石河子大学文学艺术学院（新闻传播学院）

2026版本科课程教学大纲

美术学专业

二〇二六年六月

目 录

一、专业教育课程

《透视学》课程教学大纲.....1
《素描基础》课程教学大纲.....6
《色彩基础》课程教学大纲.....12
《解剖学》课程教学大纲.....18
《中国画基础》课程教学大纲.....23
《油画基础》课程教学大纲.....28
《构图学》课程教学大纲.....34
《数字设计技术基础》课程教学大纲.....40
《设计基础》课程教学大纲.....46
《雕塑》课程教学大纲.....50
《木刻版画》课程教学大纲.....55
《中国民间美术》课程教学大纲.....60
《中国美术史》课程教学大纲.....73
《外国美术史》课程教学大纲.....80
《书法与篆刻》课程教学大纲.....85
《艺术概论》课程教学大纲.....91
《素描人物》课程教学大纲.....97
《油画人物写生》课程教学大纲.....102
《素描人体》课程教学大纲.....108
《古典油画技法》课程教学大纲.....114
《油画人体》课程教学大纲.....119
《综合材料绘画创作》课程教学大纲.....126
《地域性主题创作》课程教学大纲.....132
《中国花鸟画临摹与写生》课程教学大纲.....137
《中国山水画临摹与写生》课程教学大纲.....141
《中国人物画临摹与写生》课程教学大纲.....146
《中国山水画创作》课程教学大纲.....150
《中国画水墨实验》课程教学大纲.....155
《中国人物画创作》课程教学大纲.....159
《地域性主题创作》课程教学大纲.....163
《素描人物》课程教学大纲.....168
《水彩人物写生》课程教学大纲.....172

《素描人体》课程教学大纲.....177
《水彩人体》课程教学大纲.....182
《水性材料绘画表现》课程教学大纲.....186
《水彩风景创作》课程教学大纲.....191
《地域性主题创作》课程教学大纲.....195
《视觉设计》课程教学大纲.....199
《材料思维与创意转化》课程教学大纲.....203
《绘本设计与制作》课程教学大纲.....207
《跨媒介影像设计》课程教学大纲.....211
《文创设计》课程教学大纲.....216
《生成式设计与创作》课程教学大纲.....220
《AI 辅助绘画创作》课程教学大纲.....224
《数智摄影技术与应用》课程教学大纲.....228
《字体与海报设计》课程教学大纲.....232
《影视作品赏析》课程教学大纲.....236
《陶艺》课程教学大纲.....241
《短视频剪辑与创作》课程教学大纲.....246
《西域美术专题》课程教学大纲.....252
《书法创作》课程教学大纲.....257
《插画艺术与表现》课程教学大纲.....261
《音乐鉴赏》课程教学大纲.....265
《版画创作》课程教学大纲.....270
《中外美术教育史专题》课程教学大纲.....275
《教育学》课程教学大纲.....280
《心理学》课程教学大纲.....289
《现代教育技术应用》课程教学大纲.....296
《教师职业道德》课程教学大纲.....305
《班级管理与班主任工作技能》课程教学大纲.....312
《美术学科教学论》课程教学大纲.....319
《美术课程标准解读与教材分析》课程教学大纲.....326
《美术教学设计与技能训练》课程教学大纲.....331
《书写技能训练》课程教学大纲.....338
《教师语言与行为艺术》课程教学大纲.....342
《数字化学习资源的设计与开发》课程教学大纲.....346
《中小学生心理发展与教育》课程教学大纲.....352

二、专业综合实践环节

《教育见习》课程教学大纲.....356
《教育实习》课程教学大纲.....361
《教育研习》课程教学大纲.....370
《色彩风景写生》课程教学大纲..... 375
《艺术考察采风》课程教学大纲..... 381
《毕业论文》课程教学大纲.....386
《毕业创作》课程教学大纲.....392

《透视学》课程教学大纲

课程名称	透视学		
	Perspective		
课程代码	10413702	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业基础课程	**先修课程**	无
学分/学时	1 学分/16 学时	**理论学时/实验学时**	16 学时/0 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	王志炜	**审定日期**	2026 年 6 月

一、课程简介

透视学是美术学专业的学科专业课程，属美术技法理论，是学习美术实践与创作的基础。本课程是阐述按照人类视觉习惯标准，在二维平面上表现三维空间形体图像的学科。通过教学使学生理解透视图像形成的原理和作图法，从而掌握透视学法则在绘画表现中的运用。本课程对提高学生表现现实世界的深度空间和立体空间的能力有重要作用。

主要内容和教学目标是使学生通过了解、学习绘画过程中所涉及到的各种透视原理，掌握观察和分析在不同视角下各种物象的透视现象和变化，指导学生如何进行绘画实践，研究绘画技法的发展规律，探究绘画造型表现方法，提高学生的美术表现和创作技能。

在课程思政内容上，培养学生严谨的学习态度，发掘学生的科学精神和探索精神及融会贯通的能力，能以科学发展的眼光看待美术问题。

二、课程目标

本课程有 2 个课程目标，具体如下：

目标 1：使学生了解透视的现象及产生透视的原因，熟悉并理解透视的基本原理及概念。进一步掌握平行透视、成角透视、倾斜透视、曲线透视、阴影透视等基本知识点，并在艺术创作实践中，能有效及灵活的运用各种透视关系，学会透视绘图法，提高绘画的基本技能。

目标 2：学会运用透视学知识对美术史的发展进行研究和分析，能够熟练运用透视学知识阐释艺术作品所蕴含的艺术观念及视觉文化思想，并使学生具有严谨的学习态度，科学精神和探索精神，及融会贯通的能力。

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	3.知识整合	指标点3.1：美术学科专业素养：深刻理解美术学科核心素养的内涵，并能够将其有效贯彻在教学实践中。扎实掌握中学美术教育中有关美术学、设计学学科方向的分类、知识结构及内容体系。充分领会美术学、设计学各领域的学科内涵、知识理论、思维模式及技能方法。
课程目标 2	3.知识整合	指标点 3.4：艺术史论理解与阐释：深刻理解美术历史的思想演变、风格流派特征、美术家生平以及历代名作的形式语言、形成背景及文化动因。能够熟练运用多种艺术语言和媒介阐释艺术作品所蕴含的艺术观念及视觉文化思想，灵活运用所学知识阐释当代社会的艺术问题。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	预期学习成效	教学内容	教学活动	学时分配
1．绪论	课程目标 1、2	1.能理解和掌握透视产生的原因； 2.能进行透视分析和灵活应用。	1．透视现象； 2．透视学学科的发展； 3．中西方透视的差异。	1．教学活动：课堂讲授、课堂示范。 2．学习任务：画图练习。	理论 1 学时
2．透视的基本概念	课程目标 1、2	1.能理解和掌握透视基本原理、概念； 2.掌握基本的透视绘图法； 3.能进行透视分析和灵活应用。	1．透视图的形成原理及有关概念； 2．视域、画面、物体与视点的关系； 3．近大远小与消失； 4．视点位置的选择与构图。	1．教学活动：课堂讲授、课堂示范。 2．学习任务：画图练习。	理论 1 学时
3．视觉运动中的几种单视域空间	课程目标 1、2	1.能理解和掌握平行透视和成角透视； 2.掌握基本的透视绘图法； 3.能进行透视分析和灵活应用。	1．平视一点消失单视域空间的形成与特定； 2．平视二点消失单视域空间的形成与特定； 3．平视单视域空间的倾斜消失； 4．倾视二、三点消失单视域空间的形成与特定。	1．教学活动：课堂讲授、课堂示范。 2．学习任务：画图练习。	理论 10 学时
4．曲线透视	课程目标 1、2	1.能理解和掌握曲线透视和圆拱的透视 2.掌握基本的透视绘图法； 3.能进行透视分析和灵活应用。	1．曲线透视的画法； 2．曲线透视的应用； 3．圆拱的透视。	1．教学活动：课堂讲授、课堂示范。 2．学习任务：画图练习。	理论 2 学时
5．人物透视	课程目标 1、2	1.能理解和掌握人物透视、头部透视； 2.掌握基本的透视绘图法； 3.能进行透视分析和灵活应用。	1．视高与人物高度的关系； 2．人体透视的变化因素； 3．头部的透视变化。	1．教学活动：课堂讲授、课堂示范。 2．学习任务：画图练习。	理论 1 学时
6．对透视学的研究和反思	课程目标 1、2	1.能运用透视知识分析美术对发展历程； 2.以透视学的知识进行绘画的研究； 3.了解中西方绘画透视的差异，能指导今后的创作。	1．透视学与艺术流派风格的关系； 2．中西方透视的差异； 3．关于透视学的研究切入点。 4．复合视域空间。	1．教学活动：课堂讲授、讨论。 2．学习任务：认真听讲、参与讨论、回答问题。	理论 1 学时

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 2 个部分，分别为平时成绩、期末成绩。

1．平时成绩。按照上课签到、作业练习、课堂绘图等情况生成综合成绩，成绩占总成绩的 50%。其中上课签到无故缺勤 3 次者，取消本门课程的考核资格。

2. 期末成绩。期末成绩采取结课作业的方式进行，占总成绩的 50%。期末成绩未达 60 分者，该门课程成绩作不及格处理。

具体见下表：

课程目标	**评价方式及比例（%）**		**成绩比例（%）**
	平时成绩	期末成绩	
课程目标 1	30	40	70
课程目标 2	20	10	30
合计	50	50	100

（二）评价标准

1．平时成绩的评价标准

课程目标	**考核依据**	**评价标准**				**权重（%）**
		优（90-100 分）	**良（75-89 分）**	**及格（60-74 分）**	**不及格（0-59 分）**	
课程目标 1	掌握透视学的知识体系、基本思想和方法。能够达到造型表现、设计应用、综合探索等涉及到的透视要求。	清晰掌握各种透视的基本概念，能完成课堂练习中各种透视关系，正确清晰、画图准确、应用灵活。	较好的掌握各种透视的基本概念，能较正确完成课堂练习，较好的画出各种透视关系图、画图较准确。	基本掌握各种透视的基本概念，课堂练习基本能表现出各种透视关系，画图基本准确。	课堂练习不能或错误完成各种透视关系图。	60
课程目标 2	理解在美术的发展中透视学所起到的作用，并能有自己的观点进行分析和研究。	上课认真听讲，积极讨论和汇报，发表自己的观点。	上课认真听讲，积极讨论和汇报。	上课能认真听讲，基本能理解在美术的发展中透视学所起到的作用。	上课不认真。不能理解在美术的发展中透视学所起到的作用。	40

2．期末成绩的评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	掌握透视学的知识体系、基本思想和方法。能够达到造型表现、设计应用、综合探索等涉及到的透视要求。	清晰掌握各种透视的基本概念，能完成结课作业中各种透视关系，正确清晰、画图准确、应用灵活。	较好的掌握各种透视的基本概念，能较正确完成结课作业，较好的画出各种透视关系图、画图较准确。	基本掌握各种透视的基本概念，结课作业基本能表现出各种透视关系，画图基本准确。	不能或错误完成结课作业。	80
课程目标 2	理解在美术的发展中透视学所起到的作用，并能有自己的观点进行分析和研究。	各种透视关系正确清晰、画图准确、应用灵活	较好的完成各种透视关系图、画图较准确	基本完成各种透视关系图，画图基本准确	不能完成各种透视关系图，无法应用	20

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 黄元甫、肖虹. 艺用解剖与透视（第二版）. 北京：高等教育出版社，2021

（二）主要参考书及学习资源

1. 李蜀光. 绘画透视原理与技法. 重庆：西南师范大学出版社，2001 年。

大纲修订人签字：孙婷　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 6 月

《素描基础》课程教学大纲

课程名称	素描基础		
	Basic Sketch		
课程代码	10413707	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业基础课程	**先修课程**	无
学分/学时	2 学分/56 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	何山	**审定日期**	2026 年 6 月

一、课程简介

《素描基础》是美术学专业第一学期的专业基础课程，旨在培养新生素描基础造型能力。本课程以静物素描为写生对象，系统讲授轮廓、体积、结构、空间、光线、质感等造型概念，掌握基本的素描理论知识和表现技法，是提高学生的造型能力和审美意识的第一课。作为师范专业课程，本课程特别注重培养学生对于写生对象的观察分析习惯，强化艺术思维和画面整体意识，《素描基础》为后期色彩基础和毕业创作打下坚实的造型基础。同时了解静物素描写生的教学过程，能够把课程内容灵活运用到中小学美术教学课程之中。

课程内容分为素描基础概述与短期静物写生、长期静物写生三个递进模块。通过名家名作品分析与写生实践，提升手眼协调的写生能力，初步形成严谨的造型素养和教学转化意识。

二、课程目标

本课程有 2 个课程目标，具体如下：

目标 1：了解素描材料与技法、基本概念和素描语言，静物写生的基本规律、构图法则、作画过程和审美认知，以及素描静物的发展与现当代名家素描作品及其欣赏评述。

目标 2：运用素描的线条、肌理、明暗、虚实、空间结构来表现静物的光影、结构、质感和透视变化，在实践中分析静物造型的表现规律，提高素描塑造刻画能力，能够在表现物体的过程中体验素描材料的特性。

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	毕业要求 3H 3.1 美术学科专业素养	指标点 3.1 美术学科专业素养：深刻理解美术学科核心素养的内涵，并能够将其有效贯彻在教学实践中。扎实掌握中学美术教育中有关美术学、设计学学科方向的分类、知识结构及内容体系。充分领会美术学、设计学各领域的学科内涵、知识理论、思维模式及技能方法。
课程目标 2	毕业要求 3M 3.2 美术思维与教学应用	指标点3.2美术思维与教学应用：具有突出的形象思维能力，深刻领会美术学习中抽象思维、逆向思维、发散思维以及直觉思维的特点和规律。并能够积极运用教育学、心理学相关理论指导美术教学。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1. 素描静物基础理论	课程目标 1、2	1.明确素描的基本概念，了解静物素描写生的基本要求； 2.了解素描题材的分类，以及同其他绘画门类的联系与区别； 3.能够用素描基本理论分析静物作品和评述相关作品； 4.熟悉静物素描教学的重点、难点和教学过程。	1.了解素描工具材料，工具性能与技法的关系； 2.通过赏析赏析美术史中文艺复兴至现代艺术大师的名作、中国现当代学院名家的素描作品，理解素描的形式与内涵，激发学生对中国现代史的关注； 3.静物的摆设与光线设计。	1. 教学活动：课堂集中讲授与示范。 2. 学习任务：4 开静物写生（简单静物组合）	2 学时（理论） 4 学时（实践）
1. 简单静物组合写生	课程目标 1、2	1.掌握用素描表现静物形体、结构、构图、空间、体积、明暗、质感、节奏、调子等的基本技能与方法； 2.理解并熟悉全因素静物素描中结构关系以及色调关系； 3.掌握静物组合及构图规律。	1.静物构图规律 2.素描静物写生方法与步骤； 2.形体、结构、空间、体积、色调、质量感等的表现。 3.黑白灰明暗关系的处理；	1. 教学活动：课堂集中讲授与示范。 2. 学习任务：4 开静物 2 张（陶罐组合与金属器皿组合）。	2 学时（理论） 12 学时（实践）
2.复杂静物组合写生	课程目标 1、2	组合静物全因素素描画面处理方法，达到一定的艺术效果	1.画面整体意识； 2.虚实与空间的处理； 3.形体与质感的表现； 4.复杂静物组合的画面艺术处理。	1. 教学活动：课堂集中讲授与示范。 2. 学习任务：2 开静物 1 张（复杂质感生活器皿组合）。	2 学时（理论） 16 学时（实践）
3.石膏像写生	课程目标 1、2	1.了解石膏像的写生要求和画面处理方法； 2.掌握石膏像写生的技巧和方法。	1.石膏像的写生要求； 2.石膏像的写生步骤方法； 3.石膏像的塑造刻画规律； 4.石膏像的画面处理。	1.教学活动：课堂讲授和作业评述。 2.学习任务：2 开石膏像 1 张。	2 学时（理论） 16 学时（实践）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

1、课程成绩包括 2 个部分，分别为课堂作业和期末作业。具体要求及成绩评定方法如下:

平时出勤与课程成绩关系。平时出勤采用“只扣分，不加分”的方法计算成绩，从平时成绩总分中扣除。病假扣除 1 分，迟到早退扣除 2 分，旷课 1 次，扣除 5 分。无故缺勤 3 次者，取消本门课程的考核资格。

2.课程成绩比例为平时成绩 60%，课程结业作品 40%。

具体见下表：

课程目标	**评价方式及比例（%）**			**成绩比例（%）**
	平时作业 60%		期末作业 40%	
	课堂作业 1	课堂作业 2		
课程目标 1	30	30		60
课程目标 2			40	40
合计	60		40	100

（二）评价标准

课程成绩包括 2 个部分，分别为课程课堂作业 1、课堂作业 2 和结课作业。具体见下表：

1. 课堂作业 1 评价标准

课程目标	**考核依据**	**评价标准**				**权重（%）**
		优（90-100 分）	**良（75-89 分）**	**及格（60-74 分）**	**不及格（0-59 分）**	
课程目标 1： 了解素描材料与技法、基本概念和素描语言，写生的基本规律、构图法则、作画过程和审美认知，以及素描静物的发展与现当代名家素描作品及其欣赏评述。	素描理论知识的掌握运用	语言流畅，表述严谨准确；对素描基本概念、材料分类、造型要素等理论要点的阐述全面系统，知识脉络清晰。	语言较流畅，表述较准确；理论知识覆盖较全面，偶有疏漏但无原则性错误。	语言基本流畅，表述基本准确；理论知识覆盖不够全面，部分要点阐释不够到位。	语言不流畅，表述不准确或存在知识性错误；理论知识体系残缺严重。	50
	素描写生示范过程的演示与准确性	能清晰演示素描写生的作画步骤与方法（如起稿、铺色调、深入塑造等），示范要点准确，过程演示直观易懂，体现出扎实的专业基本功。	能较清晰地演示写生过程，示范要点基本准确。	演示过程基本清晰，但示范要点有部分遗漏或不规范。	演示过程不清晰，示范要点不准确或存在方法错误。	50

2. 课堂作业 2 评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1： 了解素描材料与技法、基本概念和素描语言，写生的基本规律、构图法则、作画过程和审美认知，以及素描静物的发展与现当代名家素描作品及其欣赏评述。	构图与形体比例	构图饱满美观，疏密得当，重心稳定；物体比例关系准确，形体特征把握到位。	构图较合理，比例较准确，形体特征有所把握。	构图基本完整，比例基本准确，部分形体有轻微变形。	构图失当，比例关系错误，形体严重变形。	30
	明暗色调与空间关系的处理	能较好运用明暗调子区分物体固有色差异，黑白灰关系明确，空间层次清晰，对光影有自觉意识。	黑白灰关系较明确，有一定的空间层次表现。	色调关系不够丰富，空间关系表现不够充分，画面偏灰或偏花。	无色调意识，空间关系混乱，画面扁平。	30
	素描材料特性的体验与质感表现	能自觉利用铅笔、炭笔等材料的干湿、软硬特性表现不同物体的质感（如金属的光滑、衬布的柔软、陶器的粗糙），线条与明暗的运用有表现力。	能注意到不同物体的质感差异，材料运用有一定表现意识。	质感表现不够分明，材料运用较单一。	无质感表现意识，材料运用完全不符合对象特征。	20
	对素描基本概念与审美规律的认知体现	作品中能体现出对素描基本概念（轮廓、体积、空间、节奏等）的理解，并初步形成对画面整体效果的审美判断，具有较好的画面控制意识。	对基本概念有所体现，画面整体效果较协调。	对概念的体现不够明显，画面整体控制力较弱。	作品无法体现对素描基本概念的理解，画面失控。	20

3.结课作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2:在石膏像写生实践中美术思维的灵活运用	构图能力	构图能力强	构图能力较好	构图能力一般	构图能力弱	25
	造型能力	造型能力强	造型能力较强	造型能力一般	造型能力差	25
	刻画能力	刻画能力强	刻画能力较强	刻画能力一般	刻画能力差	25
	画面处理能力	画面整体效果出色，素描语言（线条、肌理、明暗、虚实等）综合运用娴熟，主次分明，节奏感强，具有较高的审美品质，体现出将理论转化为实践能力的有效迁移。	画面整体效果良好，素描语言运用较熟练，有一定表现力。	画面整体效果一般，素描语言运用较单一或生硬。	画面效果差，素描语言运用生疏或错误。	25

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

马幼梅，殷实，刘颖，素描（第二版）.上海交通大学出版社.2024-11。

（二）主要参考书及学习资源

1.常锐伦，绘画构图学.北京：人民美术出版社，20081.

2.孙人，国美好教材：当代创意素描教程，中国美术学院出版社，2019-6

3.朱丽叶·阿里斯蒂德.西方学院派素描教程：大师作品中的素描知识与核心技法.上海人民美术出版社，2017.5

4.邬大勇，国美好教材：写实素描教程.杭州：中国美术学院出版社，2018

5.黄家荣，临摹大师素描静物，中国美术学院出版社，2019-5

6. 中国美术馆官方网站 http://www.namoc.org/

7. 中央美术学院数字美术馆 https://www.cafamuseum.org

大纲修订人签字：樊德喜　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 6 月

《色彩基础》课程教学大纲

课程名称	色彩基础		
	Basic Color		
课程代码	10413708	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业基础课程	**先修课程**	素描基础
学分/学时	2 学分/56 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	单爱兰	**审定日期**	2026 年 6 月

一、课程简介

“色彩基础”是美术学专业的必修课程，主要围绕色彩静物展开教学。色彩是造型基础训练的一个重要方面，对在光的条件下色彩现象内在规律的认识是色彩基础能力训练的主要内容。本课程通过系统的色彩静物写生训练，让学生逐步理解色彩规律、掌握工具材料运用技巧，打破传统观察局限，培养“水、色、形”结合的表现思维，提升色彩感知力、画面组织能力及艺术表现力基础。

二、课程目标

本课程有 2 个课程目标，具体如下：

目标 1：通过色彩静物写生实践，理解并掌握色彩的基本规律（固有色、环境色、光源色的相互关系），习得“整体观察、对比分析”的正确观察方法，把握光线下色彩现象的内在规律；熟练掌握水彩等色彩工具材料的特性与运用技巧，能够精准捕捉色彩静物的形象、质感、色彩及特定氛围，培养科学严谨的观察态度、分析客观对象的能力及色彩造型能力，契合课程中“夯实基础、注重技法、激发创意”的核心要求。

目标 2：依据教程中色彩静物的写生步骤与表现理念，熟练运用色彩工具材料表现色彩静物的整体色彩关系、空间层次及质感，能够结合教程中的经典案例与表现方法，完成不同难度的色彩静物作品。

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	3.知识整合	指标点3.1：美术学科专业素养：深刻理解美术学科核心素养的内涵，并能够将其有效贯彻在教学实践中。扎实掌握中学美术教育中有关美术学、设计学学科方向的分类、知识结构及内容体系。充分领会美术学、设计学各领域的学科内涵、知识理论、思维模式及技能方法。
课程目标 2	3.知识整合	指标点3.2：美术思维与教学应用：具有突出的形象思维能力，深刻领会美术学习中抽象思维、逆向思维、发散思维以及直觉思维的特点和规律。并能够积极运用教育学、心理学相关理论指导美术教学。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1.色彩静物概述、要素与基础知识实践练习	课程目标 1	1.结合课程内容赏析经典色彩作品，研究作品的艺术价值； 2.夯实色彩基础能力，规范色彩造型逻辑、确立专业色彩造型标准； 3.熟知色彩静物绘画的工具材料，掌握科学的课程学习方法与实践技巧。	1.研究色彩静物多元化的表现风格与艺术表现形式； 2.拓展艺术思维与创作想象力，全面提升学生的艺术表现力与创作创造力； 3.深入了解色彩水彩、丙烯等的材料特性、适配场景与使用特点；	1.教学活动：依托多媒体课件展示、线下课堂讲授、经典作品赏析、教师现场教学示范开展教学； 2.学习任务：学生课后自主搜集整理中外名家经典色彩作品资料并开展深度学习；动手实操，深度体验水彩、丙烯等各类工具的性能与使用技巧； 3.作业要求：基本技法实践练习，8 开一张。	4 学时（理论） 8 学时（实践）
2.色彩静物写生	课程目标 2	1.熟练掌握色彩静物写生的核心要点与完整作画步骤； 2.掌握色彩静物写生中色调把控、构图布局、形色结合的实操应用技巧； 3.建立专业审美体系，能够客观、正确地评析绘画作品的优劣与特点。	1.完成单色静物写生实操训练； 2.掌握简单色彩静物写生技法； 3.熟练完成复杂静物写生创作； 4.具备基础的静物色彩原创创作能力。	1.教学活动：多媒体课件展示、集体课程讲授、针对性个别辅导、阶段作品讨论与互评评议； 2.学习任务：持续开展色彩工具性能实操练习，熟练各类材料技法，精进写生绘画能力； 3.作业要求：4 开课堂作业 4 张，4 开结课作业 2 张。	4 学时（理论） 40 学时（实践）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

本课程总成绩由课堂作业成绩、结课作业成绩两部分构成，综合对应课程目标完成情况进行量化评定，满分 100 分，具体评价方式、占比及评定标准如下：

1. 平时成绩（占总成绩 60%）

（1）出勤考核：采用“只扣分、不加分”的计分规则。请假 1 次扣 1 分，迟到、早退 1 次扣 3 分，无故旷课 1 次扣 5 分；累计缺勤 3 次，取消本门课程考核资格。

（2）课堂作业考核：以短期色彩静物训练内容为主，包含两次阶段性课堂作业训练，均采用百分制评分，两次课堂作业成绩分别占总成绩 30%、30%，合计 60%，对应考核课程目标 1。

2．课程结课作业（占总成绩 40%）

学生需完成两幅不小于四开尺寸的色彩静物作业，根据作业构图、色调、造型、技法等维度综合评分，结课作业成绩占总成绩 40%，对应考核课程目标 2。

课程成绩包括 2 个部分，分别为平时作业、结课作业。具体见下表：

课程目标	**评价方式及比例（%）**			**成绩比例（%）**
	课堂作业 1	课堂作业 2	结课作业	
课程目标 1	30	30		60
课程目标 2			40	40
合计	30	30	40	100

（二）评价标准

1. 课堂作业评价标准

课程目标	**考核依据**	**评价标准**				**权重（%）**
		优（90-100 分）	**良（75-89 分）**	**及格（60-74 分）**	**不及格（0-59 分）**	
课程目标 1 色彩静物知识与技法整合	色彩静物：色彩规律的运用	掌握色彩静物科学观察与表现方法，画面整体关系鲜明，色调统一和谐，精准熟练运用固有色、环境色、光源色三大色彩规律，色彩逻辑完整自洽。	遵循课程色彩静物基础要求，画面整体关系良好，色调统一，较好运用固有色、环境色、光源色规律，色彩逻辑无明显漏洞。	基本掌握课程色彩静物基础要求，画面整体关系大致协调，色调基本统一，能初步区分、运用基础色彩规律，存在少量色彩失衡问题。	未掌握课程色彩静物观察与表现方法，画面整体色彩关系混乱，色调割裂冲突，完全无法合理运用固有色、环境色、光源色规律。	20

	工具材料的驾驭	熟练驾驭水彩、水粉等色彩工具材料，控水、控色能力优秀，笔触自然生动富有表现力，可深入、细腻刻画不同静物质感与细节层次。	较熟练运用色彩工具材料，笔触较为自然流畅，能够清晰刻画静物基础质感与细节，少量笔触略显生硬。	能使用色彩工具完成完整作品，笔触不够统一自然，仅可粗略捕捉静物大体形象与基础质感，细节刻画薄弱。	无法驾驭色彩工具材料，控水控色失控，笔触杂乱脏乱，完全不能区分、刻画静物形象与质感。	40
	整体观察方法的落实 + 形状、质感的捕捉	构图完整饱满，形式感强；严格落实“整体优先、细节为辅”创作理念，画面主次分明，具备较强画面表现性与创作创新性，静物形体、质感塑造完整立体。	构图均衡合理，落实整体观察创作思路，主次层次清晰，画面表现性良好，静物形体、质感塑造完整，细节表现适中。	构图无明显失衡问题，基本遵循整体观察训练要求，可区分画面主次，静物形体、质感能大致辨认，塑造单薄简单。	构图失衡、拥挤或空洞，无视整体观察创作逻辑，画面无主次章法，静物形体扭曲、质感完全无法辨识。	40

2.结课作业标准

课程目标	**考核依据**	**评价标准**				**权重（%）**
		优（90-100 分）	**良（75-89 分）**	**及格（60-74 分）**	**不及格（0-59 分）**	
课程目标 2 研习色彩规律，实操塑造画面	色彩静物： 1.整体色彩关系与空间层次；	画面整体色彩关系准确和谐，空间层次清晰分明；色调统一协调，主次关系明确，空间纵深感表现充分。	画面整体色彩关系较为准确和谐，空间层次清晰；色调基本统一，主次关系较明确，能体现基本的空间关系。	画面整体色彩关系基本协调，具备基础空间层次；色调大体统一，主次关系基本存在，空间表现略有不足。	画面色调不统一，色彩关系失衡，无清晰空间层次；构图布局混乱，无法体现静物的空间关系。	50
	2.工具材料的综合运用；	可灵活运用课程所学表现技法，综合驾驭各类绘画工具材料；技法运用娴熟，工具材料特性发挥充分，质感表现细腻到位。	可较好运用课程所学表现技法，熟练使用各类绘画工具材料；技法运用较得当，工具材料运用合理，质感表现较为到位。	可运用基础绘画技法与工具材料完成创作；技法运用基本合理，能体现工具材料的基本特性，质感表现基本到位。	无法运用课程所学技法与工具材料；工具材料使用混乱，无法体现材料特性，无基本的质感表现。	25
	3.绘画表现力与画面构图；	作品具备一定艺术表现力，贴合课程创作理念，静物质感、色调氛围刻画较为到位，构图规范合理，有一定表现力。	作品具备基础视觉效果，能够体现色彩静物基本特点，质感、色调氛围刻画基本到位，构图基本合规。	画面具备基础视觉效果，色彩静物特征有所体现，质感、色调表现尚可，构图基本规范。	作品无艺术表现力，无创意，无法体现课程创作理念；静物质感、色调氛围刻画严重缺失，构图毫无章法。	25

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 龙虎等.《新思维水彩画教程》（第一版）.高等教育出版社，2007-02。

（二）主要参考书及学习资源

1. 刘永健、唐晓明.《色彩画创作教学》.湖南美术出版社，2009-8。
2. 董克诚..《水彩画的艺术表现》［M］. 天津：天津杨柳青画社，2001-01。
3. 王炜.《插画设计》[M]. 上海交通大学创新设计丛书，2021。
4. 中国水彩 （微信公共账号）

大纲修订人签字：　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 6 月

《解剖学》课程教学大纲

课程名称	解剖学		
	Anatomy		
课程代码	10413703	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业基础课程	**先修课程**	素描基础、透视学
学分/学时	1 学分/16 学时	**理论学时/实验学时**	16 学时/0 学时
适用专业	美术学专业	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	刘萍	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

解剖学是美术学专业基础课程，紧密对接美术学科核心素养培育要求，是衔接基础绘画与人物创作、美术鉴赏、中学美术教学的关键理论课程。课程立足艺用人体造型需求，区别于医用解剖学，系统讲授人体骨骼、肌肉、形体比例、动态结构及体表造型规律，聚焦美术创作与美术教学中的人体造型核心问题。本课程为素描人物、油画人物、中国画人物等后续专业课程奠定理论基础，同时助力学生掌握美术作品人体造型赏析方法，能够运用解剖学知识解读古今中外美术名作，分析当代艺术视觉问题，有效支撑学生美术学科专业素养与艺术阐释能力的培养，适配中学美术美育教学岗位的能力需求。

二、课程目标

本课程有 2 个课程目标，具体如下：

目标 1：系统掌握艺用人体解剖学基础理论知识，熟练掌握人体骨骼、肌肉、形体比例、动态形变等核心知识体系，明晰人体结构与美术造型的内在关联，筑牢美术学科专业理论基础，能够将解剖学知识应用于美术造型实践。

目标 2：熟练运用解剖学理论知识，分析解读中外经典美术作品中的人体造型语言、风格特征与创作逻辑，挖掘作品造型背后的文化动因与审美内涵，具备阐释当代人体艺术类艺术问题的能力。

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	3.知识整合	指标点 3.1 美术学科专业素养：深刻理解美术学科核心素养的内涵，并能够将其有效贯彻在教学实践中。扎实掌握中学美术教育中有关美术学、设计学学科方向的分类、知识结构及内容体系。充分领会美术学各领域的学科内涵、知识理论、思维模式及技能方法。
课程目标 2	3.知识整合	指标点 3.4 艺术史论理解与阐释：深刻理解美术历史的思想演变、风格流派特征、美术家生平以及历代名作的形式语言、形成背景及文化动因。能够熟练运用多种艺术语言和媒介阐释艺术作品所蕴含的艺术观念及视觉文化思想，灵活运用所学知识阐释当代社会的艺术问题。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
单元一： 艺用解剖学概述与人体基础比例	课程目标 1	1.明晰艺用解剖学与医用解剖学的核心区别，掌握课程学习核心要点； 2.熟练掌握标准人体头身比例、男女及老少形体差异规律； 3.建立科学的人体造型审美思维，树立严谨的艺术创作态度。	1.解剖学课程定位、发展历程及在美术创作、中学美术教学中的应用价值； 2.人体基本比例体系、形体结构特征、动态平衡基础规律； 3.结合中外艺术家解剖研究案例，培养求真务实的艺术治学精神，树立正确的艺术审美观。	1.教学活动：课堂理论讲授、图谱展示、案例对比分析； 2.学习任务：完成人体比例临摹练习、课堂知识点梳理总结。	4
单元二： 人体头部解剖结构与造型应用	课程目标 1、2	1.掌握头部骨骼、核心肌肉结构及五官支撑关系； 2.理解面部肌肉动态形变规律，能结合作品分析头部造型逻辑； 3.具备初步的肖像作品解剖赏析与问题研判能力。	1.颅骨结构、面部骨骼关键点、五官骨骼支撑原理； 2.面部表情肌肉分布、收缩规律及对外形的影响； 3.中外经典肖像作品解剖造型案例分析，对比不同流派头部造型艺术特征； 4.赏析传统中式人物肖像作品，传承中华传统造型美学文化。	1.教学活动：多媒体演示、案例赏析、课堂分组讨论； 2.学习任务：头部解剖结构标注练习、经典肖像作品赏析短文。	4
单元三： 人体躯干与四肢解剖结构	课程目标 1、2	1.熟练掌握躯干、四肢骨骼、表层肌肉分布与结构特征； 2.掌握关节运动规律与肢体动态形变特点； 3.能够结合人体结构分析人物绘画、雕塑作品的造型优劣。	1.胸廓、脊柱、骨盆等躯干核心骨骼结构，胸腹、腰背表层肌肉体系； 2.上下肢骨骼、关节、运动肌群结构及动态变化规律； 3.中外人体雕塑、人物绘画作品结构造型解析，梳理不同时代人体造型风格与文化内涵； 4.结合红色主题人物美术作品，体会结构造型塑造人物精神气质的美育价值。	1.教学活动：理论精讲、解剖图谱演示、案例讲评； 2.学习任务：人体躯干、四肢结构临摹标注、作品结构分析练习。	6
单元四： 解剖学综合应用与艺术阐释	课程目标 2	1.系统整合人体解剖知识，掌握动态人体造型分析方法；2.能够独立解读古今人体艺术作品，阐释作品造型的艺术价值与文化内涵；3.具备分析当代数字美术、创意绘画人体造型问题的能力。	1.多角度、动态视角下人体解剖结构变化规律； 2.经典人体美术作品综合赏析，解读作品造型语言、风格成因与文化动因； 3.当代人体艺术类视觉作品问题分析与审美阐释方法； 4.结合中学美术教学场景，梳理解剖知识的课堂应用要点。	1.教学活动：综合案例精讲、问题导向教学、成果点评； 2.学习任务：完成完整人体作品分析研讨。	2

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 2 个部分，分别为课堂作业、作品分析报告两项过程考核构成，全面覆盖所有课程目标。

具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）		成绩比例（%）
	课堂作业（40%）	作品分析报告（60%）	
课程目标 1	0	60	60
课程目标 2	40	0	40
合计	40	60	100

（二）评价标准

1. 作品分析报告评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	要求学生选取 1 幅中外人物绘画、雕塑经典美术作品，进行“实践绘图 + 理论评析”，考察学生运用本课程所学的人体解剖专业知识，对画面里人物的骨骼结构、肌肉形体、人体比例、动态形变等造型内容开展分析的能力。	能够精准依托解剖学知识拆解人物形体结构，深入剖析造型处理手法，逻辑严谨，观点深刻，完整阐释作品的造型审美与文化动因。	能够运用解剖知识分析作品人体造型特点，条理清晰，可解读作品审美内涵，仅部分分析不够深入。	能够简单结合解剖理论对人物形体做基础分析，论述内容浅显，基本完成作业要求，无原则性错误。	无法运用解剖知识开展分析，内容空洞，论点缺失，不能达成课程学习目标。	60

2. 课堂作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2	采用课堂分组研讨式实操任务，要求各组分配不同时代中外人物经典作品，完成人物局部解剖拆解绘图、课堂现场口述评析，考察学生同步对比不同作品人体造型语言差异、梳理创作者造型逻辑，结合时代背景解读造型背后的文化动因与审美内涵，并结合当下数智绘画中的人体造型问题开展课堂简短交流，具备阐释当代人体艺术类艺术问题的能力。	小组拆解绘图结构标注精准，口述评析条理清晰，可横向对比多件作品造型风格，深度挖掘作品文化审美内核，针对当代人体艺术问题提出完整、独立的分析观点，小组协作展示完成度极高。	小组绘图核心结构准确，口述能梳理作品基础造型逻辑，简单说明造型对应的审美特点，可浅显关联当代人体艺术现象，分析缺乏深度。	可完成基础解剖拆解绘图，口述仅能简单对应作品形体与解剖知识点，文化内涵、当代艺术相关分析内容单薄，无原则性错误。	绘图人体结构多处失真，口述无法结合解剖知识解读作品，不能分析风格、文化及当代艺术相关问题，未达成课程学习目标。	40

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 黄元甫、肖虹. 艺用解剖与透视（第二版）. 北京：高等教育出版社，2021

（二）主要参考书及学习资源

1. 徐国成、韩秋生、霍琨. 人体解剖学图谱. 北京：高等教育出版社，2023

2. 中国大学 MOOC：艺用人体解剖课程（https://www.icourse163.org/），高校美术专业配套线上教学资源

大纲修订人签字：孙婷　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《中国画基础》课程教学大纲

课程名称	中国画基础		
	Fundamentals of Traditional Chinese Painting		
课程代码	10413709	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业基础课程	**先修课程**	素描
学分/学时	2 学分/56 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	陈敏	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

《中国画基础》是美术学专业必修的专业基础课程，课程系统讲授中国画发展历史、分类、工具材料特点、笔墨规律及基础设色技法，紧密结合中小学美育教学实际，引导学生深刻理解中国画文化内涵与艺术特质。通过理论学习与临摹实践相结合，使学生掌握国画基础理论与基本技法，具备传统书画临摹、作品赏析能力，全面提升艺术审美、文化素养与美术教学实践能力，为后续国画写生、创作课程学习筑牢根基，是培育高素质应用型美术教育人才的重要支撑课程。

二、课程目标

目标 1：理解美术学科核心素养内涵，掌握中国画方向的学科分类、知识体系与核心理论，通晓笔墨造型、构图章法等专业内容，领会美术学学科思维与技能方法。夯实专业根基，将理论与技法运用于国画实践，依托本课程全面培育美术学科专业素养。

目标 2：着力培养多元艺术思维，厚植传统书画文化底蕴，树立正确艺术审美与治学理念，兼具文化传承与创新意识，全面提升适配教育行业发展的综合艺术素养。

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	3 知识整合	指标点3.1：美术学科专业素养：深刻理解美术学科核心素养的内涵，并能够将其有效贯彻在教学实践中。扎实掌握中学美术教育中有关美术学、设计学学科方向的分类、知识结构及内容体系。充分领会美术学、设计学各领域的学科内涵、知识理论、思维模式及技能方法。
课程目标 2	3 知识整合	指标点3.2：美术思维与教学应用：具有突出形象思维能力，深刻领会美术学习中抽象思维、逆向思维、发散思维以及直觉思维的特点和规律。并能够积极运用教育学、心理学相关理论指导美术教学。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1. 中国花鸟、山水、人物画基础技法理论以及教学技能讨论	课程目标 1	1. 能够了解中国花鸟、山水、人物画艺术的发生、发展概况。 2. 思政成效： 坚持以美育人、以美化人，积极弘扬中华美育精神，引导。 3. 学生自觉传承和弘扬中华民族优秀传统文化，全面提高学生的审美和人文素养，增强文化自信。	1．传统中国山水、花鸟、人物画的发展状况； 2．当代中国山水、花鸟、人物画的发展状况。 思政融入点：中国画中的经典作品以及传统绘画观念的继承与发扬。	1. 教学活动：多媒体课件展示、课堂教学、作品赏析教学示范； 2. 学习任务:对经典作品进行相关资料收集与学习；思政与教学交流活动。	理论 4 学时
2．中国花鸟画的基本画法、（临摹）	课程目标 1、2	1. 掌握中国花鸟画独特的造型及笔墨表现技法。	1．写意花鸟中点染法、勾勒法、勾染法、泼墨法、没骨法； 2．工笔花鸟的基本技法。	1. 教学活动：多媒体课件展示、集体讲授与个别辅导，阶段讨论评议； 2. 学习任务：；宋元花鸟画小品的临摹以及写意梅兰竹菊的临习； 3. 作业内容：工笔一幅、写意一幅。工笔作品尺寸：宋元小品原大。写意作品尺寸：不小于四尺三裁。	理论 2 学时 实 践 16 学时
3．中国山水画的基本画法、（临摹）	课程目标 1、2	1．提升学生对传统笔墨的理解和运用能力； 2．为中国山水画写生与创作奠定基础。	1．树的画法、山石的画法、写意山水画中云、水、房屋等点景的画法、中国山水画的运笔用墨及着色； 2．工笔山水的基本技法。	1. 教学活动：多媒体课件展示、课堂教学、作品赏析教学示范； 2. 学习任务:选择经典山水画临摹整幅或局部； 3. 作业内容：工笔一幅、写意一幅。工笔作品尺寸：不小于30cm*30cm。写意作品尺寸：不小于四尺三裁。	理论 2 学时 实践 16 学时
4．中国人物画的基本画法、（临摹）	课程目标 1、2	掌握中国人物画基本的造型手法、作画步骤及方法。	1.经典工笔人物作品局部临摹的难点与重点技法。 2．水墨头像、小景人物的临摹方法与步骤； 3.能正确运用美学知识进行作品评价。	1. 教学活动：多媒体课件展示、集体讲授与个别辅导，阶段讨论评议； 2. 学习任务:选择经典人物画临摹整幅或局部； 3. 作业内容：工笔一幅、写意一幅。工笔作品尺寸：不小于30cm*30cm。写意作品尺寸：不小于四尺三裁。	实践 16 学时

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

1.课程成绩包括 3 个部分，分别为临摹工笔画作业、临摹写意画作业、结课作业。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	临摹工笔画作业	临摹写意画作业	结课作业	
课程目标 1	30	30		60
课程目标 2			40	40
合计	30	30	40	100

注：1. 缺勤学生直接扣减平时考核成绩，旷课一次在该过程成绩中扣除 5 分，迟到早退一次在该过程成绩中扣除 3 分；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试。

（二）评价标准

1. 临摹工笔画作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1（掌握工笔画基本临摹步骤与技法）	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	5
	作业反映的知识体系	较好掌握工笔画的临摹技法，作业数量和质量完成效果好。	基本掌握工笔画的临摹技法，作业数量和质量完成效果较好。	了解工笔画的临摹步骤，作业数量和质量完成效果一般。	未能掌握工笔画的临摹技法，未按要求完成作业。	60
	作业临摹的完整度	临摹作品的线条与笔墨质量较高，并符合临本要求。	临摹作品的线条与笔墨质量基本符合临本要求。	临摹作品效果一般，基本符合对临摹的要求	临摹作品效果不佳，不符合对临摹的要求。	35

2. 临摹写意画作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1（掌握写意画基本临摹步骤与技法）	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	5
	作业反映的知识体系	较好掌握写意画的临摹技法，作业数量和质量完成效果好。	基本掌握写意画的临摹技法，作业数量和质量完成效果较好。	了解写意画的临摹步骤，作业数量和质量完成效果一般。	未能掌握写意画的临摹技法，未按要求完成作业。	60
	作业临摹的完整度	临摹作业的笔墨造型准确，并符合临本要求。	临摹作业的笔墨造型准确并基本符合临本要求。	临摹作业效果一般，基本符合对临摹的要求	临摹作业效果不佳，不符合对临摹的要求。	35

3 结课作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2（中国画基础实践过程中的艺术素养）	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	20
	考查学生对作品临摹能力的掌握情况	掌握工笔和写意的基本笔法、墨法、以及设色的技法。	掌握工笔和写意的基本笔法、墨法、以及设色的技法。	课堂实践不够积极。	课堂实践不够积极。	40
	考查学生临摹作业的完成度情况	课堂实践态度认真,作业完成度高。	课堂实践态度比较认真,作业完成度较高。	作业完成度一般。	作业完成度不够。	40

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 韩玮. 中国画，北京：高等教育出版社，2009 年 8 月

（二）主要参考书及学习资源

1. 苏国强. 中国历代经典绘画粹编.宋代小品，中国书店，2022 年 7 月
2. 李锦胜. 中国画--山水，安徽美术出版社，2008 年 8 月
3. 石莉. 中国绘画大师精品系列——任伯年，江西美术出版社，2012 年 8 月

大纲修订人签字： 修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶 审定日期：2026 年 8 月

《油画基础》课程教学大纲

课程名称	油画基础		
	Fundamentals of Oil painting		
课程代码	10413710	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业基础课程	**先修课程**	色彩基础、透视学
学分/学时	2 学分/56 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	张榕洁	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

《油画基础》是美术学专业第二学期的专业基础课程，面向一年级下学期开设。本课程在学生已具备基本色彩造型能力的基础上，系统引入油画媒介的语言特征与表现规律，是连接色彩基础训练与专业创作素养的关键环节。课程旨在帮助学生建立对油画材料、技法与画面构成方式的整体认知，提升形象思维与视觉表达能力，为后续油画创作、毕业创作等课程及未来从事中学美术教学中的示范、讲解与指导奠定坚实的专业基础。

课程内容涵盖油画材料与工具认知、直接画法与间接画法基础与静物写生练习等模块。教学过程中注重观察方法、色彩归纳与笔触表现力的协调统一，引导学生初步掌握油画的基本表现语汇，并能够对画面效果进行有意识的控制与反思。通过理论讲授与实践操作相结合，课程着力培养学生严谨的作画习惯、敏锐的视觉感受力和初步的教学转化意识。

二、课程目标

本课程有 3 个课程目标，具体如下：

目标 1： 系统掌握油画的基本材料属性、常用媒介特性及基础技法原理，能够清晰辨识和说明不同油画表现手法的技术要点与视觉效果。

目标 2： 能够运用直接画法、薄涂罩染等基本油画技法完成静物题材的写生实践，具备合理的画面组织能力与色调控制能力，初步形成个人化的观察与表现方式。

目标 3： 在实践过程中养成规范的作画程序与安全的材料使用习惯，能够就自身及他人作品进行有理有据的评述，体现出兼容并蓄的审美态度和初步的中学美术教学示范意识。

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标1	3.知识整合	指标点3.1：美术学科专业素养：深刻理解美术学科核心素养的内涵，并能够将其有效贯彻在教学实践中。扎实掌握中学美术教育中有关美术学、设计学学科方向的分类、知识结构及内容体系。充分领会美术学、设计学各领域的学科内涵、知识理论、思维模式及技能方法。
课程目标2	3.知识整合	指标点3.1：美术学科专业素养：深刻理解美术学科核心素养的内涵，并能够将其有效贯彻在教学实践中。扎实掌握中学美术教育中有关美术学、设计学学科方向的分类、知识结构及内容体系。充分领会美术学、设计学各领域的学科内涵、知识理论、思维模式及技能方法。
课程目标3	3.知识整合	指标点3.2：美术思维与教学应用：具有突出的形象思维能力，深刻领会美术学习中抽象思维、逆向思维、发散思维以及直觉思维的特点和规律。并能够积极运用教育学、心理学相关理论指导美术教学。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1. 油画材料认知与技法入门	课程目标 1	1. 能够准确辨识油画颜料、媒介剂、基底材料的种类与特性，理解不同材料的适用范围与视觉效果。 2. 掌握油画工具的基本使用方法，能独立完成色阶过渡、基本笔触组织与调色练习。 思政点：树立规范使用画材、节约资源的艺术劳动观念，体悟严谨细致的工匠精神。	1. 油画发展简述及其在中学美术教育中的地位。 2. 油画基底（画布、板材等）、颜料、媒介剂（松节油、调色油、上光油）的性能与安全使用规范。 3. 直接画法基础：平涂、厚涂、干皴、湿接等基本笔法及调色练习	1. 教学活动：课堂讲授材料知识，现场示范基本笔法与调色规律；组织学生辨识不同材料实物。 2. 学习任务：完成色阶渐变练习 1 张、笔触组织与调色练习 2 张（八开）。	4 学时（理论） 4 学时（实践）
2. 油画静物写生	课程目标 2.3	1. 能够主动组织画面色调，合理处理不同物体的质感与空间关系，独立完成 2 幅静物写生作品。 2. 能够运用比较观察法进行色彩分析，初步形成整体作画意识，并能以口头或书面形式简要评述作品得失。 思政点：在静物陈设中有机融入新疆地域特色物品，引导学生发现并表现日常生活中的美感，厚植爱乡爱国情怀。	1. 静物写生构图规律与色调组织：同类色调、对比色调的构成练习。 2. 质感表现深化：陶瓷、金属、玻璃、水果、衬布等的观察与技法处理。 3. 写生步骤：构图起稿、铺大关系、深入刻画、整体调整与反思。	1.教学活动：讲授静物写生构图与色调原理，现场示范完整写生过程；组织阶段性集中评图与小组互评。 2.教学任务：完成静物写生 3 幅（50×60cm），每幅附 100 字以上自我评述。	4 学时（理论） 44 学时（实践）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 3 个部分，分别为写生作品、结课作品。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	写生作品 1	写生作品 2	结课作品	
课程目标 1	20			20
课程目标 2		40		40
课程目标 3			40	40
合计				100

注：1. 缺勤学生直接扣减平时考核成绩，旷课一次在该过程成绩中扣除 5 分，迟到早退一次在该过程成绩中扣除 3 分；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试。

（二）评价标准

1. 写生作品 1 评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1： 系统掌握油画的基本材料属性、常用媒介特性及基础技法原理，能够清晰辨识和说明不同油画表现手法的技术要点与视觉效果。	油画材料属性与媒介特性的掌握	对不同基底、颜料、媒介剂的特性理解深入，选材用材恰当，画面无因材料使用不当造成的技术缺陷（如吸油、龟裂痕迹等）。	材料选择较合理，基本掌握媒介剂的稀释与调配比例，画面偶有轻微技术瑕疵但不影响整体。	材料使用存在一定盲目性，对媒介特性理解较模糊，画面出现局部吸油、泛色或笔触干涩等技术问题。	材料使用错误，媒介剂滥用或混用，画面出现严重吸油、色彩浑浊、覆盖力丧失等无法挽救的技术故障。	30
	基础笔法运用与调色能力	平涂均匀、厚涂有体积、干皴自然、湿接柔和，色阶过渡细腻，调色准确，能主动运用不同笔法塑造形体。	主要笔法运用较规范，色阶练习成果能体现在写生中，调色基本准确，笔触与形体结合较合理。	能区分基本笔法但运用生硬，色阶层次较少，调色反复较多，画面色彩偏脏或偏灰。	笔法单一、混乱，无法控制笔触的厚薄干湿，调色严重不准，色彩关系紊乱。	40

	技法运用的整体视觉效果	画面技法语言统一，笔触与色彩相得益彰，初步形成有意识的画面肌理，视觉效果协调美观。	技法运用整体协调，局部有亮点，画面视觉效果良好，可看到对技法的主动运用意识。	技法运用较被动，画面视觉效果平淡，缺乏对笔触美感和肌理效果的关注。	画面无技法语言可言，视觉效果粗糙杂乱，无任何主动处理意识。	20
	对技法原理的理解与书面阐述	技法说明清晰准确，专业术语使用得当，能深刻阐述材料选择与画面效果的因果关系。	技法说明基本正确，能讲清使用的材料和主要笔法，表述较流畅。	技法说明含糊，专业术语使用较少或不当，对材料与效果的关系认识较模糊。	未提交技法说明，或说明内容与画面严重不符，无专业术语支撑。	10

2．写生作品 2 评价标准

课程目标	**考核依据**	**评价标准**				**权重（%）**
		优（90-100 分）	**良（75-89 分）**	**中/及格（60-74 分）**	**不及格（0-59 分）**	
课程目标 2： 能够运用直接画法、薄涂罩染等基本油画技法完成静物题材的写生实践，具备合理的画面组织能力与色调控制能力，初步形成个人化的观察与表现方式。	色调组织与色彩关系的控制能力	色调明确、和谐且富有感染力，同类色或对比色构成处理成熟，冷暖关系微妙，色彩与情感表达契合。	色调意识清晰，大关系比较和谐，冷暖倾向明确，局部色彩变化可再丰富。	能建立基本色调，但统一性不够，存在局部色彩与整体色调不协调的问题。	无色调概念，画面色彩各行其是，杂乱无章，或照抄对象固有色毫无归纳。	40
	不同质感的表现与区分能力	陶瓷、金属、玻璃、水果、衬布等质感区分精准，高光、反光、透明度等特征表现到位，笔触随质感变化而主动调整。	主要物体的质感有所区分，能看出对不同材质特征的观察与表现，但精细度稍欠。	质感区分较粗糙，陶瓷像石膏、金属像塑料等问题，不同材质表现手法雷同。	所有物体质感一样，毫无区分意识，画面干涩单调。	30
	直接画法与薄涂罩染等技法的综合运用	能灵活结合直接画法的塑造力与罩染的透明感，层次丰富，底层与表层色彩相互作用，画面表现力强。	能运用这两种基本方法，厚薄有对比，但结合尚不够自然或深入。	主要依赖单一画法，对另一种技法尝试不足或运用不当，画面层次较单薄。	完全不懂或不会运用所学技法，画面技法手段单一粗糙。	20
	自我评述的深度与准确性	评述切中要害，能准确诊断色调与质感的得失，分析有专业深度，对改进方向有清晰认识。	能指出画面主要优缺点，对色调或质感有较准确认知，表达基本清楚。	评述停留在“颜色好看或不好看”等感性层面，缺乏专业分析，无法深入诊断问题。	未提交评述或评述敷衍了事，无法正确认识自己画面的问题。	10

3．结课作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 3： 在实践过程中养成规范的作画程序与安全的材料使用习惯，能够就自身及他人作品进行有理有据的评述，体现出兼容并蓄的审美态度和初步的中学美术教学示范意识。	综合技法运用与画面完整性	自主选择并恰当运用多种所学技法，作品完整度极高，深入到位，细节与整体关系协调统一。	技法运用较全面，作品完整度较好，主要部分有较深入刻画，整体效果良好。	能综合运用基本技法完成作品，完整度一般，深入程度不够，部分区域处理草率。	作品未完成，或技法综合运用能力严重不足，画面存在大面积技术缺陷。	30
	个人审美判断与艺术表现力	画面具有鲜明的个人面貌和审美追求，能主动处理画面的形式感与氛围，艺术表现力强，体现出良好的审美素养。	画面有一定的表现意图和个人倾向，审美判断较准确，但在整体把控上尚欠火候。	画面表现较被动，基本照搬对象，缺乏主动的审美判断和处理，个人面貌模糊。	毫无审美判断力，画面毫无表现力，看不出任何个人思考或追求。	30
	规范的作画程序与材料使用习惯	作画程序清晰规范，从起稿到上光各阶段有条不紊；材料使用安全节约，工作台整洁，全程无浪费和违规操作。	程序较规范，主要步骤能按顺序推进；材料使用基本得当，偶有不规范但能及时纠正。	程序时有跳跃或混乱，需教师提醒；材料使用存在浪费或轻微安全隐患。	作画毫无程序，随心所欲；材料使用存在严重浪费或违反安全规范的情况。	20
	教学转化意识与专业反思深度	反思深刻，能准确提炼出可示范的教学要点，模拟讲解生动清晰、方法得当，体现出优秀的师范潜质。	能联系教学实际进行反思，提炼出一定的教学要点，讲解较清晰，教学转化意识初步显现。	反思较浅，勉强联系教学但生硬，讲解如流水账，缺乏针对性和可操作性。	未提交反思，或反思与教学无关，完全无法将专业技能转化为教学资源。	20

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 钱锋.油画.北京：高等教育出版社，1999.6
2. 范勃.油画.北京：中国纺织出版社，2025.3

（二）主要参考书及学习资源

1. 戴士和.写意油画教学.北京：北京大学出版社，2007.12
2. 姚尔畅.油画材料与技法.安徽：安徽美术出版社，2021.6
3. 刘淳.中国油画史.北京：中国青年出版社，2016.9
4. 中国国家博物馆官网 www.chnmuseum.cn
5. 中央美术学院美术馆数字资源 https://www.cafamuseum.cn

大纲修订人签字：樊德喜　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《构图学》课程教学大纲

课程名称	构图学		
	Composition		
课程代码	20413703	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业基础课程	**先修课程**	透视学、素描基础、色彩基础
学分/学时	1 学分/16 学时	**理论学时/实验学时**	16 学时/0 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	张榕洁	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

《构图学》是美术学专业第三学期的专业基础课程，在专业课程体系中具有核心地位。构图能力是绘画创作的基本功，直接影响学生艺术表达能力的发展和创作水平的提升。本课程系统讲授构图学的基本概念、法则原理、形式结构、透视与空间处理等理论知识，并通过中西经典美术作品的构图案例分析，使学生深入理解不同文化传统中构图观念的异同，培养学生在绘画实践中自觉运用构图规律进行画面组织与创作的能力。本课程为后续绘画创作、毕业创作等课程奠定构图理论与方法论基础。

二、课程目标

本课程有 3 个课程目标，具体如下：

目标 1：系统掌握构图学的基本概念、基本法则与形式结构知识，理解构图作为视觉语言建构行为的本质，熟悉中西方绘画构图发展的历史脉络与文化差异。

目标 2：能够运用构图的法则与形式结构知识分析经典绘画作品的构图特征，具备在绘画实践中自觉运用构图规律进行画面组织、空间建构和视觉引导的能力。

目标 3：形成对构图形式与文化传统关联的深刻认知，建立中西并重的文化视野与审美判断力，在构图实践中体现艺术表达的自觉性与文化自信。（素养）

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	3.知识整合	指标点 3.1：美术学科专业素养：深刻理解美术学科核心素养的内涵，并能够将其有效贯彻在教学实践中。扎实掌握中学美术教育中有关美术学、设计学学科方向的分类、知识结构及内容体系。充分领会美术学、设计学各领域的学科内涵、知识理论、思维模式及技能方法。
课程目标 2	3.知识整合	指标点 3.1：美术学科专业素养：深刻理解美术学科核心素养的内涵，并能够将其有效贯彻在教学实践中。扎实掌握中学美术教育中有关美术学、设计学学科方向的分类、知识结构及内容体系。充分领会美术学、设计学各领域的学科内涵、知识理论、思维模式及技能方法。
课程目标 3	3.知识整合	指标点 3.4：艺术史论理解与阐释：深刻理解美术历史的思想演变、风格流派特征、美术家生平以及历代名作的形式语言、形成背景及文化动因。能够熟练运用多种艺术语言和媒介阐释艺术作品所蕴含的艺术观念及视觉文化思想，灵活运用所学知识阐释当代社会的艺术问题。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1.构图学导论：概念与历史	课程目标 1 课程目标 3	理解构图的概念本质与任务功能，掌握构图学学科定位，了解中西方绘画构图发展的历史脉络。	1. 构图的概念与本质："构图"词源与定义、"经营位置"传统表述、构图的任务与功能、构图与构思的关系、构图的程序。 2. 构图学概述：学科性质、研究核心问题、知识框架总览。 3. 构图的历史发展：西方绘画构图发展概况（早期文明→文艺复兴→巴洛克→印象派），中国绘画构图发展概况（先秦至汉→魏晋唐宋→元明清），地域文化体系与构图风格的关系。	1. 教学活动：课堂讲授、多媒体教学、名作图片展示分析。 2. 学习任务：课堂研讨（同一题材中西方构图差异）、回答问题。	4 学时（理论）
2.构图的法则与形式结构	课程目标 1 课程目标 2	系统掌握构图的基本法则，理解各类构图形式结构的视觉心理效应，能够运用形式结构知识进行构图草图设计。	1. 构图学的基本法则：多样统一与整体和谐、画面平衡与均衡规律、整体联系与相互呼应、对比调和与相互辉映、构图的节奏与韵律（大小、多少、远近、明暗、疏密、虚实、动静）。 2. 构图的形式结构：构图结构的形式主线与基本形（水平线、垂直线、斜线、S 形/曲线、三角形、圆形、方形/矩形、放射形、不规则散碎结构），基本线形的综合构成，方向与线条引导视线的作用。 3. 构图技法初探：确定宾主之位与经营构图中心，画面分割法（横线分割、中线分割、黄金分割、骨线定位、基本形分割）。	1. 教学活动：课堂讲授、多媒体教学、构图范例对比分析。 2. 学习任务：课堂练习（用不同形式结构画同一题材的构图草图）、课程作业。	4 学时（理论）
3.透视与空间：构图中的空间建构	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3	掌握透视学基本原理及其对构图格局的影响，理解中西空间观念差异，能够运用不同空间方法进行构图实践。	1. 透视学对构图的影响：透视基本原理与分类（焦点透视、空气透视），透视对构图格局的决定作用（平行透视的庄严感、成角透视的空间张力、高低视位的构图心理），中国画的空间处理方式（散点透视与移动视点、〞三远法〞、留白与虚实的空间暗示），中西透视观念差异及文化根源。 2. 空间组织与构图方法：焦点透视法、图-底转换法、重叠法、大小渐变法、明暗虚实的空间暗示、画面分割与面积的形式作用。 3. 构图形式的心理效应：画面空间运用的形式心理（方位的形式作用、空间力感与视觉重量），动感与静感的表现，藏露隐显与虚实相生。	1. 教学活动：课堂讲授、多媒体教学、透视示意图解析。 2. 学习任务：课堂练习（运用不同透视方式与空间方法对同一场景进行构图练习）、课堂研讨。	4 学时（理论）

4.中西构图经典案例分析与比较	课程目标 2 课程目标 3	能够运用构图理论分析中西经典作品的构图特征，理解中西构图观念的本质差异，具备独立分析构图和自觉运用构图规律的能力。	1. 西方美术构图案例分析：西方美术创作与构图概述（从古典到现代的演变线索），经典作品构图深度分析——达·芬奇《最后的晚餐》（水平线构图与透视焦点）、鲁本斯作品（对角线构图与动态张力）、大卫《荷拉斯兄弟之誓》（三角形构图与戏剧冲突）、德加作品（非对称构图与摄影视角）、现代主义构图规则的突破与重构。 2. 中国美术构图案例分析：中国美术创作与构图概述（哲学基础、不同形制的构图逻辑），经典作品构图深度分析； 3. 中西构图观念比较：空间观、构图中心、形式逻辑、虚实处理、观看方式的对比。	1. 教学活动：课堂讲授、多媒体教学、名作构图深度解析、中西对比讨论。 2. 学习任务：课堂研讨（中西构图差异讨论）、课程作业（构图分析报告）。	4 学时（理论）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 2 个部分，分别为平时成绩、期末成绩。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）		成绩比例（%）
	平时成绩	期末成绩	
课程目标 1	20	10	30
课程目标 2	20	20	40
课程目标 3	15	15	30
合计	55	45	100

注：1. 平时成绩。按照上课签到、作业练习、课堂绘图等情况生成综合成绩，成绩占总成绩的 40%。其中上课签到无故缺勤 3 次者，取消本门课程的考核资格。

2. 期末成绩。期末成绩采取闭卷考试的方式进行。考试占总成绩的 60%。期末考试卷面成绩未达 50 分者，该门课程成绩作不及格处理。

（二）评价标准

1. 平时成绩评价标准（样表）

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	课堂研讨、回答问题	很准确阐述构图概念与法则，深入分析构图历史发展脉络，观点有独立见解。	较准确阐述构图概念与法则，能分析构图历史发展，观点较为清晰。	基本理解构图概念与法则，对历史发展有基本认识，但分析不够深入。	不够准确理解构图概念与法则，对历史发展缺乏基本认识。	20
课程目标 2	课堂构图练习、课程作业	很熟练运用构图法则与形式结构进行构图草图设计，画面组织能力强，空间处理得当。	较熟练运用构图法则与形式结构进行构图草图设计，画面组织能力较好。	基本能运用构图法则与形式结构，画面组织能力一般，空间处理基本合理。	不够运用构图法则与形式结构进行画面组织，构图练习完成质量差。	20
课程目标 3	课堂研讨、课程作业	很深刻认识构图形式与文化传统的关联，具有很强中西比较意识，体现高度文化自信。	较深刻认识构图形式与文化传统的关联，具有较好中西比较意识。	基本认识构图形式与文化传统的关联，中西比较意识一般。	不够认识构图形式与文化传统的关联，缺乏中西比较意识。	15

2．期末成绩评价标准（样表）

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	构图理论作业	很准确掌握构图概念、法则与形式结构知识，答题逻辑清晰、论述深入，能结合实例分析。	较准确掌握构图概念、法则与形式结构知识，答题逻辑较清晰，能适当结合实例。	基本掌握构图概念、法则与形式结构知识，但答题逻辑不够清晰，实例分析较薄弱。	不够掌握构图基本知识，答题存在明显概念错误或逻辑混乱。	10
课程目标 2	构图创作实践作业	很熟练运用构图法则与空间方法进行创作实践，构图形式新颖，画面组织能力强，空间处理得当，视觉引导清晰。	较熟练运用构图法则与空间方法，构图形式合理，画面组织能力较好，空间处理基本得当。	基本能运用构图法则与空间方法，但构图形式较单一，画面组织能力一般。	不够运用构图法则与空间方法进行创作实践，画面组织混乱。	20
课程目标 3	构图分析报告	很深刻分析中西经典作品构图特征，比较视野开阔，文化阐释深入，体现高度文化自觉与自信。	较深刻分析中西经典作品构图特征，有一定比较视野和文化阐释。	基本能分析中西经典作品构图特征，但比较视野有限，文化阐释不够深入。	不够分析经典作品构图特征，缺乏比较意识和文化阐释能力。	15

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 常锐伦.绘画构图学.北京：人民美术出版社，2021.12
2. 黄菁.中国高等院校美术教程·绘画构图教程.南宁：广西美术出版社，2008

（二）主要参考书及学习资源

1. [美]鲁道夫·阿恩海姆.艺术与视知觉.成都：四川人民出版社，2019
2. 李以泰.构图中心技法释秘.杭州：浙江人民美术出版社，2010
3. 国家高等教育智慧教育平台·构图学课程.https://higher.smartedu.cn
4. 南通大学·构图与创作（MOOC）.https://www.icourse163.org/spoc/course/NTU-1458487165

大纲修订人签字：樊德鑫　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《数字设计技术基础》课程教学大纲

课程名称	数字设计技术基础		
	Fundamentals of Digital Design Technology		
课程代码	20413704	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业基础课程	**先修课程**	设计基础
学分/学时	1.5 学分/32 学时	**理论学时/实验学时**	16 学时/16 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	肖志强	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

《数字设计技术基础》课程是美术学专业基础课程，是后续专业课程创作实践的基础，使学生掌握对 Photoshop 软件的绘图、修图工具，以及菜单的使用方法和菜单效果的学习。提升图像处理的综合能力，能够利用计算机系统对图像进行编辑、输入、输出等数字化处理，广泛应用于绘画素材合成、摄影、平面设计、课件制作、网页图像辅助制作等领域。通过课程教学，有效激发学生的艺术创造与实践能力，理解和掌握绘图软件的使用技巧，培养学生数智化设计能力、教学素材快速生成能力与信息素养，为中小学美术教学、校园文化建设、美育数字化实践提供技术支撑，是培养数智化应用型美术教育人才的核心课程。

二、课程目标

目标 1： 使学生了解 PS 软件的应用领域与优势，理解 PS 软件处理图像的原理和方法，熟悉软件的操作界面、基本功能及组合技巧。

目标 2： 培养学生熟练操作 PS 软件进行修图和绘图的能力。提升学生熟练操作软件进行版面排版、图片合成和对照片素材的后期加工的能力，能够独立完成具有艺术表现力的绘画与设计作品。

目标 3：塑造学生严谨求实的专业态度与持续钻研的学术精神；提升审美判断力和艺术人文素养；强化创新意识与个性化表达，为胜任美术教育、插画创作、艺术策展等职业方向奠定综合专业素质，实现从技能训练向艺术思维与职业能力的全面跃升。

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标1	3 知识整合	指标点3.1：美术学科专业素养：深刻理解美术学科核心素养的内涵，并能够将其有效贯彻在教学实践中。扎实掌握中学美术教育中有关美术学、设计学学科方向的分类、知识结构及内容体系。充分领会美术学、设计学各领域的学科内涵、知识理论、思维模式及技能方法。
课程目标2	5 技术融合	指标点5.2软件操作：熟练掌握常用办公软件、图形图像处理软件，能够完成一般性的图形设计、图像处理工作。
课程目标3	5 技术融合	指标点5.3媒体整合与应用：能够熟练使用音视频处理工具，辅助教学，独立完成课程设计与课件制作；优化课堂学习，转变学习方式；能够依据具体的美术教学任务，选用适当的信息资源进行美术课程教学的计划与准备、教学过程的组织与管理、教学效果的评估与判断。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1.PHOTOSHOP 软件的基本理论	课程目标 1	1.了解 PS 软件在绘画中的作用及应用； 2.认识软件界面的组成。	1.PS 软件在绘画中的作用及应用； 2.软件界面的组成。 思政点：由小见大，责任担当。	1.教学活动：课堂讲授、演示、案例分析。 2.学习任务：熟悉软件的界面。	2 学时（理论）
2.图像色彩的校正	课程目标 1	1.认识图像色彩的基本理论； 2.认识该软件颜色的基本模式及应用领域； 3.会使用色彩调整菜单，能够针对偏色进行色彩校正处理。	1.色彩的粗略调整； 2.色彩的精细调整； 3.特殊色彩调整命令。 思政点：勤于思考，三观皆正。	1.教学活动：课堂讲授、演示、案例分析。 2.学习任务：练习色彩调整菜单。	2 学时（理论） 2 学时（实践）
3.软件工具	课程目标 2	1.能够熟练使用该软件的各种常用工具； 2.能够将改软件的各工具灵活组合使用，服务于设计作品的制作。	1.选区工具； 2.绘图工具； 3.颜色处理工具； 4.文本工具； 5.路径工具。 思政点：技巧表现，追求完美。	1.教学活动：课堂讲授、演示、案例分析。 2.学习任务：练习各工具的使用。	4 学时（理论） 4 学时（实践）
4.图层通道与蒙版的应用	课程目标 2	1.熟练使用图层，擅用图层的各属性完成图像的合成和处理等综合应用； 2.熟练使用通道，善于运用通道对图像进行综合调整及合成； 3.善于使用蒙版制作特殊选区，辅助图像合成。	1.图层的基本概念和作用； 2.图层的使用方法及效果； 3.通道的作用与使用方法； 4.蒙版的作用与使用方法。 思政点：举一反三，精益求精。	1.教学活动：课堂讲授、演示、案例分析。 2.学习任务：练习图层及蒙版的各功能。	4 学时（理论） 4 学时（实践）
5.滤镜	课程目标 2	1.了解不同滤镜的特点及使用方法； 2.了解动作面板的功能及使用方法。	1.常用滤镜； 2.动作面版的功能及使用方法。 思政点：万变不离其宗，中国哲学思维。	1.教学活动：课堂讲授、演示、案例分析。 2.学习任务：练习重点滤镜和动作。	2 学时（理论） 2 学时（实践）
6.综合实例	课程目标 2、3	会使用该软件进行复杂图像的合成。	1.图像合成综合创作。 思政点：胸怀抱负，爱国情怀。	1.教学活动：课堂讲授、演示、案例分析。 2.学习任务：图像综合合成。	2 学时（理论） 4 学时（实践）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 2 个部分，分别为平时成绩、期末成绩。

1．平时成绩：占总成绩的 50%。按照平时练习作品、课堂表现情况赋分，其中上课签到无故缺勤 3 次者，取消本门课程的考核资格；在线学习时间长、学习效果好的班级前 3 名同学每人加 3 分，在线学习时间短、学习效果差的最后一名同学扣除 3 分；

2. 期末成绩：占总成绩的 50%。以图像合成综合作品赋分。

具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）		成绩比例（%）
	平时成绩	期末成绩	
课程目标 1	15	10	25
课程目标 2	20	30	50
课程目标 3	15	10	25
合计	50	50	100

（二）评价标准

1.平时作品的评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1 了解 PS 软件的应用领域与优势	考查学生操作软件进行修图和绘图的能力。	能熟练地运用软件修图、绘图。图像整体自然、美感度高。	能较好的运用软件修图、绘图。图像整体较自然、美感度尚可。	会运用软件修图、绘图。图像美感度一般，细节处理不到位。	不会运用软件修图、绘图。图像处理生硬，细节差。	20
课程目标 2 熟练掌握常用图形图像处理软件	考查学生掌握软件的常用命令，菜单、工具、图层、面板等的能力。	熟练掌握软件的常用命令，菜单、工具、图层、面板等。能够针对不同的作品灵活切换软件的工具和菜单。	较好掌握软件的常用命令，菜单、工具、图层、面板等。能够针对不同的作品选择适合的软件的工具和菜单。	会软件的常用命令，菜单、工具、图层、面板等的使用方法。针对不同的作品选择软件的工具和菜单时不够灵活。	会软件的部分常用命令，菜单、工具、图层、面板等的使用方法。不能根据所选图片切换使用工具或菜单。	50

课程目标3熟练使用音视频处理工具，辅助教学	考查学生是否具备使用音视频处理工具辅助教学，独立完成课程设计与课件制作。	学生对老师提供的学习资源能够积极自主学习并做到举一反三的应用。能够灵活分析和解决图像处理中遇到的问题。	学生对老师提供的学习资源能够较好的学习并应用。能够分析和解决图像处理中遇到的一般性问题。	学生对老师提供的学习资源能够能够解决图像处理中遇到的简单的问题。	学生对老师提供的学习资源不能很好的自主学习。遇到图像处理的问题时常常束手无策。	30

2.期末作品的评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标1了解PS软件的应用领域与优势	考查学生操作软件进行修图和绘图的能力。	能熟练地运用软件修图、绘图。图像整体自然、美感度高。	能较好的运用软件修图、绘图。图像整体较自然、美感度尚可。	会运用软件修图、绘图。图像美感度一般，细节处理不到位。	不会运用软件修图、绘图。图像处理生硬，细节差。	25
课程目标2熟练掌握常用图形图像处理软件	考查学生掌握软件的常用命令，菜单、工具、图层、面板等的能力。	熟练掌握软件的常用命令，菜单、工具、图层、面板等。能够针对不同的作品灵活切换软件的工具和菜单。	较好掌握软件的常用命令，菜单、工具、图层、面板等。能够针对不同的作品选择适合的软件的工具和菜单。	会软件的常用命令，菜单、工具、图层、面板等的使用方法。针对不同的作品选择软件的工具和菜单时不够灵活。	会软件的部分常用命令，菜单、工具、图层、面板等的使用方法。不能根据所选图片切换使用工具或菜单。	50
课程目标3熟练使用音视频处理工具，辅助教学	考查学生是否具备使用音视频处理工具辅助教学，独立完成课程设计与课件制作。	学生对老师提供的学习资源能够积极自主学习并做到举一反三的应用。能够灵活分析和解决图像处理中遇到的问题。	学生对老师提供的学习资源能够较好的学习并应用。能够分析和解决图像处理中遇到的一般性问题。	学生对老师提供的学习资源能够能够解决图像处理中遇到的简单的问题。	学生对老师提供的学习资源不能很好的自主学习。遇到图像处理的问题时常常束手无策。	25

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1.徐珊珊、曹凯、宋扬.Photoshop 2022 从入门到精通(微视频版)，清华大学出版社，2022-11

2.任课教师可根据学生学习能力与专业需求情况选用相应教材与软件。

（二）主要参考书及学习资源

1.唯美世界.中文版 Photoshop CS6 从入门到精通 PS 教程全彩版，中国水利水电出版社，2022-11

2.中国美术学院、中央美术学院、AI 艺术慕课资源

3.石河子大学在线教育综合平台：http://eol.shzu.edu.cn/meol//index.do

大纲修订人签字：　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：　刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《设计基础》课程教学大纲

课程名称	设计基础		
	Foundations of Design		
课程代码	20413705	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业基础课程	**先修课程**	素描基础
学分/学时	2 学分/48 学时	**理论学时/实验学时**	16 学时/32 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	孙婷	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

设计基础课程是美术学专业基础必修课程，本课程立足于现代设计基础体系，结合中学美术教学要求。课程主要讲授设计概论、形式美法则、平面构成、色彩构成、立体构成基础内容。课程兼顾理论讲授与实操训练，注重培养学生设计审美、造型思维、创意表达与实践制作能力，完善美术学专业学生设计知识体系，为今后从事中学美术综合教学、美育创作及艺术设计应用奠定基础。

二、课程目标

目标 1：掌握设计学基本分类、知识结构与内容体系，理解设计基础学科内涵与专业理论。熟练掌握构成原理、造型方法、设计规律，构建美术学与设计学一体化知识框架，满足中学美术教学专业要求。

目标 2：培养学生发散思维、逻辑思维与造型审美思维，理解设计创作思维规律。结合教育学、心理学原理优化教学设计，能够将构成知识、设计方法应用于中学美术课堂教学实践。

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	3 知识整合(H)	指标点3.1 美术学科专业素养：深刻理解美术学科核心素养的内涵，并能够将其有效贯彻在教学实践中。扎实掌握中学美术教育中有关美术学、设计学学科方向的分类、知识结构及内容体系。充分领会美术学、设计学各领域的学科内涵、知识理论、思维模式及技能方法。
课程目标 2	3 知识整合(M)	指标点 3.2 美术思维与教学应用：具有突出的形象思维能力，深刻领会美术学习中抽象思维、逆向思维、发散思维以及直觉思维的特点和规律。并能够积极运用教育学、心理学相关理论指导美术教学。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1.设计基础概论	课程目标 1	1 了解设计概念、分类与基本原则。明确设计在中学美术中的应用价值。	1.讲解设计含义、发展脉络、学科分类； 2.结合中学美术课标分析设计教学应用场景。	1．教学活动：课堂讲授、多媒体教学、课程案例分析。 2．学习任务：研讨、课程拓展和探索、作业。	8 学时（理论）
2.形式美设计法则	课程目标 1	1.掌握形式美基本规律，能够辨别。 2.运用视觉形式要素进行审美判断。	1.讲授对称、均衡、节奏、对比、统一等法则； 2.结合图例分析视觉构成逻辑。	1．教学活动：课堂讲授、多媒体教学、课程案例分析。 2．学习任务：研讨、课程拓展和探索、作业。	8 学时（理论）
3.平面构成基础	课程目标 2	1.熟知点线面造型要素，具备基础平面造型与构思创作能力。	1.剖析点、线、面视觉语言，讲解平面构成类型、创作规律及表现方法。	1．教学活动：课堂讲授、多媒体教学、课程案例分析。 2．学习任务：研讨、课程拓展和探索、作业。	8 学时（实践）
4.色彩构成基础	课程目标 2	1.理解色彩原理与色彩心理，具备基础色彩搭配与配色设计能力。	1.学习色彩三要素、色彩对比与调和，分析色彩心理及课堂应用方式。	1．教学活动：课堂讲授、多媒体教学、课程案例分析。 2．学习任务：研讨、课程拓展和探索、作业。	8 学时（实践）
5.立体构成基础	课程目标 2	1.熟练运用立体进行创作，提升把控与造型表现能力。 2.掌握重复、渐变、特异构成形式，能够独立完成规律性设计作品。	1.开展点线面训练，完成规律性构成作业，规范画面排版与视觉节奏。	1．教学活动：课堂讲授、多媒体教学、课程案例分析。 2．学习任务：研讨、课程拓展和探索、作业。	8 学时（实践）
6.综合创意设计	课程目标 1、2	1.整合平面与色彩知识，可独立完成综合性创意设计，适配中学教学需求。	1.综合运用平面、色彩构成知识，完成原创设计，贴合中学美育教学要求。	综合创作、个性化指导、作品点评	8 学时（实践）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 2 个部分，分别为平时成绩、结课作品。具体要求及成绩评定方法如下：

1.平时成绩。按照课堂表现、课后作业情况赋分，成绩占总成绩的 40%。

2.结课作品。占总成绩的 60%。

课程目标	评价方式及比例（%）		成绩比例（%）
	平时成绩	期末成绩	
课程目标 1	20	40	60
课程目标 2	20	20	40
合计	40	60	100

（二）评价标准

1. 平时成绩的评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	以课堂提问、理论作业、章节练习为考核载体，考查学生设计学基础知识、构成原理掌握情况，评判学生专业知识体系构建是否完整。	熟练掌握设计基础理论与构成知识，作业规范完整，理论理解透彻，知识体系完整。	掌握基础设计理论，作业完成良好，知识点理解清晰，知识框架较为完整。	基本掌握理论知识，作业按时完成，知识理解浅显，体系略有欠缺。	理论知识掌握薄弱，作业拖沓敷衍，基础知识混乱，达不到课程要求。	20
课程目标 2	依托课堂实训、创意草图、综合设计作品，考核学生造型思维与创意表现能力，检验设计思维及美术教学转化应用水平。	造型思维灵活，创意构思新颖，实训作品表现力强，具备优秀教学转化意识。	具备良好设计思维，创意合理，实操作品完整，能够简单结合教学进行设计。	设计思维一般，创意平淡，实操作品完成度一般，教学应用能力较弱。	设计思维匮乏，作品粗糙无创意，无法完成基础造型实训任务。	20

2．结课作品考核评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	以期末结课作品为载体，考查学生对设计法则、构成原理等理论知识的掌握与运用能力，评判专业知识掌握程度。	熟练运用设计法则、构成原理，理论融合自然，作品专业规范性强。	能够合理运用基础设计理论，知识运用恰当，作品规范完整。	基本运用基础理论，知识结合生硬，作品存在少量规范问题。	不会运用课程理论，违背构成设计规律，作品规范性差。	40
课程目标 2	依托结课综合设计作品，考核学生造型构思、创意表达能力，评判设计思维水平以及艺术实践应用能力。	设计构思新颖独特，视觉表现力强，设计思维灵活，贴合中学美育应用。	创意构思合理，画面表现流畅，具备良好造型思维，适用性较好。	创意较为平淡，画面表现普通，设计思维单一，教学应用性一般。	无自主创意，画面混乱粗糙，创作思维薄弱，无法达到结课要求。	20

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 王宏建.设计基础(第一版)，高等教育出版社，2020-05。

（二）主要参考书及学习资源

1.陈楠.设计基础(第一版)，人民美术出版社，2019-03；

2.王受之.世界现代设计史(第二版)，中国青年出版社，2015-08；

3.周至禹.形态构成，高等教育出版社，2018-06。

大纲修订人签字：樊德喜　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《雕塑》课程教学大纲

课程名称	雕塑		
	Sculpture		
课程代码	30413701	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业基础课程	**先修课程**	素描基础
学分/学时	2 学分/56 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	杨超	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

本课程是美术学专业的一门专业基础课程。作为一门兼具文化性、艺术性与实践性的课程，它旨在引导学生领略雕塑承载的中华文脉，理解雕塑在中外艺术史中的地位与价值，并通过雕塑从构思设计到实体成型的完整工艺流程实践，提升学生空间造型能力、立体塑造能力与艺术创造力。课程内容涵盖中外雕塑发展脉络、现代雕塑基本概念、塑材材质特性，以及泥塑、雕刻、锻制、翻模等雕塑核心成型技法，并最终引导学生完成独立原创雕塑作品创作。本课程不仅是对学生前期平面造型、人体结构、空间美学等基础知识的综合应用与拓展，更是连接美术学专业理论与中小学美育、公共艺术教育实践的桥梁，在依托立体雕塑艺术培育学生三维空间思维、综合艺术素养与美育实践教学能力方面发挥着不可替代的重要作用。

二、课程目标

本课程有2个课程目标，具体如下：

目标 1：熟悉中外雕塑发展脉络与各类雕塑材料的性能特点，熟练掌握泥塑、雕刻、翻模等核心成型技法；能够独立完成雕塑从构思、塑型到成品制作的完整创作流程，夯实三维立体造型功底，理解中华传统雕塑文化底蕴与中外雕塑艺术价值，逐步形成完备、系统的雕塑专业学科素养。

目标2：建立系统化三维空间美术思维，学会运用立体造型逻辑赏析、解读雕塑艺术作品；打通专业理论与美育实践的衔接渠道，掌握雕塑手工课程的策划与实操教学方法，能够将雕塑技艺、传统雕塑文化转化为适配中小学的美育教学内容，具备开展立体造型教学、基层非遗美育普及的综合实践应用能力。

