

山西应用科技学院
SHANXI COLLEGE OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY

课程思政教学设计

(2021—2022 学年第一 学期)

院（部）：	美术学院
学科名称：	艺术学
学科代码：	0504
课程名称：	花鸟画技法
课程代码：	11060408
主讲教师：	郝佳慧
职 称：	助教
教 研 室：	书法教研室

课程名称	花鸟画技法	课程代码	11060408
课程类型	公共通识课 () 公共选修课 () 专业基础课 (√) 专业核心课 () 专业选修课 ()		
总学时	64	总学分	2
学时分配	理论讲授学时: 16 实践学时: 48		
授课学院	专业	班级	人数
美术学院	书法学专业	书法 (本) 2002	32
考核方式	考查 (√) 考试 ()		
课程简介	花鸟画技法课程是书法专业选修课程,目的是让学生更进一步了解和涉猎“书画同源”在中国传统绘画的体现,尤其是宋元画坛人士多主张书法和绘画同源,即宋元文人画兴盛以来,书画两者在达意抒情上都与气韵生动、骨法用笔等有着紧密联系。因此,绘画同书法、篆刻互相影响,形成了中国画显著的融诗、书、画、印于一体的艺术特征,在花鸟画方面被表现的尤为突出,在课程设置上以工笔花鸟画为主要教学内容。		
案例简介	本案例以《花鸟画技法》当中工笔花鸟画设色技法为例,探讨中国花鸟画当中课程思政教育资源的开发与课程设计,通过挖掘思政元当中素,建立本单元学习与立德树人的关联,引导学生真正明白中国花鸟画集中体现了中国人与作为审美客体的自然生物的审美关系,具有较强的抒情性。它往往通过抒写作者的思想感情,体现时代精神,间接反映社会生活,在世界各民族同类题材的绘画中表现出十分鲜明的特点。		
使用教材	无		
学情分析	《花鸟画技法》的授课对象为2020级大二年级书法专业的学生,书法学专业学生由于入校考试是以书法专业考学,故有一定的笔墨基础,但缺乏绘画造型基础,对于中国画当中传统的墨法技巧缺乏训练,故2020级学生在学习《花鸟画技法》的学习表现出了较大的学习动机和内驱力,具有创新意识和探索能力,愿意为学习中国传统的花鸟画技法付出努力和汗水。		
参考资料	[1]《郭味蕓讲花鸟画》,郭味蕓,天津古籍出版社,2015年1月 [2]《芥子园画传》,王槩,人民美术出版社,2011年4月 [3]《历代名画录:梅兰竹菊》(上、下),霍春阳,江西美术出版社,2014年1月 [4]《中国画历代名家技法图典》(花鸟编上、中、下),卢辅圣,上海书画出版社,2003年8月 [5]《中国花鸟画史》,叶尚青,浙江人民美术出版社,2015年10月 [6]《中国花鸟画史》,孔六庆,江西美术出版社,2018年1月 [7]《中国花鸟画技法》,孙其峰,人民美术出版社,2008年12月		

案例主题	工笔花鸟画设色技法
所属章节	工笔花鸟画设色技法（一）
教学目标	<p>知识目标： 通过中国花鸟画的设色技法的讲授，使学生了解工笔花鸟画的设色技法。</p> <p>能力目标： 使学生能够熟练运用工笔画设色工具，掌握传统设色方法，了解特殊的设色技法。</p> <p>素质目标： 感受工笔花鸟画主要是以写实为意境特点，都是通过“实”来表现出“意”，表达了一种写实的精神，“实”的基础上还要完美的表现出意境的情感。</p>
教学重点	通过工笔花鸟画设色的实践练习，使学生基本掌握中国画颜色基本规律、调配方法、设色的步骤过程等技巧。
教学难点	掌握中国工笔花鸟画的设色方法。
课程思政融入点及实现方式	<p>本案例选取《花鸟画技法》理论教学设色技法部分。在确定理论课讲授的基础上，进行有效思政元素的挖掘和融入。挖掘的思政元素是思政元素和词汇学习有机融合的具体实现途径：</p> <p>工笔花鸟画设色技法： 通过让学生学习工笔花鸟画设色技法能让学生融入思想，深刻了解中国花鸟画的立意，往往关乎人事，它不是为了描花绘鸟而描花绘鸟，不是照抄自然，而是紧紧抓住动植物与人们生活遭际、思想情感的某种联系而给以强化的表现，引发学生对中国画的深入思考，培养思辨能力，并进行价值塑造。</p>
教学策略	<p>本节在教授过程中，通过问题导入、产出导向、合作式学习等多元教学方式，使学生掌握工笔花鸟画设色技法让学生树立正确的对待传统文化的价值观，既重视真，要求花鸟画具有“识夫鸟兽木之名”的认识作用，又非常注意美与善的观念的表达，强调其“夺造化而移精神遐想”的怡情作用，主张通过花鸟画的创作与欣赏影响人们的志趣、情操与精神生活，表达作者的内在思想与追求，以实现知识传授、能力提升和价值塑造同向同行的课程思政教学目标，形成协同效应。</p>

