示西方绘画艺术名作,达到较好地观赏作品,提高欣赏作品的能力。

二、本文

教学要点:

本课前十三讲,主要讲述绘画的概念、种类、特点及绘画的基本要素,并针对不同的内容赏析代表性作品;第十四、十五讲,分别专门讲述作品内容与形式,并同时通过欣赏代表性作品来更好地理解二者之间的多样关系。

教学时数:

每讲为 2 学时。

教学内容:

- Unit 1 Art is a selection of what we see and feel
- Unit 2 Paint is your partner
- Unit 3 Line people like
- Unit 4 The shape belongs to the object and to the artist
- Unit 5 The grammar of depth
- Unit 6 The grammar of volume
- Unit 7 Pictures with and without perspective

- Unit 8 Thousands of colours!
- Unit 9 Tone
- Unit 10 The functions of colour
- Unit 11 Boring balance and interesting balance
- Unit 12 Composition in painting
- Unit 13 Texture painting techniques
- Unit 14 How to appreciate a picture (content)
- Unit 15 How to appreciate a picture (form)

三、参考书目

1. HOW TO ENJOY PAINTINGS, Cambridge University Press, 1986
2. A WORLD OF ART, Henry M. Sayre, Prentice Hall,1994
3. THE STORY OF PAINTING, Sister Wendy Beckett, Dorling Kindersley, 1997

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程教学一定要精心编制 PPT 课件，必须演示高清晰度的代表性作品图片，这样才能有效地达到观看、分析、欣赏名作的目的。

敦煌艺术概论

课程英文名称: Introduction to dunhuang art

课程编号: 55001602

一、 说明

(一) 课程性质

敦煌艺术概论,是西北师范大学美术学院平台课和西北师范大学特有的一门跨系选修课。它可以使学生对驰名中外的敦煌学和敦煌艺术有所了解。它是美术学系开设的众多跨系选修课之一。

(二) 教学目的

通过本课程的教学,使学生对驰名中外的敦煌学和敦煌艺术有所了解。帮助学生扩大视野,提高艺术修养,进一步了解我国文化艺术的优秀传统,树立正确的审美观点,坚定学生的爱国主义信心,使之成为未来优秀的人文精神财富的继承者和传播者。

(三) 教学内容

本课程分概述、敦煌的建筑艺术、敦煌壁画艺术、敦煌彩塑艺术、敦煌服饰艺术、敦煌图案艺术和敦煌书法艺术等七章二十三节对敦煌艺术进行了全面的介绍,具体内容见本文部分。

(四) 教学时数

本课程在第四学期开设,每周 2 学时,共 36 学时。其中讲授 24 学时,平时作业、复习、考试 12 学时。

(五) 教学方式

课堂教学与实地考察相结合。

(六) 考核方式

3. 考核方式采取闭卷、开卷和撰写论文等多种方式。
4. 平时成绩占 40% , 考试成绩占 60% 。

一、 本文

第一章 概述

教学要点:

- 1、介绍敦煌的历史。
- 2、佛教常识与石窟艺术的创建。
- 3、敦煌学的产生与发展。

第一节 敦煌与丝绸之路概述

- 一、地理位置与名称由来
- 二、丝绸之路的概述

第二节 敦煌艺术产生的历史文化背景

- 一、佛教的产生与东渐
- 二、敦煌的历史文化与莫高窟的创建

第三节 震惊世界的发现与敦煌学的问世

- 一、藏经洞的发现
- 二、斯坦因等人的劫掠
- 三、敦煌艺术研究所的创建与发展

教学时数:

6 学时

考核要求:

- 4、认识敦煌的历史沿革
- 5、掌握佛教的基本理论和流传过程
- 6、了解敦煌学的产生及其范围

第二章 敦煌的建筑艺术

教学重点:

- 1、对国内外石窟建筑进行比较,使学生对各地区和各个历史时期的石窟形制有一个基本的了解。
- 2、对佛塔艺术有一个比较系统的介绍。

第一节 敦煌的石窟建筑

- 一、石窟建筑的形制
- 二、石窟建筑材料的宗教文化功能
- 三、各地石窟建筑比较

第二节 敦煌的木构建筑

- 一、现存的古建筑实物
- 二、敦煌壁画中的木构建筑

第三节 敦煌的佛塔建筑

- 一、印度佛塔的基本形制
- 二、汉代楼阁与佛塔的结合
- 三、敦煌佛塔的建筑

教学时数:

2 学时

考核要求:

- 7、识记敦煌石窟建筑的基本形式
- 8、掌握敦煌石窟建筑与印度石窟建筑的关系
- 9、识记佛塔的基本样式

第三章 敦煌的绘画艺术

教学重点:

- 1、着重介绍敦煌壁画艺术的基本内容和风格。
- 2、注意从美术史的角度和文化比较学的角度对敦煌壁画进行评述。

第一节 敦煌壁画的题材内容

- 一、偶像画
- 二、佛经故事画
- 三、经变画
- 四、佛教事迹画
- 五、世俗生活画
- 六、道教题材的绘画
- 七、供养人画
- 八、图案画

第二节 敦煌壁画的艺术风格

- 一、北朝时期的风格
- 二、隋唐时期的风格

三、五代两宋时期的风格

四、西夏及元代的风格

第三节 敦煌的飞天艺术

一、敦煌飞天的产生

二、飞天的发展与演变

三、敦煌飞天的艺术风格

第四节 敦煌的绢画艺术

一、敦煌绢画的种类

二、敦煌绢画的流落与收藏

三、敦煌绢画的艺术风格

教学时数：

8 学时

考核要求：

- 1、识记敦煌石窟壁画的基本内容
- 2、分析敦煌壁画的各种艺术风格
- 3、识记敦煌壁画的重要洞窟和代表作品

第四章 敦煌的彩塑艺术

教学重点：

- 1、着重介绍敦煌彩塑艺术的基本内容和风格。
- 2、注意从中国雕塑史的角度和文化比较学的角度对敦煌彩塑进行评述。

第一节 敦煌彩塑的题材内容

一、偶像彩塑

二、经变彩塑

三、供养人彩塑

四、影塑与装饰浮雕

第一节 敦煌彩塑的艺术语言

一、印度佛教雕塑的影响

二、以线造型的中原风格

三、整体性与类型化特征

第二节 敦煌彩塑的艺术风格

一、神圣的北朝风格

二、个性化的隋唐风格

三、世俗化的五代、北宋和西夏风格

教学时数：

2 学时

考核要求：

- 1、识记敦煌石窟彩塑的基本内容
- 2、分析敦煌彩塑的各种艺术风格
- 3、识记敦煌彩塑的代表作品

第五章 敦煌的图案艺术

教学重点：

- 1、着重介绍敦煌图案艺术的基本内容和风格。

注意从设计学和文化比较学的角度对敦煌壁画进行分析评述

第一节 敦煌图案的分类

- 一、人字披、平棋图案
- 二、藻井图案
- 三、龕楣图案
- 四、背光图案
- 五、边饰图案
- 六、染织图案
- 七、地砖、莲座图案

第二节 敦煌图案的内容

- 一、植物图案
- 二、动物图案
- 三、人物图案
- 四、几何图案

第三节 敦煌图案的装饰手法

- 一、单独纹样
- 二、适合纹样
- 三、二方连续纹样
- 四、四方连续纹样
- 五、角隅纹样

第四节 敦煌历代图案的艺术风格

- 一、北朝图案
- 二、隋唐图案
- 三、五代、宋、西夏图案
- 四、元代图案

教学时数：

2 学时

考核要求：

- 1、识记敦煌图案的分类
- 2、分析敦煌图案的各种艺术风格

第六章 敦煌的服饰艺术

教学重点：

介绍敦煌壁画中的服饰艺术的基本内容和风格。

第一节 敦煌服饰的分类

- 一、冠冕
- 二、衣袍
- 三、裤、裙

第二节 各类人物的服饰

- 一、偶像服饰
- 二、一般僧众服饰

- 三、 供养人服饰
- 四、 少数民族服饰

第三节 历代服饰的艺术风格

- 一、 北朝服饰
- 二、 隋唐服饰
- 三、 五代宋元服饰

教学时数:

2 学时

考核要求:

- 1、 识记敦煌服饰的分类
- 2、 分析敦煌服饰的各种艺术风格

第七章 敦煌的书法艺术

教学重点:

- 1、 介绍敦煌书法艺术的基本形式和风格。
- 2、 对敦煌书法的审美取向进行详细地分析评述。

第一节 敦煌书法概述

- 一、 敦煌书法产生的学术背景
- 二、 敦煌书法的分类

第二节 敦煌书法的艺术风格

- 一、 北朝时期的书法风格
- 二、 隋唐时期的书法风格
- 三、 五代、宋、元时期的书法风格

第三节 敦煌书法的审美意识

- 一、 汉代简书风格的延续
- 二、 士大夫审美意识的深远影响
- 三、 写经风格的独特意趣

教学时数:

2 学时

考核要求:

- 1、 识记敦煌书法产生的历史背景
- 2、 分析敦煌书法的艺术风格
- 3、 分析敦煌书法的审美意识

三、教材与参考书目

1、《中国石窟·莫高窟》（五卷本）	文物出版社	1982 年
2、《中国美术全集·绘画编》14、15	文物出版社	1985 年
3、《中国佛教艺术史》 金维诺 罗世平 著	人民美术出版社	1998 年
4、《敦煌》	文物出版社	1985 年
5.《敦煌石窟艺术概论》 郑炳林 沙武田	兰州大学出版社	2005 年
5. 教材：采用自编教材 作者 文化		

构图学

课程英文名称: Composition study

课程编号: 55001603

一、 说明

(一) 课程性质

《构图学》是高等学校美术学专业选修的一门专业基础理论课程。它是一门研究视觉艺术中的结构形式和规律, 构图的原理和原则, 以及构图结构和各种思维形式的对应关系的学科。

(二) 教学目的与任务:

通过《构图学》课程的教学, 使学生系统、完整地了解和掌握视觉艺术的构成法则和一般规律, 了解构图形式、色彩规律以及对人们造成的视觉心理影响, 以指导学生的创作实践; 通过对造型要素及原理的学习, 使学生加深对视觉形式语言的认识和领悟, 以启发学生的创造性思维。

(三) 教学内容的主要依据

1、《构图学》课程的教学内容是以美术心理学的基本观点与方法为出发点, 研究人们的视觉心理特征及一般规律, 并反过来指导学生的艺术创作实践。

2、《构图学》课程的教学内容是建立在中、西方美术史基本知识的基础之上, 通过对具体作品的赏析、技法研究及必要的实践练习, 深入理解形态、色彩、空间的组合规律及形式原理, 体验将一般的构成要素转换为具体形象的基本过程, 为艺术创作实践打下基础。

(四) 教学范围与基本要求

1、《构图学》课程的教学范围主要包括: 构成原理(形态原理、色彩原理、空间组合原理)、视知觉心理学、构图基础练习三部分。

2、教学要求通过一般视觉规律和结构形式规律的学习和研究, 掌握构图形式和思维形式的对应关系, 通过对中外优秀作品的赏析、临摹, 使学生掌握基本的构图规律, 并运用于创作实践。

(五) 教学基本原则与方法

1、《构图学》课程的教学应坚持马克思主义的立场、观点和方法将对立统一的原则运用与教学之中。

2、《构图学》课程的教学应坚持理论联系实际的原则, 以理论指导实践, 并引导学生以正确的艺术观去认识艺术现象及艺术实践活动。

3、《构图学》课程的教学摒弃单纯灌输的方式, 而应充分发挥教与学的互动作用, 以课堂讲授、专题讨论、创作练习相结合的教学形式, 因材施教, 因势利导, 调动学生学习的积极性和主动性, 培养学生的创新意识和创造性思维。

4、《构图学》课程的教学应遵循科学性 with 艺术性相结合的原则, 由简到繁, 由浅入深, 循序渐进, 基本理论与具体实践相结合, 使学生能在掌握基础知识与基本技能的基础上, 继承传统, 大胆创新。

(六) 教学时间安排

该课程在第六学期进行, 为 18 周, 每周 2 学时, 共计 36 学时。

(七) 教学方式

课程教学采用理论和技法练习相结合的办法穿插进行。

二、本文

第一章 导论

教学要点:

通过学习,使学生了解构图学是一门怎样的课程,怎样在更高层次上认识构图学学习的意义,及学习构图学所具备的思维方式。

教学时数

2 学时

第一节 何谓构图学

第二节 创作与构图

考核要求:

- 1、理解构图学的性质、意义。
- 2、理解创作与构图的关系。

第一编 形态原理及表现

第二章 形式与形态

教学要点:

通过讲述,使学生了解对形态类别及心理效应的研究,是形态研究的重要内容之一,其中现实形态和抽象形态的关系、不同形态具备的心理特点是本章的重点。

第一节 形式与形式感

第二节 形态及形态组合

第三节 形态要素及变化

教学时数:

2 学时

考核要求:

- 1、理解形态及其研究的核心问题
- 2、理解研究抽象形态的意义。

第三章 体形态

教学要点:

体形态构成的要素和体形态的特点

教学时数:

2 学时

第一节 体的本质及构成方法

第二节 体形态的描绘

考核要求:

理解体形态构成的要素和体形态的特点

第二编 色彩原理及表现

第四章 色彩原理

教学要点:

通过讲述使学生了解色彩的三属性基色立体的构成关系。通过练习了解色彩对比原理,尤其是同时对比原理

教学时数

8 学时

- 第一节 色彩三属性
- 第二节 色彩对比
- 第三节 色彩调和论
- 第四节 色彩表现

考核要求：

通过作业练习，考察学生色彩对比和协调关系的掌握。

第三编 空间组合原理及表现

第五章 空间的性质

教学要点：通过讲述使学生了解空间限定的意义和不同空间维度的特点

教学时数

4 学时

- 第一节 对空间的认识
- 第二节 限定空间中的量知觉
- 第三节 空间维度

考核要求：

- 1、了解不同空间维度的特点及其在造型活动中的重要作用。
- 2、作业练习：确定一个物象，借助想象，表现多维空间，注意要有一定的审美意向。

第六章 力与场

教学要点：

- 1、力和场原理是研究空间组合原理的重要基础之一，历史形成均衡、运动、强度对比的重要条件。场是力所需求的空间，是经营空间面积的基本途径。
- 2、节奏和韵律是形成秩序感、动态感的重要条件，也是形成视觉美感的条件。
- 3、视觉诱导在美术创作中的运用。

教学时数：

6 学时

- 第一节 力与场的概念
- 第二节 力与均衡
- 第三节 节奏、韵律和力

考核要求：

理解力和场原理、节奏和韵律、视觉诱导在美术创作中的运用规

第七章 空间构成秩序

教学要点：通过讲述，使学生了解比例、呼应和对位、层次是形成画面秩序感的要素。

教学时数：

8 学时

- 第一节 形态间的协调
- 第二节 比例
- 第三节 呼应和对位
- 第四节 层次
- 第五节 空间组合结构分析

考核要求：

通过作业练习，考察学生对比例、呼应和对位、层次等要素的领会程度。

作业与考试

《构图学》课程讲述理论时间和学生构图练习时间各占一半，采用理论与实践相结合的办法，全教学段安排 3—5 次作业，在每一部分主要内容讲述完之后，进行作业练习。(因第三编是本科的重点部分，安排 2—3 次作业练习，以巩固所学知识。)学生必须按规定完成作业，由教师计分。平时作业成绩占 50%，考试作业成绩占 50%，以百分制计入期末考试成绩。考试作业以创作为主，并辅以文字性的说明，阐述其创作构思、技法运用等内容。考试时间为 4 学时，在课程结束时进行。

三、参考书目及辅助教学资料

- 1、教学主要用书：《造型基础》林建群 编（高教出版社）
《构图原理》 周正
《形态构成学》辛华泉 编著 中国美术学院出版社 1999 年 6 月。
- 2、教学参考书目：《创作与构图》 张启文（西南师大出版）
《中国画构图艺术》 韩玮（山东美术出版）
《绘画构图学》常锐伦人民美术出版社 2008.12
《色彩学》朱介英编著，易英审订中国青年出版社 2004.5

纤维艺术

课程英文名称: Fiber art

课程编号: 55001604

一、说明

(一) 课程性质

本课程为面向美术学院艺术类各专业[绘画(含国画、油画)、美术学(含国画、油画、书法)、艺术设计(含视觉传达设计和环境设计)]开设的学院平台类选修课。

(二) 教学目的

本课程旨在通过纤维艺术设计这一中外文明的经典鉴赏,让大学生能近距离领略并亲身感受中外传统及现代纤维艺术设计的历史演变与纤维艺术的延展,从参与整个流程实现提升人文素质和审美意识的教学目的。

(三) 教学内容

本课程以中外纤维艺术的历史演变及其不同地域,不同时间,不同手法,不同表现等辉煌发展为主,系统讲述中外各民族的伟大创造——编织艺术与壁挂艺术,装饰艺术等学科对世界物质文明和精神文明的重大影响和艺术熏陶。分别从中外编织文化与审美;中外纤维,壁挂的起源、发展与鉴赏;中外现代纤维艺术的发展、鉴赏等方面进行讲授。同时现代纤维艺术,可以说是以各种纤维状的物质材料,或采用经纬线式的编与织的平面表现方式,或采取雕塑式的立体造型与形体组合的装置塑造形式,或采用环境式的自然环境或室内环境与纤维材料造型统合性建构形式——采用多维的艺术手段和形式,通过纤维材料造型来表现现代人与纤维艺术作品、纤维艺术作品与环境、人与环境的整体性和结构关系性的艺术创造。其中安排36学时作实践实验教学模块,学生从编织基本手法和基本的装饰手法逐步入手,结合前面的艺术鉴赏,充分发挥艺术个性,进行艺术创作实践,用最朴素的毛线、麻线、木、化纤、铜线…人工合成材料等表达现代大学生最美好的手工视觉作品。

(四) 教学时数

本课程总学时为48学时,艺术设计专业(含视觉传达设计和环境设计)拟安排在第四学期开设,2学分;绘画专业(含国画、油画)和美术学专业(含国画、油画、书法)拟安排在第四学期开设,2学分。

(五) 教学方式

总体采用:课堂讲授+社会调研+应用多媒体教学为主,采用图片欣赏为辅。

1. 教学中应注意吸收新方法和新技巧,实时更新教学内容。
2. 重点讲授纤维艺术设计基础理论、基本设计方法、原则、理念、意义和本学科前沿内容等,并结合范例进行全面分析讲解。同时,对与室内空间设计相关的概念、理论、学科及综合设计方法加以系统梳理。进行少而精、触类旁通、举一反三的引导式教学。
3. 本着从简到繁,从易到难,由浅入深,循序渐进的原则组织教材。组织课堂教学。
4. 穿插进行图片讲解。
5. 根据实际情况采取相关调研及模拟性训练,并要求写出设计说明来论证设计的可行性。
6. 课堂练习为主、课后练习为辅。让同学们认真完成好自己的设计创作,达到理想的效果。

二、本文

第一章 纤维艺术概述

教学要点:

中外纤维艺术设计的历史演变及其不同地域,不同时间,不同手法,不同表现等辉煌发展。

教学时数:

2学时

教学内容:

- 1.1 纤维艺术是历久弥新的艺术
- 1.2 纤维艺术的功能特点
- 1.3 纤维艺术与建筑空间及应用价值

第二章 纤维艺术的起源及其发展(上)

教学要点:

中外不同地域纤维的产生, 各种艺术时期壁挂艺术作品探索。

教学时数:

2 学时

教学内容:

- 2.1 纤维材料的运用和编织技艺的产生。
- 2.2 古典壁毯编织技艺类型。
- 2.3 中世纪时期的壁毯艺术。
- 2.4 文艺复兴、巴洛克和洛可可时期的壁毯艺术
- 2.5 莫里斯同“艺术与手工艺运动”时期的壁毯艺术
- 2.6 包豪斯与编织艺术教育探索
- 2.7 吕尔萨与奥比松壁毯的复兴

第三章 纤维艺术的起源及其发展(下)

教学要点:

纤维艺术在不同地域的起源和发展

教学时数:

2 学时

教学内容:

- 3.1 洛桑国际传统与现代壁毯双年展。
- 3.2 “从洛桑到北京”国际纤维艺术双年展

第四章 纤维材料技法与制作程序

教学要点:

纤维材料的认识及其应用。

教学时数:

2 学时

教学内容:

- 4.1 对材料的认识及其意义
- 4.2 纤维材料的种类和特性
- 4.3 纤维艺术制作设备和工具
- 4.4 编与织的基本技法
- 4.5 高比林的织作程序和要领

第五章 纤维艺术的创意与表现

教学要点:

纤维艺术设计作品中纤维艺术手法的创意与表现。

教学时数:

2 学时

教学内容:

- 5.1 平面形态纤维艺术的创意与表现
- 5.2 立体形态纤维艺术的创意与表现
- 5.3 综合材料纤维艺术的创意与表现

第六章 纤维艺术作品赏析

教学要点:

纤维艺术设计作品欣赏/刺绣作品欣赏。

教学时数:

6 学时

教学内容:

- 6.1 欧洲纤维艺术
- 6.2 美国纤维艺术
- 6.3 日本纤维艺术
- 6.4 韩国纤维艺术
- 6.5 澳大利亚纤维艺术
- 6.6 中国纤维艺术
- 6.7 亚洲第七届纤维艺术作品欣赏
- 6.8 2013 杭州国际纤维艺术三年展作品欣赏
- 6.9 届 55 威尼斯双年展作品欣赏
- 6.10 2016 杭州国际纤维艺术三年展作品欣赏
- 6.11 刺绣作品欣赏
- 6.12 前面学生作业欣赏

.....

小结

实验部分

总课时 30 课时

(一) 基本要求

由于纤维材料的特殊属性，纤维艺术品给人们带来的不仅是视觉上的美感，更有温馨、亲和、舒适等综合享受，加之其从造型到色彩、从平面到立体、从题材到文化内涵都有非常广阔的表现空间，因而发展十分迅速，现已被广泛应用于建筑的整体设计与居室的装饰中。介绍纤维艺术的起源、艺术创意、艺术表现和实践教学等，并展示欧洲、美国、日本、韩国等国外的纤维艺术作品

(二) 实验项目总表

序号	实验项目名称	学时数	项目类别	项目类型
1	纤维艺术的基本技法	2	基础	必做
2	纤维艺术装饰技法	2	基础	必做
3	纤维艺术个性作品	50	综合	必做

(三) 实验项目内容及要求

根据教材内容以各种纤维状的物质材料，或采用经纬线式的编与织的平面表现方式，或采取雕塑式的立体造型与形体组合的装置塑造形式，或采用环境式的自然环境或室内环境与纤维材料造型统合性建构形式——采用多维的艺术手段和形式，通过纤维材料造型来表现现代人与纤维艺术作品、纤维艺术作品与环境、人与环境的整体性和结构关系性的艺术创造。

1. 编织各种结
2. 挂经线纬线表现编织图案图形
3. 应用个性发的表现创意制作完整的一幅作品，纤维艺术/绣艺术作品。

（四）节课汇报及其资料整理

课时为 2 课时

节课汇报及其资料整理，拍照整理及其合影。条件许可准备装裱计划及其布置习作展安排。

三、参考书目

- [1] 《纤维艺术》，林乐成，上海画报出版社，2006 年第 1 次印刷。
- [2] 《编织工艺》，王庆珍 (作者), 余强 (丛书主编)，重庆大学出版社; 2009 年第 1 版。
- [3] 《广州美院教学实录》，慧手造(纤维艺术设计工作室教学实录)/广州美术学院工业设计学院教学改革系列丛书 上海人民美术出版社。
- [4] 《乱针绣技法》，任慧闲 周巽先 张美芳，轻工业出版社，1982 年 10 月印刷。
- [5] 《刺绣基础入门》，日本 Little bird 编辑组，河北科技出版社，2016 年 05 月 印刷。
- [6] 《世界刺绣花样集锦》，诚文堂新光社|译者:刘晓冉，河北科学技术出版社，2014 年 10 月印刷。

本课程使用传统教具和现代教育技术的指导性意见

本课程采取灵活运用各现代教学设备，理论与实践结合，重视实践的过程，引导学生主动学习各知识点和技法，以期达到良好的教学效果。

水彩画

课程英文名称: Watercolour painting

课程编号: 55001605

一、说明

(一) 课程性质

本课程为美术设计专业的选修课程, 该课程为专业技法课程。

水彩课程以静物、风景写生为主要教学内容, 教学以水彩画的基本技法为色彩基础技法训练手段。水彩画由于具有操作简单、方便等特点在课堂写生时为大多数学生采用。通过教师讲授水彩有关知识、绘画技法并通过学生的绘画实践使学生在掌握色彩的一般规律和技法的同时提高绘画实践水平和理论水平, 进一步提高学生审美意识, 增强审美情趣和激发学生的绘画热情。

(二) 教学目的

通过水彩理论的讲述和水彩写生的训练, 目的是提高学生水彩写生和水彩创作的能力, 提高学生对水彩作品的鉴赏水平, 更重要的是让学生学会将水彩技法运用到美术专业设计当中去, 为日后的美术设计奠定技法基础。

(三) 教学内容

本课教学内容共分为四章。

第一章 水彩画概述

第二章 基础训练(讲解水彩画的工具材料、水彩画色彩基础训练、水彩画的表现技法等)

第三章 讲解水彩静物写生

第四章 讲解水彩风景写生

(四) 教学时数

本课程总课时 48 学时, 安排在第 3 学期。2 学分。

(五) 教学方式

1. 理论讲述、作品欣赏
2. 示范演示
3. 写生训练
4. 作业讲评

(六) 先修课程

《素描 I》、《素描 II》《色彩 I》、《色彩 II》。

二、本文

第一章 水彩画概述

教学要点:

通过水彩画课程概述, 使学生初步建立起水彩艺术语言结构、作画技法的基础性认识, 初步了解水彩艺术中“水”、“色”、“时间”三要素在作画过程中承担的重要作用, 了解由水彩丰富的偶然因素所产生的水彩画独有的艺术魅力, 并在此基础上学习优秀作品成熟的绘画理念, 开拓眼界提高个人艺术修养。

教学时数:

4 学时。

教学内容:

概述水彩画历史, 让学生面对完整的作品, 如何能够准确的分析原画的作画步骤、技法、手段, 如何理解运用原作的观察视角、作画思路是学生创作作品时最大的难点, 也是学生首要关心的重点问题。并且思考水彩画中“水”作为媒介在绘画过程中及画面中所起的作用。

第二章 基础训练

教学要点:

1. 系统学习水彩画的基本理论和传统色彩写生的基本要领, 掌握色彩写生的基本方法和步骤。
2. 明确色彩的基本概念, 了解色彩艺术发展演变的概况。
3. 基本掌握色彩造型的全面因素, 并能运用整体观察方法和丰富多样的表现技法进行艺术实践及严格的训练。

教学时数:

12 学时。

教学内容:

1. 主要内容: 色彩的基本原理与组合静物写生小色稿练习。
 - (1) 视觉、光与色、光源色与物体色、色的混合等知识的学习。
 - (2) 色彩的属性。
 - (3) 色彩的视觉感受。
 - (4) 色彩的对比与调和。
 - (5) 水彩画的基本特性和工具材料情况。

2. 基本概念和知识点

- (1) 光源色、固有色、环境色及其关系。
- (2) 三原色、间色、复色及其运用。
- (3) 对比与同化、前进与后退、质感、量感及其在画面的效果。
- (4) 对比与调和、色调及其在画面的效果。

3. 实践环节与课后练习

运用所学色彩知识进行水彩色调小构图的实践练习, 要求画四幅冷色调、暖色调、对比色调、协调色调的小构图。

第三章 水彩静物写生

教学要点:

1. 学习静物写生的基本技法, 了解色彩静物写生的方式与种类, 掌握色彩写生的正确方法与步骤。
2. 指导学生对水彩画的画种技法进行研究和练习, 熟练控制画面色彩与技法的混合, 提高构图能力与色彩造型能力。
3. 培养学生的审美能力, 掌握既能客观表现对象又能根据不同审美方式去主观处理画面色彩构图的能力。

教学时数:

18 学时。

教学内容:

1. 基本技法和特点

- (1) 水彩画技法的讲授与学习: 干画法、湿画法、干湿结合法。
- (2) 水彩画的语言特点: 水味、彩味、笔味、韵味、透明味。

2. 基本概念与知识点

- (1) 水彩、水分、用笔、特殊技法。
- (2) 色彩、色块、色调、写生、技法。

3. 实践环节与课后练习, 运用所学知识进行水彩静物写生练习, 4 开纸作业 2 张。

第四章 水彩风景写生

教学要点:

1. 通过短期实地风景写生, 促使学生走向自然、亲近自然、融入自然、建立对人文自然环境的敏锐感受。

2. 通过水彩风景写生课认识与课堂作业的区别。使学生重新建立绘画空间意识、形象观念。通过与自然风景的亲近, 锻炼学生敏锐的观察力和自然感受力、快速捕捉景象与表现能力。经过集中水彩风景写生训练, 引导学生关注并集中学习传统与当代水彩风景画的作画理念和绘画技巧。

3. 进一步加强学生对画面中各种景物形象的控制、色调调整、构图布局等能力。并通过风景写生课完整认识水彩画艺术, 熟悉水彩画材, 了解风景绘画在水彩史中至关重要的作用。

教学时数:

14 学时。

教学内容:

1. 水彩风景写生基本技法讲解、作品观摩

2. 写生实践(掌握风景写生的基本造型规律、作画手段、自由、准确的表达自己的感受 体现出生动、真实的基于自然人文景观的绘画性视觉形象。)

3. 实践环节与课后练习, 运用所学知识进行水彩风景写生练习, 4 开纸作业 2 张。

三、参考书目

[1] 《水彩基础》, 杰克·里德著, 上海: 上海人民美术出版社, 2014. 8

[2] 《水彩画课堂》, 蒋跃, 北京: 中国美术学院出版社, 2013. 8

[3] 《水彩画表现技法》, 周师成, 杭州: 浙江美术学院出版社, 1993. 6

[4] 《绘画技法与肌理》, 周济祥, 长沙: 湖南美术出版社, 2012. 1

[5] 《水彩画入门》, 菲利普·贝里尔, 北京: 中国电力出版社, 2006. 12

[6] 《影响中国美术发展之水彩篇》, 本书编委会, 天津: 天津人民美术出版社, 2015. 1

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程以教师讲授与学生写生实践相结合, 在具体上课时使用多媒体教学技术, 旨在图文并茂, 便于学生理解, 在教学过程中, 可安排参观作品展览或资料观摩之类活动, 以扩大视野, 启发思维, 同时可以提升和强化学生的学习能力, 不断探索课程的新思路。

敦煌壁画艺术

课程英文名称: Dunhuang grotto murals

课程编号: 55001606

一、说明

(一) 课程性质

本课程是美术教育、绘画、设计方向学生学院平台课中所设的任选课。

(二) 教学目的

通过讲授、比较和实践,研究领会古代优秀壁画的共性特征和个性特点,以及形成其语言风格的原因。通过对敦煌壁画构图、造型、笔墨、设色等方面的分析、研究和临摹。使学生认识中国古代壁画风格、技法,及其对中国绘画发展的影响,进而指导学生绘画创作,陶冶其情操,增强民族自豪感和自信心。

(三) 教学内容

以敦煌壁画为中心,讲解中国古代石窟壁画、寺观壁画和墓室壁画的技法。并通过临摹研究古代壁画在内容、形式、表现等方面的不同,深入认识我国壁画艺术,传承我国优秀的壁画艺术。

(四) 教学时数

周课时: 3 总课时: 48

(五) 教学方式

多媒体讲授 欣赏 分析 示范

二、本文

第一章 敦煌壁画艺术概述

教学要点:

主要讲述敦煌历代壁画的艺术特色、技法表现等。

教学时数:

4 学时

教学内容:

第一节 敦煌早期壁画的艺术特色 (2 学时)

第二节 敦煌晚期壁画艺术特色 (2 学时)

第二章 敦煌壁画天王力士临摹

教学要点:

主要临摹敦煌壁画中天王力士的构图、造型、笔墨和设色等。

教学时数:

11 学时

教学内容:

第一节 敦煌壁画中天王力士线描选临 (5 学时)

第二节 敦煌壁画中天王力士局部临摹 (6 学时)

第三章 敦煌壁画中菩萨临摹

教学要点:

主要临摹敦煌壁画中菩萨的构图、造型、笔墨和设色等。

教学时数:

11 学时

教学内容:

第一节 敦煌壁画中菩萨线描选临 (5 学时)

第二节 敦煌壁画中菩萨局部临摹 (6 学时)

第四章 敦煌壁画中动物临摹

教学要点:

主要临摹敦煌壁画中动物画的构图、造型、笔墨和设色等。

教学时数:

11 学时

教学内容:

第一节 敦煌壁画中动物线描选临 (5 学时)

第二节 敦煌壁画中动物局部临摹 (5 学时)

第五章 敦煌壁画中山水画临摹

教学要点:

主要临摹敦煌壁画中山水画的构图、造型、笔墨和设色等。

教学时数:

11 学时

教学内容:

第一节 敦煌壁画中山水画选临 (11 学时)

三、参考书目

- 1、敦煌文物研究所编:《中国石窟·莫高窟》(五卷本),文物出版社。
- 2、洛阳市文物管理局,洛阳古代艺术博物馆编:《洛阳古代墓葬壁画》上下卷,中州古籍出版社。
- 3、唐鸣岳,孙逊编著:《壁画基础教学》,辽宁美术出版社。
- 4、俄军,郑炳林,高国祥主编;甘肃省古籍文献整理编译中心等编:《甘肃出土魏晋唐墓壁画》上中下册,兰州大学出版社。
- 5、肖军编写:《永乐宫壁画》,文物出版社。
- 6、罗世平,廖昉著:《古代壁画墓》,文物出版社。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程主要使用多媒体课件讲解,欣赏,参观、实践、示范等教学方式。

书法基础

课程英文名称: Calligraphy basis

课程编号: 55001607

一、说明

(一) 课程性质

书法基础是美术学专业学生的专业任选课, 是低年级阶段基础课程。通过书法基础的教学, 使美术学专业的学生对书法有一定的认识并掌握一定的书写技巧, 培养学生具备一定的审美能力, 加强对传统艺术的修养。

(二) 教学目的

培养学生的实际书写技能, 提高学生对书法的艺术修养和鉴赏能力, 让学生掌握了解一些书法的基本常识和书法史知识, 掌握楷、行、隶等书体基本的临摹与学习方法。

(三) 教学原则和方法

- 1、书法教学应以辩证唯物主义认识论作为指导, 理论联系实际, 课堂讲授和临摹示范相结合。
- 2、教材编排、课堂讲授、作业练习, 应遵循从简到繁, 由易到难, 由浅入深, 循序渐进的原则;
- 3、坚持贯彻因材施教的原则, 在教学中注意学生个性和创造力的培养, 启发学生独特的艺术感受, 引导学生掌握正确的读帖方法和临摹方法; 具备一定的书法创作能力。
- 4、在教学中注重学生对书法基本规律的掌握, 通过读帖、摹帖、实临、背临等多种学习方法, 引导学生研究把握书法线条的轻重、粗细、长短; 用笔的提按顿挫、使转等; 空间上的疏密、收放、对比等概念。
- 5、课堂作业以临摹训练为主, 适当穿插模仿创作, 以提高学生对书法的掌握及演绎能力。
- 6、利用各类资料和电化教学手段, 观摩和欣赏古代优秀碑帖作品, 拓展学生的艺术视野, 提高艺术鉴赏能力;
- 7、理论联系实际, 可以适当地带学生去博物馆、展览馆观看展览, 条件成熟可以利用甘肃的区位优势及地方特色外出实地考察, 培养学生的考察及鉴赏能力。
- 8、引导学生加强对中国书论的学习以及明白学习书法与绘画之间的紧密关系及相互作用, 激发学生对书法学习的兴趣。

(四) 教学时数与学分

本课程一般在第三学期开设, 每周3学时, 总课时为48学时。共2学分

(五) 教学方式

以课堂临摹、讲解、示范为主, 课外参观、学习为辅。

二、本文

一、楷书临摹

教学目的:

楷书是书法学习基础。临摹是学习书法的必由之路, 通过对楷书的临摹与学习, 让学生对毛笔的笔性有所了解, 对楷书的相关书法史知识有所了解, 掌握楷书的临摹方法。

教学要点:

- 1、明确楷书的基本概念, 了解楷书发展与演变, 培养正确的审美观。
- 2、学习楷书的目的和意义
- 3、楷书临摹的方法和步骤
- 4、加强对汉字的结构与造型, 空间分割与块面组合, 线条质感与力量, 提按与使转等变化规律的认识和表现能力。

教学时数:

24学时

教学内容：

- 1、以唐楷教学为主，亦可选择魏碑及小楷
- 2、穿插讲解楷书的发展与演变过程。
- 3、书法史的讲解。

说明：

范本的选择以学生的个人喜好为原则，不具体规定学习何种字帖，在教师规定的大范围内选择。

二、行书临摹

教学目的：

行书是最为实用的书体，在我们的学习与生活中发挥重要作用。通过行书的学习，让学生对行书的相关书法史知识有所了解，掌握行书的临摹方法，并具备一定的创作实践能力。

教学要点：

- 1、明确行书的基本概念，了解行书发展与演变，培养正确的审美观。
- 2、学习行书的目的和意义
- 3、行书临摹的方法和步骤
- 4、加强对汉字的结构与造型，空间分割与块面组合，线条质感与力量，提按与使转等变化规律的认识和表现能力。

教学时数：

24学时

教学内容：

- 1、米芾行书代表作品的临摹
- 2、《王羲之集字圣教序》临摹

说明：

其它王羲之手札及唐宋代表书家的经典法帖也可作为临摹范本。

三、参考书目

- 1、《中国书法简史》，王镛主编，高等教育出版社。
- 2、《褚遂良雁塔圣教序》，中国书店。
- 3、《勤礼碑》，中国书店。
- 4、《米芾书法选》，中国书店。
- 5、《王羲之集字雁塔圣教序》，中国书店。
- 6、《张猛龙碑》，中国书店。
- 7、《欧阳询九成宫》，中国书店。

影像艺术

课程英文名称: Video Art

课程编号: 55001608

一、说明

(一) 课程性质

影像艺术是美术学院平台的选修课。本课程教学旨在培养学生审美情趣,提高视听审美能力,从而提高学生的人文艺术素养。通过本课程的学习,使学生了解电影影像艺术的基本理论,了解影像艺术发展的历史、前沿和方向。掌握影像作品鉴赏的一般方法,学会应用视听语言和基本影像软件,表达自我的思维和理念。

(二) 教学目的

通过本课程的学习,使学生掌握影像艺术的基本知识,并通过中外优秀影像作品的欣赏,提高学生的审美能力和人文素质。培养懂影像符号语言、能鉴赏专业水平影像艺术作品,并能通过影像制作软件,完成简单作品制作的,媒介时代有较高鉴赏能力的公民。

(三) 教学内容

通过本课程的教学,使学生了解或掌握影像艺术的基本知识、影像艺术的历史发展、基本视听语言、基本视听软件操作及其审美鉴赏方法等,丰富学生的美育知识,提高学生对影像作品的审美感受力及鉴赏能力,全面提高学生的艺术素养。

(四) 教学时数

本课程总学时为 48 学时,该课程安排在环境艺术设计专业第五学期开设,2 学分。

(五) 教学方式

教学过程中,通过课堂理论讲授和摄影摄像实践使学生了解影像和影像艺术的发展过程,了解并掌握相关理论知识。并且通过课堂内影像作品的放映,实际的进行教学。

(六) 先修课程

《构图学》、《透视学》、《色彩》

(七) 衔接课程

《Photoshop》、《专业实训》、《毕业设计》

二、本文

第一章 影像艺术发展史

教学要点:

我国影像艺术的发展以及世界影像艺术的发展。

教学时数:

8 学时。

教学内容:

1. 了解世界和我国影像的发展历史。
2. 理解世界和我国影像产生和发展过程中所需要的技术条件。
3. 对世界和我国影像发展概况形成初步认识。
4. 初步培养对影视艺术的兴趣,为以后的影视鉴赏活动奠定基础。

第二章 影视艺术的基本理论

教学要点:

视听语言符号、蒙太奇的相关理论,以及对蒙太奇主要表现形式的理解。本章难点在于对蒙太奇主要功能的理解。

教学时数：

8 学时。

教学内容：

1. 影像构成的基本单位。
2. 掌握关于蒙太奇的基本理论。
3. 关于镜头应用。

第三章 影像艺术的鉴赏方法

教学要点：

掌握影像艺术的表现手段，理解影像艺术风格的不同表现。独立鉴赏影像作品，并对其中所使用的表现手段形成理论上的认识。影像作品中各种表现手段的鉴赏，尤其是细节的运用和空镜头在影片中的作用。本章难点在于声音和色彩等表现手段在影片中的作用。

教学时数：

8 学时。

教学内容：

1. 影像艺术表现手段的鉴赏。
2. 影像艺术风格的鉴赏。

第四章 影像评论

教学要点：

掌握影像评论的写作方法和写作技巧，学会独立完成影像评论的写作。本章难点在于理解影像评论的社会意义和作用。

教学时数：

8 学时。

教学内容：

1. 影像评论的意义、作用和特点。
2. 影像评论写作的文体、方法与技巧。

第五章 优秀影像赏析

教学要点：

通过对中外优秀影像作品的赏析，了解中国影视作品对历史的深刻反映和反思，以及对传统文化带有某种反叛的思想；了解西方电像对个人英雄主义的大力宣扬和赞颂，以及充满浪漫主义的种种幻想。难点是中国影像作品中对传统文化的反思与叛逆等等。

教学时数：

8 学时。

教学内容：

1. 中国优秀影像作品赏析。
2. 外国优秀影像作品赏析。

要求：独立鉴赏优秀的影像作品，提高审美能力。在多次鉴赏实践的基础上，逐步提高审美情趣，提高人文素质。

第六章 基本影像制作

教学要点：

掌握影像制作软件使用的基本方法和技巧，学会独立完成简单影像作品。本章难点在于多个软件

共同应用综合完成一个作品的能Ⓕ力。

教学时数：

8 学时。

教学内容：

1. 影像制作基本软件的使用。
2. 简单影像作品制作的基本方法与技巧。

三、参考书目：

- [1] 《影视艺术欣赏》，陈思慧，北京：清华大学出版社，2016，第 2 版。
- [2] 《影像艺术论》，张仲年，北京：中国戏剧出版社，2005，第 1 版。
- [3] 《影像中国》，中央电视台《纪录片》栏目编，广州：广东南方日报出版社，2003，第 1 版。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

多媒体教学与实验教学相结合，理论与作业创作实践相结合。重视创意原创与动手实践。

陶艺

课程英文名称: Pottery

课程编号: 55001609

一、说明

(一) 课程性质

本课程为面向美术学院艺术类各专业[绘画(含国画、油画)、美术学(含国画、油画、艺术设计)、艺术设计(含视觉传达设计和环境设计)]开设的学院平台类选修课。

(二) 教学目的

本课程旨在通过陶瓷艺术这一中华文明的经典鉴赏,让大学生能近距离领略并亲身感受中国传统及现代陶瓷艺术的无穷魅力与伟大创新,从参与整个流程实现提升人文素质的教学目的。

(三) 教学内容

本课程以中国陶瓷艺术的诞生及发展为主线,系统讲述中华民族的伟大创造——陶瓷艺术与陶瓷科学对中国及世界物质文明和精神文明的重大影响和艺术陶冶。分别从中国陶文化与审美;中国传统陶艺的起源、发展与鉴赏;中国现代陶艺的发展、鉴赏;外国现代陶艺发展概况等方面进行讲授。同时,安排54学时作实践实验教学模块,学生从陶艺基本成型手法和基本的装饰手法逐步入手,结合前面的艺术鉴赏,充分发挥艺术个性,进行艺术创作实践,用最朴素的泥土表达现代大学生最美好的心灵想象。

(四) 教学时数

本课程总学时为48学时,绘画专业(含国画、油画)和美术学专业(含国画、油画、艺术设计)拟安排在第六学期开设,2学分;艺术设计专业(含视觉传达设计和环境设计)拟安排在第三学期开设,2学分。

(五) 教学方式

本课程为考查课。教学采取理论与实践相结合的方式,实践动手教学为主。

(六) 先修课程

《素描》、《色彩》、《三大构成》。

二、本文

(一) 理论部分

第一章 中国陶文化与审美

教学要点:

了解中国传统陶文化艺术。

教学时数:

3学时。

教学内容:

- 1.中国传统陶文化
- 2.中国传统陶文化的艺术审美

第二章 中国传统陶艺的起源、发展、鉴赏

教学要点:

中国传统陶艺的艺术发展情况。

教学时数:

5学时。

教学内容:

- 1.中国传统陶艺的起源。
- 2.中国传统陶艺的发展。
- 3.中国传统陶瓷艺术的经典代表赏析。

第三章 中国现代陶艺的发展、鉴赏

教学要点:

陶艺文化与中国现代陶艺发展概况。

教学时数:

4 学时。

教学内容:

- 1.中国现代陶艺发展概况。
- 2.中国优秀现代陶艺作品经典赏析。
- 3.中国现代陶艺的发展展望。

第四章 外国现代陶艺发展概况

教学要点:

外国现代陶艺发展概况。

教学时数:

4 学时。

教学内容:

- 1.外国现代陶艺发展概况。
- 2.外国优秀现代陶艺作品经典赏析。
- 3.现代陶艺迎来新的发展机遇。

(二) 实验部分

1 教学时数:

32 学时。

2 基本要求

通过对学生陶艺基本成型知识和装饰知识的学习,使学生了解陶瓷的基本生产知识。通过自己亲自动手创作,使学生能够运用艺术的创作思维方法,用泥土进行个性化陶艺作品的现实表达。

3 实验项目总表

序号	实验项目名称	学时数	项目类别	项目类型
1	陶艺基本成型手法	12	基础	必做
2	陶艺基本装饰技法	12	基础	必做
3	陶艺创作	30	综合	必做

4 实验项目内容及要求

实验 1 中“陶艺基本成型手法”部分主要为学员讲解捏塑法、泥条盘筑法、泥板成型法、模具成型法

的知识;
实验 2 中“陶艺基本装饰技法”部分主要为学员讲解坯体装饰(如彩绘、刻画、戳印、堆雕、刮毛、镂空、综合等)的知识;

实验 3 中“陶艺创作”要求学生结合实验 1 和 2 所学知识,运用艺术的创作思维方法,用泥土进行个性化陶艺作品的现实表达。根据设计、绘画、美术学不同专业侧重不同,但提倡学生适当结合甘肃特色命题创作。学生必须先进行小草图设计,然后融合现代设计理念进行现代陶艺的艺术创作,可以是实用的,也可以是完全艺术的。如陶瓷人物(民间)小雕塑、陶瓷首饰挂件设计、烟灰缸设计、小陶碗陶罐设计、纪念品设计等等都可以。

基础设备和陶艺工具主要有：窑炉、陶瓷制作室、陶瓷作品陈列展示室、陶泥或瓷泥、转盘、石膏、小水桶、木制工具刀一套、浮雕刻刀一套、报纸、擀泥杖、油纸、喷壶、切线、打磨的薄铁片、小锯条等等。所需材料原则上由美术学院负责提供，实行借用制度。

三、参考书目

- [1] 《陶艺制作》，吕波，人民美术出版社，2010年8月1日，第一版。
- [2] 《陶艺技法》，何炳钦，上海书店出版社，2001年1月，第一版。
- [3] 《陶艺技法》，蔡沙，陕西人民美术出版社，2002年8月，第一版。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

多媒体教学与实验教学相结合，理论与作业创作实践相结合。重视创意原创与动手实践。

雕塑

课程英文名称: sculpture

课程编号: 55001610

一、说明

(一) 课程性质

雕塑是美术学专业的一门任选课程。通过雕塑的学习,让美术专业的学生了解雕塑的历史,雕塑的基础知识及基本技能,能够进行雕塑创作。

(二) 教学目的

通过本课程教学,使学生掌握雕塑的基本理论知识,提高对雕塑的认识与表现能力,在艺术创作中,更好地塑造人物形象和表现人物的精神状态,并能适应艺术教育工作的需要。

(三) 教学内容

以人物头像为基础,研究头像的形体结构、空间关系以及解剖规律。能够把感知的环境、现实社会用雕塑的形式表达出来。

(四) 教学时数

总课时 48 学时,安排在第 5 学期。2 学分。

(五) 教学方式

1. 以课堂教学为主。通过课堂讲授与讨论,研究头像的基本造型。
2. 坚持临摹与写生结合的教学方式。通过临摹石膏头像,让学生熟悉雕塑材料和三维造型语言,再通过写生头像,让学生进一步熟练掌握头像的塑造技法。能够用泥、石膏、木及现成品创作作品。

二、本文

第一章 准备材料

教学要点:

使学生了解雕塑材料的基本概况。

教学时数: 4 学时。

教学内容:

雕塑的准备阶段是一个非常重要的环节,为以后的课程做好准备,特别是雕塑架子的制作,直接影响到头像塑造的优劣;材料的选择尽量符合上课的要求,准备好泥巴、雕塑刀、铁丝、钢筋、手钳、木锯等工具。

第二章 雕塑制作、创作及翻制

教学要点:

掌握头像雕塑的制作方法、表现技巧和观察方法,熟悉头像雕塑的翻制过程。学会用不同的材料进行创作。

教学时数: 44 学时。

教学内容

第一节 临摹经典石膏头像 应写实,忠实于原雕塑的风格。

第二节 两个学生一组,互相做泥塑头像,要求突出对象的结构特征。

第三节 头像雕塑翻制严格按照步骤进行,要求严谨细心。

第四节 介绍现当代雕塑家、艺术家的作品,他们对材料的使用。

作业安排:

1. 临摹石膏头骨、头像;
2. 写生头像;

3. 创作（自选和命题同时交叉进行，可以自主选择材料，指定材料，如石膏、木、铁等进行创作）

说明：以上安排的作业，如果课内时间不够，可在课外完成。

考核要求：总成绩以平时成绩和泥塑头像作业为准。

三、参考书目

[1] 《雕塑》，陈刚，重庆：西南师范大学出版社，2008

[2] 《雕塑》，张向玉，上海：上海人民美术出版社，2011

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见，理论教学与实验教学相结合，重视培养学生的三维立体意识与动手实践能力。

漆画

课程英文名称: lacquer painting

课程编号: 55001611

一、说明

(一) 课程性质

漆画是专业技能课,为设计类专业和美术教育类专业选修课。

(二) 课程教学目的

漆画具有绘画和工艺的双重属性。它既是艺术品,又是和人民生活密切相关的实用装饰品。通过漆画课程的学习,使学生们了解并掌握传统的髹漆技法,能够完成一到两幅漆画作品。从而达到拓宽专业技能和艺术表现范畴。

(三) 教学内容、教学重点

1、教学内容

学习漆画流派,磨漆画的工艺流程,大漆、腰果漆、各类化学漆的特性,运用漆性物质以及多种多样的材料,金、银、铅、锡以及蛋壳、贝壳螺钿、石片、木片等。颜料入漆方法,银朱,石黄、钛白、钛青蓝、钛青绿等。学习刻灰、堆塑、磨绘、刻填、镶嵌、描绘、罩染、髹涂等传统技法。

2、教学重点

漆画的绘画性和工艺性

(四) 教学时数

总时数 48 学时。

(五) 教学手段和方法

以作业为主线进行学习各类技法,并进行校企合作,在天水飞天雕漆厂艺术实践基地进行实践操作,以激发学生学习的热情。

二、本文

第一章 传统漆器及历史

教学重点:

漆器与漆画的关系,四大漆器产地及特点,天水雕漆厂技巧特点。

教学时数: 8 学时

教学内容:

漆画六、七千年的历史;战国时的漆瑟彩绘;汉、南北朝、唐、宋、元、明、清以至近代漆器形制及图案。“金银扣”、“金银平脱”、“金银彩绘”,“立线填堆、雕、嵌、绘、磨诸艺结合等技法涵义;《髹饰录》记载髹漆技法及其价值;漆器与漆画的关系;北京一金漆;福建一脱胎;扬州一螺钿;平遥一彩绘。

第二章 漆胚板制作

教学重点:

漆胚板制作,髹涂,漆粉制作。

教学时数: 8 学时

教学内容:

絮粉打底,裱布刮灰,打光磨平。髹涂底漆,打磨。漆胚板表面髹涂;漆粉制作。

第三章 现代漆画制作

教学重点:

印稿、雕嵌、贴箔等技法

教学时数: 8 学时**教学内容:**

镶嵌: 装饰采用螺钿、金、银、锡、铝、铜等金属线或薄片蛋壳以及经选择的玉石做为材料, 结合其它装饰工艺经过髹漆研磨产生不同的材料质感、纹理、色彩等效果。

罩明: 用透明的漆罩于不同的漆地上, 底漆色相不同, 又有“罩黄”、“罩朱”等。

莳绘: 莳粉彩漆, 包括金银凡粉与干漆粉, 以推光漆或彩漆做为底漆, 趁湿撒上所需之莳粉, 干后罩透明或不透明彩漆研磨而成。

第四章: 彩绘、变涂、堆漆

教学重点:

彩绘; 变涂; 堆漆等技法

教学时数: 8 学时**教学内容:**

彩绘: 平绘与研磨彩绘。平绘在完成的底板上进行彩绘, 绘完也就完工, 研磨彩绘所髹彩漆有一定的厚度, 经罩漆干燥后, 研磨显出所画花纹。

变涂: 使用不同的材料、工具, 在髹漆未干时, 制作随意的有规律的变化自然肌理、纹样, 主要有: 纹漆、变涂斑漆、汽油变涂。

堆漆: 用漆或漆灰堆出花纹, 有如浮雕明显的高低起伏。有为高堆和平堆。

第五章: 雕填、针刻、晕金

教学重点:

雕填、针刻、晕金等技法。

教学时数: 8 学时**教学内容:**

雕填: 在漆地上刻凹下去的花纹, 里面再填漆色或油色。

针刻: 刻划细如发丝的线纹。

晕金: 描金纹样先按要求厚施彩漆, 再于漆面将干之际用细金粉涂抹, 以分阴阳脉理并具有金漆效果

第六章: 漆画绘画性

教学重点:

漆画的绘画性及其效果的把握。

教学时数: 8 学时**教学内容:**

甩弹、泼漆、喷溅、流变等技法, 写意性表现拓展。

三、教材及参考书

(一) 教材: 《中国现代美术全集·漆画》, 乔十光著, 人民美术出版社, 1998.1.1

(二) 主要参考书:

1、《漆画》, 辽宁美术出版社, 吴嘉诤著 2017.1

2、《漆画》寇焱著, 北京大学出版社, 2016.6

- 3、《漆画技法》，程向君，人民美术出版社，2008.8
- 4、《当代漆画》，王向阳著，江西美术出版社，2010.12

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见
加强实践环节教学，理论与实践相结合。

版画

课程英文名称: Woodcut

课程编号: 55001612

一、说明

(一) 课程性质

版画是美术学专业的一门选修课。是经过特定技术手段,在特定材质上经过绘、刻、镂、腐蚀等手段,能够印刷出二张以上相同的作品,是复数性的印痕艺术。是从事美术学习的基础课程。

(二) 教学目的

通过本课程的教学,使学生对版画艺术起源、发展和历史有一个整体的基本概念。基本掌握刻制、绘制、制作、印刷技术,对版画艺术有较全面的鉴赏能力。认识版画在艺术表现中的重要美学作用,理解用版画表现艺术形象的基本原理。并能适应艺术教育工作的需要。

(三) 教学内容

认识版画的起源和历史及版画的相关知识,理解版画的基本概念和基本种类,及其特点与工具材料等。

(四) 教学时数

总课时 48 学时,周 3 学时。

(五) 教学方式

- 1.本课程理论部分的内容以讲述为主,配合示范和多媒体教学手段,加强直观教学,以利于学生对理论知识的掌握,部分理论可根据教学的实际情况,结合具体的刻制训练进行讲述,效果会更好。
- 2.技能训练主要是通过版画临摹训练进行,通过作品、示范、个别辅导、作业讲评等教学方法,最终通过学生个体性辅导的基础上达到掌握知识,掌握技能的目的。
- 3.教师要不断研究个体辅导的方法,提高应对学生个体性要求的能力。

二、 本文

第一章 黑白木刻艺术概述

教学要点:

1. 版画的发展历史
2. 版画的审美特征
3. 版画的工具材料

教学时数 : 12 学时

教学内容:

- 第一节 中西版画史概述
- 第二节 经典作品表现技法分析
- 第三节 黑白木刻艺术的形式美
- 第四节 黑白木刻的工具材料

第二章 版画的创作构思

教学要点:

1. 版画创作的基本要求
2. 版画创作素材的收集

3. 版画的构思与起稿

教学时数：12 学时。

教学内容

第一节 生活积累、收集素材

第二节 主题与构思、构图与形式

第三章 黑白木刻技法

教学要点：

1. 黑白木刻的色调

2. 黑白木刻的刀法

3. 黑白木刻的对比关系

教学时数：12 学时。

教学内容

第一节 黑白木刻的刀法

第二节 黑形、白形，黑白转化

第三节 木刻中的黑白间色——灰调

第四节 黑白组织与刀法组织

第四章 黑白木刻制作

教学要点：

1. 通过实践深入了解黑白版画的制作过程

2. 理解刀法

3. 理解黑白关系

教学时数：12 学时。

教学内容：

第一节 刻板

第二节 印刷

第三节 装裱

说明：以上各章安排的作业，如果课内时间不够，可在课外完成。

考核要求：总成绩以平时成绩和创作作业为准。

三、参考书目

[1] 《外国黑白木刻选集》，扬可扬编，上海人民美术出版社，1979 年版

[2] 《中国古代版画百图》，周芜编，人民美术出版社，1984 年版

[3] 《木版家族》，王华祥著，河北美术出版社，2001 年版

[4] 《黑白画理》王弘力著，辽宁美术出版社，1991 年版

[5] 《中外黑白木刻精品库》，苏林编，广西美术出版社，2004 年版。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

多媒体教学与实验教学相结合，理论与作业创作实践相结合。重视创意原创与动手实践。

西北民俗美术

课程英文名称: Northwest Folk Art

课程编号: 55001613

一、说明

(一) 课程性质

西北民俗美术是美术学院学院平台的任选课程。

通过本课程的学习, 让学生了解西北民俗美术艺术特征, 探究西北民俗美术文化底蕴, 在学习和借鉴的基础上, 创作具有民俗特点的装饰设计作品, 为西北民俗美术研究奠定基础。

(二) 教学目的

1. 尝试创作以民俗美术为题材的装饰作品新形式。
2. 提高艺术创作内容和形式的多元化。
3. 为研究西北本土民俗文化奠定基础。

(三) 教学内容

民俗风格的装饰设计创作。

(四) 教学时数

总课时 48 学时。

(五) 教学方式

1. 理论讲授的重点概念要有重复性, 要清晰易懂, 并联系实例。
2. 理论讲授与直观作品相结合。
3. 理论讲授与作业训练分段进行, 做到逐步消化。

二、本文

第 1 章 西北民俗美术概述

教学要点:

对西北民俗美术的认识了解。

教学时数:

2 学时。

教学内容:

. 民俗美术的概念及特征

第 2 章 民俗装饰的造型特征与表现形式

教学要点:

民俗造型的认识与了解。

教学时数:

2 学时。

教学内容:

1. 造型特征
2. 表现形。

第 3 章 民俗装饰的色彩特征与表现形式

教学要点:

民俗色彩的认识与了解。

教学时数:

2学时。

教学内容：

- 1.色彩特征
- 2.表现形式

第4章 西北民俗美术鉴赏

教学要点：

西北民俗美术鉴赏。

教学时数：

6学时。

教学内容：

- 1.剪纸
- 2.皮影
- 3.刺绣
- 4.面具
- 5.荷包
- 6.敦煌石窟壁画

第5章 民俗装饰的设计应用

教学要点：

尝试民俗装饰的设计应用

教学时数：

36学时。

教学内容：

- 1.设计思维导向
- 2.设计草图辅导

三、参考书目

- 1、甘肃省文化馆编，《甘肃民间民俗美术》，甘肃：甘肃人民美术出版社，2004.2。
- 2、田卫戈，《乡土本色：西北民俗美术概述》，北京：高等教育出版社，2008.1。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

理论讲解与直观作品相结合，注重对学生创造力的培养。

美教专业平台课程
(专业必修课教学大纲)

专业导引课

课程英文名称: Professional guidance class

课程编号: 55012401

一、说明

(一) 课程性质

本课程是专门为美术教育专业开设的一门入学教育课程。其目的是让学生通过该课程的讲解明确所学专业的师范特征,了解所学专业的课程设置,学习进度、学习方法、就业去向等。从而明确该专业除了对专业水平的要求之外,强调教师教育能力的培养、师德师风养成等方面的职业要求。

(二) 教学目的

- 1.让学生在在学习中有目的了解四年本科学习有哪些课程,前后顺序如何。
- 2.学习相关的书籍,加深对本专业的认识、提高。
- 3.如何利用网络资料,怎么去搜集、整理、筛选,做到课堂与课后的有机统一。
- 4.让学生专业水平、人格修养、教师教育能力得以养成和提升。

(三) 教学内容

本课程教学内容主要有美术教育专业导引课的目的与内容,相关书籍和网络信息的调查理解应用等。

(四) 教学时数

本课程总课时 9 学时, 0.5 学分。

(五) 教学方式

- 1.二年级分班后集中授课,指导学习方法。
- 2.互动探讨。
- 3.参与式教学。

二、本文

第一讲 专业介绍

教学要点:

介绍美术教育专业的基本情况,教学目的、方法、内容等。

教学时数:

2 学时。

教学内容:

- 1.概念。
- 2.美术教育专业导引课的目的。
- 3.美术教育专业导引课的内容。

第二讲 美术教育专业课程设置

教学要点:

介绍本专业分专业办法和课程设置。

教学时数:

2 学时。

教学内容:

1.一年级美术与设计大类招生进校后统一接受学校平台课中开设的所有课程,根据一年级总评成绩,参照学生个人所报志愿分专业,美术教育专业学生所报人数原则上不超过当年总人数的一半。

2.二年级分专业后，进入美术教育专业的学生应学习国画、油画、设计三个方向的基础课程各两门。

3.三年级时，根据二年级的总评成绩，参考学生的志愿，再次分成美教国画、美教油画、美教设计三个方向。

第三讲 选择书目、网络搜集

教学要点：

通过对相关书籍和网络信息的搜集、调查和整理，懂得学习的内容和方法。

教学时数：

2学时。

教学内容：

- 1.选择与本专业相关的书籍。
- 2.利用网络搜集资料。
- 3.通过理论学习，提高专业水平和教师教育水平。
- 4.有目的性地进行教学实践。

第四讲 毕业创作、毕业论文和有关考研、保研的概况

教学要点：

向学生介绍学校、学院对毕业论文、毕业创作的基本要求以及考研、保研等相关政策。

教学时数：

2学时。

教学内容：

- 1.毕业论文相关政策与规定。
- 2.毕业创作的要求。
- 3.教育实习、艺术实践等注意事项。
- 4.考研、保研相关政策。

第五讲 课程总结

教学要点：

对课程进行回顾和总结。

教学时数：

1学时。

教学内容：引导学生进行本专业的学习规划。

三、参考资料

[1]学校、学院相关政策文件

[2]17版人才培养方案

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

灵活应用多媒体教学，理论讲解与实践教学相结合，注重开发学生自主性，鼓励学生多做思考，使学生学有所得。

学科前沿课

课程英文名称：Course introduction class

课程编号：55012402

一、说明

（一）课程性质

本课程是美术教育专业必修课程。经过 2 年的基础课程和部分专业课的学习，学生对本专业的基础知识等有一定的了解和认识。学科前沿课主要是引导学生总结以往学习中的得失，积极主动的关注本学科的前沿动态和学术进展情况，力求与时俱进，做紧跟时代步伐和学术前沿、学科前沿、专业前沿的，符合当下时代发展需要的有用专业人才。

（二）教学目的

- 1.引导学生总结以往学习中的得失。
- 2.引导学生积极主动的关注本学科的前沿动态和学术进展情况。
- 3.引导学生做紧跟时代步伐和学术前沿、学科前沿、专业前沿的，符合当下时代发展需要的有用专业人才。

（三）教学内容

教学内容主要是对本专业学术前沿、学科前沿、专业前沿的介绍和讲解。

（四）教学时数

总课时 9 学时，0.5 学分。

（五）教学方式

集中讲授，师生探讨，动态分享

美术教学论

课程英文名称: Art teaching theory

课程编码: 55012403

一、说明

(一) 课程性质

《美术教学论》是高等师范院校美术教育专业本科生的一门必修课程。它也是一门综合型的人文性课程,该学科主要探讨中学美术课堂教育教学,系统性的讲授美术教育的基本原理、美术教学策略与方法、美术教材的研究及新课程改革的基本理念。对于提高师范生的整体素质、教学技能、和提高学生未来从教能力具有十分重要的积极作用。

(二) 教学目的

《美术教学论》课程目的在于研究“如何教”、“教什么”、“怎样教”等问题,理论联系实际,探索中学美术教学的基本规律,了解中外美术教育的前沿状况,培养适合基础美术教育的合格师资。具体体现在以下几个方面:

- 1、了解中国美术教育发展简史;
- 2、了解美术教育的基本原理;
- 3、掌握中学美术教学的基本策略与方法;
- 4、熟悉两个课程标准:《九年义务教育美术课程标准》、《普通高中美术课程标准》;
- 5、微格教学培训;
- 6、通过试讲进行教学实践。

(三) 教学内容

本课程主要针对中学美术课堂教学,在了解新课程改革与实验的背景基础上,探讨并掌握中学美术课堂教学的规律和方法,深刻认识美术教育教学对中学生全面发展及艺术素养培养所起到的重要作用。

(四) 教学时数

周课时: 2 总课时: 36 学分: 2

(五) 教学方式

利用多媒体手段教学,教学中可适当安排学生进入中学美术课堂进行观摩

二、本文

第一章 中外美术教育发展概况

教学要点: 了解中外美术的发展概况,树立美术教育发展的基本规律。

教学时数: 2 课时

教学内容:

第一节 中国美术发展概述

第二节 外国美术教育概述

第二章 美术教育的目的

教学要点: 了解美术教育的本质主义和工具主义的两种价值取向;了解美术教育的三个基本目的。

教学时数: 2 课时

教学内容:

第一节 美术教育的两种价值取向

工具主义

本质主义

第二节 美术教育的目的

德育目的

智育目的

美育目的

第三章 美术教育的基本原则与方法

教学要点： 了解美术教学的几个基本原则和几种常用的教学方法。

教学时数： 2 课时

教学内容：

第一节 基本原则：科学性 与 思想性 统一的原则；理论联系实际的原则；直观性原则；启发性原则；循序渐进的原则；巩固性原则；可接受性原则；因材施教原则。

第二节 美术教学方法：讲授法、讨论法、参观法、欣赏法、演示法、探究法。

第四章 美术课程改革与课程标准

教学要点： 了解我国新一轮基础美术教育改革的状况；解读两个课程标准。

教学时数： 6 课时

教学内容：

第一节 基础美术教育课程改革与实验

第二节 九年义务教育美术课程标准

第一节 普通高中美术课程标准

第五章 中学美术教材

教学要点： 了解九年义务教育阶段和普通高中阶段的教材设计理念、教学领域、课程模块；学会在教学中灵活使用教材。

教学时数： 4 课时

教学内容：

第一节 九年义务教育美术课程教材

第二节 普通高中美术教材

第六章 美术教学设计及教学评价

教学要点： 了解美术课程改革的新理念、掌握美术教学策略。

教学学时： 6 课时

教学内容：

第一节 美术教学基本理念

第二节 美术教学教案设计

第三节 教学评价

第七章 微格教学培训

教学要点： 局部解决教学中存在的问题，并进行教学试讲与教学反思活动。

教学时数： 按学校规定的课时

第八章 美术教师的基本素养

教学要点： 美术教师是实施美术教育教学的重要保障，随着时代的发展和课程改革的需求，美术教师应该提高自身素养，以适应当代甚至未来教育发展的需求。

教学时数 2 课时

第九章 模拟教学

教学要点： 通过试讲达到教学的基本要求。

教学时数： 8 课时

第十章 教学总结

三、参考书目

- 1、常锐伦编，《美术学科教育学》，首都师范大学出版社。(2002-03)
- 2、尹少淳，《美术教学研究与案例》，高等教育出版社。(2007-01)
- 3、尹少淳，《美术教育学新编》，高等教育出版社。(2009)
- 4、(英)赫伯里德《通过艺术的教育》，湖南美术出版社。(2002-03)
- 5、(美)鲁道夫安恩海姆《对美术教学的意见》，湖南美术出版社, 2002-03;《视觉思维》，四川人民出版社。(1998)

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程主要使用多媒体进行教学；适当安排学生进入中学美术课堂进行观摩的教学方式。

考试办法

本课程结束时可通过笔试、教学设计、教学实践三种方法进行评价。

油画静物

课程英文名称: oil painting of the still objects

课程编号: 55012404

一、说明

(一) 课程性质

油画静物是美术学专业的专业核心课程之一。是以艺术理论为指导,运用油画的绘画形式塑造形象,反映生活、表达作者主观思想感情及情趣的艺术形式。通过教学培养出具有正确的观察方法和基本素质的,具有艺术表现力和创造力的素质全面的教学和创作、辅导工作的专业人才。

(二) 教学目的

通过油画静物写生的训练,使学生了解色彩的一般规律,建立正确的观察方法和完整的构图意识,掌握造型的基本规律,把握造型及调子的准确性。运用透视知识来塑造和表现形象,培养正确的观察方法和表现手法。

(三) 教学内容

初步了解并掌握油画的工具与材料性能。培养正确的观察认识方法和作画方法步骤。掌握油画色调色彩造型的基本方法及静物画法。

(四) 教学时数

周学时: 3 总学时: 48 (第三学期开设) 学分: 2

(五) 教学方法

1、油画静物教学要求在严格、扎实的素描基础上,注重色彩造型能力和色彩构成能力的培养,掌握油画理论和油画表现技法。

2、介绍中外油画优秀的理论和技法,使学生能全方位地进行学习,扩展知识面,提高艺术素养。

3、贯彻理论与实践相结合的原则。油画课教学应以技法训练为主,并注意理论讲授。把课堂教学和艺术实践结合起来,把技能、技术训练和提高审美能力结合起来,把油画表现技法训练和创作练习结合起来。

4、充分发挥教师的主导作用。根据学生的实际因材施教,调动学生的主动性、积极性。注重素质教育,做到教书育人。

5、教学方式以课堂写生为主,适当安排临摹作业。注重教学的系统性、科学性,由浅入深,由易到难,循序渐进。

6、采取多种教形式授课,以个别辅导为主,强调教师的示范作用,进行示范教学,加强教学的直观性。

7、在教学中教师应有自己的特点。教师应积极探索,更新教学方法,提高教学质量。

8、不断研究本专业的发展变化,更新教材内容,革新教学手段,不定期举行艺术交流(展览、讲座等),活跃学生的创新思维。

二、本文

理论及实践部分

第一章 单色与简单静物的组合写生练习

教学要点:

- 1、初步掌握油画的材料工具的演变及其性能、特点,
- 2、掌握油画静物写生的方法步骤

教学时数:

18 课时

教学内容:

1.1 油画基本理论知识,中外油画发展简史,油画技法的演变,油画的材料工具性能和特点。(6 学时):

1.2 油画静物的构图法则和油画静物写生的方法步骤 (12 学时)

1.3 实践要求:

要求学生从整体出发,加强对形象的分析 and 理解,通过练习熟悉油画的材料工具性能和特点,掌握油画静物写生的一般方法步骤。

1.4 实践内容:

完成以 瓷罐、水果、蔬菜、台布等组合的静物写生练习 2 幅。

第二章 油画静物综合练习

教学要点:

- 1.把握造型的准确性和空间关系,深入刻画出形体的变化和质感。
- 2.强化完整的构图意识,注重写实精神,强调形体的形与色的结合。
- 3.注意形体的空间变化。

教学时数:

30 课时

教学内容:

- 3.1 静物的质感、量感和空间感的表现。(12 课时)
- 3.2 油画静物写生中色彩的基本知识,物体固有色、环境色和光源色的关系。(18 课时)

3.4 实践要求:

构图饱满、稳定,调子层次分明,空间关系与造型准确、生动。注重感受性,有一定的表现力。

3.5 实践内容:

练习不同色调不同光源不同明度的静物写生作业 3 幅。

三. 参考书目

- 1、钱锋编著,《油画》(修订版),高等教育出版社,2003 年版。
- 2、(美)希尔沃德·莱斯特·库克编著,《向大师学绘画油画技法》,中国青年出版社。
- 3、岳嵘琪、陈少伯,《油画风景静物教学》,甘肃民族出版社,2000 年 1 月第一版。

国画花鸟

课程英文名称: Chinese painting flowers and birds

课程编号: 55012405

一、说明

(一) 课程性质

本课程是美术教育专业的专业核心课。通过教学,使学生了解中国工笔重彩绘画的审美特征;根据中国画的创作规律和特点,培养学生的作品意识和审美意识,使学生初步具备从客观再现向主观表现转换的一种创作能力,使学生的创作具有文化底蕴和时代感。

(二) 教学目的

通过本课程的教学,使学生达到下列基本要求:

知识要求:通过对该课程的学习,使学生了解中国工笔重彩花鸟画的艺术特点、风格、规律、美学思想等,同时对中国绘画艺术丰富的文化底蕴及内涵,在认识上有一定的提高,从而激发学生的创作灵感,使其绘画思想深深扎入这片土壤,创作出具有中国特色的工笔重彩作品。

技能要求:掌握工笔花鸟画的勾线、造型、设色等方面的技法特点,要求学生从临摹古代工笔花鸟画入手,逐步解决工笔花鸟画中的造型、色彩、构图等问题。

素质要求:培养学生对中华民族独特的文化底蕴、思维方式、美学思想等有一个较完整的认识,然后融会贯通,使其真正应用到作品中去。

(三) 教学内容

- 1、以民族传统绘画为主干,以花鸟画的继承与发展为主导,贯彻“古为今用,洋为中用”的原则。
- 2、把中国画的基本技法有机地贯穿到花鸟画教学的始终,充分发挥花鸟画的艺术特点和技巧,教学内容力求“少而精”,使学生“举一反三”触类旁通。
- 3、教学内容力求系统性。要从技法掌握的难易程度出发,本着从简到繁,从易到难,由浅入深,循序渐进,先工后写的原则组织教材。
- 4、注意基础理论的教学。理论讲述要紧围绕技法训练进行,涉及史、论者应侧重于阐明技法。
- 5、在基本技法训练中,要注重加强造型能力的培养,掌握花鸟画的基本规律和特点,在用线造型、用笔、用墨和形神兼备上下功夫,培养学生的形象观察、记忆和想象能力。
- 6、搞好课堂辅导是提高教学质量的重要环节。要在了解学生的基础上,以点带面、点面结合进行辅导,在辅导中既要动口,又要动手,做到“知其法”而又“明其理”。
- 7、教学中要注意对学生进行艺术修养和创作思想的教育,正确理解绘画的社会功能和对进行美育教育的重要作用,从而达到民族的审美教育目的。
- 8、在教学中不断接受和吸取新的学术思想和创作经验,使之贯穿到教学中去,让学生获得新的知识和技能,开拓思路,扩大知识面,加强学生的艺术思想和专业素养。

(四) 教学时数

本课程周3学时,共48学时。2学分

(五) 教学方式

- 1、按照传统的教学方法,学习工笔花鸟画主要先从作品临摹入手,临摹选择历代名家的作品。并采取讲授、示范、写生、临摹、默写、构图、创作练习和作品鉴赏等多种形式,其中以临摹、写生和构图练习为主。
- 2、技法教学要充分发挥“直观”作用,注意基本技法训练与创作的有机结合。通过示范及有关教学录像片、光盘、幻灯等,让学生直观感受到工笔花鸟画的用笔、用色的基本方法及布局规律。
- 3、在教学环节中,充分发挥教师的主导作用,要因材施教、善于引导,启发学生独立思考和刻苦钻研精神。教师要进行示范,并以个体辅导的方法,指导学生绘画。

二、本文

第一章 工笔花鸟画历史发展概况及其艺术成就

教学要点:

通过学习历代花鸟画的发展,掌握历代画家及作品。

教学时数:

4 学时

教学内容:

第一节 概述(1 学时)

第二节 唐、五代、两宋的工笔花鸟画(1 学时)

第三节 元、明、清的工笔花鸟画(1 学时)

第四节 近、现代及当代的工笔花鸟画名作欣赏(1 学时)

第二章 工笔花鸟画的线描教学

教学要点:

介绍工笔花鸟的工具及应用,讲解中国画线条的韵律、基本勾线技法及勾勒时应注意的问题,以及临本的选择及临摹方法。

教学时数:

12 学时

教学内容:

第一节 工具介绍及应用(2 学时)

第二节 中国画线条的韵律(2 学时)

第三节 基本勾线技法及勾勒时应注意的问题(4 学时)

第四节 临本的选择及临摹方法(对临、变临)(4 学时)

第三章 工笔花鸟画的艺术特点和基本技法

教学要点:

通过学习历代花鸟画的发展,掌握历代画家及技法,以便以后的学习临摹:

选用具有代表性的历代画家作品作为临本进行学习研究如白描花卉写生、陈子奋白描、宋人小品画、于非闇工笔花鸟、陈之佛工笔花鸟、其它现代名家白描花鸟作品及工笔花鸟。

教学时数:

12 学时

教学内容:

第一节 基本染色方法(2 学时)

第二节 鸟类表现技法(4 学时)

第三节 中国画的学养、气韵、笔墨(2 学时)

第四节 具体技法指导(4 学时)

第四章 工笔花鸟画的作画步骤及赋彩要求

教学要点:

通过学习历代花鸟画的技法,选用具有代表性的历代画家作品作为临本,掌握工笔花鸟的作画步骤和赋彩要求。

教学时数:

10 学时

教学内容:

- 第一节 花鸟写生基本介绍 (1 学时)
- 第二节 花鸟写生的题材与表现形式 (2 学时)
- 第三节 花鸟画写生的步骤 (2 学时)
- 第四节 折枝花卉的表现 (2 学时)
- 第五节 鸟类动态 (2 学时)
- 第六节 构图的取舍 (1 学时)

第五章 工笔花鸟画的创作

教学要点:

在学习历代花鸟画的技法的基础上,认识、了解工笔花鸟画的创作规律和方法,进行工笔花鸟画创作练习。

教学时数:

10 学时

教学内容:

- 第一节 创作的构图与方法 (2 学时)
- 第二节 掌握工笔重彩勾线和设色的技法 (2 学时)
- 第三节 线与形、线对比、线节奏,虚实等关系 (2 学时)
- 第四节 勾线中用笔的起收、承转和色彩观念的转变 (2 学时)
- 第五节 中国传统工笔画的造型、构图,意境等特点 (1 学时)

作业要求:

- 1、临摹白描作品 15 幅,工笔 4 幅,此临摹作业达到形准,与原作形神基本一致,勾线有力而具变化。工笔设色细微,严格按渲染方法步骤进行,设色要典雅、浑厚、透明而庄重,符合范本精神风貌。
- 2、写生:以季节可选择当时的中型花卉和常见禽鸟进行写生,着重解决构图、取象、勾线和工笔的设色渲染方法。
- 3、创作:以写生稿为基础进行工笔花鸟画创作

考核要求:

完成写生稿两幅,整理出白描作业 2 幅,并在白描基础上设色着染,写生稿要造型工整细致,形象变化而统一,注意花的搭配和枝叶的穿插,勾线要表现出花、枝、叶的质感。平时成绩和考试成绩相结合,总评成绩中,平时成绩占 40%,考试成绩占 60%。

参考书目

- 《白描花卉写生》、长白编绘,南艺、南通工艺美术公司印,1976 年版。
- 《陈子奋白描花卉》,深圳出版社,2002 年 12 月版。
- 《宋人小品》重庆出版社,1994 年版,1995 年再版。
- 《荣宝斋画谱》(勾勒花鸟部分)田世光、俞致贞,荣宝斋出版社,1984 年版。
- 《于非闇画集》于非闇、荣宝斋出版社,1984 年版。
- 《陈子佛画集》、陈子佛、荣宝斋出版社,1984 年版。
- 《工笔花鸟画教学》刘健著 中国美术学院出版社
- 《中国画·工笔.》文艺 沈阳:辽宁美术出版社,2007(6)。
- 《工笔画基础》郭政蓀 北京:北京工艺美术出版社,2004(6)。
- 《工笔花鸟画技法》金鸿钧 北京:人民美术出版社,1991(8)

三大构成

课程英文名称: Three components

课程编号: 55012406

一、说明

(一) 课程性质

本课程是美术教育专业平台必修课,属于艺术设计基本素质培养阶段。

三大构成包括平面构成、色彩构成及立体构成。平面构成主要是研究平面设计中如何创造形象,怎样处理形象与形象之间的联系,如何按美的法则设计出所需的图形。色彩构成主要讲授色彩构成的基本原理,色彩的作用与三要素,色彩的搭配及色彩与心理,情感的关系。立体构成是使学生了解和掌握立体造型的构成方法,并提高学生对立体设计中形式美规律的认识,从而提高其设计和审美能力。三大构成是利用形式要素及其特有的表现方法,通过学生亲自动手学习训练,使学生了解和掌握造型的构成方法,提高对构成设计中形式美的认识,进而提高学生的审美能力、表现能力和创造能力,为后续的学习打下一个牢固基础。

(二) 教学目的

- 1.通过平面构成的基本构成要素、形式法则等的学习,培养学生的形象思维能力、抽象思维能力。
- 2.通过对色彩的本质规律的学习和研究,做到能够独立完成丰富的色彩组织、构成色调,并有秩序,达到对比和谐,将合理的色彩搭配运用于不同的空间色彩气氛中,培养学生的色彩审美意识。
- 3.通过对立体构成基本概念以及立体构成的不同类型和表现形式的学习,掌握一定的制作技巧和表达方法,以及不同材质的使用,培养学生的空间意识和空间直觉。
- 4.通过理论与实践训练结合,使学生掌握三大构成的基本原理和方法,能综合应用构成的基本原理与视觉语言进行有目的的视觉形象创造,为环境艺术设计专业设计的学习打下基础。

(三) 教学内容

- 1.平面构成在平面的范畴内,通过点、线、面元素的表现,构成出各种形象的大小、方向、渐变、均衡、对比、统一、发射、群化、特异等视觉图像,重在提高学生对形象的节奏感、韵律感、形式感方面的综合构成能力。
- 2.色彩构成分析感性认识色彩和理性认识色彩应有的区别,讲解色彩的三要素、色立体、色彩的情感以及色彩的秩序、色彩的空间等配色训练方法,并重点放在色彩综合对比调和关系的把握上进行反复训练。组成画面及大块颜色的对比、协调规律的把握是本课程的难点。
- 3.立体构成要求将形体分解为点、线、面等要素,从简单到复杂地研究这些要素以及它们之间的相互关系,并能按照一定的形式美的构成原则使用各种基本材料,将造型要素组成新的立体。强调对材料性能,结构方式和加工方法等相关知识的学习。

(四) 教学时数

本课程总课时 48 学时,周课时 3 学时(安排在第 3 学期)。2 学分。

(五) 教学方式

- 1.加强基础理论知识教学,可通过图片资料 and 多媒体教学手段,拓展学生视野,提高学生审美、鉴赏能力。
- 2.及时进行技能辅导和教学总结,做到举一反三、触类旁通。

(六) 先修课程

《基础素描》、《创意素描》、《色彩静物、风景》、《色彩人物》。

(七) 衔接课程

《建筑装饰图案设计》、《室内空间设计》

二、本文

第一章 平面构成

教学要点:

在教学过程中使学生了解平面构成的概念、技术要素等相关知识,着重掌握平面构成的基本原则与基础技能,并能导入一定的设计观念,培养学生形象思维的敏感性,注重提高学生的抽象思维能力和图形构成能力。

教学时数:

16 学时。

教学内容:

1. 平面构成综述
2. 形式美的基本法则
3. 平面构成要素
4. 平面构成形式
5. 平面构成的空间表达

第二章 色彩构成

教学要点:

在教学过程中要求学生能综合运用色彩的明度、纯度、色相来进行色彩的秩序、空间、冷暖的训练。通过色彩构成教学,注重学生对色彩的对比与调和的练习以及色彩情感的表达,并运用于设计之中。

