

教师招聘 面试

试讲说课 往年题库

美术

- 教 材 页
- 教 学 设 计
- 试 讲 逐 字 稿
- 说 课 逐 字 稿

目 录

小学美术.....	1
《快乐的人》.....	1
《生命之源——水》.....	10
《让色彩动起来》.....	21
《自制小相框》.....	31
《人民艺术家——齐白石》.....	42
初中美术.....	53
《手绘线条图像——会说话的图画》.....	53
《学习服装的色彩搭配》.....	64
《用相机记录我的旅行》.....	76
《美化生活的装饰布》.....	85
《单色版画》.....	95
高中美术.....	105
《凝神造像——中国传统雕塑》.....	105
《人性的崛起——文艺复兴美术》.....	123
《实体与虚空——凝固的音乐》.....	140
《抒情与写意——文人画》.....	161
《象外之境——中国传统山水画》.....	179

小学美术

《快乐的人》

3 快乐的人

表现人体的灵活动作和优美的姿势，不一定要用很多繁琐的造型方法。瞧，右边这幅作品就是雕塑家抓住了表演者的一个典型动作，用铁丝缠绕出人体动态，使人物形象更加生动有趣。

约瑟芬·贝克(动感雕塑) 现代 亚历山大·考尔德(美国)

小体验：

用你的肢体语言表现你的快乐。

学生作品

现代舞

思考与讨论：

1. 什么样的动态能表现出人的快乐？
2. 学生作品是怎么制作的？
3. 你还能想出更新颖的方法吗？

学生作品

母与子

艺术实践：

观察、回忆人物快乐时的各种生动姿态，选择不同的金属线材，用缠绕等方法制作一个快乐的人。

评一评：

我学会了用金属线材表现快乐的人。□

看谁的作品人物动态既优美又表现出了快乐的情绪？

舞蹈

献哈达

《快乐的人》教案

一、教学目标

1. 认识各种线材，了解金属线材的特点，感受快乐的人的身体动态，能够用金属线材表现快乐的人。
2. 通过讨论、模仿快乐的人的动态，练习运用缠绕扭曲等方法，发展学生造型表现和动手实践能力。
3. 养成用心感受美好生活的好习惯，热爱生活，激发用美术方法表现美好生活的热情。

二、教学重点

感受快乐的生活，能够用金属线材表现快乐的人。

三、教学难点

运用扭曲缠绕的方法表现快乐的人，创作的作品既优美，又能表现快乐的心情。

四、教学准备

各种金属线材、彩带、钳子等工具材料等。

五、教学过程

(一) 导入

教师展示用金属线材编制的一件猫头鹰的作品，引起学生对金属线材创作的兴趣，金属线材不仅可以制作一个动物形象，还可以表达一个有动态的人物形象。进而导入新课——《快乐的人》。

(二) 新授

1. 作品展示，直观感知

欣赏美国艺术家亚历山大·考尔德的动态雕塑作品《约瑟芬·贝克》，提出问题：

- (1) 这件作品给你怎么样的感受？
- (2) 作品运用什么材料制作的？
- (3) 用什么方法制作的？如何制作的？

学生讨论发言，得出：

- (1) 感受：人物动态姿势优美、动态灵活；
- (2) 材料：金属线材；
- (3) 制作方法：扭曲缠绕：胸部、腹部用缠绕的方法，四肢用扭曲的方式。

欣赏同龄学生的作品《倒立》《快乐的人》《舞蹈》《母与子》等，邀请学生模仿其中的人物动态，感受快乐的心情。教师采用分组竞赛的形式，鼓励学生参与其中。同时思考问题：

- (1) 这些作品的动态是怎样的？
- (2) 怎样才能把快乐的心情表现出来？
- (3) 你在快乐的时候是什么样子的？

2. 分组讨论

谈谈自己快乐的生活场景，说说人物动态是怎样的。并用肢体语言将快乐的心情表达出来。

3. 教师示范《快乐的人》

引导学生注意创作步骤：

- (1) 根据主题选用相应的线材，注意身体每个部分所需线材的长短粗细。
- (2) 采用扭曲缠绕的方法制作身体，注意身体的扭转关系。
- (3) 采用扭曲的方法制作四肢，可以适当夸张，尽可能加强动态表现快乐的心情。

(4) 增加一些装饰丝带，完善作品效果。

(三) 课堂练习

1. 展示作业方法：观察、回忆人物快乐时的各种生动姿态，选择各种金属线材，用扭曲缠绕的方法独立制作一件快乐的人。

2. 提出作业要求：1. 作品主题明确；2. 造型美观，形象鲜明；3. 大胆想象，可适当夸张。

3. 提醒注意事项：注意工具使用安全。

学生练习，教师巡回指导。

(四) 展示评价

将全体学生的作品展示在展台上，由全体同学评选出构思巧妙又有创意的优秀作品。邀请学生具体点评喜欢哪一个？为什么？由作者向大家介绍自己的创作思路和表现手法。教师对学生的作品及点评进行总结性的评价，对学生的创意和构思进行表扬。

(五) 小结拓展

小结：请学生谈谈本节课的收获：学习了金属线材的创作步骤；感受快乐的心情，学会用心去表现生活中的美。教师进行小结。

拓展：今天老师和同学们一起学习制作了快乐的人，请同学们在平时的生活中多多留心身边的美好，用我们的巧手创作我们的美好生活吧！

六、板书设计

快乐的人

制作方法：

1. 根据主题选用相应的线材；
2. 采用扭曲缠绕的方法制作身体；
3. 采用扭曲的方法制作四肢；
4. 增加装饰，完善作品效果。

《快乐的人》试讲稿

尊敬的各位评委老师，大家上午好！【鞠躬】我是应聘小学美术学科老师的 XX 号考生。我今天试讲的课题是《快乐的人》，下面开始我的试讲。

一、教学过程

（一）导入

师：上课，同学们好。请坐！

师：今天老师为大家带来了一件艺术作品，大家看这个是什么？是用什么材质制作的？

生：是用金属线材编制的一件猫头鹰的作品。

师：没错，其实金属线材不仅可以制作一个动物形象，还可以表达一个有动态的人物形象。今天我们就来学习如何用金属线材创作一个《快乐的人》。

（二）新授

师：首先我们先来欣赏美国艺术家亚历山大·考尔德的动态雕塑作品《约瑟芬·贝克》。大家可以带着问题进行观察：

1. 这件作品给你怎么样的感受？
2. 作品运用什么材料制作的？
3. 用什么方法制作的？如何制作的？

生：……

师：我看大家讨论得很热烈，哪位同学来回答刚刚提出的问题呢？好的，请后面那位穿蓝色衣服的女生你来说吧。

生：这件作品给我的感觉是人物很简洁，动态姿势优美、动态灵活；它是用金属线材制作的。运用的是金属线材扭曲缠绕的方法制作的；其中，胸部、腹部用缠绕的方法，四肢用扭曲的方式。

师：好的！这位同学观察得非常仔细，描述得很清晰，请坐。那我们再来欣赏一些同龄学生的作品，这些作品分别是《倒立》《快乐的人》《舞蹈》《母与子》等，哪位同学愿意尝试着模仿一下其中的人物动态，感受快乐的心情？每个小组可以选派代表，我们来进行一个小组竞赛。

生：……

师：好了，我们每个小组都表现得非常生动形象。那么经过刚才的活动，大家现在来思考一下：我们怎样才能把快乐的心情表现出来？你在快乐的时候是什么样子的？请这两位同学来说吧。

生 1：想要表现快乐心情，动态要特别夸张，非常灵活生动。

生 2：快乐时是手舞足蹈的样子。

师：你们说得都很好，看来大家对本节课的重点都已经有了有一定的掌握。

（三）示范

师：那么我们现在可以尝试去运用金属线材制作出一个快乐的人的形象。接下来老师会示范制作一个快乐的人，大家一定要仔细观察，注意创作步骤：

1. 根据主题选用相应的线材，注意身体每个部分所需线材的长短粗细；
2. 采用扭曲缠绕的方法制作身体，注意身体的扭转关系；
3. 采用扭曲的方法制作四肢，可以适当夸张，尽可能加强动态表现快乐的心情；
4. 增加一些装饰丝带，完善作品效果。

（四）练习

师：我看同学们已经开始蠢蠢欲动了，下面请大家仔细回忆人物快乐时的各种生动姿态，选择各种金属线材，用扭曲缠绕的方法独立制作一件快乐的人。

大家可以看一下多媒体上展示的作业要求：

1. 作品主题明确；
2. 造型美观，形象鲜明；
3. 大胆想象，可适当夸张；

师：在创作的时候，要注意工具使用安全。有什么问题随时举手示意老师。

（教师巡回指导）

（五）展评

师：时间差不多了，老师发现大家的作品也都已经做好了。那现在就请同学们派代表把各自小组的作品放在展示区展示一下吧。

生：……

师：好了，现在就请各位小艺术家相互向同学们说一说你们的创作思路和意图吧。

生：……

师：刚刚老师听了各个小组的解说，老师感觉大家的想法都特别好，创作也很大胆。现在我们就进入投票的环节。请大家选出今天你认为设计的最有意思的一组作品。大家比一比看看哪一组最受你们的喜爱。

师：好了，今天的最具创作奖已经出来了，恭喜第三组的同学们。当然，其他几个小组的作品也都非常的棒，第二组的创作构思非常好，第一组的制作非常完整，第四组和第五组的制作非常的细致。大家都是细心的孩子。

（六）小结

师：那今天的课上到这里就要结束了，在这里，老师要和大家一起来回忆一下，这节课你有什么收获吗？

生：学习了金属线材的创作步骤；感受快乐的心情，学会用心去表现生活中的美。

师：大家说得很好，看到这么多同学们的优秀作品，老师也觉得非常的高兴。咱们班大部分同学都能够通过作品来表达自己的快乐的心情，都是非常好的。希望在现实生活中的我们也要去把快乐带给他人，乐于分享，感受快乐的心情。

师：同学们在课下要学会用心去体验生活中的美，用更多的艺术形式创作美好的生活。也可以和你们的家人、朋友交流分享你觉得快乐的事情。下课！

二、板书设计

快乐的人

制作方法：

1. 根据主题选用相应的线材；
2. 采用扭曲缠绕的方法制作身体；
3. 采用扭曲的方法制作四肢；
4. 增加装饰，完善作品效果。

《快乐的人》说课稿

尊敬的各位评委老师，大家上午好！【鞠躬】我是应聘小学美术学科老师的 XX 号考生。我今天的说课课题是《快乐的人》。下面我将从说教材、说学情、说教法与学法、说教学过程、说板书设计五个方面展开说课。

一、说教材

《快乐的人》是人美版小学美术四年级下册第 3 课，属于第二学段造型·表现艺术实践活动。本节课的主要内容包括：1. 了解各种金属线材及金属线材作品，感受快乐的生活。2. 用金属线材来表现快乐的人的动态。本节课通过运用金属线材对现实生活中的快乐的人进行表现，创造培养学生的动手能力、创造能力，以及对生活的热爱之情。

根据课程标准和本课的内容，我制定了以下教学目标：

1. 认识各种线材，了解金属线材的特点，感受快乐的人的身体动态，能够用金属线材表现快乐的人。
2. 通过讨论、模仿快乐的人的动态，练习运用缠绕扭曲等方法，发展学生造型表现和动手实践能力。
3. 养成用心感受美好生活的好习惯，热爱生活，激发用美术方法表现美好生活的热情。

根据课程标准和教学目标，我得出本课的教学重、难点：

教学重点：感受快乐的生活，能够用金属线材表现快乐的人。

教学难点：运用扭曲缠绕的方法表现快乐的人，创作的作品既优美，又能表现快乐的心情。

二、说学情

本学段的学生性格心理特点是：活泼好动，好奇心强，乐于接受新鲜事物，注意力能够较长时间集中。思考问题主要是形象思维，也有一定的抽象思维能力。因此，在本堂课中我会充分考虑以上因素开展教学，设定相应的教学方法。本学段的学生对于生活中快乐的人比较熟悉，表现快乐的人是该学段学生乐于表现的题材，能够激发学生的学习兴趣，为本课的学习奠定基础。

三、说教法与学法

针对本学段学情分析，我创设的教学方法有，观察法、呈示法、小组合作讨论法、探究法、启发式提问法、讲授法等。通过这些教法与学法的实施，既能凸显学生在学习过程中的主体作用。也能发挥教师的引导作用，同时也可以调动学生的学习积极性，更好地帮助学生实现学习目标。

四、说教学过程

在教学过程中，我主要设计了以下四个环节：

（一）导入环节

我将采用实物展示的方式导入课题，通过展示用金属线材编制的一件猫头鹰的作品，引起学生对金属线材创作的兴趣，金属线材不仅可以制作一个动物形象，还可以表达一个有动态的人物形象。进而导入新课：用金属线材创作快乐的人。通过这样的导入方式可以快速地进入课程学习，同时也可以激发学生的学习兴趣，符合新课程标准的理念。

（二）新授环节

1. 首先我会带着学生欣赏美国艺术家亚历山大·考尔德的动态雕塑作品《约瑟芬·贝克》。并提出一些启发性的问题，如：

- （1）这件作品给你怎么样的感受？
- （2）作品运用什么材料制作的？

(3) 用什么方法制作的? 如何制作的?

