

北京工业大学

本科课程教学大纲
Undergraduate Course Syllabi

艺术设计学院

2020 版

目 录

“中国文化概论”课程教学大纲	1
“西方文化概论”课程教学大纲	7
“造型基础 1（头像）”课程教学大纲	12
“造型基础 2（半身像）”课程教学大纲	20
“色彩课题 1（静物写生）”课程教学大纲	26
“色彩课题 2（多空间静物组合写生）”课程教学大纲	32
“立体造型 1”课程教学大纲	38
“立体造型 2”课程教学大纲	44
“传统水墨 1”课程教学大纲	50
“速写”课程教学大纲	55
“中国美术史”课程教学大纲	61
“外国美术史”课程教学大纲	66
中国传统彩塑 1”课程教学大纲	73
“中国古代雕塑史”课程教学大纲	79
“漆艺”课程教学大纲	83
“艺术景观创作 1”课程教学大纲	90
“中国传统彩塑 2”课程教学大纲	97
“当代艺术史”课程教学大纲	104
“雕塑艺术创作 1”课程教学大纲	110
“中国传统彩塑 3”课程教学大纲	116
“雕塑艺术创作 2”课程教学大纲	122
“世界雕塑史”课程教学大纲	128
“艺术景观创作 2”课程教学大纲	133
“美学”课程教学大纲	140
“雕塑艺术创作 3”课程教学大纲	144
“传统造物与文化意象”课程教学大纲	150
“艺术景观创作 3”课程教学大纲	156
“雕塑艺术创作 4”课程教学大纲	162
“艺术景观创作 4”课程教学大纲	172
“形式语言研究”课程教学大纲	178
“抽象造型”课程教学大纲	183
“新生研讨课”课程教学大纲	189
“专业写作”课程教学大纲	194
“专业论文写作”课程教学大纲	200
“‘智造’文创雕塑创作”课程教学大纲	206

“中国文化概论”课程教学大纲

英文名称: Chinese Culture Conception

课程编码: 1711128

课程性质: 公共基础必修课

学分: 2.0

学时: 32

面向对象: 美术学、设计学本科生

先修课程: 无

教材及参考书:

- [1] 张岱年.方克立主编.《中国文化概论》.北京:北京师范大学出版社.2004年
- [2] 柳诒徵著.《中国文化史》(上、下).上海:中国大百科全书出版社.1985年
- [3] 钱穆著.《中国文化史导论》.北京:商务印书馆.1994年
- [4] 梁漱溟著.《中国文化要义》.上海:学林出版社.1987年
- [5] 金元浦.谭好哲,陆学明主编.《中国文化概论》.北京:首都师范大学出版社.1999年
- [6] 邵汉明主编.《中国文化研究二十年》.北京:人民出版社.2003年
- [7] 冯友兰著.《中国哲学史》上海:华东师范大学出版社,2000年

一、课程简介

《中国文化概论》是学科基础课程和理论课程,是一门旨在全面提升学生人文素养的文化素质教育课程。本课程讲述中国文化的基本特征和发展脉络,介绍传统文化中独特的哲学思维方式,介绍中国传统文化中的艺术类型及其独特审美特征,讲授传统文化的特殊价值以及现代重建等理论问题。通过这门课程的学习,学生能够进一步全面了解中国悠久而灿烂的传统,扩展知识理清脉络;学生进一步深入理解中国传统文化的内在结构与审美精神,提高自身文化理论素养和综合的人文素养,为艺术设计实践活动奠定扎实的文化基础。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位:

具备一定的文化素质和审美情感:中西方传统文化素养、文学艺术修养、审美品质、对现代科技和社会发展理解能力和自主学习、情感提升能力。了解专业发展及应用所需的道德素质、身心素质、文化素质和审美情感以及专业学养等。中国文化概论课程,传承传统文化核心精神,从更宏观的层面上加深学生对传统文化的理解,陶冶学生的文化情操,强化学生的道德素质和对传统文化的认同感,为学生从事专业实践活动奠定了扎实的文化基础。本课程教学紧密结合艺术设计专业,赋予艺术设计深厚的文化底蕴。

掌握本类专业的基础理论知识、专业技法技能知识,工具性知识以及与本类专业发展方向相关的交叉学科知识;掌握与本专业类密切相关的文学、历史学、哲学、社会学、管理学、人类学、政治学、心理学等人文社会科学知识及交叉学科知识;艺术设计专业需要有综合的知识储备,依托于五千年的历史文化。中国传统文化为艺术设计提供了取之不竭的思想资源、文化符号和美学观念。中国传统文化又是艺术设计的身份标识,是艺术设计

民族性的重要体现。

有较高的人文素养、审美能力和严谨务实的科学作风。能够运用艺术、人文社会科学的理论与方法观察和认识设计问题，具备一定的哲学思辨能力和文学素养。

知识要求：掌握创新创业的基本知识和技能，具备创新思维与一定的创业素质与能力。

传统文化是设计创意的重要来源，艺术设计根植于传统文化，同时对传统文化进行创造性地转换，用当代的设计理念、手法重新阐释传统。没有传统文化资源，设计创意无从谈起。这门课程对于学生的创意能力的培养起到重要的作用。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述：

X1：树立和践行社会主义核心价值观：眼界开阔，知识面广，具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养；具有诚信意识、社会责任感，能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范，履行责任。

X2：专业技能：造型基础扎实，具备相关塑造能力和了解相关解剖知识、基本掌握雕塑语言运用。

X3：理论知识：熟悉并掌握中外美术史、中外雕塑史和其他相关艺术基础理论知识。

X6：研究：能够基于艺术规律和原理并采用正确方法对雕塑创作和景观设计中复杂问题进行研究，包括分析与论证，并通过信息综合得到合理有效的结论。

X8：知识综合运用能力：具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融化于雕塑创作之中。

X9：沟通：能够就雕塑和景观设计中复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

X12：自主学习和终身学习的意识：具有不断学习和适应发展的能力，能将理论与实践相结合，能独立查阅艺术文献资料，能运用现代信息技术获取相关信息，能在专业理论指导下进行艺术实践，也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

（二）课程目标

1 **教学目标**：课程所要达到的目标：学生对传统文化有更深理解、培养学生的文化情怀、加强学生的专业素养，提升学生的文化创意能力。详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	传承悠久灿烂的传统文 化，培养学生民族自豪 感 自信心	●	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2	培养学生宏观的文化视 野，具备较深的传统文 化 积淀	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

3	能够在艺术设计中自觉融入传统文化，赋予作品深厚的文化底蕴	◎	◎	●	○	○	●	○	◎	○	○	○	●
4	培养学生文化创意能力，使艺术创作和设计活动与中国文化精神建立更加紧密的联系	◎	◎	●	○	○	◎	○	◎	○	○	○	●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：课程通过讲解中国传统文化的总体特征和发展脉络、通过讲授中国文化独特的哲学思维方式和艺术表现形式，展开对中国传统文化知识的传授，增进学生中国文化知识的储备，为学生的艺术设计实践奠定扎实的文化基础。本课程引导学生较为全面地了解中国传统文化的知识和理论，提高对传统文化的理解能力和应用能力，领悟传统文化与艺术设计之间的内在联系。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)					
		1	2	3	6	8	12
第一章 中国文化的发展脉络	中国文化的发展脉络▲，中国文化与艺术设计之间关系★	√	√	√	√	√	√
第二章 中国传统文化中的哲学思想	教学重点：从哲学层面探讨中国文化的独特特征▲。讲授周易生命哲学、儒家哲学、道家哲学等主流思想和哲学观念▲，讲授这些基本观念对形成中国文化特有的思维方式和艺术精神的深刻影响。教学难点：掌握周易中天人合一、阴阳调和等重要的哲学思想及对艺术设计的影响★；掌握儒家思想中庸之道、中和之美、审美比德等重要文化观念及对艺术设计的影响▲；掌握道家哲学中生命本体“道”的内涵以及有无相生、虚静物化、道法自然等重要的命题及对艺术设计的影响★	√	√		√	√	√
第三章 中国传统文化中的艺术类型	教学重点：本章节从艺术领域考察中国传统文化观念的感性显现。掌握书法和设计的重要载体——汉字的演变历程、形态结构和文化精神▲；掌握书法艺术的哲学意蕴和美学特征▲；深入领会中国绘画独特的创作规律以及审美特征▲；掌握以意境为核心的中国文学的审美意蕴▲，理解中国诗词、散文、曲赋的发展历程以及审美特征▲；掌握中国园林建筑的艺术特征和审美理想▲； 教学难点：中国书法、绘画、文学、建筑设计中“观物取象”“气韵生动”“外师造化，中得心源”“以形写神”“意境”等重要的审美范畴★。	√	√		√	√	
第四章	教学重点：本章节阐述传统文化的现代转型，同时对整	√	√		√	√	

中国文化的现代进程和基本精神	个中国文化进行全面的总结。理解传统文化的近代危机▲；理解中国文化走向近代的艰难历程▲；理解新时期的文化建设和文化观念的重要变迁▲；在中西文化比较的背景下，总结中西文化总体精神的深刻差异▲；总结中国文化的独特价值以及对世界文化的特殊贡献▲；教学难点：中国传统文化在基本精神、思维方式、表述方式和价值取向等方面的独特特征★。						
----------------	--	--	--	--	--	--	--

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：本课程以教师讲授为主，中国文化历经千年发展，内容十分丰富。我们既要对中国文化的来龙去脉有一个明晰的了解，又要避免被无穷无尽的枝节材料所掩盖，因此要注重教学内容的选择，紧密结合学生的艺术设计专业特色阐释中国文化的核心精神。教师讲授时不是纯理论的抽象讲解，而是紧密结合文化现象合格时期的作品，使抽象的理论得到形象的呈现。教师讲授时一定要注意文化概论与艺术设计专业的紧密结合，阐述传统文化中各种哲学思想、美学观念对艺术设计的深远影响。

学习方法：中国文化概论课程需要贯彻理论讲授和典籍阅读相结合的学习方法，学生要阅读和中国文化相关的书籍，同时注重引导学生深入分析各种文化现象和文化因素。学生在掌握各种文化理论知识的同时，能够紧密结合艺术实践实践活动对相关的文化现象加以审美阐发，撰写小论文、完成相关练习。

五、教学环节及学时分配

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章	中国文化发展脉络	8					8
第二章	中国传统文化中的哲学思想	8	1		1		10
第三章	中国传统文化中的艺术类型	8					8
第四章	中国文化现代进程和基本精神	4				2	6
合计		28	1		1	2	32

六、考核与成绩评定

考核方式为期末随堂考查。课程成绩包括平时成绩和考试成绩两部分。

平时成绩 30%（包含作业情况与出勤率），考试成绩 70%。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	30%	儒家、道家、周易、禅宗的等重要主要思想对艺术设计的影响。2、4、5、9
考试成绩	70%	中国文化的发展脉络，哲学精神、艺术形态和基本精神。2、4、5、9、12

七、考核环节及质量标准

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	逻辑清晰、思想内涵论述准确深刻，能够结合艺术设计现象加以阐发	逻辑基本顺畅，思想把握准确但不够深入。	逻辑不太清晰，思想不够深刻、泛泛而谈，不能结合艺术设计现象加以阐发。	内容单薄，论述不清晰。	作业应付，马虎草率
研讨					
实验					
考试	答题准确，知识、概念掌握扎实，论述清晰，分析透彻。	答题基本准确，基础知识、概念理解基本正确，论述有一定的逻辑性，但缺乏新颖与深刻。	答题水准一般，部分知识、概念没有掌握，论述不够清晰却缺乏深度。	答题有较大失误，概念、知识掌握没有到位，论述肤浅。	学习态度极不认真，答卷大量空白，对基本的基础知识所知甚少。
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：杨筠 黄越华

批准者：武非

2020年1月

“西方文化概论”课程教学大纲

英文名称: An Introduction to Western Culture

课程编码: 1711129

课程性质: 公共基础必修课

学分: 2.0

学时: 32

面向对象: 设计类和美术类本科生

先修课程:

教材及参考书:

- [1] 方汉文. 西方文化概论 (第3版). 中国人民大学出版社, 2018年6月
- [2] 赵林. 西方文化概论 (修订版). 高等教育出版社, 2008年3月
- [3] (加) 梁鹤年. 西方文明的文化基因. 生活·读书·新知三联书店, 2014年3月
- [4] (澳) 约翰·赫斯特. 你一定爱读的极简欧洲史. 广州师范大学出版社, 2011年11月
- [5] (美) 马克·凯什岚斯基, 帕特里克·吉尔里, 帕特里夏·奥布赖恩. 西方文明史: 延续不断的遗产 (第五版). 中国人民大学出版社, 2014年6月
- [6] (美) 雅克·巴尔赞. 从黎明到衰落: 西方文化生活五百年, 1500年至今. 中信出版社, 2013年11月

一、课程简介

西方文化概论是艺术设计学院为设计类和美术类专业本科生开设的公共基础必修课程类型。本课程的任务是着重介绍西方人文思想传统的发展情况,对西方文化的发展脉络作系统性叙述,探寻西方文化的起源、形成、发展、面貌特征及对世界文化进程的影响并对其进行评价。教学内容重点:西方文化的发展历程;西方文化的体系构成;西方文化各领域的发展成果和现状;铸造人文精神和培养批判意识。教学内容的难点:视西方文化为有机生命体,梳理其内在的文化逻辑,把握其内在精神(联系),以宏观的视野和博大的胸怀,合理看待文化全球化时代的西方文化。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位:

热爱国家,拥护中国共产党的领导,坚持正确的政治立场和方向,坚持马克思主义理论方法,坚持正确舆论方向,自觉践行社会主义核心价值观;能够运用艺术、人文社会科学的理论与方法观察和认识美术和设计问题,具备一定的哲学思辨能力和文学素养。

本课程讲授的内容涉及西方文化演进的内在动因,西方文化的文化逻辑以及西方文化理论的建构过程,可以有效提升学生的哲学思辨能力以及意识到文化结构对社会建构及个体行为的影响,从而能够更加客观地看待国内发生的各种文化现象,坚持正确的文化导向和价值观念。具有开阔的国际视野和敏锐的时代意识;具备强烈的服务社会意识、责任意识及创新意识,具备自觉的法律意识、诚信意识和团队合作精神,增强社会责任感,注重身心健康;具备一定的文化素质和审美情感:中西方传统文化素养、文学艺术修养、审美品质、对现代科技和社会发展理解能力和自主学习、情感提升能力。

本课程不仅讲授西方的经济及商业贸易、国家体制与制度的演变、基督教信仰与宗教思想、科学技术的成就、教育制度哲学与社会思潮以及文学与艺术的发展成果等内容，也涉及在文化全球化时代如何正确处理中西方文化的交流与碰撞等内容，不仅可以培养学生的西方传统文化素养、文学艺术修养和审美品质，也能培养学生对现代科技和社会发展的理解能力，更能在文化比较中丰富学生的国际视野，使其具有敏锐的时代意识。

掌握与设计类和美术类专业密切相关的文学、历史学、哲学、社会学、管理学、人类学、政治学、心理学等人文社会科学知识及交叉学科知识；了解中国及世界各国美术和设计发展史及相应的社会历史文脉，具备研究问题形成高质量文本的专业写作能力。

本课程所涉及的各章节内容使艺术类本科生能更深入地了解西方美术和设计发展史及其相应的社会历史文脉，从而帮助其提升进行高质量文本的专业写作能力。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述：

X1：树立和践行社会主义核心价值观：眼界开阔，知识面广，具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养；具有诚信意识、社会责任感，能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范，履行责任。

X2：专业技能：造型基础扎实，具备相关塑造能力和了解相关解剖知识、基本掌握雕塑语言运用。

X3：理论知识：熟悉并掌握中外美术史、中外雕塑史和其他相关艺术基础理论知识。

X6：研究：能够基于艺术规律和原理并采用正确方法对雕塑创作和景观设计中复杂问题进行研究，包括分析与论证，并通过信息综合得到合理有效的结论。

X8：知识综合运用能力：具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融化于雕塑创作之中。

X9：沟通：能够就雕塑和景观设计中复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

X12：自主学习和终身学习的意识：具有不断学习和适应发展的能力，能将理论与实践相结合，能独立查阅艺术文献资料，能运用现代信息技术获取相关信息，能在专业理论指导下进行艺术实践，也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

（二）课程目标

1 教学目标：

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	讲授西方文化体系的形成及发展过程，丰富和完善学生的人文知识结构	●	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2	启发学生将西方艺术的发展历程置于西方文化发展	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

	史之中,使学生加深对艺术理论的理解												
3	通过中西文化的对比学习,增强中华文化自信	◎	◎	●	⊙	⊙	●	⊙	◎	⊙	⊙	⊙	●
4	增加艺术类本科学生的毕业设计创作中的文化厚度	◎	◎	●	⊙	⊙	◎	⊙	◎	⊙	⊙	⊙	●

注:●:表示有强相关关系,◎:表示有一般相关关系,⊙:表示有弱相关关系

2 育人目标:通过讲授“西方文化的发展历程”、“西方文化体系的建构”、“文化全球化时代的西方文化”等内容,使学生能够在比较、分析和鉴别的基础上,以更加开阔的国际视野来看待文化全球化时代中西方文化的交流与碰撞,增强学生对于中国文化自信,树立正确的文化导向和价值观念。

三、课程教学内容

表2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点(▲)、难点(★)	课程目标(√)					
		1	2	3	6	8	12
第一章 文化与文明概说	文化的基本内涵★;文化与文明的关系;世界文化体系的类型划分▲	√	√	√	√	√	√
第二章 西方文化的发展历程	西方文化的起源及古典时代▲;欧洲中古封建文化▲;现代西方文化▲;西方文化各阶段演进的内在动因★	√	√		√	√	√
第三章 西方文化体系的建构	西方文化逻辑与文化理论★;西方社会经济及商业贸易;西方国家体制与制度的演变▲;基督教信仰与宗教思想▲;科学技术的成就▲;西方的教育制度与高等教育;哲学与社会科学;西方的文学与艺术	√	√		√	√	
第四章 文化全球化时代的西方文化	西方古典文明的东方观▲;近代西方对东方的看法▲;文化全球化时代中西方文化的交流与碰撞★	√	√		√	√	
第五章	复习、考试	√					√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法:结合课程内容的教学要求以及学生认知活动的特点,采取包括讲授、研讨、小组合作、案例教学等多种教学模式与方法。

学习方法:西方文化概论课程内容史论结合,因此需要学生在上课认真听讲、做好课堂笔记、按时完成作业的基础上,进行扩展性阅读,涵盖西方的政治、经济、科学、教育、哲学和文学艺术的各个方面,以增加学习内容的广度和深度。

五、教学环节及学时分配

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 文化与文明 概说	文化的基本内涵；文化与文明的关系；世界文化体系的类型划分	4					4
第二章 西方文化的发展 历程	西方文化的起源及古典时代；欧洲中古封建文化；现代西方文化；西方文化各阶段演进的内在动因	12					12
第三章 西方文化体系的 建构	西方文化逻辑与文化理论；西方社会经济及商业贸易；西方国家体制与制度的演变；基督教信仰与宗教思想；科学技术的成就；西方的教育制度与高等教育；哲学与社会科学；西方的文学与艺术	10					10
第四章 文化全球化时代的 西方文化	西方古典文明的东方观；近代西方对东方的看法；文化全球化时代中西方文化的交流与碰撞	4					4
第五章	复习、考试					2	2
合计		30				2	32

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和考试成绩两部分。

考核方式及成绩评定分布：

平时成绩 40%（作业等 20%，其它 20%），开卷考试成绩 60%。

平时成绩中的其它 20%主要反应学生的课堂表现、平时的信息接收、自我约束。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤率、课堂的基本表现（如课堂测验、课堂互动等）；作业等的 20%主要是课堂作业和课外作业，主要考察学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。

开卷考试成绩 60%为对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	40	西方文化各阶段演进的内在动因；西方文化逻辑与文化理论；2、5、6、7
开卷考试成绩	60	文化与文明概说；西方文化的发展历程；西方文化体系的建构；文化全球化时代的西方文化；1、2、5、6、7、9

七、考核环节及质量标准

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	逻辑清晰、言之有物、文字表达恰当流畅，能够结合新的文化艺术现象进行阐发	文字表达恰当流畅、逻辑基本顺畅、思想把握不够深入	逻辑不够清晰、文字表达不够准确，意义阐发不深入	逻辑不够清晰、内容单薄	逻辑混乱、言之无物、学习态度不端
研讨					不满足 D 要求
实验					不满足 D 要求
开卷考试	答题要点明确、知识掌握扎实、分析透彻、条例清晰	答题要点明确、基础知识和概念理解基本正确、条例清晰但分析不够深入	能基本把握答题要点，但部分基础知识和概念掌握不够扎实，论述不够清晰且缺乏相应的深度	对概念、知识的识记和理解不到位，导致答题出现重大偏差，且论述逻辑较为混乱	学习态度不端，未能掌握基础的知识，不能满足试题设定的基本要求
评分标准 (A~E)：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：马智宇

批准者：武非

2020 年 3 月

“造型基础 1（头像）”课程教学大纲

英文名称: Modeling Foundation 1

课程编码: 1711152

课程性质: 公共基础必修课

学分: 3.0 学时: 48

面向对象: 美术专业本科生

先修课程:

教材及参考书:

- [1] 乔治.B.伯里曼 著《伯里曼人体绘画教程》 湖南美术出版社 2016年5月
- [2] 孙建平 康泓 著《大师的手稿—探索现当代素描肖像》 河北美术出版社 2011年5月
- [3] 李晓林 主编 黄海蓉 编著《大师肖像素描》湖北美术出版社 2015年4月
- [4] 荆成义 编著《画坛巨匠.文艺复兴时期素描.上》 辽宁美术出版社 2019年1月

一、课程简介

头像造型表现是美术院校必不可少的训练课目,属于重要的基础课程,本课程将在学习探讨素描头像的理论和表现方法的基础上,用对模特进行写生的方式,帮助学生跨越这一重要的学习阶段。徐悲鸿先生 1932 年写的一篇《新七法》将素描头像需注意的问题概括的阐述:一、位置得宜,二、比例正确,三、黑白分明,四、动态天然,五、轻重和谐,六、性格毕现,七、传神阿睹。前三点是从构图、造形和色调方面提出的要求,四五两点是从审美角度提出的美学原则—自然和谐,最后两点进一步从精神和心理学高度要求素描不仅外形画准画好,还要体现性格、传达精神。

通过人物头像的写生,使学生深入研究表现人物造型的难度和深度,进一步掌握和提高人物写生的艺术表现形式。使学生掌握较为复杂的人像比例、结构,提高对人物面部表情、头部结构的认识,从而达到刻画对象心理表情的高度,对日后进行半身像、全身像有较好的帮助。并通过头像的训练,对事物有一个全面深刻的认识,也是素描教学的较高级阶段。此外,选取描绘对象的角度,画面的构图与表现手法,都是在学习过程中所要解决的问题。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位: 本课程是美术专业学科基础必修课。

纵观历代大师的绘画认识,都视素描为表达思想、情感最直接最根本的表现形式,这种独立的艺术表现形式,具有独特的美学意义和审美价值。素描的学习要解决好眼、对象和画面三者间的关系,要运用辩证唯物主义的观点将自然形态与艺术形态、生活与艺术、客观对象与画面再现加以区别,绘画不同于摄影,不是机械地再现表达物象,它是一个正确观察,分析提炼和自我表达的过程。头像写生中通过对客观物象的观察分析后变成自己的认识,再通过艺术的表现力创作出来。

本课程学习人物头像的造型表现。除了进一步加深对解剖结构、形体状态的学习，还应学会怎样充分地传达出对象的精神状态、质地的特点。该课程也是本科生人物造型课程中的一门重要专业课程。

(1) 造型基础能力扎实。

(2) 专业基础扎实，掌握相关专业知识和基本专业技能。

(3) 具有艺术创作的构思与基本表现能力。

(4) 具有对多种材料、多种技能的综合运用能力（能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究绘画语言的时代特征并将其有机结合融化于绘画创作之中,关注当代绘画语言创新、变革与多元化的发展趋势,创作立足民族文化内在精神,体现时代的绘画艺术作品，具有独立艺术创作能力）。

(5) 眼界开阔，知识面广，具有良好的综合素质（良好的身体素质、良好的思想道德品质、良好的文化素质、良好的艺术理论素质、具有法制意识、了解美术相关政策和法规、具有诚信意识、具有团队合作意识）

(6) 具有自主学习和终身学习的能力和意识（有不断学习和适应发展的能力，能将理论与实践相结合，能独立查阅艺术文献资料，能运用现代信息技术获取相关信息，能在专业理论指导下进行艺术实践，也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践）。

（二）课程目标

1 教学目标：

使学生掌握较为复杂的人像比例、结构，提高对人物面部表情、头部结构的认识，从而达到刻画对象心理表情的高度，对日后半身像、全身像有较好的帮助，并通过头像的训练，对事物有一个全面深刻的认识，也是素描教学的较高级阶段。

培养学生在素描写生中用朴素的眼光去观察客观对象，以质朴的感觉去描绘它的真实，让大家把真实的情感融入其中，使之与客观对象的真实相交融，达到主观与客观的统一，这样学生的作品流露出的情感才是真实感人的，这样的作品才能上升到美的艺术层面。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述：

X1：树立和践行社会主义核心价值观：眼界开阔，知识面广，具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养；具有诚信意识、社会责任感，能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范，履行责任。

X2：专业技能：造型基础扎实，具备相关塑造能力和了解相关解剖知识、基本掌握雕塑语言运用。

X3：理论知识：熟悉并掌握中外美术史、中外雕塑史和其他相关艺术基础理论知识。

X4：艺术创作能力：具有积极向上的艺术创作构思与基本表现能力，具有良好的艺术素质。

X5：设计/解决方案：专业方向明确，能够设计针对环境中雕塑和景观造型的解决方案，满足特定需求的形象或造型，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

X8: 知识综合运用能力: 具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融化于雕塑创作之中。

X9: 沟通: 能够就雕塑和景观设计中复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流, 包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野, 能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

X12: 自主学习和终身学习的意识: 具有不断学习和适应发展的能力, 能将理论与实践相结合, 能独立查阅艺术文献资料, 能运用现代信息技术获取相关信息, 能在专业理论指导下进行艺术实践, 也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	学习人物头像的造型表现。	●	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2	使学生掌握较为复杂的人像比例、结构, 提高对人物面部表情、头部结构的认识。应学会怎样充分地传达出对象的精神状态、质地的特点。	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3	通过头像的训练, 对事物有一个全面深刻的认识, 也是素描教学的较高级阶段。	◎	◎	●	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	●

注: ●: 表示有强相关关系, ◎: 表示有一般相关关系, ○: 表示有弱相关关系

2 育人目标:

素描具有独立的语言, 它本身就是一种绘画形式, 有其独立的审美价值, 要提升到美的层面去欣赏它。在绘画中不仅要注重画面的形式, 还要考虑所表达的内容。艺术中的“真实”并不等于生活的真实, 而是通过艺术家的创作、提炼和加工, 使生活的真实升华为艺术的真实, 化“真”为美。作为基础教学的第一门课程, 教师应为为学生学业深造与职业发展奠定良好的基础, 塑造出一个真正具有社会价值观, 开拓新视野, 能够在当代意识思维下的正确表达。

三、课程教学内容

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)		
		1	2	3
第一章	1、深入研究素描头像的一般规律	√		

人物头像 写生	<p>深入研究素描头像的一般规律，从头骨研究开始并借助头骨及肌肉解剖知识以及面部细节的帮助，大致掌握不同角度俯仰透视时头部的关系和表现方法。</p> <p>2、掌握构图的基本原理</p> <p>在画头像时要掌握基本的构图规律、原则，要看好纸的大小，而后开始定位、高低左右、中心线等辅助线的勾画，再确定头部的尺寸及比例和它的运动趋势，然后轻轻定位描画。</p> <p>3、头像的画法步骤（▲）</p> <p>掌握画素描头像的方法和步骤，始终进行认真的观察、细致的比较，坚持从全局出发，从大处入手刻画，注意结构和比例关系。小的细节如眼睛、鼻子、嘴巴等五官只用长短不一的直线表示则可。</p> <p>确定脸部的大轮廓、体积特征和比例之后，标出明暗交界线的位置，要考虑面部的高点和低点，细部的加工要仔细研究形体。从各方面多角度观察模特。找到对象的面部特征和心理表情，在逐渐加重暗部颜色的同时，更加清楚地画出明暗面、中间色，并使色调从属于整体并去掉那些不必要的细节。</p> <p>画素描的过程中要把注意力集中在比例关系、构图和模特的特征上，训练学习习惯，从不同角度观察模特儿，在任何时候都清楚头部各个面在空间中的状态，头部骨骼和肌肉、在脸部不同表情状态下其结构在细节上的相互联系，明暗和色调以及对细部造型研究，所以这些都必须统一于一个整体，做到画面在任何时候都具有完整性。</p>			
第二章 头像造型 结构	<p>1、头骨的结构</p> <p>头骨是由呈球状的脑颅骨、额骨、颧骨、眼眶凹穴，以及连接牙齿的上下颌骨所构成。</p> <p>2、简化头部的形体的观察方法</p> <p>头部的体积，可以借助最简单的立方体来理解，再进一步分析正面和侧面是不同方向的两个面。</p> <p>3、头部的动势和透视</p> <p>找到头部的中心线与眼、鼻、嘴三条平行线成直角相交，头部倾斜时他们的关系不变。</p> <p>4、头部的标准比例和五官的位置</p> <p>标准比例：发际到眉毛为上停，眉毛到鼻底为中停，鼻底到下巴为下停。</p> <p>三停五眼：正面看脸部最宽处为五个眼睛的距离。</p> <p>不同角度的透视变化。</p>		√	
第三章 人物面部 表情	<p>1、重视五官的造型特征和神态（▲）</p> <p>要熟悉他们的形体结构，理解五官由于脸部表情的变化而形成的变化。</p> <p>2、眉、眼、鼻、嘴、耳</p> <p>深入观察掌握结构，各角度的透视变化。</p>		√	

	<p>3、肌肉对表情所起的作用（★）</p> <p>头部骨骼决定头的形状，脸部肌肉决定脸部的表情，学好解剖知识掌握脸部肌肉收缩对表情的影响。</p>			
第四章 素描头像 的三个阶 段	<p>1、大体阶段</p> <p>先观察，首先看对象的特征，主要任务是整体入手，安排构图、定位置、确定结构轮廓用长短不一的直线，要求动势、头、颈比例和基本型正确，画出大的明暗交界线及投影位置。</p> <p>2、深入刻画阶段（★）</p> <p>深入刻画，是进一步地刻画对象，根据作业要求、时间长短来确定，刻画的细致程度，以长期作业为例，要更加细致地调整外轮廓线和内部结构线，达到造型精确，更加仔细地观察并牢记第一印象，理性的分析加上感性认识，表现对象的精神面貌及心理活动，做到画面人物形象生动，但深入刻画阶段要求从整体出发，分清主次，着重刻画和神态有关的部分（五官），所以，深入刻画阶段主要是正确处理局部和整体的关系的过程。</p> <p>3、调整完成阶段</p> <p>调整阶段，主要任务是上大色调和整体到局部，局部到整体的这样过程，要多动脑，少动手，对画面进行全面检查，对画面黑、白、灰的调整统一的过程，不要进行大的修改，以观察概括和加强减弱等方法，突出主要五官刻画，摒弃琐碎的不必要的非本质的东西的描写，努力做到使形象准确、鲜明、生动、做到画面的完整和谐统一。</p>		√	
第五章 素描头像 的其他因 素	<p>1、头、颈、胸的关系</p> <p>要简单的理解成几何形体，掌握解剖知识，及前后关系。</p> <p>2、头发的表现</p> <p>头发的不同样式，体现了人的各种身份和性格，表现时要注意大型和整体关系的把握，注意远近虚实的刻画。</p> <p>3、头部质感和色感的表达（▲）</p> <p>认真观察每个人的不同的皮肤颜色和身份特征，年龄、性别等因素，依靠线条和明暗来刻画对象。</p> <p>4、背景和头像的关系（★）</p> <p>背景的刻画是为了更好的突出头像，起到烘托主体的作用。处理好背景和头像的关系，能够使画面像张作品，背景有时可以加入环境或植物，需要同学主观处理好这两者的关系。</p>			√
第六章 素描头像 的技法及 工具	<p>1、全因素素描</p> <p>素描头像写生是全因素素描，包含光影反映真实的素描，三大面、五大调子。</p> <p>2、绘画工具</p> <p>铅笔、碳笔、木炭条，2K素描纸、绘图纸、灰卡纸、牛皮纸等，画板、画架、橡皮、定画液等。</p>			√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：

1、课堂教学

首先要使学生掌握课程教学内容中规定的一些基本概念、基本理论和基本方法。特别是通过讲授，使学生能够对这些基本概念和理论有更正面的、深入的理解，使之有能力将它们应用到人物写生练习之中。要注意选择那些具有代表性美术作品进行分析，使学生能够快速掌握所学知识的关键点。

2、课堂讨论指导

积极探索和实践研究型教学。教师在对出现的问题与学生共同讨论、探索，采用交互式辅导方法，相互提出问题，找到解决方法。根据学生的不同问题，逐一进行辅导，使学生能够积极地投入其中。

3、写生讲评

就学生的课堂作业展开讲评和讨论，使每个学生参与到艺术的鉴赏和品评当中，开展学习与自我批评中，主动学习，独立思考，各抒己见。

4、课下作业

引导学生去图书馆找寻中国传统大师和西方古典大师的素描原作，进行临摹和解读，并分析其艺术作品的风格面貌和艺术特征。找到自己喜欢风格特点的大师作品进行深入研究。

学习方法：

养成探索的习惯，特别是重视对基本理论的钻研，在理论指导下进行实践；注意从实际问题入手，明确学习各阶段的重点任务，做到课前预习，课中认真听课，积极思考，课后认真复习，不放过疑点，充分利用好教师资源和同学资源。仔细研读教材，适当选读参考书的相关内容，从艺术创作角度，深入理解，掌握抽象思维方法的精髓并应用于艺术创作活动中。

课程中遇到问题，教师跟进辅导。教师可适时组织全体学生对未完成和完成的作品进行研讨，针对每个同学不同的作品风格具体分析，逐一解决，找到适合自己的绘画风格特点，使作业得以顺利完成。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
1	人物头像写生	2					2
2	头像造型结构	2					2
3	人物面部表情	2					2
4	素描头像的三个阶段	2		16			18
5	素描头像的其他因素			16			16
6	素描头像写生及工具			8			8
合计		8		40			48

六、考核与成绩评定

以考核人物头像写生作业为主，结合实践环节中学生的纪律、考勤、学习态度进行综合评分，充分体现价值塑造与能力培养和知识传授相统一。

成绩评定包括：知识掌握 30%，学习态度 10%，和完成作品 60% 三个方面。

知识传授的掌握占 30%。主要反映学生在课堂教学中掌握头像写生的历史和著名画家和画派，了解课程教学内容中涉及到的不同画派的历史形式、技法和著名画家的不同风格，表现所学知识指导下如何完成写生实践，掌握基本的写生技巧和动手能力，以及学生学习研究的能力、交流能力（口头和书面表达）、协作能力、团结合作能力。

学习态度的 10% 主要反应学生的课堂表现、出勤情况。成绩评定的主要依据包括：学生的出勤情况、课堂表现，思辨能力。

能力体现的 60% 是对学生学习效果的整体考核。考核学生对素描材料掌握、材料应用基本方法、基本技术的掌握程度，考核学生运用所学知识和方法完成作品的的能力，以学习过程和完成作品为最终考核成绩的依据。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
知识掌握	30	相关作业完成的质量，对应毕业要求 X1.Y1、X2.Y2、X3.Y3 达成度的考核。
学习态度	10	课堂表现、考勤情况，对应毕业要求 X1.Y1、X2.Y2、X3.Y3 达成度的考核
作品完成	60	整个课程学习和完成情况。对应毕业要求 X1.Y1、X2.Y2、X3.Y3 达成度的考核。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	优秀	良好	一般		不满足 D 要求
研讨	优秀	良好	一般		不满足 D 要求
实验					不满足 D 要求
考试					不满足 D 要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：刘美凤

批准者：武非

2020 年 3 月

“造型基础 2（半身像）”课程教学大纲

英文名称: Modeling Foundation 2

课程编码: 1711183

课程性质: 公共基础必修课

学分: 3.0 学时: 48

面向对象: 美术专业本科生

先修课程: 造型基础 1

教材及参考书:

- [1] 应金飞 著《素描的高度 西方名家作品精选》 浙江人民美术出版社 2009年9月
- [2] 耕莘文化 著 《世界素描经典》 河北美术出版社 2013年7月
- [3] 孔祥涛 编著 《大师素描精选》中国书店 2013年5月
- [4] 荆成义 编著 《画坛巨匠.文艺复兴时期素描.上》 辽宁美术出版社 2019年1月
- [5] 荆成义 编著 《画坛巨匠.文艺复兴时期素描.下》 辽宁美术出版社 2019年1月

一、课程简介

半身像造型表现是美术院校必不可少的训练课目,属于重要的基础课程。

通过人物半身像的写生,使学生深入研究表现人物造型的难度和深度,进一步掌握和提高人物写生的艺术表现形式。素描半身像不同于素描头像,它既要表现出素描所应含有的一般性元素,比如准确的形体结构、空间结构、动态结构,更应充分地传达出对象的精神状态、衣物的形态、质地特点等。此外,选取描绘的角度,画面的构图与表现手法,都是在学习过程中所要解决的问题。

意大利文艺复兴时期的画家,在形体和空间上都是高手,甚至对它们的研究提升到科学的高度,他们的素描作品虽然着笔不多,仅以线条就已表现出了形体空间以及艺术家本人的情感。在中国的写实画派中,靳尚谊先生是典型的代表,在他看来形体和空间就是素描的灵魂,从他大量的素描作品中可以看出对形体空间的研究。

本课程将在学习探讨中西方大师作品中,深化对素描半身像的理论和表现方法,用对男女模特进行写生的方式,帮助学生理解和实践对其形体和空间的深化意识,使其具有独立的审美价值。使学生在具备素描的功底之上还要具备匠人精神,平实、质朴、向上的社会价值观。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位: 本课程是美术专业学科基础必修课。在先修课程造型基础 1 的基础上,学习人物半身像的造型表现。除了进一步加深对解剖结构、人物动态、形体状态的学习,还应学会怎样充分地传达出对象的精神状态、所着衣物的形态、质地的特点。该课程也是本科生系列人物造型课程中的一门重要专业课程。

素描为表达思想、情感最直接最根本的表现形式,这种独立的艺术表现形式,具有独特的美学意义和审美价值。素描的学习要解决好眼、对象和画面三者间的关系,要运用辩证唯物主义的观点将自然形态与艺术形态、生活与艺术、客观对象与画面再现加以区别。

要有正确的观点，表达真善美，遵循积极向上的态度，塑造出正能量的美术作品。

(1) 造型基础能力扎实。

(2) 专业基础扎实，掌握相关专业知识和基本专业技能。

(3) 具有艺术创作的构思与基本表现能力。

(4) 具有对多种材料、多种技能的综合运用能力（能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究绘画语言的时代特征并将其有机结合融化于绘画创作之中,关注当代绘画语言创新、变革与多元化的发展趋势,创作立足民族文化内在精神,体现时代的绘画艺术作品，具有独立艺术创作能力）。

(5) 眼界开阔，知识面广，具有良好的综合素质（良好的身体素质、良好的思想道德品质、良好的文化素质、良好的艺术理论素质、具有法制意识、了解美术相关政策和法规、具有诚信意识、具有团队合作意识）

(6) 具有自主学习和终身学习的能力和意识（有不断学习和适应发展的能力，能将理论与实践相结合，能独立查阅艺术文献资料，能运用现代信息技术获取相关信息，能在专业理论指导下进行艺术实践，也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践）。

（二）课程目标

1 教学目标：

使学生掌握“半身像造型表现”基本概念、基本理论、基本方法，在加强和提高此前所学的专业人物基础知识和表现能力的基础上，增强对人体解剖和结构的掌握，增强对人体形态、动态以及人物着装的表现能力。

培养学生在素描写生中用朴素的眼光去观察客观对象，以质朴的感觉去描绘它的真实，让大家把真实的情感融入其中，使之与客观对象的真实相交融，达到主观与客观的统一，这样学生的作品流露出的情感才是真实感人的，这样的作品才能上升到美的艺术层面。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述：

X1：树立和践行社会主义核心价值观：眼界开阔，知识面广，具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养；具有诚信意识、社会责任感，能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范，履行责任。

X2：专业技能：造型基础扎实，具备相关塑造能力和了解相关解剖知识、基本掌握雕塑语言运用。

X3：理论知识：熟悉并掌握中外美术史、中外雕塑史和其他相关艺术基础理论知识。

X4：艺术创作能力：具有积极向上的艺术创作构思与基本表现能力，具有良好的艺术素质。

X5：设计/解决方案：专业方向明确，能够设计针对环境中雕塑和景观造型的解决方案，满足特定需求的形象或造型，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

X8：知识综合运用能力：具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融化于雕塑创作之中。

X9：沟通：能够就雕塑和景观设计中复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和

交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

X12: 自主学习和终身学习的意识: 具有不断学习和适应发展的能力, 能将理论与实践相结合, 能独立查阅艺术文献资料, 能运用现代信息技术获取相关信息, 能在专业理论指导下进行艺术实践, 也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	人物半身像写生的意义和方法。	●	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2	半身像造型表现的基本知识	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3	人物半身像写生	◎	◎	●	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	●
4	艺术表现力及其学习扩展			●	◎								

注: ●: 表示有强相关关系, ◎: 表示有一般相关关系, ○: 表示有弱相关关系

2 育人目标:

使学生具备匠人精神, 有其独立的审美价值观, 在半身像素描绘画中不仅要注重画面的形式, 还要考虑画面所表达的内容。艺术中的“真实”并不等于生活的真实, 而是通过艺术家的创作、提炼和加工, 使生活的真实升华为艺术的真实, 化“真”为美。

坚持“立德树人、厚植基础、突出实践、鼓励创新、推进交叉、面向世界”, 以培养“一流人才”为目标, 为学生学业深造与职业发展奠定良好的基础, 塑造出一个真正具有社会价值观, 开拓新视野, 能够在当代意识思维下的正确表达。

三、课程教学内容

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)			
		1	2	3	4
第一章 人物半身像写生的意义和方法	课程的基本内容、发展状况、基本术语、绘画创作中的应用。以艺术创作的构思和表现为线索, 引导学生站到应用与发展高度上去学习、探讨、研究, 并在绘画创作实践中运用。	√			
第二章 人物半身像写生的步骤	<p>写生步骤 (▲)</p> <p>首先, 注意构图, 把握基本形, 在每次写生时参考正确的图式去建构事物的外形;</p> <p>其次, 起形时不要上调子, 刻意训练自己多用线条来解构-形体-关系, 线条最好用软铅便于修改;</p> <p>第三, 反复不停地比较写生画面和写生对象之间形态上的异同;</p> <p>第四, 先不画背景, 把注意力集中在人物造型本身;</p> <p>第五, 永远把整体关系放在第一位。</p>		√		

<p>第三章 人物半身像 写生的方法 和技巧</p>	<p>写生方法 (▲) 1.树立正确的观察方法,从大的动态、比例、形体着眼。 2.形与体是联系在一起的,从理解分析入手。 3.牢牢抓住对称线的变化规律,用对称的观念综合理解。</p> <p>写生技巧 (★) 1.用线来理解体积,不能照抄表面光影效果。 2.用线造型不是形式,而是艺术表现力的提升。 3.线有自己的独立审美价值和美感。</p>		√		
<p>第四章 解剖结构及 学习意义</p>	<p>一. 手部解剖 1.理解手的基本形与解剖结构。 2.了解手部的运动规律。 3.观察与表现手的表情。 4.学习经典作品中对手的审美认知。</p> <p>二. 人物半身肖像解剖 (★) 三. 人物半身肖像的形体图式分析 (▲)</p>		√		
<p>第五章 写生课程安 排及在写生 过程中出现 的问题</p>	<p>一、课程安排 1.模特的布置 2.观察与构图 3.多角度形体分析 (▲) 4.定稿与完成 (★)</p> <p>二、写生中出现的问题</p>			√	
<p>第六章 大师作品及 范例赏析</p>	<p>手部练习经典作品赏析 经典人物半身像作品欣赏 学生优秀作业</p>				√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法:

1、课堂教学

首先要使学生掌握课程教学内容中规定的一些基本概念、基本理论和基本方法。特别是通过讲授,使学生能够对这些基本概念和理论有更正面的、深入的理解,使之有能力将它们应用到人物写生练习之中。要注意选择那些具有代表性美术作品进行分析,使学生能够快速掌握所学知识的关键点。

2、课堂讨论指导

积极探索和实践研究型教学。教师在对出现的问题与学生共同讨论、探索,采用交互式辅导方法,相互提出问题,找到解决方法。根据学生的不同问题,逐一进行辅导,使学生能够积极地投入其中。

3、写生讲评

就学生的课堂作业展开讲评和讨论,使每个学生参与到艺术的鉴赏和品评当中,开展学习与自我批评中,主动学习,独立思考,各抒己见。

4、课下作业

引导学生去图书馆找寻中国传统大师和西方古典大师的素描原作，进行临摹和解读，并分析其艺术作品的风格面貌和艺术特征。找到自己喜欢风格特点的大师作品进行深入研究。

学习方法:

养成探索的习惯，特别是重视对基本理论的钻研，在理论指导下进行实践；注意从实际问题入手，明确学习各阶段的重点任务，做到课前预习，课中认真听课，积极思考，课后认真复习，不放过疑点，充分利用好教师资源和同学资源。仔细研读教材，适当选读参考书的相关内容，从艺术创作角度，深入理解，掌握抽象思维方法的精髓并应用于艺术创作活动中。

课程中遇到问题，教师跟进辅导。教师可适时组织全体学生对未完成和完成的作品进行研讨，针对每个同学不同的作品风格具体分析，逐一解决，找到适合自己的绘画风格特点，使作业得以顺利完成。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
1	人物半身像写生的意义和方法	1					1
2	人物半身像写生的步骤		1	8			9
3	人物半身像写生的方法和技巧			8			8
4	解剖结构及学习意义	2		8			10
5	写生课程安排及在写生过程中出现的问题			16	2		18
6	大师作品及范例赏析	2					2
合计		5	1	40	2		48

六、考核与成绩评定

以考核人物半身像写生作业为主，结合实践环节中学生的纪律、考勤、学习态度进行综合评分

成绩评定包括：知识掌握 30%，学习态度 10%，和完成作品 60%三个方面。

知识传授的掌握占 30%。主要反映学生在课堂教学中掌握头像写生的历史和著名画家和画派，了解课程教学内容中涉及到的不同画派的历史形式、技法和著名画家的不同风格，表现所学知识指导下如何完成写生实践，掌握基本的写生技巧和动手能力，以及学生学习研究的能力、交流能力（口头和书面表达）、协作能力、团结合作能力。

学习态度的 10%主要反应学生的课堂表现、出勤情况。成绩评定的主要依据包括：学生的出勤情况、课堂表现，思辨能力。

能力体现的 60%是对学生学习效果的整体考核。考核学生对人物半身像素描材料掌握、材料应用基本方法、基本技术的掌握程度，考核学生运用所学知识和方法完成作品的的能力，以学习过程和完成作品为最终考核成绩的依据。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
知识掌握	30	相关作业完成的质量，对应毕业要求 X1.Y1、X2.Y2、X3.Y3 达成度的考核。
学习态度	10	课堂表现、考勤情况，对应毕业要求 X1.Y1、X2.Y2、X3.Y3 达成度的考核
作品完成	60	整个课程学习和完成情况。对应毕业要求 X1.Y1、X2.Y2、X3.Y3 达成度的考核。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	优秀	良好	一般		不满足 D 要求
研讨	优秀	良好	一般		不满足 D 要求
实验					不满足 D 要求
考试					不满足 D 要求
评分标准 (A~E)：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：刘美凤