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	3 知识整合	指标点3.1美术学科专业素养：深刻理解美术学科核心素养的内涵，并能够将其有效贯彻在教学实践中。扎实掌握中学美术教育中有关美术学、设计学学科方向的分类、知识结构及内容体系。充分领会美术学、设计学各领域的学科内涵、知识理论、思维模式及技能方法。
课程目标 2	3 知识整合	指标点3.2美术思维与教学应用：具有突出的形象思维能力，深刻领会美术学习中抽象思维、逆向思维、发散思维以及直觉思维的特点和规律。并能够积极运用教育学、心理学相关理论指导美术教学。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1.雕塑概述	课程目标 1	1. 能够梳理雕塑完整发展脉络与历史定位，明晰其在中外艺术史中的价值； 2. 掌握现代雕塑基础理论，辨析雕塑与其他艺术门类的异同，认知立体造型独有特性； 3. 建立完备的雕塑理论知识储备。	1.雕塑的表现形式； 2.雕塑的起源与发展。	1.教学活动：多媒体理论讲授、经典雕塑作品赏析、课堂专题研讨； 2.学习任务：理论综述作业，梳理中外雕塑艺术发展脉络，提交完整分析报告。	4 学时(理论）
2.雕塑头骨的课堂临摹练习	课程目标 1、2	1. 熟练掌握头骨泥塑完整制作流程、塑造技法，吃透头骨解剖结构； 2. 依托头骨临摹夯实立体造型功底，提升艺术审美与实操动手能力； 3. 可将头骨雕塑内容转化为中小学立体美育教学素材，具备基础教学设计能力。	1.头骨的解剖； 2.头骨的塑造。	1.教学活动：多媒体解剖理论讲授、教师现场泥塑实操演示； 2.学习任务：头骨临摹泥塑专项作业 1 件，课外撰写头骨造型简易美育教案 1 份。	1 学时（理论） 15 学时（实践）
3.雕塑头像写生课堂练习	课程目标 2	1. 建立科学三维立体观察逻辑，吃透人像解剖结构与空间造型规律； 2. 熟练掌握头像完整塑造流程，独立完成真人头像泥塑写生作品； 3. 能够把头像写生技法转化为适配基础美育的课堂教学内容。	1.雕塑的制作流程与方法； 2.头像的解剖； 3.头像的塑造方法。	1.教学活动：人像解剖案例赏析、分步泥塑实操示范； 2.学习任务：头像写生专项习作 2 件，选取 1 件作为阶段性考核作品。	1 学时（理论） 23 学时（实践）
4.人物速塑	课程目标 2	1. 系统掌握人体解剖知识与人体泥塑塑造工艺，理解人体空间结构逻辑； 2. 精准捕捉人物动态关系，熟练完成快速立体速塑创作； 3. 具备面向青少年开展人体动态速塑美育实践授课的综合应用能力。	1.人体雕塑的制作流程与方法； 2.人体的解剖； 3.人物动态的掌握。	1.教学活动：人体解剖理论讲解、多动态速塑实操示范； 2.学习任务：多动态人物速塑习作若干，课程末期提交 1 件完整人物速塑成品。	1 学时（理论） 11 学时（实践）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 3 个部分，分别为核心理论知识综合考评、雕塑头像制作知识与理论的结合应用能力综合考评、综合性考察作业。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	理论综合考评	头骨与头像临摹习作	人像与人体综合创作	
课程目标 1	10	5	15	30
课程目标 2	10	25	35	70
合计	20	30	50	100

（二）评价标准

1. 理论综合考评评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1、2 考察学生对雕塑基础理论、中外雕塑发展脉络与艺术风格的综合掌握	考查核雕塑理论知识综合的掌握	基本理解雕塑的概念，能够掌握中西方不同雕塑风格和手法的不同，能够为正确的雕塑教学打下坚实理论的基础。	较好理解雕塑的概念，能够基本掌握中西方不同雕塑风格和手法的不同，基本能够为正确的雕塑教学打下坚实理论的基础。	对雕塑的概念理解不深，基本能够表述中西方不同雕塑风格和手法的不同，基本了解正确的雕塑教学理论。	对雕塑的概念理解片面,中西方不同雕塑风格和不同手法混为一谈，雕塑教学的理论基础薄弱。	100

2.头骨与头像临摹习作评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优 （90-100 分）	良 （75-89 分）	中/及格 （60-74 分）	不及格 （0-59 分）	
课程目标 1、2 学生对头骨解剖结构的理解、泥塑塑造手法与空间造型的实践掌握	考查学生头骨解剖和塑造能力的掌握情况	完全掌握头骨的结构解剖能够准确地用雕塑手法塑造头骨，造型准确、形象生动。	基本掌握头骨的结构解剖能够准确地用雕塑手法塑造头骨，造型准确。	对头骨的结构解剖基本能够用雕塑手法塑造头骨，形象不生动。	结构不准确、手法僵硬、形象不生动。	50

课程目标1、2 考察学生对人物头部解剖、头像形体比例与泥塑塑造能力的掌握	考查学生人物头像的雕塑造型能力的掌握情况	结构合理、比例准确、雕塑手法娴熟、造型准确、形象生动。	结构准确，熟练掌握技法，形体比例合理，形体塑造完整。	结构基本准确，基本掌握技法，形体比例合理，形体塑造完整。	结构造型上有明显的错误，基本掌握技法，形体塑造能力较弱。	50

3.人像与人体综合创作评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优 （90-100 分）	良 （75-89 分）	中/及格 （60-74 分）	不及格 （0-59 分）	
课程目标1、2 考察学生对人体解剖、整体动态关系、立体形体塑造能力的综合掌握	考查学生人物整体动态的雕塑造型能力的掌握情况	结构合理、比例准确、雕塑手法娴熟、造型准确、形象生动。	结构准确，熟练掌握技法，形体比例合理，形体塑造完整。	结构基本准确，基本掌握技法，形体比例合理，形体塑造完整。	结构造型上没有明显的错误，基本掌握技法，形体塑造比例失调。	100

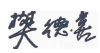
五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 黄月新. 雕塑基础教程. 南宁：广西美术出版社，2008 年。

（二）主要参考书及学习资源

1. 王铁城、刘玉庭. 《装饰雕塑》. 中国纺织出版社，2006 年。
2. 李东江. 《雕塑》. 辽宁美术出版社，2005 年。

大纲修订人签字： 修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶 审定日期：2026 年 8 月

《木刻版画》课程教学大纲

课程名称	木刻版画		
	Woodcut Printmaking		
课程代码	30413702	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业基础课程	**先修课程**	素描基础
学分/学时	2 学分/56 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	李慧舒	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

“木刻版画”是美术学专业基础必修课程。课程系统讲授木刻版画的源流、艺术特征及黑白木刻、套色木刻的基本技法，涵盖制版、刻制、印刷全流程。学生将学习不同刀法的运用、黑白关系的转换、画面虚实处理以及版画独特的复数性审美。本课程旨在夯实学生的造型基础与手绘转印能力，拓展美术学师范生的艺术表达媒介，培养能够在中学美术教学中独立开展版画教学、社团指导及校园版画创作的应用能力。

二、课程目标

本课程有 3 个课程目标，具体如下：

目标 1：了解中国及世界木刻版画的发展简史、主要流派与代表艺术家；掌握木刻版画的板材、刀具、油墨等材料特性；理解黑白木刻的灰度压缩原理和套色木刻的分版逻辑。

目标 2：能够熟练使用木刻刀进行切、挑、铲、摇等多种刀法操作；独立完成从画稿转印、刻制到油墨滚涂、手工印刷的全过程；具备创作黑白木刻和简单套色木刻作品的能力。

目标 3：体会版画“以刀代笔”的独特美学，培养耐心、精细的工匠精神；理解版画在中学美育中（如藏书票、新年画、校园文创）的独特价值；能够设计基础版画教案并指导学生社团活动。

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	3.知识整合	指标点 3.1 美术学科专业素养：深刻理解美术学科核心素养的内涵，并能够将其有效贯彻在教学实践中。扎实掌握中学美术教育中有关美术学、设计学学科方向的分类、知识结构及内容体系。充分领会美术学、设计学各领域的学科内涵、知识理论、思维模式及技能方法。

课程目标 2	3.知识整合	指标点 3.1 美术学科专业素养：深刻理解美术学科核心素养的内涵，并能够将其有效贯彻在教学实践中。扎实掌握中学美术教育中有关美术学、设计学学科方向的分类、知识结构及内容体系。充分领会美术学、设计学各领域的学科内涵、知识理论、思维模式及技能方法。
课程目标 3	3.知识整合	指标点 3.2 美术思维与教学应用：具有突出的形象思维能力，深刻领会美术学习中抽象思维、逆向 思维、发散思维以及直觉思维的特点和规律。并能够积极运用教育学、心理学相关理论指导美术教学。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1．木刻版画概述与黑白关系转换	课程目标 1、2、3	1. 了解中外木刻简史； 2. 掌握黑白图形转换规律。（题材选择为新疆、兵团等地方文化、红色文化、及中国的传统文化元素）。	1. 木刻版画历史（传统复制木刻→创作木刻）； 2. 黑白木刻的灰度层级（点、线、面组织）； 3. 刀法类型介绍（三角刀、圆刀、平刀等）。	教学活动：理论讲授、图例分析。 学习任务：每人收集创作图片资料若干、以备创作用，完成一张黑白稿设计。 每人绘制小稿两幅，并完成构思与创意	2 学时 （理论） 2 学时 （实践）
2．黑白木刻制版与印刷	课程目标 1、2、3	了解木刻版画的基本知识和制作步骤，并通过作业完成对木刻版画制版及拓印的基本掌握。 1. 安全使用刀具； 2. 独立完成黑白木刻刻制及印刷。	掌握木刻版画的技法技巧。 1. 木板打磨、上稿方法（转印、反贴）； 2. 不同刀法刻制练习（线条、色块、肌理）； 3. 油墨调配与滚涂； 4. 手工印刷（木蘑菇、版画机使用）。	教师因材施教； 学生作品实践。 教学活动：示范刻制与印刷过程、个别辅导。 学习任务：完成黑白木刻作品 1 幅，印刷 5 张原作。	2 学时 （理论） 30 学时 （实践）
3．套色木刻入门与教学应用	课程目标 1、2、3	画出小稿，确定主题与形式，制作木刻的版画创作 1. 理解套色分版原理； 2. 能够设计简单套色作品； 3. 产出中学版画教学微案。	1. 套色木刻类型（绝版套色、多版套色）； 2. 分版画稿设计及对版技术； 3. 套色油墨顺序与色彩叠压效果； 4. 中学版画教学案例分享（藏书票、校园主题创作）。	教师因材施教； 学生作品实践。 教学活动：演示套色流程、分组尝试。 学习任务：完成一版两色或绝版套色作品一幅。	2 学时 （理论） 16 学时 （实践）
4.作业总结与点评	课程目标 1、2、3	先由学生自主评价，后由教师总结性评价。	1. 由学生对自己作品的相互点评和教师总结性点评相结合，总结学习成果 2.浅谈关于学生作品的装裱（重点及难点）。	学生作业评述； 教师作业评价。	2 学时 （理论）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 3 个部分，分别为黑白稿设计、黑白木刻作品、套色木刻作品及教案。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	黑白稿设计	黑白木刻作品	套色木刻作品及教案	
课程目标 1	20			20
课程目标 2		40		40
课程目标 3			40	40
合计	20	40	40	100

注：缺勤学生直接扣减平时考核成绩，旷课一次在该过程成绩中扣除 5 分，迟到早退一次在该过程成绩中扣除 3 分；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试。

（二）评价标准

1. 黑白稿设计评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1 版画溯源及技法知识整合	黑白关系处理	黑白灰层次丰富，疏密有致，主次分明；画面具有强烈的节奏感和张力，能够预见到刀法表现效果。	黑白关系清晰，层次较分明，主次较为得当。	黑白灰对比不足或过碎，主次不够突出。	画面一片灰或一片黑/白，毫无层次区分。	40
	画面构成	构图完整饱满，形式感强；点、线、面组织富有变化，且有明确的视觉中心。	构图合理，要素安排较为均衡。	构图存在偏倚、过散或过满的问题。	构图严重失衡，毫无章法。	40
	刀法预想合理性	能够清晰标注或描述不同区域拟采用的刀法类型，刀法与黑白效果匹配度高，体现出对版画语言的深刻理解。	刀法预想基本合理，与设计意图较为相符。	刀法预想较为模糊或不切实际。	未做刀法预想，或预想完全错误。	20

2．黑白木刻作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2 黑白木刻技法实践	刀法运用	刀法丰富多变（切、挑、铲、摇、排线等运用自如），刚柔并济，能够准确表现不同质感和情绪；刀触干净利落，无崩缺。	刀法运用较为得当，能表达基本质感和层次，偶有小瑕疵。	刀法单一，生硬，缺乏变化，或存在较多刀痕崩坏。	基本不会用刀，板面严重损坏，无法辨认刻画意图。	40
	黑白层次	灰色调过渡自然，利用疏密排线或刀痕组织出丰富的中间调子；黑白对比强烈且协调，画面整体感强。	灰调层次较为清楚，黑白对比基本成立。	灰调不足或过多，画面偏灰或偏黑/白，层次混乱。	全黑或全白，无任何灰度层次。	40
	印制质量	墨色均匀饱满，浓淡适度；无脏版、蹭脏、重影；纸张平整，裁切整齐，签名规范（版次、标题、作者、年代）。	墨色较均匀，无严重脏版，裁切基本整齐。	存在局部墨色不均、轻微蹭脏或裁切不齐。	严重污损，印刷模糊，无法辨识画面。	20

3．套色木刻作品及教案评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 3 套色木刻版画审美与教学实践	套色木刻作品	套色准确，各版对位精严；色彩搭配和谐或具有表现力；绝版套色中色彩叠压效果富有层次感。	套色基本准确，稍有偏移但不影响整体；色彩较为协调。	套色偏移明显，色彩搭配不佳。	套色严重错位，或色彩杂乱无章。	90
	教案质量	教案目标明确，过程详细；版画技法讲解正确，活动设计新颖；与中学美育（社团、校园文化）结合紧密，具有实际操作性。	教案结构完整，内容较充实，可操作。	教案过于简略，或教学方法单一。	教案未完成，或与版画教学无关。	10

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1．苏新平.版画技法（上、下册）.北京大学出版社，2015。

（二）主要参考书及学习资源

1．洪广明.《黑白木刻版画教程》[M]．上海：复旦大学出版社，2018。

2．中国美术家协会编.第十届全国美术作品展版画作品集.人民美术出版社，2004。

3．中国美术家协会编.第十三届全国美术作品展版画作品集.人民美术出版社，2019。

大纲修订人签字：　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《中国民间美术》课程教学大纲

课程名称	中国民间美术		
	Chinese folk arts		
课程代码	30413703	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业基础课程	**先修课程**	无
学分/学时	2 学分/32 学时	**理论学时**	32 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	刘媛媛	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

本课程是美术学专业理论必修课程。 通过本课程的教学，使学生了解民间美术的发展简史、形式、分类及艺术特色，并通过课内外实践掌握我国主要常见民间美术的制作工艺及材料运用，使学生较为全面地了解我国民间美术的辉煌成就。民间美术课程是通过对民间美术的学习和研究，了解和学习中国民间美术独特的思维和观察方法，拙朴而纯真的表现手法，从而使学生了解和学习另外一种传统艺术，以此开拓学生的思维，培养学生的艺术创造力。

二、课程目标

本课程有 2 个课程目标，具体如下：

目标 1．掌握美术及民间美术专项研究方法，整合民间美术门类知识，搭建其与思政、文史、音乐、科学学科关联，具备专业写作与思辨探究科研素养。

目标 2．深度理解美术学科核心素养内涵，系统掌握民间美术美术学、设计学门类分类、理论体系、造物思维与工艺技法，夯实民间美术综合专业素养。

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	3.知识整合(H)	指标点 3.3：美术跨学科研究：掌握美术学科的基本研究方法及美术教育研究方法，能够有序整合美术学科内部知识，构建美术与思政、文史、音乐、科学等学科之间的联系；具有较强的写作能力及独立思考、批判质疑、勇于探究的科学素养。
课程目标 2	3.知识整合(M)	指标点 3.1 美术学科专业素养：深刻理解美术学科核心素养的内涵，并能够将其有效贯彻在教学实践中。扎实掌握中学美术教育中有关美术学、设计学学科方向的分类、知识结构及内容体系。充分领会美术学、设计学各领域的学科内涵、知识理论、思维模式及技能方法。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	预期学习成效	知识点或能力	教学活动	学时
1. 民间美术概述	课程目标1、2、5	1. 能够掌民间美术的概念，了解中国民间美术的类别； 2. 了解民间美术在实际教学中的具体作用，并初步了解不同民间美术的产生和发展。	1.1 民间艺术的产生； 1.2 民间美术的特性； 1.3 民俗与民间美术； 1.4 民俗心态与民间美术造型； 1.5 民间美术造型的基本特点； 1.6 民间美术的分类。	1. 课堂教学。	理论 2 学时
2. 中国民间美术——年画	课程目标1、3、5	1.了解民间年画的成长历史及年画大师； 2.掌握年画的体裁形式与内容特点并运用于教学活动。	2.1 民间年画的历史沿革； 2.2 年画的体裁形式； 2.3 年画的题材内容； 2.4 民间年画的地方特色。	1. 课堂教学； 2. 课内外实践：分组进行年画制作。	理论 2 学时
3. 中国民间美术—— 风筝艺术	课程目标1、2、5	1.了解风筝的起源与发展及不同类型，能够辨别不同流派不同区域的风筝； 2.基本掌握风筝的制作工艺。	3.1 风筝起源的传说； 3.2 风筝的起源、发展； 3.3 风筝的类型； 3.4 风筝的制作流程； 3.5 中国风筝的流派； 3.6 各国风筝的特点和风俗； 3.7 名人与风筝。	1.课堂教学。	理论 2 学时
4. 中国民间美术——剪纸	课程目标1、2、3、4	1.了解剪纸的发展、类别与特点；掌握剪纸制作方法。	4.1 剪纸的起源与发展； 4.2 剪纸的品类； 4.3 剪纸的艺术特色； 4.4 剪纸的表现方法； 4.5 剪纸的风格流派。	1.课堂教学； 2.课后作业：完成两幅不同流派的剪纸作品。	理论 4 学时
5. 中国民间美术——皮影	课程目标1、2、5	1.了解皮影的发展、类别、制作与特点； 2.基本明白皮影戏台前幕后的表演。	5.1 皮影的产生与发展； 5.2 中国皮影的传播； 5.3 皮影的功能及制作； 5.4 皮影的分类和艺术特点； 5.5 皮影戏的表演； 5.6 皮影造型的地域特色； 5.7 皮影戏的台前与幕后； 5.8 皮影戏欣赏。	1.课堂教学； 2. 观看皮影戏。	理论 2 学时

6．中国民间美术——印染	课程目标1、2、5	1.了解印染的起源、分类特点及不同印染工序，能够熟练演示给学生。	6.1 中国民间印染的起源； 6.2 民间印染工艺的分类及其特点； 6.3 蜡染工艺、扎染工艺、夹染艺术、蓝印花布。	1.课堂教学。	理论 2 学时
7．新疆民间美术	课程目标1、3、4	1.了解土陶艺术发展及民族特色；掌握土陶制作工艺。	7.1 新疆民间美术赏析。	1.课堂教学； 2.观察学习，并进行实际操作学习。	理论 4 学时
8．民间美术与世界文化遗产	课程目标1、2、5	1.了解世界不同文化遗产及中国民间美术对于美术学科教学的重要性。	8.1 世界文化遗产； 8.2 民间美术在世界文化遗产中的地位及作用； 8.3 民间美术的世界文化遗产化；	1.课堂教学。	理论 2 学时
9．民间美术实践	课程目标1、2、3、4、5	1.对民间美术进行实践作品制作。	9.1 剪纸； 9.2 年画； 9.3 新疆民间美术； 9.4 皮影； 9.5 印染。	1.课堂教学。	实践 12 学时

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括两个部分，分别为平时成绩 40%，结课实践作品 60%。

具体要求及成绩评定方法如下：

1.平时成绩占 60%，根据民间美术绘画语言转译、教学设计等具体情况记入。

2.实践作品成绩占 40%，学生制作民间美术作品，任意选民间美术一个门类进行学习实践。按完成质量记入成绩。

3.平时考勤只减分，不加分，三次旷到，取消本门课考试资格。

具体见下表：

《民间美术》课程考核方式与比例构成

课程目标	评价方式及比例（%）		成绩比例（%）
	实践成绩	平时成绩	
课程目标 1		60	60
课程目标 2	40		40
合计	40	60	100

（二）评价标准

1.平时成绩的评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优(90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	民间美术转译（农民画）	深入理解农民画的艺术语言与文化内涵，转译创作主题鲜明、构图饱满、色彩浓烈；造型夸张生动，具有鲜明的地域特色与个人风格；画面完整度高，体现较强的民间美术传承与创新能力。	较准确理解农民画特征，转译创作主题明确、构图较完整；色彩运用较为协调，能运用民间符号进行表现；造型较生动，有一定个人处理，技法基本熟练。	基本完成转译创作，主题较为清晰；构图、色彩运用一般，民间符号运用简单；造型能力较弱，技法生疏，画面完整度不足。	未完成或严重偏离农民画特征;主题模糊，构图混乱，色彩失调；无民间符号运用，抄袭或敷衍痕迹明显。	20
课程目标 1	新疆民族民间美术（模戳印花、土陶等	深入理解模戳印花、土陶等新疆民间美术的传统工艺内涵，作品主题鲜明；纹样排布规整协调，造型贴合本土民俗器物形制，民族地域辨识度突出，充分体现对新疆民族民间美术的传承与转化能力。	能够准确把握新疆模戳印花、土陶的核心艺术特征，色彩运用贴合民间审美，造型表现力较好，存在适度个人艺术处理，制作技法熟练，整体画面，器物完整。	基本完成新疆民族民间美术创作，主题表达浅显；纹样与色彩运用简单单一，造型表现力不足，制作技法较为生疏，作品细节欠缺，完整度一般。	作品严重偏离新疆模戳印花、土陶民间美术风格特征，主题模糊杂乱；纹样、色彩搭配失调，制作敷衍粗糙，存在明显抄袭、照搬现象，作品残缺破损，未达到基础创作要求。	20
课程目标 1	中小学民间美术课程设计	实践内容丰富，课程设计制作细致、精良，分享时语言组织流利、得当，准备充分。	实践内容较为丰富，课件制作较为细致，分享时语言组织较为流利、得当，准备较为充分。	实践内容完整，课件制作基本细致，分享时语言组织基本流利，准备基本充分。	实践内容未完成，课件制作内容缺失，分享时语言组织不流畅，准备不充分。	20

2.实践成绩的评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2	民间美术创作作品	所创作的民间美术作品制作精致、美观，学生动手能力强，成昂数量充足，有创新点融入。	所创作的民间美术作品制作较头精致、美观，学生动手能力较强，成品数量相对充足，略有创新融入。	所创作的民间美术作品制作基本完整，学生动手能力一一般，成品数量基本充足，无创新点。	所创作的民间美术作品制作未完成，学生动手能力较差，成品数量不足，无创新点。	40

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 孙健君、中国民间美术教程、天津人民出版社、2005

（二）主要参考书及学习资源

1. 杨学芹、安琪、民间美术概论、北京工艺美术出版社、1990
2. 王树村、中国民间美术史、岭南出版社、2004
3.林耀华、民族学通论、中央民族大学出版社、2003

大纲修订人签字：孙婷　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《美术研究方法与论文写作》课程教学大纲

课程名称	美术研究方法与论文写作		
	Art Research: Methods and Writing		
课程代码	40413701	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业基础课程	**先修课程**	中国美术史、外国美术史、美术学科教学论
学分/学时	1 学分/16 学时	**理论学时/实验学时**	16 学时/0 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	李钦曾	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

《美术研究方法与论文写作》是美术学（师范类）专业的一门专业核心课程。本课程在学生完成中国美术史、外国美术史、美术学科教学论等先修课程后开设，是连接美术学基础理论学习与毕业论文的关键桥梁，对提升学生的学术素养、研究能力和职业发展能力具有重要作用，为其成长为“善教学、精实践”的高素质骨干中学美术教师奠定坚实的学术基础。课程内容以 OBE 产出导向理念为指导，系统涵盖两大模块：一是美术研究方法模块，重点讲授文献分析、田野考察、图像学、比较分析、风格分析等美术研究的主要方法及其应用。课程通过理论与案例相结合的方式，使学生掌握从“提出问题”“解决问题”到“产出成果”的完整研究流程；二是论文写作模块，系统训练选题论证、文献综述、论文结构与撰写规范、答辩准备等能力。同时，本课程将学术道德与科研诚信教育贯穿始终，引导学生恪守学术规范。课程通过案例教学、小组研讨、写作实训等多元化教学手段，帮助学生形成严谨的学术思维与研究能力，为顺利完成毕业论文及未来从事教育教学研究工作提供有力支撑。

二、课程目标

本课程有 2 个课程目标，具体如下：

目标 1：掌握美术研究的基本方法与论文写作规范。能够运用文献分析、图像学、田野考察、比较分析、风格分析等美术研究的基本方法，独立开展美术教育或美术史论领域的专题研究；能够遵循学术规范与论文写作标准，独立完成选题论证、文献综述、论文结构与撰写、修改定稿等全过程，写出观点明确、论据充分、逻辑严谨、格式规范的学术论文；具备较强的写作能力及独立思考、批判质疑、勇于探究的科学素养，能够有序整合美术学科内部知识，构建美术与思政、文史、音乐、科学等学科之间的联系。（支撑毕业要求指标点 3.3）

目标 2：具备教学反思与改进的能力。理解教育反思的价值与意义，能够从学科理解、课程教学、学生状况等不同角度对自身研究过程与成果进行自我评价、自我纠错，通过批判性分析发现美术教学与研究中的问题，并提出改进策略，养成持续反思的习惯，形成自主学习和专业发展

规划的意识。（支撑毕业要求指标点 10.1）

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	知识整合（M）	3.3 美术跨学科研究：掌握美术学科的基本研究方法及美术教育研究方法，能够有序整合美术学科内部知识，构建美术与思政、文史、音乐、科学等学科之间的联系；具有较强的写作能力及独立思考、批判质疑、勇于探究的科学素养。
课程目标 2	反思研究（H）	10.1 教学反思与改进：理解教育反思的价值与意义，具备从学科理解、课程教学、学生状况不同角度进行自我评价、自我纠错的反思能力和习惯。

注：课程目标 1 整合了研究方法和论文写作两个维度的能力要求，共同指向毕业要求指标点 3.3；课程目标 2 聚焦反思研究能力的培养，对应毕业要求指标点 10.1。课程目标 1 中涉及学术道德与科研诚信的内容融入研究方法和论文写作教学全过程，通过案例警示、诚信承诺等方式实现育人功能。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1. 美术研究方法导论	课程目标 1	1. 了解美术研究方法的基本类型与适用范围。 2. 明确学术研究的基本伦理与诚信要求。	**第 1 次（2 学时）：**美术研究方法概述（文献分析、图像学、田野考察、比较分析、风格分析、功能分析、统计分析、符号学、跨学科等九种方法）；学术道德与科研诚信导论（引用规范、抄袭界定）。 **思政点：**强调学术诚信，树立严谨治学态度。	**教学活动：**课堂讲授、案例展示。 **学习任务：**课后阅读一篇美术教育研究论文，辨识其使用的研究方法。	2 学时
2. 文献检索与综述	课程目标 1	1. 能够独立运用文献检索工具（知网、万方、JSTOR 等）收集美术学相关文献。 2. 能够撰写结构完整的文献综述。	**第 2 次（2 学时）：**文献检索方法与技巧（关键词选择、数据库使用、文献筛选）；文献综述的写作逻辑（引言、分类述评、总结与展望）；文献管理工具入门（NoteExpress）。	**教学活动：**课堂讲授、上机演示、小组讨论。 **学习任务：**围绕自选题目完成 10 篇核心文献的检索报告及综述提纲。	2 学时
3. 选题与开题报告	课程目标 1	1. 能够结合美术教育或美术史论方向提出有价值的研究选题。 2. 掌握开题报告的撰写规范。	**第 3 次（2 学时）：**选题原则（创新性、可行性、学术价值）；选题论证（研究背景、意义、现状、目标、内容、方法）；开题报告结构与案例分析。	**教学活动：**课堂讲授、案例研讨、选题汇报。 **学习任务：**提交开题报告（含选题说明、研究框架、进度安排）。	2 学时
4. 研究方法专题（一）：文献分析与图像学	课程目标 1	1. 掌握文献分析法的操作步骤。 2. 理解图像学方法的基本原理与应用场景。	**第 4 次（2 学时）：**文献分析法（内容分析、话语分析）在美术研究中的应用；图像学方法（前图像志描述、图像志分析、图像学解释）的案例分析（以潘诺夫斯基为例）。	**教学活动：**课堂讲授、经典论文解析、小组讨论。 **学习任务：**选取一幅美术作品，尝试运用图像学方法进行分析（300 字）。	2 学时
5. 研究方法专题（二）：田野考察与比较分析	课程目标 1	1. 掌握田野考察的基本流程与记录方法。 2. 能够运用比较分析法进行美术现象或作品的对比研究。	**第 5 次（2 学时）：**田野考察方法（观察、访谈、问卷、实物收集）及其在美术教育研究中的应用；比较分析法（横向比较、纵向比较、同类比较、异类比较）的案例研习。	**教学活动：**课堂讲授、田野调查方案设计、比较分析演练。 **学习任务：**设计一个简短的田野调查方案（500 字以内）。	2 学时
6. 论文结构与写作规范	课程目标 1	1. 能够根据选题设计合理的论文大纲。 2. 掌握学术论文各部分的写作要求与格式规范。	**第 6 次（2 学时）：**论文大纲设计（标题层级、逻辑关系）；摘要、引言、正文、结论、参考文献的写作要点；美术学论文中的插图标注、注释格式（GB/T 7714）。 **思政点：**学术不端案例警示（抄袭、数据造假）。	**教学活动：**课堂讲授、范文分析、格式改错练习。 **学习任务：**完成论文大纲及其中两个核心段落的写作练习。	2 学时
7. 论文修改与学术道德	课程目标 1 课程目标 2	1. 能够运用自我修改和同伴互评方法完善论文。 2. 能够从研究过程和写	**第 7 次（2 学时）：**论文修改原则（逻辑、语言、格式）；同伴互评方法与标准；查重软件使用及合理降重技巧；研究过程的自我评价与反思方法；学术诚信承诺书签署。	**教学活动：**课堂讲授、同伴互评、小组研讨。 **学习任务：**根据互评意见和反思结	2 学时

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
		作质量两个维度进行自我评价与反思。	**思政点**：集体签署学术诚信承诺书，强化责任意识。	果修改论文初稿，提交修改说明及诚信承诺书。	
8. 论文答辩与学术交流	课程目标 2	1. 能够制作规范的答辩 PPT，清晰地陈述研究成果。 2. 能够有效回应提问，展示良好的沟通能力。	**第 8 次（2 学时）**：答辩 PPT 制作要点（结构、内容、视觉设计）；口头陈述技巧（时间控制、语言表达、体态语）；模拟答辩与点评。	**教学活动**：课堂讲授、模拟答辩、同伴点评。 **学习任务**：完成答辩 PPT，进行 5 分钟陈述与问答。	2 学时

说明：以上 8 次课共 16 学时，思政点融入第 1 次、第 6 次、第 7 次，通过案例讨论、诚信承诺等方式实现育人功能。学习任务与评价方式（平时作业、终结性综合作业、答辩表现）相呼应。各知识单元对应情况为：第 1—6 次课及第 7 次课中关于修改技能的部分对应课程目标 1，第 7 次课中关于反思的部分及第 8 次课对应课程目标 2。

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 3 个部分，分别为**平时作业**、**终结性综合作业**、**答辩表现**。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	平时作业	**终结性综合作业**	**答辩表现**	
课程目标 1	10	10	10	30
课程目标 2	20	30	20	70
合计	**30**	**40**	**30**	**100**

各评价方式说明：

平时作业（30%）：包括文献检索报告、开题报告、论文大纲及段落写作、论文修改说明及诚信承诺书。其中课程目标 1，课程目标 2。

终结性综合作业（40%）：提交一篇完整的课程论文（3000-5000 字），格式规范，选题与美术学专业相关。其中选题与结构完整性和学术道德与格式规范性对应课程目标 1，文献综述质量与反思深度对应课程目标 2。

答辩表现（30%）：制作 PPT 并进行 5 分钟陈述与问答。其中学术诚信与职业道德对应课程目标 1，PPT 质量与口头表达能力对应课程目标 2。

考勤说明：考勤不再作为平时成绩的计算依据，对缺勤学生可直接扣减平时考核成绩；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的终结性考核。

（二）评价标准

1. 平时作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90—100 分）	**良（75—89 分）**	**及格（60—74 分）**	**不及格（0-59 分）**	
课程目标 1	文献检索报告：包含 10 篇以上核心文献的检索策略、摘要及分类评述	检索策略科学，文献质量高，分类清晰，评述深入，格式规范	检索策略较科学，文献质量较好，分类较清晰，评述较合理	检索策略基本可行，文献基本相关，分类基本合理，评述较浅	检索策略混乱，文献不相关，分类不清，评述缺失或有抄袭	2

课程目标1	开题报告：包含选题说明、研究内容框架、进度安排	选题创新性强，论证充分，框架逻辑严谨，进度可行	选题较新颖，论证较充分，框架较合理，进度基本可行	选题较普通，论证基本合理，框架大致完整，进度较粗	选题无意义，论证缺失，框架混乱，进度不可行	2
课程目标1	论文大纲及段落写作：大纲结构完整，包含摘要、引言、正文、结论；两个核心段落写作规范	大纲逻辑严密，层级合理；段落论据充分，语言学术化，引用规范	大纲较合理，层级较清晰；段落内容较充实，引用较规范	大纲基本完整，有少量逻辑跳跃；段落内容基本通顺，引用有少量错误	大纲混乱或缺失；段落内容不通或抄袭，引用格式严重错误	6
课程目标1（5%）课程目标2（10%）	论文修改说明及诚信承诺书：提交互评修改说明、查重报告摘要及诚信承诺书，体现对研究过程的自我反思	修改说明翔实，能深入分析自身研究的不足并提出具体改进策略；查重率低于20%，诚信承诺书规范签署	修改说明较详细，能指出研究的主要不足并提出改进思路；查重率20%—30%，诚信承诺书签署	修改说明简略，反思较浅，改进思路不够具体；查重率30%—40%，有诚信承诺书	无修改说明，查重率高于40%或无报告，无诚信承诺书或有抄袭行为	20

2. 终结性综合作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90—100分）	**良（75—89分）**	**及格(60—74分)**	**不及格（0-59分）**	
课程目标1	课程论文的选题创新性与结构完整性	选题新颖，论证逻辑严谨，结构完整，层次分明，图表规范	选题较新，论证较合理，结构较完整，层次较清楚	选题一般，论证基本合理，结构基本完整，层次有欠缺	选题陈旧或不当，论证混乱，结构残缺	5
课程目标1	课程论文的学术道德与格式规范性	格式完全符合学术规范，引用准确，查重率低于20%，无学术不端	格式基本规范，引用较准确，查重率20%—30%，无学术不端	格式有部分错误，引用有少量遗漏，查重率30%—40%	格式严重错误，引用不规范，查重率高于40%或有抄袭行为	5
课程目标2	课程论文的文献综述质量与反思深度	文献综述全面、评述深刻，能体现对前沿的追踪和对自身研究的批判性反思	文献综述较全面，评述较合理，有一定反思	文献综述基本覆盖主题，评述较浅，反思不足	文献综述缺失或大量堆砌，无反思	30

3. 答辩表现评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90—100分）	**良（75—89分）**	**及格（60—74分）**	**不及格（0-59分）**	
课程目标1	答辩中体现的学术诚信与职业道德	能清晰陈述研究过程，无任何诚信质疑	陈述较清楚，无明显诚信问题	陈述基本清楚，有部分模糊表述	陈述中有隐瞒或虚假信息	10
课程目标2	PPT质量与口头表达能力	PPT设计专业，逻辑清晰；陈述流畅，时间控制精准；回答问题准确、有深度	PPT较规范，逻辑较清晰；陈述较流畅，时间基本合理；回答问题较准确	PPT基本完整，逻辑有跳跃；陈述有停顿，时间略有偏差；回答问题基本正确	PPT杂乱，陈述不清，超时或过短，回答问题错误或无法回答	20

注：评价标准中的“查重率”以学校认可的查重系统（如知网、维普）出具的检测报告为准。凡出现抄袭、剽窃、数据造假等学术不端行为者，本课程成绩直接评定为不及格，并按学校相关规定处理。

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1.周绍斌,杨勇.美术研究方法与论文写作.北京：高等教育出版社，2008（2025年重印）.

（二）主要参考书及学习资源

1.郭云贵.学术论文写作指南.大连:东北财经大学出版社,2025.

2.吴小军.艺术类论文写作.武汉:中国地质大学出版社有限责任公司,2025.

3.张健东,孙林,等.艺术类本科毕业论文（设计）指导书.北京:中国轻工业出版社,2025.

4.沈兴家,黄凌霞,等.科研写作与学术规范.杭州:浙江大学出版社,2024.

5 中国大学MOOC——学术写作与规范.https://www.icourse163.org.

大纲修订人签字：孙婷　　修订日期：2026年6月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026年8月

《中国美术史》课程教学大纲

课程名称	中国美术史		
	Arts History of China		
课程代码	20414707	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业核心课程	**先修课程**	无
学分/学时	2 学分/32 学时	**理论学时**	32 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院(新闻传播学院）
课程负责人	刘媛媛	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

中国美术史属于美术学专业理论必修课程，本课程阐述从原始社会到民国中国美术的发展历程，提示中国美术繁荣的源流及其特点，介绍中国美术的著名作品、理论和人物，使学生认识中国美术历史发展的客观规律，同时掌握美术的基本理论和本学科的专业知识，增强分析问题和解决问题的能力。从而提高理论素养，为进一步深入学习，为今后的艺术创作拓宽思路、打下良好的基础。

二、课程目标

本课程有 3 个课程目标，具体如下：

目标 1：掌握中国美术史发展脉络，理解美术历史的思想演变、风格流派特征、美术家生平以及历代名作的形式语言，能运用形式分析、图像学等方法阐释名作。能够运用多种艺术语言和媒介，灵活运用所学知识阐释当代社会的艺术问题。

目标 2：深刻理解美术学科核心素养，掌握中国美术史知识结构、理论框架与思维模式，领会各时期美术形态特征，并能有效贯彻于教学实践。

目标 3：掌握美术史研究方法，整合中国美术史知识脉络，构建与思政、文史等学科的跨学科联系，培养批判思维与学术写作能力。

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	3.知识整合（H）	指标点 3.4 艺术史论理解与阐释：深刻理解美术历史的思想演变、风格流派特征、美术家生平以及历代名作的形式语言、形成背景及文化动因。能够熟练运用多种艺术语言和媒介阐释艺术作品所蕴含的艺术观念及视觉文化思想，灵活运用所学知识阐释当代社会的艺术问题。

课程目标 2	3.知识整合（M）	指标点 3.1 美术学科专业素养：深刻理解美术学科核心素养的内涵，并能够将其有效贯彻在教学实践中。扎实掌握中学美术教育中有关美术学、设计学学科方向的分类、知识结构及内容体系。充分领会美术学、设计学各领域的学科内涵、知识理论、思维模式及技能方法。
课程目标 3	3.知识整合（L）	指标点 3.3 美术跨学科研究：掌握美术学科的基本研究方法及美术教育研究方法，能够有序整合美术学科内部知识，构建美术与思政、文史、音乐、科学等学科之间的联系；具有较强的写作能力及独立思考、批判质疑、勇于探究的科学素养。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1 中国美术的起源——原始社会美术	课程目标 1、2、3、4	1、了解旧石器时代美术特点； 2、重点掌握彩陶艺术。	1.1 概述； 1.2 旧石器时代美术 1.3 新石器时代美术（彩陶、黑陶、玉器、雕塑、岩画）。	1. 课堂教学； 2. 课堂讨论； 3. 课下文献检索，阅读参考书目。	理论 2 学时
2 青铜时代——夏、商、周美术	课程目标 1、2、3、4	1、各时期青铜艺术特点； 2、绘画、雕塑的艺术特色。	2.1 概述； 2.2 青铜艺术（青铜器的造型与发展）； 2.3 绘画艺术（漆画、帛画、墓室壁画等）； 2.4 雕塑艺术（玉石雕刻、漆木雕刻、青铜雕塑）。	1. 课堂教学； 2. 课堂讨论； 3. 课下文献检索，阅读参考书目。	理论 2 学时
3 封建社会上升时期——秦汉美术	课程目标 1、2、3、4	1、了解秦汉绘画艺术； 2、了解秦汉画像石和画像砖艺术； 3、重点掌握秦汉时期雕塑艺术； 4、了解建筑与工艺美术。	3.1 概述； 3.2 绘画艺术（宫殿寺观壁画、帛画、墓室壁画）； 3.3 画像石和画像砖艺术（汉画像石、秦汉画像砖）； 3.4 雕塑艺术（仪仗性、纪念性雕塑、明器雕塑）； 3.5 建筑与工艺美术（建筑、陶瓷、漆器、织绣工艺等）。	1. 课堂教学； 2. 课堂讨论； 3. 课下文献检索，阅读参考书目。	理论 2 学时
4 民族大融合时期——魏晋南北朝美术	课程目标 1、2、3、4	1、重点掌握佛教美术； 2、掌握绘画艺术； 3、了解雕塑艺术； 4、了解工艺美术。	4.1 概述； 4.2 佛教美术（佛教美术的兴起、早期石窟壁画及佛教造像艺术）； 4.3 绘画（人物画、山水画）； 4.4 雕塑（仪卫及陵墓雕塑）； 4.5 工艺美术（织绣、漆器及陶瓷工艺）。	1. 课堂教学； 2. 课堂讨论； 3. 课下文献检索，阅读参考书目。	理论 2 学时
5 异彩纷呈、灿烂求备——隋唐五代美术	课程目标 1、2、3、4	1、重点掌握隋唐绘画艺术； 2、了解隋唐时期雕塑艺术。	5.1 概述； 5.2 绘画（人物、山水、花鸟画及绘画理论的深化）； 5.3 雕塑（石窟雕塑、陵墓及明器雕塑）； 5.4 建筑（宫殿、寺塔建筑）。	1. 课堂教学； 2. 课堂讨论； 3. 课下文献检索，阅读参考书目。	理论 4 学时
6 开宗立派的时代——宋辽金元美术	课程目标 1、2、3、4	1、重点掌握宋元时期绘画艺术； 2、了解宋元时期雕塑艺术； 3、欣赏宋元时期建筑艺术。	6.1 宋代绘画（山水、花鸟、人物画）； 6.2 辽金绘画（辽代绘画、金代绘画）； 6.3 元代绘画（山水、花鸟、道释壁画）； 6.4 雕塑（宋代雕塑、辽金元代雕塑）；	1. 课堂教学； 2. 课堂讨论； 3. 课下文献检索，阅读参考书目。	理论 6 学时
7 延续与变异——明清美术	课程目标 1、2、3、4	1、重点掌握明清时期绘画艺术； 2、掌握明清工艺美术特点； 3、欣赏明清工艺美术与建筑艺术	7.1 概述； 7.2 明代绘画：（明初画院与浙派、吴门四家、明代写意花鸟画、版画艺术）； 7.3 清代绘画：（清初画派、宫廷绘画与郎士宁、扬州画派等）； 7.4 工艺美术与建筑：（工艺美术、明清故宫与皇城、私家园林）。	1. 课堂教学； 2. 课堂讨论； 3. 课下文献检索，阅读参考书目。	理论 6 学时

8 继往开来——民国与新中国美术	课程目标 1、2、3、4	1、了解民国美术特点； 2、熟悉新中国美术发展。	8.1 概述； 8.2 民国美术：（传统绘画、西洋画、新木刻运动）； 8.3 新中国美术：（新国画、油画、版画、年画及新中国雕塑艺术）。	1. 课堂教学； 2. 课堂讨论； 3. 课下文献检索，阅读参考书目。	理论 2 学时
9 实践课程——直面古代美术遗存	课程目标 1、2、3、4	达到实地教学目标。	9.1 仿古画临摹室现场教学； 9.2 博物馆考察学习； 9.3 艺术剧场	实践教学。	理论 6 学时

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 2 个部分，分别为平时成绩、期末成绩。具体要求及成绩评定方法如下：

1．平时成绩。按照上课签到、课堂表现、课后作业等情况在教学平台上生成综合成绩，成绩占总成绩的 50%。其中上课签到无故缺勤 3 次者，取消本门课程的考核资格。

2. 期末成绩。闭卷考试，期末成绩占总成绩的 50%。

具体见下表：

	考核方式	课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3	小计
平时成绩（50%）	章节作业（30%）		美术学科专业素养		50%
	专题手账（10%）			美术跨学科研究	
	博物馆研学（10%）			美术跨学科研究	
期末成绩（50%）	期末试卷（50%）	艺术史论理解与阐释			50%
小计		50%	30%	20%	100%

（二）评价标准

1. 平时成绩的评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2	章节作业	按时高质量完成全部章节作业；知识点掌握准确、全面、深入；能熟练运用美术史理论分析作品与现象，论述逻辑严密，例证恰当；体现独立思考、批判质疑与学术规范意识。	按时完成章节作业；知识点掌握较为准确全面；能运用理论进行分析，论述逻辑较清晰，例证较恰当；有一定独立思考。	基本完成章节作业；知识点掌握基本准确但不够深入；论述浅显，逻辑基本通顺，理论运用能力一般；存在少量知识性错误。	未完成或大量缺交；知识点掌握严重欠缺，论述存在明显错误；逻辑混乱，抄袭痕迹明显，未体现基本学习态度。	30
课程目标 3	专题手帐	手帐主题鲜明，内容充实完整；排版美观，图文搭配协调；对专题理解深刻，有个人见解与创意；制作态度认真，按时完成。	手帐主题明确，内容较为丰富；版面设计较为用心，图文结合得当；能把握专题核心要点，融入一定个人思考；整体完成情况良好。	手帐有基本主题，内容大体完整；版面安排尚可，图文比例基本合理；对专题有一定认识，但分析浅显；能按要求提交作品。	手帐主题模糊或偏离，内容空洞；排版混乱；对专题理解停留在表面，无个人见解；态度不端正，未完成。	10
课程目标 3	博物馆研学	按时完成博物馆研学任务；能够准确识别并深入分析展品的历史背景、艺术风格、形式语言及文化动因；体现较强的学术素养与审美能力。	按时完成研学任务；能够正确识别展品的基本信息与艺术特征，分析较为深入；能结合理论知识进行阐释，观点明确，论证较为充分；	基本完成研学任务；能够识别展品基本信息，分析较为浅显；理论结合不够紧密，观点不够鲜明，论证一般；	未按时完成研学任务；无法准确识别展品信息，分析严重偏离或错误；缺乏理论结合，抄袭痕迹明显；	10

2．期末成绩的评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	期末闭卷考试（选择题、填空题、名词解释、连线题、简答题、论述题、鉴赏题等）	准确掌握课程中的知识及考点，对于问题的回答叙述准确、细致，卷面工整，字迹清晰。	对于课程中的知识及考点的掌握较为准确，对于问题的回答叙述较为准确和细致，卷面较为工整，字迹清晰。	对于课程中的知识及考点的掌握基本准确，对于问题的回答叙述基本完整，卷面基本工整，字迹清晰。	对于课程中的知识及考点的大部分没有掌握，对于问题的回答叙述不完整、不准确，卷面较差，字形难以辨认。	50

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1、马工程教材、中国美术史、高等教育出版社，2025.12。

（二）主要参考书及学习资源

1、李福顺、中国美术史、高等教育出版社；

2、王伯敏、中国美术通史、宗教文化出版社；

3、金维诺、世界美术全集、中国人民大学出版社。

大纲修订人签字：孙婷　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《外国美术史》课程教学大纲

课程名称	外国美术史		
	Foreign ArtHistory		
课程代码	20414708	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业核心课程	**先修课程**	无
学分/学时	2 学分/32 学时	**理论学时/实验学时**	32 学时/0 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	王志炜	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

“外国美术史” 是美术学专业的学科专业课程，本课程通过了解、掌握世界不同地域、民族和国家的美术成就，拓展学生的跨文化视野，构建多元文化价值观。本课程能提高学生对世界各国美术作品的解读、鉴赏、评述、分析能力，对培养适应中小学美术教育需要的全面发展的美术教师，具有重要作用。

主要内容和教学目标是使学生了解从古代到二十世纪外国美术的发展及代表作品，掌握各个时期和各个国家的美术特征和流派，重点掌握欧洲油画的发展和风格及相互间的区别联系。了解外国的美术历史发展、各时期美术的代表人物和代表作品及风格，掌握美术发展的规律，具备较高的美术认知和鉴赏能力。

二、课程目标

本课程有 4 个课程目标，具体如下：

目标 1：掌握外国美术史的发展脉络，了解外国美术的历史演变及其原因。通过对不同地域、国家主要历史阶段的经典美术作品、世界重要美术流派、主要艺术家及其代表作品的介绍和解读，提高对外国美术作品的评述、鉴赏能力。

目标 2：能依据美术专业发展规律、核心内容、阶段特征与途径方法，深刻理解外国美术作品和艺术遗迹所体现的不同含义，拓展学生的国际文化视野，关注世界美术发展，具有一定跨文化背景下的专业沟通能力。

目标 3：深刻理解美术学科核心素养的内涵，并能够将其有效贯彻在教学实践中。发掘其中的育人价值、情感价值，培养正确的审美价值观和对真善美的正确认识，并能运用到今后的教育教学中，实现课程思政。

目标 4：能够理解尊重不同文化的差异性和多样性，了解国外中学美术教育教学改革和发展动态，能够借鉴国外先进的教育理念与经验，探索新的路径与方法进行美术教学。

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	3.知识整合	指标点3.4：艺术史论理解与阐释：深刻理解美术历史的思想演变、风格流派特征、美术家生平以及 历代名作的形式语言、形成背景及文化动因。能够熟练运用多种艺术语言和媒介阐释艺术作品所蕴含的艺术观念及视觉文化思想，灵活运用所学知识阐释当代社会的艺术问题。
课程目标 2	9.国际视野	指标点9.1：跨文化交流与合作：具备全球意识及开放心态，关注全球重大的社会与教育发展问题。具有一定跨文化背景下的语言表达和专业沟通能力，能够与不同文化背景下的美术教育同行开展学术及教育交流。
课程目标 3	3.知识整合	指标点3.1：美术学科专业素养：深刻理解美术学科核心素养的内涵，并能够将其有效贯彻在教学实践中。扎实掌握中学美术教育中有关美术学、设计学学科方向的分类、知识结构及内容体系。充分领会美术学、设计学各领域的学科内涵、知识理论、思维模式及技能方法。
课程目标 4	9.国际视野	指标点9.2：国际借鉴与实践：能够理解尊重不同文化的差异性和多样性，了解国外中学美术教育教学改革和发展动态。在美术教学实践中，能够借鉴国外先进的教育理念与经验，探索新的路径与方法进行美术教学。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	预期学习成效	知识点或能力	教学活动	学时
1．原始、古代美术	课程目标 1、2、3、4	1．能理解和掌握古代几个文明发源地的美术成就； 2．能理解原始、古代美术的审美特点、发展的规律； 3．能进行美术分析和审美评价。	1．原始美术； 2．古代两河流域地区的美术； 3．古代埃及美术； 4．爱琴美术、古代希腊美术； 5．古代罗马美术。	1．教学活动：课堂讲授、多媒体教学、课程案例分析。 2．学习任务：研讨、课程拓展和探索、作业。	理论 4 学时
2．欧洲中世纪美术	课程目标 1、2、3、4	1．能理解和掌握欧洲基督教美术成就； 2．能理解欧洲三大建筑风格的审美特点、发展的规律； 3．能进行美术分析和审美评价。	1．早期基督教美术； 2．拜占庭美术； 3．蛮族艺术和加洛林文艺复兴； 4．罗马式美术； 5．哥特式美术。	1．教学活动：课堂讲授、多媒体教学、课程案例分析。 2．学习任务：研讨、课程拓展和探索、作业。	理论 2 学时
3．欧洲文艺复兴时期美术	课程目标 1、2、3、4	1．能理解和掌握欧洲文艺复兴时期美术风格、流派、名家； 2．能理解文艺复兴时期美术的审美特点、发展的规律； 3．能进行美术分析和审美评价。	1．意大利文艺复兴时期美术； 2．尼德兰文艺复兴时期美术； 3．德国文艺复兴时期美术； 4．西班牙文艺复兴时期美术； 5．法国文艺复兴时期美术。	1．教学活动：课堂讲授、多媒体教学、课程案例分析。 2．学习任务：研讨、课程拓展和探索、作业。	理论 8 学时
4．17、18 世纪欧洲美术	课程目标 1、2、3、4	1．能理解和掌握欧洲 17、18 世纪时期美术风格、流派、名家； 2．能理解 17、18 世纪时期美术的审美特点、发展的规律； 3．能进行美术分析和审美评价。	1．17、18 世纪意大利美术； 2．17 世纪弗兰德斯美术； 3．17 世纪荷兰美术； 4．17、18 世纪西班牙美术； 5．17、18 世纪法国美术。	1．教学活动：课堂讲授、多媒体教学、课程案例分析。 2．学习任务：研讨、课程拓展和探索、作业。	理论 6 学时
5.19 世纪欧洲及美国美术	课程目标 1、2、3、4	1．能理解和掌握欧洲 19 世纪各国美术风格、流派、名家； 2．能理解欧洲 19 世纪各国美术的审美特点、发展的规律； 3．能进行美术分析和审美评价。	1．19 时间法国美术； 2．19 世纪德国美术； 3．18、19 世纪英国美术； 4．19 世纪美国美术； 5．18、19 世纪俄罗斯美术。	1．教学活动：课堂讲授、多媒体教学、课程案例分析。 2．学习任务：研讨、课程拓展和探索、作业。	理论 6 学时
6．20 世纪美术	课程目标 1、2、3、4	1．能理解和掌握 20 世纪欧洲及俄罗斯、美国美术历史知识； 2．能理解 20 世纪欧洲及俄罗斯、美国美术的审美特点、发展的规律； 3．能进行美术分析和审美评价。	1．现代主义美术概述； 2．法国美术； 3．德国美术； 4．英国美术； 5．苏联美术。	1．教学活动：课堂讲授、多媒体教学、课程案例分析。 2．学习任务：研讨、课程拓展和探索、作业。	理论 4 学时
7．亚洲美术	课程目标 1、2、3、4	1．能理解和掌握亚洲各国美术历史知识； 2．能理解亚洲各国美术的审美特点、发展的规律； 3．能进行美术分析和审美评价。	1．日本美术； 2．朝鲜半岛美术； 3．东南亚美术。	1．教学活动：课堂讲授、多媒体教学、课程案例分析。 2．学习任务：研讨、课程拓展和探索、作业。	理论 2 学时

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 2 个部分，分别为平时成绩、期末成绩。

1．平时成绩。按照课后作业、课堂表现情况赋分，成绩占总成绩的 30%。其中上课签到无故缺勤 3 次者，取消本门课程的考核资格。

2. 期末成绩。期末成绩采取结课闭卷考试的方式进行。考试占总成绩的 70%。期末考试卷面成绩未达 50 分者，该门课程成绩作不及格处理。

具体见下表：

课程目标	**评价方式及比例（%）**		**成绩比例（%）**
	平时成绩	期末成绩	
课程目标 1	10	30	40
课程目标 2	10	20	30
课程目标 3		20	20
课程目标 4	10		10
合计	30	70	100

（二）评价标准

1．平时成绩的评价标准

课程目标	**考核依据**	**评价标准**				**权重（%）**
		优（90-100 分）	**良（75-89 分）**	**及格（60-74 分）**	**不及格（0-59 分）**	
课程目标 1	掌握外国美术史的知识体系、掌握美术创作、鉴赏、评论的方法	课堂满勤、认真听课、积极参与课堂研讨、笔记详细等，能准确、清晰完成论述题作业	课堂满勤、较认真听课、能参与课堂研讨、笔记详细等，能准确完成论述题作业	课堂缺勤 1-2 次、能完成听课、参与课堂研讨、记录笔记，能完成论述题作业	课堂缺勤 3 次、不能完成听课、参与课堂研讨、记录笔记，不能完成论述题作业	40
课程目标 2	理解外国美术作品和艺术遗迹所体现的不同含义，拓展学生的国际文化视。	课堂满勤、认真听课、积极参与课堂研讨、笔记详细等，能准确、清晰完成论述题作业	课堂满勤、较认真听课、能参与课堂研讨、笔记详细等，能准确完成论述题作业	课堂缺勤 1-2 次、能完成听课、参与课堂研讨、记录笔记，能完成论述题作业	课堂缺勤 3 次、不能完成听课、参与课堂研讨、记录笔记，不能完成论述题作业	30
课程目标 4	了解国外中学美术教育改革和发展动态，能够借鉴国外先进的教育理念与经验	能主动关注和借鉴国外美术教育教学	能主动关注国外美术教育教学	基本能关注国外美术教育教学	不关注不了解国外美术教育教学	30

2．期末成绩的评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	掌握外国美术史的知识体系、掌握美术创作、鉴赏、评论的方法	准确掌握各种流派、美术家、作品，能正确进行鉴赏、评论	较好的掌握各种流派、美术家、作品，能良好的进行鉴赏、评论	基本掌握各种流派、美术家、作品，基本能进行鉴赏、评论	不能掌握各种流派、美术家、作品，不能正确进行鉴赏、评论	50
课程目标 2	理解外国美术作品和艺术遗迹所体现的不同含义，拓展学生的国际文化视野	能用自己的语言对美术流派、美术家、作品进行深层次理解，探寻美术发展规律	能用自己的语言对美术流派、美术家、作品进行理解，探寻美术发展规律	基本能用自己的语言对美术流派、美术家、作品进行理解，探寻美术发展规律	不能用自己的语言对美术流派、美术家、作品进行理解，不能探寻美术发展规律	30
课程目标 3	理解美术学科核心素养的内涵，并能够将其有效贯彻在教学实践中	能熟练掌握美术鉴赏教学的方法，深刻挖掘出美术的育人价值、情感价值	较好的掌握美术鉴赏教学的方法，较好的挖掘出美术的育人价值、情感价值	能基本掌握美术鉴赏教学的方法，挖掘出美术的育人价值、情感价值	不能掌握美术鉴赏教学的方法，不能挖掘出美术的育人价值、情感价值	20

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1.中央美术学院美术史系外国美术史教研室编著，外国美术简史-(增订本)，中国青年出版社，2007 年版；

（二）主要参考书及学习资源

1.丁宁，西方美术史十五讲，北京大学出版社，2003 年版；

2.[英]贡布里希、范景中译，艺术发展史，天津人民美术出版社，2006 年版。

大纲修订人签字：孙婷　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《书法与篆刻》课程教学大纲

课程名称	书法与篆刻		
	Calligraphy and Seal Carving		
课程代码	30414703	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业核心课程	**先修课程**	无
学分/学时	2/48	**理论学时/实验学时**	16/32
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	李子	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

书法基础课程为美术学专业必修课程中的专业基础课程，学生主要通课程学习掌握中国书法与篆刻的实践技能，增强学生对中国传统艺术的自信力和自豪感，提高学生的教学能力和文化素养。本课程由理论和实践两部分构成；教学内容包括书法与篆刻基础理论和书法与篆刻基础技能。通过对本课程的学习，了解书法与篆刻的历史流变并掌握楷书、隶书、篆书和汉官印书写及临摹技巧，以及相关工具材料的基础知识，印屏制作基本原理与技法。进而提升学生的书法与篆刻鉴赏及书写与篆刻实践能力。通过课程的学习增强教学能力、文化理解能力以及美术育人的价值和有机结合书法与篆刻育人教学活动的实践能力。

二、课程目标

本课程有 3 个课程目标，具体如下：

1.了解书法与篆刻的基础理论知识与基本技法知识，了解书法与篆刻工具材料的基本性能及运用技巧。

2．掌握软笔书法与篆刻的临摹技巧，掌握篆书、隶书、楷书书写技法，汉官印书写技巧与刻制技法；掌握中国书法与篆刻的基本学习方法及途径；掌握毛笔书法的笔法、字法及章法，掌握篆刻刀法和汉官印字法；能够将书法篆刻基本技法和临摹技能运用到书法与篆刻的临摹作品中。

3.在书法专业学习和实践教学中能够将书法技法和书法基础理论融合，并通过技法解析与示范进行书法教学的初步尝试。进而提升学生的艺术素养和教学能力。

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	毕业要求 3.知识整合	3.1 美术学科素养：理解和掌握书法与篆刻的基础理论
课程目标 2	毕业要求 3.知识整合	3.2 美术思维与教学应用：了解书法和篆刻的基本技法，掌握书法和篆刻的字法、笔法、刀法和章法等具体技能，并能运用。
课程目标 3	毕业要求 8.自主学习	8.1 终身学习与发展：能够将书法与篆刻基础理论和基本技能通过实践演示与讲解转化为初步的教学实践体验，同时掌握自我学习在书法与篆刻的正确路径。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1.书法与篆刻基础理论	课程目标1、3	了解书法发展史、掌握书法的工具材料的性能及保养方法；工具性能与技法的关系。	简述书法与篆刻发展史、书法与篆刻的工具材料的性能及保养方法，工具性能与技法的关系。 思政点内容：爱国精神、文化自信 1.通过对书法篆刻的演变和不同时期书法与篆刻艺术风貌的解析，理解中国文化的传承的重要载体； 2.了解书法和篆刻的基本材料与工具的性能，在书写与刻制实践中增强学生对中国文艺的传承意识，激发作为未来教育工作者以投身教育事业报效祖国、为实现“中国梦”而努力奋斗的意愿	1．课堂教学：教授与示范 2．课后实践：阅读相关资料与书法实践	理论4学时
2. 书法与篆刻基本技法	课程目标1、3	掌握篆书、隶书、楷书和行书的基础技法。掌握篆刻的基本刀法、临摹技法、印屏设与制作。	篆书、隶书、楷书和行书的基础技法解析与实践，篆刻的基本技法的解析与实践。 思政点：传承中华优秀传统文化 1.永字八法在临摹实践环节中的实用价值和审美意义； 2.篆书、隶书、楷书、行书和汉官印的基本笔画形态的审美意趣。运用书法与篆刻语言，以多种思维方式进行艺术表现。	1．课堂教学：教授与示范 2．课后实践：阅读相关资料，书法与篆刻实践	理论4学时 + 实践8学时
3. 书法与篆刻经典作品的临摹	课程目标1、2、3	掌握书法临摹的基本技法，篆刻临摹的基本技法。	解析并对经典法名帖与经典汉官印作品的临摹实践。 思政点内容：家国情怀、责任担当 1.理解颜真卿和苏轼的家国情怀； 2.明白作为当代青少年的历史使命与责任担当。	课堂教学：讲授与示范 2．课内外实践：书法与篆刻临摹实践	理论4学时 + 实践16学时
4. 书法与篆刻作品制作	课程目标1、2、3	掌握书法临摹作品制作过程和基本技法，掌握篆刻印屏制作的基本技法。	示范、解析书法临摹作品制作过程及技法。 思政点内容：科学精神；价值观 掌握书法经典作品与经典篆刻作品的基本临摹技法，通过严谨的书法与篆刻临摹实践环节，培养学生严谨的思维和科学精神；形成多角度看待问题的价值观，遇到问题可以多角度思考。	1．课堂教学：教授与示范 2．课内外实践：书法与篆刻实践	理论4学时 + 实践8学时

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 3 个部分，分别为课堂作业 1、课堂作业 2 和结课作品，具体要求及成绩评定方法如下：

平时出勤采用“只扣分，不加分”的方法计算成绩，请假一次扣除 1 分，迟到或早退一次扣除 3 分；无故旷课一次，将在平时成绩中扣除 5,缺勤 3 次者，取消本门课程的考核资格；

1.课堂作业 1（20%）：为课程 PPT（主要包含课程知识点，内容前后的逻辑关系）按百分制打分；

2.课堂作业 2（40%）：主要考察楷书，隶书书写技能和汉官印书写技能，完成临摹作业 3 张，分别为隶书、楷书和毛笔书写汉官印，按百分制打分，最终成绩取平均分。

3.结课作品（40%）：书法临摹作品一幅：通过对书法经典作品的临摹，制作完成一件书法临摹作品。尺寸不小于 68cm—68cm 或 34—138cm（20%）。篆刻印屏一幅：将印拓进行组合，完成一幅完整的印屏制作。尺寸不小于 68cm—68cm 或 34—138cm（20%）。

具体见下表：

课程目标	**评价方式及比例（%）**			**成绩比例（%）**
	平时作业		期末作业	
	课堂作业 1	课堂作业 2	结课作品	
课程目标 1	20			20
课程目标 2	20	20		40
课程目标 3		10	30	40
合计	40	30	30	100

（二）评价标准

课程成绩包括 3 个部分，分别为课堂作业 1、课堂作业 2 和结课作业。具体见下表：

1．课程作业 1 评价标准

课程目标	**考核依据**	**评价标准**				**权重（%）**
		优（90-100 分）	**良（75-89 分）**	**及格(60-74 分)**	**不及格（0-59 分）**	
课程目标 1	学生对书法基础知识的了解和专业知识的表述情况	书法和篆刻的基础知识表述准确，专业知识阐释全面，PPT 制作美观，图文安排合理。	书法与篆刻基础知识表述较为准确，专业知识阐释较为全面，ppt 制作较美观，图文安排较合理。	书法基础知识表述基本准确，专业知识阐释基本全面，ppt 制作基本美观，图文安排基本合理。	书法基础知识表述不准确，专业知识阐释不全面，ppt 制作不美观，图文安排不合理。	15

2.课堂作业 1 评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格(60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2	考查学生对隶书、楷书临摹过程中对字形和用笔的掌握情况；考察汉官印毛笔临摹和印章临摹的基本书写技法和刀法的掌握情况。	书法用笔准确，书体字形表现准确；汉官印毛笔临摹书写技法和印章临摹刀法准确	书法用笔较为笔准确，书体字形表现较为准确；汉官印毛笔临摹书写技法和印章临摹刀法较为准确	书法用笔基本准确，书体字形表现基本准确，汉官印毛笔临摹书写技法和印章临摹刀法基本准确	书法用笔不准确，书体字形表现不准确；汉官印毛笔临摹书写技法和印章临摹刀法不准确	45

3.结课作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格(60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2	考查学生对书法经典作品临摹的基本用笔、字法和章法的理解及在临摹作品中的运用情况； 考查学生对经典汉官印作品临摹的基本刀法笔、字法和章法的理解及在临摹作品中的运用以及印屏制作情况	书法临摹作品用笔准确，字形与对应书体表现准确，章法设计有一定的新意且合理，作品整体表现效果好。 汉印临摹作品用刀准确，字形呈现准确，章法呈现完整，印屏制作完整且效果好。	书法临摹作品用笔较为准确，字形与对应书体表现较为准确，章法设计有一定的新意且合理，作品整体表现效果较好。 汉印临摹作品用刀较准确，字形呈现较准确，章法呈现较完整，印屏制作完整且效果较好。	书法临摹作品用基本笔准确，字形与对应书体表现基本准确，章法设计有一定的新意且较为合理。 汉印临摹作品用刀基本准确，字形呈现基本准确，章法呈现完整，印屏制作完整且效果较好。	书法临摹作品用不笔准确，字形与对应书体表现不准确，章法设计没有新意且不合理。 汉印临摹作品用刀不准确，字形呈现不准确，章法呈现不完整，印屏制作完整且效果不好。	40

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1.于明诠.书法与篆刻，天津：人民美术出版社，2010.8

2.黄　惇.书法与篆刻，北京：高等教育出版社，2007.7

（二）主要参考书及学习资源

1.中国书法家协会官方网站（http://www.cca1981.org.cn）

2.书法江湖官方网站（https://www.shufajianghu.com）

3.邱振中.《书法 167 个练习》-书法技法的分析与训练，北京：中国人民大学出版社，2015.6

4.邓散木.《篆刻学》，天津：人民美术出版社，2015.2

六、附表

序号	实验（上机实训）项目名称	实验性质	开出要求	学时
1	书法与篆刻基础技法	综合	必做	8
2	经典书法与汉官印作品临摹练习	综合	必做	16
3	书法临摹作品制作与印屏制作	综合	必做	8

大纲修订人签字：李子　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 9 月

《艺术概论》课程教学大纲

课程名称	艺术概论		
	Survey of Art		
课程代码	40414702	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业核心课程	**先修课程**	中国美术史、外国美术史
学分/学时	2 学分/32 学时	**理论学时/实验学时**	32 学时/0 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	孙婷	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

艺术概论课程是美术学专业核心必修课程，本课程系统阐释艺术本质、艺术门类、艺术思维、艺术创作、艺术鉴赏等核心内容，梳理艺术发展规律与文化内涵，夯实学生艺术理论功底，培养多元艺术思维、作品解读能力。通过课程教学，使学生具备艺术思辨能力与基础科研能力，为后续美术教学、艺术研究以及专业持续发展奠定理论基础。

二、课程目标

本课程有 4 个课程目标，具体如下：

目标 1：掌握美术学、设计学知识体系。明晰各艺术领域理论与思维方法，构建专业知识框架，能够将理论运用于教学实践，夯实教学基础。

目标 2：培养学生艺术形象思维，认识多元美术思维特征。结合教育心理学，贴合学生认知规律，把艺术思维融入教学设计，优化教学方法，科学指导学生鉴赏与创作，提升课堂教学专业性。

目标 3：掌握艺术基础研究方法，整合专业理论知识，搭建美术与多学科联系。培养思辨、支撑跨学科美育与学术研究。

目标 4：熟练运用多种艺术语言和媒介，理解艺术作品所蕴含的艺术观念、视觉文化思想，灵活运用所学知识，阐释当代社会的艺术问题。

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	3 知识整合（H）	指标点3.1 美术学科专业素养：深刻理解美术学科核心素养的内涵，并能够将其有效贯彻在教学实践中。扎实掌握中学美术教育中有关美术学、设计学学科方向的分类、知识结构及内容体系。充分领会美术学、设计学各领域的学科内涵、知识理论、思维模式及技能方法。

课程目标 2	3 知识整合(M)	指标点 3.2 美术思维与教学应用：具有突出的形象思维能力，深刻领会美术学习中抽象思维、逆向思维、发散思维以及直觉思维的特点和规律。并能够积极运用教育学、心理学相关理论指导美术教学。
课程目标 3	3 知识整合(M)	指标点 3.3 美术跨学科研究：掌握美术学科的基本研究方法及美术教育研究方法，能够有序整合美术学科内部知识，构建美术与思政、文史、音乐、科学等学科之间的联系；具有较强的写作能力及独立思考、批判质疑、勇于探究的科学素养。
课程目标 4	3 知识整合（H)	指标点 3.4 艺术史论理解与阐释：深刻理解美术历史的思想演变、风格流派特征、美术家生平以及历代名作的形式语言、形成背景及文化动因。能够熟练运用多种艺术语言和媒介阐释艺术作品所蕴含的艺术观念及视觉文化思想，灵活运用所学知识阐释当代社会的艺术问题。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1.艺术本质论	课程目标 1	1.熟悉关于艺术起源的五种观点 2.了解艺术的本质与特征及其功能	1.艺术的社会本质； 2.艺术的认识本质； 3.艺术的审美本质。	1．教学活动：课堂讲授、多媒体教学、课程案例分析。 2．学习任务：研讨、课程拓展和探索、作业。	4 学时（理论）
2.艺术门类论	课程目标 3	1．能理解和掌握艺术的审美范畴、各艺术门类的特征、各艺术门类的特征； 2．能进行艺术分析和审美评价。	1.艺术的分类； 2.主要艺术门类； 3.各门艺术之间的关系。	1．教学活动：课堂讲授、多媒体教学、课程案例分析。 2．学习任务：研讨、课程拓展和探索、作业。	8 学时（理论）
3.艺术发展论	课程目标 4	1．能理解和掌握艺术类型、发展、风格、流派与思潮 2．能进行艺术分析和审美评价。	1.艺术的发生； 2.艺术发展的客观规律； 3.艺术的世界性与民族性。	1．教学活动：课堂讲授、多媒体教学、课程案例分析。 2．学习任务：研讨、课程拓展和探索、作业。	4 学时（理论）
4.艺术创作论	课程目标 2	1.理解艺术家与社会的关系、艺术家的主体性，掌握艺术家的修养、艺术的创作活动、艺术的创作方法与流派、思潮。	1.创作主体； 2.艺术创作活动； 3.艺术分类的历史演变； 4.主要艺术类型、发展、风格、流派与思潮。	1．教学活动：课堂讲授、多媒体教学、课程案例分析。 2．学习任务：研讨、课程拓展和探索、作业。	8 学时（理论）
5.艺术作品论	课程目标 1	1.理解艺术作品的内容与形式、艺术作品的相关属性、艺术美的根源 2.掌握艺术作品内容与形式的关系、意蕴、意境与风格等相关属性、艺术美的条件和特征。	1.艺术作品的构成因素； 2.艺术作品的相关属性； 3.艺术作品的艺术美。	1．教学活动：课堂讲授、多媒体教学、课程案例分析。 2．学习任务：研讨、课程拓展和探索、作业。	4 学时（理论）
6.艺术接受论	课程目标 3	1.了解艺术接受的性质和社会环节、艺术的审美教育及其意义 2.理解并掌握艺术接受与艺术欣赏、艺术的社会功能。	1.艺术接受的性质与社会环节； 2.艺术接受与艺术欣赏。	1．教学活动：课堂讲授、多媒体教学、课程案例分析。 2．学习任务：研讨、课程拓展和探索、作业。	4 学时（理论）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 2 个部分，分别为平时成绩、期末成绩。具体要求及成绩评定方法如下：

1.平时成绩。按照课堂表现、课后作业情况赋分，成绩占总成绩的 40%。

2.期末成绩。期末成绩采取考核的方式进行。考试占总成绩的 60%。

课程目标	评价方式及比例（%）		成绩比例（%）
	平时成绩	期末成绩	
课程目标 1	10	20	30
课程目标 2	10	10	20
课程目标 3	10	10	20
课程目标 4	10	20	30
合计	40	60	100

（二）评价标准

1. 平时成绩的评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	对艺术门类、基础理论知识的掌握程度，依据课堂问答、课后作业完成情况评分。判断学生知识体系构建能力，检验其理论掌握与教学转化基础能力。	熟练掌握艺术门类与专业理论，知识体系完整。课堂应答准确，作业完成质量高，能灵活将理论结合美术教学，专业基础扎实。	掌握基础艺术理论与门类知识，知识框架较为清晰。课堂表现良好，作业规范，能够简单结合教学进行理论运用。	基本掌握基础理论知识，知识体系稍有欠缺。课堂应答一般，作业按时完成，理论理解浅显，教学转化能力较弱。	专业理论掌握薄弱，知识混乱。经常缺勤、作业拖沓或质量差，无法理解基础专业知识，不具备理论应用能力。	10
课程目标 2	具备优秀形象思维与多元思维，课堂讨论积极。案例分析逻辑清晰，能结合教育学理论构思教学思路，思维灵活独到。	具备良好艺术思维，主动参与课堂讨论。案例分析思路清楚，能够结合教学逻辑分析美术课堂，思维较为灵活。	具备基础艺术思维，被动参与课堂。案例分析逻辑平淡，仅能简单分析教学流程，思维拓展能力不足。	艺术思维薄弱，极少参与课堂互动。案例分析逻辑混乱，无法理解艺术思维逻辑，难以结合教学展开分析。	艺术思维薄弱，极少参与课堂互动。案例分析逻辑混乱，无法理解艺术思维逻辑，难以结合教学展开分析。	10

课程目标 3	依据课程小论文、读书笔记、资料整理成果进行评定。考察学生文字撰写、独立思考能力以及跨学科关联分析与探究思辨能力。	论文、读书笔记结构严谨，文笔流畅。善于独立思考，跨学科分析视角丰富，探究意识强，具备良好科研思维。	书面成果格式规范，表达通顺。具备独立思考能力，能够完成基础跨学科关联分析，探究态度端正。	书面作业基本达标，内容浅显。思考深度不足，跨学科结合生硬，仅能完成基础资料整理任务。	作业敷衍、逻辑混乱，文笔较差。缺乏独立思考，无跨学科分析意识，存在抄袭、缺交作业情况。	10
课程目标 4	通过课堂作品赏析、艺术现象分析作业进行考评。检查学生对艺术流派、作品语言的解读能力，评判其审美判断与当代艺术分析水平。	赏析角度全面，熟练运用专业术语。精准解读作品语言与文化背景，对当代艺术现象见解深刻，审美判断专业。	赏析思路清晰，能够使用专业术语。可准确分析作品内容，对当代艺术具有一定自我观点，审美较为客观。	能够完成基础作品赏析，术语使用较少。作品分析流于表面，对当代艺术理解浅显，无明显个人观点。	赏析逻辑混乱，不会使用专业艺术语言。无法识别艺术流派，对艺术现象判断主观片面，作业质量不合格。	10

2．期末考核评价标准

课程目标	**考核依据**	**评价标准**				**权重（%）**
		优（90-100 分）	**良（75-89 分）**	**及格（60-74 分）**	**不及格（0-59 分）**	
课程目标 1	以名词解释题型为依据对艺术门类、基础理论知识的掌握程度，依据课堂问答、课后作业完成情况评分。判断学生知识体系构建能力，检验其理论掌握与教学转化基础能力。	熟练掌握艺术门类与专业理论，知识体系完整。课堂应答准确，作业完成质量高，能灵活将理论结合美术教学，专业基础扎实。	掌握基础艺术理论与门类知识，知识框架较为清晰。课堂表现良好，作业规范，能够简单结合教学进行理论运用。	基本掌握基础理论知识，知识体系稍有欠缺。课堂应答一般，作业按时完成，理论理解浅显，教学转化能力较弱。	专业理论掌握薄弱，知识混乱。经常缺勤、作业拖沓或质量差，无法理解基础专业知识，不具备理论应用能力。	20

课程目标 2	以综合题型为依据，考查学生艺术思维水平。检测学生是否能够运用多元艺术思维，并结合教育理论开展艺术案例分析，评判教学应用思维能力。	思维逻辑缜密，多元思维运用娴熟，能结合教育理论剖析艺术案例，教学分析角度新颖专业。	思维条理清晰，可灵活运用艺术思维分析案例，能够结合教学逻辑完成常规艺术分析。	具备基础思维逻辑，分析角度单一，仅能浅显剖析案例，教学结合运用能力偏弱。	思维逻辑混乱，无法运用多元思维分析案例，不能结合教学理论完成基础分析。	10
课程目标 3	以综合论述题为考核载体，考查学生综合探究能力。评判学生知识整合、跨学科分析水平，检验其思辨能力、文字表达与学术探究素养。	探究分析深入，思辨能力突出，跨学科融合视角多元，行文严谨，具备较强学术研究思维。	具备独立探究能力，可完成基础跨学科分析，行文规范，观点合理，探究态度严谨。	探究深度不足，跨学科结合生硬，观点浅显，仅能完成基础性书面分析内容。	缺乏探究思考能力，无跨学科分析意识，内容空洞敷衍，存在逻辑漏洞。	10
课程目标 4	以作品赏析题型为考核依据，考查学生史论掌握程度。评判学生作品解读、术语运用能力，检测其对艺术流派及当代艺术现象的辨析能力。	熟练运用专业术语，精准剖析艺术作品，深度辨析当代艺术现象，审美见解独到专业。	术语运用得当，作品分析完整，可客观辨析艺术现象，具备独立审美观点。	专业术语匮乏，作品分析浮于表面，对当代艺术认知浅显，个人观点模糊。	不会使用专业术语，无法辨别艺术流派，分析逻辑混乱，审美判断片面主观。	20

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1.《艺术学概论》编写组，艺术学概论(第一版)，高等教育出版社，2019-01.（马克思主义理论研究和建设工程重点教材）

（二）主要参考书及学习资源

1.彭吉象.艺术学概论(第六版)，北京大学出版社，2024-07；

2.王一川.艺术原理，高等教育出版社，2020-05；

3.朱良志.中国美学十五讲，北京大学出版社，2017-08.

