美术学院教学大纲

常规理论

《当代艺术市场研究》教学大纲……001
《古玩鉴定》教学大纲……003
《会计学》教学大纲……005
《美术鉴赏与批评》教学大纲……007
《美术教学技能测评》教学大纲……011
《美术教学设计》教学大纲……015
《美术教育研究方法与论文写作》教学大纲……018
《美术教育影视赏析与评价》教学大纲……021
《美术考古》教学大纲……024
《美术批评学》教学大纲……027
《美术文化与心理》教学大纲……029
《美术学科教育学（含见习）》教学大纲……033
《拍卖规程》教学大纲……037
《设计概论》教学大纲……039
《设计概论》教学大纲……044
《书画鉴定》教学大纲……046
《书画款识与篆刻识读》教学大纲……049
《书画装裱与修复》教学大纲……051
《外国美术史》教学大纲……053
《微格教学（美术）》教学大纲……055
《文化艺术与教育名著导读》教学大纲……058
《现代媒体艺术》教学大纲……062
《现代设计史》教学大纲……064
《现当代美术思潮》教学大纲……067
《校外美术教育与实践》教学大纲……069
《艺术法规》教学大纲……073
《艺术概论》教学大纲……075
《艺术管理学》教学大纲……078
《艺术品价格评估》教学大纲……080
《艺术品鉴藏与投资》教学大纲……083
《艺术品市场概论》教学大纲……085
《艺术品营销学》教学大纲……087
《艺术展览策划》教学大纲……090
《中国工艺美术史》教学大纲……092
《中国画论》教学大纲……095
《中国近现代美术史》教学大纲……098

《中国美术典籍选读》教学大纲……100
《中国美术史》教学大纲……102
《中国书法史》教学大纲……105
《中国陶瓷史》教学大纲……107
《中国艺术设计史》教学大纲……110
《中外艺术市场发展史》教学大纲……113
《中学美术课程标准解读与教材分析》教学大纲……115
《专业写作》教学大纲……119

常规术类

《形态素描（2）》教学大纲……121
《APP 设计》教学大纲……124
《MV 创作》教学大纲……126
《白描人物写生》教学大纲……128
《版画》教学大纲……130
《版画技法与创作》教学大纲……133
《包装设计》教学大纲……136
《毕业创作（设计）》教学大纲……138
《毕业创作（油画）》教学大纲……140
《毕业创作（设计）》教学大纲……142
《毕业创作（设计）》教学大纲……144
《毕业创作（设计）》教学大纲……147
《毕业创作》教学大纲……149
《毕业创作》教学大纲……150
《毕业论文》教学大纲……152
《毕业论文》教学大纲……154
《编排设计》教学大纲……157
《丙烯画创作》教学大纲……161
《博物馆设计考察》教学大纲……163
《材料与工艺》教学大纲……165
《插画设计》教学大纲……167
《插图》教学大纲……169
《场景设计》教学大纲……171
《抽象绘画研究》教学大纲……173
《传播学概论》教学大纲……175
《传统壁画临摹》教学大纲……177
《传统花鸟技法临摹》教学大纲……180
《传统人物画技法临摹》教学大纲……182
《传统人物画临摹》教学大纲……184
《传统油画研究》教学大纲……186
《创作构图练习》教学大纲……188

《创作构图与创作实践》教学大纲……190
《创作实践》教学大纲……192
《当代艺术理论与实践》教学大纲……196
《导向设计》教学大纲……199
《电脑美术》教学大纲……201
《电视频道形象设计》教学大纲……203
《雕塑》教学大纲……205
《雕塑基础》教学大纲……206
《动画概论》教学大纲……209
《动画运动规律》教学大纲……213
《动画造型设计》教学大纲……215
《动态品牌设计》教学大纲……221
《多媒体艺术》教学大纲……224
《分镜头设计》教学大纲……227
《工笔花鸟技法与创作》教学大纲……231
《工笔静物写生与创作》教学大纲……233
《工笔人物写生与创作（1）》教学大纲……235
《工笔人物组合与创作》教学大纲……237
《工笔语言方式探索》教学大纲……239
《公共艺术设计》教学大纲……241
《古典油画技法》教学大纲……243
《古典园林设计赏析》教学大纲……245
《广告设计》教学大纲……248
《国画基础》教学大纲……250
《花鸟技法与创作》教学大纲……251
《绘画综合材料研究》教学大纲……254
《绘画综合材料与技法研究》教学大纲……256
《基础摄影》教学大纲……258
《基础制图》教学大纲……261
《计算机设计基础》教学大纲……267
《纪录片创作》教学大纲……268
《建筑设计初步》教学大纲……270
《建筑素描》教学大纲……272
《脚本语言基础》教学大纲……274
《教学多媒体设计与制作》教学大纲……276
《教育见习》教学大纲……279
《教育实习》教学大纲……282
《教育研习》教学大纲……285
《界面设计》教学大纲……289
《景观设计 I》教学大纲……291
《景观设计 II》教学大纲……295

《空间设计基础 1》教学大纲……299
《空间设计基础 2》教学大纲……301
《跨界设计》教学大纲……303
《跨媒体动画创作》教学大纲……305
《跨媒体广告片创作》教学大纲……307
《立体构成》教学大纲……310
《木版画技法与创作》教学大纲……312
《品牌设计》教学大纲……314
《软件基础》教学大纲……316
《软件基础 2》教学大纲……319
《色彩》教学大纲……322
《色彩构成》教学大纲……324
《色彩设计基础》教学大纲……326
《色彩写生与表现》教学大纲……328
《山水技法与创作》教学大纲……330
《商业短片基础》教学大纲……334
《商业短片基础》教学大纲……337
《商业摄影》教学大纲……340
《设计概论》教学大纲……342
《设计素描》教学大纲……347
《摄影与创意》教学大纲……350
《实验动画》教学大纲……353
《实验影像》教学大纲……356
《视觉传达设计（字体与海报设计）》教学大纲……358
《视觉形象系统设计》教学大纲……361
《视听语言》教学大纲……363
《室内设计概论》教学大纲……365
《手工艺设计与制作（磁州窑）》教学大纲……368
《书法与篆刻》教学大纲……370
《书籍装帧设计》教学大纲……372
《数码影像系统》教学大纲……374
《数字声音》教学大纲……376
《水彩画》教学大纲……378
《水墨抽象化训练》教学大纲……380
《水墨构成》教学大纲……382
《水墨静物》教学大纲……384
《水墨人物写生与创作》教学大纲……386
《水墨设计》教学大纲……388
《水墨语言方式探索》教学大纲……390
《水墨造型》教学大纲……392
《丝网版画》教学大纲……394

《丝网版画技法与创作》教学大纲……396
《素描（1）》教学大纲……399
《素描（3）》教学大纲……401
《素描》教学大纲……403
《素描 2》教学大纲……405
《素描 4》教学大纲……407
《素描 1》教学大纲……409
《素描 1》教学大纲……411
《素描 2》教学大纲……414
《素描 3》教学大纲……416
《素描 3》教学大纲……418
《素描 4》教学大纲……420
《素描形式与表现》教学大纲……422
《素描语言方式探索》教学大纲……425
《古典油画技法》教学大纲……428
《陶艺》教学大纲……430
《图案设计》教学大纲……432
《图形设计》教学大纲……435
《图形与构成》教学大纲……437
《网页设计》教学大纲……440
《西方绘画语言与材料研究》教学大纲……442
《现代油画技法与创作》教学大纲……445
《写意花鸟技法与创作》教学大纲……447
《写意山水》教学大纲……449
《信息图表设计》教学大纲……451
《形态素描（1）》教学大纲……453
《学术讲座》教学大纲……455
《学术讲座》教学大纲……456
《艺术与社会实践》教学大纲……458
《艺术与社会实践》教学大纲……459
《艺术与社会实践》教学大纲……461
《艺术与社会实践》教学大纲……464
《艺用人体解剖》教学大纲……466
《艺用透视学》教学大纲……468
《影视后期剪辑与特技》教学大纲……470
《影像构成》教学大纲……472
《油画风格与流派研究》教学大纲……474
《油画风景写生（1）》教学大纲……475
《油画风景写生（2）》教学大纲……477
《油画古典技法与材料研究（1）》教学大纲……479
《油画古典技法与材料研究（2）》教学大纲……481

《油画人体训练》教学大纲……483
《油画人物技法与创作（1）》教学大纲……485
《油画人物技法与创作（2）》教学大纲……488
《油画人物技法与创作（3）》教学大纲……491
《油画写生技法研究（1）》教学大纲……494
《油画写生技法研究 2》教学大纲……496
《游戏设计 1》教学大纲……498
《游戏设计 2》教学大纲……500
《造型设计基础》教学大纲……505
《展示设计》教学大纲……507
《中国传统山水画技法临摹》教学大纲……509
《中国传统装饰考察》教学大纲……513
《中国古代建筑赏析》教学大纲……515
《中国美术作品鉴赏》教学大纲……517
《中国画传统技法临摹》教学大纲……520
《中国画传统技法临摹》教学大纲……524
《中国画传统技法临摹（写意人物）》教学大纲……526
《中国画传统技法临摹》教学大纲……528
《中国画人物技法与创作（1）》教学大纲……531
《中国画人物技法与创作（2）》教学大纲……534
《中国民间美术》教学大纲……537
《主题空间设计》教学大纲……539
《住宅建筑设计》教学大纲……541
《专业见习》教学大纲……543
《专业考察》教学大纲……545
《专业实习（1）》教学大纲……546
《专业实习（2）》教学大纲……548
《专业实习》教学大纲……550
《艺术与社会实践》教学大纲……552
《专业实习》教学大纲……553
《专业实习》教学大纲……555
《装饰色彩》教学大纲……557
《绘画综合材料研究》教学大纲……559
《综合材料研究》（1）教学大纲……561
《综合材料研究》（2）教学大纲……563
《综合材料与艺术创作》教学大纲……566

首都师范大学本科课程教学大纲

美术学院

《当代艺术市场研究》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127215

学分：2

学时：32

《当代艺术市场研究》是艺术市场专业学生的必修课。该课程首先介绍国内外艺术品市场的基本状况。在回顾 20 世纪 90 年代以来中国艺术品市场发展脉络的基础上，对其基本构成及生态系统作具体介绍，同时简述海外艺术品市场的发展现状，使学生从宏观上了解当代艺术品市场基本格局，对学习对象与学习内容形成初步认识。其次，组织、带领学生对艺术品市场进行调研。通过对北京、天津、南京等地古玩市场、画廊行业、艺术品博览会、艺术衍生品市场实地走访，了解市场实际发展状况。另外，邀请业内专家、学者，针对艺术品拍卖、艺术展览、艺术媒体、艺术品收藏等方面的内容进行专题讲座，使学生了解最新行业动态及其未来发展方向。

二、课程目标

1.通过对当代艺术品市场发展概况、基本格局及其生态系统的介绍，使学生能够从整体上把握学习内容的理论框架，掌握相应理论知识。

2.通过实地调研，一方面培养学生职业敏感性，锻炼学生观察问题、解决问题的能力；另一方面使学生切实了解艺术品市场实际发展状况，将理论与实践相结合，培养适宜未来行业需求的复合型人才。

3.撰写调研文章、展示学习成果等，培养学生的文字及语言表达能力、逻辑思维能力，提升其问题意识，为之后进一步学习与研究奠定良好基础。

三、授课对象

首都师范大学美术学院艺术市场专业三年级本科生。

四、教学内容、学时（32 学时 2 学分）

第一讲　概论　（2 学时）

当代艺术品市场发展历程

第二讲　中国艺术品市场　（2 学时）

中国内地艺术市场基本格局

第三讲　中国艺术品市场　（2 学时）

中国内地艺术品市场生态系统

第四讲　中国艺术品市场　（2 学时）

中国内地艺术品市场的基本格局

第五讲　海外艺术品市场　（2 学时）

海外艺术品市场的基本格局

第六讲　古玩城调研　（4 学时）

潘家园古玩市场、天雅古玩城、北京古玩城、报国寺等

第七讲　画廊行业调研　（4 学时）

红门、香阁纳、常青画廊、长征空间等画廊

第八讲　艺术区调研　（4 学时）

798 艺术区、宋庄、草场地、22 院街等艺术区

第九讲　交流、学习　（4 学时）

邀请艺术市场专业研究生分享其调研成果，与本科生作学术交流（或邀请专家开展讲座）。

第十讲　写作　（4 学时）

依前期调研成果，选择某一方面撰写文章。

第十一讲　总结　（2 学时）

点评学生调研文章，整学期的课程重点串讲及课程答疑。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

（1）理论与实践相结合。使学生在掌握理论知识的同时，通过参与市场活动了解艺术品市场基本构成，熟悉艺术品市场各行业实际运作状况，为今后求职或从事相关研究奠定良好基础。

（2）课堂教学与专家讲座相结合。在校内教师授课的同时，邀请行业内专家、学者进行讲座，介绍国内外艺术品市场最新动态及未来发展趋势等，增强学生学习兴趣，拓展学生视野。

六、课程考核

见考试大纲。

七、教材及参考资料

【英】伊丽莎白.希尔、凯瑟琳.奥沙利文、特里.奥沙利文著，杜丽霞、李三虎译：《艺术市场创新》，中国时代经济出版社，2002 年，第一版。

章利国著《艺术市场学——中国艺术教育大系.美术卷》，中国美术学院出版社，2003 年，第二版。

王艺著《中国艺术品市场》，文化艺术出版社，2011 年，第一版。

李万康著《艺术市场学》，三联书店，2012 年，第一版。

赵榆：《中国文物艺术品拍卖二十年》，文物出版社，2013 年，第一版。

吴明娣主编《中国艺术市场史专题研究》，中国文联出版社，2015 年，第一版。

吴明娣主编《中国艺术市场生态报告》，中国建筑工业出版社，2013 年，第一版。

吴明娣主编《中国艺术市场生态报告》第二辑，中国建筑工业出版社，2015 年，第一版。

吴明娣主编《中国艺术市场生态报告》第三辑，首都师范大学出版社，2017 年，第一版。

《古玩鉴定》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127207

学分：3

学时：48

课程内容：

《古玩鉴定》是艺术市场方向教学的基础课程。主要讲述青铜器、金铜佛像和玉器三大类，青铜器主要讲授门类是青铜器类，其中包括青铜器的时期背景、类别、纹样、器型等，以及青铜器基本的鉴别知识和运用方法。金铜佛像讲授不同时期风格特点和鉴别方法.古玉通论旨在学生理性地看待古玉、正确地辨识古玉并能够欣赏和认识古玉的内涵，更好地传承中华民族的优秀传统，提高审美情趣和道德素养。

二、课程目标

通过教学和课堂互动让学生了解青铜器门类，熟悉其纹样分类、器型特点，能基本根据青铜器的器型以及纹饰鉴定器物所处时期。对金铜佛像不同时代的铸造技术及风格特征有所把握；通过对古玉概念和涵义的阐述，认识玉器在古代社会中的重要地位与作用；通过对玉器主要产地、制作工艺、基本种类的探讨，弄清古代玉器的主要特性；通过对古玉发展历程的揭示，了解各时期玉器的基本特征和演变趋势，从而为鉴别中国古代玉器，打下坚实的基础。

三、授课对象

美术学院的本科三年级艺术市场班同学。

四、教学内容、学时

1.课堂讲授 48 学时。

第一章　什么是青铜器（4 学时）

1.青铜器的概念

2.青铜器的成分

3.青铜器时代范围

4.青铜器的分类

5.青铜器的文物级别标准

第二章　青铜器的纹样（4 学时）

1.动物类纹样及其所处时期

2.几何类纹样及其所处时期

3.人物类纹饰及其所处时期

第三章　青铜器的器型（8 学时）

青铜器的器型演变及特点

第四章　金铜佛像（16 学时）

1.金铜佛像的时代特征

2.金铜佛像的铸造技术
3.金铜佛像的作伪方式

第五章　古玉通论（16 学时）

1.古玉的概念
2.古玉的产地
3.古玉的制作
4.古玉的种类
5.古玉的历程
6.古玉的鉴定

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.教学策略：课上讲授、课堂上提问互动促进学生掌握和使用新的知识、介绍书目以丰富学生专业知识，图文结合，并观摩实物，可见可感。

2.方法建议：鼓励学生与实践相结合，多看相关书籍，多去博物馆展览，外出考察巩固课堂所得，加强知识储备。

六、课程考核

以考察的方式进行结课考核，学生提交论文，并在课堂上进行 PPT 演示

七、教材及参考资料

容庚 张维持《殷周青铜器通论》文物出版社 1984 年。
马承远《中国青铜器》上海古籍出版社 1988 年。
朱凤瀚《中国青铜器综论》南开大学出版社 1995 年。
朱凤瀚《古代中国青铜器》上海古籍出版社 2009 年。
《中国青铜器全集》文物出版社 1997 年、1998 年。
吴镇烽《商周青铜器铭文暨图像集成》上海古籍出版社 2012 年。
孙稚雏《青铜器论文索引》（—1982）中华书局 1986 年。
张懋镕等《青铜器论文索引》（1983—2001）香港明石文化国际出版有限公司 2005 年。
张懋镕等《青铜器论文索引》（2002—2006）线装书局 2008 年。
杜廼松《中国青铜器定级图典》上海辞书出版社 2008 年。
王文昶《青铜器辨伪三百例》紫禁城出版社 2009 年。
吴树《谁在收藏中国》《谁在拍卖中国》《谁在忽悠中国》山西人民出版社 2008.2009.2010 年。
虞缘：《中国玉器——收藏 500 问》
夏鼐：《商代玉器的分类、定名和用途》，《考古》1983 年 5 期。
王实主编《中国宝玉石业大全》，科学技术文献出版社 1992 年。
（英国）克里斯.佩兰特著/谷祖纲、李桂兰译《岩石与矿物》，中国友谊出版公司 2005 年。
殷志强：《鉴玉玉甄宝——中国历代玉器鉴定通则》，南京大学出版社 2011 年。
邓淑蘋：《敬天格物——中国历代玉器导读》，台湾上海印刷厂股份有限公司 2013 年。

《会计学》教学大纲

一、课程介绍

课程号：3127227

学分：2

学时：32

《会计学》是经济类、管理类各专业必修的一门基础课程。阐明了会计学的基本理论、基本方法和基本操作技能。此次《会计学》课的教学对象不是专业会计人才，而是需要掌握一定会计知识的艺术市场相关人员。通过本课程的学习，使得未来艺术市场的从业人员、参与经济活动的利益相关者都能够清晰地读懂会计信息，能够使用会计语言表达自己的思想和意愿。对会计信息的生成及其加工利用能够全面掌握，从而能更好地阅读、理解和使用会计信息。

二、课程目标

在长期的《会计学》教学工作中，我们一直在体验和探索理解会计学理论与方法的角度，以及提高会计教学效果和质量的途径。面对周而复始的会计循环，不能使与会计同在的人陷入细节的漩涡而无力自拔，不能因为每一次的会计准则的变动而让人感到被历史冲刷，进而失去对会计的主动理解。对于会计最好的学习方法就是跳脱出会计准则的机械学习，而在会计学中整体理解，达到对会计信息的生成及其加工利用的全面掌握，从而能更好地阅读、理解和使用会计信息。

三、授课对象

艺术市场专业本科三年级

四、教学内容、学时

学时:32　　学分：2

周次	课程安排	教　学　内　容	课时	课堂讨论及其它教学环节
1	总论	学习会计的目标、会计对象与会计要素、企业会计基本准则、会计工作组织。	3	讨论会计的基本职能。
2	会计循环	何为会计循环、会计等式与会计科目设置。	3	了解和分辨会计要素。
3	会计循环	学习借贷记账法和复式记账法。	2	理解不同的记账法。
4	会计信息的载体	了解何为会计凭证、账薄和报表。	2	不同载体的基本功能。
5	会计账务处理程序	学习会计账务处理程序的意义和种类，记账凭证账务处理程序。	3	不同的账务在处理程序上的差别。

6	会计账务处理程序	科目汇总表账务程序、汇总记账凭证账务处理程序。	3	不同的账务在处理程序上的差别。
7	会计账务处理程序	多栏式日记账账务处理程序、记账凭证账务处理程序举例。	3	不同的账务在处理程序上的差别。
8	资产	货币资金、应收及预付款项和交易性金融资产。	3	区分不同种类的资产。
9	资产	存货、固定资产和投资性地产。	2	区分不同种类的资产。
10	负债和素有者权益	理解应付工薪酬的内容、应交税费的核算、资本公积的核算。	3	理解应付工薪酬的内容、应交税费和资本公积的核算。
11	收入与费用	理解收入的确认、收入的核算、费用的构成。	3	理解收入的确认、收入的核算、费用的构成。
12	利润	利润的构成和分配问题。	2	理解利润的形成、利润分配的核算。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：图片和表格辅助教学，采用课件教学，实现电脑化和无板书的规范化教学。课堂讨论。全部课程安排一次讨论，目的是启发学生深入思考，扩展课堂教学的不足，鼓励学生独立阅读参考书目。讨论时间一般为 20 分钟，不影响正常授课进度的进行。

六、课程考核

1.平时考核：平时作业、讨论、提问成绩作为平时成绩，占期末总成绩的 40%;

2.期末考核：闭卷考试，成绩占期末总成绩的 60%。

七、教材及参考资料

《会计学》张德红，张英主编 经济科学出版社，2007.03。

《会计学》陈文军等编著 中国矿业大学出版社，2001.03。

《会计学》张启銮，刘艳萍，吴灏文编著 大连理工大学出版社，2005.09。

《会计学》许永斌，王宝庆主编 立信会计出版社，2000.07。

《美术鉴赏与批评》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124028

学分：2

学时：32

本课程旨在讲授美术鉴赏的基本方法，美术批评的基本概念、目标、思路和方法。通过对中西艺术创作类别基本特征的分析，对具代表性艺术家创作过程及作品的剖析，培养学生的美术鉴赏能力，引导其逐步树立有质量的艺术取向、艺术素养、审美感觉、审美趣味。同时，讲授美术批评的基本认识与方法，使学生初步认识批评的工作目标与方式。

二、课程目标

课程目标与毕业要求对照表

<table>
<tr><th colspan="2">毕业要求</th><th>毕业能力关联等级</th><th>课程目标</th><th>指标点</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1.师德规范</td><td>1.1 践行社会主义核心价值观</td><td></td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>1.2 立德树人，遵守职业道德规范</td><td></td></tr>
<tr><td>1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">2.教育情怀</td><td>2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想</td><td></td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基</td><td></td></tr>
<tr><td>2.3 以生为本，以文化人</td><td></td></tr>
<tr><td>2.4 做好“引路人”</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.学科素养</td><td>3.1 掌握多样化的美术知识和技能</td><td>M</td><td rowspan="3">1.培养初步的美术鉴赏能力,引导其逐步树立有质量的艺术素养、艺术价值取向、审美感觉、审美趣味。
2.使学生初步认识美术</td><td rowspan="3">1.初步认识中西艺术创作类别基本特征,代表性艺术流派、作品的创作过程及作品的艺术特征、审美特征。
2.认识美术批评学的基本目标、方式，需要的素质、能力，基本写作要求与方法。</td></tr>
<tr><td>3.2 强化艺术多元思维与美术表现力</td><td></td></tr>
<tr><td>3.3 激发创意思维</td><td></td></tr>
</table>

	与创新实践能力		批评的工作目标与方式。	
	3.4 具有审美分析与判断能力			
	3.5 拓展广泛的文化理解力			
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力			
4. 教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识	M	3.掌握进行美术鉴赏课程教学的基本方法，初步掌握培养、引导学生审美素养的基本路径。	1.能够在教育教学实践中，综合运用本学科知识，根据具体情况分析和解决专业教学设计及研究问题。 2.综合运用学科专业知识和美术技能，以现代技术为重要辅助，以提高美术专业教学的实操性和有效性。
	4.2 熟悉美术课标与教学			
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法			
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能			
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力			
5. 班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学			
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7. 学会反思	7.1 具有专业发展意识	M	4.培养独立思考能力	1.明确个人发展基本方向。 2.提出关于本课程的个人见解和建议。
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态			
	7.3 提升美术教育教学实践力			
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能	M	5.具有一定的独立实践能力与较好的沟通、互动、合作的意识与能力。	1. 课程设计包含集体反复、多次讨论与个人单独讲解、深入讨论的教学环节，高度重视、激发教师与学生间及学生之间的沟通、互动，以使学生在与他人的不断讨论中培养自身的思考、表达、沟通能力。 2.在教学实践中自主形成“微团队”、“自由小组”等形式，进行较深入的讨论、沟通、合作、资源共享性的学习。 3. 明确学习计划及具体执行及实施方法。
	8.2 广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）三年级

四、教学内容、学时

学时： 32　　学分：2

课序	教学内容	课时	单元要求
1	导论：审美趣味的历史性、艺术的社会功能的变化 （支撑课程目标 1.2.3.4.5）	4	引导学生理解审美趣味和艺术观念、和社会历史之间的内在关联。
2	空间与时间 （西方古典美术，中国古典美术，现代美术） （支撑课程目标 1.2.3.4.5）	6	通过具代表性的个案（流派、艺术家）分析，使学生深入理解艺术表达最为核心的问题，及其在艺术史上的经典表达方式。
3	形式语言分析 （支撑课程目标 1.2.3.4.5）	6	通过讲授中西艺术史具代表性的流派作品的深入解析，使学生增进对创作过程、艺术语言与历史经验间关联的理解，进而从形式语言的理解增强审美、精神素养。
4	艺术语言的探索过程 （以某艺术家成长过程为例） （支撑课程目标 1.2.3.4.5）	6	通过对某艺术家成长过程的追溯，探讨其艺术语言探索与变化的内在动力，其与历史语境之间的关系，以此使学生获得对艺术形式和内容的关系的深入理解。
5	美术批评的基本目标、性质；美术批评的写作主体、接受主体、社会机制； （支撑课程目标 1.2.3.4.5）	4	掌握美术批评的性质、历史、功能。理解美术批评需具备的能力、素养。
6	美术批评的基本写作内容、方式、要求。 （支撑课程目标 2.4.5）	6	初步认识美术批评基本的写作方式。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.宣讲式

2.幻灯片、录像等直观教学法

3.组织参观各种类型的美术作品展。

4.专题讨论

六、课程考核

综合考评：

平时考勤：10%，积极参加讨论并主动思考（学习过程）：30%，期末成绩（完成课程情况）：60%

七、教材及参考资料

1.参考资料：

孔新苗：《美术鉴赏与批评》，浙江人民美术出版社，2012 年版。

宗白华《艺境》，北京：北京大学出版社，1999。

【法】马尔罗著，李瑞华等译《无墙的美术馆》，广西师大出版社，2001。

【意】里奥奈罗·文杜里著，迟轲译《西方艺术批评 史》，南京：江苏教育出版社，2005。

《美术教学技能测评》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3122248

学分：2

学时：32

《美术教学技能测评》旨在培养学习者熟悉美术教学的规律以及学生美术学习的特点，从而能够独立地开展美术课程，承担教学任务。

本课程根据《义务教育美术课程标准》（2011 年版）、《普通高中美术课程标准（2017 年版）》的精神和主要内容，重点阐释从三维时期到核心素养时期美术课程设计的转向以及目标理念，帮助学生了解新时期美术课程的教学侧重点和落脚点。核心素养时期的美术教学打破了惯有的“知识中心”体系，而是以“问题解决”为教学改革的重点。这也意味着核心素养时期的美术教学技能需要改变传统的思维意识，不能唯以课本知识点为主要的教学目标，要善于发现问题，为学生营造真实的的问题情境，引发学生的好奇心和探究欲。本门课程的具体讲授的内容有：课标阐释、以“问题解决”为中心的教学重难点、教学方法、中外美术教育比较等环节。

该课程前期以教师授课为主，同时辅以相关的教学观摩评价与课堂合作学习，后期则多倾向于学生独立的讲课以及师生对于课堂表现的相互评价。从核心素养的教育理念出发，使学生多方面、深层次地认识美术教育教学的原理性内容和核心素养时期美术教学的新的发展路径。中学美术课程设计以及实践旨在培养学习者应对课改带来的新的挑战，激发学习者主动探究适应未来美术教学的素养能力。

二、课程目标

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1.师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			
	1.2 立德树人，遵守职业			
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2.教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想		1.认同教师工作事业，坚定美术教育的育人理想，不断地提升文化素养和职业技能。	1.熟悉美术教育学、教育心理学原理，增进对美术教育专业的理解； 2.广泛阅读艺术类、文化类、心理学类、人类学等书籍，拓展问题思考的角度。
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基	H		
	2.3 以生为本，以文化人	M		
	2.4 做好“引路人”	H		

3.学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能	H	2.不局限于教学论、教学方法的教授，强调培养多元的思考方式，拓展文化理解力和审美判断力。	1.批判性的阅读，带有问题意识。如经典教育书籍《创造与心智的成长》、《视觉文化与艺术教育》等。 2.掌握多种美术表现技能以及电脑媒介技能。 3.掌握 2-3 种美术欣赏的方法并能灵活运用。
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力	M		
	3.3 激发创意思维与创新实践能力	H		
	3.4 具有审美分析与判断能力	H		
	3.5 拓展广泛的文化理解力	M		
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力			
4.教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识	H	3.增强对师范性的理解，熟悉美术的教学不等同于知识和技能的单向度传授，体会美术教育中教育的功能；熟悉课程标准，结合纲领性的文件指导教学的行为。	1.学习《美术教育学》新编，能够明确美术教师的职责所在。 2.熟悉新《课标》，了解新时期美术教育学的改革发展动向。 3.观摩美术教学视频，学会评价分析课程结构要素。
	4.2 熟悉美术课标与教学	M		
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法	H		
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能			
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力			
5.班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6.综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学	H	4.熟悉教学，了解学情是顺利开展课程教学的根本要求。结合美术学科特点，发挥以美育人的教学理想。	1.学习教育心理学，了解学生的心理发展阶段，并结合课程内容有针对性的进行课程设计与展示。 2.积极寻求通过艺术改变生活的教学策略。
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7.学会反思	7.1 具有专业发展意识	M	5.学习最新的艺术和教育动态，引导学生更加全面的视野看待中外美术教育的发展变化，培养学生独立地思考和反思能力。	1.搜集网络资源，查阅相关的文献资料，养成多储备、多思考的学习能力。 2.努力将国外优秀资源引入到课程教学中，丰富教学实践。
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态			
	7.3 提升美术教育教学的实践力	H		
8.沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能			
	8.2 广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）二年级

四、教学内容、学时

学时： 32　　学分：2

课序	教学内容	课时	单元要求
1	第一单元：导学《美术教育学》 （支撑目标：1.2.4）	4	学生需要了解成为合格美术教师的必备要求
2	第二单元：新《课标》解读 （支撑目标：1.2）	4	了解美术学科核心素养的转向，建构自己的美术教学体系。
3	第三单元：熟悉中外美术教育发展动态 I （支撑目标：1.2.3.5）	4	自觉梳理中外美术教育发展的脉络，了解我国美术教育的大致情况，形成批判性思维能力。
4	第四单元：熟悉中外美术教育发展动态 II （支撑目标：1.2.3.4）	4	自觉梳理中外美术教育发展的脉络，了解我国美术教育的大致情况，形成批判性思维能力。
5	第五单元：观摩欣赏课程视频 （支撑目标：1.2.3.4）	4	了解欣赏课的教学策略，学会反思和批评，形成课程的评价分析能力，促进教学。
6	第六单元：观摩实践课程视频 （支撑目标：1.2.3.4）	4	了解实践课的教学策略，学会反思和批评，形成课程的评价分析能力，促进教学。
7	第七单元：教师技能学习 （支撑目标：1.2.3.4.5）	4	能够结合多媒体应用教学及课件制作。
8	第八单元：教学展示 （支撑目标：1.2.3.4）	4	尝试自主性的教学设计，并在课堂中集中展示。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无
教学方法建议：讲授、辅导、讲评

六、课程考核

平时考核：
1.重点考察学生的出勤率及个人试讲（独立完成美术教学设计教案、PPT 课件）。
2.对观摩课堂教学的个人评价以及相互评价
期末考核：
1.了解美术教学技能的方式方法，结合信息化时代的媒介丰富自己的课程设计。

七、教材及参考资料

1.教材：

尹少淳：《美术教育学新编》，高等教育出版社，2009年。

尹少淳：《美术教育：理想与现实中的徜徉》，高等教育出版社，2005年。

《义务教育美术课程标准（2011年版）解读》，北京师范大学出版社，2012年。

《普通高中美术课程标准（2017年版）解读》，高等教育出版社，2018年。

2.参考资料：

杨力．《中国学校美术教育的回顾与21世纪的展望［J］》．中国美术教育，1991（1）。

钱初熹．《二十世纪美术教育的回顾与二十一世纪发展方向的探讨［J］》．中国美术教育，1999（4）。

钱初熹．《中国美术教育研究成果集约及其发展趋势的展望［J］》．中国美术教育，2000（5）。

常锐伦．《新中国美术教育60年［J］》．中国美术教育，2009（5）。

尹少淳．《20世纪欧美美术教育综述［J］》．教育探索，2008（4）。

胡知凡．《全球化下的世界美术教育［J］》．中国美术教育，2002（1）。

李于昆．《全球化语境下儿童美术的思考与启示［J］》．中国美术教育，2005（6）。

陈美玉．《二十一世纪的美国艺术教育［J］》．中国美术教育，2005（2）。

郭祯祥．《视觉文化与艺术教育——台湾地区实施“视觉与人文”课程的现状与思考［J］》．中国美术教育，2004，（5）。

艾斯纳．《当前艺术与设计教育中流行的问题——从今日的艺术教育展望未来［J］》．中国美术教育，2002（6）。

艾斯纳．《当前艺术与设计教育中流行的问题——从今日的艺术教育展望未来（续）［J］》．中国美术教育，2003，（1）。

艾斯纳．《艺术教育的内容草案［J］》．中国美术教育，2000（5）。

（美）罗恩菲德（Lowenfeld，Viktor）著；王德育译.《创造与心智的成长[M]》.长沙：湖南美术出版社.1993。

（美）汤姆·安德森著；马菁汝，刘楠译，匡宏审校.《为生活而艺术[M]》.长沙：湖南美术出版社.2009。

《美术教学设计》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124015

学分：2

学时：32

《美术教学设计》是普通高等学校美术学（教师教育）本科专业的一门专业方向课程，旨在培养学习者的美术教学设计的能力，适应中小学一线美术教学需要。

本课程根据《义务教育美术课程标准》（2011 年版）的精神和主要内容，讲授课堂美术教学设计的内容和方法，以帮助学生认识和了解教学对象的特点，以将教学诸要素有序安排、确定合适的教学方案，进行整体课程的设想和计划。具体讲授的内容有：教学目标、教学重难点、教学方法、教学步骤与时间分配等环节。

该课程以课堂讲授为主，同时辅以相关的教学观摩与课堂讨论，以求使学生多方面、深层次地认识美术教育教学的原理性内容。课程也旨在激活学生的创造能力，能够具有美术教学的实践能力。

二、课程目标

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1. 师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范			
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2. 教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想			
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基			
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			
3. 学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能			
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力			
	3.3 激发创意思维与创新实践能力			
	3.4 具有审美分析与判断能力			
	3.5 拓展广泛的文化理解力			
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力			

4. 教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识			
	4.2 熟悉美术课标与教学			
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法			
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能			
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力			
5. 班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学			
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7. 学会反思	7.1 具有专业发展意识			
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态			
	7.3 提升美术教育教学实践力			
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能			
	8.2 广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学专业（师范）

四、教学内容、学时

学时：32　　学分：2

周次	课程安排	教　学　内　容	课时
1	美术教学设计概论	理解“设计”；美术教学设计的目的与方法	4
2	学会备课	备课标、备教材、备学生	4
3	教学目标与重难点	三维学习目标、教学重点、教学难点	4
4	自主、探究合作式学习	美术教学与研究性学习 自主探究合作学习的案例赏析	4
5	基于核心素养的美术教学实践	核心素养与美术教学 基于核心素养的美术教学程序	4
6	美术教学设计实践 1	优秀课例的观摩与学习	4
7	美术教学设计实践 2	美术教学设计的构建	4
8	课程总结与优秀课例展示	学生自主课例展示与分享	4

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无
教学方法建议：鼓励学生自主、探究、合作学习，相互交流心得，重在实际练习，与学科教学结合。

六、课程考核

1．平时考核：重点考察学生的出勤率及对课堂教学过程的参与过程。
2．期末考试：独立地完成美术教学设计教案、PPT 课件、教学反思

七、教材及参考资料

尹少淳：《美术教育学新编》，高等教育出版社，2009 年。
尹少淳：《美术教育：理想与现实中的徜徉》，高等教育出版社，2005 年。

《美术教育研究方法与论文写作》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127156

学分：2

学时：32

《美术教育研究方法与论文写作》是普通高等学校美术学（教师教育）本科专业的一门选修课程。本课程主要通过对美术教育研究的内涵、意义、对象、范围等内容的授课，使学生初步了解美术教育研究的相关理论，从而为从事基础美术教育教学研究奠定基础。同时，本课程也讲授美术教育论文写作相关内容，使学生学会常规的论文写作的方法与格式规范，初步具备发表教学论文的能力。

本课程主要介绍美术教育调查研究、实验研究、经验总结研究、比较研究、理论研究等方法。授课方式灵活多样，在课程原理讲授的同时，也设置美术教育研究案例讨论、研究过程设计与模拟、论文分析与评判等多个环节。因此，课程具有研究性学习的性质，同时注重培养学生的自主学习能力。

二、课程目标

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1. 师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范			
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2. 教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想			
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基			
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			
3. 学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能			
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力			
	3.3 激发创意思维与创新实践能力			
	3.4 具有审美分析与判断能力			
	3.5 拓展广泛的文化理解力			
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力			

4. 教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识			
	4.2 熟悉美术课标与教学			
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法			
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能			
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力			
5. 班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学			
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7. 学会反思	7.1 具有专业发展意识			
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态			
	7.3 提升美术教育教学实践力			
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能			
	8.2 广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）三年级

四、教学内容、学时

学时：32　　学分：2

课序	教学内容	课时	单元要求
1	美术教育研究导论	3	了解美术教育研究的概念、对象、类型、意义、范围与近30年来我国美术教育研究的现状及主要问题
2	美术教育研究的基本程序	2	了解美术教育研究的基本程序：选择课题、查阅文献、制定计划、确定方法、撰写成果。
3	美术教育调查研究	2	了解美术教育调查研究的基本内涵、特征及三种主要的调查方法：观察、问卷、访谈
4	美术教育实验研究	2	能够选择恰当的实验模式进行单独的实验设计。
5	美术教育经验总结研究	2	了解美术教育经验总结的层次分类及基本程序。
6	美术教育行动研究	2	尝试美术教育行动研究的选题及过程设计。

7	美术教育文献研究	2	熟识美术教育文献的分类、来源、记录办法。
8	美术教育比较研究	2	知道美术教育比较研究的基本分类，能够进行独立的中外美术教育比较。
9	美术教育个案研究	2	使用正确的美术教育个案研究方法进行相关内容的选题与前期设计。
10	美术教育理论研究	2	认识美术教育理论研究的基本过程与方法。
11	美术教育研究策划与分析	3	分小组选择美术教育研究课题，选择合适的研究方法进行研究策划，提交开题报告。
12	美术教育论文写作	3	理解美术教育论文的特征、分类、基本的思维方式及具体的写作要求。
13	美术教育论文写作解析与讨论	3	在前期开题报告的基础上撰写论文的写作提纲及相关关键内容。
14	复习考试	2	

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.方法建议：鼓励学生多进行头脑风暴，相互交流学习心得，重在实际练习，与学科教学结合。

六、课程考核

1．平时考核：重点考察学生的出勤率及对课堂教学过程的参与过程。

2．期末考试：提交美术教育研究论文一篇，3000 字以上。

七、教材及参考资料

段鹏 华年：《美术教育研究方法与论文写作》，2010 年，湖南美术出版社。

裴娣娜：《教育研究方法导论》，1995 年，安徽教育出版社。

陈向明：《教师如何做质的研究》， 2001 年，教育科学出版社。

王力：《怎样写论文——十二位名教授学术写作纵横谈》，2006 年，辽宁教育出版社。

《美术教育影视赏析与评价》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127155

学分：2

学时：32

《美术教育影视赏析与评价》是普通高等学校美术学（教师教育）本科专业的一门选修课程。本课程通过让学生欣赏经典的艺术、文化及教育影视作品，旨在使学生以直观感受体验的方式认识美术教育的内涵、规律和方法。同时，课程也可以扩大学生艺术学习的视野，增强对国际艺术其教育发展的概略性了解。

课程倡导自主、体验与开放性的原则，力求通过多元的教育方法（如影视观摩、讨论、分析评价）等使学生多方位、深层次地理解学校教育中的美术学科及其教学，在增进学生对教育教学基本原理理解与认知的同时，也力求提升学生将来对成为一名优秀美术教师的情感认同。

二、课程目标

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1. 师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范			
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2. 教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想			
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基			
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			
3. 学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能			
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力			
	3.3 激发创意思维与创新实践能力			
	3.4 具有审美分析与判断能力			
	3.5 拓展广泛的文化理解力			
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力			

4. 教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识			
	4.2 熟悉美术课标与教学			
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法			
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能			
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力			
5. 班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学			
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7. 学会反思	7.1 具有专业发展意识			
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态			
	7.3 提升美术教育教学实践力			
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能			
	8.2 广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）二年级

四、教学内容、学时

学时：32　　学分：2

教学进度、内容与要求

周次	课程安排	教　学　内　容	课时	课堂讨论及其它教学环节
1	美术教育概述及其理解	讲授课程学习的内容框架与逻辑，提出美术教育理解的内涵及其相应的理解视角	4	课堂授课讲解
2	放牛班的春天—— 好教育·好人生	讨论爱心、责任与关怀，以及成为优秀教师的动力性因素	4	影视赏析、观摩与讨论
3	天地玄黄—— 文化是什么？	讨论文化与环境之间的关系，探讨文化的本质特质及其在不同民族的体现	4	影视赏析、观摩与讨论
4	十二怒汉—— 思维如此美好	解析批判性思维的内涵及本质	4	影视赏析、观摩与讨论
5	艺术的诞生—— 永恒的艺术追求	讲解艺术的目的与基本追求	4	影视赏析、观摩与讨论

6	心灵捕手—— 经验与教育	探讨经验与教育之间的关系以及启发式教学	4	影视赏析、观摩与讨论
7	天上的小星星—— 美术教师的魅力	通过影片讲解美术教师的教学技巧与沟通技能	4	影视赏析、观摩与讨论
8	完美世界—— 家庭教育解析	讲授家庭教育的特征与父母孩子的沟通技巧	4	影视赏析、观摩与讨论
9	美术教育的内涵及其本质总结	提炼与升华美术教育的理解及其本质内涵	4	课程总结与分析

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.教学策略：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合。无先修课要求。

2.方法建议：鼓励学生多自主、探究、合作学习，相互交流心得，重在实际练习，与学科教学结合。

六、课程考核

平时考勤 40%

期末提交影视赏析与教育理解的文章一篇（百分制）60%

七、教材及参考资料

影视鉴赏与评析相关内容。参阅

彭吉象：《影视美学》，2009 年，北京大学出版社。

彭吉象：《影视鉴赏》，2006 年，高等教育出版社。

《美术考古》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3125184

学分：3

学时：48

《美术考古》是针对美术学院艺术市场专业学生开设的专业必修课。作为考古学的一个重要分支，本课程将以考古学的研究方法，通过对中国各历史阶段遗存美术作品的发展及变化过程的考察和综合分析，来复原古代的社会文化，从而使学生在系统掌握中国美术的发展史基础上，通过精神文化的发展规律来寻求中国社会的发展规律。因此，美术考古也是通过运用考古学手段来研究中国社会精神文化、物质文化和制度文化之间关系的学科。

二、课程目标

作为必修基础课程，通过教学与讲授了解美术考古学的研究对象、研究方法，以及中国历史上各个不同时代美术考古的时代特征。并拓展学生在分析研究中国社会精神文化发展及其规律方面的基础知识结构，进而提高对艺术品所含社会文化的分析能力。

三、授课对象

艺术市场专业本科二年级

四、教学内容、学时

第一章　美术考古学的概念　（4学时）

第一节　美术考古学的概念、研究对象和目的

第二节　美术考古学的基本研究方法

第三节　中国美术考古发现史

第四节　中国文明在世界文明史上的地位

第二章　中国史前美术考古　（4学时）

第一节　中国史前美术考古的时代特征

第二节　史前社会、生活和艺术

第三节　史前原始宗教和艺术品

第四节　史前墓葬与随葬艺术品

第五节　关于史前文明的思考

第三章　青铜时代美术考古　（4学时）

第一节　先秦时期美术考古的时代特征

第二节　商代青铜器、玉器艺术特征

第三节　西周青铜器特征

第四节　春秋战国出土文物

第四章　秦汉美术考古（一、二）　（8学时）

秦汉美术考古（一）　（4 学时）
第一节　两汉时期美术考古的时代特征
第二节　秦汉城市、建筑艺术和日用工艺品
第三节　兵马俑
第四节　秦墓葬美术
秦汉美术考古（二）　（4 学时）
第一节　两汉时期美术考古的时代特征
第二节　满城汉墓
第三节　海昏侯墓

第五章　魏晋南北朝美术考古（一、二）　（8 学时）

魏晋南北朝美术考古（一）　（4 学时）
第一节　　魏晋南北朝时期美术考古的时代特征
第二节　魏晋南北朝时期城市、建筑艺术和日用工艺品
第三节　魏晋南北朝时期墓葬美术
魏晋南北朝美术考古（二）　（4 学时）
第一节　莫高窟北凉三窟
第二节　北魏时期的云冈和龙门
第三节　东魏与北齐：天龙山、响堂山、青州龙兴寺造像艺术

第六章　隋唐美术考古（一、二、三）　（16 学时）

隋唐美术考古（一）（8 学时）
第一节　隋唐时期美术考古的时代特征
第二节　隋唐时期城市、建筑技术和建筑艺术
第三节　何家村窖藏
第四节　法门寺地宫出土文物
隋唐美术考古（二）（8 学时）
第一节　隋代佛教艺术
第二节　唐代宗教艺术
隋唐墓葬美术考古（三）（4 学时）
第一节　隋代墓葬美术考古
第二节　唐代北方地区墓葬美术考古
第三节　唐代南方地区墓葬美术考古

根据造型艺术的概念，本课程将以历史演进的顺序和绘画、书法、建筑、雕塑、工艺美术等美术作品分类形式，通过 48 学时的教授来呈现中国古代社会文化的主要内容。

周次	课程安排	教　学　内　容	课时	课堂讨论及其它教学环节
4	美术考古的理论与方法	20 世纪中国田野与美术考古回顾 美术考古学概念阐述 美术考古学研究内容与研究方法 美术考古学与考古学及其它学科的关系	4	

5	美术考古一	史前美术考古	4	课堂讨论-美术考古学与美术史论的异同
6	美术考古二	青铜时代美术考古	4	课堂讨论-中国古代彩陶艺术
7	美术考古三	秦汉美术考古一	4	课堂讨论-中国古代青铜器艺术与制作工艺
8	美术考古四	秦汉美术考古二	4	
9	墓葬美术考古	秦汉墓葬美术考古	4	课堂讨论-秦汉考古出土器物及其艺术价值
10	国家博物馆考察	古代中国美术考古出土文物考察	4	讲解与实物观看
11	美术考古四	南北朝美术考古	4	
12	宗教美术考古	佛教石窟造像与壁画考古（公元4-6世纪）	4	分组讨论-佛教美术遗存对美术考古的贡献
13	美术考古五	隋唐五代美术考古一	4	分组讨论-隋唐美术考古文物特征与价值
14	美术考古六	隋唐五代美术考古二	4	美术考古总结
15	墓葬美术考古	隋唐五代墓葬美术考古	4	墓葬美术考古总结
备注：平时作业安排及考核方式 平时作业：小组讨论：1.工艺美术考古举例；2.宗教美术考古举例；3.墓葬美术考古举例。 考核方式：笔试				

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无
教学方法建议：无

六、课程考核方式

闭卷考试

七、教材及参考资料

《中国美术考古学概论》杨泓、郑岩著，中国社会科学出版社出版。
《中国汉唐考古学九讲》杨泓著，文物出版社出版。
《汉唐美术考古和佛教艺术》杨泓著，科学出版社。

《美术批评学》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127208

学分：2

学时：32

讲授美术批评的目标、性质、历史、功能，重要流派及写作方法。

二、课程目标

本课程为艺术市场专业需要具备的基础知识、能力。

旨在使学生了解美术批评的目标、性质、历史、功能，理解重要的美术批评思潮、学派的主要观点，理解美术批评需要具备的素质、能力、方法。

培养学生独立思考能力。培养学生具有一定的独立实践能力与较好的沟通、互动、合作的意识与能力。

本课程内容属于美术教育专业同学需要具备的基本知识、能力，是学生达到本科毕业要求的必要内容。

三、授课对象

艺术市场专业，本科三年级学生

四、教学内容、学时

第 1 章　导论（8 学时）

1. 美术批评的性质、历史、在现当代兴起的时代背景与特征；
2. 美术批评的审美、社会政治功能与哲学价值；
3. 美术批评的写作主体、接受主体

第 2 章　现当代美术批评概述（16 学时）

1.批评的作用与位置

2.主要思潮流派及其基本观点

第 3 章　经典文本研读（8 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：中国美术史、外国美术史

教学方法建议：

课程设计包含集体反复、多次讨论与个人单独讲解、深入讨论的教学环节，高度重视、激发教师与学生间及学生之间的沟通、互动，以使学生在与他人的不断讨论中培养自身的思考、表达、沟通能力。

六、课程考核

1.考核目标：

让学生认识美术批评的基本目标、方式、基本写作要求与方法。

2.考核方式：

考查，采用提交论文、读书报告的形式

3.考核内容：

考察学生是否掌握了课程要求的基本能力，具备初步的作品分析、思考、鉴赏和写作能力。

4.评分标准：论文（报告）占 70%，课堂发言占 30%。

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

【意】里奥奈罗·文杜里著，迟轲译《西方艺术批评史》，南京：江苏教育出版社，2005。

宗白华《艺境》，北京：北京大学出版社，1999。

2.参考资料：

徐复观著《中国艺术精神》，沈阳：春风文艺出版社，1987。

朱良志《中国美学十五讲》，北京大学出版社，2006。

【瑞士】H·沃尔夫林著，潘耀昌译《艺术风格学》，沈阳：辽宁人民出版社，1987。

【美】帕诺夫斯基，《视觉艺术的含义》， 沈阳：辽宁人民出版社，1987。

瑞士，布克哈特著，何新译《意大利文艺复兴时期的文化》， 商务印书馆，1979。

《美术文化与心理》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127152

学分：2

学时：32

《美术文化与心理》是普通高等学校美术学（教师教育）本科专业的一门选修课程。该课程具有如下目的：一、使学生明确美术所具有人文性质，能够在广泛的文化情境中认识美术及人类社会的丰富性。这对于培养学生认识美术的特征、美术表现的多样性及学校美术教育中美术课程的价值和作用具有显著意义。　使学生认识美术心理研究的目的和基本内容及其在美术学习和创作中的作用。这有助于学生更好地理解和创作美术作品，增加美术活动的效用。

该课程以课堂讲授为主，同时辅以相关的视频观摩与课堂讨论，以求使学生多方面、深层次地认识美术文化知识及心理学方面的原理性内容。课程也旨在激活学生的创造能力，能够对美术作品及其创作进行独立的评鉴。

二、课程目标

1.使学生明确美术所具有人文性质，能够在广泛的文化情境中认识美术及人类社会的丰富性。

2.形成文化视野，学会从文化的高度看待美术和美术教育问题。

3.培养对中国优秀传统美术文化热爱和对人类优秀美术文化的尊重。

4.从需要动机、视觉感知、表现行为等方面认识美术创作和美术教育，提高创作和教学的质量和效益。

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1.师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观	M		
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范			
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2.教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想	M	1.形成文化视野，学会从文化的高度看待美术和美术教育问题。 2.培养对中国优秀传统美术文化热爱和对人类优秀美术文化的尊重。	能从文化的角度重新审视美术和美术教育。 热爱优秀的传统中国美术文化，并将其转化为美术课程。
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基			
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			

3. 学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能	H	1.使学生明确美术所具有人文性质，能够在广泛的文化情境中认识美术及人类社会的丰富性。 2.形成文化视野，学会从文化的高度看待美术和美术教育问题。 3.培养对中国优秀传统美术文化热爱和对人类优秀美术文化的尊重。 4.从需要动机、视觉感知、表现行为等方面认识美术创作和美术教育，提高创作和教学的质量和效益。	1.认识美术课程具有人文性质和文化特征，超越简单的技能追求。 2.从文化的角度，认识美术作品的内容与形式。 3.对中外优秀的美术文化有广泛的兴趣。 4.从心理学的角度，认知美术创作和美术教育。
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力			
	3.3 激发创意思维与创新实践能力			
	3.4 具有审美分析与判断能力			
	3.5 拓展广泛的文化理解力			
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力			
4. 教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识	M	1.形成文化视野，学会从文化的高度看待美术和美术教育问题。 2.从需要动机、视觉感知、表现行为等方面认识美术创作和美术教育，提高创作和教学的质量和效益。	1.将美术学科内容放在文化情境中，帮助学生进行美术创作和美术欣赏。 2.了解学生学习美术的需要和动机，认识视觉感知的方法和美术学习行为的特点和方式。
	4.2 熟悉美术课标与教学			
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法			
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能			
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力			
5. 班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德	L		
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学	M	1.使学生明确美术所具有人文性质。 2.形成文化视野。 3.培养对中国优秀传统美术文化热爱和对人类优秀美术文化的尊重。	1.形成文化意识和文化态度。 2.培养对中华优秀文化和人类优秀文化的正确态度。 3.增强个体行为的理性和逻辑。
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7. 学会反思	7.1 具有专业发展意识	M	1.培养对中国优秀传统美术文化热爱和对人类优秀美术文化的尊重。 2.从需要动机、视觉感知、表现行为等方面认识美术创作和美术教育。	1.形成辩证地分析文化的优劣，扬弃不适合现代社会的不良文化，传承和弘扬优秀的传统文化，并用之于现代生活。 2.运用心理学的知识，反思自己的创作和教学行为，不断加以改善。
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态			
	7.3 提升美术教育教学实践力			
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能	M	形成文化视野，学会从文化的高度看待美术和美术教育问题。	1.以开放的文化态度，与不同文化背景中的人相互交流。 2.在学习的过程中，与同学进行交流合作，促进对问题的理解。
	8.2 广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）二年级

四、教学内容、学时

学时：32　　学分：2

课序	内容	课时	教学要求
1	作为视野的文化 （支撑课程目标 1.2.3）	2	1.超越专业和学科 2.人类的文化智商 3.美术文化的意义
2	理解文化 （支撑课程目标 1.2.3）	2	1.文化的创造者 2.文化的定义 3.文化的特征
3	文化的几个概念 （支撑课程目标 1.2.3）	2	1.文化形态 2.文化模式 3.文化空间 4.文化接触 5.文化研究
4	文化比较与文化选择 （支撑课程目标 1.2.3）	6	1.中西文化的差别 2.中华文化的特征 3.西方文化的特征 4.文化自觉与文化选择
5	美术与视觉文化 （支撑课程目标 1.2.3.4）	2	1.视觉文化的由来 2.美术与视觉文化的关系 3.视觉文化产生的后果
6	地方文化资源的课程转化 （支撑课程目标 1.2.3）	2	1.什么是地方文化 2.地方文化的融入课程的价值 3.地方文化的选择与组织
7	需要与美术 （支撑课程目标 4）	2	1.人的需要与美术活动的关系 2.美术的主要社会功能
8	体验与知觉 （支撑课程目标 4）	6	1.直接体验与间接体验 2.物理体验与心理体验 3.知觉的主动性、选择性和组织性 4.知觉转换与多歧图形 5.知觉常形与错觉 6.深度知觉 7.焦点与形态的双向照顾 8.知觉注意 9.影响知觉效果的因素 10.视知觉的方法

9	美术语言与空间组织 （支撑课程目标 4）	2	1.视觉元素 2.组合原则 3.不同的空间组织逻辑
10	美术呈现信息的方式 （支撑课程目标 4）	2	1.再现 2.表现 3.象征 4.语义与符号的同构
11	美术的样式特征 （支撑课程目标 4）	2	1.具象、意象、抽象 2.中西方美术中形的横向差异和纵向变化
12	美术的表现性 （支撑课程目标 4）	2	1.形式法则之外的表现性 2.张力的形成与作用
13	秩序感与美术活动的关系 （支撑课程目标 4）	2	1.秩序感的形成与作用 2.体现秩序原则的艺术－－设计 3.纯美术对秩序感的追求 4.变化中的主导性因素
14	美术传达的两种信息类型 （支撑课程目标 4）	2	1.语义信息与符号信息 2.语义信息与符号信息的同构关系

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：鼓励学生自主、探究、合作学习，相互交流心得，重在实际练习，与学科教学结合。

六、课程考核

综合考评：

平时考勤：10%，积极参加讨论并主动思考（学习过程）：30%，期末成绩（完成课程情况）：60%

七、教材及参考资料

1.教材：

《文化视野下的民间与乡土美术课程建构》，尹少淳著，河北美术出版社，2012。

《走近美术》，尹少淳著，湖南美术出版社，1998。

2.参考资料：

《文化人类学》，[美国]威廉·A·哈维兰著，上海社会科学出版社　2006。

《艺术与人文教育》，黄壬来主编，台湾桂冠图书股份有限公司，2002。

《艺术与视知觉》，[美]鲁道夫·阿恩海姆著，四川人民出版社，1998。

[美]艾伦·温诺著，陶东风等译《创造的世界——艺术心理学》，黄河文艺出版社，1982。

[美]鲁道夫·阿恩海姆著，《走向艺术心理学》，黄河文艺出版社，1990。

吕俊华著，《艺术创作与变态心理学》，作家出版社，2009。

《艺术与幻觉》，[英国]贡布里希著，工人出版社，1988。

《视觉思维》，[美]鲁道夫·阿恩海姆著，四川人民出版社，1998。

《美术学科教育学（含见习）》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3125024

学分：2+1

学时：36

《美术学科教育学》是普通高等学校美术学（教师教育）本科专业的一门必修课程。它负有将在美术教育教学领域“一无所知”的学生引领至“深入了解”境界的责任。因此，本课程的教学内容选择特别关注学生美术教育基本知识框架的建构、知识要点的理解和基本程序、方法的掌握。其基本的问题包括：什么是美术教育？美术教育是如何发展的？存在哪些美术教育的取向？美术教学的基本过程如何？如何设定教学目标？如何进行教学评价？有哪些可以采用的教学方法？如何认识美术教科书？如何开发课程资源？学生在完成了对上述问题的理解之后，也就基本上进入了美术教学的情境之中。

该课程以课堂讲授为主，同时辅以相关的教学观摩与课堂讨论，以求使学生多方面、深层次地认识美术教育教学的原理性内容。重点培养学生在解决教育教学中存在的问题的能力，以胜任未来的美术教师职业。

二、课程目标

1.通过对美术教育知识和方法的全面学习，认识其在人的核心素养培养和落实立德树人的教育根本任务方面的独特价值，初步建立从事美术教育职业的意识，并自觉进行职业准备。

2.通过对美术教育的涵义、本质、特点、美术教育的历史和发展以及现代美术教育的观念的学习，使学生对美术教育的基本理论有一个初步的认识和理解，为更进一步的理论学习奠定基础。

3.通过对美术教育教学的基本特征、规律和方法的学习，使学生学会常规的备课、授课的方法，初步具备一个美术教师的基本教育教学能力。

4.结合美术课程的最新发展趋势，帮助学生了解中国和世界美术教育的前沿，始终保持美术教育职业意识的鲜度和高度。

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1.师德规范	1.1践行社会主义核心价值观	H	初步建立从事美术教育职业的意识，并自觉进行职业准备。	1.了解教师的职业特点。 2.将爱学生、爱职业作为自己的师德培育的核心。
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范			
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2.教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想	M	1.初步建立从事美术教育职业的意识，并自觉进行职业准备。 2.帮助学生了解中国和世界美术教育的前沿，始终保持美术教育职业意识的鲜度和高度。	1.认识教育的价值，特别是美术教育的价值。 1.通过各种途径和方法，发展自己的教育教学能力。 2.认真完成课堂学习，而且积极参与社会实践活动，思考和探索相关问题。
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基			
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			

3. 学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能	M	1.使学生对美术教育的基本理论有一个初步的认识和理解，为更进一步的理论学习奠定基础。 2.通过对美术教育教学的基本特征、规律和方法的学习，使学生学会常规的备课、授课的方法，初步具备一个美术教师的基本教育教学能力。 3.帮助学生了解中国和世界美术教育的前沿，始终保持美术教育职业意识的鲜度和高度。	1.了解美术学科的内涵、外延及其社会作用。 2.认识教育的社会功能、基本方法。 3.了解中小学的课程内容和初步掌握教育教学方法。 4.能综合运用自己的心理资源和社会资源以及学科和跨学科知识解决教学中的问题。
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力			
	3.3 激发创意思维与创新实践能力			
	3.4 具有审美分析与判断能力			
	3.5 拓展广泛的文化理解力			
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力			
4. 教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识	H	使学生学会常规的备课、授课的方法，初步具备一个美术教师的基本教育教学能力。	1.了解学生的身心发展规律和美术学习特点 2.掌握基本的教学方法，运用不同的教学方式，开展美术教学工作。
	4.2 熟悉美术课标与教学			
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法			
	4.4习得基础的信息技术知识与技能			
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力			
5. 班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德	L	认识其在人的核心素养培养和落实立德树人的教育根本任务方面的独特价值，初步建立从事美术教育职业的意识。	1.能维持班级美术课堂的基本秩序，并激发学生的兴趣。 2.能组织班级开展合作学习、探究性学习和跨学科学习。
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学	M	认识其在人的核心素养培养和落实立德树人的教育根本任务方面的独特价值，初步建立从事美术教育职业的意识。	能在美术教学中培养学生的道德品质、正确的价值观、审美观、爱国主义情操、对中国优秀文化的热爱和对人类优秀文化的尊重以及环境意识。
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7. 学会反思	7.1 具有专业发展意识	M	1.初步建立从事美术教育职业的意识，并自觉进行职业准备。 2.使学生学会常规的备课、授课的方法，初步具备一个美术教师的基本教育教学能力。	1.在学习过程中不断反思自己的学习成果和学习过程，并加以改进和完善。 2.能在教学实践中，通过对教学诸要素和过程的反思，提高自己的教学能力。
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态			
	7.3 提升美术教育教学实践力			
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能	M	1.初步建立从事美术教育职业的意识，并并自觉进行职业准备。 2.使学生学会常规的备课、授课的方法，初步具备一个美术教师的基本教育教学能力。	1.能与同学建立学习共同体或结成学习伙伴。 2.具有跨学科合作的意识，为未来实施跨学科教学做准备。 3. 能在教学中通过合作学习等方式，培养学生的沟通合作能力。
	8.2 广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）三年级

四、教学内容、学时

学时：36　　学分：2+1

课序	教学内容	课时	单元要求
1	美术教育概论 （支撑课程目标 1.2.3.4）	4	了解美术教育的含义、分类、美术教育学研究的性质和任务。
2	美术教育的发展 （支撑课程目标 1.2.3.4）	6	了解中外美术教育的发展过程以及影响美术教育发展的因素。
3	美术教育的目的论 （支撑课程目 1.2.3.4）	4	了解美术教育的价值与目的的关系，知道我国现行的美术教育目的。
4	美术教育的学习论 （支撑课程目标 2.3.4）	4	了解现代美术学习的理论、美术能力发展的阶段特征和技能形成的基本规律。
5	美术教育的课程论 （支撑课程目标 2.3.4）	6	了解美术课程的含义、中学美术课程的基本内容，把握当代美术课程改革的趋势。
6	美术教育的教学论 （支撑课程目标 1.2.3.4）	8	知道美术的教学过程、掌握基本的美术教学方法和把握现代美术教学方法发展的趋势。能独立地完成备课和教学任务。
7	美术教育的教师论 （支撑课程目标 1.2.3.4）	4	懂得美术教师的基本职业道德、智能结构，掌握基本的教育论文写作方法和科学研究方法。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无
教学方法建议：无

六、课程考核

综合考评：
平时考勤：10%，积极参加讨论并主动思考（学习过程）：30%，期末成绩（完成课程情况）：60%

七、教材及参考资料

1.教材：
《美术教育学新编》，尹少淳著，高等教育出版社，2009。
2.参考资料：
《义务教育美术课程标准（2011 年版）》，中华人民国和国教育部制定，北京师范大学出版社，2012。

《普通高中美术课程标准（2017 年版）》，中华人民国和国教育部制定，人民教育出版社，2018。
《尹少淳谈美术教育》尹少淳著，人民美术出版社，2016。
《美术教学指南》[美国] 迈克·帕克斯，约翰·塞斯卡著，湖南美术出版社，2015。
《为生活而艺术》[美国] 汤姆·安德森著，湖南美术出版社，2009。
《追求理解的教学设计》[美国] 格兰特·威金斯 杰伊·迈克泰格，华东师范大学出版社，2017。
《全国美术观摩课》《千课万人现场课》等教学光盘。
不同版本的义务教育和普通高中《美术》教科书。

《拍卖规程》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3125234

学分：2

学时：32

课程内容概要：

本课程讲授与拍卖相关的理论知识，并带领学生们参观国内最重要的拍卖行，如嘉德、保利、匡时、华辰、瀚海等的春拍预展和拍卖会，协助学生参与拍卖实践。理论与实践相结合，提高学生的理论修养与实践能力。

二、课程目标

让学生通过本课程了解拍卖的相关理论知识，并通过实地考察拍卖预展与拍卖会、参与拍卖实践，全面了解拍卖行业的构成、拍卖工作的流程、并获取一定的实践能力与经验。

三、授课对象

美术学院艺术市场专业的本科三年级全体同学。

四、教学内容、学时

本课程为 32 学时。

内容包括：

第一章　拍卖的基础知识　（9 学时）

第二章　拍卖业的行业规范　（6 学时）

第三章　中国书画拍卖　（3 学时）

第四章　中国油画、当代艺术拍卖，及西方的拍卖市场　（3 学时）

第五章　杂项与珠宝拍卖　（3 学时）

第六章　实地考察与实践　（8 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.教学策略：课堂讲授，课堂互动讨论，带领学生调研、参与实践，要求学生将作业做成演示文本，并当堂演示、与老师及其他同学互动。全面提高学生的理论水平、实践能力、研究能力。

2.方法建议：鼓励学生与老师、同学互动，带领学生参与实践、调研工作，让学生通过调查、分析制作出演示文本，并与老师、同学互动，提高分析能力与表达能力。

六、课程考核

1.考核目标：让学生通过本课程了解拍卖的相关理论知识，并通过实地考察拍卖预展与拍卖会、参与

拍卖实践，全面了解拍卖行业的构成、拍卖工作的流程、并获取一定的实践能力与经验。

2.考核方式：期中课堂演示、期末提交作业。

3.考核内容：拍卖的相关理论知识；拍卖预展与拍卖实践、拍卖工作的流程等实践能力。

七、教材及参考资料

1.教材：

2.参考资料：

《收藏品拍卖学》，马健，中国社会科学出版社。

《艺术品拍卖》，秦春荣著，上海大学出版社。

《中国文物艺术品拍卖二十年》，赵榆 著，中国文物出版社。

《艺术品投资指南》，祝君波著，上海三联书店。

《交易的艺术:全球金融市场中的当代艺术品交易》，诺亚•霍洛维茨著，东北财经大学出版社。

《艺术品金融》，倪进，何元春著，江苏凤凰美术出版社。

《设计概论》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127020

学分：2

学时：40

本课程共 40 课时，分为 4 个阶段进行。

第一阶段是艺术和设计的基本引述，介绍中西方、古今的艺术设计发展理论与实践，讲述当代设计的范畴和各类的特点，从宏观视角引领学生进入专业理论思考。

第二阶段聚焦在设计与科学技术、设计的方法和管理上。一方面，从技术与艺术的关系、科学与设计的关系、当代科学技术与设计等角度，讲述古今普遍认同的设计理念、方法和实践。一方面，回归设计过程本身，培养学生基本的设计思维，鼓励创造性设计，介绍设计流程和管理模式。

第三阶段是设计的内涵领域，设计的哲学和文化。从设计与造物、设计与文化、设计与生活和设计与人本四个方面分别讲述设计的思考维度，再以案例结合理论，详细讲述面向当代人本生活的设计方式与方法。

第四阶段是设计的未来。分析设计思维的概念、功能、作用和原则，培养学生设计师的社会意识与职责，鼓励学生为中国而设计。介绍未来设计、生态设计的概念，介绍非物质设计和信息设计，最后讲解艺术化的生活和设计的艺术化。

二、课程目标

艺术设计概论是学习设计的理论性基础课程，在环境设计系本科生的二年级开设，课程通过系统且综合的讲述设计的概念、方法、类别和文化等多层面知识，使学生储备艺术设计历史理论知识，理解艺术设计的概念与内涵，了解设计的范畴和中国当代艺术设计实践；了解古典技术与现代技术的内涵、差异和联系，理解现代科学技术与艺术的内涵和相互作用，深入体会艺术与科学技术的统一融合及其对设计的当代影响；课程的重点是培养学生了解设计方法学的概念、内涵和类型，能够独立从功能方法论和系统方法论的角度思考设计问题，了解设计管理的概念和原则。

在此基础上，课程以理论和实践相结合的方式，使学生理解人的需求与造物的功能，重点理解人的尺度、设计的内容与形式，辅以案例说明设计的美学、功能和尺度之间的关系。培养学生具备从人本视角理解设计与文化的能力，重点掌握从生活方式出发的设计。最后，课程的落脚点是当代设计、设计师和走向未来的设计，启发学生从时代视角思考设计、定位设计师，扩展思维、提升专业素养。

三、授课对象

美术学院环境设计系本科二年级学生

四、教学内容、学时

第一章　导论　（4 学时）

1.1 艺术设计的概念与定义

1.2 设计的范畴

1.3 中国当代艺术设计实践

第二章　艺术设计的历史 （4 学时）

2.1 中国古代的艺术设计

2.1.1 陶瓷艺术设计

2.1.2 青铜器设计

2.1.3 漆、木、玉等器物的设计

2.1.4 家具陈设设计

2.1.5 营造

2.2 西方的艺术设计

2.2.1 西方古代的艺术设计

2.2.2 西方近代的艺术设计

2.3 现代设计

2.4 后现代设计

第三章　艺术与设计　（4 学时）

3.1 艺术与设计艺术

3.1.1 “艺术”的概念

3.1.2 艺术：纯艺术与设计艺术

3.2 造型与形态

3.2.1 造物与造型

3.2.2 造型与产品形态

3.3 装饰艺术与设计

3.3.1 作为艺术的装饰（手工时代的装饰）

3.3.2 现代设计与装饰

3.3.3 后现代主义与装饰

第四章　设计与科学技术 （4 学时）

4.1 技术：古典技术与现代技术

4.1.1 古典技术与现代技术

4.1.2 科学的现代化技术

4.2 科学技术与艺术

4.2.1 艺术中的技术和技术中的艺术

4.2.2 艺术与科学结晶的历史形态：工艺艺术

4.2.3 作为知识创新体系一部分的艺术设计

4.3 设计：科学技术与艺术的统一与整合

第五章　设计方法、程序与管理 （4 学时）

5.1 设计方法学

5.1.1 概念

5.1.2 功能方法论

5.1.3 系统方法论

5.2 设计程序

5.2.1 一般设计程序

5.2.2 产品设计程序

5.2.3 环境设计程序
5.3 设计管理
5.3.1 定义与认识
1） 设计组织的管理
2） 设计程序的管理
3） 设计工程的管理
5.3.2 设计管理的目标与原则
第六章 设计的哲学 （4 学时）
6.1 人的需求与造物的功能
6.1.1 人的需求
6.1.2 市场需求
6.2 人的尺度
6.2.1 自然尺度
1） 视觉系统
2） 听觉系统
6.2.2 价值尺度与道德尺度
1）自然价值
2）经济价值
3）精神价值
4）知识价值
6.2.3 审美尺度
6.3 设计的内容与形式
6.3.1 内容与形式
6.3.2 艺术设计的内容与形式
6.4 设计美学
6.4.1 工业时代的美学：设计美学
6.4.2 功能之美
第七章 设计与文化 （4 学时）
7.1 设计与文化
7.1.1 人与文化
7.1.2 造物与文化
7.2 生活方式与设计
7.2.1 艺术设计与生活方式
7.2.2 生活方式的转型
7.2.3 设计与消费
7.3 文化与传统
7.3.1 文化传统与传统文化
7.3.2 设计与传统
第八章 设计师与设计 （4 学时）
8.1 设计与设计师
8.1.1 “能主之人”

8.1.2 走向职业化
8.1.3 设计师是创造者、战略家
8.2 设计思维
8.2.1 科学思维与艺术思维
8.2.2 设计思维是一种创造性思维
8.3 设计师的社会意识与职责
8.3.1 设计师的社会意识
8.3.2 设计师的职责
8.4 设计教育与人才培养
8.4.1 设计教育的历史与现状
8.4.2 艺术设计教育不是一般美术教育
8.4.3 创造性能力的培养是艺术设计教育的核心
8.4.4 关键在教师队伍
8.4.5 教学改革：创设一种新型的艺术设计教育体系
8.5 为“中国”而设计
8.5.1 设计与制造
8.5.2 为“中国制造”而设计

第九章　走向未来的设计 （4 学时）

9.1 未来设计
9.2 生态设计
9.3 非物质设计与信息设计
9.4 艺术化的生活与设计的艺术化
9.5 人性化设计

设计工作坊 （4 学时）

设计综合实践课，学生创意工作坊

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：本课程是相对宏观和理论性的设计基础课程，对学生无先修背景要求，也因此面对专业知识较少的学生。教学中，本课程应立足于广义概念的“设计学”，不仅仅面对环境设计系学生谈环境设计问题，而是从综合的设计学科视角中，客观讲述本课程的知识理论，广泛讲述包括环境设计、产品设计、视觉设计、数字媒体设计等等多个设计专业的知识内容，为学生构建宏观的学习视角和只是储备。

六、课程考核

1.考核目标：

考查设计的概念、方法、类别和文化等知识理解程度，艺术设计的概念与内涵的理解程度，对设计的范畴和中国当代艺术设计实践的了解程度。考查古典技术与现代技术的内涵、差异和联系的理解程度，对现代科学技术与艺术的内涵和相互作用的思考。对设计方法学的概念、内涵和类型程度。考查对人的需求与造物的功能的理解，考查人本视角理解设计与文化的能力。

2.考核方式：采用提交论文和调查报告的形式

3.考核内容：设计概论论述题 1 道，论文阐述。设计调查报告 1 份。

4.评分标准：

论文评分标准：

①观点明确，论据充实，图文并茂，能够清晰论述观点。（85-100 分）

②观点较明确，论据较充实，能够阐述论述内容。（75-85 分）

③有观点但不明确，论据欠佳，论述内容需提升。（65-75 分）

④不符合论文行文，逻辑混乱。（0-65 分）

设计调查报告评分标准：

①案例充足，选择恰当，分析深入，图文并茂。（85-100 分）

②案例一般，选择合理，有一定分析思考。（75-85 分）

③案例较少，选择欠佳，分析思考较少。（65-75 分）

④案例不足，无分析思考。（0-65 分）

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

李砚祖，《艺术设计概论》，湖北美术出版社，2009-03-01。

2.参考资料：

凌继尧等，《艺术设计概论》，北京大学出版社，2012-03-01。

郝卫国，《高等院校环境艺术设计专业规划教材》：《环境艺术设计概论》，中国建筑工业出版社，2006-09-01。

《设计概论》教学大纲

一、课程介绍

课程号：3127235

学分：4

学时：64

本课程概括地介绍了艺术设计的相关知识、相关理论和艺术设计发生、发展的过程，并概述了当代的设计思想、设计方法和设计类型。

通过本课程的讲授，使艺术设计专业新生了解设计的社会作用，设计的内涵和艺术设计包含的学科内容，为后面的专业学习奠定入门基础。进行艺术设计史和美学理论的讲授，初步培养学生的艺术思维能力，创造能力和审美观念。

通过基础设计方法的讲授和国内外著名设计程序讲授，培养学生设计的基本的创造性思维能力和设计的统筹设计思维能力，为下一步的专业设计做好基本的思维准备和训练。

二、课程目标

1.首先通过本课程的讲授，使艺术设计专业新生了解设计的社会作用，设计的内涵和艺术设计包含的学科内容，为后面的专业学习奠定入门基础。

2.进行艺术设计史和美学理论的讲授，初步培养学生的艺术思维能力，创造能力和审美观念。

3.通过基础设计方法的讲授和国内外著名设计程序讲授，培养学生设计的基本的创造性思维能力和设计的统筹设计思维能力，为下一步的专业设计做好基本的思维准备和训练。

三、授课对象

艺术设计本科二年级

四、教学内容、学时

1.课堂讲授：26 课时

2.辅导：随堂

3.课堂讨论：4 课时

4.其他教学环节：相关资料收集阅览，市场调研，课下进行

5.复习考试：2 课时

周次	课程安排	教　学　内　容	课时	教学要求
1-2	第一讲	设计的概念、分类	4	树立学生对设计的正确概念。
3	第二讲	设计的历史与发展 1.古代的设计及近代的设计	2	了解设计的历史发展和作用。了解不同民族和地域之间，设计的本土化差异以及历史原因和风格。逐步普及各类设计知识。
4-5		2.现代的设计	2	
6-7		3 后现代的设计、现在的新设计	2	

8-9	第三讲	设计思维	2	了解创造性思维的特点和具体分类。要求学生能够熟练掌握该方法进行创造练习训练。
10-11	第四讲	设计的程序与方法	2	要求学生掌握科学合理的设计程序，为今后的专业设计奠定良好的设计管理能力，提供一个完整的设计脚本。
12	第五讲	设计的形态	2	要求学生能够掌握内容与形态的关系，正确运用两者关系进行分析和设计。
13-14	第六讲	设计与艺术、文化	2	要求学生掌握科学、健康的审美意识，端正个性审美能力，树立大众审美能力。
15	第七讲	设计的哲学	2	树立学生对设计在哲学精神层面的认识。
16		作业课堂演讲及讲评	2	课堂讨论、总结
17		作业课堂演讲及讲评	2	课堂讨论、总结
18		考试	2	
备注：平时作业安排及考核方式 作业：思考题 课程结束考试				

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.课堂讲授多结合实例分析和演示，大部分采用多媒体授课讲解，充分调动学生学习和掌握知识的积极性。

2. 课下个别辅导沟通，具体问题具体对待，鼓励学生创造性思维。

3. 积极采用课堂训练讨论的方式，巩固教学中的思维训练方法，提高学生的掌握水平和实现能力。

六、课程考核

平时考核：

对一种日常使用物品的调研分析报告。

要求：以设计思维的思考方法作为本调研报告的指导方法，内容完整，分析全面，定位准确，指导性强。

期末考试：

论文一份。要求撰写有关对设计的认识理解、对各自专业的认识、如何运用设计思维方法进行各自专业的分析和设计，2000 字以上。

七、教材及参考资料

1.教材：

2.参考资料：

《设计方法论》、《事理学论纲》、《工业设计学概论》、《艺术与设计》、《美学概论》、《世界现代设计史》、《世界是平的：一部二十一世纪简史》等。

《书画鉴定》教学大纲

一、课程介绍

课程代码:3127206

学分:3

学时:48

课程内容概要等内容：用科学的方法来分析、辨别古代书画的真伪及其艺术水平的高下就叫做书画鉴定。在实际操作过程中，书画鉴定由于很多不确定的因素有时很难从客观的实际出发得出科学的结论，本课程旨在介绍书画鉴定的基本方法与经典案例，为以后学生在市场中的实践奠定基础。

二、课程目标

本课程帮助学生们丰富历史、文学、美学等各方面的知识。了解书画的基本创作方法与创作过程，辨清不同流派与个人的特点、不同的创作地区与流派的风格、各种伪作与作伪的表现，典藏与史评相结合，深入浅出的教学。经过一个较长时间的观察、分析、研究、比较，通过教学使学生领略这些特点，逐步地获得鉴别门径。

三、授课对象

艺术市场专业本科二年级

四、教学内容、学时

学时：48

教学内容

课堂讨论及其它教学环节

1.绪论

书画鉴定的概念及其作用

理解书画鉴定的重要性。

2.书画鉴定的主要依据

晋、唐、五代和两宋书画整体风格与个别艺术家具体风格。

书画时代气息与书画的个人风格

3.书画鉴定的主要依据

元、明、清书画整体风格和个别艺术家具体风格。

书画时代气息与书画的个人风格

4.书画鉴定的辅助依据

识别书画家的印章。

各个时代的印章特点有何不同。

5.书画鉴定的辅助依据

书画的题跋与标签的识读、收藏印章的区别。

纸和绢的时代特点。

6.书画鉴定的辅助依据

书画著录书和书画装裱在鉴定中的作用。

如何通过提拔、标签和印章确定作品年代。

7.书画鉴定的辅助依据

不同时期书画的用纸和用绢的特点。

各个时代的书画装裱有何不同的特点。

8.书画鉴定的有关知识

书画家的字号、籍贯、生卒时间与文史知识。

书画家的字号、籍贯和生卒时间的记忆。

9.书画鉴定的有关知识

古建筑、衣冠服饰、生活器具等方面的知识。

生活习俗与书画鉴定。

10.书画做假的各种方法

完全造假和旧书画做假的方法及实例。

了解造假的方法。

11.书画做假的各种方法

带有地区性特色的做假和代笔书画。

了解造假的方法。

12.结语

书画鉴定的全过程及注意事项

通过实例分析书画鉴定的整个过程。

五、教学手段与教学方法

1.每节课之前要求学生认真预习，泛读教材，储备问题。

2.学生必须按照教学进度学完全部课程，课堂要求学生认真听讲，做好笔记。

3.授课结束后要求学生认真思考，完成作业。

六、教学进度、内容与要求

1.每节课之前要求学生认真预习，泛读教材，储备问题。

2.学生必须按照教学进度学完全部课程，课堂要求学生认真听讲，做好笔记。

3.授课结束后要求学生认真思考，完成作业。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：

1.每节课之前要求学生认真预习，泛读教材，储备问题。

2.学生必须按照教学进度学完全部课程，课堂要求学生认真听讲，做好笔记。

3.授课结束后要求学生认真思考，完成作业。

教学方法建议：

1.每节课之前要求学生认真预习，泛读教材，储备问题。

2.学生必须按照教学进度学完全部课程，课堂要求学生认真听讲，做好笔记。

3.授课结束后要求学生认真思考，完成作业。

六、课程考核

1.考核目标：本课程帮助学生们丰富历史、文学、美学等各方面的知识。了解书画的基本创作方法与创作过程，辨清不同流派与个人的特点、不同的创作地区与流派的风格、各种伪作与作伪的表现，典藏与史评相结合，深入浅出的教学。经过一个较长时间的观察、分析、研究、比较，通过教学使学生领略这些特点，逐步地获得鉴别门径。

2.考核方式：

1.平时考核：平时作业、讨论、提问成绩作为平时成绩，占期末总成绩的 40%；

2.期末考核：闭卷考试，可适当安排讨论或复习课，巩固阶段性教学成果成绩占期末总成绩的 60%。

3.考核内容：书画鉴定

4.评分标准：平时成绩*40%+闭卷考试成绩*60%

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

《书画鉴定简述》 王以坤编著 江西人民出版社，1981.05。
《书画鉴定》杨丹霞主编 福建美术出版社，2011.12。
《中国现代书画鉴定》叶子著，上海人民美术出版社，2006.01。
《傅熹年书画鉴定集》傅熹年编著，河南美术出版社，1999.04。
《张大千书画鉴定》邢捷著，天津人民美术出版社，2009.04。
《齐白石书画鉴定》邢捷著，天津古籍出版社，1997.08。
《刘奎龄书画鉴定》邢捷著，天津人民美术出版社，2010.11。
《如何鉴定书画》张珩，《文物》杂志，1964 年第 3 期。
《古书画鉴定概论》，徐邦达，学海出版社 1982 年。
《国宝沉浮录》杨仁恺，人民美术出版社 1991 年。

《书画款识与篆刻识读》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127216

学分：2

学时：32

本课程使学生初步了解中国书画款识与篆刻的发展脉络及艺术特点、书写原则、书写方式、书写字体辨识、题画诗文、印面与边款等内容的解读。通过课程的学习，了解中国书画款识思维观念及表现语言特征，练习如何识读款识、印章来解读、分析与鉴别画作；同时，学习利用查阅画史、图录等资料来整体把握作品款识与内容的能力。

二、课程目标

通过对中国书画款识与篆刻识读的发展概况、艺术语言特色及款识表现技法学习，深入解读书画作品，通过查阅文献及讨论等环节，加深加强对《书画款识与篆刻识读》课程的学习。

三、授课对象

艺术市场专业大学本科二年级学生

四、教学内容、学时（2 学分，共 16 学时）

第一章　书画款识概述（4 学时）

第一节　书画款识起源、形成、发展，

第二节　书画款识现状与作用

第二章　书画款识的常见名目（4 学时）

第一节　画题、识、记、

第二节　跋与落款

第三章　书画款识解决的问题（4 学时）

第一节　用地、用词

第二节　用笔与用印

第四章　书画款识案例讲解（4 学时）

第一节　题款案例

第二节　印章案例

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：《中国美术史》，课堂教学采用讲授与幻灯、录相、多媒体教学相结合的形式。

教学方法建议：课堂教学中注意因材施教，运用提问、答疑、讨论等方式调动学生的学习积极性，促进教学相长。

六、课程考核

见考试大纲

七、教材及参考资料

1.教材：
无
2.参考资料：
金万钧、任彤编著《中国画题款简明图例》，中国书店出版社，2009 年。
赵海明编著《印章边款艺术》，文物出版社，2005 年。
上海博物馆《中国书画家印鉴款识》（上、下册），文物出版社，1987年。
中国书画名家纪念馆联会编《现代书画名家款识印鉴》，中国美术学院出版社，2003 年。
中国古代书画鉴定组《中国古代书画图目》，文物出版社，1997 年。
杨仁恺主编；薛永年等编撰《中国书画》，上海古籍出版社,1990 年。

《书画装裱与修复》教学大纲

一、课程介绍

课程号：3127218

学分：2

学时：32

《书画装裱与修复》是艺术市场专业的实训课程之一，装裱字画简称裱画，包括对纸绢质地的书画、绘画的托裱、装潢，以及书画的去污、揭补等等。历代传世作品以及出土书画，由于原裱不佳，发生空壳脱落、或者犹豫收藏保管不善、受潮发霉、糟朽断裂、蛀虫鼠咬等原因，需要重新装裱和修复。

二、课程目标

通过对中国传统书画装裱与修复流程的讲解，使学生学习书画装裱艺术的起源和概况、装裱的设备、工具及材料，不同品式的书画作品应该如果做装裱和修复的处理。掌握书画装裱与修复技能，具备初步书画装裱与修复的能力，为其今后在从事此项工作或事相关文博工作奠定专业基础。

三、授课对象

艺术市场专业本科二年级

四、教学内容、学时

学时：32　　学分：2

周次	课程安排	教　学　内　容	课时	课堂讨论及其它教学环节
1	绪论	理解书画装裱艺术的起源与概况以及重要意义	3	理解何为书画装裱与修复
2	裱画工具及其使用和保养	书画装裱需要哪些基本工具，这些工具的用途是什么。	3	工具的熟悉
3	装裱书画的材料	书画装裱的材料有哪些种类。	2	装裱材料的区分
4	绫、绢的托法	不同材料的托法有什么不同	2	不同材料的托法的区别
5	镶料纸的托法	不同材料的托法有什么不同	2	不同材料的托法的区别
6	材料的染制	染制的步骤	2	材料的染制方法
7	新画心的托裱	湿托法、干托法、绢本、画心的托裱	3	装裱的基本程序
8	传世字画的修裱	挑刮画心、洗霉、揭托纸、补破洞、补全色	3	不同品式的书画裱件应该如何挂展和收藏

9	挂轴、手卷的品式	各种品式的特点、品式的选定、材料和色彩的选定	3	理解品式
10	册页、屏条、对联及其他的品式	各种品式的特点、品式的选定、材料和色彩的选定	3	理解品式
11	挂轴的镶复和砑装	一色式的镶复、二色式的镶复、三色式及其他式样的镶复、挂轴的砑装	3	镶复和砑装的处理
12	手卷的镶复和砑装	撞边手卷、转边手卷、套边手卷、手卷的镶复、手卷的砑装	3	镶复和砑装的处理

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.以教师讲授与示范为主。

2.以图片和表格辅助教学，采用课件教学，实现电脑化和无板书的规范化教学。

3.采用实践授课，边讲解示范，让学生以小组为单位动手操作，同时进行个别纠正。在讨论中展开学习类容，进一步提高学生学习的能动性和趣味性。

六、课程考核

1.平时考核：平时作业、讨论、提问成绩作为平时成绩，占期末总成绩的 40%；

2.期末考核：闭卷考试，可适当安排讨论或复习课，巩固阶段性教学成果成绩占期末总成绩的 60%。

七、教材及参考资料

《书画的装裱与修复》故宫博物馆院修复厂裱画组编著. 文物出版社, 1981.03。

《传统书画装裱与修复》南京博物院编. 译林出版社, 2013.10。

《书画装裱与修复》李玮著. 名山出版社, 1984.12。

《文物修复研究》国家文物局博物馆司中国文物学会文物修复专业委员会编.民族出版社, 2007.10。

《外国美术史》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3125017

学分：3

学时：48

课程内容概要：

1.本课程讲授自史前以来的外国美术的发展历程，介绍在不同的时期、地区，美术在发展中所形成的不同风格与流派。通过讲授，使同学全盘地了解外国美术发展的规律，从而拥有一种国际性的视野、形成史学的视角，能够批判地吸收外国美术的营养并为我所用。

2.通过了解外国美术的历史，能够全面地了解、客观地看待美术在当下的状态；能够清楚地了解自己和自己的时代在美术发展历程中的位置；在日后的职业发展中，能够对自己有一个清晰的定位。

二、课程目标

让学生了解并掌握外国美术史的基本知识，熟悉外国美术史发展、演变的过程。培养学生的分析能力和思考能力。提高学生的综合理论修养。

三、授课对象

美术学二年级

四、教学内容、学时

第一部分　古代美术　（12 学时）
第二部分　中世纪美术（6 学时）
第三部分　文艺复兴美术（3 学时）
第四部分　美术学院与古典主义（3 学时）
第五部分　巴洛克美术（3 学时）
第六部分　现实主义、荷兰小画派（6 学时）
第七部分　洛可可、新古典主义与浪漫主义（3 学时）
第八部分　19 世纪末（巴比松画派、英国风格画派、俄罗斯美术等）（6 学时）
第九部分　现代美术　（9 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：课堂讲授+随堂。一般不安排专门的讨论时间，但在课堂上，老师会根据讲授的进度、课堂的接受程度、学生的状态，通过提问等方式，与学生产生一定的互动。

六、课程考核

1.考核目标：了解并掌握外国美术史的基本知识，熟悉外国美术史发展、演变的过程。培养学生的分

析能力和思考能力。提高学生的综合理论修养。

2.考核方式：综合考评；平时考勤：10%，期末成绩：90%

3.考核内容：到课率、课堂表现、积极发言等平时考勤情况；期末闭卷考试，考察外国美术史的发展历程、不同时期和地区的艺术风格；对艺术规律的认识；归纳总结、逻辑推理、独立思考的能力。

4.评分标准：在课程结束后、学期末尾，将通过一次期末考试来考察学生的接受程度。在平时的课堂上，老师会注意观察学生的到课率、课堂表现、积极发言等情况，这些表现也将在一定程度上影响其期末成绩。

七、教材及参考资料

1.教材：

无

2.参考资料：

中央美术学院人文学院美术史系外国美术史教研室 编著，《外国美术简史》，中国青年出版社。

贡布里希，《艺术的故事》，范景中翻译，广西师范大学出版社。

H.W.詹森，《詹森美术史》，艺术史组合翻译实验小组翻译，世界图书出版公司北京公司。

弗雷德·S·克雷纳，《加德纳美术通史》，李建群翻译，湖南美术出版社。

丁宁，《西方美术史》，北京大学出版社。

《剑桥美术史》，译林出版社。

朱伯雄，《世界美术史》，山东美术出版社。

艾黎·福尔，《世界艺术史》，张延风、张泽乾翻译，中国财政经济出版社。

《微格教学（美术）》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3125136

学分：2

学时：32

《微格教学（美术）》是普通高等学校美术学（教师教育）本科专业的一门选修课程。本课程主要通过利用现代化教学技术手段，培训高师美术教育本科生的教学实践能力，进而为胜任今后的美术教师工作奠定基础。

本课程是一门实践型课程，主要让学生通过自主备课、教学准备、教学研究、课程授课、教学评价、教学分析与研讨等获得教学实践的能力和方法。

二、课程目标

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1.师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范			
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2.教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想			
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基			
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			
3.学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能			
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力			
	3.3 激发创意思维与创新实践能力			
	3.4 具有审美分析与判断能力			
	3.5 拓展广泛的文化理解力			
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力			

4.教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识			
	4.2 熟悉美术课标与教学			
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法			
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能			
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力			
5.班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6.综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学			
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7.学会反思	7.1 具有专业发展意识			
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态			
	7.3 提升美术教育教学实践力			
8.沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能			
	8.2 广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）三年级

四、教学内容、学时

学时：32　　学分：2

周次	课程安排	教　学　内　容
1	微格教学的内容与方法	介绍微格教学的内容、方式、方法
2	美术教育观摩	优秀美术课案例分析与观摩
3	课程设计与分析	美术教学案例的编写与研讨
4	微格教学实践	分组微格教学训练
5	微格教学实践	分组微格教学训练
6	微格教学实践	分组微格教学训练
7	微格教学实践	分组微格教学训练
8	微格教学实践	分组微格教学训练
9	课程评析与研讨	微格教学研讨与讨论、交流

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：鼓励学生自主、探究、合作学习，相互交流心得，重在实际练习，与学科教学结合。

六、课程考核

1. 完成三份教学设计，并能独立授课。
2. 针对教学设计撰写教学反思。

七、教材及参考资料

尹少淳：《美术教育学新编》，高等教育出版社，2009 年。

《文化艺术与教育名著导读》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127116

学分：2

学时：32

《文化艺术与教育名著导读》是普通高等学校美术学（教师教育）本科专业的一门必修课程。本课程通过对人文社会科学领域中文化、艺术、教育经典名著的导读，以期拓展学生的文化和跨学科视野，进而奠定学生深厚的艺术修养和人文素质。同时，本课程对于激发学生的艺术创造思维和艺术实践能力，培养适应中小学美术教育需要的合格美术教师，具有重要作用。

就本课程具体的教学任务和内容而言，主要体现在如下三个方面：（1）培养学生广泛阅读的兴趣及爱好，向其传授文化、艺术与教育理论著作的阅读方法与技能；（2）引导学生更深入地向中外文化、教育、艺术领域多方向深入探究，并在此基础上培养学生批判性思维与独立思考的能力；（3）提升学生的理论修养，增进自身对美术创作及教师教育的深入思考。

二、课程目标

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1. 师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范			
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2. 教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想			
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基			
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			
3. 学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能			
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力			
	3.3 激发创意思维与创新实践能力			
	3.4 具有审美分析与判断能力			
	3.5 拓展广泛的文化理解力			
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力			

4. 教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识		2.基本掌握专业技能 3. 运用现代技术	1.能够在教育教学实践中，综合运用本学科知识，根据具体情况分析和解决专业教学设计及研究问题 2.掌握 1－2 门现代技术（软件、程序等）的基本操作。 3.综合运用学科专业知识和美术技能，以现代技术为重要辅助，以提高美术专业教学的实操性和有效性。
	4.2 熟悉美术课标与教学			
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法			
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能			
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力			
5. 班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学			
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7. 学会反思	7.1 具有专业发展意识			
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态			
	7.3 提升美术教育教学实践力			
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能			
	8.2 广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学专业（师范）二年级

四、教学内容、学时

学时：32　　学分：2

课序	教学内容	课时	单元要求
1	第一单元：如何阅读一本书——阅读的意义及其方法 阅读与生活 阅读的方式与方法 阅读、思考与写作 拓展：艾德勒：《如何阅读一本书》		使学生明确阅读的方法、技巧以及阅读所应具备的广阔视野。 培植学生对阅读的兴趣和爱好，并认识到阅读和专长成长之间的关系。
2	第二单元：知识的产婆——柏拉图《理想国》经典阅读		通过精彩章节的阅读，使学生明晰“产婆术”的思维方法及形式逻辑的基本法则。 使学生认识苏格拉底对西方文化的悠远影响。

3	第三单元：经验、教育与艺术——杜威《民主主义与教育》经典阅读（教育经典） 拓展：《艺术及经验》、《我们怎样思维》等		理解实用主义的哲学思想及经验在教育中的具体表现。 使学生大致明晰杜威的教育思想体系及其对艺术与经验的独特认识。
4	第四单元：“慢慢走啊，欣赏啊” ——朱光潜《谈美》经典阅读（艺术经典） 拓展：丰子恺文集（艺术卷）		初识朱光潜的美学体系与审美理想。 明晰“人生的艺术化”的哲学思考。
5	第五单元：美的巡礼——李泽厚《美的历程》经典阅读（艺术经典） 拓展：李泽厚《华夏美学》、《美学四讲》		使学生理解李泽厚鸟瞰式的宏观美学把握，及其提出诸如“龙飞凤舞”、“狞厉的美”、“儒道互补”、“楚汉浪漫主义”、“人（文）的觉醒”佛像雕塑、山水绘画三品类等重要美学观念。
6	第六单元：丹纳《艺术哲学》经典阅读（艺术经典） 拓展：赫伯特·里德《艺术的真谛》		使学生近距离地认识《艺术哲学》这样“一部有关艺术、历史及人类文化的巨著”，并知道丹纳认为“物质文明与精神文明的性质面貌都取决于种族、环境、时代三大因素”的艺术哲学观点。
7	第七单元：阿恩海姆：《艺术与视知觉》经典阅读（艺术教育经典） 拓展：阿瑟·艾夫兰《艺术与认知》		使学生理解视觉所具有的倾向于最简洁结构的趋势、视觉图式细分的发展阶段、知觉的动力特性及其他各种适用于所有视觉现象的基本原则。 使学生清楚地认识到形状、颜色、空间和运动等要素都可以作为一个统一的媒介呈现在艺术作品中。
8	第八单元：卢梭《爱弥儿》经典阅读		使学生近距离地认识法国杰出的启蒙思想家卢梭的重要著作，并了解其自然人性的教育观。
9	第九单元：阿瑟·丹托“艺术的终结”系列经典阅读（艺术经典） 拓展：《杜尚访谈录》、《安迪沃霍尔的哲学》		通过“艺术的终结”系列阅读，使学生了解西方艺术发展的哲学思潮，进而能够对当代艺术做出理性的评鉴与赏析。
10	第十单元：罗恩菲德《创造与心智的成长》经典阅读 （艺术教育经典） 拓展：赫伯·里德《通过艺术的教育》、艾斯纳《儿童的视觉和知觉的成长》		使学生认识、理解儿童美术心理学的重要代表性著作，并了解“工具主义”美术教育主张及具体的教学方式、方法。
11	第十一单元：鲁道夫·阿恩海姆《对美术教学的意见》经典阅读（艺术教育经典） 拓展：鲁斯·斯特劳斯·盖纳：《美术，另一种学习的语言》		使学生理解视觉思维的特点，及艺术中的感性直觉与理性认知的特点，进而辅助美术教学的实践。
12	第十二单元：读书评论的撰写		使学生懂得读书评论撰写的方式与方法，以完成一篇高质量的期末读书评论报告。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：鼓励学生自主、探究、合作学习，相互交流心得，重在实际练习，与学科教学结合。

