

美术学专业 课程大纲

晋中学院美术系

2023年8月

专业基础课程

《素描基础》课程大纲	1
《色彩基础》课程大纲	12
《书法篆刻》课程大纲	24
《透视与解剖学》课程大纲	36
《形式与构成》课程大纲	47
《国画基础》课程大纲	57
《油画基础》课程大纲	67
《展览策划》课程大纲	77
《设计基础》课程大纲	86
《中国民间美术》课程大纲	96
《美术概论》课程大纲	110
《专业导论》课程大纲	122

专业核心课程

《素描人物》课程大纲	131
《色彩人物》课程大纲	141
《油画技法》课程大纲	151
《民间美术实践》课程大纲	162
《中国美术史》课程大纲	172
《传统工笔画》课程大纲	187
《传统水墨》课程大纲	198
《美术教学论与课程标准解读》课程大纲	208

专业选修课程

《陶艺》课程大纲	224
《木雕》课程大纲	232
《山西传统壁画》课程大纲	241
《晋中非遗专题》课程大纲	252
《绘本创作》课程大纲	264
《传统造像艺术》课程大纲	275
《绘画材料语言及技法训练（油性）》课程大纲	286
《绘画材料语言及技法训练（水性）》课程大纲	298

教师教育必修课程

《现代教育技术》课程大纲	310
《班级管理》课程大纲	327

教师教育选修课程

《艺术心理》课程大纲	349
《文献检索与论文写作》课程大纲	359
《美术优秀教学案例评析》课程大纲	370

实践教学课程

《教育见习》课程大纲	382
《教育实习》课程大纲	388
《教育研习》课程大纲	396
《专业实习 1》课程大纲	402
《专业实习 2》课程大纲	409
《毕业论文（设计）》课程大纲	416

《素描基础》课程大纲

一、课程信息

课程名称	素描基础 Preschool Childcare		
课程编码	230610101B	适用专业	美术学
先修课程	无	修读学期	第一学期
课程类别	专业基础课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	3.5	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	72 学时（理论学时 16，实践学时 56）		
执笔人	孙伟	审核人	杨嘉伟

二、课程简介

《素描基础》是美术学专业的一门专业基础课程，通过这门课程的学习，学生能解释素描基础理论和概念，同时培养学生正确的观察方法和表现方法。通过大量的写实素描作业练习，使学生获得一定塑造形体的能力，培养学生用形体观念观察思考的习惯，以此开发学生的造型意识和创造思维，为今后持续性学习提供可能。在学生获得绘画技能的同时，还应使学生了解初步的艺术规律，对自然造型结构规律作深入的研究学习，培养学生的艺术修养，提高审美观。在教学过程中，注重培养和爱护学生的艺术个性，发挥学生各自的主动性和创造性，以科学的方法使学生主动学习，热爱绘画。

三、课程目标

（一）课程目标

课程目标 1：本课程以技法实践教学为主，理论讲授为辅。通过对素描基础知识的讲授，由浅入深的引导学生了解素描基础理论。学生具备健康的审美意识和良好的文化艺术修养，具备一定的研究能力，为开展艺术创作、鉴赏评价奠定

基础。【毕业要求 3.1: 学科素养】

课程目标 2: 通过教师讲授, 使学生掌握素描中有关体积、结构、空间、明暗、质感等的表现方法, 培养学生对物象的观察能力和分析能力, 具备教师的基本素养和基本技能及具备进行教学设计、实施的教学能力。【毕业要求 3.2: 学科素养】

课程目标 3: 学生通过本课程的学习, 了解素描的绘画语言形式, 能够探索形式规律, 领悟个性与创造意识在体现规律过程中的重要性。并理解美术学科的育人价值, 能够有机结合中学美术的教学进行美育活动。【毕业要求 6.1: 综合育人】

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	毕业要求 3: 学科素养	3.1 掌握美术学学科的基础知识、基本技能, 理解美术学学科知识学体系, 形成一定的作品赏析和创作能力。了解美术学科发展的新成果、新动态, 具备创作、研究能力。
课程目标 2	毕业要求 3: 学科素养	3.2 能运用美术学科的知识进行教育教学, 并能综合运用本学科的知识 and 技能去传授“美”的理念和创作方法, 从而提升大众的审美能力, 服务社会。了解美术学科发展的新成果、新动态, 具备创作、研究能力。
课程目标 3	毕业要求 6: 综合育人	6.1 理解美术的育人价值, 掌握美术学科所蕴含的“真、善、美”的积极内涵及人与自然、人与社会和谐发展的价值观, 将美术教学与新时代思政的育人活动相结合。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
第一章 素描概述	课程目标 1	自主学习、课堂讲授、实训技能练习	12
第二章 素描体验	课程目标 1/2	课堂讲授、实训技能练习	12
第三章 多角度头骨训练	课程目标 1/2	课堂讲授、实训技能练习	12
第四章 石膏头像训练	课程目标 1/2/3	课堂讲授、实训技能练习	12
第五章 传统造像训练	课程目标 1/2/3	课堂讲授、实训技能练习	12
第六章 表现性语言训练	课程目标 2/3	课堂讲授、实训技能练习	12
合计			72

(二) 课程内容

第一章 素描概述

【学习目标】

通过对素描基本概念的讲解，学生熟悉素描的基本工具，能理解素描的内涵和外延，讲出素描艺术发展与演变。学生能转变观念，明确素描的核心问题是造型理念。学习正确的观察方法、思维方法和表现方法，培养正确的审美感受和审美表达能力。

【课程内容】

- 1.素描的概念。
- 2.素描的核心问题。
- 3.素描的基本要素。
- 4.素描的发展概况。

【重点、难点】

- 1.重点：素描内涵与外延的理解。
- 2.难点：素描的核心问题。

【教学方法】

- 1.理论讲解：介绍素描的基本原理和技巧，帮助学生理解素描元素。
- 2.示范教学：通过示范和实践，让学生掌握素描技巧和工具使用方法。
- 3.实践指导：指导学生进行素描实践，针对学生作品进行点评和指导。
- 4.小组讨论：鼓励学生分组讨论，分享作品和经验，提高团队协作和交流能力。
- 5.主题探索：设置主题探索活动，引导学生探索 and 表达自我，培养艺术感知力和创造力。

【学习要求】

要求学生熟悉素描工具，尝试并掌握素描绘画的基本描绘手法。

【复习与思考】

- 1.怎样理解造型理念？
- 2.西方历史上发生过多次素描与色彩之争，它们分别有哪些影响？
- 3.找几幅中国古代的白描作品，同安格尔的素描作品进行比较研究，试举出中西用线的不同特点。

【学习资源】

- 1.赵健.素描基础.人民美术出版社.2012年5月
- 2.[美]罗桑德著 徐彬等译.素描精义.山东画报出版社.2012年1月

第二章 素描体验

【学习目标】

通过理论讲授，学生建立正确的素描观念。通过课堂实践，学生在具体的环节上掌握构图、形状、色调等造型因素，达到素描基础训练的基本要求。

【课程内容】

- 1.选题
- 2.草图体验。
- 3.形状构成
- 4.黑白灰构成。

【重点、难点】

- 1.重点：理解形状、图形的构成含义，写生的方法与体验。
- 2.难点：如何理解素描概念中的理念与形式；通过课程实践掌握素描的核心问题；通过经典范列提高审美能力。

【教学方法】

- 1.理论讲解：介绍正负形、黑白灰、形状、图形的构成含义，帮助学生理解写生的方法。
- 2.示范教学：通过示范和实践，让学生掌握构图、形状和色调的绘画技巧。
- 3.实践指导：指导学生进行素描实践，针对学生作品进行点评和指导。
- 4.小组讨论：鼓励学生分组讨论，分享作品和经验，提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

要求通过实践初步掌握各种构图、画面黑白灰层次的表达，并能够理解和布置色调。

【复习与思考】

- 1.以自己的理解解释素描“迪赛诺”的概念。
- 2.如何理解素描的本质在于建构形状？
- 3.多角度观察与理解对象对于构图的重要性？

【学习资源】

- 1.赵健.素描基础.人民美术出版社.2012年5月
- 2.[美]罗桑德著 徐彬等译.素描精义.山东画报出版社.2016年1月

第三章 头骨多角度训练

【学习目标】

头骨多角度写生与解剖图谱练习课程分为理论讲解、图片分析、课堂实践及

课外临摹四个环节。目的在于系统了解头骨的形体结构,建构头骨形体结构图式,从而掌握头骨的造型规律。通过头骨写生训练使学生了解颅骨形状、骨骼转折点的位置及相互关系,有助于表现头部外形的结构关系。

【课程内容】

- 1.头部正面、侧面的比例要点。
- 2.头骨的形体图式分析。
- 3.头骨的外显标志。

【重点、难点】

- 1.重点: 头部的的基本形和比例关系。头部各骨骼的形状特征。头部肌肉组织情况(名称、位置、形状、作用)及外显特征。
- 2.难点: 头骨的解剖结构与造型图式。掌握正确的观察方法和理性的分析能力。

【教学方法】

- 1.理论讲解: 介绍头骨的解剖结构,帮助学生理解头骨的写生方法。
- 2.示范教学: 通过示范和实践,让学生了解构头骨不同角度的画法。
- 3.实践指导: 指导学生进行素描实践,针对学生作品进行点评和指导。
- 4.小组讨论: 鼓励学生分组讨论,分享作品和经验,提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

从理论讲解到课堂实践,让学生达到对头骨结构的深入了解及造型图式的建构,并对头骨有更为明确、深刻、全面的认识。

【复习与思考】

- 1.艺用解剖与医用解剖的不同点有哪些?
- 2.头部的的基本形体与结构是怎样的?
- 3.具体分析上下颌部的形体结构与转折。

【学习资源】

- 1.[美]罗·贝弗利·黑尔著 朱岩译. 艺用解剖. 人民美术出版社. 2015年4月
- 2.[美]伯里曼著. 伯里曼人体结构绘画教学. 广西美术出版社
- 3.[美]霍加思著. 动态素描·头部结构. 广西美术出版社
- 4.孙韬、叶楠著. 结构人体——艺术人体解剖. 人民美术出版社

第四章 石膏头像训练

【学习目标】

通过对石膏头像素描的写生训练,进一步加深对头部造型图式、比例、透视的认识和理解。建立整体观念与形体意识,培养正确的写生观察方法。通过石膏素描培养艺术表现力,注重对石膏头像的精神内涵的表达,培养审美意识和艺术视觉思维能力。

【课程内容】

- 1.素描石膏头像写生的方法与意义。
- 2.解剖结构
- 3.石膏头像形体图式分析。

【重点、难点】

1.重点:深入研究人物头部的基本结构和特征,掌握素描的基本造型规律,训练对石膏头像造型特征和层次微妙变化敏锐的观察能力。深入研究石膏头像素描的表现方法,体会石膏头像的审美特征,注重画面的艺术感染力。

2.难点:对于石膏头像素描基本造型要素、造型原理的理解和掌握。

【教学方法】

- 1.理论讲解:介绍石膏头像的观察方法,帮助学生理解石膏头像写生的意义。
- 2.示范教学:通过示范和实践,让学生掌握石膏头像的写生方法。
- 3.实践指导:指导学生进行素描实践,针对学生作品进行点评和指导。
- 4.小组讨论:鼓励学生分组讨论,分享作品和经验,提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

石膏头像写生作业一幅(半开)。工具材料:素描纸、铅笔、木炭笔等。

【复习与思考】

- 1.石膏头像素描写生的意义?
- 2.怎样从石膏头像写生中体会西方造型的审美特征?

【学习资源】

- 1.赵健.素描基础.人民美术出版社.2012年5月
- 2.[美]伯里曼著.伯里曼人体结构绘画教学.广西美术出版社
- 3.[美]霍加思著.动态素描·头部结构.广西美术出版社

第五章 传统造像训练

【学习目标】

借助山西传统造像资源,通过理论与实践相结合,让学生弥补之前中国传统审美教育的缺失。通过造型基础实践,逐步领会传统造型观和审美观,与了解掌握的西方造型观念和造型思维模式互为参照,进行再认识。培养学生的本土意识

和文化自信。

【课程内容】

- 1.传统造像训练的方法和意义。
- 2.博物馆调研。
- 3.传统造像绘画实践训练。

【重点、难点】

- 1.重点：培养传统造像的艺术感知力与表达能力。
- 2.难点：理解“天人合一”的造型理念与“以形写神”的造型方法。

【教学方法】

- 1.理论讲解：介绍传统造像的造型特点和审美取向，帮助学生理解传统造像写生的方法。
- 2.示范教学：通过示范和实践，让学生掌握传统造像的写生和表达。
- 3.实践指导：指导学生进行素描实践，针对学生作品进行点评和指导。
- 4.小组讨论：鼓励学生分组讨论，分享作品和经验，提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

使学生在前期知识储备的基础上，理解中国传统审美价值观念与造型之间的对应关系。

【复习与思考】

中国传统造像与西方雕塑艺术感知有何异同？

【学习资源】

- 1.赵健.素描基础.人民美术出版社.2012年5月
- 2.吴方 周勇.中国传统造型艺术与素描基础.中国美术学院出版社.2021年6月
- 3.[美]罗桑德著 徐彬等译.素描精义.山东画报出版社.2016年1月

第六章 表现性语言训练

【学习目标】

通过理论学习使学生了解艺术的表现力开发和形式表现的重要性；通过对中外不同艺术风格的研究，深刻理解不同艺术风格形成和演变的人文背景；通过实践，加强学生的主动性、能动性，拓展学生的审美意识、自觉意识，建立表达个人主观感受的造型语言。

【课程内容】

- 1.素描表现主义绘画。

- 2.自然的真实和画面的真实。
- 3.形式语言图式和主观感情的关联。

【重点、难点】

- 1.重点：调动学生自主能动性，培养主观处理画面的能力，深入观察和分析对象，加强自我的感受力和表现力。
- 2.难点：选择适当的材料和技法，有效地组织画面，培养提升学生的审美意识。

【教学方法】

- 1.理论讲解：介绍表现主义的基本概念，帮助学生理解表现主义绘画。
- 2.示范教学：通过示范和实践，让学生掌握表现语言技巧和材料使用方法。
- 3.实践指导：指导学生进行素描实践，针对学生作品进行点评和指导。
- 4.小组讨论：鼓励学生分组讨论，分享作品和经验，提高团队协作和交流能力。
- 5.主题探索：设置主题探索活动，引导学生探索和表达自我，培养艺术感知力和创造力。

【学习要求】

要求学生根据个人喜好，选择适合自己的材料和技法，进行观念性表达。

【复习与思考】

- 1.表现主义思潮有哪些特点？
- 2.表现主义绘画有哪些特点？
- 3.画自画像要注意观察表现人物的哪些方面？

【学习资源】

- 1.于艾君. 素描研究.吉林美术出版社.2018年5月
- 2.孙建平、康弘编著. 大师的手稿. 河北美术出版社. 2012年1月

五、实践教学安排

本课程有 56 个学时的实践。

序号	实践项目名称	实践方法	学时	类型	要求	支撑课程目标
1	素描体验	示范实践	12	综合性	必做	课程目标 1
2	头骨、石膏像、传统造像训练	示范实践	32	综合性	必做	课程目标 2/3
3	表现性语言训练	示范实践	12	综合性	必做	课程目标 3

六、考核方式

(一) 考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1:	素描基本概念理解是否透彻；观察方法是否正确；草图体验、形状体验、黑白灰体验是否能体现自己的思考过程。	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 2:	头骨写生；石膏像写生；传统造像写生。	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 3:	表现性语言形式及艺术情感。	平时作业 期末考试

(二) 课程目标考核占比

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核	平时成绩 (30%)	平时作业 (80%)	根据考核占比折合成分数共 80 分		
		课堂表现 (20%)	根据考核占比折合成分数共 20 分		
结果性考核	期末成绩 (70%)	闭卷考试	100 分，各课程目标根据考核实际情况而定		
课程达成度	分目标达成度= $\sum$ 各考核环节样本总均分/总分*权重 总达成度= $\sum$ 分目标达成度*权重				

七、成绩评定

(一) 评定方式

1. 总成绩评定

总成绩=平时成绩×30%+期末成绩×70%

2. 平时成绩评定

(1) 课堂表现 (20%)：学生到课情况、学生听课情况、是否积极发言、积极参与讨论、信息反馈等。

(2) 平时作业 (80%) =平时作业 1+平时作业 2+平时作业 3：学生平时作业提交次数及完成质量。

3.期末成绩评定

期末作业的完整度与创新性。

(二) 评分标准

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格
1	课堂表现	出勤良好，课堂认真听讲，全身心投入绘画，认真参与讨论，能主动思考、提问。	出勤良好，听讲较认真，绘画较为投入，参与讨论较认真。思考、提问较为主动。	能较好保证出勤，绘画投入，能参与讨论。有主动思考与提问。	能基本保证出勤，听讲不太认真，绘画不太投入，不思考、提问。	不能保证出勤，听讲不认真，不参与讨论，不思考、提问
2	课外作业	每单元超额完成作业数量，形式工具多样，有较强的思考性与探索性。有明确的创作意图。	每单元完成作业数量，形式工具多样，有思考性与探索性。有一定的创作意图。	每单元完成作业数量，形式工具单一，没有思考性与探索性。没有创作意图。	每单元完成大部分作业数量，形式工具单一，没有思考性与探索性。没有创作意图。	未完成每单元作业数量，形式工具单一，没有思考性与探索性。没有创作意图。
3	期末作业	构图完整，能很好掌握静物基本的形体结构，素描关系表现良好，有较强的空间表现，能很好体现出作者的思考性与探索性。	构图完整，能较好掌握静物基本的形体结构，素描关系表现较好，有一定的空间表现，能体现出作者的思考性与探索性。	构图较为完整，掌握静物基本的形体结构，素描关系表现一般，有空间表现，无思考性与探索性。	构图不完整，静物基本的形体结构掌握不完整，素描关系表现混乱，无空间表现，无思考性与探索性。	构图不完整，不能掌握静物基本的形体结构，无素描关系，无空间表现，无思考性与探索性。

八、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
素描基础	赵健	人民美术出版社	2012年5月	否	

九、主要参考书目

1.于艾君. 素描研究. 吉林美术出版社 .2018年5月

- 2.[美]伯里曼著. 伯里曼人体结构绘画教学. 广西美术出版社
- 3.[美]霍加思著. 动态素描·头部结构. 广西美术出版社
- 4.[美]罗桑德著 徐彬等译. 素描精义. 山东画报出版社.2012年1月
- 5.吴方 周勇. 中国传统造型艺术与素描基础. 中国美术学院出版社. 2021年6月

十、课程学习建议

- 1.兴趣是最好的老师, 主动培养学生对素描的兴趣。
- 2.多观察、多思考、多总结。素描是理性与感性的结合体, 如果不主动观察、思考和总结, 就不能感知到素描的本质, 就会被物体表象所干扰, 从而流于表面、缺乏内核。
- 3.多欣赏、临摹优秀作品和大师作品。多看画展, 提高自己的审美鉴赏力。
- 4.多练习。反复训练可以帮助提高手的稳定性和手眼协调能力。

《色彩基础》课程大纲

一、课程信息

课程名称	色彩基础 The Color Foundation		
课程编码	230610102B	适用专业	美术学
先修课程	素描基础	修读学期	第一学期
课程类别	专业基础课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	3.5	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	72 学时（理论学时 16 ， 实践学时 56 ）		
执笔人	姚锡娟	审核人	孙伟

二、课程简介

《色彩基础》是美术学专业的专业基础课程，也是继素描基础课程之外的另一重要造型训练课程。如果说素描是研究物体的基本构造和形体表现规律，那么色彩就是研究光色与形体及相互关系的规律。本课程帮助学生从理论到观察再到表现，每个环节都规范系统的训练，以达到对色彩学全面深刻的认知，从而使学生在实践中做到对绘画色彩的自如运用。

通过本课程的理论教学和实践教学使学生具备以下知识和能力：熟悉不同色彩绘画工具（水粉、水彩、油画材料）的性能和特点，了解构图的一般形式法则，掌握实施构图的能力，把握物体色彩塑造的能力及物体质感、量感和空间感的表现，研究物体固有色、环境色和光源色的关系，掌握室内光线的一般规律，使学生掌握色彩画静物的基本理论、写生方法和基本技能，培养学生独特的视觉观察力和审美判断能力。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：学生能准确理解色彩学的基本理论，能够看得到、讲得出现代

色彩学的概念和规律，能分析出色彩工具与材料的性能，能熟练运用色彩课所要求的工具与材料进行绘画实践。具备良好的色彩素养，具有分析鉴赏优秀色彩作品的的能力，在一定程度上能强化和提炼主观色彩进行写生和创作。【毕业要求 3.1：专业知识】

课程目标 2：学生能认出基本的色彩观察方法与实践技巧，对不同类型静物的色调与色彩能进行主观表现，达到自由熟练的根据需要来配置颜色。学生能解释色彩学科发展的新成果、新动态，具备对物象生动真实的色彩关系进行表达、创作、研究的能力，并能运用所学色彩知识和技能进行教育教学。【毕业要求 3.2：专业能力】

课程目标 3：学生在领会科学的色彩理论的基础上，能培养自身的审美认识和审美意识，建立良好的色彩思维方式，能够提高色彩的理解能力、表现能力、审美能力的综合性目标，理解美术的育人价值，感受艺术世界的美感，通过对色彩的审美感受开拓艺术视野。【毕业要求 6.1：育人能力】

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	毕业要求 3: 学科素养	3.1【专业知识】掌握美术学学科的基础知识、基本技能，理解美术学学科知识学体系，形成一定的作品赏析和创作能力。
课程目标 2	毕业要求 3: 学科素养	3.2【专业能力】能运用美术学科的知识进行教育教学，并能综合运用本学科的知识去传授“美”的理念和创作方法，从而提升大众的审美能力，服务社会。了解美术学科发展的新成果、新动态，具备创作、研究能力。
课程目标 3	毕业要求 6: 综合育人	6.1【育人能力】理解美术的育人价值，掌握美术学科所蕴含的“真、善、美”的积极内涵及人与自然、人与社会和谐发展的价值观，将美术教学与新时代思政的育人活动相结合。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排

第一章 色彩概述	课程目标 1	讲授法、自主学习法、练习法、讨论法	12
第二章 同类色练习	课程目标 1/2	讲授法、演示法、练习法、讨论法	12
第三章 冷暖色、互补色练习	课程目标 1/2	讲授法、演示法、练习法、讨论法	12
第四章 不同质感静物练习	课程目标 1/2	讲授法、演示法、练习法、讨论法	12
第五章 静物的创造性练习	课程目标 1/2/3	讲授法、演示法、练习法、讨论法	12
第六章 色彩日记	课程目标 3	讲授法、自主学习法、练习法、讨论法	12
合计			72

(二) 课程内容

第一章 色彩概述

【学习目标】

- 1.理解色彩的基础理论知识，对自然世界中的光与色做到理性分析和科学认知，在作画时不仅仅是凭感觉作画，能够主动的把握画面的色彩关系。
- 2.认真学习现代色彩学理论，在实践中分析色彩规律。
- 3.学会色彩的以下概念：色彩的概念；色彩三要素；色彩的互补；色彩的冷暖；色彩的调性。

【课程内容】

- 1.颜色的基本概念：原色、间色、复色；固有色、光源色、环境色。
- 2.色彩的形成：色彩的三要素（色相、明度、纯度）、色彩的冷暖、色彩的调性。
- 3.色彩的情感。
- 4.经典作品赏析。

【重点、难点】

- 1.重点：色彩基础知识的掌握。
- 2.难点：画面色调的处理。

【教学方法】

- 1.讲授法：本着由易到难，先理论后实践，循序渐进的思路，讲授色彩的基础知识。
- 2.自主学习法：培养学生的自主学习能力，留给学生关于色彩知识一些思考题，让学生利用网络资源自主学习来寻找答案。
- 3.练习法：课堂上让学生进行不同构图的色彩小稿练习，课外对不同经典大师作品进行色彩小稿归纳练习。

4.讨论法：在教师的指导下，学生以全班或小组为单位，对色彩理论知识进行探讨。

【学习要求】

学会科学地观察与认识自然界的色彩规律，研究与继承美术史上的色彩学成果，并把它运用到写生实践中。学会如何欣赏一幅优秀的绘画作品，借鉴作品中色彩语言的特征，启发自身的实践并总结规律。

【复习与思考】

- 1.色彩是怎样形成的？
- 2.什么是色彩的三要素？
- 3.如何把握好画面的色调？

【学习资源】

- 1.学习通电子书目《色彩基础》，刘国松著。
- 2.学习通电子书目《色彩基础训练》，王心旭著。

第二章 色彩规律训练——同类色练习

【学习目标】

1.有针对性地认知和研究色彩规律，具备自我成长的学习能力，做到能够深度研究对象规律，掌握适当的表现技巧。

2.通过同类色写生训练，逐步形成观察、解读、思考与表现等实践过程的规范化，形成正确的色彩观。

3.能具备对于微妙色彩倾向的观察能力和画面色彩的控制能力，在实践中切实地体会和感受到微妙的色彩关系所给人的不同于较强烈色彩关系的视觉效果和心理反应。

【课程内容】

- 1.同类色的基本概念。
- 2.同类色中色相和明度在区域内所体现的差别、变化、对比与联系等视觉规律。
- 3.正确的观察方法：整体观察、局部观察、对比观察。

【重点、难点】

- 1.重点：针对同色系或是近似色系不同色相在同一光源下产生色彩关系的训练。
- 2.难点：形式语言的掌握与运用。

【教学方法】

1.讲授法：分解色彩学习过程中所涉及的要素与知识点，理解与掌握“同类色”这一教学内容。

2.演示法：通过教师示范诠释本单元训练的教學目的和具体内容。

3.练习法：课堂上有针对性的进行同类色写生练习，课外临摹同类色主题的作品。

4.讨论法：在教师的指导下，学生以全班或小组为单位，对同类色练习作业进行探讨。

【学习要求】在多种类似色相的静物写生训练中形成正确的观察、严谨的分析、合理的归纳与主观的表现等研究习惯。整个训练过程在理解同类色的理论定义的同时，要能正确地感受和判断色彩的合理关系，从而对其进行概括与归纳。

【复习与思考】

1.同类色的基本概念是什么？

2.为什么要进行同类色练习？

3.如何分辨同类色作品中色阶分布面积决定的各种色调差异，以及它们的各自特点？

【学习资源】

1.学习通电子书目《色彩基础》，刘国松著。

2.学习通电子书目《色彩基础训练》，王心旭著。

3.何广政.《世界名画家全集---莫兰迪》.河北教育出版社.2005.

第三章 色彩规律训练——冷暖色、互补色练习

【学习目标】

1.通过色彩的冷暖对比课程，学会对色彩的正确观察方式，即在对比中认识色彩。

2.通过对色彩的冷暖对比和互补色的基本规律的学习，理解科学的色彩规律，进而对客观自然色彩的观察、分析更为科学和自觉，表现更为全面和主动。

3.注重从冷暖色的训练中感受色彩的性格及心理性，提升对色彩的审美感受，树立具有个性的色彩观念。

【课程内容】

1.冷暖色、互补色的基本概念。

2.冷暖色、互补色的基本规律。

3.冷暖色、互补色的对比观察。

【重点、难点】

1.重点：色彩的观察要形成对比的方法和习惯。

2.难点：光源色与环境色的冷暖对比关系，画面整体冷暖色调的把握。

【教学方法】

1.讲授法：通过理论讲授使学生初步掌握色彩中冷暖色和互补色的基本规律。

2.演示法：通过教师示范诠释本单元训练的教学目的和具体内容。

3.练习法：课堂上有针对性的进行冷暖色、互补色写生练习，课外临摹同主题的优秀作品。

4.讨论法：在教师的指导下，学生以全班或小组为单位，对冷暖色、互补色写生练习作业进行探讨。

【学习要求】通过写生课题训练，学会从客观事物中观察、分析和梳理对象的冷暖与互补的色彩关系，主动运用对色彩的理解和表现，以达到对色彩冷暖关系的全面掌握。

【复习与思考】

- 1.如何在现实生活中寻找色彩的冷暖规律？
- 2.举例分析互补色在画面关系中的作用？
- 3.如何平衡冷暖对比的明度关系？

【学习资源】

- 1.学习通电子书目《色彩基础》，刘国松著。
- 2.学习通电子书目《色彩基础训练》，王心旭著。
- 3.何广政.《世界名画家全集---马蒂斯》.河北教育出版社.2005.

第四章 色彩综合表现——不同质感静物练习

【学习目标】

1.通过对多种材质、不同质感的静物写生，深入分析研究空间、质感、体积、色彩关系、色调的表现方法与技巧，增强造型能力，进而对色彩规律的应用能力得到提升。

2.在训练中积极主动地参与静物的布置，有意识地选择不同质感的物品进行组合，教师从旁协助调整，同时配合讲解相关色彩造型理论。

【课程内容】

- 1.静物的布置。
- 2.结合具体实践，讲解复杂静物的协调归纳以及质感的细微表现。
- 3.画面色彩的相互影响、虚实关系和色调统一。
- 4.相关大师的静物画作品解析。

【重点、难点】

- 1.重点：观察比较同一环境下各种材质的不同质感。
- 2.难点：对复杂静物的虚实关系处理，对不同质感的细致刻画。

【教学方法】

1.讲授法：通过理论讲授如何将复杂的静物协调起来，如何加强质感的细微表现。

2.演示法：通过教师示范诠释本单元训练的教学目的和具体内容。

3.练习法：课堂上进行多种不同质感静物的表现练习，课外临摹经典大师作品。

4.讨论法：在教师的指导下，学生以全班或小组为单位，对复杂静物组合写生练习作业进行探讨。

【学习要求】 摆脱考前所谓的应试技法养成的思维定势，回归本源。在布置静物时，有意识地选择不同质感的物品进行组合，教师从旁协助调整。从构图起稿开始，学会用自己的眼睛和头脑去分析研究物体本身的造型要素以及环境影响所造成的各种变化。在绘画当中进一步了解所用材料的性能，并能够熟练运用。

【复习与思考】

- 1.试比较夏尔丹与马奈静物画作品质感表现手法的异同。
- 2.试举例分析比较两种材质的质感表现，如不锈钢与玻璃的表现。
- 3.不同材料的表现差异。

【学习资源】

- 1.学习通电子书目《色彩静物基础》，宫成伟著。
- 2.学习通电子书目《色彩基础训练》，王心旭著。
- 3.陈树中、田欣.《色彩表现》.西南师范大学出版社.2013.

第五章 色彩综合表现——静物的创作性练习

【学习目标】

1.在初步掌握色彩调性、冷暖、色彩互补和谐、色彩空间表现等基本规律的前提下，进一步学以致用，并将其充分运用于绘画创作中，使色彩基本规律的训练和色彩创作意识、表现意识有效结合起来。

2.通过色彩静物创作性练习能具备视觉思维，提高绘画的语言意识和造型能力，提升和发掘审美意识和创造性思维。

3.学生能够将课堂色彩写生训练与日常生活紧密结合，既要求学生写生与创作的统一，也要求技术与意识的统一。

【课程内容】

- 1.发现意识的挖掘。
- 2.画面色彩构成规律的把握。
- 3.运用色彩的基本原理和内在规律组织画面。

【重点、难点】

- 1.重点：将创作理念作为重点，强调作品的完整性和表现主题的明确性。
- 2.难点：静物的主题性布置，对学生“发现意识”的启发与培养。

【教学方法】

1.讲授法：通过理论讲授如何将复杂的静物协调起来，如何加强质感的细微表现。

2.演示法：通过教师示范诠释本单元训练的教学目的和具体内容。

3.练习法：课堂上进行多种不同质感静物的表现练习，课外临摹经典大师作品。

4.讨论法：在教师的指导下，学生以全班或小组为单位，对静物的创作性练习作业进行探讨。

【学习要求】从生活中发现主题，培养发现意识和组织完整画面的能力。理解大师创作的经典静物作品，提高静物画的鉴赏与审美能力。熟练掌握工具、材料及其表现方法的多样性。

【复习与思考】

1.静物画为何能够作为艺术家的表现主题登上绘画历史舞台？

2.静物创作性练习与高年级的专业创作有无必然联系？如果有的话，会有什么样的联系？

3.静物画所揭示的表现主题是否仅具有形而下的内容？

【学习资源】

1.学习通电子书目《色彩静物基础》，宫成伟著。

2.学习通电子书目《色彩基础训练》，王心旭著。

第六章 色彩日记

【学习目标】

1.锻炼独立自主的学习能力，通过大量的速写、手记的形式提高综合能力，通过小件训练逐步形成观察、思考和表现的良好意识。

2.培养认知和发现美的艺术感知能力，增强自身的艺术素养。

3.从大量的实践中熟悉色彩的材料、技巧以及巩固课堂教学的成果，到有指向地运用各种色调构成和表现技巧，为平时的写生和今后的创作积累经验。

【课程内容】

1.研究构图、取景的方法，掌握概括取舍的能力。

2.研究各类画家的图式特点。

3.研究画面表达的主题，探寻个人的兴趣点。

【重点、难点】

1.重点：掌握并巩固色彩规律，并能够进行基本的运用。

2.难点：有针对性地做一些艺术性方面的实验，包括选取题材、构图、表现手法和画面机理等各种方法的探索。

【教学方法】

1.讲授法：通过理论讲授色彩日记的训练方式，帮助学生将色彩运用到个人的生活中。

2.自主学习法：充分拓展学生的视野，让学生自主收集生活中的色彩小片段，运用所学知识去判断物象的色彩关系。

3.练习法：用整体概括的手法将不同光色环境下的不同事物进行大色块练习，时间短、尺寸小、数量多，课上与课外相同。

4.讨论法：在教师的指导下，学生以全班为单位，对色彩日记作业进行探讨，在互动比较中拓宽视野。

【学习要求】从关注自己身边最熟悉的物件出发，随时随地培养对生活的敏锐观察力，从大量的实践中能认出色彩的材料、技巧以巩固课堂教学的成果，到有指向地运用各种色调构成和表现技巧，为平时的写生和今后的创作积累经验。

【复习与思考】

- 1.试总结色彩日记练习心得。
- 2.试举例生活中最打动自己的事物或场景，你能从中发掘出有趣的图式吗？
- 3.富有趣味的画面形式与画者的人生图景有联系吗？

【学习资源】

- 1.学习通电子书目《色彩基础》，刘国松著。
- 2.学习通电子书目《色彩基础训练》，王心旭著。
- 3.靳卫红.《阿利卡画集》.江苏美术出版.1998.

五、实践教学安排

本课程有 56 个学时的实践。

序号	实践项目名称	实践方法	学时	类型	要求	支撑 课程目标
1	色彩小稿练习	示范实践	8	综合性	必做	课程目标 1
2	同类色、冷暖色、互补色练习	示范实践	18	综合性	必做	课程目标 1/2
3	不同质感静物练习	示范实践	10	综合性	必做	课程目标 1/2
4	静物的创作性练习	示范实践	10	综合性	必做	课程目标 1/2/3
5	色彩日记练习	示范实践	10	综合性	必做	课程目标 3

六、考核方式

(一) 考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1:	1.色彩基础知识。2.同类色基本概念。3.冷暖色、互补色基本概念。4.复杂静物的归纳与质感的表现。5.色彩创作意识	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 2:	1.同类色练习。2.冷暖色、互补色练习。3.不同质感静物练习。4.静物的创作性练习	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 3:	1.绘画的语言意识和审美意识。2.发现美的艺术感知能力	平时作业 期末考试

(二)课程目标考核占比

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
	过程性考核	平时成绩 (30%)	平时作业 (80%)	根据考核占比折合成分数共 80 分	
课堂表现 (20%)			根据考核占比折合成分数共 20 分		
结果性考核	期末成绩 (70%)	闭卷考试	100 分, 各课程目标根据考核实际情况而定		
课程达成度	分目标达成度= $\sum$ 各考核环节样本总均分/总分*权重 总达成度= $\sum$ 分目标达成度*权重				

七、成绩评定

(一) 评定方式

1.总成绩评定

总成绩=平时成绩×30%+期末成绩×70%

2.平时成绩评定

(1) 课堂表现 (20%) : 学生到课情况、学生听课情况、是否积极发言、积极参与讨论、信息反馈等。

(2) 平时作业 (80%) =平时作业 1+平时作业 2+平时作业 3: 学生平时作业提交次数及完成质量。

3.期末成绩评定

期末作业的完整度与创新性。

(二) 评分标准

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格
1	课堂表现	出勤良好，课堂认真听讲，全身心投入绘画，认真参与讨论，能主动思考、提问。	出勤良好，听讲较认真，绘画较为投入，参与讨论较认真。思考、提问较为主动。	能较好保证出勤，绘画投入，能参与讨论。有主动思考与提问。	能基本保证出勤，听讲不太认真，绘画不太投入，不思考、提问。	不能保证出勤，听讲不认真，不参与讨论，不思考、提问。
2	课外作业	每单元超额完成作业数量，形式工具多样，有较强的思考性与探索性。有明确的创作意图。	每单元完成作业数量，形式工具多样，有思考性与探索性。有一定的创作意图。	每单元完成作业数量，形式工具单一，没有思考性与探索性。没有创作意图。	每单元完成大部分作业数量，形式工具单一，没有思考性与探索性。没有创作意图。	未完成每单元作业数量，形式工具单一，没有思考性与探索性。没有创作意图。
3	期末作业	构图完整，造型准确，色调协调，空间体积、质感表现深入，主次分明，有明确的个人风格和艺术表现力。	构图比较完整，造型较为准确，色调比较协调，空间体积、质感表现较为深入，主次较为分明，有一定的个人风格和艺术表现力。	构图基本完整，造型基本准确，色调基本协调，空间体积、质感表现基本深入，主次基本分明，基本上有个人风格和艺术表现力。	构图不够完整，造型不够准确，色调不够协调，空间体积、质感表现不够深入，主次不够分明，个人风格和艺术表现力欠缺。	构图不完整，造型不准确，色调不协调，空间体积、质感表现不深入，主次不分明，不具备一定的个人风格和艺术表现力。

八、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
《色彩基础》	赵健 王风华	人民美术出版社	2012年	否	

九、主要参考书目

1. 王晓东.《绘画色彩教学研究》.辽宁: 辽宁美术出版社.2014.
2. 何广政.《世界名画家全集---莫兰迪》.河北教育出版社.2005.
3. 陈树中、田欣.《色彩表现》.西南师范大学出版社.2013.
4. 俞进军.《水粉静物写生教程》.中国建材工业出版社.2005.

- 5.蒋长虹.《色彩的叛逆-野兽派》.天津科学技术出版社.2011.
- 6.何广政.《世界名画家全集---马蒂斯》.河北教育出版社.2005.
- 7.傅晨阳.《经典印象派色彩分析》.科学出版社.2011.
- 8.靳卫红.《阿利卡画集》.江苏美术出版.1998.

十、课程学习建议

1.制定学习计划：将学习任务分解成每天或每周的小目标，例如如何掌握色彩搭配技巧，可以把这个任务分解在每周课堂上的调色环节，这样可以更清晰地了解自己的进度和需要完成的任务。

2.主动学习：主动学习比被动接受知识更能提高学习效果。可以通过提问、讨论、做笔记等方式积极参与课堂互动，进而加深对色彩基本原理的理解。

3.合理安排时间：学习需要时间和精力投入，合理安排时间，确保每天有足够的时间用于学习。

4.注重课外练习：多练习是巩固知识、加深理解的关键环节。可以通过定期回顾所学内容、多临摹大师作品等方式进行课外练习。

5.寻求帮助：遇到问题时，不要害怕寻求帮助。可以向老师、同学或网络资源求助，以获取解决色彩问题的方法和策路。

6.保持耐心和热情：色彩学习是一个长期的过程，需要学习者保持耐心和热情。初学者可能会遇到困难和挫折，但只要坚持下去，不断实践和探索，就一定能够掌握色彩运用的技巧，创作出属于自己的艺术作品。

《书法篆刻》课程大纲

一、课程信息

课程名称	书法篆刻 Calligraphy seal cutting		
课程编码	230610103B	适用专业	美术学
先修课程	专业导论	修读学期	第一学期
课程类别	专业基础课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	2	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	32 学时（理论学时 8，实践学时 24）		
执笔人	薛丽红	审核人	文津

二、课程简介

“书法篆刻”是艺术类学生必须掌握的技能，它的任务是通过这门课的学习，能使学生了解不同书家楷书风格的特点、汉印的特点并进行临摹学习，最终达到能够让学生独立创作书法作品、精准临摹汉印作品的目的。课程为理论加实践的课程，大部分是学生实践，自己书写。它的基本要求是让学生熟练掌握楷书的写法、汉印的刀法，能独立完成楷书作品的创作和汉印的精准临摹。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：了解楷书的写法、汉印的刀法，完成自己独立创作书法篆刻作品。

课程目标 2：理解和掌握中国的书法艺术的美感特征和艺术创作的基本规律。

课程目标 3：培养良好的书法艺术素养和书法艺术审美能力、艺术创造思维能力；培养和提升创新意识、创新精神和创新能力。

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	品德修养	1.2 【人文素养】具备宽阔的文化视野和一定的审美能力；具有良好的文学艺术素养；具有人文思辨能力、审美鉴赏能力、艺术创新能力及地方传统文化艺术素养。
课程目标 2	学科知识	2.2 【专业知识】熟悉国家在书法教育、文化传播等方面的方针、政策；掌握古代书法、篆刻的基本架构和主要观点；掌握古今书法、篆刻作品的鉴赏知识。
课程目标 3	学科知识	2.3 【专业技能】具有书法篆刻艺术临摹、创作、鉴赏的能力；具有书法、篆刻文化现象批评的能力；具有书法、篆刻教学和实践应用能力。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
第一章	课程目标 1、2、3	讲授法、演示法、讨论法	8
第二章	课程目标 1、2、3	讲授法、演示法、讨论法	8
第三章	课程目标 1、2、3	讲授法、演示法、讨论法	8
第四章	课程目标 1、2、3	讲授法、演示法、讨论法	8
合计			32

（二）课程内容

第一章 书法概述

【学习目标】

使学生大致了解书法的起源及其发展过程。

【课程内容】

1. 书法的定义

(1) 狭义

(2) 广义

2. 书法的内涵

3. 书法的发展

- (1) 商至西汉——浑然入序的书法
- (2) 秦代——开创书法先河
- (3) 东汉——求度追韵两汉书法
- (4) 南北朝
- (5) 隋唐五代——求规隆法隋朝书法
- (6) 宋至明中——尚意宣情
- (7) 元代书法艺术
- (8) 明朝书法艺术
- (9) 清
- (10) 近现代

【重点、难点】

- 1.重点：了解篆书的风格特征。
- 2.难点：使学生学习临摹篆书的写法。

【教学方法】

- 1.讲授法：对课程涉及的理论观点、知识体系、基本原理等内容进行讲授，结合板书、PPT、音视频资料等多媒体进行教学。
- 2.演示法：做好课堂示范，以优秀学生为辅助示范，激励和启发其他学生。
- 3.讨论法：根据教学中的问题，做好讨论问题设计。要主导好讨论过程，引导学生发现问题和解决问题，激发学生的学习热情。

【学习要求】

理解并体会楷书和篆刻的艺术特征和审美特征。

【复习与思考】

1. 经典楷书碑帖《多宝塔》笔画练习。

【学习资源】

运用互联网平台及资源辅助教学，比如使用腾讯会议、云班课、微信群等既可增加教学效果，又可丰富教学方式。在原来依托纸质字帖的资料基础上，辅助

增加使用电子版图文，依托现在网络媒体终端及软件和技术的进步，提高教学的效率。

第二章 楷书《多宝塔》临摹

【学习目标】

使学生大致了解楷书的起源及其发展过程。

【课程内容】

1. 楷书的流变

- (1) 初期
- (2) 魏
- (3) 唐
- (4) 宋元
- (5) 清代

2. 临习方法

- (1) 结字
    - ① “点画呼应”
    - ② “重心平稳”
    - ③ “形态变化”
  - (2) 用笔
    - ①楷书用笔基本技巧
    - ②楷书的基本笔画
- #### 3. 临习楷书经典碑帖《多宝塔》。

【重点、难点】

- 1.重点：了解楷书的风格特征。
- 2.难点：使学生学习临摹楷书的写法。

【教学方法】

- 1.讲授法：对课程涉及的理论观点、知识体系、基本原理等内容进行讲授，结合板书、PPT、音视频资料等多媒体进行教学。
- 2.演示法：做好课堂示范，以优秀学生为辅助示范，激励和启发其他学生。

3.讨论法：根据教学中的问题，做好讨论问题设计。要主导好讨论过程，引导学生发现问题和解决问题，激发学生的学习热情。

【学习要求】

掌握《多宝塔》临摹的基本要求和基本方法。

【复习与思考】

1.通临隶书《多宝塔》一遍。

【学习资源】

运用互联网平台及资源辅助教学，比如使用腾讯会议、云班课、微信群等既可增加教学效果，又可丰富教学方式。在原来依托纸质字帖的资料基础上，辅助增加使用电子版图文，依托现在网络媒体终端及软件和技术的进步，提高教学的效率。

第三章 篆刻的基本概述

【学习目标】

使学生大致了解篆刻的起源及其发展过程，并且了解刻章的过程。

【课程内容】

(一) 什么是篆刻

1. 篆刻词义解释
2. 篆刻综述
3. 篆刻的发展
4. 篆刻种类
5. 篆刻流派

(二) 刻印工具材料

1. 刻刀
2. 印石
3. 印泥
4. 印纸
5. 笔、墨、砚
6. 砂纸（砂布）
7. 印床

8. 印刷
9. 棕帚
10. 拓包
11. 印规
12. 印筋
13. 玻璃小镜
14. 其他

(三)讲解治印过程

1. 印稿写法
  - (1) 反写法
  - (2) 水印法
2. 怎样摹印
3. 运用刀法
  - (1) 冲刀
  - (2) 切刀
4. 白文刻法
5. 朱文刻法
6. 临刻古印
- 7.效果检查

【重点、难点】

- 1.重点：了解掌握篆刻的发展过程。
- 2.难点：篆刻的刻法、刀法。

【教学方法】

- 1.讲授法：对课程涉及的理论观点、知识体系、基本原理等内容进行讲授，结合板书、PPT、音视频资料等多媒体进行教学。
- 2.演示法：做好课堂示范，以优秀学生为辅助示范，激励和启发其他学生。
- 3.讨论法：根据教学中的问题，做好讨论问题设计。要主导好讨论过程，引导学生发现问题和解决问题，激发学生的学习热情。

【学习要求】

掌握篆刻临摹的基本要求和基本方法。

【复习与思考】

- 1.篆刻刀法进行反复练习。
- 2.学会水印渡稿的方法。

【学习资源】

运用互联网平台及资源辅助教学，比如使用腾讯会议、云班课、微信群等既可增加教学效果，又可丰富教学方式。在原来依托纸质字帖的资料基础上，辅助增加使用电子版图文，依托现在网络媒体终端及软件和技术的进步，提高教学的效率。

第四章 讲解并临习汉印

【学习目标】

让学生了解汉印的基本特点，掌握汉印临摹的基本方法。

【课程内容】

（一）汉印的讲解内容简介

1. 汉印的内容简介
2. 制作材料
3. 制作方式
4. 汉印的影响

（二）汉印练习

【重点、难点】

- 1.重点：掌握汉印临摹的基本方法，反复练习。
- 2.难点：汉印临摹的基本刀法。

【教学方法】

1.讲授法：对课程涉及的理论观点、知识体系、基本原理等内容进行讲授，结合板书、PPT、音视频资料等多媒体进行教学。

2.演示法：做好课堂示范，以优秀学生为辅助示范，激励和启发其他学生。

3.讨论法：根据教学中的问题，做好讨论问题设计。要主导好讨论过程，引导学生发现问题和解决问题，激发学生的学习热情。

【学习要求】

掌握汉印临摹的基本方法，反复练习。

【复习与思考】

1. 汉印的种类有哪些？都属于哪个时期的？
2. 使用冲刀和切刀法进行反复练习。
3. 临摹汉印5方。

【学习资源】

运用互联网平台及资源辅助教学，比如使用腾讯会议、云班课、微信群等既可增加教学效果，又可丰富教学方式。在原来依托纸质字帖的资料基础上，辅助增加使用电子版图文，依托现在网络媒体终端及软件和技术的进步，提高教学的效率。

五、实践教学安排

（一）课程实践学时安排

章序	内容	学时分配		
		讲授	实践	小计
第一章	书法概述	2	6	8
第二章	楷书《多宝塔》临摹	2	6	8
第三章	篆刻的基本概述	2	6	8
第四章	讲解并临习汉印	2	6	8

（二）实践教学环节设计

1.对课程涉及的理论观点、知识体系、基本原理等理论性较强的内容进行课堂讲授，结合板书、PPT、音视频资料等媒介进行教学。

2.教师根据实际情况作好示范，使学生能直观地进行学习与领悟；同时可以以优秀学生辅示范，激励和启发其他学生。

3.教师根据教学中的问题，做好讨论问题设计，主导好讨论过程，引导学生发现问题和解决问题，激发学生的学习热情。

4.强化课后作业质量。教师要根据教学实际，设计好课后作业，强化完成质量。做到认真批改和指导，注重解决共性问题。

六、考核方式

（一）考核方式

课程考核方式分为过程性考核、期末考核。

过程性考核方式（平时总成绩）包括考勤、课堂表现、课堂作业等，占总成绩的 30%。

期末考核采用闭卷考试。主要以提交结课作业为主，占总成绩的 70%。

（二）考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1: 树立专业思想, 学生能够发现问题、分析问题、解决问题, 认识文化素养对书法、篆刻艺术创作影响的重要作用, 审美鉴赏能力及人文艺术素养有所提升, 学生的创新能力能够得到激发。	1. 书法篆刻审美特征 2. 书法创作作品	1. 课堂表现 2. 平时作业 3. 期末考试
课程目标 2: 学生能够阐述书法、篆刻发展的基本脉络。能够掌握书法、篆刻创作的一般方式, 深入理解书法、篆刻艺术语言及其抒情表意的表达方式。	1. 书法篆刻发展脉络 2. 篆刻创作作品	1. 平时作业 2. 期末考试
课程目标 3: 理解书法、篆刻创作的基本理论和方式, 掌握书法、篆刻创作技法和形式特征, 并能够在创作中进行应用。提升对传统书法、篆刻艺术的认识、理解、掌握和运用能力, 提高书法、篆刻学科的实践研究创作鉴赏及评价能力。	1. 书法篆刻创作的基本理论 2. 书法篆刻创作的技法要求 3. 书法篆刻创作作品	1. 平时作业 2. 期末考试

七、成绩评定

（一）评定方式

1. 总成绩（100 分）

总成绩 = 平时总成绩 × 30% + 期末成绩 × 70%

2. 平时总成绩（100 分）

平时总成绩 = 课堂表现（30%）+ 平时作业（70%）。

3. 期末成绩（100 分）

期末成绩 = 结课作业

（二）课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核	平时成绩	课堂表现 (30)	30		

(满分 100)	(30%)	平时作业 (70)	20	20	30
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (70%)	闭卷考试	100 分, 各课程目标根据考核实际情况而定		
课程达成值	分目标达成度= $\sum$ 各考核环节样本总均分/总分*权重 总达成度= $\sum$ 分目标达成度*权重				

(三) 评分标准

1. 课堂表现评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		26-30	21-25	16-20	11-15	0-10
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	课堂表现	按时上课, 认真听课, 积极互动, 主动讨论, 发言积极。请假次数不超过 2 次。	上课较认真, 互动较积极, 发言次数较多。请假次数不超过 3 次。	上课能作一点笔记, 互动有一定自主性, 能够发言。请假次数不超过 4 次。	上课不太认真, 有互动但不多, 很少发言。请假次数不超过 5 次, 无故不到现象超过 1 次但不超过 3 次。	听课很不认真, 不互动也不发言。请假次数超过 5 次, 无故不到次数较多。

2. 平时作业评分标准

课程目标	评分标准				
	66-70	61-65	56-60	51-55	0-50
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2、3	平时作业完整性好, 态度很认真。笔法精到且丰富, 结构准确有美感, 章法有一定亮点, 书写有节奏且有墨色变化。	平时作业完整性较好, 态度认真。笔法精到熟练, 结构合理, 章法合乎规范, 有书写节奏及墨色变化。	平时作业基本完整, 态度较为认真。笔法准确, 结构合理, 章法符合规范, 有一定的书写节奏及墨色变化。	平时作业内容完整性差或不能及时完成。笔法、结构、章法基本合理, 缺乏书写节奏及墨色变化。	平时作业内容完整性差或不能及时完成。笔法、结构、章法不够合理, 缺乏书写节奏及墨色变化。

3. 期末考试评分标准

依据该课程《期末考试评分细则》执行。

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格

1	线形	对临摹的法帖笔法理解、运用到位,临作对原帖线形特征体现十分精准到位。	对临摹的法帖笔法理解、运用比较到位,临作对原帖线形特征体现比较精准到位。	对临摹的法帖笔法理解、运用到位,临作对原帖线形特征体现到位。	对临摹的法帖笔法理解、运用基本合理,临作对原帖线形特征体现基本合理。	不能体现法帖风格特征,笔法不准确、不到位。
2	线构	字形结构、章法理解清晰,临摹体现十分准确到位。	字形结构、章法理解清晰,临摹体现精准到位。	字形结构、章法理解清晰,临摹体现基本精准到位。	字形结构、章法理解清晰,临摹体现精准到位度基本合理。	字形结构、章法理解不清晰,临摹体现不准确、不到位。
3	线质	用笔、用墨技巧丰富,线条力度体现十分准确,线条质感强烈,能准确再现原作神韵。	用笔、用墨技巧比较丰富,线条力度体现比较准确,线条质感强烈,能体现原作神韵。	用笔、用墨技巧丰富,线条力度体现准确,线条质感强烈,基本体现原作神韵。	用笔、用墨技法基本合理,线条力度体现、质感基本合理。	用笔、用墨技巧不合理,线条缺乏力度,线质不符合原作神韵。
4	线律	运笔节奏十分合理,笔法在书写节奏中表达丰富,能充分体现原作书写线律。	运笔节奏比较合理,笔法在书写节奏中表达比较丰富,能体现原作书写线律。	运笔节奏合理,笔法在书写节奏中表达基本合理,能基本体现原作书写线律。	运笔节奏基本合理,笔法在书写节奏中表达较基本合理,能基本体现原作书写线律。	运笔节奏不合理,笔法在书写节奏中贫乏,不能体现原作书写线律。

八、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
《书法篆刻与教学》	陈浩 沈伟 李俊	辽宁美术出版社	2007年1月	否	

九、主要参考书目

- [1] 黄惇.李昌集.庄熙祖.《书法篆刻》.北京: 高等教育出版社.1990年10月
 [2] 王冬龄.《书法篆刻》.杭州: 中国美术学院出版社.2005年7月

十、课程学习建议

1.建议通过网络、图书馆自主查阅课程中涉及的学习资源，独立规划自己的课程学习计划，充分发挥自身的学习能动性。

2.以小组为单位进行相关的小组讨论、作品分析、并形成小组学习成果在全班范围内进行展示。

3.针对教学主题提出自己的观点，以个体或小组方式提出与课程内容相关的研究问题并提出解决方案，形成学习小论文或小组调研报告。

《透视与解剖学》课程大纲

一、课程信息

课程名称	透视与解剖学 Perspective and Anatomy		
课程编码	230610104B	适用专业	美术学（师范）
先修课程		修读学期	第一学期
课程类别	专业基础课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	2	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	32 学时（理论学时 16，实践学时 16）		
执笔人	董博芳	审核人	何丽

二、课程简介

《透视与解剖学》是美术学师范学科专业基础课程，包含“绘画透视学”与“艺用人体解剖学”两部分。该课程从造型艺术教学需要出发，分别学习、研究在平面上立体造型的透视规律，以及人体骨骼、肌肉结构、人体形态与动态变化规律，为学生学习绘画打下坚实的基础。

本课程是一门以理论教学与实践教学相结合的课程，将理论讲解与实践绘画相结合，旨在培养学生对绘画空间和人体结构处理能力的掌握。通过本课程的学习，引导学生认识绘画透视与解剖学的基本规律，培养健康的审美观，责任心、求真务实、用于探索的科学精神，提升艺术鉴赏能力及艺术创作能力。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：通过本课程的教学，使学生对抽象的透视原理和具象的人体结构有形象化的认识，初步掌握透视学和解剖学的基本理论知识，并有效地指导绘画实践。【毕业要求 3.1：专业知识】

课程目标 2：通过对理论知识的学习、中西方绘画造型特点的掌握及绘画作品的分析，培养学生的空间想象、空间造型及人物塑造的能力，在艺术实践和艺术

术创作中达到得心应手的程度，同时运用所学知识进行教学设计、实施和评价，从而获得教学经验。【毕业要求 3.2：专业能力】

课程目标 3：通过对中西绘画的鉴赏，了解其不同民族在空间及人物表现上的不同表达方式，培养对美的感受及树立正确的审美观，同时对该课程中所涉及的历史人文知识的学习，增进人文修养、艺术修养，为后期从事教育工作打下坚实基础。【毕业要求 6.2：育人环节】

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	学科素养 (H)	3.1【专业知识】掌握美术学学科的基础知识、基本技能，理解美术学学科知识学体系，形成一定的作品赏析和创作能力。
课程目标 2	学科素养 (M)	3.2【专业能力】能运用美术学科的知识进行教育教学，并能综合运用本学科的知识去传授“美”的理念和创作方法，从而提升大众的审美能力，服务社会。了解美术学科发展的新成果、新动态，具备创作、研究能力。
课程目标 3	综合育人 (M)	6.2【育人环节】关注中学生身心健康、人格教育、文化育人和活动育人等方面的知识，掌握美术学科育人的内容、途径与方法。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
透视编	课程目标 1、2、3	讲述法、练习法	16
课程训练	课程目标 1、2、3	讲述法、练习法	2
解剖编	课程目标 1、2、3	讲述法、练习法	12
课程调研	课程目标 3	讲述法、练习法、实践活 动法	2
合计			32

（二）课程内容

第一章 透视编

【学习目标】

1. 了解透视的基本概念，掌握透视形成的原理；掌握平视运动中的平行透视、成角透视、倾斜透视、倾视二三点消失的形成原理与特点；了解曲线透视的、

人物透视、阴影与反影透视的形成原理与特点。

2.学生通过透视基础知识的学习，能熟练掌握以上透视在绘画实践中的作图规律，提高画面的表现力，学会举一反三。

3.通过理论知识的学习，培养学生对美术史中的作品构图、人物表达、创作意图的鉴赏评述能力。

【课程内容】

- 1.透视的基本概念
- 2.平视一点消失单视域空间的形成与特点
- 3.平视二点消失单视域空间的形成与特点
- 4.平视单视域空间的倾斜消失
- 5.曲线透视
- 6.人物透视
- 7.阴影与反影
- 8.美术作品分析

【重点、难点】

1.重点：透视形成的原理，平行透视的形成原理特点及作图法则，成角透视的形成原理特点及作图法则，倾斜消失的形成原理特点及作图法则。

2.难点：透视形成的原理、视域、画面、物体、平行透视、成角透视、倾斜透视。

【教学方法】

1.讲述法：讲授透视学的发展简介及中西方绘画在空间上表达的特点，引出透视学基本概念及空间中常见的几种空间透视。

2.练习法：练习平行一点消失、平行二点消失的主要画法。

3.小组讨论：讨论视点位置的不同所带来的透视变化。

【学习要求】

1.要求学生理论联系实际，学会分析运用，掌握空间中不同透视的作图规律，能在实践绘画中正确表现空间。

2.要求学生根据理论知识的讲解，多结合美术作品，分析不同透视在构图中的作用，以便更好地指导艺术创作。

【复习与思考】

- 1.思考平视状态下和倾视状态下，透视的变化规律，以及形成的原因。
- 2.倾视视域和倾斜透视的区别。
- 3.透视三要素之间的关系。

【学习资源】

超星课程平台，将本课程有关课件、参考书目、参考论文、视频资源等上传，供学生随时学习。

课程训练

【学习目标】

- 1.学生在课前搜集和观察实景，并随堂指导其完成。
- 2.要求学生在理解理论知识的基础上，学会观察和熟练绘制出平视一两点，倾视两三点透视的效果图。
- 3.查阅一些优秀的绘画作品，并分析其透视在构图中的作用，为后期创作打好基础。

【课程内容】

- 1.画面取景、构图的要求。
- 2.画面空间感的表达方式。
- 3.区分平视一点、两点构图的差异，正确运用透视。

【重点、难点】

- 1.重点：取景角度的选择决定透视图形的消失变化、有效视距的选择。
- 2.难点：写生训练中如何取景，三维到二维的转换。

【教学方法】

- 1.指导法：指导学生如何取景，并有效构图。
- 2.练习法：以实际空间为例，进行写生训练。
- 3.自我评价及反思：以小组的形式对所画作业，进行评价，发现问题并解决问题。

【学习要求】

- 1.要求画面构图完整
- 2.透视准确
- 3.画面组织得当

【复习与思考】

- 1.在校园中自选场景构图，绘制一副完整准确的平行透视图。
- 2.在校园里自选场景构图，绘制一副完整准确的成角透视图。
- 3.绘制一副室内场景，平行透视、成角透视任选其一。

【学习资源】

超星课程平台，相关绘画书籍

【学习目标】

- 1.学习人体解剖学的意义及形成发展，掌握人体各部位的骨骼和肌肉名称。
- 2.通过学习人体各部位骨骼和肌肉名称、形状，结构特点，学生能在人物写生及创作中分析并准确表现出来。
- 3.引导学生正确的审美观、价值观。

【课程内容】

- 1.人体结构与比例
- 2.头部骨骼与肌肉
- 3.躯干的骨骼与肌肉
- 4.上肢骨骼与肌肉
- 5.下肢骨骼与肌肉
- 6.人体动态及美术作品分析

【重点、难点】

- 1.重点：人体结构、比例；头部骨点、骨骼、外形特征；头部肌肉的分布；躯干的骨骼、肌肉形态及作用；上、下肢骨骼、肌肉形态及作用。
- 2.难点：如何在绘画实践中正确表现人体的各部位结构及动态的变化。

【教学方法】

- 1.讲述法：强调人体结构对艺术家创作真实、生动的人物绘画和雕塑的重要性，系统讲解骨骼功能与结构及肌肉结构与功能，选取经典艺术作品进行分析。
- 2.练习法：临摹人体各部位肌肉骨骼习作。
- 3.案例分析法：选取不同经典艺术作品，分析不同艺术家的表现手法。

【学习要求】

- 1.要求学生在课前做一定的预习，熟练记忆人体各部位骨骼、肌肉名称，学会分析绘画作品、雕塑作品中人物造型的特点。
- 2.课后加强写生练习。

【复习与思考】

- 1.人体全身骨骼和肌肉名称。
- 2.头部骨骼、肌肉名称。
- 3.上肢骨骼肌肉名称。
- 4.下肢骨骼、肌肉名称。
- 5.男女骨盆的差异。

【学习资源】

超星课程平台，将本课程有关课件、参考书目、参考论文、视频资源等上传，供学生随时学习。

课程调研

【学习目标】

- 1.了解课程调研的过程及基本写作方法，确定调研对象，撰写调研报告。
- 2.通过本章节的学习，学生初步具有调研报告的撰写能力，并结合调研对象作出分析。

【课程内容】

- 1.调研的方法及要求。
- 2.课程调研的写作要求与格式。
- 3.拟定本课程的调研题目，编写调研大纲。
- 4.开展课程调研，撰写调研报告。

【重点、难点】

- 1.重点：调研对象的选择、调研提纲。
- 2.难点：调研内容的分析及报告的撰写。

【教学方法】

- 1.指导法：指导学生调研报告的书写规范及注意事项。
- 2.案例分析法：通过具体的案例，引导学生完成调研报告的撰写。

【学习要求】

- 1.对教师的要求：
要求教师通过丰富的案例讲解调研的方法、调研报告的具体框架以及写法。
- 2.对学生的要求：
要求学生课上写出调研报告的大纲，课后调研，通过对调研内容的分析研究，能够写出格式规范、内容完整的调研报告。

【复习与思考】

- 1.以古希腊、欧洲文艺复兴三杰的作品为例，分析他们在表现手法上的差异。
- 2.山西古代彩塑资源丰富，通过实地调研，分析古代彩塑在刻画人体骨骼、肌肉方面的特征。

【学习资源】

超星课程平台，将本课程有关课件、参考书目、参考论文、视频资源等上传，供学生随时学习。

五、实践教学安排

《透视与解剖学》课程实践为 16 学时，主要通过课程训练和撰写调研报告来提升学生相关的实践能力。同时，在课堂教学中，教师通过组织课堂练习、小

组活动等方式来提高学生对所学知识的运用能力。

六、考核方式

(一) 考核方式

课程考核方式分为过程性考核、期末考核。

过程性考核方式（平时成绩）包括课堂表现、课堂练习、课程论文、调研报告、小组活动表现。

期末考核采用闭卷考试。

(二) 考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1	基本概念和基本知识 实践能力	1.课堂表现 2.课程训练 3.期末考试
课程目标 2	内容理解与观点呈现 实践能力	1.课堂表现 2.课堂练习 3.课程训练 4.小组活动表现 5.期末考试
课程目标 3	综合素质	1.课程训练 2.调研报告 3.期末考试

七、成绩评定

(一) 评定方式

1.总成绩（100分）

总成绩=过程性考核（平时成绩）×30%+期末成绩×70%。

2.平时成绩（100分），占总成绩的30%。

平时成绩=课堂表现（30分）+课堂练习（10分）+课程训练（30分）+调研报告（20分）+小组活动表现（10分）。

3.期末成绩（100分），占总成绩的70%。

(二) 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	平时成绩 (30%)	课堂表现 (30 分)	20	10	
		课堂练习 (10 分)		10	
		课程训练 (30 分)	10	10	10
		调研报告 (20 分)			20
		小组活动表现(10分)		10	
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (70%)	闭卷考试	100 分, 各课程目标根据考核实际情况而定		
课程达成值	分目标达成度= $\sum$ 各考核环节样本总分/总分*权重 总达成度= $\sum$ 分目标达成度*权重				

(三) 评分标准

1. 课堂表现评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		26-30	21-25	16-20	11-15	0-10
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2	课堂表现	按时上课, 认真听课, 积极互动, 主动讨论, 发言积极。请假次数不超过 2 次。	上课较认真, 互动较积极, 发言次数较多。请假次数不超过 3 次。	上课能作一点笔记, 互动有一定自主性, 能够发言。请假次数不超过 4 次。	上课不太认真, 有互动但不多, 很少发言。请假次数不超过 5 次, 无故不到现象超过 1 次但不超过 3 次。	听课很不认真, 不互动也不发言。请假次数超过 5 次, 无故不到次数较多。

2. 课堂练习评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		8-10	6-7	4-5	2-3	0-1
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	课堂练习	学生能够准确无误地运用所学知识解决问题, 对课程内容理解深刻。	学生能够较好地运用所学知识, 偶尔出现小错误但不影响总体理解。	学生对所学知识有一定掌握, 但在应用时可能出现较多错误。练习完整。	学生对所学知识的掌握不够牢固, 经常出现错误。练习不完整, 错误	学生对所学知识的理解严重不足, 无法正确应用。练习极不完整, 错误百出, 对

		练习不仅完整,而且准确性高,几乎无错误。	练习较为完整,准确性较高,但有少量疏漏。	成度一般,存在一定数量的错误和疏漏。	较多,对课程内容理解不足。	课程内容掌握程度低。
--	--	----------------------	----------------------	--------------------	---------------	------------

3.课程训练评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		26-30	21-25	16-20	11-15	0-10
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2、3	课程训练	精确运用透视法则,消失点准确无误,线条流畅自然,营造出强烈的空间深度感。细节丰富且精细,质感逼真,整体画面生动具感染力。构图巧妙平衡,主题突出,前景、中景和背景层次分明且和谐统一。	较好地运用透视法则,消失点基本准确,线条较为流畅,空间深度感较佳。细节表现较为丰富,整体画面具有一定吸引力。构图较为平衡,主题明确,透视法运用适当,前景、中景和背景层次较为分明。	透视法则基本得到应用,消失点偶有误差,线条和空间深度感表现一般。细节表现平淡,整体画面缺乏一定吸引力。构图尚可,主题基本明确,但透视法运用不够深入,前景、中景和背景层次感一般。	透视法则的应用存在错误,消失点不准确,线条和空间深度感较差。细节表现粗糙,整体画面缺乏生命力。构图松散,主题不够突出,透视法运用不当,前景、中景和背景之间缺乏明确的层次感。	透视法则的应用错误频出,消失点混乱,线条和空间深度感极差。几乎无细节表现,画面整体感觉杂乱无章。构图混乱无序,主题模糊不清,透视法几乎没有得到有效运用,缺乏前景、中景和背景的层次区分。

4.调研报告评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		18-20	15-17	12-14	9-11	0-8
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	调研报告	调研选题合理,采用多样化且恰当的调研方法。调研时间地点	调研选题较合理,采用合理的调研方法。调研时间地点符合	调研选题基本合理,调研方法基本可行。调研时间地点基本	调研选题不合理,调研方法不够恰当。调研时间地点较不符	调研选题不合理,调研方法不当。无调研时间地点。调研不能围绕选

		点符合调研内容。调研能围绕选题内容分析到位、充分、论述深入,语言组织精准。可以围绕调研内容分析,很好的总结调研收获及不足。	调研内容。调研能围绕选题内容分析基本到位、充分、语言组织通顺。可以围绕调研内容分析,较好的总结调研收获及不足。	符合调研内容。内容分析一般,陈述一般、语言组织一般。调研收获及不足写的一般、不够深入。	合调研内容。内容分析较弱,陈述较差、语言组织较差。调研收获及不足写的较差、不够深入。	题内容展开分析。不能围绕调研内容分析去总结调研收获及不足。
--	--	---	---	---	--	-------------------------------

5.小组活动表现评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		8-10	6-7	4-5	2-3	0-1
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	小组活动表现	小组成员积极参与活动。小组内部沟通流畅,成员间能有效配合,展现出良好的团队协作精神。能准确理解课程中的理论知识,并在活动中有效应用,对理论内容把握深刻。	小组成员较为积极参与活动。小组内部沟通基本顺畅,成员间能够进行基本配合,团队协作有待加强。能理解大部分理论知识,并尝试在活动中应用,但应用程度有待加深。	小组成员参与活动较为被动。小组内部沟通不太顺畅,成员间配合不够紧密,团队协作能力较弱。对理论知识的理解不够深刻,应用到活动中的能力有限。	小组成员对活动参与不积极。小组内部沟通困难,成员间缺乏有效配合,团队协作效果差。对理论知识的理解表面化,难以在实际应用中应用。	小组成员几乎不参与活动。小组内部无法进行有效沟通,成员间完全无法协作,团队运作失败。对理论知识完全不了解,无法在活动中体现理论内容。

6.期末考试评分标准

详见《期末考试试题参考答案与评分细则》。

八、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
美术技法理论	魏永利 殷金山	高等教育出版社	2022.3	否	

九、主要参考书目

[1]殷光宇.透视·美术卷——中国艺术教育大系.杭州:中国美术学院出版社,2022年10月.

[2]曹兴军.艺用解剖与造型.杭州:浙江人民美术出版社,2011.

十、课程学习建议

要求学生在学习本课程的同时,加强课外写生训练,不断反思所学知识如何应用于实际作品中,将理论知识与实践绘画相结合进行实操练习,初步具备空间写生和人物造型能力。此外多看一些优秀的绘画作品,从中汲取营养,学会分析构图及人物造型,为后期艺术创作积累经验。

《形式与构成》课程大纲

一、课程信息

课程名称	形式与构成 form and composition		
课程编码	230610105B	适用专业	美术学
先修课程	无	修读学期	第二学期
课程类别	专业基础课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	3	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	48 学时 (理论学时 16, 实践学时 32)		
执笔人	李扬	审核人	孙伟

二、课程简介

《形式与构成》是美术学专业的一门专业基础课程，通过这门课程的学习，使学生对造型及空间有初步的认识和理解，同时培养学生正确的观察方法和表现方法，通过理论和实践教学，让学生了解形式因素在绘画中的作用和构成在画面中的表现形式，并通过实践来达到认识形式与构成的规律、掌握画面构成技巧的目的。以此开发学生的造型意识和创造性思维，为今后持续性学习提供可能。在学生获得绘画技能的同时，还应使学生了解初步的艺术规律，对自然造型结构规律作深入的研究学习，培养学生的艺术修养，提高审美观。在教学过程中，注重培养和爱护学生的艺术个性，发挥学生各自的主动性和创造性。

三、课程目标

(一) 课程目标

课程目标 1: 通过对形式与构成理论部分的学习，能够掌握构成的基本原理，具备独立运用构成要素进行绘画作品赏析和创作的能力，并能够结合相关理论与技法知识进行课题研究，为开展艺术创作、鉴赏评价奠定基础。【毕业要求 3.1: 学科素养】

课程目标 2: 通过课程实践环节的学习, 能够运用美术学科的知识进行教育教学, 并能综合运用本学科的知识去传授“美”的理念和创作方法。具备对绘画作品的观察能力和分析能力, 了解本学科发展的新成果, 新动态, 具备创作、研究的能力。【毕业要求 3.2: 学科素养】

课程目标 3: 学生通过本课程的学习, 了解形式与构成的表现形式, 能够探索形式规律, 领悟个性与创造意识在体现规律过程中的重要性。并理解美术学科的育人价值, 能够掌握本学科所蕴含的“真、善、美”的积极内涵及正确价值观, 将美术教学与新时代思政的育人活动相结合。【毕业要求 6.1: 综合育人】

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	毕业要求 3: 学科素养	3.1 掌握美术学学科的基础知识、基本技能, 理解美术学学科知识学体系, 形成一定的作品赏析和创作能力。了解美术学科发展的新成果、新动态, 具备创作、研究能力。
课程目标 2	毕业要求 3: 学科素养	3.2 能运用美术学科的知识进行教育教学, 并能综合运用本学科的知识去传授“美”的理念和创作方法, 从而提升大众的审美能力, 服务社会。了解美术学科发展的新成果、新动态, 具备创作、研究能力。
课程目标 3	毕业要求 6: 综合育人	6.1 理解美术的育人价值, 掌握美术学科所蕴含的“真、善、美”的积极内涵及人与自然、人与社会和谐发展的价值观, 将美术教学与新时代思政的育人活动相结合。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
第一章 形式与构成概述	课程目标 1/3	自主学习、课堂讲授、实训技能练习	12
第二章 平面构成及在绘画中的运用	课程目标 1/2	课堂讲授、实训技能练习	12
第三章 色彩构成及在绘画中的运用	课程目标 1/2	课堂讲授、实训技能练习	12
第四章 综合材料的运用及肌理的制作	课程目标 1/2/3	课堂讲授、实训技能练习	12
合计			48

（二）课程内容

第一章 形式与构成概述

【学习目标】

通过对形式与构成概念的讲解，明确形式与构成的基本概念，让学生明白形式构成的内涵和多样表现形式，了解形式构成的艺术发展与演变，理解形式构成与绘画的关系及联系。学习正确的思维方法和表现方法，培养正确的审美感受和审美表达能力。

【课程内容】

1. 形式与构成的概述
2. 形式构成的类型
3. 形式构成的规律与艺术价值
4. 绘画作品中的形式构成分析

【重点、难点】

1.重点：通过构成基础内容，引导学生通过形、色、体的运用，学会欣赏和创作美术作品，对美的形式有较为深入的了解。

2.难点：形式美法则的理解和运用。

【教学方法】

- 1.理论讲解：介绍形式与构成的基本原理和技巧，帮助学生理解构成元素。
- 2.示范教学：通过示范和实践，让学生掌握构成方法和绘画工具使用方法。
- 3.实践指导：指导学生进行平面构成与色彩构成的讲解与实践，针对学生作品进行点评和指导。
- 4.小组讨论：鼓励学生分组讨论，分享作品和经验，提高团队协作和交流能力。
- 5.主题探索：设置主题探索活动，引导学生探索 and 表达自我，培养艺术感知力和创造力。

【学习要求】

要求学生熟悉平面构成与色彩构成的工具，尝试并掌握绘画作品的构成法则。

【复习与思考】

- 1.怎样理解形式与构成？
- 2.包豪斯对设计有哪些影响？
- 3.形象特异的特点是什么？

【学习资源】

- 1.吴方 周勇.中国传统造型艺术与素描基础.中国美术学院出版社.2021 年 6

月

2.构成艺术.赵殿泽编著.辽宁美术出版社.1987年7月

第二章 平面构成及在绘画中的运用

【学习目标】

通过理论讲授，学生建立正确的平面构成的认识。通过课堂实践，学生在具体的环节上掌握构图法则、艺术形式的表现形式等因素，达到平面构成基础训练的基本要求。

【课程内容】

- 1.平面空间中基本元素，点、线、面的分析与运用
- 2.造型艺术的形式语言的表现（形式法则和谐，对称，对比，均衡，比例，节奏，多样统一等）
- 3.平面空间的构成方法表现（重复、近似、渐变发射、特异、密集、对比、空间）
- 4.绘画作品中的构图法则

【重点、难点】

- 1.重点：形体之间的基本关系，以及平面构成在绘画中的应用。
- 2.难点：如何理解平面构成概念中的理念与形式；通过课程实践掌握点线面的形态特征，不同构成元素之间的转化

【教学方法】

- 1.理论讲解：介绍点线面、正负形、黑白灰、形状、图形的构成含义，帮助学生理解构成方法。
- 2.示范教学：通过示范和实践，让学生掌握构图、形状之间的关系。
- 3.实践指导：指导学生进行构成实践，针对学生作品进行点评和指导。
- 4.小组讨论：鼓励学生分组讨论，分享作品和经验，提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

要求通过实践初步掌握各种构图、画面黑白灰层次的表达，并能够理解构成法则。作业要求：平面构成：点、线、面，聚散，特异三幅构成（尺寸 30*30）
工具材料：白色卡纸、铅笔、橡皮、勾线笔、针管笔等。

【复习与思考】

- 1.以自己的理解解释构成中“骨骼”的概念。
- 2.多角度观察与理解构图的重要性。

【学习资源】

- 1.洪兴宇、邱松编著.平面构成.湖北美术出版社.
- 2.赵殿泽编著.构成艺术.辽宁美术出版社.1987年7月

第三章 色彩构成及在绘画中的运用

【学习目标】

通过本课程的学习，培养学生色彩设计能力，掌握色彩理论知识，使学生了解色彩的基本性质、调和、对比关系，掌握色彩的表现手法，培养对于视觉艺术形式中的色彩的创造性思维方式。在教学过程中要坚持理论与实践并重的原则，通过多种课题的色彩构成训练，使学生掌握色彩的基本要素、配色规律、色彩心理等基础知识。

【课程内容】

1. 色彩构成的概念、色彩的构成要素
2. 了解色彩的调配规律、色彩的形式美、和谐美
3. 色彩的视觉及心理感受
4. 绘画作品中的色彩构成分析。

【重点、难点】

- 1.重点：色彩的形式美、和谐美
- 2.难点：绘画作品中的色彩分析

【教学方法】

- 1.理论讲解：介绍色彩构成的概念及构成要素，帮助学生理解色彩的调配规律与形式美。
- 2.示范教学：通过示范和实践，让学生对经典作品的色彩进行解构分析及绘画创作。
- 3.实践指导：指导学生进行色彩构成实践，针对学生作品进行点评和指导。
- 4.小组讨论：鼓励学生分组讨论，分享作品和经验，提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

从理论讲解到课堂实践，让学生达到对色彩构成中明度变化及色彩的结构重组的深入了解及造型图式的建构，并对色彩构成有更为明确、深刻、全面的认识。

色彩构成作业 2 幅，一幅绘画作品的结构重组（30*30）；一幅明度九宫格（30*30）。工具材料：白色卡纸、铅笔、橡皮、水粉颜料等。

【复习与思考】

- 1.色彩的明度变化与纯度变化的不同点有哪些？
- 2.如何理解经典作品中色彩的解构重组？具有哪些意义？

【学习资源】

- 1.于国瑞著《色彩构成》.清华大学出版社.2012年。
- 2.叶经文等编著《色彩构成》.清华大学出版社.2010年。

第四章 综合材料的运用及肌理的制作

【学习目标】

通过对自然材料的采集，感知材料的物性与本质。运用重构的方式，创造出一系列的创意与变形，体会更多不同视觉触觉感受的经验。自觉、自发、自由地发挥个人想象力，挖掘出自身的创造潜能，并通过一定的工艺手段与制作方式完成作品。注重对不同材质与肌理所体现的精神内涵的表达，培养审美意识和艺术视觉思维能力。

【课程内容】

1. 绘画作品中的肌理
2. 肌理构成表现与意义
3. 肌理效果的制作方法步骤，综合材料及肌理制作
4. 生活与自然中的肌理，肌理构成设计应用

【重点、难点】

- 1.重点：肌理、及其视觉心理感受。
- 2.难点：丰富构成语言的方式材料、肌理和质感。

【教学方法】

- 1.理论讲解：介绍综合材料的表现方法及肌理的表现方法，帮助学生理解制作肌理的意义。
- 2.示范教学：通过示范和实践，让学生掌握肌理与作品结合的表现手法。
- 3.实践指导：指导学生进行肌理的创作实践，针对学生作品进行点评和指导。
- 4.小组讨论：鼓励学生分组讨论，分享作品和经验，提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

肌理制作作业4幅（30*30）。工具材料：白色卡纸、多种材料等。

【复习与思考】

- 1.肌理的分类有哪两大类？
- 2.综合材料与肌理构成如何更好的结合作品体现其艺术特点？

【学习资源】

- 1.[美] 阿恩海姆 滕守尧译.《视觉思维》.光明日报出版社.1986年
- 2.[英] 奥斯本.阎嘉、黄欢译.《20世纪艺术中的抽象与技巧》.四川美术出版

社.1988年

3.顾大庆著.《设计与视知觉》.中国建筑工业出版社.2002年

五、实践教学安排

本课程有 32 个学时的实践。

序号	实践项目名称	实践方法	学时	类型	要求	支撑 课程目标
1	平面构成训练	示范实践	10	综合性	必做	课程目标 1/2
2	色彩构成训练	示范实践	12	综合性	必做	课程目标 1/2
3	综合材料和肌理表现训练	示范实践	10	综合性	必做	课程目标 1/2/3

六、考核方式

(一) 考核方式

课程考核方式分为过程性考核、期末考核两部分。过程性考核占比 30%，期末考核占比 70%。

过程性考核方式（平时成绩）包括课堂参与度、课堂表现、平时作业、学习笔记、实践技能等。

期末考核采用闭卷考试。

(二) 考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1:	1.形式与构成基本概念 2.观察方法 3.草图体验 4.形状体验 5.黑白灰体验	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 2:	1.平面构成-点线面、聚散、特异 2.色彩构成-明度变化、解构重组 3.传综合材料与肌理表现	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 3:	1.表现性语言形式 (15%) 2.表达的艺术情感 (10%)	平时作业 期末考试

(二)课程目标考核占比

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
	过程性考核	平时成绩 (30%)	平时作业 (80%)	根据考核占比折合成分数共 80 分	
课堂表现 (20%)			根据考核占比折合成分数共 20 分		
结果性考核	期末成绩 (70%)	闭卷考试	100 分, 各课程目标根据考核实际情况而定		
课程达成度	分目标达成度= $\sum$ 各考核环节样本总均分/总分*权重 总达成度= $\sum$ 分目标达成度*权重				

七、成绩评定

(一) 评定方式

1.总成绩评定

总成绩=平时成绩 × 30%+期末成绩 × 70%

2.平时成绩评定

(1) 课堂表现 (20%) : 学生到课情况、学生听课情况、是否积极发言、积极参与讨论、信息反馈等。

(2) 平时作业 (80%) =平时作业 1+平时作业 2+平时作业 3: 学生平时作业提交次数及完成质量。

3.期末成绩评定

期末作业的完整度与创新性。

(二) 评分标准

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格
1	课堂表现	出勤良好, 课堂认真听讲, 全身心投入绘画, 认真参与讨论, 能主动思考、提问。	出勤良好, 听讲较认真, 绘画较为投入, 参与讨论较认真。思考、提问较为主动。	能较好保证出勤, 绘画投入, 能参与讨论。有主动思考与提问。	能基本保证出勤, 听讲不太认真, 绘画不太投入, 不思考、提问。	不能保证出勤, 听讲不认真, 不参与讨论, 不思考、提问

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格
2	课外作业	每单元超额完成作业数量,形式工具多样,有较强的思考性与探索性。有明确的创作意图。	每单元完成作业数量,形式工具多样,有思考性与探索性。有一定的创作意图。	每单元完成作业数量,形式工具单一,没有思考性与探索性。没有创作意图。	每单元完成大部分作业数量,形式工具单一,没有思考性与探索性。没有创作意图。	未完成每单元作业数量,形式工具单一,没有思考性与探索性。没有创作意图。
3	期末作业	构图分析及设计完整合理,对构图理解到位,分析充分,画面整体感强,色彩表现恰当,表现手法运用得当,层次分明,具有一定艺术表现力。能很好体现出作者的思考性与探索性。	构图分析及设计完整合理,对构图理解较为到位,分析较为充分,画面整体感强,色彩表现较恰当,表现手法运用较为得当,层次较分明,具有一定的艺术表现力,能体现出作者的思考性与探索性。	构图分析及设计不够完整合理,对构图理解不够到位,分析不够充分,画面整体感强差,色彩表现不充分,用笔不够准确,画面不协调,表现手法运用不得当,层次不够分明,画面较脏乱,艺术表现力不强,无思考性与探索性。	构图分析及设计不完整不合理,对构图理解不到位,分析不充分,画面整体感强差,色彩表现较差,画面不协调,表现手法运用不得当,画面较脏乱,缺乏一定的艺术表现力,无思考性与探索性。	绘画没有或缺失、画面脏乱。绘画语言不明确,不能运用所学知识点完成作业。学生对教师布置的任务没有完成无思考性与探索性。

八、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
色彩构成	王力强 文红	重庆大学出版社		否	

九、主要参考书目

- 1.洪兴宇、邱松编著.平面构成.湖北美术出版社.
- 2.(日本)杉浦康平著 李建华等译.造型的诞生(第一版).中国青年出版社 2002年

- 3..袁涛著.设计构成(第一版).机械工业出版社.2004 年
- 4..(美国)鲁道夫·阿恩海姆著.艺术与视知觉(第一版).四川人民出版社.1998
- 6..吴方 周勇.中国传统造型艺术与素描基础.中国美术学院出版社. 2021 年 6 月
- 7.构成艺术, 赵殿泽编著, 辽宁美术出版社, 1987 年 7 月
- 8.王力强、文红著.色彩构成.重庆大学出版社.