通过这样启发引导式的提问, 引导学生初步感受金属线材作品的魅力, 并大致了解金属线材是如何表现人物动态的。

2. 再次欣赏同龄学生的作品《倒立》《快乐的人》《舞蹈》《母与子》等, 邀请学生模仿其中的人物动态, 感受快乐的心情, 并采用分组竞赛的形式, 鼓励学生参与其中。同时思考:

(1) 这些作品的动态是怎样的?

(2) 怎样才能把快乐的心情表现出来?

(3) 你在快乐的时候是什么样子的?

这样带着问题欣赏大量的金属线材作品, 能够帮助学生进一步了解金属线材的表现力。同时邀请学生模仿作品中的动态, 也能更好地引导学生感受快乐的人的心情和身体动态特点, 为学生自己创作金属线材作品初步奠定基础。

3. 我会要求学生分组讨论, 谈谈自己快乐的生活场景, 说说人物动态是怎样的, 并用肢体语言将快乐的心情表达出来。这样可以调动学生对美好生活的回忆, 感受快乐的生活, 为下一步创作进一步奠定一个基础。

4. 紧接着我会示范制作一个快乐的人, 边示范边讲解创作步骤、表现手法, 以及注意事项。

通过以上对学生分组进行讨论、交流, 教师引导及对难点的示范讲解, 初步实现学生对于本课内容的学习。

(三) 练习评价环节

1. 这一环节我会要求学生独立完成一件金属线材作品。在开始创作之前向学生说明作业要求和注意事项, 在学生创作时我会巡回指导及时解决学生的问题。

2. 学生在完成作业之后, 我会安排学生把作品全部展示到站台, 由全体同学选评出构思巧妙又有创意的优秀作品。

3. 邀请学生具体点评喜欢哪一个? 为什么? 由作者向大家介绍自己的创作思路和表现手法。最后我再进行总结性的评价, 对于好的作品进行鼓励表扬, 对于不足的作品也要指出问题并提出修改建议。

通过学生自己练习、自己点评、相互点评及教师补充性评价可以有效地加强学生对金属线材创作的认识, 和对于快乐生活的体验, 最终完成教学目标。

(四) 小结及课外拓展环节

为了加强学生对于本课知识的掌握和教学目标的最终实现, 在练习完创作之后, 我会要求学生和我一起总结本课的学习内容, 感受快乐的心情。

鼓励学生在课下学会用心去体验生活中的美, 用更多的艺术形式创作美好的生活。

通过这样的拓展活动加强对美好生活的观察、体验和创造, 最终实现教学目标。

五、说板书设计

本节课的板书以制作方法为主, 学生可以清晰直观地了解具体的制作方法, 进一步为创作奠定基础。

快乐的人

制作方法：

1. 根据主题选用相应的线材；
2. 采用扭曲缠绕的方法制作身体；
3. 采用扭曲的方法制作四肢；
4. 增加装饰，完善作品效果。

《生命之源——水》

7

生命之源——水

黄河壶口瀑布

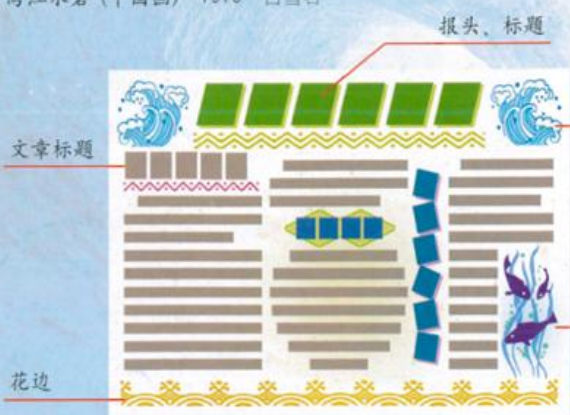
水就像母亲的乳汁一样，哺育着地球上所有的生命。但是，我国是一个严重缺水的国家，干旱、风沙经常威胁着我国的许多地区，给人民赖以生存的环境带来了极大的破坏。所以，我们从小就要爱护水资源，保护环境，节约用水。

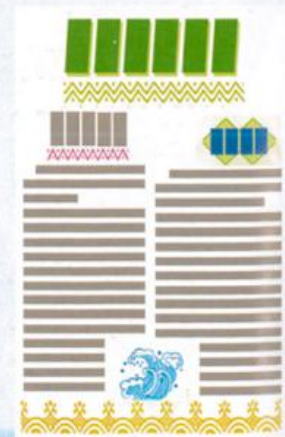
一湾江水碧 (中国画) 1978 白雪石

思考与讨论：

1. 说一说，水给人们带来的美感。
2. 议一议，我们生活中有哪些浪费水、污染水的现象？怎样做才能更有效地保护水资源，改善生态环境？
3. 手抄报应由哪几部分组成？你想怎样美化你的手抄报？

三栏手抄报版式

二栏手抄报版式

18

节水爱水板报

艺术实践:

以小组合作学习的方式,设计制作一份“节水爱水”主题的手抄报,在学校或班里的宣传栏中展示交流。手抄报应突出主题,图文并茂,字体要有变化。

水资源情况调查及对策表 时间:_____ 地点:_____ 姓名:_____

调查内容	水源	用水量 ^吨 /日	节水	浪费	污染	对策
工业用水			○	○	○	
农业用水			○	○	○	
生活用水			○	○	○	

有√ 无×

水资源情况调查及对策表

家乡水资源调查

学生作品

评一评:

我认识到了保护水资源的重要。□

看谁的手抄报版式新颖,内容能吸引你?

《生命之源——水》教案

一、教学目标

1. 了解水的相关知识，认识水资源对人类生活的重要作用；掌握手抄报的组成部分及美化的方法，设计制作一份主题突出、图文并茂、字体有变化的保护水资源的手抄报。

2. 通过观察、讨论、探究的方法，分析水资源浪费的现状和保护方式，在小组合作的艺术实践中提高动手操作能力和解决问题能力。

3. 提高保护水资源的意识，渗透可持续发展的思想。感受美术与生活的关系，体验解决问题的成就感，激发对美术学习的持久兴趣。

二、教学重点

认识水资源的重要性，设计保护水资源的手抄报。

三、教学难点

结合水资源的保护方式，制作主题突出、版式新颖的手抄报。

四、教学准备

多媒体课件

五、教学过程

（一）知识导入

教师展示一张人体营养结构成分的表格。

学生观察、发现：人体中最多最重要的营养成分是什么？（水分）

引导学生感受到水对生命的重要性，展开水的了解和探索，导入新课。

（二）讲授新知

1. 欣赏视频，感知水的魅力

教师创设情境——播放《黄河》纪录片、桂林山水美景视频。

学生观看，谈感受：这些画面给你怎样的感受？不同地方的水有什么不同的美？

学生自由表达，教师引导总结：北方有奔腾的水，南方有静雅的水，不同地方的水给我们的生活带来了独特的美。

2. 游戏比拼，了解水的作用

教师整体讲解：水是维系生命与健康的基本需求，地球虽然有 71% 的面积为水所覆盖，但是淡水资源却极其有限。学生初步了解水的重要性。

教师组织学生进行“知识大比拼”竞赛游戏，引导学生出示课前搜集水的相关资料，小组合作探究：水在生活中有哪些重要作用？

学生通过讨论、交流，教师引导总结：（1）满足人类日常饮用；（2）供应植物充足的水分；（3）提供衣物用品清洁；（3）保障动物生存与繁衍；（4）利用水利资源发电；（5）对于人类而言，日常生活中的水主要用于维持生命以及提供资源。

3. 联系生活，分析保护措施

欣赏一组我国水资源浪费及污染的现状图片（如：工厂废水、水中生物死亡、洗手不关水龙头等）。

引导学生以组为单位发言及思考：“你的生活中还有哪些破坏水资源的现象？应该如何有效地保护水资源，改善生态环境？”

学生小组讨论、互相交流，师生总结保护措施：（1）水资源重复再利用。（2）养成全民节水、爱水意识。（3）呼吁加大保护水资源宣传。

4. 观察作品，学习制作方法

教师播放同龄学生优秀手抄报作品，引导学生欣赏并认识手抄报有宣传主题的意义。

教师提问，学生思考：“手抄报的版式特点有什么？有哪几部分组成？”

学生积极回答，教师小结：手抄报的版式分为二栏、三栏；其组成部分整体由图画和文字组成，具体有报头、标题、题花、插图、花边。

教师示范制作步骤。

（1）主题构思。选取“保护水资源”主题，搜集相关图画、文字材料。

（2）排版设计。根据文字内容、图画进行三栏手抄报版式设计。

（3）细节深入。绘制标题、装饰图画并进行剪切、粘贴至手抄报版面。

（4）处理整体效果。注意文字、图画大小主题排布。

教师强调注意事项（如主题突出、图文并茂、色彩和谐、字体变化等）。

发散学生思维：如果你要设计一幅手抄报，你想怎样美化？

（三）课堂练习

以小组合作学习的方式，设计制作一份“节水爱水”主题的手抄报。

作业要求如下：

1. 手抄报应突出主题，图文并茂，字体要有变化。
2. 运用剪、刻、粘贴、彩绘等方法。
3. 提倡变废为宝的环保意识，根据主题选择合适的材料运用设计。

在学生练习时播放轻音乐，学生进行自主实践，教师巡视指导，学生如有问题及时指导。

（四）展示评价

组织“手抄报交流分享会”，学生以小组形式展示作品，投票选出“最佳设计师”。

自评：小组成员向大家介绍自己的设计思路。

互评：学生间相互欣赏作品，交流创作心得。

教师评价：针对学生的课堂表现和作品进行总结性的评价，挖掘学生作品中的闪光点，指出学习过程中的问题。

（五）小结延伸

教师以提问学生的形式回顾本课所学的内容，再次强调重点。

引导学生课后运用网络资源或社会资源搜集生态环境保护的其他资料，下节课共同分享交流。

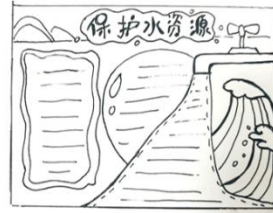
六、板书设计

生命之源——水

←

1. 水的作用
2. 水的现状
3. 保护措施
4. 手抄报组成:

报头、标题、题花、插图、花边

《生命之源——水》试讲稿

一、教学过程

(一) 知识导入

师：同学们，请坐。大家欣赏这张人体营养结构成分的表格，仔细观察一下人体内最多最重要的营养成分是什么？

生：……

师：嗯，这位同学观察得很仔细，请坐！同学们，在我们身体中最多最重要的成分是水分，不同年龄的人水占比不同。可见水在我们生命中起着重要的意义和作用。在今天这节课里我们会对生命中的水进行全面地了解。进入新课《生命之源——水》。

(二) 讲授新知

师：同学们，在我们广博的祖国大地上，也有着很多水流，正是因为有了它们，我们的世界才会非常的美，现在大家来欣赏一下这两段视频，你们都看到了什么？（播放视频）

生 1：……

生 2：……

师：嗯，不错！看来大家都有认真欣赏！第一段视频是《黄河》纪录片，呈现了黄河壶口瀑布的壮观场景，第二段是桂林山水的漓江。谁能来说一说这些画面给你怎样的感受？这些不同地方的水有什么不同的美？

生：……

师：这位同学的词汇用得很准确。壶口瀑布恢宏，漓江水静谧。我们能看到北方有奔腾的水，南方有静雅的水，不同地方的水给我们的生活带来了独特的美。

师：谁知道我们地球上的水有多少呢？

生：……

师：不错，这位同学说我们地球上的水有非常多，没错，地球虽然有 71% 的面积为水所覆盖，但是淡水资源却极其有限。所以供我们生活中使用的也是很有局限性的。

师：现在我们来玩一个“知识大比拼”的游戏，请同学 5 人为一小组，拿出课前搜集的资料，给大家 5 分钟时间讨论一下，水在生活中有哪些重要的作用？比一比那个小组说的做多。

师：时间到，第一小组的同学先来说一说。

生：……

师：回答很详细。他们说水是由氢、氧两种元素组成的无机物，无毒，在常温常压下为无色无味的透明液体，被称为人类生命的源泉。因此，对于人类而言，日常生活中的水主要用于维持生命及提供资源。还有其他的答案吗？