教学时数:

16 学时。

教学内容:

1. 色彩的基本概念
2. 色彩知觉与色彩对比
3. 色彩的调和
4. 色彩的视觉及心理感受
5. 色彩空间训练

第三章 立体构成

教学要点:

在教学过程中重点使学生掌握各种线、块、板材的材料特性及构造,形态,加工方法等技法,同时注重培养学生的空间想象力,美感和创造性思维,具体应用范围最好能结合我国的建筑、服装、家具、包装等,为进入立体设计打好基础。

教学时数:

16 学时。

教学内容:

1. 立体构成概述
2. 纸的半立体
3. 单体造型
4. 多面体组合

三、参考书目

教材:

- [1] 《平面构成》, 满懿, 辽宁: 辽宁美术出版社, 1998. 8
- [2] 《色彩构成》, 赵国志, 辽宁: 辽宁美术出版社, 1989. 12

[3] 《立体构成》，赵殿泽，辽宁：辽宁美术出版社，1991.1

参考书目：

[1] 《平面构成基础》，李丹 马兰，辽宁：辽宁美术出版社，2008.1

[2] 《色彩构成》，李鹏程 王炜，上海：上海人民美术出版社，2009.7

[3] 《立体构成》赵志生 王天祥，重庆：重庆大学出版，2006.2

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程以教师讲授与学生动手实践相结合，在具体上课时，可适当结合多媒体教学技术，旨在图文并茂，便于学生理解，同时可以提升和强化学生的视觉感受能力，不断发现新的视觉形象。

油画风景

课程英文名称: oil landscape

课程编号: 55012407

一、说明

(一) 课程性质

油画风景课是美术专业的核心和限选课程,是高等院校绘画专业的专业技法课。

(二) 教学目的

通过教学使学生掌握油画风景、头像基本理论知识和基本技能,油画风景研究大自然光色变化规律、运用色彩表现自然景观,掌握外光写生的能力,学习油画风景写生的基本方法。

(三) 教学内容

油画风景主要教学内容 1、外光油画写生的特点;大自然光色变化的规律。2、风景画的构图法则和油画风景的一般写生方法步骤;色调与色块的构成。

(四) 教学时数与学分

周学时 3, 总教学时数 48 学时。(第四学期开设), 2 学分

(五) 教学方式

1、油画教学要求在严格、扎实的素描基础上,注重色彩造型能力和色彩构成能力的培养,系统地掌握油画理论和从传统到现代的油画表现技法。

2、注重介绍中外油画优秀的理论和技法,使学生能多方位地进行学习,扩展知识面,提高艺术素养。

3、贯彻理论与实践相结合的原则。油画课教学应以技法训练为主,并注意理论讲授。把课堂教学和艺术实践结合起来,把技能、技术训练和提高审美能力结合起来,把油画表现技法训练和创作练习结合起来。

4、充分发挥教师的主导作用。根据学生的实际因材施教,注重其艺术个性的培养,调动学生的主动性、积极性、创造性。注重素质教育,做到教书育人。

5、教学方式以中、长期课堂写生为主,以短期作业为辅,适当安排临摹作业。注重教学的系统性、科学性,由浅入深,由易到难,循序渐进。

6、采取多种教形式授课,以个别辅导为主,强调教师的示范作用,进行示范教学,加强教学的直观性。

7、在教学中教师应有自己的特点。教师应积极探索,更新教学方法,提高教学质量。

8、不断研究本专业的发展变化,更新教材内容,革新教学手段,注重学术交流,不定期举行艺术交流(展览、讲座等),活跃学生的创新思维,鼓励学生学习本专业外的其它美术专业知识,全面提高艺术素养,一专多能。

二、本文

理论及实践部分

第一章 油画风景临摹

教学要点:

研究自然光色变化规律、学习油画风景的技法。

教学时数:

18 学时

教学内容:

1.1 外光油画写生的特点 6 学时

介绍并分析外光油画写生的特点；大自然光色变化的规律。

1.2 风景画的构图法则 12 学时

通过临摹巴比松画派、印象派和巡回画派等大师的作品，学习油画风景写生的基本方法。

1.3 实践要求:

要求学生研究画面的构图，相对准确地临摹画面的色调，了解光色变化的规律。

1.4 实践内容、作业安排:

完成临摹大师风景作品 3 幅，尺寸在 46cm×33cm 以内，作为评定成绩的依据。

第二章 风景写生

教学要点:

进一步研究大自然光色变化规律、学习油画风景写生的基本方法。运用色彩表现自然景观，掌握外光写生的能力。

教学时数:

30 学时（教学时间应相对集中，以便于组织学生到风景区进行教学）

教学内容:

2.1 油画风景写生的基本方法 12 学时

风景画的构图法则；风景画的选景；画面色调与色块的构成。

2.2 油画风景画的立意练习 18 学时

表现和营造不同季节和不同时间风景的意境。

2.3 实践要求:

要求学生研究画面光色变化的规律及色块和色调在画面中的作用，通过练习掌握油画风景写生的基本方法，具备外光写生的能力。尺寸在 46cm×33cm 以内。

三、参考书目

- 1、[美]，希尔沃德·莱斯特·库克《向大师学绘画油画技法》，中国青年出版社，2000年10月第一版。
- 2、钱锋，《油画》，高等教育出版社，1999年6月第一版。
- 3、岳嵘琪、陈少伯，《油画风景静物教学》，甘肃民族出版社，2000年1月第一版。
- 4、呼喜江，《油画》，甘肃文化出版社，2000年4月第一版。
- 5、毛岱宗，《油画风景写生》，人民美术出版社，2011年7月第一版。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程根据进度需要使用多媒体观看有关的教学资料，开阔学生的眼界。

国画山水

课程英文名称: The traditional Chinese painting landscape

课程编号: 55012408

一、说明

(一) 课程性质

本课程是美术学专业的一门核心课。

我国山水画源远流长,历史悠久,它一度成为中国绘画发展的主流,留下了丰富的遗产,有自己系统的美学思想和独特的艺术语言,本课程是传统绘画中重要的基础技法课。

(二) 教学目的

使学生理解在历史大背景下中国山水画的的文化价值及美学思想。做到会欣赏、能讲解、掌握山水画的基本技法。

(三) 教学内容

山水画的发展演变简史、基础理论知识、章法构图、用笔用墨、设色、题款、用印等技法要领。

(四) 教学时数与学分

周3学时,共48学时。2学分

(五) 教学方式

本课程以理论与实践相结合为基本宗旨。采用理论讲授与技法示范相结合,临摹名家范本与创作练习相结合,课堂教学与室外写生相结合,图片赏析与参观名家原作相结合,作业讲评与观看名家作画录像带相结合的方式教学。

山水画教学进程按先易后难,先临摹后创作,其中穿插写生,以由浅入深的方式循序渐进,深化理解。

二、本文

第一章 山水画技法的演变及临摹

教学要点:

了解中国山水画技法的演变,研习笔墨技法。

教学时数:

24学时

教学内容:

第一节:山水画用笔用墨基础技法(10学时)

临摹陆俨少课徒稿,训练各种树木画法、各种山石画法、云水、点景人物画法。

第二节:元明清时期纸本山水画赏析和临摹(12学时)

临摹元四家黄公望、王蒙、吴镇、倪云林以及沈周、文征明、唐寅、石涛、髡残、龚贤、弘仁、董其昌、王石谷、吴历等人代表作品,以小幅作品和局部临摹为主。

说明:

在所赏析的以上诸名家中,学生可按自己的爱好选择一两位名家作品深入研习。

第二章 宋元经典山水临摹

教学要点:

宋元山水是中国画艺术的两大高峰,在掌握了山水画基本树石、云水技法之后,应当对其进行深入的研究和学习,特别注重开阔的章法布局与造型和笔墨的训练方法。

教学时数:

24 学时

教学内容：

第一节：完整临摹董源、范宽、巨然、郭熙、李唐、马远、夏圭、黄公望、王蒙诸大家山水作品（18 学时）
学生按自己的爱好选择其中一两家的作经典品进行完整的临摹研究。

重点：讲授两宋及元代山水画截然不同的艺术风貌，并且掌握绢与纸的不同特性，学会皴法、晕染及设色方法，能够临摹水墨、浅绛、青绿等不同风貌的作品。

第二节：简单的变体临摹和小创作（6 学时）

重点：对临摹过的作品灵活运用，自行组织完整的画面构图，进行创作尝试。

考核要求：

试题：创作山水一幅，临摹两幅。

- 1、构图得当
- 2、笔路清晰，用笔符合书法要求
- 3、用墨苍润，浓淡得宜
- 4、着色协调统一

三、参考书目

- 1、（清）诸升、王质、王概，《芥子园画谱》，北京中国书店出版社。
- 2、《陆俨少课徒稿》（两册），中国美术学院出版社。
- 3、《荣宝斋画谱》系列，荣宝斋出版。

基础图案设计

课程英文名称: Basic pattern design

课程编号: 55012409

一、课程性质

本课程是美术教育专业专业平台必修课,是设计方向过渡到专业课的一门重要的专业基础课,是国画、油画方向学生必备的基本专业素养课程。图案是工艺美术创作的一个过程,是进行一切专业设计的基础。它不仅是要让同学们掌握图案的组织方法与表现手法,更重要是在学习的过程中对中国传统文化有一个全面的了解,为创新出现代的图案设计汲取营养。在实践的基础上,去完美和丰富传统图案的风格。使传统图案焕发出灿烂的青春。

二、教学目的

- 1、研究古今中外的装饰纹样,提高艺术的鉴赏能力。
- 2、掌握和运用形式美的规律和法则。
- 3、了解纹样的造型、构成及黑白和色彩的表现。
- 4 培养和提高学生对纹样的审美以及创造思维能力。

三、教学时数

总学时: 48 学时; 周学时: 3 学时; 2 学分

四、教学内容

第一章传统纹样的概述

本章对纹样的定义进行具体的解析。从空间、时间以及形态构成上和组织构成形式上对纹样进行分类。

第一节 纹样的产生及学习传统纹样的意义。

第二节 第二节传统纹样在现代设计中的应用。

本章重点:

教师指导学生复习平面构成的知识点,连接该课程和前期课程,承上启下完成教学任务。

第二章历史上的纹样

教学要求:

对中国传统图案进行全面的了解,并对其传统图案进行临摹,了解和体会传统图案的造型规律及特点。并对古代的、现代的、东方的与西方的进行纵向横向的比较。本章从中国历代纹样、中国民间纹样及国外纹样上进行阐述。

第一节原始社会新石器时期的纹样

第二节商周时期的纹样

第三节春秋战国时期的纹样

第四节 秦汉时期的纹样

第五节南北朝隋唐时期的纹样

第六节宋元明清时期的纹样

本章重点和难点:

以继承和发挥传统装饰图案为主线,使学生对中国的传统装饰图案有一定的了解。

第三章纹样的原理和形式美法则

本章包含了四大形式美的法则——变化与统一、对比与调和、对称与均衡、节奏与韵律。

教学内容

1、美的形式法则

2、装饰图案的构成形式。

本章重点与难点:

对美的理解和认识，如何运用美来表现不同的图案样式。

第四章纹样的造型特征

本章主要是研究纹样的主要特征——秩序鲜明、单纯概括（学习中国传统吉祥纹样造型手法）。并对纹样形态产生的方法进行探讨，包括了形态的具象美及抽象美，还有从写生到装饰变形的系列过程。

本章重点：

使学生知道要进行装饰图案的变化必须认真观察生活中各种自然现象，综合其典型特征才能创造出来源与生活而高于生活的艺术设计作品。

第五章纹样的构成组织形式

本章先了解传统纹样的空间构成法，重点对单独纹样、连续纹样中的二方连续、四方连续进行研究。

第一节 传统纹样的单独构成形式。

第二节 传统纹样的连续构成形式。

第六章纹样的表现形式（黑白表现和色彩表现）

教学要求：

通过学习一些现代设计手法，使形象的创新思维能力得到锻炼、培养并能运用不同的表现形式进行装饰设计。主要讲解黑白、色彩、技法的表现形式。

本章难点：

讲解色彩的表现，复习色彩构成中的知识。对色彩的三元素、色彩的对比和调和研究实践。探讨色彩调和的方法如：降低纯度调和、加入间隔色调和、秩序调和、平衡性调和等方式。

第一节

传统纹样的黑白表现形式。

第二节

传统纹样的色彩表现形式。

本章重点：

各种表现技法的运用。

五、考核办法

本课程为考试课，成绩评定方法（评分标准、成绩组成）如下：1、出勤率、课堂纪律情况占 20%。每张作业以百分评定一个分数。被作业数量除的平均数为作业的成绩，占 80%。

六、参考教材

- 1、《图案设计》中国青年出版社文峰编著
- 2、《中国纹样全集》山东美术出版社吴山编著
- 3、《中国吉祥图案设计艺术》人民美术出版社郑军、魏峰编著
- 4、《装饰图案》，黑龙江美术出版社，1999
- 5、《中外装饰画集》，湖南美术出版社，1996
- 6、《版面设计与装饰艺术》童曼之著，湖南美术出版社 1996
- 7、《中国工艺美术史》卞宗舜等著，中国轻工出版社
- 8、《中国传统装饰画》黄国强著，人民美术出版社

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

理论讲授与实践相结合，应运多媒体教学加强对优秀作品赏析。

美教专业平台课程
(专业限选课教学大纲)

美教中国画方向

书法篆刻

课程英文名称: Calligraphy and seal

课程编号: 55012501

一、说明

(一) 课程性质

书法篆刻研究是美术学专业学生的专业限选课,通过书法篆刻研究的教学,使美术专业的学生对书法篆刻有一定的认识,并掌握一定的书法篆刻技法,培养学生具备一定的书法篆刻审美能力,加强对传统艺术的修养。

(二) 教学目的

培养学生的实际书法篆刻钻研能力,提高学生对书法篆刻艺术的修养和鉴赏能力,让学生了解掌握一些书法篆刻基本常识和书法史知识,具备初步能读懂书法、篆刻文献的能力。

(三) 教学原则和方法

- 1、书法篆刻教学应以辩证唯物主义认识论作为指导,理论联系实际,课堂讲授和临摹示范相结合。
- 2、教材编排、课堂讲授、作业练习,应遵循从简到繁,由易到难,由浅入深,循序渐进的原则;
- 3、坚持贯彻因材施教的原则,在教学中注意学生个性和创造力的培养,启发学生独特的艺术感受,引导学生掌握正确的书法篆刻研究与创作方法;具备一定的书法篆刻钻研能力。
- 4、课堂作业以临摹创作训练为主,适当带动书法篆刻理论研究,以提高学生对书法篆刻的综合能力。
- 5、利用各类资料和电化教学手段,观摩和欣赏古代经典印章,拓展学生的艺术视野,提高艺术鉴赏能力;
- 6、理论联系实际,可以适当地带学生去博物馆、展览馆观看展览,条件成熟可以带学生去上海博物馆、西泠印社印学博物馆、西安碑林、山东曲阜汉碑博物馆等地作实地考察,培养学生的实地考察及鉴赏能力。
- 7、引导学生加强对中国书论、印论的学习及研究。
- 8、通过不断的临摹、仿作、创作、考察调研等实践活动,让学生掌握书法篆刻创作的一般规律。

(四) 教学时数与学分

本课程分两个学期开设,每周3课时,总课时为48学时。共2学分

(五) 教学方式

以课堂讲解、示范为主,课外参观、实地考察为辅。

二、本文

一、书法篆刻研究

教学目的:

学生可以在书法和篆刻两个大的方向内,根据自己的实践及研究所长,选择其中一个方面的某个点做比较深入的研究,以达到以点带面,做深入的挖掘。同时在学习、研究的过程中掌握一定的学术研究方法,为以后的独立研究打基础。

教学要点:

- 1、研究方向的确定。
- 2、研究方向与创作实践相结合。

教学时数:

144课时

教学内容:

- 1、书法研究与创作实践
- 2、篆刻研究与创作实践

说明:

书法篆刻理论与创作实践得根据每个学生的研究方向进行具体指导,不规定确定方向,因材施教,因

人而异，发挥每个学生的所长。

三、参考书目

- 1、《上海博物馆藏印选》，上海书画出版社，1979年1月版。
- 2、《吴昌硕印谱》，上海书画出版社，1985年9月版。
- 3、《中国历代篆刻集萃》，浙江古籍出版社，2007年5月版。
- 4、《篆刻形式美学的展开》，陈振濂主编，西泠印社出版社，2005年5月版。
- 5、《篆刻字典》（日），中西庚南编，吉林文史出版社，1988年7月版。
- 6、《书法美学》陈振濂主编，西泠印社出版社，2005年5月版
- 7、《大学书法创作理论与实践》，张韬著，河南美术出版社。

国画花鸟

课程英文名称: Chinese painting flowers and birds

课程编号: 55012502

一、说明

(一) 课程性质

本课程是绘画专业中国画方向的一门必修课。通过教学,使学生了解中国写意花鸟画的审美特征;根据中国画的创作规律和特点,培养学生的作品意识和审美意识,使学生初步具备从客观再现向主观表现转换的一种创作能力,使学生的创作具有文化底蕴和时代感。

(二) 教学目的

通过本课程的教学,使学生达到下列基本要求:

知识要求:通过对该课程的学习,使学生了解中国写意花鸟画的艺术特点、风格、规律、美学思想等,同时对中国绘画艺术丰富的文化底蕴及内涵,在认识上有一定的提高,从而激发学生的创作灵感,使其绘画思想深深扎入这片土壤,创作出具有中国特色的写意花鸟画作品。

技能要求:掌握写意花鸟画的造型、笔墨等方面的技法特点,要求学生从临摹古代写意花鸟画入手,逐步解决写意花鸟画中的造型、色彩、笔墨、构图等问题。

素质要求:培养学生对中华民族独特的文化底蕴、思维方式、美学思想等有一个较完整的认识,然后融会贯通,使其真正应用到作品中去。

(三) 教学内容

- 1、以民族传统绘画为主干,以花鸟画的继承与发展为主导,贯彻“古为今用,洋为中用”的原则。
- 2、把中国画的基本技法有机地贯穿到花鸟画教学的始终,充分发挥花鸟画的艺术特点和技巧,教学内容力求“少而精”,使学生“举一反三”触类旁通。
- 3、教学内容力求系统性。要从技法掌握的难易程度出发,本着从简到繁,从易到难,由浅入深,循序渐进,先工后写的原则组织教材。
- 4、注意基础理论的教学。理论讲述要紧围绕技法训练进行,涉及史、论者应侧重于阐明技法。
- 5、在基本技法训练中,要注重加强造型能力的培养,掌握花鸟画的基本规律和特点,在用线造型、用笔、用墨和形神兼备上下功夫,培养学生的形象观察、记忆和想象能力。
- 6、搞好课堂辅导是提高教学质量的重要环节。要在了解学生的基础上,以点带面、点面结合进行辅导,在辅导中既要动口,又要动手,做到“知其法”而又“明其理”。
- 7、教学中要注意对学生进行艺术修养和创作思想的教育,正确理解绘画的社会功能和对学生进行美育教育的重要作用,从而达到民族的审美教育目的。
- 8、在教学中不断接受和吸取新的学术思想和创作经验,使之贯穿到教学中去,让学生获得新的知识和技能,开拓思路,扩大知识面,加强学生的艺术思想和专业素养。

(四) 教学时数

本课程周3学时,共48学时。2学分

(五) 教学方式

- 1、按照传统的教学方法,学习写意花鸟画主要先从作品临摹入手,临摹选择历代名家的作品。并采取讲授、示范、写生、临摹、默写、构图、创作练习和作品鉴赏等多种形式,其中以临摹、写生和构图练习为主。
- 2、技法教学要充分发挥“直观”作用,注意基本技法训练与创作的有机结合。通过示范及有关教学录像片、光盘、幻灯等,让学生直观感受到写意花鸟画的用笔、用色、用墨的基本方法及布局规律。
- 3、在教学环节中,充分发挥教师的主导作用,要因材施教、善于引导,启发学生独立思考和刻苦钻研精神。教师要进行示范,并以个体辅导的方法,指导学生绘画练习。

二、本文

第一章 写意花鸟画的发展、演变及艺术成就

教学要点:

通过讲解、欣赏历代写意花鸟画名家名作，了解写意花鸟画的发展、演变和艺术成就。

教学时数:

8 学时

教学内容:

第一节 概述 (2 学时)

第二节 两宋、元代的写意花鸟画作品赏析 (2 学时)

第三节 明、清的写意花鸟画作品赏析 (2 学时)

第四节 近、现代及当代的写意花鸟画作品赏析 (2 学时)

第二章 写意花鸟画的艺术特点和基本技法

教学要点:

介绍写意花鸟画的工具及应用，讲解写意花鸟画中的线条以及基本的表现技法。

教学时数:

16 学时

教学内容:

第一节 工具介绍及应用 (2 学时)

第二节 基本技法及应注意的问题 (6 学时)

第三节 对写意花鸟画中线条韵律的讲解与示范 (4 学时)

第四节 临本的选择及临摹方法 (对临、变临、背临) (4 学时)

第三章 写意花鸟对笔墨的要求及笔墨的运用

教学要点:

通过学习历代写意花鸟画的发展，掌握写意花鸟对笔墨的要求及笔墨的运用。

教学时数:

12 学时

教学内容:

第一节 写意花鸟的笔墨要求讲解 (6 学时)

第二节 写意花鸟的笔墨运用技法训练 (6 学时)

第四章 写意花鸟画情趣意境表现的几个方面

教学要点:

通过学习历代花鸟画的技法，选用具有代表性的历代画家作品作为临本，理解、认识写意花鸟画情趣意境表现的几个方面。

教学时数:

12 学时

教学内容:

第一节 构图在情趣意境表现中的作用 (4 学时)

第二节 笔墨在情趣意境表现中的作用 (4 学时)

第三节 造型在情趣意境表现中的作用 (4 学时)

参考书目

- 1、《潘天寿作品集》，浙江美术出版社，1980年版。
- 2、中国美术馆编，《任伯年精品集》，人民美术出版社，1993年版。
- 3、《王雪涛画集》，人民美术出版社，1983年版。
- 4、杨建侯著，《写意花鸟画技法》，上海人民美术出版社，1978年版。
- 5、韦自强著，《韦自强花鸟画集》，甘肃美术出版社，1997年9月版。
- 6、陈昭著，《陈昭画集》，深圳出版社，2002年12月版。

线描人物

课程英文名称: Line drawing character

课程编号: 55012503

一、说明

(一) 课程性质

线描也称“白描”，是中国画造型的基础。线描艺术的鲜明特征是用线作为塑造形体的基本手段和表现形势。它以造型简练、形象清晰，线条生动流畅，富于节奏和韵律的艺术特点，成为中国绘画与西方绘画在造型方法上的根本区别。它既是中国绘画中具有艺术价值独立存在的一个画种，也是学习中国绘画首先要打好的基本功，还是工笔画在设色之前的重要程序。通过线描人物画教学，培养学生正确的审美观，提高学生的艺术修养和鉴赏能力，使学生掌握线描人物的基本知识和基本技能，训练学生正确的观察方法，达到准确、生动、深刻地表现对象，为学习国画专业课、创作课以及将来从事美术教学和美术创作研究打好基础。

(二) 教学目的

通过本课程的学习，使学生具有一定的线描造型能力，能熟练地运用线描艺术形式从事创作，表现现实生活 and 时代精神。能胜任新时期的艺术教育工作。

(三) 教学内容

讲授与临摹，临摹以古装人物为主，也可临摹名家的现代人物线描作品。写生以现代人物为主。

(四) 教学时数

周3学时，总时数为48学时；2学分

(五) 教学方式

- 1、本着从简到繁，从易到难，由浅入深，循序渐进的原则组织教学。
- 2、加强理论知识的教学，应用传统的优秀白描人物作品，讲授中国传统绘画的美学观念，提高学生的审美水平。
- 3、加强学生造型能力的训练，鼓励学生多画速写，以体会线条的表现力，培养学生对形象的观察、记忆、变化、概括和想象能力。
- 4、采用讲授、示范、写生、临摹以及创作等多种形式教学。
- 5、发挥教师的主导作用，因材施教，还应充分发挥学生的主观能动性及其个性特点，培养学生的独立思考和艺术创造能力。
- 6、教师应多做示范，动口与动手相结合，使学生“知其法”而“明其理”。
- 7、在发挥和研究中国民族绘画的传统基础上，教学中要注意吸收外来艺术中有益的成份。
- 8、彻底改变用西洋绘画法则画线描人物画，应充分应用学生过去画素描的长直线大轮廓的起稿方法，必须按中国传统技法完成画面。
- 9、教学中应力求触类旁通，拓宽学生的知识面，如：用民间剪纸，壁画等艺术作品启发学生的灵感，丰富其绘画技法。
- 10、注意对学生进行艺术修养和创作思想的教育，在正确理解绘画的社会作用的同时，还要加强美育的培养，使其认识到美术教育对社会的重要作用。
- 11、加强理论知识的教学，应用传统的优秀白描人物作品，讲授中国传统绘画的美学观念，提高学生的审美水平。

二、本文

第一章 讲授与临摹

教学要点：

临摹是通过临习历代优秀线描作品，学习传统技法，吸取前人成功经验，了解和掌握线描技法和规律的入门途径和手段，研习用线造型和用笔方法。临摹历代优秀作品，可以提高对线描的认识，理解线描人物平

面造型的独特性和传统技法的重要性，正确掌握线描人物的造型技法。

教学时数：

24 学时

教学内容：

第一节 （4 学时）讲授

- 1、线描人物画的历史发展，演变及其艺术成就
- 2、线描人物画研究和学习的目的意义及临摹的基本方法步骤
- 3、整体观察和局部临摹的方法
- 4、线描人物画中线条造型的特殊表现及处理方法

第二节 （20 学时）临摹

1、临摹要求

重点学习传统和现代线描人物画的意境、构图、空间、造型、勾勒等表现手法，要求客观临摹和主观临摹相结合。

2、临摹内容

选临 古代线描人物作品《八十七神仙卷》或《永乐宫壁画》等（局部临摹）。

选临 现代人物线描作品（由授课教师指定）

第二章 讲授与写生

教学要点：

通过第一阶段的临摹与写生，提高了学生临摹和写生能力，也进一步提高了学生的鉴赏能力。因此，根据前面学习的基础，本阶段重点放在写生和创作上，从而能使学生更好地运用线描这一画种进行白描体裁的创作，并为社会服务。对线描要整体观察和认识。熟练应用造型技法，正确地表现线描人物的形象特征，形神兼备。写生是运用线描技法，训练用线造型能力的重要方法。讲授写生的方法步骤，使学生认识、理解线描人物写生的规律，把握人物形象特征。

教学时数：

24 学时

教学内容：

本单元教学分为半身像和全身像写生。

第一节 人物着衣半身像写生（10 学时）

要求：

- 1、人物的形象特征与精神气质，主要集中在头部。要求能用线准确地表现人物头部的形象，表情、动态等，掌握五官的具体画法。强调人物的头部、手部、脚部在全身人物写生中所占的位置及其重要性；
- 2、突出对象的个性特征，尤其对头部面目表情及动态深入观察，体会形象感受；探索用线的规律和特点，重点刻画人物的头、胸、手等部位。提高学生的整体观察能力，理解能力，表现能力。
- 3、能够用线准确地表现人物的形象，气质、表情、动态等个性特征。

第二节 老年或青年人物着衣全身像写生（14 学时）

要求：

- 1、整体观察人物头部形象特征，以及全身人物的动态；在整体造型的基础上，对头、手、脚进行重点刻画，掌握其主要结构的表现方法；
- 2、衣纹的处理的具体技法；
- 3、根据需要可设置一些道具或者民族服装，增强人物的情趣和画面艺术效果平面表现方法在中国线描上的特性
- 4、强调整体艺术效果

三、参考书目：

- 1、《陈洪绶作品集》，西泠印社，1990年10版。
- 2、《永乐宫壁画全集》，人民美术出版社，1964年2月出版。
- 3、《敦煌壁画》1-5卷，中国文物出版社，日本、平凡社，1982年出版。
- 4、《人物线描精萃》，人民美术出版社，2010年5月出版。
- 5、《线描人物画教程》，高等教育出版社，2012年5月出版。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

线描这一课程与其他课程略有不同，在指导学生的同时需一边讲授一边做示范。首先要让学生了解线描的基本笔法，练习用毛笔勾线的能力，运用线的粗细、浓淡、方圆，转折的变化和用笔的轻重、快慢、顿挫等艺术手法，描绘人物、花卉等物象的结构，质量感和空间感。“初学用笔，规矩为先，不妨迟缓，万无轻躁”，“练笔者，非徒手练也，心使练之也，练时需笔笔着力”。

国画山水

The traditional Chinese painting landscape

课程编号：55012504

一、说明

（一）课程性质

本课程是美术学专业的限选课。

我国山水画源远流长，历史悠久，它一度成为中国绘画发展的主流，留下了丰富的遗产，有自己系统的美学思想和独特的艺术语言，现代山水又在继承传统的基础上有新的创造，本课程是现代绘画中重要的基础技法课。

（二）教学目的

使学生理解在现代背景下中国山水画的文化价值及美学思想。做到会欣赏、能讲解、掌握现代山水画的基本技法。

（三）教学内容

现代山水画的发展演变、基础理论知识、章法构图、用笔用墨、设色、题款、用印等技法要领。

（四）教学时数与学分

周3学时，共60学时，3学分

（五）教学方式

本课程以理论与实践相结合为基本宗旨。采用理论讲授与技法示范相结合，临摹名家范本与创作练习相结合，课堂教学与室外写生相结合，图片赏析与参观名家原作相结合，作业讲评与观看名家作画录像带相结合的方式教学。

二、本文

第一章 现代山水画的继承与发展

教学要点：

讲授现代山水画的继承与发展。

教学时数：

30学时

教学内容：

第一节：赏析研究江南地区山水画（10学时）

临摹贺天健、钱松岩、傅抱石、刘海粟、宋文治、黄秋园等的山水画范本。

学生择其所好，重点临习其中一两家之画法，教师进行个别辅导，作业讲评。

重点：研究、学习积墨画法。

第二节：赏析京津地区山水名家作品（10学时）

临摹胡佩衡、秦仲文、刘子久、李可染、张仃、梁树年、白雪石等名家作品。

个别辅导、作业讲评。

重点：研究、探索北方山水笔墨技法。

第三节：在本地进行写生训练和自主创作（10学时）

第二章 现代山水画的创新与审美

教学要点：

讲授、讨论山水画的审美变迁。

教学时数：

30 学时

教学内容：

第一节：赏析黄宾虹、张大千名作（10 学时）

座谈研讨两位大师的艺术发展轨迹、探索其艺术特点。

第二节：赏析岭南派代表人物作品（5 学时）

临摹黎雄才、关山月山水画范本。

重点：研究传统技法、外来艺术与南国风光天衣无缝的结合。

第三节：赏析长安派画家名作（10 学时）

临摹石鲁、赵望云名作，临摹何海霞晚年作品。

重点：探索山水画新技法，推进中国山水画创新。

第四节：参观名家原作（或高清复制品），观看名家作画录像带（5 学时）

考核要求：

试题：创作草图 4 幅，完成创作 1 幅，临摹名家名作 1 幅。

评分标准：

- 1、作品在立意、章法、布局、笔法、设色等方面有新意
- 2、画面整体艺术处理完整、有意境
- 3、笔墨生动

三、参考书目

1、《现代山水画库》，河南美术出版社。

2、梁树年，《山水画技法》，学苑出版社。

3、张凭，《山水画创作》，学苑出版社。

4、黄润华，《山水画写生》，学苑出版社。

5、钱松岩，《砚边点滴》，江苏出版社。

6、《李可染画集》，人民美术出版社。

7、《黄宾虹画集》，上海人民美术出版社。

8、《黄宾虹画语录》，浙江出版社。

9、《贺天健画集》，上海人民美术出版社。

以及张大千、黄宾虹、李可染、傅抱石、钱松岩、贺天健、何海霞、黄秋国、陈子庄、宋文治等人的画集。

工笔人物

课程英文名称: chinese realistic painting personages

课程编号: 55012505

一、说明

(一) 课程性质

工笔人物属中国画技法研究课程内容之一。作为中国画的一个独特的艺术表现形式,有着悠久的历史和丰富的文化内涵。作为学习继承民族优秀艺术遗产,进行文化建设,增强全民的美育意识,它是中国画技法研究课很重要的教学内容之一。工笔人物画与水墨人物画相对应,除了其艺术原则性和表现内涵的同一性之外,又有自己特殊的结构、线性、笔墨规律和设色方法;与线描人物画互为其用,相辅相成,线描为其基本形式。

(二) 教学目的

通过本课程的学习让学生能够更进一步掌握工笔人物画在造型审美上的特点和工笔人物画的写生方法及步骤,能够学会运用分染晕染等工笔画的艺术语言对人物进行刻画,为以后的工笔人物画创作做好技能铺垫。通过教学实践,使学生能比较全面系统地 from 民族传统文化的角度掌握中国工笔人物画的理论知识和技能技巧,正确认识和理解工笔人物画的优秀传统和艺术成就,掌握工笔人物的造型规律、特点以及表现技法;能比较熟练地运用工笔的艺术形式表现现实生活和时代精神,具有一定的创作能力。

(三) 教学内容

本课程教学内容以临摹和写生为主,首先要让学生对工笔画的工具材料有一定的了解。以线造型在写生中的应用,工笔画石色与水色在画面中的应用。

(四) 教学时数与学分

周 4 学时,总时数为 72 学时; 3 学分

(五) 教学方式

- 1、工笔人物画教学最初采用多媒体课件讲解,结合图例来讲解工笔画的方法和应用,并通过示范和课堂辅导来使学生更深入的了解学习内容。讲授、示范、临摹、写生、变化、构图、实践过程中的辅导、创作练习和作品欣赏等多种形式进行。其中以临摹、写生和构图练习为主。技法教学要充分发挥“直观”作用,注意基础技法训练与创作的有机结合。
- 2、把中国画的艺术规律、特点和基本技法有机地贯穿在工笔人物画的教学始终,同时应注意工笔重彩自身的艺术特点和特殊的技能技巧。教学内容力求“少而精”,使学生举一反三,“触类旁通”。
- 3、在基础技能训练中,要注意加强造型能力培养,使学生掌握中国画造型的基本规律和特点,注意在用线造型、笔墨的书写性和以形写神方面下功夫,培养学生的形象观察、记忆、变化,以及综合概括能力和想象能力。
- 4、教学内容要有系统性,从技法掌握的难易程度出发,本着从简到繁,从易到难,由浅入深,循序渐进的原则组织教材,结构教学环节。
- 5、在教学的各个环节中,要充分发挥教师的主导作用,注意教学过程中各环节的正确把握。同时,要充分发挥学生的个性特点,启发引导,因材施教,培养学生的独立思考能力和钻研精神。
- 6、课堂实践阶段的辅导是技法教学和提高教学质量的重要环节,教师要在充分了解学生的基础上,动口与动手相结合,做到“知其法”而又“明其理”。
- 7、加强基础理论教学,理论讲述要紧围绕艺术规律和技能训练。
- 8、在充分研究学习民族绘画的基础上,教学中要注意吸收外来艺术的有益成份。
- 9、中国画教学是对学生进行民族审美教育和提高素养的重要手段。在教学中要注意艺术修养和创作思想的教育,使学生正确理解绘画的社会功能,为提高全民素质、进行美育的发挥重要作用。

二、本文

第一章 讲授与临摹

教学要点:

- 1、讲授是从理论上系统地阐述中国画，特别是工笔人物画的产生、发展、演变的历史背景和文化源流。通过讲授，结合经典作品的赏析，了解并认识工笔人物画的规律特点、表现形式和表现手法，并了解、熟悉工具材料的种类和性能，树立正确的学习方法。
- 2、临摹以学习前人的创作意图、表现技法和意境的营造方式为目的。通过临摹，学习研究古今优秀作品的个性语言特点，以及对空间布局、造型勾勒、设色渲染等技法的准确运用，为下一步写生做准备。

教学时数:

36 学时

教学内容:

第一节（4 学时） 讲授要点

1、工笔画的工具材料的系统了解

文房四宝：笔、墨、纸、砚

笔：工笔画的用笔常用的有勾线笔和染色笔，勾线宜选用笔锋较为尖并运转灵活的毛笔，勾线笔中间为狼毫作为主毫，外围包裹羊毫作为辅毫，这样粘墨之后中间的笔锋可以富有弹性灵活的勾勒线条，加上外围有羊毫包裹，既能增加含墨量，也可勾线更加稳定，不至于稍有提按就导致笔锋倒偏。染色笔一般选用羊毫笔，这样含水量比较大适合晕染。笔形可以选择短胖型的笔头，以为细长的笔锋在染色时面积比较小，这样会导致用笔次数增加，画面上形成笔痕。短胖的笔形会使染色更匀净和方便。不过在分染面部等细微的地方时需要准备一些小号的染色笔，以方便分染五官微妙的变化。

墨：墨即我国传统的墨锭，用砚台研磨后使用，墨根据原材料的不同可以分为油烟、漆烟、松烟三种。油烟是以桐油子为原料，漆烟是以生漆为原料，松烟是以松树枝为原料。将原料放在窖中燃烧后，按窖中取烟的部位区别烟的轻细程度，越靠近顶端的烟质越细，用胶加工制成。工笔画勾线一般选用油烟，淡墨渲染时墨色比较清新，缺点是画到最重时会出现反光，影响墨色的深度。松烟墨黑并且没有反光颜色发冷，所以往往画人物的头发时到最后会使用松烟统罩一遍，这样头发就会重下去。一般的墨汁不宜选用，因在渲染时容易使墨线洒开，所以在正式作品中不宜采用。

纸：中国的用纸，主要是采用传统方法制造的宣纸，分为生宣和熟宣，一般工笔画因为需要渲染和制作，所以常选用熟宣纸，熟宣是经过胶防水加工过的，使其不渗水不漏色的特点，这样可以进行反复的渲染，细致的刻画。工笔画也有选用生宣的，可以通过自己调胶防水来控制宣纸的洒水程度，或使用喷洒胶防水的方法使宣纸有局部或部分半洒水的效果，来使画面达到一种特殊的肌理效果。

绢：丝织品，薄而透明度好，细致匀整。染色会显得细致并且温润，一般绘画采用较为绢丝粗制的绢，因为过于细致的绢勾线时容易显滑、漂，并且容易死板、不宜控制，绢丝较粗的会使画面在最后有一定的纹理肌理，增强画面的绘画感和厚重感。绢由于质地比纸要结实，可以进行反复的制作比如水洗，来出很多肌理的艺术效果。由于绢具有很高的透明性，我们在画时可以多采用背衬方法，就是正面薄色，在背面可以用白色或其同类色背衬，这样在正面看起来的颜色既明净而且厚重，使颜色质感看起来很舒服，这也是工笔画的魅力之一。

砚：石质比重比较大的石料，著名的有广东的端砚、安徽的砚。需要石质细并且发墨快，石质温润不宜蒸发。研磨要求轻而且慢，隔夜的墨为宿墨，不宜用于画工笔画。

颜色：分为石色和水色，石色为天然矿石研磨，色彩浓艳，覆盖力强，使画面显得厚重，并且永久不变色。使用方法需要兑胶使用，不同色彩直接一般不互相调和。水色为植物提取，如藤黄花青，色彩具有透明性，可以互相调和和使用，加工过可直接使用。

2、工笔人物画的作画方法步骤和基础技法

在了解工笔画的工具材料的使用之后，来看看如何进行工笔人物画的方法步骤和基本技法

起稿：首先我们对模特对象一切的描绘要落实到起稿阶段，也就是我们在工笔画最初要做一个素描稿，这个素描稿为非常重要的一个阶段，所有对造型的刻画，对模特的感受，以及线条的组织都反映在素描稿

上，往往一张素描稿就能决定了整张画所能达到的水平。所以我们在起稿阶段要反复推敲斟酌，古人讲“九朽一罢”，朽为炭条，一罢为最终落墨，意思为不厌其烦的修改，最终落寞定稿。以线造型，转变明暗的影响，并且是经过提炼，归纳，概括的线来塑造对象。

五官的刻画：虽然是以线造型，但不可过于单，过于死板，尤其面部五官注意线的虚实，穿插，头发分组，眉毛的也要有虚实走向。可以略施调子暗示结构，以提示后面染色的位置。

衣纹的刻画：处理衣纹时注意疏密的安排，并且线型的姿态，在把握大的动势后，逐个局部的衣纹刻画，因模特会动，当出现比较符合线条的美感表现时的姿态，就可局部一次定下来。加入毛笔用笔的感觉，起笔收笔。

衣纹的刻画：处理衣纹时注意疏密的安排，并且线型的姿态，在把握大的动势后，逐个局部的衣纹刻画，因模特会动，当出现比较符合线条的美感表现时的姿态，就可局部一次定下来。加入毛笔用笔的感觉，起笔收笔。

勾线：执笔方法，指实掌虚，这样下笔有力并且便于运转自如，与书法同样。用笔是中锋用笔，讲究笔力，既向下按又向上提，运腕、运肘、运臂。注意起笔 运笔 收笔三个环节，起笔要顿；运笔沉着，收笔要稳健自然，国画用线不单单是轮廓的问题，线本身就有一种审美的要求，所以在线描上也要做到精益求精。

墨色：根据不同的材质和不同的质感采用不同的墨色，这样经过染色最终会让墨线和色彩有一个很好的结合，一般头发最重，皮肤淡墨，略干，衣服等等，每一个部分墨色宜统一。尤其注意脸部皮肤的墨线勾勒，稍淡并使线稍干，会适合表现皮肤的颜色和弹性，不可太滑，会显得太板。

人物设色：一张完成的线描后我们还需对画面进行设色，我认为人物染色的过程也是工笔画中最有意思的过程，一步步的分染会使笔下的人物慢慢的富有生命力，你在赋予它血肉，所以我们说面部分染叫做分染血色，

分染：面部用胭脂赭石朱磬等，一般不加墨，在关节，结构处分染，不可完全明暗的感觉，以平光效果为好，结构分染以隐含暗示为主，高染法，头发分组染出层次。不能分染太过立体，会显得媚俗。衣服的分染，先采用同类色分染衣纹，如蓝色牛仔裤子用花青加墨分染衣纹，忌讳从外边缘线向内染，过于立体像年画不好。

罩染：在经过分染结构后，为了完成画面最终的设定的色调，需要罩染。

第二节（32学时） 临摹

1、临摹要求

重点学习传统和现代工笔人物画的意境、构图、空间、造型、勾勒和设色等表现手法，要求客观临摹和主观临摹相结合。通过一定数量的作业练习进行学习研究，临摹作业最少 1 张。

2、临摹内容

可选择现代人物画临摹《何家英作品集》等等。

第二章 写生

教学要点：

写生：

写生首先要起稿，写生是研究客观的开始，通过写生训练研究工笔人物画的造型规律、空间规律、笔墨规律、色彩规律和表现技法。其次勾线，国画用线不单单是轮廓的问题，线本身就有一种审美的要求，所以在线描上也要做到精益求精。最后是设色，分染、罩染。在写生实践过程中对诸如造型、空间、笔墨和色彩等绘画要素进行探索、实践和研究的同时，并要求学生在感受客观对象的前提下主动进行个性语言的思考和实践，从而获得写生和创作的能力。

教学时数：

36 学时

教学内容：

女青年着衣全身像写生（36 学时）

写生要求：

要求在感受客观对象的基础上，对其基本比例、基本结构和基本动态进行协调处理；同时，选择确立线描的方式和特征，并进行笔墨勾勒和着色基本技法的正确应用。强调突出宏观对象的个性特征，在综合概括的前提下探索线性规律和特点，要求对色彩进行有意识、有意味的画面处理，并注重主体与景物的空间协调关系。加强对个性语言方式的探索和实践力度，在把握客观对象基本关系的基础上，要求对不同工具材料进行有益的尝试，主动加强对各种表现手法的实验性研究和探索。

三、参考书目：

- 1、《敦煌壁画》1—5 卷，中国文物出版社，日本平凡社，1982 年—1987 年出版。
- 2、《永乐宫壁画全集》，天津美术出版社，1997 年 9 月出版。
- 3、《陈洪绶作品集》，西泠印社，1990 年 10 月出版。
- 4、《何家英作品集》，人民美术出版社，2010 年 10 月出版。
- 5、《刘泉义作品集》，江西美术出版社，2011 年 3 月出版。

写意人物

课程英文名称: Freehand figure painting

课程编号: 55012506

一、说明

(一) 课程性质

写意人物课是美术学专业的一门专业限选课,属中国画技法研究课内容之一。

人物画所体现的社会使命感、社会责任感是山水画、花鸟画无法替代的。介入生活,反映生活,是人物画最典型、最具影响力和生命力的标志。从绘画训练的角度着眼,学生经过写意人物画技法的训练,对提高他们的观察能力、造型能力大有益处。同时,为学生画好山水画、花鸟画,或毕业后从事专业创作以及适应社会工作,滋补营养、铺垫比较厚实的造型基础和广泛的艺术修养。加深学生对中国画艺术内涵的总体认识和理解。而且在创作实践中,人物画、山水画、花鸟画从来都是相互渗透、相互借鉴的。由此可见写意人物画,在中国画教学中的重要性是不容忽视的。

(二) 教学目的

通过讲授、示范和临摹、写生练习,使学生了解中国写意人物画的发展概况、艺术特色与表现技法,深刻认识写意人物画是具有强烈的中国民族文化底蕴和特色的绘画艺术。和工笔人物画相比较,一是疏体,一是密体。要求作者有更加扎实的造型基础,在具体表现时要把熟练、活跃的笔墨技巧建立在扎实的造型基础之上,从造型和笔墨的设置方面简练概括,较之工笔,意象的成份更多。因此要求作者造型能力更强、绘画修养更高、更为广泛。同时,不仅要提高学生的造型能力、笔墨技巧,而且要提高他们的鉴赏水平,为今后的艺术创作打下良好的基础。

(三) 教学内容

讲述写意人物画的发展历史,认识古今写意人物画名家,欣赏古今写意人物画作品,通过临摹和写生,掌握写意人物画的基本技法和造型方式,从而能进行写意人物画的创作练习。

(四) 教学时数

周 5 学时,总时数为 96 学时。4 学分

(五) 教学方式

1、讲授与示范并重。把讲授的画理贯穿在具体的辅导之中,要因材施教,按照学生的不同程度,采取不同的方法。特别要重视示范的作用,以形象的手段调动学生的形象思维能力和笔墨表现上的艺术处理能力。不能只空洞的讲授,忽视具体的、形象的示范作用。要求教师不仅能讲,而且要能画。

2、临摹和写生相结合,重在写生。通过临摹,学习传统、了解传统、认识传统。让学生学习正确的观察方法和表现技巧,融合在自己的练习过程之中,为提高学生的写生能力和创作能力注入较丰富的营养。

写生是人物课练习的重要手段和途径,决不能忽视,在本课的教学,写生要占很大的比重,只有通过反复的、大量的写生练习,才能提高学生的造型能力和笔墨表现技巧。

二、本文

第一章 写意人物画的发展史

教学要点:

主要讲授写意人物画的发展历史。

教学时数:

2 学时

教学内容:

从先秦到明清写意人物画的发展变化以及名家名作分析。

第二章 写意人物画临摹

教学要点:

临摹古代、现当代代表性写意人物画作品。

教学时数：

34 学时

教学内容：

第一节 古代写意人物画临摹（14 学时）

主要临摹明清写意人物画大家的作品，如任伯年、黄慎等作品。

第二节 现当代写意人物画临摹（20 学时）

以现当代名家经典人物画作品为主，古代人物画为辅。教师一定要给学生提供一定数量的自己的原作或别的画家的原作，以供学生学习借鉴。现当代临摹参考画家：蒋兆和、黄胄、方增先、周思聪、王子武、刘文西、姚有多、刘国辉、冯远、吴宪生、王赞等。

临摹方法：对临、意临和背临相结合，以对临为主。要求学生在临摹时要按范画的原大尺寸起稿临摹，反对拷贝稿子临摹。这样既能提高学生的笔墨表现技法，还能提高学生的造型能力。

第三章 写意人物画写生

教学要点：

意笔线描人物的写生练习、水墨写生练习。

教学时数：

60 学时

教学内容：

第一节 意笔线描人物的写生练习（30 学时）

中国画是以线为基本造型基础的绘画艺术，而且意笔人物画的线描和工笔人物画的线描相比，在形态上、组织上有着突出的特色和差异。在进行水墨着色写生之前，学生画一段意笔线描写生，既可以加深他们对意笔人物画线的组织、形态的理解，而且有助于提高他们的造型能力，使他们认识到意笔线描人物是意笔人物画的基础，是工笔线描无法代替的。

① 模特设置：男、女、老、少均应有之，在衣着的穿戴上尽量选择长线条多的服装，而且要注意模特本身衣服和装饰上的线条的对比效果，给学生提供处理线条对比关系的依据。

② 时间安排：要求学生 6 学时左右完成一幅作业。

③ 作业要求：在人物结构、比例正确的基础上，要求处理好线的用笔和以下对比关系：线条的长短对比、疏密对比、曲直对比、刚柔对比、粗细对比、以及笔墨的虚实、浓淡关系等。最后达到画面线的对比变化、协调统一的艺术效果。

第二节 水墨着色的练习（30 学时）

在意笔线描写生的基础上，进行水墨着色的练习，提高学生的水墨着色的表现技能，是写意人物画教学的最终目的。

1、模特设置：争取男女老少都能安排到。要注意形成模特衣着线的对比变化，色彩与墨的对比变化，要有可画性，并能引起学生作画的兴趣和表现欲望。

2、作业要求：

① 要求学生以比例正确、结构准确为人物画造型的前提。

② 处理好如下对比关系：线的对比关系（和意笔线描相同），墨色的对比关系，如墨块的大小、深浅、浓淡对比，墨块与色块的对比，色块与色块的大小、浓淡、冷暖对比等。使画面形成一种笔墨变化丰富、协调统一，有韵味、重点突出的气氛。

③ 注重画面艺术效果。

3、时间安排：要求每 6 学时左右完成写生作业一张。

三、参考书目

1、《任伯年人物画》，印刷精良的散页或画册均可。

- 2、冯远《水墨人物画教程》，天津人民美术出版社，1996年12月第一版。
- 3、王赞《王赞人物写生》，河北美术出版社，2009年12月第一版。
- 4、吴宪生《名家人物写生》，山东美术出版社2006年9月第一版。
- 5、姚有多《中国现代名家画谱》，人民美术出版社，1994年10月第一版。
- 6、朱乃正主编《卢沉周思聪文集》，人民美术出版社，2006年第一版。
- 7、刘国辉《人物画教学随笔》，天津美术出版社，1995年12月第一版。
- 8、吴山明《意笔人物基础技法》，浙江美术学院出版社。
- 9、吴宪生等《水墨人物写生》，山东美术出版社，2005年1月第一版。
- 10、李葆竹《李葆竹画集》，甘肃人民出版社，1997年11月第一版。
- 11、范治斌《水墨画技法解析》，上海书店出版社2006年10月第一版。
- 12、方增先《怎样画水墨人物画》，上海人民美术出版社

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见<宋体小四加粗>

写意人物画是一门高难度的绘画艺术，鉴于目前授课时间较少，故课堂临摹只安排2周左右，学生还需课后进行大量临摹练习。

美教油画方向

油画静物、风景

课程英文名称: Oil paintings and landscapes

课程编号: 55012507

一、说明

(一) 课程性质

油画静物、风景是美术学专业的专业核心课程之一。是以艺术理论为指导,运用油画的绘画形式塑造形象,反映生活、表达作者主观思想感情及情趣的艺术形式。通过教学培养出具有正确的观察方法和基本素质的,具有艺术表现力和创造力的素质全面的教学和创作、辅导工作的专业人才。

(二) 教学目的

通过油画静物写生的训练,使学生了解色彩的一般规律,建立正确的观察方法和完整的构图意识,掌握造型的基本规律,把握造型及调子的准确性。运用透视知识来塑造和表现形象,培养正确的观察方法和表现手法。通过风景教学使学生掌握油画风景基本理论知识和基本技能,油画风景研究大自然光色变化规律、运用色彩表现自然景观,掌握外光写生的能力,学习油画风景写生的基本方法。

(三) 教学内容

初步了解并掌握油画的工具与材料性能。培养正确的观察认识方法和作画方法步骤。掌握油画色调色彩造型的基本方法及油画静物、风景画法。

(四) 教学时数

周学时 3, 总学时 48 (第三学期开设), 2 学分

(五) 教学方法

- 1、油画静物教学要求在严格、扎实的素描基础上,注重色彩造型能力和色彩构成能力的培养,掌握油画理论和油画表现技法。
- 2、充分发挥教师的主导作用。根据学生的实际因材施教,调动学生的主动性、积极性。注重素质教育,做到教书育人。
- 3、教学方式以课堂写生为主,适当安排临摹作业。注重教学的系统性、科学性,由浅入深,由易到难,循序渐进。
- 4、采取多种教形式授课,以个别辅导为主,强调教师的示范作用,进行示范教学,加强教学的直观性。
- 5、在教学中教师应有自己的特点。教师应积极探索,更新教学方法,提高教学质量。
- 6、不断研究本专业的发展变化,更新教材内容,革新教学手段,不定期举行艺术交流(展览、讲座等),活跃学生的创新思维。

二、本文

理论及实践部分

第一章 单色与简单静物的组合写生练习

教学要点:

- 1、初步掌握油画的材料工具的演变及其性能、特点,
- 2、掌握油画静物写生的方法步骤

教学时数:

12 课时

教学内容:

1.1 油画基本理论知识, 中外油画发展简史, 油画技法的演变, 油画的材料工具性能和特点。

1.2 油画静物的构图法则和油画静物写生的方法步骤

1.3 实践要求:

要求学生从整体出发, 加强对形象的分析 and 理解, 通过练习熟悉油画的材料工具性能和特点, 掌握油画静物写生的一般方法步骤。

1.4 实践内容:

完成以 瓷罐、水果、蔬菜、台布等组合的静物写生练习 2 幅。

第二章 油画静物综合练习

教学要点:

- 1.把握造型的准确性和空间关系, 深入刻画出形体的变化和质感。
- 2.强化完整的构图意识, 注重写实精神, 强调形体的形与色的结合。
- 3.注意形体的空间变化。

教学时数: 12 课时

教学内容:

3.1 静物的质感、量感和空间感的表现。

3.2 油画静物写生中色彩的基本知识, 物体固有色、环境色和光源色的关系。

3.4 实践要求:

构图饱满、稳定, 调子层次分明, 空间关系与造型准确、生动。注重感受性, 有一定的表现力。

3.5 实践内容:

练习不同色调不同光源不同明度的静物写生作业 3 幅。

第三章 油画风景临摹

教学要点:

研究自然光色变化规律、学习油画风景的技法。

教学时数: 12 课时

教学内容:

通过临摹, 学习油画风景写生的基本方法, 讲解并分析画面光色变化的规律及色调。要求学生完成临摹大

师风景作品 3 幅，尺寸为 46cm×33cm，作为评定成绩的依据。

第四章 风景写生

教学要点：

进一步研究大自然光色变化规律、学习油画风景写生的基本方法。运用色彩表现自然景观，掌握外光写生的能力。

教学时数：12 课时

教学内容：

1.油画风景写生的基本方法

风景画的构图法则；色调与色块的构成

2.要求学生研究画面光色变化的规律及色块和色调在画面中的作用，通过练习掌握油画风景写生的基本方法，具备外光写生的能力。

3.要求学生完成风景写生 16 幅左右，尺寸为 46cm×33cm 左右，作为评定成绩的依据。

教学地点：

以校园为主，兼及周边风景。

三. 参考书目

- 1、钱锋编著，《油画》（修订版），高等教育出版社，2003 年版。
- 2、（美）希尔沃德·莱斯特·库克编著，《向大师学绘画油画技法》，中国青年出版社。
- 3、岳嵘琪、陈少伯，《油画风景静物教学》，甘肃民族出版社，2000 年 1 月第一版。
- 4、[美]，希尔沃德·莱斯特·库克《油画技法》，中国青年出版社，2000 年 10 月第一版。

油画头像

课程英文名称: Oil painting portraits

课程编号: 55012508

一、说明

(一) 课程性质

油画头像写生课是美术学专业的核心和限选课程,是高等院校绘画专业的专业技法课。

(二) 教学目的

通过教学使学生掌握油画头像基本理论知识和基本技能。油画头像运用色彩塑造人物头部的形体结构,处理好头部、衣服、背景的色彩关系,能够生动地表达出人物的外形特征与精神面貌。研究人物肖像画的表现技法。

(三) 教学内容

油画头像主要教学内容 1、室内光和室外光人像色彩变化的规律。2、用色彩塑造人物的头部、胸部、表现其形体结构、形象特征的基本方法。3、油画头像技法介绍、作品分析、教师进行示范讲授。

(四) 教学时间、教学时数与学分

教学时数 48 学时,本课程在第五学期开设。2 学分。

(五) 教学方式

1、油画教学要求在严格、扎实的素描基础上,注重色彩造型能力和色彩构成能力的培养,系统地掌握油画理论和从传统到现代的油画表现技法。

2、注重介绍中外油画优秀的理论和技法,使学生能多方位地进行学习,扩展知识面,提高艺术素养。

3、贯彻理论与实践相结合的原则。油画课教学应以技法训练为主,并注意理论讲授。把课堂教学和艺术实践结合起来,把技能、技术训练和提高审美能力结合起来,把油画表现技法训练和创作练习结合起来。

4、充分发挥教师的主导作用。根据学生的实际因材施教,注重其艺术个性的培养,调动学生的主动性、积极性、创造性。注重素质教育,做到教书育人。

5、教学方式以中、长期课堂写生为主,以短期作业为辅,适当安排临摹作业。注重教学的系统性、科学性,由浅入深,由易到难,循序渐进。

6、采取多种教形式授课,以个别辅导为主,强调教师的示范作用,进行示范教学,加强教学的直观性。

7、在教学中教师应有自己的特点。教师应积极探索,更新教学方法,提高教学质量。

8、不断研究本专业的发展变化,更新教材内容,革新教学手段,注重学术交流,不定期举行艺术交流(展览、讲座等),活跃学生的创新思维,鼓励学生学习本专业外的其它美术专业知识,全面提高艺术素养,一专多能。

第一章 油画头像临摹

教学要点:

树立正确的观察方法和审美意识，通过临摹研究室内光和室外光人像色彩的变化规律。准确表现头、颈、肩的关系，

教学时数：

头像临摹 12 学时。

教学内容：

4.1 头像临摹

通过临摹头像作品了解室内光和室外光人像色彩变化的规律，研究头部的体面关系。

4.2 实践要求：

要求学生研究画面的构图，相对准确地临摹画面的色调，了解光色变化的规律。

4.3 实践内容、作业安排：

要求学生完成头像临摹作业 1—2 幅。尺寸为 40cm×30cm 左右，作为评定成绩的依据。

第二章 头像写生

教学要点：

运用色彩塑造人物头部的形体结构，处理好头部、衣服、背景的色彩关系，能够生动地表达出人物的外形特征与精神面貌。研究人物肖像画的表现技法。

教学时数：

头像写生 36 学时。

教学内容：

5.1 头像写生的方法步骤

按照起稿、构图、抓大形、铺色调、深入刻画调整的方法完成画面。

5.2 用色彩塑造人物的头部、胸部、表现其形体结构、形象特征的基本方法。

运用光源色、固有色、环境色对形体的作用塑造形体的体积表现画面的空间关系。

5.3 油画人物画技法介绍、作品分析、教师进行示范讲授。

介绍油画头像作品和技法，如：德加的《青年女子肖像》、雷诺阿的《沙玛丽夫人像》、列宾的《穆索尔斯基肖像》等作品。

5.4 实践要求：

要求学生运用所学的头像写生的相关知识组织画面，通过练习掌握油画风景写生的基本方法，能够生动地表达出人物的外形特征与精神面貌。

5.5 实践内容、作业安排：

老年男子头像写生、青年男子头像写生、青年女子头像写生、青年男子胸像写生

说明：作业可根据教学情况灵活安排。

要求学生完成头像作业 6 幅，其中 10 学时 4 幅、20 学时 2 幅，安排 1—2 幅室外写生或室内灯光写生

作业。

尺寸为 40cm×30cm 左右，作为评定成绩的依据。

三、参考书目

- 1、[美]，希尔沃德·莱斯特·库克《油画技法》，中国青年出版社，2000年10月第一版。
- 2、石志刚，《列宾》，吉林美术出版社，2000年10月第一版。
- 3、钱锋，《油画》，高等教育出版社，1999年6月第一版。
- 4、岳嵘琪、陈少伯，《油画风景静物教学》，甘肃民族出版社，2000年1月第一版。
- 5、呼喜江，《油画》，甘肃文化出版社，2000年4月第一版。
- 6、毛岱宗，《油画风景写生》，人民美术出版社，2011年7月第一版。
- 7、李文东，《伦勃朗》，山东美术出版社，2009年6月第一版。
- 8、杨参军，《维瓦尔人物》，山东美术出版社，2010年6月第一版。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程根据进度需要使用多媒体观看有关的教学资料，开阔学生的眼界。

油画半身像

课程英文名称: Oil painting bust

课程编号: 55012509

一、说明

(一) 课程性质

油画半身像是美术专业的核心和限选课程,是高等院校绘画专业的专业技法课。

(二) 教学目的

通过教学使学生掌握油画基本理论知识和基本技能,进一步提高专业素养,培养具有一定水平的美术创作和艺术鉴赏能力,有创新精神、素质全面,能胜任中等学校和职业学校,以及其它艺术教育机构的美术教学、创作等工作的专业人才。

(三) 教学内容

油画的基本知识。油画技法的发展与演变。人物画的构图法则。通过写生,用色彩塑造形象,对色调的构成,质感、量感、空间感的表现,光线的变化规律,现代油画技法等问题进行训练与研究。

(四) 教学时间、教学时数与学分

半身像写生 48 学时,开设在第五学期,2 学分。

(五) 教学方式

以中、长期课堂写生为主,并与短期作业结合,注重教学的系统性和科学性,由浅入深,由易到难,循序渐进。

二、本文

理论和实践部分

第一章 油画半身人像经典作品分析与临摹

教学要点:

运用色彩塑造人物头部的形体结构,处理好头部、衣服、背景的色彩关系,在半身像中注意手的描绘。能够生动地表达出人物的外形特征与精神面貌。研究人物肖像画的表现技法。

教学时数:

12 学时。

教学内容:

- 1.1 分析要临摹作品的构图特点、作画程序和方法步骤。
- 1.2 分析要临摹作品的色彩技法。
- 1.3 按节奏和程序进行临摹。
- 1.4 作品不分男女老少均可。

第二章 室内(自然光)半身人像写生

教学要点:

运用色彩塑造人物头部的形体结构,处理好头部、衣服、背景的色彩关系,在半身像中注意手的描绘。能够生动地表达出人物的外形特征与精神面貌。研究人物肖像画的表现技法。

教学时数:

24 学时

教学内容:

- 1.1 室内光人像色彩变化规律。
- 1.2 用色彩塑造人物的头部、上半身以及手部、表现其形体结构、形象特征的基本方法。
- 1.3 模特设置分青年男（女）和中老年男(女)，共 4 张作业。
- 1.4 油画半身像技法介绍、作品分析、教师进行示范讲授。

第三章 室外（灯泡聚光）半身人像写生

教学要点：

运用色彩塑造人物头部的形体结构，处理好头部、衣服、背景的色彩关系，在半身像中注意手的描绘。能够生动地表达出人物的外形特征与精神面貌。研究人物肖像画的表现技法。

教学时数：

12 学时

教学内容：

- 1.1 室外（灯泡聚光）人像色彩变化规律。
- 1.2 用色彩塑造人物的头部、上半身以及手部、表现其形体结构、形象特征的基本方法。
- 1.3 模特设置分青年男（女），共 2 张作业。
- 1.4 油画半身像的艺术表现规律，教师进行示范讲授。

三、参考书目

- 1、萨金特（美国），《John Singer Sargent; Volume 1》、《John Singer Sargent; Volume 2》、《John Singer Sargent; Volume 3》
- 2、索罗亚（西班牙），《Sorolla》
- 3、孙景波，《油画人像技法画例》，黑龙江美术出版社，1997 年 2 月第 1 版
- 4、孙为民，《油画》
- 5、黄今声，《色彩学》
- 6、莫奈，
- 7、马奈，《草地上的午餐》

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

除本课程各单元必须使用的教具外，尽可能使用油画原作当范画，也可适当利用多媒体现代教育技术，为教学服务。

油画全身像

课程英文名称: Oil painting is a complete figure

课程编号: 55012510

一、说明

(一) 课程性质

油画课III是美术学专业的核心和限选课程,是高等院校绘画专业的专业技法课。

(二) 教学目的

通过教学使学生掌握油画基本理论知识和基本技能,进一步提高专业素养,培养具有一定水平的美术创作和艺术鉴赏能力,有创新精神、素质全面,能胜任中等学校和职业学校,以及其它艺术教育机构的美术教学、创作等工作的专业人才。

(三) 教学内容

油画的基本知识。油画技法的发展与演变。人物画的构图法则。通过写生,用色彩塑造形象,对色调的构成,质感、量感、空间感的表现,光线的变化规律,现代油画技法等问题进行训练与研究。

(四) 教学时数:

油画全身像教学时数 60 学时,开设在第六学期,3 学分。

(五) 教学方式

以中、长期课堂写生为主,并与短期作业结合,注重教学的系统性和科学性,由浅入深,由易到难,循序渐进。

二、本文

理论和实践部分

第一章 室内(自然光)全身人像写生

教学要点:

运用色彩塑造人物头部的形体结构,处理好头部、衣服、环境的色彩关系,在全身像中除了注意四肢的描绘外。能够生动地表达出人物的外形特征与精神面貌以及人物和环境、生活道具间的关系。研究全身人像及自然环境关系的表现技法。

教学内容:

1.1、室内光人像色彩变化规律;

1.2、用色彩塑造人物的头部、躯干以及四肢及其所处环境和道具间的关系、表现其形体结构、形象特征和空间的基本方法;

1.3、模特设置分青年男(女)或中老年男(女),共3张作业;

1.4、油画全身像技法介绍、作品分析、教师进行示范讲授。

第二章 室外全身人像写生

教学要点:

运用色彩塑造人物头部的形体结构,处理好头部、衣服、环境的色彩关系,在全身像中除了注意四肢的描绘外。能够生动地表达出人物的外形特征与精神面貌以及人物和环境、生活道具间的关系。研究全身人像及自然环境关系的表现技法。

教学内容:

- 1.1、室外全身人像色彩变化规律;
- 1.2、用色彩塑造人物的头部、躯干以及四肢及其所处环境和道具间的关系、表现其形体结构、形象特征和空间的基本方法;
- 1.3、模特设置青年男(女),共1张作业;
- 1.4、油画全身像和室外环境及其关系的技法介绍、作品分析、教师进行示范讲授。

三、参考书目

- 1、萨金特(美国),《John Singer Sargent; Volume 1》、《John Singer Sargent; Volume 2》、《John Singer Sargent; Volume 3》
- 2、索罗亚(西班牙),《Sorolla》
- 3、孙景波,《油画人像技法画例》,黑龙江美术出版社,1997年2月第1版
- 4、孙为民,《油画》
- 5、黄今声,《色彩学》
- 6、马奈,《草地上的午餐》

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

除本课程各单元必须使用的教具外,尽可能使用油画原作当范画,也可适当利用多媒体现代教育技术,为教学服务。

油画人体

课程英文名称: Painting the human body

课程编号: 55012511

一、说明

(一) 课程性质

油画人体课是美术学专业的核心课程,是高等美术院校绘画专业的专业技法课。

(二) 教学目的

通过教学使学生了解并掌握油画人体写生的基本知识和技能,提高学生的人体艺术审美素养。

(三) 教学内容

油画人体风格及演变。油画人体写生的基本方法,人体的结构、不同动态、不同背景、不同光线下的色彩变化规律及表现,人体组合的构图法则。

(四) 教学时数:

人体写生 72 学时。3 学分

(五) 教学方式

以课堂人体写生为主,并与临摹作业相结合,注重教学的系统性和科学性,由浅入深,由易到难,循序渐进。

六. 授课时间

第七学期(四年级上半年)

二、本文

理论与实践

第一章 青年男人体写生

教学要点:

学习并运用油画语言塑造青年男人体的比例、结构、动态,人体与环境、空间及色彩的关系。能够生动地表达出人体的动态特征与精神面貌。

教学时数:

24 学时。

教学内容:

- 1.1 青年男人体写生的构图。
- 1.2 青年男人体写生的绘画步骤。
- 1.3 青年男人体写生的色彩与色调。
- 1.4 青年男人体写生的局部刻画与整体表现。
- 1.5 青年男人体与环境的关系与表现。

第二章 青年女人体写生

教学要点:

学习并运用油画语言塑造青年女人体的比例、结构、动态,人体与环境、空间及色彩的关系。能够生动地表达出人体的动态特征与精神面貌。

教学时数:

24 学时

教学内容:

- 2.1 青年女人体写生的构图。
- 2.1 青年女人体写生的绘画步骤。
- 2.3 青年女人体写生的色彩与色调。
- 2.4 青年女人体写生的局部刻画与整体表现。
- 2.5 青年女人体与环境的关系与表现。

第三章 人体组合写生

教学要点:

学习并运用油画语言表现人体组合的比例、结构、动态，人体与人体，人体与环境的空间及色彩关系。能够生动地表达出人体组合的动态特征与人物形象的精神面貌。

教学时数:

24 学时

教学内容:

- 3.1 人体组合写生的构图。
- 3.2 人体组合写生的绘画步骤。
- 3.3 人体组合写生的色彩与色调。
- 3.4 人体组合写生的局部刻画与整体表现。
- 3.5 人体组合与环境的关系与表现。

三、参考书目

- 1、萨金特（美国），《John Singer Sargent; Volume 1》、《John Singer Sargent; Volume 2》、《John Singer Sargent; Volume 3》。
- 2、（美）希尔沃德·莱斯特·库克编著，《向大师学绘画油画技法》，中国青年出版社。
- 3、钱锋编著，《油画》（修订版），高等教育出版社，2003年版。
- 4、孙景波，《油画人像技法画例》，黑龙江美术出版社，1997年2月第1版。
- 5、岳嵘琪著，《岳嵘琪油画集》，甘肃美术出版社，2001年版。
- 6、忻东旺著，《经典教案——油画人体》，安徽美术出版社，2006年12月第1版。
- 7、靳尚谊著，《中央美术学院靳尚谊油画教学·人体》，广西美术出版社，2010年09月第1版
- 8、张怀林，《西洋人体油画》，上海书店出版社，2014年04月第1版

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

除本课程各单元必须使用的教具外，尽可能使用油画原作当范画，也可适当利用多媒体现代教育技术，为教学服务。

油画人物组合

课程英文名称: Figure of oil painting

课程编号: 55012512

一、说明

(一) 课程性质

油画课美术学专业的核心和限选课程,是高等院校绘画专业的专业技法课。

(二) 教学目的

通过教学使学生掌握油画基本理论知识和基本技能,进一步提高专业素养,培养具有一定水平的美术创作和艺术鉴赏能力,有创新精神、素质全面,能胜任中等学校和职业学校,以及其它艺术教育机构的艺术教学、创作等工作的专业人才。

(三) 教学内容

油画的基本知识。油画技法的发展与演变。人物画的构图法则。通过写生,用色彩塑造形象,对色调的构成,质感、量感、空间感的表现,光线的变化规律,现代油画技法等问题进行训练与研究。

(四) 教学时数:

共 96 学时,第七学期开设。4 学分

(五) 教学方式

以中、长期课堂写生为主,并与短期作业结合,注重教学的系统性和科学性,由浅入深,由易到难,循序渐进。

二、本文

理论和实践部分

教学要点:

研究人物的组合、人物与复杂环境道具间的关系,提高对大色调的把握和较大画面艺术处理的能力。

教学时数:

96 学时,第七学期开设。

教学内容:

- 1、人物群像的造型、色彩、空间与感情的相互关系;
- 2、人物群像与环境的关系;
- 3、人物群像作画步骤中的注意要点;
- 4、男女(年龄不限)双人组合,有合乎人物关系的环境和道具组合,1 张写生作业;
- 5、教师示范,分析和讲授。

三、参考书目

- 1、萨金特(美国),《John Singer Sargent; Volume 1》、《John Singer Sargent; Volume 2》、《John Singer Sargent; Volume 3》
- 2、索罗亚(西班牙),《Sorolla》
- 3、孙景波,《油画人像技法画例》,黑龙江美术出版社,1997 年 2 月第 1 版
- 4、孙为民,《油画》
- 5、黄今声,《色彩学》
- 6、莫奈,

7、马奈，《草地上的午餐》

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

除本课程各单元必须使用的教具外，尽可能使用油画原作当范画，也可适当利用多媒体现代教育技术，为教学服务。

美教艺术设计方向

制图识图与材料

课程英文名称: Cartographic drawing and materials
课程编号: 55012513

一、说明

(一) 课程性质

制图识图与材料是环境艺术设计专业必修课程。同时是一门综合性和实践性强的课程。课程主要包括工程制图、材料与构造相关内容。主要使学生掌握室内、外设计制图的基本原理和基本方法,在有限的课时里要求学生熟悉材料的基础知识与施工工艺的相关知识。本课程教学选用实际案例,采用工学结合的教学模式。

(二) 教学目的

工程技术课程教学通过理论学习、实践调研及课程作业的形式,使同学们对制图、识图、建筑基础材料和构造的基础知识有所掌握。为日后的专题训练和实际项目的设计做好准备工作。

(三) 教学内容

课程主要包括工程制图、材料与构造相关内容。

工程制图主要内容有:制图的基本规格和技能,投影的基本知识,基本体和组合体的投影,建筑形体的表达方法,建筑施工图,室内装修施工图,轴测图,透视图的基本原理与画法,室内设计透视图的实用画法等。

材料与构造则是根据装饰工程特点分别从隐蔽工程、吊顶工程、墙柱面工程、楼地面工程等方面对相关材料和工艺进行解析,并对施工及验收规范进行详细的介绍。

(四) 教学时数

本课程总学时为 48 学时,该课程安排在环境艺术设计专业第 5 学期开设。2 学分。

(五) 教学方式

总体采用:课堂讲授+社会调研+方案设计实训

1. 教学中应注意吸收新方法和新技巧,实时更新教学内容。
2. 重点讲授室内、外制图、的基础理论、基本设计方法、原则、理念、意义极其本课程前沿内容等,并结合范例进行全面分析讲解。同时,对与装饰与施工工艺相关的概念、理论、学科及综合设计方法加以系统梳理。进行少而精、触类旁通、举一反三的引导式教学。
3. 本着从简到繁,从易到难,由浅入深,循序渐进的原则组织教材及组织课堂教学。
4. 根据实际情况采取相关调研及方案设计形式开展教学,并要求写出设计说明来论证设计的可行性。
5. 在发挥教师的主导作用的同时,应充分发挥学生的主观能动性及个性特点,培养学生的独立思考能力和钻研创造精神。
6. 注意对学生进行设计修养和创作思想的教育,使其认识到本课程的学习对相关专业的进步与发展都有着极其重要的关联。

(六) 先修课程

《环境艺术设计概论》、《中外设计史》、《三大构成》、《透视学》、《解剖学》。

(七) 衔接课程

《室内装饰基础》、《室内空间设计》、《景观设计基础》、《景观规划设计》。

二、本文

第一章 建筑装饰装修构造概论

教学要点:

讲述建筑装饰装修构造的基本概念、建筑装饰装修内容以及特点、等级与用料标准,建筑装饰构造设

设计的依据和建筑装饰构造详图的表达方式等内容。

教学时数:

8 学时

教学内容:

1. 概述
2. 建筑装饰装修构造设计原则
3. 建筑装饰装修构造的类型及连接
4. 建筑装饰装修构造设计的影响因素
5. 建筑装饰装修等级
6. 建筑装饰防火设计技术
7. 课堂实训

第二章 墙面装饰装修构造

教学要点:

讲述墙面装饰材料和施工工艺的不同,分别介绍了多种的装饰构造。

教学时数:

5 学时

教学内容:

1. 概述
2. 抹灰类饰面装饰构造
3. 贴面类装饰构造
4. 涂刷类装饰构造
5. 裱糊及软包类装饰构造
6. 罩面类装饰构造
7. 柱装饰构造
8. 课堂实训

第三章 地面装饰装修构造

教学要点:

讲述楼地面装饰的作用、功能和分类。根据建筑物地面装饰材料和施工工艺的不同,分别介绍各种装饰选材。

教学时数:

5 学时

教学内容:

1. 概述
2. 整体式地面装饰构造
3. 块料地面装饰构造
4. 竹、木地面装饰构造
5. 人造软质制品楼地面装饰构造
6. 涂料地面装饰构造
7. 特种楼地面地面装饰构造
8. 地面其他装饰构造
9. 课堂实训

第四章 顶棚装饰装修构造

教学要点:

讲述常见吊顶的装饰构造。

教学时数:

5 学时

教学内容:

1. 概述
2. 直接式顶棚的基本构造
3. 悬吊式顶棚的基本构造
4. 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶的装饰构造
5. 铝合金龙骨硅钙板吊顶的装饰构造
6. 轻钢龙骨铝扣板吊顶的装饰构造
7. 格栅吊顶的装饰构造
8. 软膜天花吊顶的装饰构造
9. PVC 塑料板吊顶的装饰构造
10. 课堂实训

第五章 门窗装饰装修构造

教学要点:

讲述两大类建筑门窗的相关理论知识实例。

教学时数:

5 学时

教学内容:

1. 概述
2. 木门窗
3. 铝合金门窗
4. 其他常见建筑门窗
5. 常用建筑门窗装饰细部构造
6. 课堂实训

第六章 其他装饰配件装饰构造

教学要点:

讲述常见的隔墙和隔断的装饰构造和窗帘盒的构造。

教学时数:

5 学时

教学内容:

1. 概述
2. 隔墙形式及构造
3. 隔断形式及构造
4. 窗帘杆及窗帘盒
5. 课堂实训

第七章 楼梯装饰装修构造

教学要点:

讲述楼梯的基本组成与构造要求；楼梯设计基本尺度与要求；楼梯的细部装饰构造及电梯厅门套的装

修构造。

教学时数：

5 学时

教学内容：

1. 概述
2. 楼梯设计
3. 楼梯的细部构造设计
4. 电梯厅门套
5. 楼梯装饰设计举例
6. 课堂实训

第八章 幕墙构造

教学要点：

讲述幕墙类型、技术要求等。根据建筑幕墙材料和施工工艺的不同，分别介绍几种常见的幕墙装饰构造。

教学时数：

5 学时

教学内容：

1. 概述
2. 玻璃幕墙的构造
3. 金属薄板幕墙
4. 石板幕墙
5. 课堂实训

第九章 综合实训

教学要点：

安排装饰构造实训工程项目案例。

教学时数：

5 学时

教学内容：

1. 概述
2. 综合视图训练
3. 综合校内实训
4. 综合校外实训
5. 分组实训

三、参考书目

- [1] 《室内外装饰材料与施工工艺》，张颖，南京：南京大学出版社，2014.7
- [2] 《建筑装饰材料与装修构造》，崔丽萍，北京：清华大学出版社，2011.1
- [3] 《建筑装饰装修构造与施工》，刘超英，北京：机械工业出版社，2017.1

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程采取灵活运用各现代教学设备，理论与实践结合，重视实践的过程，引导学生主动学习各知识点和技法，以期达到良好的教学效果。

平面广告设计

课程英文名称: **Graphic advertising design**

课程编号: **55012514**

一、说明

(一) 课程性质

平面广告设计是视觉传达设计专业的一门综合性的重点教学课程。

(二) 教学目的

平面广告设计教学的目的是,了解平面广告的作用、种类、特点,熟悉基本要素及常用构成方法;提高设计中的创意能力、表现能力、审美能力。

(三) 教学内容

简要介绍中外平面广告设计史、现状及趋势;平面广告的用途、基本种类与特征;平面广告画面的构成要素;平面广告设计中的版式设计;平面广告设计中的色彩;平面广告设计的构思与表现;中外著名平面广告作品赏析。

(四) 教学时数

48 学时。2 学分

(五) 教学方式

集中授课,分组指导。

二、本文

第一章 概论

教学要点:

用途、基本种类与特征。

教学内容: (8 学时)

第一节 简要介绍中外平面广告设计史、现状及趋势;

第二节 平面广告的用途、基本种类与特征。

第二章 平面广告画面的构成要素

教学要点:

要素的设计或选用。

教学内容: (8 学时)

第一节 文字与字体;

第二节 图形(模特形象、商品或非商品物体形象、标志图形等);

第三节 色彩。

第三章 版式设计

教学要点:

基本版式。

教学内容: (8 学时)

第一节 轴线版式设计;

第二节 网格版式设计;

第三节 自由版式设计。

第四章 色彩设计

教学要点：

色调的形成与情感的表达。

教学内容：（8 学时）

第一节 对比法的应用；

第二节 色调的设计；

第三节 画面中的强调；

第四节 情感的表达。

第五章 构思与表现

教学要点：

构思与表现。

教学内容：（8 学时）

第一节 平面广告设计中的构思；

第二节 平面广告设计中的表现。

第六章 名作赏析

教学要点：

分析与欣赏。

教学内容：（8 学时）

第一节 优秀习作；

第二节 国内名作；

第三节 国外名作。

三、参考书目

1. 《中国实用广告知识手册》，周鸿铎主编，中国发展出版社
2. 《如何做好广告》，庄丽卿著，三联书社
3. 《现代广告》杂志 主办单位：中国广告协会 代号：82-685
4. 《广告创意、设计与制作技巧》 樊志育著 中国友谊出版公司

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

传统手工练习与电脑软件设计配合应用；PPT 课件。

书籍装帧设计

课程英文名称: Book binding design

课程编号: 55012515

一、说明

(一) 课程性质

书籍装帧设计是视觉传达设计专业的一门重点必修的专业教学课程。

(二) 教学目的

书籍装帧设计教学的目的是,了解中外书籍装帧设计发展简史、现状及趋势;培养学生设计重点类型的现代书籍装帧的能力;提高对书籍装帧设计的审美能力。

(三) 教学内容

简要介绍中外书籍装帧设计发展史、现状及趋势;介绍书籍装帧设计基础知识;训练书籍装帧各要素(字体、图形、色彩、版式等)设计的能力及综合性构成能力;训练对印刷稿的制作能力(专业软件的应用能力);提高对书籍装帧作品的分析与评价能力。

(四) 教学时数

48学时。2学分

(五) 教学方式

整体讲授,示范,修改,分组或个别指导。

二、本文

第一章 概论

教学要点:

专业术语与种类。

教学内容:(8学时)

第一节 简要介绍中外书籍装帧设计发展史、现状及趋势;

第二节 介绍书籍装帧设计基础知识(专业术语、工具材料、基本特征与种类等)。

第二章 封面设计

教学要点:

构成封面的要素与版式基本知识。

教学内容:(8学时)

第一节 文字、字体、图形、色彩、材料等;

第二节 封面设计中的版式设计。

第三节 封面(封底)设计。

第三章 内页设计

教学要点:

要素、版式及不同内容内页的设计。

教学内容:(8学时)

第一节 构成不同内页的要素;

第二节 内页设计中的版式要求

第三节 扉页设计;

第四节 前言页设计;

第五节 目录页设计;

- 第六节 章首页设计;
- 第七节 正文文字设计;
- 第八节 插图页设计;
- 第九节 后记页设计;
- 第十节 版权页设计。

第四章 印刷

教学要点:

检查与微调。

教学内容: (8 学时)

第一节 电子设计稿的存储;

第二节 纸张的选择;

第三节 装订方式的选择; 出样稿, 检查, 微调。

第四节 印刷。

三、参考书目

1. 《书籍装帧设计教程》张进贤编著, 辽宁教育出版社
2. 《装璜设计·装帧设计专集》, 毛德宝、季阳 编著, 中国美术学院出版社

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

专业软件、多媒体课件。

室内空间设计

课程英文名称: Interior Space Design

课程编号: 55012516

一、说明

(一) 课程性质

本课程是环境艺术设计专业的必修专业方向课程。通过本课程的教学, 研究和分析各类优秀室内空间设计的独有特性, 开阔设计思维, 并掌握一定的创新设计手法, 运用多角度思维方式激发创作灵感, 使学生做出单项空间的环境概念设计作品, 提高设计创新能力。