十、课程学习建议

- 1.兴趣是最好的老师, 主动培养学生对构成艺术的兴趣。
- 2.多观察、多思考、多总结。构成是理性与感性的结合体, 如果不主动观察、思考和总结, 就不能感知到绘画作品和构成元素之间的联系及本质, 就会被物体表象所干扰, 从而流于表面、缺乏内核。
- 3.多欣赏、临摹优秀作品和大师作品。多看画展, 提高自己的审美鉴赏力。
- 4.多练习。反复训练可以帮助提高手的稳定性和手眼协调能力。

《国画基础》课程大纲

一、课程信息

课程名称	国画基础 foundation of Chinese Painting		
课程编码	230610101B	适用专业	美术学
先修课程	素描基础 色彩基础	修读学期	第三学期
课程类别	专业基础课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	3	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	48 学时 (理论学时 16, 实践学时 32)		
执笔人	李扬	审核人	何丽

二、课程简介

《国画基础》是美术学专业的一门专业基础课程，通过这门课程的学习，使学生对中国画有初步的认识和理解，同时培养学生的笔墨运用及传统设色的基本方法，通过大量的白描及水墨花鸟的作业练习，使学生获得一定中国画造型能力，培养学生能够对中国画构思、构图、风格流派的基本技法特征有深层的理解，以此开发学生的造型意识和创造性思维，为今后持续性学习提供可能。在学生获得绘画技能的同时，还应使学生了解一定的艺术规律，对中国传统的绘画作深入的研究学习，培养学生的艺术修养，提高审美观。在教学过程中，注重培养和爱护学生的艺术个性，发挥学生各自的主动性和创造性，以科学的方法使学生主动学习，热爱绘画。

三、课程目标

(一) 课程目标

课程目标 1: 通过对国画基础理论部分的学习，能够掌握国画基本的笔墨技巧及国画的品鉴方法、具有健康的审美意识和良好的文化艺术修养，具备创作、研究能力，为开展艺术创作、鉴赏评价奠定基础。【毕业要求 3.1: 学科素养】

课程目标 2: 通过课程实践环节的学习，能够运用美术学科的知识进行教育

教学，并能综合运用本学科的知识去传授“美”的理念和创作方法。具备对绘画作品的观察能力和分析能力，了解本学科发展的新成果、新动态，具备创作、研究的能力。【毕业要求 3.2: 学科素养】

课程目标 3: 通过本课程的学习，了解中国画的绘画语言形式，能够探索其笔墨技法及形式规律，领悟个性与创造意识在体现规律过程中的重要性。并理解美术学科的育人价值，能够掌握本学科所蕴含的“真、善、美”的积极内涵及正确价值观，将美术教学与新时代思政的育人活动相结合。【毕业要求 6.1: 综合育人】

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	毕业要求 3: 学科素养	3.1 掌握美术学学科的基础知识、基本技能，理解美术学学科知识学体系，形成一定的作品赏析和创作能力。了解美术学科发展的新成果、新动态，具备创作、研究能力。
课程目标 2	毕业要求 3: 学科素养	3.2 能运用美术学科的知识进行教育教学，并能综合运用本学科的知识去传授“美”的理念和创作方法，从而提升大众的审美能力，服务社会。了解美术学科发展的新成果、新动态，具备创作、研究能力。
课程目标 3	毕业要求 6: 综合育人	6.1 理解美术的育人价值，掌握美术学科所蕴含的“真、善、美”的积极内涵及人与自然、人与社会和谐发展的价值观，将美术教学与新时代思政的育人活动相结合。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
第一章 中国画概述、线描基础	课程目标 1/3	自主学习、课堂讲授、实训技能练习	12
第二章 工笔花鸟画作品临摹	课程目标 1/2	课堂讲授、实训技能练习	12
第三章 工笔花鸟画作品临摹	课程目标 1/2/3	课堂讲授、实训技能练习	12
第四章 写意花鸟画作品临摹	课程目标 1/2/3	课堂讲授、实训技能练习	12

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
合计			48

(二) 课程内容

第一章 中国画概述、线描基础

【学习目标】

通过对中国画概念的讲解，明确中国画的主要分类、工具材料及表现形式，使学生了解中国画的工具材料，培养学生学习中国画的兴趣，理解传统中国的历史渊源。通过历代花鸟画作品赏析及对历代花鸟画画家的特点进行讲解，使学生了解线描的特点，从而对优秀的线描花鸟画范本进行临摹。着重提高学生对线描作品以线造型的认识和技法，培养正确的审美感受和审美表达能力。

【课程内容】

1. 中国画的主要分类、工具材料、及表现形式。
2. 线描的概念、发展及审美特征。
3. 欣赏、分析、临摹历代经典作品，临摹技法实践。

【重点、难点】

- 1.重点：中国画的分类及表现形式、。
- 2.难点：白描线条的勾勒方法。

【教学方法】

- 1.理论讲解：介绍中国画材料及讲解历代花鸟画家及经典作品的绘画方式及审美特点，帮助学生理解中国画的表现形式。
- 2.示范教学：通过示范和实践，让学生掌握白描线的绘画技巧和工具使用方法。
- 3.实践指导：指导学生进行白描绘画实践，针对学生作品进行点评和指导。
- 4.小组讨论：鼓励学生分组讨论，分享作品和经验，提高团队协作和交流能力。
- 5.主题探索：设置主题探索活动，引导学生探索和表达自我，培养艺术感知力和创造力。

【学习要求】

要求学生熟悉中国画的绘画材料，尝试并掌握白描的绘画方法。

白描临摹作业 4-6 幅（四尺八裁或四尺六裁）。工具材料：熟宣纸、毛笔、墨汁等。

【复习与思考】

- 1.怎样理解中国画绘画造型理念?
- 2.宋代的花鸟画对中国画的发展产生了哪些影响?
- 3.找几幅中国古代的白描作品,通过比较绘画风格,列举其用线的不同特点。

【学习资源】

- 1.中国传世花鸟、山水、人物名画[M].山东: 济南出版社.1998年5月
2. (清) 李渔.芥子园画谱[M].广东: 汕头大学出版社.2016年5月

第二章 工笔花鸟画作品临摹

【学习目标】

通过理论讲授,学生建立正确的工笔花鸟画的认识。通过课堂实践,学生在具体的绘画环节上掌握构图、笔墨等造型因素,达到工笔花鸟画基础的基本要求。

【课程内容】

1. 工笔花鸟画技法临摹讲解
2. 宋人花鸟画的临摹讲解
3. 宋人花鸟画的临摹讲解

【重点、难点】

- 1.重点: 了解工笔花鸟的笔墨技法,掌握设色技法及规律
- 2.难点: 工笔画渲染技法。

【教学方法】

1.理论讲解: 讲解工笔花鸟画的审美特点、构图、笔墨等技法,帮助学生理解中国传统工笔画的绘画方法。

2.示范教学: 通过示范和实践,让学生掌握工笔花鸟的构图、笔墨、设色的绘画技巧。

3.实践指导: 指导学生进行宋代工笔花鸟画的临摹实践,针对学生作品进行点评和指导。

4.小组讨论: 鼓励学生分组讨论,分享作品和经验,提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

要求通过实践初步掌握工笔花鸟画的构图形式、笔墨运用、设色及画面的表现语言,并能够对经典作品进行完整临摹。

工笔花鸟临摹作业1幅(与原作尺寸一致)。工具材料: 熟宣纸、毛笔、墨汁、国画颜料等。

【复习与思考】

- 1.工笔花鸟画中分染的意义及表现形式。

2.体会临摹经典工笔花鸟作品的绘画特点。

【学习资源】

- 1.中国现代花鸟画全集[M].河北:河北教育出版社.2003年1月
- 2.中国传世花鸟、山水、人物名画[M].山东:济南出版社.1998年5月

第三章 工笔花鸟画作品临摹

【学习目标】

通过理论讲授,学生在上一章节工笔花鸟画临摹的基础上建立更加深入的认识。通过课堂实践,学生在具体的绘画环节上掌握笔墨、设色、画面表现语言等因素,达到工笔花鸟画线条流畅、设色和谐细致、画面整体效果统一的要求。

【课程内容】

- 1.宋人花鸟画的临摹中容易出现的问题及如何解决
- 2.宋人花鸟画的深入细致的临摹
- 3.画面效果的统一及最后的整理

【重点、难点】

- 1.重点:掌握设色技法及规律及临摹过程中问题的解决与技巧掌握
- 2.难点:画面的表现手法及整理

【教学方法】

1.理论讲解:讲解工笔花鸟画的容易出现的问题及解决办法,帮助学生更好的掌握中国传统工笔画的绘画方法。

2.示范教学:通过示范和实践,让学生掌握工笔花鸟的笔墨、设色的绘画技巧。

3.实践指导:指导学生进行宋代工笔花鸟画的临摹实践,针对学生作品进行点评和指导。

4.小组讨论:鼓励学生分组讨论,分享作品和经验,提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

要求通过实践掌握工笔花鸟画的笔墨运用、设色及画面的表现语言,并能够对经典作品进行完整临摹。

工笔花鸟临摹作业1幅(继续完成上周作业)。工具材料:熟宣纸、毛笔、墨汁、国画颜料等。

【复习与思考】

- 1.工笔花鸟画中分染的意义及表现形式。
- 2.体会临摹经典工笔花鸟作品的绘画特点。

【学习资源】

- 1.中国现代花鸟画全集[M].河北:河北教育出版社.2003年1月
- 2.中国传世花鸟、山水、人物名画[M].山东:济南出版社.1998年5月

第四章 写意花鸟画作品临摹

【学习目标】

通过对水墨花鸟作品的临摹及练习,加深中国传统绘画的认识和理解。建立中国传统绘画的审美表达方式,培养正确笔墨技巧和绘画方法。注重对经典水墨绘画作品的表现,培养传统审美意识和艺术表现能力。

【课程内容】

- 1.讲授写意花鸟画的历史传承,文人画的发展
- 2.临摹齐白石、吴昌硕、潘天寿、李苦禅的作品为临摹题材

【重点、难点】

- 1.重点:写意花鸟作品的技法的了解及练习。
- 2.难点:写意花鸟画的笔墨运用及着色

【教学方法】

- 1.理论讲解:介绍水墨花鸟的绘画方法,帮助学生理解临摹名家经典作品的意义。
- 2.示范教学:通过示范和实践,让学生掌握水墨花鸟的笔墨技法。
- 3.实践指导:指导学生进行水墨花鸟绘画实践,针对学生作品进行点评和指导。
- 4.小组讨论:鼓励学生分组讨论,分享作品和经验,提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

水墨花鸟作业四到六幅(四尺八裁或四尺六裁)。工具材料:熟宣纸、毛笔、墨汁、国画颜料等。

【复习与思考】

- 1.水墨花鸟的笔墨技法?
- 2.如何从名家经典水墨花鸟作品中体会审美特征?

【学习资源】

- 1.吴昌硕画集[M].北京:中央编译出版社.2020年5月
- 2.任伯年写意花鸟画集[M].北京:人民美术出版社.2011年1月
- 3.潘天寿.潘天寿画集[M].北京:人民美术出版社.2004年6月

五、实践教学安排

本课程有 32 个学时的实践。

序号	实践项目名称	实践方法	学时	类型	要求	支撑 课程目标
1	白描绘画训练	示范实践	8	综合性	必做	课程目标 1/3
2	工笔花鸟绘画训练	示范实践	12	综合性	必做	课程目标 1/2/3
3	水墨花鸟绘画训练	示范实践	12	综合性	必做	课程目标 1/2/3

六、考核方式

(一) 考核方式

课程考核方式分为过程性考核、期末考核两部分。过程性考核占比 30%，期末考核占比 70%。

过程性考核方式（平时成绩）包括课堂参与度、课堂表现、平时作业、学习笔记、实践技能等。

期末考核采用闭卷考试。

(二) 考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1:	1.中国画基本概念 2.观察方法 3.草稿体验 4.白描体验 5.工笔花鸟色稿设色体验	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 2:	1.白描作品临摹 2.工笔花鸟作品临摹 3.写意花鸟作品临摹	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 3:	1.表现性语言形式 (15%) 2.表达的艺术情感 (10%)	平时作业 期末考试

(二)课程目标考核占比

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核	平时成绩 (30%)	平时作业 (80%)	根据考核占比折合成分数共 80 分		
		课堂表现 (20%)	根据考核占比折合成分数共 20 分		
结果性考核	期末成绩 (70%)	闭卷考试	100 分, 各课程目标根据考核实际情况而定		
课程达成度	分目标达成度= $\sum$ 各考核环节样本总均分/总分*权重 总达成度= $\sum$ 分目标达成度*权重				

七、成绩评定

(一) 评定方式

1.总成绩评定

总成绩=平时成绩 × 30%+期末成绩 × 70%

2.平时成绩评定

(1) 课堂表现 (20%) : 学生到课情况、学生听课情况、是否积极发言、积极参与讨论、信息反馈等。

(2) 平时作业 (80%) =平时作业 1+平时作业 2+平时作业 3: 学生平时作业提交次数及完成质量。

3.期末成绩评定

期末作业的完整度与创新性。

(二) 评分标准

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格
1	课堂表现	出勤良好, 课堂认真听讲, 全身心投入绘画, 认真参与讨论, 能主动思考、提问。	出勤良好, 听讲较认真, 绘画较为投入, 参与讨论较认真。思考、提问较为主动。	能较好保证出勤, 绘画投入, 能参与讨论。有主动思考与提问。	能基本保证出勤, 听讲不太认真, 绘画不太投入, 不思考、提问。	不能保证出勤, 听讲不认真, 不参与讨论, 不思考、提问

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格
2	课外作业	每单元超额完成作业数量,形式工具多样,有较强的思考性与探索性。有明确的创作意图。	每单元完成作业数量,形式工具多样,有思考性与探索性。有一定的创作意图。	每单元完成作业数量,形式工具单一,没有思考性与探索性。没有创作意图。	每单元完成大部分作业数量,形式工具单一,没有思考性与探索性。没有创作意图。	未完成每单元作业数量,形式工具单一,没有思考性与探索性。没有创作意图。
3	期末作业	画面完整,笔墨自如、层次清晰,画面整洁,色彩关系良好,国画语言明确。能很好体现出作者的思考性与探索性。	构图完整、笔墨有瑕疵、层次比较清晰、画面整洁。国画语言比较明确。能体现出作者的思考性与探索性。	构图不够完整、笔墨有瑕疵、层次不够清晰、画面不整洁。国画语言基本明确。思考性与探索性不强。	构图不完整、笔墨体现不足、层次单一、画面不整洁。国画语言不明确。无思考性与探索性。	构图没有、笔墨没有、层次没有、画面不整洁。国画语言不明确。对所布置的任务没有完成无思考性与探索性。

八、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
如何读中国画	何慕文	北京大学出版社	2015年	否	

九、主要参考书目

- 1.中国传世花鸟、山水、人物名画[M].山东: 济南出版社.1998年5月
2. (清) 李渔.芥子园画谱[M].广东: 汕头大学出版社.2016年5月
- 3.中国现代花鸟画全集[M].河北: 河北教育出版社.2003年1月
- 4.吴昌硕画集[M].北京: 中央编译出版社.2020年5月
- 5.任伯年写意花鸟画集[M].北京: 人民美术出版社.2011年1月
- 6.潘天寿.潘天寿画集[M].北京: 人民美术出版社.2004年6月
- 7.杨建飞.齐白石画集[M].浙江: 中国美术学院出版社.2018年9月

十、课程学习建议

1.兴趣是最好的老师，主动培养学生对中国画的兴趣。

2.多观察、多思考、多总结。中国画是对传统审美的认识及笔墨技法的结合，如果不主动观察、思考和总结，就不能感知到中国画的本质，就会流于表面、缺乏在深刻思想。

3.多欣赏、临摹优秀作品和大师作品。多看画展，提高自己的审美鉴赏力。

4.多练习。反复训练可以帮助提高手的稳定性和手眼协调能力。

《油画基础》课程大纲

一、课程信息

课程名称	油画基础 Oil Painting Basics		
课程编码	230610107B	适用专业	美术学
先修课程	色彩基础	修读学期	第三学期
课程类别	专业基础课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	3	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	48 学时（理论学时 16，实践学时 32）		
执笔人	何丽	审核人	孙伟

二、课程简介

本课程是美术学专业的一门专业基础必修课程，以油画技法的学习与掌握为重点，依据造型与色彩的基本规律，运用油画工具材料不断地进行绘画实践，并通过欣赏分析大师的名作，提升学生的审美层次，从而使学生在实践中做到对自我绘画语言的探索，以达到对油画艺术的全面认知。通过讲授、图片鉴赏与写生实践相结合，熟悉油画工具材料的性能和特点，了解油画技法的演变过程。利用油画语言的训练方法，使学生较好掌握油画语言的基本概念和表现技法理论，进一步提高和掌握油画技法，逐步形成不同的艺术风格。启发学生主动构思、安排画面，从而建立一定的经营画面的能力，并能用自己的绘画语言去主观处理画面，为今后的创作奠定基础。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：学生在领会油画的基础知识和油画技法的发展历程相关理论的基础上，能叙述油画工具与材料的性能，能表述清楚色彩知识。【毕业要求 3.1：专业知识】

课程目标 2: 学生分析审美认识和审美意识、建立良好的艺术素养, 感受和领悟油画艺术的美感, 进而提升审美能力。学生能详细地学会以正确的观察方法, 把握色彩规律, 具备相应的造型与色彩能力, 熟练掌握油画的基本技法进行绘画实践。同时学生需具备教师的基本素养和基本技能及参与美术教学设计、实施的教学能力。【毕业要求 4.1:教学技能】

课程目标 3: 学生参与本课程小组讨论的学习, 能准确无误地分析鉴赏大师作品的的能力, 开拓艺术视野, 从而在绘画过程中更加主动, 创作出更加丰富个性的油画。并理解美术学科的育人价值, 能够有机结合中学美术的教学进行美育活动。【毕业要求 6.1: 育人能力】

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	学科素养 (H)	3.1【专业知识】掌握美术学学科的基础知识、基本技能, 理解美术学学科知识学体系, 形成一定的作品赏析和创作能力。
课程目标 2	教学能力 (M)	4.1【教学技能】在掌握美术学科基础理论知识的基础上, 理解中学美术课程标准与教材内容, 领会教材编写意图, 具备基本教学技能, 选用合适的教学模式、方法和手段, 开展有效教育教学活动, 展示教师良好的教育教学技能。
课程目标 3	综合育人 (M)	6.1【育人能力】理解美术的育人价值, 掌握美术学科所蕴含的“真、善、美”的积极内涵及人与自然、人与社会和谐发展的价值观, 将美术教学与新时代思政的育人活动相结合。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
第一章油画基础知识	课程目标 1	课堂讲授、实训技能训练	12
第二章油画基本技法	课程目标 1/2	课堂讲授、示范法、实训技能训练	12
第三章油画写生的基本能力	课程目标 1/2/3	课堂讲授、实训技能训练	12
第四章油画语言的探索	课程目标 2/3	课堂讲授、实训技能训练	12
合计			48

(二) 课程内容

第一章油画基础知识

【学习目标】

学生能够叙述传统油画的历史演变,其中包括欧洲传统油画的演进和油画在中国的发展及美术史知识;能分析油画工具材料的性能和特点以及画布的绷装、画底的制作;明确油画材料、技法的特点,为顺利进入写生实践课做好准备。

【课程内容】

- 1.传统油画的历史演变。
- 2.油画工具材料的性能和特点与画底的制作。
- 3.油画技法的运用。

【重点、难点】

- 1.重点:油画在西方绘画史中的地位和学习油画的重要意义。
- 2.难点:油画材料特性和各种媒介剂的使用规则。

【教学方法】

- 1.理论讲解:介绍油画的历史、基本原理和技法,帮助学生理解油画的特性。
- 2.示范教学:通过示范和实践,让学生掌握油画技巧和工具材料的性能。
- 3.实践指导:指导学生进行画底制作、油画实践,针对学生作品进行点评和指导。
- 4.小组讨论:鼓励学生分组讨论,分享作品和经验,提高团队协作和交流能力。
- 5.主题探索:设置主题探索活动,引导学生探索和表达自我,培养学生的审美能力和艺术鉴赏能力。

【学习要求】

要求学生了解西方油画的历史演变,尝试并掌握画底制作过程及油画基本表现技法。

油画静物写生一幅 50X60cm。

【复习与思考】

- 1.了解调色媒介、稀释剂、上光油、底料、画笔及其它绘画工具的用途及功能
- 2.怎样用颜料做出厚涂的质感及颜色控制技术:干笔、湿画法、色点、刮刀用法等?
- 3.如何看待现代油画的发展趋势?

【学习资源】

- 1.朱沙.《油画技法》.上海:上海交通大学出版社.2015年2月
- 2.檀梓栋.《油画本体语言》.杭州:中国美术学院出版社.2018年6月

第二章油画基本技法

【学习目标】

学生能够准确表述油画的基本技法:厚涂与薄涂;湿画法和干画法;用笔(摆、扫、勾、压、搓、画刀的运用);颜色的调和(直接调和、间接调和与罩染);直接画法与间接画法;底色技巧;油画的肌理、笔触、色层。

【课程内容】

- 1.选素材。
- 2.油画技法实践体验。
- 3.自选多种技法出油画作品。

【重点、难点】

- 1.重点:油画基本技法的掌握。。
- 2.难点:区别间接画法和直接画法。

【教学方法】

- 1.理论讲解:油画的基本技法,帮助学生理解油画的特性。
- 2.示范教学:通过示范和实践,让学生掌握油画技巧和工具材料的性能。
- 3.实践指导:指导学生进行画底制作、油画实践,针对学生作品进行点评和指导。
- 4.小组讨论:鼓励学生分组讨论,分享作品和经验,提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

要求通过实践初步掌握油画各种技法。
油画静物写生一幅 50X60cm。

【复习与思考】

- 1.通过不同流派掌握其材料的使用和绘制方法。
- 2.直接画法与间接画法在当代油画中如何应用?
- 3.如何看待油画肌理的意义?

【学习资源】

- 1.朱沙.《油画技法》.上海:上海交通大学出版社.2015年2月
- 2.檀梓栋.《油画本体语言》.杭州:中国美术学院出版社.2018年6月

第三章油画写生的基本能力

【学习目标】

学生能清楚叙述油画写生的观察方法、写生的构图要点、写生的基本步骤。以感性认识为基础，区别概念的色彩和视觉的色彩，运用对立统一的法则，对具体物象做具体分析，明确它的色彩结构和色调特征，理解和认识固有色、光源色和环境色三者的关系，整体地观察和比较。分析油画写生中的构图要点，认真推敲，训练严谨的构图能力。学生能表述清楚油画静物写生的基本步骤，把握色彩的基本规律，空间、质感、体积、色彩关系、色调的表现方法与技巧。

【课程内容】

- 1.掌握油画写生的观察方法。
- 2.掌握油画写生的基本步骤。
- 3.掌握色彩结构和色调特征。

【重点、难点】

- 1.重点：掌握整体的观察方法，具备相应的造型与色彩能力。
- 2.难点：色彩基本规律的把握。

【教学方法】

- 1.理论讲解：解析造型艺术的形式结构即构图的基本原理和技法，帮助学生了解绘画中章法、布局。
- 2.示范教学：通过示范和实践，让学生掌握油画写生的步骤和工具材料的性能。
- 3.实践指导：指导学生进行画底制作、油画写生实践，针对学生作品进行点评和指导。
- 4.小组讨论：鼓励学生分组讨论，分享作品和经验，提高团队协作和交流能力。
- 5.主题探索：设置主题探索活动，引导学生探索和表达自我，培养学生的审美能力和艺术鉴赏能力。

【学习要求】

油画静物写生一幅 60X80cm。工具材料：油画框、亚麻布、油画颜料、油画笔、松节油、调色油、刮刀等。

【复习与思考】

- 1.印象派与后印象派区别是什么？
- 2.20 世纪绘画作品构图的特点。
- 3.如何看待油画形式语言？

【学习资源】

- 1.朱沙. 《油画技法》. 上海：上海交通大学出版社. 2015 年 2 月

2.檀梓栋.《油画本体语言》.杭州:中国美术学院出版社.2018年6月

第四章 油画语言的探索

【学习目标】

学生能够区分把对客观事物的整体感悟转换成色彩、线条、笔触、肌理等绘画语言要素,不同的个体因不同的个性体验而创造出语言符号的不同体系;学生能够叙述绘画语言、造型艺术的形式概念;能表述清楚经营画面、空间的形式语言的特征;明确在作画过程中需具有主观性和目的性,能主观处理画面,主动的把握画面,在不断的实践和探索中逐渐形成具有个性化特征的油画语言,为今后的创作奠定基础。

【课程内容】

- 1.掌握绘画语言要素。
- 2.掌握造型艺术的形式结构。
- 3.复杂静物组形体图式分析。

【重点、难点】

- 1.重点:自我绘画语言的探索。
- 2.难点:对复杂静物的虚实关系处理,对不同质感的细致刻画。

【教学方法】

- 1.理论讲解:通过作品来分析绘画艺术的形式法则来体会画者如何形成画面形式语言?帮助学生理解绘画的本质。
- 2.示范教学:通过示范和实践,让学生掌握油画写生和工具材料的性能。
- 3.实践指导:指导学生进行画底制作、油画实践,针对学生作品进行点评和指导。
- 4.小组讨论:鼓励学生分组讨论,分享作品和经验,提高团队协作和交流能力。
- 5.主题探索:设置主题探索活动,引导学生探索 and 表达自我,培养学生的审美能力和艺术鉴赏能力。

【学习要求】

要求学生根据自己的画面形式语言趋向,应用油画材料,逐渐形成具有个性化特征的油画语言。

油画静物写生一幅 60X80cm。工具材料:油画框、亚麻布、油画颜料、油画笔、松节油、调色油、刮刀等。

【复习与思考】

- 1.分析油画形式语言的特征。

- 2.空间的形式语言的理解。
3.绘画语言与媒介、材料如何相互关联？

【学习资源】

- 1.朱沙.《油画技法》.上海:上海交通大学出版社.2015年2月
2.檀梓栋.《油画本体语言》.杭州:中国美术学院出版社.2018年6月

五、实践教学安排

本课程有 32 个学时的实践。

序号	实践项目名称	实践方法	学时	类型	要求	支撑 课程目标
1	油画基本技法	示范实践	10	综合性	必做	课程目标 1/2
2	油画写生的基本能力	示范实践	10	综合性	必做	课程目标 1/2/3
3	油画语言的探索	示范实践	12	综合性	必做	课程目标 2/3

六、考核方式

(一) 考核方式

课程考核方式分为过程性考核、期末考核两部分。过程性考核占比 30%，期末考核占比 70%。

过程性考核方式（平时成绩）包括课堂表现、平时作业。

期末考核采用闭卷考试。

(二) 考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1	1.油画的基础知识。 2.油画材料的性能。 3.色彩知识。 4.油画技法发展历程。	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 2	1.观察方法。 2.造型与色彩能力。 3.油画基本技法。 4.审美认识和审美意识。	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 3	1.绘画语言要素。 2.造型艺术的形式结构。 3. 复杂静物组形体图式分析。	平时作业 期末考试

(三) 课程目标考核占比

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核	平时成绩 (30%)	平时作业 (80%)	根据考核占比折合成分数共 80 分		
		课堂表现 (20%)	根据考核占比折合成分数共 20 分		
结果性考核	期末成绩 (70%)	闭卷考试	100 分, 各课程目标根据考核实际情况而定		
课程达成度	分目标达成度= $\sum$ 各考核环节样本总均分/总分*权重 总达成度= $\sum$ 分目标达成度*权重				

七、成绩评定

(一) 评定方式

1.总成绩评定

总成绩=平时成绩 × 30%+期末成绩 × 70%

2.平时成绩评定

(1) 课堂表现 (20%) : 学生到课情况、课堂活动、小组讨论等。

(2) 课外作业 (80%) =平时作业 1 (30%) +平时作业 2 (30%) +平时作业

3 (20%) : 学生平时作业提交次数及完成质量。

3.期末成绩评定

期末作业的完整度与创新性。

(二) 评分标准

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格
1	课堂表现	出勤良好, 课堂认真听讲, 全身心投入绘画, 认真参与讨论, 能主动思考、提问。	出勤良好, 听讲较认真, 绘画较为投入, 参与讨论较认真。思考、提问较为主动。	能较好保证出勤, 绘画投入, 能参与讨论。有主动思考与提问。	能基本保证出勤, 听讲不太认真, 绘画不太投入, 不思考、提问。	不能保证出勤, 听讲不认真, 不参与讨论, 不思考、提问

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格
2	课外作业	每单元超额完成作业数量,形式工具多样,有较强的思考性与探索性。有明确的创作意图。	每单元完成作业数量,形式工具多样,有思考性与探索性。有一定的创作意图。	每单元完成作业数量,形式工具单一,没有思考性与探索性。没有创作意图。	每单元完成大部分作业数量,形式工具单一,没有思考性与探索性。没有创作意图。	未完成每单元作业数量,形式工具单一,没有思考性与探索性。没有创作意图。
3	期末作业	构图有新意,能很好掌握静物基本的形体结构,有很强的空间表现。能较强的表现画面的色彩关系,色调统一。能很好体现出油画的材料属性及美感。	构图有较好新意,能较好掌握静物基本的形体结构,有较好的空间表现。能较好的表现画面的色彩关系,色调统一。能较好体现出油画的材料属性及美感。	构图较为有新意,能掌握静物基本的形体结构,有空间表现。能表现画面的色彩关系,色调统一。能体现出油画的材料属性及美感。	构图没新意,掌握静物基本的形体结构不完整,空间表现弱。表现画面的色彩关系弱,色调不统一。不能体现出油画的材料属性及美感。	构图没有新意,不能掌握静物基本的形体结构,空间表现弱。表现画面的色彩关系弱,色调不统一。不能体现出油画的材料属性及美感。

八、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
《油画技法》	朱沙	上海交通大学出版社	2015年2月	否	

九、主要参考书目

- [1]黄鸣.《油画静物》.浙江:中国美术学院出版社.2001年1月
 [2]檀梓栋.《油画本体语言》.杭州:中国美术学院出版社.2018年6月
 [3]梁宏理.《油画静物技法》.北京:中国纺织出版社.2002年1月
 [4]马志明、陈圣燕.《油画教程》.北京:高等教育出版社.2012年4月

十、课程学习建议

1. 通过实践,掌握油画写生的步骤和工具材料的性能。
2. 多实践使自己有坚实的素描基础和灵活的色彩运用技法能力。

3. 多欣赏、临摹优秀作品和大师作品。多看画展，提高自己的审美鉴赏力。
4. 深入了解油画艺术史。通过学习油画艺术史，了解不同时期和不同艺术家的油画作品，从中获取灵感和启发，提升自己的艺术修养和观察能力。

《展览策划》课程大纲

一、课程信息

课程名称	展览策划 Exhibition planning		
课程编码	230610108B	适用专业	美术学
先修课程	素描基础、色彩基础	修读学期	第四学期
课程类别	学科专业基础课	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	2	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	学时（理论学时 8，实践学时 24）		
执笔人	杨杰	审核人	何丽

二、课程简介

本课程属于美术学专业基础课。展览策划课程是一门研究艺术陈列展示，艺术和社会之间广泛联系的学科。通过本课程的理论教学和实践教学使学生具备以下知识和能力：理解美术作品的文化意义，理解美术与其他学科的联系，理解美术的社会应用性，具备组织艺术活动的策划能力，具备开展美术教学、组织美术教学活动的的能力，具备美术应用社会的实践能力。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：通过展示、陈列作品的学习，学生能够进一步明确艺术实践的目的和意义，了解美术学科的前沿动态，具备艺术审美能力、艺术鉴赏能力，艺术策划能力，综合艺术素养和专业能力得到全面提升。【毕业要求 3.2：专业能力】

课程目标 2：通过学习展览策划的基础知识，理解展览策划作为素质教育的重要意义，学生具备讲解、阐释、赏析、展示作品的教学能力，具备组织参观、欣赏展览的能力，具备开展美育教育的能力。【毕业要求 4.3：教学研究】

课程目标 3：通过组织策划展览，以及相关活动的学习。学生理解展览策划在社会中的实际用途以及所承担的文化作用，理解美术学科的育人价值，树立以

美育人的思想，具备在社会实践中组织和策划美术活动的能力。【毕业要求 6.3: 育人实践】

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	学科素养 (H)	3.2 【专业能力】 能运用美术学科的知识进行教育教学，并能综合运用本学科的知识技能去传授“美”的理念和创作方法，从而提升大众的审美能力，服务社会。理解美术学科发展的新成果、新动态，具备创作、研究能力。
课程目标 2	教学能力(M)	4.3 【教学研究】 能结合美术教学工作拓展课外兴趣活动的组织与教学活动，发现具体的教学问题，选择合理的研究方法，初步形成研究成果，具备基本的教研能力。
课程目标 3	综合育人(M)	6.3 【育人实践】 树立以美育人、以美化人的意识。理解地域文化和民族文化，在教学实践中有机结合美术教学进行育人活动，能够在校园文化和教育活动中融合美育，具备参与组织主题教育和社团活动相关能力。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
第一章展览考察	课程目标 1	讲授法 案例分析法	8
第二章展览策划 基础知识	课程目标 1/2	讲授法 案例分析法	8
第三章展览策划 实施	课程目标 1/2	讲授法 案例分析法	8
第四章总结讨 论	课程目标 1/2/3	讲授法 讨论法	8
合计			32

(二) 课程内容

第一章 展览考察

【学习目标】

1. 通过美术馆、博物馆、画廊等艺术机构进行考察实践活动，使学生不仅仅局限于课堂理论知识的学习，而是进一步理解美术馆、博物馆、画廊等艺术机

构的实际情况。

2. 促使学生对艺术的展览策划有清晰地认识, 进一步理解艺术作品的展示和陈列, 以及和社会之间的关系, 学生的审美认知能力得到提高。

【课程内容】

1. 展览策划的概念。
2. 如何开展展览考察。

【重点、难点】

重点: 明确展览策划的意义和目的、展览策划和其他学科的联系。

难点: 理解展览策划的文化内涵。

【教学方法】

- 1.理论讲解: 如何考察美术馆以及相关展览。
- 2.实践指导: 指导学生开展展览策划报告的写作工作。
- 3.小组讨论: 启发学生阐释展览策划报告的提纲和理念, 相互交流对展览策划的认知。

【学习要求】

理解考察美术馆展览的注意事项, 对展览策划的价值和意义有基本理解。

【复习与思考】

- 1.展览策划的意义。
- 2.思考如何开展展览的策划。

【学习资源】

各大美术馆发布的展览信息, 理解展览动态。

[1]齐玫. 博物馆陈列展览内容策划与实施. 北京: 文物出版社. 2015

[2]奥尼尔主编. 策展话题. 中国青年出版社. 2014

[3]阿德里安乔治. 策展人手册. 北京美术摄影出版社. 2017

第二章 展览策划基础知识

【学习目标】

- 1.展览策划的基础知识, 培养学生的调查、研究、策划能力。
- 2.调查研究整理美术馆、博物馆、画廊等艺术机构的资料, 以及重要艺术机构的展览以及相关活动。

【课程内容】

- 1.展览策划报告写作。
- 2.展览策划方法。

【重点、难点】

重点：展览策划的基础知识。

难点：如何构思展览策划的思路，如何在考察中充分理解展览策划的知识。

【教学方法】

- 1.理论讲授：讲授展览策划的相关知识。
- 2.实践指导：指导学生确定选题方向，完成展览策划报告的基本内容。
- 3.小组讨论：在实际的展览策划报告撰写中，根据学生不同的展览选题，针对每一位学生的问题深入讲解，并组织学生相互讨论。

【学习要求】

主动学习展览策划的方法，收集整理策展方面的资料工作，深入理解美术史中的艺术家和作品，深入理解当代艺术名家和作品，选择和筹划展览展示的艺术家和作品。

【复习与思考】

1. 览策划的主题选择。
2. 如何选择作品和艺术家举办展览。
- 3.如何选择视角新颖的展览作为策划展览的选题。

【学习资源】

关注微信和小红书等平台的展览相关公众号，及时了解重要的展览，以及当前展览信息。

[1]齐玫. 博物馆陈列展览内容策划与实施. 北京: 文物出版社. 2015

[2]奥尼尔主编. 策展话题. 中国青年出版社. 2014

[3]阿德里安乔治. 策展人手册. 北京美术摄影出版社. 2017

第三章 展览策划实施

【学习目标】

1. 主动学习展览策划实施知识，学生能够具备实际展览策划动手能力，能够理解作品展示陈列的方法和注意事项，能够理解作品展示和展墙、空间的关系，能够合理规划展示空间，凸显展览和作品的意义。
2. 展览活动的流程以及重要环节，如何有效开展展览的宣传工作。

【课程内容】

- 1.展览策划实施空间规划。
- 2.展览策划实施宣传。

【重点、难点】

重点：展览策划的实施方法。

难点：如何实施展览策划的理念，如何在考察中充分理解展览策划的具体实

施方法。

【教学方法】

- 1.课堂讲授：讲授展览策划的实施方法。
- 2.实践指导：指导学生撰写展览策划报告中的实施部分。
- 3.小组讨论：引导学生设计合理的展示空间，使得展览展示更加具有创新性，组织学生相互交流讨论如何规划展示空间。

【学习要求】

理解展览策划的实际工作，学习各种展览的空间展示陈列。

【复习与思考】

- 1.理解展览空间展示的意义。
- 2.思考展览策划实施的具体方法。

【学习资源】

关注微信和小红书等平台的展览相关公众号，及时了解重要的展览，以及当前展览信息，特别注意展览展示空间的规划。

[1]齐玫. 博物馆陈列展览内容策划与实施. 北京: 文物出版社. 2015

[2]奥尼尔主编. 策展话题. 中国青年出版社. 2014

[3]阿德里安乔治. 策展人手册. 北京美术摄影出版社. 2017

第四章 总结讨论

【学习目标】

1. 在掌握展览策划方法和实施的基础上完成报告，阐释报告所涉及的知识要点，在总结讨论中，发现问题，进一步改进，比较全面掌握展览策划的方法。
2. 通过交流和讨论、总结心得，提高学生的艺术表达水平和专业素养，同时能结合展览策划的知识拓展课外兴趣活动的组织与教学活动。

【课程内容】

- 1.学生阐释自己的展览策划内容。
- 2.相互交流展览策划心得。

【重点、难点】

重点：总结讨论展览策划的心得，思考如何策展展览。

难点：根据学生的不同问题，进行详细的指导，让学生明白策划展览的社会应用性以及如何组织活动。

【教学方法】

- 1.课堂讲授：总结讲授展览策划的。
- 2.实践指导：指导学生总结展览策划以及考察活动的心得体会。

3.小组讨论：组织学生讨论展览策划以及考察的心得。

【学习要求】

阐释展览策划报告和考察报告。

【复习与思考】

1.总结展览策划报告。

2.总结展览策划。

【学习资源】

关注微信和小红书等平台的展览相关公众号，养成关注展览的习惯。

[1]齐玫. 博物馆陈列展览内容策划与实施. 北京: 文物出版社. 2015

[2]奥尼尔主编. 策展话题. 中国青年出版社. 2014

[3]阿德里安乔治. 策展人手册. 北京美术摄影出版社. 2017

五、实践教学安排

本课程有 42 个学时的实践。

序号	实践项目名称	实践方法	学时	类型	要求	支撑 课程目标
1	展览考察	考察实践	6	综合性	必做	课程目标 3
2	展览策划基础知识	考察实践	6	综合性	必做	课程目标 1
3	展览策划实施	考察实践	6	综合性	必做	课程目标 1
4	总结讨论	考察实践	6	综合性	必做	课程目标 2

六、考核方式

(一) 考核方式

课程考核方式分为过程性考核、期末考核两部分。过程性考核占比 30%，期末考核占比 70%。

过程性考核方式（平时成绩）包括课堂表现、平时作业。

期末考核采用闭卷考试。

(二) 考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
------	------	------

课程目标 1:	1.展览策划的概念。 2.何如开展展览策划的考察。 3.如何开展展览的策划。	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 2:	1.展览策划的方法。 2.展览策划报告写作。 3.展览策划实施空间规划。	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 3:	1.阐释展览策划报告所涉及的知识点。 2.展览策划组织实施。 3.展览策划的文化价值和美育价值。	平时作业 期末考试

(二)课程目标考核占比

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核	平时成绩 (30%)	平时作业 (80%)	根据考核占比折合成分数共 80 分		
		课堂表现 (20%)	根据考核占比折合成分数共 20 分		
结果性考核	期末成绩 (70%)	闭卷考试	100 分, 各课程目标根据考核实际情况而定		
课程达成度	分目标达成度= $\sum$ 各考核环节样本总均分/总分*权重 总达成度= $\sum$ 分目标达成度*权重				

八、成绩评定

(一) 评定方式

1.总成绩评定

总成绩=平时成绩 × 30%+期末成绩 × 70%

2.平时成绩评定

(1) 课堂表现 (20%) : 学生到课情况、课堂活动、小组讨论等。

(2) 课外作业 (80%) =平时作业 1 (30%) +平时作业 2 (30%) +平时作业

3 (20%) : 学生平时作业提交次数及完成质量。

3.期末成绩评定

期末作业的完整度与创新性。

(二) 评分标准

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格
1	课堂表现	出勤良好，课堂认真听讲，全身心投入绘画，认真参与讨论，能主动思考、提问。	出勤良好，听讲较认真，绘画较为投入，参与讨论较认真。思考、提问较为主动。	能较好保证出勤，绘画投入，能参与讨论。有主动思考与提问。	能基本保证出勤，听讲不太认真，绘画不太投入，不思考、提问。	不能保证出勤，听讲不认真，不参与讨论，不思考、提问。
2	课外作业	完成作业数量，内容丰富、逻辑严谨，有较强的思考性与探索性。阐释主题明确。	完成作业数量，内容丰富，有思考性与探索性。阐释主题比较明确。	完成作业数量，内容丰富，思考性与探索性一般。阐释主题一般。	完成大部分作业数量，内容比较丰富，思考性与探索性欠缺。阐释主题一般。	未完成作业数量，内容不完整，没有思考性与探索性。阐释主题不明确。
3	期末作业	主题：充分掌握策展的基础理论知识，充分理解展览策划的意义和目的。内容：全面反映调查实践活动内容，全面掌握展览策划具体实施方法。逻辑：体现全面组织策划展览，以及相关学术活动的能力，具备全面的艺术实际应用能力。方法：方法合理，知识运用合理，能够体现艺术展示的创造力。	主题：比较充分掌握策展的基础理论知识，比较充分理解展览策划的意义和目的。内容：比较全面反映调查实践活动内容，比较全面掌握展览策划具体实施方法。逻辑：体现比较全面组织策划展览，以及相关学术活动的能力，具备比较全面的艺术实际应用能力。方法：方法合理，知识运用合理。	主题：掌握策展的基础理论知识，理解展览策划的意义和目的。内容：反映调查实践活动内容，掌握展览策划具体实施方法。逻辑：体现组织策划展览，以及相关学术活动的能力，具备艺术实际应用能力。方法：方法比较合理，知识运用比较合理。	主题：基本掌握策展的基础理论知识，基本理解展览策划的意义和目的。内容：基本反映调查实践活动内容，基本掌握展览策划具体实施方法。逻辑：基本体现组织策划展览，以及相关学术活动的能力，基本具备艺术实际应用能力。方法：方法基本合理，知识运用基本合理。	主题：不掌握策展的基础理论知识，不理解展览策划的意义和目的。内容：不反映调查实践活动内容，不掌握展览策划具体实施方法。逻辑：不体现组织策划展览，以及相关学术活动的能力，不具备艺术实际应用能力。方法：方法不合理，知识运用不合理。

八、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
全国美术馆优秀策展案例选编	文化和旅游部艺术司	东方出版社	2019.7		

九、主要参考书目

[1]齐玫. 博物馆陈列展览内容策划与实施. 北京: 文物出版社. 2015

[2]奥尼尔主编. 策展话题. 中国青年出版社. 2014

[3]阿德里安乔治. 策展人手册. 北京美术摄影出版社. 2017

十、课程学习建议

学生课外利用节假日时间到各大美术馆参观展览，理解美术馆的文化意义，理解学术前沿的布展方式，理解所展示作品的文化价值。在参观展览时，注重展览文化内涵的学习，理解展览举办的原因，以及展示陈列作品的展出方式，展览所进行的宣传等方面的内容，提升学生的审美能力，进而能够提升展览策划的创造能力。

《设计基础》课程大纲

一、课程信息

课程名称	设计基础 Design Basics		
课程编码	230610109B	适用专业	美术学
先修课程	形式与构成	修读学期	第四学期
课程类别	专业基础课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	3	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	48 学时 (理论学时 16 , 实践学时 32)		
执笔人	尚丽娟	审核人	孙伟

二、课程简介

《设计基础》课程是美术学专业的一门专业基础课程,通过这门课程的学习,使学生了解设计基础相关的基本理论知识,掌握形式规律与设计法则等方面的内容,具备正确的设计思维与方法。培养学生对图形表现、色彩搭配、空间想象、造型设计的能力,提高学生艺术设计的综合素养,加强学生的设计综合应用能力。激发学生学习兴趣,提高学习能动性,潜移默化的对学生进行艺术设计专业教育,从而获得基本的艺术设计创新素养。

三、课程目标

(一) 课程目标

课程目标 1: 通过理论与实践的学习,学生掌握设计基础知识以及设计的方法、步骤和基本规律,具备开展艺术设计、鉴赏评价的能力,提高学生审美意识和设计艺术修养。【毕业要求 3.1: 学科素养】

课程目标 2: 通过理论与实践的学习,学生能够运用设计知识与思维方法,设计具有不同形式美感和创新性的设计作品,加深其对设计的认识体验,理解设计艺术作品的人文价值,具备阐释和解读作品的能力,能够讲授专业知识的教学能力,提升现代设计意识和艺术审美能力。【毕业要求 3.2、3.3: 学科素养】

课程目标 3: 通过理论与实践环节的学习,学生具备设计创新能力和设计

实践能力，能将其融会贯通于实际操作和综合设计应用，提高了综合艺术素养和育人素养，在教学实践中能够有机结合美术教学进行美育活动。【毕业要求 6.1: 综合育人】

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	毕业要求 3: 学科素养	3.1【专业知识】 掌握美术学学科的基础知识、基本技能，理解美术学学科知识学体系，形成一定的作品赏析和创作能力。
课程目标 2	毕业要求 3: 学科素养	3.2【专业能力】 能运用美术学科的知识进行教育教学，并能综合运用本学科的知识去传授“美”的理念和创作方法，从而提升大众的审美能力，服务社会。了解美术学科发展的新成果、新动态，具备创作、研究能力。 3.3【专业视野】 关注美术学科发展前沿，掌握美术学学科的思维和方法。了解美术与美学、文学、音乐等学科之间的关联，搭建一专多能的知识结构。同时，掌握计算机的基本知识，具有一定的应用能力。
课程目标 3	毕业要求 6: 综合育人	6.1【育人能力】 理解美术的育人价值，掌握美术学科所蕴含的“真、善、美”的积极内涵及人与自然、人与社会和谐发展的价值观，将美术教学与新时代思政的育人活动相结合。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
第一章 设计概述和点线面设计应用	课程目标 1/2/3	课堂讲授、实训技能训练	12
第二章 绘画作品在设计中的应用	课程目标 1/2	课堂讲授、实训技能训练	12
第三章 民间美术在设计中的应用	课程目标 1/2	课堂讲授、实训技能训练	12
第四章 自然界元素在设计中的应用	课程目标 1/2	课堂讲授、实训技能训练	12
合计			48

(二) 课程内容

第一章 设计概述和点线面设计应用

【学习目标】

通过对设计基础知识的讲解,学生理解设计的基本概念以及设计思维与方法等方面的理论知识,掌握设计的形式美规律与法则,图形的想象与创意等方面的技能。通过课堂设计课题训练,训练学生运用恰当的设计方法和表现形式对点线面进行设计应用的能力,学生学会正确的观察方法、思维方法和表现方法,培养正确的审美感受和审美表达能力。

【课程内容】

- 1.设计的概念。
- 2.形式美规律与设计法则。
- 3.设计思维与方法。
- 4.点线面训练。
- 5.点线面设计应用。

【重点、难点】

- 1.重点:设计的基本概念,形式美规律与设计法则。
- 2.难点:设计思维与方法,点线面训练和点线面在设计中的应用。

【教学方法】

1.理论讲解:讲解设计的基本概念,形式美规律与设计法则,设计思维与方法。帮助学生运用正确的设计思维方法与恰当的表现形式进行设计应用。

2.示范教学:通过示范和实践,让学生掌握点线面的设计方法和表现工具的使用方法。

3.实践指导:指导学生进行点线面设计与应用训练,针对学生作品进行点评和指导。

4.小组讨论:鼓励学生分组讨论,分享作品和经验,提高团队协作和交流能力。

5.主题探索:设置主题探索活动,引导学生探索和表达自我,培养艺术感知力和创造力。

【学习要求】

要求学生熟悉表现工具,尝试运用点线面的不同构成形式与表现手法应用于设计。

要求完成点线面训练作业一张,点线面设计应用作业一张。

【复习与思考】

- 1.怎样理解设计的概念?
- 2.如何利用不同工具、不同表现手法、不同形态的基本形进行多种形式的图

形组合训练?

【学习资源】

- 1.[日]青木正夫著.郑丽译《构成研究》.北京:人民美术出版社.1985年
- 2.郑美京.《二维设计基础》.上海:东方出版中心.2008年1月

第二章 绘画作品在设计中的应用

【学习目标】

通过理论讲授与案例分析,学生了解如何从大师绘画作品中提取元素进行设计训练并应用于设计作品中。通过课堂设计课题训练,训练学生运用不同的绘画作品与产品设计的嫁接能力,学生能够运用形式美规律与设计法则设计出具有不同形式美感和创新性的设计作品。并用所学知识提升自身综合设计的基本要求与能力。

【课程内容】

- 1.绘画作品设计应用经典案例分析。
- 2.绘画作品元素提取设计训练。
- 3.绘画作品在设计中的应用训练。

【重点、难点】

1. 重点: 绘画作品设计应用经典案例分析与提取设计训练。
2. 难点: 绘画作品在设计中的具体应用训练。

【教学方法】

- 1.理论讲解: 通过案例讲解如何对绘画美术作品中的元素进行提取设计训练并应用于设计作品中, 帮助学生理解设计应用的方法。
- 2.示范教学: 通过示范和实践, 让学生掌握设计应用方法及表现手法。
- 3.实践指导: 指导学生进行设计应用实践, 针对学生作品进行点评和指导。
- 4.小组讨论: 鼓励学生分组讨论, 分享作品和经验, 提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

要求通过实践掌握绘画作品在设计中具体应用的方法, 并能够进行具体的应用设计。

要求完成绘画作品元素提取设计训练作业一张, 绘画作品设计应用作业一张。

【复习与思考】

- 1.搜集绘画作品在设计中应用的经典案例。
- 2.分析绘画与设计的关系。

【学习资源】

1. 邬烈炎.《设计基础》.南京: 南京师范大学出版社.2009年8月
2. 林家阳.设计色彩教学.上海: 东方出版中心.2007年9月

第三章 民间美术在设计中的应用

【学习目标】

通过理论讲授与案例分析, 学生了解如何从民间美术作品中提取元素进行设计训练并应用于设计作品中。通过课堂设计课题训练, 学生能够将中国民间美术元素运用到现代产品设计中, 设计出具有不同形式美感和创新性的设计作品。激发学生对民间美术, 中国化设计的热情与热爱, 对“民族的, 个性的, 才是国际的”的共识与认同。

【课程内容】

1. 民间美术设计应用经典案例分析。
2. 民间美术元素提取设计训练。
3. 民间美术在设计中的应用训练。

【重点、难点】

1. 重点: 民间美术作品中造型色彩等元素的提取设计训练。
2. 难点: 民间美术在设计中的具体应用训练。

【教学方法】

1. 理论讲解: 通过案例讲解如何对民间美术作品中的元素进行提取设计训练并应用于设计作品中, 帮助学生理解设计应用的方法。
2. 示范教学: 通过示范和实践, 让学生掌握设计应用方法及表现手法。
3. 实践指导: 指导学生进行设计应用实践, 针对学生作品进行点评和指导。
4. 小组讨论: 鼓励学生分组讨论, 分享作品和经验, 提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

要求通过实践掌握民间美术在设计中具体应用的方法, 并能够进行具体的应用设计。

要求完成民间美术元素提取设计训练作业一张, 民间美术设计应用作业一张。

【复习与思考】

1. 如何将民间美术设计元素与设计应用主题相结合?
2. 了解民间美术设计元素的类型与特点。

【学习资源】

1. 邬烈炎.《设计基础》.南京: 南京师范大学出版社.2009年8月

2.[美]立德威尔著.李婵译.《设计的法则》.辽宁:辽宁科学技术出版社.2010年3月

第四章 自然界元素在设计中的应用

【学习目标】

通过理论讲授与案例分析,学生了解如何从自然界中提取元素进行设计训练并应用于设计作品中。通过课堂设计课题训练,学生能够并从自然界提取元素,运用创新的设计思维与新颖的表现形式设计出富有创意的设计作品。培养学生充分感受自然美,从大自然中提取养分用于生活,为人类服务的意识,综合运用所学知识提升自身专业设计水平的能力。

【课程内容】

- 1.自然界元素设计应用经典案例分析。
- 2.自然界元素提取设计训练。
- 3.自然界元素在设计中的应用训练。

【重点、难点】

- 1.重点:自然界中造型色彩等元素的提取设计训练。
- 2.难点:自然界元素在设计中的具体应用训练。

【教学方法】

- 1.理论讲解:通过案例讲解如何对自然界中的元素进行提取设计训练并应用于设计作品中,帮助学生理解设计应用的方法。
- 2.示范教学:通过示范和实践,让学生掌握设计应用方法及表现手法。
- 3.实践指导:指导学生进行设计应用实践,针对学生作品进行点评和指导。
- 4.小组讨论:鼓励学生分组讨论,分享作品和经验,提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

要求通过实践掌握自然界元素在设计中具体应用的方法,并能够进行具体的应用设计。

要求完成自然元素提取设计训练作业一张,自然元素设计应用作业一张。

【复习与思考】

- 1.搜集自然界元素设计应用的经典案例分析其设计理念。
- 2.了解自然界元素应用于设计作品的路径和方法。

【学习资源】

- 1.陈楠.设计思维与方法.北京:中国青年出版社.2021年10月
- 2.林家阳.设计色彩教学.上海:东方出版中心.2007年9月

五、实践教学安排

本课程有 32 个学时的实践。

序号	实践项目名称	实践方法	学时	类型	要求	支撑 课程目标
1	点线面训练与设计应用训练	示范实践	8	综合性	必做	课程目标 1/2
2	绘画作品元素提取训练与设计应用训练	示范实践	8	综合性	必做	课程目标 2/3
3	民间美术元素提取训练与设计应用训练	示范实践	8	综合性	必做	课程目标 2/3
4	自然界元素提取训练与设计应用训练	示范实践	8	综合性	必做	课程目标 2/3

六、考核方式

(一) 考核方式

课程考核方式分为过程性考核、期末考核两部分。过程性考核占比 30%，期末考核占比 70%。

过程性考核方式（平时成绩）包括课堂参与度、课堂表现、平时作业、学习笔记、实践技能等。

期末考核采用闭卷考试。

(二) 考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1:	1.设计的概念。 2.形式美规律与设计法则。 3.设计思维与方法。 4.点线面训练与设计应用。 5.经典案例分析。	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 2:	1.绘画作品元素提取训练与设计应用训练 2.民间美术元素提取训练与设计应用训练 3.自然界元素提取训练与设计应用训练	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 3:	1.表现形式的新颖性 2.设计思维的创新性	平时作业 期末考试

(二)课程目标考核占比

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核	平时成绩 (30%)	平时作业 (80%)	根据考核占比折合成分数共 80 分		
		课堂表现 (20%)	根据考核占比折合成分数共 20 分		
结果性考核	期末成绩 (70%)	闭卷考试	100 分, 各课程目标根据考核实际情况而定		
课程达成度	分目标达成度=∑各考核环节样本总均分/总分*权重 (总达成度以分目标最小值确定)				

七、成绩评定

(一) 评定方式

1.总成绩评定

总成绩=平时成绩 × 30%+期末成绩 × 70%

2.平时成绩评定

(1) 课堂表现 (20%) : 学生到课情况、学生听课情况、是否积极发言、积极参与讨论、信息反馈等。

(2) 平时作业 (80%) =平时作业 1+平时作业 2+平时作业 3: 学生平时作业提交次数及完成质量。

3.期末成绩评定

期末作业的完整度与创新性。

(二) 评分标准

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格
1	课堂表现	出勤良好, 课堂认真听讲, 全身心投入设计, 认真参与讨论, 能主动思考、提问。	出勤良好, 听讲较认真, 设计训练较为投入, 参与讨论较认真。思考、提问较为主动。	能较好保证出勤, 设计训练投入, 能参与讨论。有主动思考与提问。	能基本保证出勤, 听讲不太认真, 设计训练不太投入, 不思考、提问。	不能保证出勤, 听讲不认真, 不参与讨论, 不思考、提问

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格
2	课外作业	每单元超额完成作业数量,形式工具多样,有较强的思考性与探索性。有明确的创新性。	每单元完成作业数量,形式工具多样,有思考性与探索性。有一定的创新性。	每单元完成作业数量,形式工具单一,没有思考性与探索性。没有创新性。	每单元完成大部分作业数量,形式工具单一,没有思考性与探索性。没有创新性。	未完成每单元作业数量,形式工具单一,没有思考性与探索性。没有创新性。
3	期末作业	设计完整合理,整体感强;色彩表现恰当,表现手法运用得当,具有较好的艺术表现力; 能很好的体现作者的创意,具有思考性与探索性。	设计完整合理,整体感强;色彩表现较恰当,表现手法运用较为得当,具有艺术表现力; 能体现作者的创意,具有思考性与探索性。	设计不够完整合理,整体感强差;色彩表现不充分,表现手法运用不得当,具有一定的艺术表现力; 不能明确体现作者的创意,具有一定的思考性与探索性。	设计不完整不合理,整体感强差;色彩表现不够明确,表现手法运用不得当;缺乏一定的艺术表现力; 不能体现作者的创意,无思考性与探索性。	设计不完整不合理,整体脏乱;色彩表现较差,无明确表现手法,不能运用所学知识完成作业。 无创意,无思考性与探索性。

八、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
设计基础	邬烈炎	南京师范大学出版社	2009年8月	否	

九、主要参考书目

- 1.[日]青木正夫著.郑丽译《构成研究》.北京:人民美术出版社.1985年
- 2.[美]鲁道夫·阿恩海姆著.艺术与视知觉.四川人民出版社.1998年
- 3.[日]杉浦康平著.李建华等译.造型的诞生.中国青年出版社.2002年
- 4.林家阳.设计色彩教学.上海:东方出版中心.2007年9月
- 5.[韩]郑美京.《二维设计基础》.上海:东方出版中心.2008年1月
- 6.邬烈炎.设计基础.南京:南京师范大学出版社.2009年8月

- 7.[美]立德威尔著.李婵译《设计的法则》.辽宁: 辽宁科学技术出版社.2010.3
- 8.陈楠《设计思维与方法》.北京: 中国青年出版社.2021年10月

十、课程学习建议

- 1.兴趣是最好的老师, 主动培养学生对设计艺术的兴趣。
- 2.多观察、多思考、多总结。结合经典案例分析与设计实践, 提高对图形表现、色彩搭配、空间想象、造型设计的能力,提高自身艺术设计的综合素养。
- 3.多搜集分析大师设计作品。多看展览, 提高自己的审美鉴赏力。
- 4.多训练。反复训练可以帮助提高造型能力与设计思维能力。

《中国民间美术》课程大纲

一、课程信息

课程名称	中国民间美术 Chinese folk art		
课程编码	230610110B	适用专业	美术学
先修课程	中国美术史 外国美术史	修读学期	第七学期
课程类别	学科专业基础课程	课程性质	☐ 必修 ☐ 选修
课程学分	2	考核方式	☐ 考试 ☒ 考查
课程学时	32 学时（理论学时 24，实践学时 8）		
执笔人	武丽敏	审核人	何丽

二、课程简介

《中国民间美术》是美术学专业的的基础理论课程。中国民间美术是组成各民族美术传统的重要因素，是一切美术形式的源泉，是劳动者为满足自己的生活和审美需求而创造的艺术，有着浓郁的地方特色和民族风格，与民俗活动密切结合，与生活密切相关。本课程意在传授有关非物质文化遗产与民间美术的基础文化知识，使学生了解并掌握中国民间美术造型的基本元素、特征和地域特色，提升其从地方文化、民族文化差异的角度来思考美术理论问题的能力。同时，增强学生对民间传统美术文化价值的审美认知，对提高学生的民族文化修养、文化传承意识具有重要作用。

三、课程目标

（一）课程目标

课程目标 1：学生了解并掌握中国民间美术的种类、分布、技法等。在增强学科素养的同时，提高自身的艺术鉴赏力、创造力和研究力。同时，对中华文化产生自豪感，树立健康向上的审美理想。【毕业要求 3.1：专业知识】

课程目标 2：运用辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、观点和方法对民间

美术的造型特征、色彩特征及民俗特征等基本问题进行分析和总结。在此过程中运用所学知识进行教学设计、实施和评价，从而获得教学经验。并且具有终身学习与专业发展意识和传授“美”的社会责任感，能够适应时代和教育发展需求。

【毕业要求 3.2: 专业能力】

课程目标 3: 在提升其艺术修养与鉴赏力的同时，了解相关民间美术事象背后的民族文化心理和地域文化特色。同时，掌握该课程中具有育人价值的知识点和切入点，从中汲取育人内涵和方法，确定相关主题，为以后从事教育工作奠定知识基础，提供理论依据。【毕业要求 6.2: 育人环节】

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	学科素养 (H)	3.1【专业知识】掌握美术学学科的基础知识、基本技能，理解美术学学科的知识体系，形成一定的作品赏析和创作能力。
课程目标 2	学科素养 (H)	3.2【专业能力】能运用美术学科的知识进行教育教学，并能综合运用本学科的知识去传授“美”的理念和创作方法，从而提升大众的审美能力，服务社会。了解美术学科发展的新成果、新动态，具备创作、研究能力。
课程目标 3	综合育人 (M)	6.2【育人环节】关注中学生身心健康、人格教育、文化育人和活动育人等方面的知识，掌握美术学科育人的内容、途径与方法。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
第一章 中国民间美术概述	课程目标 1.2.3	讲授法、案例法、讨论法等	2
第二章 中国吉祥观念与图案	课程目标 1.2.3	讲授法、案例法、讨论法等	2
第三章 中国民间剪纸	课程目标 1.2.3	讲授法、案例法、讨论法等	6
第四章 中国民间建筑装饰	课程目标 1.2.3	讲授法、案例法、讨论法等	6
课程论文写作训练	课程目标 2	讲授法、练习法等	2
第五章 中国民间玩具	课程目标 1.2.3	讲授法、案例法、讨论法等	2
第六章 中国民间面塑与服饰	课程目标 1.2.3	讲授法、案例法、讨论法等	4
第七章 中国民间皮影与年画	课程目标 1.2.3	讲授法、案例法、讨论法等	6

课程调研	课程目标 3	讲授法、练习法等	2
合计			32

(二) 课程内容

第一章 中国民间美术概述

【学习目标】

- 1.了解中国民间美术的基本概念。
- 2.掌握民间美术的起源。
- 3.掌握民间美术与民俗活动的关系。

【课程内容】

- 1.民间美术的起源与民俗活动
- 2.民间美术的特点及传承

【重点、难点】

- 1.重点：民间美术与民俗活动
- 2.难点：民间美术的衰败根源

【教学方法】

- 1.讲授法：先介绍中国民间美术的起源、民间美术的特点及传承方式，具体分析其生存现状和衰败根源。
- 2.案例分析法：结合史料分析民间美术与民俗活动之间的密切关系。
- 3.讨论法：家乡的民间美术有哪些？

【学习要求】

要求学生在学习理论知识的同时调动自主研究的积极性,对自己家乡的相关民间美术遗存进行思考,并且与理论知识相对应。

【复习与思考】

- 1.列举民间美术衰败的因素。
- 2.结合实例分析民间美术与民俗活动之间的关系。
- 3.简述民间美术与原始美术的关系。

【学习资源】

开通超星课程平台,将本课程有关课件、参考书目、参考论文、视频资源等上传,供学生随时学习。

第二章 中国传统吉祥观念与图案

【学习目标】

- 1.了解中国传统吉祥观念与图腾崇拜间的关系。
- 2.熟知中国传统吉祥图案的分类。

3.能够结合实例对中国传统吉祥图案的艺术表现形式进行分析。

【课程内容】

- 1.中国传统吉祥观念及图腾崇拜
- 2.中国传统吉祥图案的分类
- 3.中国传统吉祥图案的艺术表现形式

【重点、难点】

- 1.重点：图腾崇拜；中国传统吉祥图案的分类与表现。
- 2.难点：阴阳五行观；神灵观念。

【教学方法】

1.讲授法：重点介绍中国传统吉祥观的历史流变、神灵观念及图腾崇拜对民间美术的影响。

2.案例分析法：根据中国传统吉祥图案的分类以大量例证来论述其文化渊源和思想观念。

3.讨论法：如何理解中国传统吉祥图案中的神灵观念？

【学习要求】

要求学生在学习该内容时要提前搜集中国传统吉祥图案,并分类总结其各种艺术形式的特点。

【复习与思考】

- 1.列举中国传统吉祥图案中运用谐音、借助、寓意、象征等手法的例证。
- 2.阴阳五行观对中国传统吉祥图案有哪些影响？
- 3.列举中国传统吉祥图案的具体分类。

【学习资源】

开通超星课程平台,将本课程有关课件、参考书目、参考论文、视频资源等上传,供学生随时学习。

第三章 中国民间剪纸

【学习目标】

- 1.掌握民间剪纸的基本常识。
- 2.分析黄河流域民间婚俗剪纸的地域性。
- 3.掌握民间剪纸的主要艺术表现手法。

【课程内容】

- 1.民间剪纸的历史、种类、题材与形式
- 2.黄河流域民间婚俗中的剪纸艺术
- 3.民间剪纸的地域风格与审美特征
- 4.当代剪纸

【重点、难点】

- 1.重点：民间剪纸的地域风格与审美特征
- 2.难点：民间剪纸中体现的生命观

【教学方法】

1.讲授法：主要介绍民间剪纸的历史、种类、题材与形式，重点分析其所蕴含的民俗观和生命观。

2.案例分析法：以黄河流域民间婚俗中的剪纸艺术中的代表作品为例，强调其主题性、象征性、装饰性等艺术特点。

- 3.讨论法：如何看待婚俗剪纸中的生命意识？

【学习要求】

要求在学习该章内容时，要积极搜集家乡的剪纸作品，并能就其题材特点、艺术手法等进行总结并介绍。

【复习与思考】

- 1.举例分析民间剪纸的地域风格与审美特征。
- 2.结合实例分析当代剪纸中的继承和创新。

【学习资源】

开通超星课程平台，将本课程有关课件、参考书目、参考论文、视频资源等上传，供学生随时学习。

第四章 中国民间建筑装饰

【学习目标】

- 1.掌握中国民间建筑装饰的基本规律。
- 2.分析山西民间建筑装饰的地方特点。
- 3.掌握民间建筑中砖雕的艺术特征。

【课程内容】

- 1.木雕
- 2.石雕
- 3.砖雕
- 4.彩绘

【重点、难点】

- 1.重点：中国民间建筑装饰的种类
- 2.难点：砖雕的艺术特征

【教学方法】

1.讲授法：重点介绍中国民间建筑装饰的种类（木雕、石雕、砖雕、彩绘）以及其各自的发展历史，重点突出它们在中国传统建筑装饰中出现的部位和所起

的作用。

2.案例分析法：分别以木雕、石雕、砖雕、彩绘等的代表作品为例，强调其不同的艺术风格的同时，凸显时代性和地域性。

3.讨论法：在晋中一带墀头砖雕常见的题材有哪些？

【学习要求】

要求学生在学习该章内容前，要结合实地考察，多做图片素材的积累，在小组活动时进行交流。

【复习与思考】

- 1.结合实例分析山西明清建筑木雕装饰的主要题材和艺术特点。
- 2.结合具体例证，简述建筑砖雕装饰的地域风格。

【学习资源】

开通超星课程平台，将本课程有关课件、参考书目、参考论文、视频资源等上传，供学生随时学习。

课程论文写作训练

【学习目标】

- 1.资料准确、丰富、翔实；中心突出、层次分明、论证有力。
- 2.概念准确、文字通顺，语言规范；独立完成，严禁抄袭。
- 3.课程论文格式与制作规范（摘要；关键词；引言、正文、结论等）

【课程内容】

- 1.浅谈剪纸的地域特色
- 2.浅谈民间建筑装饰的文化内涵和艺术特色

【重点、难点】

- 1.重点：课程论文写作提纲的确立
- 2.难点：课程论文的资料搜集和处理

【教学方法】

- 1.讲授法：讲解学术论文的规范和文章结构的要求。
- 2.练习法：学生选择写作题目，按照相关要求，随堂完成论文。

【学习要求】

注意论文结构的逻辑性，内容要紧扣主题，主次分明。

【学习资源】

开通超星课程平台，将本课程有关课件、参考书目、参考论文、视频资源等上传，供学生随时学习。

第五章 中国民间玩具

【学习目标】

- 1.掌握泥泥狗的文化来源与主题。
- 2.分析泥泥狗的造型特征和装饰特征。
- 3.比较布老虎、拴娃石造型的地方特点。

【课程内容】

- 1.民间玩具概述
- 2.淮阳泥泥狗
- 3.布老虎
- 4.陕北拴娃石

【重点、难点】

- 1.重点：泥泥狗；山西的布老虎；淮阳布老虎；陕北拴娃石。
- 2.难点：泥泥狗造型特征和装饰特征。

【教学方法】

1.讲授法：先进行中国民间玩具的总体介绍，重点突出民间玩具所蕴含的民俗意义和历史内涵。

2.案例分析法：分别以淮阳泥泥狗、山西的布老虎、淮阳布老虎以及陕北拴娃石等为例，强调其所具有的共性内涵的同时，凸显地方特色。

- 3.讨论法：淮阳泥泥狗所包含的原始崇拜有哪些？

【学习要求】

要求学生在学习该章内容时，要结合家乡的民间玩具遗存进行其文化内涵和艺术特点的分析、讨论。

【复习与思考】

- 1.列举泥泥狗造型特征和装饰特征。
- 2.简述布老虎的民俗内涵。
- 3.分析陕北拴娃石的实用性与艺术性。

【学习资源】

开通超星课程平台，将本课程有关课件、参考书目、参考论文、视频资源等上传，供学生随时学习。

第六章 中国民间面塑与服饰

【学习目标】

- 1.了解中国民间面塑的历史、发展与地域风格。
- 2.掌握人生礼仪风俗面塑所蕴含的生命观。
- 3.掌握云南苗族服饰文化的分类、款型、结构与图案特征。
- 4.掌握民族服饰与历史、风俗、人文等的关系。

【课程内容】

- 1.婚俗面塑
- 2.生日面塑
- 3.丧俗面塑
- 4.云南苗族服饰图案的几何纹样
- 5.云南苗族服饰图案的动物纹样
- 6.云南苗族服饰图案的植物纹样

【重点、难点】

- 1.重点：面塑艺术的地域风格；婚俗面塑；生日面塑；苗服的种类、款式、结构；苗服图案的分类。
- 2.难点：“枣山”面塑；丧俗面塑；苗服图案的寓意。

【教学方法】

- 1.讲授法：介绍面塑艺术的历史与发展、功能与分类；介绍民族服饰与历史、风俗、人文等的关系；以云南苗族服饰文化为例，讲解其分类、款型和结构等。
- 2.案例分析法：首先，以人生礼仪风俗中的具体面塑作品分析其地域风格。其次，以苗服的几何纹样、动物纹样、植物纹样等为例，分析其内涵和特征。
- 3.讨论法：丧俗面塑中体现了何种生命观？举例分析服饰设计心理。

【学习要求】

要求学生在学面塑内容时要将历史学、风俗学、艺术学等结合起来。同时，对中国服饰史要有一个大脉络的了解，并能以苗服为例分析其图案内容与造型样式的地方特点。

【复习与思考】

- 1.列举山西民间面塑的地域特色。
- 2.举例分析婚俗面塑的吉祥主题。
- 3.简述“枣山”面塑的农耕内涵。
- 4.分析苗服动物纹样的寓意。
- 5.列举苗服种类、款式和结构。
- 6.简述民族服饰与历史、风俗、人文等的关系。

【学习资源】

开通超星课程平台，将本课程有关课件、参考书目、参考论文、视频资源等上传，供学生随时学习。

第七章 中国民间皮影与年画

【学习目标】

- 1.了解中国民间皮影的发展概况以及山西皮影的源流与传承。
- 2.分析孝义皮影的地方特色。
- 3.掌握年画的民俗价值。
- 4.分析年画的题材和造型规律，比较其地域风格。

【课程内容】

- 1.孝义皮影
- 2.天津杨柳青年画
- 3.四川绵竹年画
- 4.江苏桃花坞年画

【重点、难点】

- 1.重点：山西皮影的题材；天津杨柳青年画；四川绵竹年画。
- 2.难点：孝义皮影的地方特色；年画的地方特色。

【教学方法】

1.讲授法：介绍中国民间皮影的起源与流布，讲解山西、孝义皮影的历史与发展以及中国民间年画的历史概况和明清年画的代表产地。

2.案例分析法：首先，以孝义皮影为例，重点讲解其流派风格、地方习俗、题材的地方特色及造型特征等。其次，分别以天津杨柳青年画、四川绵竹年画、江苏桃花坞年画等为例，分析其共性和个性。

3.讨论法：皮影在封建社会有着何种存在价值？年画反映的是民众何种心理？

【学习要求】

要求学生在该章内容时要从民间文化遗产和民俗学的角度，对皮影和年画艺术的历史价值和艺术价值作出合理的评价。

【学习资源】

开通超星课程平台，将本课程有关课件、参考书目、参考范例、视频资源等上传，供学生随时学习。

课程调研

【学习目标】

- 1.明确调研对象、调研目的、方法、调研时间、地点等。
- 2.对调研内容进行分析。
- 3.总结调研收获与不足。

【课程内容】

家乡民间美术的地方特色——以××为例

【重点、难点】

1.重点：调研内容的选择与分析

2.难点：调研过程中的资料搜集和整理

【教学方法】

1.讲授法：主要介绍调研报告写作的具体要求和注意事项。

2.练习法：学生按照相关要求，随堂完成调研报告。

【学习要求】

要求学生在完成调研报告时，对内容的分析要重点突出、层次清晰。

【学习资源】

开通超星课程平台，将本课程有关课件、参考书目、参考范例、视频资源等上传，供学生随时学习。

五、实践教学安排

美术学专业的本门课程专门安排了8个实践学时，主要通过课程论文的写作训练和撰写调研报告来提升学生相关的实践能力。同时，在课堂教学中，教师通过组织课堂讨论、小组活动等方式来提高学生对所学知识的运用能力。

六、考核方式

（一）考核方式

课程考核方式分为过程性考核、期末考核。

过程性考核方式（平时成绩）包括课堂表现、课程论文、调研报告、小组活动表现。

期末考核采用考查方式。

（二）考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1		
课程目标 2		
课程目标 3		

七、成绩评定

基本概念和基础知识 鉴赏与分析能力	课堂表现、期末考试
内容理解与观点呈现 研究能力	课程论文、期末考试
综合素质 育人能力	调研报告、小组活动表现、期末考试

(一) 评定方式

1.总成绩 (100 分)

总成绩=过程性考核 (平时成绩) × 50%+期末成绩 × 50%。

2.平时成绩 (100 分) , 占总成绩的 50%。

平时成绩=课堂表现 (30 分) +课程论文 (30 分) +调研报告 (20 分) +小组活动表现 (20 分) 。

3.期末成绩 (100 分) , 占总成绩的 50%。

(二) 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	平时成绩 (50%)	课堂表现 (30分)	30		
		课程论文 (30分)		30	
		调研报告 (20分)			20
		小组活动表现 (10 分)			20
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (50%)	考查			
课程达成值	分目标达成度=∑各考核环节样本总均分/总分*权重 总达成度=∑分目标达成度*权重				

(三) 评分标准

1.课堂表现评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		26-30	21-25	16-20	11-15	0-10
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	课堂表现	按时上课,认真听课,积极互动,主动讨论,发言积极。请假次数不超过 2 次。	上课较认真,互动较积极,发言次数较多。请假次数不超过 3 次。	上课能作一点笔记,互动有一定自主性,能够发言。请假次数不超过 4 次。	上课不太认真,有互动但不多,很少发言。请假次数不超过 5 次,无故不到现象超过1次但不超过 3 次。	听课很不认真,不互动也不发言。请假次数超过 5 次,无故不到次数较多。

2.课程论文评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		26-30	21-25	16-20	11-15	0-10
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	课程论文	论文结构清晰,内容组织有序,逻辑性强。主题明确,内容非常充实。语句表达流畅。论文具有前瞻性,有较多的创新见解。	论文结构分明,内容组织合理,逻辑性较强。主题较为明确,内容比较充实。语句表达较为流畅。论文具有前瞻性,有少数的创新见解。	论文结构尚可,内容组织一般,逻辑性一般。主题基本明确,内容一般。语句表达尚可。论文无前瞻性,无创新。	论文结构不够完整,内容组织尚可,逻辑性有待提高。主题不够突出,内容单薄。语句表达不够流畅。论文无前瞻性,无创新。	论文结构混乱,逻辑性差。主题不明确,内容不完整。语句表达混乱。论文无前瞻性,无创新。

3.调研报告评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		18-20	15-17	12-14	9-11	0-8
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	调研报告	调研选题	调研选题	调研选题	调研选题	调研选题不

		合理, 采用多样化且恰当的调研方法。调研时间地点符合调研内容。调研能围绕选题内容分析到位、充分、论述深入, 语言组织精准。可以围绕调研内容分析, 很好的总结调研收获及不足。	较合理, 采用合理的调研方法。调研时间地点符合调研内容。调研能围绕选题内容分析基本到位、充分、语言组织通顺。可以围绕调研内容分析, 较好的总结调研收获及不足。	基本合理, 调研方法基本可行。调研时间地点基本符合调研内容。内容分析一般, 陈述一般、语言组织一般。调研收获及不足写的一般、不够深入。	不合理, 调研方法不够恰当。调研时间地点较不符合调研内容。内容分析较弱, 陈述较差、语言组织较差。调研收获及不足写的较差、不够深入。	合理, 调研方法不当。无调研时间地点。调研不能围绕选题内容展开分析。不能围绕调研内容分析去总结调研收获及不足。
--	--	--	---	---	--	---

4.小组活动表现评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		18-20	15-17	12-14	9-11	0-8
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	小组活动表现	小组成员积极参与活动。小组内部沟通流畅, 成员间能有效配合, 展现出良好的团队协作精神。能准确理解课程中的理论知识, 并在活动中有效应用, 对理论内容把握深刻。	小组成员较为积极参与活动。小组内部沟通基本顺畅, 成员间能够进行基本配合, 团队协作有待加强。能理解大部分理论知识, 并尝试在应用中应用, 但应用程度有待加深。	小组成员参与活动较为被动。小组内部沟通不太顺畅, 成员间配合不够紧密, 团队协作能力较弱。对理论知识的理解不够深刻, 应用到活动中的能力有限。	小组成员对活动参与不积极。小组内部沟通困难, 成员间缺乏有效配合, 团队协作效果差。对理论知识的理解表面化, 难以在实际活动中应用。	小组成员几乎不参与活动。小组内部无法进行有效沟通, 成员间完全无法协作, 团队运作失败。对理论知识完全不了解, 无法在活动中体现理论内容。

5.期末考试评分标准

详见《期末考查试题参考答案与评分细则》。

八、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材
中国民间美术鉴赏	孙建君	西南师范大学出版社	2006年	否

九、主要参考书目

[1]薄松年.中国民间美术全集[M].杭州:浙江人民美术出版社,2003.

