

“手拉手”艺术教育教学方案

一. 课程计划

1. 书法

(1) 课程简介

本课程书法培训依托于中国人民大学艺术学院优秀的师资，根据学员特点从初级，中级起步培训，因材施教，循序渐进，课程内容包括书法起源和发展史，如何选择笔、墨、纸、砚等书写工具，书法经典名帖结构、运笔，特点等方面的详细解析以及楷、隶、行、篆四种字体的书法用笔以及结构规律训练。

(2) 授课老师

艺术学院 2011 级艺术学书法方向研究生陈睿

艺术学院 2011 级艺术学书法方向研究生卢星君

(3) 授课时间

周一：晚 18:00—20:00

120 分钟/课，共五课时。每周一节课。

(4) 课程准备

需要提供专业教室

绘画工具：毛毡、毛笔、墨汁、宣纸（熟宣、毛边纸）等

A. 初级班

时间	教学内容	课后练习及作业	教学所需设备及材料	授课老师
第一课时	1. 讲解书法起源和发展史，如何选择笔、墨、纸、砚等书写工具 2. 书法经典名帖结构、运笔，特点等方面的详细解析：“永字八法”	“永字八法”每日练习一小时	1. 毛笔 2. 毛边纸 3. 毡子 4. 小碟子及笔洗 5. 《曹全碑》	卢星君
第二课时	《曹全碑》隶书（一）	临碑帖，练笔法（每天空闲时间半小时，保持正确握笔姿势、坐姿，严格按字体结构练习）	1. 毛笔 2. 毛边纸 3. 毡子 4. 小碟子及笔洗 5. 《曹全碑》	卢星君
第三课时	《曹全碑》隶书	临碑帖，练笔法	1. 毛笔	卢星君

	(二)	(每天空闲时间半小时, 保持正确握笔姿势、坐姿, 严格按字体结构练习)	2. 毛边纸 3. 毡子 4. 小碟子及笔洗 5. 《曹全碑》	
第四课时	《褚遂良雁塔圣教序》楷书(一)	临碑帖, 练笔法(每天空闲时间半小时, 保持正确握笔姿势、坐姿, 严格按字体结构练习)	1. 毛笔 2. 毛边纸 3. 毡子 4. 小碟子及笔洗 5. 《褚遂良雁塔圣教序》	卢星君
第五课时	《褚遂良雁塔圣教序》楷书(二)	临碑帖, 练笔法(每天空闲时间半小时, 保持正确握笔姿势、坐姿, 严格按字体结构练习)	1. 毛笔 2. 毛边纸 3. 毡子 4. 小碟子及笔洗 《褚遂良雁塔圣教序》	卢星君
教学目标: 让同学们对书法有一定的认识了解, 纠正其在写毛笔字过程中握笔、坐姿不规范, 笔画形态表达不正确, 字形结构偏移倾斜, 运笔生硬等问题, 激发同学们学习书法的兴趣。				

B.中级班

时间	教学内容	课后练习及作业	教学所需设备及材料	授课老师
第一课时	《秦会稽刻石》篆书(一)	临碑帖(每天空闲时间半小时, 保持正确握笔姿势、坐姿, 严格按字体结构练习)	1. 毛笔 2. 毛边纸 3. 毡子 4. 小碟子及笔洗 5. 《秦会稽刻石》	陈睿
第二课时	《秦会稽刻石》篆书(二)	临碑帖(每天空闲时间半小时, 保持正确握笔姿势、坐姿, 严格按字体结构练习)	1. 毛笔 2. 毛边纸 3. 毡子 4. 小碟子及笔洗 5. 《秦会稽刻石》	陈睿
第三课时	《赵孟頫》行楷	临碑帖(每天空	1. 毛笔	陈睿

	(一)	闲时间半小时，保持正确握笔姿势、坐姿，严格按字体结构练习)	2. 毛边纸 3. 毡子 4. 小碟子及笔洗 5. 《秦会稽石刻》	
第四课时	《赵孟頫》行楷 (二)	临碑帖(每天空闲时间半小时，保持正确握笔姿势、坐姿，严格按字体结构练习)	1. 毛笔 2. 毛边纸 3. 毡子 4. 小碟子及笔洗 5. 《秦会稽石刻》	陈睿
第五课时	《赵孟頫》行楷 (三)	临碑帖(每天空闲时间半小时，保持正确握笔姿势、坐姿，严格按字体结构练习)	1. 毛笔 2. 毛边纸 3. 毡子 4. 小碟子及笔洗 5. 《秦会稽石刻》	陈睿
教学目标： 掌握一定的书法练习方法，基本掌握如何学古取法达到点画准，达到结构匀，章法优，线条美，字形整，大小匀的效果				