课程思政教学设计	旁批
<p style="text-align: center;">工笔花鸟画设色技法</p> <p>1. 导入(10分钟)</p> <p>上节课我们讲到了工笔花鸟画的工具，那我们今天了解工笔画的设色技法。绘制工笔画之前，我们首先要准备好作画工具。下面列出了绘制过程中会用到的各种画具。因为考虑到学生初学的因素，所以列出的都是市面上常见的画具，在都可以很方便的购买到，去尝试认识工笔画的特殊技法、基本染色技法十八法。</p> <p>【设计意图】为学生详解中国花鸟画设色所需要的工具，讲解工具特性，了解中国画工具的特殊性，并为之后的价值塑造做铺垫。</p> <p>二、课程讲授</p> <p>(一) 中国画主要材料</p> <p>1、笔：主要分底色笔、染色笔、勾线笔三部分。笔者常用的底色笔有五寸、二寸、寸半底纹笔，底纹笔要求全为羊毫所制，笔锋柔软蓄水能力强，主要用来平涂底色。染色笔方面我一般都是采用大白云，其中填色的大白云要求狼毫成分略少一些（纯羊毫也可），色易填润。染色的大白云则选择稍硬一些的，色易拖开。在勾线笔的选择上，勾勒花头和叶子我一般采用定制的长锋兔尖美工描笔，勾线时既可婉转自如又不失轻盈灵动。勾花用新笔，勾叶可用稍旧一点的笔，因笔中含胶渐多，笔锋较之新笔硬朗不少，很适合表现叶子的质感。绘制牡丹还要准备一根小号的狼毫笔，主要用来勾勒山石、枝干，局部填色之用。一支短锋的狼毫红圭也是不可少的，像花房、花蕊、芽孢这些细微处的设色都需要用小笔绘制才方便。需要注意的是，设色用的大白云要多配几支，白色、冷色、暖色、暗色最好都有相对应的笔。（见附录图1）</p> <p>2、墨：工笔画的绘制中主要用有光泽的油烟墨。乌黑而无光泽的松烟墨染色易脏，慎用。市场上出售的各类瓶装书画用墨汁因携带和使用都比较方便，用来绘制工笔也挺不错。我常用一得阁墨汁，颗粒比较细腻，色彩上也能满足墨分五彩的要求，推荐初学的朋友使用。</p> <p>3、颜料：工笔画绘制所采用的颜料主要是传统的国画颜色。其中属水色的有藤黄、花青、曙红、胭脂等，属石色的有赭石、朱磬、石青、石绿、朱砂等，还有近年来新开发的化学合成国画颜料酞青蓝、玫瑰红、翡翠绿、桔黄、焦茶也都可和传统国画颜料结合使用。水彩颜料因色泽鲜艳，在国画绘制中也可使用，但是要注意使用优质的才好，劣质的水彩颜料很容易褪色，不利于作品的长期保存。水粉颜料因为含胶较少，装裱时候很容易跑色，不推荐使用。</p> <p>4、胶矾：胶、矾在工笔绘制中也是经常用到的。胶和矾主要用来固定画面的色彩，尤其是在打了石色为底的画面上，胶矾更是必不可少。即使是用水色来染色的部分，一般染过4、5遍以后，也要用胶矾水来固定一下，这样继续染的时候底色才不会上翻。胶一般常能买到的就是明胶，日本的鹿胶虽然透明度较高较好用，但是一是不好买，再有</p>	教师点评

