《人物素描》课程教学大纲

一、教师信息

姓名： 侯伟 职称：教授

办公室： 电话：

电子信箱：

答疑时间：周三，

二、课程基本信息

课程名称（中文）：人物素描

课程名称（英文）：Portrait drawing

课程性质：专业必修课 课程类别*：方法技能类

课程代码：

周学时： 16 总学时： 64 学分:3

先修课程：绘画基础——素描

开设专业：油画

三、课程简介

本课程是绘画专业造型训练的基础课程。学生要系统地学习人像造型的基本知识、人像素描的多种表现技法。人像是造型艺术的重要表现对象，通过相应的理论和实践的学习，让学生掌握复杂的人像造型结构及其规律，掌握相应的素描表现方法。在人物形体，透视，解剖，动态，质感表现，衣纹表达，人物神态等方面达到基本的教学目标和要求。为今后更进一步的油画人物和人体课程打好基础。

四、课程目标

本课程教学要求学生掌握人物的解剖结构、体积塑造和明暗表现，学习铅笔、木炭等单色明暗表现基本技法，能够准确、生动、具体地描绘对象的形体结构和动态，兼顾画面的整体和局部关系。

五、教学内容与进度安排*

教学 周次	授课内容及重难点	授课形式	课外学习要求
1	人物带手半身像素描（中年女子）	课堂写生练习	学习绘画解剖学
2	人物带手半身像素描（中年女子）	课堂写生练习	学习绘画解剖学
3	人体动态慢写（男青年）	课堂写生练习	学习绘画人体动态解剖学
4	人物全身素描（男青年）	课堂写生练习	学习绘画人体动态解剖学
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

六、修读要求

本课程要求学生上午八点准时进教室，准备好所有课堂写生的绘画工具和纸张和一些参考用书和画册。课堂内是素描绘画写生练习，课堂外学习绘画人体解剖理论基础课。所有课堂写生练习基本由学生独立完成，教师可以稍作修改示范。希望学生通过本课程基本完成教学目标，为下一阶段的油画课打好基础，培养扎实的造型能力。

七、学习评价方案

本课程的学习评价主要通过课堂练习考察完成。总成绩分平时成绩和期末成绩，平时成绩占60%，期末占40%。平时成绩主要根据每次课堂写生作业完成情况评定，同时每次上课的出勤情况也记入平时成绩。（迟到早退，旷课都会酌情扣分）。期末成绩主要根据最后一张课堂练习完成情况评定。成绩一律采用百分制，再据此划分优、良、中等、及格和不及格五个等级。

八、课程资源

本课程教材为陈洪彬著《人像素描》，湖北美术出版社 2013年版

。建议参考绘画人体解剖学等理论书和艺术类高校素描画册和国内外大师的素描画集，例如《500年大师经典-素描肖像》，中国书店 2014年版

孙建平著，《大师的手稿：探索现当代素描肖像》，河北美术出版社2011年版

同时可以在课外进行速写和临摹等练习。

九、其他需要说明的事宜

本课程是技能类课程，但需要具备一定相关绘画基础理论知识，比如人体解剖学、透视学等。由于学院未开设此类理论课，希望学院尽快开设。现在要求学生必须在课外自学此类课程，以便在课堂写生练习中更好掌握造型能力。

Ⅱ 单章教学设计

第一章 半身像素描

教学目标要求学生掌握人物半身像的基本比例、人物头、颈、上身躯干、手臂和手的动态解剖结构、体积塑造和明暗表现，学习铅笔明暗表现基本技法，能够准确、生动、具体地描绘对象的形体结构

主要知识点或技能 掌握半身像基本比例关系和动态关系，掌握头、颈、胸、背、腰、腹、手臂和手的动态关系和其中骨骼和肌肉的运动解剖结构， 掌握明暗塑造形体体积结构的能力。