2. 中国画

(1) 课程简介

中国画在内容和艺术创作上，反映了中华民族的民族意识和审美情趣，体现了古人对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认识。本课程以国画的表现手法为主，重点培养学生的运笔能力和欣赏能力。分为工笔和写意两个部分，分别教授花鸟、人物及山水画画法。

(2) 授课老师

艺术学院 2011 级国画人物研究生陈昕

艺术学院 2011 级国画山水研究生代新国

(3) 授课时间

周二：晚 18:00—20:00

120 分钟/课，共五课时。每周一节课。

(4) 课程准备

需要提供专业教室

绘画工具：画板、毛毡、毛笔、墨汁、国画颜料和宣纸（生宣、熟宣）等

时间	教学内容	课后练习及作业	教学所需设备	授课老师
----	------	---------	--------	------

		参考书	及材料	
第一课时	1. 介绍毛笔、熟宣(云母)和颜料等材料使用方法。 2. 讲解中国美术史中经典工笔花鸟作品(如:赵佶);教授工笔画线条画法。 3. 学习工笔花鸟白描画法(以勾线为主)。	田世光 等绘:《百花工笔画集》,荣宝斋出版社。 课后练习临沓花鸟作品 10 张,继续练习线条运用。	1. 勾线笔(2支/人) 2. 墨汁 3. 熟宣(云母) 4. 碟子(6个/人)、笔洗 5. 电脑及投影设备	陈昕
第二课时	1. 教授工笔花鸟画上色画法,学习分染和罩染。 2. 学习工笔花鸟上色画法。	李晓明 绘:《宋画临习:花卉》,人民美术出版社。 课后练习临沓花鸟作品 10 张,继续练习线条运用。复习巩固分染和罩染的画法。	1. 勾线笔(2支/人) 2. 白云笔(中、小个 3 支/人) 3. 墨汁及颜料 4. 碟子(6个/人)、笔洗 5. 熟宣(云母) 6. 电脑及投影设备	陈昕
第三课时	1. 讲解古代典型工笔人物画(如:《簪花仕女图》、《虢国夫人游春图》、《捣练图》);教授工笔人物画法。 2. 学习工笔人物白描画法。(临沓《簪花仕女图》)(以勾线为主)。	许身玉 著:《古画·临摹·实技:簪花仕女图(人物篇 2)》,辽宁美术出版社。 课后练习临沓人物作品 10 张,继续练习线条运	1. 勾线笔(2支/人) 2. 白云笔(中、小个 3 支/人) 3. 墨汁及颜料 4. 碟子(6个/人)、笔洗 5. 熟宣(云母) 6. 电脑及投影设备	陈昕

		用。		
第四课时	1. 讲解古代和近现代典型写意花鸟作品（如：崔白、齐白石等）；教授写意花鸟画法。 2. 学习写意花鸟画法（葡萄、藤萝、虾等）。	课后复习写意花鸟画法的笔法及线条运用，复习颜料调色。	1. 白云笔（中、小个 3 支/人） 2. 墨汁及颜料 3. 碟子（6 个/人）、笔洗 4. 熟宣（云母） 5. 电脑及投影	陈昕
第五课时	1. 讲解古代和近现代典型写意山水作品（如：李成、范宽等）；教授写意山水画法。 2. 学习写意山水画法（石头、树木、房屋、远山等）。		1. 白云笔（中、小个 3 支/人） 2. 墨汁及颜料 3. 碟子（6 个/人）、笔洗 4. 熟宣（云母） 5. 电脑及投影	代新国
教学目标： 认识中国画，并通过笔墨、色彩、章法、等形式语言来表达作者的思想感情。基本掌握学生在中国画表现中逐步掌握水与墨色的运用及构图中的基本要求。熟练学生运用中国画工具材料，结合自身感受，表达学生的想象力与创造力。				