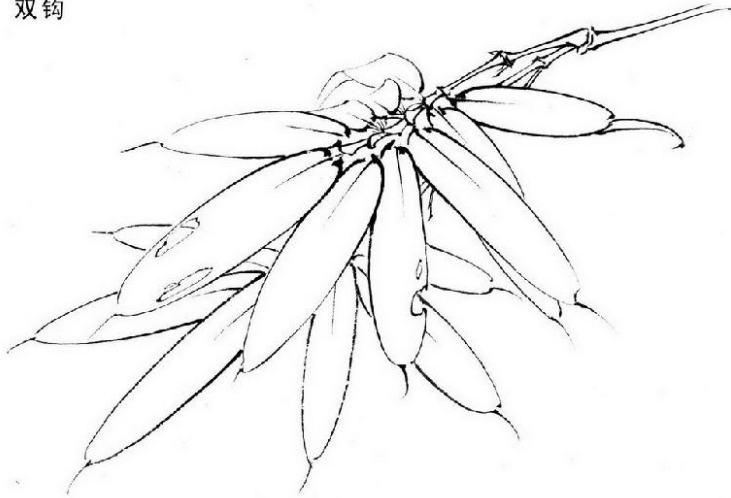
课程思政教学设计	旁批
<p>就是稍贵。矾则就是通常用来净化水的明矾，和胶一样，在一般的化工用品商店都可购得。需要注意的是，胶矾水配置的时候不可过浓，过浓的胶矾水刷过的宣纸很脆，很不吃色，后面的渲染就不好进行了，而且刷在颜色上也会起一层白霜，影响画面效果。</p> <p>5、纸：工笔绘制一般都是采用不渗水的熟宣。熟宣宜采用厚薄适宜的为上。过厚的纸张容易吃色，也不容易过稿。过薄的熟宣大面积渲染背景的时候容易漏矾，而且设色以后纸张很容易变形起皱，不利于后期的设色和复勾，含有云母的熟宣勾线和上色都比较顺滑，很好用。有条件 and 耐心的话最好能将纸张打湿以后裱在画板上绘制，勾线、设色都会顺利许多。</p> <p>6、调色碟：工笔和写意不一样，随用随调的情况较少遇到，都是预先在小碟子中调和好将要用到的色彩。市面上出售的5个一套的瓷色碟很合用。大的白色瓷碟也要准备几个，大面积设色时会用到。</p> <p>7、笔洗：国画专用的笔洗一大一小各买一个。大的专门用来洗笔，小的专门用来染色。普通的广口玻璃瓶也可。</p> <p>8、镇纸：普通硬木质、石质镇纸都可以。</p> <p>9、垫手：一块洁净能吸水的白布，天热的时候用来垫在身体接触纸面的部分，免得汗水弄脏画面。</p> <p>10、电吹风：商店出售的普通吹风，可加快画面色彩干燥的速度。</p> <p>【设计意图】引导学生熟悉工笔花鸟画的基本染色工具。</p> <p>(二) 工笔画的基本染色技法大致如下：</p> <p>由于在着手绘制之前，我们很有必要明白工笔画的一些基础知识，尤其是工笔画的用线和基本染法。</p> <p>工笔画中，线条是骨架，也是灵魂，更是中国画中笔情墨趣的重要体现。线条的提高几乎没有什么捷径，主要是靠多加练习。对初学者来说，最起码要能做到：粗细均匀、线条流畅、转折自如、八方行笔无碍。到了后期，线条还要讲究弹性、力度、节奏、空间、虚实、质感等方面的变化，这里限于篇幅就不再多谈了。下面我们主要是来谈谈工笔画的基本染法和相关的几条重要技法。</p> <p>1、双钩：工笔画中，尤其是工笔重彩画，双勾设色是最为明显的画种特征。“双勾”就是物体的体现是靠“线条勾勒”而出的意思（原为书法术语：法书上石，沿其笔面的两侧外沿以细线钩出，称为“双钩”）。</p> <p>如本图所示竹叶即为双钩描绘。不管是竹叶还是竹竿，都是沿着外缘勾线塑造形体而成。</p>	<p>教学难点：掌握中国工笔花鸟画的设色方法。</p>

