《造型采风》实习/实训课程教学大纲

字体、字号请参考范例

注意：

首字母大写

植物拉丁学名斜体

字体、字号请参考范例

注意：

首字母大写

植物拉丁学名斜体

一、课程简介

课程中文名	造型采风								
课程英文名	LANDSCAPE SKETCH						**双语授课**		□是 ☑否
课程代码	13114030	**课程学分**		2	**总学时数**			40	
课程类别	**☑**专业基础课程 **□**专业核心课程 **□**专业选修课程 **□**其他	**课程性质**		☑必修 ☑选修 □其他	**课程形态**			□线上 ☑线下 □线上线下混合式 □社会实践 □虚拟仿真实验教学	
考核方式	□闭卷 □开卷 □课程论文 ☑课程作品 □汇报展示 □报告 ☑课堂表现 ☑阶段性测试 ☑平时作业 ☑其他（可多选）								
开课学院	美术学院		**开课** **系(教研室)**			环境设计			
面向专业	环境设计		**开课学期**			第二学期			
课程负责人	刘媛		**审核人**			赵黎黎			
先修课程	造型基础一、造型基础二								
后续课程	构成基础、设计表现								
选用教材	教材建议选用“十二五”、“十三五”国家规划教材、省部级获奖教材和近三年出版的优质教材，或适用于本专业课程的讲义。								
参考书目	[1] 风景色彩写生：(第1版).周至禹主编. 高等教育出版社,2013年6月 [2] 色彩风景：高冬编著.湖北美术出版社,2002年								
课程资源	水粉风景写生，网址：https://v.youku.com。								
课程简介	通过本课程的教学，让学生学习与掌握艺术采风技巧，学习大自然中的色彩表现和民间传统艺术，掌握自然风景、民间艺术表现的基本理论和绘制技巧。使学生在造型采风中能够认识风景色彩归纳与民间艺术作品收集研究，从中吸收自然色彩与民间传统艺术精华，充分运用所学知识与绘画技巧来创意与表现采风中的作品。同时培养学生独立完成造型采风的风景表现与民间艺术作品的再创造，为视觉艺术专业其他专业核心课与专业拓展课上打下良好的艺术表现基础与创意设计基础。								

二、课程目标

表1 课程目标

序号	
课程目标1	通过色彩风景实践写生，让学生在对民居、风土人情、自然景物的切身感受中，体验自然、人文景观的文化底蕴，培养正确的人生观、价值观与世界观，以及优良的传统美德。在开阔的视野中形成良好的身体素质、心理素质、及沟通能力；在了解室外光色变化的基本规律，加强学生色彩能力培养；全面提升学生的艺术修养和审美素养。
课程目标2	通过课程学习，学生可以掌握风景写生取景、画面构图的能力；学生可以更好地把握画面整体色调，处理画面黑白灰关系、虚实关系、空间关系以及色彩冷暖关系的能力。培养学生画面归纳处理能力和色彩造型的能力。
课程目标3	通过课程学习，培养扎实的色彩基础知识，了解色彩造型原理。掌握风景写生的基本规范，基本形式，语言特点，发展脉络。通过写生——创作实践，掌握风景写生的基本步骤和技巧方法，处理好比例、结构、对象间的呼应关系，主次关系，虚实关系， 掌握形态塑造过程中外轮廓处理方法，能够运用不同绘画工具和技法进行风景写生。学习大关系和细节的塑造方法和技巧。也可以对当地民间特色艺术进行资料收集与研究，提高艺术表达能力。基本了解发现蕴含在风景中的内在审美特征和精神特征，提高审美创造能力。
课程目标4	通过课程学习，学生可以创造性地表现自然景物，学生感受美、鉴赏美、表现美、创造美的能力能够得到进一步提高。掌握学科发展前沿，具有国际化视野和团队精神，能够不断学习和拓展自身的综合知识和能力。掌握多学科知识和技能交叉的学习方式，适应科学与艺术与时俱进的深度融和，具有可持续发展的创新能力。

表2 课程目标与毕业要求对应关系

毕业要求	**指标点**	**课程目标**
毕业要求1：综合素质【M】	1.3：具备人文社会科学和自然科学相关的基础知识，具备一定的科学思维方法。	1
毕业要求3：审美素质【H】	2.2：掌握现代美学、设计学的基本原理，具有艺术学科的通用审美素养，能够掌握美的基本规律。	2、3
毕业要求9：服务地方【L】	9.2：了解地域传统特色工艺、乡土文化、民风民俗，并具备将地域传统技艺、文化元素提炼设计应用的能力，具备创新设计地域特色环境空间的能力。	4