3. 音乐欣赏

(1) 课程简介

介绍基本音乐常识，由具有相关音乐理论知识及丰富经验的同学带领欣赏音乐，学习声乐演唱，了解交响乐、歌剧的欣赏方式要点，从而提高同学们的艺术涵养，丰富课余生活。

(2) 授课老师

艺术学院 2011 级音乐表演专业李秉璇

(3) 授课时间

周三：晚 18:00—20:00

120 分钟/课，共五课时。每周一节课。

(4) 课程准备

需要提供专业教室（钢琴）

时间	教学内容	课后练习及作业	教学所需设备及材料	授课老师
第一课时	主讲五线谱识读 讲解相应的音乐术语及音乐常识， 播放相关乐曲	打印相关乐曲的五线谱，安排学生在下方用简谱标识出音高及对表情记号作出标注	1. 电脑 2. 投影仪 3. 黑板	李秉璇

第二课时	教授声乐发声技巧，教师带领进行各种发声练习，同时介绍声乐基础知识。选定一首歌曲来教授	安排学生在课后自行进行发声练习与歌曲演唱练习	1.电脑 2.投影仪 3.钢琴	李秉璇
第三课时	巩固第二课时的课程内容，并进行进一步学习所选定的歌曲	安排学生在课后自行进行发声练习与歌曲演唱练习	1.电脑 2.投影仪 3.钢琴	李秉璇
第四课时	以约翰施特劳斯《蓝色多瑙河》为例，主讲交响乐常识（包括曲式、配器等知识），并播放相关交响乐辅助教学	安排学生课后欣赏相关交响乐，并写出欣赏心得	1.电脑 2.投影仪	李秉璇
第五课时	以《悲惨世界》选段为例，由教师带领教授歌剧的相关知识，着重体会乐团与演员在歌剧中的不同作用	安排学生课后继续欣赏《悲惨世界》，并选定一段歌曲，写出对这段曲子的感受与体会	1.电脑 2.投影仪	李秉璇
教学目标： 本系列课程希望能够成为广大同学了解音乐、接触音乐的敲门砖，能够引起同学们对音乐的兴趣，并要使每一个同学能够独立自主地识读较为简单的五线谱，简要地了解音乐的相关基础知识，学会正确地运用气息发声演唱，并对交响乐、歌剧等艺术形式有初步的了解，使艺术与同学们的生活联系更加紧密。				

4. 素描

(1) 课程简介

素描是一切绘画的基础，是研究绘画艺术所必须经过的一个阶段。本课程旨在培养学生健康的审美观，提高学生的文艺修养和鉴赏水平；使学生掌握素描的基础知识、基础理论和基本技能，具有正确的观察方法和坚实的造型能力，从而正确、生动、深刻地表现对象。

(2) 授课老师

艺术学院 2011 级油画专业研究生刘仕奇

艺术学院 2012 级油画专业研究生牛洋

(3) 授课时间

周四：晚 18：00—20：00

120 分钟/课，共五课时。每周一节课。

(4) 课程准备

需要提供专业教室

绘画工具：素描纸、铅笔（2—8B、B、HB 等）、橡皮、可塑橡皮、画架、

画板、石膏像、石膏几何体、静物等。

时间	教学内容	课后练习及作业参考书	教学所需设备及材料	授课老师
第一课时	1. 简单介绍素描的透视、形体、结构、明暗、比例等知识。 2. 从素描透视、形体、结构、明暗、比例要素出发学习写生石膏几何体。	练习素描 5 要素的应用。 进一步学习素描的相关知识：《素描的高度》、《素描基础》；	1. 素描纸 2. 铅笔 3. 橡皮及可塑橡皮 4. 画架及画板 5. 石膏几何体及静物 6. 电脑及投影设备	牛洋
第二课时	1. 以代表性静物光影作品为例,讲授素描中的光影效果。(如: 维米尔) 2. 从光影角度写生静物。	欣赏维米尔作品。 练习静物写生速写 5 张。	1. 素描纸 2. 铅笔 3. 橡皮及可塑橡皮 4. 画架及画板 5. 石膏几何体及静物 6. 电脑及投影设备	牛洋
第三课时	1. 以代表性的静物线描作品为例,讲授素描中的线条。 2. 从线条角度写生静物。		1. 素描纸 2. 铅笔 3. 橡皮及可塑橡皮 4. 画架及画板 5. 石膏几何体及石膏头像 6. 电脑及投影设备	刘仕奇
第四课时	1. 以代表性的线描作品为例,讲授素描中的线条。(如: 安格尔) 2. 从线条角度写生石膏人头像。	欣赏安格尔作品。	1. 素描纸 2. 铅笔 3. 橡皮及可塑橡皮 4. 画架及画板 5. 石膏几何体及石膏头像 6. 电脑及投影设备	刘仕奇
第五课时	1. 以代表性光影作品为例,讲授素描中的光影效果。(如: 伦勃朗)	欣赏伦勃朗、卡拉瓦乔作品。	1. 素描纸 2. 铅笔 3. 橡皮及可塑橡皮	刘仕奇