(二) 教学目的

1. 本课程的目的是通过学习室内空间设计理念、使用功能和设计形式的相互关系, 掌握现代室内空间设计趋势, 使学生逐步确立室内空间的设计理念, 培养学生发现问题、分析问题和解决问题的能力。
2. 理解使用功能、生活方式和设计形式的关系, 掌握室内空间的设计方法; 掌握空间设计的方法与手段; 设计理念注重人文精神和文化内涵, 注重多学科知识的交叉、融合。
3. 熟练运用规范的设计程序, 提高效果图和施工图的表达能力。为后续课程以及从事与室内设计相关的设计实践工作和设计理论研究打下一定的基础。

(三) 教学内容

教学内容主要包括室内空间类型分析、室内空间功能分配、室内空间设计要素和室内空间设计流程四个组成部分。

(四) 教学时数

本课程总课时为 60 学时, 该课程安排在环境艺术设计专业第 6 学期开设, 3 学分。

(五) 教学方式

1. 三年级学生集中授课, 全方位有计划安排环境艺术专业课程内容, 指导学习方法。
2. 互动提问, 进行广泛性的师生共同探讨, 也可进行局部有针对性的内容分析。
3. 鼓励学生大胆参与各种设计实践活动, 增强信心。
4. 课堂讲授+资料查阅+方案设计实训。

(六) 先修课程

《cad》、《室内装饰基础》、《工程技术与材料》

二、本文

第一章 室内空间设计概论

教学要点:

掌握室内空间设计的主要内容和学习方法; 了解国内外室内空间设计的发展概况

教学时数:

6 学时

教学内容:

第一节 室内空间设计概述 (2 学时)

室内空间设计的主要内容和学习方法

第二节 国内外室内空间设计的发展概况 (2 学时)

室内空间设计发展历史及现代行业的市场状况

第三节 本课程考核方法 (2 学时)

第二章 室内设计的内容、分类及方法步骤

教学要点:

室内空间组织；功能空间分类

教学时数：

12 学时

教学内容：

第一节 室内空间设计的内容（4 学时）

室内空间设计的内容与相关因素（空间组织和界面处理、物理环境设计、陈设设计）

第二节 室内空间设计的分类（4 学时）

居住空间、办公空间及其功能分类

第三节 室内空间设计的方法和程序步骤（4 学时）

1.设计准备阶段、方案设计阶段

2.平面图、室内立面展开图、顶视图、室内透视图、设计意图说明

3.施工图设计阶段

4.设计实施阶段

第三章 功能空间设计要点

教学要点：

掌握室内空间中各功能空间的设计要点；理解多种功能空间的相互关系，以及不同功能空间形式与生活方式、行为方式的关系；掌握各功能空间的设计要点；了解不同的生活特性和个人嗜好可以产生多样的室内空间类型；了解文化、经济、技术条件是影响室内空间形式的重要因素。

教学时数：

4 学时

教学内容：

第一节 室内功能空间设计要素（2 学时）

居住、办公空间的类型与变迁

第二节 各功能空间设计的技术条件（2 学时）

居住、办公空间设计技术条件的异同

第四章 居住空间物理环境设计

教学要点：

家居空间物理环境的形成、温度与湿度、通风与换气、声音、采光与照明、色彩。

教学时数：

4 学时

教学内容：

第一节 室内空间物理环境介绍（2 学时）

物理环境的构成因素、室内空间物理环境的常用调整方法

第二节 案例分析（2 学时）

影像资料+方案讲解

第五章 室内空间装饰材料

教学要点：

室内装修材料分类及特性

教学时数：

6 学时

教学内容：

第一节 室内空间装饰材料分类（3 学时）

室内装饰材料按照化学性质及使用部位分类

第二节 材料特性、质感、施工工艺标准+市场调研 (3 学时)

材料特性、质感、施工工艺标准讲解

第六章 施工图绘制方法

教学要点:

室内空间设计施工图绘制标准、要求(手绘、cad 制图)

教学时数:

10 学时

教学内容:

第一节 室内空间设计施工图绘制要求 (4 学时)

图纸、图幅、线性、比例、字体

第二节 平、立、剖及大样绘制练习 (6 学时)

学生实训

第七章 课题设计教学

教学要点:

本课题设计共 24 学时,分为设计和制作两个阶段,设计阶段 6 学时,制作阶段 18 学时。学生在老师的指导下进行命题作业的设计,主要采取教师辅导+讨论+讲评的教学方式,学生须针对各自方案进行陈述表达,并完成设计表现的相关作业。

(注:本课题教师可按教学进度阶段性完成)

教学时数:

18 学时

教学内容:

第一节 课题讨论及设计 (6 学时)

测量、考察、讨论、收集资料

第二节 课题设计制图 (12 学时)

学生实训

三、教材:

《室内空间设计(第三版)》,李朝阳,中国建筑工业出版社,2011年9月1日。

四、参考书目:

[1] 《室内设计原理》,冯柯,北京大学出版社,2010年10月第一版。

[2] 《建筑制图》,钟训正,孙钟阳,王文卿,东南大学出版社,2003年01月01日。

[3] 《室内设计资料集》,张绮曼,郑曙旻,中国建筑工业出版社,1993年第5次印刷。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

多媒体教学与实验教学相结合,理论与作业创作实践相结合。重视创意原创与动手实践。

展示设计

课程英文名称: Display design

课程编号: 55012517

一、说明

(一) 课程性质

展示设计是视觉传达设计专业本科教学中重点专业课程, 其具有应用多门专业课知识的综合性的教学特点。

(二) 教学目的

展示设计的教学目的是, 让学生了解展示设计的基本概念、种类、用途、特点, 掌握基本的设计原理与方法, 使学生达到初步设计展示设计所需的基本理论知识与基本技能, 设计具有现代美感的展示立体造型。

(三) 教学内容

明确展示设计的概念、不同种类的特点、设计方案的构想与效果图的设计与表现; 立体模型的设计与制作, 主画面的设计与制作等。

(四) 教学时数

72 学时。3 学分

(五) 教学方式

针对不同章节教学内容, 分别应用讲授、示范、观赏、尝试等的教学方式与方法。

二、本文

第一章 概论

教学要点:

展示设计的概念、种类、用途、特点、基本方法。

教学内容: (6 学时)

介绍展示设计的发展及其现状, 明确其概念、种类、用途、特点, 了解基本的设计方法, 了解设计所需的基本的材料。

第二章 展示方案的编写

教学要点:

设计方案的编写。

教学内容: (11 学时)

通过认真地分析展示的用途、规模、位置等, 编写设计方案。

第三章 效果图的绘制

教学要点:

效果图的绘制。

教学内容: (11 学时)

根据选用的设计方案, 用不同的方法绘制效果图。

第四章 展示牌设计

教学要点:

结构设计, 画面的设计, 色彩设计。

教学内容: (11 学时)

设计浮雕式展示牌，并根据展示牌的立体造型特点，进行画面图文的设计（注意版式设计、设计色彩知识的应用）。

第五章 展示台设计

教学要点：

结构与画面的设计。

教学内容：（11 学时）

根据用途，设计小型展示台的立体造型，并根据其特点，进行画面图文的设计（注意版式设计、设计色彩知识的应用；注意与商品实物的比例关系）。

第六章 展示柱设计

教学要点：

结构、比例与画面的设计。

教学内容：（11 学时）

根据放置位置，设计具有特点的柱体立体造型，并根据其特点，进行画面图文的设计（注意版式设计、设计色彩知识的应用；注意比例的恰当地应用，使立体造型在视觉上需产生高大的感觉）。

第七章 展示空间设计

教学要点：

用怎样的结构、形体，设计出有用的空间造型。

教学内容：（11 学时）

根据展示大空间的实际面积、形状，设计某种主题所用的展示大空间造型（特别注意比例问题，一定要在视觉上产生适用的、美观的大空间的感觉）。

三、参考书目

1. 现代艺术设计丛书《展示设计》林福厚著，吉林美术出版社，1990
2. 《商业展示与设施设计》汪建松编著，中国建筑工业出版社，1999
3. 《室内·展示·设计》关东海编著，中国纺织出版社，1997
4. 《现代展览与陈列》丁允明编，江苏美术出版社，1992

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

必须展示优秀展示设计习作的实物；针对性地赏析西方优秀的展示设计作品。

室外空间设计

课程英文名称: Design of Outside Space

课程编号: 55012518

一、说明

(一) 课程性质

室外空间设计是美术教育专业环境艺术设计专业方向的基础课程和核心课程,也是美术教育专业的必修课程。教学重点为讲授室外空间中关于景观设计的历史沿革、发展前景、概念、类型、景观要素等基础理论内容,以及进行小型详细景观规划设计时所采取的基本设计程序、设计方式方法、艺术审美情趣与表现技巧。并且还应熟悉相关的室外空间场地的景观设计规范,形成即规范而又具相当艺术设计表现力的景观设计风格。另外还应了解室外环境设施设计的一些基本概念、基础知识、设计程序与方法等,以便学生在进行实际的室外空间设计时能系统地运用相关知识,进行整体而系统的设计。

(二) 教学目的

1.通过本课程的学习,以便学生有更扎实和更广泛的专业基础知识,通过学习室外空间设计理念、使用功能和各设计要素协调的相互关系,掌握室外空间设计发展趋势和前沿知识,使学生逐步确立室外空间的设计理念,培养学生发现问题、分析问题和解决问题的能力。

2.培养学生对室外空间设计程序、设计方式方法、设计图纸规范等基本掌握能力,以及对室外空间多学科知识的交叉、融合的整体设计能力。

3.拓宽学生的专业理论知识,掌握规范的设计程序,提高图纸的表达能力。为后从事室外空间设计相关的设计实践工作和设计理论研究打下一定的基础。

(三) 教学内容与时数

本课程授课总时数为 48 学时。安排在环境艺术设计专业第 7 学期开设。2 学分。

教学内容以适应时代性与实用性强的特点,机动灵活的更新教学内容。在学好基本理论和基本设计方法的同时,加强实践环节。把握时代脉搏,培养学生锐意创新精神和拓宽设计实践的能力。

(四) 教学方式

1. 教学中应注意吸收新方法和新技巧,实时更新教学内容。

2. 重点讲授室外空间设计的基础理论、基本设计方法、原则、理念、意义和本学科前沿内容等,并结合范例进行全面分析讲解。同时,对与室外空间设计相关的概念、理论、学科及综合设计方法加以系统梳理。进行少而精、触类旁通、举一反三的引导式教学。

3. 本着从简到繁,从易到难,由浅入深,循序渐进的原则组织教材。组织课堂教学。

4. 穿插进行图片讲解。着重案例分析讲解。主要讲解室外空间设计中的水体、动植物、景观建筑、户外艺术作品、景观小品等各景观要素整体协调设计方式方法、程序、技术标准、效果图的表现、图纸规范等基础理论和学科理论。

5. 根据实际情况进行社会调查研究、实践和模拟性训练,并要求写出设计说明来论证设计的可行性。

6. 因材施教,加强基础理论知识教学,可通过资料图片和电化教学手段,拓展学生视野,提高学生在本学科的设计能力。

7. 在发挥教师的主导作用的同时,应充分发挥学生的主观能动性及个性特点,培养学生的独立思考能力和钻研创造精神。

8. 注意对学生进行设计修养和创作思想的教育,使其认识到室外空间设计的实际应用对相关专业的社会的进步与发展都有着极其重要的关联。

(五) 先修课程

《工程技术与材料》、《建筑速写与表现技法》

(六) 衔接课程

《专业实训》、《毕业设计》

二、本文

第一单元 讲授与基础理论---室外空间之景观设计基础

教学要点:

室外空间设计课程首先要通过讲授室外空间设计的基础部分,即景观设计基础。讲授景观设计的概念、产生与发展、要素、相关的学科基础、基本理论、所涵盖的内容等基础知识,还要对景观设计的种类、设计原则、作用、地位、制图规范、设计程序和设计方法等进行讲解。同时还要结合实际案例讲解不同种类的景观设计,展示相关资料与图片,以便学生更直观地掌握室外空间的设计方式方法。使学生深刻认识并理解景观设计基础课程的重要性,更扎实地掌握景观设计的方法和技巧。

教学时数: 8 学时

教学内容:

第一节 讲授要点

1. 景观设计的概念、产生与发展、前沿理论和理念、相关学科基础和基础理论。
2. 景观设计涵盖的基本内容、种类,需要的基本技法、制图规范、设计程序与方法。重点讲授景观设计的基础内容和种类。
3. 景观设计的原则、作用、地位及其影响因素。
4. 景观规划设计的技术标准、尺度、风格等,以及结合实际案例,展示相关案例资料与图片。

第二节 基础训练

1. 训练要求

重点先领会景观设计的基本内容和基础理论知识,掌握景观设计的基本技法、程序和原则,以及把握景观设计的设计哲学与整体环境的关系、特点和尺度。同时还要深入了解与景观设计相关的学科理论知识,以及准备和了解进行景观设计的工具、材料标准、效果图的渲染等。在景观设计的初步训练中能准确的表现目标对象。为草图或概念图设计阶段做充分准备。

2. 训练内容

首先要查阅相关理论资料,前沿设计理念和相关案例设计、收集景观设计的相关图片和工程图。还要选定一个区域进行现场勘查勘测和居民调查,对景观设计的基础内容进行分析归纳,做好笔记和草图。同时,还要运用相关知识进行专项目标的调查研究和模拟训练。现场写生、测量、进行大量草图记录和练习。最后在电脑、图纸上和模型工作室进行材料的选择与模拟练习(由授课老师指定练习内容)。

材料的选择与效果图的渲染练习(由授课老师指定练习内容)。

第二单元 讲授与基础理论---室外空间之景观规划设计

教学要点:

景观规划设计主要讲授景观规划设计的历史沿革、学科基础、相关理论基础和技法基础、概念、种类、作用等基础知识,还要对景观规划设计的原则、程序、制图、设计方法、影响因素、地位、前沿知识理论与愿景等进行讲解。同时结合实际案例讲解,并展示景观规划设计的相关资料图片,以便学生更好地掌握景观规划设计的基本原则、任务与系统设计方法。使学生深刻认识并理解景观规划设计课程的重要性,以便更扎实地掌握其设计方法和技巧。

教学时数: 8 学时

教学内容:

第一节 讲授要点

1. 景观规划设计的历史沿革与发展概况、概念、种类、功用、评价因素等。
2. 景观规划设计与本学科及其相关学科的联系,以及景观规划设计的学科基础、相关理论基础、技法基础等。
3. 景观规划设计的各景观要素内容、基本设计原则、设计程序、制图和系统设计方法。

4. 景观规划设计的技术标准、尺度、风格等。

第二节 基础训练

1. 训练要求

重点先领会景观规划设计的基本内容、技法基础和基础理论知识，以及景观规划设计的设计哲学与整体环境的关系、特点和尺度。同时还要深入了解与景观规划设计相关的学科理论知识，以及准备和了解进行景观规划设计的工具、材料标准、效果图的渲染等。以便在景观规划设计的初步设计中能准确的表现目标对象。为草图或概念图设计阶段做充分准备。

2. 训练内容

首先要选择某性能场地进行现场勘查勘测、记录、现场绘制、分析和居民调查。查阅相关理论知识和图片资料收集，还要对当前的景观规划设计成败进行收集与分析。并运用相关知识进行专项目标的调查研究和模拟训练。现场写生、测量和大量草图记录和练习。同时在电脑、图纸上和模型工作室进行材料的选择与模拟练习 (由授课老师指定练习内容)。

说明：以上单元根据讲授内容，布置适当作业，时间不够，可在课外完成。

第三单元 讲授与基础理论---室外空间之环境设施设计

教学要点：

环境设施设计首先要通过讲授环境设施设计的历史沿革与发展、概念、种类、作用等基础知识进行讲解。还要对环境设施设计产生的背景、前沿理论与案例、相关的基本理论知识和设计方法、以及其具体用途等进行讲解。同时展示实际设计案例资料图片，掌握环境设施设计的基本原则与系统设计方法。使学生深刻认识并理解环境设施设计课程的重要性，以便更扎实地掌握其设计方法和技巧。

教学时数：8 学时

教学内容：

第一节 讲授要点

1. 环境设施设计的历史沿革与发展、概念、种类、功用、评价因素。
2. 环境设施设计与本学科及其相关学科的联系。
3. 环境设施设计的前沿理论与案例、基本设计原则和系统设计方法
4. 环境设施设计的技术标准、尺度、风格等。

第二节 基础训练

1. 训练要求

重点先领会环境设施设计的设计哲学与整体环境的关系、特点和尺度。深入了解环境设施相关知识、材料标准、效果图的渲染，并能准确的表现目标对象。为草图或概念图设计阶段做充分准备。

2. 训练内容

首先进行理论资料查询或居民调查，选定虚拟场地空间中的环境设施进行分析调查，草图分析以及对当前空间中的环境设施设计成败进行分析。并运用相关知识进行专项目标的调查研究和模拟训练。现场写生和大量草图练习。

材料的选择与效果图的渲染练习 (由授课老师指定练习内容)。

第四单元 讲授与实践训练

教学要点：

通过讲授和结合具体实例进行全面分析讲解，进入全面实践性操作。并根据实际情况进行深入和扩展模拟训练。

教学时数：24 学时

教学内容：

第一节 实践练习

1. 训练要求

在全方位综合考虑的同时，要求注重时代感、环境保护和相关一些问题。能达到随机应变、具体应用、准确表现和综合设计能力。

2. 训练内容

根据学生意愿，由授课老师审定进行专项目标的整体整套练习。

说明：以上单元根据讲授内容，布置适当作业，时间不够，可在课外完成。

三、参考书目

[1] 《景观设计基础》，（英）沃特曼，南京：东南大学出版社，2010

[2] 《现代景观规划设计》，刘滨谊，南京：东南大学出版社，2010

[3] 《21 世纪高等院校美术专业新大纲教材——环境设施设计》，鲁蓉 刘晓雯，安徽：安徽美术出版社，2011

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程需使用室外空间设计实验室的模型制作工具、电脑设备和多媒体等教具，并灵活运用各现代教学设备，理论与实践结合，重视实践的过程，引导学生主动学习各知识点和技法，达到有效的结果。

标志设计

课程英文名称: Logo design

课程编号: 55012519

一、说明

(一) 课程性质

标志设计, 是视觉传达设计专业的一门专业必修课程。

(二) 教学目的

标志设计课的教学目的是, 通过代表性标志作品的分析与针对不同类型标志设计的习作练习, 提高学生对现代标志的审美能力、创意能力、设计能力与现代标志设计艺术语言的应用能力。

(三) 教学内容

本课简要介绍中外标志的发展史、标志的基本类型与用途; 重点讲授现代标志的基本设计规律、构思方法与新的表现方法, 并针对性地做不同类型、不同用途、不同造型形式的习作。

(四) 教学时数

48 学时。 2 学分

(五) 教学方式

针对不同章节教学内容, 分别进行讲述式、引导式、示范式、启发式, 鼓励式与探索式教学方式。

二、本文

第一章 标志概论

教学要点:

概念、种类、特点、要素、法则、技法等。

教学内容: (6 学时)

理解现代标志的概念, 明确不同类型标志的特点, 熟记标志设计的要素与基本设计法则, 了解一定的表现技法。

第二章 几何形标志设计

教学要点:

使学生较好地掌握“群化法”与“分解法”的在构成中的基本规律及可能出现的较好形式。

教学内容: (6 学时)

用群化法构成一具有标志基本形象特征的几何图形; 用分解法构成一具有标志基本形象特征的几何图形。

第三章 自然物形标志设计

教学要点:

怎样将自然物形象, 设计成高度概括的、平面化的、艺术形象。

教学内容: (6 学时)

将一自然物的立体形象, 应用高度概括的、平面化的艺术手法, 设计成具有标志基本形象特征的图形。

第四章 人造物形标志设计

教学要点:

怎样将人造物形象, 设计成高度概括的、平面化的、艺术形象。

教学内容: (6 学时)

将一人造物的立体形象, 应用高度概括的、平面化的艺术手法, 设计成具有标志基本形象特征的图形。

第五章 字母形标志设计

教学要点:

字母形象变化时度的把握及美的整体形象的设计。

教学内容: (6 学时)

应用英文字母的基本形象, 通过将其变形、组合、合并、相嵌、借用等手法, 设计一款应用性标志。

第四章 汉字标志设计

教学要点:

汉字形象变化时度的把握及美的整体形象的设计。

教学内容: (6 学时)

应用汉字的基本形象, 通过将其变形、组合、合并、借用、省略等手法, 设计一款应用性标志。

第五章 数字标志设计

教学要点:

阿拉伯数字形象变化时度的把握及美的整体形象的设计。

教学内容: (6 学时)

应用阿拉伯数字的基本形象, 通过将其变形、组合、借用、省略、互衬、添加等手法, 设计一款应用性标志。

第六章 大型主题性标志设计

教学要点:

用何种形象与形式, 准确、艺术地表现主题。

教学内容: (6 学时)

大型主题性标志设计, 是一种形象较为复杂的、综合性的标志设计。在教学中首先要明确规定将设计的标志形象中必须要出现什么主题形象、具体的主题文字、准确的年月等时间数字, 还要准确定位标志的性质、对象与应用的场所等。

第七章 标志设计中的色彩

教学要点:

色彩的构成法及含义的表达。

教学内容: (6 学时)

标志色彩的特点; 单色、双色与多色标志设计中的色彩的构成方法; 色彩的象征意义等。

第八章 标志设计中网格的应用

教学要点:

网格怎样规范标志的造型。

教学内容: (6 学时)

网格的基本种类; 网格的应用方法; 网格对标志造型的规范作用; 网格在标志牌设计中对标志与其它要素的定位作用。

三、参考书目

1. 《现代标志设计研究》冯建基著, 甘肃人民美术出版社, 2005 年
2. 《装璜设计·标志》, 王凤仪著, 中国美术学院出版社,
3. 《平面视觉传达设计》, 吴国欣 编著, 湖南美术出版社, 1994

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

用 PPT 课件赏析中外著名标志作品；通过设计稿过程的分析，有效地提高设计能力与审美能力。

实践教学模块

艺术实践

课程英文名称: Art practice

课程编号: 55012410

一、说明

(一) 课程性质

艺术实践是美术教育专业学生必修的一门离开课堂与校园,深入生活、接近自然进行专业实践的课程。

(二) 教学目的

艺术实践的教学目的是,使学生了解理论与实践的关系,通过外出艺术实践,了解不同地域的风土人情和自然风貌,并在深入生活和自然的过程中加强对所学知识和技法的理解与认知,提高用艺术的方式表达生活和自然的能力。

(三) 教学内容

通过此课程的实践过程,使学生真正了解所学基础理论、基本绘画方法、基本表现方法,在生活与自然中的灵活应用;真正了解课堂练习与实际创作之间的区别与关系;培养学生在实践过程中的应变能力与解决实际问题的能力。

(四) 教学时数

共四周时间。安排在第六学期。外出3周;返校后用1周时间,编写“艺术实践报告”,整理收集的资料,修改写生稿(具体教学时数,按照学院统一的有关规定计算。3学分。

注:必须在学院做“艺术实践汇报展”。

(五) 教学方式

分组指导学生。

毕业创作

课程英文名称: Graduation design

课程编号: 55012411

一、说明

(一) 课程性质

毕业创作是美术教育专业本科教学总体完成前的综合性、实践性教学课程。

(二) 教学要求、目的

要求:

1. 毕业创作要求学生在指定教师的指导下, 完成规定数量的、具有一定艺术水平的美术作品。
2. 在毕业创作作品中, 学生必须依托本专业必修课程完成与本专业方向相一致的创作作品至少1-2幅, 除此之外, 学生可根据个人的兴趣和爱好, 以学院平台课为依托, 选择本专业以外的选修课程进行创作。
3. 毕业创作选题、选导师等工作应在第七学期末完成, 第八学期毕业前要举办毕业创作展览。

目的:

通过毕业创作, 提高学生对所学知识的综合应用能力、融会贯通能力、综合性思考能力, 以及创造能力。提高学生的审美水平, 以及对某类或某种具体技法的实际应用水平。

(三) 教学内容

毕业创作的选题、构思、收集素材、修改、表现等。

(四) 教学时数

在第7-8学期完成, 4学分。

(五) 教学方式

师生一对一具体指导。

二、本文

第一章 毕业创作选题

教学要点:

确定创作题材和内容。通过指导教师的审批后, 进入下一阶段的工作。

教学内容:

要求学生结合自己的情况选择具体可行的题材和内容, 既能表达自己的感受, 又有利于专业技巧的发挥。

第二章 画草图

教学要点:

指导学生根据创作构思和素材画出多个草图并在其中选出最理想的作为最终稿。

教学内容:

挑选草图, 在挑选中讲解创作的各种注意事项。

第三章 完成正稿

教学要点:

在数易其稿之后，指导学生完成正稿。

教学内容:

讲述正式稿制作中的注意事项（作品的尺寸、选用的材料、整体的把握、局部的表现等）。

三、参考书目

与学生创作相关的各种画集和图片资料。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

在教学过程中，组织学生观看历届毕业生优秀创作作品；中外绘画名作等。

学年论文

课程英文名称: Academic Year Papers

课程编号: 55012412

一、说明

(一) 课程性质

学年论文, 属于各专业本科必修课。

(二) 教学目的

本课主要目的在于指导学生初步学会对一学年所学专业知识进行科学研究, 逐步培养学生的科研能力, 为将来写毕业论文打基础。

(三) 教学内容

- 1、学术论文的分类
- 2、学年论文的特征
- 3、学年论文的写作方法
- 4、案例分析
- 5、写作训练

(四) 教学时数

本课程授课时数为 36 学时。该课安排在第 5-6 学期开设。1 学分。

(五) 教学方式

理论讲授、技能训练相结合。

二、本文

第一章 学术论文的分类

教学要点:

初步了解各类学术论文的基本分类, 并通过案例赏析掌握基本的学术论文写作常识。

教学时数:

8 学时

教学内容:

- 1、何为学术论文
- 2、学术论文的分类与格式规范
- 3、案例赏析

课后作业及要求:

通过网络或图书馆收集并阅读本专业各类论文 3-5 篇。

第二章 学年论文的特征

教学要点:

重点分析学年论文的特点和目的。

教学时数:

4 学时

教学内容:

- 1、学年论文的特点
- 2、学年论文的目的
- 3、案例赏析

课后作业及要求：

通过网络或图书馆收集1篇自己感兴趣的本科生毕业论文，并撰写300字左右的评述。

第三章 学年论文的写作方法

教学要点：

重点介绍主题的凝练、论文框架的结构、注释与参考文献的格式、论文的逻辑与结论等要素的基本写法。

教学时数：

8 学时

教学内容：

- 1、 学年论文的选题与专业学习规划
- 2、 学年论文的结构与规范
- 3、 学年论文的语言表述方式
- 4、 学年论文的注释与参考文献格式
- 5、 学年论文的观点与论证逻辑
- 6、 学年论文结论的写作方法
- 7、 案例分析

课后作业及要求：

- 1、 撰写一份300-500字的专业学习规划，含拟定毕业论文的选题。
- 2、 通过网络或图书馆收集1篇自己感兴趣的学年论文，并撰写200字左右的评述。

第四章 写作训练

教学要点：

辅导学年论文的写作，让学生掌握学年论文的基本写作能力。

教学时数：

16 学时

教学内容：

- 1、 学年论文初稿
- 2、 学年论文辅导
- 3、 学年论文定稿
- 4、 课程总结

课后作业及要求：

课程结束时提交一篇2000字的学年论文。

三、参考书目

[1]《西北师范大学本科学生毕业论文(设计)工作规定》

[2]《美术学院论文写作规范细则》

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程以课堂理论讲授和写作训练为主，辅以多媒体教学技术的案例分析。

毕业论文

课程英文名: Graduation Thesis

课程编号: 55012413

一、说明

(一) 课程性质

毕业论文是美术教育专业本科教学总体完成前的一项重要理论教学课程。

(二) 教学目的

毕业论文教学, 要学生完成一篇自选的、指导教师审批通过的、关于本专业领域内的、具有一定专业理论水平的学术论文。其教学的目的是, 促使学生对专业理论的研究与学习, 促使学生更加关注本专业的发展动态、关注专业领域中专业研究的难点和最新成果; 并通过写作的过程, 进一步提高学生的理论水平与论文写作水平。

(三) 教学内容

毕业论文的选题、论文提纲的编写、论点的选定、论证的方法、论据的查找及应用等。

(四) 学时数

在第 6-8 学期之间完成, 5 学分。

(五) 教学方式

师生一对一指导。

二、本文

第一章 论题的确定

教学要点:

确定论题, 明确论点, 限定范围。

教学内容:

在学生自选论题的基础上, 导师帮助确定论文的题目。

第二章 撰写论文提纲

教学要点:

查看论文提纲, 指出存在的问题。

教学内容:

讨论、分析提纲中各部分之间的关系。

第三章 撰写初稿

教学要点:

论点明确, 观点独特, 论证有力, 例图典型。

教学内容:

讨论、分析论点、论证、实例、结论等之间内在的关系。

第四章 论文修改

教学要点:

结构合理、层次分明、论述合理、语言准确。

教学内容:

针对存在的问题,进行讨论、分析,提出修改意见。

第五章 论文正稿的编排、打印

教学要点:

按学校规定的文本格式,进行排版。

教学内容:

要求版式美观、阅读方便、图文谐调。

三、参考书目

主要根据西北师范大学、西北师范大学美术学院关于本科毕业论文的相关要求

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

推荐学生阅读美术教育毕业生优秀论文,著名学者论文等。

素质拓展与实践创新

学科专业竞赛

课程英文名称: Art practice

课程编号: 55012601

一、说明

(一) 课程性质

学科专业竞赛是美术教育专业学生积极参与各级各类专业竞赛的课程。

(二) 教学目的

以本课程为契机,鼓励学生积极主动的参加各级各类专业竞赛,包括论文比赛、美术作品展览,并通过多种竞赛刺激、促进对所学知识的综合应用能力,强化创作和理论研究能力,提升本科教学的整体科研能力。

(三) 教学内容

指导学生参加各级各类专业竞赛,研究、分析各类赛事的要求和标准,正确的引导学生参赛。

(四) 教学方式

分组指导学生。

绘画专业（中国画方向）专业平台课程 （专业必修课程教学大纲）

专业导引课

课程英文名称: Professional guidance class

课程编号: 55032401

总课时数

9学时; 0.5学分

第一讲 基础课程概况和国画类课程的关系及注意的事项

教学要点:

- 1、基础素描、色彩课的内容及意义
- 2、基础素描、色彩课与国画专业课的关系
- 3、创意素描与国画专业课的内在关系

教学时数:

2学时

教学内容:

第一节 基础素描和色彩与高考素描色彩的异同点

- 1、相同点: 基本结构、整体塑造、比例、黑白灰关系、虚实处理等基本要素;
- 2、不同点: 内容对象的升级: 头像、半身、全身、人体、组合等, 复杂静物、风景等; 目标的升级: 对象特征的把握、感性的强化、个性化的观察方法和表现方法的培养, 各种材质和绘画方法的了解学习, 艺术精神价值的追求等。

第二节 基础素面、色彩与国画课程的内在关系

- 1、既是独立画种又是一门基础训练课。
- 2、素描为国画中的造型表达等打下坚实的基础。
- 3、色彩为国画中的色调、色彩的属性(纯度、明度、色性、色相等)打下坚实的基础。

第二讲 二、三、四年级国画临摹、写生课概况及注意事项

教学要点:

- 1、国画临摹、写生课的概况
- 2、国画临摹、写生课的内容及意义
- 3、国画临摹、写生课的工具与材料
- 4、国画临摹、写生课的技法与风格

教学时数:

2学时

教学内容:

第一节 国画临摹与写生

- 1、临摹: 临摹大师的经典作品, 为写生、创作打下良好的基础。
- 2、写生: 在花鸟、山水、人物的写生过程中, 重点解决造型与设色及国画基本语言的掌握与运用。
- 3、教师国画写生与创作的其它感受和经验。
- 4、国画写生课的工具与材料

第三讲 关于艺术实践

教学要点:

- 1、国画写生
- 2、艺术实践的方法

教学时数:

2 学时

教学内容:

第一节 艺术实践

- 1、艺术实践的目的和意义
- 2、艺术实践不等同与风景写生
- 3、创作素材的收集和整理

第四讲 毕业创作、毕业论文和有关考研、保研的概况

毕业创作

教学要点:

毕业创作是四年本科专业学习成果的具体体现。反映学生的专业理论水平和技能，作品应具有较高的水平。教师应根据学生创作的个人特点，进行突出个性与创新探索的指导，使学生完成具有较高水平的作品。

教学时数:

2 学时

教学内容:

1、教师根据学生的创作题材的取向，充分调动学生的主观积极性，因势利导、因材施教，指导学生确定创作主题，并指导完成草图。

2、在创作课教学中，把握创作中的草图、素描稿、色彩稿、正稿等教学环节，在草稿的基础上，指导学生完成素描稿和色彩稿。

3、对此过程中出现的问题，有针对性地进行个别指导，完成创作作品。

实践要求:

举办毕业创作展览，并评分。

第二节 毕业论文

教学要点:

1、毕业论文要培养学生综合运用专业基础理论、基础知识和基本方法的能力，培养学生独立分析问题和解决实际问题的能力，培养学生的创新意识和创新能力，使学生得到学科研究的、全面的综合性训练。

2、训练和提高学生的分析问题能力、理论与实践相结合的能力、资讯（包括外文资讯）的阅读能力、计算机使用能力、社会调查能力、资料查询、文献检索、图像收集能力，以及应用现代信息技术获取相关信息的能力和文字表达能力等。

3、培养学生正确的思维方法，严谨、朴实、求真的学科研究态度。

4、提高学生的论文写作水平，检验、评判学生所掌握的知识水平和研究问题的能力。

教学内容:

1、提出课题，说明题目来源、目的、要求、主要研究内容及研究方式。

2、要求学生深入理解题意，提出具体的要求，指定主要参考资料和调查内容，搜集和阅读有关资料。

3、指导学生拟出论文提纲，审定学生的论文方案和工作计划，指导学生探索合适的研究途径，培养学生形成正确的研究方法，并与之讨论，确定下一步的方案。按要求正确规范地撰写毕业论文。

毕业论文的写作要求：

- 1、立论、观点应言之有据，对学术问题的探讨要符合科学性学科特点，并具有逻辑性。
- 2、对论文所涉及的主要问题能较好地运用所学专业的基本理论、基础知识和基本方法加以论证解决。
- 3、能够充分收集有关资料，特别是第一手资料，论证严密，结论明确。
- 4、研究方法正确，写作步骤和写作方法合理，引用资料完整，应具备的图像资料充分，图表清晰，有创造性。
- 5、文字通顺，表达清楚，无错别字，书写工整。
- 6、毕业论文不得少于 3000 字。
- 7、按照规范的毕业论文格式写作。

教学步骤与时间：

1、开题阶段：

- (1) 在第七学期第 18 周前确定毕业论文题目。
- (2) 学生进行文献查阅、调查研究，了解课题的意义和研究现状，并写出开题报告；
- (3) 开题报告经指导教师审查认可并签字后，进行下一阶段工作。

2、准备阶段：

- (1) 学生在指导教师指导下进一步查阅相关文献资料，根据开题报告制定研究计划和写作计划。
- (2) 制定论文时间进度表，按计划进行各项准备工作。

3、撰写阶段：

- (1) 在阅读、调查、分析和研究的基础上写出初稿；
- (2) 初稿交指导教师审阅并广泛听取意见，反复修改，再经指导教师审阅，准予定稿后，按毕业论文写作的格式写作或打印。
- (3) 学院根据毕业论文格式的要求对学生毕业论文进行审查，审查合格后进行论文答辩。

4、答辩评议阶段：

- (1) 由学院毕业论文答辩委员会负责对答辩工作进行安排、指导、协调。
- (2) 由学院答辩委员会负责，组织若干答辩小组，答辩以公开方式进行。
- (3) 答辩前，答辩小组成员须详细审阅答辩学生毕业论文，了解论文的质量和水平，准备答辩时对学生提出的问题，为答辩工作进行充分准备。
- (4) 各答辩小组须对答辩过程进行记录，内容包括答辩小组成员、答辩时间地点、答辩学生及题目、答辩内容、提问及回答情况等，答辩记录由学院存档。
- (5) 答辩一般在第八学期第 12 周前后进行。

成绩的评定：

- 1、答辩前，指导教师对所指导的毕业论文写出评语并预评成绩。
- 2、答辩后，答辩小组举行专门会议按专业等级评分标准及毕业论文水平质量和答辩情况，在参与指导教师预评成绩的基础上，评定每个学生的成绩。
- 3、学院答辩委员会对所有论文进行终审，确定终评成绩，并从严掌握优秀标准，对确实不够学位水准的论文，未达到学校和学院论文规定的论文不能给予通过。对答辩小组评定出的不及格的毕业论文，由学院答辩委员会组织进行二次答辩。
- 4、第八学期 14 周前完成毕业论文的全部教学工作。
- 5、毕业论文由学院存档，专人保管。

第三节 有关考研、保研的概况

1、关于考研考试科目：

初试：政治、英语、专业理论（中国美术史、外国美术史、艺术概论等）和专业技法（素描），具体的考试科目和复习参考书目可以查阅报考院校研究生招生报考指南。

复试：专业课

2、考试时间：按国家规定的时间参加考试。

3、关于保研的情况：

每个班有两个保研名额，按前三年文化课和专业课成绩及德育考核的综合成绩排名，前两名具有保送资格。

第五讲 国画家技法风格及国画学习中的经验漫谈

教学要点：

中国画技法风格特征以及艺术追求。国画学习中临摹的作用和重要性，和写生中的学有专攻以及教师个人国画的感受经验。

教学时数：

1 学时

教学内容：

第一节 中国著名国画家技法风格简谈

第二节 国画学习中的经验漫谈

学科前沿课

课程英文名称: Course introduction class

课程编号: 55032402

一、说明

(一) 课程性质

本课程是绘画国画专业必修课程。在基础课程和部分专业课学习的基础上,学生应对本专业方向相关的前沿动态和学术进展情况有所了解和认识。本课程就是针对绘画国画专业开设的,以介绍讲解国画学术前沿、学科前沿、专业前沿为主要目的的课程。

(二) 教学目的

- 1.引导学生总结以往学习中的得失。
- 2.引导学生积极主动的关注本学科的前沿动态和学术进展情况。
- 3.引导学生做紧跟时代步伐和学术前沿、学科前沿、专业前沿的,符合当下时代发展需要的有用专业人才。

(三) 教学内容

教学内容主要是对本专业学术前沿、学科前沿、专业前沿的介绍和讲解。

(四) 教学时数

总课时 9 学时, 0.5 学分。

(六) 教学方式

集中讲授, 师生探讨, 动态分享

中国画技法理论

课程英文名称: Chinese painting techniques theory

课程编号: 55032403

一、说明

(一) 课程性质

本课程是针对美术学、绘画专业中国画方向所设的必修课。是从中国画欣赏标准、技法训练,以及创作要求等方面出发,让学生了解中国古代绘画理论,从中获得中国画技法理论知识为目标的课程。

(二) 教学目的

通过本课程的学习,使学生深刻认识古代绘画技法与理论认识之间的关系,从而指导实践,更好的研究古人技法,探索自己的绘画技法语言。

(三) 教学内容

本课程主要讲授中国古代画论中有关中国人物画、花鸟画、山水画技法的理论知识。

(四) 教学时数

周课时: 1 总课时: 18

(五) 教学方式

多媒体讲授 阅读 分析 实践

二、本文

第一章 中国人物画技法理论

教学要点:

主要讲授中国古代人物画品评与技法理论,通过讲授,中国人物画经典理论选读,让学生深入了解古代人物画理论,获得相关知识,领会传统人物画的内在要求和基本精神。

教学时数:

6 学时

教学内容:

第一节 唐宋人物画论选读 (4 学时)

唐·张彦远:《历代名画记论南北时代》

宋·郭若虚:《图画见闻志论画人物》

宋·苏轼:《东坡论人物传神》

宋·米芾:《海岳论人物画》

宋·董道:《广川画跋论人物画》

第二节 元明人物画论选读 (4 学时)

元·赵孟頫:《松雪论画人物》

元·汤垕:《画鉴论画人物》

元·王绎:《写像秘诀》

明·文徵明:《衡山论人物画》

明·周履靖:《天形道貌论人物画》

第三节 清代、近现代人物画论选读 (4 学时)

清·蒋骥:《传神秘要》

清·沈宗骞:《芥舟学画编论画人物》

清·丁皋:《写真秘诀》

徐悲鸿画论

第二章 中国山水画技法理论

教学要点:

主要讲授中国古代山水画品评与技法理论,通过讲授,中国山水画经典理论选读,让学生深入了解古代山水画理论,获得相关知识,领会传统山水画的内在要求和基本精神。

教学时数:

6学时

教学内容:

第一节 晋唐山水画论选读(4学时)

东晋·顾恺之:《画云台山记》

南朝·宗炳:《画山水序》

南朝·王微:《叙画》

唐·王维:《山水诀》

唐·张彦远:《历代名画记论画山水树石》

五代·荆浩:《笔法记》

第二节 宋元山水画论选读(4学时)

宋·郭若虚:《图画见闻志论三家山水》

宋·郭熙:《林泉高致》

宋·韩拙:《山水纯全集》

宋·饶自然:《绘宗十二忌》

元·黄公望:《写山水诀》

元·倪瓒:《云林论画山水》

第三节 明清、近现代山水画论选读(4学时)

明·文徵明:《衡山论画山水》

明·沈周:《石田论画山水》

明·董其昌:《画禅室论画》

明·唐志契:《绘事微言》

清·龚贤:《半千课图画说》

清·笪重光:《画筌》

黄宾虹画论

第三章 中国花鸟画技法理论

教学要点:

主要讲授中国古代花鸟画品评与技法理论,通过讲授,中国花鸟画经典理论选读,让学生深入了解古代花鸟画理论,获得相关知识,领会传统花鸟画的内在要求和基本精神。

教学时数:

6学时

教学内容:

第一节 宋元花鸟画论选读(4学时)

宋·沈括:《梦溪笔谈论徐黄二体、论画兽毛》

宋·郭若虚:《图画见闻志论徐黄体异》

宋·米芾:《画史论画竹》

宋《宣和画谱》

元·李衍:《竹谱》

元·汤屋：《画鑑论画花鸟》

第二节 明代花鸟画论选读（4学时）

明·王世贞：《弇州论花鸟画》

明·李日华：《竹嬾论画兰竹》

明·祝允明：《枝山题画花果》

明·文徵明：《衡山论画花卉》

明·徐渭：《天池题画花卉》

第三节 清、近现代山水画论选读（4学时）

清·王槩等：《芥子园画传》

清·徐沁：《明画录论画花鸟》

清·邹一桂：《小山画谱》

清·金农：《冬心画马题记》

清·郑板桥：《板桥题画兰竹》

《齐白石画论》

三、参考书目

1、俞剑华编，《中国古代画论类编》上下册，人民美术出版社。

2、于海晏辑，《画论丛刊》，人民美术出版社。

3、周积寅，《中国画论辑要》，江苏美术出版社。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程主要使用多媒体课件和传统阅读（精读、泛读）的教学方式。

线性素描

课程英文名称: Linear sketch

课程编号: 55032404

一、说明

(一) 课程性质

本课程是绘画专业(中国画方向)的一门专业必修课。素描是一切造型艺术的基础,培养学生正确的造型观念,训练学生扎实的造型能力,是美术专业教学的基本责任。线性素描是以中国画的线和西方素描的体面相结合,具有中国画专业特性的素描造型方式,线性素描课也是学习中国画专业的学生的造型基础课程。

(二) 教学目的

培养学生体悟传统中国画的审美及提高线的造型能力,认识线的独立审美价值,使学生掌握线性素描的基础知识、基础理论和基本技能,训练学生正确的观察方法和丰富的绘画表达语言,达到准确、生动、深刻地表现对象。

(三) 教学内容

人物头像、半身像、全身像、人体速写

(四) 教学时数与学分

本课程周 8 学时,共 144 学时,6 学分。

(五) 教学方式

- 1、本着从简到繁,从易到难,由浅入深,循序渐进的原则组织教学。
- 2、介绍、观赏中外经典的以线为主的造型手法的人物素描作品。
- 3、加强学生造型能力的训练,鼓励学生多画速写,以体会线条的表现力,培养学生对形象的观察、记忆、变化、概括和想象能力。
- 4、采用讲授、示范、写生、临摹以及创作等多种形式教学。
- 5、发挥教师的主导作用,因材施教,还应充分发挥学生的主观能动性及其个性特点,培养学生的独立思考和艺术创造能力。

二、本文

第一单元:头像、半身像

教学要点:

1. 认识理解什么是线性素描。
2. 熟悉线性素描的造型手法及特点。
3. 以平光、平面、多点的观察法,强调以线为主,以面为辅的表现手法,系统地研究人物造型特征,充分发挥线的表现力。
4. 提高造型意识,树立以形写神、以形写意的造型意识。

教学时数:

48 学时。

教学内容:

1. 头像写生:2 周 24 学时
2. 半身像写生:2 周 24 学时

第二单元:全身着衣像

教学要点:

1. 进一步认识、理解线性素描的特点特征。

2. 提高造型整体与局部的理解和处理能力。
3. 继续以平光、平面、多点的观察法，强调以线为主，以面为辅的表现手法，系统地研究人物造型特征，充分发挥线的表现力。
4. 深入观察理解人物结构、动态和衣纹及画面线条之间的关系

教学时数：

60 学时。

教学内容：

1. 男子着衣全身像写生：2 周 24 学时
2. 女子着衣全身像写生：3 周 36 学时
速写练习穿插其中，以丰富线条的表现力

第三单元：人体速写

教学要点：

1. 培养学生正确认识人体艺术及人体美。
2. 基本掌握人体造型线面结合的表现手法。
3. 以意象造型观念，平面、平光、多点观察法、结构分析法，观察理解表现对象。
4. 强调线条的艺术表现力，造型能达到准确、生动。
5. 学习、观摩中外优秀的线性素描作品，提倡借鉴、吸收多样的表现手法。

教学时数：

36 学时

教学内容：

男人体速写写生：2 周 24 学时

女人体速写写生：1 周 12 学时

考核要求：

试题：人物着衣全身像写生

1. 构图得当
2. 造型准确、生动，线条技法要有一定的探索性和表现力。
3. 画面形象要体现出中国画意象性造型特点。

三、参考书目

1. 《荷尔拜因素描全集》 广西美术出版社
2. 《安格尔经典素描》 中国青年出版社
3. 《克里姆特经典素描》 中国青年出版社
4. 《素描的高度：西方名家作品精选》 浙江人民美术出版社
5. 《速写的高度：西方名家作品精选》 浙江人民美术出版社
6. 《黄胄速写》 人民美术出版社
7. 《卢沉周思聪作品选集》 吉林人民出版社
8. 《唐勇力：素描篇》 四川美术出版社

书法篆刻

课程英文名称: calligraphy and Carving

课程编号: 55032405

一、说明

(一) 课程性质

书法篆刻是美术学专业学生的专业必修课,通过书法篆刻研究的教学,使美术专业的学生对书法篆刻有一定的认识,并掌握一定的书法篆刻技法,培养学生具备一定的书法篆刻审美能力,加强对传统艺术的修养。

(二) 教学目的

培养学生的实际书法篆刻钻研能力,提高学生对书法篆刻艺术的修养和鉴赏能力,让学生了解掌握一些书法篆刻基本常识和书法史知识,具备初步能读懂书法、篆刻文献的能力。

(三) 教学原则和方法

- 1、书法篆刻教学应以辩证唯物主义认识论作为指导,理论联系实际,课堂讲授和临摹示范相结合。
- 2、教材编排、课堂讲授、作业练习,应遵循从简到繁,由易到难,由浅入深,循序渐进的原则;
- 3、坚持贯彻因材施教的原则,在教学中注意学生个性和创造力的培养,启发学生独特的艺术感受,引导学生掌握正确的书法篆刻研究与创作方法;具备一定的书法篆刻钻研能力。
- 4、课堂作业以临摹创作训练为主,适当带动书法篆刻理论研究,以提高学生对书法篆刻的综合能力。
- 5、利用各类资料和电化教学手段,观摩和欣赏古代经典印章,拓展学生的艺术视野,提高艺术鉴赏能力;
- 6、理论联系实际,可以适当地带学生去博物馆、展览馆观看展览,条件成熟可以带学生去上海博物馆、西泠印社印学博物馆、西安碑林、山东曲阜汉碑博物馆等地作实地考察,培养学生的实地考察及鉴赏能力。
- 7、引导学生加强对中国书论、印论的学习及研究。
- 8、通过不断的临摹、仿作、创作、考察调研等实践活动,让学生掌握书法篆刻创作的一般规律。

(四) 教学时数与学分

本课程分两个学期开设,每周4课时,总课时为72学时。共3学分

(五) 教学方式

以课堂讲解、示范为主,课外参观、实地考察为辅。

二、本文

一、书法篆刻研究

教学目的:

学生可以在书法和篆刻两个大的方向内,根据自己的实践及研究所长,选择其中一个方面的某个点做比较深入的研究,以达到以点带面,做深入的挖掘。同时在学习、研究的过程中掌握一定的学术研究方法,为以后的独立研究打基础。

教学要点:

- 1、研究方向的确定。
- 2、研究方向与创作实践相结合。

教学时数:

144课时

教学内容:

- 1、书法研究与创作实践
- 2、篆刻研究与创作实践

说明:

书法篆刻理论与创作实践得根据每个学生的研究方向进行具体指导,不规定确定方向,因材施教,因

人而异，发挥每个学生的所长。

三、参考书目

- 1、《上海博物馆藏印选》，上海书画出版社，1979年1月版。
- 2、《吴昌硕印谱》，上海书画出版社，1985年9月版。
- 3、《中国历代篆刻集萃》，浙江古籍出版社，2007年5月版。
- 4、《篆刻形式美学的展开》，陈振濂主编，西泠印社出版社，2005年5月版。
- 5、《篆刻字典》（日），中西庚南编，吉林文史出版社，1988年7月版。
- 6、《书法美学》陈振濂主编，西泠印社出版社，2005年5月版
- 7、《大学书法创作理论与实践》，张韬著，河南美术出版社。

白描花卉

课程英文名称: Line drawing flowers

课程编号: 55032406

一、说明

(一) 课程性质

白描花卉课程是绘画国画专业的专业核心课。线描是中国绘画最基本的描绘方法,作为造型的主要手段,在人物、花鸟、山水画中都需要运用线条来描绘物象。线描作为一种艺术语言,在中国绘画史上占有重要的地位。它集中体现了中国画特有的观察方法,并有着其他艺术形式无法替代的艺术魅力。不论是学习中国绘画,还是在实践中运用中国绘画的形式,都会涉及线条。它具有艺术语言的本质特色,所蕴含的内容既深刻又广泛。不仅需要用技法的学习来感受它,而且要在体验的过程中加深认识。

(二) 教学目的

通过本课程的学习,使学生对线描造型功能和线的气质与个性有一个深层次的了解,并能具有一定的线描造型能力和表达能力。

(三) 教学内容

讲授、示范与临摹相结合,临摹以花卉为主,后期安排写生。

(四) 教学时数

本课程周4学时,总时数为72学时。

(五) 教学方式

- 1、在发挥和研究中国民族绘画的传统基础上,教学中要注意吸收外来艺术中有益的成份。
- 2、彻底改变用西洋绘画法则画线描,应充分应用学生过去画素描的长直线大轮廓的起稿方法,但要在第二步及第三步必须按中国传统技法完成画面。
- 3、教学中应力求触类旁通,拓宽学生的知识面,用艺术作品启发学生的灵感,丰富其绘画技法。
- 4、本着从简到繁,从易到难,由浅入深,循序渐进的原则组织教学。
- 5、加强理论知识的教学,应用传统的优秀白描花卉作品,讲授中国传统绘画的美学观念,提高学生的审美水平。
- 6、加强学生造型能力的训练,鼓励学生多画速写,以体会线条的表现力,培养学生对形象的观察、记忆、变化、概括和想象能力。
- 7、采用讲授、示范、写生、临摹以及创作等多种形式教学。
- 8 挥教师的主导作用,因材施教,还应充分发挥学生的主观能动性及个性特点,培养学生的独立思考和艺术创造能力。
- 9、可用各类资料和电化教学手段,拓展学生视野,提高学生鉴赏能力。
- 10、教师应多做示范,动口与动手相结合,使学生“知其法”而“明其理”。
- 11、注意对学生进行艺术修养和创作思想的教育,在正确理解绘画的社会作用的同时,还要加强美育的培养,使其认识到美术教育对社会的重要作用。

二、本文

第一章 中国传统线描学习

教学要点:

线描艺术作品绝不仅仅是一些孤立的技法迹象,回顾历史,可以看到各时期都有线描大师的出现,通过留存下来为数不多的作品以及画论中的描述文字,让学生可以明晰的体会到各位大师的描绘对象,秉各人性情将线条作为一种抒写心胸的手段。在这种艺术语言中,包含进自己对自然的体悟和在艺术上的理解。

教学时数:

30 学时

教学内容:

第一节 讲授线描的技法与表现形式（4 学时）

1、用笔的法则:

不论线条怎样表现，每一条线条的形成，都体现在笔锋的使用上，由起笔、行笔、收笔三个过程来完成。中锋用笔是线描艺术最基本的行笔方法，讲究沉着为贵，取其圆润厚实。运笔时还要注意行与留的关系。平直画过既是行，留的感受就是运笔中有涩、有逆、有重的感觉。在用笔上还要有气势，要气脉相连。在勾线时，用笔不是一种率意的行为，而是有着自身的规范法则。线条质量的高低，直接反应画者对技法的掌握能力和对体验过程的理解性。

2、十八描和应用分类:

历代画家创造了不同的描法，后人将它们总结为“十八描”，即高古游丝描、琴弦描、铁线描、行云流水描、马蝗描、钉头鼠尾描、混描、撅头丁描、曹衣描、折芦描、橄榄描、枣核描、兰叶描、战笔水纹描、减笔描、枯柴描和蚯蚓描。

分类为三大类：第一类行笔较快，以中锋出之，压力均匀，线形粗细变化小或无。第二类行笔有快慢变化，也是中锋用笔，压力不一致，多用在在线的中段。第三类行笔快，多用偏锋，压力常常集中在线的一侧，线向面扩展，线形较多，粗细变化明显而且多样，节奏分明。

第二节 实验线描的造型功能（16 学时）

1、粗细

从线条本身具有概括性的角度讲，线的粗细可以分为形体结构的质感特征、空间的前后关系以及结构线与辅助线的交待。在画面的视觉感受中，整体造型运用粗线或细线也会产生出不同的画面。

2、疏密

疏密是线描表现中一个非常重要的经营方式之一。它可以使线条复杂的表现变得有秩序、有层次、理性化。用疏密的相互衬托来交待结构各个形之间的关系，可以使画面产生节奏感和韵律感。

3、方圆

线条用长短、曲直的穿插表现形体的结构关系，而形体的不同转折也表示了不同的自然形态。方圆线的组合变化是把物象中具有抽象的结构因素在视觉表达上的具体化，是意象造型观中夸张的一部分。可以说圆中有方，方里兼圆的笔法标志着画者用线技巧的造诣以及对线造型的理解层次。

4、虚实

虚实是结构中的变化关系，它包含着形的层次和线条用笔的效果。实是准确把握结构的关键点，虚则是有余地的变化，可以放松，也是灵感与想象力的延伸。只有虚实才会让画面上显现生动，相互作用构成完整的造型整体。

选临 古代线描花卉作品

陈子奋 《白描花卉写生》

作业要求:

- 1、临摹：临摹白描作品 20 幅，此临摹作业达到形准，与原作形神基本一致，勾线有力而具变化。
- 2、写生：以季节可选择当时的中型花卉和常见禽鸟进行写生，着重解决构图、取象、勾线和工笔的设色渲染方法。
- 3、创作：以写生稿为基础进行线描花鸟画创作

考核要求:

完成写生稿两幅，整理出白描作业 2 幅，写生稿要造型工整细致，形象变化而统一，注意花的搭配和枝叶的穿插，勾线要表现出花、枝、叶的质感。平时成绩和考试成绩相结合，总评成绩中，平时成绩占 40%，考试成绩占 60%。

二、本文

第二章 线的气质与个性

教学要点:

在实践的同时把握线描特征，面对物象，不断地选择角度去认识，并结合自身的感觉去观察物象的特征。

教学时数:

20 学时

第一节 讲授线描在传统中的表现（10 学时）

纵观历来的画迹，凡是风格独特，画面造型感极强的作品，都给人留下了深刻的印象。在关注线条构成画面的同时，似乎也体会到线条气息浓缩出的画者心灵上的印记和性格。李公麟适度恰当的笔法浸透着书卷气，陈洪绶的性情更使其作品具有奇傲古拙的韵味。作为最直接，最简洁的艺术语言，线条本身具有个性化因素。因此，面对物象，不断地选择角度去认识，并结合自身的感觉，对线条造型的理解和表现才会变得自然而贴切。

第三章 写生、创作

教学目的:

通过前面的临摹与写生，提高了学生临摹和写生能力，也进一步提高了学生的鉴赏能力。因此，根据前面学习的基础，本阶段重点放在写生和创作上，从而能使学生更好地运用线描这一画种进行白描体裁的创作，并为社会服务。

教学要求:

对线描要整体观察和认识。熟练应用造型技法，正确地表现线描人物的形象特征，形神兼备。

教学时数:

22 学时

教学内容:

第一节 白描花卉写生（12 学时）

写生是学习绘画不可缺少的手段之一，通过写生去了解客观对象的结构，并结合对象选择特定的线条表现形式塑造物象，不仅可使画者自身的造型能力得到训练，也是培养绘画感觉的重要前提。如果说临摹是一种间接获得线描造型观念的途径，那么写生是最为直接掌握技能。培养线描感觉、获取艺术灵感的途径。

要求:

- 1、强调花卉的生长规律的重要性；
- 2、带着构图去写生，体会形象感受；
- 3、能够用线准确地表现物象的形象，动态等个性特征。

第二节 创作（12 学时）

线描往往是以写生为基础，融汇了传统与外来各种知识的综合性体现。线条是从自然中提炼出来的一种绘画形式语言，在本质上属于主观性的事物，而创作相对于写生而言，赋予学生更大的自由发挥空间，使得画者的主观因素得到更为直接、纯粹的表现。创作中用线的造型能力直接影响着创作的表现效果。在不断地创作训练中，学生对线造型的认识程度会逐步提高，并形成对线与造型关系的个性化观点，也只有在形成自己的线描造型特点的前提下，才有可能让创作观念超越一般化的表面描绘，使得线描艺术的内涵变得更加丰富。通过临摹和写生的训练，学生已基本掌握线描人物的方法和要求，具备了创作的基础，应更进一步学习线描人物画的创作，提高艺术素养和艺术创作水平。

要求:

进行创作实践，除了正确运用和把握线描造型外，对个性化的绘画语言和形式也要有一定程度的探索和实践性表现。

三、参考书目： .

- 1.《白描花卉写生》、长白编绘， 南艺、南通工艺美术公司印， 1976 年版。
- 2.《陈子奋白描花卉》，深圳出版社， 2002 年 12 月版。
- 3.《宋人小品》重庆出版社， 1994 年版， 1995 年再版。
- 4.《荣宝斋画谱》（勾勒花鸟部分）田世光、俞致贞，荣宝斋出版社， 1984 年版。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

线描这一课程与其他课程略有不同，在指导学生的同时需一边讲授一边做示范。首先要让学生了解线描的基本笔法，练习用毛笔勾线的能力，运用线的粗细、浓淡、方圆，转折的变化和用笔的轻重、快慢、顿挫等艺术手法，描绘花卉等物象的结构，质量感和空间感。“初学用笔，规矩为先，不妨迟缓，万无轻躁”，“练笔者，非徒手练也，心使练之也，练时需笔笔着力”。

工笔花鸟

课程英文名称: Meticulous flower and-bird painting

课程编号: 55032407

一、说明

(一) 课程性质

本课程是绘画专业的专业核心课。通过教学,使学生了解中国工笔重彩绘画的审美特征;根据中国画的创作规律和特点,培养学生的作品意识和审美意识,使学生初步具备从客观再现向主观表现转换的一种创作能力,使学生的创作具有文化底蕴和时代感。

(二) 教学目的

通过本课程的教学,使学生达到下列基本要求:

知识要求:通过对该课程的学习,使学生了解中国工笔重彩花鸟画的艺术特点、风格、规律、美学思想等,同时对中国绘画艺术丰富的文化底蕴及内涵,在认识上有一定的提高,从而激发学生的创作灵感,使其绘画思想深深扎根在这片土壤,创作出具有中国特色的工笔重彩作品。

技能要求:掌握工笔花鸟画的勾线、造型、设色等方面的技法特点,要求学生从临摹古代工笔花鸟画入手,逐步解决工笔花鸟画中的造型、色彩、构图等问题。

素质要求:培养学生对中华民族独特的文化底蕴、思维方式、美学思想等有一个较完整的认识,然后融会贯通,使其真正应用到作品中去。

(三) 教学内容

- 1、以民族传统绘画为主干,以花鸟画的继承与发展为主导,贯彻“古为今用,洋为中用”的原则。
- 2、把中国画的基本技法有机地贯穿到花鸟画教学的始终,充分发挥花鸟画的艺术特点和技巧,教学内容力求“少而精”,使学生“举一反三”触类旁通。
- 3、教学内容力求系统性。要从技法掌握的难易程度出发,本着从简到繁,从易到难,由浅入深,循序渐进,先工后写的原则组织教材。
- 4、注意基础理论的教学。理论讲述要紧围绕技法训练进行,涉及史、论者应侧重于阐明技法。
- 5、在基本技法训练中,要注重加强造型能力的培养,掌握花鸟画的基本规律和特点,在用线造型、用笔、用墨和形神兼备上下功夫,培养学生的形象观察、记忆和想象能力。
- 6、搞好课堂辅导是提高教学质量的重要环节。要在了解学生的基础上,以点带面、点面结合进行辅导,在辅导中既要动口,又要动手,做到“知其法”而又“明其理”。
- 7、教学中要注意对学生进行艺术修养和创作思想的教育,正确理解绘画的社会功能和对对学生进行美育教育的重要作用,从而达到民族的审美教育目的。
- 8、在教学中不断接受和吸取新的学术思想和创作经验,使之贯穿到教学中去,让学生获得新的知识和技能,开拓思路,扩大知识面,加强学生的艺术思想和专业素养。

(四) 教学时数

本课程周 5 学时,共 96 学时。

(五) 教学方式

- 1、按照传统的教学方法,学习工笔花鸟画主要先从作品临摹入手,临摹选择历代名家的作品。并采取讲授、示范、写生、临摹、默写、构图、创作练习和作品鉴赏等多种形式,其中以临摹、写生和构图练习为主。
- 2、技法教学要充分发挥“直观”作用,注意基本技法训练与创作的有机结合。通过示范及有关教学录像片、光盘、幻灯等,让学生直观感受到工笔花鸟画的用笔、用色的基本方法及布局规律。
- 3、在教学环节中,充分发挥教师的主导作用,要因材施教、善于引导,启发学生独立思考和刻苦钻研精神。教师要进行示范,并以个体辅导的方法,指导学生绘画。

二、本文

第一章 工笔花鸟画历史发展概况

教学要点:

通过学习掌握历代花鸟画的发展,掌握历代画家及技法,以便以后的学习临摹

教学时数:

4 学时

教学内容:

第一节 概述(1 学时)

第二节 唐、五代、两宋的工笔花鸟画(1 学时)

第三节 元、明、清的工笔花鸟画(1 学时)

第四节 近、现代及当代的工笔花鸟画名作欣赏(1 学时)

第三章 工笔花鸟画的基本技法和临摹

教学要点:

介绍工笔花鸟的工具及应用,讲解中国画线条的韵律、基本勾线技法及勾勒时应注意的问题,选用具有代表性的历代画家作品作为临本,掌握工笔花鸟的作画步骤和赋彩方法,以及画面整体色调的把握,画面意境的渲染。

教学时数:

46 学时

教学内容:

第一节 工具与材料的介绍及应用(6 学时)

第二节 基本渲染方法及上色时应注意的问题(20 学时)

第三节 临本的选择及临摹方法(对临、变临)(20 学时)

第三章 工笔花鸟画的写生

教学要点:

通过写生练习,使学生掌握画面基本的构图法则,以及物象的基本生长规律,同时使学生掌握写生稿的整理。

教学时数:

30 学时

教学内容:

第一节 花鸟写生基本介绍(5 学时)

第二节 花鸟写生的题材与表现形式(5 学时)

第三节 花鸟画写生的步骤(5 学时)

第四节 折枝花卉的表现(5 学时)

第五节 鸟类动态(5 学时)

第六节 构图的取舍(5 学时)

第四章 工笔花鸟画的创作

教学要点:

在学习历代花鸟画的技法的基础上,通过临摹、写生练习,认识、了解工笔花鸟画的创作规律和方法,进行工笔花鸟画创作练习。

教学时数:

16 学时

教学内容:

第一节 创作的构图与方法 (2 学时)

第二节 掌握工笔重彩勾线和设色的技法 (4 学时)

第三节 线与形、线对比、线节奏, 虚实等关系 (4 学时)

第四节 勾线中用笔的起收、承转和色彩观念的转变 (4 学时)

第五节 中国传统工笔画的造型、构图, 意境等特点 (2 学时)

作业要求:

1、临摹工笔花鸟画 6 幅, 此临摹作业达到形准, 与原作形神基本一致, 勾线有力而具变化, 设色细微, 严格按渲染方法步骤进行, 设色要典雅、浑厚、透明而庄重, 符合范本精神风貌。

2、写生: 以季节可选择当时的中型花卉和常见禽鸟进行写生, 着重解决构图、取象、勾线和工笔的设色渲染方法。

3、创作: 以写生稿为基础进行工笔花鸟画创作

考核要求:

完成写生稿两幅, 并在白描基础上设色着染, 写生稿要造型工整细致, 形象变化而统一, 注意花的搭配和枝叶的穿插, 勾线要表现出花、枝、叶的质感。设色细致, 严格按照步骤渲染, 注意画面意境的处理和大的色调的渲染。平时成绩和考试成绩相结合, 总评成绩中, 平时成绩占 40%, 考试成绩占 60%。

参考书目

《宋人小品》重庆出版社, 1994 年版, 1995 年再版。

《荣宝斋画谱》(勾勒花鸟部分) 田世光、俞致贞, 荣宝斋出版社, 1984 年版。

《于非闇画集》于非闇、荣宝斋出版社, 1984 年版。

《陈子佛画集》、陈子佛、荣宝斋出版社, 1984 年版。

《工笔花鸟画教学》刘健著 中国美术学院出版社

《中国画·工笔.》文艺 沈阳: 辽宁美术出版社, 2007(6).

《工笔画基础》郭玫琮 北京: 北京工艺美术出版社, 2004(6).

《工笔花鸟画技法》金鸿钧 北京: 人民美术出版社, 1991(8).

国画山水 I

课程英文名称: mountains-and-waters painting I

课程编号: 55032408

一、说明

(四) 课程性质

本课程是美术学专业的一门核心课。

我国山水画源远流长, 历史悠久, 它一度成为中国绘画发展的主流, 留下了丰富的遗产, 有自己系统的美学思想和独特的艺术语言, 本课程是传统绘画中重要的基础技法课。

(五) 教学目的

使学生理解在历史大背景下中国山水画的的文化价值及美学思想。做到会欣赏、能讲解、掌握山水画的基本技法。

(六) 教学内容

山水画的发展演变简史、基础理论知识、章法构图、用笔用墨、设色、题款、用印等技法要领。

(四) 教学时数与学分

周 6 学时, 共 108 学时。

(五) 教学方式

本课程以理论与实践相结合为基本宗旨。采用理论讲授与技法示范相结合, 临摹名家范本与创作练习相结合, 课堂教学与室外写生相结合, 图片赏析与参观名家原作相结合, 作业讲评与观看名家作画录像带相结合的方式教学。

山水画教学进程按先易后难, 先临摹后创作, 其中穿插写生, 以由浅入深的方式循序渐进, 深化理解。

二、本文

第一章 山水画技法的演变及临摹

教学要点:

了解中国山水画技法的演变, 研习笔墨技法。

教学时数:

36 学时

教学内容:

第一节: 山水画用笔用墨基础技法

临摹陆俨少课徒稿, 训练各种树木画法、各种山石画法、云水、点景人物画法。

第二节: 元明清时期纸本山水画赏析和临摹

临摹元四家黄公望、王蒙、吴镇、倪云林以及沈周、文征明、唐寅、石涛、髡残、龚贤、弘仁、董其昌、王石谷、吴历等人代表作品, 以小幅作品和局部临摹为主。

说明:

在所赏析的以上诸名家中, 学生可按自己的爱好选择一两位名家作品深入研习。

第二章 宋元经典山水临摹

教学要点:

宋元山水是中国画艺术的两大高峰, 在掌握了山水画基本树石、云水技法之后, 应当对其进行深入的研究和学习, 特别注重开阔的章法布局与造型和笔墨的训练方法。

教学时数:

36 学时

教学内容:

第一节:完整临摹元代黄公望、王蒙、吴镇诸大家大幅山水作品,并可进一步临摹董源、巨然等南方山水画派作品

学生按自己的爱好选择其中一两家的作经典品进行完整的临摹研究。

重点:讲授元代山水画截然不同的艺术风貌,并且掌握不同宣纸的不同特性,学会皴法、晕染及设色方法,掌握书写性的用笔方法。

第二节:完整临摹两宋经典立轴山水,如范宽、郭熙、李唐、马远等人的经典作品

学生按自己的爱好选择其中一两家的作经典品进行完整的临摹研究。

重点:讲授两宋山水画截然不同的艺术风貌,并且掌握绢的特性,学会宋人造型、皴法、烘染的方法,掌握画面整体关系及意境的营造。

第三节:赏析王希孟的《千里江山图》、赵伯驹的《江山秋色图》、敦煌石窟山水画以及清代袁江等人的青绿重彩山水作品

学生择其所好进行临摹研究。

重点:讲授绢与熟宣纸的绘制方法,学会石青、石绿、朱砂、石黄、金银粉着色方法。

第三章 山水变体临摹和小创作

教学要点:

对经典范本进行意临、综合、融汇、变形,意在以传统为支点,向山水画的创作进行过渡。

教学时数:

36学时

教学内容:

第一节:变体临摹

重点:对临摹过的作品灵活运用,自行组织完整的画面构图。

第二节:进行创作尝试

重点:按之前临摹学习的规律,进行简单的山水画创作。

考核要求:

试题:创作山水一幅,临摹两幅。

- 1、构图得当
- 2、笔路清晰,用笔符合书法要求
- 3、用墨苍润,浓淡得宜
- 4、着色协调统一

三、参考书目

- 1、(清)诸升、王质、王概,《芥子园画谱》,北京中国书店出版社。
- 2、《陆俨少课徒稿》(两册),中国美术学院出版社。
- 4、《五代宋元山水画》,西泠印社出版社。
- 3、《荣宝斋画谱》系列,荣宝斋出版。

线描人物

课程英文名称: Line drawing character

课程编号: 55032409

一、说明

(一) 课程性质

线描也称“白描”，是中国画造型的基础。线描艺术的鲜明特征是用线作为塑造形体的基本手段和表现形势。它以造型简练、形象清晰，线条生动流畅，富于节奏和韵律的艺术特点，成为中国绘画与西方绘画在造型方法上的根本区别。它既是中国绘画中具有艺术价值独立存在的一个画种，也是学习中国绘画首先要打好的基本功，还是工笔画在设色之前的重要程序。通过线描人物画教学，培养学生正确的审美观，提高学生的艺术修养和鉴赏能力，使学生掌握线描人物的基本知识和基本技能，训练学生正确的观察方法，达到准确、生动、深刻地表现对象，为学习国画专业课、创作课以及将来从事美术教学和美术创作研究打好基础。

(二) 教学目的

通过本课程的学习，使学生具有一定的线描造型能力，能熟练地运用线描艺术形式从事创作，表现现实生活 and 时代精神。能胜任新时期的艺术教育工作。

(三) 教学内容

讲授与临摹，临摹以古装人物为主，也可临摹名家的现代人物线描作品。写生以现代人物为主。

(四) 教学时数

周 4 学时，总时数为 72 学时

(五) 教学方式

- 1、本着从简到繁，从易到难，由浅入深，循序渐进的原则组织教学。
- 2、加强理论知识的教学，应用传统的优秀白描人物作品，讲授中国传统绘画的美学观念，提高学生的审美水平。
- 3、加强学生造型能力的训练，鼓励学生多画速写，以体会线条的表现力，培养学生对形象的观察、记忆、变化、概括和想象能力。
- 4、采用讲授、示范、写生、临摹以及创作等多种形式教学。
- 5、发挥教师的主导作用，因材施教，还应充分发挥学生的主观能动性及其个性特点，培养学生的独立思考和艺术创造能力。
- 6、教师应多做示范，动口与动手相结合，使学生“知其法”而“明其理”。
- 7、在发挥和研究中国民族绘画的传统基础上，教学中要注意吸收外来艺术中有益的成份。
- 8、彻底改变用西洋绘画法则画线描人物画，应充分应用学生过去画素描的长直线大轮廓的起稿方法，必须按中国传统技法完成画面。
- 9、教学中应力求触类旁通，拓宽学生的知识面，如：用民间剪纸，壁画等艺术作品启发学生的灵感，丰富其绘画技法。
- 10、注意对学生进行艺术修养和创作思想的教育，在正确理解绘画的社会作用的同时，还要加强美育的培养，使其认识到美术教育对社会的重要作用。
- 11、加强理论知识的教学，应用传统的优秀白描人物作品，讲授中国传统绘画的美学观念，提高学生的审美水平。

二、本文

第一章 讲授与临摹

教学要点:

临摹是通过临习历代优秀线描作品，学习传统技法，吸取前人成功经验，了解和掌握线描技法和规律的入

门途径和手段，研习用线造型和用笔方法。临摹历代优秀作品，可以提高对线描的认识，理解线描人物平面造型的独特性和传统技法的重要性，正确掌握线描人物的造型技法。

教学时数：

36 学时

教学内容：

第一节 （6 学时）讲授

- 1、线描人物画的历史发展，演变及其艺术成就
- 2、线描人物画研究和学习的目的意义及临摹的基本方法步骤
- 3、整体观察和局部临摹的方法
- 4、线描人物画中线造型的特殊表现及处理方法

第二节 （30 学时）临摹

1、临摹要求

重点学习传统和现代线描人物画的意境、构图、空间、造型、勾勒等表现手法，要求客观临摹和主观临摹相结合。

2、临摹内容

选临 古代线描人物作品《八十七神仙卷》或《永乐宫壁画》等（局部临摹）。

选临 现代人物线描作品（由授课教师指定）

第二章 讲授与写生

教学要点：

通过第一阶段的临摹与写生，提高了学生临摹和写生能力，也进一步提高了学生的鉴赏能力。因此，根据前面学习的基础，本阶段重点放在写生和创作上，从而能使学生更好地运用线描这一画种进行白描体裁的创作，并为社会服务。对线描要整体观察和认识。熟练应用造型技法，正确地表现线描人物的形象特征，形神兼备。写生是运用线描技法，训练用线造型能力的重要方法。讲授写生的方法步骤，使学生认识、理解线描人物写生的规律，把握人物形象特征。

教学时数：

36 学时

教学内容：

本单元教学分为半身像和全身像写生。

第一节 人物着衣半身像写生（12 学时）

要求：

- 2、人物的形象特征与精神气质，主要集中在头部。要求能用线准确地表现人物头部的形象，表情、动态等，掌握五官的具体画法。强调人物的头部、手部、脚部在全身人物写生中所占的位置及其重要性；
- 2、突出对象的个性特征，尤其对头部面目表情及动态深入观察，体会形象感受；探索用线的规律和特点，重点刻画人物的头、胸、手等部位。提高学生的整体观察能力，理解能力，表现能力。
- 3、能够用线准确地表现人物的形象，气质、表情、动态等个性特征。

第二节 老年或青年人物着衣全身像写生（24 学时）

要求：

- 2、整体观察人物头部形象特征，以及全身人物的动态；在整体造型的基础上，对头、手、脚进行重点刻画，掌握其主要结构的表现方法；
- 2、衣纹的处理的具体技法；
- 3、根据需要可设置一些道具或者民族服装，增强人物的情趣和画面艺术效果平面表现方法在中国线描上的特性
- 4、强调整体艺术效果

三、参考书目：

- 1、《陈洪绶作品集》，西泠印社，1990年10版。
- 2、《永乐宫壁画全集》，人民美术出版社，1964年2月出版。
- 3、《敦煌壁画》1-5卷，中国文物出版社，日本、平凡社，1982年出版。
- 4、《人物线描精萃》，人民美术出版社，2010年5月出版。
- 5、《线描人物画教程》，高等教育出版社，2012年5月出版。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

线描这一课程与其他课程略有不同，在指导学生的同时需一边讲授一边做示范。首先要让学生了解线描的基本笔法，练习用毛笔勾线的能力，运用线的粗细、浓淡、方圆，转折的变化和用笔的轻重、快慢、顿挫等艺术手法，描绘人物、花卉等物象的结构，质量感和空间感。“初学用笔，规矩为先，不妨迟缓，万无轻躁”，“练笔者，非徒手练也，心使练之也，练时需笔笔着力”。

国画山水 II

课程英文名称: mountains-and-waters painting II

课程编号: 55032410

一、说明

(一) 课程性质

本课程是美术学专业的必修课。

我国山水画源远流长, 历史悠久, 它一度成为中国绘画发展的主流, 留下了丰富的遗产, 有自己系统的美学思想和独特的艺术语言, 现代山水又在继承传统的基础上有新的创造, 本课程是现代绘画中重要的基础技法课。

(二) 教学目的

使学生理解在现代背景下中国山水画的文化价值及美学思想。做到会欣赏、能讲解、掌握现代山水画的基本技法。

(三) 教学内容

现代山水画的发展演变、基础理论知识、章法构图、用笔用墨、设色、题款、用印等技法要领。

(四) 教学时数与学分

周 6 学时, 共 108 学时。

(五) 教学方式

本课程以理论与实践相结合为基本宗旨。采用理论讲授与技法示范相结合, 临摹名家范本与创作练习相结合, 课堂教学与室外写生相结合, 图片赏析与参观名家原作相结合, 作业讲评与观看名家作画录像带相结合的方式教学。

二、本文

第一章 现代山水画的继承与发展

教学要点:

讲授现代山水画的继承与发展。

教学时数:

30 学时

教学内容:

第一节: 赏析研究江南地区山水画

临摹贺天健、钱松岩、傅抱石、刘海粟、宋文治、黄秋园等的山水画范本。

学生择其所好, 重点临习其中一两家之画法, 教师进行个别辅导, 作业讲评。

重点: 研究、学习积墨画法。

第二节: 赏析京津地区山水名家作品

临摹胡佩衡、秦仲文、刘子久、李可染、张仃、梁树年、白雪石等名家作品。

个别辅导、作业讲评。

重点: 研究、探索北方山水笔墨技法。

第二章 现代山水画的创新与审美

教学要点:

讲授、讨论山水画的审美变迁。

教学时数:

48 学时

教学内容:

第一节: 赏析黄宾虹、张大千名作

座谈研讨两位大师的艺术发展轨迹、探索其艺术特点。

第二节: 赏析岭南派代表人物作品

临摹黎雄才、关山月山水画范本。

重点: 研究传统技法、外来艺术与南国风光天衣无缝的结合。

第三节: 赏析长安派画家名作

临摹石鲁、赵望云名作, 临摹何海霞晚年作品。

重点: 探索山水画新技法, 推进中国山水画创新。

第四节: 参观名家原作或观看名家作画录像带

第二章 在本地进行写生练习并根据写生稿进行创作

教学要点:

根据这一阶段的现代山水画学习, 到附近写生, 要求画的过程中能构思出完整、丰富的构图, 回来进一步加工成完整的创作。

教学时数:

30 学时

教学内容:

第一节: 到附近写生, 选取有树木组合及基本的山石组合的地方, 可配合其它素材如房屋、河流、人物等, 先进行线描构图练习, 再进一步直接拿毛笔对景写生。

重点: 注意构图、主次、疏密、虚实、黑白灰关系, 并主动运用书写性的用笔来完成。

第二节: 回来根据写生的素材进行创作。

重点: 注意画面构思, 要有创造性, 画面须完整, 构图合理、笔墨生动、设色雅致。

考核要求:

试题: 创作草图 4 幅, 完成创作 1 幅, 临摹名家名作 1 幅。

评分标准:

- 1、作品在立意、章法、布局、笔法、设色等方面有新意
- 2、画面整体艺术处理完整、有意境
- 3、笔墨生动

三、参考书目

- 1、《现代山水画库》, 河南美术出版社。
 - 2、梁树年, 《山水画技法》, 学苑出版社。
 - 3、张凭, 《山水画创作》, 学苑出版社。
 - 4、黄润华, 《山水画写生》, 学苑出版社。
 - 5、钱松岩, 《砚边点滴》, 江苏出版社。
 - 6、《李可染画集》, 人民美术出版社。
 - 7、《黄宾虹画集》, 上海人民美术出版社。
 - 8、《黄宾虹画语录》, 浙江出版社。
 - 9、《贺天健画集》, 上海人民美术出版社。
- 以及张大千、黄宾虹、李可染、傅抱石、钱松岩、贺天健、何海霞、黄秋国、陈子庄、宋文治等人的画集。

工笔人物

课程英文名称: Meticulous Figure Painting

课程编号: 55032411

一、说明

(一) 课程性质

工笔人物属中国画技法研究课程内容之一。作为中国画的一个独特的艺术表现形式,有着悠久的历史和丰富的文化内涵。作为学习继承民族优秀艺术遗产,进行文化建设,增强全民的美育意识,它是中国画技法研究课很重要的教学内容之一。工笔人物画与水墨人物画相对应,除了其艺术原则性和表现内涵的同一性之外,又有自己特殊的结构、线性、笔墨规律和设色方法;与线描人物画互为其用,相辅相成,线描为其基本形式。

(二) 教学目的

通过本课程的学习让学生能够更进一步掌握工笔人物画在造型审美上的特点和工笔人物画的写生方法及步骤,能够学会运用分染晕染等工笔画的艺术语言对人物进行刻画,为以后的工笔人物画创作做好技能铺垫。通过教学实践,使学生能比较全面系统地地从民族传统文化的角度掌握中国工笔人物画的理论知识和技能技巧,正确认识和理解工笔人物画的优秀传统和艺术成就,掌握工笔人物的造型规律、特点以及表现技法;能比较熟练地运用工笔的艺术形式表现现实生活和时代精神,具有一定的创作能力。

(三) 教学内容

本课程教学内容以临摹和写生为主,首先要让学生对工笔画的工具材料有一定的了解。以线造型在写生中的应用,工笔画石色与水色在画面中的应用。

(四) 教学时数与学分

周 6 学时,总时数为 108 学时

(五) 教学方式

- 1、工笔人物画教学最初采用多媒体课件讲解,结合图例来讲解工笔画的方法和应用,并通过示范和课堂辅导来使学生更深入的了解学习内容。讲授、示范、临摹、写生、变化、构图、实践过程中的辅导、创作练习和作品欣赏等多种形式进行。其中以临摹、写生和构图练习为主。技法教学要充分发挥“直观”作用,注意基础技法训练与创作的有机结合。
- 2、把中国画的艺术规律、特点和基本技法有机地贯穿在工笔人物画的教学始终,同时应注意工笔重彩自身的艺术特点和特殊的技能技巧。教学内容力求“少而精”,使学生举一反三,“触类旁通”。
- 3、在基础技能训练中,要注意加强造型能力培养,使学生掌握中国画造型的基本规律和特点,注意在用线造型、笔墨的书写性和以形写神方面下功夫,培养学生的形象观察、记忆、变化,以及综合概括能力和想象能力。
- 4、教学内容要有系统性,从技法掌握的难易程度出发,本着从简到繁,从易到难,由浅入深,循序渐进的原则组织教材,结构教学环节。
- 5、在教学的各个环节中,要充分发挥教师的主导作用,注意教学过程中各环节的正确把握。同时,要充分发挥学生的个性特点,启发引导,因材施教,培养学生的独立思考能力和钻研精神。
- 6、课堂实践阶段的辅导是技法教学和提高教学质量的重要环节,教师要在充分了解学生的基础上,动口与动手相结合,做到“知其法”而又“明其理”。
- 7、加强基础理论教学,理论讲述要紧围绕艺术规律和技能训练。
- 8、在充分研究学习民族绘画的基础上,教学中要注意吸收外来艺术的有益成份。
- 9、中国画教学是对学生进行民族审美教育和提高素养的重要手段。在教学中要注意艺术修养和创作思想的教育,使学生正确理解绘画的社会功能,为提高全民素质、进行美育的发挥重要作用。

