普通高等学校本科专业设置申请表

校长签字：

学校名称（盖章）：安徽艺术学院

学校主管部门：安徽省

专业名称：中国画

专业代码：130406T

所属学科门类及专业类：艺术学 美术学类

学位授予门类：艺术学

修业年限：四年

申请时间：2020-07-13

专业负责人：罗耀东

联系电话：13966110597

教育部制

1. 学校基本情况

学校名称	安徽艺术学院	学校代码	14682
学校主管部门	安徽省	学校网址	http://www.ahua.edu.cn/
学校所在省市区	安徽合肥新站区高教基地文忠路与淮海大道交叉口西北角	邮政编码	230011
学校办学基本类型	□教育部直属院校 □其他部委所属院校 ☑地方院校		
	☑公办 □民办 □中外合作办学机构		
已有专业学科门类	□哲学 □经济学 □法学 □教育学 ☑文学 □历史学		
	□理学 □工学 □农学 □医学 □管理学 ☑艺术学		
学校性质	○综合 ○理工 ○农业 ○林业 ○医药 ○师范		
	○语言 ○财经 ○政法 ○体育 ◉艺术 ○民族		
曾用名			
建校时间	2019年	首次举办本科教育年份	2019年
通过教育部本科教学评估类型	尚未通过本科教学评估	通过时间	—
专任教师总数	142	专任教师中副教授及以上职称教师数	53
现有本科专业数	8	上一年度全校本科招生人数	280
上一年度全校本科毕业人数	0	近三年本科毕业生平均就业率	0%
学校简要历史沿革（150字以内）	安徽艺术学院是以安徽大学艺术与传媒学院为基础，于2019年经教育部批准建立的艺术类普通本科院校。该校由安徽省人民政府、安徽省教育厅领导和管理，纳入省属普通本科院校序列。现有8个本科专业。学院占地556亩，馆藏纸质图书30.19万册，教学科研仪器设备总值达3020.4万元。		
学校近五年专业增设、停招、撤并情况（300字以内）	2019年新增舞蹈表演、新闻学、视觉传达设计、数字媒体艺术4个本科专业。		

2. 申报专业基本情况

申报类型	新增备案专业		
专业代码	130406T	专业名称	中国画
学位授予门类	艺术学	修业年限	四年
专业类	美术学类	专业类代码	1304
门类	艺术学	门类代码	13
所在院系名称	美术设计系		
学校相近专业情况			
相近专业1专业名称	绘画	开设年份	2019年
相近专业2专业名称	—	开设年份	—
相近专业3专业名称	—	开设年份	—

3.申报专业人才需求情况

<table>
<tr><td>申报专业主要就业领域</td><td colspan="2">安徽省蕴涵着丰富的传统绘画、书法、民间剪纸等艺术宝藏，丰富的民间艺术人文资源是造型艺术专业健康发展的沃土。近年来安徽省政府把“文化强省”作为重要战略举措，尤其是文化产业已成为安徽新的经济发展增长点，对于安徽传统艺术的开掘、整理、创新和发扬亟需一批专业的人才，这为我省中国画专业的人才培养提供了一个新的契机，也为艺术发展提供了良好的发展空间。安徽省的中国画创作一直比较繁荣，但真正有影响力的精品力作却不成正比，究其原因，是绘画创作队伍缺乏创新思想，省内高层次中国画创新人才匮乏。为满足社会需求，在安徽唯一一所独立的艺术院校开设中国画专业显得恰逢其时，也填补省内空白。中国画专业的职业岗位大体可归纳为：1、从事艺术创作类（主要为各地画院、社会各层次画廊、各大、中、小企业单位、出版社、报社、文化旅游娱乐场所美术编辑美工等）；2、从事教育类（大、中专学校艺术类专业教育、普通中、小学及有关社会办学单位等）；3、从事美术宣传类（有关文化馆、各级艺术站和社区文化中心等）；4、从事艺术研究类（艺术科研单位等）；5、从事经营性文化产业（艺术品市场中经营、管理、销售人才）；6、非物质文艺遗产传承。</td></tr>
<tr><td>人才需求情况</td><td colspan="2">一、加快文化强省建设步伐的需要。
安徽省把建设文化强省作为一个重要的发展战略，以发掘安徽文化底蕴，打造全国一流的“徽”字号航母，建设一批具有地方特色的文化精品，提升安徽文化软实力为目标。文化产业的繁荣与创新，需要高层次文化人才的发展与壮大，我省对高端中国画专业人才、创新人才有着新的要求，现有的培养还远远达不到文化产业发展的需要，公共文化服务体系也急需大批高素质的绘画专业相关人才。同时我校申报中国画专业填补了安徽省的空白。
二、培养文化传承创新人才的需要。
安徽文化产业的发展，离不开对“徽文化”的传承与创新，徽州文化是中国传统文化的典型反映，如何充分发掘底蕴深厚的文化资源优势，并在传承、发展中探索独具徽风皖韵，体现时代特征的文化发展之路，是中国画专业工作者的重要课题，同时希望能够沿着中国画文脉不断接受融入新观念，选择使用新技术，立足学科和文化综合性，建立具有全球化的视野，不断拓展学习的边界，让中国画与时俱进反映当下时代的精神面貌。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">申报专业人才需求调研情况（可上传合作办学协议等）</td><td>年度计划招生人数</td><td>30</td></tr>
<tr><td>预计升学人数</td><td>12</td></tr>
<tr><td>预计就业人数</td><td>18</td></tr>
<tr><td>安徽各级中小学</td><td>5</td></tr>
<tr><td>安徽艺术品市场</td><td>5</td></tr>
<tr><td>安徽省各级文化部门</td><td>8</td></tr>
</table>

4. 申请增设专业人才培养方案

中国画专业人才培养方案

专业类别：中国画　　专业代码：130406T

一、培养目标

本专业培养德、智、体、美全面发展，具有扎实的中国画理论及基础知识，熟练的专业技能。具备创新意识和实践能力，能够在美术专业机构、文化传媒、美术教育等事业单位从事中国画创作、美术编辑、美术教育、文化艺术管理等方面工作的具有创新意识和实践能力的高素质应用型专门人才。

二、培养规格与要求 （可分知识、能力、素质三个方面）

热爱社会主义祖国，坚持中国共产党领导，坚持四项基本原则，掌握马列主义、毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系的基本原理；有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和责任感；具有爱岗敬业、艰苦奋斗、遵纪守法、团结合作的品质；具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。

1、知识要求：了解本专业及相关学科的发展动态；了解文化艺术事业的方针、政策和法规；了解国内外美术发展的动态；　熟悉美术学、中外美术史的基础知识，系统掌握中国画专业基本理论；掌握中国画作品的分析方法；掌握中国画创作的专业技术。

2、能力要求：具有研究赏析不同风格中国画作品的能力；具有中国画专业艺术创作的基本能力；初步具备从事绘画、教学、设计、美术编辑、美术辅导等方面工作的能力；具有宽厚的人文，较高的艺术鉴赏与审美水平，具有传承和弘扬中华民族 文化艺术的使命感；具有一门外语的听说能力和计算机应用能力；具有终生学习的能力和善于探索的学习态度；具有一定的科学研究和实际工作能力。

3、素质要求：具有较广的专业知识面，掌握文献检索、资料查询的基本方法及运用现代信息技术获取绘画专业前沿信息的基本方法；具备健康的体验，良好的心理素质以及较强的职业技能和职业适应能力。

三、核心课程

平面造型、书法 、艺术概论、中国美术史、宋人山水、宋人花鸟临摹、工笔写生、创作、意笔写生

四、主要实践性教学环节

实践教学	教学内容	培养目标	学分
写生	对环境的观察和对各种感受进行归纳整理,并进行写生或创作。，	写生要求学生学会敏锐的观察能力，了解大自然中的造型形态以及光和色彩之间的关系	9
考察	对考察地进行民族文化、艺术的调研，并对考察资料进行整理与展示。	考察为创作积累艺术素材，也是培养学生综合素质的一种方式	2

五、修业年限及授予学位：

学制：四年

学位：学生在规定的学习年限内，完成各教学环节学习，修满专业规定的最低学分，准予毕业。

符合学校学位授予条件者，授予艺术学学士学位。

六、中国画专业教学计划表

1、 课程体系与学时构成表

课程模块	课程性质	学分数	占总学分比例	学时数	占总学时比例
通识教育	必修	33	18	664	24
	选修	7	4	126	5
专业教育	必修	91	50	1463	52
	选修	17	9	286	10
实践教育（含艺术实践）	必修	17	9	108	4
	选修				
素质拓展与创新创业教育	必修	16	10	152	5
合计		181	100	2800	100

2、教学进程计划表

表一：教学进程计划表

课程类型	课程代码	课程名称	课程性质	总学时（分）	理论学时		实训学时	各学期课时分配（周课时）								考核方式（手段）	备注
					线下	线上		一	二	三	四	五	六	七	八		
通识教育必修	GG9911S01	思想道德修养与法律基础	必	54（3）	√			√								S1	
	GG9911S02	中国近现代史纲要	必	54（3）	√				√							S1	
	GG9911S03	马克思主义基本原理	必	54（3）	√					√						S1	
	GG9911S04	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	必	72（4）	√						√					S1	
				18（1）	√							√				C	
	GG9911C01	形势与政策	必	36（2）	√			√	√	√	√	√	√			C	
	GG9911S05	大学英语 1	必	72（4）	√			√								S1	
	GG9911S06	大学英语 2	必	72（4）	√				√							S1	
	GG9911S07	大学英语 3	必	36（2）	√					√						S1	
	GG9911C02	大学体育	必	36（1）	√			√								C	
	GG9911C03	大学体育	必	36（1）	√				√							C	
	GG9911C04	大学体育	必	36（1）	√					√						C	
	GG9911C05	大学体育	必	36（1）	√						√					C	
	GG9911C08	美育教育	必	36（2）	√				√							C	
	GG9911C09	心理咨询与辅导	必	16（1）	√			√								C	
	小计			664(33)													
通识	GG9911C12	非遗概论	必	18（1）		√		√								C	
	GG9911C06	大学计算机基础	必	72（4）	√				√							C	

教育选修	GG9911C07	大学语文	必	36（2）	√			√								C		
	小计			126 (7)														
	通识教育合计			690 (40)														
专业教育必修																		讲座3次
	专业基础	MS0313C01	学科与专业导论	必	12（1）	12											S1	
		MS0313S01	解剖与透视	必	56（3）	28		28	4x14								S6	
		MS0313S02	素描	必	36（2）	12		24	12x3								S6	
		MS0313S03	白描临摹	必	36（2）	12		24	12x3								S6	
		MS0313S04	山水临摹一	必	48（3）	16		32	12x4								S6	
		MS0313S07	山水临摹二	必	48（3）	16		32		12x4							S6	
		MS0313S05	花鸟一	必	48（3）	16		32	12x4								S6	
		MS0313S08	花鸟二	必	48（3）	16		32		12x4							S6	
		MS0313S06	人物临摹	必	60（4）	20		40		12x5							S6	
		MS0313S09	篆刻	必	36（2）	12		24		12x3							S6	
		MS0313S10	平面造形	必	56（3）	28		28	4x14								S1	
		MS0313S11	艺术概论	必	28（2）	28			2x14								S1	
		MS0313S12	中国美术史	必	36（2）	36				2x18							S1	
		MS0313S13	中国画论	必	36（2）	36					2x18						S1	
		MS0313S14	西方美术史	必	36（2）	36						2x18					S6	
		MS0313S15	书法1	必	28（2）	12		16	2x14								S6	
		MS0313S16	书法2	必	36（2）	12		24		2x18							S6	
		MS0313S17	书法3	必	36（2）	12		24			2x18						S6	
		MS0313S18	书法4	必	36（2）	12		24				2x18					C5	
		MS0313C02	论文写作	必	32（2）	32									4X8			
	专业基础小计				788 (47)	404		384									S6	
	主干课	MS0313S31	宋人花鸟临摹1	必	60（4）	20		40			12x5						S6	
		MS0313S32	宋人花鸟临摹2	必	60（4）	20		40			12x5						S6	
		MS0313S34	工笔临摹	必	60（4）	20		40				12x5					S6	