大纲修订人签字：孙婷　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《素描人物》课程教学大纲

课程名称	素描人物		
	Sketch Characters		
课程代码	20415703	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	素描基础、解剖学
学分/学时	2 学分/56 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	张榕洁	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

素描人物是美术学专业（油画方向）第三学期的专业方向课程，建立在学生已具备基本素描造型能力的基础之上。本课程以人物为表现对象，系统讲授素描半身像与全身像的观察方法、造型规律和表现技法，着力提升学生对人物形体结构、动态比例、空间透视及神态特征的把握能力。本课程注重培养学生在人物写生中的观察分析习惯与清晰的作画程序，强化形象思维和整体控制意识，为后续素描人体、油画人物等课程以及中学美术教学中的人物示范与讲解奠定扎实的专业基础。

课程内容分为素描人物概述与半身像写生、全身像写生三个递进模块。通过经典作品研读与写生实践和互评交流，引导学生掌握从结构分析到艺术表现的具体过程，初步形成严谨的造型素养和教学转化意识。

二、课程目标

本课程有 3 个课程目标，具体如下：

目标 1：系统掌握人物头部、半身、全身的比例、结构、解剖及透视等造型基础知识，能够准确辨识和阐述经典素描人物作品中的造型原理与技法特点。

目标 2：能够运用结构分析、明暗塑造、线条提炼等素描语言，完成半身像与全身像的写生实践，具备合理的构图处理能力、动态捕捉能力和画面整体控制能力，初步形成个人化的观察与表现方式。

目标 3：在写生过程中养成严谨的观察习惯与规范的作画程序，能够有理有据地评析自身及他人作品，体现出尊重对象、专注持恒的专业态度和初步的中学美术课堂人物示范讲解意识。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1.素描人物概述	课程目标 1	能够理解素描人物发展的基本脉络，阐述经典作品中体现的造型观念与技法特征。 思政点：引导学生在研读中外优秀人物作品的过程中，体会经典艺术对人性的深刻表达，树立兼容并蓄的审美意识。	1. 素描人物发展简述及在中学美术教学中的地位。 2. 经典素描肖像作品赏析：构图、比例、结构、光影与神态处理。 3. 人物头骨、肌肉解剖基础知识及其在表现中的简化运用。 4. 手部结构与表现要领。	1. 教学活动：课堂讲授素描人物理论知识与经典作品赏析。 2. 学习任务：学生收集 20 幅经典素描大师作品。	4 学时（理论）
2.素描半身像写生要素与技法	课程目标 2	1. 能够正确把握人物半身像的比例、动态与透视关系，合理组织画面构图与明暗秩序。 2. 能够运用整体观察和比较分析的方法推进画面，初步具备主动处理空间、主次和虚实关系的意识。 思政点：引导学生在反复观察与深入刻画中体悟专注、严谨的学术态度，养成求真务实的专业品格。	1. 半身像写生的基本方法与步骤：观察、起稿、铺大关系、深入刻画、整体调整。 2. 动态比例的捕捉、脊柱动态线与头颈肩关系的表现。 3. 半身像的空间层次与衣纹组织处理。 4. 画面氛围的主动营造与表现语言初探。	1.教学活动：讲授半身像写生的方法及画面氛围营造，现场示范完整写生过程，组织阶段评画。 2.学习任务：胸像写生 1 张；半身像写生 1 张（半开）	2 学时（理论） 16 学时（实践）
3.素描全身像写生要素与技法	课程目标 3	1. 能够准确捕捉全身人像的动态韵律与重心平衡，将解剖知识灵活运用于整体造型表现中。 2. 能够较完整地控制画面黑、白、灰层次和整体气氛，初步形成对画面形式感的主动思考与处理能力。 3. 能以口头或书面形式简要阐述作画思路，并尝试联系中学教学情境进行设计讲解。 思政点：通过表现不同年龄、身份的人物形象，引导学生关注社会、热爱生活，增强人文关怀与社会责任感。	1. 全身像写生动态线捕捉与重心平衡分析。 2. 人体主要体块关系：头、胸廓、骨盆与四肢的联结与扭转。 3. 全身像的空间表现与光影归纳方法。 4. 画面整体性控制及长期作业深入能力训练。	1.教学活动：讲授全身像写生的方法及画面氛围营造，运用动态示范和名作对照分析，组织评画。 2.学习任务：全身像写生 2 张（全开）	2 学时（理论） 32 学时（实践）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 3 个部分，分别为阶段作品 1、阶段作品 2、结课作业。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	阶段作品 1	阶段作品 2	结课作业	
课程目标 1	20			20
课程目标 2		40		40
课程目标 3			40	40
合计				100

注：1. 缺勤学生直接扣减平时考核成绩，旷课一次在该过程成绩中扣除 5 分，迟到早退一次在该过程成绩中扣除 3 分；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试。

（二）评价标准

1. 阶段作品 1 评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1： 系统掌握人物头部、半身、全身的比例、结构、解剖及透视等造型基础知识，能够准确辨识和阐述经典素描人物作品中的造型原理与技法特点。 作业：1 幅素描胸像写生作品（半开），并附 200 字左右的分析，阐述作品中运用了哪些经典素描人物的造型原理与技法特点。	人物头骨、肌肉解剖与比例结构的准确性	头部、颈部、肩部解剖结构表达精准，五官比例符合标准范式，骨点与肌肉起止交代清晰，造型严谨无错误。	解剖结构基本准确，比例关系正确，主要骨点和肌肉形态表现到位，偶有小误差但不影响整体。	大体比例与结构尚可辨认，但存在明显解剖薄弱环节（如下颌角位置不准等），部分形体关系含糊。	头部解剖结构混乱，五官比例严重失调，无法反映正确的人体构造知识。	40
	明暗调子、线条与透视等造型语言的运用	明暗层次丰富且秩序井然，线条与调子结合巧妙，能准确表达体积、空间与质感，透视缩减处理成熟。	明暗关系比较清楚，能运用线条与块面塑造形体，具备较好的体积和空间意识，透视基本准确。	明暗分布大致合理，但层次单调，对线性提炼和调子归纳缺乏主动处理，透视存在一定偏差。	明暗关系混乱或空洞，线条毫无表现力，缺乏基本透视概念，画面扁平。	30
	作品整体的完整性、生动性与艺术感染力	画面完整度高，主次分明，虚实得当，对人物的神态与气质有生动捕捉，体现出较强的形象感受力。	画面较完整，能注意整体效果，人物神态有一定体现，但生动性略逊，部分细节可再深入。	能基本完成作业，画面完整性一般，造型略显呆板，神态捕捉能力弱，细节缺失较多。	画面未完成或潦草收场，形象呆滞无神，缺乏基本的艺术表现意识。	20

	对经典造型原理的理解与阐述	能主动将经典作品中的构图、光影或表现手法融入写生，分析文字准确、简洁，能清晰阐明技法借鉴的理由。	隐约可见经典作品的某些影响，能自圆其说地解释自己的处理方式，关联较合理，语言较通顺。	提及经典作品但与实践结合生硬，阐述缺乏逻辑和专业术语支持，多为泛泛而谈。	无法感知或指明自身作品与经典造型原理的关联，分析空洞或未提交文字说明。	10

2．阶段作品 2 评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2： 能够运用结构分析、明暗塑造、线条提炼等素描语言，完成半身像与全身像的写生实践，具备合理的构图处理能力、动态捕捉能力和画面整体控制能力，初步形成个人化的观察与表现方式。 作业：完成 1 幅素描全身像写生（半开），完成 1 幅素描全身像写生（全开），并附简要作画过程记录（可图文结合），说明自己如何运用结构分析和整体控制的方法。	动态比例捕捉与构图经营能力	人物动态脊椎线、头颈肩关系捕捉极其敏锐，重心稳定，比例协调。构图别致、均衡，能主动呼应动态走势。	动态抓取较准确，头颈肩连带自然，比例基本舒服。构图合理，主体突出，画面留有合适空间。	大的动态僵硬但无明显错误，比例大致正确。构图“居中”“顶天立地”等常规处理，缺乏主动经营。	动态扭曲失真，比例错误明显。构图严重失衡，主体残缺或过满，严重影响画面表达。	30
	明暗秩序、空间层次与画面整体感	黑、白、灰层次清晰，光源统一，空间前中后关系明确，衣纹组织紧贴内部形体，整体调子绵密有呼吸感。	明暗大块面区分到位，能表达出一定纵深感，衣纹不乱，整体氛围较统一，部分微差欠推敲。	明暗呈简单二分，空间感弱，衣纹存在浮泛或琐碎线条，画面整体控制力一般，略显花乱或沉闷。	明暗无系统，光影矛盾，毫无空间纵深，衣纹脱离形体，画面支离破碎，毫无整体感。	30
	观察方法与作画程序的规范性	全程贯彻“整体、局部、整体”的观察方法，作画步骤清晰有序，每一步目标明确，无反复涂改坏习惯，过程记录详实。	能够运用比较观察，大步骤规范，但深入阶段易陷局部，能自我调整，过程记录反映主要步骤。	仅起稿时注意整体，随后便陷入局部拼凑，步骤意识薄弱，但能完成基本形体，记录过于简略。	观察方法失当，盯着局部磨，作画顺序混乱，不断擦改，导致无法深入，无过程记录或混乱不堪。	20
	个人化观察与表现方式的初步呈现	在准确基础上，有意识地强化某些感受（如线条的力度、光影的戏剧性），画面开始显露出独特的观察兴趣与表现倾向。	能看出一定的表现意图，局部处理有个人偏好，但尚未形成整体性的个人语言。	画面表现方式完全被动抄写对象，没有主动提炼或表现的意识，个性表达非常微弱。	完全模仿他人风格或毫无表现意图，看不到任何个人感受的投射。	20

3．结课作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 3： 在写生过程中养成严谨的观察习惯与规范的作画程序，能够有理有据地评析	动态韵律与重心平衡的把握	周身动态线流畅自然，重心准确，站立或坐姿的力学感受真实，头、胸廓、骨盆三大体块扭转关系生动协调。	重心较稳，动态大体舒展，三个大体块关系明确，仅在四肢末端或小姿态上欠火候。	能站稳或坐住，但动态趋于僵硬，体块间呈简单连接，缺乏对韵律和扭转动势的感受。	人物歪斜欲倒，重心严重失稳，体块朝向混乱，基本动态都不能成立。	30

自身及他人作品，体现出尊重对象、专注持恒的专业态度和初步的中学美术课堂人物示范讲解意识。 作业：完成1幅素描全身像写生（全开），并撰写300字左右的作画反思，要求联系中学教学情境，模拟一项关于人物动态或整体控制的示范讲解要点。	体块空间、光影归纳与深入塑造	将人体理解为一组有体积的体块，空间界面清晰，光影归纳得力，手脚及衣纹刻画深入，长期作业完成度极高。	能体块化地概括人体，空间关系较清楚，主要部分有深入刻画，手脚造型有处理但不够精到。	对体块认知模糊，仍以轮廓线为主，空间多靠局部光影拼凑，深入程度停留于涂面，缺乏雕刻感。	完全没有体块和空间意识，停留在平面剪影式描绘，各处均浅尝辄止，深入能力严重不足。	30
	画面整体气氛与形式感的主动营造	有意识地处理画面的疏密、松紧、黑白构成，主动营造画面氛围，整体调性鲜明，初步显示出个人审美取向。	能注意到画面的主次与黑白节奏，气氛统一，有一定的表现意图，但形式感尚不凸显。	被动照搬对象，缺乏对画面形式的主动思考，气氛多数寡淡或无意识，仅求“画像”。	画面毫无形式感可言，气氛沉闷、杂乱，完全被动抄袭视觉现象。	20
	教学转化意识与专业学习态度	作画全程极其专注、持久深入；反思能提炼出清晰、可操作的方法步骤，模拟讲解紧扣要点，语言生动，仪态大方，体现出优秀的教学潜质。	学习过程中比较专注，能完成长期作业；反思写出较完整心得，能将其转化为简明的教学步骤，讲解基本通顺。	作业推进断断续续，深入时缺乏耐心；能简单叙述过程，与教学联系生硬，讲解如流水账。	训练中专注度差，敷衍了事，未完成长期作业；无法将专业经验转化为教学思考，讲解思路混乱或未提交反思。	20

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 张新词.素描人物.高等教育出版社，2018.1
2. 王少伦.中央美术学院素描人物.武汉：湖北美术出版社，2008.12

（二）主要参考书及学习资源

1. 邬大勇.国美好教材：写实素描教程.中国美术学院出版社，2018
2. 朱丽叶•阿里斯蒂德.西方学院派素描教程：大师作品中的素描知识与核心技法.上海人民美术出版社，2021.8
3. [美]乔治•B•伯里曼.黄金版伯里曼人体结构绘画教学.中国美术学院出版社，2020.8
4. 孙韬 叶楠.解构人体,人民美术出版社，2021.12
5. 常锐伦.绘画构图学.人民美术出版社，2021.12
6. 安德鲁·路米斯.路米斯经典美术课.上海人民美术出版社，2019.1
7. 中国美术馆官方网站 http://www.namoc.org/
8. 中央美术学院数字美术馆 https://www.cafamuseum.org

大纲修订人签字：樊德喜　　修订日期：2026年6月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026年8月

《油画人物写生》课程教学大纲

课程名称	油画人物写生		
	Figure Painting in Oil		
课程代码	20415704	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	油画基础、素描人物
学分/学时	2 学分/56 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	刘洪	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

油画人物写生是美术学专业（油画方向）第三学期的专业方向课程 ，在先修课程油画基础与后续油画人体、地域性主题创作、毕业创作之间承前启后。本课程系统训练学生运用油画材料与工具，对人物进行半身、全身及带环境的写生实践，重点培养学生正确的色彩观察方法、以形写神的造型能力和画面整体把控能力。课程内容涵盖人物头像、半身像到全身像的阶段性训练，深入讲授人物解剖结构、动态规律、色彩关系及空间处理等核心知识。通过本课程，学生不仅将练就扎实的人物写生基本功，更将初步学会对写生经验进行理性分析与技法提炼，为后续主题性创作和美术教学中的造型示范能力奠定坚实的专业根基。

二、课程目标

本课程有 3 个课程目标，具体如下：

目标 1：能够准确辨识人物头颈胸、躯干四肢的解剖结构与运动规律，系统理解油画人物写生中的构图法则、造型要素与色彩原理，并能运用专业术语对经典人物油画作品的造型语言进行基本的审美分析与阐释。

目标 2：熟练掌握油画人物写生的观察方法和作画步骤，能运用直接画法独立完成半身像及全身像写生，做到造型严谨、色彩协调、画面完整，初步具备以色彩塑造人物形象和空间氛围的实践能力。

目标 3：能够对自身写生过程进行有效的复盘与反思，准确识别画面中的成败之处及其成因。能够将个人写生中习得的技法要点（如色彩调配、笔触运用、步骤安排等）进行书面提炼与清晰表述，初步形成将专业技能转化为可示范、可讲解的教学分析材料的意识与能力。

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	3 知识整合	指标点3.1：美术学科专业素养：深刻理解美术学科核心素养的内涵，并能够将其有效贯彻在教学实践中。扎实掌握中学美术教育中有关美术学、设计学学科方向的分类、知识结构及内容体系。充分领会美术学、设计学各领域的学科内涵、知识理论、思维模式及技能方法。
课程目标 2	3 知识整合	指标点3.1：美术学科专业素养：深刻理解美术学科核心素养的内涵，并能够将其有效贯彻在教学实践中。扎实掌握中学美术教育中有关美术学、设计学学科方向的分类、知识结构及内容体系。充分领会美术学、设计学各领域的学科内涵、知识理论、思维模式及技能方法。
课程目标 3	3 知识整合	指标点3.2：美术思维与教学应用：具有突出形象思维能力，深刻领会美术学习中抽象思维、逆向思维、发散思维以及直觉思维的特点和规律。并能够积极运用教育学、心理学相关理论指导美术教学。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1．油画半身像写生	课程目标 1、2、3	掌握油画半身像写生的方法与步骤。	1.半身人物写生头颈胸之间的关系及画面处理； 2.画面色彩的运用与掌握； 3.画面语言的表达与实践； 4.强调人与环境的和谐在画面的表现。	1．课堂教学：讲授与示范 2．课堂实践：油画半身写生作业一张（不小于 60×80cm）； 3.课内外实践。	4 学时（理论） 12 学时（实践）
2．油画全身像写生	课程目标 1、2、3	掌握全身像写生中的绘画步骤和主要表现技法。	1.全身人物的造型塑造能力； 2．画面人物与环境的色彩、空间处理能力； 3.绘画技法表现与实践能力。 4.强调人与环境的和谐在画面的表现。	1.课堂教学：讲授与示范 2.课堂实践：油画全身写生作业一张（不小于 80×100cm）； 3．课内外实践。	2 学时（理论） 12 学时（实践）
3．油画人物写生与创作	课程目标 2	对人物创作绘画语言的深入认识，提高审美能力和艺术修养。	1．人物创作的表现技法的掌握； 2．人物与环境的造型、色彩关系； 3．绘画语言的审美表达。	1．课堂教学：讲授与示范 2.完成具有相对完整的人物写生创作一幅（不小于 80×100cm）； 3.课内外实践并阅读相关书籍。	2 学时（理论） 24 学时（实践）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

1.课程成绩包括 3 个部分，分别为写生作品 1、写生作品 2、结课作品。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	写生作品 1	写生作品 2	结课作品	
课程目标 1	30			30
课程目标 2		30		30
课程目标 3			40	40
合计	30	30	40	100

注：1. 缺勤学生直接扣减平时考核成绩，旷课一次在该过程成绩中扣除 5 分，迟到早退一次在该过程成绩中扣除 3 分；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试。

（二）评价标准

1. 写生作品 1 评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1： 了解油画人物写生与创作技法的相关构图及造型规律知识，了解油画人物写生与创作的特性、美术造型、基本特点。 作业：完成 1 幅油画半身像写生（不小于 60×80cm）。	人物头颈胸关系与造型规律的掌握	头颈胸连接自然精准，解剖结构理解到位，动态关系生动，造型严谨，对人物造型规律有深刻体现。	头颈胸关系较准确，结构交代较清晰，动态自然，偶有局部不够严谨但整体造型合理。	头颈胸关系大致正确，但较僵硬，结构理解不够深入，造型存在一定偏差。	头颈胸关系混乱，结构错误明显，造型严重偏差，无法体现人物造型基本规律。	40
	半身像色彩运用与画面处理能力	色彩关系和谐，冷暖处理成熟，肤色与服饰、环境的色彩呼应巧妙，画面整体感强。	色彩关系较和谐，冷暖倾向明确，肤色处理较自然，画面整体感较好。	能完成基本色彩关系，但色调统一性不够，肤色偏灰或偏脏，画面整体感较弱。	色彩关系混乱，无色调意识，肤色处理生硬失真，画面支离破碎。	40
	人与环境和谐关系的画面表现	人物与背景空间关系处理巧妙，环境色彩与人物相互呼应，画面氛围浓郁，人与环境融为一体。	人物与背景有所呼应，空间关系较清楚，能看出对人物与环境关系的主动处理。	人物与背景关系较割裂或生硬，环境处理较为被动，缺乏主动协调意识。	人物与背景毫无关系，环境处理随意或未完成，无任何和谐关系的表现意识。	20

2.写生作品 2 评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2： 熟练掌握油画人物写生与创作的基本方法、步骤，能独立地完成油画人物写生与创作。 作业： 完成 1 幅油画全身像写生（不小于 80×100cm）。	全身人物造型塑造与动态把握能力	全身比例精准，动态捕捉生动，重心稳定，体块扭转关系协调，人物造型塑造深入扎实。	全身比例较准确，动态较自然，重心基本稳定，主要体块关系明确，造型塑造较深入。	全身比例大致正确，动态较僵硬，重心偶有不稳，体块关系不够清晰，塑造深度一般。	全身比例失调，动态扭曲失真，重心不稳，造型塑造粗浅或存在严重错误。	40
	人物与环境的色彩及空间处理能力	人物与空间环境色彩关系高度统一，透视准确，空间层次分明，画面纵深感强。	色彩关系较统一，空间处理较合理，有基本的纵深感，局部可再推敲。	色彩与空间处理较平淡，纵深感弱，人物与背景有割裂感或简单化处理。	无空间意识，色彩关系混乱，人物与环境平面化堆叠，毫无纵深可言。	40
	独立完成能力与作画步骤的规范性	起稿、铺色、深入、调整各步骤规范有序，独立完成度极高，能主动运用所学方法推进画面。	主要步骤较规范，能较独立地完成写生，偶需指导但能自我调整。	步骤时有混乱，独立完成能力较弱，需较多外部指导才能持续推进。	作画步骤混乱，严重依赖他人帮助，无法独立完成写生任务。	20

3 结课作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 3： 依据美术学科课程标准，将通识知识、美术知识、学科教学知识、美术技能转化为教学技能，能够适应新的教育内容、教学手段、设备、工具和方法，能够承担课堂教学、活动课教学。 作业：完成 1 幅具有相对完整性的人物组合创作（不小于 80×100cm），并撰写 300 字左右的教学转化设计，模拟以该创作为范例的中学美术课堂教学或活动课教学方案要点。	人物组合创作的艺术表现力与完整性	人物组合关系处理成熟，主次分明，画面完整度高，艺术表现力强，能体现较高的审美素养和创作意识。	人物组合较合理，画面较完整，有一定的艺术表现力，能看出主动处理画面的意识。	人物组合较生硬，画面基本完整但深入不足，表现力一般，缺乏突出的艺术处理。	人物组合混乱或未完成，画面效果差，无艺术表现力可言。	30
	技法综合运用与绘画语言的审美表达	技法运用全面且与主题高度契合，色彩、笔触、肌理等绘画语言成熟，审美表达明确，初步形成个人风貌。	技法运用较全面，绘画语言较清晰，审美表达有一定方向，个人风貌初显端倪。	技法运用较单一，绘画语言不够明确，审美表达模糊，缺乏个人思考。	技法运用不当或匮乏，绘画语言混乱，无审美表达，毫无个人面貌。	30
	教学转化设计的可行性与创新性	教学方案设计完整，教学目标明确，方法得当，能巧妙地将创作经验转化为可操作的教学活动，体现出优秀的师范素养和创新意识。	教学方案较完整，能合理转化创作经验，方法较得当，有一定的教学可行性和针对性。	教学方案较简略，与创作经验的关联不够紧密，方法较常规，缺乏针对性的教学设计思考。	未提交教学转化设计，或设计内容与创作脱节，无实质教学价值，无法体现教学转化能力。	30
	作业完成进度与规范性	提前完成，画面整洁，完全符合尺幅与格式要求。	按时完成，符合基本要求。	延迟完成，基本符合要求。	补交或未交，严重不符合要求。	10

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

钱锋. 油画. 高等教育出版社, 2010

（二）主要参考书及学习资源

1. 吴葆伦. 油画技法与鉴赏, 东方出版社, 1996
2. 周长江. 解读材料, 上海书画出版社, 2003
3. 马一丹. 油画技法, 西南师范大学出版社, 2013
4. [美]乔治•B•伯里曼. 黄金版伯里曼人体结构绘画教学. 中国美术学院出版社，2020. 8
5. 姚尔畅. 油画材料与技法基础. 安徽美术出版社，2021. 6

大纲修订人签字：樊德喜　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《素描人体》课程教学大纲

课程名称	素描人体		
	Sketch of Human body		
课程代码	20415705	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	素描基础、素描人物
学分/学时	2 学分/56 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	王黎明	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

《素描人体》是美术学专业（油画方向）第四学期的专业方向课程，在先修课程《素描人物》的基础上，将研究对象从着衣人物推进至人体本身，使学生直面造型艺术最本质、最核心的课题。本课程落实“立德树人”根本任务，将价值引领融入知识传授与能力培养。人体作为造型研究的核心，具有永恒的审美价值与独立的美学意义，承载着人类对自我认知与生命尊严的深刻思考。课程系统讲授人体解剖结构、体积塑造与明暗色调规律，通过从短期动态速写到中长期深入写生的阶梯式训练，培养学生从不同视角观察、分析和表现人体造型的能力，树立健康、高尚的艺术观与审美观。教学内容涵盖：人体比例与解剖结构、动态与运动规律、透视与空间体积表现、光影色调的细微变化，以及中外经典人体艺术的风格演变与文化内涵。通过研习、写生与创作实践，使学生掌握人体造型的基本规律，提升造型表现力，为后续《油画人物写生》、《油画人体》及毕业创作奠定坚实的造型根基。

二、课程目标

本课程有 3 个课程目标，具体如下：

目标 1： 理解人体解剖结构、透视规律与明暗色调原理；掌握人体素描的基本方法与表现技能；了解中外人体艺术的历史演变、文化内涵与发展趋势，建立系统的专业知识框架。

目标 2：具备多视角观察、分析与表现人体造型的能力；能运用构图、体积塑造、光影处理等技法进行人体写生与创作；能够结合历史文化背景阐释人体艺术作品，开展美术创作研究。

目标 3：树立正确的艺术观与审美观，增强文化自信；能够将人体造型规律灵活运用于创作实践与教学环节；运用多种艺术语言和媒介分析当代美术现象，阐释视觉文化思想，具备适应时代发展的专业素养与社会责任感。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1.素描人体写生训练的目的意义	课程目标 1	能够掌握人体造型的概念，理解人体写生的基本原则。	从人体造型中可以全面了解造型规律，不仅掌握人体自身的造型规律，也有利于提高多种造型能力。	1.课堂教学； 2.课程案例分析、研讨。	8 学时（理论）
2.人体的基本构成	课程目标 2	1.对人体比例的把握，人体动态在空间中的理解； 2.准确把握人体的韵律，对美的追求和挖掘。	1.人体的比例； 2.人体的结构与运动； 3.人体的不动骨点人体的重心、平衡与节奏。	1.课堂教学； 2.绘画实践，以短期绘画为主，了解各种人体动态规律。 3.两幅作品（全开素描纸）	24 学时（实践）
3.素描人体写生的要点	课程目标 3	1.是要了解骨骼结构； 2.是要弄清基本的肌肉， 3.理解不同形体的明暗特点是如何形成的。 4.作品的艺术感染力和绘画性追求。	1.选择与布置； 2.构思与构图； 3.轮廓，体块与基本形； 4.明暗色调与基本形； 5.深入刻画艺术处理。	1. 课堂教学； 2. 绘画实践，了解各种人体动态规律，深入刻画，具有艺术感染力。 3.一幅作品（全开素描纸）	24 学时（实践）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 2 个部分，分别为平时成绩和课程结业作业。具体要求及成绩评定方法如下：

1、平时成绩 50%：（1）、平时成绩包括阶段作品和人体造型基础作业两部分，（2）、平时出勤采用“只扣分，不加分”的方法计算成绩，迟到或早退一次扣除 5 分；无故旷课一次，将在平时成绩中扣除 10 分。无故缺勤 3 次者，取消本门课程的考核资格。

2、课程结业作业 50%：

课程目标	评价方式及比例（%）				成绩比例（%）
	人体造型基础作业（PPT）	阶段作品 1	阶段作品 2	结课作品	
课程目标 1	10				10
课程目标 2		25	25		50
课程目标 3				40	40
合计	10	25	25	40	100

注：1. 缺勤学生直接扣减平时考核成绩，旷课一次在该过程成绩中扣除 5 分，迟到早退一次在该过程成绩中扣除 3 分；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试。

1. 人体造型基础作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1 作业：完成人体造型规律研究与大师研习分析报告（课下完成，ppt），包含对 2—3 位美术史经典人体作品的比较分析；艺术语言分析及可转化为中学美术教学示范的教学设计片段。并结合自身练习阐述人体比例、结构、重心与运动规律的理解。	对人体造型规律（比例、结构、重心、运动）的理论掌握	能精准阐述人体比例法则、骨骼肌肉结构关系、重心平衡原理及运动力学规律，理论术语运用娴熟，分析有深度，体现出扎实的人体解剖学与造型理论知识。	能较准确说明人体比例、主要结构与重心规律，术语使用较规范，对运动规律有一定理解，但深度可再加强。	对人体造型规律的理解较浅，术语使用有限，结构描述笼统，对重心与运动原理阐述不够清晰。	无法正确阐述人体基本造型规律，术语混乱或缺失，结构描述错误严重。	50
	经典人体艺术作品分析与当代美术现象的关联能力	能从美术史角度精准分析经典人体作品的形式语言与时代观念，并能将其与当代美术现象或社会审美问题进行有效关联，视野开阔，见解独到。	能较清楚分析经典作品的造型特点与时代背景，有一定的古今关联意识，论述较合理。	对经典作品的分析较简略，古今关联牵强或缺失，缺乏宏观的美术史视野。	无法对经典作品进行有效分析，或分析与美术史规律完全脱节。	30
	研习完成人体造型基础	对大师作品的结构理解准确，线条松动而有骨力，造型还原度高。	对结构有一定的理解与体现，造型较准确。	质量较粗糙，结构理解流于表面。	未完成，结构理解错误，作业补交或未交。	20

2.阶段作品 1 评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2： 作业：完成短期人体动态速写与结构分析作业若干幅（课堂实践为主），重点考查对人体动态规律的快速捕捉能力与结构理解。	人体动态在空间中的快速捕捉能力	对人体瞬间动态的捕捉敏锐而肯定，动态线流畅有力，重心与扭转关系准确，寥寥数笔即能抓住动态神髓。	动态捕捉较准确，主要动态线与体块关系交代清楚，偶有局部迟疑但整体动态感好。	动态捕捉较僵硬，线条犹豫，动态特征不够鲜明，重心偶有不稳。	无法捕捉人体基本动态，动态线混乱，重心不稳，形象扭曲。	40
	人体结构的理解与基本造型的准确性	在快速表现中仍能体现出对骨骼、肌肉结构的扎实理解，不动骨点位置准确，体块概括合理，造型准确度高。	能体现出主要结构的理解，基本形概括较合理，主要骨点位置大致正确，造型较准确。	结构意识较弱，体块概括较笼统，部分骨点位置偏移，造型存在一定偏差。	无视人体结构，体块概括混乱，造型严重失真。	40
	作业完成数量与练习态度	作业数量远超要求，练习态度极其投入，每一幅均认真对待，画面富有探索性。	作业数量符合要求，态度认真，能按要求完成各类动态的练习。	作业数量不足或部分作业潦草敷衍。	作业数量严重不足或大量潦草无法辨认，态度消极。	20

3.阶段作品 2 评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2： 作业：完成中长期素描人体写生作业（课堂实践为主），重点考查明暗色调的处理、深入刻画能力及对画面整体节奏韵律的把握。	明暗色调的丰富性与协调性	色调层次极丰富，从最亮到最暗过渡细腻自然，黑、白、灰关系明确而协调，能精准表现不同形体的明暗特征与质感。	色调层次较丰富，黑、白、灰大关系清楚，过渡较自然，不同形体的明暗差异有体现。	色调层次较少，灰调处理不足，大关系基本清楚但不够细腻，画面偏灰或偏花。	色调单一，或黑白关系混乱，画面“脏”、“花”、“闷”，无法有效运用明暗塑造形体。	30
	深入刻画能力与主次处理	能对主体部位进行深入扎实的刻画，结构交代精到，细节丰富而有节制，主次分明，视觉重心突出。	能进行较深入的刻画，主要结构交代清楚，细节有所表现，主次关系较明确。	深入刻画能力一般，细节处理平均化，主次不够分明，或局部深入而整体失控。	无法进行深入刻画，画面始终停留在初稿阶段，或深入后画面支离破碎。	30
	构图完整性与画面整体艺术效果	构图完整，视点选择考究，画面重心得当，整体感强，已初步具备对节奏、韵律等艺术品质的追求。	构图较完整，重心较稳，整体感较好，能注意到画面的基本节奏关系。	构图不够完整，重心偏移或对象过于居中、偏小，整体感较弱。	构图失当，重心不稳，画面无整体意识。	20

	画面“生动、整体、静穆”品质的追求	画面生动而不燥，整体而不空，静穆而不僵，能体现出对人体艺术内在生命力的敏锐感受与高雅审美追求。	画面有一定的生动性和整体感，审美取向清晰，但静穆深沉的品质尚需打磨。	画面或失之呆板，或失之草率，生动与整体难以兼顾，审美追求不够明确。	画面沉闷呆板或松散草率，毫无审美品质的自觉追求。	20

4．结课作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 3： 作业：完成 1 幅具有完整性与艺术表现力的素描人体写生或创作（不小于对开），运用铅笔、炭笔、色粉等材料（可综合运用）。	造型能力与技法综合运用	造型扎实，比例精准，结构到位，对人体自身造型规律掌握娴熟，能得心应手地运用多种素描材料与技法语言为画面服务。	造型较扎实，比例与结构较准确，能较好地运用所学技法，材料运用有一定章法。	造型基本正确但深入不够，技法运用较单一，材料运用不够熟练。	造型存在明显错误，技法运用混乱，材料运用失控。	30
	艺术表现力与审美品质	画面具有强烈的艺术感染力和较高的审美格调，主客观处理结合巧妙，节奏韵律把握到位，能体现出对人体艺术“静穆而伟大”品质的深刻理解与追求，画面视觉效果好。	画面有一定的艺术感染力，审美取向清晰，节奏处理有一定意识，视觉效果较好。	艺术表现力一般，画面较平淡，审美格调不够鲜明，或过度依赖照片、防止表面模仿的能力不足。	画面毫无艺术表现力，审美格调低俗，态度敷衍或画面视觉效果差。	30
	创作阐释与艺术观念的表达	阐释深刻，能准确运用艺术术语分析自身作品的语言选择与观念来源，对当代社会中的人体艺术问题有独立思考，文字表达清晰有力。	阐述较清楚，能说明主要创作意图与语言运用，对相关艺术观念有一定的自我理解。	阐述较浅，对自身创作的观念与语言运用分析不够深入，或泛泛而谈。	未提交创作阐释，或阐述内容与作品脱节，无艺术观念分析的实质内容。	20
	教学转化设计的能力	能巧妙将素描人体练习的技法要点与审美规律转化为中学美术教学可操作的课堂示范或活动方案，设计完整、目标清晰、方法得当，展现出优秀的师范素养。	能进行较合理的教学转化设计，方法可行，有基本的目标意识与教学针对性。	教学转化尝试较生硬，与作品技法的关联度不高，或设计过于简略缺乏操作性。	未提交教学转化设计，或设计内容与素描人体无实质关联，无法体现教学转化能力。	20

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 安德鲁•路米斯.人体素描[M].上海:上海人民美术出版社，2018

（二）主要参考书及学习资源

1. 沈兆荣.人体造型基础[M].上海:上海教育出版社，1986
2. 乔治•伯里曼.人体结构绘画教学[M].广西：广西美术出版社，2012
3. 孙韬 叶楠.解构人体,人民美术出版社，2021.12

大纲修订人签字： 修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶 审定日期：2026 年 9 月

《古典油画技法》课程教学大纲

课程名称	古典油画技法		
	Classical Oil Painting Techniques		
课程代码	20415706	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	油画基础、外国美术史
学分/学时	2 学分/56 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	刘洪	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

“古典油画技法”是美术学专业（油画方向）第四学期的专业方向课程，在先修课程油画基础、油画人物写生与后续油画人体、地域性主题创作等课程之间，承担着深化材料认知、规范作画程序、提升画面品质的重要功能。本课程系统讲授古典油画从坦培拉到混合技法的发展脉络与核心原理，重点训练学生掌握基底制作、素描提白、多层罩染、光学灰处理等一整套严谨、科学的作画体系。课程以经典作品临摹为主要实践路径，引导学生在“研习经典”中体悟油画语言的内在意蕴与审美格调，并初步探索古典技法在个人创作和中学美术课堂教学示范中的转化可能，为成长为既有扎实专业技能、又具备严谨治学态度的美术教师奠定坚实基础。

二、课程目标

目标 1：能够系统阐述古典油画从坦培拉到混合技法的发展脉络、风格类型及核心美学原则，准确辨析基底材料、颜料、媒介剂的性能与相互关系，深刻理解“肥盖瘦”、光学灰、多层罩染等核心技法原理及其背后的科学依据与审美逻辑。

目标 2：能够严格按照古典油画的分层次序，独立完成从基底制作、素描提白、底层塑造到多层罩染与画面调整的完整临摹实践，做到步骤规范、技法到位、画面层次丰富，基本还原经典作品的面貌特征与温润质感。

目标 3.：能够对自身临摹过程中的技法要点、成败经验进行系统的书面总结与分析。能够将所学的古典油画核心技法（如基底制作、提白与罩染的交替关系等）进行准确、清晰的书面与口头表述，并将其提炼为可示范、可讲解的教学分析材料，初步展现将专业技能转化为教学资源的意识与能力。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1．古典油画的历史、特性	课程目标 1、3	能够了解古典油画艺术的发生、发展概况。	1.了解古典油画的发展历史并进行清晰的分类。	1．课堂教学； 2．课后实践：阅读相关资料。 3．学习任务：完成一份古典油画技法研究 PPT（不少于 15 页）。	2 学时（理论）
2．古典油画艺术的分类	课程目标 1、3	了解古典油画的工具、材料的基本性能、特点及工具材料与技法的关系。	1.了解古典油画的发展历史并进行清晰的分类。	1．课堂教学； 2．课内外实践：阅读相关资料。	2 学时（理论）
3．古典油画基底的制作	课程目标 1、2、3	学习古典油画画面基底的制作。	1．基底的所有材料； 2．基底的制作步骤； 3．完成处理基底。	1．课堂教学； 2．课内外实践。	2 学时（理论） 12 学时（实践）
4．古典油画作品临摹	课程目标 1、2、3	掌握古典油画的造型手法、作画步骤及方法。	1．选摹本； 2．绘画技法的掌握； 3．画面的处理能力； 4．技能技法的掌握在创作与实践教学环节中的运用。	1．课堂教学； 2．课内外实践。 3．学习任务：完成 1 幅古典油画作品临摹（不小于 40×50cm）；运用古典油画技法独立完成 1 幅创作（不小于 50×60cm）。	2 学时（理论） 36 学时（实践）
5．古典油画作品的保存		掌握古典油画作品的保存。	1．保存条件； 2．保存方法； 3．保存时间及合适地点。	课外实践。	

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

1.课程成绩包括 3 个部分，分别为理论研究学习 ppt、临摹作品、结课作品。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	理论学习	临摹作品	**结课作品**	
课程目标 1	20			20
课程目标 2		30		30
课程目标 3			50	50
合计	20	30	50	100

注：1. 缺勤学生直接扣减平时考核成绩，旷课一次在该过程成绩中扣除 5 分，迟到早退一次在该过程成绩中扣除 3 分；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试。

（二）评价标准

1. 理论学习评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1：了解古典油画技法的表现技能、构图及造型规律，了解古典油画技法的特性、美术造型、基本特点。 作业：完成一份古典油画技法研究 PPT（不少于 15 页），系统梳理古典油画的发展脉络、分类及各时期代表技法特点，并进行课堂汇报。	古典油画发展脉络与分类的知识梳理	对古典油画从坦培拉到混合技法的发展脉络梳理清晰，流派与时期划分准确，分类科学严谨，体现出扎实的文献调研与归纳能力。	发展脉络梳理基本清晰，分类较合理，代表画家与技法有所覆盖，偶有遗漏但整体框架完整。	能大致讲清发展历史，但分类笼统或混乱，代表技法列举有限，缺乏系统归纳。	对发展历史了解甚少，分类错误或缺失，无法呈现古典油画的基本知识框架。	40
	古典油画技法特性、材料与造型规律的理论理解	能准确阐述古典油画多层罩染、光学灰等核心技法原理，对基底、颜料、媒介特性理解深刻，术语使用精准，理论与具体技法结合紧密。	能较准确说明主要技法特性与材料知识，术语使用较规范，对造型规律有一定理解，但深度可再挖掘。	技法特性与材料知识阐述较浅，术语使用有限，对造型规律的理解偏于感性，缺乏理论支撑。	无法正确阐述古典油画技法特性，术语混乱或缺失，理论知识与技法实践脱节严重。	40
	PPT 制作质量与课堂汇报表现（权重	PPT 设计典雅美观，图文配置精当，史料与技法细节呈现清晰；汇报表达流畅专业，重点突出，应答从容，体现出良好的学术交流素养。	PPT 内容充实，结构合理，图文配合较好；汇报较流畅，能基本讲清要点，应答较自然。	PPT 制作较粗糙，结构松散或文字堆砌；汇报照本宣科，表达生涩，与听众缺乏互动。	PPT 制作敷衍或未完成；汇报逻辑混乱，无法清晰传达研究内容，或未进行汇报。	20

2.临摹作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2： 理解在临摹过程中的作品技法要素，在制作过程目的要明确，理解掌握古典油画技法环节，注意创造性思维模式的培养。 作业：完成 1 幅古典油画作品临摹（不小于 40×50cm），严格遵循古典油画分层技法，并附 150 字以上临摹心得，逐层说明技法要点与制作目的。	古典油画分层技法环节的规范性与完整性	严格遵循古典油画分层次序，基底处理精良，每一层的提白、罩染、调整等步骤规范到位，画面重深而不死、亮厚而不浮，层次极丰富。	分层次序较规范，主要步骤清楚，基本掌握从基底到罩染的完整流程，局部可再严谨但整体效果良好。	分层次序大致正确，但步骤有跳跃或合并，对“肥盖瘦”等核心原则执行不够严格，画面层次较薄。	分层混乱，跳过关键步骤（如未做基底或提白不足），对古典技法环节毫无理解，画面单薄粗糙。	40
	对原典作品技法要素的理解与还原	精准捕捉原作的用光特征、造型趣味与色彩层次，对透明色与不透明色的交替使用理解到位，临摹作品能传达出古典油画的温润质感。	较准确还原原作主要技法特征，对罩染的分寸感有所把握，色彩层次较清楚，整体效果贴近原作精神。	能大致摹写原作面貌，但对技法要素的敏感度不够，罩染过厚或过薄，与原作质感差距较大。	完全不能还原原作技法，临摹沦为简单描摹，无古典技法的任何理解与体现。	30
	临摹心得的专业性与制作目的的明确性	心得逐层分析详细，能准确判断各步骤目的与得失，专业术语运用娴熟，有独立的技法思考与反思。	能逐层说明主要制作意图与效果，术语使用较规范，有一定的技法反思意识。	心得过于简略笼统，对各层技法目的阐述不清，缺乏对制作过程的深度理解。	未提交心得，或心得与临摹过程脱节，无实质技法分析内容。	20
	作业完成进度与规范性	提前完成，基底处理精良，画面整洁，完全符合尺幅与格式要求。	按时完成，基底处理符合要求，画面整洁。	延迟完成，基底处理较粗糙。	补交或未交，基底处理严重不良或未完成。	10

3 结课作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 3： 学会对古典油画技能技法的掌握，灵活运用到创作与实践教学环节中。 作业：运用古典油画技法独立完成 1 幅创作（不小于 50×60cm），题材不限但须体现古典语言特质，并撰写	古典技法在创作中的综合运用能力	灵活运用所学古典技法独立完成创作，多层画法运用自如，透明与不透明技法结合巧妙，作品完整度高，古典语言特质鲜明。	能较熟练运用古典技法完成创作，分层逻辑清楚，技法运用基本规范，作品较完整，古典语言有所体现。	能运用部分古典技法进行创作，但技法结合生硬或单一，作品基本完整但语言特质不够清晰。	无法运用古典技法进行独立创作，技法运用混乱或滥用，作品未完成或完全丧失古典语言特质。	30

300字左右的创作阐述，包含技法运用分析、作品保存要则说明及可转化为中学美术课堂示范的教学要点设计。	画面整体效果与审美品质	画面散发出古典油画的温润光泽与沉静氛围，审美格调高雅，整体感与完成度俱佳，初步形成个人风貌。	画面整体效果良好，有古典韵味，审美取向清晰，但局部深入可再加强。	画面整体效果一般，古典韵味较淡，完成度尚可但缺乏深入与主动的艺术把控。	画面效果差，无审美意识，整体失控。	30
	作品保存意识与技法理论阐释	能准确阐述古典油画作品的保存条件、方法及原理，创作阐述中对技法运用的分析深刻，对“惠持”等理念有理解。	能基本说明作品保存要则，技法分析较清楚，对古典技法原理有一定认识。	对保存知识了解较少，技法阐述较浅，缺乏对保存与技法关系的深度理解。	无法说明基本的作品保存常识，技法阐述混乱或缺失。	20
	教学转化设计的可行性与创意	能将古典技法经验巧妙转化为中学课堂可操作的示范内容，教学方案设计完整，方法得当，富有创见与师范素养。	能进行基本的教学转化设计，方法较合理，有一定的操作性，师范意识初步显现。	教学转化尝试较生硬或简略，与古典技法创作的关联不够紧密，操作性不强。	未提交教学转化设计，或设计内容与创作无实质关联，无法体现教学转化能力。	20

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

鲁伦古典油画研究中心.师从经典——古典油画解析：伦勃朗《自画像》 .化学工业出版社，2019

（二）主要参考书及学习资源

1.吴葆伦.油画技法与鉴赏.东方出版社，1996

2.周长江.解读材料.上海书画出版社，2003

3.马一丹.油画技法.西南师范大学出版社，2013

4.张元.油画教学·材料艺术工作室（上、下）.北京大学出版社，2007.11

5.姚尔畅.油画材料与技法基础.安徽美术出版社，2021.6

大纲修订人签字：樊德喜　　修订日期：2026年6月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026年8月

《油画人体》课程教学大纲

课程名称	油画人体		
	Figure Painting in Oil		
课程代码	30415709	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	油画人物、素描人体
学分/学时	2 学分/56 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	王黎明	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

《油画人体》是美术学专业（油画方向）第五学期的专业方向课程，在先修课程《油画人物》的基础上，将研究对象从着衣人物推进至人体本身，使学生直面色彩造型中最具挑战性与审美价值的核心命题。本课程贯彻“立德树人”根本任务，将价值引领融入专业教学全过程。课程旨在使学生了解油画人体艺术的历史脉络与风格演变，掌握人体解剖结构、肤色冷暖规律及写实性色彩表现技法，通过从短期色彩速写到中长期深入写生的阶梯式训练，培养学生以色彩塑造人体、表达生命质感的专业能力。课程同时通过中外经典人体油画作品的比较研习，引导学生认识中华美学精神的独特价值，感悟生命之美与人文关怀，树立健康、高尚的人体审美观，增强文化自信。作为第五学期课程，本课程还承担着从课堂写生思维向创作思维转变的过渡功能，为后续《地域性主题创作》与毕业创作奠定坚实的色彩造型与审美判断根基。

二、课程目标

本课程有 3 个课程目标，具体如下：

目标 1：了解油画人体艺术的历史文化背景与发展脉络；掌握人体解剖结构、比例动态及色彩造型基本原理；认识中外重要流派、风格及其美学特征，建立系统的专业知识框架。

目标 2：掌握人体写生的基本方法与色彩表现技能，能够运用色彩塑造人体结构、表达复杂细微的色调变化；具备分析美术作品、阐释美术发展规律的能力；能够运用所学知识分析当代美术现象，开展美术创作研究。

目标 3：丰富人体写生的艺术语言与表现力，将造型规律灵活运用于创作实践与教学环节；树立正确的艺术观与审美观，增强文化自信；具备运用多种艺术语言阐释视觉文化思想、回应当代社会艺术问题的综合素养与社会责任感。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	预期学习成效	知识点或能力	教学活动	学时
1.油画材料及工具性能	课程目标 1	1. 能够掌握油画人体的概念； 2. 理解油画人体的基本原则。	1. 油画材料与油画人体 2. 油画工具及其性能与油画人体	1. 课堂教学。	8 学时(理论）
2.油画色彩审美追求	课程目标 2	1. 理解人体色彩冷暖和明度层次变化； 2. 油画色调的形式及色彩造型的一般规律。	1. 色彩要素在表现对象时的具体运用； 2. 色彩的变化规律。	1. 课堂教学； 2. 绘画实践，了解人体动态规； 律，对色彩有美感追求。 3.作业两幅（60cmX80cm）。	24 学时（实践）
3.油画人体写生的表现技法及观察方法	课程目标 3	1. 理解画面色彩感觉、感受及表达、强化个性特点； 2. 主客观相结合，把握好画面的艺术处理，防止表面模仿。 3. 理解作品的艺术感染力和绘画性追求。	1. 男子人体写生； 2. 女子人体写生； 3. 整体观察方法； 4. 构图饱满，疏密得当，有序合理。	1. 课堂教学； 2. 绘画实践，了解人体韵律，深入刻画，具有艺术感染力； 3.作业一幅（80cmX100cm）。	24 学时（实践）
4.人体造型基础研究	课程目标 1、2、3	1.生动； 2.整体； 3.静穆。	人体造型基础研究	课外实践	0 学时

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 2 个部分，分别为平时成绩和课程结业作业。具体要求及成绩评定方法如下：

2、平时成绩 50%：（1）、平时成绩包括阶段作品和人体造型研究作业两部分，（2）、平时出勤采用“只扣分，不加分”的方法计算成绩，迟到或早退一次扣除 5 分；无故旷课一次，将在平时成绩中扣除 10 分。无故缺勤 3 次者，取消本门课程的考核资格。

2、课程结业作业 50%：

课程成绩包括平时成绩和节课作品部分，分别为人体造型基础作业、阶段作品 1、阶段作品 2、结课作品。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）				成绩比例（%）
	人体造型基础作业（PPT）	阶段作品 1	阶段作品 2	结课作品	
课程目标 1	10				10
课程目标 2		25	25		50
课程目标 3				40	40
合计	10	25	25	40	100

（二）评价标准

1. 人体造型基础作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1： 作业：完成油画人体造型规律研究与大师研习分析 PPT 报告，包含对 2—3 位美术史经典油画人体作品，包含对艺术语言运用的分析、作品所蕴含的艺术观念的说明，以及可转化为中学美术课堂示范或鉴赏教学的教学设计片段。结合自身油画色彩练习，阐述对人体比例、结构、肤色冷暖变化及色彩造型规律的理解。	对人体造型规律与色彩造型理论的知识掌握	能精准阐述人体比例、骨骼肌肉结构、重心平衡与运动规律，同时对油画人体的色彩冷暖关系、肤色的光谱性变化有深入理解，理论术语运用娴熟，知识与实践感悟结合紧密。	能较准确说明人体比例、主要结构与重心规律，对肤色冷暖变化规律有一定理解，术语使用较规范，但理论与个人实践的结合深度可再加强。	对人体造型规律与色彩规律的理解较浅，术语使用有限，结构描述与色彩分析停留于印象层面，缺乏系统理论支撑。	无法正确阐述人体基本造型规律与色彩规律，术语混乱或缺失，结构描述与色彩分析错误严重。	50

	经典油画人体艺术的历史文化分析及当代关联能力	能从美术史角度精准分析经典油画人体作品的形式语言、技法流派及时代审美观念，并能将其与当代社会中的艺术现象或人体审美问题进行有效关联，视野开阔，见解独到。	能较清楚分析经典作品的造型、色彩特点与时代背景，有一定的古今关联意识，论述较合理。	对经典作品的分析较简略，古今关联牵强或缺失，缺乏宏观的美术史与社会文化视野。	无法对经典作品进行有效分析，或分析与美术史规律及当代社会问题完全脱节。	30
	研习人体造型基础（侧重色彩体会）	对大师作品的色彩关系与人体造型理解精准，能体会其肤色处理与冷暖韵味，还原度高；作业提前完成。	对色彩与结构有一定理解与体现，造形与色彩较准确；作业按时完成。	质量较粗糙，对色彩的体会流于表面或临摹偏重素描关系；作业延迟完成。	未完成，色彩与结构理解错误，作业补交或未交。	20

2.阶段作品 1 评价标准

课程目标	**考核依据**	**评价标准**				**权重（%）**
		优（90-100 分）	**良（75-89 分）**	**及格（60-74 分）**	**不及格（0-59 分）**	
课程目标 2： 作业：完成短期油画人体色彩速写与动态练习若干幅（课堂实践为主），重点考查用色彩迅速捕捉人体动态韵律与整体色调关系的能力。	人体动态韵律与色彩感觉的瞬间捕捉力	对动态的捕捉敏锐生动，用色大胆而准确，能迅速把握环境、光线与肤色的整体色调关系，色彩感觉出色，画面虽短但形色兼备，有写意的生动感。	动态捕捉较准确，色调关系较清楚，用色有一定章法，能在短时间内建立基本的色彩框架，画面生动。	动态捕捉较僵硬，色调关系不够明确，用色犹豫或偏脏偏灰，色彩感觉一般，画面停留在勾勒填色阶段。	无法捕捉基本动态，无色调意识，用色混乱或完全偏离对象，画面丧失色彩造型意义。	40
	运用色彩塑造人体结构的初步能力	能在快速练习中运用冷暖、色相、纯灰等色彩手段初步交代人体主要体块与结构的转折，用色塑形的意识明确且效果良好。	能运用色彩大致交代人体主要结构，冷暖意识已有体现，部分体块用色塑形较成功。	用色塑形的意识较弱，人体结构多用素描明暗代替色彩冷暖去表达，或色彩与结构脱节。	完全无法用色彩塑造人体结构，画面无色彩关系可言。	40
	作业完成数量与探索态度	作业数量远超要求，每幅练习均体现出对色彩表现的不同探索与尝试，练习态度极为投入。	作业数量符合要求，能按课堂引导进行多种色调与动态的探索，态度认真。	作业数量不足或部分作业潦草敷衍，探索意识淡薄。	作业数量严重不足或大量潦草无法辨认，态度消极。	20

3.阶段作品 2 评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2： 作业：完成中长期油画人体写生作业（男子/女子，课堂实践为主，不小于 60×80cm），重点考查运用色彩深入塑造人体、表达细微色调变化及画面整体艺术处理的能力。	运用色彩深入塑造人体结构的能力	能运用丰富的色彩层次深入扎实地塑造人体，骨骼、肌肉、皮肤的质感通过色彩关系（而非单纯素描关系）精准呈现，肤色的冷暖和微差变化处理细腻精到。	能进行较深入的色彩塑造，主要结构用色交代清楚，肤色冷暖变化有一定体现，质感有所表达，但深入程度尚有提升空间。	深入塑造能力一般，色彩层次较薄或较乱，主要依赖明暗而非冷暖塑造人体，肤色处理较概念化。	无法深入塑造，画面始终处于铺色阶段，或用色完全背离对象，色彩塑形能力严重不足。	30
	防止表面模仿与主客观结合的艺术处理	画面主客观处理结合巧妙，既有对客观形色的深入观察，又有个人对色彩、造型的主动归纳与强化，能有效防止照抄对象的表面模仿，画面富有绘画性。	能看出对客观形色的主动处理意识，部分区域有较好的归纳与强化，整体绘画性较好，偶有局部过于被动抄袭。	主观处理意识较弱，画面以被动模仿对象为主，绘画性不足，或主观处理过于随意而脱离对象。	完全被动抄袭对象，或主观臆造而丧失对象基本特征，画面无绘画处理的品质可言。	30
	构图完整性与画面整体色彩节奏	构图饱满，疏密得当，有序合理，视觉重心明确；色调和谐统一，色彩节奏感强，整体色彩氛围浓郁而协调。	构图较完整，重心较稳，色调较和谐，有一定的色彩节奏意识，整体感较好。	构图不够完整，或偏于空旷/拥挤，色调统一性弱，色彩关系趋于孤立处理。	构图失当，重心不稳，色调混乱，画面无整体色彩关系可言。	20
	画面“生动、整体、静穆”品质的追求	画面生动而有控制，整体而不空泛，初步显现对人体艺术静穆深沉之美的高雅审美追求与自觉表达。	画面有一定的生动性和整体感，审美取向较清晰，但静穆品质尚需深入打磨。	画面或失之僵硬，或失之草率，生动与整体难以兼顾，审美追求不够明确。	画面沉闷呆板或松散草率，毫无审美品质的自觉追求。	20

4．结课作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59	
课程目标 3： 作业：完成 1 幅具有完整性与较强艺术表现力的油画人体写生或创作（不小于 80×100cm），可综合运用不同材质媒介丰富画面语言。	造型与色彩的综合运用及艺术语言丰富性	造型扎实，比例精准，色彩语言运用成熟而丰富，能得心应手地综合运用油画媒介（及综合材料）为画面服务，初步形成个人艺术语言倾向，画面感染力强。	造型与色彩运用较扎实，有一定的材料运用与语言探索意识，画面较完整，有一定视觉效果。	造型与色彩运用基本正确但偏单一，材料与语言探索意识不足，画面完整性一般，感染力较弱。	造型与色彩存在明显问题，材料运用失控或完全无语言探索意识，画面效果差。	30
	艺术观念的表达与主客观结合的深度	作品能清晰传达出个人对人体艺术或相关社会文化问题的独立思考与审美态度，主客观处理结合巧妙，既有对对象的敏锐观察，又有超越对象的观念表达，画面具有较高审美格调。	作品有一定的艺术观念指向，主客观处理有一定结合，审美态度较清晰，但观念表达深度可再挖掘。	艺术观念表达较模糊，画面以被动写生为主，缺乏超越对象的思考与处理，或观念与画面脱节。	作品无艺术观念的表达意识，或观念空洞，画面毫无思想深度。	30
	创作阐释的理论深度与对当代艺术问题的关联	阐释深刻，能准确运用艺术理论术语分析自身作品的语言选择、观念来源及其与当代社会艺术问题的关联，文字表达清晰有力，逻辑严密。	阐述较清楚，能说明主要创作意图与语言运用，对当代艺术问题有一定的自我理解与关联意识。	阐述较浅，对自身创作的观念与语言分析不够深入，或与当代艺术问题的关联牵强。	未提交创作阐释，或阐述内容与作品脱节，无艺术观念与问题分析的实质内容。	20
	教学转化设计的能力与师范素养	能巧妙将油画人体创作的技法要点、审美规律与艺术观念转化为中学美术教学中可操作的课堂示范或经典作品鉴赏教学方案，设计完整、目标清晰、方法得当，展现出优秀的师范素养与教学创新能力。	能进行较合理的教学转化设计，方法可行，有基本的教学目标意识与针对性，师范意识初步显现。	教学转化尝试较生硬，与作品技法、观念的关联度不高，或设计过于简略缺乏操作性。	未提交教学转化设计，或设计内容与油画人体无实质关联，无法体现教学转化能力。	20

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

杨建飞.500 年大师经典色彩人体[M].北京：中国书店出版,2019

（二）主要参考书及学习资源

1. 乔治·伯里曼.人体结构绘画教学[M].广西：广西美术出版社,2012
2. 范勃·油画人体技法新探[M].天津：天津人民美术出版社,2000
3. 理查·司契米德理查.司契米德画人体[M].北京：人民美术出版,1981

大纲修订人签字：樊德喜　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《综合材料绘画创作》课程教学大纲

课程名称	综合材料绘画创作		
	Mixed Media Painting		
课程代码	30416701	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	素描人物、油画人物、古典油画技法
学分/学时	2 学分/56 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	王黎明	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

《综合材料绘画创作》是美术学专业（油画方向）第五学期的专业方向课程，在先修课程所奠定的造型与色彩基础上，引导学生突破单一架上绘画媒介的边界，进入以材料语言为核心的当代艺术创作领域。本课程贯彻“立德树人”根本任务，将价值引领融入材料实验与创作实践全过程。课程以“材料作为艺术语言”为核心线索，按照理论奠基与感知破冰、语法建构与专题实验、观念创作与教学转化三个阶段展开阶梯式训练。第一阶段聚焦综合材料绘画的历史脉络与材料感知，打破“画种”思维定式；第二阶段通过平面材料构成与空间材料建构两个专题，系统训练材料组织的视觉语法；第三阶段指导学生完成个人观念创作，并将创作经验转化为中学美术教学资源。课程旨在使学生了解综合材料绘画从拼贴、达达到当代多媒材实践的历史脉络与观念变革，掌握多元媒介的物理特性、文化意涵与表现技法，培养跨媒介艺术思维与创新能力。课程最终指向三个目标：一是建立“材料即语言”的认知框架；二是创作出具有完整观念表达与材料品质的综合材料作品；三是形成将材料探索经验转化为中学美术课堂教学资源的初步能力，为后续毕业创作与教育实习奠定基础。

二、课程目标

目标 1：了解综合材料绘画的历史文化背景、发展脉络与当代形态；掌握常见综合材料的物理特性、文化意涵与表现技法；认识国内外美术发展趋势，建立材料作为艺术语言的系统专业知识框架。

目标 2： 掌握综合材料的表现技能、构成法则与造型规律，能够运用材料语言进行有意识的艺术创作；具备分析综合材料作品、阐释材料语言规律的能力；能够运用所学知识分析当代美术现象，开展材料语言研究。

目标 3：树立正确的艺术观与审美观，增强文化自信；具备运用多种材料语言和媒介阐释视

觉文化思想、回应当代社会艺术问题的综合素养；能够将综合材料创作经验转化为中学美术课堂教学资源，培养创新思维与解决教育教学实践问题的能力，形成扎根中国大地、关注时代现实的艺术品格与社会责任感。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1.综合材料绘画的历史发展脉络	课程目标 1	打破“画种”思维定式，建立“材料即语言”的认知框架 课程思政融入： 聚焦中国艺术家案例，引导学生体悟中国传统材料（纸、墨、火药、丝、茶）的当代转化路径与文化价值。	1. 观念破冰：从毕加索的拼贴革命、杜尚现成品的观念冲击，到劳森伯格、塔皮埃斯、施维特斯等艺术家的材料语言分析，讲授材料如何从“绘画载体”升格为“艺术主体”。 2. 材料感知：系统讲授纸张、纤维、木材、金属、塑料、现成品、自然物、工业废弃物等常见材料的物理属性（肌理、质感、透明度、柔韧性、重量感、时间性）与文化意涵（记忆、身份、消费、生态等）。	1. 教学活动：经典作品分析、材料实物展示与触觉体验引导。 2. 学习任务：课后学生收集不少于 20 件综合材料作品。	4 学时（理论）
2.材料语言的形式建构与专题实验	课程目标 2	1. 能运用对比、重复、层叠、并置、渐变等构成原理组织不同材料。 2. 能处理材料之间的衔接、过渡与整体关系，使多元材料在同一画面中形成有机统一。 课程思政融入： 引导学生分析中国传统壁画、漆画、缂丝、刺绣中的材料构成智慧，寻找东方美学的当代材料转化可能。	1. 材料构成原理：讲授材料语言的对比与统一、节奏与韵律、主次与层次、疏密与留白等视觉语法，结合经典作品进行形式分析。 2. 平面材料构成：以纸质、纤维、薄型现成品为主要材料，重点训练拼贴、层叠、透明层处理、拓印、转印等二维技法。 3. 空间材料建构：引入有厚度、体量感的材料（木板、石膏、绳、金属构件、现成品），探索材料从平面到凸起、从二维到三维的空间表现力，重点训练基底制作、材料固定、衔接过渡等技术。	1. 教学活动：构成原理讲授、技法示范（拼贴、肌理制作、基底处理、材料固定），阶段性集中讲评，个别辅导。 2. 学习任务：完成 2 幅 60cm×80cm 的材料构成作品，每件作品附 300 字简要说明（材料选择理由、构成意图）。	2 学时（理论） 24 学时（实践）
3.个人创作与教学转化	课程目标 3	从“形式练习”跃迁至“观念表达”，完成个人独立创作，并将创作经验转化为教学资源。 课程思政融入： 鼓励学生从个人生命记忆、社会现实关怀、中华优秀传统文化当代转化等角度确立创作主题，树立扎根中国大地、关注时代现实的艺术品格与社会责任感。	1. 材料背后的社会文化意涵：旧物与记忆、工业废弃物与生态批判、日常物与消费社会、身体材料与身份认同等。 2. 创作选题与方案确立：学生提交创作方案（包括主题阐述、材料选择、技术路线、草图）： 3. 作品制作：学生在教师个别辅导下完成从材料准备、基底制作到作品完成的全过程。设立进度检查节点，确保作品质量。	1. 教学活动：专题讲座、创作选题一对一指导、方案汇报组织、技法个别辅导、教学方案点评、课程总结。 2. 学习任务：完成 1 幅 80cm×100cm 的综合材料创作，作品具有完整观念表达与较高材料完成度。	2 学时（理论） 24 学时（实践）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 3 个部分，分别为阶段作品 1、阶段作品 2、结课作品。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	阶段作品 1	阶段作品 2	结课作品	
课程目标 1	30			30
课程目标 2		30		30
课程目标 3			40	40
合计	30	30	40	100

注：1. 缺勤学生直接扣减平时考核成绩，旷课一次在该过程成绩中扣除 5 分，迟到早退一次在该过程成绩中扣除 3 分；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试。

（二）评价标准

1. 阶段作品 1 评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格(0-59 分）	
课程目标 1： 了解综合材料绘画的历史文化背景、发展脉络与当代形态；掌握常见综合材料的物理特性、文化意涵与表现技法；认识国内外美术发展趋势，建立材料作为艺术语言的系统专业知识框架。 作业：完成 1 幅 60cm×80cm 平面材料构成作品，以纸质、纤维、薄型现成品为主要材料，侧重对不同媒介材料特性的感知与初步掌控。附 300 字材料选择与构成意图说明。	材料特性的感知与选择	对不同纸质、纤维、薄型现成品的肌理、质感、透明度、柔韧性、光泽度等物理特性有敏锐感知，材料选择自觉且有明确意图，能充分利用材料自身属性服务于画面效果。	能较准确感知主要材料的基本特性，材料选择有一定意图，材料属性与画面效果之间有较合理的关联。	对材料特性的认知较模糊，材料选择较被动或随意，未能充分体现对材料属性的自觉把握。	完全无法感知或区分不同材料的物理特性，材料选择无目的性，各种材料简单混杂。	30
	材料知识掌握与分类意识	能清晰辨识所使用材料的类别、物理属性与基本加工方法，对材料的历史文化背景有一定了解，材料感知档案记录详实，体现出扎实的专业知识基础。	能基本辨识所用材料的类别与属性，对材料背景知识有所了解，材料感知档案记录较完整。	材料知识掌握较薄弱，分类不够准确或术语使用偶有错误，材料感知档案记录简略。	无法辨识或说明所用材料的基本属性与类别，无分类意识，未提交材料感知档案或内容空泛。	25
	材料组织的基本构成意识	作品在材料组合中体现出初步的构成意识，对材料之间的对比、呼应、疏密关系有自觉处理，画面整体协调。	材料组合有一定的秩序感，构图基本完整，材料关系大体协调。	构成意识较弱，材料组织较散乱，缺乏对画面整体关系的自觉把控。	无任何构成意识，材料随意拼凑，画面混乱无序。	25
	实验精神与作业完成品质	实验精神饱满，敢于尝试多种材料与非常规组合手法，	有一定实验意识，能按要求尝试不同材	实验意识薄弱，材料组合较保守或重	无实验精神，作品敷衍粗糙或未	20

		作品完成度高，手工工整，作品具备独立完整的展示状态。	料，作品完成度较高，手工较工整。	复使用同一种套路，作品完成度一般。	完成，无法独立展示。	

2.阶段作品 2 评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格(60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2： 掌握综合材料的表现技能、构成法则与造型规律，能够运用材料语言进行有意识的艺术创作；具备分析综合材料作品、阐释材料语言规律的能力；能够运用所学知识分析当代美术现象，开展材料语言研究。 作业：完成 1 幅 60cm×80cm 空间材料建构作品，引入有厚度、体量感的材料（木板、石膏、绳、金属构件、现成品等），探索材料从平面到凸起的空间表现力。附 300 字材料选择与构成意图说明。	空间建构能力	对材料的厚度、体量、凹凸、虚实等空间要素有出色把控，作品从平面到凸起的空间转换流畅有力，层次丰富，具有鲜明的空间表现力。	能较好地运用有体量感的材料，空间层次较清晰，平面与凸起的关系处理较得当。	空间意识较弱，材料厚度运用较生硬或保守，空间层次单一，整体偏平面化。	无空间意识，对材料的厚度、体量无任何把控，作品止于浅层粘贴。	30
	材料技法的掌握与运用	基底制作考究，材料固定牢固可靠，对不同材料的加工技法（切割、粘合、塑形、打磨等）掌握熟练，材料衔接过渡自然巧妙，体现出扎实的技法功底。	基底制作较规范，材料固定基本牢固，主要技法运用较得当，材料衔接较自然。	基底制作较粗糙，材料固定存在一定问题，技法运用较单一或存在明显不足，材料衔接较生硬。	基底制作不合格，材料固定有问题、易脱落，技法运用错误或混乱。	30
	材料构成的整体把控能力	多种材料在同一画面中形成有机统一的整体，材料之间的对比、呼应、主次关系处理得当，画面完整协调，体现出较强的形式语言控制力与审美判断力。	多种材料之间的整体关系较协调，构成意识有所体现，画面整体效果尚可。	材料组合缺乏整体考量，局部的整体关系处理不够理想，存在拼凑感。	画面失控，多种材料之间无整体关系，支离破碎。	25
	探索广度与作品完成品质	材料选择多样且有明确侧重，技法探索方向丰富，作品完成度高，手工精良，具备独立完整的展示品质。	材料选择有一定广度，技法探索较积极，作品完成度较高，无明显品质问题。	材料选择较单一，技法探索有限，作品完成度一般，手工较粗糙。	材料选择单一或无选择，无技法探索，作品完成度差或未完成。	15

3．结课作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格(60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 3： 树立正确的艺术观与审美观，增强文化自信；具备运用多种材料语言和媒介阐释视觉文化思想、回应当代社会	艺术观念的表达与深度	作品有清晰可辨的独立观念指向，材料的选择与处理紧密服务于观念表达，能有效防止综合材料沦为“炫技”或“表面	作品有一定的观念表达意图，材料选择与观念有基本关联，能看出对相关艺术问题的关注，但	观念表达较模糊或流于口号式标签，材料选择与观念之间缺乏必然的内在关联，偏向形式层面的装饰	作品无任何观念表达，或观念空洞浮夸，材料运用完全沦为无目的堆砌拼凑，缺	30

艺术问题的综合素养；能够将综合材料创作经验转化为中学美术课堂教学资源，培养创新思维与解决教育教学实践问题的能力，形成扎根中国大地、关注时代现实的艺术品格与社会责任感。 作业：独立完成 1 幅不小于 80cm×100cm 的综合材料绘画创作，要求作品具有独立的观念指向、完整的材料语言品质与较高的完成度。附不少于 800 字的创作阐述，可联系教学情境，加入中学美术综合材料体验课程教学简案。		装饰”，作品对当代社会文化议题有自觉的介入意识或提出有深度的审美问题，体现出正确的艺术观与社会责任感。	深度有待进一步挖掘。	追求或模仿他人。	乏独立创作意识。	
	材料语言的整体掌控与完成品质	多种媒介技法运用娴熟，材料之间衔接自然，基底制作、材料固定、表面处理等各环节技艺精湛，作品完整度高，手工与审美品质精良，具备独立展览水准，体现出成熟的创作能力。	能较好地综合运用所学技法，材料之间关系基本协调，作品较完整，手工较工整，无明显品质缺陷。	技法运用较单一或存在明显不足,材料之间整合度不够,作品完整度一般，手工较粗糙。	技法运用混乱或严重不足，材料之间无有效整合，作品未完成或品质严重不合格。	40
	创作阐述的深度与反思能力	阐述深刻有据，能准确运用艺术批评术语分析自身作品的材料语义、观念立场及与当代艺术问题的关联，逻辑严谨，文字有力，体现出独立的批判性反思能力与学术写作素养。	阐述较清楚，能说明创作意图与材料选择的基本理由，有一定的理论关联意识，逻辑基本自洽。	阐述较浅,泛泛而谈或过度依赖感性抒情,缺乏对艺术问题的理论分析与独立判断。	未提交创作阐述，或内容与作品完全脱节，无任何实质性分析内容。	30

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 仇紫瑞，李海峰.综合材料绘画基础教程[M].上海：东华大学出版社,2026.

（二）主要参考书及学习资源

1. 姚尔畅.综合绘画基础[M].上海:华东师范大学出版社，2023.
2. 蔡广斌.综合绘画材料[M].上海:上海书店出版社，2006.

大纲修订人签字： 修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶 审定日期：2026 年 8 月

《地域性主题创作》课程教学大纲

课程名称	地域性主题创作		
	Classical Oil Painting Techniques		
课程代码	40416701	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	油画基础、油画人物
学分/学时	2 学分/56 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	刘洪	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

“地域性主题创作”是美术学专业（油画方向）第七学期的专业方向课程，在“油画人物写生“与“毕业创作”之间起承上启下的关键作用。本课程旨在引导学生将前期所学的造型、色彩与表现技法，系统转化为具有明确主题意识和地域文化关怀的创作实践，为毕业创作奠定扎实的方法论与实践基础。课程内容涵盖地域性主题美术的发展脉络与绘画语言研究，重点训练学生从素材收集、草图构思到完成大幅创作的全过程能力。课程尤其注重培养学生在主题性创作中的研究与反思精神，并引导其将个人创作经验提升为可迁移的审美判断与教学素材，对成长为具备扎实专业能力和课程开发潜力的中学美术教师具有重要的功能与支撑作用。

二、课程目标

本课程有 3 个课程目标，具体如下：

目标 1：能够系统梳理地域性主题美术的发展脉络与风格类型，并运用专业术语，从造型、构图、色彩、透视等角度，对中外经典主题性油画作品进行深入分析与审美阐释，为个人创作实践构建坚实的理论支撑。

目标 2：能熟练掌握主题性油画创作从素材收集、草图设计（素描稿、色彩稿）到画面制作与调整的整套方法。能够独立完成一幅兼具地域特色、人文内涵与绘画语言表现力的大幅主题性油画创作。

目标 3.：具备对自身创作过程和成果进行深度反思与理性分析的能力，能够将主题性创作的方法论、审美经验反思、提炼为至少一个清晰、可操作、并适用于中学美术教学或课外美术活动指导的课程设计方案或系列示范要点，展现出批判性思维和初步的教学研究能力。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1.地域性主题性美术创作的历史发展及素材的收集、整理	课程目标 1、3	能够了解地域性主题性美术创作艺术的发生、发展概况。	了解地域性主题性美术创作的发展历史并进行清晰的分类。	1．课堂教学； 2．课后实践：阅读相关资料； 3．学习任务：完成一份地域性主题美术创作研究 PPT。	4 学时（理论）
2.地域性主题性美术创作绘画语言研究	课程目标 1、3	了解主题性创作的语言种类、及表现方法。	1.具象语言研究； 2.表现性语言研究； 3.抽象语言研究；	1．课堂教学； 2．课内外实践。	4 学时（理论）
3.地域性主题性美术创作的草图设计	课程目标 1、2、3	掌握主题性绘画的造型手法、作画步骤及方法。	1.素描稿； 2.色彩稿； 3.定稿；	1．课堂教学； 2．课内外实践； 3．学习任务：完成 3 幅经典地域性主题油画作品的创作色稿（不小于 50×60cm）。	12 学时（实践）
4.地域性主题性美术创作实践	课程目标 1、2、3	能独立创作出具有一定的地域性地域性特色和人文精神的美术作品。	1.绘画技法的掌握； 2.画面的处理能力； 3.绘画语言的审美表达；	1．课堂教学； 2．课内实践； 3．学习任务：独立完成 1 幅地域性主题油画创作（不小于 100×100cm）。	36 学时（实践）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

1.课程成绩包括 3 个部分，分别为理论研究学习 ppt、创作色稿、结课作品。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	理论学习	创作色稿	结课作品	
课程目标 1	20			20
课程目标 2		30		30
课程目标 3			50	50
合计	20	30	50	100

注：1. 缺勤学生直接扣减平时考核成绩，旷课一次在该过程成绩中扣除 5 分，迟到早退一次在该过程成绩中扣除 3 分；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试。

（二）评价标准

1. 理论学习评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1：系统了解地域性主题美术创作的发展脉络与表现方式，掌握主题性创作中造型、构图、透视等技法理论，能够从理论上阐述主题性美术创作的严谨性与基本规律。 作业：完成一份地域性主题美术创作研究 PPT，选取 2—3 位代表性画家或经典作品进行技法语言分析，并进行课堂汇报。	地域性主题美术发展脉络的梳理与分类	对地域性主题美术的发展历程梳理清晰，时期划分合理，代表画家及作品选取经典，分类逻辑严谨，体现出扎实的文献调研能力。	发展脉络梳理基本清晰，代表作品选取较恰当，分类有一定依据，偶有遗漏但整体框架完整。	能大致讲清发展历史，但分类笼统，代表作品选取较随意，缺乏系统的梳理意识。	对发展历史了解甚少，分类混乱或错误，代表作品选取不当，无法呈现清晰的知识框架。	30
	主题性创作的造型、构图与透视等技法理论分析	能准确运用专业术语，对经典作品的构图法则、造型特征、透视处理等进行深入剖析，分析有独到见解，理论与作品结合紧密。	能较准确分析作品的构图、造型与透视特点，术语使用较规范，分析与作品有一定的结合度。	能进行基本的技法理论分析，但术语使用有限，分析偏感性描述，缺乏深入的理论支撑。	无法运用技法理论分析作品，术语混乱或缺失，分析空洞无物或存在明显错误。	40
	PPT 制作质量与课堂汇报表现	PPT 设计美观，图文并茂，逻辑层次清晰；汇报表达流畅，重点突出，能有效回应提问，展现出良好的学术交流能力。	PPT 内容充实，结构合理；汇报较流畅，能基本讲清要点，应答较自然。	PPT 制作较粗糙，结构松散；汇报照本宣科，表达生涩，与听众缺乏交流。	PPT 制作敷衍或未完成；汇报逻辑混乱，无法清晰传达研究内容，或未进行汇报。	20
	作业完成进度与规范性	提前完成，完全符合格式与内容要求。	按时完成，符合基本要求。	延迟完成，基本符合要求。	补交或未交，严重不符合要求。	10

2.色稿作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2：熟练掌握主题性美术创作的基本方法与步骤，能运用具象、表现或抽象等绘画语言进行独立的草图设计与画面组织，初步具备独立完成主题性美术创作的能力。 作业： 完成 3 幅经典地域性主题油画作品的创作色稿（不小于 50×60cm），分析色稿的造型手法与绘画语言特征。	对造型手法与绘画语言的掌控能力	精准掌握造型特征与绘画语言风格，对具象/表现/抽象语言的理解，笔触、肌理与色彩关系的把控能力。	较准确造型特征与绘画语言风格，大关系表现较为完整。	具有准确造型特征与绘画语言风格，大关系表现较为完整。语言特征把握不够敏锐，画面有较多问题。	不具有准确造型特征与绘画语言风格，大关系表现不完整。	40
	构图、技法的掌握与学习态度	起稿、铺色、深入、调整各步骤规范严谨，能清晰体现色稿的构图与色彩运用，学习态度极其认真。	起稿、铺色、深入、调整各步骤具有一定把控能力，态度较认真。	起稿、铺色、深入、调整各步骤具有基本把控能力，态度基本认真。	作画步骤混乱，无方法意识，态度敷衍，画面完成度低。	30
	色稿的深度与准确性	精准表现构图、造型、色彩语言及地域性表达，有个人感悟与思考，色稿表达清晰有深度。	有较好构图、造型、色彩语言及地域性表达，有个人感悟与思考，色稿表达较清晰。	具有一定构图、造型、色彩语言及地域性表达，有一些个人感悟与思考，色稿表达较为清晰。	不具备构图、造型、色彩语言及地域性表达，基本没有个人感悟与思考，色稿表达混乱。	20
	作业完成进度与规范性	提前完成，画面整洁，完全符合尺幅与格式要求。	按时完成，符合基本要求。	延迟完成，基本符合要求。	补交或未交，严重不符合要求。	10

3 结课作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 3： 在主题性创作过程中注重质量意识与创造性思维的培养，能够独立完成具有一定地域特色和人文精神的美术作品，并对自身创作进行理性反思，初步具备将主题性创作经验转化为中学美术教学资源的能力。	选题立意与地域性、人文精神的表达	选题具有鲜明的地域辨识度和人文关怀，立意深刻，对地域文化内涵有独到理解与真诚表达，情感真挚动人。	选题较明确，有地域特征体现，立意有一定深度，能基本传达人文关切，但深度可再挖掘。	选题偏于泛化，地域性特征不够鲜明，立意较平淡，人文精神表达不够充分。	选题毫无地域性特征，立意模糊或空洞，无法体现对地域文化的关注与思考。	30
	创作质量、技法运用与独立完成能力	作品完整度高，技法运用成熟得当，绘画语言与主题高度契合，画面处理精到，体现出较强的独立创作能力和创造性思维。	作品较完整，技法运用较得当，语言选择与主题基本匹配，有独立完成能力，创造性有所体现。	作品基本完整但深入不足，技法运用较单一，独立完成过程中存在较多依赖指导，创造性思维体现不够。	作品未完成或存在严重技法问题，严重依赖他人帮助，缺乏独立完成能力，毫无创造性。	30

作业：独立完成1幅地域性主题油画创作（不小于100×100cm），并撰写300字左右的创作阐述，包含选题立意、语言选择、创作反思及可转化为课堂教学示范的技法要点说明。	画面整体艺术效果与审美品质	画面整体感强，形式语言与内容统一，具有较高的艺术完成度和审美品质，初步形成个人风貌。	画面整体效果良好，有一定的审美追求和处理意识，但在某些方面尚欠火候。	画面整体效果一般，审美追求不够明确，处理较被动，缺乏主动的艺术把控。	画面效果差，无审美意识，整体失控。	20
	创作阐述的反思深度与教学转化意识	反思深刻，能准确总结创作得失，将创作经验提炼为可操作的教学资源，教学转化意识强，示范要点明确清晰，体现出优秀的师范素养。	反思较清晰，能总结主要经验教训，有教学转化尝试，示范要点有一定的可操作性。	反思较浅，与教学的联系生硬勉强，示范要点笼统或缺乏可操作性。	未提交创作阐述，或内容空洞无物，毫无反思精神与教学转化意识。	20

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

国家重大历史题材美术创作工程办公室.历史与艺术-国家重大历史题材美术创作工程作品集.文化艺术出版社，2010

（二）主要参考书及学习资源

1.吴葆伦.油画技法与鉴赏.东方出版社，1996

2.周长江.解读材料.上海书画出版社，2003

3.马一丹.油画技法.西南师范大学出版社，2013

4.易英.从英雄颂歌到平凡世界——中国现代美术思潮.中国人民大学出版社,2004

大纲修订人签字：樊德喜　　修订日期：2026年6月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026年8月

《中国花鸟画临摹与写生》课程教学大纲

课程名称	中国花鸟画临摹与写生		
	Copying and Sketching of Traditional Chinese Flower-Bird Painting		
课程代码	20415707	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	中国画基础
学分/学时	2 学分/56 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	陈敏	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

中国花鸟画临摹与写生是美术学专业中国画方向的专业选修课程，承上启下连接基础笔墨训练与中国花鸟画专业创作。课程系统讲授中国花鸟画临摹与写生的核心技法体系，涵盖传统笔墨语言、构图章法、花鸟物象造型规律、工笔与写意设色技法及"外师造化、中得心源"的写生观察方法，通过经典作品临摹、课堂写生、技法示范与作品评析，培养学生对花鸟自然形态的敏锐观察力、笔墨驾驭能力、传统审美素养及个性化艺术表现力。作为从基础造型与笔墨训练迈向中国花鸟画主题性创作的关键环节，该课程为后续花鸟画创作、中国画综合创作、毕业创作等课程奠定了坚实的笔墨基础与造型语言储备；同时强化学生对中华优秀传统文化的理解与传承能力，支撑其向美术教育、中国画创作、文创设计、艺术策展等职业路径发展，是培养兼具传统素养与创新能力的应用型美术人才的重要专业支撑。

二、课程目标

目标 1：系统梳理中国花鸟画发展脉络与艺术特征，熟知花卉、禽鸟、蔬果等物象造型规律，分清工笔、写意花鸟笔墨、设色与构图差异。领会骨法用笔、随类赋彩等传统画论要义，掌握花鸟观察、素材整理、构图等相关理论，搭建完整花鸟画理论框架，支撑临摹与写生实践。

目标 2：提升中国传统绘画审美水平与艺术鉴赏能力，培养对中华优秀传统文化的认同感与传承意识，树立正确的艺术观与创作观。养成严谨细致的专业态度与独立思考的创作习惯，在临摹与写生实践中培养耐心、专注花鸟画题材的技法表现，增强艺术创新意识与文化自信。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1．中国花鸟画基础理论与经典作品赏析	课程目标 2	1.能够梳理中国花鸟画从先秦到近现代的发展脉络 2.能够准确区分工笔、写意、兼工带写三种花鸟画形式的艺术特征 3.能够运用 “六法” 理论赏析经典花鸟画作品	1.花鸟画教学基本情况； 2.花鸟画艺术分发展概况； 3.当代主要的花鸟画画家及相关作品。	1. 多媒体理论讲授 2. 高清原作图片与局部细节分析 3. 课堂讨论：分组分享经典作品赏析心得	4 学时（理论）
2．花鸟画临摹技法训练	课程目标 1	1.熟练掌握工笔白描的勾线技法与线条表现力 2.掌握工笔花鸟画分染、罩染、统染等基本设色技法 3.能够独立完成一幅小幅工笔花卉作品的完整临摹 4.掌握写意花鸟画的笔墨语言：用笔的轻重、疾徐、顿挫，用墨的浓、淡、干、湿、焦 5.能够运用写意技法表现梅、兰、竹、菊〞四君子〞及常见花卉、蔬果的形态特征 6.能够准确把握经典写意作品的笔墨韵味与精神气质	1.花鸟画写生的基本步骤； 2.花鸟画写生的主要方法； 3.造型基础：了解并熟练掌握花鸟画的基本结构。	1.教师现场技法示范，强调笔墨的写意性与表现力。 2.学生课堂临摹练习，重点训练花鸟画题材工笔画和写意画临摹的技法能力。 3.小组互评与教师点评相结合，分析临摹作品中重点技法与难点解析。 4. 课后拓展练习：临摹不同风格的工笔和写意花鸟作品。工笔和写意作业各 1-2 幅，尺幅不小于 30cm*30cm。其中选工笔和写意一幅高质量作品作为结课作品。	2 学时（理论） 20 学时（实践）
3. 花鸟画写生实践	课程目标 1、2	1.掌握花鸟画的写生观察方法 2.能够运用速写、慢写、默写等方式进行花鸟物象写生 3.建立系统的素材收集与整理意识，形成个人写生素材库 4. 理解自然物象与艺术形象之间的转化关系	1.花鸟画写生的要素； 2.花鸟画写生的表现手法； 3.花鸟画写生画面艺术处理办法。	1.写生现场示范：讲解取景、构图、起稿的要点 2.分组写生训练，教师巡回指导，及时纠正问题 3.写生作品汇报：学生展示写生稿，分享观察心得 4.课后作业：完成 5-8 张不同题材的写生稿，整理成素材册。 5.工笔和写意作业各 1-2 幅，尺幅不小于 30cm*30cm。其中选工笔和写意一幅高质量作品作为结课作品。	2 学时（理论） 28 学时（实践）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

1.课程成绩包括 3 个部分，分别为临摹作业、写生作业、结课作业。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	临摹作业	写生作业	结课作业	
课程目标 1	20	40		60
课程目标 2			40	40
合计	20	40	40	100

注：1. 缺勤学生直接扣减平时考核成绩，旷课一次在该过程成绩中扣除 5 分，迟到早退一次在该过程成绩中扣除 3 分；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试。

（二）评价标准

1. 临摹作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1 了解花鸟画的花卉、鸟虫等造型、笔墨特点和构图方式；认识花鸟画基础技法理论	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	5
	经典作品赏析报告	能梳理花鸟画基本发展脉络，正确运用传统画论分析作品，准确把握主要流派的风格特点，观点合理	能梳理花鸟画基本发展脉络，正确运用传统画论分析作品，准确把握主要流派的风格特点，观点合理	能简单介绍花鸟画发展概况，基本了解主要流派风格，理论运用不够准确，分析较为表面	对花鸟画发展脉络和流派风格认识模糊，理论运用错误，内容空洞无物	60
	作业临摹的完整度	画面完整，基本接近原作	画面较为完整，较为接近原作	画面不够完整，画面不够接近原作	画面很不完整，画面离原作相差很远	35

2.写生作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1 考查花鸟画写生能力	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10

	对花鸟画写生构图能力的把握	构图完整	构图较为完整	构图不够完整	构图很不完整	30
	对花鸟画写生技巧的掌控与色彩的运用	能够合理运用技法，色彩运用得当	运用技法较为合理，色彩较为得当	利用技法不够合理，色彩运用不太得当	利用技法很不合理，色彩运用很不得当	30
	对画面结构把握和对刻画准确度和深度	对结构把握基本准确，刻画深入	对结构把握基本准确，刻画较为深入	对结构把握不太准确，刻画不够深入	对结构把很不准确，刻画很不深入	30

3 结课作业评价标准

课程目标	**考核依据**	**评价标准**				**权重（%）**
		优（90-100 分）	**良（75-89 分）**	**中/及格（60-74 分）**	**不及格（0-59 分）**	
课程目标 2 考查花鸟画写生实践过程中的艺术素养	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	20
	画面整体艺术效果	画面整体艺术效果很好	画面整体艺术效果较好	画面整体艺术效果一般	画面整体艺术效果很差	40
	画面艺术处理手法	画面艺术处理手法很好	画面艺术处理手法较好	画面艺术处理手法一般	画面艺术处理手法不当	40

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 方楚雄.中国花鸟画教程，高等教育出版社，2025 年 10 月

（二）主要参考书及学习资源

1.萧郎.萧郎花鸟画教程·花卉卷，天津人民美术出版社，2007 年 4 月

2.韩璐.从写生走向创作·花鸟，中国美术学院出版社， 2001 年 7 月

大纲修订人签字：樊德喜　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《中国山水画临摹与写生》课程教学大纲

课程名称	中国山水画临摹与写生		
	Copying and Life Sketching of Traditional Chinese Landscape Painting		
课程代码	20415708	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	中国画
学分/学时	2 学分/56 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	李子	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

中国山水画临摹与写生课程属专业选修课程中的专业方向选修课程。主要内容和教学目标旨在，引导学生理解中国山水画发展与风格流变的历程。通过课程学习培养学生科学严谨的思维方式，提高学生对中国山水画的临摹与写生能力，培养学生对优秀的传统艺术的保护与传承意识。

此课程包括中国山水画发展简史、中国山水画临摹技法实践和写生三大部分，通过教学让学生了解中国山水画的流变、中国山水画临摹与写生的学习路径。引导学生了解并熟练掌握中国山水画临摹基本技法，基本掌握掌握写生技法和各种技法的运用；掌握中国山水画临摹向写生的转换方法与路径，并为学生的而艺术采风和毕业创作做铺垫。

二、课程目标

本课程有 2 个课程目标，具体如下：

目标 1：了解中国山水画的基础知识、临摹实践的路径和中国山水画写生的基本技法及理论知识；掌握山水画临摹的基本步骤和表现技法，注重学生对山水画临摹传统笔墨意识的培养。掌握山水画基本元素笔墨技法及其组合的内在规律，同时掌握中国山水画写生的基本技法和学习路径，进一步提升学生从临摹技法向写生技法的转变能力。

目标 2：引导学生深入理解中国传统山水画，进一步拓宽学生对其理解的维度，从而深入了解中国传统山水画临摹与写生的内在的逻辑关系，进而提升学生的专业认知力和艺术素养。

三、教学内容

课程设计环节	对应课程目标	学习成果	课程设计内容	课程目标达成方式	时间安排
1.中国山水简史	课程目标 1	了解中国山水画的发展简史	了解中国山水画的风格的流变与代表画家。 1.中国山水画不同时期山水画的流变 2.中国山水画不同时期观念的演变 3.不同时期代表画家的风格及谱系阐释 思政点：科学精神、文化自信	1.教学活动：讲授山水画发展，脉络与风格流变； 2.学习任务：阅读与山水画相关的理论与画册	理论：4 学时
2.中国山水画临摹	课程目标 1、2	掌握中国山水画临摹步骤及方法	掌握中国山水画临摹的基本技法的方法与途径。 1. 中国山水画笔法临摹实践 2. 中国山水画墨法临摹实践 3. 中国山水画临摹技法的综合运用 4. 临摹作品的调整与深入 思政点：文化自信，民族自豪感。	1.教学活动：讲授与示范山水画临摹的基本技法及步骤； 2.学习任务：中国山水画临摹实践。完成 1 张临摹作品，尺寸：不小于 45-68cm，材质：宣纸。	理论 2 学时 + 实践 24 学时
3.中国山水画写生	课程目标 1、2	掌握中国山水画的写生步骤及方法	掌握山水画的写生的基本技法和规律。 1. 树法的写生技法 2. 山石的写生的技法 3. 云水的表现技法 4. 山水画写生构图的建构 思政点：通过对新疆山水的写生，深入感受新疆自然风光的瑰丽，祖国的辽阔。	1. 课堂教学：讲授与示范中国山水画写生技法与写生步骤； 2. 课内外实践：中国山水画写生实践。完成 1 件写生作品，尺寸：68-68cm，材质：宣纸	理论 2 学时 + 实践 24 学时

