

《绘画技法与表现》

课程教学标准

学时数：54 学时（课内）

课程实践学时数：48（课内）

适用专业范围及层次：全日制高职艺术设计类专业

学分：3

考核方式：考查

一、说明

（一）课程的性质与任务

1、课程性质

本课程为艺术设计专业必修课，面向美术学、艺术设计及相关专业学生开设，总学时 54 学时（18 周×3 学时/周），采用“理论讲授+实践指导”双轨教学模式，其中理论讲授占 20%（约 11 学时），实践指导占 80%（约 43 学时）。课程以静物画与风景画为两大核心主题板块，系统涵盖水彩、油画棒、丙烯、马克笔、数字绘画、彩铅及综合材料七种绘画媒介，构建“技道并重”的实践导向型教学体系。静物画板块（第 2-9 周）聚焦单一画种技法迁移训练，通过水彩湿画法透明叠加、油画棒厚涂肌理营造等专项实践，实现从基础技法到组合写生的能力进阶；风景画板块（第 10-17 周）则转向透视原理、光影控制等进阶技巧，涵盖天空水分层次表现、印象派光影笔触运用等主题，最终通过数字绘画图层透叠、综合材料拼贴等创新实践，完成从传统技法到当代表现的跨越式发展。课程始终贯穿“技法训练与艺术表达并重”的教学理念，通过系统化的技法训练与多维度的创作实践，培养具有扎实技法功底与创新表达能力的复合型艺术人才

2、课程任务与目标

本课程目标体系以“知识-技能-素养”三维架构为核心，构建系统化培养路径。技能维度聚焦造型能力与色彩感知力的双重提升，通过静物画组合写生、风景画光影控制等实践训练，实现从构图设计到成品创作的全流程能力突破。素养维度强调艺术分析能力的培养与审美品位的塑造，引导学生通过经典作品解析、创作反思等环节，逐步形成个人艺术风格探索意识。教学路径采用“双板块递进式”设计：静物画板块（第 2-9 周）以周为单位聚焦单一画种技法迁移，如水彩湿画法的透明叠加训练、油画棒厚涂法的肌理营造实践，通过组合写生实现技法融合；

风景画板块（第 10-17 周）则转向透视原理、光影控制等进阶技巧，涵盖天空水分控制的层次表现、印象派光影的笔触运用等主题，最终通过数字绘画图层透叠、综合材料拼贴等创新实践，完成从传统技法到当代表现的跨越式发展，全面支撑课程三维目标的达成。

3、教学方法

本课程采用“双轨教学模式+主题化单元+多维评价体系”三位一体的教学方法体系。双轨教学模式下，每周 1 学时理论讲授系统解析形式语言、材料特性、构图规律及经典作品，每周 2 学时实践指导则通过示范和作品解析、学生写生练习与作品互评，实现技法迁移与创作能力同步提升。主题化教学单元分静物画与风景画两大板块：静物画单元从单色练习起步，逐步推进至综合材料创作，强化技法运用能力；风景画单元则融合数字绘画工具，重点演示图层透叠技法，推动传统媒介与数字技术的融合创新。多维评价体系包含过程性评价与成果评价：过程性评价通过《创作反思表》追踪技法突破与观念表达轨迹；成果评价采用 VR 虚拟展厅实现 360° 作品全景展示，结合“三优点一建议”评语模板开展同伴互评与教师总评，形成“教学-实践-评价”闭环，全面支撑课程三维目标的达成，培养兼具扎实技法功底与创新表达能力的复合型艺术人才。

（二）课程教学要求

本课程教学属于实践类课程，对教师的实践素质要求均较高。教师可采用现代化教学手段，如多媒体、实物投影机等，使示范变得更加直观和清晰。教师要根据学生不同的基础水平，注意因材施教。

（三）教学中应注意和处理的问题

本课程要求教师使用多媒体教学，以增强感染力。

教师可根据自己的专业特长，遵照教学大纲中的各个知识点的要求，以及大纲所确定的基本内容完成教学任务，但对教学内容的顺序安排，教学时数的分配等方面，可根据实际情况作灵活处理。

