

绘画专业培养方案

一、专业培养目标及培养要求

1、培养目标

本专业培养德、智、体全面发展，具备对油画、中国画、雕塑、壁画等主要画种的创作能力，培养能在各种艺术机构、公共文化建设部门及从事艺术教学和创作研究方面的高级专业人才。

2、培养要求

(1) 知识结构要求：具有扎实的美术基础和创作观念，同时在文艺修养和艺术理论、中外美术史方面具有一定的相关知识。

(2) 能力结构要求：熟练掌握多种绘画技法、表现方式，同时在艺术创造方面有较强的能力。具备获取知识的能力、应用知识的能力、实践动手能力、创新能力和组织协调能力知识要求。

(3) 素质结构要求：具备思想道德素质、文化素质、独立创作出具有时代气息和反映现代生活的优良艺术作品的 ability。

二、专业人才培养标准

作为综合性美术创作应用型人才，本专业毕业生应具备专业造型艺术理论修养和趣味，并掌握绘画、雕塑和综合材料的基本创作和操作技法、技能。为此目标着力训练学生实践和操作各类造型艺术的表现手法、和技术技巧材料媒介引导他们了解艺术史和当代艺术的发展状况，使其拥有具有较强的专业水平、艺术创作能力与职业道德。要使能够适应当代社会对美术人才的综合需求，使我们的毕业生可以根据自己的志向和机遇去胜任商业美术、公共艺术、自由艺术的职位，能够承担各类型艺术教育，美

术机构运作和经营、，能够创造性地艺术创业，发展自己的事业。

1.基础知识和造型基础训练

绘画专业的学生首先应学习艺术表现基本技能技法和相应的中外美术史论知识。从这两大方面入手建立学生艺术趣味和造型能力的基本构架，属大类培养的基础平台。

1.1基础人文科学知识

具有基本的人文社会科学知识，熟悉哲学、政治学、经济学、法学、军事等方面的基本知识，了解文学、艺术等方面的基础知识。

1.1.1 坚持四项基本原则，热爱祖国，热爱社会主义；应具有社会主义的道德品质和文明的行为习惯，树立积极向上的世界观、人生观和价值观。具有敬业精神和职业道德、较强的法制意识和依法办事的法律观念。