生：……

师：不错！请坐！她说我们生活中每天都要喝水，植物、动物也需要水分的滋养。

师：这位同学还说我们洗衣服也需要水，你真是一个爱干净的好同学。

师：第四组同学也要发言，你说说。

生：……

师：这位同学说他之前在电视上看过，水还可以形成资源用作发电。同学们都说出了这么多的作用。

看来大家的储备量都很大，不分胜负。

师：水是我们生活不可或缺的一部分。那现在地球上的水、身边的水是怎样的现状呢？跟随着老师的图片来看一下。

师：（播放图片）图片看完了，谁来说说你看到了什么？

生：……

师：有同学说看到了工厂废水、水中生物死亡，还有同学说有很多人在洗完手后不关水龙头。是的，这些是现在水资源面临的现状，污染、浪费都是时有发生的事情。看到大家脸上的表情也凝重了起来。现在大家回想一下你们在生活中见过哪些破坏水资源的现象呢？

生 1：……

生 2：……

师：有在河里乱扔垃圾的，有在公共场所浪费水的……原来大家身边也是有很多不爱护水资源的现象，我们环境的恶劣程度才会变本加厉。既然生活中有这么多的不好现象，我们就要从自身做起，想一想该如何保护水资源，改善我们的生态环境。现在就请大家依然以小组为单位，5分钟时间来探讨一下。

师：看来大家都有自己的想法了。哪一组代表愿意分享自己的意见？

生：……

师：谢谢你们组的分享！他们觉得可以将水进行循环再利用，例如，洗过手的水可以用来冲厕所，淘米水可以用来浇花。下面请其他小组代表也来分享一下！好，第四小组，你们来分享下！

生：……

师：不错，他们认为，保护水资源不仅仅要个人，是需要全民共同参与进来的，因此，需要养成人民的爱水意识。还有哪组代表也来分享下？

生：……

师：嗯，我们需要让保护水资源成为我们广为流传的口号。通过刚刚同学们的讨论与分享，我们知道爱护水资源是需要大家共同参与和努力的，那现在作为一名小学生是否也有一些从自身做起的保护措施呢？现在老师来给大家播放一下，我们同龄同学的措施是什么吧。

师：这些是手抄报，作用是为了宣传我们想要呼吁的主体思想，我们也可以采用这种方式献上自己的一份力量。同学们刚刚看了这么多的手抄报，你们发现这些手抄报的版式特点有什么？有哪几部分组成？

生 1：……

生 2：……

师：不错，请坐。手抄报的版式分为二栏、三栏；其组成部分由图画和文字组成，具体有报头、标题、题花、插图、花边。

师：同学们，该如何让制作一幅手抄报呢？

生：……

师：嗯，不错！有的是利用卡纸，通过绘制、剪、贴制作而成；有的是通过手绘的形式完成。接下来，老师给大家做一个示范，请同学们认真观察！首先，主题构思。针对主题进行相关图画、文字材料的搜集。其次，排版设计。根据文字内容、图画进行三栏手抄报版式设计。第三，细节深入。我们绘制出标题、装饰图画并进行剪切、粘贴至手抄报版面。最后，处理整体效果。那同学们在制作的时候要注意手抄报的主题要突出、图文并茂、色彩和谐、字体变化，让更多的想法融入进去。同学们，你们看，老师的手抄报就

制作好了!

(三) 课堂练习

师: 请同学们以小组为单位, 设计“节水爱水”主题的手抄报。具体要求如下: 1. 手抄报应突出主题, 图文并茂, 字体要有变化。2. 运用剪、刻、粘贴、彩绘等方法。3. 变废为宝, 根据主题选择合适的材料运用设计。

师: 同学们, 在你们制作过程中, 要发挥团队合作意识, 及时发现问题, 勇于解决问题。老师会巡视指导, 如有问题请及时举手。现在听着美妙的音乐开始动手吧!

师: 你在制作的时候图画要注意突出下我们“节水爱水”的主题!

(四) 展示评价

师: 好了, 下面我们来举办一个“手抄报交流分享会”, 同学们以小组为单位, 展示自己的作品, 并讲述自己的设计思路。其他学生根据自己喜欢的投票选出“最佳设计师”。

生: ……

师: 好, 我看到大家的票选已经得出了结果, 现在我们请我们的“最佳设计师”谈一谈自己的创作思路与想法。

生: ……

师: 非常好, 不愧是我们同学投票选出的最佳作品。那现在我们按照分组的方式, 小组内互相评价彼此作品, 说说你们选择的理由, 每位同学重点听听别人的评价, 优点继续发扬, 不足之处争取下次改正。

生: ……

师: 今天同学们的表现, 老师非常满意。老师觉得, 整体上这次大家的作品都非常有创意, 主题也非常突出, 你们已经基本掌握了手抄报的设计与制作的技巧与方法, 大家为自己的努力鼓个掌吧。

(五) 小结延伸

师: 愉快的课程马上就要结束了, 大家一起来谈谈今天课堂上的心得和收获吧!

生: ……

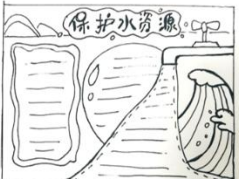
师: 看来你这节课的收获不少啊! 这位同学不仅认识了水, 还学会用美术知识解决生活的问题。请坐!

师: 老师希望同学们下课之后, 运用家里的网络资源或社会资源搜集一些生态环境保护的其他资料, 下节课和同学们一起分享来让我们的世界更加美好!

生: ……

师: 这节课就上到这里, 下课。

二、板书设计

生命之源——水	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 水的作用 2. 水的现状 3. 保护措施 4. 手抄报组成: <p style="margin-left: 20px;">报头、标题、题花、插图、花边</p>	

《生命之源——水》说课稿

一、说教材

《生命之源——水》选自人美版小学四年级下册第7课，属于“综合·探索”艺术实践活动。这是一节探索性、欣赏性与操作性于一体的美术课。本课通过引导学生收集整理水资源知识，了解水资源对人类的重要作用、认识分析水资源的破坏现状及防治方法。学生学习手抄报的设计知识，运用排版、绘画、剪、粘贴等方法设计“节水爱水”专栏。增强保护水、珍惜水、节约水的环保意识。加强美术学科与生活的联系，凸显美术学科的社会实践性。

根据课程标准和本课的内容，我制定了以下教学目标：

1. 了解水的相关知识，认识水资源对人类生活的重要作用；学会手抄报的组成部分并设计制作一份保护水资源的手抄报。

2. 通过观察、讨论、探究的方法，分析水资源浪费的现状和保护方式，在小组合作的艺术实践中提高动手操作能力和解决问题能力。

3. 提高保护水资源的意识，渗透可持续发展的思想。感受美术与生活的关系，体验解决问题的成就感，激发对美术学习的持久兴趣。

依据新课程改革的基本理念和学生认知水平，我制定了如下教学重难点：

重点：认识水资源的重要性，设计保护水资源的手抄报。

难点：结合水资源的保护方式，制作主题突出、版式新颖的手抄报。

二、说学情

四年级学生对美术课具有浓厚的兴趣，开始具有独特见解和独立思考的能力，求知欲和好奇心强烈。本节课与生活的联系较大，学生可以将生活中的直接经验运用于课堂之上。但是在对探究方式、角度以及创新思维等方面还有待加强。因此，在本堂课中我会充分考虑以上因素开展教学设定相应的教学方法。

三、说教法

依据“教学有法、教无定法、贵在得法”。在教学方式我将以情境法、观察法、讨论法为主，辅以多媒体、讲授法、演示法等方法相结合，拓宽学生对水资源相关知识的了解范围。教师针对本课中手抄报的设计方法进行直观示范演示，学生体会解决生活实际问题的魅力，进而引导学生自主思考、亲手创作，多法并用，做到学生为主体，以获得良好的教学效果。

四、说学法

在学法的指导上遵循“学生为主体”的原则，引导学生以集体的方式参与教学活动，通过自主探究合作学习调查收集水资源的相关资料，调动学生的参与热情，学生能够尽情表达情感，引导学生学会自主学习、探究学习，通过自身的体验与合作交流的过程达到对知识的掌握，提高解决问题的能力。

五、说教学过程

为引导学生能够更好地学习，掌握本节课的重难点知识。我设置了以下几个环节展开教学。

（一）知识导入

兴趣是最好的老师，学生的情感极容易受到环境氛围和他人情感的感染而产生共鸣，基于这点，我首先会展示一张人体营养结构成分的表格，并询问“人体中最多最重要的营养成分是什么？”学生回答是水，通过这一发现感受到水对生命的重要性，进而教师带领学生展开水的了解和探索，引出新课课题。

（二）讲授新课

首先，欣赏视频，感知水的魅力。我将播放《黄河》纪录片、桂林山水美景视频，创设情境，引导学生观看并谈一谈感受：“这些画面给你怎样的感受？不同地方的水有什么不同的美？”学生初步感知到我国不同地域的水给我们的生活带来了不同的美，为接下来的对谁的探究做铺垫。

其次，游戏比拼，了解水的作用。我将整体讲解水的相关知识，如水是维系生命与健康的基本需求，地球虽然有71%的面积为水所覆盖，但是淡水资源却极其有限。为了让学生更加全面认识身边水的用途，我将组织学生出示课前搜集水的相关资料，并且以小组为单位进行“知识大比拼”的合作游戏。引导探究“水在生活中有哪些重要作用？”学生讨论、交流。然后我将总结：1. 满足人类日常饮用；2. 供应植物充足的水分；3. 提供衣物用品清洁；4. 保障动物生存与繁衍；5. 利用水利资源发电等。

再次，联系生活，分析保护措施。这一部分我将播放一组水资源浪费及污染的现状图片，如：工厂废水、洗手不关水龙头等。引导学生以组为单位发言“你的生活中还有哪些破坏水资源的现象？”“我们应该如何有效地保护水资源，改善生态环境？”小组讨论交流后，师生共同总结保护措施有：1. 水资源重复再利用。2. 养成全民节水、爱水意识。3. 呼吁加大保护水资源宣传。

最后，观察作品，学习制作方法。本环节是本课重难点知识的体现。我首先播放同龄学生优秀手抄报作品，引导学生欣赏并认识手抄报有宣传主题的意义。请学生思考两个问题“手抄报的版式特点有什么？有哪几部分组成？”学生积极回答出版式分为二栏、三栏；其组成部分整体由图画和文字组成，具体有报头、标题、题花、插图、花边。在学生对手抄报知识进一步加强之后，我将直观展示示范制作步骤：第一步，主题构思。第二步，排版设计。第三步，细节深入。第四步，处理整体效果。在示范过程中，我将强调注意事项，如主题突出、图文并茂、色彩和谐等。接着为了解决本课的难点知识，我会进行启发式提问“如果你要设计一幅手抄报，你想怎样美化？”学生自由发言，发散思维，以便学生之后更好地设计制作。

整个新授环节，我分成4个小环节。通过欣赏、分析、讨论、讲解培养学生分析研究问题的能力，增强设计意识。同时配合教师示范制作引导学生观察和学习，帮助学生突破重难点知识，提高学生的学习兴趣、制作欲望。

（三）实践练习

本环节，我会引导学生以小组合作的方式，设计制作“节水爱水”主题的手抄报。要求：突出主题，图文并茂，字体要有变化。同时，提醒同学们在分组制作当中多思考、多探究，发现问题，积极解决问题。在学生练习时，我将播放轻音乐并进行巡视辅导，及时帮助有需要的学生。

（四）展评环节

作品完成后请学生把自己的作品放到展示区，组织“手抄报交流分享会”，引导学生采用自评、互评与教师评相结合的方式对作品进行评价。首先，引导同学们从多个角度对相互组别的作品进行评价，请同学们投票选出“最佳设计师”的作品。然后邀请其小组成员作者向大家介绍自己的设计思路。最后，我将秉承“人人都有闪光点”的理念对全班同学的整体创作进行鼓励和表扬，并根据事实情况总结不足，向学生提出改正、加强的期望。

（五）小结作业

在课堂的最后，我将通过提问方式引导学生回顾本节课的重要知识点。鼓励学生课后运用网络资源或社会资源搜集生态环境保护的其他资料，下节课共同分享交流。相信，通过这样的小结和开放性的作业，既可以提高学生的美术学习兴趣，又可以引导学生从生活出发，将美术与生活相结合，培养用美术知识解决生活问题的能力。

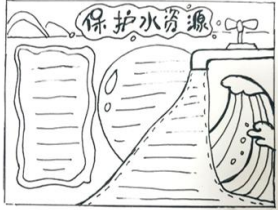
六、说板书设计

我的板书设计力求清晰明了、简单易懂，给人一种一目了然的感觉。

生命之源——水

1. 水的作用
2. 水的现状
3. 保护措施
4. 手抄报组成：

报头、标题、题花、插图、花边

《让色彩动起来》

4

让色彩动起来

强烈的色彩对比会使画面产生动感。在德兰的这幅风景画中，他把大片绿色、黄色、红色和蓝色作为主色铺展，色彩鲜艳浓烈、明亮夸张、对比强烈。笔触颤动有力，树、人与车虽然造型简约，但动势明显，画面呈现出生气蓬勃的景象，令人为之振奋。