三、教学内容及要求

（一）学习内容

实验1：写生基础理论知识。1.掌握风景写生基础知识。2.掌握风景写生的主要的工具、材料及特性。3.培养学生的专注精神和过程意识以及认真治学、真诚治艺的职业操守和工匠精神。（课堂讲授、视频学习、案例教学）

实验2：风景写生的技法与表现手法。1.掌握一定的构图能力和造型能力。2.认识大自然，熟悉大自然。3.掌握风景写生的方法与步骤。（课堂讲授、实验指导、查阅文献、案例教学）

写生的技法与表现手法。1.掌握风景写生表现的技法特点。2.掌握风景写生表现的方法与步骤。3.对画面与形体具有深入刻画的能力。

写生作品欣赏。1.掌握表现对象比例和结构特点。2.了解中外大师写生作品的表现技法。3.了解设计专业基础教学的方向，增强专业素养。 （课堂讲授、视频学习、查阅文献、调研）

（二）时间安排

1.（第一周） 地域文化实践考察与资料收集，线描描绘。

2.（第二周） 实践考察与资料收集，色彩风景写生。

（三）工作流程

1.通过对地域文化进行了解，提高设计眼界与审美能力。

2.通过对区域特色景观的考察了解区域特色文化，掌握文化传承的室内、景观表达手法。

3教师采用课堂讲授、视频学习及现场示范进行理论讲解。融和校外实践基地现场实践指导，学生通过实践采风与描绘提升线描、色彩的表现能力。

（四）业务指导

1.校内1名老师陪同学生进行校外实践基地地域风景现状的考察与了解。

2.校外多名指导老师，配合校内指导老师，教师现场采风示范与实践指导。

四、课程考核

（一）考核内容与考核方式

表4 课程目标、考核内容与考核方式对应关系

课程目标	**考核内容**	**所属** **学习项目**	**考核占比**	**考核方式**
课程目标 1、2	1.学生的专注精神和过程意识以及认真治学、真诚治艺的职业操守和工匠精神。	综合能力及审美能力	10%	1、出勤情况 2、课堂笔记或学习心得
2.风景写生的发展与演变的认识。	风景写生基础知识
3.风景写生审美、造型等基础理论与认识掌握能力。	风景写生基础知识
课程目标 2、3	1.风景写生观察与构图方法技巧。	风景写生的技法与表现手法	10%	1、动态速写实践作业 2、课堂笔记或学习心得 3、分组评画。
2.风景写生关系准确性	风景写生的技法与表现手法
3.不同风景写生艺术表现风格	风景写生的技法与表现手法
课程目标 2、3	1.结构与体积的塑造	风景写生的技法与表现手法	10%	1、风景写生实践作业 2、课堂笔记或学习心得 3、分组评画。
2.风景写生的一般步骤	风景写生的技法与表现手法
3.对象特征的刻画，画面完整性的把握	风景写生的技法与表现手法
课程目标 3、4	1.描绘对象细节的刻画与整体关系的协调	风景写生作品欣赏	70%	1.课堂表现 2.平时上课考勤 3、自我学习和反思能力。 4、随堂考试。
2.形式美感的把握、专业语言的表现。	素描（动态速写+人像）作品欣赏
3.分组讨论反思自己的学习心得，讨论学习后的收获感悟，知识的能力与传播能力。	风景写生作品欣赏
4、反思自己作品、作业的完成情况的评价与认知。	风景写生作品欣赏

（二）成绩评定

1.平时成绩评定

平时成绩的评定包括学生在整个课程中的表现、平时作业完成情况。学习构成的实践操作情况、理论知识的认知情况，平时作业的完成度、深入度和体现出来的学习时间规划情况。（平时成绩占总成绩的30%）

（1)课堂表现（10分）

通过学生在课堂上的表现来评价学生对知识的掌握情况及相关能力水平。包括课堂发言、提问、回答问题、讨论、练习等。主要包括考勤、家国情怀、社会责任、学习态度、学习兴趣、科学精神、创新精神与创新能力水平与终身学习意识。