二、本文

第一章 讲授与临摹

教学要点:

- 1、讲授是从理论上系统地阐述中国画，特别是工笔人物画的产生、发展、演变的历史背景和文化源流。通过讲授，结合经典作品的赏析，了解并认识工笔人物画的规律特点、表现形式和表现手法，并了解、熟悉工具材料的种类和性能，树立正确的学习方法。
- 2、临摹以学习前人的创作意图、表现技法和意境的营造方式为目的。通过临摹，学习研究古今优秀作品的个性语言特点，以及对空间布局、造型勾勒、设色渲染等技法的准确运用，为下一步写生做准备。

教学时数:

48 学时

教学内容:

第二节（8 学时） 讲授要点

3、工笔画的工具材料的系统了解

文房四宝：笔、墨、纸、砚

笔：工笔画的用笔常用的有勾线笔和染色笔，勾线宜选用笔锋较为尖并运转灵活的毛笔，勾线笔中间为狼毫作为主毫，外围包裹羊毫作为辅毫，这样粘墨之后中间的笔锋可以富有弹性灵活的勾勒线条，加上外围有羊毫包裹，既能增加含墨量，也可勾线更加稳定，不至于稍有提按就导致笔锋倒偏。染色笔一般选用羊毫笔，这样含水量比较大适合晕染。笔形可以选择短胖型的笔头，以为细长的笔锋在染色时面积比较小，这样会导致用笔次数增加，画面上形成笔痕。短胖的笔形会使染色更匀净和方便。不过在分染面部等细微的地方时需要准备一些小号的染色笔，以方便分染五官微妙的变化。

墨：墨即我国传统的墨锭，用砚台研磨后使用，墨根据原材料的不同可以分为油烟、漆烟、松烟三种。油烟是以桐油子为原料，漆烟是以生漆为原料，松烟是以松树枝为原料。将原料放在窖中燃烧后，按窖中取烟的部位区别烟的轻细程度，越靠近顶端的烟质越细，用胶加工制成。工笔画勾线一般选用油烟，淡墨渲染时墨色比较清新，缺点是画到最重时会出现反光，影响墨色的深度。松烟墨黑并且没有反光颜色发冷，所以往往画人物的头发时到最后会使用松烟统罩一遍，这样头发就会重下去。一般的墨汁不宜选用，因在渲染时容易使墨线洇开，所以在正式作品中不宜采用。

纸：中国的用纸，主要是采用传统方法制造的宣纸，分为生宣和熟宣，一般工笔画因为需要渲染和制作，所以常选用熟宣纸，熟宣是经过胶防水加工过的，使其不渗水不漏色的特点，这样可以进行反复的渲染，细致的刻画。工笔画也有选用生宣的，可以通过自己调胶防水来控制宣纸的洇水程度，或使用喷洒胶防水的方法使宣纸有局部或部分半洇水的效果，来使画面达到一种特殊的肌理效果。

绢：丝织品，薄而透明度好，细致匀整。染色会显得细致并且温润，一般绘画采用较为绢丝粗制的绢，因为过于细致的绢勾线时容易显滑、漂，并且容易死板、不宜控制，绢丝较粗的会使画面在最后有一定的纹理肌理，增强画面的绘画感和厚重感。绢由于质地比纸要结实，可以进行反复的制作比如水洗，来出很多肌理的艺术效果。由于绢具有很高的透明性，我们在画时可以多采用背衬方法，就是正面薄色，在背面可以用白色或其同类色背衬，这样在正面看起来的颜色既明净而且厚重，使颜色质感看起来很舒服，这也是工笔画的魅力之一。

砚：石质比重比较大的石料，著名的有广东的端砚、安徽的砚。需要石质细并且发墨快，石质温润不宜蒸发。研磨要求轻而且慢，隔夜的墨为宿墨，不宜用于画工笔画。

颜色：分为石色和水色，石色为天然矿石研磨，色彩浓艳，覆盖力强，使画面显得厚重，并且永久不变色。使用方法需要脱胶使用，不同色彩直接一般不互相调和。水色为植物提取，如藤黄花青，色彩具有透明性，可以互相调和使用，加工过可直接使用。

4、工笔人物画的作画方法步骤和基础技法

在了解工笔画的工具材料的使用之后，来看看如何进行工笔人物画的方法步骤和基本技法

起稿：首先我们对模特对象一切的描绘要落实到起稿阶段，也就是我们在工笔画最初要做一个素描稿，

这个素描稿为非常重要的一个阶段，所有对造型的刻画，对模特的感受，以及线条的组织都反映在素描稿上，往往一张素描稿就能决定了整张画所能达到的水平。所以我们在起稿阶段要反复推敲斟酌，古人讲“九朽一罢”，朽为炭条，一罢为最终落墨，意思为不厌其烦的修改，最终落寞定稿。以线造型，转变明暗的影响，并且是经过提炼，归纳，概括的线来塑造对象。

五官的刻画：虽然是以线造型，但不可过于单，过于死板，尤其面部五官注意线的虚实，穿插，头发分组，眉毛的也要有虚实走向。可以略施调子暗示结构，以提示后面染色的位置。

衣纹的刻画：处理衣纹时注意疏密的安排，并且线型的姿态，在把握大的动势后，逐个局部的衣纹刻画，因模特会动，当出现比较符合线条的美感表现时的姿态，就可局部一次定下来。加入毛笔用笔的感觉，起笔收笔。

衣纹的刻画：处理衣纹时注意疏密的安排，并且线型的姿态，在把握大的动势后，逐个局部的衣纹刻画，因模特会动，当出现比较符合线条的美感表现时的姿态，就可局部一次定下来。加入毛笔用笔的感觉，起笔收笔。

勾线：执笔方法，指实掌虚，这样下笔有力并且便于运转自如，与书法同样。用笔是中锋用笔，讲究笔力，既向下按又向上提，运腕、运肘、运臂。注意起笔 运笔 收笔三个环节，起笔要顿；运笔沉着，收笔要稳健自然，国画用线不单单是轮廓的问题，线本身就有一种审美的要求，所以在线描上也要做到精益求精。

墨色：根据不同的材质和不同的质感采用不同的墨色，这样经过染色最终会让墨线和色彩有一个很好的结合，一般头发最重，皮肤淡墨，略干，衣服等等，每一个部分墨色宜统一。尤其注意脸部皮肤的墨线勾勒，稍淡并使线稍干，会适合表现皮肤的颜色和弹性，不可太滑，会显得太板。

人物设色：一张完成的线描后我们还需对画面进行设色，我认为人物染色的过程也是工笔画中最有意思的过程，一步步的分染会使笔下的人物慢慢的富有生命力，你在赋予它血肉，所以我们说面部分染叫做分染血色，

分染：面部用胭脂赭石朱磬等，一般不加墨，在关节，结构处分染，不可完全明暗的感觉，以平光效果为好，结构分染以隐含暗示为主，高染法，头发分组染出层次。不能分染太过立体，会显得媚俗。衣服的分染，先采用同类色分染衣纹，如蓝色牛仔裤子用花青加墨分染衣纹，忌讳从外边缘线向内染，过于立体像年画不好。

罩染：在经过分染结构后，为了完成画面最终的设定的色调，需要罩染。

第二节（40 学时） 临摹

1、临摹要求

重点学习传统和现代工笔人物画的意境、构图、空间、造型、勾勒和设色等表现手法，要求客观临摹和主观临摹相结合。通过一定数量的作业练习进行学习研究，临摹作业最少 1 张。

2、临摹内容

可选择现代人物画临摹《何家英作品集》等等。

第二章 写生

教学要点：

写生：

写生首先要起稿，写生是研究客观的开始，通过写生训练研究工笔人物画的造型规律、空间规律、笔墨规律、色彩规律和表现技法。其次勾线，国画用线不单单是轮廓的问题，线本身就有一种审美的要求，所以在线描上也要做到精益求精。最后是设色，分染、罩染。在写生实践过程中对诸如造型、空间、笔墨和色彩等绘画要素进行探索、实践和研究的同时，并要求学生在感受客观对象的前提下主动进行个性语言的思考和实践，从而获得写生和创作的能力。

教学时数：

60 学时

教学内容：

3、女青年着衣全身像写生（60 学时）

写生要求：

要求在感受客观对象的基础上，对其基本比例、基本结构和基本动态进行协调处理；同时，选择确立线描的方式和特征，并进行笔墨勾勒和着色基本技法的正确应用。强调突出宏观对象的个性特征，在综合概括的前提下探索线性规律和特点，要求对色彩进行有意识、有意味的画面处理，并注重主体与景物的空间协调关系。加强对个性语言方式的探索和实践力度，在把握客观对象基本关系的基础上，要求对不同工具材料进行有益的尝试，主动加强对各种表现手法的实验性研究和探索。

三、参考书目：

- 1、《敦煌壁画》1—5 卷，中国文物出版社，日本平凡社，1982 年—1987 年出版。
- 2、《永乐宫壁画全集》，天津美术出版社，1997 年 9 月出版。
- 3、《陈洪绶作品集》，西泠印社，1990 年 10 月出版。
- 4、《何家英作品集》，人民美术出版社，2010 年 10 月出版。
- 5、《刘泉义作品集》，江西美术出版社，2011 年 3 月出版。

写意花鸟

课程英文名称: Impressionistic flower and-bird painting

课程编号: 55032412

一、说明

(一) 课程性质

本课程是绘画专业中国画方向的一门必修课。通过教学,使学生了解中国写意花鸟画的审美特征;根据中国画的创作规律和特点,培养学生的作品意识和审美意识,使学生初步具备从客观再现向主观表现转换的一种创作能力,使学生的创作具有文化底蕴和时代感。

(二) 教学目的

通过本课程的教学,使学生达到下列基本要求:

知识要求:通过对该课程的学习,使学生了解中国写意花鸟画的艺术特点、风格、规律、美学思想等,同时对中国绘画艺术丰富的文化底蕴及内涵,在认识上有一定的提高,从而激发学生的创作灵感,使其绘画思想深深扎入这片土壤,创作出具有中国特色的写意花鸟画作品。

技能要求:掌握写意花鸟画的造型、笔墨等方面的技法特点,要求学生从临摹古代写意花鸟画入手,逐步解决写意花鸟画中的造型、色彩、笔墨、构图等问题。

素质要求:培养学生对中华民族独特的文化底蕴、思维方式、美学思想等有一个较完整的认识,然后融会贯通,使其真正应用到作品中去。

(三) 教学内容

- 1、以民族传统绘画为主干,以花鸟画的继承与发展为主导,贯彻“古为今用,洋为中用”的原则。
- 2、把中国画的基本技法有机地贯穿到花鸟画教学的始终,充分发挥花鸟画的艺术特点和技巧,教学内容力求“少而精”,使学生“举一反三”触类旁通。
- 3、教学内容力求系统性。要从技法掌握的难易程度出发,本着从简到繁,从易到难,由浅入深,循序渐进,先工后写的原则组织教材。
- 4、注意基础理论的教学。理论讲述要紧围绕技法训练进行,涉及史、论者应侧重于阐明技法。
- 5、在基本技法训练中,要注重加强造型能力的培养,掌握花鸟画的基本规律和特点,在用线造型、用笔、用墨和形神兼备上下功夫,培养学生的形象观察、记忆和想象能力。
- 6、搞好课堂辅导是提高教学质量的重要环节。要在了解学生的基础上,以点带面、点面结合进行辅导,在辅导中既要动口,又要动手,做到“知其法”而又“明其理”。
- 7、教学中要注意对学生进行艺术修养和创作思想的教育,正确理解绘画的社会功能和对学生进行美育教育的重要作用,从而达到民族的审美教育目的。
- 8、在教学中不断接受和吸取新的学术思想和创作经验,使之贯穿到教学中去,让学生获得新的知识和技能,开拓思路,扩大知识面,加强学生的艺术思想和专业素养。

(四) 教学时数

本课程周6学时,共108学时。

(五) 教学方式

- 1、按照传统的教学方法,学习写意花鸟画主要先从作品临摹入手,临摹选择历代名家的作品。并采取讲授、示范、写生、临摹、默写、构图、创作练习和作品鉴赏等多种形式,其中以临摹、写生和构图练习为主。
- 2、技法教学要充分发挥“直观”作用,注意基本技法训练与创作的有机结合。通过示范及有关教学录像片、光盘、幻灯等,让学生直观感受到写意花鸟画的用笔、用色、用墨的基本方法及布局规律。
- 3、在教学环节中,充分发挥教师的主导作用,要因材施教、善于引导,启发学生独立思考和刻苦钻研精神。教师要进行示范,并以个体辅导的方法,指导学生绘画练习。

二、本文

第一章 写意花鸟画的发展、演变及艺术成就

教学要点:

通过讲解、欣赏历代写意花鸟画名家名作，了解写意花鸟画的发展、演变和艺术成就。

教学时数:

18 学时

教学内容:

第一节 概述

第二节 两宋、元代的写意花鸟画作品赏析

第三节 明、清的写意花鸟画作品赏析

第四节 近、现代及当代的写意花鸟画作品赏析

第二章 写意花鸟画的艺术特点和基本技法

教学要点:

介绍写意花鸟画的工具及应用，讲解写意花鸟画中的线条以及基本的表现技法。

教学时数:

30 学时

教学内容:

第一节 工具介绍及应用

第二节 基本技法及应注意的问题

第三节 对写意花鸟画中线条韵律的讲解与示范

第四节 临本的选择及临摹方法（对临、变临、背临）

第三章 写意花鸟对笔墨的要求及笔墨的运用

教学要点:

通过学习历代写意花鸟画的发展，掌握写意花鸟对笔墨的要求及笔墨的运用。

教学时数:

30 学时

教学内容:

第一节 写意花鸟的笔墨要求讲解

第二节 写意花鸟的笔墨运用技法训练

第四章 写意花鸟画情趣意境表现的几个方面

教学要点:

通过学习历代花鸟画的技法，选用具有代表性的历代画家作品作为临本，理解、认识写意花鸟画情趣意境表现的几个方面。

教学时数:

30 学时

教学内容:

第一节 构图在情趣意境表现中的作用

第二节 笔墨在情趣意境表现中的作用

第三节 造型在情趣意境表现中的作用

参考书目

- 1、《潘天寿作品集》，浙江美术出版社，1980年版。
- 2、中国美术馆编，《任伯年精品集》，人民美术出版社，1993年版。
- 3、《王雪涛画集》，人民美术出版社，1983年版。
- 4、杨建侯著，《写意花鸟画技法》，上海人民美术出版社，1978年版。
- 5、韦自强著，《韦自强花鸟画集》，甘肃美术出版社，1997年9月版。
- 6、陈昭著，《陈昭画集》，深圳出版社，2002年12月版。

写意人物

课程英文名称: Impressionistic portraits

课程编号: 55032413

一、说明

(一) 课程性质

写意人物课是美术学专业的一门专业必修课,属中国画技法研究课内容之一。

人物画所体现的社会使命感、社会责任感是山水画、花鸟画无法替代的。介入生活,反映生活,是人物画最典型、最具影响力和生命力的标志。从绘画训练的角度着眼,学生经过写意人物画技法的训练,对提高他们的观察能力、造型能力大有益处。同时,为学生画好山水画、花鸟画,或毕业后从事专业创作以及适应社会工作,滋补营养、铺垫比较厚实的造型基础和广泛的艺术修养。加深学生对中国画艺术内涵的总体认识和理解。而且在创作实践中,人物画、山水画、花鸟画从来都是相互渗透、相互借鉴的。由此可见写意人物画,在中国画教学中的重要性是不容忽视的。

(二) 教学目的

通过讲授、示范和临摹、写生练习,使学生了解中国写意人物画的发展概况、艺术特色与表现技法,深刻认识写意人物画是具有强烈的中国民族文化底蕴和特色的绘画艺术。和工笔人物画相比较,一是疏体,一是密体。要求作者有更加扎实的造型基础,在具体表现时要把熟练、活跃的笔墨技巧建立在扎实的造型基础之上,从造型和笔墨的设置方面简练概括,较之工笔,意象的成份更多。因此要求作者造型能力更强、绘画修养更高、更为广泛。同时,不仅要提高学生的造型能力、笔墨技巧,而且要提高他们的鉴赏水平,为今后的艺术创作打下良好的基础。

(三) 教学内容

讲述写意人物画的发展历史,认识古今写意人物画名家,欣赏古今写意人物画作品,通过临摹和写生,掌握写意人物画的基本技法和造型方式,从而能进行写意人物画的创作练习。

(四) 教学时数

周6学时,总时数为108学时。

(五) 教学方式

1、讲授与示范并重。把讲授的画理贯穿在具体的辅导之中,要因材施教,按照学生的不同程度,采取不同的方法。特别要重视示范的作用,以形象的手段调动学生的形象思维能力和笔墨表现上的艺术处理能力。不能只空洞的讲授,忽视具体的、形象的示范作用。要求教师不仅能讲,而且能画。

2、临摹和写生相结合,重在写生。通过临摹,学习传统、了解传统、认识传统。让学生学习正确的观察方法和表现技巧,融合在自己的练习过程之中,为提高学生的写生能力和创作能力注入较丰富的营养。

写生是人物课练习的重要手段和途径,决不能忽视,在本课的教学过程中,写生要占很大的比重,只有通过反复的、大量的写生练习,才能提高学生的造型能力和笔墨表现技巧。

二、本文

第一章 写意人物画的发展史

教学要点:

主要讲授写意人物画的发展历史。

教学时数:

2学时

教学内容:

从先秦到明清写意人物画的发展变化以及名家名作分析。

第二章 写意人物画临摹

教学要点:

临摹古代、现当代代表性写意人物画作品。

教学时数:

30 学时

教学内容:

第一节 古代写意人物画临摹（10 学时）

主要临摹明清写意人物画大家的作品，如任伯年、黄慎等作品。

第二节 现当代写意人物画临摹（20 学时）

以现当代名家经典人物画作品为主，古代人物画为辅。教师一定要给学生提供一定数量的自己的原作或别的画家的原作，以供学生学习借鉴。现当代临摹参考画家：蒋兆和、黄胄、方增先、周思聪、王子武、刘文西、姚有多、刘国辉、冯远、吴宪生、王赞等。

临摹方法：对临、意临和背临相结合，以对临为主。要求学生在临摹时要按范画的原来尺寸起稿临摹，反对拷贝稿子临摹。这样既能提高学生的笔墨表现技法，还能提高学生的造型能力。

第三章 写意人物画写生

教学要点:

意笔线描人物的写生练习、水墨写生练习。

教学时数:

76 学时

教学内容:

第一节 意笔线描人物的写生练习（38 学时）

中国画是以线为基本造型基础的绘画艺术，而且意笔人物画的线描和工笔人物画的线描相比，在形态上、组织上有着突出的特色和差异。在进行水墨着色写生之前，学生画一段意笔线描写生，既可以加深他们对意笔人物画线的组织、形态的理解，而且有助于提高他们的造型能力，使他们认识到意笔线描人物是意笔人物画的基础，是工笔线描无法代替的。

① 模特设置：男、女、老、少均应有之，在衣着的穿戴上尽量选择长线条多的服装，而且要注意模特本身衣服和装饰上的线条的对比效果，给学生提供处理线条对比关系的依据。

② 时间安排：要求学生 6 学时左右完成一幅作业。

③ 作业要求：在人物结构、比例正确的基础上，要求处理好线的用笔和以下对比关系：线条的长短对比、疏密对比、曲直对比、刚柔对比、粗细对比、以及笔墨的虚实、浓淡关系等。最后达到画面线的对比变化、协调统一的艺术效果。

第二节 水墨着色的练习（38 学时）

在意笔线描写生的基础上，进行水墨着色的练习，提高学生的水墨着色的表现技能，是写意人物画教学的最终目的。

1、模特设置：争取男女老少都能安排到。要注意形成模特衣着线的对比变化，色彩与墨的对比变化，要有可画性，并能引起学生作画的兴趣和表现欲望。

2、作业要求：

① 要求学生以比例正确、结构准确为写意人物画造型的前提。

② 处理好如下对比关系：线的对比关系（和意笔线描相同），墨色的对比关系，如墨块的大小、深浅、浓淡对比，墨块与色块的对比，色块与色块的大小、浓淡、冷暖对比等。使画面形成一种笔墨变化丰富、协调统一，有韵味、重点突出的气氛。

③ 注重画面艺术效果。

3、时间安排：要求每 6 学时左右完成写生作业一张。

三、参考书目

- 1、《任伯年人物画》，印刷精良的散页或画册均可。
- 2、冯远《水墨人物画教程》，天津人民美术出版社，1996年12月第一版。
- 3、王赞《王赞人物写生》，河北美术出版社，2009年12月第一版。
- 4、吴宪生《名家人物写生》，山东美术出版社2006年9月第一版。
- 5、姚有多《中国现代名家画谱》，人民美术出版社，1994年10月第一版。
- 6、朱乃正主编《卢沉周思聪文集》，人民美术出版社，2006年第一版。
- 7、刘国辉《人物画教学随笔》，天津美术出版社，1995年12月第一版。
- 8、吴山明《意笔人物基础技法》，浙江美术学院出版社。
- 9、吴宪生等《水墨人物写生》，山东美术出版社，2005年1月第一版。
- 10、李葆竹《李葆竹画集》，甘肃人民出版社，1997年11月第一版。
- 11、范治斌《水墨画技法解析》，上海书店出版社2006年10月第一版。
- 12、方增先《怎样画水墨人物画》，上海人民美术出版社

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见<宋体小四加粗>

写意人物画是一门高难度的绘画艺术，鉴于目前授课时间较少，故课堂临摹只安排2周左右，学生还需课后进行大量临摹练习。

中国画创作练习

课程英文名称: Chinese painting creative practice

课程编号: 55032414

一、说明

(一) 课程性质

本课程是绘画专业(中国画方向)本科生的一门专业必修课。中国画源远流长,历史悠久,并留下了丰富的遗产,有自己系统的美学思想和独特的艺术语言。要学好中国画,并逐渐进入创作阶段,对本课程的学习是十分必要的。

(二) 教学目的

使学生在前三年系统学习的基础上,在反复的训练中逐渐深入了解、掌握中国画创作的基本技法和要领;培养、提升学生中国画创作能力。

(三) 教学内容

研习山水、花鸟、人物诸画科的有代表性的名家名作,以及其基础理论知识、章法、构图、用笔用墨、设色、题款、用印等技法要领。

(四) 教学时数与学分

本课程周3学时,共48学时,2学分。

(五) 教学方式

本课程以理论与实践相结合为基本宗旨,采用理论讲授与技法示范相结合,研习名家范本与自己创作练习相结合,图片欣赏与参观名家原作相结合,作业讲评与观看名家作画录像相结合的方式教学。以由浅入深的方式循序渐进,深化理解。

二、本文

教学要点:

了解和掌握中国画创作的基本原则和要领,掌握其技法与理论。

教学时数: 48学时。

教学内容:

第一节:赏析山水、花鸟、人物诸画科的有代表性的名家名作,如王希孟、范宽、石鲁、傅抱石、赵佶、吴昌硕、齐白石、张择端、徐悲鸿、蒋兆和、何家英等人的代表作。(10学时)

第二节:学生可择其所好,重点临习一两位名家名作,掌握其构图和基本技法,教师进行个别辅导,作业讲评。(22学时)

第三节:学生依据照片、速写等素材整理创作四至六幅创作稿,并在教师指导下完成两幅比较完整的创作。(16学时)

考核要求:

试题:创作两幅

- 1.构图得当
- 2.笔路清晰
- 3.用墨浓淡得宜
- 4.着色协调统一

三、参考书目

- 1、(清)诸升、王质、王概,《芥子园画谱》,北京中国书店出版社。

- 2 李浴《中国美术史纲》，辽宁美术出版社。
 - 3、钱松岩，《砚边点滴》，江苏出版社。
 - 4、《黄宾虹画语录》，浙江出版社。
 - 5、《荣宝斋画谱》系列，荣宝斋出版。
- 以及张大千、黄宾虹、李可染、傅抱石、潘天寿、李苦禅、黄胄、刘文西等人的画集。

实践教学模块

艺术实践

课程英文名称: Art practice

课程编号: 55032415

一、说明

(一) 课程性质

艺术实践是美术教育专业学生必修的一门离开课堂与校园,深入生活、接近自然进行专业实践的课程。

(二) 教学目的

艺术实践的教学目的是,使学生了解理论与实践的关系,通过外出艺术实践,了解不同地域的风土人情和自然风貌,并在深入生活和自然的过程中加强对所学知识和技法的理解与认知,提高用艺术的方式表达生活和自然的能力。

(三) 教学内容

通过此课程的实践过程,使学生真正了解所学基础理论、基本绘画方法、基本表现方法,在生活与自然中的灵活应用;真正了解课堂练习与实际创作之间的区别与关系;培养学生在实践过程中的应变能力与解决实际问题的能力。

(四) 教学时数

共四周时间。安排在第六学期。外出3周;返校后用1周时间,编写“艺术实践报告”,整理收集的资料,修改写生稿(具体教学时数,按照学院统一的有关规定计算。3学分。

注:必须在学院做“艺术实践汇报展”。

(五) 教学方式

分组指导学生。

毕业创作

课程英文名称: Graduation design

课程编号: 55032416

一、说明

(一) 课程性质

毕业创作是绘画专业(中国画方向)本科教学总体完成前的综合性、实践性教学课程。

(二) 教学要求、目的

要求:

4. 毕业创作要求学生在指定教师的指导下,完成规定数量的、具有一定艺术水平的美术作品。

5. 在毕业创作作品中,学生必须依托本专业必修课程完成与本专业方向相一致的创作作品至少1-2幅,除此之外,学生可根据个人的兴趣和爱好,以学院平台课为依托,选择本专业以外的选修课程进行创作。

6. 毕业创作选题、选导师等工作应在第七学期末完成,第八学期毕业前要举办毕业创作展览。

目的:

通过毕业创作,提高学生对所学知识的综合应用能力、融会贯通能力、综合性思考能力,以及创造能力。提高学生的审美水平,以及对某类或某种具体技法的实际应用水平。

(三) 教学内容

毕业创作的选题、构思、收集素材、修改、表现等。

(四) 教学时数

在第7-8学期完成,4学分。

(五) 教学方式

师生一对一具体指导。

二、本文

第一章 毕业创作选题

教学要点:

确定创作题材和内容。通过指导教师的审批后,进入下一阶段的工作。

教学内容:

要求学生结合自己的情况选择具体可行的题材和内容,既能表达自己的感受,又有利于专业技巧的发挥。

第三章 画草图

教学要点:

指导学生根据创作构思和素材画出多个草图并在其中选出最理想的作为最终稿。

教学内容:

挑选草图,在挑选中讲解创作的各种注意事项。

第三章 完成正稿

教学要点:

在数易其稿之后，指导学生完成正稿。

教学内容:

讲述正式稿制作中的注意事项（作品的尺寸、选用的材料、整体的把握、局部的表现等）。

三、参考书目

与学生创作相关的各种画集和图片资料。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

在教学过程中，组织学生观看历届毕业生优秀创作作品；古今中国画名作等。

学年论文

课程英文名称: Academic Year Papers

课程编号: 55032417

一、说明

(一) 课程性质

学年论文, 属于各专业本科必修课。

(二) 教学目的

本课主要目的在于指导学生初步学会对一学年所学专业知识进行科学研究, 逐步培养学生的科研能力, 为将来写毕业论文打基础。

(三) 教学内容

- 1、学术论文的分类
- 2、学年论文的特征
- 3、学年论文的写作方法
- 4、案例分析
- 5、写作训练

(四) 教学时数

本课程授课时数为 36 学时。该课安排在第 5-6 学期开设。1 学分。

(五) 教学方式

理论讲授、技能训练相结合。

二、本文

第一章 学术论文的分类

教学要点:

初步了解各类学术论文的基本分类, 并通过案例赏析掌握基本的学术论文写作常识。

教学时数:

8 学时

教学内容:

- 1、何为学术论文
- 2、学术论文的分类与格式规范
- 3、案例赏析

课后作业及要求:

通过网络或图书馆收集并阅读本专业各类论文 3-5 篇。

第二章 学年论文的特征

教学要点:

重点分析学年论文的特点和目的。

教学时数:

4 学时

教学内容:

- 1、学年论文的特点
- 2、学年论文的目的
- 3、案例赏析

课后作业及要求：

通过网络或图书馆收集1篇自己感兴趣的本科生毕业论文，并撰写300字左右的评述。

第三章 学年论文的写作方法

教学要点：

重点介绍主题的凝练、论文框架的结构、注释与参考文献的格式、论文的逻辑与结论等要素的基本写法。

教学时数：

8 学时

教学内容：

- 8、 学年论文的选题与专业学习规划
- 9、 学年论文的结构与规范
- 10、 学年论文的语言表述方式
- 11、 学年论文的注释与参考文献格式
- 12、 学年论文的观点与论证逻辑
- 13、 学年论文结论的写作方法
- 14、 案例分析

课后作业及要求：

- 1、 撰写一份300-500字的专业学习规划，含拟定毕业论文的选题。
- 2、 通过网络或图书馆收集1篇自己感兴趣的学年论文，并撰写200字左右的评述。

第四章 写作训练

教学要点：

辅导学年论文的写作，让学生掌握学年论文的基本写作能力。

教学时数：

16 学时

教学内容：

- 1、 学年论文初稿
- 2、 学年论文辅导
- 3、 学年论文定稿
- 4、 课程总结

课后作业及要求：

课程结束时提交一篇2000字的学年论文。

三、参考书目

[1]《西北师范大学本科学生毕业论文(设计)工作规定》

[2]《美术学院论文写作规范细则》

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程以课堂理论讲授和写作训练为主，辅以多媒体教学技术的案例分析。

毕业论文

课程英文名称: Graduation Thesis

课程编号: 55032418

一、说明

(一) 课程性质

毕业论文是美术教育专业本科教学总体完成前的一项重要理论教学课程。

(二) 教学目的

毕业论文教学, 要学生完成一篇自选的、指导教师审批通过的、关于本专业领域内的、具有一定专业理论水平的学术论文。其教学的目的是, 促使学生对专业理论的研究与学习, 促使学生更加关注本专业的发展动态、关注专业领域中专业研究的难点和最新成果; 并通过写作的过程, 进一步提高学生的理论水平与论文写作水平。

(三) 教学内容

毕业论文的选题、论文提纲的编写、论点的选定、论证的方法、论据的查找及应用等。

(四) 学时数

在第 6-8 学期之间完成, 5 学分。

(五) 教学方式

师生一对一指导。

二、本文

第一章 论题的确定

教学要点:

确定论题, 明确论点, 限定范围。

教学内容:

在学生自选论题的基础上, 导师帮助确定论文的题目。

第二章 撰写论文提纲

教学要点:

查看论文提纲, 指出存在的问题。

教学内容:

讨论、分析提纲中各部分之间的关系。

第三章 撰写初稿

教学要点:

论点明确, 观点独特, 论证有力, 例图典型。

教学内容:

讨论、分析论点、论证、实例、结论等之间内在的关系。

第四章 论文修改

教学要点:

结构合理、层次分明、论述合理、语言准确。

教学内容:

针对存在的问题,进行讨论、分析,提出修改意见。

第五章 论文正稿的编排、打印

教学要点:

按学校规定的文本格式,进行排版。

教学内容:

要求版式美观、阅读方便、图文谐调。

三、参考书目

主要根据西北师范大学、西北师范大学美术学院关于本科毕业论文的相关要求

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

推荐学生阅读美术教育毕业生优秀论文,著名学者论文等。

素质拓展与实践创新

学科专业竞赛

课程英文名称: Art practice

课程编号: 55032601

一、说明

(一) 课程性质

学科专业竞赛是绘画专业学生积极参与各级各类专业竞赛的课程。

(二) 教学目的

以本课程为契机,鼓励学生积极主动的参加各级各类专业竞赛,包括论文比赛、美术作品展览,并通过多种竞赛刺激、促进对所学知识的综合应用能力,强化创作和理论研究能力,提升本科教学的整体科研能力。

(三) 教学内容

指导学生参加各级各类专业竞赛,研究、分析各类赛事的要求和标准,正确的引导学生参赛。

(四) 教学方式

分组指导学生。

绘画专业（油画方向）专业平台课程 （专业必修课程教学大纲）

专业导引课

课程英文名称: Professional guidance class

课程编号: 55032419

总课时数

9 学时

第一讲基础课程概况和油画类课程的关系及注意事项

教学要点:

- 1、基础素描课的内容及意义
- 2、基础色彩课的内容及意义
- 3、基础素描与油画专业课的内在关系
- 4、基础色彩课与油画专业课的内在关系

教学时数:

2 学时

教学内容:

第一节 基础素描和色彩与高考素描色彩的异同点

- 1、相同点: 基本结构、整体塑造、比例、黑白灰关系、虚实处理等基本要素;
- 2、不同点: 内容对象的升级: 头像、半身、全身、人体、组合等, 复杂静物、风景等; 目标的升级: 对象特征的把握、感性的强化、个性化的观察方法和表现方法的培养, 各种材质和绘画方法的了解学习, 艺术精神价值的追求等。

第二节 基础素面、色彩与油画课程的内在关系

- 1、既是独立画种又是一门基础训练课。
- 2、素描为油画中的构思、构图、黑白灰关系、个性语言实验、深入塑造、艺术表达等打下坚实的基础。
- 3、色彩为油画中的色调、色彩的属性(纯度、明度、色性、色相等)、色彩的关系(对比色、协调色、近似色等)、画法、笔法、室内外色彩的异同等打下坚实的基础。

第三节 作品赏析

- 1、以往大学生优秀素描、色彩作品鉴赏。
- 2、古今大师素描、色彩作品鉴赏。

第二讲 二、三、四年级油画写生课概况和油画的基本材料, 以及其他注意事项

教学要点:

- 1、油画写生课的概况。
- 2、油画写生课的内容及意义。
- 3、油画写生课的工具与材料。
- 4、油画写生课的技法与风格。

教学时数:

2 学时

教学内容:

第一节 油画写生课的概况

- 1、静物写生。

- 2、风景写生。
- 3、人物头像写生。
- 4、半身着衣人物写生。
- 5、全身着衣人物写生。
- 6、人体写生

第二节 油画写生的内容及意义。

- 1、创造性艺术思维的培养与观察方法的形成。

- 2、油画基础知识与基本语言的掌握。

第三节 油画写生课的工具与材料

- 1、油画内外框的制作和要求。
- 2、油画布、油画纸、油画板的选择和制作。
- 3、油画箱、画凳、画架、画伞。
- 4、调色板及其使用。
- 5、油画颜色、油画用油及媒介剂的选择与使用。
- 6、油画笔、油画刀的选择与使用。

第四节 油画写生课的技法与风格

油画写生的直接画法

油画写生的古典画法

油画写生的笔法、刀法及肌理效果

油画写生中的具象与抽象，写实与表现

第五节 油画写生中的注意事项及经验漫谈

- 1、临摹：临摹古今中外油画大师的经典作品，研究一些个人喜欢的著名油画家的作品，为实景写生课打下良好的基础。
- 2、写生：在静物、风景、人物和人体课的写生过程中，重点解决造型与色彩的关系及油画基本语言的掌握与运用。
- 3、教师油画写生与创作的其它感受和经验。

第三讲 风景写生、艺术考察、艺术实践和教育实习的概况及与课堂和创作的关系

教学要点：

- 1、油画风景写生的概况。
- 2、艺术考察的方法及意义。
- 3、艺术实践的方法和课程。
- 4、教育实习的意义。

教学时数：

2 学时

教学内容：

第一节 油画风景写生

- 1、概况
- 2、风景画的的审美追求
- 3、立意与构图
- 4、风景写生的方法步骤
- 5、风景写生应注意的几个问题

第二节 艺术考察

- 1、艺术考察的意义
- 2、艺术考察的方法
- 3、艺术考察与论文创作的关系

第三节 艺术实践

- 1、艺术实践的目的和意义
- 2、艺术实践不等同与风景写生
- 3、创作素材的收集和整理

第四节 教育实习

- 1、教育实习的意义
- 2、教育实习前的准备工作
- 3、如何上好一堂美术课
- 4、做好班主任的实习工作
- 5、教育实习的回顾和总结

第四讲 毕业创作、毕业论文和有关考研、保研的概况

毕业创作

教学要点：

毕业创作是四年本科专业学习成果的具体体现。反映学生的专业理论水平和技能，作品应具有较高的水平。教师应根据学生创作的个人特点，进行突出个性与创新探索的指导，使学生完成具有较高水平的作品。

教学时数：

2 学时

教学内容：

1、教师根据学生的创作题材的取向，充分调动学生的主观积极性，因势利导、因材施教，指导学生确定创作主题，并指导完成草图。

2、在创作课教学中，把握创作中的草图、素描稿、色彩稿、正稿等教学环节，在草稿的基础上，指导学生完成素描稿和色彩稿。

3、对此过程中出现的问题，有针对性地进行个别指导，完成创作作品。

实践要求：

举办毕业创作展览，并评分。

第二节 毕业论文

教学要点：

1、毕业论文要培养学生综合运用专业基础理论、基础知识和基本方法的能力，培养学生独立分析问题和解决实际问题的能力，培养学生的创新意识和创新能力，使学生得到学科研究的、全面的综合性训练。

2、训练和提高学生的分析问题能力、理论与实践相结合的能力、资讯（包括外文资讯）的阅读能力、计算机使用能力、社会调查能力、资料查询、文献检索、图像收集能力，以及应用现代信息技术获取相关信息的能力和文字表达能力等。

3、培养学生正确的思维方法，严谨、朴实、求真的学科研究态度。

4、提高学生的论文写作水平，检验、评判学生所掌握的知识水平和研究问题的能力。

教学内容：

1、提出课题，说明题目来源、目的、要求、主要研究内容及研究方式。

2、要求学生深入理解题意，提出具体的要求，指定主要参考资料和调查内容，搜集和阅读有关资料。
3、指导学生拟出论文提纲，审定学生的论文方案和工作计划，指导学生探索合适的研究途径，培养学生形成正确的研究方法，并与之讨论，确定下一步的方案。按要求正确规范地撰写毕业论文。

毕业论文的写作要求：

- 1、立论、观点应言之有据，对学术问题的探讨要符合科学性学科特点，并具有逻辑性。
- 2、对论文所涉及的主要问题能较好地运用所学专业的基本理论、基础知识和基本方法加以论证解决。
- 3、能够充分收集有关资料，特别是第一手资料，论证严密，结论明确。
- 4、研究方法正确，写作步骤和写作方法合理，引用资料完整，应具备的图像资料充分，图表清晰，有创造性。
- 5、文字通顺，表达清楚，无错别字，书写工整。
- 6、毕业论文不得少于 3000 字。
- 7、按照规范的毕业论文格式写作。

教学步骤与时间：

1、开题阶段：

- (1) 在第七学期第 18 周前确定毕业论文题目。
- (2) 学生进行文献查阅、调查研究，了解课题的意义和研究现状，并写出开题报告；
- (3) 开题报告经指导教师审查认可并签字后，进行下一阶段工作。

2、准备阶段：

- (1) 学生在指导教师指导下进一步查阅相关文献资料，根据开题报告制定研究计划和写作计划。
- (2) 制定论文时间进度表，按计划进行各项准备工作。

3、撰写阶段：

- (1) 在阅读、调查、分析和研究的基础上写出初稿；
- (2) 初稿交指导教师审阅并广泛听取意见，反复修改，再经指导教师审阅，准予定稿后，按毕业论文写作的格式写作或打印。
- (3) 学院根据毕业论文格式的要求对学生毕业论文进行审查，审查合格后进行论文答辩。

4、答辩评议阶段：

- (1) 由学院毕业论文答辩委员会负责对答辩工作进行安排、指导、协调。
- (2) 由学院答辩委员会负责，组织若干答辩小组，答辩以公开方式进行。
- (3) 答辩前，答辩小组成员须详细审阅答辩学生毕业论文，了解论文的质量和水平，准备答辩时对学生提出的问题，为答辩工作进行充分准备。
- (4) 各答辩小组须对答辩过程进行记录，内容包括答辩小组成员、答辩时间地点、答辩学生及题目、答辩内容、提问及回答情况等，答辩记录由学院存档。
- (5) 答辩一般在第八学期第 12 周前后进行。

成绩的评定：

- 1、答辩前，指导教师对所指导的毕业论文写出评语并预评成绩。
- 2、答辩后，答辩小组举行专门会议按专业等级评分标准及毕业论文水平质量和答辩情况，在参与指导教师预评成绩的基础上，评定每个学生的成绩。
- 3、学院答辩委员会对所有论文进行终审，确定终评成绩，并从严掌握优秀标准，对确实不够学位水准的论文，未达到学校和学院论文规定的论文不能给予通过。对答辩小组评定出的不及格的毕业论文，由学院答辩委员会组织进行二次答辩。

4、第八学期 14 周前完成毕业论文的全部教学工作。

5、毕业论文由学院存档，专人保管。

第三节 有关考研、保研的概况

1、关于考研考试科目：

初试：政治、英语、专业理论（中国美术史、外国美术史、艺术概论等）和专业技法（素描），具体的考试科目和复习参考书目可以查阅报考院校研究生招生报考指南。

复试：专业课

2、考试时间：按国家规定的时间参加考试。

3、关于保研的情况：

每个班有两个保研名额，按前三年文化课和专业课成绩及德育考核的综合成绩排名，前两名具有保送资格。

第五讲 油画家技法风格及油画学习中的经验漫谈

教学要点：

法国、苏联和中国油画家技法风格特征以及艺术追求。油画学习中临摹的作用和重要性，和写生中的学有专攻以及教师个人油画的感受经验。

教学时数：

1 学时

教学内容：

第一节 西方油画家技法风格简谈

- 1、法国著名油画家
- 2、原苏联著名油画家
- 3、中国著名油画家

第二节 油画学习中的经验漫谈

- 1、临摹：在多临摹的基础上，要重点临摹和研究一些个人喜欢的著名油画家的作品。
- 2、写生：在静物、风景、人物和人体等的学习基础上，要择重点进行突破，画好其中一门。
- 3、教师学习油画的其它感受和经验。

学科前沿课

课程英文名称: Course introduction class

课程编号: 55032420

总课时数

9 学时

第一讲西方油画的起源和流变

教学要点:

- 1、凡艾克兄弟发明油画颜料到古典主义
- 2、印象主义的变革到现代诸流派
- 3、技法风格演变的本质意义

教学时数:

2 学时

教学内容:

第一节 凡艾克兄弟发明油画颜料到古典主义

- 1、油画颜料的发明及与以往蛋彩画的区别
- 2、油画颜料促进下的古典主义美术特征
- 3、相关作品赏析

第二节 印象主义的变革到现代诸流派

- 1、印象主义的划时代变革意义和本质特征
- 2、现代主义各流派的出现和时代意义及其各自主要风格特征
- 3、相关主要代表作品赏析

第三节 技法风格演变的主要意义

- 1、油画材料对技法风格演变产生了重要影响
- 2、社会、哲学、科学和艺术本体发展在技法风格演变中的重要意义
- 3、油画的前景展望

第二讲 油画创作的基本内涵和西北油画鉴赏

教学要点:

油画艺术创作的基本内涵及西北地区油画创作作品欣赏。油画艺术创作的基本内涵;西北地区油画创作作品欣赏。

教学时数:

2 学时

教学内容:

第一节 油画创作

- 1、油画创作的概念
- 2、油画创作作品的形式与表现手法

第二节 西北地区油画创作作品欣赏

- 1、西北地区油画创作概况

2、西北地区油画创作作品欣赏及讨论

第四讲 静物画的发展与画家

教学要点:

了解静物画的发展,以及从静物的发展来看,我们将静物画分为 1、静物艺术与记录功能的分离——文艺复兴。2、静物艺术与传播功能的分离——印象主义。3、静物艺术与情节功能的分离——现代艺术。从一个新的视角来认识静物绘画艺术。了解每个时期的代表画家及作品。

教学时数:

2 学时

教学内容:

1.1 静物艺术与记录功能的分离

恩格斯在自然辩证法中评论文艺复兴运动在思想上的突出特征时说:“教会的精神独裁被击破了。”这时的画家们很大程度上摆脱了中世纪的束缚,更多的接受了人文主义,同时又保留着若干来自民间和中世纪残存的风格。它孕育着一种以人为主体的绘画思潮,这种思潮传播到欧洲的各个角落,而当它落户在有着清晰茂林,有着风车和郁金香的国度——荷兰时,便代之为优雅的静物和风景绘画。人类美术史真正意义上的静物绘画摆脱了过去纯粹的记录功能和陪衬作用,从这里静静的开始了。荷兰画家在美术史上开创了一个新的时期——“小荷兰画派”。这时期的作品内容多描绘瓜果、花卉之类,描绘物象十分精到,质感和细节刻画的都十分具体真实。最杰出的代表就是夏尔丹。他所创造出来的来自现实,而又亲切、自然的画风影响着一代又一代的美的探索者。

1.2 静物艺术与传播功能的分离

十九世纪六十年代,法国的一批热血青年,在反对官方学院派,从现实生活中寻求题材和灵感的的前提下组织在一起,这就是被后人称之为“印象派”的群体。在静物绘画领域里,他们的出现使绘画与传统意义上的传播功能分离,取而代之的是情节的多样化,人类艺术史开始了它最忠实于眼睛所看到的描绘。几乎每一个著名的印象派画家都以静物为题材进行过探索,马奈、莫奈、德加、雷诺阿等都给世界画坛留下了不朽之作。

1.3 静物艺术与情节功能的分离

无论是赛尚还是梵高,他们的作品都明显看出作者所描绘对象的存在,并具有一定的情节性和现实性。而是在二十世纪初叶的艺术家们经过这两座现代艺术运动路标的指路之后,开始了人类绘画有史以来最繁忙的探索。人们开始向各自的方向狂奔,一时间立体主义、表现主义、野兽派、达达派等等应运而生。这时的静物绘画已明显脱离了情节功能,开始在各自艺术团体,各自艺术理论指引下冲破局限,追求个人的、精神的更加主观的艺术。

代表画家有毕加索、夏加尔、莫兰迪。

实践要求:

赏析各个时期画家的作品,体会静物画的发展变化。

实践内容:

赏析夏尔丹、马奈、莫奈、德加、雷诺阿、毕加索等代表画家的作品。

第四讲 央美毕业作品鉴赏及其它国内外前沿展览概观

教学要点:

中央美术学院最近毕业展作品鉴赏及其它国内外最新前沿展览了解。

教学时数:

2 学时

讲座内容:

1、中央美术学院本科生研究生毕业作品研讨;

2、对国内外前沿的展览，艺术现象，优秀的艺术作品，等进行介绍，分析与赏析。

讲座提纲：

- 1、就中央美术学院本科生研究生作品入手探讨基础教学与艺术创作之间的关系；
- 2、了解当代更为多元化的创作思路，丰富学生所见，扩大学生信息量，培养学生艺术判断力；
- 3、给学生思考的空间，去思考艺术要做什么，艺术与社会，文化，生活的关系。

第五讲 中国文化影响下的中国油画语言刍议

教学要点：

本部分内容通过对中国油画本土化、民族化历程的深入思索，客观地看待中国油画出现的中国文化审美倾向，理性地分析文化影响与油画技法的关系，引导学生关注技法创新与个人情感、大众审美和社会文化，乃至科技进步之间的关系，为学生的专业学习提供参考意见。

教学时数：

1 学时

教学内容

- 5.1 中国油画本土化、民族化问题的争议
- 5.2 中国传统文化与大众审美思想
- 5.3 油画语言的中国式探索之路
- 5.4 文化多元化与油画语言生成的国际视野
- 5.5 互动讨论环节

素描（人体、组合）

课程英文名称: Sketch (human body, combination)

课程编号: 55032421

一、说明

一. 课程性质

素描既是造型艺术的基础, 又可作为一种独立的绘画形式而存在。素描是绘画专业的核心课。通过素描教学, 为学生学习各类美术专业课、创作课以及将来从事美术教学和美术创作研究打好基础。

(二) 教学目的

人体写生是绘画专业学生造型基本功训练的重要课题, 有助于学生学习掌握人体造型的有关知识和方法。人体是自然界中最完美的形态, 借助人体写生训练, 可以提高学生对人体的审美水平, 学习人体的艺术表现手法。

通过人体素描写生训练(包括人体速写、默写的训练), 理解和研究人体形体结构的特征、动态变化规律, 掌握写生方法, 提高对形体的分析、概括能力, 为塑造真实、生动的人体形象打下坚实的基础。尝试制作个性化的作品。

(三) 教学内容

- 1、老年男子人体写生(坐)
- 2、青年男子人体写生(站)
- 3、青年女子人体写生(卧)
- 4、双人男子组合
- 5、双人女子组合

说明:

- 1、速写、默写穿插在写生中进行
- 2、模特动态设计须注重单支点和多支点重心的变化
- 3、动态设计应注意由单纯到复杂的变化, 由结构、形体到动态、神态的进展变化
- 4、研究和临摹一些优秀的素描人体作品, 有助于提高学生的表现技能, 和审美水平
- 5、作业安排可根据教学的要求灵活处理。模特动态和着装可根据教学要求设计处理。

(四) 教学时间、教学时数与学分

本课程开设在第三学期, 共 144 学时。记 6 学分

(五) 教学方式

讲授, 讨论, 写生练习等

二、本文

理论及实践部分

第一章 老年男子人体写生(坐)

教学要点:

- 1、人体素描写生训练的目的、意义和方法步骤
- 2、人体形体结构、动态变化规律的分析
- 3、人体素描造型的语言和表现手法的研究

教学时数:

24 学时(可按学生实际情况适当调整)

教学内容:

- 1.1 理解和研究人体形体结构的特征、动态变化规律
- 1.2 生动形象的把握对象的外部特质及内在精神，从而使学生的造型能力，感受力以及审美修养得以提高
- 1.3 鼓励学生探索多种材料媒介及丰富表现手法

实践要求：

在深入研究人体形体结构的特征、动态变化规律的基础上，运用丰富的表现手段生动敏锐的表达对象，注重画面的境界品位，精神力度，情感力度。

实践内容：

速写、默写穿插在写生中进行
课后安排人物骨骼肌肉研究练习
研习国内外经典作品

第二章 青年男子人体写生（站）

教学要点：

- 1、人体素描写生训练的目的、意义和方法步骤
- 2、人体形体结构、动态变化规律的分析
- 3、人体素描造型的语言和表现手法的研究

教学时数：

30 学时（可按学生实际情况适当调整）

教学内容：

- 1.1 理解和研究人体形体结构的特征、动态变化规律
- 1.2 生动形象的把握对象的外部特质及内在精神，从而使学生的造型能力，感受力以及审美修养得以提高
- 1.3 鼓励学生探索多种材料媒介及丰富表现手法

实践要求：

在深入研究人体形体结构的特征、动态变化规律的基础上，运用丰富的表现手段生动敏锐的表达对象，注重画面的境界品位，精神力度，情感力度。

实践内容：

速写、默写穿插在写生中进行
课后安排人物骨骼肌肉研究练习
研习国内外经典作品

第三章 青年女子人体写生（卧）

教学要点：

- 1、人体素描写生训练的目的、意义和方法步骤
- 2、人体形体结构、动态变化规律的分析
- 3、人体素描造型的语言和表现手法的研究

教学时数：

30 学时（可按学生实际情况适当调整）

教学内容：

- 1.1 理解和研究人体形体结构的特征、动态变化规律
- 1.2 生动形象的把握对象的外部特质及内在精神，从而使学生的造型能力，感受力以及审美修养得以提高
- 1.3 鼓励学生探索多种材料媒介及丰富表现手法

实践要求：

在深入研究人体形体结构的特征、动态变化规律的基础上，运用丰富的表现手段生动敏锐的表达对象，注重画面的境界品位，精神力度，情感力度。

实践内容：

速写、默写穿插在写生中进行

课后安排人物骨骼肌肉研究练习
研习国内外经典作品

第四章 双人男子组合

教学要点:

- 1、人体素描写生训练的目的、意义和方法步骤
- 2、人体形体结构、动态变化规律的分析
- 3、人体素描造型的语言和表现手法的研究

教学时数:

30 学时（可按学生实际情况适当调整）

教学内容:

- 1.1 理解和研究人体形体结构的特征、动态变化规律
- 1.2 生动形象的把握对象的外部特质及内在精神，从而使学生的造型能力，感受力以及审美修养得以提高
- 1.3 鼓励学生探索多种材料媒介及丰富表现手法

实践要求:

在深入研究人体形体结构的特征、动态变化规律的基础上，运用丰富的表现手段生动敏锐的表达对象，注重画面的境界品位，精神力度，情感力度。

实践内容:

速写、默写穿插在写生中进行
课后安排人物骨骼肌肉研究练习
研习国内外经典作品

第五章 双人女子组合

教学要点:

- 1、人体素描写生训练的目的、意义和方法步骤
- 2、人体形体结构、动态变化规律的分析
- 3、人体素描造型的语言和表现手法的研究

教学时数:

30 学时（可按学生实际情况适当调整）

教学内容:

- 1.1 理解和研究人体形体结构的特征、动态变化规律
- 1.2 生动形象的把握对象的外部特质及内在精神，从而使学生的造型能力，感受力以及审美修养得以提高
- 1.3 鼓励学生探索多种材料媒介及丰富表现手法

实践要求:

在深入研究人体形体结构的特征、动态变化规律的基础上，运用丰富的表现手段生动敏锐的表达对象，注重画面的境界品位，精神力度，情感力度。

实践内容:

速写、默写穿插在写生中进行
课后安排人物骨骼肌肉研究练习
研习国内外经典作品

考核要求

素描课百分制记分。成绩考核应有平时学习成绩和考查、考试成绩两部分。

三、参考书目

- 1、（俄）O·A·叶列梅耶夫、H·H·列宾B·A·科罗廖夫主编，张秀筠译，《科学素描教程》，天津美术出版社。
- 2、《中国高等美术学院作品全集 素描集》，湖南美术出版社。
- 3、《外国美术选集》（素描，I、II、III），人民美术出版社。
- 4、孙建平编，《现代素描肖像》，天津人民美术出发出版社。
- 5、（美）佐治·伯里曼《人体与绘画》，人民美术出版社。
- 6、（美）佐治·伯里曼《艺用人体结构》，人民美术出版社。
- 7、（美）佐治·伯里曼《画手百图》，人民美术出版社。
- 8、张玉泉著，《张玉泉素描集》，甘肃人民出版社，2002年3月。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

按照学生实际情况，使用画册，幻灯片等示范材料

油画静物

课程英文名称: Still life oil painting

课程编号: 55032422

一、说明

(一) 课程性质

油画是美术专业的必修课程之一。是以艺术理论为指导,运用油画的绘画形式塑造形象,反映生活、表达作者主观思想感情及情趣的艺术形式。通过教学培养出具有正确的观察方法和基本素质的,具有艺术表现力和创造力的素质全面的教学和创作、辅导工作的专业人才。

(二) 教学目的

通过油画静物写生的训练,使学生了解色彩的一般规律,建立正确的观察方法和完整的构图意识,掌握造型的基本规律,把握造型及调子的准确性。运用透视知识来塑造和表现形象,培养正确的观察方法和表现手法。

(三) 教学内容

- 1,理论:关于油画工具与材料,油画静物写生的方法与步骤。
- 2,实践:油画静物写生与练习。

(四) 教学时间、教学时数与学分

本课程开设在第四学期,教学时数共计72课时。记3学分

(五) 教学方法

讲授 示范 个别辅导

二、本文

理论及实践部分

第一章 单色与简单组合

教学要点:

- 1、了解色彩的一般规律
- 2、建立正确的观察方法
- 3、掌握造型的基本规律
- 4、握造型及调子的准确性

教学时数:

24 课时

教学内容:

1.1 《瓷罐 水果》(12 学时)

瓷罐、水果、台布。

1.2 《蔬菜 粗陶罐》(12 学时)

蔬菜、粗陶罐、台布。

1.3 实践要求:

从整体的角度把握对象,加强对形象的分析 and 理解,通过体会形象的特征,抓住要点。

考虑构图要从整体出发,算好上下左右的空间位置。

细致的观察,认真的画出变化和转折。

1.4 实践内容:

瓷罐、水果蔬菜、台布等的造型特征。

构图、光线变化。

空间关系与质感,有一定的表现力。

第二章 色彩与构成练习

教学要点:

- 1, 体会造型规律, 强化完整的构图意识, 把握造型的准确性和空间关系。
- 2, 深入刻画出形体的变化与转折。
- 3, 使画面有一定的趣味性和深度。

教学时数:

24 课时

教学内容:

2.1 《玻璃器皿 瓷罐 蔬菜》(12 学时)

2.2 《旧公文包 砖 马灯等》(12 学时)

2.3 实践要求:

1. 主要部分的形体要细致地观察, 认真的画出变化及转折。详尽地刻画出玻璃器皿、瓷罐、水果精彩和感人的部分。
2. 正确地把握旧公文包、砖、马灯的造型特征。
3. 空间关系与质感准确、生动。
4. 注重感受性, 有一定的表现力。
5. 本着从整体到局部的原则, 由感性到理性, 再回到感性的过程。回到第一感觉, 回到最初的新鲜印象。

2.4 实践内容:

玻璃器皿的几何图形的组合、光线所产生的明暗变化, 冷暖对比和色块的构成所形成的感觉, 相互间的联系。

公文包、砖、马灯的几何图形的组合, 皮革、砖与马灯的不同材质在光线的变化下所产生的效果, 整体的色彩气氛, 相互间的联系。

第三章 综合练习

教学要点:

1. 把握造型的准确性和空间关系, 透明物体的特征与表现, 深入刻画出形体的变化和质感。
2. 强化完整的构图意识, 注重写实精神, 强调形体的准确性, 将粗狂、质朴体现在画面中。
3. 从最感人的地方入手, 注意型的空间变化。

教学时数:

24 课时

教学内容:

3.1 《乐器组合》(12 课时)

3.2 《农家器皿组合练习》(12 课时)

3.4 实践要求:

把握造型的准确性和空间关系, 透明物体的特征与表现, 深入刻画出形体的变化和质感。

正确把握所有组合的造型特征。

构图饱满, 稳定, 调子层次分明。

空间关系与造型准确、生动。

注重感受性, 有一定的表现力。

3.5 实践内容:

乐器组合的几何图形的组合、透明材质与光线所产生的变化, 相互联系的规律。

构图体现主题思想的表达, 作品的完整性, 注意节奏, 疏密、调子的设定。画面应体现饱满、稳定、舒适和谐。

农家器皿的几何图形的组合、粗陶和粗釉材质, 光线产生的变化, 相互联系的规律。

三. 参考书目

- 1、钱锋编著，《油画》（修订版），高等教育出版社，2003年版。
- 2、（美）希尔沃德·莱斯特·库克编著，《向大师学绘画油画技法》，中国青年出版社。

中国传统造型研究

课程英文名称: Chinese traditional modeling research

课程编号: 55032423

一、说明

(一) 课程性质

中国传统造型研究是一门挖掘和传承中国传统绘画造型资源、探索中国传统造型独特规律的研究型课程。在目前西方造型观念占绝对优势的中国美术高等教育中, 审视被冷漠多年的中国传统造型方式, 并与西方传统造型进行比较研究, 对于发扬中国传统造型观念, 继承中国传统绘画的优秀品质, 探索相对系统的中国特色的造型教学体系具有非常深远的意义。

(二) 教学目的

本课程通过对中国传统造型资源的认真梳理, 明确认识中国传统艺术独特的造型方式, 以及中国传统造型方式的合理性和优越性, 逐渐感受中国传统造型的独特魅力。本门课程通过讲解、考察、讨论、临摹和创作等具体的教学环节, 使学生深刻理解和接收中国传统造型, 并能在实际创作当中应用这种造型方式, 激发学生的民族自豪感, 进一步从更深层次体悟中国传统艺术的精神内涵。

(三) 教学内容

造型概述、西方造型观念、中国古代造型艺术、中国传统造型艺术考察、多元化的当代艺术、创作理念和中国传统造型艺术实践。

(四) 教学时数

72 课时 第四学期上课 共 3 学分

(五) 教学方式

理论讲授、资料搜集、参观考察、主题研讨、临摹、创作、结课展览等的教学方式。

二、本文

理论和实践部分

第 1 章 造型问题概述

教学要点:

本章以讲授的方式主要向学生分别介绍西方造型的形成与发展以及中国传统造型的特点和方式, 通过两条线索的对比分析, 指出中国传统造型的合理性和可持续发展性。

教学时数:

4 课时

教学内容

- 1.1 西方造型方式的形成和发展
- 1.2 中国传统造型资源介绍
- 1.3 中国传统造型发展中的割裂问题
- 1.4 现当代艺术的发展与中国传统造型的复兴

第 2 章 中国传统造型资源的搜集与整理

教学要点:

本章通过对中国传统造型资源的搜集和整理, 发现中国传统造型的广泛性和适应性, 增强熟悉度和关注度, 引导学生逐步进入中国传统造型本不该被淡忘的记忆。

教学时数:

6 课时

教学内容

- 2.1 中国传统造型的时代变迁
- 2.2 中国传统造型的地域分布
- 2.3 中国传统造型的材料变化
- 2.4 中国传统造型的元素整合
- 2.5 中国传统造型的表达规律

第 3 章 中国传统造型艺术考察

教学要点:

本章通过对造型艺术遗存的考察,实地观察和认识中国传统造型艺术的特点。通过对不同媒材艺术作品的考察,认识中国传统造型的多样性,如壁画、雕塑、铜器、玉器、青铜器、手工艺品、书法和绘画等等,诸如此类造型表现方式都有其自身的特点。

教学时数:

16 课时

教学内容

- 3.1 参观以敦煌莫高窟为代表的中国石窟寺艺术
- 3.2 参观以甘肃省博物馆为代表的博物馆
- 3.2 参观古玩市场和民间收藏

第 4 章 中国传统造型语言训练

教学要点:

本章通过对中国传统造型艺术的临摹,使学生在实践中体会中国传统造型艺术的规律。临摹和摹写是中国传统造型语言提升的主要方式,在摹写中简化、在摹写中抽象,逐渐形成了一套固定化的表达方式,而这种方式又特别有利于传承。

教学时数:

16 课时

教学内容

- 4.1 壁画素材临摹
- 4.2 实物材料绘画表现
- 4.3 默画与记忆
- 4.4 归纳分析、观摩总结

第 5 章 中国传统造型创作练习

教学要点:

本章在前期对中国传统造型的认识、理解和动手练习的基础上,进一步要求学生独立创作新的作品,可以是对传统造型的现代挪用,也可以是应用传统造型手法对现代生活的表现。

教学时数:

课 30 时

教学内容

- 5.1 绘制草图
- 5.2 凝练语言
- 5.3 作品制作
- 5.4 作品展出

5.5 研讨小结

参考书目

徐华铛，《中国传统题材造型》（1-6辑），中国林业出版社，2001年第一版。

吴山，《中国历代器皿造型》，江苏美术出版社，2005年第一版。

朱松青，《造型学概论》，上海人民美术出版社，2005年第一版。

唐建国，《造型基础》，水利水电出版社，2016年第二版。

杨絮飞、杨蕴青，《中国汉画造型艺术图典》，大象出版社，2014年第一版。

色粉画

课程英文名称: crayon

课程编号: 55032424

一、说明

(一) 课程性质

色粉画课是绘画专业(油画方向)的专业核心和必修课程,是高等院校绘画专业的专业技法课。

(二) 教学目的

通过教学使学生运用色粉材料能够进行自如进行绘画作业,认识色粉画工具材料、概念、作画步骤,最后学生尝试绘画并进行创作。能使学生对美术大家庭中这一绘画材料的理解更加深刻,研究色粉画的表现技法,让学生掌握这种材料的艺术特点。

(三) 教学内容

色粉画主要教学内容

1、色粉画的发展历程、技法介绍、作品分析

2.通过教师示范让学生了解色粉画的材料、工具、绘画方法等绘画技艺以及基础步骤。

让学生通过静物、花卉与人物的写生,熟悉色粉画的直接画法与多层画法的基本技术要领,了解掌握色粉画的基本技术特点。

(四) 教学时数与学分

总教学时数 96 学时。4 学分。

(五) 授课时间

第五学期(三年级上学年)

(六) 教学方式

贯彻理论与实践相结合的原则,注重介绍中外色粉绘画的优秀作品,使学生了解色粉画在西方的发展历史以及在国内的发展现状,扩展知识面,提高艺术素养。要求在严格、扎实的造型基础上,注重色粉材料的特殊材料魅力,系统地了解色粉材料绘画的发展历史以及基础的表现技法。

教学方式以中、长期课堂写生为主,以短期作业为辅,前期适当安排临摹作业引导学生快速进入状态。由浅入深,由易到难,循序渐进。通过教师示范带动学生的绘画积极性,尝试不同材质纸张不同的色粉绘画效果,引导学生对色粉材料的兴趣与创造力。

二、本文

理论及实践部分

第一章 国内外优秀色粉作品临摹

教学要点:

通过临摹国内外大师的作品体会色粉材料的特殊魅力和基础规律,感受色粉材料的不同的审美意识,认识色粉画工具材料、概念、以及作画步骤。

教学时数:

国内外优秀作品临摹 12 学时。

教学内容:

了解色粉材料的基本特点和绘画步骤,初步了解色粉材料的艺术特点,体会色粉笔这一干性材料在纸张上面的颗粒感,体会这一材料的独特的艺术魅力。认识色粉画特点及步骤,让学生明确色粉画的创作过程,为下一步尝试练习做准备。

1 实践要求:

要求学生研究大师色粉绘画的构图以及用色方法,相对准确地临摹画面的色调和色粉语言,了解色粉

材料绘画的规律。

2 实践内容、作业安排：

要求学生完成色粉作业临摹 2 幅。尺寸为 260mm*184mm 左右，作为评定成绩的依据。

第二章 色粉花卉静物示范与写生

教学要点：

运用色粉塑造花卉静物形体结构，处理花卉的色彩空间关系，能够生动地表达出花卉与周围空间色彩关系与空间，研究色粉绘画的表现技法与步骤。

教学时数：

花卉静物写生 24 学时。

教学内容：

教师示范花卉作为表现的题材，展示了色粉画的绘画步骤，用笔技巧，巧妙表现点、线、面。多角度展示绘画的过程，围绕如何运用色粉材料画这一主题展开，让学生认识了解色粉画的绘画步骤；在绘画的起始阶段要打好底色，要做到摩擦均匀、颜色丰富，分析讲解色粉材料的步骤和技法，引导学生大胆实践。

1 色粉花卉静物的写生方法步骤

在绘画的起始阶段要打好底色，打底色时，可以先打线条、再摩擦的方式进行，要做到摩擦均匀、颜色丰富；其次描绘画面的主体部分，用笔注意灵活，巧妙表现点、线、面，局部绘画层次宜少不宜多；最后完成色彩画的点睛部分，整理完成；通过对比的方式强化画面效果，以便整体把握画面效果

2 实践内容、作业安排：

要求学生完成色粉作业 2 幅。尺寸为 260mm*184mm 左右，作为评定成绩的依据。

说明：作业可根据教学情况灵活安排。

三. 人物色粉写生

教学要点：

学生运用色粉材料塑造人物头部的形体结构与空间的关系，处理好头部、衣服、背景的色彩关系，能够生动地表达出人物的外形特征与精神面貌。研究色粉人物肖像画的表现技法

教学时数：

人物写生 60 学时。

教学内容：

引导学生运用色粉表现人物性格，注重画面气氛的渲染，表现光色流连的色彩效果。在严谨的素描与造型基础上把握色粉材料线条与色彩巧妙地结合，轻松的笔触与构图，追求人像光色颤抖的独特魅力效果。

介绍分析大师色粉作品和技法，如：德加、马奈和卡萨特三位色粉大师的色粉大师，尤其是主帅德加。德加 30 岁前主要画油画，35 岁后慢慢转向色粉画。他在安格尔严谨的素描与造型基础上作了巨大的发展，形成了独立的品格。他画的色粉画主要有三类题材，一是芭蕾舞演员生活，如《舞台》；二是歌女形象，如《咖啡厅音乐会》、《戴手套的女歌手》；三是闺房梳洗，如《浴盆》、《浴后擦身的女人》。除此，德加还画一些肖像和日常生活的作品，如《杜兰特肖像》、《在妇女帽子店》等。德加的色粉画，比他的油画更有魅力，色彩更饱和。尤其到晚年，他完全沉醉于色粉画创作，其线条、色彩与光感的交融，达到了炉火纯青的地步。

实践内容、作业安排：

要求学生完成人物色粉作业 4—6 幅。尺寸为 260mm×370 mm 左右，作为评定成绩的依据。

参考书目

- 1 [美]《色粉画教程》，卡萝尔·卡切尔等著，浙江人民美术出版社，1999 年 04 月第一版
- 2 [法]《法国名师画家讲授·色粉画速成技巧》，皮耶尔·德·米歇尔著，广西美术出版社，2016 年 08 月第一版

- 3 《色粉画名家临本 》，杭鸣时 编，上海人民美术出版社，2015 年 01 月第一版
- 4 《中国当代美术名家素描色粉集：庞茂琨 》，庞茂琨著，重庆出版社，2009 年 06 月第一版
- 5 《中国当代美术名家素描色粉集：罗中立 》，罗中立 著，重庆出版社，2009 年 06 月第一版
- 6 《西方绘画大师原作 德加》 德加 湖南美术出版社 2015 年 7 月第 1 版
- 7 《西方绘画大师原作 马奈》 马奈 湖南美术出版社 2015 年 7 月第 1 版
- 8 《西方绘画大师原作 卡萨特》 卡萨特 湖南美术出版社 2015 年 7 月第 1 版

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程根据进度需要使用多媒体观看有关的教学资料，开阔学生的眼界。

油画风景

课程英文名称: Oil painting scenery

课程编号: 55032425

一、说明

(一) 课程性质

油画风景是绘画专业(油画方向)的核心和限选课程,是高等院校绘画专业的专业技法课。

(二) 教学目的

通过教学使学生掌握油画风景基本理论知识和基本技能,油画风景研究大自然光色变化规律、运用色彩表现自然景观,掌握外光写生的能力,学习油画风景写生的基本方法。

(三) 教学内容

油画风景主要教学内容 1、外光油画写生的特点;大自然光色变化的规律 2、风景画的构图法则;色调与色块的构成 3、风景画的立意;风景画创作知识。

(四) 教学时间、教学时数与学分

本课程开设在第五学期,总教学时数 108 学时。4.5 学分。

(五) 教学方式

1、油画风景教学要求在严格、扎实的素描基础上,注重色彩造型能力和色彩构成能力的培养,系统地掌握油画风景理论和从传统到现代的油画表现技法。

2、注重介绍中外油画风景优秀的理论和技法,使学生能全方位地进行学习,扩展知识面,提高艺术素养。

3、贯彻理论与实践相结合的原则。油画风景课教学应以技法训练为主,并注意理论讲授。把课堂教学和艺术实践结合起来,把技能、技术训练和提高审美能力结合起来,把油画表现技法训练和创作练习结合起来。

4、充分发挥教师的主导作用。根据学生的实际因材施教,注重其艺术个性的培养,调动学生的主动性、积极性、创造性。注重素质教育,做到教书育人。

5、教学方式以中、长期课堂写生为主,以短期作业为辅,适当安排临摹作业。注重教学的系统性、科学性,由浅入深,由易到难,循序渐进。

6、采取多种教形式授课,以个别辅导为主,强调教师的示范作用,进行示范教学,加强教学的直观性。

7、在教学中教师应有自己的特点。教师应积极探索,更新教学方法,提高教学质量。

8、不断研究本专业的发展变化,更新教材内容,革新教学手段,注重学术交流,不定期举行艺术交流(展览、讲座等),活跃学生的创新思维,鼓励学生学习本专业外的其它美术专业知识,全面提高艺术素养,一专多能。

二、本文

理论及实践部分

第一章 油画风景临摹(本课程第六学期开设)

教学要点:

研究自然光色变化规律、学习油画风景的技法。

教学时数:

20 学时

教学内容:

1.1 外光油画写生的特点 6 学时

介绍并分析外光油画写生的特点;大自然光色变化的规律。

1.2 风景画的构图法则 12 学时

通过临摹学习油画风景写生的基本方法。

1.3 实践要求:

要求学生研究画面光色变化的规律及色调。

1.4 实践内容、作业安排:

完成临摹大师风景作品 3 幅, 尺寸为 46cm×33cm, 作为评定成绩的依据。

第二章 风景写生 (本课程第六学期开设)

教学要点:

进一步研究大自然光色变化规律、学习油画风景写生的基本方法。运用色彩表现自然景观, 掌握外光写生的能力。

教学时数:

58 学时 (教学时间应相对集中, 以便于组织学生到风景区进行教学)

教学内容:

2.1 油画风景写生的基本方法

风景画的构图法则; 色调与色块的构成

2.2 油画风景画的立意练习

表现和营造不同季节和不同时间段的风景, 突出时间性, 地域性和主体性等特点。

2.3 实践要求:

要求学生研究画面光色变化的规律及色块和色调在画面中的作用, 通过练习掌握油画风景写生的基本方法, 具备外光写生的能力。

3.3 实践内容、作业安排:

要求学生完成风景写生 16 幅左右, 尺寸为 46cm×33cm 左右, 作为评定成绩的依据。

第三章 风景创作 (本课程第六学期开设)

教学要点:

运用色彩表现自然景观和大自然光色变化规律, 初步掌握油画风景创作的基本方法。

教学时数:

30 学时

教学内容:

风景画创作

3.1 油画风景画的创作 30 学时

运用色彩表现自然景观和大自然光色变化规律, 创作油画风景。

3.2 实践要求:

要求学生运用所学的风景写生的相关知识组织画面, 通过练习掌握油画风景写生的基本方法, 具备初步的油画风景创作能力。

3.3 实践内容、作业安排:

要求学生完成风景创作 2 幅左右, 尺寸为 50cm×60cm 左右, 作为评定成绩的依据。

三、参考书目

- 1、[美], 希尔沃德·莱斯特·库克《油画技法》, 中国青年出版社, 2000 年 10 月第一版。
- 2、石志刚,《列宾》, 吉林美术出版社, 2000 年 10 月第一版。

- 3、钱锋，《油画》，高等教育出版社，1999年6月第一版。
- 4、岳嵘琪、陈少伯，《油画风景静物教学》，甘肃民族出版社，2000年1月第一版。
- 5、呼喜江，《油画》，甘肃文化出版社，2000年4月第一版。
- 6、毛岱宗，《油画风景写生》，人民美术出版社，2011年7月第一版。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程根据进度需要使用多媒体观看有关的教学资料，开阔学生的眼界。

油画材料与技法研究

课程英文名称: Study on oil painting materials and techniques

课程编号: 55032426

一、说明

(一) 课程性质

本课程是绘画油画专业必修课程

二.教学目的

该课程的核心是对传统绘画媒介的拓展延伸及对各种媒介材料的综合运用及观念表达,在于让学生逐步了解传统绘画语言之外的表现技巧及各类媒介的应用,并了解现、当代艺术的发展状况及表现形式。在学习进程中学会用各种媒介材料来表达作者的情感和思想观念,是对传统艺术的突破和对新材料媒介的研究和利用,其本身具有当代性和实验性的特征,能激发学生的创造性思维和提高学生的观念表达能力。通过材料语言,造型语言,色彩语言的相互转换,以提高学生对材质的感受度,并围绕其进行深化与细化,强调材料与艺术创作相关联,最终完成绘画主体语言研究和实践,达到绘画语言的多元性,创作出具有时代特征的好作品。

(三) 教学内容

讲授综合材料绘画基础知识,结合学生个体绘画发展的方向实验若干相关画种的材料技法,进行实验、讨论,加深对绘画视觉艺术形式及表现语言的理解和领悟,掌握一到两种技法,通过从绘画材料介入的教学理念,使学生的创作能力得到一定的提高,课程结束有比较完整的作品。

(四) 教学时数

72 课时 第五学期上课 共 3 学分

(五) 教学方式

理论指导、教学示范、个别指导相结合的实践性教学方式。

二、本文

理论和实践部分

第 1 章 材料与技法解析

1、教学要点:

了解综合材料的基本概念及特点,以及它的起始与变革,分析代表艺术家的经典作品,强调对各种媒介材料的综合运用和观念表达的意义,充分调动学生的积极性去发现挖掘更多的材料及技法,通过不断地实验,让学生感受材料的丰富性和变化,在探索中提高学生的创造性和表现能力。

教学时数:

24 学时

2、教学内容:

- (1) 综合材料概述
- (2) 综合材料作品欣赏
- (3) 感受材料及材料实验
 - a 肌理 (平面肌理--点绘法、晕染、水化法、吸附法、笔触法、熏烧法;厚重肌理)
 - b.拼贴(报纸,包装纸,布条,金银箔,照片,植物,油漆,金属等)
 - c.有色底的实践练习

第2章 丹培拉绘画技法研究

教学要点:

丹培拉绘画是早期欧洲画家们经常使用的绘画方法,泛指一切由水溶性,胶性颜料及结合剂组成的绘画,丹培拉绘画稳定,牢固,最能保持颜色的饱和度,当代艺术家在研究古典绘画作品时重新发现它的艺术价值及艺术魅力。在本章节中了解从丹培拉到综合材料绘画的西方艺术发展史,清晰了解绘画语言演变规律,掌握丹培拉绘画的基本技法及制作过程,并能通过临摹经典作品体会古典绘画的美感及精神,能通过对材料的应用,探索丹培拉绘画更广泛的表现空间。

教学时数:

24 课时

教学内容

1. 研究从中世纪美术到文艺复兴艺术的发展演变,了解丹培拉绘画在艺术史中的意义和地位及它的绘画特点和艺术价值,并对西方代表性艺术家做个案研究
2. 掌握传统丹培拉绘画的技法与步骤
3. 临摹经典的丹培拉绘画,一方面将所学技法付诸实践,同时通过临摹体会古典绘画的造型特征,色彩规律和精神特质,提高学生自身的审美修养和造型能力。

第3章综合绘画与材料媒介的创作

教学要点: 综合材料绘画与媒介是现代艺术变革的产物,它从审美观念,方式,媒介等都是紧紧围绕对传统的继承创新进行的,从而表达了一个现代人对艺术进程,现代生活的感触,所以我们对材料技法的研究不能简单的停留在为材料而材料上,一定要和创作紧密相关,这样既包含了材料技法传统,更重要的是做绘画语言主体转换。本章节中,在前两章对技法研究的基础上,结合学生个人的体验和观念,选择个人喜好和适合学生主体的媒介材料进行创作实验,命题不限。

教学时数:

24 课时

教学内容:

1. 创意构思及讨论交流
2. 制定创作进度,同时画出比较具体的草图,进行技法选择
3. 按进度完成创作并点评指导

考核要求: 按阶段指定作业为考试作业、综合评分

参考书目:

1. 《油画教学、材料艺术工作室》.上下册.张元编著.北京大学出版社
2. 《油画材料与技法》.姚尔畅著.安徽美术出版社
3. 《坦培拉绘画技法》.刘孔喜著.安徽美术出版社
4. 《油画间接画法》.郭润文、车健全著.安徽美术出版社
5. 《油画直接画法》.翁诞宪著.安徽美术出版社
6. 《欧洲绘画大师技法及材料》.马克斯·多奈尔著.杨红太、杨鸿晏著.清华大学出版社
7. 《材料艺术的遐想》.张元、赵扬.高等教育出版社

油画头像

课程英文名称: Oil painting portraits

课程编号: 55032427

一、说明

(一) 课程性质

油画头像课是绘画专业(油画方向)的核心和限选课程,是高等院校绘画专业的专业技法课。

(二) 教学目的

通过教学使学生运用色彩塑造人物头部的形体结构,处理好头部、衣服、背景的色彩关系,能够生动地表达出人物的外形特征与精神面貌。研究人物肖像画的表现技法。

(三) 教学内容

油画头像主要教学内容 1、室内光和室外光人像色彩变化的规律。2、用色彩塑造人物的头部、胸部、表现其形体结构、形象特征的基本方法。3、油画头像技法介绍、作品分析、教师进行示范讲授。

(四) 教学时数与学分

总教学时数 108 学时。4.5 学分。

(五) 授课时间

第六学期(三年级下学期)

(六) 教学方式

- 1、油画头像教学要求在严格、扎实的素描基础上,注重色彩造型能力和色彩构成能力的培养,系统地掌握油画头像绘画理论和从传统到现代的油画表现技法。
- 2、注重介绍中外油画优秀的理论和技法,使学生能多方位地进行学习,扩展知识面,提高艺术素养。
- 3、贯彻理论与实践相结合的原则。油画头像课教学应以技法训练为主,并注意理论讲授。把课堂教学和艺术实践结合起来,把技能、技术训练和提高审美能力结合起来,把油画表现技法训练和创作练习结合起来。
- 4、充分发挥教师的主导作用。根据学生的实际因材施教,注重其艺术个性的培养,调动学生的主动性、积极性、创造性。注重素质教育,做到教书育人。
- 5、教学方式以中、长期课堂写生为主,以短期作业为辅,适当安排临摹作业。注重教学的系统性、科学性,由浅入深,由易到难,循序渐进。
- 6、采取多种教形式授课,以个别辅导为主,强调教师的示范作用,进行示范教学,加强教学的直观性。
- 7、在教学中教师应有自己的特点。教师应积极探索,更新教学方法,提高教学质量。
- 8、不断研究本专业的发展变化,更新教材内容,革新教学手段,注重学术交流,不定期举行艺术交流(展览、讲座等),活跃学生的创新思维,鼓励学生学习本专业外的其它美术专业知识,全面提高艺术素养,一专多能。

二、本文

理论及实践部分

第一章 头像临摹

教学要点:

树立正确的观察方法和审美意识,通过临摹研究室内光和室外光人像色彩的变化规律。准确表现头、颈、肩的关系,

教学时数:

头像临摹 24 学时。

教学内容:

4.1 研究头部的解剖结构和体面关系。

4.2 头像临摹

通过临摹头像作品了解室内光和室外光人像色彩变化的规律。

4.3 实践要求:

要求学生研究画面的构图, 相对准确地临摹画面的色调, 了解光色变化的规律。

4.4 实践内容、作业安排:

要求学生完成头像临摹作业 2 幅。尺寸为 46cm×38cm 左右, 作为评定成绩的依据。

第二章 头像写生

教学要点:

运用色彩塑造人物头部的形体结构, 处理好头部、衣服、背景的色彩关系, 能够生动地表达出人物的外形特征与精神面貌。研究人物肖像画的表现技法。

教学时数:

头像写生 84 学时。

教学内容:

5.1 头像写生的方法步骤

按照起稿、构图、抓大形、铺色调、深入刻画调整的方法完成画面。

5.2 用色彩塑造人物的头部、胸部、表现其形体结构、形象特征的基本方法。

运用光源色、固有色、环境色对形体的作用塑造形体的体积表现画面的空间关系。

5.3 油画人物画技法介绍、作品分析、教师进行示范讲授。

介绍油画头像作品和技法, 如: 德加的《青年女子肖像》、雷诺阿的《沙玛丽夫人像》、列宾的《穆索尔斯基肖像》等作品。

5.4 实践要求:

要求学生运用所学的头像写生的相关知识组织画面, 通过练习掌握油画风景写生的基本方法, 能够生动地表达出人物的外形特征与精神面貌。

4.5 实践内容、作业安排:

老年男子头像写生、青年男子头像写生、青年女子头像写生、青年男子胸像写生

说明: 作业可根据教学情况灵活安排。

要求学生完成头像作业 10 幅, 其中 12 学时 7 幅、18 学时 2 幅, 安排 1—2 幅室外写生或室内灯光写生作业。

尺寸为 46cm×38cm 左右, 作为评定成绩的依据。

三、参考书目

- 1、[美], 希尔沃德·莱斯特·库克《油画技法》, 中国青年出版社, 2000 年 10 月第一版。
- 2、石志刚,《列宾》, 吉林美术出版社, 2000 年 10 月第一版。
- 3、钱锋,《油画》, 高等教育出版社, 1999 年 6 月第一版。
- 4、呼喜江,《油画》, 甘肃文化出版社, 2000 年 4 月第一版。
- 5、李文东,《伦勃朗》, 山东美术出版社, 2009 年 6 月第一版。
- 6、杨参军,《维亚尔人物》, 山东美术出版社, 2010 年 6 月第一版。
- 7、李茂林,《油画头像技法》, 山西美术出版社, 2005 年 04 月第一版。
- 8、[美], 克丽丝·萨珀,《油画肖像经典技法(修订版)——西方经典美术技法译丛》, 上海人民美术出版社, 2017 年 01 月第一版。
- 9、[美], 克丽丝·萨珀,《肖像绘画的光与色——西方经典美术技法译丛》, 上海人民美术出版社 2017 年 01 月 第一版。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程根据进度需要使用多媒体观看有关的教学资料, 开阔学生的眼界。

