

《中国画（工笔花鸟）》

课程教学大纲 (试行)

(课程代码：13112522)

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（工笔花鸟） 课程代码：13112522

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（工笔画）》课程是美术学中国画专业方向限选的一门专业拓展课程。是以工笔花鸟发展简史、工具材料、制作方法与步骤等为主要教学内容，以讲授、多媒体展示、示范为主要教学手段，以临摹和写生为主要训练方法。是研究工笔花鸟线描造型与色彩表现的一门重要课程。写生和临摹为主要教学手段专业教育课程必修课之一。通过对这门课程的学习，使学生了解花鸟画的发展脉络，清楚当前的发展现状；掌握古代工笔花鸟画的作画方法步骤及现代工笔花鸟画创作的常用技法并熟悉不同材料的应用；掌握工笔花鸟画的写生方法，并根据写生的素材和已经掌握的绘画技法进行工笔花鸟画创作的训练。

工笔花鸟是在素描、色彩、国画基础之后开设的一门课程，要求有一定造型基础和色彩基础，懂得基本美学原理；能够承接后续课程写意花鸟、工笔人物、写意人物、山水等，做好基础铺垫。

三 课程目标

本课程是研究工笔花鸟画表现的技法课，通过本课程的教学，让学生了解工笔花鸟画的发展概况，认识工笔花鸟画的艺术特征，学会花鸟画的写生方法，掌握花鸟画的表现技法和步骤，并能根据写生搜集的素材进行创作，提升学生的鉴赏能力、审美能力与表达能力，并能适应美术教育工作的需要。

知识目标

能用线描进行花鸟画写生构图，掌握构图法则和造型方法，学会花鸟画的表现技法和制作步骤。

能力目标

培养学生的线描造型能力，对艺术品的审美与鉴赏能力，以及工笔花鸟画的表达能力，并能合理运用到教学中来。

素质目标

提升学生的审美情趣、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	工笔花鸟概述	掌握工笔花鸟的概念，所用工具材料； 熟悉工笔花鸟画独特的表现形式和方法； 花鸟画风格的形成以及发展演变过程。	1. 理论教学内容 (1) 工笔花鸟画的概念； (2) 独特的表现形式； (3) 花鸟画风格形成与演变。	重点掌握工笔花鸟风格形成和独特的表现形式。	1	0
2	花卉的结构与形态	掌握花、叶、茎的结构、形态和变化； 能用线描勾勒花、叶、茎； 能晕染花、叶、茎。	1. 理论教学内容 (1) 花的结构与形态； (2) 叶的结构与形态； (3) 茎的形态和变化。 2. 实践教学内容 用线描勾勒花、叶、茎。	重点掌握花、叶、茎的不同形态，能用线描勾勒出花卉的不同形态。	2	5
3	鸟类的结构与形态	熟悉鸟类不同结构形态。	1. 理论教学内容： 头部、身子、腿的基本形态。 2. 实践教学内容： 用线描勾勒鸟的形态	重点掌握正羽、绒羽、纤羽的不同形态，能用线描勾勒出鸟的形态。	2	6

4	花卉和鸟类的着色步骤和基本技法	学习花卉和鸟类的着色步骤，掌握花卉和鸟类的基本晕染技法。	<p>理论教学内容：</p> <p>(1) 花卉的着色步骤和基本晕染技法；</p> <p>(2) 鸟类的着色步骤和基本晕染技法；</p> <p>2 实践教学内容：</p> <p>练习花卉与鸟类的着色、晕染。</p>	<p>1 重点掌握对工笔画厚重、色彩淡雅的风格基本认识；</p> <p>2. 掌握花卉和鸟类的作色步骤和基本晕染技法。</p>	2	34
5	几种常见的特殊肌理效果的制作方法	学会几种常见的特殊肌理效果的制作方法，用于作品丰富的表达和真实形象的体现。	<p>1. 理论教学内容</p> <p>(1) 揉纸法；</p> <p>(2) 积墨法、积色法；</p> <p>(3) 撒盐法；</p> <p>(4) 压印法；</p> <p>(5) 拓印法系列设计的设计理念。</p> <p>2. 实践教学内容</p> <p>练习各种肌理制作方法。</p>	重点掌握几种常见的特殊肌理效果的制作方法。	1	7

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] 《工笔花鸟画技法》. 曹福泉. 天津杨柳青画社, 2009 年
- [2] 《宋人·花鸟》. 贾广健. 辽宁美术出版社, 2004 年
- [3] 《喻慧工笔花鸟作品选》. 喻慧. 天津杨柳青画社, 207 年
- [4] 《中国花鸟精品集》. 周彦生. 天津杨柳青出版社, 2013 年

执笔人：陈 健
审定人：罗小波

2015 年 7 月制订
2017 年 7 月修订