艺术学院“手拉手”艺术教育课程方案

（授课时间段：2013年9月30日——12月13日(待定)）

1. **课程计划**
2. **书法**
3. **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。

1. **授课老师**

艺术学院2011级艺术学（书法方向）研究生 陈睿

1. **授课时间**

周一：晚18：00—20：00

120分钟/课，共十课时。每周一节课。

1. **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

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
	毛笔毛边纸毡子小碟子及笔洗	陈睿
第二课时	《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）	毛笔毛边纸毡子小碟子及笔洗	陈睿
第三课时	《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）	毛笔毛边纸毡子小碟子及笔洗	陈睿
第四课时	《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）	毛笔毛边纸毡子小碟子及笔洗	陈睿
第五课时	《曹全碑》隶书（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）	毛笔毛边纸毡子小碟子及笔洗	陈睿
第六课时	《曹全碑》隶书（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）	毛笔毛边纸毡子小碟子及笔洗	陈睿
第七课时	《颜真卿勤礼碑》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）	毛笔毛边纸毡子小碟子及笔洗	陈睿
第八课时	《颜真卿勤礼碑》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）	毛笔毛边纸毡子小碟子及笔洗	陈睿
第九课时	《赵孟頫》行楷（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）	毛笔毛边纸毡子小碟子及笔洗	陈睿
第十课时	《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）	毛笔毛边纸毡子小碟子及笔洗	陈睿
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。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。

1. **中国画**
2. **课程简介**

本课程以花鸟为入手题材，通过从工笔到没骨再到小写意的学习，较为熟练地掌握国画的基本运笔、用墨、用水、用色和创作方法。通过临摹、写生、创作与理论知识相结合的手段，循序渐进，力求每一阶段都有完整的作品，提高国画鉴赏水平和创作技巧，全方面提升对中国画的认知和了解。

1. **授课老师**

艺术学院2012级美术学系（中国书画）研究生 赵子鉴

1. **授课时间**

周二：晚18：00—20：00

120分钟/课，共十课时。每周一节课。

1. **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	教学所需设备及材料	授课老师
第一课时	讲述中国画发展历程，了解中国工笔画，介绍国画材料。教授和练习勾线的技法。	课后练习临沓花鸟作品10张，继续练习线条运用	勾线笔（2支/人）、墨汁、熟宣（云母）碟子（6个/人）、笔洗电脑及投影设备	赵子鉴
第二课时	讲解经典中国画工笔作品，通过练习完成一幅完整的白描花卉作品。	课后练习临沓花鸟作品10张，继续练习线条运用	勾线笔（2支/人）、墨汁、熟宣（云母）碟子（6个/人）、笔洗电脑及投影设备	赵子鉴
第三课时	教授工笔花鸟画的上色画法，学习分染和罩染		勾线笔（2支/人）、墨汁、熟宣（云母）碟子（6个/人）、笔洗电脑及投影设备	赵子鉴
第四课时	临摹，在完成的白描作品上着色		勾线笔（2支/人）、墨汁、熟宣（云母）碟子（6个/人）、笔洗电脑及投影设备	赵子鉴
第五课时	学习三矾九染，根据经典原作，完成一张完整的工笔花卉作品		勾线笔（2支/人）、墨汁、熟宣（云母）碟子（6个/人）、笔洗电脑及投影设备	赵子鉴
第六课时	讲述没骨花卉画法，教授练习，并临摹原作起稿		勾线笔（2支/人）、墨汁、熟宣（云母）碟子（6个/人）、笔洗电脑及投影设备	赵子鉴
第七课时	解读经典没骨花卉作品，完成一张完整的没骨花鸟作品		白云笔、墨汁、熟宣（云母）碟子（6个/人）、笔洗电脑及投影设备	赵子鉴
第八课时	讲解中国写意画，观摩经典作品，感受写意画的笔墨特性		白云笔、墨汁、熟宣（云母）碟子（6个/人）、笔洗电脑及投影设备	赵子鉴
第九课时	观摩经典作品，根据名家名作，学习藤本植物（葫芦、丝瓜、牵牛花等）的画法，做相关的临摹创作		白云笔、墨汁、熟宣（云母）碟子（6个/人）、笔洗电脑及投影设备	赵子鉴
第十课时	教授国画中的各种特殊技法，了解利用辅助材料的特殊效果，再根据这学期的所学，完成一幅自己的创作作品		白云笔、墨汁、熟宣（云母）碟子（6个/人）、笔洗电脑及投影设备	赵子鉴
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。

1. **素描**
2. **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。主要是并行世界艺术史上杰出的艺术大师作品，通过分析他们的成画原理和艺术规律，让此次素描课不仅仅是介绍基本技能，而是站在大师的肩膀上丰富自己。