[2]柯玲.中国民俗文化[M].北京:北京大学出版社,2011.

[3]钟敬文.中国民俗史[M].北京:人民出版社,2008.

十、课程学习建议

建议学生要根据每个章节的内容具体设定阅读目标和方法,通过网络自主搜索中国民间美术各门类代表作品的资料,在课前形成感性认识。同时要从中国民间美术史的学习中来反思中华民族的审美文化和视觉经验,加深对中国传统文化的认识,进而增强文化自信、民族自信、理论自信以及对祖国历史的热爱之情。

《美术概论》课程大纲

一、课程信息

课程名称	美术概论 Introduction to art		
课程编码	230610111B	适用专业	美术学
先修课程	中国美术史 外国美术史	修读学期	第七学期
课程类别	学科专业基础课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	2	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	32 学时（理论学时 24，实践学时 8）		
执笔人	武丽敏	审核人	何 丽

二、课程简介

《美术概论》是美术学专业的学科基础课程。该课程系统地介绍了美术理论的基础知识，并对美术的起源、本质、一般原理和普通规律等进行了深入的阐述和总结。通过学习，学生在学好绘画技法及中外美术史的基础上，能够系统地掌握美术的基本原理和基本知识，学会用辩证唯物主义的方法来认识、分析美术活动、美术现象、美术作品等，从而指导其进行美术创作、开展美术批评、从事美术教学。同时，该课程可引导学生具有正确、健康的审美理念，从而提高其的人文素质和艺术修养。

三、课程目标

（一）课程目标

课程目标 1：学生掌握美术理论、美学的基本概念，加深对美学范畴、美术原理等的感性认识，并能从美学与文化学的角度来理解和掌握美术创作到美术接受的全过程。同时，树立健康向上的审美理想，初步建立美学的知识储备，以提高自身的艺术鉴赏力、创造力和研究力。【毕业要求 3.1：专业知识】

课程目标 2：运用辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、观点和方法对美术的基本问题，诸如美术的本质和特征、美术的价值和作用、美术发生、发展规律、美术创作和美术接受等进行理论与作品事例相结合的分析运用，且具有终身学习、

专业发展意识和传授“美”的社会责任感。【毕业要求 3: 专业能力】

课程目标 3: 学生以立德树人为己任, 拥有积极正确的从教情感和良好的职业道德规范, 并能从该课程的知识体系中汲取育人主题、内涵和方法进行教学设计、实施和评价, 从而获得教学经验, 为将来从事学校的文化和教育活动打下基础。【毕业要求 6.2: 育人环节】

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	学科素养 (H)	3.1【专业知识】 掌握美术学学科的基础知识、基本技能, 理解美术学学科知识学体系, 形成一定的作品赏析和创作能力。
课程目标 2	学科素养 (M)	3.2【专业能力】 能运用美术学科的知识进行教育教学, 并能综合运用本学科的知识去传授“美”的理念和创作方法, 从而提升大众的审美能力, 服务社会。了解美术学科发展的新成果、新动态, 具备创作、研究能力。
课程目标 3	综合育人 (M)	6.2【育人环节】 关注中学生身心健康、人格教育、文化育人和活动育人等方面的知识, 掌握美术学科育人的内容、途径与方法。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
第一章 发生论	课程目标 1.2.3	讲授法、案例法、讨论法等	4
第二章 本质论	课程目标 1.2.3	讲授法、案例法、讨论法等	10
课程论文写作训练	课程目标 2	讲授法、练习法等	2
第三章 创作论	课程目标 1.2.3	讲授法、案例法、讨论法等	4
第四章 接受论	课程目标 1.2.3	讲授法、案例法、讨论法等	4
第五章 发展论	课程目标 1.2.3	讲授法、案例法、讨论法等	6
课程调研	课程目标 3	讲授法、练习法等	2
合计			32

（二）课程内容

第一章 发生论

【学习目标】

- 1.了解美术起源的代表理论。
- 2.掌握劳动说、模仿说、巫术说、游戏说的主要观点。
- 3.掌握美术写实形态发生的条件。

【课程内容】

- 1.历史上几种关于美术发生的理论
- 2.美术发生的动力
- 3.美术发生的历史过程与阶段

【重点、难点】

- 1.重点：劳动说；模仿说；巫术说；游戏说；美术发生的历史过程与阶段。
- 2.难点：美术发生代表理论优缺点；美术写实形态发生的条件。

【教学方法】

- 1.讲授法：先介绍学术界有关美术起源集中代表学术，并对优缺点进行评讲。
- 2.案例分析法：分别以劳动说、模仿说、巫术说、游戏说等为例，结合历史学、社会学、心理学等知识，分别进行详细分析，进而评价其各自的优缺点。
- 3.讨论法：动物是否有审美意识？

【学习要求】

要求学生在在学习理论知识的同时调动自主研究的积极性，对目前已有的关于美术起源的理论进行独立思考，并能清晰地表达出现。

【复习与思考】

- 1.简述美术写实形态发生的条件
- 2.列举模仿说的优缺点。
- 3.简要评价游戏说。
- 4.如何理解美术起源于人类的社会实践？

【学习资源】

开通超星课程平台，将本课程有关课件、参考书目、参考论文、视频资源等上传，供学生随时学习。

第二章 本质论

【学习目标】

- 1.掌握美术的社会本质、认识本质、审美本质和历史本质的基本要点。
- 2.重点分析美术与政治、美术与宗教的关系。
- 3.能够结合实例对美术的各种本质进行理论联系实际的论述。

【课程内容】

- 1.美术的社会本质
- 2.美术的认识本质
- 3.美术的审美本质
- 4.美术的历史本质

【重点、难点】

1.重点：美术的社会本质、认识本质和审美本质；美术与宗教的关系；艺术典型。

2.难点：“审丑”；美术与宗教；政治与美术的审美融和。

【教学方法】

1.讲授法：首先，介绍美术与经济、政治、道德、宗教、哲学等的关系，以此确定美术的社会位置。其次，进入在美术的内部分析其内容与形式的主观能动性，进而考查其审美本质和历史本质。

2.案例分析法：分别以中外美术史的相关例证来论述美术各种本质的具体特征。

3.讨论法：如何理解“审丑”？

【学习要求】

要求学生在学习该内容时要将中外美术史的大量作品来作为佐证，因此需要对相关已学知识进行复习和夯实。

【复习与思考】

- 1.政治如何与美术审美融和？举例分析。
- 2.名词解释：形象；艺术典型
- 3.生活美和艺术美各自的特点有哪些？

【学习资源】

开通超星课程平台，将本课程有关课件、参考书目、参考论文、视频资源等上传，供学生随时学习。

课程论文写作训练

【学习目标】

- 1.资料准确、丰富、翔实；中心突出、层次分明、论证有力。
- 2.概念准确、文字通顺，语言规范；独立完成，严禁抄袭。
- 3.课程论文格式与制作规范（摘要；关键词；引言、正文、结论等）

【课程内容】

- 1.美术起源之我见
- 2.浅谈美术与宗教的关系

3.浅谈美术创作的能动性

【重点、难点】

- 1.重点：课程论文写作提纲的确立
- 2.难点：课程论文的资料搜集和处理

【教学方法】

- 1.讲授法：讲解学术论文的规范和文章结构的要求。
- 2.练习法：学生选择写作题目，按照相关要求，随堂完成论文。

【学习要求】

注意论文结构的逻辑性，内容要紧扣主题，主次分明。

【学习资源】

开通超星课程平台，将本课程有关课件、参考书目、参考论文、视频资源等上传，供学生随时学习。

第三章 创作论

【学习目标】

- 1.掌握美术创作的主要流程和特点
- 2.列举美术家要具备的能力。
- 3.掌握美术作品的构成因素及特点。

【课程内容】

- 1.创作主体
- 2.创作活动
- 3.创作成果

【重点、难点】

- 1.重点：美术家；美术的创作过程和方法；美术作品。
- 2.难点：造成美术家丰富情感的因素；“灵感”；现实主义；象征语言。

【教学方法】

1.讲授法：介绍美术创作的主要流程，重点突出美术家要具备的能力和美术作品的构成因素及特点。

2.案例分析法：以美术史上的画家为例，强调其作为艺术家的诸多特质；然后再剖析大量的美术作品，以此分析美术作品的构成因素各自的特点。

- 3.讨论法：美术创作方法有哪些？

【学习要求】

要求学生在学习该章内容时，不但要依托美术史代表作品，更要密切结合自身的艺术学习和创作经历来理解相关内容。

【复习与思考】

- 1.造成艺术家丰富情感的因素有哪些?
- 2.简述美术的创作过程。
- 3.结合实例分析三种美术语言的特点。

【学习资源】

开通超星课程平台，将本课程有关课件、参考书目、参考论文、视频资源等上传，供学生随时学习。

第四章 接受论

【学习目标】

- 1.了解美术接受的社会环境与环节。
- 2.掌握美术接受内在过程的性质和特点。
- 3.运用心理学和艺术学的方法进行分析接受心理。

【课程内容】

- 1.美术接受的社会环境与环节
- 2.美术接受的内在过程

【重点、难点】

- 1.重点：美术接受的内在过程；美术接受的意义；批评家。
- 2.难点：美术接受的性质；通感；理解。

【教学方法】

- 1.讲授法：先介绍美术接受的社会环境与主要环节，然后根据美术接受过程中所涉及的各种心理因素进行分析。
- 2.案例分析法：根据美术接受的心理因素选择合适的作品作为例证进行分析，凸显各自的特点和功能。
- 3.讨论法：美术接受中想象的功能有哪些？

【学习要求】

要求学生在该章内容时要将心理学常识与作品分析思路相结合。

【复习与思考】

- 1.列举美术接受的社会环境与主要环节。
- 2.名词解释：通感
- 3.简述美术接受过程中联想的具体表现形式和特点。

【学习资源】

开通超星课程平台，将本课程有关课件、参考书目、参考论文、视频资源等上传，供学生随时学习。

第五章 发展论

【学习目标】

- 1.掌握中西美学艺术各自的特点及形成原因。
- 2.分析中西绘画构图发展的基本脉络。
- 3.掌握西方人体艺术和中国古代仕女画的发展流变。

【课程内容】

- 1.中西美学艺术之比较
- 2.中西绘画构图比较研究
- 3.西方人体艺术的发展
- 4.中国古代仕女画的发展

【重点、难点】

- 1.重点：中西美学艺术各自的特点；中西绘画构图各自的特点及意识；西方人体艺术和中国古代仕女画的流变轨迹。
- 2.难点：中西美学“和谐”的不同；心理空间的图式经营。

【教学方法】

- 1.讲授法：先介绍中西美学艺术各自的特点，然后进行中西绘画构图、人体艺术及仕女画等专题讲解，重点凸显不同文化背景下艺术的表现个性。
- 2.案例分析法：分别以中外美术史的代表作品为例进行相关的分析，强调其时代性、民族性和地域性。
- 3.讨论法：中西美学“和谐”不同表现在哪些方面？

【学习要求】

要求学生在学习该内容时，要对中外美术史有一个大脉络的梳理，并能在某一主题下快速举例分析。

【复习与思考】

- 1.列举古希腊阿佛洛狄忒雕刻的发展流变。
- 2.列举中国古代仕女画的时代风格。
- 3.如何理解早期绘画的构图为心理空间的图式经营？

【学习资源】

开通超星课程平台，将本课程有关课件、参考书目、参考论文、视频资源等上传，供学生随时学习。

课程调研

【学习目标】

- 1.明确调研对象、调研目的、方法、调研时间、地点等。
- 2.对调研内容进行分析。
- 3.总结调研收获与不足。

【课程内容】

当代山西籍画家的创作概况

【重点、难点】

- 1.重点：调研内容的选择与分析
- 2.难点：调研过程中的资料搜集和整理

【教学方法】

- 1.讲授法：主要介绍调研报告写作的具体要求和注意事项。
- 2.练习法：学生按照相关要求，随堂完成调研报告。

【学习要求】

要求学生在完成调研报告时，对内容的分析要重点突出、层次清晰。

【学习资源】

开通超星课程平台，将本课程有关课件、参考书目、参考范例、视频资源等上传，供学生随时学习。

五、实践教学安排

美术学专业的本门课程共安排了8个实践学时，主要通过课程论文的写作训练和撰写调研报告来提升学生相关的实践能力。同时，在课堂教学中，教师通过组织课堂讨论、课堂练习及小组活动等形式来提高学生对所学知识的运用能力。

六、考核方式

（一）考核方式

课程考核方式分为过程性考核、期末考核。过程性考核占比30%，期末考核占比70%。

过程性考核方式（平时成绩）包括课堂表现、课堂练习、课程论文、调研报告、小组活动表现等。

期末考核采用闭卷考试。

（二）考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1	基本概念、原理 基础知识	课堂练习、课堂表现、期末考试等。
课程目标 2	内容理解与观点呈现 研究能力	课程论文、期末考试等。

课程目标 3	综合素质 育人能力	调研报告、小组活动、期末考试等。
--------	--------------	------------------

七、成绩评定

(一) 评定方式

1.总成绩 (100 分)

总成绩=过程性考核 (平时成绩) × 30%+期末成绩 × 70%。

2.平时成绩 (100 分) , 占总成绩的 30%。

平时成绩=课堂表现 (30 分) +课堂练习 (10 分) +课程论文 (30 分) +
调研报告 (20 分) +小组活动表现 (10 分) 。

3.期末成绩 (100 分) , 占总成绩的 70%。

(二) 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分100)	平时 成绩 (30 %)	课堂表现 (30 分)	30		
		课堂练习 (10 分)	10		
		课程论文 (30 分)		30	
		调研报告 (20 分)			20
		小组活动表现 (10 分)			10
终结性考核 (满分100)	期末 成绩 (70)	闭卷考试 (100分)			
课程达成 度	分目标达成度=∑各考核环节样本总均分/总分*权重 总达成度=∑分目标达成度*权重				

(三) 评分标准

1.课堂表现评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		26-30	21-25	16-20	11-15	0-10
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	课堂表现	按时上课,认真听课,积极互动,主动讨论,发言积极。请假次数不超过 2	上课较认真,互动较积极,发言次数较多。请假次数不超过 3 次。	上课能作一点笔记,互动有一定自主性,能够发言。请假次数不超过 4	上课不太认真,有互动但不多,很少发言。请假次数不超过 5 次,无故不	听课很不认真,不互动也不发言。请假次数超过 5 次,无故不到次数较多。

		次。		次。	到现象超过1次但不超过3次。	
--	--	----	--	----	----------------	--

2.课堂练习评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		8-10	6-7	4-5	2-3	0-1
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	课堂练习	学生能够准确无误地运用所学知识解决问题,对课程内容理解深刻。练习不仅完整,而且准确性高,几乎无错误。	学生能够较好地运用所学知识,偶尔出现小错误但不影响总体理解。练习较为完整,准确性较高,但有少量疏漏。	学生对所学知识有一定掌握,但在应用时可能出现较多错误。练习完成度一般,存在一定数量的错误和疏漏。	学生对所学知识的掌握不够牢固,经常出现错误。练习不够完整,错误较多,对课程内容理解不足。	学生对所学知识的理解严重不足,无法正确应用。练习极不完整,错误百出,对课程内容掌握程度低。

3.课程论文评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		26-30	21-25	16-20	11-15	0-10
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	课程论文	论文结构清晰,内容组织有序,逻辑性强。主题明确,内容非常充实。语句表达流畅。论文具有前瞻性,有较多的创新见解。	论文结构分明,内容组织合理,逻辑性较强。主题较为明确,内容比较充实。语句表达较为流畅。论文具有前瞻性,有少数的创新见解。	论文结构尚可,内容组织一般,逻辑性一般。主题基本明确,内容一般。语句表达尚可。论文无前瞻性,无创新。	论文结构不够完整,内容组织尚可,逻辑性有待提高。主题不够突出,内容单薄。语句表达不够流畅。论文无前瞻性,无创新。	论文结构混乱,逻辑性差。主题不明确,内容不完整。语句表达混乱。论文无前瞻性,无创新。

4.调研报告评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		18-20	15-17	12-14	9-11	0-8
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	调研报告	调研选题合理, 采用多样化且恰当的调研方法。调研时间地点符合调研内容。调研能围绕选题内容分析到位、充分、论述深入, 语言组织精准。可以围绕调研内容分析, 很好的总结调研收获及不足。	调研选题较合理, 采用合理的调研方法。调研时间地点符合调研内容。调研能围绕选题内容分析基本到位、充分、语言组织通顺。可以围绕调研内容分析, 较好的总结调研收获及不足。	调研选题基本合理, 调研方法基本可行。调研时间地点基本符合调研内容。内容分析一般, 陈述一般、语言组织一般。调研收获及不足写的一般、不够深入。	调研选题不合理, 调研方法不够恰当。调研时间地点较不符合调研内容。内容分析较弱, 陈述较差、语言组织较差。调研收获及不足写的较差、不够深入。	调研选题不合理, 调研方法不当。无调研时间地点。调研不能围绕选题内容展开分析。不能围绕调研内容分析去总结调研收获及不足。

5.小组活动表现评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		8-10	6-7	4-5	2-3	0-1
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	小组活动表现	小组成员积极参与活动。小组内部沟通流畅, 成员间能有效配合, 展现出良好的团队协作精神。能准确理解课程中的理论知识,	小组成员较为积极参与活动。小组内部沟通基本顺畅, 成员间能够进行基本配合, 团队协作有待加强。能理解大部分理论知识, 并	小组成员参与活动较为被动。小组内部沟通不太顺畅, 成员间配合不够紧密, 团队协作能力较弱。对理论知识的理解不够深刻, 应	小组成员对活动参与不积极。小组内部沟通困难, 成员间缺乏有效配合, 团队协作效果差。对理论知识的理解表面化, 难以在实际	小组成员几乎不参与活动。小组内部无法进行有效沟通, 成员间完全无法协作, 团队运作失败。对理论知识完全不了解, 无法在活动中体现理论内

		并在活动中有效应用,对理论内容把握深刻。	尝试在活动中应用,但应用程度有待加深。	用到活动中的能力有限。	活动中应用。	容。
--	--	----------------------	---------------------	-------------	--------	----

6.期末考试评分标准

详见《期末考试试题参考答案与评分细则》。

八、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
美术概论	邹跃进 诸迪	高教出版社	2012年	否	

九、主要参考书目

- [1]王宏建,袁宝林.美术概论[M].北京:高教出版社,1994.
- [2]海天.艺术概论[M].上海:上海人民美术出版社,2005.
- [3]彭吉象.艺术学概论(第4版)[M].北京:北京大学出版社,2015.
- [4]孙美兰.艺术概论[M].北京:高教出版社,1992.
- [5]杨琪.艺术学概论[M].北京:高教出版社,2003.

十、课程学习建议

建议学生要根据每个章节的内容具体设定阅读目标和方法,通过网络自主搜索中外不同历史时期的美术作品资料,在课前形成感性认识。同时要从美术概论的学习中来反思中华民族的审美文化和视觉经验,加深对中外传统文化的认识,进而增强民族自信、文化自信、理论自信以及对祖国历史的热爱之情。

《专业导论》课程大纲

一、课程信息

课程名称	专业导论 Professional Introduction		
课程编码	230610112B	适用专业	美术学（师范）
先修课程	素描基础、色彩基础	修读学期	第二学期
课程类别	专业基础课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	0.5	考核方式	☐ 考试 ☒ 考查
课程学时	8 学时（理论学时 8，实践学时 0）		
执笔人	孙伟	审核人	何丽

二、课程简介

本课程是美术学专业全体学生必修的一门专业教育平台学科专业基础课程，对学生了解自己所学专业的背景、课程设置、毕业生能力和素质要求及未来工作去向起到引导性作用，引导学生逐步了解美术学专业，并树立牢固的专业思想、确立自己的学习目标和努力方向。学生能够制定好学习规划，顺利展开专业学习，为成长为合格的美术学专业应用型人才作好准备。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：了解晋中学院美术系基本情况；了解美术学基本理论知识和专业知识体系；美术学专业特性；美术学课程体系及各专业课解读。（毕业要求 3：学科素养）

课程目标 2：学生在领会美术学相关知识和理论的基础上，能掌握美术学中关于中小学美术教育教学规律，运用现代化的符合初中、小学美术教学、研究和管理课程体系的教学手段和方法。（毕业要求 4：教学能力）

课程目标 3：了解中外美术的历史和发展动态；了解国内外美术教育改革发展动态能够适应时代和教育发展需求；树立终身学习与专业发展意识；树立积极的反思意识，批判性思维。（毕业要求 7：学会反思）

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	毕业要求 1: 学科素养 (H)	3.2【专业能力】能运用美术学科的知识进行教育教学,并能综合运用本学科的知识技能去传授“美”的理念和创作方法,从而提升大众的审美能力,服务社会。了解美术学科发展的新成果、新动态,具备创作、研究能力。
课程目标 2	毕业要求 2: 教学能力 (M)	4.1【教学技能】在掌握美术学科基础理论知识的基础上,理解中学美术课程标准与教材内容,领会教材编写意图,具备基本教学技能,选用合适的教学模式、方法和手段,开展有效教育教学活动,展示教师良好的教育教学技能。
课程目标 3	毕业要求 5: 学会反思 (M)	7.1【终身学习】了解国内外中学美术教育改革发展趋势、美术教师专业核心素养、专业发展的阶段与途径,明确自身专业发展的重点。具有终身学习与专业发展意识,能够适应时代和教育发展需求,进行学习和职业生涯规划。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
美术学专业概述	课程目标 1、2	讲授法、案例法、讨论法	2
人才培养方案解读	课程目标 1、2	讲授法、案例法、讨论法、讨论法、自主学习法	2
中小学美术教育	课程目标 2、3	讲授法、案例法、讨论法、自主学习法	2
专业学习规划	课程目标 3	讲授法、案例法、讨论法、自主学习法	2
合计			8

(二) 课程内容

第一章 美术学专业概述

【学习目标】

1. 学生能够解释美术学基本概念的产生与发展,能够复述美术专业的历史与现状,能够明确学研究范畴。

2. 能依据美术学本科专业教学质量国家标准,正确评价我校美术专业的办学特点。

【课程内容】

1. 美术学的基本概念
2. 美术学的发展历程
3. 美术学专业的发展和变化
4. 普通高等学校本科专业目录和专业介绍

【重点、难点】

1. 重点：理解美术学的基本概念、内涵
2. 难点：美术学专业的发展

【教学方法】

1. 讲授法：对课程涉及的理论观点、知识体系、基本原理等内容进行讲授，结合板书、PPT、音视频资料等多媒体进行教学。

2. 讨论法：根据教学中的问题，做好讨论问题设计。要主导好讨论过程，引导学生发现问题和解决问题，激发学生的学习热情。

【学习要求】

1. 学生应在课前端正学习态度，养成良好学习习惯。
2. 课堂积极参与，交流自己的看法和理解。
3. 学生应在课后整理资料，巩固课堂知识。
4. 课后查找相关资料，深入研究视美术学的发展。

【复习与思考】

1. 美术学专业的特点。
2. 思考美术学专业的就业方向。

【学习资源】

1. 教育部高等学校教学指导委员会. 普通高等学校本科专业类教学质量国家标准. 高等教育教育出版社. 2018年3月

2. 运用互联网平台及资源辅助教学，比如使用腾讯会议、云班课、微信群等既可增加教学效果，又可丰富教学方式。依托现在网络媒体终端及软件和技术的进步，提高教学的效率。

第二章 人才培养方案解读

【学习目标】

1. 能阐述美术学专业的培养目标、培养规格及课程体系。
2. 能理解美术学专业各课程之间的关系及在人才培养中的作用。

【课程内容】

1. 培养目标介绍。

2.课程体系介绍。

3.毕业要求介绍。

【重点、难点】

重点：人才培养目标的解析。

难点：对人才培养的方案的理解。

【教学方法】

- 1.课堂讲授法讲解美术学专业的人才培养方案。
- 2.案例教学法引导学生理解课程体系在人才培养中的作用。
- 3.小组讨论，分析各课程之间的关联性。

【学习要求】

- 1.学生课前要仔细阅读 23 版美术学专业的人才培养方案。
- 2.课堂积极参与，交流自己的看法和理解。
- 3.课后查找相关资料，深入研究美术学专业的培养目标和课程体系。

【复习与思考】

- 1.复习本节所要求掌握的知识点。
- 2.思考大学四年应该具备的知识结构由哪些部分组成。

【学习资源】

运用互联网平台及资源辅助教学，比如使用腾讯会议、云班课、微信群等既可增加教学效果，又可丰富教学方式。依托现在网络媒体终端及软件和技术的进步，提高教学的效率。

第三章 中小学美术学教育

【学习目标】

- 1.学生能够复述出教师教育课程有哪些。
- 2.学生能够了解中小学美术教育教学规律，现代化的教学手段和方法，熟悉初中、小学美术教学、班级管理的课程体系。

【课程内容】

- 1.教师教育课程设置的目的是。
- 2.教师教育课程培养的能力及知识构成。

【重点、难点】

- 1.重点：专业核心课程介绍。
- 2.难点：专业能力的培养及其转换。

【教学方法】

1.讲授法、案例法：对课程中班级管理原则内容进行讲授，利用案例引入，加深学生的理解，结合板书、PPT、音视频资料等多媒体进行教学。

2.讨论法：结合中学课本中的内容，由学生进行分享和讲授。教师做好讨论过程的引导，帮助学生发现问题和解决问题，激发学生的学习热情。

【学习要求】

1.学生在课前学习时分小组选择一名一线班主任班级管理的书籍进行阅读，并在课前完成PPT的制作，课上进行汇报和交流。

2.课堂讨论中能够积极思考，根据案例进行分析判断。

【复习与思考】

1.作为美术教师应具备什么素质。

2.思考问题：结合生活中进行案例分析，梳理其中体现出的班级管理的原则。

【学习资源】

运用互联网平台及资源辅助教学，比如使用腾讯会议、云班课、微信群等既可增加教学效果，又可丰富教学方式。依托现在网络媒体终端及软件和技术的进步，提高教学的效率。

第四章 专业学习规划

【学习目标】

1.了解大学学习与高中学习不同，理解大学学习的特点，掌握公共课、专业基础课、专业核心课、专业方向课、实践类课程的学习方法。

2.能够按照各类专业课程的要求，完成学习任务，取得良好学习成绩，反思和评估学习状态，提高学习效率，进行自主学习和有效学习。

3.认同学习动机的意义，树立自律意识，建立终身学习观，全身心投入专业学习，追求创新意识和实践能力的培养。(思政目标)

【课程内容】

1.大学学习与高中学习的比较，大学学习的特点。

2.公共课、专业基础课、专业核心课、专业方向课、实践类课程的学习。

3.自主学习能力的培养，有效学习实现的条件。

【重点、难点】

1.重点：专业基础课、专业核心课、专业方向课、实践类课程的学习

2.难点：自主学习能力的培养，有效学习实现的条件

【教学方法】

1.讲授法：对课程涉及的理论观点、知识体系、基本原理等内容进行讲授，结合板书、PPT、音视频资料等多媒体进行教学。

2.讨论法：根据教学中的问题，做好讨论问题设计。要主导好讨论过程，引导学生发现问题和解决问题，激发学生的学习热情。

【学习要求】

1.学生应在课前完成上次课的课后拓展学习任务，端正学习态度，养成按时上课的良好学习习惯。

2.学生应在课上专心听讲，了解专业基础课、专业核心课、专业方向课、实践类课程的学习方法，积极参与大学学习与高中学习有何不同问题的讨论并主动发言。

3.学生应在课后整理笔记，巩固课堂知识，完成调研报告。

【复习与思考】

1.试述大学生如何培养自主学习能力？

2.设计访谈提纲，选取本专业获得奖学金的 2-3 名同学调查总结他人有效学习的经验，完成调研报告。

【学习资源】

1.西岗一诚著，徐秋平译.高效学习：成为学习高手的 5 个思维习惯.中信出版集团.2022 年 2 月

2.俞敏洪在各高校的演讲视频

五、实践教学安排

本课程虽没有安排专门的实践学时，但重视实践教学环节的设计。不仅加强课内的课堂讨论，还通过课后进行社会调查、撰写调研报告，自主学习成果展示与汇报等方式提升学生的实践运用能力。

六、考核方式

（一）考核方式

课程考核方式分为过程性考核、期末考核。过程性考核占比 50%，期末考核占比 50%。

过程性考核方式（平时成绩）包括课堂表现、调研报告、小组活动表现。

期末考核采用考查方式。

（二）考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标1：了解晋中学院美术系基本情况；了解美术学基本理论知识和专业知识体系；美术学专业特性；美术学课程体系及各专业课解读。	1. 美术学专业的基本概念、内涵。	课堂表现
	2. 专业历史沿革、现状及发展前景。	期末考试
课程目标2：学生在领会美术学相关知识和理	1. 中小学美术的概括。	课堂表现

论的基础上，能掌握美术学中关于中小学美术教育教学规律，运用现代化的符合初中、小学美术教学、研究和管理课程体系的教学手段和方法。	2. 中小学美术课的基本方法。	小组讨论
		期末考试
课程目标3: 了解中外美术的历史和发展动态；了解国内外美术教育改革动态能够适应时代和教育发展需求；树立终身学习与专业发展意识；树立积极的反思意识，批判性思维。	1.大学学习与高中学习的区别。 2.美术类课程的学习方法。 3.学习计划。	课堂表现
		调研报告
		期末考试

八、成绩评定

(二) 评定方式

1.总成绩（100分）

总成绩=过程性考核（平时成绩）×50%+期末成绩×50%。

2.平时成绩（100分），占总成绩的50%。

平时成绩=课堂表现（40分）+调研报告（30分）+小组活动表现（30分）。

3.期末成绩（100分），占总成绩的50%。

(二) 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分100)	平时成绩 (50%)	课堂表现 (40分)	15	15	10
		小组讨论 (30分)		30	
		调研报告 (30分)			30
终结性考核 (满分100)	期末成绩 (50%)	考查	100分，各课程目标根据考核实际情况而定		
课程达成值	分目标达成度=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重 总达成度=Σ分目标达成度*权重				

(三) 评分标准

1.课堂表现评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		36-40	31-35	21-30	11-20	0-10

		优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2、3	课堂表现	按时上课,认真听课,积极互动,主动讨论,发言积极。请假次数不超过2次。	上课较认真,互动较积极,发言次数较多。请假次数不超过3次。	上课能作一点笔记,互动有一定自主性,能够发言。请假次数不超过4次。	上课不太认真,有互动但不多,很少发言。请假次数不超过5次,无故不到现象超过1次但不超过3次。	听课很不认真,不互动也不发言。请假次数超过5次,无故不到次数较多。

2.调研报告评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		26-30	21-25	16-20	11-15	0-10
		优	良	中	及格	不及格
课程目标3	调研报告	调研选题合理,采用多样化且恰当的调研方法。调研时间地点符合调研内容。调研能围绕选题内容分析到位、充分、论述深入,语言组织精准。可以围绕调研内容分析,很好的总结调研收获及不足。	调研选题较合理,采用合理的调研方法。调研时间地点符合调研内容。调研能围绕选题内容分析基本到位、充分、语言组织通顺。可以围绕调研内容分析,较好的总结调研收获及不足。	调研选题基本合理,调研方法基本可行。调研时间地点基本符合调研内容。内容分析一般,陈述一般、语言组织一般。调研收获及不足写的一般、不够深入。	调研选题不合理,调研方法不够恰当。调研时间地点较不符合调研内容。内容分析较弱,陈述较差、语言组织较差。调研收获及不足写的较差、不够深入。	调研选题不合理,调研方法不当。无调研时间地点。调研不能围绕选题内容展开分析。不能围绕调研内容分析去总结调研收获及不足。

3.小组讨论评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		26-30	21-25	16-20	11-15	0-10
		优	良	中	及格	不及格

课程目标 2	小组活动表现	小组成员积极参与活动。小组内部沟通流畅,成员间能有效配合,展现出良好的团队协作精神。能准确理解课程中的理论知识,并在活动中有效应用,对理论内容把握深刻。	小组成员较为积极参与活动。小组内部沟通基本顺畅,成员间能够进行基本配合,团队协作有待加强。能理解大部分理论知识,并尝试在活动中应用,但应用程度有待加深。	小组成员参与活动较为被动。小组内部沟通不太顺畅,成员间配合不够紧密,团队协作能力较弱。对理论知识的理解不够深刻,应用到活动中的能力有限。	小组成员对活动参与不积极。小组内部沟通困难,成员间缺乏有效配合,团队协作效果差。对理论知识的理解表面化,难以在实际活动中应用。	小组成员几乎不参与活动。小组内部无法进行有效沟通,成员间完全无法协作,团队运作失败。对理论知识完全不了解,无法在活动中体现理论内容。
--------	--------	--	--	--	---	--

5.期末考试评分标准

详见《期末考查试题参考答案与评分细则》。

八、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
无					

九、主要参考书目

- 1.尹少淳. 美术教育学[M]. 北京: 高等教育出版社. 2002.
- 2.巩平.美术新课程教学与教师成长.[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2009
- 3.中华人民共和国教育部.中小学教师培训课程指导标准班级管理[M].北京: 高等教育学出版社,2020.
- 4.中华人民共和国教育部.中小学德育工作指南.2017. 教育部关于印发《中小学德育工作指南》的通知 - 中华人民共和国教育部政府门户网站 (moe.gov.cn)

十、课程学习建议

- 1.重视美术学科基础知识和实践教学。
- 2.借助网络和精品课程平台、书籍,学会研究性学习与合作学习。

《素描人物》课程大纲

一、课程信息

课程名称	素描人物 Sketch the characters		
课程编码	230610112B	适用专业	美术学
先修课程	素描基础 色彩基础	修读学期	2
课程类别	专业基础	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	3	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	48 学时（理论学时 16 ，实践学时 32 ）		
执笔人	贾晓华	审核人	何丽

二、课程简介

本课程是美术学专业的一门必修课，融和素描知识性、理论性、技术性、艺术性的应用为一体，素描的实践性是该课程的本质属性，是学习美术各课程的基础，获得素描语言中空间、光影、质感、肌理、层次等知识，扎实掌握素描塑造形体及画面语言的能力，提升美术创作能力的综合素质，并直接与基础美术教育的课堂教学和课外美术活动相联系。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：学生在学习素描人物的表现技能和理论基础上，能够把握素描人物写生作品的表现能力，准确且完整的表现作品，形成一定的作品赏析和创作能力，具备有中学美术课堂教学、指导课外美术与社会实践的教研能力。【毕业要求 3.1：学科素养】

课程目标 2：学生在学习赏析不同时期、不同流派的素描人物作品后，能叙述不同时期、不同流派作品的风格特征与表现手法，能掌握对素描人物作品表现的不同形式表达的能力，能够准确且完整的表现作品，具备教师的基本素养和基

本技能及具备进行教学设计、实施的教学能力。【毕业要求 3.2: 学科素养】

课程目标 3: 学生在课堂实践中, 学习中学生身心发展和养成教育规律, 把握良好的艺术综合表现能力。具备对素描人物中基本理论融会贯通, 具备在义务教育阶段美术学科教育的实践、研究能力。【毕业要求 6.1: 综合育人】

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	毕业要求 3: 学科素养	3.1 掌握美术学学科的基础知识、基本技能, 理解美术学学科知识学体系, 形成一定的作品赏析和创作能力。
课程目标 2	毕业要求 3: 学科素养	3.2 能运用美术学科的知识进行教育教学, 并能综合运用本学科的知识去传授“美”的理念和创作方法, 从而提升大众的审美能力, 服务社会。了解美术学科发展的新成果、新动态, 具备创作、研究能力。
课程目标 3	毕业要求 6: 综合育人	6.1 理解美术的育人价值, 掌握美术学科所蕴含的“真、善、美”的积极内涵及人与自然、人与社会和谐发展的价值观, 将美术教学与新时代思政的育人活动相结合。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
第一章 素描人物的基础知识及写生	课程目标 1	自主学习、课堂讲授、实训技能练习	12
第二章 素描半身像的观察及表现方法的设计与实施	课程目标 1/2	课堂讲授、实训技能练习	12
第三章 素描人物半身像的塑造及实践设计	课程目标 2/3	课堂讲授、实训技能练习	12
第四章 素描语言训练与作品评价	课程目标 2/3	课堂讲授、实训技能练习	12
合计			48

(二) 课程内容

第一章 素描人物的基础知识及写生

【学习目标】

1. 学生能够叙述素描人物基础知识点及写生步骤；能分析影响素描人物作业水平的高低与学生造型能力和创作能力的关系，能分析影响画面整体关系与表现能力的艺术元素。

2. 学生能够叙述素描人物模特写生中，对人物的观察和表现的方法，能分析人物动态、服饰、环境与人物个性特征的关系，明确素描人物画面的表现技法。

【课程内容】

1. 素描人物头像的基础知识，观摩欣赏经典人物素描名作，综述艺术演变的历史脉络，分析不同时期、不同风格的素描作品，以及作品的构图、手法及表现语言。
2. 绘制一幅素描人物头像，以画面构成和人物结构为重，结合经典人物素描作品的启发进行构思。
3. 有意识的研究运用特殊的表现技巧，丰富画面语言的可能性。

【重点、难点】

1.重点：对头像基本形体特征的深入理解与掌握，对头像体面关系的理解与掌握，强化学生造型意识与整体意识，提高学生的分析理解能力。

2.难点：对人物头部结构的准确理解与表现。

【教学方法】

1.理论讲解：讲授素描人物历史演变，结合不同时期素描艺术作品，引导学生读画的几个关注点。

2. 师范教学：写生步骤讲解，重点讲授观察方法。

3.实践指导：指导学生进行素描实践，针对学生作品进行点评和指导。

4、小组讨论：分小组讨论画面主与次，偶然与必然，本质与非本质等问题，培养提出问题、思考问题、解决问题的能力。

5. 名作赏析：采用多媒体教学手段，配合不同流派代表作品的讲解及适当的讨论。

【学习要求】

把握写生课程的主线，掌握人物素描写生中头像的观察方法与表现方法，熟知相关概念，头像写生的基本方法和实际运用。

【复习与思考】

提升写生中特征意识的培养方法。

现象世界的外部形态是千姿百态千差万别的，个体差异总是呈现出各自的特征，因而特征的鲜明化是事物的具体性与生动性的重要标志。

强化特征意识，加强对个别事物具体性的把握。特征包括外形特征与精神气

质特征，对于前者的把握不是靠理性的分析而是靠直觉的敏锐。而对后者的把握虽然不可能不包括对事物的理解，但这种理解，仍然要复归于视觉上可以感知的，因而视觉感悟起着重要的作用。

【学习资源】

1.[美]罗·贝弗利·黑尔著 朱岩译. 艺用解剖. 人民美术出版社. 2015年4月

2.[美]伯里曼著. 伯里曼人体结构绘画教学. 广西美术出版社
第二章 素描半身像的观察及表现方法

【学习目标】

1. 学生能够清楚知道人物素描的观察及表现方法，结合上周作业对观察方法及表现方法进行深入讲解分析。
2. 学生能够表述整体观察、整体表现，画面构图的依据与方法，能体会特征意识的重要性。

【课程内容】

1. 理论讲解：对上周作业进行讲评、自评及互评，结合作业 帮助学时理解人物写生中常见问题与解决方法。
2. 示范教学：通过示范和实践，让学生掌握构图、形状和素描关系的写生技巧。
3. 实践指导：指导学生进行素描实践，针对学生作品进行点评和指导。
4. 小组讨论：鼓励学生分组讨论，分享写生的心得和经验，提高团队协作和交流能力。
5. 名作赏析：采用多媒体教学手段，配合不同流派代表作品的讲解及适当的讨论。

【重点、难点】

- 1.重点：对人物解剖、结构、动态知识的掌握与运用。
- 2.难点：对人物精神状态的刻画与表现。（如：神态、性格、心理特征等）。

【教学方法】

- 1.恰当地安排模特动态、角度，使视觉舒服而富于美感。
- 2.半身像写生不同于头像写生，要充分强调人物的精神状态和形体动态、服装特点等。在全面观察形象特点的基础上，选择作画角度，思考画面构图和表现方法。
- 3.采用多媒体教学手段，结合学生课堂写生作业讲解及适当的讨论。

【学习要求】

把握写生课程的主线，掌握人物素描写生中半身像的观察方法与表现方法，熟知相关概念和半身像写生方法的实际运用。

【复习与思考】

写实素描的表现方法：

1. 以线带调子式
2. 体面式
3. 光影式

线性素描可以使学生获得准确的把握轮廓形状的能力，体面式素描可以帮助加强对立体结构的理解和表现，结构素描，可以由表及里的看待和表现形象，光影素描可丰富关于明暗色调规律的知识，提高视觉诸多因素再现对象的写实能力。

【学习资源】

- 1.[美]伯里曼著. 伯里曼人体结构绘画教学. 广西美术出版社
- 2.[美]霍加思著. 动态素描·头部结构. 广西美术出版社

第三章 素描人物半身像的塑造及写实表现

【学习目标】

1.学生能够准确表现画面的质感与量感、运动感和韵律感。能够尝试从写生的画面中传递出内在情感与独特个性。

2.能够借助素描人物写生坚持有感而发，在对不同形象的写生中，结合自己的想法运用不同的表现方法，进行大胆的尝试。

【课程内容】

- 1.结合上周作业，讲授素描半身像头、躯干、手等形体结构的关系及穿插关系。
- 2.赏析经典素描半身像作品，学习借鉴其作品风格绘制一幅人物素描半身像。
- 3.写生过程中加强人物动态、特征意识的表现力度。
- 4.躯干体块及运动规律。
- 5.手部的结构与基本形。

【重点、难点】

- 1.重点：熟悉人物比例及解剖要点。
- 2.难点：对画面整体黑白灰的体会与控制。

【教学方法】

1. 理论讲解：讲授人物的精神状态和形体动态、服装特点的选择、作画角度，结合人物特征思考画面构图和表现方法。
2. 示范教学：通过示范和实践，让学生掌握人物动态、比例关系的观察与作画方法。
3. 实践指导：指导学生进行素描实践，针对学生作品进行点评和指导。
4. 小组讨论：分小组结合学生课堂写生作业讲解及适当的讨论，使学生易于理解与掌握，保证课堂学习气氛浓厚，提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

把握写生课程的主线，掌握半身像写生中头部与手部的主次关系，熟知不同艺术表现形式与技法运用。

【复习与思考】

正确的观察方法对写生的重要性：

观察方法：是写生过程中的一个重点，也是写生色彩的主要任务，学会整体观察在比较中把握色彩之间的关系和造型特征，绘画不只是培养动手能力，还需要培养观察判断能力，造型问题、色彩问题的根源都在于观察方法，只有观察出来才有可能表现出来，观察不同表达也不同。

【学习资源】

- 1.于艾君.素描研究.吉林美术出版社.2018年5月
- 2.孙建平、康弘编著.大师的手稿.河北美术出版社.2012年1月

第四章 素描语言训练

【学习目标】

- 1.学生能够陈述不同的艺术表现形式，理解素描语言由具象到意象，由意象发展到抽象的三角形建构，具备对人物素描的审美意识和解析作品的的能力。
- 2.学生具备对主观的艺术表现力，及由内而外对画面的控制力以及运用形式语言的能力；尝试深入观察和分析对象，加强自我的感受和表现力。
- 3.学生初步尝试写生过程中主动的、能动的运用素描语言，能够拓展审美意识、自觉意识、建立表达个人主观感受的造型语言。

【课程内容】

1. 结合艺术元素分析不同素描作品，了解艺术元素是艺术作品的一部分，是艺术家构成创作的基本原料和媒介。艺术元素包含色彩，明暗、线、形状、形态、质感和空间。我们评论艺术品的好与差，学会把艺术元素和内容联系起来进行解析。理解艺术元素和原则有助于人们更好思考和创作。

2.学会“观看”，看的过程中使视觉神经系统兴奋起来，通过对的方法与练习，能“看”到更多解构画面的方法与能力。

3.概念输入，建立艺术的观看意识。

【重点、难点】

1.重点：调动学生自主能动性，培养主观处理画面的能力。

2.难点：体会艺术语言的表现力和形式本身的重要性

【教学方法】

1. 理论讲解：利用大量的经典素描作品进行赏析，帮助学生理解和掌握不同风格艺术家对素描作品的表现手法，提升学生对素描语言的理解与运用能力。

2. 实践指导：指导学生进行素描语言实践，针对学生作品进行点评和指导。

3.小组讨论：学生分小组进行点评和自评、互评，提升学习的自主性，从而具备相关知识和方法的实际应用能力。

【学习要求】

把握写生课程的主线，能较好的表现人物的性格特征和结构形体特征。建立表达个人主观感受的造型语言。

【复习与思考】

结合艺术元素分析一幅素描经典名作。

【学习资源】

1.于艾君. 素描研究.吉林美术出版社.2018年5月

2.孙建平、康弘编著. 大师的手稿. 河北美术出版社. 2012年1月

五、实践教学安排

本课程有 32 个学时的实践。

序号	实践项目名称	实践方法	学时	类型	要求	支撑 课程目标
1	人物头像写生训练	写生实践	8	综合性	必做	课程目标 1
2	人物动态、体面关系写生训练	写生实践	8	综合性	必做	课程目标 2/3
3	画面质感与量感、韵律感的 写生训练	写生实践	8	综合性	必做	课程目标 2/3
4	素描语言训练	写生实践	8	综合性	必做	课程目标 1/2/3

六、考核方式

(一) 考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1: 学生在学习素描人物的表现技能和基础知识, 赏析不同时期、不同流派的素描人物作品上, 能够掌握不同时期、不同流派作品的风格与表现手法, 具有素描人物作品表现的不同形式表达的能力, 准确且完整的表现作品, 形成一定的作品赏析和创作能力, 更要有中学美术课堂教学、指导课外美术与社会实践的教研能力。	1.素描头像基本概念 2.观察方法 3.构图能力 4.造型能力 5.黑白灰关系	课堂表现、 平时作业、 期末考试
课程目标 2: 学生在学习赏析不同时期、不同流派的素描人物作品后, 能叙述不同时期、不同流派作品的风格特征与表现手法, 能掌握对素描人物作品表现的不同形式表达的能力, 能够准确且完整的表现作品, 能够具备教师的基本素养和基本技能及具备进行教学设计、实施的教学能力。	1.人物素描名作赏析 2.作业讲评 3.半身像写生	课堂表现、 平时作业、 期末考试
课程目标 3: 学生在课堂实践中, 学习中学生身心发展和养成教育规律, 把握良好的艺术综合表现能力。具备对素描人物中基本理论融会贯通, 具备在义务教育阶段美术学科教育的实践、研究能力。	1.表现性语言形式 2.表达的艺术情感	课堂表现、 平时作业、 期末考试

(二)课程目标考核占比

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核	平时成绩 (30%)	平时作业 (80%)	根据考核占比折合成分数共 80 分		
		课堂表现 (20%)	根据考核占比折合成分数共 20 分		
结果性考核	期末成绩 (70%)	闭卷考试	100 分, 各课程目标根据考核实际情况而定		
课程达成度	分目标达成度= $\sum$ 各考核环节样本总均分/总分*权重 总达成度= $\sum$ 分目标达成度*权重				

七、成绩评定

(一) 评定方式

1.总成绩评定

总成绩=平时成绩 × 30%+期末成绩 × 70%

2.平时成绩评定

(1) 课堂表现 (20%)：学生到课情况、学生听课情况、是否积极发言、积极参与讨论、信息反馈等。

(2) 平时作业 (80%) =平时作业 1+平时作业 2+平时作业 3：学生平时作业提交次数及完成质量。

3.期末成绩评定

期末作业的完整度与创新性。

(二) 评分标准

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格
1	课堂表现	出勤良好，课堂认真听讲，全身心投入绘画，认真参与讨论，能主动思考、提问。	出勤良好，听讲较认真，绘画较为投入，参与讨论较认真。思考、提问较为主动。	能较好保证出勤，绘画投入，能参与讨论。有主动思考与提问。	能基本保证出勤，听讲不太认真，绘画不太投入，不思考、提问。	不能保证出勤，听讲不认真，不参与讨论，不思考、提问。
2	课外作业	每单元超额完成作业数量，优秀作品临摹认真，有较强的思考性与探索性。有明确的主动学习意识。	每单元按要求完成作业数量，优秀作品临摹认真，有思考性与探索性。有一定的学习意识。	每单按要求完成作业数量，优秀作品临摹认真，没有思考性与探索性。没有学习意识。	每单元完成作业数量，优秀作品临摹不太认真，没有思考性与探索性。没有学习意识。	未按要求完成每单元作业数量，优秀作品临摹很不认真，没有思考性与探索性。学习意识差。
3	期末作业	构图完整，能很好掌握人物基本的形体结构，素描关系表现良好，有较强的空间表现，能很好体现出作者的思考性与探索性。	构图完整，能较好掌握人物基本的形体结构，素描关系表现较好，有一定的空间表现，能体现出作者的思考性与探索性。	构图较为完整，掌握人物基本的形体结构，素描关系表现一般，有空间表现，无思考性与探索性。	构图不完整，人物基本的形体结构掌握不完整，素描关系表现混乱，无空间表现，无思考性与探索性。	构图不完整，不能掌握人物基本的形体结构，无素描关系，无空间表现，无思考性与探索性。

八、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
------	----	-----	------	---------	----

素描教程	王彦发	高等教育出版社	2007年2月	否	
------	-----	---------	---------	---	--

九、主要参考书目

- [1] 王彦发著.《素描教程》.高等教育出版社.2007.2
- [2] 伯里曼著.《伯里曼实用人体解剖》.湖南:湖南美术出版社.2011.2
- [3] 罗伯特·海尔著.《向大师学素描》.上海:上海人民出版社.
- [4] 赵建.张元稼著.《素描基础》人民美术出版社.2018.8

十、课程学习建议

- 1.兴趣是最好的老师,培养学生对素描人物写生的兴趣。
- 2.多观察、多思考、多总结。素描是理性与感性的结合体,如果不主动观察、思考和总结,就不能感知到素描的本质,就会被物体表象所干扰,从而流于表面、缺乏内核。
- 3.多品读、临摹优秀作品和大师作品,理解和掌握不同风格艺术家对素描作品的表现手法。多看画展,提高自己的审美鉴赏力。
- 4.多练习。反复训练可以帮助提高手的稳定性和手眼协调能力。

《色彩人物》课程大纲

一、课程信息

课程名称	色彩人物 The Color Figures		
课程编码	230610114B	适用专业	美术学
先修课程	素描人物	修读学期	第二学期
课程类别	专业核心课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	3	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	48 学时 (理论学时 16, 实践学时 32)		
执笔人	姚锡娟	审核人	孙伟

二、课程简介

《色彩人物》是美术学专业的专业核心课程，是在色彩基础课程之上进一步对于色彩的学习与提高。本课程强调用色彩塑造人物形象，培养学生观察理解人物的结构及肤色在不同环境下的色彩变化，同时培养学生对色彩、色调、表现技法的深入学习。学生选用不同色彩工具材料（水粉、水彩、油画、国画、丙烯），初步掌握表现人物的方法，充分结合在色彩基础课程中所学到的色彩知识，研究人物对象的固有色规律和环境色、条件色之间的协调关系规律。要求学生通过较为系统、合理的训练方法掌握人物绘制的基本技能，不断提高学生的写生技巧，全面提高学生的艺术素质。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：学生能准确理解色彩学的基本理论和色彩人物写生的一般步骤，能分析出色彩课所要求的工具与材料的性能，能解释基本的色彩观察方法与实践技巧，具备良好的色彩素养，具有分析鉴赏优秀色彩作品的的能力，开拓思路，在一定程度上能强化和提炼主观色彩进行写生和创作。【毕业要求 3.1：专业知识】

课程目标 2：运用所学色彩知识和技能正确表现人物的色彩关系、形体结构，能说出人物写生的基本技巧，具有色彩观察能力与人物造型能力。注重对形与色

进行艺术的归纳和整体的概括处理,逐步形成个性化的色彩语言,从而运用色彩语言去发现美、表现美、创造美。学生能运用科学的色彩理论和观点进行教学设计,具备教师的基本素养和实施教学的能力。【毕业要求 3.2: 专业能力】

课程目标 3: 学生能准确地说出美术的育人价值,并结合新时代思政在教学中进行美育活动,提高色彩认知能力和色彩审美修养,建立良好的色彩思维方式,运用色彩来表现人物的真善美,营造出和谐生动的画面,并能进行审美意境的表达。【毕业要求 6.1: 育人能力】

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	毕业要求 3: 学科素养	3.1【专业知识】掌握美术学学科的基础知识、基本技能,理解美术学学科知识学体系,形成一定的作品赏析和创作能力。
课程目标 2	毕业要求 3: 学科素养	3.2【专业能力】能运用美术学科的知识进行教育教学,并能综合运用本学科的知识去传授“美”的理念和创作方法,从而提升大众的审美能力,服务社会。了解美术学科发展的新成果、新动态,具备创作、研究能力。
课程目标 3	毕业要求 6: 综合育人	6.1【育人能力】理解美术的育人价值,掌握美术学科所蕴含的“真、善、美”的积极内涵及人与自然、人与社会和谐发展的价值观,将美术教学与新时代思政的育人活动相结合。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
第一章 色彩人物概述与写生步骤	课程目标 1/2	讲授法、演示法、练习法、讨论法	12
第二章 人物的细节塑造与色彩表现	课程目标 1/2	讲授法、演示法、练习法、讨论法	12
第三章 人物写生的语言及风格意识	课程目标 1/2/3	讲授法、演示法、练习法、讨论法	12
第四章 总结讲评	课程目标 1/2/3	讲授法、演示法、练习法、	12

		讨论法	
合计			48

(二) 课程内容

第一章 色彩人物概述与写生步骤

【学习目标】

1. 理解色彩理论知识，能认出色彩人物写生训练的目的和意义，能说出色彩人物写生的基本步骤。

2. 学习现代色彩学理论，在实践中正确分析色彩规律。

3. 正确表现人物的透视解剖、形体结构，注重构图的创造性运用。

4. 参与模特的布置，并有意识地选择模特的不同角度来进行练习，教师从旁协助调整，同时配合讲解相关色彩造型理论。

【课程内容】

1. 色彩人物经典作品鉴赏，色彩人物艺术风格的嬗变与对比。

2. 模特儿的摆设：一般可根据模特的形体特点设计动作，根据模特的肤色设计背景，注意模特头颈肩的动态关系。

3. 画面构图的经营与设计：可根据对模特的感受来设计构图，切忌缺少个人体验的模式化构图。

4. 起形铺大色：起好形后开始铺设画面的大体色块，注意人物脸部、衣服及背景的关系，还要注意皮肤色彩的微差。

5. 深入刻画与整体塑造。

【重点、难点】

1. 重点：熟悉色彩人物写生的步骤。

2. 难点：大体色彩关系的铺设。

【教学方法】

1. 讲授法：本着由易到难，先理论后实践，循序渐进的思路，讲授色彩人物的基础知识。

2. 演示法：通过教师示范诠释本单元训练的教学目的和具体内容。

3. 练习法：课堂上让学生观察模特并进行色彩人物写生练习，课外临摹经典大师的色彩人物作品。

4. 讨论法：在教师的指导下，学生以全班或小组为单位，对色彩人物理论知识进行探讨。

【学习要求】

学会科学地观察与认识色彩规律，并把它运用到写生实践中。学会如何欣赏一幅优秀的绘画作品，借鉴作品中色彩人物语言的特征，启发自身的实践并总结

规律。

【复习与思考】

- 1.起形前需要注意什么？
- 2.色彩的冷暖特性是什么？
- 3.如何把握好画面的色调？

【学习资源】

- 1.学习通电子书目《色彩基础》，刘国松著。
- 2.学习通学术视频《油画人物写生》，张世范主讲。

第二章 人物的细节塑造与色彩表现

【学习目标】

- 1.有针对性地认知和研究色彩规律，培养自我成长的学习能力，做到能够深度研究对象规律，掌握适当的表现技巧。
- 2.通过色彩人物写生训练，逐步形成观察、解读、思考与表现等实践过程的规范化，形成正确的色彩观。
- 3.在实践中能具备对于人物细节的观察能力和画面色彩的控制能力，切实地体会和感受到人物肤色的微妙变化。

【课程内容】

- 1.色彩人物塑造的方法与手段：结合大师作品，讲解色彩人物塑造的笔触与风格特点，并进行局部的细节刻画示范。
- 2.人物的色彩表现：形色合一，对模特进行深入塑造，尤其着重于头部及五官的表现，学会运用色彩的冷暖关系进行刻画。
- 3.正确的观察方法：整体观察、局部观察、对比观察。

【重点、难点】

- 1.重点：色彩人物的细节塑造，冷暖色的调和运用。
- 2.难点：如何在人物的色彩表现中做到形神兼备。

【教学方法】

- 1.讲授法：分解人物细节塑造所涉及的要素与知识点，理解与掌握色彩表现这一教学内容。
- 2.演示法：通过教师示范诠释本单元训练的教学目的和具体内容。
- 3.练习法：课堂上有针对性的进行色彩人物写生练习，课外临摹经典大师的色彩人物作品。
- 4.讨论法：在教师的指导下，学生以全班或小组为单位，对色彩人物细节塑造的方法进行探讨。

【学习要求】在色彩人物写生训练中形成正确的观察、严谨的分析、合理的

归纳与主观的表现等研究习惯。整个训练过程要能正确地感受和判断人物肤色的微妙变化，从而对其进行概括与归纳。

【复习与思考】

- 1.细节塑造具体是指什么？
- 2.为什么要进行色彩表现？
- 3.如何在人物的色彩表现中做到形神兼备？

【学习资源】

- 1.学习通电子书目《色彩基础》，刘国松著。
- 2.学习通电子书目《色彩人物》，杜卓选著。
- 3.陈树中、田欣.《色彩表现》.西南师范大学出版社.2013.

第三章 人物写生的语言及风格意识

【学习目标】

- 1.理解色彩人物写生的语言及风格意识，能认出绘画语言的重要性。
- 2.通过色彩人物写生训练，总结色彩人物的多种表现技法，逐步建立风格意识。
- 3.提升对色彩的审美感受，树立具有个性的色彩观念。

【课程内容】

- 1.介绍多种表现色彩人物的绘画语言

挑选几位典型性的画家进行个案分析，让学生更加深入的了解和区分不同色彩人物的表现语言，学会从优秀作品中汲取营养，尝试多种表现技法，突破自己。

- 2.风格意识的培养

提高学生的认知能力，逐步建立一定的审美理念和风格意识，以此来指导画面的调整。

【重点、难点】

- 1.重点：对不同色彩人物技法语言的认识和了解。
- 2.难点：画面个人风格意识的培养。

【教学方法】

1.讲授法：通过理论讲授如何运用色彩语言表现人物，介绍不同风格的画家作品来建立学生的风格意识。

2.演示法：通过教师示范诠释本单元训练的教学目的和具体内容。

3.练习法：课堂上有针对性的进行色彩人物写生练习，课外临摹经典大师的色彩人物作品。

4.讨论法：在教师的指导下，学生以全班或小组为单位，对人物写生的语言及风格意识进行探讨。

【学习要求】通过写生课题训练,学会从客观事物中观察、分析和梳理人物写生的语言及风格意识,主动运用对色彩语言的理解和表现,以达到全面提高色彩观察能力与人物造型能力。

【复习与思考】

- 1.试比较国外画家弗洛伊德与国内画家刘晓东人物作品的异同。
- 2.试举例分析写实绘画语言的特点。
- 3.表现主义绘画中色彩人物的语言风格是什么?

【学习资源】

- 1.学习通电子书目《色彩人物》,杜卓选著。
- 2.陈树中、田欣.《色彩表现》.西南师范大学出版社.2013.

第四章 总结讲评

【学习目标】

1.通过讲评,学生相互取长补短,了解自己的主要问题,理解色彩人物写生的意义,并熟练掌握色彩人物写生技法。

2.在训练中主动对画面的结构关系、形体关系和色彩的强弱进行对比,全面的概括和调整画面,以达到整体和谐的关系。

【课程内容】

1.学生课堂作业总结讲评

将同学们的作品摆放在一起,同学之间进行互评,取长补短,提高鉴赏能力。老师具体分析每个人的优缺点,和学生一起讨论在四周学习中的收获和不足,完成课堂总结。

2.提高学生的审美意识

欣赏名家作品,提高学生的审美素养,并讲评学生临摹大师作品的课外作业。

3.整理完成

学生根据老师的建议对作品进行进一步调整完善,作品完成。

【重点、难点】

- 1.重点:总结讲评。
- 2.难点:色彩人物的艺术表现。

【教学方法】

1.讲授法:通过理论讲授如何运用色彩语言表现人物,介绍不同风格的画家作品来建立学生的风格意识。

2.演示法:通过教师示范诠释本单元训练的教学目的和具体内容。

3.练习法:课堂上继续完成上一单元的色彩人物写生练习,课外临摹经典大师的色彩人物作品。

4.讨论法：在教师的指导下，学生以全班或小组为单位，对人物写生的语言及风格意识进行探讨。

【学习要求】 摆脱考前所谓的应试技法养成的思维定势，回归本源。从构图起稿开始，学会用自己的眼睛和头脑去分析研究人物的造型要素以及环境影响所造成的各种变化。在绘画当中进一步了解所用材料的性能，并能够熟练运用。

【复习与思考】

- 1.试比较写实人物与写意人物作品的异同。
- 2.画面的整体关系如何把握？
- 3.如何培养发现美的艺术感知能力？

【学习资源】

- 1.贡布里希.《艺术发展史》.天津人民美术出版社.1989.
- 2.陈树中、田欣.《色彩表现》.西南师范大学出版社.2013.

五、实践教学安排

本课程有 32 个学时的实践。

序号	实践项目名称	实践方法	学时	类型	要求	支撑 课程目标
1	人物写生步骤练习	示范实践	8	综合性	必做	课程目标 1/2
2	人物细节塑造与色彩表现练习	示范实践	8	综合性	必做	课程目标 1/2
3	人物色彩语言探索练习	示范实践	16	综合性	必做	课程目标 1/2/3

六、考核方式

(一) 考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1:	1.色彩人物基础知识。2.人物写生步骤。 3.细节塑造方法。4.色彩语言概念。5.风格意识	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 2:	1.色彩人物写生练习。2.人物细节塑造练习。 3.人物色彩表现练习。4.人物语言探索练习。	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 3:	1.色彩语言认知能力。2.审美意境的表达能力	平时作业 期末考试

(二)课程目标考核占比

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核	平时成绩 (30%)	平时作业 (80%)	根据考核占比折合成分数共 80 分		
		课堂表现 (20%)	根据考核占比折合成分数共 20 分		
结果性考核	期末成绩 (70%)	闭卷考试	100 分, 各课程目标根据考核实际情况而定		
课程达成度	分目标达成度= $\sum$ 各考核环节样本总均分/总分*权重 总达成度= $\sum$ 分目标达成度*权重				

七、成绩评定

(一) 评定方式

1.总成绩评定

总成绩=平时成绩 × 30%+期末成绩 × 70%

2.平时成绩评定

(1) 课堂表现 (20%) : 学生到课情况、学生听课情况、是否积极发言、积极参与讨论、信息反馈等。

(2) 平时作业 (80%) =平时作业 1+平时作业 2+平时作业 3: 学生平时作业提交次数及完成质量。

3.期末成绩评定

期末作业的完整度与创新性。

(二) 评分标准

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格
1	课堂表现	出勤良好, 课堂认真听讲, 全身心投入绘画, 认真参与讨论, 能主动思考、提问。	出勤良好, 听讲较认真, 绘画较为投入, 参与讨论较认真。思考、提问较为主动。	能较好保证出勤, 绘画投入, 能参与讨论。有主动思考与提问。	能基本保证出勤, 听讲不太认真, 绘画不太投入, 不思考、提问。	不能保证出勤, 听讲不认真, 不参与讨论, 不思考、提问

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格
2	课外作业	每单元超额完成作业数量,形式工具多样,有较强的思考性与探索性。有明确的创作意图。	每单元完成作业数量,形式工具多样,有思考性与探索性。有一定的创作意图。	每单元完成作业数量,形式工具单一,没有思考性与探索性。没有创作意图。	每单元完成大部分作业数量,形式工具单一,没有思考性与探索性。没有创作意图。	未完成每单元作业数量,形式工具单一,没有思考性与探索性。没有创作意图。
3	期末作业	构图完整,人物造型结构准确,能够很好地表现色彩关系和空间体积,能够很好地表现人物的特征和面貌,用笔熟练,色彩明快,有一定的艺术表现力。	构图较为完整,人物造型结构比较准确,能够较好地表现色彩关系和空间体积,能够较好地表现人物的特征和面貌,用笔较为熟练,色彩较为明快,有较好的艺术表现力。	构图基本完整,人物造型结构基本准确,能够基本地表现色彩关系和空间体积,能够基本地表现人物的特征和面貌,用笔基本熟练,色彩基本明快,有基本的艺术表现力。	构图不够完整,人物造型结构不够准确,色彩关系和空间体积表现欠佳,人物的特征和面貌表现欠佳,用笔不够熟练,色彩不够明快,欠缺一定的艺术表现力。	构图不完整,人物造型结构不准确,不能较好地表现色彩关系和空间体积,不能较好地表现人物的特征和面貌,用笔不熟练,色彩不明快,不具备艺术表现力。

八、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
《500年大师经典色彩人物》	杨建飞	中国书店出版社	2020年	否	

九、主要参考书目

- 1.王晓东.《绘画色彩教学研究》.辽宁:辽宁美术出版社.2014.
- 2.张桂焯.《色彩人物》.上海书店出版社.2004.
- 3.陈树中、田欣.《色彩表现》.西南师范大学出版社.2013.
- 4.贡布里希.《艺术发展史》.天津人民美术出版社.1989.

5.琪编.《表现色彩》.辽宁美术出版.

6.鲁道夫、阿恩海姆.《艺术于视知觉》.四川人民出版社.1998.

十、课程学习建议

1.制定学习计划：将学习任务分解成每天或每周的小目标，例如如何掌握色彩人物绘画技巧，可以把这个任务分解在每周课堂上的写生环节，这样可以更清晰地了解自己的进度和需要完成的任务。

2.主动学习：主动学习比被动接受知识更能提高学习效果。可以通过提问、讨论、做笔记等方式积极参与课堂互动，进而加深对色彩基础知识的理解和色彩的搭配与运用。

3.合理安排时间：学习需要时间和精力投入，合理安排时间，确保每天有足够的时间用于学习。

4.注重课外练习：多练习是巩固知识、加深理解的关键环节。可以通过定期回顾所学内容、多临摹色彩大师作品等方式进行课外练习。

5.寻求帮助：遇到问题时，不要害怕寻求帮助。可以向老师、同学或网络资源求助，以获取解决色彩人物塑造问题的方法和策路。

6.保持耐心和热情：色彩人物的学习是一个长期的过程，需要学习者保持耐心和热情。初学者可能会遇到困难和挫折，但只要坚持下去，不断实践和探索，就一定能够掌握色彩人物的绘画技巧，创作出属于自己的艺术作品。

《油画技法》课程大纲

一、课程信息

课程名称	油画技法 Oil painting techniques		
课程编码	230610114B	适用专业	美术学
先修课程	色彩人物	修读学期	第三学期
课程类别	专业核心课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	3	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	48 学时 (理论学时 16, 实践学时 32)		
执笔人	樊桂贞	审核人	何丽

二、课程简介

《油画技法》是美术学师范类专业的核心课程，属于专业必修课程。通过本课程的学习，使学生掌握油画人物各方面的理论知识和丰富的表现技巧，在准确生动的表现人物的比例、透视、结构和色彩关系的基础上，同时加强个人感受。此外，通过观看分析大师的名作来提高学生的油画人物的表现技法和艺术修养，为下一阶段的学习打好基础。本课程以课上写生和课下临摹的方式进行，在写生的过程中，学生可以搜集与写生模特类似的角度范画作品作为参考，体会优秀作品的绘画技巧和处理手法，把这种感受尝试运用到自己的画中，这样能大大提升人物写生的学习效率。同时教师会结合每个单元的内容，针对性对学生进行讲解示范。

本课程对提升学生的综合艺术素养，掌握油画基础知识具有重要的作用。从认知上，课程引导学生对大师油画肖像作品进行大量的鉴赏、研究、学习，提升多元化的审美取向。从实践上，这一阶段的课程强调用色彩塑造人物形象，培养学生观察理解人物的结构及肤色在各种不同光源、环境的影响下之变化。通过较为系统、合理的训练方法使学生掌握油画人像绘制的基本技能，为进一步的学习和创作打好基础，不断提高学生的油画写生技巧，全面提高学生的艺术素质。

三、课程目标

(一) 课程目标

课程目标 1: 本课程以技法实践教学为主, 理论讲授为辅。教学中以油画人物绘画为主题, 对西方美术史上和中国现当代经典油画人物作品进行鉴赏, 帮助学生梳理油画人物画美术史的发展脉络, 熟悉其风格流变的过程, 以及学科前沿发展动态, 了解中外油画人物绘画技巧、方法和风格语言等。使学生具备一定的艺术修养和审美能力, 具有作品赏析、写生和创作能力。【毕业要求 3.1: 学科素养】

课程目标 2: 在课堂教学实践中, 通过示范教学和人物观察写生训练, 要求学生掌握构图知识、人物结构、透视和形体关系, 把握画面的空间和色彩关系, 系统学习油画人物的写生方法和语言技法, 掌握并创建个性化油画表现语言, 使学生具备一定的专业能力, 具备教师的基本理论素养及实践教学技能, 并能依据课程标准, 针对中学生身心发展和对所教学科的认识特点, 进行教学设计、实施和评价。【毕业要求 4.1: 教学能力】

课程目标 3: 通过本课程的学习, 培养学生对世界优秀文化艺术的了解, 能扎根于中国国情, 深入社会现场, 在艺术写生实践中提升艺术能力, 锤炼意志品质, 并能与地域文化融合进行发展创新, 理解美术学科的育人价值, 结合中学美术课程进行美育教学活动, 提升审美情趣, 培育包容开放的民族精神。【毕业要求 6.2: 综合能力】

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	毕业要求 3: 学科素养	3.1 掌握美术学学科的基础知识、基本技能, 理解美术学学科知识学体系, 形成一定的作品赏析和创作能力。了解美术学科发展的新成果、新动态, 具备创作、研究能力。
课程目标 2	毕业要求 4: 教学能力	4.1 在掌握美术学科基础理论知识的基础上, 理解中学美术课程标准和教材内容, 领会教材编写内容, 具备基本教学技能, 选用合适的教学模式、方法和手段, 开展有效教育教学活动, 展示教师良好的教育教育技能。
课程目标 3	毕业要求 6: 综合育人	6.2 关注中学生身心健康、人格教育、文化育人和 活动育人等方面的知识, 掌握美术学科育人的内容、途径和方法。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
第一章 油画人物概述与写生技法	课程目标 1/2	课堂讲授、鉴赏、示范、技法练习、讨论互动	12
第二章 油画人物写生基础技法训练	课程目标 1/2	课堂讲授、实训技能练习、讲评讨论	12
第三章 油画人物写生技法语言的拓展	课程目标 1/2	课堂讲授、实训技能练习、讲评讨论	12
第四章 个性化技法语言的探索	课程目标 1/2/3	课堂讲授、实训技能练习、讲评讨论	12
合计			48

(二) 课程内容

第一章 油画人物概述与写生技法

【学习目标】

中外美术史油画人物的历史发展脉络梳理,各个时代代表性艺术家及作品艺术风格的演变与对比,尤其对现当代在油画人物方面具有代表性的画家及作品进行重点研究学习,掌握油画人物的写生技法。

【课程内容】

- 1.油画人物的历史发展及风格演变。
- 2.油画人物写生的基本步骤,写生技法。
- 3.油画人物写生示范。
- 4.油画人物写生实践。

【重点、难点】

- 1.重点:对油画人物历史发展脉络的了解,写生技法的掌握。
- 2.难点:油画人物写生的表现技法。

【教学方法】

1.理论讲解:讲授西方美术史中油画人物从古典主义油画到印象主义、现当代具象人物油画的发展过程,对中国现当代具有代表性画家的作品与风格进行分析。

2.示范教学:通过课堂示范讲授,让学生掌握油画人物的步骤和基本表现技法。如挑选模特、摆模特、画面构成、起稿上色等。

3.实践指导:指导学生进行技法实践,针对学生作品进行细致的点评和指导。

4.讨论互动: 引导学生进行分组讨论, 分享学习心得, 交流学习过程中遇到的问题, 提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

要求学生对油画人物各个时期风格技法的演变有一个较为系统的了解, 并掌握油画人物作画的步骤与写生方法。

【复习与思考】

- 1.西方人物画古典主义时期的艺术特点有哪些。
- 2.印象派人物画在色彩方面有哪些创新并举例说明。
- 3.谈一谈你印象最深刻的一幅人物油画。

【学习资源】

- 1.[英].贡布里希.《艺术的故事》.广西美术出版社.2012年5月
- 2.曹意强著.《艺术史的视野》.中国美术学院出版社.2007年8月
- 3.[美]H.W.詹森著.《詹森艺术史》.世界图书出版公司.2013年

第二章 油画人物写生基础技法训练

【学习目标】

通过理论讲授, 使学生建立正确的观察与写生方法, 通过课堂实践, 引导学生在具体的环节操作上掌握构图、形体、色调、色彩关系等因素, 基本掌握油画人物技法的表现要领, 学会用较为单纯直接的表现方法把握对象的形体面貌。

【课程内容】

1.色块训练

结合大师的作品, 讲解人像塑造的笔触与风格特点, 引导学生对人物形象进行概括, 用大的色块来表现对象, 注重画面整体的色彩及形体关系, 这一步, 尽可能的少关注细节。

2.细节刻画

在基本把握色块塑造的基础上, 进一步进行局部的细节刻画。形色合一, 对模特进行深入塑造, 尤其着重于头部及五官的表现, 学会运用色彩的冷暖关系进行深入描绘, 将素描关系与色彩关系很好的统一起来。

3.整体调整

整体调整这一步尤为重要, 引导学生重新对画面的结构关系、形体关系、色彩关系进行分析对比, 进一步修改和调整, 使学生提高认识, 逐步建立一定的审美理念和风格意识, 以此来指导画面的调整。

4.点评讨论

对学生的画进行分组点评, 针对共性问题进行分析讨论, 指出改进方法,

对学生的个性问题进行引导和鼓励,做到因材施教,并引导学生在观摩对比中学会取长补短。

【重点、难点】

- 1.重点:如何对画面进行概括和深入塑造,做到整体与局部相互协调和统一。
- 2.难点:对人物形体结构的把握;对人物色彩关系的表现和运用;通过经典范画的鉴赏临习提高审美能力。

【教学方法】

- 1.理论讲解:介绍色彩的基本知识、调色原理,表现不同肤色的调色技巧,以及画面色调如何把握,帮助学生进一步掌握写生的技巧。
- 2.示范教学:通过示范和实践,让学生掌握油画人物形体、结构、色彩及色调的绘画技巧。
- 3.实践指导:指导学生进行技法实践,针对学生作品进行细致的点评和指导。
- 4.小组讨论:引导学生进行分组讨论,分享学习心得,交流学习过程中遇到的问题,提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

要求学生通过实践初步掌握油画人物基础技法,并能够主观处理画面各要素之间的关系,使画面达到较为完备的视觉效果。

【复习与思考】

- 1.以自己的理解来说一说油画人物肤色的表现技巧。
- 2.如何理解油画人物形与色的统一。
- 3.你在这一单元的学习中遇到的主要问题是什么并针对性去解决。

【学习资源】

- 1.[美].克丽丝.萨珀.《油画肖像经典技法》.上海人民美术出版社.2017年1月
- 2.冉茂芹著.《一个画家的故事》.广西美术出版社.2022年12月
- 4.杨建飞著.《500年大师经典色彩人物》.中国书店出版社.2015年10月

第三章 油画人物写生技法语言的拓展

【学习目标】

让学生在掌握油画人物基本表现技法的基础上进行进一步的拓展,了解和学习更多代表性画家的作品,通过观摩赏析和对比作品中不同的技法特点,并结合自己的画面进行学习和运用,尝试多种表现技法,体会不同技法的美感,从而达到举一反三,培养一定的创新能力,逐步形成自己的语言技法。

【课程内容】

- 1.介绍多种油画人物技法的表现方法

挑选几位典型性的画家进行个案分析,让学生更深入地了解到不同的油画人物写生方法及风格表现。学会从优秀作品中汲取营养,尝试多种表现技法,突破自己。

2.油画语言的运用及表现

重新对画面的结构关系、形体关系和色彩的强弱进行对比,全面地概括和调整。使学生提高认识,逐步建立一定的审美理念和风格意识,以此来指导画面的调整,提升审美能力。

3.点评讨论

让学生挑选两三幅不同风格作品进行分析解读,梳理其时代风格、个人风格的关系,在讨论中使学生进一步强化基础理论知识,培养学生的审美,及教育教学的能力,为以后适应中学岗位奠定一定的能力。

【重点、难点】

- 1.重点:了解油画人物表现技法的多样性、丰富性。
- 2.难点:对不同技法的深入认知和掌握,如何筛选适合自己的表现技法。

【教学方法】

- 1.理论讲解:讲授油画技法语言的运用和表现。
- 2.示范教学:通过示范,让学生体会不同技法的作画技巧。
- 3.实践指导:指导学生进行技法实践,针对学生作品进行细致的点评和指导。
- 4.小组讨论:引导学生进行分组讨论,分享学习心得,交流学习过程中遇到的问题,提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

从理论讲解到课堂实践,要求学生在体会不同风格和技法特点的同时,进行学习借鉴,从而具备一定的认知、思考和创新能力。

【复习与思考】

- 1.举例说明你最喜欢和熟悉的两幅作品吗。
- 2.怎么理解和分析弗洛伊德的油画作品。
- 3.结合几幅作品谈一谈什么是“有意味的形式”。
- 3.在实践中寻找适合自己的油画人物表现技法。

【学习资源】

- 1.[美].克丽丝.萨珀.《油画肖像经典技法》.上海人民美术出版社.2017年1月
- 2.冉茂芹著.《一个画家的故事》.广西美术出版社.2022年12月
- 4.杨建飞著.《500年大师经典色彩人物》.中国书店出版社.2015年10月

第四章 个性化技法语言的探索

【学习目标】

艺术语言是艺术作品的基石,个性化油画语言对于一幅油画人物作品具有至关重要的作用,通过对油画材料的了解和掌握,对画面造型、构图、点线面、明暗、色彩、空间、肌理和光影等画面元素进行学习、整合、运用,来进行形象塑造和情感表现,并通过教学互动加深学生的理解、强化理论基础,在这个过程中提升学生的艺术修养,培养其审美素养和教育教学能力。

【课程内容】

- 1.油画人物的作品形式分析及规律探究(造型意味、画面框架、色彩构成)
- 2.对油画技法的关键要素进行借鉴学习(笔触样式、素描关系、色彩关系、)
- 3.个性化语言的探索尝试,自我风格的初步形成(独特的艺术语言、技法与情感的交融)
- 4.进行课程小结,组织学生讨论,写课程心得体会,使学生学会理性思考,强化理论知识,培养学生的审美及教育教学的能力。

【重点、难点】

- 1.重点:油画语言各个要素之间的学习、消化和运用,油画技法的实践。
- 2.难点:个性化油画语言的探索与形成。

【教学方法】

- 1.理论讲解:通过举例说明油画技法语言的重要性,通过对一些作品的分析,油画语言要素的拆解,让学生了解如何形成自己的个性化语言。
- 2.示范教学:通过示范和实践,让学生进一步掌握一些关键的技法要点。
- 3.实践指导:指导学生进行技法实践,针对学生作品进行细致的点评和指导。
- 4.小组讨论:引导学生进行分组讨论,分享学习心得,交流学习过程中遇到的问题,提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

要求学生初步找到适合自己的油画技法语言,为下一步进行创作奠定基础。

【复习与思考】

- 1.怎样理解油画语言是画家自我修养的体现。
- 2.如何来理解绘画中的从有法到无法。
- 3.油画技法是通过哪些要素来进行形象塑造和情感表达的。
- 4.谈一谈笔触与油画语言的关系。

【学习资源】

- 1.[美].克丽丝.萨珀.《油画肖像经典技法》.上海人民美术出版社.2017年1月
- 2.冉茂芹著.《一个画家的故事》.广西美术出版社.2022年12月
- 4.杨建飞著.《500年大师经典色彩人物》.中国书店出版社.2015年10月

五、实践教学安排

本课程有 32 个学时的实践。

序号	实践项目名称	实践方法	学时	类型	要求	支撑 课程目标
1	油画基础技法训练	示范实践	12	综合性	必做	课程目标 1/2/3
2	油画技法拓展训练	示范实践	10	综合性	必做	课程目标 1/2/3
3	个性化油画技法训练	示范实践	10	综合性	必做	课程目标 1/2

六、考核方式

(一) 考核方式

课程考核方式分为过程性考核、期末考核两部分。过程性考核占比 30%，期末考核占比 70%。

过程性考核方式（平时成绩）包括课堂参与度、课堂表现、平时作业、学习笔记、实践技能等。

期末考核采用闭卷考试。

(二) 考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1:	1. 油画人物发展历史脉络 2. 对当下油画技法现状的把握 3. 人物写生作画步骤及技法 4. 审美及赏析能力	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 2:	1. 油画人物基础训练 2. 油画技法的拓展与创新 3. 教学教学能力	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 3:	1. 点评提问 2. 交流互动 3. 心得体会	平时作业 期末考试

(二)课程目标考核占比

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核	平时成绩 (30%)	平时作业 (80%)	根据考核占比折合成分数共 80 分		
		课堂表现 (20%)	根据考核占比折合成分数共 20 分		
结果性考核	期末成绩 (70%)	闭卷考试	100 分, 各课程目标根据考核实际情况而定		
课程达成度	分目标达成度= $\sum$ 各考核环节样本总均分/总分*权重 总达成度= $\sum$ 分目标达成度*权重				