1.1.2 具备一定的人文科学知识，一定的其他门类交叉学科的知识，有艺术鉴赏力和高雅的品位。

1.1.3 基本的运用外语的能力，能阅读课程相关的外语艺术文献，具备一定的与国外艺术家、策展人交流的能力。能参与国际性的沟通与合作。

1.1.4 基本的计算机操作能力和基本的电脑软件运用。

1.2 基础的美术理论知识

1.2.1 熟悉中西方美术的发展历史，从中西美术史中看到艺术与社会变迁的关系，认识到中外艺人文科学知识术流派和风格的多元形态，熟悉艺术史的经典作品和大师。

1.2.2 体会当代艺术中不同风格流派的主张与理念，了解观念在当代艺术中的运

用，能分析鉴赏当代艺术作品。

1.2.3 探索美术与人类文化、思想的关系，探索人类自古至今不断追寻美的动力与原因。能分析产生多种美学风格的原因。

1.2.4 培养学生对于艺术类文章和书籍的阅读兴趣和阅读能力，使学生了解艺术类论文写作的基本结构和基本方式，训练学生的写作能力

1.3 基础的美术知识与造型基本功。

1.3.1 学习科学的解剖知识和透视知识，掌握用绘画的方式模仿再现真实的三维空间。

1.3.2 通过对素描知识的学习，能对画面的构图，明暗分布有一定的运用能力，体会黑白和笔触的艺术表现力。

1.3.3 学习科学的光学原理和色彩学原理，能体会不同色彩之间对比产生的美感。能利用色彩冷暖关系造型。

2.美术基础技法训练

2.1 美术不同门类的分科基础训练

2.1.1 能运用基础油画技法表现较复杂的人物与场景，进一步体会油画油画材质与油画技法。

2.1.2 学习基础的国画知识与国画技法，熟悉国画材料，能用传统技法完成对中国古代绘画的复制临摹。

2.1.3 学习基础的版画知识，能主动地运用黑白布局与版画语言进行创作。

2.2 了解美术知识与现代社会、市场的结合方式

2.2.1 能运用现代电脑技术，熟练地操作相关设计软件处理和表现虚拟图像。

2.2.2 能运用多种相关器材及多媒体，记录和表现生活中的美，熟悉手绘与其他媒材的互动配合关系。

2.2.3 了解市场经济下艺术商业化的特点，学习与艺术市场有关的法律法规、了解职业艺术家与艺术市场间的共生和合作方式，初步了解艺术家的职业经营和艺术机构的运转之道。

2.3 初步学习当代艺术的表现方式

2.3.1 运用黑白及点线面等元素分析当代绘画的构图方式，了解不同风格当代艺术家们的不同理念。

2.3.2 运用不同的媒介材料进行创作实验，了解当代艺术使用现成材料的创作方式。

2.3.3 提高对当代艺术理念的感受力，重视当代艺术的观念变化过程，培养动手制作与观念表达间的结合能力。

3.专业技法训练

绘画专业要求宽基础，重专业方向的培养模式，在一、二年级完成基础课程后，学生将根据意愿自由选择自己下一步的学习方向：绘画方向和公共艺术方向。并开始系统学习该专业课程，也是专业个性化培养的开始。

3.1 绘画方向组，对各门类绘画技法的全面提升与运用。

3.1.1 对专业技法的进一步学习与提升，对不同门类绘画方式有更深入的理解。

3.1.2 进一步熟悉不同门类绘画的工具与性能，体会不同门类绘画在语言上的差

异性，并能做到融会贯通。

3.1.3 在掌握基本的绘画技能的基础上，能具备一定的创作能力，运用多种艺术手段表现在当代社会生活环境下的多元艺术观念。

3.2 公共艺术方向组，掌握将美术知识运用到公共领域的的能力。

3.2.1 进一步强化美术基本功，寻找能运用到公共环境中的美术类别、语言与元素。

3.2.2 掌握空间布局及构图的艺术手段，强化空间意识。

3.2.3 能运用多种材料进行创作，熟悉不同材料的性能，了解不同材质运用到公共环境中的可能性。

3.2.4 掌握处理大幅画面的能力，培养宏观的构图意识。

4. 专业研究与创作。

本专业在大四学生开始进入不同的专业工作室学习。在这期间，学生将更進一步的学习研究本专业的技巧、技法和创作规律，是培养学生专业学习的最后阶段。

4.1 绘画方向组，在实践中尝试技法与创作的结合。

4.1.1 进一步掌握绘画形式语言的表现力，传达作者的内心情感，做到绘画语言的奔放外化。

4.1.2 运用综合材料手段进行试验，探索新材料与新技法的运用。

4.1.3 命题创作与自由创作相结合，体会在当代语境下艺术创作的语言形式。

4.2 公共艺术方向组，在实践中学习如何用现代材料、手法、观念来表达立体、空间艺术。

4.2.1 培养学生对空间公共艺术设计有整体的了解和鉴赏能力，提高学生的公共艺术审美素养。

4.2.2 在工程实践中体会民族特色与时代精神，能够融汇中西艺术中的有益经验到公共艺术的实践中去。

4.2.3 培养学生对艺术材料语言理解、感悟的能力，在实践中尝试不同制作材质的组合。

4.3 绘画专业的学生毕业

要求有毕业论文，和毕业创作两大内容。毕业论文是从理论上对其毕业设计做一个学理上的文字阐述。而毕业设计则是运用专业技巧来完成规定数量的有创造性的艺术作品。

4.3.1 毕业实习

有针对性的进行和毕业设计有关的实践工作。围绕毕业创作，有针对性的进行深入生活，观察和体验与毕业创作有关的社会生活环境，收集有关素材，整理调整创作思路，为毕业创作做好思想和实践的准备。

4.3.2 毕业论文

围绕本专业，确定自己的研究课题，结合自身的创作导向，调动自己的所学，综合研究、分析、梳理出自己的创作理论依据，提出自己的理论观点，得出自己的学术结论。在导师指导下独立完成，要求选题新颖，观点明确，论据充分，论证合理，语言流畅。

