《花鸟基础入门》本科课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	花鸟基础入门
Tang Dynasty Meteorology - Copying of Tang Dynasty Regular Script
课程代码	2138142	课程学分	2
课程学时	32	理论学时	8	实践学时	24
开课学院	教育学院（通识教育学院）	适用专业与年级	全校学生
课程类别与性质	综合素质选修课	考核方式	考查课
选用教材	《中国美术史》 洪再新著，9787810198127，中国美术学院出版社，2013年。《小写意花鸟画教程》皇甫秉钧著，9787550321205，安徽美术出版社，2020年。	是否为马工程教材	否
先修课程	无
课程简介	本课程是面向我校全体学生开设的一门综合素质选修课。从知识层面来看，大学生对于国画花鸟没有基础积累，需要从花鸟的基础内容开始学习。从心理层面来看，大学生的身心发展，观察判断能力、思维能力、知识迁移能力等已逐渐成熟，均有独特的学习习惯，对手部细节运动的控制意识已形成。对此，选用的是2013年中国美术学院出版社出版的由洪再新主编的《中国美术史》作为课程理论部分教材，以皇甫秉钧主编的《小写意花鸟画教程》为实践部分教材。对于全校学生来说，了解中国花鸟画的历史文化背景及风格特点等理论概念，以学习花鸟画的基本笔法、出枝方法、花鸟造型法则为基础，通过掌握中侧锋用笔、疏密关系等构图技巧来了解花鸟画的审美理念，并以此来进行简单的作品创作。领会花鸟画的审美特点，感受用画笔歌颂祖国大好河山的审美要求，达到赓续传统精神血脉的文化自信，促进学生增强家国情怀的思想情感。
选课建议与学习要求	1. 对中国花鸟画感兴趣的学生选课2. 专业不限3. 人数限制：30人（鉴于课程具有实践性特点）
大纲编写人	（签名）	制/修订时间	2024年6月
专业负责人	df874907b829b3e5febb579e527a95b（签名）	审定时间	20240905
学院负责人	4ddd5524eb118a60ee45f379075ef38（签名）	批准时间	20240905

二、课程目标与毕业要求

（一）课程目标

类型	序号	内容
知识目标	1	了解中国花鸟画的文化背景及风格特点。通过学习，对花鸟画的写意精神与家国情怀融为一体的文化内涵有一定的体会。
技能目标	2	能够掌握笔法演变、墨法和设色特点。
3	能够表现出花鸟画的造型法则和笔墨程式规范的作品。
素养目标(含课程思政目标)	4	感受花鸟画的审美特征，体会用花鸟画来表现祖国大好河山的情怀，赓续精神血脉的文化自信，促进学生增强家国情怀。

（二）课程支撑的毕业要求

LO1品德修养：拥护党的领导，坚定理想信念，自觉涵养和积极弘扬社会主义核心价值观，增强政治认同、厚植家国情怀、遵守法律法规、传承雷锋精神，践行八字校训，积极服务他人、服务社会、诚信尽责、爱岗敬业。1. 爱党爱国，坚决拥护党的领导，热爱祖国的大好河山、悠久历史、灿烂文化，自觉维护民族利益和国家尊严。
LO4自主学习：能根据环境需要确定自己的学习目标，并主动地通过搜集信息、分析信息、讨论、实践、质疑、创造等方法来实现学习目标。1. 能根据需要确定学习目标，并设计学习计划。
LO5健康发展：懂得审美、热爱劳动、为人热忱、身心健康，耐挫折，具有可持续发展的能力。③懂得审美，有发现美、感受美、鉴赏美、评价美、创造美的能力。

（三）毕业要求与课程目标的关系

毕业要求	指标点	支撑度	课程目标	对指标点的贡献度
LO1		M	4.感受中国花鸟画艺术的博大精深，赓续精神血脉的文化自信。通过介绍花鸟画与人文精神，促进学生增强家国情怀。	100%
LO4		H	1.了解花鸟画发展的文化背景及风格特点。通过学习，对花鸟画的意境的变化和文化内涵有所了解。	50%
2.能够掌握花鸟画的基本特点，勾花点叶、设色布白，出枝构图等特征。	50%
LO5		H	3.能够展现花鸟画文人价值和表现自然之美意境的作品。	100%