批准者：武非

2020 年 3 月

“色彩课题 1（静物写生）”课程教学大纲

英文名称: Colour Theme 1

课程编码: 1711172

课程性质: 公共基础必修课

学分: 3.0 学时: 48

面向对象: 美术专业本科生

先修课程: 造型基础 1

教材及参考书:

- [1] 杨建飞 编《500年大师经典 色彩静物》 中国书店 2014年2月
- [2] 李鑫 类维顺 著 《国外绘画大师经典作品概览 色彩静物》 福建美术出版社 2010年1月
- [3] 焦燕清 编《静物画的高度: 西方名家作品精选》 浙江人民美术出版社 2013年10月
- [4] (法) 弗朗索瓦丝·培尔 著 《塞尚: 用画笔思考》 北京联合出版公司 2019年11月

一、课程简介

色彩是艺术表现的语言之一,且具有独立的审美价值。怎样去认识和掌握色彩,怎样使色彩在绘画中发挥更好的作用,这就需要在色彩写生中,训练直观的视觉能力和表现能力。同时,还要懂得色彩的基础理论知识,掌握色彩的使用方法和规律。理论和实践相结合,两者才能相得益彰。

色彩静物写生是艺术创作的重要环节,在写生过程中,创作者对色彩的把握能力对于绘画整体审美效果至关重要。静物写生是研究和表现世界中的各种事物,但不是纯客观地对事物进行描绘。从选材取景到描绘的过程,应该反映我们对事物的认识,反映我们的审美观念和思想感情。因此,很有必要对色彩的性能、色泽、效果等进行深入探讨,使学生在写生过程中能够收放自如,将内心的情感通过色彩这种媒介表达出来。

色彩课程 1 作为美术专业本科入学的初级课程,课程内容以静物写生为主。旨在基础课程层面对学生各方面的色彩掌握能力作初步的摸底,并对各新生的色彩绘画技巧作新的梳理与夯实,实现新入学学生由考前应试训练阶段向大学训练阶段的初步过渡,并为日后的大学色彩课程打下基础。静物摆置上,虽限于静物层面,却要完全有别于应试阶段的摆置,力求通过摆置出使同学们创作出作品感强烈,有足够推敲的构图意识,且静物使用新奇的作品。如何循序渐进的安排分配色彩教学任务是绘画系毕业创作前几次色彩课程设置的重点。

二、课程地位与目标

(一) **课程地位:** 本课程是美术专业本科生必修的基础必修课。

通过静物写生的训练,使学生掌握运用绘画材料表现各种复杂形体结构的质感、量感、空间感的能力。在科学的、逻辑的前提情况下,要求学生对静物有整体的把握和归纳控制能力。

静物写生造型严谨的基础上，体会色彩这一艺术表现形式，绘画语言要从自然中提取，逐渐提炼和归纳出绘画者自身的色彩语境。本课程的重点应在科学性、逻辑性思维为前提的情况下，要求学生静物写生有整体把握和归纳、控制能力。要求学生把物体的形与色结合妥当，色调既统一又有变化，局部要服从整体，体现扎实的造型能力。

(1) 造型基础能力扎实。

(2) 专业基础扎实，掌握相关专业知识和基本专业技能。

(3) 具有艺术创作的构思与基本表现能力。

(4) 具有对多种材料、多种技能的综合运用能力（能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究绘画语言的时代特征并将其有机结合融化于绘画创作之中，关注当代绘画语言创新、变革与多元化的发展趋势，创作立足民族文化内在精神，体现时代的绘画艺术作品，具有独立艺术创作能力）。

(5) 眼界开阔，知识面广，具有良好的综合素质（良好的身体素质、良好的思想道德品质、良好的文化素质、良好的艺术理论素质、具有法制意识、了解美术相关政策和法规、具有诚信意识、具有团队合作意识）

(6) 具有自主学习和终身学习的能力和意识（有不断学习和适应发展的能力，能将理论与实践相结合，能独立查阅艺术文献资料，能运用现代信息技术获取相关信息，能在专业理论指导下进行艺术实践，也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践）。

（二）课程目标

1 教学目标：

通过对西方油画静物发展与演变的简要介绍，油画静物技法、油画静物写生方法步骤等知识的讲授，使学生对油画材料、技法以及油画静物写生的方法步骤有所了解，提高学生的审美能力和艺术鉴赏能力丰富学生的艺术史知识，启发学生的创新意识，为顺利进入写生实践课做准备。

色彩、造型、材料是艺术创作的三要素，其中色彩占据了最直接的地位，对色彩的研究和分析是提高艺术创作能力和表现能力的必修课程，是绘画学科的重要基础，对色彩规律及其运用的研究是每一个学生必备的专业基础。通过色彩教学，使学生基本掌握色彩的审美原理、规律及表现方法，培养学生正确的观察方法，使学生具有较完整和独立的创造能力，提高艺术修养并为专业课的顺利进行奠定基础。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述：

X1：树立和践行社会主义核心价值观：眼界开阔，知识面广，具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养；具有诚信意识、社会责任感，能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范，履行责任。

X2：专业技能：造型基础扎实，具备相关塑造能力和了解相关解剖知识、基本掌握雕塑语言运用。

X3：理论知识：熟悉并掌握中外美术史、中外雕塑史和其他相关艺术基础理论知识。

X4：艺术创作能力：具有积极向上的艺术创作构思与基本表现能力，具有良好的艺术素质。

X5：设计/解决方案：专业方向明确，能够设计针对环境中雕塑和景观造型的解决方案，

满足特定需求的形象或造型，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

X8：知识综合运用能力：具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融化于雕塑创作之中。

X9：沟通：能够就雕塑和景观设计中复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

X12：自主学习和终身学习的意识：具有不断学习和适应发展的能力，能将理论与实践相结合，能独立查阅艺术文献资料，能运用现代信息技术获取相关信息，能在专业理论指导下进行艺术实践，也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	色彩静物造型的基础知识和能力的培养训练	●	◎	●	○	○	◎	○	◎	○	○	○	◎
2	西方油画静物的发展与演变，使学生掌握色彩绘画材料的基础知识和专业技法的应用，为个人艺术发展打下良好的基础。	◎	◎	●	○	○	◎	○	◎	◎	○	○	◎
3	通过色彩课题训练课程的学习，使学生对艺术的思维方式有更深入的了解，从而使艺术创作的构思与基本表现能力得到完善。	◎	◎	●	○	○	●	○	◎	○	○	○	●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：

从基础出发，一步一个脚印，不积跬步无以至千里，不积小流，无以成江海。引导和鼓励学生们从新入学开始，积极投入，从新出发，乐观向上的面对新的学习和生活。并积极树立正确的社会价值观和人生观，勇于奋进，努力拼搏，在入学伊始，开个好头，夯实基础，才能走的更远。

三、课程教学内容

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点（▲）、难点（★）	课程目标（√）		
		1	2	3
第一章	西方油画的发展过程经历了古典、近代、现代几个时期，不同时期的油画受着时代的艺术思想支配和技法的制约，呈现出不同的面貌。静物画是西方绘画中的一个重要题材,是人类艺术宝库弥足珍	√		

西方油画静物发展与演变	<p>贵的一个侧面。它是以日常生活中静止的物体为主要描绘对象的绘画,通常以油画为描绘手段。通过教学使学生对油画静物的发展状况有大致地了解,通过对绘画作品进行色彩分析,正确认识什么是色彩和色彩感,学习如何发现色彩和组织色彩,最终达到在写生中主动把握和运用绘画色彩语言的艺术表现</p> <p>西方油画静物发展与演变的脉络。(▲)</p> <p>了解不同风格和画家,主动把握和运用绘画色彩语言。(★)</p>			
第二章 油画材料与技法	<p>作为一种艺术语言,油画包括色彩、明暗、线条、肌理、笔触、质感、光感、空间、构图等多项造型因素,油画技法的作用在于将各项造型因素综合地或侧重单项地体现出来,油画材料的性能充分提供了在平面底子上运用油画技法的可能。油画的制作过程就是艺术家自觉地熟练地驾驭油画材料、选择并运用可以表达艺术思想、形成艺术形象的技法的创造过程。油画作品既表达了艺术家赋予的思想内容,又展示了油画语言独特的美</p> <p>油画材料工具的发展历史。(▲)</p> <p>不同技巧技法的练习和熟练掌握。(★)</p>		√	
第三章 色彩原理	<p>绘画色彩发展的重要转向都与色彩理论的研究密切相关,色彩所关乎的问题关键在于两点:一是可见性世界的色彩;二是艺术家建构的色彩世界。第一个问题涉及到色彩如何成为可见,这就是色彩理论研究给出的答案。形形色色的色彩理论给出了不同的答案,色彩理论家从视觉经验和科学实验的两个维度中,系统阐述了各种色彩现象的起因、规律以及色彩关系的种种原理,这些知识论意义上的色彩经验不断塑造和改变着人类的色彩感知,对绘画色彩表现在思想和技术上产生了重要影响。同时,艺术家长期以来也在寻找一种理论框架,帮助他们来理解和处理色彩的复杂性,即如何利用调色盘中的颜料来混合所需的色彩,色彩之间又是如何在视觉上相互作用的。我们选取几个具有代表性的案例来剖析色彩理论研究与绘画色彩之间的关联。</p> <p>色彩形成、色彩组成、三原色、暖色、冷色、色彩对比、色相对比、明度对比、纯度对比、补色对比</p> <p>基本色彩理论知识。(▲)</p> <p>色彩理论知识对于艺术史发展的影响。(★)</p>		√	
第四章 色彩静物写生的方法步骤	<p>油画静物写生</p> <p>掌握油画静物写生的具体步骤,正确使用油画工具材料,能够较好地完成简单静物组合的空间、色彩、质感、量感表现等基本命题,在具体绘画过程中能够做到构图完整,适合主题,在作品中初步运用笔触等基本油画语言。</p> <p>1.油画静物写生的基本步骤。</p> <p>2.油画静物构图的基本规律和常用构图方式、构图原则。(▲)</p> <p>油画材料的基本特性和表现手段。(★)</p>		√	
第五章 色彩静物写生的发展	<p>了解油画静物画的发展历程和取材特点,了解油画静物画的发展趋势和创作观念,在油画静物写生的同时建立创作观念,能够初步掌握艺术创作规律,了解油画静物写生的意义和发展,进一步掌握油画静物写生的具体步骤和常用技法,熟练使用油画工具材料。</p> <p>油画静物写生过程中创作意识的建立。</p> <p>油画静物写生的取材和隐藏的文化价值。</p>			√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法:

1、课堂教学

以讲授为辅（8学时），实践为主（40学时）。使用多媒体课件，配合板书和范例演示讲授课程内容。课内讲油画静物画发展的历史和现状、具体材料和不同画派介绍为主，讲授相关的经验和方法，使学生了解油画静物画的历史和发展。实践教学则按照具体内容安排相关作业，提出基本要求，指导学生独立完成具体作业的练习。

2、课堂讨论指导

通过艺术实践，对静物写生的学习进行专业课程的研究，也能够锻炼学生的自学能力。教师在对出现的问题与学生共同讨论、探索，采用交互式辅导方法，相互提出问题，找到解决方法。根据学生的不同问题，逐一进行辅导，使学生能够积极地投入其中。

3、写生讲评

就学生的课堂作业展开讲评和讨论，使每个学生参与到艺术的鉴赏和品评当中，开展学习与自我批评中，主动学习，独立思考，各抒己见。

4、课下作业

引导学生去图书馆找寻西方色彩大师的色彩原作，进行临摹和解读，并分析其艺术作品的风格面貌和艺术特征。找到自己喜欢风格特点的大师作品进行深入研究。临摹其作品作为课上作业的延伸。

学习方法：

重视对基本理论的钻研，在理论指导下进行实践；注意从实际问题入手，明确学习各阶段的重点任务，做到课前预习，课中认真听课，积极思考，课后认真复习，不放过疑点，充分利用好教师资源和同学资源。仔细研读教材，适当选读参考书的相关内容，从艺术创作角度，深入理解，掌握抽象思维方法的精髓并应用于艺术创作活动中。

培养严谨认真的学习方法，重视对基础专业能力的了解和熟练掌握，通过课程训练使学生养成处理问题的基本素养，养成基本思维方法和研究方法，强化专业动手能力。

课程中遇到问题，教师跟进辅导。教师可适时组织全体学生对未完成和完成的作品进行研讨，针对每个同学不同的作品风格具体分析，逐一解决，找到适合自己的绘画风格特点，使作业得以顺利完成。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表3。

表3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
1	西方油画静物发展与演变	2					2
2	油画材料与技法	2		8			10
3	色彩原理	2					2
4	色彩静物写生的方法步骤			30			30
5	色彩静物写生的发展	2			2		4
合计		8		38	2		48

六、考核与成绩评定

以考核色彩静物写生作业为主，结合实践环节中学生的纪律、考勤、学习态度进行综合评分

成绩评定包括：知识掌握 30%，学习态度 10%，和完成作品 60%三个方面。

知识掌握占 30%。主要反映学生在课堂教学中掌握油画静物写生的历史和著名画家和画派，了解课程教学内容中涉及到的不同画派的历史形式、技法和著名画家的不同风格，表现所学知识指导下如何完成写生实践，掌握基本的写生技巧和动手能力，以及学生学习研究的能力、交流能力（口头和书面表达）、协作能力、团结合作能力。

学习态度的 10%主要反应学生的课堂表现、出勤情况。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤情况、课堂的基本表现（课堂互动）。

完成作品的 60%是对学生学习效果的整体考核。考核学生对材料掌握、材料应用基本方法、基本技术的掌握程度，考核学生运用所学知识和方法完成作品的的能力，以学习过程和完成作品为最终考核成绩的依据。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
知识掌握	30	相关作业完成的质量，对应毕业要求 X1.Y1、X2.Y2、X3.Y3 达成度的考核。
学习态度	10	课堂表现、考勤情况，对应毕业要求 X1.Y1、X2.Y2、X3.Y3 达成度的考核
作品完成	60	整个课程学习和完成情况。对应毕业要求 X1.Y1、X2.Y2、X3.Y3 达成度的考核。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	优秀	良好	一般		不满足 D 要求
研讨	优秀	良好	一般		不满足 D 要求
实验					不满足 D 要求
考试					不满足 D 要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：刘美凤

批准者：武非

2020 年 3 月

“色彩课题 2（多空间静物组合写生）”课程教学大纲

英文名称: Colour Theme 2

课程编码: 1711369

课程性质: 公共基础必修课

学分: 3.0 学时: 48

面向对象: 美术专业本科生

先修课程: 造型基础 1、色彩课题 1

教材及参考书:

- [1] 焦燕清 编《静物画的高度: 西方名家作品精选》 浙江人民美术出版社 2013年10月
- [2] 李鑫 类维顺 著 《国外绘画大师经典作品概览 色彩静物》 福建美术出版社 2010年1月
- [3] (法) 弗朗索瓦丝·培尔 著 《塞尚: 用画笔思考》北京联合出版公司 2019年11月
- [4] (法) 米里耶勒·内沃 著 《高更: 异域炼金术》北京联合出版公司出版 2019年10月
- [5] (法) 勒妮·格里莫著 《雷诺阿: 画中的幸福》 北京联合出版公司出版 2019年11月

一、课程简介

色彩静物写生能使学生对理论知识上对色彩有一个清楚的了解,是艺术创作的重要环节。通过色彩的学习,提高审美能力,将色彩的感觉由个人的喜爱升华到科学的境界中,并在实践中创造性地应用色彩。色彩课程是理论与实践不可分离的技能性教学,对理论的认识和理解,主要通过课堂作业的实践过程逐步解决的,因此色彩静物组合写生辅导是非常重要的教学环节,它将体现出教师的教学水平,技巧水平,与教学方法的科学性与灵活性。因此,很有必要对色彩的性能、色泽、效果等进行深入探讨,使学生在写生过程中能够收放自如,将内心的情感通过色彩这种媒介表达出来。

本单元是相对复杂的静物写生练习,静物摆置亦可出现在两个空间处所,增加承载静物的空间景别的丰富性,加大空间处理的难度。并对画面构图、构成处理提出更高要求。深入色彩语言的训练方法,使学生较好掌握绘画语言的基本概念和表现技法理论,进一步提高和掌握色彩技法,逐步形成不同的艺术风格。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位:

本课程是美术专业本科生的公共基础必修课。色彩课题 2(多空间静物组合写生)在对学生色彩掌控能力充分了解的前提下,因材施教,结合学生主观意愿并根据个人特点引导个人画面画风走向。加大学生自主处理画面的主观部分。在继续加强学生色彩塑造能力的同时,引导学生进入色彩修养的提升层面,从而帮助学生完成从能力提高到眼界提升的大转变。

多空间静物组合写生要求学生造型严谨的基础上,体会色彩这一艺术表现形式,绘画语言要从自然中提取,逐渐提炼和归纳出绘画者自身的色彩语境。本课程的重点应在科

学性、逻辑性思维为前提的情况下，使学生对静物写生有整体把握和归纳、控制能力。要求学生把物体的形与色结合妥当，色调既统一又有变化，局部要服从整体，体现扎实的造型能力。通过相对复杂的空间静物写生的训练，使学生掌握运用色彩材料表现各种复杂形体结构的质感、量感、空间感的能力。

(1) 造型基础能力扎实。

(2) 专业基础扎实，掌握相关专业知识和基本专业技能。

(3) 具有艺术创作的构思与基本表现能力。

(4) 具有对多种材料、多种技能的综合运用能力（能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究绘画语言的时代特征并将其有机结合融化于绘画创作之中,关注当代绘画语言创新、变革与多元化的发展趋势，创作立足民族文化内在精神，体现时代的绘画艺术作品，具有独立艺术创作能力）。

(5) 眼界开阔，知识面广，具有良好的综合素质（良好的身体素质、良好的思想道德品质、良好的文化素质、良好的艺术理论素质、具有法制意识、了解美术相关政策和法规、具有诚信意识、具有团队合作意识）

(6) 具有自主学习和终身学习的能力和意识（有不断学习和适应发展的能力，能将理论与实践相结合，能独立查阅艺术文献资料，能运用现代信息技术获取相关信息，能在专业理论指导下进行艺术实践，也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践）。

（二）课程目标

1 教学目标：

通过对西方油画静物发展与演变的简要介绍，油画静物技法、油画静物写生方法步骤等知识的讲授，使学生对油画材料、技法以及油画静物写生的方法步骤有所了解，提高学生的审美能力和艺术鉴赏能力丰富学生的艺术史知识，启发学生的创造意识，为顺利进入写生实践课做准备。

色彩、造型、材料是艺术创作的三要素，其中色彩占据了最直接的地位，对色彩的研究和分析是提高艺术创作能力和表现能力的必修课程，是绘画学科的重要基础，对色彩规律及其运用的研究是每一个学生必备的专业基础。通过色彩教学，使学生基本掌握色彩的审美原理、规律及表现方法，培养学生正确的观察方法，使学生具有较完整和独立的创造能力，提高艺术修养并为专业课的顺利进行奠定基础。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述：

X1：树立和践行社会主义核心价值观：眼界开阔，知识面广，具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养；具有诚信意识、社会责任感，能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范，履行责任。

X2：专业技能：造型基础扎实，具备相关塑造能力和了解相关解剖知识、基本掌握雕塑语言运用。

X3：理论知识：熟悉并掌握中外美术史、中外雕塑史和其他相关艺术基础理论知识。

X4：艺术创作能力：具有积极向上的艺术创作构思与基本表现能力，具有良好的艺术素质。

X5: 设计/解决方案: 专业方向明确,能够设计针对环境中雕塑和景观造型的解决方案,满足特定需求的形象或造型,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

X8: 知识综合运用能力: 具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融化于雕塑创作之中。

X9: 沟通: 能够就雕塑和景观设计中复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

X12: 自主学习和终身学习的意识: 具有不断学习和适应发展的能力,能将理论与实践相结合,能独立查阅艺术文献资料,能运用现代信息技术获取相关信息,能在专业理论指导下进行艺术实践,也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	训练学生掌握色彩的观察方法和理解色彩的变化规律。	●	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2	要求学生掌握色彩媒介的各种表现技巧、技法和熟悉色彩工具性能,最终能熟练运用色彩媒介表现技巧进行静物写生。	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3	对于视觉形象的审美判断能力和对于视觉艺术形式的驾驭能力。	◎	◎	●	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	●

注: ●: 表示有强相关关系, ◎: 表示有一般相关关系, ○: 表示有弱相关关系

2 育人目标:

引导和教育学生在具备专业能力的同时,积极开阔自己的视野,不断提升自我的艺术修养和人文修养,使学生塑造成为既具备职业素养和技能又兼具艺术思维能力和视野的新时代下的艺术人才。

遵循新时代高等教育和人才成长规律,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持“立德树人、厚植基础、突出实践、鼓励创新、推进交叉、面向世界”,以培养“一流人才”为目标,将新标准、新理念、新要求融入本科人才培养方案之中,为学生学业深造与职业发展奠定良好的基础。

三、课程教学内容

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)		
		1	2	3
第一章 静物写生的 目的和意义	<p>静物画是描写静止物体的一种绘画形式,最早出现于 17 世纪初叶。由于静物画所表现的物体一般陈设于室内,光线相对稳定,物体本身也相对静止,便于作者从容地进行刻画和描绘。因而,静物写生被当作初学者研究色彩规律、培养正确的观察方法、掌握构图原理、熟悉作画步骤、提高色彩造型能力的首选课题。提高静物写生所获得的能力,也为主体性创作中的环境道具的表现提供了基本的技法语言。</p> <p>西方油画静物发展与演变的脉络。(▲) 了解不同风格和画家,主动把握和运用绘画色彩语言。(★)</p>	√		
第二章 静物写生的 选择和运用	<p>静物画内容的选择和运用,画者有很大的自由,但并非什么东西都能走入静物画行列,纵观历史上画家的选材,不外乎下列几类:一类是实物,如水果、蔬菜;一类是观赏物,花瓶,花卉,玻璃器皿等;一类是体现人类文化生活物品,如古董,历史文物等。丹纳在《艺术哲学》中指出:“艺术的目的是表现事物的本质,即表现事物的主要特征”。这样看来我们在选择静物方面除了内容之外,还应有一个形象问题。要选择的物体是个性特征鲜明。不同质地,大小的物体,色彩配置能产生较深的感情语言的物体,也是选择静物时要注意的。</p> <p>静物的内容选择 (▲) 构成一组有特点的静物 (★)</p>		√	
第三章 静物构思构 图中的形式 法则	<p>静物写生常见的构图法则有</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 对称法 2. 均衡法 3. 调和法 4. 对比法 5. 比例法 6. 重复 7. 变化和统一 <p>构图的规律和构图的变化 (▲) 有特点的构图训练 (★)</p>		√	
第四章 多空间色彩 静物写生的 观察方法	<p>任何艺术作品的产生都源于艺术家对自然的观察感受,然后通过形象思维,借助与各种媒介,最后形成艺术作品。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一点观察法 即焦点透视法,一点清楚其余模糊。 2. 整体观察法 即一眼望过去看到全体的总面貌。 3. 多点观察法 即移动视线观察,甚至可以绕着物体的四周进行观察。 4. 条件色与固有色观察法 固有色观察方法实际上是观察记忆法,在写生过程中,习画者应多注意条件色观察法,只有注意到多种因素而造成的色彩关系的总和时,科学地认知对象的目的才能达到。这即是我们常说的整体观察,整体描绘。 			√
第五章 多空间静物 写生的作画 步骤	<p>掌握多空间静物写生的具体步骤,正确使用油画工具材料,能够较好地完成简单静物组合的空间、色彩、质感、量感表现等基本命题,在具体绘画过程中能够做到构图完整,适合主题,在作品中初步运用笔触等基本油画语言。了解油画静物画的发展历程和取材特点,了解油画静物画的发展趋势和创作观念,在油画静物写生的同时建立创作观念,能够初步掌握艺术创作规律,了解油画静物写生的意义和发展,进一步掌握油画静物写生的具体步骤和常用技法,熟练使用油画工具材料。</p> <p>多空间静物写生的基本步骤,构图的基本规律和常用构图方式、构图原则。(▲) 多空间静物写生过程中创作意识的建立,写生的取材和隐藏的文化价值。(★)</p>		√	

四、教授方法与学习方法指导

教授方法:

1、课堂教学

以讲授为辅（6学时），实践为主（42学时）。使用多媒体课件，配合板书和范例演示讲授课程内容。课内讲油画静物画发展的历史和现状、具体材料和不同画派介绍为主，讲授相关的经验和方法，使学生了解油画静物画的历史和发展。实践教学则按照具体内容安排相关作业，提出基本要求，指导学生独立完成具体作业的练习。

2、课堂讨论指导

通过艺术实践，对多空间静物写生的学习进行专业课程的研究，也能够锻炼学生的自学能力。教师在对出现的问题与学生共同讨论、探索，采用交互式辅导方法，相互提出问题，找到解决方法。根据学生的不同问题，逐一进行辅导，使学生能够积极地投入其中。

3、写生讲评

就学生的课堂作业展开讲评和讨论，使每个学生参与到艺术的鉴赏和品评当中，开展学习与自我批评中，主动学习，独立思考，各抒己见。

4、课下作业

引导学生去图书馆找寻西方色彩大师的色彩原作，进行临摹和解读，并分析其艺术作品的风格面貌和艺术特征。找到自己喜欢风格特点的大师作品进行深入研究。临摹其作品作为课上作业的延伸。

学习方法:

养成探索的习惯，特别是重视对基本理论的钻研，在理论指导下进行实践；注意从实际问题入手，明确学习各阶段的重点任务，做到课前预习，课中认真听课，积极思考，课后认真复习，不放过疑点，充分利用好教师资源和同学资源。仔细研读教材，适当选读参考书的相关内容，从艺术创作角度，深入理解，掌握抽象思维方法的精髓并应用于艺术创作活动中。

培养严谨认真的学习方法，重视对基础专业能力的了解和熟练掌握，通过课程训练学生养成处理问题的基本素养，养成基本思维方法和研究方法，强化专业动手能力。

课程中遇到问题，教师跟进辅导。教师可适时组织全体学生对未完成和完成的作品进行研讨，针对每个同学不同的作品风格具体分析，逐一解决，找到适合自己的绘画风格特点，使作业得以顺利完成。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表3。

表3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
1	色彩静物写生的目的和意义	1					1
2	多空间静物组合写生的内容选择和运用			18			18
3	静物构思构图的形式法则	1		2			3

4	多空间色彩静物写生的观察方法	1				1
5	多空间静物组合写生的作画程序	1		22	2	25
合计		4		42	2	48

六、考核与成绩评定

以考核多空间色彩静物组合写生作业为主，结合实践环节中学生的纪律、考勤、学习态度进行综合评分

成绩评定包括：知识掌握 30%，学习态度 10%，和完成作品 60% 三个方面。

知识掌握占 30%。主要反映学生在课堂教学中掌握油画静物写生的历史和著名画家和画派，了解课程教学内容中涉及到的不同画派的历史形式、技法和著名画家的不同风格，表现所学知识指导下如何完成写生实践，掌握基本的写生技巧和动手能力，以及学生学习研究的能力、交流能力（口头和书面表达）、协作能力、团结合作能力。

学习态度的 10% 主要反应学生的课堂表现、出勤情况。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤情况、课堂的基本表现（课堂互动）。

完成作品的 60% 是对学生学习效果的整体考核。考核学生对材料掌握、材料应用基本方法、基本技术的掌握程度，考核学生运用所学知识和方法完成作品的的能力，以学习过程和完成作品为最终考核成绩的依据。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
知识掌握	30	相关作业完成的质量，对应毕业要求 X1.Y1、X2.Y2、X3.Y3 达成度的考核。
学习态度	10	课堂表现、考勤情况，对应毕业要求 X1.Y1、X2.Y2、X3.Y3 达成度的考核
作品完成	60	整个课程学习和完成情况。对应毕业要求 X1.Y1、X2.Y2、X3.Y3 达成度的考核。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	优秀	良好	一般		不满足 D 要求
研讨	优秀	良好	一般		不满足 D 要求
实验					不满足 D 要求
考试					不满足 D 要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：刘美凤

批准者：武非

2020 年 3 月

“立体造型 1”课程教学大纲

英文名称: Three-Dimensional Contouring 1

课程编码: 1711170

课程性质: 公共基础必修课

学分: 3.0

学时: 48

面向对象: 雕塑专业本科生

先修课程: 造型基础 1、色彩课题 1

教材及参考书:

- [1] 乔治·伯里曼著《伯里曼人体结构绘画教学》广西美术出版社 2003 年版
- [2] 孙韬、叶南著《结构人体-艺术人体解剖》人民美术出版社 2004 年版
- [3] 奥利弗·安德鲁著《雕塑家手册-生动的材料》广西美术出版社 2006 年版
- [4] TEXT BY STEFANO MAGGI 《GREECE》
- [5] 上海博物馆编《艺术与帝国》上海书画出版社 2006 年版
- [6] 《罗丹艺术论》葛塞尔著傅雷译中国社会科学出版社出版 1978
- [7] 《雕塑艺术》叶庆文中国美术学院出版 1997
- [8] 《造型艺术中的形式问题》阿道夫·希尔德勃兰著潘耀昌等译 中国人民大学出版社出版 2004
- [9] 《双重基础》霍波洋吉林美术出版社 2006

一、课程简介

泥塑石膏头像临摹是为了促进学习者理解和掌握头像雕塑的基本概念、基本知识、基本原理和基本方法;培养与提高学习者的分析形体与整体性思维的能力;提高和发展学习者的视觉空间思维能力和造型素质;增进学习者从事雕塑制作与表现的能力;还要建立起雕塑的造型观念。本课程以课程思政为指导,为学生树立社会主义核心价值观的观念,引导他们初步探索个人兴趣的方向,夯实艺术修养,培养良好且系统的搜集资料能力,提高思想道德品质、文化素养都将起到重要作用;在课程讲授中贯穿诚信意识、社会责任感的培养,使学生在创作和工作实践中能够理解并遵守职业道德和规范。

本课程通过示范和讲解泥塑头像的基本方法,从而使学生理解和掌握头像雕塑的基本概念、基本知识、基本原理和基本方法;培养与提高学习者的分析形体与整体性思维的能力;提高和发展学习者的视觉空间思维能力和造型素质;增进学习者从事雕塑制作与表现的能力。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位:

本课程是雕塑专业的学科基础必修课。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述:

X1: 树立和践行社会主义核心价值观: 眼界开阔, 知识面广, 有正确的人生观和价值观念。以课程思政为指导, 培养学生具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养; 具有

诚信意识、社会责任感，能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范，养成爱国敬业精神、树立社会主义核心价值观体系的观念。

X8: 知识综合运用能力: 具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融入雕塑创作之中。

X12: 自主学习和终身学习的意识: 具有不断学习和适应发展的能力，能将理论与实践相结合，能独立查阅艺术文献资料，能运用现代信息技术获取相关信息，能在专业理论指导下进行艺术实践，也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

(二) 课程目标

1 教学目标: 写明课程拟达到的课程目标，指明学生需要掌握的知识、素质与能力及应达到的水平，本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况，详见表 1。

促进学习者理解和掌握头像雕塑的基本概念、基本知识、基本原理和基本方法；培养与提高学习者的分析形体与整体性思维的能力；提高和发展学习者的视觉空间思维能力和造型素质；增进学习者从事雕塑制作与表现的能力；还要建立起雕塑的造型观念。

该目标分解为以下子目标。

通过观察、比较、分析，在理解的基础上敏锐、大胆地进行塑造，敏锐地捕捉大型。要把对象看得单纯一些，区分本质与表象，始终抓取主要的东西。对具体对象的造型特征、气质和个性的深入表现。

(2) 检查作品造型是否准确，形体、结构是否充实、严谨，大的节奏是否鲜明，是否具备一定的体感、量感和空间感，有没有把对象的气质、个性特征表现出来，作品整体是否和谐统一，是否具备一定的力度和格调。

(3) 增强理论结合实际能力，熟悉人类头部造型的骨骼、肌肉生长规律和相互关系。

(4) 培养学生自主学习、深入分析、文化溯源和文化比较的研究能力，并通过信息综合得到合理有效的结论。

(5) 培养面向复杂系统问题的思路构建、解决方案、相互交流和团队协作能力。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	通过观察、比较、分析，在理解的基础上敏锐、大胆地进行塑造，敏锐地捕捉大型。	●	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	●	⊙	⊙	⊙	●
2	检查作品造型是否准确，形体、结构是否充实、严谨，大的节奏是否鲜明，是否具备一定的体感、量感和空间感。	●	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	●
3	增强理论结合实际能力，熟悉人类头部造型的骨	●	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

	骼、肌肉生长规律和相互关系。												
4	培养学生自主学习、深入分析、文化溯源和文化比较的研究能力，并通过信息综合得到合理有效的结论。	◎	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	●	⊙	⊙	⊙	⊙
5	培养面向复杂系统问题的思路构建、解决方案、相互交流和团队协作能力。	◎	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	◎	⊙	⊙	⊙	●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，⊙：表示有弱相关关系

2 育人目标：

本课程通过示范和讲解泥塑头像的基本方法，从而使学生理解和掌握头像雕塑的基本概念、基本知识、基本原理和基本方法；培养与提高学习者的分析形体与整体性思维的能力；提高和发展学习者的视觉空间思维能力和造型素质；增进学习者从事雕塑制作与表现的能力。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)				
		1	2	3	4	5
第一章	教学内容：形式感的形成——人物头像雕塑的构图方法。▲观察方法、认识方法、理解方法，人物头像的解剖结构、体块结构、形体结构。★	√				
第二章	教学内容：体块结构的形成——解剖结构中的体块。▲头部各段落的基本形态（以几何形态为及基础），比例、动态和体块的关系。★		√	√		
第三章	教学内容：形体结构的形成——解剖结构中的形体。▲头部基本形体结构与体面关系，解剖结构造成形体结构的对应点。★		√	√	√	
第四章	教学内容：体块结构与形体结构的关系。▲体块、体面的连贯运动关系，体块与形体的穿插关系。★			√	√	√
第五章	教学内容：艺术的形式与雕塑头像的形式语言。▲宏观艺术概念下的形式语言，雕塑形式语言如何借助宏观艺术形式语言的创新。★	√	√	√	√	√
第六章	教学内容：形式感是每件作品的灵魂。▲主题内容是作品的骨血，形式感就是作品的灵魂，形式语言细节的微妙变化与整体形式感主干线的完美融合决定作品的升华。★	√	√	√	√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：以讲授为辅（12学时），实验为主（36）。使用多媒体课件，配合板书和范例演示讲授课程内容。适当引导学生阅读课外书籍和资料，培养自学能力。实践教学则按照具体内容安排相关作业，提出基本要求，指导学生独立完成具体作业的练习。

采用网上教学资源，开展网络辅助教学，作为教学内容的有效补充。通过了解、学习国际或国内相关专业课程，取人之长，补己之短。

推进反转课堂的教学方法，增强学生的参与程度，使学生课前预习准备，课上交互讨论，课下总结思考。

学习方法：引导学生整理出自己独特的创作模式和思维模式，把每学期中雕塑艺术创作课中讲授的创作思路与技法、雕塑艺术材料与造型的转换训练回顾梳理，为接下来的毕业创作可做好前期的思路整理、构思构图准备、资料准备与搜集的工作。

在理论指导下进行实践；注意从实际问题入手，明确学习各阶段的重点任务，做到课前预习，课中认真听课，积极思考，课后认真复习并完成作业，自主学习网上其他院校优秀教学课程，重点在在文化调研过程中加深对原理的理解。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表3。

表3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章	教学内容：形式感的形成——人物头像雕塑的构图方法。观察方法、认识方法、理解方法，人物头像的解剖结构、体块结构、形体结构。	2		6			8
第二章	教学内容：体块结构的形成——解剖结构中的体块。头部各段落的基本形态（以几何形态为及基础），比例、动态和体块的关系。	2		6			8
第三章	教学内容：形体结构的形成——解剖结构中的形体。头部基本形体结构与体面关系，解剖结构造成形体结构的对应点。	2		6			8
第四章	教学内容：体块结构与形体结构的关系。体块、体面的连贯运动关系，体块与形体的穿插关系。	2		6			8

第五章	教学内容：艺术的形式与雕塑头像的形式语言。宏观艺术概念下的形式语言，雕塑形式语言如何借助宏观艺术形式语言的创新。	2		6			8
第六章	教学内容：形式感是每件作品的灵魂。主题内容是作品的骨肉，形式感就是作品的灵魂，形式语言细节的微妙变化与整体形式感主干线的完美融合决定作品的升华。	2		4	2		8
合计		12		34	2		48

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和考试成绩两部分。

百分制，30%知识掌握,10%学习态度（作业及出勤情况）,60%完成作品

知识掌握占30%。主要反映学生在所学知识指导下如何完成作业，有一定的综合运用能力以及学习研究的能力、交流能力（口头和书面表达）、协作能力、动手能力。

学习态度（作业及出勤情况）的10%主要反应学生的课堂表现、出勤情况。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤情况、课堂的基本表现（课堂互动）。

完成作品的60%是对学生学习效果的整体考核。考核学生运用所学知识和方法完成作品的的能力，以学习过程和完成作品为最终考核成绩的依据。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表4。

表4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
知识掌握	30	主要反映学生在所学知识指导下如何完成作业，有一定的综合运用能力以及学习研究的能力、交流能力（口头和书面表达）、协作能力、动手能力。对应毕业要求 X1、X4、X5。
完成作品	60	对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。对应毕业要求 X1、X2、X3、X4、X5。
学习态度（作业及出勤情况）	10	课程的出勤率、课堂的基本表现、学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。对应毕业要求 X1、X2、X3。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	课堂回答问题观点明确、论据充分；随堂作业认真，掌握难点要点。	课堂回答问题较为充分、有一定观点和论据；随堂作业较为认真，基本掌握难点要点。	课堂回答问题有一定观点但论据不足；随堂作业基本掌握一般内容。	课堂回答问题有观点含混，论据不足；随堂作业对教学内容掌握不足。	不满足 D 要求
研讨	研讨过程认真，并得出独立完整观点。	研讨过程较为认真，并提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助能提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助仍然不能提出观点。	不满足 D 要求
实验	无	无	无	无	不满足 D 要求
作品	以个人为单位，进行实践环节创作，理念与造型俱佳；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，观点明晰，论证严谨。	以个人为单位，进行实践环节创作，较好的传达作者观念；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，有观点，有一定论证。	以个人为单位，进行实践环节创作，理念不清晰，造型效果一般；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，观点不明确，论证不充足。	以个人为单位，进行实践环节创作，理念不清晰，造型效果较差；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，工作量不饱满，观点论证较混乱。	不满足 D 要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：李惠东

批准者：李惠东

2020 年 3 月

“立体造型 2”课程教学大纲

英文名称: Three-Dimensional Contouring 2

课程编码: 1711364

课程性质: 公共基础必修课

学分: 3.0

学时: 48

面向对象: 雕塑专业本科生

先修课程: 造型基础 1、造型基础 2、色彩课题 1、色彩课题 2、立体造型 1

教材及参考书:

- [1] 乔治·伯里曼著《伯里曼人体结构绘画教学》广西美术出版社 2003 年版
- [2] 孙韬、叶南著《结构人体-艺术人体解剖》人民美术出版社 2004 年版
- [3] 奥利弗·安德鲁著《雕塑家手册-生动的材料》广西美术出版社 2006 年版
- [4] TEXT BY STEFANO MAGGI 《GREECE》
- [5] 上海博物馆编《艺术与帝国》上海书画出版社 2006 年版
- [6] 《罗丹艺术论》 葛塞尔著傅雷译 中国社会科学出版社出版 1978
- [7] 《雕塑艺术》叶庆文中国美术学院出版 1997
- [8] 《造型艺术中的形式问题》阿道夫·希尔德勃兰著潘耀昌等译 中国人民大学出版社出版 2004
- [9] 《双重基础》 霍波洋 吉林美术出版社 2006

一、课程简介

泥塑头像写生是为了促进学习者理解和掌握头像雕塑的基本概念、基本知识、基本原理和基本方法;培养与提高学习者的分析形体与整体性思维的能力;提高和发展学习者的视觉空间思维能力和造型素质;增进学习者从事雕塑制作与表现的能力;还要建立起雕塑的造型观念。本课程以课程思政为引导,为学生树立社会主义核心价值观的观念,引导他们初步探索个人兴趣的方向,夯实艺术修养,培养良好且系统的搜集资料能力,提高思想道德品质、文化素养都将起到重要作用;在课程讲授中贯穿诚信意识、社会责任感的培养,使学生在创作和工作实践中能够理解并遵守职业道德和规范。

本课程通过示范和讲解泥塑头像的基本方法,从而使学生理解和掌握头像雕塑的基本概念、基本知识、基本原理和基本方法;培养与提高学习者的分析形体与整体性思维的能力;提高和发展学习者的视觉空间思维能力和造型素质;增进学习者从事雕塑制作与表现的能力。

二、课程地位与目标

(一) **课程地位:** 本课程是雕塑专业的学科基础必修课。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述:

X1: 树立和践行社会主义核心价值观: 眼界开阔, 知识面广, 有正确的人生观和价值观。以课程思政为引导, 培养学生具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养; 具有诚信意识、社会责任感, 能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范, 养成爱国

敬业精神、树立社会主义核心价值观的观念。

X8: 知识综合运用能力: 具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融入雕塑创作之中。

X12: 自主学习和终身学习的意识: 具有不断学习和适应发展的能力, 能将理论与实践相结合, 能独立查阅艺术文献资料, 能运用现代信息技术获取相关信息, 能在专业理论指导下进行艺术实践, 也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

(二) 课程目标

1 教学目标: 写明课程拟达到的课程目标, 指明学生需要掌握的知识、素质与能力及应达到的水平, 本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况, 详见表 1。

促进学习者理解和掌握头像雕塑的基本概念、基本知识、基本原理和基本方法; 培养与提高学习者的分析形体与整体性思维的能力; 提高和发展学习者的视觉空间思维能力和造型素质; 增进学习者从事雕塑制作与表现的能力; 还要建立起雕塑的造型观念。

该目标分解为以下子目标。

(1) 通过观察、比较、分析, 在理解的基础上敏锐、大胆地进行塑造, 敏锐地捕捉大型。要把对象看得单纯一些, 区分本质与表象, 始终抓取主要的东西。对具体对象的造型特征、气质和个性的深入表现。

(2) 检查作品造型是否准确, 形体、结构是否充实、严谨, 大的节奏是否鲜明, 是否具备一定的体感、量感和空间感, 有没有把对象的气质、个性特征表现出来, 作品整体是否和谐统一, 是否具备一定的力度和格调。

(3) 增强理论结合实际能力, 熟悉人类头部造型的骨骼、肌肉生长规律和相互关系。

(4) 培养学生自主学习、深入分析、文化溯源和文化比较的研究能力, 并通过信息综合得到合理有效的结论。

(5) 培养面向复杂系统问题的思路构建、解决方案、相互交流和团队协作能力。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点												
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	
1	通过观察、比较、分析, 在理解的基础上敏锐、大胆地进行塑造, 敏锐地捕捉大型。	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●
2	检查作品造型是否准确, 形体、结构是否充实、严谨, 大的节奏是否鲜明, 是否具备一定的体感、量感和空间感。	●	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	●
3	增强理论结合实际能力, 熟悉人类头部造型的骨	●	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○

	骼、肌肉生长规律和相互关系。												
4	培养学生自主学习、深入分析、文化溯源和文化比较的研究能力，并通过信息综合得到合理有效的结论。	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎
5	培养面向复杂系统问题的思路构建、解决方案、相互交流和团队协作能力。	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，⊙：表示有弱相关关系

2 育人目标：

本课程通过示范和讲解泥塑头像的基本方法，从而使学生理解和掌握头像雕塑的基本概念、基本知识、基本原理和基本方法；培养与提高学习者的分析形体与整体性思维的能力；提高和发展学习者的视觉空间思维能力和造型素质；增进学习者从事雕塑制作与表现的能力。

三、课程教学内容

泥塑头像写生

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点（▲）、难点（★）	课程目标（√）				
		1	2	3	4	5
第一章	教学内容：形式感的形成——人物头像雕塑的构图方法。▲观察方法、认识方法、理解方法，人物头像的解剖结构、体块结构、形体结构。★	√				
第二章	教学内容：体块结构的形成——解剖结构中的体块。▲头部各段落的基本形态（以几何形态为及基础），比例、动态和体块的关系。★		√	√		
第三章	教学内容：形体结构的形成——解剖结构中的形体。▲头部基本形体结构与体面关系，解剖结构造成形体结构的对应点。★		√	√	√	
第四章	教学内容：体块结构与形体结构的关系。▲体块、体面的连贯运动关系，体块与形体的穿插关系。★			√	√	√
第五章	教学内容：艺术的形式与雕塑头像的形式语言。▲宏观艺术概念下的形式语言，雕塑形式语言如何借助宏观艺术形式语言的创新。★	√	√	√	√	√
第六章	教学内容：形式感是每件作品的灵魂。▲主题是作品的骨肉，形式感就是作品的灵魂，形式语言细节的微妙变化与整体形式感主干线的完美融合决定作品的升华。★	√	√	√	√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：以讲授为辅（12学时），实践为主（36）。使用多媒体课件，配合板书和范例演示讲授课程内容。适当引导学生阅读课外书籍和资料，培养自学能力。实践教学则按照具体内容安排相关作业，提出基本要求，指导学生独立完成具体作业的练习。

采用网上教学资源，开展网络辅助教学，作为教学内容的有效补充。通过了解、学习国际或国内相关专业课程，取人之长，补己之短。

推进反转课堂的教学方法，增强学生的参与程度，使学生课前预习准备，课上交互讨论，课下总结思考。

学习方法：引导学生整理出自己独特的创作模式和思维模式，把每学期中雕塑艺术创作课中讲授的创作思路与技法、雕塑艺术材料与造型的转换训练回顾梳理，为接下来的毕业创作可做好前期的思路整理、构思构图准备、资料准备与搜集的工作。

在理论指导下进行实践；注意从实际问题入手，明确学习各阶段的重点任务，做到课前预习，课中认真听课，积极思考，课后认真复习并完成作业，自主学习网上其他院校优秀教学课程，重点在在文化调研过程中加深对原理的理解。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表3。

表3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章	教学内容：形式感的形成——人物头像雕塑的构图方法。观察方法、认识方法、理解方法，人物头像的解剖结构、体块结构、形体结构。	2		6			8
第二章	教学内容：体块结构的形成——解剖结构中的体块。头部各段落的基本形态（以几何形态为及基础），比例、动态和体块的关系。	2		6			8
第三章	教学内容：形体结构的形成——解剖结构中的形体。头部基本形体结构与体面关系，解剖结构造成形体结构的对应点。	2		6			8
第四章	教学内容：体块结构与形体结构的关系。体块、体面的连贯运动关系，体块与形体的穿插关系。	2		6			8

第五章	教学内容：艺术的形式与雕塑头像的形式语言。宏观艺术概念下的形式语言，雕塑形式语言如何借助宏观艺术形式语言的创新。	2		6			8
第六章	教学内容：形式感是每件作品的灵魂。主题内容是作品的骨肉，形式感就是作品的灵魂，形式语言细节的微妙变化与整体形式感主干线的完美融合决定作品的升华。	2		4	2		8
合计		12		34	2		48

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和考试成绩两部分。

百分制，30%知识掌握,10%学习态度（作业及出勤情况）,60%完成作品

知识掌握占30%。主要反映学生在所学知识指导下如何完成作业，有一定的综合运用能力以及学习研究的能力、交流能力（口头和书面表达）、协作能力、动手能力。

学习态度（作业及出勤情况）的10%主要反应学生的课堂表现、出勤情况。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤情况、课堂的基本表现（课堂互动）。

完成作品的60%是对学生学习效果的整体考核。考核学生运用所学知识和方法完成作品的的能力，以学习过程和完成作品为最终考核成绩的依据。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表4。