七、成绩评定

(一) 评定方式

1.总成绩评定

总成绩=平时成绩 × 30%+期末成绩 × 70%

2.平时成绩评定

(1) 课堂表现 (20%) : 学生到课情况、学生听课情况、是否积极发言、积极参与讨论、信息反馈等。

(2) 平时作业 (80%) =平时作业 1+平时作业 2+平时作业 3: 学生平时作业提交次数及完成质量。

3.期末成绩评定

期末作业的完整度与创新性。

(二) 评分标准

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格
1	课堂表现	出勤良好, 课堂认真听讲, 全身心投入绘画, 认真参与讨论, 能主动思考、提问。	出勤良好, 听讲较认真, 绘画较为投入, 参与讨论较认真。思考、提问较为主动。	能较好保证出勤, 绘画投入, 能参与讨论。有主动思考与提问。	能基本保证出勤, 听讲不太认真, 绘画不太投入, 不思考、提问。	不能保证出勤, 听讲不认真, 不参与讨论, 不思考、提问。

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格
2	课外作业	每单元超额完成作业数量,形式工具多样,有较强的思考性与探索性。有明确的创作意图。	每单元完成基本作业数量,形式工具多样,有思考性与探索性。有一定的创作意图。	每单元完成基本作业数量,形式工具单一,没有思考性与探索性。缺乏创作意图。	每单元完成大部分作业数量,形式工具单一,没有思考性与探索性。没有创作意图。	未完成每单元作业数量,形式工具单一,没有思考性与探索性。没有创作意图。
3	期末作业	构图完整,富有新意;人物造型、比例、解剖结构准确;能够很好地表现空间、体积、色彩关系;能够很好地表现人物的性格、年龄特征和精神面貌;用笔熟练、色彩鲜明、画面统一,有很好的艺术表现力。	构图较为完整,富有新意;人物造型、比例、解剖结构准确;能够很好地表现空间、体积和色彩关系;能够很好地表现人物的性格、年龄特征和精神面貌。用笔熟练、色彩鲜明、画面统一,有较好的艺术表现力。	构图基本完整;基本能把握人物造型、比例及解剖结构;基本能表现画面的空间、体积和色彩关系;对人物的性格、年龄特征和精神面貌有一定的把握;用笔较为熟练、色彩较为鲜明,有一定的艺术表现力。	构图欠完整;人物造型、比例及解剖结构存在明显问题;基本能表现画面的空间、体积和色彩关系;对人物的性格、年龄特征和精神面貌缺乏准确的把握;用笔不太熟练、色彩不鲜明、缺乏艺术表现力。	构图不完整;人物造型、比例及解剖结构不准确;不能表现出空间、体积、色彩关系;没有表现出人物的性格、年龄特征和精神面貌;用笔不熟练、色彩不鲜明、画面不统一,没有艺术表现力。

八、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
具象写实油画语言	赵卿、宋康著	西南师范大学出版社	2013年	否	

九、主要参考书目

1. 《色彩表现》. 陈树中、田欣著. 西南师范大学出版社. 2013年
2. 《500年大师经典色彩人物》. 杨建飞著. 中国书店出版社. 2015年10月
3. 《列宾美院油画人像选》. 高等艺术院校基础训练参考丛书. 天津人民美术出版社

- 4.《油画人像》——高校美术教学临习.鉴赏范作丛书.天津人民美术出版社
- 5.《油画本体语言|国美好教材》.檀梓栋著.中国美术学院出版社.2018年6月

十、课程学习建议

- 1.兴趣是最好的老师,培养学生对油画的兴趣会事半功倍。
- 2.多观察、多思考、多总结。油画是理性与感性的结合体,需要理论知识的引导,只有理论和实践相结合,才能达到更好的学习效果。
- 3.多欣赏、临摹优秀作品和大师作品,多看画展,提高自己的审美鉴赏力。
- 4.多练习,量变达到质变。技法的提升必须在大量的练习中才能获得。

《民间美术实践》课程大纲

一、课程信息

课程名称	民间美术实践 Folk Art Practice		
课程编码	230610116B	适用专业	美术学
先修课程	《中国民间美术》	修读学期	第四学期
课程类别	专业核心课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	3	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	48 学时 (理论学时 16, 实践学时 32)		
执笔人	刘冰侠	审核人	何丽

二、课程简介

该课程是美术学专业的一门专业教育平台专业核心课程。本课程具有中国非物质文化遗产与本土民间美术传统认知、现状调查及艺术实践相结合的特点，传授有关非物质文化遗产与本土民间美术的基础文化知识和具有地方特色的民间美术样式与技艺，以增强学生对本土民间美术传统的文化认同意识，发展学生对具有文化多样性价值的民族民间美术的审美认知能力，对提高学生的民族文化修养、文化传承意识，培养适应中小学美术教育需要的合格美术教师，具有重要的作用。

三、课程目标

(一) 课程目标

课程目标 1: 了解并熟悉民间美术制作所需的各类材料，能够掌握民间美术传统制作技艺、制作流程，了解民间美术传统技艺与现代生活相结合形成的新成果、新动态，具备创作、研究能力，认识到保护和传承非遗的重要性。【毕业要求 3.1: 专业知识】

课程目标 2: 能够掌握民间美术技艺的创作技巧，理解民间美术的文化内涵和精髓，提高专业技能和审美能力，积极参与民间艺术传承活动，提高社会实践能力，拓展视野和认知，服务社会，为民间美术的传承和发展贡献自己的力量。【毕业要求 3.2: 专业能力】

课程目标 3: 了解地域文化和民族文化, 拓宽文化知识和审美视野, 具有积极应对时代与社会变迁的意识, 对所学知识和技能, 能够在校园文化活动或教育活动中合理运用和推广, 从而担负起保护与传承民间美术的责任。【毕业要求 6.3: 育人实践】

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	学科素养 (H)	3.1【专业知识】掌握美术学学科的基础知识、基本技能, 理解美术学学科知识学体系, 形成一定的作品赏析和创作能力。
课程目标 2	学科素养 (M)	3.2【专业能力】能运用美术学科的知识进行教育教学, 并能综合运用本学科的知识去传授“美”的理念和创作方法, 从而提升大众的审美能力, 服务社会。了解美术学科发展的新成果、新动态, 具备创作、研究能力。
课程目标 3	综合育人 (M)	6.3【育人实践】树立以美育人、以美化人的意识。了解地域文化和民族文化, 在教学实践中有机结合美术教学进行育人活动, 能够在校园文化和教育活动中融合美育, 具备参与组织主题教育和社团活动相关能力。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
第一章 民间美术—发展概述	课程目标 1/3	自主学习、课堂讲授、实训技能练习	12
第二章 民间美术—剪刻类	课程目标 1/2/3	课堂讲授、实训技能练习	12
第三章 民间美术—染织绣类	课程目标 1/2/3	课堂讲授、实训技能练习	12
第四章 民间美术—塑作类	课程目标 1/2/3	课堂讲授、实训技能练习	12
合计			48

(二) 课程内容

第一章 民间美术—发展概述

【学习目标】

了解民间美术的基本概念、特点以及主要种类, 能够全面、深入地理解民间

美术的内涵和特色，提高审美能力和艺术鉴赏能力，增强对民族文化的认同感和自豪感。

【课程内容】

- 1.民间美术的概念及历史发展
- 2.民间美术的特征
- 3.民间美术的艺术形式

【重点、难点】

1.重点：掌握某个地区的地域文化、民族文化和常见民间美术形式的艺术特色与表现形式。

2.难点：提炼出具有地域特色的文化符号为后期的民间美术制作准备素材。

【教学方法】

1.理论讲解：讲授民间美术的概念，了解丰富多彩的民间美术品类、艺术特征，以及民间美术与民俗的关系。

2.互动式教学：鼓励学生积极参与课堂讨论，提出问题和观点，与教师和其他同学进行互动交流，加深对民间美术的理解和认识。

3.案例教学：通过具体项目案例分析，让学生了解民间美术的实际操作过程和应用场景，培养他们的实践能力和解决问题的能力。

4.多媒体辅助教学：利用图片、视频、音频等多媒体手段，展示民间美术技艺、历史背景和文化内涵，使学生更加直观地了解民间美术的艺术魅力。

【学习要求】

要求学生将基础理论知识运用到实践操作当中。

【复习与思考】

- 1.列举并描述山西民间美术的主要流派，以及代表性的艺术家和他们的作品。
- 2.讨论民间美术在现代社会中的地位和作用，以及它如何与当代艺术和其他文化现象相互影响。

【学习资源】

- 1.勒之林.中国民间美术.五洲传播出版社.2010年01月
- 2.乔晓光.中国民间美术.湖南美术出版.2011年08月

第二章 民间美术—剪刻类

【学习目标】

了解民间美术剪纸或雕刻等艺术的历史渊源、传承现状及其在当代的运用，熟悉剪纸或雕刻等技艺的主要工具和流程，掌握基本技法和创作技巧，提高审美意识以及动手能力。

【课程内容】

- 1.历史沿革
- 2.功能用途
- 3.造型特征
- 4.制作技艺
- 5.创新运用

【重点、难点】

- 1.重点：工具和材料使用方法，风格与技巧学习。
- 2.难点：技艺掌握与熟练度，风格与技巧的理解和把握。

【教学方法】

1.理论讲解：讲授剪纸或雕刻等艺术的历史背景和艺术特点，探讨其如何与民间信仰、传统文化相结合，反映人们的生活和习俗，分析其传承和发展，以及它在现代社会中的价值和意义。

2.示范教学：通过示范和实践，让学生掌握剪纸的基本技艺，如构图、线条、图形运用等艺术处理手法。

3.实践指导：指导学生进行实践操作，并在他们实践的过程中给予指导和帮助。

4.互动讨论：教师与学生探讨剪纸的历史、风格、技巧等方面的知识，学生之间进行交流和分享，彼此学习和借鉴经验。

【学习要求】

完成剪纸、皮影或雕刻等作品一件，学生需具备耐心和细心的品质，保持对民间技艺的热情和兴趣，通过不断的实践来提高自己的审美和创作能力。

【复习与思考】

- 1.了解剪纸技艺在日常生活、节庆活动、民间艺术等领域的应用。
- 2.如何在保持民间传统技艺精髓的同时，注入现代设计元素，使其既具有韵味又不失现代感？

【学习资源】

- 1.吕宏 林利琴. 山西民间剪纸刺绣. 三晋出版社. 2011.07
- 2.陈竞. 中外民俗剪纸技法. 江苏美术出版社. 2011.6
- 3.陈三桥. 非物质文化遗产传承项目. 陕西人民美术出版社. 2016.1

第三章 民间美术—染织绣类

【学习目标】

了解民间美术染织绣等的基本概念，理解技艺风格与流派，掌握工具与材料的使用方法，熟悉基本技法，提升动手与实践能力，尊重并传承民间艺术。

【课程内容】

- 1.背景与起源
- 2.艺术特点
- 3.传承与发展
- 4.传承人代表与作品赏析

【重点、难点】

- 1.重点：相关技艺的历史渊源、文化背景，技艺手法与操作技巧。
- 2.难点：技艺的精细度，作品的质量和艺术价值。

【教学方法】

- 1.理论讲解：介绍刺绣、扎染或编织等传统技艺的历史背景，传授其文化内涵和审美观念。
- 2.示范教学：通过示范和实践，使学生掌握传统技艺的基本流程和工具材料的使用方法。
- 3.实践指导：指导学生进行实践操作，针对学生作品进行点评和指导。
- 4.项目式学习：为学生设计相关项目，使学生在完成项目的过程中掌握技艺技能，同时培养学生的团队协作能力和解决实际问题的能力。
- 5.小组讨论：通过组织小组讨论、案例分析、作品展示等方式，鼓励学生积极参与课堂互动，提高学生的学习主动性和创造性。

【学习要求】

完成刺绣、扎染或编织等作品一件，要求学生具有耐心和细心，具备基本的手工艺技能，如穿针引线、基本针法、染法、编织法等，在掌握传统技艺的基础上，结合现代审美，创作出具有个性的刺绣作品。

【复习与思考】

- 1.刺绣艺术在现代社会中的地位 and 作用是什么？它如何与当代艺术、设计等领域产生互动和碰撞？
- 2.作为未来的文化传承者，大学生应如何承担起保护和发扬民间美术的责任？

【学习资源】

- 1.张清 段改芳. 山西戏曲刺绣.黑龙江美术出版社.1999年6月
- 2.吕宏 林利琴. 山西民间剪纸刺绣. 三晋出版社. 2011.07

第四章 民间美术—塑作类

【学习目标】

理解面塑或泥塑等的历史渊源、地域特色及其在中国传统文化中的地位与意义，掌握面塑或泥塑等基本制作手法，根据不同主题和对象，选择合适的材料和

工具进行创作，增进对传统文化的理解和欣赏，培养动手能力、创造力和艺术审美。

【课程内容】

- 1.发展概述
- 2.工艺流程
- 3.艺术特点
- 4.传承人及作品赏析

【重点、难点】

1.重点：掌握实际操作技能和工具材料的运用技巧，理解作品的文化内涵和历史背景。

2.难点：技艺的精准掌握、文化传承的深度理解以及创新与传统之间的平衡。

【教学方法】

- 1.理论讲解：介绍塑作类传统技艺的历史背景，传授其文化内涵和审美观念。
- 2.示范教学：通过示范和实践，使学生掌握传统技艺的基本流程和工具材料的使用方法。
- 3.实践指导：指导学生进行实践操作，针对学生作品进行点评和指导。
- 4.项目式学习：为学生设计相关项目，使学生在完成项目的过程中掌握技艺技能，同时培养学生的团队协作能力和解决实际问题的能力。
- 5.小组讨论：通过组织小组讨论、案例分析、作品展示等方式，鼓励学生积极参与课堂互动，提高学生的学习主动性和创造性。

【学习要求】

完成泥塑或面塑等作品一件，要求掌握基本技能，制作过程耐心和细致，作品完整美观，能够将传统技艺与现代审美相结合。

【复习与思考】

- 1.民间美术面塑或泥塑中常用的材料有哪些？请举例说明它们的特点和用途。
- 2.结合自己的制作实践，谈谈你对民间美术塑作技艺传承与创新的看法？

【学习资源】

- 1.周思旻 刘家洪.泥塑人像.化学工业出版社.2015年09月
- 2.山西博物院藏品概览·砖雕卷.文物出版社.

五、实践教学安排

本课程有 32 个学时的实践。

序号	实践项目名称	实践方法	学时	类型	要求	支撑 课程目标
1	民间美术—剪刻类	示范实践	12	综合性	必做	课程目标 1/2/3
2	民间美术—染织绣类	示范实践	10	综合性	必做	课程目标 1/2/3
3	民间美术—塑作类	示范实践	10	综合性	必做	课程目标 1/2/3

六、考核方式

(一) 考核方式

课程考核方式分为过程性考核、期末考核两部分。过程性考核占比 30%，期末考核占比 70%。

过程性考核方式（平时成绩）包括课堂参与度、课堂表现、平时作业、学习笔记、实践技能等。

期末考核采用闭卷考试。

(二) 考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1:	1.作品题材新颖独特，主题突出，富有创意。 2.造型生动，布局、构图符合民间美术的审美特征。 3.色彩鲜明、饱满，搭配合理。 4.熟悉制作工艺流程，手艺精巧，充分体现创作能力和设计制作能力。	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 2:	1. 学生在作品制作过程中能够独立思考，勇于创新，尝试不同的材料和技法，提出自己的见解和观点。 2.了解民间美术新成果、新动态，表现出对对其影响和应用的理解。	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 3:	1.作品完整，设计美观大方，具有一定的实用价值。 2.在课堂讨论或作业中能够引用或参考新成果、新动态，能够体现出对“美”的理念的	平时作业 课堂表现 期末考试

课程目标	考核内容	考核方式
	理解和应用，表现出一定的审美高度。	

(二)课程目标考核占比

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核	平时成绩 (30%)	平时作业 (80%)	根据考核占比折合成分数共 80 分		
		课堂表现 (20%)	根据考核占比折合成分数共 20 分		
结果性考核	期末成绩 (70%)	闭卷考试	100 分，各课程目标根据考核实际情况而定		
课程达成度	分目标达成度= $\sum$ 各考核环节样本总均分/总分*权重 总达成度= $\sum$ 分目标达成度*权重				

七、成绩评定

(一) 评定方式

1.总成绩评定

总成绩=平时成绩 × 30%+期末成绩 × 70%

2.平时成绩评定

(1) 课堂表现 (20%)：学生到课情况、学生听课情况、是否积极发言、积极参与讨论、信息反馈等。

(2) 平时作业 (80%) =平时作业 1+平时作业 2+平时作业 3：学生平时作业提交次数及完成质量。

3.期末成绩评定

期末作业的完整度与创新性。

(二) 评分标准

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格
1	课堂表现	出勤良好, 课堂认真听讲, 全身心投入, 积极参与讨论、分享经验、提问等, 能与其他同学合作完成任务。	出勤良好, 听讲较认真, 较为投入, 参与讨论较认真。思考、提问较为主动, 能与其他同学合作完成任务。	能较好保证出勤, 实践操作过程比较投入, 能参与讨论并主动思考与提问, 不积极参与与合作任务。	能基本保证出勤, 听讲不太认真, 实践操作过程不太投入, 不思考、提问, 不与合作任务。	不能保证出勤, 听讲不认真, 不参与讨论, 实践操作过程不投入, 不思考、提问, 不与其合作任务。
2	平时作业	超额完成每单元作业数量, 制作工具多样, 熟悉制作流程, 材料运用合理, 作品整体制作精细。	完成每单元作业数量, 制作工具多样, 比较熟悉制作流程, 材料运用比较合理, 作品整体制作比较精细。	完成每单元作业数量, 制作工具比较单一, 基本了解制作流程, 材料运用基本合理, 作品整体制作不够精细。	完成每单元作业数量, 制作工具单一, 制作流程不够熟练, 材料运用基本合理, 作品整体制作不够精细。	未完成每单元作业数量, 制作工具单一, 制作流程不熟悉, 材料运用不合理, 作品制作粗糙。
3	期末作业	作品创意独特, 制作过程熟练, 材料运用合理, 作品制作精细, 作品具有实用价值能够融入民间美术的文化元素。	作品具有创意, 制作过程比较熟练, 材料运用比较合理, 作品制作比较精细, 具有实用价值, 能够融入民间美术的文化元素。	作品创意一般, 制作过程基本熟练, 材料运用基本合理, 作品制作不够精细, 具有一定的实用价值, 基本能够融入民间美术的文化元素。	作品缺乏创意, 制作不够熟练, 材料运用基本合理, 作品制作不够精细, 实用价值不大, 缺乏对民间美术文化元素。	作品没有创意, 未能掌握掌握相关技巧, 材料运用不合理, 作品制作粗糙不完整, 无实用价值, 缺乏民间美术文化元素。

八、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
民间美术	刘庆庆	南京大学出版	2011年03月	否	

九、主要参考书目

- 1.薄松年.中国民间美术全集.山西:[图集].人民美术出版社.1993年04月
- 2.段改芳 张橙.山西民间艺术丛书 民间布艺.三晋出版社.2012年01月
- 3.刘庆庆 徐艳秋.民间美术.南京大学出版社.2011年06月
- 4.孙妍 孙熠.现代艺术设计中民间美术元素的应用与创新研究.吉林美术出版社.2021年10月
- 5.新绛县文化馆.新绛剪纸.重庆出版社.1989年6月
- 6.徐艺乙 孙建君.民间年画.湖北美术出版社.2000年03月

十、 课程学习建议

1.系统学习基础知识

从基础知识入手，系统学习民间美术的基本概念、技法、风格等。可以通过阅读相关书籍、观看教学视频、参加线下课程等方式进行学习。

2.注重实践与体验

多动手实践，尝试制作一些简单的作品，以加深对理论知识的理解。同时，也可以参加一些艺术展览、工艺体验活动等，与其他艺术爱好者交流学习心得。

3.拓展学习领域与视野

在学习过程中，建议不断拓展自己的学习领域和视野，了解并学习不同地域、不同文化背景下的民间美术形式。这有助于丰富自己的艺术修养和创作灵感。

4.持之以恒、坚持不懈

建议制定合理的学习计划，保持定期的学习时间和频率，不断积累经验和提升技能。

《中国美术史》课程大纲

一、课程信息

课程名称	中国美术史 History of Chinese art		
课程编码	230610117B	适用专业	美术学
先修课程	透视与解剖学	修读学期	第四学期
课程类别	学科专业核心课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	4	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	64 学时（理论学时 48 ， 实践学时 16 ）		
执笔人	武丽敏	审核人	何丽

二、课程简介

《中国美术史》是美术学专业的核心课程。该课程以中国传统思想文化为背景，全面系统地介绍中国美术的发展历程，旨在帮助学生掌握中国美术的基本脉络和特征，提升艺术素养和鉴赏能力。课程内容涵盖了中国美术的各个历史时期和重要美术现象、流派、美术家和美术作品，以及中国美术与同期政治、经济、文化、宗教等因素的内在联系。通过该课程的学习，学生可以深入了解民族美术的优良传统，增强民族自豪感，激发创造思维，为艺术创作提供坚实的理论基础。此外，学生在掌握美术发展规律及美术作品是对历史发展中政治、经济、文化等的直观反映的同时，能够自觉地重视对祖国文明的了解和对自身文化素养的培养，为其将来从事美术教学、创作、研究等提供必需的理论基础。

三、课程目标

（一）课程目标

课程目标 1：学生系统掌握中国美术史的发展脉络，加深对美术思潮、流派特色、美术家和美术作品等的全面而深刻的认识和理解。能够独立分析美术作品的形式、内容、风格及文化背景，深入理解其艺术价值与社会意义。【毕业要求 3.1：专业知识】

课程目标 2: 将美术现象、美术事实与作品欣赏紧密结合, 学生不仅能够了解创作者的个人素养与师承渊源, 更能深刻体会审美意识的时代变迁规律, 以此提升知识的综合运用能力。同时, 进行教学设计、实施和评价, 获得教学经验。此外, 还需了解国内外美术教育改革发展动态, 具有终身学习与专业发展意识。

【毕业要求 3.2: 专业能力】

课程目标 3: 学生学会以历史唯物主义和辩证唯物主义的观点为指导, 客观正确地分析、评价美术发展的历史和现象。在拥有健康审美意识的同时, 以立德树人为己任, 从中汲取育人内涵和方法, 确定相关主题, 为将来从事学校的文化和教育活动打下基础。【毕业要求 6.2: 育人环节】

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	学科素养 (H)	3.1【专业知识】掌握美术学学科的基础知识、基本技能, 理解美术学学科知识学体系, 形成一定的作品赏析和创作能力。
课程目标 2	学科素养 (H)	3.2【专业能力】能运用美术学科的知识进行教育教学, 并能综合运用本学科的知识去传授“美”的理念和创作方法, 从而提升大众的审美能力, 服务社会。了解美术学科发展的新成果、新动态, 具备创作、研究能力。
课程目标 3	综合育人 (M)	6.2【育人环节】关注中学生身心健康、人格教育、文化育人和活动育人等方面的知识, 掌握美术学学科育人的内容、途径与方法。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
第一章 原始美术	课程目标 1.2.3	讲授法、案例法、讨论法等	2
第二章 先秦美术	课程目标 1.2.3	讲授法、案例法、讨论法等	2
第三章 秦汉美术	课程目标 1.2.3	讲授法、案例法、讨论法等	4
第四章 六朝美术	课程目标 1.2.3	讲授法、案例法、讨论法等	8
第五章 隋唐美术	课程目标 1.2.3	讲授法、案例法、讨论法等	12

课程论文写作训练	课程目标 2	讲授法、练习法等	2
第六章 五代两宋美术	课程目标 1.2.3	讲授法、案例法、讨论法等	18
第七章 元代美术	课程目标 1.2.3	讲授法、案例法、讨论法等	4
第八章 明清美术	课程目标 1.2.3	讲授法、案例法、讨论法等	10
课程调研	课程目标 3	讲授法、练习法等	2
合计			64

(二) 课程内容

第一章 中国原始社会美术

【学习目标】

- 1.了解美术的起源。
- 2.掌握彩陶艺术的分期、代表作特点，并能解读彩陶图案的内涵。
- 3.掌握秦汉墓葬美术的题材和艺术特点。

【课程内容】

- 1.美术的起源和新石器时代的雕塑
- 2.新石器时代的陶器与绘画艺术

【重点、难点】

- 1.重点：美术的起源；新石器时代的彩陶
- 2.难点：新石器时代彩陶图案的解读

【教学方法】

- 1.讲授法：先介绍美术的起源和彩陶艺术的分期，重点突出彩陶所产生的时代背景和思想观念。
- 2.案例分析法：分别以仰韶文化彩陶和马家窑文化彩陶彩陶的代表作品为例，强调其不同的艺术风格，凸显时代特点。从而让学生加深对中国传统文化认知的同时，建立民族文化的认同感与自信心。
- 3.讨论法：原始美术的创作动机？

【学习要求】

要求学生在理论学习的同时调动自主研究的积极性，对自己家乡的相关美术遗存进行思考，并且与理论知识相对应。

【复习与思考】

- 1.作品分析：《舞蹈纹彩陶盆》
- 2.名词解释：彩陶

【学习资源】

开通超星课程平台，将本课程有关课件、参考书目、参考论文、视频资源等上传，供学生随时学习。

第二章 先秦美术

【学习目标】

- 1.掌握商代青铜器的种类、分期、功能。
- 2.对商代青铜器的代表作品进行分析。
- 3.掌握战国帛画的功能及艺术特点。

【课程内容】

- 1.青铜工艺
- 2.战国帛画

【重点、难点】

- 1.重点：商代青铜器；战国帛画。
- 2.难点：饕餮纹样的寓意

【教学方法】

1.讲授法：先介绍商代青铜器和战国帛画产生的时代背景，分析青铜器主要盛行于商代的历史原因以及战国帛画。

2.案例分析法：重点以《四羊方尊》《人物龙凤帛画》等为例，强调其独特的艺术特征和思想内涵，凸显时代审美。

- 3.讨论法：如何理解战国帛画的浪漫手法？

【学习要求】

学习该章内容时要结合时代背景来分析相关的代表作品。

【复习与思考】

- 1.解读饕餮纹样的寓意。
- 2.作品分析：《四羊方尊》《人物龙凤帛画》《人物御龙帛画》
- 3.列举商代青铜器的种类和功能。

【学习资源】

开通超星课程平台，将本课程有关课件、参考书目、参考论文、视频资源等上传，供学生随时学习。

第三章 秦汉美术

【学习目标】

- 1.掌握秦汉墓葬美术的文化背景。
- 2.分析汉代 T 型帛画、画像石、画像砖和墓室壁画代表作品的艺术特征。
- 3.掌握汉代艺术的美学特点。

【课程内容】

- 1.雕塑
- 2.汉代 T 型帛画
- 3.画像石、画像砖艺术
- 4.墓室壁画

【重点、难点】

- 1.重点：雕塑；绘画；画像石与画像砖。
- 2.难点：汉代艺术的美学风格

【教学方法】

1.讲授法：先介绍秦俑及汉代艺术的历史、文化背景，重点突出墓葬美术的时代性和艺术性。

2.案例分析法：分别以秦俑、马踏匈奴、马踏飞燕、T 型帛画等作品为例，强调其艺术风格的共性与个性。

- 3.讨论法：如何理解“事死如事生”？

【学习要求】

要求学生在学习该内容时，要密切结合秦汉时期人们的生命观来分析其作品的时代风格。

【复习与思考】

- 1.作品分析：《马踏匈奴》《马踏飞燕》《T 型帛画》
- 2.简述画像石、画像砖艺术的主要题材。
- 3.列举秦俑的写实特点。

【学习资源】

开通超星课程平台，将本课程有关课件、参考书目、参考论文、视频资源等上传，供学生随时学习。

第四章 六朝美术

【学习目标】

- 1.掌握六朝画论的主要观点。
- 2.对顾恺之的代表作品进行分析。
- 3.分析六朝佛教兴盛的原因及造像特点。

【课程内容】

- 1.人物画与画论
- 2.佛教美术

【重点、难点】

- 1.重点：六朝三杰；谢赫“六法”；佛教美术。
- 2.难点：顾恺之的传神论；“魏晋风度”及佛教美术勃兴的原因。

【教学方法】

1.讲授法：先介绍六朝美术产生的时代背景，分析文人美术萌芽及佛教美术勃兴的原因。

2.案例分析法：重点以顾恺之的代表作品为例，强调其画论的具体运用，凸显时代审美。

3.讨论法：如何理解六朝文人介入美术？

【学习要求】

要求在学习该章内容时要结合时代背景和六朝人的生命观来分析相关的理论和作品。

【复习与思考】

1.解读谢赫“六法”的具体内容。

2.如何理解“魏晋风度”？

3.简述顾恺之的传神论。

【学习资源】

开通超星课程平台，将本课程有关课件、参考书目、参考论文、视频资源等上传，供学生随时学习。

第五章 隋唐美术

【学习目标】

1.掌握唐代美术的基本特征及形成原因。

2.分析人物画、山水画及鞍马画等代表作品的艺术特征。

3.掌握唐代人物画在中国古代美术史上的地位和价值。

【课程内容】

1.人物画

2.山水画

3.鞍马画与陵墓美术

【重点、难点】

1.重点：宫廷画家（阎立本、张萱、周昉）；吴道子；山水画家（展子虔、李昭道）；鞍马画家（韩滉、韩干）。

2.难点：传统写实主义绘画的成熟

【教学方法】

1.讲授法：先介绍隋唐的历史、文化，重点突出人物画、山水画及鞍马画等形式出现的时代背景。

2.案例分析法：分别以阎立本、张萱、周昉、吴道子、展子虔、李昭道、韩滉、韩干等的代表作品为例，强调其艺术风格的共性与个性。

3.讨论法：初唐、盛唐、晚唐人物画的不同。

【学习要求】

要求学生在学习该章内容时，要密切结合唐代的文化背景来分析其作品的时代风格。

【复习与思考】

- 1.举例分析唐代人物画的艺术特点。
- 2.简述《游春图》的历史地位
- 3.分析唐代鞍马画的兴盛原因。

【学习资源】

开通超星课程平台，将本课程有关课件、参考书目、参考论文、视频资源等上传，供学生随时学习。

课程论文写作训练

【学习目标】

- 1.资料准确、丰富、翔实；中心突出、层次分明、论证有力。
- 2.概念准确、文字通顺，语言规范；独立完成，严禁抄袭。
- 3.课程论文格式与制作规范（摘要；关键词；引言、正文、结论等）

【课程内容】

- 1.浅谈汉代石刻的艺术风格和时代特点
- 2.浅谈顾恺之的艺术成就
- 3.张萱仕女画特征探究

【重点、难点】

- 1.重点：课程论文写作提纲的确立
- 2.难点：课程论文的资料搜集和处理

【教学方法】

- 1.讲授法：讲解学术论文的规范和文章结构的要求。
- 2.练习法：学生选择写作题目，按照相关要求，随堂完成论文。

【学习要求】

注意论文结构的逻辑性，内容要紧扣主题，主次分明。

【学习资源】

开通超星课程平台，将本课程有关课件、参考书目、参考论文、视频资源等上传，供学生随时学习。

第六章 五代两宋美术

【学习目标】

- 1.掌握五代两宋美术的发展概况。
- 2.分析此时期山水画兴盛的原因。

3.掌握人物画、山水画、花鸟画等的代表作品的艺术特点。

【课程内容】

- 1.人物画
- 2.山水画
- 3.花鸟画、宋代画院

【重点、难点】

- 1.重点：顾闳中《韩熙载夜宴图》；禅宗画；张择端《清明上河图》；范宽《溪山行旅图》
- 2.难点：荆浩与关仝、董源与巨然的画风异同；米氏云山。

【教学方法】

- 1.讲授法：先介绍五代两宋的时代背景，重点分析该时代美术特点的成因。
- 2.案例分析法：分别以五代两宋的人物画、山水画、花鸟画等的代表作品为例，分析其艺术风格的共性与个性。
- 3.讨论法：宋代画院的考试与创作对今天的高等教育有何启示？

【学习要求】

要求在学习该章内容时，在关注美术形式呈现多元化态势的前提下，对其山水画的兴盛能够分析成因。

【复习与思考】

- 1.作品分析：《韩熙载夜宴图》《清明上河图》《溪山行旅图》
- 2.名词解释：米氏云山
- 3.分析荆浩与关仝、董源与巨然的画风的异同。

【学习资源】

开通超星课程平台，将本课程有关课件、参考书目、参考论文、视频资源等上传，供学生随时学习。

第七章 元代美术

【学习目标】

- 1.掌握元代美术的发展概况。
- 2.分析遗民美术出现的原因和艺术特点。
- 3.掌握此时期代表作品的艺术特点。

【课程内容】

- 1.遗民美术与元初人物画
- 2.元四家
- 3.元代花鸟画与寺观壁画

【重点、难点】

- 1.重点：遗民画家；“元四家”；永乐宫壁画

2.难点：黄公望山水的典范图式

【教学方法】

- 1.讲授法：介绍元代特殊的时代背景，重点讲解元代遗民美术出现的原因。
- 2.案例分析法：分别以遗民画家、“元四家”、“明四家”、永乐宫壁画的代表作品为例，强调其不同的个性风格。
- 3.讨论法：黄公望山水为何会成为后世学习的典范图式？

【学习要求】

要求在学习该章内容时，关注遗民美术家的作画动机和艺术追求。

【复习与思考】

- 1.结合作品分析遗民画家的个性画风。
- 2.简述倪瓚、吴镇的画风。
- 3.列举永乐宫壁画的艺术特点。

【学习资源】

开通超星课程平台，将本课程有关课件、参考书目、参考论文、视频资源等上传，供学生随时学习。

第八章 明清美术

【学习目标】

- 1.掌握明、清美术的发展概况。
- 2.分析清初遗民美术出现的原因和艺术特点。
- 3.掌握此时期代表作品的艺术特点。

【课程内容】

- 1.“院派”和“浙派”
- 2.吴门画派和“明四家”
- 3.水墨大写意花鸟画派与松江画派
- 4.明末人物画
- 5.“明四家”与水墨大写意花鸟画派
- 6.清初四僧
- 7.扬州画派
- 8.清代宫廷绘画和仕女人物画
- 9.明清的版画艺术

【重点、难点】

- 1.重点：遗民画家；“明四家”；徐渭；陈洪绶；“清初四僧”；郑板桥；仕女画家。
- 2.难点：陈洪绶人物造型的个性化；清代仕女画审美标准的社会历史原因。

【教学方法】

1.讲授法：在介绍明清美术特点时，要强调此时期文人美术的暗转的主要原因，对陈洪绶人物造型个性化的背后心理予以重点讲解。

2.案例分析法：分别以“明四家”、徐渭、清初四僧及明清仕女画家等的代表作品为例，强调其不同的个性风格和共性特点。

3.讨论法：如何理解明清艺术商业化？如何理解清代仕女画的“病态美”？

【学习要求】

要求学生在学习该内容时，关注文人在不同时代的心理变化和艺术追求。

【复习与思考】

- 1.结合作品分析徐渭花鸟画的个性画风。
- 2.黄公望山水为何能成为后世的典范图式？
- 3.简述“明四家”艺术风格的共性和个性。
- 4.结合作品评述朱耷花鸟画的艺术特色。
- 5.简述石涛的艺术成就。
- 6.举例分析郑板桥题画诗的特点。

【学习资源】

开通超星课程平台，将本课程有关课件、参考书目、参考论文、视频资源等上传，供学生随时学习。

课程调研

【学习目标】

- 1.明确调研对象、调研目的、方法、调研时间、地点等。
- 2.对调研内容进行分析。
- 3.总结调研收获与不足。

【课程内容】

- 1.明代山西籍画家的创作概况
- 2.清代山西籍画家的创作概况

【重点、难点】

- 1.重点：调研内容的选择与分析
- 2.难点：调研过程中的资料搜集和整理

【教学方法】

- 1.讲授法：主要介绍调研报告写作的具体要求和注意事项。
- 2.练习法：学生按照相关要求，随堂完成调研报告。

【学习要求】

要求学生在完成调研报告时，对内容的分析要重点突出、层次清晰。

【学习资源】

开通超星课程平台，将本课程有关课件、参考书目、参考范例、视频资源等上传，供学生随时学习。

五、实践教学安排

美术学专业的本门课程专门安排了8个实践学时，主要通过课程论文的写作训练和撰写调研报告来提升学生相关的实践能力。同时，在课堂教学中，教师通过组织课堂讨论、课堂练习、小组活动等方式来提高学生对所学知识的运用能力。

六、考核方式

（一）考核方式

课程考核方式分为过程性考核、期末考核。过程性考核占比30%，期末考核占比70%。

过程性考核方式（平时成绩）包括课堂表现、课堂练习、课程论文、调研报告、小组活动表现等。

期末考核采用闭卷考试。

（二）考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标1	基本概念 基础知识	课堂练习、课堂表现、期末考试等。
课程目标2	内容理解与观点呈现 研究能力	课程论文、期末考试等。
课程目标3	综合素质 育人能力	调研报告、小组活动、期末考试等。

六、成绩评定

（一）评定方式

1.总成绩（100分）

总成绩=过程性考核（平时成绩）×30%+期末成绩×70%。

2.平时成绩（100分），占总成绩的30%。

平时成绩=课堂表现 (30 分) +课堂练习 (10 分) +课程论文 (30 分)
+调研报告 (20 分) +小组活动表现 (10 分) 。

3.期末成绩 (100 分) ， 占总成绩的 70%。

(二) 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	平时成绩 (30%)	课堂表现 (30 分)	30		
		课堂练习 (10 分)	10		
		课程论文 (30 分)		30	
		调研报告 (20 分)			20
		小组活动表现 (10 分)			10
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (70%)	闭卷考试 (100分)			
课程达成值	分目标达成度= $\sum$ 各考核环节样本总均分/总分*权重 总达成度= $\sum$ 分目标达成度*权重				

(三) 评分标准

1.课堂表现评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		26-30	21-25	16-20	11-15	0-10
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	课堂表现	按时上课, 认真听课, 积极互动, 主动讨论, 发言积极。请假次数不超过 2 次。	上课较认真, 互动较积极, 发言次数较多。请假次数不超过 3 次。	上课能作一点笔记, 互动有一定自主性, 能够发言。请假次数不超过 4 次。	上课不太认真, 有互动但不多, 很少发言。请假次数不超过 5 次, 无故不到现象超过 1 次但不超过 3 次。	听课很不认真, 不互动也不发言。请假次数超过 5 次, 无故不到次数较多。

2.课堂练习评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		8-10	6-7	4-5	2-3	0-1

		优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	课堂练习	学生能够准确无误地运用所学知识解决问题,对课程内容理解深刻。练习不仅完整,而且准确性高,几乎无错误。	学生能够较好地运用所学知识,偶尔出现小错误但不影响总体理解。练习较为完整,准确性较高,但有少量疏漏。	学生对所学知识有一定掌握,但在应用时可能出现较多错误。练习完成度一般,存在一定数量的错误和疏漏。	学生对所学知识的掌握不够牢固,经常出现错误。练习不够完整,错误较多,对课程内容理解不足。	学生对所学知识的理解严重不足,无法正确应用。练习极不完整,错误百出,对课程内容掌握程度低。

3.课程论文评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		26-30	21-25	16-20	11-15	0-10
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	课程论文	论文结构清晰,内容组织有序,逻辑性强。主题明确,内容非常充实。语句表达流畅。论文具有前瞻性,有较多的创新见解。	论文结构分明,内容组织合理,逻辑性较强。主题较为明确,内容比较充实。语句表达较为流畅。论文具有前瞻性,有少数的创新见解。	论文结构尚可,内容组织一般,逻辑性一般。主题基本明确,内容一般。语句表达尚可。论文无前瞻性,无创新。	论文结构不够完整,内容组织尚可,逻辑性有待提高。主题不够突出,内容单薄。语句表达不够流畅。论文无前瞻性,无创新。	论文结构混乱,逻辑性差。主题不明确,内容不完整。语句表达混乱。论文无前瞻性,无创新。

4.调研报告评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		18-20	15-17	12-14	9-11	0-8
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	调研报告	调研选题合理,采用多样化且恰当的调研方法。调研时间	调研选题较合理,采用合理的调研方法。调研时间	调研选题基本合理,调研方法基本可行。调研时间	调研选题不合理,调研方法不够恰当。调研时间地	调研选题不合理,调研方法不当。无调研时间地点。调研

		研时间地点符合调研内容。调研能围绕选题内容分析到位、充分、论述深入,语言组织精准。可以围绕调研内容分析,很好的总结调研收获及不足。	地点符合调研内容。调研能围绕选题内容分析基本到位、充分、语言组织通顺。可以围绕调研内容分析,较好的总结调研收获及不足。	地点基本符合调研内容。内容分析一般,陈述一般、语言组织一般。调研收获及不足写的一般、不够深入。	点较不符合调研内容。内容分析较弱,陈述较差、语言组织较差。调研收获及不足写的较差、不够深入。	不能围绕选题内容展开分析。不能围绕调研内容分析去总结调研收获及不足。
--	--	---	---	---	--	------------------------------------

5.小组活动表现评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		8-10	6-7	4-5	2-3	0-1
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	小组活动表现	小组成员积极参与活动。小组内部沟通流畅,成员间能有效配合,展现出良好的团队协作精神。能准确理解课程中的理论知识,并在活动中有效应用,对理论内容把握深刻。	小组成员较为积极参与活动。小组内部沟通基本顺畅,成员间能够进行基本配合,团队协作有待加强。能理解大部分理论知识,并尝试在活动中应用,但应用程度有待加深。	小组成员参与活动较为被动。小组内部沟通不太顺畅,成员间配合不够紧密,团队协作能力较弱。对理论知识的理解不够深刻,应用到活动中的能力有限。	小组成员对活动参与不积极。小组内部沟通困难,成员间缺乏有效配合,团队协作效果差。对理论知识的理解表面化,难以在实际活动中应用。	小组成员几乎不参与活动。小组内部无法进行有效沟通,成员间完全无法协作,团队运作失败。对理论知识完全不了解,无法在活动中体现理论内容。

6.期末考试评分标准

详见《期末考试试题参考答案与评分细则》。

八、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材
中国美术史	尹吉男	高教出版社	2019年	是

九、主要参考书目

- [1]王伯敏.中国绘画史[M].北京: 文化艺术出版社, 2009.
- [2]薄松年.中国美术史教程[M].西安: 陕西人民美术出版社, 2007.
- [3]洪再新.中国美术史[M].北京: 高等教育出版社, 2005.
- [4]李福顺.中国美术史[M].北京: 高等教育出版社, 2003.

十、课程学习建议

建议学生要根据每个章节的内容具体设定阅读目标和方法,通过网络自主搜索中国不同历史时期的美术作品资料,在课前形成感性认识。同时要从中国美术史的学习中来反思中华民族的审美文化和视觉经验,加深对中外传统文化的认识,进而增强文化自信、理论自信以及对祖国历史的热爱之情。

《传统工笔画》课程大纲

一、课程信息

课程名称	传统工笔画 Traditional Gongbi painting		
课程编码	230610117B	适用专业	美术学
先修课程	国画基础	修读学期	第五学期
课程类别	专业核心课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	3	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	48 学时 (理论学时 16, 实践学时 32)		
执笔人	田英	审核人	何丽

二、课程简介

《传统工笔画》是美术学师范类的专业核心课程，通过本课程的学习，使学生能够对传统工笔画的历史传承和发展动态、不同风格特征有一个初步的认识和理解。通过传统工笔花鸟、人物画临摹，培养学生正确的审美观念与表现形式，体会“以形写神”，“气韵生动”的真正含义。本课程侧重于实践教学，辅以理论补充，教授学生传统工笔花鸟画、传统工笔人物画临摹的基本方法与技巧。

临摹是学生学习掌握传统工笔画表现技法的主要途径，通过临摹实践，使学生了解传统工笔画的艺术形式与审美观念，使学生更加深入的理解和掌握中国画“以线造型”的传统造型方法与理念，“随类赋彩”的色彩观，熟悉传统工笔画工具与材料的特性与使用方法，掌握临摹的方法与步骤，为毕业创作打下坚实的基础。

三、课程目标

(一) 课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：通过讲授传统工笔花鸟画、人物画不同时期、不同流派的经典优秀作品，能够理解工笔人物作品的不同风格与艺术特征，使学生深入了解传统

工笔画的历史传承和发展动态,使学生理解中国工笔人物画的审美特征与艺术表现形式。【毕业要求 3.1: 专业知识】

课程目标 2: 本课程从临摹入手,通过临摹经典传统工笔花鸟画、工笔人物画作品,了解中国画线描、分染、平涂、罩染、统染等技法。学生能够做到举一反三、触类旁通,掌握一些工笔花鸟画的勾线、设色以及构图、造型等技法规律。

【毕业要求 3.2: 专业能力】

课程目标 3: 体悟中国传统绘画“意象”、“意境”、“气韵”的审美精神,并启发和提高学生中国画方面的艺术修养,能够掌握美术学科育人的内容、途径与方法。【毕业要求 6.2: 育人环节】

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	毕业要求 3: 学科素养	3.1 掌握美术学学科的基础知识、基本技能,理解美术学学科知识学体系,形成一定的作品赏析和创作能力。了解美术学科发展的新成果、新动态,具备创作、研究能力。
课程目标 2	毕业要求 3: 学科素养	3.2 能运用美术学科的知识进行教育教学,并能综合运用本学科的知识去传授“美”的理念和创作方法,从而提升大众的审美能力,服务社会。了解美术学科发展的新成果、新动态,具备创作、研究能力。
课程目标 3	毕业要求 6: 综合育人	6.2 关注中学生身心健康、人格教育、文化育人和活动育人等方面的知识,掌握美术学科育人的内容、途径与方法。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
第一章: 传统工笔花鸟画临摹	课程目标 1/2	课堂讲授、实训技能练习	12
第二章: 传统工笔花鸟画临摹	课程目标 1/2/3	课堂讲授、实训技能练习	12
第三章: 传统工笔人物画临摹	课程目标 1/2	课堂讲授、实训技能练习	12

第四章：传统工笔人物画临摹	课程目标 1/2/3	课堂讲授、实训技能练习	12
合计			48

(二) 课程内容

第一章 传统工笔花鸟画临摹

【学习目标】

1.通过本课程的学习，学生能够加深对工笔花鸟画的认识。了解和掌握中国画工具材料的性能，在技法方面能学会控制毛笔的水分，运用合理的笔法、墨法临摹出与原作近似的作品。

2.能够将传统工笔花鸟画临摹中所掌握的技法，应用到对自然物象的表现，加强对线条的组织能力，把握能力和感知能力的认识。

【课程内容】

- 1.工笔花鸟画的发展历史和概况。
- 2.欣赏、分析、临摹历代经典作品。
- 3.工笔花鸟画经典作品临摹实践

- (1).拷贝
- (2).勾线
- (3).做底色
- (4).渲染
- (5).整理

【重点、难点】

- 1.重点：工笔花鸟画的历史发展概况和常见花卉基本技法。
- 2.难点：工笔花鸟画的用线、用墨技法。常见花卉的用笔、用墨及色彩运用技法。

【教学方法】

1.理论讲解与技法示范相结合，对课程涉及的理论知识、技法规律、作画方法等内容进行课堂讲授、示范，运用 PPT、音视频资料等媒介，获得较为全面的技法和理论知识。

2.运用多媒体教学手段，将历代名家作品、名家笔墨示范和教师笔墨示范融为一体，以求让学生眼界开阔，借助教师的示范录像和现场指导，从而使教学理念具有可操作性和可推广性。

3.以小组讨论为主要形式，参与者每组 4 到 6 人，围绕课堂教学重点进行小组讨论。讨论环节中，每组选取代表发言、互评，小组的所有参与者需要对本组

的讨论结果进行总结。

【学习要求】

1.要求学生熟悉国画的工具与材料,尝试并掌握“以线造型”绘画基本的表现手法。

2.优秀工笔花鸟画临摹一幅。

【复习与思考】

1.写意与工笔的风格、技法有何异同?

2.国画的工具与材料与其他画种相比,有什么特性?

3.花卉的结构组织有什么?

4.如何用线条塑造不同形态和透视关系的花卉与枝叶?

【学习资源】

1.俞致贞、刘力上.工笔花鸟画集.天津:天津人民出版社.2006年6月

2.金鸿均.中国画.北京:人民出版社.1996年4月

第二章 传统工笔花鸟画临摹

【学习目标】

1.通过本课程的学习,使学生掌握工笔画独特的造型理念与方法,培养学生的审美意识。

2.通过课堂实践,使学生熟悉国画工具材料的性能与使用方法,在技法方面能学会控制毛笔的水分,运用合理的笔法、墨法临摹出与原作近似的作品。

3.掌握工笔花鸟画的临摹方法与步骤,临摹实践过程中容易出现的问题及解决方法。

【课程内容】

1.欣赏、分析经典作品。

2.讲述、示范禽鸟、草虫临摹的技法。

3.常见禽鸟、草虫临摹技法实践。

【重点、难点】

1.重点:禽鸟五官画法、丝毛法、工写结合法等技法。

2.难点:羽毛、嘴、爪、点睛的方法。

【教学方法】

1.理论讲解与技法示范相结合,对课程涉及的理论知识、技法规律、作画方法等内容进行课堂讲授、示范,运用PPT、音视频资料等媒介,获得较为全面的技法和理论知识。

2.运用多媒体教学手段,将历代名家作品、名家笔墨示范和教师笔墨示范融

为一体，以求让学生眼界开阔，借助教师的示范录像和现场指导，从而使教学理念具有可操作性和可推广性。

3.以小组讨论为主要形式，参与者每组4到6人，围绕课堂教学重点进行小组讨论。讨论环节中，每组选取代表发言、互评，小组的所有参与者需要对本组的讨论结果进行总结。

【学习要求】

1.要求通过实践初步掌握各种构图、画面黑白灰层次的表达，并能够熟练运用各种工笔技法勾勒线条，晕染色彩。

2.优秀工笔花鸟画临摹一幅。

【复习与思考】

1.丝毛与披毛的异同？

2.草虫的画法。

【学习资源】

1.江宏伟.江宏伟画册.江苏：江苏美术出版社.1998年8月

2.毛雪琴.工笔花鸟画技法.辽宁：辽宁美术出版社.2012年10月

第三章 传统工笔人物画临摹

【学习目标】

1.通过本课程的学习，使学生对工笔人物画的历史传承和发展动态、中国工笔人物画的不同风格特征有一个初步的认识和理解，具备初步的研究，鉴赏的能力。

2.通过传统工笔人物画临摹，培养学生正确的审美观念与表现形式，体会“以形写神”，“气韵生动”的真正含义。

3.掌握工笔人物画临摹的方法与步骤。

【课程内容】

1.传统工笔人物画发展概况及艺术特征

(1).传统工笔人物画概况

(2).传统工笔人物画的国画材料工具

(3).传统工笔人物画的艺术特征

2.工笔人物画经典作品临摹实践

(1).拷贝

(2).勾线

(3).做底色

(4).渲染

(5).整理

【重点、难点】

1.重点：传统工笔人物画的艺术特征及工笔人物画表现技法，工笔人物画经典作品的临摹学习。

2.难点：工笔人物画的勾线、打底色、渲染技法。

【教学方法】

1.理论讲解：介绍工笔人物画的发展概况和临摹步骤与技巧，帮助学生理解审美特点。

2.示范教学：通过示范和实践，让学生掌握工笔人物画临摹步骤与技法和国画材料的特性与工具使用方法。

3.实践指导：指导学生进行工笔人物画临摹实践，针对学生作品进行点评和指导。

4.小组讨论：鼓励学生分组讨论，分享作品和经验，提高团队协作和交流能力。

5.主题探索：设置主题探索活动，引导学生探索和表达自我，培养艺术感知力和创造力。

【学习要求】

1.要求学生熟悉国画的工具与材料，尝试并掌握“以线造型”绘画基本的表现手法。

2.优秀工笔人物画临摹一幅。

【复习与思考】

1.怎样理解“以线造型”理念？

2.找几幅当代的优秀工笔人物画作品，同中国古代的工笔人物画作品进行比较研究，试举出古今用线、用色、构图的不同特点。

3.找几幅西方的优秀速写作品，同中国经典的白描作品进行比较研究，试举出中西用线的不同特点。

【学习资源】

1.何家英.现代工笔人物画.天津：杨柳青出版社.2000年7月

2.唐勇力.工笔的写意性.南宁：广西美术出版社.1999年4月

3.刘泉义.现代工笔名家特殊表现.沈阳：辽宁美术出版社.2000年4月

4.罗寒蕾.罗寒蕾讲工笔人物·等待.合肥：安徽美术出版社.2014年7月

第四章 工笔人物画临摹

【学习目标】

- 1.通过理论讲授，学生建立正确的造型观念，培养学生的审美意识。
- 2.通过课堂实践，使学生熟悉国画工具材料的性能与使用方法，掌握工笔人物画的临摹方法与步骤，临摹实践过程中容易出现的问题及解决方法。

3.【课程内容】

- 1.工笔人物画经典作品临摹实践
- 2.工笔人物画经典作品临摹过程中容易出现的问题及解决方法

【重点、难点】

重点：工笔人物画的细节刻画与整体调整。

难点：五官的深入刻画，头发的虚实，花纹的勾勒，色彩的渲染。

【教学方法】

- 1.理论讲解：讲解线条的疏密组织、色调的统一、色块的呼应，帮助学生掌握传统工笔画的审美特点。
- 2.示范教学：通过示范和实践，让学生掌握细节的刻画，整体调整色调、虚实、空间的关系。
- 3.实践指导：指导学生进行工笔画临摹实践，针对学生作品进行点评和指导。
- 4.小组讨论：鼓励学生分组讨论，分享作品和经验，提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

- 1.要求通过实践初步掌握线条的疏密组织、色调的统一，丰富层次的表达。
- 2.优秀工笔人物画临摹。

【复习与思考】

- 1.如何理解工笔画中“以线为骨，以色为肉”的概念？
- 2.多角度观察与理解线条的组织对于工笔画的重要性？

3.【学习资源】

- 1.何家英.现代工笔人物画.天津：杨柳青出版社.2000年7月
- 2.唐勇力.工笔的写意性.南宁：广西美术出版社.1999年4月
- 3.刘泉义.现代工笔名家特殊表现.沈阳：辽宁美术出版社.2000年4月
- 4.罗寒蕾.罗寒蕾讲工笔人物·等待.合肥：安徽美术出版社.2014年7月

五、实践教学安排

本课程有 32 个学时的实践。

序号	实践项目名称	实践方法	学时	类型	要求	支撑 课程目标
1	传统工笔花鸟画临摹	示范实践	8	综合性	必做	课程目标 1/2
2	传统工笔花鸟画临摹	示范实践	8	综合性	必做	课程目标 1/2/3

3	传统工笔人物画临摹	示范实践	8	综合性	必做	课程目标 1/2
4	传统工笔人物画临摹	示范实践	8	综合性	必做	课程目标 1/2/3

六、考核方式

(一) 考核方式

课程考核方式分为过程性考核、期末考核两部分。过程性考核占比 30%，期末考核占比 70%。

过程性考核方式（平时成绩）包括课堂参与度、课堂表现、平时作业、学习笔记、实践技能等。

期末考核采用闭卷考试。

(二) 考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容及所占比例 (%)	考核方式
课程目标 1	1.工笔花鸟画理论知识 2.工笔人物画理论知识	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 2	1.传统工笔花鸟画技法 2.传统工笔花鸟画临摹 3.传统工笔人物画技法 4.传统工笔人物画临摹	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 3	1.笔墨技法与造型相结合 (15%) 2.理解原作特点与画面整体把握 (10%)	平时作业 期末考试

(二)课程目标考核占比

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核	平时成绩 (30%)	平时作业 (80%)	根据考核占比折合成分数共 80 分		
		课堂表现 (20%)	根据考核占比折合成分数共 20 分		
结果性考核	期末成绩 (70%)	闭卷考试	100 分，各课程目标根据考核实际情况而定		
课程达成度	分目标达成度=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重 (总达成度以分目标最小值确定)				

七、成绩评定

(一) 评定方式

1.总成绩评定

总成绩=平时成绩 × 30%+期末成绩 × 70%

2.平时成绩评定

(1) 课堂表现 (20%)：学生到课情况、学生听课情况、是否积极发言、积极参与讨论、信息反馈等。

(2) 平时作业 (80%) =平时作业 1+平时作业 2+平时作业 3：学生平时作业提交次数及完成质量。

3.期末成绩评定

期末作业的完整度与创新性。

(二) 评分标准

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格
1	课堂表现	出勤良好，课堂认真听讲，全身心投入绘画，认真参与讨论，能主动思考、提问。	出勤良好，听讲较认真，绘画较为投入，参与讨论较认真。思考、提问较为主动。	能较好保证出勤，绘画投入，能参与讨论。有主动思考与提问。	能基本保证出勤，听讲不太认真，绘画不太投入，不思考、提问。	不能保证出勤，听讲不认真，不参与讨论，不思考、提问

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格
2	课外作业	每单元超额完成作业数量,形式工具多样,有较强的思考性与探索性。有明确的创作意图。	每单元完成作业数量,形式工具多样,有思考性与探索性。有一定的创作意图。	每单元完成作业数量,形式工具单一,没有思考性与探索性。没有创作意图。	每单元完成大部分作业数量,形式工具单一,没有思考性与探索性。没有创作意图。	未完成每单元作业数量,形式工具单一,没有思考性与探索性。没有创作意图。
3	期末作业	1、构图与原画一致,构图十分完整合理。 2、造型准确,有较强的表现和塑造能力,线条流畅挺拔,富有韵律与变化。 3、画面色彩协调,能临出原画的意味来,画面具有一定艺术表现力。 4、画面干净整洁,作业符合数量要求。	1、构图与原画基本一致,构图比较合理。 2、造型准确,线条流畅。 3、画面色彩协调,基本能临出原画的意味来。 4、画面比较干净,作业符合数量要求。	1、构图与原画有一些差距。 2、造型不太准确,线条比较流畅。 3、画面色彩基本协调,色彩与原画有一定的差距。 4、画面不干净,作业符合数量要求。	1、构图与原画有较大差距。 2、造型不太准确,线条比较松散凝滞。 3、画面色彩不太协调,色彩与原画有较大的差距。 4、画面不干净,作业符合数量要求。	1、构图与原画有较大差距。 2、造型不准确,线条比较松散凝滞。 3、画面色彩脏乱,色彩与原画有很大的差距。 4、画面不干净,作业不符合数量要求。

八、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
中国画材料应用技法	蒋采萍	上海人民美术出版社	1999年7月	否	
工笔花鸟画集	俞致贞、刘力上	天津人民出版社	2006年6月	否	
现代工笔人物画	何家英	杨柳青出版社	2000年7月	否	

九、主要参考书目

- 1.俞致贞、刘力上.工笔花鸟画集.天津:天津人民出版社.2006年6月
- 2.金鸿均.中国画.北京:人民出版社.1996年4月
- 3.江宏伟.江宏伟画册.江苏:江苏美术出版社.1998年8月
- 4.毛雪琴.工笔花鸟画技法.辽宁:辽宁美术出版社.2012年10月
- 5.何家英.现代工笔人物画.天津:杨柳青出版社.2000年7月
- 6.唐勇力.工笔的写意性.南宁:广西美术出版社.1999年4月
- 7.刘泉义.现代工笔名家特殊表现.沈阳:辽宁美术出版社.2000年4月
- 8.罗寒蕾.罗寒蕾讲工笔人物·等待.合肥:安徽美术出版社.2014年7月
- 9.王定理,王书杰:中央美院中国画传统色彩教学.长春:吉林美术出版社.2005年1月
- 10.宫建华:重彩人物画技法画例.哈尔滨:黑龙江美术出版社.2000年1月
- 11.黄均:中国画技法·人物.北京:人民美术出版社.2014年12月
- 12.蒋采萍:中国画材料应用技法.上海:上海人民美术出版社.1999年7月

十、课程学习建议

- 1.兴趣是最好的老师,主动培养学生对工笔画的兴趣。
- 2.多观察、多思考、多总结。
- 3.多欣赏、临摹优秀作品和大师作品。多看画展,提高自己的审美鉴赏力。
- 4.多练习。反复训练可以帮助提高手的稳定性和手眼协调能力。

《传统水墨》课程大纲

一、课程信息

课程名称	传统水墨 Traditional Ink Painting		
课程编码	230610119B	适用专业	美术学
先修课程	国画基础	修读学期	第五学期
课程类别	专业核心课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	3	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	48 学时 (理论学时 16, 实践学时 32)		
执笔人	尚丽娟	审核人	孙伟

二、课程简介

《传统水墨》是美术学专业的一门专业必修课程，旨在对学生进行美术学专业知识和技能的教育，通过对传统山水画与水墨人物画知识的讲授与临摹学习，使学生掌握传统水墨画的审美法则与规律，笔墨技法与临摹方法，培养学生的观察能力、造型能力、领悟能力、笔墨表现能力、创造能力，从而全面提高学生的综合专业素质与技能，保障美术学专业学生在民族传统绘画艺术方面知识与技能的完整性。

三、课程目标

(一) 课程目标

课程目标 1: 通过理论与实践的学习，掌握传统山水画和水墨人物画的临摹方法以及临摹的一般步骤和基本规律，具备独立临摹学习的能力，提高学生的艺术表现能力和审美能力。【毕业要求 3.1: 学科素养】

课程目标 2: 通过理论与实践的学习，理解经典传统山水画和水墨人物画作品的人文价值，掌握阐释和解读作品的能力，能够讲授专业知识的教学能力，提高深入研究传统水墨画艺术的能力和审美素养。【毕业要求 3.2: 学科素养】

课程目标 3: 通过理论与实践环节的学习，学生具备赏析与临摹传统水墨画的能力，提高了综合艺术素养和育人素养，在教学实践中能够教授并指导美术教

学的育人活动。【毕业要求 6.1: 综合育人】

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	毕业要求 3: 学科素养	3.1【专业知识】 掌握美术学学科的基础知识、基本技能, 理解美术学学科知识学体系, 形成一定的作品赏析和创作能力。
课程目标 2	毕业要求 3: 学科素养	3.2【专业能力】 能运用美术学科的知识进行教育教学, 并能综合运用本学科的知识去传授“美”的理念和创作方法, 从而提升大众的审美能力, 服务社会。了解美术学科发展的新成果、新动态, 具备创作、研究能力。
课程目标 3	毕业要求 6: 综合育人	6.1【育人能力】 理解美术的育人价值, 掌握美术学科所蕴含的“真、善、美”的积极内涵及人与自然、人与社会和谐发展的价值观, 将美术教学与新时代思政的育人活动相结合。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
第一章 山水画理论和芥子园画传临摹	课程目标 1/2	课堂讲授、实训技能练习	12
第二章 传统经典山水画临摹	课程目标 1/2	课堂讲授、实训技能练习	12
第三章 水墨人物画理论和水墨人物画临摹	课程目标 1/2	课堂讲授、实训技能练习	12
第四章 水墨人物画临摹	课程目标 1/2/3	课堂讲授、实训技能练习	12
合计			48

(二) 课程内容

第一章 山水画理论和芥子园画传临摹

【学习目标】

通过理论讲解，学生了解传统山水画的产生与发展概况，明确山水画技法的演变。通过课堂实践，掌握山水画工具材料的性能和基本笔墨技法，完成山水画临摹中树的画法和山石皴法的学习。通过作品赏析，提高学生的审美意识和山水画的品鉴知识。

【课程内容】

- 1.山水画的概念和发展概况。
- 2.山水画的工具材料。
- 3.山水画的构图形式。
- 4.山水画的笔墨技法。
- 5.芥子园画传山水卷临摹。

【重点、难点】

1.重点：传统山水画技法的演变，山水画基本笔墨技法，山水画临摹中树的画法和山石皴法的学习，传统山水画名家风格的深入认识。

2.难点：树的临摹难于水，水难于山石，屋宇、人物等点景事物难在比例、神态等。

【教学方法】

1.理论讲解：讲授山水画的概念和发展概况，工具材料与构图形式，基本笔墨技法，帮助学生理解山水画的理论知识并进行临摹学习。

2.示范教学：通过示范和实践，使学生掌握山水画的基本笔墨技法与临摹方法与步骤。

3.实践指导：指导学生进行笔墨技法练习和作品临摹，针对学生笔墨练习和临摹作品进行点评和指导。

4.小组讨论：鼓励学生分组讨论，分享作品和经验，提高团队协作和交流能力。

5.主题探索：设置主题探索活动，引导学生探索和表达自我，培养艺术感知力和创造力。

【学习要求】

要求学生了解山水画概念的发展概况，工具材料与构图形式，熟悉基本笔墨技法，临摹《芥子园画传山水卷》中的树、石、水、屋宇及点景人物等山水画要素的临摹范本。

要求完成芥子园画传临摹作品三到五幅，尺寸要求接近原作尺寸。

【复习与思考】

- 1.山水画的基本笔墨技法有哪些？
- 2.如何进行临摹范本的选择？

【学习资源】

- 1.张捷,郑朝,蓝铁.传统山水画.杭州:中国美术学院出版社.2018年8月
- 2.黄公望.中国好丹青大师条幅精品复制.成都:四川美术出版社.2015年11月

第二章 传统经典山水画临摹

【学习目标】

通过对选定临摹范本的讲解,学生了解山水画临摹范本的背景知识和技法特点。通过课堂实践,掌握临摹传统山水画的方法与步骤,以及山水画的设色方法。学生在临摹中尽量表现原作风貌,做到形神兼备,选择不同的临本临摹,接受多种风格作品的影响,体会古人通过笔墨语言对山川对象的理想化表现。

【课程内容】

- 1.临摹传统山水画的方法与步骤。
- 2.传统山水画的设色方法。
- 3.传统山水画临摹范本讲解。
- 4.传统经典山水画作品临摹。

【重点、难点】

- 1.重点:临摹传统经典山水画的方法与一般步骤、设色方法,临摹范本的背景知识和技法特点。
- 2.难点:学生掌握如何在临摹中尽量表现原作风貌,做到形神兼备。

【教学方法】

- 1.理论讲解:讲授传统山水画的设色方法,临摹范本的背景知识和技法特点,如何在临摹中表现原作风貌,做到形神兼备。
- 2.示范教学:通过示范和实践,让学生掌握传统山水画的设色方法。
- 3.实践指导:指导学生进行传统山水画的临摹,针对学生临摹作品进行点评和指导。
- 4.小组讨论:鼓励学生分组讨论,分享作品和经验,提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

要求学生掌握山水画的笔墨技法和临摹方法与步骤,了解临摹范本的背景知识和技法特点,临摹中尽量表现原作风貌,选择不同的临本临摹,接受多种风格作品的影响。

要求完成传统经典山水画临摹作品两到三幅，尺寸要求接近原作尺寸。

【复习与思考】

- 1.传统山水画的设色方式有哪些？
- 2.分析临摹范本的背景知识和技法特点。

【学习资源】

- 1.张捷，郑朝，蓝铁. 传统山水画. 杭州：中国美术学院出版社. 2018年8月
- 2.沈周. 中国好丹青大师册页精品复制. 成都：四川美术出版社. 2015年9月

第三章 水墨人物画理论和水墨人物画临摹

【学习目标】

通过理论讲授，学生对水墨人物画概念和发展演变、主要代表画家作品、表现形式手法等有所了解和认识。通过临摹实践，学生掌握水墨人物画的基本笔墨技法与作画步骤，并具备水墨人物画的造型能力和表现技巧。

【课程内容】

- 1.水墨人物画的概念。
- 2.水墨人物画的发展概况。
- 3.水墨人物画的笔墨技法。
- 4.水墨人物画的临摹方法与步骤。
- 5.水墨人物画经典作品临摹。

【重点、难点】

- 1.重点：水墨人物画发展概况与技法演变，水墨人物画的临摹方法与步骤，水墨人物画名家风格的深入认识。
- 2.难点：水墨人物画的笔墨技法，临摹中笔墨技法与人物结构的结合。

【教学方法】

- 1.理论讲解：讲授水墨人物画的概念和发展概况，笔墨技法和临摹的方法步骤，赏析经典水墨人物画作品，帮助学生理解水墨人物画的理论知识并进行临摹学习。
- 2.示范教学：通过示范和实践，使学生掌握水墨人物画的笔墨技法和临摹方法与步骤。
- 3.实践指导：指导学生进行水墨人物画笔墨技法练习与作品临摹。注意笔墨技法与造型的结合，针对学生临摹作品进行点评和指导。

4.小组讨论：鼓励学生分组讨论，分享作品和经验，提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

要求学生进行水墨人物画笔墨技法练习与作品临摹，笔墨技法与造型结合到位。

要求完成水墨人物画临摹作品两到三幅，尺寸要求接近原作尺寸。

【复习与思考】

1. 如何进行临摹范本的选择？
2. 如何做到笔墨技法与人物造型相结合？

【学习资源】

- 1.陈孟昕、郝孝飞.写意人物画教程.北京：高等教育出版社.2012年5月
- 2.钟捷.人美画谱·任伯年人物.北京：人民美术出版社.2017年12月

第四章 水墨人物画临摹

【学习目标】

通过理论讲授，学生掌握水墨人物造型的方法和一定的艺术表现手段，通过临摹实践，学生在潜移默化中了解水墨人物画的造型规律，最终让学生具备运用水墨技法语言表现人物形象的能力。

【课程内容】

- 1.水墨人物画的设色方法。
- 2.水墨人物画临摹范本的讲解。
- 3.水墨人物画经典作品临摹。

【重点、难点】

1. 重点：讲授传统水墨人物画的设色方法，经典作品的背景知识和技法特点，要求学生掌握如何在临摹中尽量表现原作风貌，做到形神兼备。
2. 难点：人物造型、笔墨结构与画面整体关系的把握。

【教学方法】

1.理论讲解：讲授传统水墨人物画的设色方法，经典作品的背景知识和技法特点。

2.示范教学：通过示范和实践，让学生掌握水墨人物画的笔墨表现技法与设色方法。

3.实践指导：指导学生对水墨人物画笔墨关系和设色的处理，画面整体关系的把握，针对学生临摹作品进行点评和指导。

4.小组讨论：鼓励学生分组讨论，分享作品和经验，提高团队协作和交流能

力。

【学习要求】

要求学生把握水墨人物画笔墨关系和设色的处理,以及画面整体关系的把握。要求完成水墨人物画临摹作品三到五幅,尺寸要求接近原作尺寸。

【复习与思考】

- 1.分析临摹范本的背景知识和技法特点。
- 2.如何运用丰富多变的笔墨塑造形神兼备的人物形象?

【学习资源】

- 1.陈孟昕、郝孝飞.写意人物画教程.北京:高等教育出版社.2012年5月
- 2.王子武绘.王子武绘人物部分·荣宝斋画谱.北京:荣宝斋出版社.1994年3月

五、实践教学安排

本课程有 42 个学时的实践。

序号	实践项目名称	实践方法	学时	类型	要求	支撑 课程目标
1	传统山水画临摹	临摹实践	16	综合性	必做	课程目标 1/2/3
2	水墨人物画临摹	临摹实践	16	综合性	必做	课程目标 1/2/3

六、考核方式

(一) 考核方式

课程考核方式分为过程性考核、期末考核两部分。过程性考核占比 30%，期末考核占比 70%。

过程性考核方式(平时成绩)包括课堂参与度、课堂表现、平时作业、学习笔记、实践技能等。

期末考核采用闭卷考试。

(二) 考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
------	------	------

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1:	1. 山水画的概念 2. 山水画的构图形式 3. 山水画的临摹方法与步骤 4. 水墨人物画的概念 5. 水墨人物画技法演变 6. 水墨人物画的临摹方法与步骤	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 2:	1. 山水画的笔墨技法 2. 传统经典山水画临摹 3. 水墨人物画的笔墨技法 4. 水墨人物画经典作品临摹	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 3:	1. 笔墨技法与造型相结合 2. 理解原作特点与画面整体把握 3. 临摹传统水墨画的意义	平时作业 期末考试

(二)课程目标考核占比

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核	平时成绩 (30%)	平时作业 (80%)	根据考核占比折合成分数共 80 分		
		课堂表现 (20%)	根据考核占比折合成分数共 20 分		
结果性考核	期末成绩 (70%)	闭卷考试	100 分, 各课程目标根据考核实际情况而定		
课程达成度	分目标达成度= $\sum$ 各考核环节样本总均分/总分*权重 总达成度= $\sum$ 分目标达成度*权重				

七、成绩评定

(一) 评定方式

1.总成绩评定

总成绩=平时成绩 × 30%+期末成绩 × 70%

2.平时成绩评定

(1) 课堂表现 (20%) : 学生到课情况、学生听课情况、是否积极发言、积极参与讨论、信息反馈等。

(2) 平时作业 (80%) =平时作业 1+平时作业 2+平时作业 3: 学生平时作业提交次数及完成质量。

3.期末成绩评定

期末作业的完整度与创新性。

(二) 评分标准

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格
1	课堂表现	出勤良好，课堂认真听讲，全身心投入绘画，认真参与讨论，能主动思考、提问。	出勤良好，听讲较认真，绘画较为投入，参与讨论较认真。思考、提问较为主动。	能较好保证出勤，绘画投入，能参与讨论。有主动思考与提问。	能基本保证出勤，听讲不太认真，绘画不太投入，不思考、提问。	不能保证出勤，听讲不认真，不参与讨论，不思考、提问
2	课外作业	每单元超额完成作业数量，形式多样，有较强的思考性与探索性。有明确的临摹学习意识。	每单元完成作业数量，形式多样，有思考性与探索性。有一定的临摹学习意识。	每单元完成作业数量，形式单一，没有思考性与探索性。临摹学习意识不够。	每单元完成大部分作业数量，形式单一，没有思考性与探索性。临摹学习意识欠缺。	未完成每单元作业数量，形式单一，没有思考性与探索性。没有临摹学习意识。
3	期末作业	造型准确，画面整洁，效果鲜明；能够深入理解原作特点；掌握并恰当地运用原作笔墨技法；墨色层次丰富，浓淡干湿分明。	造型比较准确，画面效果良好；理解原作特点；技法运用得当；墨色层次较为丰富，浓淡干湿较分明。	造型不准确；画面效果基本可以；原作特点有所体现。技法学习有收获；墨色层次不够丰富，浓淡干湿不够分明。	造型极不准确，画面效果不太理想；未能很好地理解原作特点。材料不熟悉，技法不熟练。墨色层次不丰富，浓淡干湿不分明。	造型能力缺乏，画面效果很差；完全不尊重原作。未能掌握相关的技法；墨色层次缺乏，浓淡干湿没有区分。

八、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
传统山水画	张捷，郑朝， 蓝铁	中国美术学院出版社	2018年8月	否	

写意人物画 教程	陈孟昕、郝 孝飞	高等教育出版社	2012年5月	否	
-------------	-------------	---------	---------	---	--

九、主要参考书目

- 1.黄公望.中国好丹青大师条幅精品复制. 成都: 四川美术出版社. 2015年11月
- 2.沈周. 中国好丹青大师册页精品复制. 成都: 四川美术出版社. 2015年9月
- 3.李成, 范宽, 郭熙, 崔白. 中国好丹青-大师条幅精品复制 北宋四大家 . 成都: 四川美术出版社. 2016年8月
4. 潘杨华. 中国古代山水画二十讲. 济南: 齐鲁书社. 2013年6月
- 5.任颐绘.清·任颐绘写意人物.荣宝斋画谱.北京:荣宝斋出版社.1995年12月
- 6.王子武绘.王子武绘人物部分.荣宝斋画谱. 北京: 荣宝斋出版社.1994年3月
- 7.蒋兆和绘.蒋兆和绘人物部分.荣宝斋画谱.北京:荣宝斋出版社.1999年1月
- 8.徐正.水墨人物画. 济南:山东美术出版社.2003年3月

十、课程学习建议

- 1.兴趣是最好的老师，培养学生对传统水墨画的兴趣。
- 2.多观察、多思考、多总结。深入了解传统水墨画作品的背景知识和技法特点，在临摹中尽量表现原作风貌，做到形神兼备，选择不同的临本临摹，接受多种风格作品的影响，体会古人通过笔墨语言对物象的理想化表现。
- 3.多欣赏、临摹经典作品，提高绘画技能。多看画展，提高自己的审美鉴赏能力。
- 4.多练习，反复练习可以提高造型能力与笔墨技法水平。

《美术教学论与课程标准解读》课程大纲

一、课程信息

课程名称	美术教学论与课程标准解读 Art Teaching Theory and Interpretation of the New Curriculum Standards		
课程编码	230610120B	适用专业	美术学
先修课程	《中外美术史》 《教育学》	修读学期	4
课程类别	教师教育课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	2	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	32 学时（理论学时 16 ， 实践学时 16 ）		
执笔人	张卓鹏	审核人	何丽

二、课程简介

美术教学论与课程标准解读是普通高等学校美术学（教师教育）本科专业的一门必修的应用理论课程，具有理论性和实践性的课程特点。该课程提供的关于美术教学的基本理论、基本内容和基本方法，有助于发展学生的美术教学的理论知识和操作实践能力，为形成和完善学生的美术教师职业素质和能力奠定良好的基础。教师教学技能训练是教学论课程的实践环节，旨在让学生亲身体验教学行为的呈现过程，发现问题通过教学评价进行解决。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：掌握美术教学论的基础知识、基本技能。理解美术教学论知识学体系，形成一定的理解和实践能力。了解美术学科发展的新成果、新动态，具备理论研究能力。【毕业要求 3.2：专业能力】

课程目标 2：学习了解美术教育的价值；美术教学目标概述与分类；义务教育美术课程总目标及各学习领域和学习阶段的课程目标；普通高中美术课程总目标及各个内容系列的学习目标。掌握美术教学基本方法，设计适当的课堂学习活动，编写教学方案及课件、材料的准备，具备初步美术教学指导能力。【毕业要求 4.1：教学能力】

课程目标 3: 理解美术教育的功能, 掌握影响美术教育发展因素, 正确认识学生观与学生美术能力发展和对美术学习态度。掌握美术学科思政融合的途径与方法。【毕业要求 6.2: 育人环节】

课程目标 4: 了解美术教师的基本职业资质, 教师成为研究者与美术教师的专业化发展方向, 美术教育研究成果的表述与推广, 几种教师常用的美术教育研究方法。【毕业要求 7.1: 终身学习】

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	学科素养	3.2 能运用美术学科的知识进行教育教学, 并能综合运用本学科的知识 and 技能去传授“美”的理念和创作方法, 从而提升大众的审美能力, 服务社会。了解美术学科发展的新成果、新动态, 具备创作、研究能力。
课程目标 2	教学能力	4.1 在掌握美术学科基础理论知识的基础上, 理解中学美术课程标准与教材内容, 领会教材编写意图, 具备基本教学技能, 选用合适的教学模式、方法和手段, 开展有效教育教学活动, 展示教师良好的教育教学技能。
课程目标 3	综合育人	6.2 关注中学生身心健康、人格教育、文化育人和 活动育人等方面的知识, 掌握美术学科育人的内容、途径与方法。
课程目标 4	学会反思	7.1 了解国内外中学美术教育改革发展趋势、美术教师专业核心素养、专业发展的阶段与途径, 明确自身专业发展的重点。具有终身学习与专业发展意识, 能够适应时代和教育发展需求, 进行学习和职业生涯规划。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
第一章	课程目标 1	讲授法 讨论法	4
第二章	课程目标 1	讲授法 讨论法	4

第三章	课程目标 2	讲授法 讨论法	4
第四章	课程目标 3	讲授法 演示法	4
课程论文写作训练	课程目标 1	讲授法	2
第五章	课程目标 2	讲授法 演示法	4
第六章	课程目标 3	讲授法 演示法	4
第七章	课程目标 4	讲授法 演示法	4
课程调研	课程目标 4	讲授法	2
合计			32

(二) 课程内容

第一章 中小学美术教学论的背景知识

【学习目标】

1. 掌握美术教学论的基础知识、基本技能。
2. 理解美术教学论知识学体系，形成一定的理解和实践能力。
3. 了解美术学科发展的新成果、新动态，具备理论研究能力。

【课程内容】

1. 美术教育的含义。
2. 中国和西方美术教育演进的基本脉络。
3. 理解学生观，知道学生在不同发展阶段的身心特点和美术能力发展规律，从而有助于正确而有效的美术教学。

【重点、难点】

- 1.重点：理解美术教育；掌握影响美术教育发展因素；正确学生观与学生美术能力发展和对美术学习态度。
- 2.难点：现代教育中的“视觉文化”含义；美术教育的功效；中小学生学习美术能力的发展。

【教学方法】

讲授法与讨论法相结合

第一节 美术教育的含义 (1 学时)

- 1.透视美术
- 2.理解教育
- 3.美术教育的内涵和分类

第二节 美术教育的演进 (1 学时)

- 1.中国美术教育
- 2.西方美术教育

3.影响美术教育发展的因素

第三节 中小学生的身心特征和美术能力的发展

1. 正确的学生观与学生的发展分期 (1 学时)
2. 学生美术能力的发展和对美术学习态度的变化 (1 学时)

【学习要求】 做笔记, 详细记录知识点; 讨论, 达成共识。

【复习与思考】

1. 中国古代美术教育有什么特点?
2. 文艺复兴时期的美术教育的主要特点和历史贡献是什么?
3. 19 世纪的欧美美术教育有何重要特征?
4. 20 世纪以后的西方美术教育有哪些主要思想?
5. 你如何理解美术教育?
6. 美术教育是如何诞生的? 尝试描述其诞生的过程。
7. 什么是正确的学生观?

【学习资源】

试题库、网络教学平台

第二章 美术课程标准解读

【学习目标】

1. 学习美术教育价值涵括认知、情感、创造三个价值体系。
2. 理解对美术教育价值实现的追求就是美术教学目标的设定。
3. 知道美术教学目标的设定。

【课程内容】

1. 三个维度: 知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观。
2. 义务教育美术课程总目标。
3. 义务教育美术课程各学习领域和各学习阶段的课程目标。
4. 普通高中美术课程各个内容系列的课程目标。

【重点、难点】

重点: 掌握美术教育的价值; 美术教学目标概述与分类; 义务教育美术课程总目标及各学习领域和学习阶段的课程目标; 普通高中美术课程总目标及各个内容系列的学习目标。

难点: 美术教育的三大价值体系; 美术教育目标的层次; 义务教育和高中教育的总目标。

【教学方法】

讲授法与讨论法相结合

第一节 美术教育价值与目标的关系 (1 学时)

1. 美术教育的价值

2. 从价值到目标

第二节 美术教学目标的分类 (1 学时)

1. 美术教育目标的概述

2. 美术教育目标的分类

第三节 义务教育美术课程的目标 (1 学时)

1. 义务教育美术课程的总目标

2. 义务教育美术课程各学习领域和学习阶段的课程目标

第四节 普通高中美术课程的目标 (1 学时)

1. 普通高中美术课程总目标

2. 普通高中美术课程各个内容系列的学习目标

【复习与思考】

1. 美术教育的价值体系包括哪些方面?

2. 美术教学目标概述与分类有哪些?

3. 中小学美术教学目标是从哪三个维度拟定的?

4. 义务教育阶段美术课程价值是什么?