	程花鸟画方向	MS0313S35	意笔临摹	必	60（4）	20		40				12x5					S6	
		MS0313S37	工笔花鸟 1	必	60（4）	20		40					12x5				S6	
		MS0313S40	工笔花鸟 2	必	60（4）	20		40						12x5			S6	
		MS0313S38	意笔花鸟 1	必	60（4）	20		40					12x5				S6	
		MS0313S41	意笔花鸟 2	必	60（4）	20		40						12x5			S6	
		MS0313S33	创作 1	必	48（3）	16		32			12x4						S6	
		MS0313S36	创作 2	必	48（3）	16		32				12x4					S6	
		MS0313S39	创作 3	必	48（3）	16		32					12x4				S6	
		MS0313S42	创作 4	必	48（3）	16		32						12x4			S6	
		专业主干课小计			672（44）	224		448										
		专业素质教育课程合计			1463（91）	628		835										
专业教育必修	主干课程人物画方向	MS0313S50	中国画素描	必	36（2）	12		24			12x3						S6	
		MS0313S51	工笔写生 1	必	36（3）	12		24			12x4						S6	
		MS0313S54	工笔写生 2	必	48（3）	16		32				12x4					S6	
		MS0313S61	工笔写生 3	必	60（4）	20		40						12x5			S6	
		MS0313S52	工笔临摹 1	必	48（3）	16		32			12x3						S6	
		MS0313S55	工笔临摹 2	必	60（4）	20		40				12x5					S6	
		MS0313S56	意笔临摹 1	必	60（4）	20		40				12x5					S6	
		MS0313S58	意笔临摹 2	必	60（4）	20		40					12x5				S6	
		MS0313S57	意笔写生 1	必	60（4）	20		40					12x5				S6	
		MS0313S60	意笔写生 2	必	60（4）	20		40						12x5			S6	
		MS0313S53	创作 1	必	48（3）	16		32			12x4						S6	
		MS0313S59	创作 2	必	48（3）	16		32					12x4				S6	
		MS0313S62	创作 3	必	48（3）	16		32						12x4			S6	
		专业主干课小计			672（44）	224		448										
		专业素质教育课程合计			1463（91）	628		835										
专业教育	主干课程	MS0313S70	宋人山水 1	必	60（4）	20		40			12x5						S6	
		MS0313S72	宋人山水 2	必	60（4）	20		40			12x5						S6	
		MS0313S73	宋人山水 3	必	60（4）	20		40				12x5					S6	
		MS0313S74	宋人山水 4	必	60（4）	20		40				12x5					S6	

必修	山水画方向	MS0313S76	元人山水 1	必	60（4）	20		40					12x5				S6	
		MS0313S78	元人山水 2	必	60（4）	20		40					12x5				S6	
		MS0313S79	明代山水	必	60（4）	20		40						12x5			S6	
		MS0313S80	清代山水	必	60（4）	20		40						12x5			S6	
		MS0313S71	创作 1	必	48（3）	16		32			12x4						S6	
		MS0313S75	创作 2	必	48（3）	16		32				12x4					S6	
		MS0313S77	创作 3	必	48（3）	16		32					12x4				S6	
		MS0313S81	创作 4	必	48（3）	16		32						12x4			S6	
		专业主干课小计			672（44）	224		448										
		专业素质教育课程合计			1463（91）	628		835										
专业教育选修		MS0313C10	水彩	选	48（3）	16		32		12x4							C6	四选二
		MS0313C11	插画	选	48（3）	16		32		12x4							C6	
		MS0313C12	综合材料	选	48（3）	16		32			12x4						C6	
		MS0313C13	设计基础	选	48（3）	16		32			12x4						C6	
		MS0313C14	艺术美学	选	36（2）	36							2x18				C5	六选三
		MS0313C15	当代艺术思潮	选	36（2）	36							2x18				C5	
		MS0313C16	艺术品市场管理与研究	选	36（2）	18		18			2x18						C6	
		MS0313C17	艺术批评与策展	选	36（2）	18		18			2x18						C6	
		MS0313C18	中国民间艺术	选	36（2）	36								2x18			C5	
		MS0313C19	中国宗教艺术	选	36（2）	36								2x18			C5	
		MS0313C20	设计基础	选	48（3）	16		32				12x4					C9	大课讲座四选二
		MS0313C21	影视剪辑	选	48（3）	16		32				12x4					C9	
		MS0313C22	中国文学	选	36（2）	36				2x18							C9	
		MS0313C23	中国哲学	选	36（2）	36				2x18							C9	
		专业教育选修合计			286（17）													
实践教育（含		MS0313C24	写生	必	（3）					3 周							C6	
		MS0313C25	写生	必	（3）							3 周					C6	
		MS0313C26	写生	必	（3）								3 周				C6	
		MS0313C27	考察	必	（2）									2 周			C6	
		MS0313C29	毕业创作（论文、	必	108（6）										10 周		C6	

艺术实践）		创作、 ）															
		实践教育合计		108（17）													
素质拓展创新创业教育	MS0313C30	社会责任教育		（6）													
	GG9911C11	创新创业教育（含实践）		36（2）					√								
	ZW9915C01	劳动教育		32（2）													
	GG9911C10	大学生职业生涯规划与就业指导		36（2）				√									
	BW9911C01	安全教育	必	16（1）		√		√								C	
	BW9915C03	军事训练与国防教育	必	（2）			√	√								C	
	BW9911C02	军事理论	必	32（1）		√		√								C	
	素质拓展于创新创业教育合计			152（16）													
	合计			2800（181）													

说明：

Ⅰ、通识教育课程由公共教学部统一安排。

II、创新创业教育理论由公共教学部开课；创新创业教育实践由艺术实践中心开课。

III、关于考核方式（手段）的说明

S：考试（期末全校集中安排的课程考试，主要针对必修课）

C：考查（非全校集中安排的测试，主要针对选修课和实践环节）

考试手段分为：1 闭卷 2 开卷 3 机考 4 口试 5 论文（报告）6 设计（创作、临摹、写生）7 表演 8 技能测试（军事、体育、实验）9 其它

举例 1:某门课程考核方式为：考试，考试手段为闭卷，则填写“S1”

举例 2:某门课程考核方式为：考查，考试手段为开卷、机考，则填写“C23”。

IV 艺术实践周为必修课程，建议于第二或第三学年开设。毕业设计（论文、创作、汇报演出等）、专业实习（见习）及社会调查原则上于第四学年开设。

V、专升本原则上第四学期不再开设线下教学课程。

七、核心课程大纲(7 门 略)

八、中国画专业建设委员会

主　任：　罗耀东　　副主任：刘勇

成　员：黄仁华　黄永飞 刘永亮 李李 罗守俊 王力平

专业带头人：

执笔人：罗守俊　　审阅人：李李　　批准人：罗耀东

《平面造形》课程教学大纲

一、课程基本情况

1、课程编号：MS0313S10

2、课程名称：平面造形

3、开课系：美术设计系

4、课程类别：专业素质教育

5、授课学时：56（28+28）

6、学分：3

二、课程性质与目标

1、课程性质：

《平面造形》是普通高等院校美术学本科专业的一门必修课程，具有基础理论和基本技能相结合的学科特点。构成是在艺术运动和风格流派的不断演变中发展的，从物理、心理、生理等方面对视觉形象及构成规律进行研究。本课程倡导新的思维方式和创新意识，丰富和完善美术学专业的基础理论，在绘画基础教学中起到应有的理论和实际应用的指导作用。

2、课程目标：

培养学生在画面构思和形式结构方面的基本素质，按照视觉语言的规律对各种视觉因素进行组织、结构，从遵循自然秩序向重视画面秩序转变的训练，从而使学生对自然形态感性认识的基础上，进一步从理论角度了解构成原理，理性地掌握构成的基本规律。

3、先修后续课程：

本课程的前期课程为绘画专业的素描、色彩课程，教学内容的实际应用性，保证学生系统扎实的理论基础，通过本课程的系统训练力求为后续绘画专业课程学习提供有利的认知平台、理论依据和理论指导。

三、课程内容：

第一章 平面造形

【目的要求】

通过讲授画面结构分析方法，使学生在原有对画面感性认识的基础上，进一步从理论角度了解画面构成的基本原理，理解平面构成的基本规律，掌握画面构成的形式美法则。

【重点与难点】画面构成关系 、形态归纳概括

【主要内容】

●理论教学内容（学时）（8）

一、构成要素点、线、面

二、基本构成形式

三、形态归纳

四、作品创作应用

●实践教学内容与安排（20）

画面结构分析

【作业与思考】

1、点、线、面构成练习

2、画面构成基本形式练习

3、形式美法则的掌握和理解

4、构成在画面中的运用

第二章　色彩表述

【目的要求】通过讲授色彩结构分析方法，了解色彩变化关系和色彩的基本原理，理解空间中色彩的组织和秩序，掌握画面的形式美感，合理运用色彩构成规律来提高画面的表现效果，并灵活运用色彩构成的理论和方法进行创作。

【重点与难点】色彩结构关系、画面形式美感

【主要内容】

理论教学内容（8）

1、色彩构成的基本原理与方法

3、色块组合与色彩倾向训练

3、色彩构成在的画面中运用和表现

●实践教学内容与安排（20）

画面色彩结构分析

【作业与思考】

1、色相对比构成、明度对比构成、纯度对比构成、色彩置换构成、色彩采集与重构

2、为同一主题进行多种表现样式，派生出多幅的系列

3、个性语言训练

四、学时分配表：

章/节	课 程 内 容	总学时	其 中	
			讲课	实验（实训）
第一章	平面造形	28	8	8
第二章	色彩表述	28	20	20
合 计		56	28	28

五、教学策略与方法：本课程主要采用理论讲授与实践相结合的方式进行，教学中穿插小组讨论、课堂示范、逐一讲解等教学手段，有助于激发学生的学习积极性和主动性，提高学生的创造能力。

六、课程考核方式

本课程是考查课程；平时成绩占 30 % ，期末考试成绩占 70% ；期末考试为作业、作品。

七、教材与教学参考书

1. 黄刚 .平面构成.杭州：中国美术学院出版社. 2005

2. 钟蜀珩.色彩构成.杭州：中国美术学院出版社. 2005

执笔人： 审阅人： 批准人：

《书法1》课程教学大纲

一、课程基本情况

1、课程编号：MS0313S15

2、课程名称：书法1

3、开课系：美术设计系

4、课程类别：专业素质教育

5、授课学时：28（12+16）

6、学分：2

二、课程性质与目标

1、课程性质：书法是必修的专业素质教育基础课。课程强调对书法的性质即艺术性质与文化性质的研究，建立书法与当代艺术学、语言学、哲学、历史学及其他各种人文学科的联系，把书法作为深入传统文化、传统艺术的入口，面对传统与当代思想交会的事实，形成对传统领域的现代言说。该课程是进一步学习书法的基础，是理论基础和技法的综合表现。

2、课程目标：在教学过程中要让学生了解传统书法，获得一些历史知识与鉴赏能力；同时，接受书法的初步训练，改进自己的汉字书写，获得一定的毛笔字临写、创作能力；在传统学习的基础上了解现代人面对书法传统的方式，了解书法领域在现代学术意义上的进展，以作为进入、深入整个传统文化的入口或借鉴。

