首都师范大学
美术学院新版教学大纲目录

首都师范大学《白描人物写生》教学大纲 6
首都师范大学《毕业创作》教学大纲 11
首都师范大学《毕业论文》教学大纲 14
首都师范大学《传统花鸟画技法临摹》教学大纲 18
首都师范大学《传统绢本绘画临摹》教学大纲 21
首都师范大学2024新修订《传统人物画临摹》教学大纲 24
首都师范大学《创作实践》教学大纲： 29
首都师范大学《工笔花鸟技法与创作》教学大纲 32
首都师范大学《工笔静物写生与创作》教学大纲 35
首都师范大学《工笔人物画创作》教学大纲 38
首都师范大学《工笔人物写生与创作》教学大纲 43
首都师范大学2024年重新修订《工笔语言方式探索》教学大纲 47
首都师范大学《毕业论文》教学大纲 51
首都师范大学《毕业设计》教学大纲 55
首都师范大学《博物馆设计考察》教学大纲 57
首都师范大学《构成基础》教学大纲 61
首都师范大学《古典园林设计赏析》教学大纲 63
首都师范大学《基础制图》教学大纲 67
首都师范大学《室内设计一》教学大纲 74
首都师范大学《建筑初步设计》教学大纲 77
首都师范大学《建筑素描》教学大纲 80
首都师范大学《景观设计I》教学大纲 84
首都师范大学《景观设计Ⅱ》课程教学大纲 90
首都师范大学《空间配饰设计》教学大纲 97
首都师范大学《设计概论》教学大纲 101
首都师范大学《社会实践》教学大纲 107
首都师范大学《室内设计二》教学大纲 109
首都师范大学《室内设计概论》教学大纲 113
首都师范大学《室内设计一》教学大纲 117
首都师范大学《艺术与社会实践》教学大纲 121
首都师范大学《艺用透视学》教学大纲 127
首都师范大学《造型设计基础》教学大纲 130
首都师范大学《展示设计》教学大纲 134
首都师范大学《中国传统装饰考察》教学大纲 140
首都师范大学《主题空间设计》教学大纲 144
首都师范大学《住宅建筑设计》教学大纲 148
首都师范大学《专业见习》教学大纲 151
首都师范大学《专业实习》教学大纲 155
首都师范大学《版画》教学大纲 158
首都师范大学《版画技法与创作》教学大纲 161
首都师范大学《毕业创作（设计）》教学大纲 164
首都师范大学《传统壁画临摹》教学大纲 168
首都师范大学《雕塑》教学大纲 173
首都师范大学《 雕塑基础 》教学大纲 176
首都师范大学《工笔重彩材料与技法研究》教学大纲 179
首都师范大学《基础摄影》的教学大纲 183

首都师范大学《教育见习》教学大纲 189
首都师范大学《教育实习》教学大纲 195
首都师范大学《立体构成》教学大纲 198
首都师范大学《美术教学设计》教学大纲 202
首都师范大学《美术教育研究方法与论文写作》教学大纲 208
首都师范大学《美术学科教育学》教学大纲 212
首都师范大学《木版画技法与创作》教学大纲 225
首都师范大学《平面构成》教学大纲 228
首都师范大学《普通话教育研习》教学大纲 232
首都师范大学《三字教育研习》教学大纲 237
首都师范大学《色彩》教学大纲 242
首都师范大学商业摄影教学大纲 245
首都师范大学《摄影与创意》的教学大纲 251
首都师范大学《手工艺设计与制作》教学大纲 257
首都师范大学《书法创作与篆刻创作》教学大纲 261
首都师范大学《书法与篆刻课程》教学大纲 265
首都师范大学《素描1》教学大纲 275
首都师范大学《陶艺》教学大纲 279
首都师范大学《微格教学》教学大纲 282
首都师范大学《写意花鸟技法与创作》教学大纲 285
首都师范大学《优秀中学美术案例观摩》教学大纲 288
首都师范大学《中国民间美术》教学大纲 291
首都师范大学《中国书法史》教学大纲 294
首都师范大学《中学美术课程标准解读与教材分析》教学大纲 302
首都师范大学《视觉传达设计（字体与海报设计）》教学大纲 308
首都师范大学《综合材料研究1》教学大纲 312
首都师范大学《传统人物画技法临摹》教学大纲 315
首都师范大学《AI与设计》教学大纲 318
首都师范大学《毕业论文》教学大纲 322
首都师范大学《毕业设计》教学大纲 327
首都师范大学《编排设计》教学大纲 331
首都师范大学《插画设计》教学大纲 335
首都师范大学《导向设计》教学大纲 339
首都师范大学《广告设计》教学大纲 343
首都师范大学《空间设计基础》教学大纲 348
首都师范大学《色彩设计基础》教学大纲 352
首都师范大学《社会实践》教学大纲 356
首都师范大学《视觉形象系统设计》教学大纲 358
首都师范大学《书籍设计》教学大纲 362
首都师范大学《书籍装帧设计》教学大纲 366
首都师范大学《现代设计史》教学大纲 370
首都师范大学《信息设计》教学大纲 375
首都师范大学《艺术与社会实践》教学大纲 379
首都师范大学《展示设计》教学大纲 384
首都师范大学《中国传统装饰考察》教学大纲 388
首都师范大学《专业见习》教学大纲 392
首都师范大学《专业实习》教学大纲 396
首都师范大学《字体设计》教学大纲 399
首都师范大学《APP设计》教学大纲 403
首都师范大学《毕业论文》教学大纲 407
首都师范大学《毕业设计》教学大纲 411

首都师范大学《场景设计》教学大纲 415
首都师范大学《动画概论》教学大纲 417
首都师范大学《动画运动规律》教学大纲 423
首都师范大学《动态品牌设计》教学大纲 429
首都师范大学《多媒体艺术》教学大纲 433
首都师范大学《分镜头设计》教学大纲 436
首都师范大学《界面设计》教学大纲 438
首都师范大学《跨媒体动画创作》教学大纲 442
首都师范大学《跨媒体广告片创作》教学大纲 446
首都师范大学《论文写作》教学大纲 450
首都师范大学《品牌设计》教学大纲 454
首都师范大学《软件基础》教学大纲 458
首都师范大学《商业短片基础》教学大纲 462
首都师范大学《社会实践》教学大纲 466
首都师范大学《专业实习》教学大纲 468
首都师范大学《实验影像》教学大纲 472
首都师范大学《视听语言》教学大纲 476
首都师范大学《数码影像系统》教学大纲 481
首都师范大学《图标设计》教学大纲 485
首都师范大学《微电影创作》教学大纲 489
首都师范大学《学术讲座》教学大纲 493
首都师范大学《影视后期剪辑与特技》教学大纲 497
首都师范大学《影像构成》教学大纲 502
首都师范大学《游戏设计》教学大纲 506
首都师范大学《中国传统装饰考察》教学大纲 509
首都师范大学《专业见习》教学大纲 513
首都师范大学《专业实习》教学大纲 516
首都师范大学《中国陶瓷史》教学大纲 519
首都师范大学《毕业论文》 教学大纲 524
首都师范大学《藏传佛教美术》教学大纲 527
首都师范大学《当代艺术市场研究》教学大纲 529
首都师范大学《电脑美术》教学大纲 534
首都师范大学《古玩鉴定》教学大纲 536
首都师范大学《会计学》教学大纲 543
首都师范大学《论文写作》教学大纲 548
首都师范大学《美术鉴赏与批评》教学大纲 551
首都师范大学《美术考古》教学大纲 556
首都师范大学《美术批评学》教学大纲 560
首都师范大学《拍卖规程》教学大纲 563
首都师范大学《社会实践》教学大纲 568
首都师范大学《书画款识与篆刻识读》教学大纲 572
首都师范大学《书画装裱与修复》教学大纲 575
首都师范大学《外国工艺美术史》教学大纲 582
首都师范大学《外国美术史》教学大纲 588
首都师范大学《网页设计》教学大纲 594
首都师范大学《现代设计史》教学大纲 597
首都师范大学《现当代美术思潮》教学大纲 602
首都师范大学《艺术法规》教学大纲 607
首都师范大学《艺术概论》教学大纲 612
首都师范大学《艺术管理学》教学大纲 620
首都师范大学《艺术品价格评估》教学大纲 623

首都师范大学《艺术品市场概论》教学大纲 629
首都师范大学《艺术品营销学》教学大纲 632
首都师范大学《艺术展览策划》教学大纲 638
首都师范大学《中国工艺美术史》教学大纲 641
首都师范大学《中国画论》教学大纲 647
首都师范大学《中国近现代美术史》教学大纲 650
首都师范大学《中外艺术市场发展史》教学大纲 653
首都师范大学《专业实习二》教学大纲 658
首都师范大学《专业实习三》教学大纲 662
首都师范大学《专业实习四》教学大纲 666
首都师范大学《专业实习一》教学大纲 670
首都师范大学《专业写作》教学大纲 674
首都师范大学《外国美术史》教学大纲 677
首都师范大学《书画鉴定》教学大纲 683
首都师范大学《展览与展示设计》教学大纲 690
首都师范大学《中外美术交流》教学大纲 697
首都师范大学《中国美术典籍选读》教学大纲 701
首都师范大学《中国美术史》教学大纲 706
首都师范大学《毕业创作》教学大纲 713
首都师范大学《毕业论文》教学大纲 716
首都师范大学《丙烯画创作》教学大纲 719
首都师范大学《抽象绘画研究》教学大纲 723
首都师范大学《传统油画研究》教学大纲 726
首都师范大学《创作练习》教学大纲 729
首都师范大学《创作实践》教学大纲 733
首都师范大学《创作主题与形式研究》教学大纲 737
首都师范大学《古典油画技法》教学大纲 740
首都师范大学《绘画综合材料研究》教学大纲 743
首都师范大学《绘画综合材料与技法研究》教学大纲 747
首都师范大学《色彩构成》教学大纲 750
首都师范大学《设计素描》教学大纲 753
首都师范大学《社会实践》教学大纲 756
首都师范大学《油画风格与流派研究》教学大纲 759
首都师范大学《素描（3）》教学大纲 762
首都师范大学《素描（4）》教学大纲 766
首都师范大学《素描形式与表现》教学大纲 769
首都师范大学《素描语言方式探索》教学大纲 773
首都师范大学《坦培拉技法》教学大纲 777
首都师范大学《现代油画技法与创作》教学大纲 780
首都师范大学《形态素描（1）》教学大纲 783
首都师范大学《学术讲座》教学大纲 787
首都师范大学《艺术与社会实践》教学大纲 790
首都师范大学《油画风格与流派研究》教学大纲 794
首都师范大学《油画风景写生（1）》教学大纲 798
首都师范大学《油画风景写生（2）》教学大纲 800
首都师范大学《油画古典技法与材料研究（1）》教学大纲 803
首都师范大学《油画古典技法与材料研究》（2）教学大纲 808
首都师范大学《油画人体训练》教学大纲 811
首都师范大学《油画人物技法与创作（1）》教学大纲 813
首都师范大学《油画写生技法研究（1）》教学大纲 816
首都师范大学《油画写生技法研究（2）》教学大纲 820

首都师范大学《专业实习（一）》教学大纲 823
首都师范大学《专业实习（二）》教学大纲 826
首都师范大学《装饰色彩》教学大纲 828
首都师范大学《包装设计》教学大纲 828

首都师范大学《白描人物写生》教学大纲

一、课程信息

<table>
<tr><td rowspan="2">课程名称</td><td colspan="5">（中文）白描人物写生</td></tr>
<tr><td colspan="5">（英文）Sketch of Line Figure Drawing</td></tr>
<tr><td>课程编码</td><td colspan="2">3127404</td><td>课程性质</td><td colspan="2">☑必修　　☐选修</td></tr>
<tr><td>课程类型</td><td colspan="5">☐通识课程　☑专业课程</td></tr>
<tr><td>适用专业</td><td colspan="5">绘画</td></tr>
<tr><td>开课部门</td><td colspan="2">中国画系</td><td>课程负责人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>学时学分</td><td>学分：3</td><td>总学时：48</td><td>理论：</td><td>实验：</td><td>实践：√</td></tr>
<tr><td>授课语言</td><td colspan="5">中文</td></tr>
<tr><td>先修课程</td><td colspan="5">素描、白描、传统人物画临摹等课程</td></tr>
</table>

二、课程内容简介

白描人物写生是我系教学计划的重要组成部分，基于培养独立从事美术创作与教学工作能力、为学生毕业后面向社会需求打下坚实基础的主要目标，该课程是贯彻理论与实践相结合教学原则的体现，也是全面提高和检验教学质量的重要措施，着力探究所白描人物写生的思想性和艺术性、审美功能和社会教化功能的有机统一，在写生实践过程中培养学生独立思考、综合分析和艺术创新的能力，通过写生实践，激发与促进学生创造性思维的养成。在写生实践中巩固与发展专业理论知识，培养独立创作的能力，为学生毕业后从事各项工作打下坚实基础。该课程是立足传统、观照现当代，面向未来的一门课程。学生将在此门课程中使用白描的方式进行写生活动，将线条与写生相结合，感受线条对人物的形体、结构、空间的表现，将传统线描表现形式与写实性的人物造型方式相结合，培养学生用线造型的能力，使学生在课程结束后能够形成线性的、平面性的表现思维，能够独立完成线描写生作品。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：3-3掌握国画专业的基本知识，熟悉党和国家的文艺方针政策，了解当今艺术创作前沿及动向。

L02：4-2具有广博综合的专业素养，对于未来专业发展具有支撑性作用，在创作中体现出对人生、社会的正确思考。

L03：7-2创新实践：熟悉掌握艺术表现语言和专业技能技巧，具有较强的创新能力，强调艺术与现实的有效结合。在此基础上，具备较高的艺术表现力及绘画技法，可以独立完成美术作品的构思和创作。

L04：8-1具备全球意识和开放心态，能够在跨文化背景下进行思想交流和合作。能够自觉地秉承与弘扬中华民族优秀的传统文化艺术让文化走出去、进行对外交流，主动在世界面前展现中华民族优秀文化的魅力，让世界更好地了解中国文化；具备宽厚的文化修养和宽广的学术视野，了解并尊重国际视野下的文化艺术发展、历史文化传统，了解前沿优秀中国画作品和艺术发展动态。适应新时代艺术发展需求，具备可持续发展能力。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
3-3	H	1	H	3-3
4-2	M	2	M	4-2
7-2	M	3	M	7-2
8-1	M	4	M	8-1

四、教学内容、要求及进度安排

第一章　白描人物写生的原则和方法 8课时

第一节　近现代白描作品和经典作品分析

第二节　白描人物写生的基本方法和原则

第二章 白描人物写生的实践　　12课时

第一节 白描人物写生与人物造型

第二节　白描人物写生的材料和表现形式

第三节　白描人物写生阶段性问题析解

第三章　白描人物写生的关键点　　10课时

第一节　白描人物的关键问题和预期目标

第二节　白描写生方法的阶段性析解

第四章　创作实践的具体问题　　5课时

第一节　逐一指导学生作品并进行讨论

第二节　着重对艺术形式的分析和境界提升

第五章　作品的完成与修缮　　5课时

研判学生作品存在的问题，集中点评和指导、提出修改意见。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：素描、白描、传统人物画临摹等相关课程。

2.教学方法建议

1. 讲授法。
2. 互动式教学法。
3. 示范法。

六、考核方式

1.考核目标：

考核学生本专业基础知识的掌握情况，考核学生艺术素养的养成水平，考核学生独立的创作创新能力和发现问题、解决问题的研究能力。

2.考核方式与考核要求

考查：完成2-3幅有学术价值的白描写生作品

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
课堂写生作品	具有独立的写生能力和比较完备的白描写生方法	60	3-3、4-2
完成独立的白描写生作品	立意新颖、具有形式感和学术价值	40	7-2、8-1

一、考试课程

课程名称：白描人物写生　　课程代码：3127404

二、考试目标：

本门课程通过结课考试的方式考察学生在课堂学习过程当中对白描人物写生的理解与掌握，能够完成独立的白描人物写生

三、命题方式：

本课程的命题方式为任课教师自己命题，命题的范畴来自课程学习当中所讲授的内容以及课外和平时的观察、思考等整体范围。

四、试卷结构

本课程试卷结构为两个部分，分别是课堂练习作业与考试命题。其中课堂练习作业要求学生交艺术创作作品2-3幅，考试命题作业为任课教师命题创作作品1幅。

五、成绩评定方式

本课程考试成绩评定方式为课堂练习作业与考试作业两部分，课堂作业部分的成绩占本课程最终成绩的40%，命题考试成绩占本课程最终成绩的60%。

六、教材或其他教学资源

1，国内外经典作品画集，各种创作素材及资料

2，大自然和社会现实生活

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《毕业创作》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)毕业创作				
	(英文) Creative Practice				
课程编码	3125351		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	绘画				
开课部门	中国画系		课程负责人		
学时学分	学分：3	总学时：32	理论：	实验：	实践：✓
授课语言	中文				
先修课程	人物画、山水画、花鸟画；写意、工笔等相关课程教学				

二、课程内容简介：

毕业创作是通过结课考试的方式考察学生将生活感受与艺术创作相结合，以及调动各种资源的整合能力；同时也检验同学们在校期间，对所有学过的课程的知识、技能与学术理念，包括艺术创作规律的把握，最终完成高质量且符合专业要求的作品。毕业创作的命题方式以毕业生的独立思考为主，任课教师的协助为辅，命题的范畴来自入校以来课程学习当中所讲授的内容和毕业生的综合素养。完成过程分别是创作草图（含小稿、色彩稿等，或根据专业需要做调整）与最终完成的作品。

三、课程目标

L01：4-3具有扎实的专业素质。掌握国画专业相关知识，对不同时期经典作品的风格语言、表现技法有一定程度的了解；以传统文化滋养自身素质。具备健康情绪及的强体魄，达到国家大学生体质健康标准具有良好的心理素质、组织管理与决策能力以及较高的语言表达能力和沟通协调能力。

L02：5-1判断鉴赏力：具备一定的审美判断能力和审美鉴赏能力。

L03：7-1创新观念：在美术创作中培养并形成创新意识，运用创意思维和创造方法，将艺术创作和现实生活、时代发展、艺术史脉络进行联系，在作品中突出体现实践性、学术性、时代性的结合。

L04：7-2创新实践：熟悉掌握艺术表现语言和专业技能技巧，具有较强的创新能力，强调艺术与现实的有效结合。在此基础上，具备较高的艺术表现力及绘画技法，可以独立完成美术作品的构思和创作。

L05：8-1具备全球意识和开放心态，能够在跨文化背景下进行思想交流和合作。能够自觉地秉承与弘扬中华民族优秀的传统文化艺术让文化走出去、进行对外交流，主动在世界面前展现中华民族优秀文化的魅力，让世界更好地了解中国文化；具备宽厚的文化修养和宽广的学术视野，了解并尊重国际视野下的文化艺术发展、历史文化传统，了解前沿优秀中国画作品和艺术发展动态。适应新时代艺术发展需求，具备可持续发展能力。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	4-3	H	1	H
L02	5-1	M	2	M

L03	7-1	H	3	H
L04	7-2	M	4	M
L05	8-1	M	5	M

四、教学内容、要求及进度安排

第一章　毕业创作实践选题的原则和方法　4课时

第一节　选题的基本原则和方法

第二节　选题应该避免的问题

第三节　选题的意义

第二章　创作实践选题的方向　8课时

第一节　分析优秀艺术家和经典作品

第二节　选择艺术创作材料和表现形式

第三节　艺术创作中的问题析解

第三章　创作实践的关键点　8课时

第一节　关键问题和预期目标

第二节　主要创作方法析解

第四章　毕业创作实践的具体问题 6课时

第一节　逐一指导学生作品并进行讨论

第二节　着重对艺术形式的分析和境界提升

第五章　作品的完成与修缮　6课时

研判学生作品存在的问题，集中点评和指导、提出修改意见。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：人物画、山水画、花鸟画；水墨、工笔；素描等相关教学课程

2.教学方法建议：课堂讲授、集体讨论、课内教学和课外参观展览等方式相结合

六、考核方式

1.考核目标：

考核学生本专业基础知识的掌握情况，考核学生艺术素养的养成水平，考核学生独立的创作创新能力和发现问题、解决问题的研究能力。

2.考核方式与考核要求

考查：完成1-2幅有学术价值的艺术作品

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
提交创作构思草图	具有独立的艺术创作理念和较完备表达技巧	20	
完成创作作品	立意新颖、具有形式感和学术价值	80	

考试大纲：

七、教材或其他教学资源

1，国内外经典作品画集，各种创作素材及资料
2，大自然和社会现实生活

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《毕业论文》教学大纲

一、课程信息

课程名称	毕业论文				
课程编码	3125352		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	中国画				
开课部门	美术学院		课程负责人		
学时学分	学分：4	总学时：128	理论：16	实验：	实践：112
授课语言	普通话				
先修课程					

二、课程内容简介

《毕业论文》是面向绘画专业中国画方向学生的一门专业实践课程。全日制本科第四学年设4学周，共128课时。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，是其它各个教学环节的继续与深化。毕业论文以文字的形式呈现学生对于本专业的综合认识与理解。本课程让学生建立学术论文的基本认识，理解与遵守学术规范，培养学术思维与学术写作能力。培养学生独立思考和综合分析的能力，激发与促进创新性思维的养成。通过毕业论文写作训练，养成发现问题、思考问题、解决问题的习惯。

三、课程目标

L01：2-2思考与表达绘画艺术表现内容与方法中的人文关切及相应内涵。

L02：3-1较全面地掌握传统画论和相关美术史知识以及艺术理论的基础知识，具有正确的审美观以及一定的艺术鉴赏能力。

L03：7-1在深入认识和理解前人对艺术实践与理论中的观点的基础上，结合自身的思考，锐意创新，形成独特角度的自我认识，并通过有效的文字表达出来。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度

L01	2-2	H	1	H
L02	3-1	H	2	H
L03	7-1	M	4	M

四、教学内容、要求及进度安排

一、毕业论文选题的原则和方法。选题的基本原则；选题应该避免的问题；选题的方法；选题对于个人的意义——2学时。（支撑课程目标1、2）

二、毕业论文选题的一般方向。艺术家和作品研究；艺术材料和技术研究；艺术批评；艺术比较；交叉综合——8学时。（支撑课程目标1、2）

三、开题报告撰写的内容与要点。开题报告的基本形式；论文题目的确定；选题依据的撰写；基本内容、关键问题和预期目标；主要研究方法；学生论文选题的确定——4学时。（支撑课程目标1、2、3、4、5）

四、毕业论文写作的基本内容和方法及学术规范。国家标准《学位论文编写规则》解读；着重要注意的问题：数据真实、避免抄袭、引用规范、语言规范；学位论文范例解读——2学时。（支撑课程目标1、2、5）

五、毕业论文的撰写与修改。在学生论文写作过程中集中讨论与辅导，给出修改建议，完成论文写作、做好答辩准备。——112学时。（支撑课程目标1、2、3、4、5）

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：专业写作

2.教学方法建议：

1.课堂教学以讲授为主，通过PPT、板书，以及论文范例的解读，帮助学生理解毕业论文撰写立场与要求并掌握撰写能力。

2.课堂教学注意因材施教，根据学生的兴趣与专业擅长进行引导，结合课堂讨论，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、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：提交开题报告和完整论文考察学生对本门课程理解与掌握。

2.考核方式与考核要求

平时考勤、随堂考察、结课作业综合评定

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时考勤	缺勤不得超过总学时的20%	10%	1
平时课堂练习考核	积极思考、参与讨论	30	1、2、3、4、5
结课写作	提交开题报告和完整论文	60%	1、2、3、4、5

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：无

2.选用教材：

《学位论文编写规则》，中华人民共和国国家标准，GBT 7713.1-2006。中国标准出版社，2007年版。

《美术专业学位论文写作指导》马遥著，高等教育出版社，2017年。

《学术论文写作与发表指引》王雨磊著，中国人民大学出版社，2017年。

《美术专业论文写作》[美]孙珊娜•赫德森、[美]南希•努咐•莫里西著，谭贞寅译，上海人民美术出版社，2020年。

3.参考文献

4.课程网址：

5.相关教学资源网址：

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

附件5：

首都师范大学《传统花鸟画技法临摹》教学大纲

一、课程信息

课程名称	传统花鸟画技法临摹				
课程编码	3125235		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	绘画				
开课部门	国画		课程负责人		
学时学分	学分：3	总学时：80	理论：10	实验：	实践：70
授课语言	普通话				
先修课程					

二、课程内容简介

通过讲授传统花鸟画造型规律与表现手法，通过临摹传统工笔画作品，使学生理解画线描以及色彩的表现力，进而搜集材料归纳整体出学生需要的素材用于创作。逐步认识民族优秀文化传统，培养学生民族审美情趣，为创作服务。

三、课程目标

L01：3-2掌握工笔画的基础知识、学科体系、造型方式及形式技法，具有良好的学科专业素养，具有独立的创作能力。熟练掌握各种材料技法与技巧；较为系统地掌握工笔画的年代特征，具备较强的识读能力。

L02：4-1具备一定的审美判断能力和审美鉴赏能力.对工笔花鸟画的风格特征及造型特点具有一定的判断力。

L03：5-3具有扎实的专业素质。掌握专业相关知识，对不同时期经典作品的风格语言、表现技法有一定程度的了解；以传统文化滋养自身素质。具备健康情绪及的强体魄，达到国家大学生体质健康标准具有良好的心理素质、组织管理与决策能力以及较高的语言表达能力和沟通协调能力。

L04：6-2具有一定的问题意识和创新意识，适应新时代艺术发展需求，具备可持续发展能力。结合工笔画特性，形成创新意识，积极运用批判性思维方法，学会分析和解决在艺术研究及艺术创作过程中遇到的问题，在不断反思的基础上进行创新性艺术创作

L05：7-2创新实践：熟悉掌握花鸟画的表现语言和专业技能技巧，具有较强的创新能力，强调艺术与现实的有效结合。在此基础上，具备较高的艺术表现力及绘画技法，可以独立完成美术作品的构思和创作

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	3-2	H	2	H
L02	4-1	M	3	M
L03	5-3	H	3	H
L04	6-2	M	4	M
L05	7-2	M	4	M

四、教学内容、要求及进度安排

一、引导学生了解中国美术史上经典工笔作品，梳理工笔花鸟画的发展脉络——10学时。（支撑课程目标1、2）

二、介绍工笔花鸟画技法的一般规律，通过课堂临摹解决基础问题——30学时。（支撑课程目标3、4）

三、根据学生选型的临摹底稿完成一幅较为完整工笔花鸟画作品。——30学时（支撑课程目标5）

四、结课总结，点评学生作品，并进行对比分析——10学时

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：

1.课堂教学以外出讲授为形式。

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

3.为增强教学的生动性、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。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.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。

2.考核方式与考核要求

平时考勤、随堂考察、结课作业综合评定

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时考勤	缺勤不得超过总学时的20%	10%	1
平时课堂练习考核	积极思考、讨论，确定构图思路，并进行构图练习	30	2、3
结课主题创作	临摹一幅画创作（尺寸不小于40cm*40cm）	60%	4、5

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：无

2.选用教材：

3.参考文献

4.课程网址：

5.相关教学资源网址：

八、备注

首都师范大学《传统绢本绘画临摹》教学大纲

一、课程信息

课程名称	传统绢本绘画临摹				
	Copying of Traditional Silk Painting				
课程编码	3127547		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	中国画				
开课部门	美术学院		课程负责人		
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：6	实验：	实践：58
授课语言	普通话				
先修课程	无				

二、课程内容简介

《传统绢本绘画临摹》是面向绘画专业中国画方向学生的一门专业选修课。全日制本科第二学年设4学周，共64课时。传统中国绘画因材料的不同可分为绢本绘画和纸本绘画两大类型，传统绢本绘画以唐宋为代表，其后以纸本绘画为主体，但是以绢本作画的画法一直都有传承和发展。通过本课程了解与认识传统绢本绘画的演变及历史传统；通过对以宋画为代表的绢本绘画的临摹，认识和掌握传统绢本绘画的材料性能、表现手法及审美追求，为绢本绘画的创作打下基础。

三、课程目标

L01：2-2认识与理解古代绘画中的人文关切及相应内涵。

L02：3-2掌握国画专业的基础知识、学科体系、思想与方法，熟悉传统绢本绘画工具材料，熟练掌握传统绢本绘画的表现技法，理解传统绢本绘画的形象处理与审美追求。

L03：5-2通过对传统绢本绘画的临摹，理解作品的完整性要求，理解作为环境需要的作品形式。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度

L01	2-2	M	2	M
L02	3-2	M	3	M
L03	5-2	M	3	M

四、教学内容、要求及进度安排

第一章　认识传统绢本绘画形态与历史演变　　3课时。

第一节　隋唐绢本绘画

第二节　宋代绢本绘画

第三节　宋以后绢本绘画

第二章　传统绢本绘画的材料与用具　3课时

第一节　绢的种类与特性，绢的处理

第二节　绢本绘画的笔、墨、颜料及技法特点

第三章　设色绢本绘画临摹

第一节　设色绢本绘画的完成步骤及要点讲解与示范

第二节　针对学生的临摹过程中出现的问题指导解决

第四章　水墨绢本绘画临摹

第一节　水墨绢本绘画的完成步骤及要点讲解与示范

第二节　针对学生的临摹过程中出现的问题指导解决

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：素描、书法等课程为先期课程

2.教学方法建议：课堂讲授、教师示范、集体讨论、课内教学和课外参观展览等方式相结合

六、考核方式

1.考核目标：通过提交作业的方式考察学生对本门课程理解与掌握状况。

2.考核方式与考核要求

考查：完成3-4幅能够反映对传统绢本绘画有相对深入认识的临摹作品

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时课堂练习考核	通过平时作业来考核学生对于传统绢本绘画的理解与把握过程	50	1、2、3
结课作业	提交比较完善的临摹作品，能够较为准确地再现原作形态与精神	50	1、2、3

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1. 《中国绘画材料史》蒋玄佁，上海书画出版社，2003年。
2. 各种出版的传统绢本绘画图册等。

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学2024新修订《传统人物画临摹》教学大纲

一、课程信息

课程名称	《传统人物画临摹》				
	Traditional Chinese Figure Drawing Facsimile				
课程编码	3127403		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	国画专业				
开课部门	美术学院		课程负责人	袁玲玲	
学时学分	学分：3	总学时：48	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文				
先修课程	素描、白描等基础课				

二、课程内容简介

这是一门中国画专业的必修基础课程，工笔人物画是中国绘画最为古老的画种之一，也是中国绘画最为独特的形式之一，并伴随着社会结构的深层更迭和思想文化的不断进步而经历了漫长的发展和演变。可以说从它的发端伊始就承载着中华民族几千年的文明体系，它所蕴含的价值光辉绝不仅仅是一种取形悦影的呈现形式而已，也不仅仅是呈堂饰壁的装饰品而已，它亦深蕴着中华民族伟大文明的润泽与熏染。在两千多年的发展中，形成了一套独特的技法体系，临摹是学习这套传统技法必不可少的重要环节，通过课堂临摹课程的深入学习，掌握传统工笔人物画的表现方法和技巧，体验中国画特有的线条表达的独特韵味和丰富的色彩表现的无限魅力。

三、课程目标

L01：2-1 具有高尚的道德品质、健康的心理素质和健康的身体素质，拥健康向上的生活态度与审美意识，并在中国画创作中展现“真”“善”“美”。

L02：3-2 掌握国画专业的基础知识、学科体系、思想与方法，具有良好的学科专业素养，具有独立的创作能力。熟练掌握各种中国画技法；以及人物

、山水、花鸟等不同题材的绘画技巧；较为系统地掌握工笔画、水墨画的技法语言，具备较强的再造型能力与创造型能力，综合掌握构图技巧、色彩规律、熟悉不同的材料和媒介。

L03：4-3 具有扎实的专业素质。掌握国画专业相关知识，对不同时期经典作品的风格语言、表现技法有一定程度的了解；以传统文化滋养自身素质。具备健康情绪及的强体魄，达到国家大学生体质健康标准具有良好的心理素质、组织管理与决策能力以及较高的语言表达能力和沟通协调能力。

L04：5-2 美化生活：通过丰富的艺术表现手段，美化和改善生活。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	2-1	M	1	M
L02	3-2	H	2	H
L03	4-3	M	3	H
L04	5-2	M	4	M

四、教学内容、要求及进度安排

第一部分 课堂讲解相关内容（8学时）

第一章 工笔画概念溯源

第二章 传统工笔人物画的审美流变

第三章 传统经典作品欣赏与解析

第四章 传统经典作品临摹技法详解

第五章 传统线描分类讲解——十八描

第二部分 线描训练（10学时）

1、 联系用毛笔勾勒线条，注意线条的起笔、行笔、收笔等笔势和动作。

2、 勾勒的线条要体现出用笔的力度和韵味，以及线条的风格和墨色、粗细轻重、缓急、流畅、滞涩等用笔用墨的变化。

3、 完成线描作业10幅。

第三部分 临摹经典作品阶段 （28学时）

1、 了解工笔绘画的工具和材料。

2、 实践工笔绘画临摹的基本技法和技巧，注重原作的深入解读和研究，熟练掌握“厚积薄发”的染色技巧和审美特性。

3、 完成一幅传统工笔人物画经典临摹作品一幅。

第四部分 课堂总结讲评作业 （2学时）

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

1.先修课要求：素描、白描等基础课

2.教学方法建议：整体课程以写生实践为主导，用PPT课件统一讲授相关专业知识、课堂示范与个别辅导、讲评、讨论的方法相结合，并辅以相关视频、画册、图片观摩等方式进行教学。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考查：提交1幅完整的传统人物画临摹作品。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时课堂作业	完整掌握国画基础的表达技法和技巧	40%	L01 102
课终提交作业	较好的完成具有中国画审美意识和学术价值的临摹作品	60%	L03 104

考试大纲：

（一）、考试课程

课程名称：《传统人物画临摹》 课程代码：3127403

（二）、考试目标：

本门课程通过结课提交作业的方式考察学生在课堂学习过程当中对传统国画基础技法实践的理解与掌握，是否能够完成中国画基础知识及绘画技法的学习与领悟。

（三）、命题方式：

本课程的命题方式为任课教师自己命题，命题的范畴来自课程学习当中所讲授的内容以及课外和平时的观察、思考等整体范围。

（四）、试卷结构

本课程试卷结构为两个部分，分别是课堂练习作业与课终提交作业。其中课堂练习作业以学生在练习过程中是否掌握了国画基础的技法和技巧为打分依据，课终提交作业为任课教师依据最后提交一幅作品的完成质量为打分的依据。

（五）、成绩评定方式

本课程考试成绩评定方式为课堂练习作业与考查作业两部分，课堂作业部分的成绩占本课程最终成绩的40%，课终考查成绩占本课程最终成绩的60%。

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：《传统人物画临摹》PPT课件

2.选用教材：

《中国美术史·大师原典》中信出版集团中信出版社，2016年7月第一版；

《故宫博物院藏品大系·绘画编1·晋隋唐五代》故宫出版社，2008年3月第一版；

《唐五代两宋人物名画》西泠印社出版社，2006年6月第一版；

王伯敏著：《中国绘画通史》（上、下册），生活·读书·新知三联书店.2008年11月第2版；

袁春荣著：《中国历代艺术——绘画篇》（上、下篇），上海人民美术出版社.1994年11月第1版。

杨新/班宗华/高居翰/巫鸿/聂崇正/郎绍君著：《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。

3.相关教学资源网址：中华珍宝馆http://ltfc.net

百度搜索http://www.baidu.com

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《创作实践》教学大纲：

一、课程信息

课程名称	(中文)创作实践				
	(英文) Creative Practice				
课程编码	3125386		课程性质	þ必修 £选修	
课程类型	£通识课程 þ专业课程				
适用专业	绘画				
开课部门	中国画系		课程负责人		
学时学分	学分：3	总学时：96	理论：	实验：	实践：✓
授课语言	中文				
先修课程	人物画、山水画、花鸟画；写意、工笔等相关课程教学				

二、课程内容简介：

创作实践是我系教学计划的重要组成部分，基于培养独立从事美术创作与教学工作能力、为学生毕业后面向社会需求打下坚实基础的主要目标，该课程是贯彻理论与实践相结合教学原则的体现，也是全面提高和检验教学质量的重要措施，着力探究所创作艺术作品的思想性和艺术性、审美功能和社会教化功能的有机统一，在创作实践过程中培养学生独立思考、综合分析和艺术创新的能力，通过创作实践，激发与促进学生创造性思维的养成。在创作实践中巩固与发展专业理论知识，培养独立创作的能力，为学生毕业后从事各项工作打下坚实基础。该课程是立足传统、观照现当代，面向未来的一门课程。学生在题材与形式选择上比较宽泛自由，运用工笔、写意、兼工带写、淡彩、重彩和水墨等诸多形式表现均可。第一阶段：教师讲授引导，利用书籍、网络等媒体搜集资料，完成初稿；第二阶段：根据不同学生的审美需求和专业优势定制创作方案；第三阶段，选择相应媒材和形式进行创作；第四阶段，发现创作中的问题，及时指导修缮，直至完成一幅相对完整的创作作品。

三、课程目标

L01：3-3掌握国画专业的基本知识，熟悉党和国家的文艺方针政策，了解当今艺术创作前沿及动向。

L02：4-2具有广博综合的专业素养，对于未来专业发展具有支撑性作用，在创作中体现出对人生、社会的正确思考。

L03：7-2创新实践：熟悉掌握艺术表现语言和专业技能技巧，具有较强的创新能力，强调艺术与现实的有效结合。在此基础上，具备较高的艺术表现力及绘画技法，可以独立完成美术作品的构思和创作。

L04：8-1具备全球意识和开放心态，能够在跨文化背景下进行思想交流和合作。能够自觉地秉承与弘扬中华民族优秀的传统文化艺术让文化走出去、进行对外交流，主动在世界面前展现中华民族优秀文化的魅力，让世界更好地了解中国文化；具备宽厚的文化修养和宽广的学术视野，了解并尊重国际视野下的文化艺术发展、历史文化传统，了解前沿优秀中国画作品和艺术发展动态。适应新时代艺术发展需求，具备可持续发展能力。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	3-3	H	1	H
L02	4-2	M	2	M
L03	7-2	M	3	M
L04	8-1	M	4	M

四、教学内容、要求及进度安排

第一章　创作实践选题的原则和方法　16课时

第一节　选题的基本原则和方法

第二节　选题应该避免的问题

第三节　选题的意义

第二章　创作实践选题的方向　22课时

第一节　分析优秀艺术家和经典作品

第二节　选择艺术创作材料和表现形式

第三节　艺术创作中的问题析解

第三章　创作实践的关键点　22课时

第一节　关键问题和预期目标

第二节　主要创作方法析解

第四章　创作实践的具体问题 18课时

第一节　逐一指导学生作品并进行讨论

第二节　着重对艺术形式的分析和境界提升

第五章　作品的完成与修缮　18课时

研判学生作品存在的问题，集中点评和指导、提出修改意见。

五、选修课要求及教学方法建议

1.选修课要求：人物画、山水画、花鸟画；水墨、工笔；素描等相关教学课程

2.教学方法建议：课堂讲授、集体讨论、课内教学和课外参观展览等方式相结合

六、考核方式

1.考核目标：

考核学生本专业基础知识的掌握情况，考核学生艺术素养的养成水平，考核学生独立的创作创新能力和发现问题、解决问题的研究能力。

2.考核方式与考核要求

考查：完成1-2幅有学术价值的艺术作品

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
提交创作构思草图	具有独立的艺术创作理念和较完备表达技巧	40	3-3、4-2
完成创作作品	立意新颖、具有形式感和学术价值	60	7-2、8-1

考试大纲：

一、考试课程

课程名称：创作实践　　课程代码：3125386

二、考试目标：

本门课程通过结课考试的方式考察学生在课堂学习过程当中对艺术创作实践的理解与掌握，能够完成基本的中国画创作。

三、命题方式：

本课程的命题方式为任课教师自己命题，命题的范畴来自课程学习当中所讲授的内容以及课外和平时的观察、思考等整体范围。

四、试卷结构

本课程试卷结构为两个部分，分别是课堂练习作业与考试命题。其中课堂练习作业要求学生交艺术创作作品2-3幅，考试命题作业为任课教师命题创作作品1幅。

五、成绩评定方式

本课程考试成绩评定方式为课堂练习作业与考试作业两部分，课堂作业部分的成绩占本课程最终成绩的40%，命题考试成绩占本课程最终成绩的60%。

七、教材或其他教学资源

1，国内外经典作品画集，各种创作素材及资料

2，大自然和社会现实生活

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《工笔花鸟技法与创作》教学大纲

一、课程信息

课程名称	花鸟技法与创作				
课程编码	3127713		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	绘画				
开课部门	国画		课程负责人		
学时学分	学分：3	总学时：80	理论：10	实验：	实践：70
授课语言	普通话				
先修课程	花鸟画临摹				

二、课程内容简介

通过讲授中国传统工笔花鸟造型规律与表现手法，通过临摹传统工笔花鸟画作品，使学生理解花鸟画线描以及色彩的表现力，进而搜集材料归纳整体出学生需要的素材用于创作。逐步认识民族优秀文化传统，培养学生民族审美情趣，为创作服务。

三、课程目标

L01：3-2掌握工笔花鸟画的基础知识、学科体系、造型方式及形式技法，具有良好的学科专业素养，具有独立的创作能力。熟练掌握各种材料技法与技巧；较为系统地掌握工笔花鸟画的年代特征，具备较强的识读能力。

L02：4-1具备一定的审美判断能力和审美鉴赏能力.对工笔花鸟画的风格特征及造型特点具有一定的判断力。

L03：5-3具有扎实的专业素质。掌握专业相关知识，对不同时期经典作品的风格语言、表现技法有一定程度的了解；以传统文化滋养自身素质。具备健康情绪及的强体魄，达到国家大学生体质健康标准具有良好的心理素质、组织管理与决策能力以及较高的语言表达能力和沟通协调能力。

L04：6-2具有一定的问题意识和创新意识，适应新时代艺术发展需求，具备可持续发展能力。结合工笔花鸟画特性，形成创新意识，积极运用批判性思维方

法，学会分析和解决在艺术研究及艺术创作过程中遇到的问题，在不断反思的基础上进行创新性艺术创作

L05：7-2创新实践：熟悉掌握素描的表现语言和专业技能技巧，具有较强的创新能力，强调艺术与现实的有效结合。在此基础上，具备较高的艺术表现力及绘画技法，可以独立完成美术作品的构思和创作

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	3-2	H	2	H
L02	4-1	M	3	M
L03	5-3	H	3	H
L04	6-2	M	4	M
L05	7-2	M	4	M

四、教学内容、要求及进度安排

一、引导学生了解中国美术史上经典工笔花鸟作品，梳理工笔花鸟画的发展脉络——10学时。（支撑课程目标1、2）

二、介绍艺术工笔花鸟画技法的一般规律，通过课堂实验与写生积累素材，解决基础问题——30学时。（支撑课程目标3、4）

三、根据学生主动搜寻的图像资料或速写素描，绘制一幅较为完整工笔花鸟画作品。——30学时（支撑课程目标5）

四、结课总结，点评学生作品，并进行对比分析——10学时

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：

1.课堂教学以外出讲授为形式。

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

3.为增强教学的生动性、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。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.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。

2.考核方式与考核要求

平时考勤、随堂考察、结课作业综合评定

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时考勤	缺勤不得超过总学时的20%	10%	1
平时课堂练习考核	积极思考、讨论，确定构图思路，并进行构图练习	30	2、3
结课主题创作	完成一幅花鸟画创作（尺寸不小于50cm*50cm）	60%	4、5

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：无

2.选用教材：

3.参考文献

4.课程网址：

5.相关教学资源网址：

八、备注

首都师范大学《工笔静物写生与创作》教学大纲

一、课程信息

课程名称	工笔静物写生与创作				
课程编码	3127491		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	绘画				
开课部门	国画		课程负责人		
学时学分	学分：4	总学时：80	理论：10	实验：	实践：70
授课语言	普通话				
先修课程					

二、课程内容简介

《工笔静物写生与创作》是面向绘画及美术教育专业学生的一门专业方向课程。全日制本科第四学年设5学周，共80课时。作为一门探索的创作课程，对学生在工笔方面的思想引导与实践探索具有重要指导意义。教师在课堂上，一方面回顾梳理工笔的基本发展脉络及经典作品，另一方面要求学生通过写生深入了解工笔的形式美感、精神内涵及所面临的机遇与挑战，使学生能够做到理论与实践相结合，积极探索工笔的表现形式和技法，积累创作经验。

三、课程目标

L01：3-2掌握工笔的基础知识、学科体系、造型方式及笔墨技法，具有良好的学科专业素养，具有独立的创作能力。熟练掌握各种材料技法与技巧；较为系统地掌握工笔的技法语言，具备较强的再造型能力与创造型能力，综合掌握构图技巧、黑白灰规律、熟悉不同的材料和媒介。

L02：4-1具备一定的审美判断能力和审美鉴赏能力.对传统工笔及近现代工笔的风格特征及造型特点具有一定的判断力。

L03：5-3具有扎实的专业素质。掌握专业相关知识，对不同时期经典作品的风格语言、表现技法有一定程度的了解；以传统文化滋养自身素质。具备健康情

绪及的强体魄，达到国家大学生体质健康标准具有良好的心理素质、组织管理与决策能力以及较高的语言表达能力和沟通协调能力。

L04：6-2具有一定的问题意识和创新意识，适应新时代艺术发展需求，具备可持续发展能力。结合工笔特性，形成创新意识，积极运用批判性思维方法，学会分析和解决在艺术研究及艺术创作过程中遇到的问题，在不断反思的基础上进行创新性艺术创作

L05：7-2创新实践：熟悉掌握工笔的表现语言和专业技能技巧，具有较强的创新能力，强调艺术与现实的有效结合。在此基础上，具备较高的艺术表现力及绘画技法，可以独立完成美术作品的构思和创作

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	3-2	H	2	H
L02	4-1	M	3	M
L03	5-3	H	3	H
L04	6-2	M	4	M
L05	7-2	M	4	M

四、教学内容、要求及进度安排

一、引导学生梳理工笔的发展脉络，分析中外美术经典作品中的经典构图及表现方法——10学时。（支撑课程目标1、2）

二、介绍工笔创作的一般规律，通过课堂写生解决基础造型问题，绘制构图草图——30学时。（支撑课程目标3、4）

三、根据构图形式调整画面构成，对静物局部练习；深入刻画，调整画面黑白灰关系——30学时（支撑课程目标5）

四、结课总结，点评学生写生及创作作品并进行对比分析——10学时

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：

1.课堂教学以讲授为主，采用幻灯片、视频、多媒体教学相结合的形式。

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

3.为增强教学的生动性、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。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.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。

2.考核方式与考核要求

平时考勤、随堂考察、结课作业综合评定

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时考勤	缺勤不得超过总学时的20%	10%	1
平时课堂练习考核	积极思考、讨论，确定构图思路，并进行构图练习	30	2、3
结课主题创作	完成一张相对充分的工笔写生（4k以上）	60%	4、5

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：无

2.选用教材：

3.参考文献

4.课程网址：

5.相关教学资源网址：

八、备注

首都师范大学《工笔人物画创作》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)工笔人物画创作研究				
	(英文)study on the creation of meticulous figure painting				
课程编码	3127550		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	绘画				
开课部门	中国画系		课程负责人		
学时学分	学分：	总学时：80	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文				
先修课程	素描、白描、传统人物画临摹、白描人物写生等课程				

二、课程内容简介

工笔人物画创作研究是我系教学计划的重要组成部分，基于培养独立从事美术创作与教学工作能力、为学生毕业后面向社会需求打下坚实基础的主要目标，该课程是贯彻理论与实践相结合教学原则的体现，也是全面提高和检验教学质量的重要措施，着力探究所创作工笔人物画艺术作品的思想性和艺术性、审美功能和社会教化功能的有机统一，在创作实践过程中培养学生独立思考、综合分析和艺术创新的能力，通过创作实践，激发与促进学生创造性思维的养成。在创作实践中巩固与发展专业理论知识，培养独立创作的能力，为学生毕业后从事各项工作打下坚实基础。该课程是立足传统、观照现当代，面向未来的一门课程。学生将在专业学习上深入对工笔人物画的探究，加深对传统工笔线条的理解和运用，通过实践使学生能合理使用工笔的绘画技法，可以独立完成美术作品的构思和创作，实现化古为新，化古为我的创作思维认识，实现艺术和现实的有效结合。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：3-3掌握国画专业的基本知识，熟悉党和国家的文艺方针政策，了解当今艺术创作前沿及动向。

L02：4-2具有广博综合的专业素养，对于未来专业发展具有支撑性作用，在创作中体现出对人生、社会的正确思考。

L03：7-2创新实践：熟悉掌握艺术表现语言和专业技能技巧，具有较强的创新能力，强调艺术与现实的有效结合。在此基础上，具备较高的艺术表现力及绘画技法，可以独立完成美术作品的构思和创作。

L04：8-1具备全球意识和开放心态，能够在跨文化背景下进行思想交流和合作。能够自觉地秉承与弘扬中华民族优秀的传统文化艺术让文化走出去、进行对外交流，主动在世界面前展现中华民族优秀文化的魅力，让世界更好地了解中国文化；具备宽厚的文化修养和宽广的学术视野，了解并尊重国际视野下的文化艺术发展、历史文化传统，了解前沿优秀中国画作品和艺术发展动态。适应新时代艺术发展需求，具备可持续发展能力。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
3-3	H	1	H	3-3
4-2	M	2	M	4-2
7-2	M	3	M	7-2
8-1	M	4	M	8-1

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 工笔人物画创作理念解析 10课时

第一节 工笔人物画创作的基本原则和方法

第二节 工笔人物画创作的应避免的问题

第三节 工笔人物画创作的画面立意

第二章 工笔人物画创作的选题方向 15课时

第一节 现当代佳作与经典作品解析

第二节 工笔人物画创作的构图与色彩训练

第三节 工笔人物画创作阶段性问题解析

第四节 工笔人物画作品定稿

第三章 工笔人物画创作实践 30课时

第一节 造型形式和创作内容的结合

第二节 创作技法的运用与画面视觉张力

第三节 整体与细节的关系调整

第四节 创作实践中阶段性问题解析

第四章 创作实践的具体问题 15课时

第一节 逐一指导学生作品并进行讨论

第二节 着重对艺术形式的分析和境界提升

第五章 作品的完成与修缮 10课时

研判学生作品存在的问题，集中点评和指导、提出修改意见。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：素描、白描、传统人物画临摹、白描人物写生等课程。

1. 讲授法。
2. 互动式教学法。
3. 示范法。

六、考核方式

1.考核目标：

考核学生本专业基础知识的掌握情况，考核学生艺术素养的养成水平，考核学生独立的创作创新能力和发现问题、解决问题的研究能力。

2.考核方式与考核要求

考查：完成1-2幅有学术价值的艺术作品

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
提交创作构思草图	具有独立的艺术创作理念和较完备表达技巧	30	3-3
人物造型与内容的结合、技法的运用	基本造型精准，能够准确地传达画面内容，技法的运用适宜。	20	4-2
完成创作作品	立意新颖、具有形式感和学术价值	50	7-2、8-1

考试大纲：

一、考试课程

课程名称：工笔人物画创作研究　　课程代码：3127550

二、考试目标：

本门课程通过结课考试的方式考察学生在课堂学习过程当中对艺术创作实践的理解与掌握，能够完成基本的中国画创作。

三、命题方式：

本课程的命题方式为任课教师自己命题，命题的范畴来自课程学习当中所讲授的内容以及课外和平时的观察、思考等整体范围。

四、试卷结构

本课程试卷结构为两个部分，分别是课堂练习与课程作业。其中课堂练习要求学生按时出勤完成每节课的课堂训练要求，课程作业要求学生交艺术创作作品1-2幅。

五、成绩评定方式

本课程考试成绩评定方式为课堂练习与课程作业两个部分，课堂练习部分的成绩占本课程最终成绩的30%，课程作业成绩占本课程最终成绩的70%。

教材或其他教学资源

1，国内外经典作品画集，各种创作素材及资料

2，大自然和社会现实生活

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

附件5：

首都师范大学《工笔人物写生与创作》教学大纲

一、课程信息

课程名称	工笔人物写生与创作				
	Physical Fine Brush Work and Creation				
课程编码	3127552		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	绘画				
开课部门	国画		课程负责人		
学时学分	学分：5	总学时：80	理论：10	实验：	实践：70
授课语言	普通话				
先修课程	传统工笔人物画临摹				

二、课程内容简介

通过讲授中国传统工笔人物造型规律与表现手法，通过先前临摹的工笔画作品，使学生理解线描以及色彩的表现力，进而搜集材料归纳整体出学生需要的素材用于创作。逐步认识民族优秀文化传统，培养学生民族审美情趣，为创作服务。课程目标

L01：3-2掌握传统工笔人物画的基础知识、学科体系、造型方式及笔墨技法，具有良好的学科专业素养，具有独立的创作能力。熟练掌握各种材料技法与技巧；较为系统地掌握传统传统工笔人物画的技法语言，具备较强的再造型能力，综合掌握构图技巧、色彩规律、熟悉不同的材料和媒介。

L02：4-1具备一定的审美判断能力和审美鉴赏能力.对工笔人物画风格特征及造型特点具有一定的判断力。

L03：5-3具有扎实的专业素质。掌握国画专业相关知识，对不同时期经典作品的风格语言、表现技法有一定程度的了解；以传统文化滋养自身素质。具备健

康情绪及的强体魄，达到国家大学生体质健康标准具有良好的心理素质、组织管理与决策能力以及较高的语言表达能力和沟通协调能力。

L04：6-2具有一定的问题意识和创新意识，适应新时代艺术发展需求，具备可持续发展能力。结合工笔人物画特性，形成创新意识，积极运用批判性思维方法，学会分析和解决在艺术研究及艺术创作过程中遇到的问题，在不断反思的基础上进行创新性艺术创作

L05：7-2创新实践：熟悉掌握工笔人物画的表现语言和专业技能技巧，具有较强的创新能力，强调艺术与现实的有效结合。在此基础上，具备较高的艺术表现力及绘画技法，可以独立完成美术作品的构思和创作

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	3-2	H	2	H
L02	4-1	M	3	M
L03	5-3	H	3	H
L04	6-2	M	4	M
L05	7-2	M	4	M

四、教学内容、要求及进度安排

一、引导学生梳理现当代工笔人物画的发展脉络。——10学时。（支撑课程目标1、2）

二、介绍工笔人物画的技法规律，通过课堂写生解决造型问题，完整绘制一幅设色的工笔人物画作品，尺幅不小于90cmx90cm——60学时。（支撑课程目标3、4）

三、根据画面实际情况调整画面关系——5学时（支撑课程目标5）

四、结课总结，点评学生临摹作品并进行对比分析——5学时

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：传统工笔人物画临摹

2.教学方法建议：

1.课堂教学以讲授为主，采用幻灯片、视频、多媒体教学相结合的形式。

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

3.为增强教学的生动性、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。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.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。

2.考核方式与考核要求

平时考勤、随堂考察、结课作业综合评定

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时考勤	缺勤不得超过总学时的20%	10%	1
平时课堂练习考核	积极思考、讨论，确定构图思路，并进行构图练习	30	2、3
结课主题创作	完成一张相对充分的工笔人物画作品	60%	4、5

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：《经典工笔画临摹技法详解-人物篇》任艺著 化学工业出版社

《工笔重彩人物技法与材料研究》韩振刚、任艺著 安徽美术出版社

2.选用教材：

3.参考文献

4.课程网址：

5.相关教学资源网址：

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学2024年重新修订《工笔语言方式探索》教学大纲

一、课程信息

课程名称	《工笔语言方式探索》				
	《Study of the Implication of Traditional Chinese Realistic painting’s Method》				
课程编码	3127489		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	中国画				
开课部门	美术学院		课程负责人	袁玲玲	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文				
先修课程	传统临摹课 线描课等课程				

二、课程内容简介

通过讲授工笔绘画的发展历史、文脉传承以及历代代表性工笔画家、代表作品及艺术成就，并结合讲解现代工笔绘画在新的历史时期出现的新格局和新面貌，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。在学习中国传统工笔绘画语言范式的基础上培养学生现代工笔绘画语言方式的探索和创新能力，较为全面的认识和了解现代工笔绘画各种语言的表现方式和创造精神，并由此提升学生的审美感知力和艺术创造力。结合前期临摹古代及近现代工笔画大家的重要典范性作品，汲取古今中外艺术作品精粹和艺术观念，有意识的增强艺术观念创新性转化能力的培养，使学生能够更好的完成工笔绘画语言探索的课业任务。为今后的工笔画创作奠定良好的基础。

三、课程目标

L01：1-2 具有高尚职业道德、团结协作品质和高度社会责任感，勇于担当历史使命和国家大任，牢固树立为中国特色社会主义共同理想而奋斗的信念、信心。

L02：3-2 掌握国画专业的基础知识、学科体系、思想与方法，具有良好的学科专业素养，具有独立的创作能力。熟练掌握各种中国画技法；以及人物、山水、花鸟等不同题材的绘画技巧；较为系统地掌握工笔画、水墨画的技法语言，具备较强的再造型能力与创造型能力，综合掌握构图技巧、色彩规律、熟悉不同的材料和媒介。

L03：7-1 创新观念：在美术创作中培养并形成创新意识，运用创意思维和创造方法，将艺术创作和现实生活、时代发展、艺术史脉络进行联系，在作品中突出体现实践性、学术性、时代性的结合。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-2	M	1	M
L02	3-2	M	3	M
L03	7-1	M	4	M

四、教学内容、要求及进度安排

第一部分 工笔画语言方式探索相关内容讲解（8学时）

第一章　传统工笔画史流变与基本技法

第一节　传统工笔画的概念溯源

第二节　传统工笔画的历史流变

第三节　传统工笔画的技法解析

第二章　传统工笔画表现语言方式解析

第一节　历代优秀艺术家及经典作品解析

第二节　传统工笔画表现语言形式解析

第二部分 工笔画语言方式探索与实践（24学时）

第三章　现代工笔画表现语言方式探索与实践

第一节 传统延续式探索

第二节 以古为新式探索

第三节 综合材料式探索

第四节 观念阐释性探索

第五节 题材多样性探索

第三部分 工笔画语言方式探索的实践问题与反思（30学时)

1、指导学生完成作品并进行课堂讨论

2、强调对艺术作品形式的分析和审美境界的提升

第四部分 讲评作业 (2学时)

讲评学生作业遇到的关键性问题，强调学生的探索精神和创新意义

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：传统临摹课 线描课等课程为先修课程

2.教学方法建议：课堂PPT课件讲授、课堂示范、课堂讨论、延伸课外经典作品阅读、课外参观展览等方式相结合

六、考核方式

选修课要求如下：

1.考核目标：考核学生本专业基础知识的掌握情况，考核学生艺术素养的养成水平，考核学生独立的创作能力和发现问题、解决问题的能力。

2.考核方式与考核要求

考查：完成1-2幅有学术价值的艺术作品

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时课堂作业	具有明确的工笔画语言方式表达理念和表达技巧	40%	L01
课终提交作业	独立完成具有探索意识与创新精神的工笔画作品	60%	L02 103

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：《工笔画语言方式探索》 PPT课件

2. 选用教材：

王伯敏著：《中国绘画通史》（上下篇），生活·读书·新知三联书店.2008年11月第2版；

袁春荣：《中国历代艺术——绘画篇》（上下篇），上海人民美术出版社.1994年11月第1版。

杨新/班宗华/高居翰/巫鸿/聂崇正/郎绍君著：《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

国内外现代经典作品画集，各种创作素材及资料

大自然中可以摄取的资源及社会现实生活体验素材等

3.相关教学资源网址：中华珍宝馆http://ltfc.net

百度搜索http://www.baidu.com

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

附件5：

首都师范大学《毕业论文》教学大纲

一、课程信息

课程名称	毕业论文				
	Graduation thesis				
课程编码	3129004		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	环境艺术设计				
开课部门	环境艺术设计系		课程负责人		
学时学分	学分：6	总学时：96	理论：32	实验：	实践：64
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

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。

三、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。

L01：理想信念方面，培养学生坚定理想、热爱祖国、热爱人民。理解社会主义核心价值观和中国特色社会主义的内涵，培养学生具有为国家和人民贡献自己专业所学的精神。

L02：学习能力方面。在真实空间中学习，培养理论结合实际的能力，关注现实生活，能够运用专业知识和技能解决实际问题。

L03：研究能力的信息整合方面，结合本专业的知识和技能，掌握从文献和案例为主的两方面基本信息收集、整理、归纳和总结的方法，掌握快速收集信息和数据的能力，培养一定的本专业信息数据处理能力。

L04：研究能力的研究方法方面，掌握本专业的基本研究方法，能够根据问题设计具体可行的研究路径，并对不同问题和研究对象，设计切实可行的研究方法，并完成研究。。

L05：国际视野方面，通过毕业论文的写作过程提升学生外语能力。引导学生基本掌握一门以上的外语听说读写能力，能阅读和分析专业文献，展开专业视角的述评写作。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-1	H	1	H
L02	5-1	H	2、3	H
L03	6-1	M	3、4	M
L04	6-2	H	1、5	H
L05	9-1	H	2	H

四、教学内容、要求及进度安排

第一章　毕业论文讲解　　16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　　24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　40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　16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

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：

1）结合北京城市建设阶段性特征选题，贴紧城市发展。
2）结合室内、景观和建筑进行综合设计。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

考核方式：考查

考核形式：调研报告、设计创作

通过学习和调研，培养学生独立学习和分析的能力，完成主题创作

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查	完成毕业论文	100	L01、L02、L03、L04、L05

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：

2.选用教材：

3.参考文献：

1）期刊《装饰》、《美术与设计》、《建筑学报》、《中国园林》、《设计》等

2）《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
3）《景观设计学》（美）约翰·0·西蒙兹著 中国建筑工业出版社 2000年
4）《建筑空间组合论》彭一刚著 中国建筑工业出版社 1999年

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《毕业设计》教学大纲

一、课程信息

课程名称	毕业设计				
	Graduation Project				
课程编码	3125345		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	环境设计				
开课部门	美术学院		课程负责人	江寿国	
学时学分	学分：4	总学时：128	理论：16	实验：	实践：112
授课语言	汉语				
先修课程	所有专业必修课				

二、课程内容简介

本课程是艺术设计专业环境艺术设计方向的专业实践课程。

毕业设计是对学生在本科四年学习中掌握本专业的基础理论、基本知识和专业技能的综合水平的考核。通过毕业设计，学生应对所学专业知识进行总结，将学科专业知识的积累应用于艺术设计实践，并在实践中判断、延伸、创新和发展，培养艺术创作的综合素质，为今后的艺术设计道路奠定更坚实的基础。

（一）基本要求

学生毕业设计实行导师制，学生可在本专业教师中选择指导教师。毕业设计的选题学生应按教学要求结合自身的艺术体验和专业所长进行严肃认真的思考，选题应经指导教师认可。毕业设计必须面向社会，充分体现环境艺术设计的思想性、艺术性和独创性；要在调查研究的基础上确定毕业设计选题，在充分研究分析相关资料的基础上拟定设计方案，严格要求设计的艺术质量和规范性。指导教师应从艺术理论、设计方法与技巧、设计过程与进度、作品质量与效果把握等方面给予认真、负责的指导，教学中应鼓励学生进行艺术语言及表现形式的创新与探索。学生必须在教师的指导下，自始至终独立地完成毕业设计。

三、课程目标

L01：毕业选题定量适度，体现综合把握空间环境的设计能力，不宜选择小型课题。培养学生解决困难的能力和乐观进取的良好状态。

L02：设计专业能力的体现，方案设计与表达能力都应具有较高的水准。掌握空间设计方法和过程，逻辑清晰，表达生动。图纸表达应具有专业水准，体现专业市场特点，要求精益。

L03：设计选题应选择当下热门课题，与实践紧密结合，关注现实生活，能够运用专业知识和技能解决实际问题。

L04：创新能力，原创精神。能够运用国内外先进专业理论从不同角度分析现实情境中的现象，并能发现、提炼并尝试解决实践中的问题。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	3-1	H	1、2	M、M
L02	4-3	H	2、3	H、M
L03	5-3	H	3、4	M、M
L04	8-2	M	4、5	H、M

四、教学内容、要求及进度安排

四年级第一学期　1-16周　　周课时8

1、讲授专业学科发展现状与介绍专业设计的背景。布置设计选题要求；
2、布置设计选题要求并且指导选题，制定完整计划，讨论确定毕业设计选题；
3-4、指导设计前期概念的确定；
5-6、指导初步设计；
6-7、指导扩初设计。
8-10、指导深化设计
11-13指导标准制图、绘图、排版；
14-16毕业设计作品最终审定和组织展览布置。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：所有专业必修课

2.教学方法建议：课堂讲授、线上辅导讨论、点评、交流借鉴。

六、考核方式

设计答辩+毕业展览
专家组集体评定学生成绩。毕业设计的成绩评定要以作品质量、效果结合创作过程进行综合评价。

附件5：

首都师范大学《博物馆设计考察》教学大纲

一、课程信息

课程名称	博物馆设计考察				
	Museum Design Study				
课程编码	3129022		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	环境艺术设计				
开课部门	环境艺术设计系		课程负责人	王欢	
学时学分	学分：3	总学时：32	理论：8	实验：	实践：24
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

通过对博物馆考察学习，使学生掌握博物馆室内设计空间形式与设计方法、了解博物馆室内环境与建筑的各种关系。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，加强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。

三、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的城市功能和社会作用，理解建筑设计的功能和布局方法，初步积累空间展示的设计知识，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。

L01：人文精神方面，通过博物院调查学习，提升美学素养。包括形式美的认知和理解，提升审美判断和文化理解。培养其具有独到的审美视角，在相关设计实践中具有理解美、创造美的基本素养。

L02：学习能力方面，培训学生的自主学习。熟悉文献检索方法，了解设计案例检索方式，主动融入空间与同行交流，具备提出、分析、解决设计问题的能力。

L03：研究能力方面，能够独立完成博物馆的信息整合。能够具备本专业的新知识和观念更新能力，掌握快速收集数据，整合信息的能力，以此提升设计调研的专业性。

L04：创新能力方面，通过博物馆学习，具有广博的专业知识素养，形成综合性的知识结构。了解博物馆的人文性、社会性和自然性。培养其具有当代前沿的艺术与技术发展与趋势的敏感度，具有一定的设计前瞻性。

L05：国际视野方面，通过博物馆设计调查，提升外语能力。能够掌握本专业的基本外语听说读写能力，能阅读和分析专业文献，对设计展开述评。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	2-2	M	1	M
L02	5-2	H	2、3	H
L03	6-1	M	3	M
L04	7-1	H	3、4	H
L05	9-1	M	2	M

四、教学内容、要求及进度安排

第一周 教授博物馆的理论知识，进行设计调研。

第1章 绪论（2学时）

1. 博物馆的定义
2. 博物馆的发展脉络
   - 2.1 西方博物馆的发展
   - 2.2 中国博物馆的发展
3. 博物馆的类型及特征
4. 课程安排、参考书目

第2章 博物馆的（3学时）

1.博物馆的功能空间构成

2.公众区域设计

2.1 展示与陈列区

2.2 公共服务区

2.3 研究教育区

3.行政、业务区域设计

第二周 以博物馆设计调研为主，完成调研报告。

第3章 博物馆设计实地考察（27学时）

1. 中国国家博物馆
2. 故宫博物院
3. 清华艺术博物馆
4. 国家自然博物馆
5. 中国国家植物园
6. 北京天文馆

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：

1）课堂讲授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）课堂作业进行学生独立辅导沟通，具体问题具体对待，对不同的教学内容进行提示总结。

3）案例教学和实地调研相结合的方式，推动学生从观察中学习。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

考核方式：考查

考核形式：调查报告

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
调查报告	完成博物馆调查报告，包括： ①博物馆概况 包括区位分析、历史背景、建造时期、城市文化等。说明博物馆的立基条件和建造背景等问题。 ②总体设计 博物馆建筑的主题、规模、类型及建筑风格特征。空间的功能布局、主题设计、交通组织、视线组织等。说明	100	L01、L02、L03、L04、L05

	建筑整体设计思路。 ③分区（或局部）设计 分析各种功能空间的具体做法，包括空间尺寸设计、展陈设计、材料与工艺、照明等。说明具体空间设计。 ④文创、网上博物馆等其他设计分析。 ⑤其他		

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：无

2.选用教材：

《建筑设计指导丛书：博物馆建筑设计》，邹瑚莹等编，中国建筑工业出版社，2006-11-01

3.参考文献：

《中华人民共和国行业标准（JGJ66-2015）：博物馆建筑设计规范 [Code for Design of Museum Building]》，中国建筑工业出版社，2016-01-01

《中国博物馆建筑》，宋新潮主编，天津大学出版社，2010-11-01

《新博物馆学语境中的当代博物馆建筑设计》，吴云一，上海人民出版社，2016-12-01

4.课程网址：无

5.相关教学资源网址：https://www.archdaily.com/

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《构成基础》教学大纲

一、 课程介绍

课程主要内容包含现代艺术设计基础的三大部分，平面构成、色彩构成与立体构成。三大构成是艺术造型的基础原理，比如色彩需要基于形体、空间、位置、面积、肌理等而存在。课程按照理论基础、案例赏析和课题实训的组合模式，阐述原理与方法的同时，结合大量案例分析讲解，并用图形实例去检验视觉作品与三大构成的关联。以培养学生应用形式美法则、设计平面造型、表达色彩、塑造空间形态等的能力为主要课程目的。 综合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，为高年级的艺术专业课程打下基础。

二、教学目标

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、色彩构成以及立体构成的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．为高年级专业课程打下坚实基础，打破课程的孤立性，形成课程间的延续，课程重点在于将所学理论与实际创意活动的结合理解。

三、授课对象

美术教育与绘画专业本科生

四、内容、学时

学时：48

课序	内容	课时	教学要求
1	构成基础概述（平面构成/色彩构成/立体构成）	8	了解学习构成基础的目的及意义、造型要素点、线、面的构成元素等。
2	构成基础练习（平面构成/色彩构成/立体构成）	16	掌握构成的形式美法则
3	综合课题制作（平面构成/色彩构成/立体构成）	16	分不同课题（平面构成/色彩构成/立体构成）进行讲解与训练，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、把握创意作品的整体统一性
4	课程成果展示与考评	8	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

1、教学方法：课堂讲授、小组讨论、案例展示相结合，注重作业点评与沟通。

2、先修课要求：无先修课要求。

六、考核方式

1. 随堂练习：阶段性课题设计作业

2. 综合构成课题设计：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、参考资料

（注：各院系在保证以上内容完整的前提下，根据各自课程特点，自行添加模块，例如：思考与练习题等）

1.喻小飞.设计构成 .人民邮电出版社，2009

2.邓源.平面与构成 .湖南美术出版社，2009

3.徐时程.立体构成（第二版）.清华大学出版社，2019

4.于国瑞.色彩构成.清华大学出版社，2012

5.[日] 朝仓直已. 艺术·设计的平面构成. 北京: 中国计划出版社,2009

6.[英] 弗兰克·惠特福德. 包豪斯. 林鹤译. 北京: 三联书店,2001

7.[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

附件5：

首都师范大学《古典园林设计赏析》教学大纲

一、课程信息

课程名称	古代园林设计赏析				
	Appreciation of Ancient Garden				
课程编码	3127767		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	环境艺术设计				
开课部门	环境艺术设计系		课程负责人	谢明洋	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：16	实验：	实践：16
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

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。

研今必先习古，古典园林是我国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、课程目标

《古典园林设计赏析》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。

L01.阅读研讨：根据教师课堂梳理的理论线索，完成阅读任务，并在课堂上分享交流学习成果与心得，汇报或讨论。

L02.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，完成视觉笔记或测绘等工作，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。

L03.分析创作：学生对考察的实例进行空间分析训练，尝试以绘画、模型或影视等语言解读园林营造并分享传播。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	2-2	M	2	M
L02	2-2	M	2、3	M
L03	3-3	M	2、3	M

四、教学内容、要求及进度安排

第1章 中国园林发展概述（10学时）

1.1.园之缘起

1.2.秦汉气魄

1.3.魏晋风流

1.4.唐宋盛景

1.5.明清雅韵

第2章 构园要素与借景（6学时）

2.1.立意布局

2.2.裁山分水

2.3.园林建筑

2.4.花鸟鱼虫

2.5.巧于因借

第3章 案例分析（4学时）

对调研对象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。

第4章 实地调研（12学时）

4.1颐和园调研（6学时）

4.2中国园林博物馆调研（6学时）

备注：综合创作：（课后时间）

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.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）案例分析与讨论，以PPT形式课堂汇报。

4）拟定主题，并以抽象设计图纸或模型提炼园林空间结构。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

考核方式：考查

考核形式：设计汇报。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查	独立完成园林意象空间设计模型或视频	70	L02、L03、L04
考查	案例分享讨论：每个人深入研习一个案例展开研究分析并分享	30	

七、教材、参考文献与其他教学资源

教材：自编讲义及PPT一套；

参考教材：

1.刘晓明、薛晓飞《中国古代园林史》

2.刘敦桢《苏州古典园林》

3.彭一刚《中国古典园林分析》

4.贾珺《中国皇家园林》

5.顾凯《江南私家园林》

参考阅读：

1 童寯：江南园林志[M].北京.中国建筑工业出版社.1984

2 汪菊渊：中国古代园林史[M]，中国建筑工业出版社，2012

3 张家骥:园冶全译[M]，山西人民出版社，1993

4 杨鸿勋：江南园林论[M]，上海，上海人民出版社，1994

5 金学智：中国园林美学[M]，北京，中国建筑工业出版社，2005

6 陈从周：说园[M1，上海，同济大学版社,1994.

7 王欣：如画观法[M1，上海，同济大学版社,2015.

8 董豫赣：玖章造园[M1，上海，同济大学版社,2016

9 孟兆祯：园衍[M1北京，中国建筑工业出版社，2012

10汉宝德：物象与心境[M1，北京，生活·读书·新知三联书店，2014

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

附件5：

首都师范大学《基础制图》教学大纲

一、课程信息

课程名称	基础制图				
	Basic Cartography				
课程编码	3124079		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	环境艺术设计				
开课部门	环境艺术设计系		课程负责人	王欢	
学时学分	学分：3	总学时：64	理论：60	实验：	实践：4
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

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。

三、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。

L01：综合素养方面，以基础理论知识结合设计案例的方式，提升学生的制图基本知识，提升绘图设计的表达能力。课程强调培养学院的自驱力，引导其保持自省自觉，不断发掘自身的专业优势和设计兴趣点，投入热情和能量，为其他课程奠定基础。

L02：专业能力方面，紧随行业发展和社会需求，培养学生手绘图纸能力为基础、软硬件应用能力为辅助。培养熟练掌握建模和图纸渲染的软件和硬件工具，培养其能够独立以Sketchup、CAD和Blender综合表达设计。

L03：研究能力方面，启发学生了解、认识并理解设计的多元表达方式，掌握基本的制图研究方法，能够根据问题设计具体可行的研究路径。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	3-1	M	1	M
L02	4-2	H	2、3	H
L03	6-2	M	1、2	H

四、教学内容、要求及进度安排

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 课时）
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 课时）
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 课时）
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 课时）
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 课时）
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 课时）
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 课时）
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 课时）

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

1.先修课要求：无

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。

2.教学方法建议：

1）课堂讲授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）课堂作业进行学生独立辅导沟通，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。

4）案例教学和实地调研相结合的方式，推动学生从观察中学习。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

考核方式：考查

考核形式：设计综合绘图题

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。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查	独立完成设计案例的全套图纸绘制	70	L02、L03
考查	完成日常课程中的制图习题	30	L01、L03、L02

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：教师讲义

2.选用教材：

《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

3.参考文献：

《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

4.课程网址：无

5.相关教学资源网址：https://www.archdaily.com/

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《室内设计一》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)家具设计				
	(英文)Furniture design				
课程编码	3127621		课程性质	专业方向选修	
课程类型	专业课程				
适用专业	环境艺术专业				
开课部门	环艺系		课程负责人	谢杰	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：16	实验：0	实践：48
授课语言	汉语				
先修课程					

二、课程内容简介

本课程面对美术学院环境设计系本科二年级学生开设，设置于第二学期，为专业方向选修课程。本课程主要讲述家具设计的相关理论和设计方法。本课程分为：家具的定义；中西方家具发展史；家具设计原则；家具设计基本理论与过程

三、课程目标

《室内设计一》属于环境艺术设计专业本科选修课程，是关于家具设计相关理论和设计方法的课程。

L01：了解家具的概念：关于家具广义性的定义；了解家具设计的角色以及当代背景下家具设计任务的变迁。

L02：深刻理解和掌握家具设计原则。

L03：了解和掌握家具设计过程，通过学习，能够独立完成各种类型家具的设计工作。

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 家具的概念（8学时）

第一节 家具的定义

第二节 家具设计的角色

第三节 当代背景下设计任务的变迁

阅读文献：《家具设计基础》程雪松 上海人民美术出版社

《家具设计》钱芳兵，刘媛 水利水电出版社

第二章 中西方家具发展史（8学时）

第一节 中国家具发展史

第二节 西方家具发展史

阅读文献：《中外家具发展史》东北林业大学出版社

第三章 家具设计原则（8学时）

第一节 家具设计实用性原则

第二节 家具设计舒适性原则

第三节 家具设计安全性原则

第四节 家具设计艺术性原则

第五节 家具设计工艺性原则

第六节 家具设计经济性与可持续性原则

阅读文献：《家具设计基础》程雪松 上海人民美术出版社

第四章 家具设计理论及设计过程（40学时）

第一节 人机工程学与家具设计

第二节 家具结构设计

第三节 家具材料与工艺设计

第四节 家具造型艺术设计

第五节 家具设计过程

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读、实地考察观摩

六、考核方式

1.考核目标：理解和掌握家具设计相关理论和知识，独立完成一件家具设计方案。

2.考核内容、方式、评分标准：

理论部分考核：布置思考命题，要求一片1000字左右的论述，图文结合，制作PPT在班上演示，20%

设计实践部分考核：一件单体家具设计：平面图、立面图、轴侧图、空间应用效果图；材料与结构工艺分析，制作方案设计文件，80%

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：ppt文件课上播放讲解

3.**参考文献**：家具设计基础》程雪松 上海人民美术出版社

《家具设计》钱芳兵，刘媛 水利水电出版社

《人体工程学》田树涛 金玲 孙来忠 北京大学出版社

。

首都师范大学《建筑初步设计》教学大纲

一、课程信息

课程名称	建筑设计初步				
	Preliminary architectural design				
课程编码	3124009		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	环境设计				
开课部门	美术学院		课程负责人	江寿国	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：8	实验：0	实践：56
授课语言	汉语				
先修课程	三大构成				

二、课程内容简介

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，对建筑的艺术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，掌握建筑基本尺度与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。

三、课程目标

L01：培养空间感，掌握建筑基本尺度。su软硬件应用能力。掌握建模、渲染、图像处理的软件，了解并初步应用ai相关平台等。了解设计规范，掌握图纸、模型等表达方式，掌握空间设计方法和过程，逻辑清晰，表达生动

L02：实践应用。培养理论结合实际的能力，关注现实建筑环境，能够运用专业知识和技能创作小尺度建筑形态（亭子、书报亭等）。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	4-1、4-2、4-3	M、H、M	4	H
L02	5-3	M	5	M

四、教学内容、要求及进度安排

第一周 建筑认知

●建筑的艺术地位——从争议的角度
●中国建筑现状——从艺术审美的角度
●东西方建筑态度——从文化的角度
●建筑行业状况——从专业的角度
●调研（尺度）

第二周建筑尺度练习

●su建模练习（建筑基本尺度）
●效果渲染

第三周建筑实务设计

●背景分析
●基地分析
●形态组合
●平面设计

第四周建筑实务设计

●效果渲染
●排版设计
●动画设计（选题）
●汇报

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：三大构成

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外调研

六、考核方式

选修课要求如下：

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查：方案设计	设计模型包括空间设计与尺度准确，形态美感	50	L01
考查：方案汇报	渲染效果、排版效果等后期	50	L01、L02

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：建筑初步设计

2.参考文献

《建筑初步》(第三版）2010年08月中国建筑工业出版社出版田学哲
《建筑设计方法入门》，贾新年、徐飞鹏，天津大学出版社
《快速建筑设计方法入门》 黎志涛编著 建筑工业出版社 2004年

3.相关教学资源网址：铅笔汇、知未网

首都师范大学《建筑素描》教学大纲

一、课程信息

课程名称	建筑素描				
	Architecture Sketch				
课程编码	**3127611**		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	环境设计				
开课部门	美术学院		课程负责人	江寿国	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：8	实验：48	实践：8
授课语言	汉语				
先修课程	三大构成				

二、课程内容简介

建筑素描是环境设计专业的重要基础课程，掌握建筑素描的表达，紧密关系到解决环境设计师的创作能力培养，是发展专业技能的必要条件。以素描表现方式（板绘、手绘），将空间能力服务于专业为目的的教学探索，以灵活生动的方式充分调动学生的脑、眼、手协调、默契和联动。学生在专项课题中，强调建筑空间形态形式美法则的探索表达（包括创新实验形态也包括古典传统建筑再现），对空间与物象的关系有一个深刻的认知，使学生最大限度地在建筑素描课题中掌握电脑表现技能，领悟专业的空间特色，提升专业认知能力。

三、课程目标

L01：建筑素描表达不仅包括对形式美的认知理解，还包括建筑空间审美判断、创意实践、文化理解等。具备独到的建筑审美视角，走进中国优秀古建筑经典，通过北京古建筑实践写生培养理解美、创造美的基本素养，形成良好的审美意识。

L02：培养学生具备独立分析建筑空间的问题、理性判断和批判性评价的能力，对建筑的理解能够具备空间的认知，善于识别建筑之美丑，对大建筑艺术能够从素描空间意识形态的解读、锻炼中，提高城市建筑空间的美的体验与判断。

L03：培养宽广的国际视野，探讨建筑文化的多样性。学习世界级大师作品空间形态，了解国内外优秀建筑素描案例，尊重并欣赏多元文化，吸收优秀作品精华，让课堂作品达到较高的专业水准，独特、内敛、多样面貌，具有国际化视野和跨文化的交流水平。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	2-2	M	1、2	M、M
L02	5-1	M	2、3、4	M 、M、 H
L03	9-2	H	5	M

四、教学内容、要求及进度安排

第一周 建筑素描概述

- 建筑素描概述；
- 优秀案例赏析；
- 空间思维入门：以空间为本的创作理念，创作过程中的空间形态分析、空间创新思维的养成，课题空间“构筑物”；
- 意象思维训练：卡尔维诺《看不见的城市》；
- 实践考察“触摸经典”——故宫调研，意象文字素描。

第二周 古建筑单体素描表现

- 电脑板绘表现形式；
- 北京经典古建筑单体（颐和园）/古代壁画中的建筑局部；
- 创作过程辅导（古建筑艺术赏析）；
- 技法表现，精致与准确，理解力与表现力。

第三周 专题创造：意象建筑空间素描概念

- 空间形态与空间组合；
- 传统文化中的意象空间；
- 创意概念辅导（空间独特）；
- 创造与架构的方法。

第四周 专题建筑空间素描表现

- 技术表达与空间创意形态；
- 艺术表现力与视觉冲击力；
- 深入（细节）能力与艺术对比的处理；
- 技法表现，精致与准确，表现力与独特风格；
- 结题汇报。

阅读文献意大利作者卡尔维诺《看不见的城市》

思考题：意象空间

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、专题分析、小组互评、课外阅读相结合。

六、考核方式

选修课要求如下：

1.考核目标：单体创作、专题创作

2.考核方式与考核要求

通过四周的系统学习与实践，学生将能够独立完成一幅建筑空间为主题素描作品，具备一定的空间创造设计能力，理解空间形式美，为后续的职业发展或进一步学习打下坚实专业基础。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查：单体创作	古典传统建筑写生素描（板绘）	40	L01、L02
考查：专题创作	空间意象思维作品	60	L02、L03

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：建筑空间素描

2.参考文献：

3.相关教学资源网址：

中国美院建筑学院空间素描 https://www.bilibili.com/video/BV1Re4y117iU/

新建筑—素描空间训练http://mt.sohu.com/20170811/n506356473.shtml

场景画师实田みたうぞ的未完成画

https://zixun.jia.com/article/895225.html

“重生的晶体空间”丨福建省英良石材自然历史博物馆 / 时境建筑

http://www.ideamass.com.cn/contents/92/5090.html

附件4：

首都师范大学《景观设计I》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)景观设计I				
	(英文Landscape Design				
课程编码	3124027		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	环境设计				
开课部门	美术学院		课程负责人	谢明洋	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：20	调研：12	实践：32
授课语言	中文				
先修课程	设计概论、基础制图、建筑设计初步、古典园林设计赏析				

二、课程内容简介

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，以庭园为主要研究对象，要求学生根据命题独立完成完整的园林设计方案。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。

三、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替代，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。

L01：了解景观设计专业领域理论与实践内容及动向：国内外景观设计学科发展现状，包括历史、概念、本体、方法、技术、伦理、理论研究主要问题与设计实践类型与基本路径等。

L02：基本掌握设计工具软件并构建基础工作流：掌握景观基础制图的规范与技巧；掌握建模软件CAD和SU、绘图软件Procreat,PS，渲染器Enscape;能够使用视频剪辑工具编辑完整制作三位漫游动画。

L03：理解庭园设计程序与方法：通过理想环境的概念设计完成1000平米以内的庭园全案设计工作，包括编写设计任务书、选择设计场地、绘制场地分析图、计概念阐述、制作概念设计模型、功能与交通设计图、总平面图与平面设计图、竖向与种植设计图、剖立面图、鸟瞰效果图、场景空间效果图、漫游动画与短片。

L04：案例研究与设计汇报：通过对世界范围古往今来庭园经典设计案例的深入分析研究总结设计理念与方法；独立完成中期汇报和结课汇报。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	3-2	M	1	M
L02	4-2	H	2	H
L03	5-3	H	3	M
L04	6-1	M	4、5	M

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

-- 图纸抄绘（5学时）

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）

课程结构示意（每年根据实际情况调整）

教学安排

module	1	2	3	4	5	6	7	8
日期	5.20	5.22	5.27	5.29	6.03	6.05	6.10	6.12
内容	概述	场地/概念	布局	植物	方案	构筑	小品	综合
8:00-8:40	Lecture 1 景观设计概述	Lecture 3 场地分析	Lecture 6 地形设计	Field Research2 北京植物园调研	Presentation1 初步方案汇报30%	Lecture 8 景观建筑	Lecture 9 景观铺装与小品	Workshop7 文本制作
8:50-9:30								
9:40-10:20		Lecture 4 世界园林概览						
10:30-11:10	Lecture 2 基础制图							
11:20-12:00								
午休								
1:30-2:10	Field Research1 紫竹苑公园	Lecture 5 概念设计	Lecture 7 植物设计	Workshop 3植物搭配练习10%	Workshop 4总平面绘制与空间模型	Workshop 5 场景空间设计	Workshop6 深化设计	Presentation2最终汇报40%
2:20-3:00								
3:10-3:50			Workshop 2草模与草图(10%)					
4:00-4:40	Workshop1 编写设计任务书							
备注	A3拷贝纸图纸抄绘(10%)	KT板 超轻粘土等	手工模型 手绘草图	手绘草图	电脑绘图 CAD平面等	综合制作	综合制作	PPT汇报

五、先修课要求及教学方法建议

1. 先修课程：设计概论、基础制图、建筑设计初步、古典园林设计赏析

教学方法建议：

2. 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。

3. 通过实地考察训练空间感知能力。

4. 通过课堂快题训练培养学生的快速设计思维和表达能力。

5. 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、详情参见《景观设计I考试大纲》

2、考察：抄绘作业、调研图纸、设计方案、设计汇报

考核方式	考核要求	比重	对应的课程目标
图纸抄绘		10%	L01
草图与草模		10%	L02
调研记录		10%	L03
设计方案	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）、3-5	70%	L02、L03、L04

	分钟的视频动画。		

3、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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材及参考资料

1、自编讲义PPT及视频等资源一套；

2、参考教材：

《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

3、参考文献：

4、相关教学资源网址：

https://www.asla.org/
http://chsla.org.cn/home/
https://www.ifla.org/
http://www.landscape.cn/

首都师范大学《景观设计Ⅱ》课程教学大纲

一、课程信息

<table>
<tr><td rowspan="2">课程名称</td><td colspan="5">(中文)景观设计II</td></tr>
<tr><td colspan="5">(英文) Landscape Design II</td></tr>
<tr><td>课程编码</td><td colspan="2">3124011</td><td>课程性质</td><td colspan="2">☑必修　　☐选修</td></tr>
<tr><td>课程类型</td><td colspan="5">☐通识课程　☑专业课程</td></tr>
<tr><td>适用专业</td><td colspan="5">环境设计</td></tr>
<tr><td>开课部门</td><td colspan="2">美术学院</td><td>课程负责人</td><td colspan="2">谢明洋</td></tr>
<tr><td>学时学分</td><td>学分：4</td><td>总学时：64</td><td>理论：20</td><td>调研：12</td><td>实践：32</td></tr>
<tr><td>授课语言</td><td colspan="5">中文</td></tr>
<tr><td>先修课程</td><td colspan="5">设计概论、基础制图、建筑设计初步、古典园林设计赏析</td></tr>
</table>

二、课程内容简介

本课程面向美术学院环境设计系的本科三年级学生，设置在三年级第一个学期，是专业必修核心课程。其目的是使学生了解中外传统园林艺术及现代景观发展的趋势，掌握景观规划设计的基本理论、景观组成要素的规划设计、园林造景艺术的基础和技巧、景观色彩与构图、园林绿地构图的基本规律等内容。培养学生把握景观诸要素间相互关系的能力，从而掌握景观设计的一般原则与方法，培养学生的实践动手能力及团队合作能力，为毕业创作以及毕业后从事专业工作打下必要的基础。

三、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。主要目的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、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。

本课程是景观设计系列课程的第三阶段，是仅次于毕业创作的综合性实操类项目设计课程。教师根据每年不同实际情况选择实际设计场地作为课程课题，同学分为2-3人一组，模拟实际团队完成全部设计成果，包括任务书拟定、现场考察测绘、方案设计与汇报等。本课程是对《景观设计Ⅰ》的回顾与深化，也是为四年级毕设实习和毕业创作课程奠定知识与能力基础。

L01：培养社会责任感。关心现实生活中的实际问题，能够以问题为导向推进设计过程与结果。维护并关切人的物质与精神价值，追求人的尊严和幸福，追求真理，服务社会，具有利他意识。

L02：掌握环境艺术设计思维与表达工具，熟练掌握建模、渲染及图像处理的软件，能够独立完成全过程设计工作。

L03：知行合一，培养理论结合实际的能力。了解设计调研的基本理念与方法，能够应用1-2种调查方法收集整理数据，并针对问题提出基于现实条件的解决方案，能够运用数据支撑方案的合理性，形成逻辑闭环。

L04：小组作业，合理分工合作，克服分歧达成意见统一。学会倾听理解和有效沟通，在项目过程中锻炼协调组织能力与领导力。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	2-1	M	1	M
L02	4-2	H	2	H
L03	5-3	H	3、4	H
L04	7-1	H	1、5	M

四、教学内容、学时

第1章 城乡公共空间概述

1.1基本概念

1.2发展概述

1.3 公共空间环境理论基础

1.4 学习思路

本章基本要求：理解城市公共空间的概念与类型及理论基础，能够分析解读不同类型的设计案例。

本章重点：与城市公共空间设计相关的理论

本章难点：客观地理解与评价各种理论的内核与地位及作用

第2章可持续设计专题

2.1可持续发展

2.1.1可持续发展的基本概念

2.1.2可持续发展的核心议题

2.1.3可持续发展的理论争议

2.2可持续设计

2.2.1 可持续设计相关概念

2.2.2 可持续设计演进的内在逻辑

2.3 环境的可持续设计

2.3.1 景观可持续设计

2.3.2 可持续城市设计

2.3.3 可持续城市设计

2.3.4 朴门永续的设计

2.4可持续环境设计的路径

2.4.1 保护和建构完善的自然与人文及经济的生态系统

2.4.2合理应用资源与材料

2.4.3 完善设计管理与评价

第3章设计程序

3.1项目流程

3.2设计过程

3.3设计研究方法

本章基本要求：理解设计项目基本程序，能够编写设计进度表和设计任务书。

第4章基地分析

4.1 基于空间维度的基地分析

4.2 基于时间维度的基地分析

4.3 基于人群活动需求和城市功能营造的基地分析

4.4 分析总结

第5章设计调查

5.1基本概念

5.2空间感知

5.3行为调查

5.4 社会调查

4、5章基本要求：编写设计进度表和设计任务书，进行场地基础资料整理。

本章重点：设计调查的基本方法

本章难点：设计场地调研实际操作

第6章案例研究

6.1 案例研究的主要内容

6.1.1前期信息

6.1.2设计策略

6.1.3维护与变化

6.1.4影响

6.2 研究的深度

6.3 城市公共空间设计的主要案例类型

第7章 概念设计

7.1回应现实问题

7.2组织空间序列

7.3营造场所体验

7.4提出概念模型

本章基本要求：掌握推导方案的过程与方法，能够借助模型、计算机辅助设计及手绘草图综合推敲方案，完成初步设计。

本章重点：综合调研报告，将概念设计落实到初步方案。

本章难点：由概念到形式的推导过程

第8章 空间组织

8.1功能与交通

8.2景观空间结构

8.3形态的思考

8.4空间属性分析

8.5总平与剖面

第9章 铺装与设施设计

9.1铺装设计

9.2设施设计

第10章 植物与照明设计

10.1植物设计

10.2照明设计

五、先修课要求及教学方法建议

6. 先修课程：设计概论、基础制图、建筑设计初步、古典园林设计赏析、景观设计一。

7. 教学方法建议：

1）分组定制课题与研究计划；

2）重视实地考察，尝试运用合理的研究方法；

3）问题导向的设计过程，着重考察方案的逻辑性；

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。

Intro 课程整体安排

MODULE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
日期	9.25	9.26	10.02	10.03	10.09	10.10	10.16	10.17	10.24	10.25
内容	概述	场地	案例	调研	概念	初步设计		要素	深化	总结
8.00-9.20	Lecture 1 概述	Lecture 3 解读场地	Workshop1 收集资料	Workshop3 场地调研与分析	Lecture 6 概念设计	Seminar2 赴河北设计项目实地参观	presentation1	Lecture 8 设施与铺装	Workshop 6 深化设计（分组指导）	presentation2
9.40-11.00	Lecture 2 设计程序		Lecture 5 案例研究		Lecture 7 空间布局		场地调研 案例研究 初步设计 30% （小组作业）	Lecture 9 植物与照明		最终汇报 50% （小组作业）
11.20-11.50	作业介绍	Lecture 4 认知调查								
12.00	午休									
1.30-2.30	Seminar1：可持续设计	Design Esquisse1 场地参观 视觉笔记 20% （个人作业）	Workshop2 案例分析与研究	Workshop 3 场地调研与分析（分组讨论）	Workshop 4 初步方案（平面草图、空间设计草模等）	Seminar2 赴河北设计项目实地参观	Workshop 5 方案调整（分组指导）	Design Esquisse2 国家植物园参观	Workshop7 深化设计（分组指导）	presentation2
3.00-5.30										最终汇报 50% （小组作业）
备注	笔记本等	实地调研 A4速写本 铅笔等	国庆假期 实地调研	国庆假期 实地调研	草图纸/草模	实地调研	PPT汇报	PPT汇报/上交PDF电子文件及A0排版文件（5张，每张10MB）		

周次	教 学 内 容	课时	教学环节
1	概述/设计程序/作业说明	5	讲座（Lecture1-2）

	视觉笔记：现场印象*（10%）	4	快题（Design Esquisse1）
	解读场地/设计调研1&2	5	讲座（Lecture 3-4）
	基地分析	2	讨论（Seminar1）
2	城市公共空间设计类型/案例研究	5	讲座（Lecture5-6）
	小组讨论：案例研究*（10%）	4	讨论（Seminar2）
	概念设计/空间布局	5	讲座（Lecture7-8）
	创造意义：场地草模*（10%）	2	快题（Design Esquisse2）
3	初步方案汇报*（20%）	5	汇报（presentation1）
	方案草图	4	工作坊（Workshop1）
	景观要素设计	5	讲座（Lecture9-12）
	深化设计	2	工作坊（Workshop2）
4	深化设计	5	工作坊（Workshop3）
	方案表现	4	工作坊（Workshop4）
	方案汇报*（50%）	7	汇报（presentation1）

七、课程考核

1、详情参见《景观设计I考试大纲》

2、考察：抄绘作业、调研图纸、设计方案、设计汇报

考核方式	考核要求	比重	对应的课程目标
场地速写	个人作业：场地速写，初步方案草图或草模，纳入最终成绩的考核评估；	20%	L01
设计调查Mapping	小组作业	10%	
案例研究	小组作业：借鉴案例的全面研究评述；	10%	L03
设计方案	包括设计概念阐述，可以是愿景、解决方案、系统模型等，包括手绘草图或草模；总体设计，包括总平面图、鸟瞰图、竖向、功能交通组织、种植设计等；局部空间设计，选择有代表性的场所空间，绘制人视角效果图； 专项设计，包括城市家具，照明设计，建筑设计等； 本次作业分为个人作业与小组作业（2人一组） 最终提交成果：最终汇报PPT/PDF文本；5张A0排版文件（每张大于10MB小于30MB）	60%	L02、L03、L04

3、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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材及参考资料

1、自编讲义PPT及视频等资源一套；

2、参考教材：

《景观设计基础》【英】Tim Waterman, 大连理工大学出版社

《风景园林设计初步》刘晓明/薛晓飞/谢明洋/刘毅娟，中国建筑工业出版社，2019

《景观叙事学：讲故事的设计实践》【美】马修·波泰格 (Matthew Potteiger)/杰米·普灵顿 (Jamie Purinton)中国建筑工业出版社，2015。

《人性场所——城市开放空间设计导则》【美】克莱尔·库珀·马库斯等，中国建筑工业出版社。

《风景园林设计要素》[美]诺曼·K·布斯

《景观设计学——场地规划与设计手册》【美】巴里·W·斯塔克，约翰·O·西蒙兹，中国建筑工业出版社。

《国家建筑标准设计图集 环境景观 03J012》 中国建筑标准设计研究院。

首都师范大学《空间配饰设计》教学大纲

一、课程信息

课程名称	空间配饰设计				
	Space accessories Design				
课程编码	3127768		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	环境设计				
开课部门	美术学院		课程负责人	江寿国	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：4	实验：48	实践：12
授课语言	汉语				
先修课程	无				

二、课程内容简介

空间配饰设计是环境艺术设计专业的重要的课程之一。配饰艺术设计与环境艺术设计是从属关系，是空间陈设艺术设计的重要组成部分，主要指室内外环境空间中的艺术装饰品。空间配饰设计是在传统的陈设与配饰课程基础之上的一种提升，更符合当下环境设计人才培养宽口径的需求，是环境艺术专业的一个重要的艺术发展方向以及重要的艺术素养课程，也是将空间艺术设计与实际材料应用相互贯通的实践性特色课程。

三、课程目标

L01：继承发扬中华优秀的传统文化，为中华民族大复兴而奋斗。培养高尚的职业道德，能够通过专业设计创作出社会需求的，具有中国特色的环境装饰作品，能在国际上独树一帜，传承传统经典，提升民族自豪感。

L02：设计上升为艺术，作品是一个人内在的素养反映，不仅包括对形式美的认知理解，主张大美东方的艺术设计理念，通过经典环境装饰艺术作品的赏析学习，培养独特艺术审美视角，在专业设计实践中具有理解美、创造美的基本素养，具有良好的审美和美育意识。

L03：设计图样转换为实物作品，培养理论结合实际的能力，在实际制作中不断完善创作，经历二次设计的体验，能够运用专业知识和技能解决实际生产过程中遇到的问题，锻炼自助学习的能力。

L04：实践制作的过程，也是举一反三，延展想象，突破常规惯性思维的过程，能够勇于实验探索，善于总结经验，不断地发现不断地修正，方能达到最终理想艺术成果。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-2	M	1	M
L02	2-2	M	2、3	M 、M
L03	5-3	M	4	M
L04	8-3	H	4、5	H、M

四、教学内容、要求及进度安排

第一周 空间配饰设计基本理论与作品赏析

- 空间配饰设计的定义与作用 及分类；

- 当代环境配饰设计原则；
- 大师作品赏析；
- 城市经典参观，目标北京城市空间触摸体验。

第二周 空间配饰设计实训-图样

- 室内空间设计专题项目；
- 室外空间设计专题项目；
- 图样设计原则与方法；
- 空间中的图样设计与修改。

第三周 空间配饰设计实践制作

- 实物制作与二次设计；
- 工厂制作参观；
- 工艺流程与材料特色美的认知；
- 技术与艺术的实践融合表达；
- 经验与试验总结。

第四周 空间配饰设计成品

- 东方美的总结；
- 包装设计与展示；
- 成品的社会设计；

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、技术示范、工厂实践。

六、考核方式

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标

考查；图样设计	东方大美之形式美	40	L01、L02
考查：实物制作	技术与艺术结合之实物作品	60	L03、L04

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：空间中的配饰艺术

2.参考文献

3.相关教学资源网址：

上海城市空间艺术季https://www.meipian.cn/11kq10mw

2022 米兰设计周爱马仕彩色艺术装置

http://www.publicspacedesign.com/article/1095

广西艺术学院造型艺术学院公共艺术设计系2016级软装设计专业家居空间配饰作品展https://www.shejijingsai.com/2019/05/215601.html