二、课程内容和学时分配

章节 (序号)	内 容	学时数		
		理论	实践、实验	总学时
1.	一 课程导论与基础准备	2	1	3
2.	二 静物画创作	2	22	24
3.	三 风景画创作	2	23	25
4.	四 总结与考核	2	0	2
		8	46	54

三、理论教学内容

(一) 课程简介

本课程旨在引导学生系统掌握多种绘画媒介的材料特性与表现技法。通过静物画与风景画两大主题板块的专项训练，结合水彩、油画棒、丙烯、马克笔、数字绘画、彩铅及综合材料等画种，使学生能够根据不同对象和情感表达需求，灵活运用相应的绘画语言，提升造型能力、色彩感知能力及艺术创作表现力。

(二) 课程教学目标

知识目标：了解不同画种（水彩、油画棒、丙烯、马克笔、数字、彩铅、综合材料）的工具材料特性及基本技法原理。

技能目标：掌握静物与风景题材的观察方法、构图规律及表现技巧，能够独立完成从构思到成品的绘画步骤。

素养目标：培养对绘画作品的分析能力，提升审美品位，能够在实践中探索个人艺术风格。

(三)、 教学内容与进度安排

第一周：课程导论与基础准备

理论内容（2 课时）：

课程介绍：教学目标、考核方式。

绘画形式语言概述：点、线、面、色彩、肌理在绘画中的作用。

各画种工具材料展示与特性简介（水彩、油画棒、丙烯、马克笔、彩铅、数位板、综合材料基底）。

实践内容（1 课时）：

材料熟悉：选择各自熟悉或喜欢的画种，分析技法材料，尝试使用不同工具进行简单的色卡制作和线条练习。

第一部分：静物画板块（第 3-9 周）

● 水彩静物（一）——干湿画法与单体表现

理论内容：

水彩画技法：干画法（层涂、接色）与湿画法（湿接、渲染）的原理。
静物单体（如苹果、陶罐）的光影分析与色彩构成。

实践内容：

步骤示范：教师演示一个苹果的水彩表现（从铺大色到细节刻画）。

学生练习：完成 2-3 个不同质感静物单体的水彩小稿。

● 水彩静物（二）——组合写生与作品分析

理论内容：

水彩静物组合的构图、主次虚实处理及留白技巧。

作品分析：分析怀斯或当代水彩画家的静物作品，探讨水彩的透明性与偶然性。

实践内容：

步骤示范：完成一组简单静物（陶罐+水果+衬布）的完整水彩步骤示范。

学生练习：水彩静物组合写生。

● 油画棒静物——厚涂与肌理

理论内容：

油画棒技法：平涂、混色、厚堆（impasto）、刮刻技法。

油画棒在表现粗糙质感（陶罐、粗布）上的优势。

实践内容：

步骤示范：利用油画棒的覆盖性，演示从深色到亮色的逆光静物表现。

学生练习：油画棒静物写生，重点练习肌理制作。

● 彩铅静物——细腻写实

理论内容：

彩铅技法：平涂排线、叠色渐变、水溶彩铅的运用。

如何通过细腻的笔触表现金属与玻璃的质感。

实践内容：

步骤示范：以金属勺或玻璃杯为例，演示精细叠色过程。

学生练习：彩铅静物精细刻画。

● 丙烯静物——直接画法与坦培拉效果

理论内容：

丙烯的快干特性：作为水彩使用（稀释）与作为油画使用（厚涂）。

媒介剂的使用（慢干剂、哑光剂、肌理胶）。

实践内容：

步骤示范：采用直接画法（Alla Prima）完成一幅色彩鲜艳的花卉静物。

学生练习：丙烯静物写生，尝试制造基底肌理。

● 马克笔静物——快速表现与夸张用色

理论内容：

马克笔技法：酒精性/水性马克笔的区别、笔触排列、混色与渐变，高光与留白的处理。

实践内容：

步骤示范：现代工业产品（如相机、香水瓶）的快速表现。

学生练习：马克笔静物写生，强调造型的概括与色彩对比。

● 综合材料静物——观念表达

理论内容：

综合材料的概念：拼贴、拓印、现成物植入。媒介的转换与情感表达的关系。