知识目标：

使学生掌握以下知识：

♦掌握选取媒介材料的基本能力（笔、墨、纸、古帖）；

♦准确掌握书法技法的基本原理（字体、笔法、墨法、章法、空间、节奏）；

♦了解书法含义与表现机制（书法中的“表现”、表现的机制与内涵、“神”“韵”“气”及其他、法度与表现）；

♦了解书法理论的构成（书法史、书法批评<品评>、古代书论）。

能力目标：

使学生具备以下能力：

♦熟练运用书写媒介材料的能力；

♦通过书法技法完成书帖临习的能力；

♦在视觉所能把握的部分形成基本的感受和认识的基础上分析作品的内涵；

♦书法理论的研读能力。

素质目标：

♦提高学生文化素养、艺术素养、观察能力、表现能力、知识架构能力，增强毛笔字临摹、创作能力。

♦加强对现实社会、生活中有趣物象的捕捉能力，为日后的书法创作汲取生活源泉。

3、先修后续课程：本课程作为书法课程的肇始，为传统文化与传统艺术学习打开了全新的通道，以期为后续书法系统学习打下坚实的基础。

三、课程内容

第一章 书法艺术概述

【目的要求】

1. 熟知中国书法史发展脉络，明确研究方法
2. 通过墨迹、拓本初步认识书法
3. 掌握书写材料的正确使用方式
4. 了解书法作品的形制
5. 汉字演变与书体的流变

【重点与难点】

中国书法史发展脉络、中国书法史学习方法、书法作品的形制、媒介材料的使用、书体流变中时间架构的建立、先秦与秦代书法

【主要内容】

●理论教学内容（2 学时）

一、书法艺术初探

二、中国书法史总论及研究方法

（知材料、知概念、知体系、知旨归、知源流、知汇通）

三、中国书法史—先秦、秦代时期的书法

四、书法中媒介材料的使用

五、书法与汉字

六、基本笔画（结合《雁塔圣教序》讲解）

●实践教学内容与安排（2 学时）

一、对基本笔画进行练习

二、在课内对《雁塔圣教序》进行讲解练习

【作业与思考】

每周 20 张《雁塔圣教序》临摹练习

第二章 中国书法艺术的发展与技法综述

【目的要求】

1.熟知中国书法史发展脉络、书学理论精析

2.理解、掌握字体与笔法的演变

3.理解、掌握字结构（空间特征）

4.理解、掌握章法构成及演变

5.理解、掌握动力形式及汉字构成

【重点与难点】

书法发展脉络、书论精析、笔法、字结构、章法、王羲之书法

动力形式及汉字构成在实践中的运用

【主要内容】

●理论教学内容（8学时）

一、中国书法史—两汉时期的书法

二、东汉时期的重点书学理论精析

三、中国书法史—魏晋南北朝时期的书法

四、魏晋南北朝时期重点书学理论精析

五、中国书法史—隋唐五代时期的书法

六、王羲之书法

七、隋唐五代时期重点书学理论精析

八、中国书法史—宋辽金时期的书法

九、宋辽金时期重点书学理论精析

十、笔法

十一、字结构（空间特征）

十二、章法

十三、动力形式

十四、汉字构成

●实践教学内容与安排（8学时）

一、在课内对笔法、章法等内容进行临习

二、在课内结合笔法、章法等内容对《雁塔圣教序》进行分析

【作业与思考】

每周20张《雁塔圣教序》临摹练习

第三章 中国书法艺术的发展与书法作品中的内涵

【目的要求】

1. 书法中“表现”的概念

2. “神”“韵”“气”

3. 法度与表现

4. 书法史发展脉络

【重点与难点】

引导学生感受书法作品中的表现机制及内涵、法度及法度的内涵、书法史发展方向

【主要内容】

●理论教学内容（1学时）

一、中国书法史—元明清时期的书法

二、元明清时期重点书法理论精析

三、书法中“表现”的机制及内涵

四、“神”“韵”“气”

五、法度与表现

六、《雁塔圣教序》中的内涵与表现

●实践教学内容与安排（3学时）

学生在视觉所能把握下形成的基本感受和认识后，探索作品蕴藏的含义并进行临写

【作业与思考】

每周20张《雁塔圣教序》临摹练习，并完成集字创作的内容搜集。

第四章 书法理论与创作

【目的要求】

1. 通过古典书论选讲，让学生具备古书论学习能力，以期指导临习

2. 明晰古典书论的意义

3. 明确书法理论的近现代进展

4. 提高创作意识

【重点与难点】

古典书论的研读方法、书法理论的现代发展进程、创作意识

【主要内容】

●理论教学内容（1学时）

一、古典书论节选讲授

二、古典书论的意义

三、书法理论的现代进展

四、书法创作：自觉意识（以《雁塔圣教序》为创作基础）

●实践教学内容与安排（3学时）

一、在课内对古典书论节选内容提出背诵要求

二、在课内对创作内容进行甄选，指导完成创作小稿

【作业与思考】

完成集字创作小稿，进行作品创作

四、学时分配表：

章/节	课 程 内 容	总学时	其 中	
			讲课	实验（实训）
第一章	书法艺术概述	4	2	2
第二章	中国书法艺术的发展与技法综述	16	8	8
第三章	中国书法艺术的发展与作品中的内涵	4	1	3
第四章	书法理论与创作	4	1	3
合 计		28	12	16

五、教学策略与方法：

本课程主要运用理论讲授与实践相结合的方式进行，对书法艺术形成初步的认识；着重训练学生熟练运用技法的能力；对书法作品的内涵进行分析的能力；书法理论的研读与运用能力。针对每一章节的教学目标及重难点，完成相应的实践训练，以学生的具体问题为出发点，作业进展情况进行阶段性讨论。在日常教学中教师通过进行多媒体讲授、讨论、课堂示范，运用大量古代书法作品、古典书论和实例进行分析、研究这些直观教学手段，激发学生的学习热情，提高学生的创作水平、学习思考能力、艺术素养，加快学生文化思想体系构建。

六、课程考核方式

本课程是考试课程；平时成绩占 30% ，期末考试成绩占 70% ；期末考试成绩以临摹、创作小稿、集字创作完成稿为评定标准。

七、教材与教学参考书

历代书法论文选. 第二版. 上海：上海书画出版社，2004年

崔尔平选编. 历代书法论文选续编. 第一版. 上海：上海书画出版社，2004年

朱关田. 中国书法史（隋唐五代卷）. 第一版. 南京：江苏教育出版社，2009 年
孙晓云. 书法有法. 第一版. 南京：江苏美术出版社出版社，2010 年
熊秉明. 中国书法理论体系. 第一版. 北京：人民美术出版社，2017 年
邱振中. 笔法与章法. 第一版. 南昌：江西美术出版社，2012 年
甘中流. 中国书法批评史. 第一版. 北京：人民美术出版社，2016 年
汪永江. 书法章法形式原理. 第一版. 北京：中国社会科学出版社，2012 年
王羲之书. 怀仁集王羲之圣教序. 第一版. 北京：人民美术出版社，2012 年
褚遂良书. 褚遂良雁塔圣教序. 第一版. 北京：中华书局，2018 年

执笔人：　　审阅人：　　批准人：

《中国美术史》课程教学大纲

一、课程基本情况

1、课程编号：MS0313S12

2、课程名称：中国美术史

3、开课系：美术设计系

4、课程类别：专业素质教育

5、授课学时：36

6、学分：2

二、课程性质与目标

1、课程性质：中国美术史是绘画专业的基础理论课程，主要讲授中国美术的发展历程，介绍中国各历史时期的重要美术遗产、艺术家和作品，了解各历史时期美术发展的重要成就和美术观念。中国美术史的学习对学生了解中国传统文化艺术、提高艺术审美与评价能力、积累艺术素养具有非常重要的意义，为从事美术史研究、美术绘画创作和美术教学奠定良好基础。

2、课程目标：

知识：

使学生掌握以下知识：

- 中国美术的发展历程；
- 中国各历史时期的美术遗存、艺术家和作品；
- 中国各历史时期的美术成就和美术观念；

能力与技能：

使学生具备以下能力与技能：

- 能够宏观把握中国美术的发展流变；
- 能够进行艺术风格、作品的学术解读；
- 能够进行中国美术史相关的理论研究；

态度与情感：

激发对中国艺术史和现代艺术史学习的兴趣，获得艺术史学习和学术研究的乐趣。

3、先修后续课程：

先修《素描》《色彩》《艺用解剖与透视》等课程能够帮助学生从创作和技法角度对美术史中重要作品和风格进行认知解读；《艺术概论》课程有利于学生从理论角度把握美术史在艺术史中的地位、特性；该课程学习对后续《毕业创作》具有素材积累和启发意