附件5：

《设计概论》教学大纲

一、课程信息

课程名称	设计概论				
	Conspectus of Design				
课程编码	3127020		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	环境艺术设计				
开课部门	环境艺术设计系		课程负责人	王欢	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：24	实验：	实践：8
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程是环境艺术设计专业中的专业方向课程，在培养方案中为必修课。培养学生了解设计的概念、功能及在社会发展进程中的地位和作用。课程建立广义设计学的知识与思考维度；培养学生初步掌握设计的基本知识与历史上各阶段的重要设计；要求学生可独立进行一定深度的设计案例分析和设计问题解析。

三、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。

L01：人文精神方面，通过对历史上优秀设计作品的学习，培养学生的社会责任感和利他意识，通过案例分析，提升学生的人文关怀意识，强化追求真理和知识的情操，培养良好的设计素养。

L02：专业能力方面，以设计历史知识结合案例的方式教学，提升学生的专业基本知识储备，培养设计的表达能力。结合实地调研，明确专业设计的思考点、调研方法和分析思维，通过多专业相结合的设计讨论，培养学生的独立思考能力，提升逻辑性和表达力。

L03：学习能力方面，通过对历史上设计案例的学习，培养学生进行独立专业思考的能力，提升判断力和自主学习能力。引导学生主动寻找设计学习资源，根据自己的学习需求制定学习目标，结合设计理论和案例研究，增加解决现实问题的能力。

L04：国际视野方面，启发学生了解、认识并理解设计的多样性文化，从全球意识理解广义的设计学，保持开放心态敢于接受困难和挑战。面向世界发展，积极学习和吸收多文化对设计的积极作用，培养学生具有国际化视野和跨文化的交流、竞争与合作能力，将设计作为认知国际发展和提升自身技能的一个突破口。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	2-2	M	1	M
L02	4-1	M	2、3	M
L03	5-2	H	2、4	H
L04	9-2	H	3、5	H

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 导论 （4课时）
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课时）
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课时）
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课时）
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课时）
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课时）
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 （2课时）
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课时）

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 （2课时）
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 （2课时）
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

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：

1）课堂讲授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）课堂作业进行学生独立辅导沟通，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。

4）案例教学和实地调研相结合的方式，推动学生从观察中学习。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

考核方式：考查

考核形式：设计汇报、设计方案

通过4周的设计概论学习，学生掌握设计历史及主要案例的理论知识，能够独立完成一个给定题目的设计分析，完成相应的专业图纸，最终完成汇报。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查	独立完成设计历史及案例研究分析	70	L02、L03、L04
考查	小组进行设计调研，分析设计	30	L01、L03、L02

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：教师讲义

2.选用教材：

李砚祖，艺术设计概论，湖北美术出版社，2009-03-01。

3.参考文献：

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

4.课程网址：无

5.相关教学资源网址：https://www.archdaily.com/

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《社会实践》教学大纲

一、课程信息

课程名称	社会实践				
	Social Practice				
课程编码	3125366		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	环境设计				
开课部门	美术学院		课程负责人	江寿国	
学时学分	学分：1	总学时：32	理论：4	实验：0	实践：28
授课语言	汉语				
先修课程	所有必修课				

二、课程内容简介

要求学生通过社会（艺术）实践进一步了解国家发展和社会进步，在与社会各方面的接触过程中，深入体验社会生活；通过考察祖国各地的设计公司，著名建筑、走访名师设计工作室等方式，增强设计创作与技能表达相互联系的理念和意识。

通过课程教学，使学生在大自然和社会实践中锻炼自己并通过写生、摄影等专业手段，记录内心感受和所思所想。同时，社会（艺术）实践主要目的之一也是为毕业创作搜集素材，要求学生带着创作构去思深入生活。

社会（艺术）实践是教学计划中不可或缺的一环，是学生对校内所学课程和知识进行社会化转换和实际应用的有效锻炼及考察检验方式，也是同学们把课程实践引向更高层次的“实战训练”。

三、课程目标

L01：培养社会责任感，通过调研引导学生关切人的物质与精神价值，培养高尚的道德品质及行为举止，关注社会，服务社会，具有利他意识。

L02：沟通组织。调研过程，学生应掌握倾听、表达、组织、沟通的能力，理解学习共同体的作用，具有良好的团队合作精神，能够在考察过程中积极、有效地进行协作与研讨。

L03：提倡开阔的视野，能够了解多学科基础理论，具备跨学科的视野和思维方式，关注行业动态和技术发展趋势，积极参与跨学科课程或实践。

L04：多走多看勤思考，通过广博得知识积累，形成综合性的知识结构。了解人文学科、社会科学和自然科学的一般知识及当代前沿的艺术与技术发展与趋势，具有一定的前瞻性。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	2-1	M	1	M
L02	7-1、7-2	M、M	3、4	M、M
L03	8-1	M	5	M

四、教学内容、要求及进度安排

有选择考察祖国各地的著名设计公司，著名建筑、走访名师设计工作室等，或者考察某一城市环境设计的体验，提出问题与思考，增强设计创作与就业技能表达相互联系的理念和意识。（一般安排一周外出调研或与艺术与实践考察课合并进行）

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：完成所有专业必修课

2.教学方法建议：

1）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。

2）在专业实践环节，指导教师指导学生如何现场观察环境设计名作，感受建筑作品的震撼力，景观与室内作品的精致度等。

3）鼓励学生多提问题，多交流，多讨论。为了使学生的创作更好的吸收中国传统文化营养，组织学生到不同地域建筑参观考察，带队教师应指导学生做考察笔记和建筑写生记录，同时给予学生与创作需要的启发讲解和答疑。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

首都师范大学《室内设计二》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)室内设计二				
	(英文)Interior Design （2）				
课程编码	3125113		课程性质	必修	
课程类型	专业课程				
适用专业	环境艺术专业				
开课部门	环艺系		课程负责人	谢杰	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：16	实验：0	实践：48
授课语言	汉语				
先修课程					

二、课程内容简介

本课程面对美术学院环境设计系本科三年级学生开设，设置于第一学期，为专业必修方向课程。本课程主要讲述办公与酒店空间室内设计的相关理论和设计方法。本课程分为：公共空间的定义和主要类型；办公空间室内设计；酒店空间室内设计；室内装修施工图设计四部分内容

三、课程目标

《室内设计二》属于环境艺术设计专业本科必修课程，是关于公共空间设计相关理论和设计方法的课程。

L01：了解公共空间的定义：理解和认识公共空间与居住空间建筑空间属性的区别。了解公共空间大致分类以及各类型公共空间的功能与形态的特征。

L02：通过实践性学习，掌握办公空间设计的基本要点和方法，独立完成小型办公空间的方案设计。

L03：通过实践性学习，掌握酒店空间设计的基本要点和方法，独立完成小型酒店空间的方案设计。

L04:了解和掌握室内装修施工图设计，能够绘制完整的室内装修施工图方案。

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 公共空间定义（16学时）

第一节 公共空间的定义

第二节 公共空间的分类

第三节 公共空间的空间属性

阅读文献：《公共空间设计》李丽华，西南大学出版社

《公共空间设计》 邸锐，人民邮电出版社

《公共空间设计》 罗平，机械工业出版社

第二章 办公空间设计（24学时）

第一节 办公空间的概念

第二节 办公空间的历史发展与演变

第三节 办公空间的功能组织与平面布局

第四节 办公空间界面设计

第五节 办公空间照明设计

第六节 办公空间设计中的企业文化表现

阅读文献：《办公空间设计》张田妹、单彦名、王艺婷，中国建筑工业出版社

《办公空间细节图解》李平，机械工业出版社

《办公空间设计分析与应用》黎志伟、林学明，水利水电出版社

第三章 酒店空间设计（24学时）

第一节 酒店空间的概念

第二节 酒店空间的类型

第三节 酒店空间设计原则

第四节 酒店大堂空间设计

第五节 酒店客房空间设计

第六节 酒店餐厅空间设计

第七节 酒店休闲与娱乐空间设计

阅读文献：《酒店空间设计》 武汉大学出版社

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读、实地考察观摩

六、考核方式

1.考核目标：理解和掌握公共空间设计相关理论和知识，独立完成一套公共空间设计方案。

2.考核内容、方式、评分标准：

理论部分考核：布置思考命题，要求一片1000字左右的论述，图文结合，制作PPT在班上演示，20%

设计实践部分考核：小型办公空间及小型酒店空间室内设计，要求学生完成完整的室内方案及施工图设计文件，内容包括：设计说明；室内空间平面功能布置图；室内空间顶面布置图；室内空间立面图；空间立面造型大样图；室内空间效果图；室内装修设计施工图80%

学生作业

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：ppt文件课上播放讲解

3.参考文献：《公共空间设计》李丽华，西南大学出版社

《公共空间设计》 邸锐，人民邮电出版社

《公共空间设计》 罗平，机械工业出版社

《办公空间设计》张田妹、单彦名、王艺婷，中国建筑工业出版社

《办公空间细节图解》李平，机械工业出版社

《办公空间设计分析与应用》黎志伟、林学明，水利水电出版社

《酒店空间设计》 武汉大学出版社

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《室内设计概论》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)室内设计概论				
	(英文)Introduction to Interior Design				
课程编码	3127620		课程性质	必修	
课程类型	专业课程				
适用专业	环境艺术专业				
开课部门	环艺系		课程负责人	谢杰	
学时学分	学分：3	总学时：48	理论：24	实验：0	实践：24
授课语言	汉语				
先修课程	《空间设计基础》《设计制图》				

二、课程内容简介

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。本课程要求相关专业学生了解和掌握室内设计基础理论以及室内设计过程的思维和表达方式。本课程分为室内设计概述；室内设计发展；室内设计原则；室内设计程序四部分内容。

三、课程目标

《室内设计概论》属于环境艺术设计专业本科必修课程，是室内设计专业课程体系的第一门课程，也是整个课程体系夯实专业基础理论知识的课程。本课程教学的主要目标就是使本专业的学生通过学习能够对室内设计专业有初步的专业层面的认识和理解，为今后进行的室内设计工作打下牢固的理论基础以及良好的设计思维习惯的养成。

L01：初步了解室内设计的概念：“什么是室内设计？设计什么？为谁设计？”“室内设计与建筑设计的区别与联系是什么？”“如何理解室内设计是科学与艺术的结合”

L02：了解室内设计专业的发展历史：伴随着人类文明尤其是建筑文明的发展史，室内设计行业或者是专业是经历了怎样的一个发展过程；通过中西方建筑史发展的对比建立正确的设计风格观念；通过中国室内设计史的“寻根求源”树立属于我们自己的文化自信；通过对室内设计发展规律的理解和思考，寻求室内设计未来发展的方向。

L03：理解和掌握室内设计原则：“以人为本的功能性”原则；“安全可靠的安全性”原则；“节约成本的经济性”原则；“绿色环保可持续发展”原则

L04：了解和掌握室内设计过程：室内设计的本质是实用产品设计而非艺术创作；“图解思维”的感性和理性相结合的设计思维模式；室内设计表达的方式（语言、文字、图形）以及表达的目的性；室内设计的成果或者设计过程结束的标志：所设计产品（室内空间）的最终完成。

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 室内设计概述（8学时）

第一节 室内设计概念

第二节 室内设计内容、分类

第三节 室内设计观念、目的和任务

阅读文献：《室内设计原理》沈靖，清华大学出版社

《什么是室内设计》布鲁克（英），中国青年出版社

第二章 室内设计发展（8学时）

第一节 国内室内设计的发展

第二节 国外（西方）室内设计的发展

第三节 未来室内设计的发展趋势

阅读文献：《中外室内设计史》冯宪伟/李远林/蔡建华，江苏大学出版社

《室内设计史》谢里尔惠顿，江苏凤凰科学技术出版社

《中国建筑史》梁思成，天津人民出版社

第三章 室内设计原则（8学时）

第一节 室内空间布局设计原则

第二节 室内空间造型设计原则

第三节 室内空间色彩与照明设计原则

第四节 室内空间配饰设计原则

第五节 室内空间尺度设计原则

第六节 室内空间装饰材料与工艺设计原则

阅读文献：《室内设计原理》沈靖，清华大学出版社

《室内设计资料集》郑曙旸，中国建筑工业出版社

《建筑空间组合论》彭一刚，中国建筑工业出版社

《建筑空间色彩设计与实践》李进\孙耀龙，中国建筑工业出版社

《环境照明设计》马丽，上海人民美术出版社

第四章 室内设计程序（24学时）

第一节 室内设计思维模式—图解思维、

第二节 室内设计过程与步骤

第三节 室内设计表达

第四节 小型空间的室内设计实践

阅读文献：《室内设计原理》沈靖，清华大学出版社

《室内设计图解思维》阎明，广西师范大学出版社

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读、实地考察观摩

六、考核方式

1.考核目标：理解和掌握室内设计专业基本理论知识；建立正确的室内空间风格观念；独立完成小型空间室内设计，重点考核学生的空间设计的过程分析能力和图解思维的设计思维方式的掌握。

2.考核内容、方式、评分标准：

理论部分考核：布置思考命题，要求一片1000字左右的论述，图文结合，制作PPT在班上演示，20%

设计实践部分考核：小型专题空间室内设计，要求学生完成完整的室内设计文件，内容包括：设计说明；室内空间平面功能布置；室内空间立面；室内空间效果，80%

学生作业

六、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：ppt文件课上播放讲解

3.参考文献：《室内设计原理》沈靖，清华大学出版社

《什么是室内设计》布鲁克（英），中国青年出版社

《室内设计资料集》郑曙旸，中国建筑工业出版社

《建筑空间组合论》彭一刚，中国建筑工业出版社

《建筑空间色彩设计与实践》李进\孙耀龙，中国建筑工业出版社

《环境照明设计》马丽，上海人民美术出版社

《室内设计图解思维》阎明，广西师范大学出版社

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《室内设计一》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)室内设计一				
	(英文)Interior Design （1）				
课程编码	3127047		课程性质	必修	
课程类型	专业课程				
适用专业	环境艺术专业				
开课部门	环艺系		课程负责人	谢杰	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：16	实验：0	实践：48
授课语言	汉语				
先修课程					

二、课程内容简介

本课程面对美术学院环境设计系本科二年级学生开设，设置于第二学期，为专业必修方向课程。本课程主要讲述居住空间室内设计的相关理论和设计方法。本课程分为：居住空间的定义；居住空间设计原则；居住空间室内设计；三部分内容

三、课程目标

《室内设计一》属于环境艺术设计专业本科必修课程，是关于居住空间设计相关理论和设计方法的课程。

L01：了解居住空间的概念：居住空间的涵义及其功能属性；“家”“庭”的建筑语义。认识到“居住空间设计”核心的目标和要求。了解居住空间的发展

和演变：从远古人类启蒙时期居住空间形态发展到现代居住空间形态的内在因素和外部条件。了解居住空间建筑意义以及功能意义上的类型划分，清楚不同类型居住空间的特征以及各类居住空间设计的区别。

L02：深刻理解和掌握居住空间设计原则。

L03：了解和掌握居住空间室内设计过程，通过学习，能够独立完成各种类型的居住空间室内方案阶段的设计工作。

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 居住空间定义（8学时）

第一节 居住建筑空间的涵义

第二节 居住空间的发展及空间演变

第三节 居住空间的类型

阅读文献：《居住空间设计》李蓓，西南大学出版社

第二章 居住空间设计原则（8学时）

第一节 人性化原则

第二节 安全性原则

第三节 功能布局合理性原则

第四节 整体风格协调统一性原则

第五节 绿色环保可持续性原则

第六节 经济实用节约的成本控制原则

阅读文献：《居住空间室内设计法则》辽宁科学技术出版社

第三章 居住空间设计（48学时）

第一节 居住空间平面布局设计

第二节 居住空间界面设计

第三节 居住空间照明设计

第四节 居住空间家具选配设计

第五节 居住空间软装与配饰设计

阅读文献：《居住空间设计实例教程》 清华大学出版社

《建筑空间色彩设计与实践》李进\孙耀龙，中国建筑工业出版社

《环境照明设计》马丽，上海人民美术出版

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读、实地考察观摩

六、考核方式

1.考核目标：理解和掌握居住空间设计相关理论和知识，独立完成一套居室空间设计方案。

2.考核内容、方式、评分标准：

理论部分考核：布置思考命题，要求一片1000字左右的论述，图文结合，制作PPT在班上演示，20%

设计实践部分考核：某特定条件居住空间室内设计，要求学生完成完整的室内设计文件，内容包括：设计说明；室内空间平面功能布置图；室内空间顶面布置图；室内空间立面图；空间立面造型大样图；室内空间效果图；80%

学生作业

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：ppt文件课上播放讲解

3.参考文献：《居住空间设计》李蓓 西南大学出版社

《居住空间设计实例教程》清华大学出版社

《建筑空间色彩设计与实践》李进\孙耀龙，中国建筑工业出版社

《环境照明设计》马丽，上海人民美术出版社

《室内设计图解思维》阎明，广西师范大学出版社

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《艺术与社会实践》教学大纲

一、课程信息

课程名称	艺术与社会实践				
	Art and Social Practice				
课程编码	3122251		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	环境设计				
开课部门	美术学院		课程负责人	江寿国	
学时学分	学分：4	总学时：128	理论：4	实验：0	实践：124
授课语言	汉语				
先修课程	所有专业必修课				

二、课程内容简介

通过艺术考察进一步了解中国的环境设计发展状况，包括古代和改革开放以来的环境设计发展历史，在与社会接触的同时，了解今天大众的基本需求及环境设计行业的现状、并能预示今后的发展方向。在艺术考察中讲授中国传统文化及现代设计的思维。增强学生现代设计的思维能力。指导如何接触社会，锻炼学生采集不同地域环境素材，如何规范化收集、汇总各种素材的能力。感受全国不同地域不同城市环境文化风格的艺术魅力，提高民族自豪感与责任感。

三、课程目标

L01：考察祖国优秀经典，培养爱国精神，具有社会责任感。维护并关切人的物质与精神价值，追求人的尊严和幸福，追求真理，培养高尚的道德品质及行为举止，关注社会，服务社会，具有利他意识。

L02：磨练意志，遇到困难和压力保持乐观坚韧，持续不懈。

L03：研究能力，在崭新的城市或艺术空间中，广阔的视野，大量信息整合。接触新实物，知识和观念更新较快，掌握快速收集数据，整合信息的能力。

L04：考察过程中培养沟通组织能力。掌握倾听、表达、组织、沟通的技能，理解学习共同体的作用，具有良好的团队合作精神，能够在考察过程中积极、

有效地进行协作与研讨。能够了解多学科基础理论，具备跨学科的视野和思维方式，关注行业动态和技术发展趋势，积极参与跨学科课程或实践。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	2-1	M	1、2	H、M
L02	3-1	M	2	H
L03	6-1	M	2、3	H、M
L04	7-1、7-2	H、 H	4	M

四、教学内容、要求及进度安排

艺术与社会实践的内容主要是对历史古迹文化的研究、考察调研各地现代经典建筑以及了解各地旅游景区的规划设计等。

要求：1、组织学生选择专业考察方向性的主体要求，选择具有代表性的大城市、中心城市（如上海、杭州等）、5A景区设计（敦煌、黄山、九寨沟等）调研，了解环境设计行业的发展情况的现状。

2、指导教师应指导学生如何搜集素材，在繁杂的设计行业寻找专业主题的切入点如何与各种公司联系，收集哪方面内容。

3、为了使学生更好的更全面地拿到并整理一手材料，教师要对学生进行专业考察的全方位指导，协助和答疑。

4、要求学生利用各种手段（摄影、速写、文字等）记录考察全过程，收及大量的资料，并随时整理。以便于返校后进行总结完成考察报告的课程要求。

5、学生的考察组织能力、协作能力。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：所有必修课

2.教学方法建议：实地现场讲解

六、考核方式

必修课：见考试大纲

2024年新修订《白描》教学大纲

四、课程信息

课程名称	《白描》				
	《Line Drawing》				
课程编码	3125045		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	国画专业				
开课部门	美术学院		课程负责人	袁玲玲	
学时学分	学分：3	总学时：48	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文				
先修课程	素描等基础课				

五、课程内容简介

线是中国画的骨架和基础，是中国传统绘画的标志性语言特征。白描则是线在中国画长期的实践、运用过程中，逐渐精练、成熟的线艺术的结晶，是中国画特有的一种艺术样式，也是中国画的一种技法名称，有着独立的技法规范和审美体系。具体来讲白描是用最简洁概括的笔墨，不加任何色彩的烘托渲染，进而描绘出生动鲜活形象的一种表现手法。它既强调线条的气韵生动，又注重形体的结构形象，同时又能体现出画者的思想、情感、观念。白描作为中国画的基础，无论是在柔和细腻的工笔画中，还是在肆意挥洒的写意绘画中，其所表现的文化内涵、底蕴都是不可代替的，是学习中国画的基础，同时又是一门独立的艺术形式。

六、课程目标

L01：2-1 具有高尚的道德品质、健康的心理素质和健康的身体素质，拥有健康向上的生活态度与审美意识，并在中国画创作中展现“真”“善”“美”。

L02：3-1 具有广博的人文、科学与艺术素养，形成综合性的知识框架。具有较全面的传统绘画论知识以及相关美术史知识，掌握一定的中西方文学修养与传统文化知识，培养正确高尚的审美观并具有一定的鉴赏能力。

L03：4-3 具有扎实的专业素质。掌握国画专业相关知识，对不同时期经典作品的风格语言、表现技法有一定程度的了解；以传统文化滋养自身素质。具有健康地情绪及强健的体魄，大到国家大学生体质健康标准，具有良好的心理素质、组织管理与决策能力以及较高的语言表达能力和沟通能力。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	2-1	M	1	M
L02	3-1	H	2	M
L03	4-3	M	3	H

四、教学内容、要求及进度安排

第一部分 课堂讲解白描相关内容（6学时）

第一章 白描的概念释义

第二章 白描的历史追溯

第三章 白描的线型分类

第二部分 线描实践训练（20学时）

1、 根据课堂讲解和经典线描范例参考，研究线描的各种表达方式和审美情感。

2、 以线为研究对象，通过反复练习感受用笔的力度和线的自由勾勒之间的微妙变化与和谐关系，感受线的运动轨迹所带来的波折、提按、藏露、轻重、缓急等的情趣变化。

第三部分 白描勾勒经典作品训练（20学时）

1、 根据经典作品线描稿进行勾线，注意线条要体现作品风格和特点，注重墨色的深浅、浓淡等变化。

2、 完成白描作业十幅，作为评分参考。

第四部分 课堂总结讲评作业 （2学时）

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

1.先修课要求：素描等基础课

2.教学方法建议：整体课程以课堂实践为主导，用PPT课件统一讲授相关专业知识、课堂示范与个别辅导、讲评、讨论的方法相结合，并辅以相关视频、画册、图片观摩等方式进行延伸教学与辅导。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：

2.考核方式与考核要求

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
课堂练习作业	具有较完备的表达技巧，线描勾勒流畅生动，并具有中国画的线型特点	40%	L01
课终提交作业	在线描中能够体现出中国画用线的功能与审美	60%	L02 103

考试大纲：

（一）、考试课程

课程名称：《白描》　　课程代码：3125045

（二）、考试目标：

本门课程通过结课提交作业的方式考察学生在课堂学习过程当中对白描技法实践的理解与掌握，是否能够完成中国画基础知识及白描技法的学习与领悟。

（三）、命题方式：

本课程的命题方式为任课教师自己命题，命题的范畴来自课程学习当中所讲授的内容以及课外和平时的观察、思考等整体范围。

（四）、试卷结构

本课程试卷结构为两个部分，分别是课堂练习作业与考试命题。其中课堂练习作业要求学生交白描作品50幅，考察作业为任课教师抽查作品4幅作为打分的依据。

（五）、成绩评定方式

本课程考试成绩评定方式为课堂练习作业与考查作业两部分，课堂作业部分的成绩占本课程最终成绩的40%，课终考查成绩占本课程最终成绩的60%。

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：《白描》PPT课件

2.选用教材：《八十七神仙卷·临摹范本》人民美术出版社，2007年12月第一版；

《送子天王图·临摹范本》人民美术出版社，2010年3月第一版；

《永乐宫壁画线描临摹范本》人民美术出版社.2017年11月第一版；

《陈老莲任渭长白描人物》江西人民出版社.1987年3月第1版；

王伯敏著：《中国绘画通史》（上、下册），生活·读书·新知三联书店.2008年11月第2版；

杨新/班宗华/高居翰/巫鸿/聂崇正/郎绍君著：《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；

3.相关教学资源网址：中华珍宝馆 百度搜索

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《艺用透视学》教学大纲

一、 课程名称与代码

课程名称：艺用透视学
代　　码：3125002

一、课程介绍

1.本课程通过由浅入深、循序渐进地讲授，首先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；重点讲解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。

2.通过本课程的学习，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。

3.本课程的教学过程注重理论联系实际，重要教学内容安排学生进行写生实践练习并讲评，以便及时检查教学效果，并可根据不同学生的阶段性学习效果及时调整下一阶段的教学方式和节奏。

二、教学目标

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	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.初步了解艺用透视学的发展简史和对绘画的重要作用。了解一个学科的产生与发展离不开一代代艺术家求真、求实的精神与不懈努力，是人类追求真与美的典范。	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.了解掌握艺用透视学的基本规律和法则，了解中西方透视学的区别，了解中国画三远法，能够掌握并运用焦点透视的重要法则进行绘画，具备在写生和创作中准确严谨塑造空间感的基础写实能力，并能运	3.1 3.3 3.4
	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		用透视的手段经营画面，组织构图，引导视线。独立完成透视作品的构思和创作。 3.能够运用艺用透视学理论分析研究中西方经典绘画作品。通过对比分析，理解从严谨的空间的写实方法，到夸张、变形表现手法的一些规律，培养多元画艺术思维，提升绘画的认识和表现力。	
4.教学能力	4.1明确专业的师范属性 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	L	4. 使用PPT教学课件等多媒体教学手段，注意教学的手段和方法，做到理论联系实际。	4.4
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	L	5.培养学习能力和独立思考能力。能够反思个人专业基础能力的优劣，结合自身的兴趣与专长，形成专业发展的意识。	7.1
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			

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、教育学一年级学生

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	总论 （支撑课程目标1、3）	1	总体认识人类视觉规律的特点及透视学在绘画中的作用和重要性。
2	概述西方透视学发展简史 （支撑课程目标1、3）	2	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	概述中国传统绘画中的透视规律 （支撑课程目标2、4、5）	2	了解东方绘画中散点透视、反向透视等基本规律，体会其反映出的东方审美趣味。了解中国山水画中的三远法，对古代山水作品中的透视法则有基本认识。
4	布置单元作业一，进行作业讲评 （支撑课程目标2、3、4、5）	5	安排学生完成单元作业，运用自己对透视规律的认识，对中西方经典作品中的透视手法的分析。
5	焦点透视的概念和原理，以及运用焦点透视的重要法则 （支撑课程目标2、4、5）	12	理解焦点透视的基本原理和概念；理解消灭和消灭现象的规律；掌握和运用平行透视、成角透视、倾斜透视、曲线透视、投影反影透视的基本规律。
6	布置完成单元作业二焦点透视写生练习及作业讲评 （支撑课程目标2、4、5）	10	通过对实际景物进行写生并整理为透视图的作业练习，在绘画实践中运用和掌握以上各种透视原理和规律。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法建议

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10%，学习效果（单元作业总成绩）占90%。

在课堂讲授基本知识的基础上，安排学生完成2次单元作业，考察学生对透视学知识的实际运用和灵活掌握情况。其中1次作业为中西方经典作品透视方法分析鉴赏；1次作业为实地对照景物写生，整理成严谨科学的透视图，二次作业成绩按比例合成百分制分数，记作课程最终成绩。

七、教材及参考资料

参考资料：

《透视学入门》　夏同光　　朝花美术出版社

《绘画透视基础》　文金扬　　山东人民出版社

自学内容：

1．自学思考焦点透视和散点透视产生的不同文化背景。

2．以一些经典绘画为例，分析绘画中的不同透视的形象语言所表达出不同的形象效果和感受。

3．对照同一场景，尝试以不同的透视原理进行绘画表现，例如，焦点透视、散点透视、反向透视。

附件5：

首都师范大学《造型设计基础》教学大纲

一、课程信息

课程名称	造型设计基础				
	Foundation of Design				
课程编码	3124077		课程性质	☑必修　☐选修	
课程类型	☐通识课程　☑专业课程				
适用专业	环境艺术设计				
开课部门	环境艺术设计系		课程负责人	王欢	
学时学分	学分：6	总学时：96	理论：80	实验：	实践：16
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

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。

课程主要包括创意设计思维、平面构成要素、形式美的法则、形象的构成和平面构成的形式法则等几大知识板块，以理论知识结合案例讲解引导一年学生在初步接触设计阶段构建系统且全面的知识观，鼓励学生设计创新与思想表达。

三、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。

L01：专业能力方面，培养学生对设计的基本认知，培养空间感和尺度感。具有场所意识，掌握空间调研的基本方法，比较准确的尺度感和空间想象能力，培养设计价值观。

L02：学习能力方面，强调专业学校的实践应用。培养理论结合实际的能力，关注现实生活，能够运用专业知识和技能理解实际问题。

L03：创新能力方面，培养学生的实验精神。培养举一反三，延展想象，突破常规惯性思维的探索精神，善于总结经验，培养面对竞争的合作能力，培养团队协作能力与创造性思维。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	4-1	M	1	H
L02	5-3	M	2、3	M
L03	8-3	H	4、5	H

四、教学内容、要求及进度安排

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	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

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：

1）课堂讲授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）课堂作业进行学生独立辅导沟通，具体问题具体对待，对不同的教学内容进行提示总结。

3）案例教学和理论知识相结合的方式，推动学生从观察中学习。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

考核方式：考核方式：考查。采用给定主题设计作品。

考核形式：设计汇报、设计方案

最终完成汇报。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查	对某一主题，运用二维黑白平面设计进行图形表达，并对设计进行简单讲解展示。	60	L02、L03、L04
考查	平时作业	40	L01、L03、L05

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：教师讲义

2.选用教材：

1.邓源.平面与构成.湖南：湖南美术出版社，2009

2.[日] 朝仓直已.艺术·设计的平面构成. 北京: 中国计划出版社,2009

3.[英] 弗兰克·惠特福德. 包豪斯. 林鹤译. 北京: 三联书店,2001

4.[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

5.[日] 原研哉. 设计中的设计.朱锣译. 太原:山东人民出版社,2006

6.王受之. 世界平面设计史. 北京:中国青年出版社,20023.

参考文献：无

4.课程网址：无

5.相关教学资源网址：https://www.archdaily.com/

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

附件5：

首都师范大学《展示设计》教学大纲

一、课程信息

课程名称	展示设计				
	Exhibition Design				
课程编码	3124078		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	环境艺术设计				
开课部门	环境艺术设计系		课程负责人	王欢	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：32	实验：	实践：32
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程是环境艺术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知识与设计方法；要求学生可独立进行一定深度的展示创意策划和空间设计。

三、课程目标

通过本课程学习，学生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。通过课程设计实践，学生具备独立完成展示空间设计的能力，包括能够完成主题策划、概念设计、深化设计、材料与照明设计，以及项目汇报等专业技能。

L01：理想信念方面，培养学生对职业道德的基本认知，培养学生以高尚职业道德要求自己，培养其能够通过专业知识解决城市发展中，空间设计所面对的产业需求、社会需求、人民需求和国家需要。

L02：综合素养方面，通过课程学习，启发学生多维度认知社会，积极参与社会生活和工作，善用媒体工具等传播正向价值，借助展示空间的力量传递高尚道德与家国情怀。

L03：专业能力方面，以理论结合实际案例的方式教学，培养学生具有独立的方案设计与表达能力，熟悉展示设计的基本设计规范，明确图纸、模型等表达内容与制作标准，掌握展示空间设计方法和过程，能够独立进行项目汇报，且逻辑清晰、表达生动。

L04：学习能力方面，以设计实践服务社会应用。培养学生在展示策划中，具备理论结合实际的能力，关注现实生活和城市发展，能够运用专业知识和技能解决实际问题。

L05：国际视野方面，启发学生尊重文化多样性，具备全球意识和开放心态。面向新时代具有视野开阔，理解、尊重并欣赏多元文化，具有国际化视野和跨文化的交流、竞争与合作能力，将展示设计作为认知国际角度设计的一个突破口。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-2	M	1	H
L02	3-3	M	2、3	M
L03	4-3	H	2、4	H
L04	5-3	H	3	H
L05	4-3	M	5	M

四、教学内容、要求及进度安排

第一周 基本知识，了解展示设计的理论与技能，初步策划设计课题。

1. 展示设计的基本知识（4课时）
    - 1.1 展示的相关概念
    - 1.2 展示设计的任务
    - 1.3 展示的发展历程
    - 1.4 类型与特征
        - 1.4.1博览会
        - 1.4.2商业环境
        - 1.4.3城市公共环境：博物馆艺术展
        - 1.4.4旅游环境
        - 1.4.5舞台环境
        - 1.4.6按照规模分类
    - 1.5 展示设计的特点
    - 1.6 原则与目的
    - 1.7 展示陈列设计师应具备的能力与思维角度
    - 1.8 当代展示设计的发展趋势

【设计实践】发布课程设计题目

2. 展示设计方式和项目流程（2课时）
    - 2.1 设计的思维流程
    - 2.2 展示设计项目流程

3. 展示陈列与视觉感知（8课时）
    - 3.1 视觉感知规律
        - 3.1.1 感知系统
        - 3.1.2 特征整合理论
        - 3.1.3 格式塔定律
        - 3.1.4 展示陈设中的视觉感知
    - 3.2 视觉心理与展示陈列
        - 3.2.1 展示空间
        - 3.2.2 展品
    - 3.3 展示设计中的形体感知
        - 3.3.1 几何图形的基本含义
        - 3.3.2 几何形式在展示中的应用

【设计实践】课程设计汇报1：内容策划

第二周 展示空间设计的专项学习，结合实际调研完成设计课题的初步概念设计

4. 展示空间与空间关系（6课时）
    - 4.1 空间生成
    - 4.2 展示空间及其特征
        - 4.2.1 空间的特征
        - 4.2.2 功能空间分类

4.2.3 VMD与三大陈列空间（商业性展示）

4.3 展示空间的界定与存在形式（单一空间讨论）

5. 展示空间构成与动线设计（4课时）

5.1 展示主题设计/立意——设计一个故事

5.1.1 概念生成（灵感触发）

5.2.2 叙事空间结构

5.3.3 建立对话——个人、公众

5.2 展示空间序列的构成

5.2.1 空间序列概念

5.2.2.空间序列类型

5.2.3空间关系

5.2.4 空间组合

5.3 展示动线设计

5.3.1 动线

5.3.2 动线设计

【设计实践】课程设计汇报2：概念设计

第三周 展示陈设设计与创意设计的专项学习，结合实际调研完成设计课题的深化设计，并独立进行汇报

6. 展示陈列的创意与表现（16课时）

6.1 设计要素

6.1.1 点的应用与排列

6.1.2 线的特征与构成

6.1.3 面的装饰与存在形式

6.1.4 体块的组合与表现

6.1.5 形式变化和组合

6.2 展示陈列设计中的形式法则

6.2.1 和谐与对比

6.2.2 对称与均衡

6.2.3 节奏与韵律

6.2.4 比例与尺度

6.3 创意设计方法

6.3.1 视错觉的运用

6.3.2 元素的解构与重组

6.3.3 多视角的表现

6.3.4 比例尺度的夸张

6.3.5 道具或场景的衬托

6.3.6 影像载体的创新

6.3.7 焦点的强调

6.3.8 留白的意境

6.4 陈列风格的视觉传达
6.4.1 风格的确立
6.4.2 地域文化的表达
6.4.3 品牌特性的传递

7. 陈列道具与装置设计（8课时）
7.1 陈列道具的分类和设计原则
7.1.1 陈列道具的概念与类型
7.1.2 陈列道具设计的原则与要求
7.1.3 装置与装饰的选择
7.2 陈列道具与人体工程学
7.2.1 人体工程学的概念与发展
7.2.2 人的静态与动态尺寸
7.2.3 以人体工程学为基础的道具与空间尺度
7.3 展示陈列基本方式
8. 展示中的视觉传达（2课时）
8.1 视觉传达的内容和类型
8.1.1 概念
8.1.2 类型
8.2 视觉设计原则和方法
【设计实践】课程设计汇报3：深化设计

第四周 展示设计工程方面的专项学习，深入完成设计课题并进行结题汇报

9. 材料（2课时）
9.1 展示材料
9.2 材质肌理的组合与创新

10. 色彩（2课时）
10.1 色彩的基本原理
10.1.1 基本知识
10.1.2 色彩的情感表达
10.2 陈列色彩设计的应用范围与作用
10.3 陈列色彩的设计方法与原则

11. 照明与光环境（2课时）
11.1 陈列照明的相关术语
11.2 照明方式与光源选择
11.3 形、色、光、影的呼应与氛围营造
【设计实践】课程设计汇报4：结题汇报

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：

1）课堂讲授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）课堂作业进行学生独立辅导沟通，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。

4）案例教学和实地调研相结合的方式，推动学生从观察中学习。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

考核方式：考查

考核形式：设计汇报、设计方案

通过4周的展示设计学习，学生掌握展示设计的理论知识与专业技能，独立完成一个给定题目的展示空间设计，并完成相应的专业图纸，最终完成汇报。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查	独立完成展厅设计并绘制专业图纸。包括平面图、立面图、剖面图、效果图等基本设计图纸，专属视觉设计、空间设计和装置设计。	70	L02、L03、L04
考查	进行展厅设计的阶段性设计并完成汇报	30	L01、L03、L05

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：教师讲义

2.选用教材：

《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

3.参考文献：无

4.课程网址：无

5.相关教学资源网址：https://www.archdaily.com/

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

附件5:

首都师范大学《中国传统装饰考察》教学大纲

一、课程信息

<table>
<tr><td rowspan="2">课程名称</td><td colspan="5">(中文)中国传统装饰考察</td></tr>
<tr><td colspan="5">(英文)Traditional Chinese Decoration Investigation</td></tr>
<tr><td>课程编码</td><td colspan="2">3125376</td><td>课程性质</td><td colspan="2">☑必修　　☐选修</td></tr>
<tr><td>课程类型</td><td colspan="5">☐通识课程　☑专业课程</td></tr>
<tr><td>适用专业</td><td colspan="5">数字媒体艺术</td></tr>
<tr><td>开课部门</td><td colspan="2">美术学院</td><td>课程负责人</td><td colspan="2">温京博</td></tr>
<tr><td>学时学分</td><td>学分：3</td><td>总学时：96</td><td>理论：36</td><td>实验：0</td><td>实践：60</td></tr>
<tr><td>授课语言</td><td colspan="5">中文</td></tr>
<tr><td>先修课程</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

二、课程内容简介

本课程强调理论与实践相结合，历史与现代相贯通，东方与西方相交融，旨在培养学生对中国传统装饰艺术的深度认知与尊重，激发他们在现代设计中创造性地传承与发扬中华优秀传统文化，为构建具有中国特色的设计语境贡献力量。

三、课程目标

L01：拓宽视野：带领学员跨越时空，领略不同历史时期、地域风格和工艺技法的装饰艺术风貌。

L02：增进理解：深入剖析中国传统装饰的艺术语言、象征寓意、功能美学及其与社会文化背景的内在关联。

L03：激发创新：启发学生思考如何在现代设计语境下借鉴、转化与创新应用传统装饰元素与手法。

L04：提升实践能力：通过实地考察、案例分析和实践操作，提高学生在实际设计项目中运用传统装饰元素的技能。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-1	M	1	H
L02	4-2	M	2	H
L03	8-2	M	2、4	M、H
L04	9-2	M	2、5	M、H

四、教学内容、要求及进度安排

一、理论学习与文献研读

历史脉络梳理：从新石器时代的彩陶纹饰到明清时期的繁复宫廷装饰，系统梳理中国传统装饰艺术的发展历程，理解其演变规律与文化背景。

装饰类别与技法：详解漆器、瓷器、金属器、织绣、木雕、石刻、建筑装饰等各类传统装饰艺术的特点、工艺流程与审美意蕴。

装饰符号与意象：解析龙凤、云雷、莲花、瑞兽、吉祥纹样等典型装饰符号的象征意义，探讨其在不同历史时期与地域文化中的变异性与共通性。

装饰美学理论：探讨中国传统装饰艺术中的对称均衡、节奏韵律、虚实相生、阴阳五行等美学原则，以及道家、儒家、佛教等思想对装饰艺术的影响。

二、实地考察与实物观摩

博物馆与考古遗址考察：参观国家博物馆、故宫博物院、中国工艺美术馆、各地历史博物馆及重要考古遗址，近距离观赏代表性装饰艺术品，直观感受其材质质感、工艺细节与整体风貌。

古建筑与园林探访：走访故宫、颐和园、等地，研究建筑装饰、家具装饰、园林景观装饰等在空间环境中的运用与艺术效果。

非物质文化遗产体验：接触剪纸、刺绣、泥塑、漆艺、陶瓷制作等非遗传承人，亲身体验传统工艺制作过程，理解工匠精神与技艺传承的重要性。

三、专题研讨与案例分析

主题讲座与专家对话：邀请相关领域专家学者进行专题讲座，就传统装饰与现代设计、文化传承与创新、跨文化交流等议题进行深度研讨。

经典案例剖析：解读古今中外成功运用中国传统装饰元素的设计案例，如建筑设计、产品设计、平面设计、服装设计等，分析其设计理念、手法与效果。

四、实践创作与成果展示

设计工作坊：组织学员进行小型设计项目，如传统装饰元素在现代家居、包装设计、公共艺术等领域的应用设计，鼓励跨界融合与创新尝试。

成果汇报与展览：学员展示并阐述自己的设计作品，通过集体评议与专家点评，提升批判性思维与表达能力，同时举办课程成果展览，共享学习成果。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读、实地考查、以及个性化辅导等多种教学方法的综合运用。

六、考核方式

详情参见《中国传统装饰考察考试大纲》

考查:考察活动记录表、考察总结

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查：考察活动记录表	包括出勤、课堂讨论、实地考察笔记等,鼓励学员在考察过程中上积极与老师、同学交流互动,展现对课程内容的思考与理解。	40	L01、L02、L03
考查：考察总结	全面考察同学们对传统装饰艺术的理解深度、独立思考能力、实践创新能力及学术表达水平	60	L01、L02、L03、L04

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：数字时代的博物馆体验、中国传统装饰、古建筑与中国园林

2.参考文献:

李泽厚. 美的历程[M]. 北京：生活.读书.新知三联书店， 2022.

潘鲁生. 中国民艺学论纲[M]. 北京：中国社会科学出版社, 2013.

陈绶祥. 中国的颜色[M]. 北京：生活·读书·新知三联书店, 2005.

巫鸿. 中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”[M]. 北京：生活·读书·新知三联书店, 2005.

马未都. 马未都说收藏系列丛书[M]. 北京：中华书局, 2008.

陈从周. 中国园林[M]. 北京：中国建筑工业出版社, 2008.

王其钧. 中国建筑艺术史[M]. 北京：中国青年出版社, 2007.

徐复观. 中国艺术精神[M]. 上海：华东师范大学出版社, 2008.

朱良志. 中国美学十五讲[M]. 北京：北京大学出版社, 2006.

首都师范大学《主题空间设计》教学大纲

一、课程信息

课程名称	主题空间设计				
	Theme space design				
课程编码	3124082		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	美术学院环境艺术设计				
开课部门	环境艺术设计系		课程负责人	谢明洋	
学时学分	学分：6	总学时：80	理论：16	调研：16	实践：48
授课语言	中文				
先修课程	建筑设计、景观设计、室内设计等				

二、课程内容简介

本课程是环境艺术专业核心课程。以空间叙事为设计方法，以影视作品为素材，综合运用室内、建筑、景观设计的理念与方法创作具有主题性特征的环境艺术作品。强调空间设计的概念性，创新性和艺术感染力，尤其是对主题阐释的拆解和转译过程与方法，设计成果应当体现出高度的想象力，文化的多元性及应用的前瞻性。

三、课程目标

L01：独立完成综合场地的环境设计作品，每个阶段均需要完成阶段性要求的工作量和水准，持续输出反馈和成果。

L02：成熟的方案设计的表达能力，能够按照规范完成草图、草模、建模与图纸渲染、动画剪辑等全部工作，形成个人的设计工作流。

L03：理解空间叙事学基本概念和方法，能够将影视作品与空间设计关联转译，建构环境艺术表现体系，理解并运用镜头运用、脚本设计、空间书写等学科交叉的知识与技能综合创作。

L04：具有实验精神，充分发挥想象力和创造力，能够通过把握事物的基本规律举一反三，延展创新并总结经验。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	3-1	M	1	M
L02	4-3	H	2、3	H
L03	7-2	H	3、4	H
L04	8-3	M	4	H

四、教学内容、要求及进度安排

1 课程整体安排

MODULE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
日期	4.15	4.16	4.22	4.23	4.29	4.30	5.06	5.07	5.13	5.14
内容 / 时间	主题与主体		时间与空间		行为与表意		方案制作		总结	
8:00-8.50 9:00-9:40 10:00-10.40 10:50-11:30	Lecture 1 氛围：主题与主体 作业布置	Field trip 又见红楼戏剧幻城 |TEAM LAB	Lecture 2 结构：时间与空间 时空的切片:路径与场景	presentation1 概念汇报 10%	Lecture 3 体验：行为与表意	Seminar4 案例交流（个人作业） 10%	presentation2 初步设计汇报 30%	Seminar5 影像制作	Seminar6 方案讨论	presentation2 最终汇报 40%
午休										
1:30-2:20 2:40-3:30 3:40-4:30	Seminar1 AI创作之旅	Workshop1 剧本创作	Seminar2 Blender初体验	Workshop 2草图与草模	Seminar3 创造意义 10%（个人作业）	Workshop 3电脑模型	Workshop4 深化设计	Workshop5 渲染出图	Workshop6排版	presentation2 最终汇报 40%
备注	草图纸或PAD手绘 采购模型材料	草图纸或PAD手绘 采购模型材料		PPT汇报 文献及案例研读	草图纸或PAD手绘 A4复印纸、剪刀、胶带、尺子	PPT汇报 文献及案例研读	草模、A0图版2-3张、PPT汇报文本；	工坊、手绘、电脑	PPT汇报、 上交A0展板（2-5张，每张压缩在30MB以内）及A3 PDF或PPT（压缩在30MB以内） 5-8分钟视频（压缩在100MB以内）	

第1章 氛围：主题与主体（4学时，支撑课程目标3）

1.1主题

1.1.1主题的概念

1.1.2主题性

1.2主体

1.2.1主体的概念

1.2.2主体性

1.3空间的氛围

1.3.1空间氛围

1.3.2空间氛围因素

1.4电影与空间

1.4.1体验的过程

1.4.2场所感知

第3章 叙事：行为与表意（4学时，支撑课程目标2、3、4）

3.1 空间叙事理论溯源

3.2 符号系统

3.3 行为：功能策划

3.4 表意：空间修辞

第4章 AI设计之旅（4学时，支撑课程目标1、4）

4.1 AIGC基本理念与工具

4.2 MD的功能与基本操作

4.3 MD限时命题创作

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：基础制图、建筑设计、景观设计、室内设计等基础课程。

2.教学方法建议：理论讲授、课堂练习与讨论、实地调研考察、导师小组综合评图。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查	课堂快速模型	10%	L02
考查	概念汇报	10%	L02
考查	案例交流	10%	L01

考查	中期汇报	30%	L01、2、3、4、
考查	结题汇报	40%	L01、2、3、4、

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：自编PPT及视频文件一套

2.选用教材：马修·波泰格 (Matthew Potteiger)/杰米·普灵顿 (Jamie Purinton)，《景观叙事:讲故事的设计实践》，中国建筑工业出版社，2015

3.参考文献：

·彼得·卒姆托(Peter Zumthor)，《建筑氛围》，中国建筑工业出版社，2012

·伯纳德 屈米（Bernard Tschum），《TheManhattan Transcripts》，1980

·龙迪勇，《空间叙事学》

4.课程网址：无

5.相关教学资源网址：

https://www.gsd.harvard.edu/#/people/anita-berrizbeitia.html

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《住宅建筑设计》教学大纲

一、课程信息

课程名称	住宅建筑设计				
	Residence Hall Design				
课程编码	3124100		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	环境设计				
开课部门	美术学院		课程负责人	江寿国	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：8	实验：0	实践：56
授课语言	汉语				
先修课程	建筑初步、三大构成、建筑素描				

二、课程内容简介

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，强调艺术学科人才培养综合能力的特色，注重设计风格与现代地域特色的表现能力培养。以实践项目课题或竞赛课题为基本目标，力求全面锻炼学生对居住建筑的基本设计内容，加深学生对所学知识的实际应用，能够提高学生的实际工作能力，使学生能够适应我国现阶段不断发展的新时代需求。

三、课程目标

L01：人文美学素养，不仅包括对形式美的认知理解，还包括审美判断、创意实践、文化理解等。具备独到的审美视角，在生活和实践中具有理解美、创造美的基本素养，具有良好的审美和美育意识。

L02：专业能力，方案设计与表达能力。熟悉基本设计规范，图纸、模型等准确明晰，掌握空间设计方法和过程，逻辑清晰，表达生动。

L03：自主学习能力，熟悉文献检索方法，主动融入学术共同体与同行交流，具备提出、分析、解决问题的能力。

L04：创新能力，问题意识。能够运用国内外先进专业理论从不同角度分析现实情境中的现象，并能发现、提炼并尝试解决实践中的问题。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	2-2	M	2	H
L02	4-3	H	2、4	H、M
L03	5-3	M	3	M
L04	8-2	M	5	H

四、教学内容、要求及进度安排

第一周 住宅建筑设计基本理论

第一节 住宅设计概述（定义、类型、风格）

第二节 住宅建筑造型形式美法则

第三节 住宅建筑平面功能设计原则

第四节 住宅建筑简史

参观调研

第二周 住宅建筑案例研究

第一节 大师作品分析

第二节 优秀先锋建筑分析

参观调研

第三周 住宅建筑设计实务

第一节 概念设计（形体造型）

第二节 初步设计（墙排平面）

第三节 空间设计

第四节 效果设计（渲染、排版、动画）

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：建筑初步、建筑素描

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外实例调研

六、考核方式

必修课：见考试大纲

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：住宅建筑设计

2.参考文献：

《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

3.相关教学资源网址：

住宅设计规范

https://baike.baidu.com/item/%E4%BD%8F%E5%AE%85%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E8%A7%84%E8%8C%83/8915001?fr=ge_ala

Archdaily 建筑网站

Dezeen 建筑和设计杂志

建筑学院archcollege --为建筑师而打造的高品质平台

筑龙建筑设计论坛

铅笔汇

知未网

附件5：

首都师范大学《专业见习》教学大纲

一、课程信息

课程名称	专业见习				
	Probation				
课程编码	3125381		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	环境艺术设计				
开课部门	环境艺术设计系		课程负责人	王欢	
学时学分	学分：3	总学时：96	理论：32	实验：	实践：64
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程是环境艺术设计专业中的专业方向课程，在培养方案中为必修课。本课程旨在提供学生课堂之外的学习平台，在知识理论与专业技能学习的基础上，回归城市发展和建设，以城

市中优秀环境艺术设计案例调研考察为主，结合一定的文化主题，完成见习的设计作品，以加深对专业知识和技能的运用。

三、课程目标

通过本课程，学生以专业视角回归城市发展，参与城市设计的调查或设计创作，直面实际的专业工作，提供学校理论和技能的实践平台，也为扩宽课内学习的知识界限，奠定设计实践的知识储备。

L01：综合素养方面，培养学生有学习的自驱力。保持自省自觉，在专业见习过程中，不断发掘自身的优势和兴趣点，投入热情和能量。

L02：专业能力方面，借助进入城市学习的机会，锻炼空间感和尺度感。结合案例调研，理解场所意识，掌握场地测量、调研的基本方法，较为准确的尺度感和空间想象能力。

L03：学习能力方面。在真实空间中学习，培养理论结合实际的能力，关注现实生活，能够运用专业知识和技能解决实际问题。

L04：协作能力方面。锻炼学生在活动中的沟通组织。掌握与使用者的沟通技巧，提升倾听、表达、组织、沟通的技能，理解学习共同体的作用，具有良好的团队合作精神。

L05：创新能力方面。培养问题意识，能够运用先进专业理论从不同角度分析现城市实情境中的设计问题，并能发现、提炼并尝试解决实践中的问题。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	3-2	H	1	H
L02	4-1	M	2、3	M
L03	5-3	M	3、4	H
L04	7-1	M	1、5	M
L05	8-2	H	2	H

四、教学内容、要求及进度安排

阶段	教学内容	单元要求
1	理论学习	进行城市设计相关理论知识教学。

2	参观调研	按照主题进行城市设计调研，如“北京中轴线”、“新中国十大建筑”、“圆明园文创设计”等，调研中进行设计讨论。
3	个人创作	完成主题创作。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：

1）结合北京城市建设阶段性特征选题，贴紧城市发展。
2）设计调研中锻炼学生的尺度感与共情力，增加阶段性实测。
3）案例教学和实地调研相结合的方式，推动学生从观察中学习。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

考核方式：考查

考核形式：调研报告、设计创作

通过学习和调研，培养学生独立学习和分析的能力，完成主题创作

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查	完成主题创作绘画作品、调研报告或设计创作。	100	L01、L02、L03、L04、L05

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：

2.选用教材：

《城市设计（第4版）》，作者：王建国，东南大学出版社，2021-12-1

3.参考文献：

[1] 中共北京市委办公厅. 北京市人民政府办公厅关于印发《北京市城市更新行动计划(2021-2025年)》的通知[EB/OL].北京市人民政府.政策文件.(2021-8-21)[2021-8-31].

https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202108/t20210831_2480185.html

[2] 北京市教育委员会.北京市“十四五”时期教育改革和发展规划(2021—2025年）[EB/OL]. 北京市人民政府. 政策文件. (2021-9-30)[2021-9-30].

http://fgw.beijing.gov.cn/fgwzwgk/zcgk/ghjhwb/wnjh/202205/t20220517_2711883.htm

[3] 方可. 当代北京旧城更新——调查·研究·探索[M].北京:中国建筑工业出版社.2000:24.

[4] 吴良镛.北京旧城居住区的整治途径——城市细胞的有机更新与“新四合院”的探索[J].建筑学报,1989(07):11-18.

[5] 新华社.中华人民共和国中央政府.北京将开展“疏解整治促提升”专项行动[OL].

< http://www.gov.cn/xinwen/2017-01/04/content_5156460.htm>

[6] 北京市人民政府, 中共北京市委办公厅.北京市人民政府办公厅关于印发《北京市城市更新行动计划(2021-2025年)》的通知[OL].

[7] 陶志红,杜治斌,胡倩.北京责任规划师制度实践探索[J].北京规划建设,2021(S1):11-12.

[8] 边兰春.发挥高校优势，承担社会责任[J].北京规划建设,2021(S1):162-165.

[9] 侯晓蕾,姚莉莎.基于社区营造的微花园社区微更新治理机制探索[J].景观设计,2022(01):20-25.

[10] 刘佳燕,邓翔宇.基于社会-空间生产的社区规划——新清河实验探索[J].城市规划,2016,40(11):9-14.

4.课程网址：无

5.相关教学资源网址：https://www.archdaily.com/

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

附件5：

首都师范大学《专业实习》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)专业实习				
	(英文)Practicum				
课程编码	3125380		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	环境设计				
开课部门	美术学院		课程负责人	温京博	
学时学分	学分：3	总学时：96	理论：12	实验：0	实践：84
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

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。

三、课程目标

L01：知识应用与技能培养：基于实践项目内容与需求深入钻研专业技能，如空间测量、建模与渲染、文本与视频制作等。

L02：理论结合实际的能力：在真实的工作场景情境下，理解设计在整体商业或公益项目中的作用，能够从不同利益相关方的视角思考工作方法与结果，提升对策划运营、行业协作等设计前段与后端领域的认知与理解。

L03：职业素养与行业认知：培养职业道德、责任感、团队协作精神、有效沟通技巧等职业素养，以及在实际工作中与同事、上级和客户建立良好关系的能力。深入了解实习岗位所在行业的运作模式、发展趋势与职业前景，通过参与实际工作流程，积累行业经验和专业见解。通过实习反思个人兴趣、优势与不足，明确职业定位，制定适应个人发展需求的职业规划，同时建立行业联系，为未来求职或职业发展搭建桥梁。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	4-2	H	2	H
L02	5-3	H	2、3	M、H
L03	7-1	H	1、4	H、H

四、教学内容、要求及进度安排

专业实习的课程教学内容通常围绕实习前的准备、实习过程中的指导与监控、实习后的总结与评估三个阶段进行设计，具体内容如下：

实习前准备阶段：介绍实习的意义、目标、要求与流程，讲解实习协议签订、实习单位选择、实习岗位匹配等事宜。形式：专题讲座、实习手册发放、师生交流会等。

实习过程指导与监控阶段：协助学生与实习单位对接，完成报到手续，明确实习任务与职责，介绍实习单位规章制度与工作流程。定期与学生、实习单位沟通，了解实习进展，解答学生疑问，提供技术、心理等支持，解决实习中遇到的问题。形式：实地走访、远程指导、电话会议等。

实习后总结与评估阶段：指导学生撰写实习总结报告，整理实习成果，反思实习经历，提炼工作经验与教训。根据实习报告、实习单位评价、教师评价等多方面信息，对学生实习成绩进行公正、客观的评定。形式：实习报告撰写指导、实习报告提交、实习成果展示会等。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：线上线下混合式教学、小组讨论、实地考察、个性化辅导等

六、考核方式

考查:实习记录表、实习总结

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查：实习记录表	包括：过程纪要、专业感悟与收获,反映学生在实习岗位的实际表现。	40	L01、L02、L03
考查：实习总结	详细记录实习过程、实习任务完成情况、实习收获与反思等内容，体现对专业知识的运用、问题解决能力的提升以及职业素养的培养。	60	L01、L02、L03

首都师范大学《版画》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文）《版画》			
	（英文）Print-making			
课程编码	3128001	课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程			
适用专业	美术教育、绘画			
开课部门	美术学院	课程负责人	邓静	
学时学分	学分：3	总学时：16/48	理论：	实验： 实践：√
授课语言	中文			
先修课程	无			

二、课程内容简介

（1）本课程是美术学（师范）专业的专业必修课，旨在讲述版画的历史、掌握一门版画技能——本课以木版画为主，解析与示范木版画实践技法。使学生掌握丰厚的专业知识，能够独立完成作品创作；增强艺术思维和艺术理解力。同时，提升学生对于版画作品的艺术鉴赏力，为今后的专业学习、教育教学打下理论和实践基础。

（2）通过对木版画技法联系、木版画大师作品的临摹、木版画创作，使学生养成终身学习与专业发展意识。以支撑毕业要求各指标点的达成。

三、课程目标

L01,通过本课程学习，使学生掌握版画的专业知识，习得木版画技能，具备较高的版画艺术鉴赏力，能够独立完成木版画作品的构思和创作。（3-2 掌握丰厚的专业知识和技能——掌握美术教育、美术史、艺术理论等专业知识，习得专业化的美术技能，进而具备较高的美术表现力，独立完成美术作品的构思和创作。）

L02,增强学生的艺术思维和艺术理解力，在木版画的临摹中形成创新意识，运用创意思维和创造方法，进行版画作品的构思和创造。（3-3 具有独到的艺术思维和艺术理解力——在美术活动中形成创新意识，运用创意思维和创造方法，进行艺术的构思和创造。）

L03,培养学生终身学习和专业发展意识，具备一定的版画学习和知识获取能力，在较为全面把握版画历史和现状的基础上，明确个人的发展方向。（4-4 具有终身学习和专业发展意识——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历史和现状的基础上，结合自身的兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识。）

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	3-2	H	学科素养	H
L02	3-3	M	学科素养	M
L03	4-4	M	学科素养	M

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	版画概述，版画技法练习，体现对版画的基本了解，作品赏析。	16
2	版画临摹及技法练习。完成比较完整的临摹作业及习作。	16
3	版画写生与创作，在写生基础上尝试熟练掌握版画技法与表现手段，进行简单创作练习。	16

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：

1).教师利用多媒体展示PPT课件，结合视频、音频，为学生讲授版画历史，梳理相关理论知识，完善学生知识结构，为技法训练打好基础。将课程目标一、课程目标二、课程目标三相融通，对毕业要求3-2、3-3支撑度更强，对毕业要求4-4有一定支撑。

2).教师示范具体木刻刀法与技巧。学生根据教师所授临摹木版画作品，锻炼控刀能力和造型能力。是实现课程目标一、课程目标二的重要环节，与毕业要求3-2、3-3有较强支撑。

3).结课版画创作需要有作品意识，印刷、落款及作品的整体搭配需要和谐统一；结课木版画的制作可以锻炼学生独立思考创作能力，鼓励完善自己的风格语言。有利于课程目标一、课程目标二的达成，强支撑毕业要求3-2、3-3。

六、考核方式

1.考核目标：

同课程目标

2.考核方式与考核要求

开卷考试，与课程目标一致，完成过程性练习2-4幅，最终完成1-2幅木版画习作。考核细则：出勤情况10%，课程作业过程考量50%，最终成果（作业）40%。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标

考勤	随堂考勤	10	1、2
积极参与课程讨论	运用创意思维和创造方法	50	1、2、3
最终作业考查	完成课程任务	40	1、2、3

3.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、教材与参考资料

1、教材：

谭权书 《木刻教程新编》，中国青年出版社，2002年版。

2、参考资料：

廖修平、董振平 《版画1.2.3》，台湾雄狮美术出版社（雄狮图书股份有限公司），2007年版。

周建夫 《木刻技法浅析》，天津人民美术出版社，1982年版。

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《版画技法与创作》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文）《版画技法与创作》			
	(英文)Print-making			
课程编码	3125371	课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程			
适用专业	美术教育、绘画			
开课部门	美术学院	课程负责人	邓静	
学时学分	学分：3	总学时：16/48	理论：	实验：	实践： √
授课语言	中文			
先修课程	无			

二、课程内容简介

（1）本课程是美术学（师范）专业的专业必修课，旨在讲述版画的历史、掌握一门版画技能——本课以木版画为主，解析与示范木版画实践技法。使学生掌握丰厚的专业知识，能够独立完成作品创作；增强艺术思维和艺术理解力。同时，提升学生对于版画作品的艺术鉴赏力，为今后的专业学习、教育教学打下理论和实践基础。

（2）通过对木版画技法联系、木版画大师作品的临摹、木版画创作，使学生养成终身学习与专业发展意识。以支撑毕业要求各指标点的达成。

三、课程目标

L01,通过本课程学习，使学生掌握版画的专业知识，习得木版画技能，具备较高的版画艺术鉴赏力，能够独立完成木版画作品的构思和创作。（3-2 掌握丰厚的专业知识和技能——掌握美术教育、美术史、艺术理论等专业知识，习得专业化的美术技能，进而具备较高的美术表现力，独立完成美术作品的构思和创作。）

L02,增强学生的艺术思维和艺术理解力，在木版画的临摹中形成创新意识，运用创意思维和创造方法，进行版画作品的构思和创造。（3-3 具有独到的艺术思维和艺术理解力——在美术活动中形成创新意识，运用创意思维和创造方法，进行艺术的构思和创造。）

L03,培养学生终身学习和专业发展意识，具备一定的版画学习和知识获取能力，在较为全面把握版画历史和现状的基础上，明确个人的发展方向。（4-4 具有终身学习和专业发展意

识——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历史和现状的基础上，结合自身的兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识。）

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	3-2	H	学科素养	H
L02	3-3	M	学科素养	M
L03	4-4	M	学科素养	M

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	版画概述，版画技法练习，体现对版画的基本了解，作品赏析。	16
2	版画临摹及技法练习。完成比较完整的临摹作业及习作。	16
3	版画写生与创作，在写生基础上尝试熟练掌握版画技法与表现手段，进行简单创作练习。	16

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：

1).教师利用多媒体展示PPT课件，结合视频、音频，为学生讲授版画历史，梳理相关理论知识，完善学生知识结构，为技法训练打好基础。将课程目标一、课程目标二、课程目标三相融通，对毕业要求3-2、3-3支撑度更强，对毕业要求4-4有一定支撑。

2).教师示范具体木刻刀法与技巧。学生根据教师所授临摹木版画作品，锻炼控刀能力和造型能力。是实现课程目标一、课程目标二的重要环节，与毕业要求3-2、3-3有较强支撑。

3).结课版画创作需要有作品意识，印刷、落款及作品的整体搭配需要和谐统一；结课木版画的制作可以锻炼学生独立思考创作能力，鼓励完善自己的风格语言。有利于课程目标一、课程目标二的达成，强支撑毕业要求3-2、3-3。

六、考核方式

1.考核目标：

同课程目标

2.考核方式与考核要求

开卷考试，与课程目标一致，完成过程性练习2-4幅，最终完成1-2幅木版画习作。考核细则：出勤情况10%，课程作业过程考量50%，最终成果（作业）40%。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考勤	随堂考勤	10	1、2

积极参与课程讨论	运用创意思维和创造方法	50	1、2、3
最终作业考查	完成课程任务	40	1、2、3

3.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、教材与参考资料

1、教材：

谭权书 《木刻教程新编》，中国青年出版社，2002年版。

2、参考资料：

廖修平、董振平 《版画1.2.3》，台湾雄狮美术出版社（雄狮图书股份有限公司），2007年版。

周建夫 《木刻技法浅析》，天津人民美术出版社，1982年版。

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《毕业创作（设计）》教学大纲

一、课程信息

<table>
<tr><td rowspan="2">课程名称</td><td colspan="5">（中文）《毕业创作（设计）》</td></tr>
<tr><td colspan="5">（英文）Graduation Project</td></tr>
<tr><td>课程编码</td><td colspan="2">3129002</td><td>课程性质</td><td colspan="2">☑必修　　☐选修</td></tr>
<tr><td>课程类型</td><td colspan="5">☐通识课程　☑专业课程</td></tr>
<tr><td>适用专业</td><td colspan="5">美术学（师范）</td></tr>
<tr><td>开课部门</td><td colspan="2">美术学院</td><td>课程负责人</td><td colspan="2">王晓彤</td></tr>
<tr><td>学时学分</td><td>学分：4</td><td>总学时：16/64</td><td>理论：</td><td>实验：</td><td>实践：√</td></tr>
<tr><td>授课语言</td><td colspan="5">中文</td></tr>
<tr><td>先修课程</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

二、课程内容简介

本课程是一个重要的实践教学环节，是学生综合能力的整体体现，也是大学期间学习成果的检验，是学生能否顺利毕业、授予学位的重要条件。同时也是进一步提高学生的专业知识，训练专业技能，强化学生的创作和理论研究能力的阶段。是对整个教学过程的总结，对教学起着检查、巩固和提高的作用。

三、课程目标

L01：掌握基本专业知识技能，具备较好的美术表现力，利用美术相关技能开展美术创作活动。（与毕业要求指标点 3“学科素养”3-2 “掌握丰厚的专业知识和技能——掌握美术教育、美术史、艺术理论等专业知识，习得专业化的美术技能，进而具备较高的美术表现力，独立完成美术作品的构思和创作。”对应）

L02：通过课程提高思维能力和创作能力，在创作过程中形成创新意识，独立完成美术作品的构思和创作。（与毕业要求指标点3“学科素养”3-3 “具有独到的艺术思维和艺术理

解力——在美术活动中形成创新意识，运用创意思维和创造方法，进行艺术的构思和创造。”对应）

L03：通过教学活提高学生的实践能力，具备多样化美术创作手法，紧密联系生活，表现生活。（与毕业要求指标点3“学科素养”3-5 “具备通过艺术改变生活的实践力——将艺术和生活进行联系，强化美术与实践的关联性，通过艺术的手段丰富、美化和改善生活。”对应）

L04：培养学生创新意识，具有一定个人判断，积极思考，提升美术教育教学实践力，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课程目标。（与毕业要求指标点7“学会反思”7-3 “具有创新意识和批判性思维，提升美术教育教学实践力——结合学科特性，形成创新意识，积极运用批判性思维方法，学会分析和解决教育教学过程中的问题，进行创新性教学和个性化教学。”对应）

L05：塑造开放多元的文化视野（9-1了解中西不同文化背景下的艺术表现，确立文化自信；尝试融合中西方文化特色进行思考，培养健康的审美品格和道德情操以及共融互鉴的文化胸襟）

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	3-2	H	学科素养	H
L02	3-3	H	学科素养	H
L03	3-5	H	学科素养	H
L04	7-3	M	学会反思	M
L05	9-1	H	国际视野	H
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	毕业创作课程介绍，创作选题思考，毕业创作课程介绍、优秀毕业设计赏析	16
2	毕业创作指导，创作选题汇报，创作选题可行性分析，毕业创作定稿。	16
3	进入创作阶段，教师随时作出指导意见。	16

4	创作后期完善及展陈方式设计，毕业创作完成。	16

五、**先修课要求及教学方法建议**

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：

提供平台和可能性，使学生建立起独立创作思路、收集创作素材、探索语言媒介的基础，在创作初期指出问题，通过交流探讨出因材施教的创作方法论，并创作出表达诚实思考的艺术作品。

六、考核方式

1.考试目标：

同课程目标

2.考核方式与考核要求

独立完成以一个主题开展的一件或一系列视觉艺术作品，并完成毕业汇报展览。是否具备较好的美术表现力，独立完成美术作品的构思和创作，是否运用创意思维和创造方法（课程目标 1、2）；是否将艺术和生活进行联系，强化美术与实践的关联性（课程目标3）；具有创新意识和批判性思维，提升美术教育教学实践力，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（课程目标 3、4）。

考核细则：出勤方式（10%）、积极参与课程讨论（25%）、课程作业过程考量（25%）、最终成果（40%）

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考勤	随堂考勤	10	1、2
积极参与课程讨论	运用创意思维和创造方法	25	1、2、3、4、5
课程作业过程考查	艺术和生活进行联系，强化美术与实践的关联性	25	2、3、4
最终作业考查	完成课程任务	40	2、3、4

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材及参考资料

1. 自编教材：

2.参考资料：

1) 《视觉思维——审美直觉心理学》阿恩海姆 成都：四川人民出版社，1998
2) 《艺术与认知》艾芙兰.长沙：湖南美术出版社，2008
3) 《艺术·心理·创造力》 加德纳.北京：中国人民大学出版社，2008
4) 《什么是艺术？——博伊斯和学生的对话》［德］福尔克尔·哈兰 著，韩子仲 译 商务印书馆 2017

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《传统壁画临摹》教学大纲

课程代码	3125355.01	**课程性质**	专业方向 选修
课程中文名称	《传统壁画临摹》		
课程英文名称	Copying of traditional murals		
学分	3	**周学时/总学时**	16/64
开课单位	首都师范大学美术学院		
大纲撰写人	王云曲		

一、课程介绍

《传统壁画临摹》课程通过对敦煌壁画的临摹和“模写”，加强学生对中国传统绘画的深入研究。学生需要对壁画内容、形式和技巧的表达上认真探索，寻找敦煌壁画不同时期的表达规律，在这样的探索过程中，激发出个人的艺术主观能动性，从而加深对古典壁画所承载的古典艺术的现代性解读。准确掌握敦煌壁画“模写”的绘画技法，并对壁画构造：支持体、基础层、颜料层、腐化层、浮尘层五层结构具有一定深入性了解，具备可以准确的“模写”古代壁画的能力。

二、课程目标

（1）课程目标1

本课程不是简单的对壁画进行“机械复制”，学生需要对壁画内容、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。

（2）课程目标2

本课程选取的“模写”样本为中国古代壁画的代表名作之一：敦煌壁画初唐57窟南壁《美人菩萨》为主要对象。本课程以此画为切入点，意在通过此案例让学生具备以下三个方面的知识储备：1、敦煌壁画的朝代特点和时代背景；2、敦煌莫高窟壁画所用颜料知识；3、朝代典型的佛教故事。

（3）课程目标3

熟练掌握“模写”壁画的技法能力，尽可能的再现“模写”对象，使其具有客观真实的“壁画复制”准确度。熟练掌握的技法实践能力有：矿物颜料调制、粘合剂使用、捻纸制作、“粗泥层”制作、“细泥层”制作、蛤粉底制作、线稿“模写”、“颜料层”制作、“浮尘层”制作等。

（4）课程目标4

中国古代壁画是中国古代美术遗存保护工程的重要组成部分，由于种种原因（包括保存修复方法不当导致的工作失误），大量十分珍贵的古代壁画遗存没有得到科学有效的保护，损失异常严重。本课程让学生基于“现状保存”的科学理念，

通过“现状模写”的技法手段，发挥学生个人的艺术主观能动性，启发学生对于壁画保存的当代性思考。

《传统壁画临摹》课程对毕业要求的支撑度情况如表 1 所示：

表 1：《传统壁画临摹》课程对毕业要求的支撑度

毕业要求 / 课程名称	师德规范	教育情怀	学科素养	教学能力	班级指导	综合育人	学会反思	沟通合作
传统壁画临摹			√				√	

将《传统壁画临摹》课程教学目标分解后，各教学目标对毕业要求的支撑度如表 2

所示：

表 2：《传统壁画临摹》课程各教学目标对毕业要求的支撑度

毕业要求 / 课程目标	师德规范	教育情怀	学科素养	教学能力	班级指导	综合育人	学会反思	沟通合作
课程目标 1			M					
课程目标 2			H					
课程目标 3			M					
课程目标 4							H	

将毕业要求分解后，《传统壁画临摹》课程各教学目标与具体毕业要求指标点的对应关系如表 3 所示：

表 3：《传统壁画临摹》课程各教学目标与毕业要求各指标点的对应关系

毕业要求	**指标点**	**对应关系**	**课程目标**
3.学科素养	3-1 理解学科知识体系基本思想和方法——形成高水平的学科专业素养，对美术学学科知识体系基本思想和方法有认识、有理解、有判断。	M	课程目标1
	3-2 掌握丰厚的专业知识和技能——掌握美术教育、美术史、艺术理论等专业知识，习得专业化的美术技能，进而具备较高的美术表现力，独立完成美术作品的构思和创作。	H	课程目标2
	3-4 培植深厚的文化底蕴和艺术表现力——了解所教学科与其他学科的联系，重点能从文化的角	M	课程目标3

	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，进而提升艺术的表现力和内在品质。		
7.学会反思	7-1 具有终身学习和专业发展意识——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历史和现状的基础上，结合自身的兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识。	H	课程目标4

三、授课对象

美术教育专业22级本科生

周次	课程安排	主要内容	学时
1	理论讲解	讲解敦煌壁画的朝代背景、艺术特色等背景知识；重点解读宗教故事、构图等艺术特点；分析壁画内部构造：支持体、基础层、颜料层、腐化层、浮尘层；	4学时
2-3	技法实践	支持体：“粗泥层”、“细泥层”制作；基础层：“蛤粉底”制作	44学时
4	壁画颜料的准确使用	深入了解矿物质颜料、土质颜料、植物颜料等在壁画中的使用，其中以矿物质颜料为主。熟练掌握“颜料层”制作的技法方法	16学时

五、课程教学方法说明

1.结合线上“数字敦煌”3D洞窟的高清观看，利用科技手段使学生们对于古代壁画“现状美感”有更加优质的视觉感受。

2、使用理论知识课堂统讲和技法实践分别指导的结合教学，启发学生的艺术能动性和艺术审美的敏感度，在“模写”壁画的基础之上加深对于画面完整性和“现状美感”的艺术性理解，为以后的艺术拓展训练打下坚实的基础。

3、清晰认识对于古代绘画“临摹”和“模写”的差别，本课程意在让学生更加客观的再现“壁画”面貌，而非主观性的“临”，从客观数据和艺术表现两方面宏观理解古代壁画，丰富美术教学的体验。

4、选取“现状保存”这一科学理念及相关技术手法应用于中国古代洞窟壁画的“模写”课程，基于“现状保存”的理论和技术纲领，以“现状模写”（现状复制）作为实践方法，运用科学与艺术结合手段再建精神宝库的技术体系。强化学生对于中国传统绘画保存事业的重视和理解。

六、课程考核

本课程各教学目标的对应评价方式如下：

课程目标	**课程目标和毕业要求的对应关系**		**达成度目标值**				**课程目标总额/占比**
			评价方式1 出勤情况	**评价方式2** 积极参与课程讨论	**评价方式3** 课程作业过程考量	**评价方式4** 最终成果（作业）	
			10%	10%		80%	100%
课程目标1	3-1	M					
课程目标2	3-2	H					
课程目标3	3-4	M					
课程目标4	7-1	H					
备注：出勤情况的说明							

1. 考试、考核内容：

（1）出勤情况

（2）积极参加讨论并主动思考（学习过程）

课程过程中进行1-2次的课堂讨论，主要交流关于壁画“原貌美感”和“现状美感”的审美差异，加深学生对于“古代壁画”保存的理解。沟通壁画构造：支持体、基础层、颜料层、腐化层、浮尘层五层构造的分别理解和技法难度，讨论中国传统绘画技法—壁画的技法带给当下创作的思考。

（3）平时课堂练习考核

同学每人“模写”壁画一张，尺寸30*30cm。本课程需具备以下技法能力：颜料调制、粘合剂使用、捻纸制作、“粗泥层”制作、“细泥层”制作、蛤粉底制作、线稿“模写”、“颜料层”制作、“浮尘层”制作。

（4）结课作品创作

敦煌壁画“现状模写”作品一幅，尺寸30*30cm。

评分依据：

（1）出勤情况：10%

（2）积极参加讨论并主动思考（学习过程）：10%

注重考查学生发挥自身艺术主观能动性的能力。获得通过不同形式的观察与实践的视角，能够从更加宏观的角度审视中国传统绘画的能力。1-2次的课堂讨论的环节，学生们阐述自己对于北魏时期敦煌壁画美感的特殊认识，启发学生与时俱进、贴合时代特征的审美力，强化专业教学技能，丰富美术教学的体验。

（3）最终成果作业：分值80%

第一，壁画“模写”要求：主要体现壁画的“现状美感”，注重画面完整性和“古典美”的韵味，整体风格和谐统一，入古出新，能体现个人审美观念；第二，尽可能的客观还原“现状”的主要剥落、变色等人工痕迹和自然痕迹，起到对壁画的“现状保存”的历史价值；第三，对矿物质颜料使用要求：要求色泽稳定、鲜明；颜料稳定、不掉色；“浮尘层”方法得当，保障作品的和谐统一； 着重考查壁画的“模写”技法能力，以及相关知识和技能习得情况。同时关注学生是否能够形成艺术主观能动性，在作品中运用个人审美观进行艺术创作和艺术判断。了解到保存科学的客观数据对于壁画“现状模写”的重要支撑。

七、教材及参考资料

1、Marshak & A. I. Kossolapov1999 A: *Murals along the Silk Road, Combined Art Historical and Laboratory Study*, Washington, St Petersburg, 1999.

[俄罗斯冬宫] 马尔夏克与科索拉波夫合著：《丝绸之路上的壁画：艺术史与化学实验室的综合研究》，俄文英文对照， 美国国家美术馆视觉艺术高等研究中心，国立冬宫博物馆合刊，华盛顿，圣彼得堡一同出版，1999年。

2、Grenet and Samibaev 2002, “Iconographic Program at Hall of Ambassadors (middle of the VII th Century)”, *Catalogue of the Afrasiab Museum,* Samarkand, 2002.

[法国] 葛勒内与萨米巴耶夫合著：《盛唐中亚大使厅壁画的图像程序：撒马尔罕博物馆图录》， 2002.

3、《岩彩画教材》，王雄飞著，中国美术学院出版社

4、《敦煌莫高窟全集》，文物出版社

5、《丝路明珠－中国古代壁画现状模写展资料汇编》，胡伟、边伟著

6、《敦煌研究》，2020年1—6期期刊

7、《由材料介入，中国绘画当代艺术表现》，胡伟著

8、《保存修复理论》 [意]切萨雷·布兰迪著

9、《克孜尔石窟全集》，文物出版社

10、《中国壁画史》，楚启恩著

11、《中国绘画材料史》，蒋玄怡著

首都师范大学《雕塑》教学大纲

一、 课程名称与代码

课程名称：**雕塑**

代　　码：3129090

二、课程介绍

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。

三、授课对象

美术学类

四、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
学科素养	美术知识和技能 艺术多元思维和表现力 创意思维与新实践能力 审美分析与判断能力 文化理解力 艺术改变生活和实践力	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。
教学能力	师范性的理解与认知 美术课标与教学 美术课程与教学设计方案 基础信息技术知识与技能 美术教育研究与反思的能力	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。
班级指导				
综合育人	了解学生，综合育人 积极尝试以美育人、以文化人	M	身心健康发展，养成教育育人科学规律	
学会反思	具有专业发展意识	L	建立自信、开拓视野，	学科拓展。

	积极学习最新的艺术及教育动态 提升美术教育教学实践力			

五、教学内容、学时、学分

学时：32　　学分：2

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）。	4	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。	16	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。	8	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，	2	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，
5	课程结束（作业总体讲评，课程总结）	2	提出问题，小组讨论； 结合自身兴趣自我总结

六、考核方式

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、参考资料与自学内容

《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

思考点

雕塑与其它艺术媒介的最大不同之处是什么？
如何在当代中认识雕塑？

首都师范大学《 雕塑基础 》教学大纲

一、 课程名称与代码

课程名称：**雕塑基础**

代　　码：3127004

二、课程介绍

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。

三、授课对象

美术学（师范）二年级

四、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	美术知识和技能 艺术多元思维和表现力 创意思维与新实践能力 审美分析与判断能力 文化理解力 艺术改变生活和实践力	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。
教学能力	师范性的理解与认知 美术课标与教学 美术课程与教学设计方案 基础信息技术知识与技能 美术教育研究与反思的能力	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。
班级指导				
综合育人	了解学生，综合育人 积极尝试以美育人、以文化人	M	身心健康发展，养成教育育人科学规律	
学会反思	具有专业发展意识 积极学习最新的艺术及教育	L	建立自信、开拓视野，	学科拓展。

	动态 提升美术教育教学实践力			
沟通合作				

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

五、教学内容、学时、学分

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

六、考核方式
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、参考资料与自学内容

《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

思考点

雕塑与其它艺术媒介的最大不同之处是什么？
如何在当代中认识雕塑？

首都师范大学《工笔重彩材料与技法研究》教学大纲

课程代码	3127043.01	**课程性质**	专业方向 选修
课程中文名称	《工笔重彩材料与技法研究》		
课程英文名称	Research on materials and techniques of fine brushwork heavy color		
学分	3	**周学时/总学时**	16/48
开课单位	首都师范大学美术学院		
大纲撰写人	王云曲		

一、课程介绍

《工笔重彩材料与技法研究》课程通过对敦煌壁画的临摹和“模写”，让学生认识中国传统绘画——工笔重彩的材料技法。学生需在课程中熟知天然矿物质颜料、天然土质颜料、动植物颜料以及金属材料的材料性能、传统技法，并在材料技法的探索实践过程中，激发个人的艺术主观能动性，拓展传统材料技法的视觉可能性与艺术表现力，加深对工笔重彩这一传统画种所承载的当代性解读。

二、课程目标

（1）课程目标1
熟知敦煌壁画的材料技法、制作流程、历史沿革以及朝代特点等，学生需要对古代壁画内容、形式和技巧的表达上认真探索，寻找不同时期的表达规律。
（2）课程目标2
熟练掌握工笔重彩相关的材料技法，熟知天然矿物质颜料、天然土质颜料、动植物颜料以及金属材料与胶黏剂之间的比例与使用方法，区分矿物颜料与植物颜料的技法使用。
（3）课程目标3
进行传统纸本、颜料的拓展实验研究，在此过程中增加材料美感的艺术感受力，体悟古代绘画的“纸性美”与“材质美”，增加传统材料技法的视觉可能性与艺术表现力，在偶然与必然的艺术体验过程中树立当代艺术表现理念。
（4）课程目标4
敦煌壁画是中国古代美术遗存保护工程的重要组成部分，由于种种原因大量珍贵的古代壁画遗存与传统材料技法没有得到有效的保护与继承，损失异常严重。本课程通过对工笔重彩的传统材料技法的继承，让学生认识到历史文化遗存保护的重要性。

三、授课对象

国画系本科生

周次	课程安排	主要内容	学时
1	**认识工笔重彩的材料技法（以敦煌壁画为案例）**	深入了解天然矿物质颜料、土质颜料、动植物颜料以及金属材料在工笔重彩绘画中的使用，其中以天然矿物质颜料为主。熟练掌握“颜料层”制作的技法方法。	16学时
2	**技法实践**	“纸性”体验——多选用“云龙宣”做底。选取并拷贝“线稿”。使用工笔重彩材料技法完成画面。在此过程中多进行传统材料技法的拓展实验研究。	16学时
3	**画面完整性调整及师生总结讨论**	画面的艺术神韵与完整性调整，沟通绘画心得。	16学时

四、课程教学方法说明

1、结合线上“数字敦煌”3D洞窟的高清观看，利用科技手段加强学生们对于工笔重彩绘画的视觉感受和艺术理解。
2、理论讲解和技法实践的结合教学，启发学生的艺术能动性和艺术敏感度。在熟知工笔重彩的材料技法使用的前提下，鼓励学生在传统文脉的思考之上拓展材料技法的表现力，思考“古典”与“当代”的关系。
3、从客观数据和艺术表现两方面理解古代壁画，一定程度上填补艺术教学的科学空白。

五、课程考核

2. 考试、考核内容：
（1）出勤情况
（2）积极参加讨论并主动思考（学习过程）

课程过程中进行1-2次的课堂讨论，主要交流关于古代壁画“复原美感”和“现状美感”的审美差异，通过对于“现状美感”的艺术理解，思考工笔重彩的当代表现方式。

（3）平时课堂练习考核

每人临摹壁画一张，尺寸30*30cm——30*40cm。需具备以下技法能力：天然矿物质颜料使用、天然土质颜料、金属材料使用，胶黏剂使用，捻纸制作和使用，工笔重彩绘画技法，“纸性”实验等。

（4）结课作品创作

敦煌壁画临摹作品一幅（画稿根据朝代特点自选），尺寸30*30cm—30*40cm。

2、评分依据：

（1）出勤情况：10%

（2）积极参加讨论并主动思考（学习过程）：25%

注重考查学生发挥自身艺术主观能动性的能力。获得通过不同形式的观察与实践的视角，能够从更加宏观的角度审视中国传统绘画的能力。1-2次的课堂讨论的环节，学生们阐述自己对于古代壁画“现状美感”的认识，启发学生与时俱进、贴合时代特征的审美力，强化专业教学技能，丰富美术教学的体验。

（3）平时课堂练习考核：分值25%

着重考查学生熟练掌握工笔重彩的技法实践，以及独立完成艺术作品的构思能力、创意思维。

（4）最终成果作业：分值40%

第一，画面要求：注重画面完整性和“古典美”的韵味，整体风格和谐统一，入古出新，能体现个人审美观念；第二，有能力体现出“现状”的剥落、变色等人工痕迹和自然痕迹，有一定“现状美感”的理解能力；第三，对矿物质颜料使用要求：要求色泽稳定、鲜明；颜料稳定、不掉色；胶黏剂使用方法得当，保持画面“松弛感”，同时关注学生是否能够形成艺术主观能动性，在作品中运用个人审美观进行艺术创作和艺术判断。

六、教材及参考资料

1、Marshak & A. I. Kossolapov1999 A: *Murals along the Silk Road, Combined Art Historical and Laboratory Study,* Washington, St Petersburg, 1999.

[俄罗斯冬宫] 马尔夏克与科索拉波夫合著：《丝绸之路上的壁画：艺术史与化学实验室的综合研究》，俄文英文对照， 美国国家美术馆视觉艺术高等研究中心，国立冬宫博物馆合刊，华盛顿，圣彼得堡一同出版，1999年。

2、Grenet and Samibaev 2002, “Iconographic Program at Hall of Ambassadors (middle of the VII th Century)”, *Catalogue of the Afrasiab Museum,* Samarkand, 2002.

[法国] 葛勒内与萨米巴耶夫合著：《盛唐中亚大使厅壁画的图像程序：撒马尔罕博物馆图录》， 2002.
3、《岩彩画教材》，王雄飞著，中国美术学院出版社
4、《敦煌莫高窟全集》，文物出版社
5、《丝路明珠－中国古代壁画现状模写展资料汇编》，胡伟、边伟著
6、《敦煌研究》，2020年1—6期期刊
7、《由材料介入，中国绘画当代艺术表现》，胡伟著
8、《保存修复理论》［意]切萨雷·布兰迪著
9、《克孜尔石窟全集》，文物出版社
10、《中国壁画史》，楚启恩著
11、《中国绘画材料史》，蒋玄怡著

首都师范大学《基础摄影》的教学大纲

课程代码	3125066	**课程性质**	专业选修课程
课程中文名称	基础摄影		
课程英文名称	The first step of Photography		
学分	3	**周学时/总学时**	16/48
开课单位	美术学院		
大纲撰写人	陈纲		

一、课程介绍

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；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影像的分析和鉴赏能力。

2. 通过对摄影的学习和实践，有了具体的理解和体验之后，能够更好地理解和欣赏摄影艺术作品，提高个人的艺术鉴赏能力。

二、课程目标

目标 1；从技术的角度来讲解摄影的诞生和发展过程，摄影影像对人类产生影响的生理和心理基础。并通过实践深入了解摄影影像诞生的过程。

目标 2：带领学生从艺术的角度来分析摄影艺术的作品、现象与观念，培养学生掌握与艺术创作、发生、发展相关的基础理论知识，培育学生的艺术感受力、理解力，并在了解艺术规律中认识艺术及其审美精神。

摄影基础课程对毕业要求的支撑度情况如表 1 所示：

表 1：**摄影基础**课程对毕业要求的支撑度

毕业要求 / 课程名称	师德规范	教育情怀	学科素养	教学能力	班级指导	综合育人	学会反思	沟通合作
摄影基础			√					

将**摄影基础**课程教学目标分解后，各教学目标对毕业要求的支撑度如表 2 所示：

表 2：课程各教学目标对毕业要求的支撑度

毕业要求 / 课程目标	师德规范	教育情怀	学科素养	教学能力	班级指导	综合育人	学会反思	沟通合作
课程目标 1			H					
课程目标 2			M					

将毕业要求分解后，摄影基础课程各教学目标与具体毕业要求指标点的对应关系如表 3 所示：

表 3：摄影基础课程各教学目标与毕业要求各指标点的对应关系

毕业要求	指标点	对应关系	课程目标
1.师德规范	1-1践行社会主义核心价值观，贯彻党的教育方针——坚定与践行社会主义核心价值观，不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同；贯彻党的各项教育方针和政策，将立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。		
	1-2遵守中小学教师职业道德规范，具有依法执教意识——教有所依，能够以教师的职业道德规范高标准严格要求自己，依法、依规执教。		
	1-3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师——坚持教书育人、以美育人，立志成为“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的优秀美术教师。		
2.教育情怀	2-1 坚定从教意愿，坚守职业理想——具有从教意识，坚定从教意愿，理解教师的责任和使命价值，认同教师工作的意义和专业性；坚守职业理想，进而形成积极的情感、端正的态度、正确的价值观。		
	2-2 培育人文内涵、形成科学精神，夯实职业根基——在学习中不断形成自身的人文素养与科学精神，为教师教育夯实职业根基，做内蕴深厚的教育工作者。		
	2-3 以生为本、以文化人，做好“引路人”——强化教育的人本意识，尊重学生的人格，富有爱心和责任心；用正确的美育价值观念和强大的文化艺术素养去感召学生；富有爱心、责任心，循循善诱，做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。		
3.学	3-1 理解学科知识体系基本思想和方法——形成高水平的学科专业素养，对美术学学科知识体系基本思想和方法有认识、有理解、有判断。		

科素养	3-2 掌握丰厚的专业知识和技能——掌握美术教育、美术史、艺术理论等专业知识，习得专业化的美术技能，进而具备较高的美术表现力，独立完成美术作品的构思和创作。	H	课 程目标1
	3-3 具有独到的艺术思维和艺术理解力——在美术活动中形成创新意识，运用创意思维和创造方法，进行艺术的构思和创造。		
	3-4 培植深厚的文化底蕴和艺术表现力——了解所教学科与其他学科的联系，重点能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，进而提升艺术的表现力和内在品质。	M	课程目标2
	3-5 具备通过艺术改变生活的实践力——将艺术和生活进行联系，强化美术与实践的关联性，通过艺术的手段丰富、美化和改善生活。		
4.教学能力	4-1 明确专业的师范属性——了解师范教育的专业性，具有专业的归属感，据此丰富教育及学科教学理论知识与实践技能。		
	4-2 熟悉美术课标——了解国家美术课程标准的内容，领会其主要精神，知晓国家美术课程的改革动向与趋势，提升学科教学的视野。		
	4-3 掌握美术课程与教学设计的方法——依据中学生身心发展和学科认知特点，运用美术课程与教学的相关知识，进行美术教学设计、实施和评价。		
	4-4形成丰富的教学技能和教学体验——能够与时俱进，贴合信息社会的时代特征，获得前沿性的信息技术知识与技能，据此丰富教学的手段和方式。同时，通过不同形式的观察与实践，不断形成及强化专业教学技能，丰富美术教学的体验。		
	4-5 能够进行主动的美术教学研究和反思——针对教学中存在的问题进行反思和专研，优化和改进教学，形成一定的教学研究能力。		
5.班级指导	5-1 德育为先，以美启德——树立德育为先理念，了解中学德育原理与方法；注重以美启德，通过弘扬艺术主旋律，给予学生积极的审美体验，进行崇高的道德引领。		
	5-2 参与班级教学组织与管理实践——掌握班级组织与建设的规律和基本方法，具有一定的教学管理能力；能够依据一定的心理健康知识，和学生进行有效沟通并进行指导；积极参与教学组织管理和班主任工作，习得工作规律和基本方法，获得教学的积极体验。		

6.综合育人	6-1有良好体美劳素养——具有综合育人的基本素质，有一定的体、美、劳素养，能够进行综合育人；		
	6-2 了解学生、熟悉教学——了解学生身心发展规律和养成教育规律，能够因材施教；熟悉教学环境和内容，积极进行教学实践尝试，传播祖国优秀文化艺术；能够组织与文化、艺术与教育主题相关的校园文化或社团活动。		
7.学会反思	7-1 具有终身学习和专业发展意识——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历史和现状的基础上，结合自身的兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识。		
	7-2 具有职业规划和发展意识——适应新时代和教育发展需求，强化并形成职业规划意识，具备可持续发展能力。		
	7-3 具有创新意识和批判性思维，提升美术教育教学实践力——结合学科特性，形成创新意识，积极运用批判性思维方法，学会分析和解决教育教学过程中的问题，进行创新性教学和个性化教学。		
8.沟通合作	8-1 掌握沟通合作技能——具有团队意识和协助精神，掌握沟通合作技能，能够与同伴、领导、家长进行有效的沟通；尝试进行小组互助和合作学习，组建学习共同体。		
	8-2 可以进行广泛的社会协作与组织管理——尝试参与一定的社会协作与组织管理，力求用艺术和教育活动服务生活、美化生活，从中形成体验、获取经验。		
9.国际视野	9-1具有自信的文化态度和广阔的文化视野——学生具有对国际艺术前沿发展趋势的认知和理解，了解不同文化背景下的艺术表现及学校美术教育的观念、内容和方法等。		
	9-2 掌握外语工具，在学习和借鉴中提升——有一定的外语水平和跨文化沟通能力、协作能力，同时具有创新思维和解决问题的能力。		

三、授课对象

美术学（师范）二年级

四、教学内容、学时

周次	主要内容	学时
1	介绍摄影的历史，发展脉络和自身特点； 结合多媒体摄影作品进行作品赏析； 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； 结合专业知识进行摄影实践 拍摄运动物体和控制景深范围作业四张；	16
2	曝光控制；摄影棚用光方法；黑白摄影滤光镜的运用 拍摄构图作业六张	16
3	灯光房实践拍摄黑白静物和黑白人像 黑白胶卷的冲洗与黑白照片的放大方法 黑白胶卷冲洗与黑白照片放大 最后进行教学总结	16

五、课程教学方法说明

采用理论讲解、实际操作和多媒体欣赏的结合式教学，让学生从摄影基础历史、拍摄实践和审美观察三个方面，全方位理解摄影基础。通过多媒体图片和视频帮助学生初步了解照相机快门和光圈在摄影过程中的作用；掌握摄影构图的各种因素。通过拍摄实践要求学生掌握正确的曝光方法及光的性质和运用掌握灯光房的基本布光方法，初步认识暗房，掌握黑白胶卷的冲洗和黑白照片的放大方法。

六、课程考核

本课程各教学目标的对应评价方式如下：

课程目标	课程目标和毕业要求的对应关系		达成度目标值				课程目标总额/占比
			评价方式1 出勤情况	评价方式2 积极参与课程讨论	评价方式3 课程作业过程考量	评价方式4 最终成果（作业）	
			10%	25%	25%	40%	100%
课程目标1	3-2	H	10%	17%	17%	26%	65%
课程目标2	3-4	M		8%	8%	14%	35%
备注：出勤情况的说明							

3. 考试、考核内容：

a) 关于摄影基础的理解深度

b) 对于摄影作品的审美高度

c) 摄影创作实际操作的技术性表现

2.评分依据：

2.1 课堂出勤率10%

2.2 课堂讨论参与积极程度25%

2.3 摄影基础作业制作过程25%

2.4 最终作业成果40%

七、教材及参考资料

1、《摄影基础讲义》 陈 纲

2、《美国纽约摄影学院摄影教材（上下册）》中国摄影出版社

3、推荐书目：《西方摄影流派与大师作品》 林 路 浙江摄影出版社

4、摄影基础图片资料（电子版，教师提供）

首都师范大学《教育见习》教学大纲

一、课程信息

课程名称	教育见习				
	Educational Learning on the Job				
课程编码	3125370		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	美术学（师范）				
开课部门	美术学院		课程负责人	朱健	
学时学分	学分：0	总学时：150	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

《教育见习》是普通高等学校美术学（师范）本科专业的一门实践教学课程。该课程主要引导学生在真实的学校课堂情境中对美术教育进行观察，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。课程以培养学生的教学实践力为主要目的，以将美术教育的理论知识在课堂教学中进行贯彻和实践。该课程以课堂观察为主，同时辅以相关的教学研究与课堂讨论，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。

三、课程目标

L01：了解并熟悉中小学美术教学的基本师德规范，将立德树人融入思想道德教育、文化知识教育及美术社会实践教育的各个环节，教有所依。

L02：能以热忱之心投入美术教育教学工作中，以积极负责的态度完成见习任务，在工作中展现美术教师的责任与社会价值。

L03：熟练掌握美术教学的基本方法，根据教育考查和教育观摩，加强对美术教育教学现状的了解；能够将所学的美术教学理论知识与实践相对应。

L04：通过教育见习，充分接触教育教学实际，对班级、学校的美术文化建设给予一定的建议。

L05：积极参与班级教学组织与实践管理工作，充分了解基础教育教学的实际情况；能够掌握一定的心理健康知识，与学生、教师进行有效沟通。

L06：能够根据学生身心特点因材施教；熟悉教学环境和内容，积极参与学校美术教育教学工作，积极用美术进行校园文化建设。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	师德师范	L	1-2 遵守中小学教师职业道德规范，具有依法执教意识——教有所依，能够以教师的职业道德规范高标准严格要求自己，依法、依规执教。	L
L02	教育情怀	H	2-1 坚定从教意愿，坚守职业理想——具有从教意识，坚定从教意愿，理解教师的责任和使命价值，认同教师工作的意义和专业性；坚守职业理想，进而形成积极的情感、端正的态度、正确的价值观。	H
L03	教学能力	H	4-3“掌握美术课程与教学设计的方法——依据中学生身心发展和学科认知特点，运用美术课程与教学的相关知识，进行美术教学设计、实施和评价”。	H

L04	教学能力	H	4-1 明确专业的师范属性——了解师范教育的专业性，具有专业的归属感，据此丰富教育及学科教学理论知识与实践技能。	H
L05	班级指导	M、L	5-1 德育为先，以美启德——树立德育为先理念，了解中学德育原理与方法；注重以美启德，通过弘扬艺术主旋律，给予学生积极的审美体验，进行崇高的道德引领。5-2 参与班级教学组织与管理实践——掌握班级组织与建设的规律和基本方法，具有一定的教学管理能力；能够依据一定的心理健康知识，和学生进行有效沟通并进行指导；积极参与教学组织管理和班主任工作，习得工作规律和基本方法，获得教学的积极体验。	M、L
L06	综合育人	H	6-2“了解学生、熟悉教学——了解学生身心发展规律和养成教育规律，能够因材施教；熟悉教学环境和内容，积极进行教学实践尝试，传播祖国优秀文化艺术；能够组织与文化、艺术与教育主题相关的校园	H

			文化或社团活动”。	

四、教学内容、要求及进度安排

第一单元：教育见习的基本内容、过程与方法（30学时，支撑课程目标1、2）

介绍教育见习的基本内容、过程与方法。分享往届的优秀见习报告和见习过程资料。强调见习过程中的组织分工和注意事项。

第二单元：见习单位、见习分组与安排（30学时，支撑课程目标3、4）

由见习单位安排教师向学生介绍见习单位基本情况和见习过程中的注意事项。

确定学生分组和见习日程。

第三单元：教学现场观摩与交流（60学时，支撑课程目标3、4、5）

组织学生在见习单位教师上课过程中进行现场旁听学习。

学生与一线教师进行一对一交流。

第四单元：教育见习总结与教育见习成果交流（30学时，支撑课程目标5、6）

指导学生完成见习报告。

针对见习报告内容进行分享交流。

针对见习过程中出现的问题进行总结和评述。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合。

六、考核方式

本课程各教学目标的对应评价方式如下：

课程目标	课程目标和毕业要求	达成度目标值				课程目标总额/占比
		评价方式1 出勤及见	评价方式2 积极参与	评价方式3 课程作业	评价方式4 最终成果	

	的对应关系		习参与度	课程讨论	过程考量		
			10%	25%	25%	40%	100%
课程目标1	1-2	L					
课程目标2	2-1	H					
课程目标3	4-3	H					
课程目标4	4-1	H					
课程目标5	5-1、5-2	M、L					
课程目标6	6-2	H					
备注：出勤情况的说明							

1. 考试、考核内容：

(1)出勤及见习参与程度记录：重点考察学生出勤率以及对教育见习的态度、责任心与参与程度。10%

(2)与优秀教师交流讨论：在见习期间积极参与教学工作讨论。25%

(3)观评课笔记：在见习期间观评课20节以上，进行专业反思。25%

(4)见习总结：学生针对见习情况进行总结陈述与交流。40%

2.评分依据：

(1)出勤及见习参与程度记录：重点考察学生出勤率以及对教育见习的态度、责任心与参与程度。

(2)与优秀教师交流讨论：在见习期间积极参与教学工作讨论。

重点考察学生在见习过程中与优秀教师的深入沟通，是否解决见习过程中产生的疑问与困惑，是否能够在整个过程中坚定从教意愿、形成正确价值观。其对应课程目标一、二，指向毕业要求的“师德规范”与“教育情怀”。

(3)见习总结：学生针对见习情况进行总结陈述与交流。

重点考察学生对见习期间的总体感受，是否能够认识到美术教师的职业特质，是否能够进行综合育人，具备相关能力，且在反思中成长和进步。将课程目标六纳入考评系统，对应毕业要求“综合育人”。

(4)观评课笔记：在见习期间观评课20节以上，进行专业反思。

重点考察学生对美术课程教学的关注程度，在进行学习性听课和研究性听课，学习优秀教师丰富的教学经验，探索课堂教学特点和规律，研讨课堂教学的方法和策略之后，能否积极形成对教学设计、教学组织管理等方面的直观认识与理解。其对应课程目标三、四、五，指向毕业要求的“教学能力”和“班级指导”，以形成支撑关系。

七、教材、参考文献与其他教学资源

1. 尹少淳：《美术教育学新编》，高等教育出版社，2009年

2. 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

3.《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

4. 《普通高中美术课程标准（2017年版）解读》，高等教育出版社，2018年

5. [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

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《教育实习》教学大纲

一、课程信息

课程名称	《教育实习》				
	Educational Practice				
课程编码	3129009		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	美术教育				
开课部门	美术学院美术教育系		课程负责人	段鹏	
学时学分	学分：7	总学时：112	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文				
先修课程	教育见习				

二、课程内容简介

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。

三、课程目标

L01：坚持以美育人,形成美术教师的职业认同感和责任心。

L02：用正确的美育价值观念和强大的文化艺术素养去感召学生。

L03：能够独立进行完整、丰富且贴合教育精神的教学设计、课程设计。

L04：丰富教学的手段和方式。同时，通过不同形式的课堂美术教学观察与实践，不断形成及强化专业教学技能，丰富美术教学的体验。

L05：掌握班级组织与建设的规律和基本方法，具有一定的教学管理能力

L06：了解学生身心发展规律和养成教育规律，能够因材施教；熟悉教学环境和内容，积极进行教学实践尝试，传播祖国优秀文化艺术；能够组织与文化、艺术与教育主题相关的校园文化或社团活动

L07：掌握班级组织与建设的规律和基本方法，具有一定的教学管理能力

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师——坚持教书育人、以美育人，立志成为“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的优秀美术教师。	H	1. 师德高尚	M
L02	2-3 以生为本、以文化人，做好“引路人”——强化教育的人本意识，尊重学生的人格，富有爱心和责任心；用正确的美育价值观念和强大的文化艺术素养去感召学生；富有爱心、责任心，循循善诱，做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。	H	1. 师德高尚	M
L03	4-3 掌握美术课程与教学设计的方法——依据中学生身心发展和学科认知特点，运用美术课程与教学的相关知识，进行美术教学设计、实施和评价。	H	2. 学识丰厚	H
L04	4-4形成丰富的教学技能和教学体验——能够与时俱进，贴合信息社会的时代特征，获得前沿性的信息技术知识与技能，据此丰富教学的手段和方式。同时，通过不同形式的观察与实践，不断形成及强化专业教学技能，丰富美术教学的体验。	H	2. 学识丰厚	H
L05	5-2 参与班级教学组织与管理实践——掌握班级组织与建设的规律和基本方法，具有一定的教学管理能力；能够依据一定的心理健康知识，和学生进行有效沟通并进行指导；积极参与教学组织管理和班主任工作，习得工作规律和基本方法，获得教学的积极体验。	M	3. 全面育人	H
L06	6-2 了解学生、熟悉教学——了解学生身心发展规律和养成教育规律，能够因材施教；熟悉教学环境和内容，积极进行教学实践尝试，传播祖国优秀文化艺术；能够组织与文化、艺术与教育主题相关的校园文化或社团活动。	H	3. 全面育人	H
L07	7-2 具有职业规划和发展意识——适应新时代和教育发展需求，强化并形成职业规划意识，具备可持续发展能力。	H	5. 终身发展	M

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；自行实习者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
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

[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.