课程思政教学设计

旁批

双钩

2、平涂：在一定范围内均匀填涂某一种没有浓度变化的色彩，称为平涂。工笔画的基础技巧之一。

如本图所示竹子的正叶即为平涂淡翠绿色，反叶是平涂淡汁绿色。基本没有任何浓淡变化，色彩也不能超出物体的轮廓墨线以外。色块要求匀净整齐。

平涂

3、统染：在绘制工笔的过程中，根据画面明暗处理的需要，往往需要几片叶子、几片花瓣统一渲染，强调整体的明暗与色彩关系，称为统染。

如本图所示竹叶目前就是用淡花青进行了统染，主要就是根部往尖部大面积统染，根部的主筋附近没有留水线，统染其实就是一种大范围色调的渲染。

思政点：
中国花鸟画重视形似而不拘泥于形似，甚至追求“不似之似”与“似与不似之间”，借以实现对象的神采与作者的情意。

课程思政教学设计

旁批

统染

4、分染：工笔画绘制中最重要的染色技巧。一支笔蘸色，另一支笔蘸清水，色笔在纸上着色以后，再用水笔将色彩洗染开去，形成色彩由浓到淡的渐变效果。为了和统染有所区别，我们通常将小面积、局部的、较为细致刻划的渲染称为分染。

如本图所示竹叶部分进行了分染，这一步已经留出左右的水线，每片竹叶的色彩都互相不混淆，画面慢慢的就细致起来了。

分染

5、提染：分染接近完工时用某种色小面积、局部提亮或者加深画面称为提染。

如本图所示，竹叶的根部局部加深，底层竹叶用墨青色小面积浓色加重，就是提染的画法。

教学重点：通过工笔花鸟画设色的实践练习，使学生基本掌握中国画颜色基本规律、调配方法、设色的步骤过程等技巧。

课程思政教学设计

旁批

提染

6、罩染：在已经着色的画面上重新罩上一层色彩并局部渲染。本图所示竹叶最后表层的翠绿大面积平涂，到达叶尖部分以后，淡淡染开，就是罩染的处理手法。

罩染

7、醒染：在罩色过后色彩略显发闷的画面上用淡淡的深色重新渲染，以引出底色部分，重新使画面醒目。

如本图所示竹叶在罩染翠绿以后，底层叶面暗处略微发闷，此时可用中墨略略提染最暗处，引出底层的墨青色，此步骤就是醒染。

教学重点：
中国工笔花鸟画
突出主体，善于剪裁，时画折枝，讲求布局中的虚实对比与顾盼呼应，而且在写意花鸟画中，尤善于把发挥画意的诗歌题句，用与画风相协调的书法在适当的位置书写出来，辅以印章，成为一种以画为主的综合艺术形式。

课程思政教学设计

旁批

醒染

8、烘染：在所描绘的物体周围淡淡的渲染底色用来衬托或掩映物体。

如本图所示竹叶的周围用淡绿色大面积烘染，让物体不会显得过于孤立，增强物体和背景的联系。也可称之为“衬染”或者“托染”。

烘染

9、复勒：设色完成以后，用墨线或色线顺着物体的边缘重新勾勒一次。

如本图所示竹叶的反叶和枝梗部分用淡胭脂再次勾勒，透出淡淡的红晕，线条部分也会显得滋润许多，即为复勒的功效。而正叶中间短主筋的浓胭脂提勒，则起到提神的作用。

课程思政：
中过工笔花鸟画
是天人合一的形
象的诗歌，视觉的
音乐，心灵的篇章。
愿我们通过学习
与欣赏工笔花
鸟画的艺术形式，
获得怡情、养性、
陶冶心灵的美的
艺术享受。

课程思政教学设计

旁批

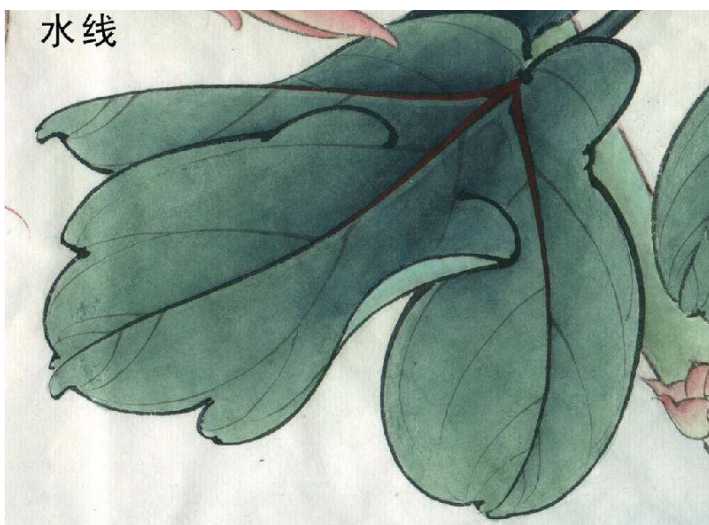
复勒

10、水线：工笔画常用手法之一。工笔设色中遇到物体的边缘或者线条的时候，经常会采用留一道亮边的手法来区分局部色彩或用来保留线条或用来体现物体的厚薄程度，这条亮边就称之为水线。同时，保留水线也能较好的体现出工笔国画所独有的装饰趣味。