义，课程中进行的专题研究训练有利于学生在《毕业论文》课程环节顺利进行学术研究、学术论文写作。

三、课程内容：

第一章 原始社会美术

【目的要求】

通过讲授使学生了解原始社会时期美术的基本面貌；理解原始艺术作品的功能与性质；掌握原始社会时期的主要美术遗存。

【重点难点】

教学重点：原始社会美术遗存

教学难点：原始社会美术的性质与功能

【主要内容】理论教学内容 2 学时

1. 原始社会的彩陶、绘画、雕塑、建筑等美术遗存

2. 原始艺术的性质与特点

【作业与思考】

原始社会美术的性质与功能

第二章 先秦时期艺术

【目的要求】

使学生了解先秦时期艺术的基本面貌；理解先秦的艺术风格和艺术创作观念；掌握先秦的艺术遗存、特点和功能。

【重点难点】

教学重点：先秦时期的艺术遗存

教学难点：先秦时期艺术的整体风格及艺术观念

【主要内容】理论教学内容 2 学时

1. 先秦历史文化背景
2. 先秦青铜器艺术、绘画、雕塑、建筑等艺术遗存
3. 先秦艺术的风格特点与性质功能

【作业与思考】

先秦艺术的性质与功能

第三章 秦汉时期美术

【目的要求】

使学生了解秦汉时期美术的基本面貌；理解秦汉时期的艺术风格与观念；掌握秦汉时期的艺术遗存和艺术的性质功能。

【重点难点】

教学重点：秦汉时期的美术遗存

教学难点：秦汉艺术的风格特点和性质功能

【主要内容】理论教学内容 2 学时

1. 秦汉历史文化背景
2. 秦汉画像石、画像砖、墓室壁画、帛画、雕塑、建筑等艺术遗存
3. 秦汉艺术的性质功能

【作业与思考】

秦汉艺术的特点和艺术观念

第四章 魏晋南北朝美术

【目的要求】

使学生了解魏晋南北朝美术的基本面貌；理解魏晋南北朝的美术观念；掌握魏晋南北朝的艺术遗存、成就和风格特点。

【重点难点】

教学重点：魏晋南北朝的美术遗存与美术概况

教学难点：魏晋南北朝美术的性质功能与观念

【主要内容】理论教学内容 4 学时

1. 魏晋南北朝的历史文化背景
2. 魏晋南北朝的画家、作品和宗教美术
3. 魏晋南北朝的美术成就

【作业与思考】

魏晋南北朝的美术成就

第五章 隋唐时期美术

【目的要求】

使学生了解隋唐美术的基本面貌；理解隋唐美术的新发展；掌握隋唐的画家、作品和宗教美术成就。

【重点难点】

教学重点：隋唐的绘画艺术、墓葬艺术和佛教美术成就；

教学难点：隋唐美术的新发展；隋唐的美术观念；

【主要内容】理论教学内容 4 学时

1. 隋唐历史文化背景
2. 隋唐的绘画艺术、墓葬艺术和佛教美术成就
3. 隋唐美术的新发展、新成就及风格和观念

【作业与思考】

隋唐美术的新发展

第六章 五代美术

【目的要求】

使学生了解五代绘画的基本面貌；理解五代时期绘画的成就与影响；掌握五代时期的艺术家和作品。

【重点难点】

教学重点：五代的画家和作品

教学难点：五代绘画艺术的成就与影响

【主要内容】理论教学内容 2 学时

1. 五代山水、花鸟、人物等绘画成就
2. 五代绘画在绘画史上的地位与影响

【作业与思考】

五代绘画的成就与影响

第七章 两宋美术

【目的要求】

使学生了解宋代美术的基本面貌；理解宋代国家、皇权对美术的管理与支持机制；掌握宋代绘画的发展和成就、重要画家及代表作品。

【重点难点】

教学重点：宋代的画家和作品

教学难点：宋代绘画的成就与影响

【主要内容】理论教学内容 4 学时

1. 两宋的历史文化背景

2. 宋代绘画山水花鸟人物风俗等绘画成就

3. 宋代画院、文人画思潮、商品绘画等新发展

【作业与思考】

宋代绘画的新发展及影响

第八章 辽金元美术

【目的要求】

使学生了解辽、金、元美术的基本面貌；理解元代绘画的成就与影响；掌握辽、金、元的画家、作品和主要成就；

【重点难点】

教学重点：辽金元的画家和作品

教学难点：元代文人绘画的成就与影响

【主要内容】理论教学内容 2 学时

1. 辽金元历史文化背景

2. 辽金元的绘画成就、画家和作品

3. 元代文人画的成就及影响

【作业与思考】

元代文人绘画的特点、成就与影响

第九章 明代美术

【目的要求】

使学生了解明代美术的基本面貌；理解明代美术的新发展和成就；掌握明代的绘画成就重要画家和作品。

【重点难点】

教学重点：明代的画家和作品；

教学难点：明代绘画的成就和新发展；

【主要内容】理论教学内容 4 学时

1. 明代绘画的历史文化背景

2. 明代的重要画家和作品

3. 明代绘画的成就

【作业与思考】

明代绘画的新发展和成就

第十章 清代美术

【目的要求】

使学生了解清代美术的基本面貌；理解清代绘画的发展和成就；掌握清代重要的画家和作品。

【重点难点】

教学重点：清代绘画的整体面貌、画家和作品

教学难点：清代绘画的发展与成就

【主要内容】理论教学内容 4 学时

1. 清代重要的画家、作品、风格、成就

2. 清代的绘画成就

【作业与思考】

1. 20 世纪美术观念的变化

2. 20 世纪的艺术流派和艺术思潮

第十一章 近现代美术

【目的要求】

使学生了解近现代美术的基本面貌；理解近现代美术的新发展和成就；掌握近现代重要的艺术形式、流派、画家和作品。

【重点难点】

教学重点：近现代美术的美术思想、流派、画家和作品

教学难点：近现代美术的新发展与成就

【主要内容】理论教学内容 6 学时

1. 近现代的新美术思潮

2. 近现代的中国画、西学影响、革命美术

3. 近现代美术的成就

【作业与思考】

近现代美术的革新

四、学时分配表：

章/节	课 程 内 容	总学时	其 中	
			讲课	实验（实训）
第一章	原始社会美术	2	2	
第二章	先秦美术	2	2	
第三章	秦汉美术	2	2	
第四章	魏晋南北朝美术	4	4	
第五章	隋唐美术	4	4	
第六章	五代美术	2	2	
第七章	两宋美术	4	4	
第八章	辽金元美术	2	2	
第九章	明代美术	4	4	
第十章	清代美术	4	4	
第十一章	近现代美术	6	6	
合 计		36	36	

注：模块化教学、项目教学、任务驱动教学等按模块、项目、任务介绍。

五、教学策略与方法：

教学以教师课堂讲授为主，以教材为基础结合最新学术研究成果从广度和深度两方面使学生扎实掌握中国美术史的基础材料；在讲课过程中通过教学设计、教学思路向学生灌输美术史研究的方法、角度等理论学习和研究的方法论，培养学生的学术研究能力；教学中通过提问、作业反馈、交流等了解学生对教学重点和难点的掌握程度，并据此调整教学方式方法，以保证教学效果。

六、课程考核方式

本课程是考试课程；平时成绩占 30% ，期末考试成绩占 70 % ；期末考试笔试。

七、教材与教学参考书

教　　材：中央美术学院. 中国美术简史（新修订本）. 北京：中国青年出版社，2002

参考书目：

葛路. 中国古代绘画理论发展史. 上海：上海人民美术出版社，1982 年

中国社会科学院考古研究所. 新中国的考古发现和研究. 北京：文物出版社，1984 年

朱良志. 南画十六观. 北京：北京大学出版社，2013 年

陈传席. 中国绘画美学史. 北京：人民美术出版社，2012 年
葛兆光. 中国思想史. 上海：复旦大学出版社，2016 年
俞剑华. 中国历代画论大观. 南京：江苏凤凰美术出版社，2017 年

执笔人：　黄永飞　审阅人：　批准人：

《艺术概论》课程教学大纲

一、课程基本情况

1、课程编号：MS0313S11

2、课程名称：《艺术概论》

3、开课系：美术设计系

4、课程类别：专业素质教育

5、授课学时：28

6、学分：2

二、课程性质与目标

1、课程性质：

《艺术概论》是绘画专业学生培养的专业基础课，《艺术概论》是普通高等学校艺术类专业的一门必修课程，是艺术学专业的必修理论课。该课程主要培养学生对艺术认识的理论基础知识，更全面的了解艺术。本课程对于培养普通高校学生具有全面的艺术常识，较高的艺术修养，以及增强人文素质等方面。

2、课程目标：

(1)了解并掌握艺术的基本原理和主要特征。

(2)了解并熟悉主要艺术的基本知识，提高艺术鉴赏力与艺术修养，增强人文素质。

(3)从美学与文化学角度，了解和认识从艺术创作到艺术接受的全过程。

3、先修后续课程：本课程是艺术类本科基础课程，通过理论的学习便于艺术理论指导艺术实践，在后续的课程中指导艺术实践、艺术鉴赏，提高审美。

三、课程内容：

第一章 艺术的本质与特征

【目的要求】

1.让学生了解艺术史上对艺术本质的几种主要看法，认识马克思“艺术生产”理论是解决艺术本质问题的科学理论基础。

2. 理解艺术的特征主要具有形象性、主体性、审美性等特性，从而加深对艺术的基本认识和了解。

3.让学生掌握艺术的本质是什么。

【重点与难点】

1. 马克思“艺术生产”理论对于艺术学研究的重要启示。

2. 艺术的基本特征。

【主要内容】

第一节 艺术的本质

中外艺术史上，对于艺术本质主要有“客观精神说”、“主观精神说”、“模仿说”(“再现说”)等三种代表性的观点。“艺术生产”理论将艺术看作是一种特殊的精神生产，为解决艺术本质问题奠定了科学的理论基础。

第二节 艺术的特征

艺术形象是客观与主观、内容与形式、个性与共性的统一。艺术创作、艺术作品与艺术鉴赏均具有主体性的特点。艺术的审美性是人类审美意识的集中体现，是真、善、美的结晶，艺术的审美性体现为内容美和形式美的统一。

【作业与思考】

1. 要求学生掌握中外艺术史上关于艺术本质的三种主要观点。

2. 要求学生掌握马克思“艺术生产”理论对于艺术学研究的意义。

3. 指导学生结合自身的艺术实践经验来理解和认识艺术的基本特征。

第二章 艺术的起源

【目的要求】

1. 了解关于艺术起源的五种观点。

2. 理解艺术起源与人类实践活动的密切关系，以及关于艺术起源问题的多元决定论。

3. 让学生掌握艺术起源的几种观点。

【重点与难点】

1. 关于艺术起源的几种学说中，重点应掌握“巫术说”与“生产劳动说”。

2. 法国结构主义学者阿尔都塞的“多元决定论”认为任何文化现象的产生，都有多种多样的复杂原因，而不是由一个简单原因造成的。

3. 艺术产生于非艺术，实用价值先于审美价值，艺术起源于人类社会实践的历史发展之中。

【主要内容】

第一节 关于艺术起源的几种观点

关于艺术的起源有多种说法，其中影响较大的主要是“模仿说”、“游戏说”、“表现说”、“巫术说”、“生产劳动说”等五种，每种说法都有一定的道理，但又都不够全面。

第二节 人类实践与艺术起源的多元决定论

艺术的起源或艺术的发生，经历了一个由实用到审美，以巫术为中介，以劳动为前提的漫长历史发展过程，其中也渗透着人类模仿的需要、表现的冲动和游戏的本能。艺术的发生虽然是多元决定的，但是巫术说与劳动说更为重要。从根本上讲，艺术的起源最终应归结为人类的实践活动。

【作业与思考】

1．要求学生了解关于艺术起源的五种主要观点，尤其是重点掌握“巫术说”与“生产劳动说”。

2．要求学生理解艺术的发生是多元决定的。

3．要求学生理解和认识艺术起源于人类的社会实践活动。

第三章 艺术的功能与艺术教育

【目的要求】

1．了解艺术具有多种多样的社会功能，而艺术的多种社会功能也只有在审美价值的基础才能发挥作用。

2.理解艺术教育是美育的核心，艺术教育是素质教育的重要组成部分，尤其在当代艺术教育，更是具有极其重要的意义和作用。

3．掌握艺术教育的任务和目标。

【重点与难点】

1．为什么讲艺术的各种社会功能必须建立在审美价值的基础之上。

2．德国18世纪著名美学家席勒的美育理论。

3．艺术教育在当代社会生活中的重要意义。

4．艺术教育的任务。

【主要内容】

第一节 艺术的社会功能

艺术的社会功能有许多种，但其中最主要的是审美认知作用、审美教育作用、审美娱乐作用三种。

第二节 艺术教育

艺术教育是美育的核心，也是素质教育的重要组成部分，它的根本目标是培养全面发展

的人。在当代社会生活中，艺术教育尤其具有重要的意义与作用。艺术教育的根本任务和目标， 是培养全面发展的人才。四、教学建议

1．要求学生掌握艺术的审美认知、审美教育、审美娱乐等三种主要功能，并且理解艺术社会功能的基础是审美价值。

2．引导学生认识和了解美育与艺术教育的重要作用，从而自觉地提高自身的审美水平和艺术修养。

【作业与思考】

艺术教育的意义与任务。

第四章 文化系统中的艺术

【目的要求】

1．了解艺术与文化的关系，理解艺术在人类文化中的地位与作用。

2．理解艺术与其他精神文化（如哲学、宗教、道德、科学）彼此之间的相互关联作用。

【重点与难点】

1． 艺术在人类文化中的地位与作用。

2． 艺术与哲学、宗道、道德、科学之间的彼此相互关联作用。

【主要内容】

第一节 作为文化现象的艺术

艺术作为一种独特的文化形态或文化现象，在整个人类文化大系统中占有极其重要的地位。一方面，艺术参与和推动着人类文化的历史发展；另一方面，每个民族或时代的艺术又深深植根于这个民族或时代的文化土壤之中。

第二节 艺术与哲学

哲学主要通过美学这一中介对艺术产生巨大的影响。最突出的例证，便是西方现代哲学对于西方现代派艺术所产生的巨大影响。

第三节 艺术与宗教

宗教对艺术的产生与发展都有过直接的影响，与此同时，形形色色的宗教艺术几乎遍及各个艺术门类，成为世界艺术史的重要组成部分。

第四节 艺术与道德

道德与艺术的相互关系既体现在道德影响艺术，也体现在艺术影响道德。道德题材（家庭、 婚姻、伦理等等）成为各门艺术永恒的主题。

第五节 艺术与科学

艺术与科学之间既有密切的联系，又存在着一定程度的对立。现代科学技术的迅猛发展，更对艺术产生了巨大的影响。

【作业与思考】

1. 理解文化大系统与子系统的关系，认清艺术在文化大系统中的地位。

2. 指导学生认清精神文化子系统内部，一方面，艺术要受到哲学、宗教、道德、科学等的影响；另一方面，艺术也反过来对他们产生了巨大的影响。

第五章 实用艺术

【目的要求】

1. 了解实用艺术的主要种类。

2. 理解实用艺术的主要审美特征。

3. 掌握艺术分类最基本的六种方法。

【重点与难点】

1. 建筑艺术作为民族文化的体现和时代精神的产物，总是以直观形象的方式体现出深刻的历史文化内涵。

2. 中国园林作为世界三大园林体系之一，深深植根于民族文化沃土，具有浓郁的民族风格和民族色彩。

3. 工艺美术品范围广泛，可大致分为三大类别。

4. 现代设计包括产品设计、环境设计、视觉设计等多方面内容。

【主要内容】

第一节 实用艺术的主要种类

从艺术分类的美学原则来看，可以将整个艺术区分为五大类别，即：实用艺术（建筑、园林、工艺美术与现代设计）、造型艺术（绘画、雕塑、摄影、书法）、表情艺术（音乐、美术）、综合艺术（诗歌、散文、小说）、语言艺术（话剧、戏曲、电影艺术、电视艺术）。