威斯敏斯特大桥 (油画) 1906 安德烈·德兰(法国)

小知识:

在色相环中，每个颜色对面（180度对角）的颜色为对比色。如红与绿、蓝与橙、黄与紫互为对比色。

思考与讨论：

1. 和同学们交流，你曾经在哪里见到过色彩对比强烈的景物？

2. 本课的作品在色彩对比上运用了哪些方法？起了什么作用？它们给了你什么感受？

3. 怎样运用对比色才能使画面的色彩更好看？

鸳鸯 (剪纸) 1981 张芝兰

艺术实践：

选择自己喜欢的题材，运用对比色画一幅能让色彩动起来的画。

国王与王后

大森林

交响乐

学生作品

评一评：

我学会了运用对比色，让色彩动起来。□

看谁的作品色彩对比运用得好，画面活泼有动感？

《让色彩动起来》教案

一、教学目标

1. 学习和了解色彩的视觉规律，学生感受色彩对比的形式美感，运用色彩的对比关系表现动感画面，并探讨使画面效果更加美观的用色方法。
2. 通过欣赏艺术作品中色彩的对比关系，提高审美能力，提高色彩的表现力。在小组探究交流的过程中，增进团队合作能力。
3. 培养、提升创新意识，热爱生活、热爱大自然的情感和对美术学习的持久兴趣。并善于发现生活中色彩的变化，体会色彩强烈对比的无穷魅力，增强自己的艺术鉴赏力。

二、教学重点

掌握对比色运用规律，创作富有动感的画面。

三、教学难点

运用对比色使画面的色彩更加美观。

四、教学准备

图片、多媒体课件、作画工具等。

五、教学过程

（一）激发兴趣，导入新课

在课堂的开始，采用欣赏导入法欣赏著名画家梵高的作品《星空》和马蒂斯的《舞蹈》，提出问题：

1. 两幅作品有什么相同点？（色彩都非常的鲜明，对比很强烈。）
2. 欣赏过后有什么感受？想不想自己动手来画一幅这样的作品？（感觉画面很活泼，很动感。）进而导入新课《让色彩动起来》。

（二）讲授新知、增强理解

1. 观察作品、分析特点

展示“野兽派”画家安德烈·德兰的作品《威斯敏斯特大桥》，引导学生观察并提问：

- （1）看到作品，最先吸引你的是什么？（色彩，因为联想到了游乐园里的丰富色彩）
- （2）这幅作品运用了哪些颜色？这些颜色有什么特点？这些颜色同时出现，你有什么感受？（橙色、蓝色、红色、绿色、白色、黑色；对比强烈；感觉画面很活泼，充满动感。）

学生自主探究，师生总结：色彩丰富，并且用对比色的搭配方式进行会使画面富有动感。

2. 欣赏作品、探究方法

引导学生再次欣赏“野兽派”作品并思考、探究以下问题：

- （1）你能否感受画家们是怀着怎样的心情进行创作的？（热情，活力）
- （2）画家是如何让画面动感起来的？（通过色彩的对比搭配）
- （3）除了色彩画家还利用了什么增强画面的动感？（点、线、面）

师生共同总结：能让画面动起来的不仅仅有色彩对比的搭配，还可以用动感和有韵律的点、线、面。

（三）教师示范、分析步骤

教师示范绘制一幅运用点、线、面和色彩对比的搭配的动感画面展示给学生，师生共同总结用对比色表现画面动感的方法和绘画步骤、注意事项等。如：

方法：运用对比色并结合富有动感的线条进行表现。绘画步骤：确定主体；起稿；上色；对画面进行

调整。提醒学生在绘画的过程中主动探索一些能够动起来的画面组合方式。

(四) 学生练习、教师指导

1. 引导学生再次欣赏一组富有动感的民间剪纸和农民画作品，并从中学习借鉴。

2. 作业要求：学生以小组合作的形式开展创作，凭借自己丰富的想象力，完成一幅色彩丰富、构图饱满、充满动感的绘画作品。

3. 教师进行巡回指导。

(五) 作业展示、评价交流

通过学生投票的方式推选出本堂课程的优秀作品并进行评价。

自评：获得最佳作品的小作者对自己作品进行介绍。

互评：学生对优秀作品进行分析、评价。

教师评：教师结合课程内容知识点对学生作品评价、总结。

(六) 课堂小结、拓展延伸

引导学生总结课程知识，鼓励学生去生活中发现色彩对比强烈的景物，发现生活的美。

六、板书设计

让色彩动起来

方法：运用对比色并结合富有动感的线条进行表现

绘画步骤：1. 确定主体；2. 起稿；3. 上色；4. 对画面进行调整

《让色彩动起来》试讲稿

一、教学过程

(一) 导入

师：上课，同学们好！请坐！

师：今天，老师给大家带来了两幅著名画家的作品让大家欣赏一下，左边这幅是梵高的作品《星空》，右边这幅是马蒂斯的作品《舞蹈》。是不是都很漂亮啊？那同学们欣赏过后，一起来说一下，这两幅作品有什么相同点呢？

生：色彩很鲜艳。

师：大家都非常踊跃，已经听到好多同学说出来了，就是色彩鲜艳。回答得非常正确。看来大家的观察力非常不错哦。这两幅作品的确是用非常鲜艳的颜色来进行创作的。那同学们想不想自己动手来画一幅这样色彩鲜艳的作品呢？

生：想。

师：好，那我们一起来学习今天的课程《让色彩动起来》。

(二) 新授

师：请同学们来看大屏幕上这幅作品，这是“野兽派”画家安德烈·德兰的作品，名字叫《威斯敏斯特大桥》。那现在老师要问了，看到作品最先吸引你的是什么呢？第一排窗户边的那位男孩子来回答。

生：老师，这幅作品让我想起来了游乐园。

师：好，请坐，谢谢你的回答。这位同学说看到这幅作品让他首先联想到了游乐园，因为游乐园里有丰富多彩的颜色。这位同学的想象力很丰富，善于联想，我们大家要向他学习呢。那既然说到了丰富多彩的颜色，有没有哪位同学可以告诉老师一下，这幅作品中出现了哪些鲜艳的颜色呢？这位女同学来说一下。

生：有橙色、蓝色、红色、绿色、白色、黑色。

师：很棒，她说有橙色、蓝色、红色、绿色、白色、黑色等颜色，基本概括全了这幅作品中出现的主要颜色。那我们同学继续思考，这些颜色有什么特点呢？最后一排高个子的男生，看你跃跃欲试，相信你已经有答案了，你来回答吧。

生：这些颜色的对比很强烈。

师：思考得非常深入啊。这些颜色其实不仅仅是色彩鲜艳，而且我们同学可以发现，这幅画中的大块来看，是不是红色挨着绿色，橙色挨着蓝色呀？那红与绿，橙与蓝就是互为对比色的，这就是对比色的运用。那大家看到这些颜色同时出现，有什么感受呀？班长举手了，你来回答。

生：感觉画面很活泼，充满动感。

师：班长回答得非常贴切啊。请坐。他说感觉画面很活泼，在动。其他同学你们有这种感觉吗？嗯，同学们都感受到了。那我们同学就该思考了，为什么感觉画面充满动感呢？思考后就可以告诉老师了。

生：因为画面颜色丰富，而且都是对比色。

师：对啦，同学之所以感觉画面充满动感，其中主要原因就是画面中都是对比色。那除了色彩画家还利用了什么增强画面的动感？同学们小组讨论一下告诉老师你们的想法。

师：请第三组派代表来回答。

生：线条很动感。

师：嗯，请坐。经过小组讨论后，他说线条很动感，这说明同学们已经领悟了使画面动感的方法。这

也就告诉我们，不是只有色彩能让画面动起来，点、线、面的合理运用也会使得画面充满动感。

（三）练习

师：在大家创作之前，为了不局限大家的创作思路，我们再来欣赏两幅作品，左边这是我们民间的剪纸，右边这是一幅出色的农民画作品，它们是不是都是色彩鲜艳，对比强烈，画面充满动感呢。所以，请同学们尽情地展开你们的想象，大胆地开始我们的创作吧。大家在画的时候一定要注意色彩的搭配和点线面的配合，如何才能使画面动起来。

（巡视辅导）

师：这位同学你的用色可以再大胆一点，对比强烈一点。

师：嗯，不错，这位同学画得很棒，画面很动感，继续努力。

（四）展评

师：我看到大家都已经画完了，下面我们就开展一个寻找“最佳色彩大师”的游戏，请同学们把自己的作品放到展示区，采用多角度的评价标准对同学们的作品作出评价，并在自己最欣赏的作品上贴上小星星，看看谁的作品最受欢迎。

师：好，我看到大家的票选已经得出了结果，现在我们请我们的“最佳色彩大师”谈一谈自己的创作思路与想法。

生：……

师：非常好啊，不愧是我们同学投票选出的最佳作品，作品很优秀，同学们的眼光也很独特。

师：那现在我们按照分组的方式，小组内互相评价彼此作品，说说你们选择的理由，每位同学重点听听别人的评价，优点继续发扬，不足之处争取下次改正。

生：……

师：好，我们小组的讨论十分热烈，老师很高兴，大家都对自己作品的有了进一步的认识，那想不想听听老师的意见？

生：想。

师：今天同学们的表现，老师非常满意。我们这次评选活动是通过选票的方式同学们选出了自己心中的最佳的画，当然也有很多是同学们喜欢的画作，只不过是票数稍微低了些，其实老师也很喜欢左边这一张，虽然没有特别之处，但是在用色上特别的舒服——红绿合理的搭配，搭配出一种和谐、喜悦的场景。还有这边这张，想法特别的好，把游乐园活跃的场景表现得淋漓尽致。整体上，这次大家的作品都非常有创意，色彩对比强烈，你们已经基本掌握了运用对比色使画面动起来的基本规律，大家给自己鼓掌。

（五）小结

师：通过本课的学习，我们了解了运用对比色使画面动感以及更加美观的方法。不但调动了大家丰富的想象力，还增强了同学们的合作能力。

师：这节课的任务我们已经完成了，下边老师留一个拓展作业，下课后有条件的同学和父母一起去生活中寻找色彩对比强烈的景物，并拍照保存，下次上课和班级同学一起展示分享，好不好？

师：好的，今天的课就上到这里，谢谢同学们。下课！

二、板书设计

让色彩动起来

方法：运用对比色并结合富有动感的线条进行表现

绘画步骤：1. 确定主体；2. 起稿；3. 上色；4. 对画面进行调整

《让色彩动起来》说课稿

一、说教材

《让色彩动起来》是人美版小学美术教材五年级下册第4课，本节课课型属于造型·表现艺术实践活动。教材的内容首先引导学生交流分享生活中见到的色彩对比强烈的景物，在此基础上分析色彩对比强烈的绘画作品，进而总结出使色彩动起来的方法，即对比色的应用，并探讨如何使用对比色才能使画面效果更加美观。通过本课程的教学活动，学生更加关注自然，培养了热爱生活的情感，引导学生在情感体验中提高想象力和创造力。

通过以上对教材的分析，根据新课程标准的要求，我确定了如下教学目标：

1. 学习和了解色彩的视觉规律，学生感受色彩对比的形式美感，运用色彩的对比关系表现动感画面，并探讨使画面效果更加美观的用色方法。
2. 通过欣赏艺术作品中色彩的对比关系，提升审美能力，提高色彩的表现力。在小组探究交流的过程中，增进团队合作能力。
3. 提升创新意识，培养热爱生活、热爱大自然的情感和对美术学习的持久兴趣。善于发现生活中色彩的变化，体会色彩强烈对比的无穷魅力，增强自己的艺术鉴赏力。

针对以上教学目标的设定，我认为本节课的教学重难点如下：

教学重点：掌握对比色运用规律创作富有动感的画面。

教学难点：运用对比色使画面的色彩更加美观。

二、说学情

五年级学生对美术课具有浓厚的兴趣，开始具有独特的见解和独立思考的能力，求知欲和好奇心强烈。在学习本课之前，五年级学生已经具有了一定的色彩知识，比如原色与间色，色彩冷暖的不同感受等。通过上一课《色彩的纯度》，学生已经初步了解了什么是色彩的纯度，体会了色彩纯度的变化。那么，这一节课是在这些基础上进一步学习新的内容，利用强烈的色彩对比让作品活跃、动感起来，以此增进对色彩的视觉规律的认识。但本节课的内容对于小学五年级学生来说还比较抽象，因此我将会针对性地进行引导。

三、说教法

为了更好地突出重点、突破难点，针对五年级学生的心理特点和认知规律，遵循“教为主导，学为主体”的教学思想，本课我主要采用欣赏观察法、示范法为主，结合情境法、讲授法、引导法等相结合的教法，从而激发学生的学习兴趣、投入最大的热情到课堂学习中。