表4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例（%）	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
知识掌握	30	主要反映学生在所学知识指导下如何完成作业，有一定的综合运用能力以及学习研究的能力、交流能力（口头和书面表达）、协作能力、动手能力。对应毕业要求 X1、X4、X5。
完成作品	60	对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。对应毕业要求 X1、X2、X3、X4、X5。
学习态度（作业及出勤情况）	10	课程的出勤率、课堂的基本表现、学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。对应毕业要求 X1、X2、X3。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	课堂回答问题观点明确、论据充分；随堂作业认真，掌握难点要点。	课堂回答问题较为充分、有一定观点和论据；随堂作业较为认真，基本掌握难点要点。	课堂回答问题有一定观点但论据不足；随堂作业基本掌握一般内容。	课堂回答问题有观点含混，论据不足；随堂作业对教学内容掌握不足。	不满足 D 要求
研讨	研讨过程认真，并得出独立完整观点。	研讨过程较为认真，并提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助能提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助仍然不能提出观点。	不满足 D 要求
实验	无	无	无	无	不满足 D 要求
作品	以个人为单位，进行实践环节创作，理念与造型俱佳；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，观点明晰，论证严谨。	以个人为单位，进行实践环节创作，较好的传达作者观念；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，有观点，有一定论证。	以个人为单位，进行实践环节创作，理念不清晰，造型效果一般；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，观点不明确，论证不充足。	以个人为单位，进行实践环节创作，理念不清晰，造型效果较差；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，工作量不饱满，观点论证较混乱。	不满足 D 要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：李惠东

批准者：李惠东

2020 年 3 月

“传统水墨 1”课程教学大纲

英文名称: Traditional Ink 1

课程编码: 1711165

课程性质: 公共基础必修课

学分: 3.0 学时: 48

面向对象: 绘画专业本科生

先修课程: 造型基础 1、色彩课题 1

教材及参考书:

[1] 吴蓬杨为国.《芥子园画谱》.广西师范大学出版社, 2008 年 6 月

[2] 上海书画出版社编.《国宝在线》.上海书画出版社, 2003 年 12 月

[3] 鲁迅美术学院编.《美术之路-中国画》.辽宁美术出版社, 1993 年 6 月

[4] 沈明权编《中国画名师课徒画稿——陆俨少树法》,北京:人民美术出版社, 2014.8

一、课程简介

水墨画是中国绘画的重要门类之一,是最具代表中国绘画传统美学的画种。水墨画的表现方式通过本课程的教学,使学生了解传统中国水墨画的发展史,掌握中国水墨画的传统理论知识及用笔、用墨、用色、用水等传统表现技法。熟悉水墨画材料的特性、变化特质,初步掌握山水画、花鸟画、人物画的水墨特征,以及毛笔的特性执笔的方法、书画同源,书法的表现形式等水墨画的基础。水墨画领域中着重体现两种能力的训练白描与写意,故通过此课程的得临摹训练掌握白描的方法特征、毛笔的特性,掌握中国画的线性表现的特点。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位: 中国画,作为中国传统文化的组成部分,是中华民族历史的文化遗产,最能代表东方审美的画种。本课程培养学生对中国传统绘画的全面认识和理解,同时熟悉中国画的门类特色与审美特质,旨在提高学生的审美水平,为以后进入专业学科进行良好的铺垫作用。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述:

X1: 树立和践行社会主义核心价值观: 眼界开阔,知识面广,具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养;具有诚信意识、社会责任感,能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范,履行责任。

X2: 专业技能: 造型基础扎实,具备相关塑造能力和了解相关解剖知识、基本掌握雕塑语言运用。

X3: 理论知识: 熟悉并掌握中外美术史、中外雕塑史和其他相关艺术基础理论知识。

X4: 艺术创作能力: 具有积极向上的艺术创作构思与基本表现能力,具有良好的艺术素质。

X5: 设计/解决方案: 专业方向明确,能够设计针对环境中雕塑和景观造型的解决方案,满足特定需求的形象或造型,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、

法律、文化以及环境等因素。

X8: 知识综合运用能力: 具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融化于雕塑创作之中。

X9: 沟通: 能够就雕塑和景观设计中复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流, 包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野, 能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

X12: 自主学习和终身学习的意识: 具有不断学习和适应发展的能力, 能将理论与实践相结合, 能独立查阅艺术文献资料, 能运用现代信息技术获取相关信息, 能在专业理论指导下进行艺术实践, 也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

(二) 课程目标

1 教学目标: 熟悉中国画的工具、掌握中国绘画的基本要求, 以及运用材料的基本方法, 达到灵活应用的目的, 并有一定的理解力。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	熟悉中国画的工具	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2	掌握中国绘画的基本要求, 以及运用材料的基本方法, 并具有一定理解力。	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

注: ●: 表示有强相关关系, ◎: 表示有一般相关关系, ○: 表示有弱相关关系

2 育人目标: 中国画作为一门历史悠久的传统艺术, 是中国优秀传统文化的精髓。在信息多元化, 生活节奏快速发展的今天, 通过对中国传统绘画艺术的深入学习与研究, 让学生们学会鉴赏中国优秀传统绘画艺术的魅力和掌握中国传统绘画的技法。

(1) 使学生对中国传统水墨画精髓的博大精深有所领悟, 并深刻地体会到传统文化的价值所在, 从而增强民族自信和文化自豪感,

(2) 同时也影响学生形成正确的家国情怀、道德品质、人文修养和健康价值观, 激励学生充分践行党的十九大有关文化自信的建设指导方针, 促使学生认识到自身在弘扬中国优秀传统绘画艺术方面的重大责任。

(3) 提高自身的艺术修养, 成为优秀传统文化的实践者和弘扬者, 在创新中继承传统文化精髓, 为早日成为合格的祖国建设者而努力。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑, 详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点(▲)、难点(★)	课程目标(√)		
		1	2	3
第一章 山水树石 法临摹	<p>教学内容:</p> <p>1、注意选着题材,以陆俨少山水树石法为主。注意笔墨技法的整理与归纳。</p> <p>2、注意毛笔的选择,勾线笔为主。</p> <p>3、注重笔墨的勾勒技法、强调线的一波三折。</p> <p>4、注意墨色的干湿浓淡变化。</p> <p>重点:掌握水墨画创作基础理论知识,树石法笔墨技法特色。</p> <p>难点:水墨画创作是有感而发的,创作是画家对自然的感悟迹化之后的产物,是有情感的。它不是自然之物的直接描绘,而应是高于现实生活的艺术表现。</p>	√	√	
第二章 永乐宫白 描临摹	<p>教学内容:</p> <p>1、注重人物衣褶的变化与线的流畅。</p> <p>2、注意不同质感线的不同处理,特别是须发的处理。</p> <p>3、注意线的粗细、疏密变化。</p> <p>重点:研究永乐宫白描笔墨表现技法,以及全面掌握其创作的艺术精神。</p> <p>难点:了解永乐宫白描笔墨的基本表现技法的同时,如何自我创新,形成独特的创作风格。</p>		√	√
第三章 水浒叶子 白描临摹	<p>教学内容:</p> <p>1、整体临取、等大为宜。</p> <p>2、注重人物衣褶的变化与线的流畅。</p> <p>3、注意不同质感线的不同处理,特别是须发的处理。</p> <p>4、注意线的粗细、疏密变化。</p> <p>5、注重人物的神情刻画。</p> <p>重点:重视培养学生深入生活,感悟自然,主动观察研究的能力。</p> <p>难点:研究水浒叶子白描笔墨表现技法,以及全面掌握其创作的艺术精神。</p>			√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法:

1.课堂讲授

课堂教学首先要使学生掌握课程教学内容中规定的一些基本概念、基本理论和基本方法。特别是通过讲授,使学生能够对这些基本概念和理论有更深入的理解,使之有能力将它们应用到一些问题的求解中。要注意对其中的一些基本方法的核心思想的分析,使学生能够掌握其关键。进一步掌握笔墨表现的方式方法,熟悉其特制特征。

2.示范辅导

结合讲授内容,教师就用笔、笔法、构图进行分析讲解示范,使学生熟悉国画工具的用法、笔法、墨法、灵活运用,同时了解中国画笔墨技法的基本表现形式。在此基础上,根据学生的不同情况,逐一进行辅导。

3.课堂讨论

根据教学目标的需要,就课题相关主题问题展开讨论,启发学生独立思考、分析问题的能力并巩固课堂讲授的内容。根据所研究的主题,组织学生展开分组讨论,小组成员逐

一发言。最后，各小组汇总意见，指派一名学生作为小组代表，与其它组进行交流，代表发言。

4. 课外实践与作业

经过一段时间的课堂学习，教师示范指导，在学生积累了一定基础之后，让学生就研究主题进行展览参观与实践创作，深化课堂所学。

5. 课堂讲评

教师课堂讲评，尤其是对每一位学生的临摹作业进行讲评，纠正实践中的不足，促使学生精进专业鉴赏能力。同时也可以发挥学生的主观能动性，共同参与讲评，逐一进行评析、畅所欲言，试着指出实践作品的优缺点。让学生参与到学习成果的鉴赏批评活动中，有利于学生从旁观者的角度，看到别人身上的优缺点，并开展自我批评，发现自身可能存在的类似问题，培养学生的思考能力，并同时加深对专业知识的理解。

学习方法：

采取理论学习与实践相结合的方式进行学习。通过阅读画册，观看名家的示范视频，参观高水平的绘画展览，使学生更快地掌握中国画笔墨表现技法的特征、特性。在熟悉绘画艺术发展史和各时期风格特点的基础上，切入临摹等实践练习，逐步掌握笔法要领。大量的临摹等实践练习，可以让学生将自己的临摹作品与原作进行对比，发现自身的不足和差距，强化对临摹对象特点的掌握，使学生初步掌握毛笔、注意线勾勒的质量与质感，熟悉中国画的工具特性。循序渐进，注意临摹的顺序与方式，在对临的基础上，逐渐做到背临与意临，发挥学生的主观能动性，鼓励学生多实践、多临摹、多创作。激发学生的学习兴趣 and 创作热情，了解当下的绘画发展的前沿和现状，与其他同学积极开展讨论，互相交流，共同进步。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
1	山水树石临摹	2	13		1		16
2	白描人物临摹	2	13		1		16
3	白描人物临摹	1	13		1		15
4	总结	1					1
合计		6	39		3		48

六、考核与成绩评定

平时成绩 40%（作业等 20%，其他 20%），考试成绩 60%。

平时成绩中的其他 20% 主要反应学生的课堂表现、平时的信息接收、自我约束。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤率、课堂的基本表现（如课堂测验、课堂互动等；作业等的 20% 主要是课堂作业和课外作业，主要考察学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。

考试成绩 60%为对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	40	考核对专业基础知识的掌握和对该专业的理解程度，对应毕业要求 2、3 达成度的考核。
考试成绩	60	考核对专业创作能力运用程度，对应毕业要求 2、3 达成度的考核，同时对 4 达成度进行了必要的考核。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	熟练掌握教学内容中的基本水墨画理论、技法；可以自如地、综合运用理论知识融入水墨画创作过程中。	较为熟练掌握教学内容中的基本水墨画理论、技法；可以运用理论知识融入水墨画创作过程中，但还不能达到运用娴熟。	基本掌握教学内容中的基本水墨画理论、技法；可以基本运用理论知识融入水墨画创作过程中。	不完全掌握教学内容中的基本水墨画理论、技法；较为困难运用理论知识融入水墨画创作过程中。	不满足 D 要求
研讨					不满足 D 要求
实验					不满足 D 要求
考试	熟练掌握教学内容中的基本水墨画理论、技法；可以自如地、综合运用理论知识融入水墨画创作过程中。	较为熟练掌握教学内容中的基本水墨画理论、技法；可以运用理论知识融入水墨画创作过程中，但还不能达到运用娴熟。	基本掌握教学内容中的基本水墨画理论、技法；可以基本运用理论知识融入水墨画创作过程中。	不完全掌握教学内容中的基本水墨画理论、技法；较为困难运用理论知识融入水墨画创作过程中。	不满足 D 要求
评分标准 (A~E)：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：石岩

批准者：武非

2020 年 3 月

“速写”课程教学大纲

英文名称: Quick Sketch

课程编码: 1790134

课程性质: 公共基础必修课

学分: 1.0 学时: 16

面向对象: 绘画专业学生

先修课程: 造型基础 1, 立体造型 1, 解剖学, 透视学

教材及参考书:

[1] 乌迪斯 扎林斯 等.[艺用人体结构].电子工业出版社, 2018.12

[2] 杨建飞 速写人物 500 年大师经典 中国书店出版社, 2014.2

一、课程简介

速写是造型训练的方法。它是造型艺术必需的专业技能，是绘画的专业基础必修课。它强调线条对形的概括、转译质量与准确度，其次是线条对作者主观意识反映的准确度。它是记录感受的方式，是由造型训练走向造型创作的必然途径。当今时代剧烈变革，涌现出许多为国为民鞠躬尽瘁的英雄和凡人，可歌可泣。人物画正是表现这些内容最有利的形式，速写作为原始的记录具有最真挚和强烈的情感，许多动人心魄和反映史实的经典作品都是由此而来，比如蒋兆和《流民图》等。正是家国情怀、社会责任感以及精益求精的创新精神造就了如此不朽的作品。有什么样的速写就有什么样的创作，价值观决定着视野。因此，社会主义的价值观、审美观以及家国情怀等等才是速写课程的灵魂所在。

绘画的语言形式，是需要通过素描和速写来探讨解决的课题。不在素描和速写上做艺术语言的探讨，就难以进入发现与创造视觉语言魅力的境界。最后仅可能得到一个对造型艺术语言没有深入研究和体悟的空洞框架。但是只研究纯粹的语言形式，而不与家国情怀，社会变革和广大人民的价值观审美观相结合，可能在表现上会走向极端自我。通过本课程的学习和训练，学生将提高整体观察、快速捕捉形象和扎实的造型能力，拓展对形的认识理解，学习再造形态，从思维的被动模拟自然到主观构建新的视觉形象，同时结合国家、时代和人民的需求，培养创造性思维，为绘画语言探索和创作打好基础。

二、课程地位与目标

（一）课程地位：

本课程是绘画专业的学科基础必修课。是造型基础、立体造型、透视、解剖等课程的综合实践。没有扎实的速写功力，人物画的创作就会很吃力，因此课程虽然只有一时，但功却要用一世。

速写过程可以加速学生对人体结构、运动规律和形体透视的理解与掌握，把理论知识在实践中加以验证，提高造型能力，迅速解决造型中的问题。

速写是感受和记录生活的重要手段，是积累素材并应用于创作的直接途径，这是直接反映时代，记录风起云涌的社会变革和歌颂正能量最便捷和有力的方式。这是速写最重要的目的之一。

速写承担了绝大部分绘画语言的探索任务。我们的绘画观、造型观、色彩观等，都要凭借素描、速写体现出来，在推敲、琢磨造型、图式、线条、色调的同时，已经进入表现语言的形成层面，同时结合国家和人民的审美需求，形成有特色的绘画语言。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述：

X1：树立和践行社会主义核心价值观：眼界开阔，知识面广，具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养；具有诚信意识、社会责任感，能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范，履行责任。

X2：专业技能：造型基础扎实，具备相关塑造能力和了解相关解剖知识、基本掌握雕塑语言运用。

X3：理论知识：熟悉并掌握中外美术史、中外雕塑史和其他相关艺术基础理论知识。

X4：艺术创作能力：具有积极向上的艺术创作构思与基本表现能力，具有良好的艺术素质。

X5：设计/解决方案：专业方向明确，能够设计针对环境中雕塑和景观造型的解决方案，满足特定需求的形象或造型，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

X8：知识综合运用能力：具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融化于雕塑创作之中。

X9：沟通：能够就雕塑和景观设计中复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

X12：自主学习和终身学习的意识：具有不断学习和适应发展的能力，能将理论与实践相结合，能独立查阅艺术文献资料，能运用现代信息技术获取相关信息，能在专业理论指导下进行艺术实践，也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

（二）课程目标

1 教学目标：

本课程的先修课程为造型基础 1 和立体造型 1 及解剖学。通过本课程学习和训练，可以提高迅速准确捕捉形象的能力，加强对形体的理解和造型能力，增强表现手法的感染力，树立正确的社会主义造型观、艺术观。在创造能力、观察能力、审美能力和表现能力上得到综合提高。速写训练是拓展对形的认识理解，学习再造形态，从思维的被动模拟自然到主动构建新的视觉形象，培养创造性思维，为形式语言的研究和艺术创作，表现新时代，弘扬社会主义正能量，打好基础。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	掌握系统的绘画理论知识和专业基本技能，强调理论和实践紧密结合	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2	具备扎实的绘画基本功	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3	基本的艺术理论素养	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
4	艺术创作实践、艺术教学、艺术研究等方面的基本能力	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
5	具有对多种材料、多种技能的综合运用能力	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：

本课程旨在培养具有社会主义核心价值观审美观，掌握系统的绘画理论知识和专业基本技能，强调理论和实践紧密结合，具备扎实的绘画基本功，基本的艺术理论素养，艺术创作实践、艺术教学、艺术研究等方面的基本能力，具有高度的社会责任感和公民道德、具有家国情怀、民族自信、工匠精神、思维方法、人文修养、善于沟通、实践能力强综合素质高、有创新精神、具备全球视野、满足首都文化中心建设需要，能在艺术教育、艺术研究、出版、艺术管理等单位和部门从事教学、创作、研究、管理等多方面工作具有“爱国、创新、包容、厚德”北京精神的高素质精英人才。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)				
		1	2	3	4	5
第一章 总论	1 速写的目的及意义 经典作品举例 (▲) 2 速写的基本方法 (★) 3 透视基本原理 (★)	√	√	√	√	
第二章 人体的基本 结构	1 解剖结构 (骨骼、肌肉的自然形态) (▲) 2 概括后的结构形态，对形态、体块的理解与概括能力 (★) 3 人物写生的衣纹组织和结构 (★)	√	√	√	√	
第三章 运动的人体	1 运动中的人体结构和透视变化—重心线、动态线、透视线 (▲) 2 快速、准确且充分表现出人物强烈的动态与特征。 3 默写 (★)	√	√		√	

第四章 群体速写	场景中的群体人物写生 经典作品举例 (▲)	√	√		√	
第五章 速写的表现	1 强调处理画面的主动性和创造力。(▲) 2 理解素描关系在画面中的重要性。对模特深入分析和表现(体块、明暗、虚实、特征把握、结构、画面黑白灰、质感、节奏等),同时培养学生把握整体画面的能力(★)	√	√	√	√	
第六章 创意速写	1 创意速写的训练目的是拓展对形的认识理解,学习再造形态,从思维的被动模拟自然到主观构建新的视觉形象,培养创造性思维,为后续的创作积累丰富的经验。(▲)	√	√	√	√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法: 根据本课程理论与实践相结合的教学要求以及学生认知活动的特点,采取包括讲授、示范、探究教学、案例教学、线上、线上线下混合等多种教学模式与方法。

学习方法: 本课程对学生课上实践和课下研究和巩固有较高的要求,所以强调课上和课下学习必须同步。在课上的理论学习后,课下多进行实践练习,以保证学习效果。学生应利用图书馆及网络资源,多向大师学习,开阔眼界。教师也将按期检查课下学习成果,提出指导意见。课下的学习内容和指标也将以量化的形式予以规定。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配,详见表3。

表3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 总论	1 速写的目的及意义 2 速写的基本方法 3 透视基本原理	1	1		经典作品分析	课后作业,社会速写	2
第二章 人体的基本结构	1 解剖结构(骨骼、肌肉的自然形态) 2 概括后的结构形态 3 人物写生的衣纹组织和结构	1	3		经典作品分析	课后作业,社会速写	4
第三章 运动的人体	1 运动中的人体结构和透视变化 2 快速、准确且充分表现出人物强烈的动态与特征(动态 透视 重心) 3 默写	1	3		经典作品分析	课后作业,社会速写	4

第四章 群体速写	场景中的群体人物写生	1	1		经典 作品 分析	课后 作业, 社会 速写	2
第五章 速写的表 现	1 强调处理画面的主动性和 创造力。 2 理解素描关系在画面中的 重要性。强调把握整体画面 的能力	1	1		经典 作品 分析	课后 作业, 社会 速写	2
第六章 创意速写	1 创意速写训练	1	1		经典 作品 分析	课后 作业, 社会 速写	2
合计		6	10				16

六、考核与成绩评定

平时成绩 100%（作业等 70%，其它 30%），考试成绩即平时成绩 100%。

平时成绩中的其它 30%主要反应学生的课堂表现、平时的信息接收、自我约束是否与国家和人民的价值观一致，是否以国家和人民的利益作为自己学习的目标，有崇高的理想和道德品质。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤率、课堂的基本表现（如课堂测验、课堂互动等；作业等的 70%主要是课堂作业和课外作业，主要考察学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力，作品立意与表现是否具有社会主义核心价值观和审美观、是否具有家国情怀，具有精益求精的工匠精神和不停求索的创新精神。

考试成绩 100%为对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	100	主要考核内容为各章节的重点难点掌握情况。支撑毕业要求 1、2、3、4、5、6、7、8
考试成绩	100	主要考核内容为各章节的重点难点掌握情况。支撑毕业要求 1、2、3、4、5、6、7、8

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评 分 标 准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	基本概念、理论、方法掌握熟练，观点正确，弘扬正能量，应用出色，有亮点	基本概念、理论、方法掌握较好，充满正能量，没有瑕疵，但应用缺少亮点	基本概念、理论、方法基本掌握，有正能量，应用过程基本无瑕疵	基本概念、理论、方法掌握生疏，应用过程中有小的瑕疵	不满足 D 要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：苗健

批准者：武非

2020 年 3 月

“中国美术史”课程教学大纲

英文名称: Chinese Fine Arts History

课程编码: 1760206

课程性质: 公共基础必修课

学分: 2.0

学时: 32

面向对象: 美术类本科生

先修课程: 无

教材及参考书:

[1] 中央美术学院美术史系中国美术史教研室.中国美术简史.中国青年出版社,2010年6月

[2] 王逊.中国美术史.辽宁美术出版社,2018年1月

[3] 李霖灿.中国美术史.中信出版集团,2018年7月

一、课程简介

中国美术史是艺术设计学院(部)为美术类专业本科生开设的学科基础必修课程类型。本课程的任务是将中国各个历史时期的美术代表作品及画家、美术现象与流派作为基础知识进行系统讲解,并介绍与之相关的文化背景和审美原理,让学生认识到中华民族优秀的美术传统和光辉成就。教学内容重点:中国美术的基本发展进程,包括各时期重要的美术现象、美术流派以及代表作品和人物。教学内容的难点:中国美术史在美术作品、流派等基础知识上还涉及到政治、经济、思想文化、社会生活、民族等诸多层面,让学生在理解中可以形成具备逻辑关系的认知,并初步具备对不同流派和风格中国美术作品的欣赏和艺术分析能力,为日后的美术创作打下理论基础。

二、课程地位与目标

(一)课程地位:写明本课程在人才培养体系中的地位和作用。

热爱国家,拥护中国共产党的领导,坚持正确的政治立场和方向,坚持马克思主义理论方法,坚持正确舆论方向,自觉践行社会主义核心价值观;具备一定的文化素质和审美情感:中西方传统文化素养、文学艺术修养、审美品质、对现代科技和社会发展理解能力和自主学习、情感提升能力。在了解中国美术发展脉络和辉煌成就的同时,领会中华民族的文化传统和优秀智慧,充分加强文化自信,激发爱国热情;并在学习中增加传统文化素养和文学艺术修养,并对中国传统审美及其形成有一定的理解。

掌握本类专业的基础理论知识、专业技法技能知识,工具性知识以及与本类专业发展方向相关的交叉学科知识;能够应用一定的美术学方法开展研究、创作、鉴赏及评价;充分认识中国美术中各品类的特征特性及发展中的逻辑关系,能够使用美术学的方法对中国美术作品展开鉴赏和评论,同时为美术学相关的创意实践提供基础理论知识及部分专业技法知识,并为美术创作积累素材。

掌握与本专业类密切相关的文学、历史学、哲学、社会学、管理学、人类学、政治学、心理学等人文社会科学知识及交叉学科知识;掌握相应专业所涉及的基本能力、方法应用能力、创作实践能力、综合研究能力等;中国美术史的专业知识包括对中国代表性和典型

性美术作品识读与理解，以及与之相关的历史文化背景、政治经济情况、个人经历等的认知，在建构美术学专业基础知识的同时，为学生的方法应用能力、创作实践能力、综合研究能力打下基础。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述：

X1：树立和践行社会主义核心价值观：眼界开阔，知识面广，具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养；具有诚信意识、社会责任感，能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范，履行责任。

X2：专业技能：造型基础扎实，具备相关塑造能力和了解相关解剖知识、基本掌握雕塑语言运用。

X3：理论知识：熟悉并掌握中外美术史、中外雕塑史和其他相关艺术基础理论知识。

X6：研究：能够基于艺术规律和原理并采用正确方法对雕塑创作和景观设计中复杂问题进行研究，包括分析与论证，并通过信息综合得到合理有效的结论。

X8：知识综合运用能力：具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融化于雕塑创作之中。

X9：沟通：能够就雕塑和景观设计中复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

X12：自主学习和终身学习的意识：具有不断学习和适应发展的能力，能将理论与实践相结合，能独立查阅艺术文献资料，能运用现代信息技术获取相关信息，能在专业理论指导下进行艺术实践，也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

（二）课程目标

1 教学目标：写明课程拟达到的课程目标，指明学生需要掌握的知识、素质与能力及应达到的水平，本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况，详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	对中国美术作品中的典型现象和重要作品有深入了解，明晰各类美术作品的专业及文化特点	●	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2	掌握中国美术发展进程，对与之相关的社会文化及审美现象形成有正确逻辑的认识	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3	培养学生的视觉敏感度和对美术作品内涵的体悟及理解能力，达到提高学生	◎	◎	●	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	●

的艺术思维能力和创作水平的目标												
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：写明课程对培养学生的理想信念、家国情怀、民族自信、责任担当、职业素养、行为规范等育人元素，寓价值观引导于知识传授之中。

通过对中国美术历史进程的解读及代表作品的分析，领会中华民族的优秀传统文化和智慧，充分了解民族文化，加强民族文化自信，激发爱国热情；并在学习中明晰中国美术传承中的承继关系和重要性，坚定对华夏民族优秀美术传承的信念。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)					
		1	2	3	6	8	12
第一章 绪论	什么是美术▲★，美术史的意义▲，中国美术史概况	√		√	√		√
第二章 史前美术	旧石器、新石器时候美术遗存▲；彩陶★、玉器★、岩画	√	√	√	√	√	√
第三章 先秦美术	商、周及春秋战国时期的美术代表作品；青铜器▲★、玉器、帛画▲★	√	√	√	√	√	√
第四章 秦汉美术	秦汉时期的雕塑▲★、壁画▲、画像石与画像砖▲★、工艺美术品★	√	√	√	√	√	√
第五章 魏晋南北朝美术	佛教石窟雕塑及壁画▲、顾恺之为代表的画家▲★、绘画理论★	√	√	√	√	√	√
第六章 隋唐美术	隋及初唐绘画▲★、盛唐绘画▲★、隋唐雕塑▲、唐代建筑及工艺美术品	√	√	√	√	√	√
第七章 五代宋元美术	五代绘画▲★、南宋绘画▲、北宋绘画▲、元代绘画▲；绘画理论与专著★、文人画、★五代宋元雕塑、工艺美术品	√	√	√	√	√	√
第八章 明清美术	明代绘画▲★、清代绘画▲★、民国绘画、明清雕塑及工艺美术品★	√	√	√	√	√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：利用多媒体等教学手段，整个教学配以大量图片和部分视频，以课堂讲授为主，对重点作品进行分析、讲解和比较。课上给出学生参考书目，并会有随堂讨论、随堂测验。

学习方法：根据课程及学生学习特点，给出学习该门课程的指导和建议。可以包括体现本课程特点的学习策略、学习技巧、自主学习指导、课程延伸学习资料获取途径及信息检索方法、教学网站及学习注意事项、学习效果自我检查方法指导等内容。

学生上课听讲，认真做好笔记。对课程中涉及的文化现象及美学原理在课后要根据课程中提供的参考书目进行拓展学习，并按时完成作业和课堂测验。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 绪论	什么是美术▲★，美术史的意义▲，中国美术史概况	1					1
第二章 史前美术	旧石器、新石器时候美术遗存▲；彩陶★、玉器★、岩画	3					3
第三章 先秦美术	商、周及春秋战国时期的美术代表作品；青铜器▲★、玉器、帛画▲★	3			1		4
第四章 秦汉美术	秦汉时期的雕塑▲★、壁画▲、画像石与画像砖▲★、工艺美术品★	3	1				4
第五章 魏晋南北朝美术	佛教石窟雕塑及壁画▲、顾恺之为代表的画家▲★、绘画理论★	4					4
第六章 隋唐美术	隋及初唐绘画▲★、盛唐绘画▲★、隋唐雕塑▲、唐代建筑及工艺美术品	3			1		4
第七章 五代宋元美术	五代绘画▲★、南宋绘画▲、北宋绘画▲、元代绘画▲；绘画理论与专著、文人画★五代宋元雕塑、工艺美术品	5	1				6
第八章 明清美术	明代绘画▲★、清代绘画▲★、民国绘画、明清雕塑及工艺美术品	3			1		4
	复习	2					2
合计		27	2		3		32

六、考核与成绩评定

本课程成绩包括平时成绩和考试成绩两部分。40%的平时成绩与 60%的期末成绩相加之和为此课程的总评成绩。

平时成绩 40%（课堂习题 30%，课堂表现、讨论及出勤 10%），闭卷考试成绩 60%。

平时成绩中的其它 10%主要反应学生的课堂表现、平时的信息接收、自我约束。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤率、课堂的基本表现（如课堂讨论、课堂互动等；作业等的 30%主要是课堂作业，主要考察学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。

考试成绩 60%是对学生学习情况的全面检验，以闭卷考试形式进行。强调考核学生对本课程的基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，以及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	40	中国美术的发展脉络及风格演变，代表性作品的专业及文化特性；1、2、4、5、7、11
考试成绩	60	中国美术各历史时期各类艺术的流变，代表作品及其相关的社会文化及审美现象；1、2、4、5、7、11

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	有较扎实的理论 and 基础知识能够有效、合逻辑的进行运用	准确运用理论和基础知识，且具备一定逻辑关系	可以部分准确的运用理论和基础知识	可以运用理论和基础知识	不满足 D 要求
研讨					不满足 D 要求
实验					不满足 D 要求
考试	对基础知识有相当量的掌握，并能与专业理论一起合理运用，解决相对复杂的问题	对基础知识和理论有一定的掌握，并可以用来解决相对复杂的问题	对基础知识和理论掌握有不足，知道一定的解决相对复杂问题的方法	对基础知识和理论掌握有明显缺陷，对复杂性问题只能部分性解决	不满足 D 要求
评分标准 (A~E)：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：徐爽

批准者：武非

2020年3月

“外国美术史”课程教学大纲

英文名称：History of Western Art

课程编码：1760177

课程性质：公共基础必修课

学分：2.0

学时：32

面向对象：艺术设计学院绘画、雕塑专业本科生

先修课程：无

教材及参考书：

- [1] 中央美术学院美术史系外国美术史教研室 编，《外国美术简史》（修订版），中国青年出版社，2007年3月
- [2] 温尼·海德·米奈，《艺术史的历史》，上海人民出版社，2007年1月
- [3] 海因里希·沃尔夫林，《美术史的基本概念》，北京大学出版社，2011年7月
- [4] 弗雷德·S. 克莱纳 / 克里斯廷·J. 马米亚，《加德纳艺术通史》，2013年1月
- [5] 弗莱明，《世界艺术史》，南方出版社，2002年5月

一、课程简介

外国美术史是艺术设计学院为北京工业大学美术系、雕塑系本科生开设的专业必修课程。艺术史课程是人文学科的重要组成，也是美术专业学生的必修课，它能为学生熟悉西方艺术经典以及美术作品的发展规律、美术风格的演变提供重要的线索；课程主要内容为从原始艺术到现代主义晚期艺术的发展历程，以时间为线索，以风格演变为脉络，重要的艺术家和作品以及艺术流派作为关键要素，为学生的创作活动提供必要的理论和历史背景支持，提高学生的个人艺术修养和审美鉴赏力。

二、课程地位与目标

（一）课程地位：本课程是绘画、雕塑专业本科生的实践类选修课。旨在通过美术史脉络的梳理，使学生了解艺术的发生、发展，了解美术史的基本规律以及艺术风格、流派变化的基本逻辑。增强学生的综合人文素养和专业知识，使他们在艺术实践过程中更好地利用各个时代的资源，以历史的视角审视当今的美术作品和自身的艺术实践。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述：

X1：树立和践行社会主义核心价值观：眼界开阔，知识面广，具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养；具有诚信意识、社会责任感，能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范，履行责任。

X2：专业技能：造型基础扎实，具备相关塑造能力和了解相关解剖知识、基本掌握雕塑语言运用。

X3: 理论知识: 熟悉并掌握中外美术史、中外雕塑史和其他相关艺术基础理论知识。

X6: 研究: 能够基于艺术规律和原理并采用正确方法对雕塑创作和景观设计中复杂问题进行研究, 包括分析与论证, 并通过信息综合得到合理有效的结论。

X8: 知识综合运用能力: 具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融化于雕塑创作之中。

X9: 沟通: 能够就雕塑和景观设计中复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流, 包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野, 能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

X12: 自主学习和终身学习的意识: 具有不断学习和适应发展的能力, 能将理论与实践相结合, 能独立查阅艺术文献资料, 能运用现代信息技术获取相关信息, 能在专业理论指导下进行艺术实践, 也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

(二) 课程目标

1 教学目标: 增强美术专业学生的专业理论知识和美术史素养, 了解艺术发展的规律及风格流变的逻辑, 提高学生的综合人文修养, 提升美术实践类学生的艺术鉴赏、品评及书面表达能力, 开阔学生视野, 使学生具备全球化的审美素质和跨文化的思维。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	增强美术专业学生的专业理论知识和美术史素养	●	◎	●	○	○	◎	○	◎	○	○	○	◎
2	了解艺术发展的规律及风格流变的逻辑	◎	◎	●	○	○	◎	○	◎	○	○	○	◎
3	提高学生的综合人文修养, 提升美术实践类学生的艺术鉴赏、品评及书面表达能力	◎	◎	◎	○	○	●	○	◎	○	○	○	●
4	开阔学生视野, 使学生具备全球化的审美素质和跨文化的思维	◎	◎	◎	○	○	●	○	◎	○	○	○	●

注: ●: 表示有强相关关系, ◎: 表示有一般相关关系, ○: 表示有弱相关关系

2 育人目标: 开拓学生的视野, 使学生通过教师的讲解, 逐渐了解美术史中经典作品的品评和鉴赏, 提高对于当今艺术现象及艺术创作、流通活动的理解, 提高对于外国美术作品的审美判断力; 通过对于艺术发展规律的梳理, 掌握艺术风格和社会历史变化之间的联系; 提高实践类学生对于美术写作的基本技能, 为自身创作提供合理的历史根据。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑, 详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)			
		1	2	3	4
第一章 概述、史前艺术、古代两河流域艺术	讲述艺术史（美术史）学科的对象、范畴以及分期和基本逻辑★，强调“空间”对于艺术的重要性▲，并以“空间”作为主线，贯穿于整个西方艺术史的课程中；从史前艺术讲起，继而讲述古代两河流域艺术。	√	√	√	√
第二章 古埃及、古希腊艺术	以时间为线索，讲述古埃及建筑、雕塑产生的地理环境、分期；重点讲述古代埃及的造型规律，古代希腊艺术产生的地缘环境▲，古希腊雕塑的风格特征及分期▲，强调古埃及艺术和古希腊艺术的联系。	√	√	√	√
第三章 古代伊特鲁里亚和罗马艺术	伊特鲁里亚艺术与罗马艺术的区别与联系，伊特鲁里亚艺术与希腊艺术的区别与联系；古代希腊艺术与古代罗马艺术的区别▲；古代罗马的建筑特征及空间布局▲，罗马（庞贝）壁画的类型★。	√	√	√	√
第四章 欧洲中世纪艺术（上） 罗马晚期艺术和中世纪早期（拜占庭）艺术	罗马帝国晚期的艺术特征，罗马建筑与早期基督教建筑的联系★，早期基督教教堂的空间布局，加洛林时期的建筑，拜占庭建筑和镶嵌画工艺，拜占庭艺术的地域分布，风格特征及影响，拉文纳的拜占庭艺术▲。	√	√	√	√
第五章 中世纪中晚期建筑、雕塑与壁画	罗马式艺术的特点、地域分布及代表教堂▲★；哥特式教堂的形成、地域分布、风格特征及其与罗马式艺术的联系▲★；国际哥特式艺术；中世纪中晚期意大利壁画与雕塑。	√	√	√	√
第六章 文艺复兴的曙光	文艺复兴艺术兴起的原因（地理和社会思潮，人文主义）▲；文艺复兴艺术的分期★；早期文艺复兴艺术的代表人物、作品及其传承关系▲；文艺复兴的扩散，北方文艺复兴与意大利文艺复兴的关系▲。	√	√	√	√
第七章 盛期文艺复兴与样式主义艺术	盛期文艺复兴艺术的风格特征，建筑、雕塑、绘画的重要作品▲，文艺复兴三杰及其他重要艺术家▲；意大利文艺复兴艺术的影响，德国盛期文艺复兴艺术；样式主义的艺术的起因、艺术特征及代表人物★	√	√	√	√
第八章 17、18 世纪欧洲艺术	巴洛克艺术的起源，与文艺复兴艺术的联系和区别；巴洛克艺术的总体性特征▲及其对后世艺术的影响；巴洛克天顶画；弗兰德斯、西班牙巴洛克绘画；18 世纪法国宫廷洛可可艺术产生的背景及代表画家。	√	√	√	√
第九章 从新古典主义到浪漫主义	法国艺术的崛起，新古典艺术的起因及其在欧洲的扩张；新古典主义艺术的代表性艺术家；法国浪漫主义艺术与新古典艺术之争▲；浪漫主义在西班牙的先驱。	√	√	√	√
第十章 北方的浪漫主义：十九世纪英国、德国、	浪漫主义风景画在英国和德国的表现▲，拉斐尔前派；19 世纪北欧艺术；对自然的崇拜，美国哈德逊河画派，南北战争之后的美国现实主义画家；俄罗斯浪漫主义美术，批判现实主义美术，巡回画派	√	√	√	√

北欧、美国、俄罗斯 美术					
第十一章 现代主义的开端	法国现实主义绘画的历史背景及主要人物，印象派的崛起及代表画家的风格异同，后印象派的代表人物、风格特征及对现代主义艺术的影响▲；新印象派的代表人物、艺术与科学（绘画与光学）的互动★。	√	√	√	√
第十二章 现代主义的发展	20世纪现代主义的发展，新印象派代表画家的影响▲，野兽派、表现主义的地域分布及代表画家、团体；构成主义、风格派、超现实主义、未来主义、达达等各个现代主义各流派的宣言、特征以及它们之间的联系★。	√	√	√	√
第十三章 现代主义的高峰：二 战之后的艺术	艺术的中心由法国巴黎转向美国纽约，美国抽象表现主义的兴起及代表画家▲；后绘画性抽象；极少主义的特征及影响★。观念艺术及其在欧美各国的表现，大地艺术、贫穷艺术、新现实主义，波普艺术，偶发艺术，新达达，光效应艺术，物派等	√	√	√	√
第十四章 反思现代主义艺术体 制：二十世纪后半叶 艺术	体制批判艺术，五月风暴及其在艺术领域的影响，反思博物馆展陈，反思艺术流通体系，后现代主义与艺术的全球化★，艺术介入公共空间。	√	√	√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：以讲授为主（28学时）。学生讨论、测试为辅（4学时）结合课程内容的教学要求以及学生认知活动的特点，采取包括讲授、小组研讨等多种教学模式与方法。首先以课堂讲授，使学生掌握课程教学内容中的一些基本概念、理论和研究方法，使学生能够对基本概念和理论有更深入的理解，要注意对其中的一些基本方法的核心问题的分析，使学生能够掌握其关键。使用多媒体课件，配合板书和范例演示讲授课程内容。通过小组研讨、课堂报告等环节，使同学具体应用讲授的理论，并结合实际案例进行深入分析，并撰写期末研究论文。

学习方法：养成探索的习惯，特别是重视对基本理论的了解，并尝试在理论指导下进行作品分析。明确学习各阶段的重点任务，做到课前预习，课中认真听课，积极思考，课后认真复习，不放过疑点，充分利用好教师资源和同学资源。仔细研读经典文献，从系统实现的角度，深入理解概念，在具体个案研究中加深对理论的理解。在个案研究的实践中加深对艺术世界各个环节的了解。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表3。

表3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	

第一章 概述、史前艺术、古代两河流域艺术	讲述艺术史（美术史）学科的对象、范畴以及分期和基本逻辑，强调“空间”对于艺术的重要性，并以“空间”作为主线，贯穿于整个西方艺术史的课程中；从史前艺术讲起，继而讲述古代两河流域艺术。	2	0	0	1	0	3
第二章 古埃及、古希腊艺术	以时间为线索，讲述古埃及建筑、雕塑产生的地理环境、分期；重点讲述古代埃及的造型规律，古代希腊艺术产生的地缘环境，古希腊雕塑的风格特征及分期，强调古埃及艺术和古希腊艺术的联系。	2	0	0	0	0	2
第三章 古代伊特鲁里亚和罗马艺术	伊特鲁里亚艺术与罗马艺术的区别与联系，伊特鲁里亚艺术与希腊艺术的区别与联系；古代希腊艺术与古代罗马艺术的区别；古代罗马的建筑特征及空间布局，罗马（庞贝）壁画的类型。	2	0	0	0	0	2
第四章 欧洲中世纪艺术（上） 罗马晚期艺术和中世纪早期（拜占庭）艺术	罗马帝国晚期的艺术特征，罗马建筑与早期基督教建筑的联系，早期基督教教堂的空间布局，加洛林时期的建筑，拜占庭建筑和镶嵌画工艺，拜占庭艺术的地域分布，风格特征及影响，拉文纳的拜占庭艺术。	2	0	0	0	0	2
第五章 中世纪中晚期建筑、雕塑与壁画	罗马式艺术的特点、地域分布及代表教堂；哥特式教堂的形成、地域分布、风格特征及其与罗马式艺术的联系；国际哥特式艺术；中世纪中晚期意大利壁画与雕塑。	2	0	0	0	0	2
第六章 文艺复兴的曙光	文艺复兴艺术兴起的原因（地理和社会思潮，人文主义）；文艺复兴艺术的分期；早期文艺复兴艺术的代表人物、作品及其传承关系；文艺复兴的扩散，北方文艺复兴与意大利文艺复兴的关系。	1	1	0	1	0	3
第七章 盛期文艺复兴与样式主义艺术	盛期文艺复兴艺术的风格特征，建筑、雕塑、绘画的重要作品，文艺复兴三杰及其他重要艺术家；意大利文艺复兴艺术的影响，德国盛期文艺复兴艺术；样式主义的艺术的起因、艺术特征及代表人物。	2	0	0	1	0	3

第八章 17、18世纪欧洲艺术	巴洛克艺术的起源，与文艺复兴艺术的联系和区别；巴洛克艺术的总体性特征及其对后世艺术的影响；巴洛克天顶画；弗兰德斯、西班牙巴洛克绘画；18世纪法国宫廷洛可可艺术产生的背景及代表画家。	2	0	0	0	0	2
第九章 从新古典主义到浪漫主义	法国艺术的崛起，新古典艺术的起因及其在欧洲的扩张；新古典主义艺术的代表性艺术家；法国浪漫主义艺术与新古典艺术之争；浪漫主义在西班牙的先驱。	1	1	0	0	0	2
第十章 北方的浪漫主义： 十九世纪英国、德国、北欧、美国、俄罗斯美术	浪漫主义风景画在英国和德国的表现，拉斐尔前派；19世纪北欧艺术；对自然的崇拜，美国哈德逊河画派，南北战争之后的美国现实主义画家；俄罗斯浪漫主义美术，批判现实主义美术，巡回画派	1	1	0	0	0	2
第十一章 现代主义的开端	法国现实主义绘画的历史背景及主要人物，印象派的崛起及代表画家的风格异同，后印象派的代表人物、风格特征及对现代主义艺术的影响；新印象派的代表人物、艺术与科学（绘画与光学）的互动。	2	0	0	1	0	3
第十二章 现代主义的发展	20世纪现代主义的发展，新印象派代表画家的影响，野兽派、表现主义的地域分布及代表画家、团体；构成主义、风格派、超现实主义、未来主义、达达等各个现代主义各流派的宣言、特征以及它们之间的联系。	2	0	0	0	0	2
第十三章 现代主义的高峰： 二战之后的艺术	艺术的中心由法国巴黎转向美国纽约，美国抽象表现主义的兴起及代表画家；后绘画性抽象；极少主义的特征及影响。观念艺术及其在欧美各国的表现，大地艺术、贫穷艺术、新现实主义，波普艺术，偶发艺术，新达达，光效应艺术，物派等。	1	1	0	0	0	2
第十四章 反思现代主义艺术	体制批判艺术，五月风暴及其在艺术领域的影响，反思博物馆展陈，反思艺术流通体系，后现代主义与	1	0	0	1	0	2

体制：二十 世纪后 半叶艺术	艺术的全球化，艺术介入公共空间。						
合计		23	4	0	5	0	32

六、考核与成绩评定

考核方式及成绩评定分布：

平时成绩 20%，期末考试 80%。

平时成绩中的课程的出勤率占 50%，课堂的基本表现占 50%，主要反应学生的平时的信息接收、自我约束、现场互动等。

期末考试占 80%为对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对考察实践的基本认识、专业能力、研究方法、个案分析、写作能力等掌握的程度，及学生运用所学理论对实际对象进行研究写作的考查。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	20%	支撑毕业要求 8、9、11
期末考试	80%	支撑毕业要求 2、5、7

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
平时成绩	积极	一般	被动	消极	不满足 D 要求
期中报告	全面	严谨	一般	疏漏	不满足 D 要求
期末考试	全面	严谨	一般	疏漏	不满足 D 要求
评分标准 (A~E)：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：高远

批准者：武非

2020 年 1 月

中国传统彩塑 1”课程教学大纲

英文名称: Chinese Traditional Painted Sculpture 1

课程编码: 1711510

课程性质: 学科基础必修课

学分: 2.0

学时: 32

面向对象: 雕塑专业本科生

先修课程: 中国美术史

教材及参考书:

- [1] 喜仁龙著.《西洋镜: 中国早期艺术史》(上、下).广东人民出版社, 2019-08-01
- [2] 喜仁龙著.《西洋镜: 5-14 世纪中国雕塑》(上、下).广东人民出版社, 2019-05-01
- [3] 梁思成著.《中国雕塑史》(上下卷).生活.读书.新知三联书店, 2018-07-02
- [4] 敦煌研究院著.《中国石窟艺术-莫高窟》.江苏美术出版社, 2015-12-01

一、课程简介

“中国传统彩塑 1”是艺术设计学院为雕塑专业本科生开设的学科基础必修课。通过本课程教学提高学生对中国传统彩塑的认知度, 提高对传统美的欣赏水平, 使学生初步具有对传统彩塑年代辨识的能力, 更明确的认识认识到中国传统彩塑的宝贵价值, 摆正在审美上的立场, 更加尊重自己民族的宝贵遗产, 发自内心的感到自豪。组织学生进行系统的传统彩塑采风, 梳理中国传统彩塑的发展史及各个时期、地域所影响的塑像风格, 初步掌握泥塑彩绘这种传统的表现技法。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位:

中国传统彩塑 1 是一门把课堂从工作室搬到寺庙, 文物古迹中去, 教学内容颇具综合性与实践性的课程。使学生在学习中了解中国传统彩塑的历史发展简史, 同时初步掌握泥塑彩绘的方法和步骤, 逐步形成从专业的角度去观察传统彩塑造型的习惯, 并能够理解彩塑中三分塑、七分绘的概念。主要是培养学生对传统彩塑的观察能力和表现能力。通过一定数量的速写作业, 提高学生的审美能力。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述:

X1: 树立和践行社会主义核心价值观: 眼界开阔, 知识面广, 有正确的人生观和价值观。以课程思政为引导, 培养学生具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养; 具有诚信意识、社会责任感, 能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范, 养成爱岗敬业精神、树立社会主义核心价值观体系的观念。

X2: 专业技能: 造型基础扎实, 具备相关塑造能力和了解相关解剖知识、基本掌握雕塑语言运用。

X8: 知识综合运用能力: 具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融入雕塑创作之中。

X12: 自主学习和终身学习的意识: 具有不断学习和适应发展的能力, 能将理论与实践相结合, 能独立查阅艺术文献资料, 能运用现代信息技术获取相关信息, 能在专业理论指导下进行艺术实践, 也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

(二) 课程目标

1 教学目标: 不但可以加深学生的生活阅历, 也增加了学生对社会和人生的体验。“艺术来源生活, 同时艺术高于生活”。我们应深入生活, 进行艺术实践, 到实地去考察, 对实物进行剖析与研究, 从而激发我们对中国传统艺术的热爱, 从内心认同和欣赏中国的传统文化。培育我们深厚、丰富的情感世界, 这也是中国传统彩塑训练课的意义所在。

该目标分解为以下子目标。

(1) 结合课程思政教学, 从纵向历史与横向现实的纬度引导学生正确、健康的艺术观念。用中国五千年的文化浸润心灵。让学生建立起一种对自己本民族文化的自信。只有先把自己本民族的文化融入到血液中, 才能深层次的谈及到对自己国家的热爱与尊重。

(2) 了解中国传统彩塑背后的文化。

(3) 增强理论结合实际能力, 体验传统彩塑的技艺与传承。

(4) 培养学生自主学习、深入分析、文化溯源和文化比较的研究能力, 并通过信息综合得到合理有效的结论。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	结合课程思政教学, 从纵向历史与横向现实的纬度引导学生正确、健康的艺术观念。	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2	了解中国传统彩塑背后的文化意象。	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3	增强理论结合实际能力, 体验传统彩塑的技艺与传承。在此基础上进行创新。	◎	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
4	培养学生自主学习、深入分析、文化溯源和文化比较的研究能力, 并通过信息综合得到合理有效的结论。	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●

注: ●: 表示有强相关关系, ◎: 表示有一般相关关系, ○: 表示有弱相关关系

2 育人目标: 在学科基础必修课的门类中, 中国传统彩塑训练是除造型之外较主要的学习内容。通过对中国传统彩塑的研究, 使学生对传统造像建立感性认识, 加强理论修养, 激发学生学习传统造像的兴趣, 以及传统造像的造型规律几乎贯穿于传统彩塑训练的整个

学习之中,要对视觉语言有更广泛更深刻的理解,以求达到人们对艺术和自然环境的共鸣,学会如何运用各种不同媒介创新,形成风格独特的新锐设计。

本课程通过对中国传统彩塑的研究,引导学生感悟到中国传统塑像的美与思想,使学生对传统造像建立感性认识,加强理论修养,激发学生学习传统造像的兴趣,以及传统造像的造型规律几乎贯穿于传统彩塑训练的整个学习之中。

三、课程教学内容

本课程主要教学内容为传统彩塑临摹,结合相关泥塑彩绘这种传统的表现技法,使学生充分理解和掌握彩塑艺术创作的要素。作业内容可选择传统彩塑头像或传统彩塑半身像进行塑造和着色,教师采取二选一的方式确定课题内容。

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑,详见表2。

表2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点(▲)、难点(★)	课程目标(√)			
		1	2	3	4
第一章 中国传统彩塑发展简史及其艺术特点	教学内容:中国传统彩塑的发展简史及其艺术特点、中国传统彩塑的观察方法与表现方法、每个年代或不同地域,彩塑的代表特征。中国传统彩塑的观察方法与表现方法。(▲)对不同历史年代风格的区分。(★)	√	√		
第二章 彩塑的观察方法及表现手法	教学内容:由简入繁,初步掌握中国传统泥塑彩绘的步骤方法及表现技巧,更加加深彩塑中所谓的三分塑、七分绘精神。掌握塑与绘的度。(▲)中国传统彩塑制作与着色。(★)		√	√	
第三章 泥塑彩绘技法及步骤	教学内容:在进行中国传统彩塑的考察中,必须要简单了解认知一下中国古代建筑。大部分现存下来的彩绘泥塑,都是呈现在寺庙中,因此在对传统彩塑进行考察训练的同时,也要简单了解分析不同历史年代的建筑风格的差别。建筑的结构与雕塑装饰。(▲)对不同年代风格的辨识。(★)			√	√
第四章 外出考察,速写、临摹	教学内容:速写写生作为考察的辅助手段,可以收集整理与专业相关的资料和素材,也可以有选择的进行造型、细节训练,抓住精彩内容,表现艺术审美。在条件允许的前提下,可以进行小型临摹,进一步加深对彩塑造像的整体认知。大量的速写写生,锻炼写生能力。(▲)不同对象、不同素材的收集以及不同绘画工具材料的尝试。(★)		√	√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法:

首先要课内讲授中国传统彩塑发展简史及其艺术特点、彩塑的观察方法及表现手法,泥塑彩绘技法及步骤,使学生了解中国传统彩塑的历史和发展以及各个时期、地域所影响的塑像风格。实践教学则按照具体内容安排相关作业,提出基本要求,指导学生独立完成具体作业的练习。

使用多媒体课件，配合板书和范例演示讲授课程内容。适当引导学生阅读课外书籍和资料，培养自学能力。

学习方法：

实践教学是学生走出校门，了解社会的重要学习方式。一方面要积极进行专业课程的研究和学习，提高专业水平，另一方面也是学生获取社会生活经验、体验生活的重要过程，通过社会实践，也能够锻炼学生的团队合作精神与能力。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合 计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 中国传统彩塑发展简史及其艺术特点	教学内容：中国传统彩塑的发展简史及其艺术特点、中国传统彩塑的观察方法与表现方法、每个年代或不同地域，彩塑的代表特征。中国传统彩塑的观察方法与表现方法。 (▲) 对不同历史年代风格的区分。(★)	4					4
第二章 彩塑的观察方法及表现手法	教学内容：由简入繁，初步掌握中国传统泥塑彩绘的步骤方法及表现技巧，更加加深彩塑中所谓的三分塑、七分绘精神。掌握塑与绘的度。(▲) 中国传统彩塑制作与着色。(★)	4					4
第三章 泥塑彩绘技法及步骤	教学内容：在进行中国传统彩塑的考察中，必须要简单了解认知一下中国古代建筑。大部分现存下来的彩绘泥塑，都是呈现在寺庙中，因此在对传统彩塑进行考察训练的同时，也要简单了解分析不同历史年代的建筑风格的差别。建筑的结构与雕塑装饰。(▲) 对不同年代风格的辨识。(★)	4					4
第四章 外出考察，速写、临摹	教学内容：速写写生作为考察的辅助手段，可以收集整理与专业相关的资料和素材，也可以有选择的进行造型、细节训练，抓住精彩内容，表现艺术审美。在条件允许的前提下，可以进行小型临摹，进一步加深对彩塑造像的整体认知。大量的速写写生，锻炼写生能力。 (▲) 不同对象、不同素材的收集	4	6		2	8	12

	以及不同绘画工具材料的尝试。 (★)						
合计		16	6		2	8	32

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和考试成绩两部分。

平时成绩 20%（作业等 15%，出勤 5%），考试成绩 80%。

平时成绩中的其它 5%主要反应学生的课堂表现、平时的信息接收、自我约束。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤率、课堂的基本表现（课堂测验、课堂互动等）；作业等的 15%主要是课堂作业和课外作业，主要考察学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。

考试成绩 80%为对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	20	课程的出勤率、课堂的基本表现、学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。对应毕业要求 X1、X2、X3。
考试成绩	80	对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。对应毕业要求 X4、X5。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	课堂回答问题观点明确、论据充分；随堂作业认真，掌握难点要点。	课堂回答问题较为充分、有一定观点和论据；随堂作业较为认真，基本掌握难点要点。	课堂回答问题有一定观点但论据不足；随堂作业基本掌握一般内容。	课堂回答问题有观点含混，论据不足；随堂作业对教学内容掌握不足。	不满足 D 要求

研讨	研讨过程认真，并得出独立完整观点。	研讨过程较为认真，并提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助能提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助仍然不能提出观点。	不满足 D 要求
实验	无	无	无	无	不满足 D 要求
考试	以个人为单位，进行实践环节创作，理念与造型俱佳；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，观点明晰，论证严谨。	以个人为单位，进行实践环节创作，较好的传达作者观念；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，有观点，有一定论证。	以个人为单位，进行实践环节创作，理念不清晰，造型效果一般；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，观点不明确，论证不充足。	以个人为单位，进行实践环节创作，理念不清晰，造型效果较差；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，工作量不饱满，观点论证较混乱。	不满足 D 要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：姜维

批准者：李惠东

2020 年 8 月

“中国古代雕塑史”课程教学大纲

英文名称: History of ancient Chinese sculpture

课程编码: 1760219

课程性质: 学科基础必修课

学分: 1.0

学时: 16

面向对象: 雕塑专业本科生

先修课程: 无

使用教材及参考书:

[1] 《中国古代雕塑史》. 孙振华. 中国青年出版社. 2011

[2] 《中国雕塑艺术史》. 王子云. 岳麓书社. 2005.

一、课程简介

本课程是艺术设计学院本科生开设的学科基础理论课程。本课程的任务是在学生进入学科的初级阶段提高专业理论认知与评价能力,提高对雕塑历史发展的纵向脉络梳理能力。教学内容主要包括先秦雕塑、原始雕塑、商周雕塑、秦汉雕塑、纪念性雕塑等内容,从古代雕塑的社会功能的角度出发,从宗教、礼教、文化、丧葬四个方面,对中国古代雕塑的造型、色彩、工艺等进行讲解,教学重点是中国宗教雕塑和纪念雕塑的特点,增加学生文化自信,从雕塑的角度深度围观中国文化的发展,提高艺术创作能力。

二、课程地位与目标

(一) **课程地位:** 本课与后续基础与专业课课程有着紧密的联系,是在学习必须开设的理论课程,为雕塑专业的学习与创作实践打好基础。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述:

X1: 树立和践行社会主义核心价值观: 眼界开阔,知识面广,具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养;具有诚信意识、社会责任感,能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范,履行责任。

X2: 专业技能: 造型基础扎实,具备相关塑造能力和了解相关解剖知识、基本掌握雕塑语言运用。

X3: 理论知识: 熟悉并掌握中外美术史、中外雕塑史和其他相关艺术基础理论知识。

X6: 研究: 能够基于艺术规律和原理并采用正确方法对雕塑创作和景观设计中复杂问题进行研究,包括分析与论证,并通过信息综合得到合理有效的结论。

X8: 知识综合运用能力: 具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融化于雕塑创作之中。

X9: 沟通: 能够就雕塑和景观设计中复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

X12: 自主学习和终身学习的意识: 具有不断学习和适应发展的能力, 能将理论与实践相结合, 能独立查阅艺术文献资料, 能运用现代信息技术获取相关信息, 能在专业理论指导下进行艺术实践, 也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

(二) 课程目标

1 教学目标:

- 1) 通过本课的学习旨在使学生掌握中国古代雕塑发展历史的基本脉络。
- 2) 通过本课的学习使学生掌握对中国古代雕塑作品、雕塑风格的理解、并做全面透彻的阐释。
- 3) 通过本课的学习旨在使学生掌握雕塑历史的基本理论知识, 具备一定的雕塑专业阅读与写作能力, 开拓艺术创作思维。
- 4) 通过本课的学习使学生掌握艺术专业写作的基本要求

本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况, 详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	通过本课的学习旨在使学生掌握中国古代雕塑发展历史的基本脉络。	●	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2	通过本课的学习使学生掌握对中国古代雕塑作品、雕塑风格的理解、并做全面透彻的阐释。	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3	通过本课的学习旨在使学生掌握雕塑历史的基本理论知识, 具备一定的雕塑专业阅读与写作能力, 开拓艺术创作思维。	◎	◎	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	●

注: ●: 表示有强相关关系, ◎: 表示有一般相关关系, ○: 表示有弱相关关系

2 育人目标: 课程以立德树人为根本目标, 培养学生具有专业理论素养和基础认识, 具备设计学科基础素质。同时让学生意识到理论指导的重要性, 对专业文本有基础认识, 具备基本跨学科学习能力。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑, 详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)		
		1	2	3
第一章 中国雕塑发端期	1.1 雕塑的词源与研究方法★ 1.2 原始雕塑▲	√		√

第二章 中国雕塑发展期	2.1 夏商周雕塑▲ 2.2 秦汉雕塑 2.3 魏晋南北朝雕塑		√	√
第三章 中国雕塑成熟期	3.1 唐宋雕塑/3.2 元明清雕塑/ 3.3 民国与近代雕塑	√		√
第四章 中国雕塑的特点	4.1 雕塑性的中国表现*/4.2 传统雕塑与现代雕塑			√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：结合课程内容以及学生学习特点，采取包括课堂讲授使学生掌握基本概念和方法，积极探究与项目驱动式教学使学生将理论知识与实际项目结合，线上与线下混合模式拓展学生的知识储备与自学能力等多种教学方法。

学习方法：学生需理解进行本课程学习的目的及意义。学习方法主要包括文献检索法、资料收集法、案例分析法等，在学习过程中不断探究自学，理解各章节内容的重点难点，做到课中认真听课、积极思考，课后认真复习，高质量的完成各项作业。学生需仔细研读教材，适当选读参考书的相关内容，掌握分析、解决问题的逻辑和方法，熟练掌握各种设计技能等。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 中国雕塑发 端期	1.1 雕塑的词源与研究方法 ★ 1.2 原始雕塑▲	4 学时					4 学时
第二章 中国雕塑发 展期	2.1 夏商周雕塑▲ 2.2 秦 汉雕塑 2.3 魏晋南北朝雕塑	4 学时					4 学时
第三章 中国雕塑成 熟期	3.1 唐宋雕塑/3.2 元明清雕 塑/ 3.3 民国与近代雕塑	4 学时					4 学时
第四章 中国雕塑的 特点	4.1 雕塑性的中国表现*/4.2 传统雕塑与现代雕塑	4 学时					4 学时
合计		16 学 时					16 学时

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和考试成绩两部分。

平时成绩 40%（习题作业等 25%，其它 15%）。平时成绩中的其它 15%主要反应学生的课堂表现、平时的信息接收、自我约束。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤率、课堂的基本表现等；习题作业等的 25%主要是随堂作业，主要考察学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。

期末成绩 60%为对学生掌握课程内容的全面检验。通过考查，强调考查学生对本课程基础知识的理解，同时具备简单地专业文献阅读与基本文献判断能力。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	40	相关作业的完成质量、课堂表现与学习态度，对应毕业要求（1）（2）、（3）（4）（6）、的考核达成度。
期末成绩	60	（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考试方式	评 分 标 准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	平时成绩优异，考查成绩失分率低于 10%	平时成绩优异，考查成绩失分率低于 20%	平时成绩合格，考查成绩失分率低于 30%	平时成绩合格，考查成绩失分率低于 40%	不满足基本教学与考查要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：扈秀丽

批准者：李惠东

2020 年 7 月

“漆艺”课程教学大纲

英文名称: Lacquer basis

课程编码: 1790065

课程性质: 学科基础必修课

学分: 2.0

学时: 32

面向对象: 雕塑专业本科生

先修课程: 立体造型 2、中国传统彩塑 1、木雕工艺(双语)

教材及参考书:

[1] 乔十光主编,《漆艺》,中国美术学院出版社,2004年。

[2] [日]赤木明登著,《漆涂师物语》,中国美术学院出版社,2017年。

[3] [日]十时启悦 工藤茂喜 西川荣明著,《漆器髹涂·装饰·修缮技法全书》,化学工业出版社,2019年。

一、课程简介

漆艺,可以作为雕塑材料的一种,带给学生一种材料的尝试,是设计中另一个表现方式,学习雕塑的学生可以了解一些基本知识,掌握一定的手法。特别是为以后的创作作基础,所以本课程作为一门专业材料课程,让学生初步了解漆艺的流程和效果。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位:

本课程是雕塑专业的学科基础必修课,是木雕工艺课程的延续。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述:

X1 树立和践行社会主义核心价值观:眼界开阔,知识面广,有正确的人生观和价值观。以课程思政为引导,培养学生具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养;具有诚信意识、社会责任感,能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范,养成爱国敬业精神、树立社会主义核心价值观的观念。

X2 专业技能:造型基础扎实,具备相关塑造能力和了解相关解剖知识、基本掌握雕塑语言运用。

X3 理论知识:熟悉并掌握中外美术史、中外雕塑史和其他相关艺术基础理论知识。

X4 艺术创作能力:具有积极向上的艺术创作构思与基本表现能力,具有良好的艺术素质。

X5 设计/解决方案:专业方向明确,能够设计针对环境中雕塑和景观造型的解决方案,满足特定需求的形象或造型,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

X8 知识综合运用能力:具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融入雕塑创作之中。

X9 沟通:能够就漆艺中复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰

写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

X12 自主学习和终身学习的意识：具有不断学习和适应发展的能力，能将理论与实践相结合，能独立查阅艺术文献资料，能运用现代信息技术获取相关信息，能在专业理论指导下进行艺术实践，也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

（二）课程目标

1 教学目标：

作为雕塑材料的一种，带给学生一种材料的尝试，是设计中另一个表现方式，学习雕塑的学生可以了解一些基本知识，掌握一定的手法。特别是为以后的创作作基础，所以本课程作为一门专业材料课程，让学生初步了解漆艺的流程和效果。讲授中国漆艺发展简史以及对世界的影响，增强学生对中国漆艺的认知与文化自信，在此基础上再传授学生传统与现代多样的漆工艺技术和表现风格，在现有漆艺技术所允许的范围内进行创造。详见表1。

表1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	通过学习漆材料的工艺、技法、历史、艺术风格，在理解的基础上结合木雕工艺的造型能力，进行漆胎的造型设计与创新。	◎	◎	●	◎	◎	○	○	◎	○	○	○	○
2	以雕塑专业的要求检查作品造型是否有体量感、空间感，是否具备一定的完整性。是否具有一定的审美格调。	●	◎	●	◎	○	○	○	◎	○	○	○	○
3	增强理论结合实际能力，培养学生学习传统漆艺的工艺文化与东方审美的能力，并与现代的审美找共同点尝试继承传统的创新。	◎	◎	●	◎	○	○	○	●	○	○	○	◎
4	培养学生自主学习、深入分析、文化溯源和文化比较的研究能力，并通过信息综合得到合理有效的结论。	●	◎	◎	◎	◎	○	○	●	◎	○	○	◎
5	培养学生对复杂系统问题的思路构建、解决方案、相互交流和团队协作能力。	◎	◎	◎	◎	○	○	○	●	○	○	○	◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，⊙：表示有弱相关关系

2 育人目标：

本课程通过示范和讲解漆艺的材料特性、工艺、艺术表现风格等，使学生理解和掌握漆材料在造型艺术中的应用。培养与提高学生的材料语言表现能力，以及拓宽学生对传统中国审美方式的理解深度与广度。同时结合分析雕塑形体与整体性思维的能力；提高和发展学生的视觉空间思维能力和平面立体以及色彩造型的综合协调与表现能力。培养学生能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范，养成爱岗敬业精神、树立社会主义核心价值观体系的观念。

三、课程教学内容

本课程的教学主要引导学生了解漆材料工艺的基本特性。课程的重点在于让学生了解并掌握一种传统造型材料。应通过多种实例列举、分析，并结合适当小型练习进行实际训练。

课程的主要内容：

第一章 中国漆艺简史

第一节 中国漆艺简史

第二节 中国漆艺对其他国家的影响

第三节 中国漆艺的现状

第二章 漆艺的主材料

第一节 天然生漆

(1) 天然生漆的主要产地

(2) 天然生漆的性能和应用

第二节 现代漆颜料

第三章 漆艺中的其他材料

第一节 漆艺中的金属材料

(1) 金：金即黄金。金可以看成黄色颜料，有金箔、金箔粉、金泥、金九粉等。

(2) 银：银是白银，可以看成是白色颜料。也有银箔、银箔粉、银泥，银丸粉等。

(3) 铝：其作用与银相近，也可看成是白色颜料，也有铝箔、铝箔粉、铝泥之分。

第二节 漆艺中的研磨材料

(1) 水砂纸

(2) 磨石

(3) 人造磨石

(4) 研炭

第三节 漆艺中的其他辅助材料

(1) 丝棉：在贴金、晕金时用于敷擦金、银粉。

(2) 皮纸：过滤少量漆用。

(3) 绸布、细纱布、化纤布：可过滤漆时用。

(4) 漆粉：用漆调配成各种彩漆。

- (5) 炭粉：将木炭研细过筛，堆漆用。
- (6) 硫酸纸：封密性好，盖漆、包漆用。
- (7) 复写纸：用棉花蘸软白粉擦在高丽纸上，便自制成复写纸。也可买现成的红色复写纸或蓝色复写纸。拷贝设计稿用。
- (8) 肥皂：脱胎时用作脱离剂

第四章 漆艺工艺实践

第一节 平面工艺实践

- (1) 平面漆艺的底板材料与工艺
- (2) 平面漆艺的装饰工艺技法

第二节 立体工艺实践

- (1) 立体漆艺的造型工艺
- (2) 立体漆艺的装饰工艺

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)				
		1	2	3	4	5
第一章 中国漆艺简史	教学内容：了解中国漆艺简史▲——以课堂讲授形式为主。利用常规板书、投影形式讲授。 第一节 中国漆艺简史 第二节 中国漆艺对其他国家的影响 第三节 中国漆艺的现状	√				
第二章 漆艺的主材料	教学内容：了解漆材料，什么是漆，天然生漆、现代漆颜料▲——以课堂讲授形式为主。利用常规板书、投影形式讲授。 漆艺的主材料 第一节 天然生漆 (1) 天然生漆的主要产地 (2) 天然生漆的性能和应用 第二节 现代漆颜料	√				
第三章 漆艺中的其他材料	教学内容：漆器的辅助材料：金属材料、研磨材料等▲。——以课堂讲授形式为主。利用常规板书、投影形式分析、阐述。 第一节 漆艺中的金属材料 (1) 金：金即黄金。金可以看成黄色颜料，有金箔、金箔粉、金泥、金九粉等。(2) 银：银是白银，可以看成是白色颜料。也有银箔、银箔粉、银泥，银丸粉等。(3) 铝：其作用与银相近，也可看成是白色颜料，也有铝箔、铝箔粉、铝泥之分。 第二节 漆艺中的研磨材料 (1) 水砂纸 (2) 磨石 (3) 人造磨石 (4) 研炭 第三节 漆艺中的其他辅助材料 (1) 丝棉：在贴金、晕金时用于敷擦金、银粉。(2) 皮纸：过滤少量漆用。(3) 绸布、细纱布、化纤布：可过滤漆时用。 (4) 漆粉：用漆调配成各种彩漆。(5) 炭粉：将木炭研细过筛，堆漆用。(6) 硫酸纸：封密性好，盖漆、包漆用。(7) 复写纸：用棉花蘸软白粉擦在高丽纸上，便自制成复写纸。		√	√		

	可买现成的红色复写纸或蓝色复写纸。拷贝设计稿用。(8) 肥皂：脱胎时用作脱离剂					
第四章 漆艺工艺实践	教学内容：漆艺工艺实践：学生动手练习和辅导——以课堂讲授、示范形式为主进行讲授。▲了解流程，了解简单的规范。★ 第一节 平面工艺实践 (1) 平面漆艺的底板材料与工艺 (2) 平面漆艺的装饰工艺技法 第二节 立体工艺实践 (1) 立体漆艺的造型工艺 (2) 立体漆艺的装饰工艺		√	√	√	
第五章 讲评	教学内容：讲评。▲★			√	√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：

教授方法：以讲授为辅（12学时），实验为主（20学时）。使用多媒体课件，配合板书和范例演示讲授课程内容。适当引导学生阅读课外书籍和资料，培养自学能力。实践教学则按照具体内容安排相关练习，提出基本要求，指导学生独立完成课程作业。

学习方法：

因材施教，在教授基本材料基础、工艺技法基础上，结合学生自身的特点进行引导，激发其独特的创作模式和思维模式，结合雕塑艺术创作课中的创作思路，进行雕塑艺术材料与造型的转换训练。

五、教学环节及学时分配

表3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 中国漆艺简史	教学内容：了解中国漆艺历史以及对其他国家的影响——以课堂讲授形式为主。利用常规板书、投影形式讲授。	2					2
第二章 漆艺的主材料 第一节 天然生漆	教学内容：了解什么是天然生漆——以课堂讲授形式为主。利用常规板书、投影形式讲授。	2					2
第二章 漆艺的主材料 第二节	教学内容：现代漆颜料——以课堂讲授形式为主。利用	2					2

现代漆颜	常规板书、投影形式分析、 阐述。						
第三章 漆艺中的其他 材料 第一节 漆艺的金属材 料	教学内容：漆艺的金属材料 ——以课堂讲授形式为主。 配合投影形式的实例分析来 讲授。	2					2
第三章 漆艺中的其他 材料 第二节 研磨材料	教学内容：研磨材料——以 课堂讲授形式为主。利用投 影形式分析。	2					2
第三章 漆艺中的其他 材料 第三节 辅助材料	教学内容：辅助材料——以 课堂讲授形式为主。利用常 规板书、投影形式进行讲 授。	2					2
第四章 漆艺工艺实践 第一节 平面工艺实践 第二节 立体工艺实践 第五章 讲评	教学内容：实践教学，工具 的使用及维护以实际操作形 式为主，教师做示范操作。 工艺制作程序和步骤以课堂 实践形式为主，教师做示范 操作。相关知识和特定要求 的讲授。			20			20
合计		12		20			32

六、考核与成绩评定

百分制，30%知识与技能掌握,10%综合素养，60%作品效果。

知识掌握占30%。主要反映学生在所学知识指导下如何完成作业，有一定的综合运用能力以及学习研究的能力、交流能力（口头和书面表达）、动手能力。

综合素养的10%主要反应学生的理想信念、品行、职业素养、社会责任等情况。成绩评定的主要依据包括：礼貌、守时、整洁、勤奋、合群、公益等自我管理能力和集体责任意识。

作品效果的60%是对学生学习成果的整体考核。考核学生运用所学知识和方法完成作品的的能力，以学习过程的专注度、作品的思考深度及完整性为最终考核成绩的依据。

表4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例(%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
知识掌握	30	相关作业的完成质量，对应毕业要求 X1、X2、X3 达成度的考核。
综合素养	10	学生品行、职业素养、社会责任等，对应毕业要求 X8 达成度的考核。

完成作品	60	整个课程学习和完成情况。对应毕业要求 X4、X9、X12 达成度的考核，同时对 X7、X8 达成度的达成为必要条件。
------	----	--

七、考核环节及质量标准

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	课堂回答问题观点明确、论据充分；随堂作业认真，掌握难点要点。	课堂回答问题较为充分、有一定观点和论据；随堂作业较为认真，基本掌握难点要点。	课堂回答问题有一定观点但论据不足；随堂作业基本掌握一般内容。	课堂回答问题有观点含混，论据不足；随堂作业对教学内容掌握不足。	不满足 D 要求
研讨	研讨过程认真，并得出独立完整观点。	研讨过程较为认真，并提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助能提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助仍然不能提出观点。	不满足 D 要求
实验	无	无	无	无	不满足 D 要求
作品	进行实践环节创作，理念与造型俱佳；创作观点明晰，论证严谨。	进行实践环节创作，较好的传达作者观念；创作有观点，有一定论证。	进行实践环节创作，理念不清晰，造型效果一般；创作观点不明确，论证不充足。	进行实践环节创作，理念不清晰，造型效果较差；工作量不饱满，观点论证较混乱。	不满足 D 要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：徐玉珊

批准者：李惠东

2020 年 4 月

“艺术景观创作 1”课程教学大纲

英文名称: Artistic Landscape Creation 1

课程编码: 1760220

课程性质: 学科基础必修课

学分: 2.0

学时: 32

面向对象: 雕塑专业本科生

先修课程: 造型基础 1, 造型基础 2, 立体造型 1, 立体造型 2

教材及参考书:

- [1] 王珠珍, 陈耀明著.综合材料的艺术表现[M].上海: 上海大学出版社.2005.
- [2] (德)沃林格著.抽象与移情 对艺术风格的心理学研究[M].北京: 金城出版社.2010.
- [3] Anna Moszynska 著; 黄丽娟译.抽象艺术[M].远流出版事业股份有限公司.1999
- [4] (俄)瓦西里·康定斯基.点.线.面 抽象艺术的基础[M].1988.
- [5] 谭勋著.雕塑综合材料教学[M].石家庄: 河北美术出版社.2005.
- [6] 秦璞著.综合材料 材料与空间构成[M].石家庄: 河北教育出版社.2009.
- [7] (联邦德国)霍格·特鲁尔茨著.人体变形艺术[M].长沙: 湖南大学出版社.1989.
- [8] (法)Marc Jimenez; 阿多诺艺术、意识形态与艺术理论[M].广州: 中山大学出版社.2018.
- [9] (苏)卡风著; 艺术形态学[M].北京: 生活·读书·新知三联书店.1986.
- [10] (德)恩斯特·海克尔著.自然界的艺术形态[M].广东南方日报出版社.2015.
- [11] 谭根雄著.中国当代观念艺术形态个案研究[M].上海: 上海人民出版社.2015.
- [12] 霍波洋主编.双重基础 抽象造型基础 2016 年修订版[M].长春: 吉林美术出版社.2016.
- [13] 李秀勤著 抽象雕塑形态教学: 雕塑—抽象雕塑形态教学 中国美术学院出版社 2013
- [14] (美) 鲁道夫·阿恩海姆著.艺术与视知觉[M].成都: 四川人民出版社.2019.

一、课程简介

“艺术景观创作 1”是艺术设计学院为雕塑专业本科生开设的学科基础必修课程。通过对艺术景观创作 1 课程的延续,本课程增加雕塑专业本科生的基础视觉艺术造型训练:形体、透视、比例、结构、对比、虚实等立体塑造能力,训练抽象整合能力。引导学生从具象识别到抽象认知,完成抽象思维转换过程。抽象能力需要学习并进行相关艺术实践:综合材料应用,雕塑环境参考,了解媒介在艺术创作中的表达特点。本课程是属于专业限选课程,学生通过抽象课程训练,掌握抽象思维训练及相关综合材料的应用。

本课程为艺术景观创作训练进阶提升的第一阶段。是以课题为引导,分层次递进式的掌握创作思路、方法、规律训练的的开始。它包含 3 个主要内容:空间形态学训练;雕塑形态构造与生成;立体构成训练。教师根据不同班级前期学习作业成果和掌握的学生实际学习能力,采取三选一或者以 3 个课题分组的方式进行教授。

学生要学习在大地景观的背景下,学习对空间景观的延伸和拓展,能比较合理地判断出相应的尺寸,大致的风格方向,以及户外适合坚韧和安全的材质建议。

二、课程地位与目标

（一）课程地位：

本课程是雕塑专业学科基础必修课，为艺术景观创作训练进阶提升的第三阶段。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述：

X1 树立和践行社会主义核心价值观：眼界开阔，知识面广，有正确的人生观和价值观。以课程思政为引导，培养学生具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养；具有诚信意识、社会责任感，能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范，养成爱岗敬业精神、树立社会主义核心价值体系的观念。

X2 专业技能：提升学生的艺术表达能力，拓展造型表达领域，使得表达语言多样化。具备相关塑造能力和了解相关结构、对比、虚实等立体塑造能力，初步进行雕塑环境参考语言思考。

X3 理论知识：熟悉并掌握景观雕塑创作和其他相关艺术基础理论知识。

X4 艺术创作能力：具有积极向上的艺术创作构思与基本表现能力，具有良好的艺术素质。

X5 设计/解决方案：专业方向明确，能够设计针对环境中雕塑和景观造型的解决方案，满足特定需求的形象或造型，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

X6 研究：能够基于艺术规律和原理并采用正确方法对雕塑创作和景观设计中复杂问题进行研究，包括分析与论证，并通过信息综合得到合理有效的结论。

X7 使用现代工具：熟悉雕塑、艺术设计软件应用技巧，能够针对复杂造型、设计问题，选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对雕塑或景观中复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

X8 知识综合运用能力：具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融入雕塑创作之中。

X9 沟通：能够就雕塑和景观设计中复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

X10 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

X11 项目管理：理解并掌握雕塑创作和景观项目中管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

X12：自主学习和终身学习的意识：具有不断学习和适应发展的能力，能将理论与实践相结合，能独立查阅艺术文献资料，能运用现代信息技术获取相关信息，能在专业理论指导下进行艺术实践，也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

（二）课程目标

1 教学目标：写明课程拟达到的课程目标，指明学生需要掌握的知识、素质与能力及应达到的水平，本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况，详见表 1。

本课程的主要内容为景观设计、景观雕塑的艺术创作，通过分项主题教学，使学生在以往经验的基础上继续深入学习造型的表达和创作实践，并对某一切入点进行重点研究，进行自主学习，提高创作水平。该目标分解为以下子目标：

(2) 通过观察、比较、分析，在创作观念的指导下进行整体构思，敏锐地捕捉主题。从题材、内容、形式、构图等方面对景观艺术的环境整体与造型单体的特征、气质和个性进行表现。

(2) 作品构思新颖，形体结构充实严谨，节奏鲜明，与环境结合紧密。具备一定的体感、量感和空间感；充分发掘对象的气质和个性特征；作品整体和谐统一，具备一定的力度和格调。

(3) 增强理论结合实际能力，熟悉整体环境与造型单体的相互关系。

(4) 培养学生自主学习、深入分析、文化溯源和文化比较的研究能力，并通过信息综合得到合理有效的结论。

(5) 培养面向复杂系统问题的思路构建、解决方案、相互交流和团队协作能力。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	通过观察、比较、分析，在创作观念的指导下进行整体构思，敏锐地捕捉主题。从题材、内容、形式、构图等方面对景观艺术的环境整体与造型单体的特征、气质和个性进行表现。 户外景观空间分析——根据对户外景观空间的分析，讲授景观空间特征和所采用的主要方法。	◎	●	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2	作品构思新颖，形体结构充实严谨，节奏鲜明，与环境结合紧密。具备一定的体感、量感和空间感；充分发掘对象的气质和个性特征；作品整体和谐统一，具备一定的力度和格调。空间功能布局关系——结合实例讲授空间功能布局的特征、关系和主要设计手法。	◎	●	◎	●	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3	增强理论结合实际能力，熟悉整体环境与造型单体	◎	◎	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

	的相互关系。景观艺术设计基本概念和方法——结合实例讲授景观艺术设计的类别以,造型特点,基本概念和方法。												
4	培养学生自主学习、深入分析、文化溯源和文化比较的研究能力,并通过信息综合得到合理有效的结论。 实际案例设计练习——根据实际案例要求进行景观艺术空间方案设计。	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
5	培养面向复杂系统问题的思路构建、解决方案、相互交流和团队协作能力。	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

2 育人目标:

学习景观和艺术品创作之间的设计关系,能比较合理地判断出相应的尺寸,大致的风格方向,材质建议。寻找符合预算和设计的安全坚韧的材质。

提高和发展学习者的视觉空间思维能力和造型素质;增进学习者从事雕塑创作与表现的能力。

三、课程教学内容

(一) 主要内容:

本课程通过对大量分析当代雕塑创作,景观装置作品,引导学生探索式的学习。本课程的重点在于,教师应教授学生运用以往所学的空间、造型、材料等多种雕塑知识进行解析和再创作,并以此扩展到人文探索的范畴中去。本课的难点在于学生如何把大量分析后的知识转化为自己所用,创造出自己的设计道路。

1.户外景观空间分析——根据对户外景观空间的分析,讲授景观空间特征和所采用的主要方法。

2.空间功能布局关系——结合实例讲授空间功能布局的特征、关系和主要设计手法。

3.景观艺术设计基本概念和方法——结合实例讲授景观艺术设计的类别以,造型特点,基本概念和方法。

4.实际案例设计练习——根据实际案例要求进行景观艺术空间方案设计。

(二) 要求:

1.学生应结合所学的材料、空间、造型知识进行分析和再设计。

2.本课程期间对文本材料有一定的阅读量。

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑,详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)				
		1	2	3	4	5
第一章	教学内容: 1, 户外景观空间分析——根据对户外景观空间的分析, 讲授景观空间特征和所采用的主要方法	√				
第二章	教学内容: 2, 空间功能布局关系——结合实例讲授空间功能布局的特征、关系和主要设计手法。		√	√		
第三章	教学内容: 3, 景观艺术设计基本概念和方法——结合实例讲授景观艺术设计的类别以, 造型特点, 基本概念和方法。		√	√	√	
第四章	教学内容: 4, 实际案例设计练习——根据实际案例要求进行景观艺术空间方案设计。			√	√	√

四、教授方法与学习方法指导

(一) 讲授介绍景观空间中的作品表达示范——以课堂讲授形式为主。利用常规板书、投影形式以及互动模式进行讲授。

(二) 介绍景观空间中的雕塑创作的功能性和人文关怀能力——以课堂讲授形式为主。利用常规板书、投影形式并适当配合情景化教学模式对相关作品进行分析、阐述。

作业: 以作品为载体, 让学生随堂进行自主练习, 课下进行书籍文献查阅和材料收集。

(三) 文本、实物资料展示——学生利用投影模式展示相关成果, 提供创作思路或草稿, 教师利用常规板书、投影形式以及互动模式进行点评和指导

作业: 以创作为载体, 让学生进行实际操作。

(四) 工具的使用及维护——以实际操作形式为主, 教师做示范操作。

(五) 学生个人作品创作——以实际操作形式为主, 教师做示范操作。相关知识和特定要求的讲授。

(六) 总结讲解——以课堂讲授形式为主。根据最终效果总评。

五、教学环节及学时分配

教师教授方法: 讲授、指导、示范、探究教学、小组合作

学生学习方法: 自主学习、课程延伸学习、查找资料

教学环节及各章节学时分配, 详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章	教学内容：景观空间艺术创作赏析	6		2			8
第二章	教学内容：学生寻找资料找思路	4		8			12
第三章	教学内容：学生再创作			12			12
合计		10		22			32

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和考试成绩两部分。

百分制，30%知识掌握,10%学习态度（作业及出勤情况）,60%完成作品

知识掌握占 30%。主要反映学生在所学知识指导下如何完成作业，有一定的综合运用能力以及学习研究的能力、交流能力（口头和书面表达）、协作能力、动手能力。

学习态度（作业及出勤情况）的 10%主要反应学生的课堂表现、出勤情况。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤情况、课堂的基本表现（课堂互动）。

完成作品的 60%是对学生学习效果的整体考核。考核学生运用所学知识和方法完成作品的的能力，以学习过程和完成作品为最终考核成绩的依据。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
知识掌握	30	主要反映学生在所学知识指导下如何完成作业，有一定的综合运用能力以及学习研究的能力、交流能力（口头和书面表达）、协作能力、动手能力。对应毕业要求 X1、X4、X5。
完成作品	60	对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。对应毕业要求 X1、X2、X3、X4、X5。
学习态度（作业及出勤情况）	10	课程的出勤率、课堂的基本表现、学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。对应毕业要求 X6、X7、X8、X9、X10、X11、X12

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	课堂回答问题观点明确、论据充分；随堂作业认真，掌握难点要点。	课堂回答问题较为充分、有一定观点和论据；随堂作业较为认真，基本掌握难点要点。	课堂回答问题有一定观点但论据不足；随堂作业基本掌握一般内容。	课堂回答问题有观点含混，论据不足；随堂作业对教学内容掌握不足。	不满足 D 要求
研讨	研讨过程认真，并得出独立完整观点。	研讨过程较为认真，并提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助能提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助仍然不能提出观点。	不满足 D 要求
实验	无	无	无	无	不满足 D 要求
作品	以个人为单位，进行实践环节创作，理念与造型俱佳；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，观点明晰，论证严谨。	以个人为单位，进行实践环节创作，较好的传达作者观念；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，有观点，有一定论证。	以个人为单位，进行实践环节创作，理念不清晰，造型效果一般；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，观点不明确，论证不充足。	以个人为单位，进行实践环节创作，理念不清晰，造型效果较差；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，工作量不饱满，观点论证较混乱。	不满足 D 要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：陈健鸿

批准者：李惠东

2020 年 4 月

“中国传统彩塑 2”课程教学大纲

英文名称: Chinese Traditional Painted Sculpture 2

课程编码: 1760221

课程性质: 学科基础必修课

学分: 3.0

学时: 48

面向对象: 雕塑专业本科生

先修课程: 中国美术史、中国古代雕塑史、中国传统彩塑 1

教材及参考书:

- [1] 喜仁龙著.《西洋镜: 中国早期艺术史》(上、下).广东人民出版社, 2019-08-01
- [2] 喜仁龙著.《西洋镜: 5-14 世纪中国雕塑》(上、下).广东人民出版社, 2019-05-01
- [3] 梁思成著.《中国雕塑史》(上下卷).生活·读书·新知三联书店, 2018-07-02
- [4] 敦煌研究院著.《中国石窟艺术-莫高窟》.江苏美术出版社, 2015-12-01

一、课程简介

“中国传统彩塑 2”是艺术设计学院为雕塑专业本科生开设的学科基础必修课。通过对中国传统彩塑 1 的学习,在此基础上进行延续,目的增强学生对中国传统彩塑的认知度,掌握泥塑彩绘的基本技能。提高对传统美的欣赏水平,培养学生对传统彩塑艺术特点、制作技艺的认识和兴趣。组织学生进行系统的传统彩塑采风,梳理中国传统彩塑的发展史及各个时期、地域所影响的塑像风格,更进一步掌握传统彩塑表现技法,更明确地认识到中国传统彩塑的宝贵价值,摆正在审美上的立场,更加尊重自己民族的宝贵遗产,发自内心的感到自豪。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位:

中国传统彩塑 2 是一门把课堂从工作室搬到寺庙,文物古迹中去,教学内容颇具综合性与实践性的课程。使学生了解中国传统彩塑的历史发展简史,同时进一步掌握泥塑彩绘的方法和步骤采风,逐步形成从专业的角度去观察传统彩塑造型的习惯,并能够理解彩塑中三分塑、七分绘的概念。主要是培养学生对传统彩塑的观察能力和表现能力。通过一定数量的速写作业,提高学生的审美能力。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述:

X1 树立和践行社会主义核心价值观:眼界开阔,知识面广,有正确的人生观和价值观。以课程思政为引导,培养学生具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养;具有诚信意识、社会责任感,能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范,养成爱国敬业精神、树立社会主义核心价值观的观念。

X2 专业技能:提升学生的艺术表达能力,拓展造型表达领域,使得表达语言多样化。具备相关塑造能力和了解相关结构、对比、虚实等立体塑造能力,初步进行雕塑环境参考语言思考。

X3 理论知识:熟悉并掌握景观雕塑创作和其他相关艺术基础理论知识。

X4 艺术创作能力：具有积极向上的艺术创作构思与基本表现能力，具有良好的艺术素质。

X5 设计/解决方案：专业方向明确，能够设计针对环境中雕塑和景观造型的解决方案，满足特定需求的形象或造型，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

X6 研究：能够基于艺术规律和原理并采用正确方法对雕塑创作和景观设计中复杂问题进行研究，包括分析与论证，并通过信息综合得到合理有效的结论。

X8 知识综合运用能力：具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融入雕塑创作之中。

X9 沟通：能够就雕塑和景观设计中复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

X10 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

X12：自主学习和终身学习的意识：具有不断学习和适应发展的能力，能将理论与实践相结合，能独立查阅艺术文献资料，能运用现代信息技术获取相关信息，能在专业理论指导下进行艺术实践，也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

（二）课程目标

1 教学目标：不但可以加深学生的生活阅历，也增加了学生对社会和人生的体验。“艺术来源生活，同时艺术高于生活”。我们应深入生活，进行艺术实践，到实地去考察，对实物进行剖析与研究，从而激发我们对中国传统艺术的热爱，从内心认同和欣赏中国的传统文化。强调可持续性发展，培育我们深厚、丰富的情感世界，这也是中国传统彩塑训练课的意义所在。

该目标分解为以下子目标。

（1）结合课程思政教学，从纵向历史与横向现实的纬度引导学生正确、健康的艺术观念。用中国五千年的文化浸润心灵。让学生建立起一种对自己本民族文化的自信。只有先把自己本民族的文化融入到血液中，才能深层次的谈及到对自己国家的热爱与尊重。

（2）了解中国传统彩塑背后的文化。

（3）增强理论结合实际能力，体验传统彩塑的技艺与传承。

（4）培养学生自主学习、深入分析、文化溯源和文化比较的研究能力，并通过信息综合得到合理有效的结论。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	对比中外雕塑的特点，了解不同文化影响下的造型异同。	◎	●	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2	了解中国传统彩塑背后的文化意象。	◎	●	◎	●	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3	增强理论结合实际能力，体验传统彩塑的技艺与传承。	◎	◎	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
4	培养学生自主学习、深入分析、文化溯源和文化比较的研究能力，并通过信息综合得到合理有效的结论。	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：在学科基础必修课的门类中，中国传统彩塑训练是除造型之外较主要的学习内容。通过对中国传统彩塑的研究，使学生对传统造像建立感性认识，加强理论修养，激发学生学习传统造像的兴趣，以及传统造像的造型规律几乎贯穿于传统彩塑训练的整个学习之中。

本课程通过对中国传统彩塑的研究，引导学生感悟到中国传统塑像的美与思想，使学生对传统造像建立感性认识，加强理论修养，激发学生学习传统造像的兴趣，以及传统造像的造型规律几乎贯穿于传统彩塑训练的整个学习之中。

三、课程教学内容

本课程主要教学内容为传统彩塑临摹和彩塑艺术创作，传统彩塑临摹可取二选一的方式选择传统彩塑半身像或传统彩塑全身像进行塑造和着色，彩塑艺术创作基于传统彩塑的技法进行形式的转换。

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)			
		1	2	3	4
第一章 中国传统彩塑发展简史及其艺术特点	教学内容：中国传统彩塑的发展简史及其艺术特点、中国传统彩塑的观察方法与表现方法、每个年代或不同地域，彩塑的代表特征。中国传统彩塑的观察方法与表现方法。(▲) 对不同历史年代风格的区分。(★)	√	√		
第二章 中国传统彩塑制作与着色	教学内容：由简入繁，初步掌握中国传统泥塑彩绘的步骤方法及表现技巧，更加加深彩塑中所谓的三分塑、七分绘精神。掌握塑与绘的度。(▲) 中国传统彩塑制作与着色。(★)		√	√	
第三章 中国传统建筑的简单认知	教学内容：在进行中国传统彩塑的考察中，必须要简单了解认知一下中国古代建筑。大部分现存下来的彩绘泥塑，都是呈现在寺庙中，因此在对传统彩塑进行考察训练的同时，也要简单了解分析不同历史年代的建筑风格的差别。建筑的结构与雕塑装饰。(▲) 对不同年代风格的辨识。(★)			√	√
第四章 外出考察，速写、临摹、创作	教学内容：速写写生作为考察的辅助手段，可以收集整理与专业相关的资料和素材，也可以有选择的进行造型、细节训练，抓住精彩内容，表现艺术审美。大量的速写写生，锻炼写生能力。(▲) 不同对象、不同素材的收集以及不同绘画工具材料的尝试。(★)		√	√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：

首先要课内讲授中国传统彩塑发展简史及其艺术特点、彩塑的观察方法及表现手法，泥塑彩绘技法及步骤，使学生了解中国传统彩塑的历史和发展以及各个时期、地域所影响的塑像风格。教学中要注意对彩塑造像形体的分析，使学生增强具有对传统彩塑年代辨识的能力。其次在课堂分析讨论中，通过讨论设计和确定一定的主题，最终创作出风格独特的创作。