掌握建筑艺术、园林艺术、工艺美术与现代设计的主要艺术语言和文化内涵。

第二节 实用艺术的审美特征

实用艺术具有实用性与审美性、表现性与形式美、民族性与时代性等美学特征。

【作业与思考】

1. 要求学生掌握艺术分类最基本的6种方法，尤其是能够掌握艺术分类的美学原则，将

整个艺术区分为五大类别。

2．指导学生结合自己的亲自经历，理解建筑艺术的民族性与时代性特征。

3．指导学生在欣赏园林艺术时，不但要欣赏园林的自然美与建筑美，更应欣赏蕴藏其中的文化美。

4．指导学生认识工艺美术品是中华民族文化艺术宝库的重要组成部分。

5．要求学生了解现代设计在当代社会生产与生活中的重要作用。

第六章 造型艺术

【目的要求】

1．了解造型艺术的主要种类，包括绘画、雕塑、摄影艺术、书法艺术等。

2．理解造型艺术的主要审美特征。

3.掌握，艺术造型的基本理论。

【重点与难点】

1．中国画在世界美术领域中自成体系、独具特色，具有四个方面的突出特点。

2．中外雕塑艺术的辉煌成就，尤其是西方雕塑史上的几个高峰时期。

3．摄影艺术的美学特征与表现手法。

4．书法艺术的基本技法和表现形式。

【主要内容】

第一节 造型艺术的主要种类

中国画与西方绘画各有自己的历史传统和基本特征。雕塑艺术更是在三度空间里创造出立体的形象。摄影艺术是一门建立在现代科学技术基础上的纪实性造型艺术。书法艺术则是中华民族特有的一种传统艺术样式。

第二节 造型艺术的审美特征

造型艺术具有造型性与直观性、瞬间性与永固性、再现性与表现性等美学特征。

【作业与思考】

1．要求学生通过中西绘画的比较，理解中国画的民族特色。

2．要求学生通过西方雕塑简史的学习，熟悉和了解西方最重要的雕塑作品。

3．指导学生结合自己的实践体会，掌握摄影艺术的主要表现手法。

4．指导学生结合自己的实践体会，加深对书法艺术审美特征与表现手法的理解和认识。

第七章 表情艺术

【目的要求】

1．了解表情艺术的主要种类，包括音乐与舞蹈，能够最直接、最强烈地抒发和表现内心情感。

2．理解表情艺术的主要审美特征。

3.掌握表情艺术的特点。

【重点与难点】

1．音乐形象具有多义性、模糊性、抽象性等特点，这既是音乐的局限，也是音乐的长处。

2．舞蹈形象必须通过表演来体现，强调节奏与韵律，追求抒情与表现。

【主要内容】

第一节 表情艺术的主要种类

音乐的分类方法很多，一般可将其分为声乐和器乐两大类。音乐的艺术语言和表现手段非常丰富。中西方音乐均有着悠久的历史。舞蹈也有多种分类，特别是艺术舞蹈、民族民间舞蹈、芭蕾舞和现代舞需要多加关注。

第二节 表情艺术的审美特征

表情艺术具有抒情性与表现性、表演性与形象性、节奏性与韵律美等审美特征。

【作业与思考】

1．指导学生通过自己的亲身体会，理解音乐舞蹈的抒情性与表现性，从而加深对表情艺术的理解和认识。

2.指导学生通过学习，逐渐学会欣赏交响乐。

3.要求学生掌握表情艺术的主要审美特征。

第八章 综合艺术

【目的要求】

1.了解综合艺术的主要种类，包括话剧、戏曲、电影、电视艺术等。

2.理解综合艺术的主要审美特征。

3.掌握综合艺术的含义及内容。

【重点与难点】

1．西方话剧史上，从悲剧的几种类型，可以大致了解到戏剧发展的情况。

2．中国戏曲独具的审美特征。

3．世界电影艺术发展史上的三次重大变革，均与现代科技的发展有着十分密切的联系。

4．电视艺术的分类。

【主要内容】

第一节 综合艺术的主要种类

戏剧艺术历史悠久、种类繁多，仅西方话剧史上的悲剧，就有“命运悲剧”、“性格悲剧”、“社会悲剧”、“现代悲喜剧”等多种类型。

中国戏曲是世界上三种历史最悠久的戏剧艺术之一，戏曲艺术具有综合性、虚拟性、程式化的审美特征。

影视艺术是现代科技与艺术相结合的产物，也是当代最具有影响力的大众艺术。

第二节 综合艺术的审美特征

综合艺术具有综合性与独特性、情节性与主人公、文学性与表演性等美学特征。

【作业与思考】

1．要求学生通过西方话剧与中国戏曲的比较，了解它们作为综合艺术的共性，以及各自具有的审美特性。

2．引导学生结合自己的实践体会，掌握影视艺术基本的艺术语言、表现手法，以及影视艺术的文化特征和艺术特征。

第九章 语言艺术

【目的要求】

1．了解语言艺术，就是指文学，包括诗歌、散文、小说、剧本等各种体裁。

2．理解语言艺术的主要审美特征。

3.掌握语言艺术的种类及特点。

【重点与难点】

1．作为历史最久、流行最广的文学体裁，诗歌有多种分类方法。

2．散文的重要特征一方面是自由灵活，另一方面体现在形散而神不散。

3．小说的“三要素”主要包括人物、情节和环境。

【主要内容】

第一节 语言艺术的主要体裁

文学采用语言作为媒介和手段，与其他艺术在性质上产生了重大的区别。作为语言艺术的文学，本身是一个艺术种类，它又可被分为诗歌、散文、小说、剧本等各种不同的体裁或样式。

第二节 语言艺术的审美特征

由于文学以语言作为媒介和手段，使得语言艺术形成了许多自身独具的审美特征，集中体现在情感性与思想性、间接性与广阔性、结构性与语言美等几个方面。

【作业与思考】

1. 引导学生结合自己的实践体会，进一步加深对语言艺术（诗歌、散文、小说）的理解和认识。

2. 鉴于学生对文学较为熟悉，故此不作为重点讲述。

第十章 艺术创作

【目的要求】

1. 了解艺术创作的主体是艺术家，而艺术家具有许多自己的特点。

2. 掌握艺术创作的过程，了解艺术创作的几个阶段。

3. 了解艺术创作心理。

4. 理解艺术风格、艺术流派和艺术思潮。

【重点与难点】

1. 艺术家自身的特点，艺术家与社会生活的关系，艺术家的艺术才能与文化修养。

2. 艺术创作过程的三个阶段。

3. 形象思维的三个特点。

4. 无意识。

5. 艺术风格多样性的原因。

6. 艺术流派形成的三种类型。

7. 后现代主义与现代主义的比较。

【主要内容】

第一节 艺术创作主体——艺术家

艺术家是艺术生产的创造者，艺术家至少具有五个方面的特点。

作为艺术创作的主体，艺术家与社会生活有着十分密切的关系。

艺术家应当具有艺术才能与文化修养。

第二节 艺术创作过程

艺术创作过程大致可分为艺术体验、艺术构思、艺术传达这样三个阶段。

第三节 艺术创作心理

艺术创作心理中，以意识活动为主，但也有无意识活动；既以形象思维为主，又离不开抽象思维和灵感思维，使得艺术创作心理蕴藏着多种心理因素。

第四节 艺术风格、艺术流派、艺术思潮

艺术风格是指艺术家在创作总体上表现出来的独特的创作个性与鲜明的艺术特色。艺术流派则是指创作方法和表现风格方面相似或相近的艺术家们所形成的艺术派别。几个或多个艺术流派则形成了艺术思潮。

【作业与思考】

1. 指导学生认识艺术系统（艺术创作——艺术作品——艺术鉴赏）对于艺术研究的重要意义。

2. 从艺术家自身的特点、艺术家与社会生活的关系、艺术才能与文化修养三个方面来理解艺术家的涵义。

3. 指导学生从郑板桥画竹的三个过程来理解艺术创作的三个阶段。

4. 指导学生结合本章“艺术家与艺术作品”来理解和认识艺术风格、艺术流派和艺术思潮。

第十一章 艺术作品

【目的要求】

1. 理解艺术作品是一个完整的有机体，但在分析时又可把它分为三个层次来进行研究。

2. 从中外优秀艺术作品的赏析来了解典型与意境。

3. 了解中国传统艺术精神。

【重点与难点】

1. 什么是艺术意蕴。

2. 典型和意境。

3. 中国美学与中国艺术。

4. 中国传统艺术精神。

【主要内容】

第一节 艺术作品的层次

如果对艺术作品进行分析，我们会发现文字、声音、线条、色彩、画面等构成了艺术语言的层次；艺术形象的层次则可区分为视觉形象、听觉形象、综合形象与文学形象等；优秀

的艺术作品应当具有第三个层次，即艺术意蕴，它是作品具有不朽艺术魅力的根本原因。

第二节 典型和意境

典型，又称典型人物、典型性格或典型形象，是指艺术作品中塑造得成功的人物形象。

意境是一种情景交融的境界，它是若有若无的朦胧美、有限无限的超越美和不设不施的自然美。

第三节 中国传统艺术精神

中国传统艺术深深植根于中华民族传统文化丰厚土壤之中，体现出中华民族的文化心理和审美意识。中国传统艺术精神十分丰富，可大致将其概括为：道、气、心、舞、悟、和等六个方面。

【作业与思考】

1．结合具体作品分析艺术语言、艺术形象与艺术意蕴三个层次，重点放在帮助学生理解和认识艺术意蕴上。

2．指导学生结合具体艺术作品来分析典型和意境，并将二者加以比较，以便于帮助加深对典型和意境的认识。

3． 通过对唐代三位著名诗人的比较，了解儒家美学、 道家美学、禅家美学对中国传统文学艺术的影响。

4． 指导学生通过道、气、心、舞、悟、和等六个方面，加深对中国传统艺术精神的理解和认识。

第十二章 艺术鉴赏

【目的要求】

1．了解艺术鉴赏的意义与作用，以及接受美学的基本知识。

2．如何培养与提高艺术鉴赏力。

3．了解艺术鉴赏的审美心理。

4．了解艺术鉴赏的审美过程。

5．理解艺术批评的作用和特征。

【重点与难点】

1． 接受美学的基本知识。

2． 艺术鉴赏美心理中的基本要素。

3． 艺术鉴赏的审美过程。

4. 艺术批评的二重性特点。

【主要内容】

第一节 艺术鉴赏的一般规律

艺术鉴赏是一种审美的再创造活动。接受美学认为艺术接受是整个艺术活动的有机组成部分。艺术鉴赏力的培养与提高需要经过多方面的努力。

第二节 艺术鉴赏的审美心理

艺术鉴赏的审美心理中包含着注意、感知、联想、想象、情感、理解等基本要素，形成了动态的审美心理结构。

第三节 艺术鉴赏的审美过程

艺术鉴赏是一个完整的、动态的审美过程，但它在一定程度上可以区分为审美直觉、审美体验和审美升华三个阶段。

第四节 艺术鉴赏与艺术批评

艺术批评具有十分重要的意义和作用。艺术批评具有科学性与艺术性统一的二重性特点。

【作业与思考】

1. 要求学生掌握艺术鉴赏的一般规律。
2. 指导学生结合艺术作品的具体鉴赏活动，分析与理解艺术鉴赏审美心理的基本要素。
3. 指导学生结合自己的艺术欣赏实践，理解与认识艺术鉴赏的审美过程。
4. 指导学生认识艺术批评的作用与特征，并尝试对具体文艺作品进行艺术批评。