	2. 从光影角度写生石膏人头像。		4. 画架及画板 5. 石膏几何体及静物 6. 电脑及投影设备	
教学目标： 使学生懂得写实素描：静物、石膏几何体写生的意义。掌握写生的观察方法、作画步骤、和技巧。为上好其他绘画专业课奠定造型基础。能够用素描形式表现物体的基本空间、形体、体积、结构、光影等。				

5. 水粉画

(1) 课程简介

水粉画是美术学习最基础的一门课程，是用水调和和水粉颜料，将看到的静物、人或者风景描绘在纸上的一种绘画形式。它的表现方式多种多样，易于掌握。对于学习美术的同学来说，是掌握美术技巧的很好的学习方法之一。

(2) 授课老师

艺术学院 2011 级油画专业研究生刘仕奇

艺术学院 2012 级油画专业研究生牛洋

(3) 授课时间

周五：晚 18：00—20：00

120 分钟/课，共五课时。每周一节课。

(4) 课程准备

需要提供专业教室

绘画工具：水粉纸、水粉笔、铅笔（2B 等）、橡皮、画架、画板、静物、照片（风景、动物、人物）等。

时间	教学内容	课后练习及作业	教学所需设备及材料	授课老师
第一课时	1. 教授水粉工具及颜料的用法(水粉笔、水粉纸等)，并讲解互补色、冷暖色等色彩理论知识。 2. 静物写生——苹果。学习固有色和条件色。	练习静物写生 20 张(如：苹果、梨、香蕉、水杯等)。进一步学习色彩理论知识：《色彩艺术：色彩的主观经验与客观原理》。	1. 水粉纸 2. 水粉笔 3. 铅笔、橡皮 4. 画架及画板 5. 静物 6. 照片（学生自备） 7. 电脑及投影设备	刘仕奇
第二课时	1. 巩固第一节课所学内容。 2. 写生组合型静物（如：水果、瓶罐盘、蔬菜等），	练习组合型静物写生 3 张。并巩固调和色彩，提升对颜色的敏感度。	1. 水粉纸 2. 水粉笔 3. 铅笔、橡皮 4. 画架及画板 5. 静物 6. 照片（学生自	刘仕奇

			备)	
第三课时	临摹自己喜爱的动物照片。	后续完成动物临摹作品。	1. 水粉纸 2. 水粉笔 3. 铅笔、橡皮 4. 画架及画板 5. 静物 6. 照片（学生自备）	牛洋
第四课时	临摹风景或人物照片。	后续完成风景或人物临摹作品。	1. 水粉纸 2. 水粉笔 3. 铅笔、橡皮 4. 画架及画板 5. 静物 6. 照片（学生自备）	牛洋
第五课时	临摹人民大学风景照片。	后续完成人民大学风景临摹作品。	1. 水粉纸 2. 水粉笔 3. 铅笔、橡皮 4. 画架及画板 5. 静物 6. 照片（学生自备）	牛洋
教学目标： 使学生养成良好的观察习惯，树立良好的色彩意识，诱发学生的色彩想象力和在作品中组织和表现色彩的能力。				

二. 课程时间安排

授课时间段：2013 年 5 月初——6 月初（共五周）

第一周	周一	周二	周三	周四	周五
	书法课程	中国画课程	音乐欣赏课程	素描课程	水粉课程
第二周	周一	周二	周三	周四	周五
	书法课程	中国画课程	音乐欣赏课程	素描课程	水粉课程
第三周	周一	周二	周三	周四	周五
	书法课程	中国画课程	音乐欣赏课程	素描课程	水粉课程
第四周	周一	周二	周三	周四	周五
	书法课程	中国画课程	音乐欣赏课程	素描课程	水粉课程
第五周	周一	周二	周三	周四	周五
	书法课程	中国画课程	音乐欣赏课程	素描课程	水粉课程