四、说学法

学生为教学过程中的主体，所以学法的选择要根据学生自身特点和教学重难点而定。通过对课程内容及学情的分析，我将引导学生采用自主探究法、合作交流法等学法参与学习。以学生为主体，引导学生自主探究，鼓励学生之间进行合作交流讨论。充分调动学生的主观能动性，引导他们通过自身的体验与合作交流的过程达到对知识的掌握，培养主动探索和自主学习能力。

五、说教学过程

（一）激发兴趣，导入新课

在课堂的开始，我会采用欣赏导入法欣赏著名画家梵高的作品《星空》和马蒂斯的《舞蹈》。并提问：两幅作品有什么相同点？欣赏过后有什么感受？想不想自己动手来画一幅这样的作品？用提问的方法激发学生的求知欲，导入课题，达到课未始、兴已浓的效果。

（二）讲授新知、增强理解

1. 观察作品、分析特点

展示“野兽派”画家安德烈·德兰的作品《威斯敏斯特大桥》，并提问：

- （1）看到作品，最先吸引你的是什么？
- （2）这幅作品运用了哪些颜色？这些颜色有什么特点？
- （3）这些颜色同时出现，你有什么感受？

通过这些问题的设置，引导学生重点关注色彩、关注色彩的对比以及色彩强烈对比给画面带来的动感。

2. 欣赏作品、探究方法

引导学生再次欣赏“野兽派”作品并思考、探究以下问题：

- （1）你能否感受画家们是怀着怎样的心情进行创作的？
- （2）画家是如何让画面动感起来的？
- （3）除了色彩画家还利用了什么增强画面的动感？

通过这些针对性的问题，引导学生从色彩、心情等角度去欣赏作品。进一步学习画家运用对比色、点、线、面表现画面动感的方法，体验色彩带给人们的快乐和幸福感。

（三）教师示范、分析步骤

通过示范的方式讲解对比色的表现技巧，组织学生进行初步的技法体验，通过交流感受的方法加深对技法的了解和把控能力。最后，通过教师提问、学生回忆的方式，师生共同总结用对比色表现画面动感的方法和绘画步骤、注意事项等。如：方法：运用对比色并结合富有动感的线条等进行表现。绘画步骤：（1）确定主体；（2）起稿；（3）上色；（4）对画面进行调整。并提醒学生在绘画的过程中主动探索一些能够动起来的画面组合方式。

（四）学生练习、教师指导

学生动手创作前再次欣赏一组富有动感的民间剪纸和农民画作品，帮助学生打开创作思路，主动探讨多样的表现方式。学生以小组合作的形式开展创作，凭借自己丰富的想象力，完成一幅色彩丰富、构图饱满、充满动感的绘画作品。在学生创作的同时我会进行巡视辅导，及时帮助有需要的学生。

（五）作业展示、评价交流

作品完成后我会请学生把自己的作品放到展示区，采用自评、互评与教师评相结合的方式对作品进行评价。如：引导学生从多个角度对学生作品进行评价，请同学们投票选出作品构图饱满，画面具有动感的优秀作品。然后请同学代表谈一谈选择的理由，再请小作者自己谈一谈创作思路。最后，我将秉承“人人都有闪光点”的理念对全班同学的整体创作进行鼓励和表扬，并根据事实情况总结不足，向学生提出改正、加强的期望。

（六）课堂小结、拓展延伸

在课堂的最后，我会采用学生与教师相结合的方式对课程的学习进行总结。在对全班同学课堂表现得认可之上，对本课的学习做一定拓展延伸，让学生和父母一起去生活中发现色彩对比强烈的景物，并拍照保存，下次上课和班级同学一起展示分享。这样既能增加学生对对比色的深入理解，又增进了他们与父母之间的感情，带到课堂交流的同时亦锻炼了学生的表达和交流能力。

六、说板书设计

以上就是我的板书设计，清晰明了地展现了本节课的创作方法和步骤，帮助学生更好地进行创作。

让色彩动起来

方法：运用对比色并结合富有动感的线条进行表现

绘画步骤：1. 确定主体；2. 起稿；3. 上色；4. 对画面进行调整

以上是我的说课内容，感谢考官，我可以擦去我的板书了吗？谢谢考官。

《自制小相框》

10 自制小相框

一幅幅情趣盎然的照片记录了生活中多彩的瞬间。让我们用自己灵巧的双手给照片做个富有个性的相框吧！它会给你带来愉悦之情。

小镜框的制作方法：

① 折叠

② 裁切

③ 剪

④ 粘貼

装饰完成作品

思考与讨论：

1. 可以用什么材质来制作自己的小相框？
2. 什么样的相框造型与色彩能更好地烘托你的照片？
3. 怎样将相框的背板固定在相框上？
4. 参考收集到的资料，研究如何更好地为相框设立支架。

相框参考图

小提示：
你还见过其他什么样的支架和背板设计？支架和背板如何固定？怎样的角度才能使相框立得稳？

学生作品

艺术实践：
自选材料，设计制作小相框，装点自己的生活。在班里举办一个展览，比一比谁的相框外观新颖，制作精细，支撑稳定。

评一评：
我学会了设计制作小相框。
看谁的相框制作得实用又有个性？

25

《自制小相框》教案

一、教学目标

1. 了解相框的各种材质，理解什么样的相框造型与色彩能更好的烘托照片；初步学会设计和制作相框的技巧和方法，并能运用所学知识设计制作一个漂亮的相框。

2. 通过观察、讨论的方法，分析相框的材质、色彩、造型对相片的影响，通过合作的形式设计制作一个美丽的相框，在艺术实践中提高动手操作能力和审美能力。

3. 认识色彩和造型对照片的烘托作用，了解艺术与生活的密切联系，进而激发学生对美术学习的持久兴趣。

二、教学重点

结合生活对相框进行分析，学会设计和制作相框的技巧和方法。

三、教学难点

对相框造型以及装饰物的设计，运用所学知识能够设计一个漂亮相框。

四、教学准备

情境法、观察法、讨论法、提问法、讲授法、演示法、练习法。

五、教学过程

（一）激趣导入，引出课题

教师向同学提问，“同学们，你们平时出去玩的时候必备的项目都是什么呀？”当有学生回答拍照的时候，老师顺势引导，“一张小小的照片可以让我们记住每一个欢乐的时刻，一张小小的照片可以将温暖和爱保留，那么同学们，一张珍贵的照片我们如何保存它，让它变的更漂亮呢？”进而引出本节课的主题——自制小相框。

（二）创设情境，传授新知

1. 展示实物，感知相框

（1）感知相框之美

教师拿出提前准备好的各式相框，让同学们观察并讨论问题。

“相框的作用是什么？”

“它是由什么构成的？”

“这些相框你最喜欢哪个？”

“为什么？”

教师小结：相框的作用是保护和展示照片，结构主要有外框、背板、支撑以及点缀物等部分组成。

（2）感知材质之美

初步了解相框的作用后接下来教师继续追问，“他们都是由什么材质组成的，各有什么特点？以及这些相框在色彩的搭配上都有什么特点？”

教师小结：相框的制作材质多种多样，木质的相框给人一种典雅，优美，的感觉，深色木质的相框还有一种沉稳和稳重感；纸质的相框给人一种艺术感和设计感；塑料的相框造型多种多样，颜色搭配丰富多彩；橡胶的相框形状更加的可爱，除了可以放相片还可以拿来把玩，并且可塑性最强，可以根据自己的需要自行更改相框的造型。

2. 探究相框造型与色彩搭配的奥秘

教师活动：对相框的材质有了一定了解后，重新拿出几个比较有特点的相框，邀请同学思考讨论这“几个相框在配色和造型上各有什么特点？”。

学生活动：分组讨论，并得出答案。

这几个相框中，有“海浪风”，整个相框的颜色以蓝色为主，营造一种海浪的感觉，并通过小海星，鱼儿以及海草等海生物的点缀使整个相框更加的灵动与活泼，可以放一些去海边旅游的照片；有“夕阳风”，相框整体颜色以黄色和橘红色为主，营造一种夕阳西下温馨浪漫的感觉，并通过枫叶，银杏叶做点缀，使整个相框更加温馨和谐；另外还有科技风；撞色风；暗黑风等，各具特色的风格。

在造型上，除了要考虑相框整体的造型外，还要根据照片的大小，以及构图进行设计，如，在照片相对较为空旷的一侧加点点缀，以求达到美感上的平衡。

教师总结：颜色搭配上，有的强调了色调的统一，通过不同的色调给人不同的感觉；有的通过撞色的方式，大胆的突出相框的与众不同，有的通过点缀小的物品使相框更加灵动，起到画龙点睛的作用。

3. 师生探究，制作方法

教师引导同学讨论：“相框的设计需要材质、颜色、图案等搭配，如何将这些进行有机结合？”

学生活动：学生利用老师分发的作品，结合课本进行探究。

师生总结：可以通过折一折、剪一剪、贴一贴的方式进行相框的制作。学生并进行相关方法的初步尝试。

（三）深入学习，教师示范

教师通过 ppt 展示、视频播放以及现场示范的形式引导同学深入学习相框的制作过程，以及制作过程的注意事项。

1. 大胆想象，变废为宝：合理利用手里的废旧物品变废为宝。

2. 认真分析，逐步实施：制作过程，根据老师的示范以及视频展示的制作步骤，有条部分，分步骤进行。

3. 注意颜色，搭配装饰：在框架制作好后进行颜色搭配以及装饰物的制作，以起到画龙点睛的作用。

为了激发学生的创作热情，教师引导学生以小组为单位，以老师提前准备好的废旧物品为原材料，讨论如何“变废为宝”，利用手中物品制作一个漂亮的相框。

（四）大胆想象，激情创作

教师 ppt 播放制作要求：以小组为单位的形式设计制作一个《我和春天有个约会》为主题的相框。

教师引导同学们领取自己心仪的物品动手制作自己的相框，在此过程中教师会播放舒缓的音乐，营造制作氛围，并走下讲台对同学们进行巡回指导，纠正学生在创作过程中遇到的问题。

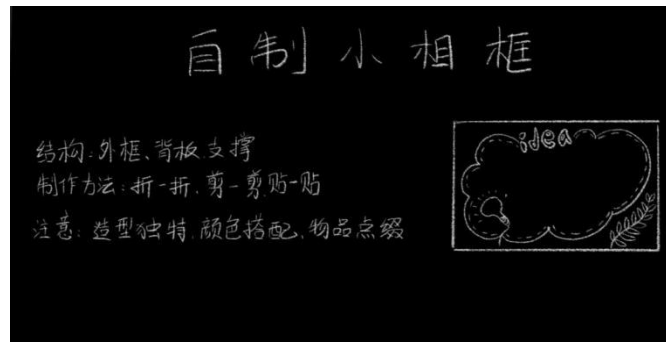
（五）交流分享，展示评价

学生完成的作品放到展示区，通过看一看、比一比的方式，采取自评，互评，教师评价的形式对作品进行评价，表扬优秀作品，对存在问题或者没有完成作品的同学进行鼓励和建议。

（六）归纳总结，拓展思考

引导同学采用回忆的方式和老师一起回忆本节课内容，并引导同学们要学会爱护大自然，生活中的废旧物品变废为宝，设计出更多更有实用价值的小作品，并鼓励同学们积极参与校园活动，拍摄照片。课下考虑一张好的照片有哪种构图形式，下节课和同学们一起分享！

六、板书设计

《自制小相框》试讲稿

一、教学过程

(一) 激趣导入，引出课题

师：同学们好！请坐！你们平时出去玩的时候必备的项目都是什么呀？

生：……

师：嗯，很好，我们游览当地的名胜古迹，最主要的是不能忘了拍照，一张小小的照片让我们记住每一个欢乐的时刻，将温暖和爱保留，那么同学们，我们如何保存一张珍贵的照片，让它变得更漂亮呢？

生：……

师：没错，用相框将它保护起来，那同学们想不想学习如何制作一个美丽的相框呢？这节课就让我们一起走进——自制小相框。

(二) 创设情境，传授新知

1. 展示实物，感知相框

(1) 感知相框之美

师：同学们看老师手里拿的各式各样的相框，同学请自己观察并回答老师几个问题：

“相框的作用是什么？”

“它是由什么构成的？”

“这些相框你最喜欢哪个？”“为什么？”

师：哪位同学来回答一下，前边这位同学你来说。

生：……

师：没错，相框的作用是保护、展览照片。相框由外框、背板、支撑点这三个部分组成，有些复杂的相框还会配上美丽的装饰和点缀物。很好请坐。

(2) 相框的材质探究

师：我们已经知道了基本结构，那这些相框都是由什么材质做成的呢？各有什么特点？

生1：……

生2：……

师：这两位同学回答得都很好。相框的制作材质多种多样，木质的相框给人一种典雅优美的感觉，深色木质的相框还有一种沉稳和稳重感；纸质的相框给人一种艺术感和设计感；塑料的相框颜色搭配丰富多彩；橡胶的相框更加得可爱，除了可以放相片外还可以拿来把玩，并且可塑性最强，可以根据自己的需要自行更改相框的造型。

