

《写意人物写生》教学大纲

课程编号：B12022400

课程名称：写意人物写生

英文名称：Freehand figure sketching

课程性质：专业课

学时/学分：64/4

考核方式：命题考试/作业考查

选用教材：《写意人物》，戴魁编著，天津人民美术出版社，2004年；

先修课程：结构素描、写意花鸟创作

后继课程：工笔人物写生

适用专业及层次：绘画（国画专业方向）本科

大纲执笔人：刘清河

大纲审核人：马丽

一、 课程目标

分两个单元，第一单元，意笔人物技法临摹，通过临摹意笔人物画，使学生较系统地了解掌握意笔人物画的历史和发展概况，能熟练地掌握意笔人物画的表现形式和笔墨技法，培养学生的鉴赏能力，提高学生的审美意识，第二单元要求学生直接面对模特，通过观察，从感性而理性，按照具体的方法和步骤，对模特进行概括、提炼，并用笔墨的形式将其表现出来。在表现的过程中，既要注意形似，更要注意神似，既要尚形更要尚意。具表现力与感染力。

二、课程目标与毕业要求的对应关系（表格可以扩展）

毕业要求	指标点	课程目标
基础知识：掌握意笔人物画的历史和发展概况	1-1.掌握意笔人物画的表现形式和笔墨技法	课程目标 1
	1-2. 提高学生的审美意识、鉴赏能力	课程目标 1
2. 问题分析：笔墨造型的统一	2-1.概括、提炼，并用笔墨的形式将	课程目标 2

	其表现	
3. 解决方案：观摩优秀作品，进行人物笔墨造型研究	3-1. 以线造型，注重线在写意人物画中的骨架作用	课程目标 3
	3-2. 墨色在画面的浓、淡、干湿运用以及抽象因素的运用。	课程目标 3

三、教学基本内容

第一章：意笔人物发展概述（支撑课程目标1、2）

第一节 古代水墨人物画发展概况

第二节 近代水墨人物画的发展概况

第三节 现代水墨人物画的发展概况

要求学生：掌握意笔人物画的历史和发展概况

第二章：分析临本的题材、内容及笔墨形式（支撑课程目标2）

第一节 梁楷、任伯年等人物画范本临摹。意笔线造型的方法和步骤

第二节 近当代名家意笔人物头像写生范本临摹。五官局部与头部整体的意笔表现方法和步骤

第三节 精选名家、半身像、全身像意笔人物写生范本临摹。头、手、脚与躯体的意笔表现方法、步骤及各具特点的形式语言。

要求学生：掌握意笔人物画的表现形式和笔墨技法

第三章：写意人物画的造型特点及形式特点（支撑课程目标1、2、3）

第一节 写意人物画的造型特点

第二节 写意人物画的形式特点

要求学生：掌握人物笔墨造型表现方法

第四章：写意人物画写生（支撑课程目标2、3）

第一节 头像写生

第二节 半身人物写生

第三节 男女人物民族服装全身写生

要求学生：以笔墨造型，组成完整画面

四、教学重点与难点

第一单元**重点**了解中国画的传统意笔人物发展概述，**难点** 理解范本风格技法特征，掌握用笔、用墨、用色等方法及工具材料的性能，包括构图造型及精神内涵，并对传统绘画中的画理和画法艺术规律有较高认识和把握。第二单元**重点**、写意人物画的造型，**难点**，表现力、感染力和形式表现，

五、教学建议进度（学时数32）

第一章 意笔人物发展概述	（学时数4）
第二章 分析临本的题材、内容及笔墨形式	（学时数24）
第三章 写意人物画的造型特点及形式特点	（学时数4）
第四章 写意人物画写生	（学时数34）

课内外时间比例为 1：0.5~0.8

六、教学方法

知识讲授、作品临摹、技法示范、写生观摩

。

七、考核方式

命题考试/作业考查

八、成绩评定方法

成绩采用百分制，其中期末考试成绩 70%，平时成绩 30%（包括考勤、作业、小测试等）

九、教学参考书：

- 1.《水墨人物教学对话》，宫六朝编著，河北美术出版社 2000 年
- 2.《美术的创新与实践》沈金龙编著，上海教育出版社 2001 年
- 3.《水墨人物画技法》，史国良编著，天津人民美术出版社，2001 年
- 4.《中国画》，韩玮编著，高等教育出版社。2003 年
- 5.《当代中国画技法赏析》，申少君编著，接力出版社，1993 年

6. 任伯年、黄胄、蒋兆和、程十发、叶浅予、杨之光、周思聪、田黎明、刘庆和等名家作品