【学习资源】

试题库、网络教学平台

第三章 中小学美术课程的设计原则

【学习目标】

1. 形成对中小学美术课程的理解。

2. 了解中小学美术学科课程体系。

3. 了解选择中小学美术课程内容的方法。

【课程内容】

1. 美术课程标准与教材编写的关系。

2. 美术课程标准的核心价值。

3. 美术教材的一般编写方法。

4. 校本美术教材的编写。

【重点、难点】

重点: 对美术学科体系的理解; 中小学美术教学内容的选择; 全面理解国家美术课程标准; 课程标准与课程设计; 中小学美术教科书的编写。

难点: 对美术学科体系的理解; 对美术教材编写理念的认知。

【教学方法】

讲授法与讨论法相结合

第一节 文化资源到美术课程 (1 学时)

1. 中小学美术课程的设计基础
2. 对美术学科体系的理解
3. 中小学美术教学内容选择

第二节 美术课程标准 (2 学时)

课程标准与课程设计

【复习与思考】

1. 中小学美术课程设计将受到哪些方面的制约?
2. 课程标准和教科书编写是何关系?
3. 在教学工作中如何成为自觉的美术教材编写者?

【学习资源】

试题库、网络教学平台

第四章 中小学美术教学的方法

【学习目标】

1. 了解美术教学的基本问题和基本方法。
2. 明确美术教学设计各环节的要点。
3. 熟悉教案的基本要素与关键点。

【课程内容】

1. 中小学美术课堂主要教学行为的分类及其基本含义。
2. 中小学美术课堂主要教学行为的功能与表现形式。
3. 如何选择和运用教学行为。
4. 根据学生年龄特点实施不同门类的美术教学。

【重点、难点】

重点: 对美术教学概念解析; 掌握美术教学基本方法; 确定学生美术学习目标; 设计适当的课堂学习活动; 编写教学方案及课件、材料的准备; 美术教学指导行为。

难点: 设计课堂学习活动; 学生讲课实践 (含教案的编写、资料的准备、教学过程、板书设计等)。

【教学方法】

讲授法与演示法相结合

第一节 美术教学的特点 (1 学时)

1. 美术教学概念解析
2. 美术教学基本问题

第二节 美术教学准备 (1 学时)

1. 确定学生美术学习目标
2. 针对课堂学习目标设计相应评价：课堂教学评价的设计
3. 设计适当的课堂学习活动
4. 编写教学方案及课件、材料的准备

第三节 美术学习行为的发生（1学时）

1. 美术教学呈示行为：
2. 美术教学指导行为

第四节 不同美术门类的教学（1学时）

1. 绘画教学
2. 设计与工艺教学
3. 陶艺与雕塑教学
4. 现代媒体艺术教学
5. 书法与篆刻教学
6. 美术欣赏（鉴赏）教学

【复习与思考】

- 1.课程标准与课堂教学目标之间的关系是什么？
- 2 美术教学设计的基本方法有哪些？
- 3.美术课堂学习的行为是如何发生的？
- 4 造型表现教学与欣赏评述教学各有什么特点？

【学习资源】

试题库、网络教学平台

课程论文写作训练

【课程内容】

要求学生课前在学习中小学课程目标和方法的基础上，根据选定的题目和相关文献资料加以分析整理，随堂指导其完成写作。从而提高其查阅文献、综合分析、论文撰写等相关能力。同时加深学生对中小学美术教学重点内容的理解，以提高学习效果。

【重点、难点】

重点：论文写作提纲的确立及相关资料的收集

难点：对所收集材料进行合理处理。

【教学内容要点】

讲授法

- 1.论文结构要求层次分明，内容组织有序
- 2.语言要求简练、通顺

3.创新方面要求学生除了把已学课程内容消化吸收外,还能提出自己的见解
并做详细阐述

4.字数要求 1500 字以上

5.格式要求按标准论文格式(含摘要、关键词、引言、正文、结论)

【复习与思考】

- 1.新课标的“新”体现在哪些方面?
- 2.传统和现代教育的异同?
- 3.美术教学过程和其它学科教学过程的差异?

第五章 中小学美术教学评价

【学习目标】

- 1.学习美术教学评价的概念及内涵。
- 2.知道美术教学评价的不同分类及其依据。
- 3.理解教学评价的目的。

【课程内容】

- 1.美术教学评价策略和理论基础。
- 2.目标分类评价模式的内容与方法。
- 3.专题作业评估模式的内容与方法。
- 4.档案袋评价的内容与方法。

【重点、难点】

重点:美术教学评价的概念及内涵;美术教学评价的分类;教学评价的目的;
过程性教学评价策略;几种有代表性的教学评价模式。

难点:美术教学评价的策略;美术教学评价的方法。

【教学方法】

讲授法与演示法相结合

第一节 美术教学评价的概念 (1 学时)

- 1.美术教学评价的概念及内涵
- 2.美术教学评价的分类

第二节 美术教学评价的目的 (1 学时)

- 1.教学评价的目的
- 2.美术教学评价的目的

第三节 美术教学评价的策略 (1 学时)

- 1.教育思想理论与教学评价策略
- 2.发展性教学评价策略

第四节 美术教学评价的方法 (2 学时)

1. 美术教学评价方法的选择
2. 几种有代表性的教学评价模式

【复习与思考】

1. 美术教学评价的概念及内涵是什么？
2. 例举几种有代表性的教学评价模式？
3. 发展性美术教学评价策略的原则体现在哪几个方面？
4. 档案袋评价的内容与方法是什么？

【学习资源】

试题库、网络教学平台

第六章 中小学美术课程资源开发

【学习目标】

1. 对美术课程资源的内涵有较全面的理解。
2. 理解美术课程资源开发与利用的原则、步骤和基本策略。

【课程内容】

1. 美术课程资源中人力资源的重要性。
2. 开发与利用美术资源的物力资源。

【重点、难点】

重点：课程资源的内涵和分类；美术课程资源开发与利用的原则、策略、步骤；美术课程的校内、校外人力、物力资源。

难点：美术课程资源开发与利用的原则和策略；美术教师资源的重要性。

【教学方法】

讲授法与演示法相结合

第一节 理解美术课程资源 (2 学时)

1. 课程资源的内涵和分类
2. 理解美术课程资源

第二节 美术课程资源的开发与利用 (2 学时)

1. 美术课程资源开发与利用的原则
2. 美术课程资源开发与利用的策略
3. 美术课程资源开发与利用的步骤

【复习与思考】

1. 什么是美术课程资源？
2. 如何对美术课程资源进行分类？
3. 可以采取哪些策略开发和利用美术课程资源？
4. 在开发和利用时，应该注意哪些环节？

5. 人力资源为什么是重要的美术课程资源?

6. 如何开发与利用美术课程的网络资源?

【学习资源】

试题库、网络教学平台

第七章 中小学美术教师的职业素质与能力

【学习目标】

1. 理解美术教师的职业特征。
2. 了解教师专业化的内涵。
3. 明确美术教育研究在美术教师专业化过程中的重要作用。

【课程内容】

1. 美术教育研究的概念、内涵和主要的研究类型及研究方向。
2. 美术教师常用的教育研究方法。
3. 美术教育研究成果的几种途径。

【重点、难点】

重点: 美术教师的基本职业资质; 教师成为研究者与美术教师的专业化发展; 美术教育研究成果的表述与推广。

难点: 美术教师的专业化发展; 几种教师常用的美术教育研究方法。

【教学方法】

讲授法与演示法相结合

第一节 中小学美术教师的基本职业资质 (1 学时)

1. 美术教师职业特点
2. 美术教师基本的职业资质

第二节 中小学美术教师的人格特征与魅力 (1 学时)

1. 美术教师的人格特征与人格魅力
2. 美术教师人格特征与人格魅力的具体表现

第三节 美术教师专业化发展 (1 学时)

1. 美术教师专业化发展
2. 教师成为研究者

第四节 美术教育研究 (1 学时)

1. 美术研究方法概述
2. 常用的研究方法

【复习与思考】

1. 中小学美术教师应该具有怎么样的职业资质?
2. 美术教师进行专业化发展的必要性有哪些?

3. 美术教师常用的教育研究方法有几种?
4. 如何表述美术教育研究的成果?

【学习资源】

试题库、网络教学平台

课程调研

【课程内容】

要求学生课前去中小学进行听课、考察,对所学课程进行调研和分析,随堂完成其调研报告。在培养学生学习主动性和实践性的同时,更以提高其调查、分析、表达等能力为目的。

【重点、难点】

重点: 调研内容的选择和分析

难点: 调研过程中的资料搜集和整理

【复习与思考】

1. 中小学美术教师的专业化问题?
2. 本科教学所设课程与美术教师素质的匹配程度?
3. 中小学学生的美术课程兴趣度?

【教学内容要点】

1. 调研对象
2. 调研目的、方法
3. 调研时间、地点
4. 调研内容及分析
5. 调研收获与不足

五、实践教学安排

多媒体教学, 课堂教学以教师讲授与学生课堂实践构成。

1. 对课程涉及的理论观点、知识体系及美术课程的教学方法、策略等理论性较强的内容进行课堂讲授, 结合板书、PPT、视频资料等媒介, 获得较为完整的理论知识。

2. 课堂实践以合作探究为主要形式, 每组 3 到 5 人, 围绕分析问题、解决问题等环节展开。每组选代表展示、评价, 小组的所有参与者需要对本组的参与结果进行总结。整个课程中间有两次测试, 一为论文, 二为调研报告, 增强学生理论联系实践能力。

七、考核方式

（一）考核方式

课程考核方式分为过程性考核、期末考核。过程性考核占比 30%，期末考核占比 70%。

过程性考核方式（平时成绩）包括课堂表现、课程论文、调研报告、小组活动表现。

期末考核采用闭卷考试。

（二）考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1	教学论基本概念和美育基本知识 课程标准解读	课程论文 期末考试
课程目标 2	课程设计原则 教学评价	课堂表现 课堂练习 期末考试
课程目标 3	教学方法 课程资源开发	课堂表现 小组活动表现 期末考试
课程目标 4	职业素养与信念 学科育人价值	调研报告 期末考试

九、成绩评定

（三）评定方式

1.总成绩（100 分）

总成绩=过程性考核（平时成绩）×30%+期末成绩×70%。

2.平时成绩（100 分），占总成绩的 30%。

平时成绩=课堂表现（30 分）+课堂练习（10 分）+课程论文（30 分）+调研报告（20 分）+小组活动表现（10 分）。

3.期末成绩（100 分），占总成绩的 70%。

(二) 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3	课程目标 4
过程性考核 (满分100)	平时成绩 (30%)	课堂表现 (30分)		20	10	
		课堂练习 (10分)		10		
		课程论文 (30分)	30			
		调研报告 (20分)				20
		小组活动表现 (10分)			10	
终结性考核 (满分100)	期末成绩(70%)	闭卷考试	100分, 各课程目标根据考核实际情况而定			
课程达成值	分目标达成度= $\sum$ 各考核环节样本总均分/总分*权重 总达成度= $\sum$ 分目标达成度*权重					

(三) 评分标准

1. 课堂表现评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		26-30	21-25	16-20	11-15	0-10
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 2、3	课堂表现	按时上课, 认真听课, 积极互动, 主动讨论, 发言积极。请假次数不超过2次。	上课较认真, 互动较积极, 发言次数较多。请假次数不超过3次。	上课能作一点笔记, 互动有一定自主性, 能够发言。请假次数不超过4次。	上课不太认真, 有互动但不多, 很少发言。请假次数不超过5次, 无故不到现象超过1次但不超过3次。	听课很不认真, 不互动也不发言。请假次数超过5次, 无故不到次数较多。

2. 课堂练习评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		8-10	6-7	4-5	2-3	0-1
		优	良	中	及格	不及格
课程目标2	课堂练习	学生能够准确无误地运用所学知识解	学生能够较好地运用所学知识, 偶尔出	学生对所学知识有一定掌握, 但在应用	学生对所学知识的掌握不够牢固, 经常	学生对所学知识的理解严重不足, 无法正确应

		决问题,对课程内容理解深刻。练习不仅完整,而且准确性高,几乎无错误。	现小错误但不影响总体理解。练习较为完整,准确性较高,但有少量疏漏。	时可能出现较多错误。练习完成度一般,存在一定数量的错误和疏漏。	出现错误。练习不够完整,错误较多,对课程内容理解不足。	用。练习极不完整,错误百出,对课程内容掌握程度低。
--	--	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------

3.课程论文评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		26-30	21-25	16-20	11-15	0-10
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	课程论文	论文结构清晰,内容组织有序,逻辑性强。主题明确,内容非常充实。语句表达流畅。论文具有前瞻性,有较多的创新见解。	论文结构分明,内容组织合理,逻辑性较强。主题较为明确,内容比较充实。语句表达较为流畅。论文具有前瞻性,有少数的创新见解。	论文结构尚可,内容组织一般,逻辑性一般。主题基本明确,内容一般。语句表达尚可。论文无前瞻性,无创新。	论文结构不够完整,内容组织尚可,逻辑性有待提高。主题不够突出,内容单薄。语句表达不够流畅。论文无前瞻性,无创新。	论文结构混乱,逻辑性差。主题不明确,内容不完整。语句表达混乱。论文无前瞻性,无创新。

4.调研报告评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		18-20	15-17	12-14	9-11	0-8
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 4	调研报告	调研选题合理,采用多样化且恰当的调研方法。调研时间地点符合调研内容。调研能围绕选题内容	调研选题较合理,采用合理的调研方法。调研时间地点符合调研内容。调研能围绕选题内容分析基	调研选题基本合理,调研方法基本可行。调研时间地点基本符合调研内容。内容分析一般,陈述一般、	调研选题不合理,调研方法不够恰当。调研时间地点较不符合调研内容。内容分析较弱,陈述较差、语	调研选题不合理,调研方法不当。无调研时间地点。调研不能围绕选题内容展开分析。不能围绕调研内容分析去总

		分析到位、充分、论述深入, 语言组织精准。可以围绕调研内容分析, 很好的总结调研收获及不足。	本到位、充分、语言组织通顺。可以围绕调研内容分析, 较好的总结调研收获及不足。	语言组织一般。调研收获及不足写的一般、不够深入。	言组织较差。调研收获及不足写的较差、不够深入。	结调研收获及不足。
--	--	--	---	--------------------------	-------------------------	-----------

5.小组活动表现评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		8-10	6-7	4-5	2-3	0-1
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	小组活动表现	小组成员积极参与活动。小组内部沟通流畅, 成员间能有效配合, 展现出良好的团队协作精神。能准确理解课程中的理论知识, 并在活动中有效应用, 对理论内容把握深刻。	小组成员较为积极参与活动。小组内部沟通基本顺畅, 成员间能够进行基本配合, 团队协作有待加强。能理解大部分理论知识, 并尝试在活动中应用, 但应用程度有待加深。	小组成员参与活动较为被动。小组内部沟通不太顺畅, 成员间配合不够紧密, 团队协作能力较弱。对理论知识的理解不够深刻, 应用到活动中的能力有限。	小组成员对活动参与不积极。小组内部沟通困难, 成员间缺乏有效配合, 团队协作效果差。对理论知识的理解表面化, 难以在实际活动中应用。	小组成员几乎不参与活动。小组内部无法进行有效沟通, 成员间完全无法协作, 团队运作失败。对理论知识完全不了解, 无法在活动中体现理论内容。

6.期末考试评分标准

详见《期末考试试题参考答案与评分细则》。

八、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注

《中小学美术教学论》	王大根	南京师范大学出版社	2021 年 11 月	否	
------------	-----	-----------	-------------	---	--

九、主要参考书目

[1]任磊.《美术课程与教学论》[M].北京:北京理工大学出版社,2019.

[2]王大根.《中小学美术教学论》[M].南京:南京师范大学出版社,2021.

十、课程学习建议

学习时间要求:每周复习重要知识点 30 分钟,预习新知识 15 分钟。

学习建议:每周将复习重难点、预习新知识相结合,提出问题,带着问题学习,学会独立思考,合作探究,提升学生解决问题的能力。

《陶艺》课程大纲

一、课程信息

课程名称	陶艺 Ceramic Art		
课程编码	230610122B	适用专业	美术学
先修课程	无	修读学期	第三学期
课程类别	专业选修课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	3	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	48 学时 (理论学时 16, 实践学时 32)		
执笔人	王克俊	审核人	孙伟

二、课程简介

《陶艺》是美术学专业的一门专业选修课程，为贯彻落实“立德树人”的根本任务，增强文化铸魂的能力，开设与中华优秀传统文化相关的民俗类板块课程，本课程作为地方性、知识性、实践性、创新性的教学改革尝试。该课程体现技术、艺术、历史的理论与实践，是美术学专业学习的有益补充，课程教学将紧密联系陶艺实践，培养学生观察学习陶艺表现技巧，回应时代对传统民俗文化的关注。帮助学生提高美学素养，依照《义务教育美术课程标准》的要求高质量实施美术课程教学，并展开教学研究。

三、课程目标

(一) 课程目标

课程目标 1: 本课程以技法实践教学为主，理论讲授为辅。学生通过对陶艺基础知识的讲授，由浅入深的了解陶艺基础理论。学生具备健康的审美意识和良好的文化艺术修养，具备一定的专业拓展能力，为开展艺术实践、鉴赏评价奠定基础。【毕业要求 3.1: 专业知识】

课程目标 2: 通过教师讲授示范，学生了解陶瓷材料、成型技法、装饰手段、釉色、化妆土装饰、烧成方式等陶瓷制作流程。关注美术学科的热点与前沿动态，

提高动手能力。学生提升对物象的观察能力和分析能力,具备教育教学综合素养和基本技能及具备进行教学设计、实施的教学能力。【毕业要求 3.2: 专业能力】

课程目标 3: 学生通过本课程的学习,初步具备陶瓷艺术按要求成型制作技能并符合一定美感,对美学的基本要求能够满足,对艺术元素有一定的认知提升,能够探索地域艺术特点和民族文化的形式规律,领悟个性与创造意识在育人实践过程中的重要性。学生理解美术学科的育人价值,能够有机结合中学美术的教学进行美育活动。【毕业要求 6.3: 育人实践】

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	毕业要求 3: 学科素养	3.1 掌握美术学学科的基础知识、基本技能,理解美术学学科知识学体系,形成一定的作品赏析和创作能力。
课程目标 2	毕业要求 3: 学科素养	3.2 能运用美术学科的知识进行教育教学,并能综合运用本学科的知识去传授“美”的理念和创作方法,从而提升大众的审美能力,服务社会。了解美术学发展的新成果、新动态,具备创作、研究能力。
课程目标 3	毕业要求 6: 综合育人	6.3 树立以美育人、以美化人的意识。了解地域文化和民族文化,在教学实践中有机结合美术教学进行育人活动,能够在校园文化和教育活动中融合美育,具备参与组织主题教育和社团活动相关能力。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
第一章 陶艺概述	课程目标 1	自主学习、课堂讲授、实训技能练习	12
第二章 泥条盘筑制作技法	课程目标 1/2	课堂讲授、实训技能练习	12
第三章 拉坯成型制作技法	课程目标 1/2	课堂讲授、实训技能练习	12
第四章 陶艺装饰制作技法	课程目标 1/2/3	课堂讲授、实训技能练习	12
合计			48

(二) 课程内容

第一章 陶艺概述

【学习目标】

通过对陶艺概念的讲解,明确陶艺的基本概念,学生理解陶艺的内涵和外延,了解陶瓷艺术发展与演变。理解并掌握陶艺基础制作、装饰方法、材料特性。学生培养正确的观察、思维方法和技法表现形式,培养正确的审美感受和审美表达能力。

【课程内容】

- 1.陶艺的概念。
- 2.陶艺发展历史。
- 3.陶艺制作技法。
- 4.陶艺材料特性。

【重点、难点】

- 1.重点:陶瓷艺术内涵与外延的理解。
- 2.难点:陶艺基础理论方法与实践。

【教学方法】

- 1.理论讲解:介绍陶艺的基本理论和技巧,帮助学生理解陶艺原理。
- 2.示范教学:学生在示范观察和动手实践中掌握陶艺材料和工具使用方法。
- 3.实践指导:学生进行陶艺制作实践,针对作品进行点评和指导。
- 4.小组讨论:学生分组讨论,分享作品和经验,提高团队协作和交流能力。
- 5.主题探索:设置主题探索活动,学生探索和表达自我,培养艺术感知力和创造力。

【学习要求】

学生熟悉陶艺材料和工具,尝试并掌握陶艺基础技法。

【复习与思考】

- 1.怎样理解陶艺基础原理?
- 2.中西方历史上陶瓷艺术如何发展,它们分别有哪些影响?
- 3.找几件中国古代的陶艺作品,进行比较研究,试举出中西陶艺发展的不同特点。

【学习资源】

- 1.黄焕义主编,邓和清,黄胜编著.陶艺技法.江西美术出版社.2018.4月
- 2.张景辉,邓和清编.陶瓷雕塑.武汉.武汉理工大学出版社.2012年1月

第二章 泥条盘筑制作技法

【学习目标】

陶艺制作实践为主结合理论讲授,学生初步了解并尝试泥条盘筑和手塑成型的基本成型技法。

【课程内容】

- 1.选题。
- 2.草图设计。
- 3.材料制作。
- 4.根据图稿用泥条盘筑技法制作。

【重点、难点】

- 1.重点:泥条盘筑制作技法。
- 2.难点:造型、比例、空间关系、立体感的理解掌握。

【教学方法】

- 1.理论讲解:泥条盘筑技法制作技法,帮助学生理解掌握其方法。
- 2.示范教学:学生在示范观察和动手实践中,掌握泥条盘筑技法制作技巧。
- 3.实践指导:学生进行陶艺制作实践,针对作品进行点评和指导。
- 4.小组讨论:学生分组讨论,分享作品和经验,提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

学生按照图稿要求进行制作实践,初步掌握泥条盘筑技法。

【复习与思考】

- 1.掌握泥条盘筑技法原理。
- 2.如何理解陶艺制作中的材料特性?
- 3.多角度观察与理解陶艺制作技法及材料特性。

【学习资源】

- 1.黄焕义主编,邓和清,黄胜编著.陶艺技法.江西美术出版社.2018.4月
- 2.张景辉,邓和清编.陶瓷雕塑.武汉.武汉理工大学出版社.2012年1月

第三章 拉坯成型制作技法

【学习目标】

陶艺制作实践为主结合理论讲授,学生持续研究并掌握泥条盘筑和手塑成型的基本成型技法;初步了解掌握拉坯成型技法。

【课程内容】

- 1.选题。
- 2.草图设计。
- 3.材料制作。
- 4.根据图稿用拉坯成型技法制作。

【重点、难点】

- 1.重点：拉坯成型制作技法。
- 2.难点：熟悉拉坯成型技法。

【教学方法】

- 1.理论讲解：拉坯成型技法制作技法，学生理解掌握其方法。
- 2.示范教学：学生在示范观察和动手实践中，掌握拉坯成型技法制作技巧。
- 3.实践指导：学生进行陶艺制作实践，针对作品进行点评和指导。
- 4.小组讨论：学生分组讨论，分享作品和经验，提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

从理论讲解到课堂实践，学生按照图稿要求进行制作实践，初步掌握拉坯成型技法。

【复习与思考】

- 1.掌握拉坯成型技法原理。
- 2.如何理解陶艺制作中的不同技法特点？
- 3.多角度观察与理解陶艺制作技法及材料特性。

【学习资源】

- 1.黄焕义主编,邓和清,黄胜编著.陶艺技法.江西美术出版社.2018.4月
- 2.张景辉,邓和清编.陶瓷雕塑.武汉.武汉理工大学出版社.2012年1月

第四章 陶艺装饰制作技法

【学习目标】

通过对陶艺制作的不同技法训练，学生进一步加深对陶艺制作的认识和理解。建立整体观念与审美意识，培养正确的制作观察方法。通过陶艺装饰工艺，刻、划、镂空、浮雕、化妆土、施釉等，美化坯体造型，掌握工艺技巧，制作出完整性、比例协调的陶艺作品。

【课程内容】

- 1.通过优秀案例，经典作品赏析。
- 2.草图设计。
- 3.材料制作。
- 4.根据图稿进行装饰技法制作。

【重点、难点】

- 1.重点：陶艺装饰工艺，刻、划、镂空、浮雕、化妆土、施釉等工艺原理。
- 2.难点：陶艺装饰原理的理解和掌握。

【教学方法】

- 1.理论讲解：介绍不同的陶艺装饰工艺技巧，帮助学生理解其形成原理。
- 2.示范教学：学生在示范观察和动手实践中，掌握陶艺装饰工艺技巧。
- 3.实践指导：学生进行陶艺装饰工艺实践，针对作品进行点评和指导。
- 4.小组讨论：学生分组讨论，分享作品和经验，提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

陶艺装饰工艺作业一件。工具材料自选。

【复习与思考】

- 1.陶艺装饰工艺的种类及其形成原理。
- 2.怎样从实践作业出发选择合理的装饰工艺技巧？

【学习资源】

- 1.黄焕义主编,邓和清,黄胜编著.陶艺技法.江西美术出版社.2018.4月
- 2.张景辉,邓和清编.陶瓷雕塑.武汉.武汉理工大学出版社.2012年1月

五、实践教学安排

本课程有 32 个学时的实践。

序号	实践项目名称	实践方法	学时	类型	要求	支撑 课程目标
1	泥条盘筑制作技法	示范实践	10	综合性	必做	课程目标 1/2
2	拉坯成型制作技法	示范实践	10	综合性	必做	课程目标 1/2
3	陶艺装饰制作技法	示范实践	12	综合性	必做	课程目标 1/2/3

六、考核方式

(一) 考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1:	陶艺基本概念理解是否透彻；观察方法是否正确；草图体验、材料体验、技法体验是否能体现自己的思考过程。	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 2:	泥条盘筑制作作业；拉坯成型制作作业；陶艺装饰制作作业。	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 3:	作业的表现性语言形式及艺术情感；与同学的合作交	平时作业

课程目标	考核内容	考核方式
	流。	期末考试

(二)课程目标考核占比

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核	平时成绩 (30%)	平时作业 (80%)	根据考核占比折合成分数共 80 分		
		课堂表现 (20%)	根据考核占比折合成分数共 20 分		
结果性考核	期末成绩 (70%)	闭卷考试	100 分, 各课程目标根据考核实际情况而定		
课程达成度	分目标达成度= Σ 各考核环节样本总均分/总分*权重 总达成度= Σ 分目标达成度*权重				

七、成绩评定

(一) 评定方式

1.总成绩评定

总成绩=平时成绩 × 30%+期末成绩 × 70%

2.平时成绩评定

(1) 课堂表现 (20%) : 学生到课情况、学生听课情况、是否积极发言、积极参与讨论、信息反馈等。

(2) 平时作业 (80%) =平时作业 1+平时作业 2+平时作业 3: 学生平时作业提交次数及完成质量。

3.期末成绩评定

期末作业的完整度与创新性。

(二) 评分标准

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格
1	课堂表现	出勤良好，课堂认真听讲，全身心投入学习，认真参与讨论，能主动思考、提问。	出勤良好，听讲较认真，学习较为投入，参与讨论较认真。思考、提问较为主动。	能较好保证出勤，学习投入，能参与讨论。有主动思考与提问。	能基本保证出勤，听讲不太认真，学习不太投入，不思考、提问。	不能保证出勤，听讲不认真，不参与讨论，不思考、提问。
2	课外作业	每单元超额完成作业数量，形式工具多样，有较强的思考性与探索性。有明确的创作意图。	每单元完成作业数量，形式工具多样，有思考性与探索性。有一定的创作意图。	每单元完成作业数量，形式工具单一，没有思考性与探索性。没有创作意图。	每单元完成大部分作业数量，形式工具单一，没有思考性与探索性。没有创作意图。	未完成每单元作业数量，形式工具单一，没有思考性与探索性。没有创作意图。
3	期末作业	作业完整，能很好掌握物象基本的形体结构，空间关系表现良好，有较强的艺术表现力，能很好体现出作者的思考性与探索性。	作业完整，能较好掌握物象基本的形体结构，空间关系表现较好，有一定的艺术表现力，能体现出作者的思考性与探索性。	作业较为完整，掌握物象基本的形体结构，空间关系表现一般，有艺术表现力，无思考性与探索性。	作业不完整，物象基本的形体结构掌握不完整，空间关系表现混乱，无艺术表现力，无思考性与探索性。	作业不完整，不能掌握物象基本的形体结构，无空间关系，无艺术表现力，无思考性与探索性。

八、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
陶艺制作	吕波	人民美术出版社	2010年8月	否	

九、主要参考书目

- 1.黄焕义主编 邓和清 黄胜编著. 陶艺技法.江西美术出版社.2018.4月
- 2.张景辉 邓和清编.陶瓷雕塑. 武汉理工大学出版社.2012年1月4

十、课程学习建议

- 1.兴趣是最好的老师，主动培养学生对陶艺的兴趣。
- 2.多观察、多思考、多总结。感知陶瓷艺术的本质。

《木雕》课程大纲

一、课程信息

课程名称	木雕 Woodcarving		
课程编码	230610123B	适用专业	美术学
先修课程	无	修读学期	第三学期
课程类别	专业选修课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	3	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	48 学时 (理论学时 16, 实践学时 32)		
执笔人	王克俊	审核人	何丽

二、课程简介

《木雕》是美术学专业的一门专业选修课程，为贯彻落实“立德树人”的根本任务，增强文化铸魂的能力，开设与中华优秀传统文化相关的民俗类板块课程，本课程作为地方性、知识性、实践性、创新性的教学改革尝试。

学生通过该课程理解和掌握木雕塑的基本概念、基本原理和方法；学生培养、提高分析形体与整体性思维的能力；学生提高和发展视觉空间思维能力和造型素质；增进学生从事木雕制作与表现的能力。木雕是美术学专业学习的有益补充，学生通过课程学习并进行木雕实践，观察理解木雕表现技巧的运用。回应时代对传统民俗文化的关注。依照《义务教育美术课程标准》的要求高质量实施美术课程教学，并展开教学研究。

三、课程目标

(一) 课程目标

课程目标 1: 本课程以技法实践教学为主，理论讲授为辅。学生通过对木雕基础知识的讲授，由浅入深的了解木雕基础理论。学生具备健康的审美意识和良好的文化艺术修养，具备一定的专业拓展能力，为开展艺术实践、鉴赏评价奠定基础。【毕业要求 3.1: 专业知识】

课程目标 2: 通过教师讲授示范, 学生了解木雕材料、成型技法、装饰手段、工具功能, 技法特性等木雕制作流程。关注美术学科的热点与前沿动态, 提高动手能力。学生提升对物象的观察能力和分析能力, 具备教育教学综合素养和基本技能及具备进行教学设计、实施的教学能力。【毕业要求 3.2: 学科素养】

课程目标 3: 学生通过本课程的学习, 初步具备木雕艺术按要求成型制作技能并符合一定美感, 对美学的基本要求能够满足, 对艺术元素有一定的认知提升, 能够探索地域艺术特点和民族文化的形式规律, 领悟个性与创造意识在育人实践过程中的重要性。理解美术学科的育人价值, 能够有机结合中学美术的教学进行美育活动。【毕业要求 6.3: 育人实践】

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	毕业要求 3: 学科素养	3.1 掌握美术学学科的基础知识、基本技能, 理解美术学学科知识学体系, 形成一定的作品赏析和创作能力。
课程目标 2	毕业要求 3: 学科素养	3.2 能运用美术学科的知识进行教育教学, 并能综合运用本学科的知识去传授“美”的理念和创作方法, 从而提升大众的审美能力, 服务社会。了解美术学科发展的新成果、新动态, 具备创作、研究能力。
课程目标 3	毕业要求 6: 综合育人	6.3 树立以美育人、以美化人的意识。了解地域文化和民族文化, 在教学实践中有机结合美术教学进行育人活动, 能够在校园文化和教育活动中融合美育, 具备参与组织主题教育和社团活动相关能力。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
第一章 木雕概述	课程目标 1	自主学习、课堂讲授、实训技能练习	12
第二章 木雕工具和材料	课程目标 1/2	课堂讲授、实训技能练习	12
第三章 木雕设计图绘制	课程目标 1/2	课堂讲授、实训技能练习	12
第四章 木雕装饰工艺	课程目标 1/2/3	课堂讲授、实训技能练习	12
合计			48

(二) 课程内容

第一章 木雕概述

【学习目标】

通过对木雕概念的讲解,明确木雕的基本概念,学生理解木雕的内涵和外延,了解木雕艺术发展与演变。理解并掌握木雕基础制作、装饰方法、材料特性。培养正确的观察、思维方法和技法表现形式,培养正确的审美感受和审美表达能力。

【课程内容】

- 1.木雕的概念。
- 2.木雕发展历史。
- 3.木雕制作技法。
- 4.木雕材料特性。

【重点、难点】

- 1.重点:木雕艺术内涵与外延的理解。
- 2.难点:木雕基础理论方法与实践。

【教学方法】

- 1.理论讲解:介绍木雕的基本理论和技巧,帮助学生理解木雕原理。
- 2.示范教学:学生在示范观察和动手实践中掌握木雕材料和工具使用方法。
- 3.实践指导:学生进行木雕制作实践,针对作品进行点评和指导。
- 4.小组讨论:学生分组讨论,分享作品和经验,提高团队协作和交流能力。
- 5.主题探索:设置主题探索活动,学生探索和表达自我,培养艺术感知力和创造力。

【学习要求】

学生熟悉木雕材料和工具,尝试并掌握木雕基础技法。

【复习与思考】

- 1.怎样理解木雕基础原理?
- 2.中西方历史上木雕艺术如何发展,它们分别有哪些影响?
- 3.找几件中国古代的木雕作品,进行比较研究,试举出中西木雕发展的不同特点。

【学习资源】

- 1.吴筱荣主编.木雕艺术教程.中国海洋大学出版社.2006.4月
- 2.李友生著.木雕制作技法.江苏美术出版社.1998.1月
- 3.李飞 钱明著.中国徽州木雕.江苏美术出版社.2013.2月

第二章 木雕工具和材料

【学习目标】

木雕制作实践为主结合理论讲授,学生初步了解并尝试木雕工具和材料的基本功能特性、制作技法。

【课程内容】

- 1.选题。
- 2.草图设计。
- 3.练习使用木雕常用工具。
- 4.收集常用材料及材料制作。

【重点、难点】

- 1.重点:木雕常用工具的使用技巧。
- 2.难点:木雕常用工具的使用有一定的危险性,要求学生提高安全意识,掌握正确使用方法。

【教学方法】

- 1.理论讲解:木雕常用工具的使用技巧,帮助学生理解掌握其方法。
- 2.示范教学:学生在示范观察和动手实践中掌握木雕常用工具的使用技巧。
- 3.实践指导:学生进行实践,针对作品进行点评和指导。
- 4.小组讨论:学生分组讨论,分享作品和经验,提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

学生按照图稿要求进行制作实践,要求学生提高安全意识,掌握正确使用方法。

【复习与思考】

- 1.木雕常用工具的使用技巧。
- 2.如何理解木雕制作中的材料特性?
- 3.多角度观察与理解木雕制作技法及材料特性。

【学习资源】

- 1.吴筱荣主编.木雕艺术教程.中国海洋大学出版社.2006.4月
- 2.李友生著.木雕制作技法.江苏美术出版社.1998.1月
- 3.李飞 钱明著.中国徽州木雕.江苏美术出版社.2013.2月

第三章 木雕设计图绘制

【学习目标】

木雕设计图绘制实践为主结合理论讲授,学生持续研究并掌握木雕设计图绘制的基本技法;分析传统木雕常用图样和纹饰。

【课程内容】

- 1.选题。

2.木料的选择和自然形态的利用。

3.绘制图纸。

4.根据图稿用练习制作。

【重点、难点】

1.重点：掌握绘制木雕设计草图的技法。

2.难点：绘制设计图与木料的选择和自然形态的利用的结合。

【教学方法】

1.理论讲解：木雕设计图绘制技法，学生理解掌握其方法。

2.示范教学：学生在示范观察和动手实践中，掌握木雕设计图绘制技巧。

3.实践指导：学生进行实践，针对作品进行点评和指导。

4.小组讨论：学生分组讨论，分享作品和经验，提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

从理论讲解到课堂实践，要求学生按照木料特性和利用自然形态特征绘制木雕设计图。

【复习与思考】

1.掌握木雕设计图绘制技法原理。

2.如何理解木雕制作中的不同木料特点？

3.多角度观察与理解木雕设计图绘制技法及材料特性。

【学习资源】

1.吴筱荣主编.木雕艺术教程.中国海洋大学出版社.2006.4月

2.李友生著.木雕制作技法.江苏美术出版社.1998.1月

3.李飞 钱明著.中国徽州木雕.江苏美术出版社.2013.2月

第四章 木雕装饰工艺

【学习目标】

通过对木雕制作的不同技法训练，学生进一步加深对木雕制作的认识和理解。建立整体观念与审美意识，培养正确的制作观察方法。通过木雕装饰工艺，刻、划、镂空、浮雕、施色等，美化坯体造型，掌握工艺技巧，制作出完整性、比例协调的木雕作品。

【课程内容】

1.通过优秀案例，经典作品赏析。

2.草图设计。

3.材料制作。

4.根据图稿进行装饰技法制作。

【重点、难点】

- 1.重点：木雕装饰工艺，刻、划、镂空、浮雕、施色等工艺原理。
- 2.难点：木雕装饰原理的理解和掌握。

【教学方法】

- 1.理论讲解：介绍不同的木雕装饰工艺技巧，帮助学生理解其形成原理。
- 2.示范教学：学生在示范观察和动手实践中，掌握木雕装饰工艺技巧。
- 3.实践指导：学生进行木雕装饰工艺实践，针对作品进行点评和指导。
- 4.小组讨论：学生分组讨论，分享作品和经验，提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

木雕创作作业一件。工具材料自选。

【复习与思考】

- 1.木雕装饰工艺的种类及其形成原理。
- 2.怎样从实践作业出发选择合理的装饰工艺技巧？

【学习资源】

- 1.吴筱荣主编.木雕艺术教程.中国海洋大学出版社.2006.4 月
- 2.李友生著.木雕制作技法.江苏美术出版社.1998.1 月
- 3.李飞 钱明著.中国徽州木雕.江苏美术出版社.2013.2 月

五、实践教学安排

本课程有 32 个学时的实践。

序号	实践项目名称	实践方法	学时	类型	要求	支撑 课程目标
1	木雕工具和材料	示范实践	10	综合性	必做	课程目标 1/2
2	木雕设计图绘制	示范实践	10	综合性	必做	课程目标 1/2
3	木雕装饰工艺	示范实践	12	综合性	必做	课程目标 1/2/3

六、考核方式

(一) 考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
------	------	------

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1:	木雕基本概念理解是否透彻；观察方法是否正确；草图体验、材料体验、技法体验是否能体现自己的思考过程。	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 2:	木雕工具和材料作业；木雕设计图绘制作业；木雕装饰工艺作业。	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 3:	作业的表现性语言形式及艺术情感；与同学的合作交流。	平时作业 期末考试

(二)课程目标考核占比

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核	平时成绩 (30%)	平时作业 (80%)	根据考核占比折合成分数共 80 分		
		课堂表现 (20%)	根据考核占比折合成分数共 20 分		
结果性考核	期末成绩 (70%)	闭卷考试	100 分，各课程目标根据考核实际情况而定		
课程达成度	分目标达成度=∑各考核环节样本总均分/总分*权重 总达成度=∑分目标达成度*权重				

七、成绩评定

(一) 评定方式

1.总成绩评定

总成绩=平时成绩 × 30%+期末成绩 × 70%

2.平时成绩评定

(1) 课堂表现 (20%)：学生到课情况、学生听课情况、是否积极发言、积极参与讨论、信息反馈等。

(2) 平时作业 (80%) =平时作业 1+平时作业 2+平时作业 3：学生平时作业提交次数及完成质量。

3.期末成绩评定

期末作业的完整度与创新性。

(二) 评分标准

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格
1	课堂表现	出勤良好, 课堂认真听讲, 全身心投入学习, 认真参与讨论, 能主动思考、提问。	出勤良好, 听讲较认真, 学习较为投入, 参与讨论较认真。思考、提问较为主动。	能较好保证出勤, 学习投入, 能参与讨论。有主动思考与提问。	能基本保证出勤, 听讲不太认真, 学习不太投入, 不思考、提问。	不能保证出勤, 听讲不认真, 不参与讨论, 不思考、提问
2	课外作业	每单元超额完成作业数量, 形式工具多样, 有较强的思考性与探索性。有明确的创作意图。	每单元完成作业数量, 形式工具多样, 有思考性与探索性。有一定的创作意图。	每单元完成作业数量, 形式工具单一, 没有思考性与探索性。没有创作意图。	每单元完成大部分作业数量, 形式工具单一, 没有思考性与探索性。没有创作意图。	未完成每单元作业数量, 形式工具单一, 没有思考性与探索性。没有创作意图。
3	期末作业	作业完整, 能很好掌握物象基本的形体结构, 空间关系表现良好, 有较强的艺术表现力, 能很好体现出作者的思考性与探索性。	作业完整, 能较好掌握物象基本的形体结构, 空间关系表现较好, 有一定的艺术表现力, 能体现出作者的思考性与探索性。	作业较为完整, 掌握物象基本的形体结构, 空间关系表现一般, 有艺术表现力, 无思考性与探索性。	作业不完整, 物象基本的形体结构掌握不完整, 空间关系表现混乱, 无艺术表现力, 无思考性与探索性。	作业不完整, 不能掌握物象基本的形体结构, 无空间关系, 无艺术表现力, 无思考性与探索性。

八、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
中国传统建筑装饰艺术	王静	上海交通大学出版社	2014年7月	否	

九、主要参考书目

1. 吴筱荣主编. 木雕艺术教程. 中国海洋大学出版社. 2006.4 月
2. 李友生著. 木雕制作技法. 江苏美术出版社. 1998.1 月
3. 李飞 钱明著. 中国徽州木雕. 江苏美术出版社. 2013.2 月

十、课程学习建议

- 1.兴趣是最好的老师，主动培养学生对木雕的兴趣。
- 2.多观察、多思考、多总结。感知木雕艺术的本质。
- 3.多欣赏、临摹优秀作品和大师作品。多看展览，提高自己的审美鉴赏力。
- 4.多动手实践。反复训练可以帮助提高手的稳定性和手眼协调能力。

《山西传统壁画》课程大纲

一、课程信息

课程名称	山西传统壁画 Shanxi traditional mural		
课程编码	230610125B	适用专业	美术学（师范类）
先修课程	国画基础、色彩人物	修读学期	第三学期
课程类别	专业选修课程	课程性质	☐ 必修 ☒ 选修
课程学分	3	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	学时（理论学时 16，实践学时 32）		
执笔人	孟冠华	审核人	孙伟

二、课程简介

《山西传统壁画》是一门美术学专业的专业选修课程。壁画是我国民族文化中绚烂多彩的艺术遗产之一，保存至今的中国古代壁画，已成为我国历史文化的重要组成部分。山西寺观壁画是中国古代壁画的主体，留存数量庞大，题材丰富，体现出很高的艺术价值。山西墓室壁画也是古代壁画的一个重要组成部分，特别是北齐娄叟墓的发掘填补了中国美术史上北齐绘画的空白。通过学习和临摹山西传统壁画，立足本土传统艺术文脉，提升本土传统审美和人文素养能力，发扬严谨认真的工匠精神，树立传承与保护山西古代壁画的理念意识。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：学生理解壁画的概念，了解中国古代壁画的类型、分布与特征，从中领会山西传统壁画的发展脉络和不同时期代表作品风格和面貌特征，熟悉各个时期壁画精湛高超的艺术表现手法。【毕业要求 3.1：专业知识】

课程目标 2：学生能够使用特定的工具材料制作临摹山西传统壁画，选择北齐墓室壁画，唐代五台山佛光寺、宋代高平开化寺、元代芮城永乐宫等早、中期具有代表性的寺观壁画，山西流失海外经典壁画进行局部临摹，并对其壁画的艺术特征、流派风格有比较恰当的认识与把握。分析山西具有代表性壁画的时代风格、民族风格、地域风格、乃至壁画中人物形象的造像特征、勾勒技法，色彩表

现形式等，掌握本土壁画人物、动物、场景等的制作临摹流程。【毕业要求 3.2: 专业能力】

课程目标 3: 本课程通过山西传统壁画理论讲授、制作流程演示，对山西传统壁画进行分析、临摹与展示，提升学生的本土传统美育、人文素养和实践能力，拓宽学生的艺术视野，增强学生的文化自信和民族自豪感，树立文物保护意识，达到综合育人的目的。【毕业要求 6.1: 育人能力】

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	毕业要求 3: 学科素养	3.1 掌握美术学学科的基础知识、基本技能，理解美术学学科知识学体系，形成一定的作品赏析和创作能力。了解美术学科发展的新成果、新动态，具备创作、研究能力。
课程目标 2	毕业要求 3: 学科素养	3.2 能运用美术学科的知识进行教育教学，并能综合运用本学科的知识去传授“美”的理念和创作方法，从而提升大众的审美能力，服务社会。了解美术学科发展的新成果、新动态，具备创作、研究能力。
课程目标 3	毕业要求 6: 综合育人	6.1 理解美术的育人价值，掌握美术学科所蕴含的“真、善、美”的积极内涵及人与自然、人与社会和谐发展的价值观，将美术教学与新时代思政的育人活动相结合。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
第一章 壁画的概念、古代壁画的类型、分布与特征及制作流程	课程目标 1	讲授法、实践法、分工协作法、探究法	12
第二章 山西传统壁画线描临摹	课程目标 2/3	讲授法、实践法	12
第三章 山西传统壁画重彩临摹	课程目标 2/3	讲授法、实践法	12
第四章 山西传统壁画临摹局部处理与整体调整	课程目标 1/2/3	讲授法、实践法	12

(二) 课程内容

第一章 壁画的概念，古代壁画的类型、分布与特征及制作流程

【学习目标】

1. 学生能够叙述壁画的概念，领会中国古代壁画的类型、分布与特征。
2. 梳理山西传统壁画的遗存现状，尝试分析山西传统壁画不同时期代表作品风格和面貌特征。
3. 学生准备工具材料实践操作壁面支撑体。

【课程内容】

1. 壁画是绘画的一种，可多维度阐释壁画概念。
2. 中国古代壁画的类型，可按照建筑的形式和用途分为石窟寺壁画、寺观殿堂壁画、墓葬壁画。
3. 古代壁画的主要分布
  - (1) 石窟寺壁画分布
  - (2) 寺观壁画分布

其中包含具代表性山西寺观壁画：唐代壁画五台山佛光寺东大殿。五代壁画平顺大云院。宋代壁画高平开化寺。辽代壁画应县木塔底层迎风板上，灵丘觉山寺舍利塔。金代壁画繁峙岩山寺，朔州崇福寺弥陀殿。元代壁画芮城永乐宫，洪洞广胜下寺后大殿和水神庙明应王殿，稷山青龙寺，稷山兴化寺，五台南禅寺。明代壁画新绛稷益庙，洪洞广胜上寺毗卢殿、弥陀殿、西垛殿，高平定林寺，太原多福寺、明秀寺，阳曲不二寺，汾阳圣母庙，平遥镇国寺、双林寺，太谷净信寺、圆智寺，五台山佛光寺文殊殿，阳高云林寺，浑源永安寺，繁峙公主寺等。清代壁画衰落感世俗气愈发严重，只作感受评价，比如可选大同善化寺、洪洞广胜上寺毗卢殿壁画。

(3) 墓室壁画分布

其中最具代表性的山西北齐墓室壁画：太原娄叡墓、太原徐显秀墓、忻州九原岗、朔州水泉梁墓。

4. 古代壁画的风格特征，着重分析山西古代壁画时代风格、民族风格、地域风格。
5. 古代壁画复制与临摹的方法

(1) 复原性临摹 (恢复原貌临摹)

(2) 整理性临摹 (旧色整理临摹)

(3) 现状临摹

【重点、难点】

1.重点: 壁画的发展概况与山西古代壁画发展脉络及风貌特征。

2.难点: 墙面支撑体的制作过程。

【教学方法】

1.理论讲解: 什么是壁画, 中国古代壁画的类型、主要分布与特征, 山西古代壁画的发展脉络及风貌特征。

2.示范教学: 通过示范, 学生尝试边分析边剥离壁画中白描线条进行临摹。

3.实践指导: 可以选择其中一种操作

(1) 中国传统壁画粗细泥地仗层的支撑体 (操作周期较长)。

(2) 木框皮纸的仿泥墙 (五合板双面木框、细沙、黄土、胶矾、立德粉)。

(3) 整体或不规则形局部的泥皮 (五合木板、清除胶泥、棉花、麻袋片)。

4.小组讨论: 学生必须通过合作才能制作好壁面支撑体, 进行分组讨论, 分享制作经验, 提高团队协作和互动交流能力。

5.主题探索: 设置寺观壁画主题探索活动, 引导学生设置情境和表达自我, 培养学生独特的视觉观察力和审美判断能力。

【学习要求】

1.学生理解壁画的概念, 了解中国古代壁画的类型、分布与特征, 梳理山西传统壁画的遗存现状, 尝试分析山西传统壁画不同时期代表作品风格和面貌特征。

2.准备工具材料制作仿壁面支撑体。

3.提炼勾勒永乐宫等具代表性的山西本土壁画、山西流失海外壁画临摹白描稿 40cmx60cm 大小 3 幅。

【复习与思考】

1. 梳理魏晋南北朝、唐代、宋代、元代、明代中代表时代特征的山西经典壁画有哪些?

2. 自制胶矾水的配比及如何操作?

3. 描述你最熟悉的山西古代壁画的艺术风格。

【学习资源】

1.金维诺.《永乐宫壁画全集》.天津人民美术出版社.2007年1月

2.潘天寿.《佛教与中国绘画》载于《东方艺术》2015.12期

3.杨平.《典藏中国.中国古代壁画精粹》浙江摄影出版社.2023年1月

第二章 山西传统壁画线描临摹

【学习目标】

- 1.学生与教师一起检验上周做好的壁面支撑体情况。
- 2.学生根据自我兴趣及审美取向选取北齐墓室壁画，唐代五台山佛光寺、宋代高平开化寺、元代芮城永乐宫等早、中期具有代表性的寺观壁画，山西流失海外经典壁画进行局部临摹，能够理解传统壁画现状复制与临摹的概念，熟练运用临摹制作程序和方法。
- 3.学生深入解读分析壁画线条与造型结构的关系，挖掘人物五官、头发、胡须、头饰、手部、衣纹、璎珞等的线描表现技法和艺术内涵。

【课程内容】

- 1、现状临摹的概念。
- 2、现状临摹制作程序和方法步骤之拷贝、线描修稿、过稿及勾线定型。

【重点、难点】

- 1.重点：现状临摹制作步骤之拷贝、线描修稿、过稿及勾线定型。
- 2.难点：人物五官、头发、胡须、头饰、手部、衣纹、璎珞等的勾线技法，不同表现对象神情面貌及线与结构之间的关系。

【教学方法】（此处详细说明如何组织教学）

- 1.理论讲解：什么是现状临摹、现状临摹制作程序和方法步骤。
- 2.示范教学：通过示范，学生分析壁画线条，提炼白描临摹、勾线、定型。
- 3.实践指导：人物五官、头发、胡须、头饰、手部、衣纹、璎珞等的勾线实践练习。
- 4.小组讨论：中国传统人物画的“十八描”与壁画中线描的关联。

【学习要求】

- 1.学生熟悉壁画进行现状临摹的概念、现状临摹制作程序和方法步骤。
- 2.提炼勾勒永乐宫等具代表性的山西本土壁画、山西流失海外壁画临摹白描稿 40cmx60cm 大小 3 幅。
- 3.选取山西本土早、中期具有代表性壁画、山西流失海外经典壁画进行局部现状临摹 40cmx60cm 大小的作品 1 幅。

【复习与思考】

- 1.以线造型是中国传统绘画的主要特点，如何理解？
- 2.体会毛笔勾勒过程中是如何表现线条遒劲的力量感？
- 3.中国传统人物画的“十八描”分别是什么？并进行勾线练习。

【学习资源】

- 1.壁画博物馆或网络媒介的山西古代壁画数字化资源和高清复制品。
2. 壁画艺术博物馆.《山西古代壁画珍品典藏》.山西经济出版社.2016年5月

第三章 山西传统壁画重彩临摹

【学习目标】

学生针对现状临摹的两种制作技法进行选择,也可以混合运用。其一对照原复制品先勾线再运用局部填色、罩色、退色、渲染、烘染、衬托法等重彩绘画技法(复原临摹照此方法),其二根据不同的色阶、色块、剥落、残缺等状况使用一点点的推移画法,总之目的为使临摹作品接近壁面现貌。

【课程内容】

- 1.现状临摹制作程序和方法步骤之全面设色。
- 2.临摹着色实践练习,可使用重彩绘画中填色、罩色、退色、渲染、烘染、掏染、斡染、衬托等技法,也可结合使用不同的色阶、色块、剥落、残缺等状况一点点的推移画法,最终使其接近壁面现貌。

【重点、难点】

- 1.重点:现状临摹制作步骤之全面设色。
- 2.难点:如何使临摹的壁画尽可能与原壁色彩关系完全相同。

【教学方法】(此处详细说明如何组织教学)

- 1.理论讲解:现状临摹制作程序和方法步骤之全面设色。
- 2.示范教学:通过示范,学生熟悉现状临摹壁画设色技巧和方法。
- 3.实践指导:局部着色实践练习。
- 4.小组讨论:一种对照原复制品先勾线再运用局部填色、罩色、退色、渲染、烘染、衬托法等重彩绘画技法,然后再做旧,一种根据不同的色阶、色块、剥落、残缺等状况使用一点点的推移画法,比较实践两种方式不同的画面效果。

【学习要求】

- 1.选取山西本土早、中期具有代表性壁画、山西流失海外经典壁画进行局部现状临摹40cmx60cm大小的作品1幅。

【复习与思考】

- 1.本次各自同学选取临摹的山西古代壁画属于重彩绘画吗?
- 2.中国传统壁画与文人画有什么本质的区别?
- 3.对壁画原作现状的残缺、裂隙、风化、剥落、变色等面貌的临摹采取了哪些特殊技巧?

【学习资源】

1. 壁画博物馆或网络媒介的山西古代壁画数字化资源和高清复制品。
2. 壁画艺术博物馆.《山西古代壁画珍品典藏》.山西经济出版社.2016年5月

第四章 山西传统壁画临摹局部处理与整体调整

【学习目标】

1. 现状临摹制作程序和方法步骤之沥粉贴金技法及注意事项。
2. 临摹的作品与壁画现貌相近程度比照。

【课程内容】

- 1、对沥粉贴金、泥金法、描金法、烧箔等技法的探索。
- 2、山西本土代表性壁画局部进行现状临摹过程中注意事项。
- 3、现状临摹制作步骤之细部刻画和整体调整。

【重点、难点】

- 1.重点：壁画临摹的细部刻画和整体调整过程。
- 2.难点：临摹作品达到乱真程度。

【教学方法】（此处详细说明如何组织教学）

- 1.理论讲解：山西本土代表性壁画局部进行现状临摹过程中注意事项。
- 2.示范教学：现状临摹的细部刻画和整体调整。
- 3.实践指导：沥粉贴金法、泥金法、描金法、烧箔法。
- 4.小组讨论：一种对照原复制品先勾线再运用局部填色、罩色、退色、渲染、烘染、衬托法等重彩绘画技法，然后再做旧，其二根据不同的色阶、色块、剥落、残缺等状况使用一点点的推移画法，比较实践不同的结果。

【学习要求】

- 1.选取山西本土早、中期具有代表性壁画、山西流失海外经典壁画进行局部现状临摹 40cmx60cm 大小的作品 1 幅。
- 2.操作练习沥粉贴金法、泥金法、描金法、烧箔法。

【复习与思考】

- 1.作业进行到最后的整理阶段，需要同学们全方位的考虑到哪些因素？
- 2.你是如何处理现状的残缺、裂隙、风化、剥落、变色等面貌的？
- 3.学习这门《山西传统壁画》课程，总结最大收获和最深感触是什么？

【学习资源】

- 1.壁画博物馆或网络媒介的山西古代壁画数字化资源和高清复制品。

2. 壁画艺术博物馆.《山西古代壁画珍品典藏》.山西经济出版社.2016年5月

五、实践教学安排

本课程有 32 个学时的实践。

序号	实践项目名称	实践方法	学时	类型	要求	支撑 课程目标
1	壁画支撑体的制作流程	示范实践	8	综合性	必做	课程目标 1
2	山西传统壁画线描临摹	示范实践	8	综合性	必做	课程目标 2 /3
3	山西传统壁画重彩临摹	示范实践	8	综合性	必做	课程目标 2 /3
4	山西传统壁画临摹局部与整体调整	示范实践	8	综合性	必做	课程目标 1/2 /3

六、考核方式

(一) 考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1:	1.壁画的概念、临摹的概念 2.中国古代壁画的类型、分布与特征 3.山西传统壁画的发展脉络、不同时期代表作品风格和面貌特征	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 2:	1.准备工具材料及制作墙面支撑体的过程 2.山西传统壁画线描的临摹 3.山西传统壁画重彩的临摹 4.沥粉贴金法、泥金法、描金法、烧箔法的操作	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 3:	1.对照原壁细部刻画调整把握画面整体的能力 2.现状临摹的过程中对壁画的酥碱、变色、起皮、残破、剥落、裂缝等的细节复制 3.表达的艺术情感与审美能力	平时作业 期末考试

(二)课程目标考核占比

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核	平时成绩 (30%)	平时作业 (80%)	根据考核占比折合成分数共 80 分		
		课堂表现 (20%)	根据考核占比折合成分数共 20 分		
结果性考核	期末成绩 (70%)	闭卷考试	100 分, 各课程目标根据考核实际情况而定		
课程达成度	分目标达成度= $\sum$ 各考核环节样本总均分/总分*权重 总达成度= $\sum$ 分目标达成度*权重				

七、成绩评定

(一) 评定方式

1.总成绩评定

总成绩=平时成绩 × 30%+期末成绩 × 70%

2.平时成绩评定

(1) 课堂表现 (20%) : 学生到课情况、学生听课情况、是否积极发言、积极参与讨论、信息反馈等。

(2) 平时作业 (80%) =平时作业 1+平时作业 2+平时作业 3: 学生平时作业提交次数及完成质量。

3.期末成绩评定

参照期末考试评分标准。

(二) 评分标准

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格
1	课堂表现	出勤良好, 课堂认真听讲, 全身心投入绘画, 认真参与讨论, 能主动思考、提问。	出勤良好, 听讲较认真, 绘画较为投入, 参与讨论较认真。思考、提问较为主动。	能较好保证出勤, 绘画投入, 能参与讨论。有主动思考与提问。	能基本保证出勤, 听讲不太认真, 绘画不太投入, 不思考、提问。	不能保证出勤, 听讲不认真, 不参与讨论, 不思考、提问

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格
2	课外作业	每单元超额完成作业数量,形式工具多样,有较强的思考性与探索性。有明确的创作意图。	每单元完成作业数量,形式工具多样,有思考性与探索性。有一定的创作意图。	每单元完成作业数量,形式工具单一,没有思考性与探索性。没有创作意图。	每单元完成大部分作业数量,形式工具单一,没有思考性与探索性。没有创作意图。	未完成每单元作业数量,形式工具单一,没有思考性与探索性。没有创作意图。
3	期末作业	造型准确,有较强的表现和塑造能力,正确理解山西经典壁画人物结构,线条准确流畅,并能完整地表现,色彩和谐统一,人物神态及其衣纹表现生动,整体作品效果好,制作现状表现手法多样精美,能表现出丰富的视觉效果。	造型比较准确,有较良好的表现和塑造能力,山西经典壁画人物结构理解比较准确,线条较未准确流畅,并能比较完整地表现,色彩较为和谐统一,人物神态及其衣纹表现较生动,整体效果良好,制作现状表现手法多样,视觉效果表现良好。	造型基本准确,山西经典壁画人物结构理解基本准确,线条基本准确流畅,色彩基本统一,人物神态及其衣纹表现基本准确,制作现状表现手法单一,视觉效果表现一般	造型基本准确,但把握欠佳,山西经典壁画人物结构理解欠缺,线条不够准确流畅,色调缺乏整体性,人物神态及其衣纹表现较差,整体效果一般,制作现状表现手法单一,不够精美,视觉效果欠佳。	造型不准确。山西经典壁画人物结构理解不正确,线条粗糙不流畅,色调缺乏整体性,人物神态及其衣纹表现不准确,存在明显缺点,整体效果较差,制作现状表现手法比较单一,视觉效果表现较差。

八、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注

九、主要参考书目

1. 金维诺、罗世平.《中国宗教美术史》.南昌:江西美术出版社.1995年6月
2. 唐鸣岳.《壁画教学》.沈阳:辽宁美术出版社.2012年11月
3. 金维诺.《永乐宫壁画全集》.天津:天津人民美术出版社.2007年1月

4. 金维诺.《中国壁画全集·寺观壁画》.天津: 天津人民美术出版社. 1992年 12月
5. 敦煌研究院.《中国石窟·敦煌莫高窟》.北京: 文物出版社.2013年 12月
6. 张映辉.《壁画》.重庆: 西南师大出版社. 2012年 10月
7. 杨平.《典藏中国·中国古代壁画精粹》.杭州: 浙江摄影出版社. 2023年 1月
8. 柴泽俊.《山西寺观壁画》.北京: 文物出版社.1997年 1月
9. 王书杰.《中国传统绘画材料技法》.郑州: 河南美术出版社.2004年 12月
10. 壁画艺术博物馆.《山西古代壁画珍品典藏》.太原.山西出版传媒集团.山西经济出版社.2016年 5月

十、课程学习建议

- 1.首先要热爱中华优秀传统文化，立足山西本土文化资源，珍爱祖先给我们留下的艺术瑰宝，打心底产生对这门课的兴趣。
- 2.要常走进博物馆、常走进寺庙洞窟去欣赏壁画，常走进美术馆看画展，提升自己的审美鉴赏能力。
3. 要勤动手临摹优秀作品和大师作品、勤动手进行速写练习，反复训练可以帮助提高手的稳定性和手眼协调能力。
- 4.要多观察原作面貌，多体会制作技巧，多总结学习过程中的得与失。
- 5.艺术是文化素养的体现，临摹对象虽然相同，但各自临摹作品千差万别，技法再好只是匠人，要多读画论，多读与壁画相关的佛教道教哲学书目，思路开阔，作品的品味格调也会提升。
- 6.艺术是人格的表现，俗话说：“画如其人”，为人要正直，尊重公德，关心集体，勇于进取，但在艺术上可以旁若无人打破常规。

《晋中非遗专题》课程大纲

一、课程信息

课程名称	晋中非遗专题 Special Topics on Jinzhong Intangible Cultural Heritage		
课程编码	230610125B	适用专业	美术学
先修课程	中国民间美术	修读学期	第五学期
课程类别	专业选修课程	课程性质	☐ 必修 ☒ 选修
课程学分	3	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	48 学时 (理论学时 16, 实践学时 32)		
执笔人	刘冰侠	审核人	何丽

二、课程简介

《晋中非遗专题》是美术学专业的一门专业选修课程。根据专业特点，本课程主要以晋中非遗专题中的传统美术类为主要内容，从晋中地区有代表性的民间美术形式入手，如晋中民间剪纸、刺绣、布艺、面塑、泥塑、木版年画等，分别介绍其发展流变、造型特征、文化特色、工艺材料、制作方法和创新应用等内容，学生通过了解晋中地区的特色文化，能够拓宽美术类作品的创作视野并形成客观评价意识，最终建立文化自信，实现晋中非物质文化遗产项目的传承发展。

三、课程目标

(一) 课程目标

课程目标 1: 了解并熟悉晋中非遗制作所需的各类材料，掌握晋中非遗传统制作技艺、制作流程；了解非遗传统技艺与现代生活相结合形成的新成果、新动态，具备创作、研究能力，认识到保护和传承非遗的重要性。【毕业要求 3.1: 专业知识】

课程目标 2: 掌握非遗技艺的创作技巧，理解非遗文化的内涵和精髓，提高专业技能和审美能力。积极参与非遗文化传承活动，提高社会实践能力，拓展视野和认知，服务社会，为晋中非遗文化的传承和发展贡献自己的力量。【毕业要求 3.2: 专业能力】

课程目标 3: 了解晋中地区地域文化特点, 拓宽文化知识和审美视野, 具有积极应对时代与社会变迁的意识, 对所学知识和技能, 能够在校园文化活动或教育活动中合理运用和推广, 从而担负起保护与传承民间美术的责任。【毕业要求 6.3: 育人实践】

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	学科素养 (H)	3.1【专业知识】掌握美术学学科的基础知识、基本技能, 理解美术学学科知识学体系, 形成一定的作品赏析和创作能力。
课程目标 2	学科素养 (M)	3.2【专业能力】能运用美术学科的知识进行教育教学, 并能综合运用本学科的知识去传授“美”的理念和创作方法, 从而提升大众的审美能力, 服务社会。了解美术学科发展的新成果、新动态, 具备创作、研究能力。
课程目标 3	综合育人 (M)	6.3【育人实践】树立以美育人、以美化人的意识。了解地域文化和民族文化, 在教学实践中有机结合美术教学进行育人活动, 能够在校园文化和教育活动中融合美育, 具备参与组织主题教育和社团活动相关能力。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
第一章 晋中非遗概述	课程目标 1/2	自主学习、课堂讲授、实训技能练习	8
第二章 晋中非遗 (剪纸、刺绣、布艺)	课程目标 1/2	课堂讲授、实训技能练习	8
第三章 晋中非遗制作 (剪纸、刺绣、布艺)	课程目标 1/2/3	课堂讲授、实训技能练习	8
第四章 晋中非遗 (面塑、泥塑、木版年画)	课程目标 1/2	课堂讲授、实训技能练习	8
第五章 晋中非遗制作 (面塑、泥塑、木版年画)	课程目标 1/2/3	课堂讲授、实训技能练习	8
第六章 作品展览与探讨	课程目标 2/3	课堂讲授、实训技能练习	8
合计			48

(二) 课程内容

第一章 晋中非遗概述

【学习目标】

了解晋中地理、历史、自然以及民俗的特点，掌握晋中非遗的主要流布及种类，对晋中非遗的生存现状具有一定的认识，从而提高学习非遗的热情，为非遗的传承和发展做出积极的贡献。

【课程内容】

1.传统美术与传统技艺

2.传统音乐与传统舞蹈

3.传统体育与传统戏剧

4.民间文学与民间风俗

【重点、难点】

1.重点：了解晋中非遗中最有代表性的艺术样式以及民间美术与民俗的关系，理解晋中民间美术的艺术语言特征。

2.难点：如何理解非遗视角下民间美术的艺术语言。

【教学方法】

1.理论讲解：讲授晋中非遗的概念，了解丰富多彩的非遗品类、艺术特征，以及非遗与民俗的关系。

2.互动式教学：鼓励学生积极参与课堂讨论，提出问题和观点，与教师和其他同学进行互动交流，加深对非遗文化的理解和认识。

3.案例教学：通过分析具体的晋中非遗项目案例，让学生了解非遗技艺的实际操作过程和应用场景，培养他们的实践能力和解决问题的能力。

4.多媒体辅助教学：利用图片、视频、音频等多媒体手段，展示晋中非遗项目的技艺、历史背景和文化内涵，使学生更加直观地了解非遗文化的魅力。

【学习要求】

将晋中非遗传统美术类进行分类总结，要求学生热爱和尊重非遗，自觉承担起传承和发展非遗的责任，积极参与非遗传承活动。

【复习与思考】

1.总结晋中非遗的不同分类，如传统表演艺术、节庆活动、传统手工艺等，并思考各类别的代表性项目和它们所承载的文化价值。

2.在现代社会中，晋中非遗传承面临哪些挑战？应如何应对这些挑战？

【学习资源】

1.晋中市非物质文化遗产名录图典.三晋出版社.2017年08月

2.杨婕.平遥纱阁戏人(国家级非物质文化遗产代表性项目山西省保护成果丛书).北岳文艺出版社.2023年02月

3.平遥推光漆.三晋出版社.2023年01月

4.山西博物院藏品概览·砖雕卷.文物出版社.

第二章 晋中非遗（剪纸、刺绣、布艺等）

【学习目标】

了解晋中非遗传统美术类如寿阳剪纸、和顺刺绣、左权布艺等历史渊源、传承发展、文化内涵及其在现代社会的价值，掌握其艺术特点，提升艺术鉴赏能力，提高对晋中非遗传承与保护的意识。

【课程内容】

- 1.历史渊源
- 2.传承发展
- 3.知名艺人
- 4.作品赏析

【重点、难点】

- 1.重点：了解非遗作品的起源、发展和文化内涵。
- 2.难点：艺术手法的解读，情感表达的领悟。

【教学方法】

- 1.理论讲解：讲授作品的历史背景、技艺特征和艺术价值。
- 2.示范教学：通过示范和实践，加深对作品的理解和认识。
- 3.实践指导：指导学生进行实践操作，针对学生作品进行点评和指导。
- 4.小组讨论：鼓励学生提问、发表观点，形成互动式的课堂氛围。

【学习要求】

立意、构思，完成作品草图，要求学生具备一定的历史文化基础知识，以便更好地理解非遗作品背后的文化内涵和历史背景。

【复习与思考】

- 1.以剪纸为例，了解晋中非遗传承的历史与现状，探讨不同的传承方式（如家族传承、师徒传承、学校教育等）及其优缺点。
- 2.作为当代大学生，你如何参与到非遗传承与保护中来？

【学习资源】

- 1.吕宏 林利琴. 山西民间剪纸刺绣. 三晋出版社. 2011.07
- 3.陈三桥. 非物质文化遗产传承项目. 陕西人民美术出版社. 2016.1
- 4.马知遥. 北方三省布老虎活态调查和研究. 人民出版社. 2017年3月

第三章 晋中非遗制作（剪纸、刺绣、布艺等）

【学习目标】

能够熟练掌握一项晋中非遗基本制作技巧，如寿阳剪纸、和顺刺绣、左权

布艺等，能够熟练使用工具和材料，增强非遗传承意识。

【课程内容】

- 1.材料和工具的使用方法
- 2.基本技能与工艺流程
- 3.图案设计与构图技巧
- 4.实践制作与创作指导

【重点、难点】

- 1.重点：基本技艺的掌握；图案设计的创意与审美；实践操作与技能提升。
- 2.难点：技艺的精准掌握；图案设计的创新与个性化；实践操作中的细节处理。

【教学方法】

- 1.理论讲解：介绍晋中非遗传统刺绣或传统布艺的历史背景，传授其文化内涵和审美观念。
- 2.示范教学：通过示范和实践，使学生掌握传统技艺基本技法。
- 3.实践指导：指导学生进行实践操作，针对学生作品进行点评和指导。
- 4.项目式学习：为学生设计相关项目，使学生在完成项目的过程中掌握技艺技能，同时培养学生的团队协作能力和解决实际问题的能力。
- 5.小组讨论：通过组织小组讨论、案例分析、作品展示等方式，鼓励学生积极参与课堂互动，提高学生的学习主动性和创造性。

【学习要求】

完成单元作品一件，要求学生具有耐心和细心，具备基本的手工艺技能，如穿针引线、基本针法等，在掌握传统技艺的基础上，结合现代审美，创作出具有个性的刺绣作品。

【复习与思考】

- 1.刺绣通常使用哪些材料（如线、布、针等）？如何选择合适的刺绣材料和工具？
- 2.布艺在现代社会中的地位 and 作用是什么？它如何与当代艺术、设计等领域产生互动和碰撞？

【学习资源】

- 1.张清 段改芳. 山西戏曲刺绣.黑龙江美术出版社.1999年6月
- 2.陈竞.中外民俗剪纸技法.江苏美术出版社.2011.6
- 3.吕宏 林利琴. 山西民间剪纸刺绣. 三晋出版社.2011年7月
- 4.马知遥.北方三省布老虎活态调查和研究.人民出版社.2017年3月

第四章 晋中非遗（面塑、泥塑、木版年画）

【学习目标】

了解晋中非遗传统美术类如平遥面塑、平遥泥塑、平遥木版年画等历史渊源、传承发展、文化内涵及其在现代社会的价值，掌握其艺术特点，提升艺术鉴赏能力，具有对晋中非遗传承与保护的意识。

【课程内容】

- 1.历史渊源
- 2.传承发展
- 3.知名艺人
- 4.作品赏析

【重点、难点】

- 1.重点：了解非遗作品的起源、发展和文化内涵。
- 2.难点：艺术手法的解读，情感表达的领悟。

【教学方法】

- 1.理论讲解：讲授作品的历史背景、技艺特征和艺术价值。
- 2.示范教学：通过示范和实践，加深对作品的理解和认识。
- 3.实践指导：指导学生进行实践操作，针对学生作品进行点评和指导。
- 4.小组讨论：鼓励学生提问、发表观点，形成互动式的课堂氛围。

【学习要求】

立意、构思，完成作品草图，要求学生具备一定的历史文化基础知识，以便更好地理解非遗作品背后的文化内涵和历史背景。

【复习与思考】

- 1.以本单元所学内容为例，简述其艺术风格、造型特点及其所蕴含的文化寓意。
- 2.以本单元所学技艺为例，如何将传统技艺与现代设计相结合，创作出具有时代特色的新作品？

【学习资源】

- 1.<https://www.163.com/dy/article/H48VUN7U05346RC6.html> 平遥非遗
- 2.https://wenku.baidu.com/view/6d5b4997daef5ef7ba0d3ca9.html?_wks_=1711256700694 山西面食文化与面塑技艺
- 3.https://wenku.baidu.com/view/4fefad11842458fb770bf78a6529647d272834cb.html?fr=income2-doc-search&_wks_=1711257508642&wkQuery=%E9%9D%A2%E5%A1%91%E5%88%B6%E4%BD%9C&needWelcomeRecommand=1 中国传统民间美术——面塑

4.<https://www.163.com/dy/article/HDA99KCC05248800.html> 平遥泥塑

5.<https://minsu.httpcn.com/info/html/2015729/PWCQTBTCQRN.shtml> 平遥木版年画

6.周思旻 刘家洪.泥塑人像.化学工业出版社.2015年09月

第五章 晋中非遗制作（面塑、泥塑、雕刻等）

【学习目标】

了解晋中非遗传统美术类制作技艺，如平遥面塑、平遥泥塑或平遥木版年画等历史、文化和艺术价值，掌握基本技能和制作流程，能够独立完成作品的制作。

【课程内容】

- 1.材料和工具的使用方法
- 2.基本技能与工艺流程
- 3.图案设计与构图技巧
- 4.实践制作与创作指导

【重点、难点】

- 1.重点：学会观察面塑或泥塑的特征并进行刻画。
- 2.难点：对细节的刻画；外形和内部结构特征的制作。

【教学方法】

- 1.理论讲解：讲授平遥面塑、平遥泥塑或平遥木版年画的题材种类和工艺流程。
- 2.示范教学：通过示范和实践，让学生掌握平遥面塑、平遥泥塑或平遥木版年画的工艺流程。
- 3.实践指导：指导学生进行实践，针对学生作品进行点评和指导。
- 4.项目式学习：为学生设计相关项目，使学生在完成项目的过程中掌握技艺技能，同时培养学生的团队协作能力和解决实际问题的能力。
- 5.小组讨论：通过组织小组讨论、案例分析、作品展示等方式，鼓励学生积极参与课堂互动，提高学生的学习主动性和创造性。

【学习要求】

完成单元作品一件，要求学生具有耐心和细心，初步掌握面塑、泥塑或木版年画的制作过程。

【复习与思考】

- 1.如何运用不同的技法表现细节和纹理？
- 2.在新的社会和文化背景下晋中非遗塑作技艺类有哪些创新的方向？（以平

遥面塑、平遥泥塑为例)

【学习资源】

1. <https://haokan.baidu.com/v?vid=13069153836472624273> 平遥木版年画
2. <https://haokan.baidu.com/v?vid=10305848798730610713> 平遥木版年画
3. https://wenku.baidu.com/view/4a53c41c3a68011ca300a6c30c2259010202f3c0.html?_wkt_s_=1711257466030&needWelcomeRecommand=1 泥塑制作工艺
4. http://www.pingyao.gov.cn/zixs/rwls/zifwzwhyc/content_35872 平遥面塑

第六章 作品展示与探讨

【学习目标】

通过作品展示，分享创作经验，增强对民间艺术的认识和尊重，提升审美鉴赏能力，加强非遗保护与传承意识，能够认识到大学生在文化传承中的责任以及合作精神、沟通能力和社交能力的重要性。

【课程内容】

1. 作品的展示与欣赏
2. 作品的制作技巧和遇到的问题
3. 作品的优点与不足
4. 总结与反思

【重点、难点】

1. 重点：作品互动赏析，提高学生的审美能力与作品鉴赏力。
2. 难点：文化背景的深度理解，作品的多元解读，实践技能的掌握。

【教学方法】

1. 示范教学：选取几件学生作品进行现场修改示范，使学生明确自己的不足之处和改进方向。
2. 实践指导：指导学生进行实践，针对学生作品进行点评和指导。
3. 案例分析：选取典型的非遗作品作为案例，进行分析和讲解，通过分析作品中的艺术特色、文化内涵和创新点，引导学生深入理解晋中非遗的艺术魅力。
4. 互动展示：分享创作经验和心得，增进彼此的了解和友谊，培养学生的团队协作精神和沟通能力。

【学习要求】

整理改进每单元作业，要求作品主题明确、作品多样、质量保证。

【复习与思考】

1. 在作品展示中，哪些作品给你留下了深刻的印象？为什么？
2. 你认为学校和社会应该如何为学生提供更多的非遗学习和创作机会？

【学习资源】

五、实践教学安排

本课程有 32 个学时的实践。

序号	实践项目名称	实践方法	学时	类型	要求	支撑 课程目标
1	晋中非遗剪纸、刺绣或布艺	示范实践	16	综合性	必做	课程目标 1/2/3
2	晋中非遗面塑、泥塑或木版年画	示范实践	16	综合性	必做	课程目标 1/2/3

六、考核方式

(一) 考核方式

课程考核方式分为过程性考核、期末考核两部分。过程性考核占比 30%，期末考核占比 70%。

过程性考核方式（平时成绩）包括课堂参与度、课堂表现、平时作业、学习笔记、实践技能等。

期末考核采用闭卷考试。

(二) 考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1:	1.主题表达。2.制作技巧。3.材料运用。 4.功能实现	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 2:	1.文化元素。2.文化理解。3.创意构思。	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 3:	1.交流分享。2.传承推广。3.技能提升。	平时作业 课堂表现 期末考试

(三)课程目标考核占比

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核	平时成绩 (30%)	平时作业 (80%)	根据考核占比折合成分数共 80 分		
		课堂表现 (20%)	根据考核占比折合成分数共 20 分		
结果性考核	期末成绩 (70%)	闭卷考试	100 分，各课程目标根据考核实际情况而定		
课程达成度	分目标达成度= $\sum$ 各考核环节样本总均分/总分*权重 总达成度= $\sum$ 分目标达成度*权重				

七、成绩评定

(一) 评定方式

1.总成绩评定

总成绩=平时成绩 × 30%+期末成绩 × 70%

2.平时成绩评定

(1) 课堂表现 (20%)：学生到课情况、学生听课情况、是否积极发言、积极参与讨论、信息反馈等。

(2) 平时作业 (80%) =平时作业 1+平时作业 2+平时作业 3：学生平时作业提交次数及完成质量。

3.期末成绩评定

期末作业的完整度与创新性。

(二) 评分标准

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格
1	课堂表现	出勤良好，课堂认真听讲，全身心投入，积极参与讨论、分享经验、提问等，能与其他同学合作完成任务。	出勤良好，听讲较认真，较为投入，参与讨论较认真。思考、提问较为主动，能与其他同学合作完成任务。	能较好保证出勤，实践操作过程比较投入，能参与讨论并主动思考与提问，不积极参与与合作任务。	能基本保证出勤，听讲不太认真，实践操作过程不太投入，不思考、提问，不参与合作任务。	不能保证出勤，听讲不认真，不参与讨论，实践操作过程不投入，不思考、提问，不参与其合作任务。

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格
2	平时作业	超额完成每单元作业数量，制作工具多样，熟悉制作流程，材料运用合理，作品整体制作精细。	完成每单元作业数量，制作工具多样，比较熟悉制作流程，材料运用比较合理，作品整体制作比较精细。	完成每单元作业数量，制作工具比较单一，基本了解制作流程，材料运用基本合理，作品整体制作不够精细。	完成每单元作业数量，制作工具单一，制作流程不够熟练，材料运用基本合理，作品整体制作不够精细。	未完成每单元作业数量，制作工具单一，制作流程不熟悉，材料运用不合理，作品制作粗糙。
3	期末作业	作品具有独特的创意，制作过程熟练掌握相关技巧，材料运用合理，作品制作精细，作品具有实用价值，能够融入民间美术的文化元素，能在作品中传达出对晋中非遗的热爱和传承。	作品具有创意，制作过程对技巧的掌握比较熟练，材料运用比较合理，作品制作比较精细，具有实用价值，能够融入民间美术的文化元素，在作品中能够传达出对晋中非遗的热爱和传承。	作品创意一般，制作过程对技巧的掌握基本熟练，材料运用基本合理，作品制作不够精细，具有一定的实用价值，基本能够融入民间美术的文化元素，在作品中基本能够传达出对晋中非遗的热爱和传承。	作品缺乏创意，制作过程对技巧的掌握不够熟练，材料运用基本合理，作品制作不够精细，实用价值不大，缺乏对民间美术文化元素，对晋中非遗的兴趣不高。	作品没有创意，未能掌握掌握相关技巧，材料运用不合理，作品的粗糙不完整，无实用价值，缺乏民间美术文化元素，对晋中非遗不感兴趣。

八、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
晋中民间美术的造型与观念	武丽敏	中国文联出版社	2012 年月	否	

九、主要参考书目

- 1.晋中市非物质文化遗产名录图典.三晋出版社.2017年08月
- 2.钱永平.晋国家级文化生态保护实验区非遗传承与保护实践-非物质文化遗产研究丛书.中山大学出版社.2019年12月
- 3.贾利涛.晋中民俗与非物质文化遗产摭论.上海社会科学院出版社.2020年12月
- 4.陈三桥.非物质文化遗产传承项目.陕西人民美术出版社.2016.1

十、课程学习建议

1.选择合适的非遗项目：晋中地区拥有丰富的非遗文化资源，除课程中设置的内容，还有平遥推光漆器、平遥剪纸、榆社刺绣，祁县布艺等，可以根据个人的兴趣和特长选择合适的非遗项目进行学习。

2.注重实践：非遗制作是一门实践性很强的技艺，应该多动手实践，通过反复练习来掌握技艺。同时，也要注重观察和分析，不断总结经验，提高制作水平。

3.参加活动：除了课堂上的学习，还可以参加各种非遗文化活动，如展览、演示、比赛、大创项目等，有助于拓宽视野，了解不同非遗项目的特点和魅力。

4.加强交流与合作：与传承人、其他艺术家等进行合作，共同创作非遗作品，提高自己的创作水平。

《绘本创作》课程大纲

一、课程信息

课程名称	绘本创作 Picture book Creation		
课程编码	230610126B	适用专业	美术学
先修课程	素描基础 色彩基础	修读学期	第五学期
课程类别	专业选修课程	课程性质	☐ 必修 ☒ 选修
课程学分	3	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	48 学时 (理论学时 16, 实践学时 32)		
执笔人	田英	审核人	何丽

二、课程简介

《绘本创作》课程是美术学专业的专业选修课程。绘本是一种以图画为主、文字为辅的儿童读物，具有直观性、形象性、趣味性等特点，能够激发儿童的阅读兴趣和想象力。学生通过本课程的学习，将了解绘本创作的基础理论知识、掌握绘本创作的角色设定、美术风格的创作技巧。通过大量的绘本创作实践练习，培养学生丰富的想象力和创作技巧，以此开发学生的造型意识和创造性思维，为今后持续性学习提供可能。

三、课程目标

(一) 课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：本课程以技法实践教学为主，理论讲授为辅。通过对绘本创作基础知识的讲授，由浅入深的引导学生了解绘本基础理论。使学生能够具备健康的审美意识和良好的文化艺术修养，能具备一定的研究能力，为开展绘本创作、鉴赏评价奠定基础。【毕业要求 3.1：专业知识】

课程目标 2：通过教师讲授，使学生能够掌握绘本创作的基础知识、绘本创作技巧、创作流程，培养学生对故事情节，人物角色的研究、创作能力。【毕业要求 3.2：专业能力】

课程目标 3：学生通过本课程的学习，了解绘本创作的绘画语言形式，能够

探索形式规律，领悟个性与创造意识在体现规律过程中的重要性。能够理解美术学科的育人价值，能够有机结合中学美术的教学进行美育活动。【毕业要求 6.2: 综合育人】

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	毕业要求 3: 学科素养	3.1 掌握美术学学科的基础知识、基本技能，理解美术学学科知识学体系，形成一定的作品赏析和创作能力。了解美术学科发展的新成果、新动态，具备创作、研究能力。
课程目标 2	毕业要求 3: 学科素养	3.2 能运用美术学科的知识进行教育教学，并能综合运用本学科的知识 and 技能去传授“美”的理念和创作方法，从而提升大众的审美能力，服务社会。了解美术学科发展的新成果、新动态，具备创作、研究能力。
课程目标 3	毕业要求 6: 育人环节	6.2 关注中学生身心健康、人格教育、文化育人和活动育人等方面的知识，掌握美术学科育人的内容、途径与方法。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
第一章绘本创作的基本理论知识	课程目标 1/2	课堂讲授、实训技能练习	12
第二章绘本创作基础	课程目标 1/2/3	课堂讲授、实训技能练习	12
第三章绘本创作技巧	课程目标 1/2/3	课堂讲授、实训技能练习	12
第四章绘本创作实践	课程目标 1/2/3	课堂讲授、实训技能练习	12
合计			48

(二) 课程内容

第一章 绘本的基础理论知识

【学习目标】

1.通过对绘本概念的讲解，明确绘本的基本概念，让学生明白绘本的内涵和

外延，了解绘本艺术发展与演变。

2.理解与掌握绘本的核心问题。

3.学习针对不同群体，创作不同风格的绘本，表现对象的表现方法，培养正确的审美感受和审美表达能力。

【课程内容】

一.绘本的基础理论知识

1.绘本的概念与特点

2.绘本定义及发展历程

3.绘本类型与风格多样性

4.绘本受众群体分析

5.绘本在儿童教育中的意义

【重点、难点】

1.重点：学习针对不同群体，创作不同风格的绘本，适合表现对象的表现方法。

2.难点：绘本创作的核心问题。引导学生探索和表达自我，培养艺术感知力和创造力。

【教学方法】

1.理论讲解：介绍绘本的基本知识和技巧，帮助学生理解绘本创作的元素。

2.示范教学：通过示范和实践，让学生掌握绘本制作的技巧与方法。

3.实践指导：指导学生进行绘本创作实践，针对学生作品进行点评和指导。

4.小组讨论：鼓励学生分组讨论，分享作品和经验，提高团队协作和交流能力。

5.主题探索：设置主题探索活动，引导学生探索和表达自我，培养艺术感知力和创造力。

【学习要求】

1.要求学生熟悉绘本创作的工具与材料，尝试并掌握绘本基本的描绘手法。

2.优秀绘本临摹。

【复习与思考】

1.怎样理解绘本与插画的关系？

2.找几幅优秀的绘本作品，进行比较研究，试举出绘本的艺术风格、受众群体的不同，及在儿童教育中的作用。

3.如何通过绘本培养孩子的想象力、创造力等能力？

【学习资源】

绘本基础理论

1.《绘本之力》：作者河合隼雄、松居直、柳田邦男，书中详细解读了绘本的魅力，以及如何通过绘本培养孩子的想象力、创造力等能力。

2.《图画书：阅读与经典》：作者彭懿，介绍了图画书的历史、特点、分类等，同时推荐了众多经典绘本作品。

此外，还可以通过查阅绘本相关的专业书籍、网站和博客等，获取更多的绘本创作和阅读资源。

第二章 绘本创作基础

【学习目标】

1.通过理论讲授，学生建立正确的绘本创作观念。通过课堂训练实践，学生在具体的制作环节上掌握故事构思、构图、形状、色调、风格等因素，达到绘本创作基础训练的基本要求。

【课程内容】

1.故事构思

(1).主题选择

(2).情节设计

(3).角色设定

2.美术基础

(1).线条与色彩

(2).构图与透视

(3).风格与氛围

【重点、难点】

1.重点：绘本创作的方法与体验。

2.难点：通过课程实践掌握绘本的核心问题，达到图像、故事高度和一,通过经典范例提高审美能力。

【教学方法】

1.理论讲解：介绍故事构思、构图、透视、线条、色彩等在绘本创作中的重要作用，帮助学生理解图形在绘本画面构图中的重要性。

2.示范教学：通过示范和实践，让学生掌握风格的把握与氛围的营造。

3.实践指导：指导学生进行绘本创作实践，针对学生作品进行点评和指导。

4.小组讨论：鼓励学生分组讨论，分享作品和经验，提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

1.要求通过实践初步掌握各种构图、画面黑白灰层次的表达，并能够理解和布置色调，注意要从绘本受众者的角度去设置角色，构图与形象、绘画与文字的

结合要恰到好处。

2.优秀绘本临摹。

【复习与思考】

1.以自己的理解解释图画与文字的关系。

2.多角度观察与理解绘本对于启发儿童想象力、创造力、审美能力提高的重要性?