首都师范大学《立体构成》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)立体构成				
	(英文)Three-dimensional composition				
课程编码	3125010		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	美术教育				
开课部门	美术学院		课程负责人	王佳	
学时学分	学分：3	总学时：48/16	理论：18	实验：10	实践：20
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

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。

三、课程目标

L01：指导学生认识形态的本质，掌握抽象形态的创造方法。

L02：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。

L03：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。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	3-3	M	培养目标2	M

L02	4-3	H	培养目标3	H
L03	9-1	M	培养目标5	M
L05				
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 立体构成基础导入(12学时，支撑课程目标1)

第一节 立体构成导论

要求学生理解立体构成的概念，明确立体构成的学习目的。

第二节 立体构成的逻辑

了解立体构成的形态要素及构成方法，初步建立立体形态设计思维和逻辑。

第二章 立体构成的造型与形态(12学时，支撑课程目标1)

第一节 立体构成的造型

掌握立体造型原则。

第二节 立体构成的形态

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。

第三章 立体构成的材料与工艺（12学时，支撑课程目标2)

第一节 立体构成的材料

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。

第二节 立体构成的工艺

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。

第四章 立体构成的感知与综合表达（12学时，支撑课程目标3)

第一节 立体构成的感知

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。

第二节 立体构成的综合表达

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：无

教学方法：

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、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
通过出勤考核、课堂讨论、课程作业考量作为考核形式	考察学生对立体构成造型、材料、工艺等基础知识的掌握能力	20%	课程目标1
通过课程作业考量以及期末综合作业作为考核形式	考察完整的思维能力、设计能力与动手能力	80%	课程目标2、3

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：自编讲义及ppt

2.选用教材:

《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

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《美术教学设计》教学大纲

一、课程信息

课程名称	美术教学设计				
	Art Teaching Design				
课程编码	3124015		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	美术学（师范）				
开课部门	美术学院		课程负责人	朱健	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：√	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程	教育实习				

二、课程内容简介

《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，旨在激发学生的艺术创造思维和美术教学实践的能力，为适应中小学一线美术教学需要做足充分的准备。

该课程主要讲授课堂美术教学设计的内容和方法，以期帮助学生认识和了解核心素养美术课程的教育教学理念及目标追求，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。

该课程以课堂讲授为主，同时辅以相关的教学观摩评价与学生的教学展示等内容，使学生多方面、深层次地认识美术教育教学的原理，帮助学生培养开展多元化美术教学的能力。

三、课程目标

L01：通过学习美术教育学、教育心理学等课程，加深对教师工作事业的理解，坚定美术教育的育人理想，不断地提升个人的文化素养和职业技能。

L02：培养学生“一专多能”的美术技能意识，同时强调教师能够熟悉艺术家的思考方式，提高艺术的创造思维能力。

L03：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。

L04：熟悉教学，了解学情。结合美术学科特点，发挥以美育人的教学理想。

L05：培养学生终生学习的思维意识，了解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。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	教育情怀	H、M	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。	H、M
L02	学科素养	H、M	1.能够独立地设计符合课程内容的教学道具，引发学生的探究兴趣； 2.掌握2-3种美术欣赏的方法并能灵活运用； 3.熟悉多种美术表现的技法，并能够深入了解艺术家的思维观念。	H、M
L03	教学能力	H、M	1.能够独立地设计符合课程内容的教学道具，引发学生的探究兴趣； 2.掌握2-3种美术欣赏	H、M

			的方法并能灵活运用； 3.熟悉多种美术表现的技法，并能够深入4.了解艺术家的思维观念。	
L04	综合育人	H	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。	H
L05	学会反思	H、M	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。	H、M

四、教学内容、要求及进度安排

第一单元：导学《美术教育学》（4学时，支撑课程目标1、2、4）

使得学生了解成为合格美术教师的必备要求，形成主导完善教学技能和人文素养的思维意识。

第二单元：2017版《课标》解读（4学时，支撑目标：1、2）

使学生明确新时期美术学科教学的改革转向，认识核心素养时期美术教学的价值追求。

第三单元：观摩欣赏课程视频《埃舍尔绘画作品》教学观摩（4学时，支撑目标：1、2、3、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。

第四单元：观摩实践课程视频《移民火星》教学观摩（4学时，支撑目标：1、2、3、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。

第五单元：核心素养时期的美术教学设计（4学时，支撑目标：1、2、3、4）

使得学生学习围绕核心素养角度进行课程设计

1.以“问题解决”为新时期的任务重点

2.培养营造问题情境的意识

第六单元：教师技能学习I（4学时，支撑目标：1、2、3、4、5）

使得学生了解教学中PPT设计，如何为教学更好地服务。

第七单元：教师技能学习II（4学时，支撑目标：1、2、3、4、5）

培养学生运用思维导图、锚图教学的能力，丰富教学实践。

第八单元：教学展示（4学时，支撑目标：1、2、3、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

1.先修课要求：《教育实习》。通过教育实习发现真实课堂的需求，进一步优化教学设计与实施，为就业面试环节做准备。

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合。

六、考核方式

综合考评：

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程度（独立完成美术教学设计教案、PPT课件）。

2.期末考核：结合教育实习改进教学设计，并能做有质量的教学汇报。

七、教材、参考文献与其他教学资源

著作：

1. 尹少淳：《美术教育学新编》，高等教育出版社，2009年

2. 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

3.《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

4.《普通高中美术课程标准（2017年版）解读》，高等教育出版社，2018年

论文：

1. 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）．

2. 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）．

3. 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）．

4. 常锐伦．新中国美术教育60年［J］．中国美术教育，2009（5）．

5. 尹少淳．20世纪欧美美术教育综述［J］．教育探索，2008（4）．

6. 胡知凡．全球化下的世界美术教育［J］．中国美术教育，2002（1）．

7. 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）．

8. 陈美玉．二十一世纪的美国艺术教育［J］．中国美术教育，2005（2）．

9. 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）．

10. 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）．

11. 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）．

12. 艾斯纳．艺术教育的内容草案［J］．中国美术教育，2000（5）．

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《美术教育研究方法与论文写作》教学大纲

一、课程信息

<table>
<tr><td rowspan="2">课程名称</td><td colspan="5">《美术教育研究方法与论文写作》</td></tr>
<tr><td colspan="5">Research Methods and Thesis Writing in Art Education</td></tr>
<tr><td>课程编码</td><td colspan="2">3127156</td><td>课程性质</td><td colspan="2">☐必修 ☑选修</td></tr>
<tr><td>课程类型</td><td colspan="5">☐通识课程 ☑专业课程</td></tr>
<tr><td>适用专业</td><td colspan="5">美术教育</td></tr>
<tr><td>开课部门</td><td colspan="2">美术学院美术教育系</td><td>课程负责人</td><td colspan="2">段鹏</td></tr>
<tr><td>学时学分</td><td>学分：</td><td>总学时：</td><td>理论：√</td><td>实验：</td><td>实践：</td></tr>
<tr><td>授课语言</td><td colspan="5">中文</td></tr>
<tr><td>先修课程</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

二、课程内容简介

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。

三、课程目标

L01：针对教学中存在的问题进行反思和专研，优化和改进教学，形成一定的美术教学研究能力。

L02：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美术教育研究现状的基础上，结合自身的兴趣与专长进行美术教学探索，形成专业发展的意识。

L03：结合学科特性，形成创新意识，积极运用批判性思维方法，学会分析和解决教育教学过程中的问题

L04：有一定的外语水平和跨文化沟通能力、协作能力，运用外语水平等获取专业文献进行研究思考和写作。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	4-5 能够进行主动的美术教学研究和反思——针对教学中存在的问题进行反思和专研，优化和改进教学，形成一定的教学研究能力。	H	2. 学识丰厚	H
L02	7-1 具有终身学习和专业发展意识——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历史和现状的基础上，结合自身的兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识。	H	5. 终身发展	H
L03	7-3 具有创新意识和批判性思维，提升美术教育教学实践力——结合学科特性，形成创新意识，积极运用批判性思维方法，学会分析和解决教育教学过程中的问题，进行创新性教学和个性化教学。	H	5. 终身发展	H
L04	9-2 掌握外语工具，在学习和借鉴中提升——有一定的外语水平和跨文化沟通能力、协作能力，同时具有创新思维和解决问题的能力。	M	5. 终身发展	M

四、教学内容、学时

周次	主要内容	学时
1	第一单元：美术教育研究导论 第二单元：美术教育研究概论——内容与方法 第三单元：美术教育研究的基本程序 第四单元：没有调查就没有发言权——美术教育调查研究	16

2	第五单元：美术教育主要研究方法概谈 第六单元：美术教育研究选题 第七单元：美术教育论文写作指导建议 第八单元：美术教育论文写作的要求	16

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教师通过教育论文阅读的方式带领学生共同分析和研究美术教育领域相关论文，引导学生们主动探究教育论文写作，通过对关键问题的深入研究与反思，从而让学生在课程结束后能形成一定的论文研究与写作能力。

在全面把握美术教育历史与现状的基础上，引导学生关注到美术教育理论、多元方式方法，结合学生自身兴趣与专长进行深度研究，形成专业发展意识，提升理论研究与写作能力。

学生围绕课堂问题进行小组研讨，进行自主、合作、探究性学习，积极运用批判性思维分析与解决关键问题，同时结合自身经验，探索高质量的美术教育论文的写作方式方法。

六、课程考核

4. 考试、考核内容：

（1） 平时考勤：重点考察学生的出勤率及对课堂教学过程的参与过程。

（2） 过程性考核：学生过程性学业内容的提交，其对论文写作的理解与过程性呈现；

（3）最终作业成果：提交美术教育研究论文一篇（3000字以上）。

2.评分依据：

本课程的成绩评定方法为三部分：

1. 平时考勤：约占总成绩20%。

2. 过程考核：积极参加讨论并主动思考，约占总成绩30%。

3. 期末考核：论文内容完整、丰富、符合规范，约占总成绩50%。

七、教材及参考资料

2. 教材：

3. 参考资料：

段鹏 华年：《美术教育研究方法与论文写作》，湖南美术出版社，2010年

裴娣娜：《教育研究方法导论》，安徽教育出版社，1995年

陈向明：《教师如何做质的研究》，教育科学出版社，2001年

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

首都师范大学《美术学科教育学》教学大纲

一、课程信息

课程名称	美术学科教育学				
	Fine arts pedagogy				
课程编码	3125024		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	美术学（师范）				
开课部门	美术学院		课程负责人	朱健	
学时学分	学分：3	总学时：32	理论：√	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程	《中学美术课程标准解读与教材分析》《优秀中学美术教学案例观摩》				

二、课程内容简介

《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。该课程以“学会教学”为中心，旨在帮助学生认识美术教育的目的和功能，了解美术教学的基本构成，掌握美术教育教学的基本知识与技能，为成为未来的美术教师做准备。从基本性质看，它是一门美术学科与教育学科相综合的、理论性和应用性兼具的学科。美术学科教育学相对普通教育学更具体，比起美术教学法更抽象。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，美术教育如何发展，中国美术教育最新的改革动向，新课标分析，美术教学的类型与基本流程特点，教学设计、实施与评价，美术教科书的特点与课程资源开发，优秀研究型教师成长启示，以“美术教育作为立场”展开作品创作。通过完成平时作业和期末作业，帮助学生及时将新知识学以致用，快速内化为教学能力。采用模拟教学（随堂试讲）、教案设计（教案）、课件制作（PPT）、个人单项展示、小组集体创作与展示等多元化课程考核形式，在“做中

学”巩固知识点，在情境中解决问题。学生在完成了对上述问题的理解之后，也就基本上进入了中小学一线美术教学的情境之中，形成了基本的教学能力。本门课重点培养学生解决教育教学问题的能力，以胜任未来的美术教师职业。

三、课程目标

L01：理解美术学科教育学知识体系的基本思想和方法。

L02：掌握美术教育教学的知识和技能。

L03：熟悉美术课程课标。

L04：掌握美术课程与教学设计的方法。

L05：具有综合育人的基本素质。

L06：具有创新意识和批判性思维，提升美术教育教学实践力。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	学科素养	H	3-1“理解学科知识体系基本思想和方法——形成高水平的学科专业素养，对美术学学科知识体系基本思想和方法有认识、有理解、有判断”。	H
L02	学科素养	H	3-2“掌握丰厚的专业知识和技能——掌握美术教育、美术史、艺术理论等专业知识，习得专业化的美术技能，进而具备较高的美术表现力，独立完成美术作品的构思和创作”。	H
L03	教学能力	H	4-2“熟悉美术课标——了解国家美术课程标准的内容，领会其主要精神，知晓国家美术课程的改革动向与趋势，提升学科教学的视野”。	H
L04	教学能力	H	4-3“掌握美术课程与教学设计的方法——依据中学生身心发展和学科认知特点，运用美术课程与教学的相关知识，进行美术教学设计、实施和评价”。	H
L05	综合育人	M	6-1“有良好体美劳素养——具有综合育人的基	M

			本素质，有一定的体、美、劳素养，能够进行综合育人”。	
L06	学会反思	M	7-3“具有创新意识和批判性思维，提升美术教育教学实践力——结合学科特性，形成创新意识，积极运用批判性思维方法，学会分析和解决教育教学过程中的问题，进行创新性教学和个性化教学”。	M

四、教学内容、要求及进度安排

第一讲：美术学科教育学之初涉—基础知识介绍（2学时，支撑课程目标1、4）

1. 教师介绍中国美术基础教育课程改革新动向；

2.学生观看2个教学微课案例并分析优、缺点；

3.教师布置本学期课程考核要求、内容安排、作业及“为美术教育而创作”结课展要求。（通过解析教育部师范生技能大赛要求，阐述本学期课程逻辑及作业、考试要求与之对应的关系）

第二讲：核心素养时代的中小学美术课程现状（上）（2学时，支撑课程目标1、2、3、4、6）

1. 教师讲解核心素养下义务教育和高中美术学科新动向以及影响美术教育发展的因素；

2. 教师讲解中小学美术课程现状，了解中小学美术教育的含义、分类以及美术学科教育学研究的性质和任务；

3. 学生观摩2个微课视频，初步了解目前中小学美术课程改革一线课堂现状；

4.随堂试讲，每位学生7-10分钟，要求使用中小学教材，制作PPT。学生自评、学生互评、教师点评。

第三讲：核心素养时代的中小学美术教课程现状（下）（2学时，支撑课程目标1、2、4、6）

1.教师讲解核心素养时代美术课程的含义、中学美术课程的基本内容以及美术教育的价值与目的的关系；

2.教师结合案例讲解核心素养时代的美术课程转向特点，学生能初步了解基于单元主题、大观念的教学设计的要求；

3.随堂试讲，每位学生7-10分钟，要求使用中小学教材，制作PPT。学生自评、学生互评、教师点评。学生尝试独立地完成备课和教学任务。

第四讲：《义务教育美术课程标准（2011版）》《普通高中美术课程标准（2017版2020年修订）》解读（2学时，支撑课程目标1、2、3、6）

1. 学生课前分析《义务教育美术课程标准（2011版）》《高中美术课程标准（2017版2020年修订）》，找出课标的5个优点、5个缺点，以小组为单位做课堂分享；

2. 教师讲解两个课标的课程性质与基本理念、课程目标、课程结构、课程内容、学业质量、实施建议；

3. 随堂试讲，每位学生7-10分钟，要求使用中小学教材，制作PPT。学生自评、学生互评、教师点评。学生尝试独立地完成备课和教学任务。

第五讲：中小学美术教学技能1——教学设计（教案写作）（2学时，支撑课程目标2、4、6）

1. 学生通过解析教学案例，总结教案（教学设计）的基本要素和常规格式，知道美术的基本教学过程；

2. 教师总结教案的常规基本写法、特点与注意事项；

3.随堂试讲，每位学生7-10分钟，要求使用中小学教材，制作PPT。学生自评、学生互评、教师点评。学生尝试独立地完成备课和教学任务。

第六讲：中小学美术教学技能2——美术教学方法解析（2学时，支撑课程目标2、4、6）

1. 中小学美术教学常用的16种教学方法介绍，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；

2. 结合教学视频片断，分析不同教学方法的优、缺点及应用特点；

3.随堂试讲，每位学生7-10分钟，要求使用中小学教材，制作PPT。学生自评、学生互评、教师点评。学生尝试独立地完成备课和教学任务。

第七讲：中小学美术教学技能3——中小学教材解读（2学时，支撑课程目标2、6）

1.课前学生以小组为单位，解析义务教育阶段人美版以及人教版高中教材；

2.学生分组，通过PPT分析教材的特点；

3.教师以人美版高中绘画教材、湘美版高中美术教师教材、人教版（4年级和8年级）教材为例，解读中小学教材编写要求、特点及使用方法；

4.随堂试讲，每位学生7-10分钟，要求使用中小学教材，制作PP。学生自评、学生互评、教师点评。学生尝试独立地完成备课和教学任务。

第八讲：中小学美术教学技能4——欣赏课教学实施基本流程（上）（2学时，支撑课程目标1、2、4、6）

1. 教师带领学生观摩一线常规教学视频片断，分析美术欣赏课的概念、类型、特点；

2.教师带领学生结合教材，点评教学视频中教学设计与实施的特点及其与中小学教材的关系。学生巩固教材分析的知识；

3.随堂试讲，每位学生7-10分钟，要求使用中小学教材，制作PPT。学生自评、学生互评、教师点评。学生尝试独立地完成备课和教学任务。

第九讲：中小学美术教学技能5——欣赏课教实施学基本流程（下）（2学时，支撑课程目标1、2、4、6）

1. 学生观看比赛获奖的优秀教学视频案例，结合自己对核心素养的理解，分析核心素养时代优秀教学设计特点及其采用的教学方法；

2. 教师结合教学案例，讲授欣赏课的特点与注意事项，结合中小学教材总结欣赏课教师实施的基本流程和特点；

3.随堂试讲，每位学生7-10分钟，要求使用中小学教材，制作PPT学生自评、学生互评、教师点评。学生尝试独立地完成备课和教学任务。

第十讲：中小学美术教学技能6——实践课教学实施基本流程（上）（2学时，支撑课程目标1、2、4、6）

1. 教师带领学生观摩一线常规教学视频片断，分析美术实践课的概念、类型、特点；

2. 教师带领学生结合教材，点评教学视频中教学设计与实施的特点及其与中小学教材的关系。学生巩固教材分析的知识；

3.随堂试讲，每位学生7-10分钟，要求使用中小学教材，制作PPT。学生尝试独立地完成备课和教学任务。

第十一讲：中小学美术教学技能7——实践课教学实施基本流程（下）（2学时，支撑课程目标1、2、4、6）

1. 学生观看比赛获奖的优秀教学视频案例，结合自己对核心素养的理解，分析核心素养时代优秀教学设计特点及其采用的教学方法；

2. 教师结合教学案例，讲授实践课的特点与注意事项，结合中小学教材总结欣赏课教师实施的基本流程和特点；

3.随堂试讲，每位学生7-10分钟，要求使用中小学教材，制作PPT。学生自评、学生互评、教师点评。学生尝试独立地完成备课和教学任务。

第十二讲：中小学美术教学技能8——跨学科综合教学与课程开发（2学时，支撑课程目标1、2、4、5）

1. 教师讲解STEAM以及学校艺术综合课程的发展现状；

2. 学生分小组探讨适应基础教育的跨学科课程开发路径；

3. 结合教育部师范生技能大赛项目，学生开展小组合作实践（作业）；

4.随堂试讲，每位学生7-10分钟，要求使用中小学教材，制作PPT。学生自评、学生互评、教师点评。学生尝试独立地完成备课和教学任务。

第十三讲：中小学美术教学技能9——教学评价（2学时，支撑课程目标3、4、5）

1. 教师介绍中小学美术教育评价的概念、类型及方法。对比分析美国、新西兰及PISA测试的内容及特点；

2. 教师结合数据，介绍我国基于核心素养的大规模测评，探讨核心素养取向下美术教育测评的发展趋势及应对措施；

3. 学生讨论美术教学评价可使用的有效方法；

4.随堂试讲，每位学生7-10分钟，要求使用中小学教材，制作PPT。学生自评、学生互评、教师点评。学生尝试独立地完成备课和教学任务。

第十四讲：当代艺术视域下的美术馆、社会美术教育综述（2学时，支撑课程目标1、5、6）

1. 教师与学生共同探讨校内美术教育与美术馆、社会美术教育的关系；

2. 在当代美术视域下，以“为美术教育而创作”为目标，结合案例，教师介绍几种社会美术教育的类型及当代艺术作品特点。通过讲解教育性、反思性突出的艺术作品，引导学生展开为美术教育而创作的思考；

3. 学生课后根据本学期课学习心得，结合学期初提出的结课展主题，思考为美术教育而创作的作品思路（作业）；

4.随堂试讲，每位学生7-10分钟，要求使用中小学教材，制作PPT。学生自评、学生互评、教师点评。学生尝试独立地完成备课和教学任务。

第十五讲：“研究型美术教师”的成长启示（2学时，支撑课程目标1、5、6）

1. 教师讲解3——4位不同类型优秀美术教师的事迹；

2. 学生讨论心目中未来美术教师的模样以及自己对职业发展发的期待；

3. 学生阐述本学期为“美术教育而创作”的作品创作构思，总结本学期的学习反思与收获，为结课展做准备；

4. 随堂试讲，每位学生7-10分钟，要求使用中小学教材，制作PPT。学生自评、学生互评、教师点评。学生尝试独立地完成备课和教学。

第十六讲：《美术教育学》结课展现场展示与评价（2学时，支撑课程目标1、2、4、5、6）

1. 考察学生以实践教学为中心的艺术创作能力，并为学生提供展示艺术和教育才华的创新平台。通过完成主题设定、分组探究、材料搜集、作品创作、展陈布置、导览介绍等环环相扣任务要求，结合中小学教育特点与教育思考，学生将系统、全面地主导一次与课程内容紧密相关的艺术展览过程，以此作为对过往一学期学习生活的总结。

2. 强调“核心素养”时代下新课程观、新教学观的融入，以及“在真实情境中解决真实问题”时所涉及的应用性和跨学科性。

3.结课展评分规则。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：《中学美术课程标准解读与教材分析》《优秀中学美术教学案例观摩》

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合。

六、考核方式

本课程各教学目标的对应评价方式如下：

课程目标	课程目标和毕业要求的对应关系		达成度目标值				课程目标总额/占比
			评价方式1 出勤情况（20分）	评价方式2 积极参与课程讨论 个人随堂试讲15分+教学设计（教案）5分+课件制作（PPT）5分=25分	评价方式3 课程作业过程考量 + 说课视频 15分	评价方式4 最终成果 结课展览作业40分	
			20%	25%	15%	40%	100%
课程目标1	3-1	H					
课程目标2	3-2	H					
课程目标3	4-2	H					
课程目标4	4-3	H					
课程目标5	6-1	M					
课程目标6	7-3	M					
备注：出勤情况的说明							

1. 考试、考核内容：

（1）考勤：20分。

（2）课堂作业1（25分）：个人随堂试讲（15分）+教学设计（教案5分）+课件制作（5分），共计25分。

（3）课堂作业2（15分）：说课视频。

（4）结课展览作业（40分）：主题是“教育作为创作立场”。

2.评分依据：

考核分为平时成绩和期末结课创作展成绩。分别是：

（1）出勤：满分20分，低于12分取消本学期考试资格。迟到一次扣1分，无故旷课一次扣3分。病假、事假无校医院或学院正式批准的请假条视同旷课，扣3分（有假条不扣分）。

（2）课堂作业：

1.个人试讲（15分）+教学设计（教案5分）+课件制作（5分），共计25分；

要求：每次课6人，每人6分钟试讲，试讲要求有教案、PPT；

2.说课视频（15分），时长：10分钟内，要求横屏录制，基于试讲的课件。

教案基本要素齐备，内容符合常规要求，掌握教学设计的基本流程即可得满分。PPT设计逻辑清晰，排版美观合理，基本要素齐备，内容能满足教学设计基本要求即可得满分。（课程目标一、课程目标二、课程目标四、课程目标六，对毕业要求3-1、3-2、4-3支撑度强，对毕业要求7-3有一定支撑）

（3）结课展览作业要求：每位学生要参与完成模拟中小学美术课堂的试讲和以“教育作为创作立场”的作品创作过程，最终采取个人单项展示的形式完成本门课的结课展。

①以个人为单位独立完成。

②作品（课程）内容需针对基础教育阶段学生，可参照现有教材、也可自行设计（自行设计酌情加分，上限10分）。

③以“教育作为创作立场”为主题，设计一单元课程（4-6课时）。

④与中国传统文化相结合，符合传统文化的“双创”精神（创造性传承、创新性转化）。

⑤体现单元性与系统性。

⑥呈现形式：鼓励制作装置作品、设计作品，形式不限（必须与本课程内容紧密相关，结合教学设计、为教学服务，以艺术家视角进行创作，不仅是教具更是艺术作品）（布展5分，作品本身20分，现场讲解8分）；单元课程教案（7分）

⑦结合课程设计录制试讲视频酌情加分，上限10分。

（课程目标二、课程目标四、课程目标五、课程目标六，与毕业要求3-2、4-1、4-3有较强支撑，对毕业要求6-1、7-3有一定支撑）

七、教材、参考文献与其他教学资源

（一）教材

自编教材:

尹少淳著.《美术教育学新编》［M］. 北京：高等教育出版社，2009.

（二）核心参考资料

1. 中华人民国和国教育部制定.《义务教育美术课程标准(2011年版）》［S］. 北京：北京师范大学出版社,2012.

2. 中华人民国和国教育部制定.《普通高中美术课程标准（2017年版）》［S］. 北京：人民教育出版社,2018.

3. 尹少淳著.《尹少淳谈美术教育》［M］. 北京：人民美术出版社,2016.

4.［美国]迈克·帕克斯,约翰·塞斯卡著.《美术教学指南》［M］. 长沙：湖南美术出版社，2015.

5.［美国]汤姆·安德森著.《为生活而艺术》[M]. 长沙：湖南美术出版社,2009.

6.［美国]格兰特·威金斯,杰伊·迈克泰格著.《追求理解的教学设计》［M］. 上海：华东师范大学出版社,2017.

7.《全国美术观摩课》《千课万人现场课》《教育部师范生技能大赛微课比赛》等教学光盘.

8. 人民美术出版社、人民教育出版社、湖南美术出版社版本的义务教育和普通高中《美术》教科书.（三）辅助参考资料（学生拓展学习）

（三）辅助参考资料（学生拓展学习）

●美术教育的发展与比较研究

1. 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）.

2. 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）.

3. 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）.

4. 常锐伦. 新中国美术教育60年［J］. 中国美术教育，2009（5）.

5. 胡知凡. 全球化下的世界美术教育［J］. 中国美术教育，2002（1）.

6. 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）．
7. 陈美玉．二十一世纪的美国艺术教育［J］．中国美术教育，2005（2）．
8. 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）．
9. 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）．
10. 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）．
11. 艾斯纳．艺术教育的内容草案［J］．中国美术教育，2000（5）．

●美术教育的理论与方法

12. 尹少淳．美术教育释义［J］．美术观察，1999（5）．
13. 尹少淳．美术教育发展趋势的把握与美术课程构建的对策［J］．中国美术教育，1999（8）．
14. 冯晓阳．美术教育价值取向的本源与传统［J］．中国美术馆，2008（2）．
15. 常锐伦．基础教育美术学科教学内容改革的一点设想［J］．中国美术教育，1999（4）．
16. 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）．
17. 顾平．对学校美术教育内容的新思考［J］．中国美术教育，2001（5）．
18. 李小夫．美术教育观念的辨误与更新［J］．中国美术教育，1995（1）．
19. 尹少淳．关于儿童美术的几个问题［J］．中国美术馆，2007（6）．
20. 屠美如．培养幼儿审美感知、情感和表现能力［J］．学前教育研究，1997（3）．
21. 谢雳．中国高等美术教育走向21世纪的最佳抉择——试论创造型美术教育［J］．中国美术教育，1999（4）．
22. 杨建滨．美术教育与大学精神——关于21世纪高等师范院校人文素质的思考［J］．中国美术教育，2002（3）．

23. 张小鹭. 现代文化教育和现代美术教育的拓展［J］. 中国美术教育，2002（3）.
24. 常锐伦. 课题教学目标的制定与表述［J］. 中国美术教育，2005（6）.
25. 尹少淳. 后现代主义对美术教育的影响［J］. 中国美术教育，2004（6）.

●美术教育新课程的理念与实践

26. 尹少淳. 从T形结构理解美术教育［J］. 中国美术教育，2003（4）.
27. 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）.
28. 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）.
29. 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）.
30. 管慧勇. 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）.
31. 胡知凡. 关于视觉文化艺术及其教育的述评［J］. 中国美术教育，2005（6）.
32. 胡知凡. 在广泛的文化情境中认识美术［J］. 课程·教材·教法，2004（12）.
33. 王大根. 视觉文化时代与高中美术课程［J］. 中国美术教育，2005（4）.
34. 钱初熹. 美术教育的新源泉——美术教育的改革与课程资源的开发［J］. 中国美术教育，2001（6）.
35. 李永永. 承传与发展——谈民间美术文化课程资源开发的途径及意义［J］. 中国美术教育，2005（6）.
36. 王大根. 创建更有效的美术课堂教学［J］. 中国美术教育，2007（5）.
37. 赵跃庆. 美术教师课堂本位的成长与发展［J］. 中国美术教育，2006（1）.
38. 陈卫和. 美术新课程中教师的角色认识［J］. 中国美术教育，2002（6）.
43. 周凤甫. 从实验理论模型到实验行动——来自广东普通高中美术课程改革实验区的报告［J］. 中国美术教育，2006（6）.

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《木版画技法与创作》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文）《木版画技法与创作》				
	（英文）Print-making				
课程编码	3127015		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	美术教育、绘画				
开课部门	美术学院		课程负责人	邓静	
学时学分	学分：3	总学时：16/48	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

（1）本课程是美术学（师范）专业的专业必修课，旨在讲述版画的历史、掌握一门版画技能——本课以木版画为主，解析与示范木版画实践技法。使学生掌握丰厚的专业知识，能够独立完成作品创作；增强艺术思维和艺术理解力。同时，提升学生对于版画作品的艺术鉴赏力，为今后的专业学习、教育教学打下理论和实践基础。

（2）通过对木版画技法联系、木版画大师作品的临摹、木版画创作，使学生养成终身学习与专业发展意识。以支撑毕业要求各指标点的达成。

三、课程目标

L01,通过本课程学习，使学生掌握版画的专业知识，习得木版画技能，具备较高的版画艺术鉴赏力，能够独立完成木版画作品的构思和创作。（3-2 掌握丰厚的专业知识和技能——掌握美术教育、美术史、艺术理论等专业知识，习得专业化的美术技能，进而具备较高的美术表现力，独立完成美术作品的构思和创作。）

L02,增强学生的艺术思维和艺术理解力，在木版画的临摹中形成创新意识，运用创意思维和创造方法，进行版画作品的构思和创造。（3-3 具有独到的艺术思维和艺术理解力——在美术活动中形成创新意识，运用创意思维和创造方法，进行艺术的构思和创造。）

L03,培养学生终身学习和专业发展意识，具备一定的版画学习和知识获取能力，在较为全面把握版画历史和现状的基础上，明确个人的发展方向。（4-4 具有终身学习和专业发展意识——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历史和现状的基础上，结合自身的兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识。）

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	3-2	H	学科素养	H

L02	3-3	M	学科素养	M
L03	4-4	M	国际视野	M

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	版画概述，版画技法练习，体现对版画的基本了解，作品赏析。	16
2	版画临摹及技法练习。完成比较完整的临摹作业及习作。	16
3	版画写生与创作，在写生基础上尝试熟练掌握版画技法与表现手段，进行简单创作练习。	16

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：

1).教师利用多媒体展示PPT课件，结合视频、音频，为学生讲授版画历史，梳理相关理论知识，完善学生知识结构，为技法训练打好基础。将课程目标一、课程目标二、课程目标三相融通，对毕业要求3-2、3-3支撑度更强，对毕业要求4-4有一定支撑。

2).教师示范具体木刻刀法与技巧。学生根据教师所授临摹木版画作品，锻炼控刀能力和造型能力。是实现课程目标一、课程目标二的重要环节，与毕业要求3-2、3-3有较强支撑。

3).结课版画创作需要有作品意识，印刷、落款及作品的整体搭配需要和谐统一；结课木版画的制作可以锻炼学生独立思考创作能力，鼓励完善自己的风格语言。有利于课程目标一、课程目标二的达成，强支撑毕业要求3-2、3-3。

六、考核方式

1.考核目标：

同课程目标

2.考核方式与考核要求

开卷考试，与课程目标一致，完成过程性练习2-4幅，最终完成1-2幅木版画习作。考核细则：出勤情况10%，课程作业过程考量50%，最终成果（作业）40%。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考勤	随堂考勤	10	1、2
积极参与课程讨论	运用创意思维和创造方法	50	1、2、3
最终作业考查	完成课程任务	40	1、2、3

3.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、教材与参考资料

1、教材：

谭权书 《木刻教程新编》，中国青年出版社，2002年版。

2、参考资料：

廖修平、董振平 《版画1.2.3》，台湾雄狮美术出版社（雄狮图书股份有限公司），2007年版。

周建夫 《木刻技法浅析》，天津人民美术出版社，1982年版。

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《平面构成》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文)平面构成				
	(英文)Planar composition				
课程编码	3127438		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	美术教育				
开课部门	美术学院		课程负责人	王佳	
学时学分	学分：3	总学时：48/16	理论：18	实验：10	实践：20
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

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。

三、课程目标

L01：掌握构成基础原理、形式美法则，进而养成较高的审美品味和艺术批评素养，能够以此为参照完成艺术作品的构思和创作。

L02：具备将所学知识转化成实践操作的能力，将艺术原理与学习生活相连接，通过构成基础原理丰富生活美学鉴赏能力。

L03：掌握平面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。使学生掌握构成，能够独立创作完整的作品，将概念的体会转化为创新实践。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	3-3	M	培养目标2	M

L02	4-3	H	培养目标3	H
L03	9-1	M	培养目标5	M
L05				
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 平面构成基础导入(12学时，支撑课程目标1)

第一节 课程定位

从构成基础概念开始，建构学生对什么是构成的基本认知；因该环节以背景介绍为主，着重培养学生群体的审美判断能力、艺术理解能力。

第二节 平面构成的造型基础知识

以讲解点构成和线构成这两个基本元素，有利于学生掌握平面构成的两个要素，习得点和线的知识，初步养成专业发展意识。

第二章 平面构成的形式美与半立体(12学时，支撑课程目标1)

第一节 平面构成的形式美

从理论层面上讲述由平面转向立体的思路模式，再讲解什么是形式美指导学生进一步学习美的原则。

第二节 平面构成的半立体

开始讲解半立体，引导学生处理出半立体的作品为接下来的立体。

第三章 线立体与面立体（12学时，支撑课程目标2)

第一节 线立体

延续上节课半立体的基础知识，从大层面深入到小层面，讲解线立体。

第二节 面立体

建立平面到立体的知识框架，从大层面深入到小层面，讲解线立体和线材，以举例的形式综合讲解面立体和立体的概念。

第四章 作业点评展示与老师总结（12学时，支撑课程目标3)

第一节 作业点评展示

使学生掌握构成，能够独立创作完整的作品。着重强调继承与创新理念，沟通创间的有机关联，将概念的体会转化为创新实践。

第二节 老师总结

对本次课程中学生的构成基础设计进行分析、讨论、评价，引导学生相互间通过作品认识到自己的优缺点。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课：无

教学方法：

课堂之上结合作品分析与讨论构成的基础原理、特点形式美法则等，运用多媒体教学手段，采取讲解和学生讨论以及动手实践，深入课堂讨论，以及对作品进行点评。充分调动学生学习的积极性，促进相互之间的沟通、互动、合作的意识与能力。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
通过出勤考核、课堂讨论、课程作业考量作为考核形式	考察学生对平面构成基础知识与相关概念的掌握能力	20%	课程目标1
通过课程作业考量以及期末综合作业作为考核形式	考察完整的思维能力、设计能力与动手能力	80%	课程目标2、3

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：自编讲义及ppt

2.选用教材:

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

3.参考资料：

弗兰克·惠特福德. 包豪斯. 林鹤译. 北京: 三联书店,2001
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
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

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《普通话教育研习》教学大纲

一、课程信息

课程名称	普通话教育研习				
	Study of Mandarin Education				
课程编码	3129448		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	美术学（师范）				
开课部门	美术学院		课程负责人	朱健	
学时学分	学分：0	总学时：32	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程为美术学（师范）专业教师教育实践必修课程，以理论和实践相结合为指导原则，旨在提高学生普通话基本技能，培养师范生教师教育素养，推进语言规范工作开展，全面落实教育部《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》等相关文件。主要教授学生普通话基本知识、普通话朗读、普通话命题说话、普通话水平测试、以及普通话与教学表达。采用教师主讲、小组练习与中学一线教师讲座相结合的授课方式，以面试自我介绍和针对中小学生自我介绍为课堂练习作业，以“美术可以这么玩”为结课作业，结合真实教学场景，考查学生的教育教育实践技能及综合素质。

三、课程目标

L01：通过本课程学习，增强学生普通话表达技能，对普通话相关基础知识体系的基本思想和方法有一定认识与理解。要求学生通过学习，能用标准或比较标准的普通话进行口语交际和教育、教学工作。做到熟练地发准普通话声母、韵母、声调、音节，掌握语流音变的规律，并运用于教学实践中。

L02：使学生了解普通话是师范生的基本技能之一，教学过程中的语言表达具有明确的标准规范，不断增强专业归属感。通过普通话与教学技能训练，使学生掌握朗读和说话的技能技巧，做到说话清晰、流畅、得体、语态自然大方。教学口语科学、准确、简明、生动，具有启发性和感染力，丰富教育及美术教学理论知识与实践技能。

L03：形成较为专业的语言表达能力，以及丰富的教学课堂表现力，获得更深入的教学体验。能够与时俱进，通过前沿性的信息技术提升教学表达技巧，丰富教学手段与方式。通过教师讲授、名家讲座、线上课程资源等不同形式，不断形成及强化学生的普通话表达技能，丰富美术教学体验。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	学科素养	H	3-1 理解学科知识体系基本思想和方法——形成高水平的学科专业素养，对美术学学科知识体系基本思想和方法有认识、有理解、有判断。	H
L02	教学能力	H	4-1明确专业的师范属性——了解师范教育的专业性，具有专业的归属感，据此丰富教育及学科教学理论知识与实践技能。	H
L03	教学能力	M	4-4形成丰富的教学技能和教学体验——能够与时俱进，贴合信息社会的时代特征，获得前沿性的信息技术知识与技能，据此丰富教学的手段和方式。同时，通过不同形式的观察与实践，不断形成及强化专业教学技能，丰富美术教学的体验。	M

四、教学内容、要求及进度安排

第一章：普通话认知概览（2学时，支撑课程目标1）

1. 区别方言与普通话
2. 学习普通话的重要性

3.怎样学好普通话（除去障碍，提高认识；找准难点、注意方法；多说多听、刻苦训练；善于积累、总结经验）

第二章：标准普通话研习（8学时，支撑课程目标2、3）

1.讲解普通话水平测试相关形式与评分标准。

2.讲授并练习单音节字词与双音节词语。注意阴平、阳平、上声、去声.注意难点区分：（1）易混淆声母z\zh,c\ch,s\sh,n\l,f\h；（2）易混淆韵母：an\ang,in\ing,en\eng,eng\ing\ong。注意字词音变、轻音及难点音。

3.以2-3人为一小组，结伴练习单音节字词、双音节词语。

4.讲授朗读需要注意要点。注意词的轻重格，轻声、音变

第三章：普通话口语表达与教姿教态（10学时，支撑课程目标3）

1. 讲授说话、口语表达需要注意要点。要求注意说话的语音面貌、词汇语法规范、自然流畅，注意语句的句调、重音、停顿和语速。

2. 讲授基本教姿教态。要求注意穿着得体，说话清晰、流畅、得体、语态自然大方。教学口语科学、准确、简明、生动，具有启发性和感染力。

3. 以“我想对世界有话说”为题，进行说话练习。并自录或结伴互录三分钟以内的短视频。

4.学生逐一进行作业展示，结合自我评价、生生互评与教师评价，为学生提出改进意见。

第四章：普通话与教学表达（12学时，支撑课程目标2、2）

1. 教授教育表达逻辑，教育语言应用。

2. 要求学生从教师角度出发，对规定的艺术作品进行介绍，最终以录制导览视频的形式呈现。

3.学生逐一进行作业展示，课堂展示后，每位学生有半分钟的个人自述，对两次作业的创作过程进行小结。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合。

六、考核方式

本课程各教学目标的对应评价方式如下：

课程目标	课程目标和毕业要求的对应关系		达成度目标值				课程目标总额/占比
			评价方式1 出勤情况（30分）	评价方式2 积极参与课程讨论（自我介绍面试视频）（20分）	评价方式3 课程作业过程考量（面向学生的自我介绍）（20分）	评价方式4 最终成果（作业）“美术可以这样玩”（30分）	
			30%	20%	20%	30%	100%
课程目标1	3-1	H					
课程目标2	4-1	H					
课程目标3	4-4	M					
备注：出勤情况的说明							

1. 考试、考核内容：

作业要求：

1. 出勤，30分；
2. 自我介绍面试版，20分；
3. 自我介绍学生版，20分；
4. “美术还能这么玩”视频录制30分；

2.评分依据：

1.出勤，30分（迟到5分钟内扣1分，迟到10分钟内扣3分，30分钟内扣5分，旷课10分，旷课两次以上本门课不及格）；

2.自我介绍面试版，20分（1分钟视频）；

3.自我介绍学生版，20分（1分钟视频）；

4.“美术还能这么玩”视频录制30分；（不多于3分钟视频）对象是中小学生，任意选择讲解内容，激发学生了解、喜欢美术的学习兴趣，可采用鉴赏、技法、导赏、表演等等，形式不限，鼓励创新、鼓励使用新媒体技术。

七、教材、参考文献与其他教学资源

1、教材：

自编教材

2、参考资料：

宋欣桥《普通话语音训练教程》发音练习手册，商务印书馆2017年版

尹建国主编《普通话教程》，高等教育出版社，2009年版

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《三字教育研习》教学大纲

一、课程信息

课程名称	三字教育研习				
	The research on Three Kinds of Chinese Characters				
课程编码	3129505		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	美术教育				
开课部门	首都师范大学美术学院美术教育系		课程负责人	刘昕	
学时学分	学分：0.5	总学时：64	理论：	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程					

二、课程内容简介

本课程为美术学（师范）专业教师教育实践必修课程，以理论和实践相结合为指导原则，旨在高学生“三字”基本技能，培养师范生教师教育素养，推进语言文字规范工作开展，全面落实教育部《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》等相关文件。主要教授学生钢笔字、粉笔字、毛笔字书写技巧与教学表达，采用教师主讲、临摹示范、小组练习与汇报、与中学一线教师讲座相结合的授课方式，全面考查学生的实践技能及综合素质。

三、课程目标

L01：通过本课程学习，使学生提高粉笔字、钢笔字、毛笔字书写的专业素养，对书法与绘画知识体系的基本思想和方法有一定认识与理解，并运用于教学实践中。（3-1 理解学科知识体系基本思想和方法——形成高水平的学科专业素养，对美术学学科知识体系基本思想和方法有认识、有理解、有判断。（H））

L02：使学生了解“三字”是师范生的基本技能之一，教学过程中的书写、语言、文字具有明确的标准规范，不断增强专业归属感。通过钢笔、粉笔、软笔

的专门练习，丰富教育及美术教学理论知识与实践技能。此外，教学过程中的语言表达具有明确的标准规范，不断增强专业归属感。（4-1 明确专业的师范属性——了解师范教育的专业性，具有专业的归属感，据此丰富教育及学科教学理论知识与实践技能。（H））

L03：形成丰富的书写技能与语言表达能力，获得更深入的教学体验。能够与时俱进，通过前沿性的信息技术提升教学表达技巧，丰富教学手段与方式。通过教师临摹、名家讲座、线上课程资源等不同形式，不断形成及强化学生的三字技能，丰富美术教学体验。（4-4形成丰富的教学技能和教学体验——能够与时俱进，贴合信息社会的时代特征，获得前沿性的信息技术知识与技能，据此丰富教学的手段和方式。同时，通过不同形式的观察与实践，不断形成及强化专业教学技能，丰富美术教学的体验。（M））

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	3-1 理解学科知识体系基本思想和方法——形成高水平的学科专业素养，对美术学学科知识体系基本思想和方法有认识、有理解、有判断。	H	学科素养	H
L02	4-1 明确专业的师范属性——了解师范教育的专业性，具有专业的归属感，据此丰富教育及学科教学理论知识与实践技能。	H	教学能力	H
L03	4-4形成丰富的教学技能和教学体验——能够与时俱进，贴合信息社会的时代特征，获得前沿性的信息技术知识与技能，据此丰富教学的手段和方式。同时，通过不同形式的观察与实践，不断形成及强化专业教学技能，丰富美术教学的体验。	M	教学能力 教育情怀	M

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	第一章　钢笔楷书技法讲解 1、讲解钢笔楷书的握笔姿势、正确坐姿 2、笔画、主笔、左右伸展、包围结构专项练习。 3、偏旁部首专项练习。 4、以小组形式进行互评并改进	16
2	第二章　粉笔楷书技法讲解 1、讲解粉笔字中的书写工具、书写姿势、执笔方法、笔顺要领等基本知识。 2、讲授并师范粉笔字中的基本笔法、结构特征与章法特点。 3、以小组为单位，根据教师所给美术与书法相关主题，进行备课，手写教案，进行课程展示，需要板书讲解。	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.教师利用多媒体展示PPT课件，结合视频、音频，为学生讲授“三字”的技法与要点，帮助学生提升钢笔、毛笔、粉笔相关技能，增强普通话教学能力。是课程目标一实现的重要环节，对毕业要求3-1有较强支撑。

2.钢笔、毛笔、粉笔楷书示范，学生根据教师所授临摹相关作品，锻炼控笔能力，同时更加明确学习“三字”对于教师的重要性，逐步形成较为丰富的教学技能。将课程目标一、二、三融合，与毕业要求3-1、4-1有较强支撑。

3.小组合作制课程PPT，用钢笔书写教案，进行主题汇报，并要求有粉笔板书讲解。使学生形成丰富的教学技能和教学体验。是实现课程目标二、三的重要环节，与毕业要求4-1、4-3具有较强支撑。

六、考核方式

考试、考核内容：

（1）平时考勤

（2）积极参加讨论并主动思考（学习过程）

以小组形式，根据教师要求，制作PPT，并上台展示。

（3）平时课堂练习考核

钢笔字教案一份

板书一篇

（4）结课作业

创作钢笔字楷书一幅，要求50字以上。（简体字）

创作软笔楷书一幅，尺寸为四尺三开或对开。（简体字）

评分依据：

（1）平时考勤：10%

（2）积极参加讨论并主动思考（学习过程）：25%

注重考查学生是否习得“三字”知识，掌握美术学科基本素养（课程目标一）。同时将学生对于师范教育的专业性、归属感（课程目标二），及教学技能水平（课程目标三）纳入评价范畴。对毕业要求“学科素养”“教学能力”有所支撑。

（3）平时课堂练习考核：分值25%

着重考查学生对于美术教育教学理论知识与实践技能的掌握程度（课程目标二），以及利丰富的教学手段和专业教学技能（课程目标三）。对毕业要求“教学能力”4-1、4-4形成较强支撑。同时也考查学生钢笔字、粉笔字的美观程度，对应课程目标一的达成，与“学科素养”3-1有较强支撑。

（4）结课作业：分值40%

第一，钢笔楷书创作要求书写规范、标准：点画光洁流畅、有力度；结体准确，重心稳定；章法整齐有序。

第二，软笔书法创作要求端庄秀雅，有一定艺术性：点画熟练而有质感，可有一定变化；结体稳定；章法和谐统一；整体入古出新，能体现个人审美观念。着重考查学生钢笔字、毛笔字的技能水平（课程目标一），能够以教学、师范为前提，在追求作品的规范、标准时，能够体现一定的艺术性（课程目标

二、三）。

六、教材、参考文献与其他教学资源

1、教材：

自编教材

2、参考资料：

田英章《书法教师指导用书（中学版）》，上海交通大学2012年版。

王明军《高师院校粉笔字书写技能训练教材·笔字教程及板书书写技法》，吉林文史出版社2013年版。

曹长远《师范硬笔书法教程（第二版）》，高等教育出版社2011年版

宋欣桥《普通话语音训练教程》发音练习手册，商务印书馆2017年版

尹建国主编《普通话教程》，高等教育出版社，2009年版

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《色彩》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)色彩				
	(英文)colour				
课程编码	3125236		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	油画、美教				
开课部门	美术学院		课程负责人	李智馨	
学时学分	学分：3	总学时：40	理论：	实验：	实践：☑
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

色彩，在中西方的艺术史中占据着重要的地位。视觉艺术中，色彩对于情绪和情感的表达有着突出的意义。关于色彩的相互作用，同学们应该了解到，它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。色彩不能脱离形体、空间、位置、面积、肌理等而独立存在。使学生更好地理解色彩创作及欣赏中的相关理论知识，为以后在艺术创作中的色彩运用打下基础。

三、课程目标

毕业要求	**培养目标1**	**培养目标2**	**培养目标3**	**培养目标4**
理想信念				
人文修养				
专业认知		H		
素质要求		H		
审美能力	M			
思辨能力				
创新能力				

国际视野				
协作能力				

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	通过 ppt 讲解色彩的基础知识，使同学们了解光与色的关系，掌握色彩混合的几种方法，以及色彩搭配的规律。	8
2	在色彩静物写生过程中，使学生体会调色的方法与技巧，以及尝试几种不同的色彩对比方式。	8
3	引导学生逐步深入完善色彩静物作品	8
4	继续深入调整色彩作品	8
5	学生最终完成色彩创作，教师逐一点评讲解	8

五、先修课要求及教学方法建议

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.鉴赏色彩作品并将学生作品逐一点评。

六、考核方式

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
学生在教师指导下，完整写生1至2幅作品。学生的写生作品作	要考核学生对色彩的理解和表现技巧的掌握情况。通过提交作	平时考勤：20% 最后色彩作业：80%	专业认知、素质要求、审美能力

为教师评定成绩的主要依据。	业的方式，评价同学们学习和掌握基本技法等环节的熟悉程度，最终通过作品反映同学们的思考和实际操作能力。求学生完成1幅或2幅以上色彩作业，色彩关系和谐。		

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

《色彩艺术》约翰内斯·伊顿　　杜定宇 译 上海文艺出版社

《色彩构成》周济安 中国纺织出版社 2020年8月第一版

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学商业摄影教学大纲

课程代码	3127303	**课程性质**	专业选修课程
课程中文名称	商业摄影		
课程英文名称	The First Step of Commercial Photography		
学分	3	**周学时/总学时**	16/48
开课单位	美术学院		
大纲撰写人	陈纲		

一、课程介绍

1．通过本课程的教学使学生通过实践，整合广告摄影的基本知识，认识摄影材料和工具，熟悉广告摄影的基本概念、基本方法，掌握广告摄影的基本过程，从而掌握广告摄影的基础知识。同时使学生在对本课程的学习和实践过程中提高对商业摄影影像的分析和鉴赏能力。

2. 通过对摄影的学习和实践，有了具体的理解和体验之后，能够更好地理解和欣赏摄影艺术作品，提高个人的艺术鉴赏能力。

二、课程目标

目标 1；从技术的角度来讲解商业摄影的材料和工具，熟悉广告摄影的基本概念、基本方法，掌握摄影的基本过程。

目标 2：带领学生从艺术的角度来分析商业摄影艺术的作品、现象与观念，培养学生掌握与艺术创作、发生、发展相关的基础理论知识，培育学生的艺术感受力、理解力，并在了解艺术规律中认识艺术及其审美精神。

商业基础课程对毕业要求的支撑度情况如表 1 所示：

表 1：商业摄影课程对毕业要求的支撑度

毕业要求 / 课程名称	师德规范	教育情怀	学科素养	教学能力	班级指导	综合育人	学会反思	沟通合作
商业摄影			√					

将**商业摄影**课程教学目标分解后，各教学目标对毕业要求的支撑度如表 2 所示：

表 2：课程各教学目标对毕业要求的支撑度

毕业要求 / 课程目标	师德规范	教育情怀	学科素养	教学能力	班级指导	综合育人	学会反思	沟通合作
课程目标 1			H					
课程目标 2			M					

将毕业要求分解后，商业摄影课程各教学目标与具体毕业要求指标点的对应关系如表 3 所示：

表 3：商业摄影课程各教学目标与毕业要求各指标点的对应关系

毕业要求	**指标点**	**对应关系**	**课程目标**
1.师德规范	1-1 践行社会主义核心价值观，贯彻党的教育方针——坚定与践行社会主义核心价值观，不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同；贯彻党的各项教育方针和政策，将立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。		
	1-2 遵守中小学教师职业道德规范，具有依法执教意识——教有所依，能够以教师的职业道德规范高标准严格要求自己，依法、依规执教。		
	1-3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师——坚持教书育人、以美育人，立志成为“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的优秀美术教师。		
2.教育情怀	2-1 坚定从教意愿，坚守职业理想——具有从教意识，坚定从教意愿，理解教师的责任和使命价值，认同教师工作的意义和专业性；坚守职业理想，进而形成积极的情感、端正的态度、正确的价值观。		
	2-2 培育人文内涵、形成科学精神，夯实职业根基——在学习中不断形成自身的人文素养与科学精神，为教师教育夯实职业根基，做内蕴深厚的教育工作者。		
	2-3 以生为本、以文化人，做好“引路人”——强化教育的人本意识，尊重学生的人格，富有爱心和责任心；用正确的美育价值观念和强大的文化艺术素养去感召学生；富有爱心、责任心，循		

	循善诱，做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。		
3.学科素养	3-1 理解学科知识体系基本思想和方法——形成高水平的学科专业素养，对美术学学科知识体系基本思想和方法有认识、有理解、有判断。		
	3-2 掌握丰厚的专业知识和技能——掌握美术教育、美术史、艺术理论等专业知识，习得专业化的美术技能，进而具备较高的美术表现力，独立完成美术作品的构思和创作。	H	课程目标1
	3-3 具有独到的艺术思维和艺术理解力——在美术活动中形成创新意识，运用创意思维和创造方法，进行艺术的构思和创造。		
	3-4 培植深厚的文化底蕴和艺术表现力——了解所教学科与其他学科的联系，重点能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，进而提升艺术的表现力和内在品质。	M	课程目标2
	3-5 具备通过艺术改变生活的实践力——将艺术和生活进行联系，强化美术与实践的关联性，通过艺术的手段丰富、美化和改善生活。		
4.教学能力	4-1 明确专业的师范属性——了解师范教育的专业性，具有专业的归属感，据此丰富教育及学科教学理论知识与实践技能。		
	4-2 熟悉美术课标——了解国家美术课程标准的内容，领会其主要精神，知晓国家美术课程的改革动向与趋势，提升学科教学的视野。		
	4-3 掌握美术课程与教学设计的方法——依据中学生身心发展和学科认知特点，运用美术课程与教学的相关知识，进行美术教学设计、实施和评价。		
	4-4 形成丰富的教学技能和教学体验——能够与时俱进，贴合信息社会的时代特征，获得前沿性的信息技术知识与技能，据此丰富教学的手段和方式。同时，通过不同形式的观察与实践，不断形成及强化专业教学技能，丰富美术教学的体验。		
	4-5 能够进行主动的美术教学研究和反思——针对教学中存在的问题进行反思和专研，优化和改进教学，形成一定的教学研究能力。		
5.班级指导	5-1 德育为先，以美启德——树立德育为先理念，了解中学德育原理与方法；注重以美启德，通过弘扬艺术主旋律，给予学生积极的审美体验，进行崇高的道德引领。		
	5-2 参与班级教学组织与管理实践——掌握班级组织与建设的规律和基本方法，具有一定的教学		

	管理能力；能够依据一定的心理健康知识，和学生进行有效沟通并进行指导；积极参与教学组织管理和班主任工作，习得工作规律和基本方法，获得教学的积极体验。		
6.综合育人	6-1 有良好体美劳素养——具有综合育人的基本素质，有一定的体、美、劳素养，能够进行综合育人；		
	6-2 了解学生、熟悉教学——了解学生身心发展规律和养成教育规律，能够因材施教；熟悉教学环境和内容，积极进行教学实践尝试，传播祖国优秀文化艺术；能够组织与文化、艺术与教育主题相关的校园文化或社团活动。		
7.学会反思	7-1 具有终身学习和专业发展意识——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历史和现状的基础上，结合自身的兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识。		
	7-2 具有职业规划和发展意识——适应新时代和教育发展需求，强化并形成职业规划意识，具备可持续发展能力。		
	7-3 具有创新意识和批判性思维，提升美术教育教学实践力——结合学科特性，形成创新意识，积极运用批判性思维方法，学会分析和解决教育教学过程中的问题，进行创新性教学和个性化教学。		
8.沟通合作	8-1 掌握沟通合作技能——具有团队意识和协助精神，掌握沟通合作技能，能够与同伴、领导、家长进行有效的沟通；尝试进行小组互助和合作学习，组建学习共同体。		
	8-2 可以进行广泛的社会协作与组织管理——尝试参与一定的社会协作与组织管理，力求用艺术和教育活动服务生活、美化生活，从中形成体验、获取经验。		
9.国际视野	9-1具有自信的文化态度和广阔的文化视野——学生具有对国际艺术前沿发展趋势的认知和理解，了解不同文化背景下的艺术表现及学校美术教育的观念、内容和方法等。		
	9-2 掌握外语工具，在学习和借鉴中提升——有一定的外语水平和跨文化沟通能力、协作能力，同时具有创新思维和解决问题的能力。		

三、授课对象

美术学（师范）二年级

四、教学内容、学时

周次	主要内容	学时
1	介绍商业摄影的历史，发展脉络和自身特点； 结合多媒体商业摄影作品进行作品赏析； 如何培养摄影家的眼力；商业摄影专用照相机和镜头的使用。	16
2	闪光灯控制及闪光量的测量 闪光灯控制及附件的运用一：用反射或投射方法改变光源 闪光灯控制及附件的运用二：用蜂巢镜子等工具改变光源	16
3	拍摄反射型物体，认识光线对材质的影响 拍摄吸收型物体，认识光线对材质的影响 拍摄半反射型物体，认识光线对材质的影响 最后进行教学总结	16

五、课程教学方法说明

采用理论讲解、实际操作和多媒体欣赏的结合式教学，让学生从商业摄影历史、拍摄实践和审美观察三个方面，全方位理解商业摄影。通过多媒体图片和视频帮助学生初步了解商业摄影的特点；掌握运用光线的手段。通过拍摄实践要求学生掌握各种材质的拍摄对象特有的布光、曝光方法。

六、课程考核

本课程各教学目标的对应评价方式如下：

课程目标	课程目标和毕业要求的对应关系		达成度目标值				课程目标总额/占比
			评价方式1 出勤情况	评价方式2 积极参与课程讨论	评价方式3 课程作业过程考量	评价方式4 最终成果（作业）	
			10%	25%	25%	40%	100%
课程目标1	3-2	H	10%	17%	17%	26%	65%
课程目标2	3-4	M		8%	8%	14%	35%

备注：出勤情况的说明						

5. 考试、考核内容：
   a) 关于商业摄影的理解深度
   b) 对于摄影作品的审美高度
   c) 摄影创作实际操作的技术性表现

2.评分依据：
2.1 课堂出勤率10%
2.2 课堂讨论参与积极程度25%
2.3 商业摄影作业制作过程25%
2.4 最终作业成果40%

七、教材及参考资料

1、《摄影基础讲义》 陈 纲
2、《美国纽约摄影学院摄影教材（上下册）》中国摄影出版社
3、推荐书目：《西方摄影流派与大师作品》 林 路 浙江摄影出版社
4、摄影基础图片资料（电子版，教师提供）

首都师范大学《摄影与创意》的教学大纲

课程代码	3127129	**课程性质**	专业选修课程
课程中文名称	摄影与创意		
课程英文名称	Originality of Photography		
学分	3	**周学时/总学时**	16/48
开课单位	美术学院		
大纲撰写人	陈纲		

一、课程介绍

1．通过本课程的教学使学生基本了解和掌握摄影影像的本质特性；了解摄影这个手段创造出来的影像与其它方式创造出来的影像相比，在心理学层面对人产生的影响的差异。启发学生利用摄影影像的客观纪录特质进行视觉表达。把摄影从记录工具上升到艺术创作的手段。

2. 通过对摄影艺术的深入了解和学习以及实践，在有具体的理解和体验之后，同时能更好地理解和欣赏摄影艺术作品，提高个人的艺术鉴赏能力。

二、课程目标

目标 1；从认知心理学、人类学的角度来讲解摄影的本质，通过对大量不同类型利用摄影手段来创作的艺术家的案例的学习。同时与其它影像创作方式的横向对比，使学生真正了解摄影影像的特点。

目标 2：在学习摄影艺术的本质特性的基础上。启发学生进行摄影艺术创作。

摄影与创意课程对毕业要求的支撑度情况如表 1 所示：

表 1：**摄影与创意**课程对毕业要求的支撑度

毕业要求 / 课程名称	师德规范	教育情怀	学科素养	教学能力	班级指导	综合育人	学会反思	沟通合作
摄影与创意			√					

将**摄影与创意**课程教学目标分解后，各教学目标对毕业要求的支撑度如表 2

所示：

表 2：课程各教学目标对毕业要求的支撑度

毕业要求 / 课程目标	师德规范	教育情怀	学科素养	教学能力	班级指导	综合育人	学会反思	沟通合作
课程目标 1			H					
课程目标 2			M					

将毕业要求分解后，摄影与创意课程各教学目标与具体毕业要求指标点的对应关系如表 3 所示：

表 3：摄影与创意课程各教学目标与毕业要求各指标点的对应关系

毕业要求	指标点	对应关系	课程目标
1.师德规范	1-1践行社会主义核心价值观，贯彻党的教育方针——坚定与践行社会主义核心价值观，不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同；贯彻党的各项教育方针和政策，将立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。		
	1-2遵守中小学教师职业道德规范，具有依法执教意识——教有所依，能够以教师的职业道德规范高标准严格要求自己，依法、依规执教。		
	1-3 坚持以美育人，立志成为“四有”好老师——坚持教书育人、以美育人，立志成为“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的优秀美术教师。		
2.教育情怀	2-1 坚定从教意愿，坚守职业理想——具有从教意识，坚定从教意愿，理解教师的责任和使命价值，认同教师工作的意义和专业性；坚守职业理想，进而形成积极的情感、端正的态度、正确的价值观。		
	2-2 培育人文内涵、形成科学精神，夯实职业根基——在学习中不断形成自身的人文素养与科学精神，为教师教育夯实职业根基，做内蕴深厚的教育工作者。		
	2-3 以生为本、以文化人，做好“引路人”——强化教育的人本意识，尊重学生的人格，富有爱心和责任心；用正确的美育价值观念和强大的文化艺术素养去感召学生；富有爱心、责任心，循循善诱，做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。		
3.学科	3-1 理解学科知识体系基本思想和方法——形成高水平的学科专业素养，对美术学学科知识体系	H	课程目标1

素养	基本思想和方法有认识、有理解、有判断。		
	3-2 掌握丰厚的专业知识和技能——掌握美术教育、美术史、艺术理论等专业知识，习得专业化的美术技能，进而具备较高的美术表现力，独立完成美术作品的构思和创作。	H	课 程目标1
	3-3 具有独到的艺术思维和艺术理解力——在美术活动中形成创新意识，运用创意思维和创造方法，进行艺术的构思和创造。	M	课程目标2
	3-4 培植深厚的文化底蕴和艺术表现力——了解所教学科与其他学科的联系，重点能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，进而提升艺术的表现力和内在品质。	M	课程目标2
	3-5 具备通过艺术改变生活的实践力——将艺术和生活进行联系，强化美术与实践的关联性，通过艺术的手段丰富、美化和改善生活。	M	课程目标2
4.教学能力	4-1 明确专业的师范属性——了解师范教育的专业性，具有专业的归属感，据此丰富教育及学科教学理论知识与实践技能。		
	4-2 熟悉美术课标——了解国家美术课程标准的内容，领会其主要精神，知晓国家美术课程的改革动向与趋势，提升学科教学的视野。		
	4-3 掌握美术课程与教学设计的方法——依据中学生身心发展和学科认知特点，运用美术课程与教学的相关知识，进行美术教学设计、实施和评价。		
	4-4形成丰富的教学技能和教学体验——能够与时俱进，贴合信息社会的时代特征，获得前沿性的信息技术知识与技能，据此丰富教学的手段和方式。同时，通过不同形式的观察与实践，不断形成及强化专业教学技能，丰富美术教学的体验。		
	4-5 能够进行主动的美术教学研究和反思——针对教学中存在的问题进行反思和专研，优化和改进教学，形成一定的教学研究能力。		
5.班级指导	5-1 德育为先，以美启德——树立德育为先理念，了解中学德育原理与方法；注重以美启德，通过弘扬艺术主旋律，给予学生积极的审美体验，进行崇高的道德引领。		
	5-2 参与班级教学组织与管理实践——掌握班级组织与建设的规律和基本方法，具有一定的教学管理能力；能够依据一定的心理健康知识，和学生进行有效沟通并进行指导；积极参与教学组织管理和班主任工作，习得工作规律和基本方法，		

	获得教学的积极体验。		
6.综合育人	6-1有良好体美劳素养——具有综合育人的基本素质，有一定的体、美、劳素养，能够进行综合育人；		
	6-2 了解学生、熟悉教学——了解学生身心发展规律和养成教育规律，能够因材施教；熟悉教学环境和内容，积极进行教学实践尝试，传播祖国优秀文化艺术；能够组织与文化、艺术与教育主题相关的校园文化或社团活动。		
7.学会反思	7-1 具有终身学习和专业发展意识——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历史和现状的基础上，结合自身的兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识。		
	7-2 具有职业规划和发展意识——适应新时代和教育发展需求，强化并形成职业规划意识，具备可持续发展能力。		
	7-3 具有创新意识和批判性思维，提升美术教育教学实践力——结合学科特性，形成创新意识，积极运用批判性思维方法，学会分析和解决教育教学过程中的问题，进行创新性教学和个性化教学。		
8.沟通合作	8-1 掌握沟通合作技能——具有团队意识和协助精神，掌握沟通合作技能，能够与同伴、领导、家长进行有效的沟通；尝试进行小组互助和合作学习，组建学习共同体。		
	8-2 可以进行广泛的社会协作与组织管理——尝试参与一定的社会协作与组织管理，力求用艺术和教育活动服务生活、美化生活，从中形成体验、获取经验。		
9.国际视野	9-1具有自信的文化态度和广阔的文化视野——学生具有对国际艺术前沿发展趋势的认知和理解，了解不同文化背景下的艺术表现及学校美术教育的观念、内容和方法等。		
	9-2 掌握外语工具，在学习和借鉴中提升——有一定的外语水平和跨文化沟通能力、协作能力，同时具有创新思维和解决问题的能力。		

三、授课对象

美术学（师范）二年级

四、教学内容、学时

周次	主要内容	学时
1	如何培养摄影家的眼力；照相机、镜头、感光材料与影像关系。 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）	16
2	体验摄影构图与绘画构图的差异。 拍摄构图作业六张 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	16
3	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 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。	16

五、课程教学方法说明

采用理论讲解、实际操作和多媒体欣赏的结合式教学。讨论怎样才算是一张好照片。学生初步了解照相机快门和光圈在摄影过程中的作用。掌握摄影构图的各种因素。要求学生掌握正确的曝光方法及光的性质和运用。让学生从摄影与创意历史、拍摄实践和审美观察三个方面，全方位理解摄影与创意。掌握灯光房的基本布光方法。深入认识摄影影像特质。

六、课程考核

本课程各教学目标的对应评价方式如下：

课程目标	课程目标和毕业要求的对应关系		达成度目标值				课程目标总额/占比
			评价方式1 出勤情况	评价方式2 积极参与课程讨论	评价方式3 课程作业过程考量	评价方式4 最终成果（作业）	
			10%	25%	25%	40%	100%
课程目标1	3-1\2	H	10%	17%	17%	26%	65%
课程目标2	3-3\4\5	M		8%	8%	14%	35%
备注：出勤情							

况的说明						

6. 考试、考核内容：
   a) 关于摄影本质的理解深度
   b) 对于摄影艺术作品的审美高度
   c) 摄影创作实际操作的技术性表现

2.评分依据：
2.1 课堂出勤率10%
2.2 课堂讨论参与积极程度25%
2.3 摄影创作作业制作过程25%
2.4 最终作业成果40%

七、教材及参考资料

1、《美国纽约摄影学院摄影教材（上下册）》中国摄影出版社
2、推荐书目：《西方摄影流派与大师作品》 林 路 浙江摄影出版社
3、摄影与创意相关图片资料和视频（电子版，教师提供）

首都师范大学《手工艺设计与制作》教学大纲

一、课程信息

<table>
<tr><td rowspan="2">课程名称</td><td colspan="5">(中文)手工艺设计与制作</td></tr>
<tr><td colspan="5">(英文)Design and production of handicrafts</td></tr>
<tr><td>课程编码</td><td colspan="2">3127012</td><td>课程性质</td><td colspan="2">☐必修 ☑选修</td></tr>
<tr><td>课程类型</td><td colspan="5">☐通识课程 ☑专业课程</td></tr>
<tr><td>适用专业</td><td colspan="5">美术学</td></tr>
<tr><td>开课部门</td><td colspan="2">美术学院</td><td>课程负责人</td><td colspan="2">宋丹</td></tr>
<tr><td>学时学分</td><td>学分：4</td><td>总学时：64</td><td>理论：</td><td>实验：</td><td>实践：☑</td></tr>
<tr><td>授课语言</td><td colspan="5">中文</td></tr>
<tr><td>先修课程</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

二、课程内容简介

《手工艺设计与制作》课程共4学分，总学时为64学时，第2学期开设。课程以中国传统工艺为课程内容，通过对传统工艺的介绍和有针对性的讲授，使学生了解中国传统工艺的种类。着重讲授古代经典，至今普遍应用的经典的手工艺工艺。依次开设陶瓷工艺、金属工艺、雕塑工艺、木工艺设计与制作等传统工艺表现系列课程。主要培养学生对传统工艺的热爱，以及实践动手能力和工匠精神。

三、课程目标

课程目标1：学生通过手工艺设计与制作实验课程，了解中西方艺术与设计领域经典的手工艺专业知识；了解手工艺的基本种类，掌握手工艺的基本技法；进而培养学生的美术表现力与鉴赏力，通过手工艺实验课程使学生独立完成艺术作品。

课程目标2：通过手工艺实验课程，促使美术教育的实验课程传承经典、呈现时代特色，学生通过学习经典的手工艺，能够获得当今时尚的信息技术知识与

工艺技能，体验丰富的工艺技法和设计手段。同时，通过多样化先进的工艺实验课程，逐渐形成及强化专业教学技能，丰富美术教学的体验。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	学科素养	H	学科素养	H
L02	教学能力	M	教学能力	M
L03				
L04				
L05				
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

课序	教学内容	课时	单元要求
1	概述中国传统工艺术发展简史及当代手工艺术发展的多元性。 介绍传统工艺的属性与工艺特点（艺术家案例欣赏视频辅助教学）。	10	了解材料的基本属性特征，认识材料的语言叙事功能，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	将手工艺术与其它艺术学科进行可能性交叉思考、体验和实验； 模具制作（石膏模型、硅胶模、蜡模和砂模）	10	学生课上积极交流、分享和探讨，从质疑中寻找答案的合理性。
3	与学生多角度深入交流，深入挖掘每个学生的个人情况，和潜在特长，并结合学科组教员制定具体个人方案，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。	24	从（学生）个案角度分享，互相借鉴学习，挖掘材料艺术实验的合理价值
4	从视觉现象中得到的启发，并在科学中发现理论原理。 介绍其它基础学科实验工艺流程，思考材料转换方法，观念的理论依据 引导学科拓展、多元思维， 设定方向，学生实际操作。课程结束（作业总体讲评，课程总结）	20	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，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

1.先修课要求：无

2.教学方法：《手工艺设计与制作》实验课程依据实验室工艺设备，采用理论讲解、实际操作和多媒体欣赏的结合式教学，让学生从手工艺历史、实际操作和审美观察三个方面，全方位理解手工艺的艺术特色和工艺技术。通过针对性的工艺技法更加深入的理解工艺背后的时代发展和工艺学科特点。通过工艺实践，最终使学生理解手工艺设计的重要性，并创作出具有时代特征的工艺作品。课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读结合方式进行。

六、考核方式

课程目标	课程目标和毕业要求的对应关系		达成度目标值				课程目标总额/占比
			评价方式1 出勤情况	评价方式2 积极参与课程讨论	评价方式3 课程作业过程考量	评价方式4 最终成果（作业）	
			10%	25%	25%	40%	100%
课程目标1	3-2	H	10%	17%	17%	26%	65%
课程目标2	4-4	M		8%	8%	14%	35%
备注：出勤情况的说明							

7. 考试、考核内容：

a) 关于中国传统工艺种类的了解

b) 对于传统工艺技法的掌握

c) 实际操作的技术性与审美性综合表现

2.评分依据：

2.1 课堂出勤率10%

2.2 课堂讨论参与积极程度25%

2.3 设计与制作过程25%

2.4 最终作业成果40%

六、教材、参考文献与其他教学资源

1.教材：《Material Thoughts》 David Bramstion 主编

2.参考资料：《PROUST WAS A NEUROSCIENTIST 艺术与科学的交融》（美）Jonah Lehrer 主编　浙江人迷出版社

3.《磁州窑民间制瓷工艺实验教程》安徽美术出版社.2017年6月

4.《中国磁州窑》.河北美术出版社. 2009-12

5.《中国陶瓷史》. 生活·读书·新知 三联书店.2011-03

6.《美的历程》.天津社会科学出版社. 2001

7. 《中国美学史大纲》.上海人民出版社.1985.11

8.《中国哲学简史》.新世界出版社.2004.01

9. 《中国艺术精神》.华东师范大学出版社.2001.12

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《书法创作与篆刻创作》教学大纲

课程代码	3125341	课程性质	专业必修
课程中文名称	书法创作与篆刻创作		
课程英文名称	Research on the Language of Drawing		
学分	4	周学时/总学时	21.5/43
开课单位	美术学院		
大纲撰写人	刘昕		

一、课程介绍

《书法创作与篆刻创作》是针对国画专业学生开设的专业必修课程，旨在研究书法、篆刻形式和表现的多样性，为锻炼该专业学生自身的基本临摹和创作能力以及适应未来岗位对其专业素养的需求提供支撑。通过课堂讲授及作品欣赏，研习经典法帖、历代印章，使学生了书法与篆刻的发展演变，认识不同时期、不同字体、不同风格书法与篆刻作品的不同表现方式及审美意蕴；通过临摹与创作实践，引导学生探索不同字体的创作方法，创作不同风格的姓名章和闲章；培养学生的书画印融合的综合表现能力，发挥学生的自主性和创造力。

二、课程目标

LO1：通过课程学习使学生在掌握书法与篆刻基础理论和基本技能的基础上，掌握临创转换规律并应用于作品中，提高艺术思维能力和艺术理解力，培养个性化的审美意识及创作意识；通过教师的讲解及言传身教，使学生掌握书、画、印相结合的演变和基本原理，把逻辑思考和技能训练结合起来，掌握表现书法的点画、结体、章法、墨法的表现技巧，篆刻的线条、印面设计之间的关联。（5-1 判断鉴赏力：具备一定的审美判断能力和审美鉴赏能力。）

LO2：通过课程教学鼓励学生进行书法与篆刻艺术的多样性表达，引导学生按照书法史时间线，系统学习分析画册、网络等渠道的优秀作品，拓宽学生的艺术眼界，提高学生的艺术审美素养。鼓励学生将书法、篆刻理论与创作实践相结合，建立起灵活多样的学习思路，找准自我定位，从书法史、篆刻史中寻

找适合自己的风格流派及认知方法，并在课程中积极实践，勇于尝试，建立起个性化的书法与篆刻创作学习脉络。（2-2 了解人文、社会科学和自然科学的一般知识，具备文学、哲学、历史学等基本知识，认同与践行人文关怀。在中国画创作中体现和传达人文精神，表达对人性、道德和社会现实的关注。）

LO3：通过课程学习，学生能够在了解基本概念、理论、技法等基础上，归纳总结书法与篆刻常用表达方式并积极交流与反思，在不断的探索与思考中提升自身创作能力，优化学习思维，启发学生的自我探索与实践的能力，鼓励学生推陈出新，批判地思考，对于现有的艺术作品保持审慎的学习态度，取其精华，弃其糟粕，积极尝试，敢于创新，进行具有创新性与个性化的书法与篆刻创作作品。（4-1 掌握基本原理、理论，在本专业领域具有正确的价值判断。）

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
LO1	5-1 判断鉴赏力：具备一定的审美判断能力和审美鉴赏能力。	M	审美能力	M
LO2	2-2 了解人文、社会科学和自然科学的一般知识，具备文学、哲学、历史学等基本知识，认同与践行人文关怀。在中国画创作中体现和传达人文精神，表达对人性、道德和社会现实的关注。	M	人文精神	M
LO3	4-1 掌握基本原理、理论，在本专业领域具有正确的价值判断。	M	素质要求	M

三、授课对象

国画专业四年级学生

四、教学内容、学时

周次	主要内容	学时
1	根据教师指定经典碑帖、篆刻作品进行临摹，掌握专业技法知识。	8
2	结合理论知识对书法与篆刻的历史及其发展方向进行讨论，进行临、创转换训练，培养艺术思维与艺术理解力。	16
3	在绘画作品上题款、钤印，进行书画印融合训练，提升艺术表现能力。	11
4	点评学生写生及创作作品，并进行对比分析，培养学生的创新意识与批判性思维。	8

五、课程教学方法说明

1.课堂教学以讲授为主，采用幻灯片、视频、多媒体教学相结合的形式。

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

3.为增强教学的生动性、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。

六、课程考核

1、考试、考核内容：

1) 平时考勤

2) 积极参加讨论并主动思考（学习过程）

3) 平时课堂练习考核：书法创作一张，篆刻创作三方

4) 结课主题创作设计：书法命题创作一张，篆刻命题创作五方，书画印融合作品一幅

2、评分依据：

1） 平时考勤：10%

2） 积极参加讨论并主动思考（学习过程）：25%，通过学习讨论，了解当书法与篆刻最新发展动向，从文化多元化角度审视评判艺术作品。

3） 平时课堂练习：分值25%，带有明显创作意识的书法与篆刻作品，风格不限。尺寸：书法作品四尺对裁，篆刻尺寸不限描纸。

4） 期末写生练习：分值40%，带有明显创作意识的命题作品，尝试不同的表现手法，选取适合的字体、风格，着力提升书法与篆刻的表现力。

七、教材及参考资料

4. 教材：内部资料

2.参考资料：《中国书法：167 个练习》《篆刻五十讲》

首都师范大学《书法与篆刻课程》教学大纲

一、课程信息

课程名称	书法与篆刻				
	Calligraphy and Seal Cutting				
课程编码	3127202		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	美术教育				
开课部门	首都师范大学美术学院美术教育系		课程负责人	刘昕	
学时学分	学分：3	总学时：48	理论：	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程					

二、课程内容简介

本门课程是艺术市场专业的专业选修课，以历史上的书法现象为主要讲授对象，重点考察书法在不同历史时期的特殊性和个别性，同时在书法的历史演变中揭示发展与演变规律，展示中国书法的宏观框架和脉络。使学生掌握书法学的基本理论、基本知识，并初步把握、理解、分析中国书法理论知识的能力。

三、课程目标

L01：通过本课程学习，使学生掌握丰厚的书法、篆刻专业知识，习得相关技能，具备较高的艺术表现力，能够独立完成书法、篆刻作品的构思和创作。（3-2 掌握丰厚的专业知识和技能——掌握美术教育、美术史、艺术理论等专业知识，习得专业化的美术技能，进而具备较高的美术表现力，独立完成美术作品的构思和创作。）

L02：增强学生的艺术思维和艺术理解力，在书法与篆刻的临摹中形成创新意识，运用创意思维和创造方法，进行书法与篆刻作品的构思和创造。（3-3 具

有独到的艺术思维和艺术理解力——在美术活动中形成创新意识，运用创意思维和创造方法，进行艺术的构思和创造。）

L03：培养学生终身学习和专业发展意识，具备一定的书法与篆刻学习和知识获取能力，在较为全面把握书、印历史和现状的基础上，明确个人的发展方向。（7-1 具有终身学习和专业发展意识——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历史和现状的基础上，结合自身的兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识。）

通过对本门课的教学，主要选取有利于勾勒中国书法史的主要轮廓的重要史料，使学生对中国书法史有一个正确的认识，同时培养学生敏锐的观察能力、思考能力，提高学生的艺术修养和鉴赏水平，形成健康的审美情操。使他们学会从书法史中发现和寻找规律，用掌握的书法史知识和基础理论，来提高对书法艺术的认识，为专业学习、史论研究打下坚实的基础。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	3-2 掌握丰厚的专业知识和技能——掌握美术教育、美术史、艺术理论等专业知识，习得专业化的美术技能，进而具备较高的美术表现力，独立完成美术作品的构思和创作。	H	学科素养	H
L02	3-3 具有独到的艺术思维和艺术理解力——在美术活动中形成创新意识，运用创意思维和创造方法，进行艺术的构思和创造。	H	学科素养	H
L03	7-1 具有终身学习和专业发展意识——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历史和现状的基础上，结合自身的兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识。	M	综合育人 学会反思	M

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	第一章　先秦书法 第一节　汉字的起源 第二节　殷商时期的甲骨文与金文 第三节 西周时期的金文 第四节 春秋战国时期各系文字书风的地域特色及隶变的过程 说明和要求 要求了解为什么说殷商时期的甲骨文、金文已具备了后世书法的诸种要素；了解西周早、中、晚期金文在风格特征上有哪些变化，能简述春秋战国时期各系文字书风的地域特色；了解春秋战国到秦统一这段时期，秦系文字发生了大篆到小篆的变化，其时代表作品有哪些，并阐述其嬗变的轨迹；了解什么是"隶变"，并能阐述其发展过程。 课外阅读：丛文俊《中国书法史（先秦、秦）》绪论及相关内容。	4
2	第二章 秦汉书法 第一节　秦代小篆 第二节　秦代书法与刻石书法 第三节　秦代的金文、陶文 第四节　汉代的简牍书法及地域风格	4

	1. 江淮汉简　2. 西北汉简 第五节　汉代的石刻书法 第六节　汉代书体演变和笔法嬗变 1. 篆书　2. 汉隶　3. 草书　4. 楷书与行书 第七节　东汉后期的代表书家和书法流派 说明和要求 要求了解小篆的风格特征；汉代简牍书法可分为哪两大类，各有何特色；汉代铭刻书法可包括哪几大类，能结合实例阐述各类别的艺术风格；了解汉代碑刻高潮出现的时代背景是什么，东汉时期隶书碑刻有哪些典型风格；了解汉代各书体的演变过程；了解东汉后期主要文人书法流派有哪些，对后代书法有什么影响。 课外阅读丛文俊《中国书法史（先秦、秦）》、华人德《中国书法史（汉）》绪论及相关内容。	
3	第三章 魏晋书法 第一节　三国、西晋时期的铭刻书法与墨迹 第二节　三国、西晋时期的主要书家 第三节　王羲之和王献之书法 1. 王羲之书法艺术、影响及意义 2. 王献之的书法艺术、影响及意义 第四节 东晋的其他书家 第五节 东晋的墓志和刻石 说明和要求	2

	要了解三国、西晋时期有哪些著名的刻石，为什么说它对后世书家曾经产生过重要影响，要能举例说明；了解钟繇的书法成就及其在书法史上的地位如何；了解王羲之书风形成的时代背景及其书风来源；了解王羲之书法的艺术成就主要表现在哪些方面，他的书风对后世书法产生了哪些重大影响；了解王献之书风与王羲之有何不同；了解东晋时期的著名墓志、刻石有哪些，它们的书体有何特征；了解魏晋书法在书法史上突出的地位。 课外阅读：刘涛《中国书法史（魏晋南北朝）》绪论及相关内容。侯开嘉《中国书法史新编（增订本）》相关内容。	
4	第四章　南北朝书法 第一节 南朝的文人书法 第二节　南朝的碑刻 第三节　北朝的文人书法 第四节 北朝刻石书法 1. 北朝刻石书法发展的三个阶段 2. 北朝的刻石书法 说明和要求 要了解南北朝时期书法格局的形成与其社会历史背景有何关系；了解南朝文人书法流派的发展脉络如何，了解“王褒入关”在南方书风传播到北方过程中有何作用；能阐述北朝文人书家继承旧体与南方文人书家追求新风的差异；了解北朝刻石书法发展分为哪三个阶段；了解北朝著名的碑刻、墓志和摩崖刻石，并分析其特征；了解南朝以文人书法与北朝刻石书法审美取向上的不同，并从史学立场客观认识北朝刻石。 课外阅读：刘涛《中国书法史（魏晋南北朝）》绪论及相关内容。侯开嘉《中国书法史新编（增订本）》相关内容。	2

5	第五章 隋唐五代书法 第一节 隋代书法 第二节 初唐四家 1. 唐太宗及初唐四家 2.孙过庭 第三节 盛中唐时期的书法 1. 唐玄宗和隶书名家2.李阳冰与篆书名家 3. 唐草三杰贺知章、张旭与怀素4.李邕与行书名家 5. 颜真卿（附徐浩） 第四节 晚唐时期的书法 1.柳公权2.晚唐其他书家 第五节 五代时期的书家 说明和要求 了解隋代书法具有怎样的时代特征；了解唐太宗在唐代书法史上的重要作用；了解初唐书法发展的时代背景，与初唐四家的审美取向；了解盛中唐时期的书法发生的重要变革，阐述此期书法与初唐书法风格的区别，并论述其发生变化的原因；为什么说唐草三杰是盛、中唐浪漫书风的杰出代表；了解颜真卿楷书的特质，及颜真卿行书的风格特征，并能阐述颜真卿在唐代书法史上的地位和对后世的影响。 课外阅读：朱关田《中国书法史（唐代）》绪论及相关内容。	4
6	第六章 宋辽金书法史 第一节 北宋时期的书法 1.北宋前期的书法 2.欧阳修及其书学思想 3.宋四家蔡襄、苏轼、黄庭坚、米芾 4.北宋其他书家 第二节 南宋时期的书法 1.南宋前期的书家	4

	2. 南宋四家：陆游、范成大、朱熹、张孝祥 3. 南宋其他书家 第三节　辽、金时期书法 说明和要求 了解宋代刻帖产生的过程及其在书法史上的重要意义；能分析欧阳修的书学思想以及他对宋四家的影响；蔡襄的书法追求在宋四家中有什么先导作用；苏轼崇尚己意的思想实质是什么；了解黄庭坚与苏轼书法审美思想，并阐述他们书法风格的区别；了解米芾行书风格的形成过程及其在书法史上的重要影响。 课外阅读：曹宝麟《中国书法史（宋代）》绪论及相关内容。	
7	第七章 元代书法 第一节 赵孟頫 第二节 复古思潮下的元代书坛中坚 1. 鲜于枢、邓文元与晋代书风的复兴2. 赵孟頫影响下的元代书家3. 吾衍及其弟子与篆、隶回归潮流 第三节 元代的少数民族书家 1. 元代各时期的少数民族书家2. 康里巎巎及其对元代后期书法的影响第四节 元代后期隐士书法 说明和要求 了解元代书法在中国书法史上的地位如何，作为少数民族统治的朝代，其书法发展具有哪些重要特征；了解赵孟頫的书法风格特征及其成就，赵孟頫的复古思想对元代书法发展有何重要意义，为什么说赵孟頫倡导的古典主义书法潮流在中国书法史上产生了深远的影响；了解康里巎巎对元代后期书法发展的影响；懂得为什么说元代是秦汉之后篆隶书法式微以来重新复苏的第一个高潮；了解元代后期的隐士书家群是如何形成的?有哪些代表书家?并能阐述他们的风格特征。	4

	课外阅读：黄惇《中国书法史（元明)》绪论及相关内容。	
8	第八章 明代的书法 第一节 明代前期书法大势 1.三宋与元代书风的延续2.二沈与明代的台阁体的盛行3.明代前、中期书坛的交叉点 第二节 明代中期的吴门书派 1.吴门书派的先导 2. 吴门四家； 祝允明、文徵明、陈淳、王宠 3. 吴门书派的后绪 第三节 明代中期的其他书家 第四节 云间书派与董其昌 第五节 个性解放思潮下的晚明书法 说明和要求 了解台阁体书法产生的历史背景，其代表书家有哪些；了解吴门书派是在怎样的历史条件下发展起来的，这一书派具有什么样的特质，他们书法的审美取向对明初的台阁体有怎样的突破；了解云间书派是怎样形成的，作为地域流派的构成，它与吴门书派有什么不同，了解晚明个性解放思潮对书坛生了怎样的影响；懂得为什么说董其昌是晚明个性解放思潮下的代表书家，并能阐述其“以禅喻书”论；了解徐渭的书法风格特征及其思想根源；了解王铎作为晚明个性解放思潮中的代表书家，他书法作品中的个性特质与复古思想的对立统一；了解书法作品的样式较前代有哪些发展。 课外阅读：黄惇《中国书法史（元明)》绪论及相关内容。	4
9	第九章 清代的书法 第一节 清代前期的书坛三系 1.晚明浪漫书风的余绪 2.清代前期的崇董书风	4

	3. 隶书热潮 第二节　清代中期前碑派与帖学的对峙 第三节　清代碑学的建立与完善 第四节　清代晚期碑派的兴盛与帖学的衰微 说明和要求 了解清初书坛是按哪三系向前发展的?能列举其代表书家；了解什么是前碑派，他们的书法审美取向有何特征；　了解郑簠、金农对汉碑认识的突破，对清代碑学有何影响；了解前碑派和碑派是清代书法一条发展线索上的两个阶段，并能指出这两个阶段对待传统帖学借助和贬弃程度上的异同。了解清代碑学建立的标志是什么，它是怎样从阮元建立，到包世臣的发展完善，再到康有为的总结走向高潮的；了解康有为的书学思想对晚清以来书法有何影响?并指出其负面效应；能结合碑派代表书家及其作品，谈清代碑派书法的共同审美特征。 课外阅读：刘恒《中国书法史（清代)》绪论及相关内容。	

五、先修课要求及教学方法建议

讲授要求重点内容与拓展阅读研究相结合；理论学习与技能实践相结合；应充分利用多媒体教学资源，发挥其展示图版的优势，采用课堂讨论，对话等方法进行辅导、答疑，及时解决学生作业中存在的问题，并充分调动学生的创造性思维，加强学生对书法史研究能力的培养。

六、考核方式

（1）平时考勤：10%

（2）积极参加讨论并主动思考（学习过程)：20%

（3）平时课堂作业：小论文一篇30%

（4）期末考试：40%

六、教材、参考文献与其他教学资源

5. **教材：**

朱天曙《中国书法史》，中华书局，2020年版

6. **参考资料：**

刘涛《极简中国书法史》，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。

丛文俊 等著.《中国书法史》（七卷本），江苏教育出版社，1999年版。

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《素描1》教学大纲

一、课程信息

课程名称	素描1				
	Sketch 1				
课程编码	3124065		课程性质	☑必修	☐选修
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	美术				
开课部门	美术学院		课程负责人	李宏伟	
学时学分	学分：4	总学时：56	理论：8	实验：24	实践：24
授课语言	中文				
先修课程					

二、课程内容简介

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。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	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	M

L02	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	1.了解素描的历史，发展脉络和自身特点 2. 初步了解素描的历史，以及在不同时期所扮演的角色 3. 学习并进行素描实际训练	H
L03	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	M	1.提高自己的艺术综合表达能力和艺术鉴赏能力 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	M
L04	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	M	培养独立思考能力	M
L05				
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

第一阶段 素描的历史，发展脉络和自身特点。（4学时，支撑课程目标3）
单元要求：在对素描历史和发展整体了解基础上，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。

第二阶段 素描写生训练（28学时，支撑课程目标1、2、4、5）

单元要求：深入理解和学习素描的形式和不同的表现方法

第三阶段 根据写生完成的静物作品进行素描再创作

（28学时，支撑课程目标1、2、3、4、5、6）

单元要求：能够创作出有个人特点的素描作品

第四阶段　课程结束，作业讲评（4学时，支撑课程目标1、2、3、4、5、6）

单元要求：完成素描作品

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、教师讲评，课外延伸阅读相结合

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时考勤	出勤率不低于80%	10%	1、2、4、5
学习过程	积极参加讨论并主动思考	30%	1、2、3、4、5、6
期末成绩	作品完成情况	60%	1、2、3、4、5、6

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

选用教材：《向大师学素描》作者：安德鲁·路米斯，上海人民美术出版社，出版年：2009年6月1日

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《陶艺》教学大纲

一、课程信息

课程名称	陶艺				
	Ceramic Art				
课程编码	3127011		课程性质	□必修 ▻选修	
课程类型	□通识课程 ▻专业课程				
适用专业	美术				
开课部门	美术学院		课程负责人	李宏伟	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：4	实验：16	实践：12
授课语言	语言				
先修课程					

二、课程内容简介

陶艺课是让学生了解和学习陶艺的传统,并能够运用陶瓷材料进行陶艺作品制作的一门课程。通过这堂课，让学生在老师的指导下了解当代陶艺的现状以及其简单的发展过程，并具有制作陶艺作品的基本知识和技能，从而培养学生对当代陶艺的理解和审美能力。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
LO1	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	H、M	1.让学生能够更好地理解艺术创作的过程 1.陶艺基本功训练 2.熟练运用陶艺的表现形式进行创作	H、M

L02	强化艺术多元思维与美术表现力,激发创意思维与创新实践能力	M	具有 审美分析与判断能力拓展广泛的文化理解力，具备通过艺术改变生活的实践力。	M
L03	3. 提高自己的艺术综合表达能力和艺术鉴赏能力	M	能够独立完成陶艺作品的制作，并能够在一定程度上鉴赏经典陶艺作品	M
L04				
L05				
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