油画半（全）身人像

课程英文名称：Oil painting half (all) body portrait

课程编号：55032428

一、说明

（一）课程性质

油画课是美术学专业的核心和限选课程，是高等院校绘画专业的专业技法课。

（二）教学目的

通过教学使学生掌握油画基本理论知识和基本技能，进一步提高专业素养，培养具有一定水平的美术创作和艺术鉴赏能力，有创新精神、素质全面，能胜任中等学校和职业学校，以及其它艺术教育机构的美术教学、创作等工作的专业人才。

（三）教学内容

油画的基本知识。油画技法的发展与演变。人物画的构图法则。通过写生，用色彩塑造形象，对色调的构成，质感、量感、空间感的表现，光线的变化规律，现代油画技法等问题进行训练与研究。

（四）教学时数：

本课程在第六学期开设，总教学时数为 108 学时，4.5 个学分。

（五）教学方式

以中、长期课堂写生为主，并与短期作业结合，注重教学的系统性和科学性，由浅入深，由易到难，循序渐进。

二、本文

理论和实践部分

第一章 全（半）身像经典作品研究与临摹

教学要点：

运用色彩塑造人物头部的形体结构，处理好头部、衣服、背景的色彩关系，在全（半）身像中注意手的描绘。能够生动地表达出人物的外形特征与精神面貌。研究人物肖像画的表现技法。

教学时数：

30 学时。

教学内容：

1. 研究经典作品应用的工具材料和方法步奏。
2. 研究经典作品的方法步骤和色彩语言。
3. 经典作品临摹。
4. 总结分析学习效果。

第二章 室内自然光全（半）身人像写生

教学要点：

运用色彩塑造人物头部的形体结构，处理好头部、衣服、背景的色彩关系，在半身像中注意手的描绘。

能够生动地表达出人物的外形特征与精神面貌。研究人物肖像画的表现技法。

教学时数：

50 学时

教学内容：

- 1.1、让学生观察对比室内自然光全（半）身像色彩变化的规律。
- 1.2、让学生掌握室内自然光全（半）身人像的塑造规律和头、手的表现方法。
- 1.3、模特设置分青年男（女）和中老年男(女)，共 4 张作业。
- 1.4、油画全（半）身像技法介绍、作品分析、教师进行示范讲授。

第三章 室外、聚光灯全（半）身人像写生

教学要点：

运用色彩塑造人物头部的形体结构，处理好头部、衣服、背景的色彩关系，在全（半）身像中注意手的描绘。能够生动地表达出人物的外形特征与精神面貌。研究人物肖像画的表现技法。

教学时数：

28 学时

教学内容：

- 1.1、观察室外（聚光灯）人像色彩变化规律。
- 1.2、让学生掌握室外（聚光灯）全（半）身人像的塑造规律和头、手的表现方法。
- 1.3、模特设置分青年男（女），共 2 张作业。
- 1.4、让学生掌握室外（聚光灯）油画全（半）身像的表现方法。教师进行示范讲授。

三、参考书目

- 2、《Sorolla》，索罗亚（西班牙）著。
- 4、《油画人像技法画例》，孙景波著，黑龙江美术出版社，1997 年 2 月第 1 版。
- 5、《油画》，孙为民著。
- 6、《色彩》，黄今声著。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

除本课程各单元必须使用的教具外，尽可能使用油画原作当范画，也可适当利用多媒体现代教育技术，为教学服务。

油画主题性创作

课程英文名称: Painting theme creation

课程编号: 55032429

一、说明

(一) 课程性质

《油画主题性创作课》是根据当今社会发展和时代需要为绘画专业（油画方向）班级开设的一门实践类必修课程。让学生明白主题性创作的当代价值和历史意义，更好的继承传统人文精神，讴歌时代旋律，提高审美水平。

(二) 教学目的

通过本课程的开设，让学生认识到主题性创作的现实意义，发现造型艺术的客观规律，凝练油画语言的纯粹性，达到绘制大型主题性作品的基本能力和水平。培养学生具有较高的文化敏锐性和审美判断能力，具备研究中国传统绘画和吸收西方艺术成果的潜力。使学生掌握从生活到艺术、从体验到创作的正确思维方法，追求高尚的思想情感与精神品格。

(三) 教学内容

1. 讲解油画主题性创作的发展历史与演变轨迹，以及作品的时代背景和作者的生平事迹。
2. 指导学生分析和学习国内外主题性创作的构图法则和色彩原理。
3. 指导学生对西方绘制著名油画作品所应用的工具材料和表现语言进行研究与实践。
4. 指导学生从构思选题、搜集素材、设计构图、绘制素描小稿到绘制色彩小稿进行全面而系统性的主题性油画创作训练。
5. 完成一幅尺寸在 180#180（cm）左右，具有显明主题性的油画创作。

(四) 教学时数

本课程在第八学期开设，总教学时数为 108 学时，4.5 个学分。

(五) 教学方式

讲授、示范、观摩、讨论、创作练习、作品展示等相结合的方式的综合教学。

二、本文 理论部分

油画主题性创作的历史沿革

教学要点:

讲解油画主题性创作的定义与概念，以及发展的历史轨迹和时代特色。分析代表性作品的创作思路 and 表现技法。研究绘画风格样式的追求和整体布局与表现的意义。

教学时数:

10 学时

教学内容:

1. 讲解油画主题性创作的定义与概念。
2. 讲解油画主题性创作的风格样式，以代表性作品分析作者的创作思路 and 表现技法。
3. 讲解油画主题性创作的历史演变和社会发展、政治思想、文化背景的关系。
4. 讲解油画主题性创作在当下中国的时代价值和历史意义。

考核要求:

在图书馆和网络中查找与油画主题性创作相关的文字和图片资料。

实践部分

第一单元 油画主题性创作的研究与学习

教学要点:

欣赏和研究中外著名主题性创作作品的构思、构图、色彩和表现技法的独特性审美价值。实践和练习主题性创作的各阶段的操作规程与基本要求。加大主题构思和构图的训练与思考力度，强化油画语言的纯粹性和表现性。

教学时数:

50 学时

教学内容:

1. 中外著名主题性创作作品分析与研究
2. 主题性创作的构图训练。
3. 主题性创作的色调训练。
4. 主题性创作的画面气氛的营造。
5. 研究和实践西方油画材料和工具应用。
6. 分析和实践西方油画作品的制作程序和步骤。

考核要求:

1. 完成三幅主题性创作草图。
2. 完成一幅素描稿。
3. 完成一幅色彩稿。

第二单元 创作主题性作品

教学要点:

指导学生从主题构思、素材收集到构图处理，再从素描稿、色彩稿到表现技法进行系统的设计和分析。研究实施的方法步骤，跟踪创作的全过程，最终完成一幅完整的主题性创作。

教学时数:

48 学时

教学内容:

1. 构思设计一幅主题性草图。
2. 根据草图画一幅完整的素描稿。
3. 根据素描稿画一幅完整的色彩稿。
4. 根据色彩稿完成一幅尺寸在 180#180 (cm) 左右的主题性创作作品。

考核要求:

完成一幅尺寸在 180#180 (cm) 左右的主题性创作作品，进行展览和观摩总结。

三、参考书目

1. 《油画人像技法画例》，孙景波编著，黑龙江美术出版社，1997 年 2 月第 1 版。
2. 《油画》（修订版），钱锋编著，高等教育出版社，2003 年版。
3. 《向大师学绘画油画技法》，（美）希尔沃德·莱斯特·库克编著，中国青年出版社。
4. 《张学乾美术作品集》，张学乾著，兰州大学出版社，1998 年 12 月版。
5. 《油画风景静物教学》，岳嵘琪、陈少伯著，甘肃民族出版社，1993 年版。
6. 《俄罗斯历史油画 1000 例》，吕海鹏编著，广西美术出版社，2011 年第 1 版。
7. 《俄罗斯历史画研究》，全山石编著，浙江美术出版社，2010 年 4 月第 1 版。
8. 《画布上的苦难辉煌——从中国国家博物馆经典藏画看中国革命历史》，李莎著，中国方正出版社，2014 年 8 月第 1 版。
9. 《历史与艺术——国家重大历史题材美术作品集》，东方文艺出版社，2009 年第 1 版。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见：

除本课程各单元必须使用的教具外，尽可能使用油画原作当范画，也可适当利用多媒体现代教育技术，为教学服务。

油画人体及组合

课程英文名称: Oil painting body and combination

课程编号: 55032430

一、说明

(一) 课程性质

油画人体及组合课是美术学专业的核心课程,是高等美术院校绘画专业的专业技法课。

(二) 教学目的

通过教学使学生了解并掌握油画人体及组合写生的基本知识和技能,提高学生的人体艺术审美素养。

(三) 教学内容

油画人体及组合风格与演变。油画人体及组合写生的基本方法。人体在不同动态、不同背景、不同光线下的色彩变化规律和表现方法。人体组合的构图法则。

(四) 教学时数:

本课程在第七学期开设,总教学时数为108学时,4.5个学分。

(五) 教学方式

以课堂人体写生为主,并与临摹相结合,注重教学的系统性和科学性,由浅入深,由易到难,循序渐进。

二、本文

理论与实践

第一章 青年男(女)人体写生

教学要点:

学习并运用油画语言塑造青年男人体的比例、结构、动态,人体与环境、空间及色彩的关系。能够生动地表达出人体的动态特征与精神面貌。

教学时数:

30学时。

教学内容:

1. 青年男(女)人体写生的构图。
2. 青年男(女)人体写生的绘画步骤。
3. 青年男(女)人体写生的色彩与色调。
4. 青年男(女)人体写生的局部刻画与整体表现。
5. 青年男(女)人体与环境的关系与表现。

第二章 老年人体写生

教学要点:

学习并运用油画语言塑造青年女人体的比例、结构、动态，人体与环境、空间及色彩的关系。能够生动地表达出人体的动态特征与精神面貌。

教学时数：

30 学时

教学内容：

- 1.1 、 老年人体写生的构图。
2. 、 老年人体写生的绘画步骤。
3. 、 老年人体写生的色彩与色调。
4. 、 老年人体写生的局部刻画与整体表现。
- 1.5 、 老年人体与环境的关系与表现。

第三章 组合人体写生

教学要点：

学习并运用油画语言表现人体组合的比例、结构、动态，人体与人体，人体与环境的空间及色彩关系。能够生动地表达出组合人体的动态特征与人物形象的精神面貌。

教学时数：

48 学时

教学内容：

- 1.1、 组合人体写生的构图。
- 1.2、 组合人体写生的绘画步骤。
- 1.3、 组合人体写生的色彩与色调。
- 1.4、 组合人体写生的局部刻画与整体表现。
- 1.5、 组合人体与环境的关系与表现。

三、参考书目

1. 《John Singer Sargent; Volume 1》、《John Singer Sargent; Volume 2》、《John Singer Sargent; Volume 3》, 萨金特(美国)。
2. 《向大师学绘画油画技法》,(美) 希尔沃德·莱斯特·库克编著, 中国青年出版社。
3. 《油画》(修订版), 钱锋编著, 高等教育出版社, 2003 年版。
4. 《油画人像技法画例》, 孙景波, 黑龙江美术出版社, 1997 年 2 月第 1 版。
5. 《岳嵘琪油画集》, 岳嵘琪著, 甘肃美术出版社, 2001 年版。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

除本课程各单元必须使用的教具外, 尽可能使用油画原作当范画, 也可适当利用多媒体现代教育技术, 为教学服务。

油画风格研究

课程英文名称: Oil painting style study

课程编号: 55032431

一、说明

(一) 课程性质

专业限选课程。

(二) 教学目的

在学生掌握了基本的素描造型和油画色彩造型的基础上,对油画技法本身进行关注和研究,并与风格联系起来加以初步的练习,为毕业创作和以后的学习深造打下坚定的基础。在培养学生的健康审美观基础上,进一步拓展学生创造性思维的训练,达到因材施教,初步培养学生艺术个性和风格化的目的。

(三) 教学内容

1. 在充分了解西方美术史中历代大师油画技法和风格流变的基础上认识到油画技法和风格研究课程设置的根本意义。

2. 把握由浅入深的原则,通过理论讲授,临摹大师作品,布置作业练习,循序渐进的方式使学生逐步适应此课程单元的教学方式。

3. 以因材施教、个性化现的原则指导学生的作业练习,凸显本课程的主要特点。

4. 课堂和课外教学相结合,除课堂练习之外,教师在课外给学生列出一定时间的专题讲座,通过多媒体手段,欣赏分析西方博物馆名作,提高学生的艺术眼光和鉴赏力。

5. 教师对此单元写生作业提出明确要求,譬如静物的搜集和摆放设计,模特的要求,以及画布的大小尺寸和底子制作等。

6. 在教师明确的教学安排及指导下,力求所有学生最后的作业呈现出不同构图和不同面貌和风格,结束后举办展览,进行观摩交流。

(四) 教学时数和上课学期

本课程在第七学期开设,总教学时数为48学时,2个学分。

1. 临摹12学时;

2. 变通临摹:改变原作的构图及风格12学时;

3. 静物、人物大组合写生24学时。

(五) 教学方式

讲授与写生实践相结合,重点通过作业写生体现教学思路和要求。

二、本文

理论及实践部分

第1单元 西方艺术大师的绘画风格学习

教学要点:

从古典到现代西方绘画大师的风格学习;自主选择作品临摹。

教学时数:

12学时

教学内容:

1.1 不同大师艺术风格(从古典到现代)的介绍学习;

1.2 学生自主选择喜爱的作品进行临摹,初步感受和把握不同画面风格的关键要素,为下一步写生步骤打下

坚实的基础。

第2单元 大组合静物写生实践

教学要点：

大组合静物摆放，学生随意选择和构成，进行个性化写生练习。

教学时数：

12 学时

教学内容：

2.1 大组合静物摆放和构思

教师打破以往摆设静物的惯性思维，把大量的不同质感、量感、材质、色彩等静物有机地摆在教室中间；学生进行观察和构思。

2.2 写生实践

学生围绕静物组合，进行有选择性的写生。不要求画面完整，只表现眼前的静物，根据自己的观察，研究组合的某个局部，找到个人认为有意味的画面构成，通过挪动、改变等随意方式，主观的追求风格，大胆的凭感受去作画。最后实现每位同学画面构图不雷同，画面上的形式和艺术风格追求多样化。从而初步体会到客观观察和主观表现之间的对立统一关系。对以后每个学生的个人创作道路打下良好的基础。

第3单元 静物和人物混杂大组合写生实践

教学要点：

大组合静物和人物混杂陈设，学生随意选择和构成，进行个性化写生练习。

教学时数：

24 学时

教学内容：

3.1 大组合静物和人物混杂的组织 and 构思

把大量不同质感、量感、材质和色彩不同的静物与不同年龄、性别的人物进行有机地组合，摆放在教室中间，让学生进行观察和构思。

3.2 写生实践

学生围绕静物和人物混杂组合，进行有选择性的写生。不要求画面完整，表现眼前的静物和人物，根据自己的观察，研究和组合构图。挪动、和改变某个局部，找到个人认为有意味的画面构成，主观的追求风格，大胆的凭感受去作画。

参考书目为历代油画大师作品集

实践教学模块

艺术实践

课程英文名称: Art practice

课程编号: 55032432

一、说明

(一) 课程性质

艺术实践是美术教育专业学生必修的一门离开课堂与校园,深入生活、接近自然进行专业实践的课程。

(二) 教学目的

艺术实践的教学目的是,使学生了解理论与实践的关系,通过外出艺术实践,了解不同地域的风土人情和自然风貌,并在深入生活和自然的过程中加强对所学知识和技法的理解与认知,提高用艺术的方式表达生活和自然的能力。

(三) 教学内容

通过此课程的实践过程,使学生真正了解所学基础理论、基本绘画方法、基本表现方法,在生活与自然中的灵活应用;真正了解课堂练习与实际创作之间的区别与关系;培养学生在实践过程中的应变能力与解决实际问题的能力。

(四) 教学时数

共四周时间。安排在第六学期。外出3周;返校后用1周时间,编写“艺术实践报告”,整理收集的资料,修改写生稿(具体教学时数,按照学院统一的有关规定计算。3学分。

注:必须在学院做“艺术实践汇报展”。

(五) 教学方式

分组指导学生。

毕业创作

课程英文名称: Graduation design

课程编号: 55032233

一、说明

(一) 课程性质

毕业创作是绘画专业(中国画方向)本科教学总体完成前的综合性、实践性教学课程。

(二) 教学要求、目的

要求:

7. 毕业创作要求学生在指定教师的指导下,完成规定数量的、具有一定艺术水平的美术作品。

8. 在毕业创作作品中,学生必须依托本专业必修课程完成与本专业方向相一致的创作作品至少1-2幅,除此之外,学生可根据个人的兴趣和爱好,以学院平台课为依托,选择本专业以外的选修课程进行创作。

9. 毕业创作选题、选导师等工作应在第七学期末完成,第八学期毕业前要举办毕业创作展览。

目的:

通过毕业创作,提高学生对所学知识的综合应用能力、融会贯通能力、综合性思考能力,以及创造能力。提高学生的审美水平,以及对某类或某种具体技法的实际应用水平。

(三) 教学内容

毕业创作的选题、构思、收集素材、修改、表现等。

(四) 教学时数

在第7-8学期完成,4学分。

(五) 教学方式

师生一对一具体指导。

二、本文

第一章 毕业创作选题

教学要点:

确定创作题材和内容。通过指导教师的审批后,进入下一阶段的工作。

教学内容:

要求学生结合自己的情况选择具体可行的题材和内容,既能表达自己的感受,又有利于专业技巧的发挥。

第四章 画草图

教学要点:

指导学生根据创作构思和素材画出多个草图并在其中选出最理想的作为最终稿。

教学内容:

挑选草图,在挑选中讲解创作的各种注意事项。

第三章 完成正稿

教学要点:

在数易其稿之后, 指导学生完成正稿。

教学内容:

讲述正式稿制作中的注意事项(作品的尺寸、选用的材料、整体的把握、局部的表现等)。

三、参考书目

与学生创作相关的各种画集和图片资料。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

在教学过程中, 组织学生观看历届毕业生优秀创作作品; 古今油画名作等。

学年论文

课程英文名称: Academic Year Papers

课程编号: 55032434

一、说明

(一) 课程性质

学年论文, 属于各专业本科必修课。

(二) 教学目的

本课主要目的在于指导学生初步学会对一学年所学专业知识进行科学研究, 逐步培养学生的科研能力, 为将来写毕业论文打基础。

(三) 教学内容

- 1、学术论文的分类
- 2、学年论文的特征
- 3、学年论文的写作方法
- 4、案例分析
- 5、写作训练

(四) 教学时数

本课程授课时数为 36 学时。该课安排在第 5-6 学期开设。1 学分。

(五) 教学方式

理论讲授、技能训练相结合。

二、本文

第一章 学术论文的分类

教学要点:

初步了解各类学术论文的基本分类, 并通过案例赏析掌握基本的学术论文写作常识。

教学时数:

8 学时

教学内容:

- 1、何为学术论文
- 2、学术论文的分类与格式规范
- 3、案例赏析

课后作业及要求:

通过网络或图书馆收集并阅读本专业各类论文 3-5 篇。

第二章 学年论文的特征

教学要点:

重点分析学年论文的特点和目的。

教学时数:

4 学时

教学内容:

- 1、学年论文的特点
- 2、学年论文的目的
- 3、案例赏析

课后作业及要求：

通过网络或图书馆收集1篇自己感兴趣的本科生毕业论文，并撰写300字左右的评述。

第三章 学年论文的写作方法

教学要点：

重点介绍主题的凝练、论文框架的结构、注释与参考文献的格式、论文的逻辑与结论等要素的基本写法。

教学时数：

8 学时

教学内容：

- 15、 学年论文的选题与专业学习规划
- 16、 学年论文的结构与规范
- 17、 学年论文的语言表述方式
- 18、 学年论文的注释与参考文献格式
- 19、 学年论文的观点与论证逻辑
- 20、 学年论文结论的写作方法
- 21、 案例分析

课后作业及要求：

- 1、 撰写一份300-500字的专业学习规划，含拟定毕业论文的选题。
- 2、 通过网络或图书馆收集1篇自己感兴趣的学年论文，并撰写200字左右的评述。

第四章 写作训练

教学要点：

辅导学年论文的写作，让学生掌握学年论文的基本写作能力。

教学时数：

16 学时

教学内容：

- 1、 学年论文初稿
- 2、 学年论文辅导
- 3、 学年论文定稿
- 4、 课程总结

课后作业及要求：

课程结束时提交一篇2000字的学年论文。

三、参考书目

[1] 《西北师范大学本科学生毕业论文(设计)工作规定》

[2] 《美术学院论文写作规范细则》

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程以课堂理论讲授和写作训练为主，辅以多媒体教学技术的案例分析。

毕业论文

课程英文名称: Graduation Thesis

课程编号: 55032435

一、说明

(一) 课程性质

毕业论文是美术教育专业本科教学总体完成前的一项重要理论教学课程。

(二) 教学目的

毕业论文教学, 要学生完成一篇自选的、指导教师审批通过的、关于本专业领域内的、具有一定专业理论水平的学术论文。其教学的目的是, 促使学生对专业理论的研究与学习, 促使学生更加关注本专业的发展动态、关注专业领域中专业研究的难点和最新成果; 并通过写作的过程, 进一步提高学生的理论水平与论文写作水平。

(三) 教学内容

毕业论文的选题、论文提纲的编写、论点的选定、论证的方法、论据的查找及应用等。

(四) 学时数

在第 6-8 学期之间完成, 5 学分。

(五) 教学方式

师生一对一指导。

二、本文

第一章 论题的确定

教学要点:

确定论题, 明确论点, 限定范围。

教学内容:

在学生自选论题的基础上, 导师帮助确定论文的题目。

第二章 撰写论文提纲

教学要点:

查看论文提纲, 指出存在的问题。

教学内容:

讨论、分析提纲中各部分之间的关系。

第三章 撰写初稿

教学要点:

论点明确, 观点独特, 论证有力, 例图典型。

教学内容:

讨论、分析论点、论证、实例、结论等之间内在的关系。

第四章 论文修改

教学要点:

结构合理、层次分明、论述合理、语言准确。

教学内容:

针对存在的问题,进行讨论、分析,提出修改意见。

第五章 论文正稿的编排、打印

教学要点:

按学校规定的文本格式,进行排版。

教学内容:

要求版式美观、阅读方便、图文谐调。

三、参考书目

主要根据西北师范大学、西北师范大学美术学院关于本科毕业论文的相关要求

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

推荐学生阅读美术教育毕业生优秀论文,著名学者论文等。

素质拓展与实践创新

学科专业竞赛

课程英文名称: Art practice

课程编号: 55042426

一、说明

(一) 课程性质

学科专业竞赛是绘画专业学生积极参与各级各类专业竞赛的课程。

(二) 教学目的

以本课程为契机, 鼓励学生积极主动的参加各级各类专业竞赛, 包括论文比赛、美术作品展览, 并通过多种竞赛刺激、促进对所学知识的综合应用能力, 强化创作和理论研究能力, 提升本科教学的整体科研能力。

(三) 教学内容

指导学生参加各级各类专业竞赛, 研究、分析各类赛事的要求和标准, 正确的引导学生参赛。

(四) 教学方式

分组指导学生。

环境艺术设计专业平台课程 (专业必修课教学大纲)

环境艺术专业导引课
课程英文名称: Professional guidance class
课程编号: 55022401

一、说明

(一) 课程性质

本课程是艺术设计专业必修课,属环境艺术专业导引课程。

设计教育的最初阶段,让选择这门专业的学生要对所选择的专业有所了解。学什么?怎么学?前后关系如何?应该阅读的相关书籍有哪些?平时应该关注和本专业相关的哪些网站?这是环境艺术专业设计得以学习的最初阶段。

(二) 教学目的

1. 让学生在设计学习中有目的了解四年本科学习有哪些课程,前后顺序如何。
2. 学习相关的书籍,加深对本专业的认识、提高。
3. 如何利用网络资料,怎么去搜集、整理、筛选,做到课堂与课后的有机统一。

(三) 教学内容

本课程教学内容主要有环境艺术专业导引课的目的与内容,相关书籍和网络信息的调查理解应用等。

(四) 教学时数

本课程总课时 9 学时,安排在第 1 学期。0.5 学分。

(五) 教学方式

1. 一年级学生集中授课,全方位有计划安排环境艺术专业导引课内容,指导学习方法。
2. 互动提问,进行广泛性的师生共同探讨,也可进行局部有针对性的内容分析。
3. 鼓励学生大胆参与各种设计活动,树立自我信心。
4. 要个别辅导和检查学生的学习总结。

二、本文

第一章 理论讲解

教学要点:

认识环境艺术专业导引课的目的和目标。

教学时数:

6 学时。

教学内容:

1. 概念。
2. 环境艺术专业导引课的目的。
3. 环境艺术专业导引课的内容。
4. 环境艺术专业导引课需完成的目标。

第二章 选择书目、网络搜集

教学要点:

通过对相关书籍和网络信息的搜集、调查和整理,懂得学习的内容和方法。

教学时数:

1 学时。

教学内容:

1. 选择与本专业相关的书籍。
2. 利用网络搜集整理分析。

3. 分析实际成功案例。
4. 有目的地进行假想实践。

第三章 课程总结

教学要点:

对课程进行回顾和总结。

教学时数:

1 学时。

教学内容:

1. 通过学习进行课堂总结。
2. 完成选择、搜集作业。
3. 评讲作业。

第四章 心得体会

教学要点:

通过学习写出简单的心得体会。

教学时数:

1 学时。

教学内容:

说出对环境艺术专业导引课学习的认识。

要求: 总结环境艺术专业导引课个人之所获, 如感想、存在的差距、如何进一步完善等。

三、参考书目

[1] 《美术观察》, 中国艺术研究院, 北京: 美术观察杂志编辑部, 2009

[2] 《学院美术》湖北美术学院, 武汉: 湖北美术学院学报杂志编辑部, 2013

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

灵活应用多媒体教学, 理论讲解与实践教学相结合, 注重开发学生自主性, 鼓励学生多做思考, 使学生学有所得。

环境艺术前沿课
课程英文名称: Course introduction class
课程编号: 55022402

一、说明

(一) 课程性质

本课程是艺术设计专业必修课,属环境艺术专业前沿课程。

环境设计教育的中间阶段,本专业的学生已经经过2年的基础课程和部分专业课的学习。今后朝什么方向努力?如何规划好今后2年的学习。对和本专业相关的领域和范畴,以及自己的兴趣点在何处?如何扬长避短,做到术业有专攻?这是环境艺术专业设计得以深入学习的中间阶段。

(二) 教学目的

1. 让学生今后朝什么方向努力,如何规划好后2年的学习。
2. 认识了解和本专业相关的领域和范畴,以及自己的兴趣点在何处。
3. 如何扬长避短,做到术业有专攻。

(三) 教学内容

教学内容主要有环境艺术专业前沿课的目的与内容,专家访谈等。

(四) 教学时数

总课时9学时,安排在第5学期。0.5学分。

(五) 教学方式

1. 三年级学生集中授课,全方位有计划安排环境艺术专业前沿课内容,指导学习方法。
2. 互动提问,进行广泛性的师生共同探讨,也可进行局部有针对性的内容分析。
3. 鼓励学生大胆参与各种设计实践活动,增强信心。
4. 专家访谈。

二、本文

第一章 理论讲解

教学要点:

认识环境艺术专业前沿课的目的和目标。

教学时数:

6学时。

教学内容:

1. 概念;
2. 环境艺术专业前沿课的目的。
3. 环境艺术专业前沿课的内容。
4. 环境艺术专业前沿课需完成的目标。

第二章 选择努力方向

教学要点:

对今后的方向进行规划构想,懂得学习的内容和方法。

教学时数:

1学时。

教学内容:

1. 选择与自己兴趣点相关的努力方向。
2. 如何规划好今后2年的学习。
3. 如何扬长避短,做到术业有专攻。

4. 畅想毕业后的去向。

第三章 课程总结

教学要点:

通过学习写出简单的心得体会。

教学时数:

1 学时。

教学内容:

1. 通过学习进行课堂总结。
2. 个别辅导与集体会商。
3. 书写今后 2 年的学习计划。

第四章 交流心得

教学要点:

交流彼此的心得与个人所获。

教学时数:

1 学时。

教学内容:

说出对环境艺术专业前沿课学习的认识:

要求: 交流环境艺术专业前沿课个人之所获, 如感想, 存在怎样的差距, 如何进一步完善等。

三、参考书目

[1] 《景观装置艺术》, 凤凰空间·华南, 南京: 江苏人民出版社, 2013

[2] 《花园规划与设计》, 彼得·麦考依, 泰莎·伊芙莉, 大连: 大连理工大学出版社, 2011

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

灵活应用多媒体教学, 理论讲解与实践教学相结合, 注重开发学生自主性, 鼓励学生多做思考, 使学生学有所得。

AUTOCAD
课程英文名称: AUTOCAD
课程编号: 55022403

一、说明

(一) 课程性质

本课程是环境艺术设计专业必修课，属于艺术设计核心课程。

AutoCAD 是目前国内外使用最广泛的计算机绘图软件，其丰富的绘图功能、强大的编辑功能和良好的用户界面深受广大用户的欢迎。AutoCAD 在食品工程中应用广泛，尤其是食品工厂的设计应用方面，更是独树一帜。本课程旨在让学生掌握如何利用 AutoCAD 进行设计绘图，并教给学生工程绘图的规范和思考方法，为后续的设计课程提供可靠的工具。这门学科的重点是掌握 AutoCAD 绘制二维图的方法，以及工程绘图的规范。对培养该学科人才的应用能力、科学综合素养和设计能力具有重要意义。

(二) 教学目的

课程要求学生学习 AutoCAD 的基本知识与应用技巧，掌握其绘图、编辑等常用命令，同时掌握利用该软件绘制图纸的基本过程与方法，最终使学生能够熟练应用 AutoCAD 软件，并能独立完成专业相关图纸的绘制，为后面的专业课打好基础。

(三) 教学内容

本课教学内容共分为两大部分，5 章。

第一部分（第 1~3 章）讲解 AutoCAD 软件的基础知识，包括 AutoCAD 基础入门、绘图基础与控制、图形的绘制与编辑、尺寸与文字标注、使用块、外部参照和设计中心。

第二部分（第 4~5 章）讲解了室内装潢设计的相关专业知识与使用案例，包括室内设计基础与 CAD 制图规范、室内主要配景设施的绘制、室内装潢平面图的设计要点与绘制、室内装潢立面图的设计要点与绘制、室内装潢构造详图的设计要点与绘制、室内装潢水电施工图的设计绘制、办公室装潢施工图的绘制。

(四) 教学时数

本课程总课时 36 学时，安排在第 3 学期。2 学分。

(五) 教学方式

课堂讲授+上机实践辅导+方案实践设计

(六) 先修课程

《工程技术与材料》、《建筑速写与表现技法》。

(七) 衔接课程

《室内空间设计》、《景观设计基础》、《景观规划设计》

二、本文

第一章 AutoCAD 基础入门与绘图基础

教学要点:

介绍 AutoCAD 安装、操作界面，图形文件的新建、保存与输入等操作。AutoCAD 的命令执行方法、系统变量的设置、鼠标的操作等。AutoCAD 环境的各种绘图方法，图形缩放与平移、视图的命名与平铺操作以及图层的创建设置和控制操作。

教学时数:

6 学时。

教学内容:

1. 初识 AutoCAD
2. 图形文件的管理
3. 设置绘图环境

4. 使用命令与系统变量
5. AutoCAD 的绘图方法
6. 图形对象的选择
7. 图层的规划与管理
8. 绘图辅助功能的设置

第二章 AutoCAD 图形绘制与尺寸标注

教学要点:

讲解 AutoCAD 环境绘制二维图形的一些最基本的命令和方法, 讲解图形编辑的各种命令以及方法, 讲解尺寸标注样式的创建与设置、图形对象的尺寸标注与编辑、文字的创建与编辑等, 使学生能够快速掌握对图形对象的尺寸、文字、约束标注等操作。

教学时数:

6 学时。

教学内容:

1. 绘制基本图形
2. 实例平面图的轴线和墙体绘制
3. 图形的编辑与修改
4. 绘制平面图的门窗
5. 设置标注样式
6. 图形尺寸的标注和编辑

第三章 室内装潢设计基础与 AutoCAD 制图规范

教学要点:

讲解室内装潢设计的基本概述, 施工流程, 设计师的工作职责和技能要求。讲解室内装潢设计的尺寸依据、材料分类、材料规格和计算。讲解室内的灯光照明设计, 包括照明供电、光源类型、灯具类型。讲解制图规范, 包括图纸、比例、线型、字体等。

教学时数:

6 学时。

教学内容:

1. 室内设计的尺寸依据
2. 室内设计的灯光照明
3. AutoCAD 室内设计制图规范

第四章 室内装潢设计图纸绘制与要点

教学要点:

讲解室内平面图、立面图、构造详图、水电施工图的设计要点与绘制, 加以实例进行操作训练。

教学时数:

10 学时。

教学内容:

1. 住宅的设计要点和人体尺寸
2. 平面图和天花布置图的绘制及实例操作
3. 客厅、卧室、厨房、卫生间各立面图的绘制及实例操作
4. 地面、顶面和墙面的构造详图绘制及实例操作
5. 室内给排水、开关插座布置和电气管线布置图的绘制及实例操作

第五章 室内装潢设计图纸绘制与要点

教学要点:

实例操作训练,以办公空间、展示空间和商业空间的实例进行 CAD 图形的绘制训练。

教学时数:

8 学时。

教学内容:

1. 办公空间的平面图、平面布置图、电器插座布置图、墙面立面图和顶面布置图的绘制。
2. 展示空间的平面布置图、顶面布置图、入口立面和剖面图的绘制。
3. 商业空间的平面图、平面布置图、电器插座布置图、墙面立面图和顶面布置图的绘制。

三、参考书目

- [1] 《AutoCAD 2014 中文版基础教程》,徐江华,北京:中国青年出版社,2014. 1
- [2] 《AutoCAD 2014 室内装潢设计完全自学手册》,李波,北京:机械工业出版社,2014. 10
- [3] 《AutoCAD 2014中文版从入门到精通(实例版)》,CAD 技术联盟,北京:清华大学出版社,2014. 12

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程以教师讲授与学生上机实践相结合,在具体上课时,课堂讲述与学生实践都使用多媒体教学技术,旨在图文并茂,便于学生理解,同时可以提升和强化学生的学习能力,不断探索软件课程的新思路。

中外设计史
课程英文名称: Chinese and Foreign Design History
课程编号: 55022404

一、说明

(一) 课程性质

中外设计史包括中国设计史和外国设计史两个部分，是高校艺术设计专业理论教学的重要组成部分，属专业基础必修课。艺术设计史的学习能够最终提高学生的认识能力与审美能力，也是提高学生综合设计素质，使学生在设计实践中提高层次的重要途径。通过艺术设计史的学习，可使学生在设计实践中具有明确的思维导向性，有利于形成一定的设计风格。

(二) 教学目的

该课程的教学目的一是通过对中外设计史的系统学习，使学生能够充分了解人类文明发展历程中，设计所产生的重要影响和历史意义；二是对各个典型时期和重点国家、地区的设计文化风格具有较为全面的认识和理解，从中归纳掌握设计文化发展的基本规；三是培养学生的理论修养与审美能力，为将来的设计实践打下坚实的理论基础。

(三) 教学内容

内容包括：

外国设计史部分：西方古代设计、现代设计的萌芽与形成、现代设计的发展、当代设计的多元化发展。

中国设计史部分：石器时期的设计、夏商周时期的设计、封建社会时期的设计（陶瓷设计、建筑设计、园林设计、家具设计、纺织品与服饰设计、玉器设计、漆器设计）、现代时期的设计

(四) 教学时数

本课程总学时为 36 学时，该课程安排在环境艺术设计专业第三学期开设。2 学分。

(五) 教学方式

主要采用多媒体课件讲授的方法，通过各个时期以及各个国家、地区的设计作品赏析，不仅有利于增强学生对设计文化发展历史的认识，还有助于为学生提供丰富而广泛的设计资料，为今后的设计实践奠定基础。除此而外，还可采用课堂讨论、参观展览等形式，调动学生的学习热情，加强学生的学习主导性。

二、本文

第一部分 外国设计史部分（18 学时）

第一章 西方古代设计

教学要点：

西方古代设计概况。

教学时数：

2 学时

教学内容：

- 一、古典艺术时期的设计
- 二、中世纪时期的设计
- 三、文艺复兴时期的设计

第二章 现代设计的萌芽与形成

教学要点：

“工艺美术”运动、“新艺术”运动

教学时数：

6 学时

教学内容:

第一节 现代设计的萌芽与“工艺美术”运动

一、工业革命初期的设计发展概况

二、英国“工艺美术”运动

第二节 “新艺术”运动

一、“新艺术”运动的背景

二、法国的“新艺术”运动

三、比利时的“新艺术”运动

四、西班牙的“新艺术”运动

五、苏格兰的“新艺术”运动

六、奥地利“分离派”与德国的“青年风格”运动

七、“新艺术”运动的平面艺术发展

第三章 现代设计的发展

教学要点:

现代主义设计、包豪斯。

教学时数:

6 学时

教学内容:

第一节 装饰艺术运动

一、“装饰艺术”运动概况与特点

二、法国“装饰艺术”运动的发展

三、美国的“装饰艺术”运动

四、英国的“装饰艺术”运动

第二节 现代主义设计的萌起

一、现代主义设计产生的背景

二、现代主义设计的思想基础

三、欧洲的现代主义设计运动

四、包豪斯

第三节 工业设计的兴起

一、美国的工业设计

二、“有计划的废止制度”和流线型运动

三、消费主义与流行样式

第四章 当代设计的多元化发展

教学要点:

设计和后现代主义。

教学时数:

4 学时

教学内容:

第一节 60年代的波普审美观

第二节 设计和后现代主义

第三节 新时代设计的方向

第二部分 中国设计史部分（18 学时）

第一章 石器时代的设计

教学要点：

彩陶、玉器

教学时数：

2 学时

教学内容：

第一节 石器与玉器

一、设计的起源

二、打制石器的类型

三、磨制石器

四、玉器

第二节 陶器

一、陶的起源

二、原始陶文化的分布于发展

三、素陶

四、彩陶

第三节 建筑

一、居住建筑

二、宗教建筑

三、丧葬建筑

第二章 奴隶社会时期的设计

教学要点：

青铜器

教学时数：

2 学时

教学内容

第一节 青铜器

一、青铜器的分类

二、青铜器的造型

三、青铜器的纹饰

第二节 其他设计

一、玉器

二、建筑

三、服饰

第三节 封建社会时期的设计

教学要点：

建筑、陶瓷、玉器

教学时数：

10 学时

教学内容

第一节 建筑设计

一、中国古代建筑设计的特点

- 二、中国古代建筑的发展
- 第二节 园林设计
 - 一、园林设计的发展
 - 二、园林设计的特点
- 第三节 陶瓷设计
 - 一、陶与瓷的区别
 - 二、原始瓷的出现
 - 三、魏晋南北朝时期的瓷器
 - 四、隋唐时期的瓷器
 - 五、宋代瓷器
 - 六、元代瓷器
 - 七、明清瓷器
- 第四节 家具设计
 - 一、魏晋南北朝家具
 - 二、隋唐家具
 - 三、宋代家具
 - 四、明代家具
 - 五、清代家具
- 第五节 纺织品、服饰设计
 - 一、纺织品设计
 - 二、服饰设计
- 第六节 玉器设计
 - 各时期玉器发展概况
- 第七节 漆器设计
 - 各时期漆器发展概况

第四章 现代设计

教学要点:

中国现代设计的发展。

教学时数:

4 课时

教学内容:

第一节 20 世纪前期中国的艺术设计

- 一、新的建筑风格形成
- 二、“月份牌”与商业美术
- 三、现代书籍艺术设计的发展

第二节 20 世纪 50~70 年代中国的艺术设计

- 一、新中国的建筑设计
- 二、商业美术设计和书籍艺术设计的新貌

第三节 20 世纪 80~90 年代中国的艺术设计

- 一、现代建筑设计
- 二、书籍艺术设计和商业艺术设计的发展
- 三、工业设计崛起

三、参考书目

- [1] 《世界现代设计史》，王受之著，中国青年出版社，2002年9月第1版。
- [2] 《从绘画到设计》，张学忠著，中国社会科学出版社，2009年第1版。
- [3] 《中国工艺美术史》，田自秉著，东方出版社，1985年第1版。
- [4] 《中国工艺美术史》，朱和平著，湖南大学出版社，2004年第1版。
- [5] 《中国艺术设计史》，赵农著，陕西人民美术出版社，2004年第1版。
- [6] 《中国现代艺术设计史》，陈瑞林著，湖南科学技术出版社，2005年第1版。

四、考核要求

本课程结束时进行闭卷考试或采用课程论文方式加以考核。成绩评定时要综合平时考查或作业成绩。

Autodesk 3ds Max
课程英文名称: Autodesk 3ds Max
课程编号: 55022405

一、说明

(一) 课程性质

本课程是艺术设计专业必修课,属环境艺术专业实践技能课程。

(二) 教学目的

软件是设计师表达设计方案、设计思维的重要工具与手段。“Autodesk 3ds MAX”是国内外广泛应用的三维图形设计软件,通过学习此软件本课程要使学生系统地掌握本图形软件的基本概念、操作方法、及使用技巧。通过学习该课程,培养学生熟练地运用所学专业理论知识及专业技能的实际运用技能,培养学生理论与实践并重,勤于动手的操作能力,为学生进一步学习将与工作提供技能基础。

(三) 教学内容

本课程任务是按照“理论分析、实例引导、举一反三”的教学理念进行设计,主要使学生能够掌握 Autodesk 3ds MAX 创建模型、灯光材质、渲染设置三大模块的基础知识和各类工具,能够较独立的运用 Autodesk 3ds MAX 进行室内外空间的设计与制作。

1. 首先,通过本课程学习 3ds Max 软件,使学生熟练掌握 3ds Max 的基本操作方法和技巧,重点掌握创建三维数字建模的一般方法、能够依据不同的物体的结构形态选择合适的建模方法。

2. 其次,通过对自然现实世界的观察与模仿,掌握 3ds Max 软件中灯光与材质的特性,能够依据不同的三维数字场景选择合理的灯光布置方案,了解三维数字场景中灯光与材质的关系与规律。

3. 最后,通过了解渲染器 VRAY,掌握效果图的表现方法,能够了解整体的制作流程。

(四) 教学时数

本课程总学时为 36 学时,该课程安排在环境艺术设计专业第四学期开设。2 学分。

(五) 教学方式

1. 课堂讲授专业理论内容。
2. 教师上机做操作演示,并且随堂录制操作使用视频。
3. 学生上机进行实践进行操作,教师进行辅导。
4. 课后布置操作实践练习,进行方案设计。

(六) 先修课程

《工程技术与材料》、《建筑速写与表现技法》

(七) 衔接课程

《室内空间设计》、《景观设计基础》、《景观规划设计》

二、本文

第一章 Autodesk 3ds Max 概述

教学要点:

了解三维技术的应用与 Autodesk 3ds Max 的起源和发展,对比介绍其他三维图形设计软件,认识到学习三维技术的重要意义。能够熟练安装 3ds Max 软件及其常见插件。

教学时数:

3 学时。

教学内容:

1. 了解 Autodesk 3ds Max 2013 的起源与发展。
2. 认识 Autodesk 3ds Max 2013 的工作界面。
3. 熟练掌握安装与卸载 Autodesk 3ds Max 软件及其常见插件。

第二章 Autodesk 3ds Max 基本操作

教学要点:

根据 Autodesk 3ds Max 2013 面向对象的工作特性, 对讲视图操作、视图变换命令进行详细讲解。

教学时数:

3 学时。

教学内容:

1. 熟练掌握对 Autodesk 3ds Max 2013 初始环境进行针对性设置。
2. 了解 Autodesk 3ds Max 2013 三视图的概念, 掌握视图切换、视图显示级别、视图控制命令及其快捷键。
3. 熟练掌握物体控制变换工具: 选择工具、移动工具、旋转工具、缩放工具。
4. 通过物体控制变换工具进一步熟练掌握对齐、镜像、复制、捕捉命令。

第三章 Autodesk 3ds Max 建模方法一:

内置几何体建模法

教学要点:

了解 Autodesk 3ds Max 软件中的六种建模方法, 通过内置几何体建模法学习制作挂钟刻度。

教学时数:

3 学时。

教学内容:

1. 了解 Autodesk 3ds Max 软件中的六种建模方法, 分析对比六种建模方法应用范围。
2. 熟练掌握内置几何体建模法创建基本几何体和拓展几何体。
3. 通过内置几何体及变换工具掌握制作挂钟刻度的制作。
4. 进行思维拓展练习: 使用内置几何体建模法制作其他物品。

第四章 Autodesk 3ds Max 建模方法二:

样条线与修改器建模 (Edit Spline)

教学要点:

掌握学习二维图形样条线创建与编辑方法, 制作花瓶、油桶、三维标志、石膏线条等物体。

教学时数:

3 学时。

教学内容:

1. 掌握创建和编辑二维图形样条线。
2. 掌握二维图形样条线编辑器命令: 车削 (Lathe)、挤出 (Extend)、倒角 (Bevel)、倒角剖面 (Bevel Profile)
3. 通过图形样条线及样条线编辑器命令制作花瓶、高脚杯、油桶、牌匾、三维创意标志、制作创意字母、石膏线条。
4. 进行思维拓展练习: 使用样条线与修改器建模建模法制作其他物品。

第五章 Autodesk 3ds Max 建模方法三:

复合对象建模法

教学要点:

掌握复合对象建模法, 学习放样 (Loft)、图形合并 (Merge)、布尔 (Boolean) 等命令, 制作花式灯

杆、骰子、图章等物体。

教学时数：

3 学时。

教学内容：

1. 学习放样 (Loft) 命令，学习制作花式灯杆、罗马柱。
2. 学习图形合并 (Merge)，学习制作格式图章、浮雕效果。
3. 学习布尔 (Boolean)，学习制作骰子。
4. 进行思维拓展训练：使用复合对象建模法制作其他物品。

第六章 Autodesk 3ds Max 建模方法四： 多边形建模法 (Edit Poly)

教学要点：

多边形建模法是本课程中核心内容，必须详细讲解多边形建模中常用工具，练习模型制作由简单到复杂逐步深入。

教学时数：

6 学时。

教学内容：

1. 多边形建模：转换多边形对象方法介绍。
2. 多边形建模顶点层级编辑命令、边层级编辑命令、边界层级编辑命令、面层级编辑命令、元素层级编辑命令。
3. 掌握多边形建模编辑器命令：锥化(Taper)、晶格(Lattice)、壳(shell)、弯曲(bend)、拉伸(stretch)、FFD 修改器、补洞等。
4. 学习制作苹果、足球、钻戒、沙发、房屋室内空间、门窗。
5. 进行思维拓展训练：使用多边形建模法制作其他复杂物品。

第七章 创建灯光和摄影机

教学要点：

掌握灯光创建方式及控制方法。掌握摄像机的创建方式及控制方法。

教学时数：

3 学时。

教学内容：

1. 学习创建不同灯光类型：光度学灯光、标准灯光、VRay 灯光。
2. 学习灯光强度、灯光光色、灯光阴影控制方式。
3. 学习创建 3ds Max 中的摄影机、VRay 物理摄影机。
4. 学习摄像机镜头、视野、景深等控制方式。

第八章 材质与贴图技术

教学要点：

通过学习材质编辑器，初步掌握制作发光材质，金属材质，木质纹理材质，陶瓷纹理材质，玻璃材质等制作方法。

教学时数：

3 学时。

教学内容：

1. 学习材质编辑器及主要工具。

2. 学习阴影类型及贴图基本属性：各向异性 (Anisotropic)、布林 (Blinn) 和半透明 (Phong)，金属 (Metal)、多层异向材质阴影类型 (Multi-layer)、Oren-Nayar-Blinn 材质阴影类型、Strauss 材质阴影类型。

3. 学习基本材质类型：3dmax 标准材质类型 (Standard)、VR 标准材质类型 (VrayMtl)、多维/子对象材质类型 (Multi/Sub-Object)、合成材质类型 (Blend)、VR 灯光材质类型、VR 材质包裹器材质类型。

4. 学习基本贴图类型：位图贴图类型 (Bitmap)、砖墙贴图 (Brick)、合成贴图 (Composite)、衰减贴图 (Falloff)、混合贴图 (Mix)、噪波贴图 (Noise)、VR 贴图。

5. 学习制作发光材质、金属材质、木质纹理材质、大理石纹理材质、玻璃材质、布艺材质。

第九章 VRay渲染技术

教学要点：

通过学习 Vray 渲染控制面板，它能够了解主要参数的具体作用。

教学时数：

3 学时。

教学内容：

1. 渲染的基本常识与原理
2. 了解 VRay 渲染器 14 个主要控制卷展栏的参数含义。
3. 掌握 VRay 渲染器预览设置参数和最终图纸渲染参数。

第十章 室内外空间模型的制作流程

教学要点：

依据室内外设计基本原理，使用 Autodesk 3ds Max 2013 创建模型，赋予材质，布置灯光、并进行渲染输出，重点了解掌握整个制作流程与思路。

教学时数：

6 学时。

教学内容：

1. 依据平面图，创建空间模型，场景优化设置。
2. 分析场景及布光思路，确定画面构图。
3. 初步调节场景材质。
4. 设置场景灯光。
5. 综合调节灯光和材质。
6. 最终渲染输出与 Photoshop 后期处理。

三、参考书目

[1] 《中文版 3ds Max 2013 入门与提高》，时代印象编著，北京：人民邮电出版社，2013

[2] 《3ds Max/VRay 印象全套家装效果图表现技法》，周宏，郑勇群，吴静波编著，北京：人民邮电出版社，2009

[3] 《水晶石技法 3ds Max/VRay 室内空间表现 II》，水晶石教育编著，北京：人民邮电出版社，2010

[4] 《3ds Max & VRay 室外渲染火星课堂(第 2 版)》，火星时代主编，北京：人民邮电出版社，2012

[5] 《中文版 3ds Max/VRay 印象 超写实建筑表现全模渲染技法》，李一编著，北京：人民邮电出版社，2013

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

通过实践课程开展有助于提高学生综合素质和实践创新能力的活动项目，加强学生综合实践能力。可以根据上课时间和上课老师选择相应的新教材，多媒体教学与课题知识讲授相结合，理论与机房创作实践相结合。

环境艺术设计概论

课程英文名称: An Introduction to Environmental Art

课程编号: 55022406

一、说明

(一) 课程性质

本课程具有边缘性、综合性以及运行操作的协调性,强调理论与实践相结合,以科学与艺术的手段协调自然、人工和社会三大类环境之间的关系。其难点在于环境艺术设计的范畴是:主要围绕着建筑外环境和室内空间而进行的综合时空系统而非单一独立的物品,因此其设计是一个协调各类关系的综合设计的过程。本课程对环境设计概论、室内设计、景观设计、园林设计、照明设计、陈设设计、展示设计以及家具设计等进行了深入浅出的讲解。

(二) 教学目的

通过对《环境艺术设计概论》课程的学习,使学生能从宏观上对环境设计有所全面的了解与认识,了解环境设计的多重特征,明确设计的任务,设计师应具备的知识结构,了解设计的历史及前沿的设计理论。最终为今后的学习和设计生涯起到先验性的指导作用。

(三) 教学内容

内容包括:环境艺术设计、环境意艺术的工作方法、环境艺术设计的要素,空间设计,也包括人体工程学,环境艺术设计的技术,施工的维修与管理。

(四) 教学时数

本课程总课时 36 学时,安排在第 4 学期。2 学分。

(五) 教学方式

1. 讲授由浅入深、循序渐进、通俗易懂。
2. 在教学过程中充分利用多媒体教学的优势,将抽象的理论用文字、图片、视屏的方式展现出来,使学生在掌握基本的理论知识的同时,通过接触大量的优秀设计作品而不断拓宽视野。
3. 本课程在采用基本的讲授法的同时,适当安排课堂讨论,展览参观等,以丰富教学内容,激发学习的主动性及学生的学习兴趣。

(六) 先修课程

《专业导引课》、《中外设计史》

(七) 衔接课程

《室内装饰基础》、《室内空间设计》、《景观设计基础》

二、本文

第一章 环境艺术设计简介

教学要点:

了解环境艺术设计概论的基本概念、和环境艺术设计概论的目的、和设计工作的范围。

教学时数:

3 学时。

教学内容:

第一节 环境艺术设计的基本概念

1. 环境艺术是多学科互助的系统艺术
2. 环境艺术是多门类并存的关系艺术

3. 环境艺术是多渠道传递信息的感受艺术
4. 环境艺术是具有功能性的实用艺术
5. 环境艺术是具有生态学特征的“时间艺术”

第二节 环境艺术设计的基本目的

1. 以满足人的需求为核心
2. 地域性与历史性
3. 科学性与艺术性
4. 整体的环境观
5. 可持续的发展观

第三节 环境艺术设计的工作内容及执业范围

1. 工作内容
2. 执业范围

第二章 环境艺术设计的工作方法

教学要点:

环境艺术设计的程序, 技法, 表达, 以及评价标准。

教学时数:

5 学时。

教学内容:

第一节 设计文书

1. 设计任务书
2. 设计任务书的制定
3. 针对任务书的分析

第二节 设计程序

1. 设计准备阶段
2. 方案设计阶段
3. 施工图设计阶段
4. 设计实施阶段

第三节 设计技法

1. 从规划到设计
2. 从设计到细节

第四节 设计表达

1. 图形表达
2. 文字与口语表达
3. 空间模型表达

第五节 环境艺术设计的评价标准

第三章 环境艺术设计的要素一

教学要点:

环境艺术设计里包含的尺度, 色彩, 材料, 以及应用。

教学时数:

5 学时。

教学内容:

第一节 尺度

1. 尺度的意义
2. 空间与尺度
3. 尺度与比例

第二节 色彩

1. 材料质地与色彩
2. 色彩设计的基本要求与方法
3. 室内色彩的分配

第三节 材料

1. 材料与质地
2. 材料的特性与运用

第四章 环境艺术设计的要素二

教学要点:

环境艺术设计的家具、陈设、植物的设计和方式。

教学时数:

4 学时。

教学内容:

第一节 家具

1. 家具与室内设计简史
2. 家具与室内设计

第二节 艺术陈设

1. 艺术品的陈设方式
2. 艺术品的陈设原则

第三节 室内织物

1. 窗帘
2. 地毯

第五章 空间设计

教学要点:

环境艺术设计的空间概念, 以及空间的限定于分隔、构造。

教学时数:

6 课时。

教学内容:

第一节 空间

1. 空间的概念与特性
2. 空间形式
3. 空间形态的启示

第二节 空间类型

1. 固定空间与动态空间
2. 开敞空间与封闭空间
3. 虚拟空间与实体空间
4. 单一空间与复合空间

第三节 空间组织

1. 空间的限定与分隔
2. 空间的组合与联系

第四节 空间界面

1. 界面与材料构造
2. 界面与空间构图
3. 界面处理手法

第六章 人体工程学、环境行为心理学与环境艺术设计

教学要点:

了解人体工程的起源发展、环境的心理行为以及在环境艺术设计中的运用。

教学时数:

2 课时。

教学内容:

第一节 人体工程学

1. 人体工程学的含义
2. 人体工程学的发展
3. 人体工程学在环境艺术设计中的应用

第二节 环境行为心理学

1. 动作、行为的特性
2. 人的心理与行为
3. 环境行为心理学在环境艺术设计中的应用

第七章 环境艺术设计技术

教学要点:

了解环境艺术设计的相关技术。

教学时数:

6 课时。

教学内容:

第一节 结构与构造方法

1. 结构形式
2. 构造方法

第二节 装修与收口

1. 装修与材料
2. 收口处理的原理

第三节 墙面

1. 墙的分类
2. 墙的构造与装修

第四节 顶棚

1. 顶棚的用途、种类及性能
2. 顶棚的构造

第五节 洞门

1. 门
2. 窗

第六节 室外环境设施

1. 地面
2. 独立式围墙
3. 水池

第八章 生产、施工与维修管理

教学要点:

施工的组织、维修与管理以及与相关专业的协调。

教学时数:

4 课时。

教学内容:

第一节 生产、流通、监理

第二节 工程施工组织

1. 工程与工种

2. 工程造价与工时

第三节 维修与管理

第四节 相关专业系统与协调

三、参考书目

[1] 《环境艺术设计概论》，黄艳，北京：中国青年出版社，2011，第1版。

[2] 《环境艺术设计概论》，席跃良，北京：清华大学出版社出版，2006，第1版。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

灵活应用多媒体教学，理论讲解与实践教学相结合，注重开发学生自主性，鼓励学生多做思考，使学生学有所得。

三大构成

课程英文名称: Three components
课程编号: 55022407

一、说明

(一) 课程性质

本课程是环境艺术设计专业必修课,属于艺术设计基本素质培养阶段。

三大构成包括平面构成、色彩构成及立体构成。平面构成主要是研究平面设计中如何创造形象,怎样处理形象与形象之间的联系,如何按美的法则设计出所需的图形。色彩构成主要讲授色彩构成的基本原理,色彩的作用与三要素,色彩的搭配及色彩与心理,情感的关系。立体构成是使学生了解和掌握立体造型的构成方法,并提高学生对立体设计中形式美规律的认识,从而提高其设计和审美能力。三大构成是利用形式要素及其特有的表现方法,通过学生亲自动手学习训练,使学生了解和掌握造型的构成方法,提高对构成设计中形式美的认识,进而提高学生的审美能力、表现能力和创造能力,为后续的学习打下一个牢固基础。

(二) 教学目的

1. 通过平面构成的基本构成要素、形式法则等的学习,培养学生的形象思维能力、抽象思维能力。
2. 通过对色彩的本质规律的学习和研究,做到能够独立完成丰富的色彩组织、构成色调,并有秩序,达到对比和谐,将合理的色彩搭配运用于不同的空间色彩气氛中,培养学生的色彩审美意识。
3. 通过对立体构成基本概念以及立体构成的不同类型和表现形式的学习,掌握一定的制作技巧和表达方法,以及不同材质的使用,培养学生的空间意识和空间直觉。
4. 通过理论与实践训练结合,使学生掌握三大构成的基本原理和方法,能综合应用构成的基本原理与视觉语言进行有目的的视觉形象创造,为环境艺术设计专业设计的学习打下基础。

(三) 教学内容

1. 平面构成在平面的范畴内,通过点、线、面元素的表现,构成出各种形象的大小、方向、渐变、均衡、对比、统一、发射、群化、特异等视觉图像,重在提高学生对形象的节奏感、韵律感、形式感方面的综合构成能力。
2. 色彩构成分析感性认识色彩和理性认识色彩应有的区别,讲解色彩的三要素、色立体、色彩的情感以及色彩的秩序、色彩的空间等配色训练方法,并重点放在色彩综合对比调和关系的把握上进行反复训练。组成画面及大块颜色的对比、协调规律的把握是本课程的难点。
3. 立体构成要求将形体分解为点、线、面等要素,从简单到复杂地研究这些要素以及它们之间的相互关系,并能按照一定的形式美的构成原则使用各种基本材料,将造型要素组成新的立体。强调对材料性能,结构方式和加工方法等相关知识的学习。

(四) 教学时数

本课程总课时 72 学时,安排在第 3 学期。3 学分。

(五) 教学方式

1. 加强基础理论知识教学,可通过图片资料 and 多媒体教学手段,拓展学生视野,提高学生审美、鉴赏能力。
2. 及时进行技能辅导和教学总结,做到举一反三、触类旁通。

(六) 先修课程

《基础素描》、《创意素描》、《色彩静物、风景》、《色彩人物》。

(八) 衔接课程

《建筑装饰图案设计》、《室内空间设计》

二、本文

第一章 平面构成

教学要点:

在教学过程中使学生了解平面构成的概念、技术要素等相关知识,着重掌握平面构成的基本原则与基础技能,并能导入一定的设计观念,培养学生形象思维的敏感性,注重提高学生的抽象思维能力和图形构成能力。

教学时数:

24学时。

教学内容:

1. 平面构成综述
2. 形式美的基本法则
3. 平面构成要素
4. 平面构成形式
5. 平面构成的空间表达

第二章 色彩构成

教学要点:

在教学过程中要求学生能综合运用色彩的明度、纯度、色相来进行色彩的秩序、空间、冷暖的训练。通过色彩构成教学,注重学生对色彩的对比与调和的练习以及色彩情感的表达,并运用于设计之中。

教学时数:

24学时。

教学内容:

1. 色彩的基本概念
2. 色彩知觉与色彩对比
3. 色彩的调和
4. 色彩的视觉及心理感受
5. 色彩空间训练

第三章 立体构成

教学要点:

在教学过程中重点使学生掌握各种线、块、板材的材料特性及构造,形态,加工方法等技法,同时注重培养学生的空间想象力,美感和创造性思维,具体应用范围最好能结合我国的建筑、服装、家具、包装等,为进入立体设计打好基础。

教学时数:

24学时。

教学内容:

1. 立体构成概述
2. 纸的半立体
3. 单体造型
4. 多面体组合

三、参考书目

教材:

- [1] 《平面构成》,满懿,辽宁:辽宁美术出版社,1998.8
- [2] 《色彩构成》,赵国志,辽宁:辽宁美术出版社,1989.12
- [3] 《立体构成》,赵殿泽,辽宁:辽宁美术出版社,1991.1

参考书目：

- [1] 《平面构成基础》，李丹 马兰，辽宁：辽宁美术出版社，2008.1
- [2] 《色彩构成》，李鹏程 王炜，上海：上海人民美术出版社，2009.7
- [3] 《立体构成》赵志生 王天祥，重庆：重庆大学出版，2006.2

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程以教师讲授与学生动手实践相结合，在具体上课时，可适当结合多媒体教学技术，旨在图文并茂，便于学生理解，同时可以提升和强化学生的视觉感受能力，不断发现新的视觉形象。

工程技术与材料
课程英文名称: Engineering technology and materials
课程编号: 55022408

一、说明

(一) 课程性质

工程技术是环境艺术设计专业必修课程。同时是一门综合性和实践性强的课程。课程主要包括工程制图、材料与构造相关内容。主要使学生掌握室内、外设计制图的基本原理和基本方法,在有限的课时里要求学生熟悉材料的基础知识与施工工艺的相关知识。本课程教学选用实际案例,采用工学结合的教学模式。

(二) 教学目的

工程技术课程教学通过理论学习、实践调研及课程作业的形式,使同学们对制图、识图、建筑基础材料和构造的基础知识有所掌握。为日后的专题训练和实际项目的设计做好准备工作。

(三) 教学内容

课程主要包括工程制图、材料与构造相关内容。

工程制图主要内容有:制图的基本规格和技能,投影的基本知识,基本体和组合体的投影,建筑形体的表达方法,建筑施工图,室内装修施工图,轴测图,透视图的基本原理与画法,室内设计透视图的实用画法等。

材料与构造则是根据装饰工程特点分别从隐蔽工程、吊顶工程、墙柱面工程、楼地面工程等方面对相关材料和工艺进行解析,并对施工及验收规范进行详细的介绍。

(四) 教学时数

本课程总学时为72学时,该课程安排在环境艺术设计专业第3学期开设。3学分。

(五) 教学方式

总体采用:课堂讲授+社会调研+方案设计实训

1. 教学中应注意吸收新方法和新技巧,实时更新教学内容。
2. 重点讲授室内、外制图、的基础理论、基本设计方法、原则、理念、意义极其本课程前沿内容等,并结合范例进行全面分析讲解。同时,对与装饰与施工工艺相关的概念、理论、学科及综合设计方法加以系统梳理。进行少而精、触类旁通、举一反三的引导式教学。
3. 本着从简到繁,从易到难,由浅入深,循序渐进的原则组织教材及组织课堂教学。
4. 根据实际情况采取相关调研及方案设计形式开展教学,并要求写出设计说明来论证设计的可行性。
5. 在发挥教师的主导作用的同时,应充分发挥学生的主观能动性及个性特点,培养学生的独立思考能力和钻研创造精神。
6. 注意对学生进行设计修养和创作思想的教育,使其认识到本课程的学习对相关专业的进步与发展都有着极其重要的关联。

(六) 先修课程

《环境艺术设计概论》、《中外设计史》、《三大构成》、《透视学》、《解剖学》。

(七) 衔接课程

《室内装饰基础》、《室内空间设计》、《景观设计基础》、《景观规划设计》。

二、本文

第一章 建筑装饰装修构造概论

教学要点:

讲述建筑装饰装修构造的基本概念、建筑装饰装修内容以及特点、等级与用料标准,建筑装饰构造设计的依据和建筑装饰构造详图的表达方式等内容。

教学时数:

8学时

教学内容:

1. 概述
2. 建筑装饰装修构造设计原则
3. 建筑装饰装修构造的类型及连接
4. 建筑装饰装修构造设计的影响因素
5. 建筑装饰装修等级
6. 建筑装饰防火设计技术
7. 课堂实训

第二章 墙面装饰装修构造

教学要点:

讲述墙面装饰材料和施工工艺的不同,分别介绍了多种的装饰构造。

教学时数:

8学时

教学内容:

1. 概述
2. 抹灰类饰面装饰构造
3. 贴面类装饰构造
4. 涂刷类装饰构造
5. 裱糊及软包类装饰构造
6. 罩面类装饰构造
7. 柱装饰构造
8. 课堂实训

第三章 地面装饰装修构造

教学要点:

讲述楼地面装饰的作用、功能和分类。根据建筑物地面装饰材料和施工工艺的不同,分别介绍各种装饰选材。

教学时数:

8学时

教学内容:

1. 概述
2. 整体式地面装饰构造
3. 块料地面装饰构造
4. 竹、木地面装饰构造
5. 人造软质制品楼地面装饰构造
6. 涂料地面装饰构造
7. 特种楼地面地面装饰构造
8. 地面其他装饰构造
9. 课堂实训

第四章 顶棚装饰装修构造

教学要点:

讲述常见吊顶的装饰构造。

教学时数:

8学时

教学内容:

1. 概述
2. 直接式顶棚的基本构造
3. 悬吊式顶棚的基本构造
4. 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶的装饰构造
5. 铝合金龙骨硅钙板吊顶的装饰构造
6. 轻钢龙骨铝扣板吊顶的装饰构造
7. 格栅吊顶的装饰构造
8. 软膜天花吊顶的装饰构造
9. PVC塑料板吊顶的装饰构造
10. 课堂实训

第五章 门窗装饰装修构造

教学要点:

讲述两大类建筑门窗的相关理论知识实例。

教学时数:

8学时

教学内容:

1. 概述
2. 木门窗
3. 铝合金门窗
4. 其他常见建筑门窗
5. 常用建筑门窗装饰细部构造
6. 课堂实训

第六章 其他装饰配件装饰构造

教学要点:

讲述常见的隔墙和隔断的装饰构造和窗帘盒的构造。

教学时数:

8学时

教学内容:

1. 概述
2. 隔墙形式及构造
3. 隔断形式及构造
4. 窗帘杆及窗帘盒
5. 课堂实训

第七章 楼梯装饰装修构造

教学要点:

讲述楼梯的基本组成与构造要求；楼梯设计基本尺度与要求；楼梯的细部装饰构造及电梯厅门套的装

修构造。

教学时数：

8 学时

教学内容：

1. 概述
2. 楼梯设计
3. 楼梯的细部构造设计
4. 电梯厅门套
5. 楼梯装饰设计举例
6. 课堂实训

第八章 幕墙构造

教学要点：

讲述幕墙类型、技术要求等。根据建筑幕墙材料和施工工艺的不同，分别介绍几种常见的幕墙装饰构造。

教学时数：

8 学时

教学内容：

1. 概述
2. 玻璃幕墙的构造
3. 金属薄板幕墙
4. 石板幕墙
5. 课堂实训

第九章 综合实训

教学要点：

安排装饰构造实训工程项目案例。

教学时数：

8 学时

教学内容：

1. 概述
2. 综合视图训练
3. 综合校内实训
4. 综合校外实训
5. 分组实训

三、参考书目

- [1] 《室内外装饰材料与施工工艺》，张颖，南京：南京大学出版社，2014.7
- [2] 《建筑装饰材料与装修构造》，崔丽萍，北京：清华大学出版社，2011.1
- [3] 《建筑装饰装修构造与施工》，刘超英，北京：机械工业出版社，2017.1

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程采取灵活运用各现代教学设备，理论与实践结合，重视实践的过程，引导学生主动学习各知识点和技法，以期达到良好的教学效果。

建筑速写与表现技法

课程英文名称: Architecture sketches and Performance

课程编号: 55022409

一、说明

(一) 课程性质

建筑速写与表现技法是环境设计专业的一门必修课。本课程通过建筑速写与表现技法的学习,学生应掌握建筑表现理论及技法,具有一定的建筑表现画绘制表现能力。同时,通过创意表现画的训练,培养学生的创造意识和能力。

(二) 教学目的

能熟练运用两至三种技法对设计进行艺术表现,创意作品要具有独创性和现代感。

(三) 教学内容

1. 掌握建筑表现画理论和技法;
2. 了解建筑表现画的流派与历史;
3. 掌握建筑表现画的构图、透视、色彩;
4. 掌握建筑表现画设计的步骤、具备建筑表现画设计能力。
5. 了解建筑表现的创意方法。

(四) 教学时数

本课程总课时 72 学时,安排在第 4 学期。3 学分。

(五) 教学方式

教学上以讲授示范为主,结合实例、临摹、写生、资料设计案例等方式教案。

(六) 先修课程

《CAD》、《中外设计史》、《3Dmax》、《环境艺术设计概论》、《中外建筑史》、《三大构成》、《工程技术与材料》、《建筑装饰图案设计》、《模型设计制作》。

(七) 衔接课程

《室内空间设计》、《建筑外观设计》、《景观设计基础》、《景观规划设计》、《环境设施设计》、《公共环境艺术设计》。

二、本文

第一章 建筑表现概论

教学要点:

学生重点了解建筑速写学习的要求,发展特点及现状。

教学时数:

12 学时。

教学内容:

1. 学习建筑绘画的作用及意义
2. 建筑绘画的特点
3. 建筑绘画的学习方法

第二章 建筑绘画基础理论

教学要点:

学生重点了解建筑速写的透视学、色彩学、构图学的基本知识。加以综合利用。

教学时数:

12 学时。

教学内容:

1. 建筑绘画的透视原理
2. 建筑绘画的取景与构图
3. 建筑绘画的作画步骤

第三章 建筑绘画表现的基本技法

教学要点:

学生重点学习了解建筑速写表现技法、工具材料的性能特点。

教学时数:

12 学时。

教学内容:

1. 建筑绘画的材料与工具
2. 点、线、面特点在建筑绘画中的运用
3. 建筑绘画中的配景与表现

第四章 建筑绘画的形式表现技法

教学要点:

学生重点学习了解认识建筑速写特殊表现技法、工具材料的性能特点。

教学时数:

12 学时。

教学内容:

1. 硬质笔表现技法
2. 淡彩表现技法
3. 水墨表现技法
4. 马克笔表现技法
5. 水彩表现技法

第五章 建筑绘画的运用

教学要点:

学生重点学习了解室内表现技法。

教学时数:

12 学时。

教学内容:

1. 建筑绘画的构思与品位
2. 建筑绘画的艺术表现
3. 建筑绘画的艺术观念

第六章 建筑绘画作品欣赏与创作

教学要点:

学生重点学习了解认识建筑速写特殊表现技法与创意方法。

教学时数:

12 学时。

教学内容:

1. 硬笔类作品

2. 淡彩类作品
3. 马克笔类作品
4. 水墨类作品
5. 水彩类作品
6. 建筑绘画的创作

三、参考书目

- [1] 《建筑绘画表现技法教程》，马仿明，北京：高等教育出版社，2013.10
- [2] 《夏克梁建筑风景钢笔速写》，夏克梁，上海：东华大学出版社，2011.5
- [3] 《建筑钢笔画：夏克梁建筑写生体验》，夏克梁，沈阳：辽宁美术出版社，2009.1

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程以教师讲授与示范相结合，在具体上课时使用多媒体教学技术，旨在图文并茂，便于学生理解，同时可以提升和强化学生的学习能力，不断探索课程的新思路。

建筑装饰图案设计
课程英文名称: Design of architectural decoration
课程编号: 55022410

一、说明

(一) 课程性质

《建筑装饰图案设计》是环境艺术设计专业的一门专业必修课程。

通过本课程教学使学生掌握图案设计的基础理论,学会基础图案设计的写生变化,重点研究中国古典建筑装饰图案的特点、造型和纹样组织,以及内涵、现代设计运用。掌握建筑图案设计的各种表现技法,熟悉建筑图案设计色彩的特点及其应用、纹样、装饰设计的组织与创作能力。

(二) 教学目的

懂得建筑图案装饰设计的适用性,让学生的审美意识进入图案化、装饰化,掌握建筑图案设计的特点和组织原则,重视传统建筑图案的发展和创新。

(三) 教学内容

教学内容从建筑图案的概念种类、形式美法则的认识,到借用变化后的图形的设计组织、应用,有清晰的脉络,并讲授建筑图案设计色彩的搭配原理。并根据本地特色选取金城关古建一条街建筑图案和敦煌建筑图案为课题特色研究。

(四) 教学时数

本课程总学时为 72 学时,该课程安排在环境艺术设计专业第四学期开设。3 学分。

(五) 教学方式

本课程教学要遵循系统性、科学性和由浅入深,由简到繁、循序渐进的原则,使学生在掌握基础理论和基本技能的基础上,继承传统,大胆创新。

(六) 先修课程

《cad》、《室内装饰基础》、《三大构成》。

(七) 衔接课程

《模型设计与制作》、《室内装饰基础》、《景观设计基础》

二、本文

第一章 图案设计概述

教学要点:

掌握图案设计的概念及图案构成的形式美法则,学习研究图案色彩的调配方法。

教学时数:

6 学时

教学内容:

1. 图案设计及种类
2. 图案构成原理与形式美法则
3. 图案色彩概述

第二章 中国古典建筑装饰图案

教学要点:

掌握中国古典建筑装饰图案的概念及其艺术特点,学习研究中国古典建筑装饰图案色彩的方法。

教学时数:

6 学时

教学内容:

1. 中国古典建筑装饰图案

2. 中国古典建筑装饰图案的艺术特点
3. 中国古典建筑装饰图案色彩概述

第三章 建筑装饰图案的应用设计

教学要点:

掌握中国古典建筑装饰图案不同建筑类型、不同建筑部位、不同建筑风格的装饰造型与色彩搭配。根据本地实际,重点研习金城关古建一条街建筑图案和敦煌建筑图案。

教学时数:

48 学时

教学内容:

1. 同建筑类型的装饰图案设计
2. 不同建筑部位的装饰图案设计
3. 不同建筑风格的装饰图案设计
4. 建筑装饰图案设计欣赏
5. 实地调研写生

第四章 现代建筑装饰图案的运用设计鉴赏

教学要点:

培养学生掌握现代建筑装饰图案的变形与运用原理,通过作品鉴赏,掌握进行现代建筑装饰设计运用的能力。

教学时数:

12 学时

教学内容:

1. 现代建筑装饰图案的变形与运用原理
2. 艺术鉴赏与设计训练

三、参考书目

- [1] 《建筑装饰图案设计》,陈和平 揭长春,武汉理工大学出版社,2016年8月1日,第一版。
- [2] 《建筑装饰图案》,蔡强 石铁矛,辽宁科学技术出版社,1992年6月,第一版。
- [3] 《中国古典建筑装饰图案集》,李振宇 包小枫,上海书店出版社,2002年8月,第一版。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

多媒体教学与课题知识讲授相结合,理论与作业创作实践相结合。

模型设计制作
课程英文名称: Model design and production
课程编号: 55022411

一、说明

(一) 课程性质

模型设计制作一课是环境艺术设计专业的必修课程。通过该课程教学,使学生对室内外环境设计模型所运用的基本材料属性、模型的制作流程及其工艺有所掌握,以便学生将设计方案物化,在此工程中讨论设计的合理性及相关力学原理在进行实际的环境设计时能够及时应对。从而为环境艺术设计专业培养综合能力较强的专业人才。

(二) 教学目的

本课程的目的通过是学习模型设计与制作将设计方案物化,同时在此工程中讨论设计的合理性及相关力学原理。首先,了解一般室内、外设计模型所运用的基本材料属性、模型的制作流程及其工艺。其次,通过本课程的学习,学生能够将室内、外环境设计从二维图纸通过再设计转变成具有三维立体的形态,培养学生具有高度的概括能力和丰富的想象力。

(三) 教学内容

本课程是环境艺术设计专业的必修专业课程,主要内容包括模型制作基础、常用材料与工具介绍、制图与材料成型、模型制作的细部表现与整体处理、模型材质表现与色彩处理等。通过对本课的学习,使学生基本掌握该课程的理论知识和表现方法,具备进行模型制作的基本素质和技能,在制作过程中能够充分、完美的表现设计意图与理念。

(四) 教学时数

本课程总学时为 96 学时,该课程安排在环境艺术设计专业第五学期开设。4 学分。

(五) 教学方式

总体采用:课堂讲授+社会调研+方案设计实训

1. 教学中应注意吸收新方法和新技巧,实时更新教学内容。
2. 结合室内外设计原理及相关施工工艺。首先,重点讲授室内、外模型基本材料、制作流程与工艺,并结合范例进行全面分析讲解。其次,将目前实验室材料有效利用起来作为展示以期达到良好展示效果。再次,有效利用校外资源进行参观考察。
3. 本着从简到繁,从易到难,由浅入深,循序渐进的原则组织教材及组织课堂教学。
4. 根据实际情况采取相关调研及方案设计形式开展教学,并要求写出设计说明来论证设计的可行性。
5. 在发挥教师的主导作用的同时,应充分发挥学生的主观能动性及个性特点,培养学生的独立思考能力和钻研创造精神。
6. 注意对学生设计修养和创作思想的教育,使其认识到本课程的学习对相关专业的进步与发展都有着极其重要的关联。

(六) 先修课程

《CAD》、《3Dmax》、《三大构成》、《透视学》、《解剖学》、《建筑装饰图案设计》。

(七) 衔接课程

《室内装饰基础》、《室内空间设计》、《景观设计基础》、《景观规划设计》

二、本文

第一章 建筑模型概要

教学要点:

掌握模型设计与制作的现状以及模型在设计中的表现能力。

教学时数:

2 学时

教学内容:

- 第一节 建筑模型的现状
- 第二节 建筑模型的基础知识

第二章 模型制作工具

教学要点:

掌握设计, 规划, 制作等的准备以及表现等基本知识。

教学时数:

2 学时

教学内容:

- 第一节 切割
- 第二节 测量、划线
- 第三节 黏合
- 第四节 上色

第三章 模型材料

教学要点:

掌握各种模型常用材料的加工特点的等基本知识。

教学时数:

2 学时

教学内容:

- 第一节 纸类
- 第二节 泡沫聚苯乙烯类
- 第三节 木材类
- 第四节 金属类
- 第五节 塑料类
- 第六节 市场调研材料了解

第四章 各类材料使用技巧

教学要点:

掌握各种材质交工工艺以及制作模型的表现风格的基本知识。

教学时数:

2 学时

教学内容:

- 第一节 泡沫砖
- 第二节 聚苯乙烯板
- 第三节 木材类
- 第四节 其他材料属性及使用方案

第五章 各类模型制作技巧

教学要点:

掌握模型分类及其制作技巧等基本知识。

教学时数:

2 学时

教学内容:

- 第一节 建筑用地模型
- 第二节 体积模型
- 第三节 研究模型
- 第四节 剖面模型
- 第五节 立体模型

第六章 各类建筑建构的制作技巧教学要点:

教学要点:

掌握建构的制作技巧等基本知识。

教学时数:

2 学时

教学内容:

- 第一节 钢筋混凝土结构
- 第二节 剪力墙结构
- 第三节 木制结构

第七章 室内模型设计与制作

教学要点:

掌握室内概念模型以及展示户型模型的设计与制作表现等基本知识。

教学时数:

36 学时

教学内容:

- 第一节 室内概念
- 第二节 室内户型模型
- 第三节 参观

第八章 室外模型设计与制作

教学要点:

掌握制作各种概念设计模型,展示沙盘模型规划设计与制作表现等基本知识。

教学时数:

42 学时

教学内容:

- 第一节 景观建筑概念模型
- 第二节 展示景观沙盘模型
- 第三节 参观

第九章 室内外模型作品拍摄

教学要点:

掌握拍摄自然光线和灯光环境中的基本知识。

教学时数:

2 学时

教学内容:

- 第一节 自然光下拍摄模型技巧
- 第二节 在灯光环境中拍摄模型技巧

第十章 优秀学生习作欣赏

教学要点:

欣赏优秀模型习作的制作过程及其最后效果。

教学时数:

4 学时

教学内容:

第一节 学生单体模型欣赏讲解

第二节 建筑模型习作欣赏讲解

第三节 沙盘模型习作欣赏讲解

三、参考书目

[1] 《建筑模型制作（建筑/模型/设计/制作/表现）》，（日）远藤义则，中国青年出版社， 2013. 11，第一版。

[2] 《建筑与景观模型设计制作》，马春喜， 海洋出版社 ， 2010. 03， 第一版。

[3] 《环境艺术模型与制作》，刘俊， 湖南大学出版社， 2011. 07， 第二版。

注：具体授课内容，根据本专业前后课程衔接进行详尽方案设定，课堂组织形式方式采用机动灵活方式，以达到最佳教学效果为目的

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程采取灵活运用各现代教学设备，理论与实践结合，重视实践的过程，引导学生主动学习各知识点和技法，以期达到良好的教学效果。

室内装饰基础

课程英文名称: The foundation of Interior decoration

课程编号: 55022412

一、说明

(一) 课程性质

本课程是环境艺术设计专业必修课。

室内装饰基础是一门综合性和实践性强的课程。主要使学生掌握室内装饰设计的基本原理和基本方法,在有限的课时里要求学生熟悉材料的基础知识、要了解包括室内空间色彩设计、照明设计、家具与陈设、室内绿化等相关知识。本课程教学选用实际案例,采用工学结合的教学模式。

(二) 教学目的

通过本课程的学习,主要使学生掌握室内装饰设计的基本原理和基本方法,并通过相应的技能实训,让学生在项目中学习、在项目中提高,综合锻炼学生的操作能力,使学生具备一定的装饰设计创作能力,增强学生的设计和施工技能及沟通表达能力。

(三) 教学内容

本课程是环境艺术设计专业的必修课程,它包括室内空间色彩设计、照明设计、家具与陈设、室内绿化等相关方向。

(四) 教学时数

本课程总学时为 96 学时,该课程安排在环境艺术设计专业第 5 学期开设。4 学分。

(五) 教学方式

总体采用:课堂讲授+社会调研+方案设计实训

1. 教学中应注意吸收新方法和新技巧,实时更新教学内容。

2. 重点讲授室内装饰基础理论、基本设计方法、原则、理念、意义和本学科前沿内容等,并结合范例进行全面分析讲解。同时,对与装饰基础相关的概念、理论、学科及综合设计方法加以系统梳理。进行少而精、触类旁通、举一反三的引导式教学。

3. 本着从简到繁,从易到难,由浅入深,循序渐进的原则组织教材。组织课堂教学。

4. 穿插进行图片讲解。虚拟案例进行装饰设计,以及进行室内装饰的具体条件、环境空间特征、性能用途以及技术标准、效果图的表现、相关基础理论和学科理论等讲解。

5. 根据实际情况采取相关调研及模拟性训练,并要求写出设计说明来论证设计的可行性。

7. 在发挥教师的主导作用的同时,应充分发挥学生的主观能动性及个性特点,培养学生的独立思考能力和钻研创造精神。

8. 注意对学生进行设计修养和创作思想的教育,使其认识到本课程的学习对相关专业的进步与发展都有着极其重要的关联。

(六) 先修课程

《环境艺术设计概论》、《三大构成》、《工程技术与材料》、《建筑装饰图案设计》、《建筑速写与表现技法》。

(七) 衔接课程

《室内空间设计》

二、本文

第一章 室内装饰设计概述

教学要点:

掌握室内装饰设计的内涵、功能、内容,了解和熟悉室内装饰设计的历程,理解并掌握现代装饰设计的理念和发展趋势。

教学时数:

4 学时

教学内容:

- 第一节 室内装饰基础设计的概念和作用 (2 学时)
室内空间装饰设计的主要内容和功能
- 第二节 国内外室内装饰空间设计的发展概况 (2 学时)
室内装饰空间设计发展历史及现代行业的市场状况

第二章 室内空间装饰设计的基本知识

教学要点:

熟悉室内空间环境中的感知规律, 掌握室内空间的类型、特征及组织处理手法。

教学时数:

6 学时

教学内容:

- 第一节 室内空间环境中的感知规律 (1 学时)
室内空间设计的内容与相关因素 (空间组织和界面处理、物理环境设计、陈设设计)
- 第二节 室内空间的类型及特征 (2 学时)
居住空间、办公空间及其功能分类
- 第三节 室内装饰基础设计的内容 (3 学时)
 1. 设计准备阶段、方案设计阶段
 2. 平面图、室内立面展开图、顶视图、室内透视图、设计意图说明
 3. 施工图设计阶段
 4. 设计实施阶段

第三章 室内家具与陈设设计

教学要点:

掌握人体基本尺度, 熟悉家具的尺度, 掌握家具、陈设的选用和布置方法。

教学时数:

6 学时

教学内容:

- 第一节 家具设计 (2 学时)
人体工学概述、家具类型与作用、布置与选择
- 第二节 室内陈设设计 (4 学时)
陈设的意义、作用与分类; 陈设的选择与布置; 风格流派

第四章 室内色彩与材料质地

教学要点:

家居空间物理环境的形成、温度与湿度、通风与换气、声音、采光与照明、色彩。

教学时数:

4 学时

教学内容:

- 第一节 色彩的基本概念 (1 学时)
物理环境的构成因素、室内空间物理环境的常用调整方法
- 第二节 色彩的物理、生理与心理效应 (1 学时)
- 第三节 材质、色彩与照明 (1 学时)

第四节 室内色彩设计的基本要求和方法（1 学时）

第五章 室内采光与照明

教学要点：

了解常用的光度量和室内照明方式，掌握常用灯具及建筑化照明的形式，并通过住宅照明设计掌握室内照明设计的方法。

教学时数：

6 学时

教学内容：

第一节 室内照明设计的目的和原则（1 学时）

常用的光度量、目的、原则

第二节 室内照明方式与种类（2 学时）

第三节 室内照明常用灯具（3 学时）

第六章 室内绿化与庭园

教学要点：

了解室内绿化的作用和室内绿化植物的选择，室内庭园设计要素及掌握室内绿化的布置方式与原则。

教学时数：

6 学时

教学内容：

第一节 室内绿化的作用（1 学时）

第二节 室内绿化的布置方式（1 学时）

第三节 室内植物的选择（1 学时）

第四节 室内庭园（1 学时）

第五节 植物、水体、山石（2 学时）

第七章 专题设计教学

教学要点：

本课题设计共 64 学时，分为设计和制作两个阶段，设计阶段和制作阶段。学生在老师的指导下进行命题作业的设计，主要采取教师辅导+讨论+讲评的教学方式，学生须针对各自方案进行陈述表达，并完成设计表现的相关作业。（注：本课题教师可按教学进度阶段性完成）

教学时数：

40 学时

教学内容：

第一节 课题讨论及设计（6 学时）

测量、考察、讨论、收集资料

第二节 课题设计制图（52 学时）

方案设计

第三节 汇报展览版式排版设计研究及其指导（6 学时）

三、参考书目

- [1] 《室内设计资料集》，张绮曼 郑曙旸，中国建筑工业出版社，1993 年第 5 次印刷。
- [2] 《室内装饰材料应用与施工》，张峰 陈雪杰，中国电力出版社，2009. 04。
- [3] 《照明系统设计》，杜异编，中国建筑工业出版社，1999. 6。

[4] 《定制家具：设计·制造·营销》，胡景初，中国建筑工业出版社，2017.1。

[5] 《室内绿化应用设计》，周吉灵，中国林业出版社，2005.3。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程采取灵活运用各现代教学设备，理论与实践结合，重视实践的过程，引导学生主动学习各知识点和技法，以期达到良好的教学效果。

室内空间设计
课程英文名称: Interior Space Design
课程编号: 55022413

一、说明

(一) 课程性质

本课程是环境艺术设计专业的必修专业方向课程。通过本课程的教学, 研究和分析各类优秀室内空间设计的独有特性, 开阔设计思维, 并掌握一定的创新设计手法, 运用多角度思维方式激发创作灵感, 使学生做出单项空间的环境概念设计作品, 提高设计创新能力。

(二) 教学目的

1. 本课程的目的是通过学习室内空间设计理念、使用功能和设计形式的相互关系, 掌握现代室内空间设计趋势, 使学生逐步确立室内空间的设计理念, 培养学生发现问题、分析问题和解决问题的能力。
2. 理解使用功能、生活方式和设计形式的关系, 掌握室内空间的设计方法; 掌握空间设计的方法与手段; 设计理念注重人文精神和文化内涵, 注重多学科知识的交叉、融合。
3. 熟练运用规范的设计程序, 提高效果图和施工图的表达能力。为后续课程以及从事与室内设计相关的设计实践工作和设计理论研究打下一定的基础。

(三) 教学内容

教学内容主要包括室内空间类型分析、室内空间功能分配、室内空间设计要素和室内空间设计流程四个组成部分。

(四) 学时数

本课程总课时为 96 学时, 该课程安排在环境艺术设计专业第五学期开设, 4 学分。

(五) 教学方式

1. 三年级学生集中授课, 全方位有计划安排环境艺术专业课程内容, 指导学习方法。
2. 互动提问, 进行广泛性的师生共同探讨, 也可进行局部有针对性的内容分析。
3. 鼓励学生大胆参与各种设计实践活动, 增强信心。
4. 课堂讲授+资料查阅+方案设计实训。

(六) 先修课程

《cad》、《室内装饰基础》、《工程技术与材料》

二、本文

第一章 室内空间设计概论

教学要点:

掌握室内空间设计的主要内容和学习方法; 了解国内外室内空间设计的发展概况

教学时数:

6 学时

教学内容:

第二节 室内空间设计概述 (2 学时)

室内空间设计的主要内容和学习方法

第二节 国内外室内空间设计的发展概况 (2 学时)

室内空间设计发展历史及现代行业的市场状况

第三节 本课程考核方法 (2 学时)

第二章 室内设计的内容、分类及方法步骤

教学要点:

室内空间组织；功能空间分类

教学时数：

20 学时

教学内容：

第二节 室内空间设计的内容（6 学时）

室内空间设计的内容与相关因素（空间组织和界面处理、物理环境设计、陈设设计）

第二节 室内空间设计的分类（6 学时）

居住空间、办公空间及其功能分类

第三节 室内空间设计的方法和程序步骤（8 学时）

1. 设计准备阶段、方案设计阶段

2. 平面图、室内立面展开图、顶视图、室内透视图、设计意图说明

3. 施工图设计阶段

4. 设计实施阶段

第三章 功能空间设计要点

教学要点：

掌握室内空间中各功能空间的设计要点；理解多种功能空间的相互关系，以及不同功能空间形式与生活方式、行为方式的关系；掌握各功能空间的设计要点；了解不同的生活特性和个人嗜好可以产生多样的室内空间类型；了解文化、经济、技术条件是影响室内空间形式的重要因素。

教学时数：

8 学时

教学内容：

第三节 室内功能空间设计要素（4 学时）

居住、办公空间的类型与变迁

第四节 各功能空间设计的技术条件（4 学时）

居住、办公空间设计技术条件的异同

第四章 居住空间物理环境设计

教学要点：

家居空间物理环境的形成、温度与湿度、通风与换气、声音、采光与照明、色彩。

教学时数：

12 学时

教学内容：

第二节 室内空间物理环境介绍（6 学时）

物理环境的构成因素、室内空间物理环境的常用调整方法

第二节 案例分析（6 学时）

影像资料+方案讲解

第五章 室内空间装饰材料

教学要点：

室内装修材料分类及特性

教学时数：

12 学时

教学内容：

第二节 室内空间装饰材料分类（6 学时）

室内装饰材料按照化学性质及使用部位分类

第二节 材料特性、质感、施工工艺标准+市场调研 (6 学时)

材料特性、质感、施工工艺标准讲解

第六章 施工图绘制方法

教学要点:

室内空间设计施工图绘制标准、要求(手绘、cad 制图)

教学时数:

14 学时

教学内容:

第二节 室内空间设计施工图绘制要求 (6 学时)

图纸、图幅、线性、比例、字体

第二节 平、立、剖及大样绘制练习 (8 学时)

学生实训

第七章 课题设计教学

教学要点:

本课题设计共 24 学时,分为设计和制作两个阶段,设计阶段 6 学时,制作阶段 18 学时。学生在老师的指导下进行命题作业的设计,主要采取教师辅导+讨论+讲评的教学方式,学生须针对各自方案进行陈述表达,并完成设计表现的相关作业。

(注:本课题教师可按教学进度阶段性完成)

教学时数:

24 学时

教学内容:

第二节 课题讨论及设计 (6 学时)

测量、考察、讨论、收集资料

第二节 课题设计制图 (18 学时)

学生实训

三、教材:

《室内空间设计(第三版)》,李朝阳,中国建筑工业出版社,2011年9月1日。

四、参考书目:

[1] 《室内设计原理》,冯柯,北京大学出版社,2010年10月第一版。

[2] 《建筑制图》,钟训正,孙钟阳,王文卿,东南大学出版社,2003年01月01日。

[3] 《室内设计资料集》,张绮曼,郑曙暘,中国建筑工业出版社,1993年第5次印刷。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

多媒体教学与实验教学相结合,理论与作业创作实践相结合。重视创意原创与动手实践。

景观设计基础

课程英文名称: The Fundamentals of Landscape Architecture

课程编号: 55022414

一、说明

(一) 课程性质和要点:

景观设计基础是环境艺术设计专业的基础课程和核心课程。教学重点为景观设计的基础理论、基本原理、基本内容, 以及进行景观设计时所采取的基本设计程序、设计方式方法与表现技巧。在授课中同时还应讲解景观设计的历史沿革、发展前景、概念、类型、景观要素以及景观作用、保护和管理等相关知识。掌握景观设计相关理论基础知识、设计内容、设计方法、设计程序和设计表现方法, 建立起景观设计的基本设计程序和艺术审美情趣, 并且还应熟悉相关的景观设计规范, 形成即规范而又具相当艺术设计表现力的景观设计风格。

(二) 教学目的

本课程教学主要让学生了解景观设计的基础知识和设计程序, 包括制图规范、景观工程基础、景观内容、景观理论与理念、表现技法和景观设计程序与基本方法等。在此基础上便于学生建立起景观设计的大体框架和室外空间环境设计整体景观塑造的设计意识, 培养他们在室外空间环境的整体设计中, 对功能性、景观性小型详细景观规划设计进行构思创意、塑造景观与艺术风格处理和设计的能力。

(三) 教学内容与时数

本课程授课总时数为 96 学时。安排在环境艺术设计专业的第 6 学期开设。4 学分。

本课程教学, 着重学习景观设计的基本内容、原理、基本的景观工程结构与材料、设计程序与表现方法等知识, 包括场地空间分析、动物、植物、水体、景观小品、地形地貌、气候土地特征、文脉场所、地面铺装等内容。同时还应分析不同功能区的景观设计特性, 研究比较不同地域、民族、文化的景观设计风格。训练对室外空间景观环境与景观设计格调相互协调、整体构思、融合一体设计的技能。

(四) 教学方式和要求:

学中应注意吸收新内容、新方法、新事物和新技巧。重点进行案例讲授和引导, 进行少而精、触类旁通、举一反三的引导式教学。本着从简到繁, 从易到难, 由浅入深, 循序渐进的原则组织教材和课堂教学。因材施教, 加强基础理论知识教学, 可通过资料图片和电化教学手段, 拓展学生视野, 提高学生审美、鉴赏能力。培养学生创新意识与创造性思维能力, 重视前期草图设计, 鼓励学生努力发掘自身理论知识储备能力和创意潜力。结合本单元所学的景观设计基础, 选定一虚拟项目进行景观基础设计训练。

要求学生通过本单元对景观设计的概念、内容、功能、设计程序与方法、造景意义以及在景观中的作用, 乃至一些建筑结构、构造等知识内容的学习, 增强对景观设计的认识与理解, 掌握景观设计尤其是整体景观设计的设计理论和设计方法, 能够有机地把自然与人工环境各景观要素进行整体构思、系统设计, 以及熟练地把各景观要素与整体景观环境设计系统结合, 整体把握, 统一构思创意, 协调设计, 以便提高室外环境景观设计的控制能力。

(六) 先修课程

《建筑装饰图案设计》、《工程技术与材料》、《建筑速写与表现技法》、《环境艺术设计概论》

(七) 衔接课程

《景观规划设计》、《环境设施设计》、《公共环境艺术设计》

二、本文

第一单元 讲授与基础理论

教学要点:

景观设计基础课程首先要通过讲授景观设计的概念、产生与发展、相关的学科基础和基本理论、涵盖的基本内容和种类、需要的基本技法等基础知识,其次讲解景观设计的原则、作用、地位、制图规范、设计程序和设计方法,介绍景观设计的影响因素和当前景观设计理念等。最后还要结合实际案例讲解不同种类的景观设计,并展示景观设计的相关资料与图片,以便学生更直观地掌握景观设计的基本内容、原则、任务与系统设计方法。使学生深刻认识并理解景观设计基础课程的重要性,更扎实地掌握景观设计的方法和技巧。

教学时数: 16 学时

教学内容:

第一节 讲授要点

1. 景观设计的概念、产生与发展、前沿理论和理念、相关学科基础和基础理论。
2. 景观设计涵盖的基本内容、种类,需要的基本技法、制图规范、设计程序与方法。重点讲授景观设计的基础内容和种类。如动物、植物、水体、景观建筑、公共艺术作品、地面铺装、地形地貌等基础内容,以及居住区、滨河区、公园、街道、校园等景观类型。
3. 景观设计的原则、作用、地位及其影响因素。
4. 景观规划设计的技术标准、尺度、风格等,以及结合实际案例,展示相关案例资料与图片。

第二节 基础训练

1. 训练要求

重点先领会景观设计的基本内容和基础理论知识,掌握景观设计的基本技法、程序和原则,以及把握景观设计的设计哲学与整体环境的关系、特点和尺度。同时还要深入了解与景观设计相关的学科理论知识,以及准备和了解进行景观设计的工具、材料标准、效果图的渲染等。在景观设计的初步训练中能准确的表现目标对象。为草图或概念图设计阶段做充分准备。

2. 训练内容

首先要查阅相关理论资料,前沿设计理念和相关案例设计、收集景观设计的相关图片和工程图。还要选定一个区域进行现场勘查勘测和居民调查,对景观设计的基础内容进行分析归纳,做好笔记和草图。同时,还要运用相关知识进行专项目的的调查研究和模拟训练。现场写生、测量、进行大量草图记录和练习。最后在电脑、图纸上和模型工作室进行材料的选择与模拟练习(由授课老师指定练习内容)。

第二单元 讲授与基础练习

教学要点:

通过讲授和结合具体的区域环境景观设计实例逐一对景观设计的基本内容进行全面分析讲解,进入正式的基础练习,并理论结合实际。根据选定区域内容的不同,再次进行现场考察勘测和图纸记录。另外,根据学生练习的实际进展情况,加大练习量和拓展练习,并深入拟定的虚拟项目的练习。

教学时数: 54 学时

教学内容:

第一节 讲授要点

1. 景观设计的基础内容之一的动植物景观设计。讲授动植物在景观设计中的重要性及其运用场所。重点讲授植物的种类、特点、配置原则和方法、美学特性与生态性，同时还要强调植物景观与整体环境的协调设计，及其协调设计的基本设计原则、方法与程序。

2. 结合具体案例讲解动植物在景观设计中如何运用，掌握动植物景观设计的基本技巧和原则，以及动植物在景观设计中常用的种类。

3. 结合具体环境区域进行系统而整体的动植物景观设计单元基础练习，同时进行进一步讲解。

第二节 讲授要点

1. 景观设计的基础内容之一的水体景观设计。主要讲授水体景观的起源发展、概念、种类，水体景观设计的原则与艺术表现方法。同时还要强调水体景观与周边整体环境景观的协调设计，及其运用的基本原理、方式方法与程序。

2. 结合具体案例讲解水体景观在不同种类的景观设计中如何运用，掌握水体景观设计的基本技巧和原则，以及水景观在景观设计中常用的种类、原则和艺术表现手法。

3. 结合具体环境区域进行系统而整体的水体景观设计的单元基础练习，同时进行进一步的讲解。

第三节 讲授要点

1. 景观建筑设计的起源与发展、概念、种类、艺术表现手法、设计原则与程序，以及景观建筑设计的材料与构造。同时还要强调景观建筑与周边整体环境景观的协调设计，及其运用的基本原理、方式方法与程序。

2. 结合具体案例讲解水体景观在不同种类的景观设计中如何运用，掌握水体景观设计的基本技巧和原则，以及水景观在景观设计中常用的种类、原则和艺术表现手法。

3. 结合具体环境区域进行系统而整体的景观建筑设计的单元基础练习，同时进行进一步的讲解。

第四节 讲授要点

1. 其他景观设计要素的设计原则、种类与程序。以及其他景观设计要素与整体环境景观设计的协调设计，及其运用的基本原理、方式方法与程序。

2. 结合具体案例讲解其他景观设计要素在不同种类的景观设计中如何运用，掌握其他景观设计要素的基本设计技巧、原则，与整体环境景观设计的协调设计，以及水景观在景观设计中常用的种类、原则和艺术表现手法。

3. 结合具体环境区域进行系统而整体的其他景观设计要素的基础设计练习，同时进行进一步的讲解。

第五节 讲授要点

1. 各景观设计要素的基础设计训练和要求，以及景观设计各要素的整体协调设计。

就虚拟的景观规划项目各景观要素分项设计，并结合整体环境景观进行全方位综合考虑和规划设计，同时，还要注重地方性和民族性，以及时代感、环境保护和前沿相关一些问题。能达到随机应变、具体应用、准确表现、时代感强的设计运用能力。

2. 训练内容

根据学生意愿，由授课老师审定进行专项目标和整体景观规划设计练习。进行正稿与效果图表现设计。

说明：以上单元根据讲授内容，布置适当作业，时间不够，可在课外完成。

第三单元 讲授与实践训练

教学要点：

通过讲授和结合具体实例进行全面分析讲解，进入实践性操作。并根据实际情况进行模拟训练。

教学时数：26 学时

教学内容：

第一节 实践练习

1. 训练要求

就选定的虚拟项目进行综合设计的练习，全方位综合考虑动植物、水体、景观建筑以及其他景观设计元素有效结合练习。同时，参考相关的技术标准，结合手绘、电脑和模型制作，系统展现景观设计的初步方案。同时，还要注重景观设计基本内容的地方性、民族性、时代感、环境保护和相关一些问题。能达到随机应变、具体应用、准确表现和综合设计能力，制作出整套景观设计方案。

2. 训练内容

根据学生意愿选定各自感兴趣的区域和虚拟项目，进行全方位系统地设计，也可由授课老师审定进行专项目标练习。

说明：以上单元根据讲授内容，布置适当作业，时间不够，可在课外完成。

三、教材和参考书目

教材：

[1] 《景观设计基础》，（英）沃特曼，南京：东南大学出版社，2010

[2] 《园林景观设计——从概念到形式》，（美）里德，北京：中国建筑工业出版社，2010

参考书目：

[1] 《城市景观规划设计理论与技法》，（美）许浩，北京：中国建筑工业出版社出版，2006

[2] 《景观设计理论与技法》，John·L·Motloch，沈阳：大连理工大学出版社，2007

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程需使用环境艺术设计实验室的模型制作工具、电脑设备和多媒体等教具，并灵活运用各现代教学设备，理论与实践结合，重视实践的过程，引导学生主动学习各知识点和技法，达到有效的结果。

景观规划设计
课程英文名称: Landscape Planning and Design
课程编号: 55022415

一、说明

(一) 课程性质和要点:

景观规划设计是环境艺术设计专业的基础课程和核心课程。教学重点为小型详细规划的设计原理。同时应深入理解小型详细规划的使用功能与它在室外空间环境中的景观作用,掌握详细规划尤其是小型详细规划的设计程序和设计表现方法,建立起详细规划的艺术审美情趣,并且还应熟悉建筑设计规范,形成即规范而又具相当艺术设计表现力的设计风格。

(二) 教学目的

本课程教学主要让学生了解一些有关中、小型详细规划设计和与之配套的景观环境设计方面的知识,熟悉小型详细规划的设计程序和设计方法,以便建立起室外空间环境设计整体景观塑造的设计意识,培养他们在室外空间环境的整体设计中对功能性、景观性小型详细景观规划设计进行构思创意、塑造景观与艺术风格处理和设计的能力。

(三) 教学内容与时数

本课程授课总时数为 96 学时。安排在环境艺术设计专业的第 6 学期开设。4 学分。

本课程教学,着重学习小型详细景观规划的设计原理、场地分析与规划设计、建筑结构与构造等知识,分析不同使用功能的小型详细景观规划的特性,研究比较不同地域、民族、文化的建筑风格。训练对室外空间景观环境与详细规划格调相互协调、整体构思、融合一体设计的技能。

(四) 教学方式和要求:

学中应注意吸收新方法、新事物和新技巧。重点进行案例讲授和引导。进行少而精、触类旁通、举一反三的引导式教学。本着从简到繁,从易到难,由浅入深,循序渐进的原则组织教材和课堂教学。因材施教,加强基础理论知识教学。在进行实地考察勘测分析中,亦可通过资料图片和电化教学手段,拓展学生视野,提高学生审美、鉴赏能力。培养学生创新意识与创造性思维能力,重视前期实地勘测分析、草图设计规划阶段,鼓励学生努力发掘自身创意潜力,主动查询相关资料。结合本单元所学的小型详细规划设计原理,选定一某功能性的小型详细规划场地空间进行设计。或者择取公共性与服务性功能的小型详细规划场地,结合具体的室外空间环境景观,作与之相配的详细规划设计。

要求学生通过本单元对小型详细规划的概念、相关理论与原理、功能、造景意义以及在景观设计中的作用,乃至一些建筑结构、构造等知识内容的学习,增强对小型详细景观规划设计的认识与理解,掌握景观规划设计尤其是小型详细景观规划设计的设计理论和设计方法,能够有机地把自然与人工环境各景观要素进行整体构思、系统设计,以及熟练地把各景观要素与整体景观环境设计系统结合,整体把握,统一构思创意,协调设计,以便提高室外环境景观设计的控制能力。

(六) 先修课程

《建筑装饰图案设计》、《工程技术与材料》、《建筑速写与表现技法》、《环境艺术设计概论》、《景观设计基础》

(七) 衔接课程

《环境设施设计》、《公共环境艺术设计》、《专业实训》、《毕业设计》

二、本文

第一单元 讲授与基础理论

教学要点:

景观规划设计课程首先要通过讲授景观规划设计的历史沿革、学科基础、相关理论基础和技法基础、概念、种类、作用等基础知识进行讲解,还要对景观规划设计的原则、程序、制图、设计方法、影响因素、地位、前沿知识理论与愿景,以及其具体用途和运用范围等进行讲解。同时结合实际案例讲解,并展示景观规划设计的相关资料图片,以便学生更好地掌握景观规划设计的基本原则、任务与系统设计方法。使学生深刻认识并理解景观规划设计课程的重要性,以便更扎实地掌握其设计方法和技巧。

教学时数: 16 学时

教学内容:

第一节 讲授要点

1. 景观规划设计的历史沿革与发展概况、概念、种类、功用、评价因素等。
2. 景观规划设计与本学科及其相关学科的联系,以及景观规划设计的学科基础、相关理论基础、技法基础等。
3. 景观规划设计的各景观要素内容、基本设计原则、设计程序、制图和系统设计方法。
4. 景观规划设计的技术标准、尺度、风格等。

第二节 基础训练

1. 训练要求

重点先领会景观规划设计的基本内容、技法基础和基础理论知识,以及景观规划设计的设计哲学与整体环境的关系、特点和尺度。同时还要深入了解与景观规划设计相关的学科理论知识,以及准备和了解进行景观规划设计的工具、材料标准、效果图的渲染等。以便在景观规划设计的初步设计中能准确的表现目标对象。为草图或概念图设计阶段做充分准备。

2. 训练内容

首先要选择某性能场地进行现场勘查勘测、记录、现场绘制、分析和居民调查。查阅相关理论知识和图片资料收集,还要对当前的景观规划设计成败进行收集与分析。并运用相关知识进行专项目的调查研究和模拟训练。现场写生、测量和大量草图记录和练习。同时在电脑、图纸上和模型工作室进行材料的选择与模拟练习(由授课老师指定练习内容)。

第二单元 讲授与基础练习

教学要点:

通过讲授和结合具体景观规划设计实例进行全面深入分析讲解,进入正式的基础练习。并根据实际进展情况多次进行现场考察勘测和图纸记录。另外,根据学生的实际进展情况,逐步加大练习量,以及深入和扩展练习。

教学时数: 58 学时

教学内容:

第二节 讲授要点

1. 场地草图分析与设计,草图到正稿图纸的转化设计。

2. 景观规划设计中各环境要素的协调设计及其基本设计方法与程序。
3. 各环境景观要素专项设计的原则和方式方法, 结合整个景观规划设计进行系统设计与整体设计理论。
4. 总平面图设计, 局部立面图设计、结构图设计。
5. 效果图设计与计算机辅助设计。

第二节 基础练习

1. 训练要求

就虚拟场地空间的景观规划项目中的各景观要素进行分项设计, 植物、水体、景观建筑、景观小品、户外艺术作品等进行练习, 并结合整体环境景观进行全方位综合考虑和规划设计。同时, 还要注重地方性和民族性, 以及时代感、环境保护和相关一些问题。能达到随机应变、具体应用、准确表现、时代感强的设计运用能力。

2. 训练内容

根据学生意愿, 由授课老师审定进行专项目标和整体景观规划设计练习。进行正稿与效果图表现。

说明: 以上单元根据讲授内容, 布置适当作业, 时间不够, 可在课外完成。

第三单元 讲授与实践训练

教学要点:

通过实际案例分析讲授, 结合学生个案与相关具体实例进行全面分析讲解, 进入全面的实践性操作。并根据实际情况深入全面进行模拟训练。

教学时数: 22 学时

教学内容:

第一节 实践练习

1. 训练要求

就选定的虚拟场地空间设计项目进行整套整体设计的练习。全方位综合考虑各景观设计要素与环境要素, 进行有效结合、整体把握和控制能力的练习。参考相关的景观规划设计技术标准, 结合手绘、电脑和模型制作, 系统展现设计方案。同时, 还要注重景观规划设计的地方性、民族性、时代感、环境保护和相关一些问题。能达到随机应变、具体应用、准确表现和综合设计能力, 制作出整套景观规划设计方案。

2. 训练内容

根据学生自身兴趣已选定的虚拟场地项目, 进行全方位整体而系统地控制规划设计, 也可由授课老师审定进行专项目标练习。

说明: 以上单元根据讲授内容, 布置适当作业, 时间不够, 可在课外完成。

三、教材和参考书目

教材:

- [1] 《现代景观规划设计》, 刘滨谊, 南京: 东南大学出版社, 2010
- [2] 《城市景观规划设计理论与技法》, (美) 许浩, 北京: 中国建筑工业出版社出版, 2006

参考书目:

- [1] 《园林景观设计——从概念到形式》, (美) 里德, 北京: 中国建筑工业出版社, 2010
- [2] 《景观设计理论与技法》, John·L·Motloch, 沈阳: 大连理工大学出版社, 2007

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程需使用环境艺术设计实验室的模型制作工具、电脑设备和多媒体等教具，并灵活运用各现代教学设备，理论与实践结合，重视实践的过程，引导学生主动学习各知识点和技法，达到有效的结果。

环境设施设计
课程英文名称: Design of Environmental Facilities
课程编号: 55022416

一、说明

(一) 课程性质

环境设施设计是环境艺术设计专业的基础学科，也是环境艺术设计专业必修课程。通过环境设施设计教学，使学生对室内外环境中的基本设施种类、用途，以及环境设施设计的基本概念、基础知识、设计程序与方法等有所掌握，以便学生在进行实际的环境设计时能系统地运用相关知识，进行整体而系统的设计。从而为环境艺术设计专业培养综合能较强的专业人才。

(二) 教学目的

通过本课程的学习，以便学生有更扎实和更广泛的专业基础知识，达到对整体环境设计时游刃有余。同时也培养学生具有宽厚的本专业与相关学科的基础理论知识，掌握环境设施设计前沿知识、基本方法和基本技能，加强综合能力的培养和训练。以便学生在将来实际的环境设计实践中具有较强的综合设计能力、创作设计能力以及适应社会发展的能力。

(三) 教学内容与时数

本课程授课总学时数为 96 学时。安排在环境艺术设计专业第 6 学期开设。4 学分。

教学内容以适应时代性与实用性强的特点，机动灵活的更新教学内容。在学好基本理论和基本设计方法的同时，加强实践环节。把握时代脉搏，培养学生锐意创新精神和拓宽设计实践的能力。

(四) 教学方式

1. 教学中应注意吸收新方法和新技巧，实时更新教学内容。
2. 重点讲授环境设施设计的基础理论、基本设计方法、原则、理念、意义和本学科前沿内容等，并结合范例进行全面分析讲解。同时，对与环境设施相关的概念、理论、学科及综合设计方法加以系统梳理。进行少而精、触类旁通、举一反三的引导式教学。
3. 本着从简到繁，从易到难，由浅入深，循序渐进的原则组织教材。组织课堂教学。
4. 穿插进行图片讲解。虚拟案例进行环境设施设计，以及进行环境设施的具体条件、环境空间特征、性能用途以及技术标准、效果图的表现、相关基础理论和学科理论等讲解。
5. 根据实际情况进行社会调查研究、实践和模拟性训练，并要求写出设计说明来论证设计的可行性。
6. 因材施教，加强基础理论知识教学，可通过资料图片和电化教学手段，拓展学生视野，提高学生在本学科的设计能力。
7. 在发挥教师的主导作用的同时，应充分发挥学生的主观能动性及个性特点，培养学生的独立思考能力和钻研创造精神。
8. 注意对学生进行设计修养和创作思想的教育，使其认识到环境设施设计的实际应用对相关专业的社会的进步与发展都有着极其重要的关联。

(五) 先修课程

《工程技术与材料》、《建筑速写与表现技法》、《环境艺术设计概论》

(六) 衔接课程

《公共环境艺术设计》、《专业实训》、《毕业设计》

二、本文

第一单元 讲授与基础理论

教学要点:

环境设施设计课程首先要通过讲授环境设施设计的历史沿革与发展、概念、种类、作用等基础知识进行讲解。还要对环境设施设计产生的背景、前沿理论与案例、相关的基本理论知识和设计方法、以及其具体用途等进行讲解。同时展示实际设计案例资料图片,掌握环境设施设计的基本原则与系统设计方法。使学生深刻认识并理解环境设施设计课程的重要性,以便更扎实地掌握其设计方法和技巧。

教学时数: 12 学时

教学内容:

第一节 讲授要点

1. 环境设施设计的历史沿革与发展、概念、种类、功用、评价因素。
2. 环境设施设计与本学科及其相关学科的联系。
3. 环境设施设计的前沿理论与案例、基本设计原则和系统设计方法
4. 环境设施设计的技术标准、尺度、风格等。

第二节 基础训练

1. 训练要求

重点先领会环境设施设计的设计哲学与整体环境的关系、特点和尺度。深入了解环境设施相关知识、材料标准、效果图的渲染,并能准确的表现目标对象。为草图或概念图设计阶段做充分准备。

2. 训练内容

首先进行理论资料查询或居民调查,选定虚拟场地空间中的环境设施进行分析调查,草图分析以及对当前空间中的环境设施设计成败进行分析。并运用相关知识进行专项目标的调查研究和模拟训练。现场写生和大量草图练习。

材料的选择与效果图的渲染练习(由授课老师指定练习内容)。

第二单元 讲授与基础练习

教学要点:

通过讲授和结合具体环境景观空间设施设计实例进行全面分析讲解,进入正式的基础练习。并根据实际情况多次进行现场考察分析。另外,根据学生的实际进展情况,加大练习量。深入和扩展练习。

教学时数: 48 学时

教学内容:

第三节 讲授要点

1. 环境设施设计的种类、应用范围、基本设计方法与程序。
2. 系统设计与整体设计理论。
3. 案例分析与讲解
4. 草图到正稿的转化设计
5. 平面、立面、结构图和效果图设计

第二节 讲授要点

1. 专项设计：垃圾桶、移动花坛、座椅、环境导视、栅栏、公交站、环境灯具等
2. 专项设计图纸转化设计

第三节 基础练习

1. 训练要求

在全方位综合考虑的同时，要求注重时代感、环境保护和相关前沿的一些问题。能达到随机应变、具体应用、准确表现、时代感强的设计运用能力。

2. 训练内容

根据学生意愿，由授课老师审定进行专项目标练习。进行正稿与效果图表现。

说明：以上单元根据讲授内容，布置适当作业，时间不够，可在课外完成。

第三单元 讲授与实践训练

教学要点：

通过讲授和结合具体实例进行全面分析讲解，进入全面实践性操作。并根据实际情况进行深入和扩展模拟训练。

教学时数：12 学时

教学内容：

第一节 实践练习

1. 训练要求

在全方位综合考虑的同时，要求注重时代感、环境保护和相关一些问题。能达到随机应变、具体应用、准确表现和综合设计能力。

2. 训练内容

根据学生意愿，由授课老师审定进行专项目标的整体整套练习。

说明：以上单元根据讲授内容，布置适当作业，时间不够，可在课外完成。

三、参考书目

[1] 《21 世纪高等院校美术专业新大纲教材——环境设施设计》，鲁蓉 刘晓雯，安徽：安徽美术出版社，2011

[2] 《环境中的设施设计》，张凌浩 陈旻瑾，北京：中国建筑工业出版社，1995

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程需使用环境艺术设计实验室的模型制作工具、电脑设备和多媒体等教具，并灵活运用各现代教学设备，理论与实践结合，重视实践的过程，引导学生主动学习各知识点和技法，达到有效的结果。

公共环境艺术设计
课程英文名称: Public Environment Art and Design
课程编号: 55022417

一、说明

(一) 课程性质

公共环境艺术设计是环境艺术设计专业的综合课程，是一门核心课程。教学重点是在所有环境艺术设计课程的基础之上，运用环境艺术设计的综合知识和原理，进行专项练习，使同学们从整体上掌握公共环境艺术设计的把控能力，以及提高学生对专项进行系统设计的能力。

(二) 教学目的

本课程教学主要让学生了解一些有关中、小型公共环境艺术设计和与之配套的景观环境设计方面的知识，熟悉公共环境艺术设计的设计程序、原理和系统整体的设计方法，以便建立起室外空间环境设计整体景观塑造的设计意识，通过调研考察、构思创意、塑造景观、艺术风格处理和创新设计等方面能力的提高。培养他们在室外空间环境的整体设计中对环境功能、美学、尺度、比例、社会尺度等等进行综合设计的能力，

(三) 教学内容

本课程教学，着重学习中小型公共环境艺术设计的设计原理、美学构想、社会尺度、建筑结构与构造等知识，分析不同使用功能的中小型公共环境艺术设计的特性，研究比较不同地域、民族、文化的建筑风格。训练对室外空间景观环境与公共环境艺术设计格调相互协调、整体构思、融合一体设计的技能，以达到整体系统设计的综合设计能力。

(四) 教学时数

总课时 96 学时，安排在第 7 学期。4 学分。

(五) 教学方式

1. 重点案例讲授，学中应注意吸收新方法、新事物和新技巧。
2. 进行少而精、触类旁通、举一反三的引导式教学。
3. 因材施教，加强基础理论知识教学，可通过资料图片和电化教学手段，拓展学生视野，提高学生审美、鉴赏能力。
4. 培养学生创新意识与创造性思维能力，重视前期草图设计规划阶段，鼓励学生努力发掘自身创意潜力。结合本单元所学的中小型公共环境设计原理，美学原则，选定某一专项进行设计，结合实地具体的公共环境空间进行整体综合训练设计。

(六) 先修课程

《景观设计基础》、《景观规划设计》、《环境设施设计》

(七) 衔接课程

《专业实训》、《毕业设计》

二、本文

第一单元 讲授与基础理论

教学要点:

公共环境艺术设计课程首先要通过讲授公共环境艺术设计的概念和具体的内容等基础知识进行讲解，还要对公共环境艺术设计产生的背景、起源与发展、相关的基本理论知识和知识储备、设计程序与设计方法以及其具体用途何实施过程等进行详细讲解。同时展示资料图片，进行相关的案例分析，掌握公共环境艺术设计的基本原则与系统设计方法。使学生深刻认识并理解公共环境艺术设计课程的重要性，以便更扎实地掌握其设计方法和技巧。

教学时数：20 学时。

教学内容：

1. 公共环境艺术设计的起源和发展、概念、种类、功用、评价因素。
2. 公共环境艺术设计与本学科及其相关学科的联系。
3. 公共环境艺术设计的基本设计原则和系统设计方法。
4. 公共环境艺术设计的技术标准、尺度、风格等。

第二单元 讲授与基础练习

教学要点：

通过讲授和结合具体公共环境艺术设计实例进行全面分析讲解，进入正式的基础练习。并根据实际情况再次进行现场考察、勘测勘查，进一步收集相关数据和绘制相关草图。另外，根据学生的实际进展情况，加大练习量和虚拟作业，进行更深一步的环境设计。

教学时数：20 学时

教学内容：

1. 公共环境艺术设计的基本设计方法与程序。同时结合案例和虚拟项目进行讲解。
2. 系统设计与整体设计理论。讲解如何把相关知识和阅读书目中的知识运用其中。
3. 就指定虚拟项目在全方位综合考虑的同时，要求注重时代感、民族与地地特色、环境保护和相关一些问题。
4. 随机应变、具体应用、准确表现、时代感强、民族与地域特色明显的设计运用能力。

第三单元 讲授与实践训练

教学要点：

通过讲授和结合具体实例、虚拟项目进行全面分析讲解，深入分析，大量图文结合，进入实践性操作。并根据实际情况进行多角度模拟训练，增大练习量。

教学时数：56 学时。

教学内容：

1. 训练要求。就学生自订虚拟项目，进行深入细致的正稿阶段，完善相关图纸和技术要求。同时，在整体而系统设计的同时，要求注重细节上的时代感、民族地域性、环境保护和相关一些问题。能达到随机应变、具体应用、准确表现和综合设计能力。得出最终的公共环境艺术设计整套设计图纸和设计理念。

2. 训练内容。根据学生意愿，由授课老师审定虚拟项目的细节内容，进行进一步的专项目标练习。

说明：以上单元根据讲授内容，布置适当作业，时间不够，可在课外完成。

三、参考书目

- [1] 《现代景观规划设计》，刘滨谊，南京：东南大学出版社，2010

[2] 《公共环境艺术设计》，于晓亮 吴晓淇，杭州：中国美术学院出版社，2006

[3] 《园林景观设计——从概念到形式》，（美）里德，北京：中国建筑工业出版社，2010

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程需使用环境艺术设计实验室的模型制作工具、电脑设备和多媒体等教具。

室内外环境雕塑

课程英文名称: Environment Sculpture indoor and outdoor

课程编号: 55022418

一、说明

(一) 课程性质

环境雕塑设计是一门综合学科,它既包含造型艺术中雕塑的成分,也包含环境设计的理论知识,是环境艺术与雕塑相结合的一门课程,环境雕塑设计分为室内环境雕塑设计和室外环境雕塑设计。

(二) 教学目的

通过对环境雕塑设计课程的学习,使学生基本掌握该课程的理论知识、创意方法、具备环境雕塑设计的基本素质和技能。

(三) 教学内容

1. 雕塑的内涵与外延,雕塑艺术的发展与演化,雕塑艺术与环境的内涵及发展趋势
2. 雕塑与环境的课题:雕塑与环境空间的基本要素,雕塑与社会公众的关系,雕塑与自然环境,雕塑与人工环境,雕塑与文化环境。
3. 室内环境雕塑设计制作。
4. 室外环境雕塑设计制作。

(四) 教学时数

本课程授课总时数为96学时。该课安排在艺术设计专业第7学期开设,4学分。

(五) 教学方式

1. 遵循科学性与艺术性相结合的原则。由浅入深,循序渐进,创意与制作并举,课堂学习与社会实践相结合。
2. 本课程内容涉及面宽,须精选教材,加强学生课外练习。
3. 培养学生创新意识与创造性思维能力,重视前期草图设计规划阶段,鼓励学生努力发掘自身创意潜力。

(六) 先修课程

《建筑装饰图案设计》、《模型设计制作》、《建筑速写与表现技法》

(七) 衔接课程

《室内装饰基础》、《室内空间设计》、《景观设计基础》、《景观规划设计》、《公共环境艺术设计》。

二、本文

第一章 理论讲解

教学要点: 讲授环境雕塑的理论,结合多媒体欣赏中外优秀的环境雕塑设计案例。

教学时数: 6学时。

教学内容:

1. 雕塑的内涵与外延,雕塑艺术与环境设计的及发展趋势。
2. 雕塑与环境空间的基本要素。
3. 雕塑与环境的类别表现,雕塑与环境意识思维的培养。

第二章 室内环境雕塑效果图设计

教学要点:

学习设计室内外环境雕塑效果图的绘制。

教学时数: 24 学时**教学内容:**

1. 室内环境雕塑设计创意、构思。
2. 依据草图电脑绘制雕塑模型。

第三章 雕塑效果图泥塑模型制作

教学要点: 结合前期的环境雕塑效果图，在泥塑教室进行环境雕塑模型制作。**教学时数:** 42 学时**教学内容:**

1. 在自己绘制的雕塑效果图中，精选一副自己最满意的构思。
2. 根据效果图进行泥稿制作，学习如何把平面的效果图转化为立体模型。

说明: 以上单元根据讲授内容，布置适当作业，时间不够，可在课外完成。**考试内容与要求:** 以结课作业的形式考察，包括手绘环境雕塑效果图和泥塑、陶艺模型制作。要求：严格按照教师要求制作，认真细致严谨。

三、参考书目

- [1] 《环境雕塑》，刘骥林，武汉：湖北美术出版社，2007
- [2] 《环境雕塑》，陈辉，北京：清华大学出版社，2007
- [3] 《雕塑环境艺术——设计艺术丛书》，王枫，南京：东南大学出版社，2003

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

多媒体教学与实验教学相结合，理论与创作实践相结合，重视原创与动手实践。

实践教学模块

艺术实践
课程英文名称: Artistic Practice
课程编号: 55022419

一、说明

(一) 课程性质

本课程是环境艺术设计专业必修课, 属实践类课程。

设计教育的最后完成, 不应当只在于课堂。基于这个思考, 设计教育在完成素质性、操作性教学以外, 还应在社会中实践, 进行考核性教育, 服务于社会。这是设计得以实现的最后程序。

(二) 教学目的

1. 让学生在设计学习中有目的地接触社会, 检验其设计能力, 以及在实践中得到锻炼。
2. 对设计的文化精神、设计的科学结构、设计的社会基础有一定的认识、提高。
3. 作为艺术实践来让学生参与社会工程设计, 参观、考核、实践, 做到课堂与实践的有机统一。

(三) 教学内容

教学内容主要有艺术实践的目的与内容, 实践中的任务等。

(四) 教学时数

本课程安排在第7学期。3学分。

(五) 教学方式

1. 要全方位地计划安排实践内容, 指导实践方法。
2. 面向社会参观考察, 考察可以是广泛性的, 也可是局部有针对性的内容。
3. 鼓励学生大胆参与各种设计活动, 树立自我信心。
4. 要辅导和检查学生的实践总结。

(六) 先修课程

《CAD》、《中外设计史》、《3Dmax》、《环境艺术设计概论》、《三大构成》、《工程技术与材料》、《建筑装饰图案设计》、《模型设计制作》、《建筑速写与表现技法》、《室内外环境雕塑》、《室内装饰基础》、《室内空间设计》。

(七) 衔接课程

《毕业设计》

二、本文

第一章 理论讲解

教学要点:

认识艺术实践的目的和目标。

教学时数:

6学时。

教学内容:

1. 概念。
2. 艺术实践的目的
3. 艺术实践的内容
4. 艺术实践需完成的任务

第二章 参观考察

教学要点:

对相关企业和产业进行参观考察。

教学时数:

46 学时。

教学内容:

1. 参观设计公司设计流程
2. 参观有代表性的设计公司
3. 参观室内装修工地
4. 有目的性的外出考察

第三章 实践总结

教学要点:

通过实践和参观，总结实践心得。

教学时数:

10 学时。

教学内容:

1. 通过实践写出实践总结
2. 完成实践作业
3. 评讲作业

要求：总结艺术实践个人之所获，如通过理论到实践有什么感想，存在的差距，如何进一步完善等（字数不少于 2000 字）。

三、参考书目

- [1] 《广告人手记》，叶茂中，北京：企业管理出版社，1999.10
- [2] 《那些跟艺术有关的谜》，杨梅等，内蒙古：内蒙古科技出版社，2009.1
- [3] 《日常生活实践1:实践的艺术》，米歇尔·德·塞托，南京：南京大学出版社，2015.1

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

通过实践课程开展有助于提高学生综合素质和实践创新能力的活动项目，加强学生综合实践能力。

毕业设计
课程英文名称: Graduation Design
课程编号: 55022420

一、说明

(一) 课程性质

本课程是艺术设计专业必修课，属于实践类课程。

“毕业设计”是艺术设计系每一位大学生毕业前必须完成的一项重要学习任务，因为它是大学阶段专业学习的一次综合性的实践活动，是本专业学习的一次重要总结，是每个大学生四年学习成绩的一次汇报。

(二) 教学目的

毕业设计课程的教学目的主要是：

1. 通过毕业设计的过程：

- (1) 让每一位学生体验实际（模拟）设计的真实感受。
- (2) 锻炼学生解决各种具体问题的能力。
- (3) 锻炼学生在具体的设计中，正确安排各设计要素之间主次关系的能力。
- (4) 锻炼学生正确对待与解决“实用与艺术”之间关系问题的能力。
- (5) 使学生全面的自测设计能力和掌握基础知识的情况。
- (6) 测试学生（半）独立设计的综合能力。
- (7) 导师将全面了解本届学生对专业学习的总体情况。

2. 通过“毕业设计”展览：

- (1) 让学生有一种成就感，坚定对专业的信念。
- (2) 为学生创造一种互相交流与学习的环境。
- (3) 为学生提供一次较好的寻找差距的机会。
- (4) 全系教师可较好的了解学生艺术设计方面的思想状况。
- (5) 全系教师可较好的了解学生对专业知识掌握的程度。
- (6) 全系教师可较好的了解学生的实际设计水平。
- (7) 全系教师可较好的了解学生在本专业中好的方面与不足之处。
- (8) 学校、社会可检验我系教学的总体水平。
- (9) 在社会上扩大我校、院、系的影响，及更好的宣传本届毕业生，使他们有较多的就业机会和找到理想工作的机会。

(三) 教学内容

1. 学生的任务：

按自己的某种想法，应用四年中所学的专业知识，在规定的大范围内，自选主题与具体内容，选择恰当的表现形式，独立设计出具有实用价值的、代表自己最高水平的设计作品。

2. 教师的任务：

- (1) 组织好各阶段（准备、辅导、展览）的工作，使学生在规定时间内较好的完成毕业设计这项重要的工作。
- (2) 在充分了解学生想法的基础上，在大的方面给予正确的引导。
- (3) 在学生设计作品的过程中，根据设计作品的具体情况和针对不同能力的、学生，给予不同的辅导与不同程度的帮助，使每个学生按时较好地各自的设计作品。
- (4) 记录在辅导过程中不同学生在专业方面各种能力的具体表现（好、中、差），并认真分析，找出原因，提出改进的办法；组织学生搞好“毕业设计汇报展”。

(四) 教学时数

本课程授课总时数为 100 学时。该课程安排在艺术设计专业第七、八学期开设。4 学分。

（五）教学方式

毕业设计是综合性的。相对独立的一项工作。教师在指导中必须坚持大的原则和注意一些基本的方法：

1. 在“毕业设计”前，要充分做好组织、安排、动员工作，使学生重视这一任务；
2. 提高学生对此项任务的兴趣；
3. 树立学生对此项工作的自信心；
4. 在指导过程中，教师一定要把握好指导的“度”，不要不够，也不要过多过细。
5. 在指导过程中，教师首先要充分了解学生的想法，然后给予正确的指导；
6. 教师一定要“因材施教”，也就是必须根据每个学生的具体情况给予不同的帮助。

二、本文

第一章 准备阶段

教学要点：

要求学生利用寒假时间编写设计计划初稿和做一些基本的准备工作。

教学时数：

2学时。

教学内容：

在四年级第一学期末，安排有关事项。

第二章 设计阶段

教学要点：

设计草图、修改并最终敲定。

教学时数：

78学时。

教学内容：

1. 根据教师的辅导，修改设计计划初稿，并开始画草图。
2. 修改草图。
3. 放大、制作。

第三章 布展阶段

教学要点：

做好展览中的各项工作、宣传工作等。

教学时数：

10学时。

教学内容：

对作品、展厅进行安排、摆放、布置。

第四章 展出阶段

教学要点：

做好值班、接待来宾的工作。

教学时数：

10学时。

教学内容：

作品进行展出，组织学生参观、评讲。

第5章 成绩评定

从以下几个方面评定：

1. 设计作品的总体视觉效果；
2. 创意情况；
3. 内容与形式的关系；
4. 具体制作技巧和表现水平。

三、参考书目

[1] 《中国美术史参考资料简编》，赵力，北京：高等教育出版社，2005

[2] 《中国美术》，中国美术出版总社，北京：中国美术杂志编辑部，2013.6

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

正确引导学生，鼓励学生多做多想，加强其独立思考与动手实践的能力。

学年论文
课程英文名称: Academic Year Thesis
课程编号: 55022422

一、说明

(一) 课程性质

本课程是艺术设计专业必修课，是毕业论文写作的基础课程。通过学年论文的教学，使学生对科技论文的基本写作格式、规范、方法等内容，产生有逻辑性的系统而又基本的认知。

(二) 教学目的

在学习专业知识、专业理论的基础上重视基本的实践训练，包括资料收集、资料整合、观点创新、论文写作等，重视加强书本知识与实际应用结合的训练，培育综合应用能力的锻炼，使学生能系统、牢固掌握所学知识，以解决实际问题；通过实习使全体学生达到书写学术论文的水平。

(三) 教学内容

1. 学年论文的选题

在教师指导下，按照专业的培养目标和专业方向，从专业的基础理论、学术问题或从科技、生产、教学和社会生活的实际问题中选定。坚持教师辅助选题和学生自主选题相结合的原则，支持学生选做有创新特色的选题。

2. 对学生论文进行指导、评定，给出论文成绩。

(四) 教学时数

本课程总课时为 36 学时，安排在第 5-6 学期开设，1 学分。

(五) 教学方式

1. 课堂讲授+资料查阅+方案设计实训。

2. 互动提问、师生共同探讨。

(六) 先修课程

《中外设计史》、《环境艺术设计概论》

二、本文

第一章 学年论文写作基础理论

教学要点:

认识学年论文课程的目的和目标。

教学时数:

8 学时。

教学内容:

1. 学科基础研究方法。
2. 论文写作的基本方法。

第二章 论文格式的讲解以及案例分析

教学要点:

1. 讲解论文的正确格式。
2. 案例分析优劣论文范本。
3. 讲授专业论文写作方法。

教学时数:

8 学时。

教学内容：

论文格式、研究方法的讲解以及范文分析。

第三章 学年论文选题

教学要点：

对本学年论文进行选题筛选，在教师指导下，按照本专业的培养目标和专业方向，从本专业的基础理论、学术问题或从科技、生产、教学和社会生活的实际问题中选定。教师指导选题和学生自主选题相结合，支持学生选做有创新和针对解决日常生活中实际问题的课题。

教学时数：

8 学时。

教学内容：

1. 选题的注意事项。
2. 选题的基本原则。
3. 选题的范围与学科前沿。

第四章 确定论文大纲

教学要点：

通过对论文题目的筛选，确定论文题目，撰写大纲。

教学时数：

6 学时。

教学内容：

1. 论文基本结构和大纲的撰写方法。
2. 论文逻辑。

第五章 撰写正文

教学要点：

论文正文撰写的基本原则和注意事项。

教学时数：

4 学时。

教学内容：

1. 论文正文内容的一般撰写方法和注意事项。
2. 规避常见错误。

第六章 科技论文基本格式规范

教学要点：

格式规范。

教学时数：

2 学时。

教学内容：

论文各部分的格式基本要求与规范。

三、参考书目：

- [1] 《学位论文写作与学术规范》，肖东发，李武，北京：北京大学出版社，2009，第1版。
- [2] 《论文写作教程的通关密码》，蔡清田，上海：华东师范大学出版社，2012，第1版。

[3] 《文献信息检索与论文写作（第五版）》，王细荣、吕玉龙、李仁德等，上海：上海交通大学出版社，2015，第1版。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

多媒体教学与实验教学相结合，理论与创作实践相结合，重视创意原创。

毕业论文
课程英文名称: Graduation Thesis
课程编号: 55022423

一、说明

(一) 课程性质

本课程是环境艺术设计专业的必修课程。毕业论文与其他的教学环节部分共同构成一个整体,同时毕业论文也是对各个教学环节的检验和总结,培养学生的综合研究能力,是每个大学生四年学习科学研究成果的一次汇报。

(二) 教学目的

培养学生更好地综合运用所学的专业理论以及技能,培养学生对专业领域的建树能力,思考能力,分析解决问题的能力等。

(三) 教学内容

1. 学生的任务:

毕业论文的选题、在教师的指导下按照本专业的培养目的和专业方向,从本专业的基础理论、学术问题或从科技、生产、教学和社会生活的实际问题中选定。

2. 教师的任务:

组织好各阶段(选题、辅导、答辩)的工作,使学生在规定时间内较好的完成毕业论文这项重要的工作。

(1) 坚持教师提供题目和学生自主选题相结合的原则,支持学生有创新选题。

(2) 在充分了解学生想法的基础上,在大的方面给予正确的引导。

(3) 在学生论文撰写的过程中,根据每位学生的具体情况,给予不同的指导和帮助,使每位学生按时较好地完成各自的毕业论文。

(4) 论文答辩与存档。

(四) 教学时数

本课程总课时 36 学时,安排在第 6-8 学期。5 学分。

(五) 教学方式

毕业论文是综合性的、相对独立的,教师在指导过程中必须注意一些基本的方法:

1. 在指导过程中做好组织、安排、动员工作;

2. 充分了解学生的想法,因材施教,给予针对每个同学的准确指导;

二、本文

第一章 准备阶段

教学重点:

要求学生对毕业论文的含义、撰写目的、论文的分类和写作步骤、撰写毕业论文的基本要求和注意事项有明确、清楚的认识。并利用寒假时间撰写论文初稿。

教学时数:

8 学时。

教学内容:

在四年级第一学期末,安排有关事项。

第二章 确定选题阶段

教学重点:

在所属专业范围内找具有研究价值的、自己感兴趣的选题,拟定论文题目。

教学时数：

4 学时。

教学内容：

对比往届学生的选题，和学科前沿趋势，辅导学生选题。

第三章 调研分析阶段

教学重点：

使对自己选题的研究前景和现状，通过文献综述和实地调研分析，产生清楚地认知。

教学时数：

8 学时。

教学内容：

1. 通过阅读期刊、杂志、报纸、图书，以及有相关文献，掌握所研究内容的学科背景、前沿信息。
2. 指导学生对选题的当前现状进行调查和分析。

第四章 论文编写阶段

教学重点：

指导每位学生写出符合本科生毕业要求的合格论文。

教学时数：

10 学时。

教学内容：

指导学生根据自己的题目和前期调研的结果撰写论文。

1. 指导学生通过毕业论文的撰写流程进行提纲撰写。
2. 撰写正文。
3. 指导学生反复修改和调整。

第五章 论文答辩阶段

教学重点：

学生准确的向各位审核老师传达出自己的观念并且说服。

教学时数：

6 学时。

教学内容：

指导学生准确的向各位审核老师传达出自己的观念并且说服。

第六章 成绩评定

指导教师评定论文成绩+答辩成绩

三、参考书目

[1] 《大学生毕业论文写作指南》，周开全，北京：高等教育出版社，2015，第 1 版。

[2] 《文科类学生毕业论文写作指导》，吴秀明，李龙良，张晓燕，杭州：浙江大学出版社，2013，第 2 版。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

正确引导学生，鼓励学生独立的学术思考，加强其科学研究能力。

素质拓展与实践创新

学科专业竞赛
课程英文名称: Academic competition
课程编号: 55022601

一、说明

(一) 课程性质

本课程是艺术设计专业任选课,属于素质拓展与实践创新类课程。

该课程鼓励和支持学生积极参加校级、省市级、国家级各类学科专业竞赛,是艺术设计专业将具体的专业知识学习和具体的实践创新运用的大好机会。学科专业竞赛能激发学生学习兴趣,同时是专业学习成果综合性的实践与考量,对鼓励学生积极了解本专业最新学术动向,培养学生创新意识有积极意义。

(二) 教学目的

1. 通过鼓励学生参加各类设计专业竞赛,促进环境设计专业教学与学科建设,同时促进教学实践与学术交流。

2. 通过参加各类专业学术竞赛加强学生的动手实践能力,是课堂教学和实践教学的完美结合。

3. 通过参加各类专业学术竞赛激发学生对本专业学习热情,促进大学生毕业后坚实地迈入社会与市场。

4. 通过参加各类专业学术竞赛学生可以了解最新设计动态、培养创新意识。

5. 通过参加各类专业学术竞赛能将具体设计项目和人文因素相结合并运用于具体的设计之中。

(三) 教学内容

1. 教师的任务:

(1) 为学生提供和本专业相关的赛事情况,鼓励学生有选择性的参加专业比赛。

(2) 积极引导学生按照赛事要求提出具体设计构想。

(3) 在学生设计作品的过程中,根据设计作品的具体情况有针对性的给予具体建议和指导,鼓励学生个性的发挥。

(4) 督促学生根据专业竞赛要求,按照相关格式及具体时间提交作品。

2. 学生的任务:

根据比赛要求积极构想,广泛收集素材,认真设计制作,原创设计制作出具有较高水平的设计作品,同时争取获奖。

(四) 教学时数

本课程不占具体教学学时。该课程可根据具体学科专业竞赛时间灵活安排第一至八学期中。2.5 学分。

(五) 教学方式

1. 根据具体比赛要求和学生完成的不同阶段,分组讨论,个别指导。

2. 结合不同赛事专题,做出分析比较,有针对性地进行优秀案例学习。

二、本文

第一章 准备阶段

教学要点:

要求学生根据比赛要求和个人兴趣提出设计构想,搜集相关素材,进行前期准备工作。

教学时数:

不占具体课时,指导老师灵活掌握。

教学内容:

1. 确定具体参加的专业比赛,校级、省市级、国家级均可。

2. 广泛搜集相关设计素材。

第二章 设计制作

教学要点:

设计草图、修改并最终制作完成。

教学时数:

不占具体课时，学生自己安排时间制作。

教学内容:

1. 草图制作阶段。
2. 设计制作阶段，可具体结合手绘、电脑设计以及不同材料等进行制作。

第三章 作品提交

教学要点:

按时提交参赛设计作品。

教学时数:

不占具体课时。

教学内容:

按照比赛要求准时提交设计作品。

第四章 总结比较

教学要点:

分析解读获奖作品。

教学时数:

不占具体课时，指导老师灵活掌握。

教学内容:

比赛结果公布后，对优秀获奖作品进行分析解读，及时总结不足，提高设计水平，为以后参赛奠定基础。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

1. 正确引导学生，鼓励学生查阅相关书籍，实地走访同时也利用网络媒体等收集第一手相关设计素材。
2. 鼓励学生多做多想，扩大知识面，制作出具有文化内涵的现代设计作品。

视觉传达设计专业平台课程 (专业必修课教学大纲)

视觉传达专业导引课
课程英文名称: Professional guidance class
课程编号: 55042401

一、说明

(一) 课程性质

专业导引课是专门为新生开设的一门入学教育课程。

(二) 教学目的

专业导引课教学的目的是, 让学生明确所学专业的用途, 了解所学专业的概况, 提高对所学专业的兴趣, 坚定对所学专业的信念。

(三) 教学内容

何为视觉传达设计? 其在生活中有何用途? 主要学哪些专业知识? 主要掌握哪些专业软件? 学习中注意哪些问题? 完成本科学习时能达到怎样的水平? 代表性中外大师有哪些? 大师的作品是怎样的?

(四) 教学时数

9 学时。0.5 学分。安排在第一学期。

(五) 教学方式

PPT 课件讲座。

三、参考书目

1. 《国内平面设计名家作品集》
2. 《西方著名平面设计家作品集》
3. 《图形》杂志
4. 《装饰》杂志

西方现代设计史
课程英文名称: Western modern design history
课程编号: 55042402

一、说明

(一) 课程性质

西方现代设计史是高校艺术设计专业理论教学的重要组成部分,属专业基础必修课。艺术设计史的学习能够最终提高学生的认识能力与审美能力,也是提高学生综合设计素质,使学生在设计实践中提高层次的重要途径。通过艺术设计史的学习,可使学生在设计实践中具有明确的思维导向性,有利于形成一定的设计风格。

(二) 教学目的

该课程的教学目的一是通过对西方现代设计史的系统学习,使学生能够充分了解人类文明发展历程中,设计所产生的重要影响和历史意义;二是对各个典型时期和重点国家、地区的设计文化风格具有较为全面的认识和理解,从中归纳掌握设计文化发展的基本规律;三是培养学生的理论修养与审美能力,为将来的设计实践打下坚实的理论基础。

(三) 教学内容

内容包括:

西方古代设计、现代设计的萌芽与形成、现代设计的发展、当代设计的多元化发展。

(四) 教学时数

本课程在第四学期完成,每周 2 课时,共 36 学时, 2 个学分。

(五) 教学方式

主要采用多媒体课件讲授的方法,通过各个时期以及各个国家、地区的设计作品赏析,不仅有利于增强学生对设计文化发展历史的认识,还有助于为学生提供丰富而广泛的设计资料,为今后的设计实践奠定基础。除此而外,还可采用课堂讨论、参观展览等形式,调动学生的学习热情,加强学生的学习主导性。

二、本文

第一章 现代设计的萌芽与形成

教学要点:

工业革命与现代设计的萌芽;“工艺美术”运动。

教学时数:

4 学时

教学内容:

第一节 作为历史转折的 18 世纪

第二节 工业革命初期的设计发展概况

第二节 英国“工艺美术”运动

第二章 “新艺术”运动

教学要点:

各国“新艺术”运动的发展。

教学时数:

6 学时

教学内容:

一、“新艺术”运动的背景

二、法国的“新艺术”运动

三、比利时的“新艺术”运动

四、西班牙的“新艺术”运动

- 五、苏格兰的“新艺术”运动
- 六、奥地利“分离派”与德国的“青年风格”运动
- 七、“新艺术”运动的平面艺术发展

第三章 装饰艺术运动

教学要点:

装饰艺术运动的特点及在个股的发展。

教学时数:

4 学时

教学内容:

- 一、“装饰艺术”运动概况与特点
- 二、法国“装饰艺术”运动的发展
- 三、美国的“装饰艺术”运动
- 四、英国的“装饰艺术”运动

第四章 现代主义设计的萌起

教学要点:

现代主义设计的特点及重要地位。

教学时数:

4 学时

教学内容:

- 一、现代主义设计产生的背景
- 二、现代主义设计的思想基础
- 三、欧洲的现代主义设计运动

第五章 包豪斯

教学要点:

现代主义设计的特点及重要地位。

教学时数:

4 学时

教学内容:

- 一、包豪斯成立的宗旨及奠基人
- 二、早期的包豪斯——魏玛时期
- 三、包豪斯的公共形象
- 四、迪索时期的包豪斯
- 五、泛政治化时期——汉斯·迈耶时期
- 六、痛苦的结局——米耶时期

第六章 工业设计的兴起

教学要点:

工业设计的兴起。

教学时数:

2 学时

教学内容:

- 一、美国的工业设计
- 二、“有计划的废止制度”和流线型运动
- 三、消费主义与流行样式

第七章 西方现代设计在各国的发展

教学要点:

西方现代设计在各国的发展

教学时数:

8 学时

教学内容:

- 一、斯堪的纳维亚国家的现代设计
- 二、日本的现代设计
- 三、意大利的现代设计
- 四、英国和法国的现代设计
- 五、德国现代设计的发展
- 六、荷兰的现代设计
- 七、瑞士的现代设计
- 八、美国的现代设计

第八章 当代设计的多元化发展

教学要点:

设计和后现代主义。

教学时数:

4 学时

教学内容:

- 第一节 丰裕社会和国际主义风格
- 第一节 60年代的波普审美观
- 第二节 设计和后现代主义
- 第三节 新时代设计的方向

三、参考书目

- 1、王受之著,《世界现代设计史》,中国青年出版社,2002年9月第1版。
- 2、李砚祖著《造物之美——产品设计的技术与文化》 中国人民大学美术出版社, 2000年
- 3、凌继尧 徐恒醇著 《艺术设计学》 上海人民出版社 2000年

四、考核要求

本课程结束时进行闭卷考试或采用课程论文方式加以考核。成绩评定时要综合平时考查或作业成绩。

PHOTOSHOP
课程英文名称: PHOTOSHOP
课程编号: 55042403

一、说明

(一) 课程性质

Photoshop 为专业技能课,是集平面设计和电脑绘画功能为一体的图像处理软件,被广泛应用于平面设计、广告设计、企业形象设计、字体及 logo 设计、工业造型设计、建筑平面图绘制、书籍月历设计、包装设计、插画设计等多个领域。为平面类专业必修课。

(二) 课程教学目的

1、知识目标:

通过本课程的学习,使学生了解 Photoshop cc 的功能、特点、概念、术语和工作界面,熟练掌握图像编辑、通道、图层、路径的综合运用;熟练掌握图像色彩的调整、各种特效滤镜的使用、特效字的制作和图像输出与优化等方法和技巧;能够灵活运用图层风格、蒙版、样式、动画等制作出千变万化的图像特效,从而形成一定的平面图像处理力与平面设计能力,

2、能力目标:

Photoshop 是平面设计专业的技能课程。通过该课程的学习,使学生们了解并熟练掌握 Photoshop,为学生进一步学习平面设计专业课程诸如广告设计、书籍设计、商标设计、企业形象设计(VI 设计)、字体、图案、插画等知识打下坚实的基础,以后在工作中能够独立完成该软件相关的设计工作。

(三) 教学内容、教学重点

1、教学内容

Photoshopcc 基础知识、文件输入、输出、打印的方法;Photoshopcc 工作界面;Photoshop 基本操作、图像的操作、选区的创建和编辑、绘画应用、照片修饰、图层的应用和管理、各菜单的功能、工具箱中各工具的使用方法、各种色彩模式和图形图像文件的格式类型及其特点、图像颜色与色调调整、颜色与色调应用、照片处理工具、Camera Raw、矢量图形的绘制、文字的创建和应用、蒙版与通道、滤镜、外挂滤镜与增效工具、Web 图形、3D 与视频动画、图像应用自动化、打印输出与文件发布以及综合实例的应用,由浅及深。

2、教学重点

Photoshop 图像的基本操作、选区抠图实战、图像的绘制与修饰,图层及图层样式的应用等;蒙版与通道的应用、矢量工具和路径、文字编辑与排版,滤镜的使用等。

(四) 教学时数

36 学时。安排在第四学期,2 学分。

(五) 教学手段和方法

本课程采取理论与实践相结合的教学方法,将学与练有机地结合起来。以作业为主线进行学习,以各类典型的作业为目标,在做作业的过程中学习软件的使用。从入门逐渐到精通,开拓视野,分享优秀的 photoshop 软件设计作品,激发学生学习的热情。

二、本文

第一章 认识 Photoshop

教学要点:

了解 photoshop 软件在平面设计中的应用、绘画艺术中的应用、摄影后期中的应用、网页制作中的应用、数码合成中的应用、动画 CG 中的应用、建筑后期中的应用。图像处理的基本操作,位图与矢量图像,像素与分辨率,图像的颜色模式,色域与溢色等功能。

教学内容:

photoshop 启动与退出，位图图像，矢量图像，分辨率，像素，灰度模式，双色调模式，RGB 模式，CMYK 模式，LAB 模式，图像的位深度。导入导出文件，文件的存储、关闭、退出、打开、新建，标尺、参考线、网格命令，画布大小，图像大小，历史记录，导航器，工作区自定义等。

第二章 Photoshop 图层、选取操作；图像色调调整

教学要点：

photoshop 图层编辑，选取操作，变换图像，图像色彩调整。

教学内容：

photoshop 图层新建、排列分布、删除、复制、隐藏、锁定，链接图层，对齐图层图层组图层复合，图层不透明度，盖印图层，图层混合模式，图层样式，填充图层等，自由变换，裁剪图像，自定义画笔，选区的编辑，填充与描边等。图像影调调整，色阶，饱和度，通道混合器，颜色查找，匹配颜色，渐变映射，替换颜色阈值及反相，可选颜色。

第三章 Photoshop 蒙版、通道及抠图

教学要点：

photoshop 蒙版，通道，通道与选区转化，通道调整颜色，通道合并。通道抠图。

教学内容：

photoshop 快速蒙版，剪贴蒙版，图层蒙板，矢量蒙版，矢量蒙版添加样式，蒙版与选区之间的转化，颜色通道，ALPHA 通道，ALPHA 通道与选区转化，通道的复制和删除，通道调整颜色，通道合并。复杂背景的通道抠图。

第四章 Photoshop 矢量工具与图形绘制，文字的编辑与应用

教学要点：

photoshop 路径及钢笔工具，文本的编辑与修改，制作艺术文字。

教学内容：

photoshop 钢笔工具使用方法，自由钢笔、磁性钢笔工具，锚点使用，变换路径，路径面板功能，形状工具组应用，路径描边，路径与选区的转换，利用路径进行精确的选择。文字蒙版工具，点文字，段落文字，路径文字，文本的编辑与修改，字符与段落面板，文字图层的转换。利用文字图层制作艺术文字。

第五章 Photoshop 滤镜工具应用， Raw 照片处理

教学要点：

滤镜工具的应用， RAW 格式照片转换，在 camera raw 中进行颜色和和色调的调整。

教学内容：

特殊滤镜工具，风格化滤镜，模糊滤镜组，扭曲滤镜组，锐化滤镜组，像素化滤镜组，渲染滤镜组，艺术效果滤镜组，杂色滤镜组，外挂滤镜。RAW 格式照片转换，在 camera raw 中进行局部调整，在 camera raw 中调整颜色和和色调。

第六章 3D 功能的应用，动态视频文件处理，动作，打印输出

教学要点：

创建 3D 对象的几种方式， 3D 纹理绘制和渲染模型，视频文件导入，校正像素长宽比，编辑帧动画。

动作录制及应用，批处理，色彩管理与输出。

教学内容：

3D 面板组成，网格与材质设置，创建 3D 对象的几种方式，编辑 3D 对象：合并和拆分，3D 和 2D 转换，3D 纹理绘制和渲染模型，3D 文件存储和导出。视频图层的理解，认识帧动画面板，时间轴动画面板，视频文件导入，校正像素长宽比，编辑帧动画。动作录制及应用，批处理，数据驱动图形，色彩管理与输出，打印图像。

三、教材及参考书

（一）**教材：**《PHOTOSHOPCC 实战从入门到精通》龙马高新著 教育人民邮电出版社 2017.2

（二）主要参考书：

- 1、《Photoshop CC 入门与实战经典》唯美映像编著 清华大学出版社 2016
- 2、《Photoshop CC 2017 从入门到精通》机械工业出版社，创锐设计编著，2017.4

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

多媒体教学与知识点讲授相结合，理论与实践相结合。

中国工艺美术史
课程英文名称: Chinese arts and crafts history
课程编号: 55042404

一、说明

(一) 课程性质

《中国工艺美术史》是艺术设计专业必修的一门基础理论课程。是对我国古代优秀设计文化的全面总结及梳理。

(二) 教学目的

通过对《中国工艺美术史》课程的学习，能够使学生了解中国的物质文化和精神文化的发展历史，通过对工艺美术作品的欣赏，使学生受到美的熏陶，培养他们热爱祖国民族艺术传统，热爱生活的思想情感和健康向上的审美情趣，更好地把传统文化融入现代设计思维当中。

(三) 教学内容

内容包括：原始社会的工艺美术、夏商周时期的工艺美术、秦汉时期的工艺美术、魏晋南北朝时期的工艺美术、隋唐时期的工艺美术、宋代的工艺美术、元代的工艺美术、明代的工艺美术、清代的工艺美术。

(四) 教学时数

本课程在第五学期完成，每周 2 课时，共 36 学时，2 个学分。

(五) 教学方式

1、讲授要由浅入深、循序渐进、通俗易懂。

2、在教学过程中充分利用多媒体教学的优势，将抽象的理论用文字、图片、视屏的方式展现出来，使学生在掌握基本的理论知识的同时，通过接触大量的优秀设计作品而不断拓宽视野。

3、本课程在采用基本的讲授法的同时，适当安排课堂讨论，展览参观等，以丰富教学内容，激发学习的主动性及学生的学习兴趣。

二、本文

第一章 原始社会的工艺美术

教学要点:

概述工艺美术的起源，原始社会工艺美术，原始社会的石器、陶器、玉器及其他工艺。

4 学时

教学内容:

第一节 概述

- 1、什么是工艺美术
- 2、工艺美术的分类和学习工艺美术史的意义
- 3、原始社会工艺美术的社会背景
- 4、工艺美术的起源说

第二节 石器工艺

一、阶段

1. 旧石器时代:
2. 新石器时代:

二、石器的种类

三、打制方法、石材选择

四、玉器的产生

第三节 陶器工艺

一、彩陶

- 1、彩陶的分布于发展
- 2、彩陶的造型

- 3、彩陶的纹饰
- 二、黑陶
- 三、几何印纹陶
- 第四节 其他工艺
- 一、牙骨雕
- 二、染织
- 三、编织

第二章 奴隶社会的工艺美术

教学要点:

了解奴隶社会青铜器、陶器、染织、服装工艺；掌握奴隶社会工艺美术的风格特征。

教学重点:

奴隶社会青铜器的造型、装饰纹样及象征意义。

教学时数:

6 学时

教学内容:

第一节 概述奴隶社会工艺美术

第二节 青铜工艺

一、青铜器的开端

二、商代青铜器

1、商代青铜器的概况

2、种类

3、特点

4、纹样

5、商代青铜器装饰艺术特点

三、西周青铜器

1、西周青铜器的概况

2、种类

3、特点

4、纹样

5、西周青铜器装饰艺术特点

三、春秋战国青铜器

1、春秋战国青铜器的概况

2、种类

3、特点

4、纹样

5、春秋战国青铜器装饰艺术特点

第三节 陶瓷工艺

1、陶器得意继续发展的原因

2、陶器的种类、造型及其装饰

3、原始瓷的发展

4、其他陶器工艺

第四节 雕刻工艺

- 1、石雕工艺
- 2、玉雕工艺
- 3、牙骨雕工艺

第五节 漆器工艺

- 一、漆器的制作
- 二、漆器的种类与造型
- 三、漆器的装饰

第三章 秦汉时期的工艺美术

教学要点:

了解秦汉时期的金属、漆器、染织、服装、陶瓷及建筑装饰工艺；掌握秦汉时期工艺美术的风格特征。

教学时数:

4 学时

教学内容:

第一节 概说

第二节 铜器工艺

- 一、铜器的种类
- 二、铜器的装饰工艺
- 三、汉代铜镜

第三节 陶瓷工艺

- 一、釉陶
- 二、彩绘陶
- 三、早期瓷器

第四节 其它工艺

- 一、漆器工艺
- 二、石雕与玉雕

第四章 魏晋南北朝时期的工艺美术

教学要点:

了解魏晋南北朝时期的陶瓷、染织、服装、金属、漆器工艺；掌握魏晋南北朝时期工艺美术的风格特征。

教学时数:

4 课时

教学内容:

第一节 概说

第二节 陶瓷工艺

一、瓷器的种类:

- 1、青瓷
- 2、黑瓷
- 3、白瓷的出现

二、魏晋南北朝时期的瓷器装饰手法

三、魏晋南北朝时期瓷器的造型

第三节 染织及服装工艺

- 一、染织
- 二、服装

第四节 金属工艺

第五节 漆器工艺

第五章 隋唐工艺美术

教学要点:

了解元代的陶瓷、染织、服装、金属、漆器工艺；掌握隋唐工艺美术的风格特征。

教学时数:

4 课时

教学内容:

第一节 概说

第二节 陶瓷工艺

一、青瓷

二、白瓷

三、彩瓷

四、唐三彩

五、其他

第三节 染织与服装工艺

一、概况

二、染织纹样

三、服装

第四节 金属工艺

一、金银器

二、铜器

第五节 漆器工艺

一、金银平脱

二、螺钿

三、雕漆

四、库路真漆器

第六节 其他工艺

第六章 宋代的工艺美术

教学要点:

了解宋代的陶瓷、染织、服装、金属、漆器工艺；掌握宋元工艺美术的风格特征。

教学时数:

4 课时

教学内容:

第一节 概说

第二节 陶瓷工艺

一、概说

二、五大名窑

三、其他著名窑厂的瓷器

四、宋瓷的艺术特点

第三节 染织及服装工艺

一、丝织

二、缣丝

- 三、印染
- 四、刺绣
- 五、服装
- 第四节 金属工艺
- 第五节 其他工艺

第七章 元代的工艺美术

教学要点:

了解元代的陶瓷、染织、服装、金属工艺；掌握元代工艺美术的风格特征。

教学时数:

2 课时

教学内容:

第一节 概说

第二节 陶瓷工艺

一、元代瓷器的种类及特点

二、元青花

第三节 染织及服装工艺

一、染织的种类

二、服装

第四节 其他工艺

第八章 明代的工艺美术

教学要点:

了解明代的陶瓷、染织、服装、漆器、金属及家具工艺；掌握明代工艺美术的风格特征。

教学时数:

4 课时

教学内容:

第一节 概说

第二节 陶瓷工艺

一、景德镇窑

二、彩瓷

1、青花瓷

2、素三彩

3、五彩

4、斗彩

三、其他

第三节 染织及服装工艺

一、染织的种类

二、服装

第四节 漆器工艺

第五节 家具工艺

第四节 其他工艺

第九章 清代的工艺美术

教学要点:

了解清代的陶瓷、染织、服装、漆器、金属及家具工艺;掌握清代工艺美术的风格特征。

教学时数:

4 课时

教学内容:

第一节 概说

第二节 陶瓷工艺

一、康熙时期

二、雍正时期

三、乾隆时期

四、其他

第三节 染织及服装工艺

一、丝织

二、刺绣

三、服装

第四节 金属工艺

一、景泰蓝

二、画珐琅

第五节 漆器工艺

一、北京雕漆

二、扬州螺钿

三、福州脱胎

第四节 其他工艺

三、实践教学内容和要求

项目一 参观博物馆

教学要求:

1、 欣赏中国古代杰出的工艺美术作品; 2、 感受不同历史时期工艺美术的风格特征。

教学内容:

1、彩陶 2、青铜器及漆器

教学重点: 彩陶、青铜器的造型与纹饰特点

项目二 摹绘传统纹样 (随以上每章节内容)

教学要求:

1、了解中国传统纹样的演变 2、掌握各个历史时期纹样的特点

教学内容:

1、原始彩陶纹样 2、汉代纹样 3、唐代纹样 4、明清纹样

教学重点:

各个历史时期纹样的特点

四、教材及参考书目

- 1、田自秉，《中国工艺美术史》，东方出版中心，2001年10月
- 2、尚刚，《中国工艺美术史新编》，高等教育出版社
- 3、尚刚，《天工开物：中国工艺美术史》，三联出版社2007年版
- 4、李泽厚，《美得历程》，天津社会科学出版社，2002年10月
- 5、卞宗舜等，《中国工艺美术史》，中国轻工业出版社
- 6、杭间《中国工艺美术思想史》，北岳文艺出版社1994年

五、考核要求

本课程结束时进行闭卷考试或采用课程论文、课程作业方式加以考核。成绩评定时要综合平时考查或作业成绩。

学科前沿课

课程英文名称: Course introduction class

课程编号: 55042405

一、说明

(一) 课程性质

学科前沿课是为学生介绍本专业在国内外现阶段发展状况介绍的一门教学课程。

(二) 教学目的

让学生了解本专业中最新的研究成果。

(三) 教学内容

介绍中外本专业中最新的研究成果，为学生提供讲解最新的论著、论文，提供讲解分析最新的视觉艺术作品，使学生树立新的奋斗目标。

(四) 教学时数

9 学时。

(五) 教学方式

PPT 课件讲座。

设计概论

课程英文名称: An introduction to the design

课程编号: 55042406

一、说明

(一) 课程性质

《设计概论》是艺术设计专业必修的一门核心基础理论课程,在艺术设计教学中具有很大的理论指导意义。它以辩证唯物主义与历史唯物主义的观点和方法为指导,以艺术设计为研究对象,科学地、系统地阐明设计的基本性质及其发展规律的一门学科。

(二) 教学目的

通过对《设计概论》课程的学习,使学生能从宏观上对设计有所全面的了解与认识,了解设计的多重特征,明确设计的任务,设计师应具备的知识结构,了解设计的历史及前沿的设计理论。最终为今后的学习和设计生涯起到先验性的指导作用。

(三) 教学内容

内容包括:设计学的研究范围与现状、设计的多重特征、设计的源流、设计的类型、设计师、设计批评。

(四) 教学时数

本课程在第三学期完成,每周2课时,共36学时,2个学分。

(五) 教学方式

1、讲授要由浅入深、循序渐进、通俗易懂。

2、在教学过程中充分利用多媒体教学的优势,将抽象的理论用文字、图片、视屏的方式展现出来,使学生在掌握基本的理论知识的同时,通过接触大量的优秀设计作品而不断拓宽视野。

3、本课程在采用基本的讲授法的同时,适当安排课堂讨论,展览参观等,以丰富教学内容,激发学习的主动性及学生的学习兴趣。

二、本文

第一章 绪论 (了解)

教学要点:

设计学研究的方向、当代西方设计思潮、中国古代设计思想

教学时数:

4学时

教学内容:

第一节 什么是设计

一、中西设计概念的历史发展

二、设计的定义

第二节 设计学研究范围

一、设计史

二、设计理论

三、设计批评

四、设计教育

第三节 设计学研究的现状

一、对当代西方设计思潮的一般看法

二、对中国古代设计思想的初步研究

第四章 设计的多重特征 (掌握)

教学要点:

设计的多重特征

教学时数:

6 学时

教学内容:

第一节 设计的本质与目的

一、设计的本质

二、设计的目的

第二节 设计的艺术特征

二、设计的艺术含量

三、设计的艺术手法

四、不同设计的艺术特征

五、艺术推动设计

第三节 设计的科技特征

一、设计与科技进步

二、设计与科技理论

三、设计是科学技术商品化的载体

第四节 设计的经济特征

一、设计作为经济发展的战略

二、设计作为价值方法

三、设计作为管理手段

四、设计与生产和消费的关系

第五节 设计的文化特征

一、设计文化中的民族性、时代性与阶级性

二、设计是一种文化创造

第五章 设计艺术的发展历程（了解）

教学要点:

设计艺术发展的阶段性与特征

教学时数:

4 学时

教学内容:

一、设计艺术发展的阶段性与特征

1、设计艺术的起源和形成时期

2、手工业时期的设计艺术

3、工业化时期的现代设计艺术

4、当代设计艺术与未来的展望

二、设计艺术的起源和形成时期

人类最初的设计艺术品，是伴随着工具的制造、使用和不断进步而逐渐产生和发展的。

石器

玉器

陶器

建筑

服装

牙骨雕

三、手工业时期的设计

- 1、宫廷风格
- 2、宗教风格
- 3、文人风格
- 4、民间风格

四、工业时期的现代设计

- 1、现代设计的开端
- 2、现代主义设计运动——20世纪设计的核心
- 3、工业时代的现代设计的总体特征

五、西方当代设计的多元化发展

- 1、60年代的波普审美观
- 2、后现代主义

六、20世纪中国艺术设计发展

第四章 设计的类型（熟练掌握）

教学要点：

设计的分类及各个设计门类中的主要领域与特点。

教学时数：

10课时

教学内容：

第一节 视觉传达设计

- 一、什么是视觉传达设计
- 二、视觉传达设计的构成要素
- 三、视觉传达设计的领域

第二节 产品设计

- 四、什么是产品设计
- 五、产品设计的基本要素
- 六、产品设计的基本要求
功能性要求、审美性要求、经济型要求、创造性要求、适应性要求
- 七、产品设计的分类

第三节 环境艺术设计

- 一、什么是环境艺术设计
- 二、环境艺术设计的类型

第五章 设计师（掌握）

教学要点：

了解设计师演变的历史过程，设计师的分类；重点掌握设计师应具备的知识结构。

教学时数：

2课时

教学内容：

第一节 设计师的历史演变

- 1、设计师演变的历史过程

- 2、中西方设计师演变的历史过程
- 第二节 设计师的知识技能要求
 - 一、设计师的艺术与设计知识技能
 - 二、设计师的自然与社会学科知识技能
- 第三节 设计师的类型
 - 一、横向的分类
 - 二、纵向的分类
- 第四节 设计师的社会职责

第六章 设计批评（理解）

教学要点：

了解设计批评的标准。

教学时数：

2 课时

教学内容：

第一节 设计的批评对象及其批评者

- 一、两者的范围与特征
- 二、批评者的多重身份

第二节 设计批评的标准

- 一、设计批评体系的参照标准
设计的科学性、实用性、艺术性
- 二、设计批评标准的历时性

第三节 设计批评的方式

第四节 设计批评的理论

- 一、设计批评理论的出现与发展
- 二、设计批评理论的多元化

第七章 设计思维（掌握）

教学要点：

掌握设计思维的多种方式。

教学时数：

4 课时

教学内容：

- 一、什么是设计思维
- 二、发散思维
- 三、收敛思维
- 四、想象和联想思维
- 五、逆向思维
- 六、仿生思维

第九章 设计的方法与程序（了解）

教学要点：

了解设计的方法与程序。

教学时数：

2 课时

教学内容:

第九章 设计管理（理解）

教学要点:

了解设计管理的范围及内容。

教学时数:

2 课时

教学内容:

- 一、设计管理概述
- 二、设计管理的范围及内容
 - 1、企业设计战略管理
 - 2、设计事物管理
 - 3、设计项目管理
- 三、扩展学习——设计管理的案例分析

三、教材及参考书目

- 1、尹定邦著,《设计学概论》,湖南科学技术出版社,2006年8月第1版。
- 2、赵农著,《设计概论》,山西人民美术出版社,2000年9月第1版。
- 3、朱和平著,《设计艺术概论》,湖南美术出版社 2002年8月第1版。
- 4、李龙生著,《艺术设计概论》,安徽美术出版社,1999年2月第1版。

四、考核要求

本课程结束时进行闭卷考试或采用课程论文、课程作业方式加以考核。成绩评定时要综合平时考查或作业成绩。

CorelDRAW
课程英文名称: CorelDRAW
课程编号: 55042407

一、说明

(一) 课程性质

Coreldraw 为专业技能课,是集平面设计和电脑绘画功能为一体的图形处理软件,被广泛应用于平面设计、广告设计、企业形象设计、字体及 logo 设计、工业造型设计、建筑平面图绘制、书籍月历设计、包装设计、插画设计等多个领域。为平面类专业必修课。

(二) 课程教学目的

1、**知识目标:** Coreldraw 课是平面设计专业的技能课程。通过该课程的学习,使学生们了解并熟练掌握 Coreldraw 图形设计的应用和处理方法,能够熟练的绘制矢量图形、处理位图、文字排版、工程出图等技巧,以及平面视觉特效的实现。

2、**能力目标:** 学生经过本课程的学习后,要求在以后的广告设计、书籍设计、商标设计、VI 设计、图案等课程中,能熟练运用该软件知识,不断创作出更优秀的艺术作品。

(三) 教学内容、教学重点

1、教学内容

了解文件输入、输出;与打印的方法;CorelDRAW 中文版工作界面;各菜单的功能;熟悉快捷工具及属性栏、状态栏;熟悉应用泊坞窗中各命令;工具箱中各工具的使用方法;文件的导出和导入;各种色彩模式和图形图像文件的格式类型及其特点;页面及图层的运用;图形及位图的绘制和编辑方法;美术字以及段落文本编辑。

2、教学重点

了解矢量图形与位图的基本概念;掌握菜单的功能;工具箱中各工具的使用方法;文件的导出和导入;各种色彩模式和图形图像文件的格式类型及其特点;图形及位图的绘制和编辑方法;美术字以及段落文本编辑。

(四) 教学时数

本课程在第三学期完成,每周 2 课时,共 36 学时,2 个学分。

(五) 教学手段和方法

本课程将学与练有机地结合起来。以作业为主线进行学习,以各类典型的作业为目标,在做作业的过程中学习软件的使用。从入门逐渐到精通,开拓视野,分享优秀的 CorelDRAW 软件设计作品,激发学生学习的热情。

二、本文

第一章 coreldraw 快速入门

教学重点:

页面设置,导入、导出。

教学内容:

文件的基本操作,标尺、辅助线与网格的使用,打印文件,页面显示辅助工具的使用,填充与轮廓线,对象的编辑管理、

第二章 图形的绘制和对象的处理

教学重点：

掌握绘制直线、曲线和标准形状及对象的基本编辑技术。学会绘图曲线的控制和处理。文本的编辑操作

教学内容：

掌握 coreldraw 中手绘工具和艺术笔工具，直线和曲线的运用，形状工具的应用；裁剪工具、选取工具应用。

第三章 色彩填充与轮廓编辑

教学重点：

掌握单色填充与轮廓编辑方法。学会渐变填充、图案填充；纹理填充方法。

教学内容：

了解颜色模式，掌握 coreldraw 中颜色的填充应用；编辑轮廓、单色填充；渐变填充；图案填充；纹理（材质）填充；PostScript 材质填充；交互式填充工具。

第四章：文本处理

教学重点：

掌握文本处理方法，学会制作文本效果。

教学内容：

基本文本处理，制作文本效果，文本的特殊编辑，文本图形化。

第五章：应用效果

教学重点：

掌握调和效果，透明效果，立体化，学会对象的变形，

教学内容：

调和效果；透明效果；立体化；对象的变形；轮廓图制作方法，编辑轮廓图；应用封套。

第六章：阴影、透镜、表格绘制以及图层的应用

教学重点：

掌握阴影；透镜；表格绘制，图层操作。

教学内容：

制作阴影、透镜效果，透视和图框效果，表格绘制，图层与主图层，新建图层，图层移动，图层间复制和粘贴。

第七章：组织对象

教学重点：

掌握对象的群组与结合方法，学会使用对象管理器。

教学内容：

掌握 coreldraw 中对象的基本操作、群组与结合；对象图层和对象的排序；使用对象管理器。

第八章：位图的处理

教学重点：

掌握位图的导入与编辑方法，学会利用滤镜制作位图效果，了解位图色彩模式及转换。

教学内容：

使学生掌握 coreldraw 中位图的编辑；基本特效的处理和实现。编辑位图；位图的颜色和色彩模式；位图的滤镜效果，位图描摹，添加和删除悬挂式滤器。

第九章：网页制作

教学重点：

了解网页制作方法；学会创建超级链接。

教学内容：

创建 Web 页面；创建 HTML 文本；插入 Internet 对象；创建超级链接；制作翻滚效果；利用模板创建 Web 页面；发布主页。

三、教材及参考书

（一）教材：

《CorelDRAW X8 中文版从入门到精通》，王伟帆，中国青年出版社，2016.9

（二）主要参考书：

- 1、《新手学 CorelDRAW X8 商业设计》，机械工业出版社，2017.4
- 2、《中文版 CorelDRAW X8 平面设计实用教程》高娟妮编著，清华大学出版社，2017
- 3、《中文版 CorelDRAW X7 技术大全》，张小文 周嘉，人民邮电出版社，2017.1
- 4、《CorelDRAW X7 中文版标准教程》，张宇，王明皓 编著，清华大学出版社，2016.1

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

以 多媒体教学为主，理论与实践相结合。

平面构成
课程英文名称: Planar formation
课程编号: 55042408

一、说明

(一) 课程性质

平面构成是视觉传达设计专业的一门必修课程。

通过本课程的学习,丰富学生对现代设计抽象造型的思维和想象能力,认识点线面的构成概念和形式语言,掌握抽象构成的形式规律,提高学生对抽象构成的造型能力和审美能力,为专业设计打下坚实基础。

(二) 教学目的

1. 要求学生对平面构成的概念和学习目的有所认知,理解平面构成的抽象设计语言的形式特征,以及它的应用领域。

2. 平面构成是对抽象形态构造的认识和再开发过程,因此要注重学生对抽象形象和形式的创造力,通过各种构成形式的训练,让学生掌握现代设计的抽象设计手法,并懂得用不同的形式手法去表达特殊的设计思想。

(三) 教学内容

教学内容主要有平面构成的概念、构成形式的认识和掌握、创造力的培养等。

(四) 教学时数

总课时 72 学时,安排在第三学期。3 学分。

(五) 教学方式

1. 在平面构成的概念讲解中多采用生动、直观的比喻,重视与同学合作演示的教学方法。

2. 理论讲解与直观作品相结合。

3. 辅导、启发草图创作。

二、本文

第 1 章 概述

教学要点:

对平面构成的概念认识。

教学时数:

3 学时。

教学内容:

1. 平面构成的概念及特性。

2. 平面构成的材料工具。

第 2 章 平面构成的造型要素

教学要点:

基本形的认识与创造。

教学时数:

12 学时。

教学内容:

1. 平面构成的形象。

2. 平面形态的基本要素——点、线、面、体。

3. 基本形。

第 3 章 平面构成的形式

教学要点:

对各种构成形式的掌握与创造。

教学时数:

57 学时。

教学内容：

1. 群化的构成形式。
2. 重复的构成形式。
3. 渐变的构成形式。
4. 发射的构成形式。
5. 对比与统一的构成形式。
6. 特异的构成形式。
7. 变异的构成形式。
8. 空间的构成形式。
9. 肌理的构成形式。

三、参考书目

- 1、赵殿泽，《构成艺术》，沈阳：辽宁美术出版社，2005. 5.
- 2、满懿，《平面构成》，沈阳：辽宁美术出版社，2000. 2.