作品分析：分析塔皮埃斯或基弗的作品，理解材料的象征意义。

实践内容：

步骤示范：利用报纸、沙石、布料结合丙烯创作一幅具有叙事性的静物画。

● 静物画小结与作品汇看

理论内容：

静物画发展简史。

讲评学生作品，分析共性问题与个性亮点。

实践内容：学生互评，修改调整前几周的作业。

学生练习：构思并制作综合材料静物小品。

第二部分：风景画板块（第 10-17 周）

● 水彩风景——天空与水分的控制

理论内容：

风景画透视原理（空气透视、色彩透视）。

天空、云彩的湿画法技巧。

实践内容：

步骤示范：快速表现阴晴两种不同天气下的天空。

学生练习：水彩风景小稿（天空专项练习）。

● 油画棒风景——印象派光影

理论内容：

色彩的并置与视觉混合。

如何用油画棒捕捉瞬间光影。

实践内容：

步骤示范：参照莫奈《干草堆》风格，演示点彩与短线条笔触。

学生练习：油画棒风景写生（或照片改编），强调光源色与环境色。

● 丙烯风景——概括与笔触

理论内容：

风景画的概括与取舍。

用笔技巧：刷、摆、点、刮。

实践内容：

步骤示范：以平涂和大色块的方式表现风景的构成感。

学生练习：丙烯风景写生，注重画面构成而非细节。

● 马克笔风景——建筑速写

理论内容：

建筑风景的透视规律。

马克笔在城市速写中的应用（硬边处理与氛围营造）。

实践内容：

步骤示范：表现街角咖啡馆或老建筑。

学生练习：校园建筑或街道的马克笔写生。

● 彩铅风景——细腻层次

理论内容：

风景画的远近虚实处理。

树木、草地、水面的彩铅表现技法。

实践内容：

步骤示范：表现有倒影的湖面风景。

学生练习：彩铅风景画创作，重点练习渐变与质感。

● 数字画风景（Procreate/PS）——图层与笔刷

理论内容：

数字绘画的优势：图层混合模式、自定义笔刷、无极修改。

模仿传统绘画笔触（水彩笔刷、油画笔刷）的设置。

实践内容：

步骤示范：利用图层分别绘制天空、远山、中景树、近景草地。

学生练习：使用数位设备完成一幅风景画创作。

● 综合材料风景——意象表达

理论内容：

从具象到意象的转变。

风景画中的抽象元素提炼。

作品分析：分析赵无极或朱德群的意象风景画。

实践内容：

步骤示范：利用流淌、泼洒、拼贴技法表现《四季》或《海》的主题。

学生练习：综合材料意象风景创作。

● 风景画创作与整合

理论内容：

风景画的构图形式感（S形、三角形、满构图）。

如何将风景写生稿提升为创作。

实践内容：

学生选取两周前的一幅风景稿，进行深入创作或变体练习。

第三部分：总结与考核（第18周）

● 第十八周：课程总结与结课观摩

理论内容（1课时）：

回顾 18 周所学的技法体系。
探讨技法和表现之间的关系：技法为表现服务。
实践内容（2 课时）：
结课作业展示。
课程总结与答疑。

四、实践教学内容

内容：根据所选择的素材图片，用自己选择的画种完成作业任务。
任务：通过网络搜索或自己所拍摄的素材图片，完成 1-18 周的静物绘画作业，数量为 15 张，尺寸要求 8—2 开。
要求：每张作业需写上名字、学号和班级，对准四角拍照按时上传至学习通上。

五、考核方式和要求

考试成绩：平时成绩占 40%，期末综合考核占 60%。
平时成绩：包括出勤 10 分、课堂互动 20 分、课堂作业 10 分。

六、教材和参考书目

《新思维水彩教程》龙 虎 主编 高等教育出版社 2008
《当代中国水彩画创作研究与解读》陈海宁 主编 岭南美术出版社 2024
《油画和丙烯的肌理表现》派拉蒙专业团队 编 上海书画出版社 2019