第一阶段 陶艺的背景 （8课时，支撑课程目标1）

1. 陶艺的历史，发展脉络和自身特点
2. 结合多媒体陶艺作品图片进行作品赏析

第二阶段 示范教学 （4课时）

1. 演示陶艺的具体制体过程，重要技法及操作过程
2. 四种成型方法示范

第三阶段 制作阶段 （16课时）

1. 作业内容构思定稿
2. 实际制作陶艺作品
3. 课程中进行个别辅导

第四阶段 作业讲评 （4课时）

1. 整体评述作品的创作状况
2. 对作品进行单独讲解

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时考勤	出勤率不低于80%	10%	1
学习过程	积极参加讨论并主动思考	30%	1
期末成绩	作品完成情况	60%1	1

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：中国传统陶艺图片资料（电子版，教师提供）
2.选用教材：《Ceramic Monthly》，美国出版

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《微格教学》教学大纲

一、课程信息

<table>
<tr><td rowspan="2">课程名称</td><td colspan="5">《微格教学》</td></tr>
<tr><td colspan="5">Microteaching (Art)Teaching Skills</td></tr>
<tr><td>课程编码</td><td colspan="2">3125136</td><td>课程性质</td><td colspan="2">☑必修　　☐选修</td></tr>
<tr><td>课程类型</td><td colspan="5">☐通识课程　☑专业课程</td></tr>
<tr><td>适用专业</td><td colspan="5">美术教育</td></tr>
<tr><td>开课部门</td><td colspan="2">美术学院美术教育系</td><td>课程负责人</td><td colspan="2">段鹏</td></tr>
<tr><td>学时学分</td><td>学分：2</td><td>总学时：32</td><td>理论：</td><td>实验：</td><td>实践：√</td></tr>
<tr><td>授课语言</td><td colspan="5">中文</td></tr>
<tr><td>先修课程</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

二、课程内容简介

《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。

三、课程目标

L01：依据中学生身心发展和学科认知特点，运用美术课程与教学的相关知识，进行美术教学设计、实施和评价

L02：通过不同形式的观察与实践，不断形成及强化专业教学技能，丰富美术教学的体验。

L03：了解学生身心发展规律和养成教育规律，能够因材施教；熟悉教学环境和内容

L04：在教学实践的过程中具有团队意识和协助精神，掌握沟通合作技能

L05：具有基于课堂美术教学的创新思维和解决问题的能力。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	4-3 掌握美术课程与教学设计的方法——依据中学生身心发展和学科认知特点，运用美术课程与教学的相关知识，进行美术教学设计、实施和评价。	H	2. 学识丰厚	H
L02	4-4 形成丰富的教学技能和教学体验——能够与时俱进，贴合信息社会的时代特征，获得前沿性的信息技术知识与技能，据此丰富教学的手段和方式。同时，通过不同形式的观察与实践，不断形成及强化专业教学技能，丰富美术教学的体验。	H	2. 学识丰厚	H
L03	6-2 了解学生、熟悉教学——了解学生身心发展规律和养成教育规律，能够因材施教；熟悉教学环境和内容，积极进行教学实践尝试，传播祖国优秀文化艺术；能够组织与文化、艺术与教育主题相关的校园文化或社团活动。	H	3. 全面育人	H
L04	8-1 掌握沟通合作技能——具有团队意识和协助精神，掌握沟通合作技能，能够与同伴、领导、家长进行有效的沟通；尝试进行小组互助和合作学习，组建学习共同体。	M	5. 终身发展	M

L05	9-2 掌握外语工具，在学习和借鉴中提升——有一定的外语水平和跨文化沟通能力、协作能力，同时具有创新思维和解决问题的能力。	M	4. 国际视野	M

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

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

中华人民共和国教育部.义务教育艺术课程标准（2022 年版）[S]．北京：北京师范大学出版社，2022.4

彭吉象等 主编.义务教育艺术课程标准解读（2022 年版）[M]．北京：北京师范大学出版社，2022.8

中华人民共和国教育部. 普通高中美术课标（2017 年版）[S]．北京：人民教育出版社，2018.1

段鹏. 新版课程标准解析与教学指导·高中美术 [M] .北京：北京师范大学出版社，2018.12

首都师范大学《写意花鸟技法与创作》教学大纲

一、课程介绍

含课程代码、学分、总学时、课程内容概要等内容

课程代码	3120058	课程性质	专业选修
课程中文名称	写意花鸟技法与创作		
课程英文名称	Freehand Flower-bird Techniques and Creation		
学分	3	周学时/总学时	16/48
开课单位	美术学院		
大纲撰写人	孙涤		

二、课程目标

写意花鸟技法与创作课是高等美术教育课程教学中的重要的中国画专业选修课程。

课程目标1：花鸟画与人物画、山水画合称为中国画三大画科，掌握花鸟画的基础技法，并具备花鸟画创作的基本能力，是本课程的主要目标。本课程主要教授写意花鸟画的基础技法以及运用写意的技法进行花鸟题材创作的基本方法，指导学生在掌握写意花鸟的笔法、墨法、色法、水法，以及章法布局等基本知识和技法能力的基础上，了解写意花鸟画的一般性创作规律，并进行一些代表性题材的创作实践练习。

对毕业要求指标点3-2（H）高支撑 （学科素养3-2：掌握丰厚的专业知识和技能——掌握美术教育、美术史、艺术理论等专业知识，习得专业化的美术技能，进而具备较高的美术表现力，独立完成美术作品的构思和创作。）

课程目标2：通过花鸟画技法与创作课的学习，在掌握花鸟画基本技法与一般性创作方法的同时，了解花鸟画的艺术特征和规律，进而认识和探索中国画的独特表现语言与精神品格。提升对中国文艺核心特质的理解和认识，加深对传统文化的综合理解，加强文化自信力与创造力。

对毕业要求指标点3-4（M）中支撑（学科素养3-4：培植深厚的文化底蕴和艺术表现力——了解所教学科与其他学科的联系，重点能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，进而提升艺术的表现力和内在品质。）

三、授课对象

美术学专业 国画专业方向　大二本科生

四、教学内容、学时

1．写意花鸟画发展简史（经典流派、名家画风、经典作品）以及花鸟画技法和创作规律通讲。（5学时）

2．元、明、清、近现代经典作品临摹，通过临摹了解和掌握传统写意画的材料和基础技法。（11课时）

（1）笔法、墨法、水法
（2）色法
（3）章法
3．写意花鸟创作练习。（32课时）
（1）从自然中采集形象
（2）章法布局
（3）从自然形向线造型的转换
(4) 笔墨形态

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：中国画（花鸟、山水、人物）传统临摹类课程

教学方法建议：

1．教师利用多媒体展示PPT课件，经典作品阅览、观摩，为学生讲授中国写意花鸟画相关知识点，完善学生知识结构，为技法训练和创作尝试打好基础。

2.教师结合授课内容，通过技法演示、集中示范、集体交流、个别辅导的方式，指导和帮助学生通过临摹学习和掌握中国写意花鸟画的笔墨基础技法，并进行创作实践的练习。

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：考查学生是否掌握花鸟画的笔法、墨法、色法、水法、章法布局等基本知识和基础技法，以及进行初步创作能力，能够独立创作完整的写意花鸟画作品。

2.考核方式：考查方式采用提交绘画实践作业的形式。

3.考核内容：以课堂临摹和创作作业的平均成绩为主，参考上课的学习状态和出勤情况，给出综合分

4.评分标准：

（1）100-90：创作作品题材选取出色，章法布局有起承转合，笔墨语言丰富，画面整体效果很好。临摹作品认真严谨。上课考勤全勤。课堂学习态度认真努力，积极讨论，学习过程表现出色。

（2）89-80：创作作品题材选取恰当，章法布局有开合，笔墨语言适度，整体效果较好。临摹作品比较认真。上课考勤基本全勤。课堂学习态度较为认真努力，学习过程表现较好。

（3）79-70：创作作品题材一般，章法布局不够讲究，笔法墨法一般，整体效果一般。临摹作品一般。上课考勤不能全勤。课堂学习态度较为一般，学习过程表现一般。

（4）69-60：创作作品题材不太合适，章法布局不过关，笔法墨法掌握不好整体效果不好。临摹作品效果不够好。上课考勤有明显缺勤。课堂学习态度不努力，学习过程表现不够好。

（4）59—：创作作品题材不妥当，没有章法布局意识，没有掌握笔法墨法，整体效果很不好。临摹作品效果很不好。上课考勤缺勤较多，超过三分之一不到课。课堂学习态度差，学习过程表现差。

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

1.参考教材：《写意花鸟技法教程》（第三版），普通高等教育“十一五”国家级规划教材，作者于光华，高等教育出版社2017年版。

2.参考资料：王渊、沈周、陈淳、徐渭、八大山人、任伯年、吴昌硕、齐白石等元明清近现代名家作品画册、高清电子图。

首都师范大学《优秀中学美术案例观摩》教学大纲

一、课程信息

<table>
<tr><td rowspan="2">课程名称</td><td colspan="5">《优秀中学美术案例观摩》</td></tr>
<tr><td colspan="5">Observation of Excellent Middle School Art Teaching Cases</td></tr>
<tr><td>课程编码</td><td colspan="2">3120050</td><td>课程性质</td><td colspan="2">☐必修 ☑选修</td></tr>
<tr><td>课程类型</td><td colspan="5">☐通识课程 ☑专业课程</td></tr>
<tr><td>适用专业</td><td colspan="5">美术教育</td></tr>
<tr><td>开课部门</td><td colspan="2">美术学院美术教育系</td><td>课程负责人</td><td colspan="2">段鹏</td></tr>
<tr><td>学时学分</td><td>学分：2</td><td>总学时：32</td><td>理论：</td><td>实验：</td><td>实践：√</td></tr>
<tr><td>授课语言</td><td colspan="5">中文</td></tr>
<tr><td>先修课程</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

二、课程内容简介

《优秀中学美术教学案例观摩》是普通高等学校美术学（师范）本科专业的一门教师教育选修课程。该课程与后续的《教育见习》和《教育实习》课程，乃至学生日后走上教师岗位时所参与实践工作都有着密切的联系。它主要通过组织观看优秀中学美术教学视频、教案等，并进行针对性的学习和分析评价，使学生了解并掌握美术课程的流程规范、教学策略、创新维度和评价机制等，为学生将来的真实教学做好思想和技术上的铺垫。

《优秀中学美术教学案例观摩》课程以教学观摩和课堂讨论为主，课堂讲授作为辅助，起到对基本方向和关键问题的引导作用。课程旨在帮助学生积累基本的课堂经验，并激发学生对中学美术教学的理解力和创造力。

三、课程目标

L01：通过优秀中学美术教学案例的观摩与评价，强化教师教育的责任感和情怀，坚定从教意愿。

L02：学习优秀中学美术课程与教学设计的策略、方法及相关教学技能，能够据此进行独立的教学思考与判断。

L03：更为真切、细致地了解学生，熟悉其美术学习心理，认识真实的美术课堂教学情境，形成教学应变力。。

L04：通过观摩优秀的美术教育案例和课堂教学实录，强化职业规划意识和能力，能够进行美术教育教学相关的可持续发展能力。。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-2遵守中小学教师职业道德规范，具有依法执教意识——教有所依，能够以教师的职业道德规范高标准严格要求自己，依法、依规执教。	M	1. 师德高尚	M
L02	4-3 掌握美术课程与教学设计的方法——依据中学生身心发展和学科认知特点，运用美术课程与教学的相关知识，进行美术教学设计、实施和评价。	H	2.学识丰厚	M
L03	6-1有良好体美劳素养——具有综合育人的基本素质，有一定的体、美、劳素养，能够进行综合育人；	H	4.全面育人	H
L04	7-3 具有创新意识和批判性思维，提升美术教育教学实践力——结合学科特性，形成创新意识，积极运用批判性思维方法，学会分析和解决教育教学过程中的问题，进行创新性教学和个性化教学。	M	5.终身发展	H

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学手段与教学方法：

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

8. 考试、考核内容：

（1） 平时考勤：重点考察学生的出勤率及对课堂教学过程的参与过程。

（2） 过程性考核：学生过程性学业内容的提交，其对美术教学的理解与过程性呈现；

（3）最终作业成果：撰写教学案例观摩报告。体现出对美术教育教学的专

业理解，有自己的教学思考和真实感悟。

2.评分依据：

本课程的成绩评定方法为三部分：

1. 平时考勤：约占总成绩20%。
2. 过程考核：积极参加讨论并主动思考，约占总成绩30%。
3. 期末考核：约占总成绩50%。

七、教材及参考资料

中华人民共和国教育部.义务教育艺术课程标准（2022 年版）[S]．北京：北京师范大学出版社，2022.4

彭吉象等 主编.义务教育艺术课程标准解读（2022 年版）[M]．北京：北京师范大学出版社，2022.8

中华人民共和国教育部. 普通高中美术课标（2017 年版）[S]．北京：人民教育出版社，2018.1

段鹏. 新版课程标准解析与教学指导·高中美术 [M] .北京：北京师范大学出版社，2018.12

首都师范大学《中国民间美术》教学大纲

一、课程信息

课程名称	中国民间美术				
	Chinese Folk Art				
课程编码	3125378		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	美术教育、绘画、艺术设计				
开课部门	美术学院		课程负责人	宋红雨	
学时学分	学分：3	总学时：48	理论：5	实验：	实践：43
授课语言	中文				
先修课程					

二、课程内容简介

《中国民间美术》讲授中国民间剪纸和木刻版画的历史渊源、内容与题材、造型规律以及艺术表现手法。使学生明确民间美术的基本概念及其与民俗的关系，吸收民间剪纸和木刻版画的造型规律及其艺术表现手法运用到艺术创作中。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：
L02：
L03：
L04：
L05：
L06：

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01				
L02				
L03		H、M		H、M
L04				
L05				
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	理论讲授民间剪纸与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。明确民间美术的基本概念及其与民俗的关系，掌握民间美术的造型规律及其艺术表现手法。	3
2	讲解示范民间剪纸的基本技法，临摹民间剪纸作品2幅、临变创作1幅。构图完整。造型平面处理，装饰性强。疏密关系处理恰当。形象之间互不遮档。	18
3	民间木刻版画的造型、构图和色彩的规律及艺术表现手法临摹木刻版画1幅、临变创作1幅。构图完整，以线造型，体现线条的表现力，吸收民间木刻版画的色彩规律。	18
4	创作2幅（小型）课程总结（学生自评、互评，教师结），内容、形式、材料不限，打开思路，应用民间美术的艺术表现手法，结合现实生活，自由创作。	9

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：以课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合的多层次教学方法。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，并使用投影仪、电脑等多媒体辅助教学。增加课外参观实地辅导。

六、考核方式

选修课要求如下：

1. 考核目标：

1） 平时考勤

2） 积极参加讨论并主动思考（学习过程）

3） 平时课堂练习考核：临摹民间剪纸作品2幅，临变创作1幅

临摹木刻版画作品1幅，临变创作1幅

4）结课作业考核：创作2幅（小型）

2.考核方式与考核要求

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
随堂	考勤	10%	
开卷	剪纸构图完整。造型平面处理，装饰性强。疏密关系处理恰当。形象之间互不遮档。木刻版画构图完整，以线造型，体现线条的表现力，吸收民间木刻版画的色彩规律。	50%	课程目标1

开卷	内容、形式、材料不限，打开思路，能够应用民间美术的艺术表现手法，结合现实生活，自由创作。	40%	课程目标2

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：

《中国民间美术实验教程》宋红雨著　安徽美术出版社　2015

2.　选用教材：

《中国民间美术实验教程》宋红雨著　安徽美术出版社　2015

3.参考文献：

《民间美术概论》杨学芹 安琪 著　北京工艺美术出版社 1994

《中国民间剪纸》吕胜中著 湖南美术出版社 1987

《中国民间美术全集-绘画卷》王树村主编 吉林美术出版社 2001

《中国木版年画集成》冯骥才主编

《中国美术全集、民间年画卷》王树村主编

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《中国书法史》教学大纲

一、课程信息

课程名称	中国书法史				
	Calligraphy history				
课程编码	3127202		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	艺术市场				
开课部门	首都师范大学美术学院美术教育系		课程负责人	刘昕	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程					

二、课程内容简介

（1）本课程是美术学（师范）专业的专业必修课，旨在讲述书法与篆刻的演变与发展，解析与示范相关实践技法。使学生掌握丰厚的专业知识，能够独立完成作品创作；增强艺术思维和艺术理解力。同时，提升学生对于书法、篆刻作品的艺术鉴赏力，为今后的专业学习、教育教学打下理论和实践基础。

（2）通过对各种书体与技法的临摹、创作，使学生养成终身学习与专业发展意识。通过小组协同学习，课程PPT展示，增强沟通合作能力。以支撑毕业要求各指标点的达成。

三、课程目标

L01：通过对本门课的教学，主要选取有利于勾勒中国书法史的主要轮廓的重要史料，使学生对中国书法史有一个正确的认识，同时培养学生敏锐的观察能力、思考能力，提高学生的艺术修养和鉴赏水平，形成健康的审美情操。（2-2

掌握丰厚的专业知识和技能——掌握中外美术史、艺术理论、艺术市场等专业知识，进而对艺术市场的运行规律有较为完善的理解和认识。）

L02：使学生学会从书法史中发现和寻找规律，用掌握的书法史知识和基础理论，来提高对书法艺术的认识，为专业学习、史论研究打下坚实的基础，具有创新能力和创意思维。（4-2具备独到的艺术思维与艺术理解力——在实践活动中形成创新意识，运用创意思维和创造方法，进行艺术实践与创造。）

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	2-2掌握丰厚的专业知识和技能——掌握中外美术史、艺术理论、艺术市场等专业知识，进而对艺术市场的运行规律有较为完善的理解和认识。	H	学科素养	H
L02	4-2具备独到的艺术思维与艺术理解力——在实践活动中形成创新意识，运用创意思维和创造方法，进行艺术实践与创造。	M	学科素养 学会反思	M

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	第一章　先秦书法 第一节　汉字的起源 第二节　殷商时期的甲骨文与金文 第三节 西周时期的金文 第四节 春秋战国时期各系文字书风的地域特色及隶变的过程 说明和要求 要求了解为什么说殷商时期的甲骨文、金文已具备了后世书法的诸种要素；了解西周早、中、晚期金文在风格特征上有哪些变化，能简述春秋战国时期各系文字书风的地域	4

	特色；了解春秋战国到秦统一这段时期，秦系文字发生了大篆到小篆的变化，其时代表作品有哪些，并阐述其嬗变的轨迹；了解什么是"隶变"，并能阐述其发展过程。 课外阅读：丛文俊《中国书法史（先秦、秦）》绪论及相关内容。	
2	第四章 秦汉书法 第一节 秦代小篆 第二节 秦代书法与刻石书法 第三节 秦代的金文、陶文 第四节 汉代的简牍书法及地域风格 1. 江淮汉简 2. 西北汉简 第五节 汉代的石刻书法 第六节 汉代书体演变和笔法嬗变 1. 篆书 2. 汉隶 3. 草书 4. 楷书与行书 第七节 东汉后期的代表书家和书法流派 说明和要求 要求了解小篆的风格特征；汉代简牍书法可分为哪两大类，各有何特色；汉代铭刻书法可包括哪几大类，能结合实例阐述各类别的艺术风格；了解汉代碑刻高潮出现的时代背景是什么，东汉时期隶书碑刻有哪些典型风格；了解汉代各书体的演变过程；了解东汉后期主要文人书法流派有哪些，对后代书法有什么影响。 课外阅读丛文俊《中国书法史（先秦、秦）》、华人德《中国书法史（汉）》绪论及相关内容。	4
3	第五章 魏晋书法 第六节 三国、西晋时期的铭刻书法与墨迹 第七节 三国、西晋时期的主要书家 第八节 王羲之和王献之书法	2

	3. 王羲之书法艺术、影响及意义 4. 王献之的书法艺术、影响及意义 第九节 东晋的其他书家 第十节 东晋的墓志和刻石 说明和要求 要了解三国、西晋时期有哪些著名的刻石，为什么说它对后世书家曾经产生过重要影响，要能举例说明；了解钟繇的书法成就及其在书法史上的地位如何；了解王羲之书风形成的时代背景及其书风来源；了解王羲之书法的艺术成就主要表现在哪些方面，他的书风对后世书法产生了哪些重大影响；了解王献之书风与王羲之有何不同；了解东晋时期的著名墓志、刻石有哪些，它们的书体有何特征；了解魏晋书法在书法史上突出的地位。 课外阅读：刘涛《中国书法史（魏晋南北朝）》绪论及相关内容。侯开嘉《中国书法史新编（增订本）》相关内容。	
4	第四章　南北朝书法 第一节 南朝的文人书法 第二节　南朝的碑刻 第三节　北朝的文人书法 第四节 北朝刻石书法 1. 北朝刻石书法发展的三个阶段 2. 北朝的刻石书法 说明和要求 要了解南北朝时期书法格局的形成与其社会历史背景有何关系；了解南朝文人书法流派的发展脉络如何，了解“王褒入关”在南方书风传播到北方过程中有何作用；能阐述北朝文人书家继承旧体与南方文人书家追求新风的差异；了解北朝刻石书法发展分为哪三个阶段；了解北朝著名的碑刻、墓志和摩崖刻石，并分析其特征；了解南朝以文人书法与北朝刻石书法审美取向上的不同，并从史学立场客观认识北朝刻石。 课外阅读：刘涛《中国书法史（魏晋南北朝）》绪论及相	2

	关内容。侯开嘉《中国书法史新编（增订本）》相关内容。	
5	第五章 隋唐五代书法 第一节 隋代书法 第二节 初唐四家 1. 唐太宗及初唐四家 2.孙过庭 第三节 盛中唐时期的书法 1. 唐玄宗和隶书名家 2.李阳冰与篆书名家 3. 唐草三杰贺知章、张旭与怀素 4.李邕与行书名家 5. 颜真卿（附徐浩） 第四节 晚唐时期的书法 1.柳公权 2.晚唐其他书家 第五节 五代时期的书家 说明和要求 了解隋代书法具有怎样的时代特征；了解唐太宗在唐代书法史上的重要作用；了解初唐书法发展的时代背景，与初唐四家的审美取向；了解盛中唐时期的书法发生的重要变革，阐述此期书法与初唐书法风格的区别，并论述其发生变化的原因；为什么说唐草三杰是盛、中唐浪漫书风的杰出代表；了解颜真卿楷书的特质，及颜真卿行书的风格特征，并能阐述颜真卿在唐代书法史上的地位和对后世的影响。 课外阅读：朱关田《中国书法史（唐代）》绪论及相关内容。	4
6	第六章 宋辽金书法史 第一节 北宋时期的书法 1.北宋前期的书法 2.欧阳修及其书学思想 3.宋四家蔡襄、苏轼、黄庭坚、米芾 4.北宋其他书家 第二节 南宋时期的书法 1.南宋前期的书家 2.南宋四家：陆游、范成大、朱熹、张孝祥 3.南宋其他书家 第三节 辽、金时期书法 说明和要求 了解宋代刻帖产生的过程及其在书法史上的重要意义；能	4

	分析欧阳修的书学思想以及他对宋四家的影响；蔡襄的书法追求在宋四家中有什么先导作用；苏轼崇尚己意的思想实质是什么；了解黄庭坚与苏轼书法审美思想，并阐述他们书法风格的区别；了解米芾行书风格的形成过程及其在书法史上的重要影响。 课外阅读：曹宝麟《中国书法史（宋代）》绪论及相关内容。	
7	第七章 元代书法 第一节 赵孟頫 第二节 复古思潮下的元代书坛中坚 1.鲜于枢、邓文元与晋代书风的复兴 2.赵孟頫影响下的元代书家 3. 吾衍及其弟子与篆、隶回归潮流 第三节 元代的少数民族书家 1. 元代各时期的少数民族书家 2. 康里巎巎及其对元代后期书法的影响第四节 元代后期隐士书法 说明和要求 了解元代书法在中国书法史上的地位如何，作为少数民族统治的朝代，其书法发展具有哪些重要特征；了解赵孟頫的书法风格特征及其成就，赵孟頫的复古思想对元代书法发展有何重要意义，为什么说赵孟頫倡导的古典主义书法潮流在中国书法史上产生了深远的影响；了解康里巎巎对元代后期书法发展的影响；懂得为什么说元代是秦汉之后篆隶书法式微以来重新复苏的第一个高潮；了解元代后期的隐士书家群是如何形成的?有哪些代表书家?并能阐述他们的风格特征。 课外阅读：黄惇《中国书法史（元明)》绪论及相关内容。	4
8	第八章 明代的书法 第一节 明代前期书法大势 1.三宋与元代书风的延续 2.二沈与明代的台阁体的盛行 3.明代前、中期书坛的交叉点 第二节 明代中期的吴门书派 1.吴门书派的先导 2. 吴门四家； 祝允明、文徵明、陈淳、王宠 3. 吴门书派的后绪 第三节 明代中期的其他书家 第四节 云间书派与董其昌 第五节 个性解放思潮下的晚明书法 说明和要求 了解台阁体书法产生的历史背景，其代表书家有哪些；了	4

	解吴门书派是在怎样的历史条件下发展起来的，这一书派具有什么样的特质，他们书法的审美取向对明初的台阁体有怎样的突破；了解云间书派是怎样形成的，作为地域流派的构成，它与吴门书派有什么不同，了解晚明个性解放思潮对书坛生了怎样的影响；懂得为什么说董其昌是晚明个性解放思潮下的代表书家，并能阐述其“以禅喻书”论；了解徐渭的书法风格特征及其思想根源；了解王铎作为晚明个性解放思潮中的代表书家，他书法作品中的个性特质与复古思想的对立统一；了解书法作品的样式较前代有哪些发展。 课外阅读：黄惇《中国书法史（元明)》绪论及相关内容。	
9	第九章　清代的书法 第一节　清代前期的书坛三系 1. 晚明浪漫书风的余绪 2. 清代前期的崇董书风 3. 隶书热潮 第二节　清代中期前碑派与帖学的对峙 第三节　清代碑学的建立与完善 第四节　清代晚期碑派的兴盛与帖学的衰微 说明和要求 了解清初书坛是按哪三系向前发展的?能列举其代表书家；了解什么是前碑派，他们的书法审美取向有何特征；　了解郑簠、金农对汉碑认识的突破，对清代碑学有何影响；了解前碑派和碑派是清代书法一条发展线索上的两个阶段，并能指出这两个阶段对待传统帖学借助和贬弃程度上的异同。了解清代碑学建立的标志是什么，它是怎样从阮元建立，到包世臣的发展完善，再到康有为的总结走向高潮的；了解康有为的书学思想对晚清以来书法有何影响?并指出其负面效应；能结合碑派代表书家及其作品，谈清代碑派书法的共同审美特征。 课外阅读：刘恒《中国书法史（清代）》绪论及相关内容。	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：

讲授要求重点内容与拓展阅读研究相结合；理论学习与技能实践相结合；应充分利用多媒体教学资源，发挥其展示图版的优势，采用课堂讨论，对话等方法进行辅导、答疑，及时解决学生作业中存在的问题，并充分调动学生的创造性思维，加强学生对书法史研究能力的培养。

六、考核方式

（1）平时考勤：10%

（2）积极参加讨论并主动思考（学习过程）：20%

（3）平时课堂作业：小论文一篇30%

（4）期末考试：40%

七、教材、参考文献与其他教学资源

7. **教材：**

朱天曙《中国书法史》，中华书局，2020年版

8. **参考资料：**

刘涛《极简中国书法史》，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。

丛文俊 等著.《中国书法史》（七卷本），江苏教育出版社，1999年版。

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《中学美术课程标准解读与教材分析》教学大纲

一、课程信息

课程名称	中学美术课程标准解读与教材分析				
	Analysis of standard interpretation and teaching art curriculum in middle school				
课程编码	3124081		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	美术学（师范）				
开课部门	美术学院		课程负责人	朱健	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：√	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

《中学美术课程标准解读与教材分析》属于美术教育专业必修的核心主干课程，本课程体现国家对中小学美术教育的标准和要求，是美术教育师范生进行中小学美术教学必须掌握的内容。

本课程的主要教学内容包括：《普通高中美术课程标准（2017版2020年修订）》《义务教育美术课程标准（2022版）》解读，了解美术课程标准中国家对中小学美术课程的国家意志、价值、理念、内容、方法、评价的理解；学生能学会对全国正在使用的中小学美术教材展开编写思路分析，对标课标明确编写思路，展开教材的比较分析，并能够撰写研究报告。

本课程教学方法主要通过讲述、分析、教材知识图谱框架建构和示范研究报告撰写等方式，以教师讲解和学生小组自主探究相结合的形式进行教学。

三、课程目标

L01：熟悉美术课程课标准。

L02：分析美术教材，撰写研究报告，了解中小学美术课程、教材的现状，展开分析和评价。

L03：能够通过教材知识图谱分析的过程，主动进行的美术教学研究，并通过撰写研究报告，做教材与教学的研究反思。

L04：具有综合育人的基本素质。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	教学能力	H	4-2“熟悉美术课标——了解国家美术课程标准的内容，领会其主要精神，知晓国家美术课程的改革动向与趋势，提升学科教学的视野”。	H
L02	教学能力	H	4-3“掌握美术课程与教学设计的方法——依据中学生身心发展和学科认知特点，运用美术课程与教学的相关知识，进行美术教学设计、实施和评价”。	H
L03	教学能力	M	4-5“能够进行主动的美术教学研究和反思——针对教学中存在的问题进行反思和专研，优化和改进教学，形成一定的教学研究能力”。	M
L04	综合育人	M	6-2“了解学生、熟悉教学——了解学生身心发展规律和养成教育规律，能够因材施教；熟悉教学环境和内容，积极	M

			进行教学实践尝试，传播祖国优秀文化艺术；能够组织与文化、艺术与教育主题相关的校园文化或社团活动。”	

四、教学内容、要求及进度安排

第一讲：美术课程标准概述（4学时，支撑课程目标1）

1. 美术课程标准意义、价值与历史性；

2. 现行美术课程标准概况；

3. 美术学科核心素养解读；

第二讲：美术课程标准总体分析（4学时，支撑课程目标1、2）

1.结合教育部课艺术课程标准研制组核心成员讲座，理解义务教育美术课程标准内容研究；

2.结合业界最新研究信息和教学案例，为学生讲解新课标与一线教学应用的关系。

第三讲：《义务教育美术4程标准（2011版）》《普通高中美术课程标准（2017版2020年修订）》解读（4学时，支撑课程目标1、2）

1.学生课前分析《义务教育美术课程标准（2022版）》《高中美术课程标准（2017版2020年修订）》，找出课标的5个优点、5个缺点，以小组为单位做课堂分享；

2.教师结合教师资格证考试真题，讲解两个课标的课程性质与基本理念、课程目标、课程结构、课程内容、学业质量、实施建议。

第四讲：义务教育阶段全国11套美术教材的编写概述（4学时，支撑课程目标1、2、3、6）

1.美术教材编写概述；

2.美术教材比较；

3.国外美术教材举例；

第五讲：中小学美术教材知识图谱分析工具介绍——以传统文化为例（4学时，支撑课程目标2、3、4）

1.介绍中国目前最前沿的研究之一——中小学美术教材知识图谱分析工具，分析其研发思路；

2.以传统文化为例，讲解教材研究的业界前沿；

3.学生分组，并从美术教材中选择研究方向，课后设计自己所在组的知识图谱研究框架。

第六讲：分组汇报：美术教材知识图谱分析框架（4学时，支撑课程目标1、2、3、4）

1.课前学生以小组为单位，结合范例，制定本组所选的美术教材知识图谱分析框架，要求必须包含新课标、一体化和传统文化维度；

2.分组介绍，本组所选的美术教材知识图谱分析框架；

3.教师分组点评，并指出优化的环节，并向其他组介绍各组值得全班推广的内容；

4.学生提出问题，教师当堂解决，帮助小组自主合作进一步完成该组版本的教材分析框架的研发。

第七讲：研究报告撰写与美术教材知识图谱分析框架数据录入（4学时，支撑课程目标1、2、3、4）

1. 教师讲解教材研究报告撰写的体例、要求、技巧、常见问题等，随时答疑。

2. 结合研究报告，讲解美术教材知识图谱分析框架数据录入的技巧和要求

3. 介绍教材知识图谱分析框架中的新课标、一体化和传统文化维度共同指标及使用方法；

4.回答学生疑问，请各分按照本组所定的美术教材知识图谱分析框架，展开数据录入，并安排研究报告撰写分工。

第八讲：小组汇报：国家美术教材知识图谱分析研究报告研究成果（4学时，支撑课程目标1、2、3、4）

1. 各组分享研究报告，以各自组选择的中国义务教育阶段使用的11套国家教材为依托，做教材知识图谱分析研究报告。

2.教师答疑，并提出进一步优化研究报告意见，为小组最终完成研究报告的修订

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合。

六、考核方式

本课程各教学目标的对应评价方式如下：

课程目标	课程目标和毕业要求的对应关系		达成度目标值			课程目标总额/占比
			评价方式1 出勤情况	评价方式2 积极参与课程讨论 研究分享	评价方式3最终成果 研究报告	
			20%	40%	40%	100%
课程目标1	4-2	H				
课程目标2	4-3	H				
课程目标3	4-5	M				
课程目标4	6-2	M				
备注：出勤情况的说明						

1. 考试、考核内容：

（1）出勤，20分；

（2）课程讨论：研究分享，40分

（3）研究报告，40分；

2.评分依据：

（1）出勤20分；低于12分取消本学期考试资格。迟到一次扣1分，无故旷课一次扣3分。病假、事假无校医院或学院正式批准的请假条视同旷课，扣3分（有假条不扣分）。

（2）研究分享40分；考察课堂汇报小组进展及制定知识图谱框架；（课程目标一、课程目标二、课程目标三、课程目标四，对毕业要求4-3、4-5支撑度强，对毕业要求4-2、6-2有一定支撑）

（3）研究报告40分，以小组或个人为单位撰写美术教材知识图谱分析研究报告；（课程目标一、课程目标二、课程目标三、课程目标四，对毕业要求4-3、4-5支撑度强，对毕业要求4-2、6-2有一定支撑）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.中华人民国和国教育部制定.《普通高中美术课程标准（2017年版）》［S］.北京：人民教育出版社,2018.

2.全国正在使用的中小学美术教材（电子版），教育部课程中心内部资料

3.中华人民国和国教育部制定.《普通高中美术课程标准（2017年版2022年修订）》

4.中华人民国和国教育部制定.《义务教育艺术课程标准（2022年版）》

5.教育部课程中心组织研发的教材知识图谱分析工具，内部资料.

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《视觉传达设计（字体与海报设计）》教学大纲

一、课程信息

<table>
<tr><td rowspan="2">课程名称</td><td colspan="5">（中文）视觉传达设计（字体与海报设计）</td></tr>
<tr><td colspan="5">（英文）Visual Communication Design (Font and poster design)</td></tr>
<tr><td>课程编码</td><td colspan="2">3124021</td><td>课程性质</td><td colspan="2">☐必修 ☑选修</td></tr>
<tr><td>课程类型</td><td colspan="5">☐通识课程 ☑专业课程</td></tr>
<tr><td>适用专业</td><td colspan="5">美术教育</td></tr>
<tr><td>开课部门</td><td colspan="2">美术学院</td><td>课程负责人</td><td colspan="2">王佳</td></tr>
<tr><td>学时学分</td><td>学分：3</td><td>总学时：48/16</td><td>理论：18</td><td>实验：10</td><td>实践：20</td></tr>
<tr><td>授课语言</td><td colspan="5">中文</td></tr>
<tr><td>先修课程</td><td colspan="5">海报设计</td></tr>
</table>

二、课程内容简介

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。

三、课程目标

LO1：字体与海报设计是中小学美术课程的内容环节，通过课程的学习，引导学生从师范的角度去组织相关课程的教学设计与方法，并进行实施和评价。

LO2：通过讲述文字与海报的发展历史、当代趋势，在培养学生的人文情怀基础上，学会运用设计基础原则和设计方法，进行字体与海报的构思和创作。

LO3：形成丰富的教学技能和教学体验——能够与时俱进，贴合信息社会的时代特征，获得前沿性的信息技术知识与技能，据此丰富教学的手段和方式。同时，通过不同形式的观察与实践，不断形成及强化专业教学技能，丰富美术教学的体验。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	3-3	M	培养目标2	M
L02	4-3	H	培养目标3	H
L03	9-1	M	培养目标5	M
L05				
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 设计基础导入(12学时，支撑课程目标1)

第一节 字体设计基础知识

文字设计发展简史，概览发展脉络

第二节 字体设计创意思维

讲解与分析当代背景中的字体设计案例及其设计风格

第二章 海报图象设计(12学时，支撑课程目标1)

第一节 海报图像设计

以电影海报为载体初识海报设计

第二节 海报中文字与图像的关系

海报设计构成元素分析

第三章 计算机辅助制图（12学时，支撑课程目标2)

第一节 Illustrator

Illustrator软件在字体设计中的应用方法

第三节 Photoshop

Photoshop软件在图像创意中的应用方法印刷输出的相关知识

第四章 作业实践展示与汇报（12学时，支撑课程目标3)

第一节 作品创作实践

第二节 作品简要表述

课程教学方法说明

课堂教学以讲授为主，采用幻灯片、视频、多媒体教学相结合的形式。课堂教学注重学生小组讨论，调动学生的学习积极性，促进相互之间的沟通、互动、合作的意识与能力。为增强学生对课堂的掌握程度，课上对学生作品深入点评分析，促进教学相长。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：海报设计

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合。。。。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
通过出勤考核、课堂讨论、课程作业考量作为考核形式	考察字体设计与海报设计中关于设计创意构思	20%	课程目标1
通过课程作业考量以及期末综合作业作为考核形式	考察图形字体设计能力以及软件操作等授课内容	80%	课程目标2、3

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：自编讲义及ppt

2.选用教材：刘柏坤.字体设计进化论.人民邮电出版社；第1版，2016

参考资料：

1、吴剑.创字录:字体设计必修课.人民邮电出版社；第1版，2015
2、洪小冬.招贴设计.辽宁美术出版社；第1版 ，2017
3、王佳.你的字体设计修业之旅. 北京：建筑工业出版社，2021
4、史磊.商业海报设计手册.清华大学出版社 2020

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《综合材料研究1》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文）《综合材料研究1》				
	（英文）Integrated Materials Research I				
课程编码	3124083		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	美术教育、绘画				
开课部门	美术学院		课程负责人	邓静	
学时学分	学分：3	总学时：16/48	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

《综合材料研究1》是针对本科大三美术教育专业的一堂创作实践课，了解中、西方从古代至当代综合材料创作的理论发展与作品脉络，使学生能够通过掌握不同语境下的综合材料创作来表现视觉艺术的多元化，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材料语言，打下良好的创作基础。

三、课程目标

L01，使学生了解更多关于综合材料创作的案例，并深刻理解综合材料创作在当代艺术创作与欣赏中的价值和意义，培养学生创新意识。

（3-3 具有独到的艺术思维和艺术理解力——在美术活动中形成创新意识，运用创意思维和创造方法，进行艺术的构思和创造。）

L02，通过鼓励学生用不同的材料进行艺术创作，来引导其发现生活与美的辩证关系，更好的提升学生的实践操作能力。

（3-5具备通过艺术改变生活的实践力——将艺术和生活进行联系，强化美术与实践的关联性，通过艺术的手段丰富、美化和改善生活。）

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	3-2	H	学科素养	H
L02	3-3	M	学科素养	M

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时

1	了解中、西方从古代至当代视觉艺术中综合材料艺术的发展与脉络，使学生能够通过掌握不同材料的基本规律与特性来理解与艺术语言中综合材料的多元化	16
2	综合材料构思与创作	16
3	完善最终作品并进行逐个点评	16

五、先修课要求及教学方法建议

1.多媒体展示 2.教师示范 3.小组讨论 4.作品讲评

六、考核方式

1.考核目标：

同课程目标

2.考核方式与考核要求

开卷考试，与课程目标一致，完成过程性练习多件，最终完成1-2件综合材料习作。考核细则：出勤情况10%，课程作业过程考量50%，最终成果（作业）40%。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考勤	随堂考勤	10	1、2
积极参与课程讨论	运用创意思维和创造方法	50	1、2、3
最终作业考查	完成课程任务	40	1、2、3

3.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、教材与参考资料

1、教材：

《综合材料的艺术表现》王珠珍 陈耀明著 上海大学出版社 2005-11

《综合材料艺术应用》史钟颖 任世坤主编 .中国林业出版社2015-08

2、参考资料：

《当代艺术思潮》马晓翔 陈云海 著 南京大学出版社.2015-09

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《传统人物画技法临摹》教学大纲

一、课程信息

课程名称	《传统人物画技法临摹》			
课程编码	3127217	课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程			
适用专业	中国画、美术教育、艺术市场			
开课部门	美术学院	课程负责人	韩振刚	
学时学分	学分：4 总学时：80	理论：10	实验：	实践：70
授课语言	普通话			
先修课程				

二、课程内容简介

通过讲授中国传统人物画造型规律与表现手法，通过临摹传统人物画作品，使学生理解画线描以及色彩的表现力，进而搜集材料归纳整体出学生需要的素材用于创作。逐步认识民族优秀文化传统，培养学生民族审美情趣，为创作服务。

三、课程目标

L01：3-2掌握人物画的基础知识、学科体系、造型方式及形式技法，具有良好的学科专业素养，具有独立的创作能力。熟练掌握各种材料技法与技巧；较为系统地掌握人物画画的年代特征，具备较强的识读能力。

L02：4-1具备一定的审美判断能力和审美鉴赏能力.对人物画的风格特征及造型特点具有一定的判断力。

L03：5-3具有扎实的专业素质。掌握专业相关知识，对不同时期经典作品的风格语言、表现技法有一定程度的了解；以传统文化滋养自身素质。具备健康情绪及的强体魄，达到国家大学生体质健康标准具有良好的心理素质、组织管理与决策能力以及较高的语言表达能力和沟通协调能力。

L04：6-2具有一定的问题意识和创新意识，适应新时代艺术发展需求，具备可持续发展能力。结合人物画画特性，形成创新意识，积极运用批判性思维方法

，学会分析和解决在艺术研究及艺术创作过程中遇到的问题，在不断反思的基础上进行创新性艺术创作

L05：7-2创新实践：熟悉掌握素描的表现语言和专业技能技巧，具有较强的创新能力，强调艺术与现实的有效结合。在此基础上，具备较高的艺术表现力及绘画技法，可以独立完成美术作品的构思和创作

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	3-2	H	2	H
L02	4-1	M	3	M
L03	5-3	H	3	H
L04	6-2	M	4	M
L05	7-2	M	4	M

四、教学内容、要求及进度安排

一、引导学生了解中国美术史上经典人物画作品，梳理人物画的发展脉络——10学时。（支撑课程目标1、2）

二、介绍艺术人物画技法的一般规律，通过课堂实验与写生积累素材，解决基础问题——30学时。（支撑课程目标3、4）

三、根据学生主动搜寻的图像资料或速写素描，绘制一幅较为完整人物画画作品。——30学时（支撑课程目标5）

四、结课总结，点评学生作品，并进行对比分析——10学时

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：

1.课堂教学以外出讲授为形式。

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

3.为增强教学的生动性、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。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.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。

2.考核方式与考核要求

平时考勤、随堂考察、结课作业综合评定

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时考勤	缺勤不得超过总学时的20%	10%	1
平时课堂练习考核	积极思考、讨论，确定构图思路，并进行构图练习	30	2、3
结课主题创作	临摹一幅传统人物画（尺寸不小于50cm*50cm）	60%	4、5

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：《工笔重彩人物画创作与材料研究》

2.选用教材：

3.参考文献

4.课程网址：

5.相关教学资源网址：

八、备注

首都师范大学《AI与设计》教学大纲

一、课程信息

课程名称	AI与设计				
	Artificial Intelligence and Design				
课程编码	3124111		课程性质	□必修 √选修	
课程类型	□通识课程 √专业课程				
适用专业					
开课部门	美术学院		课程负责人	付阳	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：8	实验：	实践：24
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程是一门跨学科课程，旨在探索人工智能（AI）如何与艺术设计交织，将引领学生深入理解AI与艺术设计的关系，了解AI在艺术设计领域的应用，以及如何在创作和评估过程使用AI，如何提升效率、创新能力和影响力。课程将通过AI与艺术设计结合的方式，探索创新思维的来源，从而帮助学生提升创新和创意的思维能力。通过独立、小组作业和讨论，课程同时旨在培养学生的团队合作能力和沟通技巧，使其能在实践中更好地应用所学知识；通过引导学生关注AI与艺术设计的伦理和社会问题，激发学生对AI在应用领域的深入思考，增强其社会责任感和伦理意识。本课程适合对人工智能和艺术设计有兴趣的学生，将为其提供一个全新的视角去探索艺术和科技的交叉领域。

三、课程目标

本课程旨在培养学生在人工智能与设计领域具备综合的理论基础、实践能力和创新思维，使其具有利用人工智能进行设计的专业能力。

L01：1. 理解人工智能与艺术设计的关系，帮助学生了解人工智能对于艺术设计产生的影响和创新能力的提升，掌握AI视觉设计语言、理论、方法和技巧，能够运用多样化的视觉元素进行AI设计。

L02：培养利用AI工具进行视觉传达技巧和创意思维，促进学生在人工智能设计领域的综合能力和创新能力，让学生掌握利用人工智能提高艺术设计效率和质量的方法。

L03：培养学生的AI设计实践能力及在行业中的调查与应用，培养学生在实际项目中的创新思维和发现并解决问题的能力。培养学生在AI设计过程中考虑伦理和社会责任的能力，使其能够解决潜在的伦理难题，确保设计应用对社会的积极影响。

L04：培养学生信息整合能力，面对多样化、复杂化的信息时，能够对其进行有效筛选、分类、整合，能充分发挥想象力和创造力，将不同的信息元素巧妙组合，使其能够应对AI设计领域中的各种复杂需求和挑战。

L05：

L06：

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	2-1	H	2	H
L02	5-2	H	3	H
L03	6-1	M	4	M
L04	8-2	H	4	H
L05				
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

第1章：AI与AIGC的概念与背景（8学时，支撑课程目标1、2）

第2章：AIGC在艺术设计领域的应用（8学时，支撑课程目标1、2、3）

第3章：AIGC工具的使用与表达（16学时，支撑课程目标2、3、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：

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，学生通过作业与模型的制作，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、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考察：设计实践作业	创意与独创性：评估学生设计作品的创意水平和独特性，包括设计思路、概念创新和创作风格。	20%	4
考察：设计实践作业	设计原理应用：考察学生是否成功应用了设计原理，以及这些原理在设计中的合理性。	30%	1
考察：设计实践作业	表达和呈现：评估设计作品的设计表达能力，包括造型、色彩搭配、材质等，以及综合呈现效果和专业性。	30%	2
考察：设计实践作业	问题解决能力：考核学生在设计过程中是否能够理解和解决遇到的问题，包括对挑战的应对和创新解决方案的提出。	20%	3

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

参考资料：

1. 《Artificial Intelligence: A Modern Approach》 - Stuart J. Russell 和 Peter Norvig - Prentice Hall出版社 - 2020年

2. 《Deep Learning》 - Aaron Courville, Ian Goodfellow & Yoshua Bengio - MIT Press出版社 - 2016年

3. 《The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine Will Remake Our World》 - Pedro Domingos - Basic Books出版社 - 2015年

4. 《Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies》 - Nick Bostrom - Oxford University Press出版社 - 2014年

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《毕业论文》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)毕业论文				
	(英文)BA Thesis				
课程编码	3125346		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	视觉传达				
开课部门	美术学院		课程负责人	付阳	
学时学分	学分：4	总学时：128	理论：48	实验：0	实践：80
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

毕业论文是学生完成学业前的最后一门课程，是大学生完成学业的最后一个关键性学术任务，是学生对所学专业知识进行综合运用、研究探索和独立思考能力的一次全面检验。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。撰写毕业论文的过程涵盖了从选题、文献调研、方案设计、数据收集与分析、到撰写成文及最终答辩的整个链条，体现了学生对专业知识的掌握程度及问题解决能力。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，懂得写作一篇论文的基本程序和方法，提高学生写作毕业论文的水平。

三、课程目标

该课程是学生运用在校学习的基本知识和基础理论去分析、解决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。同时课程对学生思想政治教育的关注

，旨在培养学生正确的人生观和价值观，使其在实际工作中具备社会责任感和伦理规范。

L01：知识与能力检验：毕业论文是对学生在校学习成果的综合考核，旨在评估学生是否能够将所学理论知识应用于实际问题的研究中。

L02：科研能力培养：通过论文撰写，学生学习科学研究的基本方法，包括文献检索、资料整理、数据分析等，为今后的学术研究或职业生涯奠定基础。

L03：独立工作与创新思维：鼓励学生独立思考，培养解决问题的创新能力，以及严谨的科研态度和自我管理能力。

L04：学术交流与写作技能：提升学生的学术写作技巧，包括论文结构组织、逻辑推理、清晰表达等，同时学会如何在学术界进行有效的沟通与交流。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	5-1	H	2	H
L02	6-1、6-2	H	2、3	H、M
L03	8-1	H	2、4	H、H
L04	9-1	M	2、5	H、H

四、教学内容、要求及进度安排

第1周：毕业论文选题指导

- 论文写作规范讲解
- 选题原则与方法介绍
- 分组或个别指导，初步确定选题范围

第2周：文献检索与综述撰写

- 文献检索策略与工具使用（如数据库、搜索引擎）
- 如何阅读与归纳文献
- 文献综述的结构与撰写技巧

第3周：研究设计与方法论

- 研究设计的基本要素
- 常用的研究方法介绍（定量研究、定性研究、混合研究等）
- 学生根据选题确定具体研究方法

第4周：开题报告撰写与审核

- 开题报告的内容与格式要求
- 时间管理与研究进度规划
- 一对一指导：开题报告初稿审查与反馈

第5周：中期进度检查与文献综述完善

- 中期报告：研究进展、遇到的问题与解决方案
- 文献综述的深入讨论与修改建议
- 研究方法的调整与优化

第6周：数据收集与初步分析

- 数据收集的实施技巧与挑战应对
- 数据预处理与初步分析方法介绍
- 分享数据收集经验，解决实际操作中的问题

第7周：论文撰写指导

- 论文各章节的撰写要点与技巧
- 结果呈现与讨论的撰写策略
- 答辩准备与技巧简介
- 一对一辅导：论文初稿审阅与反馈

第8周：论文定稿与答辩准备

- 论文终稿的修订与查重
- 答辩PPT制作与模拟答辩
- 论文提交流程与截止日期说明

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.指导学生制定写作计划，审定开题报告，保证论文写作计划科学、合理、可行；

2.及时解答和处理学生写作过程中碰到的疑难问题；

3.加强毕业论文写作的过程管理，采取多种方式监督学生按时完成写作计划；

4.认真填写毕业论文指导记录，如实反映毕业论文指导情况；

5.答辩前认真评阅毕业论文，公正评定毕业论文成绩、指导学生做好答辩准备。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查：论文	知识与能力检验：毕业论文是对学生在校学习成果的综合考核，旨在评估学生是否能够将所学理论知识应用于实际问题的研究中。	20%	1
考查：论文	科研能力培养：通过论文撰写，学生学习科学研究的基本方法，包括文献检索、资料整理、数据分析等，为今后的学术研究或职业生涯奠定基础。	30%	2
考查：论文	独立工作与创新思维：鼓励学生独立思考，培养解决问题的创新能力，以及严谨的科研态度和自我管理能力。	30%	3
考查：论文	学术交流与写作技能：提升学生的学术写作技巧，包括论文结构组织、逻辑推理、清晰表达等，同时学会如何在学术界进行有效的沟通与交流。	20%	4

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：

2.参考文献:

《学术论文写作与发表——从入门到精通》作者：张志祥，出版社：清华大学出版社

《怎样写学术论文》作者：陈平原，出版社：北京大学出版社

《英文论文写作与发表》作者：李笑来，出版社：机械工业出版社

《学术论文写作指导》作者：刘春杰，出版社：复旦大学出版社

《科研方法与论文写作》作者：贾俊平，李东风，出版社：中国人民大学出版社

首都师范大学《毕业设计》教学大纲

一、课程信息

课程名称	毕业设计				
	Graduation Project				
课程编码	3125345		课程性质	√必修 □选修	
课程类型	□通识课程 √专业课程				
适用专业					
开课部门	美术学院		课程负责人		
学时学分	学分：4	总学时：128	理论：0	实验：	实践：128
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程是是设计专业教学进程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。

三、课程目标

课程旨在培养和训练学生综合能力，检验和深化综合素质，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，为未来在设计领域的职业发展奠定基础。同时课程对学生思想政治教育的关注，旨在培养学生正确的人生观和价值观，使其在实际工作中具备社会责任感和伦理规范。

L01：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，培养学生具备社会责任感，关注环境及社会问题，通过设计缓解社会矛盾。

L02：培养学生的设计实践能力，掌握设计语言、理论、方法和技巧的综合运用，能够运用多样化的视觉元素进行设计，提升学生在设计领域的综合能力和创新能力。

L03：培养学生的分析思考及阅读整合能力，通过快速阅读与精读结合，能够对阅读材料进行理性分析，筛选出高质量资料与有价值的内容。

L04：培养学生的行业洞察力，时刻保持对专业的敏感和好奇，关注身边的视觉元素，发现它们之间的联系和规律，为自己的设计提供源源不断的创意灵感。能够针对行业发展，进行深入研究，发现问题并提出解决方案。

L05：

L06：

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-2	H	1	H
L02	2-1	H	2	H
L03	6-2	H	2	H
L04	8-1	H	4	H
L05				
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

第1章：毕业设计介绍与选题　（16学时，支撑课程目标1、2、4）

第2章：毕业设计项目（64学时，支撑课程目标1、2、3、4）

第3章：毕业设计复审阶段　（8学时，支撑课程目标1、2、3、4）

第4章：毕业设计完成阶段　（16学时，支撑课程目标2、3、4）

第5章：毕业设计展览　（8学时，支撑课程目标1、2、3、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：

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，学生通过作业与模型的制作，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、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考察：设计方案	创意与独创性：评估学生设计作品的创意水平和独特性，包括设计思路、概念创新和创作风格。	20%	1、4
考察：设计方案	设计原理应用：考察学生是否成功应用了设计原理，以及这些原理在设计中的合理性。	30%	2
考察：设计方案	表达和呈现：评估设计作品的设计表达能力，包括造型、色彩搭配、材质等，以及综合呈现效果和专业性。	30%	2、3
考察：设计方案	问题解决能力：考核学生在设计过程中是否能够理解和解决遇到的问题，包括对挑战的应对和创新解决方案的提出。	20%	2、4

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

参考资料：

《装饰》、《国际广告》、《现代广告》、《中国美术教育》、《美术研究》、《文艺研究》等各类美术设计杂志书刊

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《编排设计》教学大纲

一、课程信息

课程名称	编排设计				
	Layout Design				
课程编码	3127641		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	视觉传达设计				
开课部门	美术学院		课程负责人	夏兵	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：32	实验：	实践：32
授课语言	汉语				
先修课程	构成基础、字体设计、图形设计				

二、课程内容简介

编排设计课程是一门旨在培养学生视觉表达能力、审美能力和创新能力的专业课程。本课程通过对编排设计的基本理论、方法和技巧的系统学习，使学生掌握编排设计的基本原理和规律，了解不同媒介和领域的编排设计需求，具备独立完成各种编排设计任务的能力。

三、课程目标

1：了解编排设计的基本概念和原理，掌握编排设计的基本方法和技巧，为学术日后的专业实践打下基础。

2：培养学生的审美能力和创意思维，使其能够独立完成具有创新性和实用性的编排设计作品，提升学术的专业综合素养。

3：提高学生的团队协作能力，使其能够在团队中发挥个人优势，共同完成项目任务。

4：使学生具有全球性的思维和视野，关注不同国家和地区的文化和市场需求，在设计中更好地融入国际元素，提高设计的普适性和竞争力。

5：初步培养学生的创新意识，通过团队作业的形式培养学生的团队协作意识。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
1.专业技能	了解设计主题的问题背景、目标受众、竞争对手，准确地把握设计方向和艺术风格，确保设计作品能够满足主题需求。理解消费者心理和需求，收集和分析受众喜好、需求和行为特征，创作出符合主客体心理统一的设计作品，提高设计的针对性和吸引力。	2-1H	专业技能	H
2.专业技能	需要熟练掌握多种设计软件，如Photoshop、Illustrator、InDesign等。	2-2M	学习能力	H
3.人文素养	通过观察积累素材，同阅读相关资料、文献和案例获取灵感、通过了解行业动态提升设计素养。	4-2H	人文素养	M
4.学习能力	学会用简洁明了的语言解释设计理念、解决方案和技术细节进行设计团队沟通。积极倾听他人需求和反馈，通过提问确认理解无误，确保信息传递的准确性；给予建设性的反馈，既要指出问题，也要提供解决方案，同时接受他人反馈并作出改进。	5-1H	协作能力	M
5.国际视野	开拓视野，对国际设计行业有一定的了解。提高外语能力，尤其是英语能力。以便在未来的工作中更好地理解并满足国际客户的需求，避免因语言障碍导致的误解。了解西方艺术设计的艺术风格、创意观念与表现方法。	9-2M	国际视野	M

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 编排设计理论基础（支撑课程目标2、4、5、9）

第一节 编排设计的概念、历史和发展

第二节 编排设计的基本原则：对比与统一、对称与平衡、节奏与韵律等

第三节 色彩在编排设计中的应用：色彩心理学、色彩搭配技巧等

第四节 字体在编排设计中的作用：字体选择、字体排版等

第二章 编排设计实践技能（支撑课程目标2、4、5、9）

第一节 平面媒介编排设计：海报、宣传册、杂志等海报设计：主题确定、构图布局、色彩运用等

宣传册设计：信息梳理、版式安排、设计风格等

杂志设计：版面规划、图文搭配、风格统一等

第二节 数字媒介编排设计：网页、社交媒体、电子杂志等

网页设计：导航设计、内容布局、交互体验等

社交媒体设计：图文排版、动态效果、用户体验等

电子杂志设计：页面跳转、动画效果、多媒体融合等

第三章 编排设计案例分析（支撑课程目标2、4、5、9）

第一节 国内外优秀编排设计案例分析，了解不同风格和流派的设计特点。

第二节 针对不同行业领域的编排设计案例分析，了解行业特点和设计需求。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：构成基础、字体设计、图形设计

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标

日常考查	快题设计作业	30%	1、2、3、4、5
结课考查	结课设计作业	70%	1、2、3、4、5

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：

2.选用教材：《编排设计基础》，李中扬 夏兵，高等教育出版社作者，2008年版

3.参考文献：《栅格化设计》、《现代中外设计史》、《设计伦理学》、《艺术符号学》

4.课程网址：

5.相关教学资源网址：

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《插画设计》教学大纲

一、课程信息

<table>
<tr><td rowspan="2">课程名称</td><td colspan="5">(中文)插画设计</td></tr>
<tr><td colspan="5">(英文)Illustration Design</td></tr>
<tr><td>课程编码</td><td colspan="2">3125374</td><td>课程性质</td><td colspan="2">☑必修　　☐选修</td></tr>
<tr><td>课程类型</td><td colspan="5">☐通识课程　☑专业课程</td></tr>
<tr><td>适用专业</td><td colspan="5">视觉传达设计</td></tr>
<tr><td>开课部门</td><td colspan="2">美术学院</td><td>课程负责人</td><td colspan="2">郝雪婷</td></tr>
<tr><td>学时学分</td><td>学分：4</td><td>总学时：64</td><td>理论：20</td><td>实验：0</td><td>实践：44</td></tr>
<tr><td>授课语言</td><td colspan="5">中文</td></tr>
<tr><td>先修课程</td><td colspan="5">图形设计 版式设计</td></tr>
</table>

二、课程内容简介

《插画设计》为视觉传达设计专业实践必修课，它以超越语言的图像表达方式越来越多的被社会大众接受，因其形象表达直观清晰、情感传递强烈、精神内涵丰富、信息处理高效，也是众多商业视觉项目乐于选择的表达手段之一。

课程通过命题创作训练使学生掌握插画设计技能技巧，掌握插画设计的基本理论、技巧和方法，锻炼运用视觉形象讲故事，具备独立创作插画的能力。通过调动多种表现手段，尝试运用不同风格表达主题，提高学生的专业素质，为书籍装帧设计、招贴设计、包装设计等后续课程的学习奠定基础。

因为插画设计本身具有极广泛的外延，主题涉及文化传承、时事政治、商业推广等各行各业，不仅可与其他学科跨界结合，也为学生独立探索、深入创作提供可能性。

三、课程目标

L01：理解插画的基本概念和分类，熟悉插画的历史和发展趋势，了解插画背后的文化，了解市场需求和行业动态，了解插画设计的商业应用，如出版物插画、广告插画、商品包装插画、动漫与游戏角色设计等，引起专业兴趣，明晰未来从业走向。

L02：掌握插画创作技能，包括线条、造型、色彩、构图等。掌握插画表现手法，包括写实、夸张、象征、寓意等，并能灵活运用到实际创作中。能够尝试使用传统或数字媒介，如水彩、油画、丙烯、铅笔、墨水、Photoshop、Illustrator等，通过不同工具和材料的运用表现作品，尊重他人的创意，创作原创作品，

L03：通过调研分析，了解插画绘画的多元风格，形成高水平的学科美学素养，不仅包括图像识读、美术表现，还包括审美判断、创意实践、文化理解等。使学生具备独到的审美视界，在生活和实践中具有理解美、创造美的基本素养。

L04：具有媒体意识，掌握一定的社交媒体营销策略和技巧，能够利用社交媒体平台进行有效的信息传播和交流，能选择适合自己设计作品推广的平台，具备跨领域合作能力。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-2/4-2	H/H	1	H
L02	2-1/3-2	H/M	2/3	H
L03	2-1/4-2	H//H	2/3/4	H
L04	3-2	M	5	M

毕业指标：1-2；理想信念；2-1专业技能；3-2媒体素养；4-2人文素养

培养目标：1德才兼备；2专业素养；3研究能力；4创新能力；5国际视野

四、教学内容、要求及进度安排

周次	课程安排	教 学 内 容	课时	课堂讨论及其它教学环节
1-1	讲授	1.1 插画概貌与历史沿革	1	讨论：插画应用领域 快题训练：简单创意训练 工具：铅笔、160g以上、8开绘图纸
		1.2 插画国内外应用现状及发展前景	1	
	讲授互动	1.3 商业插画应用领域	2	
		1.4 文学插画应用发展	2	
		1.5 科普插画应用发展	2	
1-2	讲授互动	2.1插画造型语言及训练 2.1.1造型比例 2.1.2造型细节影响特征 2.1.3整体外形逻辑 2.1.4概念造型及周边	4	造型训练： 抽象创意； 具象变化; 转换不同比例,感受变化.
	开放训练	2.2课堂快题：	4	
2-1	讲授	周作业汇报	4	个人展示造型练习观摩辅导

	互动	3.1基于技法的插画绘画风格	4	1. 风格搜集与分享 2. 表现技法及艺术性： 3. 风格训练
2-2	技法表现实验	3.1 黑白版画；铅笔线条 水彩水墨；油画色粉 剪纸拼贴；数字绘画.....	8	
3-1	讲授	4.1插画画面构图	4	画面构图快题训练
	辅导 讲授互动个性化辅导	4.1.1构图基本原则 4.1.2特殊构图创作方法	4	确定整套方案、绘制草图、思考细节、绘制成稿，作业汇报及辅导。
		5.1插画色彩系统构建 5.2插画与画的异同	4	
4	实践创作讲评	6.1插画表现媒介外延 6.2总结与回顾课程，学生汇报与交流	16	创作深入表现、改进作品 集中讲评

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：图形设计、版式设计

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论汇报、课外延伸阅读以及个性化辅导等多种教学方法的综合运用。

六、考核方式

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查：考查记录表	出勤及汇报，平时课堂快题创作、课堂调研	30%	L01、L03、L05
考查：结课作业	结课插画主题创作：主题插画表达水平	70%	L02、L03、L04、L05

详情参见考试大纲

考查：ppt图文文件、结课作业

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：

2.选用教材：

	书名	作者
专业书	《造型的诞生》	杉浦康平
	《好绘本如何好 》	郝广才
	《松居直喜欢的50本图画书》	松居直

籍	《设计新经典：插画设计基础》	乔·戴维斯，德里克·布雷泽尔
	《如何成为一名插画师》	菲利克斯.沙因伯格
	《去伦敦上插画课》	韩 朴相姬
	《卡通ip时代》	李舜 人民邮电出版社
线上	站酷	ins
	大作	behance
	视觉中国	inspirationDE
	花瓣	pinterest

首都师范大学《导向设计》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文）导向设计				
	（英文）Direction Design				
课程编码			课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	视觉传达设计				
开课部门	美术学院		课程负责人	郝雪婷	
学时学分	学分：3	总学时：48	理论：16	实验：	实践：32
授课语言	中文				
先修课程	图形设计 版式设计				

二、课程内容简介

课程内容概要：本课程针对艺术专业学生开设，是专业选修课程，以基础理论学习与项目实践相结合的方式教授。课程以引导标识系统设计为导向，通过基础理论讲解、具体实践项目分析和课题实践等方式，激发学生设计问题意识、促进学生专业知识和技能的掌握，并在这个过程中提高美学素养和综合能力。

三、课程目标

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，具备较强的理论知识、实践能力、工作能力和创新能力，为今后的学习和课题实践打下坚实的基础。

L01：设计基本概念知识掌握：通过相关理论知识的讲授，使学生掌握导向设计的基本原理、设计程序和系统分析方法。具体包括引导标识图标设计、标识

牌体造型与安装方式设计、牌体信息规范设计、色彩系统设计和媒体发展等诸多方面进行引导标识系统的知识性讲解。

L02：重点知识掌握与实践：通过课程的学习，使学生重点掌握引导标识图标和系统信息设计基本方法，包含引导标识通用图标的分类和网格设计制作、标识牌体版面信息层级设计方法。

L03：培养国际化设计视野：通过历届奥运会等重大实践项目分析，拓展学生国际化设计视野，了解重大实践项目基本需求和设计流程，以及国家文化和传统人文理念在具体实践项目中的运用方式。

L04：培养项目实践能力：通过学生分组提案及后期设计制作，使学生学会团队协作和沟通交流的能力，从设计对象实地调研、项目系统规划、具体设计实践等方面展开课题基础研究和实践。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	5-1	M	2	M
L02	2-2	H	4	H
L03	9-2	M	5	M
L04	7-2	M	3	M

四、教学内容、要求及进度安排

第一周 基础概念理解：导向设计目标和设计内容

一、导向设计目标

二、导向设计内容

1 引导图标设计

2 标识牌体设计

3 信息规范设计

4 色彩系统设计

三、统一和变化：通用标识和牌体的设计方法

1 通用图标设计方法：导向箭头、功能场所、信息提示和无障碍设计等

2 标识牌体设计方法：造型、材料、空间应用和安装方式

3 信息规范网格系统的制定和运用

第二周 重大设计实践项目分析：奥运会导向设计案例

1 历届奥运会导向系统规划设计

2 导向设计中的国家文化和形象设计

3 国际与国内设计标准的读解和分析

第三周 实践环节

1 实地调研、问题分析和项目目标制定

2 设计内容实践与课堂指导

3 设计报告制定和项目汇报

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：图形设计 版式设计

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、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查：项目调研、问题分析能力	完成设计对象的基础调研、设计问题分析和设计目标报告撰写	30%	L01、 L03
考查：方案设计和汇报	完成调研对象的引导标识系统设计，重点考查图标和牌体的设	70%	L02、 L04

	计，提交完整PDF设计报告		

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：导向设计

2.参考文献

全国图形符号标准化技术委员会，中国标准出版社编.公共信息导向系统国家标准汇编[M].北京：中国标准出版社，2015（8）.

向帆.导向标识系统设计[M].江西美术出版社，2009（12）.

张西利.标识系统设计指南Signage and Wayfinding Design[M].广西师范大学出版社，2016（4）.

王敏等著.形与意:北京2008年奥林匹克运动会体育图标和指示系统设计[M].中国建筑工业出版社，2012（11）.

3.相关教学资源网址：

https://pinterest.com

https://dribbble.com

https://www.collider.com.au/studio/sydney-theatre-companu-whard-renewal-wayfinding

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《广告设计》教学大纲

一、课程信息

课程名称	广告设计				
	Advertising Design				
课程编码	3127617		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	视觉传达设计				
开课部门	美术学院		课程负责人	夏兵	
学时学分	学分：5	总学时：80	理论：32	实验：	实践：48
授课语言	汉语				
先修课程	编排设计、图形设计				

二、课程内容简介

广告设计课程内容通常涵盖从基础理论知识到实际操作技能的全方位教学，旨在培养学生成为具备创新思维和专业技能的广告设计师。本课程通过对广告设计的基本理论、方法和技巧的系统学习，使学生掌握广告设计的基本原理和规律，了解不同媒介和领域的广告设计需求，具备独立完成各种广告设计任务的专业能力。

三、课程目标

L01：了解广告设计的基本概念和原理，掌握广告设计的基本方法和技巧。

L02：培养学生的审美能力和创意思维，使其能够独立完成具有创新性和实用性的广告设计作品。

L03：提高学生的团队协作能力，使其能够在团队中发挥个人优势，共同完成项目任务。

L04：培养学生全球性的思维方式和专业视野，关注不同国家和地区的文化和市场需求，在设计中更好地融入国际元素，提高设计的普适性和竞争力。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
1.专业技能	熟练掌握Photoshop、Illustrator、InDesign等软件。能够初步运用插画、溶图、摄影等手法进行视觉表现。	2-1H	专业技能	2-1H
2.媒体素养	掌握广告媒体的特征。能够对项目背景、目标受众、竞争对手以及市场趋势进行分析，准确地把握设计方向和风格，确保设计作品能够满足媒体需求。了解消费者心理和需求，掌握问卷调查、访谈、观察等多种方式，收集和分析消费者的喜好、需求和行为特征，创作出更符合媒体要求的广告作品。	3-1H	媒体素养	3-1H
3.学习能力	时刻保持对生活的敏感和好奇，通过观察为自己的设计作品提供源源不断的创意灵感。通过观察生活，积累商业信息。通过阅读文献和案例寻求灵感、了解行业动态、提升设计理论素养，并将这些知识和信息转化为具有创新性和实用性的设计作品的能力。	5-1H	学习能力	5-1H
4. 国际视野	开拓专业视野，对国际广告行业有一定的了解。提高外语能力，尤其是英语能力。掌握英语能够更好地理解以满足国际客户的需求。	9-1H	创新能力	8-1H
			国际视野	9-1H

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 基础理论知识（支撑课程目标4）

第一节 广告概论：介绍广告的定义、功能、分类以及广告在市场营销中的作用。

第二节 广告心理学：研究广告如何影响消费者的心理过程，包括感知、注意、记忆、情感、态度等。

第三节 广告法规与伦理：介绍广告行业的法律法规和伦理准则，确保广告设计符合规范。

第二章 视觉设计基础（支撑课程目标3）

第一节 平面设计基础：学习色彩、字体、排版、图形等平面设计要素的运用。

第二节 摄影与摄像：了解摄影与摄像的基本知识和技巧，掌握图片和视频素材的获取方法。

第三节 插图与绘画：培养学生手绘和插画技能，提高设计作品的视觉表现力。

第三章 广告创意与策划（支撑课程目标2）

第一节 广告创意方法：学习如何运用头脑风暴、思维导图等工具进行广告创意的挖掘和整理。

第二节 广告策划流程：介绍广告策划的完整流程，包括市场调研、目标受众分析、产品定位、广告策略制定等。

第三节 广告文案写作：教授广告文案的写作技巧和方法，提高文案的吸引力和说服力。

第四章 媒介与传播策略（支撑课程目标5）

第一节 广告媒介分析：了解各种广告媒介的特点和优劣势，为广告传播选择合适的媒介。

第二节 媒介策划与购买：学习如何制定媒介策略和预算，以及如何进行媒介购买和投放。

第三节 整合营销传播：介绍整合营销传播的概念和方法，培养学生的跨媒介广告传播能力。

第五章 实践操作技能（支撑课程目标1）

第一节 广告设计软件：学习使用Photoshop、Illustrator、InDesign等设计软件，掌握广告设计的基本技能。

第二节 广告案例分析：通过分析成功的广告案例，学习如何借鉴和应用他人的优秀创意和设计方法。

第三节 广告设计项目实践：参与广告设计项目实践，将所学知识应用于实际项目中，提高设计能力和团队协作能力。

第六章 行业前沿与职业发展（支撑课程目标6）

第一节 广告行业趋势：了解广告行业的最新动态和发展趋势，为学生未来的职业发展提供参考。

第二节 职业规划与就业指导：帮助学生规划职业发展方向，提供就业指导和实习机会。

第三节 职业素养与沟通技巧：培养学生的职业素养和沟通技巧，提高在职场中的竞争力。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：编排设计、图形设计

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
日常考查	快题设计作品	30%	1、2、3、4
结课考查	结课设计作品	70%	1、2、3、4

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：自编PPT文件

2.选用教材：作者，书名，出版社，出版年

3.参考文献

4.课程网址：

5.相关教学资源网址：

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《空间设计基础》教学大纲

一、课程信息

课程名称	空间设计基础				
	Fundamentals of Spatial Design				
课程编码	3124113		课程性质	√必修 □选修	
课程类型	□通识课程 √专业课程				
适用专业					
开课部门	美术学院		课程负责人	付阳	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：16	实验：	实践：48
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程是美术学院视觉传达设计系、数字媒体设计系、环境艺术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，通过对空间的概念与限定；形成空间的目的与手段；路径、材料及技术在空间中的规划及应用；空间设计的造型；空间形态的造型方法；空间设计的总结六个方面进行分析，对空间设计基础知识进行教授，培养学生建立与掌握空间设计的思维方式及设计方法，为后续其他专业课程提供重要的设计基础知识及设计手段支持。

三、课程目标

课程旨在全面培养学生在空间设计领域的专业能力和综合素养，使其具备扎实的理论基础、丰富的创作技能和独到的审美视野，能够在不同媒介和场景下成功运用空间设计技能，为其未来专业发展奠定坚实的基础。

L01：理解空间设计的基本概念和限制，掌握空间设计的语言、理论和方法，能够运用多样的视觉元素进行主题创作。建立与掌握空间设计的思维方式和设计方法，通过分析空间概念与规划，形成空间目的与手段的有效结合，实现空间设计的创造性与实用性。

L02：培养空间设计方面的美学素养，包括美术表现审美判断、创意实践、文化理解等，使学生具备独到的审美视界和专业素养。

L03：熟练运用传统媒介进行视觉设计，具备媒介融合的能力，能够利用不同媒介特性辅助设计，拓展创作表现的可能性。培养学生对空间造型的理解和应用表达能力，包括路径、材料、技术在空间中的规划与应用，以及空间形态的造型方法，注重设计细节和整体效果的协调。

L04：提升学生主动收集和分析行业信息的自主学习能力，提供重要的空间设计基础知识和设计手段支持，使其具备在视觉传达设计、数字媒体设计和环境艺术设计领域的综合能力和创新潜力。

L05：

L06：

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	2-1	H	2	H
L02	3-1	M	3	M
L03	4-2	H	2	H
L04	5-2	M	3、4	M
L05				
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

第一章　空间的概念与限定（8学时，支撑课程目标2）

第二章　形成空间的目的与手段（8学时，支撑课程目标2、3）

第三章　路径、材料及技术在空间中的规划及应用（8学时，支撑课程目标2、3）

第四章　空间设计的造型（8学时，支撑课程目标2、3）

第五章　空间形态的造型方法（8学时，支撑课程目标2、3、4）

第六章　空间设计的总结（8学时，支撑课程目标2、3、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：

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，学生通过作业与模型的制作，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、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考察：设计实践作业	创意与独创性：评估学生设计作品的创意水平和独特性，包括设计思路、概念创新和创作风格。	30%	3
考察：设计实践作业	设计原理应用：考察学生是否成功应用了设计原理，以及这些原理在设计中的合理性。	30%	1
考察：设计实践作业	表达和呈现：评估设计作品的设计表达能力，包括造型、色彩搭配、材质等，以及综合呈现效果和专业性。	20%	2
考察：设计实践作业	问题解决能力：考核学生在设计过程中是否能够理解和解决遇到的问题，包括对挑战的应对和创新解决方案的提出。	20%	3、4

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

参考资料：

《空间构成》何彤，西南师范大学生出版社，2009年09月

《形态构成学》辛华泉，中国美术学院出版社 1999年6月 第1版

《空间构成设计》任仲泉，江苏美术出版社 2004年4月1日 第1版

《立体构成》李刚，辽宁美术出版社，2009年08月

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《色彩设计基础》教学大纲

一、课程信息

课程名称	色彩设计基础				
	Fundamentals of Colour Design				
课程编码	3124112		课程性质	√必修 □选修	
课程类型	□通识课程 √专业课程				
适用专业					
开课部门	美术学院		课程负责人	王戈	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：16	实验：	实践：48
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程是美术学院视觉传达设计系、数字媒体设计系、环境艺术设计系三个专业的专业基础课程，在培养方案中为必修课。本课程从建立色彩感知出发，通过对色彩的概述、色彩的本质、色彩的属性、色彩的对比与调和、色彩心理、色彩的应用等六个方面进行深入分析，对色彩设计基础知识进行教授，培养学生建立与掌握色彩设计的思维方式及设计方法，为后续其他专业课程提供重要的设计基础知识及设计手段支持。

三、课程目标

课程旨在全面培养学生在色彩设计领域的专业能力和综合素养，使其具备扎实的理论基础、丰富的创作技能和独到的审美视野，能够在不同媒介和场景下成功运用色彩设计技能，为其未来专业发展奠定坚实的基础。

L01：理解色彩设计的基本概念和限制，掌握色彩设计的语言、理论和方法，能够运用多样的视觉元素进行主题创作。建立与掌握色彩设计的思维方式和设计方法，通过分析色彩概念与规划，形成色彩目的与手段的有效结合，实现色彩设计的创造性与实用性。

L02：培养色彩设计方面的美学素养，包括美术表现审美判断、创意实践、文化理解等，使学生具备独到的审美视界和专业素养。

L03：熟练运用传统媒介进行视觉设计，具备媒介融合的能力，能够利用不同媒介特性辅助设计，拓展创作表现的可能性。培养学生对色彩造型的理解和应用表达能力，包括路径、材料、技术在色彩中的规划与应用，以及色彩形态的造型方法，注重设计细节和整体效果的协调。

L04：提升学生主动收集和分析行业信息的自主学习能力，提供重要的色彩设计基础知识和设计手段支持，使其具备在视觉传达设计、数字媒体设计和环境艺术设计领域的综合能力和创新潜力。

L05：

L06：

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	2-1	H	2	H
L02	3-1	M	3	M
L03	4-2	H	2	H
L04	5-2	M	3、4	M
L05				
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

第一章　色彩的概述（8学时，支撑课程目标2）

第二章　色彩的本质（8学时，支撑课程目标2、3）

第三章　色彩的属性（8学时，支撑课程目标2、3）

第四章　色彩的对比与调和（8学时，支撑课程目标2、3）

第五章　色彩心理（8学时，支撑课程目标2、3、4）

第六章　色彩的应用（8学时，支撑课程目标2、3、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：

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，学生通过作业与模型的制作，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、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考察：设计实践作业	创意与独创性：评估学生设计作品的创意水平和独特性，包括设计思路、概念创新和创作风格。	30%	3
考察：设计实践作业	设计原理应用：考察学生是否成功应用了设计原理，以及这些原理在设计中的合理性。	30%	1
考察：设计实践作业	表达和呈现：评估设计作品的设计表达能力，包括造型、色彩搭配、材质等，以及综合呈现效果和专业性。	20%	2
考察：设计实践作业	问题解决能力：考核学生在设计过程中是否能够理解和解决遇到的问题，包括对挑战的应对和创新解决方案的提出。	20%	3、4

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

参考资料：

喻小飞.设计构成 .人民邮电出版社，2009

于国瑞.色彩构成.清华大学出版社，2012

[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

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《社会实践》教学大纲

一、课程信息

课程名称	社会实践				
	Social Practice				
课程编码	3125366		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	视觉传达设计				
开课部门	美术学院		课程负责人	郝雪婷	
学时学分	学分：1	总学时：32	理论：4	实验：0	实践：28
授课语言	汉语				
先修课程	所有必修课				

二、课程内容简介

本门课程旨在对校内所学知识进行社会化转换，对专业知识的实际应用进行考察检验。通过社会实践学生可以更多的了解国家发展、社会进步、专业应用，在与各方面的接触过程中深入体验社会生活。社会实践是教培养计划中不可或缺的一环。

课程教学中，具体通过考察老字号等传统品牌的历史与现状、走访名师设计工作室、主体性行业考察等方式，增强视觉传达设计专业创作与实践联系的理念和意识。记录内心感受和所思所想。使学生在自然环境、人文环境及社会实践中锻炼自己，深入生活，为创作搜集素材，增强现实感知能力。

三、课程目标

L01：坚定理想。坚定设计理想，理解设计师的使命价值，认同设计师工作的意义和专业性。培养社会责任感，关注社会，服务社会，具有利他意识。

L02：团队协作。具有良好的团队合作精神，掌握倾听、表达、组织、沟通的能力能够在考察过程中积极、有效地进行协作与研讨，理解学习共同体的作用。

L03：培养跨学科视野：通过实践了解行业动态和技术发展趋势，解人文学科、社会科学和自然科学的一般知识，了解多学科基础理论，培养跨学科思维方式。

L04：关注不同地区的文化和市场需求，提高设计的普适性和竞争力；具备跨文化交流的能力，在与不同专家及同行时，能够准确地理解对方意图，并有效地表达自己的思考。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-1	H	1	H
L02	7-1	H	3	H
L03	7-2	H	4	H
L04	9-2	M	5	M

四、教学内容、要求及进度安排

有选择性的考察中国传统品牌、著名设计公司、经典雕刻建筑，走访名师设计工作室等，或者考察某一主题的行业现状。学生搜集背景资料、拓展知识视野，能够提出问题并思考讨论，通过观察、写生、摄影、快题、对谈等专业手段，记录所思所想，增强课堂设计创作与实战就业技能的有机联系。

（一般安排一周外出调研或与艺术与实践考察课合并进行）

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：完成大部分专业必修课

2.教学方法建议：

1）单独答疑与集体观摩相结合，课堂内容和延伸现实相结合。

2）在专业实践环节，指导学生如何观察现场、鉴赏名作、体验美感等。

3）鼓励学生多提问题，多交流，多讨论。为了使学生的创作更好的吸收中国传统文化营养，带队教师应督促要求学生做考察笔记或写生，同时给予学生创作需要的启发、答疑、讲解。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

首都师范大学《视觉形象系统设计》教学大纲

一、课程信息

<table>
<tr><td rowspan="2">课程名称</td><td colspan="5">(中文)视觉形象系统设计</td></tr>
<tr><td colspan="5">(英文)Visual Image System Design</td></tr>
<tr><td>课程编码</td><td colspan="2">3124030</td><td>课程性质</td><td colspan="2">☑必修 ☐选修</td></tr>
<tr><td>课程类型</td><td colspan="5">☐通识课程 ☑专业课程</td></tr>
<tr><td>适用专业</td><td colspan="5">视觉传达设计</td></tr>
<tr><td>开课部门</td><td colspan="2">美术学院</td><td>课程负责人</td><td colspan="2">郝雪婷</td></tr>
<tr><td>学时学分</td><td>学分：4</td><td>总学时：64</td><td>理论：20</td><td>实验：0</td><td>实践：44</td></tr>
<tr><td>授课语言</td><td colspan="5">中文</td></tr>
<tr><td>先修课程</td><td colspan="5">图形设计 字体设计 插画设计</td></tr>
</table>

二、课程内容简介

本课程是视觉传达专业的必修课程，旨在教授学生如何通过视觉元素来塑造和传达品牌或组织的形象，在学生的专业知识、能力和素质培养中占有十分重要的地位。通过基础理论学习、专题研究、设计流程、设计实践等课程内容，使学生较系统了解视觉形象系统设计基本原理和技巧，掌握视觉形象系统设计的基本方法，具备组织品牌建设的能力，能够运用到实际项目中，独立完成项目策划、设计，为打造独特而有效的视觉形象提供可行性。

课程内容具体包括以下几个方面：

品牌策略：探讨品牌定位、品牌形象塑造和品牌传播等方面的策略，以及如何通过视觉形象识别系统来传达品牌的核心价值。

基础理论：介绍视觉形象识别系统的基础知识，包括标志设计、色彩理论等基础要素，以及它们如何影响品牌形象和传达信息。

设计流程：教授学生如何进行视觉形象识别系统设计，包括处理MI、BI、VI间关系，市场调研、创意构思、设计执行和最终呈现等环节。

实践操作：通过实际案例分析和项目练习，让学生掌握视觉形象识别系统设计的实际操作技能，包括使用设计软件进行深化表达等。

三、课程目标

L01：通过对视觉形象系统设计理论的系统梳理，全面了解和掌握视觉形象系统设计基本理论；

L02：启发学生对视觉形象系统设计的思考，自觉探索新的设计理念和方法，提升商业洞察力和创新思维

L03：通过专题实践，掌握视觉形象系统建设的方法，形成系统性专业能力；

L04：通过跨学科知识，将市场营销、品牌管理、用户体验等思维意识纳入教学，以适应不断变化的时代需求，掌握视觉形象系统设计方法；

L05：通过进行视觉形象系统设计的创新实践，提高实践应用能力，锻炼学生团队协作和沟通能力。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	2-1	H	2	H
L02	3-2	M	3	M
L03	5-1	H	2	H
L04	6-1	M	5	H
L05	7-1	H	1	H

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 视觉形象系统综述与经典理论专题

第一节 生活中的视觉形象设计

第二节 CI--品牌—VI传播理论及内涵变迁

第三节 定义与简史

第四节 视觉形象生命周期理论

第五节 VI功能及作用

第二章 视觉形象系统设计梳理

第一节 名称与定位

第二节 视觉形象系统设计项目书内容概貌

第三节 基础要素与应用分类简介

第三章 系统中各视觉要素设计方法

第一节 logo与媒介表达

第二节 标准字体

第三节 标准色彩与辅助色彩

第四节 吉祥物与IP形象

第五节 辅助图形

第六节 核心要与整合传播

第四章 视觉形象系统延展与应用实践

第一节 系统设计应用项概述

第二节 手册撰写内容、方法及注意事项

第三节视觉形象系统建设典型案例分析

第五章 结课总结

总结与回顾课程

学生汇报与交流

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：图形设计 字体设计 插画设计

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论汇报、课外延伸阅读以及个性化辅导等多种教学方法的综合运用。

六、考核方式

详情参见考试大纲

考查：考查记录表、结课作业

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查：考查记录表	包括出勤、课堂调研及汇报，鼓励学生在课堂中积极展现对课程内容的思考与理解	30	L01、L03、L05
考查：结课作业	全面考查学生对视觉形象系统设计的理解深度、独立思考能力、实践创新能力以及	70	L02、L03、L04、L05

	学术表达水平		

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：

2.选用教材：

《新国货崛起的品牌密码》[M].于华,李龙泉,刘飒.　清华大学出版,2021.

《品牌至上》[M].何亚龙. 人民邮电出版社,2017.

《很久很久以前》以神话原型打造深植人心的品牌[M].玛格丽特·马克,卡罗·S·皮尔森. 汕头大学出版社,2003-9-1.

《本土品牌失败案例》[M].曾朝晖. 中国人民大学出版社,2005.

《卡通ip时代》[M].李舜.　人民邮电出版社,2018.

首都师范大学《书籍设计》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)书籍设计				
	(英文) Book Design				
课程编码	3124110		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	视觉传达设计				
开课部门	美术学院		课程负责人	郝雪婷	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：24	实验：8	实践：32
授课语言	中文				
先修课程	字体设计 编排设计 插画设计				

二、课程内容简介

书籍装帧设计是一项综合交叉学科，既涉及字体设计、版式设计、插画设计等同领域基础技能的整合应用，又涉及纸张材料、印刷工艺、装订生产的知识。这门课程重点训练学生由设计基础分解学习转向设计应用整合学习。

通过书籍设计理论、方法、技巧的学习，帮助学生重温提升以往设计基础课程，提高对文字的理解与提炼升华的能力。通过实践，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，能够独立完成书籍整体设计。

三、课程目标

L01：培养书籍视觉设计能力。掌握书籍设计理论、方法、技巧，能够独立完成书籍整体设计。明确书籍设计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。

L02：培养动手实践能力。了解文化差异影响下书籍形态与结构的不同，掌握书籍装帧工艺，学习中西式手工书籍缝制方法，能够操作部分装订设备，锻炼设计实施的技术能力。

L03：提升美学素养。通过书籍的五感体验，东西方书籍设计的文化比较，在图像识读、审美判断、创意实践、文化理解等诸多方面，形成较高水平的书籍设计素养。培养学生独到的审美视界，在生活和实践中具有理解美、创造美的基本素养。

L04：研究能力：在理解书籍装帧设计的基本含义的前提下，有一定的问题意识和创新意识，能够从不同角度分析当下不同应用场景下的书籍形态现象，发现并解决问题，进行创新书籍材料与形式的探索，提升学生研究能力。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	2-1	H	2	H
L02	2-2	M	1、2	M
L03	4-2	H	5	H
L04	6-1	H	3、4	M

四、教学内容、要求及进度安排

周次	章节题目	内　　容	备注 （课堂讨论、实践等教学环节题目）
1-1	第一章 基础理论	1. 书籍设计概念新解； 2. 书籍的形态流变及文化精神； 3. 书籍发展过程及当今媒介变化。	提问讨论：我们熟悉的日常物品形态变化例举？
		4. 观看视频学习手工缝制； 5. 教师示范，学生练习。	提前准备：自己喜爱的纸纸6-10沓，边长＞10cm； 线、针、锥、尺、笔、夹子各一。
1-2	第二章 形态之美	1. 书籍形态创新与功能； 2. 内容与形态的关系； 3. 开本的实用功能及设计比例； 4. 开本与纸张的关系；	901工作室参观学习往届同学手作书范例。 课堂作业1《做一做》 手工设计与缝制中西式创新书本各一本，第二周9/29上交。

2-1	第三章 视觉之美	1. 现代书籍的结构详解。 2. 书籍各部分设计规则、表现形式、设计内容、功能作用。 3. 版式编排的形式美及实用性。 4. 字体、字号、行距等细节对整体设计的影响。 5. 插图的相对独立性和必要从属性	课后作业2：《寻找最美的书》1-3款，完成PPT，进行视觉、形态、艺术性及商业性的设计分析。下周汇报。
		展示课后作业1《做一做》	《说一说》讨论及改进
2-2	第四章 材料之美	1. 材料带来的五感与读者体验 2. 材料与形态的关系 3. 材料与工艺的关系。 4. 材料设计与内容的关系； 5. 印刷工艺助力视觉与触觉体验。	结课作业3:完成书籍整体设计或与书有关的文创设计一本。
3	汇报与交流	《寻找最美的书》PPT汇报	课后作业2汇报
		《结课作业》天马行空的概念构想	《说一说》初步设想沟通与辅导
4	第五章 整体之美	辅导沟通汇报设计初稿	《结课作业》3细节设计均落地，包括翻阅方式打样。
		1. 设计中的节奏感； 2. 前、后、内、外的整体呼应； 3. 编排细节与与整体设计的关系； 4. 商业化与艺术性的关系。	
	个别辅导	资料室借书，学生细化作业，个别辅导。	完善《结课作业》3
5	学生实践	《结课作业》3个别辅导，参观学习	901工作室参观学习往届同学手作书范例。 《触觉体验》参观纸材商店或开放性书店，体验触觉，了解纸张性能、种类、价位
	《结课作业》3 汇报	总结课程，展示作业	讨论总结课程

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：字体设计、版式设计、插画设计、印刷工艺

2.教学方法建议：课堂讲授、个别辅导、小组讨论、课外延伸阅读相结合，鼓励学生关注书籍中的五感体验，乐于动手实验。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

考查：平时课堂练习考核、结课主题创作设计

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时课堂练习	中西式书籍传承与创作各一本。（在实践中积极思考，展现对东西方书籍装帧的文化理解。）	30%	L01、L02
结课主题创作设计	书籍整体设计一本。（考察书籍设计的创新能力、审美层次、工艺水平）	70%	L01、L02、L03、L04

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.参观纸材商店或印厂，了解纸张性能、种类及价位，印刷工艺。

2.选用教材：

《装订考》作者[日] 西野嘉章 中信出版社 2018 ISBN: 9787508679969

《书籍设计》 弗兰齐斯卡·莫洛克 中国青年出版社 2020

《吕敬人书籍装帧设计》 吕敬人. 中国青年出版社,1992.

《世界现代平面设计史》 [M]. 王受之. 中国青年出版社,2015.

《印谱》作者: 刘积英主编 胡裕达/张英福 编著 印刷工业出版社 2019

首都师范大学《书籍装帧设计》教学大纲

一、课程信息

<table>
<tr><td rowspan="2">课程名称</td><td colspan="5">(中文)书籍装帧设计</td></tr>
<tr><td colspan="5">(英文) Book Design</td></tr>
<tr><td>课程编码</td><td colspan="2">3127304</td><td>课程性质</td><td colspan="2">☑必修 ☐选修</td></tr>
<tr><td>课程类型</td><td colspan="5">☐通识课程 ☑专业课程</td></tr>
<tr><td>适用专业</td><td colspan="5">视觉传达设计</td></tr>
<tr><td>开课部门</td><td colspan="2">美术学院</td><td>课程负责人</td><td colspan="2">郝雪婷</td></tr>
<tr><td>学时学分</td><td>学分：5</td><td>总学时：80</td><td>理论：30</td><td>实验：</td><td>实践：50</td></tr>
<tr><td>授课语言</td><td colspan="5">中文</td></tr>
<tr><td>先修课程</td><td colspan="5">字体设计 编排设计 插画设计</td></tr>
</table>

二、课程内容简介

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。这门课程训练学生由设计基础学习转向设计应用学习。

三、课程目标

L01：培养书籍视觉设计能力。掌握书籍设计理论、方法、技巧，能够独立完成书籍整体设计。明确书籍设计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；

L02：培养动手实践能力。了解文化差异影响下书籍形态与结构的不同，掌握书籍装帧工艺，学习中西式手工书籍缝制方法，能够操作部分装订设备，锻炼设计实施的技术能力；

L03：提升美学素养。通过书籍的五感体验，东西方书籍设计的文化比较，在图像识读、审美判断、创意实践、文化理解等诸多方面，形成较高水平的书籍设计素养。培养学生独到的审美视界，在生活和实践中具有理解美、创造美的基本素养。

L04：研究能力：在理解书籍装帧设计的基本含义的前提下，有一定的问题意识和创新意识，能够从不同角度分析当下不同应用场景下的书籍形态现象，发现并解决问题，进行创新书籍材料与形式的探索，提升学生研究能力。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	2-1	H	2	H
L02	2-2	M	1、2	M
L03	4-2	H	5	H
L04	6-1	H	3、4	M

四、教学内容、要求及进度安排

周次	章节题目	内　　容	备注 （课堂讨论、实践等教学环节题目）
1-1	第一章 基础理论	6. 书籍设计概念新解； 7. 书籍的形态流变及文化精神； 8. 书籍发展过程及当今媒介变化。	提问讨论：我们熟悉的日常物品形态变化例举？
		9. 观看视频学习手工缝制； 10. 教师示范，学生练习。	提前准备：自己喜爱的纸纸6-10沓，边长＞10cm； 线、针、锥、尺、笔、夹子各一。
1-2	第二章 形态之美	5. 书籍形态创新与功能； 6. 内容与形态的关系； 7. 开本的实用功能及设计比例； 8. 开本与纸张的关系；	901工作室参观学习往届同学手作书范例。 课堂作业1《做一做》 手工设计与缝制中西式创新书本各一本，第二周9/29上交。

2-1	第三章 视觉之美	6. 现代书籍的结构详解。 7. 书籍各部分设计规则、表现形式、设计内容、功能作用。 8. 版式编排的形式美及实用性。 9. 字体、字号、行距等细节对整体设计的影响。 10. 插图的相对独立性和必要从属性	课后作业2: 《寻找最美的书》1-3款，完成PPT，进行视觉、形态、艺术性及商业性的设计分析。下周汇报。
		展示课后作业1《做一做》	《说一说》讨论及改进
2-2	第四章 材料之美	6. 材料带来的五感与读者体验 7. 材料与形态的关系 8. 材料与工艺的关系。 9. 材料设计与内容的关系； 10. 印刷工艺助力视觉与触觉体验。	结课作业3:完成书籍整体设计或与书有关的文创设计一本。
3	汇报与交流	《寻找最美的书》PPT汇报	课后作业2汇报
		《结课作业》天马行空的概念构想	《说一说》初步设想沟通与辅导
4	第五章 整体之美	辅导沟通汇报设计初稿	《结课作业》3细节设计均落地，包括翻阅方式打样。
		5. 设计中的节奏感； 6. 前、后、内、外的整体呼应； 7. 编排细节与与整体设计的关系； 8. 商业化与艺术性的关系。	
	个别辅导	资料室借书，学生细化作业，个别辅导。	完善《结课作业》3
5	学生实践	《结课作业》3个别辅导，参观学习	901工作室参观学习往届同学手作书范例。 《触觉体验》参观纸材商店或开放性书店，体验触觉，了解纸张性能、种类、价位
	《结课作业》3 汇报	总结课程，展示作业	讨论总结课程

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：字体设计、版式设计、插画设计、印刷工艺

2.教学方法建议：课堂讲授、个别辅导、小组讨论、课外延伸阅读相结合，鼓励学生关注书籍中的五感体验，乐于动手实验。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

考查：平时课堂练习考核、结课主题创作设计

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时课堂练习	中西式书籍传承与创作各一本。（在实践中积极思考，展现对东西方书籍装帧的文化理解。）	30%	L01、L02
结课主题创作设计	书籍整体设计一本。（考察书籍设计的创新能力、审美层次、工艺水平）	70%	L01、L02、L03、L04

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.参观纸材商店或印厂，了解纸张性能、种类及价位，印刷工艺。

2.选用教材：

《装订考》作者[日] 西野嘉章 中信出版社 2018 ISBN: 9787508679969

《书籍设计》 弗兰齐斯卡·莫洛克 中国青年出版社 2020

《吕敬人书籍装帧设计》 吕敬人. 中国青年出版社,1992.

《世界现代平面设计史》 [M]. 王受之. 中国青年出版社,2015.