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 3 个部分，分别为课堂作业（20%）、中国山水画临摹作业（40%）和中国山水画写生作业（40%），都以百分制计分。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	课程作业	中国山水画临摹作业	中国山水画写生作业	
课程目标 1	20	20	20	60
课程目标 2		20	20	40
小计	20	40	40	100

注：1. 缺勤学生直接扣减平时考核成绩，旷课一次在该过程成绩中扣除 5 分，迟到早退一次在该过程成绩中扣除 3 分；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试。

（二）评价标准

1. 课堂作业评分标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1：考查学生对中国山水画发展历史的了解	提交作业进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10
	中国山水画历史发展脉络	对中国山水画发展脉络梳理完整	对中国山水画发展脉络梳理较完整	对中国山水画发展脉络梳理基本完整	对中国山水画发展脉络梳理不完整	40
	作业展示的整体效果	PPT 制作美观，图文安排合理。	PPT 制作较美观，图文安排较合理。	PPT 制作基本美观，图文安排基本合理。	PPT 制作不美观，图文安排不合理。	50

2. 山水画临摹作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标1：考查学生对中国山水画临摹基本技法，材料认知和对临摹作业的整体把控能力等掌握情况	在中国画山水画临摹中对材料性能的把握	在中国画山水画临摹中能很好的掌握材料的性能。	在中国画山水画临摹中能较好的掌握材料的性能。	在中国画山水画临摹中掌握材料的性能一般。	在中国画山水画临摹中不能掌握材料的性能。	20
	中国山水画临摹技法的掌握	中国山水画临摹基本笔法准确，墨法表现合理到位。	中国山水画临摹中基本笔法较为准确，墨法表现较为合理到位。	中国山水画临摹中基本笔法基本准确，墨法表现基本合理。	中国山水画临摹中基本笔法不准确，墨法表现不合理。	40
	中国山水画临摹作品效果	整幅作品笔墨与笔法组合与原作契合度高。	整幅作品笔墨与笔法组合与原作契合度较高。	整幅作品笔墨与笔法组合与原作基本契合。	整幅作品笔墨与笔法组合与原作不契合。	40

3．山水画写生作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标2：考查学生对中国山水画基本技法、基本规律以及在写生中运用等掌握情况。	提交作业进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10
	中国山水画写生中对构图能力的把握程度	构图完整。	构图较为完整。	构图基本完整。	构图不完整。	50
	中国山水画基础技法在写生中的运用	在写生中运用中国山水画基础技法的熟练度好。	在写生中运用中国山水画基础技法的熟练度较好。	在写生中运用中国山水画基础技法的熟练度一般。	在写生中运用中国山水画基础技法的熟练度不好	25
	写生作业的整体效果	中国山水画写生中笔法准确，墨法表现合理，画面刻画深入且完整。	中国山水画写生中笔法较准确，墨法表现较合理，画面刻画深入且完整。	中国山水画写生中笔法基本准确，墨法表现基本合理，画面刻画不够深入且完整。	中国山水画写生中笔法不准确，墨法表现不合理，画面刻画不深入且不完整。	15

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1.崔晓东 .山水画的临摹与写生,河南：河南美术出版社， 2008.12

2.王雪峰 .山水画临摹与写生创作，上海：上海人民美术出版社， 2013.3

（二）主要参考书及学习资源

1.陆俨少 . 山水画刍议，上海：上海人民美术出版社， 2006.12

2.中国美术家协会官方网站（https://www.caanet.org.cn）

3.中国国家画院官方网站（http://www.cnap.org.cn）

4.中国艺术研究院官方网站（https://www.zgysyjy.org.cn）

5.肖中胤.线描山水，四川：西南师范大学出版社，2008.5

大纲修订人签字：樊德喜　　修订日期： 2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 9 月

《中国人物画临摹与写生》课程教学大纲

课程名称	中国人物画临摹与写生		
	Chinese Figure Painting		
课程代码	20415709	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	中国花鸟画临摹与写生
学分/学时	2 学分/56 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	陈敏	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

中国人物画临摹与写生是美术学专业中国画方向的专业选修课程，承上启下连接基础造型训练、笔墨基础训练与中国人物画专业创作。课程系统讲授中国人物画临摹与写生的完整技法体系，涵盖传统白描技法、工笔重彩与写意人物的笔墨语言、人体与人物动态结构规律、传统构图章法及"以形写神、形神兼备"的核心美学思想，通过经典作品临摹、课堂人物写生、户外场景写生、技法示范与作品评析，培养学生对人物形态与精神气质的敏锐观察力、笔墨驾驭能力、传统审美素养及个性化艺术表现力。作为从基础技法训练迈向主题性人物画创作的关键环节，该课程为后续中国人物画创作、中国画综合创作、毕业创作等课程奠定坚实的造型基础与笔墨语言储备；同时强化学生对中华优秀传统文化的理解与传承能力，支撑其向美术教育、中国画创作、插画设计、文创产品开发、艺术策展等职业路径发展，是培养兼具传统人文素养与当代创新能力的应用型美术人才的重要专业支撑。

二、课程目标

目标 1：掌握中国人物画专业知识与实操技能为本课程核心。梳理其先秦至近现代发展脉络，通晓造型、笔墨、设色与构图法则，领悟“以形写神、形神兼备”美学思想，明晰工笔、写意、兼工带写的艺术特征与技法区别；熟练开展临摹、写生，提升人物刻画能力，完成素材艺术转化，建立创作思维。

目标 2：提升中国传统绘画审美水平与人文素养，培养对中华优秀传统文化的认同感与传承意识，养成严谨细致的专业态度与独立思考的创作习惯，增强艺术创新意识与文化自信，为后续中国人物画主题创作、毕业创作及美术教育、中国画创作等职业发展奠定坚实基础。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1．中国人物画基础理论与经典赏析	课程目标 2	1. 梳理人物画发展脉络与流派演变 2. 区分工笔 / 写意 / 兼工带写艺术特征 3. 运用 "以形写神" 理论赏析经典作品	1. 人物画发展史与核心流派风格 2. "以形写神、形神兼备" 等画论解读 3. 历代名家经典作品深度赏析	1. 多媒体理论讲授 2. 高清作品细节分析 3. 课堂讨论交流	4 学时（理论） 8 学时（实践）
2．工笔与写意人物画临摹综合训练	课程目标 1	1. 掌握白描勾线与工笔设色核心技法 2. 掌握写意人物笔墨语言与造型规律	1. 工具材料与使用方法 2. 白描技法：十八描与线条表现力 3. 工笔设色：分染、罩染、提染 4. 写意笔墨：笔法、墨法、水法 5. 经典工笔与写意人物小品临摹	1. 教师分步技法示范 2. 课堂临摹练习 + 巡回指导 3. 阶段性作业点评 3. 能独立完成工笔、写意小品各一幅，尺幅不小于四尺对裁。	2 学时（理论） 16 学时（实践）
3．人物画写生实践	课程目标 1、2	1. 掌握人物写生完整流程与观察方法 2. 能准确捕捉人物动态与精神气质 3. 建立素材收集与艺术转化能力	1. 写生观察方法与构图技巧 2. 头像、半身像、全身像写生 3. 人物组合与简单场景写生 4. 写生素材整理与小幅创作尝试	1. 写生现场示范 2. 分组写生 + 巡回指导 3. 作品汇报与课程总结 4. 课后作业：完成 5-8 张不同题材的写生稿，整理成素材册	2 学时（理论） 24 学时（实践）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

1.课程成绩包括 3 个部分，分别为临摹作业、写生作业、结课作业。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	临摹作业	写生作业	结课作业	
课程目标 1	20	40		60
课程目标 2			40	40
合计	20	40	40	100

注：1. 缺勤学生直接扣减平时考核成绩，旷课一次在该过程成绩中扣除 5 分，迟到早退一次在该过程成绩中扣除 3 分；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试。

（二）评价标准

1. 临摹作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1：考查人物画临摹基本概况的掌握	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	5
	作业反映的知识体系	能够完整反映该时期该作者风格面貌，把握人物画的基本特质	能够比较完整反映该时期该作者风格面貌，人物画的基本特质较为明显	对该时期该作者风格面貌反映不够突出，人物画的基本特质不够明显	对该时期该作者风格面貌反映很弱，人物画的基本特质很差	60
	作业临摹的完整度	画面完整，基本接近原作	画面较为完整，较为接近原作	画面不够完整，画面不够接近原作	画面很不完整，画面离原作相差很远	35

2.写生作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1：考查人物画写生能力	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10

	对人物画写生构图能力的把握	构图完整	构图较为完整	构图不够完整	构图很不完整	30
	对人物画写生技巧的掌控与色彩的运用	能够合理运用技法，色彩运用得当	运用技法较为合理，色彩较为得当	利用技法不够合理，色彩运用不太得当	利用技法很不合理，色彩运用很不得当	30
	对画面结构的把握和对形象刻画的深入程度	对结构把握基本准确，刻画深入	对结构把握基本准确，刻画较为深入	对结构把握不太准确，刻画不够深入	对结构把很不准确，刻画很不深入	30

3 结课作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标2：考查人物画临摹与写生实践过程中的艺术素养	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	20
	画面整体艺术效果	画面整体艺术效果很好	画面整体艺术效果较好	画面整体艺术效果一般	画面整体艺术效果很差	40
	画面艺术处理手法	画面艺术处理手法很好	画面艺术处理手法较好	画面艺术处理手法一般	画面艺术处理手法不当	40

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1.马忠贤. 中国画• 人物，安徽美术出版社出版，2007.6

（二）主要参考书及学习资源

1.陈川. 工笔新经典人物画技法，广西美术出版社，2014 年 8 月

2.罗寒蕾. 罗寒蕾讲工笔人物，安徽美术出版社，2016 年 3 月

3.范迪安、毕建勋. 中国画坛 60 一代，四川美术出版社，2005 年 1 月

4.周松林. 写意人物画教程，辽宁美术出版社 ，2020 年 8 月

5. 陈孟昕、郝孝飞主编.写意人物画教程,高等教育出版社，2012 年 5 月

6.李峰、陈孟昕主编.工笔人物画教程，高等教育出版社，2017 年 4 月

大纲修订人签字：樊德喜　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《中国山水画创作》课程教学大纲

课程名称	中国山水画创作		
	Creative Chinese Landscape Painting		
课程代码	20415710	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	中国山水画临摹与写生
学分/学时	2 学分/56 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	李子	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

本课程专业选修课程中的专业方向课程。主要内容和教学目标旨在，引导学生理解中国山水画中蕴含的审美观念。通过课程学习培养学生整体的思维方式，提高学生对山水画的创作能力，鉴赏能力；增强培养学生的审美情趣和对文化的保护传承意识，提升学生综合能力。

此课程包括山水画创作理论与技法知识两大部分，通过教学让学生了解山水画临摹、写生与创作内在的逻辑关系，了解并掌握山水画创作的内在规律，准确把握各种技法的运用，为学生的艺术采风和毕业创作做铺垫。

二、课程目标

本课程有 2 个课程目标，具体如下：

目标 1：了解中国山水画创作的基础知识，实践路径和中国山水画创作的基本技法及材料知识。注重学生对素材收集意识的培养和山水画创作意识提升。掌握山水画素材的整理并向创作的转化途径，掌握山水画草图的建构方法，提升学生山水画基本技法和基本元素的整合能力。

目标 2：增强学生中国山水画创作意识，提高学生的山水画创作实践能力、技法的综合表现与图式的设计应用能力，进一步提升学生的专业审美水平和艺术素养，能够示范、讲解、品鉴并能运用到创作与实践教学中。

三、教学内容

课程设计环节	对应课程目标	学习成果	课程设计内容	课程目标达成方式	时间安排
1．中国山水画创作理论知识	课程目标 1	掌握山水画的写生步骤及方法	掌握中国山水画创作的基本技法与途径。 1．古人山水画的创作观念 2．当下山水画创作的理念 3．中国山水画创作的内在规律 思政点：文化自信，民族自豪感。	1．课堂教学：讲授中国山水画创作内在规律； 2．学习任务：阅读中国经典山水画作品集和现当代山水画国展作品集。	理论 4 学时
2.中国山水画草图构建	课程目标 1、2	掌握中国山水画创作素材的整理与草图建构的规律	掌握中国山水画收集材料的方法、途径和草图建构。 1．山水画素材的收集与整理 2．山水画草图的建构 3．山水画创作元素的组合 4．笔墨关系的构成关系 思政点：增强学生科学严谨的学习观念。	1．教学活动：讲授与示范构图原理与素材收集的路径与方法； 2．学习任务：中国山水画基本元素组合、笔墨实践练习和草图建构。完成 1 幅草图，尺寸：16 开，材质：素描纸；完成 1 幅水墨实践，尺寸：45-68cm，材质：宣纸。	理论 2 学时 + 实践 12 学时
3．中国山水画创作实践	课程目标 2	掌握山水画的创作步骤及技法的综合运用	掌握中国山水画的创作的基本技法和规律。 1．山水草图的完善 2．山水画物象笔墨语言的组合与实践 3．创作画面的整体调整与深入刻画 4．山水画的款式与钤印，完成创作 思政点：青山绿水就是金山银山，通过对新疆山水画的创作，描绘大美新疆。	1．教学活动：讲授与示范中国山水画创作的基本步骤与水墨技法； 2．学习任务：中国山水画创作实践.完成 1 件山水画创作，尺寸：68-68cm，材质：宣纸。	理论 2 学时 + 实践 36 学时

五、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 3 个部分，分别为课堂汇报（10%）、阶段性作业（50%）和结课作品（40%），都以百分制计分。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	课堂汇报	阶段性作业	结课作业	
课程目标 1	10	25		35
课程目标 2		25	40	65
小计	10	50	40	100

注：1. 缺勤学生直接扣减平时考核成绩，旷课一次在该过程成绩中扣除 5 分，迟到早退一次在该过程成绩中扣除 3 分；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试。

（二）评价标准

1. 课堂作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1：学生对中国山水画创作基础知识与专业实践技法表述等方面的掌握情况	提交作业进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10
	作业反映的知识体系	中国山水画创作的基础知识表述准确。	中国山水画创作的基础知识表述较为准确。	中国山水画创作的基础知识表述基本准确。	中国山水画创作的基础知识表述不准确。	50
	作业的整体效果	PPT 制作美观，图文安排合理。	PPT 制作较美观，图文安排较合理。	PPT 制作基本美观，图文安排基本合理。	PPT 制作不美观，图文安排不合理。	40

2. 阶段作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100分）	良（75-89分）	及格（60-74分）	不及格（0-59分）	
课程目标1、2：考查学生对中国山水画素材的收集与整合，创作从构图的草创与水墨实验等技巧掌握情况	提交作业进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10
	中国山水画创作素材的收集与整合的合理性	中国山水画创作素材搜集与整理的路径合理	中国山水画创作素材搜集与整理的路径较合理	中国山水画创作素材搜集与整理的路径基本合理	中国山水画创作素材搜集与整理的路径不合理	20
	草图建构的完善度	素材整合合理，草图完整。	素材整合较为合理，草图较为完整。	素材整合基本合理，草图较为完整。	素材整合不合理，草图不完整。	30
	中国山水画创作水墨实验效果	笔法准确，墨法表现合理到位，构图意识较强。	笔法较准确，墨法表现较为合理到位，构图意识一般。	笔法基本准确，墨法表现基本合理到位，构图意识弱。	笔法不准确，墨法表现不合理到位，无构图意识。	40

3．结课作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100分）	良（75-89分）	及格(60-74分）	不及格（0-59分）	
课程目标2：提升学生自主学习书法与篆刻的实践能力，增强学生的艺术素养	提交作品进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10
	中国山水画在创作中对构图能力的把握程度	画面完整。	画面较为完整。	画面基本完整。	画面不完整。	20
	中国山水画基础技法在创作中的运用	在中国山水画创作中运用基础技法的熟练度高	在中国山水画创作中运用基础技法的熟练度较高	在中国山水画创作中运用基础技法的熟练度一般	在中国山水画创作中运用基础技法的熟练度低	40
	创作作品的整体效果	中国山水画创作中笔法准确，墨法表现合理，画面刻画深入且完整。	中国山水画创作中笔法较准确，墨法表现较合理，画面刻画深入且完整。	中国山水画创作中笔法基本准确，墨法表现基本合理，画面刻画不够深入且完整。	中国山水画创作中笔法不准确，墨法表现不合理，画面刻画不深入且不完整。	30

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1.刘文东 .中国山水画创作技法与装饰性研究,杭州：中国纺织出版社， 2025.9

2.崔晓东 .山水画写生与创作教程，北京：高等教育出版社， 2008.12

（二）主要参考书及学习资源

1.陆俨少 . 山水画刍议，上海：上海人民美术出版社， 2006.12

2.中国美术家协会官方网站（https://www.caanet.org.cn）

3.中国国家画院官方网站（http://www.cnap.org.cn）

4.中国艺术研究院官方网站（https://www.zgysyjy.org.cn）

大纲修订人签字： 修订日期： 2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶 审定日期： 2026 年 9 月

《中国画水墨实验》课程教学大纲

课程名称	中国画水墨实验		
	Experimental Approaches to Chinese Ink Painting		
课程代码	30415710	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	中国画基础
学分/学时	2 学分/56 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	陈敏	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

中国画水墨实验是美术学专业中国画方向的专业选修课程，承上启下连接传统水墨技法训练与当代中国画创新创作。课程突破传统水墨的边界，系统讲授水墨媒介的多元可能性与实验性表达方法，涵盖传统笔墨语言的当代转化、水墨材料拓展、综合技法实验、跨媒介融合及观念性水墨创作，通过材料实验、技法探索、主题创作与当代作品评析，培养学生的创新思维、实验精神与当代艺术表达能力。作为从传统技法学习迈向当代艺术创作的重要桥梁，该课程为后续中国画综合创作、当代主题创作、毕业创作等课程提供多元的艺术语言与创作思路；同时拓宽学生的艺术视野，强化其文化创新能力，支撑其向当代艺术创作、实验艺术、公共艺术、艺术策展等多元职业路径发展，是培养兼具传统素养与当代创新能力的复合型美术人才的重要专业课程。

二、课程目标

目标 1：掌握当代水墨实验理论体系与创新创作技能为本课程核心。系统掌握当代水墨实验的发展脉络、艺术流派与核心理论，熟知水墨媒介特性与多元表现路径，理解传统笔墨当代转化的逻辑与方法；熟练掌握材料拓展、综合技法、跨媒介融合及观念表达手段，具备从材料探索到观念落地的独立水墨实验创作能力。

目标 2： 拓宽当代艺术视野与审美维度，培养批判性思维、实验精神与创新意识，建立传统与当代对话的文化自觉，为后续当代中国画创作、毕业创作及多元艺术职业发展奠定基础。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1．当代水墨实验理论与作品赏析	课程目标 1	1.梳理当代水墨实验发展脉络与流派 2. 理解传统笔墨当代转化的核心逻辑 3. 能够分析当代实验水墨代表作品	1.当代水墨实验发展史与艺术流派 2.传统笔墨语言当代转化方法论 3.国内外实验水墨名家作品深度赏析	1. 教学活动：讲授水墨实验的理论知识。 2. 学习任务：学生收集不同风格水墨实验作品 20 张，并选取 1 张感兴趣的作品进行临摹。	4 学时（理论） 8 学时（实践）
2．水墨材料与综合技法实验	课程目标 1	1.掌握水墨媒介的物理特性与多元用法 2.熟练运用综合技法与跨媒介材料 3.完成系列材料实验作品	1. 传统水墨材料拓展：不同纸本、墨色、颜料特性实验 2. 综合技法实验：泼墨、积墨、拓印、拼贴、肌理制作 3. 跨媒介融合：水墨与摄影、数字、综合材料结合	1. 教学活动：讲授水墨实验创作步骤。 2. 学习任务：课程水墨实验作业 2-4 张。	2 学时（理论） 16 学时（实践）
3．观念性水墨创作与展示	课程目标 1、2	1.掌握从观念到作品的完整创作流程 2.能够运用实验语言表达个人思想 3.具备作品展示与评析能力	1.观念性水墨创作方法与构思技巧 2.主题创作实践：从草图到成品 3.作品装裱、布展与集体评析	1. 教学活动：讲授水墨实验的画面处理方法。 2. 学习任务：课程水墨实验创作作业 1-2 张。尺幅不小于四尺对裁。	2 学时（理论） 24 学时（实践）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

1.课程成绩包括 3 个部分，分别为课堂实验作业、创作作业、结课作业。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	课堂实验作业	创作作业	结课作业	
课程目标 1	20	20		40
课程目标 2			60	60
合计	20	20	60	100

注：1. 缺勤学生直接扣减平时考核成绩，旷课一次在该过程成绩中扣除 5 分，迟到早退一次在该过程成绩中扣除 3 分；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试。

（二）评价标准

1. 课堂实验作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1 考查水墨实验基本概况的掌握	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	5
	作业反映的知识体系	能够完整反映该时期该作者风格面貌，把握水墨实验的基本特质	能够比较完整反映该时期该作者风格面貌，水墨实验的基本特质较为明显	对该时期该作者风格面貌反映不够突出，水墨实验的基本特质不够明显	对该时期该作者风格面貌反映很弱，水墨实验的基本特质很差	60
	作业临摹的完整度	画面完整，基本接近原作	画面较为完整，较为接近原作	画面不够完整，画面不够接近原作	画面很不完整，画面离原作相差很远	35

2.创作作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1 考查水墨实验实践能力	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10

	对画面构图能力的把握	构图完整	构图较为完整	构图不够完整	构图很不完整	30
	对水墨实验技巧的掌控与色彩的运用	能够合理运用水墨技法，色彩运用得当	运用水墨技法较为合理，色彩较为得当	利用水墨技法不够合理，色彩运用不太得当	利用水墨技法很不合理，色彩运用很不得当	30
	对画面结构把握、刻画准确度和深度	对画面结构把握基本准确，刻画深入	对画面结构把握基本准确，刻画较为深入	对画面结构把握不太准确，刻画不够深入	对画面结构把握很不准确，刻画很不深入	30

3 结课作业评价标准

课程目标	**考核依据**	**评价标准**				**权重（%）**
		优（90-100 分）	**良（75-89 分）**	**中/及格（60-74 分）**	**不及格（0-59 分）**	
课程目标 2 考查水墨实验实践过程中的艺术素养	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	20
	画面整体艺术效果	画面整体艺术效果很好	画面整体艺术效果较好	画面整体艺术效果一般	画面整体艺术效果很差	40
	画面艺术处理手法	画面艺术处理手法很好	画面艺术处理手法较好	画面艺术处理手法一般	画面艺术处理手法不当	40

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 李锐文. 中国画审美技法与材料实验教程、高等教育出版社；2020 年 8 月

（二）主要参考书及学习资源

1. 董萍、何云. 中国画特殊技法、天津人民出版社；1999 年 7 月

2.李雅梅. 中国画的材料与技法、高等教育出版社；2014 年

大纲修订人签字：樊德喜　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《中国人物画创作》课程教学大纲

课程名称	中国人物画创作		
	Creative Chinese Figure Painting		
课程代码	30416702	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业高阶课程	**先修课程**	中国人物画临摹与写生
学分/学时	2 学分/56 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	陈敏	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

中国人物画创作是美术学专业中国画方向必选高阶课程，是在完成中国人物画临摹与写生等基础课程后，进入专业创作阶段的关键课程，直接衔接毕业创作与艺术实践。课程系统讲授中国人物画创作的完整理论体系与实践方法，涵盖主题构思、构图设计、人物造型深化、笔墨语言创新、意境营造及传统与当代融合的创作理念，通过理论讲授、教师辅导、创作实践、作品点评与展览交流，培养学生的主题提炼能力、艺术构思能力、综合造型能力与个性化艺术表达能力。作为中国画专业人才培养体系中从技法训练向独立创作转变的核心环节，该课程为后续毕业创作、主题性美术创作及艺术实践奠定坚实基础；同时深化学生对中华优秀传统文化的理解与创新能力，支撑其向专业美术创作、美术教育、公共艺术、艺术策展等职业路径发展，是培养兼具深厚人文素养与独立创作能力的高素质美术人才的重要专业课程。

二、课程目标

目标 1：掌握中国画人物创作理论与综合创作能力为本课程核心。系统掌握中国人物画艺术规律与创作方法，理解传统笔墨与当代审美的融合路径，通晓主题提炼、造型构图与意境营造原理；熟练掌握完整创作流程，可运用工笔、写意、兼工带写开展主题创作，具备独立完成中国画人物创作的能力。

目标 2：深化人文素养与社会责任感，树立"以人民为中心"的创作导向与正确的艺术价值观，培养文化传承创新意识与独立思考能力，提升作品评析与学术交流能力，为后续毕业创作、主题性美术创作项目及专业艺术职业发展奠定全面的创作基础。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1．中国人物画创作基本概况	课程目标 1	1．通过课堂讲授，基本了解中国人物画创作的发展脉络； 2．通过作品赏析，了解中国人物画创作绘画的不同风格与表现形式； 3.通过临摹，掌握中国人物画创作的基本	1．中国人物画创作教学基本情况； 2．中国人物画创作艺术分发展概况； 3．当代主要的中国人物画创作画家及相关作品。	1．教学活动：讲授中国人物画创作的理论知识。 2．学习任务：学生收集不同风格人物画创作作品 20 张，并选取 1 张感兴趣的作品进行临摹。	4 学时（理论） 8 学时（实践）
2．中国人物画创作草图阶段训练	课程目标 1	1.通过写生，了解基本的绘画技法； 2.通过写生，学习掌握正确的观察方法和表现方法； 3.通过写生，熟悉画面的基本结构关系。	1．中国人物画创作构图的基本步骤； 2．中国人物画创作色稿完成的主要方法； 3．造型基础:了解并熟练掌握人体的基本结构和比例关系。	1．教学活动：讲授中国人物画创作步骤。 2．学习任务：课程草图与色稿作业 2-4 幅。	2 学时（理论） 16 学时（实践）
3．中国人物画创作的表现要领	课程目标 2	1．借鉴名家作品进行中国人物画创作的表现手法实践； 2.能够合理利用国画技法处理中国人物画创作中出现的问题。 3.能够通过审美判断，在实践中提升画面艺术效果。	1．中国人物画画面创作的要素； 2 .人物的皮肤质感与色彩表现手法； 3．整体画面艺术处理办法。	1．教学活动：讲授中国人物画创作的画面处理方法。 2．学习任务:课程创作作品 1-2 张。尺幅不小于四尺整张。	2 学时（理论） 24 学时（实践）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

1.课程成绩包括 3 个部分，分别为草图作品、样稿作品、结课作品。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	草图作品	样稿作品	结课作品	
课程目标 1	20	20		40
课程目标 2			60	60
合计	20	20	60	100

注：1. 缺勤学生直接扣减平时考核成绩，旷课一次在该过程成绩中扣除 5 分，迟到早退一次在该过程成绩中扣除 3 分；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试。

（二）评价标准

1. 草图作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1:考查中国人物画创作基本概况的掌握	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	5
	作品反映的知识体系	熟练把握人物画创作的基本特质	人物画创作的基本特质较为明显	人物画创作的基本特质不够明显	人物画创作的基本特质很差	60
	草图的完整度	构图、黑白灰关系的设计明确	构图、黑白灰关系的设计较为明确	构图、黑白灰关系的设计较为不明确	构图、黑白灰关系的设计不明确	35

2.样稿作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1:考查中国人物画创作实践能力	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10

	对人物画创作构图能力的把握	构图完整	构图较为完整	构图不够完整	构图很不完整	30
	对人物画创作技巧的掌控与色彩的运用	能够合理运用水墨技法，色彩运用得当	运用水墨技法较为合理，色彩较为得当	利用水墨技法不够合理，色彩运用不太得当	利用水墨技法很不合理，色彩运用很不得当	30
	对画面构图的把握和对人物的刻画准确度和深度	对画面构图把握基本准确，刻画深入	对画面构图把握基本准确，刻画较为深入	对画面构图把握不太准确，刻画不够深入	对画面构图把握很不准确，刻画很不深入	30

3 结课作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2：考查中国人物画创作实践过程中的艺术素养	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	20
	画面整体艺术效果	画面整体艺术效果很好	画面整体艺术效果较好	画面整体艺术效果一般	画面整体艺术效果很差	40
	画面艺术处理手法	画面艺术处理手法很好	画面艺术处理手法较好	画面艺术处理手法一般	画面艺术处理手法不当	40

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1.马忠贤. 中国画• 人物，安徽美术出版社出版，2007.6

（二）主要参考书及学习资源

1.陈川. 工笔新经典人物画技法，广西美术出版社，2014 年 8 月

2.罗寒蕾. 罗寒蕾讲工笔人物，安徽美术出版社，2016 年 3 月

3.范迪安、毕建勋. 中国画坛 60 一代，四川美术出版社，2005 年 1 月

4.周松林. 写意人物画教程，辽宁美术出版社 ，2020 年 8 月

5. 陈孟昕、郝孝飞主编.写意人物画教程,高等教育出版社，2012 年 5 月

6.李峰、陈孟昕主编.工笔人物画教程，高等教育出版社，2017 年 4 月

大纲修订人签字：樊德喜　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《地域性主题创作》课程教学大纲

课程名称	地域性主题创作		
	Place-Based Creative Practice		
课程代码	40416703	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业高阶课程	**先修课程**	中国画
学分/学时	2 学分/56 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	李子	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

地域性主题创作课程属专业选修课程中的专业高阶课程。主要内容和教学目标旨在，引导学生理解地域性主题创作的概念及包含的范围。通过课程学习培养学生整体的思维方式，增强挖掘具有地域特点的美术创作素材，提高学生对艺术的感知力和素材的收集与整理的能力；培养学生的审美情趣和对文化的保护传承意识，提升学生艺术的综合能力。

此课程包括中国画地域性主题创作的技法知识与技法实践两大部分，通过教学让学生了解中国画地域主题性创作的内在规律，以及不同题材的表现技法和主题凝练的方法，进而增强学生分主题创作的意识与地域性美术特色创作的实践能力，能较为准确的把握各种技法在不同主题创作中的综合运用；让学生正确看待主题性创作，并清晰其与地域之间的内在关系，增强学生社会责任感与艺术担当。

二、课程目标

本课程有 2 个课程目标，具体如下：

目标 1：了解中国画地域性主题创作的基础理论和创作的基本技法以及材料与创作的关系。注重学生对具有地域性特色的美术素材收集意识的培养，提升学生的艺术敏锐度。掌握中国画地域性主题创作的基本原理与内在旨规，掌握从材料整理重组、笔墨组合与图式建构方法以及笔墨实验方法。

目标 2：增强学生从素材收集整理到创作实践的转化能力，提升学生主题凝练和地域性特色凸显的变现力，提高学生的山水画实践能力及综合表现与设计应用能力，提升学生的专业审美水平和艺术素养。

三、教学内容

课程设计环节	对应课程目标	学习成果	课程设计内容	课程目标达成方式	时间安排
1.中国画地域性主题创作素材整理，主题凝练与草图制作	课程目标 1、2	掌握地域性主题创作素材整理，主题凝练与草图制作方法	掌握中国画地域性主题创作素材整理，主题凝练与草图制作方法与途径。 1. 笔墨组合实践 2. 主题与笔墨组合融合实践 3. 图式的建构 4. 素材收集、整理、组合与主题的凝练 思政点：民族自豪感，通过对新疆地域性素材的收集，深入感受新疆自然风光的瑰丽，祖国的辽阔。	1.教学活动：讲授与示范国画技法的综合运用技巧，草图建构的原理和主题凝练的途径。 2.学习任务;笔墨组合实践练习，草图制作与主题的草拟。水墨实践，尺寸 45-68cm，2 张，宣纸；草图一幅，尺寸 16 开，素描纸。关于中国画地域性主题创作的 PPT 制作一个。	理论 4 学时 + 实践 18 学时
2.中国画地域性主题创作实践	课程目标 2	掌握中国画地域性主题创作内在规律与技法	掌握中国画地域性主题创作的内在规律与旨规。 1. 带有新疆地域性特色的主题的确立 2. 创作图式的完善 3. 笔墨造型语言的提炼与实践 4. 作品的整体调整、深入刻画完成创作 思政点：通过对新疆地域性特色主题创作，增强学生的社会责任感和艺术担当。	1.教学活动，讲授与示范画面整体的调整的技巧，烘托主题的技法； 2.学习任务：中国画地域性主题创作实践，1 幅作品，尺寸 68-136cm，宣纸。	理论 4 学时 + 实践 30 学时

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 3 个部分，分别为课堂汇报（20%）、阶段性作业（40%）和结课作品（40%），都以百分制计分。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	课堂汇报	阶段性作业	结课作业	
课程目标 1	20	20		40
课程目标 2		20	40	60
小计	20	40	40	100

注：1. 缺勤学生直接扣减平时考核成绩，旷课一次在该过程成绩中扣除 5 分，迟到早退一次在该过程成绩中扣除 3 分；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试。

（二）评价标准

1. 课堂汇报评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1：学生对中国画地域性主题创作概念、范围、主题创作的发展、图式建构与主题凝练等方面的掌握情况	地域主题性创作内容与边界	对地域主题性创作理解准确	对地域主题性创作理解较准确	对地域主题性创作理解基本准确	对地域主题性创作理解不准确	10
	材料收集路径的合理性	创作素材收集路径正确	创作素材收集路径较正确	创作素材收集路径基本正确	创作素材收集路径不正确	10
	草图建构能力	草图建构完善，且合理。	草图建构较完善，且较为合理。	草图建构基本完善，且基本合理。	草图建构不完善，且不合理。	40
	作业的整体效果	中国画地域性主题创作的基础知识表述准确，草图完整，主题明确，地域特色突出，表述清晰，PPT 图文合理且美观。	中国画地域性主题创作的基础知识表述较准确，草图完整，主题较明确，地域特色较突出，表述清晰，PPT 图文较合理且美观。	中国画地域性主题创作的基础知识表述基本准确，草图完整，主题基本明确，地域特色略有凸显，表述基本清晰，PPT 图文基本合理且美观。	中国画地域性主题创作的基础知识表述不准确，草图不完整，主题不明确，地域特色不突出，表述不清晰，PPT 图文不合理且不美观。	40

2. 阶段作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标1、2：考查学生对中国画地域性主题创作材料的整合与技法的运用等能力的掌握情况	提交作业进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10
	作品反映的知识体系	对主题理解正确，且能够根据自己的材料凝练出主题，并能选择合适的表现手法。	对主题理解较为正确，且能够根据自己的材料凝练出主题，并能选择较为合适的表现手法。	对主题理解不够正确，且能够根据自己的材料凝练出主题，但选择的表现手法不太合适。	对主题理解不正确，且不能够根据自己的材料凝练出主题，表现手法不合适。	50
	作品的整体效果	墨法表现合理，构图完整，能够烘托出主题。	墨法表现较合理，构图较为完整，能够烘托出主题。	墨法表现基本合理，构图较为完整，基本能够烘托出主题。	墨法表现不合理，构图不完整，且不能够烘托出主题。	40

3．结课作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格(60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标2：考查学生对中国画地域性主题创作的理解与艺术素养的提升	提交作品的进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10
	中国画技法的运用效果	中国画技法运用熟练且运用合理。	中国画技法运用较为熟练且运用较为合理。	中国画技法运用不够熟练且运用不够合理。	中国画技法运用不熟练且运用不合理。	50
	创作的整体效果	作品构图完整，主题突出，地域特色鲜明，刻画深入并有一定新意。	作品构图较为完整，主题突出，地域特色较鲜明，刻画深入并有一定新意。	作品构图基本完整，主题较突出，地域特色不够鲜明，刻画深入，但无新意。	作品构图不完整，主题不突出，地域特色不鲜明，刻画不深入，无新意。	40

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1.唐秀玲 .中国画创作与构图研究,北京：北京工艺出版社， 2016.9

2.石荣强 .中国画创作教程，北京：中国轻工业出版社， 2024.8

（二）主要参考书及学习资源

1.林苗苗等编 . 新时代主题性美术创作的引导与实践（国画卷），北京：文化艺术出版社，2025.6.

2.中国美术家协会官方网站（https://www.caanet.org.cn）

3.中国国家画院官方网站（http://www.cnap.org.cn）

4.中国艺术研究院官方网站（https://www.zgysyjy.org.cn）

大纲修订人签字：樊德喜　　修订日期： 2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期： 2026 年 9 月

《素描人物》课程教学大纲

课程名称	素描人物		
	Sketch Characters		
课程代码	20415722	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	素描基础
学分/学时	2 学分/56 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	吴昊	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

素描人物是美术学专业方向课程，居于造型训练的核心地位，贯穿了美术学教学的全过程，是人物绘画、主题创作、艺术表现的重要根基，在专业体系中具有基础性、支撑性、不可或缺的作用。其二、素描人物系统的锻炼了学生对人物形体结构、动态比例、五官特征及神态气质的观察与塑造，帮助学生建立科学的造型意识，提升画面构图、明暗层次、整体概括与细节刻画能力，夯实美术学专业核心造型功底。在长期的写生训练能够培养学生细致入微的观察力、沉稳专注的心态与严谨求实的治学态度，是提升审美素养、艺术感知与画面把控能力，扎实的素描人物功底也是中小学美术教学、人物艺术创作、插画手绘的必备基础。

二、课程目标

本课程有 3 个目标，具体如下：

目标 1：该课程通过理论及实践教学使学生系统掌握素描人物的造型规律及动态、表情、特征等基础知识，以提高学生在写生过程中的造型能力，使学生能够系统的掌握人物写生中的素描的知识点，为素描人物的创作打下坚实的基础。

目标 2：素描人物让学生对人物塑造有一个正确的认识。培养正确的观察方法和正确的表现方法。要求学生掌握用素描单色语言准确的表现人物的比例、透视、构成关系和色调，作品具有较强的空间感、体积感和质量感，并鼓励学生在造型准确，把握整体色调的基础上进行个性化的创作练习。

目标 3：在素描肖像写生过程中，能解决写生中遇到的实际问题，在形式上学生通过写生突出比例均衡的肖像美、形体结构的框架美，线条节奏的韵律美，透视虚实的空间美，光影黑白的层次美，表达展示素描肖像艺术的绘画魅力。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1.素描人物概述	课程目标1、2、3	1. 通过作品赏析，理论的学习了素描人物的正确的观察方法和表现方法； 2.了解了素描人物不同的素描风格与表现形式	1. 理论讲述素描人物写生的基本要素 2. 理论讲述素描人物表现方法与形式美感	1. 讲授《素描人物》理论知识。 2. 学生课外临摹素描人物作品2张。	2学时（理论）
2、素描人物头像写生	课程目标1、2、3	1. 学生通过素描人物头像的写生训练，完成对人物神态特征，形体塑造、黑白灰关系，点线面处理及画面的韵律、节奏、主次、虚实等关系的学习与掌握 2. 在头像的写生过程中，学生的观察力、专注力，及画面的形式感得到了较好的提升	1. 素描人物头像写生的步骤与方法 2. 素描人物头像写生的空间感、体积感，光影黑白灰关系及韵律节奏虚实等关系。 3. 素描人物头像写生的神情、动态和细节的表达	1. 教学活动：素描头像写生 2. 头像写生 作业4开（2张）	2学时（理论） 8学时（实践）
3、素描人物半身像写生（一）	课程目标1、2、3	1. 学生通过素描人物半身像的写生训练，完成对人物神态特征，形体塑造、黑白灰关系，点线面处理及画面的韵律、节奏、主次、虚实等关系的学习与掌握 2. 在半身像的写生过程中，学生的观察力、专注力，及画面的形式感得到了较好的提升	1. 素描人物半身像写生的步骤与方法 2. 素描人物半身像写生的空间感、体积感，光影黑白灰关系及韵律节奏虚实等关系。 3. 素描人物半身像写生的神情、动态和细节的表达	1. 教学活动：素描半身像写生 2. 半身像写生 作业2张（2开）	2学时（理论） 24学时（实践）
4、素描人物全身像写生	课程目标1、2、3	1. 学生通过素描人物全身像的写生训练，完成对人物神态特征，形体塑造、黑白灰关系，点线面处理及画面的韵律、节奏、主次、虚实等关系的学习与掌握 2. 在全身像的写生过程中，学生的观察力、专注力，及画面的形式感得到了较好的提升	1. 素描人物全身像写生的步骤与方法 2. 素描人物全身像写生的空间感、体积感，光影黑白灰关系及韵律节奏虚实等关系。 3. 素描人物全身像写生的神情、动态和细节的表达	1. 教学活动：素描全身像写生 2. 作业讲评 3. 全身像写生 作业1张（全开）	16学时（实践）
5、素描人物作业讲评	课程目标1、2、3	1、培养学生解决素描人物写生过程中出现的诸多问题 2、培养学生对素描人物写生过程中的赏析与鉴评	1、学生素描中出现的诸多问题予以讲解。 2、对素描人物写生作品的艺术感染力和绘画性追求。	1、作业展示 2、作业讲评	理论 2学时

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

1.课程成绩包括 2 个部分，分别为平时成绩和期末成绩。

（1）平时作业（占 60%）：由课程作业（一）、（二）、（三）组成，分别占比 20%、20%和 20%。

（2）期末作业（占 40%）：结课作业。

具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）				成绩比例（%）
	平时作业（60%）			期末作业（40%）	
	课程作业（一）	课程作业（二）	课程作业（三）	结课作业	
课程目标 1	20				20
课程目标 2		20	20		40
课程目标 3				40	40
合计	20	20	20	40	100

注：1. 缺勤学生直接扣减平时考核成绩，旷课一次在该过程成绩中扣除 5 分，迟到早退一次在该过程成绩中扣除 3 分；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试。

（二）评价标准

1. 平时作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1、2 考查素描人物绘画实践的写生能力	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10
	素描人物作业要求的完成度	对素描人物写生作业要点的掌握优秀	对素描人物写生作业要点的掌握，较为良好	对素描人物写生的教学要求能基本完成	对素描人物写生的教学要求不能够完成	40
	素描人物作业反映的知识体系	1. 通过写生能很好的领悟素描人物的表现方法和造型语言。 2. 能很好掌握素描人物的形体结构、解剖关系及素描形式语言的全部因素。	1. 通过写生能较好的领悟素描人物的表现方法和造型语言。 2. 能较好掌握人物的结构关系及素描形式语言的全部因素。	1、能基本掌握素描人物的表现方法和造型语言 2、能基本完成素描人物写生的教学要求	完全没有掌握和理解人物造型和解剖的知识，对素描人物最基本的表达也较差。	50

2.期末作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 3 考查素描人物绘画实践的综合能力	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10
	作业反映所掌握的知识体系	能够很好掌握素描人物写生的造型规律，对绘画的艺术语言表现力也能够很好的表达。对画面的造型、结构、空间、节奏和韵律等关系、也较为优秀。有艺术感染力。但画面效果较好。	能够较好的掌握素描人物写生的造型规律，对绘画的艺术语言表现力基本掌握。画面造型、结构、空间、节奏和韵律等关系、较为良好。有艺术感染力与表现。但画面效果一般。	能够基本掌握素描人物写生的造型规律，对绘画的艺术语言的表现力的表达较为普通。画面造型、结构、空间、节奏和韵律等关系松散。缺乏素描人物写生的整体感染力。	不能基本掌握素描人物写生的造型规律，对绘画的艺术语言的表现力较差。画面造型、结构、空间、节奏和韵律等关系混乱。完全没有对素描艺术的感染力。	50
	素描人物作业的完整度	素描人物的表现与画面整体的形式表现都较好，完成度优秀	素描人物的表现较好，画面整体的形式语言表达一般，完成度较好	素描人物的表现一般，画面整体的形式语言表达一般，完成度一般	素描人物的表现较差，画面的整体形式表达较差，完成度较差	40

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 袁元. 《素描教学》. 人民美术出版社，2008-6。

（二）主要参考书及学习资源

1. 袁元 编，中央美术学院造型基础教学 -素描人物 广西美术出版社，2009-12。
2. 李富军 编，俄罗斯高校素描教学人物素描精选 广西美术出版社，2013。
3. 庆晓、鑫鸣 编，画坛巨匠-阿道夫门采尔人物素描 辽宁美术出版社，2005-9。
4. 乔治•伯里曼. 人体结构绘画教学，广西美术出版社，2002-2。

大纲修订人签字：樊德喜　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《水彩人物写生》课程教学大纲

课程名称	水彩人物写生		
	Watercolor Figure from Life		
课程代码	20415711	课程性质	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	先修课程	素描人物
学分/学时	2 学分/56 学时	理论学时/实验学时	8 学时/48 学时
适用专业	美术学	开课单位	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	单爱兰	审定日期	2026 年 8 月

一、课程简介

本课程是美术学专业选修课程。立足人物写生核心模块，将教材中水彩基础语言、色彩造型原理、控水技法、画面构成、意境表达等核心内容，针对性落地于人物头像、半身像写生实践中。循序渐进夯实学生水彩人物绘画功底，培养学生的色彩感知能力、画面组织能力与艺术创新思维。

二、课程目标

本课程有 2 个课程目标，具体如下：

目标 1： 系统掌握水彩工具材料、控水调色、干湿技法、色彩构成的基础理论与实操要点，深刻理解教材阐述的固有色、光源色、环境色在人物写生中的应用规律。习得教材倡导的“整体观察、对比取舍、虚实相生”的绘画思维，熟练掌握水彩人物基础造型与色彩表现技法，能够规范完成基础水彩人物绘画训练，夯实教材要求的水彩核心基本功。

目标 2：依托分层训练体系，熟练掌握水彩人物头像、半身像的写生步骤、构图方法、色调把控与质感表现技巧，能够结合创新思维，突破传统固化画法，完成具有个人艺术表达的水彩人物作品。熟练掌握水彩教学逻辑与训练方法，能够将教材的教学理念、技法示范模式转化为中小学美术课堂教学能力，具备水彩人物课程设计、技法讲解、作品点评与课外辅导的综合能力。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1.水彩人物基础理论	课程目标 1	1.理解色彩核心理论，掌握人物光影色彩、肤色变化、服饰色彩的表现规律，建立教材倡导的“整体、对比、和谐”的色彩思维； 2.能够赏析教材经典水彩作品，提炼人物绘画的表现逻辑与艺术手法；	1.教材理论精讲：解读水彩艺术概述、工具材料、色彩原理、绘画思维等基础章节内容，对接人物绘画应用场景； 2.核心技法专项训练：参照教材技法案例，开展控水基础、单色明暗、肤色调色、质感表现等专项练习，攻克教材提出的水彩绘画常见误区； 3.作品赏析：结合教材经典水彩人物分析构图、色调、水色语言的表达逻辑，迁移运用到人物写生中；	1.教学活动：知识点精讲、课件案例展示、教材技法示范、课堂研讨答疑； 2.学习任务：通读教材基础章节，完成教材配套基础技法练习，整理水彩人物色彩技法笔记； 3.课堂实操：对标教材标准完成基础技法实训，夯实理论与实操基础。 4.作业要求：人物头像写生，8开2张，4开半身像1张。	4学时（理论） 16学时（实践）
2.水彩人物写生实训	课程目标 2	1. 熟练掌握水彩人物头像、半身像写生步骤，精准把控画面构图、形体结构、色调层次与水色韵味； 2. 能够运用教材创新思维，规避套路化绘画，实现人物作品的个性化艺术表达； 3. 掌握教材的水彩教学训练模式，具备基础的美术教学设计与辅导能力。	1.分层写生训练：从简单头像写生，到半身人物写生，落实教材 “由简入繁、循序渐进” 的训练原则； 2.技法综合运用：灵活运用教材干湿结合、虚实对比、主次取舍的表现技法，解决人物造型、色彩、质感、氛围表现难点； 3.创新创作训练：结合教材创新理念，打破固定画法，尝试个性化水色语言表达； 4. 教学能力转化：借鉴教材教学编排逻辑，学习水彩人物课程教学设计、技法示范、作品点评方法。	1.教学活动：多媒体课件展示、集体讲授与个别辅导，阶段讨论评议； 2.学习任务：梳理水彩人物写生技法要点。 3.作业要求：人物头像写生4开1张，人物半身像写生2开一张。	4学时（理论） 32学时（实践）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 2 个部分，分别为课堂作业成绩（40%）和结课作业成绩（60%）。具体要求及成绩评定方法如下：

1. 课堂作业成绩：

（1）平时出勤：采用“只扣分，不加分”的方法计算成绩，请假一次扣除 1 分，迟到或早退一次扣除 3 分；无故旷课一次，将在平时成绩中扣除 5 分，缺勤 3 次者，取消本门课程的考核资格。

（2）平时作业：主要包含课堂作业平时作业（主要考察短期色彩头像），按百分制打分。

2. 结课作业成绩：

学生需完成 6 张水彩人物写生作品，对标教材进阶创作、创新表达、画面构成等核心要求，考核学生整体写生把控、技法综合运用、艺术创新及教学转化能力。

具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）				成绩比例（%）
	课堂作业 1	课堂作业 2	结课作业 1	结课作业 2	
课程目标 1	20	20			40
课程目标 2			30	30	60
合计	20	20	30	30	100

（二）评价标准

1. 课堂作业成绩评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格(0-59 分）	
课程目标 1 水彩人物基础理论与教技法训练	水彩头像： 1.人物形体结构把控	形体结构：造型比例、结构透视精准，完全贴合课程造型规范。	形体结构：比例结构准确，透视无误，仅局部存在细微造型偏差。	形体结构：整体比例结构协调，五官位置合理，轻微偏差不影响整体造型。	形体结构：比例失调、结构混乱，五官严重变形错位，造型失真。	30
	2.水彩控水与色彩规律运用	控水色彩：熟练掌握水彩控水调色技巧，色彩规律运用精准，肤色通透、层次丰富，画面干净无瑕疵。	控水色彩：控水调色运用熟练，色彩协调过渡自然，仅有轻微技法小瑕疵。	控水色彩：可独立完成作画，初步掌握色彩规律，肤色基本协调，存在控水不稳、层次单薄等轻微问题。	控水色彩：不会控水调色，不懂色彩规律，画面脏闷杂乱、色彩关系混乱。	20

	3.五官与人物神态塑造	五官神态：五官刻画精致到位，神态生动自然，人物气质神韵突出。	五官神态：五官造型完整规范，神态表达清晰，能呈现人物基础气质。	五官神态：五官形态完整，可刻画基础轮廓，神态平淡、细节塑造不足。	五官神态：五官残缺变形，无法塑造人物形态，无神态气质表现。	30
	4.画面整体效果与水彩笔触表现	整体表现：构图完整，主次虚实清晰，笔触灵动、水彩质感通透，画面表现力与氛围感极佳。	整体表现：构图合理，画面整体和谐，笔触流畅，水彩质感表现良好。	整体表现：构图基本合理，画面整体统一，笔触稍生硬，基本完成基础训练要求。	整体表现：构图失衡、画面主次混乱，笔触潦草无水彩质感，未达到基础训练标准。	20

2. 结课作业成绩评价标准

课程目标	**考核依据**	**评价标准**				**权重（%）**
		优（90-100 分）	**良（75-89 分）**	**及格（60-74 分）**	**不及格（0-59 分）**	
课程目标 2 塑形造色传神，兼具写实能力与教学素养	水彩头像、半身像： 1. 动态塑造与构图创意	灵活运用分层训练技法，人物动态、体态表现生动自然，构图富有巧思，空间层次与画面节奏把控出色。	人物动态、结构表现准确，构图完整合理，具备一定画面表现力。	动态与结构基本合理，构图常规，仅能完成基础画面布局。	人物动态扭曲、结构错乱，构图失衡，画面布局存在严重问题。	30
	2. 综合技法融合与色调营造	融合干湿、虚实等多元水彩技法，整体色调统一且富有艺术感染力，肤色与服饰色彩搭配和谐，水色韵味十足。	技法运用较为丰富，色调协调统一，明暗层次清晰，整体艺术效果良好。	可综合运用基础技法，色调基本协调，技法运用单一，画面表现力较弱。	技法运用混乱，色调杂乱失衡，出现积水、翻色等严重问题。	20
	3. 人物气质塑造与艺术表达	神态刻画生动传神，人物气质鲜明，具备独立创作与个性化艺术表达能力。	神态塑造到位，能够展现人物气质，表现手法稳定，具备独立创作能力。	神态表达基本完整，表现手法偏套路化，无明显个性化表达。	无法塑造人物神态与气质，创作思路模糊，画面毫无艺术表现力。	30
	4. 作品完整性与教学转化潜力	作品整体完整，水彩艺术风格突出，可作为示范案例用于课堂教学，具备技法讲解、作品点评的示范价值。	作品完整规范，画面风格鲜明，可参考用于基础美术教学示范。	作品基本完整，仅能满足绘画成果要求，教学示范价值有限。	作品残缺破损，画面效果差，不具备教学展示与示范条件。	20

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 龙虎等.《新思维水彩画教程》（第一版）.高等教育出版社，2007-02。

（二）主要参考书及学习资源

1. 董克诚.水彩画的艺术表现 [M]. 天津：天津杨柳青画社，2001-01。

2. 许海刚.水彩人物画创作语言研究 ——《亮宝节上的人们》原创手记 [M]. 武汉：湖北美术出版社，2017- 06。

大纲修订人签字：樊德喜　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 9 月

《素描人体》课程教学大纲

课程名称	素描人体		
	Sketch of Human body		
课程代码	20415723	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	素描人物
学分/学时	2 学分/56 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	吴昊	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

《素描人体》是美术学专业方向课程，通过本课程的教学，使学生了解绘画过程中所涉及到的人体造型知识，描绘在不同视角下人体的变化规律及表现方法。素描人体是一切人物艺术创作的根基，在专业教学体系中具有不可替代的基础性地位。作为造型训练的最高维度的核心内容，它系统整合了形体结构、解剖透视、明暗光影与空间塑造知识，打破平面绘画的浅层认知。在专业学习中，素描人体训练能帮助学生精准掌握人体解剖结构与运动规律，培养精准的观察能力、严谨的造型逻辑与整体把控能力。在个人成长方面，长期的精细化写生训练能够磨砺学生的耐心、专注力与观察力，培养求真务实、精益求精的艺术态度，提升审美感知与艺术概括能力。

二、课程目标

本课程有 3 个课程目标，具体如下：

目标 1：掌握人体素描的方法和技能，使学生系统掌握人体解剖结构、比例、及透视规律；素描人体的核心是以形体塑造为核心，画出头、胸、盆、四肢、骨骼、肌肉的解剖关系， 并在此基础上表现出人物的神情、及动态的特征。

目标 2：了解人体素描技法表现及造型规律。能理解和掌握人体艺术产生的历史文化背景和发展状况，培养学生精准捕捉人体形态、结构、动态与神韵的写生能力；提升对素描人体造型的敏锐观察与表现能力；掌握素描人体中各种工具的专项技法，能够独立完成具有艺术表现力的素描人体写生作品。为今后毕业创作打下良好基础。

目标 3：学生通过写生完成从人体的技能训练向及审美品评的转变，形式上突显出比例均衡的人体美、形体结构的框架美，线条节奏的韵律美，透视虚实的空间美，光影黑白的层次美，表达展示素描人体艺术的绘画魅力。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1. 素描人体概述	课程目标1、2、3	1. 通过作品赏析，理论的学习了素描人体的正确的观察方法和表现方法； 2. 了解了素描人体不同的素描风格与表现形式	1. 理论讲述素描人体写生的基本要素 2. 理论讲述素描人体表现方法与形式美感	1. 讲授《素描人体》理论知识。 2. 学生临摹（课外）素描人体作品2张（4开）。	2学时（理论）
2. 素描人体（半身）写生	课程目标1、2、3	1. 学生通过素描人体半身像的写生训练，完成对人体神态特征，形体塑造、黑白灰关系，点线面处理及画面的韵律、节奏、主次、虚实等关系的学习与掌握 2. 在半身人体的写生过程中，学生的观察力、专注力，及画面的形式感得到了较好的提升	1. 素描人体（带手半身）写生步骤与方法 2. 素描人体（带手半身）写生的空间感、体积感，光影黑白灰关系，及韵律、节奏、虚实等关系。 3. 素描人体（带手半身）写生的神情、动态和细节的表达	素描人体（带手半身）写生 作业2张（2开）	2学时（理论） 20学时（实践）
3. 素描人体（全身）写生	课程目标1、2、3	1. 学生通过素描人体全身的写生训练，完成对形体及动态特征，形体塑造、黑白灰关系，点线面处理及画面的韵律、节奏、主次、虚实等关系的学习与掌握 2. 在全身人体的写生过程中，学生的观察力、专注力，及画面的形式感得到了较好的提升	1. 素描人体（全身）写生的步骤与方法 2. 素描人体（全身）写生的空间感、体积感，光影黑白灰关系，及韵律、节奏、虚实等关系。 3. 素描人体（全身）写生的神情、动态和细节的表达	素描人体（全身）写生 作业2张（2开+1开）	28学时（实践） 2学时（理论）
4. 素描人体作业讲评	课程目标1、2、3	1. 培养学生解决素描人体写生过程中出现的诸多问题 2. 培养学生对素描人体写生过程中的赏析与鉴评	1. 学生素描中出现的诸多问题予以讲解。 2. 对素描人体写生作品的艺术感染力和绘画性追求。	1. 作业展示 2. 作业讲评	2学时（理论）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

1.课程成绩包括 2 个部分，分别为平时成绩和期末成绩。

（1）平时作业（占 60%）：由课程作业（一）、（二）、（三）组成，分别占比 20%、20%和 20%。

（2）期末作业（占 40%）：结课作业。

具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）				成绩比例（%）
	平时作业（60%）			期末作业（40%）	
	课程作业（一）	课程作业（二）	课程作业（三）	结课作业	
课程目标 1	20				20
课程目标 2		20	20		40
课程目标 3				40	40
合计	20	20	20	40	100

注：1. 缺勤学生直接扣减平时考核成绩，旷课一次在该过程成绩中扣除 5 分，迟到早退一次在该过程成绩中扣除 3 分；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试。

（二）评价标准

1. 平时作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1、2 考查素描人体绘画实践的写生能力	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10

	素描人体作业反映的知识体系	1．通过写生能很好的领悟人体素描的表现方法和造型语言。 2．能很好掌握人体结构、解剖关系及素描形式语言的全部因素。	1.通过写生能较好的领悟人体素描的表现方法和造型语言。 2.能较好掌握人体结构、解剖关系及素描形式语言的全部因素。	1、能基本掌握人体素描的表现方法和造型语言 2、能基本完成素描人体写生的教学要求	完全没有掌握和理解人体造型和解剖的知识，对素描人体最基本的表达也较差。	50
	素描人体作业要求的完成度	对素描人体写生作业要点的掌握优秀	对素描人体写生作业要点的掌握，较为良好	对素描人体写生的教学要求能基本完成	对素描人体写生的教学要求不能够完成	40

2. 期末作业评价标准

课程目标	**考核依据**	**评价标准**				**权重（%）**
		优（90-100 分）	**良（75-89 分）**	**中/及格（60-74 分）**	**不及格（0-59 分）**	
课程目标3考查素描人体绘画实践的综合能力	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10
	素描人体作业反映的知识体系	能够很好掌握素描人体写生的造型规律，对绘画的艺术语言表现力也能够很好的表达。对画面的造型、结构、空间、节奏和韵律等关系、也较为良好。有艺术感染力。画面效果优良。	能够较好的掌握素描人体写生的造型规律，对绘画的艺术语言表现力基本掌握。画面造型、结构、空间、节奏和韵律等关系、较为一般。有艺术感染力与表现。但画面效果一般。	能够基本掌握素描人体写生的造型规律，对绘画的艺术语言的表现力的表达较为普通。画面造型、结构、空间、节奏和韵律等关系松散。缺乏素描艺术的整体感染力。	不能基本掌握素描人体写生的造型规律，对绘画的艺术语言的表现力较差。画面造型、结构、空间、节奏和韵律等关系混乱。完全没有对素描艺术的感染力。	50
	素描人体作业的完整度	人体素描的表现与画面整体的形式表现都较好，完成度优秀	人体素描的表现较好，画面整体的形式语言表达一般，完成度较好	人体素描的表现一般，画面整体的形式语言表达一般，完成度一般	人体素描的表现较差，画面的整体形式表达较差，完成度较差	40

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 袁元.　《素描教学》. 人民美术出版社，2008-6。

（二）主要参考书及学习资源

1. 乔治•伯里曼. 人体结构绘画教学，广西美术出版社，2002-2。
2. 安德鲁•路米斯. 人体素描，上海人民美术出版社，2018-1。

大纲修订人签字：樊德喜　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 9 月

《水彩人体》课程教学大纲

课程名称	水彩人体		
	Watercolour Painting Body		
课程代码	20415712	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	水彩人物
学分/学时	2 学分/56 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	樊德喜	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

水彩人体课程是美术学专业方向课程，承上启下连接基础造型与专业创作。课程系统讲授水彩人体写生技法，涵盖人体解剖结构、动态规律、光影色彩表现及水彩媒介特性，通过课堂写生与作品分析，培养学生对人体形态的敏锐观察力、色彩驾驭能力及艺术表现力。作为从静物、风景基础训练迈向主题性创作的关键环节，该课程为后续地域性主题创作、毕业创作等课程奠定造型基础与色彩语言储备；同时强化学生写实功底与审美素养，支撑其向美术教育、艺术创作等职业路径发展，是培养应用型美术人才的重要专业支撑。

二、课程目标

本课程有 3 个目标，具体如下：

目标 1： 使学生系统掌握人体解剖结构、比例动态及透视规律；理解水彩媒介的透明性、流动性与叠加技法特性；熟悉中西方水彩人体艺术的发展脉络与经典表现语言。

目标 2： 培养学生精准捕捉人体形态、结构、动态与神韵的写生能力；提升对色彩冷暖、明度、纯度的敏锐观察与调控能力；掌握水彩人体专项技法，能够独立完成具有艺术表现力的人体写生作品。

目标 3：塑造学生严谨求实的专业态度与持续钻研的学术精神；提升审美判断力和艺术人文素养；强化创新意识与个性化表达，为胜任美术教育等职业方向奠定综合专业素质，实现从技能训练向艺术思维与职业能力的全面跃升。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1．水彩人体基本概况	课程目标 1	1．通过课堂讲授，基本了解水彩人体艺术的发展脉络； 2．通过作品赏析，了解水彩人体绘画的不同风格与表现形式； 3.通过人体临摹，掌握水彩人体绘画的基本过程。	1.水彩人体教学基本情况； 2.水彩人体艺术分发展概况； 3.当代主要的水彩人体画家及相关作品； 4.课程要求及材料准备。	1．教学活动：讲授水彩人体的理论知识。 2．学习任务：学生收集不同风格水彩人体作品 20 张，用作学习参考。课外作业：并选取 1 张感兴趣的作品进行临摹。	4 学时（理论）
2．水彩人体写生方法	课程目标 2	1.通过人体写生，了解基本的水彩人体绘画技法； 2.通过人体写生，学习掌握正确的观察方法和表现方法； 3.通过人体写生，熟悉人体的基本结构关系和比例。	1.水彩人体写生的基本步骤； 2.水彩人体写生的主要方法及要点； 3.造型基础：了解并熟练掌握人体的基本结构和比例关系。	1．教学活动：讲授水彩人体写生步骤。 2．学习任务：课程写生作业 2 开 2 张。	2 学时（理论） 24 学时（实践）
3．水彩人体的表现要领	课程目标 3	1．借鉴名家作品进行水彩人体写生的表现手法实践； 2.能够合理利用水彩的视觉经验正确处理水彩人体写生中出现的色彩问题。 3.能够通过审美判断，在实践中提升画面艺术效果。	1.水彩人体写生体态美的塑造要素； 2.水彩人体写生的皮肤质感与色彩表现手法； 3.水彩人体写生画面艺术处理办法。	1．教学活动：讲授水彩人体的画面处理方法。 2．学习任务：课程写生作业 2 开 2 张，最后一张为结课作业。	2 学时（理论） 24 学时（实践）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

1.课程成绩包括 3 个部分，分别为课堂作业（一）、课堂作业（二）、结课作业。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	课堂作业（一）	课堂作业（二）	结课作业	
课程目标 1	30			30
课程目标 2		30		30
课程目标 3			40	40
合计	30	30	40	100

注：1. 缺勤学生直接扣减平时考核成绩，旷课一次在该过程成绩中扣除 5 分，迟到早退一次在该过程成绩中扣除 3 分；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试。

（二）评价标准

1. 课堂作业（一）评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1 考查水彩人体写生基本概况的掌握	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	5
	作业反映的方法步骤	能够反映水彩人体绘画的正确步骤	能够比较完整反映水彩人体的作画步骤，有少量失误	水彩人体绘画步骤反映不够正确，画面有失误	不能正确反映水彩人体的写生步骤，画面很差	60
	写生的完整度	画面完整	画面较为完整	画面不够完整	画面很不完整	35

2.课堂作业（二）评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2 考查水彩人体写生实践能力	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10

	对人体写生构图能力的把握	构图完整	构图较为完整	构图不够完整	构图很不完整	30
	对水彩人体写生技巧的掌控与色彩的运用	能够合理运用水彩技法，色彩运用得当	运用水彩技法较为合理，色彩较为得当	利用水彩技法不够合理，色彩运用不太得当	利用水彩技法很不合理，色彩运用很不得当	30
	对画面人体结构把握和对人体的刻画准确度和深度	对人体结构把握基本准确，刻画深入	对人体结构把握基本准确，刻画较为深入	对人体结构把握不太准确，刻画不够深入	对人体结构把很不准确，刻画很不深入	30

3 结课作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 3 考查水彩人体写生实践过程中的艺术素养	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	5
	画面整体艺术效果	画面整体艺术效果很好	画面整体艺术效果较好	画面整体艺术效果一般	画面整体艺术效果很差	45
	画面艺术处理手法	画面艺术处理手法很好	画面艺术处理手法较好	画面艺术处理手法一般	画面艺术处理手法不当	50

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 梁广明.水彩人体写生技法(第一版).天津人民美术出版社，2014-9。

（二）主要参考书及学习资源

1.冯信群.人物水彩画艺术（第一版）.江西美术出版社，2010-8。

2.杨建飞.500 年大师经典色彩人体（第一版）.中国书店出版社，2019-9。

3.周刚.中国艺术教育大系 美术卷 水彩画水粉画（第一版）.中国美术学院出版社，2008。

4.龙虎等主编.新思维水彩画教程（第一版）.高等教育出版社，2007-2。

5.陈朝生.循道与艺湛-中国当代水彩名家作品集（第一版）.浙江人民出版社，2023-3。

大纲修订人签字：樊德春　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《水性材料绘画表现》课程教学大纲

课程名称	水性材料绘画表现		
	Expression in the Painting of Water-based Material		
课程代码	30415711	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	水彩课程
学分/学时	2 学分/56 学时	**理论/实验**	8 学时/48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	吴昊	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

本课程为专业方向课程，水性材料绘画涵盖水彩、水粉、色粉、丙烯等水溶性绘画形式，是美术学专业材料语言教学的重要组成部分，在专业体系中具有基础性、实用性与创新性地位。其清水调和、干湿变化丰富、通透灵动、作画便捷的特点，是衔接基础色彩训练与综合媒介创作的关键课程，在专业学习中，水性材料绘画能够训练学生把控干湿技法、色彩通透层次、水色交融节奏的能力，培养灵活的画面处理与概括表现能力，构建多元的材料审美体系。在创作实践方面，其创作容错与即兴变化的特性，更能锻炼学生随机应变的创作思维、审美感知与艺术表现，水性材料非常适配中小学美术教学、插画创作、装饰绘画等诸多领域。

二、课程目标

本课程有 3 个目标，具体如下：

目标 1：本课程在教学过程要求学生逐步掌握水性材料的绘画要领、步骤与方法，并运用多种绘画材料和媒介进行实验，对不同作品的绘画效果多探索，积累经验，掌握并运用多种水性材料媒介进行试验。

目标 2：熟练掌握水性材料中新材料的使用，新材质的肌理探索，充分体现水性材料绘画的视觉美感，掌握绘画过程中多种绘画材料的使用技巧，打破传统绘画的单一的视觉表现，使画面具有创新性。

目标 3：学会将传统美学和思政教学融入课堂，完成对学生价值观的引导和对真、善、美的追求；学会在教学过程中多反思，多总结，大幅度的提升学生美术创作中的审美素养。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	预期学习成效	教学内容	教学活动	学时分配
1. 水性材料绘画课程概述	课程目标1、3	1.水性材料绘画理论概述。 2.学生采集图片资料，为创作小稿做准备 （每人3个小稿）	1.水性材料绘画中的理论知识（步骤及各种技法）。 2.提前3周，要求学生在课下准备各种绘画工具、绘画资料、图片、及创作小稿或电脑稿。	1.教师课堂讲解，演示。 2.教师审查图片，画稿。	2学时（理论）
2、水性材料绘画（一）	课程目标1、2、3	对水彩、水粉、彩色墨水、水彩笔等综合实践	1.学习水彩、彩色墨水等各种绘画工具的使用，掌握水性材料绘画中的各知识点 2.教学侧重于水性材料绘画的技法、技术、步骤、材料的讲解，并进行各种绘画实验。	1. 学生作业绘画实践 2. 教师因学生不同问题因材施教 作业一张（2开）	16学时（实践） 1学时（理论）
3. 水性材料绘画（二）	课程目标1、2、3	水彩、丝网印制、色粉、丙烯调和剂等综合实践	1.学习丙烯调和剂及各种水性绘画工具的使用，掌握水性材料绘画中的各知识点 2.教学侧重于水性材料绘画的技法、技术、步骤、实验等 3.对画面的构图、空间、主次、虚实、韵律感、节奏感、及点线面等绘画语言的掌握	1. 学生作业绘画实践 2. 教师因学生不同问题因材施教 作业一张（2开）	16学时（实践） 2学时（理论）
4. 水性材料绘画（二）	课程目标1、2、3	水性材料综合工具的技法表现与实践	1.学习丝网印制及各种绘画工具的使用，掌握水性材料绘画中的各知识点 2.教学侧重于水性材料绘画的技法、技术、步骤、实验等。 3.对画面的形式感，构图、色调、空间、主次、虚实、韵律感、节奏感及点线面等绘画语言的掌握	1. 学生作业绘画实践 2. 教师因学生不同问题因材施教 作业一张（2开）	16学时（实践） 1学时（理论）
5. 水性材料绘画作品评价	课程目标1、3	1.学生对自己作业评价。 2.学生对同学作业相互间互评。 2.教师对学生作业点评和总结。	1.学生对自己作品相互点评、互评。 2.教师点评作业，总结学习成果 3.浅谈学生作品装裱问题	1.学生作业互评 2.教师作业评价	2学时（理论 ）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

1.课程成绩包括 2 个部分，分别为平时成绩和期末成绩。

（1）平时成绩（60%）：由课堂作业（一）和课堂作业（二）组成，分别各占 30%。

（2）期末成绩（40%）：结课作业。

具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	平时成绩		期末成绩	
	课堂作业（一）	课堂作业（二）	结课作业	
课程目标 1	30			30
课程目标 2			40	40
课程目标 3		30		30
合计	60		40	100

注：1. 缺勤学生直接扣减平时考核成绩，旷课一次在该过程成绩中扣除 5 分，迟到早退一次在该过程成绩中扣除 3 分；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试。

（二）评价标准

1. 课堂作业（一）评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1 考查水性材料绘画实践知识点的掌握情况	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10
	作品反映的知识体系	能够通过作业完整反映所学的知识点，及技能技巧的掌握，完整度较高	能够通过作业基本反映所学的知识点，及技能技巧，作业完成度有部分缺憾	通过作业基本掌握所学知识点，技能、技巧一般，作品完整度较差	通过作业无法反映所学的知识点；技能技巧操作较差，作品完成度较差、作品是疲于应付。	50
	作品创作的完整度	构思、构图较好，画面形式美感优秀	构思、构图一般，画面形式美感较好	构思、构图基本成立，画面形式感一般	构思、构图差，画面结构内容混乱	40

2. 课堂作业（二）评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 3 考查水性材料绘画实践的创作能力	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10
	作品反映的知识体系	能够完全掌握水性材料绘画技法、步骤与方法的，画面的完整度较高	基本掌握水性材料绘画技法、步骤与方法，画面效果一般，画面的完整度一般	掌握水性材料绘画技法、步骤一般，画面效果普通，整体和局部的问题较多	水性材料的绘画技法、步骤与方法的掌握较差，画面无形式美感，学习态度不认真	50
	作品创作的完整度	画面形式有美感，整体与局部的关系较好	画面形式美感良好，局部处理欠佳	画面形式感没有变化，画面效果一般	画面结构内容混乱，作业明显是应付	40

3. 结课作业（三）评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2 考查水性材料绘画实践的审美素养	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10
	作品反映的知识体系	构思巧妙，构图别致，造型、色彩、空间关系、及主次、虚实关系优秀	构思、构图一般，造型、色彩、空间关系及主次、虚实关系良好	构思、构图，造型、色彩、空间关系、及主次、虚实关系都较为普通，效果一般	构思，构图，造型、色彩、空间关系、及主次、虚实关系相当混乱	50
	作品创作的完整度	作业主题的思想性与艺术性结合较好，画面形式有意味，视觉有美感，画面的完成度较高	作业的构思、形式感基本完整，画面形式美感缺乏特色，画面的完成度良好	作业没有自己的想法，画面复制图片痕迹较重，画面形式效果一般	作业没有自己的想法，画面形式基本都属于抄袭图片，画面完成度较差	40

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 龙虎等.《新思维水彩画教程》（第一版）.高等教育出版社，2007-02。

（二）主要参考书及学习资源

1. 中国美术家协会编.第十二届美术作品展览综合材料绘画作品集,人民美术出版社，2014-10。

2. 达玲.奥利维亚 .绘画艺术工作室,上海：上海人民出版社，2017-1。

3. 周天涯.深圳水彩画双年展,湖北：湖北美术出版社，2013-11。

4. 黄亚奇.水性材料绘画表现,辽宁：辽宁美术出版社，2014-11。

大纲修订人签字：樊德喜　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《水彩风景创作》课程教学大纲

课程名称	水彩风景创作		
	Watercolor landscape painting		
课程代码	30416703	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业高阶课程	**先修课程**	水彩静物
学分/学时	2 学分/56 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	樊德喜	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

本课程为专业方向课程，面向已具备风景写生基础的学生，旨在实现从客观再现到主观创作的跨越。课程以水彩媒介特性为核心，系统讲授现代水彩绘画风景表现技法及水色控制原理，引导学生从写生素材中提取意象、重构色调与空间叙事。通过前期户外采风素材、课堂创作与作品研讨相结合的教学模式，培养兼具写实功底与诗性表达的水彩风景创作能力，为形成个人艺术语言与终身创作实践奠定基础。

二、课程目标

本课程包含 2 个目标，其内容如下：

目标 1：在掌握风景写生观察方法与写实造型能力的基础上，深入研习水彩媒介的特性；理解风景画不同的创作方法，创作途径，培养学生对风景素材的判断力和感受力，提高选材、取景构图的能力，能够超越客观再现，运用主观色调重构、意象提炼与画面叙事，完成具有独立审美品格的水彩风景创作。

目标 2：建立从写生素材向创作转化的自主研究路径，形成个人化的水彩语言探索意识；具备持续的艺术反思与批判能力，通过展览观摩、文献研读与跨学科实践，构建终身发展的艺术创作生态，并能结合自身的美学追求选择适当的题材独立进行水彩风景画创作，画面丰富耐看，具有一定的艺术水准。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1．水彩风景画创作概述	课程目标 1	1．通过课堂讲授，基本了解水彩风景画的起源与发展；了解水彩风景画创作的不同风格与表现形式； 2．结合课程内容赏析经典色彩作品，研究作品的艺术价值；能够评述他人的水彩风景作品；	1．色彩风景的概念； 2．色彩风景画发展； 3．优秀水彩风景作品分析； 4．水彩风景创作教学过程介绍；	1．教学活动：讲授水彩风景创作的理论知识； 2．学习任务：学生准备创作素材 30 张； 3.根据创作素材完成创作构思草图（可图文标注）。	4 学时（理论） 8 学时（实践）
2．水彩风景画创作的基本方法	课程目标 2	1.了解水彩风景创作素材的准备途径； 2.熟知水彩风景创作的方法； 3.掌握水彩风景创作的过程。	1.素材收集与转化：从客观景象中抽取具有情感共鸣的意象元素，为创作建立视觉母题。 2.水色语言与画面建构：通过主观色调设计重构自然色彩关系实现从如实描写到意境营造的升华。 3.创作实践与反思深化： 逐步明确创作方向，形成可持续深化的个人艺术语言。	1．教学活动：讲授并示范水彩风景创作过程与方法； 2．学习任务：水彩风景创作 4 开 3 张。	2 学时（理论） 16 学时（实践）
3．水彩风景画创作的语言类型	课程目标 2	1．了解写实性水彩风景画； 2．了解表现性水彩风景画； 3．了解意向性水彩风景画； 4．了解抽象性水彩风景画； 5．了解运用综合材料的水彩画风景画； 6．能够熟练掌握一种创作语言进行创作。	1．写实性水彩风景画创作； 2．表现性水彩风景画创作； 3．意向性水彩风景画创作； 4．抽象性水彩风景画创作； 5．运用综合材料的水彩画风景创作。	1．教学活动：讲授水彩风景创作的语言类型。 2．学习任务：在教师指导下进行系列水彩风景创作作业对开 2 张。	2 学时（理论） 24 学时（实践）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

1.课程成绩包括 3 个部分，分别为创作草图、课堂作品、结课作品。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	创作草图	课堂作品	结课作品	
课程目标 1	20			20
课程目标 2		40	40	80
合计	20	40	40	100

注：1. 缺勤学生直接扣减平时考核成绩，旷课一次在该过程成绩中扣除 5 分，迟到早退一次在该过程成绩中扣除 3 分；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试。

（二）评价标准

1. 创作草图标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1 考查水彩风景创作基本理论的掌握	草图反映的知识体系	能够反映风景创作中的理论知识的运用	基本能够反映创作知识的运用	不能明显反映创作知识的运用	不能反映创作知识的运用	30
	草图呈现的构思信息	能够完整反映创作构思，并能系列化展开	基本能够反映创作构思，能够成系列化展开	不能明显反映创作构思，且系列化效果不明显	不能反映创作构思，没有系列化创作意识	30
	草图表达的创作合理性	合理	较为合理	不够合理	不合理	40

2.课堂作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2 自主探索水彩画技法表现能力	自主完成作品的数量	5 张及以上	4 张	3 张	2 张	10
	对水彩风景创作构图能力的把握	构图完整	构图较为完整	构图不够完整	构图很不完整	30
	对水彩风景创作表现技巧的掌控	能够合理运用水彩技法	运用水彩技法较为合理	利用水彩技法不够合理	利用水彩技法很不合理	30

	对画面素材的转化和创作色彩的运用	能够主观进行素材转化，画面色彩和谐	对素材转化基本合理，画面较为和谐	对素材转化不够合理，画面不够和谐	对素材转化很不合理，刻画很不和谐	30

3 结课作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2 自我提升画面艺术审美素养	提交作品进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10
	画面构图能力	画面构图能力强	画面构图能力较强	画面构图能力一般	画面构图能力差	20
	画面水彩技法表现	画面水彩技法运用很好	画面水彩技法运用较好	画面水彩技运用法一般	画面水彩技运用法不当	30
	画面整体艺术效果	画面整体艺术效果很好	画面整体艺术效果较好	画面整体艺术效果一般	画面整体艺术效果很差	40

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 龙虎等.《新思维水彩画教程》（第一版）.高等教育出版社，2007-2。

（二）主要参考书及学习资源

1. 赵云龙.《赵云龙水彩》(第一版).浙江美术出版社， 2013-07；
2. 刘寿祥.《刘寿祥水彩》(第一版).浙江美术出版社，2003-01-01；
3. [美]爱德华.H.贝茨.《水彩画大师教程》(第一版).广西美术出版社，1999 年；
4. 全国第四届青年水彩画展作

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1834056692309119054&wfr=spider&for=pc

5. 全国首届水彩风景展作品

http://zt.voc.com.cn/Topic/hnmsgynyxn/mobile/article/201912/201912271508596183.html

大纲修订人签字：樊德喜　　修订日期： 2026 年 6 月

大纲审定人签字： 刘媛媛、杜瑶　　审定日期： 2026 年 8 月

《地域性主题创作》课程教学大纲

课程名称	地域性主题创作		
	Place-Based Creative Practice		
课程代码	40416704	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业高阶课程	**先修课程**	水彩人物写生
学分/学时	2 学分/56 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	单爱兰	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

本课程是美术学专业水性材料方向高年级高阶创作课程，承接专业基础技法训练，衔接毕业创作、学术展览与艺术参赛创作，是学生从基础写生临摹转向自主主题创作的核心过渡课程。课程区别于传统单一的风景、人物写生基础课，摒弃对自然物象的表层写实复刻，聚焦新疆及西北地域、兵团特色文化内核与当代水性材料艺术语言的深度融合。课程以在地田野调研、地域文化符号提炼、水性综合材料语言创新、主题观念建构与系列化创作为核心教学模块，重点培养学生的地域文化解读能力、个性化材料实验能力、独立主题构思能力与系列作品创作能力，引导学生构建兼具西北地域与兵团文化底蕴、当代艺术审美与个人创作风格的水性材料创作体系，满足美术学专业学术展览、艺术创作、学术研究等高阶专业发展需求。

二、课程目标

本课程有 2 个课程目标，具体如下：

目标 1：掌握水彩、水性丙烯、水性坦培拉等水性综合材料的高阶特性与跨界运用方法，熟练掌握复合叠加、肌理实验等创新技法，区别于基础单一技法运用；掌握地域性艺术创作核心逻辑，学会提炼地域自然、人文、历史、生态元素，实现地域文化从写实复刻到艺术转译的创作转化；了解国内外水性材料地域创作的发展脉络与前沿案例，建立“调研—构念—表达—落地”的完整创作知识体系。

目标 2：能独立开展地域田野调研，筛选地域特色视觉与人文素材，完成艺术化转化；能够结合地域主题灵活运用高阶水性技法，突破传统绘画局限，打造个性化材质表现语言；能独立完成系列化地域性主题创作，实现画面形式、材料语言与文化内涵的统一；可完成创作阐述、作品复盘与学术评析，具备参展、参赛、毕业创作等高阶学术输出能力；可深耕地域文化传承与当代艺术创新，树立文化自信与在地创作理念，培养严谨的创作态度、独立的审美认知与创新思维，规避同质化创作，塑造兼具地域底蕴、时代特质与个人风格的专业艺术素养。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1.理论筑基与主题定位	课程目标 1	学会搜集整理主题相关素材，确定最终创作方向。	1.地域性创作相关理论； 2.地域主题创作与普通风景写生的区别，作品的文化性、观念性与当代性； 3.国内外多元地域创作案例解析； 4.地域性创作主题、文化内核与作品风格。	1.教学活动：讲授。 2.课堂实践：线上、线下地域调研并整理素材集；完成 5-10 张（16 开）素材转化草图与色彩小稿。	2 学时（理论） 4 学时（实践）
2.调研转化与技法深耕	课程目标 2	1.完成地域调研并整理素材集； 2.掌握素材转化草图与色彩小稿； 3.掌握技法实验稿的实践过程，确立个人专属材料表现体系。	1.田野调研方法、实景素材解构、提炼与艺术重构、色彩、肌理与构图方法； 2.主题创作高阶技法； 3.画面艺术处理。	1.教学活动：多媒体课件展示、集体讲授与个别辅导，阶段讨论评议； 2.课堂实践：完成 3-4 幅系列作品定稿草图与色彩初稿；张技法实验稿（不少于 5 张 8 开）	4 学时（理论） 8 学时（实践）
3.作品创作	课程目标 1、2	完成正稿作品创作。	1.主题创作系列化创作逻辑，构图、色彩、肌理与符号布局的理论方法； 2.个人创作风格的凝练； 3.作品的调整。	1.教学活动：专题授课，案例分析，主题研讨； 2.实践教学：示范精讲与个性化辅导； 3.作品评价：全过程跟踪点评与阶段优化，结课作品答辩形式进行评价。 4.课堂实践：2 张以上创作作品（不小于 2 开）。	2 学时（理论） 36 学时（实践）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 2 个部分，分别为过程性成绩、终期成果作品。具体要求及成绩评定方法如下：

1. 过程性作品（40%）

创作进度与成果质量（20%）：包含主题开题、地域调研、素材整理、技法实验及草图迭代。要求主题清晰、地域文化挖掘到位，素材体系完整，技法实验充分，草图构图、色彩、符号设计贴合主题且完成迭代优化。

课堂表现与综合素养（20%）：考察课堂出勤、课程参与度与创作态度，要求全程积极参与教学与研讨，创作态度严谨，主动打磨、优化作品。

2. 终期成果作品（60%）

学生需完成 4 幅四开及以上创作作品，点考核地域文化表达、综合材料运用、画面呈现、创作理念与个人艺术风格。

课程成绩包括 2 个部分，分别为课堂作品、结课作品。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	过程性作品 1	过程性作品 2	终期成果作品	
课程目标 1	20	20		40
课程目标 2			60	60
合计	20	20	60	100

（二）评价标准

1. 过程性作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1 技法整合与创作地域文化转译	1.主题开题与地域调研	创作主题鲜明，地域文化挖掘深入，素材体系完整且极具创作价值。	主题清晰，地域素材收集较为完善，文化解读到位。	主题基本明确，完成基础调研与素材整理。	主题模糊，地域调研流于形式，素材残缺不全。	50
	2.技法实验与草图迭代	技法实验全面充分，草图经过多轮深度迭代，构图、色彩、视觉符号与主题高度契合。	技法实验较为充足，草图完成迭代优化，画面要素贴合主题。	开展常规技法实验，草图达到基础要求，整体可服务创作。	未完成技法实验与草图绘制，画面要素脱离主题。	50

2.终期成果作品作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标2 实现画面形式、材料语言与文化内涵的统一	1.地域文化表达	深度诠释地域文化内涵，主题观念突出，兼具当代性与文化性。	准确表达地域主题，文化解读合理。	能够体现基础地域主题内涵，文化表达较为浅显。	地域主题缺失，文化表达空洞。	10
	2.水性综合材料运用	熟练运用水性坦培拉、肌理膏、叠层水洗等综合技法，材料语言与地域特质完美融合。	熟练使用各类水性高阶技法，材料表现贴合创作内容。	掌握基础水性技法，材料运用偶有瑕疵。	技法运用生疏混乱，材质表现与主题严重脱节。	10
	3.画面视觉呈现	构图、色彩、肌理层次丰富，画面氛围感与艺术表现力极强。	画面布局、色彩、肌理协调统一，视觉效果良好。	画面整体完整，存在层次单薄、肌理单调等问题；	构图失衡、色彩杂乱、肌理脏乱，画面完整性差。	20
	4.创作理念与艺术风格	个人艺术风格鲜明，系列作品整体性强。	作品思路清晰，具备基本个人创作特征。	作品完成度达标，无明显艺术硬伤。	未完成系列作品创作，不具备基本艺术表现力。	60

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 龙虎等.《新思维水彩画教程》（第一版）.高等教育出版社，2007-02。

（二）主要参考书及学习资源

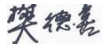
1. 董克诚.《水彩画的艺术表现》.天津杨柳青画社，2001-01。

2. 许海刚.水彩人物画创作语言研究 ——《亮宝节上的人们》原创手记.湖北美术出版社，2017- 06。

3. 陈立勋.《水性综合材料绘画 》.中国纺织出版社，2017。

4. 李军.《地域文化与美术创作》.中国文联出版社，2015。

5. 赵云龙.《西部水彩创作研究》. 黑龙江美术出版社，2013-07。

大纲修订人签字： 修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字： 刘媛媛、杜瑶 审定日期：2026 年 9 月

《视觉设计》课程教学大纲

课程名称	视觉设计		
	Visual Design		
课程代码	20415713	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	设计基础
学分/学时	2 学分/56 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时 / 48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	王健	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

“视觉设计”是美术学专业方向必修课程，面向中小学美术教育教学需求，聚焦书籍装帧、包装设计、视觉识别基础等传统视觉传达设计内容。课程系统讲授书籍装帧基础、包装结构与视觉呈现、校园视觉识别要素、教学展示与版面布置等理论与实践方法，结合中小学教材、校园文化、课堂教学、美育活动等真实场景，培养学生视觉整合、信息呈现、教学物料设计与美育实践能力。本课程衔接设计基础与美术教育应用，为学生胜任中小学美术教学、校园文化建设、美育活动组织等工作提供传统视觉设计支撑，提升服务基础教育的专业素养与实践能力。

二、课程目标

目标 1：使学生系统掌握书籍装帧、包装设计、视觉识别基础、展示设计等传统视觉设计核心理论；理解视觉设计在中小学美术教学与校园文化中的应用逻辑；掌握美术学与设计学学科知识体系在教学场景中的融合路径。

目标 2：培养学生书籍装帧设计、简易包装结构与视觉呈现、教学展示布置、校园视觉要素应用能力；能够运用信息技术查阅设计资源、获取教学素材，完成适配中小学场景的视觉设计实践。

目标 3：塑造学生规范严谨的设计态度与教学服务意识；提升视觉审美判断力与美术学科核心素养落实能力；强化信息获取、数字工具应用与美育实践能力，支撑中小学美术教育职业发展。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1．视觉设计概况与传统视传基础（案例分析）	课程目标 1	1．了解传统视觉设计发展脉络； 2．掌握书籍装帧、包装、VI 基础概念； 3．能分析中小学教学相关视觉设计案例。	1．传统视觉设计范畴与发展概况； 2．书籍装帧、包装、VI 基础定义； 3．中小学教学相关视觉设计案例赏析。	1．教学活动：讲授基础理论； 2．学习任务：收集案例 20 份，分析 1 份优质案例。	4 学时（理论） 8 学时（实践）
2．书籍装帧与教学用书设计（实践）	课程目标 2	1．掌握书籍开本、装订、版面结构； 2．能完成教材配套学习手册、习作集设计 3．熟悉中小学教学用书视觉规范。	1．书籍装帧基础结构与形式； 2．教学用书、学习手册设计方法； 3．学生习作集、作品集装帧设计。	1．教学活动：讲授书籍装帧方法； 2．学习任务：完成教学书籍装帧作业 2 张。	2 学时（理论） 16 学时（实践）
3．包装设计与教学展示视觉设计（实践）	课程目标 3	1．掌握简易包装结构与视觉呈现方法； 2.掌握教学展示、美育活动版面布置方法； 3．能完成综合教学视觉设计作品。	1．简易包装结构与文化创意包装设计； 2．教学展示、校园美育版面设计； 3．信息检索与数字工具在设计中的应用。	1．教学活动：讲授包装与展示设计要领； 2．学习任务：完成展示与包装综合作业 2 张。	2 学时（理论） 24 学时（实践）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

1.课程成绩包括 3 个部分，分别为分析作品、实践作业、结课作品。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	分析作品	实践作业	结课作品	
课程目标 1	20			20
课程目标 2		40		40
课程目标 3			40	40
合计	20	40	40	100

注：1. 缺勤学生直接扣减平时考核成绩，旷课一次在该过程成绩中扣除 5 分，迟到早退一次在该过程成绩中扣除 3 分；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试。

（二）评价标准

1. 分析作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1 考查视觉设计基础概况与分析能力的掌握	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10
	作品反映的知识体系	能够完整反映视觉设计核心原理，准确把握形式美、构成逻辑与教学应用特征	能够比较完整反映视觉设计核心原理，形式美、构成逻辑与教学应用特征较为明显	对视觉设计核心原理反映不够突出，形式美、构成逻辑与教学应用特征不够明显	对视觉设计核心原理反映很弱，形式美、构成逻辑与教学应用特征很差	45
	作品分析的完整度	分析完整规范，逻辑清晰，基本贴合原作设计思路与教学场景	分析较为完整规范，较为贴合原作设计思路与教学场景	分析不够完整规范，不够贴合原作设计思路与教学场景	分析很不完整规范，与原作设计思路及教学场景相差很远	45

2.实践作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2 考查视觉设计实践与教学应用能力	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10
	对视觉设计技法的掌控与规范运用	能够合理运用设计技法，符合教学设计规范	运用设计技法较为合理，基本符合教学设计规范	运用设计技法不够合理，不太符合教学设计规范	运用设计技法很不合理，不符合教学设计规范	45
	对教学视觉结构把握与设计完成准确度	对教学视觉结构把握准确，设计完整深入	对教学视觉结构把握较准确，设计较为完整深入	对教学视觉结构把握不够准确，设计不够深入	对教学视觉结构把握很不准确，设计很不深入	45

3 结课作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
3 考查视觉设计实践过程中的艺术素养与教学应用能力	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10
	画面整体艺术效果与教学适配性	整体艺术效果很好，高度适配中小学教学场景	整体艺术效果较好，较适配中小学教学场景	整体艺术效果一般，基本适配中小学教学场景	整体艺术效果很差，不适配中小学教学场景	45
	画面艺术处理手法与信息素养	艺术处理手法很好，信息获取与应用规范合理	艺术处理手法较好，信息获取与应用较为合理	艺术处理手法一般，信息获取与应用基本合理	艺术处理手法不当，信息获取与应用混乱不合理	45

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 靳埭强.视觉传达设计实践.北京：北京大学出版社，2015.