使用多媒体课件，配合板书和范例演示讲授课程内容。适当引导学生阅读课外书籍和资料，培养自学能力。

学习方法：

实践教学是学生走出校门，了解社会的重要学习方式。一方面要积极进行专业课程的研究和学习，提高专业水平，另一方面也是学生获取社会生活经验、体验生活的重要过程，通过社会实践，也能够锻炼学生的团队合作精神与能力。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 中国传统彩塑发展简史及其艺术特点	教学内容：中国传统彩塑的发展简史及其艺术特点、中国传统彩塑的观察方法与表现方法、每个年代或不同地域，彩塑的代表特征。中国传统彩塑的观察方法与表现方法。(▲)对不同历史年代风格的区分。(★)	4					4
第二章 中国传统彩塑制作与着色	教学内容：由简入繁，初步掌握中国传统泥塑彩绘的步骤方法及表现技巧，更加加深彩塑中所谓的三分塑、七分绘精神。掌握塑与绘的度。(▲)中国传统彩塑制作与着色。(★)	4					4
第三章 中国传统建筑的简单认知	教学内容：在进行中国传统彩塑的考察中，必须要简单了解认知一下中国古代建筑。大部分现存下来的彩绘泥塑，都是呈现在寺庙中，因此在对传统彩塑进行考察训练的同时，也要简单了解分析不同历史年代的建筑风格的差别。建筑的结构与雕塑装饰。(▲)对不同年代风格的辨识。(★)	4					4
第四章 外出考察，速写、临摹、创作	教学内容：速写写生作为考察的辅助手段，可以收集整理与专业相关的资料和素材，也可以有选择的进行造型、细节训练，抓住精彩内容，表现艺术审美。大量的速写写生，锻炼写生能力。(▲)不同对象、不同素材的收集以及不同绘画工具材料的尝试。(★)	4	6		6	20	12
合计		16	6		6	20	48

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和考试成绩两部分。

平时成绩 20%（作业等 15%，出勤 5%），考试成绩 80%。

平时成绩中的其它 5%主要反应学生的课堂表现、平时的信息接收、自我约束。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤率、课堂的基本表现（课堂测验、课堂互动等）；作业等的 15%主要是课堂作业和课外作业，主要考察学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。

考试成绩 80%为对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	20	课程的出勤率、课堂的基本表现、学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。对应毕业要求 X1、X2、X3。
考试成绩	80	对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。对应毕业要求 X4、X5。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	课堂回答问题观点明确、论据充分；随堂作业认真，掌握难点要点。	课堂回答问题较为充分、有一定观点和论据；随堂作业较为认真，基本掌握难点要点。	课堂回答问题有一定观点但论据不足；随堂作业基本掌握一般内容。	课堂回答问题有观点含混，论据不足；随堂作业对教学内容掌握不足。	不满足 D 要求
研讨	研讨过程认真，并得出独立完整观点。	研讨过程较为认真，并提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助能提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助仍然不能提出观点。	不满足 D 要求
实验	无	无	无	无	不满足 D 要求
考试	以个人为单位，进行实践	以个人为单位，进行实践	以个人为单位，进行实践	以个人为单位，进行实践	不满足 D 要求

	环节创作，理念与造型俱佳；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，观点明晰，论证严谨。	环节创作，较好的传达作者观念；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，有观点，有一定论证。	环节创作，理念不清晰，造型效果一般；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，观点不明确，论证不充足。	环节创作，理念不清晰，造型效果较差；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，工作量不饱满，观点论证较混乱。	
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：姜维

批准者：李惠东

2020年8月

“当代艺术史”课程教学大纲

英文名称： A History of Contemporary Art

课程编码： 1711529

课程性质： 学科基础必修课

学分： 1.0

学时： 16

面向对象： 塑专业本科生

先修课程： 外国美术史 1、2

教材及参考书： 无

一、课程简介

当代艺术史是艺术设计学院为北京工业大学艺术设计学院雕塑系专业本科生开设的专业课程。当代艺术是当代世界文化的重要组成，也是反映艺术最新动向的重要参照。自 20 世纪 6、70 年代以来，欧美当代艺术的形态和观念特征初露端倪，直到今天，当代艺术的很多现象都是那个时代的历史和文化氛围塑造的；中国自上世纪 80 年代以来开始逐渐融入世界当代艺术体系，也逐渐出现了一些优秀的艺术家和代表性的作品，本课程以欧美 6、70 年代的艺术发展为切入点，主要讨论世界当代艺术体系及逻辑是如何建立和传播的，这也是课程的重点；课程的难点是对一些特定的当代艺术的主要观念类型和学术概念的把握，从而形成对于当代艺术发展历史维度的把握。

二、课程地位与目标

（一）课程地位：本课程是绘画专业和雕塑专业学生的专业课，属于理论基础系列。旨在继外国美术史 1、外国美术史 2 课程后，使学生逐渐形成对于西方艺术的总体把握的同时，再对当今的艺术发展做出一些判断甚至做出一些前瞻性的预见。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述：

X1：树立和践行社会主义核心价值观：眼界开阔，知识面广，具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养；具有诚信意识、社会责任感，能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范，履行责任。

X2：专业技能：造型基础扎实，具备相关塑造能力和了解相关解剖知识、基本掌握雕塑语言运用。

X3：理论知识：熟悉并掌握中外美术史、中外雕塑史和其他相关艺术基础理论知识。

X6：研究：能够基于艺术规律和原理并采用正确方法对雕塑创作和景观设计中复杂问题进行研究，包括分析与论证，并通过信息综合得到合理有效的结论。

X8：知识综合运用能力：具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融化于雕塑创作之中。

X9: 沟通:能够就雕塑和景观设计中复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

X12: 自主学习和终身学习的意识:具有不断学习和适应发展的能力,能将理论与实践相结合,能独立查阅艺术文献资料,能运用现代信息技术获取相关信息,能在专业理论指导下进行艺术实践,也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

(二) 课程目标

1 教学目标:使学生了解当代艺术的范畴、界限以及相关理论知识,了解当代艺术与现代艺术的历史联系,具备基本的当代文化艺术常识,并具有当代艺术的基本识别和评判能力;学会运用一些当代艺术方法论简单分析具体的当代艺术现象,提高跨学科、跨文化和交叉融合的能力,形成对于当代全球当代艺术的思维和视野。

详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	使学生了解当代艺术的范畴、界限以及相关理论知识	●	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2	了解当代艺术与现代艺术的历史联系	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3	具备基本的当代文化艺术常识,并具有当代艺术的基本识别和评判能力	◎	◎	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	●
4	学会运用一些当代艺术方法论简单分析具体的当代艺术现象	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
5	提高跨学科、跨文化和交叉融合的能力	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
6	形成对于当代全球视觉文化整体的思维和视野	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

注: ●: 表示有强相关关系, ◎: 表示有一般相关关系, ○: 表示有弱相关关系

2 育人目标:开拓学生思路和视野,提升当代艺术的鉴赏和思考能力,让学生看懂、读懂当代艺术作品,使其了解当代艺术的机构、流通以及展示和观看的基本逻辑,以及其理论与当今社会生活多方面的互动。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑,详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)					
		1	2	3	4	5	6
第一章 课程导论： 什么是当代 艺术？	课程介绍：当代艺术的范畴▲、大致分期；当代艺术 与现代艺术的联系与区别▲；考核方式：考勤、平时 作业、期末考核			√			
第二章 欧美 6、70 年代艺术	以后绘画性抽象作为起始，讲述极少主义、观念艺 术和体制批判艺术的滥觞和发展，引出艺术的“非物 质化”的倾向	√	√		√	√	√
第三章 新表现主义 与绘画的回 归	分析新表现主义生发的原因▲，各国各地区之间的 异同，全球化历程及代表性艺术家，以及对中国当 代绘画的影响	√		√	√		√
第四章 新媒体与艺 术的跨媒介	讲解新媒体艺术的概念及影响，突出媒介与当代视 觉文化的联系▲	√	√	√	√	√	
第五章 中国当代艺 术的崛起	中国当代艺术的缘起与重要运动和流派，星星画 会、85 美术新潮、89 现代艺术大展等				√		√
第六章 多元的世界	中国当代艺术在世界艺术体系中的位置以及中国当 代艺术家的努力，参与国际大展，威尼斯双年展、 卡塞尔文献展以及其他重要大展，并展望全球当代 艺术趋势	√	√	√			√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：以讲授为主（12 学时）。学生报告为辅（4 学时）结合课程内容的教学要求以及学生认知活动的特点，采取包括讲授、小组研讨等多种教学模式与方法。首先以课堂讲授，使学生掌握课程教学内容中的一些基本概念、理论和研究方法，使学生能够对基本概念和理论有更深入的理解，要注意对其中的一些基本方法的核心问题的分析，使学生能够掌握其关键。使用多媒体课件，配合板书和范例演示讲授课程内容。通过小组研讨、课堂报告等环节，使同学具体应用讲授的理论，并结合实际案例进行深入分析，并撰写期末研究论文。

学习方法：养成探索的习惯，特别是重视对基本理论的了解，并尝试在理论指导下进行作品分析。明确学习各阶段的重点任务，做到课前预习，课中认真听课，积极思考，课后认真复习，不放过疑点，充分利用好教师资源和同学资源。仔细研读经典文献，从系统实现的角度，深入理解概念，在具体个案研究中加深对理论的理解。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 课程导论： 什么是当代 艺术？	课程介绍：当代艺术的范畴▲、大致分期；当代艺术与现代艺术的关系与区别▲；考核方式：考勤、平时作业、期末考核	2					2
第二章 欧美 6、70 年代艺术	以后绘画性抽象作为起始，讲述极少主义、观念艺术的滥觞和发展，引出艺术的“非物质性”的倾向	2					2
第三章 新表现主义 与绘画的回 归	分析新表现主义生发的原因▲，全球化历程及代表性艺术家，以及对当代中国绘画的影响	2				1 研究 汇报	3
第四章 新媒体与艺 术的跨媒介	讲解新媒体艺术的概念及影响，突出媒介与当代视觉文化的联系▲	2			1		3
第五章 中国当代艺 术的崛起	中国当代艺术的缘起与重要运动和流派，星星画会、85 美术新潮、89 现代艺术大展等	2			1		3
第六章 多元的世界	中国当代艺术在世界艺术体系中的位置以及中国当代艺术家的努力，参与国际大展，威尼斯双年展、卡塞尔文献展以及其他重要大展，并展望全球当代艺术趋势	2				1 研究 汇报	3
合计		12			2	2	16

六、考核与成绩评定

平时成绩 20%，研究汇报 30%，期末论文写作 50%。

平时成绩 20%：主要反应学生的课堂表现、平时的信息接受、自我约束。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤情况、课堂的基本表现（含课堂测验）、小组讨论参与度。

研究汇报 30%：报告内容（逻辑性、个案分析程度、理论应用程度），主要考察学生知识掌握程度以及实际运用的能力。

期末论文写作 50%，为对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本理论、研究方法、文献综述、个案分析等掌握的程度，及学生运用所学理论进行研究及分析的能力。本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	20	按时出勤，课上积极思维，认真完成课堂笔记，按要求完成课堂作业和课下作业。 主要支撑毕业要求 3、10
研究汇报	30	通过对当代艺术史的学习，在形成宽阔国际视野的同时，形成对于中国当代艺术的历史把握与梳理。 主要支撑毕业要求 5、8、12、
期末论文写作	50	考核学生对代表作品、研究方法、文献综述、个案分析等掌握的程度，及学生运用所知识进行研究及分析的能力。主要支撑毕业要求 3、4、5、7、11

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
平时成绩	按时出勤，课上认真听讲，积极思维，能提出创新想法，认真完成课堂笔记，并按要求完成课外延伸学习任务。	按时出勤，课上认真听讲，积极思维。认真完成课堂笔记，并按要求完成课外延伸学习任务。	按时出勤，课上基本认真听讲，并记笔记。能够参与课堂练习，基本按要求完成课下作业。	偶尔缺勤，课上听讲，能记笔记，但不全。能够尽量参与课堂练习，完成课下作业。	不满足 D 要求
中期考核	能综合查阅文献，完成个人作业和小组讨论，有创新意识。小组分工合作明确，有较好的团队能力。	能综合查阅文献，基本完成文献查阅，研究报告有一定创意水平，有创新意识。小组分工合作基本明确。	能查阅文献，报告选题和创意有一定创意能力。小组分工合作基本明确。	能查阅文献，选题创意不够新颖。小组分工合作基本明确。能基本完成论文写作。	不满足 D 要求
结题考核	圆满完成规定的研究报告和理论学习任务，期末论文呈现水平优秀，符合规范、全面、逻辑	能够按要求完成规定的研究报告和理论学习任务，创作表现良好。期末论文较全面，基本观点	基本完成规定的研究报告，期末论完成水平较好。	基本完成规定的研究报告。期末论文创意水平和呈现水平一般，重点不够明确。	不满足 D 要求

	辑清晰的要 求。	表达基本清 楚。			
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：高远
 批准者：李惠东
 2020年1月

“雕塑艺术创作 1”课程教学大纲

英文名称: Sculpture Creation 1

课程编码: 1710977

课程性质: 学科基础必修课

学分: 3.0

学时: 48

面向对象: 雕塑专业本科生

先修课程: 造型基础 1, 造型基础 2, 立体造型 1, 立体造型 2

教材及参考书:

- [1] 凤凰空间·华南. 景观装置艺术. 江苏人民出版社, 2013
- [2] 凤凰空间·华南. 景观装置艺术 II——新奇实用的公共设施. 江苏人民出版社, 2015
- [3] 梁思成. 中国建筑史. 百花文艺出版社, 1998
- [4] 李诚撰. 营造法式. 人民出版社, 2006
- [5] 卡尔维诺. 看不见的城市. 译林出版社, 2012
- [6] 城市景观装饰. 香港理工国际出版社, 2013
- [7] 马里昂·卡乔里. 纪录片: 路易斯·布尔乔亚:蜘蛛,情妇,与橘子, 2008
- [8] (自编讲义)

一、课程简介

本课程属于雕塑专业学科基础必修课。通过示范和讲解雕塑艺术创作的基本方法, 从而使学生理解和掌握雕塑艺术创作的基本概念、基本知识、基本原理和基本方法; 培养与提高学习者的分析资料与整理资料, 活跃的思维、创新能力; 提高和发展学习者的视觉空间思维能力和造型素质; 增进学习者从事雕塑制作与表现的能力。

本课程为雕塑艺术创作训练进阶提升的第一阶段。是以课题为引导, 分层次递进式的掌握创作思路、方法、规律训练的开始。它包含 3 个主要内容: 自由创作; 命题创作; 空间创作。教师根据不同班级前期学习作业成果和掌握的学生实际学习能力, 采取三选一或者以 3 个课题分组的方式进行教授。

学生在被提供了场所的空间条件后, 对空间和被需要创作的艺术品之间提供合理的设计配置, 能比较合理地判断出相应的尺寸, 大致的风格方向, 材质建议。设计方案形成的过程, 通过大量阅览图片, 寻找思路, 分析分类图片中的方法, 寻求符合预算和设计的材质。学生在该课程中, 理解空间、造型、材料等在雕塑造型艺术中的重要作用, 体会现、当代艺术中的多样化情感表达, 以丰富自身的雕塑认知。

二、课程地位与目标

(一) **课程地位:** 夯实学生的造型能力, 培养多角度、全方位的观察方式, 锻炼学生的整合能力及专注力。进一步强化学生的动手能力。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述。

X1 树立和践行社会主义核心价值观:眼界开阔,知识面广,有正确的人生观和价值观。以课程思政为引导,培养学生具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养;具有诚信意识、社会责任感,能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范,养成爱岗敬业精神、树立社会主义核心价值观体系的观念。

X2 专业技能:提高学生对于人体结构的了解,加强创作能力,熟练掌握雕塑语言的运用。

X3 理论知识:本门课程将理论和实践相结合。在理论方面对于雕塑创作方法进行详尽的阐释,以深入浅出的方式使学生了解雕塑创作的基本思维方法与创作形式。

X4 艺术创作能力:具有积极向上的艺术创作构思与基本表现能力,具有良好的艺术素质。

X5 设计/解决方案:专业方向明确,能够设计针对环境中雕塑和景观造型的解决方案,满足特定需求的形象或造型,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

X6 研究:以课题为导向,使学生自主进行创作诸方面的研究,包括选题、分析与论证,并通过信息综合得到合理有效的结论。

X7 使用现代工具:熟悉雕塑、艺术设计软件应用技巧,能够针对复杂造型、设计问题,选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对雕塑或景观中复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。

X8 知识综合运用能力:具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融入雕塑创作之中。

X9 沟通:能够就雕塑和设计中复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

X10 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

X12 自主学习和终身学习的意识:具有不断学习和适应发展的能力,能将理论与实践相结合,能独立查阅艺术文献资料,能运用现代信息技术获取相关信息,能在专业理论指导下进行艺术实践,也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

(二) 课程目标

1.教学目标:本课程要求的基本教学目标,在授课中必须完全涵盖,主讲教师可以根据学生的状况,自身的体会等在某些方面进行扩展和对学生进行引导,适当扩大学生的涉猎面。讲授创作思路与技法、雕塑艺术材料与造型的转换训练,引导学生整理出自己独特的创作模式和思维模式,为接下来的毕业创作可做好前期的思路整理、构思构图准备、资料准备与搜集的工作。

该目标分解为以下子目标。

(1) 研究历年来各大艺术院校雕塑专业毕业生作品。要求学生通过调研增加独立思考、分析、研究能力。

(2) 研究世界知名雕塑家作品的风格与材料的应用。要求学生独立地、系统地应用所学的各种知识技能。

(3) 研究现代科技带来的新材料、新媒介的可塑性和广泛性。要求创作的选题尽可能结合社会市场实际，考虑课题的使用与真实性。

(4) 研究创作构思的独特性和可行性，内容与形式的互补性和协调性。要求学生能够在创作过程中独立发现问题，分析问题，解决问题，提高综合判断能力。

重点：创作作品的立意新颖，材料与形式选择匹配合理。

难点：内容与形式、材料与质感的协调一致。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	研究近年来各大艺术院校雕塑专业毕业生作品。空间分析——根据功能对户外和室内空间类别进行分析，讲授各自的空间特征和所采用的主要风格。	●	◎	●	◎	●	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎
2	研究世界知名雕塑家作品的风格与材料的应用。空间功能布局关系——结合实例讲授空间功能布局的特征、关系和主要设计手法。	●	◎	●	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3	研究现代科技带来的新材料、新媒介的可塑性和广泛性。商业陈设设计基本概念和方法——结合实例讲授商业空间陈设的主要内容、类别以及造型设计的基本概念和方法。	●	◎	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
4	研究创作构思的独特性和可行性，内容与形式的互补性和协调性。实际案例设计练习——根据实际案例要求进行空间方案设计。	◎	◎	◎	◎	●	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎

2 育人目标:

学习对空间和艺术品创作之间的设计关系，能比较合理地判断出相应的尺寸，大致的风格方向，材质建议。寻找符合预算和设计方案的材质。提高和发展学习者的视觉空间思维能力和造型素质；增进学习者从事雕塑创作与表现的能力。

本课程通过示范和讲解雕塑艺术创作的基本方法，从而使学生理解和掌握雕塑艺术创作的基本概念、基本知识、基本原理和基本方法；培养与提高学习者的分析资料与整理资料，活跃的思维、创新能力；提高和发展学习者的视觉空间思维能力和造型素质；增进学习者从事雕塑制作与表现的能力。

三、课程教学内容

（一）主要内容：

本课程通过对大量分析当代雕塑创作，景观装置作品，引导学生探索式的学习。本课程的重点在于，教师应教授学生运用以往所学的空间、造型、材料等多种雕塑知识进行解析和再创作，并以此扩展到人文探索的范畴中去。本课的难点在于学生如何把大量分析后的知识转化为自己所用，创造出自己的设计道路。

1.空间分析——根据功能对户外和室内空间类别进行分析，讲授各自的空间特征和所采用的主要风格。

2.空间功能布局关系——结合实例讲授空间功能布局的特征、关系和主要设计手法。

3.商业陈设设计基本概念和方法——结合实例讲授商业空间陈设的主要内容、类别以及造型设计的基本概念和方法。

（一）要求：

1.学生应结合所学的材料、空间、造型知识进行分析和再设计。

2.本课程期间对文本材料有一定的阅读量。

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表2。

表2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点(▲)、难点(★)	课程目标(√)				
		1	2	3	4	5
第一章	教学内容：1，空间分析——根据功能对户外和室内空间类别进行分析，讲授各自的空间特征和所采用的主要风格。	√				
第二章	教学内容：2，空间功能布局关系——结合实例讲授空间功能布局的特征、关系和主要设计手法。		√	√		
第三章	教学内容：3，商业陈设设计基本概念和方法——结合实例讲授商业空间陈设的主要内容、类别以及造型设计的基本概念和方法。		√	√	√	
第四章	教学内容：4，实际案例设计练习——根据实际案例要求进行空间方案设计。			√	√	√

四、教授方法与学习方法指导

（一）讲授介绍户外室内空间中的作品表达示范——以课堂讲授形式为主。利用常规板书、投影形式以及互动模式进行讲授。

（二）介绍空间中的雕塑创作的功能性和人文关怀能力——以课堂讲授形式为主。利用常规板书、投影形式并适当配合情景化教学模式对相关作品进行分析、阐述。

作业：以作品为载体，让学生随堂进行自主练习，课下进行书籍文献查阅和材料收集。

（三）文本、实物资料展示——学生利用投影模式展示相关成果，提供创作思路或草

稿，教师利用常规板书、投影形式以及互动模式进行点评和指导

作业：以创作为载体，让学生进行实际操作。

（四）工具的使用及维护——以实际操作形式为主，教师做示范操作。

（五）学生个人作品创作——以实际操作形式为主，教师做示范操作。相关知识和特定要求的讲授。

（六）总结讲解——以课堂讲授形式为主。根据最终效果总评。

五、教学环节及学时分配

教师教授方法：讲授、指导、示范、探究教学、小组合作

学生学习方法：自主学习、课程延伸学习、查找资料

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章	教学内容：空间雕塑创作赏析	6		10			16
第二章	教学内容：学生文本阅读	4		10			14
第三章	教学内容：学生再创作	4		10			14
第四章	教学内容：讲评。	4					4
合计		18		30			48

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和考试成绩两部分。

百分制，30%知识掌握,10%学习态度（作业及出勤情况）,60%完成作品

知识掌握占 30%。主要反映学生在所学知识指导下如何完成作业，有一定的综合运用能力以及学习研究的能力、交流能力（口头和书面表达）、协作能力、动手能力。

学习态度（作业及出勤情况）的 10%主要反应学生的课堂表现、出勤情况。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤情况、课堂的基本表现（课堂互动）。

完成作品的 60%是对学生学习效果的整体考核。考核学生运用所学知识和方法完成作品的的能力，以学习过程和完成作品为最终考核成绩的依据。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
知识掌握	30	主要反映学生在所学知识指导下如何完成作业，有一定的综合运用能力以及学习研究的能力、交流能力（口头和书面表达）、协作能力、动手能力。对应毕业要求 X1、X4、X5。

完成作品	60	对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。对应毕业要求 X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10
学习态度 (作业及出勤情况)	10	课程的出勤率、课堂的基本表现、学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。对应毕业要求 X1、X2、X3、X12。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	课堂回答问题观点明确、论据充分；随堂作业认真，掌握难点要点。	课堂回答问题较为充分、有一定观点和论据；随堂作业较为认真，基本掌握难点要点。	课堂回答问题有一定观点但论据不足；随堂作业基本掌握一般内容。	课堂回答问题有观点含混，论据不足；随堂作业对教学内容掌握不足。	不满足 D 要求
研讨	研讨过程认真，并得出独立完整观点。	研讨过程较为认真，并提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助能提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助仍然不能提出观点。	不满足 D 要求
实验	无	无	无	无	不满足 D 要求
作品	以个人为单位，进行实践环节创作，理念与造型俱佳；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，观点明晰，论证严谨。	以个人为单位，进行实践环节创作，较好的传达作者观念；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，有观点，有一定论证。	以个人为单位，进行实践环节创作，理念不清晰，造型效果一般；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，观点不明确，论证不充足。	以个人为单位，进行实践环节创作，理念不清晰，造型效果较差；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，工作量不饱满，观点论证较混乱。	不满足 D 要求
评分标准 (A~E)：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：陈健鸿

批准者：李惠东

2020 年 4 月

“中国传统彩塑 3”课程教学大纲

英文名称: Chinese Traditional Painted Sculpture 3

课程编码: 1711455

课程性质: 学科基础必修课

学分: 3.0

学时: 48

面向对象: 雕塑专业本科生

先修课程: 中国美术史、中国古代雕塑史、中国传统彩塑 1、中国传统彩塑 2

教材及参考书:

- [1] 喜仁龙著.《西洋镜: 中国早期艺术史》(上、下).广东人民出版社, 2019-08-01
- [2] 喜仁龙著.《西洋镜: 5-14 世纪中国雕塑》(上、下).广东人民出版社, 2019-05-01
- [3] 梁思成著.《中国雕塑史》(上下卷).生活·读书·新知三联书店, 2018-07-02
- [4] 敦煌研究院著.《中国石窟艺术-莫高窟》.江苏美术出版社, 2015-12-01

一、课程简介

“中国传统彩塑 3”是艺术设计学院为雕塑专业本科生开设的学科基础必修课。通过对中国传统彩塑 1、中国传统彩塑 2 的学习,在此基础上进行延续,目的增强学生在对中国传统彩塑有一定认知度的基础上,对于彩塑艺术的当代创作转化进行尝试。延续现场观摩、系统采风的方式,进一步将彩塑艺术这一传统的表现技法融入个人创作当中。根据实际情况,进行彩塑创作,尽量考虑彩塑与公共环境、彩塑与当代科技手段的结合。在实践中更明确的认识中国传统彩塑的宝贵价值,摆正在审美上的立场,更加尊重自己民族的宝贵遗产,发自内心的感到自豪。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位:

中国传统彩塑 3 是一门把课堂从工作室搬到寺庙,文物古迹中去,教学内容颇具综合性与实践性的课程。使学生了解中国传统彩塑的历史发展简史,同时进一步掌握泥塑彩绘的方法和步骤采风,形成从专业的角度去观察传统彩塑造型的习惯,并能够理解彩塑的造型特点和内涵。培养学生对传统彩塑的观察能力和表现能力,寻找更适于时代的表达方式,创造性地表现高度创新和专业化的作品。通过对各种地域、特色和理论的学习与实验,培养和提高学生的综合学习能力,掌握更为全面的专业理论和技能。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述:

X1 树立和践行社会主义核心价值观:眼界开阔,知识面广,有正确的人生观和价值观。以课程思政为引导,培养学生具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养;具有诚信意识、社会责任感,能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范,养成爱国敬业精神、树立社会主义核心价值体系的观念。

X2 专业技能:提高学生对于人体结构的了解,加强创作能力,熟练掌握雕塑语言的运用。

X3 理论知识: 本门课程将理论和实践相结合。在理论方面对于雕塑创作方法进行详尽的阐释,以深入浅出的方式使学生了解雕塑创作的基本思维方法与创作形式。

X4 艺术创作能力: 具有积极向上的艺术创作构思与基本表现能力,具有良好的艺术素质。

X5 设计/解决方案: 专业方向明确,能够设计针对环境中雕塑和景观造型的解决方案,满足特定需求的形象或造型,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

X6 研究: 以课题为导向,使学生自主进行创作诸方面的研究,包括选题、分析与论证,并通过信息综合得到合理有效的结论。

X7 使用现代工具: 熟悉雕塑、艺术设计软件应用技巧,能够针对复杂造型、设计问题,选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对雕塑或景观中复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。

X8 知识综合运用能力: 具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融入雕塑创作之中。

X9 沟通: 能够就雕塑和设计中复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

X10 个人和团队: 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

X12 自主学习和终身学习的意识: 具有不断学习和适应发展的能力,能将理论与实践相结合,能独立查阅艺术文献资料,能运用现代信息技术获取相关信息,能在专业理论指导下进行艺术实践,也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

(二) 课程目标

1 教学目标: 不但可以加深学生的生活阅历,也增加了学生对社会和人生的体验。“艺术来源生活,同时艺术高于生活”。我们应深入生活,进行艺术实践,到实地去考察,对实物进行剖析与研究,从而激发我们对中国传统艺术的热爱,从内心认同和欣赏中国的传统文化。强调可持续性发展,更创造性地将艺术理念与景观设计融合在一起,形成极富创造力的高品质景观设计作品。

该目标分解为以下子目标。

(1) 对比中外雕塑的特点,了解不同文化影响下的造型异同。

学习探讨中国传统彩塑与西方宗教雕塑、中国传统彩塑与印度宗教雕塑、中国传统彩塑与东南亚宗教雕塑、中国传统彩塑与日本宗教雕塑的异同点,形成全面的传统彩塑审美观。结合课程思政教学,从纵向历史与横向现实的纬度引导学生正确、健康的艺术观念。

(2) 了解中国传统彩塑背后的文化意象。

形态和色彩的表象特征下往往具有民族性和地域性的文化特点。学习探讨中国传统彩塑在观念、演变、时代、民俗、社会状态等方面的深层内涵。用中国五千年的文化浸润心灵。让学生建立起一种对自己本民族文化的自信。只有先把自己本民族的文化融入到血液

中，才能深层次的谈及到对自己国家的热爱与尊重。

(3) 增强理论结合实际能力，体验传统彩塑的技艺与传承。在此基础上进行创新。

要求学生结合理论学习，主要将重点放在实践层面。能够提取传统元素或吸收传统技法，融入个人的创作之中。

(4) 培养学生的研究能力和创新能力。

要求学生能够逐步养成自主学习、深入分析、文化溯源和文化比较的研究能力，并通过信息综合得到合理有效的结论。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	对比中外雕塑的特点，了解不同文化影响下的造型异同。	●	●	●	◎	●	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎
2	了解中国传统彩塑背后的文化意象。	◎	●	●	●	●	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎
3	增强理论结合实际能力，体验传统彩塑的技艺与传承。在此基础上进行创新。	◎	●	●	●	●	●	●	●	◎	◎	◎	●
4	培养学生的研究能力和创新能力。	◎	◎	●	●	●	◎	●	●	◎	◎	◎	●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：在学科基础必修课的门类中，中国传统彩塑训练是除造型之外较主要的学习内容。通过对中国传统彩塑的研究，使学生对传统造像建立感性认识，加强理论修养，激发学生学习传统造像的兴趣，以及传统造像的造型规律几乎贯穿于传统彩塑训练的整个学习之中，要对视觉语言有更广泛更深刻的理解，以求达到人们对艺术和自然环境的共鸣，学会如何运用各种不同媒介创新，形成风格独特的新锐设计。

本课程通过对中国传统彩塑的研究，使学生对传统造像建立感性认识，加强理论修养，激发学生学习传统造像的兴趣，以及传统造像的造型规律几乎贯穿于传统彩塑训练的整个学习之中，引导学生感悟到中国传统塑像的美与思想。

三、课程教学内容

本课程主要教学内容为彩塑艺术创作，结合相关创作观念、内容、形式以及材料等方面的知识，使学生充分理解和掌握彩塑艺术创作的要素。作业内容可选择以传统彩塑技法或新材料新工艺进行创作，教师采取二选一的方式确定课题内容。

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)			
		1	2	3	4
第一章 创作的主题 和内容	教学内容：查找资料——创作主题相关历史背景与文化；分析资料——筛选明确相关主题的文化元素；(▲) 追根挖底——找寻自我选题的渊源；(★) 细化资料收集——选择的创作文化元素及其相关图文造像资料	√	√		
第二章 创作的理念 与内涵	教学内容：经典作品解读；时代典型；(▲) 特征作品风格的差异；(★)		√	√	
第三章 创作的构图 与形态	教学内容：创作构图的要素；(▲) 人体结构与形式主线；(▲★) 空间感的营造与表达；(▲★) 造型的结构 (★)			√	√
第四章 当代彩塑创 作的材料选 择与实践	教学内容：从综合材料到新科技下的新型复合材料；从材料入手的创造理念与时代化的创新结合；(▲) 彩塑创作与景观设计的融合 (★)		√	√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：

首先要课内讲授中国传统彩塑发展简史及其艺术特点、彩塑的观察方法及表现手法，泥塑彩绘技法及步骤，使学生了解中国传统彩塑的历史和发展以及各个时期、地域所影响的塑像风格。教学中要注意对彩塑造像形体的分析，使学生增强具有对传统彩塑年代辨识的能力。其次在课堂分析讨论中，了解景观雕塑对人们日常生活带来的影响和作用，并通过讨论设计和确定一定的主题，结合周围城市景观的配合效果，最终创作出风格独特的新锐设计。

使用多媒体课件，配合板书和范例演示讲授课程内容。适当引导学生阅读课外书籍和资料，培养自学能力。

学习方法：

实践教学是学生走出校门，了解社会的重要学习方式。一方面要积极进行专业课程的研究和学习，提高专业水平，另一方面也是学生获取社会生活经验、体验生活的重要过程，通过社会实践，也能够锻炼学生的团队合作精神与能力。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 创作的 主题和 内容	教学内容：查找资料——创作主题相关历史背景与文化；分析资料——筛选明确相关主题的文化元素；(▲)追根挖底——找寻自我选题的渊源；(★)细化资料收集——选择的创作文化元素及其相关图文造像资料	4	4				8
第二章 创作的 理念与 内涵	教学内容：经典作品解读；时代典型；(▲)特征作品风格的差异；(★)	4	12				16
第三章 创作的 构图与 形态	教学内容：创作构图要素；(▲)人体结构与形式主线；(▲★)空间感的营造与表达；(▲★)造型的结构(★)	4	12				16
第四章 当代彩 塑创作 的材料 选择与 实践	教学内容：从综合材料到新技术下的新型复合材料；从材料入手的创造理念与时代化的创新结合；(▲)彩塑创作与景观设计的融合(★)	4	4				8
合计		12	36				48

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和考试成绩两部分。

平时成绩 20%（作业等 15%，出勤 5%），考试成绩 80%。

平时成绩中的其它 5%主要反应学生的课堂表现、平时的信息接收、自我约束。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤率、课堂的基本表现（课堂测验、课堂互动等）；作业等的 15%主要是课堂作业和课外作业，主要考察学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。

考试成绩 80%为对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	20	课程的出勤率、课堂的基本表现、学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。对应毕业要求 X1、X2、X3。
考试成绩	80	对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。对应毕业要求 X4、X5。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	课堂回答问题观点明确、论据充分；随堂作业认真，掌握难点要点。	课堂回答问题较为充分、有一定观点和论据；随堂作业较为认真，基本掌握难点要点。	课堂回答问题有一定观点但论据不足；随堂作业基本掌握一般内容。	课堂回答问题有观点含混，论据不足；随堂作业对教学内容掌握不足。	不满足 D 要求
研讨	研讨过程认真，并得出独立完整观点。	研讨过程较为认真，并提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助能提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助仍然不能提出观点。	不满足 D 要求
实验	无	无	无	无	不满足 D 要求
考试	以个人为单位，进行实践环节创作，理念与造型俱佳；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，观点明晰，论证严谨。	以个人为单位，进行实践环节创作，较好的传达作者观念；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，有观点，有一定论证。	以个人为单位，进行实践环节创作，理念不清晰，造型效果一般；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，观点不明确，论证不充足。	以个人为单位，进行实践环节创作，理念不清晰，造型效果较差；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，工作量不饱满，观点论证较混乱。	不满足 D 要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：姜维

批准者：李惠东

2020 年 8 月

“雕塑艺术创作 2”课程教学大纲

英文名称: Sculpture Creation 2

课程编码: 1710978

课程性质: 学科基础必修课

学分: 3.0

学时: 48

面向对象: 雕塑专业本科生

先修课程: 造型基础训练 1、2, 色彩课题训练 1、2, 立体造型训练 1、2, 立体造型训练 1、2, 传统水墨 1, 中国美术史, 外国美术史

教材及参考书:

- [1] 李东江编著.中国美术教育实践 雕塑教学[M].沈阳: 辽宁美术出版社.2015.
- [2] [英] 卡琳·海森伯格《雕塑基础—教授雕塑技艺的基础教程》上海人民美术出版社.
- [3] [美] 乔治·伯里曼, 杨建飞.伯里曼人体结构绘画教程[M].中国书店.2019.
- [4] [英] 威廉·塔克著.雕塑的语言[M].北京: 中国民族摄影艺术出版社.2017.
- [5] 凤凰空间·华南.景观装置艺术. 江苏人民出版社.2013.
- [6] 凤凰空间·华南.景观装置艺术 II——新奇实用的公共设施.江苏人民出版社.2015.
- [7] 卡尔维诺. 看不见的城市. 译林出版社.2012.
- [8] 城市景观装饰. 香港理工国际出版社.2013.

一、课程简介

课程为“雕塑艺术创作”训练进阶提升的第一阶段。是以课题为引导, 分层次递进式的掌握创作思路、方法、规律的训练的开端。它包含 3 个主要内容: 胸像创作; 人体创作; 浮雕创作。教师根据不同班级前期学习作业成果和掌握的学生实际学习能力, 采取三选一或者以 3 个课题分组的方式进行教授。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位: 本课程是雕塑专业学科基础必修课, 是进入专业学习的创作训练课程。本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述:

X1 专业技能: 提升学生的艺术表达能力, 拓展造型表达领域, 使得表达语言多样化。具备相关塑造能力和了解相关雕塑语言及材料、技法知识, 初步进行主观造型语言运用。

X3 艺术创作能力: 具有积极向上的艺术创作构思与基本表现能力, 具有良好的艺术素质。

X4 设计/解决方案: 专业方向明确, 能够设计针对环境中雕塑和景观造型的解决方案, 满足特定需求的形象或造型, 并能够在设计环节中体现创新意识, 考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

X7 知识综合运用能力: 具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融入雕塑创作之中。

X8 综合素质: 眼界开阔, 知识面广, 有正确的人生观和价值观。以课程思政为引导,

培养学生具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养；具有诚信意识、社会责任感，能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范，养成爱国敬业精神、树立社会主义核心价值观的观念。

（二）课程目标

1 教学目标：本课程作为雕塑专业学科基础必修课，学生需要掌握多元化艺术表现与认知，并学会自我表达。通过学习胸像、人体圆雕、浮雕的表现手法而达到的课程目标，学生应该具备相关思考能力和雕塑语言及材料、技法知识，初步进行主观造型语言运用，对雕塑的知识、艺术素质与能力及应达到本科毕业训练的水平，特别是为今后个人职业发展打下基础。

本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况，详见表 1。

（1）通过系列的课题，对于艺术风格进行多方面的尝试。具备艺术欣赏素质与能力，学会接纳观念的艺术表达。

（2）课程要求学生关注观察方式、观念再现，思维转换，学生对于不同类型的课题完成艺术创作的表达形式，培养基本创作思考能力。

（3）增强理论结合实际能力，熟悉不同艺术家的作品学会个性分析。

（4）培养学生自主学习、深入分析、文化溯源和文化比较的研究能力，并通过信息综合得到合理有效的结论。

（5）培养面向复杂系统问题的思路构建、解决方案、相互交流和团队协作能力。

（6）将课程思政课程纳入到所有专业课教学之中，使学生全面了解艺术创作的个人追求和社会职责之间的关联，具备客观正面评价艺术创作对社会、经济、科技以及文化的影响，使学生养成爱国敬业精神以及具备社会责任感。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	通过系列的课题，对于艺术风格进行多方面的尝试。具备艺术欣赏素质与能力，学会接纳不同观念的艺术表达。	●	◎	●	●	◎	◎	●	●	◎	◎	◎	◎
2	课程要求学生关注观察方式、观念再现，思维转换，学生对于不同类型的课题完成艺术创作的表达形式，培养基本创作思考能力。	●	◎	●	●	◎	◎	●	●	◎	◎	◎	◎
3	增强理论结合实际能力，熟悉人类头部造型的骨骼、肌肉生长规律和相互关系。	●	◎	●	●	◎	◎	●	●	◎	◎	◎	◎
4	培养学生自主学习、深入	●	◎	●	●	◎	◎	●	●	◎	◎	◎	◎

	分析、文化溯源和文化比较的研究能力，并通过信息综合得到合理有效的结论。												
5	培养面向复杂系统问题的思路构建、解决方案、相互交流和团队协作能力。	●	◎	●	●	◎	◎	●	●	◎	◎	◎	◎
6	将课程思政课程纳入到所有专业课教学之中，使学生全面了解艺术创作的个人追求和社会职责之间的关联，具备客观正面评价艺术创作对社会、经济、科技以及文化的影响，使学生养成爱国敬业精神以及具备社会责任感。	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，⊙：表示有弱相关关系

2 育人目标：培养学生的理想信念、家国情怀、民族自信、责任担当、职业素养、行为规范等育人元素，寓价值观引导于知识传授之中。本课程通过一系列的有关联课题设置，使学生理解和掌握艺术创作中应具备的艺术风格分析能力；培养与提高学习者的分析艺术作品中主题、风格、形式等相关艺术表达，整合能力思维的培养；提高和发展学生的审美判断素质。培养学生能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范，价值观引导于知识传授之中。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点(▲)、难点(★)	课程目标(√)				
		1	2	3	4	5
第一章	教学内容：了解艺术风格 ▲——以课堂讲授方法为主。利用常规板书、投影形式讲授。了解国内艺术家作品，欣赏弘扬主旋律雕塑，掌握时代精神。	√				
第二章	教学内容：艺术家作品分析▲。——以课堂讲授方法为主。利用常规板书、投影形式分析、阐述。		√	√		
第三章	教学内容：学生动手练习和辅导——以课堂讲授、示范方法为主进行讲授。▲完成基本操作流程★		√	√	√	
第四章	教学内容：讲评。▲★		√	√	√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：结合课程内容的教学要求以及学生认知活动的特点，采取包括讲授、研讨、小组合作、探究教学、项目驱动、案例教学、线上、线上线下混合等多种教学模式与方法。

以讲授为辅（15 学时），实验为主（45）。使用多媒体课件，配合板书和范例演示讲授课程内容。适当引导学生阅读课外书籍和资料，培养自学能力。实践教学则按照具体内容安排相关作业，提出基本要求，指导学生独立完成具体作业的练习。

学习方法：根据雕塑课程学生学习特点，本门课程的学习特点是需要学生开眼界，参观展览等、辅助写生学习、自主学习是增加技巧学习的重要途径，课堂上通过教师指导、课程延伸学习，通过翻转课堂等优质教学资料的平台获取途径及图书馆信息检索方法、教学网站及作业完成效果反馈来实现自我检查方法。教师完成课程内容指导，引导学生整理出自己独特的创作模式和思维模式，针对于系列课题引导学生了解和掌握多样化的艺术表达、熟悉艺术材料等，为今后创作可做好前期的准备工作。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 艺术风格	教学内容：了解艺术风格 ▲——以课堂讲授方法为主。利用常规板书、投影方式讲授。	2			5		7
第二章 作品分析	教学内容：艺术家作品分析 ▲。——以课堂讲授方法为主。利用常规板书、投影方式分析、阐述。	2			5		8
第三章 基本制作	教学内容：学生动手练习和辅导——以课堂讲授、示范方法为主进行讲授。▲完成基本操作流程★	15				30	45
合计		15				45	60

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和课题成绩两部分。

平时成绩 20%（平时作业等 15%，出勤 5%），课题成绩 80%。

平时成绩中的其它 5%主要反应学生的课堂表现、平时的信息接收、自我约束。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤率、课堂的基本表现（课堂测验、课堂互动等）；作业等的 15%主要是课堂作业和课外作业，主要考察学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。

课题成绩 80%为对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	20	主要反映学生在所学知识指导下如何完成作业，有一定的综合运用能力以及学习研究的能力、交流能力（口头和书面表达）、协作能力、动手能力。对应毕业要求 X1、X3、X4。
考试（课题）成绩	80	对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。对应毕业要求 X7、X8。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	课堂回答问题观点明确、论据充分；随堂作业认真，掌握难点要点。	课堂回答问题较为充分、有一定观点和论据；随堂作业较为认真，基本掌握难点要点。	课堂回答问题有一定观点但论据不足；随堂作业基本掌握一般内容。	课堂回答问题有观点含混，论据不足；随堂作业对教学内容掌握不足。	不满足 D 要求
研讨	研讨过程认真，并得出独立完整观点。	研讨过程较为认真，并提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助能提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助仍然不能提出观点。	不满足 D 要求
实验	无	无	无	无	不满足 D 要求
作品	以个人为单位，进行实践环节创作，理念与造型俱佳；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，观点明晰，论证严谨。	以个人为单位，进行实践环节创作，较好的传达作者观念；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，有观点，有一定论证。	以个人为单位，进行实践环节创作，理念不清晰，造型效果一般；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，观点不明确，论证不充足。	以个人为单位，进行实践环节创作，理念不清晰，造型效果较差；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，工作量不饱满，观点论证较混乱。	不满足 D 要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：俞剑坤

批准者：李惠东

2020 年 8 月

“世界雕塑史”课程教学大纲

英文名称: History of World Sculpture

课程编码: 1760222

课程性质: 学科基础必修课

学分: 1.0

学时: 16

面向对象: 全校本科生

先修课程: 无

使用教材及参考书:

[1] 修·欧纳, 约翰·弗莱明着, 吴介祯译, 世界艺术史[M], 台北:木马文化, 2001年.

[2] 赫伯特里德(Read Herbert)着, 现代雕塑史[M], 大陆书店, 1990年

[3] Juliet Heslewood, The History of Western Sculpture[M], Belitha Press.

[4] Germain Bazin, The history of world sculpture[M], Chartwell Books.

[5] 王德育, 雕塑史 101: 从古典到现代西洋雕塑[M], 台北: 活字文化, 2017/02/08.