六、课程考核

1. 平时考核：重点考察学生的出勤率及对课堂教学过程的参与过程。
2. 期末考试：在所讲述的经典文献中，任意挑选一本，提交阅读书评一篇，4000 字以上。

七、教材及参考资料

[美]杜威：《艺术即经验》，北京：商务印书馆，2005 年。

[法]丹纳 著，傅雷 译：《艺术哲学》，天津社会科学院出版社，2007 年。

[英]里德 著，王柯平 译：《艺术的真谛》，北京：中国人民大学出版社，2004 年。

[美]阿恩海姆 著，滕守尧，朱疆源 译：《艺术与视知觉》，四川人民出版社，1998 年。

[美]丹托 著，欧阳英 译：《艺术的终结》，，江苏人民出版社，2005 年。

朱光潜：《谈美》，桂林：广西师范大学出版社，2004 年。

李泽厚：《美的历程》，天津：天津社会科学院出版社，2002 年。

[美]杜威：《民主主义与教育》，北京：人民教育出版社，2001 年。

[英]赫伯·里德著，吕廷和译：《通过艺术的教育》，湖南美术出版社，1993 年。

[美]罗恩菲德著，王德育译：《创造与心智的成长》，湖南美术出版社，1993 年。

[美] 鲁斯·斯特劳斯·盖纳、伊莱恩·皮尔·科文著，尹少淳译编：《美术，另一种学习的语言》，1992 年。

[美]鲁道夫·阿恩海姆著，郭小平、翟灿、熊蕾译：《对美术教学的意见》，湖南美术出版社，1993 年。

[美] 艾略特. w ·艾斯纳著，张丹、刘海英、孙宏、葛凌凌译：《儿童的视觉和知觉的成长》，湖南美术出版社，1994 年。

[美]艾德勒， 范多伦著，郝明义 朱衣译：《如何阅读一本书》，北京：商务印书馆，2004 年。

《现代媒体艺术》教学大纲

一、课程介绍

课程号：3127161

学分：48

学时：3

多媒体艺术是 20 世纪诞生的艺术形式，主要包括以计算机、数码技术、录像和胶片技术相结合完成的艺术作品，它既是纯艺术的一种，也是电影、电视、广告和音乐画面的常用手段之一。以数码技术为基点，兼容摄影、录像、视频、声音、装置、互动等综合手段进行创作的“多。过本课程的学习，使学生能够明确多媒体艺术在目前社会中的作用和发展趋势。其次，通过课程中的理论设置与设计实践，使学生能够掌握进行多媒体艺术设计相关的知识和技能，包括媒体传播理论，多媒体技术等。

二、课程目标

1.首先通过本课程的学习，使学生能够明确多媒体艺术在目前社会中的作用和发展趋势。

2.其次，通过课程中的理论设置与设计实践，使学生能够掌握进行多媒体艺术设计相关的知识和技能，包括媒体传播理论，多媒体技术等。

3.最后，通过课程学习，使学生能够运用多媒体艺术，以及相关的数字化技能，进行设计思想的初步表现与表达。

三、授课对象

美术学（师范）二年级

四、教学内容、学分

学时：48　学分 ：3

1.课堂讲授

2.个别辅导：随堂

3.课堂讨论

4.其他教学环节：相关资料收集阅览，市场调研

5.单元小结

6.教学总结

7.复习考试（专业考试）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课要求：无

教学方法建议:

课堂讲授多媒体艺术设计的相关知识，技巧与设计方法。课下个别辅导沟通，具体问题具体对待，鼓励学生创造性思维。课程内容决定上课方式以多媒体授课为主，讲义以多媒体方式准备和演示。进行多媒体艺术的设计作品欣赏和探讨，提高学生的审美评判和对数字媒体的透彻感悟能力，丰富设计经验，提高

设计的创造力。

六、课程考核

1.平时考核：

有关多媒体的市场调研报告书一份。

要求：内容完整，分析全面，定位准确，指导性强。

多媒体软件 flash 的创意练习一个，要求有关键帧的手绘脚本。

2.期末考试：

多媒体艺术设计创意一个，要求有主要镜头的脚本绘制描述，以及最后的光盘电脑作业和网络发布方式。

七、教材及参考资料

收集多媒体艺术设计的相关资料

技法书目：《现代图形创意》、《动画设计》、《Communication Arts》

理论书目:《视觉传达设计》、《艺术与设计》、《装饰》

《现代设计史》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127253

学分：2

学时：32

课程内容概要：本课程是为设计系本科生二年级的学生所开设的设计史基础理论课程。本课程的内容主要是工业革命之后西方设计的发展状况，包括现代设计的启蒙运动、现代主义设计、后现代主义设计。让学生系统掌握工业革命之后，在传统手工业与机械化工业生产矛盾中诞生的现代工业设计的发展历程，探索工业革命之后各个国家和地区现代设计发展的不同规律，以及时代和技术的变化对设计艺术理念和风格的影响。

二、课程目标

使学生通过本课程的学习，了解自工业革命以来世界各国，尤其是欧美等工业发达国家艺术设计的发展概况，掌握不同时期艺术设计的风格特点及当代的设计潮流，为学生的毕业论文或毕业创作以及从事设计实践或继续深造打下良好的理论基础，使其具备较高的设计艺术鉴赏能力，开阔艺术视野，增强对现代艺术设计的了解，使学生具备一定的艺术设计史论素质。

三、授课对象

美术学院 艺术设计专业 二年级本科生

四、教学内容、学时

第 1 章　工艺美术运动时期的设计（3 学时）

1. 英国工艺美术运动产生的背景
2. 英国工艺美术运动的代表人物及其作品
3. 英国工艺美术运动的贡献与局限及其在现代设计史上的意义

第 2 章　新艺术运动时期的设计（3 学时）

1. 新艺术运动的概况与产生
2. 法国新艺术运动时期的设计
3. 西班牙、意大利新艺术运动时期的设计
4. 比利时、奥地利、德国、英国等新艺术运动时期的设计
5. 总结新艺术运动在欧洲不同国家呈现的风格特征与代表人物及其意义

第 3 章　装饰艺术运动时期的设计（3 学时）

1. 装饰艺术运动的概况与产生
2. 法国、英国装饰艺术运动时期的设计
3. 美国装饰艺术运动时期的设计
4. 装饰艺术运动的特点和意义

第 4 章　现代主义运动时期的设计（3 学时）

1. 现代主义设计运动的概况与形成
2. 现代主义三大设计运动
3. 现代主义设计的实质和内容

第 5 章　包豪斯时期的设计（3 学时）

1. 包豪斯的创办与基本原则
2. 包豪斯的三个发展阶段
3. 包豪斯的成果及影响

第 6 章　乌尔姆与博朗公司的设计（2 学时）

1. 乌尔姆学院的创办与发展
2. 乌尔姆精神及其贡献
3. 乌尔姆学院与博朗公司的合作

第 7 章　流线型运动与美国工业产品设计，战后美国的设计（4 学时）

1. 流线型运动
2. 设计师的职业化与美国现代工业设计的先驱
3. 计划废止制与战后美国工业设计的发展

第 8 章　斯堪的纳维亚的现代设计（3 学时）

1. 斯堪的纳维亚现代设计的发展概况
2. 斯堪的纳维亚现代设计代表人物及作品
3. 斯堪的纳维亚现代设计的特点与成就

第 9 章　意大利的现代设计（3 学时）

1．意大利战后工业设计的发展
2．“反设计运动”与意大利设计组织
3．意大利现代设计的特点与成就

第 10 章　战后英国工业设计（2 学时）

1. 政府扶持与英国现代工业设计的发展
2. 波普设计
3. 战后英国工业设计的成就

第 11 章　后现代主义设计（3 学时）

1. 后现代主义设计的背景与概况
2. 后现代主义设计与现代主义设计的联系与区别
3. 后现代主义建筑设计与产品设计的代表人物及杰出作品

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1．课堂教学采用讲授与幻灯、录相、多媒体教学相结合的形式。
2．课堂教学中运用提问、讨论等方式调动学生的学习积极性，促进教学相长。

六、课程考核

“见考试大纲”

七、教材及参考资料

1.教材：

张夫也：《外国现代设计史》，高等教育出版社，2009 年。

2.参考资料：

张夫也：《外国设计简史》，中国青年出版社，2010 年。

（美）大卫·瑞兹曼：《现代设计史》，中国人民大学出版社，2007 年。

王受之：《世界现代设计史》，中国青年出版社，2002 年。

《现当代美术思潮》教学大纲

一、课程介绍

课程代码:3127077

学分：2

学时：32

课程内容概要：

本课程讲授 20 世纪以来西方美术史中的艺术流派、思潮、艺术家及其作品，并对相关的重要文化、艺术理论进行重点讲解。

二、课程目标

让学生通过本课程了解西方现当代艺术中的基本史实、理论问题、重要的文化和艺术理论、美术史研究方法。提升学生的理论修养与研究能力。

三、授课对象

美术学院艺术市场专业的本科二年级全体同学。

四、教学内容、学时

本课程为 32 学时。

内容包括：

第一章　社会学视野中的印象派　（4 学时）

第二章　以巴黎为中心的西方现代主义艺术　（8 学时）

第三章　二战后以美国为中心的当代艺术　（8 学时）

第四章　后殖民视野下的当代艺术　（8 学时）

第五章　摄影与影像　（4 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.教学策略：课堂讲授、课堂互动讨论、课外延伸阅读相结合。要求学生提前预习本单元内容。

2.方法建议：鼓励学生提前预习，通过课堂听讲、课堂互动、课后复习加深对所学知识的印象，并鼓励学生相互交流，延伸课外阅读。

六、课程考核

1.考核目标：让学生通过本课程了解西方现当代艺术中的基本史实、理论问题、重要的文化和艺术理论、美术史研究方法。提升学生的理论修养与研究能力。

2.考核方式：期中课件演示、期末提交作业

3.考核内容：西方现当代艺术中的基本史实、理论问题、重要的文化和艺术理论、美术史研究方法；

学生的理论修养与研究能力。

七、教材及参考资料

1.教材：

2.参考资料：

《西方 20 世纪美术》，易英著，中国人民大学出版社

《一九四零年以来的艺术》——艺术生存的策略，乔纳森·费恩伯格 著，中国人民大学出版社

《穿越后现代》——当代西方视觉艺术，邵亦扬著，北京大学出版社

《后现代之后》——后前卫视觉艺术，邵亦扬著，北京大学出版社

《当代艺术的主题》——1980 年以后的视觉艺术，简·罗伯森　克雷格·麦克丹尼尔 著，江苏美术出版社

《文化理论关键词》，丹尼·卡瓦拉罗 著，江苏人民出版社

《1985 年以来的当代艺术理论》，佐亚·科库尔和梁硕恩 著，上海人民美术出版社

《校外美术教育与实践》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127154

学分：2

学时：32

1.本课程主要讲授校外美术教育的原理与方法。课程旨在使得学生掌握校外美术教育的特征、规律、内容、方法，进而具备较强的实践教学能力，为成为专业化美术教师奠定良好的基础。具体的授课内容有：儿童绘画分阶段发展规律探究、儿童的美术语言分析及教学设计、美术材料与技法在教学中的应用、校外美术的教学模式与方法等。

2.该课程以课堂讲授和小组讨论为主，同时辅以美术教育课例的观摩、儿童美术教学案例分析、美国《艺术探索》教科书（戴维斯版）研读等多元化的教学活动。授课形式丰富多元，改变了传统理论教学以教师为主导的单一教学模式，在培养学生真实教学实践能力方面有一些积极探索。

二、课程目标

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1.师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范			
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2.教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想		1. 通过对儿童绘画能力发展的科学认识，以及对儿童美术语言的理解，培植人文艺术的科学研究精神，认同教师教育工作事业。	1.通过对众多不同年龄儿童的原生态绘画作品进行分析，理解儿童的艺术成长过程，尊重不同年龄儿童绘画能力发展的客观规律，增进对儿童和教师教育工作的理解。 2.阅读儿童艺术发展过程相关的专业类书籍，如《创造与心智的成长》《美术教育与人的发展》《培养孩子从画画开始》等，形成人文教师的职业理想，涵养科学研究精神。
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基	M		
	2.3 以生为本，以文化人	H		
	2.4 做好“引路人”			

3. 学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能	H	2.培养学生对儿童美术语言的分析能力，并能结合儿童美术语言与艺术家的美术语言系统进行教学设计。 3.能根据自己对绘画门类及材料的认识与理解，将其同校外美术教育现状结合，根据不同年龄儿童的学习需求，切实增强他们的美术技能，并在此基础上，激发他们的审美判断能力和创意思维能力。	1. 能从线条、形象、色彩、空间、画面组织等五个方面分析写实期儿童的美术语言表现情况。 2. 能分析2-5幅经典艺术作品的色彩语言运用方式。 3. 能分析2-5幅中外经典艺术作品的形象和空间表现方式。 4.能重点分析3幅艺术作品的画面组织原理。 5.以美术语言为基础，结合具体艺术门类，融合美术表现、审美修养、想象与创造等多个能力培养角度，为写实期儿童设计一个单元课。 6. 能将美术语言与博物馆教育结合进行教学活动设计。
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力	M		
	3.3 激发创意思维与创新实践能力	M		
	3.4 具有审美分析与判断能力	H		
	3.5 拓展广泛的文化理解力			
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力			
4. 教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识	L	4．提升学生的教学理论修养，增进自身对美术创作及教师教育的深入思考。	1.分析教学视频、案例和《艺术探索》教材，发现自身教学中的误区。 2.通过对校外美术课堂教学录像的观摩与分析，增进对美术教学模式与方法的认识，给出艺术分析报告。
	4.2 熟悉美术课标与教学			
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法	M		
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能			
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力	M		
5. 班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学			
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7. 学会反思	7.1 具有专业发展意识	M	5．思考美术材料与技法在校外美术教学情境中的运用，对教学案例和结果进行多维度评价，培养学生的独立探索与教育实践能力。	1.结合自己对绘画门类及材料技法的理解，与不同年龄儿童的学习需求进行紧密结合，设计单元教学活动。 2.更够根据校外美术教学的实际情境，反思自己对教学的理解及评价的误区，增强教育实践能力。
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态			
	7.3 提升美术教育教学实践力	H		
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能	M	6. 合作交流，通过分组的方式自主、探究、合作学习，形成主动思考、探究的学习兴趣。	小组确定博物馆教育、北京校外美术教育调研、《艺术探索》教科书研读、教学案例分析等主题，进行合作学习、观点分享与批判。
	8.2 广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）二年级

四、教学内容、学时

学时：32　　学分：2

课序	教学内容	课时	单元要求
1	校外美术教育的内涵概述与具体分类（支撑课程目标 1.3）	2	认识校外美术教育的内涵，理解校外美术教育的具体分类：博物馆（美术馆）美术教育、少年宫美术教育、校外教育机构美术教育、社区美术教育等。
2	中国校外美术教育实施的具体现状——以北京地区为例（支撑课程目标 1.5.6）	4	认识北京地区的校外美术教育实践内容，重点在于了解中国美术馆、世纪坛世界艺术馆、国家博物馆、中国儿童活动中心美术教学实践内容。
3	校外美术教育课堂教学录像观摩（支撑课程目标 4.5）	4	课例教学观摩，分析校外美术教学的三种典型模式以及具体教学策略和方法。
4	儿童绘画分阶段发展规律探究（支撑课程目标 1.6）	4	深入理解儿童从涂鸦期到图式期再到写实期的艺术发展规律，理解美术技术与儿童情感、想象、创造性思维、审美等诸多能力发展之间的关系。
5	儿童的美术语言分析及教学设计（支撑课程目标 1.2）	4	认识美术鉴赏与美术表现之间的关联，能从具象、意象、抽象等三个角度，分别为不同年龄儿童选择合适的中西方艺术作品进行教学设计。
6	美国《艺术探索》教科书研读（支撑课程目标 1.4.6）	4	分析美国《艺术探索》教科书的美术语言递进规律，总结 1-3 种课程及教学活动设计模式。
7	博物馆（美术馆）公共教育活动设计（支撑课程目标 1.3.6）	4	根据博物馆（美术馆）馆藏作品常设展和当前展览，小组合作，设计公共教育活动。
8	美术材料与技法在教学中的应用（支撑课程目标 3.5）	4	选择感兴趣的某一项绘画门类，分析其核心材料、技术与某年龄段儿童学习需求之间的关系，设计单元教学活动。
9	校外美术教育教学评价（支撑课程目标 4.5.6）	2	了解校外美术教育的教学评价原则：多样的艺术表现、自我经验的传达、情感与叙事的表达、美术语言的运用、想象与创造的程度、教育功效的发挥。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：鼓励学生多自主、探究、合作学习，相互交流心得，重在实际练习，与学科教学结合。

六、课程考核

平时考勤：20%。

学习过程：30%。积极参与讨论，展示部分专题的研究性学习成果。

期末考试：50%。从 7-9 岁、9-12 岁、12-15 岁三个年龄段中任选一个，撰写一份单元美术课程实施方案。

七、教材及参考资料

尹少淳：《美术教育学新编》，高等教育出版社，2009 年。
肖弋：《校外美术教育研究》，湖南美术出版社，2013 年。
【美】罗恩菲德：《创造与心智的成长》，湖南美术出版社，1993 年。
杨景芝：《美术教育与人的发展》，人民美术出版社，2013 年。
杨景芝：《青少年艺术转型教育》，湖北美术出版社，2016 年。
【美】《艺术探索》教科书，戴维斯出版公司，2018 年。
【英】贡布里希：《艺术发展史》，天津人民美术出版社，2001 年。
【英】贡培兹：《现代艺术 150 年》，广西师范大学出版社，2017 年。

《艺术法规》教学大纲

一、课程介绍

课程号：3127210

学分：2

学时：32

艺术法规是艺术市场专业的一门专业必修课，艺术法律法规是一种工具和手段，学习与艺术相关的法律、法规能维护艺术品市场的公共利益，能维护从业者、以及相关人员的正当权益，正确处理和建设工作中的各方关系，也能维护与监理自身的合法权益。

二、课程目标

通过这门课程的教学，使学生能够了解与艺术品市场相关法律知识，并且将其运用到实际生活中，维护自身的权益，保障整个艺术品市场交易的公平与公正。

三、授课对象

艺术市场专业本科三年级及其它

四、教学内容、学时

周次	课程安排	教　学　内　容	课时	课堂讨论及其它教学环节
1	绪论	法律知识概述	2	简要了解各类法律法规及其内容
2	艺术法律	艺术法律法规中的民法关系	4	掌握其中的关系
3	艺术作品的著作权	著作权主体、以及获得和权限	4	对著作权的分析和认识
4	艺术作品的权利转移	怎样转移、如何转移	4	权利转移过程中牵涉的内容和联系
5	拍卖法概论	拍卖法的基本含义和内容	2	重要的法律条文
6	拍卖法概论	拍卖法的基本含义和内容	2	重要的法律条文
7	拍卖当事人及其相关的法律责任	拍卖涉及到的当事人及相关法律责任	2	明确相关人员所要承担的责任
8	拍卖当事人及其相关的法律责任	拍卖涉及到的当事人及相关法律责任	2	明确相关人员所要承担的责任
9	拍卖标的	法律对于拍卖标的的限制	4	明确哪些可以拍卖，哪些不可以
10	相关典型案例	分析与艺术相关的典型案例	2	明白这些案例中所涉及的法律法规

11	相关典型案例	分析与艺术相关的典型案例	2	明白这些案例中所涉及的法律法规
12	相关典型案例	分析与艺术相关的典型案例	2	明白这些案例中所涉及的法律法规

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.教学策略：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合。无先修课要求。

2.方法建议：鼓励学生多读书，相互交流心得，与课堂教学结合。

六、课程考核

期末考试：

①考试时间：结课后

②考试方式：1500 字论文

③考试内容：

有关艺术法规的相关论文

七、教材及参考资料

《艺术法实用手册》，周林主编，国际文化出版公司 1998 年。

《文化政策和文化法规知识读本》，张绵厘，方家良主编，中国美术学院 1996 年。

《艺术概论》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3125001

学分：2

学时：32

二、课程目标

1. 本课程讲授和艺术创造行为相关的基本概念与规律。包括艺术的起源、发生、发展规律；艺术的特性，艺术创造过程及其规律；审美活动的属性、功能；艺术接受的过程、特性；伴随艺术创作、接受的心理过程及特性；各艺术门类的创作规律与特点；艺术的社会功能，艺术教育的特点等。

2. 通过基本理论、知识的传授，使学生掌握艺术创作的基本特征、发生、发展动力与创造规律，为学生对于艺术学相关课程的学习打下基本认识基础。

三、授课对象

美术学三年级

四、教学内容、学时

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	支撑毕业要求
1. 师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			
	1.2 贯彻党的教育方针，落实教育“立德树人”之根本任务			
	1.3 遵守中小学教师职业道德规范，具有依法执教意识			
	1.4 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2. 教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想	L	1.基本掌握与艺术创作、发生、发展相关的基础理论知识。 艺术的起源、发生、发展规律；艺术的特性，艺术创造过程及其规律，审美活动的属性，各门类艺术特点等。	2.2
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基			
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			

3. 学科素养	3.1 获得学科专业素养，理解学科知识体系基本思想和方法	M	2.掌握基本的理论知识及正确的价值观。 在教授基本知识理论的同时，注重对学生价值观、艺术理解、审美指向的引导。	3.1 3.5
	3.2 掌握多样化的专业知识和技能			
	3.3 具有多元艺术思维和丰富的美术表现力			
	3.4 形成跨学科的理解力，涵养人文精神			
	3.5 具备通过艺术改变生活的实践力			
4. 教学能力	4.1 明确专业的师范属性	H	3.能运用这些基本知识、价值观来理解、认识、指导艺术实践、艺术理解。 注重理论联系实际，尽量通过不同历史时期的艺术实践样态、艺术作品来辅助理解，并适度结合对当代艺术现状的分析对学生予以引导。 4.培养独立思考能力，确立相对稳固、健康的艺术理解、审美指向。 学生能够提出关于本课程的个人见解和建议。	4.2 4.3 4.4 4.5
	4.2 熟悉美术课标			
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法			
	4.4 具备信息技术知识与技能			
	4.5 形成丰富的教学技能和教学体验			
	4.6 能够进行主动的美术教学研究和反思			
5. 班级指导	5.1 德育为先，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学			
	6.2 以美育人、以文化人			
7. 学会反思	7.1 具有终身学习和专业发展意识	M	5.具有一定执行力及良好的合作意识。教学环节会设计学生集体讨论、个别重点发言环节，以加强学生的理解、表达、沟通能力。	7.1 7.3
	7.2 掌握最新的艺术及教育动态			
	7.3 具有职业规划和发展意识			
	7.4 具有创新意识和批判性思维，提升美术教育教学实践力			
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能	L	6.课程中设有阐述个人观点及创作理念的环节；在教学实践中自主形成“微团队”、“自由小组”等形式，探索相互合作、资源共享的学习模式。	8.1
	8.2 可以进行广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

学时： 32　　学分：2

课序	教学内容	课时	单元要求
1	艺术的基本原理： 本质论 （支撑课程目标 1.2.3.4.5.6）	4	有关艺术本质的历史解释； 艺术的社会本质、认识本质、审美本质、
2	创作论 （支撑课程目标 1.2.3.4.5.6）	8	创作主体的产生、素质、社会化状态；创作活动过程，心理、思维活动，创作方法；美术作品的构成、属性，艺术创作的过程、特征；
3	接受论 （支撑课程目标 1.2.3.4.5.6）	4	美术接受的社会环境与环节；美术接受的内在过程；审美教育的社会功能、特点。

4	艺术的历史发展： 发生论（支撑课程目标 1.2.3.4.5.6）	4	各种美术发生的理论；美术发生的动力，历史过程与阶段。
5	发展论：发展规律 （支撑课程目标 1.2.3.4.5.6）	4	自律与他律、民族性与世界性
6	中、西方美术的形态流变 （支撑课程目标 1.2.3.4.5.6）	4	中、西方美学特色，主要范畴、流变形态。
7	各门类艺术特征 （支撑课程目标 1.2.3.4.5.6）	4	各门类艺术的基本表现形态、创作特征

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无
教学方法建议：无

六、课程考核

综合考评：
平时考勤：10%，积极参加讨论并主动思考（学习过程）：30%，期末成绩（完成课程情况）：60%

七、教材及参考资料

王宏建：《艺术概论》，北京：文化艺术出版社，2010 年版。

《艺术管理学》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124032

学分：1

学时：16

艺术管理学通过系统讲述管理学方面的基础知识，使学生系统掌握管理学的基本概念和原理，以及当代管理学发展的最新动向。系统分析当代国内外各种艺术组织的类型，存在方式和运作模式，使艺术市场专业学生对社会生活中各种艺术组织有较为全面的了解，在实践层面提高学生的管理能力。

二、课程目标

让学生通过本课程掌握艺术管理的基本原理，理解艺术管理相关规律，了解艺术管理的基本方式、主要途径，为未来从事艺术市场及相关工作奠定基础。让学生通过本课程了解艺术组织的运作方式和管理模式，提高学生的参与视觉艺术管理的基本能力。

三、授课对象

美术学院的本科三年级艺术市场班同学。

四、教学内容、学时

第一章　导论（2课时）

1.视觉艺术管理的核心概念

2.视觉艺术管理学科及相关专著

3.视觉艺术管理的历史

4.视觉艺术管理的基本内涵

第二章　视觉艺术管理概述　　（2课时）

1.管理主体

2.艺术产业

3.视觉艺术管理的机制

4.视觉艺术管理的方式

第三章　视觉艺术市场管理　　（2课时）

1.视觉艺术市场概述

2.艺术品拍卖管理

3.画廊管理

4.艺博会管理

第四章　视觉艺术传播管理（2课时）

1.视觉艺术传播概述

2.艺术展览管理

3.艺术品纸媒管理

4.艺术品新媒体管理

第五章　视觉艺术收藏管理　　（2课时）

1.视觉艺术收藏概述

2.博物馆管理

3.艺术品仓储管理

4.艺术品保险管理

第六章　视觉艺术财富管理　　（3课时）

1.艺术财富管理概述

2.艺术品价格管理

3.艺术品投资管理

4.艺术金融管理

第七章　视觉艺术管理政策法规（3课时）

1.文化艺术政策

2.艺术法规

3.视觉艺术法规

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.教学策略：课堂讲授，课堂互动讨论，案例演示，全面提高学生的理论水平、实践能力、研究能力。

2.方法建议：鼓励学生与老师、同学互动，让学生通过调查、分析实际案例，提高发现问题、解决问题的能力。

六、课程考核

课堂讨论、提交理论和实践作业

七、教材及参考资料

《艺术管理》胡晓明，肖春晔著，中山大学出版社，2011-03-01；

《艺术管理学概论》余丁著，高等教育出版社，2008-01-01；

《艺术管理概论》郑新文著，上海音乐出版社，2009-08-01；

《艺术管理学概论》田川流著，东南大学出版社，2011-09-01。

《艺术品价格评估》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127223

学分：2

学时：32

《艺术品价格评估》课程，主要注重艺术市场中有关价格原理的分析与运用，阐述艺术品价格的实质、层次与价格档次、价位、定价等，结合具体作品及其影响价格的因素，分析引导艺术品价格的基本规律和实际操作实务，提供最基本的专业知识储备和学习材料，引导学生作可延伸的多元思考。

二、课程目标

本课程旨在使艺术市场专业的学生对艺术品价格进行系统全面地认知，深入到对艺术品市场的研究对象作进一步了解。艺术品价格作为艺术市场中一个研究对象，具有经验性、应用性和综合性的特点，要求研究者具备实际调查能力，同时拥有广博的知识与宽阔的视野。因此，在教学过程中，引导学生作大量的社会调研、记录和访谈，增加亲身运作的经验，培养严谨的学术态度，在今后的学习中不断熟悉和掌握艺术品市场的运行规律。

该课程对学生的基本要求：1.了解中外艺术品市场有关价格的情况；2.熟悉并掌艺术品价格的原理与实务，独立分析艺术品定价及其规律性；3.掌握理论基础的同时，需将基础知识与社会实践作巧妙融合和灵活处理。

三、授课对象

首都师范大学美术学院艺术市场专业本科生。

四、教学内容、学时

本课程采取理论讲解、专家讲座和外出考察相结合的方式进行。具体授课内容及课时安排如下，但有可能会根据学生的实际情况和现实需要作适当的调整。

第 1 讲　艺术品的双重属性　（4 学时）

一、艺术品进入市场

二、艺术品在商品经济条件下具有的双重属性

第 2 讲　艺术品价格的实质　（4 学时）

一、商品价值、价格和价值规律

二、艺术品价格并非等同于其艺术价值

第 3 讲　艺术品价格的决定因素　（4 学时）

一、真伪鉴定

二、入市成本

三、买方意愿

四、市场短缺

第 4 讲　艺术品价格的形成　（4 学时）

一、市场的要素特征

二、市场的供求关系与市场类型

三、市场的价格走势

第 5 讲　艺术品价格评估的外部性指标　（4 学时）

一、经济环境

二、地区差异

三、市场信息

第 6 讲　艺术品价格评估的经营性指标　（4 学时）

一、生产策略

二、中介策略

三、购藏策略

第 7 讲　艺术品价格评估方法　（4 学时）

一、直接比较法

二、指标修正比较法

三、重复交易比照法

四、特征价格法

五、成本加总法

六、收益还原法

七、专家咨询法

第 8 讲　艺术品评估操作　（4 学时）

一、概述

二、评估流程

三、评估报告

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.教学策略：本课程采用多种教学方式，将传统授课与专家讲座、外出调研等相结合。教学过程中，指导学生自主学习，并以小组形式展开调研和专题性讨论，通过制作 PPT 和课堂演讲，向大家展示阶段性的研究成果。

2.方法建议：鼓励学生阅读相关的权威性著作，组织学生参观、调研藏家、画廊和拍卖公司等，将理论与实践相结合，深化学生对该领域专业知识的理解。

六、课程考核

平时成绩：出勤，课堂互动，调研

期末考试：论文或调研报告

七、教材及参考资料

章利国：《艺术市场学》，中国美术学院出版社，2003 年 4 月版。
李万康：《艺术市场学》，生活·读书·新知三联书店，2012 年 10 月版。
李万康：《中国古代绘画价格论稿》，人民出版社，2012 年 12 月版。
顾兆贵：《艺术经济学》，生活·读书·新知三联书店，2013 年 3 月版。
王家新、傅才武：《艺术经济学》，高等教育出版社，2013 年 4 月版。
刘晓丹：《艺术品价格原理》，中国金融出版社，2013 年 7 月版。

《艺术品鉴藏与投资》教学大纲

一、课程介绍

《艺术品鉴藏与投资》，是美术学院艺术市场专业面向全校学生开设的公选课。本课程下设古代书画、近现代书画、外国美术、佛像艺术等专题内容，向学生普及相关艺术品的基础知识，并对艺术品的鉴藏与投资方法、策略有一定的了解和掌握。通过各门类艺术特征的梳理，让学生了解古代、近现代及外国美术发展中的鉴赏、收藏和交易情况。并以发生在艺术品交易中的具体作品为例，着重介绍其在艺术市场中的价格表现，引导学生独立思考，了解艺术品在充当商品进行交易或展览展示时的多样形式。通过本门课程的学习，旨在将艺术市场的最新动态和科研成果融入到日常的教学之中，使学生掌握艺术品的基本门类、鉴藏方法以及投资经验。

二、课程目标

1.使学生对艺术品鉴藏与投资形成初步的知识概念；
2.以讲述为主，课上讲解与课下阅读相结合的方式学习；
3.以实例引导，培养学生全面思考问题的能力和意识。

三、授课对象

本课程按照专题形式，讲述古代书画、近现代书画、外国美术及佛教美术发展状况与市场情况，对 1-2 个经典案例做具体细致的分析。培养学生运用相关知识鉴藏艺术品优劣与真伪，解释市场交易中出现的各种价格的可能，最终能让学生对艺术品鉴藏与投资产生兴趣，并能产生一定的社会价值和经济效应。

四、教学内容、学时

第 1 讲　古代书画鉴定的基本方法（3 学时）
1.书画作品本身是关键
2.印款、纸绢、题跋是辅助
3.多看多记是条件
第 2 讲　书画作伪的主要形式（3 学时）
1.书画作伪的历史
2.完全作假的几种形式
3.部分作伪的几种形式
4.现代假伪书画的几种作旧方法
第 3 讲　古代书画作品的收藏与投资（3 学时）
1.收藏的基本原则
2.投资的主要策略
第 4 讲　近现代书画的发展概况（3 学时）
第 5 讲　近现代书画的鉴藏与投资（3 学时）
1.鉴藏风气与投资意识
2.书画投资应注意的问题

第 6 讲　外国美术的发展概况（3 学时）

1.外国美术的历史概况

2.流派、风格与艺术家

第 7 讲　外国美术的鉴藏与投资（3 学时）

第 8 讲　汉传佛像艺术（3 学时）

第 9 讲　藏传佛像艺术（3 学时）

第 10 讲　佛像的鉴藏与投资（3 学时）

1.古代佛像的市场价格

2.古代佛像的鉴定方法

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.教学策略：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合。无先修课要求。

2.方法建议：鼓励学生多阅读相关书目，多关注已发生的案例，厘清其间干涉交易的复杂人物关系，相互交流心得，与学科教学相结合。

六、课程考核

1.平时学生课堂讨论与出勤率结合，成绩占 40%；

2.最后一次课（2 学时），开卷考试，成绩占 60%。

七、教材及参考资料

无特定教材，但需阅读与艺术品鉴藏、投资、展览等内容相关的书目，多关注发生在艺术市场中的热点事件并进行追踪。

《艺术品市场概论》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124033

学分：2

学时：32

艺术品市场概论课程注重原理的分析与运用，阐述艺术品市场研究的对象与理论方法，从艺术品的生产、消费、投资与画廊、拍卖、艺术博览会经营等方面分析引导艺术品市场持续发展的基本经济规律，提供最基本的专业知识储备和学习材料，引导学生作可延伸的多元思考。

二、课程目标

本课程旨在使艺术市场专业的学生对艺术品市场进行系统全面地认知，对艺术品市场的研究对象作深入了解。艺术品市场研究作为一门交叉学科，其经验性、应用性、综合性的特点，要求研究者具备实际调查能力，同时有着广博的知识与宽阔的视野。因此在课程过程中，学生需作大量调研、记录和访谈，增加亲身运作的经验，培养严谨的学术态度，在日积月累中不断熟悉和掌握艺术品市场的运行规律。

课程对学生的基本要求：

1. 了解中外艺术品市场概况
2. 熟悉并掌艺术品的价值与价格研究，独立分析艺术品投资的商业模式及投资风险。
3. 掌握理论基础的同时，需将基础知识与社会实践作巧妙融合和灵活处理。

三、授课对象

首都师范大学美术学院　　级艺术市场专业本科生

四、教学内容、学时

第一章　艺术品市场研究对象　（4学时）

第一节　艺术品价格与消费研究

第二节　艺术中介组织及非营利性机构研究

第二章　艺术品市场研究的学术价值与审美尺度　（4学时）

第一节　艺术品市场研究的综合性

第二节　美学与艺术品市场研究

第三章　艺术品产业　（4学时）

第一节　艺术品市场的全球化

第二节　艺术品产业与国民经济一体化

第四章　艺术品产业聚集　（4学时）

第一节　产业中心的形成

第二节　产业聚集的竞争优势

第五章　艺术品的价值与价格　（4学时）

第一节　艺术品的审美价值

第二节　艺术品的价格

第六章　艺术品投资　（4 学时）

第一节　艺术品投资与其他领域的比较

第二节　艺术品投资基金

第七章　艺术品收藏　（4 学时）

第一节　中外艺术品收藏

第二节　近代艺术品的几次浩劫

第八章　艺术品消费与生产　（4 学时）

第一节　艺术品消费

第二节　艺术品生产

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.教学策略：本课程采用多种教学方式，将传统授课与现代多媒体教学相结合。教学过程中，指导学生自主学习，并以小组形式展开调研和专题性讨论，通过制作 PPT 和课堂演讲，向大家展示阶段性的研究成果。

2.方法建议：鼓励学生阅读相关的权威性著作，课余组织同学参观、调研画廊、拍卖公司等，将理论与实践相结合，深化学生对该领域专业知识的理解。

六、课程考核

平时成绩：出勤，课堂互动，调研

期末考试：闭卷考试

七、教材及参考资料

李万康：《艺术市场学概论》，复旦大学出版社，2005 年。

章利国：《艺术市场学》，中国美术学院出版社，2003 年。

牛维麟：《国际文化创意产业园区发展研究报告》，人民大学出版社，2007 年。

《艺术品营销学》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127212

学分：2

学时：32

课程内容：

艺术品营销学是一门研究艺术品经营与销售活动的学科。艺术品的投资和市场运作促成了艺术品市场的形成，影响整个艺术品市场活动的因素，包含了艺术家、艺术评论者、艺术中介者、艺术经营者和收藏者等。而中间位置的艺术中介者和经营者，必须借由公共平台的资本和市场渠道来销售艺术品。本门课程主要讲授艺术品投资和市场营销的规律及基本元素，以及搭建起艺术家和顾客之间营销管道的方式。

二、课程目标

通过本课程的学习使学生全面、系统的掌握艺术品营销学的基本理论、基本知识和基本方法，认识在市场经济发展过程中学习艺术品营销管理的重要性，了解分析艺术品营销环境、研究市场购买行为，制定艺术品营销组合决策，组织和控制艺术品营销活动的基本程序和方法，培养和提高正确分析和解决艺术品营销管理问题的能力，以使学生能更好的适应艺术品营销管理工作的需要。

三、授课对象

艺术市场专业三年级学生

四、教学内容、学时

1.课堂讲授：24 课时

2.课堂讨论：8 课时

课序	教学内容	课时	教学要求
1	第一章　导论 第一节　艺术品市场的构成 第二节　艺术品市场营销的产生与发展 第三节　艺术品市场营销的意义	2	使学生初步了解艺术品营销学的相关知识背景。
2	第二章　艺术品市场营销环境分析 第一节　艺术品市场营销环境概述 第二节　艺术品宏观市场营销环境分析 第三节　艺术品微观市场营销环境分析	2	掌握深入分析艺术品市场营销环境的能力。
3	第三章　艺术品购买行为研究分析 第一节　艺术品个人消费者购买行为分析 第二节　艺术品企业消费者购买行为分析 第三节　艺术品中间商市场购买行为分析	4	理解相关消费者市场的购买行为。

4	第四章　艺术品目标市场营销战略 第一节　艺术品市场细分艺 第二节　艺术品目标市场选择 第三节　艺术品市场定位	4	理解艺术品目标市场营销战略。
5	第五章　艺术品价格策略 第一节　艺术品价格的形成原理 第二节　影响艺术品定价的主要因素 第三节　艺术品定价方法 第四节　艺术品定价策略 第五节　艺术品价格泡沫的成因分析	4	理解价格决策的理论及其分析应用。
6	第六章　艺术品营销渠道 第一节　艺术品画廊营销 第二节　艺术品拍卖营销 第三节　艺术品展卖营销 第四节　艺术品其他营销渠道	4	理解有关渠道的功能、结构与渠道战略。
7	第七章　艺术品投资与风险控制 第一节　艺术品投资品种 第二节　艺术品投资风险及其成因分析 第三节　艺术品投资风险控制	2	理解艺术品投资与风险控制情况。
8	第八章　艺术品投资创新与艺术品市场发展趋势 第一节　艺术品投资创新与艺术金融化 第二节　艺术品市场发展趋势	2	理解艺术品投资创新与艺术品市场发展趋势。
9	学生作业汇报	8	组织学生评论,教师总结。

五、先修课要求及教学方法建议

1.课堂讲授基本理论知识。

2.课下个别辅导沟通，具体问题具体对待，鼓励学生创造性思维。

3.多媒体教学使学生具有感性经验。

六、课程考核

1.考核目标：应与教学目标一致

2.考核方式：读书报告

3.考核内容：

平时考核：读书汇报，每人进行 20 分钟的汇报。

期末考试：2000 字左右的读书报告。

4.评分标准：

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

章金萍著《艺术品投资与市场营销》，河北美术出版社，2013 年。

2.参考资料：

余丁编著《艺术管理学概论》，高等教育出版社，2008 年。

陶宇著《艺术品市场概论》，中国建筑工业出版社，2011 年。

《艺术展览策划》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124034

学分：1

学时：16

艺术展览策划作为研究艺术市场及其相关领域的理论根基，被划定为艺术市场专业的核心课程。课程界定为以艺术展览策划发展史为主干，通过比对主题和形式的变化，分析策展的核心价值和组织架构。结合国际权威艺术大展及经典个案分析，并邀请国内著名策展人开展专题性讲座，同时带领学生走进美术馆及博物馆，对具体的策展活动进行研究，进而帮助学生全方位地了解艺术展览策划。

二、课程目标

本课程旨在使艺术市场专业的学生对艺术展览策划进行系统全面地认知，了解展览策划对艺术发展的影响，进而认识现代艺术收藏与展览史的发展所存在的必然联系，为深入拓展和研究当代艺术奠定基石。

课程对学生的基本要求：

1. 了解艺术展览策划的发展及关键问题

2. 熟悉并掌握国际重要的艺术展览及其影响，并对个案进行独立分析。

3. 通过对艺术展览策划的学习，培养自己对艺术的鉴赏及鉴定能力，充实知识储备，为今后艺术市场的学习打下坚实的基础。

三、授课对象

首都师范大学美术学院 艺术市场专业　级本科生

四、教学内容、学时

第一章　艺术展览策划概论及其近代化回顾　（4学时）

第一节　艺术展览策划的肇兴及其历史沿革

第二节　国际权威艺术大展的形式与特点

第二章　民国艺术展览个案解析　（4学时）

第一节　民国艺术展览的构成类型

第二节　展览策划具体实施的环节及要素

第三章　专题讲座　（4学时）

第四章　参观美术馆展览并对策展活动进行研究（实践）　（4学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.教学策略：本课程采用多种教学方式，将传统授课与现代多媒体教学相结合。教学过程中，指导学生自主学习，并以小组形式展开专题性讨论，通过制作 PPT 和课堂演讲，向大家展示阶段性的研究成果，

并邀请业内专家做专题讲座。

2.方法建议：鼓励学生阅读相关的权威性著作，课余组织同学参观美术馆、博物馆及艺术品拍卖会，将理论与实践相结合，深化学生对该领域专业知识的理解。

六、课程考核

平时成绩：出勤，课堂互动，小组讨论，调研报告

期末考试：考查

七、教材及参考资料

[瑞士] 汉斯·乌尔里希·奥布里斯特：《策展简史》，金城出版社，2012 年。

[美] 罗伯特·休斯《新艺术的震撼》，上海人民美术出版社，1992 年。

《中国工艺美术史》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3125185.01

学分：2

学时：32

课程内容：

中国的工艺美术，历史悠久，品种繁多，技艺精湛。其中的青铜器、陶瓷、织绣、漆器、玉器、珐琅和金银制品等门类，取得了举世瞩目的成就。历史上著名的“丝绸之路”和“海上陶瓷之路”，充分反映了中国工艺美术的高度发展，以及中国文化对世界文化的贡献。中国的工艺美术，蕴含着中国人民的智慧，融汇了中华民族特有的民族气质和文化素养，是世界文明中一颗璀璨的明珠。

二、课程目标

1.通过本课程的教学使学生掌握中国工艺美术自原始至清代的发展线索，了解中国古代灿烂的工艺文化，为参与艺术市场实践打下一定的理论基础。

2.通过课堂教学使学生能识别各个时期不同门类的工艺作风和主要品种的艺术特点，对传统造型、装饰的承传发展较为熟悉，并加深对传统、民族、民间工艺的认识，提高设计艺术素养和分析作品的能力。

三、授课对象

艺术市场二年级本科生

四、教学内容、学时

1.课堂教学：26 学时

2.课堂讨论：2 次，2 学时

3.教学参观：4 学时

4.课外作业：1 次

课序	教学内容	课时	教学要求
1	绪论	2	通过讲授使学生了解本课程的基本内容和特点，以及教学安排和学习方法。
2	第一章、原始时代的工艺美术 第一节、陶器工艺 第二节、玉石工艺 第三节、其它工艺	2	通过本章教学使学生了解中国原始社会，尤其是新石器时代工艺美术的基本面貌，重点掌握彩陶、黑陶、玉器的造型、装饰特点，明确中国工艺美术设计自原始时代起就注重因材施艺、实用与美观的统一。
3	第二章、夏、商、西周工艺美术 第一节、青铜工艺 第二节、玉器工艺 第三节、陶瓷工艺	2	通过本章教学使学生掌握夏、商、西周各个时期主要的工艺门类及其艺术风格的变化。重点了解青铜工艺的辉煌成就和具有时代特征的造型装饰。

4	第三章、春秋、战国工艺美术 第一节、青铜工艺 第二节、陶瓷工艺 第三节、织绣工艺 第四节、玉器、漆器工艺	2	通过本章教学使学生对春秋、战国工艺美术的多姿多彩面貌及其产生的原因有所了解，重点掌握青铜器、玉器、漆器的新工艺和具有地方特色的造型、装饰。
5	第四章、秦汉工艺美术 第一节、金属工艺 第二节、织绣工艺 第三节、陶瓷工艺 第四节、漆器工艺	4	通过本章教学使学生了解秦汉工艺美术的主要成就和艺术特色。重点掌握汉代铜器、漆器的造型特征、铜镜、丝织纹样的主要类型、丝绸之路的开通与瓷器发明的重要意义。
6	第五章、魏晋南北朝工艺美术 第一节、陶瓷工艺 第二节、织绣工艺 第三节、金属工艺 第四节、漆器、玉器、玻璃工艺	4	通过本章教学使学生了解魏晋南北朝工艺美术的基本面貌，重点掌握瓷器的突出成就及其兴盛的原因，丝绸纹样的特点，注意佛教对工艺美术的影响，中外文化交流在工艺美术品上的反映。
7	第六章、隋唐五代工艺美术 第一节、陶瓷工艺 第二节、织绣工艺 第三节、金属工艺 第四节、漆器、玉器、手雕工艺 第五节、家具工艺	4	通过本章教学使学生了解隋唐五代工艺美术的主要成就和各门类工艺的艺术特点，重点掌握唐代越窑青瓷、邢窑白瓷、唐三彩、唐锦、金银器、铜镜、漆器等重要品种的工艺、造型、装饰特点，明确唐代工艺美术的时代特点，以及中外交流对工艺美术的影响。
8	第七章、宋辽夏金工艺美术 第一节、陶瓷工艺 第二节、织绣工艺 第三节、金属工艺 第四节、漆器、玉器工艺	2	通过本章教学使学生对宋、辽、西夏、金各朝代工艺美术的基本面貌和各自民族特点有所了解，重点掌握宋瓷、缂丝、宋锦的艺术特点。
9	第八章、元代工艺美术 第一节、陶瓷工艺 第二节、织绣工艺 第三节、其他工艺	2	通过本章教学使学生对元代工艺美术的基本面貌和民族特点有所了解，重点掌握元代丝织的艺术特点及元代景德镇窑的创新品种等，认识到宋元不同的时代风尚与工艺美术风格的变化。
10	第九章、明清工艺美术 第一节、陶瓷工艺 第二节、织绣工艺 第三节、金属工艺 第四节、漆器、玉器、玻璃工艺 第五节、家具工艺 第六节、竹木牙角工艺 第七节、包装艺术	4	通过本章教学使学生对明清工艺美术总体面貌和各门类工艺的点均有所了解，重点掌握明清瓷器的创新品种、顾绣、云锦、明式家具、景泰蓝等品种的艺术特点，认识到明清工艺品的大量外销对促进中外文化交流起到的重要作用，客观分析明清工艺美术设计的得与失。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.课堂教学采用讲授幻灯、录相、多媒体教学相结合的形式。

2.增强教学的生动性、直观性，利用北京的有利条件，将学生带到故宫博物院或中国国家博物馆等有关展览场所，参观与教学密切结合，并要求学生写出观展心得。

3.课堂教学与课外辅导注意因材施教，调动学生的学习积极性，加强与学生的交流，促进教学相长。

六、课程考核

1.考核目标：应与教学目标一致

2.考核方式：考试（闭卷考试）

3.考核内容：以教材为准

4.评分标准：

1.平时考核：30%

2.考勤：10%

3.期末考核： 60%

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

尚刚编著《中国工艺美术史新编》，高等教育出版社，2015年。

2.参考资料：

中国硅酸盐学会主编《中国陶瓷史》，文物出版社，1982年。

田自秉著《中国工艺美术史》，知识出版社，1985年。

吴淑生、田自秉《中国染织史》，上海人民出版社，1986年。

田自秉著《工艺美术概论》，知识出版社，1991年。

黄能馥、陈娟娟编著《中国服装史》，中国旅游出版社，1995年。

尚刚著《元代工艺美术史》，辽宁教育出版社，1999年。

李砚祖著《工艺美术概论》，山东教育出版社，2002年。

尚刚著《隋唐五代工艺美术史》，人民美术出版社，2005年。

王式襄著《明式家具研究》，三联书店，2008年。

《中国画论》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3125028

学分：2

学时：32

《中国画论》主要是讲授中国传统绘画理论的课程。是根据一定的立场和观点，对中国画的创作、批评、思潮等绘画现象总结与升华，并概括出一定的规律性，形成一定的内在联系。我国历代画论家多数是书画家或书画鉴藏家，他们生活在各自的时代，根据不同的世界观，在感觉经验的基础上，总结出自成体系的绘画理论，留下了众多的画论著述。中国画有五千多年的历史，而画论的产生若从春秋时期的孔子论画算起，至今才有两千五百多年的发展史。中国画论的形成、发展与流传，大致可以分为六个重要时期：先秦两汉的萌芽、六朝的开始、唐五代的成熟、宋元的发展、明清的因袭与创见交错和近现代的振兴。本课程即是围绕这些内容为学生展开讲述，以求清晰把握中国画论史的发展脉络。

二、课程目标

通过课程讲授，旨在让学生对画论的基本知识，能在分析、理解的基础上加以掌握，并引导学生在绘画实践中进行具体运用，从而促进学生对传统画论的深入学习，达到学以致用的目的。

三、授课对象

首都师范大学美术学院本科生、研究生。

四、教学内容、学时

本课程主要采取理论讲解和课堂讨论的方式进行。具体授课内容及课时安排如下，但有可能会根据学生的实际情况和现实需要作适当的调整。

第一讲　绪论（4学时）

1.儒道释三家思想与中国画论

2.中国画论的发展与分期

第二讲　先秦两汉：中国画论的萌芽期（4学时）

1.孔子论画

2.《考工记》“画缋之事杂五色”

3.《左传》“使民知神奸”

4.老庄的美恶观

5.韩非子“犬马难，鬼魅易”

6.刘安《淮南子》论画

7.王充论画

第三讲　魏晋南北朝：中国画论的重要开始期（4学时）

1.曹植、陆机、王廙论画

2.顾恺之论画

3.山水画论

4.绘画品评著述

第四讲　唐五代：中国画的成熟期（4学时）

1.唐代画品与著录中的画论

2.唐五代山水画论

3.张彦远《历代名画记》论画

4.唐代题画诗论画

第五讲　宋元：中国画论的重要发展期（4学时）

1.文人画思想的发生与活跃

2.两宋文人画论

3.元代文人画论

4.宋元品评、著录的理论贡献

5.两宋画史《图画见闻志》《画继》中的绘画观

6.宋元山水画论

7.宋元人物画论

8.论画竹梅

第六讲　明清：中国画论因袭与创见的交错期（4学时）

1.明清泛论

2.明清品评鉴赏论

3.董其昌论画

4.明清山水画论

5.明清花鸟画论

6.明清人物画论

第七讲　近现代：中国画论的振兴期（4学时）

1.近现代中国画论概况

2.中西绘画的比较研究

3.中国画革新论

4.以传统为根基的中国画发展论

5.中西融合观

第八讲　“六法”论（4学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.教学策略：本课程主要采用传统讲授的方式。教学过程中，指导学生自主学习，并以小组形式展开调研和专题性讨论。

2.方法建议：鼓励学生阅读相关著作，将理论与实践相结合，深化学生对该领域专业知识的理解。

六、课程考核

平时成绩：出勤，课堂互动

期末考试：闭卷考试

七、教材及参考资料

张漫华：《中国画论史》，广西美术出版社，2018 年 12 月版。

《中国近现代美术史》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3125233

学分：2

学时：32

中国近现代美术史作为研究美术史以及其相关领域的理论根基，被划定为艺术市场专业的核心课程。课程界定为以 20 世纪绘画史为主干，以国画和油画为主要研究对象。在贯穿近现代美术史、思想史及艺术批评史的基础上，以画家和具体作品的讲述为整体脉络，提供最基本的专业知识储备和学习材料，引导学生作可延伸的多元思考。

二、课程目标

本课程旨在使艺术市场专业的学生对中国近现代美术史进行系统全面地认知，加深近现代因素对艺术发展影响的理解，了解艺术形式和风格的产生与社会变革所存在的关系。通过讲解西方艺术理念的介入以及对本土绘画的冲击，探讨分析民族审美的心理结构与艺术创作的思维方法，从而将中国近现代美术史的一系列理论问题作为思索的起点，培养严谨的学术态度。

课程对学生的基本要求：

1. 了解中国近现代美术史的发展及关键问题

2. 熟悉并掌握具体的美术流派及代表画家，能对各流派的绘画风格进行整体概括，并对该流派的重要画家作出解读。

3. 通过对近现代美术史的学习，培养自己对艺术的鉴赏及鉴定能力，充实知识储备，为今后艺术市场的学习打下坚实的基础。

三、授课对象

首都师范大学美术学院　　级艺术市场专业本科生

四、教学内容、学时

第一章　中国近现代美术史概论　（4 学时）

第一节　中国近现代美术史关键词解读

第二节　中国近现代美术史发展要素

第二章　中国近现代美术史之若干关键问题　（4 学时）

第一节　历史语境对近现代绘画的影响

第二节　中国画面临的基本问题

第三章　新式美术教育与社团的蜂起　（4 学时）

第一节　新式美术教育的发展

第二节　美术团体的意义与影响

第四章　传统派“四大家”　（4 学时）

第一节　传统派画家的坚守与进步

第二节　传统派成就及其历史地位

第五章　美术流派及重要画家　（4 学时）

第一节　美术流派及绘画风格比对

第二节　代表画家的艺术理念及作品分析

第六章　徐悲鸿学派与中国画的改良　（4 学时）

第一节　徐悲鸿学派与写实水墨画

第二节　美术革命及中国画改良论

第七章　林风眠与 20 世纪现代绘画　（4 学时）

第一节　中西艺术融合的文化现象

第二节　林风眠的艺术创造

第八章　中国近现代美术史学　（4 学时）

第一节　美术史学现代转型的思想文化背景

第二节　美术史学研究及其影响

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.教学策略：本课程采用多种教学方式，将传统授课与现代多媒体教学相结合。教学过程中，指导学生自主学习，并以小组形式展开专题性讨论，通过制作 PPT 和课堂演讲，向大家展示阶段性的研究成果。

2.方法建议：鼓励学生阅读相关的权威性著作，课余组织同学参观美术馆、博物馆及艺术品拍卖会，将理论与实践相结合，深化学生对该领域专业知识的理解。

六、课程考核

平时成绩：出勤，课堂互动，小组讨论

期末考试：闭卷考试

七、教材及参考资料

于安澜：《画史丛书》，河南大学出版社，2009 年。

卢辅圣：《中国书画全书》，上海书画出版社，2009 年。

王伯敏：《中国绘画通史》， 生活.读书.新知三联书店，2008 年。

胡光华、阮荣春：《中华民国美术史》，四川美术出版社，1991 年。

郎绍君：《论现代中国美术》，江苏美术出版社，1996 年。

《中国美术典籍选读》教学大纲

一、课程介绍

课程代码 3127221

学分：2

学时：32

本课程精选从先秦到明清时期有关艺术美学、绘画与艺术设计的名篇进行阐释和讲解。先秦时期从孔子《论语》“绘事后素”到《老子》“大象无形”和《庄子》的“天地大美”。南朝至宋代画史画论部分重点讲解宗炳、王微、荆浩与郭熙等人的画论、画品、画史著作中的重要思想。另外选讲中国宗教美术典籍与收藏鉴定典籍的篇章，形成从先秦到明清重要美术典籍的系列。

二、课程目标

通过选讲从先秦到明清时期重要美术典籍，帮助学生在阅读原文的基础上，了解和掌握先秦时期孔子和老庄有关艺术的观点，重点掌握南朝至宋代的经典画论、画品、画史篇章内容，及现代有关中国画的改良和变革、文人画的本质与价值的代表论著中的观点。以期提高学生阅读和理解中国美术典籍的能力，增强其美术理论素养和人文学养。

三、授课对象

艺术市场专业大学本科二年级学生

四、教学内容、学时（2 学分，共 32 学时）

第一章　《论语》《老子》《庄子》中的美学思想　（4 学时）

第一节　《论语》中的美学思想

第二节　《老子》《庄子》中的美学思想

第二章　《古画品录》及其“六法”　（4 学时）

第一节　谢赫与《古画品录》

第二节　“六法”

第三章　《画山水序》《叙画》选读　（4 学时）

第一节　宗炳《画山水序》

第二节　王微《叙画》

第四章　《笔法记》《林泉高致》选读　（4 学时）

第一节　荆浩《笔法记》

第二节　郭熙《林泉高致•序•山水训》

第五章　宗教美术典籍选读　（4 学时）

第一节　《历代名画记》

第二节　《寺塔记》

第三节　《益州名画录》

第六章　《格古要论》选读　（4 学时）

第一节　《古铜器论》
第二节　《古画论》《古墨迹论》
第三节　《古砚论》《古琴论》
第四节　《古漆器论》《异木论》《异石论》
第七章　《遵生八笺》选读　（4学时）
第一节　《清修妙论笺》
第二节　《燕闲清赏笺》
第八章　《髹漆录》《陶雅》《陶说》选读　（4学时）
第一节　《髹漆录》
第二节　《陶雅》《陶说》

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：《中国美术史》《中国工艺美术史》，课堂教学采用讲授与幻灯、录相、多媒体教学相结合的形式。

教学方法建议：课堂教学中注意因材施教，运用提问、答疑、讨论等方式调动学生的学习积极性，促进教学相长。

六、课程考核

1.考核目标：考察对于名物撰写名篇的理解。

2.考核方式：平时考核：考勤、讨论、提问成绩作为平时成绩，占期末总评成绩的30%；期末考核：提交相关学术论文或读书报告等形式，成绩占期末总评成绩的70%

3.考核内容：对于典籍选段的理解与认知。

4.评分标准：

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.参考资料：

《中国美学史资料选编》，北京大学哲学系美学教研室编选，中华书局，1980年。
《论语》、《老子》、《庄子》。
俞剑 华编《中国古代画论类编》，人民美术出版社，1998年。
葛路《中国古代绘画理论发展史》，上海人民美术出版社，1982年。
李泽厚、刘纲纪主编《中国美学史》，中国社会科学出版社，1985年。
叶朗《中国美学史大纲》，上海人民出版社，1985年。
奚传绩《设计艺术经典论著选读》，东南大学出版社，2011年。
[明] 曹昭著《格古要论》，中华书局，2012年。

《中国美术史》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3125016

学分：3

学时：48

课程内容：

中国的美术发展历史悠久，品类繁多，技艺精湛。其中如绘画、书法、青铜器、陶瓷和玉器等门类，取得了举世瞩目的成就。中国的美术，蕴含着中国人民的智慧，融汇了中华民族特有的民族气质和文化素养，是世界文明中一颗璀璨的明珠。

二、课程目标

1.通过本课程的教学使学生掌握中国美术自原始至清代的发展线索，了解中国古代灿烂的美术文化，为参与创作实践和艺术市场打下一定的理论基础。

2.通过课堂教学使学生能识别各个时期不同门类的艺术特点和艺术风格，对传统艺术的承传发展较为熟悉，加深对中国传统艺术的认识，提高艺术创作的素养和分析作品的能力。

三、授课对象

美术学一年级本科生

四、教学内容、学时

课堂教学：48 学时

课序	教学内容	课时	教学要求
1	绪论	4	通过讲授使学生了解本课程的基本内容和特点，以及教学安排和学习方法。
2	第一章　原始社会美术 第一节　石骨玉器 第二节　制陶工艺 第三节　岩画	4	通过本章教学使学生了解中国原始社会，尤其是新石器时代美术的基本面貌，重点掌握彩陶、黑陶、玉器的造型、装饰特点，明确中国美术设计自原始时代起就注重因材施艺、实用与美观的统一。
3	第二章　夏、商、西周时期美术 第一节　建筑、雕刻、工艺 第二节　绘画和书法	4	通过本章教学使学生掌握夏、商、西周各个时期主要的美术门类及其艺术风格的变化。重点了解青铜工艺的辉煌成就和具有时代特征的造型装饰。
4	第三章　春秋、战国时期美术 第一节　建筑、雕刻、工艺 第二节　绘画和书法	4	通过本章教学使学生对春秋、战国工艺美术的多姿多彩面貌及其产生的原因有所了解，重点掌握青铜器、玉器、漆器的新工艺和具有地方特色的造型、装饰。

5	第四章　秦汉时期美术 第一节　建筑、雕刻工艺 第二节　绘画和书法 第三节　画像砖和画像石	4	通过本章教学使学生了解秦汉美术的主要成就和艺术特色。重点掌握汉代建筑、雕塑的艺术特征，画像石和画像砖的制作原理，铜器、漆器的造型特征。
6	第五章　魏晋南北朝时期美术 第一节　建筑、工艺 第二节　石窟艺术 第三节　绘画 第四节　书法	4	通过本章教学使学生了解魏晋南北朝美术的基本面貌，重点掌握书画艺术的自觉，佛教美术的面貌，以及中外文化交流在工艺美术品上的反映。
7	第六章　隋唐时期美术 第一节　建筑、工艺 第二节　石窟艺术 第三节　绘画 第四节　书法	4	通过本章教学使学生了解隋唐美术的主要成就和各门类的艺术特点，重点掌握唐代书画的时代特点，唐代工艺美术重要品种的造型、装饰特点，以及佛教艺术与中外交流的关系。
8	第七章　五代宋时期美术 第一节　建筑、雕刻、工艺 第二节　山水画 第三节　花鸟画 第四节　人物画 第五节　书法	4	通过本章教学使学生对五代、宋、辽、西夏、金各朝代美术的基本面貌和各自民族特点有所了解，重点掌握山水画、花鸟画、人物画的艺术特点。
9	第八章　元代时期美术 第一节　建筑、雕刻、工艺 第二节　山水画 第三节　花鸟画 第四节　人物画 第五节　书法	4	通过本章教学使学生对元代美术的基本面貌和民族特点有所了解，重点掌握元代书画的艺术特点及元代工艺美术的创新品种等，认识到宋元不同的时代风尚与工艺美术风格的变化。
10	第九章　明清时期美术 第一节　建筑、雕刻、工艺 第二节　明代绘画 第三节　清代绘画 第四节　书法	6	通过本章教学使学生对明清美术总体面貌和各门类的艺术特点均有所了解，重点掌握明清书法的发展概况，工艺美术的创新品种、顾绣、云锦、明式家具、景泰蓝等品种的艺术特点。
11	第十章　近代美术 第一节　建筑、雕刻、工艺 第二节　海派 第三节　岭南画派	6	通过本章教学使学生对近代美术总体面貌和各门类的艺术特点有所了解，重点掌握当时书画发展的时代变革，建筑、雕刻和工艺美术的创新发展。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.课堂教学采用讲授幻灯、录相、多媒体教学相结合的形式。

2.增强教学的生动性、直观性，利用北京的有利条件，结合实际情况，组织学生到故宫博物院或中国国家博物馆等有关展览场所，参观与教学密切结合，并要求学生写出观展心得。

3.课堂教学与课外辅导注意因材施教，调动学生的学习积极性，加强与学生的交流，促进教学相长。

六、课程考核

1.考核目标：应与教学目标一致

2.考核方式：考试（闭卷考试）

3.考核内容：以教材为准

4.评分标准：

期末考核：100%

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

尹吉男主编《中国美术史》，高等教育出版社，2019年。

2.参考资料：

中央美术学院中国美术史教研室《中国美术简史》，中国青年出版社，2010年。

李福顺著《中国美术史》，高等教育出版社，2012年。

《中国书法史》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3125194

学分：2

学时：32

课程内容：本课程内容以介绍古代书法为主，兼及其他。书法史方面，力求对各个历史时期的书法倾向、主要流派、代表书法家、作品、重要理论以及现实主义、浪漫主义的传统等，作系统阐述。对于书法相关的人文学科，如绘画、文学、哲学、以及宗教等等，也在适当并且需要的时候做简明介绍，使学生对于中国书法有一个整体概念。

二、课程目标

1.中国书法史是研究中国书法发生、发展过程及其规律的科学，是美术（艺术市场专业）学生的必修课。

2.通过本课程教学，使学生了解中国传统书法文化的人文思想及其光辉成就，较系统地掌握中国书法的基本规律，从而增强民族自尊心、热爱祖国，培养高尚的审美情操和艺术鉴赏力。

3.丰富专业知识，促进学生专业技法学习和创作水平提高，以便在毕业后能够适应实际的工作。

三、授课对象

艺术市场专业大学本科二年级学生。

四、教学内容、学时

1.课堂讲授 32 学时。

课序	教学内容	课时	教学要求
1	中国书法概说	4	了解汉字与书法、书法演变概述、书法的用笔和结构特征、书法与中国文化。
2	先秦时期书法	4	了解中国书法起源、商周甲骨文和金文、春秋战国时期书法。
3	秦汉时期书法	4	结合作品分析小篆、隶书、草书、行书、楷书的形成、特点以及社会背景。
4	魏晋南北朝书法	4	以钟繇、王羲之等代表性书家为中心，结合当时的书法作品，分析魏晋南北朝书法演变。
5	隋唐五代书法	4	以楷书、草书为重点，讲述隋唐五代时期各书体取得的成就。
6	宋辽金元书法	4	以宋四家、赵孟頫及其流派为中心，分析宋辽金元书法的巨大发展。
7	明清时期书法	4	了解明代的台阁体书法、明中期吴门书家、明后期以董其昌为代表的诸书家书法、清代碑学。
8	历代书法教育及书学思想	4	了解历代书法教育成就、历代书学思想。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.本课程内容以介绍古代书法为主，兼及其他。书法史方面，力求对各个历史时期的书法倾向、主要流派、代表书法家、作品、重要理论以及现实主义、浪漫主义的传统等，作系统阐述。对于书法相关的人文学科，如绘画、文学、哲学、以及宗教等等，也在适当并且需要的时候做简明介绍，使学生对于中国书法有一个整体概念。

2.本课程以介绍基本知识为主，利用历史唯物主义和辩证唯物主义观点和方法，阐述中国书法的发生发展和书法本身的一些特殊规律。

3.尊重历史本来面貌，实事求是地评价前人的书法成就，既不苛求也不拔高古人，正确阐明继承与批判的关系。

4.书法史是一门边缘科学，涉及面宽，教师除熟悉本专业外，还要广泛研究文史哲诸多方面的学问，不断丰富充实自己，以便更好的适应教学。

5.本课程以课堂教学为主，辅以讨论和参观考察，培养学生独立思考习惯和能力，毕业时要撰写毕业论文。

6.要尽力加强直观教学，组织学生参观、研究古代书法作品实物、文献、图片资料。运用挂图、幻灯、录像、影片等现代化手段，增强学生的形象化记忆，提高教学效果。

六、课程考核

1.考核目标：应与教学目标一致

2.考核方式：考试（闭卷考试）

3.考核内容：以教材为准

4.评分标准：

平时成绩：临摹占 30%

考勤：10%

期末考试：论文占 60%

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

王镛主编《中国书法史》，高等教育出版社，2004 年。

2.参考资料：

丛文俊著《中国书法史（先秦、秦代卷）》，江苏教育出版社，2002 年。

华人德著《中国书法史（两汉卷）》，江苏教育出版社，1999 年。

刘涛著《中国书法史（魏晋南北朝卷）》，江苏教育出版社，2002 年。

朱关田著《中国书法史（隋唐五代卷）》，江苏教育出版社，1999 年。

曹宝麟著《中国书法史（宋辽金卷）》，江苏教育出版社，1999 年。

黄惇著《中国书法史（元明卷）》，江苏教育出版社，2001 年。

刘恒著《中国书法史（清代卷）》，江苏教育出版社，1999 年。

《中国陶瓷史》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3125209

学分：2

学时：32

中国陶瓷史是美术学艺术市场专业方向的理论必修课，课程内容涵盖中国自原始社会至近现代不同历史发展阶段陶瓷的主要品种。全面系统地讲授中国陶瓷发展演变的基本脉络，着重介绍唐以来国内主要陶瓷产区的名窑名品。为艺术市场专业学生未来从事中国艺术品，特别是陶瓷器的经营、运作、管理、鉴定、投资、收藏等奠定良好的知识基础。本课程主要以传世及考古发现的陶瓷器为依据，结合文献资料，从工艺、造型、装饰、款识等方面系统讲授中国历代陶瓷的发展、演变及其主要特征。

二、课程目标

本课程旨在使艺术市场专业的学生全面系统地掌握中国陶瓷史的基本知识，加深对中国陶瓷与中国传统文化关系的了解。明确中国陶瓷对改善本民族物质生活与精神生活所发挥的巨大作用，进而认识到中国陶瓷是传播中华文化不可或缺的物质载体，也是增进中外文化交流的重要媒介。

本课程要求学生基本做到：

1.了解中国陶瓷的主要品种及其基本特征。

2.对具有代表性的名窑名作的工艺、器型、装饰、款识有基本的认知能力，能够领会不同时期陶瓷器的艺术风格及其与所处时代审美风尚之间的联系。

本课程在导言部分对中国历代陶瓷的发展演变做宏观的介绍，而后围绕中国陶瓷的代表性品种，如青瓷、青白瓷、黑瓷、白瓷、颜色釉瓷、彩绘瓷等，分门别类地加以阐释。使学生加深对中国陶瓷主要品种的认知，在此基础上形成中国陶瓷史的知识储备，从而具备较为扎实的中国陶瓷的鉴赏与鉴定能力，使之能够胜任中国艺术品经营、运作、管理等相关工作。

三、授课对象

首都师范大学美术学院艺术市场专业二年级本科生。

四、教学内容、学时

第 1 章　概论（3 学时）

1.陶瓷史的主要内容

2.陶瓷史的课程结构

3.如何学习陶瓷史

4.中国陶瓷的发展、演变历程

第 2 章　青瓷 （3 学时）

1.早期及隋唐五代青瓷

2.宋代青瓷

3.元代以来青瓷

第 3 章　青白瓷（3 学时）

1. 早期及隋唐五代青白瓷

2. 宋代青白瓷

3. 元代以来青白瓷

第 4 章　黑瓷　（3 学时）

1. 早期及隋唐五代青黑瓷

2. 宋代黑瓷

3. 元代以来黑瓷

第 5 章　白瓷（3 学时）

1. 早期白瓷

2. 唐五代两宋白瓷

3. 元代以来白瓷

第 6 章　颜色釉瓷（3 学时）

1. 早期颜色釉瓷

2. 宋元颜色釉瓷

3. 明清颜色釉瓷

第 7 章　彩绘瓷（上）（3 学时）

1. 元明青花

2. 清代青花

3. 釉里红

第 8 章　彩绘瓷（中）（3 学时）

1. 红绿彩

2. 斗彩

3. 五彩

第 9 章　彩绘瓷（下）（3 学时）

1. 粉彩

2. 珐琅彩

3. 素三彩、墨彩等

第 10 章　陶器（3 学时）

1. 黑陶、白陶、三彩陶等陶器

2. 砂陶

3. 法花、宜均、泥均等其他陶器

第 11 章　答疑、复习　（2 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：本课程综合采用多种教学方法，将传统课堂授课与现代新媒体教学相结合。并组织学生通过参观博物馆观摩陶瓷实物、标本等手段加深学生对陶瓷作品的认识。教学过程中要求学生针对具体品种制作 PPT 并在课堂演示、讨论，使学生具备探究式学习的能力。聘请相关领域专家举办讲座，加深学生对该领域知识的深入了解，最终实现学科知识的增长与研究能力的提高。

六、课程考核

见考试大纲

七、教材及参考资料

中国硅酸盐协会编：《中国陶瓷史》，文物出版社，1982 年，第一版。
耿宝昌：《明清瓷器鉴定》，紫禁城出版社，1993 年，第一版。
冯先铭：《中国陶瓷》，上海古籍出版社，2001 年，第一版。
王光尧：《中国古代官窑制度》，紫禁城出版社，2017 年，第一版。
叶喆民：《中国陶瓷史》，生活·读书·新知三联书店，2006 年，第一版。
熊廖：《中国陶瓷古籍集成》，上海文化出版社，2006 年，第一版。

《中国艺术设计史》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3125110

学分：2

学时：32

课程内容概要：本课程是为设计系本科生二年级的学生所开设的设计史基础理论课程。本课程的内容主要是中国原始社会时期至清代艺术设计的发展状况，包括原始社会时期至春秋战国时期的器具设计、陈设品设计、平面设计、建筑与室内设计、服饰设计，秦汉时期至清代的实用器具设计、陈设品设计、平面设计、建筑与室内设计、服饰设计以及中外文化交流背景下的艺术设计。本课程呈现中国艺术设计自原始社会至清代的发展脉络，梳理不同时期的设计面貌，以及不同类别的设计作品的形式特点、功能性与文化性。

二、课程目标

通过本课程的教学使学生掌握中国艺术设计自原始社会至清代的发展脉络，了解中国古代灿烂的艺术设计文化，使学生能识别各个时期不同门类艺术设计的主要类型和主要品种的艺术特点，对传统造型、装饰的承传发展较为熟悉，并加深对传统、民族、民间艺术设计的认识，提高设计艺术素养和分析作品的能力。

本课程坚持辩证唯物主义与历史唯物主义世界观和方法论，批判地吸收传统艺术文化中的精华，为学生的毕业论文或毕业创作以及从事设计实践或继续深造打下良好的理论基础，开阔艺术视野，使学生具备较高的设计艺术鉴赏能力和艺术设计史论素质。

三、授课对象

美术学院 艺术设计专业 二年级本科生

四、教学内容、学时

第 1 章　原始社会艺术设计（3 学时）

1. 实用器具设计
2. 平面设计
3. 建筑与室内设计的雏形
4. 服饰设计

第 2 章　夏商西周时期艺术设计（3 学时）

1. 实用器具设计
2. 陈设品设计
3. 平面设计
4. 建筑与室内设计
5. 服饰设计

第 3 章　春秋战国时期艺术设计（3 学时）

1. 实用器具设计

2. 陈设品设计
3. 平面设计
4. 建筑与室内设计
5. 服饰设计

第 4 章　秦汉时期艺术设计（3 学时）

1. 实用器具设计
2. 陈设品设计
3. 平面设计
4. 建筑与室内设计
5. 服饰设计
6. 艺术设计与中外文化交流

第 5 章　三国两晋南北朝艺术设计（3 学时）

1. 实用器具设计
2. 陈设品设计
3. 平面设计
4. 建筑与室内设计
5. 服饰设计
6. 艺术设计与中外文化交流

第 6 章　隋唐五代时期艺术设计（3 学时）

1. 实用器具设计
2. 陈设品设计
3. 平面设计
4. 建筑与室内设计
5. 服饰设计
6. 艺术设计与中外文化交流

第 7 章　宋辽金西夏时期艺术设计（3 学时）

1. 实用器具设计
2. 陈设品设计
3. 平面设计
4. 建筑与室内设计
5. 服饰设计
6. 艺术设计与中外文化交流

第 8 章　元代艺术设计（3 学时）

1. 实用器具设计
2. 陈设品设计
3. 平面设计
4. 建筑与室内设计
5. 服饰设计
6. 艺术设计与中外文化交流

第 9 章　明代艺术设计（4 学时）

1. 实用器具设计

2．陈设品设计
3．平面设计
4. 建筑与室内设计
5. 服饰设计
6. 艺术设计与中外文化交流

第 10 章　清代艺术设计（4 学时）

1. 实用器具设计
2. 陈设品设计
3. 平面设计
4. 建筑与室内设计
5. 服饰设计
6. 艺术设计与中外文化交流

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1．课堂教学采用讲授与幻灯、录相或多媒体教学相结合的形式。

2．课堂教学中运用提问、讨论等方式调动学生的学习积极性，促进教学相长。

六、课程考核

1.考核目标：考察学生对中国艺术设计史中基础知识的掌握和对中国艺术设计史中的现象与发展的理解与综合分析。

2.考核方式：采用提交论文的形式

3.考核内容：从原始社会到清代艺术设计中的设计类别、设计现象、重要设计作品以及其体现出的形式风格特点、功能性与文化性。

4.评分标准：根据学生对中国艺书设计史中基础知识把握的准确性、完整性以及对其设计现象、设计风格特点、设计中的文化性与发展规律的理解和分析，酌情给分。

5. 填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考查的论文一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

吴明娣、袁粒：《中国艺术设计简史》，中国青年出版社，2008 年。

2.参考资料：

夏燕靖：《中国艺术设计史》，南京师范大学出版社，2016 年。

赵农：《中国艺术设计史》，高等教育出版社，2009 年。

尚刚：《中国工艺美术史新编》，高等教育出版社，2014 年。

中国硅酸盐学会：《中国陶瓷史》，文物出版社，2011 年

叶喆民：《中国陶瓷史》，生活·读书·新知三联书店，2011 年。

《中外艺术市场发展史》教学大纲

一、课程介绍

课程号：3127209

学分:2

学时：32

本课程是为美术史论系艺术市场专业本科三年级的学生所开设的艺术市场理论课程。本课程内容主要为中外艺术市场的发展状况及其在不同时期的表现特点和内在规律，探讨在不同的历史时期和历史背景下艺术市场所呈现出的不同面貌。中国艺术市场发展史着重探讨唐宋至民国时期的艺术收藏与交易活动以及交易形式的发展变化。外国艺术市场发展史主要探讨欧洲文艺复兴以来的艺术收藏、艺术赞助与艺术投机活动，包括文艺复兴时期的艺术赞助、17 世纪欧洲不同艺术赞助机制在艺术市场中的作用、维多利亚时期伦敦和巴黎的艺术与投机活动、以及美国进入艺术市场之后的活动。

二、课程目标

1.通过本课程的教学使学生了解中外艺术市场发展史的主要内容与不同特点，增加和丰富学生的艺术市场史专业知识。2.通过本课程教学使学生了解中外艺术市场在不同阶段的发展状况和特点及其演变和内在规律，为学生打下有关艺术市场史的理论基础，以便学生以后从事与本专业相关的实践工作和理论研究。

三、授课对象

艺术市场专业本科三年级

四、教学内容、学时

课序	教学内容	课时	教学要求
1	中国古代艺术市场发展概况	2	讲解中国古代艺术市场从寄生性、雇佣性艺术市场到自由性艺术市场的发展概况
2	唐代艺术市场概况	3	主要讲解唐代书画鉴藏与交易活动
3	宋元时期艺术市场的发展	3	主要讲解宋元时期的书画鉴藏与交易活动
4	明清时期艺术市场的发展	3	主要讲解明清时期的艺术收藏与交易活动
5	民国时期艺术市场发展概况	3	主要讲解民国时期的京沪书画市场
6	欧洲艺术市场发展概况	3	讲解欧洲艺术市场从寄生性、雇佣性艺术市场到自由性艺术市场的发展概况
7	文艺复兴时期的艺术赞助	3	讲解文艺复兴时期四种不同类型的艺术赞助在艺术市场中的作用
8	17 世纪欧洲艺术赞助在艺术市场中的作用	3	重点掌握 17 世纪意大利、法国、荷兰的不同艺术赞助机制在艺术市场中的作用

9	维多利亚时期伦敦的艺术市场	3	讲解维多利亚时期中伦敦的艺术与投机活动
10	维多利亚时期巴黎的艺术市场	3	讲解维多利亚时期中巴黎的艺术与投机活动
11	美国人在艺术市场中的活动	2	讲解美国人进入艺术市场后的活动（1870-2008）
12	当代艺术品的经济成就	1	讲解以美国当代艺术为主的欧美当代艺术品在艺术市场中的经济成就

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.课堂教学采用讲授与幻灯、录相、多媒体教学相结合的形式。

2.课堂教学中主张因材施教，运用提问、答疑、讨论等方式调动学生的学习积极性，促进教学相长。

六、课程考核

1.平时考核：考勤、讨论、提问成绩作为平时成绩，占期末总评成绩的 30%

2.期末考核：提交相关学术论文，成绩占期末总评成绩的 70%

七、教材及参考资料

吴明娣《中国艺术市场史专题研究》，中国文联出版社，2015 年。

陶宇 《艺术品市场概论》，中国建筑工业出版社，2011 年。

戈弗雷·巴克《名利场:1850 年以来的艺术品市场》，商务印书馆，2014 年。

弗朗西斯·亨利·泰勒《艺术收藏的历史》，北京大学出版社，2013 年。

詹姆斯·古德温《国际艺术品市场》，中国铁道出版社，2010 年。

《中学美术课程标准解读与教材分析》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124081

学分：2

学时：36

本课程为美术学院师范类的课程内容，目的是帮助学生了解中学美术课程标准的理念、目的、设计思路、课程内容、实施方法以及根据该标准所编写的美术教材的特征及使用方法等，为未来的美术教师职业做基础理论和方法方面的铺垫，帮助他们增加理论厚度，尽快地进入美术教师的角色，成为胜任中学美术教学工作的优秀教师。对具体的教学内容而言，主要体现在如下三个方面：（1）学生了解中学美术课程标准的原理与主要内容，引导学生深入地了解我国学校美术教育的专门性理论，对美术课程性质、理念、课程内容、实施建议等学科知识形成系统认知，进而能够了解我国基础美术教育教育追求并能用以指导自身的实践教学，为坚定从教意愿、坚守职业理想，提供坚实的职业技能储备根基。（2）结合对新课标的理解，通过对中小学教材学习，学生能掌握基本的教学技能，如设计教案、尝试自主探究合作的学习方法、有效教学评价等，进而为美术教学实践提供理论指导。（3）学生通过分析中学美术教材，熟悉教材内容、要求等，能进一步理解课标、了解一线教学实际需求，针对知识短板查缺补漏，促进学生有目标地开展学习反思。

二、课程目标

课程目标与毕业要求对照表

<table>
<tr><th colspan="2">毕业要求</th><th>毕业能力关联等级</th><th>课程目标</th><th>指标点</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1.师德规范</td><td>1.1 践行社会主义核心价值观</td><td></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>1.2 立德树人，遵守职业道德规范</td><td></td></tr>
<tr><td>1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">2.教育情怀</td><td>2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想</td><td>H</td><td rowspan="4">1.以中学新课标为研究对象，引导学生深入地了解我国学校美术教育的专门性理论，进而能够了解我国基础美术教育教育追求并能用以指导自身的实践教学，为坚定从教意愿、坚守职业理想，提供坚实的职业技能储备根基。</td><td rowspan="4">1.学生了解中学美术课程标准的原理与主要内容，对美术课程性质、理念、课程内容、实施建议等学科知识形成系统认知。
2.引导学生通过对课程改革的背景学习，结合自身成长经历总结并反思美术教学的变化，引导学生坚定从教意愿、坚守职业理想，夯实职业根基。</td></tr>
<tr><td>2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基</td><td>H</td></tr>
<tr><td>2.3 以生为本，以文化人</td><td>M</td></tr>
<tr><td>2.4 做好“引路人”</td><td></td></tr>
</table>

3. 学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能	M	2.结合对新课标的理解，通过对中小学教材的学习，学生能掌握基本的教学知识与技能。	1.掌握独立设计教案、尝试自主探究合作的学习方法、有效教学评价等知识，进而为美术教学实践提供理论指导。
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力	L		
	3.3 激发创意思维与创新实践能力			
	3.4 具有审美分析与判断能力			
	3.5 拓展广泛的文化理解力			
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力			
4. 教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识	H	3.学生通过分析中学课程标准与美术教材，熟悉教材内容、要求等，能进一步理解课标、了解一线教学实际需求，针对知识短板查缺补漏，促进学生有目标地开展学习反思。	1.解读《义务教育美术课程标准（2011 年版）》 2.解读《普通高中美术课程标准（2017 年版）》 3.学生在人民美术出版社、人民教育出版社、湖南美术出版社出版的国家统编中小学美术教材中任选一课，做体例、内容、文字、图片、教学设计、课标要求等要素分析。
	4.2 熟悉美术课标与教学	H		
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法	H		
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能	M		
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力	H		
5. 班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学			
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7. 学会反思	7.1 具有专业发展意识	L	4. 学生通过研究中学新课程标准，对国家新课程改革有直观了解。 5.结合对中小学教材的学习，掌握基本的教学技能进而为美术教学实践提供理论指导。	1. 学生通过课堂报告的形式，反思自己在学习新课标前后对教学“刻板印象”的认知变化。 2.任选一个主题，编写单元教材或设计教案。
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态	H		
	7.3 提升美术教育教学实践力	H		
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能			
	8.2 广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）二年级

四、教学内容、学时

学时：32　　学分：2

课序	教学内容	课时	单元要求
1	第一单元：课程改革的背景 （支撑课程目标 1.4）	3	学生了解素质教育发展脉络及其对美术教学的影响
2	第二单元：美术课程的理念与性质 （支撑课程目标 1.2.3.4）	3	学生对比分析高中和义务教育新课标中美术课程的理念、美术课程的性质
3	第三单元： 美术课程的设计 （支撑课程目标 1.2.3.4.5）	4	学生对比分析高中和义务教育新课标中美术课程的设计思路和结构特征；以人美、人教、湘版教材为例，解析教材如何体现和落实课标内容。
4	第四单元：学习领域说明 （支撑课程目标 2.3.4）	4	学生分析义务教育新课标中“造型·表现”学习领域、“设计·应用”学习领域；以人美、人教、湘版教材为例，解析教材如何体现和落实课标内容。
5	第五单元： 学习领域说明 （支撑课程目标 2.3.4）	4	学生分析义务教育新课标中“欣赏·评述”学习领域、“综合·探索”学习领域；以人美、人教、湘版教材为例，解析教材如何体现和落实课标内容。
6	第六单元：教学与评价建议 （支撑课程目标 2.3.4）	4	学生分析义务教育新课标中教学建议、评价建议；以人美、人教、湘版教材为例，解析教材如何体现和落实课标内容。
7	第七单元：美术教材的编写 （支撑课程目标 2.3.4.5）	4	学生对比分析高中和义务教育新课标中美术教材的作用与价值、教材的编写方法。以人美、人教、湘版教材为例，解析教材如何体现和落实课标内容。
8	第八单元：教材构成要素与组织 （支撑课程目标 3.4.5）	3	以人美、人教、湘版教材为例，解析教材构成要素。
9	第九单元：地方和校本教材的编写 （支撑课程目标 1.2.4.5）	3	编写地方教材的目的和意义、乡土教材编写的要点

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无
教学方法建议：无

六、课程考核

1.平时作业：结合教材完成一次美术课程的设计，写一篇关于学习新课标前后的教学“刻板印象”反思。
2.考核方式：完成一个自拟主题的单元式美术教学案例设计或教材编写。

七、教材及参考资料

《义务教育美术课程标准（2011 年版）解读》，北京师范大学出版社，2012。
《普通高中美术课程标准（2017 年版）解读》，高等教育出版社，2018。
杨力．《中国学校美术教育的回顾与 21 世纪的展望［J］》中国美术教育，1991（1）。
钱初熹．《二十世纪美术教育的回顾与二十一世纪发展方向的探讨［J］》中国美术教育，1999（4）。
常锐伦．《新中国美术教育 60 年［J］》中国美术教育，2009（5）。

尹少淳．《20 世纪欧美美术教育综述［J］》教育探索，2008（4）。
胡知凡．《全球化下的世界美术教育［J］》中国美术教育，2002（1）。
李于昆．《全球化语境下儿童美术的思考与启示［J］》中国美术教育，2005（6）。
梁玖．《论中、小学美术教育的观念与教学内容的选择［J］》中国美术教育，2000（4）。
尹少淳．《基础美术教育改革正在进行时——全日制义务教育美术课程改革综述［J］》中国美术教育，2002，（4）。
尹少淳．《课程改革背景下的美术教科书编写问题［J］》课程·教材·教法，2003（10）。
陈卫和．《对中小学美术教科书编写定位的思考［J］》中国美术教育，2008（1）。
管智勇．《对义务教育美术课程标准教科书的思考［J］》中国美术教育，2008（2）。
人民美术出版社、人民教育出版社、湖南美术出版社出版的国家统编中小学美术教材。

《专业写作》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127211

学分：2

学时：32

本课程初步了解艺术文献的发展脉络及特点；了解并实践美术学专业写作及方法。通过课程的学习，了解专业写作的思维观念及表现的结构与语言特征，练习专业写作中学术史训练；同时，学习解读不同类型专业文章的方法与写作思路。

二、课程目标

通过对艺术文献的发展概况、专业写作特色及专业写作方法，将作者对长期关注的问题进行学术性语言表述，通过写作、表达及讨论等环节，加深加强对《专业写作》课程的学习。

三、授课对象

艺术市场专业大学本科三年级学生

四、教学内容、学时（2 学分，共 32 学时）

第一章　艺术文献与专业论文写作概述（4 学时）

第一节　艺术文献概述

第二节　专业论文概述

第二章　书画资料与论著查阅（4 学时）

第一节　书画目录、图录、画家辞典的阅读与查阅

第二节　今人论著目录索引的阅读与查阅

第三章　英文阅读与翻译（4 学时）

第一节　专业论文的英文阅读

第二节　英译汉翻译

第四章　写作规范（4 学时）

第一节　文章正文、简繁体

第二节　注释、参考文献编纂体例

第五章　论文写作（上）（8 学时）

第一节　标题与结构

第二节　学术史

第六章　论文写作（下）（8 学时）

第一节　本科阶段论文

第二节　期刊论文写作

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.先修课程为《中国美术史》，课堂教学采用讲授与幻灯、录相、多媒体教学相结合的形式。

2.课堂教学中注意因材施教，运用提问、答疑、讨论等方式调动学生的学习积极性，促进教学相长。

六、课程考核

1.考核目标：考察对于专业论文写作的理解。

2.考核方式：平时考核：考勤、讨论、提问成绩作为平时成绩，占期末总评成绩的 30%；期末考核：提交相关学术论文或读书报告等形式，成绩占期末总评成绩的 70%

3.考核内容：对于注释、摘要、参考文献的理解与认知。

4.评分标准：

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.参考资料

荣新江著《学术训练与学术规范》，北京大学出版社，2011 年。

何志朋潘云浩编著《唐五代画论》，湖南美术出版社，1997年。

米田水译注《图画见闻志•画继》，湖南美术出版社，2000 年。

《形态素描（2）》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127106

学分：4

学时：64

形态素描是通过素描写生和创意变化创造出以素描为基础的创意作品。

二、课程目标

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1.师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范			
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2.教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想			
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基	M		
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			
3.学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能		1.学习素描大师的经典作品 2.通过形态素描的造型规律和三维空间思维训练，以此拓展学生的潜能、激发学生兴趣，最终运用到艺术创作中。	1.学习研究中外艺术大家的素描。 2. 学生能够把握对绘画物体的基本观察方法、造型能力、动态、比例关系的规律。
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力	H		
	3.3 激发创意思维与创新实践能力	M		
	3.4 具有审美分析与判断能力	H		
	3.5 拓展广泛的文化理解力			
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力	H		
4.教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识		1.基本掌握专业技能 2.运用现代技术	1.能够在教育教学实践中，综合运用本学科知识，根据具体情况分析和解决专业教学设计及研究问题 2.掌握1—2门现代技术（软件、程序等）的基本操作。 3.综合运用学科专业知识和美术技能，以现代技术为重要辅助，以提高美术专业教学的实操性和有效性。
	4.2 熟悉美术课标与教学			
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法	L		
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能			
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力	L		

5. 班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学		身心健康发展，养成教育育人科学规律	身心健康发展，养成教育育人科学规律
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7. 学会反思	7.1 具有专业发展意识	M	建立自信、开拓视野，	学科拓展。
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态	M		
	7.3 提升美术教育教学实践力	H		
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能	M		
	8.2 广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）二年级

四、教学内容、学时

学时：64　　学分：4

课序	教学内容	课时	单元要求
1	形态素描概念及发展形态素描的目的。 素描基本语言的应用,（PPT 辅助范例教学）。	14	认识素描课程的功能，结合自身成长背景和兴趣特点，最终落实到思考未来创作问题（创作方法）的过度关系，而非静物本身。
2	通过具体示范给学生讲解素描的具体观察方法和表现方法。（静物写生训练）	42	从素描静物的训练中，学会总结观察和思考的理论方法，
3	根据每个学生的课上作业进行情况差异，具体沟通个别指导。针对课堂教学中学生提出的问题随时进行讲解和补充。	21	把握基本的观察方法；掌握形态的基本结构；深入刻画细节和对作品处理效果的整体把握。
4	引导学科拓展、多元思维，	4	能够熟练掌握绘画技能，结合自身兴趣，从生活中得到灵感，并在创作中方便灵活应用，
4	课程结束（作业总体讲评，课程总结）	3	提出问题，小组讨论；结合自身兴趣自我总结

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.立题阶段：拟定一个以社会实践活动为主导的主课题。

2.初步阶段：经指导教师初步审核后，确定主题设计方案。

3.草图阶段：学生以拟定的设计题目进行草图设计。
4.复查阶段：指导教师对草图方案进一步审核，确定方案。
5.文件完成阶段：设计输出图绘制及输出。
6.结课：对学生完成的设计呈现进行讲评。
以交流为主导，辅导讲评

六、课程考核

综合考评：

上课考勤占成绩	20%
学习态度及课上讨论占成绩	10%
个人课程总结（300-500 字）占成绩	20%
期末考核占期末总评成绩	50%

七、教材及参考资料

阅读相关书籍、学习大师素描、实际练习。

《APP 设计》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124095

学分：3

学时：48

我们处在数字时代背景之下，每天面对着无数的电子设备，每一个电子设备都需要特定的界面与用户进行沟通。界面类似于露出水面的冰山，是用户对于产品的最直观印象，界面设计就像是用户与产品之间的桥梁，良好的界面设计可以为用户打造一个更加完美的用户体验。APP 设计作为数字媒体艺术专业、交互设计的重要研究领域，重在进行对用户心理的分析以及交互手段的应用性研究，该课程属于数字媒体艺术设计专业的重要的方向课程之一。

二、课程目标

本课程要求掌握移动终端界面的界面设计基础知识与基本技能，通过本课程的学习要求学生了解用户交互设计、APP 界面元素的研究方法与设计手段，要求学生能够根据用户需求，对移动界面进行前期调研分析，最终完成一套完整的 APP 界面设计方案和设计报告。

三、授课对象

数字媒体艺术专业三年级学生

四、教学内容、学时

课题导入（2 学时）
职业未来规划（2 学时）
课题练习（2 学时）
概念设计（2 学时）
草图设计（2 学时）
相关设计软件（8 学时）
原型分析（2 学时）
设计实施（14 学时）
界面评估（2 学时）
符号学与图标（2 学时）
细节与深化（8 学时）
设计点评（2 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：本课程采用：讲授、辅导、讨论等教学方法。课堂讲授 APP 界面设计的相关理论知识，设计工具的使用技巧及设计方法。讲义以多媒体方式准备，结合小组讨论、课外延伸阅读。通过对优秀移

动应用界面设计作品欣赏和分析，提高同学们对于界面发展趋势的理解，重点培养同学们在实际操作过程中提高相应的界面设计能力。

六、课程考核

考核方式：课题练习、设计方案、设计报告
评分标准：考勤 15%、课题练习 15%、设计方案、设计报告 70%

七、教材及参考资料

1.教材：
讲义。
2.参考资料：
《UI 移动端界面动画创意与实现》，作者:王红卫 等，出版社:机械工业出版社，出版时间:2018 年 12 月。
《移动界面设计-视觉营造的风向标》，作者:严武军，出版社:机械工业出版社，出版时间:2017 年 09 月。
《移动 UI 界面设计》，作者:肖睿 杨菊英 李丹，出版社:人民邮电出版社，出版时间:2019 年 02 月。

《MV 创作》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127728

学分 4.0

学时：64

音乐短片（Music Video），简称 MV。是指与音乐搭配的短片。在本课程中，从理论方面，学生将了解音乐文化，掌握 MV 的创作流程及所涉及到的具体操作方法；同时，还将借此机会，更深入地掌握镜头语言、画面造型技巧，并学习如何处理声画关系、剪辑节奏、数码特效包装等影视多媒体的通用技巧和手段。

二、课程目标

通过理论讲授、多媒体演示和模拟创作，使数字媒体艺术专业的同学对 MV（音乐电视）这一当今重要影像类型的发展规律、艺术特点和创作规律有全面而深入的了解；通过分组创作，利用小组讨论、现场实拍和后期制作，使学生全面地把握 MV 作品的构思和拍摄制作，领会视听语言这一丰富而特殊的表现手段，并将画面造型知识、现场实拍技术和技巧运用到实践中，从而达到在影像创作中的理论、经验、思考和实践共同提升到一定高度的目的，以适应日后进入专业影像制作、电视及电影行业等相关行业的发展。