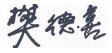
（二）主要参考书及学习资源

1.[美]阿历克斯伍怀特.平面设计原理.重庆：重庆大学出版社，2015.

2.王受之.世界现代设计史（第二版）.北京：中国青年出版社，2015.

3.[美]麦克韦德.超过平凡的平面设计.版式设计原理与应用.北京：人民邮电出版社，2010.

4.魏坤等.视觉传达设计方法.北京：中国青年出版社，2023.

大纲修订人签字： 修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字： 刘媛媛、杜瑶 审定日期：2026 年 8 月

《材料思维与创意转化》课程教学大纲

课程名称	材料思维与创意转化		
	Material Thinking and Creative Transformation		
课程代码	20415714	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向实践	**先修课程**	素描基础、色彩基础
学分/学时	2 学分/56 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院(新闻传播学院)
课程负责人	白黎军	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

材料思维与创意转化是美术学专业方向课程，课程聚焦“材料 - 思维 - 创意 - 作品” 的完整转化链条，融合传统手工材料与数字智能材料的特性，注重培养学生从“材料特性”到“观念表达”的思维跃迁，引导学生从形式美认知转向材料语言探索；打通传统手工创作与数字智能创作的壁垒，训练学生从材料收集、解构重组到创意转化、最终完成一件完整作品的全流程实践能力。为中小学美术教学、校园文化建设、美育等环节提供支撑。

二、课程目标

目标 1：能够系统识别和分类不同材料，自然、人工、现成品、数字材料等的材料特性、文化属性与情感属性，并建立“材料语言”的基本认知框架。

目标 2：培养学生运用不同材料进行创意设计与作品制作的实践能力，熟练掌握常见传统材料的加工技法与数字材料的生成、转化技术；能够独立完成单一材料实验、跨媒介材料融合及主题性作品创作，实现从材料特性到视觉表达的有效转化。

目标 3：能够独立完成从材料采集、实验、设计到最终制作的全过程，将一种或多种材料通过加工、组合、改造，转化为一件具有明确创意和审美价值的完整作品。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1.材料思维概述与材料认知	课程目标 1	1.能解释材料思维的内涵与发展历程 2.能区分传统手工材料与数字智能材料的特性及语义 3. 能分析经典作品中材料语言的表达逻辑	1.材料思维的定义、核心与发展趋势 2.传统手工材料分类（纸质、木质、织物、金属、综合媒材）及特性 3.数字智能材料（像素材质、3D 材质、生成式 AI 材质、数字印刷材料）及特性 4.材料的语义、情感与文化内涵	1.教学活动：课堂讲授、经典作品赏析、案例分析 2.学习任务：搜集并分析材料 5 件传统材料作品与 5 件数字材料作品	2 学时（理论）
2.传统材料的创意表达与技法	课程目标 1	1.掌握 3 种以上常见传统材料的加工技法 2.能通过肌理、质感、形态的变化实现单一材料的创意表达 3.能完成 1 件传统材料创意实验作品 思政点：中国“惜物”传统与匠心精神。	1. 纸质材料的折叠、雕刻、拼贴技法 2. 织物材料的扎染、刺绣、编织技法 3. 综合媒材的拼接、组合、肌理制作技法 4. 传统材料的局限性与突破方向	1.教学活动：课堂讲授、技法示范、作品点评 2.学习任务：完成 2 件不同传统材料的创意实验作品（尺寸不限）	2 学时（理论） 10 学时（实践）
3.数字材料的生成与创意应用	课程目标 1、2	1.掌握数字材料的生成与编辑方法 2.能运用生成式 AI 制作创意材质 3. 能实现数字材料的物理转化（打印、雕刻等）	1.数字绘画材质库制作与应用 2.3D 材质渲染与参数调节 3.生成式 AI（Midjourney、Stable Diffusion）材质生成技术 4. 数字材料的物理输出（喷墨打印、激光雕刻、3D 打印）	1.教学活动：软件操作教学、案例演示、一对一辅导 2. 学习任务：完成 1 套数字材质库制作及 1 件数字材料物理转化作品	2 学时（理论） 10 学时（实践）
4.综合材料创意作品创作与教学转化	课程目标 2、3	1.综合运用各类材料完成主题性设计作品 2.掌握从构思、方案优化到作品制作的完整流程 3.能将材料创意转化为中小学美术教学案例	1.综合设计命题解析 2.综合创作流程：草图构思、材料选择、方案优化、制作实施 3.作品展示与汇报技巧	1.教学活动：命题发布、个别辅导、集体讲评 2. 学习任务：完成 1 件综合材料创意作品，撰写设计说明	18 学时（实践）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

1.课程成绩包括 3 个部分，分别为传统材料实验、数字材料应用、综合创作。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	传统材料实验	数字材料应用	综合创作	
课程目标 1	30			30
课程目标 2		30		30
课程目标 3			40	40
合计	30	30	40	100

注：1. 缺勤学生直接扣减平时考核成绩，旷课一次在该过程成绩中扣除 5 分，迟到早退一次在该过程成绩中扣除 3 分；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试。

（二）评价标准

1. 传统材料实验作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（7 5-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1 考察建立“材料语言”的基本认知框架的能力	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	5
	传统材料实验（天然材料）	技法运用娴熟，天然材料特性挖掘充分，创意新颖，肌理与形态表达丰富，制作精细，能融入传统文化元素.	技法运用较熟练，能较好体现天然材料特性，有一定创意，制作较精细，有一定文化内涵	技法运用基本正确，能基本体现天然材料特性，创意一般，制作基本完整	技法运用错误，未体现天然材料特性，缺乏创意，制作粗糙或未完成	60
	传统材料实验（复合材料）	技法运用娴熟，复合材料特性挖掘充分，创意新颖，肌理与形态表达丰富，制作精细，能融入传统文化元素	技法运用较熟练，能较好体现复合材料特性，有一定创意，制作较精细，有一定文化内涵	技法运用基本正确，能基本体现复合材料特性，创意一般，制作基本完整	技法运用错误，未体现复合材料特性，缺乏创意，制作粗糙或未完成	35

2. 数字材料应用作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（7 5-89 分）	及格（60-74 分）	不及格(0-59 分）	
课程目标 2 考查材料特性到视觉表达的有效转化的能力	生成式 AI（Midjourney、Stable Diffusion）材质生成技术	数字材质制作精美，AI 生成效果贴合需求	数字材质制作较好，AI 生成效果基本符合要求	数字材质制作基本合格，AI 生成效果一般	数字材质制作粗糙，AI 生成效果差成	40
	数字材料的物理输出	物理转化精度高，创意与技术结合紧密，能体现文化创新	物理转化较成功，有一定创意	AI 生成效果一般，物理转化存在少量瑕疵	，物理转化失败或未完成	60

3. 结课作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（7 5-89 分）	及格（60-74 分）	不及格(0-59 分）	
课程目标 3 考察实践过程中创意和审美的设计素养	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10
	综合创作（理念）	非常好地综合运用各类材料，创意独特，主题鲜明，材料语言表达精准，能体现时代精神与文化内涵；	较好综合运用材料，创意较好，主题明确，材料语言表达较准确，有一定文化内涵；	基本综合运用材料，创意一般，主题基本明确；	综合运用能力差，缺乏创意，主题模糊；	40
	综合创作（效果）	具有很强的视觉冲击力与形式美感,制作精细，细节处理到位	具有较好的视觉吸引力，制作较精细，细节处理较好	符合基本审美要求，制作基本完整	缺乏美感，制作粗糙或未完成	50

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 陈汗青、吕杰锋，《材料与创意设计》（“十五五”高等院校艺术设计类系列教材），中国水利水电出版社，2025.

（二）主要参考书及学习资源

1.王宏建，《艺术概论》（第三版），高等教育出版社，2019；

2.周至禹，《材料与技法》，北京大学出版社，2018；

3.李振华，《数字媒体艺术概论》（第四版），清华大学出版社，2022；

4.中国大学 MOOC（慕课）平台搜索 “综合材料艺术”、“ 数字材料设计”、“非遗传承与创新”相关课程。

大纲修订人签字：樊德喜　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《绘本设计与制作》课程教学大纲

课程名称	绘本设计与制作		
	Illustration Design and Production		
课程代码	20415715	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	设计基础、数字设计技术基础
学分/学时	2 学分/56 学时	**理论学时/实践学时**	8 学时/48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	刘人果	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

本课程是美术学专业数智绘画与设计方向的专业课程，通过本课程的学习，学习者能够熟练掌握绘本设计与制作的核心技能，理解绘本创作的审美规律与叙事逻辑，能够独立完成一本完整绘本的设计与制作；同时培养自身的艺术审美素养、创意思维与团队协作能力（如需），核心目标是帮助学生系统掌握绘本设计的完整流程与核心技法，能够独立完成从创意构思到成品呈现的全环节创作。课程兼顾理论深度与实操性，打破纯艺术与实用设计的壁垒，引导学习者理解绘本的叙事逻辑、视觉语言与情感表达，同时掌握绘本制作的具体方法，提升创意落地能力与审美素养。为中小学美术教学、校园文化建设、美育数字化实践提供技术支撑，是培养数智化应用型美术教育人才的核心课程。

二、课程目标

本课程有 2 个课程目标，具体如下：

目标 1：掌握绘本的基本概念、发展历程、类型划分等基础理论知识，熟悉绘本构成要素、叙事方式与结构，理解绘本图文设计、编排与结合方法，了解绘本艺术美学特征与社会美育功能。通过理论讲授、课堂讨论与经典案例解读，构建系统的绘本理论认知，提升绘本艺术鉴赏力与审美素养，为绘本设计与制作奠定扎实理论基础。

目标 2：掌握绘本主题创作、角色造型、场景构图、视觉引导等创作技能，具备将文字故事转化为画面情景的能力，熟练完成绘本草图、黑白稿、内页绘制与后期优化。掌握绘本书籍装帧、封面扉页设计及文创衍生设计方法，能够独立完成从策划、绘制到装帧成品的全流程创作，提升绘本设计制作的实践能力与创新应用水平。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
第一章： 绘本概述	课程目标 1	1.提高学生对绘本概念基本认知； 2.理解与记忆绘本发展的基本脉络和绘本的划分类型； 3.培养学生绘本艺术的审美品位。	1.绘本的基本概念； 2.绘本的发展历程； 3.绘本的类型； 4.国内外优秀绘本金典案例解读。	1.理论教学：课堂讲授与课堂讨论。	2 学时（理论）
第二章： 绘本的构成与叙事	课程目标 1	1.记忆并掌握绘本设计的基本构成要素； 2.理解与掌握绘本设计的常见叙事方式。	1.绘本的构成要素； 2.绘本的叙事方式； 3.绘本的常见叙事结构。	1.理论教学：课堂讲授与课堂讨论。	2 学时（理论）
第三章： 绘本的图文设计与编排	课程目标 1	1.理解与掌握绘本中图与文设计基本方式； 2.培养学生绘本艺术的审美品位。	1.绘本设计中图与文设计基本方式； 2.绘本设计中图与文的巧妙结合； 3.国内外优秀绘本金典案例解读。	1.理论教学：课堂讲授与课堂讨论。	2 学时（理论）
第四章： 绘本的艺术与审美	课程目标 1	1.理解与熟知绘本艺术基本美学特征； 2.理解与记忆绘本艺术的社会美育功能； 3.提升学生对绘本艺术的审美品位。	1.绘本艺术的美学特征； 2.绘本的美育功能； 3.国内外优秀绘本金典案例解读。	1.理论教学：课堂讲授与课堂讨论。	2 学时（理论）
第五章： 绘本主题创作分析与要素设计	课程目标 2	1.通过绘本主题创作与基本要素分析，理解与掌握绘本创作基本要素；进行运用与实践； 2.完成绘本创作选题，形成文字化表述，完成绘本创作策划案； 3.完成绘本中主要角色和主要场景的草图绘制任务。	1.绘本主题创作分析； 2.绘本中角色造型设计； 3.绘本中画面构图与视角设计； 4.绘本中画面视觉引导设计。	1.实践教学：课堂集体讲授与个体辅导； 2.实践教学：完成主要角色与场景草图绘制。	4 学时（理论） 8 学时（实践）
第六章： 故事绘本的草图设计与风格借鉴	课程目标 2	1.通过训练故事（文字）情景转化为画面（图像）情景，学习国内外优秀绘本艺术风格，理解与掌握故事情景化的艺术表达； 2.完成故事情景化的系列（黑白处理）绘制任务。	1.绘本设计中故事情景化艺术表现； 2.绘本设计中黑白稿绘制； 3.绘本设计中国内外风格的借鉴。	1.实践教学：课堂集体讲授与个体辅导； 2.实践教学：完成黑白故事情景化绘制。	4 学时（理论） 8 学时（实践）
第七章： 故事绘本绘制与艺术表现	课程目标 2	1.通过绘本创作方法学习，故事的情感化艺术表现，理解与掌握绘本创作的一般规律； 2.完成故事绘本内页的系列画面绘制任务。	1.绘本设计中创作手法与思路； 2.绘本设计中故事与情感化表达； 3.绘本绘制后期的局部调整与优化。	1.实践教学：课堂集体讲授与个体辅导； 2.实践教学：完成绘本内页系列绘制。	4 学时（理论） 8 学时（实践）
第八章： 故事绘本装帧设计	课程目标 2	1.通过学习绘本书籍装帧基本要素设计，制作并掌握绘本书籍装帧的基本方法； 2.完成故事绘本书籍装帧设计与最终成品展现。	1.绘本书籍装帧设计与案例分析； 2.故事绘本书籍封面与扉页设计； 3.故事绘本与文创衍生设计。	1.实践教学：课堂集体讲授与个体辅导； 2.实践教学：完成绘本书籍装帧和最终成品。	4 学时（理论） 8 学时（实践）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 2 个部分，分别为阶段性作业成绩和终结性作业成绩。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）		成绩比例（%）
	阶段性作业考核	终结性作业考核	
课程目标 1	40%		40%
课程目标 2		60%	60%
合计	40%	60%	100%

（二）评价标准

1.阶段性作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标（1）绘本设计基础知识的整合与设计方法的应用	故事绘本策划文案撰写能力	故事绘本策划案内容写作合理规范，设计思路清晰。	故事绘本策划案内容写作基本完成要求。	故事绘本策划案内容写作存在较多问题。	故事绘本策划案未完成。	20%
	故事角色和场景绘画表现力	故事绘本中主要角色和场景绘制符合主题要求。	故事绘本中主要角色和场景绘制基本符合主题要求。	故事绘本中主要角色和场景绘制有待进一步提升。	故事绘本中主要角色和场景绘制不符合主题要求。	30%
	故事情景化的黑白草图绘制；需完成六张以上	故事情景化的系列黑白草图绘制符合故事内容准确表达。	故事情景化的系列黑白草图绘制有待进一步提升。	故事情景化的系列黑白草图绘制存在较多问题。	故事情景化的系列黑白草图绘制潦草、不认真，有抄袭现象。	50%

2.终结性作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标（2）绘本艺术综合表现与制作技术的融合	绘本内页系列插画设计与艺术表现	绘本内页系列画面绘制在故事内容上的表达准确生动，艺术审美性较高。	绘本内页系列画面绘制在故事内容的上的表达有待提升，艺术审美性有待加强。	绘本内页系列画面绘制在故事内容上的表达有出入，艺术审美性欠缺。	绘本内页系列画面绘制在故事内容上的表达有结构性问题，整体艺术审美性缺失。	80%
	绘本的书籍装帧设计的合理性与创新性	故事绘本的书籍装帧设计质量较高，封面和扉页设计的具有创意表现性。	故事绘本的书籍装帧设计质量一般，封面和扉页设计缺少艺术性和创意性。	故事绘本的书籍装帧设计质量存在较多问题，封面和扉页设计存在较多技术和审美问题。	故事绘本的书籍装帧、封面、扉页设计不符合要求。作业存在严重的抄袭问题。	20%

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 王发花.《绘本创作教程》，中国传媒大学出版社，2024。

（二）主要参考书及学习资源

主要参考书：

1. 韩澄、王欢.《绘本创作与设计》，学苑出版社，2025；
2. 李楠.《插画设计与绘本创作》，人民邮电出版社，2024；
3. 杨舒婷.《手绘绘本创作教程》，中国纺织出版社，2023；
4. 吕敬人.《书籍装帧设计》，中国青年出版社，2016。

线上学习资源：

1. 国家智慧教育平台：搜索“绘本设计”“插画创作”，高校精品课、公开课资源。
2. B 站：Procreate 绘本绘制、水彩绘本、手工装订、立体书制作教程。
3. 线上出版社资源：蒲蒲兰绘本馆、信谊绘本、魔法象绘本，官网可下载绘本赏析。

大纲修订人签字： 修订日期：2026 年 5 月

大纲审定人签字： 刘媛媛、杜瑶 审定日期：2026 年 6 月

《跨媒介影像设计》课程教学大纲

课程名称	跨媒介影像设计		
	Cross-Media Imaging Design		
课程代码	20415716	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	设计基础
学分/学时	2 学分/56 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	李慧舒	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

“跨媒介影像设计”是美术学专业数智绘画与设计方向的专业方向课程。课程立足于当代视觉文化中图像、动态影像、交互装置等混合媒介的融合趋势，引导学生突破单一媒介思维，掌握摄影、视频、动画、投影、互动技术等跨媒介整合与影像设计方法。课程注重美术师范生在数字美育、校园文化展示、跨学科项目中的综合设计能力，培养能够运用多种媒介进行主题性视觉叙事、空间展陈及教学资源创新的应用型美术人才。

二、课程目标

本课程有 3 个课程目标，具体如下：

目标 1：理解跨媒介影像设计的概念、类型与发展脉络；掌握不同媒介（静态图像、动态影像、交互投影、声音等）的语言特征与融合逻辑；了解跨媒介作品的设计流程与评价体系。

目标 2：能够运用摄影、视频、简单交互技术完成跨媒介影像方案设计；具备图像采集、影像剪辑、基础动画合成及展示空间规划能力；能独立或协作完成一个跨媒介影像小作品（如互动投影、多屏影像装置或融合型微课）。

目标 3：培养跨学科整合意识与创新设计思维；提升将美术学科知识（美术史、造型基础）与数字技术、媒介装置相结合解决实际美育问题的能力；增强面向未来的美术教师专业竞争力。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1. 跨媒介影像概述与设计思维	课程目标 1	1. 阐述跨媒介的概念与典型作品； 2. 掌握设计调研与方案构思方法。	1. 跨媒介影像的定义、类别（影像装置、投影映射、混合现实等）； 2. 经典案例解析（美术馆展览、校园文化项目）； 3. 设计思维流程：同理心、定义、构思、原型、测试。	教学活动：讲授、案例讨论。 学习任务：选择一个跨媒介作品撰写分析报告。	4 学时（理论） 2 学时（实践）
2. 影像采集与动态设计基础	课程目标 1、2	1. 掌握摄影、短视频拍摄进阶技巧； 2. 学会基础动态图形（MG）制作。	1. 专题摄影（光影、情绪、叙事）； 2. 短视频运镜与布光； 3. After Effects 基础：关键帧动画、形状层、文字动画； 4. 绿幕抠像与简单合成。	教学活动：技术演示、课堂练习。 学习任务：制作 15 秒动态图形+实拍结合的片头。	2 学时（理论） 18 学时（实践）
3. 跨媒介整合设计与实践	课程目标 2、3	1. 完成一个跨媒介影像设计方案； 2. 能够使用投影或屏幕进行展示。	1. 投影映射（Mapping）原理与简易实现（使用 MadMapper 或类似）； 2. 多屏影像叙事逻辑； 3. 声音设计与影像同步； 4. 展示空间搭建与观众互动设计； 5. 方案汇报与布展。	教学活动：分组工作坊、现场指导。 学习任务：完成一个主题跨媒介影像作品提交设计文档及展示照片/视频。	2 学时（理论） 28 学时（实践）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 3 个部分，分别为作品分析报告、动态图形小作业、结课跨媒介作品。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	作品分析报告	动态图形小作业	结课跨媒介作品	
课程目标 1	30			30
课程目标 2		30		30
课程目标 3			40	40
合计	30	30	40	100

（二）评价标准

1. 作品分析报告评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1 跨媒介作品的设计流程与评价体系	案例选择与理解	选取的跨媒介影像作品具有典型性和研究价值；分析能深入揭示媒介之间的整合逻辑、技术实现与观念表达，并联系自身创作启发。	案例选择恰当，分析较为全面，能说明媒介融合的基本特点。	案例较为一般，分析停留在表面描述，缺乏深入的技术或观念解读。	案例选择不相关，或分析内容与跨媒介主题严重偏离。	40
	报告结构与表述	结构严谨（引言、案例描述、媒介分析、融合评价、小结），术语使用准确专业，语言流畅，格式完全规范。	结构完整，表述清晰，术语基本正确，格式较为规范。	结构松散，部分段落逻辑不清，存在口语化表达或术语误用。	结构混乱，缺乏基本学术规范，严重影响阅读。	60

2．动态图形小作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2 独立或协作完成一个跨媒介影像小作品	技术实现	关键帧动画流畅自然，无卡顿或错误跳变；蒙版、形状层、文字动画使用精准；渲染输出无瑕疵。	关键帧基本正确，偶有轻微生硬；主要技术点均能实现。	存在明显技术错误（如关键帧缺失、动画跳跃），或部分功能未按要求完成。	无法完成指定动态图形效果，或文件无法播放。	50
	创意与视觉	动态设计巧妙，图形元素与运动节奏相得益彰；色彩搭配、构图具有强烈视觉吸引力。	有一定设计感，视觉元素协调。	设计较为普通，缺乏亮点。	毫无设计感，或直接使用模板未作修改。	50

3．结课跨媒介作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 3 培养跨学科整合意识与创新设计思维	媒介整合程度	至少三种媒介（如静态图像、动态影像、投影/交互、声音）有机融合，媒介转换自然，共同服务于统一的主题观念。	两种以上媒介实现较好融合，衔接合理。	媒介之间拼凑感明显，缺乏内在逻辑联系。	仅使用一种媒介，未体现跨媒介特征。	40
	与美术教育关联度	作品能够直接应用于中学美术课堂教学（如数字美育课件）、校园文化展示或社团活动，具有明确的教育转化路径。	作品可在调整后用于美术教育相关场景。	与美术教育的联系较为牵强，需大量改造才能使用。	完全脱离美术教育范畴。	30

	完成度与展示效果	作品完整呈现所有预期功能，展示照片/视频清晰记录布展效果；技术稳定，无中途崩溃或严重缺陷。	作品基本完成，展示记录较完整。	作品存在部分缺失，或展示效果不佳。	作品严重不完整，或未能进行有效展示。	30

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 蒂莫西·穆雷. 跨媒介叙事.北京：北京大学出版社，2021。

（二）主要参考书及学习资源

1. 保罗·M·莱斯特. 视觉传播：形象载动信息. 北京：中国传媒大学出版社，2003。
2. 网站：CreativeApplications.Net（跨媒介艺术案例）。

大纲修订人签字：　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《文创设计》课程教学大纲

课程名称	文创设计		
	Cultural and Creative Design		
课程代码	30415712	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	设计基础
学分/学时	2 学分/56 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时 / 48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	邓倩蓉	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

《文创设计》是美术学专业数智绘画与设计方向的专业方向选修课程，是《视觉设计》《设计基础》等课程的延伸与综合应用，于第五学期开设。课程立足兵团与西域地域文化资源，面向中小学美术教育及校园美育需求，系统讲授文化创意产品的设计逻辑、地域文化符号的提炼与转化、传统工艺与现代材料的融合、数字化设计表达与产品落地等内容。课程以文化理解、创意转化、设计实现、教学应用为主线，引导学生将美术学科知识、艺术史论素养与设计实践能力相整合，完成兼具文化内涵、审美价值与教育适配性的文创设计作品。通过课程学习，学生既能掌握文创设计全流程，又能将成果反哺中小学美术教学，为培养具有文化创新意识与设计能力的美术教育人才提供支撑。

二、课程目标

目标 1：树立扎根中华优秀传统文化的文创设计素养与文化自信，认同地域文化的育人价值；在产品设计中恪守美育导向与师德规范，形成将美术学科核心素养转化为可感知、可使用文化产品的自觉意识。

目标 2：系统掌握文创设计的基本原理、分类体系与设计流程；深刻理解美术学、设计学及相关艺术史论的知识结构，能够运用艺术史论阐释文化元素的形式语言，构建文化、设计、教育的知识联结。

目标 3：具备从文化资源中提取、转译、重构视觉符号并完成文创产品设计与落地的能力；能够运用数智设计工具进行方案表达与迭代优化，并将文创设计成果转化为中小学美术教学与校园美育的可用资源，实现美术学科知识与设计实践的融合创新。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1. 文创设计概论与地域文化认知	课程目标 1、2	1. 理解文创设计概念、分类与发展，建立文化为本的设计素养； 2. 掌握地域文化符号的类型与内涵； 3. 能运用艺术史论阐释典型文化元素的形式语言与文化动因。	1. 文创设计概念、分类、市场； 2. 地域文化与民间美术资源解析； 3. 文化资源调查与素材采集规范。	1. 教学活动：讲授文创理论与文化资源分析方法； 2. 学习任务：完成地域文化素材采集与符号梳理 1 份。	4 学时（理论） 8 学时（实践）
2. 文创设计方法与实践转化	课程目标 2、3	1. 掌握符号提取与转译方法； 2. 实现传统工艺、材料与数智设计的融合创新。	1. 文化符号提取、解构与重构的设计方法； 2. 文创产品类别； 3. 数字设计工具与材料工艺规范。	1. 教学活动：讲授设计方法； 2. 学习任务：完成文创方案设计与效果图 2 套。	2 学时（理论） 16 学时（实践）
3. 文创综合创作与教学应用	课程目标 2、3	1. 形成完整的文创设计综合创作能力； 2. 深化文化素养、知识整合与实践创新能力。	1. 主题性文创综合创作与作品艺术化处理； 2. 文创作品的教学转化； 3. 文创赋能美育的路径与方法。	1. 教学活动：讲授综合创作方法； 2. 学习任务：完成主题文创综合作品 1 套。	2 学时（理论） 24 学时（实践）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

1.课程成绩包括 3 个部分，分别为文化调研作业、设计方案作业、综合创作作品。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	文化调研作业	设计方案作业	综合创作作品	
课程目标 1	30			30
课程目标 2		40		40
课程目标 3			30	30
合计	30	40	30	100

注：1. 缺勤学生直接扣减平时考核成绩，旷课一次在该过程成绩中扣除 5 分，迟到早退一次在该过程成绩中扣除 3 分；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试。

（二）评价标准

1. 文化调研作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1 考查地域文化认知与艺术史论阐释能力	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10
	对文化符号结构与内涵的把握	符号分类清晰，内涵阐释准确、深入	分类较为清晰，阐释较准确	分类不够清晰，阐释一般	分类不清晰，阐释很不准确	45
	阐释形式语言与文化动因分析	能熟练运用史论阐释形式语言与文化动因	阐释较为合理、较到位	阐释不够充分，分析较浅	阐释不充分，分析很不完整规范	45

2.设计方案评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2 考查文创设计方法掌握与方案转化能力	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10
	对文化符号提取、解构与重构的把握	符号转译精准，设计语言统一、富有创意	符号转译较为合理，创意较好	符号转译一般，创意不足	符号转译很不合理，不符合教学设计规范	45
	对设计表达与材料工艺规范的把握	表达精良，工艺规范准确、可落地性强	表达较好，规范较准确	表达一般，规范把握较弱	表达很不准确，设计很不深入	45

3 综合创作作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 3 考查文创综合创作能力与教学应用意识	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10
	作品整体艺术效果与文化内涵	艺术效果好，文化内涵深厚、适配教学	效果较好，内涵较丰富	效果一般，内涵与适配性较弱	整体艺术效果很差，不适配中小学教学场景	45
	对教学转化与创新应用意识的把握	教学转化清晰，创新与应用意识突出	转化较清晰，有一定创新	转化较弱，创新意识不足	转化不当，没有创新意识	45

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 李程. 文化创意产品设计. 北京：人民邮电出版社，2023.

（二）主要参考书及学习资源

1. [美]设计理论研究系列. 南京:江苏凤凰美术出版社，2018.
2. 王受之. 世界现代设计史（第二版）. 北京：中国青年出版社，2015.
3. 胡俊涛. 中国民间美术概论. 北京：中国建筑工业出版社，2013.
4. 刘玉娟等. 文创品牌形象设计与表现. 吉林：吉林人民出版社，2021.

大纲修订人签字：樊德喜　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《生成式设计与创作》课程教学大纲

课程名称	生成式设计与创作		
	Generative Design & Creation		
课程代码	30416704	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业高阶课程	**先修课程**	视觉设计
学分/学时	2 学分 / 56 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	王健	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

“生成式设计与创作”是美术学专业方向必修课程，是“视觉设计”课程的拓展与数智化延伸。课程面向中小学美术教育教学需求，聚焦 AI 生成式设计在视觉传达、教学视觉素材、美育活动视觉呈现等方向的应用。课程系统讲授生成式 AI 工具逻辑、提示词工程、教学视觉生成、设计成果优化、数字作品规范等内容，将中小学美术教材中的传统视觉设计内容用 AI 手段重构与实践，培养学生数智化设计能力、教学素材快速生成能力与信息素养，为中小学美术教学、校园文化建设、美育数字化实践提供技术支撑，是培养数智化应用型美术教育人才的重要课程。

二、课程目标

目标 1：使学生系统掌握生成式设计基本原理、AI 工具操作规范、提示词构建方法；理解生成式设计在中小学美术教学中的应用场景与实施路径；掌握美术学科与数智技术融合应用的知识体系。

目标 2：培养学生运用 AI 工具完成教学视觉素材、展示版面生成、美育视觉创作等能力；能够运用信息技术检索资源、优化生成结果、完成符合教学规范的设计作品；实现传统视觉设计与 AI 技术的融合应用。

目标 3：塑造学生数智化教学创新意识与终身学习理念；提升 AI 时代美术学科核心素养落实能力；强化自主学习、技术迭代与教学实践创新能力，支撑未来教师职业持续发展。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1．生成式设计基本概况（AI 临摹与案例分析）	课程目标 1	1．通过课堂讲授，掌握生成式设计基本原理、AI 工具操作规范与提示词构建方法； 2．通过作品赏析，理解生成式设计在中小学美术教学中的应用场景与实施路径； 3．通过案例临摹，掌握 AI 生成基础流程与规范操作。	1．生成式设计基本概念、技术原理与发展概况； 2．中小学美术教学中生成式设计应用场景与实施路径； 3．主流 AI 设计工具操作规范、提示词基础方法；	1．教学活动：讲授生成式设计理论、工具操作与提示词方法； 2．学习任务：收集 AI 教学视觉设计作品 20 张，选取 1 张进行 AI 复刻临摹生成。	4 学时（理论） 8 学时（实践）
2．生成式设计实践方法（教学视觉生成）	课程目标 2	1．运用 AI 工具完成教学视觉素材、展示版面、美育视觉创作； 2．运用信息技术检索资源、优化生成结果，完成符合教学规范的设计作品； 3．实现传统视觉设计与 AI 技术的融合应用。	1．教学视觉素材、展示版面、美育视觉 AI 生成流程与方法； 2．信息技术资源检索、生成结果优化与规范调整； 3.传统视觉设计与 AI 生成设计融合创作方法； 4．中小学教学场景 AI 设计规范。	1．教学活动：讲授 AI 生成设计实践步骤与优化技巧； 2．学习任务：完成教学视觉 AI 生成实践作业 2 张。	2 学时（理论） 16 学时（实践）
3．生成式设计综合创作与创新表达	课程目标 2、3	1．形成数智化教学创新意识与终身学习理念； 2．提升 AI 时代美术学科核心素养落实能力； 3．强化自主学习、技术迭代与教学实践创新能力。	1．生成式设计作品艺术化处理与创新表达方法； 2．AI 时代美术学科核心素养教学落地路径； 3．教学导向的生成式设计综合创作。	1．教学活动：讲授 AI 设计创新、教学转化方法； 2．学习任务：完成教学主题 AI 综合创作作品 2 张。	2 学时（理论） 24 学时（实践）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

1.课程成绩包括 3 个部分，分别为临摹作品、实践作品、结课作品。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	临摹作品	实践作品	结课作品	
课程目标 1	30			30
课程目标 2		40		40
课程目标 3			30	30
合计	30	40	30	100

注：1. 缺勤学生直接扣减平时考核成绩，旷课一次在该过程成绩中扣除 5 分，迟到早退一次在该过程成绩中扣除 3 分；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试。

（二）评价标准

1. 临摹作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1 考查生成式设计基础概况与工具应用能力	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10
	对生成设计案例结构与特征的把握	结构完整，特征准确	结构较为完整，特征较为准确	结构不够完整，特征不够准确	结构很不完整，特征很不准确	45
	对 AI 临摹生成完整度与规范的把握	生成完整，基本接近范例，规范准确	生成较为完整，较为接近范例，规范较为准确	生成不够完整，不够接近范例，规范把握一般	生成很不完整，与范例相差很远，规范把握很差	45

2.实践作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2 考查生成式设计实践创作能力	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10

	对生成设计构图与教学适配能力的把握	构图完整，高度适配中小学教学场景	构图较为完整，较适配中小学教学场景	构图不够完整，基本适配中小学教学场景	构图很不完整，不适配中小学教学场景	45
	对 AI 生成技巧与提示词运用的掌控	能够合理运用生成技巧，提示词精准得当	运用生成技巧较为合理，提示词较为得当	运用生成技巧不够合理，提示词不太得当	运用生成技巧很不合理，提示词很不得当	45

3 结课作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 3 考查生成式设计实践过程中的艺术素养与终身学习意识	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10
	画面整体艺术效果与教学适配性	画面整体艺术效果很好，高度适配中小学教学场景	画面整体艺术效果较好，较适配中小学教学场景	画面整体艺术效果一般，基本适配中小学教学场景	画面整体艺术效果很差，不适配中小学教学场景	45
	画面 AI 艺术处理手法与创新发展意识	画面艺术处理手法很好，自主学习与创新意识突出	画面艺术处理手法较好，有一定创新与学习意识	画面艺术处理手法一般，学习与创新意识薄弱	画面艺术处理手法不当，无创新与学习意识	45

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1.吴军其.数字化教学资源设计与制作.北京：北京大学出版社，2025.

（二）主要参考书及学习资源

1.朱和平.人工智能与设计应用.南京：江苏美术出版社，2025.

2.黄国祯、涂芸芳.生成式 AI 融入教育的理论、策略与研究设计.中国台湾：Ainosco Press 出版社,2024.

3.高佳琪等编著.AIGC 艺术设计实战：视觉传达.北京：北京化学工业出版社，2025.

4.Robin Williams.写给大家看的设计书（第 4 版）.北京：北京人民邮电出版社,2020.

大纲修订人签字：樊德喜　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《AI 辅助绘画创作》课程教学大纲

课程名称	AI 辅助绘画创作		
	AI- Assisted Painting and Creation		
课程代码	40416702	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业高阶课程	**先修课程**	地域性主题创作
学分/学时	2 学分/56 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/48 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	肖志强	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

AI 辅助绘画创作课程是美术学专业高阶课程，是衔接人工智能技术与专业创作的重要课程。其核心作用在于帮助学生搭建 AIGC 领域基础认知框架，夯实 AI 软硬件、生成式原理的理论基础，强化图像类 AI 工具实操能力，助力学生提升数字素养与创新能力，将中小学美术教材中的传统视觉设计内容用 AI 手段重构与实践，培养学生数智化设计能力、教学素材快速生成能力与信息素养，为中小学美术教学、校园文化建设、美育数字化实践提供技术支撑，是培养数智化应用型美术教育人才的核心课程。

二、课程目标

目标 1：使学生系统了解 AIGC 核心软硬件知识、理解生成式 AIGC 的底层原理；重点掌握图像类 AI 工具操作。

目标 2：掌握 AI 关键词创作、风格调控、画面优化、人机协同绘画技法，能够独立完成具有艺术表现力的数字插画、主题视觉绘画、创意美术设计作品。

目标 3：塑造学生数智化教学创新意识与终身学习理念；提升 AI 时代美术学科核心素养落实能力；强化自主学习、技术迭代与教学实践创新能力，支撑未来教师职业持续发展。（素养）

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1.AIGC 入门导论	课程目标 1	快速了解 AIGC 的核心定义、发展脉络与核心原理框架，明确 AIGC 软硬件的关联的关系，建立对 AIGC 的整体认知，为后续软硬件学习奠定基础	1.AIGC 核心定义与发展脉络。 2.AIGC 商业应用法律风险指南。 3.AIGC 核心应用场景 4.AIGC 对硬件的核心需求 5.消费级与专业级 AIGC 硬件区别 6.云算力应用入门 思政点：AIGC 赋能专业设计	1.教学活动：课堂讲授。 2.学习任务：PPT 汇报(AIGC 核心应用场景)。	2 学时（理论）
2.图像类 AI 软件工具	课程目标 1	掌握主流图像类 AI 工具的注册、基础设置，熟悉工具核心界面与操作逻辑，能完成简单图像生成。	1.图像类 AI 工具基础操作 2.图像 Prompt 工程进阶 3.图像生成参数调整与优化 4.图像类工具进阶应用 5.图像生成常见问题排查与作品优化 6.图像类工具综合实操	1.教学活动：课堂讲授。 2.学习任务：图像类 AI 作品创作。	2 学时（理论） 8 学时（实践）
3. Stable-diffusion 软件工具	课程目标 2	了解 SD 工具的核心功能，掌握提示词撰写、模型选用、参数调试的基础操作，能完成数字绘画作品。	1. Stable-diffusion 工具详解 2.提示词撰写 3.模型选用 4.参数调试 5.构图把控 6.风格迁移	1.教学活动：课堂讲授。 2.学习任务：SD 绘画类作品创作。	2 学时（理论） 16 学时（实践）
4.ComfyUI 软件工具	课程目标 2	了解 ComfyUI 工具的核心功能，掌握提示词撰写、模型选用、参数调试的基础操作，能完成数字绘画作品。	1.ComfyUI 工具详解 2.提示词撰写 3.模型选用 4.参数调试 5.构图把控 6.风格迁移	1.教学活动：课堂讲授。 2.学习任务:ComfyUI 绘画类作品创作。	2 学时（理论） 16 学时（实践）
5.AI 绘画综合应用	课程目标 2、3	结合前面所学的 AIGC 工具，确定综合案例选题，完成案例创作方案设计，明确创作思路与流程。	1.综合案例选题指导 2.案例创作方案设计 3.图像内容生成 4.展示案例与作品点评 思政点：AIGC 商业应用需警惕数据合规、知识产权、内容安全三大风险	1.教学活动：课堂讲授。 2.学习任务：主题类 AI 绘画作品创作。	8 学时（实践）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 3 个部分，分别为 PPT 汇报、平时成绩、期末成绩。

1．平时成绩：占总成绩的 50%。按照平时练习作品、课堂表现情况赋分，其中上课签到无故缺勤 3 次者，取消本门课程的考核资格；在线学习时间长、学习效果好的班级前 3 名同学每人加 3 分，在线学习时间短、学习效果差的最后一名同学扣除 3 分；

2. 期末成绩：占总成绩的 50%。以图像合成综合作品赋分。

具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	PPT 汇报	平时作业	期末作品	
课程目标 1	20			20
课程目标 2		20	20	40
课程目标 3		10	30	40
合计	20	30	50	100

（二）评价标准

1. PPT 汇报评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优(90-100 分)	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1 能够借鉴国外先进的教育理念与经验	考查学生对 AIGC 艺术的鉴赏与评价能力	语言流畅，概念清晰，作品解析全面，有代表性；能很好地反映国内外设计学界最重要的理论前沿、研究动态。	语言较流畅，概念较清晰，作品解析较全面，能反映国内外设计学界的理论前沿、研究动态。	语言不够流畅，概念不够清晰，作品解析不够全面，能较少的反映国内外设计学界的理论前沿、研究动态。	语言不流畅，概念不清晰，作品解析不全面，不能反映国内外设计学界的理论前沿、研究动态。	100

2．平时作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优(90-100 分)	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标2 掌握主流图像类 AI 工具	考查学生对图像类 AIGC 软件掌握情况	1.文件创建规范； 2.熟练掌握图像类 AIGC 软件的使用方法；	1.文件创建规范； 2.能够掌握图像类AIGC软件的使用方法；	1.文件创建不够规范； 2.基本掌握图像类 AIGC 软件的使用方法；	1.文件创建不规范； 2.没有掌握图像类 AIGC 软件的使用方法；	50

课程目标3 提升 AI 时代美术学科核心素养落实能力	考查学生对 AI 绘画软件掌握情况。	1. 熟练掌握 AI 绘画软件的使用方法；	1. 能够掌握 AI 绘画软件的使用方法；	1. 基本掌握 AI 绘画软件的使用方法；	1. 没有掌握 AI 绘画软件的使用方法；	50

3．期末作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标2 掌握主流图像类 AI 工具	考查学生对 AI 绘画软件的应用能力	熟练掌握 AI 绘画软件的应用方法	能够掌握 AI 绘画软件的应用方法	基本掌握 AI 绘画软件的应用方法	没有掌握 AI 绘画软件的应用方法；	50
课程目标3 提升 AI 时代美术学科核心素养落实能力	考查学生对主题类 AI 绘画作品创作的能力	主题明确，界面美观；优秀的艺术表现力与视觉形式感；	主题较明确，界面较美观；有较好的艺术表现力与视觉形式感；	主题不够明确，界面不够美观；艺术表现力与视觉形式感一般；	主题不明确，界面不美观；没有艺术表现力与视觉形式感；	50

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 孙巍、杨玲. AIGC 创意设计, 高等教育出版社, 2026-3

2.任课教师可根据学生学习能力与专业需求情况选用相应教材与软件。

（二）主要参考书及学习资源

1.中国美术学院、中央美术学院、AI 艺术慕课资源

2.石河子大学在线教育综合平台：http://eol.shzu.edu.cn/meol//index.do

大纲修订人签字：樊德喜　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字： 刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《数智摄影技术与应用》课程教学大纲

课程名称	数智摄影技术与应用		
	Digital Intelligent Photography Technology and Application		
课程代码	20415717	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	无
学分/学时	1.5 学分/40 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/32 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	李慧舒	**审定日期**	2026 年 9 月

一、课程简介

本课程融合传统摄影技术与数智化处理手段，是美术学专业对接数智人工智能发展趋势的拓展课程。课程从相机操作、曝光控制、构图原则出发，延伸至数字后期处理（Lightroom/Photoshop）、AI 辅助修图及手机摄影技巧。重点培养学生运用摄影记录美术教学成果、采集创作素材、制作数字艺术作品以及开展校园美育宣传的能力，强化师范生利用影像技术服务于美术教学、教学研究及社会美育的综合素养。

二、课程目标

本课程有 3 个课程目标，具体如下：

目标 1：掌握摄影基本术语（光圈、快门、ISO、白平衡）及相机操作模式；理解不同焦段镜头特性；熟悉直方图解读与曝光补偿原理；了解 AI 摄影功能（智能识别、AI 扩图、智能修图）的基本逻辑。

目标 2：能够独立完成不同题材（静物、人像、风景、教学场景）的拍摄；熟练使用 Lightroom 或 Photoshop 进行影调调整、色彩校正、瑕疵修复及基础合成；能运用 AI 工具（如 Photoshop 神经滤镜、生成式填充）优化图像。

目标 3：培养摄影美学眼光（光影、色彩、点线面构成）；能够运用摄影作品辅助美术课堂教学（如名画临摹素材、学生作品存档、微课配图）；具备策划并执行校园主题摄影展或美育宣传影像报道的能力。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时
1. 摄影基础与曝光控制	课程目标 1、2、3	1. 了解相机类型与参数； 2. 能够拍摄曝光正确的照片。	1. 相机分类、镜头选择； 2. 光圈、快门、感光度互易律； 3. 拍摄模式（P/Av/Tv/M）； 4. 测光模式与曝光补偿； 5. 手机专业模式操作。	教学活动：理论讲解+室外实践拍摄。 学习任务：拍摄一组不同曝光效果的静物（三张：欠曝、正常、过曝）。	4 理论+8 实践
2. 构图、光线与主题摄影	课程目标 1、2、3	1. 掌握经典构图法则； 2. 利用自然光/人造光拍摄； 3. 完成“美术教学场景”专题。	1. 构图元素（点、线、面、框架、对称等）； 2. 光线方向与质感表现； 3. 人像摄影（校园人像、学生活动）； 4. 静物摄影（绘画作品翻拍、教具拍摄）。	教学活动：经典作品分析、外拍指导。 学习任务：拍摄一组“我的工作室/画室”或“课堂教学片段”照片（不少于 6 张）。	2 理论+12 实践
3. 数字后期与 AI 应用	课程目标 1、2、3	1. 熟练进行 RAW 格式后期调整； 2. 使用 AI 工具优化图像； 3. 制作电子摄影集或展板。	1. Lightroom：影调、色调、同步设置； 2. Photoshop：图层、蒙版、修复画笔； 3. AI 应用：Adobe Camera Raw 自动蒙版、PS 生成式填充、智能人像修图； 4. 照片输出与在线展示（公众号、展板排版）。	教学活动：案例跟随操作、作业讲评。 学习任务：对拍摄作业进行后期处理，制作一组主题摄影展板电子文件。	2 理论+12 实践

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 3 个部分：策划案与分镜脚本、剪辑基础作业、结课短视频作品。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	曝光控制练习	专题拍摄作业	后期处理与展板	
课程目标 1	20			20
课程目标 2		50		50
课程目标 3			30	30
合计	**20**	**50**	**30**	**100**

注：1. 缺勤学生直接扣减平时考核成绩，旷课一次在该过程成绩中扣除 5 分，迟到早退一次在该过程成绩中扣除 3 分；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试。

（二）评价标准

1. 曝光控制练习评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	三张照片曝光准确性	欠曝、正常、过曝三档区分清晰，每一档均符合技术标准（正常曝光直方图居中，欠曝左偏但细节可辨，过曝右偏但高光未溢出），并附完整的拍摄参数（快门、光圈、ISO）。	三档区分较明显，正常曝光基本准确，欠曝或过曝控制略有偏差但仍在合理范围内。	三档区分不明显，或正常曝光存在轻微欠/过，参数记录不完整。	三张照片曝光无明显差异，或严重曝光失误（死白/死黑），未提供参数。	100

2 ．专题拍摄作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2	技术质量	对焦精准，主体清晰；曝光准确，白平衡还原真实或恰当营造氛围；无手震虚糊，高感控噪良好。	对焦基本准确，轻微虚焦不影响主体；曝光基本正确，白平衡略有偏差。	存在较明显对焦失误或曝光偏差，但主体仍可辨识。	严重跑焦、曝光完全错误，无法辨识拍摄内容。	40
	构图与美学	构图巧妙运用点线面、黄金分割、引导线、框架等原则；光影效果突出，能增强主题表达；画面具有视觉冲击力和艺术感染力。	构图合理，符合基本美学原则；光影运用得当。	构图平庸，存在主体居中、地平线歪斜等基础问题；光影平淡。	构图杂乱无章，缺乏基本美感。	40
	主题贴合度	紧密围绕“美术教学/校园美育”主题，内容真实感人，能够生动反映教学场景、师生互动或艺术作品氛围，具有明确的叙事性或记录价值。	主题较贴合，内容与美术教育有关联。	主题关联度弱，仅存在少量元素与美术教育相关。	完全偏离主题。	20

3.后期处理与展板评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 3	后期影调统一性	组照整体影调、色调高度统一，风格协调；高光、阴影、饱和度处理自然，符合主题情绪。	组照影调基本统一，无突兀变化。	组照中存在明显影调不统一的情况（如一张偏冷一张偏暖）。	未做后期调整，或调整严重破坏画面。	40
	瑕疵修复与 AI 工具运用	完美去除灰尘、污点、不需要的物体；人像皮肤处理自然；合理使用 AI 功能（如生成式填充、神经滤镜）增强画面且不留痕迹。	基本去除明显瑕疵，AI 工具使用得当。	存在明显未修复的瑕疵，或 AI 工具滥用导致痕迹明显。	未修复任何瑕疵，或使用 AI 生成虚假内容与事实不符。	40
	展板设计	排版布局疏密有致，图文层级清晰；字体、色彩、留白运用专业；主题突出，适合校园展示或教学使用。	排版合理，信息可读性好。	排版拥挤或松散，视觉引导不清晰。	排版混乱，严重影响信息传达。	20

五、课程教材及主要参考书

（一）建议教材

1．刘江．数码摄影后期从入门到精通（Lightroom+Photoshop）．人民邮电出版社，2023.

（二）主要参考书

1．迈克尔·弗里曼．摄影师的视界．人民邮电出版社，2018.

2．李涛．数码摄影后期高手之路．人民邮电出版社，2016.

大纲修订人签字：李慧敏　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《字体与海报设计》课程教学大纲

课程名称	字体与海报设计		
	Typography and Poster Design		
课程代码	20415718	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	设计基础
学分/学时	1 学分/24 学时	**理论学时/实践学时**	8 学时/16 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	朱占忠	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

《字体与海报设计》是美术学专业课程中的拓展课程之一，是探讨文字的造型与字体海报艺术表现的课程，为美术学等其他专业的学生提供专业以外的素质拓展。通过本课程的系统学习让学生了解中国传统书法的历史演变及对当代字体设计的借鉴价值，掌握字体设计的基本原则和表现方法，同时通过字体在海报上的编排呈现，培养学生对字体海报艺术效果的处理方法，使学生初步掌握一些设计技巧，提升学生对美的认识。

二、课程目标

本课程有 2 个课程目标，具体如下：

目标 1：了解传统书法字体对当代字体设计的价值，初步掌握字体设计的基本方法和技巧。

目标 2：初步掌握排版的基本逻辑和方法，能够运用字体设计的基本方法和排版的基本逻辑独立完成海报设计。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
第一章： 字体设计概念及设计原则及要求	课程目标 1	1.了解和掌握字体设计的概念； 2.掌握字体设计的原则和要求。	1.字体设计的概念； 2.字体设计的基本原则。	1.教学活动：多媒体讲授，课堂演示； 2.学习任务：收集汉字字体设计优秀案例 10 组。	理论：2 学时
第二章： 汉字的发展历史和风格演变	课程目标 1	1.了解和掌握汉字字体风格的演变； 2.了解和掌握中国传统书法对当代字体设计的借鉴价值。	1.汉字的发展与演变； 2.传统书法对当代字体设计的借鉴价值。	1.教学活动：多媒体课件讲授、课堂演示。	理论：2 学时
第三章： 汉字通用字型的特点及设计实训	课程目标 1	1.掌握通用字型的特点及设计方法； 2.培养学生字体设计的能力。	1.通用字型的概念及特点； 2.通用字型的设计方法； 3.通用字型设计实践。	1.教学活动：多媒体课件讲授、课堂演示； 2.学习任务：完成 3-5 组汉字通用字型设计。	理论：2 学时 实践：12 学时
第四章： 版式设计原理及字体海报设计实践	课程目标 2	1.掌握版式设计的基本原理； 2.提升学生的审美品位。	1.版式设计的基本原理与美学原则； 2.字体海报的设计实践。	1.教学活动：多媒体课件讲授，案例教学； 2.学习任务：完成字体海报设计 1 幅。	理论：2 学时 实践：4 学时

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 3 个部分，分别为课堂测验、平时作业、期末作品作业。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	优秀字体案例分享	通用字型设计	字体海报设计	
课程目标 1	10	50		60
课程目标 2			40	40
合计	10	50	40	100

（二）评价标准

1.优秀字体案例分享评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1 设计方法整合与运用	考察学生对优秀字体设计的认识和鉴别	收集案例在20组以上，类型覆盖标题、正文、创意、商业定制等各领域，且能够自主搭建完整的评价体系。	收集案例数量在15-20组以内，方案选择有一定的评价维度，但维度描述较浅。	收集案例数量在10-15组以内，方案选择仅为字体美感的感官性描述，缺乏案例入选的标准说明。	收集案例低于10组，案例随机挑选，无界定识别逻辑。选用粗制滥造的劣质字体。	60%
	考察学生的汇报思路，分析逻辑与叙事的完整性	PPT 模块清晰，内容完整，层级分明；讲解条例清晰，案例筛选标准清晰考究，内容讲解重点突出。	PPT 框架基本完成，少量使用专业术语解读；汇报无混乱，但缺乏铺垫。	仅有图片和简短文字，无完整章节框架；讲解逻辑跳跃，只能简单介绍图片。	内容杂乱堆砌，只有图片，无文字分析内容；汇报逻辑混乱，无法讲清楚案例优劣。	40%

2.通用字型设计评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1 设计方法整合与运用	考察学生对通用字型设计技巧的掌握	字形规范零明显缺陷，灰度、重心高度统一；可读性强；风格完整原创。	基础结构无硬伤，少量细节不统一；识别顺畅；风格清晰，创意中等，字符齐全。	存在少量重心失衡、笔画不统一问题；勉强可读；风格有但细节粗糙。	大量字形歪斜、粗细混乱；变形过度无法识别；风格割裂、字符残缺。	50%
	通过字体样张考察字体的场景适配和商用落地的可行性	应用场景明确，排版样张丰富，具备商用落地能力。	应用场景基本明确，样张排版规范，不混乱。	样张排版较为简单。	无完整设计逻辑。	50%

3.字体海报设计评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2 软件制作技术与海报设计融合	考察字体与海报主题的适配性	字体气质与海报主题高度契合，字体细节到位，可清晰识别 。	字体风格贴合主题，字体基础规范完整，缺乏创意性改造。	字体与主题违和，存在廉价网红字体、侵权字体混用。字体仅基础摆放，未做任何设计加工。	随意堆砌字体，多种冲突风格字体混杂。字体拉伸变形、笔画残缺，小文字模糊无法阅读。	40%
	考察学生对版式构图布局的把控能力	标题字体占据视觉焦点，辅助小字、装饰图形有序退让，视觉流向清晰，文字分组规整，对齐方式统一，留白克制舒适，不拥挤不空	主次有区分，但文字与装饰元素争抢视觉重心。排版整齐，但留白把控一般，局部文字堆砌。	图文均衡，字体未成为画面主体，偏向插画海报。排版对齐混乱，文字分组模糊。	文字分散杂乱，无视觉焦点。文字铺满整张画面，无留白、无分组。	40%
	考察学生对海报细节的把控能力	色彩搭配和谐，肌理适度，不过度堆砌特效。海报文字信息层级分明，信息完整。	色彩搭配整体协调，无明显违和感。 版面整体布局匀称，分区基本清晰，疏密较为合理，但内容丰富度	色彩搭配普通，缺乏设计感。海报信息基本完整，但排版较为随意，缺乏规划。	色彩搭配无序，存在大面积刺眼、暗沉、违和色彩。版面布局混乱，大面积空白或整体拥挤不堪。	20%

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1.林国胜，王婷婷.体设计与应用（第二版），人民邮电出版社，2023-11。

（二）主要参考书及学习资源

1.伊达千代，内藤孝彦.文字设计的原理，中信出版社，2014；

2.刘柏坤.字体设计进化论，人民邮电出版社，2016；

3.刘鑫.书法字体设计技巧与应用，人民邮电出版社，2017。

大纲修订人签字：樊德喜　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《影视作品赏析》课程教学大纲

课程名称	影视作品赏析		
	Film and Television Appreciation		
课程代码	20415719	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	构图学、视觉设计
学分/学时	1 学分/16 学时	**理论学时/实验学时**	16 学时/0 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院(新闻传播学院)
课程负责人	白黎军	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

影视作品赏析是美术学专业选修课程，课程立足美术学核心视角，以中外经典影视作品为核心赏析对象，聚焦影视艺术与美术学科的交叉融合点，从构图、色彩、光影、造型、场景设计等视觉语言维度，系统解析不同时期、不同流派经典影视作品的美学特征与创作手法。课程通过作品观摩、案例分析、主题讨论与成果汇报等形式，引导学生突破单一美术创作思维，建立跨媒介的艺术审美体系，提升学生的视觉解读能力、艺术批评能力与综合艺术素养，为美术创作与美术教学积累多元的视觉素材与审美经验。

二、课程目标

目标 1：掌握影视作品赏析的基本理论与方法，能够从美术学视角识别和分析影视作品的构图、色彩、光影、造型等核心视觉语言，建立影视与美术同源性的认知框架。

目标 2：能够运用美术学知识解读不同类型、不同时期影视作品的艺术风格与创作手法，理解美术流派、设计理念对影视美术设计的影响，提升视觉审美与批判鉴赏能力。

目标 3：能够结合美术专业知识，从视觉美学与文化内涵层面撰写完整的影视作品赏析评论，清晰表达个人艺术见解，提升跨学科艺术表达与综合素养，将影视视觉语言的创作规律转化为自身美术创作的思路与方法，增强跨媒介艺术思维与文字表达能力。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1.“亚洲腹地”主题展映（一）：游牧文明	课程目标 1、2	1.能概括经典影片的剧情结构与主题思想。 2.能分析导演的视觉风格（构图、色彩、光影）。 3.能撰写不少于 800 字的分析短文，运用所学视听术语。	1.中亚：（《受伤的天使》、《苏莱曼山》） 2.蒙古：（《小黄狗的窝》、《蒙古草原，天气晴》）	1.教学活动：完整影片观摩、分组讨论、教师解析。 2.学习任务：提交一篇影片分析短文。	8 学时（理论）
2.“亚洲腹地”主题展映（二）：游牧文明	课程目标 1、2	1.能概括经典影片的剧情结构与主题思想。 2.能分析导演的视觉风格（构图、色彩、光影）。 3.能撰写不少于 800 字的分析短文，运用所学视听术语。	1.新疆：（短片《看不见的王国》、《雪落伊犁》、《家住沙漠中》、《第一次的离别》）	1.教学活动：完整影片观摩、分组讨论、教师解析。 2.学习任务：提交一篇影片分析短文。	6 学时（理论）
3.影视赏析综合实践与展示	课程目标 2、3	1.系统梳理课程核心知识点 2.能够综合运用所学方法，独立分析一部自选经典影片。 3.交流学习心得与审美感悟	1.课程核心内容回顾与总结 2.学生个人赏析作业汇报 3.教师点评与答疑	1.教学活动：教师点评、课程总结。 2.学习任务：完成最终影评论文。	2 学时（理论）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

1.课程成绩包括 3 个部分，分别为传统材料实验、数字材料应用、综合创作。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	平时作业 1 （影片分析）	平时作业 2 （影片分析）	结课作业 （影评/汇报）	
课程目标 1	25			25
课程目标 2		25		25
课程目标 3			50	50
合计	25	25	50	100

注：1. 缺勤学生直接扣减平时考核成绩，旷课一次在该过程成绩中扣除 5 分，迟到早退一次在该过程成绩中扣除 3 分；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试。

（二）评价标准

1. 平时作业 1 评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（7 5-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1 考察建立影视与美术同源性的认知框架的能力	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	5
	对视听语言的识别与描述能力	能准确、细致地识别并命名多种视听要素，并能清晰阐述其叙事/表意功能	能正确识别主要视听要素，基本说明其作用	能识别少量视听要素，描述较为笼统	无法识别基本视听要素，描述错误或缺失	60
	分析逻辑与文本表达	观点鲜明，论证充分，结构严谨，能结合具体画面与美术学视角深入分析	观点明确，论证较合理，结构完整，能结合画面分析	观点基本明确，论证较简单，结构基本完整	无明确观点，逻辑混乱，表达不清	35

2. 平时作业 2 评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（7 5-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2 考查影视视觉审美与批判鉴赏能力	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	5
	影视作品概念、流派与理念基础认知	能准确对应不同流派的核心标识与影视应用场景	能较准确区分不同流派的核心差异	能识别常见流派的基本特征	存在明显的认知偏差	50
	对影视作品的影响分析与批判鉴赏能力	能形成具备批判性思维的独立鉴赏观点，能精准指出作品美术设计的优势与可优化方向，观点具备专业性与说服力	能形成完整的鉴赏观点，能准确评价作品美术设计的核心优劣，观点逻辑通顺	能完成对作品美术设计的基础鉴赏评价，观点基本合理、无明显错误	对作品的鉴赏评价存在明显认知错误，无法形成合理的鉴赏观点	45

3. 结课作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（7 5-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 3 提升视觉审美与批判鉴赏能力	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10
	影视艺术赏析论文（1500-2000 字，自选 1 部经典影视作品，从影视语言视角分析）	论文选题新颖，结构严谨，逻辑清晰；能熟练运用构图、色彩、光影等美术语言深度解析作品，观点独特且有理论支撑；体现较强的跨学科审美能力与写作能力	论文结构完整，逻辑通顺；能运用美术语言分析作品的视觉特征，有自己的见解；写作规范，符合要求	论文结构基本完整，能围绕作品展开分析；但分析较表面，缺乏深度，美术语言运用不够准确	论文未完成或选题偏离要求；内容混乱，逻辑不清；存在抄袭现象	100

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 彭吉象，《影视鉴赏》（第三版），高等教育出版社，2022.

（二）主要参考书及学习资源

1.戴锦华，《电影理论与批评》，北京大学出版社，2015；

2.[美] 大卫·波德维尔，《电影艺术：形式与风格》（第 12 版），北京联合出版公司，2021年；

3.[美] 路易斯·贾内梯，《认识电影》（第 14 版），浙江文艺出版社，2021；

4.周登富，《电影美术概论》，中国电影出版社，2017；

5.中国大学 MOOC（慕课）平台搜索 “影视艺术鉴赏”“电影美术设计”“中外电影史” 相关课程；

6.央视纪录片《影响世界的中国电影》《世界电影史》.

大纲修订人签字：樊德喜　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《陶艺》课程教学大纲

课程名称	陶艺		
	Pottery		
课程代码	20415720	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	素描基础
学分/学时	1.5 学分/40 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/32 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	杨超	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

本课程是美术学专业的一门专业拓展课程。作为一门兼具文化性、艺术性与实践性的课程，它旨在引导学生领略陶艺承载的中华文脉，理解陶艺在中外艺术史中的地位与价值，并通过陶艺从设计到成品的完整工艺流程实践，提升学生的造型能力、动手能力及艺术创造力。课程内容涵盖陶艺发展脉络、现代陶艺基本概念、泥料与釉料特性，以及泥条成型、泥板成型、捏塑成型、拉坯成型等陶艺核心技法，并最终引导学生完成独立的陶艺创作。本课程不仅是对学生前期所学的造型基础知识的综合应用与拓展，更是连接美术学专业理论与美术教育实践的桥梁，在依托陶艺培育学生综合艺术素养与美育实践能力方面发挥着重要作用。

二、课程目标

本课程有 3 个课程目标，具体如下：

目标 1：能够梳理陶艺完整发展脉络与历史定位，掌握现代陶艺基础理论，辨析陶艺同其他艺术门类的共通之处与材质独有特性，形成完备的陶艺理论储备。

目标 2：能够娴熟运用泥条、泥板、捏塑、拉坯等陶艺成型技法，依据创作需求灵活搭配工具与材料，完成形体完好、工艺规范的陶艺作品。

目标 3：能够结合陶艺造型逻辑与形式美规律，融入个人审美视角开展独立陶艺创作，在实践创作中凸显对材料性能的深度理解与创新表达。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1. 陶艺概述	课程目标 1	1.能够梳理陶艺完整发展脉络与历史定位，明晰其在中外艺术史中的价值； 2.掌握现代陶艺基础理论，辨析陶艺与其他艺术门类的异同、认知泥釉独有特性； 3.建立完备的陶艺理论知识储备。	1.中国陶瓷发展脉络与历史定位； 2.现代陶艺基础概念与发展历程； 3.陶艺材质（泥料、釉料）特性与完整工艺流程。	1.教学活动：多媒体理论讲授、经典陶艺作品赏析； 2.学习任务：理论综述作业，梳理陶瓷艺术发展脉络，提交一份报告。	2 学时（理论） 6 学时（实践）
2. 现代陶艺成型方法	课程目标 2	1.熟练掌握泥条、泥板、捏塑三类陶艺成型技法； 2.可依据创作需求灵活选用配套工具与泥料，制作工艺规范、形体完整的基础陶艺小样。	1.陶艺基础工具、泥料的识别与使用规范； 2.泥条成型技法实操要点； 3.泥板成型技法实操要点； 4.捏塑成型技法实操要点。	1.教学活动：多媒体示范、教师现场实操演示 2.学习任务：三类成型技法专项练习作业	3 学时（理论） 7 学时（实践）
3. 拉坯成型与陶艺造型原理	课程目标 2	1.理解现代陶艺造型逻辑与形式美基本规律； 2.熟练掌握拉坯成型工艺，合理运用工具完成规整坯体。	1.现代陶艺造型概念、形式美法则； 2.拉坯设备原理、辅助工具操作规范； 3.拉坯完整成型实操流程。	1.教学活动：多媒体案例赏析、分步实操示范 2.学习任务：拉坯造型专项练习作品 3 件	3 学时（理论） 7 学时（实践）
4. 综合成型与创作	课程目标 2、3	1.灵活整合多种成型技法，结合创作意图搭配材料与工具； 2.依托陶艺造型逻辑、形式美规律，结合个人审美完成独立原创作品； 3.作品体现对泥釉材料性能的深度理解，具备个性化创新表达。	1.陶艺创作思路与方案构思方法； 2.创作草图绘制、方案互评评审； 3.综合成型工艺整合运用； 4.完整原创陶艺作品落地制作。	1.教学活动：创作案例讲解、分组方案研讨； 2.学习任务：创作草图汇报、完整原创陶艺成品 3 件。	4 学时（理论） 8 学时（实践）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

1.课程成绩包括 4 个部分，分别为知识测试、作品介绍、平时作品、期末作品。

具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）				成绩比例（%）
	知识测试	作品介绍	平时作品	期末作品	
课程目标 1	10	10	10	10	40
课程目标 2		10	15	20	45
课程目标 3			5	10	15
合计	10	20	30	40	100

（二）评价标准

1. 知识测试评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1 考核陶艺理论、材料、工艺知识	陶艺理论知识测试，包含中国陶瓷发展史、陶艺基础概念、泥料与釉料材料特性、烧制基础工艺等书面理论内容。	掌握中国陶瓷发展历程以及中国陶瓷在历史中的国际地位。对陶艺的概念及科学知识能有所了解。	了解中国陶瓷发展历程以及中国陶瓷在历史中的国际地位。对陶艺的概念及科学知识能有所了解。	基本了解中国陶瓷发展历程以及中国陶瓷在历史中的国际地位。对陶艺的概念及科学知识能有所了解。	对中国陶瓷发展历程以及中国陶瓷在历史中的国际地位和对陶艺的概念及科学知识没有清醒认识。	100

2．作品介绍评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标1、2 考核陶艺理论、材料、工艺知识	课堂实操成型作业，包含泥条成型、泥板成型、拉坯成型等基础陶艺成型工艺实操成果，记录实操过程、工具运用、坯体完整度。	掌握陶艺成型方法和应用技巧，对泥条成型、泥板成型、捏塑成型能够熟练应用。对陶艺的基本工具能够熟练应用，并制作出成熟的作品。	基本掌握陶艺成型方法和应用技巧，对泥条成型、泥板成型、捏塑成型能练很好应用。对陶艺的基本工具能够应用，并弄够做出不错的作品。	基本掌握陶艺成型方法和应用技巧，对泥条成型、泥板成型、捏塑成型能应用得当。对陶艺的基本工具能够应用。并弄够做出作品。	难以掌握陶艺成型方法和应用技巧，对泥条成型、泥板成型、捏塑成型方法应用生疏。对陶艺的基本工具不能够很好应用。作品质量差。	100

3.平时作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标1、2、3	课堂拉坯实操作业、造型原理分析报告，考察现代陶艺造型概念、形体美学法则与拉坯成型实操能力。	掌握陶艺形式和形体语言式美法则，了解现代陶艺的造型概念与原理，掌握拉坯成型。	基本掌握陶艺形式和形体语言式美法则，了解现代陶艺的造型概念与原理，基本掌握拉坯成型。	了解陶艺形式和形体语言式美法则了解现代陶艺的造型概念与原理，拉坯成型生疏。	对陶艺形式和形体语言式美法则和现代陶艺的造型概念与原理无法掌握，不能进行拉坯成型。	100

4．期末作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标1、2、3	陶艺期末作品创意方案、造型设计草图，考察陶艺形态创意、设计语言与视觉表达能力。	具备陶艺的创新素养，掌握形态形态创意的具体方法和思路，对陶艺设计语言和表现形式熟练掌握。	基本具备陶艺的创新素养，基本掌握形态形态创意的具体方法和思路，对陶艺设计语言和表现形式能够掌握。	理解陶艺形态形态创意的具体方法和思路，对陶艺设计语言和表现形式基本掌握。	不具备具备陶艺的创新素养，难以掌握形态形态创意的具体方法和思路，对陶艺设计语言和表现形式无法掌握。	100

五、推荐实验教材和资源

（一）建议实验教材

1.唐英、赵培生.《现代陶艺教程》.湖南美术出版社，2006-1。

（二）主要参考书及学习资源

1.彼得.康逊迪诺.《陶艺技法百科》.中国青年出版社， 2003-10。

2.薛慧志、耿大海.《现代陶艺》.山东美术出版社，2005-5。

3.黄振辉.《国外陶艺家作品邀请展》.精雅创作画院，2002-10。

4.冯先铭.《中国陶瓷》.上海古籍出版社，2001-12。

大纲修订人签字：樊德喜　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《短视频剪辑与创作》课程教学大纲

课程名称	短视频剪辑与创作		
	Short Video Editing and Creation		
课程代码	20415721	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	影视作品赏析
学分/学时	1.5 学分/40 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/32 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	李慧舒	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

该课程是美术学专业数智绘画与设计方向的专业拓展课程。本课程系统讲授短视频策划、拍摄、剪辑、特效及发布全流程，重点培养学生掌握主流剪辑软件（如剪映、Premiere 等）的操作技能，理解镜头语言、节奏控制、声音设计及数字美术传播规律。结合美术学师范专业特点，课程强调将短视频技术应用于美术教学资源开发、微课制作、美育活动传播等场景，提升学生的技术融合能力与跨媒介表达能力，为胜任数字美术教学、校园文化宣传及新媒体艺术策划奠定实践基础。

二、课程目标

本课程有 3 个课程目标，具体如下：

目标 1：系统了解短视频的发展历程、类型特征及传播机制；掌握短视频策划、分镜脚本撰写、拍摄运镜、剪辑逻辑、转场特效、字幕与音频处理等核心知识；熟悉常用剪辑软件的操作界面与功能模块。能够运用短视频策划与分镜脚本的知识，结合中学美术教学内容（如绘画技法、设计原理、美术鉴赏等），进行主题化教学短视频的选题设计；在策划中体现对美术学科知识体系的整合与教学转化能力，初步形成将数字影像作为美术知识传播工具的意识。

目标 2：能够熟练使用主流剪辑软件（剪映、Premiere 等），独立完成美术教学微课、美育活动宣传、课程课件等短视频制作；掌握基于教学任务选用合适资源、优化课堂呈现的技术方法，具备将音视频工具整合于美术教学全过程的实践能力，并树立正确的媒体伦理与版权意识。

目标 3：能够运用剪辑、调色、音效等视听语言手段，将中外美术史论、名作赏析、艺术流派等内容转化为叙事性短视频作品；通过镜头、节奏、解说词等元素，准确阐释艺术作品的形式语言、文化背景及视觉思想，展现对艺术史论的深度理解与创造性表达能力。

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	3. 知识整合	指标点 3.1 美术学科专业素养：深刻理解美术学科核心素养的内涵，并能够将其有效贯彻在教学实践中。扎实掌握中学美术教育中有关美术学、设计学学科方向的分类、知识结构及内容体系。充分领会美术学、设计学各领域的学科内涵、知识理论、思维模式及技能方法。
课程目标 2	5. 技术融合	指标点 5.3 媒体整合与应用：能够熟练使用音视频处理工具，辅助教学，独立完成课程设计与课件制作；优化课堂学习，转变学习方式；能够依据具体的美术教学任务，选用适当的信息资源进行美术课程教学的计划与准备、教学过程的组织与管理、教学效果的评估与判断。
课程目标 3	3. 知识整合	指标点 3.4 艺术史论理解与阐释：深刻理解美术历史的思想演变、风格流派特征、美术家生平以及历代名作的形式语言、形成背景及文化动因。能够熟练运用多种艺术语言和媒介阐释艺术作品所蕴含的艺术观念及视觉文化思想，灵活运用所学知识阐释当代社会的艺术问题。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1．短视频基础与策划	课程目标 1	1.了解短视频发展概况与平台特征，了解短视频在美术教育中的应用场景与传播规律； 2.能结合美术学科知识点（如色彩、构图、美术史事件掌握策划流程与分镜脚本撰写； 3.建立版权与伦理意识。	1.短视频的类型、平台与传播特点； 2.短视频策划要素（选题、受众、目标）； 3.分镜头脚本格式与撰写方法； 4.音乐、字体、素材的版权规范； 5.美术教学短视频案例赏析。	教学活动：理论讲授、案例拆解。 学习任务：分组完成一个 1 分钟短视频策划案及分镜脚本。	2 学时（理论） 4 学时（实践）
2．拍摄与剪辑基础	课程目标 2	1.掌握基本运镜与构图，能捕捉艺术作品细节； 2.熟练剪辑软件核心操作，完成粗剪、转场、字幕； 3.能通过剪辑节奏和调色初步传达作品情感。	1.景别、角度、运动镜头与构图； 2.剪辑软件（剪映/Premiere）界面与工作流； 3.剪辑操作：分割、拼接、转场、变速； 4.字幕添加与基础调色。	教学活动：操作演示、课堂实训。 学习任务：完成一段 30 秒主题短视频（粗剪+字幕+基础调色）。	2 学时（理论） 12 学时（实践）
3．进阶剪辑与创作实践	课程目标 2、3	1.掌握关键帧、蒙版、画中画等技巧，增强艺术表现力； 2.掌握配音、音效与背景音乐处理，提升叙事感染力； 3.能够完成具有叙事性、教学性或艺术性的完整作品。	1.关键帧动画与蒙版特效； 2.多轨道编辑与画中画； 3.音频录制、降噪、音量平衡； 4.完整成片输出参数设置； 5.美术微课/美育活动短视频案例分析。	教学活动：案例讲评、分组创作指导。 学习任务：独立完成一个 3-5 分钟的完整短视频（主题自选：美术技法演示、名画解读、校园美育记录等）。	4 学时（理论） 16 学时（实践）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 3 个部分，分别为策划案与分镜脚本、剪辑基础作业、结课短视频作品。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	策划案与分镜脚本	剪辑基础作业	结课短视频作品	
课程目标 1	35			35
课程目标 2		35		35
课程目标 3			30	30
合计	35	35	30	100

注：缺勤学生直接扣减平时考核成绩，旷课一次在该过程成绩中扣除 5 分，迟到早退一次在该过程成绩中扣除 3 分；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试。

（二）评价标准

1. 策划案与分镜脚本评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1 短视频策划与分镜脚本的知识整合	策划案完整性	选题新颖独特，具有明确的受众定位和教育/传播价值；策划案结构完整，包含背景、目标、内容、风格、发布计划等要素，格式专业	选题合理，有一定的传播价值；策划案基本完整，主要要素齐备，格式较为规范。	选题较为普通，传播价值一般；策划案部分要素缺失，格式存在少量问题。	选题不当，缺乏可行性或与美术教育无关；策划案内容简陋，要素严重缺失，格式混乱。	40
	分镜脚本质量	分镜逻辑清晰流畅，镜头变化丰富合理；景别、角度、运动方式标注准确；文字描述具体生动，能够清晰指导	分镜逻辑较为清晰，镜头衔接基本合理；主要景别和运动有标注，描述比较清楚。	分镜逻辑存在跳跃或混乱，部分镜头衔接不自然；标注不完整，描述过于简略。	未完成分镜脚本，或脚本内容与策划案严重不符，无法用于拍摄。	30
	创意与可行性	创意构思巧妙，视角独特；拍摄成本、时间、设备条件可完全支撑执行，落地性强。	有一定创意，或采用较新颖的表达方式；可行性较好，可实现。	创意较为平淡，模式化明显；可行性一般，存在一定执行困难。	缺乏创意，或完全抄袭现有作品；可行性差，无法落地。	30

2．剪辑基础作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2 主流剪辑软件的操作与应用	剪辑基础操作	剪辑点选取精准，画面切换流畅自然；转场效果运用恰当，不喧宾夺主；整体节奏与音乐情绪高度契合，观感舒适。	剪辑点基本准确，无明显跳跃或误切；转场运用合理；节奏基本符合主题要求。	存在少量剪辑失误（如夹帧、跳帧），转场使用不恰当；节奏控制一般。	存在大量剪辑错误，无法完成基本剪辑操作；节奏混乱，无法观看。	40
	字幕与调色	字幕字体、大小、颜色、位置与画面风格统一，无错别字；调色统一和谐，能够烘托情绪或增强画面质感。	字幕匹配较好，偶有少量错别字；调色基本统一，无明显偏色。	字幕存在较多错误或风格不统一；调色不当，画面过暗/过亮或色彩怪异。	无字幕或字幕严重错误；未进行调色或调色导致画面不可辨识。	40
	完成度与提交	提前或按时提交作业，文件命名规范，格式参数正确，无技术故障。	按时提交，格式基本正确	延迟提交（需说明原因），或格式存在小问题。	补交作业，或文件无法打开/严重损坏。	20

3. 结课短视频作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 3 短视频的主题视听元素的运用及主题的创意深度表达	主题表达与叙事	主题鲜明突出，叙事结构完整（开端-发展-高潮-结尾），情感或观点传达有力，能引发观众共鸣。	主题较为明确，叙事基本完整，有一定感染力。	主题不够聚焦，叙事松散，存在逻辑不清之处	主题混乱或完全缺失，叙事无法理解。	30

	视听语言运用	镜头、音乐、音效、字幕、特效等各元素高度融合，服务于内容表达；声音层次清晰，视觉风格统一且有艺术感。	视听元素运用较为合理，无明显脱节。	存在视听元素冲突（如音乐与画面情绪不符、特效滥用），整体协调性一般。	几乎没有视听语言设计，或各元素严重冲突。	30
	与美术教学/美育的结合度	作品紧密围绕美术教育场景，可直接用作课堂教学素材、微课案例或美育宣传内容，具有明确的实用价值。	作品与美术教育有一定关联，可在一定程度上辅助教学或宣传。	关联较弱，仅以美术为背景但不具有实际教学功能。	完全与美术教育无关。	10
	创意与艺术性	构思巧妙，视角新颖；视觉风格独特，具有一定艺术高度；体现出强烈的个人创作意识。	有一定创意，风格较统一。	创意普通，模仿痕迹较重。	缺乏创意，直接搬运或抄袭	30

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 林亮景、佟玲.短视频创作. 北京：人民邮电出版社，2021-8。