一、课程简介

本课程是为全校本科生开设的艺术理论基础课程。本课程的任务是使学生具备初级专业理论认知与评价能力, 提高对雕塑历史发展的纵向脉络梳理能力。教学内容主要包括古希腊雕刻、古罗马雕刻、中世纪雕刻、文艺复兴时期雕刻、18世纪雕刻。风格有古典主义、浪漫主义、现实主义、象征主义等。主要目标在帮助修习学生从雕塑艺术出发, 建立现代艺术理论论述的内容与概念架构, 从而进一步奠定研究、创作、评论及鉴赏的基础。

二、课程地位与目标

(一) **课程地位:** 本课与后续基础与专业课课程有着紧密的联系, 是在学习必须开设的理论本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述:

X1: 树立和践行社会主义核心价值观: 眼界开阔, 知识面广, 具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养; 具有诚信意识、社会责任感, 能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范, 履行责任。

X2: 专业技能: 造型基础扎实, 具备相关塑造能力和了解相关解剖知识、基本掌握雕塑语言运用。

X3: 理论知识: 熟悉并掌握中外美术史、中外雕塑史和其他相关艺术基础理论知识。

X6: 研究: 能够基于艺术规律和原理并采用正确方法对雕塑创作和景观设计中复杂问题进行研究, 包括分析与论证, 并通过信息综合得到合理有效的结论。

X8: 知识综合运用能力: 具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融化于雕塑创作之中。

X9: 沟通: 能够就雕塑和景观设计中复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流, 包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野, 能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

X12: 自主学习和终身学习的意识: 具有不断学习和适应发展的能力, 能将理论与实践相结合, 能独立查阅艺术文献资料, 能运用现代信息技术获取相关信息, 能在专业理论指导下进行艺术实践, 也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

(二) 课程目标

1 教学目标:

- 1) 通过本课的学习旨在使学生掌握世界雕塑发展历史的基本脉络。
  - 2) 通过本课的学习使学生掌握对世界雕塑作品、雕塑风格的理解、并做全面透彻的阐释。
  - 3) 通过本课的学习旨在使学生掌握雕塑历史的基本理论知识, 具备一定的雕塑专业阅读与写作能力, 开拓艺术创作思维。
  - 4) 通过本课的学习使学生掌握艺术专业写作的基本要求
- 本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况, 详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	通过本课的学习旨在使学生掌握世界雕塑发展历史的基本脉络。	●	◎	●	⊙	⊙	◎	⊙	◎	⊙	⊙	⊙	◎
2	通过本课的学习使学生掌握对世界雕塑作品、雕塑风格的理解、并做全面透彻的阐释。	◎	◎	●	⊙	⊙	◎	⊙	◎	⊙	⊙	⊙	◎
3	通过本课的学习旨在使学生掌握雕塑历史的基本理论知识, 具备一定的雕塑专业阅读与写作能力, 开拓艺术创作思维。	◎	◎	◎	⊙	⊙	●	⊙	◎	⊙	⊙	⊙	●
4	通过本课的学习使学生掌握艺术专业写作的基本要求	◎	◎	●	⊙	⊙	◎	⊙	◎	⊙	⊙	⊙	◎

注: ●: 表示有强相关关系, ◎: 表示有一般相关关系, ⊙: 表示有弱相关关系

2 育人目标: 课程以立德树人为根本目标, 培养学生具有专业理论素养和基础认识, 具备设计学科基础素质。同时让学生意识到理论指导的重要性, 对专业文本有基础认识, 具备基本跨学科学习能力。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑, 详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)			
		1	2	3	4
第一章 史前及埃及、希腊、罗马雕塑艺术	1. 导论：课程介绍及考试作业方式，雕塑艺术介绍▲ 2. 史前、古代及埃及雕塑发展 3. 古希腊&古罗马艺术雕塑艺术的演进★	√		√	
第二章 中古及文艺复兴雕塑艺术	1. 中古世纪宗教时期：拜占庭雕塑艺术的演进★ 2. 仿罗马时期 (Romanesque) 雕刻 3. 哥德时期雕刻 4. 人文主义的充斥的初期文艺复兴雕塑艺术▲ 5. 文艺复兴与矫饰主义		√		√
第三章 巴洛克及古典、浪漫、写实雕塑艺术	1. 17&18 世纪巴洛克时期雕塑艺术及文化发展 2. 洛可可时期雕塑艺术及文化发展 3. 新古典主义时期雕塑艺术之发展 4. 浪漫主义时期雕塑艺术之发展▲ 5. 理想主义雕塑艺术之发展 6. 写实主义与自然主义雕塑艺术之发展 7. 印象派雕塑艺术之起步与发展★	√			√
第四章 现代雕塑艺术	现代雕塑艺术之发展及演变			√	

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：结合课程内容以及学生学习特点，采取包括课堂讲授使学生掌握基本概念和方法，积极探究与项目驱动式教学使学生将理论知识与实际项目结合，线上与线下混合模式拓展学生的知识储备与自学能力等多种教学方法。

学习方法：学生需理解进行本课程学习的目的及意义。学习方法主要包括文献检索法、资料收集法、案例分析法等，在学习过程中探究自学，理解各章节内容的重点难点，做到课中认真听课、积极思考，课后认真复习，高质量完成各项作业。学生需仔细阅读教材，适当选读参考书的相关内容，掌握分析、解决问题的逻辑和方法。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合 计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 史前及埃及、希腊、罗马雕塑艺术	导论：课程介绍及考试作业方式，雕塑艺术介绍 史前、古代及埃及雕塑发展 古希腊&古罗马艺术雕塑艺术的演进	3 学时					3 学时
第二章 中古及文艺复兴雕塑艺术	中古世纪宗教时期：拜占庭雕塑艺术的演进 仿罗马时期 (Romanesque) 雕刻 哥德时期雕刻 人文主义的充斥的初期文艺复兴雕塑艺术 文艺复兴与矫饰主义	5 学时					5 学时
第三章 巴洛克及古典、浪漫、写实雕塑艺术	17&18 世纪巴洛克时期雕塑艺术及文化发展 洛可可时期雕塑艺术及文化发展 新古典主义时期雕塑艺术之发展 浪漫主义时期雕塑艺术之发展▲ 理想主义雕塑艺术之发展 写实主义与自然主义雕塑艺术之发展 印象派雕塑艺术之起步与发展★	7 学时					7 学时
第四章 现代雕塑艺术	现代雕塑艺术之发展及演变	1 学时					1 学时
合计		16 学时					16 学时

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和考试成绩两部分。

平时成绩 40%（出勤率佔 20%，课堂的基本表现 20%）。平时成绩中的课堂的基本表现 20%主要反应学生的课堂表现、平时的信息接收、自我约束等。

期末成绩 60%为对学生掌握课程内容的全面检验。通过考查，强调考查学生对本课程基础知识的理解，同时具备简单地专业文献阅读与基本文献判断能力。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	40	相关作业的完成质量、课堂表现与学习态度，对应毕业要求 (1) (2)、(3) (4) (6)、的考核达成度。
期末成绩	60	(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考试方式	评 分 标 准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	平时成绩优异，考查成绩失分率低于 10%	平时成绩优异，考查成绩失分率低于 20%	平时成绩合格，考查成绩失分率低于 30%	平时成绩合格，考查成绩失分率低于 40%	不满足基本教学与考查要求
评分标准 (A~E)：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：万永婷

批准者：李惠东

2020 年 8 月

“艺术景观创作 2”课程教学大纲

英文名称: Artistic Landscape Creation 2

课程编码: 1760223

课程性质: 学科基础必修课

学分: 2.0

学时: 32

面向对象: 雕塑专业本科生

先修课程: 立体造型 1、立体造型 2、雕塑艺术创作 1、艺术景观创作 1

教材及参考书:

- [1] (德) 沃林格著.抽象与移情 对艺术风格的心理学研究[M].北京: 金城出版社.2010.
- [2] Anna Moszynska 著; 黄丽娟译.抽象艺术[M].远流出版事业股份有限公司.1999
- [3] 谭勋著.雕塑综合材料教学[M].石家庄: 河北美术出版社.2005.
- [4] 秦璞著.综合材料 材料与空间构成[M].石家庄: 河北教育出版社.2009.
- [5] (苏) 卡风著; 艺术形态学[M].北京: 生活·读书·新知三联书店.1986.
- [6] (德) 恩斯特·海克尔著.自然界的艺术形态[M].广东南方日报出版社.2015.
- [7] 李秀勤著 抽象雕塑形态教学: 雕塑—抽象雕塑形态教学 中国美术学院出版社 2013.
- [8] 高迪国际编, 城市景观雕塑 I, 广西师范大学出版社.2014.

一、课程简介

“艺术景观创作 2”是艺术设计学院为雕塑专业本科生开设的学科基础必修课。通过对艺术景观创作 1 课程的延续,本课程增加雕塑专业本科生的基础视觉艺术造型训练:形体、透视、比例、结构、对比、虚实等立体塑造能力,训练抽象整合能力。引导学生从具象识别到抽象认知,完成抽象思维转换过程。抽象能力需要学习并进行相关艺术实践:综合材料应用,雕塑环境参考,了解媒介在艺术创作中的表达特点。本课程是属于专业限选课程,学生通过抽象课程训练,掌握抽象思维训练及相关综合材料的应用。

本课程为艺术景观创作训练进阶提升的第二阶段。是以课题为引导,分层次递进式的掌握创作思路、方法、规律训练的开始。它包含 3 个主要内容:室内展陈空间训练;室外雕塑小品创作;虚拟空间构造训练。教师根据不同班级前期学习作业成果和掌握的学生实际学习能力,采取三选一或者以 3 个课题分组的方式进行教授。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位:

本课程是雕塑专业学科基础必修课,为艺术景观创作训练进阶提升的第三阶段。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述:

X1 树立和践行社会主义核心价值观:眼界开阔,知识面广,有正确的人生观和价值观。以课程思政为引导,培养学生具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养;具有诚信意识、社会责任感,能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范,养成爱国敬业精神、树立社会主义核心价值观的观念。

X2 专业技能:提高学生对于人体结构的了解,加强创作能力,熟练掌握雕塑语言的运

用。

X3 理论知识：本门课程将理论和实践相结合。在理论方面对于雕塑创作方法进行详尽的阐释，以深入浅出的方式使学生了解雕塑创作的基本思维方法与创作形式。

X4 艺术创作能力：具有积极向上的艺术创作构思与基本表现能力，具有良好的艺术素质。

X5 设计/解决方案：专业方向明确，能够设计针对环境中雕塑和景观造型的解决方案，满足特定需求的形象或造型，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

X6 研究：以课题为导向，使学生自主进行创作诸方面的研究，包括选题、分析与论证，并通过信息综合得到合理有效的结论。

X7 使用现代工具：熟悉雕塑、艺术设计软件应用技巧，能够针对复杂造型、设计问题，选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对雕塑或景观中复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

X8 知识综合运用能力：具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融入雕塑创作之中。

X9 沟通：能够就雕塑和设计中复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

X10 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

X11 项目管理：理解并掌握雕塑创作和景观项目中管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

X12 自主学习和终身学习的意识：具有不断学习和适应发展的能力，能将理论与实践相结合，能独立查阅艺术文献资料，能运用现代信息技术获取相关信息，能在专业理论指导下进行艺术实践，也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

（二）课程目标

1 教学目标：本课程是雕塑专业学科基础必修课，为艺术景观创作训练进阶提升的第二阶段。引导学生完成空间认知，理解虚拟空间构造。能力的培养也是价值观培养并进行相关艺术实践：综合材料应用，雕塑环境参考，了解媒介在艺术创作中的表达特点。学生通过能动性思维的训练，思考并掌握研究情况或问题，并乐于接受新事物，能接受不同观点，进行有条理的思维训练。学会使用正确的论据支撑自己的观点，从而完成新理论的思考，并了解相关综合材料在不同空间中的应用。

本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况，详见表 1。

该目标分解为以下子目标。

(1) 通过系列的课题，对于艺术表达的手法进行多方面的尝试。相关建筑及雕塑结构、对比、虚实等立体塑造能力

(2) 帮助学生对不同类型的雕塑风格进行分析学习，学会归纳表现思路、表现材料，完成

形式语言的整合内容

(3)增强理论结合实际能力,熟悉写实手法、装饰手法、抽象手法的造型规律和相互关系。

(4)培养学生自主学习、深入分析、文化溯源和文化比较的研究能力,并通过信息综合得到合理有效的结论。

(5) 培养面向复杂系统问题的思路构建、解决方案、相互交流和团队协作能力。

(6)将课程思政课程纳入到所有专业课教学之中,使学生全面了解艺术创作的追求和社会职责之间的关联,具备客观正面评价艺术创作对社会、经济、科技以及文化的影响,使学生养成爱国敬业精神以及具备社会责任感。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	分析——通过系列的课题,对于艺术表达的手法进行多方面的尝试。分析相关建筑及雕塑对比,学习设计能力。	●	◎	●	●	◎	◎	●	●	◎	◎	●	◎
2	整合——鼓励学生对不同类型的雕塑风格进行整理、学习分类:表现思路、表现材料,形式语言的整合内容。	●	◎	●	●	◎	◎	●	●	◎	◎	●	◎
3	归纳——学会归纳增强理论结合实际能力,熟悉写实手法、装饰手法、抽象手法的造型规律和相互关系。	●	◎	●	●	◎	◎	●	●	◎	◎	●	◎
4	学习文化精神——鼓励学生自主学习、深入分析、找寻文化溯源和精神内涵,并通过信息综合得到合理有效的结论。	●	◎	●	●	◎	◎	●	●	◎	◎	●	◎
5	面向复杂系统问题的思路构建、解决方案、相互交流和团队协作能力。	●	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	◎	◎	●	◎
6	将课程思政课程纳入到所有专业课教学之中,使学生全面了解艺术创作的追求和社会职责之间的关联,具备客观正面评价艺术创作对社会、经济、科技以及文化的影响,使学生养成爱国敬业精神以	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎

	及具备社会责任感。											
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，⊙：表示有弱相关关系

2 育人目标：本课程通过一系列的有关联课题设置，使学生理解和掌握艺术创作中雕塑结构、对比、虚实等表达的能力及基本概念；培养与提高学习者的分析艺术家相关作品所形成的诸多关系，具备整体性思维的能力；发展学生的审美素质。培养学生建立独立的思维，达成目标理解信息认识自我和他人，批判性思维技巧将成为学生的综合技能。本课程培养学生认识世界的方法，解决问题。培养创作型和优良素质。

建立学生对写实与抽象的区别，并采用材料的结合，对不同的事物根据自己的认知逐渐生成价值观及艺术态度的培养，确立良好的目标有助于帮助学生组织自己的思维训练，从而更有效的完成目标训练。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)					
		1	2	3	4	5	6
第一章 艺术景观创作与雕塑的关联	教学内容：公共空间的分析。▲★以大地艺术作品分析为例。	√	√	√			
第二章 形态分析与雕塑的关联	教学内容：艺术作品中形态分析、艺术家作品表达分析▲★。作品形式分析、雕塑作品案例阐述。		√	√	√		
第三章 综合材料与雕塑的关联	教学内容：结合综合材料雕塑创作。——作品形式分析、雕塑作品案例阐述。▲★了解流程，了解简单的规范。		√	√	√		
第四章 极少主义的理论 与雕塑的关联	教学内容：“艺术景观创作”与抽象原理的链接、需要掌握极少主义的理论，学习分析此类雕塑的审美特征、后极少主义雕塑今的变化▲		√		√	√	
第五章 创作实践	教学内容：讲评，汇总创作作品印证理论知识的综合性与指导性。▲★			√	√	√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：以讲授为辅（8 学时），实验为主（24）。引导学生独立或按小组完成。使用多媒体课件，采用网上教学资源，开展网络辅助教学，作为教学内容的有效补充。教员可以选用优质国际或国内相关专业课程资料。推进网络课堂的教学方法，增强学生阅读的参与程度及资料整合的阶段，适当引导学生阅读课外书籍和资料，培养自学能力。充分利用与教员进行交互讨论的课堂时段进行实践教学则按照具体内容安排相关作业，总结思考整理可放在课下环节。提出基本要求，指导学生独立完成具体作业的练习。

学习方法：引导学生整理出自己独特的创作模式和思维模式，针对于系列课题引导学

生了解和掌握多样化的艺术造型表达、艺术材料等，为今后创作可做好前期的准备工作。自主学习网上其他院校优秀教学课程，重点在于理解其他艺术家的分析和实践原则。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 艺术景观 创作与雕 塑的关联	教学内容：公共空间的分析。 ▲★以大地艺术作品分析为 例。	1			1		1
第二章 形态分析 与雕塑的 关联	教学内容：艺术作品中形态 分析、艺术家作品表达分析 ▲★。作品形式分析、雕塑作 品案例阐述。	2			1		2
第三章 综合材料 与雕塑的 关联	教学内容：结合综合材料雕 塑创作。——作品形式分析、 雕塑作品案例阐述。▲★了解 流程，了解简单的规范。	1					1
第四章 极少主义 的理论与 雕塑的关 联	教学内容：“艺术景观创作” 与抽象原理的链接、需要掌 握极少主义的理论，学习分 析此类雕塑的审美特征、后 极少主义雕塑今的变化▲	2					2
第五章 创作实践	教学内容：讲评，汇总创作 作品印证理论知识的综合性 与指导性。▲★	24					24
合计		32					32

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和考试成绩两部分。

考核方式及成绩评定分布：课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和课题成绩两部分。

平时成绩 20%（平时作业等 15%，出勤 5%），课题成绩 80%。

平时成绩中的其它 5%主要反应学生的课堂表现、平时的信息接收、自我约束。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤率、课堂的基本表现（如课堂测验、课堂互动等；作业等的 15%主要是课堂作业和课外作业，主要考察学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。

考试成绩 80%为对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	20	主要反映学生在所学知识指导下如何完成作业，有一定的综合运用能力以及学习研究的能力、交流能力（口头和书面表达）、协作能力、动手能力。对应毕业要求 X1、X2、X3、X4。
考试成绩	80	对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。对应毕业要求 X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、X11、X12。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	课堂回答问题观点明确、论据充分；随堂作业认真，掌握难点要点。	课堂回答问题较为充分、有一定观点和论据；随堂作业较为认真，基本掌握难点要点。	课堂回答问题有一定观点但论据不足；随堂作业基本掌握一般内容。	课堂回答问题有观点含混，论据不足；随堂作业对教学内容掌握不足。	不满足 D 要求
研讨	研讨过程认真，并得出独立完整观点。	研讨过程较为认真，并提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助能提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助仍然不能提出观点。	不满足 D 要求
实验	无	无	无	无	不满足 D 要求
作品	以个人为单位，进行实践环节创作，理念与造型俱佳；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，观点明晰，论证严谨。	以个人为单位，进行实践环节创作，较好的传达作者观念；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，有观点，有一定论证。	以个人为单位，进行实践环节创作，理念不清晰，造型效果一般；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，观点不明确，论证不充足。	以个人为单位，进行实践环节创作，理念不清晰，造型效果较差；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，工作量不饱满，观点论证较混乱。	不满足 D 要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：俞剑坤
批准者：李惠东
2020年8月

“美学”课程教学大纲

英文名称: Aesthetics

课程编码: 1760224

课程性质: 学科基础必修课

学分: 1.0

学时: 16

面向对象: 美术类本科生

先修课程:

教材及参考书:

- [1] 王朝闻. 雕塑美学. 生活·读书·新知出版社, 2012年2月
- [2] 方珊, 边国英, 王芊. 多维的视象——雕塑美. 北京师范大学出版社, 2011年4月
- [3] 梁思成. 中国雕塑史. 中华书局, 2014年10月
- [4] 孙振华. 中国当代雕塑史. 中国青年出版社, 2018年9月
- [5] (美) 威廉·塔克. 雕塑的语言. 中国民族摄影艺术出版社, 2017年1月
- [6] (美) 罗莎琳·克劳斯. 现代雕塑的进程. 中国民族摄影艺术出版社, 2017年3月
- [7] (美) 柯蒂斯·卡特. 跨界: 美学进入艺术. 河南大学出版社, 2019年3月
- [8] (美) 特里·巴雷特. 为什么那是艺术: 当代艺术的美学和批评. 河南大学出版社, 2018年8月
- [9] Claire Bishop. Installation Art. Tate Publishing, 2005

一、课程简介

雕塑美学是艺术设计学院为美术类雕塑专业本科生开设的学科基础必修课程类型。本课程的任务是在理清雕塑艺术发展脉络的基础上, 结合中外雕塑名作, 从审美关系的角度分析雕塑艺术的审美特性, 将美学理论和具体的雕塑艺术创作有机结合, 力求对怎样创作“美的”雕塑和怎样欣赏雕塑艺术的“美”做出有益的探索。教学内容重点: 作为独立艺术的雕塑; 现代雕塑的变迁; 雕塑美学中的社会学论争。教学内容的难点: 雕塑概念的不确定性, 特别是现今雕塑形式和材质的多样性, 以及与其他艺术形式的交叉融合; 梳理现当代雕塑变迁过程中的美学和艺术批评逻辑。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位:

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述。

X1: 树立和践行社会主义核心价值观: 眼界开阔, 知识面广, 具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养; 具有诚信意识、社会责任感, 能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范, 履行责任。

X2: 专业技能: 造型基础扎实, 具备相关塑造能力和了解相关解剖知识、基本掌握雕塑语言运用。

X3: 理论知识: 熟悉并掌握中外美术史、中外雕塑史和其他相关艺术基础理论知识。

X6: 研究: 能够基于艺术规律和原理并采用正确方法对雕塑创作和景观设计中复杂问题进行研究, 包括分析与论证, 并通过信息综合得到合理有效的结论。

X8: 知识综合运用能力: 具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融化于雕塑创作之中。

X9: 沟通: 能够就雕塑和景观设计中复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流, 包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野, 能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

X12: 自主学习和终身学习的意识: 具有不断学习和适应发展的能力, 能将理论与实践相结合, 能独立查阅艺术文献资料, 能运用现代信息技术获取相关信息, 能在专业理论指导下进行艺术实践, 也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

(二) 课程目标

1 教学目标:

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	了解雕塑艺术的审美特征, 了解雕塑发展的美学逻辑	●	◎	●	⊙	⊙	◎	⊙	◎	⊙	⊙	⊙	◎
2	能应用相关的美学理论对具体的艺术作品进行分析批评	◎	◎	●	⊙	⊙	◎	⊙	◎	◎	⊙	⊙	◎

注: ●: 表示有强相关关系, ◎: 表示有一般相关关系, ⊙: 表示有弱相关关系

2 育人目标: 通过本课程的学习, 使学生能够在了解雕塑对社会生活的象征性介入的基础上, 认识到雕塑美学中的社会学论争已是雕塑艺术与社会生活深度关联的明证, 进而使学生认识到强化自身的社会担当意识的紧迫性以及把握正确的文化舆论导向和艺术创作方向的重要性。

三、课程教学内容

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)	
		1	2
第一章 作为独立艺术的雕塑	雕塑的独立性问题★; 雕塑的审美特征▲	√	√
第二章 现代雕塑的变迁	现代雕塑发展的美学逻辑▲	√	√
第三章 雕塑美学中的社会学论争	雕塑的公共性▲; 公共雕塑对社会生活的象征性介入▲; 公共雕塑和大众艺术的关系▲; 雕塑美学中的社会学论争触发的当代艺术的美学和批评★	√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法: 结合课程内容的教学要求以及学生认知活动的特点, 采取包括讲授、研讨、小组合作、探究教学、案例教学等多种教学模式与方法。

学习方法: (雕塑) 美学课程具有很强的思辨性和社会意识, 因此需要学生在上课认真听讲、做好课堂笔记、按时完成作业的基础上, 进行扩展性深入阅读, 涵盖中西方美术史、哲学、美学、社会学和心理学等方面, 以增加学习内容的广度和深度。

五、教学环节及学时分配

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 作为独立艺术的雕塑	雕塑的独立性问题; 雕塑的审美特征	4					4
第二章 现代雕塑的变迁	现代雕塑发展的美学逻辑	4					4
第三章 雕塑美学中的社会学论争	雕塑的公共性; 公共雕塑对社会生活的象征性介入; 公共雕塑和大众艺术的关系; 雕塑美学中的社会学论争触发的当代艺术的美学和批评	6			2		8
合计		14			2		16

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的, 检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和考试成绩两部分。

考核方式及成绩评定分布:

平时成绩 40% (作业等 20%, 其它 20%), 学期论文成绩 60%。

平时成绩中的其它 20% 主要反应学生的课堂表现、平时的信息接收、自我约束。成绩评定的主要依据包括: 课程的出勤率、课堂的基本表现 (如课堂测验、课堂互动等); 作业等的 20% 主要是课堂作业和课外作业, 主要考察学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。

学期论文成绩 60% 为对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度, 及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	40	雕塑的审美特征及现代雕塑发展的美学逻辑; 5、6、7、9、10
学期论文成绩	60	公共雕塑对社会生活的象征性介入、雕塑美学中的社会学论争触发的当代艺术的美学和批评; 5、6、7、9、10

七、考核环节及质量标准

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	逻辑清晰、观点明确、文字表达恰当流畅	文字表达恰当流畅、逻辑基本顺畅	逻辑不够清晰、文字表达不够准确	逻辑不够清晰、内容单薄	逻辑混乱、言之无物、学习态度不端
研讨					不满足 D 要求
实验					不满足 D 要求
考试	逻辑清晰、言之有物、文字表达恰当流畅，能够结合新的文化艺术现象进行阐发	文字表达恰当流畅、逻辑基本顺畅、思想把握不够深入	逻辑不够清晰、文字表达不够准确，意义阐发不深入	逻辑不够清晰、内容单薄	逻辑混乱、言之无物、学习态度不端
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：马智宇

批准者：李惠东

2020 年 3 月

“雕塑艺术创作 3”课程教学大纲

英文名称: Sculptural Creation 3

课程编码: 1710979

课程性质: 学科基础必修课

学分: 3.0

学时: 48

面向对象: 雕塑专业本科生

[1] 先修课程: 立体造型 1、立体造型 2、泥塑人体快速入门、雕塑艺术创作 1、雕塑艺术创作 2

[2] 教材及参考书:

[3] 霍波洋.《双重基础 具象写实基础》.吉林美术 .2011

[4] 陈科 《中央美术学院雕塑基础教程: 泥塑浮雕》河北出版社 2008

[5] 罗新璋选编.傅译精华 3[M].北京: 人民文学出版社.2017.

[6] 李振才著.让尼尔浮雕艺术作品[M].南宁: 广西美术出版社.2011.

[7] 李东江编著.中国美术教育实践 雕塑教学[M].沈阳: 辽宁美术出版社.2015.

[8] 俞剑坤编著.世界装饰浮雕新追踪[M].沈阳: 辽宁美术出版社.2001.

[9] 隋建国, 吕品昌, 盛葳.雕塑之道[M].北京: 中国民族摄影艺术出版社.2018.

[10] 陈绳正, 洗宁著.雕塑与建筑[M].北京: 生活·读书·新知三联书店.2015.

[11] 黄鸣奋著.西方数码艺术理论史 6 数码进化的艺术取向[M].上海: 学林出版社.2011.

[12] [法] 丹纳《希腊的雕塑(彩图本艺术哲学)》.上海书画出版社.2011

[13] [英] 卡琳·海森伯格《雕塑基础-一教授雕塑技艺的基础教程》上海人民美术出版社

[14] [美] 乔治·伯里曼, 杨建飞.伯里曼人体结构绘画教程[M].中国书店.2019.

[15] [英] 威廉·塔克著.雕塑的语言[M].北京: 中国民族摄影艺术出版社.2017.

[16] [英] 尼克·史蒂文森(Nick Stevenson)著; 王文斌译.认识媒介文化 社会理论与大众传播[M].北京: 商务印书馆.2001.

一、课程简介

本课程属于雕塑专业学科基础必修课。学生通过学习泥塑形体(包括人物和动物)的基本制作方法,学会观察事物的表象,推及出其本质特征的创作方法,在形态的塑造过程中,进一步对照各个体块之间的区别。通过实践塑造,培养正确的观察方法和塑造手法,在掌握塑造对象的体态形象、形体特征和运动变化的同时,学会深入与整合,体会“泥性”的特点,在准确、客观的基础上不断提炼,表达出自身对泥塑语言的认识。

“雕塑艺术创作 3”课程的任务是学生通过对艺术家的作品分析,掌握雕塑艺术最基本的造型规律,能够敏锐的抓住人物特征。教学要传授给学生如何认识不同主题的艺术表现。课程包含 3 个主要内容:动物创作;植物创作;人物变形创作。教师根据前期学习成果和学生实际学习能力,采取三选一或者以 3 个课题分组的方式进行授课。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位: 夯实学生的造型能力, 培养多角度、全方位的观察方式, 锻炼学生的整合能力及专注力。进一步强化学生的动手能力。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述。

X1 树立和践行社会主义核心价值观: 眼界开阔, 知识面广, 有正确的人生观和价值观。以课程思政为引导, 培养学生具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养; 具有诚信意识、社会责任感, 能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范, 养成爱岗敬业精神、树立社会主义核心价值体系的观念。

X2 专业技能: 提高学生对于人体结构的了解, 加强创作能力, 熟练掌握雕塑语言的运用。

X3 理论知识: 本门课程将理论和实践相结合。在理论方面对于雕塑创作方法进行详尽的阐释, 以深入浅出的方式使学生了解雕塑创作的基本思维方法与创作形式。

X4 艺术创作能力: 具有积极向上的艺术创作构思与基本表现能力, 具有良好的艺术素质。

X5 设计/解决方案: 专业方向明确, 能够设计针对环境中雕塑和景观造型的解决方案, 满足特定需求的形象或造型, 并能够在设计环节中体现创新意识, 考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

X6 研究: 以课题为导向, 使学生自主进行创作诸方面的研究, 包括选题、分析与论证, 并通过信息综合得到合理有效的结论。

X7 使用现代工具: 熟悉雕塑、艺术设计软件应用技巧, 能够针对复杂造型、设计问题, 选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具, 包括对雕塑或景观中复杂工程问题的预测与模拟, 并能够理解其局限性。

X8 知识综合运用能力: 具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融入雕塑创作之中。

X9 沟通: 能够就雕塑和设计复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流, 包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野, 能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

X10 个人和团队: 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

X11 项目管理: 理解并掌握雕塑创作和景观项目中管理原理与经济决策方法, 能在多学科环境中应用。

X12 自主学习和终身学习的意识: 具有不断学习和适应发展的能力, 能将理论与实践相结合, 能独立查阅艺术文献资料, 能运用现代信息技术获取相关信息, 能在专业理论指导下进行艺术实践, 也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

(二) 课程目标

1 教学目标:

本课程的主要内容为雕塑艺术创作, 通过分项主题教学, 使学生在以往经验的基础上

继续深入学习造型的表达和创作实践，并对某一切入点进行重点研究，进行自主学习，提高创作水平。该目标分解为以下子目标：

(1) 通过观察、比较、分析，在创作观念的指导下大胆地进行塑造，敏锐地捕捉主题。从题材、内容、形式、构图等方面对创作对象的造型特征、气质和个性进行表现。

(2) 作品造型准确，形体结构充实严谨，节奏鲜明，具备一定的体感、量感和空间感；充分发掘对象的气质和个性特征；作品整体和谐统一，具备一定的力度和格调。

(3) 增强理论结合实际能力，熟悉造型规律和造型手段的相互关系。

(4) 培养学生自主学习、深入分析、文化溯源和文化比较的研究能力，并通过信息综合得到合理有效的结论。以课程思政为切入点，培养学生的民族自信、文化自信。

(5) 培养面向复杂系统问题的思路构建、解决方案、相互交流和团队协作能力。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	通过观察、比较、分析，在创作观念的指导下大胆地进行塑造，敏锐地捕捉主题。从题材、内容、形式、构图等方面对创作对象的造型特征、气质和个性进行表现。	●	◎	●	●	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎
2	作品造型是准确，形体结构充实严谨，节奏鲜明，具备一定的体感、量感和空间感；充分发掘对象的气质和个性特征；作品整体和谐统一，具备一定的力度和格调。	●	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3	增强理论结合实际能力，熟悉造型规律和造型手段的相互关系。	●	◎	●●	● ◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
4	培养学生自主学习、深入分析、文化溯源和文化比较的研究能力，并通过信息综合得到合理有效的结论。	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	●	◎	◎	◎	◎
5	培养面向复杂系统问题的思路构建、解决方案、相互交流和团队协作能力。	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	● ◎	●◎	●◎	●◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：写明课程对培养学生的理想信念、家国情怀、民族自信、责任担当、职业素养、行为规范等育人元素，寓价值观引导于知识传授之中。

本课程通过观察生活、体验生活、进而表现生活的方式鼓励和引导学生树立积极向上的人生观和审美观，通过自己的专业能力和专业实践，以雕塑创作的方式传达民族审美、文化自信，同时体现出学生对于社会的关注和责任感。培养学生能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范，养成爱国敬业精神、树立社会主义核心价值观体系的观念。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)				
		1	2	3	4	5
第一章	教学内容：形态基本结构与表现，艺术创作规律（人物和动物）——以课堂讲授形式为主。利用常规板书、投影形式对创作进行分析、阐述。▲	√				
第二章	教学内容：雕塑艺术经典解读▲★——以课堂讲授形式为主。利用投影形式进行雕塑史经典作品和当代重要作品的实例分析。		√	√		
第三章	教学内容：艺术创作实践——以理论结合实践，加强学生动手能力。掌握雕塑创作的方法和程序▲，融入真情实感★。		√	√	√	
第四章	教学内容：讲评。▲★			√	√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：结合课程内容的教学要求以及学生认知活动的特点，采取包括讲授、研讨、小组合作、探究教学、项目驱动、案例教学、线上、线上线下混合等多种教学模式与方法。

学习方法：根据课程及学生学习特点，给出学习该门课程的指导和建议。可以包括体现本门课程特点的学习策略、学习技巧、自主学习指导、课程延伸学习资料获取途径及信息检索方法、教学网站及学习注意事项、学习效果自我检查方法指导等内容。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章	教学内容：形态基本结构与表现，艺术创作规律（人物和动物）——以课堂讲授形式为主。利用常规板书、投影形式对进行分析、阐述。	4		9			13
第二章	教学内容：雕塑经典作品解读——以课堂讲授形式为主。利用投影形式对历史和当代优秀作品进行实例分析。	2		9			11

第三章	教学内容：雕塑创作——以理论结合实践，引导学生进行实践环节。并对创作的内容和形式进行指导和把控。	2		9			11
第四章	教学内容：讲评。	2		9	2		13
合计		10		36	2		48

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和课题成绩两部分。

百分制，30%知识掌握,10%学习态度（作业及出勤情况）,60%完成课题。

知识掌握占30%。主要反映学生在所学知识指导下如何完成作业，有一定的综合运用能力以及学习研究的能力、交流能力（口头和书面表达）、协作能力、动手能力。

学习态度（作业及出勤情况）占10%主要反应学生的课堂表现、出勤情况。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤情况、课堂的基本表现（课堂互动）。

完成课题占60%是对学生学习效果的整体考核。考核学生运用所学知识和方法完成作品的的能力，以学习过程和完成作品为最终考核成绩的依据。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表4。

表4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
知识掌握	30	主要反映学生在所学知识指导下如何完成作业，有一定的综合运用能力以及学习研究的能力、交流能力（口头和书面表达）、协作能力、动手能力。对应毕业要求 X1、X4、X5、X6、X7、X8。
完成作品	60	对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。对应毕业要求 X1、X2、X3、X4、X5。
学习态度（作业及出勤情况）	10	课程的出勤率、课堂的基本表现、学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。对应毕业要求 X1、X2、X3、X9、X10、X11、X12。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表5。

表5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	课堂回答问题观点明确、论据充分；随堂	课堂回答问题较为充分、有一定观点和论据；随堂作业	课堂回答问题有一定观点但论据不足；随堂作业	课堂回答问题有观点含混，论据不足；随堂作业	不满足 D 要求

	作业认真，掌握难点要点。	较为认真，基本掌握难点要点。	基本掌握一般内容。	对教学内容掌握不足。	
研讨	研讨过程认真，并得出独立完整观点。	研讨过程较为认真，并提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助能提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助仍然不能提出观点。	不满足 D 要求
实验	无	无	无	无	不满足 D 要求
作品	以个人为单位，进行实践环节创作，理念与造型俱佳；撰写报告书，观点明晰，论证严谨。	以个人为单位，进行实践环节创作，较好的传达作者观念；撰写报告书，有观点，有一定论证。	以个人为单位，进行实践环节创作，理念不清晰，造型效果一般；撰写报告书，观点不明确，论证不充足。	以个人为单位，进行实践环节创作，理念不清晰，造型效果较差；撰写报告书，工作量不饱满，观点论证较混乱。	不满足 D 要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：赵健磊

批准者：李惠东

2020年3月

“传统造物与文化意象”课程教学大纲

英文名称: Traditional Creation & Cultural Image

课程编码: 1760225

课程性质: 学科基础必修课

学分: 2.0

学时: 32

面向对象: 雕塑专业本科生

先修课程: 中国美术史、中国古代雕塑史、中国传统彩塑 1

教材及参考书:

[1] 威廉·A·哈维兰著,《文化人类学》,上海社会科学院出版社,2006年1月

[2] 周蔚、徐克谦编译,《人类文化启示录》,学林出版社,1999年11月

[3] 朱大可著,《华夏上古神系(上下卷)》,东方出版社,2017年5月

[4] 戴吾三编,《考工记图说》,山东画报出版社,2003年5月

一、课程简介

本课程属于学科基础必修课,在人才培养过程中起到培养学生发现问题、分析问题、解决问题的自主学习能力,使学生能够在适应当代科技和社会发展要求的同时,加强中国传统造物理论的研究,有利于创新性人才的培养。学生通过学习该课程后,使学生更加理解理论对造物的指导作用,能够从中国传统的理论中找到中国当代造型艺术发展的营养和源泉。培养学生的传统文化、良好的学习态度的学习方法。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位:

本课程在学习和掌握雕塑专业核心课程基础上,进一步加强对传统造物与其背后文化意象的理论学习,更加了解古今中外的造物思想,特别是中国传统的文化典籍,把握概念的内涵,能按一定的结构体系对知识进行整理、归纳、概括,使其条理化,并能找出规律,由此对不同时代造物形象有更深刻认识。同时结合实践,提高学生对于造型基本思维方法和研究方法的理解能力,大学生今后的发展提供坚实的基础支持。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述。

X1 树立和践行社会主义核心价值观:眼界开阔,知识面广,有正确的人生观和价值观。以课程思政为引导,培养学生具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养;具有诚信意识、社会责任感,能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范,养成爱岗敬业精神、树立社会主义核心价值体系的观念。

X2 专业技能:提高学生对于人体结构的了解,加强创作能力,熟练掌握雕塑语言的运用。

X3 理论知识:本门课程将理论和实践相结合。在理论方面对于雕塑创作方法进行详尽的阐释,以深入浅出的方式使学生了解雕塑创作的基本思维方法与创作形式。

X4 艺术创作能力:具有积极向上的艺术创作构思与基本表现能力,具有良好的艺术素质。

X5 设计/解决方案:专业方向明确,能够设计针对环境中雕塑和景观造型的解决方案,满足特定需求的形象或造型,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

X6 研究:以课题为导向,使学生自主进行创作诸方面的研究,包括选题、分析与论证,并通过信息综合得到合理有效的结论。

X8 知识综合运用能力:具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融入雕塑创作之中。

X9 沟通:能够就雕塑和设计中复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

X12 自主学习和终身学习的意识:具有不断学习和适应发展的能力,能将理论与实践相结合,能独立查阅艺术文献资料,能运用现代信息技术获取相关信息,能在专业理论指导下进行艺术实践,也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

(二) 课程目标

1 教学目标:写明课程拟达到的课程目标,指明学生需要掌握的知识、素质与能力及应达到的水平,本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况,详见表 1。

本课程的主要内容为设定中国古代设计理论范围,通过分项主题教学,使学生基本了解中国传统设计的现象和深层理论,并对某一理论进行重点学习研究,进行自主学习,提高理论研究水平。该目标分解为以下子目标。

(1) 结合课程思政教学,从纵向历史与横向现实的纬度引导学生正确、健康的艺术观念。能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范,养成爱国敬业精神、树立社会主义核心价值观的观念。

(2) 了解中国传统造物的背后的文化形态及传统文化的在生产生活中的应用和体现。

(3) 增强理论结合实际能力,体验传统造物的技艺与传承。

(4) 培养学生自主学习、深入分析、文化溯源和文化比较的研究能力,并通过信息综合得到合理有效的结论。

(5) 培养面向复杂系统问题的思路构建、解决方案、相互交流和团队协作能力。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	结合课程思政教学,从纵向历史与横向现实的纬度引导学生正确、健康的艺术观念。能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范,养成爱国敬业精神、树立社会主义核心价值观的观念。	◎	◎	◎	◎	●	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎

2	了解中国传统造物的背后的文化形态及传统文化的在生产生活中的应用和体现。	◎	●	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3	增强理论结合实际能力，体验传统造物的技艺与传承。	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
4	培养学生自主学习、深入分析、文化溯源和文化比较的研究能力，并通过信息综合得到合理有效的结论。	◎	◎	◎	◎	●	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎
5	培养面向复杂系统问题的思路构建、解决方案、相互交流和团队协作能力。	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：写明课程对培养学生的理想信念、家国情怀、民族自信、责任担当、职业素养、行为规范等育人元素，寓价值观引导于知识传授之中。

本课程通过深入探讨本民族的传统造物的形态与文化关联，从而使学生了解和掌握造型背后的文化观念和文化意象，对于加强学生的传统文化素养具有直接作用；对于增强民族自豪感和文化自信有着潜移默化的作用；对于提高学生的人文社科素养，增强爱国敬业精神，社会责任感和职业规范和道德规范具有重要意义。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)				
		1	2	3	4	5
第一章 中国古代造物概述	教学内容：文化同质化趋势与文化差异化重要性、中国古代造物的文化积淀▲、中国古代造物的思维方法★	√				
第二章 文化的载体——文字	教学内容：中外文字对比简述、中国文字的演化与发展、中国文字中的艺术▲★、中国文字的当代演进与趋势▲★		√	√		
第三章 衣食住行（之）衣、食	教学内容：“衣”、“食”、“住”、“行”中的艺术——“衣”、“食”▲★		√	√	√	
第四章 衣食住行（之）住、行	教学内容：“衣”、“食”、“住”、“行”中的艺术——“住”、“行”▲★		√	√	√	
第五章 从生到死（之）儿童器具	教学内容：：儿童玩具的形与意▲★		√	√	√	
第六章 从生到死（之）丧葬物品	教学内容：事死如生的丧葬观▲★		√	√	√	

第七章 传统造物 文化因素	教学内容：人为“事”、“物”、天人合一的终极追求▲、太极阴阳的文化意识*、礼教为先唯善为美的造物伦理道德	√	√			√
第八章 传统造物 内在规律	教学内容：传统造物的审美特征、传统造物中的中华文化观念的体现*、传统文化对当代设计的影响▲	√	√			√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：

课程以讲授与实践为相结合进行教学。引导学生独立或按小组完成传统文化调研、调研报告以及实践环节。使用多媒体课件，配合板书和范例演示讲授课程内容。引导学生进行文献学习和资料阅读，培养自学能力。

采用网上教学资源，开展网络辅助教学，作为教学内容的有效补充。通过了解、学习国际或国内相关专业课程，取人之长，补己之短。

推进反转课堂的教学方法，增强学生的参与程度，使学生课前预习准备，课上交互讨论，课下总结思考。

学习方法：

在理论指导下进行实践；注意从实际问题入手，明确学习各阶段的重点任务，做到课前预习，课中认真听课，积极思考，课后认真复习并完成作业，自主学习网上其他院校优秀教学课程，重点在在文化调研过程中加深对原理的理解。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表3。

表3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 中国古代 造物概述	教学内容：文化同质化趋势与文化差异化重要性、中国古代造物的文化积淀▲、中国古代造物的思维方法* 民族文化自信	2					2
第二章 文化的载体——文字	教学内容：中外文字对比简述、中国文字的演化与发展、中国文字中的艺术▲*、中国文字的当代演进与趋势▲*	2					2
第三章 衣食住行（之）衣、食	教学内容：“衣”、“食”、“住”、“行”中的艺术——“衣”、“食”▲*	4					4
第四章	教学内容：“衣”、“食”、	4	6		2		12

衣食住行 (之) 住、行	“住”、“行”中的艺术—— “住”、“行”▲★						
第五章 从生到死 (之) 儿童器具	教学内容:：儿童玩具的形 与意▲★	4					4
第六章 从生到死 (之) 丧葬物品	教学内容: 事死如生的丧葬 观▲★	4	6		2		12
第七章 传统造物 文化因素	教学内容: 人为“事”、 “物”、天人合一的终极追求 ▲、太极阴阳的文化意识*、 礼教为先唯善为美的造物伦 理道德	2					2
第八章 传统造物 内在规律	教学内容: 传统造物的审美 特征、传统造物中的中华文 化观念的体现*、传统文化 对当代设计的影响▲	2	8				18
合计		24	20		4		48

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和课题成绩两部分。

平时成绩 20%（平时作业等 15%，出勤 5%），课题成绩 80%。

平时成绩中的其它 5%主要反应学生的课堂表现、平时的信息接收、自我约束。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤率、课堂的基本表现（课堂测验、课堂互动等）；作业等的 15%主要是课堂作业和课外作业，主要考察学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。

课题成绩 80%为对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	20	课程的出勤率、课堂的基本表现、学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。对应毕业要求 X1、X2、X3、X4、X5。
课题成绩	80	对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。对应毕业要求 X4、X5、X7、X8、X9、X12。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	课堂回答问题观点明确、论据充分；随堂作业认真，掌握难点要点。	课堂回答问题较为充分、有一定观点和论据；随堂作业较为认真，基本掌握难点要点。	课堂回答问题有一定观点但论据不足；随堂作业基本掌握一般内容。	课堂回答问题有观点含混，论据不足；随堂作业对教学内容掌握不足。	不满足 D 要求
研讨	研讨过程认真，并得出独立完整观点。	研讨过程较为认真，并提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助能提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助仍然不能提出观点。	不满足 D 要求
实验	无	无	无	无	不满足 D 要求
课题	以个人为单位，进行实践环节创作，理念与造型俱佳；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，观点明晰，论证严谨。	以个人为单位，进行实践环节创作，较好的传达作者观念；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，有观点，有一定论证。	以个人为单位，进行实践环节创作，理念不清晰，造型效果一般；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，观点不明确，论证不充足。	以个人为单位，进行实践环节创作，理念不清晰，造型效果较差；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，工作量不饱满，观点论证较混乱。	不满足 D 要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：赵健磊

批准者：李惠东

2020 年 3 月

“艺术景观创作 3”课程教学大纲

英文名称: Artistic Landscape Creation 3

课程编码: 1760226

课程性质: 学科基础必修课

学分: 2.0

学时: 32

面向对象: 雕塑专业本科生

先修课程: 立体造型 1、立体造型 2、雕塑艺术创作 1、雕塑艺术创作 2、艺术景观创作 1、艺术景观创作 2

教材及参考书:

- [1] 王珠珍, 陈耀明著.综合材料的艺术表现[M].上海: 上海大学出版社.2005.
- [2] (德) 沃林格著.抽象与移情 对艺术风格的心理学研究[M].北京: 金城出版社.2010.
- [3] Anna Moszynska 著; 黄丽娟译.抽象艺术[M].远流出版事业股份有限公司.1999
- [4] (俄) 瓦西里·康定斯基.点.线.面 抽象艺术的基础[M].1988.
- [5] 谭勋著.雕塑综合材料教学[M].石家庄: 河北美术出版社.2005.
- [6] 秦璞著.综合材料 材料与空间构成[M].石家庄: 河北教育出版社.2009.
- [7] (联邦德国) 霍格·特鲁尔茨著.人体变形艺术[M].长沙: 湖南大学出版社.1989.
- [8] (法) Marc Jimenez; 阿多诺艺术、意识形态与艺术理论[M].广州: 中山大学出版社.2018.
- [9] (苏) 卡风著; 艺术形态学[M].北京: 生活·读书·新知三联书店.1986.
- [10] (德) 恩斯特·海克尔著.自然界的艺术形态[M].广东南方日报出版社.2015.
- [11] 谭根雄著.中国当代观念艺术形态个案研究[M].上海: 上海人民出版社.2015.
- [12] 霍波洋主编.双重基础 抽象造型基础 2016 年修订版[M].长春: 吉林美术出版社.2016.
- [13] 李秀勤著 抽象雕塑形态教学: 雕塑—抽象雕塑形态教学 中国美术学院出版社 2013
- [14] (美) 鲁道夫·阿恩海姆著.艺术与视知觉[M].成都: 四川人民出版社.2019.