【学习资源】

1.朱自强.亲近图画书.出版社:明天出版社.2011-05

2.松居直(日).我的图画书论.出版社:湖南少年儿童出版社.1997年1月

3.保罗·阿扎尔(法).书,儿童与成人.出版社:湖南少年儿童出版社.2014

4.佩里·诺德曼(加拿大).说说图面:儿童图面书的叙事艺术.贵州人民出版社.2018-03.专注于绘本图文如何协调突出表达重点

5.蒋勋.写给大家的中国美术史.出版社:生活、读书、新知三联书店.2015-09.帮助把握中国风绘本,了解中国美术的书籍。

第三章 绘本创作技巧

【学习目标】

绘本创作练习课程分为理论讲解、图片分析、课堂实践及课外临摹四个环节。目的在于系统了解绘本创作的基本流程,建构故事情节,结构图式,文字与图画的相辅相成,从而掌握绘本创作的构图、造型、情感表现、叙事表达等规律。

【课程内容】

1.文字与图画的结合

(1).文字的情感表达

(2).图画的叙事功能

2.情感与氛围的营造

(1).情感传递的技巧

(2).氛围渲染的方法

3.细节与创意的挖掘

(1).细节的重要性

(2).创意的激发与应用

【重点、难点】

1.重点:画面结构与造型图式,掌握正确的观察方法和理性的分析能力。

2.难点:文字与图画的结合,文字的情感表达,图画的叙事功能。

【教学方法】

1.理论讲解：介绍绘本的创作技巧，形式语言图式和主观感情的关联，帮助学生理解绘本的创作方法。

2.示范教学：通过示范和实践，让学生了解绘本图画的叙事功能。

3.实践指导：指导学生进行绘本实践，针对学生作品进行点评和指导。

4.小组讨论：鼓励学生分组讨论，分享作品和经验，提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

1.从理论讲解到课堂实践，让学生达到对绘本创作的深入了解及故事、图画的建构，并对文字与图画的结合有更为明确、深刻、全面的认识。

2.多幅绘本创作。

【复习与思考】

1.图画与文字如何协作讲述故事？

2.绘本创作的版式设计是怎样的？

3.图画如何暗示事件，图画顺序如何影响意义。

4.图像符号的象征意义。

【学习资源】

1.《如何创作绘本》：作者林明子，详细介绍了绘本创作的流程、技巧和经验，对于初学者来说具有很高的参考价值。

此外，还可以通过查阅绘本相关的专业书籍、网站和博客等，获取更多的绘本创作和阅读资源。

第四章 绘本创作实践

【学习目标】

1.通过对绘本的临摹、创作训练，进一步加深对构图、比例、透视的认识和理解。建立绘本的整体观念与独特的形象意识，培养正确的创作观察方法。

2.通过绘本创作培养艺术表现力，注重对精神内涵的表达，培养审美意识和艺术视觉思维能力。

【课程内容】

1.创作流程介绍

(1).前期准备

(2).创作过程

(3).后期修订

2.实际案例分析

(1).经典绘本赏析

(2).创作实例解析

【重点、难点】

1.重点：深入研究绘本创作中角色的基本结构和特征，掌握角色的基本造型规律，训练表现对象造型特征和画面层次微妙变化敏锐的观察能力。调动学生自主能动性，培养主观处理画面的能力，深入观察和分析对象，加强自我的感受力和表现力。

2.难点：深入研究角色与环境、故事叙事的表现方法，体会不同风格绘本的审美特征，注重画面的艺术感染力。选择适当的材料和技法，有效地组织画面，培养提升学生的审美意识。

【教学方法】

1.理论讲解：介绍书的尺寸、装帧设计、图画的边框与文字的位置，帮助学生理解绘本创作的具体流程与细节。

2.示范教学：通过示范和实践，让学生掌握绘本创作的方法。

3.实践指导：指导学生进行绘本创作实践，针对学生作品进行点评和指导。

4.小组讨论：鼓励学生分组讨论，分享作品和经验，提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

1.在课下多多翻阅绘本资料，从中吸取经验与教训。

2.多幅绘本创作。

【复习与思考】

1.书的尺寸、封面的选择、翻书的习惯、纸张的选择、装帧设计。

2.整体构图与平衡，图画与舞台场景、电影镜头的关联？

3.图画的边框与文字的位置关系？

【学习资源】

1.《绘本创作实战》：作者陈振盼，通过多个案例介绍了绘本创作的全过程，包括选题、构思、绘画、文字等方面。

2.《大卫，不可以》：作者大卫·香农的经典作品，以独特的视角展现儿童

成长中的趣事和烦恼。

3.《我爸爸》：安东尼·布朗的经典作品，以独特的视角展现了父亲在孩子心中的形象，传递了父爱的伟大与深沉。

《小蓝和小黄》《好饿的毛毛虫》《石头汤》等经典绘本作品，都值得创作者深入研究和借鉴。

此外，还可以通过查阅绘本相关的专业书籍、网站和博客等，获取更多的绘本创作和阅读资源。

五、实践教学安排

本课程有 32 个学时的实践。

序号	实践项目名称	实践方法	学时	类型	要求	支撑 课程目标
1	绘本临摹训练	示范实践	16	综合性	必做	课程目标 1
2	绘本创作训练	示范实践	16	综合性	必做	课程目标 2/3

六、考核方式

（一）考核方式

课程考核方式分为过程性考核、期末考核两部分。过程性考核占比 30%，期末考核占比 70%。

过程性考核方式（平时成绩）包括课堂参与度、课堂表现、平时作业、学习笔记、实践技能等。

期末考核采用闭卷考试。

（二）考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1:	1.绘本基本概念 2.优秀绘本临摹	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 2:	1.故事构思 2.绘本角色设计	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 3:	1.表现性语言形式 (15%) 2.表达的艺术情感 (10%)	平时作业 期末考试

(二)课程目标考核占比

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核	平时成绩 (30%)	平时作业 (80%)	根据考核占比折合成分数共 80 分		
		课堂表现 (20%)	根据考核占比折合成分数共 20 分		
结果性考核	期末成绩 (70%)	闭卷考试	100 分, 各课程目标根据考核实际情况而定		
课程达成度	分目标达成度= $\sum$ 各考核环节样本总均分/总分*权重 总达成度= $\sum$ 分目标达成度*权重				

七、成绩评定

(一) 评定方式

1.总成绩评定

总成绩=平时成绩 × 30%+期末成绩 × 70%

2.平时成绩评定

(1) 课堂表现 (20%) : 学生到课情况、学生听课情况、是否积极发言、积极参与讨论、信息反馈等。

(2) 平时作业 (80%) =平时作业 1+平时作业 2+平时作业 3: 学生平时作业提交次数及完成质量。

3.期末成绩评定

期末作业的完整度与创新性。

(二) 评分标准

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格
1	课堂表现	出勤良好, 课堂认真听讲, 全身心投入绘画, 认真参与讨论, 能主动思考、提问。	出勤良好, 听讲较认真, 绘画较为投入, 参与讨论较认真。思考、提问较为主动。	能较好保证出勤, 绘画投入, 能参与讨论。有主动思考与提问。	能基本保证出勤, 听讲不太认真, 绘画不太投入, 不思考、提问。	不能保证出勤, 听讲不认真, 不参与讨论, 不思考、提问

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格
2	课外作业	每单元超额完成作业数量,形式工具多样,有较强的思考性与探索性。有明确的创作意图。	每单元完成作业数量,形式工具多样,有思考性与探索性。有一定的创作意图。	每单元完成作业数量,形式工具单一,没有思考性与探索性。没有创作意图。	每单元完成大部分作业数量,形式工具单一,没有思考性与探索性。没有创作意图。	未完成每单元作业数量,形式工具单一,没有思考性与探索性。没有创作意图。
3	期末作业	<p>1.绘本的故事构思和角色设计具有独特的创意和新颖性。</p> <p>2.插图线条流畅,构图合理,能够准确表达故事情节和角色特点。</p> <p>3.色彩搭配和谐美观,符合故事情节和角色的性格特征,营造出绘本的氛围和情感。</p> <p>4.故事情节紧凑连贯,符合逻辑和常理,具有完整性和深度。</p> <p>5.角色形象具有鲜明的个性和特点,有助于推动故事的发展。</p> <p>6.文字简洁明了,排版整洁美观,字体大小适中。作业数量符合要求。</p>	<p>1.绘本的故事构思和角色设计具有一定的创意和新颖性。</p> <p>2.插图线条流畅,构图较为合理,能够准确表达故事情节和角色特点。</p> <p>3.色彩搭配比较和谐美观,符合故事情节和角色的性格特征,营造出绘本的氛围和情感。</p> <p>4.故事情节较为紧凑连贯,符合逻辑和常理,具有一定的完整性和深度。</p> <p>5.角色形象具有一定的个性和特点,有助于推动故事的发展。</p> <p>6.文字简洁明了,排版整洁美观,字体大小适中。作业数量符合要求。</p>	<p>1.绘本的故事构思和角色设计具有一定新颖性。</p> <p>2.插图线条基本流畅,构图基本合理,基本表达故事情节和角色特点。</p> <p>3.色彩搭配较为和谐美观,基本符合故事情节和角色的性格特征。</p> <p>4.故事情节基本紧凑连贯,符合逻辑和常理,具有完整性。</p> <p>5.角色形象基本具有个性和特点。</p> <p>6.文字简洁明了,排版基本整洁美观,字体大小适中。作业数量符合要求。</p>	<p>1.绘本的故事构思和角色设计基本完整。</p> <p>2.插图线条不太流畅,构图不太合适,基本表达故事情节。</p> <p>3.色彩搭配较为和谐美观,基本符合故事情节和角色的性格特征。</p> <p>4.故事情节不够紧凑连贯,符合逻辑和常理,完整性较差。</p> <p>5.角色形象基本缺乏个性和特点。</p> <p>6.文字基本简洁,排版不够整洁美观,字体大小适中。作业数量基本符合要求。</p>	<p>1.绘本的故事构思和角色设计没有新颖性,不完整。</p> <p>2.插图线条松散,构图不合理,不能表达故事情节和角色特点。</p> <p>3.色彩搭配脏乱差,不符合故事情节和角色的性格特征。</p> <p>4.故事情节不紧凑连贯,逻辑性较差。</p> <p>5.角色形象没有个性和特点。</p> <p>6.文字逻辑性差,排版乱,字体大小不合适。作业数量不符合要求。</p>

八、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注

九、主要参考书目

1.《Pat the Bunny(拍拍小兔子)》: 这是一本由美国著名儿童文学作家 Kunhardt 为其三岁的女儿所创作的玩具书。这本书只有 9 页, 但是内容非常丰富, 且富有创意, 能够充分调动孩子的视觉、触觉和嗅觉等多种感官。书中包含了各种动作和名词, 对于儿童的语言发展有很大的帮助。

2. 《Goodnight, Moon》: 这本由 Margaret Wise Brown 所著的绘本, 被纽约公共图书馆选为“本世纪具有影响力的经典书籍之一”。它描绘了一个孩子与房间里的各种物品道晚安的场景, 温馨而充满想象力。

3. 《The Going to Bed Book》: 由 Sandra Boynton 所著, 她是一位深受广大儿童喜爱的作家及插画家。这本书通过生动的插图和简短的文字, 讲述了孩子们睡觉前的各种趣事。

4. 《Titch》: 这是由英国作家 Pat Hutchins 所创作的绘本, 讲述了一个名叫小蒂奇的小兔子的故事。色彩明媚, 故事幽默, 深受全世界儿童的喜爱。

十、课程学习建议

- 1.兴趣是最好的老师, 主动培养学生对工笔画的兴趣。
- 2.多观察、多思考、多总结。
- 3.多欣赏、临摹优秀作品和大师作品。多看画展, 提高自己的审美鉴赏力。
- 4.多练习。反复训练可以帮助提高手的稳定性和手眼协调能力。

《传统造像艺术》课程大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 传统造像艺术 (英文) Traditional Statue Art		
课程编码	230610127B	适用专业	美术学
先修课程	民间美术实践、色彩人物	修读学期	5
课程类别	专业选修课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	3	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	48 学时 (理论学时 16, 实践学时 32)		
执笔人	杨嘉伟	审核人	何丽

二、课程简介

本课程依据人才培养中着力培养全面贯彻党的教育方针, 具有高尚的师德师风、良好的人文、艺术、科学素养, 具备坚定的教育信念, 熟知教育教学知识, 系统地掌握美术史论知识与创作实践技能, 有着较强的教育教学实践能力以及终身学习与反思能力, 深入了解晋中及山西的传统文化艺术的具体要求, 通过本课程的学习, 学生能够掌握中国传统造像艺术的相关知识, 结合前期专业课程的知识技能, 具备传统造型能力和实践技法, 树立中国传统造型观达到育人目标。

三、课程目标

(一) 课程目标

通过本课程的学习, 学生可以达到以下目标:

课程目标 1: 熟悉掌握中国传统造像艺术的历史、发展、类型、技法、特征等相关知识及造型技法。在深入解读中学美术课程标准的基础上将美术学、教育学理论和方法进行综合应用, 创新教学模式, 承担公开课和示范课的教学任务。

【毕业要求 3.2: 专业能力】

课程目标 2: 热爱中国传统文化, 以美育人, 以美化人。能以先进的育人理

念和正确的育人方法为中学生的思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成奠定坚实基础。【毕业要求 6.2: 育人环节】

课程目标 3: 本课程涉及外出、偏远山区考察、校内临摹和创作。需要学生有较强的合作精神。要运用分组的形式,在完成自己的任务同时,皆顾到小组和集体的进展和协调性。遇到问题,要能有效的和身边人进行良好的沟通交流,促使事情能正常进行,按时完成。【毕业要求 8.2: 交流沟通】

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	学科素养 (H)	3.2【专业能力】 能运用美术学科的知识进行教育教学,并能综合运用本学科的知识去传授“美”的理念和创作方法,从而提升大众的审美能力,服务社会。了解美术学科发展的新成果、新动态,具备创作、研究能力。
课程目标 2	育人环节 (H)	6.2【育人环节】 关注中学生身心健康、人格教育、文化育人和活动育人等方面的知识,掌握美术学科育人的内容、途径与方法。
课程目标 3	沟通合作 (M)	8.2【交流沟通】 掌握小组学习、专题研讨、网络分享等交流合作的方式方法,能够发挥美术学学科特点,掌握倾听、表达等技能。能在教育教学工作中与学校领导、同事、学生、家长等进行良好的沟通交流。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
第一章	课程目标 n1/n2/n3	自主学习、课堂讲授	8
第二章	课程目标 n1/n2/n3	课堂讲授、实训技能练习	8
第三章	课程目标 n1/n2/n3	课堂讲授、实训技能练习	8
第四章	课程目标 n1/n2/n3	课堂讲授、实训技能练习	8
第五章	课程目标 n1/n2/n3	课堂讲授、实训技能练习	8
第六章	课程目标 n1/n2/n3	课堂讲授、实训技能练习	8
合计			48

(二) 课程内容

第一章 中国传统造像基础知识

【学习目标】

- 1.掌握中国传统造像艺术的基础知识
- 2.了解熟悉晋中地区寺观造像艺术特征
- 3.了解传统造像艺术的基本技法

【课程内容】

- 1.中国传统造像艺术基础知识。
- 2.晋中传统造像艺术。
- 3.传统造像基本技法。

【重点、难点】

- 1.重点：中国传统造像基础知识
- 2.难点：传统造像基本技法

【教学方法】

- 1.ppt 讲授
- 2.案例分析
- 3.小组讨论

【学习要求】

要求学生掌握中国传统造像艺术的基础知识。

【复习与思考】

- 1.中西造型的异同
- 2.中国传统造型特点
- 3.西方传统造型特点

【学习资源】美术系国家级晋中文化生态保护区传统彩塑壁画传承实践基地、山西省晋商大院“三雕艺术”优秀传统文化教育基地、文化遗产与艺术创新研究中心、民间美术研究室、传统美术研究室。

第二章 晋中传统造像专题与调研

【学习目标】

- 1.学习了解晋中传统造像艺术
- 2.熟悉掌握晋中传统造像特点

3.晋中典型造像艺术分布

【课程内容】

- 1.国家级晋中文化生态保护区传统彩塑壁画传承实践基地。
- 2.晋中市博物馆造像调研。
- 3.晋中市寺观造像调研。

【重点、难点】

- 1.重点：晋中市博物馆造像调研
- 2.难点：晋中传统造像艺术特征

【教学方法】

- 1.实地调研。
- 2.讲授。

【学习要求】

了解地方造像艺术的基本特征

【复习与思考】

- 1.晋中传统造像艺术特征
- 2.晋中传统造像的分布及具体特征

【学习资源】

《佛像的历史》梁思成

第三章 传统造像艺术绘画实践

【学习目标】

- 1.在绘画实践中理解、体会中国传统造像艺术。
- 2.使用色粉笔、色粉、油画棒、炭精条、炭笔、铅笔干性材料
- 3.纸质媒介

【课程内容】

- 1.教师推荐相关作品，进行临摹。

【重点、难点】

- 1.重点：对于造像的造型把控
- 2.难点：造型准确

【教学方法】

- 1.理论讲解：介绍造型方法和材料特性，帮助学生熟悉了解绘画材料。
- 2.示范教学：通过示范和实践，让学生掌握造型方法。
- 3.实践指导：指导学生进行实践，针对学生作品进行点评和指导。
- 4.小组讨论：鼓励学生分组讨论，分享作品和经验，提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

要求学生熟悉绘画材料，并灵活使用。

【复习与思考】

- 1.临摹作品分析
- 2.造像艺术表现形式
- 3.造像艺术表现方法

【学习资源】

中国美术学院基础造型部师生作品及相关展览

第四章 传统造像艺术绘画实践

【学习目标】

- 1.根据晋中调研和收集的资料进行整理和分析
- 2.掌握造像写生技能

【课程内容】

- 1.根据调研和收集的资料针对性的进行写生训练
- 2.教师示范
- 3.作品点评

【重点、难点】

- 1.重点：写生实践
- 2.难点：归纳和分析能力

【教学方法】

- 1.理论讲解：写生方法和技巧。
- 2.示范教学：通过示范和实践，让学生更好达到教学目标。
- 3.实践指导：指导学生进行实践，针对学生作品进行点评和指导。
- 4.小组讨论：鼓励学生分组讨论，分享作品和经验，提高团队协作和交流能力。

力。

【学习要求】

加强写生实践训练（课上和课下）

【复习与思考】

1. 写生与临摹的异同分析
2. 写生中的归纳、取舍

【学习资源】

陈流、李晓林绘画教学视频

第五章 传统造像艺术绘画实践

【学习目标】

1. 根据晋中调研和收集的资料进行整理和分析
2. 熟练掌握造像写生技能和精神内涵

【课程内容】

1. 针对晋中调研收集和整理的资料针对性写生
2. 熟练掌握写生实践技能
3. 通过写生实践更深入的理解造像的精神内涵

【重点、难点】

1. 重点：写生实践
2. 难点：造型能力的提升

【教学方法】

1. 理论讲解：写生方法和技巧。
2. 示范教学：通过示范和实践，让学生更好达到教学目标。
3. 实践指导：指导学生进行实践，针对学生作品进行点评和指导。
4. 小组讨论：鼓励学生分组讨论，分享作品和经验，提高团队协作和交流能力。

力。

【学习要求】

加强写生实践训练（课上和课下）并且通过写生实践理解造像精神内涵

【复习与思考】

1. 写生与临摹的异同分析

2.写生中的归纳、取舍

3.中西造像的对比

【学习资源】

陈流、李晓林绘画教学视频

第六章 传统造像艺术创作实践

【学习目标】

1.根据前期的临摹、写生训练和素材收集进行相关主题的绘画创作

2.具备一定创作能力

【课程内容】

1.主题创作的基本思路

2.创作方案分析讨论

3.创作实践

【重点、难点】

1.重点：主题创作

2.难点：主题创作的基本方法

【教学方法】

1.理论讲解：创作方法和技巧。

2.示范教学：通过示范和实践，让学生更好达到教学目标。

3.实践指导：指导学生进行实践，针对学生创作方案进行点评和指导。

4.小组讨论：鼓励学生分组讨论，分享作品和经验，提高团队协作和交流能力。

【学习要求】

具备主题创作的能力

【复习与思考】

1.主题性创作

2.绘画材料的综合运用

【学习资源】

何多苓、闫平、王克举的教学视频

五、实践教学安排

本课程有 32 个学时的实践。

序号	实践项目名称	实践方法	学时	类型	要求	支撑 课程目标
3	临摹	示范实践	8	综合性	必做	课程目标 1、2、3
4	写生实践	示范实践	8	综合性	必做	课程目标 1、2、3
5	写生实践	示范实践	8	综合性	必做	课程目标 1、2、3
6	创作实践	示范实践	8	综合性	必做	课程目标 1、2、3

六、考核方式

(一) 考核方式

课程考核方式分为过程性考核、期末考核两部分。过程性考核占比 30%，期末考核占比 70%。

过程性考核方式（平时成绩）包括课堂表现、平时作业。

期末考核采用闭卷考试。

(二) 考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容及所占比例 (%)	考核方式
课程目标 1	1.中国传统造像艺术的历史、发展、类型、技法、艺术特色 2.晋中传统造像艺术的特色	课堂表现、 平时作业、 期末考试
课程目标 2	1.传统造像临摹 2.传统造像写生 3.传统造像创作	课堂表现、 平时作业、 期末考试
课程目标 3	1.主体性绘画创作表现 2.造像艺术精神内涵理解	课堂表现、 平时作业、 期末考试

(二)课程目标考核占比

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核	平时成绩 (30%)	平时作业 (80%)	根据考核占比折合成分数共 80 分		
		课堂表现 (20%)	根据考核占比折合成分数共 20 分		
结果性考核	期末成绩 (70%)	闭卷考试	100 分, 各课程目标根据考核实际情况而定		
课程达成度	分目标达成度=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重 总达成度=Σ分目标达成度*权重				

七、成绩评定

(一) 评定方式

1.总成绩评定

总成绩=平时成绩 × 30%+期末成绩 × 70%

2.平时成绩评定

(1) 课堂表现 (20%) : 学生到课情况、课堂活动、小组讨论等。

(2) 课外作业 (80%) =平时作业 1 (30%) +平时作业 2 (30%) +平时作业

3 (20%) : 学生平时作业提交次数及完成质量。

3.期末成绩评定

期末作业的完整度与创新性。

(二) 评分标准

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格
1	课堂表现	出勤良好, 课堂认真听讲, 全身心投入绘画, 认真参与讨论, 能主动思考、提问。	出勤良好, 听讲较认真, 绘画较为投入, 参与讨论较认真。思考、提问较为主动。	能较好保证出勤, 绘画投入, 能参与讨论。有主动思考与提问。	能基本保证出勤, 听讲不太认真, 绘画不太投入, 不思考、提问。	不能保证出勤, 听讲不认真, 不参与讨论, 不思考、提问

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格
2	课外作业	每单元超额完成作业数量,形式工具多样,有较强的思考性与探索性。有明确的创作意图。	每单元完成作业数量,形式工具多样,有思考性与探索性。有一定的创作意图。	每单元完成作业数量,形式工具单一,没有思考性与探索性。没有创作意图。	每单元完成大部分作业数量,形式工具单一,没有思考性与探索性。没有创作意图。	未完成每单元作业数量,形式工具单一,没有思考性与探索性。没有创作意图。
3	期末作业	构图完整,能很好掌握造像基本的形体结构,素描关系表现良好,有较强的空间表现,结构准确,能很好体现出作者的思考性与探索性。	构图完整,能较好掌握造像基本的形体结构,素描关系表现较好,有一定的空间表现,结构较为准确,能体现出作者的思考性与探索性。	构图较为完整,掌握造像基本的形体结构,素描关系表现一般,有空间表现,无思考性与探索性。	构图不完整,造像基本的形体结构掌握不完整,素描关系表现混乱,无空间表现,无思考性与探索性。	构图不完整,不能掌握造像基本的形体结构,无素描关系,无空间表现,无思考性与探索性。

八、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
中国传统造型艺术与素描基础	吴方、周勇	中国美术学院出版社	2021. 4	否	

九、主要参考书目

佛像的历史	梁思成	中国青年出版社	2023
中国传统造型艺术与素描基础	吴方、周勇	中国美术学院出版社	2021
中国建筑史	梁思成	三联书店	2011

十、课程学习建议

课下可针对性地对以下进行实地调研并形成调研报告。

- 1.太谷净信寺雕塑调研
- 2.平遥双林寺雕塑调研
- 3.晋中市博物馆雕塑调研

《绘画材料语言及技法训练（油性）》课程大纲

一、课程信息

课程名称	绘画材料语言及技法训练（油性） Painting materials Language and technique training (oily)		
课程编码	230610129B	适用专业	美术学
先修课程	油画技法	修读学期	第七学期
课程类别	专业选修课程	课程性质	☐ 必修 ☒ 选修
课程学分	3	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	48 学时（理论学时 16，实践学时 32）		
执笔人	姚锡娟	审核人	孙伟

二、课程简介

本课程是美术学专业的一门选修课程，旨在引导学生在对油画基础、油画技法和艺术形式有一定了解掌握的基础上，对油性绘画材料语言与技法进一步理解、探求并实践训练的课程。主要由中外绘画作品中不同的表现形式出发，从理论上认识油画创作的独特审美方式以及它的绘画语言规律及特征，从而生发出的构造图式 and 不同观念所采用的多方向创作选择。通过对本课程的学习，可对本科毕业创作的选题、构思、制作打下基础。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：学生学会分析和研读中西方具有代表性的绘画作品，能分析和解读绘画语言的形式与特点，从而形成一定的作品赏析和创作能力。学生能解释绘画艺术的多样性和多元化趋势，对艺术创作手法和油性绘画媒材的特性能进行基本的运用。【毕业要求 3.1：专业知识】

课程目标 2：学生能熟练运用油性绘画材料进行语言及技法的实践训练，能说出多种油画表现技法，能说明作品的制作流程，进而探索绘画语言。通过材料

媒介的创新运用能发挥个体的特长和独特视角,拓展绘画视野。广泛阅读研究绘画艺术的现状与趋势,具备综合运用油画的专业知识和技能开展实践创作能力,具有中学美术教学育人的良好文化艺术修养和教育传播的能力。【毕业要求 3.2:专业能力】

课程目标 3: 兼顾油画专业特点的同时,学生在传统技法层面基础上,能扩展知识面,激发潜在性与创造性,并以油性材料媒介为线索深入挖掘绘画语言的本质,能理解美术的育人价值,通过增强自身的审美能力来感受艺术世界的美感,进而全面提升审美感受。【毕业要求 6.1: 育人能力】

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	毕业要求 3: 学科素养	3.1【专业知识】掌握美术学学科的基础知识、基本技能,理解美术学学科知识学体系,形成一定的作品赏析和创作能力。
课程目标 2	毕业要求 3: 学科素养	3.2【专业能力】能运用美术学科的知识进行教育教学,并能综合运用本学科的知识去传授“美”的理念和创作方法,从而提升大众的审美能力,服务社会。了解美术学科发展的新成果、新动态,具备创作、研究能力。
课程目标 3	毕业要求 6: 综合育人	6.1【育人能力】理解美术的育人价值,掌握美术学科所蕴含的“真、善、美”的积极内涵及人与自然、人与社会和谐发展的价值观,将美术教学与新时代思政的育人活动相结合。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
第一章 绘画语言概述及作品解析	课程目标 1	讲授法、自主学习法、示范法、练习法	8
第二章 绘画语言的构成元素及作品解析	课程目标 1/2	讲授法、示范法、练习法、讨论法	8
第三章 语言转换及创作研究	课程目标 1/2	讲授法、示范法、练习法、讨论法	8
第四章 以油性材料为	课程目标 1/2/3	讲授法、示范法、练习法、讨论法	8

媒介的创作技法训练			
第五章 以油性材料为媒介的创作技法训练	课程目标 1/2/3	讲授法、示范法、练习法、讨论法	8
第六章 以油性材料为媒介的创作技法训练	课程目标 1/2/3	讲授法、示范法、练习法、讨论法	8
合计			48

(二) 课程内容

第一章 绘画语言概述及作品解析

【学习目标】

1. 学生能认出绘画语言的特点与本质，理解油画艺术创作中绘画语言的创造意义。
2. 通过对中、西方各流派及经典艺术作品的分析，理解油画创作的绘画语言，发现其创作规律和应用方法，具备对油画创作良好的鉴赏和解读能力。
3. 通过实践训练，逐步形成观察、解读、思考与表现等实践过程的规范化。

【课程内容】

1. 绘画语言的特点。
2. 绘画语言的本质。
3. 从具象、意象、抽象三种艺术方向分析中西方经典绘画作品的独特语言。

【重点、难点】

1. 重点：中西方主要绘画风格流派的分析与比较。
2. 难点：各流派所具有的风格倾向和绘画语言的特点。

【教学方法】

1. 讲授法：本着由易到难，先理论后实践，循序渐进的思路，讲授绘画语言的基本知识。
2. 自主学习法：培养学生的自主学习能力，让学生利用网络资源自主研究不同绘画风格作品，进而寻找适合自己的绘画语言。
3. 练习法：课堂上让学生自主选择喜欢的风格流派作为学习对象，通过实践训练达到对此风格绘画语言的学习，课外临摹此风格的大师作品。
4. 讨论法：在教师的指导下，学生以全班或小组为单位，对绘画语言知识进行探讨。

【学习要求】

学会如何欣赏一幅优秀的绘画作品，借鉴作品中绘画语言的特征，启发自身的实践并总结规律。

【复习与思考】

1. 绘画语言的本质是什么?
2. 举例说明绘画语言的重要性。
3. 具象绘画与意象绘画比较研究。

【学习资源】

1. 学习通电子书《西方油画名作 100 讲》，刘淳著。
2. 学习通电子书《中国油画名作 100 讲》，刘淳著。
3. 学习通学术视频《意象与具象——中西绘画比较漫谈》，刘向东主讲。
4. 学习通学术视频《抽象写意对话》，姜丹丹主讲。

第二章 绘画语言的构成元素及作品解析

【学习目标】

1. 有针对性地认知和研究绘画语言的构成元素，具备自我成长的学习能力，做到能够深度研究对象规律，掌握适当的表现技巧。
2. 分析油画造型中的构图形式、色彩、笔触等绘画语言与油画材料的结合。
3. 提高对于油画名家作品的鉴赏能力和画面风格的分析能力，在实践中切实地体会和感受到不同的绘画语言形式。

【课程内容】

结合不同风格油画作品讲解绘画语言的以下构成元素：

1. 线条
2. 色彩
3. 明暗
4. 笔触
5. 肌理
6. 层次
7. 虚实
8. 节奏

【重点、难点】

1. 重点：了解绘画语言的构成元素。
2. 难点：如何在具体绘画作品中解读其绘画语言的构成元素。

【教学方法】

1. 讲授法：分解绘画语言所涉及的构成元素与知识点，理解与掌握油画材料所特有的绘画语言这一教学内容。
2. 演示法：通过教师示范诠释本单元训练的教学目的和具体内容。
3. 练习法：课堂上继续完成上一单元的实践训练，在画面中有针对性选择绘画语言的其中一种构成元素进行探索练习，课外继续完成上一单元大师作品的临摹。
4. 讨论法：在教师的指导下，学生以全班或小组为单位，围绕各自喜欢的画家风格进行探讨。

【学习要求】 要求学生在训练中形成正确的观察、严谨的分析、合理的归纳与主观的表现等研究习惯。整个训练过程要能正确地感受和判断经典油画作品中的绘画语言元素，从而对其进行概括与归纳。

【复习与思考】

1. 色彩语言有哪些特点?
2. 列举具有个性化笔触的画家作品。
3. 画面的肌理语言如何表现?

【学习资源】

1. 学习通电子书《油画形式语言探索》，何奎著。
2. 学习通学术视频《西方现代艺术史》，张敢主讲。

第三章 语言转换及创作研究

【学习目标】

1. 根据前面两个单元所研究的绘画语言形式与特点，结合自己的观念，发现原始图形和素材，然后进行提炼和语言转换，进而进行创作实践。
2. 对绘画语言的再认识，逐步确立个人的形式风格。
3. 学习创作方法，理解当前油画创作发展动向，探索具有个人独特的艺术视角。

【课程内容】

1. 根据学生喜欢的绘画作品讲解语言转换的方法。
2. 绘画创作研究：创作的原则、创作的途径、创作的过程。
3. 绘画语言与创新探索。

【重点、难点】

1. 重点：油画创作的规律与形式语言。
2. 难点：绘画语言的转换性创作。

【教学方法】

1. 讲授法：通过理论讲授使学生初步掌握油画创作的基本步骤，同时了解绘画语言转换的方法。
2. 演示法：通过教师示范诠释本单元训练的教学目的和具体内容。
3. 练习法：课堂上继续完成上一单元的实践训练，并将自己喜欢的绘画语言在画面上进行转换，课外选择不同于上一单元的绘画风格作品进行临摹。
4. 讨论法：在教师的指导下，学生以全班或小组为单位，对创作主题与素材进行探讨。

【学习要求】研读名家作品的绘画形式，通过语言转换训练，让学生学会从名家作品中提炼有意义的绘画语言，进而探索适合自己的绘画语言。

【复习与思考】

1. 如何转换绘画语言?
2. 创作的途径有哪些?

3.如何区别不同绘画风格的语言特点?

【学习资源】

- 1.学习通电子书《绘画形式语言与创作研究》，蒋跃著。
- 2.汪晓曙.《绘画创作研究》.暨南大学出版社.2014.

第四章 以油性材料为媒介的创作技法训练

【学习目标】

1.在生活中发现问题，并结合自己的实际，发现和寻找适合自己 and 这个时代的主题来进行创作。坚持艺术来源于生活的创作思路，具备认识生活、感受生活的能力。

2.总结油画创作的多种表现技法，逐步建立风格意识，强化自主思维能力和创新精神，启发多方位的创新实验和探索。

3.通过对绘画作品多角度的剖析掌握绘画的构图形式和材料应用的艺术表现规律及画面的整体效果。

【课程内容】

- 1.创作的构思与样式。
- 2.画幅形态与材质效果。
- 3.构图技法：建构骨架、构图中心、黑白灰布局、画面的色彩结构、视点位置的运用、大场面的表现、边角的处理。
- 4.结合每位学生选择的绘画方向来总结创作技法的共性与不同。

【重点、难点】

- 1.重点：构图技法的掌握。
- 2.难点：画面诸要素与主题思想的关系。

【教学方法】

1.讲授法：通过理论讲授以油性材料为媒介的创作技法，主要分析创作的构思与样式以及构图的表现技法。

2.演示法：通过教师示范诠释本单元训练的教学目的和具体内容。

3.练习法：课堂上以油性材料为媒介进行创作技法训练，课外继续完成上一单元大师作品的临摹学习。

4.讨论法：在教师的指导下，学生以小组或个人为单位，分别讨论和介绍自己的创作构思与创作意图。

【学习要求】学生通过前面几个单元的研究，自主选择最喜欢的绘画语言形式来进行创作训练，结合自身情感确立主题思想，以及画幅形态与材质效果的方案。

【复习与思考】

- 1.试比较写实油画与写意油画的创作手法有哪些不同。
- 2.试举例分析比较两种画风的具象油画，如国内画家忻东旺与刘小东的人物油画作品。

3.如何把握场景油画的空间关系？

【学习资源】

- 1.学习通电子书《绘画形式语言与创作研究》，蒋跃著。
- 2.学习通电子书《现代绘画美学与创作研究》，冯炳超著。
- 3.汪晓曙.《绘画创作研究》.暨南大学出版社.2014.

第五章 以油性材料为媒介的创作技法训练

【学习目标】

1.总结油画创作的多种表现技法，逐步建立风格意识，强化自主思维能力和创新精神，启发多方位的创新实验和探索。

2.在进行创作资料搜集和整理的过程中，学生能够在自己的基点上寻找艺术语言的发展。

3.分析油画创作的规律，学会以各种表现方法解决形态和形态之间的构成关系，明确图形与画面精神关联，熟练运用各种表现手法与材料的技巧，有效组织画面。

【课程内容】

- 1.油画基本技法：直接画法、间接画法、混合技法、油画的用笔与用刀。
- 2.经典油画作品材料与技法解析。
- 3.结合每位学生选择的绘画方向来总结不同油画材料技法的特点。

【重点、难点】

- 1.重点：根据主题和个性确定合适的创作技法。
- 2.难点：各种表现技法的掌握与工具材料的正确使用。

【教学方法】

1.讲授法：通过理论讲授油画的基本技法，并结合经典油画作品分析油画技法的表现，同时强调绘画形式的美感。

2.演示法：通过教师示范诠释本单元训练的教学目的和具体内容。

3.练习法：课堂上继续完成上一单元的以油性材料为媒介的创作技法训练，课外选择不同于以上单元的绘画风格作品来进行临摹，达到绘画语言的多样性练习。

4.讨论法：在教师的指导下，学生以个人为单位，分别讨论和介绍自己的油画技法的运用。

【学习要求】从构图起稿开始，在绘画当中进一步了解所用材料的性能，并

深入研究创作计划运用的油画技法,同时将所研究的绘画语言在创作中不断尝试与探索,以达到本课程的培养目标。

【复习与思考】

- 1.直接画法与间接画法有哪些不同?
- 2.什么是透明画法和不透明画法?
- 3.举例介绍平涂画法和厚涂画法。

【学习资源】

- 1.学习通电子书《绘画形式语言与创作研究》,蒋跃著。
- 2.学习通电子书《油画材料与技法基础》,姚尔畅著。

第六章 以油性材料为媒介的创作技法训练

【学习目标】

1.总结油画创作中意境的营造手法,逐步建立风格意识,强化自主思维能力和创新精神,启发多方位的创新实验和探索。

2.在实践过程中,注重绘画形式美的强调,无论选择的是写实绘画还是抽象绘画,都要赋予作品独特的性格表情,使形式语言走向极致。

3.分析油画创作的规律,学会以各种表现方法解决形态和形态之间的构成关系,明确图形与画面精神关联,熟练运用各种表现手法与材料的技巧,有效组织画面。

【课程内容】

- 1.绘画创作的意境与风格:意境的创造手法、风格的建立。
- 2.绘画形式美的强调:真诚与风格、构图形式个性的强调、形式趣味美的强调。
- 3.创作作品的命名。
- 4.总结讲评

将同学们的作品摆放在一起,同学之间进行互评,取长补短,提高鉴赏能力。老师具体分析每个人的优缺点,和学生一起讨论在六周学习中的收获和不足,完成课堂总结。

【重点、难点】

- 1.重点:油画创作的规律与形式语言。
- 2.难点:如何结合自身情感、及使用恰当的技法融入作品,使作品具有完整性和艺术感。

【教学方法】

1.讲授法:通过理论讲授以油性材料为媒介的创作技法,分析画面意境的创造以及风格的建立。

2.演示法：通过教师示范诠释本单元训练的教学目的和具体内容。

3.练习法：课堂上继续完成上一单元的以油性材料为媒介的创作技法训练，课外继续完成上一单元大师作品的临摹学习。

4.讨论法：在教师的指导下，学生以个人为单位，分别讨论创作的收获与不足。

【学习要求】主动营造画面的意境和气氛，不断探寻适合自己的绘画语言，学会用自己的眼睛和头脑去分析创作的不足，总结油画创作的制作流程和注意事项，为之后的毕业创作提供丰富的经验。

【复习与思考】

- 1.如何很好的营造画面的意境？
- 2.创作过程中有哪些可借鉴性的经验？
- 3.作品是否达到了预期效果？为什么？。

【学习资源】

- 1.学习通电子书《绘画形式语言与创作研究》，蒋跃著。
- 2.汪晓曙.《绘画创作研究》.暨南大学出版社.2014。

五、实践教学安排

本课程有 32 个学时的实践。

序号	实践项目名称	实践方法	学时	类型	要求	支撑 课程目标
1	绘画语言解析	示范实践	8	综合性	必做	课程目标 1
2	绘画语言转换训练	示范实践	8	综合性	必做	课程目标 1/2
3	以油性材料为媒介的创作技法训练	示范实践	16	综合性	必做	课程目标 1/2/3

六、考核方式

(一) 考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1:	1.绘画语言的特点与本质。2.绘画语言的构成元素。3.语言转换的方法。4.构图的基本技法。5.油画的基本技法。6.意境的营造方法。	平时作业 课堂表现 期末考试

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 2:	1. 绘画语言解析。2.绘画语言转换训练。3. 以油性材料为媒介的创作技法训练	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 3:	1. 发现美的艺术感知能力。2.美术创作能力	平时作业 期末考试

(二)课程目标考核占比

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核	平时成绩 (30%)	平时作业 (80%)	根据考核占比折合成分数共 80 分		
		课堂表现 (20%)	根据考核占比折合成分数共 20 分		
结果性考核	期末成绩 (70%)	闭卷考试	100 分, 各课程目标根据考核实际情况而定		
课程达成度	分目标达成度= $\sum$ 各考核环节样本总均分/总分*权重 (总达成度以分目标最小值确定)				

七、成绩评定

(一) 评定方式

1.总成绩评定

总成绩=平时成绩 × 30%+期末成绩 × 70%

2.平时成绩评定

(1) 课堂表现 (20%) : 学生到课情况、学生听课情况、是否积极发言、积极参与讨论、信息反馈等。

(2) 平时作业 (80%) =平时作业 1+平时作业 2+平时作业 3: 学生平时作业提交次数及完成质量。

3.期末成绩评定

期末作业的完整度与创新性

(二) 评分标准

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格
1	课堂表现	出勤良好，课堂认真听讲，全身心投入绘画，认真参与讨论，能主动思考、提问。	出勤良好，听讲较认真，绘画较为投入，参与讨论较认真。思考、提问较为主动。	能较好保证出勤，绘画投入，能参与讨论。有主动思考与提问。	能基本保证出勤，听讲不太认真，绘画不太投入，不思考、提问。	不能保证出勤，听讲不认真，不参与讨论，不思考、提问。
2	课外作业	每单元作业完成效果很好，形式工具多样，有较强的思考性与探索性，有明确的创作意图。	每单元作业完成较好，形式工具较为多样，有较好的思考性与探索性，有较为明确的创作意图。	每单元作业基本完成，形式工具比较单一，有基本的思考性与探索性，有基本的创作意图。	每单元作业完成一般，形式工具单一，欠缺思考性与探索性，创作意图欠佳。	每单元作业没有完成，形式工具单一，不具备思考性与探索性，没有创作意图。
3	期末作业	构图完整，画面整洁有序，造型准确，色彩表现丰富，色调和谐，具有良好的艺术技巧和丰富的绘画语言，能很好反映出思想、内容、形式、技法和材料等创作因素的创新，具有较强的个性特征和完整的表现力。	构图较为完整，画面较为整洁有序，造型比较准确，色彩表现比较丰富，色调较为和谐，具有较好的艺术技巧和丰富的绘画语言，能较好反映出思想、内容、形式、技法和材料等创作因素的创新，具有较好的个性特征和完整的表现力。	构图基本完整，画面基本整洁有序，造型基本准确，色彩表现基本丰富，色调基本和谐，具有基本的艺术技巧和丰富的绘画语言，能基本反映出思想、内容、形式、技法和材料等创作因素的创新，具有基本的个性特征和完整的表现力。	构图不够完整，画面不够整洁有序，造型不够准确，色彩表现不够丰富，色调不够和谐，欠缺恰当的艺术技巧和丰富的绘画语言，思想、内容、形式、技法和材料等创作因素的创新欠佳，欠缺个性特征和完整的表现力。	构图不完整，画面不整洁有序，造型不准确，色彩表现不丰富，色调不和谐，不具备恰当的艺术技巧和丰富的绘画语言，没能反映出思想、内容、形式、技法和材料等创作因素的创新，不具备个性特征和完整的表现力。

八、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
绘画语言研究	汪晓曙	暨南大学出版社	2014.11	否	

九、主要参考书目

- 1.汪晓曙.《绘画创作研究》.暨南大学出版社.2014.
- 2.张元.《油画教学-材料艺术工作室》.北京大学出版社.2007.
- 3.蒋跃.《绘画形式语言与创作研究》.安徽美术出版社.2009.
- 4.高鸿.《绘画艺术语言》.中国水利水电出版社.2013.
- 5.刘文、刘艺孛.《油画语言与创作》.清华大学出版社.2021.
- 6.姚尔畅.《油画材料与技法基础》.安徽美术出版社.2018.
- 7.冯炳超.《现代绘画美学与创作研究》.辽宁大学出版社.2019.
- 8.丁宁.《西方美术史》.北京大学出版社.2015.

十、课程学习建议

1.合理安排时间：学习需要时间和精力投入，合理安排时间，确保每天有足够的时间用于学习。

2.注重课外练习：多练习是巩固知识、加深理解的关键环节。可以通过定期回顾所学内容、多临摹大师作品等方式进行课外练习。

3.理论与实践相结合：理论知识是不可或缺的，了解油画的历史背景、不同流派的风格特点以及艺术家的创作理念，都有助于拓宽视野，激发创作灵感。同时，理论学习也要与实践相结合，通过不断地练习和尝试，逐步提升自己的创作水平。

4.多观摩多学习：参观艺术展览、博物馆和艺术工作室，欣赏不同艺术家的作品，学习他们的创作技巧和风格。此外，还可以通过网络资源，如在线课程、艺术论坛和社交媒体等，与其他油画爱好者交流学习，共同进步。

5.耐心与毅力：油画创作需要时间和耐心不要急于求成。每个作品都是一个过程，要敢于尝试、勇于失败，并从失败中汲取经验。坚持练习，不断改进自己的创作技巧，相信自己的潜力和创造力。

6.找到自己的风格：在学习的过程中，不要被他人的风格所束缚，要敢于发展和创新。通过不断地实践和探索，找到真正适合自己的创作风格，并在此基础上发展出独特的艺术语言。

7.保持热情和好奇心：艺术创作需要激情和灵感，保持对油画创作的热爱和好奇心，不断探索新的创作领域和技巧。与此同时，也要学会倾听内心的声音，创作出真正触动自己和他人的作品。

《绘画材料语言及技法训练（水性）》课程教学大纲

一、课程信息

课程名称	绘画材料语言及技法训练（水性） Painting materials Language and technique training (Water-based)		
课程编码	230610130B	适用专业	美术学（师范）
先修课程	传统工笔画、传统水墨画	修读学期	第七学期
课程类别	专业选修课程	课程性质	☐ 必修 ☒ 选修
课程学分	3	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	48 学时（理论学时 16，实践学时 32）		
执笔人	孟冠华	审核人	孙伟

二、课程简介

《绘画材料语言及技法训练（水性）》是美术学师范类专业的一门选修课程，旨在引导学生在对中国传统工笔画、传统水墨画艺术形式有一定了解掌握的基础上，对水性绘画材料语言与技法进一步理解、探求并实践训练的课程。主要从当代艺术的水性绘画媒材及表现形式出发，生发出不同构造图式下所采用的多方向创作选择。通过对本课程的学习，可对本科毕业创作的时代性与当代性把握打下一定基础。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的理论教学和实践教学，学生具备以下知识和能力：

课程目标 1：学生通过理解中国当代艺术概况和研读具有代表性的作品，结合西方现代艺术进行比较分析，对当代艺术的多样性、多元化趋势有所了解，对艺术创作手法的多样性、对水性绘画媒材的本质的特性有一定的领悟。【毕业要求 3.1：专业知识】

课程目标 2：学生通过材料媒介的探索，以水性材料媒介的教学为线索，深入挖掘中国画笔墨语言艺术的资源，广泛阅读研究当代艺术的现状与趋势，并多

动手尝试与实践,综合临摹写生实验多种训练方式,有效突出学生个体对当代笔墨语言的理解与风貌,进而具备综合运用中国画的专业知识和技能开展实践创作能力。【毕业要求 3.2: 专业能力】

课程目标 3: 学生能在兼顾中国画传统技法层面基础上,熟练运用重彩和水墨图式进行写生实验训练,挖掘学生的潜在性与创造性,发挥个体的优势特长和独特视角,学生全面提升自身素质,具备中学美术教学育人的良好文化艺术修养和教育传播的能力。【毕业要求 6.1: 育人能力】

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	毕业要求 3: 学科素养	3.1 掌握美术学学科的基础知识、基本技能,理解美术学学科知识学体系,形成一定的作品赏析和创作能力。
课程目标 2	毕业要求 3: 学科素养	3.2 能运用美术学科的知识进行教育教学,并能综合运用本学科的知识去传授“美”的理念和创作方法,从而提升大众的审美能力,服务社会。了解美术学科发展的新成果、新动态,具备创作、研究能力。
课程目标 3	毕业要求 6: 综合育人	6.1 理解美术的育人价值,掌握美术学科所蕴含的“真、善、美”的积极内涵及人与自然、人与社会和谐发展的价值观,将美术教学与新时代思政育人活动相结合。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
第一章 当代艺术与绘画材料运用及重彩临摹	课程目标 1	课堂讲授、实训技能练习	8
第二章 当代名家水墨语言技法临摹	课程目标 2/3	课堂讲授、实训技能练习	8
第三章 西方现代派转换性临摹	课程目标 1/2/3	课堂讲授、实训技能练习	8
第四章 以水性材料	课程目标 2/3	课堂讲授、实训技能练习	8

为媒介的写生技法训练			
第五章 以水性材料为媒介的写生技法训练	课程目标 2/3	课堂讲授、实训技能练习	8
第六章 以水性材料为媒介的形式表达训练	课程目标 2/3	课堂讲授、实训技能练习	8
合计			48

(二) 课程内容

第一章 当代艺术与绘画材料运用及重彩临摹

【学习目标】

1.通过讲授中西方绘画史的脉络与核心精神，以现当代艺术发展的为基本框架，学生分析解读重要作品，从中领会现当代艺术的理论知识和基本技能。

2.叙述平面及色彩基本构成知识，熟悉宣纸、绢本、矿物色、植物色、金属色等材料的使用法则，了解重彩写意画独特的观察方式、表现手法和审美趣味。

3.通过教师示范当代重彩写意名家作品，学生可选择唐勇力、胡明哲、郭继英（动物）、唐秀玲（花卉）等代表性画家作品进行临摹，增强当代艺术之中经典重彩写意形式语言。

【课程内容】

1.讲授中西方绘画史发展的大致脉络及分析解读现当代艺术重要作品。

2.平面及色彩基本构成知识，宣纸、绢本、矿物色、植物色、金属色等中国画材料的特性及使用。

3.对当代重彩写意名家作品选择性的进行品读、临摹。

【重点、难点】

1.重点：对矿物色、植物色、金属色等媒材的实验性临摹。

2.难点：中国传统重彩形式语言对当代性的写意表现。

【教学方法】

1.理论讲解：中西方绘画史发展的大致脉络、分析解读现当代重要艺术作品，平面及色彩基本构成知识。

2.示范教学：示范名家重彩写意画的画法步骤。

3.实践指导：尝试实践宣纸、绢本、矿物色、植物色、水彩色等水性材料的使用，通过临摹学生初步领会临摹重彩写意画的技巧和方法。

4.小组讨论：比较中西方现当代作品的材料运用和造型艺术处理，引导学生观察，还原为一种几何形，善于把复杂的对象概括简化。

【学习要求】

1.学生梳理中西方绘画史发展的大致脉络,分析解读现当代艺术重要作品中构成形式。

2.学习体悟临摹名家重彩写意画,四尺三裁1张。

【复习与思考】

- 1.比较中西方现当代作品的材料运用,分析造型艺术处理有何异同?
- 2.尝试探源早期的中国传统绘画中的重彩写意人物画并加以分析。

【学习资源】

1.康定斯基(罗世平译).《点.线.面——抽象艺术的基础》.上海人民美术出版社.1988.08.

2.蒋跃.《绘画形式语言与创作研究》.安徽美术出版社.2009.

第二章 当代名家水墨语言技法临摹

【学习目标】

1.熟悉掌握宣纸、水墨材料、毛笔等工具的使用法则,了解当代水墨画独特的观察方式、表现手法和审美趣味。

2.体会并尝试运用传统艺术之中经典笔墨形式语言。

3.通过示范临摹学生初步领会代表性名家当代水墨画的技巧和方法,体会当代水墨的多种互动的观念图式、构成因素和多线条的表现。

【课程内容】

1.解析当代水墨中代表性画家作品的不同风格。

2.示范临摹代表性名家当代水墨画。

3.水墨构成作业练习,四尺三裁4张。

【重点、难点】

1.重点:对水性媒材的水墨实验操作。

2.难点:中国传统艺术之中经典笔墨形式语言对当代性的表现。

【教学方法】

1.理论讲解:解析当代水墨中代表性画家作品的不同风格,多种互动的观念图式、构成因素和多线条的表现。

2.示范教学:示范代表性名家当代水墨画的画法步骤。

3.实践指导:对中国画水墨媒介材料的实验,通过临摹让学生初步掌握代表性名家当代水墨画的技巧和方法。

4.小组讨论:加强当代水墨形式法则的研究思路,引导学生观察,还原为一种几何形,训练形式分析能力。

【学习要求】

对中国画水墨媒介材料的实验,通过临摹让学生初步掌握代表性名家当代水

墨画的技巧和方法。

【复习与思考】

- 1.如何运用平面构成的原理来读画，做当代水墨的形式分析？
- 2.当代水墨画是如何打破“以线造型”的传统，使线从轮廓的功能解放出来的？

【学习资源】

- 1.《卢沉论水墨画》刘继潮整理编辑，安徽美术出版社，1990.08.
- 2.曹保泉等绘，《当代新现实中的水墨人物》，荣宝斋出版社，2004.07.

第三章 西方现代派转换性临摹

【学习目标】

1.在当代水墨临摹的基础上，研读油画经典笔触形式与中国画笔墨色彩语言的异同，融入上一单元当代水墨的多种互动的观念图式、构成因素和多线条的表现，进行提升表现能力的互换训练。

2.引导学生分析西方现代派画家，比如塞尚、高更、莫迪里阿尼、席勒、马蒂斯、康定斯基、夏加尔、劳特累克、小佛罗伊德的作品。

3.选择西方现代主义代表作品的进行转换临摹，训练不同材料运用下当代艺术的不同表现。

【课程内容】

1.研读油画经典笔触形式与中国画笔墨色彩语言的异同。

2.根据作品难度与个人兴趣，老师指导学生研究西方现代派画家，比如塞尚、高更、莫迪里阿尼、席勒、马蒂斯、康定斯基、夏加尔、劳特累克、小佛罗伊德的作品。

3. 选取西方现代主义代表作品其中之一进行转换临摹。

【重点、难点】

1.重点：西方表现主义笔触语言形式与中国笔墨语言的转换临摹。

2.难点：笔墨语言训练朝向多线条的表现与互动的观念。

【教学方法】

1.理论讲解：不同材料之下西方表现主义笔触语言形式与中国笔墨语言的比较研究。

2.示范教学：示范西方现代派名家转换为中国画的画法步骤。

3.实践指导：实践宣纸、绢本、国画颜色、水彩色、丙烯色等水性材料的使用，通过临摹让学生体验多种材料媒介实现不同的线条和块面结构的表現方法。

4.小组讨论：比较中西方现当代作品的材料运用和造型艺术处理，引导学生观察，还原为一种几何形，善于把复杂的对象概括简化。

【学习要求】

1.分析西方现代派画家作品，研读油画经典笔触形式与中国画笔墨色彩语言的异同。

2.选取西方现代主义代表作品其中之二进行转换临摹，接近原作大小练习3张。

【复习与思考】

- 1.对西方现代派画家塞尚和高更的作品是如何解读和体会的？
- 2.对西方现代派画家莫迪里阿尼、席勒的作品是如何解读和体会的？
- 3.对西方现代派画家马蒂斯、康定斯基的作品是如何解读和体会的？

【学习资源】

- 1.学习通的学术视频《意向与具象—中西绘画比较漫谈》，刘向东主讲
- 2.鲍诗度.《西方现代派美术》.中国青年出版社，1995.03.

第四章 以水性材料为媒介的写生技法训练

【学习目标】

1.学生通过前面几个单元的研究当代中国画重彩水墨和西方现代派艺术的特性，进行深入临摹和转换临摹，尝试进行笔墨实验和写生实践，用重彩方式写生人物、花卉、场景等表现普通事物。

2.在学生有一定的造型能力的基础上，发挥个体的特长和独特视角，尝试表达由传统中写实绘画语言向意象与抽象方向的研究与练习，教师引导学生尊重学生的主体感受，写生具有个人特色的当代重彩作品。

3.强化在宣纸上运用色彩或水墨练习表达对独立的个人当代艺术图式，培养点、线、面、形状自由组合变化的能力，增强艺术效果整体性的把握能力。

【课程内容】

- 1.用重彩方式写生人物、花卉。
- 2.采用矿物色、植物色、金属色等重彩材料，加以不同方法和手段，体现出当代性。
- 3.由传统中写实绘画语言向意象与抽象方向的研究与练习。

【重点、难点】

- 1.重点：学习用重彩方式写生，表现重彩特质。
- 2.难点：对西方现代主义绘画形式的正确理解、正确吸收与批判性改良。

【教学方法】

1.理论讲解：中西方绘画史发展的大致脉络、分析解读现当代艺术重要作品，平面及色彩基本构成知识。

2.示范教学：示范名家重彩写意画的画法步骤。

3.实践指导：实践宣纸、绢本、矿物色、植物色、金属色等中国画材料的使用，通过临摹让学生初步掌握临摹重彩写意画的技巧和方法。

4.小组讨论：比较中西方现当代作品的材料运用和造型艺术处理，引导学生观察，还原为一种几何形，善于把复杂的对象概括简化。

【学习要求】

采用矿物色、植物色、金属色等重彩材料，加以不同方法和手段，用重彩方式写生人物、花卉，表现普通事物，四尺三裁1张。

【复习与思考】

1. 唐勇力、胡明哲、郭继英（动物）、唐秀玲（花卉）的重彩作品是如何表现写意性的？

2. 怎么理解中国传统绘画中的重彩写意人物画并加以分析？

【学习资源】

1.学习通的学术视频《抽象写意对话》，姜丹丹主讲。

2.冯炳超.《现代绘画美学与创作研究》.辽宁大学出版社.2019.

第五章 以水性材料为媒介的写生技法训练

【学习目标】

1.学生通过前面几个单元的研究当代中国画重彩水墨和西方现代派艺术的特性，并进行深入临摹和转换临摹，试着进行笔墨实验和写生实践，使学生尝试用水墨方式写生人物、花卉、场景等表现普通事物。

2.在学生有一定的造型能力的基础上，发挥个体的特长和独特视角，尝试表达由传统中写实绘画语言向意象与抽象方向的研究与练习，教师引导学生尊重学生的主体感受，写生具有个人特色的当代水墨作品。

3.强化在宣纸上运用色彩或水墨练习表达对独立的个人当代艺术图式，培养点、线、面、形状自由组合变化的能力，增强艺术效果整体性的把握能力。

【课程内容】

1.用水墨方式写生人物、花卉、场景等表现普通事物。

2.采用墨色、植物色、水彩色等水墨材料，加以不同方法和手段，体现出当代性。

3.由传统中写实绘画语言向意象与抽象方向的研究与练习。

【重点、难点】

1.重点：当代水墨的表现特质方式写生人物、花卉，表现普通事物。

2.难点：表达由传统中写实绘画语言向意象与抽象方向的研究与练习。。

【教学方法】

1.理论讲解：水墨肌理平面构成，色调与基本形的对比统一。

2.示范教学：在学生写生的基础上，引导修改基本形与编排构成骨骼。

3.实践指导：实践宣纸、绢本、矿物色、植物色、金属色等中国画材料的使用，打破单一定向的模拟自然的造型，加强创造意识，放弃模仿的习惯，遵循主观感受的原则。

4.小组讨论：比较中西方现当代作品的材料运用和造型艺术处理，引导学生观察，还原为一种几何形，善于把复杂的对象概括简化。

【学习要求】

- 1.用水墨方式写生人物、花卉、场景等表现普通事物，四尺整纸2张。
- 2.由传统中写实绘画语言向意象与抽象方向的研究与练习。

【复习与思考】

- 1.“严格要求描写客观的训练并不就是通往艺术的道路，有时反而是歧途、迷途，甚至与艺术背道而驰。”如何理解吴冠中的这句艺术感悟？
- 2.分析研究如何从抄袭对象的写实到表达情绪的创造有审美价值的形式。
- 3.西方的野兽派、表现主义最先用何种方法将自然的形体破坏的？

【学习资源】

- 1.学习通电子书《绘画形式语言与创作研究》.蒋跃著.
- 2.康定斯基（罗世平译）.《点.线.面——抽象艺术的基础》.上海人民美术出版社，1988.08.

第六章 以水性材料为媒介的形式表达训练

【学习目标】

- 1.本单元是上一个单元内容的延续，训练内容有进一步提升。在上单元写生基础上增加构成意识的训练与培养，色彩构成或水墨的训练与掌握。
- 2.强化在宣纸上运用色彩或水墨练习表达对独立的个人当代艺术图式，培养点、线、面、形状自由组合变化的能力，增强艺术效果整体性的把握能力。
- 3.学生对作品构图或构成关系有一定的把握，有一定的当代视觉观察和构造关系，延伸扩展在艺术创作体现绘画性规律与设计性语言的融合，融入绘画性与音乐性共性规律的形式感。

【课程内容】

- 1.运用色彩或水墨练习表达对独立的个人当代艺术图式，培养点、线、面、形状自由组合变化，形成不拘一格的画风。
- 2.选择性的采用矿物色、植物色、金属色等重彩材料或墨色、水彩色水墨材料，加以不同方法和手段，多种艺术手法为我所用。

【重点、难点】

- 1.重点：表达具有图式化分明、当代感强烈当代重彩或水墨写生作品。

2.难点：传统绘画思考方式向写生创作思考方式的转变。

【教学方法】（此处详细说明如何组织教学）

1.理论讲解：水墨肌理平面构成，色调与基本形的对比统一。

2.示范教学：在学生写生的基础上，引导修改基本形与编排构成骨骼。

3.实践指导：实践宣纸、绢本、矿物色、植物色、金属色等中国画材料的使用，打破单一定向的模拟自然的造型，加强创造意识，放弃模仿的习惯，遵循主观感受的原则。

4.小组讨论：比较中西方现当代作品的材料运用和造型艺术处理，引导学生观察，还原为一种几何形，善于把复杂的对象概括简化。

【学习要求】

1.体现出当代性的创作作品，四尺三裁 1 张。

2.多种水性材质的当代性艺术表现能力。

【复习与思考】

1. 如何习惯性迷恋水性材料质感与保持训练技法的矛盾与整体协调？

2. 如何习惯传统绘画思考方式向写生创作思考方式的转变？

3. 写生创作过程如何将自然空间转化为画面空间？

【学习资源】

1.汪晓著.《绘画创作研究》.暨南大学出版社.2014.

2.周京新,《大象有形》,江苏教育出版社(国家精品课程),2012.02.

五、实践教学安排

本课程有 32 个学时的实践。

序号	实践项目名称	实践方法	学时	类型	要求	支撑 课程目标
1	当代重彩写意性临摹	示范实践	6	综合性	必做	课程目标 1/2
2	当代水墨语言技法临摹	示范实践	6	综合性	必做	课程目标 1/2
3	西方现代派转换性临摹	示范实践	6	综合性	必做	课程目标 1/2
4	以水性材料为媒介写生技法训练	示范实践	14	综合性	必做	课程目标 2/3

六、考核方式

（一）考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1:	1.中西方绘画史发展的大致脉络。2.现当代艺术重要作品（重彩、当代水墨、西方现代派画家）的不同风格。3.平面及色彩基本构成知识。4.宣纸、绢本、矿物色、植物色、金属色等中国画材料的特性及使用。	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 2:	1.临摹当代重彩写意、当代水墨画。2.西方现代主义作品转换临摹。3.重彩或水墨方式写生人物、花卉、场景等表现普通事物。4.色彩或水墨构成的个人艺术图式训练。	平时作业 课堂表现 期末考试
课程目标 3:	1.绘画独立的个人当代艺术图式语言意识和审美意识。2.多种水性材质的当代性艺术表现能力。	平时作业 期末考试

(二)课程目标考核占比

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
	过程性考核	平时成绩 (30%)	平时作业 (80%)	根据考核占比折合成分数共 80 分	
课堂表现 (20%)			根据考核占比折合成分数共 20 分		
结果性考核	期末成绩 (70%)	闭卷考试	100 分，各课程目标根据考核实际情况而定		
课程达成度	分目标达成度= $\sum$ 各考核环节样本总均分/总分*权重(总达成度以分目标最小值确定)				

七、成绩评定

(一) 评定方式

1.总成绩评定

总成绩=平时成绩×30%+期末成绩×70%

2.平时成绩评定

(1) 课堂表现 (20%)：学生到课情况、学生听课情况、是否积极发言、积极参与讨论、信息反馈等。

(2) 平时作业 (80%) =平时作业 1+平时作业 2+平时作业 3：学生平时作

业提交次数及完成质量。

3.期末成绩评定

参照期末考试评分标准。

(二) 评分标准

序号	评价项目	评分标准				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
		优	良	中	及格	不及格
1	课堂表现	出勤良好，课堂认真听讲，全身心投入绘画，认真参与讨论，能主动思考、提问。	出勤良好，听讲较认真，绘画较为投入，参与讨论较认真。思考、提问较为主动。	能较好保证出勤，绘画投入，能参与讨论。有主动思考与提问。	能基本保证出勤，听讲不太认真，绘画不太投入，不思考、提问。	不能保证出勤，听讲不认真，不参与讨论，不思考、提问
2	课外作业	每单元超额完成作业数量，形式工具多样，有较强的思考性与探索性。有明确的创作意图。	每单元完成作业数量，形式工具多样，有思考性与探索性。有一定的创作意图。	每单元完成作业数量，形式工具单一，没有思考性与探索性。没有创作意图。	每单元完成大部分作业数量，形式工具单一，没有思考性与探索性。没有创作意图。	未完成每单元作业数量，形式工具单一，没有思考性与探索性。没有创作意图。
3	期末作业	构图完整，画面整洁有序，造型准确，色彩表现丰富，色调和谐，具有良好的艺术技巧和丰富的绘画语言，能很好反映出思想、内容、形式、技法和材料的创新，具有较强的个性特征和完整的表现力。	构图较为完整，画面较为整洁有序，造型比较准确，色彩表现比较丰富，色调较为和谐，具有较好的艺术技巧和丰富的绘画语言，能较好反映出思想、内容、形式、技法和材料的创新，具有较好的个性特征和完整的表现力。	构图基本完整，画面基本整洁有序，造型基本准确，色彩表现基本丰富，色调基本和谐，具有基本的艺术技巧和丰富的绘画语言，能基本反映出思想、内容、形式、技法和材料的创新，具有基本的个性特征和完整的表现力。	构图不够完整，画面不够整洁有序，造型不够准确，色彩表现不够丰富，色调不够和谐，欠缺恰当的艺术技巧和丰富的绘画语言，思想、内容、形式、技法和材料等创作因素的创新欠佳，欠缺个性特征和表现力。	构图不完整，画面不整洁，造型不准确，色彩色调不和谐，不具备恰当的艺术技巧，没能反映出思想内容、形式技法和材料等创作因素，不具备个性特征和表现力。

八、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
------	----	-----	------	---------	----

绘画材料的表现艺术—— 中央美术学院中国画系胡 伟工作室个案观察	胡伟	黑龙江美术 出版社	2021.06	否	
--	----	--------------	---------	---	--

九、主要参考书目

- 1.巫鸿,《潮流》之《超越东西——中国当代水墨绘画简史》,河南文艺出版社,2022.06.
- 2.曹保泉等绘,《当代新现实中的水墨人物》,荣宝斋出版社,2004.07.
- 3.约翰·伊顿,《造型与形式构成——包豪斯的基础课程及其发展》,天津人民出版社,1990.06.
- 4.康定斯基(罗世平译),《点·线·面——抽象艺术的基础》,上海人民美术出版社,1988.08.
- 5.刘昕、祝军,《水墨图形形态研究》,上海人民美术出版社,2015.12.
- 6.鲍诗度,《西方现代派美术》.中国青年出版社,1995.03.
- 7.周京新,《大象有形》,江苏教育出版社(国家精品课程),2012.02.
- 8.蒋跃.《绘画形式语言与创作研究》.安徽美术出版社.2009.
- 9.高鸿.《绘画艺术语言》.中国水利水电出版社 2013.
- 10.刘文、刘艺孛.《油画语言与创作》.清华大学出版社 2021.
- 11.冯炳超.《现代绘画美学与创作研究》.辽宁大学出版社.2019.

十、课程学习建议

- 1.首先要热爱中华优秀传统文化,珍爱祖先给我们留下的瑰宝,打心底产生对这门课的兴趣。
- 2.要常走进博物馆、常走进寺庙洞窟去欣赏壁画,常走进美术馆看画展,提升自己的审美鉴赏能力。
- 3.要勤动手临摹优秀作品和大师作品、勤动手进行速写练习,反复训练可以帮助提高手的稳定性和手眼协调能力。
- 4.要多观察原作面貌,多体会制作技巧,多总结学习过程中的得与失。
- 5.艺术是人格的表现,俗话说:“画如其人”,为人要正直,尊重公德,关心集体,勇于进取。但在艺术上可以旁若无人,打破常规。

《现代教育技术》课程大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 现代教育技术 (英文) Modern Educational Technology		
课程编码	230610101C	适用专业	美术学
先修课程	无	修读学期	第三学期
课程类别	教师教育课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	2	考核方式	☐ 考试 ☒ 考查
课程学时	32 学时 (理论学时 16, 实践学时 16)		
执笔人	咎宏雷	审核人	孙伟

二、课程简介

本课程是为美术系美术学专业(师范类)学生开设的一门专业必修课程。旨在培养美术师范生的数字素养,增强其利用数字技术进行教学实践的能力与素养,为培养能适应教育现代化发展需要的从事美术教育的教师奠定良好的职业基础。本课程以教育部颁发的《中小学教师信息技术应用能力标准(试行)》(教师厅〔2014〕3号)、《中小学教师信息技术应用能力测评指南》(2019年)、《(小)学教育专业师范生教师职业能力标准(试行)》(教师厅〔2021〕2号)、教育部《教师数字素养标准》(2023年2月)等文件为依据,结合人才培养方案,拟定教学目标和知识内容,以学生为中心,理论与实践兼顾。同时,本课程以“立德树人”为根本任务,在知识传授中注重价值引领,在教育情怀的感召中提升教学技能。

三、课程目标

(一) 课程目标

通过本课程的学习,学生可以达到以下目标:

课程目标 1: 了解现代教育技术的产生与发展,初步掌握并综合运用现代教育技术基本理论、基础知识和专业技能,提升美术教育职前教师的数字素养,具有利用数字技术手段解决教育教学问题、进行教学研究及教学改革意识和能力。

【毕业要求 3 学科素养】

课程目标 2: 初步具备技术支持的美术教学设计方案编写能力; 了解常见教学媒体设备的特性及应用, 掌握多媒体技术的基础知识, 了解多媒体课件开发工具; 掌握数字教育资源的获取、开发和利用的方法, 能独立完成微课的设计与制作。【毕业要求 4 教学能力】

课程目标 3: 培养学生的团队协作及沟通合作能力。在学习活动中积极参与小组或团队的合作探究、作品分享等活动, 构建学习共同体。学会反思、学会学习, 具备自主学习、终身学习的能力与意识。【毕业要求 8 沟通合作】

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	毕业要求 3 学科素养	3.3 【专业视野】 关注美术学科发展前沿, 掌握美术学科的思维和方法。了解美术与美学、文学、音乐等学科之间的关联, 搭建一专多能的知识结构。同时, 掌握计算机的基本知识, 具有一定的应用能力。
课程目标 2	毕业要求 4 教学能力	4.2 【教学实践】 通过现代与传统的教学手段、线下和线上的教学模式、课堂教学与课外实践的教学活动等“三结合”, 实现教学资源共享。科学编写美术教学方案, 精心设计教学实践过程, 激发中学生对美术作品及创作的兴趣, 培养创新思维和动手能力。合理设置课堂评价依据, 并能实施自我评价。
课程目标 3	毕业要求 8 沟通合作	8.1【团队协作】 理解学习共同体在中学美术教育教学工作中的重要作用, 要明白团队至上、互敬互助的道理, 具有团队合作意识, 掌握团队协作的相关知识技能, 具体良好的团队协作精神。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
教育技术概论	课程目标 1/2	讲授、提问等	2
教育技术理论基础	课程目标 1/2/3	讲授、提问等	2
教学媒体与教学环境	课程目标 1/2	讲授、提问等	2
多媒体技术概述	课程目标 1/2	讲授、提问等	2

多媒体技术——音频及图形图像	课程目标 1/2	讲授、提问等	2
多媒体技术——动画与视频	课程目标 1/2	讲授、讨论等	2
教学媒体的选择与开发	课程目标 1/2/3	演示、练习等	4 (实践)
教学设计	课程目标 1/2/3	讲授、讨论等	2+2 (实践)
信息化教学设计	课程目标 1/2/3	案例、讨论等	2 (实践)
网络课程设计	课程目标 1/2/3	讲解、练习等	4 (实践)
小组作业、作品展示和交流	课程目标 1/2/3	展示、互评等	4 (实践)
数字时代的学习	课程目标 1/2/3	讲授、提问等	2
合计			32

(二) 课程内容

第一讲 教育技术概论

【学习目标】

1. 掌握教育技术的概念内涵及其演变;
2. 熟悉教育技术的研究领域;
3. 了解国内外教育技术的发展以及现代教育技术的发展趋势。

【课程内容】

1. 课程概述
2. 媒体、课件、教育技术
3. 教育技术的发展
4. 我国教育技术发展中的困惑

【重点、难点】

- 1.重点: 教育技术与信息技术、电化教育等概念, 教育技术起源。
- 2.难点: AECT' 94 定义教育技术的概念内涵。

【教学方法】

- 1.课堂讲授
- 2.启发式教学

【学习要求】

认真听讲, 课后扩展阅读。鼓励学生分析和比较国内外教育技术发展历程, 认识到新中国成立以来社会主义建设进程中我国教育技术发展的优势, 同时关注不足与发展趋势。

【复习与思考】

1. 说说你对教育技术 AECT' 94 定义的理解。
2. 思考一下信息技术与教育技术的关系。
3. 结合对教育技术的理解，反思在你的学习和生活中是如何利用技术来促进学习的？在未来，还有可能应用哪些技术来支持学习？

【学习资源】

微视频、MOOC 资源。

第二讲 教育技术理论基础

【学习目标】

1. 了解视听教育理论、学习理论、教学理论、传播理论和系统科学理论的要点与教学启示。
2. 掌握行为主义、认知主义和建构主义的理论要点，能够在教学设计中进行应用。

【课程内容】

1. 视听教育理论
2. 学习理论
3. 教学理论
4. 系统科学理论

【重点、难点】

- 1.重点：： 戴尔的经验之塔、行为主义、认知主义、建构主义学习理论与要点概括；
- 2.难点： 学习理论和教学理论的应用。

【教学方法】

- 1.讲授
- 2.提问
- 3.讨论

【学习要求】

认真听讲，积极参与讨论。通过呈现教育家利用多种有趣的实验提出学习理论和教学理论的学习，让学生热爱教育，认同教师工作的意义和价值感，并能够利用教学和学习理论更加科学地开展课程教学。

【复习与思考】

1. 谈谈“经验之塔”理论的主要内容以及对教育技术的指导作用；
2. 举例实际教学中应用到建构主义的案例，并阐释建构主义对实际教学的

优势与启示。

【学习资源】

MOOC 资源。

第三讲 教学媒体与教学环境

【学习目标】

- 1.掌握教学媒体的概念、类型及其作用
- 2.了解常见教学媒体的特性与应用
- 3.掌握 CAI 课件的概念与类型

【课程内容】

1. 教学媒体及其作用
2. 常见教学媒体的特性与应用
3. 现代教学环境

【重点、难点】

- 1.重点：教学媒体的含义、特点与分类；CAI 课件的制作工具与步骤。
- 2.难点：CAI 课件与教学模式。

【教学方法】

- 1.讲授
- 2.演示
- 3.讨论

【学习要求】

课前预习，认真听讲。结合实际，感受教学从简单的语言媒体到信息技术多种媒体的应用。

【复习与思考】

1. 举例说明计算机在教学中有何应用意义。
2. 什么是计算机辅助教学（CAI）？
3. 什么是课件？课件的类型有哪些？

3. **【学习资源】**

MOOC 资源

第四讲 计算机多媒体技术——概述

【学习目标】

1. 掌握媒体的概念与表现形式；
2. 掌握多媒体和多媒体技术的概念以及发展历程；
3. 熟悉多媒体基本技术，了解光存储技术。

【课程内容】

1. 多媒体和多媒体技术
2. 多媒体基本技术
3. 多媒体技术的发展和應用
4. 光存储技术
5. 多媒体个人计算机 (MPC)

【重点、难点】

- 1.重点：多媒体技术的类型与基本技术。
- 2.难点：超文本、超媒体内涵的理解。常见光盘的类别。

【教学方法】

- 1.讲授
- 2.提问

【学习要求】

联系多媒体技术在学习、生活中的应用，了解多媒体技术的最新进展。

【复习与思考】

- 1.什么是多媒体、超文本、超媒体？
- 2.常见光盘的种类与特性？
- 3.为什么有些光盘出版物需要安装？

【学习资源】

MOOC 资源。

第五讲 计算机多媒体技术——音频及图形图像

【学习目标】

1. 掌握音频数字化的原理；
2. 了解并掌握音频素材常用的格式；
3. 了解图像编码的目的及种类，熟练掌握常见图像文件格式、特点及用途。
4. 了解常见音频及图形图像文件的获取、处理方法。

【课程内容】

- 1 数字与模拟
- 2.音频及图形图像的数字化
- 3.音频及图形图像编码
- 4.常见音频、图形图像文件及其特点

【重点、难点】

- 1.重点：数字信号和模拟信号，颜色理论

2.难点：几种分辨率的概念、内涵、联系及实际应用

【教学方法】

- 1.讲授
- 2.演示
- 3.提问

【学习要求】

理论联系实际，能解决日常数字音频、图形图像应用中的问题。

【复习与思考】

1. 对音频信号进行编码的实质是什么？
2. 请列举数字音频与模拟音频的主要区别？
3. 简述位图图像和矢量图像各自的特点和优缺点。
4. 制作微课和教学视频时，音频录制与编辑需要注意哪些要点？

【学习资源】

MOOC 资源。

第六讲 计算机多媒体技术——动画与视频

【学习目标】

1. 了解、掌握计算机动画、视频的基本概念、原理。
2. 熟悉和掌握常见动画、视频的种类及实现方法。

【课程内容】

1. 动画与视频的视觉原理
2. 数字动画与视频
3. 常见动画与视频的种类与实现

【重点、难点】

- 1.重点：数字动画与视频的原理。
- 2.难点：常见数字动画与视频的种类与特点。

【教学方法】

- 1.讲授
- 2.演示
- 3.提问

【学习要求】

理论联系实际，能分析、解决教学应用中的问题。

【复习与思考】

1. 什么是数字动画和视频？它的特点和分类有哪些？

2. 你如何利用计算机动画来帮助实现你的教学和学习目标？给出一些在生物教学中使用计算机动画的有效和无效的例子。

3. 假设你们利用暑假结伴骑自行车外出旅游时，用随身携带的摄像机（模拟）记录下你们一路的出游情况。回来后要把它制成 VCD 光盘给每位队员留念，如何实现？

【学习资源】

多媒体、MOOC 资源。

第七、八讲 教学媒体的选择与开发

【学习目标】

1. 能够举例说明教学媒体的选择原则
2. 掌握设计和制作数字视觉媒体、数字听觉媒体和数字视音频媒体的基本过程和方法。
3. 掌握微课与微课的制作
4. 学会反思、学会互评、学会合作

【课程内容】

1. 案例研读：杨老师的美术课
2. 理论讲座：教学媒体的选择与利用
3. 自主学习：数字化教学媒体的开发方法
4. 实践活动：微课的制作
5. 反思提高：微课作品分享、交流

【重点、难点】

- 1.重点：数字视觉媒体、听觉媒体及视听觉媒体的制作技术
- 2.难点：微课的概念与制作，微课的设计与教学应用

【教学方法】

- 1.案例、讲授、练习
- 2.展示、交流、点评

【学习要求】

自备电脑，自主完成微课制作练习及作品。

鼓励提问，踊跃发言，参与讨论。在展示活动中学会反思，学会批判性思维，对课件的设计与制作有独立的见解。

【复习与思考】

- 1.总结微课制作中的技术要领。
- 2.思考微课在教学中的的应用与作用。

3.如何提高多媒体课件的教学有效性?