《印谱》作者: 刘积英主编 胡裕达/张英福 编著 印刷工业出版社 2019

首都师范大学《现代设计史》教学大纲

一、课程信息

<table>
<tr><td rowspan="2">课程名称</td><td colspan="5">《现代设计史》</td></tr>
<tr><td colspan="5">The History of Modern Design</td></tr>
<tr><td>课程编码</td><td colspan="2">3127253</td><td>课程性质</td><td colspan="2">☐必修 ☼选修</td></tr>
<tr><td>课程类型</td><td colspan="5">☐通识课程 ☑专业课程</td></tr>
<tr><td>适用专业</td><td colspan="5">艺术设计专业</td></tr>
<tr><td>开课部门</td><td colspan="2">美术学院</td><td>课程负责人</td><td colspan="2">费程</td></tr>
<tr><td>学时学分</td><td>学分：2</td><td>总学时：32</td><td>理论：32</td><td>实验：0</td><td>实践：0</td></tr>
<tr><td>授课语言</td><td colspan="5">中文</td></tr>
<tr><td>先修课程</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

二、课程内容简介

本课程是为设计系本科生学生所开设的设计史基础理论课程。通过本课程的学习使学生掌握世界现代设计发展的历史、基本常识及其客观规律，提高其设计史论素养和人文学养。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。帮助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。

三、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，帮助学生具备一定的艺术设计史论素质。

L01：通过学习，培养学习者对现代设计原则及其历史背景的欣赏和敬畏，促进对设计作为一个受文化、技术和社会经济影响的不断发展的学科的整体理解，深刻认识历史事件和文化变迁对设计趋势的顶层影响。

L02：通过学习，使学生获得在情景化和解释设计元素及设计活动方面的技能，为学生提供工业革命后期设计运动、时期和影响力人物的全面知识，使学生有能够批判性地分析设计作品及历史意义的能力，发展识别主要设计运动、其起源及对现代设计实践影响的技能培养。

L03：通过学习，鼓励学生对不同地区设计发展进行比较研究、思考，以突出文化交流和掌握国际设计趋势的影响，促进其对设计全球发展以及跨文化影响的理解，对设计演变持有国际化视野和培养文化开放性能力。

L04：通过学习，帮助学生关注理解设计的人道主义影响和社会责任，在整个设计史中整合关于设计决策伦理影响的讨论，使用案例研究评估设计与社会价值观之间的相互作用，培养学生通过对设计活动传达的人类体验进行批判性反思，重点探索设计的伦理、文化和社会维度，促进关于设计在提升人类体验和解决社会问题中的价值讨论，培养其人文素养。

L05：通过学习，教授特定于设计史研究的方法论，培养学生在设计史领域中特定的研究方法和技能，指导学生筛选、应用一手资料、档案研究和电子媒体等资源，提高使用各种媒体进行设计相关信息的研究、展示和传播的熟练度，培养学生构建关于认知设计史发展的基于证据的学习素养养成能力，提出有理有据的结论能力，鼓励其进行自主探究式学习及设计素养研究能力的养成。

L06：通过学习，引导学生思考在历史中的设计运动和当代设计实践之间的联系，将历史设计创新与当代设计挑战进行比较来激发创造性思维的养成，包括对典型的设计原则进行创新性重塑，鼓励将设计原则重新诠释为现代应用，针对经典案例进行多维度讨论、分析，以增强学生的沟通技能和团队合作技能。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-1	M	目标1	M
L02	5-2	H	目标4	H
L03	4-1	H	目标2	H
L04	6-1,6-2	M	目标2	M
L05	8-1	H	目标3	H

L06	9-2	M	目标5	M

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 工艺美术运动时期的设计（3学时，支撑课程目标1，5）

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

第二章 工艺美术运动时期的设计（3学时，支撑课程目标2,6）

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. 讨论：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

第三章 装饰艺术运动时期的设计（3学时，支撑课程目标1,4,3）

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，支撑课程目标1，4，6）

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
4. 小组思考互动：现代主义运动时期的设计原则与现有设计原则的迁移

第5章 包豪斯时期的设计（3学时，支撑课程目标2，3，5）

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，支撑课程目标1，6）

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
4. 探究活动：乌尔姆学院设计与现代生活设计的关联点

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，支撑课程目标4,6）

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，支撑课程目标3,5）

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，支撑课程目标1,5）

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
4. 学术探究：应用软件，整理关于意大利现代设计的研究热点图、聚类图

第10章 战后英国工业设计（2学时，支撑课程目标2，6）

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，支撑课程目标5,6）

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
4. 媒体探究活动：根据课程短片，以小组为单位对核心内容进行文字化整理与5分钟发表

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：教学方法采用知识讲座、案例研究、互动讨论、个人探究活动等混合式教学法。讲座法：通过结构化的讲座涵盖关键的历史时期和设计运动，结合多媒体演示，直观地展示设计演变；案例研究法：使用详细的案例来深入探讨重要的设计作品及其背景，分析现代设计史上关键人物的影响；互动讨论法：鼓励对不同设计哲学及其社会影响的批判性分析和辩论，以加深学生理解和互动参与；个人探究活动：分配个人或小组研究项目，重点关注特定的时间段、运动或设计师，鼓励学生探索多种资料来源，包括数字档案和历史文本。通过采用这些方法和资源，《现代设计史》课程将为学生提供对设计历史发展和文化意义的全面理解，同时鼓励学生的批判性思维和培养其独立研究能力。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考察	课堂互动参与度：小组讨论活跃度，课堂问题回答频率	20	L01、L02、L03
考察	提交主题调查报告2份	30	L02、L04
考察	期中、期末开卷考试	50	L01、L05、L06

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.参考教材：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。
3.参考文献：设计问题，设计史核心期刊

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《信息设计》教学大纲

一、课程信息

课程名称	信息设计				
	Information Design				
课程编码	3127296		课程性质	√必修　　□选修	
课程类型	□通识课程　　√专业课程				
适用专业					
开课部门	美术学院		课程负责人	付阳	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：16	实验：	实践：48
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程是一门跨学科课程，旨在以信息为切入点与载体，探索人工智能（AI）如何与艺术设计交织，将引领学生深入理解信息、AI与艺术设计的关系，了解AI在艺术设计领域的应用，以及如何在创作和评估过程使用AI，如何提升效率、创新能力和影响力。本课程将通过AI与艺术设计结合的方式，探索信息创新思维，从而帮助学生提升开拓创意能力。通过独立、小组作业和讨论，课程同时旨在培养学生的团队合作能力和沟通技巧，使其能在实践中更好地应用所学知识；通过引导学生关注信息、AI与艺术设计的伦理和社会问题，激发学生对信息科技在应用领域的深入思考，增强其社会责任感和伦理意识。本课程将其提供一个全新的视角去探索艺术和科技的交叉领域。

三、课程目标

该课程旨在全面培养学生在信息设计领域融合人工智能技术的能力和素养，使其具备创新能力、伦理思考和实践经验，为应对未来信息设计领域的挑战和解决复杂问题做好准备。

L01：理解信息设计领域的基本原理、表达及应用，掌握信息设计的语言、理论和方法，能够运用多样的视觉元素进行主题创作，掌握人工智能技术在信息设计中的运用能力。

L02：强调学生其主动收集和分析行业信息的自主学习能力，掌握如何结合人工智能技术，以提升信息设计的智能化水平，实现更高效的信息交流和用户互动。

L03：强调信息与人工智能设计在不同行业中的调查与应用，培养学生在实际项目中的创新思维和发现并解决问题的能力。培养学生在信息设计过程中考虑伦理和社会责任的能力，使其能够解决潜在的伦理难题，确保设计应用对社会的积极影响。

L04：培养学生信息整合能力，面对多样化、复杂化的信息时，能够对其进行有效筛选、分类、整合，能充分发挥想象力和创造力，将不同的信息元素巧妙组合，创造出独特而富有吸引力的信息设计作品。

L05：

L06：

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	2-1	H	2	H
L02	5-2	H	3	H
L03	6-1	M	4	M
L04	8-2	H	4	H
L05				
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

第1章：信息、技术、符号与设计（16学时，支撑课程目标1、2）

第2章：信息设计与视觉符号（16学时，支撑课程目标1、2、3）

第3章：AIGC驱动下的信息设计更新与启示（16学时，支撑课程目标2、3、4）

第4章：AIGC驱动下的信息设计探索与实践（16学时，支撑课程目标3、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：

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，学生通过作业与模型的制作，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、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考察：设计实践作业	创意与独创性：评估学生设计作品的创意水平和独特性，包括设计思路、概念创新和创作风格。	20%	4
考察：设计实践作业	设计原理应用：考察学生是否成功应用了设计原理，以及这些原理在设计中的合理性。	30%	1
考察：设计实践作业	表达和呈现：评估设计作品的设计表达能力，包括造型、色彩搭配、材质等，以及综合呈现效果和专业性。	30%	2
考察：设计实践作业	问题解决能力：考核学生在设计过程中是否能够理解和解决遇到的问题，包括对挑战的应对和创新解决方案的提出。	20%	3

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

参考资料：

《信息设计》廖宏勇，北京大学出版社， 2017年

《生命3.0》[美]迈克斯·泰格马克，浙江教育出版社，2018年6月

《人工智能简史》（美）约翰· 马尔科夫，浙江人民出版社出版，2017年

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《艺术与社会实践》教学大纲

一、课程信息

课程名称	艺术与社会实践				
	Art And Social Practice				
课程编码	3122251		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	视觉传达设计				
开课部门	美术学院		课程负责人	夏兵	
学时学分	学分：4	总学时：128	理论：32	实验：	实践：96
授课语言	汉语				
先修课程	无				

二、课程内容简介

艺术与社会实践课程是一门集理论学习、实践创作和考察交流于一体的课程，旨在通过全面深入的学习实践，引领学生领略中国陶瓷艺术的魅力，并初步掌握陶瓷创作的基本能力，在传承和弘扬中华优秀传统文化的同时，增强学生的艺术底蕴和动手实践能力。

三、课程目标

1.深入了解中国陶瓷艺术的悠久历史和深厚的文化底蕴，培养学生对中国传统文化的认同感和自豪感。

2.通过亲身参与陶瓷制作实践，使学生掌握基本的陶瓷制作技能，如拉坯、成型、装饰、烧制等，提高学生的动手能力和实践能力。

3.通过与当地陶瓷艺人的互动和交流，培养学生的沟通能力和团队协作精神，增强他们的人际交往能力。

4.景德镇是一个于陶瓷艺术而言具有国际性的城市，通过实地考察，培养学生的全球性思维和视野，关注不同国家和地区的文化和市场需求，在设计中更好地融入国际元素，提高设计的普适性和竞争力。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
1.理想信念	深入了解景德镇陶瓷的悠久历史和深厚的文化底蕴，培养学生对中国传统文化的认同感和自豪感。	1-1H	理想信念	1-1H
2.实践能力	通过亲身参与陶瓷制作实践，使学生掌握基本的陶瓷制作技能，如成型、装饰、烧制等，提高学生的动手能力和实践能力。	2-1L	人文素养	4-1H
3.人文素养	时刻保持对生活的敏感和好奇，关注身边的色彩、形状、线条等视觉元素，通过对这些元素的观察，发现它们之间的联系和规律，为自己的设计作品提供源源不断的创意灵感。能够观察到别人忽视的细节.	4-1H	协作能力	7-1H
4.国际视野	提高文化的多元性，培养国际化的思维角度和理解能力。提高英语能力。掌握英语能够更好地理解并满足国际客户的需求，制定有效的项目计划和进度表，避免因语言障碍导致的误解。	9-1M	国际视野	9-1M
5.协作能力	学会用简洁明了的语言解释设计理念、解决方案和技术细节，避免使用过于专业的术语；积极倾听他人需求和反馈，通过提问确认理解无误，确保信息传递的准确性；给予建设性的反馈，既要指出问题，也要提供解决方案，同时接受他人的反馈并作出改进。	7-1H		

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 景德镇陶瓷历史与文化（支撑课程目标1/4）

第一节 景德镇陶瓷的历史沿革

1.古代景德镇陶瓷的发展

2.宋代至明清时期的繁荣

3.现代景德镇陶瓷的转型与发展

第二节 景德镇陶瓷的文化内涵

1.陶瓷与中国传统文化的关系

2.景德镇陶瓷艺术的特色与风格

3.陶瓷在宗教、礼仪、生活中的作用

第二章 景德镇陶瓷制作工艺（支撑课程目标2）

第一节 陶瓷原料与制备

1.原料的选取与处理

2.泥料的制备与存放

第二节 成型技术

1.拉坯、印坯、利坯等成型方法

2.成型工具的认识与使用

第三节 装饰技法

1.青花、釉里红、五彩等装饰技法

2.刻花、划花、印花等装饰手法

第四节 烧制技术

1.窑炉的种类与特点

2.烧制过程与温度控制

第三章 景德镇陶瓷创新与传承（支撑课程目标3/5/6）

第一节 陶瓷艺术创新

1.当代陶瓷艺术家的作品赏析

2.传统工艺与现代设计的结合

3.陶瓷艺术的跨界合作与创新

第二节 陶瓷文化传承

1.陶瓷文化教育与普及

2.陶瓷文化遗产的保护与传承

3.景德镇陶瓷品牌的推广与发展

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合。。。。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
实践报告	1000字以上	30%	1、2、3、4、5
实践作品	一件以上	70%	1、2、3、4、5

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：

2.选用教材：作者，书名，出版社，出版年

3.参考文献

4.课程网址：

5.相关教学资源网址：

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《展示设计》教学大纲

一、课程信息

课程名称	展示设计				
	Exhibition Design				
课程编码	3127299		课程性质	□必修　　√选修	
课程类型	□通识课程　　√专业课程				
适用专业					
开课部门	美术学院		课程负责人	付阳	
学时学分	学分：3	总学时：48	理论：16	实验：	实践：32
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程是针对视觉传达设计专业设置的课程。培养学生了解展示设计的概念、功能及在社会中的价值，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。课程旨在培养学生在不同场景下创建引人注目、有创意并能有效传达信息的展示技能。通过本课程的学习，学生将掌握展示设计原理、视觉传达技巧和创意思维。

三、课程目标

本课程旨在培养学生在展示设计领域具备综合的理论基础、实践能力和创新思维，使其具有文化底蕴和行业洞察力的展示设计专业能力。

L01：理解展示设计的概念、功能和社会价值，建立展示空间设计意识和经验，掌握展示空间视觉设计语言、理论、方法和技巧，能够运用多样化的视觉元素进行展示设计。

L02：培养展示设计视觉传达技巧和创意思维，促进学生在展示设计领域的综合能力和创新能力。

L03：培养学生的设计实践能力及在行业中的调查与应用，培养学生在实际项目中的创新思维和发现并解决问题的能力。培养学生在信息设计过程中考虑伦理和社会责任的能力，使其能够解决潜在的伦理难题，确保设计应用对社会的积极影响。

L04：培养学生信息整合能力，面对多样化、复杂化的信息时，能够对其进行有效筛选、分类、整合，能充分发挥想象力和创造力，将不同的信息元素巧妙组合，使其能够应对展示设计领域中的各种复杂需求和挑战。

L05：

L06：

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	2-1	H	2	H
L02	5-2	H	3	H
L03	6-1	M	4	M
L04	8-2	H	4	H
L05				
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

第1章：展示设计基础知识（16学时，支撑课程目标1、2）

第2章：展示设计中的视觉表达（16学时，支撑课程目标1、2、3）

第3章：展示设计的公共性（16学时，支撑课程目标2、3、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：

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，学生通过作业与模型的制作，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、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考察：设计实践作业	创意与独创性：评估学生设计作品的创意水平和独特性，包括设计思路、概念创新和创作风格。	20%	4
考察：设计实践作业	设计原理应用：考察学生是否成功应用了设计原理，以及这些原理在设计中的合理性。	30%	1
考察：设计实践作业	表达和呈现：评估设计作品的设计表达能力，包括造型、色彩搭配、材质等，以及综合呈现效果和专业性。	30%	2
考察：设计实践作业	问题解决能力：考核学生在设计过程中是否能够理解和解决遇到的问题，包括对挑战的应对和创新解决方案的提出。	20%	3

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

参考资料：

《Exhibition Design展示设计国际环境艺术设计基础教程》 洛克，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

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《中国传统装饰考察》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)中国传统装饰考察				
	(英文)Traditional Chinese Decoration Investigation				
课程编码	3125376		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	视觉传达设计				
开课部门	美术学院		课程负责人	郝雪婷	
学时学分	学分：3	总学时：96	理论：36	实验：0	实践：60
授课语言	中文				
先修课程	中国工艺美术史				

二、课程内容简介

本课程强调理论与实践相结合，历史与现代相贯通，东方与西方相交融，旨在培养学生对中国传统装饰艺术的深度认知与尊重，激发他们在现代设计中创造性地传承与发扬中华优秀传统文化，为构建具有中国特色的设计语境贡献力量。

三、课程目标

L01：拓宽视野：带领学生跨越时空，领略不同历史时期、地域风格和工艺技法的装饰艺术风貌，珍视民族特色。4-1

L02：增进理解：深入剖析中国传统装饰的艺术语言、象征寓意、功能美学与社会文化背景的内在关联，及其背后的伦理精神。1-2；4-1

L03：激发创新原创能力：启发学员思考如何在现代设计语境下借鉴、转化与创新应用传统装饰元素与手法。在实际设计项目中运用传统装饰元素能够做到有来源、有依据，增强原创性。

L04：提升实践及调查能力：通过实地考察、案例分析，提高学生调查研究能力，通过小组实践，熟悉新媒体传播规律，提升媒体应用能力及协作精神。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	4-1	H	3,5	H、M
L02	1-2；4-1	H、H	1	H
L03	1-2，6-1	H、H	3	H
L04	6-1，3-2	H、M	3,4	H、H

毕业指标：1-2理想信念H 3-2媒体素养M 4-1人文素养H 6-1研究能力H
培养目标：1德才兼备；2专业素养；3研究能力；4创新能力；5国际视野

四、教学内容、要求及进度安排

一、理论学习与文献研读

历史脉络梳理：从新石器时代的彩陶纹饰到明清时期的繁复宫廷装饰，系统梳理中国传统装饰艺术的发展历程，理解其演变规律与文化背景。

装饰类别与技法：详解漆器、瓷器、金属器、织绣、木雕、石刻、建筑装饰等各类传统装饰艺术的特点、工艺流程与审美意蕴。

装饰符号与意象：解析龙凤、云雷、莲花、瑞兽、吉祥纹样等典型装饰符号的象征意义，探讨其在不同历史时期与地域文化中的变异性与共通性。

装饰美学理论：探讨中国传统装饰艺术中的对称均衡、节奏韵律、虚实相生、阴阳五行等美学原则，以及道家、儒家、佛教等思想对装饰艺术的影响。

二、实地考察与实物观摩

博物馆与考古遗址考察：参观国家博物馆、故宫博物院、中国工艺美术馆、各地历史博物馆及重要考古遗址，近距离观赏代表性装饰艺术品，直观感受其材质质感、工艺细节与整体风貌。

古建筑与园林探访：走访故宫、颐和园、等地，研究建筑装饰、家具装饰、园林景观装饰等在空间环境中的运用与艺术效果。

非物质文化遗产体验：接触剪纸、刺绣、泥塑、漆艺、陶瓷制作等非遗传承人，亲身体验传统工艺制作过程，理解工匠精神与技艺传承的重要性。

三、专题研讨与案例分析

主题讲座与专家对话：邀请相关领域专家学者进行专题讲座，就传统装饰与现代设计、文化传承与创新、跨文化交流等议题进行深度研讨。

经典案例剖析：解读古今中外成功运用中国传统装饰元素的设计案例，如建筑设计、产品设计、平面设计、服装设计等，分析其设计理念、手法与效果。

四、实践创作与成果展示

设计工作坊：组织学员进行小型设计项目，如传统装饰元素在现代家居、包装设计、公共艺术等领域的应用设计，鼓励跨界融合与创新尝试。

成果汇报与展览：学员展示并阐述自己的设计作品，通过集体评议与专家点评，提升批判性思维与表达能力，同时举办课程成果展览，共享学习成果。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：中国工艺美术史

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读、实地考查、以及个性化辅导等多种教学方法的综合运用。

六、考核方式

详情参见《中国传统装饰考察考试大纲》

考查:考察活动记录表、考察总结

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查：考察活动记录表	包括出勤、课堂讨论、实地考察笔记等,鼓励学员在考察过程中上积极与老师、同学交流互动,展现对课程内容的思考与理解。	40	L01、L04
考查：考察总结	全面考察同学们对传统装饰艺术的理解深度、独立思考能力、实践创新能力及学术表达水平	60	L02、L03、L04

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：数字时代的博物馆体验、中国传统装饰、古建筑与中国园林

2.参考文献:

李泽厚. 美的历程[M]. 北京：生活.读书.新知三联书店， 2022.

潘鲁生. 中国民艺学论纲[M]. 北京：中国社会科学出版社, 2013.

陈绶祥. 中国的颜色[M]. 北京：生活·读书·新知三联书店, 2005.

巫鸿. 中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”[M]. 北京：生活·读书·新知三联书店, 2005.

马未都. 马未都说收藏系列丛书[M]. 北京：中华书局, 2008.

陈从周. 中国园林[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2008.
王其钧. 中国建筑艺术史[M]. 北京：中国青年出版社，2007.
徐复观. 中国艺术精神[M]. 上海：华东师范大学出版社，2008.
朱良志. 中国美学十五讲[M]. 北京：北京大学出版社，2006.

首都师范大学《专业见习》教学大纲

一、课程信息

课程名称	专业见习				
	Probation				
课程编码	3125381		课程性质	√必修 □选修	
课程类型	□通识课程 √专业课程				
适用专业					
开课部门	美术学院		课程负责人		
学时学分	学分：3	总学时：96	理论：0	实验：	实践：96
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程是本科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。

三、课程目标

课程旨在培养和训练学生的实践能力，学生根据视觉传达设计专业的培养要求，从设计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。

L01：培养学生坚定理想，理解社会主义核心价值观和中国特色社会主义的内涵，理想信念坚定。坚定设计意愿，理解设计师的责任及使命价值，认同设计师工作的意义和专业性。

L02：培养学生的反思能力，具备独立分析问题、理性判断和批判性评价的能力，不盲目接受信息，敢于质疑权威，善于识别偏见、逻辑谬误和无效论证，养成反思及复盘习惯，提升持续学习和自我提升的动力和意识。

L03：培养学生跨学科实践能力。具备跨学科的视野和思维方式，将多元化的知识和技能融入设计中，关注行业动态和技术发展趋势，积极参与跨学科课程及实践。

L04：培养学生跨文化沟通能力，具有国际化视野和开放心态，尊重多元文化，能够在跨文化背景下进行思想交流和合作，关注全球范围内的设计趋势和发展动态，了解不同国家和地区的设计特点。

L05：

L06：

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-1	H	1	H
L02	5-1	H	3	H
L03	7-2	H	2、4	H
L04	9-2	M	5	M
L05				
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

第1阶段：观摩学习（16学时，支撑课程目标1、2、4）

第2阶段：实践制作（64学时，支撑课程目标1、2、3、4）

第3阶段：评比总结（16学时，支撑课程目标1、2、3、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：

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，学生通过作业与模型的制作，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、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考察：见习作品与报告	创意与独创性：评估学生见习过程中设计作品的创意水平和独特性，包括设计思路、概念创新和创作风格。	20%	1、4
考察：见习作品与报告	设计原理学习：考察学生是否学习了设计原理，以及这些原理在设计中的合理性。	30%	2
考察：见习作品与报告	表达和呈现：评估见习过程中设计作品的设计表达能力，包括造型、色彩搭配、材质等，以及综合呈现效果和专业性。	30%	2、3
考察：见习作品与报告	问题解决能力：考核学生在设计过程中是否能够理解和解决遇到的问题，包括对挑战的应对和创新解决方案的提出。	20%	2、4

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

参考资料：

《装饰》、《国际广告》、《现代广告》、《中国美术教育》、《美术研究》、《文艺研究》等各类美术设计杂志书刊

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《专业实习》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)专业实习				
	(英文)Practicum				
课程编码	3125380		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	视觉传达设计				
开课部门	美术学院		课程负责人	夏兵	
学时学分	学分：3	总学时：96	理论：30	实验：0	实践：70
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

专业实习是本科生培养与教育中的一个重要的实践教学环节，是教学计划的重要组成部分，是增强学生专业理解，培养学生本专业的综合能力，将基础理论、基本技能和专业技能融会贯通的教学活动，也是引领学生走出校门、适应社会、顺利就业的前期准备。

三、课程目标

L01：知识应用与技能培养：将理论知识与实践能力相结合，提升学生运用专业工具、方法和技术解决实际问题的专业技能。

L02：增强职业素养与沟通能力：培养学生的职业道德、责任感、团队协作精神、沟通技巧等综合素养。

L03：行业认知与实践经验积累：深入了解所学专业的运作模式、发展趋势与职业前景，通过参与实际工作流程，积累宝贵的行业经验和专业认识。

L04：个人发展与职业规划明晰：学生在实习中针对个人兴趣、优势与不足、职业定位等问题进行反思，明确职业规划，制定适应个人发展需求的职业方向，同时建立行业联系，为未来进入职场并寻求发展储备资源。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-1	H	1	H
L02	5-2	H	2	H
L03	7-2	H	2	H

四、教学内容、要求及进度安排

专业实习的课程教学内容通常围绕实习前的准备、实习过程中的指导与监控、实习后的总结与评估三个阶段进行设计，具体内容如下：

实习前准备阶段：介绍实习的意义、目标、要求与流程，讲解实习协议签订、实习单位选择、实习岗位匹配等事宜。形式：专题讲座、实习手册发放、师生交流会等。

实习过程指导与监控阶段：协助学生与实习单位对接，完成报到手续，明确实习任务与职责，介绍实习单位规章制度与工作流程。定期与学生、实习单位沟通，了解实习进展，解答学生疑问，提供技术、心理等支持，解决实习中遇到的问题。形式：实地走访、远程指导、电话会议等。

实习后总结与评估阶段：指导学生撰写实习总结报告，整理实习成果，反思实习经历，提炼工作经验与教训。根据实习报告、实习单位评价、教师评价等多方面信息，对学生实习成绩进行公正、客观的评定。形式：实习报告撰写指导、实习报告提交、实习成果展示会等。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：线上线下混合教学，小组讨论、实地考察、个体辅导等多种教学形式同时进行。

六、考核方式

考查:实习记录表、实习总结

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查：实习记录表	过程纪要、专业感悟，实习岗位表现	70	L01、L02、L03、L04

考查：实习总结	对实习过程、实习任务实践总结、实习收获与反思等知识点进行文字性描述。分析自己对专业知识的掌握与运用、问题解决能力的不足与解决方案，以及团队意识等职业素养的理解分析。	30	L01、L02、L03、L04

首都师范大学《字体设计》教学大纲

一、课程信息

课程名称	字体设计				
	Font Design				
课程编码	3127297		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	视觉传达设计				
开课部门	美术学院		课程负责人	夏兵	
学时学分	学分：3	总学时：48	理论：16	实验：	实践：32
授课语言	汉语				
先修课程	构成基础、设计概论				

二、课程内容简介

字体设计课程是一门专注于培养学生字体设计能力的专业课程。通过系统的教学和实践，使学生掌握字体设计的基本理论、方法和技巧，了解字体设计的历史和发展趋势，培养学生的审美能力和创意思维，为未来的设计工作打下坚实的基础。

三、课程目标

1：了解字体设计的基本概念和原理，掌握字体设计的基本方法和技巧。

2：培养学生的审美能力和创意思维，使其能够独立完成具有创新性和实用性的字体设计作品。

3：提高学生的团队协作能力，使其能够在团队中发挥个人优势，共同完成项目任务。

4：使学生具有全球性的思维和视野，关注不同国家和地区的文化和市场需求，在设计中更好地融入国际元素，提高设计的普适性和竞争力。

5：培养学生的创新能力。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
1.专业技能	教学中强调对物理肌理及材料的认识和运用。初步掌握多种PS、AI等设计软件。	2-1H	专业技能	2-1H
2.实践能力	了解字体设计的原理及发展趋势，通过分析准确地把握设计方向和风格，确保字体作品能够满足设计表达的需求。	2-1H	创新能力	8-1L
3.创新能力	时刻保持对生活的敏感和好奇，关注身边文字的视觉呈现，通过对视觉元素的观察探索文字的设计规律。能够对字体的大小、颜色的搭配、布局的合理性等细节保持敏感，通过对这些细节的观察和分析，不断完善自己的设计作品，提升设计的品质和效果。	8-1L	学习能力	5-1L
5. 人文素养	在进行设计研究和创作过程中，通过对相关资料、文献和案例的查阅，开拓专业视野，了解行业动态、提升设计理论素养，并将这些知识和信息转化为具有创新性和实用性的文字设计作品的能力。	4-1H	国际视野	9-1H
5.协作能力	学会用简洁明了的语言解释设计理念、解决方案和技术细节，避免使用过于专业的术语；积极倾听他人需求和反馈，通过提问确认理解无误，确保信息传递的准确性；给予建设性的反馈，既要指出问题，也要提供解决方案，同时接受他人的反馈并作出改进。	7-1L		
6.国际视野	开拓视野，对国际设计行业有一定的了解。提高外语能力，尤其是英语能力。以便在未来的工作中更好地理解并满足国际客户的需求，避免因语言障碍导致的误解。了解西方艺术设计的艺术风格、创	9-1M		

	意观念与表现方法。			

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 字体设计基础（支撑课程目标3/4）

第一节 字体设计的概念、意义和价值；

第二节 字体设计的基本要素：字形、结构、笔划、间距等；

第三节 字体设计的分类：手写字体、印刷字体、数字字体等；

第四节 字体设计的工具和设备介绍。

第二章 字体设计技法（支撑课程目标1）

第一节 字体设计的构图原则和技巧；

第二节 字体设计的风格特点和表现手法；

第三节 字体设计的创意思维方法；

第四节 字体设计的实际操作演练。

第三章 字体设计历史与流派（支撑课程目标4）

第一节 字体设计的起源和发展历程；

第二节 国内外著名的字体设计师和作品介绍；

第三节 字体设计的流派和风格分析；

第四节 字体设计的未来发展趋势。

第四章 字体设计实践（支撑课程目标2/5/6）

第一节 字体设计项目的选题和策划；

第二节 字体设计的初步方案制定；

第三节 字体设计的深化与完善；

第四节 字体设计的成果展示和评估。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：构成基础、设计概论

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、实践及辅导、课外延伸阅读相结合。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
日常考查	快题设计作业	30%	1、2、3、4、5
结课考查	结课设计作业	70%	1、2、3、4、5

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：自编PPT文件

2.选用教材：作者，书名，出版社，出版年

3.参考文献

4.课程网址：

5.相关教学资源网址：

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《APP设计》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)App设计				
	(英文)Application Design				
课程编码	3124095		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	数字媒体艺术				
开课部门	美术学院		课程负责人	温京博	
学时学分	学分：3	总学时：48	理论：12	实验：0	实践：36
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程是一门融合了艺术美学、人机交互、信息架构和用户心理等多学科知识的综合性课程，专注于指导学生设计出美观、易用且高效的数字产品界面。本课程旨在培养学生具备跨平台（包括Web、移动应用、桌面软件等）的界面设计能力，以及对用户体验设计原则的深刻理解与实践应用。

课程以现代设计理论为基础，结合行业标准与前沿实践，引导学生从概念构思到实际落地，全方位打造卓越的用户界面。课程内容涵盖视觉设计、交互设计、原型制作、用户测试及项目管理等多个环节，确保学生能系统地掌握界面设计全过程，并具备应对不同设计挑战的能力。

三、课程目标

L01：理解设计原则与流程：深入学习色彩理论、排版规则、布局设计、视觉层次等基础设计原理，熟悉用户体验设计（UX Design）的完整流程，包括需求分析、用户研究、竞品分析、草图绘制、原型制作、用户测试及迭代优化等步骤。

L02：掌握界面元素与样式：学习如何运用图标、按钮、表单、导航菜单、提示信息等界面元素，以及色彩搭配、字体选择、间距设定等视觉样式，以创建一致、清晰且符合品牌风格的界面。

L03：运用交互设计技巧：理解用户行为模型，掌握交互模式、微交互设计、动效设计等技术，确保界面在响应用户操作时提供流畅、直观且反馈明确的互动体验。

L04：掌握原型制作与工具使用：学习使用“即时设计”或Sketch、Figma、Adobe XD等专业界面设计工具，快速构建低保真和高保真原型，以可视化的方式呈现设计思路，并进行交互模拟和演示。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-2	M	2	M
L02	4-1	H	2	H
L03	8-1、8-2	H、M	2、4	M、H
L04	9-2	M	3、5	H、M

四、教学内容、要求及进度安排

第一周：界面设计基础与设计思维

- 界面设计概述：定义、重要性及发展趋势
- 设计思维入门：以人为本的设计理念，设计过程中的同理心、创新思考与问题解决
- 色彩理论与应用：色彩基础、色彩心理学、色彩搭配原则与实践
- 排版与布局设计：文字排版原则、网格系统、信息层次与视觉流
- 基础设计工具介绍：了解并熟悉课程中将使用的界面设计软件

第二周：交互设计与原型制作

- 交互设计原理：用户行为模型、交互模式、手势操作与触控反馈
- 原型制作基础：低保真原型与高保真原型的区别、应用场景与制作技巧
- 使用设计工具创建低保真原型：线框图绘制、页面跳转逻辑设定

第三周：界面元素设计与动效应用

- 界面元素设计：图标设计原则、按钮样式、表单设计、导航菜单与提示信息设计
- 视觉风格与品牌一致性：创建风格指南，保持界面视觉一致性

- 动效设计基础：动效在交互中的作用、动效类型与设计原则
- 使用设计工具添加动效至高保真原型

第四周：用户测试与评估、项目展示与总结

- 用户测试方法：用户访谈、问卷调查、A/B测试、可用性测试等
- 数据分析与设计优化：解读测试数据，提出改进方案，进行迭代设计
- 项目汇报与总结

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、案例研讨、同伴互评、以及个性化辅导等多种教学方法的综合运用。

六、考核方式

详情参见《APP设计考试大纲》

考查:设计方案、设计报告

通过以上四周的系统学习与实践，学生将能够独立完成一个完整的界面设计项目，具备一定的交互设计能力，理解并运用用户测试方法，为后续的职业发展或进一步学习打下坚实基础。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查：设计方案	完成色彩搭配练习,提交静态页面布局设计方案（低保真原型）	40	L01、L02
考查：设计报告	设计一套移动端应用界面(高保真原型）提交PDF设计报告	60	L02、L03、L04

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：移动应用界面设计

2.参考文献:

《用户体验要素：以用户为中心的产品设计（原书第2版）》

作者：[美] 金·古德曼（Jesse James Garrett）

出版社：机械工业出版社

本书详细阐述了用户体验设计的五个层次（战略层、范围层、结构层、框架层、表现层），帮助读者理解从战略到界面细节的完整设计过程。

《交互设计精髓》（第4版）

作者：[美] 克莱夫·布鲁克斯（Clifford A. Brooks）、拉尔夫·汤普森（Ralph L. Thompson）、安妮塔·伍德（Anita L. Wood）

出版社：电子工业出版社

本书系统介绍交互设计原理、方法和实践，包括用户研究、概念模型、交互模式、界面设计、原型制作与评估等内容，是交互设计领域的经典著作。

《破茧成蝶：用户体验设计师的成长之路》

作者：刘津、孙睿

出版社：人民邮电出版社

本书结合国内互联网环境，讲述用户体验设计师的成长历程、职业技能及设计流程，包含丰富的实战经验和案例分析。

《移动应用UI设计模式》

作者：[美] 特里斯坦·哈里斯（Tristan Harris）

出版社：人民邮电出版社

本书详细介绍移动设备上常见的UI设计模式，包括布局、导航、输入、反馈等各个方面，为移动应用界面设计提供实用的设计指南。

3. 相关教学资源网址：

https://js.design/courses

https://mp.weixin.qq.com/s/wdBZYYhU7n2G3uCEIbGRbQ

https://www.woshipm.com/pd/5433965.html

首都师范大学《毕业论文》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)毕业论文				
	(英文)BA Thesis				
课程编码	3125346		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	数字媒体艺术				
开课部门	美术学院		课程负责人	温京博	
学时学分	学分：4	总学时：128	理论：48	实验：0	实践：80
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

毕业论文是大学生完成学业的最后一个关键性学术任务。它不仅是一门课程的组成部分，而且是学生对所学专业知识进行综合运用、研究探索和独立思考能力的一次全面检验。撰写毕业论文的过程涵盖了从选题、文献调研、方案设计、数据收集与分析、到撰写成文及最终答辩的整个链条，体现了学生对专业知识的掌握程度及问题解决能力。

三、课程目标

L01：知识与能力检验：毕业论文是对学生在校学习成果的综合考核，旨在评估学生是否能够将所学理论知识应用于实际问题的研究中。

L02：科研能力培养：通过论文撰写，学生学习科学研究的基本方法，包括文献检索、资料整理、数据分析等，为今后的学术研究或职业生涯奠定基础。

L03：独立工作与创新思维：鼓励学生独立思考，培养解决问题的创新能力，以及严谨的科研态度和自我管理能力。

L04：学术交流与写作技能：提升学生的学术写作技巧，包括论文结构组织、逻辑推理、清晰表达等，同时学会如何在学术界进行有效的沟通与交流。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	5-1	H	2	H
L02	6-1、6-2	H	2、3	H、M
L03	8-1	H	2、4	H、H
L04	9-1	M	2、5	H、H

四、教学内容、要求及进度安排

第1周：毕业论文选题指导

- 论文写作规范讲解
- 选题原则与方法介绍
- 分组或个别指导，初步确定选题范围

第2周：文献检索与综述撰写

- 文献检索策略与工具使用（如数据库、搜索引擎）
- 如何阅读与归纳文献
- 文献综述的结构与撰写技巧

第3周：研究设计与方法论

- 研究设计的基本要素
- 常用的研究方法介绍（定量研究、定性研究、混合研究等）
- 学生根据选题确定具体研究方法

第4周：开题报告撰写与审核

- 开题报告的内容与格式要求
- 时间管理与研究进度规划
- 一对一指导：开题报告初稿审查与反馈

第5周：中期进度检查与文献综述完善

- 中期报告：研究进展、遇到的问题与解决方案
- 文献综述的深入讨论与修改建议
- 研究方法的调整与优化

第6周：数据收集与初步分析

- 数据收集的实施技巧与挑战应对
- 数据预处理与初步分析方法介绍
- 分享数据收集经验，解决实际操作中的问题

第7周：论文撰写指导

- 论文各章节的撰写要点与技巧
- 结果呈现与讨论的撰写策略
- 答辩准备与技巧简介
- 一对一辅导：论文初稿审阅与反馈

第8周：论文定稿与答辩准备

- 论文终稿的修订与查重
- 答辩PPT制作与模拟答辩
- 论文提交流程与截止日期说明

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：线上线下混合式教学、案例研讨、以及个性化辅导等多种教学方法的综合运用。

六、考核方式

参见：《毕业论文》考试大纲

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：

2.参考文献:

《学术论文写作与发表——从入门到精通》作者：张志祥，出版社：清华大学出版社

这本书系统地介绍了学术论文的构思、撰写、投稿与发表的全过程，适合初学者及有一定经验的研究人员。

《怎样写学术论文》作者：陈平原，出版社：北京大学出版社

本书从选题、文献回顾、论证方法、结构安排、语言表达等方面，详细讲解了撰写学术论文的关键步骤和技巧。

《英文论文写作与发表》作者：李笑来，出版社：机械工业出版社

虽然书名提到“英文”，但书中提供的论文结构、论证逻辑、图表制作等写作原则同样适用于中文论文撰写，且对希望在国际期刊上发表论文的读者特别有帮助。

《学术论文写作指导》作者：刘春杰，出版社：复旦大学出版社

该书从学术规范、文献综述、研究设计、数据处理到论文撰写、修改润色，提供了全面而实用的指导，适合各学科研究生使用。

《科研方法与论文写作》作者：贾俊平，李东风，出版社：中国人民大学出版社

本书结合科研方法与论文写作两大部分，不仅讲解了如何进行科学研究，还详细阐述了论文的撰写技巧，适合社会科学及管理科学等领域的研究者。

首都师范大学《毕业设计》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)毕业设计			
	(英文)Graduation Project			
课程编码	3125345	课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程			
适用专业	数字媒体艺术			
开课部门	美术学院	课程负责人	温京博	
学时学分	学分：4	总学时：128	理论：48	实验：0	实践：80
授课语言	中文			
先修课程	无			

二、课程内容简介

《毕业设计》课程是高等教育中一个至关重要的实践性教学环节，毕设是对学生专业学习成果的综合应用和检验。该课程的设计旨在培养学生综合运用所学理论知识、专业技能解决实际问题的能力，通过独立完成毕业设计，提升其科研、设计实践及创新能力。

三、课程目标

L01：综合应用能力培养：使学生能够综合运用本专业及相关领域的理论知识、技术方法，解决实际问题或开展创新设计，体现学生在专业领域的综合应用能力。

L02：独立研究能力提升：鼓励并指导学生自主选题、设计研究方案、实施研究计划，强化独立思考、分析问题与解决问题的能力，为后续的学术研究或职业生涯奠定坚实基础。

L03：创新与实践能力强化：激发学生的创新意识，鼓励在设计或研究中提出新思路、新方法，通过实践操作提升解决复杂问题的能力，培养实践中的创新精神。

L04：成果展示与评价：通过论文撰写和毕业设计答辩，训练学生如何清晰、准确地表达自己的研究成果，接受并回应来自同行和专家的评价，提升批判性思维和应变能力。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	2-2	H	1、2	M、H
L02	4-1	H	2	H
L03	8-1、8-2	M、M	3、4	H、H
L04	9-2	M	3、4、5	H、H、H

四、教学内容、要求及进度安排

第1周：课程介绍与设计选题

- 课程目标、评价标准与时间表介绍
- 设计选题原则与创意激发
- 分析设计案例，引导学生选定设计方向
- 确定个人或小组项目，分配导师

第2周：市场调研与需求分析

- 市场调研方法与工具介绍
- 用户需求访谈与问卷设计
- 竞品分析与市场定位
- 分享调研结果，讨论设计目标

第3周：概念设计与草图绘制

- 设计思维与创意发散训练
- 初步概念设计草图绘制
- 设计元素与风格探讨

第4周：设计深化与原型制作

- 设计方案细化与优化
- 初步设计原型制作（实物模型或数字原型）
- 导师一对一点评，提出改进建议

第5周：用户测试与反馈收集

- 用户测试设计与实施方法
- 反馈收集与分析
- 设计迭代指导

第6周：设计实现与材料选择

- 实物制作或高保真原型制作准备
- 讨论设计制作中可能遇到的技术难题与解决方案

第7周：设计展示与文档准备

- 设计作品拍摄与视觉呈现技巧
- 设计说明书撰写指导
- 成果汇报PPT制作
- 一对一指导，准备最终展示材料

第8周：项目展示与评价

- 学生设计作品展示
- 项目汇报与现场问答
- 同行评价与导师点评

五、先修课要求及教学方法建议

1. 先修课要求：无

2. 教学方法建议：线上线下混合式教学、案例研讨、以及个性化辅导等多种教学方法的综合运用。

六、考核方式

参见：《毕业设计》考试大纲

七、教材、参考文献与其他教学资源

1. 自编讲义：

2. 参考文献:

《交互设计之路：用户体验设计师的思维与方法》

专注于人机交互和用户体验设计，提升界面设计和交互逻辑的构建能力，适用于数字媒体产品的设计优化。

《数字艺术：数字技术与艺术观念的探索》

深入讨论数字技术对艺术观念的影响，适合对数字艺术有兴趣的读者，了解数字媒体在艺术表达中的最新趋势。

《数字媒体设计：理论与实践》

结合理论与实践技巧，涵盖图像处理、动画制作、网页设计等内容，有助于提升设计项目的综合实施能力。

《通用设计方法》

对于产品设计、交互设计而言，这本书介绍了100种设计方法，侧重于用户调研、设计思考过程，有助于提升设计的实用性和用户体验。

首都师范大学《场景设计》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)场景设计				
	(英文) Scene Design				
课程编码	3124091		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	数字媒体艺术				
开课部门	美术学院		课程负责人	肖川	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：12	实验：0	实践：20
授课语言	中文				
先修课程	透视、速写。				

二、课程内容简介

场景设计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。

三、课程目标

L01：技术技能：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。画幅规格及制作标准。
L02：设计素养：场景决定画面的风格、场景影响动画的空间感觉、场景制约角色形象的塑造、场景决定一段叙事情节的发展。
L03：风格研究：写实风格、装饰风格、幻想风格。
L04：创新应用：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，总体设计的思维、时代背景与地域特征、场景设计的细节、场景设计的表现方式。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	4-1	H	2	H
L02	6-1	M	2	H
L03	7-1	H	3	M
L04	9-2	M	4	H

四、教学内容、要求及进度安排

第一周：影视动画场景设计概念及任务，场景在动画片中的作用

- 掌握动画场景设计的概念和任务。
- 了解场景在动画片中的作用。
- 赏析经典动画作品中的场景设计。临摹经典作品。
- 场景影响动画的空间感觉。

- 场景制约角色形象的塑造。
- 场景决定一段叙事情节的发展。
- 掌握空间形态的心理感受。
- 光影在动画片中的作用

第二周：动画场景设计图的制作、样式、场景镜头、总结讲评

- 写实风格。装饰风格。幻想风格。
- 画幅规格及制作标准、景别。
- 动画场景设计图和效果图制作。
- 场景镜头画面透视的作用，了解各种不同角度透视的原理及画法。动画场景中的空间表现。了解并能够熟练掌握场景造型的规律。课程总结讲评

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：透视、速写

2.教学方法建议：线上线下混合式教学、案例研讨、同伴互评、以及个性化辅导等多种教学方法的综合运用。

六、考核方式

考查:设计方案、设计报告

通过上述二周的教学安排，使同学懂得动画场景设计方法，并且能理论联系实际，为今后的动画创作和就业奠定基础。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查：设计方案	根据剧本，设计方案草稿，色彩协调。	40	L01、L02
考查：设计报告	草图方案进行深化，视觉风格统一。	60	L03、L04

七、教材、参考文献与其他教学资源

1、《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.

2、《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.

3、*《动画场景设计教程》*作者：姚桂萍 王森海。清华大学出版社 *第一版*

首都师范大学《动画概论》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 动画概论				
	(英文) Introduction to Animation				
课程编码	3125327		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	数字媒体艺术				
开课部门	美术学院		课程负责人	冯璐菲	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：32	实验：0	实践：0
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

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。

三、课程目标

L01： 学生应该致力于提高自己的审美水平，学会欣赏不同风格、不同主题的动画作品，应该认识到自己作为动画创作者的使命和责任，通过作品传达积极、正面的信息和价值观。具备创新思维，能够提出新的研究问题、假设或理论框架。勇于探索未知领域，挑战传统观念，为动画领域的研究注入新活力。

L02： 学生应具备深厚的理论知识，理解不同软件技术的应用层面，有一定的视听语言分析能力，并具有创新思维，善于从多角度思考传统与现代动画思维的发展过程。

L03： 具有一定的理论分析能力，可以深入理解动画的基本理论和制作流程，例如动画史、美学等方面，能够将动画与其他艺术形式或科学领域进行跨学科的对比和分析。能够系统的整理与动画有关的文献，包括书籍、期刊文章、网络资源等，能够对其进行批判性分析和评价，总结动画的研究现状和未来趋势。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	2-1、2-2	H、M	2、2	M、H
L02	4-2	H	2	H
L03	6-2	M	3	M

四、教学内容、要求及进度安排

第一周教学内容：

第一章　动画理论

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

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

第二周教学内容:

第三章 欧美动画 学时6

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

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

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

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：线下教学、小组讨论、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。个性化辅导等。

六、考核方式

平时成绩：包括课堂表现、摩片分镜头练习、小组讨论参与度等。

期末成绩：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。

总评成绩：平时成绩占30%，期末成绩占70%。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时成绩	每节课的出勤率，理解动画的概念和特性，不同技术背景下的制作流程，分析阐述动画类型，讨论国内外动画艺术的风格流派。	30	L01、L02、L03
期末成绩	选题要求：1紧跟艺术和市场主流话题2国内外动画艺术先驱的独特艺术语言形式3动画的艺术与技术思辨4动画艺术流派的思考。 内容要求：主题新颖，选题较小，具有一定的研究价值;章节逻辑清晰，语义通顺；有自己的归纳逻辑或独特见解。	70	L01、L02、L03

七、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[M]》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》[M],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
刘丽英：《国家形象研究文献述评及营销视角分析一基于CSSCI(2001-2011)的研究》《学术探索》，2014年第2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

首都师范大学《动画运动规律》教学大纲

一、课程信息

<table>
<tr><td rowspan="2">课程名称</td><td colspan="5">(中文)动画运动规律</td></tr>
<tr><td colspan="5">(英文) Introduction to Animation</td></tr>
<tr><td>课程编码</td><td colspan="2">3127635</td><td>课程性质</td><td colspan="2">☑必修　　☐选修</td></tr>
<tr><td>课程类型</td><td colspan="5">☐通识课程　☑专业课程</td></tr>
<tr><td>适用专业</td><td colspan="5">数字媒体艺术</td></tr>
<tr><td>开课部门</td><td colspan="2">美术学院</td><td>课程负责人</td><td colspan="2">冯璐菲</td></tr>
<tr><td>学时学分</td><td>学分：4</td><td>总学时：64</td><td>理论：32</td><td>实验：0</td><td>实践：32</td></tr>
<tr><td>授课语言</td><td colspan="5">中文</td></tr>
<tr><td>先修课程</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

二、课程内容简介

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。

三、课程目标

L01： 掌握动画运动规律的基础理论，包括时间、空间、张数、速度等概念及其在动画中的应用。了解人体结构、生物力学、物理运动原理等相关知识，以便更好地理解和表现角色和物体的运动。具备良好的观察力和分析能力，能够准确捕捉和分析角色和物体的运动特征。同时需要掌握绘画、速写、动作设计等技能，以便将观察到的运动特征转化为具体的动画画面，还需要掌握动画制作软件

的操作技能，如2D动画软件Flash、After Effects，3D动画软件Maya、3ds Max等。

L02： 通过网络资源，善于观察和学习运动的时间、距离、速率的相互关系，将案例的优点应用在自己的实践中，保持严谨、认真、细致的学习习惯。对于每一个动作和细节都要进行深入的研究和探讨，以确保动画作品的准确性和生动性。

L03： 动画制作通常需要多人协作完成，因此动画运动规律学习者需要具备良好的团队协作和沟通能力。能够与其他团队成员有效地沟通和协作，共同完成动画制作任务。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	2-2、4-1	H、H	2、2	H、H
L02	5-1	M	3	M
L03	7-1	M	4	M

四、教学内容、要求及进度安排

第一周教学内容：

第一章　动画中的运动

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

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

第二周教学内容:

第三章 中级专业技法

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

第一节 原画性质和任务

第二节 原动画设计步骤

第三周教学内容：

第五章 背景设计与制作

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 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

第四周教学内容：

第七章 分析优秀案例

第一节 日本动画的写实运动

第二节迪士尼动画的夸张与变形

第三节个性化风格的运动特征

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：线下教学、小组讨论、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。

六、考核方式

平时成绩：包括课堂表现，平时课堂小练习作业。

期末成绩：独立制作一部不少于15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45秒），

总评成绩：平时成绩占30%，期末成绩占70%。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时成绩	每节课的出勤率,理解动画的概念和特性,针对每周课程内容完成运动规律小练习。	30	L01、L02、L03
期末成绩	要求运动流畅、不卡帧，造型具有一定的美感或个人特征,理解时间、空间、张数、速度对运动的影响，有镜头语言的应用，熟练掌握动画二维软件。	70	L01、L02、L03

七、参考资料

《动画技法》，严定宪著，中国电影出版社，2003年6月第1版

《运动规律》，孙聪著，海洋出版社 [3]《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

附件5：

《动画造型设计》教学大纲

五、课程信息

课程名称	(中文)动画造型设计				
	(英文) Animation Image				
课程编码	3127631		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	数字媒体艺术				
开课部门	美术学院		课程负责人	肖川	
学时学分	学分：3	总学时：64	理论：18	实验：0	实践：46
授课语言	中文				
先修课程	速写、PHOTOSHOP、美学				

六、课程内容简介

《动画造型设计》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。熟悉虚拟角色设计制作的流程，为以后动画制作课程中动画的实现打下基础。

三、课程目标

L01：理解动画造型设计原则与流程：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。动画造型设计的基本原则和基本要素，造型简洁、新颖奇特、个性鲜明、时代特色。
L02：动画造型设计的形式美法则。对称与均衡、节奏与韵律、对比与和谐、变形 、夸张、联想综合造型。
L03：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。绘制风格的把握和探索。动画角色造型的审美及追求。发散性思维 、联想思维、逆向思维、形体嫁接、行为嫁接、立体思维、动态思维。
L04：绘画语言与动画语言的结合：虚幻性与主观想象、简单化与符号化、幽默趣味与夸张性、地域与民族性。以线条语言造型、卡通式、随意式、白描式、影调式。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	2-2	H	2	H
L02	4-1	H	3	H
L03	5-2	M	4	M
L04	7-1	M	5	M

四、教学内容、要求及进度安排
第一周：动画造型设计原则与流程
- 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。
- 动画造型设计的基本原则和基本要素，造型简洁、新颖奇特、个性鲜明、时代特色。

第二周：**动画造型设计**
- 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
- 动画造型设计中的透视关系以及常规比例关系绘制要求。
- 动画造型设计的形式美法则。

第三周：**动画造型创造性思维的创作方式**
- 绘制风格的把握和探索。动画角色造型的审美及追求。
- 创造性思维的创作方式：发散性思维、联想思维、逆向思维 、形体嫁接、 、行为嫁接、立体思维、动态思维。
- 表现形式的多样化：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

第四周：**绘制语言、实践性教学环节**
- 绘制过程中着重对造型形态的理解。
- 绘画语言与动画语言的结合、发散性思维与集中性思维。
- 动画企业或者其它高校动画专业进行参观交流。
- 课程汇报总结。

五、先修课要求及教学方法建议
1.先修课要求：速写、PHOTOSHOP、美学
2.教学方法建议：线上线下混合式教学、案例研讨、同伴互评、以及个性化辅导等多种教学方法的综合运用。

六、考核方式
考查:设计方案、设计报告
通过以上四周的系统学习与实践，学生根据剧本能够独立完成一套完整的造型设计，为后续的职业发展或进一步学习打下坚实基础。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查：设计方案	剧本、造型设计草图	40	L01、L02
考查：设计报告	根据剧本完善造型设计	60	L02、L03、L04

七、教材、参考文献与其他教学资源

《动画造型设计》 金林 上海人民美术出版社
《动画学》王可 辽宁美术出版社
《动画角色造型》孙元山 辽宁美术出版社
《二维动画教室》铃木伸一 上海人民美术出版社
《动画概论》贾否 中国传媒大学出版社
《动画创作理论》十一郎 清华大学出版社

首都师范大学《动态品牌设计》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)动态品牌设计				
	(英文)Moving Brands Design				
课程编码	3124087		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	数字媒体艺术				
开课部门	美术学院		课程负责人	温京博	
学时学分	学分：3	总学时：48	理论：18	实验：0	实践：30
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

动态品牌设计课程是一门融合了品牌战略、视觉传达、动画技术和数字媒体艺术的交叉学科课程。它着重于教导学生如何创建和维护一个在不同媒介平台上拥有连贯性和动态表现力的品牌形象。随着数字化和网络化的快速发展，品牌不再局限于静态的视觉标识和传统广告形式，而是需要通过动态图形、动画、视频、交互设计等多种形式来展现品牌的个性、故事和价值。

三、课程目标

L01：理论知识掌握：使学生深入理解品牌设计的基本原则、品牌战略与定位，并结合现代动态传播环境下的新趋势和挑战，了解动态品牌设计在品牌建设及推广中的核心作用。

L02：技术技能培养：让学生熟练掌握动态设计所需的各类专业软件工具和技术手段，包括但不限于图形设计、动画制作、视频编辑、三维建模和渲染等，从而具备独立完成动态品牌设计作品的能力。

L03：创新思维激发：鼓励学生发挥创新思维，学会从多维度思考并创造富有创意的动态品牌形象解决方案，增强品牌与受众之间的互动性和情感连接。

L04：跨媒介适应能力：培养学生适应不同媒介平台的设计转换能力，确保品牌在静态与动态、线上与线下各种应用场景下的一致性和连贯性。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	4-1	H	2	M
L02	4-1	H	3	M
L03	5-2	M	4	M
L04	5-2	M	4	H

四、教学内容、要求及进度安排

第一周：品牌动态设计基础

- 品牌设计理论与动态设计概述
- 学习并掌握基本的设计原则、色彩搭配、图形构造
- 动态设计软件入门，包括基础操作与功能介绍

第二周：动态设计技能提升与实践

- 动态LOGO设计实战，包括构思、脚本编写及初步动画制作
- 制作简短的动态视觉叙事内容，强化对动画流程和时间节奏的理解

第三周：综合项目实施

- 分组进行动态品牌项目策划与设计，可能涉及品牌视频、网页交互设计等
- 在教师指导下，开展项目制作，通过团队协作完成项目的初步框架搭建

第四周：项目完善与结课总结

- 完成并优化动态品牌项目，确保作品质量达到预期标准
- 项目展示与评审，学生互评互学，教师给予专业指导
- 结合整个课程内容进行总结回顾，并展望动态品牌设计在实际工作中的应用及职业发展路径

五、先修课要求及教学方法建议

1. 先修课要求：无

2. 教学方法建议：线上线下混合式教学、案例研讨、同伴互评、以及个性化辅导等多种教学方法的综合运用。

六、考核方式

考查:设计方案、设计报告

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查：设计方案	设计提案、概念草图、设计流程文档。	20	L01、L02
考查：设计报告	需体现对动态品牌设计理论知识的理解和应用,以及设计思维和创新能力。	80	L02、L03、L04

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：动态品牌设计与应用

2.参考文献:

《品牌设计法则》

作者：徐适

出版社：人民邮电出版社

内容简介：本书从品牌设计的原理、方法和实践角度出发，深入浅出地介绍了品牌设计的基本原则和设计流程，适合初学者和专业人士阅读。

《品牌之道：中国企业品牌战略实践》

作者：余明阳

出版社：复旦大学出版社

内容简介：本书结合中国企业的实际案例，讲述了品牌战略的设计、执行和管理，为企业品牌设计提供了本土化的指导和借鉴。

《品牌设计与管理》

作者：陈放

出版社：化学工业出版社

内容简介：本书系统地阐述了品牌设计的理论和实践，以及品牌管理体系的构建和运行，适合品牌设计师、管理者阅读和参考。

《品牌视觉识别系统设计实务》

作者：张祖健

出版社：中国轻工业出版社

内容简介：此书从实操角度详解了VIS（视觉识别系统）设计的全过程，包括LOGO设计、色彩系统、应用规范等，对于品牌视觉形象的构建具有较强的指导意义。

首都师范大学《多媒体艺术》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 多媒体艺术				
	(英文) Multimedia Arts				
课程编码			课程性质	☐必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	数字媒体艺术				
开课部门	美术学院		课程负责人	冯璐菲	
学时学分	学分：	总学时：	理论：	实验：0	实践：
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

多媒体艺术课程是一门涵盖艺术、设计以及科技等多个领域的综合性课程。在当今这个影像媒体领航的时代，相对于文字，影像与视觉的表现形式更加直观且丰富多元，在掌握一定数字特效软件，例如MAYA、AFTEREFFECT、等后技术技能后，指导学生参与影视广告设计、商业简报制作等实践环节，鼓励学生多元化审美创作，多媒体艺术课程旨在培养学生在这方面的全面素养和竞争力。

三、课程目标

LO1： 在AICG背景下的数字艺术发展中，信息更迭的速度是非常之大的，学生需要有利用现有的信息技术来快捷辅助自己原创性项目的能力。多样化媒体的艺术形式除了具备艺术美，还能传递正确的价值观和世界观。

LO2： 需熟练掌握和运用多种技术软件，例如UNITY、MAYA、C4D等后期剪辑软件，能够利用技术创造新颖独特的艺术作品。需熟练掌握镜头语言语法，针对不同选题创作相应的剪辑风格作品。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度

L01	3-1	M	1	M
L02	4-1	H	2	H

四、教学内容、要求及进度安排

第一周教学内容：

第一章 多媒体艺术的定义与起源：

多媒体艺术指用多种材料或媒介创作的艺术形式，其中音频或视频等电子技术在其中起到重要作用。

多媒体艺术的历史溯源，包括20世纪60年代首次用于描述安迪·沃霍尔的摇滚乐队活动的“多媒体艺术”一词的提出。二、多媒体艺术的主要特征

第二章 多媒体艺术的主要特征

时效性与流行性：多媒体艺术常常与当代社会、文化热点紧密相关，具有很强的时效性和流行性。

公共性：多媒体艺术具有广泛的公共性，通过电视、录像、互联网等多种手段影响大众文化与消费文化。

观念性：艺术家通过多媒体艺术传达的观念性艺术，包括声音艺术、录像艺术、互动装置以及摄影等等。

虚拟性：多媒体艺术常常构建非真实的幻象，对当下问题予以非真实的假想、虚构。

第二周教学内容:

第三章：多媒体艺术的应用领域

教育与培训:多媒体技术在教学中的应用，如电子书、交互式学习等，提高学习者的兴趣和积极性。

电子商务:多媒体艺术在电子商务中的应用，如产品展示、广告推广等，提高销售效率和服务质量。

第三周教学内容：

第四章 多媒体艺术的技术

融合电信、电脑、电器的融合：通过多媒体数字技术，电信、电脑、电器等相互渗透融合，改变人们接受信息的方式和生活习惯。

虚拟现实和增强现实技术：虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术的发展为多媒体艺术提供新的可能性，观众可以身临其境地感受虚拟世界的奇妙与真实。

第四周教学内容：

第五章 多媒体艺术的未来发展

数据可视化的革新：随着大数据时代的到来，数据可视化在多媒体艺术中发挥越来越重要的作用，艺术家可以通过数据可视化将抽象的数字信息转化为具体可感知的形式。

跨领域合作：多媒体艺术与其他领域的合作，如科学、技术、社会学等，将推动多媒体艺术的创新和发展。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：线下教学、小组讨论、个性化辅导等

六、考核方式

平时成绩：包括课堂表现、作业完成情况、小组讨论参与度等。

期末成绩：根据不同制定的选题，要求考核多媒体艺术项目的完成情况、创作质量、创新程度等。

总评成绩：平时成绩占30%，期末成绩占70%。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时成绩	考勤，课堂讨论多媒体艺术的多样性和复杂性，理解不同文化背景下媒介的作用。	30	L01、L02
期末成绩	结合不同的媒体形式（视频、图像、动画、交互元素等）创建一个综合性艺术作品，要求在艺术和技术上具有一定的质量，有完整的制作流程。	70	L01、L02

首都师范大学《分镜头设计》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)分镜头设计				
	(英文) Overhauling				
课程编码	3124085		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	数字媒体艺术				
开课部门	美术学院		课程负责人	肖川	
学时学分	学分：2	总学时：64	理论：18	实验：0	实践：46
授课语言	中文				
先修课程	速写、PHOTOSHOP				

二、课程内容简介

《分镜头设计》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。

三、课程目标

L01：掌握影视和动画分镜头的基本概念和制作流程。
L02：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，了解影视动画分镜头的影视特性，理解镜头的概念。
L03：重点掌握镜头的运动方式和景别、机位。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。
L04：运用蒙太奇语言进行创作。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	4-2	M	2	H
L02	5-1	H	3	H
L03	6-1	H	4	M
L04	8-1	H	5	M

四、教学内容、要求及进度安排
第一周：分镜头概念与应用

- 什么是分镜头脚本
- 分镜头脚本在动画制作流程中处于哪个环节
- 分镜头脚本的制作流程
- 分镜头脚本的作用
- 分镜头脚本的类型

第二周：了解镜头的基本原理。镜头角度变化的应用。 分镜头绘制。

- 掌握镜头景别的划分、作用与运用，不同景别镜头的长度。
- 掌握六种运动镜头的功能和运用。
- 了解轴线规律与跳轴。了解蒙太奇语言。
- 了解动画分镜头的构成法则。分镜头绘制的规范。

第三周 镜头衔接。主题创作

- 了解镜头衔接的基本原理。
- 了解镜头的转场方式。掌握画面的组接方法。
- 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。了解动态构图的特征，以及与静态构图的差异。
- 课程汇报总结。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：速写、PHOTOSHOP

2.教学方法建议：线上线下混合式教学、案例研讨、同伴互评、以及个性化辅导等多种教学方法的综合运用。

六、考核方式

考查:设计方案、设计报告

通过以上三周的系统学习与实践，学生根据剧本能够独立完成一套完整的分镜头设计，为后续的职业发展和毕业设计打下坚实基础。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查：设计方案	剧本、分镜头设计草图	40	L01、L02
考查：设计报告	根据剧本完善分镜头设计	60	L02、L03、L04

七、教材、参考文献与其他教学资源

1、《动画分镜头绘制技法》 姚桂萍 ，编著 清华大学出版社

2、《动画分镜头设计》 吴向阳，马斌 编著 清华大学出版社

3、《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

4、*《动画分镜头设计》*作者：张乐鉴、马胜。清华大学出版社。

首都师范大学《界面设计》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)界面设计				
	(英文)UI Design				
课程编码	3124086		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	数字媒体艺术				
开课部门	美术学院		课程负责人	温京博	
学时学分	学分：3	总学时：64	理论：20	实验：0	实践：44
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

界面设计课程专注于教授如何运用HTML5（简称H5）及相关技术来设计和构建现代化、交互性强且具有良好用户体验的界面，特别关注移动端的应用场景。这门课程结合了前端开发技术、视觉设计原理以及用户体验设计，旨在培养学生在移动互联网时代下，运用H5技术实现跨平台、动态、富媒体的网页设计能力。

三、课程目标

L01：技术技能：使学生了解HTML5、CSS3、JavaScript等前端技术，能够熟练运用“木疙瘩”交互设计平台，完成界面布局和视觉效果，实现相应动态交互功能。

L02：设计素养：培养学生遵循UI/UX设计原则，运用色彩、排版、图标等视觉元素创造出符合用户审美与使用习惯的界面。

L03：移动优化：使学生具备移动优先思维，能设计并实现适应不同移动设备特性的界面，提升移动端用户体验。

L04：创新应用：鼓励学生探索H5的前沿应用，如Web App、混合App开发、H5实现AR/VR、物联网（IoT）等新兴领域的交互界面。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	3-1	H	2	H
L02	3-2	M	2	H
L03	4-1	H	3	M
L04	8-2	M	4	H

四、教学内容、要求及进度安排

第一周：HTML5与设计基础

- HTML5新特性，介绍HTML5的发展历程、语义化标签的意义与使用，讲解常见结构标签及其应用场景。
- 结合案例讲授H5界面设计趋势与风格：探讨当前H5设计的流行趋势、不同风格的特点（扁平化、拟物化、极简风等），以及品牌一致性在H5设计中的体现。
- H5设计基础：介绍色彩理论、排版原则、信息层级、可用性原则等基础知识。

第二周：H5设计工具与原型设计

- 设计工具入门：教授使用“木疙瘩”等专业设计工具进行H5界面设计，包括画板设置、图层管理、基本形状绘制、文字编辑等操作。
- 设计基础理论：介绍设计原则（如对比、重复、对齐、亲密性等）、色彩理论（色相、饱和度、明度、色彩搭配等）、排版规则（字体选择、字号、行距、字间距等）。
- 素材资源与版权知识：介绍图标库、图片库、字体库等设计资源，讲解如何正确使用版权素材，尊重知识产权。

第三周：响应式设计与H5交互

- 信息架构设计：讲解信息架构的基本概念，学习如何进行内容分类、导航设计、层次划分，确保信息清晰、易于理解。
- 用户流程图与任务分析：绘制用户流程图，分析用户在H5页面中的任务路径，确保流程顺畅、逻辑合理。
- 响应式设计原理：深入讲解移动优先设计理念，学习如何根据屏幕尺寸、设备特性调整界面布局，保持良好的跨平台体验。
- 移动设备特性和触控交互设计：探讨移动设备特有的交互模式（如手势操作、触摸反馈等），以及针对移动端的界面设计注意事项。

第四周：H5设计原则与综合实战

- 综合实战：同学们独立或分组完成一个完整的H5项目（如Web App原型、互动小游戏、营销落地页等），从需求分析、设计、编码到部署。
- 课程总结：回顾四周所学知识，强调设计思维与用户体验的重要性，解答同学疑问。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、案例研讨、同伴互评、以及个性化辅导等多种教学方法的综合运用。

六、考核方式

考查:设计方案、设计报告

通过上述四周的教学安排，学员不仅能系统掌握H5界面设计的核心技术，还能在实践中锻炼解决问题的能力，同时了解行业动态与职业发展路径，为未来从事相关工作打下坚实基础。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查：设计方案	完成1-2套设计方案，要求主题明确、色彩协调。	40	L01、L02
考查：设计报告	选择其中一套方案进行深化，要求能够体现新颖的交互方式或视觉风格。	60	L03、L04

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：移动端界面设计——H5交互体验

2.参考文献:

《点石成金：访客至上的网页设计秘笈》 作者： [美] Steve Krug

本书作为网页设计的经典之作，尽管并非专门针对H5，但其阐述的“让用户一见即知、无需思考”的设计原则对于H5界面设计同样极具指导意义。书中提供了大量实用建议，帮助设计师简化界面、提升用户体验。

《响应式Web设计：HTML5和CSS3实战》 作者： Ben Frain

本书详细介绍了如何运用HTML5、CSS3实现响应式H5界面设计，包括响应式设计的基本概念、媒体查询的使用、流式布局与弹性布局的技巧等。通过丰富的实例演示，帮助读者快速掌握响应式设计的核心技术。

《网页设计与配色实战手册》 作者： 张帆

该书深入浅出地讲解了构成优秀网页设计（包括H5界面）的视觉、布局、色彩、字体等基本原则，结合大量实例分析，让读者理解如何将这些原则应用于实际的设计中。书中还涵盖了响应式设计、移动优先等现代设计趋势，确保读者能紧跟行业步伐。

《交互设计精髓：交互设计过程、原理与方法》 作者：［美］Jenny P. Lewis, Jeff Johnson

本书聚焦于交互设计的普遍规律，但对于H5界面设计师同样极具价值。它系统介绍了各种常见的交互设计模式，如导航、表单、数据可视化等，并提供了何时以及如何使用这些模式的指导。通过阅读本书，设计师可以更好地构建直观、高效的H5交互界面。

《用户体验要素：以用户为中心的产品设计》 作者：［美］Jesse James Garrett

《用户体验要素》提出了用户体验设计的五个层次模型（战略层、范围层、结构层、框架层、表现层），为H5界面设计提供了一个系统化的设计框架。通过理解并应用这些层次，设计师可以确保设计的H5界面不仅外观美观，而且功能完备、信息架构清晰、交互逻辑合理，从而提供出色的用户体验。

4. 相关教学资源网址：

https://cn.mugeda.com/rm/lesson/ke/21rr

https://www.h5anli.com/

http://www.sun-ada.net/html/15th-zhanbo/d1.html

附件5：

首都师范大学《跨媒体动画创作》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 跨媒体动画创作				
	(英文) Transmedia Animation Creation				
课程编码	3124090		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	数字媒体艺术				
开课部门	美术学院		课程负责人	冯璐菲	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：32	实验：0	实践：32
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

跨媒体实验动画是一门综合课程，它结合了技术、艺术、设计等多个领域的知识，学生学习将不同媒介（如文字、图像、视频、声音等）进行融合和创新，或者尝试将一个IP形象应用在不同媒介形式中，寻求融媒体中文化传播的意义。在这门课程中，学生利用各种动画软件和技法来进行创作，锻炼了综合能力、实践能力和创新能力，并尝试职业素养的培养，如项目管理、市场维权等方面的知识，为今后职业发展打下坚实基础。

三、课程目标

L01： 了解快媒体动画媒介的意义和特点，跨媒体动画产业的发展现状以及传播策略，与本专业相关的未来发展趋势。

L02： 学生需掌握2d、3d或后期软件，需具备丰富的创意思维和想象力，能够创作出新颖、独特的动画作品。他们需要通过自己的灵感和观察力，创造出新的角色、情节和场景。在创作中充分体现自己对视听语言的理解力， 能够构思出新颖、引人入胜的故事情节、角色设定和主题思想。也需要不断探索新的跨媒体融合方式，以拓宽动画的表达领域。

L03：在交叉学科的背景下，学生的创作可以通过独特的叙事方式和视觉风格，展现不同文化的魅力和特色。加强学生的创新思维能力、系统思维额能力、沟通协作能力等。具备国际视野的作品才能传播不同学科的特点，将其融入到动画作品中。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	3-1	M	2	M
L02	4-1、4-2	M、H	2、2	M、H
L03	7-2	M	4	M

四、教学内容、要求及进度安排

第一周教学内容：

第一章 跨媒体动画概述

1 跨媒体动画的定义与重要性

2 跨媒体动画的历史与发展

第二章 跨媒体传播策略

1 跨媒体叙事

跨媒体叙事的概念与特点

跨媒体叙事在动画中的应用

2 跨媒体制作

跨媒体制作的定义与流程

跨媒体制作在动画产业中的应用

3 跨媒体营销策略

跨媒体营销的概念与策略

跨媒体营销在动画推广中的应用

第二周教学内容:

第三章 动画基础

1 动画原理与技巧

动画的基本概念

关键帧、插帧与动画流畅性

动画的速度与重力

2 动画制作流程

预制阶段

制作阶段

后期制作阶段

3 动画的类型与风格

传统动画、计算机动画、停格动画等

不同类型动画的风格与技巧

第三周教学内容：

第四章 跨媒体动画创作实践

1 跨媒体动画剧本创作

剧本创作的基本原则

跨媒体动画剧本的特点与要求

2 跨媒体动画角色与场景设计

角色与场景设计的基本原则

跨媒体动画角色与场景设计的特殊要求

3 跨媒体动画制作技术

动画制作软件的基本操作

跨媒体动画制作中的特殊技术与工具

4 跨媒体动画发布与推广

动画发布渠道的选择与策略

动画推广活动的策划与执行

第四周教学内容：

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：线下教学、小组讨论、结合竞赛或其他项目进行个性化辅导等

六、考核方式

平时成绩：包括课堂表现、作业完成情况、小组讨论参与度等。

期末成绩：结合比赛讨论跨媒体动画的完成情况、创作质量、创新程度等。

总评成绩：平时成绩占30%，期末成绩占70%。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时成绩	出勤率、理解媒介背景下跨媒体动画的发展规律，并能用发展中的角度来审视，了解媒介对动画艺术语言和动画产业的影响。	30	L01、L02、L03
期末成绩	结合比赛，独立完成或小组协作分工，确定选题，利用新媒介技术，在动画创作中能合理分工各自负责的工作，完成30s的动画实践作业。	70	L01、L02、L03

七、参考资料

1《新媒体之光》，董浩然，电子工业出版社
2《数字媒体艺术概论》，李四达，清华大学出版社
3《媒体史》，马晓翔，东南大学出版社
4《理解媒介:论人的延伸》，马歇尔·麦克卢汉，译林出版社
5《融合文化:新媒体和旧媒体的冲突地带》，[美] 亨利•詹金斯 著，杜永明 译，商务印书馆
6《艺术家的生存手册》，纪晓亮，清华大学出版社
7《动画角色设计》，[美] 汤姆·班克罗夫特 著，王俐，何锐 译，清华大学出版社

首都师范大学《跨媒体广告片创作》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)跨媒体广告片创作				
	(英文) AD Creation On Cross-media Platform				
课程编码	3124089		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	数字媒体艺术				
开课部门	美术学院		课程负责人	冯琦	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：32	实验：0	实践：32
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

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。

三、课程目标

L01：通过本课程的理论讲授部分学习，结合案例生动解析，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。 跨媒体广告的定位是什么，在社会舆论传播和市场经济中发挥什么样的作用。

L02：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。 跨媒体广告片与传统的影视广告和网络广告相比有哪些创作技法上的区别与创新，从其他的传播作品形式和商业影视作品形式中能够吸取和借鉴和种风格与技法。

L03：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。在教师的指导下，学生以小组的形式展开合作，从作品的策划到作品的拍摄制作完成，已经发布完全自主创作作品。

L04： 在案例使用上要注意艺术性和思想性的结合，将中国电视广告的发展历程、新媒体广告的发展现状通过教学设计如何到本课程的教学中，引发学生对我国影视广告核心媒体广告发展机遇和挑战的未来思考，结合中国特色社会主义文艺观的要求来思考跨媒体广告中的价值观取向和舆论引导作用，体现本课程的课程思政特点和社会责任。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	4-1	H	2	H
L02	4-1	H	2	M
L03	5-2	H	3	H
L04	5-2	H	3	H

四、教学内容、要求及进度安排

第一周：跨媒体广告片的定义以及作用

- 跨媒体广告片具有哪些必要的元素和特征；
- 跨媒体广告片与传统的影视广告相比，在定义和内涵上具有哪些区别与联系；
- 跨媒体广告片它的起源与发展现状是怎样的；
- 典型的跨媒体广告片案例拉片分析，这里将利用多个来自于不同的年代和国家地区的案例进行讲解；
- 翻转学习：国内外跨媒体广告片创作的代表人物及其创作观念。

第二周： 跨媒体广告片的创作技法教学

- 广告创意的基本理论与不同观点和流派；
- 创意表达：从广告创意到广告创作到流程与关键问题讨论；
- 经典广告案例的视听分析和创意分析，通过典型案例的分析，来构建本课程的技法，学习的主要知识点范畴；
- 结合国内外经典案例？影视广告中的蒙太奇技法、画面造型技法和场面调度技法梳理与总结；
- 翻转学习：跨媒体广告片的创作技法与媒体形式之间的关系、 媒体广告片在技法上与传统影视广告有何区别？通过案例分析，拉片分析来完成翻转学习，并进行课堂阐述。

第三周： 跨媒体广告片的创作实践

- 本周教学的重点是实践部分以小组的形式完成跨媒体广告片的联合作业；
- 工作要求结合中国大学生广告大赛等重要竞赛，参考竞赛要求的实际案例来进行项目的设置；
- 以广告创意理论结合具体项目完成跨媒体广告片的创意部分和创意表达；
- 以小组为单位阐述创意的案头创意的设计和分镜头故事板， 通过教师点评完成创意的修改；
- 在实际的条件下完成制片工作，在教师的指导下通过小组协同来，确保跨媒体广告篇作品的顺利完成；
- 现场创作过程中，教师在不同的小组之间巡回指导，引导学生解决创意执行的实际问题；

第四周： 跨媒体广告片发展的思考与讨论

- 在上一周完成小组联合作业的基础上，有每一小组共同讨论结合创作的执行所遇到的问题与经典案例分析，共同总结出跨媒体广告片在创作中遇到的典型问题；
- 我国的电视广告发展历程与跨媒体广告片的发展现状呈现了哪些代表性的特征与问题；
- 延伸讨论:跨媒体广告作为一种新的广告类型中承担何种社会价值又将避免哪些问题？讨论的重点围绕跨媒体广告的创作如何坚持社会主义文艺观的要求？如何通过这种新的广告形式的传播来实现相应的社会责任提升；
- 课程的理论学习、技法学习与延伸问题学习知识的总结。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：线上线下混合式教学、案例研讨、小组合作、以及个性化辅导等多种教学方法的综合运用。

六、考核方式

考查:设计作品、设计报告

通过系统学习与实践，学生将能够独立完成 跨媒体广告片的创作，同时具备一定广告片领域的研究素养。 具备一定的影视广告发展的知识和最新的跨媒体广告片的理论背景，为后续在媒体和广告领域职业发展或进一步学习打下坚实基础。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标

考查：设计方案	每学习小组合作提交一份媒体广告片设计作品，并将广告创意发展为分镜头脚本与文字设计方案。	60	L01、L02
考查：设计报告	每个同学结合有关跨媒体广告面临的机遇与挑战或者跨媒体广告的创作技法特征，结合自己的创作，完成一篇关跨媒体广告的研究论文作为本次设计报告。	40	L03、L04

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：《跨媒体广告片创作》

2.参考文献:

《影视广告短片创作》

作者：刘笑薇

出版社：中国国际广播出版社

本教材从创意策划、方案撰写、文案写作、视听语言运用、导演创作、后期制作等方面系统探讨影视广告短片创作的方法，并分析大量国内外经典案例，理论结合实践，引导学生确立影视广告短片创作的现代思维。

《影视广告创意与制作》

作者： 苏夏

出版社：上海人民美术出版社

本书系统地讲述了影视广告创意与制作的基本理论，以大量的优秀影视广告为范例，深入浅出地讲解了影视广告创意设计与制作的方法，给学习者最直接、最实用的学习指导。

5. 相关教学资源网址：

http://www.chinaciaf.org

https://www.canneslions.com

附件5：

首都师范大学《论文写作》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 论文写作				
	(英文) Course in Writing Academic Papers				
课程编码	3122247		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	视觉传达设计、环境艺术设计、数字媒体艺术				
开课部门	美术学院		课程负责人	冯璐菲	
学时学分	学分：1	总学时：16	理论：16	实验：0	实践：
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

论文写作课程旨在培养学生系统掌握学术论文写作的理论、方法与技巧，提高学生独立进行科研论文写作的能力。本课程将从论文的选题、文献综述、研究方法、数据分析到论文撰写与修改等各个环节进行详细的讲解和指导，使学生能够掌握撰写高质量学术论文的基本技能。

三、课程目标

L01：具备较高的学术道德和诚信，不抄袭、不剽窃、不伪造数据，确保论文的原创性和真实性。同时，我们也要尊重他人的研究成果，正确引用他人的观点和数据，并在文中注明出处。

L02： 关注社会现实和人类发展，选择具有人文关怀的选题进行研究，结合自己专业特点，讨论社会密切关注议题来进行延展。要注重写作中的审美创造力，对语言表达要准确、清晰、流畅，具备一定的文学性。研究者应运用修辞手法和文学手法，使论文的语言更加生动、形象、具有感染力。

L03： 文献综述与批判性思维能力：要求学生能够系统地搜集、整理、分析和评价相关领域的已有研究。研究设计与创新能力：需要学生展现出创新能力

，能够针对研究问题提出新颖的研究视角和方法，设计合理的调查方案，以获取可靠的研究数据。数据分析与解释能力：需要运用统计学、计量经济学等分析工具和方法，对收集到的数据进行深入分析和解读。论文撰写与表达能力：能够清晰、准确地表达自己的研究过程和发现。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
LO1	1-1	M	1	M
LO2	2-1、2-2	H、M	2、2	H、M
LO3	5-2、6-1、6-2	H、H、H	3、3、3	H、H、H

四、教学内容、要求及进度安排

第一周教学内容：

第一章 导论

1论文写作的重要性

2论文写作的基本步骤

3论文的分类与结构

4学术诚信与引用规范

第二章 选题与文献综述

1如何选择一个合适的论文题目

选题原则与策略

论文题目的具体化与明确化

文献综述的方法与技巧

2查找与筛选文献

整理与分析文献

撰写文献综述

第二周教学内容:

第三章 研究方法与实验设计

1研究方法的分类与选择

定量研究方法

定性研究方法

混合研究方法

2实验设计与数据分析

实验设计的原则与步骤

数据收集与处理

数据分析与解释

第三周教学内容：

第四章 论文引言的撰写

1问题的提出与背景介绍

研究目的与意义

研究范围与方法

2论文正文的撰写

理论框架与文献回顾

研究方法与实验过程

数据分析与结果呈现

讨论与解释

3论文结论的撰写

研究结论的总结

对未来研究的建议与展望

第五章 论文修改与润色

1论文修改的重要性

2论文修改的步骤与方法

逻辑结构与条理的梳理

语言表达与句式结构的优化

引用与参考文献的核对

3论文润色的技巧

词汇选择与句式变换

段落布局与过渡衔接

图表与数据的呈现

第四周教学内容：

第六章 案例分析与实践操作

1优秀论文案例分析

分析优秀论文的结构与特点

学习优秀论文的写作技巧

2论文写作实践操作

选题与文献综述的实践

研究方法与实验设计的实践

论文撰写与修改的实践

第七章 课程总结与反馈

1课程内容的回顾与总结

2学生学习情况的反馈与评价

3对未来学习与研究的建议与展望

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：线下教学、小组讨论、个性化辅导等

六、考核方式

平时成绩：包括课堂表现，小组讨论参与度等。

期末成绩：根据专业特点拟定论文题目（题目、大纲、文献综述等）。

总评成绩：平时成绩占30%，期末成绩占70%。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时成绩	出勤率、学生陈述研究目标，论文能否提供充分证据和数据支持。	30	L01、L02、L03
期末成绩	制定论文选题，需有论文内容和论证，有整理文献综述的能力。需有论文大纲，论文章节需按逻辑顺序进行组织，各部分之前衔接应合理。	70	L01、L02、L03

首都师范大学《品牌设计》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)品牌设计				
	(英文) Brands Design				
课程编码	3127225		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	数字媒体艺术				
开课部门	美术学院		课程负责人	温京博	
学时学分	学分：3	总学时：48	理论：18	实验：0	实践：30
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

品牌设计课程是视觉传达设计专业的一门专业核心课程，旨在让学生学习掌握品牌设计的基本概念、作用、意义，并通过具体品牌项目的综合训练，使学生能够认识商业品牌设计项目的详细运作方式及流程。

三、课程目标

L01：总目标：通过本课程的学习，使学生更准确的认知品牌设计的作用。

L02：知识目标：了解品牌设计在当代企业竞争中的地位与作用，以及科学的设计理论和方法。

L03：能力目标：能够掌握品牌设计的流程和运作方式。

L04：素质目标：使学生能掌握品牌设计的每个环节的设计创意及表现技巧，为打造和提升企业品牌形象建设服务。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	2-1	M	1	M
L02	2-2	H	2	H
L03	5-2	H	2、4	H、H
L04	5-2	M	2、5	H、H

四、教学内容、要求及进度安排

第1周：品牌设计基础与理论

理论讲授，品牌设计概述：定义、重要性及发展趋势

品牌识别系统（VIS）介绍：标志、色彩、字体、版式等元素

品牌定位与市场分析

第2周：品牌视觉元素设计

标志设计原理与技巧

色彩搭配与心理学

字体选择与排版设计

标志设计：为选定品牌设计标志

色彩与字体实验：探索适合品牌的色彩方案和字体组合

第3周：品牌应用系统设计

品牌应用系统设计：名片、信纸、包装等

品牌传播媒介与策略

品牌故事与情感联结

应用设计：设计品牌应用物品，如名片、信封等

品牌故事讲述：创作并展示品牌背后的故事

第4周：品牌设计项目整合与呈现

品牌设计项目管理

品牌设计评价与反馈

品牌设计未来趋势与挑战

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：线上线下混合式教学、案例研讨、同伴互评、以及个性化辅导等多种教学方法的综合运用。

六、考核方式

考查:设计方案、设计报告

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查：设计方案	设计提案、概念草图、设计流程文档。	30	L01、L02
考查：设计报告	需体现对品牌设计理论知识的理解和应用,以及设计思维和创新能力。	70	L02、L03、L04

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：动态品牌设计与应用

2.参考文献:

《品牌设计法则》

作者：徐适

出版社：人民邮电出版社

内容简介：本书从品牌设计的原理、方法和实践角度出发，深入浅出地介绍了品牌设计的基本原则和设计流程，适合初学者和专业人士阅读。

《品牌之道：中国企业品牌战略实践》

作者：余明阳

出版社：复旦大学出版社

内容简介：本书结合中国企业的实际案例，讲述了品牌战略的设计、执行和管理，为企业品牌设计提供了本土化的指导和借鉴。

《品牌设计与管理》

作者：陈放

出版社：化学工业出版社

内容简介：本书系统地阐述了品牌设计的理论和实践，以及品牌管理体系的构建和运行，适合品牌设计师、管理者阅读和参考。

《品牌视觉识别系统设计实务》

作者：张祖健

出版社：中国轻工业出版社

内容简介：此书从实操角度详解了VIS（视觉识别系统）设计的全过程，包括LOGO设计、色彩系统、应用规范等，对于品牌视觉形象的构建具有较强的指导意义。

首都师范大学《软件基础》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 软件基础				
	(英文) Fundamentals of Software				
课程编码	3129023		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	数字媒体艺术				
开课部门	美术学院		课程负责人	冯璐菲	
学时学分	学分：3	总学时：48	理论：24	实验：0	实践：24
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

Blender是一款开源的跨平台全能三维动画制作软件，提供从建模、动画、材质、渲染、到音频处理、视频剪辑等一系列动画短片制作解决方案。本课程旨在教授Blender的基本操作和功能，以及在三维动画制作中的应用。三周的课程让学生能够了解Blender 的界面和基本操作，掌握建模、材质、灯光、动画等基本技能，能够使用Blender 制作简单的三维动画作品。

三、课程目标

L01： 在创作过程中，了解不断发展变化中的媒介技术以及信息应用能力，不同3D软件的功能特点以及呈现的视觉风格。

L02： 熟练掌握Blender的界面、工具和工作流程。精通建模、材质、灯光、动画、渲染等关键技术环节。不断学习和掌握新的技术和插件，以应对不断变化的行业需求。

L03： 熟悉行业发展现状，尤其是人工智能、大数据等技术的广泛应用中通过校内外信息结合的方式高效率的学习blender，在遇到想实现的视觉效果时能

够冷静分析、独立思考并找到解决方案。善于利用资源和信息，寻找最佳实践或参考案例。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
LO1	3-1、4-1	M、H	2	M、H
LO2	5-2	M	3	M
LO3	8-2	M	4	M

四、教学内容、要求及进度安排

第一周教学内容：

第一章基础界面与操作：

1 介绍Blender的界面布局，包括3D视图、属性面板、工具栏等。

2 教授基本操作，如平移、旋转、缩放视图，以及如何通过鼠标和键盘快捷键进行高效的编辑。

第二章建模技术：

1教授基础建模技术，如创建基本形状、使用网格和细分表面等。

2引入高级建模技术，如使用布尔运算、表面雕刻和动态拓扑等。

第二周教学内容:

第三章材质与贴图：

1介绍如何为模型添加材质，包括颜色、光泽度、透明度等属性。

2教授贴图技术，如如何为模型添加纹理、贴图和UV映射。

第四章 灯光与阴影：

1教授如何在场景中添加灯光，并调整灯光的颜色、强度和方向。

2介绍阴影技术，如如何模拟真实世界中的阴影效果。

第五章 动画技术：

1教授基础动画技术，如关键帧动画、路径动画和驱动器等。

2引入高级动画技术，如骨骼绑定、蒙皮和面部表情动画等

第三周教学内容：

第六章 渲染与后期处理：

1介绍渲染设置和输出选项，如分辨率、抗锯齿和颜色管理等。

2教授后期处理技术，如颜色校正、添加特效和合成场景等。

第七章特效与模拟：

1教授如何创建粒子系统、烟雾、火焰等特效。

2引入物理模拟技术，如布料模拟、流体模拟和刚体动力学等。

第八章插件与扩展：

1介绍Blender的插件生态系统，并教授如何安装和使用插件来扩展Blender的功能。

2展示一些流行的插件和扩展，如Grease Pencil（2D动画工具）、Cycles渲染引擎等。

第八章案例研究与实践：

1通过分析实际项目案例，教授如何将所学知识应用于实际创作中。

2引导学生进行实践操作，通过完成小项目来巩固所学知识并提高技能水平。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：线下教学、小组讨论、个性化辅导等

六、考核方式

平时成绩：包括课堂表现、作业完成情况等。

期末成绩：完成一个角色造型或场景的建模、布光、展UV、贴图、动画等要求。

总评成绩：平时成绩占30%，期末成绩占70%。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时成绩	出勤率，每周练习作业（建模、动画、贴图、打光、渲染等）需按时完成,有自己的艺术风格特点。	30	L01、L02、L03
期末成绩	独立完成或小组协作,有明确的主题定位,可以创建一个特定场景或一个角色,要求具有独特的视觉效果,展现自己的风格和个性，注意细节和精度，确保模型	70	L01、L02、L03

	、材质、灯光和动画等各个方面都达到较高的标准。		

首都师范大学《商业短片基础》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)商业短片基础				
	(英文) Camera Skills For AD				
课程编码	3124088		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	数字媒体艺术				
开课部门	美术学院		课程负责人	冯琦	
学时学分	学分：3	总学时：48	理论：12	实验：0	实践：36
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

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。

三、课程目标

L01：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。将视听语言和数码影像两门课程的基础学习内容，应用到具体的影视广告的领域进行实践。

L02：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。了解不同的创意理论和创意流派，并发展出自己的行之有效的创意方法。

L03：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。 在创作中

，结合我国的实际和社会经济和文化发展，需要因地制宜地形成一套完善的制片与创作方法。

L04： 最后通过翻转学习总结和梳理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。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	3-2	M	2	H
L02	7-1	H	4	H
L03	1-2	M	1	H
L04	8-2	H	4	H

四、教学内容、要求及进度安排

第一周：商业短片的内涵与创作基础

- 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、国际上的几种创作规范与创意方法；
- 商业短片的创作规律、创作观念、创意与叙事、视觉风格理论；
- 经典案例分析，通过规范的拉片法来详细分析多部经典影视广告作品中的镜头语言、蒙太奇和创意技巧， 帮助学生掌握分析方法，总结优秀的创作方法。

第二周： 商业短片的创作全流程解析

- 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；
- 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；
- 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。

第三周： 虚拟片场——商业短片创作实践

- 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。
- 以学习小组的形式进行阐述的准备，通过在合作过程中的不同角色轮流上台进行阐述， 教师点评每个小组展示的的商业短片作品、提供意见。
- 每个小组撰写总结报告，将本次创作过程中的优势、不足和改进方向进行书面整理，并进行作品的二次修改创作。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：线上线下混合式教学、案例研讨、小组合作、以及个性化辅导等多种教学方法的综合运用。

六、考核方式

考查:设计作品、设计报告

通过系统学习与实践，学生将能够独立完成一个完整的商业短篇策划与制作流程，具备一定的影视广告创作与策划应用能力，为后续的职业发展或进一步学习打下坚实基础。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查：设计作品	每位同学以较好的视听语言运用、高品质的画面与声音制作完成1个商业短片作品的创作。	60	L01、L02
考查：设计报告	每个同学结合上课所学，2个不同的选题的商业短片作品、相关的创意构想以及相应的分镜头脚本作为本次设计报告。	40	L03、L04

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：《商业短片基础讲义》

2.参考文献:

《影视广告》

作者：李燕临

出版社：上海人民出版社

本书内容包括影视广告导论；影视广告主题与定位；影视广告创意策略；影视广告视觉设计和听觉设计；影视广告结构形态和时空设计；数字技术在影视广告中的应用等。本书是将学理分析和大量优秀广告案例相结合，将视听语言与创新思维相融会，注重反映影视广告蕞新的研究成果和发展态势。对影视广告的创意定位、视觉表现、造型设计等提出了一些新的理论观点与运用技巧；对植入式广告、网络直播广告、移动视频广告；动画元素、3D 特效、人工智能、VR营销在影视广告创作中的应用等前沿内容也进行了论述。

《影视广告案例解析》

编者：张正学，段兰霏，咸庆海，陈雪，王强

出版社：中国传媒大学出版社

《影视广告案例解析》以案例为依托，对影视广告创作的知识点进行讲解和梳理。从国外影视广告案例到国内案例，从高端广告到学生创作的优秀广告，该书对影视广告案例的优点和缺点进行了全面的分析，在广告案例创作实践的基础上，总结提炼影视广告创作的知识点，为学习者提供循序渐进的创作指导。

6. 相关教学资源网址：

http://www.chinaciaf.org

https://www.canneslions.com

首都师范大学《社会实践》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)社会实践				
	(英文)social practice				
课程编码	3125366		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	数字媒体艺术				
开课部门	美术学院		课程负责人	肖川	
学时学分	学分：1	总学时：32	理论：40	实验：8	实践：24
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程性质、目的与任务在于通过社会实践课程，是在校大学生步入社会进行社会接触，提高个人能力，触发创作灵感，完成课题研究，以求和社会有更大的接触，对社会做出贡献的活动。 用在大学学习到的理论知识进行社会实践活动是每个大学生必须要上的一门课程。

社会实践，就是把我们在学校所学的理论知识，运用到客观实际中去，使自己所学的理论知识有用武之地。理论应该与实践相结合。另一方面，实践可为以后找工作打基础。通过这段时间的实习，学到一些在学校里学不到的东西、达到开阔眼界、提高素养，为进行毕业设计和就业奠定基础。

三、课程目标

L01：开阔视野。将理论知识与实际工作相结合，让学生通过实践课程提高专业课技能。
L02：掌握发展趋势。学会解读数字媒体艺术设计专业的风格、设计模式和发展趋势。
L03：收集资料。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。
L04：分析判断能力。注重培养学生运用所掌握知识对研究对象进行分析判断。运用正确的立场、观点、方法分析和解决设计中的实际问题，为以后的创作打下坚实的基础。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	5-2	M	1、2	H、H
L02	6-1	M	1、2	M、H
L03	7-1	H	1、2、4	M、H、H
L04	7-2	H	1、2	H、H

四、教学内容、要求及进度安排

- 企业和社会调研

企业和公司进行交流。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。
- 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。学会解读艺术设计专业的风格、设计模式和发展趋势，能运用正确的立场、观点、方法分析和解决学习和设计中的实际问题，为以后的创作打下坚实的基础。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：线上线下混合式教学、小组讨论、实地考察、个性化辅导等

六、考核方式

考查: 艺术与社会实践记录表、艺术与社会实践课程总结

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查：社会实践记录表	实践过程纪要、专业感悟与收获。	40	L01、L02、L03、L04
考查：实践课程总结	通过社会实践，提升运用专业知识，解决实际问题的能力。	60	L01、L02、L03、L04

首都师范大学《专业实习》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)实验动画				
	(英文)Experimental Animation				
课程编码	3124020		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	数字媒体艺术				
开课部门	美术学院		课程负责人	冯璐菲	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：32	实验：0	实践：32
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

课程的主要内容是启发本科生灵活应用动画思维来进行艺术创作，通过梳理早期和现代非主流动画的形式和抽象概念，去探索富有哲理性的实验动画作品。课程以观摩优秀作品的形式，介绍不同国家文化背景下的实验动画为主，让学生知晓著名动画大师的生平，增加艺术储备量、开拓更广泛的艺术视野，为未来的艺术设计创作提供更广阔的想象空间。

三、课程目标

L01：培养学生对实验动画的基本认识和兴趣，了解实验动画的历史、发展和现状。

L02：掌握实验动画的基本创作方法和技巧，包括角色设计、场景构建、动画制作等。

L03：培养学生的创新思维和创造力，鼓励学生在实验动画创作中表达自我和追求个性。

L04：提高学生的团队协作能力，学会在团队合作中完成实验动画项目。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-2、2-2	M、H	1、2	M、H
L02	4-1、4-2、5-2	H、H、H	2、3	H、H
L03	2-1、5-1	M、H	2、4	M、H
L04	7-1、8-2	M、M	4、4	M、M

四、教学内容、要求及进度安排

第一周教学内容：

实验动画概论

1.1 什么是实验动画

1.2 中外实验动画研究现状比较

教学要求：本课程的概论部分，要阐述何为实验动画、实验动画的种类、研究实验动画对于动画学习的意义、以及要以何种心态来对待本课程中出现的这些实验动画以及它们的创作者。

先锋实验动画篇

2.1 从托尼·希尔到罗伯特·布莱尔

2.2 其他先锋实验动画者

2.3 简明德国动画史

2.4 奥斯卡·费钦格

教学内容：介绍先锋实验动画的代表性作品以及创作者，并进行讲解。在放映后让学生进行讨论，谈谈自己的理解和感受。

艺术动画篇

3.1 比利时动画之父劳尔·瑟瓦斯

3.2 奎伊兄弟

教学内容：介绍艺术实验动画的代表性作品以及创作者，并进行讲解。在放映后让学生进行讨论，谈谈自己的理解和感受。

第二周教学内容:

政治动画篇

4.1 拉尔夫·巴克西

4.2 尚·史云梅耶

4.3 萨格勒布动画学派

教学要求：观摩并理解代表人物以及学派的动画短片，分析其创作背景以及艺术特点

成人动画篇

5.1 比尔·普林姆顿（BillPlympton）

5.2 成人动画代表人物及作品

教学要求：观摩动画，引导学生用正确的眼光看待这些成人动画作品，思考其背后的艺术意义。

第三周教学内容：

介于艺术实验与商业之间的动画

6.1 今敏

6.2 街头霸王乐队

6.3 皮克斯试验动画

教学要求：介绍并观摩具有艺术个性的商业动画作品，介绍大师和公司的同时分析其创作特点，并且让学生了解艺术和商业可以并不矛盾。

第四周教学内容：通过三周的鉴赏，设定主题和创作要求，3到5人写作完成实验动画项目，指导学生完成从创意到成品制作的初步流程，课下继续完成实验动画的中期和末期制作任务。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：线下教学、小组讨论、个性化辅导等

六、考核方式

平时成绩：包括课堂表现、作业完成情况、小组讨论参与度等。

期末成绩：包括实验动画项目的完成情况、创作质量、创新程度等。

总评成绩：平时成绩占30%，期末成绩占70%。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时成绩	出勤率、理解对不同文化背景下实验动画发展规律，并能用艺术研究的角度来审视，了解不同国	30	L01、L02、L03、L04

	家动画大师的作品并了解其特点。		
期末成绩	独立完成或小组协作，有明确的主题定位，在动画创作中能合理分工各自负责的工作，动画作品需具备一定的实验性和创新性。个人完成的动画作品形式不限（微信表情包、动态漫画、动态插画、不少于30秒的动画短片等），小组创作时长不少于1分钟。	70	L01、L02、L03、L04

首都师范大学《实验影像》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)实验影像				
	(英文) Experimental Image				
课程编码	3122240		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	数字媒体艺术				
开课部门	美术学院		课程负责人	冯琦	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：32	实验：0	实践：32
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

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。

三、课程目标

L01：理论层面：从电影艺术发展史的角度了解实验电影的发展脉络，重点是比较研究实验电影艺术与主流电影在发展过程中的联系与区别。了解实验电影的代表人物和风格流派比较实验电影艺术与当代艺术之间的关系。

L02：实践层面：通过经典案例分析实验电影的主要艺术语言与创作，引导学生从传媒与艺术两个层面把握实验电影的创作目的。

L03：分析层面：运用拉片法来分析实验电影的画面、声音与蒙太奇， 引导学生比较主流电影与实验电影在创作手法上的区别。

L04：观念层面：通过结合学生的创作实践来引导学生分组展开讨论与阐述，形成小组的观点，试图去发掘实验电影与商业影像、公益影像之间的联系的可能性，探究在何种程度上利用实验影像的美学思想和创作方法为教育、文化交流和心理治疗等具体领域进行社会服务，实现实验影像的公益价值。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	3-1	H	2	H
L02	8-1	H	4	H
L03	3-1	H	2	H
L04	8-1	H	4	H

四、教学内容、要求及进度安排

第一周：实验影像定义及主要特征

- 总体要求：认识和掌握实验影像的定义、发展、内涵和应用基础。

- 实验影像的镜头元素特点：景别、长度和视角等方面有何特点；
- 实验影像的分场的概念、故事的段落；
- 实验影像的对白、音效、音响、音乐等声音特色；
- 实验影像的蒙太奇的发展、连续性剪辑技巧；

第二周：实验影像的发展及其与电影的联系

- 电影发明及电影时早期的实验影像介绍；
- 德国表现主义电影与实验电影的关系；
- 法国浪漫主义电影与实验电影的关系；
- “作者电影”与实验电影没关系
- 实验电影在当代与当代文化和当代艺术之间的关系。

