

《中国画(工笔人物)》

课程教学大纲 (试行)

(课程代码: 13112525)

本课程教学大纲由美术学院美术学系讨论制定,美术学院教学工作委员会审定,教务处审核批准。

一 课程基本信息

课程名称：中国画(工笔人物)   课程代码：13112525
课程类别：专业拓展（中国画方向课）   适用专业：美术学
课程修读性质：限选   学分：3 学分
学时：60 学时（理论 8 学时/实践 52 学时）

二 课程定位

《中国画（工笔人物）》课程是美术学中国画专业方向限选的一门专业拓展课程。是学习中国画传统人物画技法的重要内容。本课题是传统工笔山水、花鸟、写意人物技法课题学习和理解基础课程，在传统技法的学习基础上，更注重对当下人物生活的造型研究与意趣表达，对拓展学生对中国人物画理解的视野和提升审美能力等方面有重要作用和意义。

三 课程目标

本课程通过对传统经典作品的临摹练习，理解传统人物绘画的审美法则。掌握工笔人物画的造型、勾线、染墨、染色的技能技巧，通过人物临摹与写生的学习，掌握提炼、概括的用线表达方法与步骤。从工笔人物画的传统技法体系到当下审美表达的与综合技法应用，掌握以线条与色彩为主的现代工笔人物画技法程式。

知识目标

通过本课程的学习，学生应熟悉和了解水彩画的工具材料特点，了解中国工笔人物的艺术特征和发展，掌握基本技法，并能进行工笔人物画技法的基本应用。

能力目标

通过本课程的学习，培养学生对传统文化艺术的审美眼光，掌握工笔人物画几笔技法并能应用与艺术创作、鉴赏、评价及教学。

素质目标

通过本课程的学习，提升学生的传统审美情趣、文化品位、艺术格调，拓宽学生的知识面。

四课程内容

序号	课程模块	学习目标	学习内容	学习重点	学时	
					理论	实践
1	工笔人物画概述	1. 立足于传统中国画的审美基础，学习中国工笔人物画的特点和审美认识； 2. 了解中国工笔人物画笔墨语言与线造型的关系； 3. 学习中国工笔人物画的技法要领，以及技法的变迁与发展规律。	1. 理论教学内容： (1) 工笔人物的基本概述、工具与材料的认识 and 了解。 (2) 工笔人物的种类和形式分析。 (3) 传统工笔人物技法和现代工笔人物画技法和形式。 (4) 工笔人物画的发展与展望。	1. 掌握基本的工笔人物画发展与艺术特色； 2. 掌握工笔人物画的分类以及风格流派的特征。	2	0
2	工笔人物画的方法与步骤	1. 掌握工笔人物画的基本技法； 2. 临摹学习表现技法与实际人物写生方法的学习。	1. 理论教学内容： (1) 工笔人物画的基本技法； (2) 工笔人物的传统表现技法和艺术形式。 2. 实践教学内容： (1) 训练掌握工笔人物画写生的方法和造型规律； (2) 线条基本组织方法，色、墨的分染技巧的应用与训练； (3) 工笔人物画写生的方法和步骤训练。	1. 以线造型，层层分染的技法形式特点； 2. 掌握工笔人物画的技法特色以及作画技巧。	2	20

3	工笔人物画基本表现技法和特殊技法	<p>1. 线的表现技法;</p> <p>2. 分染、统染的方法步骤;</p> <p>3. 工笔画用色的表现方法。</p>	<p>1. 理论教学内容:</p> <p>(1)白描线条的艺术表现方法和技巧;</p> <p>(2)传统工笔人物画的基本表现方法;</p> <p>(3)现代重彩画、壁上绘画的艺术特点。</p> <p>2. 实践教学内容:</p> <p>(1)重彩法、淡彩法、浓淡相间法、没骨法的实践训练;</p> <p>(2)工笔人物画的综合技法和学习训练;</p> <p>(3)工笔人物画的写生、构图与创作方法训练。</p>	<p>1. 掌握线条的描绘技法和运用;</p> <p>2. 分染的技法与着色技法灵活运用。</p>	2	32
4	工笔人物画作品欣赏	<p>1. 初步掌握工笔人物画作品的欣赏方法;</p> <p>2. 提高学生的审美意识和艺术修养。</p>	<p>1. 理论教学内容:</p> <p>(1)中国传统工笔人物画名家作品赏析;</p> <p>(2)当代工笔人物画作品欣赏。</p>	<p>重点掌握工笔人物画作品的欣赏方法。</p>	2	0

五 教学方法、手段建议

本课程主要采用讲授法、示范教学法、任务教学法等方法，课堂讲授采用多媒体教学。

六 课程考核建议

考核方式建议：本课程考试为专业课程考试，采取将平时成绩和期末卷面综合考核的方式，实行随堂考试，成绩记载采用百分制，其中平时成绩占 30%，期末成绩占 70%。在成绩评价方式上，应注重学生学习过程评价和能力考核，突出阶段评价，目标评价，理论与实践一体化评价，注重学生动手能力和分析问题、解决问题能力的考核，关注学生个体差异，鼓励学生创新实践。教师根据学习目标制定相应的平时和期末考试内容，由学生独立完成。任课教师根据学生的作业完成质量和评分标准进行成绩评定。课程结束后，由各任课教师按照美术学院统一制定的专业课程考试成绩评分表，将学生期末考试成绩如实填到评分表上，连同期末考试作品一起拍照，并交到美术学院实验教学中心存档。

七 教材选用及主要参考书建议

教材选用

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。同时将国内、外优秀的教材作为补充材料推荐给学生。

主要参考书

- [1] 《中国古典工笔人物画临摹教程》. 杨德树等. 凤凰出版传媒集团, 2007 年
- [2] 《线描人物画教程》. 李峰等. 高等教育出版社, 2012 年
- [3] 《线描人物画教程》. 徐勇民等. 高等教育出版社, 2012 年
- [4] 《创作与构图》. 张启文. 西南师范大学出版社, 2000 年
- [5] 《中国画》. 韩玮. 高等教育出版社, 2013 年

执笔人：卢晓波
审定人：罗小波

2015 年 7 月制订
2017 年 7 月修订