三、授课对象

数字媒体艺术专业本科生

四、教学内容、学时

课序	教学内容	课时	单元要求
1	认识 MV——历史、现状、文化及理论	4	MV 的定义、主要类型、发展历史和变化规律，以及商业与艺术的关系；MV 的文化背景；影视剧与 MV；有关 MV 研究的重要成果
2	MV 案例拉片分析	4	观看、分析与讨论各国、各个时代的重要 MV 作品；学会“拉片”这一学习方法；从众多作品中找出共性，寻找技巧、观念层面的规律；学习 MV 的策划方法。
3	视听语言与 MV 创作	8	分析 MV 实例中视听语言的特点； 通过分析加深对视听语言的规律理解和掌握；
4	MV 创作提案	4	每位同学提交第一周课程结束时所要求的 MV 设计作业，并进行公开提案，重点阐述音乐背景、创意及视听特点。其他同学对该同学的项目进行投票，并在课堂确定分组。
5	MV 案例制作流程分析	4	从流程的角度分析一部 MV 的制作，掌握行业中通行的 MV 或其他视频、影视的制作全流程。
6	MV 创作中的画面造型	8	画面造型是本课程的重点，明确画面造型分为画面的内和外，了解和掌握人物形象、美术、空间、镜头、光线、运动等等画面造型语言的原理及运用。

7	MV 创作中的声音艺术	4	通过 MV、电影等案例，揭示声音在影片中的特殊地位；通过分析掌握声音创作的技术、技巧和观念。
	MV 后期制作	4	通过观看例片分析和学习剪辑技巧；通过示范和操作实践掌握后期制作剪辑、调色、特效、声音处理等级技巧及规范。
8	现场拍摄实训（镜头、光线、录音）	8	在有条件的场地，外景和建筑公共空间进行实拍训练，掌握现场拍摄的思维方式和各种技巧，熟练掌握摄影机及附件操作方法，清晰度、色彩和曝光控制方法，镜头的运动技巧，光线的选择和设计方法，照明灯具的使用，移动设备的使用，不同环境下录音的技术要求和技巧。
9	后期制作实训	8	以分组作业制作为主，进行后期制作实践。
10	分组 MV 创作设计展示、评价、修改和研究	8	第一阶段，各组提交 MV 作品的初稿，教师带领全班进行评议； 第二阶段，各组进行 MV 作品的修改，并最终输出提交。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：3127002《基础摄影》、3125156 《视听语言》、3124088《商业短片》、3127616《数码影像系统》

教学方法建议：课堂讲授音乐短片发展的历程、通过多媒体演示对经典 MV 短片的案例分析，最后通过实践拍摄和制作 MV 短片来强化学生的实践拍摄能力

六、课程考核

1.考核目标：考察学生对 MV 短片发展历程、视听语言、创意方法和创作流程的掌握情况

2.考核方式：以小组的形式完成商业短片实践创作及实践报告

3.考核内容：撰写 MV 创意提案和分镜头脚本、完成 MV 短片成片拍摄

4.评分标准：提交内容完整获得及格分 60 分，作品具有一定实现难度则加 1～10 分，拍摄效果超过平均水平加 1～10 分（累计不超过 20 分）。实践报告中指出具有创见性的思考结论加 1～10 分

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

《数字短片创作》，人民邮电出版社，2012，第二版。

2.参考资料：

《电影电视剧音乐分析教程》，中国传媒大学出版社，2006，第一版。

《白描人物写生》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127404

学分：3

学时：60

白描指单用墨色线条勾描形象而不施彩色的画法，因其不施色彩，所以对线的要求极高。作为中国画的一种技法，既是工笔绘画的基础课程，同时又是中国传统画中独立的艺术门类。本课在延续之前《白描人物临摹》课程后，继而通过写生实践，使学生能进一步认识线描在绘画中的表现方式，掌握拓稿、线描、勾勒、等基本技法，了解线的不同表现方式，尤其是通过墨线对不同质感的物体的熟练表现等，为今后的艺术创作打下较好的基础。

二、课程目标

1.通过传统绘画中的优秀线描作品，使学生了解中国传统绘画中的线的特点、表现形式以及发展演变，增进学生对传统中国绘画的基本技法和审美意蕴的认识与了解，以写生实践为主，达到学以致用。

2.了解毛笔、墨、砚、熟宣、等工具材料的种类及性能，认识其特点并掌握使用方法。

3.通过写生实践，熟练掌握工笔画中线的绘制方法。

三、授课对象

绘画系国画专业二年级本科生

四、教学内容、学时

内容：讲授白描画，分析其特点、规律，讲授基本技法，使学生加深对白描作品中线的认识，掌握基本表现技法。进行白描人物写生，初步掌握工笔人物写生中的线条组织等问题，勾勒出墨线作品。较好的掌握传统用线技法，熟练运用墨线来表现不同的物体质感的制作及绘制方法。讲评总结：在传统绘画的线造型、材质特征等方面加深学习， 逐渐领会白描的艺术特征、精神实质。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：教学中贯彻启发式、讨论式、引发学习兴趣，调动学习积极性。

要求学生课下阅览古代白描优秀作品，拓展视野、开阔思路，体会用线。

六、课程考核

1.考核目标：应与教学目标一致

2.考核方式：结课时交上一副白描人物写生作品

3.考核内容：完成课堂要求的技术标准

4.评分标准：符合教学要求

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

《天王送子图》、《五马图》、《水浒叶子》

《版画》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3128001

学分：3

学时：48

1.本课程初步了解中外版画的发展脉络及艺术特点；了解并实践版画（木版画）的具体制作及程序步骤。通过课程的学习，了解版画（木版画）的思维观念及版画表现的语言特征，学习艺术语言的特殊“转换”，练习使用版画的语言表达个人情感；同时，学习利用不同的表现技巧和特殊材料提高综合表现能力。

2. 通过对版画（木版画）的发展概况、艺术语言特色及版画表现技法学习，把自己对生活的观察和感受融入创作中，通过临摹、创作及讨论等环节，加深加强对《版画技法与创作》课程的学习。

二、课程目标

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1.师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范			
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2.教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想			
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基			
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			
3.学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能	M	1.初步了解版画（木版画)的发展脉络	1.初步了解中外版画的发展脉络及艺术特点。 2.初步了解并实践版画（木版画）的制作及程序步骤。
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力			
	3.3 激发创意思维与创新实践能力			
	3.4 具有审美分析与判断能力			
	3.5 拓展广泛的文化理解力			
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力			

4. 教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识		2.基本掌握专业技能 3.运用现代技术	1.能够在教育教学实践中,综合运用本学科知识,根据具体情况分析和解决专业教学设计及研究问题 2.掌握1—2门现代技术（软件、程序等）的基本操作。 3.综合运用学科专业知识和美术技能，以现代技术为重要辅助，以提高美术专业教学的实操性和有效性。
	4.2 熟悉美术课标与教学	H		
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法			
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能			
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力			
5. 班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学			
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7. 学会反思	7.1 具有专业发展意识	M	4.培养独立思考能力	1.明确个人发展基本方向。 2.提出关于本课程的个人见解和建议。
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态			
	7.3 提升美术教育教学实践力			
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能	L	5.具有一定执行力及合作意识	1.基本掌握表达和沟通的能力,课程中设有阐述个人观点及创作理念的环节。 2.在教学实践中自主形成“微团队”、“自由小组”等形式,进行相互合作、资源共享性的学习。 3. 明确学习计划及具体执行及实施方法。
	8.2 广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）二年级

四、教学内容、学时

学时：48　　学分：3

课序	教学内容	课时	单元要求
1	版画（木版画）概述：起源、形成、发展，现状及未来,艺术语言及时代特点。结合多媒体画册图片，范画进行作品赏析。（支撑课程目标1）	4	在对版画整体了解的基础上，对木版画的面貌有直观性认识 利用作品的可视性加强学生对木版画的直观印象和兴趣
2	演示具体介绍木版画的材料、工具制体过程，重要技法及操作过程介绍作业前期准备工作内容，板材、油墨、纸张及辅助工具等（支撑课程目标2.3）	4	进一步认识木版画基本工具及制作程序 完成实际操作：裁板、磨刀、刷底墨

3	作业内容题材构思定稿，实际操作示范，指导学生制作，课程中进行个别辅导、答疑及互答（学生）；阶段性讲评，以便随时修正。 （支撑课程目标 2.3.4.5）	36	确定题材，内容，形式，技法
4	课程结束，作业讲评 （支撑课程目标 2.3.4.5）	4	作业观摹、讲评

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无
教学方法建议：无

六、课程考核

综合考评：
平时考勤：50%，期末成绩（完成课程情况）：50%

七、教材及参考资料

《20 世纪版画发展史》[法]HATIECANTZ 出版。
《世界版画大系》[日] 讲谈社出版。
《中国百年版画》
《中国木版年画集成》
《中国现代版画史 1930-2000》 李允经。
《绝版套色版画》王宝辉 郭浩 张鸣等。

《版画技法与创作》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3125035

学分：3

学时：48

1.本课程初步了解中外版画的发展脉络及艺术特点；了解并实践版画（木版画）的具体制作及程序步骤。通过课程的学习，了解版画（木版画）的思维观念及版画表现的语言特征，学习艺术语言的特殊“转换”，练习使用版画的语言表达个人情感；同时，学习利用不同的表现技巧和特殊材料提高综合表现能力。

2. 通过对版画（木版画）的发展概况、艺术语言特色及版画表现技法学习，把自己对生活的观察和感受融入创作中，通过临摹、创作及讨论等环节，加深加强对《版画技法与创作》课程的学习。

二、课程目标

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1.师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范			
	1.3 坚持以美育人,立志成为“四有”好老师			
2.教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想			
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基			
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			
3.学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能	M	1.初步了解版画（木版画）的发展脉络	1.初步了解中外版画的发展脉络及艺术特点。 2.初步了解并实践版画（木版画）的制作及程序步骤。
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力			
	3.3 激发创意思维与创新实践能力	M		
	3.4 具有审美分析与判断能力			
	3.5 拓展广泛的文化理解力			
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力	M		

4.教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识		2.基本掌握专业技能 3.运用现代技术	1.能够在教育教学实践中，综合运用本学科知识，根据具体情况分析和解决专业教学设计及研究问题 2.掌握1—2门现代技术（软件、程序等）的基本操作。 3.综合运用学科专业知识和美术技能，以现代技术为重要辅助，以提高美术专业教学的实操性和有效性。
	4.2 熟悉美术课标与教学	H		
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法			
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能	H		
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力			
5.班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法,以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6.综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学			
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7.学会反思	7.1 具有专业发展意识		4.培养独立思考能力	1.明确个人发展基本方向。 2.提出关于本课程的个人见解和建议。
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态	M		
	7.3 提升美术教育教学实践力	M		
8.沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能		5.具有一定执行力及合作意识	1.基本掌握表达和沟通的能力，课程中设有阐述个人观点及创作理念的环节。 2.在教学实践中自主形成“微团队”、“自由小组”等形式，进行相互合作、资源共享性的学习。 3. 明确学习计划及具体执行及实施方法。
	8.2 广泛的社会协作与组织管理	L		

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）二年级

四、教学内容、学时

学时：48　　学分：3

课序	教学内容	课时	单元要求
1	版画（木版画）概述：起源、形成、发展，现状及未来，艺术语言及时代特点。 结合多媒体画册图片，范画进行作品赏析。 （支撑课程目标1）	4	在对版画整体了解的基础上，对木版画的面貌有直观性认识 利用作品的可视性加强学生对木版画的直观印象和兴趣
2	演示具体介绍木版画的材料、工具制体过程，重要技法及操作过程介绍作业前期准备工作内容，板材、油墨、纸张及辅助工具等 （支撑课程目标2.3）	4	进一步认识木版画基本工具及制作程序 完成实际操作：裁板、磨刀、刷底墨

3	作业内容题材构思定稿，实际操作示范，指导学生制作，课程中进行个别辅导、答疑及互答（学生）；阶段性讲评，以便随时修正。 （支撑课程目标 2.3.4.5）	36	确定题材，内容，形式，技法
4	课程结束，作业讲评 （支撑课程目标 2.3.4.5）	4	作业观摹、讲评

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：鼓励学生多自主、探究、合作学习，相互交流心得，重在实际练习，与学科教学结合。

六、课程考核

综合考评：

平时考勤：10%，积极参加讨论并主动思考（学习过程）：30%，期末成绩（完成课程情况）：60%

七、教材及参考资料

1.教材：

《中国传统版画与现代技术实验教程》王晓彤著，安徽美术出版社，2014。

2.参考资料：

《20世纪版画发展史》[法]HATIECANTZ出版。

《世界版画大系》[日] 讲谈社出版。

《中国百年版画》

《中国木版年画集成》冯骥才，编，中华书局。

《中国现代版画史 1930-2000》 李允经。

《绝版套色版画》王宝辉、郭浩，张鸣等。

《包装设计》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127247

学分：4

学时：64

课程内容概要：包装设计课程从揭示包装设计的本质出发,首先阐明包装设计应因循的艺术及技术原则。在此基础上,概括地介绍包装设计的基本流程、创作思路和操作方法,非常重视包装设计的商业性、科学性、艺术性特点,对于各种包装设计的技巧性进行适度挖掘。同时,将基本概念进行清晰解读,将理论与实际紧密结合,通过大量的参考实例,生动形象地进行教学引导,希望学生能够借此教程掌握包装设计的一般规律和简单方法,培养和建立包装设计的基本意识和观念。本教程从包装的造型、材质、平面附着等角度阐释包装设计的知识点,希望借此激发学生思维的广角性,了解方法的多样性,在未来的创作中能够将所学、所见自然地转化到实践中。

二、课程目标

通过本课程的学习，使学生熟悉包装设计的流程，具有包装设计的空间思维以及深入分析包装设计诸要素的能力。通过学习相关理论，了解包装设计历史演变及当今动态。提高学生的包装鉴赏力，掌握包装设计规律，通过作业训练，培养和提高学生的基本设计能力。

三、授课对象

艺术设计专业三年级

四、教学内容、学时

第 1 章　包装设计概论（4 学时）

1. 包装设计的历史演变
2. 包装设计的当今动态

第 2 章　包装设计的基本类型（8 学时）

1. 以材料划分
2. 以形态划分
3. 以功能划分

第 3 章　包装设计的空间结构（16 学时）

1. 各类材料包装的空间构成原理
2. 包装设计空间造型思维的培养

第 4 章　包装设计的要素（16 学时）

1. 文字
2. 图形
3. 色彩
4. 材料

第 5 章　包装设计的工艺技术（8 学时）

1.包装结构及平面设计的相关技术

2.印刷工艺

3.印刷加工工艺

第 6 章　包装设计与企业形象和市场营销（6 学时）

1.编排设计使用媒介的特征

2.编排设计中的广告定位

第 7 章　学生整理作业，总结课程（6 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：空间基础、图形设计、编排设计

教学方法建议：

1.课堂讲授基本理论知识，使学生了解其历史演变同时认识包装发展的规律性。

2.课下个别辅导沟通，具体问题具体对待，鼓励学生创造性思维。

3.多媒体教学使学生具有感性经验。

4.鉴赏编排作品并组织学生评论。

六、课程考核

1.考核目标：考核学生灵活运用设计要素进行包装设计的综合能力，包括包装设计的空间思维能力，图文编排能力等。

2.考核方式：考查，具体方式采用期末上交指定产品的包装设计。

3.考核内容：

平时考核不同产品分类的包装设计 4 个，尺寸：不限，色彩：不限，表现形式：不限。

期末考核指定产品分类的包装设计，要求：以立体包装形态表现某一主题，尺寸：不限，色彩不限，表现形式：不限。

4.评分标准：完成作业，达到课程要求，即可获得学分。

七、教材及参考资料

1.教材：

《走进包装设计的世界》中国轻工业出版社。

2.参考资料：

技法书目：《设计年鉴》、《PACKEGE DESIGN》、各类包装设计图册等。

理论书目：《世界现代平面设计史》、《包装设计》等。

《毕业创作（设计）》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3129006

学分：4

学时：64

课程内容概要：

毕业创作（设计）是绘画专业教学进程中一个非常重要的实践性教学环节，是专业人才培养方案中的必修课程，是学生毕业前对所学知识和能力的一次全面总结和综合训练与集中展示，也是学生从单纯学习到为社会服务的一个过渡阶段，是学生毕业及获取毕业资格的根本性依据。学生能够综合本科期间所学的课程知识与个人对艺术的理解，创作具有一定艺术水准的系列作品。

二、课程目标

培养和训练学生综合运用所学知识去解决实际问题的能力，检验和深化学生的综合素质，激发学生设计实践的热情，培养良好的思想品德、工作态度、工作作风、创新意识和独立工作能力。使学生能够综合本科期间所学的课程知识，初步建立个人对艺术的理解，创作具有一定艺术水准的系列作品。

三、授课对象

绘画专业四年级本科生

四、教学内容、学时

第 1 章　毕业创作课程介绍、优秀毕业设计赏析 （4 学时）

第 2 章　毕业创作选题汇报 （1 学时）

第 3 章　毕业创作选题分析、调整 （1 学时）

第 4 章　毕业创作资料收集 （2 学时）

第 5 章　毕业创作初步定稿 （8 学时）

第 6 章　毕业创作实施 （40 学时）

第 7 章　毕业创作进展汇报与检查 （8 学时）

第 8 章　毕业设计完成阶段 毕业汇报展览

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：所有之前开设的课程

教学方法建议：

要有严肃认真的治学态度、严谨求实的作风、团结协作的品质、勇于探索和开拓创新的精神；具有利用文献、设计手册、实践和调查研究等方法获取知识的技能，能够综合运用所学知识，独立分析、解决问题；按教学任务循序渐进完成课程任务。

六、课程考核

1.考核目标：学生能够综合本科期间所学的课程知识与个人对艺术的理解，创作具有一定艺术水准的系列作品。

2.考核方式： 综合考查，毕业创作作品占成绩100%

3.考核内容：系列毕业创作作品。

4.评分标准：能够体现个人对艺术的理解、作品具有一定的艺术性。

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

自编教材、讲义。

2.参考资料：

《美术》《美术研究》、《文艺研究》、《装饰》等各类美术设计杂志书刊。

《毕业创作（油画）》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3129006.02

学分：4

学时：64

课程内容概要：

毕业创作（油画）是绘画专业教学进程中一个非常重要的实践性教学环节，是专业人才培养方案中的必修课程，是学生毕业前对所学知识和能力的一次全面总结和综合训练与集中展示，也是学生从单纯学习到为社会服务的一个过渡阶段，是学生毕业及获取毕业资格的根本性依据。学生能够综合本科期间所学的课程知识与个人对艺术的理解，创作具有一定艺术水准的系列作品。

二、课程目标

培养和训练学生综合运用所学知识去解决实际问题的能力，检验和深化学生的综合素质，激发学生绘画实践的热情，培养良好的思想品德、工作态度、工作作风、创新意识和独立工作能力。使学生能够综合本科期间所学的课程知识，初步建立个人对艺术的理解，创作具有一定艺术水准的系列作品。

三、授课对象

油画专业四年级本科生

四、教学内容、学时

第 1 章　毕业创作课程介绍、优秀毕业创作赏析 （4 学时）

第 2 章　毕业创作选题汇报 （1 学时）

第 3 章　毕业创作选题分析、调整 （1 学时）

第 4 章　毕业创作资料收集 （2 学时）

第 5 章　毕业创作初步定稿 （8 学时）

第 6 章　毕业创作实施 （40 学时）

第 7 章　毕业创作进展汇报与检查 （8 学时）

第 8 章　毕业创作完成阶段 毕业汇报展览

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：所有之前开设的课程

教学方法建议：

要有严肃认真的治学态度、严谨求实的作风、团结协作的品质、勇于探索和开拓创新的精神；具有利用文献、设计手册、实践和调查研究等方法获取知识的技能，能够综合运用所学知识，独立分析、解决问题；按教学任务循序渐进完成课程任务。

六、课程考核

1.考核目标：学生能够综合本科期间所学的课程知识与个人对艺术的理解，创作具有一定艺术水准的系列作品。

2.考核方式： 综合考查，毕业创作作品占成绩100%

3.考核内容：系列毕业创作作品。

4.评分标准：能够体现个人对艺术的理解、作品具有一定的艺术性。

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

自编教材、讲义。

2.参考资料：

《美术》《美术研究》、《文艺研究》、《装饰》等各类美术设计杂志书刊。

《毕业创作（设计）》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3129006

学分：6

学时：100

毕业设计是环境设计系专业教学中一个非常重要的实践性教学环节，是人才培养方案中的必修课程，是学生毕业前对所学知识和能力的一次全面总结和综合训练与集中展示，也是学生从单纯学习到为社会服务的一个过渡阶段，是学生毕业及获取毕业资格的根本性依据。

二、课程目标

培养和训练学生综合运用所学知识去解决实际问题的能力，检验和深化学生的综合素质，激发学生设计实践的热情，培养良好的思想品德、工作态度、工作作风、创新意识和独立工作能力。

三、授课对象

环境设计四年级学生

四、教学内容、学时

第一章　毕业设计介绍　（8 学时）

1. 毕业设计动员会议
2. 国内外优秀毕业设计赏析

第二章　毕业设计选题　（36 学时）

1.毕业设计分类
2.毕业设计分析
3.毕业设计资料收集
4.国内外优秀毕业设计赏析
5.毕业设计选题汇报
6.毕业设计选题初步定稿

第三章　毕业设计项目　（36 学时）

1. 毕业设计项目分析
2.毕业设计项目细化
3.毕业设计项目整合
4.毕业设计项目延展
5.毕业设计项目汇报
6.毕业设计项目定稿

第四章　毕业设计复审阶段　（6 学时）

1.毕业设计中期检查

2.毕业设计工作进展汇报

3.毕业设计前期小结

第五章　毕业设计完成阶段　　（14 学时）

1.毕业设计最终整合

2.毕业设计材料选择

3.毕业设计定稿、制作

第六章　毕业设计展览

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：根据专业特点，真题真做或国际竞赛项目，分组由指导教师一对一指导毕业设计，定期 ppt 汇报进度，指出存在问题，帮助同学们提高整体创作水平。

六、课程考核

毕业设计成绩满分 100 分，其中：指导老师评阅意见占 50%；复审老师意见占 20%，答辩小组意见占 30%。评出优秀、中等、一般、合格等级。

七、教材及参考资料

《装饰》杂志，清华大学美术学院。

《环境设计与数字效果图表现》　张彪编著，人民邮电出版社　2013 年。

《法国老建筑改造》 钟敏著，重庆大学出版社，2009 年。

《人性场所—城市开放空间设计导则》（美）克莱尔·库珀·马库斯等著。

中国建筑工业出版社，2001 年。

《景观设计学》（美）约翰·0·西蒙兹著，中国建筑工业出版社，2000 年。

《建筑空间组合论》彭一刚著，中国建筑工业出版社，1999 年。

《毕业创作（设计）》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3129002

学分：3

学时：48

《毕业创作（设计）》是美术教育专业教学进程中一个非常重要的实践性教学环节，是各专业人才培养方案中的必修课程，是学生毕业前对所学知识和能力的一次全面总结和综合训练与集中展示，也是学生从单纯学习到为社会服务的一个过渡阶段，是学生毕业及获取毕业资格的根本性依据。

二、课程目标

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1. 师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观		1.努力按照“四有”好老师要求引导学生	1.思考、探讨个人发展方向和理想目标 2.努力体现个人的扎实学识
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范	L		
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2. 教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想		2. 做好“引路人”	1.帮助学生找到个人的优长（人格、专业技能） 2.启发学生的独立思维
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基			
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”	M		
3. 学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能	H	3.鼓励创作多元化 4.创意思维与实践能力结合	1.美术活动中形成创新意识 2.反映学生四年专业学习成果 3.比较熟练使用1—2种创作技法 4 鼓励利用并融入现代技术手段进行美术创作
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力			
	3.3 激发创意思维与创新实践能力	M		
	3.4 具有审美分析与判断能力			
	3.5 拓展广泛的文化理解力	L		
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力			

4. 教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识		5.运用相应专业技法完成毕业创作	1.确定毕业创作表现题材、表现形式及名称 2.熟练的使用与毕业创作相符的专业美术技法、手段进行创作 3.思考与创作相应的展陈方式 4.完成毕业创作
	4.2 熟悉美术课标与教学	M		
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法			
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能	M		
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力	K		
5. 班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德		6. 有效沟通和指导	科学安排时间，根据学生不同情况合理计划课程进度 积极参与学生的思想沟通
	5.2 参与班级教学组织与管理实践	L		
6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学		7.积极进行教学实践	尝试不同艺术表现及多种方法，从而确定个人创作方向
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人	M		
7. 学会反思	7.1 具有专业发展意识		8..学会总结与反思	1.对本科期间的专业学习的总结 2.通过毕业创作的过程及思维脉络各自作出总结、分析
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态			
	7.3 提升美术教育教学实践力	M		
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能	M	9..互相合作、共同提升	1.强调班级、届级的“共同体”意识 2.毕业创作作为每个人学习的最后“亮相”，对个人能力和集体团结都是考验，所以需要合作和相互帮助。

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）专业四年级

四、教学内容、学时

学时： 48　　学分：3

课序	教学内容	课时	单元要求
1	毕业创作课程介绍 创作选题思考 （支撑课程目标 2.3.7）	4	1.毕业创作课程介绍、优秀毕业设计赏析 2.创作选题思考
2	毕业创作指导 （支撑课程目标 1.2.3.4.8）	8	1.创作选题汇报 2.创作选题可行性分析 3.毕业创作定稿
3	毕业创作完成、展出 （支撑课程目标 2.3.4.5.6.8.9）	36	1.进入创作阶段，教师随时作出指导 2.创作进度及步骤监督、修改 3.创作后期完善及展陈方式设计 4.完成

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：所有之前开设的课程

教学方法建议：要有严肃认真的治学态度、严谨求实的作风、团结协作的品质、勇于探索和开拓创新的精神；具有利用文献、设计手册、实践和调查研究等方法获取知识的技能，能够综合运用所学知识，独立分析、解决问题；按教学任务循序渐进完成课程任务。

六、课程考核

综合考评：平时考勤：10%，积极讨论并主动思考（学习过程）：20%，达到毕业课程要求：70%

七、教材及参考资料

参考资料无固定指向要求，教师根据学生个人创作方向及不同表现手段和技法需求，建议并指导学生参考各类与本专业及毕业创作相关的书籍、画册及网络共享资源。

《毕业创作（设计）》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3129006

学分：4

学时：64

数字媒体艺术专业本科毕业设计、毕业论文是本科生阶段重要培养环节，通过理论与实践相结合，将大学四年所学专业课进行汇总，并结合自身兴趣以及未来职业规划，进行系统性研究，即是对于大学学习的总结，也是对于未来研究工作的重要铺垫。

二、课程目标

在近两学期的教学辅导过程中，以同学们的自身学习、研究为核心，导师根据每位同学的具体研究方向给予必要的辅导和指正，按照教学要求，完成开题报告、中期检查以及最终的论文答辩和毕业设计展示。

三、授课对象

数字媒体艺术专业四年级学生

四、教学内容、学时

毕业动员（2 学时）

确立选题和研究方向（2 学时）

职业未来规划（2 学时）

概念设计（10 学时）

草图设计（15 学时）

设计实施（25 学时）

完成开题（2 学时）

中期检查（2 学时）

资格审查（2 学时）

毕设展示（2 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：讲授、辅导、讨论、小结、总结等

课堂讲授毕业设计的要求，结合小组讨论、课外延伸阅读。通过对优秀毕业设计作品欣赏和探讨，提高学生的设计能力。课下个别辅导沟通，鼓励学生创造性思维，鼓励学生相互交流心得。

六、课程考核

考核方式：中期报告、毕业设计

评分标准：考勤 10%、中期报告 20%、毕业设计 70%

七、教材及参考资料

1.教材：
讲义。
2.参考资料：
根据每位同学研究方向提供相应参考书目。

《毕业创作》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3129006

学分：4

学时：64

毕业创作课程着重四年级本科生综合四年所学进行的一次整体检验，涉及到中国画的语言特色、文化内涵、精神取向、形式演化规律，具体环节有：创作构思、立意、构图、材料使用、造型、情调、意境、风格及整体画面效果和思想观念等诸多层面问题。课程安排在第秋季学期。

二、课程目标

掌握中国画创作的基本规律，包含有取材、主题、立意、构思、构图、整体关系及、细节处理、画面效果、语言特色、精神取向等多方面综合性内容。

三、授课对象

本科生

四、教学内容、学时 80

学习人物、山水、花鸟的基本材料和技法以及中国画的创作实践规律。 学时 3 周。

第一阶段　讲解中国画艺术的创作规律，作基本的创作准备（如临摹、写生或搜集、整合资料）。

第二阶段　完成创作草稿。在辅导过程中老师讲解中国画创作规律，逐一点评并集体观摩，完成创作草图。

第三阶段　完成创作作品，讲解创作中可能遇到的问题（如创作作品的时代性、个性、格调、境界、品质、文化内涵等）。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：中国画临摹、写生。

教学方法建议：讲解与示范相结合，逐一点评和集体观摩相结合，课堂内容和延伸发挥相结合。

将学生的创作实践与老师讲授创作规律、审美判断及相关的理论修养课题结合起来，以此实现创作的高起点、高品质。

六、课程考核

完成一张完整的创作作品。

七、教材及参考资料

各种有学术价值的文献和画册均可。

《毕业创作》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3129006

学分：4

学时：64

针对油画系四年的毕业班，从 艺术实践类教学上来说，他对学科要求首先是实践与经验的结合， 把绘画艺术发展脉络和最新的艺术思想带入到课堂中，给学生以新的鲜活的经验和感受，避免教学与学科发展的脱节，因此首先在课堂上通过把当代绘画的前因后果与当代绘画现状以及重要艺术家代表通过幻灯教学做一个相对系统的梳理，使得学生在意识上有一个清晰的认识和大的视野，在这个基础上找到适合自己的方向完成毕业创作。

教学策略：介绍当代艺术展览，近期北京 798，草场地及相关当代美术馆展览信息给学生，鼓励学生走出课堂，打开视野，充分利用北京作为文化中心及最活跃的当代艺术试验场的地缘优势。

方法建议：创作实践中以鼓励学生为主，通过大量艺术家案例分析及自身特点，知识结构引导学生根据自身经验感受找到创作兴趣点，并根据这个中心点建构起自身关系。

二、课程目标

激发学生的创造性，活跃学生的创造思维，避免传统教学中出现的教与学严重的脱节问题，很多实践类课程由于课程思维固化，封闭，与世界潮流方向上严重脱轨，直接受害者就是学生，造成学生在从高考结束后从艺术基础造型考前模式向艺术家转换问题上严重脱节，没有找到启发认识打开自我精神世界和寻找承载表现这种精神诉求的艺术语言方式（或者是一种严重与时代脱节的语言方式）

三、授课对象

本科四年级油画系

四、教学内容、学时

内容：在教学指导中，当面对学生既要把自己多年积累的艺术体验经验传授给学生，同时还要因材施教，发觉每个学生的独特性，加以点播辅导，再要不分门户的将适合学生的艺术家或艺术学派推荐给他们，并且在这个过程中还要根据不同时期的不同问题加以解决开导，如学生在形成自我艺术语言的过程中如何在揣摩学习吸收各家之长时遇到的技法上的问题，当学生在通过临摹学习初见成效时又会进入到他者的系统之内而难于自拔，如何让他们在思想技法精神上通过学习而逐渐独立。

学时：总学时：64　周学时：5 学分：0

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：所有之前开设的课程

教学方法建议：要有严肃认真的治学态度、严谨求实的作风、团结协作的品质、勇于探索和开拓创新

的精神；具有利用文献、设计手册、实践和调查研究等方法获取知识的技能，能够综合运用所学知识，独立分析、解决问题；按教学任务循序渐进完成课程任务。

六、课程考核

1.考核目标：学生能够综合本科期间所学的课程知识与个人对艺术的理解，创作具有一定艺术水准的系列作品。

2.考核方式： 综合考查，毕业创作作品占成绩100%

3.考核内容：系列毕业创作作品。

4.评分标准：能够体现个人对艺术的理解、作品具有一定的艺术性。

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

自编教材、讲义。

2.参考资料：

《美术》《美术研究》、《文艺研究》、《装饰》等各类美术设计杂志书刊。

《毕业论文》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3125346

学分：4

学时：128

毕业论文教学环节是环境设计人才培养计划的重要组成部分，撰写毕业论文是整个专业培养过程中最后一个综合性教学环节，是对其它各个教学环节的继续与深化，是培养学生独立思考、综合分析能力和创新性思维的重要实践教学环节，也是对教学质量的一次大检验，做好学生毕业论文工作，对全面提高教学质量、落实人才培养目标具有重要的意义。

二、课程目标

学生结合毕业设计内容，运用在校学习的基本知识和基础理论去分析、解决一两个实际问题的实践锻炼过程。通过毕业论文的写作，帮助学生掌握课题研究方法、研究文献和数据资料的查阅、取得方法，从而进一步培养和提高学生独立分析问题和解决问题的能力，同时提高学生写作论文的水平，培养和训练学生综合运用所学知识去解决实际问题的能力，检验和深化学生的综合素质，激发学生设计实践的热情，培养良好的思想品德、工作态度、工作作风、创新意识和独立工作能力。

三、授课对象

环境设计四年级学生

四、教学内容、学时

第一章　毕业论文讲解　　（10 学时）

1.优秀毕业论文赏析

2.毕业论文选题

第二章　毕业论文结构与大纲　　（30 学时）

1.毕业论文资料收集

2.毕业论文撰写

3.毕业论文结构调整

4. 毕业论文参考文献

5.毕业论文规范

6.毕业论文配图

第三章　毕业论文修改　（50 学时）

1.毕业论文审阅

2.毕业论文摘要、关键词、翻译

3.毕业论文查重

第四章　毕业论文答辩准备　（10 学时）

1.毕业论文打印

2.毕业论文 ppt
3.毕业论文总结
4.毕业论文评优

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：根据专业特点，结合真题真做或国际竞赛项目写，分组由各个组老师论文指导，定期 ppt 汇报进度，指出论文存在问题，帮助同学们提高论文写作水平。

六、课程考核

毕业论文成绩满分 100 分，其中：指导老师评阅意见占 50%；复审老师意见占 20%，答辩小组意见占 30%。评出优秀、中等、一般、合格等级论文。

七、教材及参考资料

《装饰》杂志　清华大学美术学院
《人性场所—城市开放空间设计导则》（美）克莱尔·库珀·马库斯等著
中国建筑工业出版社　2001 年
《景观设计学》（美）约翰·0·西蒙兹著 中国建筑工业出版社 2000 年
《建筑空间组合论》彭一刚著　中国建筑工业出版社　1999 年

《毕业论文》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3129005

学分：3

学时：48

毕业论文是学生完成学业前的一门重要课程，它通过文字表述的方式来检验学生所学专业的理论水平和学术观点。通过对学生毕业论文的指导与学习，让他们具备一定写好毕业论文的基本条件，懂得写好一篇论文的基本程序和方法，提高学生写毕业论文的水平。

二、课程目标

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1.师德规范	1.1践行社会主义核心价值观			
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范			
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2.教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想		1. 做好“引路人”	1.帮助学生找到个人的优长（人格、专业技能） 2.启发学生的独立思维
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基			
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”	M		
3.学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能	M	2.学会逻辑思考 3.语言表达能力	1.与创作作品结合，阐述个人观点（视觉语言与文字语言的结合及转换） 2.或以教育实践结合，撰写关于美术教育类论文
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力			
	3.3 激发创意思维与创新实践能力			
	3.4 具有审美分析与判断能力	M		
	3.5 拓展广泛的文化理解力	L		
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力			

4. 教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识		4.训练论文写作方法	完成对论文结构、论点、论据、论证的梳理与建立
	4.2 熟悉美术课标与教学	M		
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法	M		
	4.4习得基础的信息技术知识与技能	M		
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力	M		
5. 班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学			
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7. 学会反思	7.1 具有专业发展意识			
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态			
	7.3 提升美术教育教学实践力			
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）四年级

四、教学内容、学时

学时： 48　　学分：3

课序	教学内容	课时	单元要求
1	毕业论文基本要求 （支撑课程目标 1.2）	4	启发学生的独立思维,并结合作品分析个人创作思路 论文的写作步骤
2	写作指导 （支撑课程目标 2.3.4）	28	基本确定论文结构 搜集理论论据和事实论据 论点、论据、论证的梳理
3	论文细化并完成 （支撑课程目标 2.3.4）	16	完成论文
。。。			

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1．从教学方法上首先要树立学生的写作信心，消除学生作为美术专业缺乏理论表述修养的难点，从写作经验上提醒缩小选题范围；

2．为了让学生易于理解，要结合历年好的论文实例进行讲解；

3．要有计划的审查辅导学生论文的写作进展。

六、课程考核

综合考评：平时考勤：10%，积极讨论、主动思考（学习过程）：20%，达到毕业课程要求：70%

七、教材及参考资料

《学术论文写作与发表指引》

《编排设计》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127641

学分：4

学时：64

课程简介：

本课程是平面设计方向的一门主要专业课。其目的是使学生理解版面设计的基本规律，掌握版面设计的多种形式法则，并将知识运用于实际排版中。培养学生一定的动手能力、以及培养学生认真细致、大胆探索、创新性能力。为进一步提高和拓展专业视野以及毕业后从事专业工作打下必要的基础。 本课程以版面设计单相练习、基础版面设计、版面设计应用规律，这三部分作为的研究对象，以版面单相练习为重点，了解版面设计单相练习的基本规律，掌握其设计原理及艺术特点，对各个练习有较系统地完整认识。熟练掌握版面设计的基本形式法则，了解构图形式、结构组织以及在实践排版中的多样性和多变性；掌握基本排版技法，并将知识转化为实践应用能力和创新能力。

二、课程目标

使学生掌握设计的视觉要素、构成要素，编排设计表现内容与形式关系、设计要素及构成规律与方法，以及各种应用设计的形式特点，使学生能够进行具有感染力的版式设计，从而使作品的内容更清晰、更有条理的传达给读者。

三、授课对象

视觉传达设计本科生

四、教学内容、学时

第 1 章　编排设计概说 （3 学时）

教学目的：了解编排设计的基本概念，以及渊源与发展趋势。

基本要求：了解

重点与难点：基本概念的掌握，以及现代编排设计发展趋势。

教学方法：讲授 多媒体演示图例

主要内容：

1.编排设计的基本概念

2.编排设计的源流与发展

3.编排设计的发展趋势

第 2 章　编排设计的要素 （8 学时）

教学目的：了解编排设计中点、线、面构成关系，以及编排方法。

基本要求：了解

重点与难点：构成要素点、线、面的运用方法与色彩、三维空间的编排

教学方法：讲授 多媒体演示图例

主要内容：

1.点、线、面与编排

2.黑、白、灰与编排

3.色彩的编排

4.三维空间的编排

第 3 章　编排设计的原则 （8 学时）

教学目的：了解编排设计表现形式与原则的关系

基本要求：了解

重点与难点：原则的理解与运用

教学方法：讲授 多媒体演示图例

主要内容：

1.形式性与主题性

2.艺术性与装饰性

3. 趣味性与独创性

4.整体性与协调性

第 4 章　编排设计的形式原理 （17 学时）

教学目的：了解编排设计的表现形式原理，掌握运用构成要素进行分析、描述、重构的方法，并融会贯通于实际应用中。

基本要求：理解、掌握

重点与难点：在实际应用中，运用构成要素的表现形式。

教学方法：讲授 多媒体演示图例

主要内容：

1.重复与近似、对比与调和

2.均衡与对称、自由与编排

3.变异与秩序、节奏与韵律

4.比例与权衡、虚实与留白

5.变化与统一、版式综合编排

第 5 章　编排的视觉流程 （3 学时）

教学目的：了解编排的视觉流程，掌握编排设计的基本方法。

基本要求：理解 掌握

重点与难点：掌握视觉流程的基本规律。

教学方法：讲授 多媒体演示图例

主要内容：

1.单向视觉流程、曲线视觉流程

2.重心视觉流程、反复视觉流程

3. 导向视觉流程、散点视觉流程、最佳视域

第 6 章　图片版式编排 （8 学时）

教学目的：掌握图片版式编排的基本方法。

基本要求：理解 掌握

重点与难点：图片排放位置与表现形式。

教学方法：讲授 多媒体演示图例

主要内容：

1.图片编排的位置、面积、形式、组合、方向

第 7 章　编排设计的综合应用 （17 学时）

教学目的：掌握编排设计在各种平面媒介上的运用

基本要求：理解 掌握

重点与难点：编排设计在不同设计中的运用

教学方法：讲授 多媒体演示图例

主要内容：

1.系列化和整体编排设计

2.企业形象的编排设计

3. 样本的编排设计

4. 招贴广告的编排设计

5. 包装的编排设计

6. 书籍的编排设计

7.网页设计的编排设计

8.其他各种设计中的编排设计

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：无

六、课程考核

1.考核目标：

通过该课程的学习解决在各类平面空间中文字编排，图文组织、 构图表现、形式美感，内容与形式等问题

2.考核方式：考查方式

3.考核内容：

1.要求学生对于编排设计形式法则有一定的掌握

2.对视觉基本元素（图形、文字、空白、色彩等）关系的协调有所把握

3.完成作品具有一定的形式美感

4.评分标准：

课程成绩由平时成绩（占 70%）和期末考试成绩（占 30%）两部分构成。平时成绩中出勤、课堂测验、学习主动性等合占 50%，平时作业占 50%。

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、

读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

无教材

2.参考资料：

林庶、刘丹、马旭东，字体与编排，大连：辽宁美术出版社。

朱国勤、倪伟、王文霞，编排设计，上海：上海人民美术出版社。

《丙烯画创作》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124001

学分：2

学时：32

周学时：16

《丙烯画创作》是针对本科大三油画系 专业的一堂丙烯材料实践课，了解西方当代丙烯画的发展现状与脉络，使学生能够通过“丙烯画”这一艺术形式来理解造型艺术语言的多元化，并解放自我的创造力、为自己的创作探索更多可能性，让学生开始尝试建构自我的丙烯画语言。

二、课程目标

激发学生的创造性，活跃学生的创造思维，通过丙烯画创作找到启发认识打开自我精神世界和寻找承载表现这种精神诉求的艺术语言方式，当代艺术中的丙烯画从传统的材料与单一呈现中解放出来，变成更具开放性的实验性绘画的一种，丙烯作为一种快捷的材料来记录思维与语言最为鲜活和敏锐的感性部分被使用，丙烯颜料优于他种颜料的特征是：干燥后为柔韧薄膜，坚固耐磨，耐水，抗腐蚀，抗自然老化，不褪色，不变质脱落，画面不反光，画好后易于冲洗，适合于作架上画、室内外壁画等。可反复堆砌，画出厚重的感觉；如加入粉料和适量的水，类似水粉；加入大量的水，则可画出水彩、工笔效果。以易吸水的粗糙底面作画为宜，如纸板、棉布等。用一般油画笔、画刀、中国画笔等即可，这种直接与快捷的方式与思维方式被当代艺术家用做一种方法与手段来被使用。

三、授课对象

本科三年级油画系学生

四、教学内容、学时

内容：在教学指导中，当面对学生既要把自己多年积累的艺术体验经验传授给学生，同时还要因材施教，发觉每个学生的独特性，加以点播辅导，再要不分门户画派的丙烯画艺术家的或艺术学派推荐给他们，并且在这个过程中还要根据不同时期的不同问题加以解决开导，如学生在形成自我艺术语言的过程中如何在揣摩学习吸收各家之长时遇到的技法上的问题，当学生在通过临摹学习初见成效时又会进入到他者的系统之内而难于自拔，如何让他们在思想技法精神上通过学习而逐渐独立。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：在课堂上学生利用各种手段，创造出滴、甩、拖、挤、压、溅等丙烯绘画技法创作实践中以鼓励学生为主，通过大量艺术家案例分析及自身特点，知识结构引导学生根据自身经验感受找到创作兴趣点，并根据这个中心点建构起自身关系。

六、课程考核

1.考核目标：应与教学目标一致
2.考核方式：结课时交上一副丙烯画作品
3.考核内容：完成课堂要求的技术标准
4.评分标准：符合教学要求

七、教材及参考资料

当代丙烯艺术家作品照片

《博物馆设计考察》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3129022

学分：2

学时：2 周

博物馆设计考察是环境设计专业教学计划中一个重要的实践环节。本课程旨在培养学生在专业领域内的博物馆调查与实践能力。让学生通过实地考察，或进行短期调研，加强学生对不同主题的博物馆空间，展览方法、表现形式等实际情况做深入了解。培养学生认识、了解临展与长期展览的形式区别，让学生运用课堂中初步掌握的博物馆理论知识，在实际博物馆展览形式中发现问题、分析问题、解决问题。通过空间、展品、展项、数字技术的调查培养学生的设计与文案等沟通、协调、创意能力。通过撰写调查报告锻炼学生的文字组织和书面图文表达能力。博物馆设计考察课程作为教学实践的重要环节，为学生进一步学习博物馆设计做好准备。

二、课程目标

通过在博物馆实地的讲授，使环境设计专业学生了解博物馆设计的社会作用，设计的内涵和展览中所包含的主题内容，为进一步的专业学习奠定基础知识。

通过展览馆空间美学的讲授与考察，培养学生的设计思维能力，空间创造能力和美学观念。通过基础设计方法的现场讲授和国内外著名博物馆的设计比较讲授，培养学生创造性思维能力和博物馆主题空间设计的创造能力。

三、授课对象

环境设计专业三年级

四、教学内容、学时

第 1 周　课程考察 （20 学时）

1.中国军事博物馆设计考察（4 学时）

2.首都博物馆设计考察　　（4 学时）

3.中国国家博物馆设计考察（4 学时）

4.中国铁路博物馆设计考察（2 学时）

5.北京城市规划馆设计考察（2 学时）

6.中国建筑博物馆设计考察（4 学时）

第 2 周　课程考察 （20 学时）

1.中国自然博物馆设计考察 （4 学时）

2.中国汽车博物馆设计考察（4 学时）

3.中国美术馆设计考察（4 学时）

4.中国电影博物馆设计考察（4 学时）

5.“松”美术馆设计考察（4 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.要求学生提前一周网上了解不同主题博物馆空间面积、主题内容、临时展览与长期展览情况。博物馆现场讲授、分小组考察讨论、课外延伸阅读相结合，无先修课。

2.提前一周讲授国外博物馆设计案例，分析重点，增加学生对室内空间基本理论的认识和了解，引导学生对博物馆室内设计的风格和流派等知识，以及对博物馆室内空间、功能分区、色彩、照明、陈设、家具及室外公共环境等设计技巧与方法。

六、课程考核

考核方式：

1.出勤考核。

2.完成3000字的考察调研报告，包括对优秀主题博物馆的室内设计进行图文空间分析等。

七、教材及参考资料

1.参考教材：

《空间再生》上下册，张彪编著，安徽美术出版社，2017年12月。

《材料与工艺》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127687
学分：3
学时：48
课程内容概要：通识建筑、景观、室内设计的材料，了解材料的用途与制造工艺。

二、课程目标

掌握景观施工图的绘制、室内施工图绘制

三、授课对象

环境设计本科

四、教学内容、学时

第 1 章　建筑材料 （8 学时）
1.表皮材料
2.构造材料
第 2 章　景观材料 （8 学时）
1.铺装
2.绿化
3.景观小品
第 3 章　室内材料 （8 学时）
1.地面铺装
2.墙面装饰
3.顶棚构造
第 4 章　配饰制作 （24 学时）
1.珐琅画
2.木刻
3.扎染
4.印染
5.壁挂

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无
教学方法建议：实践项目施工图或材料工艺制作。

六、课程考核

1.考核目标：材料工艺创作能力，施工图绘制。

2.考核方式：专题设计制作

3.考核内容：景观施工图、材料制作

4.评分标准：材料工艺创作或施工图规范标准。

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

无

2.参考资料：

《材料与工艺》辽宁美术出版社。

《插画设计》教学大纲

一、课程介绍

课程号：3127644

学分：3

学时：48

插画设计是美术学院十年前开设的课程，随着科学技术与文化艺术的相互交融，如今构成了极具潜力的艺术探索空间，商业插画也成为最能体现时代性的图形语言之一，本门插画课更偏重信息传达的清晰性及商业点的捕捉，鼓励尝试不同绘画语汇，希望能将插画这一超越了语言的图像表达方式更好地带给学生。插画是很多学生喜欢的专业课。

二、课程目标

1.了解插画类型、插画历史现状及发展前景

2.对商业插画商业点的捕捉与呈现有意识。

3.锻炼运用视觉形象讲故事。并尝试运用不同风格表达主题。

4.通过课程，学生完成 4-8 幅插画创作

三、授课对象

视觉传达设计专业二年级

四、教学内容、学时

课序	教学内容	课时
1	插画类型分析、国内外现状及发展前景	4
2	插画历史沿革及插画师分析	4
3	商业插画概念及应用领域	4
4	商业插画的类型及商业点的捕捉与呈现训练。	4
5	发现分享：每位学生分享自己喜欢的插画师或画家	4
6	主题插画设计方法及训练快题	4
7	插画绘画风格欣赏、临摹与研习。	8
8	选择合适的绘画表达手段，细化画面构成及风格表现	16

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.教学策略：课堂讲授、个别辅导、课外延伸阅读相结合。

2.方法建议：鼓励学生多看书、多画草图，重在实验。

六、课程考核

平时课堂练习考核：快题创作 12 幅，分值 30%。
结课主题创作设计：主题插画 4-24 幅，分值 70%。

七、教材及参考资料

1.参观书店，阅读绘本。网上浏览插画网站。
2.技法书目：《好绘本如何好》、《世界 101 位画家插图选》。

《插图》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124002

学分：2

学时：32

课程内容：《插图》这门课程，随着科学技术与文化艺术的相互交融，如今构成了极具潜力的艺术探索空间，商业插画也成为最能体现时代性的图形语言之一，本门插画课更偏重信息传达的清晰性及商业点的捕捉，鼓励尝试不同绘画语汇，希望能将插画这一超越了语言的图像表达方式更好地带给学生。

二、课程目标

1.了解插画类型、插画历史现状及发展前景

2.对商业插画商业点的捕捉与呈现有意识。

3.锻炼运用视觉形象讲故事。并尝试运用不同风格表达主题。

4.通过课程，学生完成 1～3 幅插画创作

三、授课对象

油画专业本科三年级学生

四、教学内容、学时

第 1 章　插图的历史源流及名作赏析 （4 学时）

1.插图的历史起源

2.插图在欧洲中世纪的发展

3.插图在中国古代的发展

4.插图的特点

5.中外插图名作赏析

第 2 章　插图题材的选取 （2 学时）

第 3 章　插图的创作 （24 学时）

第 4 章　最后调整作品及点评 （2 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.教学策略：课堂讲授、个别辅导、课外延伸阅读相结合。

2.方法建议：鼓励学生多看书、多画草图，重在实验。

六、课程考核

见考试大纲

七、教材及参考资料

1.教材：

《中国古代插图史》 徐小蛮 ， 王福康著，上海古籍出版社，2007 年 12 约月第一版。

《美国插图史》2002 年 王受之著，中国青年出版社出版，2002 年 9 月第一版。

《场景设计》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124091

学分：4

学时：32

动画场景设计是动画创作中很重要的一部分，作为画面中占大部分面积的场景，它在很大程度上决定着动画的风格。本课程为动画专业核心课程。该课程论述了动画场景设计的技巧、要素，强调场景配合情节、配合角色，以经典的实例讲述为主，为学好此课程奠定了基础，每个实例都进行细致的分析，深入浅出。为今后的动画创作奠定了基础。

二、课程目标

本课程以丰富的案例全面、系统、科学地论述了场景设计的技巧和提高画面表现能力的方法，能够有效地帮助学生树立正确的场景设计的创作方法，使学生能在短时间内得到加强和提高。让学生掌握正确的动画场景创作的思维方法、场景设计的综合表达能力，为今后的创作打好扎实的专业基本功.

三、授课对象

《场景设计》是开设在《动画概论》之后，和《动画造型》、《动画运动规律》等同等重要的一门动画专业基础课，学生对动画的理论和前后流程有一定的了解和掌握，对各种艺术表现形式和电脑绘制技术可以熟练应用，可以在课堂实践上融入自己的原创内容。

四、教学内容、学时

第一章　场景设计概述　（4 学时）

第一节　动画场景设计的定义

第二节　动画场景设计与其他场景的区别与联系

第三节　动画场景的功能与意义

1.交代时空关系

2.营造情绪气氛

第二章　场景设计的要素　（6 学时）

第一节　场景决定画面的风格

第二节　场景影响动画的空间感觉

第三节　场景制约角色形象的塑造

第四节　场景决定一段叙事情节的发展

第三章　场景设计的方法　（6 学时）

第一节　场景设计的剧本依据

第二节　总体设计的思维

第三节　时代背景与地域特征

第四节　场景设计的细节

第五节　场景设计的表现方式

第四章　场景设计的样式　（4 学时）

第一节　写实风格

第二节　装饰风格

第四节　幻想风格

第五章　场景设计制作方法　（8 学时）

第一节　画幅规格及制作标准

第二节　根据镜头要求设计的动画场景（景别 ：大特写、特写、近景、中景、全景、大全景、远景）

第六章　优秀作品赏析 （4 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

通过教授、演示、案例分析等方法教学，利用多媒体辅助手段，增大课堂信息量。引导每个学生的自己风格特点为主，来进行辅导。

六、课程考核

1.临摹或写生场景 30 张（收集照片、影视资料的截图等，注意不同风格）

2.根据剧本创作与角色相符合的场景图和气氛图。

七、教材及参考资料

《普通高等教育动画类专业“十二五”规划教材 动画场景设计》，杨诺，清华大学出版社，2013-06-01。

《国际经典动漫设计教程 动画场景设计》，武立杰、汪禹，中国青年出版社，2010-02-01。

《抽象绘画研究》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124103

学分：3

学时：48

本门课程主要通过 ppt 讲义使同学们比较全面、客观的了解抽象绘画的起源及其发展，帮助同学们分析中外艺术大师的抽象绘画佳作。逐渐理清思路，转化以往固有的具象思维与表达方式，鼓励大家尝试使用各种架上材料来进行抽象绘画的创作，体会其与音乐之间的关系。

二、课程目标

本门课程重在培养学生的一种抽象审美思维，将原本学生所具备的具象审美的能力进行重新提炼，使其适应以一种全新的方式来观察事物，并鼓励其尝试用抽象表现形式来输出情感与情绪。抽象绘画的研究课程对于培养一名优秀的美术学本科毕业生来说非常重要，能使得学生更好的顺应当今时代的多样化审美趋势。能更好的锻炼学生的多角度的思维方式与观察方式。

三、授课对象

油画专业本科二年级

四、教学内容、学时

第 1 章　抽象绘画的发展脉络（课堂 ppt 讲义）（2 学时）

1.抽象绘画概述

2.抽象绘画材料概述

3.抽象绘画的表现方式

4.抽象绘画的独特属性

第 2 章　抽象绘画的佳作赏析（课堂 ppt 讲义）（2 学时）

1.西方现代抽象绘画

2.西方当代抽象绘画

3.中国现代抽象绘画

4.中国当代抽象绘画

第 3 章　抽象绘画的创作（40 学时）

1.与每位同学沟通，确定其创作方向

2.在创作过程中对每位同学提出建议

第 4 章　最后点评（4 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：主要通过大量欣赏名家大师的杰作后，启发同学们利用各种感官来进行抽象的思维与

表达。鼓励大家通过音乐，单纯的色彩，某种情绪与情感为创作的灵感，将其通过架上抽象的方式进行表达。并鼓励大家研究书法艺术，将其点划与章法纳入到抽象绘画的创作中来。

六、课程考核

1.考核目标：考查同学们抽象绘画创作的能力。

2.考核方式：考查，通过学生最后提交至少一幅抽象绘画原创作品。

3.考核内容：学生在课堂上原创的一幅抽象绘画作品。

4.评分标准：平时的出勤率占 30%，最终作品占 70%。

七、教材及参考资料

1.教材：

《艺术家的真实》 马克罗斯科的艺术哲学 【美】马克罗斯科 岛子 译，广西师范大学出版社，2009 年 7 月第一版。

2.参考资料：

《康定斯基论点线面》【俄】康定斯基 罗世平 译，2003 年中国人民大学出版社。

《传播学概论》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3122250

学分：2

学时：32

传播学概论是数字媒体学科的专业基础理论课程，通过该课程能够使学习者能够系统学习并了解媒介发展与传播发展的历史与特征，夯实数字媒体专业发展的传播学基础，拓展学习者在更广阔数字媒体传播领域的视野。该课程从传播学的历史发展、类型及研究范畴入手，对人类传播相关的传播材料、传播过程、传播要素以及传播实践等进行研究讲述，目的在于探索传播学理论之于传播学实践的价值和意义。

二、课程目标

1.首先通过本课程的学习，使学生能够明确传播学在目前社会中的作用和发展趋势。

2.其次，通过课程中的理论设置，学生掌握相关传播学理论，进行传播现象分析。

三、授课对象

数字媒体专业三年级

四、教学内容、学时

课序	教学内容	课时	教学要求
1	第一章 传播学基础理论 1. 传播学兴起与发展 2. 传播学研究对象 3. 传播学学经典理论	4	1.了解传播学的社会功能和。 2.了解
2	第二章 传播的类型 1. 人的内向传播 2. 人机传播 3. 组织传播 4. 大众传播	8	1.了解历史和现有不同媒体的信息传播特点和传播能力 2.要求每位学生举例讲解
3	第三章 传播的过程 1. 线形传播过程 2. 控制论传播过程 3. 系统传播过程	8	1.了解传播的过程和类型
4	第四章 传播媒介 1.传播媒介特征 2.媒介价值 3.媒介文化	6	1.了解传播的媒介与相关文化特征

5	第五章 传播受众 1.受众 2.受众主体 3.受众价值	4	1.了解传播受众类型 2.要求能够根据传播现象进行传播受众的基本分析
6	结课论文答辩	2	1.组织学生评论,教师总结

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.课堂讲授传播学的相关理论知识，技巧与设计方法。

2.结合当前传播学领域会议、期刊、论点等进行研讨，提高学生的媒介素养与传播环境学习。

六、课程考核

1.考核目标

2.考核方式

期末考试：结课论文

3.考核内容：结课论文

4.评分标准：

从受众分析、媒介分析、论文选题、数据科学性、案例引证等方面进行考核。

七、教材及参考资料

1.教材：

教材《传播学总论》 胡正荣著，中国传媒大学出版社，1997.4。

2.参考资料：

《现代传播》期刊。

《当代电视》期刊。

《传统壁画临摹》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3120187

学分：2

学时：32

课程内容概要：

古代壁画是中国绘画传统的重要部分，其中包含了从审美形式到表现方法的多项内容。因此，壁画临摹也是中国绘画教学中的基础课程。需要说明的是该课程要求学生在了解古代壁画绘制的基本程序和方法的基础上，以当代审美的角度感悟古代壁画因年代久远而产生的视觉现象，因此该课程的特色是：以传统壁画程序、方法和探索性技法表现（壁画因年久而发生色变、剥落现象）相结合的临摹方式，目的是希望学生既能学会传统壁画的形式语言及表现手法，同时也能拓展学生的探索思维，对以后的绘画创作将产生积极的意义。

二、课程目标

1.通过临摹古典壁画领悟传统绘画的博大精深、壮美灿烂。

2.认识传统绘画的形式语言，理解传统壁画中的造型、色彩和线条表现方式。

3.以当代的审美视觉来感悟古代壁画在经历沧桑后所产生的视觉审美，为以后的艺术创作积累、拓宽表现语言。

4.通过课程的学习提升学生的文化底蕴，并拓宽学生的知识面，为将来走出校门，进行艺术创作和教学打下坚实基础。

三、授课对象

绘画（油画）专业二年级

四、教学内容、学时

第一部分　中国传统壁画概述及临摹的前期工作（3学时）

1.讲授中国传统壁画的审美特征；

2.技法与材料的运用；

3.临摹传统壁画的意义；

4.介绍基本程序。

5.对整体底色的制作以及铅笔线稿的绘制

第二部分　传统壁画的临摹方法与步骤（20学时）

1.对材料的选择

2.勾线

3.对版面材料进行做旧处理

4.着底色

5.着石色

6.剥蚀效果的制作

7.整体调整

第三部分　临摹中特殊技法的探索与研究（9学时）

具体辅导，个性化、探索性技法的研究

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

（1）讲授传统壁画的审美特征。

（2）示范和辅导学生实践。

（3）随机点评学生作业状态。

（4）讨论。

（5）可参观北京“法海寺明代壁画”进行现场教学。

（6）资料室阅览相关画册及仿真复制作品。

六、课程考核

1.考核目标：

（1）通过临摹传统壁画领悟传统绘画的博大精深、壮美灿烂。

（2）考核学生是否了解了传统绘画的形式语言，理解传统壁画中的造型、色彩和线条表现方式。

（3）考核学生是否感悟了古代壁画在经历沧桑后所产生的视觉审美，是否为以后的艺术创作积累、拓宽了表现语言。

（4）通过课程的学习提升学生的文化底蕴，并拓宽学生的知识面，为将来走出校门，进行艺术创作和教学打下坚实基础。

2.考核方式：考查

采用提交临摹作品的方式进行考查。

3.考核内容：以一幅不小于90*60cm的敦煌壁画临摹作业评判

4.评分标准：

（1）造型准确传神，占30%

（2）线条能传达原作精神，占30%

（3）色彩协调，并能展现壁画因年久产生的色变、剥落效果，占20%

（4）作品完成后，画面能接近原作气象，占20%

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

讲义

2.参考资料：

《中国敦煌壁画全集》天津人民美术出版社，2010 年 6 月第一版。

《海外克孜尔石窟壁画复原影像集》上海书画出版社有限公司，2018 年 11 月第一版。

《永乐宫壁画全集》天津人民美术出版社，2007 年 1 月第二版。

《传统花鸟技法临摹》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3125235

学分：3

学时：48

《传统花鸟技法临摹》课程作为中国画入门的基础课程，通过讲授、赏析古代优秀绘画作品，让学生了解花鸟画发展历史和艺术成就、了解民族优秀文化传统，提高审美情趣。通过临摹实践，使学生初步掌握拓稿、线描、勾勒、渲染等基本技法，了解工笔画的工具材料，尤其是纯天然矿物色、植物色颜料等的熟练运用等，为今后的艺术实践打下较好的基础。

二、课程目标

1.通过讲授工笔花鸟画发展历史、代表画家、代表作品，使学生了解中国不同时期工笔花鸟画的特点、表现形式以及发展演变，增进学生对传统中国绘画的基本技法和审美意蕴的认识与了解。

2.了解毛笔、墨、砚、绢、颜色等工具材料的种类及性能，认识其特点并掌握使用方法。

3.临摹宋代花鸟画册页及小品，掌握传统花鸟画绘制方法。

三、授课对象

绘画系国画专业一年级本科生

四、教学内容、学时

讲授工笔花鸟画发展历史，分析其特点、规律，讲授基本技法。使学生加深对中国花鸟画的认识，掌握基本技法。临摹绢本宋人花鸟一幅。初步掌握工笔花鸟勾勒、渲染、丝毛等技法。较好的掌握传统工笔花鸟技法，熟练运用纯天然颜料的制作及绘制方法，在传统绘画的线造型、用色规律、材质特征等方面加深学习， 逐渐领会传统绘画的艺术特征、精神实质。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：教学中贯彻启发式、讨论式、引发学习兴趣，调动学习积极性。

要求学生课下阅览工笔花鸟画技法丛书以及较高印刷质量的花鸟画画册，拓展视野、开阔思路。

六、课程考核

1.考核目标：应与教学目标一致

2.考核方式：结课时交上一幅花鸟画临摹作品

3.考核内容：完成课堂要求的技术标准

4.评分标准：符合教学要求

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

《宋人小品经典范本》

《传统人物画技法临摹》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127217

学分：4

学时：64

本课程为阶段性技法实践课程，强化艺术风格取向的引导与实践。强调学生绘画手法与风格的多样化，结合现代美学、材料学，探讨如何在中国民族文化的大背景中，以具有美感的、个性化的材料和语言去传承和发展传统人物画。课程重点环节设置在对传统工笔人物画临摹上，采取复制品观摩，电子图片共享等交互方式，启发学生较为全面立体的领悟传统人物画的美感，掌握基本技法，提升审美能力。

二、课程目标

课程重点环节设置在对传统工笔人物画临摹上，采取复制品观摩，电子图片共享等交互方式，启发学生较为全面立体的领悟传统人物画的美感，掌握基本技法，提升审美能力。通过讲授中国传统工笔人物造型规律与表现手法，临摹传统工笔人物画作品，使学生理解中国传统人物画线描以及色彩的表现力，逐步认识民族优秀文化传统，进一步培养学生民族审美情趣。

三、授课对象

国画系

四、教学内容、学时

第 1 章 前期准备与材料搜集 （8 学时）

1.讲授中国传统白描人物造型规律与表现手法。

2.介绍毛笔、墨、绢、纸、色等工具材料的种类、性能及特点。

3.介绍工笔人物画创作的一般规律，通过教师提供的临本或学生搜集的资料确定临摹范本。

第 2 章 制作线稿与分析原作 （40 学时）

以《韩熙载夜宴图》、《捣练图》、《簪花仕女图》为例，临摹传统线描十八描作品，制作线稿。完整临摹经典传统工笔人物画一幅，尺寸要求与原作匹配，使用植物色、矿物色交替渲染，长卷可节选部分段落进行临摹。

第 3 章 总结小结与课后思考 （16 学时）

要求学生熟练运用中国画技法，使用恰当的工具和材料，了解矿物色、植物色的调配方式，掌握分染、罩染、背衬技巧完成临摹，在作品的尺幅、材料、内容、形式上均体现出自己的思考和驾驭材料和技法的能力。逐一点评学生的临摹作业，帮助学生了解个人能力的特点。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：传统人物画白描临摹

教学方法建议：无

六、课程考核

1.考核目标：学生熟练掌握工笔人物画的各项技法，准确讲述临摹过程及原作的创作方式及背景知识。

2.考核方式：平时考勤：10%，积极参加讨论并主动思考，五幅以上白描临摹 ：30%，与临本尺幅相匹配的设色工笔人物临摹作品：60%。

3.考核内容：提交临摹作业。

4.评分标准：根据学生临摹作品水平酌情评分。

七、教材及参考资料

技法和理论书目：参阅《敦煌壁画（唐代）》、《永乐宫壁画》、《李公麟白描人物作品》、《水浒叶子》等《工笔人物画技法与材料研究》。

临摹范本：《韩熙载夜宴图》、《捣练图》、《簪花仕女图》、《虢国夫人游春图》等。

《传统人物画临摹》教学大纲

一、课程介绍

课程号：3127403

学分：3

学时：48

《传统人物画临摹》课程是通过临习古代人物画作品，使学生了解和认识中国画的表现形式、审美意蕴及发展演变，提高对传统绘画的理解能力和欣赏能力。通过临摹，掌握中国画的基本表现形式,了解并掌握中国画的用线造型、用色规律以及传统天然颜料的特性及使用方法等，从而领会传统工笔人物画的艺术特色、精神内涵。进而懂得如何在传统中汲取有益营养，古为今用，创造出更具时代特征的作品。

二、课程目标

1.通过讲课、欣赏作品以及实践，使学生了解中国画的基本表现形式，体会中国画的审美意蕴。

2.熟练掌握毛笔、传统中国画颜料、墨、砚、宣纸、绢等工具材料的性能和使用。尤其是传统纯天然画材有一套极其严格的施色制作过程，了解其特点并掌握使用方法。

3.临摹古代优秀作品，分析研究工笔人物画的造型特点，线的形式美感规律，色的表现方法，使得在今后的创作中能古为今用，继承创新。

三、授课对象

美术学（艺术市场）专业二年级

四、教学内容、学时

内容：1.讲授传统工笔人物画发展脉络，分析工笔人物画的造型特点、造型规律等，讲授工笔人物画的基本技法。

2.临摹古代绢本工笔人物画一幅，较好掌握传统工笔画技法。

周次	教学内容	教学要求	课时
1	讲课：传统工笔人物画发展脉络，分析工笔人物画的造型特点、造型规律等，讲授工笔人物画的基本技法。	使学生加深对传统工笔人物画的认识，了解工笔人物画的基本技法。	12
2	临摹古代绢本工笔人物画一幅。	系统讲授毛笔、墨、纸、绢、砚、纯天然植物色、矿物色颜料、胶矾等的性能及使用方法。 拓稿及白描要求人物比例动态准确，形象生动、线条组织脉络清晰无误，疏密得当，保持临本的艺术特色。	12
3	临摹古代绢本工笔人物画一幅。	较好掌握传统工笔画技法，尤其是绢本绘画要领，天然植物色、矿物色的施色方法、绘制要领等。	12
4	完成作业，统一讲评	分析传统人物画作品的构图特点、施色方法、用线规律等，领会中国人物画独特的审美特征、艺术特色和精神实质。	12

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

采取课堂教学的方式，以临摹实践为主，通过 ppt、画册资料统一讲授，授课中运用讲解示范、个别辅导、讨论、讲评相结合的形式。

教学方法 ：

1.针对低年级学生的实际水平、专业基础等情况，在注意系统性的同时有重点、有选择地加以讲解、辅导、示范。

2.采取讨论式、启发式教学，提高学生学习的兴趣及积极性。

六、课程考核

以课堂作业为学习成绩

七、教材及参考资料

《中国工笔画技法从书》、《中国传统线描技法》、《捣练图》、《簪花仕女图》、《宫乐图》等。

《传统油画研究》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124102

学分：3

学时：48

《传统油画研究》是针对本科大二油画系 专业的一堂创作实践课，在本课中着重梳理作为威尼斯画派的集大成者——提香·韦切利奥（Tiziano Vecellio，1488/1490 年—1576 年）在近 90 年的漫长岁月中创造了数量众多的油画作品，而他不同的创作时期也有着不同的风格变化。在提香不同时期的创作中，最为晦涩并充满不确定性甚至是引起争议的，当属其晚期（1540—1576）创作的作品。通过对其作品的研究使学生了解作为油画技法呈上启下的大师提香的巨大贡献从而理解油画技术的精妙之处。

二、课程目标

通过对其作品的研究使学生了解作为油画技法呈上启下的大师提香的巨大贡献从而理解油画技术的精妙之处。

三、授课对象

本科二年级油画系学生

四、教学内容、学时

内容：在提香大胆的、随心所欲的晚期作品中，画面弥漫着一种反古典主义的、重于绘画表现力而非形象描绘的气息。这种着力于对绘画语言本体的探索，使得绘画从影像再现的功能性桎梏中解放出来，给予绘画一种自主性的地位。这一释放的方向趋近于在具象绘画与抽象绘画之间的“第三条路”，使得提香的作品远离了其同代人的路径。培根认为，“根据瓦雷里的一个说法，感觉就是直接传达的东西，避开了绕圈子或者一个无聊的，需要讲述的故事”。正是从这个意义上来讲，提香的晚期作品处于直面感觉的末梢，或者说呈现了一种意识的本质。这种情况下，在感觉层面上被塑造的“形象”已经表现为客体形状（被画物）的对立状态，“感觉”必须逃离被画之物而成为一个“现象学”式的诠释，而艺术家的死亡则匆忙终结了这种逃离的实验。

提香的晚期风格在他逝世后几个世纪的学院主流美学中一直是个尴尬的存在，直到 19 世纪才被人们所真正重视。因为提香晚期风格中的不完整性、晦涩感和令人费解的“松动”，皆是被古典主义审美法则所排斥的，甚至对于后者而言，是灾难性的。提香松动的笔触所带来的富有解构精神的图像，正是塞尚之后的图像美学所一路探求的核心价值：绘画回归到了绘画自身的内部，拓展至对绘画行动的身体性的捕捉，同时释放了被制图术与“美”的法则所压抑的身体及其精神症候，为我们理解自身的存在开启了一扇大门。因此，只有在 20 世纪之后，提香绘画的晚期风格才被赋予了一种真正的价值与阐释方式，它几乎没有任何违和感地融入到当代绘画所认同的某种美学结构之中——解放绘画，使其放弃一种媒介身份和功能价值，追问自身存在的意义。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：传统油画语言研究通过对提香作品的语言研究和技法分析来使学生了解研习传统油画技法

六、课程考核

1.考核目标：应与教学目标一致

2.考核方式：结课时交上一副提香油画作品临摹

3.考核内容：完成课堂要求的技术标准

4.评分标准：符合教学要求

七、教材及参考资料

艺术家作品照片

《创作构图练习》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127542

学分：2

学时：32

创作构图是通过学习和研究各种绘画（中国画为主）构图，掌握画面构图形式和规律，为创作打好基础。课程安排在第 5 学期。

二、课程目标

掌握绘画（中国画为主）构图的基本规律和法则以及构图的时代特色、个人取向等形式变异、演化。

三、授课对象

本科生

四、教学内容、学时

第一周　讲解中国画的构图基本规律（如计白当黑、折枝法，s\x 形、方形构图等），从完整中国画作品中提炼出线稿和构图稿。

第二周　构图练习。选择性地参照范本进行（如山水、人物、花鸟；传统、现当代等分类）。逐一点评和集体观摩结合进行讲解，要求学生完成数张创作构图练习作业。

第三周　构图的加减法练习，学生构图，教师主义辅导修缮学生作品（从经典作品中寻求规律，比较中西古今在构图方面的相通与不同之处），作范画以求直观效果。

第四周　深化构图练习，结合主题性创作与纯绘画创作，根据学生兴趣与取向因材施教，逐一点评修改和集体教授相结合，并作范画，同时说明构图的规律。

学时 64

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：讲解与示范相结合，逐一点评和集体观摩相结合，课堂内容和延伸发挥相结合。无先修课要求。

鼓励学生多提问题，多交流，多讨论，把此课放在创作的重要位置。

六、课程考核

交 6 张创作构图练习作业。

七、教材及参考资料

《四僧画集》、《四王画集》、《明四家画集》、《元四家画集》、《五代北宋画集》《南宋四家画

集》、《八大山人画集》、《黄宾虹画集》、《潘天寿画集》、《李可染画集》、《傅抱石画集》、《陆俨少画集》、《石鲁画集》、《生命的风景——吴冠中作品集》、《中国花鸟画图鉴》、《中国人物画图鉴》、《中国山水画图鉴》、《中国山水画史》、《中国绘画史》、《今日中国美术》及现当代有影响力画家的文献、画册。

《创作构图与创作实践》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124003

学分：1

学时：16

通过赏析中外优秀作品的构图，讲授创作构图形式美的规律以及具体的构图技法。学生根据所选创作主题，做系列构图练习。

二、课程目标

使学生明确学习创作构图的意义，提高学生的艺术创造力。任务是使学生完成 3 组构图练习，为毕业创作做好准备。

三、授课对象

美术教育系本科四年级学生

四、教学内容、学时

课序	教学内容	课时	单元要求
1	赏析中外优秀作品的构图，讲授创作构图形式美的规律以及具体的构图技法。	3	明确学习创作构图的意义。理解创作构图规律。
2	系列构图练习、指导	13	1、 构图完整。 2、 能突出体现创作主题思想。

1.课堂讲授：约 3 学时。

2.课堂讨论：约占 1 学时。

3.个别辅导：约占 2 学时。

4.单元小结：3 次。

5.教学总结：2 次

6.其它教学环节：参观民俗博物馆。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.教学策略：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合。无先修课要求。

2.方法建议：通过讲授基本理论、答疑讨论、演示技法和欣赏作品相结合的方法，并使用幻灯、投影仪、电脑光盘辅助教学。增加课外参观实地辅导。

六、课程考核

以课堂作业为学习成绩。

七、教材及参考资料

技法和理论书目：参阅《中国民间美术实验教程》、《绘画构图学》、《超现实主义绘画》、《中国美术全集》、《西方现代艺术》等。

《创作实践》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127120

学分：3

学时：48

课程内容概要：

本课首先介绍中国画（根据本课所涉及的专业，如山水、人物、花鸟等）的发展沿革（包括古代、近现代及现当代），赏析重要画家的代表作品，讲解中国画的基本技法、艺术风格和创作规律。用临摹的方法逐步学习和掌握中国画的传统笔墨及多种表现手段。在临摹和创作等形式的实践中，体会中国画的表现语言特点。引导和启发学生并调动其积极性，在认识基本创作规律的前提下，循序渐进，积累素材，拓宽视野，勤于思考，并勇于实践。任课教师酌情安排一定数量的创作训练，使学生们具备基本的国画创作能力。

二、课程目标

教学目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	支撑毕业要求
1.师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			1.1 1.2 1.3 1.4
	1.2 贯彻党的教育方针，落实教育“立德树人”之根本任务			
	1.3 遵守中小学教师职业道德规范，具有依法执教意识			
	1.4 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2.教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想	L		2.2
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基			
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			

3. 学科素养	3.1 获得学科专业素养，理解学科知识体系基本思想和方法 3.2 掌握多样化的专业知识和技能 3.3 具有多元艺术思维和丰富的美术表现力 3.4 形成跨学科的理解力，涵养人文精神 3.5 具备通过艺术改变生活的实践力	M	1.初步了解中国画的发展脉络及艺术特点。 2.了解并实践中国画的基本技法和操作步骤。初步具备中国画的专业基础，同时了解其创作的基本规律，并开展循序渐进的创作训练。	3.1 3.5
4. 教学能力	4.1 熟悉美术课标 4.2 掌握美术课程与教学设计的方法 4.3 具备信息技术知识与技能 4.4 形成丰富的教学技能和教学体验 4.5 能够进行主动的美术教学研究和反思	H	3.根据具体情况分析和解决专业教学设计及研究问题，能够在教育教学实践中，综合运用本学科知识，完成教学任务。 4.掌握相关教育技术（软件、程序等）的基本操作。 5.综合运用美术技能和学科专业知识，以现代技术为辅助，提高美术专业教学的实操性和有效性。	4.2 4.3 4.4 4.5
5. 班级指导	5.1 德育为先，以美启德 5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学 6.2 以美育人、以文化人			
7. 学会反思	7.1 具有终身学习和专业发展意识 7.2 掌握最新的艺术及教育动态 7.3 具有职业规划和发展意识 7.4 具有创新意识和批判性思维，提升美术教育教学实践力	M	6.逐步明确个人发展的基本方向。培养独立思考问题的能力 7.能够提出关于课程的个人见解及发展前景的规划。	7.1 7.3
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能 8.2 可以进行广泛的社会协作与组织管理	L	8.在教学实践中自主形成“小分队”、“学习小组”等形式，进行资源共享与相互合作的学习，具有一定操作能力及团队精神。 9.掌握基本的表达与沟通能力，课程中设有阐述个人观点和创作理念的环节。 10.明确学习目标及具体执行和实施方法。	8.1

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

国画 三年级本科生

四、教学内容、学时

学时：48　　学分：3

课序	教学内容	课时	单元要求
1	本课首先介绍中国画（根据本课所涉及的专业，如山水、人物、花鸟等）的发展沿革（包括古代、近现代及现当代），赏析重要画家的代表作品，讲解中国画的基本技法、艺术风格和创作规律。（支撑课程目标 1）	8	在对中国画整体了解的基础上，对其面貌有直观性的认识，利用作品的可视性加强学生对中国画的直观印象和兴趣。
2	用临摹的方法逐步学习和掌握中国画的传统笔墨及多种表现手段。在临摹和创作等形式的实践中，体会中国画的表现语言特点。（支撑课程目标 2）	20	进一步认识中国画的多种表现手段，在锻炼临摹和创作等实际操作能力的过程中，体会中国画的语言特征。
3	引导和启发学生并调动其积极性，在认识基本创作规律的前提下，循序渐进，积累素材，拓宽视野，勤于思考，并勇于实践。任课教师酌情安排一定数量的创作训练，使学生们具备基本的国画创作能力。（支撑课程目标 2）	20	引导并启发学生，使其掌握创作的基本表现手段，收集并确定创作题材，循序渐进地进行创作训练。作业观摹、讲评。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：无

六、课程考核

1.考核目标：通过考核，检验学生对中国画的发展沿革、重要画家及其作品和艺术风格的掌握情况。通过提交作业的方式，评价同学们学习和掌握中国画的传统笔墨、基本技法等环节的熟悉程度，检验同学们对中国画的表现语言特点及创作规律的理解程度，最终通过作品反映同学们的思考和实际操作能力。

2.考核方式：学生自由命题，任课教师辅导。《创作实践》课，应针对相关专业本科生的特点，安排提交作品。以学生课堂作业作为教师评定成绩的主要依据。

3.考核内容：通过提交作业的考核方式，检验学生对中国画的传统笔墨、基本技法等环节的熟悉程度，检验同学们对中国画的表现语言特点及创作规律的理解深度，考察学生们对中国画的基本语言方式及多种表现手段的灵活运用，以及能否开拓思路和实际操作的能力。

4.评分标准：综合考评：

平时考勤：10%，积极参加讨论并主动思考（学习过程）：30%，期末成绩（完成课程情况）：60%

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

《国画山水》刘学惟 著　中央广播电视大学出版社出版　2010年1月第一版第一次印刷。

《师心师造化》刘学惟著，天津人民美术出版社出版，2006年10月第一版第一次印刷。

2.参考资料：

《中国山水画史》陈传席著 天津人民美术出版社出版，2008年4月

第1版第5次印刷。

《历代论画名著汇编》沈子丞著 文物出版社出版，1982年6月新一版第一次印刷。

《芥子园画传》王概/ 编著 选订者/ 胡佩衡、 于非闇， 人民美术出版社出版，1989年4月第二版第十次印刷。

《中国名画赏析》周林生 主编， 河北教育出版社出版，2004年1月第1版第1次印刷。

《当代艺术理论与实践》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127148

学分：2

学时：32

要求学生通过艺术实践进一步了解我们国家特别是改革开放以来的发展历程，在与社会特别是基层广大人民群众的接触过程中，了解他们的喜怒哀乐、所思所想，从而增强社会责任感，增强艺术创作与社会生活的联系。

二、课程目标

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1.师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范			
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2.教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想			
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基			
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			
3.学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能			
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力			
	3.3 激发创意思维与创新实践能力			
	3.4 具有审美分析与判断能力			
	3.5 拓展广泛的文化理解力			
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力			
4.教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识			
	4.2 熟悉美术课标与教学			
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法			
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能			
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力			

5. 班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学			
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7. 学会反思	7.1 具有专业发展意识			
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态			
	7.3 提升美术教育教学实践力			
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能			
	8.2 广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）一年级、四年级

四、教学内容、学时

一年级第二学期　　7 月 16 日至 8 月 5 日　　共 21 天

1.组织学生选择有自然风光、民族民间风情特色及历史文物三者兼顾的路线和地区进行采风。

2.要求学生以深厚的感情亲身了解广大人民群众的劳动生活状况，深入到山区、农村，尽可能吃住在村里。本单元要求学生掌握在大自然和社会实践中运用速写和色彩写生的手段提高捕捉生活和艺术表现的能力；考察并搜集民间美术资料，包括文字记录、形象写生记录和实物的购买。要求每位学生完成人物速写 20 幅，风景色彩写生 8 幅。创作小草图 2 幅。此单元共安排十天时间。

3.组织学生到沿途历史文物单位参观考察，带队教师应指导学生做考察笔记和文物的形象写生记录，同时给予学生启发讲解和答疑。此单元安排 4——5 天，要求学生返校后每人交“中国传统艺术”或“民间艺术”考查报告一篇，文字要求在 2000 字以上。

四年级第一学期　　8 月 28 日至 9 月 30 日　　共 33 天

1.本次艺术实践主要目的是为毕业创作搜集素材，要求学生带着创作构思深入生活。

2.指导教师应指导学生如何观察生活，在繁杂的生活中寻找艺术创作的切入点；如何构思初步的创作小草图以及如何根据基本的创作构思收集人物形象、生活道具等。

3.为了使学生的创作更好的吸收中国传统和民间艺术的营养，组织学生到沿途历史文物单位参观考察，带队教师应指导学生做考察笔记和文物的形象写生记录，同时给予学生与创作需要的启发讲解和答疑。此单元安排 6—8 天。

4.要求学生以深厚的感情亲身了解广大人民群众的劳动生活状况，深入到山区、农村，条件允许尽可能深入到村里。要求学生根据创作需要画一定的速写和色彩写生，避免依赖照像机收集形象的作法。返校后每位学生交写生作业 30 幅。创作小草图 6 幅。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：1.指导教师要求以专业技法教师为主或与专业理论教师结合指导学生艺术实践。

2.要求指导教师与学生商讨艺术实践地点、路线及出发前的动员。在艺术实践过程中除了指导学生的专业学习外，还应带领指导学生学会与各种机构联系安排工作的能力，关心学生的安全和身体健康。

六、课程考核

实践过程中的纪律与出勤，最后的作品呈现

七、教材及参考资料

艺术实践之前的预习准备、过程记录及课后总结，另外要求听从安排、多加练习

《导向设计》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3129007

学分：1

学时：16

课程内容概要：本课程针对艺术专业学生开设，是艺术专业的主要学科专业课程之一，以理论与实践相结合为主。课程以标识系统化设计为导向，综合解决信息传递、识别、辨别和形象传递等功能的整体解决方案。需要学生具有一定的平面设计的能力，是视觉传达设计在导视设计方面的延伸和扩展。

二、课程目标

1.通过理论的讲授，使学生了解导向系统设计的基本原理、设计程序、系统分析方法。

2.通过考察使学生熟悉不同工艺材料构造和空间形式特征。

3.通过学生分组提案及后期制作，使学生学会团队协作和沟通交流的能力，从项目规划、方案设计甚至包括印刷、色彩、地图制作、空间形式、材料选择、媒体发展等诸多方面进行系统的深入实践。

4.通过开设本课程，使学生了解本学科、本专业方向的前沿发展，熟悉本专业的设计过程、市场运作，具备较强的理论知识、实践能力、工作能力和创新能力，为今后的学习打下坚实的基础。

三、授课对象

本科学生

四、教学内容、学时

第 1 章 概念理解：以全新的视角解读现代导向系统设计。 （2 学时）

1.导向设计的概念

2.导向的分层管理

3.教学进程安排及练习

第 2 章 形式分析：以新的概念方式将标识导向系统进行分类，突出其在景观设计中的新思路和新方式。（6 学时）

1.视觉形态分类

2.应用功能分类

3.应用环境分类

第 3 章 系统设计：系统的设计程序与设计元素的单体训练。 （6 学时）

1.设定参考物

2.结合空间环境

3.创造视觉代码

4.视觉风格定位

5.展开信息设计

第 4 章 实践环节：采用课堂教学与学生练习并行，注意培养学生的思维创新能力，注意锻炼学生的

实践技能。 （2学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：理论与实践教学方法结合，提高学生分享信息、探究解决问题的能力，发挥学生的主体作用，优化学生的学习质量与效果。

六、课程考核

1.考核目标：考核学生对课程理论以及应用实践掌握的情况。

2.考核方式：考查，采用由平时成绩和期末考试成绩的形式。

3.考核内容：平时成绩和期末考试成绩。

4.评分标准：课程成绩由平时成绩（占70%）和期末考试成绩（占30%）两部分构成。平时成绩中出勤、课堂测验、学习主动性等合占50%，平时作业占50%。

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

讲义

2.参考资料：

《标识导视系统设计》洪兴宇，湖北美术出版社，2010-5。

《导视手册》大卫·吉布森主编 王晨晖、周洁译，辽宁科学技术出版社，2010-9。

《导向设计》章莉莉，上海人民美术出版社，2014-4。

《导向系统设计》安德烈亚斯·于贝勒，中国青年出版社，2008-12。

《电脑美术》教学大纲

一、课程介绍

课程号：3127234

学分：4

学时：64

《电脑美术》主要帮助学生熟练并基本掌握图像处理软件 Photoshop，了解图形设计软件 Coreldraw。不仅能够直接在电脑上绘制图画、进行图像处理，还能够对艺术作品进行再加工，使其产生更新奇的效果。明晰电脑输入、绘制、输出等流程，了解常用设备及文件载体，更好的为美术设计创作服务。电脑是工具，美术是内涵，力图将抽象的美术概念和单纯的电脑操作与学生的社会与校园生活结合起来。体现电脑美术学习特点，突出电脑工具的制作优势，交叉、综合运用各种技法，循序渐进地提高学生的操作能力。符合社会对科技与技术相结合的人才的需求，教学上从电脑与美术两方面入手，培养学生的综合能力。

二、课程目标

随着电脑的普及，电脑美术应用软件一个又一个推出，电脑成为一种新兴的艺术语言,它为人们展示出新颖独特的视觉形象，有其自身的技术优势。开设本门课的目的首先是让学生了解与电脑美术相关软件的种类及特性,正确使用电脑这一工具。基本掌握图像处理软件 Photoshop，了解图形设计软件 Coreldraw，不仅能够直接在电脑上绘制图画、进行图像处理，还能够对艺术作品进行再加工，使其产生更新奇的效果。明晰电脑输入、绘制、输出等流程，了解常用设备及文件载体，更好的为美术设计创作服务。

三、授课对象

所有专业本科一年级

四、教学内容、学时

学时：64　　学分：4

周次	课程安排	教学内容	课堂讨论及其它教学环节
1	初步了解 CorelDRAW	第一章　电脑图形与 CorelDRAW 概述 第二章　CorelDRAW 的工具及其选项 第三章　CorelDRAW 的造型及其修改 第四章 布局与排列	课堂讨论 CorelDRAW 基本功能并实际操作
2	使用 CorelDRAW 处理图像	第五章 效果菜单与交互工具 第六章 矢量图与位图 第七章 CorelDRAW 实例与疑惑解答 第八章 电脑图像与 Photoshop 概述	熟悉 CorelDRAW 的各种功能，完成图像处理。
3	初步了解 Photoshop	第九章　Photoshop 工具及其选项 第十章　Photoshop 图像处理 第十一章 图层及其运用 第十二章 图像通道及其使用	课堂讨论 Photoshop 基本功能并实际操作

4	使用 Photoshop 处理图像	第十三章 路径工具与形状工具 第十四章 图像的定制 第十五章 滤镜与特效 第十六章 Photoshop 实例与疑惑解答	熟悉 Photoshop 的各种功能，完成图像处理。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：以教师讲授为主，课堂讲解演示，在实例中讲授具体操作，引起学生兴趣。课下个别辅导答疑，具体问题具体对待。电脑美术作品观摩。提供范画，播放多媒体光盘。安排鉴赏电脑美术作品并组织学生评论，以启发思考电脑美术的发展方向。

六、课程考核

学生课堂讨论和作业的考评成绩为本课程综合考评成绩。

七、教材及参考资料

《电脑美术》王健荣著，湖南美术出版社，2003.12。
《电脑美术》徐林峰，吴有源编著，广西美术出版社，2003.04。
《电脑美术》陈本泉著，山东美术出版社，1999.07。
《电脑美术》门槛创作室编著，中国水利水电出版社，1998.05。

《电视频道形象设计》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3125315

学分：5

学时：80

频道形象设计是基于电视媒体进行频道设计与整体形象设定的课程。该课程立足电视媒体应用，剖析电视媒体与其他媒体的区分与特色，从动态化、系统化、时代化的角度出发，进行电视频道 logo、色彩、呼号、角标、宣传片等系列化形象设计，结合创作实践，完成一体化的栏目包装与应用。

二、课程目标

频道形象设计课程属于数字媒体专业方向课程，旨在培养学生对目前影视媒体中的频道以及栏目的整体形象设计以及表现能力。

本课程要求掌握的知识与基本技能：

（1）通过本课程的学习要求学生了解优秀频道形象设计的类型与设计方法；

（2）要求掌握频道形象设计的定位分析方法以及设计手法；

（3）要求了解频道形象设计的后期播出流程。

三、授课对象

数字媒体艺术专业四年级学生

四、教学内容、学时

课序	教学内容	课时	教学要求
1	1. 频道形象设计与 CIS 的关系	8	调研、讨论
2	2.频道形象设计的定位分析	20	要求每位学生举例讲解
3	3. 频道形象设计	42	课堂陈述、讨论
4	4.频道形象设计后期的制作以及播出 1）频道播出格式 2）节目流程	24	1.个别辅导沟通，鼓励学生创造性思维 2.通过影片观摩了解具体的表现方法 3.提高学生的动手、动脑能力和表现能力
5	学生整理作业，总结课程	6	组织学生评论,教师总结

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：《动态品牌设计》或《频道 logo》

教学方法建议：

1.课堂讲授宣传片创作的相关知识，技巧与设计方法。

2.课下个别辅导沟通，具体问题具体对待，鼓励学生创造性思维。
3.上课方式以实地拍摄指导、赏析授课为主，讲义以多媒体方式准备和演示。

六、课程考核

1.考核目标
本课程要求掌握的知识与基本技能：
（1）通过本课程的学习要求学生了解优秀频道形象设计的类型与设计方法；
（2）要求掌握频道形象设计的定位分析方法以及设计手法；
（3）要求了解频道形象设计的后期播出流程。
2.考核方式
大作业考核（贯穿整个课程）：分组制作的限定条目频道包装设计一套，ppt 演示一份。
3.考核内容：
（1）频道形象设计应用实例调研分析报告一份
（2）创意设计
（3）静态设计
（4）影片后期制作
（5）结课 PPT 汇报
4.评分标准：评分标准从选题、艺术风格、文化性、品牌贴合度等层面进行评价。

七、教材及参考资料

1.教材：
《电视频道品牌包装艺术》郭蔓蔓 世纪工场著 中国广播电视出版社 2006.1。
2.参考资料：
《技术的艺术——影视制作的美学途径》北京广播学院出版社。
《独立制片——从构思到发行的全程指导》北京广播学院出版社。

《雕塑》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3129090
学分：2
学时：32
当代雕塑的认识与雕塑的制作。

二、课程目标

通过这堂课，让学生在老师的指导下了解当代雕塑的现状以及其简单的发展过程，并具有制作雕塑作品的基本知识和技能，从而培养学生对雕塑的理解和审美能力。

三、授课对象

油画专业

四、教学内容、学时

学时：32　　学分：2
第一周　雕塑概念以及发展　（8学时）
第二周　制作雕塑作品　（8学时）
第三周　制作雕塑作品　（8学时）
第四周　最终完成作品　（8学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无
教学方法建议：：鼓励学生多看画册

六、课程考核方式

依据作业完成情况

七、教材及参考资料

雕塑史，鼓励学生去博物馆参观研究各种风格雕塑作品

《雕塑基础》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127004

学分：3

学时：48

头像泥塑“体验”是本课程的展开起点，目的是让学生能够初步掌握雕塑的基本观察方法、造型能力、人物动态、比例关系的规律，达到从总体把握人物的形体、形象特征。通过基础雕塑的造型规律和三维空间思维训练，以此拓展学生的潜能、激发学生兴趣，最终运用到艺术创作中。

二、课程目标

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1. 师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范			
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2. 教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想			
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基			
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			
3. 学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能	H	1.初步了解雕塑(泥塑头像)的发展脉络 2.通过基础雕塑的造型规律和三维空间思维训练，以此拓展学生的潜能、激发学生兴趣，最终运用到艺术创作中。	1.了解中外雕塑（及教育）的发展状态。 2. 学生能够初步把握雕塑的基本观察方法、造型能力、人物动态、比例关系的规律。
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力			
	3.3 激发创意思维与创新实践能力			
	3.4 具有审美分析与判断能力			
	3.5 拓展广泛的文化理解力			
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力			
4. 教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识	M	1.基本掌握专业技能 2.运用现代技术	1.能够在教育教学实践中，综合运用本学科知识，根据具体情况分析和解决专业教学设计及研究问题 2.掌握1—2门现代技术(软件、程序等）的基本操作。 3.综合运用学科专业知识和美术技能，以现代技术为重要辅助，以提高美术专业教学的实操性和有效性。
	4.2 熟悉美术课标与教学			
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法			
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能			
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力			

5. 班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学	M	身心健康发展，养成教育育人科学规律	
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7. 学会反思	7.1 具有专业发展意识	L	建立自信、开拓视野，	学科拓展。
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态			
	7.3 提升美术教育教学实践力			
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能			
	8.2 广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）二年级

四、教学内容、学时

学时：48　　学分：3

课序	教学内容	课时	单元要求
1	概述雕塑发展简史及当代艺术发展的多元性。 泥塑课程（体验）目的。 泥塑头像制作（视频辅助教学）。	8	认识雕塑的媒材基本特征，结合自身成长背景和兴趣特点，思考未来创作问题（创作方法）
2	通过具体示范给学生讲解塑造过程的具体观察方法和操作方法。男模头像写生训练 学生实际操作。	32	从泥塑头像基本操作步骤中体验观察和思考方法，
3	根据每个学生的雕塑进行情况差异，具体沟通个别指导。针对课堂教学中学生提出的问题随时进行讲解和补充。	16	把握了基本的观察方法； 熟悉了模特的基本形体和形象特征； 深入刻画细节和对作品处理效果的整体把握。
4	材料转换方法，介绍基本工艺流程 引导学科拓展、多元思维，		初步了解基本工艺技能操作 结合自身兴趣，从生活中选择理解材料，并在创作中实验应用，
4	课程结束（作业总体讲评，课程总结）		提出问题，小组讨论； 结合自身兴趣自我总结

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：无

六、课程考核

综合考评：

上课考勤占成绩	20%
学习态度及课上讨论占成绩	10%
课程总结（300-500 字）占成绩	20%
期末考核占期末总评成绩	50%

七、教材及参考资料

《双重基础》，美术学院规划教材，抽象造型基础，霍波洋主编，吉林美术出版社。
《现代雕塑简史》，现代艺术杂志社，现代艺术特刊，钱来忠主编。

《动画概论》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3125327

学分：2

学时：32

本课程是动画专业基础课，对于了解该专业起启蒙作用。通过本课程的教学，使学生对动画设计这个专业有一个基本了解，加强学生对于本专业的学习兴趣，具备一定的动画基础知识，为后续专业课程的学习打下必备的基础。

本课程除了从动画的起源与发展、动画的概念与特征、动画的分类，欧美和日本动画发展等基础知识讲起外，还从艺术理论的角度将动画艺术和其他门类的艺术进行对比和区分，讨论了动画和电影、动画和美术、动画和文学以及动画和音乐的关系，并且，本课程参考了其他艺术门类的结构和写法，如《电影艺术概论》、《戏剧概论》、《广告设计概论》等，将动画作为一门艺术来看，而不是技术和艺术的混合体。

二、课程目标

动画概论课程在衔接一年级的基础课和进行的动态速写有针对性的训练的同时，进一步对于之后的动画基础造型、动画场景设计、动画运动规律、原画、动画、二维动画短片制作的学习提供基础理论基础，明确学习目的，达到了解动画、对动画概念有一个正确清晰的认识、形成动画意识并且能够掌握动画学习的方法。