第二周： 实验电影的视听分析方法

- 实验电影的叙事特征，与主流电影有何不同；
- 实验电影的原型构思；
- 实验电影剧本的构成分析： 剧本的格式、 故事的组成部分；
- 实验电影如何进行拉片、 如何从不同角度进行影片和美学分析；
- 实践：从给定的实验电影案例中选择一部作品进行视听分析和美学分析。

第三周： 实验电影视听创作风格技法的演变与应用

- 实验电影的不同视听语言样式和主要特征总结；

- 实验电影的拍摄实践：制片、摄影、表演和后期；
- 实验电影蒙太奇的风格与应用方法；
- 实验电影的摄影造型语言应用方法：四种摄影造型手段（光学造型、光线造型、运动造型、色彩造型）；
- 思考：在当代文化发展样式下实验电影的发展脉络和变革因素。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：线上线下混合式教学、案例研讨、小组合作、以及个性化辅导等多种教学方法的综合运用。

六、考核方式

考查:设计作品、设计报告

通过以上系统学习与实践，学生将能够独立完成实验电影的构思和完整创作流程，在这一实践过程中，深入比较与思考不同的艺术类型之间的跨界的可能性，为后续的艺术创作发展或进一步艺术学习打下坚实基础。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查：设计作品	每学习小组合作提交一份设计方案,将实验电泳创作大纲发展为标准格式的剧本,并运用本节课学习的实验电影创作方法创作出一部实验电影。	60	L01、L02
考查：设计报告	每个同学结合上课所学、课后拓展和自己的观点理解,自选角度,完成一篇实验电影研究论文作为本次设计报告。	40	L03、L04

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：《实验影像讲义》

2.参考文献:

《电影的秘密——形式与意义》（第4版）

作者：[美] 斯蒂芬·普林斯（Stephen·Prince）

译者： 王彤

出版社： 文化发展出版社

作者运用大量形式主义分析方法，着重阐述摄影，美术表演，剪辑，声音设计、叙事等电影结构元素，并将自己的电影美学见解电影史素养贯穿其间。

《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

出版社：江苏美术出版社

聚焦于过去30年间反复出现的七大重要主题：身份、身体、时间、场所、语言、科学与精神性。第一章提供了对该阶段世界当代艺术的一个简明的概括，分析了五种关键性的变化（新媒介的兴起、对多样性的日益关注、全球化、理论的影响以及与日常视觉文化的互动）如何导致了艺术世界边界的急剧拓展。接下来的七章，每一章都介绍了各个主题；提供了对该主题的历史影响的纵览；详尽地分析了当代艺术家们是如何在具体的作品里对该主题作出回应和表现的；最后是两位在其作品里广泛探索过该主题的当代艺术家的档案。

7. 相关教学资源网址：

https://cinehello.com

https://www.chinafilm.com/

https://www.cfa.org.cn

首都师范大学《视听语言》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)视听语言				
	(英文) Language for Viewing and Listening				
课程编码	3125156		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	数字媒体艺术				
开课部门	美术学院		课程负责人	冯琦	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：16	实验：0	实践：16
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程从影视心理学的底层原理出发、通过对整个影视发展史上产生的视听创作技法进行提炼，使学生认识和视听语言规律。具体包括：视听语言的内涵、镜头的概念、鉴别和角度、摄影造型技巧、画面与声音关系、蒙太奇技法、长镜头技法、场面调度的思维导影视创作和分析中重要的规律。

本课程重视实践应用，包括两部分：思维的实践和创作的实践。教学方法上先通过理论讲授解决原理的认知问题，再以经典案例和大师创作的分析来展开视听语言的作用和具体的规律，再通过学生小组讨论与合作来完成课堂创作，最后以集体展示作品来进行阐述、反思，从而在反馈助理促进实践和理论的融合式教学。

三、课程目标

L01：理解视听语言的原理和语法规则、声音画面的关系、故事原型的客观性和类型、影视叙事独有的特征、摄影造型服务于叙事的规律、摄影造型原理、影像创作设备的技术原理、后期剪辑与声音制作的技术原理。

L02：掌握影视拉片的分析方法、剧本的格式、故事写作的结构规律、影视摄影造型手段的初步经验、 剪辑的技术与技巧、蒙太奇的类型、长镜头和场面调度的创作流程、 影视剧做的视听化思维。

L03：运用拉片法来进行精细的拉片、 从不同的角度(导演、摄影、编剧) 撰写影片分析。 运用摄影造型的手段使用摄影机进行前期拍摄制作、 并根据不同的故事和现场情况灵活的处理影视叙事问题。

L04： 在案例使用上要注意艺术性和思想性的结合，将中国电影艺术史、中华文化中的艺术美学观念、当代社会主义文艺观融入到案例的选择和教学的讲授中，引发学生对中国优秀影视和文化传统产生兴趣、明确中国特色社会主义文艺观的要求。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	3-1	H	2	H
L02	4-1	H	2	H
L03	4-2	H	4	H
L04	2-2	M	1	H

四、教学内容、要求及进度安排

第一部分：视听语言的基本元素与初步应用

- 总体要求：认识视听语言的各个元素，初步掌握视听语言发展、内涵和应用基础。
- 镜头：景别、长度和视角；
- 场与段落：分场的概念、故事的段落；
- 声音的元素：对白、音效、音响、音乐、有源与无源的声音；
- 影视剪辑：蒙太奇的发展、连续性剪辑技巧；
- 实践：综合运用视听语言的基本元素，完成给定故事大纲短片的拍摄与制作。

第二部分： 影视叙事与视听分析方法

- 总体要求：将上一周内容带入到具体的影片案例进行分析实践，
- 影视叙事的概念：影视与小说的区别、影视叙事的特征；
- 故事原型：什么是故事原型？ 有哪些主要的故事原型？
- 剧本的构成分析： 剧本的格式、 故事的组成部分；
- 视听分析方法： 如何进行拉片、 如何从不同角度进行用片分析；

- 实践：从给定的经典案例中选择一部作品进行试听分析和叙事分析并根据其故事原型 创作一份原创故事大纲。

第三部分： 不同视听创作风格技法的演变与应用

- 影视视听创作的主流风格发展脉络：蒙太奇风格、长镜头风格、现实主义风格、作者电影风格、好莱坞工业化叙事风格等。
- 长镜头风格技法： 长镜头的特征、长镜头的经典案例、长镜头视听风格的拍摄手法；
- 蒙太奇的风格地方：蒙太奇的特征、 蒙太奇的经典案例、蒙太奇风格的拍摄手法；
- 摄影造型语言：四种摄影造型手段（光学造型、光线造型、运动造型、色彩造型）；
- 场面调度技法：场面调度的概念、场面调度的流程、 场面调度的技巧；
- 思考：不同文化语境下影视视听创作的：东方与西方、商业电影与艺术电影、 好莱坞电影的变革因素
- 实践： 以学习小组的形式分工合作将原创故事大纲发展为标准格式的剧本，并且制作 出相对成熟的分镜头脚本。
- 展示： 在学期的中期将不同小组的剧本与分镜头脚本进行阐述、分析和交流， 明确不足、评出优秀。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：线上线下混合式教学、案例研讨、小组合作、以及个性化辅导等多种教学方法的综合运用。

六、考核方式

考查:设计方案、设计报告

通过系统学习与实践，学生将能够独立完成一个规范的短片剧本，具备一定的视听语言应用能力，了解电影发展简史和电影艺术技法的发展脉络，为后续的职业发展或进一步学习打下坚实基础。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查：设计方案	每学习小组合作提交一份设计方案,将原创故事大纲发展为标	60	L01、L02

	准格式的剧本,并运用视听语言学习创作出分镜头脚本。		
考查：设计报告	每个同学能够按照课上所学结合个人思考，从艺术风格、视听原理的角度论证设计方案的合理性作为本次设计报告。	40	L03、L04

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：《视听语言基础讲义》

2.参考文献:

《电影理论基础（第二版）》

作者：陈晓云

出版社：北京联合出版公司

这是一本电影理论入门的基础教材，作者从历史的角度梳理和分析了理论家们对于电影这艺术形式的思考和探索。

《电影的秘密——形式与意义》（第4版）

作者：[美] 斯蒂芬·普林斯（Stephen·Prince）

译者： 王彤

出版社： 文化发展出版社

作者运用大量形式主义分析方法，着重阐述摄影，美术表演，剪辑，声音设计、叙事等电影结构元素，并将自己的电影美学见解电影史素养贯穿其间。

《拉片子——电影电视编剧讲义》

作者： 杨健

出版社： 作家出版社

本书从影视编剧的基本需要出发，选取了使用有效的技法概念，简化理论深入浅出，以便于学生掌握和运用。

8. 相关教学资源网址：

https://cinehello.com

https://www.chinafilm.com/

https://www.cfa.org.cn

首都师范大学《数码影像系统》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)数码影像系统				
	(英文) Digital Image System				
课程编码	3125377		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	数字媒体艺术				
开课部门	美术学院		课程负责人	冯琦	
学时学分	学分：3	总学时：96	理论：32	实验：0	实践：64
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

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。

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、课程目标

L01：了解和掌握数码影像系统的构成和原理学习操作数字摄影机摄像机和数码照相机的设备准备和影像拍摄技巧。初步认识在数字系统中如何控制影像设备的焦点曝光和图像菜单调节拍摄出基本合格的画面。

L02：从技术与艺术的关系角度掌握影像系统的应用技巧。具体包括静态化面的艺术风格，把握如构图光线的规律；影视画面的艺术风格特征，如画面的运动场面调度和光线技巧。

L03：从画面主题表达和故事叙事的角度，把握数字影像的构思与创作。通过对影像艺术史上不同领域的重要作品和大师的创作与理论分析，构建学生的影像艺术创作观念。

L04：从社会主义文艺观的角度引导学生学习和研究中国影像艺术的发展历程以及其与世界影像艺术的交流与互动，引导学生树立正确的文艺观树立和传播文化自信，努力成为具有国际事业的中国影像文化从业者、艺术家和传媒工作者。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	4-1	H	2	H
L02	4-2	H	2	H
L03	3-2	M	2	H
L04	3-1、9-1	M、M	2、5	H

四、教学内容、要求及进度安排

第一周：掌握数码影像系统的原理

- 认识不同数码影像系统的构成和创作要求，如以数字照相机和图形工作站为核心的静态的影像系统、以电影摄影机和数字后期工作站为核心的动态的影像系统。
- 掌握不同类型影像系统的技术特性，如数字系统的曝光、伽马曲线、LUT的概念与调色技术、图像与视频的清晰度控制方法、帧速率与影像美学的要求。
- 在典型的场景下，通过选择相应合适的设备拍摄出基本合格的静态与动态画面。

第二周：从艺术风格的角度，灵活运用数码影像系统的技术特性

- 总体要求：从画面造型与美学风格的角度认识影像系统的特性。
- 了解画面造型的几个方面，例如构图、光线、色彩和运动，并能够在不同的叙事或主题要求下灵活的选择画面造型的技法方向。
- 通过经典的作品作为分析对象来验证画面造型与艺术风格之间的关系，并解读经典作品的创作手法和技术工艺。

第三周：认识和建构影像艺术创作观念

- 从时间变迁和地理文化的角度来梳理影像艺术创作的风格演变，包括摄影艺术、电影艺术和数字时代的影像艺术发展。促进学生建构完整全面的影像艺术与技术发展观念。
- 从辩证的角度讨论技术与艺术互动这一影像艺术的主要课题，从讨论和思辨中培养学生对影像艺术作品和问题的分析角度分析方法的认识。

第四周：高品质数字影像技术与艺术创作

- 通过安塞尔亚当斯的区域曝光理论来研究和学习影像技术的核心问题。深入探究曝光的诸多影响因素，并在典型的具有一定曝光难度的场景中进行实践运用。
- 通过对光学系统结构的研究，深刻认识清晰度控制的问题，了解到清晰度的诸多因素如焦点、景深、画幅、帧速率、曝光时间的相互关系。通过现场实验和练习来巩固技巧的掌握。
- 总结和研究光学成像的诸多计算公式，掌握影像大小、景深和曝光计算等方法。
- 认识曝光曲线、特性曲线和伽玛曲线，并且将其运用到数字后期制作系统的应用中，从而使学生具备成为具有对影像原理深刻认识的影像工作者和艺术家潜质。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：线上线下混合式教学、案例研讨、小组合作、以及个性化辅导等多种教学方法的综合运用。

六、考核方式

考查:设计方案、设计作品

通过系统学习与实践，学生将能对影像作品进行专业评价，并能够熟练掌握数码影像系统的技术特性、用数码影像技术灵活地创造出有创造力、有一定的艺术风格的作品，通过作品来表现青年学生所关心的主题与所探索的艺术实验方向，为后续的职业发展或进一步学习打下坚实基础。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标

考查：设计方案	通过给定的影像创作类型，由学生自选类型、自定主题来完成设计方案的撰写，并通过列表、草图、案例分析和文字阐述来表达创作计划。	60	L01、L02
考查：设计作品	根据前述设计方案在老师的指导下，利用对数码影像系统的控制和把握来完成具有专业影像品质的影像作品的创作，由教师根据课程目标来进行评价。	40	L03、L04

七、教材、参考文献与其他教学资源

1. 自编讲义：《数码影像系统讲义》

2. 参考文献:

《美国纽约摄影学院摄影教材》
作者：唐·谢夫
出版社：中国摄影出版社
这是一本全世界经典的摄影教材，被翻译成多种文字版本是很多当代摄影家的入门教材。本书的特点是对摄影艺术的介绍门类齐，理论系统。从最基本的照相机技术开始按照摄影类型来研究不同的技巧，并在这个过程中探讨技术与艺术的关系。

《摄影的骨头：高品质数码摄影的流程》
作者：赵嘉
出版社：电子工业出版社
这是一本数码摄影的高阶读物，提供给具有一定的创作经验的摄影师或影像艺术家来借鉴其中的经验。作者本人是经验丰富的影像创作者，他将多年的经验总结成一套具有实践价值的影像拍摄与后期流程，在同类作品中较为稀缺，因此十分值得从事专业影像的人士学习。

《电影摄影：理论与实践》
作者：布莱恩恩布朗
出版社：世界图书出版公司
本书由一位经验丰富的资深电影摄影师写成，他结合了自己对电影摄制的技术原理的深刻洞察和多年的实践经验完成此书，是一本电影摄制作教学方面的经典教材。

9. 相关教学资源网址：

https://cinehello.com

首都师范大学《图标设计》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)图标设计				
	(英文)Icon design				
课程编码	3125337		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	数字媒体艺术				
开课部门	美术学院		课程负责人	温京博	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：24	实验：0	实践：40
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程将系统地介绍图标设计的基本原理和方法，使学生掌握从创意构思到设计制作的全过程。旨在培养学生设计有效、美观且易于识别的图标能力，以便于在各种数字产品和交互环境中传达信息、增强用户体验。通过这门课程的学习，学生不仅能掌握图标设计的基础技能和审美意识，还能提高在特定情境下创造符合功能性和美学双重标准图标的实战能力，为今后从事UI/UX设计、平面设计或相关数字媒体设计工作奠定坚实基础。

三、课程目标

L01：理解图标设计原理：能够深入理解和掌握图标设计的核心理念、目的和意义，以及它们如何影响用户体验和界面清晰度。

L02：掌握设计技巧与方法：学习并熟练运用设计的基本原则，如简洁性、一致性、可识别性等，来创作高质量的图标。熟练使用相关的图形设计软件进行图标设计，包括矢量图形绘制、颜色选取与搭配、质感表现等技术。

L03：创新思维与多元化表达：培养学生的创意思维，学会从多角度解读和表达概念，创作出具有独特风格和辨识度的图标。

L04：遵循行业标准与规范：理解并遵守行业内的设计规范，包括但不限于图标尺寸、格式、像素密度适配、无障碍设计等，确保设计作品满足商业和技术需求。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	4-1	H	2	M
L02	4-1	H	2	M
L03	5-2	M	4	M
L04	5-2	M	5	H

四、教学内容、要求及进度安排

第一周：图标设计基础与理论

- 介绍图标设计的基础知识和历史沿革，讲解图标在交互设计中的作用及重要性。
- 学习设计原则与视觉元素，包括色彩理论、形状语言、空间布局等基础知识。
- 开展简单的线条图标绘制练习，使学生初步熟悉图形设计软件的基本操作。

第二周：图标设计技巧与技法

- 系统教授矢量图形绘制工具的使用方法，进行基本图形创建与修改的实操练习。
- 深入研究图标细节处理、层次结构构建、动态效果模拟等进阶技巧。
- 设计一套主题统一的小型图标集，并进行同学互评与教师点评。

第三周：多元场景下的图标设计与应用

- 根据不同平台和应用场景（移动端、桌面端、网页端等）分析图标设计差异，讨论如何保持品牌一致性的同时兼顾场景适应性。
- 学习响应式设计，了解图标在不同分辨率和屏幕尺寸下的适配策略，包括像素完美设计和SVG矢量图标的使用。
- 针对特定应用场景重新设计一组图标，包括多种状态和尺寸的变体。

第四周：项目实战与评估

- 分组或个人承担一个完整的图标设计项目，从需求分析、草图设计到最终成品输出，全程体验实际工作流程。
- 进行项目中期展示与反馈，学生之间互相评审并提出改进意见，教师指导完善设计方案。

- 整理个人作品集，撰写项目报告，分享设计思路和经验；全班共同参与的作品展示与交流会，评价各项目成果，并对整个课程内容进行回顾和总结。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：线上线下混合式教学、案例研讨、同伴互评、以及个性化辅导等多种教学方法的综合运用。

六、考核方式

考查:设计方案、设计报告

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查：设计方案	设计概念清晰明确,图标设计应当符合项目需求和用户目标,体现功能性与美观性的统一。	30	L01、L02
考查：设计报告	阐释图标所代表的功能含义,设计理念、设计依据、目标用户群体分析,以及如何通过视觉语言传达这些含义。	70	L02、L03、L04

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：用户界面——图标设计

2.参考文献:

《亲爱的界面》，作者：[美] JodiUAhhason，出版社：人民邮电出版社，出版时间：2015年9月。

《简约至上：交互设计四策略（第2版）》，作者：[英] Giles Colborne，出版社：人民邮电出版社，出版时间：2018年8月。

《界面设计模式(第2版)》，作者：[美] John Buschman，出版社：人民邮电出版社，出版问题：2018年9月。

《移动应用图标设计指南》，作者：[美] Lea Verou，出版社：人民邮电出版社，出版时间：2019年9月。

《UI设计原理与技巧》，作者：[美] Robyn Ball，出版社：人民邮电出版社，出版时间：2017年9月。

《界面设计模式》，作者：刘伟，出版社：电子工业出版社，出版时间：2019年7月。

《界面设计原理与实践》，作者：刘涛，出版社：清华大学出版社，出版时间：2020年8月。

《UI设计原理与技巧》，作者：吴婷婷，出版社：人民邮电出版社，出版时间：2019年9月。

《移动应用界面设计指南》，作者：李世国，出版社：机械工业出版社，出版时间：2017年6月。

首都师范大学《微电影创作》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)微电影创作				
	(英文) Short Film Creation				
课程编码	3125347		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	数字媒体艺术				
开课部门	美术学院		课程负责人	冯琦	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：32	实验：0	实践：32
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

微电影（Short Film），又称叙事短片，是相对商业电影长片而言的一种短片形态。除了时长短和情节少之外，微电影与电影长片并无本质上差异。微电影诞生于电影史早期，在近三十年来又经历了数码化、网络化和新媒体化的发展。微电影的学习和实践能够为学生提供对电影理论与创作的起步基础。本课程分理论和实践两个层面。理论层面，学生要学习电影史论、剧作技巧和创作技巧的知识；实践方面，要进行拉片分析、微剧本创作和微电影拍摄的练习。通过对微电影理论和画面造型的重点学习，使学生掌握创作微电影的知识和能力，从而在日后参与网络影视项目或从事相关理论研究前具备必要的知识和实践基础。

三、课程目标

L01：通过理论讲授、课堂演示和校园项目化创作，使学生在对电影史论重要研究成果掌握的基础上，学习微电影创作的规律、技术、技巧和观念。

L02：需要掌握的重点内容为电影幻觉论、电影心理论、数码和网络电影特征、微电影视听分析方法、电影画面造型设计和新媒体电影创作技术六部分；

L03：拓展性内容包括，世界电影发展史、独立电影发展史、电影本体论、电影文本分析、剧作方法、导演实务和制片实务等内容。

L04： 通过课堂学习、阅读文献和课下实践，学生需要掌握微电影创作必备的理论和能力，能够独立进行影片分析和微电影创作构思。结合当下我国影视文化发展特点，引领学生总结出自己的具有中国特色的影视创作方法思考，为社会主义文艺服务。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	2-1	H	2	H
L02	4-2	H	4	H
L03	2-1	H	2	H
L04	4-2	H	4	H

四、教学内容、要求及进度安排

第一周：微电影理论与视听分析

- 电影发展史上的变革性事件、电影创作的重点流派、微电影的定义和发展、微电影的文本和视听语言特色、成功作品的视听语言规律、微电影与电影长片的视听语言比较、影片分析方法技巧；
- 导演思维、现场导演实务、电影剧本的格式、电影剧本与小说的区别、经典叙事结构、微剧本写作练习

第二周： 微电影制作技术和创作技巧与小组实践

- 摄影和录音技术、电影美术实务、后期剪辑技术和技巧、调色技术和声音制作技术、画面构图处理、画面光线处理、四种造型手段（光线、光学、色彩和运动）；
- 以小组为单位进行校园微电影剧本构思的讨论后进行初步阐述，并由教师点评。通过对问题的讨论和案例影片分析进行方案设计与最终汇报。全体学生经过投票，从规范性、可行性、创意性和故事性的角度进行遴选出一部优胜剧本，作为校园微电影集体创作实践内容。在课上及课后，开始拍摄筹备工作，包括方案讨论、剧本修改、堪景、选角和分故事板制作。

第三周： 微电影创作实践

- 影视视听创作的主流风格发展脉络：蒙太奇风格、长镜头风格、现实主义风格、作者电影风格、好莱坞工业化叙事风格等。
- 在校园中，由全体同学分工合作，以预定方案为基础，进行校园微电影的前期拍摄工作。教师负责在一旁进行现场指导和示范；

- 在教室中，将前期拍摄素材进行任务分解，每一组承担不同片段的后期制作工作，教师进行现场巡回指导，在制作过程中发现的问题进行示范性处理，对于需要补拍的内容有相关主创在课后安排时间完成。

第四周： 微电影集体创作实践的问题分析与拉片研讨

- 将集体创作的微电影成片进行课堂放映，针对筹备、前期和后期制作的全部流程的问题进行分组讨论。重点结合已经学习的理论内容从原理层面找出原因并提出改正方法。
- 由每名同学以自己所从事的任务为基础，进行集体创作体会的个人阐述，教师负责进行点评和总结。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：线上线下混合式教学、案例研讨、小组合作、以及个性化辅导等多种教学方法的综合运用。

六、考核方式

考查:设计方案、设计报告

通过系统学习与实践，学生将能够合做完成一部微电影的完整创作过程，具备将视听语言实践运用能力，在这个过程中，将学习到的电影艺术技法融入到自己的创作风格中，为后续的职业发展或进一步深造学习打下坚实基础。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查：设计方案	每学习小组合作提交一份设计方案，将给定命题的故事大纲发展为标准格式的剧本，并运用视听语言学习创作出分镜头脚本。	60	L01、L02
考查：设计报告	每个同学结合上课所学、课后拓展和自己的观点理解结合本片的创作，完成一篇微电影创作实践的研究论文作为本次设计报告。	40	L03、L04

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：《微电影创作讲义》

2.参考文献:

《影视短片创作》

作者：宋靖

出版社：浙江摄影出版社

本教材兼具知识、科学性、资料性和实用性，理论联系实际，可操作性强，能够直接指导专业院校的大学生学生进行微电影的初步创作。本书历经10余年依旧深受专业院校和电影制作爱好者的欢迎。

《拉片子——电影电视编剧讲义》

作者： 杨健

出版社： 作家出版社

本书从影视编剧的基本需要出发，选取了使用有效的技法概念，简化理论深入浅出，以便于学生掌握和运用。

10. 相关教学资源网址：

https://filmcsc.bfa.edu.cn

www.theasc.com/

首都师范大学《学术讲座》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)学术讲座				
	(英文)Seminar				
课程编码	3125379		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	数字媒体艺术				
开课部门	美术学院		课程负责人	温京博	
学时学分	学分：2	总学时：64	理论：48	实验：0	实践：16
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

大学在教授必备的专业技能之余，也着力于培育学生的全球视野，确保他们准确把握现实社会对设计行业的真实诉求。对于学生们来说，学术讲座担当着开阔认知边界和强化研究技巧的关键角色。本课程通过一系列学术讲座，聚焦设计领域的尖端知识传授与探讨，旨在让学生们全面而深入地洞察设计行业的多元信息。借助这些讲座活动，力求实现校内教育与社会实践的有效对接，国内外设计视角的无缝交融，从而深化学生们对设计理念本质的认知和领悟。

三、课程目标

L01：知识传播与更新：学术讲座由某一领域的专家或学者主讲，他们能够将最前沿的研究成果、理论观点或实践案例分享给听众，有助于及时更新和扩展同学们的知识体系，提升专业素养。

L02：启迪思维与激发创新：通过讨论新的学术观点、研究方法和发现，启发参与者的独立思考能力，激发创新灵感，引导同学们在各自的研究或工作中寻找新的突破点。

L03：学术交流与合作：学术讲座为同行之间提供了面对面交流的机会，促进不同学术观点的碰撞与融合，通过良好的学术氛围，推动跨学科的合作与研究。

L04：人才培养与指导：拓宽视野、提高研究能力，提供职业发展指引，帮助学生明确研究方向，提升研究水平。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	2-1	M	2	H
L02	2-11	M	3	H
L03	9-2	M	4	M
L04	9-2	M	5	M

四、教学内容、要求及进度安排

设计类学术讲座旨在丰富学生的专业知识储备，提升设计素养，启发创新思维，同时也为设计师和研究人员提供了一个共享研究成果、交流实践经验、拓展行业视野的平台，讲座内容涉及但不限于以下主要领域：

设计理论与理念：讲座可能会探讨最新的设计哲学、设计理念、设计理论的发展趋势，以及设计如何响应时代变化和社会需求。

设计史与文化：回顾和解析设计历史上的重要时期、风格、人物和事件，探究设计背后的文化内涵和社会背景。

设计方法与流程：讲解创新设计过程、设计策略、用户研究方法、原型制作、测试与迭代等设计实践中的关键步骤和工具。

技术革新与应用：讨论新兴的设计技术，如数字化设计、虚拟现实、增强现实、人工智能在设计中的运用，以及新材料、新技术对设计的影响。

设计案例分析：通过实例剖析成功的商业设计、产品设计、环境设计、平面设计、交互设计等案例，揭示设计背后的战略考量、用户体验设计、可持续性设计等要素。

行业发展趋势与前瞻：预测和分析设计行业未来的发展趋势，探讨设计在全球化、环保、智能化等大背景下所面临的挑战与机遇。

设计伦理与社会责任：探讨设计在解决社会问题、环境保护、公平正义等方面的伦理责任，以及如何通过设计来推动社会的积极变革。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：线上线下混合式教学、小组讨论、个性化辅导等

六、考核方式

考查:签到考勤表、报告或论文

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查：签到考勤表	所有签到行为应真实有效,禁止代签或伪造签到记录。	40	L01、L02、L03、L04
考查：报告或论文	报告或论文需围绕讲座相关主题进行严谨的研究，论据充足,结论合理,体现作者对该领域的深入理解和独到见解。	60	L01、L02、L03、L04

附件5：
《艺术与社会实践》教学大纲

五、课程信息

课程名称	(中文)艺术与社会实践				
	(英文)Art and social practice				
课程编码	3122251		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	数字媒体艺术				
开课部门	美术学院		课程负责人	肖川	
学时学分	学分：4	总学时：128	理论：40	实验：0	实践：88
授课语言	中文				
先修课程	无				

六、课程内容简介

本课程性质、目的与任务在于通过一定形式的艺术与社会实践，加强学生对我国传统文化和风土人情的直观认识，锻炼学生对所学专业市场的调研能力，树立强烈的市场调查意识，培养学生理论和实际相结合的能力和创造性思维，达到收集素材、开阔眼界、提高素养，为进行毕业、就业奠定基础。

七、课程目标

L01：开阔视野。将理论知识与实际工作相结合，提升专业操作技能，让学生了解高层次和不同时期的优秀作品，解读创作过程。

L02：掌握设计的流行及发展趋势。学会解读数字媒体艺术设计专业的风格、设计模式和发展趋势。

L03：经验积累。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。

L04：分析判断能力。注重培养学生运用所掌握知识对研究对象进行分析判断。运用正确的立场、观点、方法分析和解决设计中的实际问题，为以后的创作打下坚实的基础。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	5-2	M	1、2	H
L02	6-1	M	1、2	M
L03	7-1	H	2、4	M、H
L04	7-2	H	1、2	H

八、教学内容、要求及进度安排

- 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。
- 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。学会解读艺术设计专业的风格、设计模式和发展趋势，能运用正确的立场、观点、方法分析和解决学习和设计中的实际问题，为以后的创作打下坚实的基础。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：线上线下混合式教学、小组讨论、实地考察、个性化辅导等

六、考核方式

考查: 艺术与社会实践记录表、艺术与社会实践课程总结

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查：艺术与社会实践记录表	实践过程纪要、专业感悟与收获。	40	L01、L02、L03、L04
考查：艺术与社会实践课程总结	通过考察与实践，提升运用专业知识，解决实际问题的能力。	60	L01、L02、L03、L04

首都师范大学《影视后期剪辑与特技》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)影视后期剪辑与特技				
	(英文) Film Cutting & After Effects				
课程编码	3124096		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	数字媒体艺术				
开课部门	美术学院		课程负责人	冯琦	
学时学分	学分：3	总学时：48	理论：12	实验：0	实践：36
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

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。

三、课程目标

L01：在理解视听语言的原理和语法规则、声音画面的关系的基础上学习影视剪辑的基本操作流程、影视剪辑的基本思维方法、影视剪辑的声音画面创作技巧和剪辑的规律与风格。

L02：掌握影视剧本的阅读和分析方法，从剪辑师的角度理解故事的内涵、人物的塑造和情节的把握。学习剪辑师如何与导演进行合作，了解不同的导演风格与故事的呈现目标。

L03：运用拉片法来进行精细的拉片，在大量拉片分析的基础上，总结和把握主流电影以及其他类型电影的不同剪辑风格。从电影艺术发展史的角度、电影

艺术理论的角度看待影视剪辑的风格、从实践的角度逐渐的形成自己的方法与风格。

L04： 在电影剪辑案例使用上要注意艺术性和思想性的结合，将中国电影艺术史、中国电影剪辑专业历史的重要人物融入到教学的讲授中，引发学生对中国优秀影视和文化传统产生兴趣，从而了解中国特色社会主义文艺观对未来的文艺工作者的要求。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	4-1	H	2	H
L02	4-1	H	2	H
L03	5-1	H	3	H
L04	5-1	H	3	H

四、教学内容、要求及进度安排

第一周：影视后期技术与艺术原理

- 影视剧制作的技术流程，从创意、剧本、制片、拍摄和发行各个角度简要的了解一部电视剧的制作历程，从而理解剪辑师的工作的重要性；
- 影视剪辑的技术发展史，了解和认识在影视剪辑中所运用的技术设备及其特性，例如在数字影视中视频格式和信号制式的发展。

第二周： 影视剪辑的技巧与观念

- 总结和把握影视剪辑的基础知识。镜头：景别、长度和视角。场与段落：分场的概念、故事的段落。声音的元素：对白、音效、音响、音乐、有源与无源的声音；
- 了解和认识影视剪辑主要两个技巧：蒙太奇的发展、连续性剪辑技巧；
- 通过多个中外经典影视剪辑案例，来将上述理论知识进行实践分析，从而深化和提高对影视剪辑规律的认识和学习.

第三周： 影视剪辑的技术工作流程学习与实践

- 数字时代的视频技术基础， 从数字视频工作站和数字特效工作站的硬件将其将主要的制作软件工作流程特点进行简要介绍。
- Final cut pro x 的入门操作，以该剪辑软件为例，学习剪辑软件的界面构成、主要的功能、在剪辑和特技方面能够实现的效果与相应的操作。
- 视频工程的技术规范和流程实践：通过学习小组的合作来完成从技术的角度对给定的素材进行剪辑的任务。小组阐述中尝试将实践中的问题与经验进行分享，最后教师进行点评。

第四周：影视后期剪辑与特效的创作实践与反思

- 在这一部分中注意使用我国优秀电影电视剧作为案例，将案例与影视后期的当前发展和主要观念进行结合，在学生系统的掌握了视听语言和电影艺术发展史的基础上进行开放式的讨论，利用影视剪辑与后期的技巧来解决当代影视创作的主要问题。
- 影视视听创作的主流风格发展脉络：蒙太奇风格、长镜头风格、现实主义风格、作者电影风格、好莱坞工业化叙事风格等。
- 长镜头风格技法：长镜头的特征、长镜头的经典案例、长镜头视听风格的拍摄手法；
- 蒙太奇的风格地方：蒙太奇的特征、 蒙太奇的经典案例、蒙太奇风格的拍摄手法；
- 场面调度技法： 场面调度的概念、场面调度的流程、场面调度的技巧；
- 思考： 在不同的文化下、不同的故事风格像、不同的影片类型下，如何发展出相应的影视剪辑影视特效的创作观念？
- 实践： 以学习小组的形式分工合作将试验短片实拍镜头进行剪辑分析，并剪辑出不同风格的短片，制作出不同风格的特效包装。
- 展示：在学期的中期将不同小组剪辑短片和特效进行阐述、分析和交流，明确不足、评出优秀。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：线上线下混合式教学、案例研讨、小组合作、以及个性化辅导等多种教学方法的综合运用。

六、考核方式

考查:设计作品、设计报告

通过以上四周的系统学习与实践，学生将能够独立完成一个规范的短片剧本，具备一定的视听语言应用能力，了解电影发展简史和电影艺术技法的发展脉络，为后续的职业发展或进一步学习打下坚实基础。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查：设计作品	以学习小组的形式分工合作将试验短片实拍镜头进行剪辑分析，并剪辑出不同风格的短片和	60	L01、L02

	不同风格的特效包装效果。		
考查：设计报告	每个同学结合上课所学、课后拓展和自己的观点理解，自选角度，完成一篇影视后期创作研究论文作为本次设计报告。	40	L03、L04

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：《影视后期剪辑与特技讲义》

2.参考文献:

《剪辑的语法》

作者：(英)罗伊·汤普森　(美)克里斯托弗·J·鲍恩

译者：梁丽华　罗振宁

出版社：北京联合出版公司

这是一本简明直观的基础剪辑教程，涵盖剪辑工作所需的各方面信息。作者从介绍最基本的镜头类别开始，分析怎样选择剪辑点和转场时机，总结出四十六条常用的剪辑原则，帮助读者快速掌握各类剪辑技巧和方法并最终用于实战。全书图文并茂、案例丰富，深入浅出地展开每一个剪辑话题，便于翻查、容易上手，是每位电影爱好者、剪辑初学者和从业者的书橱必备手册。

《眨眼之间》

作者：［美］沃尔特·默奇（Walter Murch）

译者：夏彤

出版社：　北京联合出版公司

本书凝结了剪辑师沃尔特·默奇极具创造性的、多层面的思考，可以说这对过去的剪辑观念形成了一定的挑战。开篇他便提出了一个基本的问题：为什么剪接可以被接受？从这里开始，默奇带领读者进入了一段不可思议的旅程，贯穿其间的既有美学上的追求也有实际操作上的考量。他对以下议题提出了自己的见解，例如剪辑时、做梦时、现实生活中影像的连贯性与非连贯性，判断好剪辑的标准，眨眼的动作既类似于剪辑时的画面切换又是出于一种情感暗示，等等。在新

版本扩充重写的部分中，默奇总结了数字剪辑在技术与艺术层面的优势与可能产生问题。

《拉片子——电影电视编剧讲义》

作者： 杨健

出版社： 作家出版社

本书从影视编剧的基本需要出发，选取了使用有效的技法概念，简化理论深入浅出，以便于学生掌握和运用。

11. 相关教学资源网址：

https://cinehello.com

https://www.chinafilm.com/

https://www.cfa.org.cn

首都师范大学《影像构成》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)影像构成				
	(英文) Design of Image				
课程编码	3127108		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	数字媒体艺术				
开课部门	美术学院		课程负责人	冯琦	
学时学分	学分：3	总学时：48	理论：12	实验：0	实践：36
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

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。

三、课程目标

L01：理解影像画面的构成元素、摄影造型原理、影像创作设备的技术原理、后期制作和声音制作的技术原理。

L02：掌握影视画面的分析方法、摄影造型手段的初步经验、图像与视频的处理技术、活动画面中的蒙太奇技法、不同类型影像的视觉与听觉创作特点。

L03： 从不同的角度来区分影像的类型，例如活动影像与静态影响、纪实影像叙事影像、摄影影像与虚构影像，及在每种宏观的影像分类中具体的一些类型化影像。从影像的本体角度出发，比较分析不同类型影像之间的联系与区别，从而把握其创作的规律。

L04： 注重在技法学习的基础上，加深学生的艺术观念学习。重点锻炼学生自主学习的能力，引导学生广泛地从社会经济，社会文化和艺术发展，使得不同角度来研究影像的实际功用与审美价值，在把握社会主义文化观的基础上，培养学生使之有志于用影像为社会和国家的文化传播、文化交流等方面做出贡献。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	4-2	H	2	H
L02	4-2	H	2	H
L03	4-2	H	2	H
L04	2-2	H	2	H

四、教学内容、要求及进度安排

第一周：影像画面的构成

- 总体要求：认识影像画面的各个元素，初步掌握影像发展、内涵和应用基础。
- 单一画面：景别、画幅比例和视角；
- 画面的空间结构：前景、主体和后景；
- 通过镜头制作影像的历史；
- 摄影发明与电影发明的联系；

第二周： 影像的技术研讨与实践

- 摄影术的发展历程与当前最新技术突破；
- 电影摄影技术的发展历程与当前主要的技术应用；
- 实践：用不同的技术来制作影像，并从技术流程和表现力之间比较其本质区别。

第三周： 类型化的影像研讨与实践

- 从不同角度来区分影像的类型；
- 静态影像的不同类型：报道摄影、人像摄影、商业摄影、静物摄影、风光摄影和艺术摄影等。
- 动态影像的不同类型： 纪录片、故事片、 实验电影、广告片、电视节目和电视剧等。
- 不同类型的影像，其创作方法和创作元素的区别与联系。
- 影像的本体角度出发，探讨影像技术，推动影像类型和影像观念发展的基本观点。
- 将不同元素的不同类型的影像元素进行结合，完成具有观念创新和技术创新的影像创作命题。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：线上线下混合式教学、案例研讨、小组合作、以及个性化辅导等多种教学方法的综合运用。

六、考核方式

考查:设计作品、设计报告

通过系统学习与实践，学生将能够独立完成具有观念和技术创新性的影像作品创作，同时具备一定的影像类型观念与影像技法的分析能力，为后续的艺术创作和进一步学习打下坚实基础。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查：设计作品	每位同学提交一份设计作品，并附有影像创作的构思说明，并运用影像构成的学习创作出具有创意性和创新性的影像作品。	60	L01、L02
考查：设计报告	每个同学结合上课所学、课后拓展和自己的作品实践，自选角度，完成一篇影像构成创作研究论文作为本次设计报告。	40	L03、L04

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：《影像构成讲义》

2.参考文献:

《影视视听语言（第三版）》

作者：张菁、关玲

出版社：中国传媒大学出版社

本书作者长期从事影视编导专业的教学工作，对训练学生从零开始学习拍摄短片有丰富的教学经验。本书是《影视视听语言》第三次修订版，修订后每一节的训练单元任务更加明确，内容更加具体，辅助课堂教学、扩展课堂的教学实用性更强。

《视听语言的语法》

作者：杜桦,吴秋雅

出版社：北京大学出版社

《视听语言的语法》以大量影片为例，利用镜头截图配合平面场景机位图，从基本镜头构成、机位设置、演员调度和摄影机运动技巧等方面分析影视剧创作中常见场景类型的基本拍摄和剪辑技巧，揭示了影视艺术所运用的视听语言基本语法规则。

12. 相关教学资源网址：

https://cinehello.com

https://www.chinafilm.com/

https://www.cfa.org.cn

首都师范大学《游戏设计》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 游戏设计				
	(英文)Game Design				
课程编码			课程性质	☐必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	数字媒体艺术				
开课部门	美术学院		课程负责人	冯璐菲	
学时学分	学分：	总学时：	理论0	实验：0	实践：0
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

游戏设计课程主要培养学生在游戏开发过程中进行视觉艺术设计的能力,课程旨在帮助学生掌握游戏视觉设计的基本理论和技能，包括游戏界面设计、角色设计、场景设计、动画设计等方面的知识。通过课程学习，学生将能够设计出符合游戏主题和风格，同时吸引玩家的视觉元素。课程内容涉及游戏视觉基本原理、游戏界面设计、游戏角色设计、游戏场景设计、动画设计等。优秀的游戏视觉设计不仅能够提升游戏的整体美感，还能够增强玩家的游戏体验。通过游戏视觉设计课程的学习，学生将能够掌握游戏视觉设计的基本理论和技能，为未来的游戏开发工作打下坚实的基础。

三、课程目标

L01： 游戏设计是集艺术与技术为一体的综合学科，对学生的艺术素养有较高要求。能够准确表达自己对形式、色彩和构图等方面的理解。同时，他们还需要在视觉效果、动画制作以及角色建模等方面具备一定技能。还需要熟练掌握游戏开发软件、编程语言以及虚拟现实等技能。在现代游戏开发中，使用各种软件工具进行建模、渲染和程序编写是必不可少的技能。

L02：游戏设计专业对学生的创意思维能力有很高的要求，需要具备独特的想象力和创造力，能够提出新颖、有趣且可行的游戏概念。同时，他们还需要了解市场需求和玩家心理，以便设计出受欢迎的游戏。 进行全球市场调研，了解不同地区玩家喜好、消费习惯和游戏偏好。分析国际游戏市场的趋势，以便预测未来可能的流行元素和玩法。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	4-1	H	2	H
L02	5-2	M	3	M

四、教学内容、要求及进度安排

1 游戏设计概述

游戏设计的定义、历史和发展

游戏设计的分类和类型

游戏设计的流程和方法

2 游戏设计原理

游戏设计的基本原则和规律

游戏设计的用户体验和交互设计

游戏设计的创意和灵感来源

3 游戏设计实践

游戏设计的初步构思和策划

游戏设计的角色、场景和道具设计

游戏设计的关卡和剧情设计

游戏设计的测试和优化

4 游戏产业与市场

游戏产业的现状和发展趋势

游戏市场的需求和变化

游戏设计的商业模式和盈利方式

5 游戏设计工具和技术

游戏设计软件和工具的使用（Unity和Unreal）

游戏引擎的基本原理和应用

游戏设计的编程语言和技术

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：线下教学、小组讨论、个性化辅导等

六、考核方式

平时成绩：包括课堂表现、作业完成情况、小组讨论参与度等。

期末成绩：包括游戏项目的完成情况、创作质量、创新程度等。

总评成绩：平时成绩占30%，期末成绩占70%。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时成绩	出勤率,学生在课堂上的表现和参与度进行评价	30	L01、L02
期末成绩	作业包括游戏设计的初步构思、场景设计、角色设计等。组织学生进行游戏设计项目的展示和汇报,评价学生的实践能力和创新思维。	70	L01、L02

七、参考资料

《游戏设计梦工厂（第4版）》：特雷西·弗雷顿

《妙趣横生的游戏制作之旅》： Richard Lemarchand

《游戏设计艺术》

《游戏设计的100个原理》

《游戏机制——高级游戏设计技术》

《体验引擎：游戏设计全景探秘》：

《游戏架构设计与策划基础》

首都师范大学《中国传统装饰考察》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)中国传统装饰考察				
	(英文)Traditional Chinese Decoration Investigation				
课程编码	3125376		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	数字媒体艺术				
开课部门	美术学院		课程负责人	温京博	
学时学分	学分：3	总学时：96	理论：36	实验：0	实践：60
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程强调理论与实践相结合，历史与现代相贯通，东方与西方相交融，旨在培养学生对中国传统装饰艺术的深度认知与尊重，激发他们在现代设计中创造性地传承与发扬中华优秀传统文化，为构建具有中国特色的设计语境贡献力量。

三、课程目标

L01：拓宽视野：带领学员跨越时空，领略不同历史时期、地域风格和工艺技法的装饰艺术风貌。

L02：增进理解：深入剖析中国传统装饰的艺术语言、象征寓意、功能美学及其与社会文化背景的内在关联。

L03：激发创新：启发学生思考如何在现代设计语境下借鉴、转化与创新应用传统装饰元素与手法。

L04：提升实践能力：通过实地考察、案例分析和实践操作，提高学生在实际设计项目中运用传统装饰元素的技能。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度

L01	1-1	M	1	H
L02	4-2	M	2	H
L03	8-2	M	2、4	M、H
L04	9-2	M	2、5	M、H

四、教学内容、要求及进度安排

一、理论学习与文献研读

历史脉络梳理：从新石器时代的彩陶纹饰到明清时期的繁复宫廷装饰，系统梳理中国传统装饰艺术的发展历程，理解其演变规律与文化背景。

装饰类别与技法：详解漆器、瓷器、金属器、织绣、木雕、石刻、建筑装饰等各类传统装饰艺术的特点、工艺流程与审美意蕴。

装饰符号与意象：解析龙凤、云雷、莲花、瑞兽、吉祥纹样等典型装饰符号的象征意义，探讨其在不同历史时期与地域文化中的变异性与共通性。

装饰美学理论：探讨中国传统装饰艺术中的对称均衡、节奏韵律、虚实相生、阴阳五行等美学原则，以及道家、儒家、佛教等思想对装饰艺术的影响。

二、实地考察与实物观摩

博物馆与考古遗址考察：参观国家博物馆、故宫博物院、中国工艺美术馆、各地历史博物馆及重要考古遗址，近距离观赏代表性装饰艺术品，直观感受其材质质感、工艺细节与整体风貌。

古建筑与园林探访：走访故宫、颐和园、等地，研究建筑装饰、家具装饰、园林景观装饰等在空间环境中的运用与艺术效果。

非物质文化遗产体验：接触剪纸、刺绣、泥塑、漆艺、陶瓷制作等非遗传承人，亲身体验传统工艺制作过程，理解工匠精神与技艺传承的重要性。

三、专题研讨与案例分析

主题讲座与专家对话：邀请相关领域专家学者进行专题讲座，就传统装饰与现代设计、文化传承与创新、跨文化交流等议题进行深度研讨。

经典案例剖析：解读古今中外成功运用中国传统装饰元素的设计案例，如建筑设计、产品设计、平面设计、服装设计等，分析其设计理念、手法与效果。

四、实践创作与成果展示

设计工作坊：组织学员进行小型设计项目，如传统装饰元素在现代家居、包装设计、公共艺术等领域的应用设计，鼓励跨界融合与创新尝试。

成果汇报与展览：学员展示并阐述自己的设计作品，通过集体评议与专家点评，提升批判性思维与表达能力，同时举办课程成果展览，共享学习成果。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读、实地考查、以及个性化辅导等多种教学方法的综合运用。

六、考核方式

详情参见《中国传统装饰考察考试大纲》

考查:考察活动记录表、考察总结

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查：考察活动记录表	包括出勤、课堂讨论、实地考察笔记等,鼓励学员在考察过程中上积极与老师、同学交流互动,展现对课程内容的思考与理解。	40	L01、L02、L03
考查：考察总结	全面考察同学们对传统装饰艺术的理解深度、独立思考能力、实践创新能力及学术表达水平	60	L01、L02、L03、L04

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：数字时代的博物馆体验、中国传统装饰、古建筑与中国园林

2.参考文献:

李泽厚. 美的历程[M]. 北京：生活.读书.新知三联书店， 2022.

潘鲁生. 中国民艺学论纲[M]. 北京：中国社会科学出版社, 2013.

陈绶祥. 中国的颜色[M]. 北京：生活·读书·新知三联书店, 2005.

巫鸿. 中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”[M]. 北京：生活·读书·新知三联书店, 2005.

马未都. 马未都说收藏系列丛书[M]. 北京：中华书局, 2008.

陈从周. 中国园林[M]. 北京：中国建筑工业出版社, 2008.

王其钧. 中国建筑艺术史[M]. 北京：中国青年出版社, 2007.

徐复观. 中国艺术精神[M]. 上海：华东师范大学出版社，2008.
朱良志. 中国美学十五讲[M]. 北京：北京大学出版社，2006.

首都师范大学《专业见习》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)专业见习				
	(英文) Probation				
课程编码	3125381		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	数字媒体艺术				
开课部门	美术学院		课程负责人	冯琦	
学时学分	学分：3	总学时：96	理论：0	实验：0	实践：96
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

见习是本专业一个重要的实践教学环节，目的是让学生亲身体验不同的职业角色和工作环境，帮助他们更清晰地认识到自己的兴趣、优势和职业偏好，为将来职业规划提供依据。通过专业见习将理论知识与实际工作相结合，帮助学生更好地理解所学专业，为未来的职业生涯打下坚实的基础。

三、课程目标

L01： 通过见习训练来帮助学生巩固课堂所学知识。通过教师的引导和学生的选择相结合的方式来使学生获得在与专业高度相关的岗位上进行实践工作的机会，从而将课堂知识运用到实践中去。

L02： 使学生的学习能够得到反馈。 反馈是学习的重要环节，在实际的训练中，学生将得到来自实践导师、 带队教师和学生自身的反馈。 通过多方反馈来修正知识掌握不足的环节，从而真正提高能力。

L03： 锻炼和培养学生的职业精神。 在具有挑战性重复性的实践过程中，学生将磨砺其工作品格， 这将为其今后接受更加复杂和有难度的专业工作打下心理的基础，在必要的时候抓住机会，迎来成长。

L04： 在工作中培养学生的团队合作精神。 通过达成共同的目标， 与熟悉或不熟悉的工作伙伴必须要通力合作，并且各自发挥长处。 经过这个合作与实践的过程，学生将具备一定的合作能力与精神，这也是日后的专业工作所不可或缺的。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	3-1	M	2	H
L02	4-1	H	2	H
L03	5-2	H	3	H
L04	7-1	H	4	H

四、教学内容、要求及进度安排

第一周：在见习单位进行初步的调研与倾听

- 第一周的学习先从听取调研单位团队负责人的工作介绍开始，尽快熟悉行业的工作规范和产品品质要求，本周须完成2次集体见习。
- 带队教师将学生团队分成更小的小组，并且介绍到见习单位的具体部门，尽快融入到团队中去。
- 将本周的听讲形成文字的调研内容，并且组织整个班级以小组为单位进行上台阐述以及座谈交流，对行业的工作规范和工作要求形成分点认识。

第二周： 进入见习单位进行为期一周见习

- 本周将各小组分配到见习单位的具体部门承担一定的协助工作，以学习为主，协助为辅，本周需完成1次集体见习、2次分组见习。
- 在工作过程中，将分阶段进行小组总结，组织不同小组进行整体的阐述与交流。
- 确定见习期间的工作目标，工作计划与成果设想。

第三周： 见习工作经验的梳理与总结

- 各小组在见习单位的协助工作进行收尾，需完成1次分组见习并且收集见习单位的具体部门的评价意见。
- 在时间允许的情况下，不同的见习小组及成员可以根据个性化的选择来完成自选的拓展见习内容。

- 在本次见习工作的结束时，全班邀请见习单位部门负责人进行工作点评与经验总结。 每个小组梳理本组成员的工作反馈，总结经验，认识不足提出 日后进步的方向，本次见习形成《见习总结》。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：线上线下混合式教学、案例研讨、小组合作、以及个性化辅导等多种教学方法的综合运用。

六、考核方式

考查：见习记录表、见习总结

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查：见习记录表	包括：过程纪要、专业感悟与收获，反映学生在见习岗位的实际表现。	40	L01、L02、 L03、L04
考查：见习报告	详细记录见习过程、实践任务完成情况、收获与反思等内容，体现对专业知识的运用和灵活解决问题能力提升以及职业素养的培养。	60	L01、L02、 L03、L04

首都师范大学《专业实习》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)专业实习				
	(英文)Practicum				
课程编码	3125380		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	数字媒体艺术				
开课部门	美术学院		课程负责人	温京博	
学时学分	学分：3	总学时：96	理论：12	实验：0	实践：84
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

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。

三、课程目标

L01：知识应用与技能培养：将理论知识与实际工作相结合，提升专业操作技能，如运用专业工具、方法和技术解决实际问题。

L02：职业素养与交际能力塑造：培养职业道德、责任感、团队协作精神、有效沟通技巧等职业素养，以及在实际工作中与同事、上级和客户建立良好关系的能力。

L03：行业认知与实践经验积累：深入了解实习岗位所在行业的运作模式、发展趋势与职业前景，通过参与实际工作流程，积累宝贵的行业经验和专业见解。

L04：个人发展与职业规划明晰：通过实习反思个人兴趣、优势与不足，明确职业定位，制定适应个人发展需求的职业规划，同时建立行业联系，为未来求职或职业发展搭建桥梁。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	4-1	H	1、2	M、H
L02	5-2	H	1、2	M、H
L03	7-1	H	2、4	H、H
L04	7-2	H	1、2	H、H

四、教学内容、要求及进度安排

专业实习的课程教学内容通常围绕实习前的准备、实习过程中的指导与监控、实习后的总结与评估三个阶段进行设计，具体内容如下：

实习前准备阶段：介绍实习的意义、目标、要求与流程，讲解实习协议签订、实习单位选择、实习岗位匹配等事宜。形式：专题讲座、实习手册发放、师生交流会等。

实习过程指导与监控阶段：协助学生与实习单位对接，完成报到手续，明确实习任务与职责，介绍实习单位规章制度与工作流程。定期与学生、实习单位沟通，了解实习进展，解答学生疑问，提供技术、心理等支持，解决实习中遇到的问题。形式：实地走访、远程指导、电话会议等。

实习后总结与评估阶段：指导学生撰写实习总结报告，整理实习成果，反思实习经历，提炼工作经验与教训。根据实习报告、实习单位评价、教师评价等多方面信息，对学生实习成绩进行公正、客观的评定。形式：实习报告撰写指导、实习报告提交、实习成果展示会等。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：线上线下混合式教学、小组讨论、实地考察、个性化辅导等

六、考核方式

考查:实习记录表、实习总结

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查：实习记录表	包括：过程纪要、专业感悟与收获,反映学生在实习岗位的实际表现。	40	L01、L02、L03、L04
考查：实习总结	详细记录实习过程、实习任务完成情况、实习收获与反思等内容，体现对专业知识的运用、问题解决能力的提升以及职业素养的培养。	60	L01、L02、L03、L04

首都师范大学《中国陶瓷史》教学大纲

一、课程信息

课程名称	中国陶瓷史				
	History of Chinese ceramics				
课程编码	3125209		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	艺术市场专业				
开课部门	美术学院		课程负责人	吴明娣	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程					

二、课程内容简介

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。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：本课程通过对中国陶瓷史基础知识的系统讲解，并结合当代艺术市场生态环境，管窥中国陶瓷艺术品的市场趋向，以增加艺术市场专业学生对本课程的认识和联系。同时，陶瓷文化作为中华优秀传统文化，早在古代已闻名中外，

陶瓷器作为文化传播的物质载体，是增进海内外文化交流的重要媒介。通过对陶瓷器的研究，不仅能够窥探历史，亦能探索和领会不同时期的时代风尚。

L02：了解中国陶瓷的主要品种及其基本特征。

L03：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。

L04：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。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	综合素质	H	综合素质	H
L02	人文精神	M	人文精神	M
L03				
L04				
L05				
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

第1章　概论（学时 3）

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　战国以前的陶器 （学时 3）

1.红陶

2.彩陶

3.白陶

第3章　东汉至魏晋南北朝瓷器（学时 3）

1.青釉瓷器

2.青瓷

第4章　隋唐瓷器 （学时 3）

1.越窑青瓷、邢窑白瓷

2.唐三彩、釉下彩

3.长沙窑、巩县窑

4.晚唐、五代秘色瓷

5.五代名瓷柴窑器

第5章　婉约静穆的宋瓷（上）（学时 3）

1.定窑

2.汝窑

3.官窑

4.哥窑

5.钧窑

第6章　婉约静穆的宋瓷（下）（学时 3）

1.耀州窑

2.龙泉窑

3.景德镇窑

4.吉州窑

5.建阳窑

6.磁州窑

第7章　大气磅礴的元代瓷器（学时 3）

1.元青花

2.卵白釉

3.蓝釉、红釉、釉里红

第8章 繁华的明代瓷器（学时 3）

1.甜白釉

2.五彩、斗彩

3.颜色釉

4.德化窑白瓷

5.宜兴紫砂

第9章　清代盛世瓷——康雍乾瓷器（学时 3）

1.郎窑红

2.珐琅彩、粉彩

3.素三彩、墨彩

4.仿生瓷

第10章 答疑、复习 （学时3）

第11章 学生成果展示 （学时2）

五、先修课要求及教学方法建议

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、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考试	闭卷考试	60%	了解中国陶瓷的主要品种及其基本特征。
考查	提交论文	20%	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。

考查	调查报告	20%	本课程通过对中国陶瓷史基础知识的系统讲解，并结合当代艺术市场生态环境，管窥中国陶瓷艺术品的市场趋向，以增加艺术市场专业学生对本课程的认识和联系。同时，陶瓷文化作为中华优秀传统文化，早在古代已闻名中外，陶瓷器作为文化传播的物质载体，是增进海内外文化交流的重要媒介。通过对陶瓷器的研究，不仅能够窥探历史，亦能探索和领会不同时期的时代风尚。

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

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

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《毕业论文》 教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文)毕业论文				
	（英文）Graduation Thesis				
课程编码	3125349		课程性质	√必修 □选修	
课程类型	□通识课程 √专业课程				
适用专业	艺术市场				
开课部门	史论系		课程负责人		
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程	艺术品市场概论、当代艺术市场研究、论文写作等				

二、课程内容简介

本课程是为美术学（艺术市场）本科四年级学生开设的实践必修课。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，提高学生写作毕业论文的水平。

三、课程目标

指导、帮助学生将本科阶段所学习的专业知识进行整合、深化理解、融汇贯通。引导学生进行自主思考与选题。指导学生进行资料收集、整理与分析工作。在论文撰写的过程中有计划地进行指导、追踪。帮助学生建立学术规范意识。指导学生参与开题报告与答辩，最终帮助学生顺利毕业。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度

L01	热爱祖国，具备为中国艺术市场的发展而努力的意识。坚持实事求是、勤奋创新的科学精神。践行社会主义核心价值观。具备较高的文化修养、以及高尚的职业道德和职业操守，具有社会责任感。	H	理想道德	H
L02	具备扎实的学术基本功，掌握正确的学习方法。具备深厚的人文底蕴以及完善的知识结构。为日后的学习、工作和研究奠定坚实的知识储备。	H	学识基础	H
L03	具有高水平的专业素养，全面掌握本专业的知识体系，具备熟练的专业技能，熟悉中国艺术市场的发展趋势及艺术机构的运作机制，熟悉艺术市场相关的政策、法规和需求。	H	专业素养	H

四、教学内容、要求及进度安排

一、毕业论文写作规范解析 4学时

二、优秀毕业论文范例赏析 8学时

三、毕业论文选题指导 12学时

四、毕业论文资料收集与分析工作指导 12学时

五、毕业论文撰写过程中的指导 20学时

六、毕业论文附录、插图及参考文献指导 2学时

七、毕业论文最终润色指导 4学时

八、毕业论文答辩准备指导 2学时

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.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，帮助学生了解并执行写作规范，引导学生自主选题、积极思考、使用文献资料。

（2）结合历年好的论文实例进行讲解。

（3）有计划的审查、辅导学生论文的写作进展。

（4）指导学生操作论文相关附录。

（5）指导学生参加开题报告与论文答辩。

六、考核方式

选修课要求如下：

1.考核目标：达到艺术市场专业本科毕业论文要求。

2.考核方式与考核要求

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
提交论文	选题与写作达到本科毕业论文要求	100%	

七、教材、参考文献

1.参考教材：王雨磊《学术论文写作与发表指引》，中国人民大学出版社，2017年。

2.参考文献

孙洁《毕业论文写作与规范》，高等教育出版社，2007年。

顾平《艺术专业论文写作教学》，安徽美术出版社，2010年。

苏珊娜·赫德森《美术专业论文写作》，上海人民美术出版社，2020年。

首都师范大学《藏传佛教美术》教学大纲

一、课程信息

课程名称	藏传佛教美术				
	Tibet Buddhism Arts				
课程编码	3127283		课程性质	□必修 √选修	
课程类型	□通识课程 √专业课程				
适用专业	美术史论艺术市场				
开课部门	美术学院		课程负责人	于硕	
学时学分	学分：3	总学时：48	理论：√	实验：	实践：
授课语言	汉语				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程旨在向学生介绍藏传佛教美术的历史、文化背景、主要艺术形式及其在现代社会中的影响。通过学习，学生将能够理解藏传佛教美术的基本特征，欣赏其美学价值，并探讨其在当代文化中的意义。

三、课程目标

本课程有如下主要目标：1. 理解藏传佛教美术的历史和文化背景。2. 认识藏传佛教美术的主要艺术形式，包括唐卡、雕塑、壁画和建筑。3. 学习藏传佛教美术的制作技术和材料。4. 分析藏传佛教美术在现代社会中的角色和影响，培养艺术鉴赏能力。

L01：学会使用Photoshop 的主要功能。
L02：使用Photoshop 进行创意设计。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	认识藏传佛教美术的主要艺术形式	H	专业能力	H
L02	培养藏传佛教艺术鉴赏能力	M	综合素质	M

四、教学内容、要求及进度安排

1.藏传佛教美术概述(12课时)

1.1.藏传佛教的历史背景
1.2.藏传佛教的主要教派和文化特点
1.3.藏传佛教美术的历史发展
1.4.藏传佛教美术的风格和特点

2.唐卡艺术(12课时)

2.1.唐卡的起源和发展

2.2.唐卡的制作技术
2.3.唐卡的题材和象征意义
3.雕塑和建筑(12课时)
3.1.藏传佛教雕塑艺术
3.2.藏传佛教建筑特点
3.3.重要寺庙和建筑案例研究
4.壁画和其他艺术形式(12课时)
4.1.壁画艺术的历史和技巧
4.2.其他艺术形式（酥油花、沙画曼荼罗）

五、先修课要求及教学方法建议
1.先修课要求：无
2.教学方法建议：鼓励学生提问和讨论，以促进学生的思考和理解。

六、考核方式
1. 考核目标：培养藏传佛教艺术鉴赏能力。
2. 考核方式：鉴赏论文。
3. 考核内容：藏传佛教艺术。
4. 评分标准：论文选题10分，论文结构安排20分，论文论点10分，论文论述30分，论文论证30分，共计100分。

七、教材、参考文献与其他教学资源
1.自编讲义：PPT 课件
2.选用教材：无
3.参考文献：（1）《藏传佛教美术简史》，作者：伯果、土旦才让，出版社：青海人民出版社。（2）《藏传佛教艺术发展史》，主编：谢继胜，出版社：上海书画出版社。（3）《藏传佛教艺术》，作者：刘励中，出版社：三联书店（香港）有限公司。
4.课程网址：无
5.相关教学资源网址：无

备注
各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。
教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《当代艺术市场研究》教学大纲

一、课程信息

课程名称	当代艺术市场研究				
	Contemporary Art Market Research				
课程编码	3127215		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	艺术市场				
开课部门			课程负责人	吴明娣	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程					

二、课程内容简介

《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、苏州等地古玩市场、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。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：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。

L02：将当代艺术品市场知识与实际应用相结合。可以通过项目制学习等方式，将不同专业课的知识整合起来，培养学生的综合能力和解决问题的能力。

L03：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。

L04：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。

L05：安排实践汇报，展示研究成果，培养学生沟通合作的能力。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	专业能力	H	专业能力	H
L02	综合素质	H	综合素质	H
L03	市场研究	H	市场研究	H
L04	市场实践	M	市场实践	M
L05	沟通合作	M	沟通合作	M
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

第一讲概论（学时2）

当代艺术品市场发展历程

第二讲中国艺术品市场（学时2）

中国内地艺术市场基本格局

第三讲中国艺术品市场（学时2）

中国内地艺术品市场生态系统

第四讲中国艺术品市场（学时2）

中国内地艺术品市场的基本格局

第五讲海外艺术品市场（学时2）

海外艺术品市场的基本格局

第六讲古玩城调研（学时4）

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（学时4）

红门、香阁纳、常青画廊、长征空间等画廊

第八讲艺术区调研（学时4）

798艺术区、宋庄、草场地、22院街等艺术区

第九讲交流、学习（学时4）

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（学时4）

依前期调研成果，选择某一方面撰写文章。

第十一讲总结（学时2）

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

1.先修课要求：无

2.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、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查	调查报告汇报	50%	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。
考查	提交论文	50%	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。

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

[1] 【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。

[2] 章利国：《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。

[3] 王艺：《中国艺术品市场》，文化艺术出版社，2011年 第一版。

[4] 李万康：《艺术市场学》，三联书店，2012年 第一版。

[5] 赵榆：《中国文物艺术品拍卖二十年》，文物出版社，2013年 第一版。

[6] 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。

[7] 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。

[8] 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。

[9] 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。

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《电脑美术》教学大纲

一、课程信息

课程名称	电脑美术				
	Computer Graphics				
课程编码	3127234		课程性质	□必修 √选修	
课程类型	□通识课程 √专业课程				
适用专业	美术史论艺术市场				
开课部门	美术学院		课程负责人	于硕	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：	实验：	实践：√
授课语言	汉语				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本电脑美术课程重点学习Photoshop 软件，该软件是Adobe 公司推出的一款功能强大的图像处理软件，广泛应用于平面设计、摄影、网页设计、视频编辑等多个领域。本课程旨在通过64学时的教学，使学生掌握Photoshop 的基本操作技能，理解图像处理的基本原理，并能够运用Photoshop 进行创意设计和图像编辑。

三、课程目标

本课程有如下主要目标：1. 理解 Photoshop 的基本概念和操作界面。2. 掌握 Photoshop 的基本工具和功能，如图层、选择、蒙版、调整等。3. 学会使用 Photoshop 进行图像的修复、修饰和合成。4. 能够运用 Photoshop 进行简单的创意设计。5. 培养学生的审美能力和创新思维。

L01：学会使用Photoshop 的主要功能。
L02：使用Photoshop 进行创意设计。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	学会使用Photoshop的主要功能。	H	专业能力	H
L02	使用Photoshop 进行创意设计。	M	综合素质	M

四、教学内容、要求及进度安排

1.基础操作与界面介绍（16课时）

1.1.Photoshop界面介绍，文件的新建、打开、保存等基本操作。

1.2.图层的概念和基本操作，图层样式的应用。

1.3.选择工具的使用，包括矩形、套索、魔术棒等。
1.4.蒙版和快速蒙版的使用，图像的裁剪和变换。
2.色彩与修饰（16课时）
2.1.色彩理论基础，色彩调整工具的使用。
2.2.图像的修复工具，克隆图章、修复画笔等。
2.3.滤镜的使用，锐化、模糊、扭曲、渲染。
3.高级技巧与合成（16课时）
3.1.路径和形状工具的使用，文本工具的应用。
3.2.高级选择技巧，通道和色彩范围。
3.3.图像合成的技巧，图层混合模式。
3.4.动作和自动化，批处理和脚本的使用。
4.创意设计实践（16课时）
4.1.海报设计，学习如何运用Photoshop 进行平面设计。
4.2.图片后期处理，调色与修图。
4.3.学生自主选择主题进行设计。

五、先修课要求及教学方法建议
1.先修课要求：无
2.教学方法建议：学习Photoshop 典型制作案例，开阔视野，提高审美能力。

六、考核方式
1. 考核目标：Photoshop 图片处理与平面设计。
2. 考核方式：平面海报设计
3. 考核内容：用Photoshop 进行平面海报设计。
4. 评分标准：页面构图30分，文字编排30分，特效制作20分，共计100分。

七、教材、参考文献与其他教学资源
1.自编讲义：PPT 课件
2.选用教材：无
3.参考文献：（1）《Photoshop CC从入门到精通》，作者：Scott Kelby，出版社：人民邮电出版社。（2）《Photoshop图像处理实战从入门到精通》，作者：李金明，出版社：清华大学出版社。（3）Adobe Photoshop官方教程，网址：Adobe官网。
4.课程网址：无
5.相关教学资源网址：无

备注
各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。
教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《古玩鉴定》教学大纲

一.课程信息

<table>
<tr><td rowspan="2">课程名称</td><td colspan="5">《古玩鉴定》</td></tr>
<tr><td colspan="5">(英文)</td></tr>
<tr><td>课程编码</td><td colspan="2">3127207</td><td>课程性质</td><td colspan="2">❶必修 ❶选修</td></tr>
<tr><td>课程类型</td><td colspan="5">❶通识课程 ❶专业课程</td></tr>
<tr><td>适用专业</td><td colspan="5">艺术市场本科三年级</td></tr>
<tr><td>开课部门</td><td colspan="2">美术史论系</td><td>课程负责人</td><td colspan="2">唐宇</td></tr>
<tr><td>学时学分</td><td>学分：3</td><td>总学时：48</td><td>理论：</td><td>实验：</td><td>实践：</td></tr>
<tr><td>授课语言</td><td colspan="5">中文</td></tr>
<tr><td>先修课程</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

二.课程内容简介

《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。青铜器类主要讲授青铜器的分期、类别、纹样、器型等，以及青铜器基本的鉴别知识和运用方法。金铜佛像类讲授中国佛教美术不同时期的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。

三.课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：通过讲述青铜器、金铜佛像和玉器三大类，旨在学生理性地看待古玩、正确地辨识古玩并能够欣赏和认识古玩的内涵，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（本课程目标与毕业要求中“道德品质”中“1-2具有高尚职业道德、团结协作品质和高度社会责任感，勇于担当历史使命和国家大任，牢固树立为中国特色社会主义共同理想而奋斗的信念、信心”相符合。）

L02：通过教学和课堂互动让学生了解青铜器、佛像、古玉等的风格特征、制作技术、概念内涵、产地、工艺、基本总类等多方面的基本特征及演变趋势。（本课程目标与毕业要求中“专业能力”中“2-3具备参与艺术市场实践所必备的各项技能——具备艺术品的鉴赏与品评能力，能够具备包括媒体、美术馆、博物馆、画廊、拍卖行等艺术机构所要求的基本素养和能力”相符合。）

L03：通过对课程的讲述以及与学生的共同探讨，使学生了解各时期古玩的基本特征和演变趋势，从而为鉴别中国古玩打下坚实的基础。（本课程目标中“综合素质”中“3-2具备将专业知识运用到艺术市场领域的能力——具备广博的人文、科学与艺术素养，形成综合性的知识结构，并将其运用到艺术市场的实践中”相符合。）

L04：通过对青铜器、金铜佛像和古玉等古玩发展历程的揭示，了解各时期古玩的基本特征和演变趋势，从而为鉴别中国古玩，打下坚实的基础。（本课程目标与毕业要求中“市场实践”中“6-1具备将所习得的专业知识与技能应用于艺术市场实践中的能力——包括进行美术鉴赏与批评，从事艺术市场营销、运用艺术媒体、管理艺术机构等。在艺术市场的实践活动中充分发挥自身的创新性与能动性，并积极将创新意识贯穿到艺术市场的实践活动中”相符合。）

L05：

L06：

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-2具有高尚职业道德、团结协作品质和高度社会责任感，勇于担当历史使命和国家大任，牢固树立为中国特色社会主义共同理想而奋斗的信念、信心。	H	道德品质	H

L02	2-3具备参与艺术市场实践所必备的各项技能——具备艺术品的鉴赏与品评能力，能够具备包括媒体、美术馆、博物馆、画廊、拍卖行等艺术机构所要求的基本素养和能力。	H	专业能力	H
L03	3-2具备将专业知识运用到艺术市场领域的能力——具备广博的人文、科学与艺术素养，形成综合性的知识结构，并将其运用到艺术市场的实践中。	H	综合素质	H
L04	6-1具备将所习得的专业知识与技能应用于艺术市场实践中的能力——包括进行美术鉴赏与批评，从事艺术市场营销、运用艺术媒体、管理艺术机构等。在艺术市场的实践活动中充分发挥自身的创新性与能动性，并积极将创新意识贯穿到艺术市场的实践活动中。	M	市场实践	M
L05				
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

课堂讲授48学时。

第一章 青铜器概说（4学时）

1、青铜器的分类

2、青铜器的成分

3、青铜器的器型

4、青铜器的纹样

第二章 青铜器的铸造技艺（4学时）

1、块范法铸造工艺

2、失蜡法铸造工艺

3、青铜器铸后加工工艺

第三章 青铜器的材质分析（4学时）

1、青銅器铸制工艺与真品指标特征

2、现代铸制工艺常见仿品信息

第四章 青铜器的次生变化（4学时）

1、次生变化学辨伪的基本原理

2、青铜器的次生变化与辨伪原理

3、真品青铜器次生变化主要种类及特征

4、真品青铜器次生变化的辨伪逻辑

5、常见造假青铜器次生变化特征

第五章 汉传佛教造像概况（4学时）

1、汉传佛教美术的时代特征

2、汉传佛教美术的地域分布

第六章 藏传佛教造像概况（4学时）

1、前弘期藏传佛教美术

2、后弘期卫藏佛教美术

3、后弘期阿里佛教美术

4、造像量度经的绘制

第七章 玉的概念及玉料品种与鉴定（4学时）

1、玉的矿物学概念

2、玉器、玉料的市场交易状况

3、常见玉料品种及其产地

4、玉料基本鉴定方法

第八章 中国史前至春秋战国时期玉器的文物学特征（4学时）

1、中国史前玉器

2、夏商周玉器

3、春秋战国玉器

第九章　秦汉至隋唐五代玉器的文物学特征（4学时）

1、秦汉玉器

2、魏晋南北朝玉器

3、隋唐五代玉器

第十章 宋元时期玉器的文物学特征（4学时）

1、宋辽金玉器

2、元代玉器

第十一章　明代玉器的文物学特征（4学时）

1、明代礼仪用玉

2、明代日用玉器皿

3、明代日用玉饰品

4、“子冈款”玉器

第十二章 清代玉器的文物学特征（4学时）

1、乾隆皇帝与清代玉器造作

2、清代传统玉器品种

3、痕都斯坦玉器

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：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。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、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标

平时考核	绘制《造像量度经》	50%	L01、L02 、L03、L04
期末考核	玉器学习心得	50%	L01、L02、L03、L04

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：

2.选用教材：

朱凤瀚《古代中国青铜器》，上海古籍出版社，2009年

3.参考文献

1、容庚、张维持《殷周青铜器通论》，文物出版社，1984年

2、马承源《中国青铜器》，上海古籍出版社，1988年

3、朱凤瀚《中国青铜器综论》，南开大学出版社，1995年

4、《中国青铜器全集》，文物出版社，1997年、1998年

5、杜廼松《中国青铜器定级图典》上海辞书出版社2008年

6、朱凤瀚《古代中国青铜器》，上海古籍出版社，2009年

7、王文昶《青铜器辨伪三百例》紫禁城出版社 2009年

8、吴镇烽《商周青铜器铭文暨图像集成》，上海古籍出版社，2012年

9、金维诺、罗世平《中国宗教美术史》，江西美术出版社，1995

10、于小冬《西藏绘画风格史》，天津人民美术出版社，2021

11、杨伯达著：《古玉考》，徐氏艺术馆，1991年

12、古方主编：《中国出土玉器全集》，科学出版社，2005年

13、古方主编：《中国传世玉器全集》，科学出版社，2010年

14、苏芳淑著：《琢玉成器——考古艺术史中的玉文化》，上海书画出版社，2021年

4.课程网址：

5.相关教学资源网址：

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《会计学》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)会计学				
	(英文) Accounting				
课程编码	3125017		课程性质	☐必修 ☐选修 √	
课程类型	☐通识课程 ☐专业课程 √				
适用专业	美术学专业（艺术市场）				
开课部门	美术学院		课程负责人	外聘	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论： √	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程	无				

，

二、课程内容简介

《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。本课程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。

三、课程目标

本课程注重令学生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。

L01：以教师课堂的言传身教，结合对知识、案例的分析， 帮助学生树立学习会计的目标、会计对象与会计要素、企业会计基本准则、会计工作组织。（本课程目标与毕业要求中“道德品质”中“1-1理解社会主义核心价值观和中国特

色社会主义的内涵，理想信念坚定。不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同，践行立德树人的根本要求”相符合。）

L02：按照教材内容讲述会计学的基本问题，包括会计循环、会计等式与会计科目设置，借贷记账法和复式记账法，以及何为会计凭证、账薄和报表等。注重培育学生对会计学学科知识体系基本思想和方法的认识、理解与判断，掌握和理解学科知识，逐步形成高水平的学科专业素养。（本目标与毕业要求指标点“专业能力”中“2-1理解专业知识体系基本思想和方法”相对应：“形成高水平的专业素养，对艺术市场专业的知识体系和基本思想、学习方法有认识、有理解、有判断”。）

L03：在本课程的基础知识之外，强调其与相关学科之间的关联。使学生能够在深厚的文化底蕴中，理解会计学与艺术品市场之间的关联。（本目标与毕业要求指标点“综合素质”中“3-1了解人文学科、社会科学的一般知识，具备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的判断能力”相对应。）

L04：指导学生完成过程性作业，注重培养反思、批判性思维，激发创造性思维，最终使学生形成具有创新意识和批判性思维的能力。夯实职业根基，为学生日后成为内蕴深厚的艺术工作者打下坚实基础。（本课程目标与毕业要求“终身学习”中“9-1 具有终身学习和专业发展意识”相符合：“具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识”。）

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-1 理解社会主义核心价值观和中国特色社会主义的内涵，理想信念坚定。不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同，践行立德树人的根本要求。	H	理想道德	H
L02	2-1 理解专业知识体系基本思想和方法——形成高水平的专业素养，对艺术市场专业的知识体系和基本思想、学习	H	学识基础	H

	方法有认识、有理解、有判断。			
L03	3-1 了解人文学科、社会科学的一般知识，具备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的判断能力。	H	专业素养	H
L04	9-1 具有终身学习和专业发展意识——具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识。	M	研究创新	M

四、教学内容、要求及进度安排

第1讲 总论（5学时）

一、会计的目标
二、会计对象与会计要素
三、企业会计基本准则
四、会计工作组织

第2讲 会计循环（5学时）

一、会计循环的定义
二、会计等式与会计科目设置
三、借贷记账法
四、复式记账法

第3讲 会计信息的载体（5学时）

一、会计凭证
二、会计账薄和报表

第4讲 会计账务处理程序（10学时）

一、会计账务处理程序的意义和种类
二、记账凭证账务处理程序
三、科目汇总表账务程序
四、汇总记账凭证账务处理程序
五、多栏式日记账账务处理程序
六、记账凭证账务处理程序举例

第5讲 资产（5学时）

一、货币资金、应收及预付款项和交易性金融资产
二、存货、固定资产和投资性地产

第6讲 利润（2学时）
一、理解收入的确认、收入的核算、费用的构成
三、利润的构成和分配问题

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：

1.课堂教学以讲授为主，采用幻灯片、视频、多媒体教学相结合的形式。

2.课堂教学与课外辅导注意因材施教，结合课堂讨论，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、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考勤	考察学生的出勤率。	10	L01
课程讨论	考察学生的基本知识、学科思维的掌握情况，训练学生对艺术史的理解力与语言表达力。	10	L02
期中作业	考察学生掌握本课程的史学知识、鉴赏力与研究方法，思考艺术史的基本规律，具备对艺术作品及艺术现象进行自我思考和研究的能力。	20	L03/L04/L05

期末考试	考察学生对于本课程基础知识的掌握能力，艺术史知识掌握状况，对艺术问题的叙述能力。	60	L02/L03/L04

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.《会计学》张德红，张英主编 经济科学出版社，2007.03.
2.《会计学》陈文军等编著 中国矿业大学出版社，2001.03.
3.《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.
4.《会计学》许永斌，王宝庆主编 立信会计出版社，2000.07.

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《论文写作》教学大纲

一、课程信息

课程名称	论文写作				
	Thesis Writing				
课程编码	3127069		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	艺术市场、中国画、油画				
开课部门	美术史系三年级		课程负责人	刘韬	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：12	实验：12	实践：8
授课语言	中文				
先修课程	所有之前开设的课程				

二、课程内容简介

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。

三、课程目标

毕业论文是本科毕业生的一项非常重要的考核内容，在培养学生写作过程中，启发学生独立思考，大量阅读相关文献。本课程的目标在于培养学生的理论深入研究能力和艺术理念的梳理。毕业论文的写作是一名合格的本科毕业生所必须要具备的能力。

L01：1.初步了解艺术文献与专业写作的面貌；通过文献导读，从专业视角培植学生的人文底蕴。

L02：初步了解艺术文献的发展脉络；实践专业写作方式；了解中外艺术史写作发展脉络及艺术特点。

L03：基本掌握专业写作技能，掌握寻找与查阅不同参考书目的能力；明确学习计划,积极思考并设计具体教学环节。

L04：运用现代技术并结合学科专业知识和美术技能，以多媒体教学为重要辅助，以提高美术专业教学的实操性和有效性；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。

L05：培养独立思考能力，明确个人发展基本方向；提出关于本课程的个人见解和建议。

L06：具有一定执行力及合作意识；课程中设有阐述个人观点及思考方式的环节；在教学实践中自主形成“团队小组”等形式，探索相互合作、资源共享的学习模式。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	教育情怀	H	综合育人	M
L02	学科素养	H	学科素养	H
L03	教学能力	H	学科素养	H
L04	教学能力	H	沟通合作	L
L05	综合育人	L	学会反思	M
L06	沟通合作	L	学会反思	M

四、教学内容、要求及进度安排

第一讲 导论：艺术文献与专业论文写作概述：起源、形成、发展。
第二讲《历代名画记》导读：《历代名画记》内容、章节安排、体例和观点。
第三讲《图画见闻志•画继》导读：《图画见闻志•画继》内容、章节安排、体例和观点。
第四讲 书画资料与论著查阅：书画目录、图录、画家辞典、今人论著目录索引的阅读与查阅。
第五讲 英文阅读与翻译：书画目录、图录、画家辞典、今人论著目录索引的阅读与查阅。
第六讲 写作规范：文章正文、简繁体、注释、参考文献编纂体例解读。
第七讲 论文写作（上）：标题、结构与学术史解读。
第八讲 论文写作（下）：本科阶段论文与期刊论文写作。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：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，把学生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，加深加强学生对《论文写作》课程的学习。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：使学生独立完整完成毕业论文

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
读书报告	条理清晰，论据充分，论点明确，语言流畅	70	L01、L02、L03、L04、L05、L06

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1、教材：荣新江著《学术训练与学术规范》，北京大学出版社，2011年。

2、参考资料： 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。

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《美术鉴赏与批评》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文）美术鉴赏与批评				
	(英文)Appreciation and Criticism of Art				
课程编码	3124028.01		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	美术教育专业				
开课部门	美术学院		课程负责人	莫艾	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：100%	实验：	实践：
授课语言	汉语				
先修课程	无				

二、课程内容简介

培养学生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。让学生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。

使学生初步认识美术批评的工作目标与方式——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。

引导其逐步树立正确的价值观、有质量的艺术取向、艺术素养、审美感觉、审美趣味。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。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：树立社会主义核心价值观、道德素养与教育情怀。

L02：学科素养：多样化的美术知识和技能，强化艺术多元思维与美术表现力，激发创意思维与创新实践能力。

L03：教学能力：增强对师范性的理解与认识，掌握美术课程与教学设计的方法，具备美术教学研究和反思的能力。

L04：反思能力：具有专业发展意识，积极学习最新的艺术及教育动态，提升美术教育教学实践力。

L05：沟通合作：掌握沟通合作技能，广泛的社会协作与组织管理以及国际化交流的意识与初步能力的培养。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	培养正确的价值观与道德素养，以及与之关联的艺术理解、艺术判断。 坚定从教意愿，坚守职业理想。	M	在美术鉴赏过程深入分析艺术作品体现的价值观、社会认识与道德意识。 培植人文底蕴、科学精神，夯实职业根基	M
L02	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。 使学生初步认识美术批评的工作目标与方式。	H、M	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； 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。	H、M
L03	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。	M	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。	M
L04	培养独立思考能力	M	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。	M
L05	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。 建立国际化的交流意识。	M	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	M

			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。	

四、教学内容、要求及进度安排

第一章　导论（一）:“美”的历史性、精神性与社会性。

（3 学时，支撑课程目标 1、2、3、4、5）

引导学生思考，在怎样的维度、关系中思考艺术与审美问题，对“美”的鉴赏与艺术的历史性、社会性的内在关联。

导论（二）：美术批评的基本内容与目标。

（3 学时，支撑课程目标 1、2、3、4、5）

美术批评的基本工作内容，批评的基本意识与方法，美术批评所应承担的文化建设功能、社会功能等。

第一章　语言与世界（一）：西方古典艺术中的“透视”

（3学时，支撑课程目标1、2、3、4、5）

通过讲授西方文艺复兴时期与巴洛克时期经典作品，对“透视”的运用以及其所对应的观察方式、精神感受与观念内涵，展开鉴赏与分析。

语言与世界（二）：西方古典艺术中的光影语言

（3学时，支撑课程目标1、2、3、4、5）

通过讲授西方文艺复兴时期与巴洛克时期经典作品，对光影语言的运用以及其所对应的观察方式、精神感受与观念内涵，展开鉴赏与分析。

第三章　艺术的创造探索与主体的成长（6学时，支撑课程目标1、2、3、4、5）

通过追溯中国现代代表性艺术家的艺术探求历程，思考艺术创作伴随着怎样的主体成长状况，怎样的精神、情感、认识进展与变化。

第四章　艺术表达与艺术家的现实、社会理解

（6学时，支撑课程目标1、2、3、4、5）

探讨艺术形式语言的探索与变化的内在动力，认识艺术表达与画家的社会现实理解的关系，与历史语境之间的关系。

第五章　创造基于自身社会历史风土的“美”：
艺术的创造与借鉴传统、外来资源

（5学时，支撑课程目标1、2、3、4、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；如何思考、处理艺术创造与借鉴传统、外来资源的关系，是中国现当代美术创作、批评的核心问题，本课程将通过代表性个案，来思考这一问题，以使大家更好理解艺术形式和内容的关系问题。

五、先修课要求及教学方法建议

1. 先修课要求：中国美术史、外国美术史

2. 教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合。配合幻灯片、录像等直观教学法，组织参观各种类型的美术作品展。

六、考核方式

考核方式	考核要求	比重 (%)	对应的课程目标
小组讨论并在课堂作集体汇报，作为平时成绩。	掌握基本知识点，需结合相关资料与研究成果的阅读，讨论需相对深入，需体现出较好的团队合作能力。	25%	1、2、3、4、5
提交有关艺术作品的细读报告，作为期中成绩。	掌握基本知识点，需结合相关资料与研究成果的阅读，讨论需相对深入，从不同角度对作品展开真切的感受与理解。	30%	1、2、3、4、5
提交论文，作为期末成绩。	掌握基本知识点，结合相关资料与研究成果的阅读，讨论需相对深入，需要对某艺术家的艺术探索过程，艺术追求、形式语言、精神内涵努力连贯把握。	45%	1、2、3、4、5

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

选用教材：孔新苗：《美术鉴赏与批评》，浙江人民美术出版社，2012年版。

参考文献：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。

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《美术考古》教学大纲

一、课程信息

课程名称	美术考古			
	art archaeology			
课程编码	3125184	课程性质	√必修	□选修
课程类型	□通识课程 √专业课程			
适用专业	美术史论艺术市场			
开课部门	美术学院	课程负责人	于硕	
学时学分	学分：3 总学时：48	理论：√	实验：	实践：
授课语言	汉语			
先修课程	无			

二、课程内容简介

《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。

三、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。

L01：学会利用图像志，了解考古发现中的美术品的价值和意义，掌握中国文明在推动世界文明的进程中所发挥的重要作用。提升对古代出土文物的鉴赏水平。

L02： 通过学习，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，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。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	学会利用图像志，了解考古发现中的美术品的价值和意义，掌握中国文明在推动世界文明的进程中所发挥的重要作用。提升对古代出土文物的鉴赏水平。	H	综合素质	H
L02	通过学习，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，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。	M	人文精神	M

四、教学内容、要求及进度安排

第一章　美术考古学的概念　　学时4

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 学时 8

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 学时 8

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） 学时 8

秦汉美术考古（一） 学时4

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) 学时4

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） 学时 8

魏晋南北朝美术考古（一） 学时4

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） 学时4

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）　学时12

隋唐美术考古（一）学时4

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）学时4

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）学时4

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

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：（1）教学策略：课堂讲授、课外延伸阅读相结合。（2）方法建议：课堂笔记、课后梳理、类比分析、归纳总结。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：PPT课件

2.选用教材：无

3.参考文献：《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）

4.课程网址：无

5.相关教学资源网址：无

备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《美术批评学》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)美术批评学				
	(英文) Art Criticism				
课程编码	3127208		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	艺术市场专业				
开课部门	美术学院		课程负责人	莫艾	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：100%	实验：	实践：
授课语言	汉语				
先修课程	中国美术史、外国美术史				

二、课程内容简介

使学生认识美术批评的基本目标、方式、核心主题与工作内容，所需要的素质、能力，以及美术批评基本的写作要求与方法。引导学生树立正确的艺术价值观、艺术取向和社会公共意识；通过初步学习和经典文本研读，使学生掌握基础知识，体会经典批评的思路、方法与品质，培养学生的批评意识与思考能力。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：树立正确的价值观、艺术观与批评观。

L02：学科素养：认识美术批评的基本目标、方法、工作内容、社会功能；初步建立批评意识。

L03：分析能力与批评能力：通过经典文本细读，使学生初步学习艺术批评的基本思路、核心意识与基本能力。

L04：公共意识与反思能力：培养专业发展意识，积极思考艺术所应承担的社会公共责任，思考如何将批评意识运用到自己的学习与生活中。

L05：沟通合作：培养学生的沟通技能与合作意识，以及国际化交流的意识。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	培养正确的价值观与道德素养，以及与之关联的艺术理解、艺术判断。 坚定从教意愿，坚守职业理想。	M	艺术批评的基本价值取向，观念理解与社会公共责任意识。	M
L02	讲授有关美术批评的基本知识，引导学生逐步树	H、M	认识美术批评的基本目标、方法、工作内容、社会功能	H、M

	立有质量的艺术批评观与批评意识。		；初步建立批评意识。	
L03	掌握进行美术批评的基本方法与核心意识，初步培养基本的批评素养 。	M	通过经典文本细读，使学生初步学习艺术批评的基本思路、核心意识与基本能力。	M
L04	培养社会公共意识，独立思考能力与反思意识。	M	积极思考艺术所应承担的社会公共责任，建立初步的社会公共意识；思考如何将批评意识运用到生活中。	M
L05	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。 建立国际化的交流意识。	M	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“讨论小组”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。	M

四、教学内容、要求及进度安排

第一部分 概 论 （8 学时，支撑课程目标 1、2、3、4、5）

1.导论 美术批评的性质、历史、在现当代兴起的时代背景与特征；

2.功能论 美术批评的审美、社会政治功能与哲学价值；

3.主体论 美术批评的写作主体；接受主体：作家与社会大众；

4.现当代美术批评的时代背景与特征，主要方法、流派。

第二部分 经典文本研读 （12学时，支撑课程目标1、2、3、4、5）

西方现代批评流派之一：形式批评；

经典文本细读：沃尔夫林《艺术风格学》节选，

第三部分 当代艺术批评的基本主题与核心思考

（12学时，支撑课程目标1、2、3、4、5）

1. 艺术的历史性、精神性与社会性（结合文本研读）

2. 艺术创造与社会、现实的关系（结合作品批评与批评文本研读）

3. 艺术家与他人、社会的关系（结合作品批评与批评文本研读）

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：中国美术史、外国美术史

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合。配合幻灯片、录像等直观教学法，组织参观各种类型的美术作品展。

六、考核方式

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
课堂讨论。	掌握基本知识点，积极思考、提问。	25%	1、2、3、4、5
提交经典文本研读报告，作为期中成绩。	较为深入地研读文本，学习体会文本的思考意识与研究方法 。	30%	1、2、3、4、5
提交论文，作为期末成绩。	较好运用课堂所学，结合相关资料与既有研究成果，写作主题论文。	45%	1、2、3、4、5

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

选用教材：孔新苗：《美术鉴赏与批评》，浙江人民美术出版社，2012年版。

参考文献:

宗白华《艺境》，北京：北京大学出版社，1999。

【瑞士】沃尔夫林著、潘耀昌译《艺术风格学》，辽宁人民出版社，1987

【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。

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《拍卖规程》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文）拍卖规程				
	（英文） Basic Knowledge of Art Auction				
课程编码	3125234		课程性质	☐必修 √	☐选修
课程类型	☐通识课程 ☐专业课程 √				
适用专业	艺术市场				
开课部门	美术学院		课程负责人	翟晶	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：√	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程	艺术品市场概论、艺术管理学				

二、课程内容简介

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。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：以教师课堂的言传身教，结合对知识、案例的分析，培养正确的价值观、艺术观与方法论。（本课程目标与毕业要求中“道德品质”中“1-1理解社会主义核心价值观和中国特色社会主义的内涵，理想信念坚定。不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同，践行立德树人的根本要求”相符合。）

L02：按照教材内容讲述拍卖中的基本问题，包括拍卖市场概况、拍卖行业构成、拍卖的历史与成交状况、拍卖的基本程序等。注重培育学生对拍卖行业的

知识体系基本思想和方法的正确认识、理解与判断，掌握和理解学科知识，逐步形成高水平的学科专业素养。（本目标与毕业要求指标点“专业能力”中“2-1理解专业知识体系基本思想和方法”相对应：“形成高水平的专业素养，对艺术市场专业的知识体系和基本思想、学习方法有认识、有理解、有判断”。）

L03：在本课程的基础知识之外，强调其与相关学科之间的关联。使学生能够在深厚的文化底蕴中，理解艺术市场、艺术拍卖和艺术品的关联，在把握市场规律的基础上，提升艺术市场参与与研究能力。（本目标与毕业要求指标点“综合素质”中“3-1了解人文学科、社会科学的一般知识，具备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的判断能力”相对应。）

L04：在授课内容中充分体现人文内涵与科学精神，在讨论中逐渐开发学生的创新意识，切实培育学生对艺术市场的理解能力，最终能够运用创意思维和创造方法进行艺术市场实践。（本目标与毕业要求指标点“人文精神”中“4-1掌握所学专业的基础知识、学科体系、思想与方法，具有良好的学科专业素养”相对应。）

L05：指导学生完成过程性作业，注重培养反思、批判性思维，激发创造性思维，最终使学生形成具有创新意识和批判性思维的能力。夯实职业根基，为学生日后成为内蕴深厚的艺术市场工作者打下坚实基础。（本课程目标与毕业要求“终身学习”中“9-1 具有终身学习和专业发展意识”相符合：“具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识”。）

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-1 理解社会主义核心价值观和中国特色社会主义的内涵，理想信念坚定。不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同，践行立德树人的根本要求。	H	理想道德	H
L02	2-1 理解专业知识体系基本思想和方法——形成高水平的专业素养，	H	学识基础	H

	对艺术市场专业的知识体系和基本思想、学习方法有认识、有理解、有判断。			
L03	3-1 了解人文学科、社会科学的一般知识，具备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的判断能力。	H	专业素养	H
L04	4-1掌握所学专业的基础知识、学科体系、思想与方法，具有良好的学科专业素养。	H	专业素养	H
L05	9-1 具有终身学习和专业发展意识——具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识。	M	研究创新	M
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

第一章　拍卖的基础知识　12学时

第二章 拍卖业的行业规范　8学时

第三章 中国书画、中国油画、瓷器杂项拍卖　4学时

第四章 当代艺术拍卖，国际拍卖市场　4学时

第五章　实地考察与实践　　4学时

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：艺术品市场概念、艺术管理学

2.教学方法建议：

1.课堂教学以讲授为主，采用幻灯片、视频、多媒体教学相结合的形式。

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

3.为增强教学的生动性、直观性，利用北京的有利条件，结合实际情况，鼓励学生到中国拍卖行业协会、中国嘉德、中国保利、华辰拍卖、匡时拍卖、北京瀚海等有关场所进行参观、实习。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考勤	考察学生的出勤率。	10	L01
课程讨论	考察学生的基本知识、学科思维的掌握情况，训练学生对艺术拍卖市场的理解力与语言表达力。	10	L02
期中作业	考察学生掌握本课程的相关艺术市场和拍卖行业基础知识、拍卖市场的基本规律，具备对艺术市场及拍卖市场进行自我思考和研究的能力。	20	L03/L04/L05
期末考核	考察学生对于本课程基础知识的掌握能力，拍卖基础知识掌握状况，对拍卖市场问题的思考和写作能力。	60	L02/L03/L04

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

教材：

《艺术品拍卖与投资实战教程》，祝君波著，上海人民美术出版社，2006年。

参考文献：

1、《收藏品拍卖学》，马健，中国社会科学出版社

2、《艺术品拍卖》，秦春荣著，上海大学出版社

3、《中国文物艺术品拍卖二十年》，赵榆 著，中国文物出版社

4、《艺术品投资指南》，祝君波著，上海三联书店

5、《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

6、《艺术品金融》，倪进，何元春著，江苏凤凰美术出版社

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《社会实践》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文）社会实践				
	（英文） Social Practice				
课程编码	3125366		课程性质	□必修 √	□选修
课程类型	□通识课程 □专业课程 √				
适用专业	艺术市场				
开课部门	美术学院		课程负责人	美术史系	
学时学分	学分：1	总学时：32	理论：	实验：	实践： √
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

社会实践是学生在大学四年级第二学期的课程，侧重于培养学生参与社会实践的能力。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：以教师的统一讲解和带队辅导，培养正确的价值观、人生观与世界观、劳动观。（本课程目标与毕业要求中“道德品质”中“1-1理解社会主义核心价值观和中国特色社会主义的内涵，理想信念坚定。不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同，践行立德树人的根本要求”相符合。）

L02：指导学生参与社会实践，并在实践中深化所学到的专业知识，形成高水平的学科专业素养。（本目标与毕业要求指标点“专业能力”中“2-1理解专业知识

体系基本思想和方法”相对应：“形成高水平的专业素养，对艺术市场专业的知识体系和基本思想、学习方法有认识、有理解、有判断”。）

L03：强调其与相关学科之间的关联。使学生能够在深厚的文化底蕴中，理解艺术市场、艺术品、艺术史的内在关联，在把握艺术和市场规律的基础上，提升社会实践能力。（本目标与毕业要求指标点“综合素质”中“3-1了解人文学科、社会科学的一般知识，具备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的判断能力”相对应。）

L04：充分体现人文内涵与科学精神，在讨论中逐渐开发学生的创新意识，切实培育学生对艺术市场的理解能力，最终能够运用创意思维和创造方法进行艺术市场实践。（本目标与毕业要求指标点“人文精神”中“4-1掌握所学专业的基础知识、学科体系、思想与方法，具有良好的学科专业素养”相对应。）

L05：指导学生对实习成果进行反思和总结，注重培养反思、批判性思维，激发创造性思维，最终使学生形成具有创新意识和批判性思维的能力。夯实职业根基，为学生日后成为内蕴深厚的艺术市场工作者打下坚实基础。（本课程目标与毕业要求“终身学习”中“9-1 具有终身学习和专业发展意识”相符合：“具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识”。）

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-1 理解社会主义核心价值观和中国特色社会主义的内涵，理想信念坚定。不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同，践行立德树人的根本要求。	H	理想道德	H
L02	2-1 理解专业知识体系基本思想和方法——形成高水平的专业素养，对艺术市场专业的知识体系和基本思想、学习方法有认识、有理解、有判断。	H	学识基础	H
L03	3-1 了解人文学科、社会科学的一般知识，具	H	专业素养	H

	备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的判断能力。			
L04	4-1掌握所学专业的基础知识、学科体系、思想与方法，具有良好的学科专业素养。	H	专业素养	H
L05	9-1 具有终身学习和专业发展意识——具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识。	M	研究创新	M
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

一、教师统一讲解实践目的、要求等，并分配实习去向　2学时
二、参与社会实践 26学时
三、总结、反思实践成果 4学时

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：

1.课堂教学以统一讲解、带队实践为主。

2.注意因材施教，调动学生的实习积极性，加强与学生的交流，促进学生在教师的辅导下进行实习。

3.为增强教学的生动性、直观性，利用北京的有利条件，结合实际情况，鼓励学生到各类艺术机构参与实习。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考勤	考察学生在小组讨论中的出勤率。	10	L01
分组讨论	考察学生发现问题、解决问题的能力。	10	L02
社会会实践中期检查	考察学生的实习积极性、参与度。	20	L03/L04/L05
实践报告	考察学生的反思和总结能力。	60	L02/L03/L04

