《工笔花鸟技法》课程教学大纲

一、教师或教学团队信息

教师姓名	职称	办公室	电话	电子信箱
赵丹娜	副教授	国画教研室	13998395102	danna0314@163.com

（教师或教学团队中每位教师主要讲授的本科课程，课程受欢迎情况；主要研究领域和研究成果。）

二、课程基本信息

课程名称（中文）：工笔花鸟技法

课程名称（英文）：Chinese Painting of Bird and Flower in Elaborate Style

课程类别：□公共必修课 □专业必修课□限选课 ■任选课 □实践性环节

课程性质*：□学术知识性■方法技能性□研究探索性□实践体验性

课程代码：10602421

周学时： 16 总学时：32 学分:2

先修课程：白描花鸟

授课对象：14全体

三、课程简介

工笔花鸟技法课，是国画专业课程中的一门任选课程。通过学习花鸟的表现技法，进一步了解和掌握国画丰富的造型方法和色彩的表现技法，更深入了解中国传统绘画艺术的文化特色。

课程主要内容及知识结构：

通过讲解使学生了解工笔花鸟画的发展历史，熟悉传统重彩工笔画鸟画的颜料、用色规律及绘画步骤。掌握工笔花鸟画的基本理论和表现技法，并从传统绘画颜料、颜料的制作、工具等角度更为全面地学习工笔花鸟画的表现技法。

四、课程目标

对中国传统绘画颜料、墨、线描等研究的基础上，进行绘画实践，掌握工笔花鸟的多种表现技法。认识工笔画的造型规律和色彩规律。体会工笔花鸟画的精神内涵，提高对中国画艺术的鉴赏水平。同时，掌握当代前沿彩墨绘画发展状况，培养具备从事美术教学、艺术创作和科学研究的专业人才。

五、教学内容与进度安排*（满足对应课程标准的第2条）

工笔花鸟画技法要求学生通过临摹，了解大师的表现方法和技法。能够对于颜料的研究和实践，进一步体会大师对画面色调的控制以及色彩的品味。经典大师的作品，都是饱含了一代油画大师对油画的理解和感悟的精髓的东西，每一个色调的处理，每一个造型的推敲，甚至每一笔笔触的走向，都是大师经过了多年的不断训练和钻研锤炼的。

临摹古代名家工笔花鸟画 32学时

第一章 临摹工笔花鸟画的线描技法 16学时

要求学生了解工笔花鸟画的发展历史，熟悉传统绘画颜料的品种、性质，及传统颜料制作方法，使用方法。让学生掌握线描的艺术处理手法，特别是形体刻划、体积的塑造、空间的处理，都能体会到那种笔到、意到、形到的尺度方寸，以及空间虚实的准确把握。了解线描的意义不仅在于造型，它本身还具有独立的表现功能，更能透露出画家的艺术气质和艺术风格。因此，中国古代画家都十分注重用笔，有意识地开发线条的艺术潜力。

第二章 临摹工笔花鸟画的着色技法 16学时

要求学生通过对名家作品的临习，掌握工笔花鸟画的技法特点和色彩特点。并了解大师的表现方法，技艺手段，进一步感受大师对画面色调的控制以及色彩的品味。同时要求学生对作品整体布局、细节刻划、甚至笔触的运用方向都要有细致的研究。

课外要求:

选用那些画幅比较大并且印刷精美的局部特写进行临摹。寻找一些关于这件作品画面的详细情况，或者介绍这位作者包括与他同时代的艺术风格的文字资料加以分析、研究，尽量接近原作的作画程序。可以通过临摹对这个局部的解析举一反三。

教学 周次	授课内容及重难点	授课形式	课外学习要求
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15	临摹古代名家工笔花鸟画作品讲述工笔花鸟画的历史，绘画工具，实践中讲述绘画步骤	讲解、实践、示范	临摹名家工笔
16	临摹古代名家工笔花鸟画作品实践绘画步骤，线描、着色	讲解、实践、示范	临摹名家工笔

六、修读要求（满足对应课程标准的第3条）

要求学生遵守课堂纪律，课前备好所需学习用品，课堂内外学习达到教师要求的标准。学生能够在规定的修读时间内，及时消化课堂学习内容，按教学要求独立认真完成作业。

期待学生通过学习花鸟的表现技法，体会工笔花鸟画的精神内涵，提高对中国画艺术的鉴赏水平。课外勤于思考，积极实践，重视画外修养。这里的修养不单是写生这里还包括文化素养、艺术审美趣味及人的品格。只有自己具备了各方面修养的学识基础，才能在绘画艺术领域里施展才华。

七、学习评价方案

学习评价以课堂表现、课后作业的学习效果为主，结合最终作业的完成情况给以综合评价。鼓励基础稍弱的学生，并根据其学习态度、能力提高的程度给与加分。

八、课程资源

参考书目：

唐宋元明清名家作品印刷品；

中国历代名家技法图典（人物篇上中下） 上海书画出版社2003。

《敦煌壁画全集》 辽宁美术出版社/天津人民美术出版社出版

九、其他需要说明的事宜