《色粉画》课程教学大纲

一、课程基本信息

课程代码：19170662

课程名称：色粉画

英文名称：Pastel

课程类别：通识选修课

学 时：32课时

学 分：2学分

适用对象：全校各专业本科生

考核方式：分散考查

先修课程：素描基础、色彩基础

二、课程简介

色粉画在绘画大家族中是一门特色鲜明的画种，被称为“娇贵的公主”。色粉画又称为粉画、粉笔画，是一种用着色粉笔在打好了底子的画布、有色纸或厚纸板上绘制的画种。

本课程包括两大部分：第一部分为理论知识，概括介绍色粉画的起源与发展、艺术语言与艺术特点、风格与流派、代表画家与经典作品；第二部分为表现技法，分别从工具材料与表现技法、静物写生、风景写生、人物写生等方面进行色粉画全方位的造型与色彩训练。

本课理论阐述简洁，案例素材直观具体，操作过程生动有趣。此外，还借鉴了国内外学术界的创新成果，授课过程注重因材施教，借助大量图片和视频，教学深入浅出，示范与辅导结合，有利于学生学习、理解和掌握色粉画。

三、课程性质与教学目的

课程性质

《色粉画》课程是为配合教育部推动各高等院校实施美育而开设的艺术素质教育课程之一；属于通识选修课。本课程对拓展学生的艺术技能，提升艺术修养，增强人文素质，提高创新能力，具有重要的意义。

教学目的

1.了解色粉画的工具与材料；

2.认识色粉画的基本特点，掌握粉画的各种表现技法；

3.学会运用色粉画材料塑造静物、风景及人物形象，进行一次红色革命传统器物的主题习作。

四、教学内容及要求

第一章 色粉画的起源与发展

（一）目的与要求

了解色粉画的起源与发展。

（二）教学内容

第一节 色粉画的起源

人类早期的许多壁画是用色粉绘制的。作为独立的画种，色粉画首先从16世纪意大利的画家中开始流行。

第二节 色粉画的发展

17世纪色粉画推广到欧洲各国，18世纪以后开始变得空前繁荣起来。色粉画大致经历了肖像画时期、印象派时期、现代与当代以及在中国的传播，中国现当代色粉画的红色元素透析。

（三）思考与实践

1.作为独立的画种，色粉画何时形成？

2.色粉画为何能够繁荣起来？

（四）教学方法与手段

本章教学主要采取课堂讲授与多媒体相结合的教学手段。

第二章 色粉画的艺术语言与艺术特点

（一）目的与要求

把握色粉画的艺术语言及艺术特点。

（二）教学内容

第一节 色粉画的艺术语言

色粉画的艺术语言包括点、线、面、形体、空间、构图、光线、色彩、材质和肌理等。

第二节 色粉画的艺术特点

色粉画从效果来看，它兼有油画和水彩的艺术效果，具有其独特的艺术魅力。在塑造和晕染方面有独到之处，且色彩变化丰富、绚丽、典雅。

（三）思考与实践

1.色粉画有哪些主要的艺术语言？

2.色粉画有哪些主要的艺术特点？

（四）教学方法与手段

本章教学主要采取课堂讲授与多媒体相结合的教学手段。

第三章 色粉画的风格与流派

（一）目的与要求

了解色粉画的风格与流派。

（二）教学内容

第一节 色粉画的风格

色粉画的艺术风格是与艺术家个性气质、民族文化和时代精神紧密联系在一起的，在此基础上呈现出个性风格、民族风格和时代风格；同时又具有独特性、稳定性、多样化与同一性三个基本特征。

第二节 色粉画的流派

色粉画由于其特殊性、小众性以及艺术家在油画、版画、水彩画等领域创作的手法、观点和主张，决定了其流派的划分要归类到艺术家艺术创作的主体领域来加以研究。色粉画中国学派构建探究。

（三）思考与实践

1.色粉画有哪些主要的风格？

2.如何看待色粉画其流派属性？

（四）教学方法与手段

本章教学主要采取课堂讲授与多媒体相结合的教学手段。

第四章 色粉画的代表画家与经典作品

（一）目的与要求

熟悉色粉画的代表画家和经典作品。

（二）教学内容

第一节 色粉画代表性画家

色粉画发源于欧洲，历史上的代表性画家有吉多雷尼、路加·西诺列利、雅各布·巴萨诺、布歇、夏尔丹、柯特、罗萨巴、卡丽埃拉、德加、威雅尔、卡萨特等。李超士、颜文梁、杭鸣时则是中国现当代色粉画领域的代表性画家。

第二节 色粉画经典作品

色粉画在西方传统深厚，与油画、水彩画等画种地位相当，从文艺复兴时期的达•芬奇、米盖朗基罗，到19、20世纪的德拉克洛瓦、米勒、马奈、雷诺阿、德加、卡萨特等大师都留下过很多经典色粉画作品。比如夏尔丹的《自画像》，德加的《浴女》、《芭蕾舞女》，卡萨特的《镜前》，奥迪隆·雷东的《长颈瓶上的花束》，颜文梁的《厨房》等等；其他红色经典色粉画代表作品。