三、课程内容与教学设计

（一）各教学单元预期学习成果与教学内容

第一单元 花鸟画的文化背景及风格特点（2课时）教学目标：了解花鸟画的文化背景及特征。教学重点：知道花鸟画文化背景和风格特点。教学难点：理解花鸟画风格特点及历史成因。预期学习成果：了解花鸟画的特点。一、导入新课1.提问学生对花鸟画有多少了解？ 二、新课讲授1.讲解花鸟画的文化背景、风格特征等相关理论知识。2.通过具体花鸟画作品的观赏与风格特征的分析，使学生充分感受到了国画艺术的魅力。三、师生互动1.教师对不同风格的花鸟画的具体分析、审美特点的解读，并进行作品的分辨与理解，进而激发他们爱好花鸟画的兴趣以及主动参与花鸟画的练习热情。四、课堂总结1.归纳本堂课程的主要内容，答疑解惑。
第二单元 写意花鸟画造型法则与笔墨建构。（2课时）教学目标：了解写意花鸟画造型法则与笔墨建构。教学重点：知道写意花鸟画造型法则与笔墨建构。教学难点：把握写意花鸟画造型法则与笔墨建构。。预期学习成果：明白写意花鸟画造型法则与笔墨建构。。一、新课导入（课前基本功训练）1.老师简单介绍写意花鸟画造型法则与笔墨建构。二、新课讲授1.讲授花鸟画笔法和墨法的不同表现方法的特点。2.将造型法则和墨法、线条质感，进行分解示范教学，通过直观演示法亲自示范强化造型法则和墨法 、线条质感，更加直观且具体化的加深学生对新知识的理解。3.老师带领学生一起练习检验。三、巩固加强1.学生练习，老师根据学生问题给予逐个指导、纠正、强调动作规范性。2.带领学生强化写意花鸟画造型法则与笔墨建构理解。四、课堂总结1.归纳学生在本节训练过程中易出现的问题，答疑解惑。
第三单元 写意花鸟画的笔墨程式规范与基本功训练（6课时）教学目标：了解花鸟画的笔墨程式规范与基本功训练。教学重点：重点解决花鸟画的笔墨程式规范与基本功训练。教学难点：花鸟画的笔墨程式规范与基本功训练。预期学习成果：对多种构图原则的的掌握。 一、新课导入（课前基本功训练）1.老师介绍多种构图原则的基本特点。二、新课讲授1.讲授多种构图原则要领及相关理论知识。2.将构图原则分解示范教学，通过直观演示法亲自示范并强调动作要领，更加直观且具体化的加深学生对新知识的理解。3.老师带领学生一起练习动作组合，完毕后学生分组练习。三、巩固加强1.学生练习，老师根据学生问题给予逐个指导、纠正、强调动作规范性。2.带领学生进行构图的训练和融合。四、课堂总结1.归纳学生在本节训练过程中易出现的问题，答疑解惑。
第四单元，写意花鸟分类画法和练习（6课时）教学目标：了解写意花鸟分类画法 。教学重点：重要类型的训练。教学难点：重点花鸟组合关系的把握。预期学习成果：对写意花鸟分类画法。一、新课导入（课前基本功训练）1.老师介绍写意花鸟分类画法的讲解与练习。二、新课讲授1.讲授写意花鸟分类画法的讲解与练习，及相关理论知识。2.将写意花鸟分类画法分解示范教学，通过直观演示法亲自示范动作要领，更加直观且具体化的加深学生对新知识的理解。3.老师带领学生一起练习，完毕后学生分组练习。三、巩固加强1.学生分组练习，老师根据学生问题给予逐个指导、纠正、强调动作规范性。2.带领学生进行写意花鸟分类画法讲解与练习，训练整体协调性。四、课堂总结1.归纳学生在本节训练过程中易出现的问题，答疑解惑。
第五单元 写意花鸟画临摹（8课时）教学目标：了解写意花鸟画临摹特点。教学重点：知道写意花鸟画临摹特征。教学难点：理解写意花鸟画临摹特征。预期学习成果：学会写意花鸟画临摹技巧。一、新课导入（课前基本功训练）1.老师介绍写意花鸟画临摹。二、新课讲授1.讲授写意花鸟画临摹及相关理论知识。2.将写意花鸟画临摹分解示范教学，通过直观演示法亲自示范，更加直观且具体化的加深学生对新知识的理解。3.老师带领学生一起练习组合，完毕后学生练习。三、巩固加强1.学生练习，老师根据学生问题给予逐个指导、纠正、强调动作规范性。2.带领学生进行写意花鸟画临摹融入作品之中，体会融合的整体感。四、课堂总结1.归纳学生在本节训练过程中易出现的问题，答疑解惑。
第六单元 写意花鸟画创作（8课时）教学目标：把握写意花鸟画创作的统一性。教学重点：写意花鸟画创作作品中的和谐。教学难点：把握写意花鸟画创作的主体关系。预期学习成果：呈现花鸟画作品的意境。一、新课导入（课前基本功训练）1.课前简单回顾不同花鸟的造型特点和组合过程及在作品中的运用等。二、巩固加强1.讲授 不同花鸟的造型特点和组合过程。2.将不同花鸟的造型特点和组合过程示范并训练。3.带领学生进行整体作品训练。4.完成作品，落款钤印。四、课堂总结1.归纳学生在本节训练过程中易出现的问题，答疑解惑。