四、学时分配表：

章/节	课 程 内 容	总学时	其 中	
			讲课	实验（实训）
第一章	艺术的本质与特征	4	4	
第二章	艺术的起源	4	4	
第三章	艺术的功能与艺术教育	2	2	
第四章	文化系统中的艺术	2	2	
第五章	实用艺术	2	2	
第六章	造型艺术	2	2	

第七章	表情艺术	2	2	
第八章	综合艺术	2	2	
第九章	语言艺术	2	2	
第十章	艺术创作	2	2	
第十一章	艺术作品	2	2	
第十二章	艺术鉴赏	2	2	
合　　计		28	28	

注：模块化教学、项目教学、任务驱动教学等按模块、项目、任务介绍。

五、教学策略与方法：

通过理论的讲解，充分调动学生思考的积极性，在教学过程中主要运用 PPT、图片展示、视频播放、现场示范等方法提高学生的积极主动型，进而提高学生的学习效率。采用多种教学策略，提高学生的参与性，创新性的培养，是同学们学以致用，形成新的思考方式和思维模式。

六、课程考核方式

本课程是考试或考查课程；平时成绩占 30 %，期末考试成绩占 70 %；期末考试为笔试等。

期末考试试题的范围以艺术概论上课教学内容为主，并涉及到一些主观题。题型以选择、填空、判断、名词解释、简答、论述等题型为主要。比例：主客观题相对均衡，以实际考题为准。

七、教材与教学参考书

王宏建. 艺术概论. 文化艺术出版社. 2010 年

教学参考书：

彭吉象，张瑞麟 著. 艺术概论 . 上海音乐出版社. 2018 年

蒋勋. 艺术概论. 生活. 读书. 新知三联书店. 2015 年

全国干部培训教材编审指导委员会. 中国艺术. 人民出版社. 2000 年

执笔人：　　审阅人：　　批准人：

《宋人山水 1》课程教学大纲

一、课程基本情况

1、课程编号：MS0313S70

2、课程名称：宋人山水 1

3、开课系：美术设计系

4、课程类别：专业素质教育

5、授课学时：总学时 60（理论学时 20＋实践学时 40）

6、学分：4

二、课程性质与目标

1、课程性质：

《宋人山水 1》的课程性质是普通高等学校绘画本科专业的一门必修课程，具有基础理论和基本技能相结合的学科特点。是在山水临摹 1，山水临摹 2 课程的基础上继续研究学习山水画的课程。该课程以学习宋人山水的技法为主。山水画起源是魏晋，经历隋唐的发展，一直到北宋时期，山水画才达到高度成熟，因此学习宋人山水对于学习传统山水具有重要意义。

2、课程目标：宋代的山水画至南宋有所变化，明代王世贞在《艺苑卮言》中有这样的论述：“山水：大小李（李思训、李昭道父子）一变也；荆、关、董、巨，又一变也，李、范又一变也，刘、李、马、夏又一变也；大痴、黄鹤（黄公望、王蒙）又一变也……”
课程以临摹宋代著名画作为主，如李成《寒林图》，范宽《溪山行旅图》，李唐《万壑松风》郭熙《早春图》等

知识：

使学生掌握以下知识：

- 北宋，南宋山水画的区别
- 宋代山水画的技法特点

能力与技能：

- 良好的运用笔墨
- 掌握基础的宋代山水画技法

3、先修后续课程：

本课程作为学习山水课程中坚课程，对于整个山水画的学习具有重大意义。宋代山水作为传统山水画的经典，学习掌握宋代山水画对于学习传统山水画具有重要意义。课程以《历代经典绘画解析—宋代山水（上，下）》等以及学校现有的二玄社宋代山水印刷品，作为临

摹的范本。

三、课程内容：

第一单元　宋代山水

理论教学内容（8学时）

【目的要求】

通过对宋代山水画形成的历史背景，时代特征等基本理论的学习，了解宋代山水画的形成、发展和演变，理解宋代山水画的传统价值和意义。

【重点难点】

教学重点：宋代山水画的历史背景

教学难点：系统的临摹学习。

第二单元　宋代山水技法学习

【目的要求】

通过具体画作的技法讲解，教学示范，使学生具体临摹学习宋画山水的特点

【重点难点】

教学重点：临摹传统山水画的笔墨特点和技法。

教学难点：用笔

【主要内容】理论内容16学时，实践内容46学时。

理论教学内容（12学时）

李成《寒林图》，范宽《溪山行旅图》，李唐《万壑松风》，郭熙《早春图》画作具体讲解示范教学

实践教学内容（40学时）

李成《寒林图》，范宽《溪山行旅图》，李唐《万壑松风》，郭熙《早春图》等由局部到整体的临摹学习

四、学时分配表：

章/节	课　程　内　　容	总学时	其　中	
			讲课	实验（实训）
第一章	宋代山水	8	8	0

第二章	宋代山水技法学习	52	12	40
合　　计		60	20	40

五、教学策略与方法：

本课程的教学目标是为了让学生掌握宋代山水画的笔墨技法，对宋代山水画的不同技法有一定的了解。本课程主要采取作品赏析，教师示范，学生临摹练习，作品点评讲解等教学方法。

六、课程考核方式

本课程是考试或考查课程；平时成绩占 30% ，期末考试成绩占 70 % ；期末考试为 作品 等。

七、教材与教学参考书

1.盛天晔编著.《历代经典绘画解析—宋代山水（上）》，湖北美术出版社，2011 年 6 月第一版

2..盛天晔编著.《历代经典绘画解析—宋代山水（下）》，湖北美术出版社，2011 年 6 月第一版

3.李佳编 .《五代宋元山水名画》，西泠印社出版社，2006 年 6 月第 1 版

执笔人：　　审阅人：　　批准人：

《宋人花鸟临摹1》课程教学大纲

一、课程基本情况

1、课程编号：MS0313S31

2、课程名称：宋人花鸟临摹1

3、开课系：美术设计系

4、课程类别：专业素质教育（必修）

4、授课学时：总学时60（理论学时20＋实践学时40）

5、学分：4

二、课程性质与目标

1、课程性质：

《宋人花鸟临摹1》的课程性质是普通高等学校绘画本科专业的一门必修课程，具有基础理论和基本技能相结合的学科特点。是在花鸟1，花鸟2课程的基础上继续研究学习花鸟画的课程。该课程以学习宋人花鸟画的技法为主。对全面提高学生的线条造型和中国传统绘画色彩修养及色彩运用的综合能力具有重要作用。

2、课程目标：

知识目标：

使学生掌握以下知识：

♦对宋代工笔花鸟绘画史论的了解；

♦准确掌握工笔花鸟的勾线方法；

♦掌握工笔花鸟的设色步骤；

♦掌握选用画具材料的基本特性。

能力目标：

使学生具备以下能力：

♦熟练运用以线造型的能力；

♦对传统绘画作品色彩关系进行表达的能力；

♦主动组织和处理画面线与色的关系；

♦渲染步骤严谨，熟练掌握绘画材料和技法独立完成作品创作的能力。

素质目标：

♦提高学生艺术素养、观察方法、表现手法、增强东方绘画色感和品味，

♦提升对现实世界感兴趣的物象的能力，为日后的绘画创作打下良好基础。

3、先修后续课程：

本课程的先修课程为花鸟1，花鸟2，本课程作为学习花鸟课程中坚课程，对于整个传统花鸟画的学习具有重大意义。宋代花鸟作为传统工笔花鸟画的经典，学习掌握宋代花鸟画具有重要意义。

三、课程内容：

第一章 宋代花鸟画的发展

【目的要求】

通过讲授宋代花鸟画的发展，使学生对传统工笔花鸟画有一个深刻的了解和感悟，并通过历代精品分析和线条临摹提高其驾驭传统绘画材料和绘画语言的能力，对中国工笔花鸟画线条的组织规律、色彩运用及造型的意象特征进行系统的了解与认知。为以后的工笔花鸟画写生、创作教学提供先觉条件。

【重点与难点】

工笔花鸟画的代表作品和画家

【主要内容】

●理论教学内容（8学时）

一、概述

二、宋代工笔花鸟画

三、工笔花鸟画的工具与材料介绍

●实践教学内容与安排（10学时）

一、在课内对宋人花鸟的白描作品进行临摹练习

二、课外进行其他花鸟代表作品针对性练习（花卉、鸟禽）

【作业与思考】

每周十张白描作品练习

第二章 工笔花鸟的形式与技法

【目的要求】

通过范画和示范讲授工笔花鸟画作画步骤和要点，使学生了解和掌握起稿勾线的技巧方法。

【重点与难点】

线条的造型能力。 线与形、线对比、线节奏。

【主要内容】

●理论教学内容（6学时）

一、表现手法

1、工笔花卉基础知识介绍

2、鸟类造型

3、草虫介绍

4、工笔花鸟画的构图

5、工笔花鸟画的着色步骤

二、表现形式

1、白描

2、淡彩

3、重彩

三、工笔花鸟画的用笔和各类线型举例

●实践教学内容与安排（10学时）

一、结合上周临摹作品，选择一幅行临摹过稿和上板

二、课内外结合继续进行白描练习

【作业与思考】

此阶段完成宋人花鸟整幅作品的完整白描临摹。

第三章 工笔花鸟的绘制

【目的要求】

掌握勾线与设色技法。研究工笔花鸟画的造型、构图与意境表现。

【重点与难点】

临本的选择与分析，西方明暗素描到东方线描造型的转变，工笔花鸟画色彩观念的转变

【主要内容】

●理论教学内容（6学时）

一、渲染方法

二、作画步骤

三、常用特殊技法举例

四、作品点评

●实践教学内容与安排（20学时）

工笔花鸟的临摹与创作

【作业与思考】

1、工笔重彩与淡彩的区别

2、工笔花鸟画的绘制步骤技法

四、学时分配表：

章/节	课 程 内 容	总学时	其 中	
			讲课	实验（实训）
第一章	工笔花鸟画的发展	18	8	10
第二章	工笔花鸟的形式与技法	16	6	10
第三章	工笔花鸟的绘制	26	6	20
合 计		60	20	40

五、教学策略与方法：

本课程主要采用理论讲授与实践相结合的方式进行，教学中穿插小组讨论、课堂示范、逐一讲解等教学手段，运用大量范画和实例进行分析、鉴赏等形象直观的教学手段，有助于激发学生的学习热情，提高学生的创作能力、理解能力和美学素养。

六、课程考核方式

本课程是考试课程；平时成绩占 30% ，期末考试成绩占 70 % ；期末考试为创作、临摹、写生等。

七、教材与教学参考书

1. 佚名.《中国古代绘画精品集:宋人花鸟册页》一、二、三、四（1版）.北京:中国书店.2013

2.顾震岩.中国历代名家技法丛书-工笔花鸟卷（2版）.北京:中国青年出版社.2002

3.郭伟华.历代经典中国画临习丛书-工笔重彩花卉（1版）.天津:天津人民美术出版社.2010

4.苏百钧.中国工笔花鸟画教程.天津：天津美术出版社.2014

5.邹传安.工笔花鸟画技法.长沙：湖南美术出版社.2014

6.索铁生.花鸟画教学.沈阳：辽宁美术出版社.2015

执笔人： 审阅人： 批准人：

《工笔写生1》课程教学大纲

一、课程基本情况

1、课程编号：MS0313S51

2、课程名称：工笔写生1

3、开课系：美术设计系

4、课程类别：专业素质教育（必修）

4、授课学时：总学时36（理论学时12+实践学时24）

5、学分：3

二、课程性质与目标

1、课程性质：

《工笔写生1》课程作为普通本科高校绘画专业教学中的一门必修基础课程，是国画基础教学的重要组成部分，它是学习中国传统工笔画的艺术风格、特点、艺术精神及中国工笔画的技法和材料的运用的一个重要途径。使学生对中国传统工笔人物画的不同风格特征进行全面的认知和了解，分析工笔人物画的主要特点和审美取向，从而进一步掌握工笔人物画白描的表现方法

