

《中国画（写意人物）》

课程教学大纲 (试行)

(课程代码：13112524)

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（写意人物） 课程代码：13112524

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：2.5 学分

学时：48 学时（理论 8 学时 / 实践 40 学时）

二 课程定位

《中国画（写意人物）》课程是美术学中国画专业方向限选的一门专业拓展课程。通过本课题的学习使学生掌握中国写意人物画特有的意象造型原则与笔墨表达手段，并能通过学习注重对当下人物生活的造型研究与意趣表达。

中国画写意人物通常在中国画工笔花鸟、中国画写意花鸟、中国画山水等先行课程之后开设，并为学生后续选择中国画专业方向和毕业创作课打好基础。

三 课程目标

学生通过本课程的学习,对优秀作品的临摹练习,掌握用笔、用线、用墨、用色的技能技巧,通过人物写生的学习,掌握提炼、概括的笔墨表达方法步骤。从写意人物画的传统技法体系到当下审美表达的演进中,把握以线条与笔墨为主的意象造型原则与水墨技法程式。提高学生审美意识,激发学生对传统绘画的热情,为后面的毕业创作与艺术实践打好基础。

知识目标

通过本课程的学习,学生应了解传统写意人物画的审美规律与语言特点。熟悉和了解水墨人物画的工具材料特点,掌握用笔、用线、用墨、用色的技能技巧,掌握写意人物画的表现规律。

能力目标

培养学生运用传统笔墨语言表现人物造型的能力,研究如何运用中国画特有的意象造型和笔墨语言进行当下人物画的写意性表现,并能应用于艺术创作。

素质目标

提升学生的审美判断力,激发学生对传统绘画的热情,拓展学生对中国画理解的视野和思维方式。

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	写意人物画的发展历史及艺术特点	1.了解写意人物画的基本概念,历史发展与演变; 2.提高审美意识开阔艺术视野。	1. 理论教学内容: (1)中国人物画的发展历程及写意人物画的历史演变和经典作品; (2)写意人物画的艺术特点:意象的造型原则、以线为主的形式特征、笔墨互助的表现手段。	1.把握历史关键时期的人物画转变与当代人物画的发展; 2.把握写意性的艺术特点; 3.把握以线立骨、以线造型的表现特点。	2	0
2	写意人物临摹	1.研究与分析古代及现代写意人物画名家作品; 2.理解并掌握写意人物画的基本审美标准和艺术表现特点。	1. 理论教学内容: (1)把握古代写意人物画的意象造型原则和书写性线条表现的特点 (2)学习现当代写意人物画以素描为基础的造型特点与笔墨表达。 2. 实践教学内容: (1)临摹古代写意人物画作品(陈洪绶、任伯年); (2)临摹近现代及当代写意人物画作品(蒋兆和、周思聪、韩国臻、刘国辉)。	1.把握传统人物画的书写性线条与意象造型特点; 2.学习现当代人物画中的造型原则与笔墨意趣表达。	2	12

3	写意人物画写生	运用基本笔墨技法进行人物画写生。	1. 理论教学内容: 水墨人物画写生的基本原则与一般表现方法。(教师示范) 2. 实践教学内容: (1) 水墨人物半身像写生(老人坐姿); (2) 水墨人物全身像写生(青年站姿、坐姿)。	把握写意人物画造型规律与基本笔墨技法。	2	18
4	写意人物小品创作	结合乌江流域特色作写意人物画小品的创作练习。	1. 理论教学内容: (1) 水墨小品练习的教学意义与表现方法; (2) 小品练习的三种类型: 印象、即兴、构成 2. 实践教学内容: 乌江民俗特色为背景的人物画小品创作。	创作的构图把握和画面完整性表现。	2	10

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%。在成绩评价上，首先侧重于学生对写意人物画造型规律与基本笔墨技法的把握，其次把握学生的审美格调与笔墨语言转化及创作表达能力。在评价方式上，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 教材选用与主要参考书建议

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] 《水墨人物画教程》. 冯远. 天津人民美术出版社, 1996
- [2] 《写意人物画技巧》. 张望. 山东美术出版社, 2005
- [3] 《中国画造型基础教学》. 毕建勋. 河南美术出版社, 2008
- [4] 《水墨肖像》. 王晓辉. 河北美术出版社, 1999
- [5] 《卢沉周思聪画集》. 朱乃正、卢悦. 广西出版社, 2006

执笔人:冯廷祥

审核人:罗小波

2015年7月制订

2017年7月修订