【学习资源】

网络、范例及 MOOC 资源。

第九、十讲 教学设计

【学习目标】

1. 能够复述教学设计的概念和基本内涵，能够辨析出传统的“教案”“备课”与“教学设计”的区别与联系。

2. 通过对案例的自主研习，体验教学设计的一般过程，能够准确描述教学设计的基本流程，运用迪克-凯瑞系统教学设计模型法，能够完成基本的教学设计。

【课程内容】

1. 理论讲座：教学设计的基础理论与方法
2. 自主学习：教学设计模型探究
3. 实践活动：教学设计案例研读与分析
4. 反思提高：教学设计的再认识

【重点、难点】

- 1.重点：迪克凯瑞教学设计模型
- 2.难点：教学设计案例的研读、修改与设计实践

【教学方法】

- 1.讲授
- 2.案例
- 3.实践

【学习要求】

能够复述教学设计的概念和基本内涵。分析、研读优秀美术教学设计案例，能将教学设计应用于美术学科教学之中。

【复习与思考】

1. 简述迪克凯瑞教学设计模型。
2. 教学设计小组实践活动

【学习资源】

有关美术教学设计的学术论文、MOOC 资源。

第十一讲 信息化教学设计

【学习目标】

1. 掌握信息化教学设计的概念、特点
2. 了解信息化教学设计的开发步骤
3. 了解信息化教学设计的成果形式

【课程内容】

1. 信息化教学设计的概念
2. 信息化教学设计的特点
3. 信息化教学设计的开发步骤
4. 信息化教学设计的成果形式
5. 信息化教学设计案例
6. 小组讨论活动

【重点、难点】

- 1.重点：信息化教学设计案例研读、分析
- 2.难点：信息化教学设计与传统教学设计的区别

【教学方法】

- 1.讲授
- 2.演示
- 3.讨论

【学习要求】

在领会信息化教学设计本质特征的基础上，思考如何将其应用于教学改革、提升教学绩效。

【复习与思考】

1. 上述案例中使用了哪些教学策略？
2. 上述案例中选择和使用哪些教学材料？
3. 简述备课与教学设计的区别与联系

【学习资源】

CNKI 文献、MOOC 资源。

第十二、十三讲 网络课程设计

【学习目标】

1. 掌握网络教育的概念、内涵，了解网络教育的主要特征。
2. 了解网络教育的几种主要教学模式
3. 掌握网络课程的结构与开发
4. 了解 HTML 的基本知识，能够使用记事本编辑简单的 Web 页面。

【课程内容】

1. 网络教育
2. 网络教学模式
3. 网络课程设计
4. HTML 的基本结构与语法规则

【重点、难点】

- 1.重点：网络课程的概念与内涵
- 2.难点：网络教学平台的功能与应用

【教学方法】

- 1.讲授
- 2.演示
- 3.练习
- 3.讨论

【学习要求】

在领会网络课程本质特征的基础上，思考如何提高在线学习的有效性。

【复习与思考】

1. 什么是网络教育？什么是网络课程？
2. 网络课程设计的主要内容是什么？
3. 思考疫情期间“网课焦虑”的原因与对策。

【学习资源】

CNKI 文献、MOOC 资源。

第十四、十五讲 小组作业、作品展示与交流

【学习目标】

1. 了解数字技术与美术教学融合的途径与方法
2. 练习并结合学科教学完成一个技术支持的教学设计
3. 学会反思、学会互评、学会合作

【课程内容】

1.小组合作学习完成教学设计作品。如：以一节选修课“书法艺术鉴赏”为蓝本，利用相关软件与网络资源设计一个微课程（3-10分钟）。包括教学目标、录制微视频、PPT 课件、学习测评等内容。

- 2.小组教学设计作品展示
- 3.小组教学设计作品点评

【重点、难点】

1.重点：微课或微视频在中学美术课堂教学中的应用策略

2.难点：作品中体现的教学设计理念及其理论依据

【教学方法】

1.自主练习、小组协作

2.演示、展示

3.提问、点评

【学习要求】

自备电脑，以小组协作学习的方式完成微课制作练习及相关教学设计作品。鼓励提问，踊跃发言，参与讨论。在展示活动中学会反思，学会批判性思维，对技术支持的教学有独立的见解。

【复习与思考】

结合美术学科教学研读相关的教学设计文献，结合自己的思考提出问题与建议。

【学习资源】

CNKI 文献资源，优秀教学设计案例与作品资源。

第十六讲 数字时代的学习

【学习目标】

1.了解数字时代学习的问题与挑战

2.了解数字时代的学习特征与方式

3.掌握混合式学习的理念与设计，并应用于学习实践之中

【课程内容】

1.以学生为中心的学习

2.翻转课堂与混合式学习

3.学习设计

【重点、难点】

1.重点：数字技术对学习的影响

2.难点：混合式学习模式的内涵与应用

【教学方法】

1.讲授

2.案例

3.实践

【学习要求】

能结合本节课所学，根据自己的学习目标，进行混合式学习设计。

【复习与思考】

1. 简述混合式学习的内涵。
2. 针对自己某门学科课程学习完成一个混合式学习设计方案并实施。

【学习资源】

CNKI 文献、MOOC 资源。

五、实践教学安排

本门课程的实践学时（共 16 学时）贯穿于第七讲——第十五讲的教学之中，具体与课堂讲授、演示、练习、展示、交流，及课上、课后的单独或小组上机练习及实践作业相结合。通过信息化教学设计案例研读、微课制作与设计、网页源代码编写、教学设计作品展示与讲评等活动和方式提升学生的实践运用能力。

六、考核方式

（一）考核方式

课程考核方式分为过程性考核、期末考核。

过程性考核方式（平时成绩）包括课堂表现、微课作品、文献调研作业、小组活动表现

期末考核采用考查方式。

（二）考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1	教育技术的概念、内涵； 教育技术基础理论； 多媒体技术基础知识； 教学媒体的特性与应用；	课堂表现 微课作品 文献调研作业 小组活动表现 期末考查
课程目标 2	CAI课件的类型与开发； 数字化教学资源的获取与加工； 系统化教学设计； 信息化教学设计； 课件与微课的设计与制作。	课堂表现 微课作品 文献调研作业 小组活动表现 期末考查

课程目标 3	以学生为中心的学习； 混合式学习； 学习设计； 数字时代的学习。	课堂表现 微课作品 小组活动表现 期末考查
--------	---	--------------------------------

七、成绩评定

(一) 评定方式

1.总成绩 (100 分)

总成绩=过程性考核 (平时成绩) × 50%+期末成绩 × 50%。

2.平时成绩 (100 分) , 占总成绩的 50%。

平时成绩=课堂表现 (30 分) + 微课作品 (30 分) + 文献调研作业 (20 分)
+ 小组活动表现 (20 分) 。

3.期末成绩 (100 分) , 占总成绩的 50%。

(二) 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	平时成绩 (50%)	课堂表现 (30 分)	10	10	10
		微课作品 (30 分)	10	10	10
		文献调研作业 (20 分)	10	10	
		小组活动表现 (20 分)	5	5	10
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (50%)	考查	100 分, 课程目标根据考核实际情况而定		
课程达成值	分目标达成值=∑各考核环节样本总均分/总分*权重 (总达成值以分目标最小值确定)				

(三) 评分标准

1.课堂表现评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		26-30	21-25	16-20	11-15	0-10
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3	课堂表现	按时上课, 认真听课, 积极互动,	上课较认 真, 互动较 积极, 发言	上课能作 一点笔记, 互动有一	上课不太 认真, 有互 动但不多,	听课很不认 真, 不互动 也不发言。

		主动讨论，发言积极。请假次数不超过2次。	次数较多。请假次数不超过3次。	定自主性，能够发言。请假次数不超过4次。	很少发言。请假次数不超过5次，无故不到现象超过1次但不超过3次。	请假次数超过5次，无故不到次数较多。
--	--	----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------------	--------------------

2. 微课作品评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		26-30	21-25	16-20	11-15	0-10
		优	良	中	及格	不及格
课程目标1 课程目标2 课程目标3	微课作品	画面清晰，声音清晰，内容丰富，能够吸引学生的注意力。 PPT 课件设计美观，内容丰富，与微视频内容相呼应，能够有效辅助教学。	微视频制作较为精良，画面和声音较为清晰，内容较为丰富，能够吸引学生的注意力。 PPT 课件设计较为美观，内容较为丰富，与微视频内容有一定的呼应，能够辅助教学。	微视频制作基本精良，画面和声音基本清晰，内容基本丰富，能够吸引部分学生的注意力。 PPT 课件设计基本美观，内容基本丰富，与微视频内容有一定的呼应，能够辅助教学。	微视频制作质量一般，画面和声音清晰度一般，内容较为简单，难以吸引学生的注意力。 PPT 课件设计较为简单，内容较为简单，与微视频内容的呼应较弱，对教学的辅助作用有限。	微视频制作质量差，画面和声音模糊不清，内容简单，无法吸引学生的注意力。 PPT 课件设计简陋，内容简单，与微视频内容无呼应，对教学无辅助作用。

3. 文献调研作业评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		18-20	15-17	12-14	9-11	0-8
		优	良	中	及格	不及格
课程目标1 课程目标2	文献调研作业	文献研读与分析：广泛且深入，包括对复杂理论的应用。	文献研读与分析：较好理解，涵盖主要议题，但应用不够深入。	文献研读与分析：基本理解，但深度和广度有限。	文献研读与分析：理解表面，未深入挖掘。案例比较：描述性多，	文献研读与分析：理解不足，调研不充分。案例比较：准确性和洞

		案例比较: 准确、深刻, 展现出色的洞察力。 报告撰写: 独立完成, 逻辑清晰, 有创新观点。	案例比较: 合适, 服务于研究目的, 但缺乏某些视角。 报告撰写: 逻辑性较好, 但缺少一些创新性。	基本准确, 但洞察力不足。 报告撰写: 基本逻辑性, 但缺乏深入分析和创新。	缺乏深入分析。 报告撰写: 基本完整, 但缺少逻辑性和创新。	洞察力明显不足。 报告撰写: 逻辑混乱, 缺乏独立性和创新。
--	--	--	---	---	-----------------------------------	-----------------------------------

4.小组活动表现评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		18-20	15-17	12-14	9-11	0-8
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3	小组活动表现	小组成员积极参与活动。小组内部沟通流畅, 成员间能有效配合, 展现出良好的团队协作精神。能准确理解课程中的理论知识, 并在活动中有效应用, 对理论内容把握深刻。	小组成员较为积极参与活动。小组内部沟通基本顺畅, 成员间能够进行基本配合, 团队协作有待加强。能理解大部分理论知识, 并尝试在活动中应用, 但应用程度有待加深。	小组成员参与活动较为被动。小组内部沟通不太顺畅, 成员间配合不够紧密, 团队协作能力较弱。对理论知识的理解不够深刻, 应用到活动中的能力有限。	小组成员对活动参与不积极。小组内部沟通困难, 成员间缺乏有效配合, 团队协作效果差。对理论知识的理解表面化, 难以在实际活动中应用。	小组成员几乎不参与活动。小组内部无法进行有效沟通, 成员间完全无法协作, 团队运作失败。对理论知识完全不了解, 无法在活动中体现理论内容。

5.期末考试评分标准

详见《期末考查试题参考答案与评分细则》。

八、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
《现代教育	王知非	高等教育出版	2014年2	否	实际讲授以自编讲

技术基础 (第3版)》	等主编	社	月		义为主,内容上有较大扩充和更新。
----------------	-----	---	---	--	------------------

九、主要参考书目

- [1]《现代教育技术(第2版)》[M],陈亚军、庄科君,高等教育出版社,2019.
- [2]《现代教育技术应用(第2版)》[M],柯清超、马秀芳,高等教育出版社,2020
- [3]《现代教育技术——走进信息化教育》(第3版)[M],祝智庭编著,高等教育出版社,2010年;
- [4]《现代教育技术(第4版)》[M],张剑平,高等教育出版社,2016
- [5]《数字媒体基础教程》[M],(美)黄裕宁著,机械工业出版社,2009年;
- [6]《数字媒体应用教程》[M],刘惠芬编著,机械工业出版社,2008年;
- [7]《网络课程开发指南》[M],黄荣怀、陈赓、张进宝主编,高等教育出版,2010年;
- [8]《网络课程设计与开发》[M],武法提编著,高等教育出版社,2007年;
- [9]《教学技术与媒体》(《Instructional Technology and Media for Learning》)第八版[M],[美]Sharon Smaldino等著,郭文革译,高等教育出版社,2008年;
- [10]《教学系统化设计(第5版)》[M],迪克(Walter Dick),Lou Carey编著,汪琼等译,高等教育出版社,2004年;
- [11]《教育技术学导论》[M],尹俊华著,高等教育出版社,2004年。

十、课程学习建议

本课程采取课堂讲授、课外练习、网上学习、小组协作、主题研讨与学期设计作品相结合的教学方式。本课程以数字化学习环境(MOOC资源)为支撑,积极探索传统课堂教学与网络教学相结合的混合式学习模式。

教师课堂讲授以介绍课程主要内容和重点难点为主,结合案例,理论联系实际。学生在教师指导下进行技能训练、自主学习与团队协作学习。

《班级管理》课程大纲

一、课程信息

课程名称	班级管理 Class Management		
课程编码	230610102C	适用专业	美术学（师范）
先修课程	教育学、心理学	修读学期	第五/六学期
课程类别	教师教育必修课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	2	考核方式	☐ 考试 ☒ 考查
课程学时	32 学时（理论学时 32，实践学时 0）		
执笔人	李宏清	审核人	孙伟

二、课程简介

本课程是面向美术学师范专业学生开设的教师教育必修课。它是学生在学习《教育学》《心理学》课程的基础上对班级管理和班主任工作进行深入研究的一门课程。通过本课程的学习，学生能够树立科学的班级管理观念，掌握德育和班级管理工作的基础理论知识和基本技能，初步形成运用所学知识解决班级管理工作实际问题以及引领中小学生学习成长发展的能力，培养学生热爱教育事业、热爱班级管理工作的感情，为将来能够胜任班主任角色奠定基础。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：学生能够说明科学班级管理的理论和实践意义，产生对班主任工作的兴趣和热情，强化教师职业意识，获得热衷教育事业、热心班级管理工作、热爱班级学生的职业自豪感。（毕业要求 1：师德规范）

课程目标 2：遵循中小学生学习身心发展规律，认识到学生在班级管理中的主体地位，阐释清班主任的职责和任务以及优秀班主任必备的素质，具有坚定从事班主任工作的意愿并引领学生成长发展。（毕业要求 2：教育情怀）

课程目标 3: 以德育教育和班级管理的目标、原则和方法为主线, 学生能够描述并运用对中小学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的规律和方法, 开展优秀班集体建设, 引导形成积极健康的人格和良好心理品质。(毕业要求 5: 班级指导)

课程目标 4: 能依据教育目标、班级实际、学生特点和发展需要实际开展深度学习, 有意识地设计并实施班级日常管理、文化管理、班级活动和共青团活动, 正确处理突发事件, 家校共育促进学生全面发展, 并获得积极体验。(毕业要求 5: 班级指导)

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	毕业要求 1: 师德规范 (M)	1.3【职业道德】有明确的师德认同和积极的师德行为, 以“立德树人”为己任。遵守教育法律法规, 具有良好的职业道德规范, 身心健康, 有仁爱之心。
课程目标 2	毕业要求 2: 教育情怀 (M)	2.2【职业理想】在教师教育课程学习和教育实践中感受美术教师的责任感和使命感。认知并掌握育人规律, 有正确的教育观, 心系学生, 尊重学生人格, 富有爱心、责任心, 能够为学生成长创造发展的条件和机会。
课程目标 3	毕业要求 5: 班级指导 (H)	5.1【德育为先】掌握中学德育原理与方法, 引导中学生世界观、人生观、价值观正确发展, 与学生建立良好师生关系, 帮助学生建立良好人际关系, 学会结合美术教学进行育人活动。
课程目标 4	毕业要求 5: 班级指导 (H)	5.2【有效体验】针对中学生生理、心理发展特点, 通过有效开展班级管理及班级、共青团活动, 帮助学生树立远大理想的同时, 使其思维独立、自我意识快速发展、学业稳步提升, 各方面得到全面发展。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
绪论: 班级与班级管理	课程目标 1、2	讲授法、案例法、讨论法	2
第一章 班级管理中的学生和班主任	课程目标 1、2	讲授法、案例法、讨论法、讨论法、自主学习法	2

第二章 班级管理的原则与方法	课程目标 2、3、4	讲授法、案例法、讨论法、自主学习法	4
第三章 班级组织建设	课程目标 3、4	讲授法、讨论法、自主学习法	4
第四章 班级日常管理	课程目标 3、4	讲授法、案例法、讨论法、自主学习法	8
第五章 班级活动管理	课程目标 3、4	讲授法、案例法、讨论法、自主学习法	4
第六章 班级文化管理	课程目标 3、4	讲授法、案例法、自主学习法	2
第七章 班级突发事件的管理	课程目标 3、4	讲授法、案例法、自主学习法	2
第八章 班级管理过程中的家校合作模式	课程目标 3、4	讲授法、案例法、自主学习法	2
第九章 班级管理的评价	课程目标 2、3、4	讲授法、案例法、自主学习法	2
合计			32

(二) 课程内容

绪论 班级与班级管理

【学习目标】

1. 学生能够解释概念的产生与发展、班级的基本特征、班级制度的历史沿革；能够说出班级管理的内涵、发展历程、功能和内容。
2. 学生能够认识到科学班级管理的理论和实践意义，树立起民主管理班级的理念，并将班级管理视作一门专业性的工作。

【课程内容】

1. 班级的定义、构成、特点以及发展历程
2. 班级管理的概念、功能、产生、班级管理的内容
3. 学习班级管理课程的方法

【重点、难点】

3. 重点：理解班级及班级管理的内涵、功能
4. 难点：明确班级管理的内容

【教学方法】

1. 讲授法：1.5 学时，对课程涉及的理论观点、知识体系、基本原理等内容进行讲授，结合板书、PPT、音视频资料等多媒体进行教学。
2. 讨论法：0.5 学时，根据教学中的问题，做好讨论问题设计。要主导好讨论过程，引导学生发现问题和解决问题，激发学生的学习热情。

【学习要求】

1.课前预习时需结合《教育学》中相关内容回顾关于班级及班级管理的相关内容。

2.课堂讨论中学生要积极参与，发表自己的观点。

【复习与思考】

1.复习班级及班级管理的内涵与意义，梳理班级和班级管理的发展历程并思考预测其未来发展趋势

2.结合求学经历，撰写小作文：我心目中的好班主任，300字，并在之后课堂进行分享。

【学习资源】

1.吴明隆.班级经营与教学新趋势.上海：华东师范大学出版社，2006。

2.王晞.班级管理与班主任工作.福州：福建教育出版社。

3.吴秋芬.班级管理.合肥：安徽大学出版社，2002。

第一章 班级管理中的学生和班主任

【学习目标】

1.学生能够说出班级管理中学生的身心发展特点，准确概括出学生的本质，明确学生在班级管理过程中的地位和价值，理解并认同学生是班级管理的主体。

2.学生能够明晰班主任的职责和素质要求，建立、形成良好的热爱班级、乐于管理班级的责任意识，逐渐养成教师职业素养和“教育家精神”，为做一个称职的班主任奠定基础。

【课程内容】

1.班级管理中学生的本质属性、地位、身心发展特点。

2.班级管理中班主任的作用、职责、能力素质要求以及专业发展。

【重点、难点】

1.重点：分析班级管理中学生的地位和班主任的作用。

2.难点：明确班主任的专业发展以及对班主任的能力素质要求。

【教学方法】

1.讲授法：1学时，对课程涉及的理论观点、知识体系、基本原理等内容进行讲授，结合板书、PPT、音视频资料等多媒体进行教学。

2.案例分析与讨论法：1学时，根据教学中的问题，做好讨论问题设计。要主导好讨论过程，引导学生发现问题和解决问题，激发学生的学习热情。

【学习要求】

1.课前预习时需结合《教育学》中相关内容回顾关于中小学生的身心发展特点和本质属性的相关内容。

2.课堂讨论中学生要积极参与，发表自己的观点。

3.课后能够进一步加深对班级管理中学生地位的理 解，掌握班主任的职责和素质要求，为自己做好职业规划。

【复习与思考】

1.复习本节所要求掌握的知识点。

2.思考问题：阅读李镇西、魏书生等优秀班主任的案例，思考如何作好一名班主任？

【学习资源】

1. 班华.今天，我们怎样做班主任（中学卷）.上海：华东师范大学出版社，2006。

2. 张万祥.给年轻班主任的建议.上海：华东师范大学出版社.2006。

3. 张万祥，万玮.教师专业成长的途径——30位优秀教师的案例.上海：华东师范大学出版社，2006。

4. 郑杰.给教师的一百条建议.上海：华东师范大学出版社，2005。

第二章 班级管理的原则和方法

【学习目标】

1.学生能够描述出班级管理的原则并结合自己的理解进行深入阐释，能够根据相应的案例进行归纳，总结交流除讲授内容以外的其他原则。

2.学生能够灵活掌握理解班级管理的方法，并根据相应的案例进行总结，思考提出在班级管理中常用的其他方法。

【课程内容】

1.班级管理的原则：方向性原则、全面管理原则、自主参与原则、教管结合原则、全员激励原则、平行管理原则。

2.班级管理的方法：制度管理方法、民主管理的方法、自主管理方法、目标管理方法、情感沟通的方法。

【重点、难点】

1.重点：班级管理原则运用的具体要求、运用班级管理方法的要求。

2.难点：方向性原则、全面管理原则、自主参与原则、教管结合原则、全员激励原则、平行管理原则在实际案例中的体现，制度管理方法、民主管理方法、自主管理方法、目标管理方法及情感沟通方法在实际案例中的运用。

【教学方法】

1.讲授法、案例法：2学时，对课程中班级管理原则内容进行讲授，利用案例引入，加深学生的理解，结合板书、PPT、音视频资料等多媒体进行教学。

2.翻转课堂: 2学时, 根据上一章节布置的作业, 结合课本中班级管理的方法内容, 由学生进行分享和讲授。教师做好讨论过程的引导, 帮助学生发现问题和解决问题, 激发学生的学习热情。

【学习要求】

1.学生在课前学习时分小组选择一名一线班主任班级管理的书籍进行阅读, 并在课前完成 PPT 的制作, 课上进行汇报和交流。

2.课堂讨论中能够积极思考, 根据案例进行分析判断。

【复习与思考】

1.复习本节所要求掌握的知识点。

2.思考问题: 结合真实班级生活中的成功或失败的班级管理案例以及教师资格证考试中的真题, 进行案例分析, 梳理其中体现出的班级管理的原则。

3.在上一章节拓展阅读的基础上, 分小组整理一线名师进行班级管理的方法并制作 PPT, 以此思考新手班主任应如何发挥学生在班级管理中的主体作用。

【学习资源】

1. 钟启泉.班级管理论.上海: 上海教育出版社, 2001。
2. 沈晓良, 范兆雄, 凌小云.班级管理概论.乌鲁木齐: 新疆大学出版社, 1995。
3. 周宏辉, 马甫波.中小学班级管理策略集萃.杭州: 浙江教育出版社, 2005。
4. 柳清秀.班级管理艺术.北京: 中国文史出版社, 2002。
5. 席酉民, 尚玉钊.和谐管理理论.北京: 中国人民大学出版社,2002。
6. 班华, 陈家麟.中学班主任实施素质教育指南.南京: 南京师范大学出版社, 2005。

第三章 班级组织建设

【学习目标】

1. 学生能够描述出班级组织建设的基本要素和一般过程, 能够具体分析班集体的形成发展、特征, 列举班集体建设的原则及班集体建设的基本途径和方法, 并结合案例进行分析。

2.能够结合习近平总书记关于干部培养的讲话, 深入思考班主任在班集体的建设中如何选拔培养班干部, 不断加强自身的职业素养。

【课程内容】

1.班级组织的意义、基本要素、一般过程。

2.班集体的含义、功能、良好班集体形成的标志、班集体建设的四个途径及具体的注意事项: 确立班集体共同的奋斗目标/发展目标; 健全组织机构, 培养班集体的核心队伍; 重视班级规范的建设, 形成正确的舆论与良好的班风; 组织

形式多样的教育活动。

【重点、难点】

- 1.重点：班级组织建设的一般过程以及班集体的建设途径。
- 2.难点：结合习近平总书记关于干部选拔的讲话，思考班干部应具备的能力和素质以及如何进行班干部的培养。

【教学方法】

- 1.讲授法：2学时，对课程涉及的理论观点、知识体系、基本原理等内容进行讲授，结合板书、PPT、音视频资料等多媒体进行教学。
- 2.讨论法：2学时，根据教学中的问题，做好讨论问题设计。要主导好讨论过程，引导学生发现问题和解决问题，激发学生的学习热情。

【学习要求】

- 1.学生在课前登录中国大学 MOOC 观看李伟胜《班级管理》—03 班级管理的三条措施中—3.1 组织建设敞开交往空间，并做好总结。
- 2.学生应在课后自主阅读搜集一线班主任的书籍中关于班集体建设的相关内容，丰富自己的知识经验。

【复习与思考】

- 1.复习本节所要求掌握的知识点。
- 2.思考问题：①根据建设班集体的途径与方法，结合大学所在的班级，为打造先进班集体建言献策。②以小组为单位模拟制定中小学班级规章制度与运行方案，进行展示。

【学习资源】

- 1.郭毅.班级管理学.北京:人民教育出版社, 2002。
- 2.曹长德.当代班级管理引论.合肥:中国科学技术大学出版社, 2005。
- 3.齐雪红.今天,我们怎样做班主任——优秀班主任成长之路.上海:华东师范大学出版社, 2006。
- 4.杜萍.课堂管理的策略.北京:教育科学出版社, 2005。

第四章 班级日常管理

部分一 班级环境管理 (1 课时)

【学习目标】

能够说出班级制度环境和物质环境管理的内容，列举掌握环境建设的途径和方法，协助班主任在实际管理工作中进行环境建设，培育班级特色。

【课程内容】

- 1.班级制度环境管理

2.班级物质环境管理：教室布置的原则、内容与操作；班级座位的编排方式、传统班级座位编排方式的弊端、编排的原则

【重点、难点】

重点：班级制度环境管理与班级物质环境管理的原则与内容

难点：教室布置和座位编排的原则

【教学方法】

讲授法：1学时，对课程涉及的理论观点、知识体系、基本原理等内容进行讲授，结合板书、PPT、音视频资料等多媒体进行教学。

【学习要求】

学生应在课后自主阅读搜集一线班主任的书籍中关于班级环境建设的相关内容，丰富自己的知识经验。

【复习与思考】

1.复习本节所要求掌握的知识点。

2.思考问题：为自己的未来班级设计一套教室布置方案，并进行展示。

【学习资源】

1.李伟胜. 班级管理新探索：建设新型班级. 天津：天津教育出版社，2006。

2.田恒平. 中小学班级常规管理. 上海：华东师范大学出版社，2008。

3.张万详. 班主任工作创新 100 招. 南京：江苏教育出版社，2007。

部分二 学生的管理与指导 (5 课时)

【学习目标】

1.能描述不同阶段学生的思想品德发展情况，用合适的方法防止或有效矫正学生的不良行为；能够概括对学生进行理想指导的方法，采用学生喜闻乐见的方式，激发学生的理想信念。

2.学生能依照教育规律和学生的身心发展规律，能够说出班级智育工作对班主任的要求，总结进行班级智育工作的途径。

3.学生能准确把握中小学生的生理和心理发展特点，提炼促进学生身心健康发展的策略，并设计班级心理健康教育活动的开展心理健康教育。

【课程内容】

1.学生思想品德的教育，包括《中小学德育工作指南》、对学生进行品德教育的途径以及德育过程中应注意的问题。

2.学生学习的管理，包括班级智育工作对班主任的要求，进行班级智育工作的途径。

3.健康指导，包括班级体育管理和心理健康管理。尤其是班级心理健康教育

的概念、主要内容；当前班级心理健康教育面临的问题；班级心理健康教育的途径；班级心理健康教育活动课的设计；班级心理健康教育实施的一般过程；班级；心理健康教育中教师的作用。

【重点、难点】

1.重点：班级日常管理中开展德育、智育、心理健康教育的途径及应注意的问题

2.难点：对学生开展德育、智育、心理健康教育的途径

【教学方法】

1.讲授法：3学时，对课程涉及的理论观点、知识体系、基本原理等内容进行讲授，结合板书、PPT、音视频资料等多媒体进行教学。

2.讨论法：2学时，根据教学中的问题，做好讨论问题设计。

3.案例分析法：列举与本节内容相关的典型案例，进行讨论。

【学习要求】

1.上课前认真观看中国大学慕课的相关视频并思考相关问题。

2.小组讨论时积极参与、踊跃发言并愿意和同学们分享自己的观点。

【复习与思考】

1.如何采取学生乐于接受的方式引导班级学生将自己的个人理想与国家的理想结合起来。

2.怎样理解优等生、中等生、后进生，并做好对这三类学生的教育工作。

3.根据本部分所学内容，结合时事热点，以班级为单位，每6人一组自由组合，根据教师给出的不同班会主题选择并进行主题班会的构思，完成教学设计、PPT、逐字稿的初步写作。

【学习资源】

1.李伟胜. 班级管理新探索：建设新型班级. 天津：天津教育出版社，2006。

2.田恒平. 中小学班级常规管理. 上海：华东师范大学出版社，2008。

3.林进材. 班级经营. 上海：华东师范大学出版社，2006。

4.周晓静. 中学班主任. 南京：南京师范大学出版社，2008。

5.李佳琪. 班级经营. 南京：南京师范大学出版社，2005。

6.张万详. 班主任工作创新100招. 南京：江苏教育出版社，2007。

部分三 学生的评价 (2 课时)

【学习目标】

1.学生能够说清楚学生评价的内涵、班级管理过程中奖励和惩罚措施的内涵，并根据实际情况实施不同的奖惩措施。

2.学生能够描述操行评定的内涵，并依据学生的实际情况写出具有个性化、针对性的评语。

【课程内容】

1.班级日常管理中的奖励与惩罚：奖励与惩罚的方法；奖励和惩罚的作用；应注意的问题

2.班级日常管理中的操行评定：操行评定的意义；操行评定的依据、内容及原则；操行评语欣赏

【重点、难点】

1.重点：奖励和惩罚的作用；应注意的问题

2.难点：依据学生的实际情况写出具有个性化、针对性的评语

【教学方法】

1.讲授法：1学时，对课程涉及的理论观点、知识体系、基本原理等内容进行讲授，结合板书、PPT、音视频资料等多媒体进行教学。

2.讨论法：1学时，根据教学中的问题，做好讨论问题设计。

【学习要求】

1.上课前认真观看中国大学慕课的相关视频并思考相关问题。

2.小组讨论时积极参与、踊跃发言并愿意和同学们分享自己的观点。

【复习与思考】

1.复习本节所要求掌握的知识点。

【学习资源】

1.李伟胜. 班级管理新探索：建设新型班级. 天津：天津教育出版社，2006。

2.田恒平. 中小学班级常规管理. 上海：华东师范大学出版社，2008。

3.林进材. 班级经营. 上海：华东师范大学出版社，2006。

4.周晓静. 中学班主任. 南京：南京师范大学出版社，2008。

5.李佳琪. 班级经营. 南京：南京师范大学出版社，2005。

6.张万详. 班主任工作创新 100 招. 南京：江苏教育出版社，2007。

第五章 班级活动管理

【学习目标】

1.学生能够概括出班级活动管理的特点及类型，描述组织班级活动的原则和阶段。

2.学生能够根据学生实际发展需要设计、组织、召开各类班级活动，并且做到活动不拘形式，学生乐于接受。

3.学生能根据班级活动的开展流程讨论总结出团、队活动的基本程序和相关

要求，并能将其灵活运用到不同形式的团、队活动中。

【课程内容】

1. 班级活动管理的涵义、开展班级活动的意义、班级活动的种类
2. 班级活动的组织原则以及四个阶段
3. 各类班级活动的设计与实施，包括班级晨会活动、班级例会活动、班级主题班会、班级文体活动、班级科技活动

【重点、难点】

1. 重点：组织班级活动的原则和阶段、班主任在班级管理中的角色。
2. 难点：开展班级活动的一般过程、能根据实际情况设计各类班级活动。

【教学方法】

1. 课堂讲授 2 学时，对课程涉及的理论观点、知识体系、基本原理等内容进行讲授，结合板书、PPT、音视频资料等多媒体进行教学。
2. 小组合作、课堂讨论，2 学时，每组成员对组内所有作品进行评价，提出意见，并推荐一位教学设计优异者的作品利用 PPT 进行汇报。老师与其他组对该小组的展示进行评价。

【学习要求】

1. 课堂后根据讲授内容优化第四章部分二布置的主题班会策划方案
2. 课堂汇报展示的小组要运用各种道具或实物，点评的同学要从活动导入、开展和结束几个环节进行评价。

【复习与思考】

1. 复习本节所要求掌握的知识点，观看视频：综应深度精讲《主题班会教育方案设计题》-哔哩哔哩】 <https://b23.tv/e5WKqAP>
2. 思考问题：每位同学根据教师点评或学生互评的意见优化各自的主题班会策划，并完成教案设计、PPT 制作和逐字稿的定稿。

【学习资源】

1. 郭毅. 班级管理学. 北京：人民教育出版社，2002。
2. 魏书生. 班主任工作漫谈. 桂林：漓江出版社，1995。
3. 王一军，李伟平. 班级活动设计与组织实施. 北京：教育科学出版社，2007。
4. 齐学红. 今天，我们怎样做班主任——优秀班主任成长之路. 上海：华东师范大学出版社，2006。

第六章 班级管理

【学习目标】

1. 学生能够陈述班级管理的内容与特点，总结组织班级文化管理的原则与方法。

2.结合班级建设实际情况，归纳优化班级文化管理的应对策略并运用。

【课程内容】

- 1.班级文化管理概述。
- 2.班级文化管理的原则与方法。
- 3.当前班级文化管理中存在的问题及应对策略。

【重点、难点】

1.重点：班级文化的功能，班级物质文化管理、班级制度文化管理及班级精神文化管理。

2.难点：当前班级文化管理中存在的主要问题、优化班级文化管理的应对策略。

【教学方法】

1.讲授法：1学时，对课程涉及的理论观点、知识体系、基本原理等内容进行讲授，结合板书、PPT、音视频资料等多媒体进行教学。

2.讨论法：1学时，根据教学中的问题，做好讨论问题设计。要主导好讨论过程，引导学生发现问题和解决问题，激发学生的学习热情。

【学习要求】

- 1.上课前认真观看中国大学慕课的相关视频并思考相关问题。
- 2.小组讨论时积极参与、踊跃发言并愿意和同学们分享自己的观点。

【复习与思考】

1. 复习本节所要求掌握的知识点。
2. 要求学生深入一线针对班级管理的现状作出调研，内容围绕班级管理中的组织建设、日常管理、文化管理等内容展开。

【学习资源】

- 1.麦志强，潘海燕. 班主任工作培训读本. 北京：中国轻工业出版社，2007。
- 2.魏书生. 班主任工作漫谈. 桂林：漓江出版社，2002。
- 3.郭毅. 班级管理学. 北京：人民教育出版社，2002。
- 4.魏书生. 班主任工作漫谈. 桂林：漓江出版社，1995。

第七章 班级突发事件的管理

【学习目标】

学生能够列举班级常见突发事件，解释突发事件形成的原因，描述处理突发事件的原则，初步学会处理突发事件的流程和方法。

【课程内容】

- 1.班级常见突发事件和形成原因。

2.班级突发事件的处理和善后。

【重点、难点】

1.重点：常见的班级突发事件及形成原因、处理突发事件的遵循的原则及方法。

2.难点：灵活高效分析和处理突发事件，充分利用突发事件对学生实施教育。

【教学方法】

1.讲授法：1学时，对课程涉及的理论观点、知识体系、基本原理等内容进行讲授，结合板书、PPT、音视频资料等多媒体进行教学。

2.案例分析+讨论法：1学时，根据教学中的问题，做好讨论问题设计。要主导好讨论过程，引导学生发现问题和解决问题，激发学生的学习热情。

【学习要求】

1.上课前认真观看中国大学慕课的相关视频并思考相关问题。

2.小组讨论时积极参与、踊跃发言并愿意和同学们分享自己的观点。

【复习与思考】

1. 复习本节所要求掌握的知识点。

【学习资源】

1.刘永曾，鲍东明主编. 捕捉最佳教育时机. 大连：辽宁师范大学出版社，1995。

2.白铭欣. 班级管理论. 天津：天津教育出版社，2000。

3.李耀新编著. 课堂教学的组织与管理. 广州：暨南大学出版社，2005。

4.周娴华，周达章编著. 走进学生的心灵——班主任工作案例新编. 南京：江苏教育出版社，2006。

第八章 班级管理过程中的家校合作模式

【学习目标】

1.能够说清班级中各种教育力量的基本内容，描述班主任与任课老师协调工作的基本要求以及班主任与学生和家长的协调工作的基本要求。

2.能够依据家长工作管理的原则，设计并模拟家长会的召开。

【课程内容】

1.家校合作概述，包括家校合作的重要性、家校合作中的权利与义务、我国家校合作的现状及存在的问题。

2.家长工作管理，包括家长工作管理的意义、家长工作管理的一般原则、家长工作管理的具体要求、我国家校合作模式的实践与探索：组织召开家长会、适时进行家访、给家长的一封信、互联网的运用。

【重点、难点】

1.重点:掌握班主任与任课老师的协调工作的基本要求、掌握班主任与家长的协调工作的基本要求。

2.难点:明白我国常见的家校联合方式,掌握家长会、家访等基本形式。

【教学方法】

1.讲授法:1.5学时,对课程涉及的理论观点、知识体系、基本原理等内容进行讲授,结合板书、PPT、音视频资料等多媒体进行教学。

2.讨论法:0.5学时,根据教学中的问题,做好讨论问题设计。为新学期或学期末的家长会见面设计一份自我介绍和发言稿,要求具有教育意义、信息全面,方向引领。

【学习要求】

1.课堂中认真听讲,充分利用课堂时间完成布置的任务。

2.课堂交流中学生要积极展示、发言。

【复习与思考】

1.复习本节所要求掌握的知识点。

2.思考问题:网络时代背景下,如何做好家校联合育人工作。

【学习资源】

1.赵琴.学校教育与家长、社会教育.广州:广东高等教育出版社,2000。

2.马忠虎.家校合作.北京:教育科学出版社,2001。

3.蒙晨.中西方家庭比较.北京:科学普及出版社,1991。

4.吴明隆.班级经营与教学新趋势.上海:华东师范大学出版社,2006。

5.张彦春.16位教育家的智慧档案.上海:华东师范大学出版社,2006。

6.李镇西.用心灵赢得心灵:李镇西教育讲演录.上海:华东师范大学出版社,2008。

第九章 班级管理的评价

【学习目标】

学生能够说出班级管理评价的功能及类型,对班级管理评价的指标体系作出分析和优化,说明班级管理评价的原则、方法及程序。

【课程内容】

1.班级管理评价概述。

2.班级管理评价的内容和指标体系。

3.班级管理评价的实施。

【重点、难点】

1.重点:班级管理评价的功能、班级管理评价的内容。

2.难点：实施班级管理评价的原则及方法、班级管理评价实施的程序阶段。

【教学方法】

- 1.课堂讲授 1 学时。
- 2.通过案例分析，课堂讨论 1 学时。

【学习要求】

- 1.上课前认真观看中国大学慕课的相关视频并思考相关问题。
- 2.小组讨论时积极参与、踊跃发言并愿意和同学们分享自己的观点。

【复习与思考】

- 1.复习本节所要求掌握的知识点。

【学习资源】

- 1.郭毅. 班级管理学. 北京：人民教育出版社，2002。
- 2.周鸿辉，马甫波. 中小学班级管理策略集萃. 长沙：湖南师范大学出版社，2005。

五、实践教学安排

23 版美术学师范专业的人才培养方案并未就实践教学作出安排，但在学习过程中将通过以下环节提高学生的实践运用能力。

1.调研报告：要求学生深入一线针对班级管理的现状作出调研。

2.课程学习成果展示：教案设计。以班级为单位，每 6 人一组自由组合，根据教师给出的不同班会主题选择并进行教学设计，组内教学设计不得雷同，最终交回教案、逐字稿，切实提升学生组织策划班级活动的的能力。同时，每组推荐一位教学设计优异者的作品进行汇报。

3.本课程还在第二章设置读书汇报、第三章设置班级规章制度制定、第五章设置教室布置方案等内容提高学生班级管理的实践运用能力。

六、考核方式

（一）考核方式

课程考核方式分为过程性考核、期末考核。过程性考核占比 50%，期末考核占比 50%。

过程性考核方式（平时成绩）包括课堂表现、教案设计、调研报告、小组活动表现。

期末考核采用考查方式。

（二）考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
------	------	------

课程目标1: 学生能够说明科学班级管理的理论和实践意义, 产生对班主任工作的兴趣和热情, 强化教师职业意识, 获得热衷教育事业、热心班级管理工作、热爱班级学生的职业自豪感。	班级的内涵、班级的基本特征、班级制度的历史沿革; 班级管理的概念、班级管理的产生与发展、班级管理的任务、班级管理的内容; 班主任的职业角色和作用	课堂表现
		期末考试
课程目标2: 遵循中小学生身心发展规律, 认识到班主任和学生在班级管理中的主体地位, 阐释清班主任的职责和任务以及优秀班主任必备的素质, 具有坚定从事班主任工作的意愿并引领学生成长发展。	学生的本质特点与身心发展特点、学生在班级管理中的地位; 班主任的职业素质、工作内容; 班级管理的评价	调研报告
		期末考试
课程目标3: 以德育教育和班级管理的目标、原则和方法为主线, 学生能够描述并运用对中小学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的规律和方法, 开展优秀班集体建设, 引导形成积极健康的人格和良好心理品质。	班级管理的原则和方法; 班级管理中思想品德教育、心理健康教育的开展; 班级组织建设以及优秀班集体的创建	小组活动表现
		期末考试
课程目标4: 能依据教育目标、班级实际、学生特点和发展需要实际开展深度学习, 有意识地设计并实施班级日常管理、文化管理、班级活动和共青团活动, 正确处理突发事件, 家校共育促进学生全面发展, 并获得积极体验。	班级日常管理、文化管理的具体内涵和实施方式; 班级活动和共青团活动的内涵、意义、类型、实施途径和具体设计; 班级突发事件的处理办法以及家校共育的内容与途径	教学设计
		期末考试

十、成绩评定

(四) 评定方式

1.总成绩 (100 分)

总成绩=过程性考核 (平时成绩) × 50%+期末成绩 × 50%。

2.平时成绩 (100 分), 占总成绩的 50%。

平时成绩=课堂表现 (30 分) +教学设计 (30 分) +调研报告 (20 分) +小组活动表现 (20 分)。

3.期末成绩 (100 分), 占总成绩的 50%。

(二) 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标2	课程目标 3	课程目标 4
过程性考 核（满分 100）	平时成 绩 (50%)	课堂表现（30分）	30			
		教学设计（30分）				30
		调研报告（20分）		20		
		小组活动表现（20分）			20	
终结性考 核（满分 100）	期末成 绩 (50%)	考查	100分，各课程目标根据考核实际情况而定			
课程达成 值	分目标达成值=∑各考核环节样本总均分/总分*权重（总达成值以分目标最小值确定）					

（三）评分标准

1.课堂表现评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		26-30	21-25	16-20	11-15	0-10
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	课堂表现	按时上课，认真听课，积极互动，主动讨论，发言积极。请假次数不超过 2 次。	上课较认真，互动较积极，发言次数较多。请假次数不超过 3 次。	上课能作一点笔记，互动有一定自主性，能够发言。请假次数不超过 4 次。	上课不太认真，有互动但不多，很少发言。请假次数不超过 5 次，无故不到现象超过 1 次但不超过 3 次。	听课很不认真，不互动也不发言。请假次数超过 5 次，无故不到次数较多。

2.教学设计评分标准

课程目标	评价项目	评分标准		
课程目标 4	教学设计	26-30	优	教案完整，逐字稿按要求提交；教学目标符合教育目标、班级实际、学生特点和发展需要，目标中知识、能力、价值的表述符合 ABCD 行为目标表述方法，且明确、合理、具体、可操作性强；教学内容知识结构合理，突出重点、兴趣点，难易适中；教学过程设计完整清晰、循序渐进、结构合理，各环节教学时间分配合理，活动设计能激发学生主观能动性，促使学生积极、主动地参与；教学方法运用得当；教学评价与学习目标相

				呼应，评价方式多样且能促进学生对学习过程的反思。
		21-25	良	教案完整，逐字稿按要求提交；教学目标比较符合教育目标、班级实际、学生特点和发展需要，目标中知识、能力、价值的表述符合 ABCD 行为目标表述方法，且基本明确、合理；教学内容知识结构基本合理，部分内容略显单调或不够深入；教学过程设计完整、合理，各环节教学时间分配基本合理；教学方法运用得当；教学评价与学习目标相关，评价能促进学生对学习过程的反思。
		16-20	中	教案完整，逐字稿按要求提交；教学目标不够明确、合理；教学内容较为简单，缺乏趣味性和吸引力，部分内容与学生认知特点不匹配；教学过程缺乏明确的结构和逻辑顺序；教学方法与教学内容不切合；教学评价与学习目标脱节，评价对促进学生对学习过程的反思效果一般。
		11-15	及格	教案完整，逐字稿按要求提交；教学目标模糊不清；教学内容杂乱无章，缺乏明确的主线，大部分内容不适合学生现有水平；教学过程混乱无序；教学方法与教学内容不切合；教学评价与学习目标脱节，评价不能促进学生对学习过程的反思。
		0-10	不及格	教案不完整；教学目标错误；教学内容存在严重错误或引导性信息，内容与学生认知特点严重脱节；教学过程缺乏组织性；教学方法混乱；教学评价不合理。教案和逐字稿必须都有，缺一项为 0 分。

3. 调研报告评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		18-20	15-17	12-14	9-11	0-8
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	调研报告	调研选题合理，采用多样化且恰当的调研方法。调研时间地点符合调研内容。调研能围绕选题内容分析到位、充分、论述	调研选题较合理，采用合理的调研方法。调研时间地点符合调研内容。调研能围绕选题内容分析基本到位、充分、语言组	调研选题基本合理，调研方法基本可行。调研时间地点基本符合调研内容。内容分析一般，陈述一般、语言组织一般。调研	调研选题不合理，调研方法不够恰当。调研时间地点较不符合调研内容。内容分析较弱，陈述较差、语言组织较差。调研	调研选题不合理，调研方法不当。无调研时间地点。调研不能围绕选题内容展开分析。不能围绕调研内容分析去总结调研收获及不足。

		深入, 语言组织精准。可以围绕调研内容分析, 很好的总结调研收获及不足。	织通顺。可以围绕调研内容分析, 较好的总结调研收获及不足。	收获及不足写的一般、不够深入。	收获及不足写的较差、不够深入。	
--	--	--------------------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	--

4.小组活动表现评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		18-20	15-17	12-14	9-11	0-8
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	小组活动表现	小组成员积极参与活动。小组内部沟通流畅, 成员间能有效配合, 展现出良好的团队协作精神。能准确理解课程中的理论知识, 并在活动中有效应用, 对理论内容把握深刻。	小组成员较为积极参与活动。小组内部沟通基本顺畅, 成员间能够进行基本配合, 团队协作有待加强。能理解大部分理论知识, 并尝试在活动中应用, 但应用程度有待加深。	小组成员参与活动较为被动。小组内部沟通不太顺畅, 成员间配合不够紧密, 团队协作能力较弱。对理论知识的理解不够深刻, 应用到活动中的能力有限。	小组成员对活动参与不积极。小组内部沟通困难, 成员间缺乏有效配合, 团队协作效果差。对理论知识的理解表面化, 难以在实际活动中应用。	小组成员几乎不参与活动。小组内部无法进行有效沟通, 成员间完全无法协作, 团队运作失败。对理论知识完全不了解, 无法在活动中体现理论内容。

5.期末考试评分标准

详见《期末考查试题参考答案与评分细则》。

八、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
班级管理 (第3版)	张作岭 宋立华	清华大学出版社	2019.9	否	

九、主要参考书目

- 1.齐学红. 新编班主任工作技能训练[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2020.
- 2.齐学红. 班级管理[M]. 北京: 北京师范大学. 2019.
- 3.刘岩,王萍. 班主任与班级管理[M].北京:北京师范大学出版社,2013.
- 4.李学农. 班级管理[M]. 北京: 高等教育出版社. 2010.
- 5.郭毅. 班级管理学[M]. 北京: 人民教育出版社. 2002.
- 6.魏书生. 班主任工作漫谈[M]. 桂林: 漓江出版社, 2008.
- 7.中华人民共和国教育部.中小学教师培训课程指导标准班级管理[M].北京: 高等教育出版社,2020.
- 8.中华人民共和国教育部.中小学德育工作指南.2017. 教育部关于印发《中小学德育工作指南》的通知 - 中华人民共和国教育部政府门户网站 (moe.gov.cn)

十、课程学习建议

1.重视案例

好的案例凝聚着实践智慧和高超的教育艺术,有真实的教育情境,让学习者对班级管理有一点初步经验和情感体验,同时展示了在具体情境中解决问题的策略与技巧。所以,在本课程的学习中要重视对案例的研究。学生要学会自主阅读,与教师、其他同学共同分析与探讨,从中归纳出一些做事的程序与原则。

2.借助网络和精品课程平台、书籍,学会研究性学习与合作学习

学习者应通过阅读各种各样的反映班主任实际工作的故事情景,去理解理论,延展性地考察那些组织、协调、感化、激励、转变、培养学生的一个又一个十分有个性的过程及细节,然后归纳其中的成败得失,撰写读书笔记。在学习借鉴他人教育实践智慧的基础上,超越实际,形成自己的对做班主任工作的想法。

3.重视实践教学与体验

除了前面通过大量阅读一线鲜活的案例以体验班级教育外,还应加强与中小学联系。比如去小学观摩主题活动,请一线班主任作讲座。鼓励学生长期观察记录附近小学班级活动,以及参加他们的教育变革。

教学设计（教案）参考模板

《x x》主题班会教学设计（教案）¹

主题名称			
授课对象	如：六年级		
授课时间		地点	
教学目标	1.知识目标： 2.能力目标： 3.价值目标：		
教学内容			
重点难点	1.教学重点： 2.教学难点：		
教学方法			
教学过程设计			
(可附页)			
课后作业			

¹ 教案的格式可根据教学设计的需要做相应的改动。本教案是 40 分钟的教案。

教学反思	
------	--

《 x x 》主题班会逐字稿

(正文五号等线一倍行距)

《艺术心理》课程大纲

一、课程信息

课程名称	艺术心理 Art Psychotherapy		
课程编码	230610133B	适用专业	美术学
先修课程	心理学 教育学	修读学期	第四学期
课程类别	教师教育选修课程	课程性质	☐ 必修 ☒ 选修
课程学分	1	考核方式	☐ 考试 ☒ 考查
课程学时	16 学时（理论学时 16，实践学时 0）		
执笔人	孙 伟	审核人	何 丽

二、课程简介

《艺术心理》是一门研究艺术学、心理学、教育学、社会学的交叉学科。本课程为美术学师范专业学生的教师教育选修课程，是学生将来从事美术教师、心理健康教育、心理咨询和社会服务工作的重要选修课程。通过学习能够使学生了解和熟悉艺术心理的理论和实际操作原则，把多学科的知识、技能融合为一体，并借助于艺术活动，对人引发生理、心理、情绪、认知和行为体验，来达到保持、恢复、改善和促进人们身心健康的目的。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：了解艺术治疗的伦理道德，学生能阐述心理健康教育与艺术心理的意义和内涵。【毕业要求 2：教育情怀】

课程目标 2：能够较好运用各种艺术心理治疗技巧，具备从事艺术心理治疗工作的能力。【毕业要求 3：学科素养】

课程目标 3：了解自己需要提升的知识，运用多种途径和工具获取知识，具有良好的自主学习能力。【毕业要求 6：综合育人】

课程目标 4：掌握艺术心理治疗的基本理论和沟通技巧，提高解决实际问题

的能力。【毕业要求 8: 沟通合作】

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	毕业要求 2: 道德情怀	2.1
课程目标 2	毕业要求 3: 学科素养	3.3
课程目标 3	毕业要求 6: 综合育人	6.2
课程目标 4	毕业要求 8: 沟通合作	8.1

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
第一章 绘画分析与心理治疗概述	课程目标 1、2	自主学习、课堂讲授及图片演示、案例分析及小组讨论	4
第二章 画面整体分析	课程目标 1、2	课堂讲授、案例分析及小组讨论	2
第三章 房树人绘画分析	课程目标 2、3	课堂讲授、实训技能练习、案例分析及小组讨论	4
第四章 动植物及自然景物绘画分析	课程目标 2、3	课堂讲授、实训技能练习、案例分析及小组讨论	2
第五章 绘画疗法在不同场景中的应用	课程目标 3、4	课堂讲授、案例分析及小组讨论	4
合计			16

(二) 课程内容

第一章 绘画分析与心理治疗概述

【学习目标】

- 1.了解绘画疗法的起源、发展历程和代表人物。
- 2.理解心理投射理论、人类大脑半球分工功能理论、绘画疗法的理论取向等

理论知识。

3.掌握绘画分析和心理治疗的适用范围、优势及其在实践中的应用。

【课程内容】

- 1.绘画疗法的历史及各阶段的代表人物。
- 2.绘画疗法的理论基础及其特点。
- 3.绘画疗法的理论取向及其特点。
- 4.绘画心理分析与治疗的经典和非经典主题。
- 5.实施等绘画分析与心理治疗的实施流程。
- 6.绘画心理咨询与治疗的问诊技术。

【重点、难点】

1.重点：投射理论、绘画治疗的理论基础、理论取向及绘画分析和心理治疗的适用范围。

2.难点：投射理论、人类大脑半球分工功能理论及绘画心理治疗的理论取向。

【教学方法】

1.自主学习：学生课前观看中国大学慕课上的《人人都是艺术家——美术造型基础》课程的相应章节，提前了解美术的基础知识和传统美术的欣赏方法。

2.课堂讲授及作品图片演示：教师结合 PPT、挂图等，讲解欣赏传统绘画与现代绘画、原生绘画的区别。

3.案例分析及小组讨论：学生小组讨论各类绘画大师作品的特点。

【学习要求】

1.学生应在课前观看中国大学慕课上《人人都是艺术家——美术造型基础》课程相应章节的内容，提前熟知美术欣赏的一般知识点。

2.学生应在课后观看 BBC 纪录片《艺术的力量》等视频资料，以丰富自己的感性经验，切实体会艺术对心理健康的重要性。

【复习与思考】

- 1.何为绘画心理？
- 2.绘画心理分析在分析什么？
- 3.绘画心理的用途？
- 4.欣赏一般绘画和原生绘画的区别？

【学习资源】

1.[英]黛安娜·沃勒,安德烈娅·吉尔罗伊/编 周祥唐 云松译.艺术心理疗法.上海社会科学出版社.2013年5月

2.周红.表情达意与心灵润泽——现代美术治疗理论综合研究.南京师范大学.2005年

- 2.中国大学慕课 《人人都是艺术家——美术造型基础》
- 3.BBC 纪录片《艺术的力量》

第二章 画面整体分析

【学习目标】

- 1.理解画面整体解读的原理。
- 2.掌握画面的大小位置、切断与视角、线条等画面整体解读的技术。
- 3.掌握绘画顺序、绘画时间与涂擦、绘画形式等绘画过程解读的技术。

【课程内容】

- 1.画面整体解读。
- 2.绘画过程解读。
- 3.绘画内容解读。

【重点、难点】

- 1.重点：画面的整体分析。
- 2.难点：对画面上中下、左右等位置领域的象征性涵义的理解。

【教学方法】

- 1.课堂讲授：教师结合 PPT 及多媒体，讲解整体分析、绘画过程、画面内容等三步骤等知识点。
- 2.案例分析及小组讨论：教师播放绘画过程的案例，学生小组讨论并应用所学绘画分析知识进行汇报。

【学习要求】

- 1.学生应在课前自主阅读并学习《绘画心理治疗》等书籍资料，了解问诊技巧并丰富自己的知识经验。

【复习与思考】

- 1.如何开始分析一幅画？
- 2.画面分析的步骤。

【学习资源】

- 1.Cathy A. Malchiodi. Handbook of art therapy. The Guilford Press. 2003
- 2.姬天舒、李艳丽/著.心理绘画疗法.河北人民出版社.2016年5月

第三章 房树人绘画分析

【学习目标】

- 1.理解树木画的解读原理，掌握解读技巧。

2.理解人物画的解读原理,掌握解读技巧。

3.理解房屋画的解读原理,掌握解读技巧。

【课程内容】

1.讲解树的位置、切断与倾斜、均衡与比例、树的品种、特征、投影与季节等树木画整体解读的技术。

2.讲解人物的绘画顺序、形象与角度、姿态角度、大小比例等人物画整体解读的技术。讲解人物画头部、头发、面、眉毛、眼睛、鼻子、耳朵、嘴巴、下颌、颈部解读的技术;掌握人物画的肩膀、躯体、臂和手、腿和脚等四肢、身体其他部位的解读技术;掌握人物画的衣服、领带、领结、鞋子等服饰和饰品、装饰物的解读技术。

3.掌握房屋的大小、结构、视角远近、房屋样式、所处的环境、强调部分等房屋画的整体解读技巧;掌握屋顶、墙壁、路、门、窗、烟囱与烟、附属物等房屋画的解读技巧。

【重点、难点】

1.重点:画的解读技巧与分析方法。

2.难点:人物画的解读。

【教学方法】

1.课堂讲授:教师结合PPT及多媒体,讲解房屋、树木、人物的象征涵义。

2.实训技能练习:教师对学生所画的作品进行分析,然后让学生互评,让学生学会对房树人解读的实训技能。在我做你看——我带你做——你做我看——实操练习中掌握分析房树人的技能。

3.案例分析及小组讨论:教师给出不同房树人等图画案例,学生小组讨论其原因特点及反映出的问题。

【学习要求】

学生课下需要阅读《绘画心理治疗——对困难来访者的艺术治疗》一书来丰富自己分析案例的经验。

【复习与思考】

1.房树人各部分的象征涵义是什么?

2.各类精神病患者所画的房树人各有什么特点?

【学习资源】

1.[美]莫斯奇里. 绘画心理治疗——对困难来访者的艺术治疗. 中国轻工业出版社. 2012年2月

第四章 动植物及自然景物绘画分析

【学习目标】

1.掌握生肖动物、野兽、温顺的动物、鱼及其他水生动物、鸟及其他能飞的动物等动物画解读的技巧；掌握花朵类、草类等植物画的解读技巧。

2.掌握太阳、星星、月亮、雨、雪花与冰雹、云、闪电与彩虹等自然天象解读的技巧；掌握水、山、花园与田园、地面线与地面等自然风景解读的技巧；掌握装饰物品、交通工具及指示物、特殊事物等装饰背景解读的技巧。

【课程内容】

1.生肖动物、野兽、温顺的动物、鱼及其他水生动物、鸟及其他能飞的动物等动物画解读的技巧；掌握花朵类、草类等植物画的解读技巧。。

2.太阳、星星、月亮、雨、雪花与冰雹、云、闪电与彩虹等自然天象解读的技巧；掌握水、山、花园与田园、地面线与地面等自然风景解读的技巧；装饰物品、交通工具及指示物、特殊事物等装饰背景解读的技巧。

【重点、难点】

1.重点：动植物及自然景观画的解读技巧。

2.难点：动植物及自然景观画的象征意义。

【教学方法】

1.课堂讲授：教师结合 PPT 及多媒体，讲解讲解动植物、各类自然静物的象征涵义。

2.实训技能练习：教师对学生所画的作品进行分析，让学生学会对动植物及自然静物解读的实训技能。在我做你看——我带你做——你做我看——实操练习中掌握分析动植物及自然景物的技能。

3.案例分析及小组讨论：教师给出不同自然景物、动植物等图画案例，学生小组讨论其原因特点及反映出的问题。

【学习要求】

学生课下需要阅读《绘画心理治疗——对困难来访者的艺术治疗》《风景构成法——一种独具特色的绘画心理治疗》等书来丰富自己分析案例的经验。

【复习与思考】

1.动植物及自然景物各部分的象征涵义是什么？

2.各类精神病患者所画的动植物各有什么特点？

【学习资源】

1.[美]莫斯奇里. 绘画心理治疗——对困难来访者的艺术治疗. 中国轻工业出版社. 2012 年 2 月

2.皆藤章著 吉沅洪等译. 风景构成法——一种独具特色的绘画心理治疗. 中国轻工业出版社. 2011 年 5 月

第五章 绘画疗法在不同场景中的应用

【学习目标】

- 1.了解绘画疗法在个体领域中的应用。
- 2.了解绘画疗法在家庭领域中的应用。
- 3.了解绘画疗法在团体领域中的应用。

【课程内容】

- 1.绘画疗法在情绪与情感方面的应用。
- 2.绘画疗法在人际关系方面的应用。
- 3.绘画疗法在职业生涯方面的应用。
- 4.绘画疗法在夫妻与亲子方面的应用。
- 5.绘画疗法在学校、企业、特殊群体方面的应用。

【重点、难点】

- 1.重点：绘画疗法在个体咨询中的应用技巧。
- 2.难点：绘画疗法在特殊群体中的应用。

【教学方法】

1.课堂讲授：教师结合 PPT 及多媒体，讲解讲解动植物、各类自然静物的象征涵义。

2.案例分析及小组讨论：教师给出不同场景中应用绘画疗法的案例，学生小组讨论其原因特点及反映出的问题。

【学习要求】

学生课下需要阅读《绘画心理治疗——对困难来访者的艺术治疗》《心理绘画疗法》等书来丰富自己分析案例的经验。

【复习与思考】

- 1.绘画疗法在不同场景中应用的技巧是什么？
- 2.团体绘画疗法的优势。

【学习资源】

- 1.姬天舒、李艳丽/著.心理绘画疗法.河北人民出版社.2016 年 5 月

五、考核方式

（一）考核方式

课程考核方式分为过程性考核和期末考核。

课程考核方式分为过程性考核、期末考核。过程性考核占比 50%，期末考核占比 50%。

过程性考核方式（平时成绩）包括课堂表现、课程论文、调研报告、小组活动表现。

期末考核采用考查方式。

（二）考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1: 了解艺术治疗的伦理道德, 学生能阐述心理健康教育与艺术心理的意义和内涵。	对绘画疗法的历史、代表人物、流派的理解与分析	1.对绘画疗法与应用场景理解的小论文 2.期末考试
课程目标 2: 能够较好运用各种艺术心理治疗技巧, 具备从事艺术心理治疗工作的能力。	绘画整体构图的分析 绘画位置的分析	1.课堂测试、课堂讨论、团队合作、 2.期末考试
课程目标 3: 了解自己需要提升的知识, 运用多种途径和工具获取知识, 具有良好的自主学习能力。	对房树人及自然景观的分析	1.绘图及分析报告 2.期末考试
课程目标 4: 掌握艺术心理治疗的基本理论和沟通技巧, 提高解决实际问题的能力。	对各种场景的应用与分析	1. 课堂表现、实践表现 2. 期末考试

六、成绩评定

（一）评定方式

1.总成绩（100分）

总成绩=过程性考核（平时成绩）×50%+期末成绩×50%。

2.平时成绩（100分），占总成绩的50%。

平时成绩=课堂表现（30分）+课程论文（30分）+调研报告（20分）+小组活动表现（20分）。

3.期末成绩（100分），占总成绩的50%。

(二) 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	平时成绩 (50%)	课堂表现 (30 分)	20	10	
		课程论文 (30 分)		20	10
		调研报告 (20 分)		10	10
		小组活动表现 (20 分)			20
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (50%)	考查	100 分, 各课程目标根据考核实际情况而定		
课程达成值	分目标达成度=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重 总达成度=Σ分目标达成度*权重				

(2) 课程论文占平时成绩的 30 分, 评价依据以下几个方面:

- ①论文结构和逻辑: 10 分;
- ②主题和内容: 10 分;
- ③语言: 7 分;
- ④创新: 3 分;
- ⑤不交作业及抄袭作业, 成绩均为 0 分;

(3) 调研报告占平时成绩的 20 分, 评价依据以下几个方面:

- ①调研内容: 2 分;
- ②调研时间地点: 2 分;
- ③调研内容分析: 8 分;
- ④调研收获及不足: 8 分;
- ⑤不交作业及抄袭作业, 成绩均为 0 分。

(4) 小组活动表现占平时成绩的 20 分, 主要考核依据为课堂生成的随机、课堂讨论的参与度等。

(三) 期末成绩评定

期末成绩满分 100 分, 占总成绩的 50%。期末考查以论文形式为主, 成绩共分五档:

一档 (90-100 分): 符合命题范围, 主题明确, 内容完整, 逻辑清晰, 语言符合规范, 论述严谨, 有独到见解, 卷面整洁。

二档 (80-90 分)：符合命题范围，主题较明确，内容完整，逻辑较清晰，语言符合规范，论述较有特色，卷面整洁。

三档 (70-80 分)：符合命题范围，主题较明确，内容较完整，有一定逻辑层次，无明显语言错误，论述较有特色，卷面较为整洁。

四档 (60-70 分)：基本符合命题范围，能围绕一个主题展开，有主干内容，有一定逻辑性，无明显逻辑错误，卷面可识别。

五档 (60-0 分)：偏离命题范围，无关主题，无实质内容，无逻辑，存在明显语言错误，卷面混乱不可识读；抄袭计零分。

七、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
绘画分析与心理治疗手册	严虎	中南大学出版社	2019年4月	否	

八、主要参考书目

[1][英]蕾切尔·达恩利-史密斯、海伦 M.佩蒂，音乐疗法，陈晓莉（译），重庆：重庆大学出版社. 2016.8.

[2]姬天舒、李艳丽/著.心理绘画疗法.河北人民出版社.2016年5月

[3][美]莫斯奇里. 绘画心理治疗——对困难来访者的艺术治疗. 中国轻工业出版社. 2012年2月

[4]皆藤章著 吉沅洪等译. 风景构成法——一种独具特色的绘画心理治疗. 中国轻工业出版社. 2011年5月

[5][英]黛安娜·沃勒，安德烈娅·吉尔罗伊/编 周祥唐 云松译.艺术心理疗法.上海社会科学出版社.2013年5月

[6]周红.表情达意与心灵润泽——现代美术治疗理论综合研究.南京师范大学.2005年

九、课程学习建议

- 1.提前对教材内容进行预习。
- 2.研读相关书目。

《文献检索与论文写作》课程大纲

一、课程信息

课程名称	文献检索与论文写作 Literature Search and Paper Writing		
课程编码	230610134B	适用专业	美术学（师范）
先修课程	色彩人物	修读学期	第四学期
课程类别	教师教育选修课程	课程性质	☐ 必修 ☒ 选修
课程学分	1	考核方式	☐ 考试 ☒ 考查
课程学时	16 学时（理论学时 16，实践学时 0）		
执笔人	申晓旭	审核人	何丽

二、课程简介

本课程是美术学师范专业的教师教育选修课程。通过本课程的学习学生能够了解从选题、文献检索、资料分析、列提纲、起草、修改到编辑的学术论文写作基本方法和基本技能。掌握毕业论文的开题报告、文献综述、摘要、引言、正文、结语的论文写作方法及文献引用方法等。具有基本的研究能力，具备创新意识、独立思维和科学探索的能力，掌握论文写作的基本方法。进一步加深对新时代中国特色社会主义文化的理解，具有发现问题、解决问题的能力，有强烈的团队合作精神、集体主义精神和社会责任感，最终成长为全面发展的社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：学生掌握文献检索的方法，利用相关纸质或电子资源获取文献资源，初步形成规范地使用文献资源的意识与观念。【毕业要求 3：学科素养】

课程目标 2：学生通过对文献进行综合，得到文献中的观点。能够对文章进行概括，表达文章主旨大意。【毕业要求 4：教学能力】

课程目标 3: 学生掌握学术论文的写作规范、撰写方法等, 提高专题论文和学位论文的写作能力, 为撰写毕业论文打下良好基础。【毕业要求 7: 学会反思】

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指
课程目标 1	能运用美术学科的知识进行教育教学, 并能综合运用本学科的知识技能去传授“美”的理念和创作方法, 从而提升大众的审美能力, 服务社会。了解美术学科发展的新成果、新动态, 具备创作、研究能力。	3.2
课程目标 2	能结合美术教学工作拓展课外兴趣活动的组织与教学活动, 发现具体的教学问题, 选择合理的研究方法, 初步形成研究成果, 具备基本的教研能力。	4.3
课程目标 3	了解国内外中学美术教育改革发展趋势、美术教师专业核心素养、专业发展的阶段与途径, 明确自身专业发展的重点。具有终身学习与专业发展意识, 能够适应时代和教育发展需求, 进行学习和职业生涯规划。	7.1

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
论文选题	课程目标 1、2	讲授法、案例法、自主学习法	2
文献资源的类型	课程目标 1、2	讲授法、案例法、自主学习法	2
文献检索的步骤	课程目标 1、2	讲授法、案例法、自主学习法	2
开题报告 文献综述	课程目标 1、2、3	讲授法、案例法、自主学习法	2
论文撰写	课程目标 1、2、3	讲授法、案例法、自主学习法	4
摘要的撰写	课程目标 1、2、3	讲授法、案例法、自主学习法	4
合计			16

(二) 课程内容

第一章 论文选题

【学习目标】

1. 了解论文选题的方法和步骤。

- 2.具体掌握选题的来源。
- 3.对常见问题能及时处理。

【课程内容】

1.选题的基本原则

专业为主；以小见大；量体裁衣；见仁见智

2. 选题来源

平时的学习积累；实地考察或专业实践；广泛浏览与阅读

【重点、难点】

- 1.重点：确定选题的方法和步骤。
- 2.难点：选题的来源。

【教学方法】

- 1.通过课堂讲授的方法引导学生了解论文选题的方法和步骤。
- 2.通过具体案例分析引导学生对选题的来源进行分析、讨论、思考和归纳。
- 3.通过引导学生自主学习，使学生获得相关知识和思维能力。

【学习要求】要求学生课前及时查找相关文献及资料预习，上课集中注意力学习并思考，课后抓紧时间复习巩固。

【复习与思考】

1. 怎样选论文题目？
2. 选题的来源有哪些？

【学习资源】

(在中国大学 mooc 中观看武祥龙等所讲《文献检索与论文写作》课程视频)

第二章 文献资源的类型

【学习目标】

对文献资源的类型有详细的认知

【课程内容】

1.馆藏印刷型文献

纸质图书；纸质期刊

2.馆藏数字资源

我馆自购、自建的数字资源；共享数字资源

【重点、难点】

- 1.重点：文献资源类型的介绍。
- 2.难点：馆藏数字资源的介绍。

【教学方法】

- 1.通过课堂讲授的方法引导学生了解文献资源的类型。
- 2.通过具体案例分析引导学生对文献资源的类型进行分析、讨论、思考和归纳。

3.通过引导学生自主学习，使学生获得相关知识和思维能力。

【学习要求】要求学生课前及时查找相关文献及资料预习，上课集中注意力学习并思考，课后抓紧时间复习巩固。

【复习与思考】

- 1.如何检索馆藏印刷型文献。
- 2.如何检索馆藏数字资源。

【学习资源】

(在中国大学 mooc 中观看武祥龙等所讲《文献检索与论文写作》课程视频)

第三章 文献检索的步骤

【学习目标】

- 1.了解文献检索的主要方法和途径。
- 2.熟悉文献检索的具体流程。
- 3.对常见问题能及时处理。

【课程内容】

1.文献检索步骤 课题分析；选择相关信息源；构造检索式；调整检索策略

2.常见问题 信息过载；信息不足

【重点、难点】

- 1.重点：文献检索的具体方法和步骤。
- 2.难点：文献检索的流程。

【教学方法】

- 1.通过课堂讲授的方法引导学生了解文献检索的主要方法和途径。
- 2.通过具体案例分析引导学生对文献检索的具体流程进行分析、讨论、思考和归纳。

3.通过引导学生自主学习，使学生获得相关知识和思维能力。

【学习要求】要求学生课前及时查找相关文献及资料预习，上课集中注意力学习并思考，课后抓紧时间复习巩固。

【复习与思考】

1. 文献检索的具体步骤有哪些？
2. 结合自身情况列举文献检索中所遇到的问题。

【学习资源】

(在中国大学 mooc 中观看武祥龙等所讲《文献检索与论文写作》课程视频)

第四章 开题报告 文献综述

【学习目标】

- 1.了解开题报告的内容。
- 2.掌握开题报告的格式。
- 3.掌握文献综述的格式和写作方法。

【课程内容】

1. 毕业论文的开题
题目的推敲；论点的提炼；论题的切分；提纲的拟定；开题报告书的撰写；
开题报告会
2. 文献综述
文献综述的写作方法；文献综述撰写过程的注意事项

【重点、难点】

- 1.重点：开题报告的格式，文献综述的写作方法。
- 2.难点：文献综述的具体写作方法。

【教学方法】

- 1.通过课堂讲授的方法引导学生了解开题报告的格式。
- 2.通过具体案例分析引导学生对文献综述的格式和写作方法进行分析、讨论、
思考和归纳。
- 3.通过引导学生自主学习，使学生获得相关知识和思维能力。

【学习要求】要求学生课前及时查找相关文献及资料预习，上课集中注意力学习并思考，课后抓紧时间复习巩固。

【复习与思考】

1. 谈谈提纲拟定的方法。
2. 怎样撰写文献综述。

【学习资源】

(在中国大学 mooc 中观看武祥龙等所讲《文献检索与论文写作》课程视频)

第五章 论文撰写

【学习目标】

- 1.了解论文撰写的主要步骤。

2.了解论文的内容和写作方法。

【课程内容】

1.主要论证方法 引证法；类比法；例证法

2.毕业论文的文本表达 毕业论文的构段；毕业论文的造句；毕业论文的遣词

【重点、难点】

1.重点：主要论证方法。

2.难点：毕业论文的文本表达。

【教学方法】

1.通过课堂讲授的方法引导学生了解论文撰写的主要步骤。

2.通过具体案例分析引导学生对论文的内容和写作方法进行分析、讨论、思考和归纳。

3.通过引导学生自主学习，使学生获得相关知识和思维能力。

【学习要求】要求学生课前及时查找相关文献及资料预习，上课集中注意力学习并思考，课后抓紧时间复习巩固。

【复习与思考】

1. 列举论文写作的主要论证方法。

2. 谈谈毕业论文的遣词造句。

【学习资源】

(在中国大学 mooc 中观看武祥龙等所讲《文献检索与论文写作》课程视频)

第六章 摘要的撰写

【学习目标】

1.了解摘要的要求和内容。

2.熟悉摘要的基本写作方法。

【课程内容】

1.摘要的内容 研究目的；研究方法；核心观点；结论

2.摘要的撰写方法 写作方法；写作要点

【重点、难点】

1.重点：摘要的要求和内容。

2.难点：摘要的撰写方法。

【教学方法】

1.通过课堂讲授的方法引导学生了解摘要的要求和内容。

2.通过具体案例分析引导学生对摘要的基本写作方法进行分析、讨论、思考

和归纳。

3.通过引导学生自主学习，使学生获得相关知识和思维能力。

【学习要求】要求学生课前及时查找相关文献及资料预习，上课集中注意力学习并思考，课后抓紧时间复习巩固。

【复习与思考】

1. 列出摘要的基本内容。
2. 熟悉摘要的撰写方法。

【学习资源】

(在中国大学 mooc 中观看武祥龙等所讲《文献检索与论文写作》课程视频)

五、实践教学安排

本门课程没有安排专门的实践学时，课程结束后有必要通过课程学习成果展示与汇报等方式提升学生的实践运用能力。

六、考核方式

(一) 考核方式

课程考核方式分为过程性考核、期末考核。

过程性考核方式(平时成绩)包括课堂表现、课程论文、调研报告、小组活动表现。

期末考核采用考查方式。

(二) 考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1: 学生掌握文献检索的方法, 利用相关纸质或电子资源获取文献资源, 初步形成规范地使用文献资源的意识与观念。	基本概念和基本知识	课堂表现 期末考试
课程目标 2: 学生通过对文献进行综合, 得到文献中的观点。能够对文章进行概括, 表达文章主旨大意。	基本概念和基本知识 内容理解与观点呈现	课堂表现 课程论文 调研报告 期末考试
课程目标 3: 学生掌握学术论文的写作规范、撰写方法等, 提高专题论文和学位论文的写作能力, 为撰写毕业论文打下良好基础。	职业素养与信念 内容理解与观点呈现	课程论文 调研报告 小组活动表现 期末考试

七、成绩评定

(五) 评定方式

1.总成绩 (100 分)

总成绩=过程性考核 (平时成绩) × 50%+期末成绩 × 50%。

2.平时成绩 (100 分) , 占总成绩的 50%。

平时成绩=课堂表现 (30 分) +课程论文 (30 分) +调研报告 (20 分) +小组活动表现 (20 分) 。

3.期末成绩 (100 分) , 占总成绩的 50%。

(二) 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	平时成绩 (50%)	课堂表现 (30 分)	20	10	
		课程论文 (30 分)		20	10
		调研报告 (20 分)		10	10
		小组活动表现 (20 分)			20
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (50%)	考查	100 分, 各课程目标根据考核实际情况而定		
课程达成值	分目标达成度=∑各考核环节样本总分/总分*权重 总达成度=∑分目标达成度*权重				

(三) 评分标准

1.课堂表现评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		26-30	21-25	16-20	11-15	0-10
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2	课堂表现	按时上课,认真听课,积极互动,主动讨论,发言积极。请假次数不超过 2 次。	上课较认真,互动较积极,发言次数较多。请假次数不超过 3 次。	上课能作一点笔记,互动有一定自主性,能够发言。请假次数不超过 4 次。	上课不太认真,有互动但不多,很少发言。请假次数不超过 5 次,无故不到现象超过 1 次但不	听课很不认真,不互动也不发言。请假次数超过 5 次,无故不到次数较多。

					超过3次。	
--	--	--	--	--	-------	--

2.课程论文评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		26-30	21-25	16-20	11-15	0-10
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 2、3	课程论文	论文结构清晰,内容组织有序,逻辑性强。主题明确,内容非常充实。语句表达流畅。论文具有前瞻性,有较多的创新见解。	论文结构分明,内容组织合理,逻辑性较强。主题较为明确,内容比较充实。语句表达较为流畅。论文具有前瞻性,有少数的创新见解。	论文结构尚可,内容组织一般,逻辑性一般。主题基本明确,内容一般。语句表达尚可。论文无前瞻性,无创新。	论文结构不够完整,内容组织尚可,逻辑性有待提高。主题不够突出,内容单薄。语句表达不够流畅。论文无前瞻性,无创新。	论文结构混乱,逻辑性差。主题不明确,内容不完整。语句表达混乱。论文无前瞻性,无创新。