2、课程目标：

知识目标：

使学生掌握以下知识：

♦对工笔人物绘画的历史发展和风格特征了解；

♦准确掌握工笔画人物的线描表现形式

♦掌握选用画具材料的基本特性。

能力目标：

使学生具备以下能力：

♦熟练运用以线造型的能力；

♦对勾勒步骤及墨色的变化表达的能力；

素质目标：

♦提高学生艺术素养、观察方法、表现手法、增强东方绘画色感和品味，

♦提升对现实世界感兴趣的物象的能力，为日后的绘画创作打下良好基础。

3、先修后续课程：

本课程的先修课程为《白描临摹》和《人物临摹》《中国画素描》，要求学生必须具备一定的造型基础，将铅笔稿转化为白描稿。为《工笔写生2》的写生创作和后期的毕业创作

做好扎实的铺垫。

本课程是基于人物白描线和形的延伸，后续课程为《工笔写生2》。

三、课程内容：

第一章 工笔人物画的发展

【目的要求】

通过讲授工笔人物画的发展，使学生对传统工笔人物画有一定的了解和感悟，并通过历代精品分析和线条临摹提高其驾驭传统绘画材料和绘画语言的能力，对中国工笔人物画线条的组织规律、色彩运用及造型的意象特征进行系统的了解与认知。为以后的工笔花鸟画写生、创作教学提供先觉条件。

【重点与难点】

传统与现代工笔人物画的艺术特点和设色规律。

【主要内容】

●理论教学内容（4学时）

一、传统工笔人物画历史发展概述；

二、工笔人物画的特点；

●实践教学内容与安排（8学时）

一、安排学生查阅搜集图书馆工笔人物画相关资料（按年代、按风格派别等）

二、随堂做好阅读笔记两份，分组讨论历代、当代主要工笔画家画作，分析其风格特点，色彩的运用和章法布局等。

【作业与思考】

1. 现代中国人物画独特的艺术特征。

2. 传统工笔人物画与现代工笔人物画的艺术特色

第二章 工笔人物线描的技法表现

【目的要求】

通过本章节教学，使学生了解中国工笔画的技法体系，掌握白描的特点，将人物写生稿转化为白描稿

【重点与难点】

掌握线条的属性

【主要内容】

●理论教学内容（4学时）

一、工笔人物画的工具材料；

6、版面材料：绢、熟宣、麻纸、水彩纸等

7、笔和砚：勾线笔、染色笔、板刷、砚

8、颜料：透明颜料类、不透明颜料类、金银箔等

二、工笔人物画绘画基本步骤与技法

9、1、拷贝线描稿；

2、墨色勾勒；

●实践教学内容与安排（8学时）

课内外结合进行白描人物临摹练习

【作业与思考】

此阶段完成写生作品的完整白描临摹。

四、学时分配表：

章/节	课 程 内 容	总学时	其 中	
			讲课	实验（实训）
第一章	工笔人物画的发展	12	4	8
第二章	工笔人物线描的技法表现	24	8	16
合 计		36	12	24

五、教学策略与方法：

本课程主要采用理论讲授与实践相结合的方式进行，教学中穿插小组讨论、课堂示范、逐一讲解等教学手段，运用大量范画和实例进行分析、鉴赏等形象直观的教学手段，有助于激发学生的学习热情，提高学生的创作能力、理解能力和美学素养。

六、课程考核方式

本课程是考试课程；平时成绩占 30% ，期末考试成绩占 70 % ；期末考试为创作、临摹、写生等。

七、教材与教学参考书

1、《线描人物写生》，韩玮著，山东美术出版社

2、《中央美院中国画传统色彩教学》王定理、王书杰、吉林美术出版社

3、《工笔人物人物技法画例》宫建华、黑龙江美术出版社

4、《国画人物技法》范扬、王跃年、江苏美术出版社

5、《中国画材料应用技法》蒋采萍、上海人民美术出版社

执笔人：　　审阅人：　　批准人：

《意笔写生1》课程教学大纲

一、课程基本情况

1、课程编号：MS0313S57

2、课程名称：意笔写生1

3、开课系：美术设计系

4、课程类别：专业素质教育（必修）

4、授课学时：总学时60（理论学时20＋实践学时40）

5、学分：4

二、课程性质与目标

1、课程性质：

通过本课程学习了解水墨人物画经过的历史变革与发展,把握水墨人物画自身的造型形式、用笔、用墨以及用水的技法规律和特点。水墨人物画造型要求严格，多以生宣纸及水墨为主要材料，用墨性、墨趣来表现人物形象。

2、课程目标：通过对人物写生，锻炼学生对生活的观察与体验，对前阶段临摹所学技法实际运用。学生写生能力是提高个人艺术修养、见解、审美能力，完善创作思路重要方法，为今后人物画创作打下良好的基础

3、先修后续课程：
本课程的先修课程为《意笔临摹1.2.》，后续课程为《意笔写生2》

三、课程内容：

第一章　水墨人物画写生方法

【目的要求】

通过教学，梳理水墨人物画写生的用笔、用墨、用色知识点，从写生艺术特点表现出发，引导学生实现水墨人物技法与人物写生特点相统一。生活是艺术创作的源泉，写生是学生学习水墨人物画的主要内容之一。通过本章的学习，锻炼学生造型能力。

【重点与难点】

水墨人物写生与素描写生不同，要求以线造型，适度应用墨色塑造形象，强调人物的自然结构与表情、个性特征的协调表现。

【主要内容】

●理论教学内容（6学时）

一、认识与观察

二、写生示范过程

起稿、落墨、皴擦、用墨、着色、调整

●实践教学内容（2学时）

1、模特服装可安排民族或现代服装，适当配置一些道具，加强学生的画面组织能力。

2、示范讲解水墨人物写生要领，巡回辅导学生练习 。教学中要不断给学生强调写生人物画的用线特点，要勤于示范，使学生充分理解并掌握水墨人物造型的特点和技法。

【作业与思考】

课后阅读水墨人物作品，思考写生水墨人物画造型特点、形式特点。

第2章　半身像写生

【目的要求】

通过教学，使学生初步掌握以线造型的基本方法。懂得用线在写生人物画中的作用，线条独特的审美表现特点。使学生理解线条的组织过程就是艺术加工的过程，既忠实于对象，又能主观的进行取舍表现。用线的质感、量感的表达物象特征，提高学生的画面组织能力。

【重点与难点】衣纹的线条变化要根据人体的内在结构来处理，组织线条要注意疏密。

【主要内容】

●理论教学内容（6学时）

1、全身动态比例舒适而生动，人物形象鲜活，以线条的虚实表现人物的特征。

2、认真观察对象，研究其形体特征和精神面貌。

3、勾画轮廓的同时，要注意轮廓里面的各部分结构透视关系。

4、线的粗细变化与衣服质感密切关联，每条线条要言之有据。

●实践教学内容（19学时）

写生人物画的用笔、用墨、用色、用线

写生练习、 欣赏、演示

【作业与思考】

如何理解写生人物画半身像的各部分结构透视关系，以及线条疏密组织关系。

第3章　全身像写生

【目的要求】学生通过欣赏、演示、观察、写生练习等，让学生对写生人物画的理解转向可操作的阶段，锻炼学生的动手能力、分析能力，在实践中掌握写生人物画的初步技法。教学中要不断给学生强调作画方法和技巧，勤于示范，使学生充分理解并掌握人体结构和表现方法。

【重点与难点】写生人物画时要注意人物造型特点，服饰、肤色调色的方法

【主要内容】

●理论教学内容（8 学时）

一、注重人体大的动态比例与大的形体起伏转折

二、线并不只是指外轮廓线、结构的边缘线，它应该是表现对象结构、运动、节奏、空间、重量、质感等因素的综合表现。

三、注重整体的形体感受、形体生动性，整形表现能力。

●实践教学内容（19 学时）

要求学生写生水墨人物画的用笔、用墨、用色、来处理头部、手和脚、衣服细节

【作业与思考】

如何理解现代人物写生，了解和基本掌握现代人物造型、笔墨、等基础知识技法。课后男女青年站立动态速写练习 20 幅。

四、学时分配表：

章/节	课 程 内 容	总学时	其 中	
			讲课	实验（实训）
第一章	水墨人物画写生方法	8	6	2
第二章	半身像写生	25	6	19
第三章	全身像写生	27	8	19
合 计		60	20	40

五、教学策略与方法：

本课程主要采用理论讲授与实践相结合的方式进行，教学中穿插小组讨论、课堂示范、逐一讲解等教学手段，运用大量范画和实例进行分析、鉴赏等形象直观的教学手段，有助于激发学生的学习热情，提高学生的创作能力、理解能力和美学素养。

六、课程考核方式

本课程是考试课程；平时成绩占 30%，期末考试成绩占 70 %；期末考试为创作、临摹、写生等。

八、教材与教学参考书

1、《线描人物写生》，韩玮著，山东美术出版社
2、《中央美院中国画传统色彩教学》王定理、王书杰、吉林美术出版社
3、《工笔人物人物技法画例》宫建华、黑龙江美术出版社
4、《国画人物技法》范扬、王跃年、江苏美术出版社
5、《中国画材料应用技法》蒋采萍、上海人民美术出版社

执笔人：　　审阅人：　　批准人：

5. 教师及课程基本情况表

5.1 专业核心课程表

课程名称	课程总学时	课程周学时	拟授课教师	授课学期
平面造型	56	4	李李　徐应枝	1
书法	36	2	邢栋　万超	1、2
艺术概论	36	2	刘永亮　盛丽	1
中国美术史	36	2	黄永飞　刘永亮	2
宋人山水	60	12	罗守俊　蔡梦雅	3
宋人花鸟临摹	60	12	王力平　罗守俊	3
工笔写生	60	12	罗耀东　王力平	4
创作	48	12	罗耀东　方贤道	5
意笔写生	60	12	刘彦东　徐一辰	6

5.2 本专业授课教师基本情况表

姓名	性别	出生年月	拟授课程	专业技术职务	最后学历毕业学校	最后学历毕业专业	最后学历毕业学位	研究领域	专职/兼职
罗耀东	男	1964-11	中国画创作	教授	南京大学	中国画	硕士	中国画	专职
方贤道	男	1954-11	中国画创作	其他正高级	浙江美术学院	中国画	无学位	中国画创作	兼职
吴孔铎	男	1967-11	中国哲学	教授	北京大学	哲学	硕士	中国哲学	专职
黄永飞	女	1981-12	中国美术史	副教授	中央美术学院	美术学	硕士	中国美术史论	专职
李李	女	1977-03	构成	副教授	安徽师范大学	美术学	硕士	绘画	专职
刘永亮	男	1979-01	中国绘画史、艺术概论	副教授	广西艺术学院	美术学	硕士	中国美术史论	专职
徐应枝	男	1973-09	素描、色彩	副教授	南京师范大学	美术学	硕士	绘画	专职
吴晗华	男	1975-05	素描、色彩	其他副高级	合肥师范学院	美术学	学士	绘画	专职
盛丽	女	1977-11	中国美术史	讲师	四川大学	美术学	硕士	中国美术史论	专职
王力平	女	1987-04	工笔人物 工笔花鸟	讲师	广西艺术学院	艺术学	硕士	中国画	专职
罗守俊	女	1991-10	中国画山水	助教	中国美术学院	美术学	硕士	中国画	专职
徐一辰	男	1988-11	写意人物	未评级	上海大学	中国画	硕士	写意人物和书法	专职
蔡梦雅	女	1993-04	白描	未评级	哈尔滨师范大学	中国画	硕士	中国画艺术研究山水方向	专职
万超	男	1991-05	书法	未评级	景德镇陶瓷大学	美术学	硕士	书法艺术研究	兼职
邢栋	男	1990-08	书法	未评级	淮北师范大学	美术学	硕士	书法艺术研究	兼职

