江苏省中等职业学校美术类工艺美术专业

《工笔线描》课程标准（试行）

一、课程性质

本课程是江苏省中等职业学校美术类工艺美术专业必修的一门专业核心课程，是在《素描基础》《图案与装饰》等课程基础上，开设的一门理论与实践相结合的专业课程，其任务是让学生掌握工笔线描的基础知识和基本技能，为后续《工艺制图》《工艺品设计》等课程学习奠定基础。

二、学时与学分

72学时，4学分。

三、课程设计思路

本课程按照立德树人根本任务要求，突出核心素养、必备品格和关键能力，兼顾中高职课程衔接，高度融合工笔造型、工笔装饰知识技能的学习和工匠精神的培养。

1.依据《江苏省中等职业学校美术类工艺美术专业指导性人才培养方案》中确定的培养目标、综合素质、职业能力，按照知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个维度，突出线条造型、工笔勾线技法等专业素养及创新的职业精神培养，结合本课程的性质和职业教育课程教学的最新理念，确定本课程目标。

2.根据“江苏省中等职业学校工艺美术专业‘工作任务与职业能力’分析表”，依据课程目标和陶瓷装饰工、家具设计师、工艺品设计师等岗位需求，围绕工艺美术品设计和制作中工笔造型、工笔装饰等关键能力，反映工艺美术行业工作的实际，体现科学性、适用性原则，确定本课程教学内容。

3.以线描的造型和表现为主线，设置模块和教学单元，将工笔线描、工艺品线描设计等基础知识、基本技能和职业素养有机融入，遵循学生认知规律，参考学生的生活经验，序化教学内容。

四、课程目标

学生通过本课程学习，掌握工笔画基础知识与基本技能，具备一定的造型能力和艺术审美能力，为从事工艺美术品设计和制作等工作奠定基础。

1.了解工笔画的特点，掌握工笔线描主要表现形式和技法，具备一定的对客观物体的艺术观察力和表现能力。

2.熟悉工笔线描的流程，掌握工笔花鸟、山水、人物等的绘画方法，能运用各类线条进行花鸟、山水、人物的表现。

3.掌握工笔画设色的基本技法，能合理运用颜色进行画面表现。

4.掌握线描图稿绘制的基本方法，能运用线描进行图稿设计。

5.具有独立思考、分析问题、解决问题的能力，具有良好的艺术审美、职业道德和正确的职业观念。

五、课程内容与要求

模块	**教学单元**	**内容及要求**	**参考学时**
初识工笔	工笔画概述	1.了解工笔绘画的概念，了解工笔绘画的艺术特征与魅力； 2.知晓中国工笔绘画的发展史，理解中国优秀传统文化，能说出工笔绘画的经典作品和时代价值； 3.了解工笔绘画的构图形式、绘画特点及笔墨技法，能总结中国工笔绘画的绘画原理； 4.熟悉历代花鸟、山水、人物等工笔绘画的经典作品，能赏析优秀工笔绘画作品	6
线描基础	1. 了解工笔绘画用笔、用纸、装裱、做旧、上色的工具与材料，能识别与选购工笔绘画工具与材料； 2.掌握线描的执笔方法和要点，会用毛笔进行简单的勾线
用笔与设色	用笔技法	1.了解中锋、侧锋、顺锋等用笔方法，能用毛笔进行控制笔墨； 2.熟悉十八种线描的基本技法，能运用其中的部分技法进行表现； 3.掌握运笔及控墨技巧，能运用多种用笔方法表现出线条的浓、淡、粗、细等特点； 4.掌握套描、对临等绘画方法，能使用套描、对临等方法进行简单描摹	6
设色技法	1.熟悉矿物颜料和植物颜料的基本分类，能准确分辨在不同工笔绘画中适用的颜料类型； 2.熟悉色彩调色的方法，能使用多种颜料进行基本的调色练习； 3.熟悉并能描述工笔设色的基本方法与步骤，能进行简单的描述概括； 4.掌握国画颜料的调色方法，能描述工笔青绿、浅绛、重彩的区别； 5.理解渲染、分染、平涂和罩染等着色技法，能领会上述着色技法的要领与技巧； 6.能合理运用相关设色方法进行简单的设色练习
花鸟画技法	花鸟画造型	1.了解花卉和禽鸟的基本结构造型，能绘制花卉和禽鸟铅笔小样； 2.熟悉并能复述花卉和禽鸟的基本画法、技法及步骤，能用语言进行概括描述； 3.掌握花鸟画常见的构图形式，能用线条、笔墨概括、提炼花鸟的形体特征	16
方法和要点	1.理解工笔画线条的虚实、疏密的表现技法，等掌握工笔花卉与禽鸟的勾线技巧，用线条表现花鸟画的空间感、质感和立体感； 2.掌握工笔花鸟临摹的基本技法与步骤，能合理运用线描技法临摹的完整工笔花鸟作品； 3.熟悉工笔花鸟设色的调配方法和基本规律，掌握花鸟画着色的步骤和技巧，包括渲染、分染、平涂和罩染等，能做到画面的和谐统一
山水画技法	山水画造型	1.了解工笔山水画的特征及表现方法； 2.知晓工笔山水画的基本画法，能描述其技法及步骤； 3.熟悉工笔山水画面常见的构图形式，能掌握画面的比例； 4.掌握中国画移步换景、近实远虚的处理技法，能用线较好地表现出画面的空间关系	12
方法和要点	1.熟悉工笔山水设色基本的调配方法和规律； 2.能初步运用工笔山水设色的方法、技巧和步骤进行简单设色绘画； 3.能合理运用设色技法临摹工笔山水的完整作品
人物画技法	人物画造型	1.了解并能描述中国古代人物画的造型，了解作品中人物所处时代的审美价值，能概况不同时期工笔人物画的形态特征； 2.掌握中国画绘画造型原理，能分析人物画的头部造型、体态造型、衣纹造型等； 3.掌握人物画面的构图形式法则，能较好把握画面的比例、空间、虚实等关系	12
方法和要点	1.熟悉工笔人物设色的调配方法和基本规律，能初步运用工笔人物设色的基本方法和步骤进行简单设色绘画； 2.掌握工笔人物勾线造型及人物设色方法，能合理运用设色技法临摹工笔人物的完整作品
工笔创作	线描写生	1.掌握线描写生的构图方法和用线规律，能合理使用粗细、疏密、虚实、松紧、强弱等线条描绘出花卉禽鸟的形体特征； 2.能概况提炼工笔线描表现对象的特征，能结合特征选用合适的线描技法进行画面表达； 3.掌握工笔线描绘画创作的方法，能综合运用线描技法写生表现较为完整的花鸟、山水和人物画	20
线描创作	1.了解工笔绘画的立意与构思，能体会其用意； 2.掌握单幅工笔线描创作的要点，能独立完成单幅画作的创作； 3.能根据工艺品的基本结构造型进行线描图稿的创作，能基本把握画面整体布局与氛围； 4.了解不同题材工笔画创作的差别，能结合不同题材进行工笔线描的创作； 5.掌握题款与钤印的作用与样式，能合理运用并布局于画面