（二）主要参考书及学习资源

1. 李琳.影视剪辑实训教材（第二版）. 北京：中国广播电视出版社，2019-7。
2. 李延周、王小飞. PR 实战教程. 北京：人民邮电出版社，2020-6。

大纲修订人签字：[illegible]　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《西域美术专题》课程教学大纲

课程名称	西域美术专题		
	Special TopicsinWestern Regions Art		
课程代码	30415713	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业拓展课程	**先修课程**	无
学分/学时	1.5 学分/24 学时	**理论学时/实验学时**	24 学时/0 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	刘媛媛	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

西域美术专题为美术学专业选修课，本课程使学生认识和理解新疆地域性文化，掌握新疆古代游牧民族石刻、墓葬考古精品、石窟艺术、新疆民间工艺美术等，发掘不同时期的美术发展历程与特色，培养同学们对文化的保护传承意识，能适应时代和美育发展的需要，弘扬新疆文化。通过本课程可以引导学生进行新疆美术的研究、教学和创作，将知识应用到今后的教育职业中。

主要内容和教学目标旨在让学生领略西域美术的丰采，感受中原文化、西域本土文化与外来文化的交融共存，体味西域美术在当下语境中独特的地域性、民族性、时代性，进而提高学生的美术鉴赏能力、艺术综合表现能力、辨析反思能力等，增强中华文化认同感和自豪感，达到课程思政的作用。

二、课程目标

本课程有 2 个课程目标，具体如下：

目标 1：通过对西域重要的艺术作品、种类的介绍和分析，探索和运用各种美术材料，提高学生的美术实践能力及综合表现与设计应用能力。发掘其中的育人价值、情感价值，并能将运用到今后的教育教学中，实现课程思政，激发热爱新疆的情怀和中华文化认同感。

目标 2：能结合所学内容，依据美术发展规律和方法，对新疆各民族的艺术特点进行全面的透视和解读，更深层次地发掘不同时期、不同民族的社会文化，提高对新疆艺术作品的认知、分析、解读和研究能力。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	预期学习成效	教学内容	教学活动	学时分配
1．游牧史书——北疆岩画	课程目标1、2	1．能理解和掌握西域岩画的艺术成就、审美特点、发展的规律； 2．能进行艺术分析和审美评价； 3．能进行创作实践。	1．北疆岩画的分布； 2．北疆岩画的艺术特征； 3．北疆岩画的种类与内容； 4．北疆岩画的几个难点问题； 5．北疆岩画的版画体验	1．教学活动：课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。 2．学习任务：随堂测试、答题、创作和体验。	理论4学时
2.生息相望——草原石人	课程目标1、2	1.能理解和掌握西域石人雕刻的艺术成就、审美特点、发展的规律； 2．能进行艺术分析和审美评价；	1．草原石人的分类方法 2．草原石人的文化解释 3．草原石人的造型特点 4．草原石人与其他石刻的关系	1．教学活动：课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。 2．学习任务：随堂测试、答题。	理论2学时
3．冥间盛世——阿斯塔那画与俑	课程目标1、2	1.能理解和掌握西域墓葬考古作品中的艺术成就、审美特点； 2．能进行艺术分析和审美评价； 3．能进行创作实践。	1．阿斯塔那出土的屏风画； 2．屏风画的特点和赏析； 3．阿斯塔那出土的彩绘俑； 4．彩绘俑的特点和赏析； 5．彩绘女俑的泥塑体验和课程资源开发	1．教学活动：课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。 2．学习任务：随堂测试、答题、创作和体验。	理论2学时
4．化生万物——伏羲女娲图	课程目标1、2	1.能理解和掌握西域墓葬考古作品中的艺术成就、审美特点； 2．能进行艺术分析和审美评价； 3．能进行创作实践。	1．阿斯塔那出土的伏羲女娲图； 2．伏羲女娲的渊源 3．伏羲女娲图的特点和赏析 4．伏羲女娲图的点线面装饰体验	1．教学活动：课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。 2．学习任务：随堂测试、答题。	理论4学时
5．舞绣金缕——织物纹样	课程目标1、2	1．能理解和掌握古代织物的艺术成就、审美特点、发展的规律； 2．能进行艺术分析和审美评价； 3．能进行创作实践。	1．尼雅遗址出土织物的纹样； 2．楼兰遗址出土织物的纹样； 3．吐鲁番出土织物的纹样； 4．继承与融合	1．教学活动：课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。 2．学习任务：随堂测试、答题。	理论2学时
6．佛界传奇——石窟壁画	课程目标1、2	1.能理解和掌握西域佛教石窟的艺术成就、审美特点、发展的规律； 2．能进行艺术分析和审美评价； 3．能进行创作实践。	1．克孜尔石窟壁画艺术； 2．吐峪沟石窟壁画艺术； 3．柏孜克里克石窟壁画艺术； 4．米兰佛寺壁画艺术	1．教学活动：课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。 2．学习任务：随堂测试、答题。	理论4学时
7．锦绣西域——新疆少数民族民间工艺美术	课程目标1、2	1.能理解和掌握民族民间工艺的艺术成就、审美特点、发展的规律； 2．能进行艺术分析和审美评价； 3．能进行设计、应用实践。	1．新疆少数民族民间刺绣； 2．新疆土陶； 3．和田地毯； 4．独具匠心的喀什工艺葫芦； 5．英吉沙小刀	1．教学活动：课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。 2．学习任务：随堂测试、答题。	理论4学时

8．新疆民族民间手工艺鉴赏与体验虚拟仿真实验	课程目标 1、2	1.能理解和掌握民族民间工艺的艺术成就、审美特点、发展的规律； 2．能进行艺术分析和审美评价； 3．能进行设计、应用实践。	1．新疆少数民族民间刺绣； 2．新疆土陶； 3．和田地毯； 4．独具匠心的喀什工艺葫芦； 5．英吉沙小刀 6．虚拟仿真实验	1．教学活动：课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。 2．学习任务：仿真实验。	理论 2 学时

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

课程成绩包括 2 个部分，分别为课堂表现成绩、美术作品成绩。

1. 课堂表现成绩。依据学生听讲、发言、答题、笔记等课堂表现进行综合赋分，成绩占总成绩的 50%。其中上课签到无故缺勤 3 次者，取消本门课程的考核资格。

2. 美术作品成绩。依据学生课堂完成的美术作品赋分，共 2-3 幅作品，成绩占总成绩的 50%。

具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）		成绩比例（%）
	课堂表现成绩	美术作品成绩	
课程目标 1	40	20	60
课程目标 2	10	30	40
合计	50	50	100

（二）评价标准

1. 课堂表现成绩的评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	掌握西域的艺术作品、种类，发掘其中的育人、情感价值，并能运用到今后的教育教学中	能从美术中激发情怀，深刻感受到文化的育人价值，有文化认同感	能从美术中激发情怀，能较好的感受到文化的育人价值，有文化认同感	基本能感受到文化的育人价值，有文化认同感	不能从美术中激发情怀，无法感受文化的育人价值	80
课程目标 2	对新疆艺术作品的认知、分析、解读和研究能力，并进行美术创作表现	认真听讲、积极发言和答题、笔记详细，具有全面的认知、分析、解读能力	能较认真听讲、参与发言和答题、笔记扼要，具有认知、分析、解读能力	缺勤 1-2 次，基本能认真听讲、笔记扼要，基本具有认知、分析、解读能力	缺勤 2-3 次，不能认真听讲，不具有认知、分析、解读能力	20

2．美术作品成绩的评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	掌握西域的艺术作品、种类，发掘其中的育人、情感价值，并能运用到今后的教育教学中	作品主题突出	能较好表现出主题	能基本表现出主题	不能表现出主题	4 0

课程目标2	对新疆艺术作品的认知、分析、解读和研究能力，并进行美术创作表现	造型准确、材料运用恰当灵活	造型较准确、材料运用恰当	只完成1幅作品，表现方式基本恰当	不能完成作品数量	60

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 王志炜 王健著.西域美术十五讲.天津：天津大学出版社出版，2012年版

（二）主要参考书及学习资源

1. 石河子大学教务处在线教育平台-西域美术鉴赏与体验课程
2. “爱课程”网-国家精品视频公开课-西域美术专题课程
3. 哔哩哔哩网站-西域美术专题

大纲修订人签字：孙婷　　修订日期：2026年6月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026年8月

《书法创作》课程教学大纲

课程名称	书法创作		
	Calligraphy creation		
课程代码	30415714	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	书法基础
学分/学时	1.5 学分/40 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/32 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	李子	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

书法创作课程属专业选修课程中的专业拓展课程。主要内容和教学目标旨在让学生掌握书法创作的基本方法和相关理论。进一步提高学生对书法实践能力、创作能力，鉴赏能力。在教学中以培养学生的专业技能及审美修养为主线贯穿始终。

书法创作包括各种书体创作技法和创作理论两大构成部分，通过了解书法创作的一般原则、基础规范、创作观念及含义，书法三体创作的基本技法；进一步理清书法创作的内在规律，掌握楷书、隶书、篆书创作技巧和行书的学习途径，进一步提升学生对书法作品的鉴赏力和对现代书法创作的理解。为中国画其他课程做有力的技术支撑，并为对教师技能和教学能力的提升有着不可或缺的作用。

二、课程目标

本课程有 2 个课程目标，具体如下：

目标 1：了解书法创作基本技法以及笔法、字法和章法的构成关系，了解不同书体的创作规律，了解及书法创作的艺术特点和书法创作中所出现的各类现象的认知。掌握书法创作的基本方法和规律，掌握书法临摹与创作的内在关联性，能够将书法的基本技法运用到书法作品的创作中。

目标 2：对书法创作形式和基本规律有的认知能较好地在书法创作中的实践运用，提高学生的书法创作实践和理论研究水平，加强学生对书法创作对新观念、新形势的认知和辨别力，提升学生的艺术素养。

三、教学内容

课程设计环节	对应课程目标	学习成果	课程设计内容	课程目标达成方式	时间安排
1.书法创作的基本技法、一般原则与基本规范	课程目标 1	掌握书法创作的基本技法及规范，了解书法创作观念及含义	1.书法创作的基本技法 2.书法创作理念、创作含义 3.书法创作的基本规范	1.教学活动：讲解 2. 学习任务：阅读书法经典作品集和书法创作理论书籍。	理论 2 学时
2.传统书法和现代书法创作形式异同	课程目标 1	掌握书法古今创作形式的内在规律	1.古代书法创作形式 2.现代书法创作形式 3.两者的内在联系 思政点：家国情怀、责任担当：从书法形式的古今对比，理清书法发展及演变，深入理解书法在现代教育和社会中的作用和地位。	1.教学活动：讲解 2. 学习任务：现当代书法国展作品集。	理论 2 学时
3.书法创作基础技法组合与图式建构	课程目标 1.2	1.熟练掌握书法基础的书写技法与规范； 2.掌握书法创作的图式建构规律和表现手法。	1.书法创作基础技法实践 2.书法篆书、隶书、楷书和行书的创作形式 思政点:科学精神价值观,,一丝不苟和精益求精的精神。在实践中需要对不同书体技法做到清晰的区分，不断提升字法，笔法和章法整体的表现能力。	1.教学活动：讲解与示范书法创作形式的构成原理与基本技法的运用。 2．学习任务：学生进行书法基础技法练习，尺寸 45-68cm，2 张；书法创作图式一幅，尺寸 16 开，素描纸。	理论 2 学时 + 实践 8 学时
4.书法作品创作实践	课程目标 2	1.掌握书法创作基本技法与规范； 2.能将书法基本技法运用在创作与实践中。	1.选择具体书体进行创作 2.创作中字法，笔法和章法解析 3.书法作品的制作 思政点：文化自信、传承和创新。通过书法学习，进一步提升文化自信，同时在创作过程中能够将临摹和创作较好融合，并能在书法创作形式上有所出新。	1. 教学活动：讲解与示范楷书创作的形式与基本技法。 2. 学习任务：学生以楷书进行书法创作，书法作品一幅，尺寸 68-136cm。	理论 2 学时 + 实践 24 学时

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 2 个部分，分别为阶段性作业（60%），结课作品（40%），都以百分制计分。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）		成绩比例（%）
	阶段性作业	结课作品	
课程目标 1	60		60
课程目标 2		40	40
合计	60	40	100

注：1. 缺勤学生直接扣减平时考核成绩，旷课一次在该过程成绩中扣除 5 分，迟到早退一次在该过程成绩中扣除 3 分；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试。

（二）评价标准

1. 阶段性作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格(60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1：考查学生在书法创作中基本技法运用情况，书写形式的掌握情况。	提交作业进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10
	作品反映的知识体系	通过作业反映学生熟练掌握书法创作的基本技巧、内在规律和书法创作草图建构逻辑。	通过作业反映学生较为熟练掌握书法创作的基本技巧、内在规律和书法创作草图建构逻辑。	通过作业反映学生基本掌握书法创作的基本技巧、内在规律和书法创作草图建构逻辑。	通过作业反映学生未能掌握书法创作的基本技巧、内在规律和书法创作草图建构逻辑。	50
	练习作业的整体效果	书法用笔准确，对应书体、字形表现准确，练习作业形式完整。	书法用笔较为笔准确，对应书体、字形表现较为准确，练习作业形式较为完整。	书法用笔基本准确，对应书体、字形表现基本准确，练习作业形式基本完整。	书法用笔不准确，对应书体、字形表现不准确，练习作业形式不完整。	40

2．结课作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格(60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2：考查学生在书法创作中基本用笔、字法和章法的和基本规律理解及运用情况	提交作品进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10
	作品反映的知识体系	学生熟练掌握书法创作的内在规律，能够理解笔法、字法、墨法与章法的内在逻辑。	学生较为熟练掌握书法创作的内在规律，能够理解笔法、字法、墨法与章法的内在逻辑。	学生基本掌握书法创作的内在规律，基本理解笔法、字法、墨法与章法的内在逻辑。	学生不能掌握书法创作的内在规律，不能够理解笔法、字法、墨法与章法的内在逻辑。	50
	书法创作中技法表现	笔法准确，且熟练；字法准确，墨法运用合理。	笔法较为准确，且较为熟练；字法较为准确，墨法运用较为合理。	笔法基本准确，且不够熟练；字法基本准确，墨法运用基本合理。	笔法不准确，且生疏；字法不准确，墨法运用不合理。	20
	书法作品创作的整体效果	章法设计有一定的新意且合理。	章法设计有一定的新意且合理。	章法设计有一定的新意且基本合理。	章法设计没有新意且不合理。	20

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1.中国教育学会书法教育专业委员会.大学书法创作教程，天津：天津古籍出版社， 2010.1

（二）主要参考书及学习资源

1.邱振中. 《中国书法：167 个练习》-书法技法的分析与训练， 北京：中国人民大学出版社， 2015.6

2.陈振濂.大学书法创作教程，北京：中国美术学院出版社， 2006.12

3.中国书法家协会官方网站（http://www.cca1981.org.cn）

4.书法江湖官方网站（https://www.shufajianghu.com）

大纲修订人签字： 修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶 审定日期：2026 年 9 月

《插画艺术与表现》课程教学大纲

课程名称	插画艺术与表现		
	Art and Expression of Inbetweening		
课程代码	30415715	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	色彩基础
学分/学时	1.5 学分/32 学时	**理论学时/实验学时**	16 学时/16 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	单爱兰	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

本课程为美术学专业专业拓展选修课程，紧扣立德树人根本任务，对接数智人工智能美术发展趋势与中学美术教育、校园美育、艺术文创创作岗位需求。课程系统讲授插画艺术发展史、风格流派、造型语言、构图法则、色彩表现、手绘创作、数字插画技法等内容。通过理论讲授、作品赏析、教师示范、项目创作、作品讲评等教学形式，使学生掌握插画完整创作流程与表现技巧，具备独立创意、手绘及数字插画创作能力。

二、课程目标

本课程有 2 个课程目标，具体如下：

目标 1：深刻理解美术学科核心素养内涵，并能够融入插画学习与今后教学实践。扎实掌握插画所属美术学知识框架与内容体系，领会插画艺术的学科内涵、基础理论、形象思维模式与专业表现技能方法，具备插画鉴赏、创作分析与美育教学应用能力。

目标 2：了解信息技术基本常识，能够熟练运用网络渠道检索、获取插画艺术与美术教育相关专业资源，依托线上平台开展自主学习、专业交流与团队协作，能用信息化资源支撑插画创作练习与中小学美术课程教学设计。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1.插画史略	课程目标 1	1.能理解和掌握插画的历史及发展； 2.能进行美术分析和审美评价。	1.中国插图起源与发展； 2.国内外插画发展举要； 3.拓展艺术思维与想象力，提高学生的艺术表现力与创造力。	1.教学活动集体教学讲授与个别辅导、教师示范、多媒体展示。 2.学习任务：作品赏析与黑白画练习。	4 学时（理论）
2.适合于插画载体的表现形式	课程目标 1、2	1.插画创作表现风格与形式的研究； 2.拓展艺术思维与想象力，提高学生的艺术表现力与创造力； 3.完成黑白草稿。	1.组线造型； 2.黑白画； 3.专业色彩； 4.插画欣赏。	1.教学活动：集体教学教授与个别辅导、教师示范。 2.学习任务：作品赏析与创作小稿。	4 学时（理论） 2 学时（实践）
3.插画创作与实践	课程目标 1、2	1.能够掌握、插画创作正确的表现方法; 2.完成插画色稿。	1.插画创作选题； 2.插画创作构思； 3.插画创作素材收集与整理； 4.插画创作初稿制作 5.插画创作正稿制作； 6.插画创作注意问题。	1. 教学活动：讲授与示范。 2. 学习任务：插画的艺术表现与个例分析。	4 学时（理论） 14 学时（实践）
4.创作作品展示与讲评	课程目标 1、2	1.插画创作说明与展示。	1.进行作品评价、审美评价。	1. 教学活动：集体教学教授与个别辅导、教师示范、多媒体展示。 2. 学习任务：课程案例分析、研讨。 3.作业要求完成 6 幅作品：尺寸不小于八开。	4 学时（理论）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 2 个部分，分别为平时成绩和结课作品成绩。具体要求及成绩评定方法如下：

1.平时成绩：此部分占课程总成绩 50%。由草稿（占平时成绩的 20%）、初稿（占平时成绩的 30%）两部分加权构成。

（1）平时出勤：采用“只扣分，不加分”的方法计算成绩，请假一次扣除 1 分，迟到或早退一次扣除 3 分；无故旷课一次，将在平时成绩中扣除 5 分,累计缺勤达 3 次者，取消本课程考核资格。

（2）课堂作业：主要包含课程知识点、创作思路图，平时作业主要包括初稿和色稿，按百分制打分。

2．结课作品成绩：此部分占课程总成绩的 50%。完成 6 幅作品：尺寸不小于八开。

具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	草稿	初稿	结课作品	
课程目标 1	20	30		50
课程目标 2			50	50
合计	20	30	50	100

（二）评价标准

1. 平时成绩评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1 插画知识整合	1.选题叙事构思	课堂作业很精良，对书中选题叙事构思、插图叙事逻辑、图文结合等理论表述很准确，插图创作全流程知识点阐释很全面，能结合文本解读插图叙事创作思路。	课堂作业较完善，选题叙事、图文搭配核心理论表述较准确，对插图完整创作流程阐释较全面，可简单梳理选题构思逻辑。	课堂作业基本符合课程要求，能复述书中基础插图理论要点，大致说出选题叙事构思的基础步骤。	课堂作业完成度不够、制作粗糙，对插图基础理论、选题叙事构思逻辑阐释不够完整，核心概念混淆不清。	50

	2.学生能掌握实用的插画绘制技巧，具备多样化、多元化的创作绘制能力，能够独立完成初稿与小色稿。	作品全面有创意、画面构图完整、颜色搭配和谐、设计整体感强。	作品比较有创意、画面构图完整、视觉效果强、颜色搭配良好、有一定的平面设计感。	作品较好体现内容、画面构图还合理、颜色搭配、有平面设计感。	作品不能体现内容、插画应用不合理、色彩混乱。	50

2. 结课作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2 传统插画与技术融合	1.学生能掌握实用的插画绘制技巧，具备多样化、多元化的创作绘制能力，并能通过独立创作绘制具有个性的插画作品。	作品创意很独特，叙事表达很完整，画面构图很完整均衡，色彩搭配很和谐，整体设计氛围感很强，高度契合文本内涵。	作品创意较丰富，能完整传递文本内容，画面构图较完整，视觉表现力较突出，色彩搭配较协调，具备较好平面设计叙事感。	作品能基本体现文本核心内容，画面构图基本合理，色彩搭配基本协调，具备基础插图平面设计效果。	作品文本内容呈现不够清晰，插图叙事应用不够合理，色彩搭配混乱，画面完整性不足。	50
	2.插画作品展示叙述与讲评	作品展示叙述逻辑很清晰，能完整结合插图理论讲评构图、色彩、叙事构思，评析角度很全面，观点很有深度。	作品展示叙述逻辑较通顺，可结合核心插图理论开展讲评，评析维度较完整，观点较清晰。	能基本完整完成作品展示叙述，可简单从构图、色彩层面开展基础讲评，评析要点基本到位。	作品展示叙述条理不够清晰，难以结合插图专业理论讲评作品，评析内容不够完整，无法说明创作思路。	50

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1.高荣生.《插图全程教学》.中国青年出版社，2011 年。

（二）主要参考书及学习资源

1.王炜.《插画设计》[M]. 上海交通大学创新设计丛书，2021。

大纲修订人签字：樊德喜　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字: 刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 9 月

《音乐鉴赏》课程教学大纲

课程名称	音乐鉴赏		
	Music Appreciation		
课程代码	40415707	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	无
学分/学时	1 学分/16 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/8 学时
适用专业	美术学专业	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	董常睿	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

《音乐鉴赏》此课程为美术学专业拓展及美育支撑课程，能培养学生视听通感与综合审美素养，丰富艺术想象力与创作灵感。通过提升审美判断力、人文底蕴与艺术表现力，助力学生形成更完整的艺术思维，为美术创作、设计实践、艺术教育等职业方向奠定扎实的综合艺术基础，增强就业竞争力与长期发展潜力。

本课程遵循“音乐基础—中国音乐—西方音乐—流行与跨界音乐—综合实践”的课程体系。以审美感知为核心、以作品鉴赏为载体、以课堂实践为落脚点，兼顾知识性、审美性、实践性，契合高校美育课程标准，适合艺术类专业学生夯实音乐审美基础、提升综合艺术素养、实现多艺术门类互通融合。

二、课程目标

本课程有 3 个课程目标，具体如下：

目标 1：引导学生概要了解以中外音乐文化发展为脉络的相关作品的欣赏，了解有关中外音乐作品的知识，基本理解中外音乐文化的生成土壤，从而增强自身的音乐文化修养。

目标 2: 通过学习中外音乐各时期作品的知识内容，建立学生分析音乐作品的能力，掌握音乐作品的赏析方法，提高学生鉴赏音乐文化的水平，理解和尊重多元音乐文化。

目标 3: 培养学生聆听音乐的生活习惯，享受音乐带来的美感，从而热爱学习，热爱生活。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
一、古琴艺术	课程目标 1.2.3	1.了解古琴文化的记载。 2.掌握欣赏古琴音乐的基本方法。	1.琴家与琴曲。 2.琴的形制与记谱。 3.琴曲赏析及节奏练习。 **思政点：**学习古老的中国古琴音乐文化，引导学生增强国家自豪感，确立正确世界。	1．教学活动：课堂讲授； 2．学习任务：课堂讨论	理论/实践 2 学时
二、昆曲艺术	课程目标 1.2.3	1.了解昆曲艺术历史背景与发展。 2.掌握欣赏昆曲的基本方法。	1.戏曲与昆曲的联系。 2.汤显祖的《牡丹亭》。 3.作品赏析及经典片段旋律哼唱。 **思政点：**“咿咿呀呀”戏曲声，引导学生雅俗共赏，增强民族音乐素养。	1．教学活动：课堂讲授； 2．学习任务：课堂讨论	理论/实践 2 学时
三、学堂乐歌	课程目标 1.2.3	1.了解学堂乐歌的历史背景及发展特点。 2.掌握欣赏学堂乐歌与品鉴的基本方法。	1.何谓学堂乐歌。 2.学堂乐歌的代表人物及作品。 3.作品赏析及代表作品《送别》歌曲学唱。 **思政点：**音乐历史大转变的发展，引导学生具有正确的音乐审美观。	1．教学活动：课堂讲授； 2．学习任务：课后作业	理论/实践 2 学时
四、艺术歌曲（上）	课程目标 1.2.3	1.了解艺术歌曲的发展背景。 2.了解爱国情怀下艺术歌曲的发展。	1.何谓艺术歌曲。 2.早期艺术歌曲的特点。 3.作品赏析及作品哼唱。 **思政点：**国难当头匹夫有责，引导学生树立爱国情怀人人有情。	1．教学活动：课堂讲授； 2．学习任务：课后作业	理论/实践 2 学时

五、艺术歌曲（下）	课程目标 1.2.3	1.了解当代艺术歌曲的发展。 2.了解当代艺术歌曲的艺术价值。 3.掌握分析艺术歌曲的能力。	1.当代艺术歌曲代表人物及作品。 2.作品赏析及重要曲目学习。 **思政点：**当代经典流传，引导学生不忘前辈功绩。	1．教学活动：课堂讲授； 2．学习任务：课后作业	理论/实践 2 学时
六、小提琴协奏曲	课程目标 1.2.3	1.了解小提琴协奏曲的发展背景。 2.掌握赏析小提琴协奏曲的基本方法。	1.小提琴与协奏曲。 2.作品赏析。 **思政点：**中西文化的交融，引导学生树立正确的世界观。	1．教学活动：课堂讲授； 2．学习任务：课后作业	理论/实践 2 学时
七、杰出音乐家们	课程目标 1.2.3	1.了解亨德尔、巴赫、维瓦尔第、贝多芬的音乐特点。 2.掌握赏析名家音乐作品的基本方法。	1.作曲家的生平与创作。 2.作曲家的作品赏析及对作曲家们音乐特点理解后的素描画。 **思政点：**了解作曲家们对音乐热爱的精神，引导学生自强不息，超越自我。	1．教学活动：课堂讲授； 2．学习任务：课后作业	理论/实践 2 学时
八、总结（随堂考查）	课程目标 1.2.3	培养学生总结和梳理中西方音乐历史发展脉络及作品特征的能力。	总结整理中西方音乐历史发展脉络及作品特征 **思政点：**善于总结，推陈出新，培养终身学习的能力	1．教学活动：课堂讲授； 2．学习任务：课后作业	理论/实践 2 学时

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 2 个部分，分别为平时成绩占比 50%和期末成绩占比 50%。其中平时成绩主要由课堂汇报、课后作业和课堂表现构成。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）							成绩比例（%）
	过程性考核（50%）						期末成绩（50%）	
	课堂表现		课堂汇报		课后作业			
课程目标 1	10	/	/	5	/	/	20	35
课程目标 2	/	5	10	/	/	/	20	35
课程目标 3	/	/	/	/	10	10	10	20
合计	50						50	100

（二）评价标准

1. 考勤评价标准

平时出勤采用“只扣分，不加分”的方法计算成绩，无故旷课在总成绩中扣除 2 分，无故缺勤 5 次者，取消本门课程的考核资格。

2. 平时成绩评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	考查学生对中外音乐发展脉络和作品创作背景相关知识	准确理解和掌握相关知识点	较准确理解和掌握相关知识点	不够准确理解和掌握相关知识点	很难准确理解和掌握相关知识点	15
课程目标 2	考查学生对中外音乐作品的分析能力	准确理解作品，能准确做出综合分析	较准确理解作品，较准确做出综合分析	不够准确理解作品和做出综合分析	很难理解作品和做出综合分析	15
课程目标 3	考查学生运用鉴赏分析能力	能很好地运用鉴赏能力参与相关活动并表现出色	较好地运用鉴赏能力参与相关活动并表现较好	不够好地运用鉴赏能力参与相关活动	很难运用鉴赏能力参与相关活动并表现不好	20

2．期末考查评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	考查学生对中外音乐发展脉络和作品创作背景相关知识	准确理解和掌握相关知识点	较准确理解和掌握相关知识点	不够准确理解和掌握相关知识点	很难准确理解和掌握相关知识点	20

课程目标 2	考查学生对中外音乐作品的分析能力	准确理解作品，能准确做出综合分析	较准确理解作品，较准确做出综合分析	不够准确理解作品和做出综合分析	很难理解作品和做出综合分析	20
课程目标 3	考查学生运用鉴赏分析能力	能很好地运用鉴赏能力参与相关活动并表现出色	较好地运用鉴赏能力参与相关活动并表现较好	不够好地运用鉴赏能力参与相关活动	很难运用鉴赏能力参与相关活动并表现不好	10

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1.喻意志、吴安宇.中国音乐史与名作欣赏教程.上海；上海音乐学院出版社，2020.

（二）主要参考书及学习资源

1. 赵方. 音乐欣赏. 北京；中国人民大学出版社，2017

2. 梁茂春，陈秉义. 中国音乐通史教程. 北京；中央音乐学院出版社，2006.

3. 汪毓和. 中国近现代音乐史. 上海；上海音乐学院出版社，2012。

4. 杨九华、朱宁宁编著，《西方音乐史及作品鉴赏》，高等教育出版社，2016 年 2 月出版。

大纲修订人签字：孙婷　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《版画创作》课程教学大纲

课程名称	版画创作		
	Creative Printmaking		
课程代码	40415708	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	素描基础、色彩基础
学分/学时	1.5 学分/40 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/32 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	吴昊	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

本课程为美术学专业方向的选修课程，主要内容包括版画的创作理论与绘画实践。学生在版画创作过程中，旨在培养学生的理性的思维逻辑与情感的艺术表达。在版画创作的前期阶段，绘画主题结合时政、传统文化和新疆及兵团等地域文化为主题，确立完成立意、构思、构图，培养他们爱国、爱家等正确的情感、态度、价值观，从而拓宽学生的眼界及视野。其二、在版画创作和制作的过程中，提升学生版画的专业技法、印制步骤，以及学习从刻板到印版等诸多工序的全部过程，夯实学生版画学习的基础技能，激励他们的学习兴趣，并完成其细致繁杂的手工操作，以培养他们动手实践的工匠精神。

二、课程目标

本课程有 3 个课程目标，具体如下：

目标 1：通过对版画创作的学习，了解版画创作的历史发展，基本知识，版画创作的技法特点及工艺方法、步骤，培养学生在绘版、制版的过程中的兴趣，提升学生审美品味。

目标 2：在版画创作实践中了解版画语言特色，木刻版画的黑白韵味、刀痕肌理及质朴的画面审美；掌握丝网版画的画面肌理及韵味，熟知画面构成，点线面关系，线条的粗细、色块的大小、留白与疏密关系所形成的韵律与节奏，提升版画创作水平。

目标 3：在版画创作培养学生的文化素养，能够评价和鉴析国内外版画作品的艺术表现，反思版画创作的作品内涵，拓宽学生的学习视野，培养学生正确的情感、态度、价值观。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1.版画创作课程综述	课程目标 1、2、3	1.版画创作的理论概述； 2.版画优秀作品鉴赏。	1. 教师 PPT 理论讲述版画创作要点； 2. 大师作品鉴赏，获奖版画作品鉴赏。	1.教师课堂理论讲述； 2.学生做好课程笔记。	2 学时（理论）
2.版画创作画稿设计	课程目标 1、2、3	1.学生绘制（黑白木刻稿）电脑稿； 2.学生绘制（丝网版画稿）电脑稿。	1. 每人收集图片资料若干、以备创作用； 2. 布置学习任务，每人绘制小稿两幅，并完成构思与构图，并通过电脑稿实践出来。	1.学生带笔记本电脑（PS 制图）制图； 2.学生带手机，用 AI（豆包、即梦等）制图； 3.教师课堂巡回指导。	4 课时（理论）
3.版画创作技法实践（黑白木刻）	课程目标 1、2、3	学生绘制黑白木刻作品一幅。	1.黑白木刻绘版、刻版； 2.黑白木刻修版、印版。	学生版画实践，教师因材施教； 学生制作黑白木刻（4 开 1 张）。	16 学时（实践）
4.版画创作技法实践（丝网版画）	课程目标 1、2、3	学生绘制丝网版画作品一幅。	1.丝网版画拓版、制版； 2.丝网版画绘版、修版； 3.丝网版画印刷、清版。	学生版画实践，教师因材施教； 学生制作丝网版画（4 开 1 张）。	16 学时（实践）
5.版画创作作业评价	课程目标 1、2、3	1. 学生对自己作品的相互点评； 2. 教师总结评价学生学习成果。	1.版画作品的落款； 2.版画作品的装裱。	1.学生作业展示与评述； 2.课程总结与成绩评定。	2 学时（理论）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

1.课程成绩包括 2 个部分，分别为平时成绩和期末成绩。

（1）平时成绩（占 60%）：由创作小稿（20%）和课堂作业（40%）组成。

（2）期末成绩（占 40%）：结课作业。

具体见下表：

课程目标	**评价方式及比例（%）**			**成绩比例（%）**
	平时成绩		期末成绩	
	创作小稿	课堂作业	结课作业	
课程目标 1	20			20
课程目标 2			40	40
课程目标 3		40		40
合计	60		40	100

（二）评价标准

1. 创作小稿评价标准

课程目标	**考核依据**	**评价标准**				**权重（%）**
		优（90-100 分）	**良（75-89 分）**	**中/及格（60-74 分）**	**不及格（0-59 分）**	
课程目标 1 考查水性材料绘画实践知识点的掌握情况	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10
	作品的构思与构图	画面构思、构图较好，形式感优	画面构思、构图一般，形式感良好	画面构思、构图基本成立，画面形式感一般	画面构思、构图差，画面结构混乱，照片抄袭严重，无形式感	50
	作品稿的丰富性与完整度	完整度和丰富性优秀	完整度和丰富性良好	完整度和丰富性一般	完整度和丰富性较差	40

2. 课堂作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2 考查水性材料绘画实践的创作能力	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10
	版画创作的理论与实践	版画理论及基础知识掌握良好，版画技法、步骤等操作熟练，作业优秀	基本掌握版画理论知识，版画技法、步骤等操作熟练，作业良好	基本掌握版画理论知识；版画技法、步骤等操作问题较多，作业一般	不熟悉版画理论及基础知识；版画技法、步骤等操作混乱，作业粗糙	50
	作品创作的丰富性与完整度	完整度和丰富性优秀	完整度和丰富性良好	完整度和丰富性一般	完整度和丰富性较差	40

3. 结课作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 3 考查水性材料绘画实践的审美素养	作业完成进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10
	版画技法与形式意味	版画技法完整，语言生动，形式感优秀。	版画技法良好，版画语言良好，画面效果良好。	版画技法问题较多，版画语言表达一般，画面效果普通	版画技法混乱画语言差，画面效果较差	50
	作品创作的丰富性与完整度	完整度和丰富性优秀	完整度和丰富性良好	完整度和丰富性一般	完整度和丰富性较差	40

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 苏新平. 版画技法上 . 北京大学出版社 , 2015。
2. 苏新平. 版画技法下 . 北京大学出版社 , 2015。

（二）主要参考书及学习资源

1. 何克峰. 丝网版画 . 合肥工业大学出版社。
2. 中国美术家协会编 . 第十届全国美术作品展版画作品集. 人民美术出版社，2004。
3. 中国美术家协会编 . 第十一届全国美术作品展版画作品集. 人民美术出版社，2009。
4. 中国美术家协会编 . 第十二届全国美术作品展版画作品集. 人民美术出版社，2014。
5. 中国美术家协会编 . 第十三届全国美术作品展版画作品集. 人民美术出版社，2019。
6. 中国美术家协会编 . 第十四届全国美术作品展版画作品集. 人民美术出版社，2024。

大纲修订人签字：樊德喜　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《中外美术教育史专题》课程教学大纲

课程名称	中外美术教育史专题		
	Topics in Chinese and Foreign Art Education History		
课程代码	40415709	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	美术学科教学论、教育学
学分/学时	1 学分/16 学时	**理论学时/实验学时**	16 学时/0 学时
适用专业	美术学专业	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	刘萍	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

中外美术教育史专题是美术学专业专业拓展课程，课程立足中学美术教师培养需求，以中外美术教育发展脉络为核心，分中国古代、近现代美术教育、西方古典美术教育、近现代欧美美术教育四大专题展开讲授。课程系统梳理中外美术教育制度、教育思想、课程体系、教学方法演变，着重揭示美育思潮与社会文化发展的互动关系，聚焦古今中外代表性美育思想、观点和经典案例，在知识讲授和对比研讨过程中引导学生建立跨文化视野。课程紧扣师范专业育人定位，一方面夯实学生美术教育理论积淀，厚植从教情怀；另一方面引导学生以历史视角复盘美术教学实践，形成自觉的教学反思意识，为学生开展中学美术教学研究、教学复盘、课程改革探索提供理论支撑，全方位对接中学美术岗位的综合素养需求。

二、课程目标

本课程有 2 个课程目标，具体如下：

目标 1：系统掌握中外美术教育发展脉络、核心教育思想与育人价值，充分认识美术教育事业的时代价值与社会功能，树立稳定、正向的教师观，强化投身基础美术教育的从教意愿，形成热爱美术教育事业、认同教师职业专业性的教育情怀。

目标 2：能够依托中外美术教育历史经验，从课程设计、课堂教学、学生培养多维度对当下中学美术教学实践开展自我评价与问题复盘；掌握以史鉴今的教学反思方法，形成常态化教学反思习惯，具备辨析美术教学优劣、自主优化教学行为的基础能力。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
单元一： 中国古代美术教育专题	课程目标 1	1. 梳理古代官学、私学、师徒制美术教育模式； 2. 理解传统“以美育人”美育思想； 3. 树立中华优秀传统美育文化自信。	1. 先秦礼乐美育、宫廷画院教育体系； 2. 文人画师徒传承、民间手工艺美术教育； 3. 传统美育德育融合思想：艺品即人品； 4. 挖掘中华传统美育立德树人内核，增强文化认同感。	教学活动：课堂讲授、经典古籍图文赏析、小组讨论 学习任务：古代美术教育案例简短分析作业	4 学时（理论）
单元二： 中国近现代美术教育专题	课程目标 1 课程目标 2	1. 掌握近代新式美术学堂发展历程； 2. 能结合近现代美育思想反思当下基础美术教育。	1. 晚清新式美术教育、民国美术师范办学实践； 2. 近代蔡元培、徐悲鸿等美育先驱教育理念； 3. 新中国中小学美术课程体系演变； 4. 近现代美育救国、美育强国历史脉络，强化美育育人社会责任。	教师教学活动：多媒体史料展示、专题讲解 学生学习任务：梳理近现代美育发展时间线	4 学时（理论）
单元三： 西方古典与近代美术教育专题	课程目标 1	1. 掌握西方学院派美术教育起源与教学体系； 2. 理解西方古典美育育人逻辑。	1. 古希腊、古罗马美育思想； 2. 欧洲美术学院体系、写实绘画教学范式； 3. 卢梭、福禄贝尔美育观点。	教师教学活动：中外对比课堂研讨 学生学习任务：中西方古典美术教育对比笔记	4 学时（理论）
单元四： 现代欧美美术教育改革专题与教学反思实践	课程目标 2	1. 理解现代西方进步主义美术教育改革核心主张； 2. 结合中外美术教育历史经验，完成中学美术教学反思案例。	1.20 世纪欧美儿童美术教育、多元艺术教育的改革与发展趋势； 2.中外美术教育历史经验对当前中学美术教学的启示； 3.系统总结和提炼课程核心内容，辩证借鉴国外美育经验，立足本土开展中国式美育实践与反思。	教师教学活动：案例教学、课堂分组研讨 学生学习任务：撰写一份基于美术教育史的教学反思短文	4 学时（理论）

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 3 个部分，分别为课堂研讨表现、课程书面作业、期末反思短文。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	课堂研讨（30%）	课程书面作业（30%）	期末反思短文（40%）	
课程目标 1	10	15	20	45
课程目标 2	20	15	20	55
合计	30	30	40	100

（二）评价标准

1. 课堂研讨评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	采用课堂随机自由发言、固定小组轮值发言作为考核形式，以课堂发言记录、小组研讨记录表为采集载体，观测学生口头表达对中外美育发展脉络、传统美育育人价值的理解程度，以及学生表达自身从事中小学美术教育的主观意愿、职业认同感与从教理想的完整度。	主动举手进行多次完整发言，能够自主引用多段中外美育史料佐证观点，完整阐述美术教育立德树人的社会价值，从教意愿强烈清晰，教师观正向完整，发言逻辑层次分明。	能按小组安排完成规定发言，可引用基础性史料支撑观点，清晰表达美术教育育人功能，具备积极稳定的从教意愿，观点无明显疏漏。	仅被动简短作答，史料引用极少或无史料支撑，仅简单提及美术教师工作，从教意愿表述模糊单薄，发言内容碎片化。	全程无主动发言，被点名后无法进行任何有效回应，或发言内容存在对美术教育价值、教师职业素养的基础性知识错误。	10
课程目标 2	以专题分组研讨、课堂案例思辨发言为考核形式，依托小组研讨记录表、课堂发言点评台账记录考核情况，观测学生运用中外美术教育史史料分析当前中学美术课堂现存问题、同步提出优化思路的口头思辨综合能力.	自主结合多组中外美育历史案例，从课程、课堂、学生三个维度剖析教学现实问题，提出的改进策略贴合中学美术课堂实际、具备落地可行性，发言逻辑严谨、论据充分。	能够结合课程给定的历史案例开展教学反思，提出基础的课堂优化办法，发言条理通顺，问题分析无明显偏差。	仅能点出课堂表层浅显问题，未结合任何美育历史史料作为分析依据，给出的优化思路宽泛空洞、无实操价值。	全程未参与研讨或内容无法关联美术教育史知识经验与当下教学实践，发言无有效观点，偏离主题，不能识别美术课堂存在的基础问题。	20

2．课程书面作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	设置两份阶段性手写书面作业作为考核载体，分别为不少于 400 字的古代美术教育案例分析、不少于 600 字的中外古典美育对比笔记，观测学生书面梳理美育发展脉络的完整性，以及文字表述自身对美术教师职业使命、育人价值的理解与从教追求的真挚程度。	完整无遗漏梳理各阶段美育发展脉络，史料引用丰富准确，文字真挚深刻，能够清晰阐释美术教师立德树人使命，文章结构完整、段落逻辑清晰，无抄袭内容。	美育发展脉络梳理完整无缺失，史料引用准确无误，清晰表达美术教育社会育人价值，文章格式规范、层次分明。	美育发展脉络存在少量阶段遗漏，史料引用数量不足，仅简单提及教师职业价值，文章结构略有混乱，少量内容照搬教材。	美育发展脉络大量缺失，未体现任何美术教师职业认知，作业大面积抄袭、字数严重不达标。	15
课程目标 2	以图文结合、分析文字不少于 500 字的近现代美育发展时间线分析作业作为考核材料，观测学生依托近现代美育历史史料，分析对应历史经验对当前中学美术课堂教学借鉴价值、书面呈现完整教学反思与可行优化思路的文字分析能力。	依托多份课程史料精准定位当下美术教学痛点，教学反思全面覆盖课程、课堂、学生层面，配套改进方案可直接应用于中学美术教学，图文结合逻辑清晰。	结合课程指定史料完成教学反思，提出具备实操性的课堂优化思路，图文排版规范，史料与教学结合紧密。	仅浅层描述课堂表面问题，未使用美育史料支撑分析，给出的优化措施笼统空泛，图文排版混乱。	无任何教学反思相关文字，仅单纯摘抄教材美育史实，未关联中学美术教学实践，无独立思考内容。	15

3．期末反思短文评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	采用期末统一提交 800 字左右独立原创专题反思短文为考核形式，文稿要求围绕中外美术教育史阐述个人教师观，观测文稿依托中外美育史料论述个人从教理想、美育育人认知、投身中小学美术教育职业情怀的完整度与深刻度。	自主选取多段中外美育史实作为论据，深刻阐述自身长期从教理想与美育育人追求，文章立意深刻，行文流畅，论据充分，字数达标、无抄袭。	结合课程典型美育历史案例表达正向教师观，从教意愿明确，文章结构完整、论据合理，字数达标、原创度合格。	仅简单提及美术教育职业表层价值，史料引用单一，文章内容单薄，字数略低于要求，论述较为浅显。	全文未体现美术教育情怀与教师职业认同，脱离中外美术教育史核心内容，字数严重不足，存在大面积抄袭。	20
课程目标 2	以期末统一提交 800 字左右原创反思短文为考核载体，文稿要求立足以史鉴今视角结合美育历史复盘中学美术教学，观测文稿从课程设计、课堂实施、学生分层培养多角度反思美术教学问题、结合中外美育历史给出落地优化策略的综合写作能力。	从课程、课堂、学生培养多维度完整复盘中学美术教学，精准定位教学现存问题，配套改进策略贴合中学美术教学实际、可直接落地实践，史料与教学分析高度融合。	完成完整教学反思论述，提出的课堂改进方案具备实操性，文章逻辑清晰，美育史料与教学实践结合紧密。	仅浅层次反思课堂表面问题，优化措施宽泛笼统，美育史料与教学实践结合度低，论述深度不足。	无任何教学反思相关论述，全文脱离课程核心要求，照搬教材、网络原文，无独立思考与教学关联分析。	20

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 尹少淳.中外美术教育史.北京：高等教育出版社，2020

（二）主要参考书及学习资源

1. 王大根.美术教学论.上海：华东师范大学出版社，2021
2. 李军.中国传统美育思想史.北京：北京大学出版社，2022
3. ［美］阿瑟·艾夫兰.西方艺术教育史.邢莉 译。成都：四川人民出版社，2019

大纲修订人签字：孙婷　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《教育学》课程教学大纲

课程名称	教育学		
	Pedagogy		
课程代码	10113001	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业基础课程	**先修课程**	无
学分/学时	2 学分/32 学时	**理论学时/实验学时**	32 学时/0 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	师范学院
课程负责人	付娟	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

本课程是面向师范类专业学生开设的专业必修课。本课程总的教学目的是使学生了解和掌握教育学的基本概念、基本原理、基本理论和基本技能，帮助学生形成正确的教育观、教师观、学生观、课程观、教学观、教育评价观和教育改革发展观念，重点培养学生分析和解决教育问题的兴趣和能力，为学生进一步学习教育科学理论及未来从事教育实践提供理论基础和规范指导。

二、课程目标

本课程有 3 个课程目标，具体如下：

目标 1：学生能够掌握教育、人的发展、教育目的、全面发展教育、教师、学生、课程、教学等基本概念的内涵。

目标 2：学生能够正确理解教育与人、教育与社会基本关系的具体内容，懂得人、社会、教育三者相互制约的原理及其现实意义，理解教育与人的个体发展和全面发展的关系、师生关系的内容及其本质；

目标 3：学生能够对理论联系实际的问题有一定的认识，诸如教育功能与价值的选择、教育影响人发展的机理与实现条件、教育对社会发展的影响、应试经验与素质教育问题的现实分析、教师专业化的实践、良好师生关系的建设、课程的本质、我国基础教育课程改革、教学的地位和作用、教学过程的本质与特点、如何进行班级管理等。

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	1.师德规范	1.2 遵守师德规范：以立德树人为己任，将师德认识转化为师德认同、师德行为，遵守教育法规法律，具有良好的职业道德规范，以“学高为师，身正为范”为标准，立志成为“四有”好老师。
课程目标 2	2.教育情怀	2.2 树立正确的学生观：在教育教学实践中，能够正确处理师生关系，掌握尊重学生人格的教育方法，尊重学生的学习和发展权利以及个体差异，对待学生要有爱心和责任心，对待工作要有事业心，根据学生特点细心、耐心地为学生提供帮助和指导，并乐于为学生成长创造发展条件和机会，做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。
课程目标 3	10.反思研究	10.2 教学研究与实践创新：掌握研究教育实践的自学方法，具有通过独立思考判断和批判性的分析发现美术教学中的问题，并有效解决美术教学中所有问题的能力，并具有一定的创新性解决教育教学实践问题的能力。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1．教育学及其发展	课程目标 1	1.掌握教育学的研究对象； 2.了解 20 世纪五种主要教育学流派的代表人物，理解他们的主要学术观点，并能够结合实际进行独到的评论； 3.了解中国化马克思主义教育理论的发展。	1.教育学及其研究对象； 2.教育学的产生和发展； 3.中国化马克思主义教育理论的发展。（融入课程思政内容：文化自信教育和创新教育，鼓励当代年轻人要勇于创新，敢于创新，为国家发展贡献力量）	1. 教学活动：课堂讲授、多媒体教学。 2. 学习任务：回答问题、作业练习	2 理论学时
2. 教育及其本质	课程目标 1	1.识记“教育”的概念，辨析“教育”与“学习”、“灌输”、“养育”等概念的异同； 2.了解教育的起源； 3.掌握教育的三个基本要素及它们之间的关系，以及三要素在当代的变化。	1.教育的产生与发展（融入课程思政内容：历史唯物主义，用历史唯物主义的观点认识教育发展的历史进程）； 2.教育的基本内涵； 3.教育的要素与形态。	1. 教学活动：课堂讲授、多媒体教学。 2. 学习任务：回答问题	4 理论学时
3. 教育与社会发展	课程目标 2、3	1.了解教育的社会发展功能； 2.认识教育的社会发展功能的表现； 3.理解和确认教育在社会主义现代化建设中的地位与作用	1.社会对教育的制约与影响； 2.教育对社会发展的促进功能； 3.教育在社会主义现代化建设中的地位与作用（融入课程思政内容：爱国主义教育，教育为社会主义现代化建设服务。）	1. 教学活动：课堂讲授、多媒体教学。 2. 学习任务：小组讨论。	2 理论学时
4. 教育与人的发展	课程目标 2、3	1.了解人的发展的影响因素以及教育在人的发展中的独特价值； 2.理解教育促进个体发展的条件。	1.人的身心发展及其影响因素（融入课程思政内容：坚强的意志、品质的教育，人的发展受到多种因素的影响，主观能动性是促进人的发展的动力因素，培养个体不畏困难，不断超越自我的坚强的意志品质）； 2.教育促进个体发展的功能； 3.教育促进个体发展的条件。	1. 教学活动：课堂讲授、多媒体教学。 2. 学习任务：小组讨论、作业练习。	2 理论学时
5．教育目的	课程目标 1、3	1.了解教育目的的类型及意义；理解教育目的的内涵及其功能； 2.理解我国教育目的确立的理论基础和教育目的实现的策略；把握我国教育目的的精神实质和依据； 3.掌握素质教育与创新人才培养的内涵，以及如何实施素质教育。	1.教育目的概述； 2.我国教育目的的理论基础； 3.我国的教育目的（融入课程思政内容：国情教育，明确把握我国的教育目的，我国的教育应该培养什么样的人。）； 4.素质教育与创新人才培养。	1. 教学活动：课堂讲授、多媒体教学、案例分析。 2. 学习任务：小组讨论。	2 理论学时

6. 人的全面发展教育	课程目标 2、3	1.了解五育各自的内涵及其相互关系 2.理解和掌握如何进行五育并举	1.德育（融入课程思政内容：） 2.智育（融入课程思政内容） 3.体育（融入课程思政内容） 4.美育（融入课程思政内容） 5.劳动技术教育（融入课程思政内容马克思主义理论、中华优秀传统文化教育、爱国主义教育，用马克思主义的人的全面发展理论为指导把握教育要促进人的全面发展；使学生掌握德育的重要性及其内容。）	1. 教学活动：课堂讲授、多媒体教学。 2. 学习任务：回答问题。	2 理论学时
7．学校教育制度	课程目标 1、3	1.了解学校教育制度的历史发展过程；理解教育制度和学校教育制度的含义、现代学校教育制度的类型； 2.把握教育制度和学校教育制度的改革和发展趋势； 3.运用学校教育制度的有关知识来分析我国现行学校教育制度。	1．学校的形成与发展； 2．现代学校教育制度； 3.学校教育制度的改革（融入课程思政内容：中国特色社会主义教育、国情教育，把握我国的教育制度和学校教育制度的改革和发展趋势）。	1. 教学活动：课堂讲授、多媒体教学。 2. 学习任务：回答问题。	4 理论学时
8．课程	课程目标 1、3	1.理解并识记几种主要的课程定义；理解每种课程理论流派的基本主张并做出述评； 2.理解并掌握如何进行课程开发； 3.能联系社会实际分析影响课程变革的重要因素；掌握世界及我国课程改革的发展趋势。	1.课程概述； 2.课程开发； 3.课程改革。	1. 教学活动：课堂讲授、多媒体教学。 2. 学习任务：回答问题。	4 理论学时
9．教学	课程目标 1、3	1.理解教学的概念； 2.理解主要教学理论，并能结合实际教学加以评价； 3.明确如何进行教学实施； 4.了解中小学教学改革的过程，把握趋势。	1.教学概述； 2.教学理论与规律； 3.教学实施； 4.中小学教学改革。	1. 教学活动：课堂讲授、多媒体教学、案例分析。 2. 学习任务：小组讨论。	4 理论学时

10. 教师与学生	课程目标 1、3	1.了解教师职业的由来、地位、作用与特点； 2.理解教师个体专业发展的内涵、过程与途径； 3.掌握班主任建设和管理班集体的具体要求；掌握班主任提高自身素养的途径和方法； 4.了解知道学生的基本特点，并理解学生是教育过程主体的理由；掌握学生发展的一般规律和时代特点。	1.教师（融入课程思政内容：教师职业认同、职业规范、职业理想，使学生形成教育公平、法治的正确理念，培养和树立学生从教光荣、立志从教的职业理想和信念，以及教育创新、服务社会的意识和能力）； 2.班主任； 3.学生。	1. 教学活动：课堂讲授、多媒体教学、案例分析。 2. 学习任务：小组讨论。	4 理论学时
11. 教育科学研究	课程目标 1、3	1.理解教育科研的价值； 2.理解教育科研的过程； 3.了解常用的教育研究方法。	1.教师与教育科研； 2.教育科研过程； 3.常用的研究方法。	1. 教学活动：课堂讲授、多媒体教学、案例分析。 2. 学习任务：回答问题。	2 理论学时

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 2 个部分，分别为平时成绩和期末考试。

1.平时成绩：占总成绩的 50%。由考勤、小组作业、个人作业构成。

（1）考勤：旷课一次扣 5 分，请假一次扣 1 分，迟到、早退一次扣 2 分，累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试。

（2）小组作业：根据讲授重难点，老师自行选择一个重点章节结合现实教育现象或问题，以小组为单位布置研讨、汇报内容，激发学生对教育重点问题的理解和思考。小组作业占平时成绩的 50%（占总成绩的 25%）。

（3）个人作业：按作业的完成情况核算成绩，作业包括指定文本的阅读、参考书目的延伸阅读、教育案例或问题的分析等，此方法强调学生的自主学习和主动思考。作业占占平时成绩的 50%（占总成绩的 25%）。

2.期末考试。期末考试采取闭卷考试的方式进行。考试占总成绩的 50%。期末考试设置“达标线”，“达标线”为 50 分，考试课程期末卷面成绩大于等于 50 分者，方可将过程性考核成绩计入总评成绩；未达标者过程性考核成绩不计入总评成绩，直接以期末考试卷面成绩记为总评成绩。

具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	小组作业	个人作业	期末考试	
课程目标 1	13	/	20	33
课程目标 2	12	/	15	27
课程目标 3	/	25	15	40
合计	25	25	50	100

（二）评价标准

1. 小组作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
目标 1	考查学生对教育学基本概念的掌握的程度。	能够准确表述教育、人的发展、教育目的、全面发展教育、教师、学生、课程、教学、等基本概念的内涵。	能够较为准确表述教育、人的发展、教育目的、全面发展教育、教师、学生、课程、教学、等基本概念的内涵。	能够基本准确表述教育、人的发展、教育目的、全面发展教育、教师、学生、课程、教学、等基本概念。	不完成小组作业，不进行作业的汇报和展示。	52
目标 2	考查学生对教育学相关关系和原理的理解和认识，懂得教育学的基本原理。	正确理解教育与人、教育与社会基本关系的具体内容，懂得人、社会、教育三者相互制约的原理及其现实意义，理解教育与人的个体发展和全面发展的关系、师生关系的内容及其本质。	较为准确理解教育与人、教育与社会基本关系的具体内容，懂得人、社会、教育三者相互制约的原理及其现实意义，理解教育与人的个体发展和全面发展的关系、师生关系的内容及其本质。	对教育与人、教育与社会基本关系的具体内容，人、社会、教育三者相互制约的原理及其现实意义，教育与人的个体发展和全面发展的关系、师生关系的内容及其本质有一定的认识。	对教育与人、教育与社会基本关系的具体内容，人、社会、教育三者相互制约的原理及其现实意义，教育与人的个体发展和全面发展的关系、师生关系的内容及其本质不理解、没有掌握。	48

2. 个人作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
目标 3	考察学生对教育学原理的运用能力	能够运用理论解决实际的问题，诸如教育功能与价值的选择、教育影响人发展的机理与实现条件、教育对社会发展的影响、应试经验与素质教育问题的现实分析、教师专业化的实践、良好师生关系的建设、课程的本质、我国基础教育课程改革、教学的地位和作用、教学过程的本质与特点、如何进行班级管理等。	能够对理论联系实际的问题有一定的认识，诸如教育功能与价值的选择、教育影响人发展的机理与实现条件、教育对社会发展的影响、应试经验与素质教育问题的现实分析、教师专业化的实践、良好师生关系的建设、课程的本质、我国基础教育课程改革、教学的地位和作用、教学过程的本质与特点、如何进行班级管理等。	理论联系实际不足，诸如教育功能与价值的选择、教育影响人发展的机理与实现条件、教育对社会发展的影响、应试经验与素质教育问题的现实分析、教师专业化的实践、良好师生关系的建设、课程的本质、我国基础教育课程改革、教学的地位和作用、教学过程的本质与特点、如何进行班级管理等。	教育学原理的运用能力差，理论与实际相脱离，诸如教育功能与价值的选择、教育影响人发展的机理与实现条件、教育对社会发展的影响、应试经验与素质教育问题的现实分析、教师专业化的实践、良好师生关系的建设、课程的本质、我国基础教育课程改革、教学的地位和作用、教学过程的本质与特点、如何进行班级管理等。	100

3. 期末考试评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
目标 1	考查学生对教育学基本概念的掌握的程度。	主要考试题型为部分选择题与名词解释。按照试卷评分标准进行评价。	主要考试题型为部分选择题与名词解释。按照试卷评分标准进行评价。	主要考试题型为部分选择题与名词解释。按照试卷评分标准进行评价。	主要考试题型为部分选择题与名词解释。按照试卷评分标准进行评价。	40
目标 2	考查学生对教育学相关关系和原理的理解和认识，懂得教育学的基本原理。	主要考试题型为选择、名词解释、辨析、简答、论述等。按照试卷评分标准进行评价。	主要考试题型为选择、填空、名词解释、简答、论述等。按照试卷评分标准进行评价。	主要考试题型为选择、填空、名词解释、简答、论述等。按照试卷评分标准进行评价。	主要考试题型为选择、填空、名词解释、简答、论述等。按照试卷评分标准进行评价。	30

目标 3	考察学生对教育学原理的运用能力	主要考试题型为辨析、简答、论述等。 按照试卷评分标准进行评价。	主要考试题型为辨析、简答、论述等。 按照试卷评分标准进行评价。	主要考试题型为辨析、简答、论述等。 按照试卷评分标准进行评价。	主要考试题型为辨析、简答、论述等。 按照试卷评分标准进行评价。	30

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1.项贤明.教育学原理，北京：高等教育出版社，2025.

（二）主要参考书及学习资源

1.全国十二所重点师范大学联合编写．教育学基础，北京：教育科学出版社，2014.

2.李帅军．教育学，北京：北京师范大学出版社.

3.王道俊、扈中平．教育学原理，福州：福建教育出版社.

4.叶澜．新编教育学教程，上海：华东师范大学出版社.

大纲修订人签字：付文勇　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：杨瑞勇　　审定日期：2026 年 8 月

《心理学》课程教学大纲

课程名称	心理学		
	Psychology		
课程代码	20113002	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业基础课程	**先修课程**	无
学分/学时	2 学分/32 学时	**理论学时/实验学时**	32 学时/0 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	师范学院
课程负责人	贺敏	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

本课程是石河子大学师范类学生的专业基础必修课程，兼具理论深度与实践导向，对学生未来的教育教学工作及教师专业发展具有较强的针对性和指导性。教学内容以学校教育和教学情境中的基本心理问题为主线，有机融合普通心理学、学校心理学、教育心理学等学科的核心知识，注重知识体系的完整性、教育价值的引领性以及实践应用的可操作性。本课程旨在帮助学生建构必要的心理学知识框架，培养学生在教育实践中运用心理学理论分析问题和解决问题的基本能力，为后续深入学习心理学相关课程及胜任教学工作奠定扎实基础。

二、课程目标

通过本课程的学习，学生应具备以下几方面的目标：

1. 热爱本职工作。具有从教意愿，认同教师工作的意义和专业性。具有人文底蕴和科学精神，尊重学生人格，富有爱心、责任心，工作细心、耐心，做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。

2. 具有良好的教学能力。掌握心理学基本理论；具备基本教学技能，具有初步的教学和教学研究能力；能够依据学科课程标准，结合中小学生身心特点和认知规律指导教学。能够运用学科教学知识和信息技术，进行教学设计、实施和评价，获得教学体验。

3. 具备良好的综合育人能力。熟悉青少年教育心理学知识，了解中学生身心发展和养成教育规律，遵循学生成长需求，结合学校文化和教育活动组织主题教育和社团活动，对学生进行教育和引导。具有全程育人意识，能够有机结合教学开展综合育人活动。

4. 具备良好的沟通合作能力。具备良好的沟通合作能力。具有团队协作精神，掌握沟通合作技能，具有小组互助和合作学习体验，能够在学习共同体中承担个体及团队负责人角色。

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	2. 教育情怀	2.1 树立正确的教师观：热爱美术教育事业，具有强烈的从教意愿，认同教师工作的意义和专业性在于创造条件促进学生自主和全面发展，理解教师是学生学习的促进者，具有积极的情感、端正的态度和正确的教育价值观念。
课程目标 2	4. 教学能力	4.1 教学实施与评价：营造良好的学习环境与氛围，激发与保护中学生的学习兴趣；通过启发式、探究式、讨论式、参与式等多种方式来实施教学，有效调控教学过程，合理处理课堂偶发事件，引发中学生独立思考和主动探究，发展学生创新能力，将现代教育技术手段整合应用到教学中，发挥好共青团、少先队组织生活、集体活动、信息传播等教育功能，进而提升教学实效。
课程目标 3	7. 综合育人	7.2 学校文化和教育活动：了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法，结合美术学科的自身特点，将美术学科充分融入学校文化、主题教育、社团等校园活动中，在潜移默化中培养学生的良好品格，发挥美术学科陶冶情操的教育功能，实现全程育人、立体育人，拓宽育人途径。
课程目标 4	11. 交流合作	11.1 团队协作：理解学习共同体在美术学习中的价值意义、途径与方法，能够在积极承担团队中的不同角色，具有团队协作精神。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1.心理学绪论	课程目标 1、2、3	1.了解心理学的概念、研究方法与原则。弘扬求真务实、实事求是的科学态度 2.了解心理学的发展历史	1.心理学的概念、研究方法与原则 2.心理学的发展阶段	1.教学活动：课堂讲授与讨论 2.学习任务：课程作业	理论 2 学时
2.意识和注意	课程目标 2、3	1.了解意识的一般知识 2.掌握注意发展的特点	1.意识概述 2.注意的概念、种类及特征	1.教学活动：课堂讲授与讨论 2.学习任务：课程作业	理论 3 学时
3.感知觉	课程目标 2、3	1.比较全面地认识感觉 2.比较全面地认识知觉，包括错觉	1.感觉的概念及几种主要的感觉 2.知觉的概念及几种主要的知觉	1.教学活动：课堂讲授与讨论 2.学习任务：课程作业	理论 3 学时
4.记忆	课程目标 2、3	1.了解记忆的基本过程 2.掌握增强记忆和减少遗忘的方法	1.记忆概述 2.识记、保持与遗忘、再认与回忆	1.教学活动：课堂讲授与讨论 2.学习任务：课程作业	理论 2 学时
5.思维	课程目标 2、3	1.掌握思维的特点及具体形式。训练辩证思维、全局思维，比如理解“绿水青山就是金山银山” 2.理解问题解决与创造性思维。通过逻辑推理训练，增强规则意识和法治观念	1.思维概述 2.思维的过程及多种形式 3.问题解决 4.创造性思维	1.教学活动：课堂讲授与讨论 2.学习任务：课程作业	理论 2 学时
6.想象	课程目标 2、3	1.了解想象的一般分类 2.了解睡眠和梦的形成及对人的意义	1.想象概述 2.想象的种类 3.睡眠和梦	1.教学活动：课堂讲授与讨论 2.学习任务：课程作业	理论 2 学时
7.情绪和情感	课程目标 1、2、3	1.了解情绪和情感的异同 2.通过几种情绪理论理解情绪的心理机制 3.提高情感与情操境界，通过道德感、理智感、美感教育，厚植爱国主义情怀	1.概述 2.情绪理论及状态 3.情感与情操	1.教学活动：课堂讲授与讨论 2.学习任务：课程作业	理论 2 学时
8.意志	课程目标 1、2、3	1.了解意志品质及培养，学习意志品质，培养吃苦耐劳、百折不挠的拼搏精神 2.掌握动机的激发与学习动机的保持，通过动机理论，培养自我约束、抵制诱惑的能力	1.意志概述及其心理过程 2.动机及其激发 3.意志品质及其培养	1.教学活动：课堂讲授与讨论 2.学习任务：课程作业	理论 2 学时
9.人格和人格倾向	课程目标 2、3	1.了解人格的基本概念、分类 2.理解人格的相关概念：需要、动机、兴趣、理想、信念、	1.人格概述 2.需要	1.教学活动：课堂讲授与讨论	理论 2 学时

		世界观等	3.兴趣 4.理想、信念和世界观	2.学习任务：课程作业	
10.气质、性格及其测量	课程目标 2、3	1.掌握气质的概念 2.了解气质的一般分类与测量，理解气质无好坏之分，学会尊重差异、包容多样	1.气质概述 2.气质的测量	1.教学活动：课堂讲授与讨论 2.学习任务：课程作业	理论 2 学时
11.能力及其测量	课程目标 2、3	1.了解能力及其测量 2.了解智力的测量 3.理解能力的个别差异性及其影响因素，破除唯分数论，尊重多元才能，树立人人皆可成才的观念	1.能力概述 2.智力及其测量 3.能力的个别差异性及影响因素	1.教学活动：课堂讲授与讨论 2.学习任务：课程作业	理论 2 学时
12.学习心理	课程目标 2、3	1.理解学习过程的含义和分类 2.掌握学习动机的理论及如何促进迁移	1.学习过程概述 2.学习动机理论 3.促进学习迁移的教学	1.教学活动：课堂讲授与讨论 2.学习任务：课程作业	理论 3 学时
13.品德心理	课程目标 2、3	1.掌握品德形成的一般过程及影响因素，学习道德模范事迹，见贤思齐 2.理解品德发展的基本特点	1.品德的实质与结构 2.品德形成的一般过程及影响因素 3.品德不良与违法犯罪行为的教育	1.教学活动：课堂讲授与讨论 2.学习任务：课程作业	理论 2 学时
14.心理健康	课程目标 1、2、3、4	1.掌握心理健康的科学概念及其具体标准 2.了解增进心理健康的原则和途径、方法，消除病耻感，学会主动求助，理解每个人都需要心理支持	1.心理健康概述 2.常见的心理问题分析 3.中小学生心理辅导的途径与方法	1.教学活动：课堂讲授与讨论 2.学习任务：课程作业	理论 2 学时
15.课堂教学中的团体心理气氛	课程目标 2、3、4	了解团体心理气氛的基本特征及其营造，理解师生关系、同伴关系对成长的重要性，共建和谐校园	1.团体气氛及基本特征 2.课堂心理气氛	1.教学活动：课堂讲授与讨论 2.学习任务：课程作业	理论 1 学时

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括三个部分，分别为课堂测验、作业、期末考试。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	课堂测验	作业	期末考试	
课程目标 1	5	5	10	20
课程目标 2	6	4	20	30
课程目标 3	9	6	25	40
课程目标 4	/	5	5	10
合计	20	20	60	100

注：考勤不计入平时考核成绩；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试。

（二）评价标准

1. 课堂测验评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	考查学生的人文底蕴和科学精神，情绪的调控及意志品质的锻炼；	能够领悟心理学的科学和人文精神。	基本能够领悟心理学的科学和人文精神。	对心理学的科学和人文精神领悟一般。	对心理学的科学和人文精神领悟较差。	25
课程目标 2	考察学生对心理学基本理论的掌握；	较好掌握心理学的基本理论知识。	基本掌握心理学的基本理论知识。	对心理学的基本理论知识掌握一般。	对心理学的基本理论知识掌握较差。	30
课程目标 3	考察学生对心理学基本理论的掌握；	较好掌握心理学的基本理论知识。	基本掌握心理学的基本理论知识。	对心理学的基本理论知识掌握一般。	对心理学的基本理论知识掌握较差。	45

2．作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	考察学生的自我意识发展情况	对自己有清晰的认识，对未来的工作生活有规划。	对自己的认识大致清晰，对未来的工作生活有一定规划。	自我意识发展一般，对未来的工作生活没有规划。	自我意识发展较差，对未来的工作生活没有规划。	25

课程目标 2	考察学生对心理学基本理论的掌握；是否具备基本教学技能；	较好掌握心理学的基本理论知识；具备基本教学技能。	基本掌握心理学的基本理论知识；具备一定的教学技能。	对心理学的基本理论知识掌握一般，教学技能一般。	对心理学的基本理论知识掌握较差，教学技能较差。	20
课程目标 3	考察学生是否具有全程育人意识，能够有机结合心理学知识开展综合育人活动；	具有全程育人意识，能够有机结合心理学知识开展综合育人活动。	具有一定的育人意识，基本能够有机结合心理学知识开展综合育人活动。	育人意识一般，只能运用少量心理学知识开展综合育人活动。	育人意识较差，不能运用少量心理学知识开展综合育人活动。	30
课程目标 4	考察学生是否具有良好的沟通合作能力；	具有良好的沟通合作能力，具有团队协作精神，能够在学习共同体中承担个体及团队负责人角色。	沟通合作能力较好，具有团队协作精神，基本能够在学习共同体中承担个体及团队负责人角色。	沟通合作能力一般，团队协作精神一般，无法在学习共同体中承担个体及团队负责人角色。	沟通合作能力较差，没有团队协作精神，无法在学习共同体中承担个体及团队负责人角色。	25

3．期末考试评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	考查学生对心理学研究方法的掌握以及心理学知识在生活中的运用；	较好掌握心理学的基本理论知识；较好的把心理学知识运用到生活中去。	基本掌握心理学的基本理论知识；能够把心理学知识运用到生活中去。	对心理学的基本理论知识掌握一般，只能运用少量心理学知识解决问题。	对心理学的基本理论知识掌握较差，不能运用心理学知识解决问题。	17
课程目标 2	考查心理学知识的理解和应用；	较好掌握心理学的基本理论知识；较好的把心理学知识运用到生活中去。	基本掌握心理学的基本理论知识；能够把心理学知识运用到生活中去。	对心理学的基本理论知识掌握一般，只能运用少量心理学知识解决问题。	对心理学的基本理论知识掌握较差，不能运用心理学知识解决问题。	33
课程目标 3	考查心理学知识的理解和应用；	较好掌握心理学的基本理论知识；较好的把心理学知识运用到生活中去。	基本掌握心理学的基本理论知识；能够把心理学知识运用到生活中去。	对心理学的基本理论知识掌握一般，只能运用少量心理学知识解决问题。	对心理学的基本理论知识掌握较差，不能运用心理学知识解决问题。	42
课程目标 4	考察学生对心理健康以及青少年心理发展的认识；	掌握心理健康以及青少年心理发展的知识。	基本掌握心理健康以及青少年心理发展的知识。	对心理健康以及青少年心理发展的知识掌握一般。	对心理健康以及青少年心理发展的知识掌握较差。	8

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1.叶奕乾主编.《心理学》（第六版）.上海：华东师范大学出版社,2021 年

（二）主要参考书及学习资源

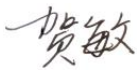
1.彭聃龄主编.《普通心理学》（第五版）北京：北京师范大学出版社,2019 年

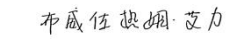
2.林崇德主编.《发展心理学》（第三版）.北京：人民教育出版社,2018 年

3.陈琦、刘儒德主编.《教育心理学》（第三版）.北京：高等教育出版社,2020 年

4.杨兢、周婧主编.《大学生心理健康导读》.北京：首都师范大学出版社,2012 年

5.（美）理查德•格里格，菲利普•津巴多，王垒等译.心理学与生活（第 19 版）.北京：人民邮电出版社,2016

大纲修订人签字：　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：　　审定日期：2026 年 8 月

《现代教育技术应用》课程教学大纲

课程名称	现代教育技术应用		
	Application of Modern Educational Technology		
课程代码	20113116	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业基础课程	**先修课程**	计算机基础、教育学、心理学
学分/学时	2 学分/32 学时	**理论学时/实验学时**	16 学时/16 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	师范学院
课程负责人	赵福君	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

《现代教育技术应用》是高等院校师范专业一门重要的公共基础必修课程。本课程以现代教育技术、人工智能技术、现代信息技术与教师专业发展及教育教学改革的关系为出发点，系统讲授现代教育技术的理论基础、人工智能教育应用原理、现代教学媒体的应用技能、信息化教学设计的方法，以及信息技术与人工智能赋能课程整合的实践路径。通过学习本课程，学生将形成面向智能时代的教育技术意识与态度，培养良好的信息素养与人工智能素养，掌握智能教学工具应用、教育数据分析、个性化学习支持等核心媒体技能与 AI 应用技能，具备融合人工智能技术进行信息化教学设计的能力，为师范生未来职业发展和智能教育创新奠定坚实基础。

二、课程目标

本课程有 3 个课程目标，具体如下：

目标 1：理解教育技术的基本概念与基本理论，熟悉人工智能等新兴技术在教育领域中的典型应用场景与原理，掌握智能教育工具的基本特性与发展趋势。

目标 2：掌握常用教学设备的操作、数字化教学资源与智能教学资源的开发与利用方法，具备运用人工智能工具（如智能辅导系统、教育数据分析、个性化学习支持等）进行信息化教学设计的能力，能够初步完成教学过程的设计、实施与评价。

目标 3：培养学生具备面向智能时代的良好教育技术意识与态度，形成适应未来教育发展的信息技术素养与人工智能素养，能够在教育教学中理性、合规地应用人工智能技术，促进自身专业发展。

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点（各专业根据具体情况自行填报）
课程目标 1	5.技术融合	5.1 信息查询与获取：了解信息技术常识，能够独立运用信息技术查阅、获取美术学科相关信息，通过网络平台进行有效学习沟通与合作。
课程目标 2	4.教学能力	4.2 教学技能：尊重中学生身心发展和美术学科认知特点，遵循以学生为中心的教学理念，依据课程方案和艺术课程标准，将通识知识、美术知识、学科教学知识、美术技能转化为教学技能，能够适应新的教育内容、教学手段、设备、工具和方法，能够承担课堂教学、活动课教学。
课程目标 3	10.反思研究	10.2 教学研究与实践创新：掌握研究教育实践的自学方法，具有通过独立思考判断和批判性的分析发现美术教学中的问题，并有效解决美术教学中所有问题的能力，并具有一定的创新性解决教育教学实践问题的能力。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1．教育技术与教师能力	课程目标 1、2、3	1.理解教育技术的定义、研究内容与任务 2.了解教育技术的产生、发展及趋势 3.了解信息技术与课程整合的概念与目标 4.了解信息素养的内涵与意义 5.知道我国中小学教师信息技术应用能力的基本要求 6. 增强作为数字时代教师的责任感与使命感，自觉提升自身信息技术应用能力	1.教育技术的定义与内涵，相关概念及辨析 2.教育技术发展历程 3.信息技术与课程整合 4.信息素养与信息技术应用能力	1.面授教学； 2.小组探究；	理论 2 学时
2．教育技术应用的理论基础	课程目标 1、2	1.理解“经验之塔”的内容和观点 2.理解教育传播的要素和基本原理 3.了解行为主义、认知主义、建构主义和联通主义的基本观点 4.能够区别各种不同理论的特点和适用范围 5.了解多媒体学习理论的基本观点和教学原则	1.经验之塔及其启示 2.教育传播及其原理 3.行为主义、认知主义、建构主义、联通主义理论及其应用 4.多媒体认知过程及教学原则	1.面授教学； 2.小组探究；	理论 2 学时
3. 信息化教学环境及其应用	课程目标 1、2	1.了解数字化教学环境的概念与特征 2.熟悉多媒体教室的基本构成及教学特点 3.了解网络教室的功能及其设计要求 4.了解虚拟学习环境的概念与功能 5.理解网络课程及在线学习平台的概念与特点 6.了解虚实融合环境及其典型应用 7.关注城乡、区域间数字鸿沟问题，形成促进教育公平的意识和担当。	1.学校信息化教学环境 2.在线学习平台与网络课程 3.虚实融合环境及其应用	1.面授教学； 2.实验教学；	理论 2 学时 +实践 8 学时
4. AI 助力多媒体辅助教学	课程目标 1、2	1.了解多媒体辅助教学的概念、特点及其教学模式 2.了解 AI 在文本、图像、音视频素材处理的方法 3.掌握 AI 辅助多媒体课件的开发步骤，能够开发多媒体课件 4.了解知识可视化的概念与知识可视化工具的类型 5.能够利用工具软件制作概念图并将其应用于教学 6. 在 AI 工具使用中形成“技术向善”意识	1.多媒体辅助教学的基本模式 2.多媒体课件的设计与开发 3.知识可视化及其应用 4.AI 生成文本、图像、音视频素材、AI 辅助课件制作、AI PPT 生成工具实操	1.面授教学； 2.实验教学；	理论 2 学时 +实践 8 学时
5. 开放教育资源与远程教育	课程目标 1、2	1.知道开放教育资源的概念与类型 2.了解开放教育资源应用的主要模式 3.理解远程教育的概念和发展阶段 4.了解网络学习效果的影响因素 5.了解学习支持服务体系的基本概念 6.了解社会性软件的特点及其教育应用	1.开放教育资源及其应用 2.现代远程教育 3.社会性软件及其教育应用	1.面授教学； 2.小组探究；	理论 2 学时

6. AI 助力教学设计	课程目标 1、2	1.了解教学设计的基本概念 2.掌握教学设计的基本方法 3.掌握 AI 辅助教学设计、学情分析与教案生成的方法 4.能够利用 AI 工具优化教学方案 5. 形成审慎使用 AI 的意识，能够辨别 AI 生成内容的合理性，避免过度依赖技术。	1.教学设计概述与基本过程 2.数字化教学设计的原则与方法 3.教学设计案例 4.AI 助力教学设计	1.面授教学； 2.小组探究；	理论 2 学时
7. AI 助力教学评价	课程目标 1、2	1.了解教学评价的概念及其发展 2.理解教学评价的功能及其分类 3.能够对教学过程进行评价 4.能够对教学资源进行评价 5.了解现代教育技术在评价中的应用 6.掌握 AI 教学评价工具的使用方法 7. 关注 AI 评价中的隐私保护和算法偏见问题，形成评价伦理意识和社会责任感。	1.教学评价的概念与技术 2.教学过程与教学资源的评价方法 3.数字化教学评价工具 4.AI 教学评价工具的应用	1.面授教学； 2.小组探究；	理论 2 学时
8. 技术促进教育变革	课程目标 1、2、3	1.了解教育大数据、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、人工智能等新型数字技术的基本概念及其教育应用价值 2.了解数字化教学环境对教学方式变革的促进作用 3.了解教育技术促进科学普及的作用 4.了解教育技术在文化传承中的意义 5.理解 AI 驱动教育变革与伦理规范 6.树立科技自立自强的意识	1.新型数字技术教育应用 2.数字教学系统操作与实践 3.基于信息技术的教学变革 4.教育技术促进科学普及与文化传承 5.人工智能教育应用与技术伦理	1.面授教学； 2.小组探究；	理论 2 学时

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括课程成绩包括 3 个部分：平时成绩 30%（课堂参与 5%+在线学习情况 25%）、课程作业 40%、期末闭卷考试 30%。具体要求及成绩评定方法如下：

1．平时成绩：

（1）课堂出勤和参与：采用“只扣分，不加分”的方法计算成绩，无故旷课 1 次，将在平时成绩中扣除 2 分；无故缺勤 3 次者，取消本门课程的考核资格，课堂参与（5%）主要指学生课堂听课、回答问题和实验参与等情况。

（2）在线学习情况包括在线学习时长、观看教学资源数量、发帖和回帖次数等方面构成，占总成绩的 25%。

2．课程作业：课程作业共 3 次，课程作业的成绩占总成绩的 40%。

3．期末考试：期末考试采取考试的方式进行，考试占总成绩的 30%。

课程目标	**评价方式及比例（%）**			**成绩比例（%）**
	在线学习 25%	**课程作业 40%**	**期末考试 30%**	
课程目标 1	10	10	15	35
课程目标 2	10	25	5	40
课程目标 3	5	5	10	20
合计	25	40	30	95

注：累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试

（二）评价标准

1. 课程作业标准（视音频设计与开发）：

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2	考查学生掌握各种常用教学设备的操作、数字化教学资源的开发和利用的能力，以及运用 AI 工具辅助视音频作品设计与制作的能力，信息化教学设计的理论与方法并进行教学过程的设计、实施和评价的初步能力。	拍摄技巧丰富，能熟练运用 AI 工具生成或优化视音频素材；视频剪切合理、转场效果自然，能够合理使用特效、字幕工具，加强画面和情节表现。配音搭配清晰、AI 辅助配音与字幕同步精准，故事情节丰富，留有悬念。	拍摄技巧较为丰富，能使用 AI 工具处理部分视音频素材；视频剪切无明显跳跃感，能较为合理的使用特效、字幕工具。配音搭配无明显错误，表现力较好，故事情节较为丰富。	基本的拍摄技巧使用合理，对 AI 工具的应用基本掌握；视频剪切较为一般，偶有跳跃感、图像晃动，特效冲击力一般，字幕无明显错误。配音搭配清晰度一般，故事情节吸引力一般。	拍摄技巧使用不合理，未使用或错误使用 AI 工具；视频剪切卡顿，有明显的跳跃感，图像晃动、不清晰，特效使用不合理，字幕不清晰、停留时间不合理。配音与字幕不一致，故事情节单薄，无悬念。	60
课程目标 3	考查学生是否具备良好的教育技术意识和态度以及良好的信息技术素养，能理性合规运用技术。	作品立意新颖，内容紧扣主旨、积极向上，具有很强的感染力，能表现出学生良好的教育技术意识及素养。	作品立意新鲜，内容积极向上，感染力较强，能表现出学生较好的教育技术意识及素养。	作品立意尚可，内容积极健康，感染力较为一般，所表现的学生教育技术意识及素养较为一般。	作品立意不够新颖，内容有误导倾向，感染力弱，学生所表现的教育技术意识及素养较差。	40

2. 课程作业标准（多媒体教学课件）

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	考查学生对教育技术的基本概念、基本理论以及新兴技术在教育教学中的应用的掌握。	教学内容正确，符合出版规范，知识体系结构合理内容完整，逻辑清晰。能充分体现AI技术在教学中的应用场景，教学目标与学生认知水平相适应，教学内容重难点突出。	教学内容正确，符合出版规范，知识体系结构较合理内容较完整，具有层次性。能较好体现AI技术辅助课件制作的特点，教学目标较合理，重难点较突出。	教学内容基本正确，无错误导向，知识体系结构合理内容基本完整，逻辑基本清晰。基本能体现AI技术在课件中的应用，但不够深入，教学目标基本与学生认知水平一致。	教学内容有科学性错误，有侵权行为，知识体系结构不够合理内容不够完整，逻辑不清晰未体现AI技术应用或存在错误应用，教学目标与学生认知规律不符。	40
课程目标 2	考查学生掌握各种常用教学设备的操作、数字化教学资源的开发和利用的能力，以及运用 AI 工具进行课件开发的能力信息化教学设计的理论与方法并进行教学过程的设计、实施和评价的初步能力。	能够进行良好的人机交互，合理集成AI生成的多媒体素材（文本、图像、音视频）活动设计具有研究性与探究性，所引用的教学资源形式新颖，能对学生学习进行合理评价。课件兼容性强，AI 工具使用熟练，操作方便。	人机交互较好，能使用AI工具生成部分教学资源，活动设计兼顾研究性与探究性，所引用的教学资源形式多样，能对学生学习进行初步评价。课件无链接错误，操作较为方便。	有简单的人机交互，对 AI 工具的使用基本正确，活动设计基本能考虑到学生的实践能力，所引用教学资源符合教学需要。课件运行状况基本无误，偶有链接错误。	没有人机交互，未使用或错误使用 AI 工具，互动设计无法培养学生实践能力和创新精神，教学资源过于老旧，无创新。课件运行状况较差，不易操作。	40
课程目标 3	考查学生是否具备良好的教育技术意识和态度以及良好的信息技术素养，包括对 AI 辅助教学工具的选择、使用与伦理规范的认识。	自行设计了适合于课件制作的软件，设计水准高，用户友好，多媒体技术使用合理。界面布局合理，视觉效果好，AI 生成内容与原创内容协调一致，无版权及伦理问题，制作精细。	采用了和与课件制作需求相适应的软件，能合理引用 AI 工具生成的内容，设计工作量足够，易于操作，多媒体技术使用较为合理。界面布局较合理，色彩搭配协调，媒体选择与设计较为适当 。	软件选择与课件制作需求基本适应，能基本使用 AI 工具辅助制作，设计量基本合格，操作方便，多媒体技术使用基本合理。界面布局基本合理，媒体选择与设计基本恰当。	软件选择与课件制作需求不符，未使用 AI 工具或使用不当，设计量过小，使用困难，多美题技术使用错误，与基本原理不符。界面布局不合理，媒体选择与教学主题不符。	20