2. 探究相框造型与色彩搭配的奥秘

师：同学们我们再来仔细观察一下这几个相框，在颜色和造型上他们又各有什么特点呢？

生1：……

生2：……

师：这几个相框中，有“海浪风”，整个相框的颜色以蓝色为主，营造一种海浪的感觉，通过小海星，鱼儿以及海草等海生物的点缀使整个相框更加的灵动与活泼，可以放一些去海边旅游的照片；有“夕阳风”，相框整体颜色以黄色和橘红色为主，营造一种夕阳西下温馨浪漫的感觉，通过枫叶、银杏叶做点缀，使整个相框更加温馨和谐；还有科技风；撞色风；暗黑风等。颜色搭配上，有的色调统一；有的通过撞色的方

式，大胆的突出相框的与众不同，有的通过点缀小的物品使相框更加灵动，起到画龙点睛的作用。

师：在造型上，除了要考虑相框整体的造型外，还要根据照片的大小，以及构图进行设计，如在照片相对较为空旷的一侧加点点缀，以求达到美感上的平衡。

3. 师生探究，制作方法

师：同学们，我们了解了相框结构、材质、颜色以及造型，那么我们一起来思考一下，如何将这些有机结合起来，制作成一个完整的相框呢？大家看一下课本第 23 页 24 页中间部分，谁能说一下相框的制作步骤呢？

生：……

师：这位同学总结得很好，首先第一步是折一折，将卡纸通过折叠的形式做出相框外框的大体形状；第二步是裁一裁，裁剪四个角，为接下来的黏合做准备；第三步是剪一剪，将有造型的地方剪开；第四步是粘一粘，将材料进行粘合，这样一个相框大体就出来了，但是这样的相框好看吗？

生：不好看。

师：我们还需要用彩纸、超轻黏土、彩笔、树枝等各种各样的小物品对相框进行一些点缀和装饰，这样相框就好看多了。

（三）深入学习，教师示范

师：老师看到绝大部分同学都熟练掌握了相框的制作步骤，接下来我们来一起看一下更具有创意的制作视频。

（播放视频）

师：我们来创作一个具有创意的相框。第一步，定好主题，大胆想象；在大家面前是老师搜集到的易拉罐、饮料瓶、废旧书籍以及超轻黏土等各种物品，今天我们将运用这些东西来制作一个美丽的相框。

师：第二步，认真分析，逐步实施，老师首先用卡纸和树枝制作好框架；第三步，进行创作，增加点缀，老师通过手绘的方式将纹样画到相框上，并将提前准备好的树枝等素材通过拼贴的形式组合到相框上，最后一步就是将照片放入制作好的相框，这样一个漂亮的相框就制作完成了。

师：同学们是不是也想动手制作属于自己的相框了呢？接下来同学们以小组为单位，以老师提前准备好的废旧物品为原材料，讨论，如果“变废为宝”，利用手中物品制作一个漂亮的相框。

生：……

（四）大胆想象，激情创作

师：老师听到同学们的声音已经渐渐弱下来了，大家一起来看大屏幕，这是本次创作的要求：1. 请同学们以小组为单位，设计大胆创新，造型独特，主题突出。2. 运用剪、刻、粘贴、彩绘等方法，制作以“我和春天有个约会”为主题的相框。3. 提倡变废为宝的环保意识，选择合适的材料，进行材料的综合利用。4. 在相框创作中，大胆综合地运用色彩，并注意效果强烈，色彩搭配合理。

师：同学们，在你们制作过程中，老师会巡视指导，如有问题请及时举手，老师会过来帮助你。现在开始动手吧！

生：……

（五）交流分享，展示评价

师：好了，同学们的创作都差不多完成了。下面我们来举办一个“艺术展览会”同学们以小组为单位，展示自己的作品，并讲述自己的设计思路。其他同学根据自己的喜好投票选出“最佳设计组”。哪个小组先

来阐述？老师看到第三小组的同学手举的最高，那就第三小组先来。

生：……

师：同学们说他说得好不好啊？很棒对不对，第三组同学以雪碧瓶为底座，以树枝为框架，以旧报纸为背景制作了一个帆船风格的相框，寓意春天到来冰雪消融，我们可以乘风破浪遨游大海，而且又将这些废旧物品进行了合理的组合利用，做到了变废为宝，看来“最佳设计组”的称号已经花落三组了。那现在我们按照分组的方式，小组内互相评价彼此作品，说说你们选择的理由，每位同学重点听听别人的评价，优点继续发扬，不足之处争取下次改正。

生：……

师：好，各小组的讨论十分热烈，老师很高兴，大家都对自己作品的有了进一步的认识，那想不想听听老师的意见？

生：……

师：我们这次评选活动是通过选票的方式同学们选出了自己心中的“最佳设计组”，当然也有很多是同学们喜欢的设计作品。其实老师觉得，整体上这次大家的作品都非常有创意，造型新颖，你们已经基本掌握了相框的设计与制作的技巧与方法，设计制作出一个有创意的相框，大家给自己鼓掌。

生：……

（六）归纳总结，拓展思考

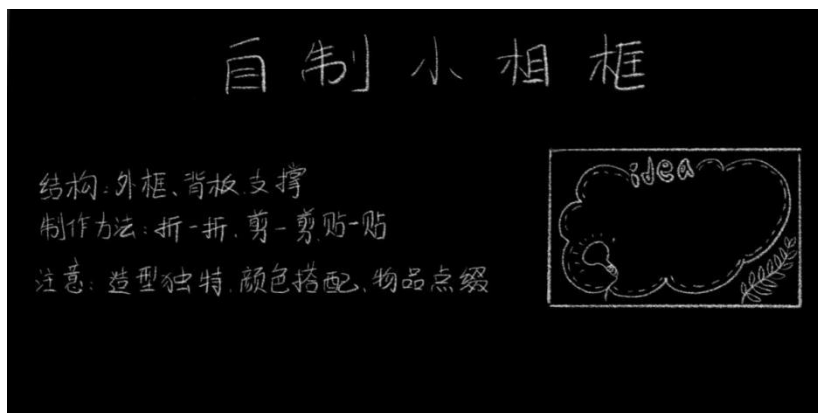
师：愉快的课程马上就要结束了，大家一起来谈谈今天课堂上的心得和收获吧！请你说一说。

生1：……

师：这位同学知道了相框的基本结构、材质、颜色的使用，以及亲手制作了一个面具。看来你是一位上课非常认真的同学。

师：同学们，这节课我们设计制作了这么多漂亮而且独特的相框。相信每位同学都有自己的创作心得体会和收获。希望同学们在以后的学习生活中都要有一双发现美的眼睛，爱护环境，将生活中的废旧物品变废为宝，设计出更多更有实用价值的小作品。随着校园艺术节活动的到来，我希望我们班的同学能积极参与活动拍摄美丽的照片，并用我们亲手制作的相框进行装裱。这里老师建议大家思考下一张好的照片有哪种构图形式，下节课和同学们一起分享！

二、板书设计

《自制小相框》说课稿

一、说教材

《自制小相框》是人美版小学五年级下册第10课的内容，属于设计·应用艺术实践活动。教材的意图是通过了解和学习相框的相关知识，进一步学习利用废旧物品设计和制作一个创意的小相框，提高学生的设计能力，对美的感受能力以及环保意识。本课通过向学生展示大量相框作品以及引导学生亲自动手创作，可以增强学生思维的深度和广度，还会有效提高学生的动手能力、想象能力和创造能力。

根据以上对于教材的分析，我制定了如下教学目标：

1. 了解相框的各种材质，理解什么样的相框造型与色彩能更好地烘托照片，掌握学会设计和制作相框的技巧和方法，并能运用所学知识设计制作一个漂亮的相框。
2. 通过观察、讨论的方法，分析相框的材质、色彩及造型对相片的影响，通过合作的形式设计制作一个美丽的相框，在艺术实践中提高动手操作能力和审美能力。
3. 认识色彩和造型对照片的烘托作用，了解艺术与生活的密切联系，进而激发学生对美术学习的持久兴趣。

根据新课标的要求，我将本课的教学重点难点确定如下：

重点：结合生活对相框进行分析，学会设计和制作相框的技巧和方法。

难点：对相框造型以及装饰物的设计，运用所学知识能够设计一个漂亮相框。

二、说学情

五年级学生对美术课具有浓厚的兴趣，开始具有独特见解和独立思考的能力，求知欲和好奇心强烈。在之前的学习对造型、颜色、装饰材料有了一定的了解，为本课的学习打下了基础。但是学生在颜色的搭配、造型的独特性和创意性方面还有所不足。因此，在课堂教学过程中，我将着重对相框结构、材质、造型、色彩搭配进行详细讲解。

三、说教法

根据本课内容，针对这一年龄段学生的心理特点和认知规律，在教学方式上我采用欣赏观察法、示范法为主，结合情境法、讲授法、引导法等相结合的教法，通过创设情境，引起学生的兴趣，以最大的热情投入到课堂学习中。

四、说学法

学生为教学过程中的主体，所以学法的选择要根据学生自身特点和课程的内容而定。通过对课程内容及学情的分析，我将引导学生采用自主探究法、实际操作法和小组讨论法等学法参与学习。充分调动学生的主观能动性，引导他们通过自身的体验与合作交流的过程达到对知识的掌握，培养主动探索和自主学习能力。

五、说教学过程

为引导学生能够更好地学习，掌握本节课的重难点知识。因此，我将秉持以学生为主体的理念，紧紧把握“教”与“学”的发展规律开展教学活动，激发学生学习的主动性和积极性，并设置了以下几个环节展开教学。

（一）激趣导入

上课伊始我会向同学进行提问：“同学们，你们平时出去玩的时候必备的项目都是什么呀？”当有学生回答拍照的时候，我会顺势引导，“一张小小的照片可以让我们记住每一个欢乐的时刻，一张小小的照片可

以将温暖和爱保留，那么同学们，一张珍贵的照片我们如何保存它，让它变得更漂亮呢？”进而引出本节课的主题——自制小相框。

（二）传授新知

1. 展示实物，感知相框

（1）感知相框之美

首先我将拿出提前准备好的各式相框，让同学们观察并讨论问题。通过实物展示的方式激发学生学习的兴趣，并提问：

“相框的作用是什么？”

“它是由什么构成的？”

“这些相框你最喜欢哪个？为什么？”

通过提问，我进行小结：相框的作用是保护和展示照片，结构主要由外框、背板、支撑以及点缀物等部分组成。通过问答，引导同学对相框有一定的认知，并形成初步的审美，为接下来更深入地学习奠定基础。

（2）感知材质之美

初步了解相框的作用后，接下来继续追问，“他们都是由什么材质组成的，各有什么特点？这些相框在色彩的搭配上都有什么特点？”

教师小结：相框的制作材质多种多样，木质的相框给人一种典雅，优美的感觉；纸质的相框给人一种艺术感和设计感；橡胶的相框形状更加得可爱，除了可以放相片还可以拿来把玩，并且可塑性最强，可以根据自己的需要自行更改相框的造型。

2. 探究相框造型与色彩搭配的奥秘

对相框的材质有了一定了解后，我会拿出几个比较有特点的相框，邀请同学思考讨论“这几个相框在配色和造型上各有什么特点？”

学生得出结论：这几个相框，有“海浪风”，相框以蓝色为主，点缀小海星，鱼儿及海草等海生物，使相框灵动与活泼，可以放一些去海边旅游的照片；有“夕阳风”，相框以黄色和橘红色为主，通过枫叶，银杏叶做点缀，使整个相框更加温馨和谐；另外还有科技风；撞色风；暗黑风等，各具特色的风格。

教师小结：颜色搭配上，有的强调了色调的统一，通过不同的色调给人不同的感觉；有的通过撞色的方式，大胆的突出相框的与众不同，有的通过点缀小的物品使相框更加灵动，起到画龙点睛的作用。

3. 师生探究，制作方法

在了解材质、造型和色彩搭配后，教师引导同学讨论，如何将这些进行有机结合。

教师小结：可以通过折一折、剪一剪、贴一贴的方式进行相框的制作。学生并进行初步尝试。

整个新授环节，我分成三个环节，通过欣赏、分析、讨论、讲解培养学生分析研究问题的能力，提高观察力和设计意识。帮助学生突破重难点知识，提高学生的学习兴趣、制作欲望。

（三）深入学习，教师示范

教师通过 ppt 展示优秀作品及现场示范的形式引导同学深入学习相框的制作过程及注意事项。

- （1）大胆想象，变废为宝；
- （2）添加颜色，搭配装饰；
- （3）搭配照片，整体调整。

（四）大胆想象，激情创作

纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。因此，在本环节，我会引导学生以组为单位，以“我和春天有个约会”，设计一个独特有新意的相框。并提倡变废为宝的环保意识，要求学生在探索方法制作中大胆联想，求异创新。同时，提醒同学们在分组制作当中应互相团结体现集体主义精神。在学生练习时，我将播放轻音乐并进行巡视辅导，及时帮助有需要的学生。