三、授课对象

在准备学习动画技法和相关专业课程的大二本科生

四、教学内容、学时

第一章　动画理论　（4学时）

第一节　动画的起源

1.动画的产生

2.雷诺的贡献

3.逐格拍摄技术和勃来克顿

4.动画电影的发明者科尔

5.动画之父雷诺

第二节　动画的特点

1.“两极分化”的动画片

2.走向写实的动画片

3.动画片的分类

4.动画的特点

第三节　动画的定义

1.动画的定义

2.动画新概念及其批判

第二章　动画同其他艺术的关系　（8学时）

第一节　动画与电影

1.镜头与动画

2.光效与动画

3.表演与动画

第二节　动画与美术

1.单线平涂的美学

2.单线平涂的由来

3.主要来自民间的美术形式

4.动画艺术短片中的美术风格和样式

第三节　动画与文学

1.题材的选择

2.题材的借鉴

3.任务的单纯化和演变

4.大团圆结构

第四节　动画与音乐

1.背景音乐

2.“前景”音乐

第三章　欧美动画　（6学时）

第一节　美国主流动画片

1.关注“主流”的概念

2.美国主流动画片的对象

3.美国主流动画片的表现形式

4.美国主流动画片的结构

5.美国主流动画片的主题

第二节　欧洲主流动画片

1.欧洲主流动画片的特征

2.同美国主流动画片的区别

3.系列片之外的其他主流动画片

第三节　西方非主流动画片

1.什么是非主流动画片

2.非主流动画片同主流动画片的比较

第四章　亚洲动画　（6学时）

第一节　日本动画片

1.日本动画之特点

2.日本动画大师

第二节　中国动画片

1.动画片

2.剪纸片

3 木偶片

第五章　动画艺术短片　（8学时）

第一节　哲理艺术短片

1.物极必反

2.主观主义和机械主义

3.无法沟通

4.宿命论

5.迷惘和困惑

第二节　伦理艺术短片

1.利己主义批判

2.人际新关系

3.古代伦理新诠释

4.人和自然

第三节　抒情艺术短片

1.怀旧

2.别离

3.爱情

4.恐惧

5.诗史

第四节　艺术短片在形式上的探索

1.抽象化

2.摄影和调度上的探索

3.材质的利用

4.可见的变化

5.不同形式的综合

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.教学策略：以课堂讲授为主，观摩影片为辅；同时以电脑多媒体等方式展示文字、图片资料，并适当安排讨论。

2.方法建议：鼓励学生多看优秀获奖动画短片，并截取经典桥段进行摩片练习。

六、课程考核

独立完成论文一篇（不少于2000字），内容：结合时下热门的动画电影，探讨动画本体的相关议题。

七、教材及参考资料

贾否、路盛章著：《动画概论》，中国传媒大学出版社，2005年5月。

黄玉珊、余为政编：《动画电影探索》，台北远流出版事业股份有限公司，1997年。

秦刚：《感受宫崎骏》，文化艺术出版社，2004年1月。

聂欣如：《动画剪辑》上海人民美术出版社，2006年1月。

贾否：《动画创作基础》北京：清华大学出版社2006年。

戴安娜.克兰：《文化产生：媒体与都市艺术》（赵国新译）.南京：译林出版社 2001 年。
张迅、黄天来、孙峰：《材料动画》江苏美术出版社 2006 年。
南希.贝曼、林恩.约翰斯顿：《动画表演规律（赵嫣译）》中国青年出版社 2011 年。
李朝阳：《中国动画的民族形式研究》中国传媒大学出版社 2011 年 12 月。
薛燕平：《非主流动画电影》中国传媒大学出版社，2012 年。
吴冠英：《动画艺术的“语言”特征审美价值》设计纵横，2004.总第 107 期。
赵小波：《法、英、德动画产业发展模式研究》浙江大学出版社，2014 年。
葛竞：《影视动画剧本创作》海洋出版社，2005 年。
戴铁郎、陆江云，项建恒《导演及后期制作》上海人民美术出版社，2008 年。
程曼丽、王维佳：《对外传播及其效果研究》北京大学出版社，2011 年，36 页。
管文虎：《国家形象论》,电子科技大学出版社，1999 年，23 页。
陈晓云：《动画电影：叙事与意识形态》上海大学学报（社会科学版）》，2010 年第 5 期。
王谨：《台湾动漫产业发展的进程及思考》新闻界，2011 年 9 月。
谭玲，殷俊：《动漫产业》四川大学出版社，2006 年。
李雪松：《浅谈数字时代动画专业教育的发展》艺术教育，2010 年 4 月。

《动画运动规律》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127365

学分：4

学时：64

本课程是动画专业的核心课程，是深入把握动画艺术的基础。本课程以案例演示分析动画中的运动规律和原理，深入实质的问题，引导学生用动画手段创造性的还原人、动物以及自然环境的动态。

本课程的原理可应用于二维、三维动画、影视后期制作等广大领域，适用于此专业学生从事于传统动画行业，三维动画，影视片头和广告制作领域等。本课程参考国内外一流动画资料和图片，着重于对理论和技法透彻的分析，本课程在每堂课开始讲解应用的运动规律原理，再通过实例进行具体分析，最后在课堂以及课下布置相应的练习。

二、课程目标

通过该课程的学习，培养正确的观察表现对象动作的方法，使学生掌握物体的运动规律在动画中的表达方式。使学生掌握动画技法和理论，可以提高学生的动画技术水平，以及对动画语言的感知力和把握力，为将来的动画创作打下坚实的基础

三、授课对象

新媒体艺术专业大三学生，经过了大一和大二对基础知识的磨练，无论在技术和理论上都有一定的积累，也学习了部分动画方向的基础课，例如动画场景和角色设计、平面和后期软件、影视视听语言等，通过学习本课程，学生能从技能上满足对动画设计更高层次的要求和手段上的辅助。

四、教学内容、学时

第一章　动画中的运动　（4 学时）

第一节　动画是什么

第二节　运动幻觉的产生

第三节　动画运动原理

第二章　初级专业技法　（14 学时）

第一节　中间动画与加动画的方法

1.加中间动画工作的性质

2.加动画的基本方法

3.检查中间动画的质量标准

第二节　用线造型的方法

1.线条的种类

2.线条的表现手法

第三节　中间线与中间画的画法

1.中间线的画法

2.中间画的画法

3.动画转面图的画法

第三章　中级专业技法　（20 学时）

第一节　如何表现曲线运动

第二节　如何表现人体的运动

第三节　如何表现动物的运动

第四节　如何表现自然现象

第四章　原画技法　（10 学时）

第一节　原画性质和任务

第二节　原动画设计步骤

第五章　背景设计与制作　（10 学时）

第一节　动画背景的功能和分类

第二节　背景设计技法

第六章　动画运动镜头的表现技法　（6 学时）

第一节　动画镜头的运动形式

1.推拉镜头

2.摇镜头

3.移动镜头

第二节　运动镜头的效果实践

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.教学策略：以课堂讲授和实践为主，同时以电脑多媒体等方式展示文字、图片资料，并适当安排讨论。

2.方法建议：鼓励学生多看优秀获奖动画短片，并截取经典动作片段进行参考练习。

六、课程考核

1. 平时课堂练习作业

2. 独立制作一部不少于 30 秒的二维动画短片，如多人协作，则时间累积（例三人合作则时间为 1 分 30 秒），

七、教材及参考资料

《动画技法》，严定宪著，中国电影出版社。

《运动规律》，孙聪著，海洋出版社。

《原画设计》，汪璎，上海人民美术出版社。

《动画的时间掌握》，［英］哈罗德·威特克、约翰·哈拉斯，中国电影出版社。

《原动画基础教程》，［英］理查德·威廉姆斯，中国青年出版社。

《动画造型设计》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127631

学分：4

学时：64

课程内容概要：

学生通过对《动画造型设计》课程的学习，了解动画造型设计的概念及内容，掌握动画造型设计的基本原理和基本技能，转换造型思维，使学生掌握动画造型的规律并能进行独立创作。重点解决动画造型设计中的设计理念及基本制作方式问题。

1.结合上学期的其他课程，灵活应用到动画角色的创作中去。

2.观摩中外优秀影片（主要是动画片），强化对动画角色创作的整体把握。

3.动画造型设计的基本原则

4.动画造型设计与剧本创作、美术设计的关系。

5.动画角色设计的绘制。

6.动画角色的绘制语言（线条语言、色彩表达与运用）

7.风格特征的把握（审美特征和功能特征）。

二、课程目标

《动画造型设计》课程是动画专业一门重要的专业基础课。立足于艺术与相关技术并重与整合，是一门理论与实践相结合的课程。主要的教学目的是要让学生通过对动画造型的理论概念、艺术特征、风格类型，常见形态符号及制作方法等的学习与运用，较为全面地了解不同地域、不同文化背景下的多种造型风格，基本掌握漫画及写实风格的多种动画形象造型，并能根据不同的故事脚本设定运用不同表现方法完成其角色的设计。学习并掌握运用二维、三维计算机动画制作软件来实现虚拟角色的设计。熟悉角色设计制作的流程和创作方法，为毕业设计及动画片创作课程打下基础。

三、授课对象

数字媒体本科

四、教学内容、学时

第 1 章　概念

【教学目标与要求】

掌握动画造型设计的概念

【教学重点与难点】

熟悉和了解不同国家、地域的传统和现代动画风格；掌握不同国家动画制作中的造型设计的各种技巧和类型

【教学内容】

第一节

动画造型设计的定义。动画的分类。
第二节
中国动画史，世界动画发展现状，市场前景、材料动画、实验动画、各国不同的动画造型风格。
第三节
商业动画片

第 2 章　从剧本开始

【教学目标与要求】
独立完成剧本
【教学重点与难点】
一、重点：
移植。
二、难点：
改编。
【教学内容】
第一节
剧本的写作基础
a、如何选题（创新原则，可行性原则）
b、思路和结构（思路、结构）
c、叙述与描写（叙述、描写）
第二节
a、动画剧本的特点
b、动画片的表现题材可以无限宽广，甚至超过电影，其创作的自由想象空间无与伦比。
第三节
动画剧本创作的几种方法
a、原创
b、改编
c、移植
第四节
从剧本到脚本
a、人物简介
b、背景环境
c、外化的东西
d、符合时代特色

第 3 章　造型设计

【教学目标与要求】
了解动画角色设计的定位，掌握动画造型设计的程序与步骤。
【教学重点与难点】
一、重点
动画造型设计中的透视关系以及常规比例关系，转面图的绘制要求。
二、难点
动画造型设计的形式美法则与形的基本要素。

【教学内容】
第一节
动画造型设计的基本原则和基本要素
a、造型简洁
b、新颖奇特
c、个性鲜明
d、时代特色
基本要素:
（1） 曲线与圆弧形
（2） 直线与方形
（3） 斜线与三角形
（4） 多种形的组合
第二节动画造型设计的形式美法则
（1） 对称与均衡
（2） 节奏与韵律
（3） 对比与和谐
（4） 变形
（5） 夸张
（6） 联想综合造型
第三节
动画造型设计
动画造型设计中的透视关系以及常规比例关系，转面图的绘制要求。
1.动画角色设计与定位
a、角色定位的目的
b、角色定位的要求
c、角色的定位
2.动画造型设计的程序与步骤
（1）动画造型设计的程序
（2）动画造型设计的步骤
（3）动画造型设计中的透视
a 平视 b 仰视 c 俯视
1.造型设计的表情设定
2.动态设计
3.服饰设计
第四节
作品风格的确定
a、写实
b、非写实
c、了解各国动画造型绘画风格

第 4 章　动画造型创造性思维的创作方式

【教学目标与要求】

1.用创造性思维的创作方式进行动画设计。着重对维动画角色造型的规律性探索的强调，加强对结构的认识。

2.绘制风格的把握和探索

3.动画角色造型的审美及追求

【教学重点与难点】

重点

行为嫁接、形体嫁接。

第一节

【教学内容】

a、发散性思维

b、联想思维

c、逆向思维

d、形体嫁接

e、行为嫁接

f、立体思维

g、动态思维

1.虚幻性与主观想象

2.简单化与符号化

3.幽默趣味与夸张性

4.地域与民族性

第 5 章　绘制语言

【教学目标与要求】

1.绘制过程中着重对造型形态的理解

2.表现形式的多样化

【教学重点与难点】

一、重点

绘画语言与动画语言的结合

二、难点

绘制风格的把握

【教学内容】

第一节

以线条语言造型

a、卡通式

b、随意式

c、白描式

d、影调式

第二节

色彩表达与应用

a、黄色

b、红色

c、兰色

d、绿色

e、紫色

f、 橙色

第 6 章　实践性教学环节要求

【教学目标与要求】

（1）、使学生将所学的知识应用于实践

（2）、理解发散性思维与集中性思维。

（3）、掌握比较分析法和电脑技术手段。

（4）、重点敏锐的观察力和创造性思维方式。

【教学重点与难点】

一、重点

1.发现价值问题

2.设计表达。

二、难点

1.主题定位

2.设计深化。

【教学内容】

第一阶段　“发现”设计。从动画角度出发，通过对生活中的细节观察或亲身经历感受，提出需要解决的问题，培养学生的敏锐的感知能力及分析能力，学会发散性思维方法。

第二阶段　讨论草图设计方案形成初稿。从多元的视角慢慢向集中性思维聚集，这一过程需要手绘大量草图，比较分析锁定目标。

第三阶段　阶段讲评 ，从多个方向中对草图进一步深化，并借助二维软件表现完善，让学生学会深入挖掘的能力。

第四阶段　文本制作，系统全面的整理课程中的逻辑分析内容，进行文本包装，提高学生整体把握知识的能力

第五节段 作业讲评

四、 学时分配

内容	讲课	习题课	讨论课	调研课	上机	其它	合计
动画造型设计的定义。动画的分类。剧本的创作。	6						6
动画造型设计	6						6
动画造型创造性思维的创作方式	4	8					12
绘制语言		10	10		10		30
参观调研				8			8
作业讲评	2						2
合计	18	18	10	8	10		64

五、先修课程及教学方法建议

先修课程：速写、三大构成、photoshop、AE、PR、美学、心理学等。

教学方法建议：主要采用理论教学与案例分析相结合的教学方法。本课程是一门实践性很强的课程，教师运用课堂实践教学和多媒体教学手段在多媒体教室及画室进行教学。对教学内容中的难、重点讲解与多媒体演示相结合，进行现场操作，加强实践教学环节，以便使学生及时掌握所学的内容，注重提高学生基本素质与实践能力。

六、课程考核

1.考核目标：教学目标一致，要求学生上课认真听讲，做好听课记录按时完成作业，掌握设计方法。

2.考核方式：本课程采用方案设计和课题设计制作形式分阶段考核。

3.考核内容：按照学生动画造型设计思维的表达、创意的特色、作业的认真程度以及完成的及时性。

4.评分标准：由方案设计作业、课题设计作业、平时表现三部分组成。方案设计作业占总评成绩 20% 平时表现（含考勤、问答）占总评成绩 20%。课题设计作业占总评成绩 60%。

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

讲义

2.参考资料：

《动画造型设计》 金林，上海人民美术出版社，2013 年 7 月 第 1 版。

《动画学》王可，辽宁美术出版社，2011 年 4 月，第 1 版。

《动画角色造型》孙元山，辽宁美术出版社 2010 年 8 月，第 1 版。

《动画概论》中国传媒大学出版社，2012 年 5 月，第 1 版。

《动画创作理论》十一郎，清华大学出版社 2014 年 9 月，第 1 版。

《动态品牌设计》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124107

学分：3

学时：48

动态品牌设计是随着当前数字媒体与时间艺术发展应运而生的品牌设计行为。该课程主要研究在数字媒体与多屏幕技术之下，品牌从标识设计、色彩设计到整体形象推广中的动态化转变，以及动态品牌设计的主要手法、创意方式以及设计程序的变化，意在为当下品牌设计提供更加贴合用户需求与情感联结的设计方式。

二、课程目标

本课程主要讲授动态品牌的设计原则、主要类型以及应用方法，结合大量应用案例，分析其在影视、网络、手机、个人数字产品等不同媒体中的应用特点与类型特点。

本课程要求掌握的知识与基本技能：

1.通过本课程的学习要求学生了解品牌设计的基础要素，掌握品牌设计的主要方法；

2.要求了解基于不同应用媒体形象表现的主要手段与方式；

3.要求掌握针对用户以及观众人群进行定位分析的方法；

4.要求能够掌握动态品牌创作的主要软件工具进行创作。

三、授课对象

数字媒体专业三年级

四、教学内容、学时

章节	授课内容	周次	课堂讨论及作业环节
第一章	1.动态品牌的概念 1.1 动态品牌的概念 1.2 动态品牌设计范畴 1.3 动态品牌的发展历程	1	调研、课堂讨论、课后讨论组 布置课题
第二章	2.动态标志设计及创意方式 2.1 视觉表现型 2.2 理念阐述型 2.3 色彩创意型 2.4 修辞手法型 2.5 音乐引导型 2.6 其他	1	根据课题内容提交动态标志创意初期方案 造型基础设计

第三章	3.动态品牌的色彩设计 3.1 色彩设计原则 3.2 色彩与品牌之间的关系 3.3 动态标志标准色与辅助色设计	2	上机操作 标志的动态色彩设计
第四章	4.动态品牌分镜头设计与制作 4.1 动态品牌的 ID 分镜头设计 4.2 动态品牌的制作	2	上机操作 品牌动态分镜头脚本阐释
第五章	5.动态品牌设计程序 5.1 选题及调研 5.2 定位及风格选择 5.3 动态标志设计及色彩设计 5.4 动态品牌 ID 制作 5.5 音乐、声效及特效合成	3	上机操作
第六章	6.整体展示	贯穿第 1-第 3 周	总结、完成作业

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：《视听语言》《分镜头创作》

教学方法建议：

1.课堂讲授动态品牌的相关知识，技巧与设计方法。

2.课下个别辅导沟通，具体问题具体对待，鼓励学生创造性思维。

3，课程内容决定上课方式以多媒体授课为主，讲义以多媒体方式准备和演示。

4.进行动态品牌的设计作品欣赏和探讨，提高学生的审美评判和对动态品牌设计的透彻感悟能力，丰富设计经验，提高设计的创造力。

课时建议：

1、课堂讲授：24 课时

2.个别辅导：随堂

3.课堂讨论：10 课时

4.其他教学环节：相关资料收集阅览，市场调研 8 课时

5.单元小结：4 课时

6.教学总结：4 课时

7.复习考试（专业考试）：6 课时

六、课程考核

1.考核目标

1）通过本课程的学习要求学生了解品牌设计的基础要素，掌握品牌设计的主要方法；

2）要求了解基于不同应用媒体形象表现的主要手段与方式；

3）要求掌握针对用户以及观众人群进行定位分析的方法；

4）要求能够掌握动态品牌创作的主要软件工具进行创作。

2.考核方式

1）平时考核占 20%

2）期末考试占 80%

3.考核内容：

1） 动态品牌的标志造型、品牌演绎分镜头设计一份。

2） 动态品牌设计作品一套，ppt 演示一份。

4.评分标准：评分标准从 logo 平面设计、分镜头描绘准确性风格化、整体动态设计完整性等层面进行评价。

七、教材及参考资料

1.教材：

《动态标志设计》 张亚丽著 人民邮电出版社 2014.5。

2.参考资料：

www.tvtalk.cn

《标志设计教学与应用》张亚丽 陈雅丹编著 高等教育出版社 2004.5。

《电视频道品牌包装艺术》郭蔓蔓 世纪工场著 中国广播电视出版社 2006.1。

《多媒体艺术》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127639

学分：4

学时：64

多媒体艺术是20世纪诞生的艺术形式，主要包括以计算机、数码技术、录像和胶片技术相结合完成的艺术作品，它既是纯艺术的一种，也是电影、电视、广告和音乐画面的常用手段之一。以数码技术为基点，兼容摄影、录像、视频、声音、装置、互动等综合手段进行创作。通过本课程的学习，使学生能够明确多媒体艺术在目前社会中的作用和发展趋势。其次，通过课程中的理论设置与设计实践，使学生能够掌握进行多媒体艺术设计相关的知识和技能，包括媒体传播理论，多媒体技术等。

二、课程目标

1.首先通过本课程的学习，使学生能够明确多媒体艺术在目前社会中的作用和发展趋势。

2.其次，通过课程中的理论设置与设计实践，使学生能够掌握进行多媒体艺术设计相关的知识和技能，包括媒体传播理论，多媒体技术等。

3.最后，通过课程学习，使学生能够运用多媒体艺术，以及相关的数字化技能，进行设计思想的初步表现与表达。

三、授课对象

数字媒体艺术专业三年级学生

四、教学内容、学时

课序	教学内容	课时	教学要求
1	1.多媒体的内涵和概念 2.多媒体艺术的发展和趋势 3.多媒体艺术在目前社会各个领域的应用	4	1.了解多媒体艺术的社会功能和真正内涵。 2.要求学生对社会目前的新媒体形式分组进行调研，以报告的形式明确不同形式多媒体艺术的社会功能。
2	1.信息传播概念的引入 2.不同历史媒体传播的分析 3.报纸，图书的媒体传播能力 4.广播，电视的媒体传播能力 5.多媒体的媒体传播能力 6.网络的媒体传播能力	4	1.了解历史和现有不同媒体的信息传播特点和传播能力 2.要求每位学生举例讲解
3	多媒体元素的分类分析 1.文字的表现力 2.数字图像的概念和各式 3.数字视频和动画的概念和基本格式 4.基本网络语言的概念和各式	4	1.了解不同多媒体元素的媒介表达能力与区别。 2.要求学生能够根据具体的设计需要进行不同媒介形式的表达和使用。

4	1.多媒体艺术设计相关图形软件的分类 2.相关图形软件 photoshop 的应用特点和在多媒体素材处理时的基本使用技巧 3.flash 制作动画和网络图形时的灵活运用技巧和媒体表达方法。	8	要求较熟练掌握该设计软件，进行创意的数字化练习
5	动画脚本的制作设计。	10	要求学生能够运用该软件进行初步的动画设计和数字创意设计，进行脚本的绘制编写。
6	多媒体设计的步骤 1.设计创意和风格定位 2.设计脚本的建立和画面的建立 3.确定合适的新媒体表现方式 4.进行数字素材的选择，设计，制作，组织 5.进行多媒体设计平台的初步设计合成。	20	1.针对设计题目，学生提供一个完整的脚本设计 2.要求学生具有将脚本转化为数字媒体表达的基本能力。 3.个别辅导沟通，鼓励学生创造性思维 4.提供范例，播放多媒体光盘或新媒体艺术形式，以启发创作思路 5.通过幻灯片观摩了解具体的表现方法 6.提高学生的动手、动脑能力和表现能力
7	1.多媒体艺术设计的表现方式与内容的关系 2.动画的视觉流程 3.光影学与视觉效果 4.声音的后期置入 5.多媒体的跨媒体发布	10	
8	学生整理作业，总结课程	4	组织学生评论,教师总结

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：《界面设计》

教学方法建议：

1.课堂讲授多媒体艺术设计的相关知识，技巧与设计方法。

2.课下个别辅导沟通，具体问题具体对待，鼓励学生创造性思维。

3.课程内容决定上课方式以多媒体授课为主，讲义以多媒体方式准备和演示。

4.进行多媒体艺术的设计作品欣赏和探讨，提高学生的审美评判和对数字媒体的透彻感悟能力，丰富设计经验，提高设计的创造力。

六、课程考核

1.考核目标

1.首先通过本课程的学习，使学生能够明确多媒体艺术在目前社会中的作用和发展趋势。

2.其次，通过课程中的理论设置与设计实践，使学生能够掌握进行多媒体艺术设计相关的知识和技能，包括媒体传播理论，多媒体技术等。

3.最后，通过课程学习，使学生能够运用多媒体艺术，以及相关的数字化技能，进行设计思想的初步表现与表达。

2.考核方式

大作业制作（贯穿平时阶段至最终结课）

多媒体艺术设计创意一个，要求有主要镜头的脚本绘制描述，以及最后的光盘电脑作业和网络发布方式。

3.考核内容：

1）选题 ppt

2）框架图绘制
3）素材采集制作
4）界面设计
5）平台与程序设计搭建
6）结课 PPT 汇报
4.评分标准：评分标准从选题、应用性、文化性、交互体验性等层面进行评价。

七、教材及参考资料

1.教材
《多媒体艺术设计》，张亚丽编著，中国电力出版社，2007.04 版。
2.参考资料：
《装饰》期刊。
《艺术与设计》期刊。

《分镜头设计》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127637

学分：3

学时：64

课程内容：本课程是影视、动画设计与制作专业必修的一门专业核心课程，主要介绍影视和动画片分镜头的设计规律，了解脚本分镜头与故事板的基本概念以及设计制作的方式方法，对学生掌握影视动画制作的技能具有重要地位。在一部影视动画的创作及制作的全过程中，影视动画分镜头设计就是体现影视动画片叙事语言风格、构架故事的逻辑、控制节奏的重要环节。从影视动画创作的角度上看，这已是进入视听语言表现层面。这不单是要对全片所有镜头的变化与连接关系进行设计，同时对于每一个镜头的画面声音、时间等所有构成要素作出准确的设定。影视动画分镜头设计实际上是导演对一部动画片的理解和表现的周密思考；同时亦是导演对影片的总体设计和施工蓝图。

二、课程目标

全面了解《分镜头设计课程》的体系、结构，及在动画创作中的重要性。为学生毕业创作奠定基础。理解影视和动画剧本的创作方法，能够进行中短篇影视和动画剧本创作，掌握运动镜头和景别、机位的运用，镜头组接的技巧，镜头画面节奏；运用镜头思维进行画面构图；完成一部影视或动画短片的分镜头脚本绘制。

1.了解动画剧作的概念、特点与创作的基本方法，能够对不同风格、水平的动画剧作具备较为准确敏感的评析能力。

2.掌握影视和动画分镜头的基本概念和制作流程，重点掌握分镜头脚本设计中的各种符号标识意义和制作规范。

3.了解影视动画分镜头的影视特性，理解镜头的概念。

4.重点掌握镜头的运动方式和景别、机位。

5.了解动画分镜头的规律，重点掌握镜头运动的节奏、镜头画面景别变化的节奏、镜头长度的节奏、镜头组接的转场方式。

6.运用蒙太奇语言创作。

三、授课对象

数字媒体系学生

四、教学内容、学时

1.分镜头台本的认识与应用

教学目标和要求：

①使学生掌握动画分镜头的概念。

a、什么是分镜头脚本

b、分镜头脚本在动画制作流程中处于哪个环节

c、分镜头脚本的制作流程

d、分镜头脚本的作用

e、分镜头脚本的类型

② 能够看懂一个简单的动画分镜脚本。

教学重点和难点：

重点是掌握分镜头脚本的概念；看懂简单的动画分镜。

难点是分镜头脚本的作用。

2.影视动画剧本写作

教学目标和要求：

①了解影视动画剧本创作包括哪些内容。

②观摩优秀动画片，了解剧本在动画设计中的作用和表现。

③掌握剧本中人物的设置、关系的构建、性格的体现和类型化的写作技巧。

④能构建基本的动画剧本框架即幕、段落、场、镜头。

⑤掌握剧本的形象性文字写作方式。

教学重点和难点：

重点是掌握运用“真听、真看、真感受”去体验人物，搭建剧本框架，形成故事梗概，掌握剧本的形象性文字写作方式。

难点是指导学生构思剧本，实现剧本的形象性文字写作。

3.分析影片、临摹台本

教学目标和要求：

①了解镜头的基本原理。

②掌握把剧本转化为文学分镜头。

③掌握镜头景别的划分、作用与运用，不同景别镜头的长度。

④了解镜头角度变化的应用，掌握仰俯镜头的感情色彩。

⑤掌握六种运动镜头的功能和运用。

⑥了解轴线规律与跳轴。

⑦了解蒙太奇语言。

教学重点和难点：

重点是掌握镜头语言，景别的运用和运动镜头运用，和镜头的时间长度。将剧本转化为文学分镜，了解蒙太奇语言。

难点是理解轴线规律。

4.主题创作

教学目标和要求：

①了解镜头衔接的基本原理。

②了解镜头的转场方式。

③掌握画面的组接方法。

④理解静态构图中对称和平衡的构图方式，并在实践中加以应用。

⑤了解动态构图的特征，以及与静态构图的差异。

教学重点和难点：

重点是掌握镜头画面的组接方法，运用镜头的思维进行画面构图。

难点是理解动态构图。

5.影视动画分镜头绘制

教学目标和要求：

①了解动画前期创作步骤和任务分工。

②了解动画分镜头的构成法则。

③巩固分镜头绘制的规范。

教学重点和难点：

重点是了解影视动画分镜头的构成法则。

6.作业讲评

课时分配学生学习要求及考核

1.学习要求：要求学生上课认真听讲，做好听课记录按时完成作业，掌握设计方法。

2.考核要求

考试形式：本课程采用方案设计和课题设计制作形式分阶段考核。

评分说明：评分按照学生设计思维的表达、创意的特色、作业的认真程度以及作业完成的及时性进行。由方案设计作业、课题设计作业、平时表现三部分组成。方案设计作业占总评成绩 20%　　平时表现（含考勤、问答）占总评成绩 20%　。课题设计作业占总评成绩 60%

3. 课时分配

内容	讲课	习题课	讨论课	调研课	上机	其它	合计
分镜头的概念的概念	4						4
影视动画剧本写作	8						8
分析影片、临摹台本	7	7					14
主题创作		15	5		5		20
影视动画分镜头绘制		5			5		10
参观调研				4			4
作业讲评	4						4
合计							64

五、先修课程要求及教学方法建议

先修课程：速写、三大构成、素描和色彩、平面设计、多媒体技术等。

教学方法建议：

理论与实践相结合，大量观摩经典影片。通过实践灵活掌握分镜头脚本的构成元素，蒙太奇原理、动画片的景别与构图、轴线规律等。

六、课程考核

1.考核目标：与教学目标一致，理解分镜头设计课程在动画创作中的地位与重要性。

2.考核方式：本课程采用方案设计和课题设计制作形式分阶段考核。

3.考核内容：

3.1.能够进行中短篇影视动画剧本创作。

3.2.熟练使用分镜头台本各种基本符号标识。

3.3.能够将动画片文学剧本转化成形象化系列连续画面的视觉剧本。

3.4.能够以镜头和镜头转场的思维进行画面构图。

3.5.合理地把握镜头画面节奏和声音的节奏。

3.6.设计动画短片和动画广告的分镜头脚本。

4.评分标准：评分按照学生设计思维的表达、创意的特色、作业的认真程度以及作业完成的及时性进行。由方案设计作业、课题设计作业、平时表现三部分组成。方案设计作业占总评成绩 20%平时表现（含考勤、问答）占总评成绩 20% 。课题设计作业占总评成绩 60%

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

讲义

2.参考资料：

《动画分镜头绘制技法》 姚桂萍 ，编著 清华大学出版社，2009 年 3 月第 1 版。

《动画分镜头设计》吴向阳、马斌，编著清华大学出版社，2007 年 10 月第 1 版。

《分镜头脚本设计教程》（彩色版） 乔瑟.克里斯提亚诺，编著中国青年出版社 2007 年 12 月 第 1 版。

《工笔花鸟技法与创作》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127713

学分：3

学时：48

《工笔花鸟技法与创作》课程是在学生对传统中国画的材料和技法有一定了解和掌握的基础上，针对中国画花鸟题材展开的深入学习和创作的专业课程。课程将针对两宋时期的院体花鸟画进行详细研究与临摹。

二、课程目标

课程重点环节设置在对传统工笔人物画临摹上，采取复制品观摩，电子图片共享等交互方式，启发学生较为全面立体的领悟传统花鸟画的美感，掌握基本技法，提升审美能力。通过讲授工笔花鸟技法与创作规律与表现手法，临摹传统工笔花鸟画作品，使学生理解中国传统人物画线描以及色彩的表现力，逐步认识民族优秀文化传统，进一步培养学生民族审美情趣。

三、授课对象

国画系

四、教学内容、学时

第 1 章　前期准备与材料搜集　（5 学时）

1.了解中国传统花鸟画的发展简史、经典流派、经典作品及其主要艺术特征。

2.了解掌握中国花鸟画的工具材料的使用、用笔用墨用色的基本技法、章法、造型、意境等创作规律。

3.了解花鸟画的艺术特征和创作规律，通过搜集素材、提出创作立意、草图设计、技法实践等手段逐步完成原创花鸟画作品。

4.能够从实践的角度分析研究鉴赏中国经典花鸟画作品。

第 2 章　制作线稿与分析原作　（40 学时）

组织并指导全班学生逐一对自己的临摹范本进行分析，讨论，互相提出建议，教师点评。完整临摹经典工笔花鸟画一幅，尺寸要求与原作匹配，使用植物色、矿物色交替渲染，长卷可节选部分段落进行临摹。

第 3 章　花鸟创作与课后思考　（3 学时）

要求学生熟练运用所掌握的中国画技法，使用恰当的工具和材料，完成一张花鸟画创作，在作品的尺幅、材料、内容、形式上均体现出自己的思考和驾驭材料和技法的能力。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：传统工笔花鸟画临摹

教学方法建议：无

六、课程考核

1.考核目标：学生熟练掌握工笔花鸟画的各项技法，准确讲述临摹过程及原作的创作方式及背景知识。

2.考核方式：学习态度（主动学习，认真完成作业并积极参加课堂讨论）占 20%，学习效果（课程结束后完成作业的水平）占 80%。最终提交一幅完整的创作作品，尺幅不小于 40cm*40cm，材质技法不限。

3.考核内容：提交临摹作业。

4.评分标准：100 分制，根据学生临摹作品水平酌情评分。

七、教材及参考资料

《芥子园画谱.花鸟卷》、《宋人花鸟》、《林良》、《吕纪》、《徐渭》、《恽寿平》、《齐白石》、《潘天寿》、《俞致贞》、（人民美术出版社、荣宝斋出版社出版）。

《工笔静物写生与创作》教学大纲

一、课程介绍

课程号：3127491

学分：3

学时：48

这是针对国画专业的三年级本科生开设的一门特色专业课程。随着当代工笔静物画的题材和语言表现范畴的多元化，扩大了“静物”元素的表现范畴，其教学重点是对于工笔静物画写生与创作的思维方法和表现语言的实现方式，以及创作思维方法与形式语言的个性化风格形成的训练，使学生了解创作规律，将技术知识的传授与学生的创作思维有机的结合，从而进入个人风格化的意象创作。教学方向沿承工笔画传统与自身的精神，将主观的思想意识转化为艺术语言形象并广泛的利用媒介材料开发工笔画的表现样式。教学理念是建立在认识理解传统工笔画的思维方式与语言表现特质在当代的沿承与发展的基础上，将西方绘画造型方式与传统工笔画线性平面造型方法相结合，在融入西方绘画的图示表现的构成因素和媒介技术表现的同时，发掘依然可以沿用与保留的一些中国画的传统元素，进行解构与重组。教学方法以“创意写生”为主，其目的是构建个性化的形式语言，探索更广泛的绘画语言表现空间。课程内容分平面形质的静物与立体形质的静物的写生与创作。

二、课程目标

1.教学建立在中国传统绘画与西方近现代绘画源流互融的基础上，通过讲授与写生，学习掌握工笔静物写生的观察方法及表现方法。

2.以近、现代艺术大师与当代艺术作品为参考，提高学生对造型，色彩，构图等视觉要素的认知及技术语言表现能力。

3.在学习掌握工笔传统技法的基础上引导学生探索尝试现代多种材料技法，以“中为主，西为辅”为主导思想，形成具有特色的工笔静物写生与创作方法，探索更广泛的绘画语言表现模式。

4.理解如何从写生转换到创作的过程，培养学生的创造性思维，掌握视觉要素的设计能力，提高创作能力。

三、授课对象

美术学专业二、三年级

四、教学内容、学时

1.讲课（幻灯，画册，范画，多媒体教学）。授课过程：授课时观看 PPT 分析传统和近、现代名家的作品特点与技术方法。

2.静物组合写生（布置背景）或静物自选组合创意练习（背景自选）。由学生自主选择静物组合画面，以对象为媒体，强化自身感受，构图，造型，色计处理及技法运用等。方法采取网络、图书馆收集参考资料与艺术风格范例，针对个人艺术特点的创意与艺术样式选择图片进行组合创作，体现创造性，学习和探索多种材料表现技法。需要画创意草图，要求二张以上构图和色彩设计稿，并与老师讨论通过。

3.课堂作业制作过程中的技法讲授与实际操作。掌握静物写生的观察方法与表现方法，掌握构图，色

彩的设计方法，在写实造型的基础上强化表现因素，利用视觉、材质的转换、解构与重组，组织有情节的作业，学生由主动的选择与综合处理，涉及了个人化的审美与表现，确立发现周围曾经忽略的形态美感和认识，提高对自然物象的敏锐感受力和画面视觉设计意识。

4.单元小结，总结观摩。讲评价作业，组织讨论。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课要求：无

教学方法建议：集体讲授与多媒体教学相结合，网络与图书馆收集参考资料与艺术风格范例，针对个人艺术特点的创意与艺术样式的选择的个别辅导与启结式讨论，总结与探讨结合。

六、课程考核

平时考核，根据作业评定学生成绩。

七、教材及参考资料

《当代工笔静物技法与教学》刘彦著，首都师范大学出版社。
《中国画特质与技法》黄福康著，上海科学技术出版社，2015.3。
《我怎样画工笔花鸟画》 于非闇著，广西美术出版社，2010.12。
《中国岩彩画材料与表现》王雄飞著，中国美术学院出版社，2014.3。
《重彩技法语言解析》唐秀玲著，江苏美术出版社，2008.1。
《金属箔表现技法》张导曦著，岭南美术出版社，2003.12。
《人物十八描示范图》黄羲编绘，华艺出版社。
《中国重彩画材质与表现》 郭巍、赵芳著，云南美术出版社，2002.8。
《绘画迹象论》钟孺乾著，人民美术出版社，2004.11。
《中国画的构图》王伯敏著，天津人民美术出版社，2014.5。
《美国耶鲁大学艺术学院素描教程》（美）伯纳德.切特著，重庆出版社，2005.5。
《Themes in Contemporary Art》，Edited by Gill Perry and Paul Wood. Yale University Press。
《湖笔与中国文化》，马青云著，北京大学出版社，2010.5。
《中国古纸谱》，刘仁庆著，知识产权出版社，2009.4。

《工笔人物写生与创作（1）》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124025

学分：4

学时：64

课程内容概要：

这是一门写生与创作结合的课程，其要点在于如何协调客观表现与主观创作的关系，对人物的描绘从以形为目的上升到“以形写情”的高度。并通过人物写生与环境道具等的创意组合，以及色彩的主观意味的强化，使学生们由写生步入创作状态，感悟艺术源于生活而高于生活的审美提升。

二、课程目标

1.通过课程学习，使学生认识和实践中国画线性造型的方式，掌握以线造型的观察方法和表现方法，并研究线的形式美感规律。

2.通过作业实践，使学生掌握中国画现代人物的着色方式，并寻找有突破性的塑造人物的色彩表现方式。

3.理解生活与艺术创作的关系，了解创作的基本手法。

4.通过课程的训练，了解在面对客观色彩和物象时，如何将其转化为主观创作的方式方法，为毕业创作奠定坚实基础。

三、授课对象

绘画（国画）专业二年级

四、教学内容、学时

第一部分：工笔人物画写生创作构图设计与线性素描稿创制 （32 学时）

1.根据模特和环境，设计 5 张带创作性质构图草图。

2.以线性素描的方式对模特进行写生，在造型中注意情感表达。加入自选或自创的背景或道具，与人物组合成为一个相对完整的线性创作素描稿。

3.设计色彩草图 3 张。

4.根据线性素描以及色彩稿进行勾线，注意线条要体现风格和墨色的变化。

第二部分：工笔人物画作品设色 （32 学时）

根据色彩设计稿，结合客观模特，按工笔画流程进行着色。

注：根据课程进行的需要，随时示范与指导。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

写生实践为主，统一讲授，示范与个别辅导、讲评、讨论的方法相结合，辅以幻灯、录像、图片观摩等方式进行教学。

六、课程考核

1.考核目标：

（1）考核学生是否认识了中国画线性造型的方式，是否掌握以线造型的观察方法和表现方法，是否对线的形式美感规律进行了研究。

（2）考核学生是否掌握了中国画现代人物的着色方式，是否寻找到突破性的塑造人物的色彩表现方式。

（3）考核学生是否理解生活与艺术创作的关系，了解创作的基本手法。

（4）考核学生在面对客观色彩时，是否懂得将其转化为主观创作的方式方法，是否为为毕业创作做好了准备。

2.考核方式：考查

采用提交绘画作品的形式进行评判

3.考核内容：

提交 5 张构图设计小稿，3 张色彩设计小稿，完成一张工笔人物线描作品，一张完整的设色工笔人物画作品

4.评分标准：

（1）构图设计稿要体现出创造性和多样性，展示活跃的创造性思维；占 10%

（2）人物形神兼备，并具有创作意味；占 25%

（3）在线描中能够体现出中国画用线的功能与审美；占 25%

（4）色彩和谐，具有工笔画画体特征的同时具有时代性；占 30%

（5）整体画面具备创造性思维和手段，尤其是画面形色结构要具有创造性。占 10%

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材:

讲义

2.参考资料：

《中国历代艺术——绘画篇（上）》上海人民美术出版社，1994 年 11 月第一版。

《中国历代艺术——绘画篇（下）》上海人民美术出版社，1994 年 11 月第一版。

《中国绘画三千年》外文出版社、耶鲁大学出版社联合出版，1997 年第一版。

《首都师范大学美术学院教师工笔人物画创作与教学研究丛书》荣宝斋出版社，2007 年 9 月第一版。

《画家之路——工笔人物画技法新编》浙江人民美术出版社，2003 年第一版。

《学院工笔：中国工笔画名家学术邀请展》江西美术出版社，2009 年 11 月第一版。

《工笔人物组合与创作》教学大纲

一、课程介绍

课程号：3124007

学分：6

学时：96

本课程通过赏析相关作品，使学生了解并掌握传统工笔人物的多种表现手法。通过对现实人物的写生与创作，使学生完成由光影造型向线造型的转换，掌握工笔人物的造型规律及平面性、装饰性等特征。并逐渐掌握以工笔的形式表现创意人物的组合，探索在当代语境下的表现方式与物象之间的契合。引导学生运用工笔方式刻画人物及人物之间的大小、虚实的形体对比关系，通过加入背景物象，创建人物与环境的关系来表达一定的艺术理念。

二、课程目标

1.通过讲课及欣赏作品，使学生了解和认识中国画线描的不同表现形式，审美意蕴以及发展演变；提高学生对传统线描人物画的理解力和审美能力。

2.通过学习，提高学生对线在中国绘画中造型基础作用的认识。

3.通过临摹，写生，使学生初步掌握线描的特点及以线造型的观察方法、表现方法。

4.通过学习古典作品中不同的线描技法，研究线的形式美感规律，提高学生对中国画线条的韵律节奏的认识，掌握中国画现代人物的造型特征，在继承传统的基础上开拓创新。

5.结合学生各自特点，尝试个性化表现对象。

三、授课对象

绘画（国画）专业三年级

四、教学内容、学时

PPT 讲授“工笔人物组合与创作”的基本要求与训练方法，学习线造型在国画中的意义和法则，传统工笔画至现代的演变和发展等，使学生加深对传统工笔人物画的认识，了解基本技法。讲授中国传统和当代线描精品范例，旨在开拓思路、提高审美意识。PPT 演示历代大师作品的构图、画面处理，并做进一步的分析与讲解。讲解铅笔起稿要领，掌握用线及工笔人物写生的规律，掌握毛笔、墨、纸、绢、砚、纯天然植物色、矿物色颜料、胶矾等的性能及使用方法。

完成由光影造型向线造型的转变，要求人物比例动态准确，形象生动、线条组织合理，引导其向思维向创作转变。讲解传统工笔画技法，尤其是绢本绘画要领，天然植物色、矿物色的施色方法、绘制等。分析工笔人物画作品的构图特点、施色方法、用线规律等，领会中国人物画独特的审美特征、艺术特色和精神实质。讲解画面的整体处理方法，对课程进行点评总结，通过对作业的评价分析，使学生进一步体会中国传统绘画的艺术特征，并如何古为今用，创造出更具时代特征的作品。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：针对班级的实际水平、专业基础等情况，在注意系统性的同时，并有重点、有选择地加以讲解、辅导、示范。采取讨论式、启发式教学，提高学习的兴趣及积极性。

六、课程考核

1.考核目标：应与教学目标一致

2.考核方式：结课时交一幅工笔人物组合与创作作品

3.考核内容：完成课堂要求的技术标准

4.评分标准：符合教学要求

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

《中国工笔画技法从书》、《中国传统线描技法》、《捣练图》、《簪花仕女图》等。

《工笔语言方式探索》教学大纲

一、课程介绍

课程号：3127489

学分：4

学时：64

本课程使学生了解当代工笔语言方式发展的多元性，以当代画家的艺术实验范例为依托，理解审美视野的扩展与审美取向的变化；使学生深入体会从传统到当代工笔语言技法的发展，实践多元化的绘画理念和更为自由的形式语言表现空间。从当代工笔作品语言中解读传统语言的延续与发展，从而突破画种与材料之间的界限，探索传统与现代艺术思维、材料语言形式的互融。材料语言也与国外当代架上绘画的表现材料相互融合，拓展和探索工笔语言表现方式更多的可能性。教学方式是借鉴传统或当代的艺术家的作品语言样式进行创作性临摹，使学生在临摹一种艺术风格语言时，将其融入个人创作中，加深对语言的理解与应用。

二、课程目标

探索工笔语言方式有二个重点：1.了解与掌握中国工笔画的造型语言方式与形式表现规律。2. 研究发现工笔画材料语言和制作技术表现特点，并通过工笔画的工具，材料，制作，技法，将创作思维样式语言在技法语言的实操中得以实现和应用。使学生掌握形式语言，色彩设置，笔墨，材料痕迹（个人印记）艺术格式，样式，等视觉要素的把握程度和设计能力，使作品具有感染力，启发学生对新语言形式感的探索与发现。通过两方面快速、有成效的解决写生向创作的转化，方法：1.写生与意象创作的结合与转换方式，2.风格型的意象创作。同时，进行个性化语言的形成训练，使学员发掘寻找到自己的创作语言符号。

三、授课对象

美术学专业二年级

四、教学内容、学时

1.论讲授，阅览及电教辅助男或女青年人物由写生到创作的组合，演变，创意练习（作业一张）。解析如何从直接写生现实人物形象到有创意情景的创意写生，归纳工笔语言的多种方式（由线的多种形式组合到色材料，痕迹的色彩设置）以掌握纸笔画墨等多种材料的基本性能和初级变化。16 课时

2.单纯的形式感的练习，有具象人或物，山水，花卉，也可以是非具象的，纯形式感的或立体形质的组合。工笔语言样式练习（作业 1 张）通过课堂实验（对各种纸、墨、笔、色综合材料的应用与实际操作。也可通过选择自己喜欢的艺术大师或优秀画家作品的语言样式，应用于个人选择的题材中加以演变。可将现实写生人物与图片或其他景物结合、重叠，做有情境、情节的意象创作，具有“创作写生”的意味。使每位绘者的审美修养，思维方式在写生中也得以体现。创造出具有时代气息和个人风貌的作品。完成由初级写生到对纯语言样式和画面形式感的探索与实践。16 课时

3.创作一张，自选命题，自选语言方式，样式，全面地应用各种综合材料，技法，新语言使其具有个人特点，性格较鲜明，注意风格型的意象创作与写生的结合，利用绘画技术、材料的广泛与互融的制作效果。要求独立的思维，创作的语言意识语言形或感新颖，鲜明具感染力个性特点明确，称要素和画面感受

能力的深入与明确完成一张较完整的独幅创作。 32 课时

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：讲课，实验，示范，辅导，讨论（个别或全体）作业讲译，画册阅览并利用多媒体进行辅助教学。

六、课程考核

平时考核：据作业评定成绩

期未考试：一张工笔创作。

七、教材及参考资料

《当代工笔静物技法与教学》刘彦著，首都师范大学出版社。
《中国画特质与技法》黄福康著，上海科学技术出版社，2015.3。
《我怎样画工笔花鸟画》 于非闇著，广西美术出版社，2010.12。
《中国岩彩画材料与表现》王雄飞著，中国美术学院出版社 2014.3。
《重彩技法语言解析》唐秀玲著，江苏美术出版社，2008.1。
《金属箔表现技法》张导曦著，岭南美术出版社，2003.12。
《人物十八描示范图》黄羲编绘，华艺出版社。
《中国重彩画材质与表现》 郭巍、赵芳著，云南美术出版社 2002.8。
《绘画迹象论》 钟孺乾著，人民美术出版社，2004.11。
《中国画的构图》 王伯敏著，天津人民美术出版社，2014.5。
《美国耶鲁大学艺术学院素描教程》 （美）伯纳德.切特著，重庆出版社，2005.5。
《Themes in Contemporary Art》 Edited by Gill Perry and Paul Wood. Yale University Press.
《湖笔与中国文化》 马青云著，北京大学出版社，2010.5。
《中国古纸谱》 刘仁庆著，知识产权出版社，2009.4。

《公共艺术设计》教学大纲

一、课程介绍

课程号：3127711

学分：3

学时：48

课程内容概要等内容：本课程是视觉传达设计专业中的专业方向课程，在培养方案中为必修课。培养学生要求学生理解公共艺术设计的概念；形成对公共艺术设计认知，理解其与纯艺术、设计的区别及联系。

二、课程目标

学生通过本课程学习，要求学生初步掌握公共艺术设计的分类及表现方式，扩宽在进行艺术设计创作时的思考方式及表达手段；理解并掌握进行公共艺术设计和创意的步骤及方法，学会用艺术的思考方法及创意手段来进行设计。

三、授课对象

视觉传达设计专业三年级学生

四、教学内容、学时

课序	教学内容	课时	教学要求
第一讲	公共艺术设计的概念	4	要求学生理解公共艺术设计的概念。
第二讲	公共艺术设计的要素及体现	4	形成对公共艺术设计认知，理解其与纯艺术、设计的区别及联系。
第三讲	公共艺术设计的表现手法及视觉语言	8	要求学生初步掌握公共艺术设计的分类及表现方式，扩宽在进行艺术设计创作时的思考方式及表达手段。
第四讲	公共艺术设计的创作	32	理解并掌握进行公共艺术设计和创意的步骤及方法。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1．课堂讲授多结合实例分析和演示，理论部分采用多媒体授课讲解，并加入实地调研体验环节，充分调动学生学习和掌握知识的积极性。

2. 课堂作业个别辅导沟通，具体问题具体对待，对不同的教学内容进行提示总结。

3. 积极采用课堂作业训练的方式，学生通过模型的制作，巩固教学中的技法训练方法，提高学生知识的掌握水平和动手能力。

六、课程考核

1.考核目标：应与教学目标一致

2.考核方式：考查（提交设计方案或论文、调查报告、实验报告等形式）

3.考核内容：根据教学目的设定考查内容

4.评分标准：主题突出、立意新颖、图形设计关系统一、色彩和谐、定位准确、注意公共性的视觉语言、思想性强、启发性强、视觉冲击力强（95-90）；作品主题较突出、立意新颖、能体现一定的原创意识。图形设计关系统一、色彩和谐、定位准确、注意公共性的视觉语言、思想性强、视觉冲击力较强（89-80）；主题突出、图形设计关系统一、色彩和谐、编排有序（79-70）；创意欠佳,原创性不强。色彩和谐、编排较有序（69-60）；主题不明确,无创意,画面视觉效果、制作水平较差（60 分以下）

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

讲义。

2.参考资料：

《公共艺术设计》周敬　编著，知识产权出版社，2005 年 1 月。

《公共环境艺术设计》陈敏， 2009-12-1。

《古典油画技法》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127203

学分:4

学时：64

内容概要:《古典油画技法》这门课程，其目的在于使学生更加系统、完整、全面地了解欧洲绘画产生演进发展的源流与历史。通过对欧洲绘画大师作品的研习揣摩使学生了解并掌握欧洲 18 世纪以前的坦培拉（Tempera）绘画技法，并使学生能够深刻的体会到坦培拉绘画技法与油画的关系以及区别，掌握坦培拉绘画技法所特有的美感。从中领会并体验欧洲绘画大师从容严谨的绘画创作精神与状 态，掌握相关的技法材料知识，认识技法与材料在绘画创作中的审美价值。

二、课程目标

1.使学生更加系统、完整、全面地了解欧洲绘画产生演进发展的源流与历史。

2.通过对欧洲绘画大师作品的研习揣摩使学生了解并掌握欧洲 18 世纪以前的坦培拉（Tempera）绘画技法。并使学生能够深刻的体会到坦培拉绘画技法与油画的关系以及区别，掌握坦培拉绘画技法所特有的美感。

3.从中领会并体验欧洲绘画大师从容严谨的绘画创作精神与状态，掌握相关的技法材料知识，认识技法与材料在绘画创作中的审美价值。

三、授课对象

艺术市场专业本科二年级

四、教学内容、学时

学时:64

教学内容:

以理论知识和技法材料讲授作为本门课程的开始， 结合 PPT 资料片、画册阅览、及范画观摩等手段，先使学生对欧洲绘画的发展源流有一个完整的认识，而后转入对其中技法材料的研习。具体方式以临摩欧洲绘画大师（文艺复兴大师为主）完整作品或 作品局部（范画图片）为主。教师通过对每一步骤的讲解、示范、 指导，让学生从制作绘画支持体、调配涂料、颜料、媒介剂、溶剂、 黏合剂入手，直到完成作品。其间教师要根据学生随时出现的问题及难点，适时准确地帮助学生解决、纠正，使之真正了解并掌握这些技法及相关材料知识。在具体实施中，主要以临摩波提切利、波拉约洛、安吉利柯、菲利波•利比、佛朗西斯卡、曼特尼亚、马尔 蒂尼、凡•艾克、安德鲁•怀斯、洛佩斯、等画家的作品为内容。为便于学习及指导，一般应以临摩作品为主，但根据学生意愿和程度， 也鼓励学生以此方法在课后进行写生或创作。最终使学生通过此课程的指定选修与任意选修，能够较为熟练地掌握坦培拉技法。

教学进度、内容与要求：

1.课堂讲授：第一周安排讲授。

2.个别辅导：根据作业进展，全程对每个学生进行辅导。

3.课堂讨论：根据出现的问题，组织专题讨论 1 次。

4.画册阅览：第一周安排画册阅览一次。

5.单元小结：第二周中间做一次单元小结。

6.教学总结：课程结束时做教学总结。

7.复习考试（专业考试）：以基础理论知识和作品水准作为专业考试成绩，分别占 20%和 80%，结课时评定。

序号	教学内容	课时	单元要求
1	欧洲传统绘画产生、演进、发展源流及相关的技法、材料知识的介绍讲授	4	以讲授为主，要求学生做笔记，并结合幻灯、画册、光盘、录像资料片、范画观摩等内容
2	制作涂料、支持体、媒介剂及其它辅助材料，并分别讲解其成分、特性与作用	10	程序、质地严整、讲究，符合该技法要求
3	拷贝画稿淡墨定稿	4	工整、清晰、准确
4	依所学习的技法要求，按步骤深入学习、研究、整理、完成	34	画面完整、深入、基本符合所临摩作品的原貌，确实掌握该技法的特点，特色及相关材料知识
5	总结、讲评	2	学生谈该课程研习体会，教师就每位学生作品做总结性讲评

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：建议开课前应先修中外美术史、素描、色彩等相关课程。

结合启发、讨论式的教学方法，使学生进一步巩固所学知识，开阔视野，加深对绘画作品中技法材料含量的理解和认识。

六、课程考核

1.平时考核：平时出勤率占总成绩的 20%

2.作品审核：以临摩绘画作品效果水准作为期末成绩评定标准，约占总成绩的 80%。

七、教材及参考资料

1.教材：

《坦培拉绘画艺术研究》，刘孔喜著，安徽美术出版社，2017 年 6 月出版。

2.参考资料：

《欧洲传统绘画技法演进三百图》潘世勋编著，广西美术出版社，1992 年 9 月出版。

《油画技法——古方今用》，（法）克劳德•依维尔原著，张汉明译（台湾）伯亚出版事业有限公司，1994 年 5 月出版。

《欧洲绘画大师技法和材料》，（德）马克斯•多奈尔著，杨鸿晏、杨红太译，重庆出版社，1993 年 6 月出版。

《绘画材料研究》，庞涛著，中国华侨出版社，1995 年 12 月出版。

《材料与表现》，张元、马路编著，黑龙江美术出版社，2000 年 9 月出版。

《美术家实用手册•油画》，姚尔畅编著，上海书画出版社，2000 年 7 月出版。

《古典园林设计赏析》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127767

学分:2

学时：40

课程内容概要：本课程面对美术学院环境设计系本科二年级学生开设，设置于第一学期，为专业必修方向课程。主要介绍中国古代园林发展史，并实地考察重要案例，结合现场调研和测绘写生、创作讨论等活动使学生初步了解中国古典园林的发展脉络过程、主要类型、营造理法及空间艺术等，并能展开分析探讨，形成独立见解。

二、课程目标

《古典园林设计赏析》为环境设计专业必修课程，是一门重要的专业理论课程。通过对我国古典园林发展历史的介绍，充实学生知识体系、夯实专业理论基础，并结合感知训练、实地考察研究等，培养学生的专业理解和分析能力。

课程任务与要求主要分为三部分：

1.阅读：教师理论讲述的部分将主要在网络课堂呈现。通过教师提供的材料完成阅读任务，并在课堂上分享、交流学习成果、心得，以分析汇报的形式呈现。

2.实地调研：在前期阅读的基础上，教师带领学生实地考察 2-3 个园林经典实例，并完成视觉笔记与测绘任务，考察前要求学生进行资料收集预习，掌握园林案例历史变迁，锻炼文献检索能力。

3.分析创作：学生对考察的实例进行空间分析训练，尝试以建筑语言解读园林营造。最终分组自选案例进行独立分析，抽取构成要素，以简洁的造型语言制作古典园林空间模型，作为最终考察作业。亦可运用古典园林营造理法自行设计小品并以模型呈现。

研今必先习古，古典园林是我国颇具特色的环境艺术形式，在今天仍对现代设计实践有一定的指导作用。《古典园林设计赏析》以分析创作技法体现对历史理论学习的理解，是理论结合实践的一门课程。作为专业基础课与专业设计课之间的过渡，课程以中国古典园林设计历史与理论梳理为线索，以经典案例具体分析为切入点展开，使学生在进入高年级的完整设计项目前对本专业的历史与理论、对象与方法有一个较为全面的初步认识，并掌握初步的文献检索、资料搜集等方法、加强基础制图、模型制作等专业技能的训练。

三、授课对象

美术学院环境设计系本科二年级学生。

四、教学内容、学时

上篇　中国园林发展概述　（5 学时）

1.园之缘起

2.秦汉气魄

3.魏晋风流

4.唐宋盛景

5.明清雅韵

---恭王府实地调研（5学时）10%

下篇　构园要素与借景　（5学时）

1.立意布局

2.裁山分水

3.园林建筑

4.花鸟鱼虫

5.巧于因借

---讨论-案例分析（5学时）：对调研对象（恭王府花园）或指定案例的造园要素——叠山、理水、花木、建筑等分别讨论，并分析其如何结合呈现景观效果。2-3 人一组，根据指定案例制作案例分析的 PPT。10%

---颐和园调研（5学时）

---颐和园视觉笔记（5学时）10%

---综合创作：考察作业制作（5学时），分组自选案例进行独立分析，抽取构成要素，以简洁的造型语言制作古典园林空间模型。

考察作业汇报（5学时）60%

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：三大构成、基础制图等；

教学方法建议：

1.以现场教学、网课等方式介绍古典园林历史发展脉络、构园要素理法。

2.增加空间感知的练习，培养学生的空间感受的敏锐度。

3.自愿分组，以 PPT 形式对指定案例进行分析，与同学进行讨论作为授课内容反馈。

4.以模型抽象提炼园林空间结构，培养学生的概括与分析能力。

六、课程考核

考核目标：培养学生的专业理解和分析能力、资料检索概括能力，在先修课程基础上进一步锻炼制图、模型制作能力。

考核内容、方式、评分标准：

1.读书笔记。10%

2.场地调研视觉笔记。准备 30 页以上的 A4 白纸速记本，图文并茂 20%

3.小组讨论发言。分组准备 ppt，每人发言 3-5 分钟 10%

4.最终作业。材料自备（刻刀、PVC 版、模型胶等），分组自选园林案例，抽取空间结构，以简练设计语言概括制作分析模型。60%

学生作业以电子文档方式保存。

七、教材及参考资料

1.教材：

刘晓明、薛晓飞，《中国古代园林史》。

刘敦桢，《苏州古典园林》。

彭一刚《中国古典园林分析》。
贾珺《中国皇家园林》。
顾凯《江南私家园林》。
2.参考资料：
童寯：《江南园林志[M]》.北京.中国建筑工业出版社.1984。
汪菊渊：《中国古代园林史[M]》，中国建筑工业出版社，2012。
张家骥:《园冶全译[M》]，山西人民出版社，1993。
杨鸿勋：《江南园林论[M]》，上海，上海人民出版社，1994。
金学智：《中国园林美学[M]》，北京，中国建筑工业出版社，2005。
陈从周：《说园[M1》，上海，同济大学版社,1994。
王欣：《如画观法[M1》，上海，同济大学版社,2015。
董豫赣：《玖章造园[M1》，上海，同济大学版社,2016。
孟兆祯：《园衍[M1》北京，中国建筑工业出版社，2012。
汉宝德：《物象与心境[M1》，北京，生活·读书·新知三联书店，2014。

《广告设计》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124026

学分：5

学时：80

广告设计是广告策划所决定一系列策略的具体化，在整个广告活动中处于核心地位，为后续环节提供战略的依据和具体的计划，并对其他环节具有鲜明的约束作用；通过本次课的教学，使学生了解广告的定义分类与历史的发展过程，掌握广告的基本理论知识，熟悉广告公司的组织机构和工作流程。

二、课程目标

带领学生了解广告设计的基本概念和原理，了解现代广告的发展趋势，掌握广告创意思维的方法和技巧，以及各类广告形式的特点和工艺流程，从而具有一定的平面广告创意设计的能力。

培养学生能够根据广告主的要求和广告目的，制定广告策略，提炼广告诉求概念，运用独特的创意和表现方法设计广告图形文，以适应在平面媒体传播的需要。

三、授课对象

视觉传达设计专业本科三年级学生。

四、教学内容、学时

广告设计概论

例：

第 1 章　广告设计理论教学模块　（22 学时）

1.广告设计概述（2 学时）

2.广告设计要素（2 学时）

3.广告创意设计（6 学时）

4.广告媒体形式（6 学时）

5.广告设计流程（6 学时）

第 2 章　广告设计实践教学模块　（58 学时）

草图绘制（12 学时）

1.以实际项目进行广告设计草图绘制

课堂讨论与创意审查（46 学时）

1.学生陈述作品

2.师生作品分析、讲评

3.作品修改意见探讨

4.创意作品审查

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.案例教学:搜集大量广告设计案例 ,组织学生鉴赏,归纳总结,为后续设计打下基础； 2.启发性教学:提出问题或实践教学中发现问题,引导学生系统地、综合地运用基础知识和专业知识来分析问题,即培养学生运用所学知识提高分析问题的能力。

3.讨论教学:对设计中存在的问题，进行现场讨论,以激发学生学习兴趣,并及时发现不足,在实践中充实自我,完善自我。

4.辅助教学:利于多媒体课件、影碟、录像、投影仪等现代教学工具辅助教学。

六、课程考核

1.考核目标：应与教学目标一致

2.考核方式：该课程为考查，按学习态度（考勤）＋平时作业（训练）考查＋作品考核。

3.考核内容：

主要考查学习者平时的学习态度。在项目教学的实施过程中，平时考核包含了考勤、与师生之间的沟通交流（讨论）情况的考核。

其中，平时作业考查学生对理论的掌握程度，根据学生的发挥情况给予适当的评价；实践部分包括在课程中期的实训或练习项目考查。

最后，大作业要求学生进行分析评价，阐述其设计思路和优劣。

4.评分标准：

①学习态度（考勤）（10%）

②平时作业考查（30%）

平时作业考查分为理论与实践两个方面。其成绩为所有考查内容的平均值。

③设计作品考核（60%）

最终的成绩的核算：

学生的最终成绩由出勤、平时成绩和大作业相加得到（大作业都完成的情况下开始核算最终成绩）

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

何洁，《平面广告设计》：从概念到表现的程序和方法，中南大学出版社

2.参考资料：

《广告策划与设计》：21 世纪艺术设计专业“十二五”规划教材—广告策划与设计- 2013 年 8 月 1 日。作者：杨晓飞、王坤。

《国画基础》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3128002

学分：3

学时：48

通过讲授工笔花鸟画的发展历史、历代代表画家、代表作品及艺术成就，使学生逐步认识民族优秀文化传统，培养学生民族审美情趣。针对工笔造型能力进行基础训练，使学生对传统中国工笔花鸟画有正确的初步认识。

二、课程目标

了解工笔花鸟画所用工具材料的种类和性能，认识其特点、掌握其使用方法。 临摹古代工笔花鸟画，掌握入门技法。

三、授课对象

美术学（师范）本科二年级学生

四、教学内容、学时

课序	教学内容	课时	教学要求
1	讲授工笔花鸟画发展历史，分析了解其特点、规律	3	全面了解工笔花鸟画的艺术规律，加深对传统文化的认识，学习工笔花鸟画基本技法。
2	通过对宋代工笔花鸟画的临摹，讲授工具材料、笔法墨法	15	学习认识各种题材的物态画理，初步掌握对笔墨的运用，完成白描稿。
3	临摹宋代工笔花鸟作品 1 幅，讲授设色方法	30	进一步加强对用笔、用墨、用水、用色以及章法布局的全面了解、运用、认识。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：教学中运用幻灯、录像、光盘、范画、步骤图、课堂示范、画册阅览等手段，使学生对本学科加深了解，培养学习兴趣，提高学习质量。

六、课程考核

以课堂作业作为学习成绩

七、教材及参考资料

《芥子园画谱（花鸟）》、《宋人花鸟画册》、《恽寿平》

《花鸟技法与创作》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124008

学分：3

学时：48

《花鸟技法与创作》课程是《国画基础》之后的进阶课程，是在学生对传统中国画的材料和技法有一定了解和掌握的基础上，针对中国画花鸟题材展开的深入学习和创作的专业课程。本课程通过技法与创作实践增进学生对花鸟画基本技法、绘画材料、造型方式、审美意蕴的认识；通过对历代花鸟画经典流派和经典作品的分析解读，引导学生进一步了解花鸟画的艺术特征和创作规律；并一步步具体指导学生通过搜集素材、整合资料、提出创作立意、草图设计、集体讨论、技法实践、逐步制作完成等过程进行创作练习，完成原创花鸟画作品。通过本课程的教学，使学生在传统绘画中汲取有益营养，从而提高自身的创作实践能力及综合艺术素质与修养。

二、课程目标

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1. 师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范			
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2. 教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想		1.了解中国传统花鸟画的发展简史、经典流派、经典作品及其主要艺术特征。	2.2 了解一个画科的产生与发展离不开一代代艺术家求真、求美的精神与不懈努力，是人类追求真与美的典范，以此影响学生不断培植自身的人文底蕴与求真求美的精神，为教师教育夯实职业根基，做底蕴深厚的教育工作者。
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基	M		
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			
3. 学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能	H	2. 了解掌握中国花鸟画的工具材料的使用、用笔用墨用色的基本技法、章法、造型、意境等创作规律。 3.了解花鸟画的艺术特征和创作规律，	3.1 学习花鸟画技法，理解传统花鸟画科的基本创作方法，形成一定的中国画专业素养；强化中国花鸟画的创作创新能力。 3.2 了解花鸟画科和其他中国画画科的联系，强化多元艺术思维，提升绘画表现力，独立完成花鸟画作品的构思和创作。 3.3 在创作实践活动中形成创新意识，学习运用创意思维和创造方法。
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力	M		
	3.3 激发创意思维与创新实践能力	H		
	3.4 具有审美分析与判断能力	M		

	3.5 拓展广泛的文化理解力	L	通过搜集素材、提出创作立意、草图设计、技法实践等手段逐步完成原创花鸟画作品。 4.能够从实践的角度分析研究鉴赏中国经典花鸟画作品。	3.4 能够对中国花鸟画作品和现实中的花鸟形象进行感知、评价、判断与表达。 3.5 从传统文化和美术史的角度理解花鸟画作品，在广泛的文化情境中认识中国花鸟画，涵养中国人的人文精神。 3.6 将绘画实践和生活进行联系，通过绘画创作的手段丰富、美化生活。
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力	L		
4. 教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识		5.注意教学的手段和方法，使用 PPT 教学课件、课堂讨论、教师花鸟画技法示范、个别辅导等教学手段结合，做到理论联系实际。	4.5 了解教育教学实践中，应该如何根据具体情况，综合运用本专业知识，分析和解决美术专业课程的教学设计问题。针对教学中存在的问题进行反思和专研，对教学进行优化和改进，形成一定的教学研究能力。
	4.2 熟悉美术课标与教学			
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法			
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能			
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力	L		
5. 班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学		6.引导学生在传统绘画中汲取有益营养，从而提高自身的创作实践能力及综合艺术素质与修养。	6.2 积极进行教学实践尝试，以花鸟画为契入点，向学生和社会传播中国优秀传统文化艺术。
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人	L		
7. 学会反思	7.1 具有专业发展意识	L	7.在教学过程中培养学生对中国画的学习和思考能力	7.1 具备中国画的专业学习和知识获取能力，能够反思个人花鸟画专业能力的优劣，结合自身的兴趣与专长，形成专业发展的意识。
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态			
	7.3 提升美术教育教学实践力			
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能	L	8.指导班级讨论，安排学生逐一对自己的创作构思、草图进行陈述，并与同学一起分析，互相提出建议。	8.1 具有团队意识和协助精神，掌握沟通合作能力，能够和同伴进行有效的沟通，尝试组建学习共同体。
	8.2 广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）三年级学生

四、教学内容、学时

学时：48　　学分：3

课序	教学内容	课时	单元要求
1	1.讲授花鸟画发展简史、历代代表画家、经典作品。 2.介绍毛笔、墨、绢、纸、色等工具材料的种类、性能及特点。 3.介绍中国花鸟画创作的一般规律，布置创作素材的搜集和绘画材料的准备。 （支撑课程目标 1.2.3.4.5.6）	5	1.要求学生了解中国花鸟画的艺术特点，重要流派及代表画家和经典作品，认识民族优秀的文化传统，提高审美情趣。 2.要求学生进一步掌握中国画工具材料的使用方法，能根据自己需要灵活选择。 3.要求学生搜集资料并进行创作构思。
2	组织并指导全班学生逐一对自己的创作构思、草图进行陈述，讨论，互相提出建议，教师点评 （支撑课程目标 3.5.7.8）	5	要求学生搜集整理写生稿、资料图片、名家作品等创作素材，并完成一些创作草图，从内容到形式多方面进行比较，选取较好的进一步修改完善。
3	通过不断交流、具体技法示范、反复修改调整创作稿等方式，指导学生逐步深入完成一张花鸟画创作 （支撑课程目标 2.3.4.5.6.7.8）	33	要求学生熟练运用中国画技法，使用恰当的工具和材料，完成一张花鸟画创作，在作品的尺幅、材料、内容、形式上均体现出自己的思考和驾驭材料和技法的能力。
4	结课总结 （支撑课程目标 2.3.7.8）	5	逐一点评学生创作作业，帮助学生了解个人能力的特点，以利明确今后学习发展的方向。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：针对本班学生专业基础、学习态度及接受能力等综合情况，遵循由浅入深、由简到繁、由易到难循序渐进的学习方法，有重点地选择加以讲解、辅导、认真贯彻教书育人方针。教学中贯彻启发式、讨论式的教学方法，引发学习兴趣，调动学习积极性。

六、课程考核

综合考评：学习态度（主动学习，认真完成作业并积极参加课堂讨论）占 20%，学习效果（课程结束后完成作业的水平）占 80%。

七、教材及参考资料

1.参考资料：

《芥子园画谱.花鸟卷》、《宋人花鸟》、《林良》、《吕纪》、《徐渭》、《恽寿平》、《齐白石》、《潘天寿》、《俞致贞》（人民美术出版社、荣宝斋出版社出版）。

自学内容：

临摹研习宋元明清近代诸花鸟画名家的经典作品，积累花鸟画的技法经验和构图、立意、造型、色彩、安排整合画面的创作经验。

到自然中去，对照真实花卉景物写生，搜集和积累创作素材，体验自然中的花卉禽鸟所带来的真实感受与情趣。

独立进行花鸟画创作练习和新技法尝试。

《绘画综合材料研究》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127433

学分：3

学时：48

本门课程主要通过 ppt 讲义使同学们比较全面、客观、系统的了解绘画综合材料的起源及其发展，帮助同学们分析中外艺术大师的综合材料绘画佳作。逐渐理清思路，打破固有的架上绘画表达方式与媒介限制，鼓励大家尝试使用各种架上与非架上材料来进行综合材料绘画的创作，使其作品能更好的反应当下时代的独特审美需求。

二、课程目标

本门课程重在培养学生的一种超越以往束缚的审美思维，将原本学生所具备的具象审美的能力进行重新提炼，使其适应以一种全新的方式来观察事物，并鼓励其尝试用各种新兴材料来输出情感与情绪表达审美理念。综合材料绘画的研究课程对于培养一名优秀的美术学本科毕业生来说非常重要，能使得学生更好的顺应当今时代的多样化审美趋势。能更好的锻炼学生的多角度的思维方式与观察方式，并勇于尝试时代最前沿的科技与材料。以物质的哲学概念为源头，结合现代艺术发展的特征，以理论和实验相结合的方式，阐释和理解观念与材料，创新思维与探究精神的关系，全面综合地开发视觉创造潜质。

适应艺术风格和表现呈多元发展以及艺术个性得以充分体现的需要。为丰富表现手段，在创造素质全面提升的前提下，为毕业创作做准备。

通过对绘画直接和间接材料的性质和表现特征的了解运用，在结合创意的过程中，能动地选择材料，组织材料，以最恰当、贴切的综合方式表叙审美意向，在通过对必然与偶然性的有效控制中，体现材料本身的魅力。

三、授课对象

油画专业本科二年级

四、教学内容、学时

第 1 章　绘画综合材料的发展脉络（课堂 ppt 讲义）　（2 学时）

1.绘画综合材料概述

2.绘画综合材料的起源

3.绘画综合材料的表现方式

4.绘画综合材料的独特属性

第 2 章　绘画综合材料的佳作赏析（课堂 ppt 讲义）　（2 学时）

1.西方现代综合材料绘画

2.西方当代综合材料绘画

3.中国现代综合材料绘画

4.中国当代综合材料绘画

第 3 章　综合材料绘画的创作　（40 学时）

1.与每位同学沟通，确定其创作方向

2.在创作过程中对每位同学提出建议

第 4 章 最后点评　（4 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：主要通过大量欣赏名家大师的杰作后，启发同学们利用各种感官来进行抽象的思维与表达。鼓励大家通过音乐，单纯的色彩，某种情绪与情感为创作的灵感，将其通过架上抽象的方式进行表达。并鼓励大家研究书法艺术，将其点划与章法纳入到抽象绘画的创作中来。

六、课程考核

1.考核目标：考查同学们抽象绘画创作的能力。

2.考核方式：考查，通过学生最后提交至少一幅抽象绘画原创作品。

3.考核内容：学生在课堂上原创的一幅抽象绘画作品。

4.评分标准：平时的出勤率占 30%，最终作品占 70%。

七、教材及参考资料

1.教材：

《艺术家的真实》 马克罗斯科的艺术哲学，【美】马克罗斯科 岛子 译，广西师范大学出版社 2009 年 7 月第一版。

2.参考资料：

《康定斯基论点线面》【俄】康定斯基 罗世平，译，2003 年中国人民大学出版社。

《绘画综合材料与技法研究》教学大纲

一、课程介绍

课程号：3127494

学分：4

学时：64

本课程是以学生创作的方式探索工笔重彩画材和水墨材质完美融合的综合材料与技法实验性课程。

二、课程目标

该课程学习的目的建立在工笔、水墨语言性质上，是对技法表述空间的材料实验，是提升、弥补、扩大了综合语言的表达范畴，遵循工笔、水墨材质特性的基础上的有效结合。

1.加强了工笔、水墨性格。

2.提高了技法表现力。

3.拓宽学生运用技法手段丰富绘画表现语言的能力。

三、授课对象

绘画（国画）专业三年级

四、教学内容、学时

课序	教学内容	课时	教学要求
1	女青年全身像 （纸本）	24	以写生方式、材料制作 （矿物质颜料、丙稀颜色等）
2	实物局部抽象化材料制作	16	以线和形体形状为基础，尝试材料本体语言的意义和价值。
3	无物体训练 （纸本）	24	着重训练水墨材质和其它材质的相溶性，遵循水墨特质的语言审美取向。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课要求：无

教学方法建议：讲课、示范、启发式讨论、参观阅览与辅导教学相结合。

六、课程考核

1.平时考核：

根据作业评定学生成绩。

2.期末考试：

命题制作。

七、教材及参考资料

1.参考资料：

敦煌石窟艺术》、《永乐宫壁画全集》、《法海寺壁画》、《宋人小品临摹技法》、《中国历代造型艺术》、《中国工笔画》、《中国民间画诀》、《中国古典工笔人物画临摹教程》、《色彩学》、《中国绘画三千年》、《画家之路——工笔人物画技法》。

《基础摄影》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3125066

学分：3

学时：48

通过本课程的教学使学生基本了解和掌握摄影的整个过程；达到一定的拍摄实践能力和暗房冲洗胶卷放大照片的能力；同时使学生在对本课程的学习和实践过程中提高对摄影作品的分析和鉴赏能力。

二、课程目标

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1. 师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范			
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2. 教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想			
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基			
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			
3. 学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能	M	1.初步了解摄影学科。	1.通过本课程的教学使学生基本了解和掌握摄影的整个过程； 2.达到一定的拍摄实践能力和暗房冲洗胶卷放大照片的能力； 3.使学生在对本课程的学习和实践过程中提高对摄影作品的分析和鉴赏能力。
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力			
	3.3 激发创意思维与创新实践能力	M		
	3.4 具有审美分析与判断能力			
	3.5 拓展广泛的文化理解力			
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力	M		
4. 教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识		2.基本掌握专业技能 3.运用现代技术	1.能够在教育教学实践中，综合运用本学科知识，根据具体情况分析和解决专业教学设计及研究问题 2.掌握1—2门现代技术（软件、程序等）的基本操作。 3.综合运用学科专业知识和美术技能，以现代技术为重要辅助，以提高美术专业教学的实操性和有效性。
	4.2 熟悉美术课标与教学	H		
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法			
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能	H		
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力			

5. 班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学			
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7. 学会反思	7.1 具有专业发展意识		4.培养独立思考能力	1.明确个人发展基本方向。 2.提出关于本课程的个人见解和建议。
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态	M		
	7.3 提升美术教育教学实践力	M		
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能		5.具有一定执行力及合作意识	1.基本掌握表达和沟通的能力，课程中设有阐述个人观点及创作理念的环节。 2.在教学实践中自主形成“微团队”、“自由小组”等形式，进行相互合作、资源共享性的学习。 3. 明确学习计划及具体执行及实施方法。
	8.2 广泛的社会协作与组织管理	L		

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）二年级

四、教学内容、学时

学时：48　　学分：3

课堂讲授 20 课时

个别辅导（拍摄、暗房）28 课时

教学总结 1 次

课序	授课方式	教学内容	教学要求
1	课堂讲授	如何培养摄影家的眼力；照相机和镜头的使用；感光材料的原理；摄影构图；	讨论怎样才算是一张好照片
2	拍摄实践	拍摄运动物体和控制景深范围作业四张；	学生初步了解照相机快门和光圈在摄影过程中的作用
3	拍摄实践	拍摄构图作业六张	掌握摄影构图的各种因素
4	课堂讲授	曝光控制；摄影棚用光方法；黑白摄影滤光镜的运用	要求学生掌握正确的曝光方法及光的性质和运用
5	拍摄实践	灯光房实践拍摄黑白静物和黑白人像	掌握灯光房的基本布光方法
6	课堂讲授	黑白胶卷的冲洗与黑白照片的放大方法	初步认识暗房
7	暗房实践	黑白胶卷冲洗与黑白照片放大 最后进行教学总结	掌握黑白胶卷的冲洗和黑白照片的放大方法

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：课堂教学采用讲授与幻灯、示范操作相结合的教学方法。
运用开放式教学，鼓励学生多提问交流、勤拍摄。
个别辅导注意因材施教，注重作业讲评。

六、课程考核

平时作业占期末总评成绩 60%
期末考核占期末总评成绩 40%

七、教材及参考资料

要求学生对摄影史有基本了解。
要求学生多进行课外拍摄。
1.教材：
《摄影基础讲义》 陈 纲。
辅助教材：《美国纽约摄影学院摄影教材（上下册）》中国摄影出版社。
2.参考资料：
《西方摄影流派与大师作品》，林 路，浙江摄影出版社。

《基础制图》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124079

学分：3

学时：64

课程内容概要：

本课程从介绍绘图在环境艺术设计中的作用和制图的技能要求开始，介绍制图的基本知识和工具。重点教授投影的基本知识，正投影三视图的绘制方法。详述点、线、面和体的投影及其特征，重点讲述体块和面相交的投影特征。在此基础上，讲解轴测投影的形成过程和图形的轴测图画法，重点教授正等轴测图和斜二轴测图。讲解阴影的绘制方法，阐述透视的原理、类型及其特点。详述一点透视和两点透视的画法，令学生能够独立完成透视图。最后，讲述制图规范的基本知识，讲解建筑、室内和景观各类工程制图的图纸类型、图标和表达特点，以及各类图纸的画法。轴测图和透视图与各类工程图纸的配合使用方式。

二、课程目标

作为环境设计专业的基础课程，培养学生专业设计的识图、制图和绘图能力。具体目标包括：培养学生了解各种投影法（主要是正投影法）的基本理论及其应用。培养学生具备绘制和阅读建筑工程图的能力。培养学生具有一定的空间思维能力、空间分析能力和空间几何问题的图解能力，能够独立绘制专业性的三维图纸。培养学生认真负责的工作态度和严谨细致的工作作风。

本课程为本科二年级开设，为三年级的室内设计、景观设计和建筑设计课程中，能够独立绘制设计方案图纸奠定基础，也是学生毕业后走上工作岗位的基本专业技能，从基础教育层面支撑本科生的综合培养计划。

三、授课对象

美术学院环境设计系本科二年级学生

四、教学内容、学时

第 1 章　绪论　（4 学时）

1.制图的基本知识

1.1 制图的学习目的

1.2 建筑图样

1.3 基础制图课程的目的

2.中外古今制图概述

3.学习内容介绍

4.制图的学习方法

第 2 章　投影的知识　（4 学时）

1. 投影及其特征

1.1 概念描述

1.2 中心投影、斜投影、正投影
2. 正投影及其特征
2.1 正投影图的形成
2.2 正投影图的特征
3. 基本形体的投影
3.1 形体投影的形成
3.2 形体投影图识
4.组合形体的投影

第 3 章　点线面的投影　（6 学时）

1. 点
1.1 点的空间位置
1.2 点的三投影特性
1.3 辅助投影
1.4 两点的相对位置
2. 线
2.1 线的空间位置
2.2 直线对投影面的位置及投影特性
3. 直线上的点
3.1 点在线上
3.2 点不在线上
4. 直线的实长和倾角
5. 两直线的相对位置
5.1 相交和平行
5.2 交叉和垂直
6. 面的投影
6.1 平面的确定方式:
6.2 投影特性
6.3 平面对投影面的特性
6.4 投影面垂直面
6.5 投影面平行面
6.6 一般位置平面
7. 平面上的直线和点
7.1 直线在平面内的条件是
7.2 直线与平面平行的几何条件
7.3 平面上的点
7.4 平面与平面
8. 旋转法

第四章　直线与平面及两平面的相对关系　（6 学时）

1. 直线与平面、平面与平面平行
1.1 直线∥一般平面平行
1.2 直线∥投影面垂直面

1.3 投影面垂直面∥投影面垂直面
1.4 一般平面∥一般平面
2. 直线与平面、平面与平面垂直
2.1 直线⊥一般平面
2.2 直线⊥投影面垂直面
2.3 平面⊥平面（投影面垂面）
2.4 平面⊥平面（一般位置）
3. 直线与平面、平面与平面相交
3.1 直线∩投影面垂直面
3.2 投影面垂直面∩投影面垂直面
3.3 一般平面∩一般平面
4. 换面法
4.1 换面法
4.2 建立新投影面必须的问题

第五章 曲线和曲面 （4学时）

1. 曲线
1.1 曲线的割线和切线
1.2 曲线的交点和重影点
1.3 曲线的投影
1.4 圆的投影
1.5 圆柱螺旋线
2. 曲面的形成
3. 回转面
3.1 圆柱
3.2 圆锥
3.3 圆球
3.4 环面
4. 非回转直纹曲面
4.1 双曲抛物面
4.2 其他
5. 平螺旋面

第六章 截交线和相贯线 （4学时）

1. 截交线
1.1 平面体的截交线
1.2 回转体的截交线
2. 相贯线
2.1 平面体与平面体的相贯线
2.2 平面体与回转体相贯
2.3 两回转体相贯

第七章 轴测投影 （6学时）

1. 正轴测图

1.1 正等测
1.2 正二测
2. 斜轴测图
2.1 斜等测
2.2 斜二测
2.3 水平斜等测

第八章 阴影 （6学时）

1. 求阴影的基本方法
1.1 阴影的原理
1.2 阴影的画法
2. 建筑细部的阴影
2.1 雨蓬
2.2 台阶
2.3 组合形体
3. 曲面体的阴影

第九章 透视 （8学时）

1. 透视的概念
1.1 透视的名词
1.2 几种透视的特点
1.3 透视的基本规律
2. 透视图的画法
2.1 点的透视
2.2 线的透视
2.3 体块的透视
2.4 面的透视
3. 透视的简易画法
3.1 真高法
3.2 网格法
4. 圆的透视
5. 房屋透视画法

第十章 制图的知识和工具 （8学时）

1. 图纸和工具
1.1 六项国家标准
1.2 制图的图幅
1.3 图纸布局
1.4 绘图线型
1.5 字体
1.6 尺寸标注
2. 平面图形画法
3. 徒手作图
4. 几何作图

第十一章　建筑形体的表示方法　（8 学时）

1 建筑形体的画法

1.1 建筑形体的绘制内容

1.2 建筑形体的绘制规则

2. 视图选择

3. 剖面图

3.1 剖面图的绘制内容

3.2 剖面图的画法

4. 建筑形体的尺寸标注

5. 断面图

6. 建筑形体视图的读法

7. 各类图纸的画法

7.1 室内设计制图

7.2 建筑设计制图

7.3 景观设计制图

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：建议储备一定的高中立体几何知识，具有一定的空间思维。教学中强调逻辑思考、逻辑推断，需教师借助三维软件模拟实际空间形态，以帮助学生理解三维场景。同时，本课程首先培养和加强学生基础三维空间思考能力，随后以专业设计方案制图训练为题，让学生按照专业的表达方式，能够将所学运用在实际绘制图纸上，从而达到学以致用的效果。

六、课程考核

1.考核目标：应与教学目标一致

考查对各种投影法（主要是正投影法）的基本理论及其应用；考查绘制和阅读建筑工程图的能力；考查空间思维能力、空间分析能力和空间几何问题的图解能力；考查对专业图纸的认知和理解能力。

2.考核方式：考查。采用设计综合绘图题。

3.考核内容：基础制图能力和空间绘制能力，绘制“萨伏伊别墅”整套图纸，包括总平面图、各层平面图、立面图、剖面图、轴测图和透视图。

4.评分标准：

①图纸完整、线型规范、尺寸标注清晰、图示符号正确，符合国家制图规范；轴测图和透视图绘制正确，具有表现力。（85-100 分）

②图纸完整、线型不规范、尺寸标注完整但不清晰、图示符号大部分正确；轴测图和透视图绘制正确，具有一定表现力。（75-85 分）

③图纸完整、线型不规范、尺寸标注不清晰、图示符号不规范；轴测图和透视图绘制正确，不具表现力。（65-75 分）

④图纸欠缺、线型不规范、尺寸标注不清晰、图示符号不完整；轴测图和透视图欠缺。（0-65 分）

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

《建筑制图（及习题集）》，何斌，陈锦昌，王枫红，高等教育出版社，2014-03-01。

2.参考资料：

《室内与环境艺术设计制图》，关俊良，机械工业出版社，2018-01-01。

《建筑制图与阴影透视》，郭军，西南交通大学出版社，2013-07-01。

《画法几何与阴影透视》，许松照，中国建筑工业出版社，2015-07-01。

《环境艺术工程制图》，鲍诗度 ，中国建筑工业出版社，2010-02-01。

《计算机设计基础》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127657

学分：4

学时：64

课程内容概要：了解计算机辅助设计的基本知识，掌握 Photoshop、skechup、cad 软件的所有菜单、选项、工具操作，具有综合运用软件进行图像处理的能力，并能够将个人的设计创意与所学专业有效的实现较好的结合。

二、课程目标

熟练使用计算机软件服务于专业设计

三、授课对象

环境设计本科

四、教学内容、学时

第 1 章　skechup （16 学时）

第 2 章　photoshop （16 学时）

第 3 章　cad （16 学时）

第 4 章　lumion 等 （16 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：《三大构成》、《设计素描》、《设计色彩》

教学方法建议：实践练习为主。

六、课程考核

1.考核目标：掌握专业必须使用到的软件。

2.考核方式：专题绘制。

3.考核内容：专题

4.评分标准：软件使用流畅。

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：无

2.参考资料：

网络教程

《纪录片创作》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3129008

学分：3

学时：48

本课程是数字媒体专业课程中的一门专业方向课程。本课程的任务是讲述和探讨创作方法的，侧重于操作性，能够较好地满足新时代数字媒体对于纪录片教学发展的需要，为有志于纪录片艺术创作的新人提供一个系统的整体思维框架。在宏观上，使学生把握纪录片创作的基本理论，熟悉其整体的框架；在微观上，能够借助教学使学生对纪录片的实践业务知识有具体的了解。

二、课程目标

通过本课程的教学使学生基本了解纪录片创作的基本要素。并通过实践掌握一定的纪录片拍摄和后期剪辑的能力。最后能通过与同学协作，共同创作 5 分钟左右的纪录短片。

三、授课对象

数字媒体艺术专业本科生

四、教学内容、学时

课序	授课方式	教学内容	课时	教学要求
1	课堂讲授	什么是纪录片？ 纪录片的发展简史	8	讲述、讨论
2	课堂讲授	中国纪录片现状	4	讲述
3	课堂讲授	纪录片的创作流程	4	创作、讨论
4	课堂讲授	纪录片的选题	8	讨论
5	课堂讲授	纪录片讲故事的技巧	8	创作、讨论
6	个别辅导（短片实践）	短片创作	16	创作

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：3127002《基础摄影》、3125156 《视听语言》、3124088《商业短片》、3127616《数码影像系统》

教学方法建议：1.课堂教学采用讲授与幻灯、示范操作相结合的教学方法。2.运用开放式教学，鼓励学生多提问交流、勤拍摄。3.个别辅导注意因材施教，注重作业讲评。

六、课程考核

1.考核目标：考察学生对纪录片发展历程、纪录片的创作要素和纪录片制作技术流程把控的掌握情况

2.考核方式：课程创作作业。

3.考核内容：两人一组，每一组完成一部短纪录片的创作。撰写策划脚本、完成前采和堪景，最终完成拍摄和制作。作品应具有清晰的主线、对视听语言对运用能够增进叙事效果，最后将拍摄体会和发现的问题写在实践报告中

4.评分标准：提交内容完整获得及格分 60 分，作品具有一定实现难度则加 1～10 分，拍摄效果超过平均水平加 1～10 分（累计不超过 20 分）。实践报告中指出具有创见性的思考结论加 1～10 分

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

《纪录片创作完全手册》，四川人民出版社，2019，第五版。

2.参考资料：

《纪录片创作六讲》，　北京联合出版公司，2016，第一版。

《建筑设计初步》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124009

学分：4

学时：64

课程内容：环境艺术设计专业重要的专业基础课，通过本课程的学习使学生对建筑的基本知识有初步了解，对建筑的本质和中外古典建筑及我国传统民居的主要特征有初步了解，掌握建筑设计表现的常用技法，确立正确的空间设计思维和专业学习习惯。提高学生对空间设计的欣赏能力、想象能力，培养学生独立进行小型建筑设计的能力。

二、课程目标

培养学生掌握建筑设计的流程与制图标准。

三、授课对象

环境设计本科

四、教学内容、学时

第一章　建筑认知 （8 学时）

1.建筑的艺术地位——从争议的角度

2.中国建筑现状——从艺术审美的角度

3.东西方建筑态度——从文化的角度

4.建筑行业状况——从专业的角度

第二章　建筑的分类 （8）

第三章　建筑的构成 （8 学时）

第四章　初步设计 （32 学时）

第五章　案例分析 （8 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：基础制图、手绘表现

教学方法建议：采用理论讲授、影像辅助教学、模型分析、调研采风等全方位多角度的方式进行

六、课程考核

1.考核目标：建筑设计流程与制图

2.考核方式：小项目专题方案设计

3.考核内容：平面图、su 建模、效果图、排版

4.评分标准：专业语言表达准确度

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

自编教材

2.参考资料：

《建筑初步（第二版）》1999 年中国建筑工业出版社出版。

《建筑素描》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127611

学分：4

学时：64

课程内容概要：建筑素描课是环境设计专业重要的基础课程，强调空间架构能力的塑造，突出建筑空间的主题，让学生不仅感悟到空间的存在与不同，而且能够参与到空间的创造过程中，让学生体验到设计的过程与快乐

二、课程目标

主观表达为中心，以设计思维高度的培养为目标，突出空间的主题，强调培养专业设计能力意象空间思维的训练是本课题的教学目标，

三、授课对象

环境设计本科

四、教学内容、学时

第 1 章　建筑素描概述　（8 学时）

1. 素描认知
2. 空间认知
3. 空间叙事
4. 看不见的城市

第 2 章　空间素描　（16 学时）

1. 印象北京
2. 紫禁城的印记

第 3 章　意象素描　（16 学时）

1. 意象表达
2. 意象空间

第 4 章　经典叙事　（24 学时）

1. 梦红楼
2. 空写西游
3. 塔说
4. 折叠北京

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：设计素描

教学方法建议：通过行走与记忆的构建，现场教学法、自主学习法。

六、课程考核

（注意：必修课中的考试课程只须说明“见考试大纲”。选修课因不要求编制考试大纲而须具体说明）

1.考核目标：空间架构能力，空间的创造。

2.考核方式：绘画创作

3.考核内容：从传统经典中创造空间主体素描

4.评分标准：表达富有想象力浪漫情怀空间丰富。

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

无

2.参考资料：

《看不见的城市》译林出版社，作者：［意］伊塔洛·卡尔维诺，出版年:2012-4。

《脚本语言基础》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124094

学分：2

学时：32

人机交互是信息时代最重要的特征，为了实现人与机器的交互，必须通过程序和脚本来实现。作为面对未来的交互设计师需要对于基础的脚本语言有所了解和掌握。脚本语言基础作为数字媒体艺术专业、交互设计的基础课程，该课程属于数字媒体艺术设计专业方向选修课，是三年互动媒体课程的前期教学阶段。课程以案例趋动的方式引导文科学生对计算机编程的认知、理解和应用。

二、课程目标

通过本门课程让同学们了解，编程基础、数据加工、可视化处理、交互设计。重点在于消除文科同学的技术畏惧感，动手参与到以编程方式实现对媒介内容的采集、分析和处理工作之中，以适应未来媒介内容生产的形式变化。

三、授课对象

数字媒体艺术专业三年级学生

四、教学内容、学时

程序语言初步（4 学时）

自然语言，算法语言（10 学时）

第一个程序练习（2 学时）

理解机器思维（2 学时）

HTML5 多媒体应用（14 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

本课程为交互媒介技术进阶课程，针对数字媒体艺术专业本科学生，围绕全媒体时代各种新的媒介表现形式和新的内容组织方式，通过对编程语言、相关算法以及交互程序设计等方面的案例教学，以任务趋动方式引导学习者在媒介信息采集、数据分析处理、媒介内容呈现等方面更好地利现代信息技术，实现对媒介内容生产的有力支撑。

六、课程考核

考核方式：课题练习、设计报告

评分标准：考勤 15%、课题练习 15%、设计报告 70%

七、教材及参考资料

1.教材：

讲义。

2.参考资料：

《网页编程基础——XHTML、CSS、JavaScript》，作者:莫小梅　等编著，出版社:清华大学出版社，出版时间:2012 年 06 月。

《Processing 编程学习指南（第 2 版）》，作者:[美]丹尼尔·希夫曼，出版社:机械工业出版社，出版时间:2017 年 03 月。

《教学多媒体设计与制作》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127158

学分：2

学时：32

教学多媒体设计与制作是美术教育专业的教师教育类课程，是信息背景下对教育专业提出的新的技术要求。通过对制作电脑多媒体课件的相关软件的学习，使学生初步掌握美术教学活动中多媒体课件的制作方法，充分利用网络资源与平台搭建创新性学习场所，建立丰富的情景，更优化的提高教学效率，增强教学效果。使学生在将来的美术课教学中，能够运用现代教育技术的理论和方法，制作出多媒体课件，丰富课堂教学的手段、提高教学效率和增强教学效果，以适应未来教育技术的发展。

二、课程目标

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1. 师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范			
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2. 教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想	M	1. 课程内容联系国家事实热点问题	在课程导入已经教学互动等环节有意识的引导学生联系国家事实热点问题，用正确的观点和态度认识和解读问题。
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基			
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			
3. 学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能		2. 掌握基础理论。 3. 训练动手能力。	通过对教学多媒体设计与制作理论的学习，使学生对多媒体作为教育工具与技术的发生与发展，现状与未来有初步的认识和了解，并掌握相关的基本概念和理论。
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力			
	3.3 激发创意思维与创新实践能力	M		
	3.4 具有审美分析与判断能力	H		
	3.5 拓展广泛的文化理解力			
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力	M		