3.课程作业标准（微课视频）

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	考查学生对教育技术的基本概念、基本理论以及新兴技术在教育教学中的应用的掌握。	教学内容严谨，无科学性错误，逻辑清晰，符合学生认知逻辑规律。能有机融合 AI 技术，体现智能教育理念。	教学内容较严谨，重点突出，层次分明，无科学性错误。能较好地运用 AI 工具优化教学内容呈现。	教学内容基本无误，主次分明，深入浅出，基本符合学生认知规律。对 AI 技术的应用基本符合教学要求。	教学内容有科学性错误，基本概念、理论含糊不清，无重点，主线不明朗。未体现 AI 在教学中的应用。	40
课程目标 2	考查学生掌握各种常用教学设备的操作、数字化教学资源的开发和利用的能力，以及运用 AI 工具进行微课制作的能力，信息化教学设计的理论与方法并进行教学过程的设计、实施和评价的初步能力。	作品独立完整，包括各种拓展资料。熟练使用 AI 工具进行视频后期编辑、智能配音、自动字幕添加等，作品独立、结构完整、时长合理、重点突出，具有针对性与层次性，富有启发性，教学语言规范，富有感染力。	作品较为独立完整，拓展辅助资料较多。能使用部分 AI 工具提升微课制作效率，作品时长合理，无杂音，画面稳定，紧扣主题，教学辅助效果较好，语言较为规范，有感染力。	作品结构基本完整，无抄袭，有一定拓展资料。对 AI 工具的应用基本正确但不够熟练，作品时长基本合理，声音与画面基本同步，微教案基本围绕主题，语言基本规范，声音洪亮。	作品独立性差，辅助拓展资料较少。未使用或错误使用 AI 工具，时长过长或过短，声音与画面不同步，重点模糊，层次性弱，教学辅助效果较差，启发性弱。	40
课程目标 3	考查学生是否具备良好的教育技术意识和态度以及良好的信息技术素养，包括面向智能时代的 AI 素养、技术创新意识。	选题具有针对性，能够合理、创新地运用 AI 技术解决传统微课制作的难点。教学形式新颖，类型多样，教学过程形象生动，启发引导性强，能很好完成教学目标，解决实际教学问题。	选题比较具有针对性。教学形式富有创意，能恰当使用 AI 技术增强表现力，教学形式富有创意，类型较多，教学过程能较好吸引学生注意力，能较好完成教学目标，解决实际问题。	选题基本围绕典型问题进行设计。教学模式基本适宜，能基本使用 AI 工具，教学模式基本适宜，教学过程具有一定的启发引导性，基本能够完成教学目标，解决实际问题。	选题设计无针对性，抽象宽泛。缺乏 AI 技术应用意识或应用错误，教学形式刻板，类型单一，趣味性弱，无法提升学生学习积极性，教学目标完成较差，实际教学问题无法解决。	20

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1.武法提，《现代教育技术应用》，北京:北京师范大学出版社，2025 年 10 月

1.李颖，董彦，《现代教育技术应用（第 2 版）》，安徽:中国科学技术大学出版社，2025 年 10 月

3.黄映玲.黄丹.徐苑，《现代教育技术（第 3 版）数字教育技术应用》，北京:人民邮电出版社，2026 年 01 月

（二）主要参考书及学习资源

1.柯清超，马秀芳，《现代教育技术应用》，北京:高等教育出版社出，2024 年 04 月

2.张燕丽，何向阳，《现代教育技术应用》，北京:高等教育出版社出，2025 年 12 月

3.国家精品课程网 http://www.jingpinke.com/

六、附表

序号	实验（上机实训）项目名称	实验性质	开出要求	学时
1	摄影与摄像	综合	必做	2
2	图片素材的处理	综合	必做	2
3	一体机和微课制作系统	综合	必做	2
4	AI 辅助教学设计	综合	必做	2
5	AI 辅助多媒体课件制作	综合	必做	2
6	AI 教学手智能体的开发	综合	必做	4
7	AI 辅助微课制作	综合	必做	2

大纲修订人签字：赵福君　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：陈涛　　审定日期：2026 年 8 月

《教师职业道德》课程教学大纲

课程名称	教师职业道德		
	Professional Ethics for Teachers		
课程代码	20113004	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业基础课程	**先修课程**	教育学原理
学分/学时	1 学分/16 学时	**理论学时/实验学时**	16 学时/ 0 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	师范学院
课程负责人	刘强	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

《教师职业道德》是教育学专业本科生的专业必修课，课程内容主要包括：教师职业道德的含义；教师职业道德的原则；教师职业道德的重要范畴；教师职业道德基本规范；存在于师生关系中，家校关系中，教师同事当中的道德问题；教师职业道德修养的途径和方法。通过本课程的学习，学生可以掌握教师职业道德的基本知识，学会处理教师职业生活中所面临的种种道德问题，提升教师职业道德素养，增强教师职业认同。本课程可以为后续教育实习奠定坚实基础。

二、课程目标

本课程有 4 个课程目标，具体如下：

目标 1：掌握师德基本知识

学生通过理论学习，案例研讨掌握教师职业的道德基本知识，包括教师职业道德的含义，基本原则、重要范畴、基本规范，教师职业道德修养途径，能够运用基本知识分析具体师德问题。

目标 2：具备小组合作意识

学生通过小组课堂分享、小组合作完成作业任务等方式，逐步形成小组成员合作探究的意识，树立团队协作精神。

目标 3：具有教师职业认同

学生通过理论学习、研讨与反思，认识到教师职业对于学生个人成长、学校教育发展以及民族复兴的不可替代作用，牢固树立责任感和使命感，并形成教师职业认同感。

目标 4：树立崇高育人追求

学生通过案例研讨、成长经历反思，逐步树立科学的教育观、学生观等，坚定“四有好老师”信念，能够担当学生“四个引路人”的角色，并以教育家精神引领专业发展。

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	1.师德规范	1.2 遵守师德规范：以立德树人为己任，将师德认识转化为师德认同、师德行为，遵守教育法规法律，具有良好的职业道德规范，以“学高为师，身正为范”为标准，立志成为“四有”好老师。
课程目标 2	11.交流合作	11.1 团队协作：理解学习共同体在美术学习中的价值意义、途径与方法，能够在积极承担团队中的不同角色，具有团队协作精神。
课程目标 3	2.教育情怀	2.1 树立正确的教师观：热爱美术教育事业，具有强烈的从教意愿，认同教师工作的意义和专业性在于创造条件促进学生自主和全面发展，理解教师是学生学习的促进者，具有积极的情感、端正的态度和正确的教育价值观念。
课程目标 4	2.教育情怀	2.2 树立正确的学生观：在教育教学实践中，能够正确处理师生关系，掌握尊重学生人格的教育方法，尊重学生的学习和发展权利以及个体差异，对待学生要有爱心和责任心，对待工作要有事业心，根据学生特点细心、耐心地为学生提供帮助和指导，并乐于为学生成长创造发展条件和机会，做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1.教师职业道德概论	课程目标1,2,3,4	1.通过歌曲赏析、学习经历反思等，体悟教师职业的道德属性。 2.通过教育故事《留守》教育影视《天那边》剖析，形成教师职业认同感，树立崇高育人追求，形成扎根边疆、服务兵团的责任感。	1.教师职业道德的基本概念：教师；职业；道德；法律；教师职业道德 2.师德与职业认同	1.课堂讲授； 2.案例研讨	2学时
2.教师职业道德原则	课程目标1,2,3,4	1.通过《孟二冬》影视片段的学习和探讨，深入理解习近平关于“四有好老师”和“四个引路人”重要论述，逐步增强教师职业认同感和教育情怀。	1.师德原则的核心内容：政治性、育人性、典范性、献身性、公正性	1.课堂讲授； 2.案例研讨	4学时
3.教师职业道德规范	课程目标1,4	1.掌握中小学教师教师职业道德规范的内容 2.树立依法、廉洁从教意识，具备良好师德师风	1.新时代中小学教师职业行为十项准则 2.《中小学教育惩戒规则（试行）》	1.课堂讲授； 2.警示教育	理论 2学时
4.教师职业道德范畴	课程目标1,3,4	1.从张桂梅老师等先进事迹中体悟教育爱 2.通过案例研深入理解教育良心、威信与公正 3.树立崇高育人追求，坚定教育理想信念	1.教育爱；　2.教育良心； 3.教师威信；4.教育公正	1.课堂讲授； 2.案例研讨	2学时
5.师生关系中伦理道德	课程目标1,2,4	1.能够调节师生关系，建立健康的师生关系 2.树立依法从教意识，具备良好师德师风	1.《中小学教师违反职业道德行为处理办法》 2.正确处理师生恋	1.课堂讲授； 2.案例研讨； 3.小组合作	2学时
6.同事关系与家校关系中的道德	课程目标1,2	1.把握教师同事间和家校之间的道德关系。 2.树立协同育人的理念、廉洁从教意识，具备尊重平等、耐心包容的人文素养	1.同事、上下级之间之间尊重，团结合作，有益竞争 2.尊重，沟通和家访	1.课堂讲授； 2.案例研讨； 3.小组合作	2学时
7.教师职业道德修养	课程目标1,4	1.掌握教师职业道德修养的途径和方法。 2.掌握新时代教师职业道德修养目标，以“四有好老师”、教育家精神等为引领，树立崇高育人追求	1.教师职业道德修养，教师职业道德教育 2.师德修养内容，环节和途径	1.课堂讲授； 2.案例研讨	2学时

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括三个部分，分别为小组课堂参与、平时作业、结课作业。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	小组课堂参与（20%）	平时作业（30%）	结课作业（50%）	
课程目标 1	10	/	40	50
课程目标 2	10	/	/	10
课程目标 3	/	15	5	20
课程目标 4	/	15	5	20
合计	20	30	50	100

（二）评价标准

1.小组课堂参与评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（80-89 分）	中/及格（60-79 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	理解并掌握教师职业道德知识，并能够运用	小组成员正确回答课堂提问每次加 5 分。课程结束时，该小组课堂参与得分 /小组课堂参与最高分 *100 介于 90-100。	小组成员正确回答课堂提问每次加 5 分。课程结束时，该小组课堂参与得分 /小组课堂参与最高分 *100 介于 80-89。	小组成员正确回答课堂提问每次加 5 分。课程结束时，该小组课堂参与得分 /小组课堂参与最高分 *100 介于 60-79。	小组成员正确回答课堂提问每次加 5 分。课程结束时，该小组课堂参与得分 /小组课堂参与最高分*100 介于介于 0-59。	50
课程目标 2	提升小组合作意识和能力	结合研讨问题，以小组为单位进行分享，每有效发言（课堂投稿）1 次加 5 分。课程结束时，该小组课堂参与得分 /小组课堂参与最高分 *100 介于 90-100。	结合研讨问题，以小组为单位进行分享，每有效发言（课堂投稿）1 次加 5 分。课程结束时，小组课堂参与得分 /小组课堂参与最高分*100 介于 80-89。	结合研讨问题，以小组为单位进行分享，每有效发言（课堂投稿）1 次加 5 分。课程结束时，小组课堂参与得分 /小组课堂参与最高分 *100 介于 60-79。	结合研讨问题，以小组为单位进行分享，每有效发言（课堂投稿）1 次加 5 分。课程结束时，小组课堂参与得分 /小组课堂参与最高分 *100 介于 0-59。	50

2.平时作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 3	通过理论学习、研讨与反思，认识到教师职业对于学生个人成长、学校教育发展以及民族复兴的不可替代作用，增强师范生的责任感和使命感，激发师范生对教师职业的认同感。	能够全面、正确、理性地深入分析师德故事，能够对教师行为做出正确的价值判断，能够剖析师德故事对自身职业认同的影响，观点鲜明，体现个人思想，抒发个人真情实感。能够表达很强的职业认同感和从教意愿。	能够全面、正确、理性地深入分析师德故事，能够对教师行为做出正确的价值判断，能够剖析师德故事对自身职业认同的影响。观点比较鲜明，抒发个人真情实感。具有较强的职业认同感和从教意愿。	能够比较理性地分析师德故事对自身职业认同的影响，观点比较鲜明，抒发个人真情实感。具有一定的职业认同感和从教意愿。	不能正确、理性分析师德故事对自身专业成长的影响，不认同教师职业或从教意愿比较弱。	50
课程目标 4	通过案例研讨、成长经历反思，使师范生树立科学的教育观、学生观等，坚定“四有好老师”信念，能够担当学生“四个引路人”的角色，以教育家精神引领专业发展。	基于个人学习经历的反思，能够深入分析师德故事对自己未来从事教师职业的启示。观点鲜明，能够体现科学的教育观、教学观念、学生观等，能够表达坚定的教育理想和信念。	自我反思比较深入，从教启示论述得当，与师德故事剖析一致，论述比较充分，具有较强说服力。	结合自身学习经历进行了一定程度的反思，从教启示论述比较得当，与师德故事剖析一致，论述比较充分，具有一定说服力。	不能正确、理性分析师德故事对自己从事教师职业的启示，论述不当，缺乏说服力。	50

3.结课作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	通过教师讲授，案例研讨掌握教师职业的道德基本知识，如教师职业道德的含义，基本原则、重要范畴、基本规范，教师职业道德修养途径，能够运用基本知识分析具体师德问题。	能够根据求学经历描述 2-3 个反映师德主题的教育轶事，内容真实具体，具有很强的感染力；能够结合课程知识对师德故事进行分析，论述充分，具有逻辑性和很强的说明力。	能够根据求学经历描述 2-3 个反映师德主题的教育轶事，内容比较详实，具有较强感染力；能够结合课程知识对师德故事进行分析，论述比较充分，具有逻辑性和较强说明力。	教育轶事反映师德主题；具有一定的感染力和说服力，叙事能力一般，论述不够充分，逻辑性、结构性和说服力有待增强。	教育轶事不能反映师德主题，叙述不够详实具体，论述不够充分，缺乏感染力和说服力，题目不当，结构混乱，缺乏逻辑性，存在文章雷同或抄袭行为。	80
课程目标 3	通过理论学习、研讨与反思，认识到教师职业对于学生个人成长、学校教育发展以及民族复兴的不可替代作用，增强师范生的责任感和使命感，激发师范生对教师职业的认同感。	能够全面、正确、理性地深入分析师德故事，能够对教师行为做出正确的价值判断，能够剖析师德故事对自身职业认同的影响，观点鲜明，体现个人思想，抒发个人真情实感。能够表达很强的职业认同感和从教意愿。	能够全面、正确、理性地深入分析师德故事，能够对教师行为做出正确的价值判断，能够剖析师德故事对自身职业认同的影响。观点比较鲜明，抒发个人真情实感。具有较强的职业认同感和从教意愿。	能够比较理性地分析师德故事对自身职业认同的影响，观点比较鲜明，抒发个人真情实感。具有一定的职业认同感和从教意愿。	不能正确、理性分析师德故事对自身专业成长的影响，不认同教师职业或从教意愿比较弱。	10

课程目标4	通过案例研讨、成长经历反思，使师范生树立科学的教育观、学生观等，坚定“四有好老师”信念，能够担当学生“四个引路人”的角色，以教育家精神引领专业发展。	基于个人学习经历的反思，能够深入分析师德故事对自己未来从事教师职业的启示。观点鲜明，能够体现科学的教育观、教学观念、学生观等，能够表达坚定的教育理想和信念。	自我反思比较深入，从教启示论述得当，与师德故事剖析一致，论述比较充分，具有较强说服力。	结合自身学习经历进行了一定程度的反思，从教启示论述比较得当，与师德故事剖析一致，论述比较充分，具有一定说服力。	不能正确、理性分析师德故事对自己从事教师职业的启示，论述不当，缺乏说服力。	10

（三）成绩说明

本课程期末考核成绩≥50 分，过程性考核成绩计入总评成绩；期末考核成绩＜50 分，过程性考核成绩不计入总评成绩，期末考核成绩即总评成绩。

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1.钱焕琦. 教师职业道德(第四版).上海:华东师范大学出版社,2020.
2.刘强.新时代教师职业道德.沈阳:东北大学出版社,2023.

(二)主要参考书及学习资源

1.黄蓉生. 教师职业道德,重庆:西南师范大学出版社,2001.
2.本书编写组. 习近平总书记教育重要论述讲义, 北京:高等教育出版社, 2020.
3.中华人民共和国教育部. 教师职业道德(修订版), 北京:新华出版社, 2003.

大纲修订人签字：刘强　　修订日期：2026 年 6 月
大纲审定人签字：杨瑞旭　　审定日期：2026 年 8 月

《班级管理与班主任工作技能》课程教学大纲

课程名称	班级管理与班主任工作技能		
	Classroom Management and Homeroom Teacher Skills		
课程代码	20113005	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业基础课程	**先修课程**	无
学分/学时	1 学分/16 学时	**理论学时/实验学时**	8 学时/8 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	师范学院
课程负责人	李晨光	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

本课程是面向师范类专业学生开设的专业必修课。课程的总体目标是使学生了解和掌握班级组织与建设的工作规律和基本方法，在未来班主任工作实践中能够进行班级组织建设、日常班级事务管理和班级主题活动组织工作。课程以班级管理和班主任工作技能为对象，引导学生用教育学的视角理解班级管理的育人目标，掌握班级管理的原则、基本方法和路径，理解并能运用班级管理的主要策略。课程通过深化班级管理的基本理论、基本环节、方法和策略学习，为教育见习、教育实习的集中实践环节奠定基础，促成学生具备从事中小学班级管理所应具备的基本素养和能力。

二、课程目标

本课程有 3 个课程目标，具体如下：

目标1：了解中小学班班级管理育人的内涵与理论要求，树立科学的教育观，热爱教育事业，认同教师职业。

目标 2：掌握中小学班班级管理的基本理念、内容和原则，熟悉中小学班集体日常管理、文化建设和主题教育管理的基本要求、环节、方法和策略；掌握提升班级组织凝聚力的途径、方法。

目标 3：了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法，参与组织主题教育、少先队活动和社团活动，促进学生全面、健康发展。

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	2.教育情怀	2.1 树立正确的教师观：热爱美术教育事业，具有强烈的从教意愿，认同教师工作的意义和专业性在于创造条件促进学生自主和全面发展，理解教师是学生学习的促进者，具有积极的情感、端正的态度和正确的教育价值观念。
课程目标 2	6.班级指导	6.1 掌握班级规律：了解中学生身心发展与认知规律，了解中学德育原理，掌握班级管理的理念和规律，能够胜任班主任工作。
课程目标 3	7.综合育人	7.2 学校文化和教育活动：了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法，结合美术学科的自身特点，将美术学科充分融入学校文化、主题教育、社团等校园活动中，在潜移默化中培养学生的良好品格，发挥美术学科陶冶情操的教育功能，实现全程育人、立体育人，拓宽育人途径。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
一、班级管理的双层目标	课程目标 1	1.明晰班级管理的概念、理论内涵和要求； 2.理解班级管理的目标是：建设班级、培育人格； 3.热爱教育事业，增强教育爱心、责任心，关心学生的发展，尊重学生的人格。	1.班级管理的概念、理论内涵和要求； 2.班级管理的目标是：建设班级、培育人格（课程思政融入内容：深入开发班级管理的教育价值，认识到班主任引领学生健康成长的重要职责使命，）； 3.班主任在班级建设中的作用。	1. 教学活动：课堂讲授、多媒体教学。 2. 学习任务：课程案例分析和讨论。	2
二、班级管理的一套思路	课程目标 2	1.理解班级管理促进学生发展的机制； 2.掌握班级管理问题解决和促进学生发展的思路； 3.运用教育机智解决实际学生发展问题。	1.促进个体和班级共同发展的机制； 2.“生生交往”是班级特有的教育资源； 3.在交往中解决发展问题的四个环节； 4.班级管理促进个体成长的家校协同。	1.教学活动：课堂讲授、多媒体教学。 2.学习任务：课程案例分析和讨论。	2
三、班级管理的三项策略（日常管理和文化建设）	课程目标 2	1.了解班级常规管理、班级文化建设的内容、原则； 2.掌握班级常规管理、班级文化建设的实施要点； 3.理解并掌握班级常规管理和文化建设的方法。	（一）常规管理 1.班级常规管理的内容 2.班级常规管理的原则 3.班级常规管理的实施要点 （二）文化建设 1.文化建设的内涵 2.精神文化建设实施要点（课程思政融入内容：班级精神文化建设） 3.物质文化建设实施要点	1.教学活动：课堂讲授、多媒体教学。 2. 学习任务：课程案例分析和讨论。	2
四、主题教育活动	课程目标 2、3	1.了解主题教育的特点、原则和基本形式； 2.理解主题教育活动的价值； 3.掌握主题教育活动组织的核心要素和程序。	（三）主题教育活动 1.主题教育活动的价值 2.主题教育活动的特点 3.举办主题教育活动的原则 4.主题教育活动的形式 5.主题教育活动开展的程序 6.主题教育活动的实施方案	1.教学活动：课堂讲授、多媒体教学。 2.学习任务：课程案例分析和讨论。	2

五、班级常规管理实践	课程目标 2	能应用班级常规管理的理论开展常规管理实践	1.日常突发事件处理 2.校园暴力事件处理 3.家校冲突事件处理 4.青少年恋爱问题处理 5.学生激励的策略与技巧	小组合作讨论和分析：情境再现 5 个学校常规管理案例，观察分析案例，解读案例的性质，提出案例中冲突解决的策略和教育提升方略。	2
六、主题文化活动设计实践	课程目标 3	1.掌握班级文化建设的理念、方法和技巧； 2.能运用班级文化建设的方法开展实践。	1.班级精神文化建设实践活动（增强班级凝聚力的精神文化建设） 2.班级物质文化建设实践活动（课程思政融入内容：文化园地设计中包含“强国有我”板块设计）	小组合作课内实践： 设计班级标志物 设计、绘制理想的教室 展示小组合作成果	2
七、社团活动/班会实践活动	课程目标 3	1.掌握通过社团活动、班会，规范班级、提高班级组织凝聚力的途径、方法； 2.能运用社团活动及班级主题教育活动组织的基本方法策划与组织活动	1.思想政治主题的班会及社团活动策划与组织 2.青春励志教育的班会及社团活动策划与组织 3 爱国主义教育的班会及社团活动策划与组织（课程思政融入内容：社会主义核心价值观主题教育活动策划） 4.节日性主题的班会及社团活动策划与组织 5.阶段性成长教育的班会及社团活动策划与组织	小组合作课内实践： 分组开展“我和我的祖国”、“强国有我”“感恩父母”“班级紧箍咒”“梦想加油站”“我命由我不由天”等活动策划，择优实施	4

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 3 个部分，分别为课堂表现、课内实践和结课作业。累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考核。具体要求及成绩评定方法如下：

1.课堂表现，占到总成绩的 20%。包括学生课堂发言和课堂主题研讨两部分。其中课堂发言占总成绩的 10%，按照实际发言次数计算，根据本课程发言的平均数确定发言良好的标准，达到标准计数为 5 分，标准以上的每增加一次加 1 分。总分达到 10 分为峰值。未达到标准的按照同样方法扣分，课堂表现最低分为 0 分。课堂主题研讨以分小组的形式开展（每组应确定一个组长），按照所分配的任务，期间要进行 2 次分小组讨论。要求小组成员都要充分参与讨论。讨论课采用抽签的方式确定汇报小组及汇报人。讨论课成绩占总成绩的 10%。

2.社会实践，占到总成绩的 30%。包括班级常规管理实践、班级文化设计实践、班级主题教育/班会实践活动，每个实践活动的成绩占到总成绩的 10%。每次实践活动满分 10 分，实践过程中由小组评分确定最终成绩。

3.结课作业或开卷考试。课程作业根据要求，分析有理论，有对策，层次明确，思路清晰，无错别字和病句。开卷考试拟定 4 个案例，让学生通过学习的理论进行分析，并提出改进策略。结课论文或开卷考试占总成绩的 50%。

具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	课堂表现	社会实践	结课作业/考试	
课程目标 1	10	/	10	20
课程目标 2	10	/	40	50
课程目标 3	/	30	/	30
合计	20	30	50	100

（二）评价标准

1. 课堂表现评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	考查班级管理理论和班级管理知识的掌握。	主动回答和探讨问题，回答次数高于班级平均水平，观点表达非常有逻辑性和创新性。	主动或被动回答和探讨问题，回答次数为班级平均水平，观点表达比较有逻辑性和创新性。	被动回答问题，回答次数低于班级平均水平 1-2 次，观点表达有一定逻辑性。	被动回答问题，回答次数低于班级平均水平 5 次，观点表达逻辑性差。	50

课程目标 2	考查班级管理程序、策略等方法的掌握。	主动组织小组讨论，组内讨论和组间讨论积极认真，组内表达观点具有创新性，组间汇报观点具有综合性和逻辑性。	主动参与小组讨论，组内讨论和组间讨论比较认真，组内表达观点具有逻辑性，组间汇报观点具有综合性。	能够参与小组讨论，组内讨论和组间讨论表达一定个人的观点，有一定的逻辑性，创新性或综合性一般。	在小组讨论中不发言，积极性差，组间讨论没有分享原小组的观点	50

2. 课内实践评价标准

课程目标	考核依据	评价标准	权重（%）
课程目标 3	考查社团活动应用。	组内讨论、组间分享和汇报，由评审小组根据班级管理问题性质的分析、提出策略的可行性、完整性和创新性进行打分，满分为 10 分。	100
课程目标 3	考查文化建设方法应用。	**1.理想的教室设计：**教室可利用空间功能分区是否合理（4 分）；教室物质文化设计具有教育性、实用性功能评价（3 分）；教室文化设计体现班级文化特色情况（3 分） **2.班级精神文化标志物设计：**设计了队徽、口号和队歌 3 项小组标志物（4 分）；　　3 项小组标志物蕴含积极向上的精神内涵（2 分）；标志物具有教育引导和激励作用（2 分）；标志物的设计有特色、有创意（2 分）	
课程目标 3	考查主题教育活动组织的方法应用。	1.主题活动策划：班级主题活动策划形式规范、内容详实，程序具有可操作性。（2 分） 2.主题活动组织：主题明晰，具有较强的教育引导意义（4 分）；素材选择符合教育对象的心理特点，具有典型性和艺术性（2 分）；形式新颖别致，生动活泼，学生乐意参加（2 分）；思想深刻，具有激励和鼓舞性，氛围具有感染力（2 分）	

3. 结课作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	考查班级管理理论和班级管理知识的掌握。	能全面、准确地运用班级管理的理论和知识分析或回答问题，体现的班级管理思想反映人文性、先进性、智慧性。问题分析与实践非常好地结合。分析问题具有层次性、逻辑性。	能比较全面和准确地运用班级管理的理论分析或回答问题。问题分析反映班级管理思想的人文关怀和教育智慧。问题分析与实践有一定程度的结合。分析问题具有一定逻辑性。	超过一半的理论分析题能结合班级管理理论知识回答和论述。问题一定程度上反映班级管理思想的人文关怀。分析问题有一定的逻辑性。	问题分析不能用班级管理思想和理念，分析问题缺乏层次性、逻辑性。	20

课程目标 2	考查班级管理三大途径的主要程序、方法和策略的掌握。	非常好地掌握提高班级凝聚力、更好引导学生发展的路径和实践方法。能在班级管理实践理论的指导下提出专项管理策略、问题解决程序。提出的策略维度全面，程序完整，可以操作执行，反映较高的教育智慧、教师情操。	较好地掌握提高班级凝聚力、引导学生发展的基本路径和实践方法。能提出专项管理策略、问题解决程序。提出的策略维度比较完整，程序合理，提出的策略具有一定实践可能性。	对提高班级凝聚力、引导学生发展的基本路径和实践方法有一定的了解。部分提出专项管理策略、问题解决程序。提出的策略、程序有一定的合理性。提出的超过一半的策略具有一定实践可能性。	没有掌握班级管理实践理论和实践方法。相关问题提出的策略没有反应正确的班级管理思想，解决策略主观色彩较重且没有实践可能性。	80

备注：以期末开卷考试为例，根据课程内容出 4 道班主任管理问题，要求学生根据课程理念和个人经历，分析问题本质，提出解决策略。每道题满分 25 分，根据学生每道题的论述情况给成绩。

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1.李伟胜.《班级管理》第二版.上海：华东师范大学出版社，2021.

（二）主要参考书及学习资源

1.齐学红，黄正平.《班主任专业基本功》.南京师范大学出版社，2014.

2.陈红，陈文.班主任的班级管理:三为循环法.清华大学出版社，2014.

3.中国大学 MOOC 国家精品课程《班级管理》，李伟胜，华东师范大学。

六、附表

序号	实验（上机实训）项目名称	实验性质	开出要求	学时
1	班级常规管理案例研讨	现场表演和分析	理论课完成后 1 周，需要分班级开展	2
2	班级文化设计	方案设计	理论课完成后 2 周，需要分班级开展	2
3	组织主题教育/班会实践	方案设计或组织班会	理论课完成后 3-4 周	4

大纲修订人签字：李晨光　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：林春艳　　审定日期：2026 年 8 月

《美术学科教学论》课程教学大纲

课程名称	美术学科教学论		
	Theory of Art Teaching		
课程代码	20414705	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业核心课程	**先修课程**	教育学、心理学
学分/学时	2 学分/32 学时	**理论学时/实验学时**	32 学时/0 学时
适用专业	美术学专业	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	刘萍	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

本课程是美术学专业核心教师教育课程，立足中学美术教育实际，对接新课标、美育改革与数智化美术教学发展需求，系统讲授美术学科课程理论、教学原理、教学方法、课堂实施、教学评价、教研创新等核心内容。课程以 OBE 产出导向为核心，紧扣专业人才培养方案毕业要求指标点，兼顾理论学习与教学实践训练，培养学生独立开展中学美术课堂教学、教研反思、教学创新的综合能力。课程一方面夯实学生美术教育理论基础，引导学生持续跟进美术教育前沿动态，建立终身学习意识；另一方面训练学生发现、分析、解决美术课堂真实教学问题的教研能力，同时培养小组教研、集体备课、团队协同磨课的合作素养，为后续教育见习、教育实习、终身职业发展奠定核心教学能力支撑。

二、课程目标

本课程有 4 个课程目标，具体如下：

目标 1：掌握终身学习与美术教师专业发展相关理论，能够主动通过文献、教研案例、线上美育资源自主研读国内外中学美术教育改革前沿成果，持续更新美术教育理论与教学方法知识体系，养成常态化自主学习、自主教研的习惯，形成持续提升自身美术教学理论与实践水平的自主发展能力。

目标 2：掌握美术教育教学研究基础方法，能够批判性分析中学美术课堂教学案例，精准识别教学设计、课堂实施、作业评价中的现实问题，独立设计创新性教学改进方案，具备依托教学反思开展美术教学创新实践、解决一线美育教学难题的教研能力。

目标 3：能够结合社会美育发展需求、中学美育改革趋势与个人职业发展愿景，梳理自身美术教师专业发展短板，制定阶段性、中长期美术教师成长规划，动态调整学习与教研实践方向，建立清晰可持续的终身职业发展路径。

目标 4：理解美术教研学习共同体的价值，能够在集体备课、模拟授课、教学研讨小组中承担不同分工角色，熟练运用沟通协作技能与同行交流教学设计、课堂实施、教学反思成果，具备团队协同完成美术教学教研任务的合作能力。

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	8.自主学习	指标点 8.1 终身学习与发展：认同终身学习理念，自主获取知识提升教学素养。
课程目标 2	10.反思研究	指标点 10.2 教学研究与实践创新：批判性分析教学问题、创新解决教学实践难题。
课程目标 3	8.自主学习	指标点 8.2 专业发展和规划：跟进学科前沿，自主规划、调整教师专业发展路径。
课程目标 4	11.交流合作	指标点 11.1 团队协作：融入教研共同体，承担团队角色，具备协作教研能力。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
单元 1 ： 美术学科教学论基础与教师终身发展理论	课程目标 1 课程目标 3	1.理解美术学科教学论核心内涵与新时代美术教师终身学习、专业发展的基本理论体系； 2.能够主动检索、研读国内外中学美术教育改革前沿成果，精准梳理美育发展动态与改革趋势； 3.能够结合自身职业发展现状，制定科学、可行的个人短期及中长期专业成长规划。	1.系统讲解美术学科教学论课程性质、研究对象、核心任务； 2.阐释新时代美育政策、美术教师职业素养与终身发展理论； 3.梳理国内外中学美术教育改革热点、数智美育发展趋势； 4.结合师范生长远发展需求，讲解美术教师专业成长路径与规划方法。 5.融入新时代美育工作者使命担当，树立终身育人、深耕美育的职业信念，培育爱岗敬业、坚守美育初心的教师职业素养。	1. 教学活动：课堂系统讲授、前沿美育文献导读、线上美育平台资源分享、案例讲解分析。 2. 学习任务：完成美育前沿文献阅读笔记、撰写个人美术教师专业发展规划文稿。	8
单元 2 ： 中学美术课程标准与教学研究方法	课程目标 2	1.熟练掌握中学美术课程标准核心内容、美术教学案例分析、课堂行动研究、课例开发等专业教研方法； 2.能够从教学目标设计、课堂活动组织、教学评价实施等多维度，精准诊断中学美术课堂教学的优势与问题； 3.具备基于课标理念、结合教学实际剖析课例、提炼教学经验的基础教研能力。	1.解读 2022 版义务教育艺术课程标准核心要义、美术学科核心素养育人内涵； 2.系统讲授美术教学研究基本方法、课例分析流程、课堂问题诊断思路； 3.结合优秀及典型问题美术教学课例，开展针对性拆解、研讨与复盘教学。 4.立足五育融合育人理念，挖掘美术课堂美育育人价值，树立以美育人、立德树人的教育理念，强化一线美育教学责任意识。	1. 教学活动：理论精讲、经典课例拆解讲授、分组课堂课例研讨、重难点答疑指导。 2. 学习任务：研读经典美术教学案例，独立完成规范的课例分析报告。	8
单元 3： 美术课堂教学实施与教学创新实践	课程目标 2	1.熟练掌握启发式、探究式、项目式等多元化中学美术课堂教学实施策略与方法； 2.能够精准剖析传统美术课堂教学痛点与短板，结合数智技术、跨学科理念、传统文化资源开展创新教学设计； 3.具备独立完成规范、创新、可落地的中学美术完整课堂教学设计的能力。	1.讲授中学美术课堂常用教学模式、教学方法、课堂组织与实施技巧； 2.分析传统美术课堂教学存在的共性问题与优化路径； 3.讲解数字化美术教学、跨学科美育、传统文化融入美术课堂的创新设计思路与实施策略； 4.开展模拟教学设计实操指导。 5.挖掘中华优秀传统美术文化资源，引导学生传承中华美育精神，树立文化自信，培养创新育人、因材施教的教学理念。	1. 教学活动：创新优秀课例展示、教学方法精讲、模拟教学设计实操指导、作品点评修改。 2. 学习任务：结合所学知识，独立完成一份创新型中学美术完整教学设计。	8
单元 4： 美术教研共同体与团队协同教研实践	课程目标 4	1.明晰美术教育教研学习共同体的核心内涵与育人价值，掌握集体备课、联合磨课、教研沙龙、成果展示等团队教研模式的实施流程； 2.能够在团队协作中明确个人分	1.讲解中小学美术教研共同体建设意义、团队教研基本模式与工作规范； 2.系统讲授集体备课、磨课、教研研讨、成果展示的实操方法； 3.以小组为单位布置单元美术课程教研设计任务，开展	1. 教学活动：教研理论讲授、分组教研任务布置、过程指导、小组成果点评总结。 2. 学习任务：小组协作完成教研方案设计，开展集体模拟授课	8

		工、主动配合沟通，协同完成美术单元课程教研设计、教学设计打磨、模拟授课展示等任务； 3.具备良好的团队协作、沟通交流、协同教研的职业能力。	团队协作实操训练。 4.培育教师互助共进、团结协作的职业素养，树立协同育人、深耕美育、立德树人的教育初心，涵养爱岗敬业、乐于奉献的师德师风。	并完成成果展示。	

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 3 部分，分别为文献阅读笔记、课例分析报告、期末结课考试，具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	文献阅读笔记（20%）	课例分析报告（20%）	期末结课考试（60%）	
课程目标 1	10	0	20	30
课程目标 2	0	20	10	30
课程目标 3	10	0	10	20
课程目标 4	0	0	20	20
合计	20	20	60	100

（二）评价标准

1. 文献阅读笔记评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	对课堂导读中的文献进行整合总结，梳理新时代美术教育、数字化美育、新课标教学改革的发展趋势。提交不少于 1500 字，条理清晰，逻辑连贯，体现自主归纳与独立思考的文本笔记。考察学生自主学习、文献研读、归纳梳理前沿知识的能力。	能够很全面研读美术教育前沿文献，很系统梳理美育改革前沿成果与新型教学理念，归纳总结能力突出，终身自主学习素养极强。	能够较全面研读美术教育前沿文献，较系统梳理美育改革成果与教学理念，具备较好的文献研读与自主学习能力。	能够基本完成规定文献研读任务，基本梳理出美育前沿内容，具备基础的自主学习与知识梳理能力。	文献研读完成度不够，前沿内容梳理混乱、重点缺失，自主学习与归纳梳理能力薄弱，未达成自主学习要求。	10

课程目标 3	研读新时代美育政策、中学美术新课标、美术教师专业成长类期刊论文，摘录社会美育改革、基础教育美术教学发展趋势的核心观点，梳理当前美育行业对美术教师的能力新要求。采用“文献梳理 + 自我诊断 + 分级规划 + 动态修订”四模块结构，提交不少于 1000 字，条理清晰，逻辑连贯，体现自主归纳与独立思考的文本笔记。考察学生把握美育改革发展趋势、自我研判专业短板、制定并动态调整教师职业发展方案的自主规划与终身发展能力。	能够很精准结合美育发展趋势研判自身专业短板，很清晰梳理职业发展方向，撰写的专业发展规划内容详实、逻辑性强、可落地性极高。	能够较精准结合美育发展趋势认知自身发展短板，较清晰梳理职业发展路径，专业发展规划内容较为完整、合理可行。	能够基本结合美育发展现状认知个人发展短板，可完成基础的专业发展规划撰写，内容基本完整。	结合文献研判自我短板的能力不够，职业发展认知模糊，专业发展规划内容空洞、逻辑混乱、不具备可行性。	10

2．课例分析报告评价标准

课程目标	**考核依据**	**评价标准**				**权重（%）**
		优（90-100 分）	**良（75-89 分）**	**中/及格（60-74 分）**	**不及格（0-59 分）**	
课程目标 2	以完整教研文稿为完成形式，全文分为课例简介、课堂问题诊断、问题成因分析、教学优化设计四个固定板块。学生依托指定中学美术实录课例，结合新课标理念与教研方法开展书面剖析，既要逐条梳理课堂教学存在的不足，深度挖掘问题根源，还要重新撰写改进后的教学设计，形成包含问题研判、归因阐释、创新方案在内的完整文本材料，以独立 Word 文档形式提交，做到论据规范、修改方案贴合课堂实操。考察学生课堂研判、教学反思、教研分析、教学创新的核心能力。	能够很精准诊断课堂教学问题，很深入剖析问题成因，优化方案创新性、实操性极强，教研分析与教学创新能力突出。	能够较精准诊断课堂教学问题，较深入分析问题成因，优化方案合理有效，具备较好的教研分析与教学反思能力。	能够基本识别课堂表层教学问题，基本完成问题分析与方案设计，具备基础的课例研判与教研能力。	课堂问题识别不够准确，成因分析浅显，优化方案可行性不足，教研分析与教学反思能力薄弱。	20

3．期末结课考试评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	通过设置美术教育前沿理论、教师终身发展、美育改革动态等综合性试题，全面考查学生日常自主学习积累、前沿美育知识储备与终身学习理论掌握程度，检验学生主动跟进学科前沿、持续更新知识体系的自主学习能力。	对美育前沿理论、终身发展理念掌握很扎实，知识储备很全面，能够主动跟进学科前沿，自主学习能力极强。	对美育前沿理论、终身发展理念掌握较扎实，知识储备较全面，具备较好的前沿跟进与自主学习能力。	基本掌握美育基础前沿理论与终身发展理念，具备基础的知识积累与自主学习能力。	对前沿理论与相关知识掌握不够扎实，知识储备匮乏，主动学习与前沿跟进意识薄弱。	20
课程目标 2	设置教学案例分析、教学问题诊断、教学方案优化、教学创新设计等主观题型，重点考核学生运用教研理论剖析课堂教学问题、总结教学规律、创新性解决美育教学实践难题的能力。	能够很熟练运用教研理论剖析教学问题，很精准总结教学规律，创新解决教学实践难题的能力极强。	能够较熟练运用教研理论分析教学问题，较准确总结教学规律，具备较好的教学问题解决与创新能力。	基本能够运用基础理论分析简单教学问题，可完成基础方案优化，具备初步的教研应用能力。	理论应用能力不够，无法有效剖析教学问题，难以完成教学优化与创新设计。	10
课程目标 3	包含美术教师专业发展、职业规划、教师能力迭代等相关考题，考查学生对新时代美育行业发展趋势的认知，检验学生自我专业短板研判、制定个人中长期教师发展规划的综合能力。	对美育行业发展认知很深刻，能完整、科学设计分阶段教师成长路径，自我认知全面客观。	能够较清晰阐述美育发展趋势，专业成长规划完整，可准确认知自身优缺点。	能够基本说出美育行业发展方向，职业规划内容简单笼统，自我研判不够细致。	对美育行业趋势认知不够清晰，无法梳理自身发展路径，规划作答内容空洞。	10
课程目标 4	设置教研团队建设、集体备课、磨课研讨、教研共同体协同育人等相关考题，考查学生对美术教研团队协作模式、沟通交流方法、团队分工配合的认知与理解，检验学生参与教研共同体、开展团队协同教研的专业素养，全面考核学生团队协作与多元沟通能力。	对教研共同体运行模式理解很透彻，可完整阐述分工、磨课、研讨全流程协作方法。	能够较完整说明团队教研流程，清晰认知协作沟通在美术教研中的作用。	能够基本说出集体备课、小组教研基础形式，对协作细节了解不足。	对团队教研模式认知不够，无法阐述团队分工、协同研讨相关内容。	20

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 尹少淳.《美术教学论》（第 3 版）.北京：高等教育出版社，2021

（二）主要参考书及学习资源

1. 钱初熹.《美术教育理论与实践》.北京：高等教育出版社，2019

2. [美]艾斯纳.《艺术教育的批评观》，朱国华译.上海：华东师范大学出版社，2018

大纲修订人签字：孙婷　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《美术课程标准解读与教材分析》课程教学大纲

课程名称	美术课程标准解读与教材分析		
	Interpretation and Analysis of the Fine Arts Curriculum Standards		
课程代码	20414709	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业核心课程	**先修课程**	无
学分/学时	2 学分/16 学时	**理论学时**	16 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	刘媛媛	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

“美术课程标准解读与分析”是美术学专业核心课程，本课程通过讲授《义务教育美术课程标准》，目的在于使学生掌握中学美术课程与教学的理论依据、特征、规律、内容，进而具备较强的实践教学能力，为成为专业化美术教师奠定良好的基础。通过学习，学习者可以了解中学美术课程标准的原理与主要内容，掌握中学美术教育的基本理念，熟悉中小学美术课程的标准、方针、政策，跟进美术学科及美术教育学前沿动态。

二、课程目标

本课程有 3 个课程目标，具体如下：

目标 1：掌握中学美术教育的基本原理和主要方法，了解中学生思维认知能力、创新能力和美术实践能力发展的过程与特点。

目标 2：了解中学美术教育的发展动态；掌握中学美术教育的基本理念,熟悉中小学美术课程的标准、方针、政策，在分析中学美术教材以及课程目标的过程中，能够深化并升华课程内容。

目标 3:跟进美术学科及美术教育学前沿动态，主动更新知识体系，结合就业需求规划专业发展，依托多元评价养成自主学习实践习惯。

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	4.教学能力（H）	指标点 4.2 教学技能：尊重中学生身心发展和美术学科认知特点，遵循以学生为中心的教学理念，依据课程方案和艺术课程标准，将通识知识、美术知识、学科教学知识、美术技能转化为教学技能，能够适应新的教育内容、教学手段、设备、工具和方法，能够承担课堂教学、活动课教学。
课程目标 2	8.自主学习（M）	指标点 8.1 终身学习与发展：了解终身学习和教师专业发展相关理论，认同终身学习的理念，具有自主通过观察、阅读、实践手段获取知识，提升自身理论素养与美术实践水平的能力。
课程目标 3	8.自主学习（M）	指标点 8.2 专业发展和规划：能够及时了解美术学科及美术教育学研究的新进展与动态，进行个人知识体系的更新。能够依据社会需求及就业愿景主动制定、调整学习和专业发展规划。具有通过多元评价，养成课堂自主参与、课外自主学习和自主实践的习惯。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1.义务教育中学美术课程标准修订的背景	课程目标 1、2	1.了解美术课程修订的理论基础、经验与成就。 2.掌握中学美术课程的特征以及学生的认知思维方式。 3.掌握中学美术课程性质、基本理念、课程结构、课程与学科核心素养的关系。 4.掌握课程结构设计的依据和理由。	1.中学美术课程改革的成就。 2.社会的发展与教育的回应。 3.普通中学的教育定位。 4.对中学美术课程标准文本结构的解析。	1.教学活动：课堂讲授，闭卷考试。 2.学习任务：课堂讨论、课程练习。	2 学时
2.立德树人与核心素养	课程目标 1、2	1.了解美术学科核心素养提出的过程及其内涵与表现。 2.掌握在课堂教学实践层面落实党的教育方针的抓手。 3.正确理解学生发展核心素养与党的教育方针的关系。 4.能够熟练阐述发展学生核心素养对深化中学美术课程改革的重要意义。 5.熟知知识、技能与学科核心素养的关系。	1.立德树人是中国教育的根本任务。 2.学生发展核心素养。 3.艺术课程核心素养。 4.美术学科核心素养。 5.核心素养是课程设计与评价的首要依据。	1.教学活动：课堂讲授，闭卷考试。 2.学习任务：课堂讨论、课程练习。	2 学时
3.义务教育中学美术课程内容解读	课程目标 1、2	1.能够表述在中学美术课程的选择和组织方面采取的措施。 2.理解各个领域的对培养学科核心素养的功能。 3.能从多角度、多层面联系文化生活情境体会各个领域的教学目标。	1.义务教育课程方案对美术学科的要求。 2.“造型・表现”领域解读。 3.“设计・应用”领域解读。 4.“欣赏・评述”领域解读。 5.“综合・探索”领域解读。	1.教学活动：课堂讲授，闭卷考试。 2.学习任务：课堂讨论、课程练习。	4 学时
4.义务教育中学美术课程实施与教学变革	课程目标 1、2	1.理解情境学习的含义及其背景。 2.掌握情境设计的基本原则。 3.能够判断真实性学习成果。 4.能够以“基本问题”探索“大概念”。 5.了解教科书的性质及其功能。 6.合理分析课程标准对教科书编写指导思想的要求。 7.开发美术教科书的多元内容。	1.教学中的情境设计。 2.美术学科核心素养本位的教学。 3.教材的编写与使用。	1.教学活动：课堂讲授，闭卷考试。 2.学习任务：课堂讨论、课程练习。	2 学时
5.对学业质量的认识及层级划分	课程目标 1、2	1.掌握学业质量层级的基本内容。 2.掌握审美感知素养在各学段学业质量中的要求。 3.掌握艺术表现素养在各学段学业质量中的要求。 4.掌握创意实践素养在各学段学业质量中的要求。 5.掌握文化理解素养在各学段学业质量中的要求。	1.核心素养的层级划分。 2.学业质量层级与考试评价的关系。 3.学业质量层级划分。	1.教学活动：课堂讲授，闭卷考试。 2.学习任务：课堂讨论、课程练习。	2 学时
6.义务教育中学美术课程实施保障	课程目标 1、2	1.能够对美术课程资源进行正确界定。 2.掌握美术课程资源的类型及特点。 3.掌握美术课程资源开发和利用的原则。 4.能够对学术素养与人文素养进行正确判断。 5.能够在课程资源开发中充分而理性地应用信息化资源。 6.正确认识基于核心素养的普通高中美术教研工作。	1.课程资源的开发和利用。 2.教师的专业发展。 3.信息技术资源的开发与利用。 4.跨学科课程的设计与实施。	1.教学活动：课堂讲授，闭卷考试。 2.学习任务：课堂讨论、课程练习。	4 学时

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 2 个部分，分别为平时成绩、期末成绩。

1．平时成绩。按照课后作业、课堂表现情况赋分，成绩占总成绩的 50%。其中上课签到无故缺勤 3 次者，取消本门课程的考核资格。

2. 期末成绩。期末成绩采取随堂测试的方式进行。考试占总成绩的 50%。

具体见下表：

	考核方式	课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3	小计
平时成绩	课程标准体系知识图谱（25%）		终身学习与发展		50%
	章节作业（25%）			专业发展和规划	
期末成绩	随堂测试（50%）	教学技能			50%
小计		50%	25%	25%	100%

（二）评价标准

1. 平时成绩评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2	课程标准体系知识图谱	精准解读课程标准体系，知识图谱层级清晰、逻辑严密；完整呈现课程性质、理念、目标、内容、实施、评价等核心模块的关联脉络；融入跨学科视角与批判性思考，具有创新性与学术深度。	较准确解读课程标准，知识图谱结构较完整；核心模块关联清晰，有一定逻辑性；能体现基本理解，但创新性不足。	基本完成知识图谱，结构较为简单；核心模块有所缺失，关联性不强；理解较为浅显，存在部分知识性偏差。	未完成或结构混乱；严重缺失核心模块，逻辑断裂；存在大量错误，抄袭痕迹明显。	25

课程目标3	章节作业	按时高质量完成全部章节作业;对课程标准文本解读精准深入,能结合教学案例进行批判性分析;论述逻辑严密，理论联系实际紧密,体现较强的课标转化能力与教学设计意识。	按时完成章节作业；课标解读较为准确，能结合案例分析；论述逻辑较清晰，有一定理论联系实际能力。	基本完成章节作业；课标解读基本正确但不够深入；案例分析较为简单，理论联系实际能力一般。	：未完成或大量缺交；课标解读存在严重错误，逻辑混乱；无案例分析，抄袭痕迹明显。	25

2．期末成绩评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	随堂测试（考查学生分析美术课例中课程性质、基本理念、设计思路与美术课程标准的契合度等。）	熟练运用美术课程标准的基本内容、知识结构与方法，将美术课标要求、核心素养、学业质量标准迁移到教学实例的分析中。	能够运用美术课程标准的基本内容、知识结构与方法，将美术课标要求、核心素养、学业质量标准迁移到教学实例的分析中。	基本能够运用美术课程标准的基本内容、知识结构与方法，将美术课标要求、核心素养、学业质量标准迁移到教学实例的分析中。	未能运用美术课程标准的基本内容、知识结构与方法,将美术课标要求、核心素养、学业质量标准迁移到教学实例的分析中。	50

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 中华人民共和国教育部.义务教育艺术课程标准(2022 年版).北京:北京师范大学出版社,2022.

（二）主要参考书及学习资源

1.崔允郭.义务教育课程方案（2022 年版）解读.北京：北京师范大学出版社，2022.8；

2.彭吉象.义务教育艺术课程标准（2022 年版）解读.北京：北京师范大学出版社，2022.8；

3.尹少淳.新版课程标准解析与教学指导——美术——2022 年版.北京：北京师范大学出版社，2022.9；

大纲修订人签字：孙婷　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《美术教学设计与技能训练》课程教学大纲

课程名称	美术教学设计与技能训练		
	Art Instructional Design and Skill Training		
课程代码	30414704	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业核心课程	**先修课程**	中国美术史、外国美术史、美术学科教学论
学分/学时	1.5 学分/24 学时	**理论学时/实验学时**	24 学时/0 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	李钦曾	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

《美术教学设计与技能训练》是美术学（师范类）专业的教师教育核心课程，是连接美术学科教学论、课程标准解读等理论课程与教育实习实践环节的关键桥梁，对培养“善教学、精实践”的高素质骨干中学美术教师具有不可替代的重要作用。本课程旨在帮助学生将美术学科知识、教育教学理论转化为实际教学能力，为教育实习及未来从事美术教学工作奠定坚实的实践基础。课程以 OBE 产出导向理念为指导，坚持理论与实践并重，系统涵盖教学设计理论模块和教学技能实训模块。教学设计理论模块重点讲授依据美术课程标准和学生认知特点进行教学目标确立、教学内容组织、教学方法选择、教学过程设计及教学评价实施的基本原理与方法；教学技能实训模块则通过模拟课堂、微格教学、同伴互评等方式，训练学生的教案撰写、课件制作、说课、上课、评课等核心教学技能。课程针对小学、初中、高中三个学段分别开展教学设计训练，并覆盖美术活动课的设计与组织。本课程与先修课程《美术学科教学论》《美术课程标准解读与教材分析》有机衔接，并为后续《教育实习》《教育研习》等环节提供实操技能支撑。通过本课程的学习，学生能够独立完成规范的教学设计并流畅实施课堂教学，形成创新教学意识和自我反思能力。

二、课程目标

本课程有 3 个课程目标，具体如下：

目标 1：掌握美术教学技能。能够尊重中学生身心发展和美术学科认知特点，遵循以学生为中心的教学理念，依据课程方案和艺术课程标准，将通识知识、美术知识、学科教学知识、美术技能转化为教学技能，适应新的教育内容、教学手段、设备、工具和方法，能够承担课堂教学和活动课教学。（支撑毕业要求指标点 4.2）

目标 2：具备美术课堂教学实施与评价能力。能够营造良好的学习环境与氛围，激发与保护中学生的学习兴趣；通过启发式、探究式、讨论式、参与式等多种方式实施教学，有效调控教学过程，合理处理课堂偶发事件，引发中学生独立思考和主动探究，发展学生创新能力；将现代教育技术手段整合应用到教学中，发挥好共青团、少先队组织生活、集体活动、信息传播等教育功

能，提升教学实效；能够运用多元评价方式对教学效果进行检测与反思。（支撑毕业要求指标点4.1）

目标3：具备跨学科研究与知识整合能力。掌握美术学科的基本研究方法及美术教育研究方法，能够有序整合美术学科内部知识，构建美术与思政、文史、音乐、科学等学科之间的联系；具有较强的写作能力及独立思考、批判质疑、勇于探究的科学素养；能够在具体的美术教学实践中借鉴、运用新知识、新技术、新方法进行教育教学设计。（支撑毕业要求指标点3.3）

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标1	教学能力（M）	4.2 教学技能：尊重中学生身心发展和美术学科认知特点，遵循以学生为中心的教学理念，依据课程方案和艺术课程标准，将通识知识、美术知识、学科教学知识、美术技能转化为教学技能，能够适应新的教育内容、教学手段、设备、工具和方法，能够承担课堂教学、活动课教学。
课程目标2	教学能力（H）	4.1 教学实施与评价：营造良好的学习环境与氛围，激发与保护中学生的学习兴趣；通过启发式、探究式、讨论式、参与式等多种方式来实施教学，有效调控教学过程，合理处理课堂偶发事件，引发中学生独立思考和主动探究，发展学生创新能力，将现代教育技术手段整合应用到教学中，发挥好共青团、少先队组织生活、集体活动、信息传播等教育功能，进而提升教学实效。
课程目标3	知识整合（M）	3.3 美术跨学科研究：掌握美术学科的基本研究方法及美术教育研究方法，能够有序整合美术学科内部知识，构建美术与思政、文史、音乐、科学等学科之间的联系；具有较强的写作能力及独立思考、批判质疑、勇于探究的科学素养。

注：课程目标1侧重教学技能的规范化训练与知识转化能力，目标2侧重课堂教学实施的实践能力与评价反思能力，目标3侧重跨学科知识整合与研究能力，三者共同支撑学生教学设计技能与教学实施能力的协调发展。课程思政内容（师德规范、教育情怀）融入各教学单元，通过教学实践中的师德践行、课堂互动、案例分析等方式实现育人功能，不单独作为课程目标进行考核。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1. 教学设计理论导论	课程目标 1 课程目标 3	1. 能阐述美术教学设计的内涵、功能与基本流程。 2. 能依据美术课程标准和学情分析确定教学目标与重难点。 3. 能理解跨学科知识整合在美术教学设计中的价值。	1. 美术教学设计的内涵与功能；教学设计的基本流程与要素。 2. 课程标准理念与教学设计的融合；学情分析的内容与方法；教学目标确定与重难点提炼。 3. 美术与思政、文史、音乐、科学等学科知识整合的基本路径。 **思政点**：以“四有”好老师为标准，在教学设计中体现立德树人理念。	**教学活动**：课堂讲授、案例分析、分组研讨。 **学习任务**：完成一份学情分析报告。	理论 2 学时
2. 小学年级段教学设计与技能训练	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3	1. 能独立完成小学美术课的规范教案撰写与课件制作。 2. 能运用儿童化教学语言与多种教学方法完成模拟授课。 3. 能进行教学反思，初步具备自我评价与纠错能力。	1. 小学美术教材分析（内容、学段目标、教学策略）。 2. 教案撰写规范与实训；教学课件制作（含多媒体资源整合）。 3. 模拟授课与说课实训；教学评价与反思。 **思政点**：在教学实践中体现“立德树人”，关注小学生审美素养与健全人格的培育。	**教学活动**：课堂讲授、示范教学、模拟课堂、同伴互评。 **学习任务**：完成一篇小学美术教学设计（含教案与课件）；进行 10 分钟模拟授课。	理论 2 学时 +实践 5 学时
3. 初中年级段教学设计与技能训练	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3	1. 能依据初中生认知特点设计探究性、参与性强的教学方案。 2. 能运用启发式、讨论式等多种方法实施教学，有效调控课堂。 3. 能合理处理课堂偶发事件，激发学生主动探究。	1. 初中美术教材分析（内容、学段特征、教学策略）。 2. 多种教学方法在美术课堂中的运用；课堂调控技巧与偶发事件处理策略。 3. 模拟授课与说课实训；教学评价与反思。 **思政点**：在教学中融入文化自信与创新意识培养，引导学生形成正确审美价值观。	**教学活动**：课堂讲授、案例研讨、模拟课堂、微格教学。 **学习任务**：完成一篇初中美术教学设计（含教案与课件）；进行 15 分钟模拟授课。	理论 2 学时 +实践 4 学时
4. 高中年级段教学设计与技能训练	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3	1. 能针对高中美术模块课程特点设计深度学习的教学方案。 2. 能将现代教育技术手段整合应用到教学设计与实施中。 3. 能设计有效的问题情境，发展学生高阶思维与创新能力。	1. 高中美术教材分析（模块内容、学段特征、深度学习策略）。 2. 情境创设与问题导向教学设计；技术融合的教学创新实践。 3. 模拟授课实训；教学评价与反思。 **思政点**：以美育人，将社会主义核心价值观融入高中美术鉴赏与创作教学。	**教学活动**：课堂讲授、案例研讨、模拟课堂、数字化教学工具实训。 **学习任务**：完成一篇高中美术教学设计（含教案与课件）；进行 15 分钟模拟授课。	理论 2 学时 +实践 3 学时
5. 美术活动课的教学设计与技能训练	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3	1. 能设计具有创新性和可操作性的美术活动课方案。 2. 能因地制宜开发课程资源，组织课外美术实践活动。	1. 美术活动课的特点、类型与组织方式；课程资源的开发与利用。 2. 活动课教案撰写与方案设计；活动课组织与实施的策略与技巧。	**教学活动**：课堂讲授、案例研讨、方案设计、模拟组织。 **学习任务**：完成一份美术活动课设计方案（含教案与资源清单）；进行活动课	理论 2 学时 +实践 4 学时

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
		3. 能综合运用多种评价方式对活动课效果进行评估与反思。	3. 模拟活动课组织实训；教学评价与反思。 **思政点**：发挥第二课堂育人功能，将美术活动与学校文化建设、主题教育活动有机融合。	模拟组织展示。	

说明：以上 5 个知识单元共 24 学时（理论 12 学时+实践 12 学时），理论讲授与实践实训交替进行。各知识单元均支撑全部 3 个课程目标：课程目标 1（教学技能）通过教案撰写、课件制作、说课等环节实现；课程目标 2（教学实施与评价）通过模拟授课、课堂调控、教学评价等环节实现；课程目标 3（跨学科研究与知识整合）通过教材分析、课程资源开发、跨学科知识整合等环节实现。思政点融入各相关单元，通过教学实践中的师德践行、课堂互动、反思报告等方式实现育人功能。学习任务与后续评价方式（平时作业、终结性综合作业、技能考核）相呼应。

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 3 个部分，分别为**平时作业、终结性综合作业、技能考核**。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	平时作业	**终结性综合作业**	**技能考核**	合计
课程目标 1	10	10	10	30
课程目标 2	10	10	20	40
课程目标 3	10	10	10	30
合计	**30**	**30**	**40**	**100**

各评价方式说明：

平时作业（30%）：包括学情分析报告、小学/初中/高中三个学段教学设计及课件、美术活动课设计方案、教学反思报告。对应课程目标 1、2、3 的过程性考核。

终结性综合作业（30%）：提交一份完整的教学设计文案（含教案、课件、说课稿），选题任选一个学段，格式规范，内容完整。对应课程目标 1、目标 2、目标 3。

技能考核（40）：进行 15—20 分钟模拟授课（含说课 3 分钟），由教师和同伴共同评分。对应课程目标 1、目标 2、目标 3。

考勤说明：考勤不再作为平时成绩的计算依据，对缺勤学生可直接扣减平时考核成绩；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的技能考核。

（二）评价标准

1. 平时作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90—100 分）	**良（75—89 分）**	**及格（60—74 分）**	**不及格（0-59 分）**	
课程目标 1	学情分析报告：教学目标确定与重难点提炼的合理性	分析全面深入，目标表述规范，重难点提炼精准，体现课标理念	分析较全面，目标表述较规范，重难点提炼较合理	分析基本完成，目标表述基本规范，重难点提炼基本合理	分析草率，目标表述不规范，重难点提炼不当或缺失	5
课程目标 1 课程目标 3	教学设计及课件制作：教案撰写的规范性、多媒体资	教案格式规范、环节完整；课件设计美观，技术运用娴熟，资源	教案格式较规范、环节较完整；课件设计较美	教案格式基本规范、环节基本完整；课件设计基本完整，技术	教案格式不规范、环节残缺；课件简陋，技术运用生疏，资源	5

	源整合与技术应用的熟练度	丰富且契合教学	观，技术运用较熟练，资源较丰富	运用基本熟练	不足或与教学脱节	
课程目标 2 课程目标 3	美术活动课设计方案：活动目标、流程、资源、评价的完整性与创新性，体现跨学科整合意识	方案设计新颖，活动流程清晰，资源开发充分，评价方式多元，跨学科整合自然	方案较新颖，流程较清晰，资源较充分，评价较合理，具有跨学科整合意识	方案基本完整，流程基本清晰，具有基本资源与评价，跨学科整合不足	方案残缺，流程混乱，无资源开发与评价设计	10
课程目标 2	教学反思报告：对教学设计及模拟授课过程的反思深度	反思深入具体，问题定位精准，改进策略可行，体现教学评价能力	反思较深入，问题定位较准，改进策略较合理	反思基本完成，问题定位基本准确，有基本改进思路	反思空泛或缺失，无问题意识与改进思路	10

2. 终结性综合作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90—100 分）	**良（75—89 分）**	**及格（60—74 分）**	**不及格（0-59 分）**	
课程目标 1	终结性教学设计文案：教案撰写的规范性、完整性与专业性	教案格式完全规范，环节完整，目标明确，过程翔实，体现课标理念与学情特点	教案格式较规范，环节较完整，目标较明确，过程较翔实	教案格式基本规范，环节基本完整，目标基本明确，过程基本翔实	教案格式不规范，环节残缺，目标不明，过程空泛或抄袭	10
课程目标 2	终结性教学设计中的教学评价设计	评价方式多元，评价工具设计合理，能有效检测教学目标的达成情况	评价方式较多元，评价工具设计较合理，能较好地检测教学目标	评价方式较单一，评价工具设计基本合理，能基本地检测教学目标	无评价设计或评价与教学目标脱节	10
课程目标 3	终结性教学设计中的跨学科知识整合	设计理念新颖，跨学科知识整合自然合理，体现批判性思维与创新意识	设计理念较新，跨学科知识整合较合理	设计理念一般，跨学科知识整合基本恰当	设计陈旧，无跨学科整合意识	10

3. 技能考核评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90—100 分）	**良（75—89 分）**	**及格（60—74 分）**	**不及格（0-59 分）**	
课程目标 1	模拟授课中的教学技能：语言表达、教态、板书板绘、教学流程的流畅性	语言规范有感染力，教态自然大方，板书板绘美观，教学流程流畅，体现以学生为中心	语言较规范，教态较自然，板书板绘较美观，流程较流畅	语言基本规范，教态基本自然，板书板绘基本完整，流程基本流畅	语言不规范，教态不自然，无板书板绘，流程混乱	10

课程目标 2	模拟授课中的教学实施能力：教学方法运用、课堂调控、师生互动、偶发事件处理、教学评价	教学方法灵活多样，课堂调控娴熟，互动充分有效，偶发事件处理得当，评价及时有效	教学方法较多样，调控能力较好，互动较充分，偶发事件处理较合理，评价较及时	教学方法较单一，调控能力基本具备，互动一般，偶发事件处理基本合理，评价不及时	教学方法刻板，课堂失控，无有效互动，无法处理偶发事件，无评价	20
课程目标 3	说课表现与跨学科整合意识	说课逻辑清晰，理念阐述深刻，能清晰地说明跨学科知识整合的思路与依据	说课逻辑较清晰，理念阐述较明确，能说明跨学科整合的基本思路	说课逻辑基本清晰，理念阐述基本明确，跨学科整合意识不足	说课混乱，无理念支撑，无跨学科整合意识	10

注：终结性综合作业中凡出现抄袭、剽窃等学术不端行为者，本课程成绩直接评定为不及格，并按学校相关规定处理。技能考核中模拟授课的评分取教师评分（70%）与同伴评分（30%）加权计算。

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1.包桂英,朝鲁.中学美术教学设计.西安:陕西师范大学出版总社，2023.

（二）主要参考书及学习资源

1.中华人民共和国教育部.义务教育艺术课程标准（2022 年版）.北京:北京师范大学出版社.

2.尹少淳主编.美术核心素养大家谈（修订本）.长沙：湖南美术出版社,2021.

3.李静.《义务教育艺术课程标准（2022 年版）》解析与课例·美术.上海:华东师范大学出版社,2024.

4.毕小君,白智宏.教师美术能力训练.北京:高等教育出版社,2023.

5.黄玲,马预其.中学美术教育与活动指导.重庆:西南大学出版社,2022.

6.王大根,李爱华.核心素养导向的美术大单元教学设计案例集.南京:南京师范大学出版社,2023.

7.中小学美术教科书（人教版、人美版、湘美版）1-9 年级.北京:人民教育出版社/人民美术出版社/湖南美术出版社.

8.中国大学 MOOC——中学美术教学设计.https://www.icourse163.org.

9.国家中小学智慧教育平台.https://basic.smartedu.cn.

大纲修订人签字：孙婷　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《书写技能训练》课程教学大纲

课程名称	书写技能实训		
	Skills Practicing of Calligraphy		
课程代码	10415740	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	无
学分/学时	1 学分/32 学时	**理论学时/实验学时**	0 学时/32 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	李子	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

本课程是为提高师范生书写技能而开设的教育教学能力训练课，是师范类专业教育教学工作的重要补充部分，是提高师范生教学基本技能的一个重要环节；本课程的内容包含钢笔字、毛笔字、粉笔字的书写训练，让师范生熟悉毛笔字的书写要领，熟练掌握钢笔字、粉笔字的书写规律和方法，旨在培养学生从教基本技能，激发学生热爱中国传统文化的情感，让师范生掌握书写的基本要领，提高书写能力，帮助学生更好地适应中小学教育教学工作。

二、课程目标

本课程有 2 个课程目标，具体如下：

目标 1：正确把握钢笔字、毛笔字、粉笔字的书写姿势，运用正确的运笔方法，熟悉毛笔字书写的特点，掌握钢笔字和粉笔字的笔法、字法、结构。

目标 2：书写过程中不断反思，具备钢笔字、粉笔字、毛笔字的书写能力，养成良好的书写习惯，为适应中小学教育教学工作奠定基础。

三、实验教学内容

实验项目	实验类型	对应课程目标	学习成果	实验内容	课程目标达成方式	学时分配	实验性质
1.钢笔字书写训练	综合性	目标 1、2	1.掌握钢笔字楷书笔画、部件的写法和结构规律。 2.掌握钢笔字行书笔画、部件的写法和结构规律。 3.提高钢笔字楷书和行书书写能力。	1. 楷书笔画、部件、结构训练 2. 行书笔画、部件、结构训练 (思政融入：学会反思。)	1. 教学活动：多媒体课件结合演示、指导等。 2. 学习任务：钢笔字实践练习。完成 1 张钢笔字临摹作业,尺寸：A4 大小，字数不少于 100 字。	14 学时	必做
2.毛笔字书写训练	综合性	目标 1	1.熟悉毛笔字楷书笔画、部件的写法和结构规律。 2.感受用毛笔书写楷书，提高用毛笔书写楷书的能力。	1.毛笔基本笔画的写法 2.毛笔偏旁部首的练习 3.毛笔字的结构练习 (思政融入：文化自信，学会反思。)	1. 教学活动：多媒体课件结合演示、指导等。 2. 学习任务：毛笔字实践练习。完成 1 张毛笔字作品，内容：七言绝句一首，材质：米字格毛边纸。	6 学时	必做
3.粉笔字书写训练	综合性	目标 1、2	1.掌握粉笔字楷书笔画、部件的写法和结构规律。 2.掌握粉笔字行书笔画、部件的写法和结构规律。 3.提高粉笔字楷书和行书书写能力。	1.粉笔基本笔画的写法 2.粉笔偏旁部首的练习 3.粉笔字的结构练习 (思政融入：教师职业素养，学会反思。)	1. 教学活动：多媒体课件结合演示、指导等。 2. 学习任务：粉笔字实践练习。完成 1 幅粉笔字作品，内容：七言绝句一首，材质：粉笔字专用小黑板，需拍摄为电子版，像素不小于 3MB。	12 学时	必做

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 2 个部分，分别为平时作业、期末作业。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）		成绩比例（%）
	平时成绩	期末成绩	
课程目标 1	40		40
课程目标 2	20	40	60
合计	60	40	100

（二）评价标准

1.平时作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1：考查学生对毛笔字和钢笔字书写技能掌握的情况	提交作业进度	提前完成	按时完成	延迟完成	补交	10%
	主要考查学生对毛笔字笔画、部件、结构书写的掌握程度	书写规范，笔画流畅，用笔准确；结构合理；字形大小适中；书面整洁、美观，无涂改。	书写较规范，笔画较流畅，用笔较准确；结构较合理；字形大小适中；书面较整洁、美观，1-2 处涂改。	书写不太规范，笔画不太流畅，用笔不太准确；结构不太合理；字形过大大或过小；书面不太整洁、美观，少量涂改。	书写不规范，笔画不流畅，用笔不准确；结构不合理；字形过大大或过小；书面不整洁、不美观，多处涂改。	45%
	主要考查学生对钢笔字笔画、部件、结构书写的掌握程度	书写规范，笔画流畅，用笔准确；结构合理；字形大小适中；书面整洁、美观，无涂改。	书写较规范，笔画较流畅，用笔较准确；结构较合理；字形大小适中；书面较整洁、美观，1-2 处涂改。	书写不太规范，笔画不太流畅，用笔不太准确；结构不太合理；字形过大大或过小；书面不太整洁、美观，少量涂改。	书写不规范，笔画不流畅，用笔不准确；结构不合理；字形过大大或过小；书面不整洁、不美观，多处涂改。	45%

2.期末作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2：考查学生对粉笔字书写技能的掌握情况	粉笔字的笔画形态的准确度	笔画流畅,用笔准确；	笔画较流畅,用笔较准确；	笔画流畅,用笔基本准确；	笔画不流畅,用笔不准确；	30%
	粉笔字字形结构和章法的运用熟练度	字形结构合理、大小适中、篇章布局合理。	字形结构较合理、大小适中、篇章布局较合理。	字形结构基本合理、大小适中、篇章布局基本合理。	字形结构不合理、大小不统一、篇章布局不合理。	40%
	粉笔字板书的整体效果	书写规范，板面整洁、美观，无涂改。	书写较规范，板面较整洁、美观，略有涂改。	书写基本规范，板面基本整洁、美观，多处涂改。	书写不规范，板面不整洁、美观，大面积的涂改或重写。	30%

五、推荐实验教材和资源

（一）建议实验教材

1．徐峰.三笔字教程[M]，北京：北京师范大学出版社，2024 年

（二）主要参考书及学习资源

1．曹长远. 师范生硬笔书法教程（第二版）[M]，北京：高等教育出版社，2011 年

2．白立献 陈培站. 历代小楷精选[M]，郑州：河南美术出版社，2008 年

3．熊泽文 武谊嘉. 三笔字教程(第二版)[M]，北京：师范大学出版社,2016 年

大纲修订人签字：　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《教师语言与行为艺术》课程教学大纲

课程名称	教师语言与行为艺术		
	The Art of Teacher Language and Behavior		
课程代码	10115102	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	教育学原理
学分/学时	1 学分/16 学时	**理论学时/实验学时**	16 学时/0 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	师范学院
课程负责人	王文凤	**审定日期**	2026 年 5 月

一、课程简介

《教师语言与行为艺术》课程是师范类专业学生教师教育课程模块中的通识选修课。该课程以提高教师语言表达能力培养为核心，以教师口头语言和态势语言两大内容为主线，主要授课内容包括普通话基础知识、教师态势语言、教学用语、教育用语、教师交际用语和教师科学发声与朗读技巧等方面，旨在通过教师理论指导与学生课内外练习相结合的教学方式，使学生能够掌握教师语言表达的原理与方法，形成良好的教师语言运用的职业化意识与专业化能力，为后续教师技能专业课程奠定职业语言基础。

二、课程目标

本课程有 3 个课程目标，具体如下：

目标 1：了解普通话基础知识与科学发声方法，理解教师交际语言的职业性与规范性要求，掌握教师体态语言、教学语言、教育语言的类型，掌握不同类型教师职业语言的组织方法和表达技巧。

目标 2：掌握运用国家通用语言文字进行教育教学的基本技能，掌握与学生、家长、同事进行有效沟通与交流的技巧，并能对中小学生的口语进行规范性指导。

目标 3：热爱祖国语言，认真学习、积极贯彻国家语言文字工作方针、政策，增强语言规范意识。树立终身学习理念，具有不断提升自我教师语言能力的意识，形成适配教师职业的交际语言表达风格。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
普通话基础知识	课程目标 1	1.了解普通话的由来和内涵 2.掌握普通话的语音系统与发声方法 3.遵守国家语言文字工作方针（思政点）	1.普通话基础知识（思政点） 2.国家普通话水平测试题型、评分标准 3.教师科学发声方法	1.教学活动：课堂讲授、多媒体教学 2.学习任务：自主练习	2
教师态势语言	课程目标 1、2	1.了解态势语言在教师语言表达中的作用 2.掌握态势语言的使用规范与适用场景 3.能够规范言谈举止、知道着装规范（思政点）	1.教师态势语言的含义与作用 2.教师态势语言的类型与特点 3.教师态势语言综合训练	1.教学活动：课堂讲授、多媒体教学 2.学习任务：汇报	4
教学语言	课程目标 1、2、3	1.掌握各环节教学语言的设计原则与方法 2.能够根据不同工作场景，规范使用教学语言（思政点）	1.教学语言的特点 2.教学语言的类型与设计原则（思政点） 3.教学语言设计训练	1.教学活动：课堂讲授、案例教学、课堂讨论 2.学习任务：汇报、课程作业	4
教育语言	课程目标 1、2、3	1.了解教育语言的基本特点与作用 2.掌握各类教育语言的设计原则与方法 3.能够根据不同工作场景，合理运用教育语言	1.教育语言的特点 2.教育语言的类型与设计原则（思政点） 3.教育语言设计训练	1.教学活动：课堂讲授、案例教学、分组讨论 2.学习任务：汇报、课程作业	4
教师交际语言	课程目标 2	1.掌握与同事、学生家长交流的沟通方法 2.掌握使用书面语言的基本规范。	1.同事间的合作交流 2.与家长的沟通交流 3.书面语言的类型与使用规范	1.教学活动：课堂讲授、团队合作、课堂讨论 2.学习任务：情景模拟	2

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 2 个部分，分别为平时成绩（40%）和视频作业（60%）。

平时成绩（40%）中包括平时作业（20%）和小组汇报（20%）两种考核方式，其中：

1.平时作业：由授课教师根据教学重点内容设置至少 1 次章节作业，并根据章节作业的完成质量进行打分。作业提交方式和形式由授课教师根教学内容作合理要求。

2.小组汇报：

（1）汇报内容：该课程本学期期末进行小组教学语言汇报展示一次，学生根据学科专业背景，自主设定情境，展现一段在某种情景下与学生或家长、同事沟通交流的片段。

（2）汇报要求：学生以小组为单位进行教学情景模拟表演。每位小组成员必须均有分工且较为公平合理，能够体现学习所得和小组合作探究能力。

（3）评价方式：采取小组自评与互评的方式进行评分，最后每组的平均分作为小组成员本项考核最终成绩。

3.视频作业（60%）考核方式为提交一个不短于 10 分钟的教学片段视频，学生要能够在该视频中充分展现教学语言、态势语言等内容。授课教师可作具体合理要求。

具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	平时作业	小组汇报	视频作业	
课程目标 1	20	/	10	30
课程目标 2	/	20	30	50
课程目标 3	/	/	20	20
合计	20	20	60	100

注：缺勤 1 次扣减平时成绩 1 分；累计缺勤 3 次的学生，不得参加该课程的期末考核。

（二）评价标准

1. 平时作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	考查对普通话基础知识、教师语言分类及特点、各类型教师语言设计原则及方法的掌握程度。	按时完成，很好的掌握了普通话基础知识、教师语言分类及特点、各类型教师语言设计原则及方法。	按时完成，较好的掌握了普通话基础知识、教师语言分类及特点、各类型教师语言设计原则及方法。	延时完成，部分掌握了普通话基础知识、教师语言分类及特点、各类型教师语言设计原则及方法。	补交，未能掌握普通话基础知识、教师语言分类及特点、各类型教师语言设计原则及方法。	100

2．小组汇报评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2	考查对教师语言组织与表达能力、沟通与交流能力的掌握程度。	按时完成，能够根据不同工作场景，灵活合理运用教师语言进行沟通交流，团队合作能力强。	按时完成，能够根据不同工作场景，较为灵活合理地运用教师语言进行沟通交流，团队合作能力较强。	延时完成，能够根据部分工作场景，运用教师语言进行沟通交流，团队合作能力欠缺。	补交，无法合理地运用教师语言进行沟通交流，团队合作能力弱。	100

3．视频作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	考查对各类型教师语言特点、设计原则及方法的掌握程度。	按时完成，观点正确，逻辑清晰，框架合理，格式规范，无抄袭。	按时完成，观点较为正确，逻辑比较清晰，框架比较合理，格式较为规范，无抄袭。	延时完成，部分观点正确，逻辑框架有待完善，格式比较规范，无抄袭。	补交，部分观点正确，逻辑混乱，框架不合理，格式不规范，抄袭。	17
课程目标 2	考查能否综合运用各类型教师语言开展教育教学活动的能力。	按时完成，论点鲜明，事例详实生动，分析透彻合理，有理有据，具有一定的创新性。	按时完成，论点较为鲜明，事例详实，分析较为透彻合理，比较有创新性。	延时完成，部分论点较为鲜明，事例有待充实，分析浮于表面，创新性不足。	补交，部分论点较为鲜明，无具体事例，无分析创新性不足。	50
课程目标 3.	考查是否对师德师风有正确的理解，是否热爱教师职业；是否具有提升自身教师语言能力的意识。	按时完成，观点合理正确。	按时完成，观点较为合理正确。	延时完成，部分观点正确，略有不足。	补交，观点欠缺合理性。	33

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 王桂波 赵海宝编著.《教师语言》. 北京：高等教育出版社，2014.

2. 许迅编，《教师语言实践教程》南京：南京师范大学出版社. 2010.

（二）主要参考书及学习资源

1. 王桂波 王国君编著，《教师职业技能训练教程》，北京：清华大学出版社，2012.

2. 倪三好著，《优秀教师的语言艺术》芜湖：安徽师范大学出版社. 2013.

