

《中国画（基础）》

课程教学大纲 (试行)

(课程代码：13112108)

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（基础）	课程代码：13112108
课程类别：专业核心课	适用专业：美术学
课程修读性质：必修	学分：3 学分
学时：60 学时（理论 12 学时/实践 48 学时）	

二 课程定位

本课程是美术学专业必修的一门专业核心课程。是美术学专业学生了解认识中国画概况、掌握中国画基本种类与形式、掌握运用技法的必修课程，是培养学生全面的专业基础，提高综合素质，扩展审美能力的重要途径。本课程在整个课程体系中起着承前启后的作用，使学生在具有一定的中国画理论基础上了解中国画的各类画种、认识绘画形式、熟悉各种材料的运用、掌握造型规律，关注中国画理论和中国画创作前沿动向，知晓中国画发展的历史与渊源，形式美感与美学特征，为以后的深入学习中国画和创作打下坚实的基础。

三 课程目标

通过本课程的学习，了解认识中国画基本种类与形式，使学生掌握中国画的基础理论和基本笔墨技法，熟记中国画发展的历程与各种画类的艺术特点，培养学生正确的审美方法和表现技法；初步驾驭中国画工具与材料以及性能和特点。培养学生良好的艺术修养和艺术语言的表达能力，提高学生的动手操作能力、审美能力、想象能力和创造能力。

知识目标

通过本课程的学习，学生应熟悉和了解中国画的工具材料特点，了解中国画的种类和传统中国画的审美形式规律；掌握中国画绘画的基本步骤以及用线造型的形式法则，笔法与墨法的基本知识，掌握中国画的造型技法规律。

能力目标

通过本课程的学习，学生应在了解中国画工具、材料、性能特点的基础上，掌握运用毛笔以线造型、浓淡变化的表现规律，初步掌握笔墨的基本技法和表现对象的能力，熟悉中国画的不同种类有不同的技法表现，不同的艺术风格，为进一步提高学生对传统绘画的感知能力、表现能力、接受美和鉴赏美的能力，为后续课程的学习打好基础。

素质目标

通过本课程的学习，了解中国传统绘画的基本形式与艺术语言特点，提高学生的内涵审美意识、艺术格调、人文修养等素质，开阔学生的艺术视野。

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	中国画概述	<p>1. 了解中国画在我国的渊源流程，各时代的变迁与作用，在中国绘画历史上的位置；</p> <p>2. 掌握中国画主要的工具、材料特性以及中国画的基本特点，各画种的介绍与赏析，笔墨规律与文化精神核心；</p> <p>3. 提高学生的人文审美意识、艺术修养格调、开阔学生的艺术视野。</p>	<p>1. 理论教学内容：</p> <p>(1) 中国花鸟画的起源与发展；</p> <p>(2) 中国花鸟画在我国传统文化中的渊源，在各历史时期的重要性；</p> <p>(3) 花鸟画主要的种类介绍，审美赏析，工具、材料及绘画特性；</p> <p>(4) 花鸟画的审美法则，文学寓意，表现特征。</p>	<p>1. 学习时注意了解中国画与西方的区别；了解中国画真正的艺术语言；中国画的绘画表现形式，中国画各画种在历史各时期的主要代表人物和作品赏析；</p> <p>2. 重点掌握中国花鸟画的人文思想和表现形式语言，其次是工具、材料特性和技法表现、灵魂与形式结合的基本特征。</p>	4	0
2	中国画的基本技能训练方法学习之一	<p>1. 掌握花鸟画作画的基本方法与步骤，构图形式法则、浓淡结合画法；作品临习；</p> <p>2. 花鸟画人文精神的解析与文化蕴涵学习。</p>	<p>1. 理论教学内容：</p> <p>对传统艺术语言的感悟与理解，人文修养的提升，注重传承与推广，各种表现形式审美赏析介绍；</p> <p>2. 实践教学内容：</p> <p>具体的技法讲解训练、构图的练习与临摹练习，几种常见植物画法的讲解、练习和示范演示。</p>	<p>1. 重点了解花鸟画的形式美学原理，赏析作品与感悟其艺术语言，提升内涵修养和文化意蕴；</p> <p>2. 几种常用皴法的技法技能的训练与构图法则的理解、临摹作品、锤炼笔墨的练习。</p>	2	14

3	中国画基本技能表现技法学习之二	<p>1. 了解掌握山水画的基本技法、构图形式法则、浓淡结合画法等，提高学生的构图能力，作品的临习练笔；</p> <p>2. 山水画的内涵语言感悟。</p>	<p>1. 理论教学内容： 山水画形式审美赏析介绍和传统艺术语言的感悟与理解，传统笔墨的修炼，人文修养的提升，文化传承与推广。</p> <p>2. 实践教学内容： (1) 山水中主要内容山石的皴擦技法讲解、山石、树木的构图练习与临摹练习，组合练习； (2) 云雾的适当点缀辅佐练习。</p>	重点掌握山水画山石、树木、云水的基本技法练习，山水画构图小品形式的训练；山水画笔墨艺术，绘画语言的感悟学习体会，意境语言的提升领悟练习。	2	14
4	中国画基本技能表现技法学习之三	<p>1. 工笔人物与写意人物的艺术特点剖析，线条在人物画中的内涵语言，人物画造型的笔墨精神和构图关系的解读；</p> <p>2. 结合了历史渊源对人物画的历史地位的了解。</p>	<p>1. 理论教学内容： 人物画形式审美赏析介绍和笔墨精神的感悟，对传统艺术线条语言的感悟与理解。</p> <p>2. 实践教学内容： (1) 白描线条用笔技法表现讲解、构图的练习与临摹练笔，工笔勾勒造型晕染的技法练习； (2) 写意笔墨的练习与领悟，写意小品意境的构图训练等。</p>	重点掌握中国人物画的主要艺术特征，线条的内涵精神，运用线条造型的能力锻炼；对人物画历史渊源的了解；现代工笔人物画的形式表现与意义，现代写意人物画的笔墨精神。	2	10
5	笔墨技能训练与中国画作品赏析	<p>1. 抽选各历史时期画家的代表作品赏析以及艺术生平；</p> <p>2. 提高学生的审美辨别意识和艺术修养。</p>	<p>1. 理论教学内容： 历代各时期中国画人物、山水、花鸟画家作品赏析，结合作业综合评析；</p> <p>2. 实践教学内容： 各类艺术作品临习练笔，作品讲解分析示范。</p>	重点掌握各历史时期的中国画代表作品的介绍欣赏和审美评价，练习临习作品的笔墨内涵和技法。	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] 《中国工笔画技法》. 金纳. 西南大学出版社, 2000 年
- [2] 《芥子园画谱》. 沈心友 王概. 印刷工业出版社, 2011 年
- [3] 《徐湛花鸟画教程》. 徐湛. 人民美术出版社
- [4] 《何加林山水画技法》. 何加林. 河北美术出版社
- [5] 《中国美术史》. 薄松年. 陕西人民美术出版社
- [6] 《21 世纪教育丛书. 中国人物画教材》. 西南大学出版社

执笔人：罗小波

审定人：董顺伟

2015 年 7 月制订

2017 年 7 月修订