4.教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识	M	4.语言表述能力的提高 5.教学课件的设计与制作	1.课程阶段性作业与结课作业均设置展示、自评和互评环节，在练习中提高对于个人作品描述与观点表达的能力。 2.经过整个课程的学习，使学生在将来的美术课教学中，能够运用现代教育技术的理论和方法，制作出多媒体课件，丰富课堂教学的手段、提高教学效率和增强教学效果，以适应未来教育技术的发展。
	4.2 熟悉美术课标与教学	M		
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法	H		
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能	H		
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力			
5.班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6.综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学			
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7.学会反思	7.1 具有专业发展意识	M	6.将课程中的理论用于分析其他专业问题的自学能力	1 培养学生自主提出问题、分析问题、解决问题的能力。
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态	M		
	7.3 提升美术教育教学实践力			
8.沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能	M	7.具有一沟通协作意识和能力	1.基本掌握表达和沟通的能力，课程中设有阐述个人观点及创作理念的环节。 2.在教学实践中自主形成“微团队”、“自由小组”等形式，进行相互合作、资源共享性的学习。 3. 明确学习计划及具体执行及实施方法。
	8.2 广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）三年级

四、教学内容、学时

学时：32　　学分：2

课序	教学内容	课时	单元要求
	课题导入 案例展示 概念讲授 基础知识 （支撑课程目标 1.2.3.5）	4	1.基础理论学习 2.教学模式与教学媒体
	多媒体软件教学 技术学习与训练 （支撑课程目标 1.2.3.5）	6	1.掌握PPT、PS、AI等多媒体软件中的常用功能 2.教学媒体的特性与应用如何进行创造力培养

	应用多媒体软件进行教学设计 （支撑课程目标 2.3.5）	18	计算机多媒体技术辅助教学设计
	作品展示与交流 （支撑课程目标 4.6.7）	4	课程总结

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：文字设计 ；photoshop 软件技术
教学方法建议：使用教材学习现代教育技术的基本理论
制作电子教案及多媒体课件进行课堂讲授
利用网络教学手段
利用电脑让学生学习制作多媒体课件
参观现代教育技术的设备和应用情况
让学生完成一个美术课程的多媒体课件

六、课程考核

综合考评：
平时考勤：10%，积极参加讨论并主动思考（学习过程）：30%，期末成绩（完成课程情况）：60%

七、教材及参考资料

《全国多媒体课件大赛指定教材》:《混合式教学与交互式视频课件设计教程》，高等教育出版社；第 1 版 ，2013。
《多媒体教学课件制作》人民邮电出版社；第 1 版 ，2016。
《PowerPoint 2013 从入门到精通》人民邮电出版社；第 1 版 ，2015。

《教育见习》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127085

学分：2.5

学时：40

本科生是本科生培养与教育中的一个主要的实践教学环节，是教学计划的重要组成部分，是培养学生综合运用本专业所学的基础理论、基本技能和专业技能解决实际问题的重要教学过程，也是学生走出校门、适应社会、顺利就业的排演和前奏。

二、课程目标

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1. 师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范			
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2. 教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想			
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基			
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			
3. 学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能			
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力			
	3.3 激发创意思维与创新实践能力			
	3.4 具有审美分析与判断能力			
	3.5 拓展广泛的文化理解力			
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力			

4. 教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识			
	4.2 熟悉美术课标与教学			
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法			
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能			
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力			
5. 班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学			
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7. 学会反思	7.1 具有专业发展意识			
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态			
	7.3 提升美术教育教学实践力			
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能			
	8.2 广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）四年级

四、教学内容、学时

学时：40　学分：2.5

课序	教学内容	课时	单元要求
1	根据美术教育专业学生特点，实习主要以设计公司、互联网公司、报社、杂志社为主，学生参与基础设计，了解工作流程，熟悉工作环境，熟练掌握专业必备设计软件	40	学生在实习开始前拟定实习计划，说明实习内容和具体目标 学生实习期间应当遵守学校及用人单位的规则 实习结束后，实习生填写实习报告

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

采取系统一组织的集中实习和学生自主分散实习相结合的方式，采取校内指导教师与实习单位指导教师对实习学生进行联合指导

讲授、辅导、讲评

六、课程考核

专业实习鉴定表、实践学习总结表、实习报告、用人单位指导教师评价

七、教材及参考资料

学时需做好准备工作及见习资料

《教育实习》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3129009

学分：8

学时：128

美术教育实习是提高师范教育美术学专业学生素质和技能的重要途径之一。通过教育实习可以进一步培养锻炼学生理论联系实际和分析问题、解决问题的能力，使学生了解中学实际，获得教师职业的初步实际知识和能力，从而缩短从教适应期，为今后走上工作岗位打下良好的基础。同时，通过教育实习还可以加强与中学的联系，使学习者尽早了解和学习中学教育教学改革的经验，为成为专业化美术教师做好准备。

《教育实习》的主要内容有：课堂教学观摩、教学研讨与分析、自主课程设计与教学准备、教学实践与评价分析等内容。

二、课程目标

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1. 师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观	H	1.通过走上讲台，作学生的榜样，以自身言行践行社会主义核心价值观，树立做“四有”好老师的信念	1.言语得当 2.实习期间着装得体 3.热爱学生，诲人不倦
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范	H		
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师	H		
2. 教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想	H	2.在真实课堂中感知学生，理解学生，及时捕捉学生的言语信息和行为信息，真正做到教育实习中以学生为本，培养学生对教师这一职业的认同感。	观察教学环境和学生表现，并撰写一份田野观察记录表。
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基	H		
	2.3 以生为本，以文化人	M		
	2.4 做好“引路人”	H		
3. 学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能	H	3.培养学生广泛阅读的兴趣和爱好，扎实学科基础知识，拓宽学生视野，形成审美判断素养。	1. 研读教材，同时阅读《中国美术史》、《外国美术史》和《艺术的故事》等专业书籍，强化学科基础知识。 2. 阅读教育学、教育心理学以及课程与教学论方面的书籍，学习最基本的课程结构和教学方法。
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力	M		
	3.3 激发创意思维与创新实践能力	H		
	3.4 具有审美分析与判断能力	H		
	3.5 拓展广泛的文化理解力	H		
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力	H		

4. 教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识	H	4. 培养学生积极备课的态度和努力上好每一节课的精神，同时在此基础上注重分析教材，分析学生；学会总结，找出教育实习中的问题并能够根据问题提出解决方案，培养学生的批判意识。	1.以小组的形式研读《普通高中美术课程标准（2017 年版）》，探究学科核心素养在实际教学中的应用。 2.依据教材，独立 3 份设计教学方案。 2.从学科核心素养的角度出发，依据学生身心发展、兴趣和需要，独立设计一堂美术课程。
	4.2 熟悉美术课标与教学	H		
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法	H		
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能	M		
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力	H		
5. 班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德	H	5.学习学校教育德育的任务、内容、及基本过程、原则和途径，帮助学生形成德育意识。	系统阅读《教育学》及《教育学原理》
	5.2 参与班级教学组织与管理实践	H		
6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学			
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7. 学会反思	7.1 具有专业发展意识	H	6. 学习最新的艺术和教育动态，引导学生更深入地向中外文化、教育、艺术领域多方向深入探究。学会及时反思，培养学生独立思考的能力。	1. 阅读中外艺术教育书籍和课标。 2.针对每一次教学实践撰写总结报告。
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态	H		
	7.3 提升美术教育教学实践力	H		
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能	H	7.合作交流，通过分组的方式自主、探究、合作学习，提升自己的专业素养。	小组之间相互听课，并不定期进行教学自评、互评等活动。
	8.2 广泛的社会协作与组织管理	M		

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）四年级

四、教学内容、学时

学时： 128　　学分：8

课序	教学内容	课时	单元要求
1	第一单元：走上讲台前需要知道的那些事儿 （支撑课程目标 2.3.4.5.7）	24	1.让学生知晓上好课的先决条件——备课，学会认真钻研教材和课标、深入了解学生，合理选择教法，进而能够独立完成教育实习第一课的教案。 2.小组内部互评教案设计. 3.在实习单位负责老师的辅导下完善教案，并且能够进行试讲。
2	第二单元：课堂教学——检验理论与实践的最佳方式 （支撑课程目标 3.4.5.6）	80	1.培养学生在真实的情境下独立教学的能力，并认识到美术教育理论与实践的关。 2.总结每次教学出现的问题，在原来的教案上进行完善，进行新一轮试讲 3.此阶段要求学生能够分别“造型•表现”、“欣赏•评述”、“设计•应用”领域中各一课的课程讲授。

3	第三单元：旧课新上 （支撑课程目标 3.4.6）	16	从学科核心素养的角度出发，依据学生身心发展、兴趣和需要，独立设计一堂美术课程，并在实践中检验其可行性。
4	第四单元：教育实习总结 （支撑课程目标 1.2.3.4.5.6.7）	8	以小组的形式汇报教育实习的过程，并对总结学习经验。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：讲授、辅导、讲评

六、课程考核

1.实习学校指导教师考核：重点考察学生出勤率以及对教育实习的态度。

2.专业课教师考核：学生完成四份完整的教案设计；交一份实习期间完整的教学录像；通过艺术表现的方式完成一份实习报告（推荐视频、装置，绘画的形式，不接受文字稿实习报告）

3.拓展考核：学生选择其中的一课设计成微课，并以视频的形式上交

七、教材及参考资料

王俊道、郭文安：《教育学》，人民教育出版社，2009 年。

陈琦、刘儒德：《当代教育心理学》，高等教育出版社，2005 年。

张大均：《教育心理学，人民教育出版社》，2005 年。

李福顺：《中国美术史》，高等教育出版社，2010 年。

中央美术学院美术史系外国美术史教研室编著：《外国美术简史》，高等教育出版社，1990-05。

[英]贡布里希著，范景中，杨成凯译：《艺术的故事》，广西美术出版社，2008 年。

[美]格兰特·威金斯，[美]杰伊·麦克泰格著，闫寒冰，宋雪莲，赖平译：《追求理解的教学设计》，上海：华东师范大学出版社，2017 年。

教育部.《普通高中美术课程标准（2017 年版）》， 北京：人民教育出版社. 2018。

[美]杜威：《艺术即经验》，北京：商务印书馆，2005 年。

[美]阿恩海姆 著，滕守尧，朱疆源 译：《艺术与视知觉》，四川人民出版社，1998 年。

[美]杜威：《民主主义与教育》，北京：人民教育出版社，2001 年。

[英]赫伯·里德著，吕廷和译：《通过艺术的教育》，湖南美术出版社，1993 年。

[美]罗恩菲德著，王德育译：《创造与心智的成长》，湖南美术出版社，1993 年。

[美] 鲁斯·斯特劳斯·盖纳、伊莱恩·皮尔·科文著，尹少淳译编：《美术，另一种学习的语言》，1992 年。

《教育研习》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124442

学分：1.5

学时：24

《教育研习》是我院美术学（教师教育）本科专业的新开设的一门研究性教学课程。因为是初次开设，所以有较多的实验性、开拓性和创新性。

（一）研习内容

结合教育实习实践，开展教学管理、班级经营、学科课程与教学等相关问题的研究反思，教学设计与教学案例的研究反思等。

（二）研习方式

教育研习可以采用观摩研讨、反思交流、小组讨论、专题研习等方式进行，强调学生的积极参与、合作反思和主动探究，融通理论与实践，重视教育教学实践问题的理性研究。研习应结合学科专业特点以及实习工作的有关情况，以提高研习工作质量为根本，积极探索富有实效的研习指导方式。

二、课程目标

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1. 师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观	M	1.遵守研习纪律；2.认同于教师教育工作事业。	言行举止具有师范性；
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范	H		
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2. 教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想		2.通过教学研究学习，了解美术教学一般规律；	1. 以专业视角了解教师增进对教师教育工作的理解； 2. 阅读相关书籍，美国阿恩海姆的《对美术教学的意见》，学会理论联系实际。
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基	H		
	2.3 以生为本，以文化人	M		
	2.4 做好“引路人”			
3. 学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能	M	2.结合教育实习实践，开展教学管理并能够灵活运用理论指导实践；	1. 通过对教学认知与理解美术教学的观念、原理、课程内容、教学策略、教学方法、评价方式等诸多内容； 2. 对教学现象能概括其核心模式，并能对不同环节的设置目的进行分析。
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力	M		
	3.3 激发创意思维与创新实践能力			
	3.4 具有审美分析与判断能力	H		
	3.5 拓展广泛的文化理解力	H		
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力			

4. 教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识	M	3．进行班级经营、学科课程与教学设计、教学案例的研究反思，增进自身对美术教学及教师教育的深入思考。	1．结合个人实习经历，提出问题并进行分析，能意识到自身美术教学上所存在的优缺点，并能够进行刻意练习； 2．通过查询资料与分析评价，增进了对美术教学知识的了解和认识。
	4.2 熟悉美术课标与教学	M		
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法			
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能			
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力	H		
5. 班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德		结合教育实习实践，开展教学管理、班级经营等相关问题的研究反思。	可采用观摩研讨、反思交流、融通理论与实践，场域班级教学组织与管理实践。 阅读相关书籍： 美国阿兰兹的《学会教学》
	5.2 参与班级教学组织与管理实践	M		
6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学			
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7. 学会反思	7.1 具有专业发展意识	H	4．学习最新的艺术和教育动态，并在此基础上培养学生批判性思维与独立思考的能力。	1．撰写美术研习报告，并能结合个人经验进行分析评价； 2.能够根据观察与教育名著经典，反思自己教学理解的误区，拓展思维的层次与高度。
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态	H		
	7.3 提升美术教育教学实践力	M		
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能	H	5．合作交流，通过分组的方式自主、探究，重视教育教学实践问题的理性研究。	能够互相分享教学研习的感受，并用批判性思维和创造性思维提出问题、解决问题。并讨论交流，互相评价。
	8.2 广泛的社会协作与组织管理	M		

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）四年级

四、教学内容、学时

学时：24　　学分：1.5

课序	教学内容	课时	单元要求
1	第一单元： 观看优秀教学案例，并进行研究反思。 可参考《中小学美术教育案例丛书》，或看较为典型的美术教学视频。 （支撑课程目标1.2.4）	6	学习优秀美术课堂教学的基本内容、程序、方法。
2	第二单元： 结合所研究的美术教学学段，选择并加工材料，进行教学设计。 （支撑课程目标2.4.5）	6	理论联系实际，利用教学方法自行设计一节或一个单元的美术课教案以及设计思路。
3	第三单元： 说课展示，学生之间互相评价分析，指出教案的优缺点。 （支撑课程目标1.2.3.4.5）	6	梳理美术教学设计思路，在学生之间的互相反馈中对美术教学进行反思性研究。

4	第四单元： 对学科课程的学习。 参考书目：《课程与教学论》 （支撑课程目标 3.4）	6	通过研究课程与教学的关系，能够从更深层的角度出发设计、分析、评价一节美术课。
5	第五单元： 经过课程研究之后，再次修改完善学生之前的教学设计。 （支撑课程目标 5.6）	6	在深入学习课程结构的基础上，能够较为辨证客观地定位所设计的教案，并认识到主题和“大概念”教学的重要性。
6	第六单元： 完成教学 PPT 的设计，学会运用审美的视角设计出与教学内容相匹配的课件。 拓展学习：新媒体艺术 （支撑课程目标 3.4.6）	6	通过对教案的再次加工修改，明晰教学主线与教学重难点，使完整的教学程序恰当体现在课件上面。
7	第七单元： 模拟教学现场，每位学生进行 20 分钟讲课。 （支撑课程目标 4.6）	6	学生对教学仪态、教学语言、教学效果等内容进行综合分析 、评价反馈。
8	第八单元： 专题研究，研习美术教学的技能。 （支撑课程目标 3.4.7）	6	结合学生将要实习或就业的学段，对授课所需的技法进行专题研究，提升美术教师的美术素养。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：讲授、辅导、讲评

六、课程考核

平时考核：重点考察学生的出勤率及对课堂教学过程的参与过程。

七、教材及参考资料

《艺术·心理·创造力》【美国】加德纳. 北京：中国人民大学出版社，2008。

《视觉思维——审美直觉心理学》【美国】阿恩海姆. ［M］. 成都：四川人 民 出版社，1998。

《艺术与人文教育》黄壬来. 台北：桂冠图书股份有限公司，2002。

《中国美术教育史》黄冬富. 台北：师大书苑有限公司，2003。

《义务教育美术课程标准（2011 年版）及解读教育部》北京师范大学出版社出版社，2012。

《普通高中美术课程标准（实验）及解读教育部》人民教育出版社， 2003，解读为江苏教育出版社出版，2004。

《美术教学论》 王大根. 上海：华东师范大学出版社，2000。

[美]杜威：《民主主义与教育》，北京：人民教育出版社，2001 年。

[英]赫伯·里德著，吕廷和译：《通过艺术的教育》，湖南美术出版社，1993 年。

[美]罗恩菲德著，王德育译：《创造与心智的成长》，湖南美术出版社，1993 年。

［美］鲁斯·斯特劳斯·盖纳、伊莱恩·皮尔·科文著，尹少淳译编：《美术，另一种学习的语言》，1992 年。

［美]鲁道夫·阿恩海姆著，郭小平、翟灿、熊蕾译：《对美术教学的意见》，湖南美术出版社，1993 年。

［美］艾略特. w ·艾斯纳著，张丹、刘海英、孙宏、葛凌凌译：《儿童的视觉和知觉的成长》，湖南美术出版社，1994 年。

……

《界面设计》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124086

学分:4

学时:64

这门课程将主要针对界面中的核心元素“图标”展开，课程分为四个教学单元。

第一单元为课题导入阶段，通过为同学们讲解 UI 设计的基本概念、图形用户界面设计的发展历史、发展趋势逐步引导同学们了解界面，重新认识图标。在此基础之上引入本次的研究课题。

第二单元将围绕“原型设计”展开，主要以发散思维、头脑风暴、思维导图等创意方式，引导启发同学们获取灵感，在有限时间内尽可能多的方案，并在其中去粗取精，最终以“高保真原型”的形式为后续的方案实施做好准备。

第三单元进入方案实施阶段，在原型设计基础之上，结合案例演示将布尔运算、贝赛尔曲线、图层样式等设计方法和原理进行详细演示，引导同学们逐步完善各自设计方案。

第四单元重点讲解并分析“拟物设计”与“偏平设计”的优势、特点及差异，以及格式塔原理在界面设计、图标设计中的运用。最后以展映和点评的形式作为课程的总结，以进一步强化同学们的整个知识体系。

二、课程目标

通过将课题带入教学，使同学们在实践中了解图标设计的基本流程。在创作实践过程中同纠正同学们的错误并结合作品点评，使同学们通过本门课程可以更加熟练、灵活的运用界面设计的相关软件。

三、授课对象

数字媒体艺术专业二年级学生

四、教学内容、学时

课题导入（2 学时）
图标发展历史（2 学时）
手机中的图标（2 学时）
图标基础知识（2 学时）
原型（草图）设计（8 学时）
图标设计原则（2 学时）
图标设计软件（12 学时）
图标设计的形式（2 学时）
图标设计风格（2 学时）
图标设计中的格式塔原理（2 学时）
设计方案实施（18 学时）
设计方案深化（8 学时）

作品点评（2 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：教学方法上着重将界面设计的相关理论尽可能与设计实践相结合。在鼓励同学们大胆实践的基础上，通过充分调动大家的学习兴趣，以激发出同学们的创造力。

六、课程考核

考核方式：课题练习、设计方案、设计报告

评分标准：考勤 15%、课题练习 15%、设计方案、设计报告 70%

七、教材及参考资料

1.教材：

讲义。

2.参考资料：

《图标设计创意》，作者:菲利克斯·索克韦尔，艾米丽·波兹著；马宁译，出版社:上海人民美术出版社有限公司，出版时间:2019 年 07 月。

《UI 图标设计》，作者:李道源，孙立，吴丹著，出版社:华中科技大学出版社，出版时间:2018 年 09 月。

《UI 图标设计》:从入门到精通 第 2 版,作者:汪兰川 刘春雷,出版社:人民邮电出版社,出版时间:2018 年 07 月。

《景观设计 I》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124027

学分：4

学时：80

课程内容概要：本课程为美术学院环境设计系本科二年级学生第二学期的专业必修核心课程，以住宅庭院为主要研究对象，要求学生根据命题独立完成完整的私家庭院设计方案。课程主要内容为景观设计的基础知识及相关能力训练，为高年级的设计类课程夯实专业基础。本课程将结合理论讲述、课堂讨论、快题训练、现场实习和成果汇报等教学方式，结合知识学习和实操训练，在设计项目过程中培养学生的专业眼界和专业实践能力。

二、课程目标

《景观设计 I》为环境设计专业的专业核心必修课程。本专业的本科生培养目标是品德端正、专业基础良好，综合能力较强，适应面广，初步具备独立研究能力和实践能力，并具有社会责任感的专业实践与研究人才。景观设计是近三十年为适应新的社会需求产生的实践型专业学科，其本身也在不断探索自身定位与发展方向。时至今日，重复性知识技能逐渐将被 AI 技术取代，本学科的本科人才培养及对毕业生的要求应更加注重培养学生的独立学习能力、知识的综合运用能力、发现问题并解决问题的能力、跨领域思考及建构系统性思维的能力，并且应当在教育过程中培养学生主动、规范、持续的学习工作习惯，为个人未来的终生学习做好准备。

三、授课对象

美术学院环境设计专业全体二年级本科生。

四、教学内容、学时

第 1 章　景观设计概述　（2 学时）

1. 景观设计的概念
2. 设计师的责任
3. 国内外设计动态
4. 设计项目流程
5. 景观设计基本依据
6. 景观设计的学习思路

第 2 章　绘图与模型制作　（3 学时）

1. 识图
2. 绘图
3. 模型制作

-- 庭院设计图纸抄绘　（5 学时）

<table>
<tr><td>MODULE</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr>
<tr><td>日期</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>内容</td><td>概述</td><td>场地</td><td>地形</td><td>植物</td><td>园林建筑</td><td>小品</td><td>细部</td><td>总结</td></tr>
<tr><td>8.00-9.20</td><td>Lecture 1
概述</td><td>Lecture 3
场地分析</td><td>Lecture 5
创造空间
Design</td><td rowspan="4">北京植物园考察

Design Esquisse3
植物组合速记 10%</td><td rowspan="3">Lecture 7
小型园林建筑设计</td><td rowspan="3">Lecture 8
庭院细部设计</td><td rowspan="3">Workshop 2
深化方案</td><td rowspan="3">presentation2
最终汇报
60%</td></tr>
<tr><td>9.40-11.00</td><td>Lecture 2
景观制图</td><td rowspan="2">Lecture 4
概念生成</td><td rowspan="2">Design Esquisse2
地形设计
10%</td></tr>
<tr><td>11.20-11.50</td><td>作业介绍</td></tr>
<tr><td>12.00</td><td>午休</td><td>午休</td><td>午休</td><td>午休</td><td>午休</td><td></td><td>午休</td></tr>
<tr><td>1.30
-5.00</td><td>Design Esquissel
图纸抄绘
20%</td><td>Seminar1
园林感知（紫竹院公园考察等）</td><td>Lecture 6
植物设计</td><td>Workshop1
方案平面立面</td><td>Seminar2
方案讨论</td><td>Workshop 3
文本编排</td><td>最终汇报
60%</td></tr>
<tr><td>备注</td><td>A2 绘图纸
铅笔、黑色勾线笔等</td><td>作业：A2 拷贝纸绘制设计方案</td><td>KT 版或油泥、雕刻刀等</td><td>A4 速写本
绘图工具等</td><td>考察初步设计方案</td><td>完善并修改方案</td><td>电脑绘图</td><td>PPT 汇报
A1 打印 2 张
上交电子文件</td></tr>
</table>

第 3 章　场地分析　（2 学时）

1.场地踏查内容

2.场地分析方法

3.场地分析图

第 4 章　概念生成　（3 学时）

1.设计要点

2.表现形式

3.概念的发展

4.案例

---现场考察（5 学时）

第 5 章　创造空间　（5 学时）

1.构成空间的要素

2.空间的尺度

3.空间的类型

4.空间的组织

5.地形设计

第 6 章　植物设计　（5 学时）

1. 景观植物分类

2. 北京主要景观植物材料

3. 植物造景初步

4. 景观植物图纸

---实地考察与快题（10 学时）

第 7 章　小型园林建筑设计　（5 学时）

1. 园林建筑概念

2. 园林建筑主要类型

3. 案例分析

4. 园林建筑设计要点

---工作坊（5 学时）

第 8 章　庭院细部设计　（5 学时）

1. 庭院铺装

2. 照明设计

3. 设施与艺术品

---方案讨论（5 学时）

---工作坊（10 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：设计概论、基础制图等

教学方法建议：

1.本课程在教学过程中，突出学生为主体，以学生为课程的中心，教师引领学生观察、体验、发表见解参与课程内容的讨论中，不是一方的灌输知识，而是双方共同参与学生主动思考吸取理论知识。

2.通过实地考察训练空间感知能力。

3.通过课堂快题训练培养学生的快速设计思维和表达能力。

4.最终汇报采取现场评图方式考核成绩，评委根据共同商议拟定的评分标准评价学生的课程作业成果。

六、课程考核

1.考核目标：与教学目标一致。

2.考核方式：本课程主要考查学生的综合应用能力，不采取试卷考试的方式，

分为平时考核与汇报答辩两个部分。

3.考核内容：

图纸抄绘 20%

课堂草模 10%

植物速记 10%

最终汇报 60% 整套设计成果：设计简介、场地分析、设计概念、总平面、剖立面（1-2）、鸟瞰图、设计分析（交通与功能分析、景观空间结构分析、竖向设计、种植设计分析等）、局部空间效果（5-8 张人视角效果图）、专项设计（建筑、设施、铺装、照明等）

4.评分标准：平时作业成绩 40%，现场汇报 60%，一般邀请 3-4 位业内同行参与评分。（评分标准见附件表格）

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，学生作业保存电子文档。

七、教材及参考资料

1.教材：

《风景园林设计初步》刘晓明、薛晓飞、谢明洋、刘毅娟编著，中国建筑工业出版社，2019，北京。

《庭院景观设计》谢明洋 赵柯编著，人民邮电出版社，2013，北京。

2.参考资料：

（课堂提供，略）。

《景观设计Ⅱ》课程教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124011

学分：8

学时：80

课程内容概要：本课程为美术学院环境设计系本科三年级学生第一学期的专业必修核心课程，以城市公共空间为主要研究对象，要求学生选择实际场地分组完成完整的景观设计方案。课程分为讲座、讨论、快题、工坊和汇报五种教学模式，理论部分主要讲授城市公共空间景观设计的概念、设计程序、城市设计发展与主要思想,场地分析,设计调研方法、案例研究方法、当前设计理论与实践,总体空间布局设计,景观空间构成要素设计等；实践环节包括空间感知、场景速写、场地模型、绘制平面图、分析图等。通过完整设计案例过程培养学生把握景观诸要素间相互关系的能力，进而掌握景观设计的一般原则与方法，同时培养学生一定的设计研究能力及团队合作能力。

二、课程目标

《景观设计Ⅱ》为环境设计专业的专业核心必修课程。主要是以实践案例研究为主要教学过程，培养高年级本科生的专业综合能力，为毕业设计和毕业后的职业发展规划打下坚实的基础。本课程的主要任务是培养环境艺术专业学生的团队合作意识与方式、提高学生系统地梳理与建构所学知识的能力、锻炼学生用多种手段思考和表达设计方案的能力，课程结合实践创造真实的项目、真实的学习情境，使学生根据对现状条件的调研分析、对基本知识的掌握，制作完整的符合设计要求的全套设计，巩固学生的实际操作技能。通过以上方面，切实地融汇贯通环境艺术设计的相关知识和技能，并且能够一定程度创新地提出问题、分析问题、解决问题。

三、授课对象

美术学院环境设计系的本科三年级学生

四、教学内容、学时

第 1 章　城市公共空间概述（2 学时）

1.城市公共空间概念

2.城市公共空间类型

3.城市公共空间理论基础

第 2 章　设计程序（2 学时）

1.景观设计流程

2.景观设计方法概要

--作业介绍（1 学时）

<table>
<tr><td>Module</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr>
<tr><td>日期</td><td>10.28</td><td>10.29</td><td>11.04</td><td>11.05</td><td>11.11</td><td>11.12</td><td>11.18</td><td>11.19</td></tr>
<tr><td>内容</td><td>概述</td><td>调研</td><td>案例</td><td>概念</td><td>初步设计</td><td>要素</td><td>细部</td><td>总结</td></tr>
<tr><td>8.00-9.20</td><td>Lecture 1
概述</td><td>Lecture 3
基地分析</td><td>Lecture 5
项目类型</td><td>Lecture 7
概念设计</td><td rowspan="3">presentation1
初步方案汇报
20%</td><td>Lecture 9
设施与铺装</td><td rowspan="3">Workshop 3
深化设计</td><td rowspan="2">presentation2
最终汇报
50%</td></tr>
<tr><td>9.40-11.00</td><td>Lecture 2
设计程序</td><td>Lecture 4
设计调查</td><td>Lecture 6
案例研究</td><td>Lecture 8
空间布局</td><td>Lecture 10
植物与照明</td></tr>
<tr><td>11.20-11.50</td><td>作业介绍</td><td>答疑</td><td>收集资料</td><td>讨论</td><td>答疑</td><td></td></tr>
<tr><td>12.00</td><td>午休</td><td>午休</td><td>午休</td><td>午休</td><td>午休</td><td>午休</td><td></td><td>午休</td></tr>
<tr><td>1.30-2.30</td><td rowspan="2">场地参观
Design Esquisse1
视觉笔记
10%</td><td>Seminar 1
调研设计</td><td>Seminar2
案例讨论
10%</td><td>Design Esquisse2
创造意义
10%</td><td>Workshop1
方案平面立面</td><td>Workshop 2 方案模型表达</td><td>Workshop 4
文本编排</td><td rowspan="2">最终汇报
50%</td></tr>
<tr><td>3.00-5.30</td></tr>
<tr><td>备注</td><td>A4 速写本
铅笔等</td><td></td><td>PPT 汇报</td><td>A4 复印纸、剪刀、胶带、尺子</td><td>草图纸手绘</td><td>电脑建模</td><td>电脑绘图</td><td>打印 A4 手册，上交手册 PDF 电子文件</td></tr>
</table>

第 3 章　场地现状分析（3 学时）

1. 区位分析

2. 自然条件

3. 现状人工构筑等

4. 文脉

--设计场地实地调研（5 学时）

第 4 章　设计调查（3 学时）

1. 空间感知

2. 人的行为调查

3. 社会调查

--调研方案讨论（5 学时）

第 5 章　案例类型　（4 学时）

1. 广场

2.公园
3.居住社区
4.学校/产业园区
5.街景
6.操场
7.疗愈空间
8.墓园

第 6 章　案例研究 （2 学时）

1.前期信息
2.设计信息
3.维护与变化
4.设计的影响
5.案例研究内容
--分组案例研究讨论（4 学时）

第 7 章　概念设计 （3 学时）

1.回应现实问题（找对策）
2.空间形态思考（沟通力）
3.创造场所意义（感动人）
4.提出设计愿景
--根据关键词创造空间草模（5 学时）

第 8 章　空间布局 （2 学时）

1.功能与交通
2.景观空间结构
3.空间属性分析
4.总平面设计
5.总剖立面
6.举例
--绘制方案平面立面（5 学时）
中期汇报与讨论（5 学时）

第 9 章　设施与铺装设计（3 学时）

1.景观设施设计
2.铺装设计
--空间模型推敲（5 学时）

第 10 章　植物与照明设计 （3 学时）

1.植物构筑空间
2.景观照明设计
--局部空间设计（8 学时）
最终汇报与总结（10 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：《景观设计Ⅰ》

教学方法建议：

1.本课程在教学过程中，突出学生为主体，以学生为课程的中心，教师引领学生观察、体验、发表见解参与课程内容的讨论中，不是一方的灌输知识，而是双方共同参与学生主动思考吸取理论知识。

2.对实际建成的案例进行分析，启发学生善于观察、自主思考、独立分析问题与解决问题。

3.通过实际场景的改造理解景观空间的场景与生境。学生通过前两个部分的学习，已经了解了相关的理论知识以及培养了反复观察思考的能力，接下来需要将所学的理论知识迁移到设计实践中去，设置场地实地的调研设计环节，以分组的形式完成整套设计，培养学生团队合作、理论转化实践的能力。

4.最终作业专家老师评图环节，培养学生的表达能力，也能从专家点评中中吸取很多实际经验。

六、课程考核

1.考核目标：与教学目标一致。

2.考核方式：本课程主要考查学生的综合应用能力，不采取试卷考试的方式，

分为平时考核与汇报答辩两个部分。

3.考核内容：

视觉笔记（10%）直觉 1.人视角 3.空间结构 1（个人）

案例阐述（10%）分组做案例分析汇报（小组）

课堂草模（10%）根据关键词制作 A4 复印纸模型（个人）

中期汇报（20%）初步设计成果：设计简介、场地分析、案例分析、设计概念、总平面布局（小组）

最终汇报（50%）整套设计成果：设计简介、场地分析、案例分析、设计概念、总平面、剖立面（1-2）、鸟瞰图（日、夜景）、设计分析（交通与功能分析、景观空间结构分析、竖向设计、种植设计分析等）、局部空间效果（5-8 张人视角效果图）、专项设计（建筑、设施、铺装、照明等）（小组）

4.评分标准：平时作业成绩 50%，现场汇报 50%

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，学生作业保存电子文档。

七、教材及参考资料

1.参考资料：

《人性场所——城市开放空间设计导则》作者：【美】克莱尔·库铂·马库斯、卡罗琳·弗朗西斯，出版社：中国建筑工业出版社，出版时间：2001 年，版次：第二版。

《城市广场规划设计与实践》作者：荆海英 编著，出版社：同济大学出版社，出版时间：2009 年。

《交往与空间》作者：【丹麦】杨·盖尔，出版社：中国建筑工业出版社，出版时间：2002 年。

《景观设计学——场地规划与设计手册》作者：【美】巴里·W·斯塔克，约翰·O·西蒙兹，出版社：中国建筑工业出版社，出版时间：2009 年。

《空间设计基础 1》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124012

学分：2

学时：32

课程内容概要等内容：本课程是美术学院环境设计系、视觉传达设计系、新媒体设计系三个专业的专业基础课程，在培养方案中为必修课。本课程从建立空间感知出发，通过对空间的重读、空间的感知、空间的转化、空间的表达为四个方面进行对空间设计基础知识的传达，以物理量、心理量、尺度感及视觉所营造成的空间印象作为理论支撑，培养学生建立对空间设计的思维方式及设计方法，为后续其他专业课程建立重要的设计基础知识及思维方式。

二、课程目标

学学生通过本课程学习，在设计思想上建立空间设计的概念，学习单一空间的构成方法和组合空间的组织方式及原则的知识，建立空间意识与空间经验，提高用三维的思考方式及空间想象力进行设计的能力，增强空间审美能力。

三、授课对象

艺术设计专业一年级学生

四、教学内容、学时

课序	教学内容	课时	教学要求
第一讲	空间的重读	4	要求学生重新认识空间，形成对空间的概念的重新构建，了解构成空间的方法及原则。
第二讲	空间的感知	4	带领学生到实际场地体验空间，并介绍相关的空间知识，建立空间意识与空间经验。
第三讲	空间的转化	12	学会如何从平面转化为立体空间，进一步理解平面与空间的关系。
第四讲	空间的表达	12	掌握空间构成的基本原理，建立学生良好的空间想象能力及审美。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1．课堂讲授多结合实例分析和演示，理论部分采用多媒体授课讲解，并加入实地调研体验环节，充分调动学生学习和掌握知识的积极性。

2．课堂作业个别辅导沟通，具体问题具体对待，对不同的教学内容进行提示总结。

3．积极采用课堂作业训练的方式，学生通过模型的制作，巩固教学中的技法训练方法，提高学生知识的掌握水平和动手能力。

六、课程考核

1.考核目标：应与教学目标一致

2.考核方式：考查（提交设计方案或论文、调查报告、实验报告等形式）

3.考核内容：根据教学目的设定考查内容

4.评分标准：主题突出、立意新颖、图形设计关系统一、色彩和谐、定位准确、注意公共性的视觉语言、思想性强、启发性强、视觉冲击力强（95-90）；作品主题较突出、立意新颖、能体现一定的原创意识。图形设计关系统一、色彩和谐、定位准确、注意公共性的视觉语言、思想性强、视觉冲击力较强（89-80）；主题突出、图形设计关系统一、色彩和谐、编排有序（79-70）；创意欠佳,原创性不强。色彩和谐、编排较有序（69-60）；主题不明确,无创意,画面视觉效果、制作水平较差（60 分以下）

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

讲义

2.参考资料：

《空间构成》 何彤 编著，西南师范大学生出版社，2009 年 09 月。

《立体构成》重庆大学出版社 2006 年第 2 版。

《三维设计基础》 上海人民美术出版社 2005 年 7 月第 1 版。

《形态构成学》中国美术学院出版社 1999 年 6 月 第 1 版。

《空间构成设计》江苏美术出版社 2004 年 4 月 1 日 第 1 版。

《立体构成》辽宁美术出版社，2009 年 08 月。

《空间设计基础 2》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124013

学分：2

学时：32

课程内容概要等内容：本课程是美术学院环境设计系、视觉传达设计系、新媒体设计系三个专业的专业基础课程，在培养方案中为必修课。本课程从建立空间感知出发，通过对空间的重读、空间的感知、空间的转化、空间的表达为四个方面进行对空间设计基础知识的传达，以物理量、心理量、尺度感及视觉所营造成的空间印象作为理论支撑，培养学生建立对空间设计的思维方式及设计方法，为后续其他专业课程建立重要的设计基础知识及思维方式。

二、课程目标

学学生通过本课程学习，在设计思想上建立空间设计的概念，学习单一空间的构成方法和组合空间的组织方式及原则的知识，建立空间意识与空间经验，提高用三维的思考方式及空间想象力进行设计的能力，增强空间审美能力。

三、授课对象

艺术设计专业一年级学生

四、教学内容、学时

课序	教学内容	课时	教学要求
第一讲	空间的重读	4	要求学生重新认识空间，形成对空间的概念的重新构建，了解构成空间的方法及原则。
第二讲	空间的感知	4	带领学生到实际场地体验空间，并介绍相关的空间知识，建立空间意识与空间经验。
第三讲	空间的转化	12	学会如何从平面转化为立体空间，进一步理解平面与空间的关系。
第四讲	空间的表达	12	掌握空间构成的基本原理，建立学生良好的空间想象能力及审美。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1．课堂讲授多结合实例分析和演示，理论部分采用多媒体授课讲解，并加入实地调研体验环节，充分调动学生学习和掌握知识的积极性。

2. 课堂作业个别辅导沟通，具体问题具体对待，对不同的教学内容进行提示总结。

3. 积极采用课堂作业训练的方式，学生通过模型的制作，巩固教学中的技法训练方法，提高学生知识的掌握水平和动手能力。

六、课程考核

1.考核目标：应与教学目标一致

2.考核方式：考查（提交设计方案或论文、调查报告、实验报告等形式）

3.考核内容：根据教学目的设定考查内容

4.评分标准：主题突出、立意新颖、图形设计关系统一、色彩和谐、定位准确、注意公共性的视觉语言、思想性强、启发性强、视觉冲击力强（95-90）；作品主题较突出、立意新颖、能体现一定的原创意识。图形设计关系统一、色彩和谐、定位准确、注意公共性的视觉语言、思想性强、视觉冲击力较强(89-80)；主题突出、图形设计关系统一、色彩和谐、编排有序（79-70）；创意欠佳,原创性不强。色彩和谐、编排较有序（69-60）；主题不明确,无创意,画面视觉效果、制作水平较差（60 分以下）

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

讲义

2.参考资料：

《空间构成》 何彤 编著，西南师范大学生出版社，2009 年 09 月。

《立体构成》重庆大学出版社 2006 年第 2 版。

《三维设计基础》 上海人民美术出版社 2005 年 7 月第 1 版。

《形态构成学》中国美术学院出版社 1999 年 6 月 第 1 版。

《空间构成设计》江苏美术出版社 2004 年 4 月 1 日 第 1 版。

《立体构成》辽宁美术出版社，2009 年 08 月。

《跨界设计》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124014

学分：6

学时：96

课程内容概要：通过本课程的学习，使学生能够了解跨界设计在目前社会中的作用和发展趋势。课程主要以设计元素的视觉传达贯穿于三维空间中为逻辑，通过动画等媒体形式进一步表现视觉效果。通过课程学习，使学生能够运用动态表达手段及技术，在空间的纬度中表现设计元素的视觉感受，进行设计意识的顺畅、合理、全面的表达。训练学生能够通过多种手段和形式展现设计想法。

二、课程目标

1.使学生能够运用多种表达手段及技术，在不同设计语境中表现设计元素的视觉感受。

2.锻炼学生设计意识的顺畅、合理、全面的表达。

3.训练学生能够通过多种手段和形式展现设计想法。

三、授课对象

视觉传达专业三年级

四、教学内容、学时

第 1 章　跨界设计概论　（8 学时）

1.跨界设计概念

2.跨界设计与思维

3.跨界设计案例

第 2 章　跨文化符号设计　（14 学时）

1.文化与文化符号

2.跨文化符号设计方法

3. 跨文化符号设计案例

第 3 章　跨纬度设计　（14 学时）

1.与设计相关的纬度

2.跨纬度设计方法

3.跨纬度设计案例

第 4 章　转换功用的跨界设计　（14 学时）

1.有关功能的讨论

2.转换功能的设计方法

3. 转换功能的设计案例

第 5 章　转换材质的跨界设计　（14 学时）

1.材质与设计的讨论

2.转换材质的设计方法

3. 转换材质的设计案例

第 6 章　工艺技术的跨界设计　（14 学时）

1.工艺技术对设计影响

2.工艺技术跨界的设计方法

3. 工艺技术跨界的设计案例

第 7 章　跨时空设计　（14 学时）

1.设计与时空

2.跨时空设计方法

3. 跨时空设计案例

第 8 章　综合讨论与课程小结　（4 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：视觉形象系统设计

教学方法建议：

1.课堂讲授视觉传达、动态表现等的相关知识，技巧与设计方法。

2.课下个别辅导沟通，具体问题具体对待，鼓励学生创造性思维。

3.课程内容决定上课方式以多媒体授课为主，讲义以多媒体方式准备和演示。

4.进行跨界设计作品欣赏和探讨，提高学生的审美评判和对视觉传达中跨界的透彻感悟能力，丰富设计经验，提高设计的创造力。

六、课程考核

1.考核目标：考核学生通过多种手段和形式顺畅、合理展现设计想法的能力。

2.考核方式：考查、具体方式采用对学生课堂讨论演讲和以空间中视觉传达的跨界设计为主体的作业及以数字媒体手段表达的作业的考评。

3.考核内容：

分为平时考核与综合大作业考核。平时考核根据课程章节内容安排，随课堂进行中完成，主要考察学生对章节内容的掌握程度，围绕特定跨界方法进行探索性设计。综合大作业要求学生选择两种或多种不同领域（或者材质、工艺、文化元素等）做一项研究探索性的设计，体现跨界特点。

4.评分标准：完成作业，达到课程要求，即可获得学分。

七、教材及参考资料

1.参考资料：

海军，邵健伟《设计交锋》，重庆大学出版社 2012。

Newwebpick 编辑小组《跨界设计》，中国青年出版社，2009 年 03 月。

《跨媒体动画创作》教学大纲

一、课程介绍

课程代码： 3124090

学分：4

学时：64

动画的跨媒体叙事传播，是当今从制片人、创作者到营销人员的必修课。事实上，从国际上不断出现媒体产业的吞并和融合的现象来看，这种协同作用，使得跨媒体有了史无前例的发展。这些并购催生了的大传媒集团拥有了多重媒体形态。2013-2016 年，腾讯的动画板块招募了一批国内很有潜力的漫画作品，并将其动画化，从动画产业的发展来看，以《狐妖》为例，动画化仅是这一 IP 发展的开端，从漫画到动画，到未来包括网络剧、真人剧、大电影、游戏、出版物等衍生品的打造，《狐妖》才能成为真正的明星超级 IP。在另一方面，狐妖的动画营销立以 IP 为核心，充分发挥 Cos、音乐、配音等相关衍生产业链环节产生的创意内容，不仅为目前还在起步阶段的国产动画作品推广提供了宝贵经验，也让人看到，以动画 IP 为核心的跨媒体产业发展能够打破线上线下、实体虚拟等限制无限延展可能性。

二、课程目标

本门课程引导学生将传统单线故事思维调整到跨媒体叙事思维。 尝试将一个 IP 形象运营到不同传播媒介中，了解从传统旧媒体叙事例如漫画、连环画、插画到新媒体叙事例如动态插画、微信动画表情、mg 动画、动态漫画的不同媒体形态和传播特点

三、授课对象

对动画概论、动画技法和软件等基础知识有一定了解和掌握的大三学生，有创作项目的经验，可以独立制作成品和具备良好的团队协作能力的学生。

四、教学内容、学时

第一章　媒介与媒体　（6 学时）

第一节　什么是媒介

第二节　什么是媒体

第三节　媒介和媒体的区别和联系

第四节　从品牌认知构建的角度，理解“媒介即讯息”

第五节　案例分析（豆瓣、星巴克、BMW 等）

第二章　跨媒体叙事营销　（6 学时）

第一节　什么是跨媒体叙事？

第二节　跨媒体叙事的特征

第三节　跨媒体叙事实例（《骇客帝国》、《饥饿游戏》、《复仇者联盟》、apple、DC 故事空间等

第三章　围绕以 IP 为运营核心的跨媒介产业　（8 学时）

第一节　什么是 IP?

第二节　怎么样打造一个高价值的 IP—超级 ip 的核心要素

第三节　案例分析（《魁拔》谢列、《横冲直撞好莱坞》、《万万没想到》、《狐妖小红娘》、《煎饼侠》、《十万个冷笑话》等）

第四章　不同媒体中的中国动画 IP 形象　（8 学时）

第一节　从漫画到动画化－受众与利益的权衡

第二节　从电视动画到网络动画－娱乐工具转变带来的短暂繁荣

第三节　从网络动画到影院动画－步履艰难的尝试

第四节　微信表情的开发平台－动画人的趣味平台

第五节　中国动画中的超级 IP 的出路

第五章　微信表情动画设计的实例演示　（8 学时）

第六章　MG 动画设计的实例演示（动态规律，次序关系，组织结构等）（8 学时）

第七章　动态插画设计的实例演示（主题包装）（8 学时）

第八章　动态漫画设计的实例演示　（6 学时）

第九章　动态绘本设计的实例演示　（6 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

1.教学策略：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合。无先修课要求。

2.方法建议：鼓励学生多分析优秀动画案例， 结合国情比较国内外动画产业链，临摹优秀作品，将创意与手绘结合，做大量练习。

六、课程考核

提交设计作品：设计以动画角色为中心的 IP 形式，尝试在移动端媒介中开发应用

可以包括：微信表情，app 动效设计，mg 动画，图标动效，动态插画等。

七、教材及参考资料

陈卫星：《传播的观念》，北京：人民出版社 2004 年版。

丹尼尔•麦奎尔：《麦奎尔大众传播理论》，崔保国，李译，北京：清华大学出版社，2006 年版。

古斯塔夫•勒庞：《乌合之众：大众心理研究》，冯克利译，北京：中央编译出版社 2011 年版。

胡河宁：《组织传播学》，北京：北京大学出版社 2010 年版。

克劳斯•布鲁恩•延森：《媒介融合：网络传播、大众传播和人际传播的三重维度》，刘君译，上海：复旦大学出版社 2012 年版。

林之达：《传播心理学教程》北京：北京大学出版社 2012 年版。

马歇尔•麦克卢汉：《理解媒介——论人的延伸》，何道宽译，北京：商务印书馆 2000 年版。

管文虎：《国家形象论》,电子科技大学出版社，1999 年。

《跨媒体广告片创作》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124089

学分：4

学时：64

跨媒体广告片是广告片在全新媒体环境下的创新型应用类课程。该课程从跨媒体的应用背景出发，融合传播学、信息设计学、影像学、广告学等多学科内容，结合跨媒体广告创作实践，进行跨媒体广告片的用户（受众）定位分析、文案创作、分镜头创作以及拍摄剪辑合成，从而实现基于多平台创作与跨平台发布的品牌广告效应。

二、课程目标

1.首先通过本课程的学习，使学生能够明确跨媒体广告在目前社会中的作用和发展现状。

2.其次，通过课程中的理论设置与拍摄实践，使学生能够掌握进行跨媒体广告创作相关的知识和技能。

3.最后，通过课程学习，使学生能够运用跨媒体广告学习的知识，以及相关的技能，进行跨媒体广告片的成组创作。

三、授课对象

数字媒体专业三年级

四、教学内容、学时

课序	教学内容	课时	教学要求
1	第一章 跨媒体广告片概论 1.跨媒体广告片的概念 2.跨媒体广告片的发展 3.跨媒体广告片的相关理论	10	了解跨媒体广告片的相关概念与发展现状。
2	第二章 跨媒体广告片的类型 1.以影视广告过渡而来的广告片 2.以网络广告发展而来的广告片 3.以手机广告发展而来的广告片 4.具体类型划分（商业广告、公益广告等）	10	了解跨媒体广告片的主要类型
3	第三章 跨媒体广告片策划与前期设计 1.策划案策略定位与要点 2.剧本写作 3.跨媒体受众与用户定位 4.广告语 5.跨媒体视听要素标准化设计 6.策划案案例分析	10	1. 了解跨媒体广告片的受众类型 2. 要求学生能够根据选题进行剧本大纲写作与受众分析

4	第四章 跨媒体广告片的创作手法与分镜头制作 1.联想与想象 2.幽默 3.对比与类比 4.通感 5.网络化语言与符号注入	10	要求较熟练掌握跨媒体广告片分镜头创作
5	第五章 跨媒体广告片镜头语言 1.风格定位 2.拍摄手法：常规拍摄与无人机拍摄 2.镜头运动 3.画面设计	10	要求学生能够熟练进行跨媒体广告片拍摄、制作。
6	第六章 后期合成、声音与跨媒体发布 1.声音 2.后期合成 3.跨媒体发布	10	要求学生能够通过分组创作将跨媒体广告片进行后期合成输出。
7	结课答辩与展示	4	组织学生评论,教师总结

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：《分镜头创作》 《视听语言》

教学方法建议：

1.课堂讲授跨媒体广告片创作的相关知识，技巧与方法。

2.课下个别辅导沟通，具体问题具体对待，鼓励学生创造性思维。

3.课程内容决定上课方式，以多媒体授课和实践拍摄指导为主。

4.进行广告片作品欣赏和探讨，提高学生的审美评判和对数字媒体的透彻感悟能力，丰富创作经验，提高创作的原创性。

六、课程考核

1.考核目标

1）首先通过本课程的学习，使学生能够明确跨媒体广告在目前社会中的作用和发展现状。

2）其次，通过课程中的理论设置与拍摄实践，使学生能够掌握进行跨媒体广告创作相关的知识和技能。

3）最后，通过课程学习，使学生能够运用跨媒体广告学习的知识，以及相关的技能，进行跨媒体广告片的成组创作。

2.考核方式

期末考试：

跨媒体作品展示一份（含 ppt 与跨媒体发布视频文件）。

3.考核内容：

1）选题与有关选题的市场调研报告书一份，占 10%

要求：内容完整，分析全面，定位准确，指导性强。

课题剧本或策划案一份，手绘分镜头脚本一份，拍摄计划与进程表一份。

2）分镜头稿，占 20%

3）跨媒体广告片，占 50%

4）结课 PPT 答辩，占 20%

4.评分标准：评分标准从选题、创意、镜头设计、后期合成完整性等层面进行评价。

七、教材及参考资料

1.教材

《新媒体广告（新编 21 世纪新闻传播学系列教材）》，黄河，江凡，王芳菲编著，中国人民大学出版社出版，2019.01 版。

2.参考资料：

www.tvtalk.cn

www.cntv.com

www.iqiyi.com

www.youku.com

《立体构成》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3125010

学分：3

学时：48

立体构成是研究和创造立体设计的一门学科，是三大构成之一，也是艺术设计专业的一门基础课程。立体构成主要通过围绕空间的立体造型活动，进而展开对造型中各种要素及所产生的问题进行学习和研究，旨在揭示立体造型的基本规律和立体构成的基本方法，并为后续设计专业课程建立专业设计基础。

本课程目的在于指导学生认识形态的本质，掌握抽象形态的创造方法；提高立体表现技巧，建立空间意识；理解正负空间的关系，学会虚实形态的创造方法；掌握立体构成的形式美感规律，学会逻辑思维与形象思维相结合的创造性思维，提高动手能力。

二、课程目标

立体构成是研究和创造立体设计的一门学科，是三大构成之一，也是艺术设计专业的一门基础课程。立体构成主要通过围绕空间的立体造型活动，进而展开对造型中各种要素及所产生的问题进行学习和研究，旨在揭示立体造型的基本规律和立体构成的基本方法，并为后续设计专业课程建立专业设计基础。

本课程目的在于指导学生认识形态的本质，掌握抽象形态的创造方法；提高立体表现技巧，建立空间意识；理解正负空间的关系，学会虚实形态的创造方法；掌握立体构成的形式美感规律，学会逻辑思维与形象思维相结合的创造性思维，提高动手能力。

三、授课对象

艺术设计专业一年级

四、教学内容、学时

课序	教学内容	课时	教学要求
第一讲	立体构成导论	4	要求学生理解立体构成的概念，明确立体构成的学习目的。
第二讲	立体构成的逻辑	8	了解立体构成的形态要素及构成方法，初步建立立体形态的设计思维和逻辑。
第三讲	立体构成的造型与形态	8	掌握立体造型原则，要求学生以立体形态的思维来进行设计与创作，并提高动手能力。
第四讲	立体构成的材料与工艺	8	掌握立体形态构成的材料的种类、特性，了解针对不同形态使用不同材性的材料及材料、节点的处理方式。
第五讲	立体的感知	4	理解立体造型中的主观心理因素的影响及作用，进而应用到立体构成中。
第六讲	立体构成综合表达	16	将所学立体构成知识以综合的形式进行模型表达，形成完整的立体思维体系，熟练运用技能，进一步提高动手能力。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.课堂讲授多结合实例分析和演示，理论部分采用多媒体授课讲解，并加入动手制作环节，充分调动学生学习和掌握知识的积极性。

2.课堂作业个别辅导沟通，具体问题具体对待，对不同的教学内容进行提示总结。

3.积极采用课堂作业训练的方式，最终以有趣的实验性展示来测试并展示学习成果，学生通过模型的制作，巩固教学中的技法训练方法，提高学生知识的掌握水平和动手能力。

六、课程考核

平时作业：采用对学生课堂讨论演讲和立体构成模型作业的考评。

七、教材及参考资料

《立体构成》重庆大学出版社 2006 年第 2 版。

《形态构成学》中国美术学院出版社 1999 年 6 月 第 1 版。

《立体构成》辽宁美术出版社，2009 年 08 月。

《木版画技法与创作》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127015

学分：3

学时：48

通过课程了解木板版画特点及技法学习，并进行实践创作

二、课程目标

通过木版画的教学，使学生了解木版画起源形成与发展认识木版画的画貌风格及特点，能初步掌握木版画的技法与创作。

通过对木版画的学习，增强学生感悟艺术的能力，不断接触掌握更多艺术品种的过程中，扩充艺术手法和语言，增强艺术表现的能力。

通过自身的艺术实践，进一步掌握艺术规律，体会共性与特点内容与形式的关系，提高学生自身的艺术素质。

三、授课对象

美术学（师范）三年级

四、教学内容、学时

1 课堂讲授：《木版画》概述，起源，形成，发展现状

2.作品赏析：结合样品介绍技法及风格

3.实践练习：运用几种主要技法完成作业

教学总结：在木版画课程结束后结合讲评作业进行总结

课序	教学内容	课时	单元要求
1	木版画概述：起源、形成、发展，现状及未来，艺术语言及时代特点	4	在对版画整体了解的基础上，对木版画的面貌有一个感性认识
2	结合光盘画册图片，范画进行作品赏析	4	利用作品的可视性加强学生对木版画的直观印象和兴趣
3	系统介绍木版画的材料，工具制体过程，重要技法，操作课程	2	进一步认识木版画
4	作业前期准备，板材，工具纸张	2	裁板、磨刀、刷底墨
5	作业内容题材构思定稿	8	确定题材，内容，形式，技法
6	指导学生，实际操作，定成作业个别辅导，答疑，讲评相结合	26	每人完成作业，两张套色：油印，
7	课程相结，作业讲评	2	进行作业观摹

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无
教学方法建议：
1.课堂讲授与画册图片相结合从感性入手学习理论
2.作品观摩与分析相结合，了解风格特点和制作技法
3.教师辅导与学生实践相结合，教授学生木版画技法与创作

六、课程考核

综合考评

七、教材及参考资料

自编教材
木刻版画技法丛书
版画展览观摹

《品牌设计》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127225

学分：4

学时：64

品牌是广大消费者对一个企业及其过硬的产品质量、完善的售后服务等良好形象所形成的一种评价和认知，是企业、管理者投入巨大的人力、物力建立起来的与消费者之间的一种信任。品牌形象是品牌构成要素在人们心理上的综合反应，是品牌名称、产品属性、品牌标志等给人们留下的印象以及主观评价，因此，从某种意义上来讲，品牌形象随着品牌目标的产生而产生，它是品牌理念的延伸。品牌的内涵决定了品牌形象的表现。

二、课程目标

1.通过对品牌设计的涵义、本质、历史和发展以及现代品牌设计观念的学习，使学生对品牌设计的基本理论有一个初步的认识和理解，为更进一步的学习奠定基础。

2.通过对品牌设计的基本特征、规律和方法的学习，使学生了解品牌形成的基本规律，学会品牌设计的设计方法，初步具备品牌设计的基本能力。

三、授课对象

艺术设计专业三年级

四、教学内容、学时

第一章　了解品牌　（16 学时）

第一节　品牌的定义

第二节　品牌的特征

第三节　品牌的功能

第四节　品牌设计的历史

第五节　品牌设计鉴赏

第二章　定位品牌　（16 学时）

第一节　品牌定位内涵

第二节　品牌定位策略

第三节　品牌定位原则

第四节　品牌定位流程

第五节　品牌案例分析

第三章　设计品牌　（16 学时）

第一节　品牌名称设计

第二节　品牌视觉要素设计

第三节　品牌核心要素设计

第四节　品牌延展设计
第五节　品牌应用案例设计
第六节　设计方法
第四章　应用品牌　　（16 学时）
第一节　品牌设计实践
第二节　学生作品分析
第三节　品牌设计延展
第四节　品牌手册制作
第五节　总结课程

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无
教学方法建议：讲授、观摩、考察、讨论、实践相结合。

六、课程考核

1.平时考核：
品牌设计 6 幅，尺寸：不限，色彩：不限，表现形式：不限。
2.期末考试：
品牌设计作品 1 套，要求：尺寸：不限，色彩不限，表现形式：不限。
评分标准：
完成作业，达到课程要求，即可获得学分。

七、教材及参考资料

1.教材：
《标志与品牌形象设计》海洋出版社。
技法书目：《设计年鉴》各类品牌设计图册等。
理论书目：《世界现代平面设计史》、《品牌设计》等。

《软件基础》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3129023

学分：3

学时：64

软件基础课程是视觉传达设计专业学生的重要专业基础课程。它是利用计算机进行平面设计、多媒体应用软件开发制作等的重要基础课程。对平面图形处理技术的掌握，直接关系到学生后续课程的学习效果，对学生毕业后就业从事相关工作也有重要意义。课程包括艺术绘画、排版设计、图像加工处理等方面的内容。本课程用的平面设计软件有 ILLUSTRATOR、PHOTOSHOP、CORELDRAW、INDESIGN.

二、课程目标

1．使学生了解和掌握图形图像处理软件 ILLUSTRATOR、PHOTOSHOP、CORELDRAW、INDESIGN 的基本操作技能；提高学生的艺术修养，培养团结合作精神，为培养高素质的技能应用型人才服务。

2．为学生利用图形图像处理软件进行各类艺术设计打下基础，使他们具有进一步学习相关知识的能力。本课程强调软件操作能力与实际应用设计的能力。

3．了解软件之间的相互关系，学会合理的应用软件进行设计。

4．掌握一些职业技巧，如：商业插画的制作、图像海报的制作等，能够综合运用所学的知识来进行电脑创作。

三、授课对象

本课程是需要有一定平面构成、色彩构成等课为基础，同时是大二专业课的基础课程。

四、教学内容、学时

第一章　平面设计软件 ILLUSTRATOR、PHOTOSHOP、CORELDRAW、INDESIGN 概述　（6 学时）

第一节　了解 ILLUSTRATOR、PHOTOSHOP、CORELDRAW、INDESIGN 的发展和应用领域

第二节　掌握 ILLUSTRATOR、PHOTOSHOP、CORELDRAW、INDESIGN 的界面（标题栏、菜单栏、工具栏、选项栏、控制面板、状态栏、工作区、图像窗口）

第三节　了解系统优化（内存优化、暂存盘、压缩盘和虚拟内存、字体与应用程序启动时间、内存清理）

第四节　了解图像的获取与建立

第五节　了解系统设置与管理

第六节　图像的存储与输出：掌握存储文件、Web 图像输出、打印输出。了解图像的颜色模式和常用的文件格式

第二章　PHOTOSHOP 基本操作　（8 学时）

第一节　绘制图像

第二节　路径和通道

第三节　图层
第四节　滤镜
第五节　文字工具和文字选项栏
第六节　图像色彩调整
第七节　动作调板

第三章　PHOTOSHOP 的应用　（6 学时）

第一节　标志设计
第二节　信封设计
第三节　图像特效
第四节　招贴设计
第五节　插画设计

第四章　CORELDRAW 基本操作　（8 学时）

第一节　几何图形绘制
第二节　轮廓与填充
第三节　文字和排版
第四节　位图操作
第五节　交互与特效
第六节　设计与发布

第五章　CORELDRAW 的应用　（6 学时）

第一节　曲线的绘制
第二节　提袋的设计
第三节　书籍装帧设计

第六章　ILLUSTRATOR 基本操作　（8 学时）

第一节　绘图工具
第二节　图案编辑及艺术效果处理
第三节　文字编辑
第四节　图形排列和变换
第五节　图表设计
第六节　图层、样式、效果和第三方滤镜
第七节　混合功能的使用

第七章　ILLUSTRATOR 的应用　（6 学时）

第一节　水墨风格插画
第二节　扁平化插图设计

第八章　INDESIGN 基本操作　（8 学时）

第一节　页面参数设置
第二节　photoshop、illustrator、indesign、corldraw 的文件进行软件件互调的方式
第三节　文本和样式
第四节　表格使用
第五节　输出

第九章　INDESIGN 的应用　（8 学时）

第一节　版面结构设计

第二节　电子书设计
第三节　商业宣传手册设计

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无
教学方法建议：
1.教学策略：采用理论与实践相结合的教学方法，使学生在掌握理论知识的同时能进行熟练的操作和运用，采用案例式教学，对知识点进行有针对性的练习，增加教学的趣味性和灵活性。
2.方法建议：鼓励学生多上机操作，熟练软件快捷键，多做练习。

六、课程考核

利用 photoshop、illustrator、indesign、corldraw 分别创作有主题的图像处理、插画设计、排版设计、图书装桢设计作品。

七、教材及参考资料

《抠图+修图+调色+合成+特效 Photoshop 核心应用 5 项修炼》 曾宽，潘擎 人民邮电出版社。
《Photoshop 全面掌握》，赵秀芳，北京理工大学出版社。
《Photoshop 图像处理》，郭玉龙，南京大学出版社。
《Photoshop 全面攻克》，帅茨平，哈尔滨工程大学出版社。
《CorelDRAW9 中文版初中级教程》清华大学出版社。
《风云 Illustrator CS 2 中文版插画创意之魂》陈贻群 ，电子科技出版社。
《Adobe InDesign CS6》张海燕 人民邮电大学出版社。

《软件基础 2》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124093

学分：3

学时：32

针对新媒体专业的要求，主要通过讲授 After Effects，TVpaint 等软件，使学生掌握在影视包装、交互设计、动画设计中所应用到的软件基础知识和操作技巧。After Effects 是一款专业的视频非线性编辑及后期合成软件，能够让我们使用快速、精确的方式制作出具有视觉创新革命的运动图像和特效，并将其运用到电影、交互软件和网络上。After effects 能够实现高质量视频，多层剪辑，有很强的精确性。同时结合 TVPaint 制作二维动画，是 CG 后期合成的重要软件工具。

二、课程目标

能够熟练操作 AE，创建合成项目，导入素材并进行编辑管理，制作影片特效与合成，制作 MG 动画，创建摄像机动画，创建三维空间效果，创建文字特效，并最终输出为影视特效成品文件。熟练操作 TVpaint，了解独立制作个人动画短片的流程，为今后实践创作打下基础。

三、授课对象

本课程是需要有一定平面构成、色彩构成等课为基础，同时是大二专业课的基础课程。

四、教学内容、学时

第一章　AE 影视包装基础　（6 学时）

第一节　影视包装的基础知识

第二节　电视制式、场、帧、像素比等概念

第三节　AE 基本操作

第四节　AE 中素材的导入与管理

第二章　使用 AE 快速完成第一个项目 （6 学时）

第一节　使用 AE 完成影视包装项目的流程

第二节　合成项目的创建及设置

第三节　素材的简单剪辑

第四节　将素材拖入时间线并设置动画

第五节　添加简单文字效果

第六节　将项目输出为视频文件

第三章　AE 的文字特效和三维空间效果　（8 学时）

第一节　屏幕打字机文字效果

第二节　字母飞舞组合文字效果

第三节　三维空间电视墙变换效果
第四节　变色球面效果
第五节　子弹时间效果
第四章　AE 插件的使用　（8 学时）
第一节　55MM 系列插件的使用
第二节　Boris 系列插件的使用
第三节　Coycore 系列插件的使用
第四节　Final Effects Complete 系列插件的使用
第五节　Digieffects 系列插件的使用
第五章　Motion Graphic 动画设计　（4 学时）
第一节　什么是 MG 动画?
第二节　Mg 运动规律及设计方法
第三节　Mg 动画的应用
第六章　AE 制作 Motion Graphic 动画的插件使用　（8 学时）
第一节　用 Plexus 制作粒子效果
第二节　用 Trapcode 制作液体、复杂的有机图案、复杂的何学结构和　涡线动画
第三节　Motion Boutique Newton 动力学插件
第四节　Duik 骨骼脚本
第五节　Aescript ScriptLauncher（AE 脚本管理器）
第六节　用 Particular　完成三维粒子效果
第七节　用 Aescripts Cluster v2.03 完成点线延迟效果
第七章　TVPaintAnimation 软件基础　（8 学时）
第一节　了解软件特色
第二节　项目新建及修改
第三节　参数设置及作品输出
第四节　画笔的认识
第五节　时间轴
第六节　摄影表
第七节　声音和标注
第八节　透光台
第九节　特效合成
第十节　绘制动画的流程
第十一节　上色和剪辑

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无
教学方法建议：
1.教学策略：采用理论与实践相结合的教学方法，使学生在掌握理论知识的同时能进行熟练的操作和

运用，采用案例式教学，对知识点进行有针对性的练习，增加教学的趣味性和灵活性。

2.方法建议：鼓励学生多上机操作，熟练软件快捷键，多做练习

六、课程考核

1.用 AE 制作一段视频剪辑的包装设计，不少于 1 分钟。

2.结合 TVPaint、AE 制作一段不少于 30 秒的 mg 动画。

3.用 TVPaint 制作一段不少于 30 秒的二维动画。

（三选一）

七、教材及参考资料

《Adobe After Effects CC 2018 经典教程》，［美]布里·根希尔德（Brie Gyncild） 著，郝记生译，人民邮电出版社。

《MG 动画实战从入门到精通》，李雪妍著，机械工业出版社。

《色彩》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3125236

学分：3

学时：48

色彩是绘画专业的基础课。讲授绘画色彩的基本原理和表现技巧，指导学生运用科学的观察方法，通过条件色写生训练，逐步掌握绘画色彩表现物象的方法和技巧，并在此基础上探索个性化色彩表现，为将来的专业发展奠定色彩基础。

二、课程目标

通过课堂讲授和实践辅导，使学生掌握色彩的基本知识和规律，运用科学的观察方法和色彩语言塑造和表现物象，并注重个性化表达方式的引导，为将来的专业发展奠定必要的色彩基础。

三、授课对象

绘画专业一年级

四、教学内容、学时

课序	教学内容	课时	教　学　要　求
1	讲课、静物写生	4	掌握绘画色彩基本原理和表现方法 。
2	静物写生、阅览画册	12	不同色调的静物组合写生训练。
3	静物写生	16	不同物体、质感、色调的静物组合写生训练，探索个性化表现方法。
4	静物写生、总结讲评	16	静物组合写生训练，探索个性化表现方法。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：理论实践相结合，着重学生的动手能力即写生创作的练习。

六、课程考核

见考试大纲”

七、教材及参考资料

1.参考技法书目

《世界绘画经典教程：水彩画完全自学宝典》Gordon MacKenzie 戈登·麦肯齐[著] 人民邮电出版社 2016 年 11 月 01 日出版。

《500 年大师经典色彩静物》作者： 杨建飞，中国书店出版社，2014 年 3 月出版。

2.理论书目

《色彩的性格》（德）爱娃·海勒（Eva Heller）中央编译出版社，2013 年 1 月出版。

《色彩艺术》瑞士 约翰内斯·伊顿著 ，同济大学美术教研室编印，内部教材。

《色彩构成》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124017

学分：2

学时：32

课程内容概要：色彩构成（Interaction of Color），即色彩的相互作用，是从人对色彩的知觉和心理效果出发，用科学分析的方法，把复杂的色彩现象还原为基本要素，利用色彩在空间、量与质上的可变幻性，按照一定的规律去组合各构成之间的相互关系，再创造出新的色彩效果的过程。色彩构成是艺术设计的基础理论之一，它与平面构成及立体构成有着不可分割的关系，色彩不能脱离形体、空间、位置、面积、肌理等而独立存在。是学生更好地理解色彩构成中的相关理论知识，为以后在专业设计中的色彩配色打下基础。

二、课程目标

通过本课程的学习，使学生由普通人对色彩的认知，转化为设计师对色彩的掌握，具备作为设计师所应具有的采集、创造、应用、欣赏色彩美的基础素养和专业能力，不仅让每个人对色彩的感性认知更加敏锐，还要让每个人对色彩的理性判断更加深入，为色彩能够在设计的各个领域广泛应用打下坚实的专业基础。

三、授课对象

艺术设计专业一年级

四、教学内容、学时

第 1 章　感知色彩　（4 学时）

1.光与色彩

2.色系与色立体

3.色彩混合

4.色彩观察

第 2 章　色彩对比构成（上）　（8 学时）

1.明度对比

2.色相对比

第 3 章　色彩对比构成（下）　（8 学时）

1.纯度对比

2.冷暖对比

第 4 章　色彩调和与秩序　（4 学时）

1.色彩调和

2.色彩秩序

第 5 章　色彩重构与情感表达　（4 学时）

1.色彩重构

2.色彩情感

3.主题表现

第 6 章　学生整理作业，总结课程　（4 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：图形设计、空间设计、平面构成、

教学方法建议：

1.课堂讲授基本理论知识，使学生了解色彩的本质

2.课下个别辅导沟通，具体问题具体对待，培养学生对色彩的感知能力。

3.多媒体教学使学生具有感性经验。

4.鉴赏色彩作品并组织学生评论。

六、课程考核

1.考核目标：考核学生灵活运用色彩基础知识综合能力，包括色彩搭配能力，色彩感知能力、色彩调和能力等。

2.考核方式：考查，具体方式采用期末上交指定的色彩作业。

3.考核内容：

平时考核不同色彩搭配的构成作页 8 张，尺寸：不限，色彩：不限，表现形式：不限。

期末考核色彩感知能力，要求：以构成的方式表现对色彩的感知能力，尺寸：不限，色彩不限，表现形式：不限。

4.评分标准：完成作业，达到课程要求，即可获得学分。

七、教材及参考资料

1.教材：

《色彩构成》清华大学出版社。

《色彩设计基础》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124018

学分：6

学时：96

课程内容概要：本课程教学定位于在色彩设计范围内的构成要素，色彩设计原理，色彩设计要求，色彩视知觉，色彩对比，色彩调和等教学内容，通过了解色彩规律，培养色彩感觉，以及对色彩的应用和创新能力。采用先进的色彩表达戒指，传递色彩信息。特别是用计算机辅助设计软件儿辅导色彩构成教学。是学生更好地理解色彩构成中的相关理论知识，为以后在专业设计中的色彩配色打下基础。

二、课程目标

通过本课程的学习，使学生熟悉并掌握色彩基础知识，具备专业的色彩搭配、调和能力，通过了解色彩规律，培养色彩感觉，以及对色彩的应用和创新能力。

三、授课对象

艺术设计专业一年级

四、教学内容、学时

第 1 章　色彩设计基础概述　（32 学时）

1. 色彩原理
2. 色彩三要素
3. 色彩的混合
4. 色彩的种类与关系
5. 色立体表示方法

第 2 章　色彩对比与调和设计方法　（32 学时）

1. 色彩设计原则
2. 色彩对比设计方法
3. 色彩调和设计方法

第 3 章　色彩心理与色调处理　（24 学时）

1. 色彩对人心理的作用
2. 色调处理方法研究

第 4 章　学生整理作业，总结课程　（8 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：图形设计、空间设计

教学方法建议：

1. 课堂讲授基本理论知识，使学生了解色彩的本质

2.课下个别辅导沟通，具体问题具体对待，培养学生对色彩的感知能力。

3.多媒体教学使学生具有感性经验。

4.鉴赏色彩作品并组织学生评论。

六、课程考核

1.考核目标：考核学生灵活运用色彩基础知识综合能力，包括色彩搭配能力，色彩感知能力、色彩调和能力等。

2.考核方式：考查，具体方式采用期末上交指定的色彩作业。

3.考核内容：

平时考核不同色彩搭配的构成作页 8 张，尺寸：不限，色彩：不限，表现形式：不限。

期末考核色彩感知能力，要求：以构成的方式表现对色彩的感知能力，尺寸：不限，色彩不限，表现形式：不限。

4.评分标准：完成作业，达到课程要求，即可获得学分。

七、教材及参考资料

1.教材：

《色彩设计基础》高等教育出版社。

2.参考资料：

理论书目：《基础设计色彩》、《配色设计原理》、各类色彩设计图册等。

《色彩写生与表现》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124019

学分：3

学时：48

教授色彩原理和基本造型理论，并同具体的材质分析和操作技能相结合，培养正确的观察方法及把握色调、色彩关系的基本技能。注重教学的系统性、示范性，由浅入深，从易到难循序渐进，教师可出示相关的画册、范画及利用电教和多种媒介来演示辅助教学。

二、课程目标

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1. 师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范			
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2. 教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想			
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基			
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			
3. 学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能	H	1.了解色彩规律、熟悉色彩原理 2. 经典作品赏析	1.复杂静物写生练习 2.自选不同绘画材料、工具进行写生尝试与实践 3.作业分析与随堂讲评 4.中外经典作品赏析
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力			
	3.3 激发创意思维与创新实践能力			
	3.4 具有审美分析与判断能力			
	3.5 拓展广泛的文化理解力			
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力	M		
4. 教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识		3.进一步熟悉色彩表现技法	1.通过多种绘画工具、材料体验“色彩”的特性 2.通过篇幅不限的习作，从不同角度和侧重，对色彩的多种属性加以较深了解
	4.2 熟悉美术课标与教学			
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法	M		
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能	M		
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力			
5. 班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			

6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学			
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7. 学会反思	7.1 具有专业发展意识		4.独立思考能力	提出关于本课程的个人见解和建议。
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态	L		
	7.3 提升美术教育教学实践力	M		
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能			
	8.2 广泛的社会协作与组织管理			

三、授课对象

美术学（师范）一年级

四、教学内容、学时

学时： 48 学分：3

课序	教学内容	课时	单元要求
1	色彩课程概述及经典作品赏析（支撑课程目标 1.2）	8	进一步了解色彩规律，通过作品赏析，以绘画中的的可视性特征加深直观印象和兴趣。
2	色彩练习。（支撑课程目标 3.4）	24	尝试多种绘画工具、材料，体验“色彩”的特性习作篇幅不限，从不同角度和侧重，对色彩的多种属性做更多分析
3	完成色彩写生作业（支撑课程目标 1.2.3.4）	16	个别辅导，完成作业并讲评

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：无

六、课程考核

综合考评：平时考勤：10%，积极参加讨论并主动思考（学习过程）：30%，期末成绩（完成课程情况）：60%

七、教材及参考资料

《色彩》吴镇保，张闻彩著。

《色彩艺术》瑞士 约翰内斯·伊顿著 等。

《山水技法与创作》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127010

学分：3

学时：48

课程内容概要：

本课首先介绍中国山水画的发展沿革，讲解重要画家及其作品和艺术风格，以及基本技法，如笔法、墨法，树、石等，然后用临摹的方法逐步学习和掌握中国山水画的传统笔墨，在临摹和实践中体会中国山水画的表现语言特点。本课涵盖山水画创作基本方法及山水画写生规律的讲授，带领学员们认识山水画的基本创作规律，并酌情安排一定数量的实践训练。

二、课程目标

教学目标与毕业要求对照表

毕业要求

毕业能力关联等级　　课程目标　　支撑毕业要求

1.师德规范

1.1 践行社会主义核心价值观

1.2 贯彻党的教育方针，落实教育“立德树人”之根本任务

1.3 遵守中小学教师职业道德规范，具有依法执教意识

1.4 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师

2.教育情怀

2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想　L　　2.2

2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基

2.3 以生为本，以文化人

2.4 做好“引路人”

3.学科素养

3.1 获得学科专业素养，理解学科知识体系基本思想和方法 M

1.初步了解中国山水画的发展脉络及艺术特点。

2.初步了解并实践山水画的基本技法和操作步骤。

通过本课的学习，使同学们能初步具备山水画的专业基础，同时能了解山水画创作的基本规律，并做初级的山水画创作训练。

3.2 掌握多样化的专业知识和技能

3.3 具有多元艺术思维和丰富的美术表现力

3.4 形成跨学科的理解力，涵养人文精神

3.5 具备通过艺术改变生活的实践力

4.教学能力

4.1 熟悉美术课标

1.根据具体情况分析和解决专业教学设计及研究问题，能够在教育教学实践中，综合运用本学科知识，完成教学任务。

2.掌握相关教育技术（软件、程序等）的基本操作。

3.综合运用美术技能和学科专业知识，以现代技术为辅助，提高美术专业教学的实操性和有效性。

4.2 掌握美术课程与教学设计的方法

4.3 具备信息技术知识与技能

4.4 形成丰富的教学技能和教学体验

4.5 能够进行主动的美术教学研究和反思

5.班级指导

5.1 德育为先，以美启德

5.2 参与班级教学组织与管理实践

6.综合育人

6.1 了解学生、熟悉教学

6.2 以美育人、以文化人

7.学会反思

7.1 具有终身学习和专业发展意识

1.逐步明确个人发展的基本方向。培养独立思考问题的能力

2.能够提出关于课程的个人见解及发展前景的规划。

7.2 掌握最新的艺术及教育动态

7.3 具有职业规划和发展意识

7.4 具有创新意识和批判性思维，提升美术教育教学实践力

8.沟通合作

8.1 掌握沟通合作技能 L

8.在教学实践中自主形成“小分队”、“学习小组”等形式，进行资源共享与相互合作的学习，具有一定操作能力及团队精神。

9.掌握基本的表达与沟通能力，课程中设有阐述个人观点和创作理念的环节。

10. 明确学习目标及具体执行和实施方法。

8.2 可以进行广泛的社会协作与组织管理

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

国画 二年级本科生

四、教学内容、学时

学时：48　　学分：3

课序	教学内容	课时	单元要求
1	山水画概述：起源、形成、发展，现状和前景，艺术语言及时代特点。 结合多媒体画册图片进行作品赏析。 （支撑课程目标 1）	4	在对山水画整体了解的基础上，对山水画的面貌有直观性认识， 利用作品的可视性加强学生对山水画的直观印象和兴趣。
2	演示和介绍山水画的基本技法（笔法、墨法），山水画的主要表现语言（皴法）及操作过程。 介绍前期准备工作（笔墨纸砚及辅助工具等），讲解临摹的主要方法。（支撑课程目标 1.2）	8	进一步认识山水画的基本工具、技法及操作程序，实际操作训练：笔墨、皴法、作品临摹。
3	介绍山水画写生方法、创作规律。实际操作示范，指导学生实践，集体讲授和个别辅导，讨论和答疑；阶段性讲评、观摩。 （支撑课程目标 1.2）	32	讲授、启发，掌握表现手段，确定创作题材及方法。
4	课程结束，作业讲评、观摩。（支撑课程目标 1.2）	4	作业观摹、讲评

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：无

六、课程考核

1.考核目标：通过考核，检验学生对中国山水画的发展沿革、重要画家及其作品和艺术风格的掌握情况。通过提交作业的方式，评价同学们学习和掌握中国山水画的传统笔墨、基本技法等环节的熟悉程度，检验同学们对中国山水画的表现语言特点，写生及创作规律的理解程度，最终通过作品反映同学们的思考和实际操作能力。

2.考核方式：学生自由命题，任课教师辅导。《山水技法与创作》，应针对相关专业本科生的特点，安排提交作品。以学生课堂作业作为教师评定成绩的主要依据。

3.考核内容：提交作品的内容可涵盖山水画的临摹、写生、创作等形式，一般至少有临摹（技法练习）和创作作品（包括草图或最终完成的成品）。

4.评分标准：

综合考评：

平时考勤：10%，积极参加讨论并主动思考（学习过程）：30%，期末成绩（完成课程情况）：60%

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

《国画山水》刘学惟 著，中央广播电视大学出版社出版，2010 年 1 月第一版第一次印刷。

《师心师造化》刘学惟著，天津人民美术出版社出版，2006 年 10 月第一版第一次印刷。

2.参考资料：

《中国山水画史》陈传席著，天津人民美术出版社出版，2008 年 4 月
第 1 版第 5 次印刷。

《历代论画名著汇编》沈子丞著，文物出版社出版，1982 年 6 月新一版第一次印刷。

《芥子园画传》王概/ 编著 选订者/ 胡佩衡、于非闇，人民美术出版社出版，1989 年 4 月第二版第十次印刷。

《中国名画赏析》周林生 主编，河北教育出版社出版，2004 年 1 月第 1 版第 1 次印刷。

注：学生临摹所使用的范本，主要分两部分：

由学院资料室提供，由任课教师甄别挑选。

由学生自己准备，由任课教师把关。

《商业短片基础》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124088

学分：4

学时：64

与电影和电视剧长片不同，由于与商业市场的结合更加紧密和直接，当前的“商业短片”，已不仅局限于电视广告（TVC）、音乐电视（MTV）、企业宣传片（PF）这三大类型，微电影、网络广告、自媒体视频等随着新媒体潮流而兴起的新类型也越来越大有占据今后视频广告市场主流的趋势。本课程面对数字媒体艺术专业本科生开设，目的是使他们对“商业短片”这一类型影片从理论知识、制作流程、创作观念和创作实践四个阶段进行系统地学习与实践。

二、课程目标

在本课程中，学生利用在影视技术和视听语言等方面的基础知识，向数字影像技巧的实践和创作方面进行探索。首先，系统学习商业短片的有关理论，通过优秀作品分析，学习如何进行有效的创意。其次，运用影像创作的基本技巧，以小组为单位进行商业短片的创作。通过分组实践，掌握如何进行商业短片的策划、提案、拍摄和后期制作。经过本课程的理论学习与实践训练，一方面使学生有能力利用完整工作流程制作商业短片；另一方面，也使学生具备在影像创作上的正确思维方法和持续学习能力。

三、授课对象

数字媒体艺术专业本科生

四、教学内容、学时

课序	教学内容	课时	单元要求
1	商业短片的内涵与创作基础	8	商业短片的定义、主要类型、发展历史和变化规律，以及商业与创作的关系； 商业短片的制作流程； 商业短片的创作规律、创作观念、创意与叙事、视觉风格理论； 经典案例
2	商业短片的前期策划	8	广告主的背景及诉求分析； 受众分析； 发行媒介分析； 策划案的创意与编写； 提案策略； 脚本的创作； 创作会议与制片会议；

3	商业短片的中期拍摄	16	商业短片的影像质量控制； 商业短片的视觉设计； 多元手段在前期拍摄中的运用； 商业短片的现场拍摄组织与技巧。
4	商业短片的后期包装	16	商业短片的后期制作流程； 剪辑技巧； 包装技巧； 调色技术； 声音制作； 音画品质管理； 布置作业：选题创作。
5	虚拟片场——商业短片创作实践	8	设定虚拟项目； 学生针对广告主、受众和发行媒介进行分析； 形成现场创意和策划案； 召开制片与创作会议； 解决制作过程中可能遇到的问题； 教师针对学生的回答进行分析评估。
6	作业阐述与点评	8	学生每人提交一份选题创作的前期策划案，进行现场分析；与提案，阐述在中期制作和后期包装上思路； 教师点评策划案，并提出问题； 学生课后进行作业修改，结课时提交。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：3125156 《视听语言》

教学方法建议：通过影视和广告相关教材进行短片制作的原理讲授、通过课堂实践来演示短片视听语言的常见技巧，对经典商业短片的案例分析来锻炼学生的创意思维，最后通过模拟项目来梳理和提高商业短片制作的能力

六、课程考核

1.考核目标：考察学生对商业短片发展历程、视听语言、创作流程和效果把控的掌握情况

2.考核方式：以小组的形式完成商业短片实践创作及实践报告

3.考核内容：撰写创意提案和分镜头脚本、完成商业短片成片拍摄

4.评分标准：提交内容完整获得及格分 60 分，作品具有一定实现难度则加 1～10 分，拍摄效果超过平均水平加 1～10 分（累计不超过 20 分）。实践报告中指出具有创见性的思考结论加 1～10 分

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

《影视广告创意与制作》，上海人民美术出版社，2016，第一版。

2.参考资料：

《品类影像》，北京联合出版公司，2017，第二版。

《商业短片基础》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124088

学分 4

学时：64

与电影和电视剧长片不同，由于与商业市场的结合更加紧密和直接，当前的“商业短片”，已不仅局限于电视广告（TVC）、音乐电视（MTV）、企业宣传片（PF）这三大类型，微电影、网络广告、自媒体视频等随着新媒体潮流而兴起的新类型也越来越大有占据今后视频广告市场主流的趋势。本课程面对数字媒体艺术专业本科生开设，目的是使他们对“商业短片”这一类型影片从理论知识、制作流程、创作观念和创作实践四个阶段进行系统地学习与实践。

二、课程目标

在本课程中，学生利用在影视技术和视听语言等方面的基础知识，向数字影像技巧的实践和创作方面进行探索。首先，系统学习商业短片的有关理论，通过优秀作品分析，学习如何进行有效的创意。其次，运用影像创作的基本技巧，以小组为单位进行商业短片的创作。通过分组实践，掌握如何进行商业短片的策划、提案、拍摄和后期制作。经过本课程的理论学习与实践训练，一方面使学生有能力利用完整工作流程制作商业短片；另一方面，也使学生具备在影像创作上的正确思维方法和持续学习能力。

三、授课对象

数字媒体艺术专业本科生

四、教学内容、学时

课序	教学内容	课时	单元要求
1	商业短片的内涵与创作基础	8	商业短片的定义、主要类型、发展历史和变化规律，以及商业与创作的关系； 商业短片的制作流程； 商业短片的创作规律、创作观念、创意与叙事、视觉风格理论； 经典案例
2	商业短片的前期策划	8	广告主的背景及诉求分析； 受众分析； 发行媒介分析； 策划案的创意与编写； 提案策略； 脚本的创作；

			创作会议与制片会议；
3	商业短片的中期拍摄	8	商业短片的影像质量控制； 商业短片的视觉设计； 多元手段在前期拍摄中的运用； 商业短片的现场拍摄组织与技巧。
4	商业短片的后期包装	8	商业短片的后期制作流程； 剪辑技巧； 包装技巧； 调色技术； 声音制作； 音画品质管理； 布置作业：选题创作。
5	虚拟片场——商业短片创作实践	8	设定虚拟项目； 学生针对广告主、受众和发行媒介进行分析； 形成现场创意和策划案； 召开制片与创作会议； 解决制作过程中可能遇到的问题； 教师针对学生的回答进行分析评估。
6	作业阐述与点评	8	学生每人提交一份选题创作的前期策划案，进行现场分析；与提案，阐述在中期制作和后期包装上思路； 教师点评策划案，并提出问题； 学生课后进行作业修改，结课时提交。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：《视听语言》

教学方法建议：通过影视和广告相关教材进行短片制作的原理讲授、通过课堂实践来演示短片视听语言的常见技巧，对经典商业短片的案例分析来锻炼学生的创意思维，最后通过模拟项目来梳理和提高商业短片制作的能力

六、课程考核

1.考核目标：考察学生对商业短片发展历程、视听语言、创作流程和效果把控的掌握情况

2.考核方式：以小组的形式完成商业短片实践创作及实践报告

3.考核内容：撰写创意提案和分镜头脚本、完成商业短片成片拍摄

4.评分标准：提交内容完整获得及格分 60 分，作品具有一定实现难度则加 1～10 分，拍摄效果超过平均水平加 1～10 分（累计不超过 20 分）。实践报告中指出具有创见性的思考结论加 1～10 分

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

《影视广告创意与制作》，上海人民美术出版社，2016，第一版。

2.参考资料：

《品类影像》，北京联合出版公司，2017，第二版。

《商业摄影》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127715

学分：4

学时：64

通过本课程的教学使学生认识到商业摄影在整个平面广告制作系统里面的重要作用。基本了解和掌握商业摄影的整个过程；达到一定的拍摄实践能力；同时使学生在对本课程的学习和实践过程中提高对摄影作品的分析和鉴赏能力。

二、课程目标

通过本课程的教学使学生认识到商业摄影在整个平面广告制作系统里面的重要作用。基本了解和掌握商业摄影的整个过程；达到一定的拍摄实践能力；同时使学生在对本课程的学习和实践过程中提高对摄影作品的分析和鉴赏能力。

三、授课对象

艺术设计专业本科三年级

四、教学内容、学时

课序	授课方式	教学内容	学时	教学要求
1	课堂讲授	成为专业广告摄影师的基本条件；摄影师在广告创作中的作用；如何正确选择器材。大型相机的构造，大型相机镜头，胶片和滤光镜，测光和曝光控制。	8	了解成为一名商业摄影师所应具备的基本素质和条件。 初步了解大型相机的构造。
2	课堂讲授	大型相机的操作要领。	16	掌握大型相机的操作。
3	个别辅导 （拍摄实践）	大型相机的实际操作演练	16	增加对大型相机的感性认识，进行实际操作练习。
4	课堂讲授	摄影棚灯具简介，布光通则	16	初步认识商业摄影布光方式。
5	个别辅导 （拍摄实践）	摄影棚拍摄 课后总结一次	8	掌握商业摄影布光的基本方式。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：课堂教学采用讲授与幻灯片、示范操作相结合的教学方法。

运用开放式教学，鼓励学生多提问交流、勤拍摄。

个别辅导注意因材施教，注重作业讲评。

六、课程考核

学生课堂讨论和作业的考评成绩为本课程综合考评成绩。

七、教材及参考资料

要求学生对广告制作流程有基本了解。
要求学生多进行课外拍摄。
1.教材：
《商业摄影基础》陈　纲（自编）。
2.参考资料：
《曝光技术与技巧》和《摄影滤光镜》 屠明非著，辽宁美术出版社。

《设计概论》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127020

学分：2

学时：32

本课程共 32 课时，分为 4 个阶段进行。

第一阶段是艺术和设计的基本引述，介绍中西方、古今的艺术设计发展理论与实践，讲述当代设计的范畴和各类的特点，从宏观视角引领学生进入专业理论思考。

第二阶段聚焦在设计与科学技术、设计的方法和管理上。一方面，从技术与艺术的关系、科学与设计的关系、当代科学技术与设计等角度，讲述古今普遍认同的设计理念、方法和实践。一方面，回归设计过程本身，培养学生基本的设计思维，鼓励创造性设计，介绍设计流程和管理模式。

第三阶段是设计的内涵领域，设计的哲学和文化。从设计与造物、设计与文化、设计与生活和设计与人本四个方面分别讲述设计的思考维度，再以案例结合理论，详细讲述面向当代人本生活的设计方式与方法。

第四阶段是设计的未来。分析设计思维的概念、功能、作用和原则，培养学生设计师的社会意识与职责，鼓励学生为中国而设计。介绍未来设计、生态设计的概念，介绍非物质设计和信息设计，最后讲解艺术化的生活和设计的艺术化。

二、课程目标

艺术设计概论是学习设计的理论性基础课程，在环境设计系本科生的二年级开设，课程通过系统且综合的讲述设计的概念、方法、类别和文化等多层面知识，使学生储备艺术设计历史理论知识，理解艺术设计的概念与内涵，了解设计的范畴和中国当代艺术设计实践；了解古典技术与现代技术的内涵、差异和联系，理解现代科学技术与艺术的内涵和相互作用，深入体会艺术与科学技术的统一融合及其对设计的当代影响；课程的重点是培养学生了解设计方法学的概念、内涵和类型，能够独立从功能方法论和系统方法论的角度思考设计问题，了解设计管理的概念和原则。

在此基础上，课程以理论和实践相结合的方式，使学生理解人的需求与造物的功能，重点理解人的尺度、设计的内容与形式，辅以案例说明设计的美学、功能和尺度之间的关系。培养学生具备从人本视角理解设计与文化的能力，重点掌握从生活方式出发的设计。最后，课程的落脚点是当代设计、设计师和走向未来的设计，启发学生从时代视角思考设计、定位设计师，扩展思维、提升专业素养。

三、授课对象

美术学院环境设计系本科二年级学生

四、教学内容、学时

第一章　导论　（4 学时）

1.1 艺术设计的概念与定义

1.2 设计的范畴

1.3 中国当代艺术设计实践

第二章　艺术设计的历史 （4 学时）

2.1 中国古代的艺术设计

2.1.1 陶瓷艺术设计

2.1.2 青铜器设计

2.1.3 漆、木、玉等器物的设计

2.1.4 家具陈设设计

2.1.5 营造

2.2 西方的艺术设计

2.2.1 西方古代的艺术设计

2.2.2 西方近代的艺术设计

2.3 现代设计

2.4 后现代设计

第三章　艺术与设计　（4 学时）

3.1 艺术与设计艺术

3.1.1 “艺术”的概念

3.1.2 艺术：纯艺术与设计艺术

3.2 造型与形态

3.2.1 造物与造型

3.2.2 造型与产品形态

3.3 装饰艺术与设计

3.3.1 作为艺术的装饰（手工时代的装饰）

3.3.2 现代设计与装饰

3.3.3 后现代主义与装饰

第四章　设计与科学技术 （4 学时）

4.1 技术：古典技术与现代技术

4.1.1 古典技术与现代技术

4.1.2 科学的现代化技术

4.2 科学技术与艺术

4.2.1 艺术中的技术和技术中的艺术

4.2.2 艺术与科学结晶的历史形态：工艺艺术

4.2.3 作为知识创新体系一部分的艺术设计

4.3 设计：科学技术与艺术的统一与整合

第五章　设计方法、程序与管理　（4 学时）

5.1 设计方法学

5.1.1 概念

5.1.2 功能方法论

5.1.3 系统方法论

5.2 设计程序

5.2.1 一般设计程序

5.2.2 产品设计程序

5.2.3 环境设计程序
5.3 设计管理
5.3.1 定义与认识
1）设计组织的管理
2）设计程序的管理
3）设计工程的管理
5.3.2 设计管理的目标与原则
第六章　设计的哲学 （4 学时）
6.1 人的需求与造物的功能
6.1.1 人的需求
6.1.2 市场需求
6.2 人的尺度
6.2.1 自然尺度
1） 视觉系统
2） 听觉系统
6.2.2 价值尺度与道德尺度
1） 自然价值
2） 经济价值
3） 精神价值
4） 知识价值
6.2.3 审美尺度
6.3 设计的内容与形式
6.3.1 内容与形式
6.3.2 艺术设计的内容与形式
6.4 设计美学
6.4.1 工业时代的美学：设计美学
6.4.2 功能之美
第七章　设计与文化 （4 学时）
7.1 设计与文化
7.1.1 人与文化
7.1.2 造物与文化
7.2 生活方式与设计
7.2.1 艺术设计与生活方式
7.2.2　生活方式的转型
7.2.3 设计与消费
7.3 文化与传统
7.3.1 文化传统与传统文化
7.3.2 设计与传统
第八章　设计师与设计 （4 学时）
8.1 设计与设计师
8.1.1 “能主之人”

8.1.2 走向职业化
8.1.3 设计师是创造者、战略家
8.2 设计思维
8.2.1 科学思维与艺术思维
8.2.2 设计思维是一种创造性思维
8.3 设计师的社会意识与职责
8.3.1 设计师的社会意识
8.3.2 设计师的职责
8.4 设计教育与人才培养
8.4.1 设计教育的历史与现状
8.4.2 艺术设计教育不是一般美术教育
8.4.3 创造性能力的培养是艺术设计教育的核心
8.4.4 关键在教师队伍
8.4.5 教学改革：创设一种新型的艺术设计教育体系
8.5 为“中国”而设计
8.5.1 设计与制造
8.5.2 为“中国制造”而设计

第九章　走向未来的设计 （4 学时）

9.1 未来设计
9.2 生态设计
9.3 非物质设计与信息设计
9.4 艺术化的生活与设计的艺术化
9.5 人性化设计

设计工作坊　（4 学时）

设计综合实践课，学生创意工作坊

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：本课程是相对宏观和理论性的设计基础课程，对学生无先修背景要求，也因此面对专业知识较少的学生。教学中，本课程应立足于广义概念的“设计学”，不仅仅面对环境设计系学生谈环境设计问题，而是从综合的设计学科视角中，客观讲述本课程的知识理论，广泛讲述包括环境设计、产品设计、视觉设计、数字媒体设计等等多个设计专业的知识内容，为学生构建宏观的学习视角和只是储备。

六、课程考核

1.考核目标：

考查设计的概念、方法、类别和文化等知识理解程度，艺术设计的概念与内涵的理解程度，对设计的范畴和中国当代艺术设计实践的了解程度。考查古典技术与现代技术的内涵、差异和联系的理解程度，对现代科学技术与艺术的内涵和相互作用的思考。对设计方法学的概念、内涵和类型程度。考查对人的需求与造物的功能的理解，考查人本视角理解设计与文化的能力。