1. **授课老师**

艺术学院2011级美术学系（油画）研究生 刘仕奇

1. **授课时间**

周四：晚18：00—20：00

120分钟/课，共十课时。每周一节课。

1. **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	具体内容	教学所需设备及材料	授课老师
第一课时	站在巨人的肩膀上-踏上文艺复兴到现代艺术的博物馆之旅（由授课老师讲授他在欧洲考察36个博物馆的精彩内容）	翻看艺术史上杰出的大师作品，提高眼界的同时准备下节课的讨论。	素描纸、铅笔、橡皮及可塑橡皮、画板石膏几何体及静物电脑及投影设备	刘仕奇
第二课时	创造形：造型艺术中二维图形的魅力	主要介绍毕加索艺术作品的成画原理以及运用到画面里美得体现，结合实践画两张作品	素描纸、铅笔、橡皮及可塑橡皮、画板石膏几何体及静物电脑及投影设刘仕奇备	刘仕奇
第三课时	空间体现：型的体现-透视原理	主要讲授客观实体在空间中的产生和在二位平面上的表现，并行米开朗基罗、塞尚等涵盖文艺复兴时期到立体派时期的艺术大师	素描纸、铅笔、橡皮及可塑橡皮、画板石膏几何体及静物电脑及投影设备	刘仕奇
第四课时	空间表现：光影表现-黑白灰在画面中的整体作用、三大面五大调子的运用（上）	刘仕奇
第五课时	空间表现：光影表现-虚实相应（下）	刘仕奇
第六课时	画面组织-点的节奏	野兽派代表画家马蒂斯与中国绘画大家齐白石的绘画作品中用线和组织。讲授除光影空间外的画面组织	素描纸、铅笔、橡皮及可塑橡皮、画板石膏几何体及静物电脑及投影设备	刘仕奇
第七课时	画面组织-线的疏密	刘仕奇
第八课时	画面组织-方圆的变化	刘仕奇
第九课时	看穿古今中外的杰出艺术品真谛	刘仕奇
第十课时	参观授课老师工作室，真实感受画家的工作状态及工作环境			刘仕奇
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。

1. **水粉画**
2. **课程简介**

水粉画是美术学习基础的一门课程，是用水调和水粉颜料，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。

1. **授课老师**

艺术学院2012级美术学专业（油画）研究生 魏尔雅

1. **授课时间**

周五：晚18：00—20：00

120分钟/课，共十课时。每周一节课。

1. **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、画板、静物等。

时间	教学内容	具体内容	教学所需设备及材料	授课老师
第一课时	色彩的基本原理及调色试验		水粉纸、水粉笔铅笔、橡皮、画板电脑及投影设备	魏尔雅
第二课时	色彩的性格：练习用颜色表达情绪及味觉等（平涂方式，不需绘画基础）	完成一幅小作品	水粉纸、水粉笔铅笔、橡皮、画板	魏尔雅
第三课时	色彩的节奏之和弦：同色系色彩的练习		水粉纸、水粉笔铅笔、橡皮、画板	魏尔雅
第四课时	色彩的节奏之变奏：对比色色彩的练习		水粉纸、水粉笔铅笔、橡皮、画板	魏尔雅
第五课时	色彩的时间与温度	学习印象派点彩的方式，描绘瞬间的色彩温度	水粉纸、水粉笔铅笔、橡皮、画板	魏尔雅
第六课时	笔触练习	笔触是一张作品的构成方式之一。选取一种或多种笔触为作品的造型方法，完成一幅作品	水粉纸、水粉笔铅笔、橡皮、画板	魏尔雅
第七课时	平光与逆光	物体在不同光线下呈现出不同色彩。平光与逆光为两个典型，分别有各自的规律及特点。通过练习不同光线下的同一物体理解光对视觉效果的影响	水粉纸、水粉笔铅笔、橡皮、画板	魏尔雅
第八课时	色彩的速度	绘画过程中的速度直接影响画面气质。通过模仿波洛克的创作方式感受绘画过程中气韵的贯穿	水粉纸、水粉笔铅笔、橡皮、画板	魏尔雅
第九课时	总结性练习，完成一张漂亮的静物画		水粉纸、水粉笔铅笔、橡皮、画板	魏尔雅
第十课时	创作	完成一张满意的作品	水粉纸、水粉笔铅笔、橡皮、画板	魏尔雅
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。

1. **课程时间安排**

授课时间段： 2013年9月30日——12月13日(待定) 共10次课

月份	星期周次	一	二	三	四	五	六	日	说 明
九								1	9月19日中秋节，9月19日-21日放假。9月22日补9月20日的课。
	2	3	4	5	6	7	8
第 1 周	上9课	10	11	12	13	14	15
第 2 周	16	17	18	中19秋	20	21	22
第 3 周	23	24	25	26	27	28	29
第 4 周	30书法						
十			国1庆	2	3	4	5	6	10月1日国庆节，10月1日--7日放假。9月29日补10月4日的课，10月12日补10月7日的课。10月19日新生运动会
第 5 周	7	8国画	9	10素描	11水粉	12	13
第 6周	14书法	15国画	16	17素描	18水粉	19	20
第 7周	21书法	22国画	23	24素描	25水粉	26	27
第8周	28书法	29国画	30	31素描			
十一						1水粉	2	3	
第9周	4书法	5国画	6	7素描	8水粉	9	10
第10周	11书法	12国画	13	14素描	15水粉	16	17
第11周	18书法	19国画	20	21素描	22水粉	23	24
第12周	25书法	26国画	27	28素描	29水粉	30	
十二								1	
第13周	2书法	3国画	4	5素描	6水粉	7	8
第14周	9书法	10国画	11	12素描	13水粉	14	15
第15周	16	17	18	19	20	21	22
第16周	23	24	25	26	27	28	29
第17周	30	31					
第 3 周	3	4	5	6	7	8	9
第 4 周	10	11	12	13	14	15	16假）