大纲修订人签字：王文凤　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：林春艳　　审定日期：2026 年 9 月

《数字化学习资源的设计与开发》课程教学大纲

课程名称	数字化学习资源的设计与开发		
	Design and Development of Digital Learning Resources		
课程代码	20115176	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	无
学分/学时	1 学分/16 学时	**理论学时/实验学时**	4 学时/12 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	师范学院
课程负责人	段红	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

《数字化学习资源的设计与开发》是师范类专业的专业方向课程，本课程以生成式人工智能赋能未来教师发展为核心，围绕教师在教、学、评、备、辅、研等智能教育场景中数字化资源的设计与开发，从图片与视频的智能生成、教学课件制作的自动化、教学图表的高效制作到数字人助教的课堂互动、智能体的个性化学习支持技术与教学的深度融合贯穿始终。通过该课程的学习，使学生掌握教学设计、作业设计、课件开发、教学视频、教育数字人及教育智能体等资源设计、开发方法与应用，帮助提升师范生数字化教学能力，为师范生未来职业发展奠定坚实的基础。

二、课程目标

本课程有 4 个课程目标，具体如下：

目标 1：知识理解：能够阐述数字化学习资源的概念、类型、特点及发展趋势；能够解释生成式 AI 在教育资源开发中的基本原理与应用场景。

目标 2：设计能力：能够依据学科特点与学习者特征，运用教学设计原理，设计符合课程标准的数字化教学资源方案（包括课件、数字人微课、教学动画等）。

目标 3：开发能力：能够熟练使用 Camtasia、万彩动画大师等工具，以及 AI 辅助工具，独立开发完整的数字化教学资源作品。

目标 4：创新应用：能够批判性评价数字化学习资源的教学有效性，能够针对具体教学问题创新性地整合多种数字资源，形成技术融合的教学解决方案。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
第 1 章 数字化学习资源概述	目标 1	1.能阐述数字化学习的定义、特征与理论基础； 2.能系统说明数字化学习资源的类型（多媒体、交互式、沉浸式、生成式）及特点； 3.能分析 AI 时代资源发展趋势与应用环境； 4.能说明 GenAI 教育资源开发的伦理规范。 5. 树立“技术服务于育人”的价值导向，理解数字化资源在教育强国建设中的战略意义。	1.数字化学习的概念与特征； 2.数字化学习资源的分类与特点； 3.资源应用环境（智慧教室、在线平台、移动终端、AI 智能体环境）； 4.GenAI 对教育资源开发的革命性影响与伦理规范。	1.教学活动：多媒体教学+案例研讨； 2.学习任务：检索近 3 年核心期刊文献 3 篇，撰写"AI+教育资源"发展综述；全班互评优秀教学软件/资源网站。	理论 1
第 2 章 图形图像素材的获取与加工	目标 2、3	1.能区分常见图像文件格式及适用场景； 2.能掌握 Photoshop 基础操作（图像大小、颜色、画布、图层、蒙版）； 3.能独立完成课件封面、证件照美化等案例； 4.能使用 AI 图像生成工具辅助教学素材创作。 5.能够在教学素材创作中融入中华优秀传统文化元素，增强文化自信与审美自觉。	1.常见的图像文件格式与图像原理； 2.Photoshop 基础操作与进阶技巧； 3.实战案例：课件封面设计、证件照精修； 4.AI 图像生成工具入门（即梦 AI、可灵 AI 等在教学素材创作中的应用）。	1.教学活动：讲解演示+同步实操； 2.学习任务：实验项目 1——完成"学科教学素材包"（含原创封面 1 张、证件照精修 1 张、AI 辅助生成插图 1 张）。	理论 0.5 实践 2
第 3 章 音频素材的获取与加工	目标 2、3	1.能说明常用音频素材格式（MP3/WAV/AAC 等）与特点； 2.能掌握 Windows/手机/平板录音技巧； 3.能使用 Audition 完成录音、降噪、混音； 4.能使用 AI 配音与语音合成工具生成教学解说音频。 5. 关注 AI 语音合成的伦理边界，避免滥用深度伪造技术，维护教育信息的真实性与可信度。	1.数字声音基础与音频格式； 2.音乐合成和 MIDI 技术； 3.音频处理软件 Audition 操作； 4.AI 语音合成与智能配音工具（讯飞配音、剪映 AI 配音等）。	1.教学活动：讲解演示+同步实操； 2.学习任务：实验项目 2——为教学片段录制/生成解说音频（含真人录音与 AI 配音对比分析）。	理论 0.5 实践 1
第 4 章 视频素材的获取与加工	目标 2、3	1.能说明常用视频素材格式及编码特点； 2.能掌握视频剪辑、转场、字幕、格式转换； 3.能用 PPT 制作视频片头/片尾； 4.能使用 Camtasia 进行屏幕录制与后期处理；	1.常用视频素材格式及特点； 2.视频素材加工与处理（分割、转场、字幕、调色）； 3.PPT 视频动画与片头制作； 4.Camtasia Studio 录屏与后期合成； 5.狸窝等格式转换工具；	1.教学活动：讲解演示+同步实操； 2.学习任务：实验项目 3——制作一个 3 分钟学科知识讲解视频（含 AI 辅助生成脚本或智能字幕）。	理论 0.5 实践 2

		5.能使用 AI 辅助视频脚本生成与智能字幕。 6. 能够利用视频资源讲好中国故事、传播科学精神，服务科普教育与文化传承。	6.AI 辅助视频脚本生成、智能字幕与自动剪辑工具。		
第 5 章 动画素材的获取与加工	目标 2、3	1.能区分 MG 动画、H5 动画、卡通动画的特点与教学应用场景； 2.能掌握手机型 H5 动画制作流程； 3.能使用 PPT 或万彩动画大师制作 MG 动画； 4.能使用 AI 辅助动画脚本与分镜设计。 5. 形成精益求精的工匠精神，追求动画作品的科学性与艺术性统一。	1. 常见动画素材格式及其特点（GIF/SWF/HTML5/Lottie）； 2.手机型 H5 动画制作与实战（概念、设计基础、案例解析）； 3.MG 动画高级制作与实战（PPT 实现、万彩动画大师进阶）； 4.AI 辅助动画脚本生成、分镜设计与角色设计。	1.教学活动：讲解演示+同步实操； 2.学习任务：实验项目 4——制作一个 1 分钟教学概念动画（H5 或 MG 二选一，鼓励使用 AI 辅助脚本）。	理论 0.5 实践 2
第 6 章 演示型课件的设计与制作	目标 2、3	1.能掌握 PowerPoint 高阶功能（母版、主题、版式、智能图表）； 2.能运用视觉设计原则（对比、对齐、重复、亲密性）设计课件； 3.能制作弹簧效果、正弦运动等高级动画； 4.能使用 AI 课件生成工具辅助设计与美化。	1.认识 PowerPoint 2016/2019/365 高阶功能； 2.模版与母版设计、视觉设计原则； 3.弹簧效果、正弦运动等高级动画制作； 4.PPT 中绘图工具、智能图表、表格应用； 5.PPT 打包与发布； 6.AI 课件生成工具应用（Gamma、Beautiful.ai、WPS AI 等辅助生成与美化）。	1.教学活动：讲解演示+同步实操； 2.学习任务：实验项目 5——完成一个 15 页学科教学课件（鼓励使用 AI 工具辅助生成初稿，再人工优化）。	理论 0.5 实践 2
第 7 章 数字人微课的设计与制作	目标 2、3、4	1.能阐述数字人微课设计的基本理论与评价标准； 2.能使用手机、PPT、摄像机+一体机、录播教室等多模态方式录制数字人微课； 3.能使用 Camtasia Studio 进行翻录与后期制作； 4.能制作动画型数字人微课与 H5 音画同步数字人微课； 5.能使用 AI 辅助数字人微课脚本生成、教育数字人开发、教育智能体构建； 6.能依据评价标准对数字人微课进行自评与互评。 7. 在微课内容中自觉融入课程思政元素，实现“知识传授”与“价值引领”相统一。	1.数字人微课设计与制作概述（定义、类型、教学设计原则）； 2.用手机录制数字人微课、用 PPT 制作数字人微课； 3.用摄像机+一体机、录播教室制作数字人微课； 4.用 Camtasia Studio 录制与后期处理； 5.动画型数字人微课与手机 H5 型数字人微课（音画同步流程）； 6.数字人微课评价标准与量规设计； 7.AI 融合数字人微课开发：AI 辅助脚本与分镜生成、教育数字人开发基础、教育智能体构建（提示词工程、知识库搭建）、AI 生成资源的版权审查与人工优化。	1.教学活动：讲授+优秀案例拆解； 2.学习任务：实验项目 6（期末大作业）——独立完成一个 5-8 分钟完整数字人微课作品（含教学设计文档、视频作品、配套资源包、反思报告，鼓励融入 AI 数字人或智能体元素）。	理论 0.5 实践 3

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 3 个部分，分别为在线学习（30%）、平时作业（30%）、期末实践作品（40%）。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	在线学习	平时作业	期末实践作品	
目标 1（知识理解）	30	/	/	30
目标 2（设计能力）	/	15	15	30
目标 3（开发能力）	/	15	15	30
目标 4（创新应用）	/	/	10	10
合计	30	30	40	100

（二）评价标准

1. 在线学习评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	数字化学习资源的线上学习	视频学习完成度 100%，笔记详实有批判性思考；文献综述逻辑严谨、引用规范、对 AI 趋势有独到见解；推荐资源具有高教学价值，互评反馈深度中肯；在线讨论积极，章节测试≥90 分。	视频学习完成度≥90%，笔记较完整；文献综述逻辑较清晰、引用基本规范；推荐资源有价值，互评较认真；在线讨论较积极，章节测试 75-89 分。	视频学习完成度≥60%，笔记基本完整；文献综述结构基本完整但深度不足；推荐资源一般，互评简单；在线讨论参与度一般，章节测试 60-74 分。	视频学习完成度 60%或无笔记；未提交文献综述或抄袭；未参与资源互评；在线讨论与测试 60 分。	100

2．平时作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2（设计能力）	数字化学习资源的教学设计方案与资源规划	教学目标精准匹配学科特点与学情，视觉/听觉/交互设计规范且具创新性；AI 工具应用合理并能体现设计思维优化（如提示词精准、人工二次创作深度）；5 次作业设计方案均高质量完成。	教学目标较清晰，设计方案较合理，能正确运用对比、对齐、重复等设计原则；AI 工具应用基本恰当；5 次作业设计方案完成质量较好。	教学目标基本明确，设计方案完整性尚可但缺乏教学针对性；AI 工具应用生硬或仅简单套用未优化；5 次作业基本完成但深度不足。	教学目标模糊或偏离，设计方案缺失、抄袭或明显应付；未按要求使用 AI 辅助或完全依赖 AI 无人工设计；多次作业未提交。	50

课程目标 3（开发能力）	数字化学习资源的技术实现与作品完成度	技术操作娴熟规范，作品完整且音画同步/视觉统一/交互流畅；能协同多种工具完成复杂任务；AI 辅助应用恰当并经人工深度优化；文件格式、命名、提交规范。	技术操作较熟练，作品较完整，工具使用正确；能独立完成基本技术流程；作品质量较好，偶有 minor 瑕疵。	基本掌握技术要点，作品基本完成但存在明显瑕疵（如音画不同步、格式错误、动画卡顿等）；技术流程不完整或工具使用单一。	技术薄弱，作品无法打开、播放或明显未完成；存在抄袭；未使用规定软件工具；多次作业未提交。	50

3．期末实践作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2（设计能力）	第 7 章 数字人微课教学设计文档，包括： 1. 数字人微课选题与教学目标设定； 2. 学习者特征与重难点分析； 3. 教学策略与媒体选择（手机/PPT/录播/动画等）； 4. 教学过程脚本与分镜设计（含 AI 辅助脚本优化）； 5. 评价量规与学习单设计。	选题精准契合学科核心素养，教学目标具体可测；学情分析深入，重难点把握精准；教学策略与媒体选择高度匹配，脚本逻辑严密、节奏恰当；AI 辅助脚本生成后经深度人工优化，体现设计思维；文档规范完整。	选题较合理，教学目标较清晰；学情分析较到位，重难点较明确；教学策略与媒体选择较恰当，脚本较完整；能使用 AI 辅助但优化深度一般；文档较规范。	选题基本可行，教学目标基本明确但表述笼统；学情分析浅显，重难点把握一般；教学策略与媒体选择基本合理但缺乏针对性；脚本完整性尚可但节奏欠佳；AI 应用生硬或未体现优化；文档基本完整。	选题偏离或过于简单，教学目标模糊；无学情分析或重难点错误；教学策略与媒体选择明显不当；脚本缺失或逻辑混乱；未提交教学设计文档或抄袭。	40
课程目标 3（开发能力）	第 7 章 数字人微课视频作品与技术实现，包括： 1. 多模态录制（手机/PPT/摄像机/录播/Camtasia）与素材采集； 2. 视频剪辑、转场、字幕、片头/片尾、音画同步； 3. 动画/H5 元素融入（如有）； 4. 视频格式、分辨率、时长规范（5-8 分钟）； 5. 配套资源包完整（素材源文件、使用说明）。	录制画面清晰稳定、音质纯净无噪；剪辑流畅、转场自然、字幕精准、音画严格同步；片头/片尾专业美观；能协同多种工具完成复杂效果；视频技术参数规范；配套资源包完整且组织有序。	录制画面较清晰、音质较好；剪辑较流畅、字幕较准确、基本音画同步；片头/片尾较完整；能使用主要工具完成制作；视频技术参数基本规范；配套资源包较完整。	录制画面或音质存在明显瑕疵但不影响理解；剪辑基本完整但转场生硬、字幕有误或音画偶有不同步；片头/片尾简单或缺失；仅使用单一工具；视频参数基本合规但偶有格式错误；配套资源包部分缺失。	画面模糊或音质差严重影响观看；剪辑混乱、无字幕或音画严重不同步；无法播放或时长严重不足；未提交源文件或资源包；存在抄袭。	40
课程目标 4（创新应用）	第 7 章 数字人微课 AI 融合创新与反思报告，包括： 1. AI 辅助创新：教育数字人出镜、智能体嵌入、AI 脚本/配音/字幕/素材的深度整合； 2. 教学有效性：资源设计的教学适用性与学习者体验优化；	有明确的 AI 融合创新点（如数字人教师、交互式智能体、AI 生成个性化学习路径等），且与教学内容深度融合而非技术堆砌；教学适用性强，能有效	有一定的 AI 应用新意（如 AI 配音、智能字幕、AI 辅助动画等），与教学内容结合较自然；教学适用性较好；反思报告较深入，包含迭代记录与基本	仅有简单的 AI 套用（如纯 AI 生成脚本未修改、AI 配音未调参等），与教学内容结合生硬；教学适用性一般；反思报告浅显，缺乏迭代意识或回避 AI	无 AI 融合或完全依赖 AI 生成无人工设计；教学适用性差；未提交反思报告或抄袭；作品明显应付。	20

	3. 反思深度：开发过程的问题诊断、迭代优化策略、AI 伦理审视； 4. 独特价值：作品的差异化亮点与可推广性。	解决传统教学痛点；反思报告深刻，包含至少 3 轮迭代记录与 AI 伦理审视；作品具有示范价值。	伦理意识；作品有一定特色。	伦理问题；作品缺乏亮点。		

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1.田雪葳，李磊编.教学创新：生成式人工智能重构教学资源.北京：电子工业出版社，2025-08-01.

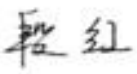
（二）主要参考书及学习资源

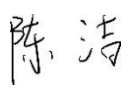
1.杜玉霞，贺卫国. GenAI 时代如何做教师：生成式人工智能赋能教学与研究（教师的 AI 助手，助力教师高效驾驭 GenAI）.北京：教育科学出版社，2025-07-01.

2.胡小勇.生成式人工智能：教师应用指南.广州：广东教育出版社，2025-01-01.

六、附表

序号	实验（上机实训）项目名称	实验性质	开出要求	学时
1	图形图像素材的加工与处理	综合性	必做	2
2	音频素材的加工与处理	综合性	必做	2
3	视频素材的加工与处理	综合性	必做	2
4	动画素材的加工与处理	综合性	必做	3
5	演示型课件的设计与制作	综合性	必做	2
6	数字人数字人微课的设计与制作	综合性	必做	5

大纲修订人签字： 修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字： 审定日期：2026 年 8 月

《中小学生心理发展与教育》课程教学大纲

课程名称	中小学生心理发展与教育		
	Psychological Development and Education for Primary and Middle School Students		
课程代码	30115005	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业方向课程	**先修课程**	心理学
学分/学时	1 学分/16 学时	**理论学时/实验学时**	16 学时/0 学时
适用专业	美术学	**开课单位**	师范学院
课程负责人	张烨	**审定日期**	2026 年 5 月

一、课程简介

中小学生心理发展与教育是一门针对师范类学生开设的教师教育方向课程。本课程根据师范类人才培养目标和规格的需要，以及教育学的实践需要和中学教师职业活动的需要，打破传统体系，兼容和整合普通心理学、教育心理学与发展心理学等各分支学科的内容，形成了一个全新的体系框架，特别是将心理学基础理论在教育教学和实际生活中进行推广和应用，是教育活动顺利进行的重要心理学依据。

二、课程目标

本课程有 3 个课程目标，具体如下：

目标 1：掌握中小学生心理发展的规律与特点，包括认知发展、情绪情感发展、自我发展等方面，以及中小学生与家庭的关系、与学校的关系、与同伴的关系。

目标 2：运用所学中小学生心理发展的知识和理论分析中小学生发展与教育中存在的问题，并能提出相应的教育对策。

目标 3：培养学生发散的、批判的思维方式和将知识的运用与实践相联系的学习风格，树立正确的人生观、价值观。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
1.绪论	课程目标 1、3	1.了解学生心理发展 2.掌握中小学生的心理发展规律 3.理解心理发展的理论 **4.传承教育家精神和教育初心**	1.心理发展概述 2.中小学生的心理发展 3.心理发展的理论	1. 教学活动：课堂讲授 2. 教学活动：分组讨论 3、学习任务：课程作业	理论 2 学时
2.中小学生注意、感知和记忆的发展与教育	课程目标 1、2、3	1.掌握注意发展的特点 2.理解感觉和知觉发展的特点 3.理解记忆发展的特点 4.理解注意、感知觉和记忆过程与教学的关系	1.中小学生注意的发展与教育 2.中小学生感知的发展与教育 3.中小学生记忆的发展与教育	1. 教学活动：课堂讲授 2. 教学活动：课堂作业 3、学习任务：汇报	理论 2 学时
3.中小学生思维和想象的发展与教育	课程目标 1、2、3	1.理解思维和想象发展的基本原理； 2.理解认知过程的基本规律 3.理解思维与教学的关系 **4.培养科学的认知观和思维品质**	1.中小学生思维的发展与教育 2.中小学生想象的发展与教育	1. 教学活动：课堂讲授 2. 学习任务：课程作业 3. 学习任务：汇报	理论 2 学时
4.中小学生情绪情感的发展与教育	课程目标 1、2、3	1.掌握情绪情感的心理学知识 2.理解情绪情感的重要意义 **3.引导学生塑造积极心理品质**	1.情绪情感概述 2.中小学生情绪情感发展的一般特点 3. 中小学生情绪智力的培养	1. 教学活动：课堂讲授 2. 学习任务：课程作业 3. 学习任务：汇报	理论 2 学时
5.中小学生个性和社会性的发展与教育	课程目标 1、2、3	1.掌握中小学生个性发展的特点 2.理解中小学生社会性发展的特点 **3.培养学生的社会责任感和规则意识**	1.中小学生个性的发展与教育 2.中小学生社会性的发展与教育	1. 教学活动：课堂讲授 2. 学习任务：课程作业 3. 学习任务：汇报	理论 4 学时
6.中小学生品德的发展与教育	课程目标 1、2、3	1.掌握品德形成的一般过程及影响因素 2.理解中小学生品德发展的基本特点 **3.践行社会主义核心价值观教育**	1.品德的实质与结构 2.品德形成的一般过程及影响因素 3.中小学生品德发展的基本特点 4.中小学生品德教育	1. 教学活动：课堂讲授 2. 学习任务：课程作业 3. 学习任务：汇报	理论 2 学时
7.中小学生心理健康与教育	课程目标 1、2、3	1.掌握心理健康的科学概念及其具体标准 2.了解增进心理健康的原则和途径、方法	1.心理健康的概述 2.中小学生常见的心理问题分析 3.中小学生心理辅导的途径与方法	1. 教学活动：课堂讲授 2. 学习任务：课程作业 3. 学习任务：汇报	理论 2 学时

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括两个部分，分别为专题知识作业、专题学习心得体会作业。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）		成绩比例（%）
	专题知识作业	专题学习心得体会作业	
课程目标 1	20	20	40
课程目标 2	20	20	40
课程目标 3	10	10	20
合计	50	50	100

注：考勤不计入平时考核成绩；累计缺勤三次的学生，不得参加该课程的结课考试。

（二）评价标准

1.专题知识作业标准

课程目标	考核依据	评价标准				权 重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	考查对中小学生感觉、知觉、记忆、思维、情绪、个性与社会性发展规律与特点的理解	对中小学生感觉、知觉、记忆、思维、情绪、个性与社会性发展规律与特点理解程度较好	基本理解中小学生感觉、知觉、记忆、思维、情绪、个性与社会性发展规律与特点	对中小学生感觉、知觉、记忆、思维、情绪、个性与社会性发展规律与特点理解程度不够	对中小学生感觉、知觉、记忆、思维、情绪、个性与社会性发展规律与特点理解程度很差	40
课程目标 2	考查对中小学生心理发展的阶段性问题进行捕捉和解析的能力	对中小学生心理发展的阶段性问题进行捕捉和解析的能力较好	基本具备对中小学生心理发展的阶段性问题进行捕捉和解析的能力	对中小学生心理发展的阶段性问题进行捕捉和解析的能力较弱	对中小学生心理发展的阶段性问题进行捕捉和解析的能力很差	40
课程目标 3	考查对发散性、批判性思维方式的理解	对发散性、批判性思维方式理解程度较好	基本理解发散性、批判性思维方式	对发散性、批判性思维方式理解程度较弱	对发散性、批判性思维方式理解程度很差	20

2．专题学习心得体会作业标准

课程目标	考核依据	评价标准				权 重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	考查对中小学生认知、情绪、社会性发展的基本理论知识的掌握与运用	对中小学生认知、情绪、社会性发展的基本理论知识熟练掌握，运用能力很强	基本中小学生认知、情绪、社会性发展的基本理论知识掌握，基本具备运用能力	对中小学生认知、情绪、社会性发展的基本理论知识掌握不够，运用能力较弱	对中小学生认知、情绪、社会性发展的基本理论知识掌握很差，，运用能力很差	40

课程目标 2	考查运用中小学生心理发展与教育相关理论知识解决具体教育问题的能力	对中小学生心理发展与教育相关理论知识掌握较好，运用知识解决具体教育问题的能力很强	基本掌握中小学生心理发展与教育相关理论知识，基本具备运用知识解决具体教育问题的能力	对中小学生心理发展与教育相关理论知识掌握不够，运用知识解决具体教育问题的能力不够	对中小学生心理发展与教育相关理论知识掌握很差，运用知识解决具体教育问题的能力很差	40
课程目标 3	考查在中小学生教育问题解决中运用发散性、批判性思维的能力	在中小学生教育问题解决中运用发散性、批判性思维的能力很强	在中小学生教育问题解决中基本具备运用发散性、批判性思维的能力	在中小学生教育问题解决中运用发散性、批判性思维的能力较弱	在中小学生教育问题解决中运用发散性、批判性思维的能力很差	20

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 张彦云.中小学生心理发展与教育.北京：北京师范大学出版社，2016 年

（二）主要参考书及学习资源

1. 林崇德编.发展心理学.北京：人民教育出版社，2009 年；

2.罗伯特•费尔德曼著.发展心理学——人的毕生发展. 苏彦捷等译.北京：世界图书出版公司北京公司，2007 年；

3.Shaffer D R 等著.发展心理学——儿童与青少年（第九版）. 邹泓等译.北京：中国轻工业出版社，2016 年；

4.华莱士.迪克逊著.改变儿童心理学的 20 项研究. 王思睿、许应花译.中国轻工业出版社，2017 年。

大纲修订人签字：张烨　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：马婧　　审定日期：2026 年 8 月

《教育见习》课程教学大纲

课程名称	教育见习		
	Educational Probation		
课程代码	30418704	**课程性质**	实践教学环节
课程类别	教师教育综合实践	**先修课程**	无
学分/周数	1 学分/2 周		
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院
课程负责人	刘媛媛	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

教育见习是师范专业学生从学习教育理论到教育实习之间的过渡环节。其主要目的在于通过到见习学校进行教育考察和教育观摩，加强学生对基础教育现状的了解，初步了解基础教育教学的一般规律，加深对学科教育理论学习的理解，为教育实习创造条件，进而为学生毕业后尽快适应教育教学工作奠定良好的基础。

二、课程目标

本课程有 3 个课程目标，具体如下：

目标 1：尊重中学生身心发展与美术学科认知特点，秉持以学生为中心理念，依托艺术课标整合多元知识，适配新型教学手段，胜任美术课堂与活动课见习教学。

目标 2：了解教师终身学习与专业发展相关理论，认同终身学习理念，借助见习观察、文献阅读、教学实践，提升美育理论素养与美术实操能力。

目标 3： 依托教育见习掌握美术教育学前沿动态，主动更新专业知识，结合就业愿景规划职业发展，依托多元评价养成自主研学实践习惯。

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	3.知识整合（H）	指标点 3.1 美术学科专业素养：深刻理解美术学科核心素养的内涵，并能够将其有效贯彻在教学实践中。扎实掌握中学美术教育中有关美术学、设计学学科方向的分类、知识结构及内容体系。充分领会美术学、设计学各领域的学科内涵、知识理论、思维模式及技能方法。

课程目标 2	1.师德规范（M）	指标点 1.1 坚定理想信念：贯彻党的教育方针，有教书育人的使命感，积极践行社会主义核心价值观，有坚定正确的理想信念。
课程目标 3	1.师德规范（M）	指标点 1.2 遵守师德规范：以立德树人为己任，将师德认识转化为师德认同、师德行为，遵守教育法规法律，具有良好的职业道德规范，以“学高为师，身正为范”为标准，立志成为“四有”好老师。

三、实习实训内容及学时分配

序号	实习、实训环节内容	教学方法及要求	时间安排	序号	实习、实训环节内容
1	教学工作见习	要求见习生在指导教师的带领下，初步了解中小学教学各个环节的基本要求，根据中小学教学大纲规定和所在教研组的教学计划，了解备课、教学设计、上课、辅导、作业批改等各环节，明确教学的全流程。每个实习生应听 5-8 节课，每堂课都应该有完整听课记录和教学反思。	5 天	1	教学工作见习
2	班主任工作见习	初步了解班主任工作的内容、特点和工作方法，参与见习指导班主任组织的 1 次班集体活动，活动后要完成评议总结。	3 天	2	班主任工作见习
3	见习反思	对照所学理论，与见习指导教师共同评议教师的教和学生的学，吸取经验，作为借鉴。	2 天	3	见习反思

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 3 个部分，分别为教学工作见习、班主任工作见习、教育反思。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	教学工作见习	班主任工作见习	教育反思	
课程目标 1	25	15	10	50
课程目标 2	15	5	5	25
课程目标 3	15	5	5	25
合计	55	25	20	100

注： 考勤不再作为平时成绩的计算依据，对缺勤学生可直接扣减平时考核成绩；累计缺勤三次的学生，取消实习/实训。

（二）评价标准

1. 教学工作评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	考查课堂观察要素的掌握	很规范	较为规范	基本规范	不规范	25
课程目标 2	考查对教学目标的分析理解能力	很强	较强	具备	不具备	15
课程目标 3	考查学生对美术教学育人规律、育人情怀	很强	较强	具备	不具备	15

2.班主任见习评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	考查班主任工作规范的掌握	很规范	较为规范	基本规范	不规范	15
课程目标 2	考查班主任工作的能力	很强	较强	具备	不具备	5
课程目标 3	考查学生对班级育人规律、育人情怀	很强	较强	具备	不具备	5

3. 见习反思评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	考查教学环节及教学经验反思	很规范	较为规范	基本规范	不规范	10
课程目标 2	考查实践报告撰写的能力	很强	较强	具备	不具备	5
课程目标 3	考查学生对美术教学育人规律、育人情怀	很强	较强	具备	不具备	5

五、推荐实习/实训教材和资源

（一）建议实习/实训教材

1. 须给学生配备一定数量的指导教师；

2. 须给学生发放《教育见习》手册、《教育见习》工作记录本。

（二）主要参考书及学习资源

无

大纲修订人签字：孙婷　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《教育实习》课程教学大纲

课程名称	教育实习		
	Educational Practice		
课程代码	30418705	**课程性质**	实践教学环节
课程类别	教师教育综合实践	**先修课程**	教育见习、美术学科教学论
学分/周数	9 学分/18 周		
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	李钦曾	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

教育实习是美术学（师范类）专业教师教育综合实践的核心环节，是培养合格中学美术教师的必修课程。本课程在学生完成教育见习、美术学科教学论等先修课程后开设，旨在引导学生深入真实的中小学教育情境，将所学教育理论、美术学科知识与教学技能综合运用于实践，全面锻炼教育教学能力，增强从教信念与职业责任感。课程内容涵盖教学工作实习（包括备课、上课、辅导、作业批改等）、班主任工作实习、教学科研实习及教育实习总结四大模块。学生在实习期间需完成 8-12 节课堂教学，组织 1—2 次班集体活动，并开展教学研究与反思。本课程与后续教育研习、毕业论文（设计）等环节紧密衔接，是学生实现从“准教师”向“合格教师”过渡的关键实践平台，对培养“善教学、精实践”的高素质骨干中学美术教师具有不可替代的作用。

二、课程目标

本课程有 9 个课程目标，具体如下：

目标 1：坚定理想信念。在教育实习全过程中贯彻党的教育方针，增强教书育人的使命感，积极践行社会主义核心价值观，坚定正确的理想信念。（支撑毕业要求指标点 1.1）

目标 2：树立正确的教师观。热爱美术教育事业，具有强烈的从教意愿，认同教师工作的意义和专业性在于创造条件促进学生自主和全面发展，理解教师是学生学习的促进者，以积极的情感、端正的态度和正确的教育价值观念投入实习工作。（支撑毕业要求指标点 2.1）

目标 3：掌握美术学科专业素养的实践应用能力。深刻理解美术学科核心素养的内涵，并将其有效贯彻到教学实践中；扎实掌握中学美术教育的知识结构及内容体系，充分领会美术学各领域的学科内涵、知识理论、思维模式及技能方法，能够在实习中灵活运用。（支撑毕业要求指标点 3.1）

目标 4：具备美术思维与教学应用能力。发挥形象思维能力，深刻领会美术学习中抽象思维、逆向思维、发散思维以及直觉思维的特点和规律；能够积极运用教育学、心理学相关理论指导美

术教学实践。（支撑毕业要求指标点 3.2）

目标 5：具备美术课堂教学实施与评价能力。能够营造良好的学习环境与氛围，激发与保护中学生的学习兴趣；通过启发式、探究式、讨论式、参与式等多种方式实施教学，有效调控教学过程，合理处理课堂偶发事件，引发中学生独立思考和主动探究，发展学生创新能力；将现代教育技术手段整合应用到教学中，发挥好共青团、少先队组织生活、集体活动、信息传播等教育功能，提升教学实效。（支撑毕业要求指标点 4.1）

目标 6：掌握班级管理的理念与规律。了解中学生身心发展与认知规律，了解中学德育原理，掌握班级管理的理念和规律，能够胜任班主任工作。（支撑毕业要求指标点 6.1）

目标 7：具备班级建设能力。掌握班级组织和管理的基本技能与方法，能够组织策划班级活动，通过主题班会、团队活动等方式增强班级凝聚力，营造积极向上的班级氛围。（支撑毕业要求指标点 6.2）

目标 8：具备教学反思与改进能力。理解教育反思的价值与意义，具备从学科理解、课程教学、学生状况等不同角度进行自我评价、自我纠错的反思能力和习惯，能够在实习过程中持续改进教学实践。（支撑毕业要求指标点 10.1）

目标 9：具备多元协同与沟通能力。具备与教育界同行或社会群体进行创作交流、有效沟通美术知识及教学相关问题的能力；掌握沟通合作技能，具备与学校领导、同事、学生及社区沟通交流的知识与能力。（支撑毕业要求指标点 11.2）

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	师德规范（M）	1.1 坚定理想信念：贯彻党的教育方针，有教书育人的使命感，积极践行社会主义核心价值观，有坚定正确的理想信念。
课程目标 2	教育情怀（M）	2.1 树立正确的教师观：热爱美术教育事业，具有强烈的从教意愿，认同教师工作的意义和专业性在于创造条件促进学生自主和全面发展，理解教师是学生学习的促进者，具有积极的情感、端正的态度和正确的教育价值观念。
课程目标 3	知识整合（H）	3.1 美术学科专业素养：深刻理解美术学科核心素养的内涵，并能够将其有效贯彻在教学实践中。扎实掌握中学美术教育中有关美术学、设计学学科方向的分类、知识结构及内容体系。充分领会美术学、设计学各领域的学科内涵、知识理论、思维模式及技能方法。
课程目标 4	知识整合（M）	3.2 美术思维与教学应用：具有突出的形象思维能力，深刻领会美术学习中抽象思维、逆向思维、发散思维以及直觉思维的特点和规律。并且能够积极运用教育学、心理学相关理论指导美术教学。
课程目标 5	教学能力（H）	4.1 教学实施与评价：营造良好的学习环境与氛围，激发与保护中学生的学习兴趣；通过启发式、探究式、讨论式、参与式等多种方式来实施教学，有效调控教学过程，合理处理课堂偶发事件，引发中学生独立思考和主动探究，发展学生的创新能力，将现代教育技术手段整合应用到教学中，发挥好共青团、少先队组织生活、集体活动、信息传播等教育功能，进而提升教学实效。
课程目标 6	班级指导（H）	6.1 掌握班级规律：了解中学生身心发展与认知规律，了解中学德育原理，掌握班级管理的理念和规律，能够胜任班主任工作。
课程目标 7	班级指导（M）	6.2 开展班级建设：掌握班级组织和管理的基本技能与方法，能够组织策划班

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
		级活动，通过主题班会、团队活动等方式，增强班级凝聚力，营造积极向上的氛围。
课程目标 8	反思研究（M）	10.1 教学反思与改进：理解教育反思的价值与意义，具备从学科理解、课程教学、学生状况等不同角度进行自我评价、自我纠错的反思能力和习惯。
课程目标 9	交流合作（M）	11.2 多元协同与沟通：具备与教育界同行或社会群体进行交流，有效沟通美术知识及教学相关问题的能力。掌握沟通合作技能，具备与学校领导、同事、学生及社区沟通交流的知识与能力。

注：课程目标 1、2 为课程思政目标，通过教育实习全过程中的师德践行、教育情怀培育等方式进行考核，确保可衡量、可评价。课程目标 3、4 支撑知识整合能力，课程目标 5 支撑教学实施能力，课程目标 6、7 支撑班级指导能力，课程目标 8 支撑反思研究能力，课程目标 9 支撑交流合作能力。与原教学大纲相比，本次修订将课程目标从 7 个扩展为 9 个，原“目标 1”拆分为“目标 1”和“目标 2”两个独立目标，原“目标 3、4、5”根据培养方案重新整合为“目标 3、4、5”，原“目标 6”拆分为“目标 6”和“目标 7”两个独立目标，原“目标 7”调整为目标 9，同时新增目标 8（对应指标点 10.1），使课程目标与培养方案的对应关系更加精准、完整。

三、实习实训内容

实习/实训环节	对应课程目标	学习成果	实习/实训内容	课程目标达成方式	时间安排
教学工作实习	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3 课程目标 4 课程目标 5 课程目标 8 课程目标 9	1. 能够在教学实践中贯彻党的教育方针，以立德树人为己任，自觉践行师德规范。 2. 能够依据课程标准和学生认知特点，将美术学科知识转化为教学技能，独立完成课堂教学任务。 3. 能够运用多种教学方法实施教学，有效调控课堂，合理处理偶发事件。 4. 能够运用教育学、心理学理论指导教学实践，培养学生的创新思维。 5. 能够进行教学反思，从多角度评价和改进教学效果。 6. 能够与指导教师、学生进行有效沟通，展现合作能力。	1. 在指导教师带领下，熟悉中小学美术教学各环节基本要求。 2. 完成不少于 8-12 节美术课的完整教学实践（含备课、编写教案、试讲、上课、辅导、作业批改）。 3. 每堂课撰写完整切实可行的教案，课后完成教学反思日志。 4. 将现代教育技术手段整合应用到教学中。 **思政点**：在教学实践中贯彻党的教育方针，以“学高为师，身正为范”为标准，立志成为“四有”好老师。	**教学活动：** • 指导教师集体备课、听课评课 • 实习小组试讲与互评 **学习任务：** • 教案与课件 • 教学反思日志 • 课堂教学录像分析报告	第 1-16 周
班主任工作实习	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 6 课程目标 7 课程目标 9	1. 能够了解中学生身心发展与认知规律，掌握班级管理的基本理念和规律。 2. 能够组织策划班级活动，通过主题班会、团队活动等方式增强班级凝聚力。 3. 能够正确处理师生关系，尊重学生人格和个体差异，以爱心和责任心开展班主任工作。 4. 能够与学校领导、同事、学生及家长进行有效沟通。	1. 在原班主任指导下，熟悉班主任工作的内容、特点与基本方法。 2. 独立策划并组织 1—2 次班集体活动（如主题班会、团/队活动），活动后进行评议总结。 3. 参与学生个别教育、家校沟通等日常工作。 **思政点**：树立德育为先理念，以正确的教师观和学生观开展班主任工作。	**教学活动：** • 班主任工作案例研讨 • 师生沟通模拟训练 **学习任务：** • 班级活动策划方案 • 班主任工作日志 • 家校沟通记录与反思	第 1-16 周
教学科研实习	课程目标 3 课程目标 4 课程目标 8 课程目标 9	1. 能够运用美术学科知识和教育研究方法，发现教学中的真实问题并开展初步探究。 2. 能够运用教育学、心理学理论分析教学问题，提出改进策略。 3. 能够与指导教师和同伴合作研讨，共同解决教学研究中的问题。 4. 能够撰写教学研究小论文或调查报告，体现批判性思维与创新意识。	1. 在大学指导教师与中小学实习指导教师共同指导下，围绕美术教学中的一个具体问题开展研究（如学情分析、教学方法改进、资源开发等）。 2. 通过课堂观察、访谈、问卷等方式收集资料。 3. 分析问题并提出改进建议，形成书面研究报告。 **思政点**：培养实事求是、严谨治学的科研态度。	**教学活动：** • 科研方法微讲座 • 小组合作研讨 **学习任务：** • 教学研究方案 • 调研数据与分析 • 教学研究小论文	第 1-16 周
教育实习总结	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 8	1. 能够系统梳理实习经历，对照教育理论全面反思教学中的收获与不足。 2. 能够坚定从教信念，明确新时代美育教师的使	1. 对照教育理论，评议教师“教”与学生“学”的典型案例，吸取经验教训。 2. 完成实习总结报告（包含教育调查、实习过程记录（图片	**教学活动：** • 实习总结汇报会 • 小组互评与教师点	第 17～18 周

实习/实训环节	对应课程目标	学习成果	实习/实训内容	课程目标达成方式	时间安排
	课程目标 9	命担当。 3. 能够通过总结交流提升表达与协作能力，与同伴分享实习经验。	/视频/文字）、班主任见习总结、第二课堂情况总结、教育反思等）。 3. 参加实习总结交流会，进行成果汇报与同伴互评。 **思政点**：强化从教信念，明确新时代美育教师的使命担当。	评 **学习任务：** • 实习总结报告（含过程材料） • 汇报 PPT • 同伴互评表	

说明：以上四个实习实训环节共 18 周，各环节相互融合、循序渐进，共同支撑全部 9 个课程目标的达成。每个环节均强调“教—学—做—思”一体化，确保学生在实践中获得可衡量的学习成果。各环节对应课程目标分布如下：教学工作实习侧重目标 1、2、3、4、5、8、9；班主任工作实习侧重目标 1、2、6、7、9；教学科研实习侧重目标 3、4、8、9；教育实习总结侧重目标 1、2、8、9。课程思政内容融入各相关环节，通过教学实践、班主任工作、科研训练、总结反思等方式实现育人功能。

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 4 个部分，分别为教学科研实习、班主任工作实习、教学工作实习、教育实习总结。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）				成绩比例（%）
	教学科研实习	班主任工作实习	教学工作实习	教育实习总结	
课程目标 1	5		2	2	9
课程目标 2		5	4		9
课程目标 3	6		10		16
课程目标 4	5		4		9
课程目标 5	5		10		15
课程目标 6		15			15
课程目标 7		9			9
课程目标 8	5			4	9
课程目标 9		5	4		9
合计	26	34	34	6	100

各评价方式说明：

教学科研实习（26%）：包括教学研究态度与规范、教学科研撰写能力、教学实施与评价研究能力、教学技能研究能力、教学反思与研究能力。对应课程目标 1、3、4、5、8。

班主任工作实习（34%）：包括教育情怀与教师观、班级管理能力、班级建设能力、沟通合作能力。对应课程目标 2、6、7、9。

教学工作实习（34%）：包括师德规范与理想信念、教育价值观、学科教学知识应用、美术思维与教学应用、教学实施与评价、沟通合作。对应课程目标 1、2、3、4、5、9。

教育实习总结（6%）：包括理想信念与师德规范、教学反思与改进。对应课程目标 1、8。

考勤说明：考勤不再作为平时成绩的计算依据，对缺勤学生可直接扣减实习考核成绩；累计缺勤三次的学生，取消实习资格。

（二）评价标准

1. 教学科研实习评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90—100 分）	良（75—89 分）	及格（60—74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	考查教学研究中的理想信念与师德规范	研究态度端正，自觉贯彻党的教育方针，体现教书育人使命感	研究态度较端正，能贯彻党的教育方针，有育人意识	研究态度基本端正，育人意识较淡	研究态度不端正,缺乏育人意识	5

课程目标 3	考查美术学科专业素养在研究中的体现	能深刻理解美术学科核心素养并有效应用于教学研究	能较好理解美术学科核心素养并应用于教学研究	能基本理解美术学科核心素养，应用不够充分	不能理解或应用美术学科核心素养	6
课程目标 4	考查美术思维与教学研究能力	能运用抽象、发散等思维方法发现教学问题，研究方案科学严谨	能较好地运用多种思维方法发现教学问题，研究方案较科学	能运用基本思维方法发现教学问题，研究方案基本可行	思维方法单一,研究方案不可行	5
课程目标 5	考查教学实施与评价的研究能力	能综合运用多种研究方法分析教学问题，结论具有实践指导意义	能较好地运用研究方法分析教学问题，结论有一定指导意义	能运用基本研究方法分析教学问题，结论指导意义有限	研究方法不当,结论无指导意义	5
课程目标 8	考查教学反思与研究能力	能从多角度进行自我评价和纠错，反思深刻，改进策略具体可行	能从多角度进行反思，改进策略较具体	能进行基本反思，改进策略较笼统	反思空泛,无改进策略	5

2. 班主任工作实习评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90—100 分）	**良（75—89 分）**	**及格（60—74 分）**	**不及格（0-59 分）**	
课程目标 2	考查教师观与教育情怀	热爱美术教育事业，具有强烈从教意愿，以积极情感和正确价值观投入班主任工作	有从教意愿，以较好情感和价值观投入班主任工作	从教意愿一般，班主任工作投入度一般	缺乏从教意愿，班主任工作消极应付	5
课程目标 6	考查班级管理理念与规律掌握	深入了解中学生身心发展规律，掌握德育原理，班级管理理念先进、方法科学	较好地了解学生身心发展规律，班级管理方法较科学	基本了解学生身心发展规律，班级管理方法基本合理	不了解学生身心发展规律，班级管理方法不当	15
课程目标 7	考查班级建设能力	能独立策划组织班级活动，通过主题班会、团队活动有效增强班级凝聚力	能较好地策划组织班级活动，具有一定凝聚力效果	能基本策划组织班级活动，凝聚力效果一般	不能组织班级活动	9
课程目标 9	考查沟通合作能力	能与学校领导、同事、学生及家长有效沟通，团队协作能力强	沟通能力较好，团队协作能力较强	沟通能力一般，团队协作能力基本具备	沟通能力差，缺乏团队协作意识	5

3. 教学工作实习评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90—100 分）	**良（75—89 分）**	**及格（60—74 分）**	**不及格（0-59 分）**	
课程目标 1	考查教学中理想信念的践行	在教学中自觉贯彻党的教育方针，践行社会主义核心价值观，育人导向鲜明	在教学中较好地贯彻党的教育方针，有育人意识	在教学中能基本贯彻党的教育方针	教学中缺乏育人意识	2
课程目标 2	考查正确的教育价值观	在教学中体现正确的教育价值观念，以学生发展为本	在教学中体现较好的教育价值观	在教育价值观方面表现一般	教育价值观存在偏差	4
课程目标 3	考查美术学科专业素养的应用	能深刻理解并有效贯彻美术学科核心素养，知识结构系统完整	能较好地理解和贯彻美术学科核心素养，知识结构较完整	能基本理解美术学科核心素养，知识结构基本完整	不能有效贯彻美术学科核心素养	10
课程目标 4	考查美术思维与教学应用	能运用多种思维方法设计教学，积极运用教育学、心理学理论指导实践	能较好地运用多种思维方法设计教学，能运用相关理论指导实践	能运用基本思维方法设计教学，理论运用不充分	思维方法单一，不能运用理论指导教学	4
课程目标 5	考查教学实施与评价能力	教学方法灵活多样，课堂调控娴熟，能有效激发学生主动探究和创新思维	教学方法较多样，调控能力较好，能较好地激发学生探究欲望	教学方法较单一，调控能力一般，能基本激发学生学习兴趣	教学方法刻板，课堂失控，不能激发学生兴趣	10
课程目标 9	考查沟通合作能力	能与实习同伴、指导教师有效沟通合作，积极参与团队协作学习	沟通合作能力较好，能参与团队协作	沟通合作能力一般，基本能参与团队协作	缺乏沟通合作意识，不能融入团队	4

4. 教育实习总结评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优 （90—100 分）	良 （75—89 分）	及格 （60—74 分）	不及格 （0-59 分）	
课程目标 1	考查理想信念与师德规范的内化	在总结中坚定表达从教信念，自觉以"学高为师、身正为范"为标准，立志成为"四有"好老师	在总结中表达从教信念，有成为好老师的意愿	在总结中对从教信念表达不够明确	在总结中缺乏从教信念表达	2
课程目标 8	考查教学反思与改进能力	能从学科理解、课程教学、学生状况等多角度深入反思，自我评价准确，改进方向明确	能从多角度进行反思，自我评价较准确，有改进方向	能进行基本反思，自我评价基本准确，改进方向较笼统	反思空泛，无自我评价和改进方向	4

注：凡出现弄虚作假、抄袭他人成果等学术不端行为者，本课程成绩直接评定为不及格，并按学校相关规定处理。各项实习评价由大学指导教师与中小学实习指导教师按照标准共同商议评定，并写出评语。

五、推荐实习/实训教材和资源

（一）建议实习/实训教材

1.陶旭泉.美术新课程教学技能训练.北京:科学出版社,2012 年 1 月（2025 年重印）.

2.黄玲,马预其.中学美术教育与活动指导.重庆:西南大学出版社.

（二）主要参考书及学习资源

1.中华人民共和国教育部.义务教育艺术课程标准（2022 年版）.北京:北京师范大学出版社.

2.李静.义务教育艺术课程标准（2022 年版）解析与课例·美术.上海:华东师范大学出版社.

3.赵阳.教师职业道德与政策法规（微课版）.北京:清华大学出版社，2025.

4.王芳,王静,张雨婷,等.中小学班主任工作技能实践教程（微课版）（思政版）.北京:清华大学出版社，2023.

5.陈建兵.师范生实习指导手册.沈阳:辽宁大学出版社，2025.

6.段作章,魏本亚.基于"标准"的教育见习与实习.北京:高等教育出版社，2018.

7.师范教育专题数据库.http://teacherlib.libvideo.com.

大纲修订人签字：孙婷　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《教育研习》课程教学大纲

课程名称	教育研习		
	Educational Study		
课程代码	30418706	**课程性质**	实践教学环节
课程类别	教师教育综合实践	**先修课程**	教育实习、教育见习
学分/周数	1 学分/2 周		
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	孙婷	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

教育研习课程是美术学专业实践教学环节课程，立足中美术教育教学实际，以美术课堂观摩、教学案例分析、教学研讨反思、模拟教学设计为主要教学内容。课程遵循以学生为中心的教育理念，结合艺术课程标准，引导学生熟悉中小学美术教学规律、教学手段与课堂组织形式。依托小组研习、合作研讨、教学复盘等研习形式，使学生掌握教育调研方法，培养教学研判能力、教学反思能力与教学研究能力。同时强化团队协作意识，提升学生综合教学素养，为今后从事中美术教学工作、解决课堂教学实际问题，为后续美术教学、艺术研究以及专业持续发展，奠定实践基础。

二、课程目标

本课程有 4 个课程目标，具体如下：

目标 1：尊重中学生身心发展规律与美术学科认知特点，秉持以学生为中心的教学理念。依托教育研习观摩活动，结合艺术课程标准，整合美术专业知识与教学常识，熟悉现代教学工具、教学方法，研习课堂授课与美术活动组织流程，具备良好的教学研判与教学实操储备能力。

目标 2：明晰教育研习中教学反思的价值意义，养成常态化反思习惯。能够结合观摩案例，从学科理解、课堂实施、学生学情等维度开展自我评价与教学剖析，查找教学问题、完成自我纠错复盘，不断优化教学思维，提升美术教学综合素养。

目标 3：掌握美术教育研习、教学调研的基本研究方法，具备独立思考与批判性分析能力。能够在研习过程中发现美术课堂教学现存问题，剖析问题成因并提出合理改进方案，灵活优化教学策略，具备创新性解决教学实践问题的教研能力。

目标 4：理解学习共同体在美术教育研习中的重要价值，熟练掌握团队协作方式。在小组研习、案例研讨、教学设计任务中主动承担分工，互帮互助、沟通配合，共同完成研习分析、教学研讨等任务，培养良好的团队协作素养。

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	4 教学能力(H)	指标点4.2 教学技能：尊重中学生身心发展和美术学科认知特点，遵循以学生为中心的教学理念，依据课程方案和艺术课程标准，将通识知识、美术知识、学科教学知识、美术技能转化为教学技能，能够适应新的教育内容、教学手段、设备、工具和方法，能够承担课堂教学、活动课教学。
课程目标 2	10 反思研究(M)	指标 10.1 教学反思与改进：理解教育反思的价值与意义，具备从学科理解、课程教学、学生状况不同角度进行自我评价、自我纠错的反思能力和习惯。
课程目标 3	10 反思研究(H)	指标点 10.2 教学研究与实践创新：掌握研究教育实践的自学方法，具有通过独立思考判断和批判性的分析发现美术教学中的问题，并有效解决美术教学中所有问题的能力，并具有一定的创新性解决教育教学实践问题的能力。
课程目标 4	11 交流合作(H)	指标点 11.1 团队协作：理解学习共同体在美术学习中的价值意义、途径与方法，能够在积极承担团队中的不同角色，具有团队协作精神。

三、实习/实训内容

实习/实训环节	对应课程目标	学习成果	实习/实训内容	课程目标达成方式	时间安排
微格模拟教学	课程目标 1、2	1.明晰中学生美术学习特点，确立生本教学理念； 2.熟练运用多媒体教学工具与美术常用教法； 3.独立完成微课设计，熟练把控课堂流程，具备基础授课实操能力。	微课试讲/模拟授课、片段教学、美术课堂示范作画/教具制作、学情互动演练、公开课展示，核心考核教学实施、美术专业示范能力、课堂把控能力。	结合国外先进美术教育理念与教学经验，完成一份学情分析报告，探索适配本土学情的美术教学新方法。	4 天
研习经验交流与成果评析	课程目标 3、4	1.学会客观评析美术课堂教学成果，能够辩证分析教学优缺点； 2.掌握交流研讨方法，提升互评、表达与合作能力	教研研讨发言/小组备课磨课、听课记录、日常作业（教案初稿、板书设计片段、教学反思随笔）、课堂实训参与度，侧重学习投入与教研协作表现。	积极参与小组备课磨课与教研研讨，完成听课记录、教学反思等实训作业，保质保量完成各项教研协作任务。	5 天
研习总结	课程目标 1、2、3、4	1.梳理本次研习全部流程，归纳教学优缺点； 2.熟练掌握备课、授课、反思、教研全套流程，树立正确教师职业观念。	课程结业论文/教研案例报告、完整教学设计方案、单元教学规划、作品集（教学课件+学生作品评析），考核教研反思、理论应用与成果梳理能力。	完成完整教学设计、单元教学规划、教研案例报告与课程结业论文，整理教学课件与学生作品评析作品集，做好教研反思、理论运用与实训成果梳理。	1 天

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 3 个部分，分别为微格模拟教学、研习经验交流与成果评析、研习总结。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			
	微格模拟教学	研习经验交流与成果评析	研习总结	成绩比例（%）
课程目标 1	10	10	10	30
课程目标 2	3	4	3	10
课程目标 3	10	10	10	30
课程目标 4	10	10	10	30
合计	33	34	33	100

（二）评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权 重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	考核学生是否贴合中学生认知特点，依据艺术课标合理设计教学流程，熟练运用教学方法、教具及多媒体手段，考察课堂把控、知识讲授、活动组织等教学技能。	教学设计贴合中学生认知规律，严格对标艺术课标，教学流程完整流畅，教学方法、教具与多媒体运用娴熟，课堂把控、知识讲授、活动组织精准高效，教学技能扎实全面。	教学设计贴合中学生认知特点，契合艺术课标要求，教学流程完整，能熟练运用各类教学工具与教学方法，课堂教学、活动组织有序，教学技能较为扎实。	基本贴合中学生认知与课标要求，教学流程基本完整，可正常使用教学方法、教具及多媒体资源，能够完成基础课堂授课与活动组织工作。	脱离中学生认知特点与课标要求，教学流程混乱，不会合理运用教学工具与教学方法，课堂把控、教学组织存在严重问题，无法完成基本教学任务。	30
课程目标 2	考核学生从课程教学、学情分析、学科理解多角度开展自我评价，查找教学不足，完成自我纠错与教学优化的反思能力。	能够多角度、全方位开展教学自我评价，精准排查教学短板与问题，反思深入全面，可高效完成自我纠错，针对性优化教学设计与教学行为，反思提升能力极强。	可结合教学实际、学情开展自我反思，能够发现自身教学不足，反思内容较为贴合实际，可完成基本的教学纠错与优化改进。	具备基本教学反思意识，能够简单梳理教学问题，可在指导下完成教学不足整改，实现基础教学优化。	缺乏教学反思意识，无法发现自身教学问题，无自我纠错能力，不能对教学过程进行优化与完善。	10

课程目标 3	考核学生发现课堂教学问题、独立分析研判、优化教学方案的能力，评判是否具备创新性解决美术教学实践问题的能力。	善于精准捕捉课堂教学核心问题，独立研判、分析问题透彻，优化方案科学合理，能够创新性解决美术教学各类实践难题，教学创新能力突出。	能够准确发现课堂教学问题，具备独立分析研判能力，可优化教学方案，能够运用常规方法解决美术教学实践问题。	可识别基础教学问题，在引导下能够分析问题、微调教学方案，具备解决基础美术教学问题的基本能力。	无法发现课堂教学问题，不会分析研判教学短板，不能优化教学方案，无法解决美术教学基本实践问题。	30
课程目标 4	考核学生在小组备课、互评研讨、试讲合作过程中的团队配合度、分工执行能力、沟通表达能力，评判团队协作综合素养。	团队配合意识极强，主动认领团队任务、合理分担分工，高效落实各项工作。研讨沟通积极顺畅，善于倾听、互助补位，在集体备课与合作试讲中起到带头引领作用，团队协作素养优秀。	具备良好的团队配合意识，能够服从团队分工、认真完成个人任务。积极参与小组研讨与互评交流，配合度较高，能较好配合组员完成备课、试讲等合作任务，协作能力良好。	具备基本团队协作意识，可接受团队分工并完成基础任务。能够参与小组研讨与合作活动，沟通配合基本到位，可在组员协助下共同完成备课、试讲合作任务。	缺乏团队协作意识，消极对待小组分工，拒不落实个人任务。不愿参与研讨交流与合作配合，拖慢团队整体进度，无法完成团队协作相关研习任务。	30

五、推荐研习教材和资源

（一）主要参考书及学习资源

1.钱初熹.美术教师教学指南.北京：高等教育出版社，2021；

2.陈卫和.中学美术教学反思与教研案例.长沙：湖南美术出版社，2019；

3.王大根.美术教学论.上海：华东师范大学出版社，2020.

大纲修订人签字：孙婷　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《色彩风景写生》课程教学大纲

课程名称	色彩风景写生		
	Coloring Landscape Painting from Nature		
课程代码	20418703	**课程性质**	实践教学环节
课程类别	专业综合实践	**先修课程**	色彩静物，透视学
学分/周数	3 学分/3 周		
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	吴昊	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

“色彩风景写生”是开设在第三学期的美术学专业集中实践必修课程。色彩风景写生是美术学专业衔接色彩理论与户外实景创作的重要载体，在专业教学体系中占有基础性的关键地位。风景写生更注重自然光色变化、空间氛围和整体色调的把控，能够有效打破学生对色彩的认知、配色规律与实景应用能力，是完善学生色彩体系、提升画面氛围感的重要训练内容，也是专业创作、课程考核的核心内容。色彩风景写生可训练学生捕捉自然光影、色调层次与空间透视的能力，帮助学生掌握色彩概括、冷暖对比、氛围营造的专业技法，构建科学的色彩审美体系。户外写生能锻炼学生的观察感知、临场创作及取舍概括的绘画能力。

二、课程目标

本课程有 3 个目标，具体如下：

目标 1：通过本课程的学习，学生掌握一定的专业色彩知识，培养了学生的色彩感觉，了解了色彩在自然光线下的变化规律，掌握了色彩风景写生中色调关系、冷暖关系、美感的具体的表现手段与方法。掌握了户外写生中的从构图、色彩、造型、透视、节奏、韵律、主次及虚实等具体的绘画语言及运用。

目标 2：通过深入生活进行实地风景写生，对不同自然景物色彩塑造能力进行训练，使学生掌握色彩风景写生的方法和步骤，提高生活感受与画面表达的能力，提高学生的画面组织能力和色彩写生能力，也是学生提高色彩表达能力最直接的绘画方式，并为后续的风景创作等课程奠定基础。

目标 3：在写生过程中，学会观察，尤其对风景画的情景、情境及意境的把握，对风景画形式语言的提炼，尤为重要。要教会学生如何在自然环境中画出作品形式的意味。

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	3.知识整合	指标点3.1：美术学科专业素养：深刻理解美术学科核心素养的内涵，并能够将其有效贯彻在教学实践中。扎实掌握中学美术教育中有关美术学、设计学学科方向的分类、知识结构及内容体系。充分领会美术学、设计学各领域的学科内涵、知识理论、思维模式及技能方法。
课程目标 2	3.知识整合	指标点3.1：美术学科专业素养：深刻理解美术学科核心素养的内涵，并能够将其有效贯彻在教学实践中。扎实掌握中学美术教育中有关美术学、设计学学科方向的分类、知识结构及内容体系。充分领会美术学、设计学各领域的学科内涵、知识理论、思维模式及技能方法。
课程目标 3	3.知识整合	指标点3.4：艺术史论理解与阐释：深刻理解美术历史的思想演变、风格流派特征、美术家生平以及 历代名作的形式语言、形成背景及文化动因。能够熟练运用多种艺术语言和媒介阐释艺术作品所 蕴含的艺术观念及视觉文化思想，灵活运用所学知识阐释当代社会的艺术问题。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	学习成果	教学内容	课程目标达成方式	学时分配
一、风景写生概述	课程目标1、2、3	了解风景写生的特点和风景写生的意义，掌握风景写生的基本理论知识。	1、风景写生的特点 2、风景写生的目的和意义 3、风景写生知识点（构图、空间、色调等等）	1、示范写生 2、构图练习 3、色调练习 4、深入刻画	第一周
二、色彩风景写生（一）	课程目标1、2、3	1、掌握自然界中不同物象形式的语言表达 2、掌握色彩风景写生的形式语言与表现方法。	1、对村落、房屋、建筑类进行风景写生 2、对山石、小溪、自然风光等进行色彩风景写生 3、对花卉、草坡、树木等进行色彩风景写生	1、教师示范写生 2、小组选景写生 3、作业总结讲评	第二周 第三周
三、色彩风景写生（二）	课程目标1、2、3	学会运用水彩进行色彩风景写生，掌握水彩的步骤、表现方法与技法，针对不同的风景类型进行艺术实践。	1、水彩风景写生方法、步骤 2、水彩风景写生中的湿画法 3、水彩风景写生中的干画法 4、水彩风景写生出现的问题	1、教师示范写生 2、学生风景练习 3、小组选景写生 4、作业讲评	第二周 第三周
四、色彩风景写生（三）	课程目标1、2、3	掌握风景写生作品的欣赏和评价方法，能够对不同类型的风景写生作品进行正确的评价，能够清晰的认识到自己作品的优点和不足。	1、学生风景写生所出现的问题讲解、点评和总结 2、作品展览与策划	1、写生点评与总结 2、写生作品的展览 3、写生作品整理	第三周

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 2 个部分，分别为平时成绩和课程结课作业。具体要求及成绩评定方法如下：

1.平时成绩（60%）

平时出勤采用“只扣分，不加分”的方法计算成绩，请假一次扣 1 分，迟到、早退一次扣 1 分；无故旷课 1 次，在平时成绩中扣 5 分, 总计扣 15 分，无故旷课 4 次者，取消本门课程的考核资格。每次成绩都按百分制打分。

2．课程结课作业（40%）

通过对写生作品的修改和完善，返校后举行风景写生作品汇报展，要求学生对自己的作品进行装裱和展示，教师在展厅对学生展出的作品，进行期末成绩的最终考核。

具体见下表：

课程目标	**评价方式及比例（%）**				**成绩比例（%）**
	平时成绩			期末成绩	
	写生作业一	写生作品二	写生作品三	结课作业	
课程目标 1		20	20		40
课程目标 2				40	40
课程目标 3	20				20
合计	60			40	100

（二）评价标准

1.平时成绩评价标准

课程目标	**考核依据**	**评价标准**				**权重（%）**
		优（90-100 分）	**良（75-89 分）**	**中/及格（60-74 分）**	**不及格（0-59 分）**	
课程目标 1、3 考查色彩风景写生绘画实践的审美素养	作业完成进度及数量	作业提前完成，数量达到要求，	作业按时完成，数量达到要求	作业延迟完成，数量达到要求，但应付痕迹重	作业补交完成，数量尚未达到要求	10
	色彩风景画绘画语言的的理论与实践	画面构图完整，均衡稳定，空间上远中近关系好，色调和谐，主次、虚实及韵律关系好。	构图基本完整，但布局平淡，疏密间缺乏变化，前后层次对比弱，景物拥挤，色调基本统一。	构图基本成立，主次疏密关系缺失，空间关系弱，照片痕迹重。色调关系和谐度欠佳。	构图失衡，景物堆砌杂乱，空间关系无近中远关系，画面不完整，色调混乱。	60

	色彩风景画的完整度及艺术表现力	画面完整度高，完成度好，形式意味浓，意境氛围好，有画面感染力。	画面完整度较好，完成度良，形式意味与意境尚可，画面的艺术感染力良。	画面完整度一般，完成度一般，画面无形式意味，画面无艺术表现力。	画面完整度差完成度差，画面无形式意味及意境氛围，画面无艺术感染力。	30

2.课程结课作业评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2 考查色彩风景写生绘画实践的审美素养	作业完成进度及数量	作业提前完成，数量达到教学要求和展览要求	作业按时完成，数量达到教学、展览要求	作业延迟完成，数量达到教学及展览的要求	作业补交，未完成，数量也未达到教学、展览的要求	10
	色彩风景画绘画语言的的理论与实践	画面构图完整，均衡稳定，空间上远中近关系好，色调和谐，主次、虚实及韵律关系好。	构图基本完整，但布局平淡，疏密间缺乏变化，前后层次对比弱，景物拥挤，色调基本统一。	构图基本成立，主次疏密关系缺失，空间关系弱，照片痕迹重。色调关系和谐度欠佳。	构图失衡，景物堆砌杂乱，空间关系无近中远关系，画面不完整，色调混乱。	30
	色彩风景画的完整度及艺术表现力	画面完整度高，完成度好，形式意味浓，意境氛围好，画面感染力优。	画面完整度较好，完成度良，形式意味与意境尚可，画面的艺术感染力良。	画面完整度一般，完成度尚好，形式意味普通，无艺术表现力。	画面完整度差完成度差，画面无形式意味及意境氛围，画面无艺术感染力。	60

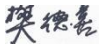
五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1. 吕书伟 贾国军. 风景写生, 大象出版社，2010-2。

（二）主要参考书及学习资源

1. 武男亚 王瑀. 色彩风景写生, 西南交大出版社，2017-6。
2. 孙建平 康弘. 当代绘画中的风景, 天津人民美术出版社，2013-1。

大纲修订人签字：　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《艺术考察采风》课程教学大纲

课程名称	艺术考察采风		
	Art Investigation and Collection		
课程代码	20418702	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业综合实践	**先修课程**	素描基础，色彩基础，色彩风景写生
学分/周数	2 学分/2 周		
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	王黎明	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

《艺术考察采风》是美术学专业第四学期的专业综合实践课程，是引导学生走出画室、走进社会大课堂的关键教学环节。本课程贯彻“立德树人”根本任务，将实践育人贯穿考察采风全过程。课程旨在使学生深入社会现实与文化生态，在真实的文化场域中理解艺术的在地性与社会价值，认识中华优秀传统文化与地域文化的独特魅力，增强文化自信。通过考察调研、采风写生、影像记录、交流访谈与晚间研讨等多元实践方式，引导学生建立从生活现场到艺术创作的转化思维，积累具有个人关注方向的创作素材，树立以人民为中心的创作导向，厚植家国情怀与服务意识，为后续的毕业创作与教育实践奠定坚实的素材基础与思想根基。

二、课程目标

目标 1：掌握艺术考察与采风的基本技能和方法，能够运用摄影摄像、速写和文字记录等方式收集美术创作与论文写作所需素材；了解美术馆、博物馆、历史文化古迹、艺术园区等考察场所的社会功能与文化价值。

目标 2：具备独立观察、记录、分析社会文化现象的能力；能够运用所学知识评鉴、创作美术作品，反思自身作品内涵；培养与被考察方及采风对象的交流沟通能力；具备团队协作精神，能够在团队中承担不同角色。

目标 3：树立正确的艺术观与审美观，增强文化自信；培养高尚的情感、态度与价值观，提高人文素质与审美意识；树立终身学习理念，提升专业发展意识；形成扎根人民、服务社会的艺术追求与责任担当。

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	3.知识整合	指标点3.1：美术学科专业素养：深刻理解美术学科核心素养的内涵，并能够将其有效贯彻在教学实践中。扎实掌握中学美术教育中有关美术学、设计学学科方向的分类、知识结构及内容体系。充分领会美术学、设计学各领域的学科内涵、知识理论、思维模式及技能方法。
课程目标 2	10.反思研究	指标点10.1：教学反思与改进：理解教育反思的价值与意义，具备从学科理解、课程教学、学生状况不同角度进行自我评价、自我纠错的反思能力和习惯。
课程目标 3	11.交流合作	指标点11.1：团队协作：理解学习共同体在美术学习中的价值意义、途径与方法，能够在积极承担团队中的不同角色，具有团队协作精神。

三、教学内容

知识单元	对应课程目标	预期学习成效	教学内容	教学活动	学时分配
一、艺术考察	课程目标1、2、3	1.了解考察的线路和要求 2.掌握考察的基本思路和基本技能 3.掌握考察报告的撰写 4.学会与他人交流 5.学会对自己考察目的进行反思和总结	1.考察前的准备 2.考察地点的介绍 3.参观博物馆、美术馆及大型展览 4.考察历史文化古迹及文化遗产 5.考察报告的撰写	1.讲授 2.小组讨论	第一周
二、艺术采风	课程目标1、2、3	1.学会用不同的工具进行艺术采风，并掌握素材收集的方法 2.了解采风路线和要求 3.通过采风，深入社会，了解社会，懂得感恩 4.学会与当地人民深入交流，了解当地文化生活 5.了解采风素材与创作的关系，不断思考自己的艺术目标和创作要求，能够影响自身的艺术追求	1.采风的准备及要求 2.采风的方式方法 3.采风地域的风土人情介绍 4.采风素材与美术创作 5.采风总结的书写	1.拍摄示范 2.小组选景采风、写生 3.讲授 4.小组讨论	第二周

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 2 个部分，分别为平时成绩和课程结课作业。具体要求及成绩评定方法如下：

1.平时成绩（60%）

（1）采访记录（10）：要求完成具有与创作或者论文选题相关的采访短片 1 部（考察学生在交流合作方面的能力）

（2）写生素材（20）：完成具有创作意义的写生素材 8 开 10 张（考察学生在专业理论方面的掌握情况）

（3）照片素材（10）：完成具有创作意义的照片素材 100 张以上（考察学生在综合育人方面的情况）

（4）创作草图（20）：完成完整的创作构思 4 开草图 2 幅（考核和对绘画专业理论与实践的反思能力）

2．期末成绩（40%）

考察报告（40%）：完成 2500 字以上考察报告，通过对艺术考察和采风的整体分析，考察学生掌握艺术考察和采风的具体情况。(主要考察专业技能的掌握情况）

具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）					成绩比例（%）
	平时成绩 60%				期末成绩 40%	
	采访记录	写生素材	照片素材	创作草图	考察报告	
课程目标 1		25		25		50
课程目标 2	5		5			10
课程目标 3					40	40
合计	60				40	100

（二）评价标准

1. 艺术考察与采风的评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标3	考查学生对报告撰写技能的情况	撰写认真、完整，格式无误，理论分析正确，考察报告具有一定的深度	撰写较为认真、完整，理论分析基本正确，考察报告深度一般	撰写不够认真、日志填写基本完整，理论分析较为正确，考察报告思深度一般	撰写不认真，理论分析有错误，考察报告没有深度	40

课程目标1 课程目标2	考查学生对专业理论知识的掌握	写生素材展现技法理论全面，画面关系正确、生动	写生素材展现技法理论较为全面，画面关系基本正确，部分局部表达欠缺、不到位，整体关系良好	写生素材绘画技法不够熟练，画面关系表达不到位，整体效果较好	写生素材绘画技法不熟练，画面关系错乱，整体效果差	60
	考查学生对学习反思的情况	草图画面构思完整，画面布局合理，具有较高的艺术审美效果，可直接用于美术创作	草图画面整体效果良好，局部不太合理，具有一定的创作参考价值	草图画面较为完整，能够基本表达画面关系，艺术效果一般，经过修改可用于美术创作	草图画面不完整，艺术效果较差，不具备美术创作价值	
	考查学生对学科育人方面的情况	照片素材能够体现较高的学科素养，注重艺术美和人文美的结合，对创作具有积极作用	照片素材能够体现学科素养，多数照片注重艺术美和人文修养，对创作具有参考作用	照片素材基本体现学科素养，少数照片注重艺术美和人文修养，对创作具有一定参考作用	照片素材不能体现学科素养，照片不太注重艺术美和人文修养，对创作没有太多参考价值	
	考查学生在交流合作方面的情况	采访记录完整，目标明晰，具有鲜明的主题	采访记录完整，目标较为明晰，且主体表达较为鲜明	采访记录较为完整，目标不够明晰	采访记录不完整，目标不明晰，没有鲜明的主题	

五、推荐教材和教学参考资源

（一）建议教材

1.林钰源.艺术考察.高等教育出版社，2002.7

（二）主要参考书及学习资源

1.武男亚 王瑀.色彩风景写生.西南交大出版社，2017.6

2.温庆武 周秀梅.艺术采风，中国传统设计艺术考察，2011.10

3.李梅.艺术考察与采风.上海交通大学出版社.2014.2

大纲修订人签字：樊德喜　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《毕业论文》课程教学大纲

课程名称	毕业论文		
	Dissertation		
课程代码	40418704	**课程性质**	实践教学环节
课程类别	专业综合实践	**先修课程**	无
学分/周数	6 学分/12 周		
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	刘媛媛	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

“毕业论文”是美术学专业的学科专业课程，是美术学专业人才培养方案的重要组成部分，本课程主要培养学生毕业论文的写作技能，具体包括选题、开题报告、研究方法等。通过毕业论文写作，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，从而达到培养学生独立分析问题和解决问题能力的目标，提升逻辑思维能力与理论素养，培养科学精神，并为学生毕业后从事美术教学实际工作或研究工作打下坚实的基础。

二、课程目标

本课程有 5 个课程目标，具体如下：

目标 1：学生掌握美术及美术教育基础研究方法，整合美术专业知识，建立美术与文史、思政、科学等学科的关联，具备规范学术写作、独立思考与探究质疑的科研素养，在论文写作中梳理研究脉络并总结自身不足。3.3

目标 2：从思维能力培养角度来讲，培养学生突出的形象思维与多元思维能力，理解美术学习中各类思维的特点规律，能够运用教育学、心理学理论指导美术教学设计与实施，提升教学应用能力。3.2

目标 3：学生熟练掌握学术论文完整写作方法与规范，全面提升美术专业理论与人文素养，养成从学科、教学、学生视角开展自我评价、自查改进的反思意识与能力。10.2

目标 4： 从学科素养构建角度来讲，使学生深刻理解美术学科核心素养内涵，系统掌握中学美术教育相关美术学、设计学知识体系，能够将专业素养有效融入教学实践，夯实美术教育专业基础。3.1

目标 5：学生理解多元美术文化差异，掌握国外中学美术教育发展现状与改革经验，自主借鉴海外美育理念创新教学路径，强化自主学习能力，拔高美术创作与美术教育实践水平。9.2

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	3.知识整合(H)	指标点 3.3 美术跨学科研究：掌握美术学科的基本研究方法及美术教育研究方法，能够有序整合美术学科内部知识，构建美术与思政、文史、音乐、科学等学科之间的联系；具有较强的写作能力及独立思考、批判质疑、勇于探究的科学素养。
课程目标 2	3.知识整合（H)	指标点 3.2 美术思维与教学应用：具有突出的形象思维能力，深刻领会美术学习中抽象思维、逆向思维、发散思维以及直觉思维的特点和规律。并能够积极运用教育学、心理学相关理论指导美术教学。
课程目标 3	10.反思研究(M)	指标点 10.1 教学反思与改进：理解教育反思的价值与意义，具备从学科理解、课程教学、学生状况不同角度进行自我评价、自我纠错的反思能力和习惯。
课程目标 4	3.知识整合(M)	指标点 3.1 美术学科专业素养：深刻理解美术学科核心素养的内涵，并能够将其有效贯彻在教学实践中。扎实掌握中学美术教育中有关美术学、设计学学科方向的分类、知识结构及内容体系。充分领会美术学、设计学各领域的学科内涵、知识理论、思维模式及技能方法。
课程目标 5	9.国际视野(L)	指标点 9.2 国际借鉴与实践：能够理解尊重不同文化的差异性和多样性，了解国外中学美术教育教学改革和发展动态。在美术教学实践中，能够借鉴国外先进的教育理念与经验，探索新的路径与方法进行美术教学。

三、毕业论文内容与预期成效

序号	教学环节内容	教学方法及要求	时间安排
1	开题报告、开题答辩	1、毕业论文选题要求 ①毕业论文的选题应体现专业特色。 毕业论文是本科专业办学特色建设的重要内容，应体现地域特色，应具有一定的社会责任感。 ②毕业论文选题应具有一定的前期基础。 其前期基础一般来自石河子大学大学生研究训练项目，国家大学生创新性实验计划，文学艺术学院实践育人与创新创业项目，美术与设计系工作室项目或者教师科研项目。 ③注重产学研的有效结合。 从本专业的人才培养目标出发，保证学生获得科研能力的初步训练和综合素质的提高，满足教学基本要求；在满足教学基本要求的前提下，选题应尽量结合生产、科研、项目的实际任务，进一步促进教学、科研、生产的有机结合。 ④选题应注意有理论深度和实际价值。要求具有运用知识和培养能力的综合性，又要符合学生的实际，题目不宜过大，难度要适中，其任务量要保证中等水平的学生按培养方案中规定的毕业论文时间和基本要求，经过努力可以完成为宜。 ⑤贯彻因材施教的原则，使各类学生在原有的水平和能力上有较大提高，鼓励优秀学生有所创新。毕业论文题目原则上一人一题，个别大型课题需要合作的，则分列出小题目，要求每一个学生独立完成一个小专题，使每个学生都有工作量饱满的独立完成部分。 ⑥同一毕业论文课题不能连续使用两届以上，除非有明显创新，鼓励学生自主命题，按规定程序审定。	1 周
2	实验准备	2、查阅文献，收集资料 题目和任务确定之后，学生要着手查找、收集各种资料，从文献和资料中进一步了解在此问题上前人研究的程度，最新发现和当前研究的重点，并进一步形成自己的观点和见解。 3、撰写开题报告 指导教师指导学生写好论文的开题报告，包括文献综述、研究方案（或技术路线）、进程安排等，参加毕业论文指导工作小组组织的开题报告会等。	1 周
3	实验及数据整理、分析	4、选题研究 毕业论文的主要工作将在这段时间内完成。老师做好指导工作，定期检查学生的工作进度和工作质量，及时解答和处理学生提出的问题。在了解课题的基础上，初步拟出解决课题的几种总体方案，并对各方案进行分析比较，要指出各方案的优缺点，提出方案实施的可能性，最后确定最佳方案。在选定方案后，在指导教师的指导下，即可按照论文进程表，进行研究、设计或必要的调研和考察。	2 周
4	编写毕业论文、毕业答辩	5、撰写论文 在完成了课题研究后，学生在教师的指导下按学校《毕业论文编写规范》完成毕业论文相关文本，做到完整规范，并交指导老师审定。 6、论文答辩 学生在指导老师指导下完成毕业论文后，将论文交指导老师和评阅老师审阅，写出评语和评分后交学院毕业论文领导小组办公室，经资格审查后，最后确定院级优秀毕业论文名单。 7、评选学校优秀毕业论文。	8 周

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课毕业设计（论文）成绩包括 5 个部分，分别是文献综述、开题报告、论文撰写、论文评阅、论文答辩，具体要求及成绩评定方法如下：

要求：根据《石河子大学本科生毕业论文（设计）工作条例》要求，结合学生在毕业设计（论文）阶段的工作表现、出勤情况和与指导教师交流和沟通的次数及成效以及学位论文的水平、答辩情况等因素，合理设计各要素的分值权重，确定毕业论文的成绩。

毕业论文成绩评定必须经过“文献综述”、“开题报告”、“论文撰写”、“论文评阅”、“论文答辩”五个环节，由指导教师、评阅教师、答辩小组分别写出评语并给出成绩，最后综合评定学生的成绩。“文献综述”、“开题报告”、“论文撰写”、“论文评阅”、“论文答辩”五个环节成绩各占毕业论文总成绩的比例分别为 4%、2%、14%、20%、60%。毕业论文总成绩采取优秀、良好、中等、及格、不及格五级记分制。

具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）					成绩比例（%）
	文献综述	开题报告	论文撰写	论文评阅	论文答辩	
课程目标 1					60	60
课程目标 2				20		20
课程目标 3			14			14
课程目标 4	4					4
课程目标 5		2				2
合计	4	2	14	20	60	100

（二）评价标准

1. 文献综述评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 4	考查围绕选题开展文献检索、收集、整理、阅读的情况，以及文献综述是否符合规范	紧密围绕研究选题展开文献的搜集整理，文献资料丰富，综述质量高，符合规范。	紧密围绕研究选题展开文献的搜集整理，文献资料比较丰富，综述质量较高，符合规范。	基本围绕研究选题展开文献的搜集整理，文献资料数量符合要求，综述符合规范。	没有围绕研究选题展开文献的搜集整理，文献资料缺乏，综述空泛，不符合规范。	4

2. 开题报告评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 5	考查选题是否得当，研究目的、意义是否明确，研究内容和研究提纲是否严密可行，研究方法、研究进度和研究条件是否可靠	选题得当，研究目的、意义明确，研究内容和研究提纲严密可行，研究方法、研究进度和研究条件可靠。	选题得当，研究目的、意义比较明确，研究内容和研究提纲比较可行，研究方法、研究进度和研究条件比较可靠。	选题基本得当，研究目的、意义基本明确，研究内容和研究提纲基本可行，研究方法、研究进度和研究条件基本可靠。	选题不得当，研究目的、意义不够明确，研究内容和研究提纲不具有可行性，研究方法、研究进度和研究条件不太可靠。	2

3. 论文撰写评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 3	考查是否按期完成研究任务，是否能熟练运用所学知识和理论进行研究，内容是否完整，逻辑层次是否清晰，分析论证是否严密充分，结论是否合理，研究和写作是否有符合学术规范，是否具有创新能力和独立进行科学研究的能力	按期完成研究任务；能熟练运用所学理论和专业知识；立论正确，内容完整，逻辑层次清晰，分析论证严密，结论合理；独立工作能力较强，科学作风严谨；毕业论文有自己的独到见解。论文撰写符合规范要求，条理清楚，论述充分，文字通顺并符合专业用语要求，符号统一。	按期完成研究任务；能较好地运用所学理论和专业知识；内容完整，逻辑层次较清晰，分析论证较严密；有一定的独立工作能力，科学作风良好；毕业论文有一定的水平。论文撰写符合规范要求，条理清楚，论述正确，文字通顺并符合专业用语要求。	按期完成研究任务，在运用所学理论和专业知识上基本正确；内容基本完整，分析论证不够充分，毕业论文水平一般。论文撰写符合规范要求，文理通顺，但论述有个别错误（或表达不清楚），质量一般或有小的缺陷。	未按期完成研究任务，基本概念和基本技能未掌握；在运用所学理论和专业知识中出现不应有的原则性错误；内容不够完整，观点有明显错误，独立工作能力差；论文无中心，逻辑混乱，论据、结论不一致，毕业论文未达到最低要求。	14

4. 论文评阅评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 2	考查论文是否符合学术规范，是否存在抄袭等学术不端行为，立论是否正确，论证是否严密充分，结论是否合理，是否具有创新性。	符合学术规范，不存在学术不端行为，立论正确，论证严密充分，结论合理，具有较好的创新性	符合学术规范，不存在学术不端行为，立论较正确，论证充分，结论比较合理，具有一定的创新性	基本符合学术规范，不存在学术不端行为，立论基本正确，论证符合逻辑，结论基本合理	不符合学术规范，或存在学术不端行为，立论错误，论证逻辑混乱，结论不清	20

5. 论文答辩评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	考查对研究对象、研究过程和研究内容的熟悉程度，研究结论和观点是否明确，论证逻辑是否清晰，是否具备了一定的科学研究能力和创新能力，能否清晰、准确地陈述论文内容、观点，能否流利、充分、准确地回答答辩老师的提问。	对研究对象、研究过程和研究内容非常熟悉，有明确的结论和独立的观点，论证逻辑清晰，具备一定的科研能力和创新能力，能清晰准确地陈述论文，并流利、准确地回答答辩老师的提问。	对研究对象、研究过程和研究内容比较熟悉，有较为明确的结论和独立的观点，论证逻辑比较清晰，具备一定的科研能力，能较为准确地陈述论文，并较好地回答答辩老师的提问。	对研究对象、研究过程和研究内容基本熟悉，有一定的结论和观点，论证逻辑基本清晰，具备初步的科研能力，基本能够陈述论文，并回答答辩老师的提问。	对研究对象、研究过程和研究内容不够熟悉，没有明确的结论和观点，论证逻辑不清，缺乏基本的科研能力，不能够准确陈述论文并回答答辩老师的提问。	60

五、推荐实习/实训教材和资源

（一）建议实习/实训教材

无

（二）主要参考书及学习资源

1. 皮道坚著，《美术创作与论文指导》，高等教育出版社，2002 年 9 月；

2. 陈妙云著，《学术论文写作》，广东人民出版社，1998 年 8 月；

3. 王喜臣编著，《艺术院校毕业论文写作指南》，辽宁美术出版社，1999 年；

4.周绍斌、杨勇编著，《美术研究方法与论文写作》，高等教育出版社，2008 年 1 月；

大纲修订人签字：孙婷　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月

《毕业创作》课程教学大纲

课程名称	毕业创作		
	Graduation Creation		
课程代码	40418703	**课程性质**	专业教育课程
课程类别	专业综合实践	**先修课程**	艺术考察采风、地域性主题创作等
学分/周数	7 学分/14 周		
适用专业	美术学	**开课单位**	文学艺术学院（新闻传播学院）
课程负责人	樊德喜	**审定日期**	2026 年 8 月

一、课程简介

本课程为师范类美术学专业综合实践核心课程，旨在系统整合学生大学阶段所修习的绘画技法、美术理论及教育理念，引导其完成具有专业水准的毕业主题创作。课程内容涵盖选题构思、素材调研、草图设计、作品创作、画面完善及论文撰写等完整环节，注重艺术表现力与审美素养的协同提升。教学过程中，强调将时代精神与个体艺术思考相融合，规范创作流程，强化造型、色彩与构图等核心能力的综合运用，同时着力培养学生的审美批判思维及美术教学应用意识。通过最终的创作成果展示与学术交流，全面检验专业学习成效，为学生今后从事美术教育、艺术创作及相关文化工作奠定坚实的实践基础。

二、课程目标

本课程有 4 个课程目标，具体如下：

目标 1：熟练运用绘画技法、构图色彩等专业技能，规范完成完整艺术作品，夯实师范类美术创作基本功，提升艺术表现与实践创作能力。专业素养

目标 2：培养审美感知、艺术构思与创意表达能力，学会独立选题、梳理创作逻辑，形成兼具思想性与艺术性的创作思维，提升艺术思辨能力。美术思维：

目标 3：拓宽艺术认知视野，借鉴中外优秀美术成果，融合多元艺术理念，结合时代审美进行创作，树立包容开放的艺术观念。国际视野：

目标 4：在创作全过程中总结不足，总结技法、构思与表达问题，完善创作方法，提升自我审视与优化能力，实现专业素养的自我提升。自我反思：

各课程目标对毕业要求指标点的支撑关系见下表：

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	3 知识整合	指标点3.1：深刻理解美术学科核心素养的内涵，并能够将其有效贯彻在教学实践中。扎实掌握中学美术教育中有关美术学、设计学学科方向的分类、知识结构及内容体系。充分领会美术学、设计学各领域的学科内涵、知识理论、思维模式及技能方法。
课程目标 2	3 知识整合	指标点3.2：具有突出的形象思维能力，深刻领会美术学习中抽象思维、逆向思维、发散思维以及直觉思维的特点和规律。并能够积极运用教育学、心理学相关理论指导美术教学。
课程目标 3	9 国际视野	指标点9.2：能够理解尊重不同文化的差异性和多样性，了解国外中学美术教育教学改革和发展动态。在美术教学实践中，能够借鉴国外先进的教育理念与经验，探索新的路径与方法进行美术教学。
课程目标 4	10 反思研究	指标点10.1：理解教育反思的价值与意义，具备从学科理解、课程教学、学生状况不同角度进行自我评价、自我纠错的反思能力和习惯。

三、毕业创作内容

毕业创作环节	对应课程目标	学习成果	毕业论文（设计）内容	课程目标达成方式	时间安排
选题环节	课程目标 2、4	确定创作主题、方向，收集素材、查阅文献、调研参考案例，明确创作立意、风格与核心表达。	1.经典作品赏析与技法解析 2.创作基本原理 3.创作的内涵与外延 4.基础技法解析与示例 5.整理素材的方法与途径	1. 教学活动：小组会议。 2. 学习任务：教师指导下确定选题（选题不得跨专业方向），尺寸大小及创作计划。	第（1-2）周
初稿环节	课程目标 1、2	梳理创作思路，绘制草图、思维导图、构图方案，确定表现形式、材料、技法，完成初步设计稿。	1.构图原理 2.确立主题 3.凝练绘画语言 4.完成草图	1. 教学活动：小组会议。 2. 学习任务：教师指导下确定初稿，准备好创作材料。	第（3-4）周
深化环节	课程目标 1、2、3、4	优化细节、调整构图色彩、完善造型与逻辑，细化方案，确定最终定稿、尺寸、工艺与制作流程。	1.完善构图 2.突出主题 3.深入刻画 4.绘画技能的运用	1. 教学活动：教师指导与小组会议，每周不少于一次。 2. 学习任务：教师指导下进行创作。	第（5-8）周
终稿环节	课程目标 1、2、3	调整优化，完成作品，整理创作说明、过程图、总结反思，完善整套毕业创作成果.	1.绘画语言准确凝练 2.作品名称与创作说明 3.画面整体调整与深入刻画 4.装裱与展示效果的设计。	1. 教学活动：教师指导与小组会议、个别辅导。 2. 学习任务：完成作品和装裱。	第（9-12）周

四、课程目标达成的评价方式及评价标准

（一）评价方式及成绩比例

课程成绩包括 3 个部分，分别为作品说明（包括构思说明、名称解读与评价反思）、创作草图、最终创作作品。具体见下表：

课程目标	评价方式及比例（%）			成绩比例（%）
	作品说明	创作草图	最终作品	
课程目标 4	20			20
课程目标 3		30		30
课程目标 1、2			50	50
合计	20	30	50	100

（二）评价标准

1.作品说明评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 4 考查反思的能力	文字表述与作品的关联度	有关联度，作品名称解析度优秀	关联度一般，作品名称解析度不高	关联度较少，作品名称解析度较差	关联度差，作品名称解析度差	20
	文字的逻辑层次	逻辑分明	逻辑较为分明	逻辑不够	逻辑层次差	50
	说明提出的反思意识	有明显反思	有反思	没有明显反思	反思意识差	30

2.创作草图评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 3 考查构思的能力	能结合专业方向，具有时代性和问题意识和国际视野	关照专业方向、具有时代性和国际视野	结合专业方向、时代性和国际视野不明显	关照专业方向、不具有时代性和国际视野	不能结合专业方向、无时代性和国际视野	30
	草图的可行性和完整度	创作草图完整，可行度高	创作草图较为完整，可行度较高	创作草图不太完整，可行度高	创作草图不完整，没有可行度	70

2.最终作品评价标准

课程目标	考核依据	评价标准				权重（%）
		优（90-100 分）	良（75-89 分）	中/及格（60-74 分）	不及格（0-59 分）	
课程目标 1	技法运用的能力	较好的运用专业技能	运用专业技能较好	运用专业技能一般	运用专业技能差	50
课程目标 2	利用美术理论的能力	运用美术理论知识合理	运用美术理论知识较为合理	运用美术理论知识不太合理	运用美术理论知识不合理	50

五、推荐毕业设计资源

1. 十四届全国美展（油画）http://14jqgmz.yhwtw.com/index.php?c=show&id=144
2. 十四届全国美展（版画）http://14jqgmz.yhwtw.com/index.php?c=show&id=143
3. 十四届全国美展水彩粉画进京作品 http://14jqgmz.yhwtw.com/index.php?c=show&id=141
4. 十四届全国美展中国画进京作品 http://14jqgmz.yhwtw.com/index.php?c=show&id=137
5. 历届全国美展作品 http://14jqgmz.yhwtw.com/index.php?c=category&id=5

大纲修订人签字：樊德喜　　修订日期：2026 年 6 月

大纲审定人签字：刘媛媛、杜瑶　　审定日期：2026 年 8 月