3.调研报告评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		18-20	15-17	12-14	9-11	0-8
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 2、3	调研报告	调研选题合理,采用多样化且恰当的调研方法。调研时间地点符合调研内容。调研能围绕选题内容分析到位、充分、论述深入,语言组织精准。可以围绕调研内容分析,很好	调研选题较合理,采用合理的调研方法。调研时间地点符合调研内容。调研能围绕选题内容分析基本到位、充分、语言组织通顺。可以围绕调研内容分析,较好的总结调研	调研选题基本合理,调研方法基本可行。调研时间地点基本符合调研内容。内容分析一般,陈述一般、语言组织一般。调研收获及不足写的一般、不够深入。	调研选题不合理,调研方法不够恰当。调研时间地点较不符合调研内容。内容分析较弱,陈述较差、语言组织较差。调研收获及不足写的较差、不够深入。	调研选题不合理,调研方法不当。无调研时间地点。调研不能围绕选题内容展开分析。不能围绕调研内容分析去总结调研收获及不足。

		的总结调研收获及不足。	收获及不足。			
--	--	-------------	--------	--	--	--

4.小组活动表现评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		18-20	15-17	12-14	9-11	0-8
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	小组活动表现	小组成员积极参与活动。小组内部沟通流畅,成员间能有效配合,展现出良好的团队协作精神。能准确理解课程中的理论知识,并在活动中有效应用,对理论内容把握深刻。	小组成员较为积极参与活动。小组内部沟通基本顺畅,成员间能够进行基本配合,团队协作有待加强。能理解大部分理论知识,并尝试在活动中应用,但应用程度有待加深。	小组成员参与活动较为被动。小组内部沟通不太顺畅,成员间配合不够紧密,团队协作能力较弱。对理论知识的理解不够深刻,应用到活动中的能力有限。	小组成员对活动参与不积极。小组内部沟通困难,成员间缺乏有效配合,团队协作效果差。对理论知识的理解表面化,难以在实际活动中应用。	小组成员几乎不参与活动。小组内部无法进行有效沟通,成员间完全无法协作,团队运作失败。对理论知识完全不了解,无法在活动中体现理论内容。

5.期末考试评分标准

详见《期末考查试题参考答案与评分细则》。

八、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
《艺术设计专业毕业论文写作与答辩教程》	夏燕靖编著	上海人民美术出版社	2007年5月	否	

九、主要参考书目

杨成,钟朝芳.《美术教育研究方法 with 论文写作》.重庆:西南师范大学出版社.2011年

李炎清.《毕业论文写作与范例》.厦门:厦门大学出版社.2006年

陈延斌, 张明新.《高校文科科研训练与论文写作指导》.北京: 中央编译出版社.2004 年

阎学武, 余剑峰等.《美术与设计专业毕业论文写作指导》.北京: 中国民族摄影艺术出版社.2010 年

十、课程学习建议

建议大家制订好学习计划, 合理安排自习时间, 广泛阅读相关文献及书籍, 增加专业知识素养, 努力培养自己综合运用所学知识发现问题、分析问题和解决问题的能力。

《美术优秀教学案例评析》课程大纲

一、课程信息

课程名称	美术优秀教学案例评析 Evaluation of Fine Arts Excellent Teaching Cases		
课程编码	230610106C	适用专业	美术学本科
先修课程	无	修读学期	第四学期
课程类别	专业方向课程	课程性质	☐ 必修 ☒ 选修
课程学分	1	考核方式	☐ 考试 ☒ 考查
课程学时	16 学时（理论学时 16，实践学时 0）		
执笔人	向 红	审核人	孙 伟

二、课程简介

《美术优秀教学案例评析》是普通高等学校美术学本科专业的一门选修的应用理论课程，具有理论性和实践性的课程特点。该课程提供的关于美术教学的基本教学方法和典型案例的分析，有助于发展学生的美术教学的理论知识和操作实践能力，为形成和完善学生的美术教师职业素养和能力奠定良好的基础。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：能综合运用本学科知识，通过课程案例分析、比较和判断，提出解决方案，将艺术核心素养落实在中小学美术课堂教学实践中，了解美术学科教学的发展脉络，从而提升教学能力。【毕业要求 3.2：专业能力】

课程目标 2：通过对《义务教育艺术课标（2022 年版）》的学习，理解课改精神，掌握课标基本知识，能够运用课标分析教材中的教学案例，了解职业情况，培养专业素养。【毕业要求 4.1：教学技能】

课程目标 3：通过对教学实施、教学评价、校本课程开发、美术工作坊和校园文化建设等教学内容的认识，在模拟真实的工作情境中，体验教学全过程，获得从教能力，形成专业能力和职业素养，满足美育工作需求。才能更好的培育人才，循序渐进地

实现专业化发展。【毕业要求 6.2: 育人环节】

课程目标 4: 通过小组合作根据教师提供的大单元课题或教学情境, 进行教案、微课和视频说课、小组互评等教学任务, 反思和完善自己的教学过程。不断提高自己的教学水平。【毕业要求 7.1: 终身学习】

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	毕业要求 3	3.2【专业能力】 能运用美术学科的知识进行教育教学, 并能综合运用本学科的知识去传授“美”的理念和创作方法, 从而提升大众的审美能力, 服务社会。了解美术学科发展的新成果、新动态, 具备创作、研究能力。
课程目标 2	毕业要求 4	4.1【教学技能】 在掌握美术学科基础理论知识的基础上, 理解中学美术课程标准与教材内容, 领会教材编写意图, 具备基本教学技能, 选用合适的教学模式、方法和手段, 开展有效教育教学活动, 展示教师良好的教育教学技能。
课程目标 3	毕业要求 6	6.2【育人环节】 关注中学生身心健康、人格教育、文化育人和活动育人等方面的知识, 掌握美术学科育人的内容、途径与方法。
课程目标 4	毕业要求 7	7.1【终身学习】 了解国内外中学美术教育改革发展趋势、美术教师专业核心素养、专业发展的阶段与途径, 明确自身专业发展的重点。具有终身学习与专业发展意识, 能够适应时代和教育发展需求, 进行学习和职业生涯规划。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
中学美术教学方法 (一)	课程目标 1-3	讲述法、案例分析法	2
中学美术教学方法 (二)	课程目标 1-3	讲述法、案例分析法、讨论法	2
中学美术教学案例分析 (一)	课程目标 1-3	讲述法、案例分析法、讨论法	4
中学美术教学案例分析 (二)	课程目标 1-3	讲述法、案例分析法、讨论法	2
美术大单元教学设计 (一)	课程目标 1-3	讲述法、案例分析法、讨论法	4

		法	
美术大单元教学设计（二）	课程目标 1-3	讲述法、案例分析法、讨论法	2
合计			16

（二）课程内容

第一章 中学美术教学方法（一）

【学习目标】

1.中学美术教学方法是本课程的一个背景性、理论性介绍。要求学生在授课时，全面贯彻党的教育方针‘遵循教育教学规律，落实立德树人根本任务。

2.要求学生通过本章节内容的学习，可以清楚的能教学案例必须紧紧结合新课标的修订原则，坚持三个导向精神。

3.结合“课标的修订原则”的有关知识与观点，对教学案例进行评析，增强学生对中华优秀传统文化的认识。

【课程内容】

1.新课程教学的时代性与思想性

2.目标导向、问题导向、创新导向在教学案例中的体现。

3.通过学习7年级《画家笔下的色彩》教学设计，结合《美术课标2022版》中“课标的修订原则”的有关知识与观点进行评析。

【重点、难点】

1. 重点：如何融入社会主义先进文化、革命文化和中华优秀传统文化，强化课程思想性。

2. 难点：引导学生学习与理解中华民族优秀传统文化和艺术，增强文化自信

【教学方法】

1.案例分析法：通过七年级第一课《画家笔下的色彩》教学案例来分析

2.讲述法：通过对新课标与教学案例的介绍，让学生理解义务教育阶段的艺术课程学习，主要目标绝对不是培养艺术家或者艺术人才，是艺术的素质教育，而不是艺术的专业教育。

【学习要求】

1.对教师的要求：

要求准备讲解修订原则导向的具体案例，要求教师在熟练掌握本节课程的理论内容之外，加强与学生的讨论与互动。

2.对学生的要求：

要求学生在学习理论知识的同时调动积极性，对教学案例进行分析思考，并

且能找出与课标理论相关联的知识点。

【复习与思考】

1. 你是如何认识课程的综合性、实践性？通过具体的案例进行说明。
2. 布置阅读《艺术课程标准 2022 年版》

【学习资源】

通过学生群，将本课程有关课件、参考书目、参考论文、视频资源等上传，供学生随时学习。

第二章 中学美术教学方法（二）

【学习目标】

1. 本章主要通过以美育人的教学理念下的教学案例分析。
2. 结合课程理念中的“坚持以美育人”的观点，分析本节课教学案例中教师是如何实施“帮助学生树立民族自信心与自豪感”这一教学目的。
3. 设计几个欣赏教学环节，使学生从审美情境中展开深度探索与挖掘，真正领会美术古建筑的审美价值，能使学生在赏析我国古建筑的过程中，对家乡古建筑的历史和人文等产生浓厚兴趣，从而激发学生对家乡的热爱，增强对祖国、对家乡建筑遗产的情感联系。

【课程内容】

1. 坚持以美育人内容介绍。
2. 在教学过程中，教师应尤其重视对中华优秀传统文化内容的引入与应用。
3. 对《家乡的古建筑》教学设计进行分析，并设计以美育人的教学环节。

【重点、难点】

1. 重点：积极创设与教学案例内容相关联的教学情境
2. 难点：如何消除学生对于传统文化的抵触情绪。

【教学方法】

1. 案例分析法：通过具体案例，对以美育人的理念进行讲解。
2. 讲述法：对新课标下的教学案例进行分析讲述。
3. 讨论法：学生分组进行讨论，并对讨论结果进行展示评述。

【学习要求】

1. 对教师的要求：
要求准备讲解修订原则导向的具体案例，要求教师在熟练掌握本节课程的理论内容之外，加强与学生的讨论与互动。
2. 对学生的要求：
要求学生在学习理论知识的同时调动积极性，对教学案例进行分析思考，并

且能找出与课标理论相关联的知识点。

【复习与思考】

- 1.你是如何认识以美育人的重要性？通过具体的案例进行说明。
- 2.布置阅读《艺术课程标准 2022 年版》

【学习资源】

通过学生群，将本课程有关课件、参考书目、参考论文、视频资源等上传，供学生随时学习。

第三章 中学美术教学案例分析（一）

【学习目标】

- 1.通过本章节课程的讲述，使得学生理解课程研究的过程中所秉持的基本立场和指导思想。鼓励学生认识并理解课程理念在教师的学生观、教育观的重要性。
- 2.要求学生通过本章节内容的学习，可以初步了解学生在学习过程中的艺术感知及情感体验，激发学生参与艺术活动的兴趣和热情，使学生在以艺术体验为核心的多样化实践中，提高艺术素养和创造能力。
- 3.通过本章节内容的学习，使学生能够认识到美术与其他学科的联系，充分发挥协同育人功能；传递人与自然和谐共生理念，促进学生身心健康全面发展。

【课程内容】

- 1.重视艺术体验在案例中的指导。
- 2.突出课程综合在教学案例中的运用。
- 3.如何实施艺术体验。
- 4.创设问题情境。
- 5.跨学科学习的概念与具体实施过程。

【重点、难点】

- 1.重点：创设问题情境在课程中的运用。
- 2.难点：教师制定解决问题的任务、完成任务的时间、任务的评估标准

【教学方法】

- 1.案例分析法：通过具体案例，对突出课程综合的理念进行讲解。
- 2.讲述法：对新课标下的教学案例进行分析讲述。
- 3.讨论法：学生分组进行讨论，并对讨论结果进行展示评述。

【学习要求】

- 1.对教师的要求：

要求准备讲解修订原则导向的具体案例，要求教师在熟练掌握本节课程的理论内容之外，加强与学生的讨论与互动。

2.对学生的要求:

要求在学习理论知识的同时调动积极性,对教学案例进行分析思考,并且能找出与课标理论相关联的知识点。

【复习与思考】

- 1.你是如何认识跨学科的重要性?通过具体的案例进行说明。
- 2.布置阅读《中学美术教学案例(设计)精选》

【学习资源】

通过学生群,将本课程有关课件、参考书目、参考论文、视频资源等上传,供学生随时学习。

第四章 中学美术教学案例分析(二)

【学习目标】

1.通过本章课程的讲述,使得学生掌握案例中课程理念的基本要求,并且通过案例分析能正确认识教育核心素养的重要性。

2.要求学生通过本章节内容的学习,可以从艺术教育价值理念的维度来客观认识美术教学设计。

3.通过本章节内容的学习,要求学生能够认识核心素养是课程育人价值的集中体现,是学生通过课程学习逐步形成的适应个人终身发展和社会发展需要的正确价值观、必备品格和关键能力。

【课程内容】

- 1.如何挖掘美术学科蕴含的中华美育精神与民族审美特质。
- 2.任务驱动方式在教学案例中的体现。
- 3.核心素养的内涵。
- 4.美术核心素养导向的教学目标如何写?

【重点、难点】

- 1.重点:核心素养的内涵在教学设计中的体现。
- 2.难点:“基于问题的教学”与“核心素养本位的教学”

【教学方法】

- 1.案例分析法:通过具体案例,对核心素养的概念进行分析。
- 2.讲述法:对新课标下的教学案例进行分析讲述。
- 3.讨论法:学生分组进行讨论,并对讨论结果进行展示评述。

【学习要求】

1.对教师的要求:

要求准备讲解核心素养下的具体案例,要求教师在熟练掌握本节课程的理论

内容之外，加强与学生的讨论与互动。

2.对学生的要求:

要求学生在理论学习的同时调动积极性，对教学案例进行分析思考，并且能找出与课标理论相关联的知识点。

【复习与思考】

1.你是如何认识核心素养的？通过具体的案例进行说明。

2.布置阅读《中学美术教学案例（设计）精选》

【学习资源】

通过学生群，将本课程有关课件、参考书目、参考论文、视频资源等上传，供学生随时学习。

第五章 核心素养导向的美术大单元教学设计

【学习目标】

1.通过本章节课程的学习，要求学生了解并掌握什么样的美术课才是基于核心素养的美术课，美术大单元教学应该如何实施。

2.通过学习本章内容，使学生能够设计出核心素养的美术大单元教学设计。

3.通过对本章节内容的学习，培养学生成为核心素养需要的美术教师。

【课程内容】

1.基于核心素养大单元教学的实质。

2.“像专家一样去思考”的设计原则。

3.如何完善和评价大单元的教学设计。

4.设计大单元遇到问题的解决办法探索。

【重点、难点】

1.重点：课程理念与核心素养在教学设计中的贯彻落实。

2.难点：大单元教学连贯性问题。

【教学方法】

1.案例分析法：通过具体案例，对大单元教学设计的概念进行分析。

2.讲述法：对核心素养导向下的教学案例进行分析讲述。

3.讨论法：学生分组进行讨论，并对讨论结果进行展示评述。

【学习要求】

1.对教师的要求:

要求教师讲解核心素养下的大单元具体案例，要求教师在熟练掌握本节课程的理论内容之外，加强与学生的讨论与互动。

2.对学生的要求:

要求学生在学习大单元理论知识的同时调动积极性,对教学案例进行分析思考,并且能找出与课标理论相关联的知识点。

【复习与思考】

- 1.你是如何认识核心素养导向的大单元教学的?通过具体的案例进行说明。
- 2.布置阅读《核心素养导向的美术大单元教学设计案例集》

【学习资源】

通过学生群,将本课程有关课件、参考书目、参考论文、视频资源等上传,供学生随时学习。

五、实践教学安排

《美术优秀教学案例评析》课程无实践学时,但也通过课程相关实践训练,锻炼学生的实践能力:

1.课程学习成果展示:学期中进行微课的录制,将自己围绕课堂教学案例评析的思考以微课的形式进行记录。

2.课程调研:要求学生对典型案例进行实践调研。

3.课程小组探究汇报:围绕教师布置的实践作业,各小组进行探究讨论,整合小组发言内容,然后进行展示汇报,评价采用互评与师评相结合方式对各小组实践成果进行评价,全面提升学生的教学能力。

六、考核方式

(一) 考核方式

课程考核方式分为过程性考核、期末考核。

过程性考核方式(平时成绩)包括课堂表现、课程微视频、调研报告、小组活动表现。

期末考核采用考查方式。

(二) 考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容及所占比例 (%)	考核方式
课程目标 1	基本概念和基本知识 实践能力 内容理解与观点呈现	1.课堂表现 2.期末考查
课程目标 2	实践能力 内容理解与观点呈现	1.课堂表现 2.课程微视频 3.调研报告

		4.小组活动表现 5.期末考试
课程目标 3	综合实践能力（一）	1.课程微视频 2.调研报告 3.小组活动表现 4.期末考试
课程目标 4	综合实践能力（二）	1.课程微视频 2.期末考试

十一、成绩评定

（六）评定方式

1.总成绩（100分）

总成绩=过程性考核（平时成绩）×50%+期末成绩×50%。

2.平时成绩（100分），占总成绩的50%。

平时成绩=课堂表现（30分）+课程微视频（30分）+调研报告（20分）+小组活动表现（20分）。

3.期末成绩（100分），占总成绩的50%。

（二）课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3	课程目标 4
过程性考核（满分100）	平时成绩 (50%)	课堂表现（30分）	20	10		
		课程微视频（30分）		10	10	10
		调研报告（20分）		10	10	
		小组活动表现（20分）		10	10	
终结性考核（满分100）	期末成绩 (50%)	考查	100分，各课程目标根据考核实际情况而定			
课程达成值	分目标达成度=∑各考核环节样本总均分/总分*权重 总达成度=∑分目标达成度*权重					

（三）评分标准

1.课堂表现评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		26-30	21-25	16-20	11-15	0-10

		优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2	课堂表现	按时上课,认真听课,积极互动,主动讨论,发言积极。请假次数不超过2次。	上课较认真,互动较积极,发言次数较多。请假次数不超过3次。	上课能作一点笔记,互动有一定自主性,能够发言。请假次数不超过4次。	上课不太认真,有互动但不多,很少发言。请假次数不超过5次,无故不到现象超过1次但不超过3次。	听课很不认真,不互动也不发言。请假次数超过5次,无故不到次数较多。

2.课程微视频评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		26-30	21-25	16-20	11-15	0-10
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 2、3、4	课程微视频	视频录制内容结构清晰,内容组织有序,逻辑性强,主题明确,内容非常充实。语言表达流畅。具有前瞻性,有较多的创新见解。	视频录制内容结构分明,内容组织合理,逻辑性较强,主题较为明确,内容比较充实。表达较为流畅。具有前瞻性,有少数的创新见解。	视频录制内容结构尚可,内容组织一般,逻辑性一般,主题基本明确,内容一般。语句表达尚可。无前瞻性,无创新见解。	视频录制内容结构不够完整,内容组织尚可,逻辑性有待提高,主题不够突出,内容单薄。语句表达不流畅。无前瞻性,无创新见解。	视频录制内容结构混乱,逻辑性差,主题不明确,内容不完整。语句表达混乱。无前瞻性,无创新见解。

3.调研报告评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		18-20	15-17	12-14	9-11	0-8
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 2、3	调研报告	调研选题合理,采用多样化且恰当的调研方法。调研时间地点符合调	调研选题较合理,采用合理的调研方法。调研时间地点符合调研内容。	调研选题基本合理,调研方法基本可行。调研时间地点基本符合调研	调研选题不合理,调研方法不够恰当。调研时间地点较不符合调研内	调研选题不合理,调研方法不当。无调研时间地点。调研不能围绕选题内容展开

		研内容。调研能围绕选题内容分析到位、充分、论述深入,语言组织精准。可以围绕调研内容分析,很好的总结调研收获及不足。	调研能围绕选题内容分析基本到位、充分、语言组织通顺。可以围绕调研内容分析,较好的总结调研收获及不足。	内容。内容分析一般,陈述一般、语言组织一般。调研收获及不足写的一般、不够深入。	容。内容分析较弱,陈述较差、语言组织较差。调研收获及不足写的较差、不够深入。	分析。不能围绕调研内容分析去总结调研收获及不足。
--	--	---	--	---	--	--------------------------

4.小组活动表现评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		18-20	15-17	12-14	9-11	0-8
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 2、3	小组活动 表现	小组成员积极参与活动。小组内部沟通流畅,成员间能有效配合,展现出良好的团队协作精神。能准确理解课程中的理论知识,并在活动中有效应用,对理论内容把握深刻。	小组成员较为积极参与活动。小组内部沟通基本顺畅,成员间能够进行基本配合,团队协作有待加强。能理解大部分理论知识,并尝试在活动中应用,但应用程度有待加深。	小组成员参与活动较为被动。小组内部沟通不太顺畅,成员间配合不够紧密,团队协作能力较弱。对理论知识的理解不够深刻,应用到活动中的能力有限。	小组成员对活动参与不积极。小组内部沟通困难,成员间缺乏有效配合,团队协作效果差。对理论知识的理解表面化,难以在实际活动中应用。	小组成员几乎不参与活动。小组内部无法进行有效沟通,成员间完全无法协作,团队运作失败。对理论知识完全不了解,无法在活动中体现理论内容。

5.期末考试评分标准

详见《期末考查试题参考答案与评分细则》。

八、选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
中学美术教学案例（设计）精选	张劲	南京师范大学出版社	2018年8月	否	

九、主要参考书目

[1]张劲.中学美术教学案例（设计）精选.南京：南京师范大学出版社.2018.

[2]尹少淳.《新版课程标准解析与教学指导 2022 版》.北京：北京师范大学出版社.2022.

[3]王大根.《中小学美术教学论》第 2 版.南京：南京师范大学出版社，2021.

[4]王大根.核心素养导向的美术大单元教学设计案例集.南京：南京师范大学出版社，2023.

[5]詹蓉.践行核心素养美术教学案例集.长沙：湖南美术出版社，2020.

十、课程学习建议

要求学生在课程学习的同时，积极参与到课堂讨论与实践活动中。课前按照要求阅读教师提供的论文等学习资料，认真完成案例分析讨论展示活动，能够运用所学理论知识，检索相关文献，对同类教学案例进行分析，初步具备写作教学设计的能力。同时，理解新课标下的核心素养理念在教学中的实践指导意义，着力培养全面贯彻党的教育方针，具有高尚的师德师风、良好的人文、艺术、科学素养，有着较强的教育教学实践能力以及终身学习与反思能力，且能致力于从事美术基础教育与教学研究的美术骨干教师。

《教育见习》教学大纲

一、课程信息

课程名称	教育见习 Education apprenticeship		
课程编码	230610101D	适用专业	美术学
先修课程	无	修读学期	4
课程类别	专业实践	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	1	考核方式	☐ 考试 ☒ 考查
课程学时	1 周		
执笔人	王克俊	审核人	何丽

二、课程简介

《教育见习》是美术学专业的重要实践环节，重在师范生实习过程对教育教学的了解与思考。美术学专业的见习活动要结合美术学科教学的新理念、新思想、新方法、新技术以及新课程的实施要求，通过观摩考察、实习经验交流、教学设计研讨、课堂观察评议和教学案例调研报告等多种途径，对发展师范生实习过程中的教育教学行为能力加以分析、探究与评价，以达到经验交流与反思、合作分析与探讨、及时总结与提升的目的。

三、见习目的

(一) 课程目标

课程目标 1：通过教育见习，了解中学美术教育的意义，树立献身教育事业的理想和信念，以德立人，发展认同教师职业能力；理解美术学科的教育理念，学会教育教学规律。【毕业要求 2.1：职业认知】

课程目标 2：通过教学观摩、教研考察、教学技能调研、课程案例分析等方法途径理解美育内涵和价值，结合新时代思政育人活动，提升美术学科素养，建立和谐发展价值观。【毕业要求 6.1：育人能力】

课程目标 3：了解社会发展需求，教育改革趋势。能将所学美术学专业知识、教育学心理学知识及现代教育技术等理论知识进行合理整合，明确自身专业发展

重点，建立专业发展意识，强化终身学习能力。【毕业要求 7.1：终身学习】

课程目标 4：熟悉教育见习的主要功能与特点，知道自身在教育见习过程中的主要收获与不足。应用相关的评价分析表进行自我评价与同伴互评，并及时反思改进。【毕业要求 7.2：教育反思】

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	毕业要求 2: 教育情怀	2.1【职业认知】领悟中学美术教育的意义，具有从事美术教育的职业理想，认同中学美术教师角色及其专业性和独特性，理解并掌握美术学科的教育理念及教育教学规律。
课程目标 2	毕业要求 6: 综合育人	6.1【育人能力】理解美术的育人价值，掌握美术学科所蕴含的“真、善、美”的积极内涵及人与自然、人与社会和谐发展的价值观，将美术教学与新时代思政的育人活动相结合。
课程目标 3	毕业要求 7: 学会反思	7.1【终身学习】了解国内外中学美术教育改革发展趋势、美术教师专业核心素养、专业发展的阶段与途径，明确自身专业发展的重点。具有终身学习与专业发展意识，能够适应时代和教育发展需求，进行学习和职业生涯规划。
课程目标 4	毕业要求 7: 学会反思	7.2【教育反思】具有积极的反思意识和能力，能够在美术教育教学实践中 收集信息、自我诊断、自我改进，能运用批判性思维方法分析、解决美术教育和美术创作问题。

四、见习内容及进度安排

（一）课堂教学观察评议

1. 教学技能观摩（语言、板书图示、教态、课件运用、资源运用、课堂提问等技能的合理性）；
2. 教学方法调研（讲授、提问、阅读指导、材料分析、情境创设、问题讨论等教学方法的合理性）；
3. 教学策略讨论（教学过渡、方法引导、机智应变、突发事件处理等策略的合理性）；
4. 教学效果总结（重点难点的解决、教学目标的达成、教学理念的渗透）。

(二) 主题活动观察评议

1. 活动设计探讨 (主题、思路、课件辅助、活动准备等) ;
2. 教学方法调研 (讲授、提问、情境创设、问题讨论等教学方法的合理性);
3. 教学策略讨论 (教学过渡、方法引导、机智应变、偶发事件处理等策略的合理性) ;
4. 教学效果总结 (重点难点的解决、教学目标的达成、教育理念的渗透) ;

(三) 教育科研报告研讨

1. 选题意义探讨;
2. 研究 (调查) 设计研讨;
3. 研究 (调查) 过程研讨;
4. 结果表述研讨。

五、考核方式

(一) 考核方式

考核方式为过程性考核、期末考核。

过程性考核包括见习表现、见习方法运用等。

期末考核为见习报告。

(二) 考核内容与课程目标对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1: 通过教育见习, 了解中学美术教育的意义, 树立献身教育事业的理想和信念, 以德立人, 发展认同教师职业能力; 理解美术学科的教育理念, 学会教育教学规律。	见习相关材料的完成度, 包括见习报告、见习总结。记录观摩与交流的全过程、对于见习的个人心得体会, 对每位同学交流的建议和评价等。	见习报告
		见习表现
课程目标 2: 通过教学观摩、教研考察、教学技能调研、课程案例分析等方法途径理解美育内涵和价值, 结合新时代思政育人活动, 提升美术学科素养, 建立和谐发展价值观。	关于观摩教学设计研讨、课堂观察评议和主题活动研讨等全过程的表现, 反思自身专业知识的缺陷。	见习报告
		见习表现

<p>课程目标 3: 了解社会发展需求, 教育改革趋势。能将所学美术学专业知识、教育学心理学知识及现代教育技术等理论知识进行合理整合, 明确自身专业发展重点, 建立专业发展意识, 强化终身学习能力。</p>	<p>见习报告能体现前面所学的教育学、心理学理论、美术教学论等课程知识, 能够在真实的情境中熟练运用美术学专业知识能力、教育心理学知识及运用这些知识分析问题、解决问题的能力。</p>	见习报告
		见习表现
<p>课程目标 4: 熟悉教育见习的主要功能与特点, 知道自身在教育见习过程中的主要收获与不足。应用相关的评价分析表进行自我评价与同伴互评, 并及时反思改进。</p>	<p>对见习过程中看到的一些教育现象、问题等, 需要及时反思、研讨与分析; 并且能够形成一定的科研钻研能力、分析问题解决问题的能力、反思合作能力。</p>	见习报告
		见习表现

六、成绩评定标准与方式

见习成绩根据“见习实践评价标准”, 结合学生见习任务的完成情况进行评定。见习评定成绩, 由指导教师根据学生的见习报告、见习表现以及学生在见习过程中的政治思想表现、遵守纪律情况和劳动态度等情况对学生进行考核, 给出见习成绩, 具体为: 见习成绩=过程性考核 (50%) +见习报告 (50%)。成绩评定标准以五级计分评定成绩 (≥ 90 分为优秀、 ≥ 80 分为良好、 ≥ 70 分为中等、 ≥ 60 分为及格和 < 60 分为不及格)。

评价方式及所占比例	评价内容	评价标准	对课程目标的支撑	实施方式
见习表现 50%	师德体验 (20分)	1.了解国家关于教师工作的相关政策及规定; 2.能对实践学校教师的职业行为规范表现进行分析与评价, 能依据教师职业道德规范要求对自身在实践学校的行为进行总结反思;	课程目标 1、2、3	研讨、观摩交流、见习总结
	教学观摩 (30分)	1.能对课堂教学实施与教案设计进行学习思考, 并分析教学设计;		
		2.能在教育教学理论指导下完成一份课例分析; 3.能与同伴分享教学设计与课堂教学的体会与感悟。		
见习报告	主题活动	1.能分析学生的身心特点与基本行为方式;	课程目标 2、	研讨、

评价方式及所占比例	评价内容	评价标准	对课程目标的支撑	实施方式
50%	(20分)	2.反思自己的组织工作效果，完成主题活动工作总结；	3、4	观摩交流、见习总结
		3.与同伴分享主题活动工作经验；		
		4.能发现主题活动中的问题并做出解决方案。		
	学校管理考察 (10分)	1.能独立完成1份学校管理文化考察记录；		
		2.能发现学校相关管理部门存在的问题，并分析原因提出建议。		
	教研调研 (20分)	1.与同伴分享教育实践中自己感兴趣的问题，并阐述自己的观点；		
2.就教育实践中发现的问题，进一步凝练，发展毕业论文的初步思考能力。				

七、实习方式与组织

1. 教育见习采用经验交流、观摩研讨、小组讨论等方法进行教学，强调学生的主动参与、积极反思和有效探究。

2. 见习经验交流可按照以下模式进行：个人陈述（如主要的活动，成功的经验，深刻的教训，难忘的经历，感人的细节，实践的感悟，存在的问题与困惑等）→小组讨论（补充说明、质疑问难、反思成败、提供借鉴等）→明确个体专业发展的方向与改进方法（本体性知识、条件性知识与实践性知识等的改进）。

3. 教学文本分析、案例（包括教案、教学实录、教学录像）观摩、教育科研报告研讨可按以下模式来进行：观察文本、案例或报告（记录教学思路、教学技能、教学方法、教学策略、教学目标等的表现）→个人说明（教授者对课堂教学或教育科研相关情况进行说明）→合作交流（补充说明、质疑问难、反思成败、提供借鉴等）→反思提高（总结经验教训，明确改进方向）。

八、实习要求

1. 对学生的要求：

要求学生，明确专业见习目的意义、按要求完成见习任务；遵守实习纪律，尊重实习点规章制度；认真学习出行安全教育培训注意事项；按要求做好见习材

料整備注意事項；學生幹部要協助指導教師做好見習期間學生集體出行管理、編組分配、出行保險、行車住宿、實習單位銜接、聯絡協作等相關事宜。

2. 對指導教師的要求：

指導教師要根據實際條件合情合理確定具體的實習方案，提前安排實習班級完成各項準備工作，協調同學與實習單位的各項事宜，帶領學生實地考察，指導學生作業，提出改進意見和參考案例。整體把控實習進程，按規定合理處置突發事件，完成教學任務。

3. 對實習單位和場所的要求：

實習單位要嚴格按照與本校簽訂的合同條例，提供安全衛生的實習、食宿場所，確保食品質量，確保出行安全及實習考察的可持續資源，有應對突發事件管理機制，能及時就醫的醫療設施條件和管理實習有關事宜的管理辦法。

九、教材、參考書目及其他學習資源

1. 選用教材

教材名稱	ISBN 號	編者	出版社	出版時間	是否為馬工程教材
教育見習與實習	9787040486001	戴建斌	高等教育出版社	2017	否

2. 主要參考書目

翟大彤.教育實習指導[M].北京:北京師範大學出版社, 2014. 5.

張治勇, 龔寶成.教育實習[M].合肥:安徽師範大學出版社,2016. 6.

范丹紅.教師專業技能訓練與教育實習[M].北京:北京師範大學出版社, 2013.

《教育实习》课程大纲

一、课程信息

课程名称	教育实习 Educational Internship		
课程编码	230610102D	适用专业	美术学
先修课程	教育见习	修读学期	第五、六学期
课程类别	专业实践	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	6	考核方式	☐ 考试 ☒ 考查
课程学时	18 周		
执笔人	何丽	审核人	孙伟

二、课程简介

教育实习是美术学专业开设的一门专业实践课程，是美术学师范类专业的生产实习和毕业实习。本实习是学生前期理论学习和实践锻炼成果的集中体现，是为学生今后从事教育教学工作进行的必要实践准备。学生在教师的指导下从事课堂教学、班主任工作等教学活动和集体备课等教研活动，从而获得具体、鲜活的实践经验，使学生具备实际教学和教研能力的准教师，为今后从事教师工作进行充分的准备。

三、实习目的

(一) 课程目标

课程目标 1:能深刻的解释师德教育和思想教育，提高对教育工作的认识，学生体验和感受到教师职业的光荣感和责任感;在实践中接受职业道德教育，学生对教师职业的思想感情、现代教育的适应性作出评价，成为合格教师应具备的基本素养。【毕业要求 2.2: 职业理想】

课程目标 2:根据所学的专业知识、教育专业知识和技能 and 综合运用对美术学科教育理念、美术学科基础教育进行分析，学生独立参与从事教育、教学工作的能力。学生对于教育的研究兴趣提高，为今后进一步学习教育理论知识打下坚实的基础。【毕业要求 4.1: 教学技能、4.2: 教学实践、4.3: 教学研究】

课程目标 3:能在教学实践中结合美术学科知识进行学科育人,将美术学科中蕴藏的思政理念贯穿于教学中,引导中学生树立正确的人生观、价值观;学生分析班级管理规律及特点,有效组织班级各类活动,增强以学生为本思想,与学生友好相处,争取成为学生爱戴的教师。【毕业要求 5.1:德育为先、5.2:有效体验、6.3:育人实践】

课程目标 4:反思及总结能力提高,学会从教育教学中反思自身专业发展、教学能力、组织能力等方面。能积极参与当地学校组织的教学研讨会议,与同事、家长建立良好关系,提高交流沟通能力。【毕业要求 7.2:教育反思、7.3:专业发展】

(三) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	教育情怀(H)	2.2【职业理想】在教师教育课程学习和教育实践中感受美术教师的责任感和使命感。认知并掌握育人规律,有正确的教育观,心系学生,尊重学生人格,富有爱心、责任心,能够为学生成长创造发展的条件和机会。
课程目标 2	教学技能(H) 教学实践(M) 教学研究(M)	4.1【教学技能】在掌握美术学科基础理论知识的基础上,理解中学美术课程标准与教材内容,领会教材编写意图,具备基本教学技能,选用合适的教学模式、方法和手段,开展有效教育教学活动,展示教师良好的教育教学技能。 4.2【教学实践】通过现代与传统的教学手段、线下和线上的教学模式、课堂教学与课外实践的教学活动等“三结合”,实现教学资源共享。科学编写美术教学方案,精心设计教学实践过程,激发中学生对美术作品及创作的兴趣,培养创新思维和动手能力。合理设置课堂评价依据,并能实施自我评价。 4.3【教学研究】结合美术教学工作拓展课外兴趣活动的组织与教学活动,发现具体的教学问题,选择合理的研究方法,初步形成研究成果,具备基本的教研能力。
课程目标 3	德育为先(M) 有效体验(M) 育人实践(M)	5.1【德育为先】掌握中学德育原理与方法,引导中学生世界观、人生观、价值观正确发展,与学生建立良好师生关系,帮助学生建立良好人际关系,学会结合美术教学进行育人活动。 5.2【有效体验】针对中学生生理、心理发展特点,通过有效开展班级管理及班级、共青团活动,帮助学生树立远大理想的同时,使其思维独立、自我意识快速发展、学业稳步提升,各方面得到全面发展。 6.3【育人实践】树立以美育人、以美化人的意识。了解地域文化和民族文化,在教学实践中有机结合美术教学进行育人活动,能够在校园文化和教育活动中融合美育,具备参与

		组织主题教育和社团活动相关能力。
课程目标 4	教育反思(M) 专业发展(M)	7.2【教育反思】具有积极的反思意识和能力，能够在美术教育教学实践中 收集信息、自我诊断、自我改进，能运用批判性思维方法分析、解决美术教育和美术创作问题。 7.3【专业发展】掌握规范的教育教学研究方法，参与各类中学美术教育教 学活动。能够主动收集分析相关信息，获得积极的教学反思体验，具有分析和解决专业学习中及中学美术教育教学中遇到的问题初步能力。

四、实习内容及进度安排

(一) 师德体验实习的内容

师范生作为未来基础教育的中坚力量，其优秀师德的养成具有极高的现实价值。

要求学生能在实践中有意识践行社会主义核心价值观，理解“立德树人”的重要性，树立担当好“立德树人”职责的意识;观察与了解中小学教师职业行为中的职业道德规范要求，具有遵守职业道德规范、依法执教意识;认识教师工作的专业性、复杂性与重要性，形成从教意愿;尊重学生人格，富有爱心、责任心、事业心;遵守晋中学院与实践学校的规章制度。

(二)教学工作实习的内容及要求

1. 课堂教学实习的内容及要求 课堂教学实习是教育实习的中心环节。实习期间，要求每位本科实习生至少独立完成 5 个教案、讲授 5 节课。实习生需要认真做好以下几项工作：

(1)深入钻研中学美术课程标准，掌握教材的内容，做好编写教案的准备。

(2)深入了解实习班级学生的学习情况，针对学生的实际，确定教学目标，明确重点、难点、时间分配和作业布置。

(3)编写教案初稿，教案应明确上课日期、班级、课题、基本内容、教学目标、教学环节、教学方法、板书设计、教具(包括使用现代教学手段)以及各个环节的时间分配。教案书写 要清楚整洁。

(4)教案经审核后，要进行试讲练习。

(5)试讲后进行课堂实践，课堂实习后要认真进行教学反思，总结优缺点，不

断提高自身教学水平。

(6)作业批改及辅导作业批改要认真、及时、准确，并给以恰当的评语。

2. 批改作业和辅导学习要求

(1)批改作业要认真细致，并对作业中的优缺点予以记录。

(2)认真研究作业的正确答案。特别是对于比较复杂的疑难问题，要经过集体讨论，做出统一的正确答案(有些作业题还要估计到几种可能的解题方法)。

(3)实习生要多了解学生学习上存在的问题，根据实际情况分类进行辅导。

(三)班主任工作实习的内容及要求

班主任工作实习的内容包括制定班主任工作计划、观察和了解学生、开展班级日常工作、指导少先队或共青团工作、指导学生的课外活动、做好个别教育、做好家访工作等。要求实习生要针对班级的具体情况协助原班主任开展工作。每个实习生应独立组织班级活动至少一次。实习生要深入了解个别学生的学习情况、思想状况、个性特点、行为习惯等，有的放矢地进行教育和引导。可在班主任的同意和陪同下，适当进行家访。根据原班主任工作计划和班级具体情况，开展班级管理的日常工作。

(四)教研工作实习内容和要求

教研工作实习主要是实习生要积极主动参与实习单位的教研活动、听课与评课、课后反思研讨;课堂观察和课例分析等;开展教育调查或教育行动研究;开展已有校本课程案例分析评价。完成教学后记或课堂教学反思(或班队管理反思);课例分析或教育调查报告。

五、考核方式

(一) 考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1	课堂教学设计; 备课教案; 课堂教学实践; 教师教育理论学习笔记; 班主任管理日志; 班主任组织活动计划及记录教学实习总结。	教学实习成绩 班主任实习成绩
课程目标 2	课堂教学设计; 备课教案; 课堂教学实践; 教师教育理论学习笔记; 听评课笔记及反思; 实践视频的数量及质量; 教研活动记录; 教学设计研讨记录与总结; 优秀教学案例研讨记录与总结; 教	教学实习成绩 教育调查与研究 成绩

	育教学问题研讨记录与心得。	
课程目标 3	课堂教学设计；备课教案；课堂教学实践；教师教育理论学习笔记；班主任管理日志；班主任组织活动计划及记录；教学实习总结；教学设计研讨记录与总结；优秀教学案例研讨记录与总结；班主任管理研讨记录与总结；教育教学问题研讨记录与心得。	教学实习成绩 班主任实习成绩 教育调查与研究 成绩
课程目标 4	课堂教学反思总结；班队管理反思总结；教研活动研讨记录与总结；教学设计研讨记录与总结；优秀教学案例研讨记录与总结；班主任管理研讨记录与总结；教育教学问题研讨记；记录与心得。	教学实习成绩 班主任实习成绩 教育调查与研究 成绩

(二) 课程目标考核占比

考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3	课程目标 4
校外指导教师 (60%)+ 校内指导教师 (20%)+ 班主任工作(20%)	师德体验(20%)	根据考核占比折合成分数共 20 分			
	教学工作(40%)	根据考核占比折合成分数共 40 分			
	班主任工作(20%)	根据考核占比折合成分数共 20 分			
	教育调查与研究(20%)	根据考核占比折合成分数共 20 分			
课程达成度	分目标达成度= $\sum$ 各考核环节样本总均分/总分*权重 总达成度= $\sum$ 分目标达成度*权重				

六、成绩评定标准与方式

(一) 成绩评定

实习成绩根据“实习评价标准”，结合实习学生实习任务的完成情况进行评定。实习评定成绩，具体为：实习综合评定成绩=校内指导教师*30%+校外指导教师*70%校外指导教师成绩=师德体验*20%+教学工作实习成绩*40%+班主任工作实习成绩*20%+教育调查与研究报告成绩*20%。成绩评定标准以五级计分评定成绩（ ≥ 90 分为优秀、 ≥ 80 分为良好、 ≥ 70 分为中等、 ≥ 60 分为及格和 < 60 分为不及格）。

(二) 评定标准

评价方式及所占比例	评价内容	评价标准	对课程目标的支撑	实施方式
-----------	------	------	----------	------

校外学校 指导教师 70%	师德体验 (20分)	1.了解国家关于教师工作的相关政策及规定;	课程目标1、 2、3	实习、 观摩 交流、 实习 总结
		2.能对实践学校教师的职业行为规范表现进行分析与评价,能依据教师职业道德规范要求对自身在实践学校行为进行总结反思;		
	教学工作 实习(40 分)	1.能对课堂教学实施与教案设计进行总结反,并修正教学设计;	课程目标2、 3、4	
		2.能在教育教学理论指导下完成5份课例分析;		
		3.能完成一份具有创新性的教学设计;		
		4.能与同伴分享教学设计与课教学的体会与感悟。		
	班主任工 作实习 (20分)	1.能分析学生的身心特点与基本行为方式	课程目标2、 3、	
		2.反思自己的班主任工作,完成班主任工作总结;		
		3.与同伴分享班主任工作经验;		
		4.能发现班级存在的问题并做出解决方案。		
教育调查 与研究 (20分)	1.能独立完成2份学校管理文化体验记录;	课程目标1、 2、3、4		
	2.能发现学校相关管理部门存在的问题,并创造性地提出建议。			
校内学校 指导教师 30%	师德体验 (20分)	1.了解国家关于教师工作的相关政策及规定;	课程目标1、 2、3	实习、 观摩 交流、 实习 总结
		2.能对实践学校教师的职业行为规范表现进行分析与评价,能依据教师职业道德规范要求对自身在实践学校的行为进行总结反思;		
	教学工作 实习(40 分)	1.能对课堂教学实施与教案设计进行总结反思,并修正教学设计;	课程目标2、 3、4	
		2.能在教育教学理论指导下完成5份课例分析;		
		3.能完成一份具有创新性的教学设计;		
		4.能与同伴分享教学设计与课堂教学的体会与感悟。		
	班主任工 作实习 (20分)	1.能分析学生的身心特点与基本行为方式;	课程目标2、 3、	
		2.反思自己的班主任工作,完成班主任工作总结;		
		3.与同伴分享班主任工作经验;		
		4.能发现班级存在的问题并做出解决方案。		
教育调查	1.能独立完成2份学校管理文化体验记录;			

	与研究 (20分)	2.能发现学校相关管理部门存在的问题,并创造性地提出建议。	课程目标1、 2、3、4	
--	--------------	-------------------------------	-----------------	--

七、实习方式与组织

教育实习采取集中实习+分散实习的形式,以集中实习为主。

实习时间安排:根据教学计划,教育实习安排在第5或6学期进行,实习时间共18周。

教育实习由学校和系部协同安排。成立教育实习工作小组,由分管教学副主任担任组长,专业负责人和教研室主任为副组长,美术学专业指导教师组成。其主要职责是:

- 1.专业负责人制订教育实习工作方案,做好实习生实习前思想动员和教育工作。
- 2.在教育实习过程中,全面指导、监督本系各实习班级的教育实习工作。
- 3.指导教师由教学经验丰富,工作责任心强,有一定的组织和管理能力的教师担任。全面指导学生教育实习过程,并在实习结束后组织与参与实习活动。
- 4.组织实习生实习结束时的教育实习经验交流会和实习工作,公平公正的评定最终实习成绩。
- 5.及时收集实习资料,输入成绩,留档保存。

八、实习要求

1.对学生的要求:以正式工作人员的身份进行实习。要求学生不因实习生身份而放松自己,要严格遵守实习单位的有关规章、制度和纪律,积极争取和努力完成老师交办的各项任务,从小事做起,向有经验的同志虚心求教,尽快适应环境,不断寻找自身差距,拓展知识面,培养实际工作能力。实习结束时要按质按量地提交实习资料作为实习成绩的重要组成部分。

2.对指导教师的要求:校内校外指导教师做好实习生的全面指导任务。校内指导教师实习期间至少3次集中辅导实习生实习,及时了解实习生的实习情况,并给予正确的指导意见,填写指导意见表。实习结束了,校内外教师按照实习表现打分。

3.对实习单位和场所的要求：实习单位做好接待学生工作，安排好学生的工作与生活，解决实习生实习过程中遇到的问题，保障实习期间学生的实习任务顺利完成。

九、教材、参考书目及其他学习资源

1.选用教材

教材名称	ISBN 号	编者	出版社	出版时间	是否为马工程教材
教育实习	9787567624009	张治勇, 龚宝成.	安徽师范大学出版社	2016	否

2. 主要参考书目

- (1) 初中美术教材全套（7-9 年级上下册），湖南美术出版社。
- (2) 高中美术选修美术鉴赏，主编：杨永善，人民教育出版社。

3. 其它学习资源

- (1) 国家教育资源公共服务平台：<http://www.eduyun.cn/>

这是一个涵盖小学到高中各个科目的优质资源网站，里面备课资源非常丰富，有资源包、教学设计、教学课件、课堂实录、素材、习题等等，输入关键词就能搜索到相关的资料。

- (2) 第一课件网：<http://www.1kejian.com/>

这是一个提供免费教学资源下载的网站，包含各学段、各学科、不同教材版本的教学课件、教案、试题等等。在课件专区中，每个教学课件里还附上了详细的教案简介和使用说明，搭配教案进行备课进度会快很多。

《教育研习》课程大纲

一、课程信息

课程名称	教育研习 Education and learning		
课程编码	230610138B	适用专业	美术学
先修课程	教育实习	修读学期	5/6
课程类别	专业实践	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	1	考核方式	☐ 考试 ☒ 考查
课程学时	1 周		
执笔人	孙伟	审核人	何丽

二、课程简介

教育研习是美术学专业的重要教学环节,重在对师范生实习过程的反思与研究。美术学专业的研习活动要结合美术学科教学的新理念、新思想、新方法、新技术以及新课程的实施要求,通过实习经验交流、教学设计研讨、课堂观察评议、主题班会研讨和教育科研报告研讨等多种途径,对师范生实习过程中的教育教学行为加以分析、探究与评价,以达到经验交流与反思、合作分析与探讨、及时总结与提升的目的。

三、研习目的

(一) 课程目标

课程目标 1: 通过教育研习,受到深刻的专业思想教育,树立献身教育事业的理想和信念,强化对中等教育事业的适应性;树立创新意识、终身学习与专业发展的意识和能力;以德立人,提高职业素养和人文底蕴。【毕业要求 2.2: 教育情怀】

课程目标 2: 通过教学设计研讨、课堂观察评议和主题班会研讨等途径,反思自身在教案编写、教学环节设计、教学语言、板书图示、资源开发、媒体运用、应变技巧等教学技能、方法策略等方面存在的不足,弥补专业知识的缺陷,提升教育教学的理念。【毕业要求 4.3: 教学能力】

课程目标 3：能将所学美术学专业知识和教育学心理学知识及现代教育技术等理论知识进行合理整合，与中学美术教学实践进行对照，探索中学美术教学的相关问题，初步掌握综合育人路径和方法。【毕业要求 6.2：综合育人】

课程目标 4：熟悉教育实习的主要功能与特点，知道自身在教育实习过程中的主要收获与不足。应用相关的评价分析表进行自我评价与同伴互评，并及时反思改进。【毕业要求 7.2 /7.3：学会反思】

（四）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	毕业要求 2: 教育情怀	2.2【职业理想】在教师教育课程学习和教育实践中感受美术教师的责任感和使命感。认知并掌握育人规律，有正确的教育观，心系学生，尊重学生人格，富有爱心、责任心，能够为学生成长创造发展的条件和机会。
课程目标 2	毕业要求 4: 教学能力	4.3【教学研究】能结合美术教学工作拓展课外兴趣活动的组织与教学活动，发现具体的教学问题，选择合理的研究方法，初步形成研究成果，具备基本的教研能力。
课程目标 3	毕业要求 6: 综合育人	6.2【育人环节】关注中学生身心健康、人格教育、文化育人和活动育人等方面的知识，掌握美术学科育人的内容、途径与方法。
课程目标 4	毕业要求 7: 学会反思	7.2【教育反思】具有积极的反思意识和能力，能够在美术教育教学实践中收集信息、自我诊断、自我改进，能运用批判性思维方法分析、解决美术教育和美术创作问题。 7.3【专业发展】掌握规范的教育教学研究方法和参与各类中学美术教育教学活动。能够主动收集分析相关信息，获得积极的教学反思体验，具有分析和解决专业学习中及中学美术教育教学中遇到的问题的初步能力。

五、研习内容及进度安排

（一）课堂教学观察评议

1. 教学技能研讨（语言、板书图示、教态、课件运用、资源运用、课堂提问等技能的合理性）；

2. 教学方法研讨（讲授、提问、阅读指导、材料分析、情境创设、问题讨

论等教学方法的合理性)；

3. 教学策略研讨 (教学过渡、方法引导、机智应变、偶发事件处理等策略的合理性)；

4. 教学效果研讨 (重点难点的解决、教学目标的达成、教学理念的渗透)。

(二) 主题班会评议

1. 班会设计探讨 (主题、思路、课件辅助、活动准备等)；

2. 教学方法研讨 (讲授、提问、情境创设、问题讨论等教学方法的合理性)；

3. 教学策略研讨 (教学过渡、方法引导、机智应变、偶发事件处理等策略的合理性)；

4. 教学效果研讨 (重点难点的解决、教学目标的达成、教育理念的渗透)；

(三) 教育科研报告研讨

1. 选题意义探讨；

2. 研究 (调查) 设计研讨；

3. 研究 (调查) 过程研讨；

4. 结果表述研讨。

五、考核方式

(一) 考核方式

考核方式为过程性考核、期末考核。

过程性考核包括研习表现、研习方法运用等。

期末考核为研习报告。

(二) 考核内容与课程目标对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1: 通过教育研习, 受到深刻的专业思想教育, 树立献身教育事业的理想和信念, 强化对中等教育事业的适应性; 树立创新意识、终身学习与专业发展的意识和能力; 以德立人, 提高职业素养和人文底蕴。	研习相关材料的完成度, 包括研习报告、研习总结。记录观摩与交流的全过程、对于研习的个人心得体会, 对每位同学交流的建议和评价等。	研习报告
		研习表现

<p>课程目标 2: 通过教学设计研讨、课堂观察评议和主题班会研讨等途径, 反思自身在教案编写、教学环节设计、教学语言、板书图示、资源开发、媒体运用、应变技巧等教学技能、方法策略等方面存在的不足, 弥补专业知识的缺陷, 提升教育教学的理念。</p>	<p>关于观摩教学设计研讨、课堂观察评议和主题班会研讨等全过程的表现, 反思自身专业知识的缺陷。</p>	<p>研习报告</p>
		<p>实习表现</p>
<p>课程目标 3: 能将所学美术学专业知识、教育学心理学知识及现代教育技术等理论知识进行合理整合, 与中学美术教学实践进行对照, 探索中学美术教学的相关问题, 初步初步掌握综合育人路径和方法。</p>	<p>研习报告能体现前面所学的教育学、心理学理论、美术教学论等课程知识, 能够在真实的情境中熟练运用美术学专业知识能力、教育心理学知识及运用这些知识分析问题、解决问题的能力。</p>	<p>研习报告</p>
		<p>实习表现</p>
<p>课程目标 4: 熟悉教育实习的主要功能与特点, 知道自身在教育实习过程中的主要收获与不足。应用相关的评价分析表进行自我评价与同伴互评, 并及时反思改进。</p>	<p>对研习过程中看到的一些教育现象、问题等, 需要及时反思、研讨与分析; 并且能够形成一定的科研钻研能力、分析解决问题的能力、反思合作能力。</p>	<p>研习报告</p>
		<p>实习表现</p>

六、成绩评定标准与方式

研习成绩根据“研习实践评价标准”, 结合实习学生研习任务的完成情况进行评定。研习评定成绩, 由研习指导教师根据学生的研习报告、研习表现以及学生在研习过程中的政治思想表现、遵守纪律情况和劳动态度等情况对学生进行考核, 给出研习成绩, 具体为: 研习成绩=过程性考核 (50%) +研习报告 (50%)。成绩评定标准以五级计分评定成绩 (≥ 90 分为优秀、 ≥ 80 分为良好、 ≥ 70 分为中等、 ≥ 60 分为及格和 < 60 分为不及格)。

评价方式及所占比例	评价内容	评价标准	对课程目标的支撑	实施方式
<p>研习表现 50%</p>	<p>师德体验 (20分)</p>	<p>1.了解国家关于教师工作的相关政策及规定; 2.能对实践学校教师的职业行为规范表现进行分析与评价, 能依据教师职业道德规范要求对自身在实践学校的行为进行总结反思;</p>	<p>课程目标 1、2、3</p>	<p>研讨、观摩交流、研习</p>
	<p>课堂教学</p>	<p>1.能对课堂教学实施与教案设计进行总结反思, 并修</p>		

评价方式及所占比例	评价内容	评价标准	对课程目标的支撑	实施方式
	(30分)	正教学设计;		总结
		2.能在教育教学理论指导下完成一份课例分析;		
		3.能完成一份具有创新性的教学设计;		
		4.能与同伴分享教学设计与课堂教学的体会与感悟。		
研习报告 50%	班级管理 实践 (20分)	1.能分析学生的身心特点与基本行为方式;	课程目标2、 3、4	研讨、 观摩 交流、 研习 总结
		2.反思自己的班主任工作,完成班主任工作总结;		
		3.与同伴分享班主任工作经验;		
		4.能发现班级存在的问题并做出解决方案。		
	学校管理 实践 (10分)	1.能独立完成1份学校管理文化体验记录;		
		2.能发现学校相关管理部门存在的问题,并创造性地提出建议。		
教研实践 (20分)	1.与同伴分享教育实践活动中自己感兴趣的问题,并阐述自己的观点;			
	2.就教育实践活动中发现的问题,进一步凝练,完成毕业论文的初步设计思路。			

七、实习方式与组织

1. 教育研习采用经验交流、观摩研讨、小组讨论等方法进行教学,强调学生的主动参与、积极反思和有效探究。

2. 实习经验交流可按照以下模式进行:个人陈述(如主要的活动,成功的经验,深刻的教训,难忘的经历,感人的细节,实践的感悟,存在的问题与困惑等)→小组讨论(补充说明、质疑问难、反思成败、提供借鉴等)→明确个体专业发展的方向与改进方法(本体性知识、条件性知识与实践性知识等的改进)。

3. 教学文本分析、案例(包括教案、教学实录、教学录像)观摩、教育科研报告研讨可按以下模式来进行:观察文本、案例或报告(记录教学思路、教学技能、教学方法、教学策略、教学目标等的表现)→个人说明(教授者对课堂教学或教育科研相关情况进行说明)→合作交流(补充说明、质疑问难、反思成败、提供借鉴等)→反思提高(总结经验教训,明确改进方向)。

八、实习要求

明确研习目的意义、基本要求和主要任务;确定研习方案,准备教学叙事、课后反思、教学后记、案例材料、实习体会等研习材料。

九、教材、参考书目及其他学习资源

1. 选用教材

教材名称	ISBN 号	编者	出版社	出版时间	是否为马工程教材
教育见习与实习	9787040486001	戴建斌	高等教育出版社	2017	否

3. 主要参考书目

翟大彤.教育实习指导[M].北京:北京师范大学出版社, 2014. 5.

张治勇, 龚宝成.教育实习[M].合肥:安徽师范大学出版社,2016. 6.

范丹红.教师专业技能训练与教育实习[M].北京:北京师范大学出版社, 2013.

4. 其它学习资源

(1) 国家教育资源公共服务平台: <http://www.eduyun.cn/>

这是一个涵盖小学到高中各个科目的优质资源网站,里面备课资源非常丰富,有资源包、教学设计、教学课件、课堂实录、素材、习题等等,输入关键词就能搜索到相关的资料。

(2) 第一课件网: <http://www.1kejian.com/>

这是一个提供免费教学资源下载的网站,包含各学段、各学科、不同教材版本的教学课件、教案、试题等等。在课件专区中,每个教学课件里还附上了详细的教案简介和使用说明,搭配教案进行备课进度会快很多。

《专业实习 1》课程大纲

一、课程信息

课程名称	专业实习 1 Professional practice 1		
课程编码	230610105D	适用专业	美术学
先修课程	无	修读学期	4
课程类别	专业实践课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	2	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	3 周		
执笔人	王克俊	审核人	孙伟

二、课程简介

《专业实习 1》是美术学专业的重要实践教学环节，学生重在走出教室进行外光写生训练及实地考察，对专业基础技法能力训练以外的综合实践过程反思与研究。美术学专业实习要结合美术学科教学的新理念、新思想、新方法、新技术以及新课程的实施要求，学生通过写生经验交流、实地考察研讨、技法训练评议、采风素材整理和实习报告研讨等多种途径，对师范生实习过程中的专业能力培养加以分析、探究与评价，以达到经验交流与反思、合作分析与探讨、及时总结与提升的目的。

三、实习目的

(一) 课程目标

课程目标 1：学生通过第一次专业实习，灵活运用美术学科专业知识发展教育教学能力；在写生训练中培养专业的观察方法、思辨能力等；在实地考察中体验地域文化历史、社会审美理念的形成及发展规律；实践所学专业知识和技法能力并探索创作方法；了解美术学科服务于社会的新动态、新成果。【毕业要求 3.2：专业能力】

课程目标 2：学生通过外光写生训练、实地考察、技法评议、素材整理等途径，继承传统文化精髓，发展时代创新优势，学会线上和线下教学模式；结合观

察思考和实习实践经验、教学资源共享等，发展编写教学方案和设计教学实践过程能力；发展自我评价能力，提升教育教学的理念。【毕业要求 4.2: 教学实践】

课程目标 3: 学生能将所学专业素养与教育学、心理学、职业生涯规划、现代教育技术等理论知识进行合理整合，与中学美术教学实践进行对照，探索中学美术教学的相关问题，初步掌握综合育人路径和方法。【毕业要求 6.2: 育人环节】

课程目标 4: 学生熟悉专业实习的主要功能与特点；培养以美育人、以美化人意识，融合美育发展参与组织教育活动能力。【毕业要求 6.3: 育人实践】

(五) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	毕业要求 3: 学科素养	3.2 【专业能力】能运用美术学科的知识进行教育教学，并能综合运用本学科的知识去传授“美”的理念和创作方法，从而提升大众的审美能力，服务社会。了解美术学科发展的新成果、新动态，具备创作、研究能力。
课程目标 2	毕业要求 4: 教学能力	4.2 【教学实践】通过现代与传统的教学手段、线下和线上的教学模式、课堂教学与课外实践的教学活动等“三结合”，实现教学资源共享。科学编写美术教学方案，精心设计教学实践过程，激发中学生对美术作品及创作的兴趣，培养创新思维和动手能力。合理设置课堂评价依据，并能实施自我评价。
课程目标 3	毕业要求 6: 综合育人	6.2 【育人环节】关注中学生身心健康、人格教育、文化育人和活动育人等方面的知识，掌握美术学科育人的内容、途径与方法。
课程目标 4	毕业要求 6: 综合育人	6.3 【育人实践】树立以美育人、以美化人的意识。了解地域文化和民族文化，在教学实践中有机结合美术教学进行育人活动，能够在校园文化和教育活动中融合美育，具备参与组织主题教育和社团活动相关能力。

六、实习内容及进度安排

实习项目一：外光写生训练

内容：观察方法、写生技巧、材料特性、课件运用、资源运用、问题思考及解决办法等研究实验。

- 1.每日完成速写或线描作业两幅。
- 2.每两日完成写生作业一幅。

实习项目二：考察与素材收集

实地考察要求在地域风貌、文化特点、历史发展、社会现象、民俗民风、传统技艺等方面的素材资料收集整理。教育教学素材收集，地方教育教学现状调查及信息收集。

- 1.实习结束至少完成两个方向的项目考察并有相关素材数据。
- 2.实习结束完成实习任务完成情况总结报告。

七、考核方式

(一) 考核方式

考核方式为过程性考核、期末考核。

过程性考核包括实习表现、实习报告等。

期末考核为实习成果（写生作业）。

(二) 考核内容与课程目标对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1：学生通过第一次专业实习，灵活运用美术学科专业知识发展教育教学能力；在写生训练中培养专业的观察方法、思辨能力等；在实地考察中体验地域文化历史、社会审美理念的形成及发展规律；实践所学专业知识和技法能力并探索创作方法；了解美术学科服务于社会的新动态、新成果。	实习任务的完成度，包括写生作业、实习报告。记录观摩与交流的全过程、对于实习的个人心得体会，对每位同学交流的建议和评价等。	实习报告
		实习表现
课程目标 2：学生通过外光写生训练、实地考察、技法评议、素材整理等途径，继承传统文化精髓，发展时代创新优势，学会线上和	关于外光写生训练、地方考察、素材收集和教育信息研讨等全过程的表现，反思自身专业知	实习报告

线下教学模式；结合观察思考和实习实践经验、教学资源共享等，发展编写教学方案和设计教学实践过程能力；发展自我评价能力，提升教育教学的理念。	识的不足。	实习表现
课程目标 3：学生能将所学专业素养与教育学、心理学、职业生涯规划、现代教育技术等理论知识进行合理整合，与中学美术教学实践进行对照，探索中学美术教学的相关问题，初步掌握综合育人路径和方法。	实习报告能体现前面所学的教育学、心理学理论、美术教学论等课程知识，了解地方教育现状，运用美术学专业知识能力、教育心理学等知识分析问题、解决问题。	实习报告
		实习表现
课程目标 4：学生熟悉专业实习的主要功能与特点；培养以美育人、以美化人意识，融合美育发展参与组织教育活动能力。	对实习过程中参与组织集体活动，收集社会现象、教育发展及相关问题思考等，需要及时反思、研讨与分析；并且能够形成一定的科研钻研能力、分析问题、解决问题的能力、反思合作能力。	实习报告
		实习表现

六、成绩评定标准与方式

专业实习成绩根据“专业实习实践评价标准”，结合学生实习任务的完成情况进行评定。实习评定成绩，由实习指导教师根据学生的实习报告、实习表现以及学生在实习过程中的政治思想表现、遵守纪律情况和劳动态度等情况对学生进行考核，给出实习成绩，具体为：实习成绩=过程性考核(30%)+实习成果(70%)。成绩评定标准以五级计分评定成绩（≥90分为优秀、≥80分为良好、≥70分为中等、≥60分为及格和<60分为不及格）。

评价方式及所占比例	评价内容及标准	对课程目标的支撑	实施方式
-----------	---------	----------	------

评价方式及所占比例	评价内容及标准		对课程目标的支撑	实施方式
过程性考核 30%	实习表现 (15分)	1.了解国家关于教师工作的相关政策及规定；了解地方教育现状并进行分析与评价，能依据教师职业道德规范要求对自身在专业实习中的表现； 2.研究地方思政案例，传承民族传统文化精华； 3.能对写生训练和考察中的问题进行总结反思，学会方法，积累经验； 4.能积极参与实践活动，组织集体学习； 5.能利用地方资源，收集整理学习素材。	课程目标2、3、4	研讨 观摩 交流 实践 总结
	实习报告 (15分)	做出综合分析评价的实习总结。		
实习成果 70%	构图合理 (20分)	画面立意明确，构图合理完整；	课程目标1、2、3	研讨 观摩 交流 实践 总结
	形色兼备 (20分)	形体准确，色调和谐，有较强的空间表现力		
	节奏明确 (20分)	画面关系主次分明，疏密有致，元素丰富，层次力度控制到位。		
	表现语言 (10分)	能很好掌握户外写生要点，材料技法熟练掌握，有很好的艺术语言塑造能力。		

七、实习方式与组织

1. 专业实习采用外光写生、现场临摹、实地考察、素材收集、小组讨论等方法进行教学，强调学生的主动参与、积极反思和有效探究。

2. 实习经验交流可按照以下模式进行：个人陈述（如组织参与学习活动，写生观察经验，考察心得体会，地域风貌特色，历史文化信息，素材收集途径，存在的问题与困惑等）→小组讨论（补充说明、质疑问难、反思成败、提供借鉴

等) →明确个体专业发展的方向与改进方法(本体性知识、条件性知识与实践性知识等的改进等)。

3. 写生训练、考察观摩、信息采集可按以下模式来进行: 观察体验与写生练习→材料特性与技法经验→考察观摩与素材收集→评价交流(补充说明、质疑问难、反思成败、提供借鉴等) →反思提高(总结经验教训, 明确改进方向)。

八、实习要求

1. 对学生的要求:

要求学生, 明确专业实习目的意义、按要求完成实习任务; 遵守实习纪律, 尊重实习所在地地方乡规民俗及不同民族习俗; 认真学习出行安全教育培训注意事项; 按要求做好实习材料整备注意事项; 学生干部要协助指导教师做好实习期间学生集体学习、生活管理、编组分配、出行保险、行车住宿、实习单位衔接、联络协作等相关事宜。

2. 对指导教师的要求:

指导教师要根据实际条件合情合理确定具体的实习方案, 提前安排实习班级完成各项准备工作, 协调同学与实习单位的各项事宜, 带领学生实地考察, 示范作画, 指导学生作业, 提出改进意见和参考案例。整体把控教学进程, 按规定合理处置突发事件, 完成教学任务。

4. 对实习单位和场所的要求:

实习单位要严格按照与本校签订的合同条例, 提供安全卫生的实习、食宿场所, 确保食品质量, 确保出行安全及实习考察的可持续资源, 有应对突发事件管理机制, 能及时就医的医疗设施条件和管理实习有关事宜的管理办法。

九、教材、参考书目及其他学习资源

1. 选用教材

教材名称	ISBN号	编者	出版社	出版时间	是否为马工程教材
《山水写生与创	9787040217131	崔晓东	高等教育出版社	2007	否

作教程》					
《风景色彩写生》	9787040559309	周至禹	高等教育出版社	2018	否

4. 主要参考书目

黄华明.水彩风景写生[M].重庆:重庆大学出版社,2014.08.

翁凯旋.油画风景写生[M].重庆:西南大学出版社,2022.08.

刘郁兴.钢笔风景速写[M].湖南:海洋出版社,2012.10.

成小平.风景速写[M].北京:中国民族摄影艺术出版社,2011.1.

张捷.山水课徒稿[M].浙江:浙江摄影出版社,2020.8.

《专业实习 2》课程大纲

一、课程信息

课程名称	专业实习 2 Professional practice2		
课程编码	230610106D	适用专业	美术学
先修课程	绘画材料语言及技法训练	修读学期	第七学期
课程类别	专业实践	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	2	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	3 周		
执笔人	籍俊杰	审核人	何丽

二、课程简介

本课程是学生进行毕业创作前的一门必修课。通过对所考察地方的山川河谷, 风土人情, 人文历史的了解和描绘, 为毕业创作准备充足的资料, 逐步体会和提炼出要表现的毕业创作草稿。若表现祖国大好河山, 需要对地方的山河进行梳理, 找出特点; 若表现人民生活, 需要访寒问苦, 深入了解人民的生活状况。

收集和寻找创作素材的同时, 还要提升自身的绘画能力, 运用不同的绘画材料和工具来描绘对象, 如不同光线的自然风貌, 农田里耕作的人民, 晚归的牛羊, 新兴的厂矿等等

三、实习目的

(一) 课程目标

课程目标 1: 考察当地中学的美术课堂, 了解学校的教与学, 在今后的学习中培养自己的教学能力。实习中能熟练运用光色原理来描绘大好山河, 表现天气的阴晴雨雾, 对山峦的叠嶂, 河水的变化, 树草的远近都有方法来进行有效的处理和表达。【毕业要求 4.1: 教学能力】

课程目标 2: 写生是一门融合认知和技术的实践课。画者心中想, 眼中见的物化, 能画即能讲, 以分组的方法让学生讲述画的进程。进而, 可以组合多景为一景, 创作出有主题的、有时代特征的, 符合教学要求的作品, 能在校园文化和

教学活动中体现美的传播，和信息的转换和弘扬。【毕业要求 6.3：综合育人】

课程目标 3：写生中学习，学习中矫正，总结经验，完善画法。顺应教学发展需求，顺应时代的要求，明确自身专业发展的未来需求，及时规划自己的职业生涯。【毕业要求 7.1：学会反思】

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	教学能力 (H)	4.1【 教学技能 】 在掌握美术学科基础理论知识的基础上，理解中学美术课程标准与教材内容，领会教材编写意图，具备基本教学技能，选用合适的教学模式、方法和手段，开展有效教育教学活动，展示教师良好的教育教学技能。
课程目标 2	综合育人 (M)	6.3【 育人实践 】 树立以美育人、以美化人的意识。了解地域文化和民族文化，在教学实践中有机结合美术教学进行育人活动，能够在校园文化和教育活动中融合美育，具备参与组织主题教育和社团活动相关能力。
课程目标 3	学会反思 (M)	7.1【 终身学习 】 了解国内外中学美术教育改革发展趋势、美术教师专业核心素养、专业发展的阶段与途径，明确自身专业发展的重点。具有终身学习与专业发展意识，能够适应时代和教育发展需求，进行学习和职业生涯规划。

四、实习内容及进度安排

实习项目一：小幅写生和资料收集

目标：大量的走访和信息的收集，构想自己的创作的方向和内容。

重点：能否运用自己的知识和技法表现大自然中的景和物。

难点：构图的选择，造型的组合，色彩的运用，创作的立意。

具体内容： 写生和收集、走访

1.写生：

选择合适的写生点——确定光线的方向——取景中确立构图——整合全景中的造型关系——设计画面的色彩感——拓展创作思路

2.收集资料和走访学校：

多走多看，多想，一切以创作思路和创作小稿为主。

走访当地的中学，了解当下中学的美术教学。在今后的教学活动中模拟教师进行教学活动。

作业布置：

速写 每天若干、

色彩小稿（两日至少一张）。

资料 越多越好。

走访学校要见诸文字，写到实习报告中。

实习项目二： 各种表现方法

目标：就第一周出现的问题，解决和处理问题。找寻适合学生的不同的表现方法。

重点：收集和观看不同的画法

难点：尝试各种画法，进而确立自己要用哪种画法来完成主题创作

具体内容：收集资料和小幅色彩写生

1.引导学生写生实践，提出建议。

2.写生实践。

3.模拟讲台，讲评同学作业。

作业布置：速写 每天若干、

色彩小稿（两日至少一张）。

资料 越多越好。

实习报告

返校总结，写生整理，展览汇报。

五、考核方式

(一) 考核方式

课程考核方式分为过程性考核、期末考核……

过程性考核方式（平时成绩）包括课堂表现、平时作业、调研报告、考勤等。

期末考核采用闭卷考试。

(二) 考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容及所占比例 (%)	考核方式
课程目标 1	1. 构图, 2.造型塑造, 3.色彩表现, 4.意图表达5.中学走访	色彩写生 速写 心得体会 临摹作品
课程目标 2	1. 构图, 2.造型塑造, 3.色彩表现4.意图表达, 5. 讲台表述	色彩写生 速写 心得体会 临摹作品 模拟讲台
课程目标 3	1.作业间改进的表现方法, 2.临摹作品的完成度。3.实习报告	色彩写生 速写 心得体会 临摹作品 实习报告

六、成绩评定标准与方式

专业实习成绩根据“专业实习实践评价标准”，结合学生实习任务的完成情况进行评定。实习评定成绩，由实习指导教师根据学生的实习报告、实习表现以及学生在实习过程中的政治思想表现、遵守纪律情况和劳动态度等情况对学生进行考核，给出实习成绩，具体为：实习成绩=过程性考核 (30%) +实习成果 (70%)。成绩评定标准以五级计分评定成绩（ ≥ 90 分为优秀、 ≥ 80 分为良好、 ≥ 70 分为中等、 ≥ 60 分为及格和 < 60 分为不及格）。

评价方式及所占比例	评价内容及标准	对课程目标的支撑	实施方式
-----------	---------	----------	------

评价方式及所占比例	评价内容及标准		对课程目标的支撑	实施方式
过程性考核 30%	实习表现 (15分)	1.模拟讲台, 根据中学课程标准和内容, 掌握绘画理论知识和表现技法, 有效的开展教学活动, 展现未来成为一名教师应该具有的良好教育教学技能; 2.有很好的团队精神和集体大局观, 能很好的完成学习任务; 3.能结合当地的人文地貌和历史文化, 完成作业, 创作带有时代特征的作品; 4.结合时代发展趋势和美术教师专业核心素养、专业发展阶段, 设计自己的职业道路和对未来职业的展望;	课程目标2、3、	研讨 观摩 交流 实践 总结
	实习报告 (15分)	做出综合分析评价的实习总结。		
实习成果 70%	构图合理 (20分)	画面立意明确, 构图合理完整;	课程目标1、2、	研讨 观摩 交流 实践 总结
	形色兼备 (20分)	形体准确, 色调和谐, 有较强的空间表现力		
	节奏明确 (20分)	画面关系主次分明, 疏密有致, 元素丰富, 层次感控制到位。		
	表现语言 (10分)	能很好掌握户外写生要点, 材料技法熟练掌握, 有很好的艺术语言塑造能力。		

七、实习方式与组织

1.一名指导老师负责一个班级，根据教学要求，选定一个或多个实习基地，到达基地进行实地教学活动。

2. 指导老师集中授课，学生分组分散完成作业；指导老师集中讲评作业，讲共性，说个案，帮助学生推进各自的学习进度，找寻符合各自的表现内容和表现方法。

3.每位学生根据自己的平时所学，运用自己擅长的工具和绘画材料完成规定的速写和色彩作业。根据教学活动的实际情况写一篇实习报告，总结心得体会，梳理毕业创作的思路和画稿。

4. 返校后，做一场写生汇报画展。

八、实习要求

1.对学生的要求：

下乡前一周，班委和系办对接，办理好全班同学的出行保险；

确定好出行的时间、路线，车辆，车票；

对接基地负责人，安排好食宿，确定好费用。

分小组，定组长，名单报带队教师。

到达基地：遵守基地的各项规章制度，严格遵守出行的注意事项；

根据老师安排，完成教学任务；

处理好与老师，与同学，与基地的关系；

有问题及时与班委、指导老师、基地沟通处理。

自主学习，提升绘画技能。

2.对指导教师的要求

指导教师，指导班委完成各项下乡前的准备工作，协调同学与基地的各项事宜，带领学生实地考察，示范作画，指导学生作业，提出改进方向和参考名家事例。整体把控教学进程，及时调整，完满的完成教学活动。

3.对实习单位和场所的要求

实习单位, 要严格按照与本校签订的合同条例, 提供干净整洁的住宿场所, 安全卫生的食品, 安全出行的车辆, 实习考察的可持续资源, 及时就医的医疗机构, 发现各类问题的有效处理方法。

九、教材、参考书目及其他学习资源

1. 选用教材

教材名称	ISBN 号	编者	出版社	出版时间	是否为马工程教材
《风景色彩写生》	9787040559309	周至禹	高等教育出版社	2018	否

2. 主要参考书目

黄华明. 水彩风景写生[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2014.08.

翁凯旋. 油画风景写生[M]. 重庆: 西南大学出版社, 2022.08.

刘郁兴. 钢笔风景速写[M]. 湖南: 海洋出版社, 2012.10.

成小平. 风景速写[M]. 北京: 中国民族摄影艺术出版社, 2011.1.

张捷. 山水课徒稿[M]. 浙江: 浙江摄影出版社, 2020.8.

毕业论文（设计）课程大纲

一、基本信息

课程名称	毕业论文（设计）		
课程英文名称	Graduation Thesis (Design)		
课程编码	230610104D	考试方式	考试
学分	6	学时数	12 周
授课对象	美术学		
开课院系	美术系		
大纲执笔人	杨杰	大纲审阅人	何丽

二、毕业论文（设计）简介（目的与要求）

本课程是美术学师范的专业必修课程。毕业论文写作是美术学专业中的实践教学环节之一，是整个教学活动的有机组成部分，是实施专业教学计划，实现专业培养目标的重要步骤，学生能对美术专业技能与美术教学相关理论知识的整合、综合运用能力，学生能具备专业分析问题、解决问题的能力，提升专业研究与艺术教育素养。开设毕业论文教学实践课程，具有重要的现实价值，它是美术学专业学生将来当好能实施素质教育的基础教育教师必须具备的重要专业实践基础。

1.学生能将所学的理论知识、美学知识、专业技能等方面综合反映到创作作品中，培养学生全面理解和掌握美术学的专业基本理论和基本知识。

2.以马克思主义文化理论的基本立场、观点和方法为指导，学生能综合运用美术学专业基本理论知识，发现本专业所属学科领域内有价值或有意义的问题，并做较系统论证的能力。

3.学生能科学、有效地寻检论文写作相关文献，了解和关注美术学的理论动向及前沿课题，有效参考文献，整合辨析资料，吸收学术前沿成果的能力。

4.学生的艺术鉴赏能力，综合分析能力得到提高，能对所研究对象的本质和特征，运用适当研究方法，学生的写作论点鲜明、论据可靠、论述准确、章法严

谨、行文简洁生动的学术（创作实践）类或中学美术教学实践类论文，达到美术学培养的目的和任务。

三、毕业论文（设计）目标与毕业要求

毕业论文（设计）目标 1：通过掌握的美术学学科基础知识、基本技能和创作能力，结合美术学科和社会发展的新动态，具备创作和研究能力。（支撑毕业要求指标点 3.1, 7.1）

毕业论文（设计）目标 2：具有一专多能的知识结构，掌握查找文献和相关计算机操作技能。可以独立完成写作论点鲜明、论据可靠、论述准确、章法严谨、行文规范的学术或美术教学实践类论文。（支撑毕业要求指标点 3.2）

毕业论文（设计）目标 3：具有积极的反思意识和能力，能根据创新能力、研究方法、学习新知识能对所研究对象的本质和特征，运用批判性思维的方法分析、论证美术教育和美术创作的问题。（支撑毕业要求指标点 7.2）

毕业论文（设计）目标对毕业要求的支撑关系

毕业要求	毕业要求指标点	毕业论文（设计）目标对毕业要求的支撑关系
1	3.1, 7.1	课程目标 1、2
2	3.2	课程目标 2
3	7.2	课程目标 3
4	1.1, 2.1, 3.1	课程目标 1、3

四、毕业论文（设计）内容与方式

毕业论文（创作）课题包括创作实践研究和教育理论研究两大类，从科研项目、理论课题、教育现状或其他具有创新意义和实际意义的课题中选取。内容要符合论文（创作）培养目标。课题的深度、广度、难度和工作量适当，应能体现提高学生的创造实践能力、审美能力和对社会的关注意识。

1. 选择课题，填写论文（创作）任务书，推荐参考文献，学生能够开始选题工作的开展并拟定进度计划。

2. 坚持全过程指导，审批毕业创作方案，检查工作进度和创作质量，使学生能正确使用理论知识、美学知识、专业技法、专业研究及时解决学生在创作中反

映的问题,学生在创作过程中理清创作思路、创作方法、创作方案等方面的内容,能够做到理论与实践并举,完成毕业创作和论文的写作工作。

3. 通过毕业论文写作,审阅批改创作说明书,写出评语,给出指导教师评分,让学生及时发现创作实践和论文写作中的问题。

4. 通过毕业论文(创作)答辩,让学生具备阐释、解读艺术作品的的能力,能够具备综合而全面的艺术素质。

5. 通过毕业论文(创作)答辩,让学生具备讲授美术知识以及创作方法的能力,能够具备教书育人的能力。

五、毕业论文(设计)时间安排

- 1.第1至第5周资料收集
- 2.第5至第7周开题答辩
- 3.第7至第9周中期检查
- 4.第10至第12周毕业答辩

六、考核方法与成绩评定

课程成绩构成及比例	考核环节	目标分值	考核/评价细则	对应的毕业论文(设计)目标
指导教师	自主评阅	30	见表1	
评阅人	现场评阅	20	见表2	
答辩小组	现场答辩	50	见表3	

表1 指导教师评价用表

评价要素	分值
任务完成情况 目标达成情况	5
文献查找利用能力 现代工具应用能力	5
创作(论文)内容完整性、 条理性、语言表达准确性、 图表规范性等	5
任务分解和进度安排的合 理性	5

观点创新和思维方法	5
学习新知识新技术的能力	5
指导教师评分（满分 30 分）	

表 2 评阅教师评价用表

评价要素	分值
选题价值	5
论文内容完整性、条理性、语言表达准确性、图表规范性等	5
研究方法得当	5
创作方案和论文写作分析	5
评阅教师评分（满分 20 分）	

表 3 答辩委员会评价用表

评价要素	分值
选题符合专业培养目标	10
任务完成情况，目标达成情况，创新性体现。创作技法和专业理论使用情况	25
中英文摘要	5
行文规范	5
ppt 制作和答辩表现	5
答辩小组评分（满分 50 分）	

七、教学参考资料

1.参考书目

《学位论文写作指导》，清华大学出版社，戎华刚

2.与课程相关主要网站