2.考核方式：采用提交论文和调查报告的形式

3.考核内容：设计概论论述题 1 道，论文阐述。设计调查报告 1 份。

4.评分标准：

论文评分标准：

①观点明确，论据充实，图文并茂，能够清晰论述观点。（85-100 分）

②观点较明确，论据较充实，能够阐述论述内容。（75-85 分）

③有观点但不明确，论据欠佳，论述内容需提升。（65-75 分）

④不符合论文行文，逻辑混乱。（0-65 分）

设计调查报告评分标准：

①案例充足，选择恰当，分析深入，图文并茂。（85-100 分）

②案例一般，选择合理，有一定分析思考。（75-85 分）

③案例较少，选择欠佳，分析思考较少。（65-75 分）

④案例不足，无分析思考。（0-65 分）

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

李砚祖，艺术设计概论，湖北美术出版社，2009-03-01。

2.参考资料：

凌继尧等，艺术设计概论，北京大学出版社，2012-03-01。

郝卫国，高等院校环境艺术设计专业规划教材：环境艺术设计概论，中国建筑工业出版社，2006-09-01。

《设计素描》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127022

学分：4

学时：64

本课程以具像观察作为参照物，以造型中写实、传统、规律性的和共性为研究基点，帮助学生清除由自然通往绘画表现道路上的障碍，在对深入理解造型的基础上足部提高个人表达能力，鼓励学生强化和完善造型能力，在建立主动造型意识的同时，注重画面的艺术性和作品的完整性，为将来探索个人造型语言提供表现的可能。

二、课程目标

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1. 师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范			
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2. 教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想			
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基			
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			
3. 学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能	H	1.深入理解造型的基础、原理 2. 提高个人表达能力	1. 设计素描概论 2. 写实方式的意象造型静物写生
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力			
	3.3 激发创意思维与创新实践能力			
	3.4 具有审美分析与判断能力			
	3.5 拓展广泛的文化理解力			
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力	M		

4. 教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识		3. 掌握造型的基本技能，加强分析、理解	1. 写实方式的意象造型静物石膏像写生。 2.通过习作，从不同角度和侧重，对设计素描的特性、方式加以更深了解 3. 二维、三维空间的练习及形体转换的重构练习等。
	4.2 熟悉美术课标与教学			
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法			
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能	M		
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力			
5. 班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学			
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7. 学会反思	7.1 具有专业发展意识		4. 培养学生个性在绘画中的表达	画面形式法则的研究与练习 提出关于本课程的个人见解和建议。
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态	L		
	7.3 提升美术教育教学实践力	M		
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能			
	8.2 广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）一年级

四、教学内容、学时

学时：64　学分：4

课序	教学内容	课时	单元要求
1	设计素描的发展脉络和自身特点。 结合多媒体素描作品图片进行作品赏析 （支撑课程目标 1.2）	4	在对素描历史和发展整体了解的基础上，对素描作品有直观性认识。 利用作品的可视性加强学生对素描作品的直观印象和兴趣
2	写实方式的意象造型静物和人物写生 （支撑课程目标 2.3.4）	28	并深入理解和学习素描的形式和不同的表现方法
3	二维的平面空间练习，运用对于静物平面形的转换，进行画面的抽象构成。 （支撑课程目标 2.3.4）	28	将自然物象进行抽象化提炼，然后进行重新结构形体练习。重点是画面的节奏与美感的训练。
4	课程结束，作业讲评 （支撑课程目标 1.2.3.4）	4	作品讲评

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无
教学方法建议：理论与实践结合。

六、课程考核

综合考评：平时考勤：10%，积极参加讨论并主动思考（学习过程）：30%，期末成绩（完成课程情况）：60%

七、教材及参考资料

《世界素描大系》一至六卷[日]讲谈社出版。
《西洋素描》全三卷（吉林美术出版社出版）。

《摄影与创意》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127129

学分：3

学时：48

摄影艺术作为当代多媒体艺术之一，有非常特别的特点与技术，通过课程学习，学生应该掌握一定的摄影技能。并在了解摄影影像的特质之后，将摄影的特质运用到艺术创作中。

二、课程目标

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1. 师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范			
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2. 教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想			
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基			
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			
3. 学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能	M	1.初步了解摄影影像的特质	1.通过本课程的教学使学生全面了解和掌握摄影的整个过程。 2.达到一定的拍摄实践能力和摄影影像的读解能力。 3.在摄影影像的创作过程中加入创造性的思维。
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力			
	3.3 激发创意思维与创新实践能力	M		
	3.4 具有审美分析与判断能力			
	3.5 拓展广泛的文化理解力			
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力	M		
4. 教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识		2.基本掌握专业技能 3.运用现代技术	1.能够在教育教学实践中，综合运用本学科知识，根据具体情况分析和解决专业教学设计及研究问题 2.掌握1—2门现代技术（软件、程序等）的基本操作。 3.综合运用学科专业知识和美术技能，以现代技术为重要辅助，以提高美术专业教学的实操性和有效性。
	4.2 熟悉美术课标与教学	H		
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法			
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能	H		
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力			

5. 班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学			
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7. 学会反思	7.1 具有专业发展意识		4.培养独立思考能力	1.明确个人发展基本方向。 2.提出关于本课程的个人见解和建议。
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态	M		
	7.3 提升美术教育教学实践力	M		
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能		5.具有一定执行力及合作意识	1.基本掌握表达和沟通的能力，课程中设有阐述个人观点及创作理念的环节。 2.在教学实践中自主形成“微团队”、“自由小组”等形式，进行相互合作、资源共享性的学习。 3.明确学习计划及具体执行及实施方法。
	8.2 广泛的社会协作与组织管理	L		

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）二年级

四、教学内容、学时

学时：48　学分：3

课堂讲授 12

拍摄实践 36

教学总结 1 次

课序	授课方式	教学内容	课时	教学要求
1	课堂讲授	如何培养摄影家的眼力；照相机、镜头、感光材料与影像关系。 （支撑课程目标 1.2.3.4.5）	4	讨论怎样才算是一张好照片
2	拍摄实践	控制摄影影像生成过程中工具元素。（通过控制快门和光圈进行拍摄实践） （支撑课程目标 1.2.3.4.5）	12	学生初步了解照相机快门和光圈在摄影过程中的作用
3	拍摄实践	体验摄影构图与绘画构图的差异。拍摄构图作业六张 （支撑课程目标 1.2.3.4.5）	8	掌握摄影构图的各种因素
4	课堂讲授	光线的元素与摄影影像的内在关联。曝光控制；摄影棚用光方法；黑白摄影滤光镜的运用 （支撑课程目标 1.2.3.4.5）	8	要求学生掌握正确的曝光方法及光的性质和运用
5	拍摄实践	体验光线的元素与摄影影像的内在关联。灯光房实践拍摄黑白静物和黑白人像 （支撑课程目标 1.2.3.4.5）	4	掌握灯光房的基本布光方法

6	拍摄实践	体验摄影影像完整的生成过程。黑白胶卷的冲洗与黑白照片的放大方法。 （支撑课程目标 1.2.3.4.5）	12	深入认识摄影影像特质

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：课堂教学采用讲授与幻灯、示范操作相结合的教学方法。

运用开放式教学，鼓励学生多提问交流、勤拍摄。

个别辅导注意因材施教，注重作业讲评。

六、课程考核

平时作业占期末总评成绩 60%

期末考核占期末总评成绩 40%

七、教材及参考资料

要求学生对摄影史有基本了解。

要求学生多进行课外拍摄。

1.教材：

《摄影基础讲义》 陈 纲。

辅助教材：《美国纽约摄影学院摄影教材（上下册）》中国摄影出版社。

2.参考资料：

《西方摄影流派与大师作品》 林路 浙江摄影出版社。

《实验动画》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124020

学分：4

学时：64

实验动画课程为毕业前整体性知识整理的课程，以完善学生知识结构为目的，课程要求完整的走完策划制作的全部流程，把前面学习到的基础理论和制作工艺与实践相结合，通过组织同学分组制作自己创作的作品。

二、课程目标

完成被动接受到主动探索创作的实质型转变，培养同学们的团队合作精神和协调能力。

三、授课对象

艺术设计三年级

四、教学内容、学时

实验动画片

1.定义

实验动画片是一种视觉风格的探索（形式上的实验和内涵方面的探索），在这类动画影片中，影像是其最基本也是最核心的构成元素。

2.特点

实验动画片的探索与开发都具有试验的性质。

实验动画片的叙事结构是被简化了的动画片结构和形态，一般来讲是由个人编导、设计、制作、配音。描写的内容是经过动画手法处理过的现实。

（一）实验动画短片创作的前期准备 （16 学时）

1. 课程教学基本内容

（1）实验动画短片设计的概念及媒介选择方式；

（2）动画剧本创作与脚本绘制指导；

（3）动画原型设定。

2.课程教学重点、难点

重点：动画短片创作的意义、故事板及摄影表的制作及场景、角色、机械设定。

难点：选择适合的媒介、在作品创新性和故事完整性上的平衡，工作进度的执行及作品设计风格与作品故事情节的界定。

3. 课程教学要求

掌握动画短片创作的流程。

（二）实验动画短片剧本创作 （16 学时）

1. 课程教学基本内容

（1）类型；

（2）题材；

（3）人物和情节；

（4）冲突；

（5）风格。

2. 课程教学重点、难点

重点：根据选用的主题改编剧本。

难点：如何设计好情节和人物以及反冲突的含义。

3. 课程教学要求

掌握如何利用素材与题材进行动画场景的构思与创作。

（三）动画短片创作过程辅导 （16 学时）

1. 课程教学基本内容

（1）动画短片创作过程辅导；

（2）学生作品讲评。

2. 课程教学重点、难点

重点：创作过程中面临不可预知的技术问题的解决，强调辅导为主导。

难点：创作课程为学生毕业设计的前期预备，针对学生作品不同风格加以引导，为毕业设计做准备。

3. 课程教学要求

要求创作过程遇到问题及时解决。

（四）实验材料动画综述 （16 学时）

1. 课程教学基本内容

（1）材料动画概述；

（2）剪纸动画；

（3）偶类动画；

（4）水墨动画；

（5）直接绘制材料动画；

（6）真人动画；

（7）实物动画。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.课程讲解，多媒体辅助。

2.示范与辅导基础练习。

3.课下答疑。

六、课程考核

考核方式和考核时间：本课程考核方式为考查，课题作业考核时间为本门课最后一周。

考核基本要求：考核按百分制记分，课题作业占总成绩的 70%，平时成绩占总成绩的 30%，平时成绩由考勤加平时练习作业及课堂讨论组成。

七、教材及参考资料

[英]Richard Williams，邓晓娥译.《原动画基础教程——动画人的生存手册[M]》.北京，中国青年出版社，2006。

[美]温迪•特米勒罗，王璇、赵嫣译.《分镜头脚本设计[M]》.北京：中国青年出版社，2006。

《实验影像》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3122240

学分：4

学时：64

实验艺术作为当代艺术的重要分支，受到越来越多的关注。本课程主要以数字影像作为创作媒介，鼓励同学们拿起摄像机、手机，从个体感受出发，抛弃传统商业叙事影片创作定式，尝试以更加深刻的、更加独特的视角去挖掘生活中的美与丑、探讨人性中善与恶、思考社会发展中所出现的问题与困境等各种艺术话题。

二、课程目标

数字技术的影像无远弗届，作为数字媒体艺术系的学生，不仅需要掌握数字媒体技术进行商业设计，另一方面也需要了解如何运用数字媒体技术进行艺术创作。设立本门课程正是希望通过向同学们介绍当今主要的实验艺术创作，鼓励同学们利用已经掌握的数字技术进行艺术创作，通过本课程提升同学们艺术素养的同时，可以更加深入探究数字时代艺术的发展趋势。

三、授课对象

数字媒体艺术专业三年级学生

四、教学内容、学时

课题导入（2 学时）
话题讨论（2 学时）
影片分析（4 学时）
方案讨论（2 学时）
脚本讨论（2 学时）
分镜头绘制（12 学时）
影片拍摄（20 学时）
后期剪辑（12 学时）
特效制作（4 学时）
作品阐释（2 学时）
交流点评（2 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：以讲授与讨论相结合的方式，通过案例分析和点评，充分调动同学们的参与积极性，启发同学们以不同的影像语言去进行艺术创作。

六、课程考核

考核方式：分镜头脚本、艺术短片

评分标准：考勤 10%、分镜头脚本 20%、艺术短片 70%

七、教材及参考资料

1.教材：

讲义。

2.参考资料：

《电影艺术 形式与风格》（插图修订第 8 版），作者:（美）大卫波德维尔（David Bordwell） 克里斯汀汤普森（Kristin Thompson）著 曾伟祯 译 后浪，出版社:北京联合出版公司，出版时间:2015 年 07 月。

《当代艺术的主题 1980 年以后的视觉艺术》，作者:[美]罗伯森，[美]迈克丹尼尔 著，匡骁 译，出版社:江苏美术出版社，出版时间:2013 年 01 月。

《先锋数字艺术——全球 50 位数字艺术家作品赏析及访谈》，作者:于晓华，出版社:人民邮电出版社，出版时间:2012 年 08 月。

《视觉传达设计（字体与海报设计）》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124021

学分：3

学时：48

字体与海报设计课程是美术教育专业的专业选修课程。课程讲授内容处于专业基础课和专业设计课程之间，起着承前启后的过度作用。授课对象为本校美术学院美术教育专业大三以及平面设计专业大二的学生。信息时代背景中的人们越发依赖于图像与文字相结合的方式来解读和接受信息，海报招贴设计已成为当代社会信息传播的重要载体。海报设计中的字体与图像是一切视觉传达设计活动中普遍所涉及的编排对象，因此是设计创作相关专业的必修课程。

二、课程目标

课程目标与毕业要求对照表

<table>
<tr><th colspan="2">毕业要求</th><th>毕业能力关联等级</th><th>课程目标</th><th>指标点</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1.
师德规范</td><td>1.1 践行社会主义核心价值观</td><td></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>1.2 立德树人，遵守职业道德规范</td><td></td></tr>
<tr><td>1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">2.
教育情怀</td><td>2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想</td><td></td><td rowspan="4">1.课程内容联系中国传统文化</td><td rowspan="4">体会汉字设计的独特艺术魅力。</td></tr>
<tr><td>2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基</td><td>M</td></tr>
<tr><td>2.3 以生为本，以文化人</td><td></td></tr>
<tr><td>2.4 做好“引路人”</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">3.
学科素养</td><td>3.1 掌握多样化的美术知识和技能</td><td></td><td rowspan="7">2.掌握基础理论。
3.训练动手能力。</td><td rowspan="7">1.建立对文字与海报设计有直观感受。了解其组成元素。
2.当代字体设计风格与发展趋势。
学习字体构成规律
3.掌握如何绘制字体的表现技法。
4.建立字体设计整体感的审美意识。
5.明确优秀字体设计的评判标准：信息意义的传播与思想情感承载的双重标准。
启发与培养自主创意能力
6.使用电脑软件，将设计创意实体化
最终掌握制作海报的流程与方法。</td></tr>
<tr><td>3.2 强化艺术多元思维与美术表现力</td><td>M</td></tr>
<tr><td>3.3激发创意思维与创新实践能力</td><td>M</td></tr>
<tr><td>3.4 具有审美分析与判断能力</td><td>H</td></tr>
<tr><td>3.5 拓展广泛的文化理解力</td><td></td></tr>
<tr><td>3.6 具备通过艺术改变生活的实践力</td><td>M</td></tr>
</table>

4.教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识	M	4.语言表述能力的提高	1.课程阶段性作业与结课作业均设置展示、自评和互评环节，在练习中提高对于个人作品描述与观点表达的能力。
	4.2 熟悉美术课标与教学	M		
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法	H		
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能	H		
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力			
5.班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6.综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学			
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7.学会反思	7.1 具有专业发展意识	M	5.将课程中的理论用于分析其他专业问题的自学能力	1 掌握解决设计问题的科学方法论，有逻辑性的安排图像设计程序。
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态	M		
	7.3 提升美术教育教学实践力			
8.沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能	M	6.具有一沟通协作意识和能力	1.基本掌握表达和沟通的能力，课程中设有阐述个人观点及创作理念的环节。 2.在教学实践中自主形成“微团队”、“自由小组”等形式，进行相互合作、资源共享性的学习。 3. 明确学习计划及具体执行及实施方法。
	8.2 广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）二年级

四、教学内容、学时

学时：48　　学分：3

课序	教学内容	课时	单元要求
1	课程导入 （支撑课程目标 2.3.5）	2	1.明晰课程学习目标与学习内容 2.建立对文字与海报设计有直观感受。了解其组成元素。
2	字体设计发展概述 （支撑课程目标 1.2.3.5）	4	1.在文字设计的发展中了解人类技术与文明发展与字体表现形式之间的联系。 2当代字体设计风格与发展趋势。 3体会汉字设计的独特艺术魅力。

3	字体设计基础知识 （支撑课程目标 1.2.3.5）	12	1.学习字体构成规律 2.掌握如何绘制字体的表现技法。 3.建立字体设计整体感的审美意识。 4.明晰课程学习目标与学习内容 建立对文字与海报设计有直观感受。了解其组成元素。
4	字体设计创意思维 （支撑课程目标 2.3.5）	4	1.明确优秀字体设计的评判标准：信息意义的传播与思想情感承载的双重标准。
5	海报图像设计 （支撑课程目标 2.3.5）	12	1.掌握解决设计问题的科学方法论，有逻辑性的安排图像设计程序。 2.如何选择具有社会文化意义的创作主题。
6	海报中文字与图像的关系 （支撑课程目标 2.3.5）	6	1.学习如何协调海报设计中各个要素之间的关系。 2.建立海报中信息传播的主次关系概念。
7	计算机辅助制图 （支撑课程目标 2.3.5）	4	1.使用电脑软件，将设计创意实体化 2.最终掌握制作海报的流程与方法。
8	作业展示与汇报 （支撑课程目标 4.5.6）	4	课程总结

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：平面构成

教学方法建议：课堂讲授字体基础，字体创作规律、方法、技巧。课下个别辅导沟通，具体问题具体对待，鼓励学生创造性思维。幻灯片观摩，提供范例。安排字体作品鉴赏并组织学生评论，以启发创作思路。

六、课程考核

综合考评：

平时考勤：10%，积极参加讨论并主动思考（学习过程）：30%，期末成绩（完成课程情况）：60%

七、教材及参考资料

字体设计进化论.人民邮电出版社；第 1 版，2016。

吴剑.创字录:字体设计必修课.人民邮电出版社；第 1 版，2015。

洪小冬.招贴设计.辽宁美术出版社；第 1 版 ，2017。

《视觉形象系统设计》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124030

学分：4

学时：64

课程内容概要：整个课程通过系统理论讲授和有效的课题练习，使学生掌握视觉形象系统设计方向的基本设计程序，设计要领，培养学生以品牌策略指导视觉形象系统设计的观念，提高学生视觉形象系统设计的把握能力。

二、课程目标

1.使学生获得从事企业形象设计策划的基本知识和能力，同时这也是平面设计专业主要培养目标之一，是该专业的主要必修课程和学位课程。

2.使学生全面了解与基本掌握视觉形象系统设计的作用和相互关系的理论系统、策划顺序、设计方法，通过典型作业训练和辅导，使学生具备较好的商标标志设计能力和合作完成企业形象策划、设计能力。

三、授课对象

艺术设计专业三年级

四、教学内容、学时

第 1 章　视觉形象系统设计　（24 学时）

1.基本概说

2.历史发展与演变

3. CI 与 VI

4.视觉基本要素设计

5.优秀案例分析

第 2 章　视觉形象系统设计与应用　（20 学时）

1.视觉应用要素设计

2.设计应用项目展开

3.资料收集整理

4.优秀案例分析

第 3 章　视觉形象设计制作方法　（10 学时）

1.选择应用项目

2.文字信息及数据编辑

3.编制视觉识别手册

第 4 章　项目设计延展 、学生作业整理成册、总结课程　（10 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：图形设计、编排设计、包装设计等

教学方法建议：

1.课程讲解，多媒体辅助。

2.示范与辅导基础练习。

3.课下答疑。

六、课程考核

1.考核目标：考核学生全面了解与基本掌握视觉形象系统设计的理论及综合运用相关知识进行设计的能力

2.考核方式：考查、具体方式采用期末上交视觉形象系统设计作品一套

3.考核内容：

平时考核视觉形象系统设计 1 幅，尺寸：不限，色彩：不限，表现形式：不限。

期末考核视觉形象系统设计作品 1 套，要求：尺寸：不限，色彩不限，表现形式：不限。

4.评分标准：完成作业，达到课程要求，即可获得学分。

七、教材及参考资料

1.教材：

《CI 设计》湖北美术出版社

2.参考资料：

技法书目：《最新出版物设计》、《ABSOLUTE DESIGN》、《CREATION》等。

理论书目：《世界现代平面设计史》、《标志设计》等。

《视听语言》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3125156

学分：2

学时：32

本课程涉及的是所有活动影像的基础。它研究的是活动影像的两个组成部分：画面和声音。它的内容包括理论学习和教学实践。理论学习包括：视听语言概论、画面内容、景别、角度、摄法、光学镜头、运动、特技、声音、分镜头、剪辑、蒙太奇。教学实践包括影片分析和分镜头设计两项。主要目的是使学生对视听的语言有一个基本认识。

二、课程目标

通过本课程的教学使学生基本了解电影语言的语法。掌握画面规律、视听规律以及故事影像化的技巧。最后通过实践掌握一定的拍摄和后期剪辑的能力。最后能通过与同学协作，共同创作一组图片蒙太奇作品。

三、授课对象

数字媒体艺术专业本科生

四、教学内容、学时

课序	授课方式	教学内容	课时	教学要求
1	课堂讲授	什么是视听语言？ 视听语言的元素有哪些？	4	讨论视听逻辑与文学逻辑的异同
2	个别辅导 （分镜头实践）	什么是分镜头？ 将给定的故事短片中的分镜头画下来并指出其合理性/不合理性	4	学生初步了解视觉逻辑的特点
3	课堂讲授	电影中景别的运用	4	掌握景别选择的逻辑
4	课堂讲授	电影中的运动	4	运动的动机 对景别角度的影响
5	课堂讲授	电影中的声音的种类及其表现能力	8	声音的特性
6	课堂讲授	什么是剪辑 剪辑的基本功能	4	蒙太奇是什么
7	个别辅导 （创作实践）	图片蒙太奇作品	4	运用所了解的视听语言知识进行创作

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：通过影视导演和剪辑方面的经典理论进行视听语言的原理讲授、通过课堂演示来呈现

视听语言的常见技巧特性，对经典电影片段的案例分析来锻炼学生的视听思维，最后通图片蒙太奇创作来锻炼视听语言的实战应用。

六、课程考核

1.考核目标：考察学生对视听语言发展历程、视听语言和叙事效果把控的掌握情况

2.考核方式：每位同学独立完成一组图片蒙太奇创作及实践报告

3.考核内容：撰写脚本、完成图片蒙太奇的拍摄，使得作品具有清晰表达一个故事的效果、将拍摄体会和发现的问题写在实践报告中

4.评分标准：提交内容完整获得及格分 60 分，作品具有一定实现难度则加 1～10 分，拍摄效果超过平均水平加 1～10 分（累计不超过 20 分）。实践报告中指出具有创见性的思考结论加 1～10 分

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

《电影语言的语法》，北京联合出版公司，2017，第一版。

2.参考资料：

《认识电影》，北京联合出版公司，2017，第一版。

《室内设计概论》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127620

学分：3

学时：48

通过本课程学习使学生掌握中外室内设计发展历史、空间形式与设计方法，了解室内环境与建筑的各种关系，培养学生创造力和想象力以及空间设计的能力，了解当代室内设计表现形式的多元性。室内设计是一门研究室内空间、色彩、照明、陈设等相关理论及设计要素的学科，具有很强的综合性、应用性、对培养学生的设计应用能力具有重要的作用，对形成学生的综合思维能力与设计技巧的基本专业素质有重要的影响。作为专业理论课程，内容由浅入深，循序渐进，在讲授室内设计理论的同时，更重视对学生设计思维及潜在个性的引导和培养，鼓励学生在掌握知识的进程中表达个人的独特感受，加强对空间的理解力，提高学生的设计表达能力。

二、课程目标

通过对室内设计理论基础和空间设计原则的学习，让学生对室内设计发展历史及基本知识有一个比较清晰的认识，了解室内设计的风格和流派，熟悉目前设计潮流的主导倾向，要求学生通过实际考察调研，学习掌握室内空间与建筑的构素关系等问题。

三、授课对象

环境设计系本科二年级学生

四、教学内容、学时

第一章　导论　　（16 学时）

第一节　室内设计的概念与定义

第二节　室内设计的分类

一分类

1.居住建筑室内设计；

2.公共建筑室内设计；

3.工业建筑室内设计；

4.农业建筑室内设计；

5.园林建筑室内设计；

6.宗教建筑室内设计。

二分类

1.交通工具室内设计；

2.展览展示室内设计；

3.环境设施室内设计。

第二章　室内设计主要原则　　（16 学时）

第一节　空间原则

形式美原则

第二节　室内空间的造型元素

1.室内界面及部件的装饰设计

2.室内环境中的内含物

3.室内设计与其他相关学科

4.室内设计与人类工效学

5.室内设计与心理学

第三章　室内设计与施工流程

一、室内设计与投标流程

1.设计概念图

2.设计效果图

3.工程投标图

4.投标案例分析

二、室内设计与施工流程

1.设计准备阶段

2.方案设计阶段

3.方案施工图设计阶段

4.设计实施阶段

第四章　室内设计的历史与发展　　（16 学时）

中国室内设计的历史与发展

1.中国传统室内设计发展历程

2.中国近现代室内设计的发展变化

西方室内设计的历史与发展

1.古希腊、古罗马的建筑和室内设计

2.中世纪的室内设计

3.巴洛克和洛可可风格的室内设计

4.新艺术运动时期室内设计

5.现代室内设计运动

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.教学策略：课堂讲授、小组讨论、课外延伸考察阅读相结合。无先修课要求。

2.方法建议：理论讲授、案例的介绍分析，增加学生对室内空间基本理论的认识和了解，引导学生对室内设计的风格和流派等知识领域展开讨论，以及对室内空间、功能分区、色彩、照明、陈设、家具及室内界面设计技巧与处理方法的掌握。

六、课程考核

作业安排及考核方式：1.完成考察调研报告　2.室内考察空间记忆图、平面图考核　3.课堂回答问题考核

七、教材及参考资料

《建筑空间组合论》彭一刚著，中国建筑工业出版社。
《室内设计概论》崔冬晖主编，北京大学出版社。
《室内设计资料集》张绮曼、郑曙旸，主编，中国建筑工业出版社。

《手工艺设计与制作（磁州窑）》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127012

学分：3

学时：8

课程内容概要:

该课程以优秀的中国传统工艺磁州窑民间制瓷工艺为载体，了解磁州窑民间制瓷工艺的历史发展，装饰特点，工艺技法，美学思想。通过“艺以人传”的方式，对传统工艺制作过程进行体验，在此基础之上探究磁州窑民间制瓷工艺的审美思想体系，以文化教育的教育行为，建构人文美育体验式的实验教学新模式，在高等美术教育中树立大学生正确的价值观，实现文化自觉，建立文化自信，使人文美育课程传承文化与育人的最终目标。

二、课程目标

1.理论：阅读和观看经典的磁州窑民间制瓷工艺有关书籍，古代哲学史，中国古代画论，古代美学简史，中西方古代工艺美术史。

2.赏析：以中国传统陶瓷作为切入点以磁州窑民间制瓷工艺为课程内容主体，学习磁州窑民间制瓷工艺的工艺流程、发展渊薮。

3.思维：通过对磁州窑的工艺制作，了解磁州窑的文化，探索传统工艺的美学认知，通过实践动手制作，培养学生更加开拓的思维创新能力和系统的逻辑思维能力。

4.技术表述：深入了解传统磁州窑的材料与工艺，以磁州窑工艺的装饰技法为主要制作方向。

5.实际操作：磁州窑民间制瓷工艺的制作。

三、授课对象

本科生

四、教学内容、学时

1.课堂讲授：理论讲解，欣赏中国传统工艺（以磁州窑民间制瓷工艺为主研究方向），清晰磁州窑的历史渊薮、工艺特点、装饰技法、工艺制作流程。（4 学时）

2.准备材料：准备好磁州窑的瓷土，用自动练泥机准备好瓷土材料（8 学时）

3.艺术实践：老师分步骤示范磁州窑工艺制作方法，熟悉材料的性能，了解磁州窑工艺的装饰特点（8 学时）

4.课堂环节：

1）模范成型制作：通过老师示范讲解后，学生课堂动作操作，完成磁州窑制瓷工艺的模范成型部分（8 学时）

2）脱坯、修坯环节制作：通过老师示范讲解后，学生动作操作，完成磁州窑制瓷工艺的脱坯、修坯，并在老师的修改下，完成对器物表面的细修。（20 学时）

3）装饰工艺制作：通过老师示范讲解后，并在老师的协助下，学生动作操作完成磁州窑制瓷工艺的

施釉、剃刻画写等装饰工艺并施与透明釉料（32 学时）。

5.烧制环节：把装饰好后的器物晾干，在电窑里进行炒制。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：关注美术学学生的专业特点，结合专业特点进行指导，以传统工艺制作体验为主，不以学会工艺技法为目标，以传承传统文化与育人为最终目标。

六、课程考核

1.考核目标：考察对于中国古代传统工艺的了解，对传统工艺历史的了解，以及对于工艺的装饰技法的初浅认识。在结合自己亲身体验制作的同时，感悟传统工艺的人文审美思想。

2.考核方式：传统工艺器物的制作

3.考核内容：选择传统工艺（针对磁州窑民间制瓷工艺）的经典器型和装饰方法进行制作。

4.评分标准：完成度 70%，课堂表现 30%。

七、教材及参考资料

《磁州窑民间制瓷工艺实验教程》安徽美术出版社.2017 年 6 月。

《中国磁州窑》.河北美术出版社. 2009-12。

《中国陶瓷史》. 生活·读书·新知 三联书店.2011-03。

《美的历程》.天津社会科学出版社. 2001。

《中国美学史大纲》.上海人民出版社.1985.11。

《中国哲学简史》.新世界出版社.2004.01。

《中国艺术精神》.华东师范大学出版社.2001.12。

《书法与篆刻》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127202

学分：3

学时：48

课程内容概要：

一、讲授中国书法简史，讲授篆书、隶书、草书、行书及楷书五种书体的渊源与特征，讲授中国书法的技法，包括用笔、结构和章法。

二、讲授中国篆刻简史，讲授先秦古玺、秦汉南北朝官印、隋唐官印、宋元押印、明清文人篆刻的主要特征、代表作，讲授中国篆刻的技法，包括刀法、篆法和章法。

二、课程目标

通过本课程的学习，使学生初步具备书法与篆刻的专业基础（包括知识和技能），了解中国书法和篆刻的演变过程，能创作完整的、具有一定水准的书法篆刻作品，能为自己的书画作品题款并配刻印章。鼓励学生在书法篆刻的临摹与实践中逐步加深，掌握书法与篆刻的基本表现语言。

三、授课对象

美术学 2020 级、国画 2019 级、视传 2019 级

四、教学内容、学时

第 1 章　中国书法　（24 学时）

1. 五种书体的渊源与特征
2. 用笔、结构与章法
3. 书法的临摹与创作

第 2 章　中国篆刻　（24 学时）

1. 历代玺印的主要特征、代表作
2. 刀法、篆法与章法
3. 篆刻的临摹与创作

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：给学生观看古代经典作品图片，讲解技法与相关知识，适时适量做示范和答疑，安排学生做一定数量的练习，并与学生就相关问题展开讨论。

六、课程考核

见考试大纲。

七、教材及参考资料

刘涛《极简中国书法史》，人民美术出版社，2014 年版。
邓散木《篆刻学》，人民美术出版社，2014 年版。
《历代书法论文选》，上海书画出版社，2014 年版。

《书籍装帧设计》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127602

学分：4

学时：64

书籍装帧设计是一项综合交叉学科，涉及字体设计、版式设计、插画设计、印刷工艺等同领域知识，同时也考验学生对文字的理解与提炼升华的能力，通过这门课学生可以实践串联以往设计基础课程碎片，学会对设计元素进行整合取舍，更好地运用视觉语言表达抽象思维

二、课程目标

1.明确书籍装帧并不是简单的封面设计，而是在书籍生产之前预先制定表面与内部、材料和工艺、思想与艺术等因素的完整方案。

2.了解书籍装帧设计发展过程及当今动态，以发展的眼光看今日及未来的书籍装帧设计。

3.学习手工书籍缝制方法，掌握书籍装帧设计规律，锻炼学生整体设计能力。

4.在理解书籍装帧设计的基本含义的前提下，进行创新书籍材料与形式的探索。

三、授课对象

视觉传达设计专业三年级

四、教学内容、学时

课序	教学内容	教学要求
1 2 课时	1.今日书籍设计概念新解； 2.书籍形态的演变； 3.书籍设计发展过程及当今动态。	了解中国的书籍形态的演变历程。
2 16 课时	整体设计： 1.书籍的造型及结构。 2.函套、护封、封面、书脊、环衬、扉页、篇章页、版权页等各设计要素的设计规则、表现形式、设计内容、功能作用。 3.整体设计中整体与局部的关系。 4.整体设计中表现与内容的关系。 5.整体设计中材料和工艺的关系。 6.整体设计中商业化与艺术的关系。	1.统一课题，设计精装书一套：函套、护封、封面、环衬、扉页、版式、插图。 2.图书馆学习。 3.参观纸材商店。
3 16 课时	1.开本、版心与书籍内容的关系。 2.开本的实用功能。 3.开本的比例法则。 4.开本的种类。	1.掌握常见开本的具体尺寸。 2.准备与课题相应开本的样书一本。

4 16 课时	1.版式编排与书籍内容息息相关。 2.版式编排的历史沿革。 3.版式编排的形式美及实用性。 4.版心与开本的比例关系。 5.字体、字号、行距；分栏、书眉、注释等细节对整体设计的作用。	1.能够利用版式编排表现内容。 2.做具体版式设计练习四幅。 3.做与课题内容相关的版式设计，最少做二个对页。
5 10 课时	1.插图在书籍中的作用。 2.插图的相对独立性和必要从属性。 3.插图绘制的几种表现形式。	1.明确插图不能等同于绘画，其具有必要的从属性。 2.了解插图对阅读心理的影响。 3.绘制与课题内容相关的插图一幅。
6 4 课时	学生整理作业，总结课程。	组织学生评论,教师总结。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：字体设计、版式设计、插画设计、印刷工艺。

教学方法建议：

1.教学策略：课堂讲授、个别辅导、小组讨论、课外延伸阅读相结合。

2.方法建议：鼓励学生多动手，重在实际练习。

六、课程考核

1.平时课堂练习考核：中西式书籍传承与创作各一本，共 2 本，分值 30%。

2.结课主题创作设计：书籍整体设计一本，共 1 本，分值 70%。

七、教材及参考资料

参观纸材商店，了解纸张性能、种类及价位。参观印厂了解书籍印刷工艺。

技法书目：《菊信地义》、《世界 101 位画家插图选》、《吕敬人书籍装帧设计》。

理论书目：《世界现代平面设计史》、《发展中的书籍艺术》、《中外装帧艺术论集》。

《数码影像系统》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127616

学分：3

学时：60

本课程主要内容为：数码影像的范畴包括以数字文件形式生成、处理和存储的图形、图像和视频。课程前半部分为数字照相机、数字摄影机的工作原理，中间部分通过带领学生设计实验来研究其使用特性，最后一部分通过引导学生实践创作，来学习通过对特性对控制来达到对艺术效果和影像质量对控制。

二、课程目标

本课程面对高等美术院校设计方向专业二年级本科生开设，目的是为了使他们在当前以数字技术为核心的创作环境中，能够较早通晓影像拍摄和处理设备原理、掌握其操作方法和工作流程，并初步利用基于数字技术的工具、材料和工艺的特性来实现创意与效果，为日后创作出优秀的影像作品打下基础。另外，在学习体验中，学生还将思考一些在艺术创作中的永恒课题，如技术与艺术的辩证关系等，为日后从事影像艺术的更高层次研究做准备。

三、授课对象

数字媒体艺术专业本科生、视觉传达艺术专业本科生

四、教学内容、学时

课序	教学内容	课时	单元要求
1	认识影像——影像是什么？	16	1.影像的内涵（最初指实景的记录，现在非常宽泛，包括图片、视频、印刷品，即可指实景、也可指图形、图案、符号、绘画、设计和计算机虚拟画面，还具有涵盖浸入式技术带来的虚拟现实场景的趋势）； 2.影像的类型（以媒介划分：电影、电视、网络、动画、印刷品；以来源划分：实景、虚拟、虚实结合；以目的分：艺术、商业、教育、纪念）；
2	数码影像系统的原理	16	1.视觉原理之影像的客观存在（光学成像）； 2.视觉原理之影像的心理存在（动态心理效应）； 3.化学感光与光电效应、计算机和数字视频技术；
3	数码影像系统与影像创作	16	1.数字照相/摄像/摄影机的前世今生（构造演变及通用技术）； 2.数字影像系统材料特性，数字影像系统的工艺环节； 3.影像质量的评价和控制； 4.类型化影像作品实用创作技巧（光线、构图、运动、影调、色彩）；

4	课堂互动：影像技术与艺术讨论及技术实验分析	12	1.播放技术实验短片作业，并展开小组讨论与互评； 2.在课上做技术实验（短片）设计过程与结论分析报告的课堂分组阐述。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：《基础摄影》

教学方法建议：通过多媒体教学手段进行原理的讲授、通过设备现场操作来进行实验演示、对经典对影像作品案例分析、阶段性地布置创作作业来检验学习效果并分析和解决问题

六、课程考核

1.考核目标：考察学生对数码影像系统中涉及到对拍摄和后期制作设备对原理、特性和应用对掌握情况

2.考核方式：独立完成四组拍摄的实践创作及实践报告

3.考核内容：一组肖像拍摄、一组微距静物拍摄、一组夜景拍摄和一部城市延时视频拍摄

4.评分标准：提交内容完整获得及格分 60 分，作品具有一定实现难度则加 1～10 分，每一组拍摄效果超过平均水平加 1～10 分（累计不超过 20 分）。实践报告中指出具有创见性的思考结论加 1～10 分

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

《摄影的骨头》，电子工业出版社，2013-06，第一版。

2.参考资料：

《美国纽约摄影学院摄影教材》，中国摄影出版社，2010-08，第二版。

《HDR 高动态风光摄影》，人民邮电出版社，2010-07，第一版。

《数字声音》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124097

学分：2

学时：32

一部影视作品由画面和声音共同构成。近二十年来，数字技术的进步使影视制作完成了从胶片到数字的过渡。同样，在声音制作领域，新技术也为叙事效果带来了更多的潜力。本课程将通过课堂讲授、多媒体展示、实验演示和课外实践等手段，使学生从声音原理的基础开始，学习数字声音制作的技术、技巧。并通过作品分析，形成对影视声音创作的观念认识。

二、课程目标

本课程立足从原理和特性角度出发，使学生在影视制作的初学阶段建立稳固的基础。通过对优秀影视作品对声音分析，使学生具有一定的声音审美品味和创作观念。通过利用专业设备进行实践练习，使学生具有动手操作的能力，并通过联合创作作业，来实践声音制作的流程和技巧。

三、授课对象

数字媒体艺术专业本科生

四、教学内容、学时

课序	授课方式	教学内容	课时	教学要求
1	初步认识影视声音	认识影视声音 影视声音的制作流程	8	从第一部有声电影的影响开始，初步认识影视声音
2	影视声音的叙事意义	影视画面与声音的关系 声音对空间的塑造 声音对情节的表现 声音对人物对塑造	4	视觉与听觉的关系 声音对于叙事的意义
3	影视声音技术基础	影视声音的技术流程 不同的传声器类型 影视多声道技术	8	重点在于掌握前期声音制作和后期声音制作的分工及差异
4	影视制作的前期录音	前期声音制作的技术与设备原理 影视录音技巧 影视录音实践	4	前期制作中声音录制的技术质量标准和工作流程
5	影视制作的后期声音制作	后期音频工作站的配置 后期音频制作软件 Adobe Audition 的基本操作 声音格式与质量 声音的分轨与合成 课程创作作业的布置	4	后期制作中音频制作软件的基本操作与混音技术，并完成课程创作作业

6	课程创作点评	根据学生提交的作品，教师进行现场点评，指出作品的优点与不足。课后完成修改后提交正式课程创作作业。	4	分组协作，两名同学一组，分别负责前期录制和后期制作，完成声音作品的制作。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：通过课堂讲授来梳理发展历史和原理，通过设备操作演示来呈现声音处理设备的技术特性，对经典电影片段的案例分析来分析影视声音的重要性，通过声音的前后期制作实践来锻炼学生利用掌握的技术与技巧解决创作问题的能力。

六、课程考核

1.考核目标：考察学生对声音和画面关系的掌握，前期录音和后期声音处理技术的掌握

2.考核方式：课程创作作业

3.考核内容：两人一组，每组为一部 20 秒的短片片段制作声音合成文件，并提交实践报告。独立完成声音的前期录制和后期处理，使合成的声音符合该片段的叙事要求，将体会和发现的问题写在实践报告中

4.评分标准：提交内容完整获得及格分 60 分，作品具有一定实现难度则加 1～10 分，拍摄效果超过平均水平加 1～10 分（累计不超过 20 分）。实践报告中指出具有创见性的思考结论加 1～10 分

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

《数字影像声音制作》，人民邮电出版社，2019，第二版。

2.参考资料：

《录音技术》，中国广播影视出版社，2003，第一版。

《影视录音技艺》，西南师范大学出版社，2010，第一版。

《水彩画》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127066

学分：3

学时：60

《水彩画》教学作为美术基础课程，在各大美术院校非常重视，很多著名画家也更多以水彩画进行创作，可见水彩画的艺术表现力之丰富和独特。

课程要求学生初步了解水彩画的基本情况，包括发展史和作品欣赏及基本技法的实践。水彩画的绘画工具、材料和技法特点鲜明，通过相关介绍和大量的图片信息，在掌握一门生动的艺术表现技巧的同时，可以训练学生准确的观察力和表现力，以及应变能力，从而获得对事物更细腻的感知。

通过课程训练，锻炼深入细致的观察力，体验、了解水彩画的独特艺术性。

二、课程目标

通过教学，了解水彩画基本发展概况，学习水彩画的基本技法与表现；体验水彩画的独特表现语言。

通过学习，增强学生感悟艺术的能力，不断接触掌握更多艺术品种的过程中，扩充艺术手法和语言，增强艺术表现的能力。

三、授课对象

美术学（师范）二年级

四、教学进度、内容与要求

学时：48　学分：3

内容：水彩技法学习应用、写生、创作

课序	教学内容	课时	单元要求
1	水彩画概述及水彩画技法练习	8	作业能够体现对水彩画的基本了解。
2	水彩画写生基础练习	20	完成比较完整的写生习作
3	水彩画写生及创作	20	在写生基础上尝试熟练掌握水彩画技法与表现手段。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：临摹范画、静物写生

指导学生用多种方式、多种材料完成作业，感受水彩画的多种表现手法，从中获得丰富经验和体会；

与学生共同阅读，随时提供相关帮助；通过实践性练习锻炼动手能力，提高学生学习的兴趣和积极性，增强自信。

集体画册阅览及参观美术展览等。

六、课程考核

综合考评

七、教材及参考资料

1.教材：

《灵动之美--水彩画教程新编》，（暂定名）王晓彤著。

《色彩教学》中央美术学院造型基础系列教材，人民美术出版社。

《水墨抽象化训练》教学大纲

一、课程介绍

课程代码:3127495

学分：4

学时：64

本课程是将中国传统水墨意笔人物、山水、花鸟画中的用笔运墨做为独立审美因素从具体的造型功能中抽离出来，加以扩展进行研究实践，是从传统绘画语言的材料方面进行的形态再造过程的实验课程。抽象艺术作为人类表达情感和把握世界的一种理念与方法，是人类与生俱来的。抽象艺术在 20 世纪 50、60 年代风行于欧美，在中国，抽象水墨兴起于 20 世纪 90 年代，至今方兴未艾，在水墨画界占据一席之地。本课程通过解读当代艺术语境中抽象水墨的图景与形态演进规律，能够拓展学生的审美视野，激发艺术想象力和创造力，是先修课程的有效补充与延展。

二、课程目标

通过教学与课堂实践使学生能够认知中国画笔墨痕迹的抽象审美意义，能够创作出从客观形态中抽取的某种逻辑和概括的具有作者主观意志的图像。多方位、多视角地利用已知的绘画技能结合新画材探索未知的画面形态，使学生发挥艺术创造的主观能动性和想象力，创作出丰富多样的水墨抽象形态及作品。

三、授课对象

绘画（国画）专业三年级

四、教学内容、学时

学时：64　　学分：4

1.讲解并示范水墨画的基本技法——笔墨演变规律、方法、路径。充分发挥学生的主观能动性，把握传统水墨画中笔墨技法与审美体验。

2.要求学生有条理地分解范例作品，以水墨肌理再整合被分解的内容或用水墨痕迹肌理分解整合绘画作品。

3.以个性化语言方式整合前二周的创作经验，进行水墨抽象化综合练习，用痕迹肌理材料表现自然物象的抽象痕迹，进行水墨抽象化综合练习。

五、先修课程及教学方法建议

1.水墨抽象化训练课程应在学生接受了《水墨语言方式探索》和《水墨静物》或写意（人物、山水、花鸟）等课程的教学之后进行。

教学方法建议：

①利用多媒体阅读该课程历届学生优秀作品。组织学生从自然环境中拍照具有抽象意味的纹理照片，在作业中借鉴。

②根据照片进行抽象化改绘或水墨变体练习。期间了解水墨新画材的实验效果，并加以应用。

六、课程考核

以平常课程作业为基础，完成不少于 69x46cm 的 4 幅作品。

评分标准：以对水墨抽象化的理解与表达程度为标准，涉及抽象语言的组织关系、画面效果、创造意识、艺术感染力等层面的综合考察

七 . 教材及参考资料

1.教材：

往届学生的优秀作品课件；《东方既白：李可染艺术展作品集》（李小可主编，广西美术出版社，1999 年 10 月第一版）；《新水墨大系▪韩朝卷》（范迪安主编，韩朝著，河北教育出版社，2018 年 9 月第一版）

2.参考资料：

《重构抽象表现主义：20 世纪 40 年代的主体性与绘画》（范景中主编，沈语冰执行主编，［美］迈克尔▪莱杰著，毛秋月译，江苏凤凰美术出版社，2017 年 7 月）等文献与画册。

《水墨构成》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127450

学分：2

学时：32

本课程教学是使学生充分利用传统水墨工具材料的特点，结合现代水墨处理技巧，打破自然的空间观，致力于平面分割的形式分析，利用几何形做有秩序的排列，创造出一个能独立于自然的具备审美关系的画面。

二、课程目标

要求学生掌握并运用平面构成、立体构成的造型规律和原理，充分利用手绘的表现，练习并积累不同形式的画面构成。充分调动学生的个性和创造潜能，鼓励学生研究水墨工具材料的特点，认识并把握水墨构成创作的基本规律。

三、授课对象

绘画（国画）专业二年级

四、教学内容、学时

周次	教学内容	教学要求	课时
1	讲课（课件播放） 水墨技法构成，水墨肌理构成的规律。 辅导示范。	使学生了解西方现代美术构成因素，了解平面构成、立体构成的造型原理。 使学生掌握传统中国笔法、墨法及水墨肌理的丰富变化的规律。	10
2	静物的水墨构成练习。 辅导、示范。	把静物按质感、形状进行归纳，并提炼概括单体及多体组合的平面化形状，对形体进行主观化、平面化的变化处理，运用水墨肌理表现质感、节奏、及画面韵。	10
3	植物、风景及自然痕迹的水墨构成练习。 辅导、示范。	将在生活中采集的植物、风景及自然痕迹的速写及照片素材进行画面构成、以丰富的笔墨、肌理及板面材料的特性，创作水墨构成的作品。	12

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：讲授、辅导、示范、导读、导览、组织专题讨论。

学生在水墨构成之前应该先修过素描Ⅱ中的形态素描，在形态素描教学中，应该注意让学生把握从自然形态向主观形态的转变。推荐采用理论讲解与技法示范的教学方法。

六、课程考核

平时课堂作业作为考核成绩的依据；
此课程结束后，每人交 6 幅作业（不小于 70×46cm）

七、教材及参考资料

《卢沉论水墨画》
《石齐中国画作品集》
《石虎中国画作品集》
《刘进安水墨静物作品集》

《水墨静物》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127414

学分：3

学时：48

本课程主要训练学生用笔墨技法对不同质地形状的物象进行有意味、有个性的表现 ，进行形式语言上的探索，以开拓笔墨在表现个体感受方面的领域为追求，深化对物象的理解与水墨语言的个性化运用是本课程的关注的重点。

二、课程目标

通过本课教学，引导学生对客观自然物象向画面造型及画面构成的学习与探索。

1.引导学生对自然物象向水墨技法表现的语言转化与学习。

2.引导学生对水墨表现形式感的整体关系即画面建构的学习与探讨。

三、授课对象

绘画（国画）专业一年级

四、教学内容、学时（需要标注每次课的课时）

学时：48　　学分：3

1.课堂讲授：8学时

①平面造型的概念与方法。

②水墨示范。

③画面构成的规律。

④水墨语言转化与形式法则。

2.摆静物画小草图：8学时

①学生在教师的引导下，按照自己的想法，摆静物（静物包括教具和在生活中寻找各类物品）。

②通过小草图，从构图角度对写生对象及画面整体感有一个总体的设想。

3.静物写生：8学时

①重点解决，平面造型与画面构成。

②引导学生注重画面整体关系的处理。

4.静物写生：8学时

①重点引导学生对于用笔法、墨法及形成的整体水墨语言关系的探索。

②指导学生对于中国画品位、格调的认识与了解。

5.静物写生与创作：8学时

①在一幅作业中加强画面的创作因素，加强学生个性造型语言的因素。

②对于水墨形式因素的运用与研究。

③更多的摆脱客观物象的约束，注重画面水墨的自律性。

6.静物创作练习：8 学时
①在一幅作业中加强画面的创作因素，加强学生个性造型语言的因素。
②对于水墨形式因素的运用与研究。
③更多的摆脱客观物象的约束，注重画面水墨的自律性。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无
教学方法建议：
1.课堂讲授、研究式、讨论式与学生实践相结合。
2.利用幻灯、录像、光盘观摹优秀水墨构成作品的创作示范过程。
3.教师课堂示范。
4.教学范画解读。
5.多媒体课件播放。

六、课程考核

每人交 4 幅平时作业，教师依据作业水平评定考试成绩。

七、教材及参考资料

学习阅览现代主义绘画理论书籍和画册。
学习《平面构成》的教学参考书
水墨静物及创作练习。

《水墨人物写生与创作》课程教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124062

学分：2

学时：32

课程内容概要:

写生是学习中国人物画的必修课，也是人物画提高的有效途径，通过人物写生课程的学习，能够解决人物造型与笔墨之间的关系。通过本课的学习，使学生了解传统文化中的哲学思想、人文精神，借此提高学生的精神境界、道德情操。此外，在人物写生的过程中，引导学生体会从线性结构素描到笔墨语言的转换，从而提高笔墨语言的表现力，为今后的水墨人物画创作打下坚实的基础。

二、课程目标

1.通过写生学习和掌握水墨人物画的造型原理、中国画以线造型的方法特征。

2.了解并认识历代水墨人物画家和各自的绘画特征。

3.掌握水墨人物画的造型、用笔、用墨、用色的技法。

4.结合学生各自的特点尝试个性化表现对象。

三、授课对象

美术学专业（师范、国画）三年级

四、教学内容、学时

1.对传统经典水墨人物画作品进行分析、学习，讲述人物造型的原理、以线造型的特征，讲述用笔用墨的方法（4 学时）。

2.水墨人物写生示范、学生写生训练及辅导（24 学时）。

3.单元小结。

4.作业分析、点评及教学总结（4 学时）。

五、先修课要求与教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：课堂示范、讲解与写生结合

六、课程考核

考核目标：通过结课作业的方式考察学生对本门课程理解与掌握。

考核方式：提交结课作业

考核内容：水墨人物写生作品三张。

评分标准：本课程评分标准根据结课作业的完成情况决定课程成绩。

七、教材及参考资料

1.参考资料：

《怎样画水墨人物画》方增先、蒋兆和作品集、卢沉周思聪作品集、王子武作品集、刘国辉作品集等优秀水墨人物画家作品集、文集。

《水墨设计》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127710

学分：3

学时：48

课程内容概要：从水墨设计的概念、定义、属性，开始让学生对水墨设计有概念上的了解；再从水墨设计的历史沿革追述到国内外水墨设计的发展状况，接着讲述水墨设计中的构成、造型、色彩、文字、书法、印章、图形与图像、空间、行为、动画、综合运用的元素；以及水墨设计在视觉设计、空间设计、产品设计、服装设计、媒体设计中的应用；最后赏析中国优秀水墨设计作品赏析和国际优秀水墨设计作品。

二、课程目标

通过对水墨设计中的概念、定义、属性以及水墨设计中的构成元素和它的方法表现的掌握，理清传统水墨艺术中所具有的意象特征，与现代时代的特征结合，把水墨设计巧妙的应用到视觉设计、空间设计、产品设计、服装设计、媒体设计等，做具有东方韵味的中国自己的设计。

三、授课对象

设计专业二年级

四、教学内容、学时

第 1 章　水墨设计简述　（4 学时）

1. 水墨设计的概念
2. 水墨设计的属性

第 2 章　水墨设计探源　（4 学时）

1. 水墨设计历史沿革
2. 国内外水墨设计的发展现

第 3 章　水墨设计的元素　（10 学时）

1. 构成（点、线、面、体）、造型、色彩
2. 文字、书法
3. 印章、肌理
4. 图形与图像、空间
5. 行为、动画

第 4 章　水墨设计的方法与表现　（8 学时）

1. 抽象
2. 具象
3. 虚实
4. 大写意

第 5 章　水墨设计应用　（16 学时）

1.水墨设计与视觉设计
2.水墨设计应用
3.水墨设计与产品设计
4.水墨设计与服装设计
5.水墨设计与媒体设计

第 6 章　优秀水墨设计作品欣赏　（4 学时）

1.中国优秀水墨设计作品欣赏
2.国际优秀水墨设计作品欣赏

第 7 章　学生整理作业，总结课程　（2 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：造型设计基础、色彩设计基础、空间设计基础
教学方法建议：讲授、观摩、考察、讨论、实践相结合。

六、课程考核

1.考核目标：考察学生将水墨设计理念和方法运用到视觉设计、空间设计等设计作品中的综合能力。
2.考核方式：考查、具体方式采用期末上交水墨设计作品 1 套
3.考核内容：
平时考核水墨设计 1 幅，尺寸：不限，色彩：不限，表现形式：不限。
期末考核水墨设计作品 1 套，要求：尺寸：不限，色彩不限，表现形式：不限。
4.评分标准：完成作业，达到课程要求，即可获得学分。
5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.参考资料：
《现代艺术设计思潮》 中国轻工业出版社。
《设计创意》 东南大学出版社。
《艺术与创意》 山东友谊出版社。
《国艺术意境论》 北京大学出版社。

《水墨语言方式探索》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3125084

学分：4

学时：64

本课程是以水墨语言方式探讨自然客观物象的绘画表现，通过作者个性化处理后的形态语言的变化规律，强调观察形态要素——点、线、面、黑、白、灰、色、肌理以水墨方式表现的特殊审美价值。本课程应涵盖水墨造型、水墨构成、水墨抽象化训练等相关内容。

二、课程目标

该课程应在掌握水墨基本技法基础上，对水墨语言进行多种形式的解构与重组，在此过程中，体验水墨语言的嬗变推演规律，并逐步形成和建立自我的水墨语言方式，为确立个人的风格特点打下基础。1．强调问题的明确性。2．针对具体问题加以深化，实践。3．扩大思维空间。4．水墨形态推演的多样化。

三、授课对象

绘画（国画）专业三年级

四、教学内容、学时

1．讲授和示范水墨艺术的基本技法及演化规律：16 课时

2. 课堂讨论并进行水墨变体练习：16 课时

3. 讲解、示范、阅览画册和进一步练习：16 课时

4．教学总结和点评作品：16 课时

五、先修课要求及教学方法

先修课要求：写意人物、山水、花鸟、静物或水墨构成、水墨造型等课程。

教学方法建议：以讲课，示范、讨论，阅览，实践练习（包括材料制作、写生、案头实验等）为主。

六、课程考核

以平时作业成绩考核，完成 4.5 幅水墨作品。1．课下草图，每周 1 幅创作小稿。2．　技法实验：每周 1 幅水墨制作效果图。3．理论：命题论述，完成感想文章。

考核标准：以对水墨语言的掌握程度为基础指标，在语言形态、组织画面以及语言与思想、形式与精神等多个层面的认知与表现为参考进行评定。

七、教材及参考资料

1.教材：

往届学生的优秀作品课件；《东方既白：李可染艺术展作品集》（李小可主编，广西美术出版社，1999年10月第一版）等古今中外大量画册与文献；

2.参考资料：

《重构抽象表现主义：20世纪40年代的主体性与绘画》（范景中主编，沈语冰执行主编，［美］迈克尔▪莱杰著，毛秋月译，江苏凤凰美术出版社，2017年7月）等文献与画册。

《水墨造型》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124064

学分：2

学时：32

《水墨造型》课程通过讲授水墨画的造型特点及艺术成就，使学生了解水墨画的表现形式、审美意蕴以及发展演变，了解本民族优秀文化传统，提高学生对中国画的理解能力和欣赏能力。通过学习，掌握水墨造型语言、表现规律、方法技巧等。尤其作为数字媒体专业，更应注重吸收传统水墨中的形象元素，注重与数字动画相结合，拓展表现语言，融会贯通，创造出更具中国味道的作品。

二、课程目标

1.通过讲授水墨画的传统与发展现状，使学生了解水墨画的发展特点，并逐步认识本民族优秀文化传统，提高审美情趣。

2.通过水墨造型练习，使学生较好的掌握水墨画造型语言，并能更好的将水墨造型语言运用到数字动画创作之中。

三、授课对象

数字媒体专业二年级

四、教学内容、学时

周次	教学内容	教学要求	课时
1	讲授水墨造型的基本技法、创作规律以及在数字动画中的应用。	使学生对水墨画有初步认识与了解，学习水墨画的基本技法。	5
2	写生女青年着衣水墨作品一幅。	熟练掌握材质特性，体会水墨造型艺术语言的审美趣味。	8
3	写生男老人水墨作品一幅。	调动学生的创造性，通过分析传统水墨画的构成、造型特点，充分扩展传统工具的表现力，增强学生运用抽象语言的表达能力，强化学生个性表现。	13
4	学生整理作业，总结课程。	吸收水墨画的元素，并能很好的应用于数字动画之中。	6

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.课堂教授水墨的基本造型特点、创作规律、方法、技巧。

2.根据学生的实际水平，进行个别辅导沟通，具体问题具体对待，鼓励学生创造性思维。

3.采取课堂教学的方式，以临摹实践为主。通过 ppt、画册资料统一讲授，授课中运用讲解示范、个别辅导、讨论、讲评相结合的形式。

六、课程考核

以课堂作业评定成绩。

七、教材及参考资料

《大闹天宫》、《小蝌蚪找妈妈》等水墨动画录像；“水墨构成”技法从书。

《丝网版画》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3120147

学分：2

学时：32

丝网版画也叫孔版画，它有如工业上的花布印刷方法，将颜色进行刮压从网孔漏至承接物上，所以也称做丝漏版画，丝网印刷目前在商业上得到大量的运用。它可以用来印刷广告、包装物、路牌、衣饰图案等等，可以说随处都能见到丝网印刷的物品，它以制作快捷、经济，大小灵活，便于制作和印刷而受到社会的广泛欢迎。

二、课程目标

通过丝网版画、铜版画的教学，使学生初步认知丝网版画、铜版画的表现范围，掌握一定的制作方法，提高实践能力。加深对平面艺术表现形式的认识，增强对间接绘画方式的艺术特点的理解。在学习新的绘画品种的过程中，更深的体会艺术规律及共性，同时提高自身的艺术实践与修养以及综合素质。

三、授课对象

油画专业本科三年级

四、教学内容、学时

1．课堂讲授：《丝网版画》、《铜版画》概述，制作工艺介绍是以教师讲授为主，制作练习，印刷及综合技法部分先由教师示范，讲授，再安排学生实践，讲授。（4 学时）

2．个别辅导：在学生实践的过程中针对具体问题对学生进行个别辅导。（16 学时）

3．课堂讨论：随课堂进度进行课堂讨论。（4 学时）

4．单元小结：每张课堂作业完成后进行小结。（4 学时）

5．教学总结：在课程结束后进行总结。（4 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1．课堂授课与多媒体教学手段相结合，完成理论部分内容。

2．教师示范、演示与学生实践相结合，完成教授技法、技巧制作部分内容。

六、课程考核

以平时课堂作业为考核成绩。

1.评分标准：平时的出勤率占 30%，最终作品占 70%。

七、教材及参考资料

《版画技法》苏新平/王华祥/张烨 著 北京大学出版社 2008 年出版。
《丝网版画教程》李旺 著 河北美术出版社 2006 年 10 月第一版。

《丝网版画技法与创作》教学大纲

一、课程介绍

课程号：3127707

学分：4

学时：64

丝网版画也叫孔版画，它有如工业上的花布印刷方法，将颜色进行刮压从网孔漏至承接物上，所以也称做丝漏版画，丝网印刷目前在商业上得到大量的运用。它可以用来印刷广告、包装物、路牌、衣饰图案等等，可以说随处都能见到丝网印刷的物品，它以制作快捷、经济，大小灵活，便于制作和印刷而受到社会的广泛欢迎。

二、课程目标

通过丝网版画、铜版画的教学，使学生初步认知丝网版画、铜版画的表现范围，掌握一定的制作方法，提高实践能力。加深对平面艺术表现形式的认识，增强对间接绘画方式的艺术特点的理解。在学习新的绘画品种的过程中，更深的体会艺术规律及共性，同时提高自身的艺术实践与修养以及综合素质。

三、授课对象

艺术设计三年级本科生

四、教学内容、学时

课序	教学内容	单元要求
1. 1 课时	《丝网版画》概述：发展史，表现范围，制作方法，工艺流程，作品、作者介绍。	课堂授课与多媒体教学手段相结合。 学生 产生兴趣，对丝网版画有一个整体认识和了解。
2. 3 课时	《丝网版画》制作工艺介绍 A： 1 制版工具、 2 制版用材料、 A-3 绷网演示与实践	掌握 A1—A3，教师示范、讲授。学生实践。
3. 4 课时	《丝网版画》制作练习初步构成设计的完整性辅助训练 B： 1 制稿；剪影造型，简单外轮廓形状构成。 4 涂复感光胶，可再生型感光胶使用。 5 干燥---------自然干燥 强制干燥	教师示范，讲授。学生实践： 掌握 A4----A5 构成 B 练习稿
4. 1 课时	A-6 感光制版	教师示范，讲授。学生实践， 掌握 A6

5. 4 课时	A-7 印刷，水性印刷材料 B-2 构成	B 练习印刷之前构成安排方式草稿。 印刷数量四张，尺寸四开 200G 水彩纸。 单色彩明度练习与色彩构成练习。 4）教师示范，讲授。学生实践， 掌握 A7 完成 B。
6. 4 课时	《丝网版画》制作练习 C： “摄影与绘画”照片在丝网版画中的应用；组织与拼接。 8 丝网版画再生处理 A-4 涂复感光胶，可再生型感光胶使用。 A-5 干燥---------自然干燥 强制干燥 A-9 干燥之后备板待用（暗室中）	教师示范，讲授。学生实践， 掌握 A8-9， 构思练习 C。
7. 2 课时	C-1 摄影取材，素材组织	实地取材，黑白摄影
8. 4 课时	暗房简单技术，C-2 黑白负片显影	教师示范，讲授。学生实践， 掌握 C-2。
9. 4 课时	暗房简单技术，C-3 黑白正片放大	教师示范，讲授。学生实践， 掌握 C-3。
10. 4 课时	C-4 构成画面草稿，设定色彩。 C-5 网板无定位套色练习； C-6 色彩版过度色彩印刷技巧； C-7 摄影效果在丝网版画中应用； A-6 制 C 练习套色版	C-4 构成练习要求计算机支援 印刷数量四张，尺寸四开 200G 水彩纸。 丝网版印刷的应用（广泛性）利用摄影版印刷文化衫一件。 4）教师示范，讲授。学生实践。
11. 4 课时	制 C 练习，摄影构成版 A-7C 练习套色版印刷，水性印材	掌握过渡色印刷技巧。 教师示范，学生实践。
12. 2 课时	A-7，C 练习摄影版印刷水性印材	掌握套印技巧。 教师示范，学生实践。
13. 4 课时	完成 C 练习，修整版画签名与装饰的国际标准。 小结：感光制版《丝网版画》与《丝网印刷》工艺性比较。	掌握版画签名方法完成 C 作品。 教师示范，学生实践。
14. 4 课时	四色彩一版多色丝网版色彩练习 D 练习制版方法 D-1 绘制色彩效果稿	掌握一版多色制版技法。 教师讲授，学生操作实践。
15. 4 课时	D-2 了解与掌握分色印刷原理与步骤 D-3 分色 1 A-6 感光法制分色版 1	掌握分色方法。 教师讲授，学生操作实践。
16. 4 课时	A-7，D 练习印刷 1 油性印材 D-4 分色 2 制描绘版	掌握分色方法 学生实践

17. 4 课时	A-7，D 练习印刷 2 油性印材 D-5 分色 3 制描绘版	学生实践
18. 4 课时	A-9，D 练习印刷 3 油性印材 D-6 分色 4 制描绘版	学生实践
19. 1 课时	A-7，D 练习印刷 4 油性印材，修整，签名完成作品。 小结：描绘版丝网版画与丝网印刷的绘画性。	完成手绘版 D 练习，掌握感光法与描绘法制版方法。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1．课堂授课与多媒体教学手段相结合，完成理论部分内容。

2．教师示范、演示与学生实践相结合，完成教授技法、技巧制作部分内容。

六、课程考核

以平时课堂作业为考核成绩

七、教材及参考资料

技法书目：

介绍丝网版画、铜版画技法及发展史，艺术特征的丛书。

画册：

《中西方版画作品集》。

《素描（1）》课程教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124065

学分：4

学时：64

课程内容概要：

素描（1）课程通过欣赏、学习中外经典素描作品，结合教师课堂示范、学生课堂写生来拓宽对“素描”的认识。通过素描的训练来为学生打下坚实的造型基础。课程学习当中安排人物头像、胸像、半身像以及人物全身像的临摹与写生来锻炼学生对表现对象敏锐的观察能力和精确的表现能力，提高学生的感受力，同时根据学生各自的特点来激发他们的艺术表现力。

二、课程目标

1.明确素描的基本概念，通过素描的手段来提升学生对造型的理解。

2.临摹中西方优秀素描作品，分析东西方在素描表现的相同与特点。

3.通过素描写生来理解形体、空间、结构、体积、质感、节奏等诸多画面因素。

4.进行素描人物写生，锻炼学生敏锐的观察力、精确的表现能力，启发和引导学生独特的艺术表现能力。

三、授课对象

美术学专业一年级

四、教学内容、学时

1.课堂讲授素描的基本概念，素描作为锻炼造型的有效手段如何借助其理解结构、空间、形体、体积、质感、节奏等因素。分析、学习中西方经典素描作品，学生课余时间进行临摹（6学时）。

2.教师课堂示范、学生素描写生，可通过头像的写生、胸像、半身像、全身像的写生来进行训练（48学时）。

3.教学总结与作业点评，根据不同学生特点进行指导，力求挖掘、启发、引导学生独立的观察能力和敏锐的艺术感知能力（10学时）。

五、先修课学习与教学方法建议

无先修课学习，学生可在课前准备阶段画画速写，锻炼眼、脑、手的协调能力。

教学方法建议：临摹与写生、教师课堂示范与学生课堂写生相结合。

六、课程考核

考核目标：通过结课作业的方式考察学生对本门课程理解与掌握。

考核方式：提交结课作业

考核内容：素描写生作品四张。

评分标准：本课程评分标准根据结课作业的完成情况决定课程成绩。

七、教材及参考资料

1. 教材：

《艺用人体解剖》、《向大师学素描》等，同时结合课程进度选看一些大师素描作品，如安格尔、荷尔拜因、达芬奇、费欣、珂勒惠支、门采尔等作品集。

《素描（3）》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127255

学分：4

学时：64

《素描 3》是针对本科大三油画系 专业的一堂素描实践课，了解西方当代素描的发展现状与脉络，使学生能够通过“素描”这一艺术形式来理解造型艺术语言的多元化，并解放自我的创造力、为自己的创作探索更多可能性，让学生开始尝试建构自我的艺术语言。

二、课程目标

激发学生的创造性，活跃学生的创造思维，帮助学生通过素描语言找到启发认识打开自我精神世界和寻找承载表现这种精神诉求的艺术语言方式，当代艺术中的素描从传统的材料与单一呈现中解放出来，变成更具开放性的实验性绘画的一种，素描作为传统绘画的草图与练习的功能逐渐被素描的更加内在的存在理由所取代，即素描作为一种快捷的材料来记录思维与语言最为鲜活和敏锐的感性部分被使用，这种直接与快捷的方式与思维方式被当代艺术家用做一种方法与手段来被使用。而立足于当代艺术和当代多媒体的语境下使用素描这种手段来进行实验性的尝试与探索成为当代素描的新发展理念。

三、授课对象

本科三年级油画系学生

四、教学内容、学时

内容：在教学指导中，当面对学生既要把自己多年积累的艺术体验经验传授给学生，同时还要因材施教，发觉每个学生的独特性，加以点播辅导，再要不分门户的将适合学生的艺术家或艺术学派推荐给他们，并且在这个过程中还要根据不同时期的不同问题加以解决开导，如学生在形成自我艺术语言的过程中如何在揣摩学习吸收各家之长时遇到的技法上的问题，当学生在通过临摹学习初见成效时又会进入到他者的系统之内而难于自拔，如何让他们在思想技法精神上通过学习而逐渐独立。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：素描创作实践中以鼓励学生为主，通过大量艺术家案例分析及自身特点，知识结构引导学生根据自身经验感受找到创作兴趣点，并根据这个中心点建构起自身关系。

六、课程考核

1.考核目标：应与教学目标一致

2.考核方式：结课时交上一副素描作品

3.考核内容：完成课堂要求的技术标准

4.评分标准：符合教学要求

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

当代素描艺术家作品照片

《素描》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127201

学分：4

学时：64

课程内容概要：

本课程通过欣赏中外经典素描作品，使学生拓宽对“素描”的认识。通过安排人物胸像、半身像、全身像的写生，使学生从绘画表现的基本元素出发，对素描这一艺术形式进行较深入的理性思维，以期使学生从观察到表现能够提升到一个新的高度。

二、课程目标

1.明确素描的基本概念。了解素描的特性，以及同其他绘画门类的联系与区别。

2.通过素描基础理论和基本技能的教学，培养学生对对象分析和理解的能力，从而掌握从整体出发的立体造型能力。

把逻辑思考和技能训练结合起来，认识素描造型诸因素之间互为联系，掌握表现形象、形体、结构、构图、空间、体积、明暗、质感、节奏、调子等的基本技能。

三、授课对象

绘画专业一年级本科生

四、教学内容、学时

第 1 章　序言　　（1 学时）

1.素描艺术门类的特性及发展演变概况。

2.本学期教学目的和要求。

第 2 章　几何形体—结构素描（单因素素描）　（5 学时）

1.学习研究物象，认识自然界中各种客观形体都可分解为简单、基本形体。

2.认识任何简单的形体在空间当中都有位置、大小、角度和透视等存在状态。

3．用线来准确表达物体的各种存在状态。

4.背景、画面构成因素。

第 3 章　几何形体与自然物体的组合—调子素描（全因素素描）　（20 学时）

1.培养将客观的自然物体分析、化解成简单基本的几何形体的思维习惯。

2.强调素描要认识空间里的形：就是有形状、有边界和体积的物体。空间：是指物体所处的环境，也是我们思考这个“物体”（形）的方式，是形所呈现的存在的状态。为达到这个目的。素描通常用明度（明暗）的概念，在我们的学习中也就是“上调子”的手段。

3.明暗和光线有重要的关系。光线决定着物体和空间的明暗及调子，但是光线改变并不导致物体的形体以及它所在的空间改变，也就是说光源的位置或光线的条件变化了，而形体和空间的自身因素却是不变的。所以在上调子的过程中，可以很好的利用“形”在光线的作用下所呈现的某状态，来强调光线明确、

稳定的一面，抛弃它矛盾，混沌的不利的一面从而理解素描的根本精神。杜绝走到盲目抄写的荒谬中去。

第 4 章　复杂造型的静物结构素描（单因素素描）　（6 学时）

1. 训练用素描简单造型到面对单个复杂物体造型的能力，培养学生对物体进行分析理解的思维与表现能力。

2. 初步认识线自身的表现力。

第 5 章　多种造型组合的静物调子素描（全因素素描）　（12 学时）

1. 由于物体数量多，造型各异，因而更进一步要求素描构图合理、饱满、有美感，或者体现其他意图。

2. 由于造型各异，更需要丰富对形体“基本构成”的思考，在此基础上研究明暗调子对塑造物体的大形体带来的帮助。

3. 最后阶段利用较丰富的明暗表现物体的形体和空间关系。

第 6 章　多种质感组合的静物调子素描（全因素素描）　（20 学时）

1．在较准确地表现物体形体感的基础上，加强物体的色彩感和质感。

2．做到空间整体感好，色调统一和谐，层次清楚。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1. 课堂中除采用讲授和答疑的方法外，还重点采用启发学生主动、独立思考级讨论的教学方法。

2. 采用分析范画，阅览画册及观看幻灯等教学手段。

六、课程考核

1. 考核目标：考查学生对素描基本概念的理解。考查学生对对象分析和理解的能力、从整体出发的立体造型能力。

考查学生逻辑思考和技能训练的结合能力，认识素描造型诸因素之间互为联系，掌握表现形象、形体、结构、构图、空间、体积、明暗、质感、节奏、调子等的基本技能。

2. 考核方式： 综合考查，平时课堂作业进行评比约占成绩的 30%，每单元选 1 幅作业进行评分，占成绩 70%

3. 考核内容：半身像写生

4. 评分标准：能够理解人物头像、胸像、半身像的基本结构造型规律 30% 能够掌握表现形象、形体、结构、构图、空间、体积、明暗、质感、节奏、调子等的基本技能 70%

5. 填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1. 教材：

自编教材、讲义。

2. 参考资料：

《素描 60 年》、文化艺术出版社出版 2017 年出版第一次印刷。

《素描 2》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127412

学分：3

学时：60

《素描》是针对本科美教系 专业的一堂创作实践课，了解西方当代素描的发展现状与脉络，使学生能够通过“素描”这一艺术形式来理解造型艺术语言的多元化，并解放自我的创造力、为自己的创作探索更多可能性，让学生开始尝试建构自我的艺术语言。

教学策略：介绍当代艺术展览，近期北京 798，草场地及相关当代美术馆展览信息给学生，鼓励学生走出课堂，打开视野，充分利用北京作为文化中心及最活跃的当代艺术试验场的地缘优势。

方法建议 ：素描创作实践中以鼓励学生为主，通过大量艺术家案例分析及自身特点，知识结构引导学生根据自身经验感受找到创作兴趣点，并根据这个中心点建构起自身关系。

二、课程目标

激发学生的创造性，活跃学生的创造思维，避免传统教学中出现的教与学严重的脱节问题，很多实践类课程由于课程思维固化，封闭，与世界潮流方向上严重脱轨，直接受害者就是学生，造成学生在从高考结束后从艺术基础造型考前模式向艺术家转换问题上严重脱节，没有找到启发认识打开自我精神世界和寻找承载表现这种精神诉求的艺术语言方式（或者是一种严重与时代脱节的语言方式）

三、授课对象

本科三年级美教系专业学生

四、教学内容、学时

内容：在教学指导中，当面对学生既要把自己多年积累的艺术体验经验传授给学生，同时还要因材施教，发觉每个学生的独特性，加以点播辅导，再要不分门户的将适合学生的艺术家或艺术学派推荐给他们，并且在这个过程中还要根据不同时期的不同问题加以解决开导，如学生在形成自我艺术语言的过程中如何在揣摩学习吸收各家之长时遇到的技法上的问题，当学生在通过临摹学习初见成效时又会进入到他者的系统之内而难于自拔，如何让他们在思想技法精神上通过学习而逐渐独立。

学时：总学时：64　　周学时： 16　学分：1

五、先修课学习与教学方法建议

无先修课学习，学生可在课前准备阶段画画速写，锻炼眼、脑、手的协调能力。

教学方法建议：临摹与写生、教师课堂示范与学生课堂写生相结合。

六、课程考核

考核目标：通过结课作业的方式考察学生对本门课程理解与掌握。

考核方式：提交结课作业

考核内容：素描写生作品四张。

评分标准：本课程评分标准根据结课作业的完成情况决定课程成绩。

七、教材及参考资料

1.教材：

《艺用人体解剖》、《向大师学素描》等，同时结合课程进度选看一些大师素描作品，如安格尔、荷尔拜因、达芬奇、费欣、珂勒惠支、门采尔等作品集。

《素描 4》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127024

学分：3

学时：48

《素描》是针对本科大油画系 专业的一堂创作实践课，了解西方当代素描的发展现状与脉络，使学生能够通过“素描”这一艺术形式来理解造型艺术语言的多元化，并解放自我的创造力、为自己的创作探索更多可能性，让学生开始尝试建构自我的艺术语言。

教学策略：介绍当代艺术展览，近期北京 798，草场地及相关当代美术馆展览信息给学生，鼓励学生走出课堂，打开视野，充分利用北京作为文化中心及最活跃的当代艺术试验场的地缘优势。

方法建议：素描创作实践中以鼓励学生为主，通过大量艺术家案例分析及自身特点，知识结构引导学生根据自身经验感受找到创作兴趣点，并根据这个中心点建构起自身关系。

二、课程目标

激发学生的创造性，活跃学生的创造思维，避免传统教学中出现的教与学严重的脱节问题，很多实践类课程由于课程思维固化，封闭，与世界潮流方向上严重脱轨，直接受害者就是学生，造成学生在从高考结束后从艺术基础造型考前模式向艺术家转换问题上严重脱节，没有找到启发认识打开自我精神世界和寻找承载表现这种精神诉求的艺术语言方式（或者是一种严重与时代脱节的语言方式）

三、授课对象

本科三年级油画系专业学生

四、教学内容、学时

内容：在教学指导中，当面对学生既要把自己多年积累的艺术体验经验传授给学生，同时还要因材施教，发觉每个学生的独特性，加以点播辅导，再要不分门户的将适合学生的艺术家或艺术学派推荐给他们，并且在这个过程中还要根据不同时期的不同问题加以解决开导，如学生在形成自我艺术语言的过程中如何在揣摩学习吸收各家之长时遇到的技法上的问题，当学生在通过临摹学习初见成效时又会进入到他者的系统之内而难于自拔，如何让他们在思想技法精神上通过学习而逐渐独立。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：素描创作实践中以鼓励学生为主，通过大量艺术家案例分析及自身特点，知识结构引导学生根据自身经验感受找到创作兴趣点，并根据这个中心点建构起自身关系。

六、课程考核

1.考核目标：应与教学目标一致

2.考核方式：结课时交上一副素描作品

3.考核内容：完成课堂要求的技术标准

4.评分标准：符合教学要求

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

当代素描艺术家作品照片。

《素描 1》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124065

学分：4

学时：64

本课程主要通过素描对方式，使同学们了解艺术中造型的意义和特点。

二、课程目标

1．明确造型的艺术概念：了解美术史中绘画造型方式的发展：了解不同地域民族造型方式的演变及各自的特点：了解美术史上记载下来的著名绘画大师的有个性特征的造型方式的形成过程。

2．通过写生与临摹的方法将造型方式中的基础元素提取出来，分析基原始的功能及视觉效应，培养学生的科学的研究方法分析造型方式的种种因素对表达人类情感，思想，观念所起的作用。

3．把逻辑思考和技能训练结合起来，全面认识，熟练掌握造型方式中因素及其间能动的联系。通过可识形象的正常视赏反映的描绘处理，掌握表现形体，结构，空间，体积，质感等技能，通过可识形象的非正常视赏（微观、视域的变化）下的描绘处理，掌握表现的明暗，色彩，节奏，质感，调子，肌理等技能。

三、授课对象

2020 级教育班

四、教学内容、学时

幻灯片播放及讲义　（4 学时）

静物写生　（20 学时）

大师作品临摹　（20 学时）

自由创作　（10 学时）

单独讲解　（10 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.课堂中除采用讲授和答疑的方法外，还重点采用启发学生主动、独立思考级讨论的教学方法。

2.采用分析范画，阅览画册及观看幻灯等教学手段。

六、课程考核

见考试大纲

七、教材及参考书

《理解人体形态》法　米歇尔·洛里切拉，后浪出版公司。
《素描的诀窍》美　波特·多德森，上海人民美术出版社。
《达芬奇传手稿篇》starelegance 出版社。

《素描 1》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124065

学分：4

学时：64

本课程通过欣赏中外经典素描作品，使学生拓宽对“素描”的认识。通过安排人物胸像、半身像、全身像的写生，使学生从绘画表现的基本元素出发，对素描这一艺术形式进行较深入的理性思维，以期使学生从观察到表现能够提升到一个新的高度。

二、课程目标

1.明确素描的基本概念。了解素描的特性，以及同其他绘画门类的联系与区别。

2.通过素描基础理论和基本技能的教学，培养学生对对象分析和理解的能力，从而掌握从整体出发的立体造型能力。

3.把逻辑思考和技能训练结合起来，认识素描造型诸因素之间互为联系，掌握表现形象、形体、结构、构图、空间、体积、明暗、质感、节奏、调子等的基本技能。

三、授课对象

美术学专业一年级

四、教学内容、学时

学时：64　　学分：4

（一）

1.课堂讲授：根据不同教学内容，在每个单元开始用 1-2 课时进行内容介绍和概念讲解。

2.个别辅导：根据课程进行情况及学生作业反映的问题进行个别辅导。

3.课堂讨论：根据课堂讲授和学生作业中所反映出来的具有普遍性的问题组织讨论。

4.画册阅览：结合教学内容指导学生阅览画册，教师注意讲评。

5.单元小结

6.教学总结

7.专业考试

（二）

课序	教学内容	单元要求
1	序言	1）素描艺术门类的特性及发展演变概况。 2）本学期教学目的和要求。

2	几何形体 结构素描 （单因素素描）	1）学习研究物象，认识自然界中各种客观形体都可分解为简单、基本形体。 2）认识任何简单的形体在空间当中都有位置、大小、角度和透视等存在状态。 3）用线来准确表达物体的各种存在状态。 4）背景、画面构成因素。
3	几何形体与自然物体的组合 调子素描 （全因素素描）	1）培养将客观的自然物体分析、化解成简单基本的几何形体的思维习惯。 2）强调素描要认识空间里的形：就是有形状、有边界和体积的物体。空间：是指物体所处的环境，也是我们思考这个“物体”（形）的方式，是形所呈现的存在的状态。为达到这个目的。素描通常用明度（明暗）的概念，在我们的学习中也就是“上调子”的手段。 3）明暗和光线有重要的关系。光线决定着物体和空间的明暗及调子，但是光线改变并不导致物体的形体以及它所在的空间改变，也就是说光源的位置或光线的条件变化了，而形体和空间的自身因素却是不变的。所以在上调子的过程中，可以很好的利用“形”在光线的作用下所呈现的某状态，来强调光线明确、稳定的一面，抛弃它矛盾，混沌的不利的一面从而理解素描的根本精神。杜绝走到盲目抄写的荒谬中去。
4	复杂造型的静物结构素描 （单因素素描）	1）训练用素描简单造型到面对单个复杂物体造型的能力，培养学生对物体进行分析理解的思维与表现能力。 2）初步认识线自身的表现力。
5	多种造型组合的静物调子素描 （全因素素描）	1）由于物体数量多，造型各异，因而更进一步要求素描构图合理、饱满、有美感，或者体现其他意图。 2）由于造型各异，更需要丰富对形体“基本构成”的思考，在此基础上研究明暗调子对塑造物体的大形体带来的帮助。 3）最后阶段利用较丰富的明暗表现物体的形体和空间关系。
6	多种质感组合的静物调子素描 （全因素素描）	1）在较准确地表现物体形体感的基础上，加强物体的色彩感和质感。 2）做到空间整体感好，色调统一和谐，层次清楚。

五、先修课要求及教学方法建议

无先修课学习，学生可在课前准备阶段画画速写，锻炼眼、脑、手的协调能力。

教学方法建议：临摹与写生、教师课堂示范与学生课堂写生相结合。

六、课程考核

1.平时考核

在学生每张作业结束或教学单元结尾时分别给以考评，从学习态度及学习成果两个方面考评。

2.期末考试

在整个课程结束时把每个学生的作业集中起来给予综合考评，这个考评反映每个学生的水平状况。

七、教材及参考资料

1.课下速写

每周学生应利用课外时间完成一定量的速写。

2.技法书目

结合课程内容，选看一些如《中央美院附中素描与速写》《中央美院素描作品集》《中国高等美术院校素描》《德国素描大系》《法国素描大系》《俄国素描大系》等技法书目。

3.理论书目

《向大师学素描》

《怎样学素描》　　杨景芝

《素描 2》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127412

学分：3

学时：48

本课程以静物、石膏人像、人像写生学习为主要内容，通过写生，强化同学对形体结构写实性的整体表现，把握形体结构在不同环境下的变化规律，强化学生运用丰富的素描手段深入刻画处于学生主导的画面环境中的道具，强化素描学习中的绘画感及作品感。

二、课程目标

以培养造型能力为目的，以写实绘画为基本表现方法，以写生为主要训练手段，结合绘画的发展趋势，使学生对素描本身有一个相对完整的了解，同时对基础素描在自己专业发展中的作用有一个正确的相对完整的了解。为以后的学习打下一个良好的基础。

1．明确素描的基本概念和规律，了解素描的特性、发展状况，以及同其他绘画门类的联系与区别。

2．通过基本技能教学，培养学生的观察能力、分析和理解对象的能力，从而掌握从整体出发的立体造型能力；同时把观察感受、逻辑思考和技能训练结合起来，认识素描造型诸因素之间的联系，掌握表现形象、形体、结构、空间、体积、明暗、质感、节奏、调子等基本技能。

3．注重学生自主意识的发挥，把课堂作业和绘画创作有机结合起来，从低年级开始逐步培养学生的创作意识。

三、授课对象

美术学专业一年级

四、教学内容、学时

课序	作业内容	课时	单元要求
1	序言	8	讲解素描的特性、规律和发展演变。
2	静物写生（多种质感器物组合）	10	1.区分不同质感的物体，利用不同的表现手法去表现对象。 2.透彻理解对象的结构，深入刻画对象。 3.表现好不同物体之间的明暗关系、空间关系。 画面色调准确。
3	静物写生（空间中和环境中的物体）	10	1.表现好处在空间当中的多个物体的关系。 2.研究空间气氛的表现方法。 3.研究光线所产生的变化。

4	静物写生（模拟真实和深入刻画的专项练习）	10	1.最大限度地真实刻画对象。（为实现此目的，在选择静物时，尽量简化造型因素） 2.根据不同对象选择不同的表现手法乃至材料。 3.注重画面的构成效果。
5	石膏组合写生（空间重组和变异等因素的导入）	10	1.创造性地表现石膏组合。 2.画面构思阐述明确，表现手法恰当。

五. 先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.以长期写生和短期速写为主，课堂讲授和个别辅导相结合，在适当的时候做一些示范。

2.阅览画册、观看幻灯图片等。

3.运用多媒体进行教学。

4.课堂讲授：根据不同教学内容，在每个单元开始用 1-2 课时进行内容介绍和概念讲解。

5.个别辅导：根据课程进行情况及学生作业反映的问题进行个别辅导。

6.课堂讨论：根据课堂讲授和学生作业中所反映出的具有普通性的问题组织讨论。

7.画册阅览：结合教学内容指导学生阅览画册，教师注意讲评。

六.课程考核

1．平时考核：每学期根据平时课堂作业进行考评。

2．期末考试：每学期期末进行专业技能考试和专业理论考试。

七. 教材及参考资料

课下速写：结合课上所学内容要求学生以头像、半身像和全身像为主画生活速写。

技法书目：《素描基础》、《人体与绘画》佐治　1974 年 4 月。

《现代西方素描鉴赏与研究》周至禹、谭平著（天津人民美术出版社）1996 年 12 月。

《现代素描》许国庆著（黑龙江美术出版社）1995 年 3 月。

《设计素描肖像》孙建平著（天津人民美术出版社）1993 年。

《设计素描》吴华先译（上海人民美术出版社）1985 年 5 月。

《人体素描基础》罗伯特 黑尔 1999 年。

理论书目：《基础素描教学》杨景芝著（人民美术出版社）2000 年 4 月。

《素描概论》王启民著（人民美术出版社）1996 年 3 月。

《素描——从眼睛到心灵》马刚、张济平等著（广西美术出版社）1996 年 2 月。

《科学素描教程》张秀筠译（天津人民美术出版社）1996 年 12 月。

《素描——实践与鉴赏》于秉正著（岭南美术出版社）1996 年 3 月。

《中外画家谈素描》范梦著（河南美术出版社）1987 年 5 月。

《素描 3》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127255

学分：4

学时：64

本课程训练学生拓宽对“素描”的认识，勇于尝试利用各种手段表现人物的形体结构、个性特征，并训练学生在素描写生中着重于个人感受性强的地方，充分予以表现。本课程强调用较丰富的素描语言处理画面，使画面有相对独立的视觉阅读性。本课程强调在作业过程中充分利用不同明度、不同肌理的版面材料，并对其进行先行化个性加工处理，再结合手绘营造出具有现代视觉审美意识的画面。

二、课程目标

1.明确造型的艺术概念：了解美术史中绘画造型方式的发展：了解不同地域民族造型方式的演变及各自的特点：了解美术史上记载下来的著名绘画大师的有个性特征的造型方式的形成过程。

2.通过解构的方法将造型方式中的基础元素提取出来，分析其原始的功能及视觉效应，培养学生的科学的研究方法并分析造型方式的种种因素及其对表达人类情感，思想，观念所起的作用。

3.把逻辑思考和技能训练结合起来，全面认识，熟练掌握造型方式中的因素及其间能动的联系。通过可识形象的正常视赏反映的描绘处理，掌握表现形体、结构、空间、体积、质感等技能，通过可识形象的非正常视赏（微观、视域的变化）下的描绘处理，掌握表现的明暗、色彩、节奏、质感、调子、肌理等技能。

三、授课对象

绘画系专业二年级

四、教学内容、学时

学时、学分

学时：60　　学分：3

课序	教学内容	教学要求
1	讲授	绘画造型方式的概念，元素分析，不同地域民族绘画造型方式特点简介，中外美术史中艺术大师们的造型方式形成过程的简要分析。
2	自然物体组合素描（单色或二、三种色）	1 研究物象构成。2 学习在平面中正常视觉情况下，对物象在环境中的存在状态的表现技能。可突出强化造型方式中的某些因素。
3	自然物体组合素描（单色或二、三种色）	1 研究物象构成。2 学习在平面中正常视觉情况下，对物象在环境中的存在状态的表现技能。可突出强化造型方式中的某些因素。

4	自然物体组合素描（单色或二、三种色）	1 研究物象构成。2 学习在平面中正常视觉情况下，对物象在环境中的存在状态的表现技能。可突出强化造型方式中的某些因素。
5	自然物体组合素描（单色或二、三种色）	研究物象的抽象形态因素（诸如质感、肌理、状态等）在画面中加以强化表现，可弱化物象的自然形。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1．课堂讲授：根据教学内容，在每个单元开始进行 4 小时讲授，利用多媒体教学，全面系统地表述本阶段所学课程的主体内容。

2．个别辅导：根据课程进展情况及学生单元作业中反映出的问题，进行个别辅导，根据学生的不同素质，特点有针对性地进行个性化绘画语言形式及发展方向的引导。

3．课堂讨论：根据课堂讲授内容及学生作业中出现的具有普遍性，代表性的问题组织讨论。

4．画册阅览：结合教学内容，指导学生阅览画册，教师有针对性地进行讲评。

教学总结：教学总结和检查在两个学期期末各安排 2 课时

六、课程考核

根据作业评定学生成绩

七、教材及参考资料

要求学生课下多读多看画册、并从生活中观察自然物象。

《素描 3》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127445

学分：4

学时：64

本课程训练学生拓宽对“素描”的认识，勇于尝试利用各种手段表现人物的形体结构、个性特征，并训练学生在素描写生中强调表达个人感受，摆脱常规表面的一般性表达。本课程强调用较丰富的素描语言处理画面，使画面有相对独立的视觉阅读性。本课程强调在作业过程中充分利用不同明度、不同肌理的版面材料，并对其进行先行化个性加工处理，再结合手绘营造出具有现代视觉审美意识的画面。在拓展眼界为前提的要求下，尝试多种素描语言的画面呈现。

二、课程目标

1.明确造型的艺术概念：了解美术史中绘画造型方式的发展：了解不同地域民族造型方式的演变及各自的特点：了解美术史上记载下来的著名绘画大师的有个性特征的造型方式的形成过程。

2.通过解构的方法将造型方式中的基础元素提取出来，分析其原始的功能及视觉效应，培养学生的科学的研究方法并分析造型方式的种种因素及其对表达人 类情感，思想，观念所起的作用。

3.把逻辑思考和技能训练结合起来，全面认识，熟练掌握造型方式中的因素及其间能动的联系。掌握表现形体、结构、空间、体积、质感等技能，通过可视形象的非正常视赏（微观、视域的变化）下的描绘处理，掌握表现的明暗、色彩、节奏、质感、调子、肌理等技能。

三、授课对象

绘画系专业二年级

四、教学内容、学时（需要标准每次课学时数）

学时：48　学分：3

课序	教学内容	教学要求
1	讲授	绘画造型方式的概念，元素分析，不同地域民族绘画造型方式特点简介，中外美术史中艺术大师们的造型语言方式形成过程的简要分析。
2	人物与自然物体组合素描（单色或二、三种色）	1 研究物象构成。2 学习在平面中正常视觉情况下，对物象在环境中的存在状态的表现技能。可突出强化造型方式中的某些因素。
3	人物与自然物体组合素描（单色或二、三种色）	1 研究物象构成。2 学习在平面中正常视觉情况下，对物象在环境中的存在状态的表现技能。可突出强化造型方式中的某些因素。

4	人物与自然物体组合素描（单色或二、三种色）	1 研究物象构成。2 学习在平面中正常视觉情况下，对物象在环境中的存在状态的表现技能。可突出强化造型方式中的某些因素。
5	人物与自然物体组合素描（单色或二、三种色）	研究物象的抽象形态因素（诸如质感、肌理、状态等）在画面中加以强化表现，可弱化物象的自然形。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.课堂讲授：根据教学内容，在每个单元开始进行 4 小时讲授，利用多媒体教学，全面系统地表述本阶段所学课程的主体内容。

2.个别辅导：根据课程进展情况及学生单元作业中反映出的问题，进行个别辅导，根据学生的不同素质，特点有针对性地进行个性化绘画语言形式及发展方向的引导。

3.课堂讨论：根据课堂讲授内容及学生作业中出现的具有普遍性，代表性的问题组织讨论。

4.画册阅览：结合教学内容，指导学生阅览画册，教师有针对性地进行讲评。

教学总结：教学总结和检查在两个学期期末各安排 2 课时

六、课程考核

根据作业评定学生成绩

七、教材及参考资料

要求学生课下多读多看画册、并从生活中观察自然物象。

《素描 4》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127024

学分：3

学时：48

课程内容概要：

素描 4 课程，以人体写生为主。培养学生能够以敏锐的观察力和丰富的想象力对人体进行解构和重构，从人体的架构、动态、形体中发现并抽取某些元素进行强化和组合。

通过人体写生使学生学会发现某些因素，放弃某些因素，强化某些因素，将人体作为观察上的显性因素到表现上的隐形因素，对创意性的观察角度、思维角度和创意性的画面构架进行研究，在素描语言和表现技巧上打破习惯模式，尝试多种材料和方法的综合运用。

二、课程目标

素描是造型的基础。人体写生是素描造型系列课程中难度较高的一个阶段性课程。既要使学生能够掌握人体的结构特点，又要求学生在艺术表达中加入主观的理解与艺术风格的探索。做为现代艺术教学如何在基础教学中引入新的理念是一个很重要的问题，这还需要一个认识上的转变。二年级素描中安排多种风格流派的研究意在使学生在原有的，传统的素描基础上对造型产生积极主动的认识。从而拓宽对视觉艺术的认识，并对以后风格化，个性化的专业发展提供良好的基础和铺垫。

三、授课对象

绘画专业二年级本科生

四、教学内容、学时

第 1 章　人体速写　（6 学时）

1.课程概述。较为系统地对本课安排加以介绍。

2.不同风格流派中的人体素描作品赏析。使学生对风格与流派以及个性化的绘画风格有个初步的认识。

第 2 章　全因素人体写生　（18 学时）

1.人体写生。用个性化的语言表现头、躯体、四肢的关系。手法生动，传神。

2．素描材料概述。表现手法以及绘画工具，尽量做各种尝试。

3.画面语言研究。注意画面的精神性以及作品感。

第 3 章　线面结合–结构性人体写生　（24 学时）

1.结构性人体写生。注意构图与比例的新鲜感。

2．绘画表现语言研究。强调个性化的表达对象要求学生在不失图形的基础规律的同时尽可能多地多发挥各种表现手段。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

要求学生在根据绘画专业的特点进行素描的风格化练习的同时借鉴诸如壁画，版画以及民间艺术等其它艺术门类的造型特点，充分发挥的艺术想象力与创造力，在研究的同时发现并找出其可能的艺术规律来，并使之逐步明晰。

在临摹作业中，侧重于研究和模仿，在全身像及人体写生中要求学生在科学分析人体运动规律的基础上充分理解肌肉、骨髓等结构在运动中的变化，通过个性化表现语言做出充分的表达。

六、课程考核

1.考核目标：使学生能够掌握人体的结构特点并在艺术表达中加入主观的理解与艺术风格的探索。

2.考核方式：综合考查，平时课堂作业进行评比约占成绩的30%，每单元选1幅作业进行评分，占成绩70%

3.考核内容：人体写生

4.评分标准：能够理解人体的基本结构造型规律70%

能够在画面中体现个性化的绘画语言及风格探索30%

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

自编教材、讲义。

2.参考资料：

《500年大师经典素描人体》，中国书店出版社出版，2018第一版一次印刷。

《素描形式与表现》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124066

学分：4

学时：64

1．本课程要让学生了解素描的历史，并深入理解和学习素描的形式和不同的表现方法。从素描基本功训练开始，并最终能够熟练运用素描的表现形式进行创作。通过此课程的学习，了解素描的艺术语言特征，并最终可以表达个人情感和思想，提高自己的艺术综合表达能力。

2. 通过对素描的学习和实践，能够创作出有个人特点的素描作品。进而让学生能够更好地理解艺术创作的过程，提高个人的艺术鉴赏能力。

二、课程目标

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
师德规范	1.践行社会主义核心价值观 2.立德树人，遵守职业道德规范	M	1.让学生能够更好地理解艺术创作的过程	1.素描基本功训练 2.熟练运用素描的表现形式进行创作
教育情怀	1.坚定从教意愿，坚守职业理想 2.培植人文底蕴，科学精神，夯实职业根基 3.以生为本，以文化人 4.做好“引路人”	M	2. 了解素描的艺术语言特征，并最终可以表达个人情感和思想	1.静物写生训练 2.根据写生完成的静物作品进行素描再创作
学科素养	1.掌握多样化的美术知识和技能 2.强化艺术多元思维与美术表现力 3.激发创意思维与创新实践能力 4.具有审美分析与判断能力 5.拓展广泛的文化理解力 6.具备通过艺术改变生活的实践力	H	3.了解素描的历史，发展脉络和自身特点	1.初步了解素描的历史,以及在不同时期所扮演的角色 2.学习并进行素描实际训练
教学能力	1.增强对师范性的理解与认识 2.熟悉美术课标与教学 3.掌握美术课程与教学设计的方法 4.习得基础的信息技术知识与技能 5.具备美术教学研究和反思的能力			

班级指导	1.了解学校德育原理与方法，以美启德 2.参与班级教学组织与管理实践			
综合育人	1.了解学生、熟悉教学 2.积极尝试以美育人、以文化人	M	4.提高自己的艺术综合表达能力和艺术鉴赏能力	1.能够独立完成素描创作 2.能够在一定程度上鉴赏经典艺术作品
学会反思	1.具有专业发展意识 2.积极学习最新的艺术及教育动态 3.提升美术教育教学实践力	L	5.培养独立思考能力	1.明确个人发展的基本方向 2.提出关于本课程的具体个人意见和建议
沟通合作	1.掌握沟通合作技能 2.广泛的社会协作与组织管理	L	6.培养学生具有一定的合作意识	1.基本掌握表达和沟通的能力,课程中设有阐述个人观点及创作理念的环节。 2.明确学习计划及具体执行及实施方法

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）三年级

四、教学内容、学时

学时：64　　学分：4

课序	教学内容	课时	单元要求
1	素描的历史，发展脉络和自身特点。 结合多媒体素描作品图片进行作品赏析 （支撑课程目标3）	4	在对素描历史和发展整体了解的基础上，对素描作品有直观性认识。 利用作品的可视性加强学生对素描作品的直观印象和兴趣
2	素描写生训练 （支撑课程目标1.2.4.5）	28	并深入理解和学习素描的形式和不同的表现方法
3	根据写生完成的静物作品进行素描再创作 （支撑课程目标1.2.3.4.5.6）	28	能够创作出有个人特点的素描作品
4	课程结束，作业讲评 （支撑课程目标1.2.3.4.5.6）	4	作品讲评

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：要求学生在根据油画专业的特点进行素描的风格化练习的同时借鉴诸如力画，版画以及民间艺术等其它艺术门类造型特点，充分发挥的艺术想象力与创作力，在研究的同时发现并找出基可能的艺术规律来，并使之逐步明晰。

在临摹作业中，侧重于研究和摸仿，在全身像及人体写生中要求学生、在科学分析人体徒刑规律充分理解肌肉、骨髓等结构与在运动中的变化，通过个性化给予语言作出充分的表达。

六、课程考核

综合考评：
平时考勤：10%，积极参加讨论并主动思考（学习过程）：30%，期末成绩（完成课程情况）：60%

七、教材及参考资料

《向大师学素描》。
经典素描作品赏析（电子版，教师提供）。

《素描语言方式探索》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124067

学分：4

学时：64

《素描语言方式探索》是针对美术学（师范）专业学生开设的必修课程，旨在研究素描形式和表现的多样性。通过课堂讲授及作品欣赏，研习大师素描作品，使学生了解素描艺术的发展演变，认识素描语言的不同表现方式及审美意蕴；通过写生绘画实践，引导学生探索不同的素描语言；培养学生的个性化表现能力，发挥学生的自主性和创造力。

二、课程目标

1.了解素描语言发展演变的基本脉络，了解写实性手法与表现性手法的联系与差异。

2.通过素描写生，表现人物的性格特征和精神面貌，充分认识素描手段的表现力和丰富性 。

3.拓宽艺术视野，以美术史为线索，了解素描不同的表现方式和独特的审美意蕴。

4.在学习中强化创新思维，提升艺术表现力。

5.在写生实践中，探索个性化的素描语言方式，为后期的艺术创作奠定基础。

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1.师德规范	1.1践行社会主义核心价值观			
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范			
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2.教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想			
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基			
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			

3.学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能	M	课程目标 1	学习美术史和技法理论，理解学科知识体系基本思想和方法，形成学科专业素养。
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力	H		
	3.3 激发创意思维与创新实践能力	H	课程目标 2，3	在丰富艺术视野的基础上，了解美术学科和其他学科的联系，强化多元艺术思维，据此提升美术的表现力，独立完成美术作品的构思和创作。
	3.4 具有审美分析与判断能力	M		
	3.5 拓展广泛的文化理解力		课程目标 4，5	在美术活动中形成创新意识，运用创意思维和创造方法。
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力		课程目标 3	能够对美术作品和现实中的审美对象进行感知、评价、判断与表达。
4.教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识			
	4.2 熟悉美术课标与教学			
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法			
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能			
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力			
5.班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6.综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学			
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7.学会反思	7.1 具有专业发展意识	M	课程目标5	具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面把握美术学的历史和现状的基础上，结合自身的兴趣与专长，形成专业发展的意识。
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态	M		
	7.3 提升美术教育教学实践力		课程目标 1.3.4	不断学习，进行专业领域的自我完善和更新，了解最新的艺术及教育动态，且具备批判性思维，形成创新意识。
8.沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能			
	8.2 广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）二年级学生

四、教学内容、学时

学时：64　　学分：4

课序	教学内容	课时	单元要求
1	结合课件、范画讲授世界各国大师素描作品及优秀范画 （支撑课程目标 1.3）	4	使学生了解和认识素描语言的不同表现方式、审美意蕴以及发展演变。
2	男（女）青年（中年）胸像写生 （支撑课程目标 2.4）	12	理解人物结构，注重表现人物的性格特征。
3	男青年（中年）半身带手写生 （支撑课程目标 2.4）	12	要求形象准确、生动，注意手势与面部表情的关系，及心理状态的刻画，尝试不同的表现手法，选取适合的语言方式，着力提升素描语言的表现力。
4	课堂阅览、分组讨论、小结 （支撑课程目标 1.3.4）	6	通过学习讨论，了解当代素描最新发展动向，从文化多元化角度审视评判艺术作品。
5	男（女）青年（中年）全身像写生 （支撑课程目标 2.4.5）	28	感受人物姿态，力求表现人物的精神状态；注重个性化的素描语言方式。
6	教学总结 （支撑课程目标 2.3.4.5）	2	分析讲评学生作业。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：无

六、课程考核

结合学生出勤、参与讨论等学习状况（10%），以课堂作业（90%）为学习成绩进行综合考评。

七、教材及参考资料

1.参考资料:

技法书目：《法国素描大系》、《德国素描大系》、《俄国素描大系》、《向大师学素描》。

理论书目：《西方现代艺术史》。

讨论思考:

写实性素描与表现性素描的区别。

如何增强素描写生的艺术感染力?