5.3 教师及开课情况汇总表

专任教师总数	12

具有教授（含其他正高级）职称教师数	3	比例	20.00%
具有副教授及以上（含其他副高级）职称教师数	8	比例	53.33%
具有硕士及以上学位教师数	13	比例	86.67%
具有博士学位教师数	0	比例	0
35岁及以下青年教师数	6	比例	40.00%
36-55岁教师数	8	比例	53.33%
兼职/专职教师比例	3:12		
专业核心课程门数	9		
专业核心课程任课教师数	16		

6. 专业主要带头人简介

姓名	罗耀东	性别	男	专业技术职务	教授	行政职务	系主任
拟承担课程	工笔人物 创作			现在所在单位	安徽艺术学院		
最后学历毕业时间、学校、专业	2008年7月毕业于南京大学 中国画专业						
主要研究方向	中国画创作						
从事教育教学改革研究及获奖情况（含教改项目、研究论文、慕课、教材等）	一、科研(教研）项目 1、2006—2007年 主持《后现代文化背景下的中国画图式演化研究》安徽省教育厅人文社科研究项目（已结项） 2、2008—2010年《中国画传统图式“生态构成”理念研究》安徽省教育厅人文社科研究项目 3、2007—2009年 《生死印》（合作）全国重大历史题材美术创作工程国家 “十一五”时期文化建设重大项目和工程 4、省级专业综合改革试点《数字媒体艺术专业综合改革试点 》2016zy010 5、 省级教学成果奖三等奖2017jxcgj588 6、省级教学名师 2016jxms009 皖教秘高〔2016〕189号 7、2018年 安徽省质量工程项目品牌专业《绘画》2018tppzy101皖教秘高〔2018〕119号 8、2018年 《罗耀东名师工作室》2018tmsgzs101 皖教秘高〔2018〕119号 二、论文 1、《曹雪芹与工笔重彩画》2000年发表于国家核心期刊《红楼梦学刊》第2期（独著） 2、《中国画传统图式的现代转型》2005年发表于《文艺研究》第5期（国家级核心期刊）（独著） 3、《中国画创作中的构成理念》2008年发表于《文艺研究》第1期（国家级核心期刊）（独著） 4、《当代中国画人文精神的缺失与建构》2007年发表于《美术观察》第9期（国家级核心期刊）（独著） 5、《从岩彩争议看岩彩画创作》2007年发表于《国画家》第3期（国家级）（独著）						
从事科学研究及获奖情况	1994 国画《夏天》入选第八届全国美术作品展（文化部、中国美协主办） 1999 国画《惊秋》入选第九届全国美术作品展（文化部、中国美协主办） 2001 国画《湿地》获2001年全国中国画作品展优秀奖（中国美协主办） 2001 国画《苦菜花开》入选建党八十周年全国美术作品展并获省美展特等奖（文化部艺术司、中国美协）（省文联、省文化厅、省美协） 2004 国画《赶春》入选第十届全国美术作品展并获省美展银奖（文化部、中国美协）（省文化厅、省美协） 2004 国画《和风》获第七届安徽省艺术节美展银奖（安徽省文化厅） 2005 国画《安徽历代文化名人图》（合作）获第十六届国际造型艺术家协会代表大会·美术特展金奖。（中国美协主办） 2007 《生死印》（合作）全国重大历史题材美术创作工程国家 “十一五”时期文化建设重大项目和工程 2008 国画《菩提子》（合作）获全国第七届工笔画大展三等奖（中国美协主办） 2009 国画《冬至》入选2009年全国中国画展 2012 主持安徽省重大历史题材美术创作工程《桐城文派》						

近三年获得教学研究经费（万元）	9	近三年获得科学研究经费（万元）	2
近三年给本科生授课课程及学时数	国画创作：384课时 写生：672课时	近三年指导本科毕业设计（人次）	32

姓名	黄永飞	性别	女	专业技术职务	副教授	行政职务	教研室主任
拟承担课程	中国美术史			现在所在单位	安徽艺术学院		
最后学历毕业时间、学校、专业	2009年 7月 毕业于中央美术学院 美术考古专业						
主要研究方向	美术史论						
从事教育教学改革研究及获奖情况（含教改项目、研究论文、慕课、教材等）	1、教学研究项目《高等院校美术理论教学创新研究》2018tjyxm2001 2、高校美术专业美术理论教学浅议，大众文艺，2015年9期，222-223. 出版教材： 《西方美术史》，西南师范大学出版社，2013年11月。 《中国工艺美术简史》，西南师范大学出版社，2016年5月。						
从事科学研究及获奖情况	科研成果： 主持： 1. 2010年安徽省高校省级优秀青年人才基金项目（2011SQRW060） 名称：汉代墓葬中的图像题材及社会生活研究 2. 2015年安徽省高校人文社会科学重点研究项目（SK2015A254） 名称：皖北地区汉代画像石艺术研究 3. 2017年安徽省高校优秀青年人才支持计划一般项目（gxyg2017123） 名称：安徽近现代美术家及美术创作研究 4. 2018年安徽省高等学校人文社会科学重大研究项目（SK2018ZD068） 名称：20世纪安徽美术家及美术创作研究发表论文： 1. 从惠山泥人大阿福看民间和谐观，南京工程学院学报，2008年2期，33-35. 2. 桃花坞年画题材人文精神浅议——以年画《一团和气》为例，美与时代，2008年11期，55-57. 3. 汉代墓葬中车马出行图像的类型分析，湖北第二师范学院学报，2012年6期，63-65. 4. 汉代画像石墓中车马出行图像题材的再分析，淮北师范大学学报，2012年6期，63-66. 5. 安徽宿县褚兰汉画像石墓研究，郑州航空工业管理学院学报，2013年4期（第三作者），页160-163。 6. 原始社会女神小雕像的再讨论，淮北师范大学学报，2015年1期，124-127. 7. 居住区宠物犬活动空间设计研究，赤峰学院学报，2015年5期，182-184. 8. 高校美术专业美术理论教学浅议，大众文艺，2015年9期，222-223. 9. 汉代画像石墓中车马出行图像的发现与研究，绥化学院学报，2015年5期，115-118. 10. 浅议汉画像石图像的题材和意义——以苏北、皖北、鲁西南地区民间葬俗为参考，宿州学院学报，2017年11期，87-90。 11.皖北地区汉代画像石研究中的几个问题刍议，皖西学院学报，2018年1期，139-141.						
近三年获得教学研究经费（万元）	1			近三年获得科学研究经费（万元）	7		

近三年给本科生授课课程及学时数	中国美术史 108 方美术史108 方艺术理论108 中国石窟艺术108 西西	近三年指导本科毕业设计（人次）	21

姓名	方贤道	性别	男	专业技术职务	其他正高级	行政职务	
拟承担课程	中国画创作			现在所在单位	安徽省书画院		
最后学历毕业时间、学校、专业	1979年结业于浙江美术学院						
主要研究方向	中国画创作						
从事教育教学改革研究及获奖情况（含教改项目、研究论文、慕课、教材等）	出版有《少年贤道人物写生》、《方贤道画集》、《方贤道作品选》、《方贤道乡土人物画集》						
从事科学研究及获奖情况	1、作品《故土》入选第六届全国美展，获优秀作品奖 2、作品<中华女杰>入选第七届全国美展 3、作品《故迹》入选第八届全国美展 4、作品《山菊花》入选第九届全国美展 5、作品《庄稼人》入选建党七十周年全国美展 6、作品《秋阳》入选97全国中国画人物画展览 7、作品《六老汉笑春图》入选全国画院双年展、首届中国画展 8、作品<阳光岁月>入选第二届全国画院双年展						
近三年获得教学研究经费（万元）	0			近三年获得科学研究经费（万元）	0		
近三年给本科生授课课程及学时数	中国画创作 64			近三年指导本科毕业设计（人次）	0		

7. 教学条件情况表

可用于该专业的教学设备总价值（万元）	1776	可用于该专业的教学实验设备数量（千元以上）	92（台/件）
开办经费及来源	安徽省内高校现在没有中国画(130406T)专业，现有的绘画(130402)专业开设中国画方向，绘画专业多在综合类大学或师范类大学开设，中国画(130406T)专业的开设填补了省内的空白，与省内高校在专业方向方面差异化发展。专业开办的主要经费为政府拨款，前期已经进行了大量的教学设备投入，例如美术楼有500多平米的多功能展厅、雕塑工作室、版画实训室、陶艺工作室，摄影工作室、多媒体实训室、国画临摹室，国画装裱室，机房等，总投入有1700多万，开办中国画专业条件具备。后期我校将继续努力，调整并完善中国画师资队伍，加大新专业的经费投入，改善办学条件，努力办好本专业，为我省的文化事业做出应有的贡献。		
生均年教学日常运行支出（元）	—		
实践教学基地（个）（请上传合作协议等）	0		
教学条件建设规划及保障措施	中国画专业有一支学历结构、职称结构、年龄结构、学缘结构合理，教学经验丰富、科研能力较强的师资队伍。现有专职教师12人，兼职教师2人。专职教师中教授2人、副教授5人，国家二级美术师1人。此外，我校还聘请省内著名美术家，安徽省书画院副院长方贤道先生，省内著名国画家王永敬先生，省内艺术品收藏家牛育民、斯劲松先生，为中国画专业客座教授。师资队伍基本满足了开设中国画本科专业的需要。本专业及相关专业教师2014年以来主持国家级项目3项；省级教学名师1人，省级大师工作室一个；发表学术论文81篇；省级科研项目39项；省级教研项目46项；获得省级以上教科研奖项91项。学院不断强化实践教学建设，美术楼有500多平米的多功能展厅、雕塑工作室、版画实训室、陶艺工作室，摄影工作室、多媒体实训室、国画临摹室，国画装裱室、机房等。校外拥有皖南屏山、太行山等实习写生基地，安徽雅德馨香文化艺术品经营有限责任公司，卓克艺术网、中建智立方艺术空间、安徽画廊等产学研实习基地，确保了理论和实践更好的结合。美术系现有绘画专业方面的藏书5000余册、专业期刊40余种，能够满足绘画本科专业教学与科研的需要。		

8. 校内专业设置评议专家组意见表

校内专业设置评议专家组意见表

总体判断拟开设专业是否可行	☑是 □否

理由：安徽省现在没有中国画专业，现有的绘画专业中有中国画方向，多在综合类大学或师范类大学开设，安徽艺术学院开设中国画专业填补了省内的空白，与省内高校在专业方向方面差异化发展，能够满足社会需求拓宽绘画专业学生的就业渠道。中国画专业有一支学历结构、职称结构、年龄结构、学缘结构合理，教学经验丰富、科研能力较强的师资队伍。现有专职教师12人，兼职教师2人，专职教师中教授2人、副教授5人，国家二级美术师1人。本专业及相关专业教师2014年以来主持国家级项目3项；省级教学名师1人，省级大师工作室一个；发表学术论文81篇；省级科研项目39项；省级教研项目46项；获得省级以上教科研奖项91项。在实践教学上美术楼有500多平米的美术馆、雕塑工作室、版画实训室、陶艺工作室，摄影工作室、多媒体实训室、国画临摹室，国画装裱室。校外拥有皖南屏山、太行山等实习写生基地，安徽雅德馨香文化艺术品经营有限责任公司，卓克艺术网、中建智立方艺术空间、安徽画廊等产学研实习基地，确保了理论和实践更好的结合。美术系现有绘画专业方面的藏书5000余册、专业期刊40余种，能够满足绘画本科专业教学与科研的需要。

专家一致认为，学校具有开办中国画专业的条件，同意设置该专业。

拟招生人数与人才需求预测是否匹配		☑是 □否
本专业开设的基本条件是否符合教学质量国家标准	教师队伍	☑是 □否
	实践条件	☑是 □否
	经费保障	☑是 □否

签字：