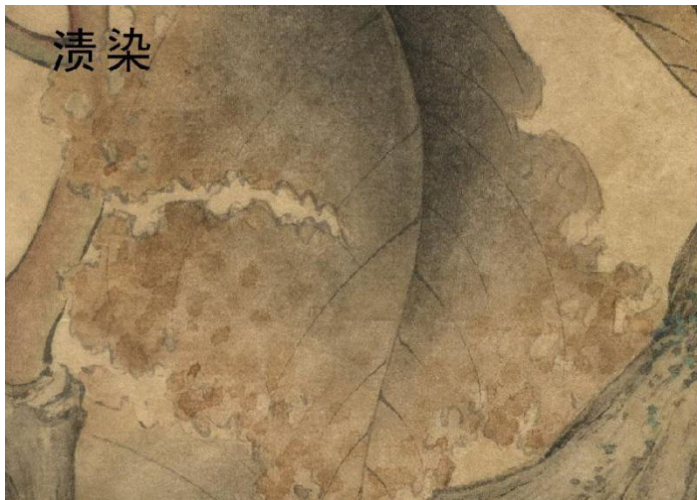
如本图所示牡丹叶片上紧贴主筋的那条亮的色带就是水线，描绘适宜能带来很好的装饰美感并能增加叶片的厚重感。

水线

11、渍染：一种见笔触的湿染法，色笔较干，略带皴擦，然后用水笔趁湿点染，破开原有的色彩，常见于破碎叶片边缘的处理。

如本图所示临宋画《枯树八哥图》的叶片边缘因为破碎，采用渍染法的手法来处理就较为合适。

12、斡染：水笔在色块的四周旋转，将一块色彩向四周染开。画仕女脸颊的红晕时即是采用此法，工笔牡丹的绘制中尤其是反瓣根部的着色也时常会采用此法。

如本图所示最上层的几片牡丹反瓣的曙红色就是集中在花瓣中间，由中间往四周逐渐淡去，就是采用了斡染的笔法。

13、点染：用接近写意的笔法，一笔蘸上深浅不同的色彩在画面上连点带染，取灵动之意。处理背景或小型花卉的时候时常用到此法。

如本图所示的坡地和杂草即为点染法所绘。此法妙在生动自然，带有一定的写意笔法在其内，能让画面显得活泼不呆板。

课程思政教学设计

旁批

14、接染：用两支或两支以上的笔蘸不同的颜色画出物体不同的深浅色相，然后用水笔或者另外的色笔趁湿润的时候将颜色接染融合在一起。常见于没骨画法或者背景上比较虚一些物体的处理。

如本图所示的远景荷叶即用淡褐色和花青以及墨绿色接染而成。此法如运用适宜，画面湿润自然，气韵生动。

15、立粉法：点花蕊的重要手法之一。长锋笔饱蘸粉黄（藤黄加白色），也可略调一点胶进去，色彩的浓度要非常大（将滴欲滴的感觉最合适），同时竖立笔锋，缓慢点出蕊的形状，湿润时色彩会高出纸面1毫米左右，等干了就会形成两边高中间凹的视觉效果，很有立体感。

如本图所示梅花的花蕊即为立粉法为之，花蕊的体积感和视觉效果都很好。而仅仅单纯用普通粉黄色平平的点一下是无法显示这种效果的。

课程思政教学设计

旁批

立粉法

16、冲彩法：现代工笔常用肌理手法。在熟宣上先涂上某种颜色，在底色还没有干的时候趁湿润冲入别的色彩或清水或胶矾等。利用水和色的交融，产生一种斑驳无序的自然肌理美感。绘制老干、坡石等处常用。“撞粉法”、“洒盐法”所运用的原理皆和冲彩法类似。