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

无

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《书画款识与篆刻识读》教学大纲

一、课程信息

课程名称	书画款识与篆刻识读				
	Rccognition of calligraphy and painting signature and seal carving				
课程编码	3125367		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	艺术市场专业二年级				
开课部门	美术史系		课程负责人	刘韬	
学时学分	学分：1	总学时：16	理论：8	实验：4	实践：4
授课语言	中文				
先修课程	所有之前开设的课程				

二、课程内容简介

本课程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。

三、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。

L01：初步了解中国书画款识艺术特色及经典作品；通过传统书画作品赏析，从专业视角培植学生的人文底蕴。

L02：初步了解书画款识的发展脉络；实践书画款识内容释读；了解中国书画款识的发展脉络及艺术特点。

L03：基本掌握书画款识专业技能，掌握查阅图录、画史来辅助书画款识识读的基本操作；明确学习计划,积极思考并设计具体教学环节。

L04：运用现代技术并结合学科专业知识和美术技能，以多媒体教学为重要辅助，以提高美术专业教学的实操性和有效性；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。

L05：培养独立思考能力，明确个人发展基本方向；提出关于本课程的个人见解和建议。

L06：具有一定执行力及合作意识；课程中设有阐述个人观点及识读原则与方法的环节；在教学实践中自主形成“自由小组”形式，探索相互合作、资源共享的学习模式。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	教育情怀	L	学科素养	M
L02	学科素养	M	教学能力	M
L03	教学能力	H	学会反思	L
L04	教学能力	H	学科素养	M
L05	学会反思	M	沟通合作	L
L06	沟通合作	L	学会反思	H

四、教学内容、要求及进度安排

第1章 书画款识概述：起源、形成、发展，现状与作用。
结合多媒体画册图片进行作品解读。
第2章 书画款识的常见名目：画题、识、记、跋与落款
介绍课程作业前期准备工作内容，书目及辅助工具等。
第3章 书画款识解决的问题：用地、用词、用笔与用印
辨识文字，解读文字，追溯画家画理，确定题材，内容，形式，风格。
第4章 课程作业讲评
课程中进行逐一辅导、答疑及互答（学生）；阶段性讲评，以便随时修正。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：利用文献、实践和调查研究等方法获取知识的技能，协助学生综合运用所学知识，独立分析、解决问题；按教学任务循序渐进完成课程任务。通过多次实践教会学生如何清晰运用充分的论据表达出文章的论点。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：使学生独立完整完成毕业论文

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“、调查报告、实验报告、”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
读书报告	条理清晰，论据充分，论点明确，语言流畅	70	L01、L02、L03、L04、L05、L06

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1、教材：
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。
2、参考资料：
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。荣新江《学术训练与学术规范》，北京大学出版社，2011年。

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《书画装裱与修复》教学大纲

一.课程信息

<table>
<tr><td rowspan="2">课程名称</td><td colspan="5">书画装裱与修复</td></tr>
<tr><td colspan="5">Mounting and Repairing on Chinese Painting and Calligraphy</td></tr>
<tr><td>课程编码</td><td colspan="2">3127218</td><td>课程性质</td><td colspan="2">❶必修 ❶选修</td></tr>
<tr><td>课程类型</td><td colspan="5">❶通识课程 ❶专业课程</td></tr>
<tr><td>适用专业</td><td colspan="5">艺术市场专业本科二年级</td></tr>
<tr><td>开课部门</td><td colspan="2">美术史论系</td><td>课程负责人</td><td colspan="2">外请</td></tr>
<tr><td>学时学分</td><td>学分：2</td><td>总学时：32</td><td>理论：</td><td>实验：</td><td>实践：</td></tr>
<tr><td>授课语言</td><td colspan="5">中文</td></tr>
<tr><td>先修课程</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

二.课程内容简介

《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，包括对纸绢质地书画的托裱、装潢，以及书画的去污、揭补等。历代传世作品以及出土书画，由于原裱不佳，发生空壳脱落、或者由于收藏保管不善、受潮发霉、糟朽断裂、蛀虫鼠咬等原因，需要重新装裱和修复。

三.课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：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何做装裱和修复的处理。（本课程目标与毕业要求中“专业素养”中“2-3具备参与艺术市场实践所必备的各项技能——具备艺术品的鉴赏

与品评能力，能够具备包括媒体、美术馆、博物馆、画廊、拍卖行等艺术机构所要求的基本素养和能力”相符合。）

L02：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。（本课程目标与毕业要求中“综合素质 3-2”中“将专业知识运用到艺术市场领域的能力——具备广博的人文、科学与艺术素养，形成综合性的知识结构，并将其运用到艺术市场的实践中”相符合。）

L03：学习书画装裱艺术的理论知识和实践能力，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。（本课程目标与毕业要求中“市场实践”6-1中的“习得的专业知识与技能应用于艺术市场实践中的能力——包括进行美术鉴赏与批评，从事艺术市场营销、运用艺术媒体、管理艺术机构等。在艺术市场的实践活动中充分发挥自身的创新性与能动性，并积极将创新意识贯穿到艺术市场的实践活动中”相符合。）

L04：H

学习书画装裱艺术的理论知识和实践能力，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。（本课程目标与毕业要求中“市场实践”6-2中“参与艺术市场中的社会协作与组织管理——尝试参与一定的艺术市场中的社会协作与组织管理，尝试运用艺术市场的专业知识参与实践活动，从中获取相关经验”相符合。）

L05：

L06：

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度

L01	2-3具备参与艺术市场实践所必备的各项技能——具备艺术品的鉴赏与品评能力，能够具备包括媒体、美术馆、博物馆、画廊、拍卖行等艺术机构所要求的基本素养和能力。	H	专业素养	H
L02	3-2具备将专业知识运用到艺术市场领域的能力——具备广博的人文、科学与艺术素养，形成综合性的知识结构，并将其运用到艺术市场的实践中。	H	综合素质	H
L03	6-1具备将所习得的专业知识与技能应用于艺术市场实践中的能力——包括进行美术鉴赏与批评，从事艺术市场营销、运用艺术媒体、管理艺术机构等。在艺术市场的实践活动中充分发挥自身的创新性与能动性，并积极将创新意识贯穿到艺术市场的实践活动中。	M	市场实践	M

L04	6-2能够参与艺术市场中的社会协作与组织管理——尝试参与一定的艺术市场中的社会协作与组织管理，尝试运用艺术市场的专业知识参与实践活动，从中获取相关经验。	H	市场实践	H
L05				
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 书画装裱艺术的概况及重要意义（4课时）

1、书画装裱艺术的历史及概况

2、书画装裱的重要意义

3、挂轴、手卷、册页、屏条、对联及其他品式

第二章 裱画工具的使用、保养及书画装裱材料的介绍（4课时）

1、书画装裱的基本工具及其用途

2、书画装裱的材料的种类

3、浆糊的制作

第三章 画心的托裱（4课时）

1、新画心的托裱

2、传世字画的揭裱和托心

第四章 材料的染制（4课时）

1、纸质材料的染制

2、绫绢材料的染制

第五章 不同材料的托法（4课时）

1、绫、绢的托法

2、镶料纸的托法

第六章 挂轴的镶法（4课时）

1、挖镶法

2、拼镶法

第七章 挂轴的覆背（4课时）

1、座覆法

2、搭覆法

第八章 挂轴的砑装（4课时）

1、砑画

2、上天地杆

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、现场操作与课后练习相结合。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：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。

2.考核方式与考核要求

考查：随堂操作并独立完成挂轴的装裱。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
平时操作	考察学生的出勤率	10%	
平时操作	随堂学习各步骤操作	30%	
作品验收	独立完成挂轴的装裱	60%	

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：

2.选用教材：

冯鹏生《中国书画装裱技法》，北京工艺美术出版社，2023

3.参考文献

1、故宫博物馆院修复厂裱画组编著《书画的装裱与修复》，文物出版社，1981

2、南京博物院编《传统书画装裱与修复》，译林出版社，2013

3. 冯鹏生《中国书画装潢要略》，北京工艺美术出版社，2023

4.课程网址：

5.相关教学资源网址：

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《外国工艺美术史》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文)外国工艺美术史				
	（英文）History of Foreign Arts and Crafts				
课程编码	3127771		课程性质	□必修 √选修	
课程类型	□通识课程 √专业课程				
适用专业	设计专业				
开课部门	设计系		课程负责人	陈璐	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程是为美术学院设计系本科生一年级学生所开设的设计史方面的基础理论课程。通过本课程的学习使学生掌握外国工艺美术发展的历史、基本特点及其客观规律，提高其史论素养和人文学养。本课程的内容包括外国古代工艺美术、欧洲中世纪工艺美术、文艺复兴时期工艺美术、巴洛克时期工艺美术、洛可可时期工艺美术、新古典主义时期工艺美术、外国近现代工艺美术。让学生系统了解外国不同时期不同国家和地区工艺美术的历史，以及外国工艺美术从传统到现代的发展历程。

三、课程目标

使学生通过本课程的学习，了解外国工艺美术史的发展，尤其是西方工艺美术从传统到现代的工艺美术发展历程，掌握不同时期外国工艺美术的时代潮流背景和风格特点，为该系学生后续学习外国现代设计史打下史论知识基础，为今后从事艺术设计实践打下良好的理论基础，从而具备开阔的国际视野与较高的人文素养和设计艺术鉴赏能力。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	理解和践行社会主义核心价值观。具备较高的文化修养、以及高尚的职业道德和职业操守，具有社会责任感。	H	理想道德	H
L02	具备扎实的设计史知识结构，为日后的学习、工作和研究奠定坚实的知识储备。	H	学识基础	H
L03	具有高水平的专业素养，全面掌握本专业的知识体系，熟悉外国工艺美术的历史并能在实践中准确运用。	H	专业素养	H

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 原始社会工艺美术（1学时）

第一节 概述

第二节 旧石器时代工艺美术

第三节 新石器时代工艺美术

第二章 古代埃及工艺美术（2学时）

第一节 概述

第二节 陶工艺

第三节 石工艺

第四节 玻璃工艺

第五节 金属工艺

第六节 木工艺

第三章 古代两河流域工艺美术（2学时）

第一节 概述

第二节 陶工艺

第三节 石工艺

第四节 金属工艺

第四章 古代地中海区域工艺美术（2学时）

第一节 概述

第二节 腓基尼工艺美术

第三节 塞浦路斯工艺美术

第四节 安纳托利亚工艺美术

第五节 基克拉迪斯群岛工艺美术

第六节 克里特岛工艺美术

第七节 伊比利亚半岛和撒丁岛工艺美术

第五章 古希腊工艺美术（2学时）

第一节 概述

第二节 陶工艺

第三节 金属工艺

第六章 伊特鲁里亚工艺美术（2学时）

第一节 概述

第二节 金属工艺

第三节 陶工艺

第四节 玉石及其他工艺

第七章 古代罗马工艺美术（2学时）

第一节 概述

第二节 金属工艺

第三节 玻璃工艺

第四节 陶工艺

第五节 玉石工艺

第八章 欧洲中世纪工艺美术（2学时）

第一节 概述

第二节 陶工艺

第三节 金属工艺

第四节 象牙工艺

第五节 木工艺

第六节 玻璃工艺

第七节 染织工艺

第八节 书籍装帧

第九章 文艺复兴时期工艺美术（2学时）

第一节 概述

第二节 陶工艺

第三节 玻璃工艺

第四节 金属工艺

第五节 染织工艺

第六节 木工艺

第七节 牙玉工艺

第十章 巴洛克工艺美术（3学时）

第一节 概述

第二节 染织工艺

第三节 木工艺

第四节 金属与玻璃工艺

第五节 陶工艺

第十一章 洛可可时期工艺美术（2学时）

第一节 概述

第二节 染织工艺

第三节 陶瓷工艺

第四节 木工艺

第五节 玻璃工艺

第六节 金属工艺

第十二章 新古典主义时期工艺美术（2学时）

第一节 概述

第二节 陶瓷工艺

第三节 木工艺

第四节 染织工艺

第五节 金属工艺

第六节 玻璃工艺

第十三章 近代工艺美术（4学时）

第一节 概述

第二节 工艺美术运动时期工艺美术

第三节 新艺术运动时期工艺美术

第四节 装饰艺术运动时期工艺美术

第五节 包豪斯时期工艺美术

第十四章 现代工艺美术（4学时）

第一节 概述

第二节 德国现代工艺

第三节 芬兰现代工艺

第四节 挪威现代工艺

第五节 欧美其他国家现代工艺

第六节 日本现代工艺

第七节 韩国现代工艺

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合。

六、考核方式

选修课要求如下：

1.考核目标：考核学生对该课程中不同时代与不同国家地区的工艺美术的潮流风格、基本特点与基础知识的掌握。

2.考核方式与考核要求

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
提交论文	对该课程内容有系统而具体的掌握	100%	

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献

1.参考教材：张夫也《外国工艺美术史》，高等教育出版社，2015年。

2.参考文献

爱德华·露西-史密斯著，朱淳译《世界工艺史》，浙江美术学院出版社，2006年。

王树良、张玉花《外国工艺美术史》，重庆大学出版社，2010年。

董占军《外国工艺美术史》，清华大学出版社，2020年。

首都师范大学《外国美术史》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文）外国美术史				
	（英文） History of Foreign Art				
课程编码	3125017		课程性质	□必修 √	□选修
课程类型	□通识课程 □专业课程 √				
适用专业	美术学专业（美术教育、艺术市场、国画、油画）				
开课部门	美术学院		课程负责人	翟晶	
学时学分	学分：3	总学时：48	理论：√	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

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。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：以教师课堂的言传身教，结合对知识、案例的分析，培养正确的价值观、艺术观与方法论。（本课程目标与毕业要求中“道德品质”中“1-1理解社会主义核心价值观和中国特色社会主义的内涵，理想信念坚定。不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同，践行立德树人的根本要求”相符合。）

L02：按照教材内容讲述外国美术史中的基本问题，包括艺术的起源、流变、艺术家和艺术作品、艺术流派、艺术思想等。从文化、历史的角度讲述艺术作品、艺术现象与艺术观念，注重培育学生对美术学学科知识体系基本思想和方法的认识、理解与判断，掌握和理解学科知识，逐步形成高水平的学科专业素养。（本目标与毕业要求指标点“专业能力”中“2-1理解专业知识体系基本思想和方法”相对应：“形成高水平的专业素养，对艺术市场专业的知识体系和基本思想、学习方法有认识、有理解、有判断”。）

L03：在本课程的基础知识之外，强调其与相关学科之间的关联。使学生能够在深厚的文化底蕴中，理解艺术品、艺术现象和艺术观念中的审美内涵，在把握艺术规律的基础上，在特定的文化情境中了解各门类艺术及其内在精神，进而提升艺术的表现力和内在品质。（本目标与毕业要求指标点“综合素质”中“3-1了解人文学科、社会科学的一般知识，具备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的判断能力”相对应。）

L04：在授课内容中充分体现人文内涵与科学精神，在艺术讨论中逐渐开发学生的创新意识，切实培育学生的艺术感悟力、鉴赏力和理解力，最终能够运用创意思维和创造方法进行艺术构思和创作。（本目标与毕业要求指标点“人文精神”中“4-1掌握所学专业的基础知识、学科体系、思想与方法，具有良好的学科专业素养”相对应。）

L05：指导学生完成过程性作业，注重培养反思、批判性思维，激发创造性思维，最终使学生形成具有创新意识和批判性思维的能力。夯实职业根基，为学生日后成为内蕴深厚的艺术工作者打下坚实基础。（本课程目标与毕业要求“终身学习”中“9-1 具有终身学习和专业发展意识”相符合：“具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识”。）

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-1 理解社会主义核心价值观和中国特色社会主义的内涵，理想信念坚定。不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认	H	理想道德	H

	同、情感认同，践行立德树人的根本要求。			
L02	2-1 理解专业知识体系基本思想和方法——形成高水平的专业素养，对艺术市场专业的知识体系和基本思想、学习方法有认识、有理解、有判断。	H	学识基础	H
L03	3-1 了解人文学科、社会科学的一般知识，具备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的判断能力。	H	专业素养	H
L04	4-1掌握所学专业的基础知识、学科体系、思想与方法，具有良好的学科专业素养。	H	专业素养	H
L05	9-1 具有终身学习和专业发展意识——具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识。	M	研究创新	M
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

第一部分 上古美术 （5学时）
1. 史前艺术
2. 埃及艺术
3. 两河流域的艺术
第二部分 古希腊美术（5学时）
1. 爱琴文明
2. 荷马时期与古风时期的艺术
3. 古典时期的希腊艺术
4. 希腊化时期的艺术
第三部分 古罗马美术（5学时）
1. 古罗马的政治与文化
2. 古罗马建筑
3. 古罗马雕塑
4. 古罗马绘画

第四部分 中世纪美术（5学时）
1. 黑暗时期
2. 加洛林文艺复兴
3. 奥托文艺复兴
4. 中期与晚期拜占庭艺术
5. 凯尔特与盎格鲁-撒克逊艺术
6. 罗曼式艺术
7. 哥特式艺术
第五部分 文艺复兴美术（10学时）
1. 意大利文艺复兴
    1.1. 早期意大利文艺复兴：佛罗伦萨画派、翁布里亚画派、威尼斯画派
    1.2. 盛期意大利文艺复兴：佛罗伦萨画派与威尼斯画派
2. 北方文艺复兴
    2.1 尼德兰文艺复兴
    2.2 德国文艺复兴
第六部分 16-17世纪美术（5学时）
1. 样式主义
2. 巴洛克艺术
3. 美术学院与古典主义的兴起
4. 卡拉瓦乔与现实主义
5. 荷兰小画派
第七部分 18-19世纪美术（5学时）
1. 洛可可艺术
2. 现实主义
3. 古典主义
4. 新古典主义
5. 浪漫主义
6. 巴比松画派
7. 英国风景画派
8. 拉斐尔前派
9. 俄罗斯美术
第八部分 印象派与现代主义美术（8学时）
1. 印象派、新印象派、后印象派
2. 纳比派与象征主义
3. 野兽派
4. 立体主义与未来主义
5. 风格派、至上主义、构成主义
6. 表现主义与巴黎画派
7. 形而上画派、达达运动、超现实主义
8. 新艺术运动

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：

1.课堂教学以讲授为主，采用幻灯片、视频、多媒体教学相结合的形式。

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

3.为增强教学的生动性、直观性，利用北京的有利条件，结合实际情况，鼓励学生到中国美术馆、民生美术馆、中国国家博物馆等有关展览场所进行参观。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考勤	考察学生的出勤率。	10	L01
课程讨论	考察学生的基本知识、学科思维的掌握情况，训练学生对艺术史的理解力与语言表达力。	10	L02
期中作业	考察学生掌握本课程的史学知识、鉴赏力与研究方法，思考艺术史的基本规律，具备对艺术作品及艺术现象进行自我思考和研究的能力。	20	L03/L04/L05
期末考试	考察学生对于本课程基础知识的掌握能力，艺术史知识掌握状况，对艺术问题的叙述能力。	60	L02/L03/L04

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

教材：

中央美术学院人文学院美术史系外国美术史教研室主编：《外国美术简史》，中国青年出版社，2007年修订版。

参考文献：

1. 贡布里希，《艺术的故事》，范景中翻译，广西师范大学出版社；
2. 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；
3. 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
4. 丁宁，《西方美术史》，北京大学出版社；
5. 《剑桥美术史》，译林出版社；
6. 朱伯雄，《世界美术史》，山东美术出版社；
7. 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。

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《网页设计》教学大纲

一、课程信息

课程名称	网页设计				
	web design				
课程编码	3127226		课程性质	√必修 □选修	
课程类型	□通识课程 √专业课程				
适用专业	美术史论艺术市场				
开课部门	美术学院		课程负责人	于硕	
学时学分	学分：3	总学时：48	理论：	实验：	实践：√
授课语言	汉语				
先修课程	无				

二、课程内容简介

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。

三、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Photoshop 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。

L01：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。

L02：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。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	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	H	专业能力	H
L02	熟悉动画制作软件	M	市场实践	M

	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。			

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 网页设计与制作概述（5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 mugeda（木疙瘩）H5 网页制作工具入门（5学时）

1. 平台的登录
2. 工作台介绍
3. 作品管理
4. 素材管理
5. 模板管理

第三章 mugeda（木疙瘩）H5 网页搭建（6学时）

1. 网页平面排版
2. 网页添加动画
3. 网页添加视频与音乐

第四章 mugeda（木疙瘩）H5 网页案例制作（24学时）

1. 展示类新闻
2. 企业宣传
3. 节日贺卡
4. 求职简历

第五章 网页制作创意与实训（8学时）

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：熟练运用 mugeda（木疙瘩平台）进行H5网页制作，大量阅览国内外优秀网页设计，扩大视野，提高审美能力。

六、考核方式

1. 考核目标：网页设计与制作任务的方法
2. 考核方式：考察，客户端交互网页制作
3. 考核内容：制作一套完整的交互网页作业，题材内容不限，不少于10页。
4. 评分标准：页面美观30分，页面功能特效50分，页面数量20分，共计100分。

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：PPT课件

2.选用教材：无

3.参考文献：无

4.课程网址：无

5.相关教学资源网址：无

备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《现代设计史》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文)现代设计史				
	（英文）History of Modern Design				
课程编码	3127253		课程性质	□必修 √选修	
课程类型	□通识课程 √专业课程				
适用专业	设计专业				
开课部门	设计系		课程负责人	陈璐	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

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。通过本课程的学习使学生掌握世界现代设计发展的历史、基本常识及其客观规律，提高其设计史论素养和人文学养。本课程的内容主要是工业革命之后西方设计的发展状况，包括从传统向现代过渡时期的设计运动、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。

三、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，为从事设计实践打下良好的理论基础，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。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	理解和践行社会主义核心价值观。具备较高的文化修养、以及高尚的职业道德和职业操守，具有社会责任感。	H	理想道德	H
L02	具备扎实的设计史知识结构，为日后的学习、工作和研究奠定坚实的知识储备。	H	学识基础	H
L03	具有高水平的专业素养，全面掌握本专业的知识体系，熟悉现代设计发展的历史并能在实践中准确运用。	H	专业素养	H

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 工艺美术运动时期的设计（3学时）

第一节 工艺美术运动兴起的背景

第二节 工艺美术运动的发展

第三节 工艺美术运动的影响、贡献与局限

第二章 新艺术运动时期的设计（3学时）

第一节 法国的“新艺术”

第二节 比利时的“新艺术”

第三节 德国的“青年风格”

第四节 西班牙的“现代派”与高迪

第五节 意大利的“自由风格”

第六节 新艺术运动的历史局限

第三章 装饰艺术运动时期的设计（3学时）

第一节 装饰艺术运动的诞生

第二节 法国的装饰艺术运动

第三节 英国的装饰艺术运动

第四节 美国的装饰艺术运动

第四章 现代主义运动时期的设计（3学时）

第一节 现代主义建筑运动

第二节 德意志工业同盟

第三节 荷兰“风格派”运动

第四节 俄国构成主义运动

第五节 现代主义设计运动的实质与内容

第五章 包豪斯时期的设计（3学时）

第一节 包豪斯宣言

第二节 包豪斯发展阶段

第三节 包豪斯的主张、成果与贡献

第六章 乌尔姆与博朗公司的设计（2学时）

第一节 乌尔姆设计学院

第二节 博朗公司与 乌尔姆设计学院的合作制

第七章 美国的现代设计（3学时）

第一节 流线型运动与美国工业产品设计

第二节 第二次世界大战后美国的设计

第八章 斯堪的纳维亚的现代设计（3学时）

第一节 瑞典的现代设计

第二节 丹麦的现代设计

第三节 芬兰的现代设计

第四节 斯堪的纳维亚的现代设计特征

第九章 意大利的现代设计（3学时）

第一节 意大利的现代产品设计

第二节 意大利的设计组织与设计大师

第三节 意大利现代设计的特征

第十章 英国的现代设计（2学时）

第一节 政府扶持型的设计发展模式

第二节 英国现代设计的成果

第三节 英国现代设计的特征

第十一章 波普设计与后现代设计（4学时）

第一节 英美波普设计

第二节 现代主义设计与后现代主义设计之对比

第三节 后现代主义建筑与产品设计

第四节 后现代主义之后的设计

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合。

六、考核方式

选修课要求如下：

1.考核目标：考核学生对该课程中不同时期与不同国家地区的现代设计的潮流风格、基本特点与基础知识的掌握。

2.考核方式与考核要求

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
提交论文	对该课程内容有系统而具体的掌握	100%	

七、教材、参考文献

1.参考教材：张夫也：《外国现代设计史》，高等教育出版社，2009年。

2.参考文献

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。

首都师范大学《现当代美术思潮》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文）现当代美术思潮				
	（英文） Modernism and Contemporary Art				
课程编码	3127077		课程性质	☐必修 √	☐选修
课程类型	☐通识课程 ☐专业课程 √				
适用专业	艺术市场				
开课部门	美术学院		课程负责人	翟晶	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论： √	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程	外国美术史				

二、课程内容简介

本课程讲授20世纪西方美术史中的艺术流派、思潮、艺术家及其作品，包括二战之前的现代主义美术与二战之后的当代艺术，并对相关的重要文化、艺术理论进行重点讲解。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：以教师课堂的言传身教，结合对知识、案例的分析，培养正确的价值观、艺术观与方法论。（本课程目标与毕业要求中“道德品质”中“1-1理解社会主义核心价值观和中国特色社会主义的内涵，理想信念坚定。不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同，践行立德树人的根本要求”相符合。）

L02：按照教材内容讲述现当代艺术中的基本问题，包括艺术流派、艺术思潮、艺术家、艺术作品等。从文化、历史的角度讲述艺术作品、艺术现象与艺术

观念，注重培育学生对美术学学科知识体系基本思想和方法的正确认识、理解与判断，掌握和理解学科知识，逐步形成高水平的学科专业素养。（本目标与毕业要求指标点“专业能力”中“2-1理解专业知识体系基本思想和方法”相对应：“形成高水平的专业素养，对艺术市场专业的知识体系和基本思想、学习方法有认识、有理解、有判断”。）

L03：在本课程的基础知识之外，强调其与相关学科之间的关联。使学生能够在深厚的文化底蕴中，理解艺术品、艺术现象和艺术观念中的审美内涵，在把握艺术规律的基础上，在特定的文化情境中了解各门类艺术及其内在精神，进而提升艺术的表现力和内在品质。（本目标与毕业要求指标点“综合素质”中“3-1了解人文学科、社会科学的一般知识，具备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的判断能力”相对应。）

L04：在授课内容中充分体现人文内涵与科学精神，在艺术讨论中逐渐开发学生的创新意识，切实培育学生的艺术感悟力、鉴赏力和理解力，最终能够运用创意思维和创造方法进行艺术构思和创作。（本目标与毕业要求指标点“人文精神”中“4-1掌握所学专业的基础知识、学科体系、思想与方法，具有良好的学科专业素养”相对应。）

L05：指导学生完成过程性作业，注重培养反思、批判性思维，激发创造性思维，最终使学生形成具有创新意识和批判性思维的能力。夯实职业根基，为学生日后成为内蕴深厚的艺术工作者打下坚实基础。（本课程目标与毕业要求“终身学习”中“9-1 具有终身学习和专业发展意识”相符合：“具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识”。）

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-1 理解社会主义核心价值观和中国特色社会主义的内涵，理想信念坚定。不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同，践行立德树人的根本要求。	H	理想道德	H
L02	2-1 理解专业知识体系	H	学识基础	H

	基本思想和方法——形成高水平的专业素养，对艺术市场专业的知识体系和基本思想、学习方法有认识、有理解、有判断。			
L03	3-1 了解人文学科、社会科学的一般知识，具备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的判断能力。	H	专业素养	H
L04	4-1掌握所学专业的基础知识、学科体系、思想与方法，具有良好的学科专业素养。	H	专业素养	H
L05	9-1 具有终身学习和专业发展意识——具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识。	M	研究创新	M
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

第一部分 第二次世界大战之前的现代主义美术

1.1. 20世纪的表现性艺术：野兽派、德国表现主义与巴黎画派 4学时

1.2. 抽象艺术的兴起：构成主义、至上主义、风格派 4学时

1.3. 反战与潜意识研究：形而上画派、达达运动、超现实主义 4学时

第二部分 第二次世界大战之后的当代艺术

2.1. 艺术中心的迁移：从巴黎到纽约 2学时

2.2. 表现性艺术的延续与发展：抽象表现主义与色域绘画、新表现主义4学时

2.3 走向观念的抽象艺术：极简主义 2学时

2.4. 反抗资本的新艺术：大地艺术、包裹艺术、行为艺术、录像艺术 4学时

2.5. 跨越媒介的艺术：偶发艺术与激浪派 4学时

2.6. 大众媒介与波普艺术的兴起 4学时

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：外国美术史

2.教学方法建议：

1.课堂教学以讲授为主，采用幻灯片、视频、多媒体教学相结合的形式。

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

3.为增强教学的生动性、直观性，利用北京的有利条件，结合实际情况，鼓励学生到中国美术馆、民生美术馆、中国国家博物馆等有关展览场所进行参观。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考勤	考察学生的出勤率。	10	L01
课程讨论	考察学生的基本知识、学科思维的掌握情况，训练学生对艺术史的理解力与语言表达力。	10	L02
期中作业	考察学生掌握本课程的史学知识、鉴赏力与研究方法，思考现当代艺术的基本规律，具备对艺术作品及艺术现象进行自我思考和研究的能力。	20	L03/L04/L05
期末考核	考察学生对于本课程基础知识的掌握能力，艺术史知识掌握状况，对艺术问题的叙述能力。	60	L02/L03/L04

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

教材：

《西方20世纪美术》，易英著，中国人民大学出版社。

参考文献：

1. 《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
2. 《穿越后现代》——当代西方视觉艺术，邵亦扬著，北京大学出版社
3. 《后现代之后》——后前卫视觉艺术，邵亦扬著，北京大学出版社
4. 《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
5. 《文化理论关键词》，丹尼·卡瓦拉罗 著，江苏人民出版社
6. 《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

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《艺术法规》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文）艺术法规				
	（英文） Rule of Law on Arts				
课程编码	3127210		课程性质	□必修 √	□选修
课程类型	□通识课程 □专业课程 √				
适用专业	艺术市场				
开课部门	美术学院		课程负责人	外请	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论： √	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

课程讲授艺术法规的基础理论与实践。本课程是一门跨学科的课程，结合了法律学、艺术学、经济学和社会学等多个领域的知识，为本院校的本科生提供了一个全面了解艺术领域法律知识的契机。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：以教师课堂的言传身教，结合对知识、案例的分析，培养正确的价值观、艺术观与方法论。（本课程目标与毕业要求中“道德品质”中“1-1理解社会主义核心价值观和中国特色社会主义的内涵，理想信念坚定。不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同，践行立德树人的根本要求”相符合。）

L02：按照教材内容讲述拍卖中的基本问题，包括艺术法律法规概况、现实案例解读等。注重培育学生对艺术法规的知识体系基本思想和方法的正确认识、

理解与判断，掌握和理解学科知识，逐步形成高水平的学科专业素养。（本目标与毕业要求指标点“专业能力”中“2-1理解专业知识体系基本思想和方法”相对应：“形成高水平的专业素养，对艺术市场专业的知识体系和基本思想、学习方法有认识、有理解、有判断”。）

L03：在本课程的基础知识之外，强调其与相关学科之间的关联。使学生能够在深厚的文化底蕴中，理解艺术市场与艺术法规关联，在把握艺术法规的基础上，提升艺术市场参与与研究能力。（本目标与毕业要求指标点“综合素质”中“3-1了解人文学科、社会科学的一般知识，具备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的判断能力”相对应。）

L04：在授课内容中充分体现人文内涵与科学精神，在讨论中逐渐开发学生的创新意识，切实培育学生对艺术市场的理解能力，最终能够运用创意思维和创造方法进行艺术市场实践。（本目标与毕业要求指标点“人文精神”中“4-1掌握所学专业的基础知识、学科体系、思想与方法，具有良好的学科专业素养”相对应。）

L05：指导学生完成过程性作业，注重培养反思、批判性思维，激发创造性思维，最终使学生形成具有创新意识和批判性思维的能力。夯实职业根基，为学生日后成为内蕴深厚的艺术市场工作者打下坚实基础。（本课程目标与毕业要求“终身学习”中“9-1 具有终身学习和专业发展意识”相符合：“具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识”。）

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-1 理解社会主义核心价值观和中国特色社会主义的内涵，理想信念坚定。不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同，践行立德树人的根本要求。	H	理想道德	H
L02	2-1 理解专业知识体系基本思想和方法——形成高水平的专业素养，对艺术市场专业的知识体系和基本思想、学习	H	学识基础	H

	方法有认识、有理解、有判断。			
L03	3-1 了解人文学科、社会科学的一般知识，具备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的判断能力。	H	专业素养	H
L04	4-1掌握所学专业的基础知识、学科体系、思想与方法，具有良好的学科专业素养。	H	专业素养	H
L05	9-1 具有终身学习和专业发展意识——具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识。	M	研究创新	M
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

第六章 艺术市场法律制度　4学时

第七章 著作权法　4学时

第八章 艺术品经营领域　8学时

第九章 创新领域法律制度　5学时

第十章 艺术市场行政管理制度　6学时

第十一章　前沿案例讨论　5学时

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：

1.课堂教学以讲授为主，采用幻灯片、视频、多媒体教学相结合的形式。

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

3.为增强教学的生动性、直观性，利用北京的有利条件，结合实际情况，鼓励学生到中国拍卖行业协会、中国嘉德、中国保利、华辰拍卖、匡时拍卖、北京瀚海等有关场所进行参观、实习。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考勤	考察学生的出勤率。	10	L01
课程讨论	考察学生的基本知识、学科思维的掌握情况，训练学生对艺术法规的理解力与语言表达力。	10	L02
期中作业	考察学生掌握本课程的相关艺术法规基础知识、案例，具备对艺术法规进行理解、使用的能力。	20	L03/L04/L05
期末考核	考察学生对于本课程基础知识的掌握能力，艺术法规基础知识掌握状况，对艺术法规相关问题的思考和写作能力。	60	L02/L03/L04

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

教材：

《艺术法概论》，宋震，中国戏剧出版社，2017**参考文献：**

1、《艺术市场法律制度》，刘双舟，经济科学出版社，2021
2、《艺术法立法与实务》，周林，知识产权出版社，2017
3、《艺术品投资法律风险防范》，云大慧 贾桂茹，法律出版社，2018

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《艺术概论》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文）艺术概论			
	（英文） An Introduction to Arts			
课程编码	3125001	课程性质	□必修 √	□选修
课程类型	□通识课程 □专业课程 √			
适用专业	美术学专业（美术教育、艺术市场、国画、油画）			
开课部门	美术学院	课程负责人	许珂	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：√	实验：	实践：
授课语言	中文			
先修课程	中外美术史			

二、课程内容简介

作为美术学专业本科三年级的必修课程，本课程讲授与艺术概念、范畴和创造行为相关的基本命题与规律。包括艺术的起源、发生、发展规律；艺术的特性、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；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。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坚实的基础理论知识。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：以教师课堂的言传身教，结合对知识、案例的分析，培养正确的价值观、艺术观与方法论。（本课程目标与毕业要求中“道德品质”中“1-1理解社会主义核心价值观和中国特色社会主义的内涵，理想信念坚定。不断增进对中国

特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同，践行立德树人的根本要求”相符合。）

L02：按照教材内容讲述艺术理论中的基本问题，包括艺术的起源、发展、创造、接受的过程与特性以及各艺术门类的创作规律与特点等。从文化、历史的角度讲述艺术作品、艺术现象与艺术观念，注重培育学生对美术学学科知识体系基本思想和方法的认识、理解与判断，掌握和理解学科知识，逐步形成高水平的学科专业素养。（本目标与毕业要求指标点“专业能力”中“2-1理解专业知识体系基本思想和方法”相对应：“形成高水平的专业素养，对艺术市场专业的知识体系和基本思想、学习方法有认识、有理解、有判断”。）

L03：在本课程的基础知识之外，强调其与相关学科之间的关联。使学生能够在深厚的文化底蕴中，理解艺术品、艺术现象和艺术观念中的审美内涵，在把握艺术规律的基础上，在特定的文化情境中了解各门类艺术及其内在精神，进而提升艺术的表现力和内在品质。（本目标与毕业要求指标点“综合素质”中“3-1了解人文学科、社会科学的一般知识，具备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的判断能力”相对应。）

L04：在授课内容中充分体现人文内涵与科学精神，在艺术讨论中逐渐开发学生的创新意识，切实培育学生的艺术感悟力、鉴赏力和理解力，最终能够运用创意思维和创造方法进行艺术构思和创作。（本目标与毕业要求指标点“人文精神”中“4-1掌握所学专业的基础知识、学科体系、思想与方法，具有良好的学科专业素养”相对应。）

L05：指导学生完成过程性作业，注重培养反思、批判性思维，激发创造性思维，最终使学生形成具有创新意识和批判性思维的能力。夯实职业根基，为学生日后成为内蕴深厚的艺术工作者打下坚实基础。（本课程目标与毕业要求“终身学习”中“9-1 具有终身学习和专业发展意识”相符合：“具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识”。）

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度

L01	1-1 理解社会主义核心价值观和中国特色社会主义的内涵，理想信念坚定。不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同，践行立德树人的根本要求。	H	理想道德	H
L02	2-1 理解专业知识体系基本思想和方法——形成高水平的专业素养，对艺术市场专业的知识体系和基本思想、学习方法有认识、有理解、有判断。	H	学识基础	H
L03	3-1 了解人文学科、社会科学的一般知识，具备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的判断能力。	H	专业素养	H
L04	4-1掌握所学专业的基础知识、学科体系、思想与方法，具有良好的学科专业素养。	H	专业素养	H
L05	9-1 具有终身学习和专业发展意识——具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识。	M	研究创新	M
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

第一讲 导论、艺术本质论（上）

1.艺术学的独立

2.中国的“艺术学”

3.《艺术概论》课程内容介绍

4.艺术的本质与特征

柏拉图“理念说”（“客观精神说”）；“模仿说”（或“再现说”）；

“表现说“（“主观精神说”）；“形式说”；“艺术体制论”；马克思的“艺术生产”理论

阅读文献

思考题

第二讲 艺术本质论（下）

1.艺术的社会本质

艺术作为一种特殊的意识形态；

艺术与其他社会意识形态的联系（政治、宗教、哲学、道德）

总结：艺术是一种精神生产

2.艺术的认识本质

艺术是对世界的一种认识；艺术以特有的方式“掌握世界”

形象性：艺术用形象反映世界

真实性：艺术反映世界的真实性

艺术典型：源于生活，高于生活

3.艺术的审美本质

审美是艺术区别于其他事物的根本性质

艺术反映现实美、艺术创造艺术美

美与丑

艺术的主要功能：审美认识、审美娱乐、审美体验

第三讲 艺术发展论

1.艺术的起源

模仿说、游戏说、表现说、巫术说、劳动说、多元决定论

总结：艺术起源于以劳动为内动力的人类整体文化创造的实践活动

艺术发生的动力

2.艺术的发展规律与进程

艺术发展的模式：初创-繁荣-衰落

否定之否定

两极之间的变化

影响艺术发展的因素

3.艺术的民族性与世界性

第四讲 艺术门类论

1.艺术门类的划分

2.主要艺术门类

3.各门类之间的关系

相互区别而独立

相互联系的方式

跨媒介、跨门类的倾向

第五讲 艺术创作论（上）

1.艺术创作的主体

社会性：社会生活对艺术家的影响、社会责任

主体性（个体性）

艺术家的修养

技巧性

2.艺术创作的过程

眼中之竹

胸中之竹

手中之竹

第六讲 艺术创作论（下）

1.艺术创作的心理

形象思维、抽象思维、灵感；意识与无意识

2.艺术创作的方法、流派与思潮

现实主义方法VS浪漫主义方法

艺术风格；艺术流派；艺术思潮

第七讲 艺术作品论

1.艺术作品的形式

内在结构；外显的艺术语言

2.艺术作品的内容

题材、主题、形象、情境

艺术内容与艺术形式的关系

3.艺术作品的格调与品位

第八讲 艺术接受论

1.艺术接受的主体

艺术接受的重要作用

艺术接受的主客观条件

2.艺术接受的过程、性质与特征

体验性、过程性、再创造性

3.艺术鉴赏与艺术批评

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：中外美术史

2.教学方法建议：

1.课堂教学以讲授为主，采用幻灯片、视频、多媒体教学相结合的形式。

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

3.为增强教学的生动性、直观性，利用北京的有利条件，结合实际情况，鼓励学生到故宫博物院或中国国家博物馆等有关展览场所进行参观。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考勤	考察学生的出勤率。	10	L01
课程讨论	考察学生的基本知识、学科思维的掌握情况，训练学生对艺术作品的感受力与语言	10	L02

	表达力。		
期中作业	考察学生掌握本课程的思辨力、感受力和鉴赏力，反思艺术的基本原理与艺术发展历史整体把握和理解。	20	L03/L04/L05
期末考试	考察学生对于本课程基础知识的掌握能力，艺术鉴赏力、感受力，对艺术发展规律的整体把握能力。	60	L02/L03/L04

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

教材：

《艺术学概论》编写组主编：《艺术学概论》，高等教育出版社，2019。

参考文献：

（1）王宏建：《艺术概论》，文化艺术出版社，2010。

（2）彭吉象：《艺术学概论》，北京大学出版社，2019。

（3）陈岸瑛：《艺术概论》，高等教育出版社，2015。

（4）王一川：《艺术学原理》，北京师范大学出版社，2021。

（5）邹跃进、诸迪主编：《美术概论》，高等教育出版社，2011。

其他推荐书目：

（1）[法]丹纳著，傅雷译：《艺术哲学》，生活·读书·新知三联书店，2016。

（2）宗白华：《艺境》，商务印书馆，2011年。

（3）朱光潜：《文艺心理学》，华东师范大学出版社，2005。

（4）徐复观：《中国艺术精神》，商务印书馆，2010。

（5）[英]威尔·贡培兹：《现代艺术150年：一个未完成的故事》，广西师范（6）大学出版社，2017。

（7）[美]H.H.阿纳森著，钱志坚译：《现代艺术史》，湖南美术出版社，2020。

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《艺术管理学》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文）《艺术管理学》				
	（英文）《Arts Management》				
课程编码	3124032		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	艺术市场专业				
开课部门	艺术市场班		课程负责人	张秀娟	
学时学分	学分：2	总学时：16	理论：8	实验：4	实践：4
授课语言	中文				
先修课程					

二、课程内容简介

艺术管理学是艺术市场专业的核心课程之一，旨在培养学生对艺术市场运作机制的深刻理解和有效管理能力。本课程将深入探讨艺术市场的宏观环境与微观操作，包括艺术品市场的基本结构、管理机制、艺术产品研究及定价机制、评估体系、政策导向等多个维度，理论体系实践领域案例讲解相结合，提高学生的艺术管理理论基础与实践能力。

三、课程目标

本课程旨在使艺术市场专业的学生对艺术市场产业结构与运作机制的深刻理解和有效管理能力，提高学生的艺术管理理论基础与实践认知，为深入拓展和研究艺术市场，参与艺术市场实践工作打下基础。

L01：了解艺术品市场产业结构及其运行规律

L02：熟悉艺术品市场的管理机制和政策导向。

L03：了解艺术品市场的实践探索和案例分析。

L04：认识艺术品市场产品类别及其发展趋势。

L05：理解艺术品市场的定价机制和主要维度。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	道德品质	H		H、M
L02	专业能力	H		
L03	综合素质	H		
L04	人文精神	H		
L05	终身学习	M		
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 艺术品市场结构与管理机制 5学时

1. 艺术品市场的基本结构

2. 画廊市场、拍卖市场、展会市场的特点与管理

3. 创新市场

4. 我国艺术品市场管理机制

第二章 艺术品市场产品研究 5学时

1. 艺术品市场产品类别

2. 原创艺术品

3. 艺术品授权

4. NFT

第三章 艺术品市场定价机制 6学时

1. 我国艺术品市场定价机制

2. 艺术品价格的主要维度

3. 艺术名家与天价效应

五、先修课要求及教学方法建议

1. 先修课要求：无

2. 教学方法建议：本课程采用课堂讲授，课堂互动讨论，实践案例讲解形式展开，鼓励学生就实践领域代表性实践互动讨论，提高学生的理论水平、独立思考、实践能力、研究能力。

六、考核方式

平时成绩：出勤，课堂互动，案例讨论
期末考试：学期论文

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
课堂互动	到课率、课堂表现、积极讨论	30%	
期末论文	理论体系了解程度、独立思考能力	70%	

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

余丁，《艺术管理学概论》，高等教育出版社，2008；
曹意强，《艺术管理概论》，中国美术学院出版社，2007；
［美］康斯坦斯•史密斯，《制造现代主义：毕加索与二十世纪艺术市场的建立》，广西师范大学出版社，2010；
［加］德里克•张，《艺术管理》，上海书店出版社，2016；
［美］奥拉夫•维尔苏斯，《艺术品如何定价》，译林出版社，2004

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《艺术品价格评估》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文）艺术品价格评估				
	（英文）Artwork price evaluation				
课程编码	3127223		课程性质	□必修 √	□选修
课程类型	□通识课程 □专业课程 √				
适用专业	美术学专业（艺术市场）				
开课部门	美术学院		课程负责人	石婷婷	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论： √	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程注重讲授艺术市场中关于价格原理的分析与运用等内容，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，引导学生对艺术品进行多元思考，开拓学生的视野，培养学生对艺术品价值的评估能力。

三、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。艺术品价格作为艺术市场中的重要研究对象，具有经验性、应用性和综合性的特点，其要求研究者具备实际调查能力，同时拥有广博的知识、宽阔的视野和敏锐的判断力。因此，在教学过程中，将注重引导学生进行社会调研、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。

L01：以教师课堂的言传身教，结合对艺术品价格评估规律、市场案例的分析与判断，培养学生梳理正确的价值观、艺术观和方法论。（本课程目标与毕业

要求中“道德品质”中“1-1理解社会主义核心价值观和中国特色社会主义的内涵，理想信念坚定。不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同，践行立德树人的根本要求”相符合。）

L02：使学生理解艺术品价格的基本概念和构成，包括艺术品价格不仅包含其艺术价值，还受到市场供需关系、文化中介、政策法律环境等多种因素的影响等，注重培育学生多学科综合研究的能力。（本目标与毕业要求指标点“综合素质”中“3-1了解人文学科、社会科学的一般知识，具备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的判断能力”相对应。）

L03：使学生掌握艺术品价格评估的理论与方法：详细介绍市场比较法、成本加总法、特征价格法、重复交易比照法、专家咨询法及收益还原法等艺术品价格评估的常用方法，并讲解每种方法的适用场景和操作步骤。（本目标与毕业要求指标点“专业能力”中“2-1理解专业知识体系基本思想和方法”相对应：“形成高水平的专业素养，对艺术市场专业的知识体系和基本思想、学习方法有认识、有理解、有判断”。）

L04：指导学生完成过程性作业，注重培养反思、批判性思维，激发创造性思维，最终使学生形成具有创新意识和批判性思维的能力。夯实职业根基，为学生日后成为内蕴深厚的艺术工作者打下坚实基础。（本课程目标与毕业要求“终身学习”中“9-1 具有终身学习和专业发展意识”相符合：“具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识”。）

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-1 理解社会主义核心价值观和中国特色社会主义的内涵，理想信念坚定。不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同，践行立德树人的根本要求。	H	理想道德	H
L02	3-1 了解人文学科、社会科学的一般知识，具备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识	H	专业素养	H

	，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的判断能力。			
L03	2-1 理解专业知识体系基本思想和方法——形成高水平的专业素养，对艺术市场专业的知识体系和基本思想、学习方法有认识、有理解、有判断。	H	学识基础	H
L04	9-1 具有终身学习和专业发展意识——具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识。	M	研究创新	M

四、教学内容、要求及进度安排

第1讲　艺术品的双重属性　（5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　（5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　（5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　（5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　（5学时）

一、经济环境

二、地区差异

三、市场信息

第6讲　艺术品价格评估方法　（5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7讲　艺术品价值与价格的关系　（2学时）

一、概述

二、学术价值、艺术价值与艺术品商业价值之间的关系

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：

（1）课堂教学以讲授为主，采用幻灯片、视频、多媒体教学相结合的形式。

（2）课堂教学与课外辅导注意因材施教，结合课堂讨论，调动学生的学习积极性，加强与学生的交流，促进教学相长。

（3）为增强教学的生动性、直观性，利用北京的有利条件，结合实际情况，鼓励学生到中国美术馆、中国工艺美术馆、中国国家博物馆、故宫博物院等有关展览场所进行参观。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考勤	考察学生的出勤率。	10	L01
课程讨论	考察学生的基本知识、学科思维的掌握情况，训练学生对艺术史的理解力与语言表达力。	10	L02
期中作业	考察学生掌握本课程的史学知识、鉴赏力与研究方法，思考艺术史的基本规律，具备对艺术作品及艺术现象进行自我思考和研究的能力。	20	L03/L04/L05
期末考试	考察学生对于本课程基础知识的掌握能力，艺术史知识掌握状况，对艺术问题的叙述能力。	60	L02/L03/L04

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1、章利国：《艺术市场学》，中国美术学院出版社，2003年4月版

2、李万康：《艺术市场学》，生活·读书·新知三联书店，2012年10月版

3、李万康：《中国古代绘画价格论稿》，人民出版社，2012年12月版

4、顾兆贵：《艺术经济学》，生活·读书·新知三联书店，2013年3月版

5、王家新、傅才武：《艺术经济学》，高等教育出版社，2013年4月版

6、刘晓丹：《艺术品价格原理》，中国金融出版社，2013年7月版

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《艺术品市场概论》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文）《艺术品市场概论》				
	（英文）《Introduction to the Art Market》				
课程编码	3124033		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	艺术市场专业				
开课部门	艺术市场班		课程负责人	张鹏	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：20	实验：	实践：12
授课语言	中文				
先修课程					

二、课程内容简介

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。

三、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。

L01：道德品质

L02：专业能力

L03：综合素质

L04：市场研究

L05：市场实践

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	道德品质		道德品质	H
L02	专业能力		专业能力	H
L03	综合素质		综合素质	M
L04	市场研究	H	市场研究	
L05	市场实践	M	市场实践	

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 艺术品市场研究对象 学时4

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 学时4

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 学时4

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 学时4

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 学时4

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 学时4

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 学时4

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 学时4

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

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。

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、考核方式

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、参考文献与其他教学资源

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。

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《艺术品营销学》教学大纲

一、课程信息

课程名称	《艺术品营销学》				
	（英文）				
课程编码	3127212		课程性质	□必修 □选修	
课程类型	□通识课程 □专业课程				
适用专业	艺术市场专业三年级				
开课部门			课程负责人	唐宇	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程					

二、课程内容简介

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。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：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。（本课程目标与毕业要求中“专业素养”中“2-3具备参与艺术市场实践所必备的各项技能——具备艺术品的鉴赏与品评能力，能够具备包括媒体、美术馆、博物馆、画廊、拍卖行等艺术机构所要求的基本素养和能力”相符合。）

L02：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。（本课程目标与毕业要求中“综合素质”中“3-2具备将专业知识运用到艺术市场领域的能力——具备广博的人文、科学与艺术素养，形成综合性的知识结构，并将其运用到艺术市场的实践中”相符合。）

L03：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。（本课程目标与毕业要求中“市场研究”中“5-2具有一定的问题意识和创新意识——能够运用国内外先进专业理论和批判性思维从不同角度发现、分析并尝试解决实践中的问题”相符合。）

L04：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。（本课程目标与毕业要求中“市场实践”中“6-1具备将所习得的专业知识与技能应用于艺术市场实践中的能力——包括进行美术鉴赏与批评，从事艺术市场营销、运用艺术媒体、管理艺术机构等。在艺术市场的实践活动中充分发挥自身的创新性与能动性，并积极将创新意识贯穿到艺术市场的实践活动中”相符合。）

L05：通过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。（本课程目标与毕业要求中“沟通合作”中“7-1掌握沟通合作技能——具有团队意识和协作精神，掌握沟通合作技能，能够与同伴、领导进行有效沟通，尝试进行小组互助和合作学习”相符合。）

L06：

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	2-3具备参与艺术市场实践所必备的各项技能——具备艺术品的鉴赏与品评能力，能够具备包括媒体、美术馆、博物馆、画廊、拍卖行等艺术机构所要求的基本素养和能力。	H	专业素养	H
L02	3-2具备将专业知识运用到艺术市场领域的能力——具备广博	H	综合素质	H

	的人文、科学与艺术素养，形成综合性的知识结构，并将其运用到艺术市场的实践中。			
L03	5-2具有一定的问题意识和创新意识——能够运用国内外先进专业理论和批判性思维从不同角度发现、分析并尝试解决实践中的问题。	M	市场研究	M
L04	6-1具备将所习得的专业知识与技能应用于艺术市场实践中的能力——包括进行美术鉴赏与批评，从事艺术市场营销、运用艺术媒体、管理艺术机构等。在艺术市场的实践活动中充分发挥自身的创新性与能动性，并积极将创新意识贯穿到艺术市场的实践活动中。	H	市场实践	H
L05	7-1掌握沟通合作技能——具有团队意识和协作精神，掌握沟通合作技能，能够与同伴、领导进行有效沟通，尝试进行小组互助和合作学习。	H	沟通合作	H
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

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.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授基本理论知识；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；使用多媒体教学使学生具有感性经验。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标

考勤	考察学生的出勤率	10%	LO1
平时考核	考察学生掌握本课程的阶段性情况	30%	LO3、 LO4
期末考核	考察学生对本课程的实践能力	60%	LO2、 LO5

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：

2.选用教材：

章金萍著《艺术品投资与市场营销》，河北美术出版社2013年。

3.参考文献:

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;

4.课程网址：

5.相关教学资源网址：

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《艺术展览策划》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文）《艺术展览策划》				
	（英文）《Art Exhibition Planning》				
课程编码	3124034		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	艺术市场专业				
开课部门	艺术市场班		课程负责人	张鹏	
学时学分	学分：2	总学时：16	理论：8	实验：	实践：8
授课语言	中文				
先修课程					

二、课程内容简介

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。

三、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。

L01：道德品质

L02：专业能力

L03：综合素质

L04：人文精神

L05：终身学习

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	道德品质		道德品质	H
L02	专业能力		专业能力	H
L03	综合素质		综合素质	H
L04	人文精神	H	人文精神	
L05	终身学习	M	终身学习	

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 艺术展览策划概论及世界艺术大展的历史回顾 学时4

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 学时4

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 学时4

第四章 参观美术馆展览并对策展活动进行研究（实践） 学时4

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：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。

六、考核方式

平时成绩：出勤，课堂互动，小组讨论，调研报告
期末考试：闭卷考试

七、教材、参考文献与其他教学资源

［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。

[美]阿瑟·丹托：《美的滥用 ：美学与艺术的概念》，江苏人民出版社，2007 年

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《中国工艺美术史》教学大纲

一.课程信息

<table>
<tr><td rowspan="2">课程名称</td><td colspan="5">中国工艺美术史</td></tr>
<tr><td colspan="5">(英文)</td></tr>
<tr><td>课程编码</td><td colspan="2">3125185</td><td>课程性质</td><td colspan="2">❶必修 ❶选修</td></tr>
<tr><td>课程类型</td><td colspan="5">❶通识课程 ❶专业课程</td></tr>
<tr><td>适用专业</td><td colspan="5">艺术市场二年级</td></tr>
<tr><td>开课部门</td><td colspan="2">美术史论系</td><td>课程负责人</td><td colspan="2">唐宇</td></tr>
<tr><td>学时学分</td><td>学分2</td><td>总学时：32</td><td>理论：</td><td>实验：</td><td>实践：</td></tr>
<tr><td>授课语言</td><td colspan="5">中文</td></tr>
<tr><td>先修课程</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

二. 课程内容简介

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。

三. 课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：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。（本课程目标与毕业要求中”综合素质“中”3-1了解人文学科、社会科学的一般知识

，具备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的判断能力“相符合。）

L02：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。（本课程目标与毕业要求中“人文精神”中“4-1掌握所学专业的基础知识、学科体系、思想与方法，具有良好的学科专业素养“相符合。）

L04：

L05：

L06：

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	3-1 了解人文学科、社会科学的一般知识，具备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的判断能力。	H	综合素养	H
L02	4-1掌握所学专业的基础知识、学科体系、思想与方法，具有良好的学科专业素养。	M	人文精神	M
L03				
L04				
L05				
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

绪论

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

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

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

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

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

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

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

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

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

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.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、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：（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。

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考勤	考察学生的出勤率	10%	L01
平时考核	考察学生掌握本课程的阶段性情况	30%	L01、L02
期末考核	考察学生对本课程基础知识的掌握能力、艺术鉴赏力	60%	L01、L02

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：

2.选用教材：尚刚编著《中国工艺美术史新编》，高等教育出版社，2015年。

3.参考文献：

1、中国硅酸盐学会主编《中国陶瓷史》，文物出版社，1982年；
2、田自秉著《中国工艺美术史》，知识出版社，1985年；
3、吴淑生、田自秉《中国染织史》，上海人民出版社，1986年；
4、田自秉著《工艺美术概论》，知识出版社，1991年；
5、黄能馥、陈娟娟编著《中国服装史》，中国旅游出版社，1995年；
6、尚刚著《元代工艺美术史》，辽宁教育出版社，1999年；
7、李砚祖著《工艺美术概论》，山东教育出版社，2002年；
8、尚刚著《隋唐五代工艺美术史》，人民美术出版社，2005年；
9、王式襄著《明式家具研究》，三联书店，2008年。

4.课程网址：

5.相关教学资源网址：

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《中国画论》教学大纲

一、课程信息

课程名称	中国画论				
	Theory of Chinese Painting				
课程编码	3125028		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	艺术市场				
开课部门	美术学院		课程负责人	查律[7132]	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：32	实验：	实践：
授课语言	普通话				
先修课程	无				

二、课程内容简介

《中国画论》是面向美术学专业艺术市场方向学生的一门专业实践课程。全日制本科第三学年设8学周，共32课时。中国画论是对传统中国绘画的理论总结与表述，包括本体论、技法论、创作论、品评论等诸多方面的内容。本课程的设立是通过对古代画论的学习，了解、认识传统绘画的理论体系，以增强学生对于传统绘画的认识与理解。尤其对于中国绘画所坚持的核心观点和理论能够有相对清晰的理解，有助于提高学生对于中国画作品的赏评能力以及对其艺术价值的综合评判能力。

三、课程目标

L01：2-2 掌握中外美术史、艺术理论等专业知识。

L02：3-1了解人文学科、社会科学的一般知识，具备艺术学、哲学、历史学等基本知识，认同与践行人文关怀。

L03：4-2具备独到的艺术思维与艺术理解力。

L04：9-1 具有终身学习和专业发展意识——具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	2-2	H	2	M
L02	3-1	H	3	H
L03	4-2	H	4	M
L04	9-1	M	4	M

四、教学内容、要求及进度安排

第一章　中国画论课程概述——2课时

第二章　论绘画的功能——2课时

第三章　论绘画修养——4课时

第四章　论绘画体察与继承——4课时

第五章　论绘画格法与理意——4课时

第六章　论绘画构思——4课时

第七章　论绘画形神——4课时

第八章　论绘画气韵与境界——4课时

第九章　论绘画笔法与墨法——4课时

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：

1.课堂教学以讲授为主，通过PPT、板书，以及写作范例的解析，帮助学生理解写作立场与要求并掌握写作能力。

2.课堂教学注意因材施教，根据学生的兴趣与专业擅长进行引导，结合课堂讨论，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、考核方式

1.考核目标：考核学生对古代画论基本知识的掌握程度；考核学生对古代画论重要观点的、理论的理解程度；考核学生对理论问题独立思考和明确表述的能力。

2.考核方式与考核要求

平时考勤、随堂考察、期末考试综合评定

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标

平时考勤	缺勤不得超过总学时的20%	10%	1
课堂讨论与练习	积极思考、讨论	30%	2、3、4
期末考试	认真完成答卷	60%	2、3、4

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：无

2.选用教材：

《中国历代画论采英》，杨大年编著，河南人民出版社

3.参考文献：

《中国画论辑要》，周积寅编著，江苏美术出版社

阅读相关期刊论文。

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《中国近现代美术史》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文）《中国近现代美术史》				
	（英文）《History of Chinese Modern and Contemporary Art》				
课程编码	3125233		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	艺术市场专业				
开课部门	艺术市场班		课程负责人	张鹏	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：24	实验：	实践：8
授课语言	中文				
先修课程					

二、课程内容简介

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。

三、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。

L01：道德品质

L02：专业能力

L03：综合素质

L04：人文精神

L05：终身学习

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	道德品质	H	道德品质	
L02	专业能力		专业能力	H
L03	综合素质		综合素质	H
L04	人文精神		人文精神	H
L05	终身学习	M	终身学习	

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 中国近现代美术史概论 学时4

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 学时4

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 学时4

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” 学时4

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 学时4

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 学时4

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 中国近现代油画相关问题研究 学时4

第一节 西画东渐的文化现象

第二节 写实主义观念与传统创作的融合

第八章 中国近现代美术史学 学时4

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

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。

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、考核方式

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、参考文献与其他教学资源

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。
阮荣春：《中国近现代美术史》，2005年。

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《中外艺术市场发展史》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)中外艺术市场发展史			
	(英文)History of Chinese and foreign Art Market			
课程编码	3127209	课程性质	□必修 □选修 √	
课程类型	□通识课程 □专业课程 √			
适用专业	美术学专业（艺术市场）			
开课部门	美术学院	课程负责人	石婷婷	
学时学分	学分：2 总学时：32	理论： √	实验：	实践：
授课语言	中文			
先修课程	无			

二、课程内容简介

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、以及美国人进入艺术市场后的活动和美国当代艺术品在艺术市场中的经济成就。

三、教学目标

L01：以教师课堂的言传身教，结合对知识、案例的分析，培养正确的价值观、艺术观与方法论。（本课程目标与毕业要求中“道德品质”中“1-1理解社会主义核心价值观和中国特色社会主义的内涵，理想信念坚定。不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同，践行立德树人的根本要求”相符合。）

L02：中外艺术市场发展史的主要内容与不同特点，通过本课程的教学使学生了解，增加和丰富学生的艺术市场史专业知识。（本目标与毕业要求指标点“专业能力”中“2-1理解专业知识体系基本思想和方法”相对应：“形成高水平

的专业素养，对艺术市场专业的知识体系和基本思想、学习方法有认识、有理解、有判断”。）

L03：在本课程的基础知识之外，强调其与相关学科之间的关联。使学生能够在深厚的文化底蕴中，理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（本目标与毕业要求指标点“综合素质”中“3-1 了解人文学科、社会科学的一般知识，具备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的判断能力”相对应。）

L04：指导学生完成过程性作业，注重培养反思、批判性思维，激发创造性思维，最终使学生形成具有创新意识和批判性思维的能力。夯实职业根基，为学生日后成为内蕴深厚的艺术工作者打下坚实基础。（本课程目标与毕业要求“终身学习”中“9-1 具有终身学习和专业发展意识”相符合：“具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识”。）

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-1 理解社会主义核心价值观和中国特色社会主义的内涵，理想信念坚定。不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同，践行立德树人的根本要求。	H	理想道德	H
L02	2-1 理解专业知识体系基本思想和方法——形成高水平的专业素养，对艺术市场专业的知识体系和基本思想、学习方法有认识、有理解、有判断。	H	学识基础	H
L03	3-1 了解人文学科、社会科学的一般知识，具备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的判断能力。	H	专业素养	H
L04	9-1 具有终身学习和专业发展意识——具备一	M	研究创新	M

	定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识。			

四、教学内容、要求及进度安排

第1讲 中国古代艺术市场发展概况 （4学时）

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。

第2讲 唐代艺术市场概况（4学时）

主要讲解唐代书画鉴藏与交易活动

第3讲 宋元时期艺术市场的发展（4学时）

主要讲解宋元书画鉴藏与交易活动

第4讲 明清时期艺术市场的发展（4学时）

主要讲解明清时期的艺术收藏与交易活动

第5讲 民国时期艺术市场发展概况（4学时）

主要讲解民国时期的京沪书画市场

第6讲 欧洲艺术市场发展概况（4学时）

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

第7讲 文艺复兴时期的艺术赞助（4学时）

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

第8讲美国人在艺术市场中的活动（4学时）

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

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：

1.课堂教学以讲授为主，采用幻灯片、视频、多媒体教学相结合的形式。

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

3.为增强教学的生动性、直观性，利用北京的有利条件，结合实际情况，鼓励学生到各大古玩城、拍卖行、艺术博览会等进行参观。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考勤	考察学生的出勤率。	10	L01
课程讨论	考察学生的基本知识、学科思维的掌握情况，训练学生对艺术史的理解力与语言表达力。	10	L02
期中作业	考察学生掌握本课程的史学知识、鉴赏力与研究方法，思考艺术史的基本规律，具备对艺术作品及艺术现象进行自我思考和研究的能力。	20	L03/L04/L05
期末考试	考察学生对于本课程基础知识的掌握能力，艺术史知识掌握状况，对艺术问题的叙述能力。	60	L02/L03/L04

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1、吴明娣《中国艺术市场史专题研究》，中国文联出版社，2015年。

2、陶宇《艺术品市场概论》，中国建筑工业出版社，2011年。

3、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。
4、弗朗西斯·亨利·泰勒《艺术收藏的历史》，北京大学出版社，2013年。
5、詹姆斯·古德温《国际艺术品市场》，中国铁道出版社，2010年。

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《专业实习二》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文）专业实习二				
	（英文） Specialty Practicum				
课程编码	3125363		课程性质	□必修 √	□选修
课程类型	□通识课程 □专业课程 √				
适用专业	艺术市场				
开课部门	美术学院		课程负责人	美术史系	
学时学分	学分：2	总学时：64/32	理论：	实验：	实践： √
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

专业实习二是学生在大学二年级第三学期的课程，侧重于培养学生参与艺术类专业实习的初步能力。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：以教师的统一讲解和带队辅导，培养正确的价值观、艺术观与方法论。（本课程目标与毕业要求中“道德品质”中“1-1理解社会主义核心价值观和中国特色社会主义的内涵，理想信念坚定。不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同，践行立德树人的根本要求”相符合。）

L02：指导学生参与专业实习，并在实习中深化所学到的专业知识，形成高水平的学科专业素养。（本目标与毕业要求指标点“专业能力”中“2-1理解专业知识体系基本思想和方法”相对应：“形成高水平的专业素养，对艺术市场专业的知识体系和基本思想、学习方法有认识、有理解、有判断”。）

L03：强调其与相关学科之间的关联。使学生能够在深厚的文化底蕴中，理解艺术市场、艺术品、艺术史的内在关联，在把握艺术和市场规律的基础上，提升艺术市场实践能力。（本目标与毕业要求指标点“综合素质”中“3-1了解人文学科、社会科学的一般知识，具备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的判断能力”相对应。）

L04：充分体现人文内涵与科学精神，在讨论中逐渐开发学生的创新意识，切实培育学生对艺术市场的理解能力，最终能够运用创意思维和创造方法进行艺术市场实践。（本目标与毕业要求指标点“人文精神”中“4-1掌握所学专业的基础知识、学科体系、思想与方法，具有良好的学科专业素养”相对应。）

L05：指导学生对实习成果进行反思和总结，注重培养反思、批判性思维，激发创造性思维，最终使学生形成具有创新意识和批判性思维的能力。夯实职业根基，为学生日后成为内蕴深厚的艺术市场工作者打下坚实基础。（本课程目标与毕业要求“终身学习”中“9-1 具有终身学习和专业发展意识”相符合：“具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识”。）

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-1 理解社会主义核心价值观和中国特色社会主义的内涵，理想信念坚定。不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同，践行立德树人的根本要求。	H	理想道德	H
L02	2-1 理解专业知识体系基本思想和方法——形成高水平的专业素养，对艺术市场专业的知识体系和基本思想、学习方法有认识、有理解、有判断。	H	学识基础	H
L03	3-1 了解人文学科、社会科学的一般知识，具备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的	H	专业素养	H

	判断能力。			
L04	4-1掌握所学专业的基础知识、学科体系、思想与方法，具有良好的学科专业素养。	H	专业素养	H
L05	9-1 具有终身学习和专业发展意识——具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识。	M	研究创新	M
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

一、教师统一讲解实习目的、要求等，并分配实习去向　2学时
二、参与实习 26/48学时
三、总结、反思实习成果 4学时

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：

1.课堂教学以统一讲解、带队实习为主。

2.注意因材施教，调动学生的实习积极性，加强与学生的交流，促进学生在教师的辅导下进行实习。

3.为增强教学的生动性、直观性，利用北京的有利条件，结合实际情况，鼓励学生到各类艺术机构参与实习。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考勤	考察学生在小组讨论中的出勤率。	10	L01
分组讨论	考察学生发现问题、解决问题的能力。	10	L02
实习中期检查	考察学生的实习积极性、参与度。	20	L03/L04/L05
实习报告	考察学生的反思和总结能力。	60	L02/L03/L04

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

无

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《专业实习三》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文）专业实习三				
	（英文） Specialty Practicum				
课程编码	3125372		课程性质	□必修 √	□选修
课程类型	□通识课程 □专业课程 √				
适用专业	艺术市场				
开课部门	美术学院		课程负责人	美术史系	
学时学分	学分：2	总学时：64/32	理论：	实验：	实践： √
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

专业实习三是学生在大学三年级第三学期的课程，侧重于培养学生参与艺术类专业实习的初步能力。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：以教师的统一讲解和带队辅导，培养正确的价值观、艺术观与方法论。（本课程目标与毕业要求中“道德品质”中“1-1理解社会主义核心价值观和中国特色社会主义的内涵，理想信念坚定。不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同，践行立德树人的根本要求”相符合。）

L02：指导学生参与专业实习，并在实习中深化所学到的专业知识，形成高水平的学科专业素养。（本目标与毕业要求指标点“专业能力”中“2-1理解专业知识体系基本思想和方法”相对应：“形成高水平的专业素养，对艺术市场专业的知识体系和基本思想、学习方法有认识、有理解、有判断”。）

L03：强调其与相关学科之间的关联。使学生能够在深厚的文化底蕴中，理解艺术市场、艺术品、艺术史的内在关联，在把握艺术和市场规律的基础上，提升艺术市场实践能力。（本目标与毕业要求指标点“综合素质”中“3-1了解人文学科、社会科学的一般知识，具备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的判断能力”相对应。）

L04：充分体现人文内涵与科学精神，在讨论中逐渐开发学生的创新意识，切实培育学生对艺术市场的理解能力，最终能够运用创意思维和创造方法进行艺术市场实践。（本目标与毕业要求指标点“人文精神”中“4-1掌握所学专业的基础知识、学科体系、思想与方法，具有良好的学科专业素养”相对应。）

L05：指导学生对实习成果进行反思和总结，注重培养反思、批判性思维，激发创造性思维，最终使学生形成具有创新意识和批判性思维的能力。夯实职业根基，为学生日后成为内蕴深厚的艺术市场工作者打下坚实基础。（本课程目标与毕业要求“终身学习”中“9-1 具有终身学习和专业发展意识”相符合：“具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识”。）

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-1 理解社会主义核心价值观和中国特色社会主义的内涵，理想信念坚定。不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同，践行立德树人的根本要求。	H	理想道德	H
L02	2-1 理解专业知识体系基本思想和方法——形成高水平的专业素养，对艺术市场专业的知识体系和基本思想、学习方法有认识、有理解、有判断。	H	学识基础	H
L03	3-1 了解人文学科、社会科学的一般知识，具备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的	H	专业素养	H

	判断能力。			
L04	4-1掌握所学专业的基础知识、学科体系、思想与方法，具有良好的学科专业素养。	H	专业素养	H
L05	9-1 具有终身学习和专业发展意识——具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识。	M	研究创新	M
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

一、教师统一讲解实习目的、要求等，并分配实习去向　2学时
二、参与实习 26/48学时
三、总结、反思实习成果 4学时

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：

1.课堂教学以统一讲解、带队实习为主。

2.注意因材施教，调动学生的实习积极性，加强与学生的交流，促进学生在教师的辅导下进行实习。

3.为增强教学的生动性、直观性，利用北京的有利条件，结合实际情况，鼓励学生到各类艺术机构参与实习。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考勤	考察学生在小组讨论中的出勤率。	10	L01
分组讨论	考察学生发现问题、解决问题的能力。	10	L02
实习中期检查	考察学生的实习积极性、参与度。	20	L03/L04/L05
实习报告	考察学生的反思和总结能力。	60	L02/L03/L04

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

无

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《专业实习四》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文）专业实习四				
	（英文） Specialty Practicum				
课程编码	3125373		课程性质	□必修 √	□选修
课程类型	□通识课程 □专业课程 √				
适用专业	艺术市场				
开课部门	美术学院		课程负责人	美术史系	
学时学分	学分：2	总学时：64/32	理论：	实验：	实践： √
授课语言	中文				
先修课程	艺术品市场概论、艺术管理学、拍卖规程等				

二、课程内容简介

专业实习四是学生在大学四年级第一学期的课程，侧重于培养学生参与艺术类专业实习的能力。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：以教师的统一讲解和带队辅导，培养正确的价值观、艺术观与方法论。（本课程目标与毕业要求中“道德品质”中“1-1理解社会主义核心价值观和中国特色社会主义的内涵，理想信念坚定。不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同，践行立德树人的根本要求”相符合。）

L02：指导学生参与美术馆、拍卖行、画廊等专业实习，并在实习中深化所学到的专业知识，形成高水平的学科专业素养。（本目标与毕业要求指标点“专业能力”中“2-1理解专业知识体系基本思想和方法”相对应：“形成高水平的专业素

养，对艺术市场专业的知识体系和基本思想、学习方法有认识、有理解、有判断”。）

L03：强调其与相关学科之间的关联。使学生能够在深厚的文化底蕴中，理解艺术市场、艺术品、艺术史的内在关联，在把握艺术和市场规律的基础上，提升艺术市场实践能力。（本目标与毕业要求指标点“综合素质”中“3-1了解人文学科、社会科学的一般知识，具备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的判断能力”相对应。）

L04：充分体现人文内涵与科学精神，在讨论中逐渐开发学生的创新意识，切实培育学生对艺术市场的理解能力，最终能够运用创意思维和创造方法进行艺术市场实践。（本目标与毕业要求指标点“人文精神”中“4-1掌握所学专业的基础知识、学科体系、思想与方法，具有良好的学科专业素养”相对应。）

L05：指导学生对实习成果进行反思和总结，注重培养反思、批判性思维，激发创造性思维，最终使学生形成具有创新意识和批判性思维的能力。夯实职业根基，为学生日后成为内蕴深厚的艺术市场工作者打下坚实基础。（本课程目标与毕业要求“终身学习”中“9-1 具有终身学习和专业发展意识”相符合：“具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识”。）

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-1 理解社会主义核心价值观和中国特色社会主义的内涵，理想信念坚定。不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同，践行立德树人的根本要求。	H	理想道德	H
L02	2-1 理解专业知识体系基本思想和方法——形成高水平的专业素养，对艺术市场专业的知识体系和基本思想、学习方法有认识、有理解、有判断。	H	学识基础	H
L03	3-1 了解人文学科、社会科学的一般知识，具	H	专业素养	H

	备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的判断能力。			
L04	4-1掌握所学专业的基础知识、学科体系、思想与方法，具有良好的学科专业素养。	H	专业素养	H
L05	9-1 具有终身学习和专业发展意识——具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识。	M	研究创新	M
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

一、教师统一讲解实习目的、要求等，并分配实习去向　2学时
二、参与实习 26/48学时
三、总结、反思实习成果 4学时

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：艺术品市场概论、艺术管理学、拍卖规程等

2.教学方法建议：

1.课堂教学以统一讲解、带队实习为主。

2.注意因材施教，调动学生的实习积极性，加强与学生的交流，促进学生在教师的辅导下进行实习。

3.为增强教学的生动性、直观性，利用北京的有利条件，结合实际情况，鼓励学生到各类艺术机构参与实习。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考勤	考察学生在小组讨论中的出勤率。	10	L01
分组讨论	考察学生发现问题、解决问题的能力。	10	L02
实习中期检查	考察学生的实习积极性、参与度。	20	L03/L04/L05
实习报告	考察学生的反思和总结能力。	60	L02/L03/L04

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

无

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《专业实习一》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文）专业实习一				
	（英文） Specialty Practicum				
课程编码	3125368		课程性质	□必修 √	□选修
课程类型	□通识课程 □专业课程 √				
适用专业	艺术市场				
开课部门	美术学院		课程负责人	美术史系	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：	实验：	实践： √
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

专业实习一是学生在大学一年级第三学期的课程，侧重于培养学生参与艺术类专业实习的初步能力。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：以教师的统一讲解和带队辅导，培养正确的价值观、艺术观与方法论。（本课程目标与毕业要求中“道德品质”中“1-1理解社会主义核心价值观和中国特色社会主义的内涵，理想信念坚定。不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同，践行立德树人的根本要求”相符合。）

L02：指导学生参与专业实习，并在实习中深化所学到的专业知识，形成高水平的学科专业素养。（本目标与毕业要求指标点“专业能力”中“2-1理解专业知识体系基本思想和方法”相对应：“形成高水平的专业素养，对艺术市场专业的知识体系和基本思想、学习方法有认识、有理解、有判断”。）

L03：强调其与相关学科之间的关联。使学生能够在深厚的文化底蕴中，理解艺术市场、艺术品、艺术史的内在关联，在把握艺术和市场规律的基础上，提升艺术市场实践能力。（本目标与毕业要求指标点“综合素质”中“3-1了解人文学科、社会科学的一般知识，具备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的判断能力”相对应。）

L04：充分体现人文内涵与科学精神，在讨论中逐渐开发学生的创新意识，切实培育学生对艺术市场的理解能力，最终能够运用创意思维和创造方法进行艺术市场实践。（本目标与毕业要求指标点“人文精神”中“4-1掌握所学专业的基础知识、学科体系、思想与方法，具有良好的学科专业素养”相对应。）

L05：指导学生对实习成果进行反思和总结，注重培养反思、批判性思维，激发创造性思维，最终使学生形成具有创新意识和批判性思维的能力。夯实职业根基，为学生日后成为内蕴深厚的艺术市场工作者打下坚实基础。（本课程目标与毕业要求“终身学习”中“9-1 具有终身学习和专业发展意识”相符合：“具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识”。）

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-1 理解社会主义核心价值观和中国特色社会主义的内涵，理想信念坚定。不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同，践行立德树人的根本要求。	H	理想道德	H
L02	2-1 理解专业知识体系基本思想和方法——形成高水平的专业素养，对艺术市场专业的知识体系和基本思想、学习方法有认识、有理解、有判断。	H	学识基础	H
L03	3-1 了解人文学科、社会科学的一般知识，具备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的	H	专业素养	H

	判断能力。			
L04	4-1掌握所学专业的基础知识、学科体系、思想与方法，具有良好的学科专业素养。	H	专业素养	H
L05	9-1 具有终身学习和专业发展意识——具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识。	M	研究创新	M
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

一、教师统一讲解实习目的、要求等，并分配实习去向　2学时
二、参与实习 26学时
三、总结、反思实习成果 4学时

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：

1.课堂教学以统一讲解、带队实习为主。

2.注意因材施教，调动学生的实习积极性，加强与学生的交流，促进学生在教师的辅导下进行实习。

3.为增强教学的生动性、直观性，利用北京的有利条件，结合实际情况，鼓励学生到各类艺术机构参与实习。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考勤	考察学生在小组讨论中的出勤率。	10	L01
分组讨论	考察学生发现问题、解决问题的能力。	10	L02
实习中期检查	考察学生的实习积极性、参与度。	20	L03/L04/L05
实习报告	考察学生的反思和总结能力。	60	L02/L03/L04

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

无

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《专业写作》教学大纲

一、课程信息

课程名称	专业写作				
	Professional Writing				
课程编码	3127211		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	艺术市场、中国画、油画三年级				
开课部门	美术史系		课程负责人	刘韬	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：12	实验：12	实践：8
授课语言	中文				
先修课程	所有之前开设的课程				

二、课程内容简介

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。

三、课程目标

专业写作是本科毕业生的一项非常重要的考核内容，在培养学生写作过程中，启发学生独立思考，大量阅读相关文献。本课程的目标在于培养学生的理论深入研究能力和艺术理念的梳理。毕业论文的写作是一名合格的本科毕业生所必须要具备的能力。

L01：1.初步了解艺术文献与专业写作的面貌；通过文献导读，从专业视角培植学生的人文底蕴。

L02：初步了解艺术文献的发展脉络；实践专业写作方式；了解中外艺术史写作发展脉络及艺术特点。

L03：基本掌握专业写作技能，掌握寻找与查阅不同参考书目的能力；明确学习计划,积极思考并设计具体教学环节。

L04：运用现代技术并结合学科专业知识和美术技能，以多媒体教学为重要辅助，以提高美术专业教学的实操性和有效性；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。

L05：培养独立思考能力，明确个人发展基本方向；提出关于本课程的个人见解和建议。

L06：具有一定执行力及合作意识；课程中设有阐述个人观点及思考方式的环节；在教学实践中自主形成“团队小组”等形式，探索相互合作、资源共享的学习模式。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	教育情怀	H	综合育人	M
L02	学科素养	H	学科素养	H
L03	教学能力	H	学科素养	H
L04	教学能力	H	沟通合作	L
L05	综合育人	L	学会反思	M
L06	沟通合作	L	学会反思	M

四、教学内容、要求及进度安排

第二讲 导论：艺术文献与专业论文写作概述：起源、形成、发展。
第二讲《历代名画记》导读：《历代名画记》内容、章节安排、体例和观点。
第三讲《图画见闻志•画继》导读：《图画见闻志•画继》内容、章节安排、体例和观点。
第九讲 书画资料与论著查阅：书画目录、图录、画家辞典、今人论著目录索引的阅读与查阅。
第十讲 英文阅读与翻译：书画目录、图录、画家辞典、今人论著目录索引的阅读与查阅。
第十一讲 写作规范：文章正文、简繁体、注释、参考文献编纂体例解读。
第十二讲 论文写作（上）：标题、结构与学术史解读。
第十三讲 论文写作（下）：本科阶段论文与期刊论文写作。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：利用文献、实践和调查研究等方法获取知识的技能，协助学生综合运用所学知识，独立分析、解决问题；按教学任务循序渐进完成课程任务。通过多次实践教会学生如何清晰运用充分的论据表达出文章的论点。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：使学生独立完整完成毕业论文

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“、调查报告、实验报告、”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
读书报告	条理清晰，论据充分，论点明确，语言流畅	70	L01、L02、L03、L04、L05、L06

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1、教材：荣新江著《学术训练与学术规范》，北京大学出版社，2011年。
3、参考资料：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。

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《外国美术史》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文）美术心理学				
	（英文）Art Psychology				
课程编码	3125026		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	美术学专业（艺术市场）				
开课部门	美术学院		课程负责人	莫艾	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：√	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程	中外美术史				

二、课程内容简介

1、本课程讲授美术心理学的基本定义、概念、范畴，研究对象与研究方法，以及对于艺术创作、欣赏、接受等活动的功能。通过课程讲授，使学生全面了解美术心理学的基本内容。

2、通过本课程的学习加深对美术创作与鉴赏和美术教育、美术接受的理解。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：以教师课堂的言传身教，结合对知识、案例的分析，培养正确的价值观、艺术观与方法论。（本课程目标与毕业要求中“道德品质”中“1-1理解社会主义核心价值观和中国特色社会主义的内涵，理想信念坚定。不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同，践行立德树人的根本要求”相符合。）

L02：按照教材内容讲述美术心理学的基本问题，包括美术心理学的概念，研究对象、研究方法，国内外基本研究概况与发展前景，美术的心理功能，美术作品的形式构成，创作心理、接受心理，美术史与心理学等。注重培育学生对美术心理学基本范畴和方法的认识、理解力，使学生掌握和理解学科知识，逐步形成高水平的学科专业素养。（本目标与毕业要求指标点“专业能力”中“2-1理解专业知识体系基本思想和方法”相对应：“形成高水平的专业素养，对艺术市场专业的知识体系和基本思想、学习方法有认识、有理解、有判断”。）

L03：在本课程的基础知识之外，强调其与相关学科之间的关联。使学生能够在深厚的文化底蕴中，理解艺术创作、艺术鉴赏和艺术接受与美术心理的深层关联，进而在特定的历史、文化情境中加深理解各门类艺术及其内在精神。（本目标与毕业要求指标点“综合素质”中“3-1了解人文学科、社会科学的一般知识，具备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的判断能力”相对应。）

L04：在授课内容中充分体现人文内涵与科学精神，注重开发学生的创新意识，切实培育学生关联自身生活、心理经验感受，结合美术心理学学科训练知识增强艺术理解力与鉴赏力。（本目标与毕业要求指标点“人文精神”中“4-1掌握所学专业的基础知识、学科体系、思想与方法，具有良好的学科专业素养”相对应。）

L05：指导学生完成过程性作业，注重培养反思、批判性思维，激发创造性思维，帮助学生形成创新意识和批判性思维；夯实职业根基，为学生日后成为内蕴深厚的艺术工作者打下坚实基础。（本课程目标与毕业要求“终身学习”中“9-1 具有终身学习和专业发展意识”相符合：“具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识”。）

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-1 理解社会主义核心价值观和中国特色社会主义的内涵，理想信念坚定。不断增	H	理想道德	H

	进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同，践行立德树人的根本要求。			
L02	2-1 理解专业知识体系基本思想和方法——形成高水平的专业素养，对艺术市场专业的知识体系和基本思想、学习方法有认识、有理解、有判断。	H	学识基础	H
L03	3-1 了解人文学科、社会科学的一般知识，具备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的判断能力。	H	专业素养	H
L04	4-1掌握所学专业的基础知识、学科体系、思想与方法，具有良好的学科专业素养。	H	专业素养	H
L05	9-1 具有终身学习和专业发展意识——具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识。	M	研究创新	M
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

第一部分 引论（4学时）
一、美术心理学的含义
二、美术心理学的理论背景
三、美术心理学的研究方法
四、美术心理学的研究意义

第二部分 美术心理学的当代进展及其前景（4学时）
一、实验美术心理学的当代课题
二、跨学科的美术认知发展探索
三、走向未来的美术心理学
第三部分 美术渊源和人类心理（4学时）
一、原始艺术的心理学掠影
二、美术原型的心理学假说
三、原型心理和艺术生命
第四部分 美术的心理功能（3学时）
一、文本功能
二、体认功能
三、仪式功能
四、“图像仓库”
第五部分 美术作品的形式构成（4学时）
一、色彩的意义
二、线条的蕴涵
三、图一底关系（figure-ground relationship）
第六部分 美术家的心理结构（4学时）
一、知觉整合
二、体验状态
三、视觉思维
第七部分 美术家与超常心理（3学时）
一、美术家与直觉
二、美术家与身心痛苦
三、美术家与神秘体验
第八部分 美术接受心理（3学时）
一、接受的心理特征
二、接受的心理图式
三、接受的心理倾向
第九部分 美术史和心理学（3学时）
一、美术史:内在的绵延维度
二、美术史:精神与文化的深度

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：中外美术史

2.教学方法建议：

1.课堂教学以讲授为主，采用幻灯片、视频、多媒体教学相结合的形式。

2.课堂教学与课外辅导注意因材施教，结合课堂讨论，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、考核方式

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考勤	考察学生的出勤率。	10	L01
课程讨论	考察学生的基本知识、学科思维的掌握情况，训练学生对艺术史的理解力与语言表达力。	10	L02
期中作业	考察学生掌握本课程的基本知识与学科内容的情况。	20	L03/L04/L05
期末考试	考察学生对于本课程基础知识和理论的掌握能力，以及将所学知识理论加以初步运用的能力。	60	L02/L03/L04

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

教材：

丁宁著《美术心理学》，上海人民美术出版社，2020年。

参考文献：

1，(美)鲁道夫·阿恩海姆(Rudolf Arnheim) 著，滕守尧译，《艺术与视知觉》，四川人民出版社，2019年。
2，（俄罗斯）瓦西里·康定斯基著，余敏玲译，《艺术中的精神》，重庆大学出版社，2017年。

3，朱光潜著《文艺心理学》，华东师范大学出版社，2015年。
4，（美）L.B.Moschini著，陈侃译，《绘画心理治疗——对困难来访者的艺术治疗》，中国轻工业出版社，2012年。

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《书画鉴定》教学大纲

一、课程信息

课程名称	书画鉴定				
	Calligraphy and Painting Appraisal				
课程编码	3127206		课程性质	□必修 √	□选修
课程类型	□通识课程 □专业课程 √				
适用专业	艺术市场				
开课部门	美术学院		课程负责人		
学时学分	学分：3	总学时：48	理论：√	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程	中国美术史				

二、课程内容简介

1、书画鉴定是用科学的方法来分析、辨别古代书画的真伪及其艺术水平高下的学问。通过讲授书画鉴定的方法，使学生掌握中国传统书画的门类和特点，了解其中的经验识别和辅助工具，辨识书画真品和作伪方法。从而兼具传统与现代视野，能从艺术本体和文史视角等，熟练运用多种手段和工具进行书画鉴定。

2、该课程内容尤其适合从事博物馆和图书馆的工作人员、文史研究工作者和书画收藏爱好者，这对于学生日后的职业发展及业务能力的提升，具有一定的作用。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：以教师课堂的言传身教，结合对知识、案例的分析，培养正确的价值观、艺术观与方法论。（本课程目标与毕业要求中“道德品质”中“1-2具有高

尚职业道德、团结协作品质和高度社会责任感，勇于担当历史使命和国家大任，牢固树立为中国特色社会主义共同理想而奋斗的信念、信心”相符合。）

L02：按照教材内容讲述书画鉴定的基本方法，从艺术本体和文史素养的角度讲述书画作品及其真伪辨识，逐步形成高水平的学科专业素养，为今后从事艺术市场相关行业奠定专业基础。（本目标与毕业要求指标点“专业能力”中“2-3具备参与艺术市场实践所必备的各项技能——具备艺术品的鉴赏与品评能力，能够具备包括媒体、美术馆、博物馆、画廊、拍卖行等艺术机构所要求的基本素养和能力”相符合。）

L03：在本课程的基础知识之外，强调其与相关学科之间的关联。使学生能够在深厚的文化底蕴中，理解书画作品及其真伪鉴定能力。（本目标与毕业要求指标点“综合素质”中“3-2具备将专业知识运用到艺术市场领域的能力——具备广博的人文、科学与艺术素养，形成综合性的知识结构，并将其运用到艺术市场的实践中”相对应。）

L06：通过介绍各时期书画作品的基本特征和演变趋势，梳理书画鉴定的基本方法，从而为学生在今后的艺术市场领域进行相关工作打下坚实的基础。（本目标与毕业要求指标点“人文精神”中“6-1具备将所习得的专业知识与技能应用于艺术市场实践中的能力——包括进行美术鉴赏与批评，从事艺术市场营销、运用艺术媒体、管理艺术机构等。在艺术市场的实践活动中充分发挥自身的创新性与能动性，并积极将创新意识贯穿到艺术市场的实践活动中”相对应。）

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-2 具有高尚职业道德、团结协作品质和高度社会责任感，勇于担当历史使命和国家大任，牢固树立为中国特色社会主义共同理想而奋斗的信念、信心。	H	道德品质	H
L02	2-3 具备参与艺术市场实践所必备的各项技能	H	专业能力	H

	——具备艺术品的鉴赏与品评能力，能够具备包括媒体、美术馆、博物馆、画廊、拍卖行等艺术机构所要求的基本素养和能力。			
L03	3-2 具备将专业知识运用到艺术市场领域的能力——具备广博的人文、科学与艺术素养，形成综合性的知识结构，并将其运用到艺术市场的实践中。	H	综合素质	H
L06	6-1 具备将所习得的专业知识与技能应用于艺术市场实践中的能力——包括进行美术鉴赏与批评，从事艺术市场营销、运用艺术媒体、管理艺术机构等。在艺术市场的实践活动中充分发挥自身的创新性与能动性，并积极将创新意识贯穿到艺术市场的实践活动中。	M	市场实践	M

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 总论

1. 辨真伪与明是非

2. 真伪与优劣

3. 目鉴与考订

第二章 各时代重要书画家和作品简述

1. 书法
2. 绘画
第三章 鉴定书画的本体方法
1. 书画创作的笔法、墨色、结构和剪裁
2. 书法作品的文字考订
3. 绘画中建筑物和服饰用品形制考订
第四章 本人的款题和他人的题跋
1. 本人的款题
2. 他人的题跋
第五章 书画作品的印章
1. 本人的印章
2. 鉴藏者的印章
3. 各种印文、印形、印质、印色的时代变迁
第六章 所用的纸、绢、绫
1. 纸的质料和型制
2. 绢和绫的断代
3. 做旧与原旧的区别
第七章 幅子的格式
1. 卷、横批
2. 轴、屏条
3. 册页
4. 纨、摺扇
5. 对联
第八章 古代装潢
1. 装潢型制
2. 装潢历史
3. 装潢技法
第九章 作伪的方法
1. 摹、临、仿、造和代笔
2. 古书画真迹的改头换面

第十章 误定时代、作者和文、图名称

1. 误定时代、作者

2. 误定篇章和图名

第十一章 辅助资料

1. 碑帖刻拓本和照相影印本

2. 古书画书录

第十二章 现代技术的应用

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：

1.课堂教学以讲授为主，采用幻灯片、视频、多媒体教学相结合的形式。

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

3.为增强教学的生动性、直观性，利用北京的有利条件，结合实际情况，鼓励学生到故宫博物院、中国国家博物馆、中国美术馆等有关展览场所进行参观。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考勤	考察学生的出勤率。	10	L01
课程讨论	考察学生的基本知识、学科思维的掌握情况，训练学生对艺术	10	L02

	史的理解力与语言表达力。		
期中作业	考察学生掌握本课程的史学知识、鉴赏力与研究方法，思考艺术史的基本规律，具备对艺术作品及艺术现象进行自我思考和研究的能力。	20	L03/L04/L05
期末考试	考察学生对于本课程基础知识的掌握能力，艺术史知识掌握状况，对艺术问题的叙述能力。	60	L02/L03/L04

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

教材：

徐邦达《古书画鉴定概论》，紫禁城出版社，2005年。

参考文献：

8. 张珩《怎样鉴定书画》，上海书画出版社，1966年；

9. 傅熹年《傅熹年书画鉴定集》，河南美术出版社，1999年；

10. 薛永年《名家鉴定探要》，中国青年出版社，2008年；

11. 傅申《傅申书画鉴定与艺术史十二讲》，浙江大学出版社，2017年；

12. 王连起《中国书画鉴定与研究 王连起卷》，故宫出版社，2018年；

13. 冯鹏生《中国书画装潢要略》，北京工艺美术出版社，2023年。

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《展览与展示设计》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文）展览与展示设计			
	（英文） Exhibit Design			
课程编码	3127228	课程性质	□必修 □选修 √	
课程类型	□通识课程 □专业课程 √			
适用专业	艺术市场			
开课部门	美术学院	课程负责人	外请	
学时学分	学分：4 总学时：64	理论：√	实验：	实践：
授课语言	中文			
先修课程	无			

二、课程内容简介

本课程讲授展览与展示设计的基本原理、历史、源流，以及设计要素和设计方法，并对相关的重要设计原则、方法进行重点讲解。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：以教师课堂的言传身教，结合对知识、案例的分析，培养正确的价值观、艺术观与方法论。（本课程目标与毕业要求中“道德品质”中“1-1理解社会主义核心价值观和中国特色社会主义的内涵，理想信念坚定。不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同，践行立德树人的根本要求”相符合。）

L02：按照教材内容讲述展览与展示设计中的基本问题，包括原理、源流、历史、设计元素、设计方法等。注重培育学生对美术学学科应用类知识体系的正确理解与运用，掌握和理解学科知识，逐步形成高水平的学科专业素养。（本目

标与毕业要求指标点“专业能力”中“2-1理解专业知识体系基本思想和方法”相对应：“形成高水平的专业素养，对艺术市场专业的知识体系和基本思想、学习方法有认识、有理解、有判断”。）

L03：在本课程的基础知识之外，强调其与相关学科之间的关联。使学生能够在深厚的文化底蕴中，理解展览与展示设计中的审美内涵，在把握艺术规律的基础上，在特定的文化情境中了解展览与展示设计艺术及其内在精神，进而提升艺术的表现力和内在品质。（本目标与毕业要求指标点“综合素质”中“3-1了解人文学科、社会科学的一般知识，具备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的判断能力”相对应。）

L04：在授课内容中充分体现人文内涵与科学精神，在艺术设计活动中逐渐开发学生的创新意识，切实培育学生的艺术感悟力、鉴赏力和理解力，最终能够运用创意思维和创造方法进行艺术构思和创作。（本目标与毕业要求指标点“人文精神”中“4-1掌握所学专业的基础知识、学科体系、思想与方法，具有良好的学科专业素养”相对应。）

L05：指导学生完成过程性作业，注重培养反思、批判性思维，激发创造性思维，最终使学生形成具有创新意识和批判性思维的能力。夯实职业根基，为学生日后成为内蕴深厚的艺术工作者打下坚实基础。（本课程目标与毕业要求“终身学习”中“9-1 具有终身学习和专业发展意识”相符合：“具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识”。）

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-1 理解社会主义核心价值观和中国特色社会主义的内涵，理想信念坚定。不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同，践行立德树人的根本要求。	H	理想道德	H
L02	2-1 理解专业知识体系基本思想和方法——形成高水平的专业素养，对艺术市场专业的知识体系和基本思想、学习	H	学识基础	H

	方法有认识、有理解、有判断。			
L03	3-1 了解人文学科、社会科学的一般知识，具备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的判断能力。	H	专业素养	H
L04	4-1掌握所学专业的基础知识、学科体系、思想与方法，具有良好的学科专业素养。	H	专业素养	H
L05	9-1 具有终身学习和专业发展意识——具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识。	M	研究创新	M
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

1. 展览与展示设计的基本知识（4课时）

1.1 展览与展示的相关概念
1.2 展览与展示设计的任务
1.3 展览与展示的发展历程
1.4 类型与特征
- 1.4.1博览会
- 1.4.2美术馆
- 1.4.3博物馆艺术展
- 1.4.4画廊环境
- 1.4.5拍卖会与预展环境
- 1.4.6按照规模分类

1.5 展览与展示设计的特点
1.6 原则与目的
1.7 展览与展示陈列设计师应具备的能力与思维角度
1.8 当代展览与展示设计的发展趋势

2. 展览与展示设计方式和项目流程（2课时）

2.1 设计的思维流程
2.2 展示设计项目流程

3. 展览与展示陈列与视觉感知（8课时）

3.1 视觉感知规律

3.1.1 感知系统

3.1.2 特征整合理论

3.1.3 格式塔定律

3.1.4 展示陈设中的视觉感知

3.2 视觉心理与展示陈列

3.2.1 展示空间

3.2.2 展品

3.3 展示设计中的形体感知

3.3.1 几何图形的基本含义

3.3.2 几何形式在展示中的应用

4. 展示空间与空间关系（6课时）

4.1 空间生成

4.2 展示空间及其特征

4.2.1 空间的特征

4.2.2 功能空间分类

4.2.3 VMD与三大陈列空间（商业性展示）

4.3 展示空间的界定与存在形式（单一空间讨论）

【WORKSHOP1】 品牌设计VMD练习（2课时）

5. 展示空间构成与动线设计（4课时）

5.1 展示主题设计/立意——设计一个故事

5.1.1 概念生成（灵感触发）

5.2.2 叙事空间结构

5.3.3 建立对话——个人、公众

5.2 展示空间序列的构成

5.2.1 空间序列概念

5.2.2.空间序列类型

5.2.3空间关系

5.2.4 空间组合

5.3 展示动线设计

5.3.1 动线

5.3.2 动线设计

【WORKSHOP2】 选一个展示主题，构想叙事空间序列。（2课时）

6. 展示陈列的创意与表现（16课时）

6.1 设计要素

6.1.1 点的应用与排列

6.1.2 线的特征与构成

6.1.3 面的装饰与存在形式

6.1.4 体块的组合与表现

6.1.5 形式变化和组合

6.2 展示陈列设计中的形式法则
6.2.1 和谐与对比
6.2.2 对称与均衡
6.2.3 节奏与韵律
6.2.4 比例与尺度
6.3 创意设计方法
6.3.1 视错觉的运用
6.3.2 元素的解构与重组
6.3.3 多视角的表现
6.3.4 比例尺度的夸张
6.3.5 道具或场景的衬托
6.3.6 影像载体的创新
6.3.7 焦点的强调
6.3.8 留白的意境
6.4 陈列风格的视觉传达
6.4.1 风格的确立
6.4.2 地域文化的表达
6.4.3 品牌特性的传递