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

理论讲解与直观作品相结合，注重对学生创造力的培养。

色彩构成
课程英文名称: Color composition
课程编号: 55042409

一、说明

(一) 课程性质

色彩构成是视觉传达设计专业的必修课程。

通过本课程的学习,使学生初步认识色彩的物理知识、生理知识和色彩心理学同设计色彩的关系,懂得色彩的调配原理以及色彩的对比与调和法则与规律,掌握以对比为主的色彩构成法和以调和为主的色彩构成法,为专业设计打下设计色彩的坚实基础。

(二) 教学目的

1. 理论上让学生认识到色彩基本科学规律,以理性的、逻辑的训练方法去学习和掌握色彩。

2. 从色彩的物理性、感知色彩的生理性、心理性及色彩的对比与调和法等方面去理解、分析、设计色彩,并能够依据题意去设计色彩。

(三) 教学内容

教学内容主要有色彩构成的概念、色彩的属性、色立体、色彩的对比与调和、色彩心理学的理解与运用等。

(四) 教学时数

总课时 72 学时,安排在第三学期。3 学分。

(五) 教学方式

1. 理论讲授的重点概念要有重复性,要清晰易懂,并联系实例。

2. 理论讲授与直观作品相结合。

3. 理论讲授与作业训练分段进行,做到逐步消化。

二、本文

第 1 章 色彩构成的概念

教学要点:

对色彩构成的概念认识。

教学时数:

2 学时。

教学内容:

1. 色彩。
2. 色彩构成
3. 色彩构成实践。

第 2 章 色彩物理学

教学要点:

光源色与物体色的关系。

教学时数:

1 学时。

教学内容:

1. 光与色。
2. 光源。
3. 光源色
4. 物体色
5. 光源色与物体色的关系。

第 3 章 色彩与生理

教学要点:

色彩的视觉生理现象。

教学时数:

1 学时。

教学内容:

1. 视觉的生理特征。
2. 物理补色与生理补色。

第 4 章 色彩混合

教学要点:

色彩混合原理

教学时数:

3 学时。

教学内容:

1. 原色。
2. 色彩的混合。

第 5 章 色彩三要素与色立体

教学要点:

色彩三要素的概念，色立体原理。

教学时数:

4 学时。

教学内容:

1. 色彩三要素。
2. 色立体。

第 6 章 色彩与心理

教学要点:

色彩的感觉与色心理分析。

教学时数:

13 学时。

教学内容:

1. 色彩的感觉与联想。
2. 色彩的心理反映。

第 7 章 色彩对比

教学要点:

以对比为主的色彩构成法。

教学时数:

24 学时。

教学内容:

1. 色彩的对比。
2. 以对比为主的色彩构成法。

第 8 章 色彩调和

教学要点:

以调和为主的色彩构成法。

教学时数：

24 学时。

教学内容：

1. 同一调和构成。
2. 类似调和构成。
3. 秩序调和构成。
4. 色彩的调和与面积
5. 色彩调和与视觉生理平衡

三、参考书目

- 1、《色彩构成》赵国志，沈阳：辽宁美术出版社，2005. 10
- 2、《色彩艺术》伊顿，杜定宇译，上海人民美术出版社，1985.
- 3、《色彩》，冯健亲、鄢烈炎等江苏美术出版社，2008.

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

理论讲解与设计实践相结合，注重应用多媒体课堂作品赏析。

标志设计
课程英文名称: Logo design
课程编号: 55042410

一、说明

(一) 课程性质

标志设计, 是视觉传达设计专业的一门专业必修课程。

(二) 教学目的

标志设计课的教学目的是, 通过代表性标志作品的分析与针对不同类型标志设计的习作练习, 提高学生对现代标志的审美能力、创意能力、设计能力与现代标志设计艺术语言的应用能力。

(三) 教学内容

本课简要介绍中外标志的发展史、标志的基本类型与用途; 重点讲授现代标志的基本设计规律、构思方法与新的表现方法, 并针对性地做不同类型、不同用途、不同造型形式的习作。

(四) 教学时数

总课时 72 学时, 安排在第四学期。3 学分。

(五) 教学方式

针对不同章节教学内容, 分别进行讲述式、引导式、示范式、启发式, 鼓励式与探索式教学方式。

二、本文

第一章 标志概论

教学要点:

概念、种类、特点、要素、法则、技法等。

教学内容:

理解现代标志的概念, 明确不同类型标志的特点, 熟记标志设计的要素与基本设计法则, 了解一定的表现技法。

第二章 几何形标志设计

教学要点:

使学生较好地掌握“群化法”与“分解法”的在构成中的基本规律及可能出现的较好形式。

教学内容:

用群化法构成一具有标志基本形象特征的几何图形; 用分解法构成一具有标志基本形象特征的几何图形。

第六章 自然物形标志设计

教学要点:

怎样将自然物形象, 设计成高度概括的、平面化的、艺术形象。

教学内容:

将一自然物的立体形象, 应用高度概括的、平面化的艺术手法, 设计成具有标志基本形象特征的图形。

第七章 人造物形标志设计

教学要点:

怎样将人造物形象，设计成高度概括的、平面化的、艺术形象。

教学内容:

将一人造物的立体形象，应用高度概括的、平面化的艺术手法，设计成具有标志基本形象特征的图形。

第八章 字母标志设计

教学要点:

字母形象变化时度的把握及美的整体形象的设计。

教学内容:

应用英文字母的基本形象，通过将其变形、组合、合并、相嵌、借用等手法，设计一款应用性标志。

第四章 汉字标志设计

教学要点:

汉字形象变化时度的把握及美的整体形象的设计。

教学内容:

应用汉字的基本形象，通过将其变形、组合、合并、借用、省略等手法，设计一款应用性标志。

第九章 数字标志设计

教学要点:

阿拉伯数字形象变化时度的把握及美的整体形象的设计。

教学内容:

应用阿拉伯数字的基本形象，通过将其变形、组合、借用、省略、互衬、添加等手法，设计一款应用性标志。

第十章 大型主题性标志设计

教学要点:

用何种形象与形式，准确、艺术地表现主题。

教学内容:

大型主题性标志设计，是一种形象较为复杂的、综合性的标志设计。在教学中首先要明确规定将设计的标志形象中必须要出现什么主题形象、具体的主题文字、准确的年月等时间数字，还要准确定位标志的性质、对象与应用的场所等。

第十一章 标志设计中的色彩

教学要点:

色彩的构成法及含义的表达。

教学内容:

标志色彩的特点；单色、双色与多色标志设计中的色彩的构成方法；色彩的象征意义等。

第十二章 标志设计中网格的应用

教学要点:

网格怎样规范标志的造型。

教学内容:

网格的基本种类；网格的应用方法；网格对标志造型的规范作用；网格在标志牌设计中对标志与其它要素的定位作用。

三、参考书目

4. 《现代标志设计研究》冯建基著，甘肃人民美术出版社，2005年
5. 《装璜设计·标志》，王凤仪著，中国美术学院出版社，
6. 《平面视觉传达设计》，吴国欣 编著，湖南美术出版社，1994

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

用 PPT 课件赏析中外著名标志作品；通过设计稿过程的分析，有效地提高设计能力与审美能力。

现代图形
课程英文名称: Modern graphics
课程编号: 55042411

一、说明

(一) 课程性质

属于设计专业平台课程专业必修课。

(二) 教学目的

本课主要介绍西方现代图形设计的新理念与新方法,了解现代图形的基本特征,掌握现代图形的基本设计语言,并通过一定量的作业练习,使学生学会现代图形设计的基本构思方法、表现方法,达到具有设计较高水平现代新图形的能力。

(三) 教学内容

- 1、符号与现代图形
- 2、正负形
- 3、矛盾空间
- 4、同构图形
- 5、异变图形

(四) 教学时数

本课程授课时数为 72 学时。该课安排在第四学期开设。3 学分。

(五) 教学方式

理论讲授、技能训练相结合。

二、本文

第一章 符号与现代图形

教学要点:

侧重于讲授西方现代图形设计特征与方法。

教学时数:

36 学时

教学内容:

- 1、图像时代与图形设计
- 2、从符号到图形设计
- 3、图形设计方法

说明:

- 1、图形设计资料收集与分析作业一份
- 2、图形设计的方法试验小图 5 张

第二章 正负形和矛盾空间

教学要点:

重点分析研究图形设计中的正负形和矛盾空间。

教学时数:

18 学时

教学内容:

- 1、图底对比
- 2、图底转换
- 3、矛盾空间

说明:

- 1、完成埃舍尔作品临摹2张（4开）
- 2、完成正负形图形设计和矛盾空间图形设计共2张（4开）

第三章 同构图形和异变图形

教学要点:

重点分析研究图形设计中的同构图形和异变图形。

教学时数:

18 学时

教学内容:

- 22、 同构的图形设计方法
- 23、 异变的图形设计方法

说明:

- 1、完成同构的图形设计一张（4开）
- 2、完成异变的图形设计一张（4开）

三、参考书目

- [1] 《现代图形》（美）
- [2] 《图形与设计》（美）

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程以课堂实践、实验为主，辅以多媒体教学技术的理论讲授。

字体设计

课程英文名称: Font design
课程编号: 55042412

一、说明

(一) 课程性质

字体设计是一门专业基础课向专业实践课过渡的学科,是视觉传达设计专业的核心课。

语言是传达思想感情的媒介,文字是记录语言的符号。前者以“音”的形式表达,后者以“形”的方式体现,“音”、“形”、“义”构成了文字的三要素,文字是利用形体,通过声音来表达意义的。意美以感心,音美以感耳,形美以感目。文字不仅在乎形,也在乎形所给予的优美感觉,这种追求美感的文字被称为字体设计。字体设计是运用装饰手法美化文字的一种书写艺术,千姿百态,美观实用,在现代视觉传达设计中被广泛的应用,并以它的艺术感染力起着美化生活的作用。

(二) 教学目的

通过对字体设计课程的学习,使学生基本掌握该课程的理论知识、创意方法、具备字体设计的基本素质和技能,胜任各种字体设计的创意与制作。

(三) 教学内容

以中文字体设计、外文字体设计为主。

(四) 教学时数

本课程授课时数为 48 学时。该课安排在第五学期开设。2 学分。

(五) 教学方式

1、遵循科学性与艺术性相结合的原则。由浅入深,循序渐进,创意与制作并举,课堂学习与社会实践相结合,使学生能在掌握基础知识与基本技能的基础上,继承传统,大胆创新。

2、本课程内容涉及面广,须精选教材,加强学生课外练习。

3、启发学生多用心、用脑、用眼、用手,多角度观察周围的商业空间,吸收对自身有启发的设计要素。

4、培养学生创新意识与创造性思维能力,重视前期草图设计规划阶段,鼓励学生努力发掘自身创意潜力。

5、借鉴与学习中、外优秀字体设计案例,应该深入分析,取其精华,反对浮光掠影式的摹仿。

6、充分发挥教与学的互动作用,因材施教,因势利导,调动学生的学习热情。

二、本文

第一单元 汉字简史

教学要点:

字体设计意为对文字按视觉设计规律加以整体的精心安排。字体设计是人类生产与实践的产物,是随着人类文明的发展而逐步成熟的。进行字体设计,必须对它的历史和演变有所了解。世界各国的文字在历经悠久的历史长河之后,逐步形成代表当今世界文字体系的两大板块结构:代表华夏文化的汉字体系和象征西方文明的拉丁字母文字体系。汉字和拉丁字母文字都是起源于图形符号,各自经过几千年的演化发展,最终形成了各具特色的文字体系。通过教师讲授汉字的发展历史,使学生了解汉字发展的各个阶段所具有的特点。

教学时数: 4 学时

教学内容:

一、文明的溪流——世界上最古老的三种文字

1、5500 年前两河流域苏美尔人创造的楔形文字;

2、5000 多年前尼罗河流域的古埃及人创造的象形文字;

3、3300 年前中国殷商时期的甲骨文字。

二、汉字的演变

- 1、甲骨文；2、金文；3、石鼓文；4、小篆；
- 5、隶书；6、草书；7、行书；8、楷书。

第二单元 拉丁字母简史

教学要点：

拉丁文字是字母文字系统的代表，是世界上应用最为广泛的文字形式之一。大约在公元前 1600 年，腓尼基人发明了一种与象形图符文字不同的字母文字形式，共有 23 个字母。至公元前 1000 年，希腊人吸收了腓尼基人的字母方式，创造了拉丁字母的基本形态，有 24 个字母。罗马人又于公元前 500-200 年完成了与今天相似的、规律性很强的 26 个罗马字母，即今天世界上的拉丁字母。通过教师讲授拉丁字母的发展历史，使学生了解拉丁字母的发展过程及各个阶段所具有特点。

教学时数：4 学时

教学内容：

一、拉丁字母发展概述

二、拉丁字母的演变

- 1、古罗马体；2、新罗马体；3、哥特体；
- 4、无衬线体；5、现代自由体；6、阿拉伯数字。

第三单元 基本字体临摹

教学要点：

通过对中文及外文基本字体特点的学习与临摹，使学生掌握基本字体的分类、基本规律和特征，为字体设计奠定良好的基础。

教学时数：24 学时

教学内容：

一、宋体临摹；

二、黑体临摹；

三、古罗马体临摹；

四、埃及体临摹。

第四单元 基本字形设计

教学要点：

基本字形设计是指以字体的基本笔画特征及结体造型方式的变化为主的设计。如笔画的长短、粗细变形，整体字形的方、圆、倾斜等。

该方法先从一个字体的变化中总结出规律，由此推导设计出同一规律的其他字体。基本字形设计是字体设计的前提和基础。

教学时数：16 学时

教学内容：

一、字体的基本笔画特征及结体造型方式的变化

二、优秀基本字形设计赏析

第五单元 创意字体设计

教学要点:

通过讲授创意字体的特点及设计手法,借鉴与学习中、外优秀字体设计案例,使学生掌握创意字体设计的方法。

教学时数:24 学时

教学内容:

- 一、装饰字体;
- 二、形象字体。

三、建议教材:

《字体设计》 中国青年出版社, 孙东阳 周婧等 编著 2012 年 7 月第一版

《字体设计与表现》 中国纺织出版社, 李芳 张大鲁 编著 2009 年 11 月第一版

四、教学参考书目:

《字体设计进化论》 人民邮电出版社, 刘柏坤 著 2016 年 4 月第一版

《字体设计》 龙门书局, 周建国 编著 2014 年 1 月第一版

《自由“字”在 字体设计与创意》 人民邮电出版社, 刘兵克 著 2015 年 2 月第一版

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程以课堂实践为主,辅以多媒体教学技术的理论讲授。

传统图案

课程英文名称: Traditional pattern
课程编号: 55042413

二、课程性质

本课程是从基础课过渡到专业课的一门重要的专业基础课,是一个重要环节。图案是工艺美术创作的一个过程,是进行一切专业设计的基础。它不仅是要让同学们掌握图案的组织方法与表现手法,更重要是在学习的过程中对中国传统文化有一个全面的了解,为创新出现代的图案设计汲取营养。在实践的基础上,去完美和丰富传统图案的风格。使传统图案焕发出灿烂的青春。

二、教学目的

- 1、研究古今中外的装饰纹样,提高艺术的鉴赏能力。
- 2、掌握和运用形式美的规律和法则。
- 3、了解纹样的造型、构成及黑白和色彩的表现。
- 4 培养和提高学生对纹样的审美以及创造思维能力。

三、教学时数

本课程授课时数为 48 学时。该课安排在第五学期开设。2 学分。

四、教学内容

第一章传统纹样的概述

本章对纹样的定义进行具体的解析。从空间、时间以及形态构成上和组织构成形式上对纹样进行分类。

第三节 纹样的产生及学习传统纹样的意义。

第四节 第二节传统纹样在现代设计中的应用。

本章重点:

教师指导学生复习平面构成的知识点,连接该课程和前期课程,承上启下完成教学任务。

第三章历史上的纹样

教学要求:

对中国传统图案进行全面的了解,并对其传统图案进行临摹,了解和体会传统图案的造型规律及特点。并对古代的、现代的、东方的与西方的进行纵向横向的比较。本章从中国历代纹样、中国民间纹样及国外纹样上进行阐述。

第七节原始社会新石器时期的纹样

第八节商周时期的纹样

第九节春秋战国时期的纹样

第十节 秦汉时期的纹样

第十一节南北朝隋唐时期的纹样

第十二节宋元明清时期的纹样

本章重点和难点:

以继承和发挥传统装饰图案为主线,使学生对中国的传统装饰图案有一定的了解。

第四章纹样的原理和形式美法则

本章包含了四大形式美的法则——变化与统一、对比与调和、对称与均衡、节奏与韵律。

教学内容

3、美的形式法则

4、装饰图案的构成形式。

本章重点与难点:

对美的理解和认识,如何运用美来表现不同的图案样式。

第五章纹样的造型特征

本章主要是研究纹样的主要特征——秩序鲜明、单纯概括(学习中国传统吉祥纹样造型手法)。并对纹

样形态产生的方法进行探讨，包括了形态的具象美及抽象美，还有从写生到装饰变形的系列过程。

本章重点：

使学生知道要进行装饰图案的变化必须认真观察生活中各种自然现象，综合其典型特征才能创造出来源与生活而高于生活的艺术设计作品。

第六章纹样的构成组织形式

本章先了解传统纹样的空间构成法，重点对单独纹样、连续纹样中的二方连续、四方连续进行研究。

第二节 传统纹样的单独构成形式。

第二节 传统纹样的连续构成形式。

第六章纹样的表现形式（黑白表现和色彩表现）

教学要求：

通过学习一些现代设计手法，使形象的创新思维能力得到锻炼、培养并能运用不同的表现形式进行装饰设计。主要讲解黑白、色彩、技法的表现形式。

本章难点：

讲解色彩的表现，复习色彩构成中的知识。对色彩的三元素、色彩的对比和调和研究实践。探讨色彩调和的方法如：降低纯度调和、加入间隔色调和、秩序调和、平衡性调和等方式。

第一节

传统纹样的黑白表现形式。

第二节

传统纹样的色彩表现形式。

本章重点：

各种表现技法的运用。

四、考核办法

本课程为考试课，成绩评定方法（评分标准、成绩组成）如下：1、出勤率、课堂纪律情况占 20%。每张作业以百分评定一个分数。被作业数量除的平均数为作业的成绩，占 80%。

五、参考教材

- 2、《图案设计》中国青年出版社文峰编著
- 2、《中国纹样全集》山东美术出版社吴山编著
- 3、《中国吉祥图案设计艺术》人民美术出版社郑军、魏峰编著
- 4、《装饰图案》，黑龙江美术出版社，1999
- 5、《中外装饰画集》，湖南美术出版社，1996
- 6、《版面设计与装饰艺术》童曼之著，湖南美术出版社 1996
- 7、《中国工艺美术史》卞宗舜等著，中国轻工出版社
- 8、《中国传统装饰画》黄国强著，人民美术出版社

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

理论讲授与实践相结合，应运多媒体教学加强对优秀作品赏析。

立体构成

课程英文名称: Three-dimensional construction

课程编号: 55042414

一、说明

(一) 课程性质

立体构成是视觉传达设计专业本科教学中的重点专业基础课程。

(二) 教学目的

立体构成的教学目的是, 让学生了解立体构成的基本概念、种类、特点、用途, 熟悉要素的基本特征, 掌握基本的设计原理与方法, 尝试不同的构成形式, 理解与感知抽象形态立体构成所形成的现代美感。在设计过程中, 较好地提高学生的立体思维能力与抽象立体造型的能力, 为后期以此课为基础的其它课程的较好的学习, 打下良好的基础。

(三) 教学内容

讲述立体构成的新概念, 新观念与新思想; 讲解多种立体构成的新方法; 对立体构成的基本要素进行分项的研究与综合性的研究; 传授立体构成中内在的结构与关系; 讲授不同类型构成形式的特点; 训练与培养学生的立体思维能力; 逐渐提高学生的现代审美能力; 有效地提高学生具有现代感立体造型的设计能力。

(四) 教学时数

48 学时。该课安排在第五学期开设。2 学分。

(五) 教学方式

针对不同章节教学内容, 分别进行理论教学、引导式教学、示范式教学、鼓励尝试探索等的教学方式。

二、本文

第一章 立体构成概论

教学要点:

概念、种类、特点、要素、法则、技法等。

教学内容:

理解概念、了解种类、明确特点、熟记要素、应用法则、掌握技法等。

第二章 折叠造型与切割折叠造型

教学要点:

卡纸折叠的方法及造型方式; 卡纸切割折叠的方法及造型方式。

教学内容:

第一节 卡纸折叠浅浮雕造型

第二节 卡纸切割折叠浅浮雕造型

第三章 以柱体为基础的造型

教学要点:

基本柱体上的再造型。

教学内容:

基本柱体的制作；在基本柱体基础上的再造型。

第四章 以规则多面体为基础的造型

教学要点:

基本多面体上的再造型。

教学内容:

基本多面体的制作；在基本多面体基础上的再造型。

第十三章 薄块体的群化造型

教学要点:

薄块体的构成。

教学内容:

薄块体的基本概念、种类、特点；应用薄块体的群化构成法，设计立体造型。

第十四章 线形体的群化造型

教学要点:

线形体的构成。

教学内容:

线形体的概念、种类、特点及基本构成法；线形体的群化构成造型。

第十五章 多面体的分解造型

教学要点:

多面体的分解构成。

教学内容:

多面体的基本分解法与重新构成法。

第十六章 点线面综合构成

教学要点:

点、线、面综合构成造型。

教学内容:

点线面的内在关系与多样表现形式；用点线面构成对比统一的、新颖的立体造型。

三、参考书目

7. 《艺术·设计的立体构成》(日), 朝仓直巳著, 中国计划出版社, 2000年
8. 《纸的艺术造型》陆韬编译(香港), 香港万里书店有限公司, 1985.
9. 《立体构成》, 赵殿泽著, 辽宁美术出版社, 1991年第一版

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

在教学中必须应用实物模型，让学生感知、分析、欣赏立体构成优秀习作与应用性艺术作品；重视立体思维的培养，重视纸张造型的可能性研究。

影视广告（摄像基础）
课程英文名称：Video advertising (camera base)
课程编号：55042415

一、说明

（一）课程性质

摄像基础，是视觉传达设计专业的一门专业选修课程。

（二）教学目的

摄像基础课旨在拓展学生对摄像这门学科的认识和理解，通过对摄像技术的了解掌握以及对影视作品欣赏，提高对画面的欣赏能力以及对艺术的感受能力。

（三）教学内容

从色、光、影即饱和度、明度、色温出发阐述摄像意义上的色彩。从光的投射方向归纳光的各种效果以及造型特征。再由光引申到影，分辨照度和亮度的概念，让学生明确摄像拍摄中的三级投影。让学生了解摄像机的基本使用方法。

（四）教学时数

48 学时。该课安排在第五学期开设。2 学分。

（五）教学方式

针对不同章节教学内容，分别进行讲述式教学、引导式教学、示范式教学、启发式教学，鼓励尝试探索式教学等方式。

二、本文

第一章 序言

教学要点：

概念、种类、特点、要素、法则、技法等。

教学内容：

作为课程的导论，解决视觉传达系的学生为何要学习摄像的问题。重在阐述摄像在动态影像工作流程中的重要性。

第二章 色、光、影

教学要点：

从色、光、影即饱和度、明度、色温出发阐述摄像意义上的色彩。从光的投射方向归纳光的各种效果以及造型特征。再由光引申到影，分辨照度和亮度的概念，让学生明确摄像拍摄中的三级投影。

教学内容：

色、光、影。

第九章 摄像机及运用

教学要点：

让学生接触摄像机，了解并熟悉机器本身的各个按钮和功能，介绍各种执机方式，并让学生亲身体会，让学生基本使用。

教学内容：

摄像机的功能设置按钮详解。

第十章 景别

教学要点:

讲述远景、中景、近景，特写的特征和它们的表现功能，并通过影视作品加以综合区分和赏析。

教学内容:

景别的四种概念及特征。

第十一章 构图

教学要点:

让学生能够明确画面的趣味中心，并能够结合拍摄环境把趣味中心摆放在画面的适当位置。同时列举 s 型、o 型，三角型等众多构图方式，让学生能够分辨影视作品中的画面属于什么类型的构图。

教学内容:

构图法则。

第六章 拍摄技巧

教学要点:

让学生懂得拍摄中的推进、拉出、摇摄、移动、跟拍、甩摄和升降等拍摄技巧。并进行实拍训练。

教学内容:

摄像机的实拍方法。

第七章 轴线规律

教学要点:

让学生明确拍摄过程中摄像机的机位设置，不出现越轴的错误，在需要移轴的情况下，如何使观众不产生视觉的误差，同时阐述双人的基本机位设置原则。

教学内容:

摄像的轴线规律。

三、参考书目

1. 《新闻摄像》胡立德著，浙江大学出版社 2006 年
2. 《摄影摄像基础》，燕萍著，北京大学出版社
3. 《平面视觉传达设计》吴国欣编著，湖南美术出版社，1994

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

采用理论学习，作品欣赏以及亲身实践相结合的方式完成教学。

展示设计
课程英文名称:
课程编号: 55042416

一、说明

(一) 课程性质

展示设计是视觉传达设计专业本科教学中重点专业课程, 其具有应用多门专业课知识的综合性的教学特点。

(二) 教学目的

展示设计的教学目的是, 让学生了解展示设计的基本概念、种类、用途、特点, 掌握基本的设计原理与方法, 使学生达到初步设计展示设计所需的基本理论知识与基本技能, 设计具有现代美感的展示立体造型。

(三) 教学内容

明确展示设计的概念、不同种类的特点、设计方案的构想与效果图的设计与表现; 立体模型的设计与制作, 主画面的设计与制作等。

(四) 教学时数

48 学时。该课安排在第五学期开设。2 学分。

(五) 教学方式

针对不同章节教学内容, 分别应用讲授、示范、观赏、尝试等的教学方式与方法。

二、本文

第一章 概论

教学要点:

展示设计的概念、种类、用途、特点、基本方法。

教学内容:

介绍展示设计的发展及其现状, 明确其概念、种类、用途、特点, 了解基本的设计方法, 了解设计所需的基本的材料。

第五章 展示方案的编写

教学要点:

设计方案的编写。

教学内容:

通过认真地分析展示的用途、规模、位置等, 编写设计方案。

第六章 效果图的绘制

教学要点:

效果图的绘制。

教学内容:

根据选用的设计方案, 用不同的方法绘制效果图。

第七章 展示牌设计

教学要点:

结构设计,画面的设计,色彩设计。

教学内容:

设计浮雕式展示牌,并根据展示牌的立体造型特点,进行画面图文的设计(注意版式设计、设计色彩知识的应用)。

第三章 展示台设计

教学要点:

结构与画面的设计。

教学内容:

根据用途,设计小型展示台的立体造型,并根据其特点,进行画面图文的设计(注意版式设计、设计色彩知识的应用;注意与商品实物的比例关系)。

第四章 展示柱设计

教学要点:

结构、比例与画面的设计。

教学内容:

根据放置位置,设计具有特点的柱体立体造型,并根据其特点,进行画面图文的设计(注意版式设计、设计色彩知识的应用;注意比例的恰当地应用,使立体造型在视觉上需产生高大的感觉)。

第五章 展示空间设计

教学要点:

用怎样的结构、形体,设计出有用的空间造型。

教学内容:

根据展示大空间的实际面积、形状,设计某种主题所用的展示大空间造型(特别注意比例问题,一定要在视觉上产生适用的、美观的大空间的感觉)。

三、参考书目

5. 现代艺术设计丛书《展示设计》林福厚著,吉林美术出版社,1990
6. 《商业展示与设施设计》汪建松编著,中国建筑工业出版社,1999
7. 《室内·展示·设计》关东海编著,中国纺织出版社,1997
8. 《现代展览与陈列》丁允明编,江苏美术出版社,1992

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

必须展示优秀展示设计习作的实物;针对性地赏析西方优秀的展示设计作品。

包装设计
课程英文名称: Packaging design
课程编号: 55042417

一、说明

(一) 课程性质

包装设计, 属于视觉传达设计专业的必修课。

(二) 教学目的

本课主要介绍西方现代包装设计的新理念与新方法, 了解现代包装的基本特征, 掌握现代包装的基本设计语言, 并通过一定量的作业练习, 使学生学会包装设计的基本构思方法、表现方法, 达到具有设计较高水平现代新包装的能力。

(三) 教学内容

第一部分: 包装设计概述与包装设计简史

优秀作品赏析

第二部分: 包装设计定位与构思与包装设计发展动态与趋势

优秀作品赏析

第三部分: 包装容器造型设计与纸盒包装结构设计

第四部分: 包装材料与印刷工艺与包装设计软件与印前设备技术

(四) 教学时数

48 学时。该课安排在第六学期开设。2 学分。

(五) 教学方式

理论讲授、技能训练和设计实践相结合。

二、本文

第一章、包装的概念与设计观念

教学要点:

侧重于讲授包装设计概述与简史讲述 优秀作品赏析

教学时数:

20 学时

教学内容:

1、查阅资料, 编写《包装设计浅识》论文一篇, 字数不少于 3000 字。

2、进行市场调查研究, 结合自身的设想爱好、熟悉程度或地域特色, 为自己设定一套包装作业课题。在以后的课程中以自己选定的课题来进行研习。

第二章 包装设计定位与构思

教学要点:

重点分析研究讲述包装设计定位与构思、现代包装设计发展动态与趋势 优秀作品赏析

教学时数:

18 学时

教学内容:

讲述包装设计定位与构思、现代包装设计发展动态与趋势 优秀作品赏析

1、结合自身课题, 确立包装设计的定位(品牌、产品、消费者)。

- 2、结合自身课题，确立包装设计的表现构思（表现重点、表现角度、表现手法、表现形式）。
- 3、结合自身课题，确立包装设计的具体要素（形态、图形、色彩、文字）
- 4、完成一套设计方案(草案,包括简单文案)。

第三章 包装容器造型设计、纸盒包装结构设计、包装材料与印刷工艺、包装设计软件与印前设备技术

教学要点:

重点分析研究包装设计的容器造型设计、纸盒包装结构设计；确立包装设计的材料与印刷、制作工艺

教学时数:

18 学时

教学内容:

讲述包装容器造型设计、纸盒包装结构设计、包装材料与印刷工艺、包装设计软件与印前设备技术

- 1、结合自身课题，确立包装设计的容器造型设计、纸盒包装设计；
- 2、结合自身课题，确立包装设计的材料与印刷、制作工艺

第四章 设计实践

教学要点: 理论与实践结合完成作品设计

教学时数:

16 学时

教学内容:

完成两套包装设计的课题:

- 1、结合自身课题，完成成套包装一套（不少于5件）；
- 2、完成设计文案的最终稿。

三、参考书目

- [1] 《现代包装》（美）
- [2] 《现代包装设计与制做》（美）

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程以课堂实践、实验为主，辅以多媒体教学技术的理论讲授。

装饰画

课程英文名称: Adornment picture

课程编号: 55042418

一、说明

(一) 课程性质

装饰画是视觉传达设计专业的必修课程。

通过本课程的学习,使学生学习和掌握装饰画创作的平面造型方法、构图特征与装饰形式规律和法则,培养学生的装饰画创作能力和艺术表现能力。

(二) 教学目的

1. 通过对装饰的概念及装饰造型特点和方法的讲述,让学生对装饰造型的平面化、秩序化及夸张变形的必然性有一明确认识,了解和掌握具象造型和抽象造型的概念和方法,熟悉装饰造型的形式美法则、装饰构图的特点,掌握对形象的夸张变形的的方法。

2. 要求学生具有黑白装饰画的创作能力,从写生变化、构图组织到装饰画的黑白设计布局、现代构成设计理念有一逐步的学习过程。

3. 在装饰画的命题创作中注重画面的主题情调,构图设计和平面装饰效果,让学生在具备一定色彩知识的基础上更懂得装饰色彩的独特想象力与象征性。

(三) 教学内容

教学内容主要有装饰画的概念、装饰造型的特点及形式美的法则等基础概念的基础上,突出黑白装饰画与色彩装饰画的临摹与创作。

(四) 教学时数

48学时。该课安排在第六学期开设。2学分。

(五) 教学方式

1. 理论讲授与双关举例尽量挂钩
2. 理论讲授多与黑板示图相结合
3. 理论讲授与直观画面作品赏析多做对比分析
4. 重视创作草图辅导过程

二、本文

第1章 概述

教学要点:

认识装饰与装饰画的概念。

教学时数:

2学时。

教学内容:

1. 装饰画的概念
2. 装饰画的特征

第2章 装饰画的形式语言

教学要点:

装饰造型的特点和形式美的法则。

教学时数:

2学时。

教学内容:

2. 装饰造型
2. 装饰造型的形式美法则
3. 装饰的点线面要素

第3章 装饰构图

教学要点:

装饰构图特点的讲解。

教学时数:

3学时。

教学内容:

1. 平视体构图
2. 立视体构图
3. 组合式构图
4. 适合式构图

第4章 黑白装饰与表现技法

教学要点:

黑白装饰创作设计。

教学时数:

6学时

教学内容:

1. 黑白装饰设计
2. 表现技法

第5章 不同环境的装饰画创作赏析

教学要点:

对相关装饰画作品的赏析与研究。

教学时数:

4学时。

教学内容:

1. 居住空间的装饰画
2. 公共环境的装饰画
3. 风景题材的装饰画

第6章 装饰画命题创作

教学要点:

利用装饰画的造型基础和色彩基础知识，进行装饰画的命题创作。

教学时数:

54学时

教学内容:

1. 装饰画创作的题材与主题
2. 装饰画的构思与情调
3. 装饰画构图的基本要求
4. 装饰画的色彩设计
5. 装饰画的处理技巧

三、参考教材与书目

- 1、《装饰画》戴端，湖南美术出版社，2013.7
- 2、《黑白装饰画》任焕斌，北京：人民美术出版社，2012.5
- 3、《装饰设计》辛敬林，重庆：西南师范大学出版社，2011.9

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

理论讲授与作业创作实践相结合，应运多媒体教学加强对优秀作品赏析，提高学生的装饰画创作与鉴赏能力。

插画设计
课程英文名称: Illustration design
课程编号: 55042419

一、说明

(一) 课程性质

插画是一门视觉传达设计专业的必修课程。通过系统地学习和掌握插画的基本理论相关知识,了解当代插画的理念以及插画的绘制方法,从而为视觉传达设计的专业学习打下一个良好的基础。

(二) 教学目的

通过本课程的学习,使学生了解插图设计的原理、技巧,并能在实际的设计领域中运用。培养学生在平面设计中对于插图形式的使用和选择能力;在设计过程中对插图的认识和领悟能力;加强学生对插图的创作能力,提高学生的综合素质和创新能力。

(三) 教学内容

本课程主要讲述中外插图的历史、概念、插图设计的分类,以及各种插图艺术的表现式和不同工具材料在插图设计中的运用。

(四) 教学时数

48学时。该课安排在第六学期开设。2学分。

(五) 教学方式

1、由浅入深,循序渐进,引导学生从理论到实践,在掌握基础知识与基本技能的基础上,逐渐熟悉插画创作的规律,并运用到实际的设计实践中去。

2、启发学生多用心、用脑、用眼、用手,多角度观察周围的商业空间,吸收对自身有启发的设计要素。

3、培养学生的创新意识与动手能力,重视前期草图设计规划阶段,鼓励学生努力发掘自身创意潜力。

4、借鉴与学习中、外优秀插画设计案例,应该深入分析,取其精华,反对浮光掠影式的摹仿。

5、充分发挥教与学的互动作用,因材施教,因势利导,调动学生的学习热情。

二、本文

第一单元 插画的概念及历史演变

教学要点:

通过了解插图的历史演变的几个阶段,掌握不同阶段的不同特征,以及插图的新概念和新价值,把握插图发展的最新动态。

教学时数: 6 学时

教学内容:

一、中国插画的概念及历史演变

二、国外插画的概念及历史演变

第二单元 现代插画设计的功能与价值

教学要点:

通过学习要使学生理解和掌握插图设计的功能和价值。

教学时数: 6 学时

教学内容:

一、插图设计的界定

二、插图设计的功能价值

三、插图设计的应用领域

第三单元 插画设计的类别与形式

教学要点：

通过学习可使学生了解插图的类别，以及每类插图的运用，插图设计的主要表现形式。

教学时数：24 学时

教学内容：

一、插图设计的类别

招贴广告插图、报纸插图、书籍杂志插图、产品包装插图、企业形象宣传品插图等。

影视媒体中的插图

二、插图设计的表现形式

1、绘画表现形式

2、摄影表现形式

3、抽象表现形式

4、立体插图形式

第四单元 插画设计的美学特征

教学要点：

通过学习要使学生对插图设计美学各方面的特征了解和掌握。

教学时数：10 学时

教学内容：

一、目的性和制约性

二、实用性与通俗性

三、形象性与直观性

四、审美性与趣味性

五、创造性与艺术想象

六、多样化与多元化

第五单元 插画设计的设计准则

教学要点：

通过学习要使学生了解和掌握插图设计的设计准则。

教学时数：10 学时

教学内容：

一、明确的设计主题

二、独特的创意表现

三、真实的理念诉求

四、巧妙的感情诱导

五、和谐的图文交融

第六单元 插画设计的创意表现

教学要点：

通过学习要使学生了解和掌握插图设计的创意表现方法。

教学时数：12 学时

教学内容：

一、卓越的创意是插图设计的生命力

- 二、插图设计创意需要丰富的想象力
- 三、插图设计是“有意味的形式”的追求
- 四、插图设计创意与民族风格的创造
- 五、插图设计创意能力的培养

第七单元 现代插画设计的发展趋势

教学要点:

电脑的问世和互联网的诞生改变了现代插画的发展方向,在后现代主义逐渐成为主流的时代,大量非主流的插画产生并获得广大的发展空间,这种趋势应用到生活的各个方面,通过学习要使学生了解现代插画设计的发展趋势。

教学时数: 4 学时

教学内容:

- 一、形式多样化
- 二、创作个性化
- 三、内容人性化
- 四、功能娱乐化
- 五、技术数字化
- 六、传播网络化

三、建议教材:

《插画设计》 人民美术出版社, 王炜编著, 2010 年 6 月第一版

《插画设计》 清华大学出版社, 张艺、易宇丹等编著, 2016 年 9 月第一版

四、教学参考书目:

《插画设计基础》 武汉大学出版社, 汤晓颖主编, 2008 年版 《商业插图》, 中国纺织出版社, 2005 年版

《插画设计》 湖南大学出版社, 蒋啸镝 著, 2004 年版

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程以课堂实践为主, 辅以多媒体教学技术的理论讲授。

书籍设计
课程英文名称: Books design
课程编号: 55042420

一、说明

(一) 课程性质

书籍装帧设计是视觉传达设计专业的一门重点必修的专业教学课程。

(二) 教学目的

书籍装帧设计教学的目的是,了解中外书籍装帧设计发展简史、现状及趋势;培养学生设计重点类型的现代书籍装帧的能力;提高对书籍装帧设计的审美能力。

(三) 教学内容

简要介绍中外书籍装帧设计发展史、现状及趋势;介绍书籍装帧设计基础知识;训练书籍装帧各要素(字体、图形、色彩、版式等)设计的能力及综合性构成能力;训练对印刷稿的制作能力(专业软件的应用能力);提高对书籍装帧作品的分析与评价能力。

(四) 教学时数

48学时。该课安排在第六学期开设。2学分。

(五) 教学方式

整体讲授,示范,修改,分组或个别指导。

二、本文

第一章 概论

教学要点:

专业术语与种类。

教学内容:

第一节 简要介绍中外书籍装帧设计发展史、现状及趋势;

第二节 介绍书籍装帧设计基础知识(专业术语、工具材料、基本特征与种类等)。

第二章 封面设计

教学要点:

构成封面的要素与版式基本知识。

教学内容:

第四节 文字、字体、图形、色彩、材料等;

第五节 封面设计中的版式设计。

第六节 封面(封底)设计。

第三章 内页设计

教学要点:

要素、版式及不同内容内页的设计。

教学内容:

第十一节构成不同内页的要素；
第十二节内页设计中的版式要求
第十三节扉页设计；
第十四节前言页设计；
第十五节目录页设计；
第十六节章首页设计；
第十七节正文文字设计；
第十八节插图页设计；
第十九节后记页设计；
第二十节版权页设计。

第四章 印刷

教学要点：

检查与微调。

教学内容：

第五节 电子设计稿的存储；
第六节 纸张的选择；
第七节 装订方式的选择；出样稿，检查，微调。
第八节 印刷。

三、参考书目

3. 《书籍装帧设计教程》张进贤编著，辽宁教育出版社
4. 《装璜设计·装帧设计专集》，毛德宝、季阳 编著，中国美术学院出版社

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

专业软件、多媒体课件。

平面广告设计
课程英文名称: Graphic advertising design
课程编号: 55042421

一、说明

(一) 课程性质

平面广告设计是视觉传达设计专业的一门综合性的重点教学课程。

(二) 教学目的

平面广告设计教学的目的是,了解平面广告的作用、种类、特点,熟悉基本要素及常用构成方法;提高设计中的创意能力、表现能力、审美能力。

(三) 教学内容

简要介绍中外平面广告设计史、现状及趋势;平面广告的用途、基本种类与特征;平面广告画面的构成要素;平面广告设计中的版式设计;平面广告设计中的色彩;平面广告设计的构思与表现;中外著名平面广告作品赏析。

(四) 教学时数

48学时。该课安排在第六学期开设。2学分。

(五) 教学方式

集中授课,分组指导。

二、本文

第一章 概论

教学要点:

用途、基本种类与特征。

教学内容:

第三节 简要介绍中外平面广告设计史、现状及趋势;

第四节 平面广告的用途、基本种类与特征。

第二章 平面广告画面的构成要素

教学要点:

要素的设计或选用。

教学内容:

第四节 文字与字体;

第五节 图形(模特形象、商品或非商品物体形象、标志图形等);

第六节 色彩。

第三章 版式设计

教学要点:

基本版式。

教学内容:

- 第四节 轴线版式设计；
- 第五节 网格版式设计；
- 第六节 自由版式设计。

第四章 色彩设计

教学要点：

色调的形成与情感的表达。

教学内容：

- 第五节 对比法的应用；
- 第六节 色调的设计；
- 第七节 画面中的强调；
- 第八节 情感的表达。

第五章 构思与表现

教学要点：

构思与表现。

教学内容：

- 第三节 平面广告设计中的构思；
- 第四节 平面广告设计中的表现。

第六章 名作赏析

教学要点：

分析与欣赏。

教学内容：

- 第四节 优秀习作；
- 第五节 国内名作；
- 第六节 国外名作。

三、参考书目

1. 《中国实用广告知识手册》，周鸿铎主编，中国发展出版社
2. 《如何做好广告》，庄丽卿著，三联书社
3. 《现代广告》杂志 主办单位：中国广告协会 代号：82-685
4. 《广告创意、设计与制作技巧》 樊志育著 中国友谊出版公司

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

传统手工练习与电脑软件设计配合应用；PPT 课件。

VI 设计
课程英文名称: VI design
课程编号: 55042422

一、说明

(一) 课程性质

属于设计专业平台课程专业必修课。VI 设计是完整的 CI 设计中的一个部分,是通过设计手段达到公司、企业等机构视觉形象统一识别的一门应用型课程。内容包括企业标志,标准字,标准色彩等基本要素和它的办公用品,交通运输,广告宣传,服装系列等应用要素构成的一套系统设计,作为机构形象宣传或市场营销的视觉解决方案。

(二) 教学目的

通过本课程的教学,使学生了解和掌握 VI 设计中基础要素和应用要素的设计与统一性规范,具备为公司、企业等机构视觉形象宣传或市场营销提供视觉解决方案的基本技能。

(三) 教学内容

- 1、形象战略与视觉统一识别
- 2、CI 设计简史
- 3、设计实践

(四) 教学时数

48 学时。该课安排在第七学期开设。2 学分。

(五) 教学方式

理论讲授、技能训练相结合。

二、本文

第一章 形象战略与视觉统一识别

教学要点:

侧重于讲授形象战略与视觉统一识别设计之间的关系,通过案例讲授视觉统一识别设计系统的内容构成。

教学内容:

- 1、形象设计与统一识别设计
- 2、CI 设计案例分析

说明:

完成 CI 设计树形图一张(4开)

第二章 CI 设计简史

教学要点:

重点分析研究西方 CI 设计演变历程和中国 CI 设计现状。

教学内容:

- 1、日本与德国的 CI 设计
- 2、CI 设计现状及发展趋势

说明:

- 1、完成 CI 设计简史图表作业一份

第三章 设计实践

教学要点：

重点训练CI设计方法与技能。

教学内容：

24、 基础要素（基础系统）

25、 应用要素（应用系统）

26、 推广策略

说明：

以学术赛事为命题设计一套完整的CI系统方案

三、参考书目

- [1] 《日本企业识别设计》 I II，赵圣亚主编，广东世界图书出版社
- [2] 《世界名自信纸信封设计》，王一鸣主编，湖南科学技术出版社
- [3] 《商标与企业形象设计》，周旭、易心、肖肃编，湖南美术出版社

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程以课堂实践为主，辅以多媒体教学技术的理论讲授。

广告摄影
课程英文名称: Advertising photography
课程编号: 55042423

一、说明

(一) 课程性质

广告摄影，是视觉传达设计专业的一门专业选修课程。

(二) 教学目的

通过广告摄影基础理论的讲授和实践，使学生能够基本掌握广告摄影器材并熟练的运用于拍摄。了解广告摄影的前沿动态，具备广告摄影的设计和创作能力。

(三) 教学内容

1. 了解广告摄影的各种器材、熟悉各种器材的使用方法。
2. 理解光的作用及运用技巧，掌握各种被摄体的反射光性能。
3. 理论与实践相结合，搭配大量的教学实践。

(四) 教学时数

48 学时。该课安排在第七学期开设。2 学分。

(五) 教学方式

1. 每次讲授后根据教学要求安排一定量的作业，作为平时成绩的重要依据。
2. 提供大量的图片资料，加深学生对广告摄影的直观感受和理解，提高鉴赏水平。
3. 广告摄影的器材与普通摄影的器材不同，在本院器材不能满足学生实习需求时，带他们到附近的商业摄影场所参观实践。

二、本文

第一章 广告摄影溯源

教学要点:

了解广告摄影产生的背景，了解当代广告摄影的现状。

教学内容:

信息传播的特点与早期广告的形成、照相术的诞生与广告摄影的产生、当代广告摄影的前沿状态。

第二章 广告摄影的特征

教学要点:

理解广告摄影的含义和特征，了解广告摄影师的基本要求。

教学内容:

广告摄影的含义、广告摄影的特征、广告摄影师须知。

第三章 广告摄影的创作表现

教学要点:

广告摄影的前期准备，对被摄体的使用。

教学内容:

广告摄影的前期工作、广告摄影的构思、广告摄影的构图。

第四章 广告摄影的分类研究

教学要点:

研究各种媒体对广告摄影的不同要求,了解各种题材的广告摄影。

教学内容:

广告摄影的媒体研究、广告摄影的题材研究。

第五章 广告摄影的常用设备

教学要点:

能够熟悉各种广告摄影器材,并能操作使用。

教学内容:

照相机及镜头、照明工具、常用感光元件的种类及特点。

第六章 广告摄影中若干操作要点

教学要点:

熟悉各类器材的具体用途。

教学内容:

测光表及其用途、灰板的作用及方法、色温与滤色镜。

第七章 广告摄影用光基础和基本布光形式

教学要点:

熟悉广告摄影中各种布光用具,了解光在广告摄影中所具备的造型功能。

教学内容:

灯光照明的重要性、广告摄影用光基础、基本布光形式。

第八章 广告摄影布光分析与设计

教学要点:

通过典型案例分析巧妙用光对广告摄影的重要性,培养学生创造性地用光能力。

教学内容:

布光分析、布光设计、常用布光技术

第九章 广告摄影常用技巧

教学要点:

明白不同的拍摄技巧对广告创意表现的重要性。

教学内容:

多重曝光、表现动态、物体的悬空固定。

三、参考书目

10. 《广告摄影》,张苏中著,中国轻工业出版社,2002年1
11. 《实用广告摄影技法》,吴国欣 编著,上海远东出版社,2011年

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

用PPT课件赏析图片,从优秀的广告范例中寻求创作灵感。

平面印刷与制作
课程英文名称: Print and print
课程编号: 55042424

一、说明

(一) 课程性质

平面印刷与制作是视觉传达设计专业的一门实践性必修专业教学课程。

(二) 教学目的

平面印刷与制作教学的目的是,了解现代平面印刷与制作的现状、设备、工具与材料等;培养学生在平面印刷与制作方面的实际能力,提高平面印刷与制作工艺方面的审美水平与能力。

(三) 教学内容

1. 简要介绍中外当代平面印刷与制作的现状;
2. 了解与应用平面印刷与制作的新设备、新工具;
3. 了解平面印刷与制作的新材料,并恰当学会选用。

(四) 教学时数

48学时。该课安排在第七学期开设。2学分。

(五) 教学方式

讲授,指导,实践。

二、本文

第一章 概论

教学要点:

专业术语与种类。

教学内容:

第一节 简要介绍中外平面印刷与制作的现状及趋势;

第二节 介绍平面印刷与制作的基础知识(专业术语、设备与工具材料、基本特性与种类等)。

第二章 印刷部分

教学要点:

印刷电子稿的检查(存储格式、分辨率、看样稿)。

教学内容:

1. 查看印刷电子稿的存储格式;
2. 查看印刷电子稿的分辨率;
3. 打印后查看印刷电子稿的样稿。
4. 做多方面印刷所需的必要调整(色彩、空间、间距、对齐方式、字号、字体等)。

第三章 制作部分

教学要点:

根据不同种类平面设计作品的应用需求,进行专业制作。

教学内容：

各类的应用与制作：

1. 平面广告（张贴、悬挂、易拉支架式）；
2. 书籍设计（平装、精装、礼品装）；
3. 包装设计（托盘式、桶状式；封闭式、开窗式等）；
4. VI 设计（手册印制）；
5. 展示设计（立体结构与平面印刷的结合）。

三、参考书目

5. 《现代印刷设计》林得发，（台）艺凤堂
6. 《书籍装帧设计教程》张进贤编著，辽宁教育出版社
7. 《装璜设计·装帧设计专集》，毛德宝、季阳 编著，中国美术学院出版社

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

主要参与实践。

网页设计

课程英文名称: Web design
课程编号: 55042425

一、说明

(一) 课程性质

《网页设计》是平面设计专业的一门专业必修课。通过本课程的学习,使学生能够掌握网页设计制作的基本知识和技巧,同时熟悉网站建设的基本知识,达到能独立构建简单网站或通过协作构建较网站并设计相关网页的水平。在完成基本知识教学的同时,还要通过实践环节,强化对学生动手能力的培养与训练。

(二) 课程教学目的

掌握网页制作软件 Dreamweaver、Fireworks、flash 及 photoshop 在网页设计过程中的应用,使学生具备网站策划、网页设计与制作、效果图设计与制作等方面的技能,提高学生分析解决问题能力和项目实施能力,注重学生在学习和实践过程中行业素质的养成。通过学习,使学生熟练掌握运用 Dreamweaver 网页制作软件制作网页,掌握运用 Fireworks、Photoshop 图形图像处理软件进行网页中图形图像的设计与制作,掌握运用 flash 动画制作软件设计网页中动画的方法。

(三) 教学内容、教学重点

1、教学内容

理解 HTML 语言各种文本格式、字符格式、段落设置、列表、标记的作用;理解 CSS 样式表中属性单位的作用和意义;理解 javascript 语言脚本程序的工作方式;深入理解超级链接、图形图像各种功能和应用;深入理解表格、AP Div、框架、表单的作用;深入理解模板、库、行为和脚本的高级应用;理解网站测试的目的和测试方法;深入理解“切片”和“热点”的涵义和应用;深入理解动画的组成“时间轴”、“场景”、“帧”的涵义及各种动画的制作;理解使用图像设计软件进行版式设计的方法。

2、教学重点

HTML 语言,理解基本标记的用法;熟练使用 CSS 设置网页格式和列表的格式;掌握网页中文本的输入、特殊字符的插入及字符格式的设置方法;掌握在网页中嵌入图象和多媒体的方法;熟练掌握使用绝对和相对 URL,创建文本超链接,图象热点的方法;掌握创建表单的方法;掌握模板的创建和库项目的使用方法;FireworksCS6 基本操作及其在网页制作中的应用;掌握FlashCS6 基本操作及简单动画的制作;掌握Photoshopcc 基本操作及在网页设计中的应用。

(四) 教学时数

48 学时。该课安排在第七学期开设。2 学分。

(五) 教学手段和方法

本课程是一门实践性很强的学科,教师用多媒体教室和机房进行教学,补充 HTML 语言的基本知识。以任务驱动进行教学,要求学生完成实践任务,提交一个制作成熟的网站。

二、本文

第一章 Dreamweaver CS6 基础知识及网页赏析

教学要点:

了解 DreamweaverCS6 的工作界面及新功能,重点讲授网站,网页涉及的概念;了解网页设计涉及的相关概念;了解网页设计的语言 HTML;理解网站和网页的关系。网页设计与网站主题,各类网站的设计总体框架。

教学时数:

6 学时

教学内容:

DreamweaverCS6 简介, DreamweaverCS6 的工作界面及新功能, 初步了解网页赏析要求; 理解网页赏析的理论要求; 掌握网页突破性设计的要素; 分清各类网站的设计要求和框架; 理解实例分析过程。

第二章 文本的处理与控制

教学要点:

HTML 文件的基本结构

教学时数:

6 学时

教学内容:

掌握文本的基本设置和项目列表的使用方法, 设置网页标题, HTML 文件的基本结构, 文本的基本设置项目列表, 使用外部文本

第三章 建立超级链接

教学要点:

理解超级链接的概念, 掌握为文本添加链接的方法, 以及制作电子邮件链接, 添加锚链接的方法。

教学时数:

6 学时

教学内容:

超级链接的概念, 为文本添加链接, 检查链接, 制作电子邮件链接, 下载链接, 添加锚链接

第四章 网页编程语言

教学要点:

HTML 语言的基本结构, HTML 语言的语法, HTML 语言的常用标识; CSS 样式表的结构, 创建 CSS 样式表, CSS 样式表应用; JavaScript 基本语法, JavaScript 常用内置对象的使用, JavaScript 常用事件介绍。

教学时数:

6 学时

教学内容:

HTML 的基本结构, HTML 语言的语法, HTML 语言的常用标识, 层叠样式表, 创建层叠样式表, 层叠样式表的结构, 层叠样式表应用, 语言基础, 基本语法, 常用内置对象, 常用事件简介, 编程综合运用案例, JavaScript 基本语法、JavaScript 核心内置对象属性和方法、浏览器对象和事件编程处理。

第五章 网页设计创意

教学要点:

通过对创意思维及创意手法的讲解, 辅以对优秀网页作品的分析, 启发学生全面的创新思维, 进而从多角度的思维中独树一帜, 培养学生的个性化意识。让学生对优秀设计的创意进行解读和阐释, 并分析其创新之处, 鼓励学生敢于发掘新意, 提出自己独到的见解。启发学生全面的创新思维, 培养学生的个性化意识。如何掌握不同性质网页的创意设计技巧。

教学时数:

6 学时

教学内容:

网页设计的创意方法，网页创意设计中的基本要素：文字、图像、色彩的属性及其应用，网页创意设计的程序，前期策划，创意的类型、创意的功能，发展思维、逆向思维、独特思维，联想与想象、比喻与拟人、夸张与变形、借代、幽默、象征、对比。网页中文字字体的设计方法、文字的组合方法与形式、网页中图像的面积与视角、局部与特写、合成与组合、虚实和影调、退底与轮廓。网页设计中色彩的属性及其应用、色彩意象的设计应用、网页设计的配色技巧。

第六章 网页规划与布局

教学要点：

了解网页的组织结构，掌握网页内容上的组织方法；熟悉网页设计的流程和注意事项；了解网站的规划与建设；熟悉网站设计，掌握网站与网页的区别，网页的组织结构，组织方法，网站的规划，网页规划原则和注意的问题，网页目标和风格。

教学时数：

6 学时

教学内容：网页的组织结构，首页的结构，一般页面的结构，网站页面的组织结构，网页内容上的组织，组织网页的方法，网页设计流程，网页目标和风格，测试、发布、推广、反馈、评测，网站的规划与建设，站点规划，管理网站，网站的开发规范。

三、教材及参考书

（一）教材：

《Dreamweaver CS6 网页制作》九州书源著 清华大学出版 2015.10

（二）主要参考书：

- 1、《HTML CSS JavaScript 网页制作从入门到精通》，刘西杰,张婷编著，人民邮电出版社 2016.7
- 2、《网页设计与制作从零开始完全精通》柏松著，上海科学普及出版社，2013.4
- 3、《形式感+ 网页视觉设计创意拓展与快速表现》，晋小彦著，清华大学出版 2014.2

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

多媒体教学与知识点讲授相结合，理论与实践相结合。

实践教学模块

艺术实践
课程英文名称: Art practice
课程编号: 55042426

一、说明

(一) 课程性质

艺术实践是视觉传达设计专业学生必修的一门离开课堂与校园，走向社会进行专业实践的课程。

(二) 教学目的

艺术实践的教学目的是，使学生了解理论与实践的关系，培养学生关注社会中的实际性设计与参与实际设计能力。

(三) 教学内容

通过此课程的实践过程，使学生真正了解所学基础理论、基本设计方法、基本表现方法，在实际设计中灵活应用的情况；真正了解课堂练习与实际设计之间的区别与关系；培养学生在设计过程中的应变能力与解决实际问题的能力。

(四) 教学时数

共四周时间。安排在第六学期。外出2周；返校后用2周时间，编写“艺术实践报告”，整理收集的资料，修改写生稿（具体教学时数，按照学院统一的有关规定计算。3学分。

注：必须在学院做“艺术实践汇报展”。

(五) 教学方式

分组指导学生。

毕业设计

课程英文名称: Graduation design

课程编号: 55042427

一、说明

(一) 课程性质

毕业设计是视觉传达设计专业本科教学总体完成前的一项大型的、综合性的、实践性教学课程。

(二) 教学目的

毕业设计教学, 必须在指定的教师的指导下, 完成学生自选的、本专业领域内的、带有实际设计性质的、具体的一项设计。其主要教学目的是通过毕业设计的过程, 提高学生应用本科教学中所学专业知识与其它知识的能力, 提高学生对本科所学知识之间关系的进一步认识, 提高学生对所学专业知识的综合性思考与选用能力, 提高学生对某类或某种具体设计的实际设计水平与审美水平。

(三) 教学内容

毕业设计的选题、创意、设计、修改、选择与表现等。

(四) 教学时数

在第 7-8 学期完成, 4 学分。要求做毕业展览。

(五) 教学方式

师生一对一具体指导。

二、本文

第一章 毕业设计选题

教学要点:

确定选题范围, 明确选题内容。

教学内容:

要求学生在本专业范围内, 选择毕业设计的选题。要求最终的选题要具体、实用, 要通过指导教师的审批后, 进入下一阶段的工作。

第五章 毕业设计方案

教学要点:

要求学生查看资料、做市场调研等工作后, 按照自己的某种想法, 针对自己的选题, 编写出 2—3 套设计方案。

教学内容:

对设计方案的点评及提出修改的建议。

第六章 画设计草图 (第一稿)

教学要点:

指导学生根据设计方案, 画设计草图。

教学内容:

怎样将设计的文本方案, 以草图的形式较好地表现出来。

第三章 改进设计草图

教学要点：

根据学生草图中的问题，指导修改第一稿。

教学内容：

为何要修改，修改的方法等。

第四章 设计色彩稿

教学要点：

草图改进及导师通过后，设计色彩稿。

教学内容：

用怎样的色彩来表现选题（考虑色调、对比、心理等因素）。

第五章 毕业设计正稿

教学要点：

完成以上的工作后，按照毕业展览的要求，按照规定的尺寸，用电脑或手工绘制毕业设计作品。

教学内容：

讲述正式稿制作中的注意事项（作品的尺寸、选用的材料、整体的把握、局部的表现等）。

三、参考书目

1. 《装饰》（期刊），中国装饰杂志社（清华大学）
2. 《中外优秀平面设计作品集》

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

在教学过程中，组织学生观看历届毕业生优秀设计作品；中外设计名作等。

学年论文

课程英文名称: Academic Year Papers

课程编号: 55042428

一、说明

(一) 课程性质

学年论文, 属于设计专业本科必修课。

(二) 教学目的

本课主要目的在于指导学生初步学会对一学年所学专业知识进行科学研究, 逐步培养学生的科研能力, 为将来写毕业论文打基础。

(三) 教学内容

- 1、学术论文的分类
- 2、学年论文的特征
- 3、学年论文的写作方法
- 4、案例分析
- 5、写作训练

(四) 教学时数

本课程授课时数为 36 学时。该课安排在第 5-6 学期开设。1 学分。

(五) 教学方式

理论讲授、技能训练相结合。

二、本文

第一章 学术论文的分类

教学要点:

初步了解各类学术论文的基本分类, 并通过案例赏析掌握基本的学术论文写作常识。

教学时数:

8 学时

教学内容:

- 1、何为学术论文
- 2、学术论文的分类与格式规范
- 3、案例赏析

课后作业及要求:

通过网络或图书馆收集并阅读本专业各类论文 3-5 篇。

第二章 学年论文的特征

教学要点:

重点分析学年论文的特点和目的。

教学时数:

4 学时

教学内容:

- 1、学年论文的特点

2、学年论文的目的

3、案例赏析

课后作业及要求：

通过网络或图书馆收集1篇自己感兴趣的本科生毕业论文，并撰写300字左右的评述。

第三章 学年论文的写作方法

教学要点：

重点介绍主题的凝练、论文框架的结构、注释与参考文献的格式、论文的逻辑与结论等要素的基本写法。

教学时数：

8 学时

教学内容：

27、 学年论文的选题与专业学习规划

28、 学年论文的结构与规范

29、 学年论文的语言表述方式

30、 学年论文的注释与参考文献格式

31、 学年论文的观点与论证逻辑

32、 学年论文结论的写作方法

33、 案例分析

课后作业及要求：

1、撰写一份300-500字的专业学习规划，含拟定毕业论文的选题。

2、通过网络或图书馆收集1篇自己感兴趣的学年论文，并撰写200字左右的评述。

第四章 写作训练

教学要点：

辅导学年论文的写作，让学生掌握学年论文的基本写作能力。

教学时数：

16 学时

教学内容：

1、学年论文初稿

2、学年论文辅导

3、学年论文定稿

4、课程总结

课后作业及要求：

课程结束时提交一篇2000字的学年论文。

三、参考书目

[1] 《西北师范大学本科学生毕业论文(设计)工作规定》

[2] 《美术学院论文写作规范细则》

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程以课堂理论讲授和写作训练为主，辅以多媒体教学技术的案例分析。

毕业论文
课程英文名称: Graduation Thesis
课程编号: 55042429

一、说明

(一) 课程性质

毕业论文是视觉传达设计专业本科教学总体完成前的一项重要理论教学课程。

(二) 教学目的

毕业论文教学, 要学生完成一篇自选的、指导教师审批通过的、关于本专业领域内的、具有一定专业理论水平的学术论文。其教学的目的是, 促使学生对专业理论的研究与学习, 促使学生更加关注本专业的发展动态、关注专业领域中专业研究的难点和最新成果; 并通过写作的过程, 进一步提高学生的理论水平与论文写作水平。

(三) 教学内容

毕业论文的选题、论文提纲的编写、论点的选定、论证的方法、论据的查找及应用等。

(四) 教学时数

在第 6-8 学期之间完成, 5 学分。

(五) 教学方式

师生一对一指导。

二、本文

第一章 论题的确定

教学要点:

确定论题, 明确论点, 限定范围。

教学内容:

在学生自选论题的基础上, 导师帮助确定论文的题目。

第二章 编写论文提纲

教学要点:

查看论文提纲, 指出存在的问题。

教学内容:

讨论、分析提纲中各部分之间的关系。

第三章 编写初稿

教学要点:

论点明确, 观点独特, 论证有力, 例图典型。

教学内容:

讨论、分析论点、论证、实例、结论等之间内在的关系。

第四章 论文修改

教学要点:

结构合理、层次分明、论述合理、语言准确。

教学内容：

针对存在的问题，进行讨论、分析，提出修改意见。

第五章 论文正稿的编排、打印

教学要点：

按学校规定的文本格式，进行排版。

教学内容：

要求版式美观、阅读方便、图文谐调。

三、参考书目

1. 《装饰》(期刊), 中国装饰杂志社(清华大学)
2. 《平面设计毕业生优秀论文集》

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

推荐学生阅读平面设计毕业生优秀论文, 设计名家论文等。

素质拓展与实践创新

学科专业竞赛
课程英文名称: Academic competition
课程编号: 55042601

一、说明

(一) 课程性质

本课程是艺术设计专业任选课,属于素质拓展与实践创新类课程。

该课程鼓励和支持学生积极参加校级、省市级、国家级各类学科专业竞赛,是艺术设计专业将具体的专业知识学习和具体的实践创新运用的大好机会。学科专业竞赛能激发学生学习兴趣,同时是专业学习成果综合性的实践与考量,对鼓励学生积极了解本专业最新学术动向,培养学生创新意识有积极意义。

(二) 教学目的

1. 通过鼓励学生参加各类设计专业竞赛,促进环境设计专业教学与学科建设,同时促进教学实践与学术交流。

2. 通过参加各类专业学术竞赛加强学生的动手实践能力,是课堂教学和实践教学的完美结合。

3. 通过参加各类专业学术竞赛激发学生对本专业学习热情,促进大学生毕业后坚实地迈入社会与市场。

4. 通过参加各类专业学术竞赛学生可以了解最新设计动态、培养创新意识。

5. 通过参加各类专业学术竞赛能将具体设计项目和人文因素相结合并运用于具体的设计之中。

(三) 教学内容

1. 教师的任务:

(1) 为学生提供和本专业相关的赛事情况,鼓励学生有选择性的参加专业比赛。

(2) 积极引导学生按照赛事要求提出具体设计构想。

(3) 在学生设计作品的过程中,根据设计作品的具体情况有针对性的给予具体建议和指导,鼓励学生个性的发挥。

(4) 督促学生根据专业竞赛要求,按照相关格式及具体时间提交作品。

2. 学生的任务:

根据比赛要求积极构想,广泛收集素材,认真设计制作,原创设计制作出具有较高水平的设计作品,同时争取获奖。

(四) 教学时数

本课程不占具体教学学时。该课程可根据具体学科专业竞赛时间灵活安排第一至八学期中。2.5 学分。

(五) 教学方式

1. 根据具体比赛要求和学生完成的不同阶段,分组讨论,个别指导。

2. 结合不同赛事专题,做出分析比较,有针对性地进行优秀案例学习。

二、本文

第一章 准备阶段

教学要点:

要求学生根据比赛要求和个人兴趣提出设计构想,搜集相关素材,进行前期准备工作。

教学时数:

不占具体课时,指导老师灵活掌握。

教学内容:

1. 确定具体参加的专业比赛,校级、省市级、国家级均可。

2. 广泛搜集相关设计素材。

第二章 设计制作

教学要点：

设计草图、修改并最终制作完成。

教学时数：

不占具体课时，学生自己安排时间制作。

教学内容：

1. 草图制作阶段。
2. 设计制作阶段，可具体结合手绘、电脑设计以及不同材料等进行制作。

第三章 作品提交

教学要点：

按时提交参赛设计作品。

教学时数：

不占具体课时。

教学内容：

按照比赛要求准时提交设计作品。

第四章 总结比较

教学要点：

分析解读获奖作品。

教学时数：

不占具体课时，指导老师灵活掌握。

教学内容：

比赛结果公布后，对优秀获奖作品进行分析解读，及时总结不足，提高设计水平，为以后参赛奠定基础。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

1. 正确引导学生，鼓励学生查阅相关书籍，实地走访同时也利用网络媒体等收集第一手相关设计素材。
2. 鼓励学生多做多想，扩大知识面，制作出具有文化内涵的现代设计作品。

书法专业平台课程教学大纲

书法专业导引课
课程英文名称: guidance of course
课程编码: 55052401

一、说明

(一) 课程性质

本专业导引课是为书法专业本科学生开设的专业必修课。

(二) 教学目的

对书法专业本科学生进行专业导引, 对本学科四年内所要掌握的学习内容、学习方法等方面作总体导引。

(三) 教学内容

书法专业技法训练导引、书法专业文化基础课程学习导引以及书法教学方法论方面的学习导引。

(四) 教学时数

总 9 学时。周学时 9, 开设在第一学期, 0.5 学分。

(五) 教学方式

本专业教师共同完成本课程的讲授。

二、本文

第一章 书法技法课训练学习指导

教学要点

- 1、书法专业技法训练课程分类
- 2、技法训练学习方法指导

教学时数

5 学时。

教学内容

- 1、篆隶楷行草五体临摹与创作课程解说。
- 2、五体临摹与创作课程学习方法指导。

第二章 书法专业文化基础课学习指导及其他

教学要点

书法专业文化基础课、书法教学法学习指导

教学时数

4 学时。

教学内容

- 1、中国古代文学、中国文化概论、文字学、古代汉语、诗词格律等专业必修课与书法文化之关系。
- 2、敦煌学、简牍学、敦煌艺术概论等地方特色课程与本土书法文化之关系。
- 3、教育学、心理学与书法教学法学习指导, 明确书法教师培养目标。

三、参考书目

略

学科前沿课

课程英文名称: Forward SubjectsCourse

课程编码：55052402

一、说明

（一）课程性质

本课程是为书法专业本科学生开设的专业任选课。

（二）教学目的

介绍书法专业学科前沿信息，了解书法学术界、艺术界总体情况，适时调整专业学习重点与方向。

（三）教学内容

- 1、书法专业学科前沿信息介绍。
- 2、书法创作方向引导。
- 3、学术界、艺术界当前动态。

（四）教学时数

总 9 学时。周学时 9，开设在第一学期，0.5 学分。

（五）教学方式

主要以讲座的形式进行。可以邀请业内著名书法家、书法理论家以及文化学者来校讲座。

二、本文

第一章 书法学科及学术界相关前沿信息

教学要点：

书法学科及学术界相关前沿信息解读

教学时数：

5 学时。

教学内容：

根据学科发展，解读相关信息。

第二章 书法创作与艺术界相关信息及方向导引

教学要点：

书法艺术创作方向与艺术界相关信息解读

教学时数：

4 学时。

教学内容]：

根据学科发展，解读相关信息。

三、参考书目

略。

古代汉语
课程英文名称: Ancient Chinese
课程编码: 55052403

一、说明

(一) 课程性质

本课程为书法专业本科学生专业必修课。

(二) 教学目的

通过本课程学习, 积累古代文化与古汉语知识, 感受古文作家的行文方式及语言特点, 培养初步的文言阅读与模仿创作能力。

(三) 教学内容

本课程内容包括文选(先秦典籍、秦汉古文及古代书论)和古汉语常识(通论)。通过学习先秦典籍及秦汉古文, 积累古代历史文化知识, 掌握古代汉语的常用词汇和语法规律。通过学习古汉语常识(通论)部分, 包括古汉语语法, 文字学、音韵学知识及古代文化常识等方面的知识, 加强传统文化修养。

(四) 教学时数

总 36 学时。周学时 2, 开设在第四学期, 2 学分。

(五) 教学方式

讲授, 讨论, 练习。

二、本文

第一章 文选、常用词、通论(一)

教学要点:

- 1、学习《左传》及其语段
- 2、常用古汉语实词
- 3、古汉语通论: 查字典词典、古今词义异同、单音词与复音词、词的本义引申义

教学时数:

6 学时

教学内容:

第一节 《左传》文选(2 学时)

学习《烛之武退秦师》, 选古代书论一段。

第二节实词(2 学时)

逐步积累、掌握“言”等 60 个古汉语实词。课后巩固。

第三节古汉语通论(2 学时)

了解查字典词典、古今词义异同、单音词与复音词、词的本义引申义等问题。

第二章 文选、常用词(二)

教学要点:

- 1、学习《战国策》及其语段
- 2、常用古汉语实词
- 3、古汉语通论: 古今字、异体字与繁简字

教学时数:

4 学时

教学内容:

第一节 《战国策》文选(2 学时)

学习《触谿说赵太后》, 选古代书论一段。

第二节 实词（2学时）

逐步积累、掌握“辞”等62个古汉语实词。课后巩固。

注：本节古汉语通论主要是文字学内容，放在文字学课程中讲授。

第三章 文选、常用词、通论（三）

教学要点：

4、学习《论语》、《礼记》及其语段

5、常用古汉语实词

6、古汉语通论：古汉语句式

教学时数：

8学时

教学内容：

第一节 《论语》、《礼记》文选（2学时）

学习《论语》、《礼记》选段，选古代书论一段。

第二节 实词（2学时）

逐步积累、掌握“知”等65个古汉语实词。课后巩固。

第三节 古汉语通论（4学时）

判断句、叙述句、否定句、疑问句。

第四章 文选、常用词、通论（四）

教学要点：

1、学习《孟子》及其语段

2、常用古汉语实词

3、古汉语通论：词类活用、人称代词与指示代词

教学时数：

6学时

教学内容：

第一节 《孟子》文选（2学时）

学习《寡人之于国也》，选古代书论一段。

第四节 实词（2学时）

逐步积累、掌握“行”等65个古汉语实词。课后巩固。

第五节 古汉语通论（2学时）

词类活用、人称代词与指示代词，者字，所字。

第五章 文选、常用词、通论（五）

教学要点：

4、学习《老子》、《庄子》及其语段

5、常用古汉语实词

6、古汉语通论：连词、介词，句首句中语气词，词头，词尾

教学时数：

8学时

教学内容：

第一节 《老子》、《庄子》文选（2学时）

学习《老子》选段、《庄子钓于濮水》，选古代书论一段。

第六节 实词（2学时）

逐步积累、掌握“说”等63个古汉语实词。课后巩固。

第七节古汉语通论（2学时）

学习古汉语中的连词、介词，句首句中语气词，词头，词尾。

第六章 文选、常用词（六）

教学要点：

7、学习《诗经》及其语段

8、常用古汉语实词

9、古汉语通论：音韵

教学时数：

4学时

教学内容：

第一节 《诗经》选读与用韵（2学时）

学习《静女》、《蒹葭》、《桃夭》等，双声叠韵与古音通假问题。

第八节实词（2学时）

逐步积累、掌握“遵”等66个古汉语实词。课后巩固。

三、参考书目

王力，《古代汉语》（一、二）（校订重排本），中华书局，1999年5月出版。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