如本图所示老干部分，就是先平涂赭石，在色彩未干时冲入四绿、重墨、头青等色，再滴入清水，这种色彩斑斓的效果就是冲彩手法所致。

冲彩法

17、丝毛法：工笔禽鸟羽毛处理常用手法。用长锋勾线蘸墨或色或白粉等依照鸟类的羽毛走向逐根一笔一笔的画出。此法严谨细腻，真实自然，是工笔鸟类画法的基础技巧之一。

如本图所示麻雀的羽毛部分即为丝毛法为之，也称“单笔丝毛法”。

18、批毛法：工笔禽鸟羽毛处理常用手法。将硬毫毛笔笔锋捏扁，呈扁平刷子形状，笔尖蘸水分适合的墨色，依照鸟的羽毛生长结构走向一组组画出，此法适合绘制中等体型禽鸟。

如本图所示八哥的头背部及腰部、胸腹等都是批毛法为之，也称“劈毛法”。

【设计意图】引导学生掌握中国传统工笔花鸟画的基本染色技法让学生。

2. 本课小结 (5分钟)

在工笔花鸟画中，用色是最为重要的一环。想要学习花鸟画技法，了解设色技法至关重要，我们总结为为具体的设色方法，即：润染、褪染、分染、提染、背染、干染、调染、罩染、渲染、衬染、点染、湿染等，掌握了这些工笔花鸟画的设色方法才能绘制出一幅生动的工笔花鸟画。

3. 复习总结 (5分钟)

复习今天所学内容进行实训练习，找一幅白描稿进行染色训练。

【设计意图】回顾所学，升华主题。

课程思政教学设计	旁批
<p>4. 布置作业 (5 分钟)</p> <p>课后作业：请同学们准备好自己作业中比较好的一幅白描稿，进行设色练习。</p> <p>【设计意图】课上课下全程育人，以学生感兴趣的方式完成作业，同时巩固三大目标。</p>	

板书设计

- 一、中国画工具材料：
 颜料、墨、毛笔、宣纸、胶矾
- 二、工笔画的基本染色技法：
 平涂、统染、分染、提染、罩染、醒染
 烘染、复勒、渍染、斡染、点染、立粉

教学成效

1. 价值塑造成效

本案例学习工笔花鸟画设色技法，画双钩填彩法，既起到了学习技法的作用，也在无形中渗透思政元素，使师生在树立正确中国传统文化画方面，中国工笔花鸟画在精神内涵上，以形传神，形神兼备，崇尚意境和情趣，追求主观精神的表达和体现，因此，工笔画是“笔工而意写”。不仅是“应物象形”，而且是意象的写实性，在能动的观察与写生的基础上，经过艺术的再创作，追求传神写照，从而达到气韵生动的艺术效果。

2. 知识传授成效

本案例着重培养学生的工笔花鸟画设色技法能力。通过使得目标知识有效落实。从教学环节来看，本案例设计包括课堂导入到作业布置五大环节，形成了一个完整的教学体系，从课上到课下全程育人。从教学形式来看，本案例使用的教学手段多样：小组讨论、使用信息化教学手段、集体分享，充分调动学生的学习积极性，以学生为中心，把学生从枯燥无味的课堂中解放出来。

3. 能力培养成效

教师基于实训，先后引导学生工笔画作品追求天趣自然、充满生气，线条精微、律如乐韵，画面明快亮丽、光影交融，空间深邃、层次重重，富神秘感、耐人寻味，既保留了传统工笔花鸟画恬静、典雅的特点，亦结合了现实生活的体验及时代的审美意识进行多次思考，在此过程中引导学生发现自己的特点，进而树立有深度的符合社会主义核心价值观，在此过程中培养学生批判性思维能力。

教学反思

1. 价值塑造反思

本案例在课堂教学过程中潜移默化地形成思政教育的传授，鼓励学生树立正确的纯中国传统文化的观念。不足之处就是实训环节较长；同时，现有多媒体设备展示较差，停留在实践层面居多，今后需在思想的认识上和知识的全面系统上进一步提高。

2. 知识传授反思

本案例运用多样化教学方式，配合现代信息化教学技术，呈现出活泼、轻松的课堂气氛。不足之处在于未充分利用线上资源，今后需在原有基础上，教师提前在“学习通”布置课前预习任务，使用混合式线上线下相结合模式，提高学生学习效率。

3. 能力培养反思

本节课主要提升了学生运用中国画工具为宋人花鸟画设色的能力。不足之处在于评价体系较为单一，主要为师生评价，今后可在此基础上加入生生互评，营造课堂环境，激发学生的评价兴趣，使学生感受到来自同学的认同感，并以此建立多元化评价体系。

山西应用科技学院