六、实施建议

（一）教学建议

1.坚持为党育人、为国育才的教育理念，结合工笔线描的相关基础知识与日常生活常识，挖掘课程思政元素，积极开展课程思政教育活动，将立德树人根本任务要求贯穿于课程实施全过程。

2.坚持学生为中心，发挥教师的主导作用，突出学生的主体地位，增强学生的自主学习能力，创设教学情境，将线描技法表现作为教学载体，贯穿整个课程教学，将抽象分散的教学内容具体化、关联化，充分激发学生的学习兴趣，提高学生的学习效率。

3.课程教学应围绕不同的线描技法，将花鸟、山水、人物等工笔画常识衔接串联，广泛使用多媒体技术、虚拟仿真技术和网络技术，帮助学生对知识的理解和掌握，任课教师应不断加强专业交流和企业研修，提升专业素养。

4.课堂教学和生产现场教学相结合，注重理实一体教学方法的运用，实行做中学、做中教。根据教学内容的特点选择不同的教学方法，积极推行案例教学、情景教学、行动导向教学。鼓励行业、企业技术人员参与教学，可采用组织参观、调研、专家讲座等方式。

5.通过模拟企业生产场景和工作流程，将岗位工作任务与职业能力渗透到课程教学内容中，严格执行工作规范和安全操作等实践活动，培养学生良好的职业素养和职业习惯。

（二）评价建议

1.树立正确的质量观，强化以育人为目标的考核评价，充分发挥评价的教育和激励作用，促进学生的全面发展。

2.评价的内容包括学生掌握和运用知识的状况、学生主动参与课堂教学的状态以及学生的学习体验等。评价的主体应包括教师、学生及行业企业人员等。

3.评价应注重过程性和发展性，要把学生的当前状况与其发展变化的过程联系起来。

4.要注重将评价结果及时、客观向学生反馈，指出被评价者需要改进的方面，师生共同商讨改进的途径和方法，调动学生的学习积极性。

（三）教材编写和选用建议

1.教材编写和选用必须依据本标准。

2.教材内容应凸显实践性，不仅要充分体现工艺美术行业职业岗位所需要的实践内容，还要体现各种实践的可操作性，把实践教学内容进行项目承载、任务引领、案例分析，将工笔花鸟、山水、人物等模块化，并将新流行、新趋势和新变化引入教学中，合理编排教材的内容。

3.教材呈现方式应符合中职学生的年龄特征与认知规律，语言简明，图文并茂，版面设计新颖，有利于提高学生学习兴趣，便于自主学习。教材应采用教科书、教师用书、学习指导手册等多种呈现形式。

（四）课程资源开发与利用建议

1.教师应不断接受新知识、新方法和新理念，加强专业交流和企业实践，提高专业水平。

2.配全本专业常规必备的工具书和电子读物，充分向学生开放；实验实训场所配齐必备的教学设备和实验、实训器材，定期向学生开放，充分提高设备利用率。

3.注重实训指导书和实训教材的开发和应用，充分发挥企业生产现场的作用。通过安排各类工艺美术展览的参观学习，让学生熟悉工笔绘画工具材料的性能与应用，了解工艺美术行业新的流行趋势，增强其对工笔绘画的感性认识。

4.注重工笔绘画信息化技术和互联网信息在教学中的应用，利用仿真软件和多媒体课件辅助教学，自主开发信息化教学课件和工笔绘画交流平台，实现教学资源和成果共享。充分、合理使用已开放的校外工笔线描课程教学资源库，形成引进优质教学资源通畅渠道。

七、说明

本标准依据《江苏省中等职业学校美术类工艺美术专业指导性人才培养方案》编制，适用于江苏省中等职业学校美术类工艺美术专业（三年制）学生。

（开发人员及单位：屠强 江苏省陶都中等专业学校；缪卫国，常熟高新园中等专业学校；周守铎，江苏省东海中等专业学校；王桂娟，无锡工艺职业技术学院；范泽锋，宜兴爱宜艺术陶瓷有限公司）