（五）交流分享，展示评价

作品完成后请同学们把作品放到展示区，看一看：最喜欢谁制作的相框；比一比：谁的相框制作的最有创意。采用自评，互评，教师评的形式对作品进行评价，我将秉承“人人都有闪光点”的理念对全班同学的整体创作进行鼓励和表扬，并根据事实情况总结不足，向学生提出改正、加强的期望，增强学生对美术学习的积极性。

（六）归纳总结，拓展思考

最后引导同学采用回忆的方式和老师一起回忆本节课内容，并引导同学们要学会爱护大自然，将生活中的废旧物品变废为宝，设计出更多更有实用价值的小作品。学校艺术活动即将到来，希望同学们能积极参与活动，拍摄美丽的照片，并用我们亲手制作的相框进行装裱。

相信，通过这样的小结和开放性的作业，既可以提高学生对美术学习兴趣，又可以引导学生感受相框设计的魅力，从而提高学生的审美情趣。

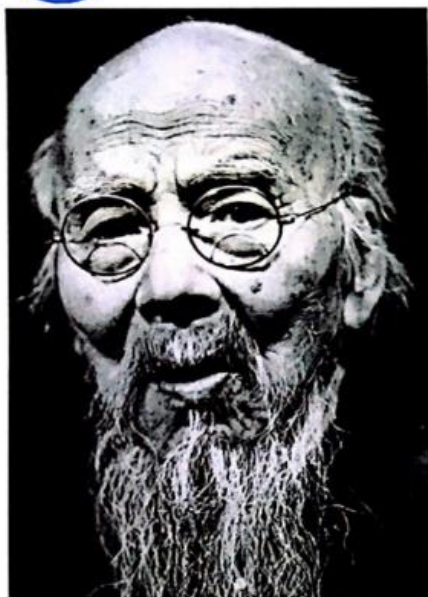
六、说板书设计

《人民艺术家—齐白石》

1

人民艺术家——齐白石

齐白石 (1864—1957)

齐白石 1864 年出生在湖南湘潭县一个贫苦的农民家庭。他小的时候砍柴、放牛……只读过一年书。成年后做雕花木匠，后来通过刻苦学习，终于成为现代绘画史上非常有影响的中国画画家。1953 年被授予“人民艺术家”称号。齐白石为什么能从普通的木匠成为艺术家？他喜欢表现什么？其作品特点是什么？让我们一同来认识这位“人民艺术家”吧！

2

群虾 (中国画) 1934

请同学们先来欣赏一下这幅作品。人们都说齐白石画的虾特别传神。其实为了画好虾，他就在家中养虾，每日观察，虾的画作最终成为他的代表作品。画家在这幅作品中怎样表现虾游动的姿态？画中的虾与生活中的虾一样吗？

童年时代的农村生活为齐白石提供了数不清的创作题材，他热爱大自然，把花鸟鱼虫当做有感情的生命来表现。

画家画的花鸟鱼虫真实吗？你能辨认出它们叫什么吗？哪些画得精炼，哪些画得细致？你最喜欢哪一幅？与同学交流一下你的感受。

小体验：

这只小鸡几笔就画成了，你也来试着画一只吧！

3

白 石 画 册

化文族民扬 簪

发扬民族文化 (书法) 1952

竹楼荷塘 (中国画) 1913

齐白石不仅是一位画家，还是一位书法家、篆刻家和诗人。

音班门下 (篆刻) 中国长沙湘潭人也 (篆刻)

欣赏提示：

1. 作品给你的第一印象；
2. 作品表现的题材；
3. 作品表现的方法和特点；
4. 画家本人。

艺术实践：

选择一幅你喜欢的作品，写一篇200字的观后感。

蛙声十里出山泉 (中国画) 1951

画面上虽然没有青蛙的身影，但是却可以引发人们无限的遐思。

评一评：

我知道了齐白石是人民艺术家。□

看谁对齐白石的作品理解得深刻，评述得好？

思考与讨论：

在这幅画中，荷花与蜻蜓的表现方法一样吗？这两种不同方法的融合带给画面一种怎样的效果？

荷花蜻蜓 (中国画) 1931

4

《人民艺术家—齐白石》教案

一、教学目标

1. 了解齐白石的艺术成就、艺术生涯、艺术特色等，能运用艺术语言（如写意、工笔、虚实等等）描述一幅自己喜欢的作品，并表达自己的独特感受。
2. 通过情境创设、欣赏讨论齐白石书法、篆刻、绘画代表作品，知道他的花鸟画有哪些明显的艺术特色。在艺术欣赏中，增强学生对艺术作品的感知联想能力和分析评述能力。
3. 体会“勤奋”与“毅力”带给人的影响；明白要认真观察生活，才能感受到美；激发学生对民族艺术的热爱之情。

二、教学重点

理解齐白石作品的艺术特点。

三、教学难点

运用艺术语言描述一幅自己喜欢的画，并表达出自己的独特感受。

四、教学准备

多媒体课件等

五、教学过程

（一）创设情境，问题导入

上课初始，教师介绍中国有很多画家因为擅长画一种东西而出名，如：徐悲鸿的马、郑板桥的竹子等，提出问题：说一说谁画虾很出名呢？学生猜出齐白石，上个世纪齐白石被评为了人民艺术家的称号。顺势导入课题《人民艺术家—齐白石》。

（二）引导分析、深入讲解

1. 认识艺术家

齐白石纪念馆要招聘小解说员，请同学们介绍自己查找的有关资料。学生观看纪录片《齐白石》片段和美术课本，提出问题：谁能用自己的语言简单地向大家介绍你所了解齐白石？给大家讲讲关于齐白石的故事。引导学生自由回答，师生总结：齐白石从木匠到人民艺术家的生平。

2. 分析艺术风格

在教室四周挂上齐白石先生的作品，请学生六人为一组进行观察分享讨论，通过之前查找的资料及课本，分别探究齐白石的绘画题材、绘画风格、艺术修养、生活情趣四个方面，学生回答一个问题获得一枚标志，补充回答也可得到标志，得到最多标志的同学将获得“特聘讲解员”的胸卡。

（1）绘画题材题目：a 在齐白石作品中表现最多的是哪些内容？为什么呢？b 你最喜欢齐白石的哪一幅作品？用一个恰当的词来表达你的感受。表达了什么样的情感？

学生积极回答后，教师总结：齐白石的题材多为花、鸟、鱼、虫，擅于画虾；题材表达了他对这些小生灵的喜爱之情；绘画作品给人精致、生动、自然、耐看、传神、技巧高超的感觉。

（2）绘画风格题目：欣赏作品《荷花蜻蜓》，两种物象的表现方法一样吗？分别用的是哪种表现方法？这样的表现使你产生什么不同的感受？

师生共同总结：荷花、荷叶是运用写意的表现方法，蜻蜓是运用工笔的表现方法。豪放与精细相融合，粗糙之中富有细腻。

（3）艺术修养题目：a 结合《竹楼荷塘》的画面和诗句，说说你在画面中感受到“五里新荷”了吗？

你是通过作品的哪些内容感受到这一点的？b 欣赏两幅篆刻作品有什么不同？作品中“鲁班门下”表达了什么意思？

学生回答后得出：近处荷花和远处荷花大小及墨色的对比，表现出画面中深远的荷塘。每朵荷花都是两三笔点出，有“小荷才露尖尖角”的感觉。“鲁班门下”表示齐白石是木匠出身，表达自己的谦虚。齐白石老人不仅是一位画家，而且还是一位书法家、篆刻家和诗人，是一位全能型的艺术家。

(4) 生活情趣题目：齐白石画的内容都是他想象出来的。你们认为对吗？《蛙声十里出山泉》中重点表现的是什么？给这幅画取这个名字你觉得合适吗？为什么？

学生回答后，教师总结：齐白石画的内容都是他亲眼见到、认真观察过的；《蛙声十里出山泉》重点表现的是蝌蚪。取这个名字合适，小蝌蚪会慢慢地长成青蛙的，画面引人产生无限的遐思。这幅画有很强的想象力。

这一环节采用竞赛的形式，学生主动观察讨论，探索关于齐白石的知识，激发学生兴趣，加深了对于艺术家全面理解和认识，为接下来作品分析打下基础。

3. 赏析艺术作品

展示《群虾》细节图片，请学生从笔墨技法、姿态表现等方面进行欣赏，并谈谈自己的感受，并请小组代表分享。教师总结：齐白石通过长时间的观察运用线条，墨的浓、淡、干、湿将虾画的鲜活、有生命力。

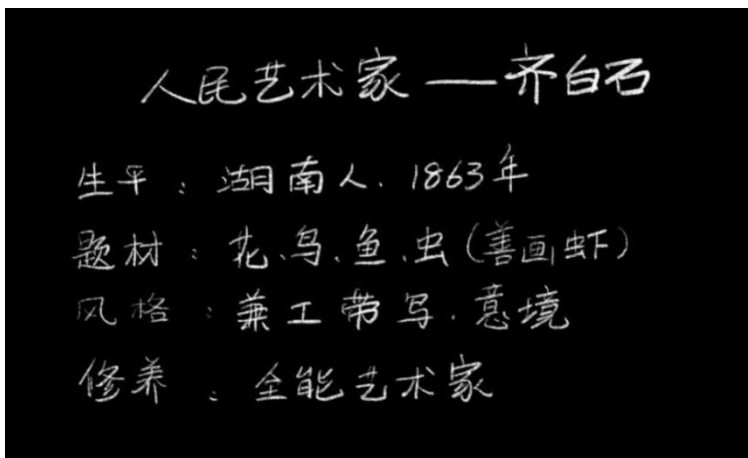
(三) 短文评述、交流分享

齐白石先生的作品会在世界各地举行展览，需要更多的讲解员，请学生选择一幅齐白石的作品，运用文字的形式进行评述，并进行朗诵分享。学生分享后，采用自评、互评与教师评相结合的方式对作品进行评价。全班同学共同评出“特聘讲解员”。学生间相互进行交流学习，引导学生从多个角度对艺术家和艺术作品进行评价，教师做总结性评价，对学生的评述给予鼓励和肯定。

(四) 课堂小结，拓展延伸

以提问的方式，回顾这节课的重点知识，让学生加重对齐白石及其艺术作品的印象。引导他们知道齐白石付出勤奋刻苦从普通的木匠变成艺术大师，学生要观察生活，发现生活中的美。课下请学生收集吴昌硕的故事和作品，下次上课进行分享。

六、板书设计

《人民艺术家—齐白石》试讲稿

一、教学过程

(一) 创设情境，激趣导入

师：同学们好。

生：老师好。

师：在我们中国，有许多画家因为画一种东西而闻名世界，比如徐悲鸿的马、郑板桥的竹子等，请同学们说一说谁画虾很出名呢？

生：齐白石

师：看大家异口同声地说出齐白石，在上个世纪齐白石被评为了“人民艺术家”的称号。今天我们一起走进齐白石的艺术生涯。（转身板书《人民艺术家—齐白石》）

(二) 引导分析、深入讲解

1. 认识艺术家

师：请同学们看一下大屏幕（展示齐白石故居），齐白石生于哪年？是哪里人？图中建筑是哪里？

生：齐白石生于1863年，湖南湘潭县人。齐白石故居。

师：请同学们观看视频（《齐白石生平》片段），今天，齐白石纪念馆要招聘小解说员，请同学们介绍自己查找的有关资料。谁能用自己的语言简单地向大家介绍你所了解的齐白石？

生1：齐白石家里比较穷，很好学，读了几年书，12岁开始学木匠，擅长雕花。

生2：20多岁开始学习画画，40岁的齐白石五次出去游历，学习技艺。

生3：晚年的齐白石在老师陈师曾的支持下，进行“衰年变法”，专门钻研写意花鸟

生4：齐白石先生借鉴诸家之长，研究绘画，收了很多学生，形成自己独特的风格。获得“人民艺术家”称号。

师：通过简单的介绍，同学们知道了我国著名艺术大师齐白石老爷爷的一些事例，但是想应聘解说员，仅仅知道这些是不够的。其实，齐白石是一位诗、书、画、印无所不精的全能型艺术家。我们来更全面地了解这位在我国现代美术史中极负盛名的艺术大师。

2. 分析艺术风格

师：教室里挂出了齐白石先生的作品，现在老师这里有一张表格分别有绘画题材、绘画风格、艺术修养、生活情趣四个方面，请同学们六人为一组，通过之前查找的资料及课本，选择自己喜欢的内容进行回答有关题目，我们比一比，哪位同学获得的标志最多，他就被聘为艺术馆的讲解员。