大师素描作品与创作（举例）的风格特点之间的关系。

《古典油画技法》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127203

学分：4

学时：48

课程内容：《古典油画技法》这门课程，其目的在于使学生更加系统、完整、全面地了解欧洲绘画产生演进发展的源流与历史。通过对欧洲古典绘画大师作品的研习、揣摩、临摹使学生了解并掌握欧洲 18 世纪以前的坦培拉绘画技法。并使学生能够深刻的体会到坦培拉绘画技法与油画的关系以及区别，掌握坦培拉绘画技法所特有的美感。

二、课程目标

1.这门课程，其目的在于使学生更加系统、完整、全面地了解欧洲古典绘画的产生、演进、发展的源流与历史。

2.通过对欧洲绘画大师作品的研习揣摩使学生了解并掌握欧洲 18 世纪以前的坦培拉绘画技法。并在临摹大师作品过程中，使学生能够深刻的体会到坦培拉绘画技法与油画的关系以及区别，掌握坦培拉绘画技法所特有的美感。

3.从临摹中领会并体验欧洲绘画大师从容严谨的绘画创作精神与状态，掌握相关的技法材料知识，认识技法与材料在绘画创作中的审美价值，并使学生较熟练的掌握颜料、媒介剂等手工制作流程。

三、授课对象

艺术市场专业本科二年级学生

四、教学内容、学时

第 1 章　坦培拉的历史源流及名作赏析　（4 学时）

1.坦培拉材料的历史起源

2.坦培拉在中世纪的发展

3.坦培拉在文艺复兴时期的巅峰

4.坦培拉技法的特点

5.坦培拉名作赏析

第 2 章　底稿的拓印　（2 学时）

第 3 章　大师作品的临摹及逐个辅导答疑　（40 学时）

第 4 章　最后调整作品及点评　（2 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.以理论知识和技法材料讲授作为本门课程的开始，结合 PPT 资料片、范画观摩等手段，先使学生对

欧洲绘画的发展源流有一个完整的认识，而后转入对其中技法材料的研习。具体方式以临摩欧洲绘画大师（文艺复兴大师为主）完整作品或作品局部（范画图片）为主。教师通过对每一步骤的讲解、示范、指导，让学生从制作绘画支持体、调配涂料、颜料、媒介剂、溶剂、黏合剂入手，直到完成作品。其间教师要根据学生随时出现的问题及难点，适时准确地帮助学生解决、纠正，使之真正了解并掌握这些技法及相关材料知识。在具体实施中，一般应以临摩作品为主，但根据学生意愿和程度，也鼓励学生以此方法在课后进行写生或创作。最终使学生通过此课程的指定选修与任意选修，能够较为熟练地掌握坦培拉技法。

2.结合启发、讨论式的教学方法，使学生进一步巩固所学知识，开阔视野，加深对绘画作品中技法材料含量的理解和认识。

六、课程考核

见考试大纲

七、教材及参考资料

1.教材：

《坦培拉绘画艺术研究》刘孔喜，安徽美术出版社，2017 年 6 月，第一版第一次印刷。

《陶艺》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127011

学分：3

学时：48

1. 本课程要让学生初步了解陶艺的历史，发展脉络和自身特点；学习并实践陶艺的具体制作方法，包括雕塑成型法，泥条盘筑法，泥片成型法以及拉坯方法。通过此课程的学习，了解陶艺的艺术语言特征，并最终可以表达个人情感，提高自己的艺术综合表达能力。

2. 通过对陶艺的学习和实践，有了具体的理解和体验之后，能够更好地理解和欣赏中国传统的经典陶艺作品，提高个人的艺术鉴赏能力。

二、课程目标

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
师德规范	1.践行社会主义核心价值观 2.立德树人，遵守职业道德规范			
教育情怀	1.坚定从教意愿，坚守职业理想 2.培植人文底蕴，科学精神，夯实职业根基 3.以生为本，以文化人 4.做好“引路人”	M	1. 能够更好地理解和欣赏中国传统的经典陶艺作品	1.学习和实践陶艺的制作方法 2.能够更好地理解和欣赏中国传统的经典陶艺作品
学科素养	1.掌握多样化的美术知识和技能 2.强化艺术多元思维与美术表现力 3.激发创意思维与创新实践能力 4.具有审美分析与判断能力 5.拓展广泛的文化理解力 6.具备通过艺术改变生活的实践力	H	2.初步了解陶艺的历史，发展脉络和自身特点	1.初步了解陶艺的历史,发展脉络和自身特点 2.学习并实践陶艺的具体制作方法
教学能力	1.增强对师范性的理解与认识 2.熟悉美术课标与教学 3.掌握美术课程与教学设计的方法 4.习得基础的信息技术知识与技能 5.具备美术教学研究和反思的能力			
班级指导	1.了解学校德育原理与方法，以美启德 2.参与班级教学组织与管理实践			
综合育人	1.了解学生、熟悉教学 2.积极尝试以美育人、以文化人	M	3.提高自己的艺术综合表达能力和艺术鉴赏能力	1.能够独立完成陶艺作品的制作 2.能够在一定程度上鉴赏经典陶艺作品

学会反思	1.具有专业发展意识 2.积极学习最新的艺术及教育动态 3.提升美术教育教学实践力	L	4.培养独立思考能力	1.明确个人发展的基本方向 2.提出关于本课程的具体个人意见和建议
沟通合作	1.掌握沟通合作技能 2.广泛的社会协作与组织管理	L	5.培养学生具有一定的合作意识	1.基本掌握表达和沟通的能力,课程中设有阐述个人观点及创作理念的环节。 2.明确学习计划及具体执行及实施方法

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）二年级

四、教学内容、学时

学时： 48　　学分：3

课序	教学内容	课时	单元要求
1	陶艺的历史，发展脉络和自身特点。 结合多媒体陶艺作品图片进行作品赏析 （支撑课程目标 1.2）	12	在对陶艺历史和发展整体了解的基础上，对陶艺作品有直观性认识。 利用作品的可视性加强学生对陶艺作品的直观印象和兴趣
2	演示陶艺的具体制体过程，重要技法及操作过程，以示范为主 （支撑课程目标 1.2）	12	熟悉和理解陶艺的四种成型方法，进一步认识和理解陶艺基本工具及制作程序；
3	作业内容构思定稿，指导学生制作，课程中进行个别辅导、答疑及互答（学生）；阶段性讲评。 （支撑课程目标 1.2.3.4.5）	16	实际制作陶艺作品
4	课程结束，作业讲评 （支撑课程目标 1.2.3.4.5）	8	作品讲评

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：无

六、课程考核

综合考评：

平时考勤：10%，积极参加讨论并主动思考（学习过程）：30%，期末成绩（完成课程情况）：60%

七、教材及参考资料

《Ceramic Monthly》，美国出版。

中国传统陶艺图片资料（电子版，教师提供）。

《图案设计》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127656

学分：4

学时：64

图案设计是一个广泛的，为多种工艺专业进行设计的综合性的装饰艺术形式，属于艺术设计学科中的一门，是各美术设计专业必修的一门基础课。图案设计是支撑几十年工艺美术教学的重要专业基础课，以培养学生的装饰设计能力为主线。作为工艺美术基础，它的意义在于将学生的造型观念从绘画写实的观念转变为装饰设计的观念，并掌握装饰设计的表现形式。

通过本课程的学习，让学生能掌握专业的理论知识，并掌握图案的设计表现技法，从而树立设计观念，并培养学生装饰形象思维和对形式美的审美能力。基础图案教学是一门具有系统性，理论性和实践性的课程。使学生经过为期不长的学习，从不了解转变到逐步掌握与专业有关的图案知识，为学生今后进入专业设计课的学习和社会实践打下必要的基础。

二、课程目标

基础图案是一个涉及面很广的，为多种工艺专业进行设计的综合性的装饰艺术形式，属于艺术设计学科中的一门，是各美术设计专业必修的一门基础课。基础图案课程是支撑几十年工艺美术教学的重要专业基础课，教学的主导思想根植于"师法自然"这一传统创作理念基础，以培养学生的装饰设计能力为主线。作为工艺美术基础，它的意义在于将学生的造型观念从绘画的，写实的观念转变为装饰设计的观念，并掌握装饰设计的表现形式。

通过本课程的学习，让学生能掌握专业的理论知识，并掌握图案的设计表现技法，从而树立设计观念，并培养学生装饰形象思维和对形式美的审美能力。基础图案教学是一门具有系统性，理论性和实践性的课程。在教学中，教师应根据本学科的特点，让学生多作设计练习，以加深对理论的理解，更利于培养提高学生掌握设计的水平。

教学中注重深入浅出、突出要点，教学重点围绕图案的审美、构成和色彩三个方面。作业要求学生从形式美的具体法则出发，掌握了图案形式美的法则，找寻相应的资料，练习和作业内容以植物和动物图案为主。在课堂上加强演示，以加深学生对教学内容的印象，增进其对概念的理解。并结合课程进行的不同阶段：写生阶段、草图阶段、制作阶段，讲评阶段，帮助学生逐步理解和掌握图案知识。为提高教学效果，在整个教学过程中使用多媒体课件，坚持精讲多练的教学方法。对图案的表现技法，有的放矢地贯穿于教学的全过程，使学生知道图案的制作除了用笔还有许多别的工具，除了涂绘还有喷刷，拼贴、渲染、吸附、拓印、烫烙、腐蚀等众多手段。使学生经过为期不长的学习，从不了解转变到逐步掌握与专业有关的图案知识，为学生今后进入专业设计课的学习和社会实践打下必要的基础。

三、授课对象

艺术设计专业二年级

四、教学内容及学时

课序	教学内容	课时	单元要求
1	第一章　装饰图案概述 第二章　装饰图案的素材	7	了解装饰图案基本概念、分类方法、艺术特征。让学生充分认识图案与工艺美术之间的关系。图案与工艺掌握图案素材的收集方法。
2	外出写生　收集素材 查阅图书馆资料	10	写生的首要目的是为图案创作搜集素材，同时也是锻炼描绘技能的手段。要求学生比较熟练地掌握速写、慢记、默写、影绘等写生方法。并学会借助于摄影、图片资料等资料更充分地认识所描绘的题材。
3	第三章　装饰图案的形式法则 第四章　装饰图案的造型，构图及黑白关系 第五章　示范作品讲解	7	为了深入学习这门课程，使学生能够创作出更加动人、更加完差的图案，有必要对装饰图案的规律即形式法则进行研究。
4	第六章　装饰图案的色彩与表现方法 第七章　图案艺术发展演变概况	10	中国传统图案赏析。中国传统图案的内容极为丰富，在有限的课时里以点代面，简要陈述，让学生对中国传统图案有一个比较全面和系统的初步认识。
5	课堂练习和各别辅导	30	以往的图案教学中主要强调技法的重要性，强调设计的实用性和工艺性，要求制作精细，符合生产。这些作为设计专业的基本素质是十分重要的，但仅有这些是不够的，设计教育作为一个完整的体系，也应该注重培养学生的社会适应性及创新意识，而从基础到专业应该是循序渐进，不能将两者分开。因而一开始就必须站在创意的高度，将完整的设计理念贯穿始终，灌输给学生，培养学生的创新思维能力。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课要求：无

教学方法建议：本学科是美术类专业的专业课，与其它学科有明显的区别，实践性强，主要教学媒体为教材，其它媒体如幻灯教学，设计作品赏析、电脑设计，根据教材系统地学习并掌握图案设计知识。通过录像课，幻灯教学，设计作品赏析等内容开拓学生视野，提高学生鉴赏水平和实践能力，并将计算机技术应用于教学领域的计算机辅助教学手段，通过现代化的教学媒体课件进行教学，利用多媒体计算机技术，优化教学过程，让学生在人机交互中完成对新知识得理解。

六、课程考核

通过观察学生从写生、收集资料、整理资料、运用现有资料的能力、对素材进行归纳变形的能力、作业制作的程序是否规范，是否符合课程要求，以及图案形态的描绘能力、构图能力、黑白灰关系的处理、作业的制作能力（画面是否整齐干净，图案作业的制作工艺要求有较高的严谨、认真的态度）、主动思考的创新能力，以及学生多幅作业风格的统一性，系统性，都作为这门课程评分的依据。

判定课程成绩的最终依据为作业的画面效果：

1．以快写的方式写生植物、动物各 20 幅（8－4 开），以慢写的方式写生植物、动物各 6 幅（8－4 开），占总成绩的 20%。

2．根据自己写生或搜集的植物资料，采用套色或渲染的方法，运用不同的构图形式，创作黑白和彩色植物图案各 1 幅（尺寸： 25 X 25 厘米或 30 X 30 厘米），占总成绩的 40%。

3．根据自己写生或搜集的植、动物资料，采用与不同工具材料相结合的方法，运用不同的构图形式，创作黑白和彩色图案各 1 幅（尺寸： 25 X 30 厘米或 30 X 30 厘米），占总成绩的 40%。

七、教材及参考资料

《装饰图案》赵茂生编著　中国美术学院出版社 1999 年 1 月版　此教材在继承传统的基础上，总结了改革开放 20 年多以年来的图案教学经验，对装饰图案的概念及内涵、图案的发展演变，不同工艺不同材料的应用所形成的特点等方面作了分门别类的叙述；对图案的形式法则、写生方法、造型规律以及黑白与彩色的不同表现方法作了详尽的介绍，并辅以大量的图例。

《基础图案》河北美术出版社　作者：李福成

《基础图案》湖北美术出版社　作者：陈辉

《图形设计》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127640

学分：6

学时：96

图形设计是艺术专业的一门基础课，理解图形设计的基本原理，全面理解图形的基本结构要素、具象、抽象及组合。掌握设计的材料、熟练掌握命题、创意、搜集素材、手绘、电脑设计等图形设计的全过程。

二、课程目标

《图形设计》是平面设计专业的重要课程之一。目的在于通过写生、变形、再创作、培养学生认识和创造美的能力，提高学生的创造性思维能力。摆脱习惯的思维方式，从新的角度去观察、认识、理解、表达事物。了解和运用设计的形式美法则，为广告设计打下良好的创意基础。

三、授课对象

艺术设计专业本科一年级

四、教学内容、学时

课序	教学内容	课时	单元要求
1	基本元素训练和形的视觉训练 1.图形概述 2.图形的形的划分，形的表现及创意 3.基本元素的图形训练	20	通过对图形心理的诠释（理论与图形相结合）使学生对图形设计有全面的认识和了解，并通过由平面构成的引导由浅入深的设计练习，使学生的创造性思维得以开发。
2	单形元素、特定元素的图形	20	试着找出各种形态的基本要素，由原生态的基本元素做衍生，再转回基本元素，利用平面构成的原理做图形创意
3	正负形、异影（影子）图形 由相似构成衍生至正负形，正负形的训练正是强调虚实的同等重要，要求学生用心观察发现生活中"一语双关"的设计元素 1.异影的原理 2.异影的意义 3.异影的可塑性 4.视觉化异影的美学质量	20	以中国太极图和超现实主义经典作品为例，说明正负图形的含义及视觉效果，并分析反转图形的特征及构成条件，挖掘反转图形的艺术价值。再从现实的生活影子中寻求新的创意。要求学生放弃写实性影子的概念，在写意影子的基础上寻找异影的可塑性。
4	同构图形 讲授同构图形的"重整体"的概念和视觉化的美学质量及如何解决物与物、形与形之间的对立、矛盾，使之协调、统一。	20	强调同构图形的创造观念，显异图形不在于追求生活上的真实，要注重视觉意义上的艺术性和合理性。

5	异变图形、元素替代 相似形的两个元素如何进行异变和元素替代，不同形的两个元素如何进行异变	20	这是一种创造的综合能力，要求把握事物变化的全过程，作由此及彼、由表入里、由浅及深、推陈出新的创意设计。并运用高度的抽象能力及具象的表现来体现一种创造。
6	图形实践 讲图形设计创意运用到 LOGO 设计及空间设计	20	了解图形设计课程的意义及怎样与实际运用相结合。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.课程讲解，幻灯片辅助。

2.示范与辅导基础练习。

3.课下答疑。

六、课程考核

1.以平时作业的成绩作为主要考核成绩。

2.课堂习作的最后一幅作业作为对所学知识掌握程度的考核，并与平时课堂成绩进行综合评定。

七、教材及参考资料

《实验心理学》

《海尔姆特·罗尔兹论教学》

《雷·马格利特》

《国际图形设计》

《埃舍尔的魔镜》

《斯坦贝克的绘画》

《现代设计家创意图典》

《图形与构成》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124070

学分：2

学时：32

图形与构成是高师美术教学中的技法理论必修课之一。本课通过图形创意与设计构成理论的讲授，激发学生对图形创意的兴趣和潜能，着重训练学生的形象思维，以图表意。探讨图形元素如何通过内在秩序转化为视觉语言的可能性，形成有意义、可沟通的平面语汇。提高学生的感受力和创造力，以及基础的表达能力与鉴赏力。

二、课程目标

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1. 师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范			
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2. 教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想			
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基			
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			
3. 学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能		1.掌握基础理论。 2.培养设计创意思维。 3.训练动手能力。	1.通过案例分析培养创意性思维 2.通过课题训练掌握现代设计的形式法则理论，形成艺术审美意识。
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力			
	3.3 激发创意思维与创新实践能力	M		
	3.4 具有审美分析与判断能力	H		
	3.5 拓展广泛的文化理解力			
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力	M		

4. 教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识		4. 语言表述能力的提高	1.课程阶段性作业与结课作业均设置展示、自评和互评环节,在练习中提高对于个人作品描述与观点表达的能力。
	4.2 熟悉美术课标与教学			
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法	M		
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能	H		
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力			
5. 班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学			
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7. 学会反思	7.1 具有专业发展意识	M	5.将课程中的理论用于分析其他专业问题的自学能力	1 培养学生自主提出问题、分析问题、解决问题的能力。
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态	M		
	7.3 提升美术教育教学实践力			
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能	M	6.具有一沟通协作意识和能力	1.基本掌握表达和沟通的能力,课程中设有阐述个人观点及创作理念的环节。 2.在教学实践中自主形成“微团队”、“自由小组”等形式，进行相互合作、资源共享性的学习。 3. 明确学习计划及具体执行及实施方法。
	8.2 广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）一年级

四、教学内容、学时

学时：32　　学分：2

课序	教学内容	课时	单元要求
1	课题导入 （支撑课程目标 1.2.3.5）	4	通过基础概念的介绍与经典案例的展示激发学生的兴趣与潜能。
2	图形创意视觉语言的学习 1 （支撑课程目标 1.2.3.5）	4	培养与训练学生创意性思维的方式
3	图形创意视觉语言的学习 2 （支撑课程目标 1.2.3.5）	4	掌握创意思维的形式分类、设计手法
4	平面构成视觉语言的学习 1 （支撑课程目标 1.2.3.5）	4	介绍包豪斯设计教学体系及平面构成基本概念
5	平面构成视觉语言的学习 2 （支撑课程目标 1.2.3.5）	4	介绍造型的基本要素及构成语法

6	创意思维在平面构成中的应用 （支撑课程目标 1.2.3.5）	4	以小组为单位寻找生活中的构成元素，并应用创意思维进行重构设计
7	在抽象造型中体会设计基础理论的实际应用 （支撑课程目标 1.2.3.5）	4	使学生在实际课题中综合运用设计基础原理、权衡各个关系、把握设计作品的整体统一性
8	综合评测 （支撑课程目标 4.5.6）	4	通过个人对作品陈述、同学之间的提问与教师的总结，对整个课程做回顾与评估

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：无

六、课程考核

综合考评：

平时考勤：10%，积极参加讨论并主动思考（学习过程）：30%，期末成绩（完成课程情况）：60%

七、教材及参考资料

1.教材：

邓源.《平面与构成》湖南：湖南美术出版社，2009。

[日]《朝仓直已》艺术·设计的平面构成，北京：中国计划出版社，2009。

[英]《弗兰克·惠特福德》包豪斯，林鹤译，北京：三联书店，2001。

[英]《E.H.贡布里希》秩序感，范景中译，长沙:湖南科学技术出版社，2009。

[日]《原研哉.设计中的设计》，朱锣译，太原:山东人民出版社，2006。

王受之. 《世界平面设计史》北京:中国青年出版社，2002。

《网页设计》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127226

学分：3

学时：64

网页设计（web design，又称为Web UI design，WUI design，WUI），是根据企业希望向浏览者传递的信息（包括产品、服务、理念、文化），进行网站功能策划，然后进行的页面设计美化工作。作为企业对外宣传物料的其中一种，精美的网页设计，对于提升企业的互联网品牌形象至关重要。

网页设计一般分为三种大类：功能型网页设计（服务网站&B/S软件用户端）、形象型网页设计（品牌形象站）、信息型网页设计（门户站）。设计网页的目的不同，应选择不同的网页策划与设计方案。

二、课程目标

以培养应用型人才为目标，充分考虑远程教育学生的学习基础和学习特点。全面介绍与网页设计制作有关的知识，通过对Web页制作技术和制作工具的学习，使学生对于网页设计中所涉及的相关知识有一个全面的了解。并使学生具有解决一般网页制作问题的能力。掌握运用Fphotoshop等图像处理软件进行网页中图形制作版式设计及应用。熟悉动画制作软件设计网页中动画的方法，进而掌握软件间互相配合，完成网页设计与制作任务的方法。为今后从事网页设计与制作工作打下基础。

三、授课对象

首都师范大学视觉传达设计本科生

四、教学内容、学时

第一章　网页设计与制作　（10学时）

1. 网络的基础知识概述
2. 图形图像的基础知识概述
3. 网页的布局知识

第二章　图像与多媒体　（15学时）

1. 图像的应用
2. 图像的处理
3. 图像与网页的关系

第三章　Photoshop基本操作及在网页设计中的应用　（15学时）

1. Photoshop基本操作
2. 页面设计与制作
3. 网页的布局与规划

第四章　网页制作综合实训　（24学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：软件基础与网页制作

教学方法建议：熟练运用网页制作的软件，大量阅览国内外优秀网页设计，扩大视野，提高审美能力。

六、课程考核

1.考核目标：网页设计与制作任务的方法

2.考核方式：考试

3.考核内容：网页的制作

4.评分标准：考试成绩一课堂表现

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

无

《西方绘画语言与材料研究》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127112

学分：4

学时：64

《西方绘画语言与材料研究》是针对美术学（师范）专业学生开设的专业必修课程。通过课堂讲授，结合绘画作品分析，全面系统地介绍西方绘画语言的构成要素、构成方式和构成规律；以油画为重点，介绍西方绘画的发展脉络，使学生认识西方不同时期、不同流派的绘画理念及表现方式和表现语言；结合课堂写生，学习、了解油画的媒材和形式以及其多样性；学习油画的间接画法和直接画法；通过临摹古典大师绘画作品，学习古典透明罩染技法；通过人物写生，学习油画直接画法；尝试运用不同的表现手法进行油画语言探索，结合各自特点，逐步寻求个性化的油画表现手法。

二、课程目标

1.在理论上系统了解西方绘画语言的构成要素、构成方式和构成规律，认识西方绘画语言的多样性。

2.了解西方绘画的发展脉络，认识西方不同时期、不同流派的绘画（重点是油画）理念及表现方式和表现语言。

3.熟悉并初步掌握油画材料。

4.初步了解和掌握古典透明罩染技法。

5.掌握油画直接画法的基本技法和色彩表现规律，提升油画写生能力。

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1.师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范			
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2.教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想			
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基			
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			

3. 学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能	H	课程目标 1，2，3，4，5	学习美术史、美术教育、艺术理论和技法理论，理解学科知识体系基本思想和方法，形成学科专业素养；强化美术学领域内的创作性内容（如中国画、油画等绘画创作与创新探索），努力提高学习者的动手能力、思维能力和创新能力。
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力	H		
	3.3 激发创意思维与创新实践能力			
	3.4 具有审美分析与判断能力			
	3.5 拓展广泛的文化理解力	H		
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力		课程目标 2	在丰富艺术视野的基础上，了解美术学科和其他学科的联系，强化多元艺术思维，据此提升美术的表现力，独立完成美术作品的构思和创作。
			课程目标 1	从文化的角度理解美术作品、美术现象和观念，在广泛的文化情境中认识美术，涵养人文精神。
4. 教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识			
	4.2 熟悉美术课标与教学			
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法			
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能			
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力			
5. 班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学			
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7. 学会反思	7.1 具有专业发展意识		课程目标 4.5	具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面把握美术学的历史和现状的基础上，结合自身的兴趣与专长，形成专业发展的意识。
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态			
	7.3 提升美术教育教学实践力			
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能			
	8.2 广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学专业（师范）二年级学生

四、教学内容、学时

学时：64　　学分：4

课序	教学内容	课时	单元要求
1	西方绘画语言构成要素和建构原则、油画材料和主要技法、 油画的发展脉络以及油画风格流派的演变 （支撑课程目标 1.2）	4	通过课堂讲授，使学生了解西方绘画语言基本要素、构成方式和构成原则，认识西方绘画语言的多样性；了解油画的发展脉络、油画的技法以及油画风格流派的演变；介绍油画材料以及与技法之间的关联性。
2	古典油画临摹训练及辅导 （支撑课程目标 3.4）	28	通过临摹古典绘画大师的作品，初步了解和掌握古典透明罩染技法。
3	油画写生训练及辅导 （支撑课程目标 3.5）	30	通过人物写生训练，进一步了解油画材料的特性，掌握油画直接画法的基本技法和色彩表现规律，提升油画写生能力。
4	作业分析讲评及教学总结 （支撑课程目标 1.2.3.4.5）	2	分析讲评学生作业，进一步提升学生对西方绘画语言，特别是油画材料技法的认识。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：无

六、课程考核

综合考评：结合学生出勤、参与讨论等学习状况（10%），以课堂作业（90%）为学习成绩进行综合考评，给予总评成绩。

七、教材及参考资料

1.教材及参考资料：

《西方绘画语言与材料研究》（安徽美术出版社）

《如何临摹古典艺术大师的作品》（中国青年出版社）

《六胖子油画技法》（人民美术出版社）。

《现代油画技法与创作》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124031

学分：3

学时：48

《现代油画技法与创作》为高等美术学院和高等师范院校油画专业的必修课程。通过讲解现代油画的艺术特征和艺术流派的发展演变，分析现代油画的创作方法与技巧，指导学生的艺术创作实践，使学生逐步掌握现代油画创作的基本方法以及现代油画材料、技巧的运用。

二、课程目标

本课程旨在引导学生认识理解现代油画各流派、风格的大师作品，熟悉现代油画材料的运用与制作，使学生掌握多种现代油画创作技法，并能将所学到的油画技法运用到艺术创作中，完成自命题油画创作。

三、授课对象

绘画油画专业一年级

四、教学内容、学时

学时：48　　学分：3

内容：现代油画理论 与技法实践相结合

1.大师油画赏析与创作思维训练（4 学时）

2.素材的收集与油画基底的制作（8 学时）

3.油画创作的具体制作 （28 学时）

4.结合每位同学的作品单独讲评（4 学时）

5.总结与答疑（4 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：无

六、课程考核

1.平时考核：

平时出勤率占总成绩的 20%

2.作品审核：

以创作绘画作品效果水准作为期末成绩评定标准，约占总成绩的 80%。

七、教材及参考资料

参考书目:《现代油画技法》 《现代油画技法奥秘》 《油画材料与技法》
自学内容：参观展览，研究不同艺术大师作品创作技法。

《写意花鸟技法与创作》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3120058

学分：3

学时：48

写意花鸟技法与创作课主要教授中国画中写意花鸟画科所涉及到的笔法、墨法、色法、水法等基本笔墨技法，以及章法布局、主次虚实关系等创作规律。通过授课使学生了解写意花鸟画技法的基本规律，通过课堂练习积累创作经验，并掌握一些基本的创作方法。

本课程通过集中讲授、教学示范、创作稿的集中和分组讨论、创作练习等方式，指导学生进行技法实践和创作尝试，并以创作作品的方式作为课程作业。

二、课程目标

通过讲授花鸟画发展历史、历代的代表画家、代表作品等，使学生了解不同时期花鸟画的发展特点，使学生逐步认识民族优秀文化传统，培养学生民族审美情趣。

了解工具材料的种类及性能，认识其特点并掌握其使用方法。

临摹古代写意花鸟画册页及小品，包括《芥子园画传》、《历代梅、兰、竹、菊画谱》等入门技法，针对基础笔墨造型进行训练。

三、授课对象

绘画（国画）专业一年级

四、教学内容、学时

课序	教学内容	课时	教学要求
1	讲授花鸟画发展历史，分析并了解写意花鸟画的特点、规律等。	5	全面了解花鸟画的艺术规律,加深对传统文化的认识，学习写意花鸟画基本技法。
2	通过临摹历代梅、兰、竹、菊等题材，讲述工具材料及笔法、墨法	19	学习认识各种题材的物态画理,以及初步掌握对笔墨的运用
3	临摹历代写意花鸟作品 5-6 幅，与读画结合	19	进一步加强对用笔、用墨、用水、用色以及章法布局的全面了解、运用和认识等
4	讲授泼墨、破墨、积墨等更复杂技法，结合芭蕉、荷花、石头等适合大笔触技法的题材	5	使学生更加理解写意花鸟的“写”技法与“意”造型意识，注重感受、启发其兴致与创造性

五、先修课要求及教学方法建议

先修课要求：无

教学方法建议：针对本班学生专业基础、学习态度及接受能力等综合情况，遵循由浅入深、由简到繁、由易到难循序渐进的学习方法，有重点地选择加以讲解、辅导、认真贯彻教书育人方针。教学中贯彻启发式、讨论式的教学方法，引发学习兴趣，调动学习积极性。

运用幻灯、录像、光盘、范画、课堂示范、画册阅览、名作欣赏及展览参观等手段，加深学生对本学科的了解，培养学习热情，拓宽学生思路，提高教学质量。

六、课程考核

根据作业评定学生成绩

七、教材及参考资料

1.参考资料：

明代陈淳、徐渭、清代朱耷、石涛、恽寿平、李鱓和郑燮等扬州八家、任伯年、吴昌硕、赵之谦等画家的作品集；《石涛画语录》、《黄宾虹画语录》、《潘天寿谈艺录》等绘画理论书籍。

要求学生课下多读多看画册，并从生活中观察自然物象，结合写生，补充写意花鸟画的全面认识，提高兴趣、开阔思路。

《写意山水》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3121003

学分：2

学时：32

《写意山水》课程作为中国画入门的基础课程，通过讲授、赏析传统优秀山水作品，让学生了解山水画艺术的文化内涵、精神取向、语言特色、形态演进，了解中国优秀文化传统，培养审美情趣，提高艺术修养。通过对山水画中丘壑、笔墨、意境三个层面的体味与实践，让学生初步掌握笔法、墨法、皴法、点法、渲染、设色等基本技法并能够灵活运用，为今后的艺术实践打下良好基础。

二、课程目标

1.通过讲授山水画的形态演进、代表画家及代表作品，让学生了解写意山水画的风格特色、表现技法等方面的内容，增进学生对传统中国绘画基本技法和审美意蕴的认识，进而在艺术实践中培养和建构良好的艺术感知力和创造力。

2.了解毛笔、墨、砚、纸、颜色等工具材料的种类及性能，认识其特点并掌握使用方法。

三、授课对象

学校全体系，二年级本科生

四、教学内容、学时

总学时：32 /周学时：3　　学分：2

周次	教学内容	教学要求	课时
1	讲授山水画发展史，分析其特点、规律，讲授基本技法。	使学生了解写意山水画的相关知识。	3
2—4	临摹传统山水画作品。	初步掌握写意山水画勾勒、皴擦、点染、设色等基本技法和语言特色。	9
5-8	临摹并糅入自我对山水画的理解认知进行半创作。	较好的掌握写意山水技法，能够借助一些参照，运用临摹所学进行山水画的初步创作。	12
9—11	完成一幅比较完整的山水画作品。	在老师指导下深入体味写意山水画的艺术特征、精神实质并能够进行创作。	9

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.教学中贯彻启发式、讨论式，引发学习兴趣，充分调动学习积极性。

2.要求学生课下阅览写意山水画技法丛书以及印刷精良的画册，多看高质量高谁拍的艺术展览，拓展视野、开阔思路。

六、课程考核

以课堂作业为学习成绩

七、教材及参考资料

《四僧画集》、《四王画集》、《明四家画集》、《元四家画集》、《黄宾虹画集》、《李可染画集》、《傅抱石画集》、《陆俨少画集》、《历代山水画技法》、《中国山水画史》等。

《信息图表设计》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124092
学分：3
学时：48

信息图表或信息图形是指信息、数据、知识等的视觉化表达。信息图表设计通常是将复杂信息高效、清晰地传递，信息图表不仅在计算机科学、数学以及统计学领域也有广泛应用，同时也是数字媒体设计的一个重要研究方向。人类大脑对于图形更容易接受，通过优化的信息图表设计可以更高效、更直观地传递信息。

二、课程目标

本课程要求掌握的信息图表设计基础知识与基本技能，通过本课程的学习要求学生了解信息图表设计的研究方法与手段，要求学生能够根据需要进行信息图表设计分析与设计表现，最终能够独立完整的设计一套信息图表。在未来的工作中能够灵活运用信息图表设计知识，以及处理复杂问题能力。

三、授课对象

数字媒体艺术专业三年级学生

四、教学内容、学时

课题导入（2 学时）
信息图表设计的概念（2 学时）
人类感知原理（2 学时）
设计原则以及方法（4 学时）
课题练习（2 学时）
字体设计、编排设计（4 学时）
数据与表格类信息表达（4 学时）
概念设计、草图设计（2 学时）
相关设计软件（8 学时）
信息表达（4 学时）
原型分析（4 学时）
设计评估（4 学时）
符号学与信息设计（2 学时）
细节与深化（4 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无
教学方法建议：课堂讲授信息设计的相关知识，技巧与设计方法，讲义以多媒体方式准备和演示，结

合小组讨论、课外延伸阅读。着重信息图表设计作品欣赏和探讨，提高学生的审美评判和对数字媒体的理解，丰富设计经验，提高设计的创造力。课下个别辅导沟通，具体问题具体对待，鼓励学生创造性思维，鼓励学生相互交流心得。

六、课程考核

考核方式：课题练习、设计报告

评分标准：考勤 15%、课题练习 15%、设计报告 70%

七、教材及参考资料

1.教材：

讲义。

2.参考资料：

•《信息图表其实很简单》，作者:[美] 贾斯汀•毕杰尔，出版社:人民邮电出版社，出版时间:2018 年 12 月。

•《以图释义：信息图表设计（全彩）》，作者:善本出版有限公司编著，出版社:电子工业出版社，出版时间:2016 年 09 月。

•《信息图表设计——全球创意信息平面设计》，作者:王绍强，出版社:北京美术摄影出版社，出版时间:2017 年 02 月。

•去日本上设计课 3：《信息图表设计》，作者:[日]樱田润 著，施梦洁 译，出版社:上海人民美术出版社，出版时间:2019 年 04 月。

《形态素描（1）》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127102

学分：4

学时：64

本课程以具像观察作为参照物，以造型中写实、传统、规律性的和共性为研究基点，帮助学生清除由自然通往绘画表现道路上的障碍，在对深入理解造型的基础上逐步提高个人表达能力，鼓励学生强化和完善造型能力，在建立主动造型意识的同时，注重画面的艺术性和作品的完整性，为将来探索个人造型语言提供表现的可能。

二、课程目标

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求	毕业能力关联等级	课程目标	指标点
师德规范			
教育情怀			
学科素养	M	1.初步了解形态素描的基本知识，及多种表现技法。	1.初步了解形态素描的发展脉络及艺术特点。 2.理解并掌握形态素描的基本知识及表现技能。
教学能力	H	2.基本掌握专业技能 3.运用现代技术	1.能够在教育教学实践中，综合运用本学科知识，根据具体情况分析和解决专业教学设计及研究问题 2.掌握1—2门现代技术（软件、程序等）的基本操作。 3.综合运用学科专业知识和美术技能，以现代技术为重要辅助，以提高美术专业教学的实操性和有效性。
班级指导			
综合育人			
学会反思	M	4.培养独立思考能力	1.明确个人发展基本方向。 2.提出关于本课程的个人见解和建议。
沟通合作	L	5.具有一定执行力及合作意识	1.基本掌握表达和沟通的能力，课程中设有阐述个人观点及创作理念的环节。 2.在教学实践中自主形成“微团队”、“自由小组”等形式，进行相互合作、资源共享性的学习。 3. 明确学习计划及具体执行及实施方法。

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）一年级

四、教学内容、学时

学时：64　　学分：4

课序	教学内容	课时	单元要求
1	第一周：讲述形态素描概念及发展,中外素描表现技法。 第二周：　静物素描（多组复杂静物） （支撑课程目标 1）	16	1.了解形态素描基本知识，及多种表现技法。 2.学生参与静物摆放。 3.注意形态素描基本语言的应用,
2	第三周：具体介绍素描的工具材料及技法要点。 第四周：静物素描（多组复杂静物） （支撑课程目标 2.3）	16	1. 注意大的黑白灰关系 2. 注意整体把握画面
3	第五周：　把已完成作品重新创意组合, 第六周：　把创意稿画到 2 开素描纸上,（支撑课程目标 2.3.4.5）	16	1、深入理解和掌握形态素描的基本知识和技能, 2、注重创意。
4	第七周：调整画面整体与局部关系。 第八周：学生互评，教师总结。 （支撑课程目标 2.3.4.5）	16	1.注意黑白构成以及每个部分之间的联系。 2.领会形态素描的宗旨和精神。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.课堂讲授

2.现场个别指导

3.写生作品分析和讲评

4.阅读浏览

六、课程考核

综合考评：

课堂表现与作业完成情况相结合。平时考勤：10%；积极参加讨论并主动思考（学习过程）：30%；期末成绩（完成课程情况）：60%

七、教材及参考资料

《世界素描大系》一至六卷[日]讲谈社出版

《西洋素描》全三卷（吉林美术出版社出版）

《学术讲座》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3129014
学分：2
学时：32
课程内容概要：整个课程通过一系列的学术讲座，与设计相关的前沿知识，使学生了解更多关于设计领域更多的消息，不仅在校园里学习技能，并培养学生的国际视野和灵敏的感知度，真正了解社会对于设计行业的需求，校园与社会需求接轨，国内国外视野接轨，提高学生对设计理念的深入了解。

二、课程目标

1.使学生获得更多关于学科的专业信息，同时这也是平面设计专业学生应该了解的内容，是该专业的专业选修课程。
2.使学生了解更多关于设计学科的国内外信息、专业技能、设计理念等，通过一系列的学术讲座促进学生对设计的思考，进行整理归纳分析，使学生更好的掌握设计行业的知识。

三、授课对象

艺术设计专业三年级

四、教学内容、学时

第 1 章　关于设计技法类 （10 学时）
1.关于软件的发展历程
2.各类设计软件的用途
3.基础知识
第 2 章　关于设计的知识讲座 （22 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：图形设计、图案设计、编排设计、包装设计等
教学方法建议：
1.课程讲解，多媒体辅助。
2.系列学术讲座。
3.会下答疑。

六、课程考核

无考核
通过学术讲座的上课点名来完成考核。

七、教材及参考资料

暂时无。

《学术讲座》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3129013

学分：2

学时：32

本门课程重点讲授目前国内外艺术学研究前沿话题，以及经典学术研讨会的论文集，介绍举办学术讲座的一般性流程，提出实践环节中的问题，并尝试解决，提高学生的研究兴趣，通过课程初步使学生掌握解决学术性问题的方法论，并且尝试举办小型学术讲座。

二、课程目标

课程重点环节设置在对近现代艺术节热点问题的讨论与研究，采取观摩展览，班级讨论等方式，启发学生思考适合自身的研究方向，通过提纲编写，论文撰写确定讲座内容，力求使每位学生发现自己的研究兴趣，最终在班级范围或院系范围内做一次学术报告或专题讲座。

三、授课对象

国画系

四、教学内容、学时

第 1 章　传统与创新兼容与并举

教师介绍近年来社会上相关专题讲座，引导学生做讲座笔记，总结提纲，记录重点。

第 2 章　感知与再创造意境与表现

学生开始搜集材料，确定选题，在班级内相互讨论，教师给与引导启发。

第 3 章　直接性与间接性承载与象征

掌握并实践利用视觉元素准确、快速传播视觉信息的方法、规律积累优秀作品案例，培养个人对视觉传达效果的评判能力培养学生综合性创意思维。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：无

六、课程考核

1.考核目标：针对不同的讲座预告进行课前预习、课后总结，得出个人心得。

2.考核方式：考核成绩由论文（50%）、课程设计（50%）组成，其中课程设计部分按照创意思维（30%）、

设计能力（30%）、软件运用（30%）、学习态度（10%）四部分按比例综合评分。

3.考核内容：学术论文一篇（3000 字）

4.评分标准：100 分制，根据学生论文水平及讲座水平酌情评分。

七、教材及参考资料

无

《艺术与社会实践》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3122249
学分：2
学时：32
课程内容概要：
艺术与社会时间课程通过学生进行艺术写生、社会实践与考察的方式走出校园，在校外进行写生和考察，通过这种方式使学生深入生活，在生活中感受自然，感受生活。同时通过本课程使学生在生活当中能够锻炼发现美的眼睛，学会在生活中发现并搜集创作素材。一般为写生或美术古迹、遗迹的参观考察、学习相结合。

二、课程目标

1.通过走出校园，锻炼学生在生活中发现素材，发现美的事物，表现美的事物。
2.从历代美术遗迹当中吸收艺术营养，丰富自己校园当中的专业所学。

三、授课对象

美术学（国画）四年级

四、教学内容、学时

在外出写生、社会实践的过程中对所到地域进行参观，特别是人文、文化景观，贴近自然，展开写生。在生活当中锻炼专业能力，同时检验学生在校园课堂中所学。外出专业与社会实践课程具体教学内容与学时分配根据具体地域进行安排。

五、先修课学习与教学方法建议

先修课程：无
教学方法建议：课程开展期间教师结合课堂所学与生活所见对学生展开讲授，参观与讨论结合。

六、课程考核

考核目标：通过写生作品来考察学生对本门课程理解与掌握。
考核方式：提交写生作品
考核内容：写生作品五张
评分标准：本课程评分标准根据写生作品的完成情况决定课程成绩。

七、教材及参考资料

根据专业考察选择的对象进行先期的资料准备

《艺术与社会实践》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3122249

学分：2

学时：32

课程内容概要：

本课内容通常分为两个部分，写生和考察。根据每个班级的不同需要，由任课老师负责安排具体的写生地点和考查内容。写生部分，主要锻炼的是学生们在校外的写生地点进行造型训练的能力，并为日后的艺术创作搜集素材，学生们所选用的表现形式由各专业的需要决定，带队的任课老师予以辅导。考察部分，根据各专业的业务需要，决定考察的具体地点、机构、内容，在实地参访之后，任课老师负责辅导学生完成一定规格和要求的调查报告。另外，每次社会与艺术实践课程的侧重点会有所不同，由任课老师予以斟酌。

二、课程目标

通过本课的学习，使同学们能适应校外的学习生活，同时更进一步贴近自然与人文景观，既锻炼专业能力，也能够使同学们的调研和分析问题的能力得到一定程度的提升

三、授课对象

绘画专业四年级本科生

四、教学内容、学时

第 1 章　考察古迹一　做考察笔记，沿途速写　　（8 学时）

第 2 章　考察古迹二　做考察笔记，沿途速写　　（8 学时）

第 3 章　基地写生　　尝试符合自己风格意趣的写生方法　（16 学时）

根据学生实际情况及考察时间、地点等因素综合考虑，选择古迹考察或基地写生任选其一。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

做好出行前的准备工作，从相关知识做储备到收集教材的手段，指导学生做好考察笔记和人物形象写生及景物写生，具有特色的绘画素材的采集整理。就学生的问题作出相对详尽的回答。

六、课程考核

1.考核目标：使同学们能适应校外的学习生活，同时更进一步贴近自然与人文景观，既锻炼专业能力，也能够使同学们的调研和分析问题的能力得到一定程度的提升

2.考核方式：　以学生课堂作业和调查报告作为教师评定成绩的主要依据。

3.考核内容：考察写生、创作作品及考察报告。

4.评分标准：能够根据考察中的人文历史地貌特点等因素进行写生或创作 70%，能够在画面中体现个

性化的绘画语言及风格探索 30%

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

自编教材、讲义。

2.参考资料：

考察地点的相关资料（根据考察时间、地点具体调整）

《艺术与社会实践》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3122251

学分：4

学时：128

本课程是为了使学生了解考察祖国各地的传统文化遗迹，增强对中国传统文化的认识能力。在此基础上，进一步接触社会，了解各地的风土人情，搜索艺术创作的素材。在自然和社会生活中锻炼写生能力，记录内心感受的能力。

本课内容可按需求分为两部分－写生、考察。写生部分，主要锻炼的是学生们在校外的写生地点进行造型训练的能力，并为日后的艺术创作搜集素材；考察部分，根据需要决定考察的具体地点、机构、内容。

二、课程目标

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1. 师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范			
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2. 教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想			
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基			
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			
3. 学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能		1,文化思考、认识社会	1.考察地点设计及线路制定（传统文化考察、当代美术现状考察等。）
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力	M		
	3.3 激发创意思维与创新实践能力	M		
	3.4 具有审美分析与判断能力			
	3.5 拓展广泛的文化理解力	L		
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力			

4.教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识		2.写生能力 3.考察研究能力	1.写生造型训练 2.风土人情素材收集
	4.2 熟悉美术课标与教学			
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法			
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能	M		
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力	M		
5.班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6.综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学		4.积极进行社会教学实践	综合素质培养
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人	M		
7.学会反思	7.1 具有专业发展意识		5.独立思考意识	社会现象、人文思考
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态			
	7.3 提升美术教育教学实践力	M		
8.沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能	M	6.集体意识、互帮互助	1.全程学生自己组织并安排出行细节（交通、住宿、饮食、学习等）
	8.2 广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）四年级

四、教学内容、学时

课序	教学内容	课时	单元要求
1	课前动员 介绍课程意义 提出课程要求 （支撑课程目标 1.4.6）	4	进行考察具体计划 做好出行准备工作
2	写生或考察 期间开展不定时座谈、交流、作业讲评 （支撑课程目标 2.3.4.6）	40	按要求完成考察作业 积极探讨、交流
3	考察总结 （支撑课程目标 1.2.3.4.5）	20	按要求完成文字总结或课程作品
。。。			

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无
教学方法建议：
1.课堂讲授招贴设计创作规律、方法、技巧。
2.课下个别辅导沟通，具体问题具体对待，鼓励学生创造性思维。
3．幻灯片观摩。提供范例，播放多媒体光盘或录像带。
4．安排鉴赏成功作品并组织学生评论，以启发创作思路。

六、课程考核

综合考评：积极参加讨论并主动思考（学习过程）：40%，成完成课程情况：60%

七、教材及参考资料

汤义勇 《招贴设计》 2001，上海人民美术出版社。
柳宗魁 《设计—商业设计》，2000 湖南美术出版社。
祖乃牲 林华 《广告设计》，2002 湖北美术出版社。

《艺术与社会实践》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3122251

学分：4

学时：128

内容概要：通过艺术与社会实践课程的学习，让学生深入生活，探寻创作的源泉，更加深刻的领悟中华民族的伟大，使自己创作的作品更具有感染力。

二、课程目标

加强学生对我国传统文化和风土人情的直观认识，同时锻炼学生对所学专业综合创作能力的培养，树立强烈的社会意识，为祖国和人民服务。培养学生理论和实践相结合的能力，达到收集素材、开阔眼界、提高素养的目的能力，为将来的创作及毕业论文和设计打下良好的基础。

三、授课对象

数字媒体系学生

四、教学内容、学时

1.重点：考察我国传统文化和风土人情，收集素材。

2.难点：注重培养学生运用所掌握知识对考察对象进行分析判断的能力，理论联系实际，创作符合自己风格的作品。

3.教学内容

（1）、传统文化和风土人情的认识

对博物馆、美术馆、民间艺术馆、博览会、石窟艺术、壁画、民间艺术馆、古建筑、民族特色建筑等进行考察和学习。吸纳中国传统文化及优秀作品的精华，尽量多收集设计素材，掌握不同时期、不同艺术类型的风格特点，建构自己的设计特质。

（2）、市场及发展趋势的考察

考察艺术设计相关的行业、现代建筑群及艺术氛围较好的地区。

通过参观展览及市场考察，了解高层次和不同时期的优秀作品，解读优秀作品的创作过程，学习更好的设计方法，掌握设计的流行及发展趋势。学会解读艺术设计的风格、设计模式和发展趋势，能运用正确的观点、分析方法来解决设计中的实际问题，为以后的创作打下坚实的基础。

学时分配和学习要求

1.学习要求

能运用正确的观点、方法，分析和解决学习和设计中的实际问题。

2. 学时分配

内容	讲课	习题课	讨论课	调研课	上机	其它	合计
中国传统艺术	4		4				12
摄影、摄像规律及运用	4		4				8
考察				40			40
作业讲评	4		4				4
合计	12		12	40			64

五、先修课程要求及教学方法建议

先修课程：素描、速写、色彩、镜头语言运用、多媒体软件等。

教学方法建议：理论与实践结合，讲评，案例分析，讨论。

六、课程考核

1.考核目标：与教学目标一致，培养学生理论和实践相结合的能力。

2.考核方式考核形式：本课程采用方案设计和课题设计制作形式分阶段考核。

3.考核内容：按照学生设计思维的表达、创意的特色、作业的认真程度以及作业完成的及时性进行为考核内容。由方案设计作业、课题设计作业、平时表现三部分组成。

4.评分标准：方案设计作业占总评成绩 20%。平时表现（含考勤、问答）占总评成绩 20% 。课题设计作业占总评成绩 60%

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

讲义。

2.参考资料：

《中国文化概论》张岱年、 方克立京师范大学出版社; 第 2 版 （2004 年）

《艺用人体解剖》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127005

学分：2

学时：32

艺用人体解剖课是高等师范美术教学中的技法理论必修课之一。本课程对于提高学生的人物造型能力有重要的作用，学生能否认识并掌握人体解剖知识，直接影响到今后能否准确、严谨地塑造人物形象。通过艺用人体解剖课的讲授，学生应了解与艺术造型相关的人体解剖基本常识，其中主要包括：了解并掌握人体各部位之间的基本比例；熟知决定人体造型的主要骨骼和肌肉的基本构造和形态；能够区分人体表面的形体哪些是骨骼形，哪些是肌肉形，并了解其起止点及动态下的基本变化；熟知肌肉与肌肉、肌肉与骨骼之间的穿插、榫接、包绕等结构关系；启发学生按照人体解剖构造，简化概括人体的体积和结构。此课程的良好学习，使学生在今后的人体人物写生和创作中具备相应的基础，是准确严谨塑造人物形象的前提。

二、课程目标

艺用人体解剖课是高等师范美术教学中的技法理论必修课之一。学生能否学好人体解剖知识，直接影响到能否准确、严谨地塑造人物形象。本课对于提高学生的人物造型能力有着重要的作用。通过艺用人体解剖课的讲授，学生应该了解与艺术造型相关的人体解剖知识。

1.了解掌握人体各部位之间的基本比例。

2.熟知人体骨骼和肌肉的构造和形态。

3.能够区分人体表面的形体哪些是骨骼形，哪些是肌肉形。

4.了解影响人体外形的各肌肉的起止点，各肌肉的形态和各肌肉的曲态变化。

5.熟知肌肉与肌肉、肌肉与骨骼之间的穿插、榫接、包绕等结构关系。

要求学生学会按照人体解剖构造，简化概括人体的体积和结构。

三、授课对象

美术学专业二年级本科生

四、教学内容、学时

二年级课程　　18 周　　36 课时

课序	教学内容	课时	教学要求
1	课程总论及经典人体作品欣赏	4	结合经典作品讲解艺用解剖学在美术史上的贡献，使学生总体认识艺用解剖学的发展概况，了解艺用解剖学的重要性
2	人体骨骼系统	4	掌握人体主要骨骼的形态作用和相互结合关系
3	人体比例、人体平衡及骨骼不动点	4	了解静止和运动中的人体比例和平衡
4	人体肌肉系统	4	总体认识人体主要肌肉的分布，基本运动规律，以及肌肉和骨骼的结合规律

5	人体头部结构	4	掌握人体头部、躯干和四肢的主要骨骼、肌肉的形态、起止点、作用及相互之间的结构关系
6	人体躯干结构	4	
7	人体上肢结构	4	
8	人体下肢结构	4	
9	复习	2	复习重点难点
10	考试	2	

三年级课程　　4 周　　18 课时

课序	教学内容	课时	教学要求
1	结合幻灯片和范图讲解人体骨骼肌肉，复习第一阶段基础知识	3	恢复前一阶段学习过的的人体解剖基础知识
2	对照人体模特直接写生分析人体肌肉骨骼，完成一张人体骨骼肌肉形态结构分析图	5	对照真实人体，结合理论知识，通过实践练习分析归纳出肌肉骨骼解剖图
3		5	
4		5	

五、先修要求及建议

先修课程：无

教学方法建议：无

六、课程考核

1.平时考核

在课堂讲授基本知识的基础上，让学生在课下作临摹、默写、分析、概括、归纳等练习，记作平时成绩。

2.期末考试

考试形式：50%为笔答题，考察学生对人体解剖基础理论知识的掌握。50%为画图题，考察学生对人体解剖知识的实际运用和灵活掌握情况。

七、教材及参考资料

1.课下临摹

2.技法理论书目

〈BRIDGMAN`S〉 George B. Bridgman

《人体与绘画》　佐治.伯里曼

《画手百图》　佐治.伯里曼

《运动人体画法》　本.荷加斯

《手的动态》　本.荷加斯

《素描教学》　索洛维耶夫

《人体造型基础》　沈兆荣

《艺用透视学》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3125002

学分：2

学时：32

艺用透视学课程是高等师范美术教学中的基础技法理论必修课之一，所教授的专业内容是学生必须掌握并能熟练运用的基本专业技能。本课程由浅入深循序渐进地阐明了不同历史时期、文化背景下的中西方绘画中的透视规律的不同；艺用透视学如何研究和利用人们的视觉规律，在二维平面上营造三维空间形象的基本原理和主要方法，使一年级学生理解和掌握焦点透视的原理和规律，并能在绘画鉴赏、写生及创作实践中准确灵活的运用透视学法则，处理好造型中的空间透视关系。做到理论联系实际，重要教学内容安排写生实践练习并讲评，以便及时检查教学效果，并及时调整教学方式和节奏

二、课程目标

绘画透视学是高师美术教学中的技法理论必修课之一。本课通过广泛的介绍和有针对性的讲授，使学生了解不同历史时期、文化背景下的中西方绘画中的透视规律。着重讲授现在普遍应用的焦点透视规律和中国画中的散点透视规律，引导学生根据实际空间的存在，研究画面的视觉空间构成和视觉空间秩序的构成规律，培养学生感受物体的立体意识和处理构图的空间意识，并指导学生分析运用绘画中的各种透视的形象语言表达各种不同的形象感受。

1.要求学生理解焦点透视的基本原理和概念。

2.要求学生掌握焦点透视的本质规律。

3.要求学生必须学会平行透视、成角透视、倾斜透视、曲线透视、投影反影透视的基本规律。

4.要求学生在写生和创作中运用以上各种透视原理和规律。

5.要求学生了解东方绘画中散点透视的基本原理。

6.要求学生了解各种不同的透视形成不同的形象语言，能表达不同的形象效果。

三、授课对象

美术学专业一年级本科生

四、教学内容、学时

学时：2-4 周 16-32 课时

课序	教学内容	课时	教学要求
1	总论	2	总体认识透视学在绘画中的作用和重要性
2	结合幻灯片概述西方透视学发展简史	4	以美术史为依据，以经典绘画为范例，简要了解西方透视学的发展历史
3	结合幻灯片概述东方绘画中的透视规律	4	结合范图简要了解中亚、印度、日本等地区绘画中的透视规律

4	中国画的基本透视规律	4	掌握中国画的散点透视、反向透视等基本规律，体会其反映出的东方审美趣味
5	中国山水画中的三远	2	了解中国山水画中的三远法----“高远、平远、深远”
6	焦点透视的概念和原理	4	了解和掌握焦点透视的概念及原理
7	平行透视		掌握不同条件、不同情况下的焦点透视基本原理和透视规律
8	成角透视		
9	倾斜透视		
10	曲线透视		
11	阴影与反影透视		
12	焦点透视写生练习		对照实景运用透视规律写生
13	焦点透视写生练习		
14	复习		复习重点难点
15	考试		

五、先修要求及建议

先修课程：无

教学方法建议：无

六、课程考核

1.平时考核

在课堂讲授基本知识的基础上，让学生做实地对照景物写生，整理成严谨科学的透视图，记作平时成绩。

2.期末考试

考试形式：50%为笔答题，考察学生对透视学基础理论知识的掌握。50%为画图题，考察学生对透视学知识的实际运用和灵活掌握情况。

七、教材及参考资料

技法理论书目

《透视学入门》　夏同光

《影视后期剪辑与特技》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124096

学分：3

学时：48

进入数字影视时代，影视后期制作中剪辑与特技在影视制作中的比重和作用越来越大。后期技术的不断进步，对创作者的技术基础要求越来越高。这门课程主要从剪辑和特技的基础原理和最新应用两个角度出发，通过对重要作品的分析，系统全面地使学生通过学习和实践，掌握从事影视后期工作的技术和审美基础。

二、课程目标

本课程的目标主要有两方面：一、通过以后期工作站软硬件为学习中心，使学生掌握影视后期制作对技术原理、创作技巧。通过对原理对掌握，来应对日益变革的新技术，掌握自学方法；二、通过经典案例分析、实践操作，使学生具有影视后期的创意能力、审美能力，并逐步对主要创作观念形成深刻的认识，并投入到实践中。

三、授课对象

数字媒体艺术专业本科生

四、教学内容、学时

课序	教学内容	课时	单元要求
1	影视后期技术原理	8	影视剧制作的技术流程； 影视剪辑的技术发展史； 视频格式和信号制式的发展
2	影视剪辑的软硬件操作	8	数字时代的视频技术基础； Final cut pro x 的入门操作； 视频工程的技术规范和流程
3	影视剪辑的技巧与观念	8	剪辑在影视创作中的地位； 常见的类型化剪辑方式； 特定题材的剪辑技巧； 课堂短片剪辑实践练习

4	认识影视特技	8	影视特技的发展和范畴； 影视特技的原理； Adobe AE 特技软件的基本操作； 绿幕扣像的原理和技术； 绿幕扣像的课堂实践练习
5	影视后期的技巧与观念	8	影视叙事与剪辑观念； 影视创意与后期特技观念； 好莱坞影视特效经典作品分析
6	作业阐述与点评	8	以小组为单位，完成一部五分钟叙事短片的后期剪辑与特效制作并撰写实践报告。 学生对作品进行课堂阐述，教师对作品进行点评和提出修改意见，课后进行作品修改并提交。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：3127002《基础摄影》、3125156 《视听语言》、3124088《商业短片》、3127616《数码影像系统》

教学方法建议：通过软件操作演示完成基本操讲授、通过课堂指导上机实践来锻炼学生对于技术和技巧的掌握。通过经典影视作品中剪辑和特效分析来增强学生的审美和创意能力，最后通过实践创作来检验学习效果。

六、课程考核

1.考核目标：考察学生剪辑和特技的技术原理、工作流程和创意观念程的掌握情况

2.考核方式：短片创作实践

3.考核内容：以小组的形式完成叙事短片的后期剪辑与特效制作及实践报告

4.评分标准：提交内容完整获得及格分 60 分，作品具有一定实现难度则加 1～10 分，拍摄效果超过平均水平加 1～10 分（累计不超过 20 分）。实践报告中指出具有创见性的思考结论加 1～10 分

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

《剪辑的语法》，北京联合出版公司，2012，第一版

2.参考资料：

《眨眼之间》，北京联合出版公司，2012，第一版；

《影像构成》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127108
学分：3
学时：48

影像是构成影视艺术语言的基本元素。影像视听语言和结构反映了一部片子内容的内在关联，它对于整体意义的表达，有时甚至具有决定性的作用。在影视创作中，可以通过影像语言完成流畅叙事,表达完整意义，利用蒙太奇的手段，通过影像结构，积累某种情绪，营造某种氛围或形成隐喻和象征，以强化影像的力量。

二、课程目标

一个镜头的结构要受无数因素的支配，这些因素总起来可分为三个主要项目：第一是主要形象本身的运动和形式；第二是摄影机和主要形象的相对运动和位置；第三是照明主要形象的方法。通过本课程让同学们掌握镜头的结构和主要要素，以分组的形式完成一部短片的拍摄和剪辑。

三、授课对象

数字媒体艺术专业二年级学生

四、教学内容、学时

景别（4 学时）
色彩（2 学时）
摄像机操作（2 学时）
后期软件应用（6 学时）
景别练习（4 学时）
构图（2 学时）
角度（2 学时）
镜头（2 学时）
光线（2 学时）
连贯（2 学时）
运动（2 学时）
拍摄一组蒙太奇镜头（16 学时）
展映，集体讨论、作品点评（2 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：课堂讲授影像视听理论的相关知识，以及拍摄、剪辑技巧与方法。课下个别辅导沟通，具体问题具体对待，鼓励学生创造性思维。上课方式以多媒体授课为主，提高学生的审美评判和对影像视

听语言的理解和掌握。

六、课程考核

考核方式：分镜头脚本、视频短片

评分标准：考勤 15%、分镜头脚本 15%、视频短片 70%

七、教材及参考资料

1.教材：

讲义。

2.参考资料：

•《影视视听语言（第 2 版）》，作者:张菁、关玲，出版社:中国传媒大学出版社，出版时间:2014 年 01 月。

•《视听语言的语法》，作者:杜桦,吴秋雅　著，出版社:北京大学出版社，出版时间:2013 年 10 月。

《油画风格与流派研究》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127418
学分：4
学时：48
课程简介：
培养学生了解美术史上多种油画流派的风格面貌和代表作品。熟悉各风格流派的油画创作技法，并能运用到自己的艺术创作中。

二、课程目标

本课程为高等美术学院高等师范院校油画专业的必修课程。本课程的教学目的在于培养学生了解美术史上多种油画流派的风格面貌和代表作品。熟悉各风格流派的油画创作技法，并能运用到自己的艺术创作中。

三、授课对象

本科二年级油画专业

四、教学内容、学时

大师油画赏析与油画流派发展脉络讲解（理论讲授，播放幻灯片 4 学时）
油画材料的准备与油画基底的制作（ 4 学时）
研究大师作品与油画创作的具体制作 （34 学时）
结合每位同学的作品单独讲评（6 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无
教学方法建议：幻灯片、画册阅览、范画观摩相结合，使学生从理论和直观感受上，了解各风格流派油画创作的特点与产生的历史背景。理解美术史上油画风格流派的发展脉络。选择一位艺术大师的作品进行深入研究，同时完成一件类似风格的油画创作。

六、课程考核

见考试大纲

七、教材及参考资料

《西方现代艺术史>[美国]H.H.阿纳森 天津人民美术出版社 出版年：1986-12。
《流派（艺术卷）》作者： [英] 斯蒂芬·利特尔/Stephen Littl。
生活·读书·新知三联书店，出版年： 2008-1。
《西方绘画流派欣赏》作者： 帕特西亚·弗里德·R·卡拉萨特/伊萨贝拉·马尔卡代，辽宁教育出版社出版年： 2003-8-1。

《油画风景写生（1）》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124072

学分：3

学时：48

《油画风景写生》是油画专业基础色彩教学的重要组成部分，是提高学生色彩感受和表现能力的有效途径。本课程旨在通过油画风景写生方法、技巧的讲授和实践指导，提高学生画面构图能力和色彩表现能力，使学生掌握运用色彩语言表现自然景色的基本技巧，并探索适合自己个性特征的表现方法。

二、课程目标

通过油画风景写生技法的讲授和现场写生指导，使学生掌握观察和表现大自然中丰富色彩的方法和技巧，同时引导学生进行个性化艺术表现方式的探索 ，并指导学生完成数幅构图完整、色彩丰富的写生作品。

三、授课对象

油画系本科生

四、教学内容、学时

课序	教学内容	课时	单元要求
1	讲授风景油画写生发展史、不同风格流派的表现方法技巧。	4	学生对不同时期油画风景写生的方法和技巧有基本的理解。
2	室外风景写生	36	（1）选景构图 （2）概括表现画面基本色调（3） 深入刻画细节（4）画面整体关系调整（5）个性化表现方式的探索 。
3	阅览画册	4	帮助学生熟悉不同风格流派的画家和作品
4	写生作品分析和讲评	4	针对学生写生过程中呈现出的优点和不足，深入讲解画理和画法，使学生在认识和实践上都有大的提高.

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：在讲授油画色彩基础知识、油画风景写生技法的基础上，着重在写生实践中因人而异的予以指导。

六、课程考核

1.考核目标：学生能够完成构图完整、色彩丰富的写生作品。

2.考核方式：根据平时成绩和考试成绩综合评定学生成绩

3.考核内容：风景写生

4.评分标准： 根据构图、色彩和画面表现力综合评定。

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

《油画风景写生技法实验教程》安徽美术出版社 2014.7。

2.参考资料：

《艺术发展史》（英）贡布里希，人民美术出版社，1998.6。

《油画风景写生（2）》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127522

学分：4

学时：64

本课程旨在通过油画风景写生与创作实践，使学生在掌握运用色彩语言表现自然景色的基础上进一步强化个性化表现语言的探索，力求能够独立完成色彩语言丰富，画面完整，个性鲜明的油画风景作品。

二、课程目标

通过风景写生，使学生学会用自己的眼睛观察和表现大自然中丰富的色彩变化，进一步锻炼组织构图，表现物象色彩的技巧，提高油画风景写生和创作能力，初步找到适合于自己个性特征的色彩表现方法。

三、授课对象

油画系大三学生

四、教学内容、学时

课序	教学内容	课时	单元要求
1	室外风景写生	56	（1）选景构图 （2）概括表现画面基本色调（3） 深入刻画细节（4）画面整体关系调整（5）个性化表现方式的探索 。
2	写生作品分析和讲评	8	针对学生写生过程中呈现出的优点和不足，深入讲解画理和画法，使学生在认识和实践上都有大的提高

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：在讲授油画风景写生技法的基础上，着重在写生实践中因人而异的予以指导，鼓励学生进行个性化表现方式的探索。

六、课程考核

1.考核目标：具有油画风景写生创作能力，初步找到适合于自己个性特征的色彩表现方法。

2.考核方式：根据平时成绩和考试成绩综合评定学生成绩。

3.考核内容：创作式油画风景写生

4.评分标准：根据画面构图和色彩艺术表现力综合评定。

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、

读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

《油画风景写生技法实验教程》 安徽美术出版社 2014.7。

2.参考资料：

《艺术发展史》 （英） 贡布里希 人民美术出版社 1998.6。

《油画古典技法与材料研究》（1）教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124035

学分：3

学时：48

内容概要：《油画古典技法与材料研究》这门课程，其目的在于使学生更加系统、完整、全面地了解欧洲绘画产生演进发展的源流与历史。通过对欧洲绘画大师作品的研习揣摩使学生了解并掌握欧洲 18 世纪以前的坦培拉（Tempera）绘画技法，并使学生能够深刻的体会到坦培拉绘画技法与油画的关系以及区别，掌握坦培拉绘画技法所特有的美感。从中领会并体验欧洲绘画大师从容严谨的绘画创作精神与状 态，掌握相关的技法材料知识，认识技法与材料在绘画创作中的审美价值。

二、课程目标

1.使学生更加系统、完整、全面地了解欧洲绘画产生演进发展的源流与历史。

2.通过对欧洲绘画大师作品的研习揣摩使学生了解并掌握欧洲 18 世纪以前的坦培拉（Tempera）绘画技法。并使学生能够深刻的体会到坦培拉绘画技法与油画的关系以及区别，掌握坦培拉绘画技法所特有的美感。

3.从中领会并体验欧洲绘画大师从容严谨的绘画创作精神与状 态，掌握相关的技法材料知识，认识技法与材料在绘画创作中的审美价值。

三、授课对象

油画专业本科二年级

四、教学内容、学时

学时:48

教学内容:

以理论知识和技法材料讲授作为本门课程的开始， 结合 PPT 资料片、画册阅览、及范画观摩等手段，先使学生对欧洲绘画的发展源流有一个完整的认识，而后转入对其中技法材料的研习。具体方式以临摩欧洲绘画大师（文艺复兴大师为主）完整作品或作品局部（范画图片）为主。教师通过对每一步骤的讲解、示范、指导，让学生从制作绘画支持体、调配涂料、颜料、媒介剂、溶剂、黏合剂入手，直到完成作品。其间教师要根据学生随时出现的问题及难点，适时准确地帮助学生解决、纠正，使之真正了解并掌握这些技法及相关材料知识。在具体实施中，主要以临摩波提切利、波拉约洛、安吉利柯、菲利波•利比、佛朗西斯卡、曼特尼亚、马尔蒂尼、凡•艾克、安德鲁•怀斯、洛佩斯等画家的作品为内容。为便于学习及指导，一般应以临摩作品为主，但根据学生意愿和程度， 也鼓励学生以此方法在课后进行写生或创作。最终使学生通过此课程的指定选修与任意选修，能够较为熟练地掌握坦培拉技法。

教学进度、内容与要求：

1.课堂讲授：第一周安排讲授。

2.个别辅导：根据作业进展，全程对每个学生进行辅导。

3.课堂讨论：根据出现的问题，组织专题讨论 1 次。

4.画册阅览：第一周安排画册阅览一次。

5.单元小结：第二周中间做一次单元小结。

6.教学总结：课程结束时做教学总结。

7.复习考试（专业考试）：以基础理论知识和作品水准作为专业考试成绩，分别占 20%和 80%，结课时评定。

序号	教学内容	课时	单元要求
1	欧洲传统绘画产生、演进、发展源流及相关的技法、材料知识的介绍讲授	2	以讲授为主，要求学生做笔记，并结合幻灯、画册、光盘、录像资料片、范画观摩等内容
2	制作涂料、支持体、媒介剂及其它辅助材料，并分别讲解其成分、特性与作用	4	程序、质地严整、讲究，符合该技法要求
3	拷贝画稿淡墨定稿	4	工整、清晰、准确
4	依所学习的技法要求，按步骤深入学习、研究、整理、完成	36	画面完整、深入、基本符合所临摩作品的原貌，确实掌握该技法的特点，特色及相关材料知识
5	总结、讲评	2	学生谈该课程研习体会，教师就每位学生作品做总结性讲评

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

建议开课前应先修中外美术史、素描、色彩等相关课程。

结合启发、讨论式的教学方法，使学生进一步巩固所学知识，开阔视野，加深对绘画作品中技法材料含量的理解和认识。

六、课程考核

1.平时考核：平时出勤率占总成绩的 20%

2.作品审核：以临摩绘画作品效果水准作为期末成绩评定标准，约占总成绩的 80%。

七、教材及参考资料

1.教材：

《坦培拉绘画艺术研究》，刘孔喜著，安徽美术出版社，2017 年 6 月出版。

2.参考资料：

《欧洲传统绘画技法演进三百图》潘世勋编著，广西美术出版社，1992 年 9 月出版。

《油画技法——古方今用》，（法）克劳德•依维尔原著，张汉明译（台湾）伯亚出版事业有限公司，1994 年 5 月出版。

《欧洲绘画大师技法和材料》，（德）马克斯•多奈尔著，杨鸿晏、杨红太译，重庆出版社，1993 年 6 月出版。

《绘画材料研究》，庞涛著，中国华侨出版社，1995 年 12 月出版。

《材料与表现》，张元、马路编著，黑龙江美术出版社，2000 年 9 月出版。

《美术家实用手册•油画》，姚尔畅编著，上海书画出版社，2000 年 7 月出版。

《油画古典技法与材料研究》（2）教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3125103

学分：4

学时：64

内容概要：《油画古典技法与材料研究》（2）这门课程，其目的在于使学生更加系统、完整、全面地了解欧洲绘画产生演进发展的源流与历史。通过对欧洲绘画大师作品的研习揣摩使学生了解并掌握欧洲18世纪以前的坦培拉（Tempera）绘画技法，并使学生能够深刻的体会到坦培拉绘画技法与油画的关系以及区别，掌握坦培拉绘画技法所特有的美感。

二、课程目标

1.使学生更加系统、完整、全面地了解欧洲绘画产生演进发展的源流与历史。

2.通过对欧洲绘画大师作品的研习揣摩使学生了解并掌握欧洲18世纪以前的坦培拉（Tempera）绘画技法。并使学生能够深刻的体会到坦培拉绘画技法与油画的关系以及区别，掌握坦培拉绘画技法所特有的美感。

3.从中领会并体验欧洲绘画大师从容严谨的绘画创作精神与状态，掌握相关的技法材料知识，认识技法与材料在绘画创作中的审美价值。

三、授课对象

油画专业本科三年级

四、教学内容、学时

学时：64

教学内容：

以理论知识和技法材料讲授作为本门课程的开始， 结合PPT资料片、画册阅览、及范画观摩等手段，先使学生对欧洲绘画的发展源流有一个完整的认识，而后转入对其中技法材料的研习。具体方式以临摩欧洲绘画大师（文艺复兴大师为主）完整作品或作品局部（范画图片）为主。教师通过对每一步骤的讲解、示范、指导，让学生从制作绘画支持体、调配涂料、颜料、媒介剂、溶剂、黏合剂入手，直到完成作品。其间教师要根据学生随时出现的问题及难点，适时准确地帮助学生解决、纠正，使之真正了解并掌握这些技法及相关材料知识。在具体实施中，主要以临摩波提切利、波拉约洛、安吉利柯、菲利波•利比、佛朗西斯卡、曼特尼亚、马尔蒂尼、凡•艾克、安德鲁•怀斯、洛佩斯等画家的作品为内容。为便于学习及指导，一般应以临摩作品为主，但根据学生意愿和程度， 也鼓励学生以此方法在课后进行写生或创作。最终使学生通过此课程的指定选修与任意选修，能够较为熟练地掌握坦培拉技法。

教学进度、内容与要求：

1.课堂讲授：第一周安排讲授。

2.个别辅导：根据作业进展，全程对每个学生进行辅导。

3.课堂讨论：根据出现的问题，组织专题讨论1次。

4.画册阅览：第一周安排画册阅览一次。

5.单元小结：第二周中间做一次单元小结。

6.教学总结：课程结束时做教学总结。

7.复习考试（专业考试）：以基础理论知识和作品水准作为专业考试成绩，分别占 20%和 80%，结课时评定。

序号	教学内容	课时	单元要求
1	欧洲传统绘画产生、演进、发展源流及相关的技法、材料知识的介绍讲授	4	以讲授为主，要求学生做笔记，并结合幻灯、画册、光盘、录像资料片、范画观摩等内容
2	制作涂料、支持体、媒介剂及其它辅助材料，并分别讲解其成分、特性与作用	4	程序、质地严整、讲究，符合该技法要求
3	拷贝画稿淡墨定稿	6	工整、清晰、准确
4	依所学习的技法要求，按步骤深入学习、研究、整理、完成	48	画面完整、深入、基本符合所临摩作品的原貌，确实掌握该技法的特点，特色及相关材料知识
5	总结、讲评	2	学生谈该课程研习体会，教师就每位学生作品做总结性讲评

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：《油画古典技法与材料研究》（1）

教学方法建议：

结合启发、讨论式的教学方法，使学生进一步巩固所学知识，开阔视野，加深对绘画作品中技法材料含量的理解和认识。

六、课程考核

1.平时考核：平时出勤率占总成绩的 20%

2.作品审核：以临摩绘画作品效果水准作为期末成绩评定标准，约占总成绩的 80%。

七、教材及参考资料

1.教材：

《坦培拉绘画艺术研究》，刘孔喜著，安徽美术出版社，2017 年 6 月出版

2.参考资料：

《欧洲传统绘画技法演进三百图》潘世勋编著，广西美术出版社，1992 年 9 月出版

《油画技法——古方今用》，（法）克劳德•依维尔原著，张汉明译（台湾）伯亚出版事业有限公司，1994 年 5 月出版

《欧洲绘画大师技法和材料》，（德）马克斯•多奈尔著，杨鸿晏、杨红太译，重庆出版社，1993 年 6 月出版

《绘画材料研究》，庞涛著，中国华侨出版社，1995 年 12 月出版

《材料与表现》，张元、马路编著，黑龙江美术出版社，2000 年 9 月出版

《美术家实用手册•油画》，姚尔畅编著，上海书画出版社，2000 年 7 月出版

《油画人体训练》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127423

学分：4

学时：80

本课程为高等师范院校美术学院油画专业的必修课程。本课程在于培养学生对油画人体写生技法的初步掌握、熟悉色彩写生规律、认识人体的基本结构关系，完成课堂油画人体写生作品。

二、课程目标

本课程为高等师范院校美术学院油画专业的必修课程。本课程的教学目的在于培养学生对油画人体写生技法的初步掌握、熟悉色彩写生规律、认识人体的基本结构关系。通过理论讲授、作品示范、写生练习、技法实践和作品临摹等环节，使学生在课堂上完成两件完整的人体油画作品，以达到教学写生目的。

三、授课对象

油画系本科生

四、教学内容、学时

第 1 章　幻灯片放映　（5 学时）

播放幻灯片，向学生讲解油画材料的基本特性和技法。观赏大师优秀油画人体作品。

第 2 章　油画基地的制作与绘画材料的准备　（5 学时）

讲解油画画布基地的制作步骤和过程，以及关于油画保存的注意事项。讨论材料特性，准备绘画工具。

第 3 章　油画人体写生　（65 学时）

进行课堂人体模特写生。前两周完成一件女人体油画作品，后两周完成一件男人体油画作品。

第 4 章　写生作品总结　（5 学时）

针对所有学生完成的油画创作作品，做出点评与答疑。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

教学方法建议在授课的过程中注重理论与实践并重，既让学生了解人体结构的基本规律，又要注重绘画技法的掌握，完成高质量的课堂人体写生作品。

六、课程考核

1.考核目标：了解人体结构的基本规律，掌握基本油画写生表现技法。

2.考核方式：考察，提交油画作品。

3.考核内容：完成两幅油画人体写生作品。

4.评分标准：视油画写生的艺术水准与完成品质而定。

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

外国美术简史，中国青年出版社，2007 年 3 月第一版。

2.参考资料：

艺术的故事，广西美术出版社，2008 年 4 月第一版。

《油画人物技法与创作（1）》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124074

学分：5

学时：80

油画人物技法与创作（1）是美术学（师范）专业学生二年级专业选修课程，是在了解和初步掌握油画材料技法的基础之上的油画进阶课程。本课程通过油画人物课堂写生，使学生对油画材料和技法、特别是写生技法有一个比较全面的认识，能够比较熟练地运用油画材料工具和油画技法进行人物写生，并为以后的油画人物创作和进一步专业深造打下一个良好的基础。

二、课程目标

1.认识油画材料的特殊价值以及在油画表现中重要性，熟悉并掌握油画材料的基本特性。

2.掌握人物肖像画正确的观察方法和表现方法。

3.学习油画写生技法，并通过写生，体会其真实性和生动性，增强艺术表现的能力。

4.尝试进行油画表现的个性化探索，为以后的油画创作和进一步专业深造打下一个良好的基础。

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1.师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范			
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2.教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想			
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基			
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			
3.学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能	H	课程目标1.2.3	学习美术史、美术教育、艺术理论和技法理论，理解学科知识体系基本思想和方法，形成学科专业素养；强化美术学领域内的创作性内容（如中国画、油画等绘画创作与创新探索），努力提高学习者的动手能力、思维能力和创新能力。
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力	H		
	3.3 激发创意思维与创新实践能力	H		
	3.4 具有审美分析与判断能力			
	3.5 拓展广泛的文化理解力			

	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力		课程目标 3 课程目标 4	在丰富艺术视野的基础上，了解美术学科和其他学科的联系，强化多元艺术思维，据此提升美术的表现力，独立完成美术作品的构思和创作。 在美术活动中形成创新意识，运用创意思维和创造方法。
4. 教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识			
	4.2 熟悉美术课标与教学			
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法			
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能			
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力			
5. 班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学			
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7. 学会反思	7.1 具有专业发展意识	M	课程目标4	具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面把握美术学的历史和现状的基础上，结合自身的兴趣与专长，形成专业发展的意识。
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态			
	7.3 提升美术教育教学实践力			
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能			
	8.2 广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）专业二年级学生

四、教学内容、学时

学时： 80　　学分：5

课序	教学内容	课时	单元要求
1	课堂讲授 （支撑课程目标 1.2）	5	深入分析油画材料的特性以及和技法表现的关系，重点讲解油画的写生技法。

2	油画人物（男胸像）写生训练及辅导 （支撑课程目标 1.2.3）	32	熟悉油画材料的基本特性，初步掌握正确的观察方法和表现方法；学习油画写生技法，并通过写生，增强艺术表现的能力。
3	阅览辅导、单元小结 （支撑课程目标 1.2.3）	8	通过对大师绘画作品的研习，加深对油画语言的理解领悟，提升学生艺术感受力。
4	油画人物（女胸像）写生训练及辅导 （支撑课程目标 2.3.4）	32	能够运用油画技法进行人物写生，尝试进行油画表现的个性化探索，并为以后的油画创作和进一步专业深造打下一个良好的基础。
5	作业分析讲评及教学总结 （支撑课程目标 1.2.3.4）	3	通过对学生作业讲评，加深学生对油画材料及油画人物写生技法的认识。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.课堂讲授。

2.现场个别指导。

3.写生作品分析和讲评。

4.阅读浏览。

六、课程考核

综合考评：结合学生出勤、参与讨论等学习状况（10%），以课堂作业（90%）为学习成绩进行综合考评，给予总评成绩。

七、教材及参考资料

《欧洲绘画大师技法和材料》马克斯•多奈尔，重庆出版社。

《材料与表现》 张元、马路，黑龙江美术出版社。

《油画材料与技法》姚尔畅，安徽美术出版社。

《油画人物技法与创作（2）》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124075

学分：4

学时：64

油画人物技法与创作（2）是美术学（师范）专业学生三年级专业选修课程。本课程通过油画人物课堂写生，使学生进一步深化对油画材料和技法、特别是写生技法的认识，能够熟练地运用油画材料工具和油画技法表现人物；同时体验不同的艺术表现风格和手法，尝试结合写生进行油画创作，并为以后的油画人物创作和进一步专业深造打下一个良好的基础。

二、课程目标

1.能够比较熟练地运用油画技法进行人物写生。

2.结合自身特点，尝试进行油画表现的个性化探索。

3.进一步加深对油画语言的理解领悟，对不同风格、流派的艺术表现特点有所体悟。

4.结合对油画语言、风格流派的研习，探索油画人物创作的有效方式。

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1.师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范			
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2.教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想			
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基			
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			
3.学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能	H	课程目标1.2.3	学习美术史、美术教育、艺术理论和技法理论，理解学科知识体系基本思想和方法，形成学科专业素养；强化美术学领域内的创作性内容（如中国画、油画等绘画创作与创新探索），努力提高学习者的动手能力、思维能力和创新能力。
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力	H		
	3.3 激发创意思维与创新实践能力	H		
	3.4 具有审美分析与判断能力			
	3.5 拓展广泛的文化理解力			

	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力		课程目标 3.4 课程目标 4	在丰富艺术视野的基础上，了解美术学科和其他学科的联系，强化多元艺术思维，据此提升美术的表现力，独立完成美术作品的构思和创作。 在美术活动中形成创新意识，运用创意思维和创造方法。
4. 教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识			
	4.2 熟悉美术课标与教学			
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法			
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能			
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力			
5. 班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学			
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7. 学会反思	7.1 具有专业发展意识	M	课程目标4	具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面把握美术学的历史和现状的基础上，结合自身的兴趣与专长，形成专业发展的意识。
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态			
	7.3 提升美术教育教学实践力			
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能			
	8.2 广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）专业三年级学生

四、教学内容、学时

学时： 64　　学分：4

课序	教学内容	课时	单元要求
1	课堂讲授 （支撑课程目标 3）	5	深入分析油画人物写生技法和不同风格、流派的艺术表现特点。
2	油画人物（男/女半身像）写生训练及辅导 （支撑课程目标 1.2）		熟悉油画材料的特性，熟练掌握正确的观察方法和表现方法；熟悉油画写生技法，并通过写生，增强艺术表现的能力。

3	单元小结、阅览辅导 （支撑课程目标 1.2）	2	通过对大师绘画作品的研习，进一步加深对油画语言的理解领悟，对不同风格、流派的艺术表现特点有所体悟。
4	结合油画人物（男/女半身像）写生训练，探索个性化油画表现手法 （支撑课程目标 1.2.4）		能够比较熟练地运用油画技法进行人物写生，进行油画表现的个性化探索，并为以后的油画创作和进一步专业深造打下一个良好的基础。
5	作业分析讲评及教学总结 （支撑课程目标 1.2.3.4）	3	通过对学生作业讲评，加深学生对油画人物写生技法和不同表现风格的认识。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：色彩、西方绘画语言与材料研究等

教学方法建议：

1.课堂讲授

2.现场个别指导

3.写生作品分析和讲评

4.阅读浏览

六、课程考核

综合考评：结合学生出勤、参与讨论等学习状况（10%），以课堂作业（90%）为学习成绩进行综合考评，给予总评成绩。

七、教材及参考资料

《欧洲绘画大师技法和材料》马克斯•多奈尔 重庆出版社。

《欧洲传统绘画技法演进三百图》潘世勋 广西美术出版社。

《绘画材料研究》庞涛 中国华侨出版社 1995 年 12 月出版。

《美术家实用手册•油画》 姚尔畅 上海书画出版社 2000 年 7 月出版。

《油画人物技法与创作（3）》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124076

学分：3

学时：48

油画人物技法与创作（3）是美术学（师范）专业学生三年级专业选修课程，旨在进一步强化学生油画写生、创作的实践能力。本课程通过油画肖像和人体的课堂写生及创作训练，使学生熟练掌握油画材料和写生技法，个性化地表现人物；同时根据自身特点，探索不同的艺术表现风格和手法，并在实践中进一步发现和发掘油画材料、技法以及表现方式的独特特性和美感，结合学生个性，进行探索性独立油画创作。

二、课程目标

1.能够熟练掌握油画材料，运用多种油画技法进行人物写生和创作。

2.对不同风格、流派的油画艺术有比较全面、系统的认识，充分认识艺术观和艺术表现的多元性。

3.注重油画写生和创作中的艺术表现力，并力争在自己的作品中有所体现。

4.结合自身特点，在写生中逐渐发现和形成适合自己的表现手法和表现形式，在创作中进行个性化探索。

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1.师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范			
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2.教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想			
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基			
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			
3.学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能	H	课程目标1.2.3	学习美术史、美术教育、艺术理论和技法理论，理解学科知识体系基本思想和方法，形成学科专业素养；强化美术学领域内的创作性内容（如中国画、油画等绘画创作与创新探索），努力提高学习者的动手能力、思维能力和创新能力。
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力	H		
	3.3 激发创意思维与创新实践能力	H		
	3.4 具有审美分析与判断能力			
	3.5 拓展广泛的文化理解力			

	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力		课程目标 3.4 课程目标 4	在丰富艺术视野的基础上，了解美术学科和其他学科的联系，强化多元艺术思维，据此提升美术的表现力，独立完成美术作品的构思和创作。 在美术活动中形成创新意识，运用创意思维和创造方法。
4. 教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识			
	4.2 熟悉美术课标与教学			
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法			
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能			
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力			
5. 班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学			
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7. 学会反思	7.1 具有专业发展意识	M	课程目标4	具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面把握美术学的历史和现状的基础上，结合自身的兴趣与专长，形成专业发展的意识。
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态			
	7.3 提升美术教育教学实践力			
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能			
	8.2 广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）专业三年级学生

四、教学内容、学时

学时： 48　　学分：3

课序	教学内容	课时	单元要求
1	课堂讲授 （支撑课程目标 2）	5	分析油画人物肖像和人体写生技法，探究不同风格、流派的艺术表现特点。
2	结合油画（男/女）半身像写生训练，探索个性化油画表现手法 （支撑课程目标 1.3.4）	16	熟练掌握油画材料工具，熟悉油画写生技法，并通过写生手段，探索运用个性化语言表现对象。

3	阅览辅导、单元小结 （支撑课程目标 2）	6	通过对经典艺术作品的研习，进一步加深对油画语言的理解领悟，对不同风格、流派的艺术表现特点有较为全面透彻的认识。
4	结合油画（男/女）人体写生训练，探索个性化油画表现手法 （支撑课程目标 1.3.4）	18	能够比较熟练地运用油画技法进行油画人体的刻画表现；根据自身的特点，进行油画表现手法的个性化探索，为独立油画创作奠定基础。
5	作业分析讲评及教学总结 （支撑课程目标 1.2.3.4）	3	通过有针对性地对学生作业讲评，引导学生将不同风格流派的油画表现手法，运用到自己的油画创作中。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：色彩

教学方法建议：现场个别指导、写生作品分析和讲评、阅读浏览

六、课程考核

综合考评：结合学生出勤、参与讨论等学习状况（10%），以课堂作业（90%）为学习成绩进行综合考评，给予总评成绩。

七、教材及参考资料

《艺术风格学——美术史的基本概念》沃尔夫林 中国人民大学出版社。

《欧洲传统绘画技法演进三百图》潘世勋 广西美术出版社。

《艺术发展史》 贡布里希 人民美术出版社。

《艺术系谱——名画密码与大师传承》 大卫•加里夫 中国编译出版社。

《油画写生技法研究（1）》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127422

学分：4

学时：64

《油画写生技法研究》是油画专业的必修课程。课程通过课堂讲授和写生辅导，使学生了解不同时期、不同风格流派的油画写生在艺术思想和创作方法以及材料技巧上的不同特点。教学针对不同流派的代表画家及作品作深入的分析和讲解，并通过指导写生实践，使学生逐步探索出适合于自己的油画写生技巧。

二、课程目标与任务

1. 通过分析不同时期油画大师的作品，使学生直观了解不同风格流派油画写生的特征和方法。
2. 通过课堂写生练习，使学生掌握运用油画写生的基本方法和技巧。
3. 学生能够逐步探索出适合于自己的油画写生技巧。
4. 学生能够将写生技巧运用于油画创作。