一、课程简介

本课程为艺术景观创作训练进阶提升的第三阶段。是以课题为引导, 分层次递进式的掌握创作思路、方法、规律训练的开始。它包含 3 个主要内容: 历史博物馆文化主题雕塑创作与文创作品; 革命历史题材博物馆主题创作与文创作品创作; 自然科技博物馆主题雕塑创作与文创作品。教师根据不同班级前期学习作业成果和掌握的学生实际学习能力, 采取三选一或者以 3 个课题分组的方式进行教授。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位:

本课程是雕塑专业学科基础必修课, 为艺术景观创作训练进阶提升的第三阶段。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述:

X1 树立和践行社会主义核心价值观:眼界开阔,知识面广,有正确的人生观和价值观。以课程思政为引导,培养学生具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养;具有诚信意识、社会责任感,能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范,养成爱岗敬业精神、树立社会主义核心价值体系的观念。

X2 专业技能:提高学生对于人体结构的了解,加强创作能力,熟练掌握雕塑语言的运用。

X3 理论知识:本门课程将理论和实践相结合。在理论方面对于雕塑创作方法进行详尽的阐释,以深入浅出的方式使学生了解雕塑创作的基本思维方法与创作形式。

X4 艺术创作能力:具有积极向上的艺术创作构思与基本表现能力,具有良好的艺术素质。

X5 设计/解决方案:专业方向明确,能够设计针对环境中雕塑和景观造型的解决方案,满足特定需求的形象或造型,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

X6 研究:以课题为导向,使学生自主进行创作诸方面的研究,包括选题、分析与论证,并通过信息综合得到合理有效的结论。

X7 使用现代工具:熟悉雕塑、艺术设计软件应用技巧,能够针对复杂造型、设计问题,选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对雕塑或景观中复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。

X8 知识综合运用能力:具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融入雕塑创作之中。

X9 沟通:能够就雕塑和设计中的复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

X10 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

X11 项目管理:理解并掌握雕塑创作和景观项目中管理原理与经济决策方法,能在多学科环境中应用。

X12 自主学习和终身学习的意识:具有不断学习和适应发展的能力,能将理论与实践相结合,能独立查阅艺术文献资料,能运用现代信息技术获取相关信息,能在专业理论指导下进行艺术实践,也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

(二) 课程目标

1 教学目标:本课程是雕塑专业限选课,为艺术景观创作训练进阶提升的第三阶段。学生应具备相关塑造能力和了解相关结构、对比、虚实等立体塑造能力,初步进行雕塑环境参考语言思考。特别是为今后的创作打下基础。

该目标分解为以下子目标。

(1)通过系列的课题,对于艺术表达的手法进行多方面的尝试。相关建筑及雕塑结构、对比、虚实等立体塑造能力

(2) 帮助学生对不同风格的雕塑风格进行分析学习, 学会归纳表现思路、表现材料, 完成形式语言的整合内容

(3) 增强理论结合实际能力, 熟悉写实手法、装饰手法、抽象手法的造型规律和相互关系。

(4) 培养学生自主学习、深入分析、文化溯源和文化比较的研究能力, 并通过信息综合得到合理有效的结论。

(5) 培养面向复杂系统问题的思路构建、解决方案、相互交流和团队协作能力。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	通过系列的课题, 对于艺术表达的手法进行多方面的尝试。相关建筑及雕塑结构、对比、虚实等立体塑造能力。	●	◎	●	●	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎
2	帮助学生对不同风格的雕塑风格进行分析学习, 学会归纳表现思路、表现材料, 完成形式语言的整合内容。	●	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3	增强理论结合实际能力, 熟悉写实手法、装饰手法、抽象手法的造型规律和相互关系。	●	◎	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
4	培养学生自主学习、深入分析、文化溯源和文化比较的研究能力, 并通过信息综合得到合理有效的结论。	◎	◎	◎	●	◎	◎	●	●	◎	◎	◎	◎
5	培养面向复杂系统问题的思路构建、解决方案、相互交流和团队协作能力。	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	●	●

注: ●: 表示有强相关关系, ◎: 表示有一般相关关系, ○: 表示有弱相关关系

2 育人目标:

本课程通过一系列的有关联课题设置, 使学生理解和掌握艺术创作中雕塑结构、对比、虚实等表达的能力及基本概念; 培养与提高学习者的分析艺术家相关作品所形成的诸多关系, 具备整体性思维的能力; 发展学生的审美素质。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑, 详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)				
		1	2	3	4	5

第一章	教学内容：分析艺术创作中雕塑结构。 ▲——以课堂讲授形式为主。利用常规板书、投影形式讲授	√				
第二章	教学内容：艺术作品中表达能力分析▲。——以课堂讲授形式为主。利用常规板书、投影形式分析、阐述		√	√		
第三章	教学内容：学生动手练习和辅导——以课堂讲授、示范形式为主进行讲授。▲了解流程，了解简单的规范★		√	√	√	
第四章	教学内容：讲评。▲★文化自信与民族自信			√	√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：

教授方法：以讲授为辅（8学时），实验为主（24）。使用多媒体课件，配合板书和范例演示讲授课程内容。适当引导学生阅读课外书籍和资料，培养自学能力。实践教学则按照具体内容安排相关作业，提出基本要求，指导学生独立完成具体作业的练习。

学习方法：

引导学生整理出自己独特的创作模式和思维模式，针对于系列课题引导学生了解和掌握多样化的艺术造型表达、艺术材料等，为今后创作可做好前期的准备工作。

五、教学环节及学时分配

表3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章	教学内容：分析艺术创作中雕塑结构 ▲——以课堂讲授形式为主。利用常规板书、投影方式讲授。	4					4
第二章	教学内容：艺术作品中表达能力分析▲。——以课堂讲授方式为主。利用常规板书、投影形式分析、阐述。	4					4
第三章	教学内容：学生动手练习和辅导——以课堂讲授、示范形式为主进行讲授。▲了解流程，了解简单的规范。★	20					20
第四章	教学内容：讲评。▲★				4		4
合计		28			4		32

六、考核与成绩评定

百分制，30%知识掌握,10%学习态度,60%完成作品

知识掌握占30%。主要反映学生在所学知识指导下如何完成作业，有一定的综合运用能力以及学习研究的能力、交流能力（口头和书面表达）、协作能力、动手能力。

学习态度的 10%主要反应学生的课堂表现、出勤情况。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤情况、课堂的基本表现（课堂互动）。

完成作品的 60%是对学生学习效果的整体考核。考核学生运用所学知识和方法完成作品的能 力，以学习过程和完成作品为最终考核成绩的依据。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
知识掌握	30	相关作业的完成质量，对应毕业要求 X1、X2、X3、X4 达成度的考核。
完成作品	60	整个课程学习和完成情况。对应毕业要求 X4、X5、X6 达成度的考核，同时对 X7、X8 达成度的达成为必要条件。
学习态度 (作业及出勤情况)	10	课堂表现、出勤情况及作业完成质量，对应毕业要求 X7、X8、X9、X10、X11、X12 达成度的考核。

七、考核环节及质量标准

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	课堂回答问题观点明确、论据充分；随堂作业认真，掌握难点要点。	课堂回答问题较为充分、有一定观点和论据；随堂作业较为认真，基本掌握难点要点。	课堂回答问题有一定观点但论据不足；随堂作业基本掌握一般内容。	课堂回答问题有观点含混，论据不足；随堂作业对教学内容掌握不足。	不满足 D 要求
研讨	研讨过程认真，并得出独立完整观点。	研讨过程较为认真，并提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助能提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助仍然不能提出观点。	不满足 D 要求
实验	无	无	无	无	不满足 D 要求
作品	以个人为单位，进行实践环节创作，理念与造型俱佳；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，观点明	以个人为单位，进行实践环节创作，较好的传达作者观念；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，有观	以个人为单位，进行实践环节创作，理念不清晰，造型效果一般；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，	以个人为单位，进行实践环节创作，理念不清晰，造型效果较差；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，工作量不饱	不满足 D 要求

	晰，论证严谨。	点，有一定论证。	观点不明确，论证不充足。	满，观点论证较混乱。	
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：赵健磊

批准者：XXX

2020年3月

“雕塑艺术创作 4”课程教学大纲

英文名称: Sculptural Creation 4

课程编码: 1710994

课程性质: 学科基础必修课

学分: 3.0

学时: 48

面向对象: 雕塑专业本科生

先修课程: 雕塑艺术创作 1、雕塑艺术创作 2、雕塑艺术创作 3

教材及参考书:

- [1] 钟楚云著, 最新城市环境雕塑景观设计创作实例图集, 中国环境出版社, 2006 年 3 月
- [2] 北京城雕建设管理办公室编著, 北京国际雕塑公园作品集, 中国建筑工业出版社, 2004 年 10 月
- [3] 陈秦佐主编, 中国城市雕塑掠影, 上海画报出版社, 2006 年 12 月
- [4] 俞孔坚主编, 景观设计: 景观与雕塑 22, 《LAKY 格调》杂志社, 2007 年 07 月
- [5] 马钦忠著, 雕塑空间公共艺术, 学林出版社, 2004 年 07 月

一、课程简介

本课程通过示范和讲解雕塑艺术创作的基本方法, 从而使学生理解和掌握雕塑艺术创作的基本概念、基本知识、基本原理和基本方法; 培养与提高学习者的分析资料与整理资料, 活跃的思维、创新能力; 提高和发展学习者的视觉空间思维能力和造型素质; 增进学习者从事雕塑制作与表现的能力。

本课程以课程思政为引导, 为学生树立社会主义核心价值观的观念, 引导他们初步探索个人兴趣的方向, 夯实艺术修养, 培养良好且系统的搜集资料能力, 提高思想道德品质、文化素养都将起到重要作用; 在课程讲授中贯穿诚信意识、社会责任感的培养, 使学生在创作和工作实践中能够理解并遵守职业道德和规范。具象造型的学习可以从生活中直接取材, 如: 人物、动物、静物等。而抽象造型需要艺术家的重新整合能力, 同时, 它是再创造、再改造的过程。所以抽象造型能力需要我们训练转换思维以及进行一定的学习实践。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位:

本课程是雕塑专业的专业限选课。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述:

X1 树立和践行社会主义核心价值观: 眼界开阔, 知识面广, 有正确的人生观和价值观。以课程思政为引导, 培养学生具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养; 具有诚信意识、社会责任感, 能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范, 养成爱国敬业精神、树立社会主义核心价值观的观念。

X2 专业技能: 提高学生对于人体结构的了解, 加强创作能力, 熟练掌握雕塑语言的运用。

X3 理论知识: 本门课程将理论和实践相结合。在理论方面对于雕塑创作方法进行详尽的阐释,以深入浅出的方式使学生了解雕塑创作的基本思维方法与创作形式。

X4 艺术创作能力: 具有积极向上的艺术创作构思与基本表现能力,具有良好的艺术素质。

X5 设计/解决方案: 专业方向明确,能够设计针对环境中雕塑和景观造型的解决方案,满足特定需求的形象或造型,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

X6 研究: 以课题为导向,使学生自主进行创作诸方面的研究,包括选题、分析与论证,并通过信息综合得到合理有效的结论。

X7 使用现代工具: 熟悉雕塑、艺术设计软件应用技巧,能够针对复杂造型、设计问题,选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对雕塑或景观中复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。

X8 知识综合运用能力: 具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融入雕塑创作之中。

X9 沟通: 能够就雕塑和设计中复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

X10 个人和团队: 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

X11 项目管理: 理解并掌握雕塑创作和景观项目中管理原理与经济决策方法,能在多学科环境中应用。

X12 自主学习和终身学习的意识: 具有不断学习和适应发展的能力,能将理论与实践相结合,能独立查阅艺术文献资料,能运用现代信息技术获取相关信息,能在专业理论指导下进行艺术实践,也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

(二) 课程目标

1. 教学目标:

本课程要求的基本教学目标,在授课中必须完全涵盖,主讲教师可以根据学生的状况,自身的体会等在某些方面进行扩展和对学生进行引导,适当扩大学生的涉猎面。讲授创作思路与技法、雕塑艺术材料与造型的转换训练,引导学生整理出自己独特的创作模式和思维模式,为接下来的毕业创作可做好前期的思路整理、构思构图准备、资料准备与搜集的工作。

该目标分解为以下子目标。

(1). 研究历年来各大艺术院校雕塑专业毕业生作品。

要求学生通过调研增加独立思考、分析、研究能力。

(2). 研究世界知名雕塑家作品的风格与材料的应用。

要求学生独立地、系统地应用所学的各种知识技能。

(3). 研究现代科技带来的新材料、新媒介的可塑性和广泛性。

要求创作的选题尽可能结合社会市场实际，考虑课题的使用与真实性。

(4). 研究创作构思的独特性和可行性，内容与形式的互补性和协调性。

要求学生能够在创作过程中独立发现问题，分析问题，解决问题，提高综合判断能力。

重点：创作作品的立意新颖，材料与形式选择匹配合理。

难点：内容与形式、材料与质感的协调一致。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	要求学生通过调研增加独立思考、分析、研究能力。	●	◎	●	◎	●	◎	◎	●	○	○	○	○
2	要求学生独立地、系统地应用所学的各种知识技能。	●	◎	●	◎	●	◎	◎	◎	○	○	○	○
3	要求创作的选题尽可能结合社会市场实际，考虑课题的使用与真实性。	●	◎	●	●	●	◎	◎	◎	○	○	○	○
4	培养学生自主学习、深入分析、文化溯源和文化比较的研究能力，并通过信息综合得到合理有效的结论。	◎	◎	◎	◎	●	◎	◎	●	○	○	○	○
5	培养面向复杂系统问题的思路构建、解决方案、相互交流和团队协作能力。	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	●	●
6	要求学生能够在创作过程中独立发现问题，分析问题，解决问题，提高综合判断能力。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：

本课程通过示范和讲解雕塑艺术创作的基本方法，从而使学生理解和掌握雕塑艺术创作的基本概念、基本知识、基本原理和基本方法；培养与提高学习者的分析资料与整理资料，活跃的思维、创新能力；提高和发展学习者的视觉空间思维能力和造型素质；增进学习者从事雕塑制作与表现的能力。

三、课程教学内容

本课程为雕塑艺术创作训练进阶提升的最后阶段。是以课题为引导，分层次递进式的掌握创作思路、方法、规律训练的开始。它包含 3 个主要内容：形式语言创作；“北京礼物”文创作品创作；材料与科技创作。教师根据不同班级前期学习作业成果和掌握的学生实际

学习能力，采取三选一或者以3个课题分组的方式进行教授。

作业：

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表2。

表2 教学内容与课程目标的对应关系

形式语言创作：

章节名称	教学内容及重点(▲)、难点(★)	课程目标(√)				
		1	2	3	4	5
第一章	教学内容：形式语言的分类。▲具象与抽象、具象与写实、具象与变形、构图与几何、总结。★	√				
第二章	教学内容：形式语言与内容匹配。▲创作主题的多种形式语言表达，形式语言的多种主旨意义表达。★	√	√	√	√	√
第三章	教学内容：形式语言的提取与强化。▲形式感主干线的提取，围绕形式感主干线建立形体总趋势。★		√	√	√	
第四章	教学内容：空间与形式、材料与形式。▲形式感与不同空间表现形式的相互关系，形式感借助材料表现的强化和突出。★			√	√	√
第五章	教学内容：艺术的形式与雕塑的形式语言。▲宏观艺术概念下的形式语言，雕塑形式语言如何借助宏观艺术形式语言的创新。★			√	√	√
第六章	教学内容：形式感是每件作品的灵魂。▲主题内容是作品的骨血，形式感就是作品的灵魂，形式语言细节的微妙变化与整体形式感主干线的完美融合决定作品的升华。★	√	√	√	√	√

“北京礼物”文创作品创作：

章节名称	教学内容及重点(▲)、难点(★)	课程目标(√)				
		1	2	3	4	5
第一章	教学内容：北京文化元素的筛选。▲查找资料——北京的历史与文化遗产，分析资料——筛选明确各自选择的北京文化元素点，追根挖底——找寻自我选题的深刻渊源，细化资料收集——各自选择的北京文化元素点及其相关图文造像资料。★	√				
第二章	教学内容：时代文化元素与时代文化理念的契合点。▲各自选择的北京文化元素点的时代文化现象的关注点，当今时代人们对这一文化现象的关注点。★	√	√	√	√	√
第三章	教学内容：文化理念的演变。▲文化关注点变化的原因，当今时代对形式感的新需求。★		√	√	√	
第四章	教学内容：从古代创作理念的总结到新时代创作理念的复			√	√	√

	生。▲物像到思想根源的解读——从古代造像形式复原、临摹到古代的创作理念梳理，古代图文造像形式的创造理念与新时代创造理念的契合点。★					
第五章	教学内容：新形式的建立适应新理念的需求。▲新理念下的新元素，新元素创造新形式。★			√	√	√
第六章	教学内容：“北京礼物”的新科技时代打造方式。▲“北京礼物”的材料选择与实践，“北京礼物”的模型定稿。★	√	√	√	√	√

材料与科技创作：

章节名称	教学内容及重点（▲）、难点（★）	课程目标（√）				
		1	2	3	4	5
第一章	教学内容：雕塑的传统材料到后工业时代的材料变化与使用方法。▲雕塑的传统材料与使用方法，东方的象形文化史与西方的材料加工史。★	√				
第二章	教学内容：因物象形、巧夺天工——根据材料进行创作的历史。▲根据个人搜集该材料的自然造型实物，开始给材料“相面”。确定材料的使用方法与创作思路及其材料自然形态的契合度。★	√	√	√	√	√
第三章	教学内容：近当代的雕塑材料广泛性和可塑性。▲鬼斧神工——传统材料的自然之美和自然法则，近当代的雕塑材料广泛性和可塑性。★		√	√	√	
第四章	教学内容：后工业时代和信息时代的材料变化与使用方法。▲传统工艺随着新时代新技术的来临与冲击面临的转变，新材料、新技术、新工艺的传统理念延续与表达。★			√	√	√
第五章	教学内容：工业 4.0 时代的材料与使用方法。▲数字技术，VR 的模拟技术。★			√	√	√
第六章	教学内容：未来人工智能时代的材料与使用方法。▲AI 人工智能技术的材料与使用方法，未来奇点艺术的材料与使用方法。★	√	√	√	√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：

以讲授为辅（12 学时），实验为主（36）。使用多媒体课件，配合板书和范例演示讲授课程内容。适当引导学生阅读课外书籍和资料，培养自学能力。实践教学则按照具体内容安排相关作业，提出基本要求，指导学生独立完成具体作业的练习。

采用网上教学资源，开展网络辅助教学，作为教学内容的有效补充。通过了解、学习国际或国内相关专业课程，取人之长，补己之短。

推进反转课堂的教学方法，增强学生的参与程度，使学生课前预习准备，课上交互讨论，课下总结思考。

学习方法：

引导学生整理出自己独特的创作模式和思维模式，把每学期中雕塑艺术创作课中讲授的创作思路与技法、雕塑艺术材料与造型的转换训练回顾梳理，为接下来的毕业创作可做

好前期的思路整理、构思构图准备、资料准备与搜集的工作。

在理论指导下进行实践；注意从实际问题入手，明确学习各阶段的重点任务，做到课前预习，课中认真听课，积极思考，课后认真复习并完成作业，自主学习网上其他院校优秀教学课程，重点在在文化调研过程中加深对原理的理解。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

形式语言创作：

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章	教学内容：形式语言的分类。 ▲具象与抽象、具象与写实、具象与变形、构图与几何、总结。★	2		6			8
第二章	教学内容：形式语言与内容匹配。▲创作主题的多种形式语言表达，形式语言的多种主旨意义表达。★	2		6			8
第三章	教学内容：形式语言的提取与强化。▲形式感主干线的提取，围绕形式感主干线建立形体总趋势。★	2		6			8
第四章	教学内容：空间与形式、材料与形式。▲形式感与不同空间表现形式的相互关系，形式感借助材料表现的强化和突出。★	2		6			8
第五章	教学内容：艺术的形式与雕塑的形式语言。▲宏观艺术概念下的形式语言，雕塑形式语言如何借助宏观艺术形式语言的创新。★	2		6			8
第六章	教学内容：形式感是每件作品的灵魂。▲主题是作品的骨血，形式感就是作品的灵魂，形式语言细节的微妙变化与整体形式感主干线的完美融合决定作品的升华。★	2		4	2		8
合计		12		34	2		48

“北京礼物”文创作品创作：

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章	教学内容：北京文化元素的筛选。▲查找资料——北京的历史与文化遗产，分析资料——筛选明确各自选择的北京文化元素点，追根挖底——找寻自我选题的深刻渊源，细化资料收集——各自选择的北京文化元素点及其相关图文造像资料。★	2		6			8
第二章	教学内容：时代文化元素与时代文化理念的契合点。▲各自选择的北京文化元素点的时代文化现象的关注点，当今时代人们对这一文化现象的关注点。★	2		6			8
第三章	教学内容：文化理念的演变。▲文化关注点变化的原因，当今时代对形式感的新需求。★	2		6			8
第四章	教学内容：从古代创作理念的总结到新时代创作理念的复生。▲物像到思想根源的解读——从古代造像形式复原、临摹到古代的创作理念梳理，古代图文造像形式的创造理念与新时代创造理念的契合点。★	2		6			8
第五章	教学内容：新形式的建立适应新理念的需求。▲新理念下的新元素，新元素创造新形式。★	2		6			8
第六章	教学内容：“北京礼物”的新技术时代打造方式。▲“北京礼物”的材料选择与实践，“北京礼物”的模型定稿。★	2		4	2		8
合计		12		34	2		48

材料与科技创作:

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章	教学内容：雕塑的传统材料到后工业时代的材料变化与使用方法。▲雕塑的传统材料与使用方法，东方的象形文化史与西方的材料加工史。★	2		6			8
第二章	教学内容：因物象形、巧夺天工——根据材料进行创作的历史。▲根据个人搜集该材料的自然造型实物，开始给材料“相面”。确定材料的使用方法与创作思路及其材料自然形态的契合度。★	2		6			8
第三章	教学内容：近当代的雕塑材料广泛性和可塑性。▲鬼斧神工——传统材料的自然之美和自然法则，近当代的雕塑材料广泛性和可塑性。★	2		6			8
第四章	教学内容：后工业时代和信息时代的材料变化与使用方法。▲传统工艺随着新时代新技术的来临与冲击面临的转变，新材料、新技术、新工艺的传统理念延续与表达。★	2		6			8
第五章	教学内容：工业 4.0 时代的材料与使用方法。▲数字技术，VR 的模拟技术。★	2		6			8
第六章	教学内容：未来人工智能时代的材料与使用方法。▲AI 人工智能技术的材料与使用方法，未来奇点艺术的材料与使用方法。★	2		4	2		8
合计		12		34	2		48

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和考试成绩两部分。

百分制，30%知识掌握,10%学习态度（作业及出勤情况）,60%完成作品

知识掌握占 30%。主要反映学生在所学知识指导下如何完成作业，有一定的综合运用能力以及学习研究的能力、交流能力（口头和书面表达）、协作能力、动手能力。

学习态度（作业及出勤情况）的 10%主要反应学生的课堂表现、出勤情况。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤情况、课堂的基本表现（课堂互动）。

完成作品的 60%是对学生学习效果的整体考核。考核学生运用所学知识和方法完成作品的的能力，以学习过程和完成作品为最终考核成绩的依据。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
知识掌握	30	主要反映学生在所学知识指导下如何完成作业，有一定的综合运用能力以及学习研究的能力、交流能力（口头和书面表达）、协作能力、动手能力。对应毕业要求 X1、X4、X5。
完成作品	60	对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。对应毕业要求 X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、X11、X12。
学习态度 (作业及出勤情况)	10	课程的出勤率、课堂的基本表现、学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。对应毕业要求 X1、X2、X3。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	课堂回答问题观点明确、论据充分；随堂作业认真，掌握难点要点。	课堂回答问题较为充分、有一定观点和论据；随堂作业较为认真，基本掌握难点要点。	课堂回答问题有一定观点但论据不足；随堂作业基本掌握一般内容。	课堂回答问题有观点含混，论据不足；随堂作业对教学内容掌握不足。	不满足 D 要求
研讨	研讨过程认真，并得出独立完整观点。	研讨过程较为认真，并提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助能提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助仍然不能提出观点。	不满足 D 要求
实验	无	无	无	无	不满足 D 要求
作品	以个人为单位，进行实践环节创作，理念与造型俱	以个人为单位，进行实践环节创作，较好的传达作者	以个人为单位，进行实践环节创作，理念不清晰，造	以个人为单位，进行实践环节创作，理念不清晰，造	不满足 D 要求

	佳；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，观点明晰，论证严谨。	观念；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，有观点，有一定论证。	型效果一般；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，观点不明确，论证不充足。	型效果较差；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，工作量不饱满，观点论证较混乱。	
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：李惠东

批准者：李惠东

2020年3月

“艺术景观创作 4”课程教学大纲

英文名称: Artistic Landscape Creation 4

课程编码: 1760227

课程性质: 学科基础必修课

学分: 3.0

学时: 48

面向对象: 雕塑专业本科生

先修课程: 艺术景观创作 1、艺术景观创作 2、艺术景观创作 3

教材及参考书:

- [1] 李建伟著,《景观创作——草图与构思》,中国建筑工业出版社,2014年11月
- [2] 奉都通 施琳琳 黄胜著,《景观雕塑》,中国民族摄影出版社,2013年1月
- [3] 钟楚云著,《最新城市环境雕塑景观设计创作实例图集》,中国环境出版社,2006年3月
- [4] 俞孔坚主编,景观设计:景观与雕塑 22,《LAKY 格调》杂志社,2007年07月
- [5] 马钦忠著,雕塑空间公共艺术,学林出版社,2004年07月
- [6] 高迪国际编,城市景观雕塑 I,广西师范大学出版社,2014年10月

一、课程简介

本课程在人才培养过程中起到培养学生发现问题、分析问题、解决问题的自主学习能力,使学生能够在适应当代科技和社会发展要求的同时,加强对于景观设计中的雕塑、艺术装置、建筑等内容深入研究,了解雕塑作为重要的语言要素对景观计的重要作用和意义。使学生更加理解环节与单体构筑物关系,能够从大的环境入手通盘考虑整体与细节的关系与节奏。培养学生的跨专业知识、良好的学习态度和高效的学习方法。

本课程为艺术景观创作训练进阶提升的最后阶段。是以课题为引导,分层次递进式的掌握创作思路、方法、规律训练的开端。它包含3个主要内容:生态文化景区总体规划与主题雕塑创作;红色主题园区总体规划与主题创作;智慧城市家居总体规划与主题作品创作。教师根据不同班级前期学习作业成果和掌握的学生实际学习能力,采取三选一或者以3个课题分组的方式进行教授。

二、课程地位与目标

(一) **课程地位:** 写明本课程在人才培养体系中的地位和作用。

本课程是雕塑专业的学科基础必修课,在学习和掌握雕塑创作方法的基础上,进一步加深对于创作的理解,通过实践提高学生的创作水准。更加了解古今中外的优秀雕塑作品,进行整理归纳、寻找规律,由此对同时代优秀雕塑作品有更深刻认识。同时结合实践,提高学生对于创作基本思维方法和研究方法的理解能力,为学生今后的发展提供坚实的基础支持。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述。

X1 树立和践行社会主义核心价值观:眼界开阔,知识面广,有正确的人生观和价值观。以课程思政为引导,培养学生具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养;具有诚信意识、社会责任感,能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范,养成爱国敬业精神、树立社会主义核心价值体系的观念。

X2 专业技能:提高学生对于人体结构的了解,加强创作能力,熟练掌握雕塑语言的运用。

X3 理论知识:本门课程将理论和实践相结合。在理论方面对于雕塑创作方法进行详尽的阐释,以深入浅出的方式使学生了解雕塑创作的基本思维方法与创作形式。

X4 艺术创作能力:具有积极向上的艺术创作构思与基本表现能力,具有良好的艺术素质。

X5 设计/解决方案:专业方向明确,能够设计针对环境中雕塑和景观造型的解决方案,满足特定需求的形象或造型,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

X6 研究:以课题为导向,使学生自主进行创作诸方面的研究,包括选题、分析与论证,并通过信息综合得到合理有效的结论。

X7 使用现代工具:熟悉雕塑、艺术设计软件应用技巧,能够针对复杂造型、设计问题,选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对雕塑或景观中复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。

X8 知识综合运用能力:具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融入雕塑创作之中。

X9 沟通:能够就雕塑和设计中的复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

X10 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

X11 项目管理:理解并掌握雕塑创作和景观项目中管理原理与经济决策方法,能在多学科环境中应用。

X12 自主学习和终身学习的意识:具有不断学习和适应发展的能力,能将理论与实践相结合,能独立查阅艺术文献资料,能运用现代信息技术获取相关信息,能在专业理论指导下进行艺术实践,也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

(二) 课程目标

1 教学目标:写明课程拟达到的课程目标,指明学生需要掌握的知识、素质与能力及应达到的水平,本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况,详见表1。

本课程的主要内容为景观设计、景观雕塑的艺术创作,通过分项主题教学,使学生在以往经验的基础上继续深入学习造型的表达和创作实践,并对某一切入点进行重点研究,进行自主学习,提高创作水平。该目标分解为以下子目标:

(1) 通过观察、比较、分析，在创作观念的指导下进行整体构思，敏锐地捕捉主题。从题材、内容、形式、构图等方面对景观艺术的环境整体与造型单体的特征、气质和个性进行表现。

(2) 作品构思新颖，形体结构充实严谨，节奏鲜明，与环境结合紧密。具备一定的体感、量感和空间感；充分发掘对象的气质和个性特征；作品整体和谐统一，具备一定的力度和格调。

(3) 增强理论结合实际能力，熟悉整体环境与造型单体的相互关系。

(4) 培养学生自主学习、深入分析、文化溯源和文化比较的研究能力，并通过信息综合得到合理有效的结论。

(5) 培养面向复杂系统问题的思路构建、解决方案、相互交流和团队协作能力。

1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	通过观察、比较、分析，在创作观念的指导下进行整体构思，敏锐地捕捉主题。从题材、内容、形式、构图等方面对景观艺术的环境整体与造型单体的特征、气质和个性进行表现。	●	◎	●	●	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎
2	作品构思新颖，形体结构充实严谨，节奏鲜明，与环境结合紧密。具备一定的体感、量感和空间感；充分发掘对象的气质和个性特征；作品整体和谐统一，具备一定的力度和格调。	●	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3	增强理论结合实际能力，熟悉整体环境与造型单体的相互关系。	●	◎	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
4	培养学生自主学习、深入分析、文化溯源和文化比较的研究能力，并通过信息综合得到合理有效的结论。	◎	◎	◎	●	◎	◎	●	●	◎	◎	◎	◎
5	培养面向复杂系统问题的思路构建、解决方案、相互交流和团队协作能力。	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	●	●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：本课程通过观察生活、体验生活、进而表现生活的方式鼓励和引导学生树立积极向上的人生观和审美观，通过自己的专业能力和专业实践，结合景观环境以雕塑创作的方式传达民族审美、文化自信，同时体现出学生对于社会的关注和责任感。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)				
		1	2	3	4	5
第一节	教学内容：景观艺术创作规律——以课堂讲授形式为主。利用常规板书、投影形式对创作进行分析、阐述。▲	√				
第二节	教学内容：景观艺术与景观雕塑艺术经典解读▲★——以课堂讲授形式为主。利用投影形式进行景观雕塑经典场景和单体重要作品的实例分析。		√	√		
第三节	教学内容：艺术创作实践——以理论结合实践，加强学生动手能力。掌握景观艺术和景观雕塑创作的方法和程序▲，融入真情实感★。		√	√	√	
第四节	教学内容：讲评。▲★通过课程思政，提高文化自信。			√	√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：以讲授为辅（12 学时），实践操作为主（36）。使用多媒体课件，配合板书和范例演示讲授课程内容。适当引导学生阅读课外书籍和资料，培养自学能力。实践教学则按照具体内容安排相关作业，提出基本要求，指导学生独立完成具体作业的练习。

采用网上教学资源，开展网络辅助教学，作为教学内容的有效补充。通过了解、学习国际或国内相关专业课程，取人之长，补己之短。

推进反转课堂的教学方法，增强学生的参与程度，使学生课前预习准备，课上交互讨论，课下总结思考。

采用引导和拓展思路的方法，鼓励学生自主学习，增强学生进行景观艺术与景观雕塑创作主观能动性。

学习方法：引导学生整理出自己独特的创作模式和思维模式，把之前每学期中艺术景观创作课上所讲授的创作思路与技法、景观雕塑艺术材料与造型的转换训练回顾梳理，形成循环往复、螺旋上升的学习进程曲线，为接下来的毕业创作做好前期的思路整理、构思构图准备、资料准备与搜集的工作。

在理论指导下进行实践；注意从实际问题入手，明确学习各阶段的重点任务，做到课前预习，课中认真听课，积极思考，课后认真复习并完成作业，自主学习网上其他院校优秀教学课程，重点在在文化调研过程中加深对原理的理解。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一节	教学内容：景观艺术创作的环节与规律——以课堂讲授形式为主。利用常规板书、投影形式进行分析、阐述。	4		9			13
第二节	教学内容：景观设计与景观雕塑作品解读——以课堂讲授形式为主。利用投影形式对历史和当代优秀作品进行实例分析。	2		9			11
第三节	教学内容：景观雕塑创作——以理论结合实践，引导学生进行实践环节。并对创作的内容和形式进行指导和把控。	2		9			11
第四节	教学内容：讲评。	2		9	2		13
合计		10		36	2		48

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和考试成绩两部分。

百分制，30%知识掌握,10%学习态度（作业及出勤情况）,60%完成作品

知识掌握占 30%。主要反映学生在所学知识指导下如何完成作业，有一定的综合运用能力以及学习研究的能力、交流能力（口头和书面表达）、协作能力、动手能力。

学习态度（作业及出勤情况）的 10%主要反应学生的课堂表现、出勤情况。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤情况、课堂的基本表现（课堂互动）。

完成作品的 60%是对学生学习效果的整体考核。考核学生运用所学知识和方法完成作品的的能力，以学习过程和完成作品为最终考核成绩的依据。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例（%）	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
知识掌握	30	主要反映学生在所学知识指导下如何完成作业，有一定的综合运用能力以及学习研究的能力、交流能力（口头和书面表达）、协作能力、动手能力。对应毕业要求 X1、X4、X5、X6、X7、X8。
完成作品	60	对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。对应毕业要求 X1、X2、X3、X4、X5。
学习态度（作业及出勤情况）	10	课程的出勤率、课堂的基本表现、学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。对应毕业要求 X1、X2、X3、X9、X10、X11、X12。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	课堂回答问题观点明确、论据充分；随堂作业认真，掌握难点要点。	课堂回答问题较为充分、有一定观点和论据；随堂作业较为认真，基本掌握难点要点。	课堂回答问题有一定观点但论据不足；随堂作业基本掌握一般内容。	课堂回答问题有观点含混，论据不足；随堂作业对教学内容掌握不足。	不满足 D 要求
研讨	研讨过程认真，并得出独立完整观点。	研讨过程较为认真，并提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助能提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助仍然不能提出观点。	不满足 D 要求
实验	无	无	无	无	不满足 D 要求
作品	以个人为单位，进行实践环节创作，理念与造型俱佳；撰写报告书，观点明晰，论证严谨。	以个人为单位，进行实践环节创作，较好的传达作者观念；撰写报告书，有观点，有一定论证。	以个人为单位，进行实践环节创作，理念不清晰，造型效果一般；撰写报告书，观点不明确，论证不充足。	以个人为单位，进行实践环节创作，理念不清晰，造型效果较差；撰写报告书，工作量不饱满，观点论证较混乱。	不满足 D 要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：赵健磊

批准者：李惠东

2020 年 3 月

“形式语言研究”课程教学大纲

英文名称: Research of Formal Language

课程编码: 1760182

课程性质: 学科基础选修课

学分: 2.0

学时: 32

面向对象: 美术类专业本科生

先修课程: 造型基础 1、中国美术史、立体造型 1、造型基础 2、外国美术史

教材及参考书:

- [1] (联邦德国) 霍格·特鲁尔茨著. 人体变形艺术[M]. 长沙: 湖南大学出版社. 1989.
- [2] (法) Marc Jimenez; 阿多诺艺术、意识形态与艺术理论[M]. 广州: 中山大学出版社. 2018.
- [3] (苏) 卡风著; 艺术形态学[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店. 1986.
- [4] (德) 恩斯特·海克尔著. 自然界的艺术形态[M]. 广东南方日报出版社. 2015.

一、课程简介

“形式语言研究”作为美术专业的基本表达方式, 与创作的内容共同构成了作品的两大基本要素。“形式语言研究”旨在开拓学生等创作思路, 使其不拘泥于某一单一手法与方式, 更重要的是开拓学生的创作思路, 让学生勇于尝试多样的表现手法, 了解一些基本构成与平面和立体表达知识, 掌握一定的材料和技法。为今后的创作打下良好的基础。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位:

本课程是雕塑专业和绘画专业的学科基础选修课, 是进入专业学习的基础课程。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述:

X1 树立和践行社会主义核心价值观: 眼界开阔, 知识面广, 有正确的人生观和价值观。以课程思政为引导, 培养学生具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养; 具有诚信意识、社会责任感, 能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范, 养成爱国敬业精神、树立社会主义核心价值体系的观念。

X2 专业技能: 提高学生对于人体结构的了解, 加强创作能力, 熟练掌握雕塑语言的运用。

X3 理论知识: 本门课程将理论和实践相结合。在理论方面对于雕塑创作方法进行详尽的阐释, 以深入浅出的方式使学生了解雕塑创作的基本思维方法与创作形式。

X4 艺术创作能力: 具有积极向上的艺术创作构思与基本表现能力, 具有良好的艺术素质。

X5 设计/解决方案: 专业方向明确, 能够设计针对环境中雕塑和景观造型的解决方案, 满足特定需求的形象或造型, 并能够在设计环节中体现创新意识, 考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

X8 知识综合运用能力：具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融入雕塑创作之中。

X9 沟通：能够就雕塑和设计复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

X12 自主学习和终身学习的意识：具有不断学习和适应发展的能力，能将理论与实践相结合，能独立查阅艺术文献资料，能运用现代信息技术获取相关信息，能在专业理论指导下进行艺术实践，也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

(二) 课程目标

1 教学目标：本课程作为雕塑专业和绘画专业的学科基础选修课，主要培养学生多元的表现方式，通过学习使学生具备相关塑造能力和了解相关构图、构成、材料、特殊技法知识，初步了解平面和立体造型语言运用。特别是为今后的创作打下基础。

该目标分解为以下子目标。

通过系列的课题，对于艺术表达的手法进行多方面的尝试。对于写生、装饰、抽象等不同风格进行尝试。

要求学生对于不同类型的课题采用不同的表现思路、表现材料，以多样化作品体验形式语言的具体内容。

(3) 增强理论结合实际能力，熟悉写实手法、装饰手法、抽象手法的造型规律和相互关系。

(4) 培养学生自主学习、深入分析、文化溯源和文化比较的研究能力，并通过信息综合得到合理有效的结论。

(5) 培养面向复杂系统问题的思路构建、解决方案、相互交流和团队协作能力。具有诚信意识、社会责任感，能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	通过系列的课题，对于艺术表达的手法进行多方面的尝试。对于写生、装饰、抽象等不同风格进行尝试。	●	◎	●	◎	○	○	◎	●	○	○	○	○
2	要求学生对于不同类型的课题采用不同的表现思路、表现材料，以多样化作品体验形式语言的具体内容。	●	◎	●	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	○
3	对于艺术表达的手法进行多方面的尝试。对于写生、装饰、抽象等不同风格进行尝试。	●	◎	●	●	○	○	◎	◎	○	○	○	○

4	培养学生自主学习、深入分析、文化溯源和文化比较的研究能力，并通过信息综合得到合理有效的结论。	◎	◎	◎	◎	⊙	⊙	◎	●	⊙	⊙	⊙	⊙
5	培养面向复杂系统问题的思路构建、解决方案、相互交流和团队协作能力。具有诚信意识、社会责任感，能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范	◎	◎	◎	◎	⊙	⊙	◎	◎	●	●	●	●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，⊙：表示有弱相关关系

2 育人目标：

本课程通过一系列的有关联课题设置，使学生理解和掌握艺术创作当中形式语言的基本概念、基本知识、基本原理和基本方法；培养与提高学习者的分析创作中内容与形式的关系，具备整体性思维的能力；提高和发展学生的视觉空间思维能力和造型素质。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)				
		1	2	3	4	5
第一章	教学内容：形式语言的思维方法 ▲——以课堂讲授形式为主。利用常规板书、投影形式讲授。	√				
第二章	教学内容：多样化的表达手段▲。——以课堂讲授形式为主。利用常规板书、投影形式分析、阐述。		√	√		
第三章	教学内容：学生动手练习和辅导——以课堂讲授、示范形式为主进行讲授。▲了解流程，了解简单的规范。★		√	√	√	
第四章	教学内容：讲评。▲★			√	√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：

教授方法：以讲授为辅（8 学时），实验为主（24）。使用多媒体课件，配合板书和范例演示讲授课程内容。适当引导学生阅读课外书籍和资料，培养自学能力。实践教学则按照具体内容安排相关作业，提出基本要求，指导学生独立完成具体作业的练习。

学习方法：

引导学生整理出自己独特的创作模式和思维模式，针对于系列课题引导学生了解和掌握多样化的艺术造型表达、艺术材料等，为今后创作可做好前期的准备工作。

五、教学环节及学时分配

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章	教学内容：形式语言的思维方法 ▲——以课堂讲授形式为主。利用常规板书、投影形式讲授。	4					4
第二章	教学内容：多样化的表达手段▲。 ——以课堂讲授形式为主。利用常规板书、投影形式分析、阐述。	4					4
第三章	教学内容：学生动手练习和辅导 ——以课堂讲授、示范形式为主进行讲授。▲了解流程，了解简单的规范。★	20					20
第四章	教学内容：讲评。▲★培养学生的文化自信和民族自信。				4		4
合计		28			4		32

六、考核与成绩评定

百分制，30%知识掌握,10%学习态度,60%完成作品

知识掌握占 30%。主要反映学生在所学知识指导下如何完成作业，有一定的综合运用能力以及学习研究的能力、交流能力（口头和书面表达）、协作能力、动手能力。

学习态度的 10%主要反应学生的课堂表现、出勤情况。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤情况、课堂的基本表现（课堂互动）。

完成作品的 60%是对学生学习效果的整体考核。考核学生运用所学知识和方法完成作品的的能力，以学习过程和完成作品为最终考核成绩的依据。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
知识掌握	30	相关作业的完成质量，对应毕业要求 1、2、3、4 达成度的考核。
完成作品	60	整个课程学习和完成情况。对应毕业要求 4、9，达成度的考核，同时对 7、8 达成度的达成为必要条件。
学习态度 (作业及出勤情况)	10	课堂表现、出勤情况及作业完成质量，对应毕业要求 7、8、12 达成度的考核。

七、考核环节及质量标准

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	课堂回答问题观点明确、论据充分；随堂作业认真，掌握难点要点。	课堂回答问题较为充分、有一定观点和论据；随堂作业较为认真，基本掌握难点要点。	课堂回答问题有一定观点但论据不足；随堂作业基本掌握一般内容。	课堂回答问题有观点含混，论据不足；随堂作业对教学内容掌握不足。	不满足 D 要求
研讨	研讨过程认真，并得出独立完整观点。	研讨过程较为认真，并提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助能提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助仍然不能提出观点。	不满足 D 要求
实验	无	无	无	无	不满足 D 要求
作品	以个人为单位，进行实践环节创作，理念与造型俱佳；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，观点明晰，论证严谨。	以个人为单位，进行实践环节创作，较好的传达作者观念；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，有观点，有一定论证。	以个人为单位，进行实践环节创作，理念不清晰，造型效果一般；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，观点不明确，论证不充足。	以个人为单位，进行实践环节创作，理念不清晰，造型效果较差；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，工作量不饱满，观点论证较混乱。	不满足 D 要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：赵健磊

批准者：李惠东

2020 年 1 月

“抽象造型”课程教学大纲

英文名称: Abstract Modeling Training

课程编号: 1711464

课程性质: 学科基础选修课

学分: 2.0

学时: 32

面向对象: 本科二年级学生

先修课程: 中国美术史 1; 西方美术史 1; 认识实习 (翻制工艺); 中国美术史 2; 综合材料训练; 装置训练; 陶艺; 西方美术史 2; 当代艺术史

教材及参考书:

[1] 《双重基础抽象造型基础》(修订本美术学院规划教材) 霍波洋 吉林美术出版社 2011年7月出版。

[2] 《书法·雕塑 — 抽象雕塑形态教学》李秀勤 中国美术学院出版社 2013年11月出版。

[3] 《艺术与视知觉》(美)阿恩海姆 著, 滕守尧 译 四川人民出版社 1998年出版。

一、课程简介

抽象造型课程是相对于具象而言的。虽然二者在空间本质的层面中是互不矛盾且相互一致的,但是二者在表达上的方式方法却非常不同。抽象艺术、抽象造型可以作为独立的造型语言所存在。相对于具象而言,抽象造型更简洁、整体、统一,更讲求元素的简单。但是抽象的造型艺术与具象造型的不同在于它不能直接从生活中汲取。本课程以课程思政为引导,为学生树立社会主义核心价值观的观念,引导他们初步探索个人兴趣的方向,夯实艺术修养,培养良好且系统的搜集资料能力,提高思想道德品质、文化素养都将起到重要作用;在课程讲授中贯穿诚信意识、社会责任感的培养,使学生在创作和工作实践中能够理解并遵守职业道德和规范。具象造型的学习可以从生活中直接取材,如:人物、动物、静物等。而抽象造型需要艺术家的重新整合能力,同时,它是再创造、再改造的过程。所以抽象造型能力需要我们训练转换思维以及进行一定的学习实践。

二、课程地位与目标

1.课程地位:

本课程是雕塑造型能力中的重要环节,学习训练本课程的各项内容将提高学生观察能力、思维转换力、拓展创作边际,为之后的公共类艺术创作项目奠定扎实的基础。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述:

X1 树立和践行社会主义核心价值观:眼界开阔,知识面广,有正确的人生观和价值观。以课程思政为引导,培养学生具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养;具有诚信意识、社会责任感,能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范,养成爱国敬业精神、树立社会主义核心价值观的观念。

X2 专业技能:提高学生对于人体结构的了解,加强创作能力,熟练掌握雕塑语言的运用。

X3 理论知识: 本门课程将理论和实践相结合。在理论方面对于雕塑创作方法进行详尽的阐释,以深入浅出的方式使学生了解雕塑创作的基本思维方法与创作形式。

X4 艺术创作能力: 具有积极向上的艺术创作构思与基本表现能力,具有良好的艺术素质。

X5 设计/解决方案: 专业方向明确,能够设计针对环境中雕塑和景观造型的解决方案,满足特定需求的形象或造型,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

X6 研究: 以课题为导向,使学生自主进行创作诸方面的研究,包括选题、分析与论证,并通过信息综合得到合理有效的结论。

X8 知识综合运用能力: 具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融入雕塑创作之中。

X9 沟通: 能够就雕塑和设计中复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

X12 自主学习和终身学习的意识: 具有不断学习和适应发展的能力,能将理论与实践相结合,能独立查阅艺术文献资料,能运用现代信息技术获取相关信息,能在专业理论指导下进行艺术实践,也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

2.课程教学目标:

(1)教学目标: 抽象造型训练是造型培养中的重要组成部分。抽象造型不仅仅是一种训练方式,它作为独立存在的艺术形式,能够拓展艺术设计人才的创作边际,它通过对观察方式、观念再现,思维转换等方面的训练丰富艺术创作的表达形式,塑造个人艺术风格、创作发展方向等。我们希望通过本课程的训练,全面培养学生的造型能力,使学生拥有多样的艺术创作手段。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	结合课程思政教学,从纵向历史与横向现实的纬度引导学生正确、健康的艺术观念。	●	◎	●	◎	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎
2	掌握抽象造型的基础方法	●	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3	对抽象雕塑发展史有较为完整地掌握	●	◎	●	● ◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
4	掌握抽象艺术创作方法,能够创作高质量的抽象艺术作品	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎
5	培养抽象造型的创作训练,达成灵活运用抽象形	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	●	●

态达成形成适应业主需求 解决方案的专业能力。													
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

(2)育人目标：在学科基础选修课的门类中，抽象造型是学生应掌握的基本内容。本课程是雕塑造型能力中的重要环节，学习训练本课程的各项内容将提高学生观察能力、思维转换力、拓展创作边际，为之后学生在抽象造型艺术创作和公共类艺术创作项目奠定扎实的基础。

本课程通过对抽象造型基本方法，材料和工具的边际拓展等方法，引导学生认识到不同城市发展阶段对抽象艺术的不同需求，激发学生对社会研究的兴趣，对公共空间的变迁进行研究，了解文化在城市发展中的重要作用，培养学生的社会责任感和民族自豪感，寓价值观引导于知识传授中。此外，本课程还将以公共艺术需求方的要求为基点，提高学生解决实际问题的能力。

三、课程教学内容及要求

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)						
		1	2	3	4	5	6	7
第一章 抽象造型历史及发展	教学内容：简述抽象艺术的历史和主要表达形式，基本材料和工具。 重点▲：不同时期抽象造型的变化 难点★：产生这些变化的艺术史内源性发展需求及其社会基础	√	√					
第二章 抽象造型的方式和原理	教学内容：从具体作品入手，讲解抽象艺术创作的基本原理，并且融入材料特性，分析不同材料自身的局限性，并且讨论如何把这种局限性发展成为作品的部分。 重点▲：抽象造型的基本原理和造型方式 难点★：抽象造型创作材料不同特性	√	√				√	√
第三章 优秀抽象艺术造型作品赏析	教学内容：选出艺术史中优秀的抽象艺术造型作品，分析这些作品的闪光点，并引导学生分组讨论，对一件作品进行系统性的研究。 重点▲：具体作品的分析方式 难点★：从问题入手研究作品产生的社会原因		√				√	√
第四章 抽象造型训练资料收集整理整合汇报	教学内容：阶段性汇报，要求学生抽象造型作品进行阐释，并提出个人观点，形成创作的基础理念。 重点▲：以研究带创作 难点★：基础创作理念的形成	√				√	√	√
第五章 抽象造型创作	教学内容：以小组为单位按照命题要求进行雕塑造型创作实践。 重点▲：命题作业 难点★：根据命题要求提供解决方案	√		√	√		√	√

第六章 抽象造型 训练汇报	教学内容：以小组为单位配合投影进行作品汇报，包括创作理念、实践过程与作品成果展示，由任课老师进行分析、建议和评定	√			√		√	√
	重点▲：小组合作方式的建立、创作理念阐释							
	难点★：如何提高学生抽象造型创作的能力							

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：课程以常规板书和多媒体放映等方式进行课程概念及理论知识的讲授。在课程初期设有实地考察类的课程安排，充分做到理论与实践相结合。

学习方法：因课程的性质需要，将在教授过程中，对学生以小组为单位进行规划，在保证组员数额较为均等的情况下，分组机制按照学生自愿来组建，这是本课程的特色之一，小组形式有助于课程实践，强化学生团队合作意识，便于领悟理解设计项目类课程的核心价值。在课程实践环节将有多次阶段性汇报、以学生小组为单位自发汇报实践内容并由其余各组给出建设性意见，随后共同讨论。让学生在多种角度审视自己的创作方案，在激发学习动力的同时，也学会自检和指导他人，强化沟通交际能力。

五、教学环节及学时分配

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 抽象造型 历史及发 展	教学内容：简述抽象艺术的历史和主要表达形式，基本材料和工具。	2					2
第二章 抽象造型 的方式和 原理	教学内容：从具体作品入手，讲解抽象艺术创作的基本原理，并且融入材料特性，分析不同材料自身的局限性，并且讨论如何把这种局限性发展成为作品的部分。	2					2
第三章 优秀抽象 艺术造型 作品赏析	教学内容：选出艺术史中优秀的抽象艺术造型作品，分析这些作品的闪光点，并引导学生分组讨论，对一件作品进行系统性的研究。	2		4			6
第四章 抽象造型 训练资料 收集整理 汇报	教学内容：阶段性汇报，要求学生抽象造型作品进行阐释，并提出个人观点，形成创作的基础理念，研究带创作			4			4

第五章 抽象造型 创作	教学内容：以小组为单位按照命题要求进行雕塑造型创作实践。			16			16
第六章 抽象造型 训练汇报	教学内容：以小组为单位配合投影进行作品汇报，包括创作理念、实践过程与作品成果展示，由任课老师进行分析、建议和评定	2					2
合计		8		24			32

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和考试成绩两部分。

考核方式及成绩评定分布：

平时成绩 100%（作业等 90%，其它 10%）。

平时成绩中的其它 10%主要反应学生的课堂表现、平时的信息接收、自我约束。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤率、课堂的基本表现（如课堂测验、课堂互动等；作业等的 90%主要是课堂作业和课外作业，主要考察学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	100%	相关作业的完成质量，对应毕业要求 X 1、X 2、X 3、X4、X 6、X8、X12 达成度考核
考试成绩	0%	

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	课堂回答问题观点明确、论据充分；随堂作业认真，掌握难点要点。研讨过程认真，并得出独立完整观点	较熟练掌握对教学内容中的基本概念、理论、方法，较熟练运用理论知识解决复杂问题能力的要求。研究能力	基本掌握对教学内容中的基本概念、理论、方法，具备运用理论知识解决复杂问题的能力。抽象艺术创作尚	能够使用对教学内容中的基本概念、理论、方法，初步具备运用理论知识解决复杂问题的能力。抽象艺术	不满足 D 要求

		较强，创作较为完善，解决实际问题的能力较强	可，研究能力基本建立，能基本提出解决方案	创作基本完成，缺乏表现力，研究能力仍待加强。	
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：李惠东

批准者：武 非

2020年08月

“新生研讨课”课程教学大纲

英文名称: Freshman Seminar Course

课程编码: 1710556

课程性质: 自主课程

学分: 1.0

学时: 16

面向对象: 雕塑专业本科生

先修课程: 无

教材及参考书:

- [1] 葛塞尔著, 傅雷译,《罗丹艺术论》, 中国社会科学出版社出版, 1978年。
- [2] [美]乔治·伯里曼著,《伯里曼人体结构绘画教程》, 广西美术出版社, 2002年。
- [3] 阿道夫·希尔德勃兰著潘耀昌等译,《造型艺术中的形式问题》, 中国人民大学出版社出版, 2004年。
- [4] 霍波洋著,《双重基础》, 吉林美术出版社, 2006年。
- [5] 李秀勤著 抽象雕塑形态教学: 雕塑—抽象雕塑形态教学 中国美术学院出版社 2013
- [6] (美) 鲁道夫·阿恩海姆著.艺术与视知觉[M].成都: 四川人民出版社.2019.