4.3.3 毕业设计

根据要求选择某种艺术形式来完成自己的艺术创作。经过四年的学习与实践，结合绘画理论选择自己喜欢并擅长的艺术表达方式，选择自己热爱或倾向并熟悉的现实物象或历史史料，作为自己毕业创作的形式和内容的基点，并运用综合绘画手段，通过一种恰当有效的艺术形式，个性化的表达出自己的审美取向和艺术观念。

5、具备良好的职业道德、职业素养与社会责任

5.1 职业道德

掌握一定的职业健康安全、环境的法律法规、标准知识，能严格遵守的职业道德规范和所属职业体系的职业行为准则。

5.2 职业素养

具有积极进取和追求卓越的职业素养，能够自觉学习、进修等以保持和逐步提高职业能力，能主动了解社会及自身发展需求，自觉制定和实施职业发展规划的能力。

5.3 社会责任

具有强烈的社会责任意识，具有良好的质量、安全、服务和环保意识，在社会工作中能充分发挥其作为艺术工作者的能力及其应该承担的有关健康、安全、福利等社会事务责任。

三、学制与学位

学制：四年

学位：文学学士

四、专业特色

本专业将秉承我校百年传统、严谨治学、开放创新的精神，和艺术设计、工业设计两专业一起，完善艺术学科专业的建设，做到专业互补，满足社会需要。同时根据我系教师的优势：一、年轻化；二、留学归国人员和青年教师普遍富有创造精神。把本专业办成培养具有新锐创作思维和严肃社会责任感，有熟练专业技术的新型创作人才基地。本专业将采用国际惯例结合我校特色，逐步走向工作室制的教学模式。

五、主干学科与专业核心课程

主干学科：绘画、公共艺术

专业核心课程：素描基础、色彩基础、中国美术史、外国美术史、国画基础、油画人体、综合材料、油画创作、雕塑创作、壁画创作。

六、主要实践教学及基本要求

主要实践教学	基 本 要 求
军事技能训练	完成解放军条令条例教育与训练、轻武器射击、战术、军事地形学及综合训练
美术实习	通过写生实习训练学生观察自然和表现自然的能力，通过考查实习研究、掌握艺术发展规律，通过认识实习观察、了解国内外最新的艺术创作成果和动向
艺术创作	通过对现实生活观察、体验、研究、分析、选择、加工、提炼生活素材，创造形式多样，有时代精神的艺术作品
毕业实习	通过毕业实习，接触实物，了解国情、民情。为走向社会，为毕业设计做好理论与实践等多方面的准备工作

毕业设计（论文）	按毕业创作要求搜集资料，完整地完一组创作作品
----------	------------------------

七、毕业学分基本要求

课程体系		学分要求	
通识与公共基础课程	思想政治类	14	53
	军事类	3	
	通识教育类	16	
	外语类	16	
	体育类	4	
学科与专业基础课程	计算机类	6	91
	数学类		
	物理类		
	学科基础课	21	
	专业基础课	64	
专业（专业方向）课程	专业（专业方向）课程	37	63
	专业实验、实践	26	
毕业设计（论文）			16
课外创新实践			2
合计			225

八、课程设置细化表

课程类型			课程代码	课程名称	课程性质	总学分	课内实践教学学分	开课学期	开课学院
通 识 教 育 基 础 课 程 共 53 学 分	思 想 政 治 类	必 修 1 4 学 分		思想道德修养与法律基础 Thought morals tutelage and legal foundation	必修	3	1	2学 期	政治
				中国近现代史纲要 Conspectus of Chinese Modern History	必修	2		1学 期	政治
				马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	必修	3	1	4学 期	政治
				毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 I Introduction to Mao Zedong Thought and Theories of Socialism with Chinese Characteristics I	必修	3	1	5学 期	政治