(2)课堂笔记或是学习心得，分组评画讨论（20分）

考察学生在课堂上的笔记对教学过程中的关键知识的掌握情况，小组讨论过程中的发言或是小组互评、赏析画作、教学汇报展览过程中的表现情况。

(3)写生作业完成情况（70分）

通过临摹、写生过程考核学生对于风景写生技法和理论的掌握情况以及作画步骤方法的运用，对画面色调的控制、形象细节的刻画、以及作品形式风格的把握等展现出的能力。

2.平时成绩评定标准

（1）平时成绩一

项目/分值	优秀 (100-90)	良好 (89-80)	中等 (79-70)	及格 (69-60)	不及格 (x ≤59)
写生实践的整体情况	写生的目的明确，态度认真协作团结，善于听取意见和建议师生互动活跃。	写生的目的较为明确，能较为认真投入，有较好的团结协作精神，能听取意见。	写生的目的不够清晰，态度状态一般，不善于听取意见和建议。	学习态度较差，能基本完成教学训练要求。	学习态度差，在规定时间内未完成教学训练要求。
发言讨论	观点正确，课堂发言积极，思维敏捷，逻辑性强。	观点正确，课堂发言较为积极，问题陈述不够准确，语言表达能力较好。	观点较为正确，课堂发言不积极，知识点不准确，语言表达能力一般。	语言表达较差，知识点不够准确，发言不够积极	语言表达差，知识点不准确，讨论不主动。

（2） 平时成绩二

项目/分值	优秀 (100-90)	良好 (89-80)	中等 (79-70)	及格 (69-60)	不及格 (x ≤59)
学习心得	文本格式规范、整洁、主题突出、观点正确、内容充实，有独立的见解。	文本格式较规范、整洁、有主次思路清晰、观点正确、内容较充实。	文本格式基本规范、整洁、 主次思路一般清晰、观点基本正确 。	文本格式基本合格、主次思路不够清晰、观点基本正确、内容较少。	文本格式混乱、缺乏思路表达不清晰、缺乏观点、内容少。
分组评画	积极参与，语言表述流畅准确生动，知识点准确有独立的见解。	能主动参与，语言表述准确，知识点较准确。	能参与，语言表述一般，知识点较准确。	语言表述较为一般，基本能表达观点和知识，思路不够清晰。	表述能力差，缺乏思路，学习态度差。

（3）平时成绩三

项目/分值	优秀 (100-90)	良好 (89-80)	中等 (79-70)	及格 (69-60)	不及格 (x ≤59)
造型能力	构图合理具有美感，造型准确形象生动，画面层次分明主题明确。	构图合理，造型较准确形象特点不够突出，画面层次较为清楚。	构图基本合理度，造型基本准确，形象特点较明确，画面有一定的层次主题较明确。	构图合理度欠缺，造型不够准确形象特点不明确，画面缺乏层次主题不明确。	构图不合理，造型不准确，画面不完整没有层次主题不明确。
技法运用	技法运用灵活、有独立的分析和思考力，具有创新性的拓展。	较为熟练掌握运用技法，有一定的独立的分析和思考能力。	技法掌握熟练程度一般， 缺乏独立的分析和思考能力。	技法掌握不够熟练，没有独立的分析和思考能力。	技法混乱理解不到位，不能完成相应的作业要求。

3.期末成绩评定

期末考试以随堂方式进行。期末成绩根据老师拟定的内容、 考试要求进行，材料为水粉纸，手法不限，在规定时间完成一件八开的写生作品。主要考核学生的构图能力、色彩语言的把握能力、造型能力、色调归纳统一能力、空间的虚实主次呼应关系的表达能力，形成独立思考的学习习惯和艺术语言表达的能力。

期末成绩（100%）=构图合理 A（10%）+色调归纳统一B（20%）+形式语言表达、空间虚实关系正确、质感刻画深入生动 C（50%）+语言审美特点突出D（20%）。

期末成绩评分标准

项目/分值	优秀 (100-90)	良好 (89-80)	中等 (79-70)	及格 (69-60)	不及格 (x≤59)
期末作业	画面构图完整，造型透视、比例准确。质感表现和空间表现, 颜色笔触微妙变化、层次丰富。	画面构图完整，造型透视、比例较准确。画面形体刻画较深入。	画面构图较完整，形体比例不够准确，画面有一定的刻画。	画面构图不完整，形体、比例透视不准确，没有深入刻画。	学习态度及其不端正，敷衍，乱画，画面不完整，脏乱差。

4.总成绩评定

总成绩应由平时考核成绩和期末考核成绩构成，其构成比例应科学合理。书写格式：总成绩（100%）=平时成绩（30%）+期末成绩（70%）

1. **评分标准要求**

针对课程考核方式中的所有项目，均需制定相应的评分标准，明确具体评分细则。其中试卷考核项目以试卷参考答案及评分细则为准，非试卷考核项目可参照以下示例制定。

五、其他说明

本课程大纲依据2023版环境设计专业人才培养方案，由美术学院数字媒体艺术教学系讨论制定，美术学院教学工作委员会审定，教务处审核批准，自2024级开始执行。

字体、字号请参考范例

注意：

首字母大写

植物拉丁学名斜体

字体、字号请参考范例

注意：

首字母大写

植物拉丁学名斜体

字体、字号请参考范例

注意：

首字母大写

植物拉丁学名斜体