7. 陈列道具与装置设计（8课时）
7.1 陈列道具的分类和设计原则
7.1.1 陈列道具的概念与类型
7.1.2 陈列道具设计的原则与要求
7.1.3 装置与装饰的选择
7.2 陈列道具与人体工程学
7.2.1 人体工程学的概念与发展
7.2.2 人的静态与动态尺寸
7.2.3 以人体工程学为基础的道具与空间尺度
7.3 展示陈列基本方式

8. 展示中的视觉传达（2课时）
8.1 视觉传达的内容和类型
8.1.1 概念
8.1.2 类型
8.2 视觉设计原则和方法

【WORKSHOP3】展示陈列单元设计（2课时）

9. 材料（2课时）
9.1 展示材料
9.2 材质肌理的组合与创新

10. 色彩（2课时）
10.1 色彩的基本原理
10.1.1 基本知识
10.1.2 色彩的情感表达

10.2 陈列色彩设计的应用范围与作用
10.3 陈列色彩的设计方法与原则

11. 照明与光环境（2课时）
11.1 陈列照明的相关术语
11.2 照明方式与光源选择
11.3 形、色、光、影的呼应与氛围营造
【WORKSHOP4】展示材料、色彩和照明设计（2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：
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。
4. 案例教学和实地调研相结合的方式，推动学生从观察中学习。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考勤	考察学生的出勤率。	10	L01
课程讨论	考察学生的基本知识、学科思维的掌握情况，训练学生对展览与展示设计的理解与语言表达力。	10	L02
期中作业	考察学生掌握本课程的基础知识、设计原理与设计方法，独立初步完成一件展览与展示设计作品。	20	L03/L04/L05

期末考核	独立完成一件展览与展示设计作品，提交设计方案、调查报告、实验报告	60	L02/L03/L04

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.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

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《中外美术交流》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文）中外美术交流				
	（英文）Chinese and Foreign Art Exchanges				
课程编码	3127284		课程性质	□必修 √选修	
课程类型	□通识课程 √专业课程				
适用专业	艺术市场专业				
开课部门	美术学院		课程负责人		
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：√	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程是为美术学院艺术市场专业本科生开设的艺术史方面的选修课程。本课程主要讲授从两汉时期到20世纪中外美术交流的主要内容和基本状况，包括两汉时期、魏晋南北朝时期、隋唐五代时期、宋元明清时期与20世纪中外美术交流的重要艺术活动与事件。 通过本课程的学习使学生较为系统地了解中国在不同历史时期和不同国家地区之间的艺术文化交流状况，既有中国对外输出的艺术文化形式，也有借鉴和引入外来艺术文化的部分。通过了解中外美术交流的历史，使学生更全面、客观地看待中外艺术文化的发展历程与特点，提升其美术史论素养、人文学养与国际视野。

三、课程目标

L01：使学生通过本课程的学习，了解中国与其他不同国家地区的艺术文化特点及其交流状况，结合中国艺术文化对外输出的具体案例，增进其对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同，增强其文化自信，培养其正确的价值观、艺术观。

L02：使学生了解从两汉时期到20世纪中外美术交流的发展脉络，掌握每个时期的重要知识点，具备扎实的学识基础。为学生今后从事艺术市场方面的工作打下良好的理论基础。

L03：在授课内容中充分体现人文内涵，使学生理解在特定的文化情境中 各门类艺术在美术交流中的独特面貌。具备开阔的国际视野与较高的人文素养和艺术鉴赏力、综合理解力与判断力。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	理解和践行社会主义核心价值观。具备较高的文化修养、以及高尚的职业道德和职业操守，具有社会责任感。	H	理想道德	H
L02	具备扎实的美术史知识结构，为日后的学习、工作和研究奠定坚实的知识储备。	H	学识基础	H
L03	具有高水平的专业素养，全面掌握本专业的知识体系，熟悉中外美术交流史并能在实践中理性判断与准确运用。	H	专业素养	H

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 两汉时期中外美术交流（4学时）

第一节 外来工艺品与佛教艺术的东传

第二节 汉代艺术在东方各国的传播

第二章 魏晋南北朝时期中外美术交流（4学时）

第一节 犍陀罗艺术与笈多艺术的东渐

第二节 东罗马与萨珊波斯工艺品的输入

第三节 龟兹、敦煌、云冈石窟艺术中的外来影响

第三章 隋唐五代时期中外美术交流（4学时）

第一节 隋唐艺术中的外来因素

第二节 奈良艺术与唐代文化

第三节 唐五代陶瓷在亚非诸国的流行

第四章 宋元时期中外美术交流（4学时）

第一节 宋元艺术对日本的影响

第二节 宋元瓷器在亚非诸国的畅销

第三节 泉州外来题材的宗教雕刻

第四节 阿尼哥对元代建筑、雕塑的贡献

第五节 波斯细密画与中国绘画

第五章 明清时期中外美术交流（4学时）

第一节 欧洲传教士与西洋绘画的传入

第二节 17-18 世纪欧洲艺术的中国热

第三节 圆明园西洋楼建筑群

第四节 清代广州的外销画

第六章 清末民初时期中外美术交流（4学时）

第一节 上海土山湾工场与《点石斋画报》

第二节 康有为、蔡元培论中西美术

第七章 中华民国时期中外美术交流（4学时）

第一节 留学美洲的广东油画家

第二节 留学日本的中国美术家

第三节 留学欧洲的中国美术家

第四节 鲁迅对外国版画的介绍

第五节 德国表现主义对中国的影响

第六节 决澜社——中国现代艺术的先声

第八章 中华人民共和国时期中外美术交流（4学时）

第一节 俄罗斯、苏联油画的引进

第二节 85 新潮——中国现代艺术的勃兴

第三节 1949 年以来重要的来华艺术展览

第四节 20 世纪中国的外国美术史研究

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合。

六、考核方式

选修课要求如下：

1.考核目标：考核学生对该课程中不同时期中外美术交流的主要内容与基本特点的掌握与理解。

2.考核方式与考核要求

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
提交论文	对该课程内容有系统而具体的掌握	100%	

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献

1.参考教材：王镛《中外美术交流史》，中国青年出版社，2013年。

2.参考文献

[英]M.苏立文著，陈瑞林译《东西方美术的交流》，江苏美术出版社，1998年。

[英] 迈克尔·苏立文著，赵潇译《东西方艺术的交会》，上海人民出版社，2014年。

首都师范大学《中国美术典籍选读》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文)中国美术典籍选读				
	（英文） Selected reading of Chinese art classics				
课程编码	3127221		课程性质	□必修 □选修√	
课程类型	□通识课程 □专业课程√				
适用专业	艺术市场				
开课部门	美术学院		课程负责人	许珂	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：√	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程	中国美术史				

二、课程内容简介

《中国美术典籍选读》选择与美术、美学等内容相关的、具有代表性的多种典籍进行导读与选读，根据典籍的内容、体例，分为“技艺与工艺”“长物与玩物”“闲情与才情”“日记与笔记”“画谱与图谱”“收藏与鉴藏”等专题（共八讲）。典籍的选择一般多为美术史、画论等课程中不常见的文献，以全面揭示不同时期美术发展的时空背景、人文环境，扩充学生知识储备。授课过程中，将介绍其撰写体例、文献价值，选取其中的部分章节进行讲解，并结合相关美术作品、美术理论进行阐释与发散，以提高学生对于古典文献的阅读与理解能力，增强其美术理论素养与人文学养。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：在整体介绍中国美术典籍的体系后，选择重点作品进行详细讲解，使学生初步掌握中国美术典籍的种类，以及其中的主要内容、核心观点，在特定的

文化情境中了解中国美术、美学及其内在精神，把握深厚的历史文化底蕴，提高学生的人文素养与综合素质。（本目标与毕业要求指标点“综合素质”中“3-1了解人文学科、社会科学的一般知识，具备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的判断能力”相对应。）

L02：在关于美术典籍的讲述与讨论中与具体的美术作品结合，培养学生对于古典文献的阅读与理解能力，充分体现人文内涵与科学精神，并引导学生发掘兴趣与专长，对于今后的理论学习、学术研究、创作实践有所启发。（本目标与毕业要求指标点“人文精神”中“4-1掌握所学专业的基础知识、学科体系、思想与方法，具有良好的学科专业素养”相对应。）

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	3-1 了解人文学科、社会科学的一般知识，具备艺术学、哲学、历史学、经济学等基本知识，认同与践行人文关怀，面对生活具备理性的判断能力。	H	学识基础	H
L02	4-1 掌握所学专业的基础知识、学科体系、思想与方法，具有良好的学科专业素养。	M	专业素养	M
L03				

四、教学内容、要求及进度安排

第一讲 技艺与工艺（4课时）

1.（春秋战国）《考工记》

2.（明）黄成《髹饰录》

3.（明）宋应星《天工开物》

第二讲 长物与玩物（上）（4课时）

1.（明）文震亨《长物志》

2.（明）计成《园冶》

3.（明）曹昭《格古要论》

第三讲 长物与玩物（下）（4课时）

1.（明）文震亨《长物志》

2.（明）计成《园冶》

3.（明）曹昭《格古要论》

第四讲 闲情与才情（4课时）

1.（明）高濂《遵生八笺》

2.（明）陈继儒《小窗幽记》

第五讲 画谱与图谱（4课时）

1.《芥子园画传》

2.《顾氏画谱》

第六讲 日记与笔记（4课时）

1.（明）李日华《味水轩日记》

2.（清）秦祖永《桐阴论画》

3.（清）蒋宝龄《墨林今话》

第七讲 收藏与鉴藏（4课时）

1.《宣和画谱》

2.（明）张丑《清河书画舫》、汪砢玉《珊瑚网》等

3.（清）安岐《墨缘汇观》、孙承泽《庚子销夏记》、高士奇《江村销夏录》

4.《石渠宝笈》《石渠随笔》

第八讲 诗品与画品（4课时）

1.（唐）司空图《二十四诗品》

2.（明）汪氏《诗馀画谱》

3.（明）黄凤池《唐诗画谱》

4.（清）黄钺《二十四画品》

五、先修课要求及教学方法建议

先修课要求：中国美术史

教学方法建议：

1.课堂教学以讲授为主，采用幻灯片、视频、多媒体教学相结合的形式。

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

3.为增强教学的生动性、直观性，利用北京的有利条件，结合实际情况，鼓励学生到故宫博物院或中国国家博物馆等有关展览场所进行参观。

六、考核方式

选修课，要求如下：

1.考核目标：与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

期中作业：提交读书报告（PPT形式，不少于20页）

期末作业：提交读书报告（不少于2500字）

读书报告需包括典籍概况、作者及年代、版本与现状、内容与主要观点、重要观点分析、历史价值与艺术价值、个人感受等内容，并结合学术文献与作品实物进行分析讨论。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考勤	考察学生的出勤率。	10	L01
期中作业	考察学生对于美术典籍相关知识、理论与观点的把握能力，考察对于古典文献的理解力以及思辨力。	30	L01
期末作业	考察学生对于本课程基础知识的掌握能力，对于古典美学精神与文化底蕴的理解能力，对于理论知识与美术典籍的应用与研究能力。	60	L02

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

教材：

长北：《中国古代艺术论著集注与研究》，天津：天津人民出版社，2003年。

长北：《中国艺术论著导读》，北京：高等教育出版社，2016年。

参考文献：

卢辅圣主编：《中国书画全书》（共24册），上海：上海书画出版社，2009年。

于玉安等主编：《中国历代美术典籍汇编》（共24册），天津：天津古籍出版社，1997年。
谢巍：《中国画学著作考录》，上海：上海书画出版社，1998年。
张小庄：《明代笔记日记绘画史料汇编》，北京：荣宝斋出版社，2019年。
张小庄：《清代笔记日记绘画史料汇编》，北京：荣宝斋出版社，2013年。

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《中国美术史》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文）中国美术史				
	（英文） History of Chinese Art				
课程编码	3125016		课程性质	☐必修 √ ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☐专业课程 √				
适用专业	美术学专业（美术教育、艺术市场、国画、油画）				
开课部门	美术学院		课程负责人	许珂	
学时学分	学分：3	总学时：48	理论：√	实验：	实践：
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

作为美术学专业本科一年级的必修课程，本课程选取中国美术史中的关键人物、关键作品、关键理论进行详细解读，按照时代序列构建中国美术自原始社会至近代时期的发展脉络，以卷轴画为主，旁及壁画、雕塑、陶瓷、青铜器等多种门类。在此同时，观照相应的历史文化背景以及不同时代之间的传承与演变。本课程以美术作品为线索，讲授中国传统文化与审美观念，解读中国美术发生、发展、变化的原因与特点，旨在为学生进一步的理论学习、美术研究与创作实践奠定必要的学科基础。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

L01：以教师课堂的言传身教，结合对中国美术史中理论知识、经典作品、画家生平、审美观念的分析，培养正确的价值观、艺术观与方法论。（本课程目标与毕业要求中“道德品质”中“1-1理解社会主义核心价值观和中国特色社会

主义的内涵，理想信念坚定。不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同，践行立德树人的根本要求”相符合。）

L02：按照时间顺序与朝代序列，讲述中国美术自史前至近现代时期的发展历程，包括时代背景、重要艺术家、经典作品以及时代风尚的变化。从文化、历史的角度讲述美术作品与审美观念，注重培育学生对美术学学科体系基本思想和方法的认识、理解与判断，掌握和理解美术史专业知识与理论，逐步形成高水平的学科专业素养。（本目标与毕业要求指标点“专业能力”中“2-2 掌握丰厚的专业知识和技能——掌握中外美术史、艺术理论、艺术市场等专业知识，进而对艺术市场的运行规律有较为完善的理解和认识”相对应。）

L03：在本课程的基础知识之外，强调其与相关学科之间的关联，使学生能够更好地理解美术作品、美术观念中的美学内涵与艺术规律，在特定的文化情境中了解中国艺术的核心精神与深厚的文化底蕴，进而应用于相关艺术创作与实践中。（本目标与毕业要求指标点“综合素质”中“3-2 具备将专业知识运用到艺术市场领域的能力——具备广博的人文、科学与艺术素养，形成综合性的知识结构，并将其运用到艺术市场的实践中”相对应。）

L04：在授课内容中充分体现人文内涵与科学精神，在课堂讨论中逐渐开发学生的创新意识，切实培育学生的艺术感悟力、鉴赏力和理解力，最终能够运用创意思维和创造方法进行艺术构思和创作。（本目标与毕业要求指标点“人文精神”中“4-2 具备独到的艺术思维与艺术理解力——在实践活动中形成创新意识，运用创意思维和创造方法，进行艺术实践与创造”相对应。）

L05：指导学生完成期中作业，注重培养反思、批判性思维，激发创造性思维，最终使学生形成具有创新意识和批判性思维的能力。夯实职业根基，为学生日后成为内蕴深厚的艺术工作者打下坚实基础。（本课程目标与毕业要求“终身学习”中“9-1 具有终身学习和专业发展意识”相符合：“具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识”。）

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度

L01	1-1 理解社会主义核心价值观和中国特色社会主义的内涵，理想信念坚定。不断增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同、情感认同，践行立德树人的根本要求。	H	理想道德	H
L02	2-2 掌握丰厚的专业知识和技能——掌握中外美术史、艺术理论、艺术市场等专业知识，进而对艺术市场的运行规律有较为完善的理解和认识。	H	学识基础	H
L03	3-2 具备将专业知识运用到艺术市场领域的能力——具备广博的人文、科学与艺术素养，形成综合性的知识结构，并将其运用到艺术市场的实践中。	H	专业素养	H
L04	4-2 具备独到的艺术思维与艺术理解力——在实践活动中形成创新意识，运用创意思维和创造方法，进行艺术实践与创造。	H	专业素养	H
L05	9-1 具有终身学习和专业发展意识——具备一定的专业学习和知识获取能力，在较为全面地把握艺术市场专业知识的基础上，结合自身兴趣与专长进行终身学习，形成专业发展的意识。	M	研究创新	M
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

第一讲 从历史中醒来：史前美术（4学时）

1.导论：中国美术史

2.石器艺术

3.彩陶艺术：仰韶文化、马家窑文化、龙山文化

4. 玉器艺术：红山文化、良渚文化

第二讲 礼乐、权力与信仰：先秦美术（4学时）

1.概论：青铜时代

2.商代青铜器

3.西周青铜器

4. 春秋战国青铜器

第三讲 上穷碧落下黄泉：秦汉美术（4学时）

1.概述：秦汉墓葬艺术

2.陶俑艺术

3.石雕艺术：霍去病墓

4.帛画与壁画

5. 汉画像砖、画像石

第四讲 风流典范：魏晋南北朝美术（4学时）

1.概述：魏晋风度

2.绘画艺术：顾恺之等

3.绘画理论：谢赫六法与《古画品录》、宗炳《画山水序》、王微《叙画》

4. 佛教美术：敦煌莫高窟壁画、石窟寺

第五讲 繁华竞逐：隋唐美术（4学时）

1.概述：盛世气象

2.人物仕女画：阎立本、吴道子、张萱、周昉

3.鞍马画：韩滉、韩干

4. 山水画：展子虔《游春图》、王维、大小李将军

第六讲 离乱中的序曲：五代十国美术（4学时）

1.概述

2.人物画：周文矩、顾闳中

3.山水画：荆浩、关仝、董源、巨然

4. 花鸟画：黄筌、徐熙

第七讲 风雅格调：北宋美术（上）（4学时）

1.概述：宋代文化高峰

2.宋徽宗与宫廷艺术

3. 风俗画：张择端《清明上河图》

4. 《千里江山图》

第八讲 风雅格调：北宋美术（下）（4学时）

1.苏轼与士人画

2.山水画：李成、范宽、郭熙

第九讲 异变与新风：南宋美术（4学时）

1.山水画：南宋四家（李唐、刘松年、马远、夏圭）

2.人物画：梁楷

3.花鸟画：林良、扬无咎等

4.禅意画：法常等

第十讲 抒情写意的高峰：元代美术（4学时）

1.概述：蒙元时代

2.元初遗民绘画：郑思肖、钱选、龚开

3.赵孟頫

4.元四家：黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙

5.“四君子”题材

第十一讲 可居可游：明代美术（4学时）

1.概述

2.明初宫廷绘画与浙派

3.吴门画派：沈周、文徵明、唐寅、仇英

4.董其昌及“南北宗论”

5.晚明变形主义绘画：陈洪绶等

第十二讲 仿古、集成与创新：清代美术（4学时）

1.概述

2.清代宫廷绘画

3.清初六家：“四王”正统、吴历、恽寿平

4.清初“四僧”：朱耷、髡残、弘仁、原济

5.“扬州八怪”

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：

1.课堂教学以讲授为主，采用幻灯片、视频、多媒体教学相结合的形式。

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

3.为增强教学的生动性、直观性，利用北京的有利条件，结合实际情况，鼓励学生到故宫博物院或中国国家博物馆等有关展览场所进行参观。

六、考核方式

必修课：闭卷考试，见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考勤	考察学生的出勤率。	10	L01
课程讨论	考察学生的基本知识、学科思维的掌握情况，训练学生对艺术作品的感受力与语言表达力。	0	L02
期中作业	考察学生掌握本课程的思辨力、感受力和鉴赏力，反思中国美术的发展历史，考察对于理论知识的应用能力，以及创新实践能力。	30	L03/L04/L05
期末考试	考察学生对于本课程基础知识的掌握能力，艺术鉴赏力、感受力，对中国美术发展规律的整体把握能力。	60	L02/L03/L04

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

教材：

《中国美术史》（马工程教材），高等教育出版社，2019年。

参考文献：

（1）《中国美术简史》，中国青年出版社，2002年。

（2）李福顺：《中国美术史》，高等教育出版社，2010年。

（3）杨新等：《中国绘画三千年》，外文出版社，1997年。

（4）长北：《中国艺术史纲》，高等教育出版社，2016年。

（5）王伯敏：《中国绘画通史》，生活·读书·新知三联书店，2018年。

（6）陈传席：《中国山水画史》，天津人民美术出版社，2001年。

（7）卢辅圣：《中国山水画通史》，上海人民美术出版社，2015年。

（8）樊波：《中国人物画史》，江西美术出版社，2018年。

（9）孔六庆：《中国花鸟画史》，江西美术出版社，2018年。

（10）万青力：《并非衰落的百年：19世纪中国绘画史》，雄狮美术图书公司，2005年。

（11）叶朗：《中国美学史大纲》，上海人民出版社，1985年。

（12）白巍：《中国画论导读》，上海人民美术出版社，2020年。

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《毕业创作》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文）毕业创作				
	（英文）Graduation Project				
课程编码	3125351		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	油画				
开课部门	美术学院		课程负责人	芦岩	
学时学分	学分：4	总学时：128/32	理论：20	实验：	实践：108
授课语言	中文				
先修课程					

二、课程内容简介

毕业创作是油画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。通过毕业创作考核学生在本科阶段学习的综合转化能力与对艺术创作个人风格化的初步探索与实践能力。

三、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，检验和深化学生艺术创作、艺术素养与个人艺术理解的综合素质，激发学生创作实践的热情，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。

L01：使学生能够完成一系列单幅或多幅的具有一定艺术风格的绘画作品；

L02：使学生具备独立思考与创新意识的能力，融通本科阶段的绘画造型技法与个人审美理解；

L03：使学生达成毕业要求，具备相应的审美素养与艺术表达能力。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-2	H	培养目标2	H
L02	4-3	H	培养目标3	H
L02	7-1	H	培养目标4	H
L03	8-1	M	培养目标1	H

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 毕业创作初稿讨论（**20学时，支撑课程目标1**）

第一节 讨论毕业创作的基本思路

第二节 确定毕业创作主题与风格技法等详细问题

第二章 指导学生毕业创作（108学时，支持课程目标2 3）

第一节 分阶段指导完成学生毕业创作作品

思考题 1.毕业创作与毕业论文的关系？

2.毕业创作组画如何体现个人风格探索？

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合。。。。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
本课程的命题方式为学生命题，教师辅助指导、讨论，最终确定创作选题，命题的	1.本课程试卷结构为毕业创作作品创作作品，毕业创作稿侧重考核学生对本科课程	100%	课程目标1、2、3

范畴来自大学四年课程学习与学生的个人经验	学习的综合融通能力及与个人的审美素养、美术学习脉络的结合能力、个人创造力及绘画风格理解的综合性考察。毕业创作要求为单幅或多幅作品组成的系列作品。		

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：无

2.选用教材：无

3.参考文献 东西方相关画册

4.课程网址：

5.相关教学资源网址：

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《毕业论文》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文)毕业论文				
	(英文)BA thesis				
课程编码	3125352		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	油画				
开课部门	美术学院		课程负责人	李智馨	
学时学分	学分：4	总学时：128	理论：	实验：	实践：☑
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

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。

三、课程目标

毕业目标	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4
理想信念				
人文修养				
专业认知	H			M
素质要求				
审美能力				
思辨能力		H		
创新能力				
国际视野		M		
协作能力				

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	启发学生的独立思维,并结合个人创作思路，基本明确论文的写作步骤	32
2	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	32
3	鼓励学生逐步完成论文。	32
4	最终与学生逐一讨论，修改不足之处，以达到本科学位论文要求。	32

五、先修课要求及教学方法建议

教学方法主要以教师的讲解、引导为辅。学生的主动研究为主，通过借鉴、参考，逐步实现其对美术学某一专业领域内研究方向的深度发掘。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查，以最终学生的学位论文为主要考核对象	要求学生具备独立研究的学术能力，学位论文达到本科毕业要求	平时考勤20%，最终论文：80%	专业认知、思辨能力、国际视野

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

《艺术与错觉》贡布里希 林夕 范景中译 浙江摄影出版社 1987年版

《文艺复兴艺术导论》海因里希·沃尔夫林 陈平 译 中国人民大学出版社 2003年版

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《丙烯画创作》教学大纲

一、课程信息

课程名称	丙烯画创作				
	Propylene Painting Creation				
课程编码	3124001		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	油画				
开课部门	美术学院		课程负责人	芦岩	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：4	实验：4	实践：8
授课语言	中文				
先修课程					

二、课程内容简介

《丙烯画创作》是针对本科大二油画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。

三、课程目标

L01：了解丙烯画的材料特点及发展历史脉络，了解现、当代艺术中的丙烯画创作的基本趋势。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。

L02：了解丙烯画与其他画种的相互借鉴关系。通过掌握材料特性，尝试与其他材料结合的综合材料作品表现方式方法，探寻丙烯画作品的独特魅力。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度

L01	3-1	H	培养目标2	H
L01	3-2	H	培养目标3	H
L01	7-1	H	培养目标4	H
L02	8-2	M	培养目标5	M

四、教学内容、要求及进度安排

第一章. 讲述丙烯画基础理论及材料特性（第一周 16学时）

第一节 讲述丙烯画材料发展历史及相对的风格流派发展现状（第一周 4学时，支撑课程目标2）

第二节 展示丙烯画材料特性及基本使用方法（第一周 4学时，支撑培养目标3）

第三节 讲述丙烯画转印技法，并指导学生创作练习（第一周 8学时，支撑培养目标3、培养目标4）

第二章 讲述丙烯画特殊技法并指导学生创作实践（第二周 16学时）

第一节 讲述丙烯画浇注技法并指导学生练习实践（第二周 8学时，支撑培养目标4）

第二节 指导学生尝试将丙烯画媒介材料与其他画材媒介相结合，丰富作品表现力（第二周 8学时，支撑培养目标4 培养目标5）

阅读文献

相关丙烯画材料作品画册

思考题

1. 丙烯画材料出现及存在的历史意义以及审美特性。

2. 丙烯画材料特性及特殊技法操作是否限制个人对绘画画面表达的探索？

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合。。。。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
学生自命题作品考核，命题方式为学生与教师讨论完成作品，丙烯画创作作品以学生课堂作业作为教师评定成绩的主要依据。	1. 命题创作体现学生审美素养 2. 体现丙烯绘画绘画表达的综合能力 3. 体现对丙烯画技法的掌握与探索	70%	课程目标1 课程目标2
纸本创作手稿（草图），以学生课堂作业作为教师评定成绩的主要依据。	学生的技法应用与创造能力及对美术史的个人理解三者的结合能力	30%	课程目标2

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：《丙烯画创作》教学讲义

2.选用教材：丙烯画新技法 第二版 (美)南希·雷纳 著 俞思维 译 绘画 (新) 艺术 新华书店正版图书籍 上海人民美术出版社 2024年出版

3.参考文献

4.课程网址：

5.相关教学资源网址：

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《抽象绘画研究》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)抽象绘画研究				
	(英文)Decoration Color				
课程编码	3124103		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	油画				
开课部门	美术学院		课程负责人	宋佳益	
学时学分	学分：3	总学时：48	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

通过教学与课堂实践使学生能够认知西方绘画中的抽象审美意义，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，创作出丰富多样的抽象形态及作品。

三、课程目标

毕业要求	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4
理想信念				
人文修养				
专业认知		H		
素质要求		H		
审美能力				
思辨能力				
创新能力				
国际视野		H		
协作能力				

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	1.讲解西方抽象绘画的发展脉络及观念与技法特点	16
2	要求学生有条理地分解范例作品，以油画肌理再整合被分解的内容或用油画技法分解整合绘画作品。	16
3	以个性化语言方式整合前二周的创作经验，进行油画抽象化综合练习，用痕迹肌理材料表现自然物象的抽象痕迹，进行抽象绘画综合练习。	16

五、先修课要求及教学方法建议

1.油画抽象化训练课程应在学生接受了抽象绘画发展史及现代主义抽象绘画流派等课程的教学之后进行。

2.教学方法建议

①利用多媒体阅读该课程抽象大师作品。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。期间了解油画新画材的实验效果，并加以应用。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
1平时课堂技法练习考核：2西方抽象绘画临摹4张	以对油画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	平时考勤，积极参加讨论并主动思考（学习过程）临摹：20%，期末成绩（完成课程情况）：80%	**专业认知，素质要求，国际视野**

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

9. 教材： 自编教材

2.参考资料：

《詹森艺术史》作者：H.W.詹森 J.E 戴维斯 出版社：中国华侨出版社 出版年：1990

《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

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《传统油画研究》教学大纲

一、课程信息

课程名称	传统油画研究				
	Traditional Oil Painting Research				
课程编码	3124102		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	油画				
开课部门	美术学院		课程负责人	桂小虎	
学时学分	学分：3	总学时：48	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

《传统油画研究》是针对本科大二油画系专业的一堂专业实践课。本课中通过分析、讲授自文艺复兴至十九世纪西方传统油画的发展过程、风格流派、表现技巧以及代表画家的作品，使学生充分理解传统油画大师的艺术作品，并通过临摹实践逐步掌握西方传统油画的语言和技法，为今后的课程学习和专业发展奠定基础。

三、课程目标

毕业要求	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4
理想信念				
人文修养		H		
专业认知		H		
素质要求				
审美能力				
思辨能力				
创新能力				
国际视野		M		

协作能力				

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	讲授自文艺复兴至十九世纪西方传统油画的发展过程、风格流派、表现技巧以及代表画家的作品，使学生充分理解传统油画大师的艺术作品，并通过临摹实践逐步掌握西方传统油画的语言和技法，为今后的课程学习和专业发展奠定基础。（4课时） 临摹实践（8课时）	12
2	临摹实践	12
3	临摹实践	12
4	作品完成，讲评讨论	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：通过对传统油画大师的表现语言研究和技法分析以及临摹实践使学生掌握传统油画的表现技法。

六、考核方式

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
学生在教师指导下，完整临摹一幅传统油画大师的作品。学生的临摹作品作为教师评定成绩的主要依据。	考核学生对传统油画大师作品的理解和表现技巧的掌握情况。通过提交作业的方式，评价同学们学习和掌握基本技法等环节的熟悉程度，最终通过作品反映同学们的思考和实际操作能力。	平时考勤，积极参加讨论并主动思考（学习过程）临摹：100%	人文修养 专业认知 国际视野

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

10. 教材： 自编教材

11. 参考资料：艺术的故事，广西美术出版社，2008 年 4 月第一版。

12. 选用教材：外国美术简史，中国青年出版社，2007 年 3 月第一版。

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《创作练习》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)创作练习				
	(英文)Creation Practice				
课程编码	3127521		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	油画				
开课部门	美术学院		课程负责人	宋佳益	
学时学分	学分：3	总学时：48	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

《创作练习》是针对本科油画系 专业的一堂创作练习课，在启发引导学生创作时要对绘画和绘画材料的认识拓展到新的语境，首先应该增加自由表达技术课和构成分解课，自由表达可以解放学生的创造力，让学生根据自身对材料的认识建构起主体意识，认识到绘画是通向个人精神深处的材质，通过不同材质和技法的表达，逐渐找到，进入到自我主观创造的动力上，也就是学生创造的积极性上，这是培养学生最为根本的要务，要让学生从过去的应试型思维逐渐转换为艺术家的主动创作状态上，同时从自由表达和构图构成联系掌握图像的本质和基本因素。同时，再介绍当代世界各国绘画的大的趋势，打开学生的眼界，拓展学生的思维，认识并建立世界眼光视野，培养学生在艺术世界中的方位感逐渐进入创作独立作品的状态里。

三、课程目标

毕业要求	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4
理想信念				

人文修养				
专业认知			H	
素质要求		H		
审美能力				
思辨能力				
创新能力		H		
国际视野				
协作能力				

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	介绍当代艺术发展的历史脉络，鼓励学生走出课堂，打开视野，通过幻灯放映与理论讲解打开学生思路。	16
3	创作草图完成，开始进一步深入创作	16
4	创作作品完成，讲评讨论	16

五、先修课要求及教学方法建议

1，讲授法——通过讲授绘画构图规律，让学生了解从古到今、从中到西的构图样式及其时代转化。

2，示范法——通过做示范，让学生切实领会构图的多种变化。

3，练习法——通过不断练习，使创作构图越来越趋于完整和完美。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
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	1. 通过考核，检验学生对现当代绘画的发展沿革、重要画家及其作品和艺术风格的掌握情况。通过提交作	平时考勤，积极参加讨论并主动思考（学习过程）临摹：20%，期末成绩（完成课程情况）：80%	**专业认知，素质要求，创新能力**

生课堂作业作为教师评定成绩的主要依据。	业的方式，评价同学们学习和掌握基本技法等环节的熟悉程度，最终通过作品反映同学们的思考和实际操作能力。		

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

13. 教材： 自编教材

2.参考资料：

《詹森艺术史》作者：H.W.詹森 J.E 戴维斯 出版社：中国华侨出版社 出版年：1990

《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

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《创作实践》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)创作实践				
	(英文)Creation Practice				
课程编码	3125386		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	油画				
开课部门	美术学院		课程负责人	宋佳益	
学时学分	学分：3	总学时：48	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

《创作实践》是针对本科油画系 专业的一堂创作实践课，在启发引导学生创作时要对绘画和绘画材料的认识拓展到新的语境，首先应该增加自由表达技术课和构成分解课，自由表达可以解放学生的创造力，让学生根据自身对材料的认识建构起主体意识，认识到绘画是通向个人精神深处的材质，通过不同材质和技法的表达，逐渐找到，进入到自我主观创造的动力上，也就是学生创造的积极性上，这是培养学生最为根本的要务，要让学生从过去的应试型思维逐渐转换为艺术家的主动创作状态上，同时从自由表达和构图构成联系掌握图像的本质和基本因素。同时，再介绍当代世界各国绘画的大的趋势，打开学生的眼界，拓展学生的思维，认识并建立世界眼光视野，培养学生在艺术世界中的方位感，改变过去狭隘闭塞的状态，鼓励学生根据自身需要进行创作，要从本科开始就培养起学生作为艺术家的意识，逐渐进入创作独立作品的状态里。

三、课程目标

毕业要求	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4
理想信念		H	M	

人文修养				
专业认知			H	
素质要求				
审美能力				
思辨能力				
创新能力				
国际视野		H		
协作能力				

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	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。 。	12
2	创作实践，讨论方案	12
3	创作草图完成，开始进一步深入创作	12
4	创作作品完成，讲评讨论	12

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：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。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标

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。	2. 通过考核，检验学生对现当代绘画的发展沿革、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基本技法等环节的熟悉程度，最终通过作品反映同学们的思考和实际操作能力。	平时考勤，积极参加讨论并主动思考（学习过程）临摹：20％，期末成绩（完成课程情况）：80％	**理想信念，专业认知，国际视野**

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

14. 教材： 自编教材

2.参考资料：

《詹森艺术史》作者：H.W.詹森 J.E 戴维斯 出版社：中国华侨出版社 出版年：1990

《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

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《创作主题与形式研究》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文)创作主题与形式研究				
	（英文）Study of Creation Topic and Form				
课程编码	3124004		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	油画				
开课部门	美术学院		课程负责人	芦岩	
学时学分	学分：3	总学时：48/16	理论：4	实验：0	实践：44
授课语言	中文				
先修课程					

二、课程内容简介

《创作主题形式研究》是针对本科大油画系 专业的一堂创作实践课，针对油画系三年来的专业训练，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两天的幻灯教学把现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。 再用两周的实践通过学生根据自身经验与感受尝试寻找适合自己的艺术语言，通过初稿和创作搞的推敲下最后完成一张创作作品，达到实现本次教学的初步设想。

三、课程目标

L01：激发学生的创造性，活跃学生的创造思维

L02：使学生掌握绘画艺术发展脉络和最新的艺术思想

L03：启发学生认知自我、寻找承载表现与之相对应的艺术语言方式

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	4-2	H	培养目标3	H
L02	3-3	H	培养目标2	H

L03	7-2	H	培养目标4	H

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 梳理脉络

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，

第二章 因材施教

发觉每个学生的独特性，不分门户的将适合学生的艺术家或艺术学派推荐给他们。

第三章 实践指导

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。

阅读文献

思考题

第二章 。。。

（可根据内容自行增加）

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合

介绍当代艺术展览，艺术区、美术馆、当代美术馆展览信息给学生，鼓励学生走出课堂，打开视野，充分利用北京及近京地区作为文化中心及最活跃的当代艺术试验场的地缘优势。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考察报告	体现对艺术发展脉络、当代艺术现象的客观认知及主观理解	100%	课程目标1-3

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：无

2.选用教材：无

3.参考文献：20世纪后相关当代艺术文献

4.课程网址：

5.相关教学资源网址：

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《古典油画技法》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文）《古典油画技法》				
	Technique of Classic Oil Painting				
课程编码	3127203		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	艺术市场专业				
开课部门	美术学院		课程负责人	范明正	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文				
先修课程	素描 色彩 中外美术史等				

二、课程内容简介

《古典油画技法》课程，通过研究欧洲古典油画技法与材料，动手制作包括画底、媒介、颜料等绘画材料，临摹古代大师作品等一系列课程内容的学习，使学生了解并掌握欧洲坦培拉(Tempera)绘画技法和坦培拉-油画混合技法，体会欧洲绘画大师从容严谨的绘画创作态度与程序，感受古典油画艺术的魅力。

三、课程目标

毕业要求	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4
师德规范				
教育情怀				
学科素养		M	H	
教学能力				
班级指导				
综合育人				
学会反思			H	
沟通合作				

国际视野	M			

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	第1章 古典油画的历史源流及名作赏析（4学时） 1. 古典油画的历史起源 2. 古典油画的技法特点 3. 古典油画名作赏析 4. 古典油画技法与材料简析 第2章 画底制作（4学时） 第3章 媒介制作（4学时） 第4章 颜料制作（4学时）	16
2	第5章 技法研究与临摹（32学时）	16
3		16
4	第6章 技法研究与临摹（12学时）课程总结与作品点评（4学时）	16

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：素描 色彩 中外美术史等

2.**教学方法建议：以启发、讨论引导学生深入思考，过程中教师示范、 讲解，学生动手操作，通过全过程、分步骤的学习，加深对古典绘画技法材料的理解和认识。**

六、考核方式

必修课：见考试大纲

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
任课教师命题临摹大师作品（建议由任课教师根据学生的实际水平，为学生挑选难易得当的作品进行临摹）。	1、对古典油画材料的运用熟练程度； 2、素描和色彩的基础造型能力； 3、对原作的还原能力。	平时考核: 平时出勤率占总成绩的20% ； 作品审核: 以材料制作的掌握程度和临摹绘画作品的效果，作为成绩评定标准，占总成绩的80%。	学科素养，学会反思，国际视野。

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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

15. 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，第 1 版。

16. 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，第1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，第1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，第1版。

《绘画材料研究》，庞涛著，中国华侨出版社，1995年12月出版，第1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，第1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，第1版。

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《绘画综合材料研究》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文)绘画综合材料研究				
	（英文）Study of Synthetic Material				
课程编码	3127433		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	油画				
开课部门	美术学院		课程负责人	芦岩	
学时学分	学分：3	总学时：48/16	理论：4	实验：4	实践：40
授课语言	中文				
先修课程	丙烯画创作				

二、课程内容简介

绘画综合材料研究是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、课程目标

L01：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。

L02：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。

L03：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。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	3-2	H	培养目标2	H
L02	7-2	H	培养目标4	H
L01	8-2	M	培养目标3	H
L03	9-1	M	培养目标5	M
L05				
L06				

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 **艺术观念理论讲授（4学时，支撑课程目标1）**

第一节 综合材料写实性和表现性结合

重在熟悉材料，**通过画册阅览，电教辅助拓宽眼界。**

第二节 综合材料手稿绘制

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。

第二章 材料的物象探索(4学时，支撑课程目标1)

第一节 不同材料物象的分类、组构设置

第二节 表现物质的性能分析、实践。

第三章 综合物质、综合材料与人体结合。（10学时，支撑课程目标2）

第一节 作品方案确定

确定两张以不同材料构成作品的方案，并探索实践。

以创新性实践作品为主，人物、静物、风景、图片综合作为作品制作元素。

第四章 作品创作、讨论与表达（30学时，支撑课程目标3）

第一节 作品创作实践

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）

第二节 作品简要表述

第三节 自评与教师分析、总结。

阅读文献 综合材料绘画相关画册，如西班牙艺术家 塔比埃斯作品集等

思考题

1 综合材料在美术史中的历史意义及审美价值?

2.当代综合材料绘画技法的多元性。

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：丙烯画创作

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合。。。。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
本课程的命题方式为学生与教师讨论完成作品命题，命题的范畴来自课程学习当中所讲授与学生个人经验相结合的内容。 综合材料实验	1综合材料绘画技法应用 2 材料特性掌握的综合能力	20%	课程目标1
综合材料绘画创作作品	1体现学生审美素养 2探索个性化绘画表达	80%	课程目标2、3

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：自编讲义及ppt

2.选用教材：《世界工艺史》，爱德华·卢西·史密斯著，
浙江美术学院出版社1993年6月
《秦汉工艺史》，冠瑞忠编著，台湾省立博物馆印行1978年1月
《中国民间美术》，张道一主编，江苏美术出版社2001年1月
《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年6月
《现代法国绘画材料》，庞涛编著，陕西美术出版社1988年2月
《坦培拉绘画技法》，刘孔喜著，安徽美术出版社2002年1月
《中国画特殊技法》，董平实、何云编著，天津美术出版社1994年4月
《主玛于江画室》，主玛于江著，河北美术出版社2002年1月
《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年6月

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《绘画综合材料与技法研究》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)绘画综合材料与技法研究				
	(英文)Study of synthetic material and techique in painting				
课程编码	3127494		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	美术教育				
开课部门	美术学院		课程负责人	李智馨	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：	实验：	实践：☑
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本门课程是针对美术教育专业的学生，使其了解和掌握绘画综合材料技法与创作规律。绘画综合材料是一个涵盖广泛的整体概念。它的一个重要初衷便是“突破”，突破传统的画种界限，为当代艺术发展提供一个更自由的空间以及更多可能性的表达方式。

因此，综合材料绘画就是使学生了解和掌握，从艺术的角度来认识和使用材料。具体来说，综合材料绘画作品必须是绘画性的，并且一定要凸显材料。这材料不是单一的，而是由多种材料综合而成的，所以宜与油画、水墨、版画等单一材料的艺术形式区别开来。

三、课程目标

毕业要求	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4	培养目标5
师德规范					
教育情怀					
学科素养			H		M
教学能力					
班级指导					
综合育人					
学会反思					
沟通合作					

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	通过ppt讲解绘画综合材料的发展脉络，并探讨其技法的特点	16
2	鼓励学生根据自身的研究方向与喜好，选择适当的综合材料进行艺术创作	16
3	使学生了解不同的材料在绘画综合材料中的不同表现方式及其背后的学术意义，使作品的形式与内容达到完美结合	16
4	最终与学生逐一讨论，完善作品中的不足之处。	16

五、先修课要求及教学方法建议

教学方法建议：以学生的主动研究尝试不同绘画材料为主，以教师的讲解与引导为辅。

六、考核方式

选修课要求如下：

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查，以学生最终提交的绘画综合材料作品为主	要求学生的绘画综合材料作品具备一定的辨识度，其选择的材料与其表的的主题内容之间要相互匹配	平时考勤：20%最终作品80%	学科素养

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

《综合材料绘画创作》 高黎 郝玉超 机械工业出版社 2023年5月第一版

《综合绘画 材料与媒介》 陈心懋 上海书画出版社 2020年5月第一版

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《色彩构成》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)色彩构成				
	(英文)colour design				
课程编码	3124017		课程性质	□必修 ☑选修	
课程类型	□通识课程 ☑专业课程				
适用专业	油画				
开课部门	美术学院		课程负责人	李智馨	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：	实验：	实践：☑
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

色彩构成，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，为以后在艺术创作中的色彩配色打下基础。

三、课程目标

毕业要求	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4
理想信念				
人文修养				
专业认知		H		
素质要求		H		
审美能力	M			
思辨能力				
创新能力				

国际视野				
协作能力				

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	通过 ppt 讲解色彩的基础知识，使同学们了解光与色的关系，掌握色彩混合的几种方法，以及色彩搭配的规律。	8
2	在色彩静物写生过程中，使学生体会调色的方法与技巧，以及尝试几种不同的色彩对比方式。	8
3	引导学生逐步深入完善色彩静物作品	8
4	学生最终完成色彩创作，教师逐一点评讲解	8

五、先修课要求及教学方法建议

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.鉴赏色彩作品并将学生作品逐一点评。

六、考核方式

选修课要求如下：

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，具体方式是最后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业至少2张，尺寸：不限，材料：丙烯，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。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查，以学生最终交上来的色彩作业为主	要求学生完成2幅或2幅以上色彩作业，色彩关系和谐，符合色彩构成规律。	平时考勤：20% 最后色彩作业：80%	专业认知、素质要求、审美能力

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

《色彩构成》（第三版）于国瑞 清华大学出版社

《色彩构成》周济安 中国纺织出版社 2020年8月第一版

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《设计素描》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)设计素描				
	(英文)Design sketch				
课程编码	3127601		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	油画				
开课部门	美术学院		课程负责人	李智馨	
学时学分	学分：3	总学时：48	理论：	实验：	实践：☑
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

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。

三、课程目标

毕业要求	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4
理想信念				
人文修养				
专业认知		H		
素质要求		H		
审美能力				
思辩能力				
创新能力				
国际视野				
协作能力				

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	讲解设计素描发展脉络，了解艺术创作的规律，并提升审美。通过写生，锻炼学生的主观造型能力。	16
2	二维平面空间练习，运用对于静物平面形的转化，进行画面的抽象构成。引导学生对自然物像进行抽象化提炼。	16
3	鼓励学生继续完善作品，并对作品进行一对一点评	16

五、先修课要求及教学方法建议

教学方法以教师课堂讲授、小组讨论为辅，学生课堂写生创作为主。教学方法包含讲述法、示范法、讨论法。

六、考核方式

选修课要求如下：

1.考核目标：考察学生对素描造型能力以及对于平面造型的概括和整合能力。

2.考核方式与考核要求

考查的具体方式为学生的课堂表现，还有提交上来的课堂写生创作作品。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
由任课老师设计好静物写生的道具或模特，学生以此为写生创作对象进行素描创作。	主要考察学生对于造型的主动归纳概括能力。对于构图的掌控能力。	平时考勤，积极参与课堂讨论：20% 最终提交的素描作品：80%	专业认知与素质要求

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

《设计素描——结构表现与创意素描》 南京师范大学出版社 单德林 2015年7月1日 （第三版）

《设计素描基础升级版》上海人民美术出版社 王雪青 2017年6月 第一版

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《社会实践》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)社会实践				
	(英文)Social Practice				
课程编码	3125366		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	油画				
开课部门	美术学院		课程负责人	孟思特	
学时学分	学分：1	总学时：32	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

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。

三、课程目标

毕业要求	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4
理想信念		H	M	
人文修养				
专业认知			H	
素质要求				
审美能力				

思辨能力				
创新能力				
国际视野		H		
协作能力		H		

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	参观当代艺术展览（北京798，草场地及相关当代美术馆）	8
2	参观博物馆，美术馆	8
3	考察文明古迹	8
4	完成实践报告，讲评讨论	8

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：社会实践中以鼓励学生为主，通过参观走访大量艺术机构，文明古迹来了解艺术史的发展方式与脉络，丰富学生自身知识结构、思辨能力与写作能力。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
学生自由命题，任课教师辅导。《社会实践》课，应针对相关专业本科生的特点，安排提交实践报告。以学生实践报告作为教师评定成绩的主要依据。	3. 通过考核，检验学生对美术史的发展沿革、重要艺术家及其作品和艺术风格的掌握情况。通过提交报告的方式，评价同学们学习和掌握基本理论等环节的熟悉程度。。	平时考勤，积极参加讨论并主动思考（学习过程）临摹：20%，期末成绩（完成课程情况）：80%	**理想信念，专业认知，国际视野，协作能力**

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

17. 教材： 自编教材

2.参考资料：

《詹森艺术史》作者：H.W.詹森 J.E 戴维斯 出版社：中国华侨出版社 出版年：1990

《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

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《油画风格与流派研究》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文） 丝网版画				
	（英文)Print of Silk Screen				
课程编码	3120147		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	油画				
开课部门	美术学院		课程负责人	宋佳益	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

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。

三、课程目标

毕业要求	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4
理想信念				
人文修养				
专业认知		H		
素质要求			H	
审美能力				
思辨能力				
创新能力				
国际视野		H		
协作能力	M			

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	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
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
3	随课堂进度进行课堂讨论。	4
4	创作作品完成，讲评讨论	8

五、先修课要求及教学方法建议

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、考核方式

必修课：见考试大纲

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
学生自由命题，任课教师辅导。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。	4. 通过考核，检验学生对现当代丝网印版画的发展沿革、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基本技法等环节的熟悉程度，最终通过作品反映同学们的思考和实际操作能力。	平时考勤，积极参加讨论并主动思考（学习过程）临摹：20%，期末成绩（完成课程情况）：80%	**专业认知，素质要求，国际视野，协作能力**

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

1.《版画技法》苏新平 / 王华祥 / 张烨 著 北京大学出版社 2008年出版

2. 《丝网版画教程》李旺 著 河北美术出版社 2006年10月第一版

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《素描（3）》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文）素描（3）				
	（英文）Sketch(3)				
课程编码	3127255		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	油画				
开课部门	美术学院		课程负责人	宋佳益	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

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。

三、课程目标

毕业要求	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4
理想信念				
人文修养				
专业认知				
素质要求		M		
审美能力	M			
思辨能力	H			

创新能力		H		
国际视野				
协作能力				

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	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。	16
2	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。	16
3	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。	16
4	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。	16

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.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、考核方式

必修课：见考试大纲

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
学生根据模特自由发挥，任课	5. 通过考核，检验学生对现当代	平时考勤，积极参加讨论并主动思考	**素质要求，审美能力，思辨能力，创**

教师辅导。《素描3》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。	绘画的发展沿革、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基本技法等环节的熟悉程度，最终通过作品反映同学们的思考和实际操作能力。	（学习过程）临摹：20％，期末成绩（完成课程情况）：80％	新能力

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

18. 教材：

《向大师学绘画-人体素描》罗伯特·贝弗利·黑尔.积木出版社2017-05

《向大师学绘画-素描基础》罗伯特·贝弗利·黑尔.积木出版社2017-05

《向大师学绘画-艺用解剖》罗伯特·贝弗利·黑尔.积木出版社2017-05

2.参考资料：

《VITAMIN D1 －NEW PERSPECTIVES DRAWING》Phaidon Press出版社.2005-12

《VITAMIN D2 －NEW PERSPECTIVES DRAWING》Phaidon Press出版社.2018-03

《素描的艺术·西方现当代素描》湖北美术出版社.2017-11

《大师名作2 大师素描》江苏凤凰科技出版社2019-05

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《素描（4）》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)素描(4)				
	(英文) Sketch(4)				
课程编码	3127024		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	油画				
开课部门	美术学院		课程负责人	张笑蕊	
学时学分	学分：3	总学时：48	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程以课堂人体写生为主，同时继续拓宽学生对“素描”的认识，。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。

三、课程目标

从课程及其与专业人才培养目标的关系阐述教学目的和要求，要求分解、细化专业人才培养目标，解释清楚课程目标与毕业要求、专业培养目标的支撑关系。课程目标须体现课程思政要求，应努力体现国际视野。

毕业要求	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4
理想信念				
人文修养				
专业认知				
素质要求		M		
审美能力	M			
思辨能力	H			
创新能力		H		
国际视野				
协作能力				

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	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。 人体速写（6学时）	16
2	全因素人体写生（16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。	16
3	线面结合-结构性人体写生（16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。	16

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：素描创作实践中以鼓励学生为主，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，同时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，充分发挥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。六、考核方式

六、考核方式

必修课：见考试大纲

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
学生根据模特自由发挥，任课教师辅导。《素描4》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。	1. 通过考核，检验学生对现当代绘画的发展沿革、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基本技法等环节的熟悉程度，最终通过作品反映同学们的思考和实际操作能力。	平时考勤，积极参加讨论并主动思考（学习过程）临摹：20％，期末成绩（完成课程情况）：80％	素质要求，审美能力，思辨能力，创新能力

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

1. 教材：自编教材、讲义。

《向大师学绘画-人体素描》罗伯特·贝弗利·黑尔.积木出版社2017-05

《向大师学绘画-素描基础》罗伯特·贝弗利·黑尔.积木出版社2017-05

《向大师学绘画-艺用解剖》罗伯特·贝弗利·黑尔.积木出版社2017-05

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。

《外国美术选集》Ⅰ 人民美术出版社1978-12

《外国美术选集》Ⅱ 人民美术出版社1979-09

《外国美术选集》Ⅲ 人民美术出版社1980-01

《素描的艺术·西方现当代素描》湖北美术出版社.2017-11

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《素描形式与表现》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文）《素描形式与表现》				
	Sketch form and expression				
课程编码	3124066		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	美术教育				
开课部门	美术学院		课程负责人	宋佳益	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

《**素描形式与表现**》是针对本科大三美术教育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。

三、课程目标

毕业要求	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4
师德规范				
教育情怀				
学科素养		M	H	
教学能力				
班级指导				
综合育人				
学会反思			H	
沟通合作				

国际视野	M			

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	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。	16
2	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。	16
3	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。	16
4	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。	16

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.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、考核方式

必修课：见考试大纲

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
学生根据模特自由发挥，任课教师辅导。《素描形式与表现》课，	6. 通过考核，检验学生对现当代绘画的发展沿革、重要画家及其作品	平时考勤，积极参加讨论并主动思考（学习过程）临摹：20%，期末成绩	**学科素养，学会反思，国际视野，**

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。	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基本技法等环节的熟悉程度，最终通过作品反映同学们的思考和实际操作能力。	（完成课程情况）：80％	

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

19. 教材：

《向大师学绘画-人体素描》罗伯特·贝弗利·黑尔.积木出版社2017-05

《向大师学绘画-素描基础》罗伯特·贝弗利·黑尔.积木出版社2017-05

《向大师学绘画-艺用解剖》罗伯特·贝弗利·黑尔.积木出版社2017-05

20. 参考资料：

《VITAMIN D1 －NEW PERSPECTIVES DRAWING》Phaidon Press出版社.2005-12

《VITAMIN D2 －NEW PERSPECTIVES DRAWING》Phaidon Press出版社.2018-03

《素描的艺术·西方现当代素描》湖北美术出版社.2017-11

《大师名作2 大师素描》江苏凤凰科技出版社2019-05

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《素描语言方式探索》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文)素描语言方式探索				
	（英文）Research on the Language of Drawing				
课程编码	3124067		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	美术教育				
开课部门	美术学院		课程负责人	芦岩	
学时学分	学分：2	总学时：64/16	理论：4	实验：4	实践：56
授课语言	中文				
先修课程					

二、课程内容简介

通过讲课及欣赏作品，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；通过教学实践，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。

三、课程目标

通过对艺术史各个阶段具有明确风格语言的素描作品研习和讲述，借由素描写生与创作的形式，探索素描语言方式;尊重学生个性化的自我表达，倡导个性化的素描语言表现。

L01：使学生能够完成多幅的具有一定艺术风格的具有较为明确的造型风格特点的素描作品；

L02：使学生具备独立思考与创新意识的能力，脱离本科阶段单纯意义的素描写生，结合创作表达提升绘画造型技法与个人审美理解。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度

L01	3-2	M	培养目标2	H
L01	3-3	H		
L02	7-3	H	培养目标4	
L02	9-1	H		H

四、教学内容、要求及进度安排

第一章素描语言与方式理论教学（8学时，支撑课程目标1)

讲述艺术史各个阶段的素描发展与语言方式探索脉络。

第二章 学生写生与创作 （56学时 支撑课程目标2)

分阶段指导完成学生素描写生创作作品。

阅读文献

大量阅读、选读相关素描作品画册

思考题

1. 什么是造型规律？

2. 美术史中素描的形式的发展联系？

（可根据内容自行增加）

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

教学方法建议：

1、以素描语言与表现方式为线索，梳理美术史各个阶段的典型性作品，集体讨论和个别辅导相结合，在适当的时候做一些示范，引导学生将素描写生与创作相结合。

2、阅览画册、观看幻灯图片等。

3、运用多媒体进行教学。

4、课堂讨论：根据不同的素描语言和风格特点，集体讨论确定个人素描作

品如何与之有效结合。

5、个别辅导：根据作品不断深入的各个阶段反映出的具体问题进行个别辅导。

6、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、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
学生与教师讨论完成作品命题，素描纸本创作手稿	考核学生的素描技法与素描风格的结合表达能力	30%	课程目标1
学生与教师讨论完成作品命题，素描写生创作	侧重学生审美素养及再写生过程中体现的绘画创作表达能力。	70%	课程目标2

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：自编讲义及ppt

2.选用教材：根据学生具体需求引学生阅读艺术家画册。

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》

3.参考文献

4.课程网址：

5.相关教学资源网址：

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《坦培拉技法》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文）《坦培拉技法》				
	Tempera Skill				
课程编码	3124068		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	美术教育专业				
开课部门	美术学院		课程负责人	范明正	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文				
先修课程	素描 色彩 中外美术史等				

二、课程内容简介

《坦培拉技法》课程，通过研究欧洲坦培拉技法与材料，动手制作包括画底、媒介、颜料等绘画材料，临摹古代大师作品等一系列课程内容的学习，使学生了解并掌握欧洲坦培拉(Tempera)绘画技法，体会欧洲绘画大师从容严谨的绘画创作态度与程序，感受坦培拉艺术的魅力。

三、课程目标

毕业要求	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4
理想信念				
人文修养		H		
专业认知			H	
素质要求				
审美能力				
思辨能力				
创新能力				
国际视野		M		
协作能力				

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	坦培拉的历史源流及名作赏析（4学时） 1. 坦培拉的历史起源 2. 坦培拉的技法特点 3. 坦培拉名作赏析 4. 坦培拉技法与材料简析 技法研究与临摹（12学时）	16
2	技法研究与临摹（14学时） 课程总结与作品点评（2学时）	16

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：素描 色彩 中外美术史等

2.教学方法建议：以启发、讨论引导学生深入思考，过程中教师示范、 讲解，学生动手操作，通过全过程、分步骤的学习，加深对古典绘画技法材料的理解和认识。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
任课教师命题临摹大师作品（建议由任课教师根据学生的实际水平，为学生挑选难易得当的作品进行临摹）。	1、对坦培拉材料的运用熟练程度； 2、素描和色彩的基础造型能力； 3、对原作的还原能力。	平时考核: 平时出勤率占总成绩的20% ； 作品审核: 以材料制作的掌握程度和临摹绘画作品的效果，作为成绩评定标准，占总成绩的80%。	学科素养，学会反思，国际视野。

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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

21. 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，第 1 版。

22. 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，第1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，第1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，第1版。

《绘画材料研究》，庞涛著，中国华侨出版社，1995年12月出版，第1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，第1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，第1版。

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《现代油画技法与创作》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文）现代油画技法与创作				
	(英文)Skill and Creation of Modern Oil Painting				
课程编码	3124031		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	油画				
开课部门	美术学院		课程负责人	孟思特	
学时学分	学分：3	总学时：48	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

《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。

三、课程目标

毕业要求	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4
理想信念				
人文修养				
专业认知		H		
素质要求			H	
审美能力				
思辨能力		M		
创新能力		H		

国际视野		H		
协作能力				

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	大师油画赏析与创作思维训练	4
2	素材的收集与油画基底的制作	8
3	油画创作的具体制作	28
4	结合每位同学的作品单独讲评与总结	8

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合

六、考核方式

必修课：见考试大纲

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
学生自由创作，任课教师辅导。《现代油画技法与创作》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。	7. 通过考核，检验学生对现当代绘画的发展沿革、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基本技法等环节的熟悉程度，最终通过作品反映同学们的思考和实际操作能力。	平时考勤，积极参加讨论并主动思考（学习过程）临摹：20%，期末成绩（完成课程情况）：80%	**素质要求，思辨能力，创新能力，国际视野**

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

23. 教材： 自编教材

2.参考资料：

《西方艺术 一部视觉的历史》作者：邵亦杨 北京大学出版社 出版年：2022

《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

《当代艺术的人物画创作》作者:[英］夏洛特·马林斯 上海人民美术出版社 出版年:2013

《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

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《形态素描（1）》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)形态素描（1）				
	(英文)Figure Sketch（1）				
课程编码	3127102		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	师范				
开课部门	美术学院		课程负责人	孟思特	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

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。

三、课程目标

毕业要求	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4
理想信念				
人文修养				
专业认知				
素质要求		M		
审美能力	M			

思辨能力	H			
，		H		
国际视野				
协作能力				

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	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。	16
2	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。	16
3	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。	16
4	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。	16

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.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、考核方式

必修课：见考试大纲

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标

学生根据模特自由发挥，任课教师辅导。《形态素描（1）》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。	8. 通过考核，检验学生对现当代绘画的发展沿革、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基本技法等环节的熟悉程度，最终通过作品反映同学们的思考和实际操作能力。	平时考勤，积极参加讨论并主动思考（学习过程）临摹：20％，期末成绩（完成课程情况）：80％	**素质要求，审美能力，思辨能力，创新能力**

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

24. 教材：

《向大师学绘画-人体素描》罗伯特·贝弗利·黑尔.积木出版社2017-05

《向大师学绘画-素描基础》罗伯特·贝弗利·黑尔.积木出版社2017-05

《向大师学绘画-艺用解剖》罗伯特·贝弗利·黑尔.积木出版社2017-05

2.参考资料：

《VITAMIN D1 －NEW PERSPECTIVES DRAWING》Phaidon Press出版社.2005-12

《VITAMIN D2 －NEW PERSPECTIVES DRAWING》Phaidon Press出版社.2018-03

《素描的艺术·西方现当代素描》湖北美术出版社.2017-11

《大师名作2 大师素描》江苏凤凰科技出版社2019-05

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《学术讲座》教学大纲

一、课程信息

课程名称	学术讲座			
课程编码		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程			
适用专业	油画			
开课部门	美术学院	课程负责人	桂小虎	
学时学分	学分：2 总学时：32	理论：√	实验：	实践：
授课语言	中文			
先修课程	无			

二、课程内容简介

课程安排一系列针对性或主题性的学术讲座，向学生介绍艺术领域的新动态，通过讲解分析国内外重要展览和艺术教育的新成果，拓展学生的学术视野，提高学生的学术水平和研究能力，进而提升学生的艺术鉴赏和创作能力。

三、课程目标

毕业要求	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4
理想信念				
人文修养		H		
专业认知			M	
素质要求				
审美能力				
思辨能力				
创新能力				
国际视野		M		
协作能力	M			

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	理念写生实验与文化主题创作实践研究（一） 1视觉想象力培养、多维视觉思维的认知与逻辑理念形成 2从再现性质的造型到多维雕塑方法转换的实验，形成与多维空间表达方式相衔接的技法表现能力 3、逐步形成独特的观察视角、独特图示的个性化语言	16
2	理念写生实验与文化主题创作实践研究（二） 文化主题、题材选择的研究、讨论，实现对当代文化认知 以独特视角切入当代文化、思想感情表达 3、在主题分类创作实践中，逐步实现造型表现得技法语言自由运用和文化主题自主关注。	16

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：无

教学方法：　1、以讲授为主导

2、幻灯、讲义、电脑辅助设计

六、考核方式

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
学生根据讲座内容写一篇论文提交。针对相关专业本科生的特点，考核成绩由论文评分作为教师评定成绩的主要依据。	学生结合自己专业实践，对讲座中相关议题有更深层次的理解。教师依据学提交的论文作业的予以综合评定。	考核成绩由论文（100%）评分	人文修养 专业认知 国际视野 协作能力

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《艺术与社会实践》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文)艺术与社会实践				
	（英文）Social Practice				
课程编码	3122251		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	油画				
开课部门	美术学院		课程负责人	芦岩	
学时学分	学分：4	总学时：128/32	理论：8	实验：	实践：120
授课语言	中文				
先修课程					

二、课程内容简介

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。

三、课程目标

L01：通过本课的学习，使同学们能适应校外的学习生活

L02：进一步贴近自然与人文景观，既锻炼专业能力

L03：使同学们的调研和分析问题的能力得到一定程度的提升

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	1-1	H	培养目标1	H

L01	9-2	H	培养目标5	H
L02	2-1	H	培养目标2	H
L03	4-1	H	培养目标3	H

四、教学内容、要求及进度安排

第1章 考察古迹一 做考察笔记，沿途速写 8

第2章 考察古迹二 做考察笔记，沿途速写 8

第3章 基地写生 尝试符合自己风格意趣的写生方法 16

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。

阅读文献

与考察目的地相关的文献

思考题

1考察目的地历史文化与当下生活的关系？

2考察中美术经典作品、符号与当代艺术的关系？

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合

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、考核方式

必修课：见考试大纲

选修课要求如下：

1.考核目标：应与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考试、考查及具体方式（如为考试，说明闭卷或开卷考试即可；如为考查，明确“提交论文、调查报告、实验报告、读书报告”等形式。

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
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 考察写生、创作	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%	课程目标1 课程目标2
考察报告	能够在画面中体现个性化的绘画语言及风格探索	30%	课程目标3

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义：

2.选用教材：作者，书名，出版社，出版年

3.参考文献

4.课程网址：

5.相关教学资源网址：

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《油画风格与流派研究》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文）油画风格与流派研究				
	（英文)Oil Painting Style and Genre				
课程编码	3127418		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	油画				
开课部门	美术学院		课程负责人	宋佳益	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

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。让学生根据自身对油画的认识建构起主体意识，认识到绘画是通向个人精神深处的材质逐渐找到，进入到自我主观创造的动力上，也就是学生创造的积极性上，同时，再介绍当代世界各国油画的大的趋势，打开学生的眼界，拓展学生的思维，认识并建立世界眼光视野，培养学生在艺术世界中的方位感，鼓励学生根据自身需要进行创作，要从本科开始就培养起学生作为艺术家的意识，逐渐进入创作独立作品的状态里。

三、课程目标

毕业要求	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4
理想信念				
人文修养				

专业认知				
素质要求			H	
审美能力				
思辨能力		M		
创新能力		H		
国际视野		H		
协作能力				

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	介绍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	16
2	创作实践，讨论方案	16
3	创作草图完成，开始进一步深入创作	16
4	创作作品完成，讲评讨论	16

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合

六、考核方式

必修课：见考试大纲

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
学生自由命题，任课教师辅导。《油画风格与流派研究》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。	9. 通过考核，检验学生对现当代绘画的发展沿革、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基本技法等环节的熟悉程度，最终通过	平时考勤，积极参加讨论并主动思考（学习过程）临摹：20%，期末成绩（完成课程情况）：80%	**素质要求，思辨能力，创新能力，国际视野**

	作品反映同学们的思考和实际操作能力。		

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

25. 教材： 自编教材

2.参考资料：

《詹森艺术史》作者：H.W.詹森 J.E 戴维斯 出版社：中国华侨出版社 出版年：1990

《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

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《油画风景写生（1）》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)油画风景写生（1）				
	(英文) Landscape painting				
课程编码	3124072		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	油画				
开课部门	美术学院		课程负责人	张笑蕊	
学时学分	学分：3	总学时：48	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

《油画风景写生（1）》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。

三、课程目标

毕业要求	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4
理想信念		H		
人文修养		H		
专业认知				
素质要求				
审美能力				
思辨能力				
创新能力				
国际视野				
协作能力		M		

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
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。要求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。阅览画册	16

	，帮助学生熟悉不同风格流派的画家和作品。	
2	室外风景写生 ，要求： （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 。	16
3	室外风景写生 ，最后对写生作品分析和讲评 ，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.	16

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：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。

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、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、考核方式

必修课：见考试大纲

3.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、

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
学生自由选题，任课教师辅导。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。根据构图、色彩和画面表现力综合评定。	10. 学生能观察、掌握和表现大自然中丰富色彩的方法和技巧，能够完成构图完整、色彩丰富的写生作品。	平时考勤，积极参加讨论并主动思考（学习过程）临摹：20%，期末成绩（完成课程情况）：80%	理想信念,人文修养,协作能力

实验报告、读书报告等一并保存五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

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：《致敬大师-色彩风景》魏心淼著 江苏人民出版社2022.3

《与自然对话-色彩风景》吴春艳 吉林美术出版社 2017.1

《詹森艺术史》作者：H.W.詹森 J.E戴维斯 出版社：中国华侨出版社 出版年：1990

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《油画风景写生（2）》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)油画风景写生（2）				
	(英文) Landscape painting （2）				
课程编码			课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	油画				
开课部门	美术学院		课程负责人	张笑蕊	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

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。

三、课程目标

毕业要求	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4
理想信念		H		
人文修养		H		
专业认知		H		
素质要求				
审美能力				
思辨能力				
创新能力				
国际视野				
协作能力		**M**		

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	介绍了解美术史上多种风景油画的风格面貌和代表作品。 熟悉各风格流派的创作技法	16
2	室外风景写生，（1）选景构图 （2）概括表现画面基本色调（3）画面整体关系调整（4）个性化表现方式的探索。	16
3	室内外风景创作，主观、概括表现画面基本色调，个性化表现方式的探索 。	16
4	写生作品分析和讲评 ，针对学生写生作业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。	16

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：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造型表现方法。

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合，着重在写生实践中因人而异的予以指导。鼓励学生发挥创作能力。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
学生自由命题，任课教师辅导。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。	学生能掌握和表现大自然中丰富造型、色彩。掌握有个性的运笔方法和技巧。能够完成具有表现性的和主观情感的具有初步个人风格的作品。	平时考勤，积极参加讨论并主动思考（学习过程）临摹：20%，期末成绩（完成课程情况）：80%	**理想信念,人文修养,专业认知,协作能力**

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

1.教材：《油画风景写生与创作-西方经典美术技法译丛》（美）凯文.D麦克弗森
上海人民美术出版社 2014.1

2. 参考资料：《艺术发展史》（英） 贡布里希 人民美术出版社 1998.6

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《油画古典技法与材料研究（1）》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文）《油画古典技法与材料研究》（1） Study of Classical Oil Painting Material and Skill(1)				
课程编码	3124035		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	油画专业				
开课部门	美术学院		课程负责人	范明正	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文				
先修课程	素描 色彩 中外美术史等				

二、课程内容简介

《油画古典技法与材料研究》（1）课程通过研究油画古典技法与材料，使学生更加系统、完整、全面地了解欧洲绘画产生、演进的历史。通过对欧洲绘画大师作品的临摹，使学生了解并掌握欧洲坦培拉(Tempera)绘画技法与坦培拉-油画混合技法，使学生能够领会并体验欧洲绘画大师从容严谨的绘画创作态度与程序，感受古典油画的艺术魅力。

三、课程目标

毕业要求	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4
理想信念				
人文修养		H		
专业认知		H		
素质要求				
审美能力				
思辨能力				

创新能力				
国际视野			M	
协作能力				M

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	第1章 欧洲传统绘画概述（4学时） 1.欧洲传统绘画的产生、演进、发展源流 2.欧洲传统绘画技法与材料 第2章 画底制作（6学时） 1.木板古方 2.画布今方 第3章 媒介制作 1.底层媒介（6学时）	16
2	2.罩染媒介（8学时） 第4章 颜料制作（8学时）	16
3	第5章 技法研究与临摹 1.古代大师技法研究（一）（16学时）	16
4	2.古代大师技法研究（二）（16学时）	16

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：素描 色彩 中外美术史等

2.教学方法建议：以启发、讨论引导学生深入思考，过程中教师示范、 讲解，学生动手操作，通过全过程、分步骤的学习，加深对古典绘画技法材料的理解和认识。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
任课教师命题 1.制作古典油画材料； 2.临摹一幅大师作品（建议由任课教师根据学生的实际水平，为学生挑选难易得当的作品进行临摹）。	1、考查学生制作和运用古典油画材料的掌握程度； 2、素描和色彩的基础造型能力； 3、临摹大师作品的基本步骤和还原度。	平时考核: 平时出勤率占总成绩的20% ； 作品审核: 以材料制作的掌握程度和临摹绘画作品的效果，作为成绩评定标准，占总成绩的80%。	学科素养，学会反思，国际视野。

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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

26. 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，第 1 版。

27. 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，第1版。

《油画技法——古方今用》，（法）克劳德•依维尔原著，张汉明译（台）伯亚出版事业有限公司，1994年5月出版，第1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，第1版。

《绘画材料研究》，庞涛著，中国华侨出版社，1995年12月出版，第1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，第1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，第1版。

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《油画古典技法与材料研究》（2）教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文）《油画古典技法与材料研究》（2） Study of Classical Oil Painting Material and Skill(2)				
课程编码	3125103		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	油画专业				
开课部门	美术学院		课程负责人	范明正	
学时学分	学分：4	总学时：128	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文				
先修课程	素描 色彩 中外美术史等				

二、课程内容简介

《油画古典技法与材料研究》（2） 在临摹古代大师作品的基础上，继续深入研究欧洲古典油画技法与材料，进一步掌握欧洲坦培拉(Tempera)绘画技法和坦培拉-油画混合技法，并尝试古法今用，以传统的材料与技法进行艺术创作。

三、课程目标

毕业要求	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4
理想信念				
人文修养	H			
专业认知		H		
素质要求				
审美能力				
思辨能力				
创新能力				
国际视野			H	

协作能力				M

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	第5章 技法研究与临摹（48学时） 2.古代大师技法研究（一）	16
2	3.古代大师技法研究（二）	16
3	4.古代大师技法研究（三）	16
4	第6章 创作（72学时） 1.草图构思	16
5	2.正稿制作	16
6	3.深入创作	16
7	4.创作完成	16
8	第7章 课程总结与展示	16

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：素描 色彩 中外美术史、《油画古典技法与材料研究》（1）等

2.**教学方法建议：以启发、讨论引导学生深入思考，过程中教师示范、 讲解，学生动手操作，通过全过程、分步骤的学习，加深对古典绘画技法材料的理解和认识。**

六、考核方式

必修课：见考试大纲

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
任课教师命题 1、临摹大师作品（建议由任课教师根据学生的实际水平，为学生挑选难易得当的作	1、对古典油画材料的运用熟练程度； 2、素描和色彩的基础造型能力； 3、对原作的还原能力。	平时考核: 平时出勤率占总成绩的20% ； 作品审核: 以材料制作的掌握程度和临摹和创作作品的	学科素养，学会反思，国际视野。

品进行临摹）。 2、通过一张小型创作，考查学生利用古典技法进行创作的能力。	4、运用所学知识进行创作的能力。	效果，作为成绩评定标准，占总成绩的 80%。	

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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

28. 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，第 1 版。

29. 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，第1版。

《油画技法——古方今用》，（法）克劳德•依维尔原著，张汉明译（台）伯亚出版事业有限公司，1994年5月出版，第1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，第1版。

《绘画材料研究》，庞涛著，中国华侨出版社，1995年12月出版，第1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，第1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，第1版。

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《油画人体训练》教学大纲

一、课程信息

课程名称	油画人体训练				
	Study of Oil Painting about body				
课程编码	3127423		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	油画				
开课部门	美术学院		课程负责人	桂小虎	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

《油画人体训练》是高等美术学院和高等师范院校油画专业的必修课程，主要讲授油画人体写生的观察方法和表现技巧。课程通过理论讲授、写生示范、学生写生实践指导和大师作品临摹等环节，使学生在课堂上完成较高质量的油画人体写生作品。

三、课程目标

毕业要求	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4
理想信念				
人文修养				
专业认知		H		
素质要求		H		
审美能力	H			
思辨能力				
创新能力	M			
国际视野				
协作能力				

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	通过多媒体向学生演示、讲解油画人体写生与创作的发展演变，油画材料的基本特性和技法，分析油画大师的油画人体作品。	1

2	多媒体演示、讲授油画人体写生的观察方法和表现步骤及技巧。	1
3	课堂人体模特写生。完成一件女人体油画写生作品和一件男人体油画谢作品。	60
4	因人而异的从共性到个性二方面点评学生油画人体写生作品，并提出将来的发展方向。	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、考核方式

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
结合课程要求，根据学生在《油画人体训练》课上的写生作品质量和课外作业情况以及学习投入程度，综合评定成绩。	考核学生掌握油画人体写生的表现技法情况油画人体写生作品质量。 通过学生完成的写生作品，评判学生学习基本技法的掌握程度，并通过作品了解学生的思考和实际操作能力。	平时考勤，积极参加讨论并主动思考（学习过程）临摹：20％，期末成绩（完成课程情况）：80％	专业认知 素质要求 审美能力 创新能力

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

1.选用教材：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。

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《油画人物技法与创作（1）》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文）油画人物技法与创作（1）				
	（英文)Technique and Expression of Oil Painting Material（1）				
课程编码	3124074		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	师范				
开课部门	美术学院		课程负责人	孟思特	
学时学分	学分：5	总学时：80	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

《油画人物技法与创作（1）》为高等美术学院和高等师范院校师范专业的必修课程。通过讲解油画的艺术特征和艺术流派的发展演变，分析油画人物的创作方法与技巧，指导学生的艺术创作实践，使学生逐步掌握油画创作的基本方法以及现代油画材料、技巧的运用。

三、课程目标

毕业要求	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4
理想信念				
人文修养				
专业认知		H		
素质要求			H	
审美能力				
思辨能力		M		
创新能力		H		

国际视野		H		
协作能力				

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	大师油画赏析与创作思维训练	10
2	素材的收集与油画基底的制作	20
3	油画创作的具体制作	40
4	结合每位同学的作品单独讲评与总结	10

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合

六、考核方式

必修课：见考试大纲

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
学生自由创作，任课教师辅导。《油画人物技法与创作（1）》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。	11.通过考核，检验学生对现当代绘画的发展沿革、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基本技法等环节的熟悉程度，最终通过作品反映同学们的思考和实际操作能力。	平时考勤，积极参加讨论并主动思考（学习过程）临摹：20%，期末成绩（完成课程情况）：80%	**素质要求，思辨能力，创新能力，国际视野**

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

30.　　教材：　自编教材

2.参考资料：

《西方艺术 一部视觉的历史》作者：邵亦杨 北京大学出版社 出版年：2022

《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

《当代艺术的人物画创作》作者:[英］夏洛特·马林斯 上海人民美术出版社　出版年:2013

《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

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《油画写生技法研究（1）》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)油画写生技法研究（1）				
	(英文)Study of Oil Painting Sketch Skill(1)				
课程编码	3127422		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	油画				
开课部门	美术学院		课程负责人	孟思特	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

《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。

三、课程目标

毕业要求	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4
理想信念				
人文修养				
专业认知		H		
素质要求		M		
审美能力	M			

思辨能力	H			
国际视野		H		
协作能力				

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	1、油画写生技法的发展演变讲解 2、油画人物写生技法讲解 3、学生写生练习（一） 学生写生作业指导与讲评（一）	6
2	学生写生练习（二） 学生写生作业指导与讲评（二）	16
3	学生写生练习（三） 学生写生作业指导与讲评（三）	16
4	学生写生练习（四） 学生写生作业指导与讲评（四	16

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：油画写生技法研究中以鼓励学生为主，通过课堂模特写生来了解油画媒介的特性，及熟练掌握油画写生技法，并对之后的个人油画创作积攒绘画经验。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
学生根据模特进行油画写生，任课教师辅导。《油画写生技法研究（1）》课，应针对相关专业本	12.通过考核，检验学生对油画写生技法及其作品的完成程度，以提交油画写生作业的方式，评价同学们学	平时考勤，积极参加讨论并主动思考（学习过程）临摹：20%，期末成绩（完成课程情况）：80%	**素质要求，专业认知，审美能力，思辨能力**

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。	习和掌握基本技法等环节的熟悉程度，最终通过作品反映同学们对于写生技法的了解和实际操作能力。		

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

31. 教材：自编教材

2.参考资料：

《当代艺术的人物画创作》作者:[英］夏洛特·马林斯 上海人民美术出版社 出版年:2013

《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

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《油画写生技法研究（2）》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)油画写生技法研究（2）				
	(英文)Study of Oil Painting Sketch Skill(2)				
课程编码	3127435		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	油画				
开课部门	美术学院		课程负责人	孟思特	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

《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。

三、课程目标

毕业要求	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4
理想信念				
人文修养				
专业认知		H		
素质要求		M		
审美能力	M			
思辨能力	H			

国际视野		H		
协作能力				

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	1、油画写生技法的发展演变讲解 2、油画人物写生技法讲解 3、学生写生练习（一） 学生写生作业指导与讲评（一）	6
2	学生写生练习（二） 学生写生作业指导与讲评（二）	16
3	学生写生练习（三） 学生写生作业指导与讲评（三）	16
4	学生写生练习（四） 学生写生作业指导与讲评（四	16

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：油画写生技法研究中以鼓励学生为主，通过课堂模特写生来了解油画媒介的特性，及熟练掌握油画写生技法，并对之后的个人油画创作积攒绘画经验。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
学生根据模特进行油画写生，任课教师辅导。《油画写生技法研究（2）》课，应针对相关专业本科生的特点，安排提交作品。以学生	13.通过考核，检验学生对油画写生技法及其作品的完成程度，以提交油画写生作业的方式，评价同学们学习和掌握基本技法等环节的熟悉程度	平时考勤，积极参加讨论并主动思考（学习过程）临摹：20%，期末成绩（完成课程情况）：80%	**素质要求，专业认知，审美能力，思辨能力**

课堂作业作为教师评定成绩的主要依据。	，最终通过作品反映同学们对于写生技法的了解和实际操作能力。		

3.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五年。（从考试当日开始计算）

六、教材、参考文献与其他教学资源

32. 教材：自编教材

2.参考资料：

《当代艺术的人物画创作》作者: [英］夏洛特·马林斯 上海人民美术出版社 出版年:2013

《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

七、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《专业实习（一）》教学大纲

一、课程信息

课程名称	(中文)专业实习（一）				
	(英文)Professional Practice 1				
课程编码	3125383		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业					
开课部门	美术学院		课程负责人	李智馨	
学时学分	学分：2	总学时：64	理论：	实验：	实践：☑
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

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。

三、课程目标

毕业要求	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4
理想信念	H			
人文修养	M			
专业认知				
素质要求	M			
审美能力				
思辨能力				
创新能力				

国际视野				
协作能力		M		

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	参观 3-5 个首都的美术馆、博物馆，引导学生在参观学习的同时了解艺术创作的规律，并提升审美。	32
2	参观游览3-5个画廊，引导学生了解学术性展览，就参观的问题，与学生私下探讨。	32

五、先修课要求及教学方法建议

教学方法建议：以学生的参观游览为主，教师的座谈与讲解为辅。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查，结合观展，写一篇不少于3000字学术论文。	要求学术具备一定的学术视野，具有基础的学术分析能力与学术论文写作能力。	出勤：20% 最终论文：80%	理想信念、人文修养、素质要求

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

《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

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

首都师范大学《专业实习（二）》教学大纲

一、课程信息

课程名称	（中文)专业实习（二）				
	(英文)Professional practice				
课程编码	3125384		课程性质	☑必修 ☐选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	油画				
开课部门	美术学院		课程负责人	李智馨	
学时学分	学分：4	总学时：128	理论：	实验：	实践：☑
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

本课程是美术学专业的重要教学环节，是理论联系实际的有效途径。主要是为了让学生了解并考察祖国各地的传统文化遗迹，增强对中国传统文化的认知能力，在此基础上，进一步接触社会，了解各地风土人情，搜索艺术创作的素材。参观学习各地博物馆、美术馆、画廊等机构，掌握当代艺术的最新动态。在自然和社会生活中锻炼写生能力，记录和表达内心真实情感的能力。

三、课程目标

毕业要求	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4
理想信念				
人文修养	M			
专业认知				
素质要求	M			
审美能力				
思辩能力				

创新能力				
国际视野				
协作能力	M	H		

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时
1	参观 3-5 个美术馆、博物馆，引导学生在参观学习的同时了解艺术创作的规律，并提升审美。	32
2	参观游览3-5个名胜古迹，提升民族文化自信。更进一步，立体化了解和掌握我国传统造型艺术的创作规律及审美意识。	32
3	在1-2个户外景点，指导学生进行素描色彩写生创作。提升写作能力。	32
4	让学生根据此次参观学习为基础，写一篇学术论文	32

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：无

2.教学方法建议：以学生参观浏览为主，教师讲解引导为辅。教学方法包括讨论法、实地考察法。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
通过考核绘画作品与学术论文的完成度	考察学生外出参观时的表现是否积极。以及是否较好地完成写生作品和学术论文	学生出勤率：20% 学生提交的学术论文及写生作品：80%	人文修养、素质要求、协作能力

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

《当代艺术》亚历山大·德尔·普波 上海三联书店出版社 2022年1月 第一版

《世界博物馆全书》 华中科技大学出版社 武湛 2024年1月 第一版

八、备注

各院系应有教学大纲修订的制度。上课前须按规定完成修订，并经院系专业负责人、教学院长批准并报教务处备案后公布大纲。教学须按教学大纲实施，不允许任课教师随意修订教学大纲和离开大纲要求实施教学。

教学日历须按教学大纲编制，任课教师可以在总学时不变的前提下根据具体情况适当调整某些章节的教学时数；可以调整参考资料（不能调整教材）；在教学大纲或考试大纲规定的范围内确定考试方式、试卷结构、成绩评定方式。

一、课程信息

课程名称	(中文)装饰色彩				
	(英文)Decoration Color				
课程编码	3127449		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 ☑专业课程				
适用专业	油画				
开课部门	美术学院		课程负责人	宋佳益	
学时学分	学分：3	总学时：48	理论：	实验：	实践：√
授课语言	中文				
先修课程	无				

二、课程内容简介

1、本课程通过对不同形状、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。

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、课程目标

毕业要求	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4
理想信念				
人文修养				
专业认知		H		
素质要求		H		
审美能力	M			
思辨能力				
创新能力				
国际视野				
协作能力				

四、教学内容、要求及进度安排

周次	主要内容	学时

1	平面性色彩归纳，解构性色彩归纳，理解色彩基本原理和在简单物体中的运用	16
2	中西方装饰色彩画临摹4张（中国民间年画、敦煌壁画、	16
3	运用装饰色彩表现技法写生、创作（复杂静物组合、命题），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。理解装饰色彩的表现力、命题创作构思	16

五、先修课要求及教学方法建议

1.通过课堂讲授，完善学生知识结构。

2.通过示范和辅导学生实践，提升学生艺术理解力。

3.通过掌握1－2门现代技术（软件、程序等）的基本操作，丰富学生的学习体验和方式。

4.通过综合运用学科专业知识和美术技能，以现代教育技术为重要辅助，提高学生美术专业的实操性和有效性。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
1平时课堂技法写生练习考核：2中西方装饰色彩画临摹4张（中国民间年画、敦煌壁画、康定斯基、克里姆特等）	14. 运用装饰色彩表现技法写生、创作（复杂静物组合、命题）通过提交作业的方式，评价同学们学习和掌握基本技法等环节的熟悉程度，最终通过作品反映同学们的思考和实际操作能力。	平时考勤，积极参加讨论并主动思考（学习过程）临摹：20%，期末成绩（完成课程情况）：80%	**专业认知，素质要求，审美能力**

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

教材：《色彩归纳写生教程》　辽宁美术出版社　赵云川、安佳著

参考资料：

《装饰画技法》　美术出版社　李家旭著

《色彩基础与应用》 东华大学出版社　周信华、胡家康著

《色彩归纳写生》　北京工艺美术出版社　孙为平著

《敦煌壁画》　文物出版社

《中国民间美术实验教程》安徽美术出版社　2015　宋红雨著

《KANDINSKY》　康定斯基画册

《Gustav Klimt:Complete Paintings》古斯塔夫.克里姆特绘画作品集

首都师范大学《包装设计》教学大纲

一、 课程信息

课程名称	包装设计				
	Packaging Design				
课程编码	3127247		课程性质	√必修	□选修
课程类型	□通识课程 √专业课程				
适用专业	视觉传达设计专业				
开课部门	美术学院		课程负责人	谢崇桥	
学时学分	学分：5	总学时：60	理论：20	实验：	实践：44
授课语言	汉语				
先修课程	设计基础课程				

二、 课程内容简介

包装设计课程从揭示包装设计的结构和功能出发,首先让学生理解包装设计结构的重要性。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,重视包装设计的商业性、科学性、艺术性特点,对于各种包装设计技巧进行适度挖掘。同时,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,让学生掌握包装设计的一般规律和基本方法,培养和建立包装设计的基本意识和观念。

三、 课程目标

L01：培养学生“适度包装”的态度，提升珍惜资源、保护环境的意识。

L02：通过包装设计知识学习和作业练习，培养和提高学生的基本设计能力。

L03：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。探讨新媒体时代包装的发展趋势。

L04：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。

L05：培养学生设计创新型包装的能力。

L06：让学生充分了解国内外包装发展状况和未来趋势，具备跨文化的包装设计能力。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	理想信念	M	德才兼备	
L02	专业技能	M	专业素养	
L03	媒体素养			
L04	学习能力		研究能力	H
L05	创新能力	M	创新能力	M
L06	国际视野		国际视野	

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 包装设计的历史与未来（6学时，支撑课程目标L01、L03、L06）

第一节 包装设计的历史演变

第二节 包装设计的当今动态

第三节 包装设计发展趋势

阅读文献

1.《中国古代包装艺术史》/ 朱和平著，北京 ： 人民出版社，2016

2.《走进包装设计的世界》中国轻工业出版社

思考题

如何看待包装设计与市场的关系？

第二章 包装设计的基本类型（4学时，支撑课程目标L02、L04、L05）

第一节 按材料不同划分包装类型

第二节 按形态不同划分包装类型

第三节 按功能差异划分包装类型

阅读文献

1.《包装设计》/朱国勤,吴飞飞，上海：上海人民美术出版社，2012

2.《包装设计法则：创意包装设计的100条原理 Packaging essentials：100 design principles for creating packages》/莎拉·罗纳凯莉,坎迪斯·埃利科特著;刘鹏,庄葳译南昌：江西美术出版社,2011

思考题

了解包装类型对学习包装设计有何意义？

第三章 包装设计的空间结构（32学时，支撑课程目标L02、L04、L05）

第一节 包装的空间构成原理

第二节 包装设计空间造型思维

思考题

如何处理包装的空间结构与被包装的物品及受众需求之间的关系？

第四章 包装设计元素（16学时，支撑课程目标L02、L04、L05）

第一节 文字

第二节 图形

第三节 色彩

第四节 材料

思考题

如何正确认识与应用包装设计的要素？

第五章 包装设计工艺技术（16学时，支撑课程目标L02-L05）

第一节 包装结构及平面设计的相关技术

第二节 印刷工艺

第三节 包装成型工艺

思考题

近年来，包装印刷和成型工艺有哪些主要特点和发展趋势？

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：设计基础课程

2.教学方法建议：课堂讲授、小组讨论、设计实践和课外延伸阅读相结合。

六、考核方式

见考试大纲

七、教材、参考文献与其他教学资源

参考文献

《走进包装设计的世界》/ 陈磊著，中国轻工业出版社，2002

《中国古代包装艺术史》/ 朱和平著，北京：人民出版社，2016

《包装设计》/ 朱国勤，吴飞飞，上海：上海人民美术出版社，2012

《包装设计法则：创意包装设计的100条原理 Packaging essentials：100 design principles for creating packages》/ 莎拉·罗纳凯莉，坎迪斯·埃利科特著；刘鹏，庄葳译，南昌：江西美术出版社，2011

《印刷工艺实用教程》/邱星星，王秀君编著，清华大学出版社，2010

首都师范大学《跨界设计》教学大纲

一、课程信息

课程名称	跨界设计				
	Crossover Design				
课程编码	3125350		课程性质	□必修 √选修	
课程类型	□通识课程 √专业课程				
适用专业	视觉传达专业				
开课部门	美术学院		课程负责人	谢崇桥	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：20	实验：	实践：44
授课语言	汉语				
先修课程	设计基础课程、图形设计、插画设计等专业课程				

二、课程内容简介

通过本课程的学习，使学生能够了解跨界设计的概念，了解跨界设计在社会工作中的作用，掌握将本专业与其他行业领域、技术手段相结合的基本思路和方法，初步尝试探索跨界设计主题。课程主要从跨界概念、跨界设计师和设计作品的介绍入手，逐步引导学生尝试跨界设计方法，进行跨界设计实践。通过课程学习，使学生能够展开跨界思维，在不同文化符号、不同空间的纬度以及多种技术手段中表现开展设计，探索如何将设计概念进行顺畅表达。训练学生能够通过多种手段和形式展现设计想法。

三、课程目标

L01：培养学生主动了解社会、关心社会、关爱弱者并运用自己的专业素养解决社会问题的能力和责任意识。

L02：培养跨界设计思维能力。学会从纷繁复杂的社会现实中去发现有价值的设计主题，并努力探索和解决问题。

L03： 鼓励学生尝试面向未来的主题和解决方案，探索前沿的、未解决的问题，培养主动学习新媒体、新技术的研究探索能力。

L04：培养学生独立思考和自主学习的能力。

L05：培养学生跨学科专业、跨领域的创新意识和能力。

L06：在跨界主题和实践探索中，培养学生的国际视野和跨文化沟通能力。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	理想信念		德才兼备	
L02	专业技能		专业素养	
L03	媒体素养			
L04	学习能力		研究能力	
L05	创新能力		创新能力	
L06	国际视野	H	国际视野	H

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 跨界设计概论（16学时，支撑课程目标1）

第一节 跨界概念与现象

第二节 自然之界

第三节 人为之界

第四节 设计之界

阅读文献

1.袁熙炀《中国艺术设计教育发展历程研究》。

2.关于量子理论与最新科技发展的相关知识。

3.霍金《时间简史》《大设计》等。

思考题

1. 什么是跨界设计？

2. 通常的设计之界，人为还是天然？

第二章 跨界设计方法与案例（40学时，支撑课程目标2-6）

第一节 跨文化符号设计

第二节 跨维度设计

第三节 转换功用设计

第四节 转换材质设计

第五节 工艺技术的跨界设计

第六节 跨时空设计

阅读文献

1.王受之《世界现代设计史》《世界平面设计史》等著作。

2.通过互联网查询新近的跨界设计师和设计作品。

思考题

除了课程中涉及的跨界设计途径，还有无其它？如果有，试列举？

第三章 跨界综合设计（8学时，支撑课程目标4、5）

第一节 跨界综合设计选题

第二节 跨界综合设计方法指导

阅读文献

海军，邵健伟《设计交锋》重庆大学出版社2012

思考题

1.跨界设计的意义是什么？

2.作为设计师，在工作中“完全不跨界”是否可行？

五、先修课要求及教学方法建议

1.先修课要求：设计基础课程、图形设计、插画设计等专业课程。

2.教学方法建议：

课堂讲授、小组讨论、课外延伸阅读相结合、设计实践。

六、考核方式

1.考核目标：与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
考查	提交设计实践方案	100%	L01-06

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.自编讲义

2.参考文献

（1）海军，邵健伟《设计交锋》，重庆大学出版社，2012。

（2）Newwebpick编辑小组《跨界设计》，中国青年出版社，2009。

（3）王受之《世界现代设计史》，中国青年出版社，2002。

（4）袁熙炀《中国艺术设计教育发展历程研究》，北京理工大学出版社，2003。

（5）史蒂芬·霍金(英国)、列纳德·蒙洛迪诺(美国) 《大设计》吴忠超译，湖南科学技术出版社，2011。

3.其他教学资源

互联网上有关跨界设计的最新资讯。

首都师范大学《图形设计》教学大纲

一、课程信息

课程名称	图形设计				
	Graphic Design				
课程编码	3127301		课程性质	√必修 □选修	
课程类型	□通识课程 √专业课程				
适用专业	视觉传达专业				
开课部门	美术学院		课程负责人	谢崇桥	
学时学分	学分：4	总学时：64	理论：20	实验：	实践：44
授课语言	汉语				
先修课程	造型设计基础、色彩设计基础、空间设计基础等课程				

二、 课程内容简介

图形设计是视觉传达专业的一门专业基础课，包括图形设计的基本原理，图形的基本结构要素，具象、抽象等基本概念和理论。以及图形设计的基本方法、工具材料、创意思维和从搜集素材到手绘、电脑设计做成成稿等图形设计的全过程实践。

三、 课程目标

L01：引导学生认识到图形设计在社会中的重要作用，培养学生的社会责任感和使命感。

L02：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。了解和运用设计的形式美法则，为后续的专业设计课程打下良好基础。

L03：培养学生灵活运用手绘、电脑制图等工具材料进行图形创作的能力。

L04：培养学生收集信息，提炼素材，分析问题的自主学习能力。

L05：引导学生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。

L06：培养学生的团队协作精神，能够与团队成员通过讨论交流等发现图形设计中的不足，提升图形设计水准。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	理想信念	H	德才兼备	
L02	专业技能	H	专业素养	
L03	媒体素养		人文素养	H
L04	学习能力	H	研究能力	
L05	创新能力		创新能力	
L06	国际视野		协作能力	M

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 概论及图形设计基础。（16学时，支撑课程目标1、2、5）

第一节 图形理论概述。

第二节 形态的划分，形的表现及创意。

第三节 文字搭架和二次重构练习。

第四节 基本元素的图形训练。

本章要点

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，并通过引导由浅入深进行设计练习，使学生的创造性思维得以开发。

第二章 正负形，异影（影子)图形设计。（16学时，支撑课程目标2-6）

第一节 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。

第二节 异影图形创作原理及方法。

本章要点

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。

第三章 同构图形，异变图形设计。（16学时，支撑课程目标4、5）

第一节 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。

第二节 形态相似的两个元素异变，形态相异的两个元素异变。

本章要点

1.强调同构图形的创造理念。

2.异变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。

第四章 创作设计（16学时，支撑课程目标4、6）

第一节 矛盾图形。

第二节 文字图形化设计。

第三节 图形设计综合实践。

本章要点

1.矛盾图形的设计创作要注意分散难点。

2.文字图形化主要是组合字体设计，注重图形化而不要变成了成套字体设计。

3.讨论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

1.先修课要求：造型设计基础、色彩设计基础、空间设计基础等课程

2.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）重视对图形设计理念的讨论。

六、考核方式

必修课：见考试大纲

七、教材、参考文献与其他教学资源

1.教材

谢崇桥，吕静琳《图形语言》，中国轻工业出版社，2024。

2.参考文献

（1）郭秀艳《实验心理学》，人民教育出版社，2004。

（2）[英]安布罗斯《国际图形设计》，中国青年出版社，2006。

（3）[荷兰]布鲁诺·恩斯特《埃舍尔的魔镜》，重庆出版社，1991。

（4）夫龙工作室《现代设计家创意图典》，中国青年出版社，1994。

3.其他教学资源

互联网上有关图形设计的最新资讯。

首都师范大学《学术讲座》教学大纲

一、课程信息

课程名称	学术讲座				
	Seminar				
课程编码	3125379		课程性质	☐必修 ☑选修	
课程类型	☐通识课程 √专业课程				
适用专业	视觉传达设计专业				
开课部门	美术学院		课程负责人	谢崇桥	
学时学分	学分：2	总学时：32	理论：8	实验：	实践：24
授课语言	汉语				
先修课程	设计史相关课程				

四、 课程内容简介

课程安排主题性的学术讲座，向学生介绍设计领域的新动态，通过讲解分析国内外重要展览和设计教育的新成果，拓展学生的学术视野，提高学生的学术水平和研究能力，进而提升学生的艺术鉴赏和创作能力

五、 课程目标

L01：帮助学生了解不同学科领域的前沿研究动态和最新成果，拓宽知识面和学术视野。

L02：通过设计海报、撰写心得等方式提升学生的专业设计能力和总结、书面表达能力。

L03：锻炼学生的口头表达能力和沟通能力，能够清晰地阐述自己的观点和问题。

L04：激发学生的研究兴趣和创新意识，为今后的学习和研究提供灵感和方向。

L05：帮助学生了解学术研究的过程和方法，为开展独立研究打下基础。

L06：增强对学术职业的认识和理解，为未来的学术发展或职业选择做好准备。

课程目标	支撑毕业要求指标点	支撑程度	支撑培养目标指标点	支撑程度
L01	理想信念		德才兼备	
L02	专业技能		专业素养	
L03	媒体素养			
L04	学习能力		研究能力	H
L05	创新能力		创新能力	
L06	国际视野	M	国际视野	

四、教学内容、要求及进度安排

第一章 关于设计实践类知识讲座及设计实践（20学时，支撑课程目标L02-L04）

第一节 了解关于设计相关技术的历史与现实。

第二节 了解设计技术及材料类新知。

第三节 进行与讲座相关的设计实践。

第二章 关于设计理论及最新研究的知识讲座及学习（12学时，支撑课程目标L01、L04-L06）

第一节 查询和阅读学科前沿信息。

第二节 举办前沿学术讲座。

第三节 撰写心得体会。

五、先修课要求及教学方法建议

先修课程：设计史相关课程

教学方法：

1.系列学术讲座。

2.要求学生自主查询相关信息。

3.答疑。

六、考核方式

1.考核目标：与课程目标一致

2.考核方式与考核要求

考核方式	考核要求	比重(%)	对应的课程目标
根据讲座内容设计讲座海报及撰写听讲座后的心得体会。	讲座海报设计及心得体会应结合所学知识技能，在充分表达讲座相关内容的同时，体现自己的所感、所思、所得。教师依据学提交的作业的予以综合评定。	考核成绩由讲座海报和论文各占50%综合评分	人文修养 专业技能 表达能力 国际视野

3.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五年。（从考试当日开始计算）

七、教材、参考文献与其他教学资源

参考文献

（1）原研哉《设计中的设计》，广西师范大学出版社，2010。

（2）方晓风《设计研究新范式》，上海人民美术出版社，2016。