（二）教学单元对课程目标的支撑关系

课程目标教学单元	1	2	3	4
第一单元 花鸟画的文化背景及风格特点	√			√
第二单元 写意花鸟画造型法则与笔墨建构	√	√	√	√
第三单元 写意花鸟画的笔墨程式规范与基本功训练	√	√	√	√
第四单元 写意花鸟分类画法和练习	√	√	√	√
第五单元 写意花鸟画临摹	√	√	√	√
第六单元 写意花鸟画创作	√	√	√	√

（三）课程教学方法与学时分配

教学单元	教与学方式	考核方式	学时分配
理论	实践	小计
第一单元 花鸟画的文化背景及风格特点	直观演示法讲授法学生练习讨论	现场点评考查	1	1	2
第二单元 写意花鸟画造型法则与笔墨建构	直观演示法讲授法学生练习讨论	现场点评考查	1	1	2
第三单元 写意花鸟画的笔墨程式规范与基本功训练	直观演示法讲授法学生练习讨论	现场点评考查	2	4	6
第四单元 写意花鸟分类画法和练习	直观演示法讲授法学生练习讨论	现场点评考查	1	5	6
第五单元 写意花鸟画临摹	直观演示法讲授法学生练习讨论	现场点评考查	2	6	8
第六单元 写意花鸟画创作	直观演示法讲授法学生练习讨论	现场点评考查	1	7	8
合计	8	24	32

四、课程思政教学设计

“树文化自信、增家国情怀、感马哲美育”。树文化自信：每节课程的讲授中，通过融入山水画的基本特点与祖国大好河山的具体表现，使学生能生动的感受中国传统艺术的博大精深，赓续精神血脉的文化自信。增家国情怀：在讲授中，介绍国画山水的形成原因及特点，促进学生增强家国情怀。感马哲美育：坚持人民至上，运用“艺术源于生活、高于生活”的马克思主义文艺理论为指导，在每节课程教学中，运用直观演示法及讲授法的方式，让学生以审美的视角感受优秀的艺术作品创作思路，坚持马克思主义的美学观。

五、课程考核

总评构成	占比	考核方式	课程目标	合计
1	2	3	4
X1	30%	同辈评估	10	40	40	10	100
X2	30%	课堂展示	10	40	40	10	100
X3	40%	作品汇报展示		50	50		100

评价标准细则（选填）

考核项目	课程目标	考核要求	评价标准
优100-90	良89-75	中74-60	不及格59-0
X1	1.2	能够掌握写意花鸟画的文化背景及风格特点，造型法则与笔墨建构。	能够掌握写意花鸟画的文化背景及风格特点，造型法则与笔墨建构。	能够较好掌握写意花鸟画的文化背景及风格特点，造型法则与笔墨建构。	能够基本掌握写意花鸟画的文化背景及风格特点，造型法则与笔墨建构。	不能掌握写意花鸟画的文化背景及风格特点，造型法则与笔墨建构。
X2	1.2.4	能够掌握写意花鸟画的笔墨程式规范和构成元素及花鸟组合关系。	能够掌握写意花鸟画的笔墨程式规范和构成元素及花鸟组合关系。	能够较好掌握写意花鸟画的笔墨程式规范和构成元素及花鸟组合关系。	能够基本掌握写意花鸟画的笔墨程式规范和构成元素及花鸟组合关系。	不能够掌握写意花鸟画的笔墨程式规范和构成元素及花鸟组合关系。
X3	2.3	能够临摹或创作小品花鸟画。	能够临摹或创作小品花鸟画。	能够较好临摹或创作小品花鸟画。	基本能够临摹或创作小品花鸟画。	不能够临摹或创作小品花鸟画。