授课过程中采用多媒体辅助教学，展示文选、文字，结合书法创作，进行古汉语巩固学习。

中国古代文学
课程英文名称: Ancient Chinese Literature
课程编码: 55052404

一、说明

(一) 课程性质

本课程为书法专业本科学生专业基础课。

(二) 教学目的

了解中国古代文学发展的基本脉络,对经典作家作品具有一定认识,能够阅读、理解、背诵经典名篇,达到积累古代文学知识、提升文学修养,夯实文化底蕴之目的。

(三) 教学内容

- 1、了解中国古代文学发展的基本脉络
- 2、了解中国古代重要的文学现象与文学思潮
- 3、掌握重要作家经典作品
- 4、结合书法学习与创作,深入理解文学与书法之间的血肉联系

(四) 教学时数

36学时。周学时2,开设在第一学期,2学分。

(五) 教学方式

讲授,讨论,论文写作,结合书法作品创作。

二、本文

第一章 先秦文学

教学要点:

- 1、先秦文学概况
- 2、先秦文学作品选读

教学时数:

6学时。

教学内容:

第一节 先秦文学简述 (2学时)

诗经、楚辞、诸子百家散文。

第二节 先秦文学作品选读 (4学时)

《诗经·关雎》、《离骚》选段、《道德经》章句、《周易》章句、《论语》章句等。

第二章 汉代文学

教学要点:

- 1、汉代文学概况
- 2、汉代文学作品选读

教学时数:

4学时。

教学内容:

第一节 汉代文学简述 (1学时)

汉赋、汉乐府、《史记》、古诗十九首。

第二节 汉代文学作品选读 (3学时)

《汉乐府民歌》选读、《史记》选读、《古诗十九首》选读。

第三章 魏晋南北朝文学

教学要点：

- 1、魏晋南北朝文学概况
- 2、魏晋南北朝文学作品选读

教学时数：

4 学时。

教学内容：

第一节 魏晋南北朝文学简述（1 学时）

建安文学、陶渊明、南北朝民歌、骈文。

第二节 魏晋南北朝文学作品选读（3 学时）

曹操《短歌行》、陶渊明《饮酒》、南北朝民歌选读。

第四章 隋唐五代文学

教学要点：

- 1、隋唐五代文学概况
- 2、隋唐五代文学作品选读

教学时数：

6 学时。

教学内容：

第一节 隋唐五代文学简述（1 学时）

初唐四杰、山水田园诗派、边塞诗派、李白诗歌、杜甫诗歌、白居易诗歌、古文运动、花间词派。

第三节 隋唐五代文学作品选读（5 学时）

虞世南《咏蝉》、王维孟浩然诗歌选读、高适岑参诗歌选读、李白诗歌选读、杜甫诗歌选读、白居易诗歌选读等。

第五章 宋代文学

教学要点：

- 1、宋代文学概况
- 2、宋代文学作品选读

教学时数：

6 学时。

教学内容：

第一节 宋代文学简述（1 学时）

宋词的发展、豪放派及其代表作家、婉约派及其代表作家。

第二节 宋代文学作品选读（5 学时）

苏轼词选读、辛弃疾词选读、柳永词选读、李清照词选读、陆游诗词选读。

第六章 元代文学

教学要点：

- 1、元代文学概况
- 2、元代文学作品选读

教学时数：

4 学时。

教学内容：

第一节 元代文学简述（1学时）

元杂剧及其作家作品、元曲及其作家作品。

第二节 元代文学作品选读（3学时）

《西厢记》选段、关汉卿、马致远等元曲作品选读。

第七章 明代文学

教学要点：

- 1、明代文学概况
- 2、明代文学作品选读

教学时数：

2学时。

教学内容：

第一节 明代文学简述（1学时）

长篇章回体小说、汤显祖与《牡丹亭》。

第二节 明代文学作品选读（1学时）

《牡丹亭》选段、课后阅读《西游记》、《三国演义》、《水浒传》等。

第八章 清代文学

教学要点：

- 1、清代文学概况
- 2、清代文学作品选读

教学时数：

4学时。

教学内容：

第一节 清代文学简述（1学时）

诗歌、戏剧、小说。

第二节 清代文学作品选读（3学时）

孔尚任《桃花扇》选段、《红楼梦》及其诗词选读等。

三、参考书目<宋体四号加粗>

- 1、游国恩，《中国文学史》，人民文学出版社，2002年。
- 2、郭豫衡，《中国古代文学史》，上海古籍出版社，2009年。
- 3、袁行霈，《中国文学史》，高等教育出版社，2005年。
- 4、朱东润，《中国历代文学作品选》，上海古籍出版社，2006年。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

结合书法创作，借助多媒体展示，将文学与书法有机结合，提高书法专业学生的运用能力，全面提升艺术才能与审美素养。

中国文化概论
课程英文名称: Introduction to Chinese
课程编码: 55052405

一、说明

(一) 课程性质

《中国文化概论》是为书法专业本科学生开设的专业必修课。

(二) 教学目的

引导学生较为全面地了解中国传统文化的知识 and 理论, 深入掌握各种文化常识和主要文化现象的特点, 提高对文化现象的自主分析判断能力, 准确地认识文化的历史状况, 为书法学习奠定基础。

(三) 教学内容

本课程主要包括中国文化发生的历史舞台、中国古代学术思想的发展、中国古代典籍介绍、中国语言文字的魅力等与书法专业关系密切的文化史常识。

(四) 教学时数

共 36 学时。周学时 2, 开设在第二学期, 2 学分。

(五) 教学方法

本课程主要采用讲述的方法, 并适当布置参考书目, 组织一次课堂讨论。

二、本文

第一章 中国传统文化的概念

教学要点: 使学生了解文化的发展的历史性, 懂得文化概念的界定, 知道中国传统文化的特征和基本精神。

教学时数: 3 学时。

教学内容:

第一节 什么是文化? (1 学时)

文化的内涵和外延; 文化与文明概念的联系与区别; 文化结构

第二节 中国传统文化的特征和基本精神 (1 学时)

- (1) 中国传统文化的核心特征;
- (2) 中国传统文化的一般特征;
- (3) 中国传统文化的基本精神

第三节 学习中国文化概论的目的和方法 (1 学时)

目的; 方法

第二章 中国文化发生的历史舞台

教学要点: 使学生了解中国文化赖以存在的地理环境和中华民族的历史脉络, 理解地理变化与文化发展的关系, 掌握地理概念的历史性变迁。

教学时数: 3 学时

教学内容:

第一节 中国的历史地理环境 (1 学时)

- (1) 东亚大陆的地理环境;
- (2) 地理、气候因素对中国传统文化的影响;
- (3) 自然地理、气候的变迁

第二节 中华民族的诞生 (1 学时)

华夏; 中华民族的形成

第三节 中国历史发展的脉络 (1 学时)

文明产生; 中国历史发展演变的大趋势

第三章 中国古代学术思想的发展

教学要点：掌握中国古代学术发展的特点和总体趋势，对经学、子学、佛学有一定了解

教学时数：11 学时。

教学内容：

第一节 中国思想文化的萌芽（1 学时）

古人的信仰；商人的重鬼观念；西周的民本思想；春秋时期的贵族社会

第二节 子学时代（3 学时）

士阶层的崛起；私学的产生；百家争鸣；孟荀思想的对立；道家思想的意义

第三节 经学时代（6 学时）

经学的产生；秦焚书对汉代经学的影响；汉武帝表彰六经；经学与汉代社会；今古文经学之争；汉唐经学体系；宋学的产生

第四节 中国文化的对外交流（1 学时）

佛教与中国文化；西学东渐；中国文化的向外传播

第四章 中国语言文字的魅力

教学要点：中国文字的特点、发展与魅力，中国古代书写载体演变对历史文献及中国文化的影响

教学时数：7 学时。

教学内容：

第一节 文字的产生与发展演变（3 学时）

文字的产生；《说文解字》的六书理论；文字的发展演变；中国文字的文化魅力

第二节 训诂学常识（1 学时）

训诂；《尔雅》

第三节 书写载体的历史演变（2 学时）

甲骨；青铜；石刻；简帛；造纸术的产生

第四节 印刷术与中国文化（1 学时）

印刷术对中国文化传承的影响；中国古代书籍形式的变化

第五章 中国古代典籍概览

教学要点：了解中国古代典籍的基本常识和代表性典籍的基本内容、特点、思想、注本，掌握选择古书、阅读古书的基本能力。

教学时数：8 学时。

教学内容：

第一节 中国古代图书的分类（1 学时）

目录学与学术史；六分法；四分法

第二节 五经概说（3 学时）

《周易》；《尚书》；《诗经》；三《礼》；《春秋三传》

第三节 诸子略说（1 学时）

《孟子》；《荀子》；《老子》；《庄子》；《墨子》；《韩非子》

第四节 史籍略说（2 学时）

中国史学的产生；《史记》的文化魅力；纪传与编年；《资治通鉴》；其它体例的史书

第五节 类书与丛书（1 学时）

类书；丛书

第六章 基本文化常识概论

教学要点：掌握中国古代的纪年、节日、典章制度、民间信仰等重要文化常识

教学时数：4 学时。

教学内容：

第一节 中国古代的纪年方式（1 学时）

天文与历法；天干地支；年号、庙号与谥号

第二节 中国古代的重要节日（1 学时）

春节；中秋节；端午节；其他节日

第三节 中国古代的典章制度（1 学时）

选官制度的变化；宰辅制度的发展；地方行政区划的演变

第四节 中国古代的民间信仰（1 学时）

《日书》与古人的择日观念；古人的鬼神信仰；占梦与相术

三、参考书目

- 1、张岱年，方克立，《中国文化概论》，高等教育出版社，2004 年第 1 版；
- 2、钱穆，《中国文化史导论》，商务印书馆，1994 年第 1 版；
- 3、柳诒徵，《中国文化史》，上海古籍出版社，2001 年第 1 版；
- 4、冯友兰，《中国哲学简史》，北京大学出版社，1996 年版
- 5、皮锡瑞，《经学历史》，中华书局，2004 年第 1 版；
- 6、李山，《中国文化史》，北京师范大学出版社，2007 年第 1 版；
- 7、裘锡圭，《文字学概要》，商务印书馆，1988 年版；
- 8、《经史说略》，北京燕山出版社，2003 年第 1 版；
- 9、杜泽逊，《文献学概要》，中华书局，2008 年版；
- 10、《古代文化专题史话》，中华书局，1987 年第 1 版。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程需使用 PPT 等多媒体教学手段

诗词格律
课程英文名称: Rules of Chinese Poetry
课程编码: 55052406

一、说明

(一) 课程性质

本课程为书法专业本科学生专业必修课。

(二) 教学目的

本课程旨在培养书法专业学生古代诗词修养及初步的模仿创作能力。

(三) 教学内容

本课程主要从音韵学的角度, 介绍平水韵(诗韵)之韵母系统和声调系统(四声), 讲解古典诗词的押韵、平仄、对仗及词谱等基本知识, 让学生对诗词格律有较为清楚的认识, 培养一定的模仿创作能力。

(四) 教学时数

总 36 学时。周学时 2, 开设在第五学期, 2 学分

(五) 教学方式

讲授, 讨论, 创作交流, 评点。

二、本文

第一章 诗词的音韵与对仗

教学要点:

讲解诗词的用韵、四声、平仄与对仗问题。

教学时数:

8 学时。

教学内容:

第一节 诗词音韵(4 学时)

具体讲解诗词用韵、四声、平仄, 并学会区分判断具体诗词的音韵情况。

第二节 对仗(4 学时)

讲解对仗基本知识, 并尝试对句。

第二章 诗律

教学要点:

讲解古诗的种类, 绝句格式, 律诗格式, 古体诗常识。

教学时数:

16 学时。

教学内容:

第一节 绝句(6 学时)

1、古诗的分类

2、绝句的用韵

3、绝句的平仄格式

4、绝句的对仗

第二节律诗(8 学时)

1、律诗的用韵

2、律诗的平仄格式

3、律诗的对仗

第三节 古体诗（2 学时）

- 1、古体诗的用韵
- 2、古体诗的平仄
- 3、古体诗的对仗

第三章 词律

教学要点：

讲解词的分类、词谱以及词韵、平仄与对仗

教学时数：

10 学时。

教学内容：

第一节 词的分类（2 学时）

- 1、词牌
- 2、单调、双调、三叠、四叠

第二节 词谱（4 学时）

- 1、词牌基本知识
- 2、具体词牌讲解及词的阅读练习

第三节 词韵、平仄与对仗

- 1、词韵
- 2、词的平仄
- 3、词的对仗

第四章 诗词欣赏与点评

教学要点：

结合古人诗词作品与学生习作，欣赏、点评。

教学时数：

2 学时。

教学内容：

诵读、欣赏、点评、总结。

三、参考书目

- 1、王力，《诗词格律》，中华书局，2012 年 9 月出版。
- 2、周绍华，《诗词写作入门与名篇赏析》（修订本），华南理工大学出版社，2011 年 6 月出版。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见
利用视频、音频，讲解、欣赏、点评诗词。

古代书论印论

课程英文名称: Theory of Calligraphy and Characters Carves

课程编码: 55052407

一、说明

(一) 课程性质

本课程为书法专业必修课。

(二) 教学目的

通过本课程的学习, 让学生了解古代书论印论的基本情况, 掌握重要书法篆刻理论家的代表著作基本思想, 提高学生书法篆刻理论修养, 体会中国古代书法篆刻文化精神, 指导书法篆刻艺术的学习与创作。

(三) 教学内容

- 1、学习《非草书》、《九势》、《书断》、《书谱》等汉魏晋唐书论, 熟读并背诵若干篇章段落。
- 2、《海岳名言》、《续书谱》、《临池心解》、吾丘衍《三十五举》、周亮工《印人传》等宋元及明清书论、印论。

(四) 教学时数

72学时。周2学时, 分两个学期完成。开设在第四、五学期, 4学分

(五) 教学方式

讲授, 讨论, 论文写作。

二、本文

古代书论篇

第一章 汉魏六朝书论

教学要点:

- 1、书论导读
- 2、汉代书法理论基本思想
- 3、魏晋书法理论基本思想
- 4、南朝书法品评理论基本思想

教学时数:

28学时。

教学内容:

第一节 汉代书论选读

赵壹《非草书》、蔡邕书论(传)。

第二节 魏晋书论

卫铄《笔阵图》(传)、王羲之书论(传)。

第三节 南朝书法品评理论

羊欣《采古来能书人名》、王僧虔《论书》、庾肩吾《书品》。

第二章 隋唐书论

教学要点:

唐代尚法理论基本思想。

教学时数:

24学时。

教学内容:

第一节 隋唐书法理论简述

隋唐书论中的尚法思想, 主要书论作家与著作。

第二节 唐代书论选读

孙过庭《书谱》、张怀瓘《书断》选读。

第三章 宋代书论

教学要点：

宋代尚意理论基本思想。

教学时数：

8 学时。

教学内容：

第一节 宋代书法理论简述

宋代书论中的尚意思想，主要书论作家与著作。

第二节 宋代书论选读

苏轼《论书》、黄庭坚《论书》、米芾《海岳名言》、姜夔《续书谱》选读。

第四章 元代书论

教学要点：

元代书法理论基本思想。

教学时数：

2 学时。

教学内容：

第一节 元代书法理论简述

元代书论中的复古思想，主要书论作家与著作。

第二节 元代书论选读

赵孟頫《松雪斋书论》，郑杓、刘有定《衍极并注》选读。

第五章 明代书论

教学要点：

明代书法理论基本思想。

教学时数：

4 学时。

教学内容：

第一节 明代书法理论简述

明代书论中的思想，主要书论作家与著作。

第二节 明代书论选读

项穆《书法雅言》、董其昌《画禅室随笔》选读。

第六章 清代书论

教学要点：

清代书法理论基本思想。

教学时数：

6 学时。

教学内容：

第一节 清代书法理论简述

清代书论中的碑帖分派思想，主要书论作家与著作。

第二节 清代书论选读

阮元《南北书派论》、《北碑南帖论》，刘熙载《艺概·书概》，康有为《广艺舟双楫》选读。

古代印论篇

第一章 印学简述

教学要点:

- 1、印学起源
- 2、古代印论概说

教学时数:

2学时。

教学内容:

- 1、元明篆刻理论发源
- 2、吾丘衍《三十五举》、周亮工《印人传》等印学理论基本思想概述

第二章 古代印论选读

教学要点:

- 1、古代印论主要著作
- 2、《三十五举》、《印人传》等著作选读

教学时数:

8学时。

教学内容:

第一节 吾丘衍《三十五举》选读 (4学时)

- 1、关于吾丘衍其人
- 2、《三十五举》基本思想
- 3、文段选读

第二节 周亮工《印人传》(4学时)

- 1、周亮工及其印学思想
- 2、《印人传》选读

三、参考书目

《历代书法论文选》，上海书画出版社编辑出版，1979年。
崔尔平等编《历代书法论文选续编》，上海书画出版社，1993年。
傅如明《中国古代书论选读》，陕西人民美术出版社，2011年。
王世征《历代书论名篇解析》，文物出版社，2012年。
黄惇《中国印论类编》，荣宝斋出版社，2010年。
沙孟海《印学史》，西泠印社出版社，1999年。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见
使用多媒体展示历代书论印论原文，结合书法篆刻作品图像，争取理论课堂能够图文并茂。

文字学
课程英文名称: Paleography
课程编码: 55052408

一、说明

(一) 课程性质

本课程为书法专业本科学生专业必修课。

(二) 教学目的

通过本课程的学习,使学生了解汉字形体演变的规律、汉字造字法、汉字繁化与简化的规律以及汉字与汉文化的关系,具备一定的古文字释读与提高分析使用文字的能力。

(三) 教学内容

教学内容主要包括古文字文选,古文字概述,古文字常用词,要求了解古文字的形、音、义及其发展规律,具备一定的古文字释读能力。

(四) 教学时数

36 学时。周学时 4, 开设在第三学期, 4 学分

(五) 教学方式

讲授, 讨论, 书法创作实践运用。

二、本文

第一章 《说文解字》精读(一)

教学要点:

精读《说文解字叙》,了解古人文字观念,掌握“六书”并运用。

教学时数:

4 学时。

教学内容:

- 1、通读《说文解字叙》。
- 2、了解古人文字观念。
- 3、关于“六书”与运用。

第二章 《说文解字》精读(二)

教学要点:

掌握说文 540 部,并能熟练、正确书写。

教学时数:

6 学时。

教学内容:

- 1、熟悉 540 部。
- 2、书写 540 部。课后临摹王福庵书《说文解字 540 部首》。

第三章 《说文解字》精读(三)

教学要点:

《说文》阅读方法指导,了解本书体例与汉字音、形、义解说方式。

教学时数:

2 学时。

教学内容:

- 1、《说文》体例。
- 2、《说文》解说汉字音、形、义的方式。

第四章 《说文解字》精读(四)

教学要点:

《说文解字》阅读，掌握常用汉字小篆字形、造字方法及其意义。

教学时数：

4学时。

教学内容：

- 1、选择常用汉字进行阅读、解说。
- 2、常用汉字字形书写练习，掌握造字方法。
- 3、字义解说。

第五章 汉字起源与演变

教学要点：

阅读裘锡圭《文字学概要》，讲授文字起源问题，汉字起源、性质及其形体演变。

教学时数：

12学时。

教学内容：

第一节 汉字起源与性质（2学时）

讲解文字起源、汉字起源及其性质。

第二节 汉字形体演变（8学时）

讲解古文字形体、今文字形体，隶变、草化与楷化问题。

第六章 繁简字、古今字、异体字

教学要点：

区分繁简字、古今字与异体字，掌握常用汉字的繁体写法。

教学时数：

8学时。

教学内容：

第一节 繁简字、古今字与异体字的区分（2学时）

讲解繁简字、古今字与异体字的概念，区分三者。

第三节 常用汉字的繁体（2学时）

- 1、繁简字的古今变化
- 2、常用汉字繁体写法释例

三、参考书目

- 1、许慎，（徐铉注）《说文解字》，中华书局，2009年3月出版。
- 2、裘锡圭，《文字学概要》，商务印书馆，1988年8月出版。
- 3、许慎、段玉裁，《说文解字注》，上海古籍出版社，1988年2月出版。
- 4、唐兰，《中国文字学》，上海世纪出版集团，2005年4月出版。
- 5、启功，《古代字体论稿》，文物出版社，1999年3月出版。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

利用多媒体进行汉字字形演变与书写展示。

中国书法史
课程英文名称: History of Chinese Calligraphy
课程编码: 55052409

一、说明

(一) 课程性质

本课程是针对美术学专业书法方向所设的专业必修课。

(二) 教学目的

通过本课程的学习,使学生建立书法史的基本框架,了解历代著名书法家及其作品,加深对书法发展历史的认识,丰富专业知识,并有效指导实践。

(三) 教学内容

本课程主要讲授中国书法发生、发展的历史,包括各个时代的时代背景、书法名家、代表作品、作品风格、书法理论等。

(四) 教学时数

总学时 72, 周学时 2, 开设在第一、二学期, 4 学分。

(五) 教学方式

多媒体讲授 欣赏 讨论

二、本文

第一章 先秦书法

教学要点:

主要讲授从远古传说到夏商周这段历史时期的书法发生、发展情况。

教学时数:

12 学时

教学内容:

第一节 书法的产生(4 学时)

第二节 商代书法(4 学时)

第三节 周代书法(4 学时)

第二章 汉代书法

教学要点:

主要讲授汉代书法的发展历史,介绍隶变的过程,欣赏汉代碑刻隶书的风格特征,体会汉代书法的大象之气。

教学时数:

12 学时

教学内容:

第一节 汉代石刻书法(4 学时)

1、摩崖石刻

2、碑刻

第二节 汉代墨迹书法(4 学时)

1、简牍

2、帛书

第三节 汉代书法理论(4 学时)

第三章 魏晋南北朝书法

教学要点:

主要讲授魏晋南北朝书法的发展历史,介绍各种书体的演变过程,欣赏南朝书法的秀美和北朝书法的雄厚,体会南帖与北碑的不同,感悟晋人书法的韵致。

教学时数:

12 学时

教学内容:

第一节 三国西晋时期的书法(2 学时)

- 1、三国西晋时期的楷书
- 2、三国西晋时期的行草书
- 3、三国西晋时期的篆隶

第二节 东晋南朝书法(4 学时)

- 1、王羲之书法
- 2、王献之书法

第三节 北朝书法(4 学时)

- 1、墓志书法
- 2、造像记书法

第四节 写经书法(1 学时)

第五节 魏晋南北朝书法理论(1 学时)

第四章 隋唐书法

教学要点:

主要讲授隋唐书法的发展历史,介绍各种书体的发展过程,欣赏隋唐书法的法度,体会唐人尚法的时代精神。

教学时数:

12 学时

教学内容:

第一节 隋代书法(2 学时)

第二节 初唐书法(2 学时)

第三节 盛唐书法(2 学时)

第四节 晚唐五代书法(2 学时)

第五节 唐代写经和墓志书法(2 学时)

第六节 隋唐五代书法理论(2 学时)

第五章 宋金元书法

教学要点:

主要讲授两宋书法的发展历史,欣赏宋代书法的多样性与文人氣息,体会宋人尚意的时代精神。了解金元的书法概况。

教学时数:

12 学时

教学内容:

第一节 北宋前期的书法(2 学时)

第二节 北宋后期的书法(3 学时)

第三节 南宋、金代书法(3 学时)

第四节 元代书法(3 学时)

第五节 宋元刻帖和书法理论（1 学时）

第六章 明清书法

教学要点：

主要讲授明清书法的发展历史，欣赏明清书法作品，认识明清以来由于书写环境的改变，书法创作意识的加强，以及书写状态的改变等对书法发展的影响。

教学时数：

12 学时

教学内容：

第一节 明代前期的书法（2 学时）

第二节 明代中期的书法（2 学时）

第三节 明代后期的书法（2 学时）

第四节 清代前期的书法（2 学时）

第五节 清代中期的书法（2 学时）

第六节 清代后期的书法（1 学时）

第七节 明清的书法理论（1 学时）

三、参考书目

- 1、王镛主编，《中国书法简史》，高等教育出版社。
- 2、《中国书法史》七卷本，江苏教育出版社。
- 3、《历代书法论文选》，上海书画出版社。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

本课程主要使用多媒体课件讲解和讨论。

书法教学论
课程英文名称: Calligraphy Teaching
课程编码: 55052410

一、说明

(一) 课程性质

本课程为专业必修课。

(二) 教学目的

掌握书法专业教学的基本原理, 培养学生从事中小学书法教育教学的基本素质和能力。

(三) 教学内容

- 1、书法教学法基本原理。
- 2、中小学书法教学的组织与实施
- 3、结合实践, 进行模拟教学活动

(四) 教学时数

36 学时。周学时 2, 开设在第七学期, 2 学分。

(五) 教学方式

教师讲授与学生模拟课堂教学相结合。

二、本文

第一章 书法课程论

教学要点:

- 1、书法课程的性质、特点及对教师的要求
- 2、中小学书法教育的现状
- 3、中小学书法教学的主要内容

教学时数:

4 学时

教学内容:

第一节 书法课程的性质、特点及对教师的要求 (2 学时)

- 1、书法文化是汉字文化的重要组成部分
- 2、书法教育承载文化传承与审美教育的双重功能
- 3、中小学书法课程是基础教育的重要内容
- 4、书法教师必须具备的能力与素养

第二节 中小学书法教育现状与主要教学内容 (2 学时)

- 1、当前中小学书法教育现状
- 2、中小学书法教学主要内容

第二章 书法教材论

教学要点:

- 1、中小学书法课程指导纲要关于教材编写的内容解读
- 2、书法教材
- 3、教学媒体

教学时数:

6 学时

教学内容:

第一节 中小学书法教育指导纲要解读 (2 学时)

- 1、书法教材编写原则
 - 2、书法教材与字帖的区别与联系
- 第二节 书法教材与教学媒体的使用（4学时）

- 1、书法教材的选择
- 2、书法教材的分类
- 3、书法教材在理论讲授与指导实践中的使用
- 4、书法教学中适当选用教学媒体

第三章 书法教学的原则与方法

教学要点：

- 1、书法教学的原则
- 2、书法教学的方法
- 3、书法教学的模式

教学时数：

8学时

教学内容：

第一节 书法教学的原则（2学时）

- 1、书法教学与汉字文化传承相结合
- 2、书法教学与语文教学相结合
- 3、书法教学与审美教育相结合
- 4、书法教学与创造教育相结合

第二节 书法教学的方法（4学时）

- 1、汉字结构观察法
- 2、汉字点画分析法
- 3、临摹示范法
- 4、创作示范法
- 5、集字练习法

第三节 书法教学的模式（2学时）

- 1、教师讲授式
- 2、师生讨论式
- 3、临摹创作交流式
- 4、环境熏陶式

第四章 书法课程资源的开发与利用

教学要点：

- 1、课程资源的概念
- 2、多渠道开发与利用书法课程资源
- 3、在课程资源开发中培养学生的创造性

教学时数：

2学时

教学内容：

- 1、凡是利于实现课程目标的各种因素和一切条件都属于课程资源，如教师、教材、网络、家庭、校园环境等等。
- 2、书法课程资源的开放性

3、利用好教师资源、教材资源、地方书法文化资源、网络资源与其他相关学科资源，多渠道对学生进行书法熏陶与审美教育

第五章 书法教学的备课

教学要点：

- 1、书法教学备课的意义、内容和要求
- 2、教案的基本要素，编写教案的基本要求，教案的使用
- 3、作业的设计与能力要求
- 4、板书的要求

教学时数：

4 学时

教学内容：

第一节 如何撰写教案（2 学时）

- 1、书法教学必须有效备课
- 2、教案的基本组成
- 3、充分研究教材与学生，根据书法教学规律，独立撰写教案

第二节 选取内容尝试撰写一份完整的书法教案（2 学时）

第六章 书法教学过程的组织实施

教学要点：

- 1、书法教学的基本流程
- 2、有效组织书法教学
- 3、做好课堂互动，学会调节课堂气氛
- 4、学会根据教学情况随时调整教学方法
- 5、做好教学过程中突发事件的处理

教学时数：

10 学时

教学内容：

第一节 熟悉书法教学的一般流程（2 学时）

- 1、书法课堂的组织
- 2、教学过程的设置

第二节 书法教学模拟（8 学时）

分组进行教学模拟。

第七章 书法教学检测与评价

教学要点：

- 1、对教师教学的检测与评价
- 2、对学生学习的检测与评价
- 3、书法教学检测命题的基本原则

教学时数：

2 学时

教学内容：

- 1、学会评课
- 2、能对学生整体评价与个性评价

3、命题检测的原则与要求

三、参考书目

- 1、李汉宁，《中小学书法教学法》，广西师范大学出版社，2013年9月。
- 2、王迅，《书法教学散论》，中国文学艺术出版社，2002年12月。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

在书法教材分析、书法示范型教学与书法教学过程演示等章节中，充分利用现代传媒手段进行教学。

篆书临摹与创作

课程英文名称: Zhuanshu Style Copy and Creation

课程编码: 55052411

一、说明

(一) 课程性质

篆书课程是书法专业学生的专业必修课,是书法专业的基础课程之一,也是学习其它书体的基础。通过篆书课程的教学,为学生学习其它各类书法专业课、创作课以及将来从事书法教学和书法创作研究打好基础。

(二) 教学目的

培养学生的篆书临摹与创作技能,让学生熟悉大、小篆的发展分期与演变过程及代表书家的代表作品,熟悉大、小篆临摹技法,掌握篆书创作的一些基本原则和方法,并为篆刻创作打基础。

(三) 教学原则和方法

- 1、篆书教学应以辩证唯物主义认识论作为指导,理论联系实际,课堂讲授和临摹示范相结合。
- 2、教材编排、课堂讲授、作业练习,应遵循从简到繁,由易到难,由浅入深,循序渐进的原则;
- 3、坚持贯彻因材施教的原则,在教学中注意学生个性和创造力的培养,启发学生独特的艺术感受,引导学生掌握正确的读帖方法和临摹方法;具备一定的篆书创作与教学能力。
- 4、在教学中注重学生对书法基本规律的掌握,通过读帖、摹帖、实临、背临等多种学习方法,引导学生研究把握书法线条的轻重、粗细、长短;用笔的提按顿挫、使转等;空间上的疏密、收放、对比等概念。
- 5、课堂作业以临摹训练为主,适当穿插模仿创作,以提高学生对隶书的演绎表现能力。
- 6、利用各类资料和电化教学手段,观摩和欣赏古代优秀碑帖作品,拓展学生的艺术视野,提高艺术鉴赏能力;
- 7、理论联系实际,可以适当地带学生去博物馆、展览馆观看展览,条件成熟可以带学生去山东曲阜、陕西西安、甘肃敦煌等地作实地考察,培养学生的实地考察及鉴赏能力。
- 8、引导学生加强对中国书论的学习以及明白学习书法与其它艺术门类之间的紧密关系及相互作用,激发学生对书法学习的兴趣。
- 9、通过不断的临摹、仿作、创作、考察等实践活动,让学生明白书法创作的一般规律及不同书体创作手段、创作方法的共性及个性。

(四) 教学时数与学分

本课程在第一、二、三、五个学期开设,每周12\18课时,总课时为192学时。共8学分。

(五) 教学方式

以课堂临摹、讲解、示范为主,课外参观、考察为辅。

二、本文

第一学期 (48学时)

一、小篆临摹

教学目的:

小篆是学习大篆、篆刻的基础,通过对小篆的临摹与学习,掌握小篆的风格特征及临摹技法,并为学习其它书体、及篆刻做准备。

教学要点:

- 1、明确小篆的基本概念和发展脉络及在书法史上的历史地位。
- 2、学习小篆的目的和重要意义
- 3、掌握铁线篆、清篆的临摹要点。
- 4、大小篆的异同。

教学时数:

48课时

教学内容：

- 1、李斯《峄山碑》临摹与示范
- 2、清邓石如、赵之谦、吴让之、吴昌硕四家小篆的临摹与示范
- 3、小篆发展史的梳理。

说明：

学习秦小篆规整对称的体貌以及圆润流畅的笔势运动特征，理解《秦诏版》之异趣别调。学习清人篆书，意在借鉴先贤如何取法古人从而形成自我个性风格的途径。另外对书法如何借助断瓦残砖以表现“文人气”的艺术手法，亦可从中领悟。

第二学期 （48 学时）

二、金文临摹

教学目的：

金文又称青铜器铭文、钟鼎文，是铸刻在青铜器上的文字。时期主要在商、周、春秋战国时期。风格多元，各领风骚。通过对金文的临摹与学习，掌握金文的风格特征及书写技法，并为学习篆刻奠定基础。

教学要点：

- 1、明确金文的基本概念和发展历史及在书法史上的历史地位。
- 2、学习金文的作用和重要意义
- 3、金文各代表风格的异同及临摹要点。

教学时数：

48 课时

教学内容：

- 1、《散氏盘》临摹与示范
- 2、《毛公鼎》临摹与示范。
- 3、《大盂鼎》临摹与示范。
- 4、《史墙盘》临摹与示范。
- 5、《虢季子白盘》临摹与示范。

说明：

其它优秀的金文范本也可以作为取法对象。理解金文由于铸造而形成的独特的“金石气”，重点体会其古朴、凝重之审美内涵。

第三、五学期 （96 学时）

三、篆书临创与创作

教学目的：

通过临摹学习及大量的仿作训练提高学生的篆书创作能力，篆书的释读能力，整个作品的谐调能力，掌握篆书创作的一般原则及方法，培养学生从临摹到仿作再到创作思想观念的转变。

教学要点：

- 1、明白篆书创作的目的和意义。
- 2、篆书创作的方法和步骤。
- 3、提升个人篆书创作作品所依据的古典范本技术原则、审美风格传承与拓展能力。
- 4、鲜明的书法创作意识的培养。

教学时数：

96 学时

教学内容：

- 1、如何构思。
- 2、篆书创作的方法和步骤。
- 3、篆书的章法及形式选择。
- 4、创作效果的检验及修改。
- 5、大小篆创作手法的异同。

说明：

篆书的创作方向可根据学生所长进行指导，鼓励学生做多种形式的探索与尝试。

三、参考书目

- 1、《中国书法简史》，王镛主编，高等教育出版社。
- 2、《散氏盘》，中国和平出版社
- 3、《毛公鼎》，中国和平出版社
- 4、《大盂鼎》，中国和平出版社
- 5、《史墙盘》，中国和平出版社
- 6、《虢季子白盘》，中国和平出版社
- 7、《书法篆刻》，王冬龄编著，中国美术学院出版社。
- 8、《大学书法篆书临摹教程》，天津古籍出版社。
- 9、《篆书自学教程》，上海书画出版社。

隶书临摹与创作

课程英文名称: Lishu Style Copy and Creation

课程编码: 55052412

一、说明

(一) 课程性质

隶书课程是书法专业学生的专业必修课，是书法专业的核心课程之一，也是学习其它书体的基础。通过隶书课程的教学，为学生学习其它各类书法专业课、创作课以及将来从事书法教学和书法创作研究打好基础。

(二) 教学目的

培养学生的隶书临摹与创作技能，让学生掌握隶书发展分期与演变过程及相关书法史知识，熟悉隶书（主要是汉隶）各代表作品的临摹技法，掌握隶书创作的一些基本原则和方法，提高学生的艺术修养与鉴赏能力。

(三) 教学原则和方法

- 1、隶书教学应以辩证唯物主义认识论作为指导，理论联系实际，课堂讲授和临摹示范相结合。
- 2、教材编排、课堂讲授、作业练习，应遵循从简到繁，由易到难，由浅入深，循序渐进的原则；
- 3、坚持贯彻因材施教的原则，在教学中注意学生个性和创造力的培养，启发学生独特的艺术感受，引导学生掌握正确的读帖方法和临摹方法；具备一定的书法创作能力。
- 4、在教学中注重学生对书法基本规律的掌握，通过读帖、摹帖、实临、背临等多种学习方法，引导学生研究把握书法线条的轻重、粗细、长短；用笔的提按顿挫、使转等；空间上的疏密、收放、对比等概念。
- 5、课堂作业以临摹训练为主，适当穿插模仿创作，以提高学生对隶书的演绎表现能力。
- 6、利用各类资料和电化教学手段，观摩和欣赏古代优秀碑帖作品，拓展学生的艺术视野，提高艺术鉴赏能力；
- 7、理论联系实际，可以适当地带学生去博物馆、展览馆观看展览，条件成熟可以带学生去山东曲阜、陕西西安、甘肃敦煌等地作实地考察，培养学生的实地考察及鉴赏能力。
- 8、引导学生加强对中国书论的学习以及明白学习书法与其它艺术门类之间的紧密关系及相互作用，激发学生书法学习的兴趣。
- 9、通过不断的临摹、仿作、创作、考察等实践活动，让学生明白书法创作的一般规律及不同书体创作手段、创作方法的共性及个性。

(四) 教学时数与学分

本课程在第一、二、四、六学期开设，每周 12\18 课时，总课时为 192 学时。共 8 学分。

(五) 教学方式

以课堂临摹、讲解、示范为主，课外参观、考察为辅。

二、本文

第一学期 (48 学时)

一、汉碑临摹

教学目的：

汉碑是汉代隶书成熟时期的总称，气象博大，风格多元，代表作品众多，通过对汉碑各隶书风格的临摹与学习，掌握汉隶的风格特征及临摹技法，并为学习其它书体奠定基础。

教学要点：

- 1、明确汉碑的基本概念，了解汉碑的发展及在书法史上的历史地位。
- 2、学习汉碑的目的和重要意义
- 3、汉碑各代表风格的异同及临摹要点。

教学时数：

48 课时

教学内容：

- 1、《曹全碑》临摹与示范
- 2、《礼器碑》临摹与示范。
- 3、《张迁碑》临摹与示范。
- 4、《乙瑛碑》临摹与示范。
- 5、书法史的讲解。

说明：

范本的选择以学生的个人喜好为原则，在教师规定的大范围内选择。汉隶在体势上最大的特点为变秦篆之纵势为横向取势，且波磔分明。而用笔依然承接篆意，以中锋为主。通过学习，使学生领会汉碑方整、朴厚之艺术特征，熟练掌握汉碑与篆书不同的书写技巧。

第二学期 （48 学时）

二、汉碑临摹

教学目的：

汉碑是汉代隶书成熟时期的总称，气象博大，风格多元，代表作品众多，通过对汉碑各隶书风格的临摹与学习，掌握汉隶的风格特征及临摹技法，并为学习其它书体奠定基础。

教学要点：

- 1、明确汉碑的基本概念，了解汉碑的发展及在书法史上的历史地位。
- 2、学习汉碑的目的和重要意义
- 3、汉碑各代表风格的异同及临摹要点。

教学时数：

48 课时

教学内容：

- 1、《石门颂》临摹与示范。
- 2、《西狭颂》临摹与示范。
- 3、《封龙山颂》临摹与示范。
- 4、《开通褒斜道刻石》临摹与示范。
- 5、《杨淮表记》临摹与示范。

说明：

第二阶段隶书临摹侧重于摩崖石刻，体会摩崖刻石大朴不雕的审美特征，临写时参照大篆的笔法增强其线条的质感，追求摩崖石刻隶书苍劲、雄强、朴厚、野逸等审美内涵。

第四学期 （48 学时）

三、秦汉简牍临摹

教学目的：

秦汉简牍多属于民间书风，与汉代成熟时期的隶书有别，风格亦多元，生动有趣，秦简字体多在篆隶之间，又称为古隶；汉简相对秦简古意少一些更接近汉隶。秦汉简牍多出于民间书手，然不乏优秀作品，是我们师法的源泉。通过对秦汉简牍的临摹与学习，可以丰富学生隶书的技法表现手段，拓展学生的学习视野，丰富学生的创作面貌。

教学要点：

- 1、了解秦汉简牍的发展史及在书法史上的历史地位。
- 2、学习秦汉简牍的目的和重要意义
- 3、秦汉简牍各代表风格临摹要点。

4、秦汉简牍与汉碑的异同

教学时数：

48 课时

教学内容：

- 1、秦简与汉简的异同
- 2、《西汉帛书》
- 3、《居延汉简》
- 4、《武威汉简》
- 5、《敦煌汉简》

说明：

学习简帛书意在体察古人书迹中的真实用笔手法，并验证于碑刻、摩崖由于再度加工而造成的“失真”问题，体察因“失真”对“金石气”的产生所起的主要作用。上课期间，可以带学生去敦煌研究院、甘肃博物馆、简牍博物馆观看秦汉简牍实物，加深学生对秦汉简牍的认识和理解。

第六学期（48 学时）

四、隶书创作

教学目的：

通过临摹学习及大量的仿作训练提高学生的隶书创作能力，掌握隶书创作的一般原则及方法，培养学生从临摹到仿作再到创作思想、观念的转变。

教学要点：

- 1、明白创作的目的是和意义。
- 2、隶书创作的方法和步骤。
- 3、提升个人隶书创作作品所依据的古典范本技术原则、审美风格传承与拓展能力。
- 4、鲜明的书法创作意识的培养。

教学时数：

48 学时

教学内容：

- 1、临摹与创作相结合，创作构思。
- 2、隶书创作的方法和步骤。
- 3、隶书的章法及形式选择。
- 4、创作效果的检验及修改。
- 5、如何从仿作过渡到真正意义上的创作。

说明：

隶书的创作方向可根据学生所长进行指导，鼓励学生做多种形式的探索与尝试，并可反复修改创作方案。

参考书目

- 1、《中国书法简史》，王镛主编，高等教育出版社。
- 2、《曹全碑》中国书店。
- 3、《礼器碑》中国书店。
- 4、《张迁碑》中国书店。
- 5、《乙瑛碑》中国书店。
- 6、《石门颂》中国书店。
- 7、《书法篆刻》，王冬龄编著，中国美术学院出版社。
- 8、《大学书法隶书临摹教程》，天津古籍出版社

楷书临摹与创作

课程英文名称: Kaishu Style Copy and Creation

课程编码: 55052413

一、说明

(一) 课程性质

楷书课程是书法专业学生的专业必修课,是书法专业的核心课程之一,也是学习其它书体的基础。通过楷书课程的教学,为学生学习各类书法专业课、创作课以及将来从事书法教学和书法创作研究打好基础。

(二) 教学目的

培养学生的楷书临摹与创作技能,提高学生对书法的艺术修养和鉴赏能力,让学生掌握楷书发展与演变过程及相关书法史知识,熟悉楷书各时期的代表书家及风格,掌握楷书临摹与创作的一些基本原则和方法。

(三) 教学原则和方法

- 1、楷书教学应以辩证唯物主义认识论作为指导,理论联系实际,课堂讲授和临摹示范相结合。
- 2、教材编排、课堂讲授、作业练习,应遵循从简到繁,由易到难,由浅入深,循序渐进的原则;
- 3、坚持贯彻因材施教的原则,在教学中注意学生个性和创造力的培养,启发学生独特的艺术感受,引导学生掌握正确的读帖方法和临摹方法;具备一定的书法创作能力。
- 4、在教学中注重学生对书法基本规律的掌握,通过读帖、摹帖、实临、背临等多种学习方法,引导学生研究把握书法线条的轻重、粗细、长短;用笔的提按顿挫、使转等;空间上的疏密、收放、对比等概念。
- 5、课堂作业以临摹训练为主,适当穿插模仿创作,以提高学生对书法的掌握及演绎能力。
- 6、利用各类资料和电化教学手段,观摩和欣赏古代优秀碑帖作品,拓展学生的艺术视野,提高艺术鉴赏能力;
- 7、理论联系实际,可以适当地带学生去博物馆、展览馆观看展览,条件成熟可以带学生去山东曲阜、陕西西安、甘肃敦煌等地作实地考察,培养学生的考察及鉴赏能力。
- 8、引导学生加强对中国书论的学习以及明白学习书法与其它艺术门类之间的紧密关系及相互作用,激发学生对书法学习的兴趣。
- 9、通过不断的临摹、仿作、创作、考察等实践活动,让学生明白书法创作的一般规律及不同书体创作手段、创作方法的共性及个性。

(四) 教学时数与学分

本课程在一、二、七学期开设,每周12\18课时,总课时为192学时。共8学分

(五) 教学方式

以课堂临摹、讲解、示范为主,课外参观、学习为辅。

二、本文

第一学期 (48学时)

一、唐楷临摹

教学目的:

唐楷是楷书的高度成熟发展时期,不仅风格多样,而且代表书家众多,通过对唐楷的临摹与学习,为学习魏碑、小楷、敦煌写经等楷书有重要作用,并为学习其它书体奠定基础。

教学要点:

- 1、明确唐楷的基本概念,了解唐楷发展及历史地位。
- 2、学习唐楷的目的和重要意义
- 3、唐楷各风格的异同及临摹要点。
- 4、如何做各风格的仿作作品。

教学时数:

48 课时

教学内容：

- 1、颜楷临摹与示范
- 2、欧楷临摹与示范。
- 3、褚楷临摹与示范。
- 4、智永《千字文》临摹与示范。
- 5、书法史的讲解。

说明：

范本的选择以学生的个人喜好为原则，在教师规定的大范围内选择。

第二、三学期 （96 学时）

二、魏晋楷书临摹、敦煌写经临摹

教学目的：

魏晋楷书是指魏晋南北朝时期的楷书作品俗称魏碑，不仅风格多样，而且代表作品众多。敦煌写经则是甘肃的地方特色，有其区位优势，通过对魏晋楷书及敦煌写经的临摹与学习，可以丰富学生的技法表现手段，拓展学生的学习视野，丰富学生的创作面貌。

教学要点：

- 1、明确魏晋楷书及敦煌写经的发展脉络及历史地位。
- 2、学习魏晋楷书及敦煌写经的目的和重要意义
- 3、魏晋楷书及敦煌写经的临摹要点。
- 4、模仿创作

教学时数：

96 课时

教学内容：

- 1、魏晋楷书诸风格作品的临摹与示范
- 2、敦煌写经临摹与示范。
- 3、相关书法史的讲解。

说明：

范本的选择以学生的个人喜好为原则，在教师规定的大范围内选择。

第七学期 （48 学时）

三、楷书创作

教学目的：

通过临摹学习及大量的仿作训练提高学生的楷书创作能力，掌握楷书创作的一般原则及方法，培养学生从临摹到仿作再到创作思想、观念的转变。

教学要点：

- 1、明白创作的目的是和意义。
- 3、楷书创作的方法和步骤。
- 3、提升个人楷书创作作品所依据的古典范本技术原则、审美风格传承与拓展能力。
- 4、鲜明的书法创作意识的培养。

教学时数：

36 学时

教学内容：

- 1、如何构思。

- 2、楷书创作的方法和步骤。
- 3、楷书的章法及形式选择。
- 4、创作效果的检验及修改。

说明：

楷书的创作方向可根据学生所长进行指导，鼓励学生做多种形式的探索与尝试。

四、参考书目

- 1、《中国书法简史》，王镛主编，高等教育出版社。
- 2、《褚遂良雁塔圣教序》，中国书店。
- 3、《勤礼碑》，中国书店。
- 4、《张黑女》，中国书店。
- 5、《书法篆刻》，王冬龄编著，中国美术学院出版社。
- 6、《张猛龙碑》，中国书店。
- 7、《欧阳询九成宫》，中国书店。
- 8、《敦煌写经书法精选》，二玄社。
- 9、《魏晋小楷集》，文物出版社。

草书临摹与创作

课程英文名称: Caoshu Style Copy and Creation

课程编码: 55052414

一、说明

(一) 课程性质

本课程属于专业必修课程,通过教学,使学生了解草书的发展概况及其用笔、结体、章法等基本特征。培养学生正确的观察能力和审美感受能力,并通过大量的临摹训练和模仿性创作的练习,提高草书书写技能和创作技法。

(二) 教学目的

培养学生的草书临摹与创作技能,让学生掌握草书发展分期与演变过程及相关书法史知识,熟悉草书各代表作品的风格特征及临摹技法,掌握草书创作的一些基本原则和方法,提高学生的艺术修养与鉴赏能力。

(三) 教学原则和方法

- 1、草书教学应以辩证唯物主义认识论作为指导,理论联系实际,课堂讲授和临摹示范相结合。
- 2、教材编排、课堂讲授、作业练习,应遵循从简到繁,由易到难,由浅入深,循序渐进的原则;
- 3、坚持贯彻因材施教的原则,在教学中注意学生个性和创造力的培养,启发学生独特的艺术感受,引导学生掌握正确的读帖方法和临摹方法;具备一定的书法创作能力。
- 4、在教学中注重学生对书法基本规律的掌握,通过读帖、摹帖、实临、背临等多种学习方法,引导学生研究把握书法线条的轻重、粗细、长短;用笔的提按顿挫、使转等;空间上的疏密、收放、对比等概念。
- 5、课堂作业以临摹训练为主,适当穿插模仿创作,以提高学生对隶书的演绎表现能力。
- 6、利用各类资料和电化教学手段,观摩和欣赏古代优秀碑帖作品,拓展学生的艺术视野,提高艺术鉴赏能力;
- 7、理论联系实际,可以适当地带学生去博物馆、展览馆观看展览,条件成熟可以带学生去山东曲阜、陕西西安、甘肃敦煌等地作实地考察,培养学生的实地考察及鉴赏能力。
- 8、引导学生加强对中国书论的学习以及明白学习书法与其它艺术门类之间的紧密关系及相互作用,激发学生书法学习的兴趣。
- 9、通过不断的临摹、仿作、创作、考察等实践活动,让学生明白书法创作的一般规律及不同书体创作手段、创作方法的共性及个性。

(四) 教学时数与学分

本课程在第三、五、六、七学期开设,每周 12\18 课时,总 192 学时,共 8 学分。

(五) 教学方式

以课堂临摹、讲解、示范为主,课外参观、考察为辅。

二、本文

第三学期 (48 学时)

一、草书临摹

教学目的:

通过大量对草书经典作品的临摹与学习,掌握草书的用笔特征及结体规律,具备一定的草书创作能力。

教学要点:

- 1、明确草书的基本概念,了解草书的发展过程及在书法史上的历史地位。
- 2、学习草书的目的和重要意义
- 3、草书的用笔特点及结体规律
- 3、草书代表作品的临摹要点。

教学时数:

48 课时

教学内容：

- 1、晋 王羲之《十七帖》
- 2、隋 智永《真草千字文》
- 3、唐 孙过庭《书谱》
- 4、唐 怀素《小草千字文》
- 5、宋《淳化阁帖》

说明：

第一阶段的草书临摹主要以小草为主。掌握小草书变章草的横势为纵势的贯气特征，加强字与字之间连带练习，领会和掌握因连带而产生的用笔的丰富性。

第五学期 （48 学时）

二、草书临摹

教学目的：

通过大量对草书经典作品的临摹与学习，掌握草书的用笔特征及结体规律，具备一定的草书创作能力。

教学要点：

- 1、明确草书的基本概念，了解草书的发展过程及在书法史上的历史地位。
- 2、学习草书的目的和重要意义
- 3、草书的用笔特点及结体规律
- 3、草书代表作品的临摹要点。

教学时数：

48 课时

教学内容：

- 1、唐 怀素《自叙帖》
- 2、唐 张旭《古诗四帖》
- 3、宋 黄庭坚《诸上座帖》
- 4、宋《淳化阁帖》
- 5、明、王铎草书

说明：

第二阶段的草书临摹主要以大草为主。进一步强化字与字之间上下连绵引带的训练，增强对线条符号化的理解。要求学生至少三字、多则五字七字为一组进行连绵训练，培养一气呵成的书写习惯。体会草书独特的运行节奏和韵律以及快而能留的书写要求。

第六、七学期 （96 学时）

三、草书临创、草书创作

教学目的：

通过临摹学习及大量的仿作训练提高学生的草书创作能力，掌握草书创作的一般原则及方法，培养学生从临摹到仿作再到创作思想、观念的转变。

教学要点：

- 1、创作构思（主题、方案、形式、内容选择等）
- 2、草书创作的方法和步骤。
- 3、提升个人草书创作作品所依据的古典范本技术原则、审美风格传承与拓展能力。
- 4、鲜明的书法创作意识的培养。

教学时数：

96 学时

教学内容：

- 1、如何构思。
- 2、草书创作的方法和步骤。
- 3、草书的章法及形式选择。
- 4、创作效果的检验及修改。

说明：

草书的创作相较其它书体更具有多变性，鼓励学生做多种形式的探索与尝试，尽量能反映学生鲜明的创作思想。

三、参考书目

- 1、《中国书法简史》，王镛主编，高等教育出版社。
- 2、《孙过庭书谱》，姚建杭主编，中国和平出版社，2005年1月版。
- 3、《大学书法草书临摹教程》，陈振濂主编，中国美术学院出版社，1997年10月版。
- 4、《大观太清楼帖》，文物出版社编，2001年12月版。
- 5、怀素《自叙帖》，中国和平出版社，2005年1月版。
- 6、张旭《古诗四帖》，中国和平出版社，2005年1月版。
- 7、黄庭坚《诸上座帖》，中国和平出版社，2005年1月版。

行书临摹与创作

课程英文名称: Xingshu Style Copy and Creation

课程编码: 55052415

一、说明

(一) 课程性质

行书课程是书法专业学生的专业必修课,是书法专业的核心课程之一,是实用性非常强的一门书体。通过行书课程的教学,为学生学习其它各类书法专业课、创作课以及将来从事书法教学和书法创作研究打好基础。

(二) 教学目的

培养学生的行书临摹与创作技能,让学生掌握行书发展分期与演变过程及相关书法史知识,熟悉行书各代表作品的风格特征及临摹技法,掌握行书创作的一些基本原则和方法,提高学生的艺术修养与鉴赏能力。

(三) 教学原则和方法

- 1、行书教学应以辩证唯物主义认识论作为指导,理论联系实际,课堂讲授和临摹示范相结合。
- 2、教材编排、课堂讲授、作业练习,应遵循从简到繁,由易到难,由浅入深,循序渐进的原则;
- 3、坚持贯彻因材施教的原则,在教学中注意学生个性和创造力的培养,启发学生独特的艺术感受,引导学生掌握正确的读帖方法和临摹方法;具备一定的书法创作能力。
- 4、在教学中注重学生对书法基本规律的掌握,通过读帖、摹帖、实临、背临等多种学习方法,引导学生研究把握书法线条的轻重、粗细、长短;用笔的提按顿挫、使转等;空间上的疏密、收放、对比等概念。
- 5、课堂作业以临摹训练为主,适当穿插模仿创作,以提高学生对行书的演绎表现能力。
- 6、利用各类资料和电化教学手段,观摩和欣赏古代优秀碑帖作品,拓展学生的艺术视野,提高艺术鉴赏能力;
- 7、理论联系实际,可以适当地带学生去博物馆、展览馆观看展览,条件成熟可以带学生去山东曲阜、陕西西安、甘肃敦煌等地作实地考察,培养学生的实地考察及鉴赏能力。
- 8、引导学生加强对中国书论的学习以及明白学习书法与其它艺术门类之间的紧密关系及相互作用,激发学生书法学习的兴趣。
- 9、通过不断的临摹、仿作、创作、考察等实践活动,让学生明白书法创作的一般规律及不同书体创作手段、创作方法的共性及个性。

(四) 教学时数与学分

本课程在第三、四、五、六学期开设,每周 12\18 课时,总 192 学时,共 8 学分。

(五) 教学方式

以课堂临摹、讲解、示范为主,课外参观、考察为辅。

二、本文

第三学期 (48 学时)

一、行书临摹

教学目的:

行书是实用性非常强的一门书体,风格多元,代表作品众多,通过对行书的临摹与学习,掌握行书的用笔特征及结体规律,具备一定的行书创作能力。

教学要点:

- 1、明确行书的基本概念,了解行书的发展过程及在书法史上的历史地位。
- 2、学习行书的目的和重要意义
- 3、行书的用笔特点及结体规律
- 3、行书代表作品的临摹要点。

教学时数:

48 课时

教学内容：

- 1、唐颜真卿《祭侄稿》临摹示范
- 2、宋四家行书临摹与示范。
- 3、五代杨凝式《韭花帖》临摹示范

说明：

第一阶段的行书临摹范围集中在唐宋时期。

第四学期 （48 学时）

二、行书临摹

教学目的：

行书是实用性非常强的一门书体，风格多元，代表作品众多，通过对行书的临摹与学习，掌握行书的用笔特征及结体规律，具备一定的行书创作能力。

教学要点：

- 1、明确行书的基本概念，了解行书的发展过程及在书法史上的历史地位。
- 2、学习行书的目的和重要意义
- 3、行书的用笔特点及结体规律
- 3、行书代表作品的临摹要点。

教学时数：

48 课时

教学内容：

魏晋行书临摹主要集中在王羲之王献之父子的行书临摹主要范本有

- 1、《兰亭序》临摹示范
- 2、《集字圣教序》临摹示范
- 3、王羲之、王献之手札临摹示范
- 4、王珣《伯远帖》临摹示范

说明：

第二阶段的行书临摹范围主要集中在魏晋时期。

第五、六学期 （96 学时）

三、行书临创、行书创作

教学目的：

通过临摹学习及大量的仿作训练提高学生的行书创作能力，掌握行书创作的一般原则及方法，培养学生从临摹到仿作再到创作思想、观念的转变。

教学要点：

- 1、创作构思（主题、方案、形式、内容选择等）
- 2、行书创作的方法和步骤。
- 3、提升个人行书创作作品所依据的古典范本技术原则、审美风格传承与拓展能力。
- 4、鲜明的书法创作意识的培养。

教学时数：

96 学时

教学内容：

- 1、如何构思。
- 2、行书创作的方法和步骤。
- 3、行书的章法及形式选择。
- 4、创作效果的检验及修改。

说明：

行书的创作相较其它书体更具有多变性，鼓励学生做多种形式的探索与尝试。

参考书目

- 1、《中国书法简史》，王镛主编，高等教育出版社。
- 2、唐颜真卿《祭侄稿》，中国和平出版社。
- 3、五代杨凝式《韭花帖》，中国和平出版社。
- 4、《兰亭序》，中国和平出版社。
- 5、《集字圣教序》，中国和平出版社。
- 6、《王羲之行书》，中国和平出版社。
- 7、王珣《伯远帖》，中国和平出版社。
- 8、《书法篆刻》，王冬龄编著，中国美术学院出版社。
- 9、《大学书法隶书临摹教程》，天津古籍出版社。
- 10、《米芾行书》，中国和平出版社。
- 11、《苏东坡行书》，中国和平出版社。

篆刻临摹与创作

课程英文名称: Characters Carves Copy and Creation

课程编码: 55052416

一、说明

(一) 课程性质

本课程属于专业基础课范畴,要求学生能够初步掌握篆刻临摹的基本技法,并能够初步掌握汉印、古玺印、明清流派印临摹的基本要领。并通过大量的临摹训练和模仿性创作练习,提高学生篆刻临摹和创作技法。

(二) 教学目的

培养学生的篆刻临摹与创作技能,让学生掌握篆刻发展分期与演变过程及相关书法史知识,掌握篆刻临摹与创作的一些基本原则和方法,提高学生的艺术修养与鉴赏能力。

(三) 教学原则和方法

- 1、篆刻教学应以辩证唯物主义认识论作为指导,理论联系实际,课堂讲授和临摹示范相结合。
- 2、教材编排、课堂讲授、作业练习,应遵循从简到繁,由易到难,由浅入深,循序渐进的原则;
- 3、坚持贯彻因材施教的原则,在教学中注意学生个性和创造力的培养,启发学生独特的艺术感受,引导学生掌握正确的读帖方法和临摹方法;具备一定的书法创作能力。
- 4、在教学中注重学生对书法基本规律的掌握,通过读印、摹印、实临、背临等多种学习方法,引导学生研究把握篆刻临摹创作的一般规律。
- 5、课堂作业以临摹训练为主,适当穿插模仿创作,以提高学生对篆刻的演绎表现能力。
- 6、利用各类资料和电化教学手段,观摩和欣赏古代经典印章,拓展学生的艺术视野,提高艺术鉴赏能力;
- 7、理论联系实际,可以适当地带学生去博物馆、展览馆观看展览,条件成熟可以带学生去上海博物馆、西泠印社印学博物馆等地作实地考察,培养学生的实地考察及鉴赏能力。
- 8、引导学生加强对中国书论的学习以及明白学习书法与其它艺术门类之间的紧密关系及相互作用,激发学生书法学习的兴趣。
- 9、通过不断的临摹、仿作、创作、考察等实践活动,让学生明白篆刻创作的一般规律及不同时期篆刻创作手段、创作方法的共性及个性。

(四) 教学时数与学分

本课程在第一、二、四、七学期开设,每周 12\18 课时,总课时为 192 学时。共 8 学分。

(五) 教学方式

以课堂临摹、讲解、示范为主,课外参观、实地考察为辅。

二、本文

第一学期 (48 学时)

一、汉印临摹

教学目的:

通过对秦汉印章临摹,初步了解秦汉代印章艺术的风格特征,掌握秦汉印摹刻基本技法,具备一定的汉印风格篆刻创作能力。

教学要点:

- 1、明确汉官、私印基本概念,了解汉印的发展过程及在篆刻史上的历史地位。
- 2、学习篆刻的目的和重要意义
- 3、汉印的用刀特点及结字规律
- 3、汉印的章法分析及形制

教学时数:

48 课时

教学内容:

- 1、秦汉官、私印的临摹示范。
- 2、铸印、凿印、玉印不同的技法示范。
- 3、仿作练习。
- 4、汉印的章法分析。

说明：

领会秦、汉印方整中寓变化的总体特征，在章法上力求避免刻板、在字法上要求熟悉汉篆，在刀法上以稳健平实为原则追求线条的厚重。

第二学期（48学时）

二、古玺临摹

教学目的：

通过对秦汉古玺印临摹，初步了解秦汉古玺的风格特征，掌握秦汉古玺印摹刻基本技法，具备一定的古玺风格篆刻创作能力。

教学要点：

- 1、明确官、私玺基本概念，了解古玺的发展过程及在篆刻史上的历史地位。
- 2、学习篆刻的目的和重要意义
- 3、古玺的用刀特点及结字规律
- 3、古玺印的章法分析及形制

教学时数：

48 课时

教学内容：

- 1、秦汉官、私玺的临摹示范。
- 2、古玺印章法形式分析。
- 3、仿作练习。

说明：

领会战国古玺富于浪漫精神的风格基调，掌握其章法布白的大开大合而又协调统一的特点，字法上多参大篆，刀法力求果断，避免线条软弱无力。

第四学期（48学时）

三、流派印临摹

教学目的：

通过对明清流派印临摹，初步了解明清流派印章艺术的风格特征，掌握明清流派印摹刻基本技法，具备一定的明清流派印风格篆刻创作能力。

教学要点：

- 1、明确明清流派印基本概念，了解明清流派印的发展过程及在篆刻史上的历史地位。
- 2、学习明清流派印的目的和重要意义
- 3、明清流派印的用刀特点及结字规律
- 3、明清流派印的章法分析及形制

教学时数：

48 课时

教学内容：

- 1、明清流派印临摹示范
- 2、明清流派印的章法分析。
- 3、仿作练习。
- 4、各家的异同

说明：

体会明清流派印“印从书出”、“印外求印”之艺术原理，学习明清先贤如何借鉴传统，自我创新的方法理念，思考艺术创作的规律，开阔艺术创作的视野。

第七学期（48学时）

四、篆刻创作

教学目的：

通过临摹学习及大量的仿作训练提高学生的篆刻创作能力，掌握篆刻创作的一般原则及方法，培养学生从临摹到仿作再到创作思想、观念的转变。

教学要点：

- 1、篆刻创作的方法和步骤。
- 2、鲜明的篆刻创作意识的培养。
- 3、同一内容多种设计思路的培养

教学时数：

48学时

教学内容：

- 1、字法、章法、刀法的巩固练习
- 2、篆刻创作的方法和步骤。
- 3、篆刻创作意识的培养。
- 4、古玺印创作训练。
- 5、同一内容多种设计思路的培养

说明：

通过对古玺印章、流派印章进行创作训练，提高学生的创作热情以及学用转换能力。

参考书目

《上海博物馆藏印选》，上海书画出版社，1979年1月版。

《吴昌硕印谱》，上海书画出版社，1985年9月版。

《中国历代篆刻集萃》，浙江古籍出版社，2007年5月版。

《篆刻形式美学的展开》，陈振濂主编，西泠印社出版社，2005年5月版。

《篆刻字典》（日），中西庚南编，吉林文史出版社，1988年7月版。

写意花鸟

课程英文名称: Painting of Flower-and-Bird

课程编码: 55052417

一、说明

(一) 课程性质

本课程是书法学专业的一门专业必修课。

(二) 教学目的

通过对该课程的学习,使学生了解中国花鸟画的审美特征以及花鸟画的艺术特点、风格、规律、美学思想等,同时对各个时期不同的花鸟画进行学习研究,了解其文化底蕴及内涵,掌握花鸟画的技法特点,以及对工具材料的运用,逐步解决花鸟画中的构图、笔墨、意境等问题。使学生在认识上有一定的提高,从而激发学生的创作灵感,创作出具有时代特征的花鸟画作品。

(三) 教学内容

- 1、以各个时期画家及其绘画风格为主干,以花鸟画的继承与发展为主导,贯彻“古为今用,洋为中用”的原则。
- 2、把中国画的基本技法有机地贯穿到花鸟画教学的始终,充分发挥花鸟画的艺术特点和技巧,教学内容力求少而通,融会贯通。
- 3、教学内容力求系统性。要从花鸟画技法掌握的难易程度出发,本着从简到繁,从易到难,由浅入深,循序渐进的原则组织教材。
- 4、加强中国画论的教学。要紧密围绕技法训练。
- 5、在掌握花鸟画的基本规律和特点的同时,要注重加强花鸟画各种技法的研究,在用线造型、用笔、用墨和形神兼备上下功夫,培养学生研究问题、解决问题的能力。使其做到“知其法”而又“明其理”。
- 7、教学中要注意对学生进行艺术修养和创作思想的教育,正确理解绘画的社会功能和对学生进行美育教育的重要作用,从而达到民族的审美教育目的。
- 8、在教学中不断接受和吸取新的学术思想和创作经验,使之贯穿到教学中去,让学生获得新的知识和技能,开拓视野,扩大知识面,加强学生的艺术思想和专业素养。

(四) 教学时数

本课程分两个阶段,第一阶段工笔花鸟画技法研究,第二阶段写意笔画花鸟技法研究。

周 12\18 学时,总 96 学时,开设在第四、五学期,4 学分。

(五) 教学方式

- 1、按照传统的教学方法,研究工笔花鸟画主要先从各个时期作品入手,临摹选择历代名家的作品。并采取讲授、示范、作品鉴赏和创作练习等多种形式相结合。其中以研究、临摹各个时期画家的作品练习为主。
- 2、技法教学要充分发挥“直观”作用,注意基本技法训练与创作的有机结合。通过示范及有关教学录像片、光盘、幻灯等,让学生直观感受到工笔花鸟画各个时期的不同技法基本方法及绘画材料的应用。
- 3、在教学环节中,充分发挥教师的主导作用,要因材施教、善于引导,启发学生独立思考和刻苦钻研精神。教师要示范,并以个体辅导的方法,指导学生绘画。

二、本文

写意画鸟画技法研究

教学要点:

- 1、通过学习近现代花鸟画的发展,掌握现当代画家及技法,以便以后的学习临摹。
- 2、着重掌握元明清水墨画家的艺术风格及代表画家,选用具有代表性的历代画家作品作为临本进行学习研究如于非闇工笔花鸟、陈之佛工笔花鸟、刘力上,蒋采萍、苏白钧等其它现代名家白描花鸟作品及工笔花鸟。

教学时数:

总 96 学时。

教学内容：

第一节 概述文人画的形成于水墨花鸟画的关系（4学时）

讲授唐、五代、两宋的花鸟画发展

第二节 元代的水墨梅竹与花鸟画画家（8学时）

1、画家张中的艺术风格

2、王冕、柯久思的艺术风格

第三节 明清水墨花鸟画画家及作品（12学时）

1、徐渭的艺术风格

2、清初四僧的艺术风格

3、扬州八怪与清中后期绘画

第四节 近代水墨花鸟画画家及作品（16学时）

1、海上画派的画家及艺术风格

2、岭南画派的画家及艺术风格

3、齐白石、潘天寿、郭味渠花鸟画

第五节 作品赏析（8学时）

作业要求：

1、临摹各个时期画家作品若干幅，此临摹作业达到形准，与原作形神基本一致，严格按渲染方法步骤进行，笔墨要丰富、典雅、浑厚、透明而庄重，符合范本精神风貌。

3、背临自己喜欢的画家作品若干幅，此临摹作业达到神似，基本达到原作的意境风格的一致性。

考核要求：

完成对临作业两幅，背临作业一幅，总评成绩中，平时成绩占40%，考试成绩占60%。

参考书目

1. 《宋人小品》重庆出版社，1994年版，1995年再版。
2. 《工笔花鸟画教学》刘健著 中国美术学院出版社
3. 《工笔花鸟画技法》金鸿钧 北京：人民美术出版社，1991(8)。
4. 《白描花卉写生》、长白编绘，南艺、南通工艺美术公司印，1976年版。
5. 《陈子奋白描花卉》，深圳出版社，2002年12月版。
6. 《荣宝斋画谱》（勾勒花鸟部分）田世光、俞致贞，荣宝斋出版社，1984年版。
7. 《于非闇画集》于非闇、荣宝斋出版社，1984年版。
8. 《陈子佛画集》、陈子佛、荣宝斋出版社，1984年版。
9. 《工笔花鸟画教学》刘健著 中国美术学院出版社
10. 《中国画·工笔.》文艺 沈阳：辽宁美术出版社，2007(6)。
11. 《工笔画基础》郭致琮 北京：北京工艺美术出版社，2004(6)。
12. 《工笔花鸟画技法》金鸿钧 北京：人民美术出版社，1991(8)
13. 《吴昌硕画集》
14. 《徐渭画集》
15. 《齐白石画集》
16. 《郭味渠画集》
17. 《潘天寿作品集》浙江美术出版社，1980年版。
18. 《任伯年精品集》中国美术馆编，人民美术出版社，1993年版。
19. 《王雪涛画集》人民美术出版社，1983年版。
20. 《写意花鸟画技法》杨建侯著，上海人民美术出版社，1978年版。
21. 《韦自强大花鸟画集》韦自强著，甘肃美术出版社，1997年9月版。

22. 《陈昭画集》陈昭著，深圳出版社，2002年12月版。

白描

课程英文名称: Drawing on Line

课程编码: 55052418

一、说明

(一) 课程性质

本课程为书法专业本科学生专业必修课。

线描也称“白描”，是中国画造型的基础。线描艺术的鲜明特征是用线作为塑造形体的基本手段和表现形势。它以造型简练、形象清晰，线条生动流畅，富于节奏和韵律的艺术特点，成为中国绘画与西方绘画在造型方法上的根本区别。它既是中国绘画中具有艺术价值独立存在的一个画种，也是学习中国绘画首先要打好的基本功，还是工笔画在设色之前的重要程序。通过线描人物画教学，培养学生正确的审美观，提高学生的艺术修养和鉴赏能力，使学生掌握线描人物的基本知识和基本技能，训练学生正确的观察方法，达到准确、生动、深刻地表现对象，为学习国画专业课、创作课以及将来从事美术教学和美术创作研究打好基础。

(二) 教学目的

通过本课程的学习，使学生具有一定的线描造型能力，能熟练地运用线描艺术形式从事创作，表现现实生活 and 时代精神。能胜任新时期的艺术教育工作。

(三) 教学内容

讲授与临摹，临摹以古装人物为主，也可临摹名家的现代人物线描作品。写生以现代人物为主。

(四) 教学时数

周 18 学时，总 96 学时，开设在第五、六学期，4 学分。

(五) 教学方式

1、本着从简到繁，从易到难，由浅入深，循序渐进的原则组织教学。

2、加强理论知识的教学，应用传统的优秀白描人物作品，讲授中国传统绘画的美学观念，提高学生的审美水平。

3、加强学生造型能力的训练，鼓励学生多画速写，以体会线条的表现力，培养学生对形象的观察、记忆、变化、概括和想象能力。

4、采用讲授、示范、写生、临摹以及创作等多种形式教学。

5、发挥教师的主导作用，因材施教，还应充分发挥学生的主观能动性及其个性特点，培养学生的独立思考和艺术创造能力。

6、教师应多做示范，动口与动手相结合，使学生“知其法”而“明其理”。

二、本文

第一章 讲授与临摹

教学要点:

临摹是通过临习历代优秀线描作品，学习传统技法，吸取前人成功经验，了解和掌握线描技法和规律的入门途径和手段，研习用线造型和用笔方法。临摹历代优秀作品，可以提高对线描的认识，理解线描人物平面造型的独特性和传统技法的重要性，正确掌握线描人物的造型技法。

教学时数:

40 学时

教学内容:

第一节 (8 学时) 讲授

1、线描人物画的历史发展，演变及其艺术成就

2、线描人物画研究和学习的目的意义及临摹的基本方法步骤

3、整体观察和局部临摹的方法

4、线描人物画中线条造型的特殊表现及处理方法

第二节 (32学时) 临摹

1、临摹要求

重点学习传统和现代线描人物画的意境、构图、空间、造型、勾勒等表现手法，要求客观临摹和主观临摹相结合。

2、临摹内容

选临 古代线描人物作品《八十七神仙卷》或《永乐宫壁画》等（局部临摹）。

选临 现代人物线描作品（由授课教师指定）

第二章 讲授与写生

教学要点：

写生是运用线描技法，训练用线造型能力的重要方法。讲授写生的方法步骤，使学生认识、理解线描人物写生的规律，把握人物形象特征。

教学时数：

56学时

教学内容：

本单元教学分为半身像和全身像写生。

第一节 人物穿衣半身像写生（10学时）

要求：

1、人物的形象特征与精神气质，主要集中在头部。要求能用线准确地表现人物头部的形象，表情、动态等，掌握五官的具体画法。

2、突出对象的个性特征，探索用线的规律和特点，重点刻画人物的头、胸、手等部位。提高学生的整体观察能力，理解能力，表现能力。

第二节 老年或青年人物穿衣全身像写生（18学时）

要求：

1、在整体造型的基础上，对头、手、脚进行重点刻画，掌握其主要结构的表現方法

2、衣纹的处理的具体技法

3、平面表现方法在中国线描上的特性

4、强调整体艺术效果

三、参考书目：

1、《陈洪绶作品集》，西泠印社，1990年10版。

2、《永乐宫壁画全集》，人民美术出版社，1964年2月出版。

3、《高云线描精品》，天津杨柳青画社，2000年7月出版。

4、《敦煌壁画》1-5卷，中国文物出版社，日本、平凡社，1982年出版。

5、《人物线描精萃》，人民美术出版社，2010年5月出版。

本课程使用教具和现代教育技术的指导性意见

线描这一课程与其他课程略有不同，在指导学生的同时需一边讲授一边做示范。首先要让学生了解线描的基本笔法，练习用毛笔勾线的能力，运用线的粗细、浓淡、方圆，转折的变化和用笔的轻重、快慢、顿挫等艺术手法，描绘人物、花卉等物象的结构，质量感和空间感。“初学用笔，规矩为先，不妨迟缓，万无轻躁”，“练笔者，非徒手练也，心使练之也，练时需笔笔着力”。

山水

课程英文名称: Painting of Chinese landscape

课程编码: 55052419

一、说明

(一) 课程性质

本课程是书法专业本科学生的一门专业必修课。

我国山水画源远流长, 历史悠久, 它一度成为中国绘画发展的主流, 留下了丰富的遗产, 有自己系统的美学思想和独特的艺术语言, 本课程是传统绘画中重要的基础技法课。

(二) 教学目的

使学生理解在历史大背景下中国山水画的文化价值及美学思想。做到会欣赏、能讲解、掌握山水画的基本技法。

(三) 教学内容

山水画的发展演变简史、基础理论知识、章法构图、用笔用墨、设色、题款、用印等技法要领。

(四) 教学时数总

周 18 学时, 总 96 学时, 开设在六、七学期, 4 学分。

(五) 教学方式

本课程以理论与实践相结合为基本宗旨。采用理论讲授与技法示范相结合, 临摹名家范本与创作练习相结合, 课堂教学与室外写生相结合, 图片赏析与参观名家原作相结合, 作业讲评与观看名家作画录像带相结合的方式教学。

山水画教学进程按先易后难, 先临摹后创作, 其中穿插写生, 以由浅入深的方式循序渐进, 深化理解。

二、本文

第一章 元代以后山水画技法的发展

教学要点:

了解中国山水画技法的演变, 研习笔墨技法。

教学内容:

第一节: 山水画用笔用墨基础技法

临摹名画局部, 训练各种树木画法、各种山石画法、云水、点景人物画法。

第二节: 元代以纸为绘画载体以后, 山水画技法的演变发展与艺术特色

临摹黄公望、王蒙、吴镇、倪云林四大家的代表作品。

第三节: 赏析、讨论明清各流派山水画名作

临摹沈周、文征明、唐寅、石涛、髡残、龚贤、弘仁、董其昌、王石谷、王时敏等人作品。

说明:

在所赏析的以上诸名家中, 学生可按自己的爱好选择一两位名家作品深入研习。

第二章 赏析两宋山水画的 艺术特点

教学要点:

两宋山水画以绢帛丝织品为绘画载体, 艺术情趣、技法与后世不同, 应研究开阔的章法布局与重彩着色方法。

教学内容:

第一节: 赏析董源、范宽、巨然、郭熙、李唐、马远、夏圭诸大家山水作品

学生按自己的爱好选择其中一两家的作品进行临摹研究。

重点: 讲授北宋南宋山水画截然不同的艺术风貌。

第二节: 赏析王希孟的《千里江山图》、赵伯驹的《江山秋色图》、以及清代袁江等人的重彩山水作品

学生择其所好进行临摹研究。

重点：讲授绢与熟宣纸的绘制方法，学会石青、石绿、朱砂、石黄、金银粉着色方法。

第三节：在本地进行树木、山石写生和创作练习

考核要求：

试题：创作山水一幅，临摹两幅。

- 1、构图得当
- 2、笔路清晰，用笔符合书法要求
- 3、用墨苍润，浓淡得宜
- 4、着色协调统一

三、参考书目

- 1、（清）诸升、王质、王概，《芥子园画谱》，北京中国书店出版社。
- 2、梁树年，《山水画技法》，学苑出版社。
- 3、张凭，《山水画创作》，学苑出版社。
- 4、黄润华，《山水画写生》，学苑出版社。
- 5、《中国山水画鉴赏》（四册），北京九州出版社。
- 6、《黄宾虹画集》，上海人民美术出版社。
- 7、《李可染画集》，人民美术出版社。
- 8、《荣宝斋画谱》系列，荣宝斋出版。

艺术考察

课程英文名称: Artistic Inspection

课程编码: 55052420

一、说明

(一) 课程性质

本课程为书法专业本科学生实践课。

(二) 教学目的

本课程属于专业实践课程。通过深入实地考察,增强学生对祖国传统文化的认识,增强爱国主义和树立高尚的审美观。

(三) 教学内容

考察省外碑林和博物馆,参加一些相关活动。要求观察要细致,尽可能多感受,详尽深入的收集资料,撰写考察报告或总结。

(四) 教学时数

72学时,开设在第六学期,2周,2学分。

(五) 教学方式

考察,讨论,采访,总结,写作。

二、本文

略。

实践教学模块大纲

艺术实践

课程英文名称: Artistic Practice

课程编码: 55052421

一、说明

(一) 课程性质

本课程为书法专业本科学生实践课。

(二) 教学目的

本课程属于专业实践课程。通过深入实地考察,增强学生对祖国传统文化的认识,增强爱国主义和树立高尚的审美观。

(三) 教学内容

考察省内碑林和博物馆,参加一些相关活动。要求观察要细致,尽可能多感受,详尽深入的收集资料,撰写实践总结。

(四) 教学时数

72学时,开设在第六学期,2周,2学分。。

(五) 教学方式

实践,讨论,写作。

二、本文

略。

毕业创作

课程英文名称: Graduation creation

课程编码: 55052423

一、说明

(一) 课程性质

本课程为书法专业本科学生实践课。

(二) 教学目的

毕业创作是实现本科教学目标的重要的实践性教学环节。是对毕业生完成大学本科学习的全面总结，是衡量教学效果的重要标志和依据，通过对毕业创作较全面的研究与实践，培养和锻炼学生综合运用基础理论、专业知识和基本技巧的能力，使以前各教学环节的教学得到深化和检验，从而全面提高学生的综合素质和独立发现问题和解决问题的能力。

(三) 教学内容

教师首先要向学生讲授书法篆刻创作的基本规律和基本方法。明确书法篆刻创作与书法篆刻基础训练的关系，激发学生的创作意识，引导学生逐步进入创作状态。通过对古今优秀书法篆刻作品的观摩、分析，加强学生对书法篆刻创作的直观印象与了解。

教师应从书法篆刻作品的形式、材料和技法、创作过程与进度，作品质量与效果等方面进行指导，使学生掌握创作的内在规律，使作品的内容和形式得到高度的融合。教学中应鼓励学生进行表现形式的创新与探索，直至创作最后完成。

(四) 教学时数

72学时，开设在第七、八学期，5学分。

(五) 教学方式

- 1、课堂教学和阶段集中模式。
- 2、名作欣赏与范例讲评相结合。
- 3、普遍讲评与个别辅导相结合。
- 4、单人负责与集体汇看相结合。

二、本文

略。

毕业论文
课程英文名称: Graduation thesis
课程编码: 55052422

一、说明

(一) 课程性质

毕业论文是整个书法专业本科教学过程中最后一个重要的实践性教学环节,是对学生综合运用本专业基础理论进行学术研究的能力和水平的检验。

(二) 教学目的

通过毕业论文的撰写和答辩,总结和梳理相关理论知识,培养学生严谨、求真、务实的科学态度和治学精神,加强学生的思辨能力、分析能力和理论研究能力,完善专业理论素养,提高语言文字表达能力。

(三) 教学内容

1、毕业论文概论

教师首先要向学生讲授毕业论文基本理论知识、写作方法和写作技巧、体例与格式。

2、论文选题

帮助学生确定论文选题,选题要注重实用性,应符合专业培养目标,要密切联系本学科实际,选择本学科需要解决而对本学科的发展有影响的题目,并具有一定的原创性和前瞻性。

3、资料搜集整理

教师要向学生介绍参考书目和查阅资料的方法,指导学生搜集论文的相关文献并进行归纳总结。要注重资料的丰富性和原始性,尽可能多的选择相关资料和最早出处,为避免盲目性,要在了解前人的研究成果与当下的学术动态的基础上,根据自己的实际条件确定选题。

4、拟定论文提纲

学生应认真撰写开题报告,拟定论文提纲,并交教师审阅确定。提纲必须反映学生的整体论证思路、论证方法等,要求学生整体把握论文结构,要反复讨论、酝酿、推敲,避免走过场,力争成熟的思路在写作之前就已形成。

5、论文撰写与定稿

要求论文观点要明确独到而不落俗套,具体而不笼统;材料要丰富详实,典型而不偏僻,精练而不堆砌;论证要严谨深刻;结论要确定而不含糊,可靠而不偏颇;研究方法要有新意,灵活而不呆板。在整个撰写过程中教师要随时发现问题,及时加以指导,帮助解决难题,反复修改,最后定稿。

6、指导教师要在学生论文完成后,认真审阅并写出评语和成绩评定意见。

7、毕业答辩。

(四) 教学时数

144 学时。开设在第七、八学期,5 学分。

(五) 教学方式

- 1、集中授课与个别辅导相结合。
- 2、分散选题与集合开题相结合。
- 3、年级大课与分班小课相结合。
- 4、全体记分与抽员答辩相结合。

二、本文
略。