三、授课对象

绘画油画专业

四、教学内容、学时

学时：64　　学分：4

头像写生、半身人像写生

周次	课程安排	教　学　内　容	课堂讨论及其它教学环节
1	头像写生 （6 课时）	1. 油画写生技法的发展演变 2. 油画人物写生技法 3. 学生写生练习（一） 学生写生作业指导与讲评（一）	1. 油画人物写生技法实践 2. . 油画人物写生风格手法探索
2	半身人像写生（16 课时）	学生写生练习（二） 学生写生作业指导与讲评（二）	
3	人体写生（16 课时）	学生写生练习（三） 学生写生作业指导与讲评（三）	
4	人体写生（16 课时）	学生写生练习（四） 学生写生作业指导与讲评（四）	

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无
教学方法建议：写生与临摹相结合，课堂上教师示范与学生写生练习相结合。

六、课程考核

写生、临摹、课上课下作业综合考核
备注： 平时作业安排及考核方式

七、教材及参考资料

图书馆藏西方美术史和油画写生类技法图书、油画写生教学视频

《油画写生技法研究 2》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127435

学分：4

学时：48

课程内容概要：

《油画写生技法研究 2》是油画专业的必修课程。在《油画写生技法研究 1》课程基础上，课程进一步通过课堂讲授和写生辅导，使学生了解不同时期、不同风格流派的油画写生在艺术思想和创作方法以及材料技巧上的不同特点。教学针对不同流派的代表画家及作品作深入的分析和讲解，并通过指导写生实践，使学生逐步探索出适合于自己的油画写生技巧。

二、课程目标

1. 通过分析不同时期油画大师的作品，使学生直观了解不同风格流派油画写生的特征和方法。
2. 通过课堂写生练习，使学生掌握运用油画写生的基本方法和技巧。
3. 学生能够逐步探索出适合于自己的油画写生技巧。
4. 学生能够将写生技巧运用于油画创作。

三、授课对象

绘画油画专业大二本科生

四、教学内容、学时

第 1 章　头像写生 （8 学时）

1. 油画写生技法的发展演变
2. 油画人物写生技法
3. 学生写生练习（一）

学生写生作业指导与讲评（一）

1. 半身人像写生（16 课时）　　学生写生练习（二）

2 学生写生作业指导与讲评（二）

3. 人体写生（12 课时）　　学生写生练习（三）学生写生作业指导与讲评（三）
4. 人体写生（12 课时）　　学生写生练习（四）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

要求学生在根据绘画专业的特点进行素描的风格化练习的同时借鉴诸如壁画，版画以及民间艺术等其它艺术门类的造型特点，充分发挥的艺术想象力与创造力，在研究的同时发现并找出其可能的艺术规律来，并使之逐步明晰。

在临摹作业中，侧重于研究和模仿，在全身像及人体写生中要求学生在科学分析人体运动规律的基础上充分理解肌肉、骨髓等结构在运动中的变化，通过个性化表现语言做出充分的表达。

六、课程考核

1. 通过分析不同时期油画大师的作品，使学生直观了解不同风格流派油画写生的特征和方法。

2. 通过课堂写生练习，使学生掌握运用油画写生的基本方法和技巧。

3. 学生能够逐步探索出适合于自己的油画写生技巧。

4.学生能够将写生技巧运用于油画创作。

考核目标：使学生能够掌握人体的结构特点并在艺术表达中加入主观的理解与艺术风格的探索。

2.考核方式： 综合考查，平时课堂作业进行评比约占成绩的 30%，每单元选 1 幅作业进行评分，占成绩 70%

3.考核内容：写生、临摹、课上课下作业综合考核，毕业创作写生

4.评分标准：能够理解对象的基本结构造型规律 70%

能够在画面中体现个性化的绘画语言及风格探索 30%

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

自编教材、讲义。

2.参考资料：

《500 年大师经典素描人体》，中国书店出版社出版，2018 第一版一次印刷。

《游戏设计 1》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127722

学分：4

学时：64

该课程是数字媒体艺术系三年级的专业选修课，是学生接触游戏设计的入门级理论与实践结合课程。与《游戏设计 2》共同构成游戏设计的核心课程体系。《游戏设计 1》主要介绍游戏设计的思维、基本原理、游戏类型及游戏的主要设计程序与方法。

二、课程目标

1.通过课程学习，使学生了解游戏设计的历史与当前发展状况；

2.使学生了解游戏设计的相关要素（如故事、角色、场景、游戏机制、界面设计等）、类型与主要设计方法；

3.使学生掌握游戏设计的主要创意思维，能够绘制游戏设计的流程图。

三、授课对象

完成大一、大二的造型基础课等，可以观通过察力和表达物项的能力，塑造画面的形体、结构、明暗、透视关系等，具有一定审美素养的大学三年级学生。

四、教学内容、学时

第一章　游戏设计概述　（16 学时）

第一节　游戏概念与发展历史

第二节　游戏的类型与组成元素

第三节　游戏设计职业与分工

第四节　游戏开发过程简介

教学要求：掌握游戏设计的基本概念与主要类型，游戏行业分工与设计程序。

重点、难点：游戏设计的类型与组成元素

第二章　游戏玩法设定　（16 学时）

第一节　游戏的用户调研

第二节　游戏玩法分类设定：动画游戏、传统游戏、自定义玩法等

第三节　游戏的用户体验

教学要求：掌握游戏的用户定位分析方法与市场调研方法；掌握初步的游戏设计玩法分类

重点、难点：用户体验分析

第三章　角色设定分析　（16 学时）

1.角色设计的目标

2.玩家和人物模型之间的关系

3.视觉设计

教学要求：掌握角色设计的规范度和深度
重点、难点：在理解的基础上，做到多类型角色的分化设计理解与分析

第四章　场景与关卡设计　（16 学时）

第一节　场景设计的目标
第二节　场景与角色、游戏设置的关系
第三节　层级设计
第四节　视觉设计
第五节　关卡设计的原理
第六节　关卡设计过程

教学要求：掌握场景设计与关卡设计的基本原理和过程
重点、难点：把握好关卡设计的分布与场景设计的风格

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无
教学方法建议：
1.教学策略：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合。无先修课。
2.方法建议：多做市场调研与专业调研，分析游戏风格与设计。

六、课程考核

1.平时成绩占 40%;
2.期末大作业成绩 60%。

七、教材及参考资料

《游戏概论》，石民勇编著，清华大学出版社，2009 年 9 月第一版。
《Rules of Play》，Eric Zimmerman、Katie Salen 著，The MIT Press 出版，2003-9-25。
同时结合网络资源、实习基地资源学习。

《游戏设计 2》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3125163

学分：4

学时：64

《游戏设计 2》是基于《游戏设计 1》之后的一门理论与实践并重的专业课程。主要内容包括：游戏原画概述、游戏透视理论、场景设计基础、人体结构理论、人体结构素描、写实与卡通类游戏角色设计、游戏角色运动规律。主要是培养学生逐步完成从概念到游戏角色的过度，能够把游戏策划中对角色个性、背景描述通过绘画手段进行表达。

二、课程目标

1.了解游戏原画设计的内容与技法，更进一步加深对人体结构、色彩理论的理解和掌握，并将这种理解运动到游戏原画设计当中；理解各种不同风格的游戏角色的造型规律和技巧；掌握各类场景的绘制技法，包括角色的基本运动规律的画法和技巧，掌握游戏角色的各种色彩氛围和质感的表现。

2.掌握游戏角色设计的相关基本设计规律；提升学生对创新想象力和其创造表现能力；培养学生专业化的设计思维方式，确立专业化的游戏原画设计理念。

3.熟练运用游戏方向的专业知识，进一步培养学生对于专业的学习兴趣，并通过实际项目或者是接近实际项目的实践练习，使学生对所学专业的就业前景，就业机遇有一个更大、更广泛，也更深入的认识，激发其自主学习的积极性，逐步确立个人职业的发展观，明确人生方向，为今后的工作学习，打下良好的思想以及技能基础。

三、授课对象

完成《游戏设计 1》的课程，了解游戏设计的各个要素，包括游戏的核心机制、用户界面、角色故事、游戏的可玩性等内容。

四、教学内容、学时

（一）游戏原画设计组织构架　（14 学时）

主要内容：

1.内容要点

（1）游戏原画的定义

（2）游戏原画的作用和意义

（3）游戏原画的创作流程

（4）游戏原画所具备的基础和条件

（5）优秀游戏原画赏析

难点：游戏原画的创作流程

重点：

（1）游戏原画的定义

（2）游戏原画的创作流程

2.教学目标及要求

（1）了解游戏原画的定义与动画原画的区别

（2）了解游戏原画所需要的基本技能条件

（3）了解游戏原画的制作流程

（4）理解游戏原画在整个游戏制作过程当中扮演的角色和地位

教学建议：以理论教学为主，结合相关游戏中得原画进行，进行形象化教学讲解，主动发挥学生的研究积极性，激发学生对游戏原画的兴趣。

（二）卡通类游戏原画设计技法　（14 学时）

主要内容：

1.内容要点

（1）卡通类游戏原画的特点分析

（2）卡通类游戏角色原画线稿设计流程

（3）卡通类游戏角色三视图的设计

（4）卡通类游戏角色身高比例图

（5）卡通类游戏角色原画色彩配置表现

（6）卡通类游戏角色原画细节图的表现

难点：

（1）卡通类游戏角色原画三视图的设计

（2）色彩配置方案

重点：

（1）卡通类游戏原画设计中人物比例结构动态的表现

（2）三视图的表现

（3）卡通角色的夸张方式、服饰的设计

（4）色彩配置方案

2.教学目标及要求

（1）掌握卡通类游戏原画的特征

（2）掌握卡通类游戏原画的身高比例结构的特征与绘制技巧

（3）掌握卡通类游戏原画的三视图的绘制

（4）掌握卡通类游戏原画的色彩配置方案

（5）掌握卡通类游戏原画的细节图的绘制方案

教学建议：本部分的教学内容理论与实践教学相结合，着重以技法的示范性教学与实践指导相结合，可结合相关训练课题，采取教师课堂示范，学生技法学习，再作业分析，个别辅导的方式，通过训练，帮助学生掌握相关技法。

（三）写实类游戏原画设计表现　（12 学时）

主要内容：

1.内容要点

（1）了解写实类原画设计的概念（比例、人体、结构、动态）

（2）掌握造型设计的技巧和设计说明

（3）掌握服饰设计的技巧

（4）掌握特殊处理技巧

（5）造型细节的处理

（6）造型的色配置方案

（7）怪物的设计方法和技巧

（8）写实类原画设计的创意来源和方法

难点：

（1）造型和服饰设计

（2）写实类原画设计的原创和方法

重点：

（1）人体结构和动态的绘制

（2）造型设计服装设计的技巧

（3）色配置方案

（4）细节的处理以增强角色的说服力

2.教学目标及要求

（1）掌握写实类原画的基本特征

（2）掌握人体结构比例和动态基本知识

（3）惯性造型和服装设计

（4）掌握角色细节表现设计

（5）怪物设计的方法和技巧

（6）道具设计

教学建议：本部分的教学内容理论与实践教学相结合，着重以技法的示范性教学与实践指导相结合，可结合相关训练课题，采取教师课堂示范，学生技法学习，再作业分析，个别辅导的方式，通过训练，帮助学生掌握相关技法。

（四）常规性游戏原画角色运动原画设计　（12 学时）

主要内容：

1.内容要点

（1）原画的设计要领

（2）运动的预备、极限与缓冲的设计技法

（3）常规性人走路的原画设计技法

（4）常规性人跑步的原画设计技法

（5）常规性人跳跃的原画设计技法

难点：

（1）运动的预备、极限与缓冲的设计技法

（2）常规性人跑步的原画设计技法

重点：

（1）运动的预备原画设计技法

（2）常规性人走路的原画设计技法

（3）常规性人跑步的原画设计技法

2.教学目标及要求

（1）掌握原画的设计要领

（2）掌握运动的预备、极限与缓冲的设计技法

（3）掌握常规性人走路的原画设计技法

（4）掌握常规性人跑步的原画设计技法

（5）掌握常规性人跳跃的原画设计技法

教学建议：本部分的教学内容理论与实践教学相结合，着重以技法的示范性教学与实践指导相结合，可结合相关训练课题，采取教师课堂示范，学生技法学习，再作业分析，个别辅导的方式，通过训练，帮助学生掌握相关技法。

（五）游戏场景设计　（12 学时）

主要内容：

1.内容要点

（1）了解场景设计的空间和透视

（2）掌握建筑物的设计方法

（3）了解光和影的关系

（4）卡通类场景中夸张变形

（5）场景设计的常规性技法

难点：

（1）空间透视

（2）光和影的关系

重点：

（1）建筑物的设计方法

（2）卡通类场景的夸张表现

（3）场景设计的常规性技法

2.教学目标及要求

（1）掌握透视原理

（2）掌握建筑物的绘制技法

（3）掌握自然景的常规画法

（4）掌握场景色彩配置

（5）掌握常规性技法

教学建议：本部分的教学内容理论与实践教学相结合，着重以技法的示范性教学与实践指导相结合，可结合相关训练课题，采取教师课堂示范，学生技法学习，再作业分析，个别辅导的方式，通过训练，帮

助学生掌握相关技法。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：《游戏设计 1》，另外，需要学习者对角色造型设计、分镜头脚本等进行前期学习。
教学方法建议：无

六、课程考核

成绩评估：总成绩（100%）=平时成绩（40%）+期末成绩（60%）
期末成绩（60%）=命题造型综合设计

七、教材及参考资料

《游戏原画设计》， 谌宝业、刘若海、王刘辉编著，清华大学出版社。
《原画设计》，高星、岳春伶，高等院校动画专业核心系列教材:中国建筑工业出版社。
《完美时空经典游戏原画设定集》，吴文鹏主编，中国青年出版社。

《造型设计基础》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124077

学分：6

学时：96

课程内容概要：造型基础是本科生设计方向的必修基础理论课程。本课通过图形创意与设计构成理论的讲授，激发学生对设计创意的兴趣和潜能，着重训练学生的抽象思维，以图表意。探讨图形元素如何通过内在秩序转化为视觉语言的可能性，形成有意义、可沟通的平面语汇。提高学生的感受力和创造力，以及基础的表达能力与鉴赏力。

二、课程目标

1．通过基础理论的引导，培养学生的设计创意思维，训练动手能力。

2．使学生对平面构成设计基础理论有全面认识，掌握设计构成规律，在学习构成中培养学生自主提出问题、分析问题、解决问题的能力。

3．为大学四年中其他设计课程打下坚实根基，这并不是孤立的课程而是需要有所延续，重点在于将所学理论与实际设计活动的结合理解。

三、授课对象

设计专业本科生

四、教学内容、学时

课序	内容	课时	教学要求
1	课题导入	6	通过基础概念的介绍与经典案例的展示激发学生的兴趣与潜能。
2	平面构成与各设计专业的关系	10	重点讲解视觉和传达、环境艺术、新媒体艺术领域中平面构成的原理作用与应用案例
3	创意性思维训练	10	培养与训练学生联想性与发散性的创意性思维的方式
4	平面构成的元素	10	点、线、面的构成理论
5	造型形式美法则	20	平衡；对比；调和；节奏；变异
6	形象的构成	20	基本形；规定形中的变化； 单形切除；形的群化；多形组合
7	平面构成的基本形式法则与应用（上）	10	重复与近似；分割与比例；渐变与发射；对比构成
8	平面构成的基本形式法则与应用（下）	10	2. 特异构成；空间构成；打散重构；肌理

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、案例展示相结合，注重作业点评与沟通。

六、课程考核

1．随堂练习：阶段性课题设计作业

2．抽象图形构成课题设计：提供四到五个强调文化与时事背景的设计主题，学生任选其一进行综合构成设计。

3．作业展示：以 PPT 或打印展板的方式展示所有作业，并解答同学与老师提出的问题。

七、教材及参考资料

邓源.《平面与构成》湖南：湖南美术出版社，2009。

[日] 朝仓直己.《艺术·设计的平面构成》 北京：中国计划出版社,2009。

[英] 弗兰克·惠特福德. 包豪斯. 林鹤译. 北京：三联书店,2001。

[英]《E.H.贡布里希》秩序感. 范景中译.长沙:湖南科学技术出版社,2009。

[日]《原研哉. 设计中的设计》朱锷译. 太原:山东人民出版社,2006。

王受之. 《世界平面设计史》北京:中国青年出版社,2002。

《展示设计》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124078

学分：4

学时：64

课程内容概要等内容：本课程是视觉传达设计专业中的专业方向课程，在培养方案中为必修课。培养学生了解展示设计的概念、功能及在社会中的地位，建立展示空间设计的意识与经验；要求学生初步掌握展示空间构成的基本方法及手段；理解并掌握进行展示设计和创意的步骤及方法。

二、课程目标

学生通过本课程学习，建立对展示设计的概念，形成对空间概念的重新构建，扩宽构建空间的思维方式，学会用展示设计的思考方法及创意手段来进行设计。

三、授课对象

视觉传达设计专业二年级学生

四、教学内容、学时

课序	教学内容	课时	教学要求
第一讲	什么是展示	2	要求学生理解展示设计的概念，进一步了解展示设计的地位及功能。
第二讲	空间的概念	4	形成对空间的概念的重新构建，建立空间意识与空间经验。
第三讲	展示空间形成的目的和手段	8	要求学生初步掌握展示空间构成的基本方法及手段，扩宽构建空间的思维方式。
第四讲	展示创意的形成	16	理解并掌握进行设计和创意的步骤及方法。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1. 课堂讲授多结合实例分析和演示，理论部分采用多媒体授课讲解，并加入实地调研体验环节，充分调动学生学习和掌握知识的积极性。

2. 课堂作业个别辅导沟通，具体问题具体对待，对不同的教学内容进行提示总结。

3. 积极采用课堂作业训练的方式，学生通过模型的制作，巩固教学中的技法训练方法，提高学生知识的掌握水平和动手能力。

六、课程考核

1.考核目标：应与教学目标一致

2.考核方式：考查（提交设计方案或论文、调查报告、实验报告等形式）

3.考核内容：根据教学目的设定考查内容

4.评分标准：主题突出、立意新颖、图形设计关系统一、色彩和谐、定位准确、注意公共性的视觉语言、思想性强、启发性强、视觉冲击力强（95-90）；作品主题较突出、立意新颖、能体现一定的原创意识。图形设计关系统一、色彩和谐、定位准确、注意公共性的视觉语言、思想性强、视觉冲击力较强（89-80）；主题突出、图形设计关系统一、色彩和谐、编排有序（79-70）；创意欠佳,原创性不强。色彩和谐、编排较有序（69-60）；主题不明确,无创意,画面视觉效果、制作水平较差（60 分以下）

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

讲义。

2.参考资料：

《exhibition design 展示设计国际环境艺术设计基础教程》 洛克　编著，中国青年出版社，2011 年 12 月。

《exhibition design（architecture in focus）》 Sibylle Kramer， Braun Publishing AG， 2014 年 6 月。

《中国传统山水画技法临摹》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3125241

学分：3

学时：48

课程内容概要：

首先讲授山水画的源起，以及基本技法，如笔法、墨法，树、石等，然后用临摹的方法逐步学习和掌握中国山水画的传统笔墨，在临摹和实践中体会中国山水画的表现语言特点及山水画的高层次审美规律。在实践的过程中，以示范的形式讲解如何临摹范本，并安排答疑和讨论。通过介绍中国山水画的发展沿革，讲解重要画家及其作品和艺术风格，技法练习和范本临摹将贯穿整个课程。

二、课程目标

教学目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	支撑毕业要求
1.师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			1.1 1.2 1.3 1.4
	1.2 贯彻党的教育方针，落实教育“立德树人”之根本任务			
	1.3 遵守中小学教师职业道德规范，具有依法执教意识			
	1.4 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2.教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想	L		2.2
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基			
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			
3.学科素养	3.1 获得学科专业素养，理解学科知识体系基本思想和方法	M	1.初步认识中国山水画的发展脉络及艺术特点。 2.基本掌握并实践山水画的基本技法和操作步骤。通过本课的学习，使同学们能初步具备山水画的专业基础，同时能了解山水画的学科特征。	3.1 3.5
	3.2 掌握多样化的专业知识和技能			
	3.3 具有多元艺术思维和丰富的美术表现力			
	3.4 形成跨学科的理解力，涵养人文精神			
	3.5 具备通过艺术改变生活的实践力			

4. 教学能力	4.1 熟悉美术课标	H	3.根据具体情况分析和解决专业教学设计及研究问题，能够在教育教学实践中，综合运用本学科知识，完成教学任务。 4.掌握相关教育技术（软件、程序等）的基本操作。 5.综合运用美术技能和学科专业知识，以现代技术为辅助，提高美术专业教学的实操性和有效性。	4.2 4.3 4.4 4.5
	4.2 掌握美术课程与教学设计的方法			
	4.3 具备信息技术知识与技能			
	4.4 形成丰富的教学技能和教学体验			
	4.5 能够进行主动的美术教学研究和反思			
5. 班级指导	5.1 德育为先，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学			
	6.2 以美育人、以文化人			
7. 学会反思	7.1 具有终身学习和专业发展意识	M	6.逐步明确个人发展的基本方向。培养独立思考问题的能力 7.能够提出关于课程的个人见解及发展前景的规划。	7.1 7.3
	7.2 掌握最新的艺术及教育动态			
	7.3 具有职业规划和发展意识			
	7.4 具有创新意识和批判性思维，提升美术教育教学实践力			
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能	L	8.在教学实践中自主形成“小分队”、“学习小组”等形式，进行资源共享与相互合作的学习，具有一定操作能力及团队精神。 9.掌握基本的表达与沟通能力，课程中设有阐述个人观点和创作理念的环节。 10. 明确学习目标及具体执行和实施方法。。	8.1
	8.2 可以进行广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学/师范　大一与大二年级 本科生

四、教学内容、学时

课序	教学内容	课时	单元要求
1	介绍前期准备工作（笔墨纸砚及辅助工具等）。讲解中国山水画简史，使用多媒体展示作品图片，进行作品赏析，并开始讲授如何临摹山水画，答疑。 （支撑课程目标 1）	4	在对山水画整体了解的基础上，对山水画的面貌有直观性认识， 利用作品的可视性加强学生对山水画的直观印象和兴趣。
2	演示和介绍山水画的基本技法（笔法、墨法），山水画的主要表现语言（皴法）及操作过程。 讲解临摹的主要方法。 （支撑课程目标 1.2）	8	进一步认识山水画的基本工具、技法及操作程序，实际操作训练：笔墨、皴法、作品临摹。

3	讲解临摹山水画的要点，与学生就临摹相关问题展开讨论，并作示范，讨论，答疑。 （支撑课程目标 1.2）	32	逐步熟悉临摹技法，加强实践。
4	继续讲解山水画临摹技法，择时安排同学互相观摩作业，老师点评，互动讨论。 （支撑课程目标 1.2）	4	继续实践，作业观摹、讲评。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：无

六、课程考核

1.考核目标：通过考核，检验学生对中国山水画的发展沿革、重要画家及其作品和艺术风格的掌握情况。通过提交作业的方式，评价同学们学习和掌握中国山水画的传统语言、基本技法，包括笔法、墨法及各种皴法的熟悉程度，检验同学们对中国山水画的表现语言特征及其高层次审美规律的理解程度，最终通过临摹作品反映同学们的思考和实际操作能力。

2.考核方式：《中国传统山水画技法临摹》这门课程为实践类课程，试卷以作品提交的形式完成，考核结果属于形成性评价。作品的数量、内容和提交方式，以授课时间的长度和授课内容为主要依据，一般由任课教师酌情掌握。

3.考核内容：任课教师命题。根据任课教师对该课程的专业要求，特别是山水画科目本身的特点，诸如对基本笔墨和表现技法的掌握情况，检验和评价学生对临摹范本的理解（包括技术层面和认识层面）程度及其规律性的把握，

4.评分标准：

综合考评：

平时考勤：10%，积极参加讨论并主动思考（学习过程）：30%，期末成绩（完成课程情况）：60%

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

《国画山水》刘学惟 著　中央广播电视大学出版社出版　2010 年 1 月第一版第一次印刷。

《师心师造化》刘学惟著，天津人民美术出版社出版，2006 年 10 月第一版第一次印刷。

2.参考资料：

《中国山水画史》陈传席著 天津人民美术出版社出版，2008年4月

第 1 版第 5 次印刷。

《历代论画名著汇编》沈子丞著 文物出版社出版，1982 年 6 月新一版第一次印刷。

《芥子园画传》王概/ 编著 选订者/ 胡佩衡、 于非闇， 人民美术出版社出版，1989 年 4 月第二版

第十次印刷。

《中国名画赏析》周林生 主编， 河北教育出版社出版，2004 年 1 月第 1 版第 1 次印刷。

注：学生临摹所使用的范本，主要分两部分：

1.由学院资料室提供，由任课教师甄别挑选。

2.由学生自己准备，由任课教师把关。

《中国传统装饰考察》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3129017

学分：3

学时：48

课程内容概要：整个课程通过系统理论讲授和有效的课题练习，并切身外出观赏，使学生掌握中国传统装饰的发展历程，特色以及在现代设计中的可能性，培养学生以中国传统装饰纹样为基础进行设计，真正了解民族与世界的关系，传统与现代的连接，提高学生对中国传统装饰纹样的审美能力及理解能力。

二、课程目标

1.使学生获得欣赏理解中国传统装饰纹样的基本知识和能力，同时这也是平面设计专业学生应该掌握的基本审美能力，是该专业的主要必修课程和学位课程。

2.使学生全面了解与基本掌握中国传统装饰的发展历程和基本知识、分辨方式、创作特色，通过外出考察各朝代类型的纹样，进行整理归纳分析，使学生具备较好的传统装饰辨别能力和归纳纹样特点并运用到实际设计中的思维能力。

三、授课对象

艺术设计专业三年级

四、教学内容、学时

第 1 章　中国传统装饰纹样　（19 学时）

1.基本概说

2.历史发展与演变

3.朝代的特征

4.精神文化内涵

5.经典纹样分析

第 2 章　中国传统装饰纹样的设计与应用　（19 学时）

1.传统装饰纹样的设计方式

2.传统装饰纹样的应用

3.资料收集整理

4.实地考察

第 3 章　中国传统装饰纹样的整理分析　（5 学时）

1.选择应用项目

2.进行整理归纳提取

3.撰写论文

第 4 章　实践考察设计延展 、学生作业整理归纳、总结课程　（5 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：图形设计、图案设计、编排设计、包装设计等
教学方法建议：
1.课程讲解，多媒体辅助。
2.外出实践考察
3.课下答疑。

六、课程考核

1.考核目标：考核学生全面了解与基本掌握中国传统装饰的相关知识并利用自己的语言表达
2.考核方式：考查、具体方式采用期末上交对中国传统装饰的理解的相关论文
3.考核内容：
平时考核提交考察中国传统装饰实际遗迹 2 处，表现形式：不限。
期末考核提交与中国传统装饰相关论文 1 篇，表现形式：论文。
4.评分标准：完成作业，达到课程要求，即可获得学分。

七、教材及参考资料

1.教材：
《中国传统装饰图案》上海辞书出版社。
2.参考资料：
辅助书目：《中国纹样》、《形式与意蕴：中国传统装饰艺术八讲》等。
技法书目：《传统装饰设计与应用》等。

《中国古代建筑赏析》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3122245

学分：2

学时：32

课程内容概要：从中国古代建筑的构成分析，建筑类型，建筑材料，祥部构造，平面布局，建筑装饰，以及从建筑的空间、环境和建筑与人的关系等方面出发，讨论中国古建筑的艺术价值和欣赏价值，展现中国古建筑文化的独特魅力。

二、课程目标

通过本课教学，使学生对中国古代建筑艺术的重要成就及其特点，有所了解，有所认识，达到开拓眼界，增长知识，陶冶情操，培养欣赏中国古代建筑艺术的能力，提高艺术欣赏水平，培养学生传统建筑文化审美观。

三、授课对象

环境设计本科专业

四、教学内容、学时

第 1 章　宫殿　（8 学时）

第 2 章　寺观　（8 学时）

第 3 章　民居　（8 学时）

第 3 章　园林　（8 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：以调动学生的学习积极性为核心，充分利用北京优秀的古建筑遗存建议参观，现场讲解。

六、课程考核

1.考核目标：中国古代重要建筑的造型、风格、特征。

2.考核方式：速写

3.考核内容：宫殿、寺观、民居、园林风格特征

4.评分标准：构图完整，结构清晰、造型准确。

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

无

2.参考资料：

《中国古代建筑历史图说》中国建筑工业出版社 2002 年 11 月第一版；《中国古代建筑》南开大学出版社出版 2010 年 5 月第一版；《寺观》北京出版集团公司北京美术摄影出版社 2014 年 9 月第一版。

《中国美术作品鉴赏》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3121010

学分：2

学时：32

艺术修养与审美体验通识校公选课。课程以专题形式讲授，如山水画专题、宗教绘画专题等。通过本课程的学习，使学生提升自身品鉴、评判能力，并对中国美术作品有较为全面的认识。

二、课程目标

鉴是手段，赏是目的。通过品鉴、欣赏我国历代美术作品，有助于提升学生自身审美能力、艺术修养，有助于增强文化自信。

三、授课对象

全体在校选此课程的本科生。

四、教学内容、学时

导论　（3学时）

第一节　教学内容

第二节　中国古代绘画概述

第一章　东晋画家顾恺之　（3学时）

第一节　《女史箴图》

第二节　《列女仁智图》

第三节　《洛神赋图》

第二章　初唐画家阎立本　（3学时）

第一节　《步辇图》

第二节　《历代帝王图》

第三节　《萧翼赚兰亭图》

第三章　唐代人物画家　（3学时）

第一节　张萱《捣练图》、《虢国夫人游春图》

第二节　周昉《簪花仕女图》、《挥扇仕女图》

第四章　敦煌莫高窟艺术　（3学时）

第一节　莫高窟第254窟

第二节　经变画

第五章　五代人物画家顾闳中　（3学时）

第一节　《韩熙载夜宴图》赏析

第二节　韩熙载及南唐后主李煜

第六章　唐代山水画　（3学时）

第一节　《明皇幸蜀图》赏析
第二节　《明皇幸蜀图》演绎的唐代背景
第七章　宋代山水画赏析　（3学时）
第一节　宋代山水画家及代表作
第二节　南北宋山水画的异同与成因
第八章　宋代风俗画卷赏析　（3学时）
第一节　北宋张择端与《清明上河图》
第二节　《清明上河图》呈现的社会矛盾与隐谏
第九章　畜兽画赏析　（3学时）
第一节　唐代韩滉《五牛图》
第二节　唐代韩幹《照夜白图》
第三节　唐代《昭陵六骏》

周次	课程安排	教　学　内　容	课时	课堂讨论及其它教学环节
2	导论	课程教学内容安排、考核安排以及中国古代绘画概述	3	讲解讨论
3	东晋画家顾恺之	画作《女史箴图》《列女仁智图》赏析	3	讲解讨论并观看高清画作
4	唐代画家阎立本	《步辇图》、《历代帝王图》、《萧翼赚兰亭图》赏析	3	讲解讨论并观看高清画作
5	唐代画家张萱、周昉	张萱《捣练图》、《虢国夫人游春图》赏析 周昉《簪花仕女图》、《挥扇仕女图》赏析	3	讲解讨论并观看高清画作
6	敦煌莫高窟艺术	佛教美术与敦煌莫高窟壁画赏析	3	课堂提问《看图识画》（复习），观看高清画作
7	五代人物画	顾闳中《韩熙载夜宴图》赏析	3	讲解并观看高清画作，观看高清视频
8	唐代山水画	唐代“小李将军”与《明皇幸蜀图》赏析	3	讲解讨论并观看高清画作
9	宋代山水画	南北宋山水画的异同与成因	3	讲解讨论并观看高清画作
10	风俗图卷	北宋张择端《清明上河图》赏析	3	讲解讨论并观看高清画作
11	畜兽画	《五牛图》、《照夜白图》、《相马图》、《昭陵六骏》赏析	3	讲解讨论并观看高清画作
12	随堂考试	随堂考试	3	讲解讨论并观看高清画作
备注：平时作业安排及考核方式 平时作业：线描名作，考核方式：随堂考，笔试开卷。				

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无
教学方法建议：无

六、课程考核

随堂开卷笔试

七、教材及参考资料

李霖灿：《中国名画研究》，浙江大学出版社，2014 年。
杨新、班宗华、高居翰、巫鸿、聂崇正、朗绍君：《中国绘画三千年》，外文出版社，1997 年。

《中国画传统技法临摹》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3125241

学分：3

学时：48

课程内容概要：

首先讲授山水画的源起，以及基本技法，如笔法、墨法，树、石等，然后用临摹的方法逐步学习和掌握中国山水画的传统笔墨，在临摹和实践中体会中国山水画的表现语言特点及山水画的高层次审美规律。在实践的过程中，以示范的形式讲解如何临摹范本，并安排答疑和讨论。通过介绍中国山水画的发展沿革，讲解重要画家及其作品和艺术风格，技法练习和范本临摹将贯穿整个课程。

二、课程目标

教学目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	支撑毕业要求
1.师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			
	1.2 贯彻党的教育方针，落实教育“立德树人”之根本任务			
	1.3 遵守中小学教师职业道德规范，具有依法执教意识			
	1.4 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2.教育情怀	2.1 坚定从教意愿,坚守职业理想	L		
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基			
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			
3.学科素养	3.1 获得学科专业素养，理解学科知识体系基本思想和方法	M	1.初步认识中国山水画的发展脉络及艺术特点。 2.基本掌握并实践山水画的基本技法和操作步骤。通过本课的学习，使同学们能初步具备山水画的专业基础，同时能了解山水画的学科特征。	
	3.2 掌握多样化的专业知识和技能			
	3.3 具有多元艺术思维和丰富的美术表现力			
	3.4 形成跨学科的理解力，涵养人文精神			
	3.5 具备通过艺术改变生活的实践力			

4.教学能力	4.1 熟悉美术课标		1.根据具体情况分析和解决专业教学设计及研究问题，能够在教育教学实践中，综合运用本学科知识，完成教学任务。 2.掌握相关教育技术（软件、程序等）的基本操作。 3.综合运用美术技能和学科专业知识，以现代技术为辅助，提高美术专业教学的实操性和有效性。	
	4.2 掌握美术课程与教学设计的方法			
	4.3 具备信息技术知识与技能			
	4.4 形成丰富的教学技能和教学体验			
	4.5 能够进行主动的美术教学研究和反思			
5.班级指导	5.1 德育为先，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6.综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学			
	6.2 以美育人、以文化人			
7.学会反思	7.1 具有终身学习和专业发展意识	M	1.逐步明确个人发展的基本方向。培养独立思考问题的能力 2.能够提出关于课程的个人见解及发展前景的规划。	
	7.2 掌握最新的艺术及教育动态			
	7.3 具有职业规划和发展意识			
	7.4 具有创新意识和批判性思维，提升美术教育教学实践力			
8.沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能	L	1.在教学实践中自主形成“小分队”、“学习小组”等形式，进行资源共享与相互合作的学习，具有一定操作能力及团队精神。 2.掌握基本的表达与沟通能力，课程中设有阐述个人观点和创作理念的环节。 3. 明确学习目标及具体执行和实施方法。	
	8.2 可以进行广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学/师范　大一与大二年级 本科生

四、教学内容、学时

上课时间：2020 — 2021 学年 第一学期（8 周——12 周）

总学时：80 学时 / 周学时：16（共 5 周）

课序	教学内容	课时	单元要求
1	介绍前期准备工作（笔墨纸砚及辅助工具等）。讲解中国山水画简史，使用多媒体展示作品图片，进行作品赏析，并开始讲授如何临摹山水画，答疑。 （支撑课程目标 1）	4	在对山水画整体了解的基础上，对山水画的面貌有直观性认识， 利用作品的可视性加强学生对山水画的直观印象和兴趣。
2	演示和介绍山水画的基本技法（笔法、墨法），山水画的主要表现语言（皴法）及操作过程。 讲解临摹的主要方法。 （支撑课程目标 1.2）	8	进一步认识山水画的基本工具、技法及操作程序，实际操作训练：笔墨、皴法、作品临摹。

3	讲解临摹山水画的要点，与学生就临摹相关问题展开讨论，并作示范，讨论，答疑。 （支撑课程目标 1.2）	32	逐步熟悉临摹技法，加强实践。
4	继续讲解山水画临摹技法，择时安排同学互相观摩作业，老师点评，互动讨论。 （支撑课程目标 1.2）	4	继续实践，作业观摹、讲评。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：无

六、课程考核

1.考核目标：通过考核，检验学生对中国山水画的发展沿革、重要画家及其作品和艺术风格的掌握情况。通过提交作业的方式，评价同学们学习和掌握中国山水画的传统语言、基本技法，包括笔法、墨法及各种皴法的熟悉程度，检验同学们对中国山水画的表现语言特征及其高层次审美规律的理解程度，最终通过临摹作品反映同学们的思考和实际操作能力。

2.考核方式：《中国传统山水画技法临摹》这门课程为实践类课程，试卷以作品提交的形式完成，考核结果属于形成性评价。作品的数量、内容和提交方式，以授课时间的长度和授课内容为主要依据，一般由任课教师酌情掌握。

3.考核内容：任课教师命题。根据任课教师对该课程的专业要求，特别是山水画科目本身的特点，诸如对基本笔墨和表现技法的掌握情况，检验和评价学生对临摹范本的理解（包括技术层面和认识层面）程度及其规律性的把握，

4.评分标准：

综合考评：

平时考勤：10%，积极参加讨论并主动思考（学习过程）：30%，期末成绩（完成课程情况）：60%

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

《国画山水》刘学惟 著　中央广播电视大学出版社出版　2010 年 1 月第一版第一次印刷。

《师心师造化》刘学惟著，天津人民美术出版社出版，2006 年 10 月第一版第一次印刷。

2.参考资料：

《中国山水画史》陈传席著 天津人民美术出版社出版，2008 年 4 月第 1 版第 5 次印刷。

《历代论画名著汇编》沈子丞著 文物出版社出版，1982 年 6 月新一版第一次印刷。

《芥子园画传》王概/ 编著 选订者/ 胡佩衡、 于非闇， 人民美术出版社出版，1989 年 4 月第二版

第十次印刷。

《中国名画赏析》周林生 主编， 河北教育出版社出版，2004 年 1 月第 1 版第 1 次印刷。

注：学生临摹所使用的范本，主要分两部分：

1.由学院资料室提供，由任课教师甄别挑选。

2.由学生自己准备，由任课教师把关。

《中国画传统技法临摹》教学大纲

一、课程介绍

课程代码:3124098

学分:4

学时:64

课程内容概要：“中国古代壁画现状摹写”课程不是简单的壁画复制，壁画摹写者需要对壁画内容、形式和技巧的表达上认真探索，寻找不同时期的表达规律，在这样的探索过程中，激发出个人的主观能动性，从而加深对古典壁画所承载的古代艺术的现代性解读。此课程选取的摹写样本为中国古代壁画的代表之一，敦煌壁画唐代 249 窟南壁《降魔变》为主要摹写对象。“中国古代壁画现状摹写”课程，是临摹者依据壁画保存修复的客观依据，包含临摹者对于古代壁画的原貌解析，同时在临摹者发挥其艺术能动性基础上，对于壁画现貌的当代性思考。

二、课程目标

教学目的和要求：中国古代壁画临摹主要分为“原貌复原临摹”、“壁画现状摹写”等摹写方法。因研究者的目的和呈现美感的不同，临摹的方法也有所不同，“现状摹写”作为其中的一种临摹办法，要求临摹者如实客观的再现壁画现状美感，其中不可缺少保存修复的科学依据作为临摹样本。

基本内容：“壁画现状美感”有五个组成部分：支持体、基础层、颜料层、腐化层、浮尘层，经过历史的变迁和自然的腐化，形成了色彩的变色褪色、墙体的剥落残破，形成了现在的“壁画现状美感”。“中国古代壁画现状摹写”的课程，目的并不是简单的效果复制，最终目的是建立在保存修复的客观科学依据之上，同时结合摹写者自身的艺术主观能动性的壁画摹写，因此具有跨学科之艺术技术结合之意义。

三、授课对象

本科生

四、教学内容、学时

理论讲解	了解中国古代壁画的材料与文化背景(以敦煌壁画为主要研究方向），初步了解材料的表达	8 学时
艺术实践	老师示范部分敦煌壁画现状摹写的制作流程和方法,熟悉材料与性能，了解壁画材料的综合性。	5 学时
学生技法实践	进行敦煌壁画唐代 249 窟南壁《降魔变》的“现状摹写”	26 学时
中期汇总和交流	进行中期总结，并逐一提出修改方案	3 学时
学生技法实践	学生修改敦煌壁画唐代 249 窟南壁《降魔变》的“现状摹写”	19 学时
师生进行课程总结及学术交流	学生递交作品完成版，老师总结课程和作品特点。	3 学时

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：关注美术教育学生的专业特点，结合专业特点进行创作指导，不以学会某种技法为目标，以培养教师综合艺术素养为目标。

六、课程考核

1.考核目标：考察对于古代壁画绘画材料的综合性理解，对材料性质和表现特征的了解，以及对于材料表现的可能性的挖掘。在结合自己艺术感受的前提下，体现出的的材料表现的精神深度。

2.考核方式：作品呈现

3.考核内容：作品的局部效果，以及组合成全幅后的效果展现。

4.评分标准：完成度百分之六十，材料感百分之二十，艺术表现力百分之二十。

七、教材及参考资料

1.教材

《敦煌壁画 254 窟南壁降魔变》

《由材料介入　中国绘画当代艺术表现　》，山西人民出版社，出版时间 2003—01。

2.参考资料：

《绘画材料的表现艺术》，黑龙江美术出版社，出版时间 2001-4；《世界当代艺术史》，中国青年出版社，出版时间 2002-09；《当代艺术危机与具象表现绘画》，中国美术学院出版社，出版时间 2018-10。

《中国画传统技法临摹（写意人物）》课程教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124098

学分：4

学时：64

课程内容概要:

临摹是学习中国人物画的必修课，也是人物画提高的有效途径，通过人物写生课程的学习，能够解决人物造型与笔墨之间的关系。通过本课的学习，使学生了解传统文化中的哲学思想、人文精神，借此提高学生的精神境界、道德情操。此外，在人物写生的过程中，引导学生体会从线性结构素描到笔墨语言的转换，从而提高笔墨语言的表现力，为今后的人物画创作打下坚实的基础。

二、课程目标

1.通过写生学习和掌握写意人物画的造型原理、中国画以线造型的方法特征。

2.了解并认识历代写意人物画家和各自的绘画特征。

3.掌握写意人物画的造型、用笔、用墨、用色的技法。

4.结合学生各自的特点尝试个性化表现对象。

三、授课对象

美术学专业（师范）二年级

四、教学内容、学时

对传统经典写意人物画作品进行临摹、学习，讲述人物造型的原理、以线造型的特征，讲述用笔用墨的方法（10 学时）。

1.写意人物临摹、写生示范、学生临摹、写生训练及辅导（35 学时）。

2.写意人物画优秀作品分析（15 学时）

3.作业分析、点评及教学总结（4 学时）。

五、先修课要求与教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：课堂示范、讲解与写生结合

六、课程考核

考核目标：通过结课作业的方式考察学生对本门课程理解与掌握。

考核方式：提交结课作业

考核内容：写意人物临摹、写生作品三张。

评分标准：本课程评分标准根据结课作业的完成情况决定课程成绩。

七、教材及参考资料

1.参考资料：

《怎样画水墨人物画》方增先、蒋兆和作品集、卢沉周思聪作品集、王子武作品集、刘国辉作品集等优秀水墨人物画家作品集、文集。

《中国画传统技法临摹》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124098

学分：4

学时：64

通过讲授中国传统工笔人物造型规律与表现手法，临摹传统工笔人物画作品，使学生理解中国传统人物画线描以及色彩的表现力，逐步认识民族优秀文化传统，培养学生民族审美情趣。

二、课程目标

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1. 师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范			
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2. 教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想		1.了解中国传统工笔画的发展简史、经典流派、经典作品及其主要艺术特征。	2.2 了解一个画科的产生与发展离不开一代代艺术家求真、求美的精神与不懈努力，是人类追求真与美的典范，以此影响学生不断培植自身的人文底蕴与求真求美的精神，为教师教育夯实职业根基，做底蕴深厚的教育工作者。
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基	M		
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			
3. 学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能	H	2. 了解掌握工笔人物画的工具材料的使用、用笔用墨用色的基本技法、章法、造型、意境等创作规律。 3.了解经典工笔人物画的艺术特征和创作规律分析《韩熙载夜宴图》、《捣练图》、《簪花仕女图》的绘制技巧。 4.从实践的角度分析研究鉴赏中国经典人物画作品。	3.1 学习工笔人物画技法，理解传统人物画科的基本创作方法，形成一定的中国画专业素养；强化工笔画的创作创新能力。 3.2 了解人物画。花鸟画、青绿山水的联系，强化多元艺术思维，提升绘画表现力，独立完成工笔人物画的制稿、拓稿、勾线、染色等临摹过程。 3.3 在临摹实践活动中初步掌握传统技法，并形成创新意识，学习运用创意思维和创造方法。 3.4 能够对特定临本形象进行感知、评价、判断与表达。 3.5 从传统文化和美术史的角度深入挖掘传统技法，在广泛的文化情境中认识中国画，培养学生的人文精神。 3.6 将绘画实践和生活进行联系，通过绘画创作的手段丰富、美化生活。
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力	M		
	3.3 激发创意思维与创新实践能力	H		
	3.4 具有审美分析与判断能力	M		
	3.5 拓展广泛的文化理解力	L		
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力	L		

4.教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识		5.注意教学的手段和方法，使用特定临本、教学课件、教师技法示范、个别辅导等教学手段结合，做到理论联系实际。	4.5 了解教育教学实践中，应该如何根据具体情况，综合运用本专业知识，分析和解决美术专业课程的教学设计问题。针对教学中存在的问题进行反思和专研，对教学进行优化和改进，形成一定的教学研究能力。
	4.2 熟悉美术课标与教学			
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法			
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能			
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力	L		
5.班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6.综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学		6.引导学生在传统绘画中汲取有益营养，从而提高自身的创作实践能力及综合艺术素质与修养。	6.2 积极进行教学实践尝试，以人物画为契入点，向学生和社会传播中国优秀传统文化艺术。
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人	L		
7.学会反思	7.1 具有专业发展意识	L	7..在教学过程中培养学生对传统技法的认知及表达能力。	7.1 具备中国画的专业学习和知识获取能力，能够反思所学专业能力的优劣，结合自身的兴趣与专长，形成专业发展的意识。
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态			
	7.3 提升美术教育教学实践力			
8.沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能	L	8.指导班级讨论，安排学生逐一对自己的提出问题，通过教师答疑、师生讨论、小组研究等方式解学问题。	8.1 具有团队意识和协助精神，掌握沟通合作能力，能够和同伴进行有效的沟通，尝试组建学习共同体。
	8.2 广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）二年级

四、教学内容、学时

学时：64　　学分：4

课序	教学内容	课时	单元要求
1	1.讲授中国传统白描人物造型规律与表现手法。 2.介绍毛笔、墨、绢、纸、色等工具材料的种类、性能及特点。 3.介绍工笔人物画创作的一般规律，通过教师提供的临本或学生搜集的资料进行制稿临摹。 （支撑课程目标 1.2.3.4.5.7）	10	1.理解中国传统人物线描的表现力方式。 2.要求学生进一步掌握中国画工具材料的使用方法，能根据自己需要灵活选择。

2	以《韩熙载夜宴图》、《捣练图》、《簪花仕女图》为例，临摹传统线描十八描作品，制作线稿。 （支撑课程目标 1.2.3.4.5.6）	15	体会不同线描独特的表现力，要求学生完成 5 张以上白描线稿。
3	完整临摹经典传统工笔人物画一幅，尺寸要求与原作匹配，使用植物色、矿物色交替渲染，长卷可节选部分段落进行临摹。 （支撑课程目标 2.3.4.5.6.7.8）	34	要求学生熟练运用中国画技法，使用恰当的工具和材料，了解矿物色、植物色的调配方式，掌握分染、罩染、背衬技巧完成临摹，在作品的尺幅、材料、内容、形式上均体现出自己的思考和驾驭材料和技法的能力。
4	结课总结 （支撑课程目标 2.3.7.8）	5	逐一点评学生创作作业，帮助学生了解个人能力的特点，以利明确今后学习发展的方向。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：无

六、课程考核

综合考评：平时考勤：10%，积极参加讨论并主动思考，五幅以上白描临摹 ：30%，与临本尺幅相匹配的设色工笔人物临摹作品：60%

七、教材及参考资料

技法和理论书目：参阅《敦煌壁画（唐代）》、《永乐宫壁画》、《李公麟白描人物作品》、《水浒叶子》等。

临摹范本：《韩熙载夜宴图》、《捣练图》、《簪花仕女图》、《虢国夫人游春图》等。

《中国画人物技法与创作（1）》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124099

学分：5

学时：80

本课程是通过临习古代人物画作品及写生模特，使学生了解、认识并掌握中国画的造型方式及表现技法，了解工笔人物画及意笔人物画各自的艺术特征及共同的艺术理念并通过对生活中不同物象的采集，构思能够体现自己的艺术理念，展现对社会的思考，利用适宜的中国画表现技法进行创作。

二、课程目标

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1. 师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范			
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2. 教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想		1.了解中国传统人物画的发展进程、经典造型语言及其主要艺术特征。	2.2 了解一个画科的产生与发展离不开一代代艺术家求真、求美的精神与不懈努力，是人类追求真与美的典范，以此影响学生不断培植自身的人文底蕴与求真求美的精神，为教师教育夯实职业根基，做底蕴深厚的教育工作者。
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基	M		
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			
3. 学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能	H	2. 了解掌握工笔人物画的工具材料的使用、用笔用墨用色的基本技法、章法、造型、意境等创作规律。 3.了解经典工笔人物画的艺术特征和创作规律，借鉴分析现当代优秀工笔人物画作品 4.从实践的角度分析研究鉴赏中国经典人物画作品。	3.1 学习工笔人物画技法，理解传统人物画科的基本创作方法，形成一定的中国画专业素养；强化工笔画的创作创新能力。 3.2 了解人物画的创作方式，强化多元艺术思维，提升绘画表现力，独立完成工笔人物画的制稿、拓稿、勾线、染色等临摹过程。 3.3 在实践活动中初步掌握基础技法，并形成创新意识，学习运用创意思维和独立构思创作作品。 3.4 能够对特定临本形象进行感知、评价、判断与表达。 3.5 从传统文化和美术史的角度深入挖掘传统技法，在广泛的文化情境中认识中国画，培养学生的人文精神。 3.6 将绘画实践和生活进行联系，通过绘画创作的手段丰富、美化生活。
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力	M		
	3.3 激发创意思维与创新实践能力	H		
	3.4 具有审美分析与判断能力	M		
	3.5 拓展广泛的文化理解力	L		
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力	L		

4.教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识		5.注意教学的手段和方法，将课堂写生、作品分析、教师示范、个别辅导等教学手段结合，掌握中国画“以线造型”、“随类赋彩”的基本创作程式，做到理论联系实际。	4.5 了解教育教学实践中，应该如何根据具体情况，综合运用本专业知识，分析和解决美术专业课程的教学设计问题。针对教学中存在的问题进行反思和专研，对教学进行优化和改进，形成一定的教学研究能力。
	4.2 熟悉美术课标与教学			
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法			
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能			
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力	L		
5.班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6.综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学		6.引导学生在传统绘画中汲取有益营养，从而提高自身的创作实践能力及综合艺术素质与修养。	6.2 积极进行教学实践尝试，以人物画为契入点，向学生和社会传播中国优秀传统文化艺术。
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人	L		
7.学会反思	7.1 具有专业发展意识	L	7..在教学过程中培养学生对传统技法的认知及表达能力。	7.1 具备中国画的专业学习和知识获取能力，能够反思所学专业能力的优劣，结合自身的兴趣与专长，形成专业发展的意识。
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态			
	7.3 提升美术教育教学实践力			
8.沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能	L	8.指导班级讨论，安排学生逐一对自己的提出问题，通过教师答疑、师生讨论、小组研究等方式解学问题。	8.1 具有团队意识和协助精神，掌握沟通合作能力，能够和同伴进行有效的沟通，尝试组建学习共同体。
	8.2 广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）二年级

四、教学内容、学时

学时：80　　学分：5

课序	教学内容	课时	单元要求
1	1.讲授中国传统白描人物造型规律与表现手法。 2.介绍“以线造型”、“骨法用笔”、“应物象形”、“随类赋彩”等基本概念。 3.介绍工笔人物画创作的一般规律，通过课堂写生解决基础造型问题，绘制整开铅笔线描稿。 （支撑课程目标1.2.3.4.5.7）	5	1.理解中国传统人物线描的表现力方式。 2.要求学生进一步掌握中国画工具材料的使用方法，能根据自己需要灵活选择。 3.运用素描纸、铅笔、橡皮等工具绘制构图的基本框架。

2	以全身像或半身像为构图框架，绘制全开素描纸铅笔稿，深入刻画人物头部、手部、脚步。将衣纹细节表现清晰。 （支撑课程目标1.2.3.4.5.6）	10	体会不同线描独特的表现力，要求学生完成整开白描铅笔稿。
3	绢本绷裱于定制木框，进行勾线、染色等创作步骤。使用植物色、矿物色交替渲染直至完成。 （支撑课程目标2.3.4.5.6.7.8）	60	要求学生熟练运用中国画技法，使用恰当的工具和材料，了解矿物色、植物色的调配方式，掌握分染、罩染、背衬技巧完成写生与创作，在作品的尺幅、材料、内容、形式上均体现出自己的思考和驾驭材料和技法的能力。
4	结课总结 （支撑课程目标2.3.7.8）	5	逐一点评学生创作作业，帮助学生了解个人能力的特点，以利明确今后学习发展的方向。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：通过集中讲授，个别辅导，启发式讨论及多媒体教学等方式使学生将中国绘画理论与具体技法实践相结合，通过写生实践及创作练习，牢固掌握中国人物画的表现技法及审美特征。

本课程要求学生先行学习了中国传统花鸟画临摹与创作课程，建议加入中国绘画与西方绘画在创作观及表现形式上的差异方面的讲授与讨论。

六、课程考核

综合考评：以平时作业为考核内容，课程结束后交写生作品一幅及创作练习一幅。

七、教材及参考资料

《绘画构图与创作》

《明清肖像画》

课外速写及创作小图（自学内容）

《中国画人物技法与创作（2）》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124080

学分：5

学时：80

本课程是在完成工笔重彩人物写生与创作第一阶段的基础上，强化艺术风格取向的引导与实践。强调学生绘画手法与风格的多样化，结合现代美学、色彩学、材料学，探讨如何在中国民族文化的大背景中，以具有美感的、个性化的材料和语言去传承和发展工笔重彩人物画。

二、课程目标

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1. 师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范			
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2. 教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想		1.进一步熟悉中国人物画的发展进程、经典造型语言及其主要艺术特征。	2.2 作品是源于写生，人物是具象的、有感受的，作品具有研究、处理的过程（包括对人物造型的处理，画面构图与色彩的设计）
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基	M		
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			
3. 学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能	H	1. 要求在材料与技法上作研究性的试验，并以自己的审美意识、作品主题去进行选择，为自己设计出画面绘制的程序。。 2. 分析、了解所选材料的性能，建立与之相适应的合理的、有效的技法与材料的结构关系。	3.1 学习工笔人物画技法，理解传统人物画科的基本创作方法，形成一定的中国画专业素养；强化工笔画的创作创新能力。 3.2 了解人物画的创作方式，强化多元艺术思维，提升绘画表现力，独立完成工笔人物画的制稿、拓稿、勾线、染色等临摹过程。 3.3 在实践活动中初步掌握基础技法，并形成创新意识，学习运用创意思维和独立构思创作作品。 3.4 能够对特定临本形象进行感知、评价、判断与表达。 3.5 从传统文化和美术史的角度深入挖掘传统技法，在广泛的文化情境中认识中国画，培养学生的人文精神。 3.6 将绘画实践和生活进行联系，通过绘画创作的手段丰富、美化生活。
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力	M		
	3.3 激发创意思维与创新实践能力	H		
	3.4 具有审美分析与判断能力	M		
	3.5 拓展广泛的文化理解力	L		
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力	L		

4. 教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识		5. 创作性写生课注重创造性构思、感受，注重画面的设计，注重个性化材料和技法运用。注意教学的手段和方法，将课堂写生、作品分析、教师示范、个别辅导等教学手段结合，做到理论联系实际。	4.5 了解教育教学实践中，应该如何根据具体情况，综合运用本专业知识，分析和解决美术专业课程的教学设计问题。针对教学中存在的问题进行反思和专研，对教学进行优化和改进，形成一定的教学研究能力。
	4.2 熟悉美术课标与教学			
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法			
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能			
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力	L		
5. 班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学		6.引导学生在传统绘画中汲取有益营养，从而提高自身的创作实践能力及综合艺术素质与修养。	6.2 积极进行教学实践尝试，以人物画为契入点，向学生和社会传播中国优秀传统文化艺术。
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人	L		
7. 学会反思	7.1 具有专业发展意识	L	7..在教学过程中培养学生对传统技法的认知及表达能力。	7.1 具备中国画的专业学习和知识获取能力，能够反思所学专业能力的优劣，结合自身的兴趣与专长，形成专业发展的意识。
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态			
	7.3 提升美术教育教学实践力			
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能	L	8.指导班级讨论，安排学生逐一对自己的提出问题，通过教师答疑、师生讨论、小组研究等方式解学问题。	8.1 具有团队意识和协助精神，掌握沟通合作能力，能够和同伴进行有效的沟通，尝试组建学习共同体。
	8.2 广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）三年级

四、教学内容、学时

学时： 80　　学分：5

课序	教学内容	课时	单元要求
1	1.介绍工笔人物画创作的一般规律，通过课堂写生解决基础造型问题，绘制整开铅笔线描稿。 2.可参考图片选定素材，展现创作素材，在班级内进行集体讨论，选型适合的创作题材。 3.选定绘画材料，可选重彩、淡彩、组合材料等表现技法。 （支撑课程目标 1.2.3.4.5.7）	5	1.深入了解中国传统人物线描的表现力方式。 2.要求学生深入掌握中国画工具材料的使用方法，能根据自己需要灵活选择。 3.运用素描纸、铅笔、橡皮等工具参考创作素材绘制构图框架。

2	确定画面尺幅，绘制素描稿，开始进行草图创作，每位学生准备三张草图进行课堂讨论。 （支撑课程目标 1.2.3.4.5.6）	10	1.每张作业分别设计三张以上构图，三张以上色彩稿
3	绢本绷裱于定制木框，纸本裱在画板，进行勾线、染色等创作步骤。使用植物色、矿物色、复合材料交替渲染，深入刻画，直至完成。 （支撑课程目标 2.3.4.5.6.7.8）	60	要求学生熟练运用中国画技法，使用恰当的工具和材料，了解矿物色、植物色的调配方式，掌握分染、罩染、背衬技巧完成写生与创作，在作品的尺幅、材料、内容、形式上均体现出自己的思考和驾驭材料和技法的能力。
4	结课总结 （支撑课程目标 2.3.7.8）	5	逐一点评学生创作作业，帮助学生了解个人能力的特点，以利明确今后学习发展的方向。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：采用分段教学，赏析、讲解、练习、评讲穿插进行，注重实践绘画

六、课程考核

综合考评：以平时作业为考核内容，课程结束后提交创作作品一幅及创作练习草图一幅。

七、教材及参考资料

《工笔重彩人物技法与材料研究》、《工笔重彩任务技法》、《中国当代人物画》。

《中国民间美术》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127051

学分：3

学时：48

讲授中国民间木刻版画的历史渊源、内容与题材、造型规律与艺术表现手法。使学生理解民间木刻版画与民俗的关系，吸收民间木刻版画的造型规律及其艺术表现法运用到艺术创作中。

二、课程目标

使学生明确学习民间美术的重大意义，吸取本民族文化的精华，丰富和发展

学生的艺术创造力。任务是使学生理解民间美术的造型规律和艺术表现手法，掌握民间木刻版画的基本技法，进行艺术创作。

三、授课对象

美术教育系本科三年级学生

四、教学内容、学时

课序	教学内容	课时	单元要求
1	理论讲授民间木刻版画的历史渊源、内容与题材、造型规律与艺术表现手法	5	明确民间木刻版画与民俗的关系，了解民间木刻版画的造型规律及其艺术表现法。
2	临摹民间木刻版画 1 幅	10	理解民间木刻版画的造型、构图和色彩的规律及艺术表现手法
3	临变创作 1 幅	16	1.构图完整。 2.以线造型，体现线条的表现力。 3.吸收民间木刻版画的色彩规律。
4	创作 1 幅	17	内容、形式、材料不限，打开思路，应用民间木刻版画的艺术表现手法，结合现实生活，自由创作。

1.课堂讲授：约 5 学时。

2.课堂讨论：约占 3 学时。

3.个别辅导：约占 8 学时。

4.单元小结：4 次。

5.教学总结：2 次

6.其它教学环节：参观民俗博物馆。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.教学策略：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合。无先修课要求。

2.方法建议：通过讲授基本理论、答疑讨论、演示技法和欣赏作品相结合的方法，并使用幻灯、投影仪、电脑光盘辅助教学。增加课外参观实地辅导。

六、课程考核

以课堂作业为学习成绩。

七、教材及参考资料

技法和理论书目：参阅《中国民间美术实验教程》、《民间美术概论》、《中国美术全集——民间年画卷》、《中国民间美术全集》等。

《主题空间设计》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124082

学分：6

学时：96

本课程是环境艺术专业核心课程。主要培养学生进行室内外空间环境设计的综合分析和动手解决问题的能力，凭借一定的物质手段对空间加以限定以支持特定的行为活动要求，重点解决空间与周边环境及设施小品的和谐问题，分析人的社会心理、文化、经济、地区差异等问题。 通过课程教学与真实课题实践，使同学掌握城市建筑空间与环境的复杂性问题，进一步拓展主题空间设计的内容和方法，从狭义上和广义上两方面加强对主题空间设计的整体认识。

二、课程目标

本课程以真实项目设计研究为主、理论讲课为辅，结合参观了解遗址景观的更新改造、文化创意产业区环境、历史建筑与公共空间环境、公共设施等，要求学生基本掌握当代主题空间设计的特殊语言，并研究广场环境、建筑、空间艺术的整体设计方法，通过模型和分析图体验空间形态与环境形式的创造过程，加强同学们创造性思维与空间造型能力的培养。要求真实课题、真实项目练习。

三、授课对象

环境设计系本科三年级学生

四、教学内容、学时

1.讲课、布置设计课题任务　　（16 学时）

2.调研、收集资料及环境分析　　（16 学时）

3.方案构思，多方案比较　　（16 学时）

4.深入设计阶段

5.定稿图阶段

6.制图及深化方案设计周　　（48 学时）

第 1 章　主题创意空间与工业环境设计方法研究

1.主题创意空间与工业环概述

2.对工业景观中室内外空间环境设计的综合分析和动手解决问题的能力，凭借一定的物质手段对空间加以限定以支持特定的行为活动要求，重点解决空间与周边环境及设施小品的和谐问题。

3.分析人的社会心理、文化、经济、地区差异等问题。 通过真实课题实践，使同学掌握城市工业建筑空间与环境的复杂性问题，进一步拓展主题空间设计的内容和方法，从狭义上和广义上两方面加强对主题空间设计的整体认识。

第 2 章　博物馆空间与遗址环境设计方法研究

1.城市工业景观有机更新设计原则与意义

2.城市景观设计分类

3.城市景观与工业遗产具有的社会价值

4.中国城市工业建筑与环境现状分析

5.工业景观整体性设计理念及价值取向

第 3 章　北京工业区博物馆及遗址环境主题空间更新设计研究

1.工业景观改造的三大原则：

（1）保护历史建筑，不改变原有厂房的外观

（2）修旧如旧，保持建筑物风貌，体现返朴归真的前卫时尚感

（3）对工业环境进行主题性的有机更新设计

2.工业景观公共空间类型分析

（1）城市滨水区域

（2）城市工厂区域

（3）城市街道区域

（4）工业建筑外部空间

（5）工业建筑中介空间

方案构思，多方案比较　，草图设计阶段。

第 4 章国外优秀工业博物馆、工业景观主题空间分析

1.制图及深化方案设计完成阶段。

2.建筑空间的整体更新设计

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.教学策略：课堂讲授、小组讨论、课外延伸考察阅读相结合。无先修课要求。

2.方法建议：理论讲授、案例的介绍分析，增加学生对主题空间基本理论的认识和了解，引导学生对建筑空间的风格和流派等知识领域展开讨论，以及对室内空间、功能分区、色彩、照明、陈设、家具及室内界面设计技巧与处理方法的掌握。

六、课程考核

1.平时考核（出勤、课堂讨论、提问等）	20%
2.设计方法与构思草图	20%
3.创新设计与艺术表现	60%

七、教材及参考资料

《环境设计与数字效果图表现》张彪编著，人民邮电出版社，2013 年。

《法国老建筑改造》 钟敏著，重庆大学出版社，2009 年。

《人性场所—城市开放空间设计导则》（美）克莱尔·库珀·马库斯等著，中国建筑工业出版社，2001 年。

《景观设计学》（美）约翰·0·西蒙兹著 中国建筑工业出版社 2000 年。

《建筑空间组合论》彭一刚著，中国建筑工业出版社，1999 年。

《住宅建筑设计》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124100

学分：4

学时：64

课程内容概要：通过本课程的学习，使学生初步掌握居住建筑设计的基本理论、基本知识、基本方法、相关规范和技术经济指标。了解作为综合学科的居住建筑设计所涉及的相关学科知识，住宅常用结构体系，住宅的发展趋势。

二、课程目标

以城镇居住建筑为基本目标，力求全面概括现代居住建筑的基本设计内容。使学生在设计课程中有能力设计出适应我国现阶段不断发展的城市住宅方案。

三、授课对象

环境设计本科

四、教学内容、学时

第一章　住宅平面空间设计

1-1 居住模式与新住宅设计

1-2 套型各功能空间设计

1-3 套型平面空间组合设计

1-4 套型设计的技术经济指标

1-5 中小套型设计的探讨

第二章　住宅设计类型

2-1 低层住宅设计

2-2 多层住宅设计

2-3 高（中高）层住宅设计

第三讲　住宅造型设计

3-1 住宅造型设计概述

3-2 国外住宅造型实例

3-3 当代我国住宅造型设计的趋势和部分实例

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：基础制图、建筑初步、手绘效果图

教学方法建议：竞赛案例或实际项目

六、课程考核

一套完整项目文本

1.考核目标：住宅建筑设计标准

2.考核方式：实际案例

3.考核内容：住宅方案设计

4.评分标准：设计行业规范制图标准

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

无

2.参考资料：

《住宅建筑设计原理》，朱昌廉编，中国建筑工业出版社。

《新住宅平面设计》贾耀才著 建筑工业出版社。

《住宅平面（1920－1980年住宅的发展线索）》〈德〉彼得·法勒著 建筑工业出版社。

《21世纪中国大城市居住形态解析》，聂兰生等著，中国建筑工业出版社。

《住宅建筑设计图说，张原等编，山东科学技术出版社。

《住宅设计规范》GB 50096－1999 （2003版）。

《专业见习》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3129733

学分：3

学时：96

专业见习是大学教学计划的一个有机部分，是大学学习阶段最重要的实践性教学环节之一，是专业实习的前奏。有针对性的、指导性较强的见习不仅能够帮助学生更好地理论结合实践，强化专业知识，深入理解教育、教学的目标和策略；而且能极大程度地发挥学生的主观能动性，培养良好的学习习惯，探索精神和创新能力，通过教学实践中的摸索与探讨，专业教师的协助与指导，学生逐步获得实践工作的能力。

二、课程目标

根据数字媒体艺术专业的培养要求，从影像、媒体制作的实际操作角度出发，进一步培养学生参与到具体团队和项目的创作能力。专业见习的第一阶段是参观和观摩，在知名电视台、设计公司、摄影片场等场所进行旁观，学习媒体制作过程，与专业人员交流；第二阶段是实践，通过命题创作和与机构合作等形式使学生分成小组动手制作实际媒体作品；第三阶段是反思，通过将前两个阶段的学习见闻、实践经验进行总结和研究，形成经验性的结论，将实践经验固定下来供大家吸取。教师应充当主要的引导者，并以开放的态度来让学生充分发挥自我学习、主动实践的能力。

三、授课对象

数字媒体艺术专业本科生

四、教学内容、学时

课序	教学内容	课时	单元要求
1	观摩学习	36	在教师带领下，赴设计公司、电视台、广告公司等机构参观学习，主要了解最新的影像制作技术，与专业人员展开座谈和交流。
2	实践制作	48	通过实习单位的真实项目的形式，分小组进行为期两周的创作实践，学习行业中的最新技术，以较高的完成度提交作品。
3	评比总结	12	利用一天的时间，进行作品的展示和评比，包括互评和专家点评。总结好的成果和不足，展开研讨。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：《培养计划》所规定的大学本科一、二年级全部课程

教学方法建议：组织学生外出观摩并进行实践创作，将创作作品进行展示评比并进行讨论与总结。

六、课程考核

1.考核目标：考察学生对数字媒体专业在行业内的发展情况、从业人员专业要求、艺术创作的审美要求的理解和掌握情况

2.考核方式：提交《见习报告》

3.考核内容：将每位同学在见习过程中的经验、体会进行总结，形成结论性报告。

4.评分标准：提交内容完整获得及格分 75 分，实践报告中指出具有现实意义的思考结论加 5～20 分

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

《数字媒体艺术设计概论》， 中国青年出版社，2018，第一版。

2.参考资料：

《理解媒介：论人的延伸》，译林出版社，2019，第一版。

《专业考察》课程教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127734
学分：4
学时：64
课程内容概要：
专业考察课程通过学生进行艺术考察的方式走出校园，进入生活、进入社会，了解中国美术的历史与发展，特别是改革开放以来中国美术的发展状况，将课堂所学与生活社会所见联系在一起，相互结合、相互印证。

二、课程目标

1.通过走出校园，进入生活来体验和感受课堂所学。
2.带着问题意识和发现的眼光在生活当中发现课堂当中所不能学到的美术相关知识。

三、授课对象

美术学专业四年级

四、教学内容、学时

根据四年级学生毕业创作等需求，本课程选取博物馆、美术馆考察等方式进行课程的安排。美术馆、博物馆包括北京及周边重要的美术馆、博物馆进行参观学习，也可以前往全国较为重要的美术、博物场馆进行考察，如敦煌莫高窟、麦积山石窟、龙门石窟、陕西省博物馆、上海博物馆、浙江博物馆等等。
教师在专业考察课程前进行先期资料的准备，为学生讲授考察对象的基本情况。考察过程中要求学生利用各种手段（摄影、速写、考察笔记、考察报告）收集资料，整理并展开讨论。

五、先修课学习与教学方法建议

先修课程：无
教学方法建议：专业考察课程开展期间教师结合课堂所学与生活所见对学生展开讲授，参观与讨论结合。

六、课程考核

考核目标：通过考察报告来考察学生对本门课程理解与掌握。
考核方式：提交考察报告
考核内容：考察报告一份（包括影像资料、文字资料、速写等）
评分标准：本课程评分标准根据考察报告的完成情况决定课程成绩。

七、教材及参考资料

根据专业考察选择的对象进行先期的资料准备

《专业实习（1）》教学大纲

一、课程介绍

课程代码:3129020

学分:2

学时：32

内容概要：本课程作为走出课堂的学习，安排学生利用首都艺术文化中的便利条件，参观国家博物馆、首都博物馆、中国美术馆、中国国家画院美术馆、北京画院美术馆、今日美术馆及798艺术区、宋庄艺术区，使学生参与到各美术馆举办的专题画展的研讨会、讲座中，和著名策展人见面、互动，亲身体验文化强国、文化自信带给艺术界的震动。

二、课程目标

通过本课程教学、使学生能够适应当代各环境中寻求学习的途径和方法，进一步锻炼自己的观察领悟能力，通过老师及博物馆各种导览资料，也通过在校所接受到的相关基础知识，了解相关艺术学科的动态，也了解与自己同龄的艺术家的创作动态。

三、授课对象

油画专业本科二年级

四、教学内容、学时

学时:32

教学内容:

实习前：指导学生做预案

实习中：在信息捕捉及知识难点上指导学生

实习结束：座谈、总结、指导学生写实习总结

周次	课程安排	教学内容	课时
1	参观2个博物馆	指导学生参观固定展览和专题特展	16
2	参观2个美术馆 课程小结	指导学生参观学术性展览 就实习中问题与学生座谈	16

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：中外美术史

教学方法建议：无

六、课程考核

1.考核目标：考核学生的观察领悟以及分析撰写能力。

2.考核方式：

考查。结合观展写一篇不少于三千字的观展心得。

3.考核内容：观展内容

4.评分标准：平时出勤率占总成绩的 20%；观展心得撰写质量的水准作为期末成绩主要的评定标准，约占总成绩的 80%。

七、教材及参考资料

1.教材：

随专题性展览选择

2.参考资料：

《美学散步》宗白华，上海人民出版社，1981.6 月第 1 版。

《接受美学》朱立元，上海人民出版社，1989.8 月第 1 版。

《艺术发展史》（英）贡布里希，天津人民美术出版社，1992 年第 1 版。

《艺术与视知觉》（英）贡布里希，中国社会科学出版社，1984 年第 1 版。

《西方美术风格演变史》（美）萨拉•柯耐尔，中国美院出版社，1992.10 月第 1 版。

《专业实习（2）》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3129021

学分：4

学时：64

本课程是为了使学生了解考察祖国各地的传统文化遗迹，增强对中国传统文化的认识能力。在此基础上，进一步接触社会，了解各地的风土人情，搜索艺术创作的素材。在自然和社会生活中锻炼写生能力，记录内心感受的能力。

二、课程目标

通过老师讲授的及博物馆中的各种导览资料，也通过在校所接受到的相关基础知识，了解相关艺术学科的动态，也了解与自己同龄的艺术家的创作动态。使学生能对当下艺术的状态有一个明晰的了解，进而更好地确定自己创作的动向。

三、授课对象

绘画（油）四年级

四、教学内容、学时

学时：64　　学分：4

周次	课程安排	教学内容	课时
1	参观 2 个博物馆，2 个美术馆	指导学生参观固定展览和专题特展，指导学生参观学术性展览	30
2	绘画写生训练	指导学生完成户外油画写生作品	30
3	课程小结	就实习中问题与学生座谈	4

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：中外美术史

教学方法建议：无

六、课程考核

1.考核目标：考核学生的观察领悟以及分析撰写能力。

2.考核方式：

考查。结合观展写一篇不少于三千字的观展心得。

3.考核内容：观展内容

4.评分标准：平时出勤率占总成绩的 20%；观展心得撰写质量的水准作为期末成绩主要的评定标准，约占总成绩的 80%。

七、教材及参考资料

1.教材：

随专题性展览选择

2.参考资料：

《美学散步》宗白华，上海人民出版社，1981.6 月第 1 版。

《接受美学》朱立元，上海人民出版社，1989.8 月第 1 版。

《艺术发展史》（英）贡布里希，天津人民美术出版社，1992 年第 1 版。

《艺术与视知觉》（英）贡布里希，中国社会科学出版社，1984 年第 1 版。

《西方美术风格演变史》（美）萨拉•柯耐尔，中国美院出版社，1992.10 月第 1 版。

《专业实习》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3125380

学分：3

学时：96

专业实习是环境设计专业四年培养与教育中高年级的重要实践教学环节，是本科教学计划中的重要组成部分，是培养学生综合运用本专业所学的基础理论、基本技能和专业技能解决实际问题的重要教学过程，是学生走出校门与环境设计公司、设计研究院等机构进行实际工程项目实践、创作创新的重要环节。

二、课程目标

1.实现环境设计理论与社会项目实践的有机结合。

2.培养和提高学生的综合实践能力，真题真做，为进入工作单位提前做准备。

3.通过项目实践，发现有价值的选题，为毕业设计选题方向提前做准备。

4.提高环境设计专业的社会价值与意义，掌握从虚拟课题到真实项目设计实践的全部过程。

三、授课对象

环境设计专业本科四年级

四、教学内容、学时

课序	教学内容	课时	单元要求
1	根据设计专业学生特点，实习主要以设计公司、景观园林公司、研究机构为主，学生参与基础设计，了解项目从投标到实施的全部工作流程，熟悉工作环境，熟练掌握环境专业必备设计软件。	24	1.学生联系实习单位,在实习开始前拟定实习计划，说明实习内容和具体目标。 2.学生实习期间应当遵守学校及用人单位的规则。 3.实习结束后，实习生填写实习报告，并且指导单位及老师评语签字盖章。

五、先修要求及建议

先修课程：无

教学方法建议：无

六、课程考核

专业实习鉴定表、实践学习总结表、实习报告、用人单位指导教师评价

七、教材及参考资料

专业参考书、实践项目投标书、ppt 汇报资料等。

《艺术与社会实践》课程教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3129021
学分：4
学时：64
课程内容概要：
艺术与社会时间课程通过学生进行艺术写生、社会实践与考察的方式走出校园，在校外进行写生和考察，通过这种方式使学生深入生活，在生活中感受自然，感受生活。同时通过本课程使学生在生活当中能够锻炼发现美的眼睛，学会在生活中发现并搜集创作素材。一般为写生或美术古迹、遗迹的参观考察、学习相结合。

二、课程目标

1.通过走出校园，锻炼学生在生活中发现素材，发现美的事物，表现美的事物。
2.从历代美术遗迹当中吸收艺术营养，丰富自己校园当中的专业所学。

三、授课对象

美术学（国画）四年级

四、教学内容、学时

在外出写生、社会实践的过程中对所到地域进行参观，特别是人文、文化景观，贴近自然，展开写生。在生活当中锻炼专业能力，同时检验学生在校园课堂中所学。外出专业与社会实践课程具体教学内容与学时分配根据具体地域进行安排。

五、先修课学习与教学方法建议

无先修课学习，课程开展期间教师结合课堂所学与生活所见对学生展开讲授，参观与讨论结合。

六、课程考核

考核目标：通过写生作品来考察学生对本门课程理解与掌握。
考核方式：提交写生作品
考核内容：写生作品 10 张
评分标准：本课程评分标准根据写生作品的完成情况决定课程成绩。

七、教材及参考资料

根据专业考察选择的对象进行先期的资料准备

《专业实习》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3129019

学分：3

学时：96

本科生专业实习是本科生培养与教育中的一个主要的实践教学环节，是教学计划的重要组成部分，是培养学生综合运用本专业所学的基础理论、基本技能和专业技能解决实际问题的重要教学过程，也是学生走出校门、适应社会、顺利就业的排演和前奏。

二、课程目标

根据数字媒体艺术专业的培养要求，在指导教师的带领下，根据学生未来发展方向选择实习相关单位。教师应充当主要的引导者，并以开放的态度来让学生充分发挥自我学习、主动实践的能力。通过参观和观摩，在知名电视台、设计公司、摄影片场等场所进行实习实践，观察媒体行业的过程并动手制作专业媒体作品；在实习过程中，理论结合实践，将实践经验进行总结和研究，为将来进入相关行业工作打下基础。

三、授课对象

数字媒体艺术专业本科生

四、教学内容、学时

课序	教学内容	课时	单元要求
1	观摩学习	8	在教师带领下，赴电视台参观学习，主要了解最新的视频制作技术，操作原理，场所结构，感受现场节目的制作，与专业人员展开交流。
2	观摩学习	8	在教师带领下，赴新媒体广告机构参观学习，了解工作流程，制作技术，感受具体商业案例。
3	实践制作	24	以命题创作的形式，分小组进行为期一周的创作实践，主题符合当下主流趋势，形式上突出新技术运用，以较高的完成度提交作品。
4	评比总结	8	利用一天的时间，进行作品的展示和评比，包括互评和专家点评。总结好的成果和不足，展开研讨。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：《培养计划》所规定的大学本科一、二、三年级全部课程

教学方法建议：组织学生赴相关行业单位进行学习和实践创作，将创作作品进行展示评比、将实习经验总结为文字，撰写《实习并进行讨论与总结。

六、课程考核

1.考核目标：考察学生的数字媒体专业素养、以及进行专业创作中的沟通能力、团队合作能力和创作水平。

2.考核方式：提交《实习报告》

3.考核内容：将每位同学在实习过程中的经验、体会进行总结，形成书面报告。

4.评分标准：提交内容完整获得及格分 75 分，实践报告中指出具有现实意义的思考结论加 5～20 分

5.填写《首都师范大学考试（考查）分析表》，与学生考试试卷或考查的论文、调查报告、实验报告、读书报告等一并保存一年。

七、教材及参考资料

1.教材：

《理解媒介：论人的延伸》，译林出版社，2019，第一版。

2.参考资料：

《数字传播技术与传媒产业发展研究》，经济科学出版社，2012，第一版。

《专业实习》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3125380

学分：3

学时：96

本科生专业实习是本科生培养与教育中的一个主要的实践教学环节，是教学计划的重要组成部分，是培养学生综合运用本专业所学的基础理论、基本技能和专业技能解决实际问题的重要教学过程，也是学生走出校门、适应社会、顺利就业的排演和前奏。

二、课程目标

本科生专业实习是本科生培养与教育中的一个主要的实践教学环节，是教学计划的重要组成部分，是培养学生综合运用本专业所学的基础理论、基本技能和专业技能解决实际问题的重要教学过程，也是学生走出校门、适应社会、顺利就业的排演和前奏。

1.实现理论与实践的有机结合

2.培养和提高学生综合素质，提高适应社会的能力

3.运用检验教学成果

4.预习和准备就业工作

三、授课对象

艺术设计专业本科四年级

四、教学内容、学时

学时：64　　学分：4

课序	教学内容	课时	单元要求
1	根据设计专业学生特点，实习主要以设计公司、互联网公司、报社、杂志社为主，学生参与基础设计，了解工作流程，熟悉工作环境，熟练掌握专业必备设计软件	24	1.学生在实习开始前拟定实习计划,说明实习内容和具体目标 2.学生实习期间应当遵守学校及用人单位的规则 3.实习结束后，实习生填写实习报告

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：课程开展期间教师结合课堂所学与生活所见对学生展开讲授，参观与讨论结合。

六、课程考核

专业实习鉴定表、实践学习总结表、实习报告、用人单位指导教师评价

七、教材及参考资料

社会专业实习

《装饰色彩》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127449

学分：3

学时：48

课程内容概要：通过对不同形状、题材、颜色、质地、明度的景物进行组合写生研究，培养学生的观察力和表现力，并从中获得对色彩知识的掌握和审美。

二、课程目标

1.指导学生提高色彩造型能力，图形图像的表达能力及创意思维的形成，初步养成适应商业美术设计师职业要求的用色及表现的习惯和行为习惯，激发学生提高全面素质的自觉性。

2.通过《装饰色彩》专业实践教学，提高学生的色彩造型能力、感悟能力和艺术修养

三、授课对象

设计专业本科二年级

四、教学内容、学时

第 1 章　装饰色彩概论　（12 学时）

1.装饰色彩概念

2.装饰色彩溯源

3.装饰色彩与人的感受

第 2 章　装饰色彩归纳方法　（12 学时）

1.平面性色彩归纳

2.解构性色彩归纳

第 3 章　装饰色彩表现技法　（12 学时）

1.色彩表现技法概述

2.色彩设计草图表现技法

第 4 章　装饰色彩的应用　（12 学时）

1.色彩在平面设计中的应用

2.装饰色彩及表现技法

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：色彩设计基础

教学方法：

1.以讲授为主导

2.练习辅导讲评为辅

3.幻灯片、讲义、电脑辅助设计

六、课程考核

1.考核目标：考察学生归纳色彩并用装饰性色彩进行表达的能力。

2.考核方式：考查、具体方式采用课程前后的认识总结、上课考勤及学习态度、课程作业完成的数量和质量。

3.考核内容：

（1）绘制特定主题的装饰画 2 幅，尺寸不小于 4 开，注意画面的色彩关系。

（2）根据自己装饰绘画中的色彩配置关系，完成 1 项设计作品。

4.评分标准：完成作业，达到课程要求，即可获得学分。

七、教材及参考资料

1.参考资料：

陈琏年著，《色彩设计》，西南师范大学出版社。

黄国松著，《色彩设计学》，中国纺织出版社。

冯建亲编著，《设计色彩》，辽宁美术出版社。

李家旭著，《装饰画技法》,中国美术出版社。

约翰•雷华德 贝纳•顿斯坦 著，平野 陈友任 译，《印象派绘画大师》，广西师范大学出版社。

E.H. 贡布里希 著，林夕 李本正 范景中译，《艺术与错觉——图画再现的心理学研究》，湖南科学技术出版社。

《绘画综合材料研究》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3127433

学分：3

学时：48

本课程主要目的在于培养学术开阔的当代艺术创作视野，是对传统架上绘画创作对一种补充，以各种适宜对材料为主要创作材料来技法同学们的创意。

二、课程目标

1.通过课程讲授，使学生了解对于艺术作品来说无论你是通过什么方式来设计最终要落实在人类的视觉感受与实际物品的应用上。而我们身边很多简便、经济、多种性能的造型材料。在艺术创作中多种材料的引用可以说是一个观念的转变，原来这个世界上的一切都可以用来表现自己的感觉，这世间的一切都可以用来作艺术品。

2.在学习过程中掌握综合材料是指用多种不同的材料（金属、木工、纸工、纤维等）制做以产生不同的视觉效果，丰富表现形式。认识到综合材料构成是将各种材料形态向艺术个性化表达的一种表现形式。通过学生的亲手制作来感受作品在材料美感，制做形式上的丰富多彩。使学生充分发挥自我设计、创意的能力，提高学生的动手能力和表现能力。

三、授课对象

油画专业本科三年级

四、教学内容、学时

课序	教学内容	课时	教学要求
1	ppt 讲授综合材料的材料魅力、创意及大师作品案例	4	学生能够表述出多种材料在创意中的应用
2	主题创意、材料搜集（文字表述或图形）	10	学生提出自己的创意，并搜集相关资料并能够画出创意草图
3	主题创意的设计草图、材料选择	6	学生开始尝试材料在创作中的应用
4	综合材料实验、材料准备、主题创作（关于自己的主题设计）	20	
5	作品展示及文字总结（200 字）关于综合材料的认识	8	

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.理论引导:从艺术观念的发展史和综合材料运用典例开始，结合画册、范画以及幻灯、光盘、录像、展览的观摩、赏析，从理论和直观上认识综合哲学，

综合思维、综合材料三者之间的关系。

2.技术表述：教师依据具体物质，概述不同物质在单一运用和综合运用中的特性和表

现要点。

3.方案探究：以选择方式面对人物、景物，由学生自主的以个人理由选择表达意向和 材料。但方案最终的确定采用，须建立在与教师讨论、筛选的基础上。

4.实际操作： 操作分具象、意象、抽象三个阶段推进。将材料的综合方式分解为：有机和无机，水性和油性，媒介剂和溶剂，涂抹和裱糊，刮削和织缀，粘贴和晕染，写描和滴洒，拓印和打磨等。依据作品创意需要，综合运作。操作中将直接、间接、必然、偶发等因素综合控制，分别提示。

六、课程考核

看考试大纲

七、教材及参考资料

《世界工艺史》，爱德华•卢西•史密斯著，浙江美术学院出版社 1993。
《秦汉工艺史》，冠瑞忠编著，台湾省立博物馆印行 1978。
《中国民间美术》，张道一主编，江苏美术出版社 2001。
《欧洲绘画大师技法和材料》，（德）马克斯•多奈尔著，重庆出版社 1993。
《现代法国绘画材料》，庞涛编著，陕西美术出版社 1988。
《水彩•丙烯•油画基本画法》，（美）富兰克林•琼斯著，广西美术出版社 1992。

《综合材料研究（1）》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124083

学分：3

学时：48

该课程的学习的目的建立在利用多种材料形成特殊的表现语言，并在创作性质上对相关技法的材料性综合实验，试图提升、弥补、扩大艺术表达的范畴，遵循美术的基础原理与个性表现的有效结合，同时增强思维拓展及实操能力。通过对绘画直接和间接材料的性质和表现特征的了解运用，在结合创意的过程中，能动地选择材料，组织材料，以最恰当、贴切的综合方式表叙审美意向，在通过对必然与偶然性的有效控制中，体现材料本身的魅力。

二、课程目标

1.以物质的哲学概念为源头，结合现代艺术发展的特征，以理论和实验相结合的方式，阐释和理解观念与材料，创新思维与探究精神的关系，全面综合地开发视觉创造潜质。

2.适应艺术风格和表现呈多元发展以及艺术个性得以充分体现的需要。为丰富表现手段，在创造素质全面提升的前提下，为毕业创作做准备。

3.提高技法表现力，拓宽学生运用技法手段能力。

三、授课对象

美术学（师范）三年级

四、教学内容、学时

学时：48　学分：3

1. 课堂讲授：第一周安排讲授（包括画册、范画及电教配合）。

2. 作业安排：不同材料类型的物象设置及初步的简繁组合。

物质的性质、性能分析与表现综合物质包括人物及图像资料结合的作品制作

3. 个别辅导：根据每个同学选题和材料选项的不同，随堂讨论确定方案，全程辅导。

4. 进度控制：作业期间单元小结两次，结课总结一次，学生简述作品，教师逐一讲评。

课序	教学内容	教学要求
1	艺术观念理论讲授，画册阅览，电教辅助。	以写实性和表现性结合为主，重在熟悉材料。 分别有三张以上构图稿和材料组合方案，以讨论形式确定和表现。
2	不同材料物象的分类、组构设置 表现物质的性能分析、实践。	
3	综合物质、综合材料与人体结合。	确定两张以不同材料构成作品的方案，并作画。
4	以创意为主，人物、静物、风景、图片综合作为作品制作元素。	以三张以上草图确定一幅完整的以综合材料完成的作品。 （不包括小幅和系列画）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：讲课、示范、启发式讨论、参观阅览与辅导教学相结合。

六、课程考核

综合考评：平时考勤：10%，积极参加讨论并主动思考（学习过程）：30%，期末成绩（完成课程情况）：60%

七、教材及参考资料

《世界工艺史》，爱德华•卢西•史密斯著，浙江美术学院出版社 1993。

《秦汉工艺史》，冠瑞忠编著，台湾省立博物馆印行 1978。

《中国民间美术》，张道一主编，江苏美术出版社 2001。

《欧洲绘画大师技法和材料》，（德）马克斯•多奈尔著，重庆出版社 1993。

《现代法国绘画材料》，庞涛编著，陕西美术出版社 1988。

《水彩•丙烯•油画基本画法》，（美）富兰克林•琼斯著，广西美术出版社 1992。

《综合材料研究（2）》教学大纲

一、课程介绍

课程代码：3124084

学分：3

学时：48

通过对绘画直接和间接材料的性质和表现特征的了解运用，在结合创意的过程中，能动地选择材料，组织材料，以最恰当、贴切的综合方式表叙审美意向，在通过对必然与偶然性的有效控制中，体现材料本身的魅力。

以物质的哲学概念为源头，结合现代艺术发展的特征，以理论和实验相结合的方式，阐释和理解观念与材料，创新思维与探究精神的关系，全面综合地开发视觉创造潜质。

二、课程目标

课程目标与毕业要求对照表

毕业要求		毕业能力关联等级	课程目标	指标点
1. 师德规范	1.1 践行社会主义核心价值观			
	1.2 立德树人，遵守职业道德规范			
	1.3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师			
2. 教育情怀	2.1 坚定从教意愿，坚守职业理想			
	2.2 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基			
	2.3 以生为本，以文化人			
	2.4 做好“引路人”			
3. 学科素养	3.1 掌握多样化的美术知识和技能	H	1. 理解综合材料的概念	1. 理解物质的哲学概念 2. 简介现代艺术发展的特征
	3.2 强化艺术多元思维与美术表现力			
	3.3 激发创意思维与创新实践能力			
	3.4 具有审美分析与判断能力			
	3.5 拓展广泛的文化理解力			
	3.6 具备通过艺术改变生活的实践力	M		
4. 教学能力	4.1 增强对师范性的理解与认识		2. 掌握所用材料的功能分析、表现力分析，以及利用其创作的基本技能	1. 能动选择材料，组织材料 2. 通过对必然与偶然性的有效控制中，体现材料本身的魅力 3. 不同材料类型的物象设置及初步的简繁组合
	4.2 熟悉美术课标与教学			
	4.3 掌握美术课程与教学设计的方法			
	4.4 习得基础的信息技术知识与技能	M		
	4.5 具备美术教学研究和反思的能力			

5. 班级指导	5.1 了解学校德育原理与方法，以美启德			
	5.2 参与班级教学组织与管理实践			
6. 综合育人	6.1 了解学生、熟悉教学			
	6.2 积极尝试以美育人、以文化人			
7. 学会反思	7.1 具有专业发展意识		3. 培养学生个性在美术表现中传达	1.理解观念与材料，创新思维与探究精神的关系 2. 丰富表现手段
	7.2 积极学习最新的艺术及教育动态	L		
	7.3 提升美术教育教学实践力	M		
8. 沟通合作	8.1 掌握沟通合作技能			
	8.2 广泛的社会协作与组织管理			

注：毕业能力关联等级字母表示：高“H”，中“M”，低“L”，无关联不填写

三、授课对象

美术学（师范）本科三年级

四、教学内容、学时

学时：48　学分：3

课序	教学内容	课时	单元要求
1	艺术观念理论讲授，画册阅览，结合多媒体素描作品图片进行作品赏析。 （支撑课程目标 1.2）	8	从理论和直观上认识综合哲学， 综合思维、综合材料三者之间的关系。 以写实性和表现性结合为主，重在熟悉材料的“语言”。
2	不同材料物象的分类、组构设置 表现物质的性能分析、实践。 （支撑课程目标 2.3）	36	三张以上构图稿和材料组合方案。 着重训练“利用物”的材质和其它材质的相溶性，遵循其特质语言审美取向
4	作品由作者简要表述，教师逐一分析、讲评、总结。 （支撑课程目标 1.2.3）	4	完成一幅完整的以综合材料为题的作品。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：

1.理论引导:从艺术观念的发展史和综合材料运用典例开始，结合画册、范画以及幻灯、光盘、录像、展览的观摩、赏析，从理论和直观上认识综合哲学，

综合思维、综合材料三者之间的关系。

2.技术表述：教师依据具体物质，概述不同物质在单一运用和综合运用中的特性和表

现要点。

3.方案探究：以选择方式面对人物、景物，由学生自主的以个人理由选择表达意向和 材料。但方案最终的确定采用，须建立在与教师讨论、筛选的基础上。

4.实际操作： 操作分具象、意象、抽象三个阶段推进。将材料的综合方式分解为：有机和无机，水性和油性，媒介剂和溶剂，涂抹和裱糊，刮削和织缀，粘贴和晕染，写描和滴洒，拓印和打磨等。依据作品创意需要，综合运作。操作中将直接、间接、必然、偶发等因素综合控制，分别提示。

六、课程考核

综合考评：平时考勤：10%，积极参加讨论并主动思考（学习过程）：30%，期末成绩（完成课程情况）：60%

七、教材及参考资料

《世界工艺史》，爱德华·卢西·史密斯著，浙江美术学院出版社 1993。
《秦汉工艺史》，冠瑞忠编著，台湾省立博物馆印行 1978。
《中国民间美术》，张道一主编，江苏美术出版社 2001。
《欧洲绘画大师技法和材料》，（德）马克斯·多奈尔著，重庆出版社 1993。
《现代法国绘画材料》，庞涛编著，陕西美术出版社 1988。
《水彩·丙烯·油画基本画法》，（美）富兰克林·琼斯著，广西美术出版社 1992。

《综合材料与艺术创作》教学大纲

一、课程介绍

课程代码:3121005

学分：2

学时：32

课程内容概要:

该课程建立在对传统工艺制作和材料使用的理解上，阐释和表现观念与材料、传统材料和创新思维的关系，意在表现对于传统工艺和材料的现代性表述。通过对绘画材料的思维拓展训练，对直接或间接的材料性质和表现特征有所了解，全面综合的开发材料本身的更多可能性。通过对传统敦煌壁画的现状临摹，作为切入点，体验传统绘画和工艺材料特性、艺术特性，从而启发自身艺术敏感度。

二、课程目标

1.理论：阅读和观看传统工艺和材料的有关书籍以及综合材料艺术表现的中外书籍。

2.赏析：以传统中国壁画作为切入点（敦煌壁画为主），学习材料背后的文化背景、艺术背景。

3.思维：通过对敦煌壁画的现状临摹，体会壁画历史感，描绘壁画斑驳感，体验传统绘画的现代性表述。

4.技术表述：深入了解传统壁画的材料与工艺，以传统矿物质颜料为主方向。

5.实际操作：结合自身艺术感受进行材料语言探究，偶然性和必然性结合进行艺术创作。

三、授课对象

本科生

四、教学内容、学时

1.课堂讲授：理论讲解，欣赏中国古典壁画的材料与工艺（以敦煌壁画为主研究方向），明确综合材料绘画的概念（2 学时）

2.艺术实践：老师示范部分敦煌壁画制作方法，熟悉材料与性能，了解壁画材料的综合性（4 学时）

3.选择材料：将敦煌壁画 254 窟分成 15 份，自己选取感兴趣的部分，选取相对性的材料（4 学时）

4.通过壁画的材料感感绘制壁画的现状感（8 学时）

5.作品期中汇总，同学间交流敦煌壁画临摹方案及敦煌壁画制作过程感悟，老师给出修改方案（2 学时）

6.作品修改（8 学时）

7.期末汇总，递交作品完成版，交流壁画的材料感和制作过程，交流材料的综合性魅力，老师总结课程和作品特点。（2 学时）

8.所有同学的壁画内容汇总，组合成完整的敦煌壁画 254 窟南壁全幅《降魔变》（2 学时）

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议：关注各学科学生的专业特点，结合专业特点进行创作指导，对于艺术门类的创作不设限，不以学会某种技法为目标，以培养综合艺术素养为目标。

六、课程考核

1.考核目标：考察对于古代壁画绘画材料的综合性理解，对材料性质和表现特征的了解，以及对于材料表现的可能性的挖掘。在结合自己艺术感受的前提下，体现出的的材料表现的精神深度。

2.考核方式：作品呈现

3.考核内容：作品的局部效果，以及组合成全幅后的效果展现。

4.评分标准：完成度百分之六十，材料感百分之二十，艺术表现力百分之二十。

七、教材及参考资料

1.教材：

《敦煌壁画 254 窟南壁降魔变》。

《由材料介入　中国绘画当代艺术表现　》，山西人民出版社，出版时间 2003—01。

2.参考资料：

《绘画材料的表现艺术》，黑龙江美术出版社，出版时间 2001-4；《世界当代艺术史》，中国青年出版社，出版时间 2002-09。《当代艺术危机与具象表现绘画》，中国美术学院出版社，出版时间 2018-10。