必修	37	学分	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 II	必修	3	1	6 学期	政治
选修	12	外语类 (艺术班) 学分	英语 (艺术) I	必修	4		1 学期	外语
			English (Arts) I					
			英语 (艺术) II	必修	4		2 学期	外语
			English (Arts)II					
选修	4	军事类 3 学分	英语 (艺术) III	必修	4		3 学期	外语
			English (Arts)III					
必修	4	军事类 3 学分	英语 (艺术) IV	必修	4		4 学期	外语
			English (Arts)IV					
必修	4	体育类 4 学分	军事理论	必修	2	1	1 学期	武装部
			Military Theory					
必修	4	体育类 4 学分	军事技能训练	必修	1	1	短 1 学期	武装部
必修	4	体育类 4 学分	体育 I	必修	1		1 学期	体育
			Physical Education I					
必修	4	体育类 4 学分	体育 II	必修	1		2 学期	体育
			Physical Education II					

		分	体育 III Physical Education III	必修	1		3 学 期	体育
			体育 IV Physical Education IV	必修	1		4 学 期	体育
	通 识 教 育 类	<p>通识教育类课程要求修读 16 学分,具体修读规定详见相应年级《西南交通大学通识教育选修手册》</p>						
学 科 基 础 课 程 共 38 学 分 必	学 科 基 础 课 3 8 学 分 必 修		大学计算机基础 Fundamentals of Computer Science	必修	3	1.5	1 学 期	信息
			大学语文 I College Chinese Language and Literature I II	必修	2	1	1 学 期	艺术
			大学语文 II College Chinese Language and Literature I II	必修	2		2 学 期	艺术
			素描基础 Basics of Drawing	必修	6	2	1 学 期	艺术
			色彩基础 Basics of Colour	必修	6	2	1 学 期	艺术
			外国美术史 History of World Art	必修	4		1 学 期	艺术
			白描 Line Drawing	必修	4	1	1 学 期	艺术
			艺术概论 Fine Art Introduction	必修	3		2 学 期	艺术
			版画基础 Basics of Print	必修	4	1	2 学 期	艺术

修									
38									
学									
分									
				中国美术史 History of Chinese Art	必修	4		2 学期	艺术
专				素描人体 Portrait Drawing	必修	6	2	2 学期	艺术
业				油画肖像 Head Portrait of Oil Painting	必修	4	1	2 学期	艺术
基				图像处理软件应用 Software Application for Image Processing	必修	3	1	2 学期	艺术
础				素描研究 Drawing research	必修	4	1	3 学期	艺术
课				油画人像 Portrait of Oil Painting	必修	4	1	3 学期	艺术
程				插画 Illustration art	必修	4	1	3 学期	艺术
				国画基础 Basics of the traditional Chinese Painting	必修	4	1	3 学期	艺术
共									
53				艺术市场 Art Market	必修	3		4 学期	艺术
学									
分				观念影像 Concert for photograph	必修	4	1	4 学期	艺术
必				水墨山水写生 I Ink Landscape Practice I	必修	4	1	4 学期	艺术
修				油画人体 I Oil Portrait and Nude Painting I	必修	6	2	4 学期	艺术
53				装置艺术 Installation Art	必修	4	1	4 学期	艺术
学									
分									