一、课程简介

本课程是雕塑专业的自主课程。 新生研讨课是一年级新生实现人生角色转变的重要课程, 有助于大学一年级新生实现人生定位的转变、学习目的的转变、学习内容的转变和学习方式的转变。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位:

本课程是由专业教师专门为大一新生开设的小班专题讨论课程。主要教学方式是以小组方式与开课教授就某一专题共同开展研究, 在教师指导下开展小组讨论, 沟通和交流。与其他类型课程不同, 新生研讨课没有固定的教材, 开课专题涉及本专业多方面领域, 依新生的特点进行确定。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述:

X1 树立和践行社会主义核心价值观:眼界开阔, 知识面广, 有正确的人生观和价值观。以课程思政为引导, 培养学生具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养; 具有诚信意识、社会责任感, 能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范, 养成爱国敬业精神、树立社会主义核心价值体系的观念。

X2 专业技能:提高学生对于人体结构的了解, 加强创作能力, 熟练掌握雕塑语言的运用。

X8 知识综合运用能力:具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融入雕塑创作之中。

X12 自主学习和终身学习的意识：具有不断学习和适应发展的能力，能将理论与实践相结合，能独立查阅艺术文献资料，能运用现代信息技术获取相关信息，能在专业理论指导下进行艺术实践，也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

（二）课程目标

1 教学目标：使学生能够对雕塑专业的基本的情况和课程设置有所了解，明确学习目的，了解学习方法。

该目标分解为以下子目标。

（1）通过教师讲述，在此基础对雕塑艺术的基本特点有初步的直观印象。

（2）通过教师讲述，对雕塑专业的基本课程设置有所了解。

（3）通过教师讲述和师生讨论，明确本专业的学习目的，增强理论结合实际能力。

（4）培养学生自主学习、深入分析、文化溯源和文化比较的研究能力，并通过信息综合得到合理有效的结论。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	对雕塑艺术的基本特点有初步的直观印象	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎	●
2	对雕塑专业的基本课程设置有所了解	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎
3	明确本专业的学习目的，增强理论结合实际能力	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎
4	培养学生自主学习、深入分析、文化溯源和文化比较的研究能力，并通过信息综合得到合理有效的结论。	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎	●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：

本课程通过教师讲授和师生讨论的基本方法，从而使学生理解和初步明确雕塑专业基本设置，雕塑的基本概念、基本知识、基本原理和基本方法；培养与提高学习者的学习兴趣和思维能力；增进学习者从事雕塑事业的原生动力。培养学生能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范，养成爱国敬业精神、树立社会主义核心价值观体系的观念。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)			
		1	2	3	4
第一章	教学内容：雕塑艺术的基本特点——以课堂讲授形式为主。利用常规板书、投影形式对进行分析、阐述。▲	√			
第二章	教学内容：雕塑专业的基本课程设置▲★——以课堂讲授形式为主。利用投影形式进行泥塑头像材料的实例分析。		√	√	
第三章	教学内容：雕塑专业的学习目的和手段▲——以课堂讲授形式为主进行讲授。		√	√	√
第四章	教学内容：关于自学与课堂教学的相互结合▲★ 文化自信与文化自觉——以课堂讲授形式为主进行讲授。			√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：

以讲授为主（12 学时），讨论为辅（4 学时）。使用多媒体课件，配合板书和范例演示讲授课程内容。适当引导学生阅读课外书籍和资料，培养自学能力。

采用网上教学资源，开展网络辅助教学，作为教学内容的有效补充。通过了解、学习国际或国内相关专业课程，取人之长，补己之短。

推进反转课堂的教学方法，增强学生的参与程度，使学生课前预习准备，课上交互讨论，课下总结思考。

学习方法：

引导学生了解个人独特的创作模式和思维模式的重要性，为每学期的雕塑教学做好思想准备，在每学期的雕塑教学结束后进行回顾梳理，为四年级的毕业创作做好准备工作。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合 计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章	教学内容：雕塑艺术的基本特点——以课堂讲授形式为主。利用常规板书、投影形式对进行分析、阐述。	4					4
第二章	教学内容：雕塑专业的基本课程设置——以课堂讲授形式为主。利用常规板书、投影形式对进行分析、阐述。	4					4
第三章	教学内容：雕塑专业的学习目的和手段——以课堂讲授、示教学内容：雕塑专业的学习目的和手段进行讲授。增强理论结合实际的能力。	4					4
第四章	教学内容：讲评讨论。				4		4
合计		12			4		16

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和课题成绩两部分。

百分制，30%知识掌握,10%学习态度（作业及出勤情况）,60%完成课题（报告书）。

知识掌握占30%。主要反映学生在所学知识指导下如何完成作业，有一定的综合运用能力以及学习研究的能力、交流能力（口头和书面表达）、协作能力、动手能力。

学习态度（作业及出勤情况）所占的10%主要反应学生的课堂表现、出勤情况。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤情况、课堂的基本表现（课堂互动）。

完成课题（报告书）所占60%是对学生学习效果的整体考核。考核学生运用所学知识和方法完成作品的的能力，以学习过程和完成报告书为最终考核成绩的依据。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表4。

表4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例（%）	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
知识掌握	30	主要反映学生在所学知识指导下确定学习目标，掌握学习方法，有一定的综合运用能力以及学习研究的能力、交流能力（口头和书面表达）、协作能力、动手能力。对应毕业要求 X1、X8、X12。
完成课题（报告书）	60	对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。对应毕业要求 X1、X2。
学习态度（作业及出勤情况）	10	课程的出勤率、课堂的基本表现、学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。对应毕业要求 X1、X2。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表5。

表5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	课堂回答问题观点明确、论据充分；随堂作业认真，掌握难点要点。	课堂回答问题较为充分、有一定观点和论据；随堂作业较为认真，基本掌握难点要点。	课堂回答问题有一定观点但论据不足；随堂作业基本掌握一般内容。	课堂回答问题有观点含混，论据不足；随堂作业对教学内容掌握不足。	不满足 D 要求
研讨	研讨过程认真，并得出独立完整观点。	研讨过程较为认真，并提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助能提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助仍然不能提出观点。	不满足 D 要求

实验	无	无	无	无	不满足 D 要求
课题	以个人为单位，进行心得报告撰写，理念与造型俱佳；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，观点明晰，论证严谨。	以个人为单位，进行心得报告撰写，较好的传达作者观念；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，有观点，有一定论证。	以个人为单位，进行心得报告撰写，理念不清晰，造型效果一般；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，观点不明确，论证不充足。	以个人为单位，进行心得报告撰写，理念不清晰，造型效果较差；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，工作量不饱满，观点论证较混乱。	不满足 D 要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：赵健磊

批准者：李惠东

2020年4月

“专业写作”课程教学大纲

英文名称: Academic Writing

课程编码: 1760064

课程性质: 自主课程

学分: 1.0

学时: 16

面向对象: 设计专业本科生、美术专业本科生

先修课程: 无

教材及参考书: (注: 一般须有近3年的优质教材及参考书)

[1] 胡晓芸. 广告文案写作. 高等教育出版社, 2003年10月

[2] 焦成根. 设计艺术鉴赏. 湖南大学出版社, 2017年11月

[3] 苏珊娜·赫德森, 南希·努南-莫里西. 如何撰写艺术类文章. 上海人民美术出版社, 2004年07月

[4] 熊微, 李稳, 杨婷. 艺术设计专业写作教程. 上海人民美术出版社, 2009年02月

一、课程简介

专业写作课是艺术设计学院为设计专业本科生及美术专业本科生开设的自主课程类型。本课程的任务是通过广告文案、调查报告、实习报告、展览说明、设计说明等艺术设计类应用文体的教学, 培养学生的专业写作水平及实际应用能力。在教学中理论联系实际, 推动学生的理论思考, 帮助他们从设计实践中沉淀、总结相应的理论。强调写作知识和专业知识有机结合, 写作思维和设计思维紧密结合, 培养学生的理论学习能力, 训练学生的艺术设计鉴赏、评价能力。教学内容重点: 规范学生的专业写作意识, 训练学生的写作技法。教学内容的难点: 推动学生将专业实践与理论相结合。提升学生从理论层面思考及阐释自己艺术设计创作的能力。增强学生从理论出发的艺术设计学科研究能力。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位:

本课程通过对广告文案、调查报告、实习报告、展览说明、设计说明等艺术设计类专业学术文体的教学, 培养学生的专业写作水平及实际应用能力。

课程对毕业要求的支撑主要体现在传授数据分析、研究报告撰写等工具性知识; 训练学生选取课题, 制定研究计划的能力; 培养学生研究问题, 并形成专业文本的能力; 训练学生表达学术思想, 展示学习、研究成果的能力等方面。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述。

X1 树立和践行社会主义核心价值观:眼界开阔, 知识面广, 有正确的人生观和价值观。以课程思政为引导, 培养学生具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养; 具有诚信意识、社会责任感, 能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范, 养成爱岗敬业精神、树立社会主义核心价值观的观念。

X2 专业技能:提高学生对于人体结构的了解, 加强创作能力, 熟练掌握雕塑语言的运用。

X3 理论知识: 本门课程将理论和实践相结合。在理论方面对于雕塑创作方法进行详尽的阐释,以深入浅出的方式使学生了解雕塑创作的基本思维方法与创作形式。

X6 研究: 以课题为导向,使学生自主进行创作诸方面的研究,包括选题、分析与论证,并通过信息综合得到合理有效的结论。

X8 知识综合运用能力: 具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融入雕塑创作之中。

X9 沟通: 能够就雕塑和设计中复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

X12 自主学习和终身学习的意识: 具有不断学习和适应发展的能力,能将理论与实践相结合,能独立查阅艺术文献资料,能运用现代信息技术获取相关信息,能在专业理论指导下进行艺术实践,也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

(二) 课程目标

1 教学目标:

本课程的教学目标为: 1 在学生专业学习及理论积累的基础上,规范学生的专业写作意识,训练学生的写作技法,使学生掌握各专业文体的基本概念、基本理论、基本写作方法。2 讲授数据分析、研究报告撰写等工具性知识。3 帮助学生形成选取课题,制定研究计划的能力。4 训练学生表达学术思想,展示学习、研究成果的能力,训练学生学术交流、传播的能力。5 训练学生从专业实践及理论积累中发现问题,主动寻求理论思考的问题意识。推动学生将专业实践与理论相结合。增强学生从理论出发的艺术设计鉴赏能力以及从理论层面思考及阐释自己艺术创作的能力。帮助学生形成专业写作思维。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	在学生专业学习及理论积累的基础上,规范学生的专业写作意识,训练学生的写作技法,使学生掌握各专业文体的基本概念、基本理论、基本写作方法。	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2	讲授数据分析、研究报告撰写等工具性知识。	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3	帮助学生形成选取课题,制定研究计划的能力。	◎	◎	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	●
4	训练学生表达学术思想,展示学习、研究成果的能力,训练学生学术交流、传播的能力。	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

5	训练学生从专业实践及理论积累中发现问题，主动寻求理论思考的问题意识。推动学生将专业实践与理论相结合。增强学生从理论出发的艺术设计鉴赏能力以及从理论层面思考及阐释自己艺术创作的能力。帮助学生形成专业写作思维。	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，⊙：表示有弱相关关系

2 育人目标：

在课程教学中强调坚持正确的政治立场和方向，坚持马克思主义理论方法，坚持正确学术研究方向，强调遵守学术写作求真求实的学术伦理；养成国之所需，吾志所向的责任感，在富国裕民、振兴民族的宗旨下关注现实问题，明确专业研究和写作的根本方向。注重养成国际视野，注重民族传承。具备积极乐观、竞争协作的良好个性，掌握学术写作的基本知识和能力。

三、课程教学内容

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点(▲)、难点(★)	课程目标(√)				
		1	2	3	4	5
第一章 广告文案的写作 基本问题概述	广告文案的写作方法及广告语的写作要求。广告的结构构成及写作原则▲，理解广告的本质★。广告的定义及审美特征，广告传播的策略技巧，广告文案写作的语言修辞运用，广告文案的写作原则。	√			√	
第二章 广告文案结构要素的写作训练	广告文案结构四要素★：标题、正文、广告语、随文，掌握各自的写作方法▲，表现形式，广告语的写作要求。	√			√	
第三章 不同传媒及不同的信息主体、行业内容广告文案的写作	广告的不同载体及特征，以及相应的表现方式▲。报纸广告文案、电视广告脚本的写作方法，网络、杂志、广播广告语的写作方法。广告文案的分类方法，企业广告、商品广告、服务广告、公益广告等不同信息主体的广告的特点和写作方法。不同行业内容的广告文案的特点及写作方法。引入世界经典广告案例的分析，加深学生对广告文案写作方法、写作技巧的了解。广告在各种载体上所呈现的特征及相应的表现方式。对不同信息主体，不同行业内容的广告进行文案创作★。	√			√	
第四章 艺术设计调查报	调查报告的含义和应用，常见的调查方法，问卷调查方法，能够对调查数据进行统计分析★，调查报告的写作	√	√	√		

告的写作	方法和写作格式。调查报告的内容分类及撰写方法▲。					
第五章 艺术设计实习报告 的写作	实习报告的含义和应用, 实习报告的写作要求, 实习报告的写作方法和写作格式▲。尝试把对专业的思考与感触融入实习报告的写作中。将实习报告写作与专业学习结合, 在实习报告写作中提炼和沉淀对专业的思考与心得*。通过分析优秀实习说明的范例, 加深学生对实习说明写作方法、写作技巧的了解。	√			√	√
第六章 艺术设计展览说 明的写作	展览说明的写作方法, 展览说明的写作要求。展览说明的概念及意义*, 展览说明的内容与结构▲, 展览说明的撰写步骤▲, 熟悉展览说明的语言表达方式。通过分析优秀展览说明的范例, 加深学生对展览说明写作方法、写作技巧的了解。艺术设计说明的	√			√	
第七章 艺术设计说明的 写作	设计说明书的写作方法, 设计说明书的写作要求。设计说明书的概念及意义*, 设计说明书的分类, 设计说明书的内容与结构▲, 设计说明书的撰写步骤▲, 熟悉设计说明书的语言表达方式。通过分析优秀设计说明书的范例, 加深学生对设计说明书写作方法、写作技巧的了解。	√			√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法: 采用教师讲授与学生研讨式等教学模式相结合的教学方法。鼓励、启发生积极思考, 拓宽学生的专业写作思维。布置课堂写作, 驱动学生融汇所学知识, 并利用参考书及线上资源等进行研究性自主学习, 在完成写作练习的同时, 深入思考, 并锻炼自主学习的能力。部分练习以小组合作的形式进行, 利用教学中动态因素之间的互动, 促进学生的学习。鼓励学生充分沟通, 合理分工, 最大程度发扬团队的组织性能。

学习方法: 学生应从专业实践出发, 辅以对基础理论的钻研, 理论与实践相结合, 在实践探索中发现问题, 在理论钻研中确认问题的价值, 寻找问题解决的方向方法, 并进一步加强相关理论积累。明确各专业文体的性质及写作要求, 做到认真听课, 积极思考, 在写作实践中结合现阶段的专业学习寻找写作方向, 落实选题, 按步骤切实推进写作, 直至写作中总结实践, 升华思考。仔细研读教学课件, 适当选读参考材料, 借助线上线下资料, 围绕课程内容进行自主学习, 深入理解概念, 掌握方法。

五、教学环节及学时分配

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
1	广告文案的写作基本问题概述	1					1
2	广告文案结构要素的写作训练	1					1
3	不同传媒、不同信息主体与行业内容的广告文案的写作	1	1				2
4	艺术设计调查报告的写作	3	1				4
5	艺术设计实习报告的写作	1	1				2

6	艺术设计展览说明的写作	2	1				3
7	艺术设计设计说明的写作	2	1				3
合计		11	5				16

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和考试成绩两部分。

平时作业的成绩占 60%（考勤及课堂表现 10%、作业及小组汇报 50%），期末设计说明写作的的成绩占 40%。

平时成绩中的作业及小组汇报占 50%，作业包括广告文案写作、调查问卷设计、调查方法选定、实习报告、展览说明等。其中小组汇报则选取其中一项以课堂汇报的形式予以展示，供全班同学分享、讨论。

本课程为考查科目，不设期末考试。以设计说明写作单元的写作实践作为考查项目，学生在期末上交一篇 1000 字左右的设计说明。这篇设计说明的选题、观点、写作方法，行文中体现出的理论素养、思维方法，以及说明的写作规范等，是衡量学生系统掌握专业写作技能的评价标准。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	60%	撰写广告文案，撰写调研计划，撰写展览前言。 支撑毕业要求 4.9 及 8.10，即训练学生的写作技法，使学生掌握各专业文体的基本概念、基本理论、基本写作方法。传授数据分析、研究报告撰写等工具性知识。训练学生从专业实践及理论积累中发现问题，主动寻求理论思考的问题意识。帮助学生形成选取课题，制定研究计划的能力。训练学生表达学术思想，展示学习、研究成果的能力，并具备学术交流、传播的能力。训练学生从专业实践中发现问题，主动寻求理论思考的问题意识。
考试成绩	40%	撰写设计说明。支撑毕业要求 4.9 及 8.10。对设计作品的描述和对设计主题的阐发，在此基础上完成一篇设计说明书。这篇设计说明的选题、观点、写作方法，行文中体现出的理论素养、思维方法，以及说明的写作规范等，是衡量学生系统掌握专业写作技能的评价标准。

七、考核环节及质量标准

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	能按时提交作业，作业满足字数要求，文体规范，主题	能按时提交作业，作业满足字数要求，文体规范，主题	能按时提交作业，作业满足字数要求，文体规范，主题	能按时提交作业，作业满足字数要求，文体规范，主题	不满足 D 要求

	鲜明，语言准确（自主课程只区分通过与不通过）	鲜明，语言准确（自主课程只区分通过与不通过）	鲜明，语言准确（自主课程只区分通过与不通过）	鲜明，语言准确（自主课程只区分通过与不通过）	
研讨					不满足 D 要求
实验					不满足 D 要求
考试	能按时完成考核，满足字数要求，文体规范，主题鲜明，语言准确（自主课程只区分通过与不通过）	能按时完成考核，满足字数要求，文体规范，主题鲜明，语言准确（自主课程只区分通过与不通过）	能按时完成考核，满足字数要求，文体规范，主题鲜明，语言准确（自主课程只区分通过与不通过）	能按时完成考核，满足字数要求，文体规范，主题鲜明，语言准确（自主课程只区分通过与不通过）	不满足 D 要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：杨筠

批准者：李惠东

2020年3月

“专业论文写作”课程教学大纲

英文名称: Professional Paper Writing

课程编码: 1760065

课程性质: 自主课程

学分: 1.0

学时: 16

面向对象: 设计专业本科生、美术专业本科生

先修课程:

教材及参考书: (注: 一般须有近3年的优质教材及参考书)

[1] 邓富民. 文献检索与论文写作. 经济管理出版社, 2010年08月

[2] 北京服装学院编. 高等学校毕业设计论文指导手册·艺术设计卷. 中国纺织出版社, 2005年01月

[3] 夏燕靖. 艺术设计专业论文写作与答辩教程. 上海人民美术出版社, 2009年04月

一、课程简介

专业论文写作课是艺术设计学院为本院本科生开设的自主课程类型。本课程的任务是通过介绍文献检索、文献综述等操作方法和规范, 培养学生探索学术前沿, 掌握学科动态的能力。在教师的指导下, 学生从专业学习和实践中寻找问题, 追踪行业热点, 建立起一定的专业敏感度。本课程还将介绍学术论文的写作格式、规范与写作技法, 培养学生的学术论文写作能力。在教学中理论联系实际, 强调写作知识和专业知识有机结合, 写作思维和设计思维紧密结合, 培养学生的理论学习能力, 训练学生的艺术设计理论研究能力。教学内容重点: 以文献检索、文献综述为手段, 探索学术前沿, 掌握学科动态。教学内容的难点: 推动学生将专业实践与理论相结合。训练学生的问题意识, 增强学生从问题出发的艺术设计学科研究能力, 帮助学生进行学科探索。推动学生建立自主学习的意识, 掌握持续学习的方法。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位:

专业论文写作课是艺术设计学院为本院本科生开设的自主课程类型。本课程介绍文献检索、文献综述等操作方法和规范, 培养学生探索学术前沿, 掌握学科动态的能力。介绍学术论文的写作格式、规范与写作技法, 培养学生的学术论文写作能力。课程对毕业要求的支撑主要体现在教学中强调学术伦理, 强调学术研究应坚持正确的政治立场和方向, 坚持马克思主义理论方法, 坚持正确舆论方向, 自觉践行社会主义核心价值观。在教学中讲授文献检索、数据分析、研究报告、论文撰写基本规范等工具性知识。训练学生的问题意识, 增强学生从问题出发的艺术设计学科研究能力, 自觉运用艺术、人文社会科学理论与方法观察和认识美术和设计问题。本课程还将介绍学术论文的写作格式、规范与写作技法, 培养学生的学术论文写作能力。在学术论文写作过程中, 通过综合运用专业知识, 采取恰当的研究方法, 对学科前沿和热点问题展开探讨, 形成学术见解。这一过程有助于学生系统掌握本专业的的基本理论知识和分析方法, 了解本专业的前沿发展现状和趋势。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述。

X1 树立和践行社会主义核心价值观:眼界开阔,知识面广,有正确的人生观和价值观。以课程思政为引导,培养学生具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养;具有诚信意识、社会责任感,能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范,养成爱岗敬业精神、树立社会主义核心价值体系的观念。

X2 专业技能:提高学生对于人体结构的了解,加强创作能力,熟练掌握雕塑语言的运用。

X3 理论知识:本门课程将理论和实践相结合。在理论方面对于雕塑创作方法进行详尽的阐释,以深入浅出的方式使学生了解雕塑创作的基本思维方法与创作形式。

X6 研究:以课题为导向,使学生自主进行创作诸方面的研究,包括选题、分析与论证,并通过信息综合得到合理有效的结论。

X8 知识综合运用能力:具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融入雕塑创作之中。

X9 沟通:能够就雕塑和设计中复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

X12 自主学习和终身学习的意识:具有不断学习和适应发展的能力,能将理论与实践相结合,能独立查阅艺术文献资料,能运用现代信息技术获取相关信息,能在专业理论指导下进行艺术实践,也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

(二) 课程目标

1 教学目标:

本课程的教学目标为: 1 介绍文献检索、文献综述等操作方法和规范,培养学生探索学术前沿,掌握学科动态的能力。2 介绍专业论文的写作格式、规范与写作技法,培养学生的专业论文写作能力。3 坚持正确的政治立场和方向,坚持马克思主义理论方法的基本学术伦理。4 训练从专业实践中发现问题,运用艺术、人文社会科学的理论与方法观察和认识美术和设计问题,主动寻求理论思考的问题意识。5 增强理论结合实际能力,推动学生从设计实践中沉淀出相应的理论思考能力及总结能力。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	在学生专业学习及理论积累的基础上,规范学生的专业写作意识,训练学生的写作技法,使学生掌握各专业文体的基本概念、基本理论、基本写作方法。	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

2	讲授数据分析、研究报告撰写等工具性知识。	◎	◎	◎	⊙	⊙	◎	⊙	◎	⊙	⊙	⊙	◎
3	帮助学生形成选取课题，制定研究计划的能力。	◎	◎	◎	⊙	⊙	●	⊙	◎	⊙	⊙	⊙	●
4	训练学生表达学术思想，展示学习、研究成果的能力，训练学生学术交流、传播的能力。	◎	◎	◎	⊙	⊙	◎	⊙	◎	⊙	⊙	⊙	◎
5	训练学生从专业实践及理论积累中发现问题，主动寻求理论思考的问题意识。推动学生将专业实践与理论相结合。增强学生从理论出发的艺术设计鉴赏能力以及从理论层面思考及阐释自己艺术创作的能力。帮助学生形成专业写作思维。	◎	◎	◎	⊙	⊙	◎	⊙	◎	⊙	⊙	⊙	◎

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，⊙：表示有弱相关关系

2 育人目标：

在课程教学中强调坚持正确的政治立场和方向，坚持马克思主义理论方法，坚持正确学术研究方向，强调遵守专业论文写作求真求实的学术伦理；养成国之所需，吾志所向的责任感，在富国裕民、振兴民族的宗旨下关注现实问题，明确专业研究和写作的根本方向。注重养成国际视野，注重民族传承。具备积极乐观、竞争协作的良好个性，掌握专业论文写作的基本知识和能力。

三、课程教学内容

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)				
		1	2	3	4	5
第一章 专业论文概述	专业论文写作的教学目的▲、教学的基本内容▲，专业论文的定义，理解艺术设计专业论文有别于其他学科论文独特的特征及功能★。了解专业论文的分类。艺术设计专业论文的内容与基本要求。		√	√		
第二章 艺术设计专业论文的表述方式训练	掌握专业论文的写作过程中常用的语言表达方式：如设计作品的记叙与描写▲，对设计作品的分析与评价▲，艺术设计观点的议论表述▲。用简洁的学术语言表述自己的观点★。		√			
第三章 艺术设计类专	掌握专业论文的写作过程及写作格式▲。了解论文写作的特殊规律 ^[3] 。掌握专业论文写作的基本环节步		√		√	

业论文的写作过程（1）	骤，如艺术设计类专业论文的选题★，艺术设计专业论文材料的收集与整理★，艺术设计专业论文论点的确立及提纲的拟定▲。					√
第四章 文献检索与文献综述	介绍文献检索、文献综述等操作方法和操作规范★，介绍中国知网等文献资源库的使用▲，培养学生探索学术前沿，掌握学科动态的能力。	√		√		
第五章 艺术设计类专业论文的写作过程（2）	进一步了解艺术设计相关的学科领域论文写作规律研究方法，进一步掌握专业论文的写作方法及写作格式。包括：艺术设计专业论文中心论点的细化研究▲，艺术设计专业论文分论点的细化研究▲，艺术设计论文常用的论证方法▲，艺术设计专业论文的成文及学术规范★。		√		√	√
第六章 艺术设计专业论文优秀论文示例及评析	初步了解艺术设计相关的学科领域发展概况和研究情况，进一步掌握专业论文的写作方法及写作格式▲。按专业特点的不同，对各艺术设计学科门类的论文写作进行针对性的解析及相应训练，如服装设计、装饰设计、数字媒体、平面设计、环境设计、工业设计类专业论文优秀范例讲解★。	√			√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：采用教师讲授与学生研讨式等教学模式相结合的教学方法。鼓励、启发生积极思考，拓宽学生的专业写作思维。布置课堂写作，驱动学生融汇所学知识，并利用参考书及线上资源等进行研究性自主学习，在完成写作练习的同时，深入思考，并锻炼自主学习的能力。部分练习以小组合作的形式进行，利用教学中动态因素之间的互动，促进学生的学习。鼓励学生充分沟通，合理分工，最大程度发扬团队的组织性能。

学习方法：学生应注意专业实践及理论的积累，关注学科动态，探索学科前沿。从专业实践出发，辅以对基础理论的钻研，理论与实践相结合，在实践探索中发现问题，在理论钻研中确认问题的价值，寻找问题解决的方向方法，并进一步加强相关理论积累。明确专业论文的性质及写作要求，做到认真听课，积极思考，在写作实践中结合现阶段的专业学习寻找写作方向，落实选题，按步骤切实推进写作，直至在写作中总结实践，升华思考。仔细研读教学课件，适当选读参考材料，借助线上线下资料，围绕课程内容进行自主学习，深入理解概念，掌握方法。

五、教学环节及学时分配

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
1	专业论文概述	2					2
2	艺术设计专业论文的表达方式训练	2	1				3
3	艺术设计类专业论文的写作过程（1）	2					2
4	文献检索与文献综述	2		2			4
5	艺术设计类专业论文的写作过程（2）	2					2

6	艺术设计专业论文优秀论文示例及评析	1		2			3
合计		11	1	4			16

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和考试成绩两部分。

平时作业的成绩占 40%（考勤及课堂表现 10%、作业及小组汇报 30%），期末专业论文的成绩占 60%。

平时成绩中的作业及小组汇报占 30%，本课程是一门理论讲授及写作实践并重的课程，教授的理论需通过写作实践得到锻炼、吸收，才能转化为写作能力及专业思维。本课程在平时的教学中需要安排大量的写作训练，写作课需要贯彻理论联系实际的教学方法，讲练结合，在讲授文体知识之余，布置相关的专业文体的写作练习。因此 30% 的成绩用于评定相关的写作实践，包括专业论文表达方式的训练、选题及搜集资料训练、文献综述训练等。其中小组汇报则选取其中一项以课堂汇报的形式予以展示，供全班同学分享、讨论。

本课程为考查科目，不设期末考试。以专业论文的写作实践作为考查项目，学生在期末上交一篇 4000 字的专业论文。这篇论文的选题、观点、论证方法，行文中体现出的理论素养、思维方法，以及论文的写作规范等，是衡量学生系统掌握专业写作技能的评价标准。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	40	专业论文表达方式的训练、选题及搜集资料训练、文献综述训练。 支撑毕业要求 1.7 及 4.9，在学术研究中强调热爱祖国，拥护中国共产党的领导，坚持正确的政治立场和方向，坚持马克思主义理论方法，坚持正确舆论方向，自觉践行社会主义核心价值观；在选题训练中强调能够运用艺术、人文社会科学的理论与方法观察和认识美术和设计问题，具备一定的哲学思辨能力和文学素养。 练习文献检索及文献综述的操作方法，强调对于中国及世界各国美术和设计发展史的了解，关注学科动态，探索学术前沿。训练学生从专业实践中发现问题，主动寻求理论思考的问题意识
考试成绩	60	撰写专业论文。支撑毕业要求 1.7 及 4.9。这篇论文的选题、观点、论证方法，行文中体现出的理论素养、思维方法，以及论文的写作规范等，是衡量学生系统掌握专业写作技能的评价标准。

七、考核环节及质量标准

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	能按时提交作业，作业满足字数要求，文	能按时提交作业，作业满足字数要求，文	能按时提交作业，作业满足字数要求，文	能按时提交作业，作业满足字数要求，文	不满足 D 要求

	体规范，主题鲜明，语言准确（自主课程只区分通过与不通过）	体规范，主题鲜明，语言准确（自主课程只区分通过与不通过）	体规范，主题鲜明，语言准确（自主课程只区分通过与不通过）	体规范，主题鲜明，语言准确（自主课程只区分通过与不通过）	
研讨					不满足 D 要求
实验	保证出勤，主动参与，完成实验课程的作业要求（自主课程只区分通过与不通过）	保证出勤，主动参与，完成实验课程的作业要求（自主课程只区分通过与不通过）	保证出勤，主动参与，完成实验课程的作业要求（自主课程只区分通过与不通过）	保证出勤，主动参与，完成实验课程的作业要求（自主课程只区分通过与不通过）	不满足 D 要求
考试	能按时完成考核，满足字数要求，文体规范，主题鲜明，语言准确（自主课程只区分通过与不通过）	能按时完成考核，满足字数要求，文体规范，主题鲜明，语言准确（自主课程只区分通过与不通过）	能按时完成考核，满足字数要求，文体规范，主题鲜明，语言准确（自主课程只区分通过与不通过）	能按时完成考核，满足字数要求，文体规范，主题鲜明，语言准确（自主课程只区分通过与不通过）	不满足 D 要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：杨筠

批准者：李惠东

2020年3月

“‘智造’文创雕塑创作”课程教学大纲

英文名称: Intelligent Manufacturing Art and Design Sculpture

课程编码: 1760228

课程性质: 自主课程

学分: 2.0

学时: 32

面向对象: 雕塑专业本科生

先修课程: 创新实践

教材及参考书:

[1] 张盛 数字雕塑技法与 3D 打印, 清华大学出版社, 2019 年 1 月

[2] [美] 胡迪·利普森 (Hod Lipson)、梅尔芭·库曼 (Melba Kuman) 3D 打印, 中信出版社, 2013 年 01 月

[3] [英] 产品材料工艺, 中国青年出版社, 2010 年 2 月

一、课程简介

《“智造”文创雕塑创作》是雕塑专业本科生自主课程之一。本课程是训练和培养学生将科技手段和设计理念引入到雕塑创作当中, 进而扩展到文创领域的创作实践课程。通过跨界和综合不同专业知识, 使学生开拓视野, 了解当代科技发展和行业动向, 贴近社会需求, 并使学生理解和掌握文创领域的原理、方法、步骤, 及多种材料、加工工艺和手段的性能、质地处理及表现性直观效果。本课程结合创作课题, 要求学生在创新实践课程的基础上, 能够将自己的创作构想, 恰当地选用材料和工艺进行表现。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位:

学生通过“‘智造’文创雕塑创作”自主课程, 应达到了解本行业、本领域当代科技发展水平、熟悉当代多种新材料和新的科技手段, 使之服务于自身的创作, 达到举一反三的效果。此外, 还要求丰富学生的表达方法, 开阔创作活动的视野。本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述。

X1 树立和践行社会主义核心价值观:眼界开阔, 知识面广, 有正确的人生观和价值观。以课程思政为引导, 培养学生具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养; 具有诚信意识、社会责任感, 能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范, 养成爱国敬业精神、树立社会主义核心价值体系的观念。

X2 专业技能:提高学生对于人体结构的了解, 加强创作能力, 熟练掌握雕塑语言的运用。

X3 理论知识:本门课程将理论和实践相结合。在理论方面对于雕塑创作方法进行详尽的阐释, 以深入浅出的方式使学生了解雕塑创作的基本思维方法与创作形式。

X4 艺术创作能力:具有积极向上的艺术创作构思与基本表现能力, 具有良好的艺术素质。

X5 设计/解决方案: 专业方向明确,能够设计针对环境中雕塑和景观造型的解决方案,满足特定需求的形象或造型,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

X6 研究: 以课题为导向,使学生自主进行创作诸方面的研究,包括选题、分析与论证,并通过信息综合得到合理有效的结论。

X7 使用现代工具: 熟悉雕塑、艺术设计软件应用技巧,能够针对复杂造型、设计问题,选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对雕塑或景观中复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。

X8 知识综合运用能力: 具有对多种材料、多种技能的综合运用能力。能以新颖的创作构思、恰当的材料和处理手法完成个人艺术创作。注重研究雕塑语言的时代特征并将其有机结合融入雕塑创作之中。

X9 沟通: 能够就雕塑和设计中的复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

X10 个人和团队: 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

X12 自主学习和终身学习的意识: 具有不断学习和适应发展的能力,能将理论与实践相结合,能独立查阅艺术文献资料,能运用现代信息技术获取相关信息,能在专业理论指导下进行艺术实践,也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

(二) 课程目标

1 教学目标: 写明课程拟达到的课程目标,指明学生需要掌握的知识、素质与能力及应达到的水平,本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况,详见表 1。

本课程的主要内容为设定当代“智能制造”背景下的雕塑创新范围,通过分项主题教学,使学生基本了解当代雕塑与科技关联的现象和深层理论,并通过具体课题对科技给雕塑创作带来的观念和形态上的改变进行重点学习研究,提高创作水平。该目标分解为以下子目标。

(1) 掌握雕塑理论知识,熟悉雕塑行业相关技能,特别是本行业本领域最新的发展动态和技术动向。

(2) 了解“智能制造”和文创行业的实现手段及“智能制造”在生产生活中的应用和体现。

(3) 增强理论结合实际能力,体验“智能制造”的新技术与新材料,更重要的是培养学生的创造性思维。

(4) 培养学生对于新兴事物和新的科技手段的兴趣和学习能力,并通过信息综合应用于指导自己的创新实践当中,逐步培养学生成为具有多元知识结构的复合型人才。

(5) 培养学生全方面考虑问题的综合能力,既保持独立的艺术创作理念,同时也兼顾考虑生产、技术、市场及设计伦理等多方面的内容。

(6) 培养面向复杂系统问题的思路构建、解决方案、相互交流和团队协作能力。

(7) 培养学生能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范,养成爱岗敬业精神、树立社会主义核心价值观体系的观念。

本课程的主要内容为设定“智能制造”与文创雕塑结合的综合领域,通过分项主题教学,使学生基本了解雕塑行业新材料和新科技发展的现象和深层理论,并对某一方面进行重点学习研究,进行自主学习,提高实践操作水平。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	掌握雕塑理论知识,熟悉雕塑行业相关技能,特别是本行业本领域最新的发展动态和技术动向。	●	◎	◎	◎	◎	●	◎	●	◎	◎	◎	◎
2	了解“智能制造”和文创行业的实现手段及“智能制造”在生产生活中的应用和体现。	◎	◎	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3	增强理论结合实际能力,体验“智能制造”的新技术与新材料,更重要的是培养学生的创造性思维。	◎	◎	●	●	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎
4	培养学生对于新兴事物和新的科技手段的兴趣和学习能力,并通过信息综合应用于指导自己的创新实践当中,逐步培养学生成为具有多元知识结构的复合型人才。	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎
5	培养学生全方面考虑问题的综合能力,既保持独立的艺术创作理念,同时也兼顾考虑生产、技术、市场及设计伦理等多方面的内容。	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	●	●
6	培养面向复杂系统问题的思路构建、解决方案、相互交流和团队协作能力。	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	◎
7	培养学生能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范,养成爱岗敬业精神、树立社会主义核心价值观体系的观念。	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	●	●

注: ●: 表示有强相关关系, ◎: 表示有一般相关关系, ○: 表示有弱相关关系

2 育人目标: 写明课程对培养学生的理想信念、家国情怀、民族自信、责任担当、职

业素养、行为规范等育人元素，寓价值观引导于知识传授之中。

本课程通过深入探讨“智能制造”背景下的雕塑的形态与科技的关联，从而使学生了解和熟悉当代科技手段的发展趋势与发展水平，学习并掌握相关新技术、新材料、新工艺和先进工具使用，培养学生的对于复杂创作环境下对于知识的综合运用以及表达能力。对于加强学生的综合能力与素养具有直接作用；通过实际操作锻炼学生分析问题、解决问题的能力，对于培养学生踏实的学风和科学理性的精神具有重要意义。

建立学生对于智能智造和文创领域的完整认知，使学生能够将所创作的作品方案结合科技手段和新型材料，通过多种的方式进行表达，从而使学生的知识结构构成完整。

三、课程教学内容

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)					
		1	2	3	4	5	6
第一章 “智能制造”与雕塑	教学内容：“智能制造”的政治经济、科技文化背景、“智能制造”与雕塑的关联▲、当代“智能制造”的影响★ 智能制造的设计伦理、社会责任感、正确价值观	√	√				
第二章 文创产品与雕塑	教学内容：当代文创产业发展的趋势、作为艺术衍生品的文创产品、雕塑艺术在文创领域的广泛应用▲★、雕塑创作的文创转化▲★	√	√	√			
第三章 科技手段与雕塑的关联	教学内容：科技发展对于雕塑历史和形态的推动和影响▲★、当代科技融入雕塑的案例		√	√	√		
第四章 新材料与雕塑的关联	教学内容：材料变化对于雕塑历史和形态的推动和影响▲★、新材料融入雕塑的案例		√	√	√		
第五章 工具与加工手段与雕塑的关联	教学内容：工具变化对于雕塑历史和形态的推动和影响▲★、加工手段融入雕塑的案例		√	√	√		
第六章 “智能制造”的当代性与潜在审美影响	教学内容：“智能制造”与文创雕塑的审美特征、当代性、以及雕塑今后发展影响▲		√		√	√	
第七章 创作实践	教学内容：通过创作印证理论知识的综合性与指导性			√	√	√	√

四、教授方法与学习方法指导

教授方法：

课程以讲授与实践为相结合进行教学。引导学生独立或按小组完成“智能制造”调研、文创雕塑的创作等实践环节。使用多媒体课件，配合板书和范例演示讲授课程内容。引导

学生进行软件学习和新的工具掌握，培养自学能力。

采用网上教学资源，开展网络辅助教学，作为教学内容的有效补充。通过了解、学习国际或国内相关专业课程，取人之长，补己之短。

推进反转课堂的教学方法，增强学生的参与程度，使学生课前预习准备，课上交互讨论，课下总结思考。

学习方法：

在理论指导下进行实践；注意从实际问题入手，明确学习各阶段的重点任务，做到课前预习，课中认真听课，积极思考，课后认真复习并完成作业，自主学习网上其他院校优秀教学课程，重点在在文化调研过程中加深对原理的理解。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 “智能制造” 与雕塑	教学内容：“智能制造”的政治经济、科技化背景、“智能制造”与雕塑的关联▲、当代“智能制造”的影响★	1					1
第二章 文创产品与 雕塑	教学内容：当代文创产业发展的趋势、作为艺术衍生品的文创产品、雕塑艺术在文创领域的广泛应用▲★、雕塑创作的文创转化▲★	2			1		2
第三章 科技手段与 雕塑的关联	教学内容：科技发展对于雕塑历史和形态的推动和影响▲★、当代科技融入雕塑的案例	1					1
第四章 新材料与雕 塑的关联	教学内容：材料变化对于雕塑历史和形态的推动和影响▲★、新材料融入雕塑的案例	1					1
第五章 工具与加工 手段与雕塑 的关联	教学内容：工具变化对于雕塑历史和形态的推动和影响▲★、加工手段融入雕塑的案例	1					1
第六章 “智能制造” 的当代性与 潜在审美影 响	教学内容：“智能制造”与文创雕塑的审美特征、当代性、以及雕塑今后发展影响▲	1				1	2
第七章 创作实践	教学内容：通过创作印证理论知识的综合性与指导性	24					24

合计		30				2	32
----	--	----	--	--	--	---	----

六、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和课题成绩两部分。

平时成绩 20%（平时作业等 15%，出勤 5%），课题成绩 80%。

平时成绩中的其它 5%主要反应学生的课堂表现、平时的信息接收、自我约束。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤率、课堂的基本表现（课堂测验、课堂互动等）；作业等的 15%主要是课堂作业和课外作业，主要考察学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。

课题成绩 80%为对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	20	课程的出勤率、课堂的基本表现、学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。对应毕业要求 X1、X2、X3。
课题成绩	80	对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。对应毕业要求 X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、X12。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	课堂回答问题观点明确、论据充分；随堂作业认真，掌握难点要点。	课堂回答问题较为充分、有一定观点和论据；随堂作业较为认真，基本掌握难点要点。	课堂回答问题有一定观点但论据不足；随堂作业基本掌握一般内容。	课堂回答问题有观点含混，论据不足；随堂作业对教学内容掌握不足。	不满足 D 要求
研讨	研讨过程认真，并得出独立完整观点。	研讨过程较为认真，并提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助能提出观点。	研讨过程态度一般，经过协助仍然不能提出观点。	不满足 D 要求

实验	无	无	无	无	不满足 D 要求
课题	以个人为单位，进行实践环节创作，理念与造型俱佳；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，观点明晰，论证严谨。	以个人为单位，进行实践环节创作，较好的传达作者观念；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，有观点，有一定论证。	以个人为单位，进行实践环节创作，理念不清晰，造型效果一般；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，观点不明确，论证不充足。	以个人为单位，进行实践环节创作，理念不清晰，造型效果较差；以小组为单位，进行传统文化调研，撰写调研报告，工作量不饱满，观点论证较混乱。	不满足 D 要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：赵健磊
批准者：李惠东
2020年4月