教师教学任务 配合练习，教授头像基本比例关系、讲解相关人体解剖知识，并针对学生不同情况进行个别辅导，或修改示范。

学生学习任务 学习以素描进行结构体积塑造、明暗光影表现。通过课堂练习和课外自学掌握人体的解剖结构，掌握半身肖像造型能力。

教学方法和程序

第一章的课程主要通过对中年女子半身像素描写生练习完成。在写生中熟悉人物半身像的比例关系和骨骼肌肉的解剖结构和躯干各部分结构的穿插、动态关系以及衣褶关系。同时加强课外对人体解剖知识的理论学习，以此加强造型能力，做到绘画过程心中有数。同时通过课堂写生联系掌握素描的明暗表现技法，更好表现对象的体积感和衣物的质感。课堂上可以直接向教师提问求教，请求讲解示范，课外可以也向教师求教答疑，同时临摹相关素描名作，学习技法，增强造型能力和表现能力。

课程网络建设及其运用 本课程为动手技能实践类课程，没有特定的课程网络建设。但可上网查找一些相关的绘画理论教学视频（绘画透视学、解剖学）以及素描佳作图片或素描步骤视频。

教学内容讲义

第一节 画面构图安排

第二节 人物半身基本动态结构和比例关系

第三节 人物头部特征、躯干各部位动态扭转结构相连关系和手臂及手的骨骼、肌肉的动态结构关系

第四节 人物明暗的表现和体积的塑造

第五节 衣物随人体动态结构变化产生的衣褶关系和质感表现

课外学习要求 阅读绘画解剖学理论书，自学人体动态解剖结构的理论知识。同时参考艺术类高校素描画册和国内外大师的素描画集，在课外进行速写和临摹等练习。

学生学习评价 主要以课堂练习完成情况以百分制评定，平时课堂纪律和出勤情况记入成绩。

第二章 男子人体动态慢写

教学目标 要求学生通过四十五分钟时间的慢写作业，掌握快速捕捉人体的基本比例和动态结构，以简洁线条表现人物头、颈、躯干、四肢的相互连接关系和动态解剖结构、体块关系，学习线条的多层面表现的基本技法，能够准确、生动、快速地描绘对象的动态形体结构。

主要知识点或技能 掌握人体的基本比例关系和动态关系，掌握头、颈、胸、肩、背、腰、腹、骨盆、臀部以及四肢的动态关系和其中骨骼和肌肉的运动解剖结构， 掌握以线条变化表现形体体积结构的能力。

教师教学任务 配合练习，教授人体基本比例关系、讲解相关动态解剖结构知识，并针对学生不同情况进行个别辅导，或修改示范。

学生学习任务 学习运用铅笔或木炭勾勒外形，用线条表现动态结构体积。通过课堂练习和课外自学深入了解人体的动态解剖结构，锻炼快速、敏锐地捕捉人体动态造型的能力。

教学方法和程序

第二章的课程主要通过对男子人体动态慢写练习完成。在写生中熟悉人体各部分的比例关系和骨骼肌肉的解剖结构和躯干各部分结构的穿插、动态关系，同时加强课外对人体解剖知识的理论学习，以此加强造型能力，做到绘画过程中眼到心到手到，以线条较熟练地描绘人体动态结构，并表现衣褶关系。课堂上可以直接向教师提问求教，请求讲解示范，课外可以也向教师求教答疑，同时临摹相关大师人体速写名作，学习技法，增强造型能力和表现能力。

课程网络建设及其运用 本课程为动手技能实践类课程，没有特定的课程网络建设。但可上网查找一些相关的绘画理论教学视频（解剖学）以及素描佳作图片或素描步骤视频。

教学内容讲义

第一节 人物全身基本动态结构和比例关系

第二节 线条的表现力，快速准确描绘人物头部特征、躯干、四肢各部位动态扭转结构相连关系的方法

第三节 衣物随人体动态结构变化产生的衣褶关系， 线条表现衣褶走向和疏密关系

课外学习要求 阅读绘画解剖学的理论书，自学人体动态解剖结构理论知识。同时参考国内外大师的人体速写、慢写画集，在课外进行速写和临摹等练习。

学生学习评价 主要以课堂练习完成情况以百分制评定，平时课堂纪律和出勤情况记入成绩。

第三章 男青年全身肖像素描

教学目标 要求学生掌握人物全身像的基本比例、人物头、颈、躯干、四肢的相互连接关系和动态解剖结构、体积塑造和明暗表现，学习素描明暗表现基本技法，能够准确、生动、具体地描绘对象的形体结构