（三）思考与实践

1.色粉画有哪些代表性画家？

2.色粉画有哪些经典作品？

（四）教学方法与手段

本章教学主要采取课堂讲授与多媒体相结合的教学手段。

第五章 色粉画的工具材料与表现技法

（一）目的与要求

熟悉色粉画的工具材料，掌握色粉画的表现技法。

（二）教学内容

第一节 色粉画的工具材料

色粉画笔、炭精棒、金刚砂粉画纸、油性定画液、纸制擦笔、炭笔、橡皮擦、美工刀、不锈钢夹等。

第二节 色粉画的表现技法

色粉画表现技法有三大类，即直接画法、多层画法、综合画法。也有揉擦、刮擦、覆盖、混合材料等多种技巧。历史上也形成过一些艺术大师的独特的色粉画技法。

（三）思考与实践

1.绘制色粉画的主要工具材料有哪些？

2.研究色粉画主要的表现技法。

（四）教学方法与手段

本章教学主要采取课堂讲授、课堂实践与多媒体相结合的教学手段。

第六章 色粉画静物写生

（一）目的与要求

1.了解色粉画的方法步骤以及各种不同的表现手法。掌握构图的基本要领。

2.针对不同物体的临摹、写生练习，掌握质感、量感、空间感的表现能力。

3.了解和掌握不同光线下物体及空间的色光变化规律。

4.熟悉工具材料的性能。

（二）教学内容

第一节 静物的选择

要注意构成因素的合理性和主次的选择。尽可能考虑有黑、白、灰，有大、中、小，有不同色彩组合的物体搭配。

第二节 静物写生的技法要求

正确处理主体与背景的关系。把握好不同质感物体的色彩表现。

第三节 静物画中可能出现的问题

包括灰、粉、生、焦、花、膩、脏、浮，要掌握解决这些问题的相应办法。

第四节 色粉画静物写生的步骤演示

详见操作实例与分析。

（三）思考与实践

1.静物写生要注意的主要要素有哪些？

2.掌握静物写生的步骤和表现技法。

3.红色器物静物写生。

（四）教学方法与手段

本章教学主要采取课堂讲授、课堂实践、案例演示与多媒体相结合的教学手段。

第七章 色粉画风景写生

（一）目的与要求

1.把握风景构图与取景的关系。

2.表现好风景各要素大的色彩和光色关系。

3.掌握好风景写生的步骤和表现技法。

4.红色主题风景写生。

（二）教学内容

第一节 自然景物的选择

要注意天气和光线的变化，把握好空间关系、典型角度、视平线，处理好概括与取舍。把握户外光色变化的一般规律以及空间的处理方法。

第二节 户外光色变化的一般规律

要注意不同季节的光色变化，不同天气的光色变化，不同时间的光色变化。

第三节 空间的处理方法

包括透视的处理、明度的处理、冷暖与纯度的处理、主次及虚实的刻画与处理。

第四节 风景写生中可能出现的问题

包括天空、水、山、树、建筑物，要处理好他们之间的协调关系。

第五节 色粉画风景写生的步骤演示

详见操作实例与分析。

（三）思考与实践

1.风景写生要注意的主要要素有哪些？

2.掌握风景写生的步骤和表现技法。

（四）教学方法与手段

本章教学主要采取课堂讲授、课堂实践、案例演示与多媒体相结合的教学手段。

第八章 色粉画人物写生

（一）目的与要求

1.把握人物的造型、比例及个性、气质等形象特征。

2.表现好人物与背景、空间等要素的色彩关系。

3.掌握好人物写生的步骤和表现技法

（二）教学内容

第一节 人物写生的特点

与画静物画、风景画相比，人物画要复杂和困难得多。这是由于人的造型、结构复杂多变，色彩变化细腻、微妙；同时，人物的面部表情、体态语言变化莫测等方面所决定的。

第二节 人物写生的进程

由易到难，由简单到复杂；分别是头像、半身像、全身像、人体。

第三节 人物写生的构图及着色进程

人物画的构图，对表达对象的身份、情感及对于作品所要表现的意义有着直接的影响。头像的构图、半身像的构图、全身像的构图、人体的构图均有各自的规律。人物画着色，一般在考虑画面上大的光色关系的基础上，遵循由整体到局部，再由局部回到整体的着色进程。

第四节 色粉画人物写生的步骤演示

详见操作实例与分析。

（三）思考与实践

1.人物写生要注意的主要要素有哪些？

2.掌握人物写生的步骤和表现技法。

（四）教学方法与手段

本章教学主要采取课堂讲授、课堂实践、案例演示与多媒体相结合的教学手段。

五、各教学环节学时分配

教学环节教学时数课程内容	讲课	习题课	讨论课	实验实践	其他教学环节	小计
第一章	**1**					**1**
第二章	**1**					**1**
第三章	**1**					**1**
第四章	**1**					**1**
第五章	**1**			**6**		**7**
第六章	**1**			**6**		**7**
第七章	**1**			**6**		**7**
第八章	**1**			**6**		**7**
合计	**8**			**24**		**32**

六、推荐教材和教学参考资源

1、教材：

吴健 著 《色粉笔画技法》 北京 中国青年出版社 2005年版。

1. 教学参考资源：

卡萝尔·卡切尔 著 《色粉画教程》 杭州 浙江人民美术出版社 1999年版；

冉茂芹 著 《粉彩笔记》 南宁 广西美术出版社 2006年版；

中村友美 著 《色粉画入门》 哈尔滨 北方文艺出版社 2019版；

派拉蒙专业团队 著 《色粉画创作技法》 上海 上海书画出版社 2019年版。

大纲修订人：钟立生 修订日期：2022年01月

大纲审定人：钟立生 审定日期：2022年01月