

《色彩 II》 (胸像、全身像写生)

课程教学大纲 (试行)

(课程代码: 13112451)

本课程教学大纲由美术学院专业基础教学部讨论制定，
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:色彩 II (胸像、全身像写生) 课程代码: 13112451

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:72 学时(理论 12 学时/实践 60 学时)

二 课程定位

色彩 II (胸像、全身像写生)是美术学专业必修的一门专业核心课程。直接关系到人才培养目标的实现,是以水粉肖像写生为主要教学内容,以水粉画的基本技法为色彩基础技法训练手段。通过学习课堂讲解,使学生了解水粉胸像与全身像的基本知识,如比例、透视、色彩冷暖;通过水粉胸像与全身像的写生实践,使学生掌握正确的观察方法和表现技巧;通过评点和课堂讨论,提高学生的鉴赏能力;最终使学生将这些能融会贯通,培养创造力,以便在今后的职业中灵活运用。总体目标是,通过水粉胸像与全身像的训练,提高学生的色彩表现能力、审美鉴赏能力和创造力,了解水粉胸像与全身像写生的一般规律,如何掌握科学的色彩观察方法和表现技能,同时探索自己的造型语言。

色彩 II (胸像、全身像写生)通常在色彩 I (静物、头像写生)、专业实践(风景写生)等先行课程之后开设,并为学生后续选择专业方向,学习油画(基础)、中国画(基础)、水彩画(基础)、版画(基础)等课程筑牢基础。

三 课程目标

本课程通过知识的讲解和技能的实践,秉着理论与实践相结合、循序渐进的原则,使学生掌握水粉胸像与全身像的正确步骤、方法,培养正确的观察对象、理解对象和表现对象的方法,学会运用艺术规律和形式美的法则,准确表达自己的艺术感受和设计意图,达到教学大纲所要求的知识水平。

本课程的具体要求是,通过学习课堂讲解,使学生了解水粉胸像与全身像的基本知识,如比例、透视、色彩冷暖;通过水粉胸像与全身像的写生实践,使学生掌握正确的观察方法和表现技巧;通过评点和课堂讨论,提高学生的鉴赏能力;最终使学生将这些能融会贯通,培养创造力,以便在今后的职业中灵活运用。总体目标是,通过水粉胸像与全身像的训练,提高学生的色彩表现能力、审美鉴赏能力和创造力,了解水粉胸像与全身像写生的一般规律,同时探索自己的造型语言。

知识目标

掌握有关水粉胸像与全身像的基本知识和概念,如头部与胸部和人物全身的比例、透视、明暗关系和色彩的冷暖关系等。

能力目标

掌握胸像、全身像色彩要求的表现能力，包括准确的描绘能力，体积和空间的表现能力，冷暖和表情的刻画能力，头发、皮肤等质感的塑造能力，培养正确的观察方法和习惯，能够独立创作完整的胸像与全身像的作品。

素质目标

掌握正确辨别作品的鉴赏能力，增强知识素养，了解各种色彩的风格和优点，培养自主创新的意识，独立分析问题、解决问题的能力，以及持之以恒的精神。

四 课程内容

序号	课程模块	学习目标	学习内容	学习重点	参考学时	
					理论	实践
1	水粉胸像与全身像基础知识	1. 了解水粉胸像与全身像的概念及其特点；色彩胸像、全身像的重要性、目的及功能； 2. 色彩的工具及使用方法； 3. 水粉胸像和全身像的学习方法。	1. 理论教学内容： (1) 水粉胸像的基本知识； (2) 水粉胸像主要的工具、材料及特性； (3) 水粉胸像的审美特征。 2. 实践教学内容： (1) 进一步掌握各种工具的特点； (2) 掌握水粉的各种表现方法； (3) 阅读范画，优秀作品，临摹范画。	1. 重点掌握水粉画的工具、材料特性和水粉画轻快、易修改、易变色等基本特征； 2. 水粉肖像画的基本技法和特殊技法。	2	10
2	水粉胸像的技法与表现手法	1. 掌握构图的基本法则； 2. 掌握水粉胸像的步骤和工具； 3. 掌握五官比例和手部的结构特征； 4. 掌握皱纹、肌肉、衣服等不同质感的表现方法； 5. 掌握不同年龄段的表现技法。	1. 理论教学内容： (1) 水粉胸像的构图法则； (2) 水粉胸像的技法特点； (3) 人物胸像的色彩关系； (4) 不同年龄段的特征和表现方法。 2. 实践教学内容： (1) 掌握水粉胸像的基本画法，把握色彩关系； (2) 色彩中儿童、青年、老人人物的比例与冷暖的画法； (3) 不同年龄段的头部五官与手部的塑造方法。	1. 学习胸像写生构图的基本法则； 2. 重点掌握水粉胸像写生的基本方法与步骤； 3. 不同年龄阶段的不同表现手法。	4	24

3	水粉全身像的表现手法	<p>1. 理解造型语言的意义；</p> <p>2. 在掌握全身像结构关系和节奏基础上，学会概括、描述、分析色彩的冷暖关系；</p> <p>3. 探索适合于自己的表现语言和方法。</p>	<p>1. 理论教学内容：</p> <p>(1)水粉全身像的构图法则和全身像结构关系；</p> <p>(2) 水粉全身像的技法特点；</p> <p>(3) 人物全身像的色彩关系；</p> <p>(4) 全身像创作的法则。</p> <p>2. 实践教学内容：</p> <p>(1) 水粉全身像的基本画法与步骤；</p> <p>(2) 掌握色彩中全身像常见的表现手法和造型语言；</p> <p>(3) 掌握全身像的色彩冷暖关系和结构关系；</p> <p>(4) 色彩写生，有目的地运用某一特定的技法语言。</p>	<p>1. 全身像构图的基本法则；</p> <p>2. 色彩与造型的契合；</p> <p>3. 画面的完整感；</p> <p>4. 特殊技法的学习。</p>	4	26
4	水粉画人像作品欣赏	<p>1. 初步掌握水粉肖像画作品的欣赏方法；</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) 中外优秀水粉肖像画家作品赏析；</p> <p>(2) 十一届、十二届全国美展人像作品赏析。</p>	<p>重点掌握水粉肖像作品的欣赏方法。</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性评价和能力的考核，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。任课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] 《教学对话 水粉头像》. 杨飙. 江西美术出版社, 2012 年
- [2] 《色彩》. 杨贤艺 傅小彪 . 南京大学出版社, 2015 年
- [3] 《水粉画》. 杜宏祺 . 西南师范大学出版社, 2008 年
- [4] 《水彩画与水粉画》. 梁山. 成都时代出版社, 2013 年
- [5] 《水粉人物写生》. 徐志坚. 福建美术出版社, 2001 年

执笔人：梁 洁
审核人：李晓勇

2015 年 7 月制订
2017 年 7 月修订