主要知识点或技能 掌握半身像基本比例关系和动态关系，掌握头、颈、胸、肩、背、腰、腹、骨盆、臀部以及四肢的动态关系和其中骨骼和肌肉的运动解剖结构， 掌握明暗塑造形体体积结构的能力。

教师教学任务 配合练习，教授全身像基本比例关系、讲解相关动态解剖结构知识，并针对学生不同情况进行个别辅导，或修改示范。

学生学习任务 学习运用铅笔或木炭起形，再进行结构体积塑造、明暗光影表现。通过课堂练习和课外自学掌握人体的动态解剖结构，掌握明暗塑造形体体积结构的能力。

教学方法和程序

第二章的课程主要通过对男子全身像素描写生练习完成。在写生中熟悉人体各部分的比例关系和骨骼肌肉的解剖结构和躯干各部分结构的穿插、动态关系，同时加强课外对人体解剖知识的理论学习，以此加强造型能力，做到绘画过程心中有数，在理解人体动态结构的基础上再表现衣褶关系。同时通过课堂写生联系掌握素描的明暗表现技法，更好表现对象的体积感和衣物的质感。课堂上可以直接向教师提问求教，请求讲解示范，课外可以也向教师求教答疑，同时临摹相关素描名作，学习技法，增强造型能力和表现能力。

课程网络建设及其运用 本课程为动手技能实践类课程，没有特定的课程网络建设。但可上网查找一些相关的绘画理论教学视频（绘画解剖学）以及素描佳作图片或素描步骤视频。

教学内容讲义

第一节 画面构图安排

第二节 人物全身基本动态结构和比例关系

第三节 人物头部特征、躯干、四肢各部位动态扭转结构相连关系第四节 进行人物明暗的表现和体积的塑造

第五节 衣物随人体动态结构变化产生的衣褶关系和质感表现

课外学习要求 阅读绘画人体解剖学的理论书，深入了解动态人体解剖结构。同时参考艺术类高校素描画册和国内外大师的素描画集，在课外进行速写和临摹等练习。

学生学习评价 主要以课堂练习完成情况以百分制评定，平时课堂纪律和出勤情况记入成绩。

注：

1. 课程类别中，四类课程的含义如下。

学术知识类课程：主要以学生掌握专业内基础性、系统性或前沿性的知识为目的的课程类型。该类课程侧重学科专业中陈述性知识、命题型知识的学习与掌握。如：先秦制度史、教育原理、概率与数理统计、西方经济学。

方法技能类课程：主要以学生掌握与专业工作相关的一系列方法、技巧、技能、手段为目的的课程类型。该类课程侧重程序性知识的学习与训练。如：静物摄影、谈判策略、SPSS应用、实验方法、教育研究方法。

研究探索类课程：主要以学生较为独立地发现问题、分析问题、解决问题、探究新知、形成批判思维的意识和观点等为目的的课程类型。该类课程侧重研究能力（尤其是理解力、反思力、创造力）的培养。如：案例学习、项目学习、名著自修、小课题研究。

实践体验类课程：主要以学生进入与专业有关的实际情境，感受专业氛围，观摩专业人员实践过程，以及亲身参与实践，获得实践经验为目的的课程类型。该类型课程侧重学生在实践领域现场亲身参与的过程和相关体验的获得。如：模拟实训、微格教学、见习、实习、短期国内外专业培训。

2. 在学校教务部门允许的前提下，教学内容日程安排由于教师或全体学生的原因发生变更，须提前一周通知并在取得对方的同意之后进行调整，变更不得影响课程进度的整体安排。