			艺术文论阅读与写作 Reading and Writing of Art	必修	3	1	6学期	艺术
专业方向课程 共 37 学 分 必修19学分 限修18学分	绘画课程组	必修19学分	丝网版画 Serigraph	必修	4	1	5学期	艺术
			工笔重彩 Heavy Colored Chinese Realistic Painting	必修	5	2	5学期	艺术
			油画人体 II Oil Portrait and Nude Painting II	必修	5	2	5学期	艺术
			油画人物创作 Oil Paintings Of People Contrivance	必修	5	2	5学期	艺术
	公共艺术课程组	必修19学分	景观艺术 View Art	必修	4	1	5学期	艺术
			壁画基础 Fundamentals of Mural Painting	必修	5	2	5学期	艺术
			雕塑基础 Fundamentals of Sculpture	必修	5	2	5学期	艺术
			陶瓷工艺 Applied Ceramic Technology	必修	5	2	5学期	艺术
	绘画课程组	限修18学分	油画创作 I Oil Painting Contrivance I	限修	6	2	6学期	艺术
			水墨山水写生 II Ink Landscape Practice	限修	6	2	6学期	艺术
			综合材料绘画 Synthesized Material	限修	6	2	6学期	艺术
	公共艺术课程组	限修18学分	浮雕创作 Enchase Sculpture Contrivance	限修	6	2	6学期	艺术
			壁画人物 Mural Painting and Nude Painting	限修	6	2	6学期	艺术
			综合材料 Synthesized Material	限修	6	2	6学期	艺术
专业课程 共 20 学 分	中国画课程组	限修20学分	写意技法研究 I Research of Freehand Technology I	限修	5	2	7学期	艺术
			写意技法研究 II Research of Freehand Technology II	限修	5	2	7学期	艺术
			工笔技法研究 I Studying of Chinese Meticulous PaintingI	限修	5	2	7学期	艺术
			工笔技法研究 II Studying of Chinese Meticulous PaintingII	限修	5	2	7学期	艺术
	油画课程组	限修20学分	表现主义油画技法 Expressionism Oil Paint Technology	限修	5	2	7学期	艺术
			超写实油画技法 Surrealism Oil Paint Technology	限修	5	2	7学期	艺术

限修20学分：要求完整地选修一个课程组	公共艺术课程组	限修20学分	油画创作 II Oil Painting Contrivance II	限修	6	2	7学期	艺术
			油画风景研究 Landscape oil painting study	限修	4	1	7学期	艺术
			壁画创作 Mural Painting Contrivance	限修	5	2	7学期	艺术
			雕塑创作 Sculpture Contrivance	限修	5	2	7学期	艺术
			材料语言与制作工艺 I Material Linguistics and Manufacture Technology I	限修	5	2	7学期	艺术
专业实践必修6学分	必修6学分	速写写生实习 Quick Sketch: Practice	必修	2	1	短1学期	艺术	
		油画风景写生实习 Oil Painting: Scenery Painting	必修	2	1	短2学期	艺术	
		艺术考察实习 3 Art Inspection 3	必修	2	1	短3学期	艺术	
毕业设计(论文)必修16学分	必修16学分	毕业设计(论文) Graduation Dissertation	必修	16	1	8学期	艺术	
课外创新实践必修2学分	必修2学分	课外创新实践 Innovation Practice	必修	2	2	每学期	艺术	

*课外创新实践 2 学分由学生按照《西南交通大学创新实践学分认定与管理办法》规定修习并取得；

*为强化《军事理论》课程与实践相结合的效果，将理论教学的 1 学分（16 学时）集中在第一个短学期的军训环节中进行授课；

*形势与政策课程开课学期为 1-7 学期，每学期 16 学时；

九、知识能力矩阵

十、文化素质、创新意识和创业能力的培养

本专业所开行各课程及教学环节的安排，注重对学生全方位能力的培养，注重实际操作能力和理论水平的同步提高，尤其注重培养学生的独立分析、独立思考及评判能力。以使学生的综合创作能力达到一个比较高的水平，使学生毕业走向社会时，有一个比较好的发展平台。

（一）文化素质培养

1、要求学生必须学习一定学分的自然科学基础课和经济管理类课程，鼓励并引导学生选修其他艺术领域的课程。

2、在专业课教学中注意加强文化素质教育内容的渗透。

3、鼓励学生参加有关心理训练与身体锻炼的活动。

4、组织学生结合有关课程进行爱国主义、精神文明专题的讨论。

5、要求学生必须参加各种形式的校园文化活动，社团活动，并进行考核，记入实践学分。

（二）创新意识和创业能力的培养

1、在教学中，结合教学内容，就专业热点问题进行课堂讨论，培养学生独立思考问题的能力；本专业教学方法以课内讲授与课内辅导操作相结合以达到高水平的教学质量。

2、采用目前国内外先进教学方法进行课堂教学，多角度、多侧面剖析问题，引导学生发表有创新意识的观点。

3、组织学生参加高水平专业学术会议、展览，开阔学生眼界，启发学生思考。

4、指导学生开展各种有利于创新能力培养的活动，如专业创作竞赛，美术展览等使学生的创新能力得到实际的训练和充分的展示。