生：好！

师：听清题目，待老师宣布开始后举牌抢答，答对加一枚标志。回答不全面的，本组其他同学可以补充，补充的同学也可以得到一枚标志。能帮助别组同学回答出正确答案的同学，可获得两枚标志。

竞赛开始！

师：第一组题目—绘画题材，请同学们看大屏幕（虾、鸡、蝴蝶、蜻蜓等作品），在齐白石作品中表现最多的是哪些内容？为什么呢？

生1：花、鸟、鱼、虫。

生2：因为他小时候生活在农村，十分热爱身边的花鸟虫鱼，最擅长画虾。

师：你最喜欢齐白石的哪一幅作品？用一个恰当的词来表达你的感受。

生：我最喜欢这幅《荷花蜻蜓》，给人精致、生动、自然、耐看、传神、技巧高超的感觉。

师：齐白石曾经说过“为万虫写照，为百鸟传神”，这表达了他什么样的情感？

生：表达了他对这些小生灵的喜爱之情。

师：第二组题目一绘画风格

师：请看大屏幕对比两幅内容相同的中国画作品，它们之间的区别在什么地方？用简单的词语进行概括。

生：运用粗犷、豪放、简练的笔墨技法来描绘对象的表现方法叫中国画的写意画法。运用工整、细致、缜密的技法来描绘对象的表现方法叫中国画的工笔画法。

师：欣赏作品《荷花蜻蜓》，两种物象的表现方法一样吗？分别用的是哪种表现方法？这样的表现使你产生什么不同的感受？

生：荷花、荷叶是运用写意的表现方法，蜻蜓是运用工笔的表现方法。豪放与精细相融合，粗糙之中富有细腻。

师：第三组题目一艺术修养

师：欣赏《竹楼荷塘》及齐白石老人的诗句“人生能约几黄昏，往梦追思尚断魂。五里新荷田上路，百梅祠到杏花村。”前两句是对家乡的思念，后两句是对荷塘的描写。你在画面中感受到“五里新荷”了吗？你是通过作品的哪些内容感受到这一点的？

生：近处荷花和远处荷花大小及墨色的对比，表现出画面中深远的荷塘。每朵荷花都是两三笔点出，有“小荷才露尖尖角”的感觉。

师：欣赏两幅篆刻作品有什么不同？作品中“鲁班门下”表达了什么意思？

生：两方印，一阴一阳，也是白石老人的代表之作。“鲁班门下”表示齐白石是木匠出身，这是表示自己的谦虚。

师：你觉得白石老人是怎样的一个艺术家？

生：齐白石老人不仅是一位画家，而且还是一位书法家、篆刻家和诗人，是一位全能型的艺术家。

师：第四组题目一生活情趣

师：有一种说法：齐白石画的内容都是他想象出来的。你们认为对吗？

生：不对，齐白石画的内容都是他亲眼见到、认真观察过的。

师：回答得很正确，白石老人的家乡多水塘，塘中有很多荷花。在他的作品中十分喜欢表现的是什么？

生：鱼，荷花，蝌蚪，流水。

师：《蛙声十里出山泉》中重点表现的是什么？给这幅画取这个名字你觉得合适吗？为什么？

生：画中重点表现的是蝌蚪。取这个名字合适，小蝌蚪会慢慢地长成青蛙的，画面引人产生无限的遐思。这幅画有很强的想象力。

3. 欣赏艺术作品

师：展示《群虾》，请同学们从笔墨技法、姿态表现等方面进行欣赏，并谈谈自己的感受，一会派小组代表分享。

……

师：大家表现得非常积极，四组题目回答完，第三组的这位同学获得的标志最多，请你佩戴“特聘讲解员”胸卡，大家掌声鼓励。

（三）短文评述、交流分享

师：我们选出来了“特聘讲解员”，但是齐白石先生的作品会在世界各地举行展览，需要更多的讲解员，现在给大家八分钟的时间，请同学们选择一幅齐白石的作品，运用文字的形式进行评述，一会进行朗诵分享。

学生自由书写并交流

师：我看到大家互相分享得热火朝天的。谁来说一说，别人的发言对你有什么启示呢？

生1：第二个讲解员分享了齐白石的《祖国万岁》，他的语言组织得很好，从多方面对作品进行了分析，我要向他学习。

生2：最后一个讲解员分享了《寿桃》，他把齐老先生的艺术风格都总括在里面，语言描绘得也是非常美。

师：今天大家都成了合格且优秀的讲解员，请给自己鼓掌。

（四）课堂小结，拓展延伸

师：我们这节课就接近尾声了，哪位同学愿意和大家分享一下，你这节课都学到了哪些东西呢？

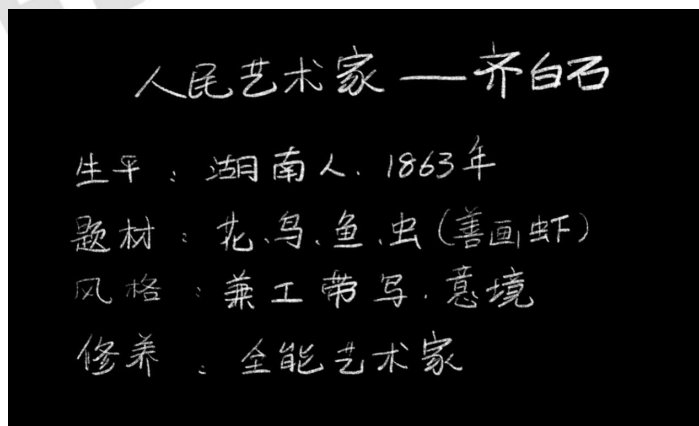
生：我们这节课了解了齐白石的艺术成就、艺术生涯、艺术特色等。

师：总结非常全面。我想问问大家，他如何能从普通的木匠变成艺术大师？他一生又为什么会留下大量的作品？

生：因为勤奋刻苦

师：对，我们想要获得一定的成就，就要付出努力，勤奋刻苦。在齐白石生活的时期有一种说法叫“南吴北齐”，北齐指的是齐白石，南吴指的是吴昌硕，为什么他们两个艺术家齐名呢？大家在课下搜集一些有关吴昌硕的资料，下节课我们一起分享。愉快的时间总是短暂的，同学们下课！

二、板书设计

《人民艺术家—齐白石》说课稿

一、说教材

我将教材的地位和作用、教学目标、教学重难点这三个方面来谈一谈对教材的理解。

《人民艺术家—齐白石》是人美版小学美术五年级下册第一课。属于欣赏·评述艺术实践活动。本课教材主要以齐白石最受人称道的绘画题材——花、鸟、鱼、虫，最令人折服的艺术修养——诗、书、画、印，最使人着迷的气韵品格——画简意深、笔墨率真为切入点，展现齐白石一生对艺术的追求和对生活的热爱。同时，引导学生从艺术作品入手，认识和了解齐白石的艺术成就及人格魅力。通过本课学习，学生对中国画有进一步的认识，增添了对中国画的兴趣。学生学习齐白石先生努力、刻苦的精神，激励学生做事要善于观察，持之以恒。

根据对教材地位与作用的分析，结合本学段学生的认知特点，我制定了如下教学目标：

1. 通过资料的收集和学习，了解齐白石的艺术成就、艺术生涯、艺术特色等，能运用艺术语言（如写意、工笔、虚实等等）描述一幅自己喜欢的作品，并表达自己的独特感受。
2. 通过情境创设、欣赏讨论，掌握齐白石书法、篆刻、绘画代表作品，知道他的花鸟画有哪些明显的艺术特色。在艺术欣赏中，增强学生对艺术作品的感知联想能力和分析评述能力。
3. 体会“勤奋”与“毅力”带给人的影响；明白要认真观察生活，才能感受到美；激发学生对民族艺术的热爱之情。

依据以上对于教材内容与作用的分析以及对于教材目标的分析，结合学生的实际特点。

重点：理解齐白石作品的艺术特点。

难点：运用艺术语言描述一幅自己喜欢的画，并表达出自己的独特感受。

二、说学情

奥苏伯尔认为：“影响学习的最重要的因素，就是学习者已经知道了什么，要探明这一点，并据此进行教学。”因而在教学之始，必须关注学生的基本情况。

五年级的学生，好奇心强，兴趣广泛，喜欢合作与交流。通过四年级的国画学习，学生对齐白石先生的中国画有粗略的了解。能够掌握计算机简单操作，初步具有浏览网页和自主探究的能力。他们对于艺术作品的理解和创作有更高层次的求知欲。作为教师应当面向全体学生，培养学生学习兴趣的同时传授相应的美术知识。

三、说教法

在教学中，我遵循“教为主导，学为主体”的教学思想，自始至终贯穿着教师与学生的双向交流活动。通过创设情景法、竞赛法、情感交流法、启发引导法，引导学生仔细观察、主动探究，其中为了解决教学重、难点，运用了欣赏法和评价法引导学生探寻绘画作品中艺术语言的表达方式。并在实例的引导下，激发学生学习的积极性、自觉性。通过评价激励法，引导学生积极互动，使学生快乐地学习，大胆的表现，教师也在教授知识的同时为学生营造良好的课堂氛围。

四、说学法

陶行知说过：好的先生不是教书，不是教学生，乃是教学生学。学生作为教学活动中的主体，听课是学生学习的重要环节，学生要在课堂教学中积极地与教师互动交流，充分地发挥个体的创造性思维，进行合作探究式学习。我将引导他们通过自身的体验与合作交流的过程达到对知识的掌握，培养主动探索和自主学习的能力。

五、说教学过程

下面我将从导入、新授、课堂练习、展示评价和小结拓展等几个环节说我的教学过程。我设计的教学程序如下：

（一）导入新课

每节新授课的导入犹如一场精彩的演出。上课初始，教师介绍中国有很多画家因为擅长画一种东西而出名，如：徐悲鸿的马、郑板桥的竹子等，提出问题：说一说谁画虾很出名呢？学生猜出齐白石，上个世纪齐白石被评为人民艺术家的称号。顺势导入课题《人民艺术家——齐白石》。

通过这样的谈话导入方式能够激发学生的学习兴趣，快速切入新课。

（二）讲授新课

在新授环节我将以齐白石纪念馆要招聘小解说员串起本课，围绕认识艺术家、探究艺术风格、赏析艺术作品等几个环节进行展开：

首先，创设情境，引导学生自主认识艺术家。我将说齐白石纪念馆要招聘小解说员，播放纪录片《齐白石》片段，学生结合课本，提出问题：谁能用自己的语言简单地向大家介绍你所了解齐白石？给大家讲讲关于齐白石的故事。学生自由回答后，师生总结：齐白石从木匠到人民艺术家的生平。

其次，设置问题，发展学生探究分析艺术风格的能力。在教室四周挂上齐白石先生的作品，请学生六人为一组进行观察分享讨论，通过之前查找的资料及课本，分别探究齐白石的绘画题材、绘画风格、艺术修养、生活情趣四个方面，学生回答一个问题获得一枚标志，补充回答也可得到标志，得到最多标志的同学将获得“特聘讲解员”的胸卡。主要问题有：a 在齐白石作品中表现最多的是哪些内容？b 用一个恰当的词来表达你的感受。表达了什么样的情感？c 结合《竹楼荷塘》的画面和诗句，说说你在画面中感受到“五里新荷”了吗？你是通过作品的哪些内容感受到这一点的？d 欣赏两幅篆刻作品有什么不同？d 作品中“鲁班门下”表达了什么意思？《蛙声十里出山泉》中重点表现的是什么？给这幅画取这个名字你觉得合适吗？等问题。这一环节采用竞赛的形式，学生主动观察讨论，探索关于齐白石的知识，激发学生兴趣，加深了对于艺术家全面理解和认识，为接下来作品分析打下基础。

最后，学习整体赏析艺术作品。我将展示《群虾》及细节图片，请学生从笔墨技法、姿态表现等方面进行欣赏，并谈谈自己的感受，并请小组代表分享。教师总结：齐白石通过长时间的观察运用线条，墨的浓、淡、干、湿将虾画的鲜活、有生命力。这一环节学生踊跃说出自己的想法，更加深刻地知道如何多方面地进行赏析介绍艺术作品，解决了难点。

（三）评述交流

在这一环节，以齐白石作品在各地举行展览，需要更多优秀讲解员介绍作品，请学生进行角色扮演。学生自主选择一幅齐白石的作品，运用文字的形式进行评述，并进行朗诵分享。学生分享后，采用自评、互评与教师评相结合的方式对作品进行评价。全班同学共同评出“特聘讲解员”。学生间相互进行交流学习，引导学生从多个角度对艺术家和艺术作品进行评价，教师做总结性评价，对学生的评述给予鼓励和肯定。

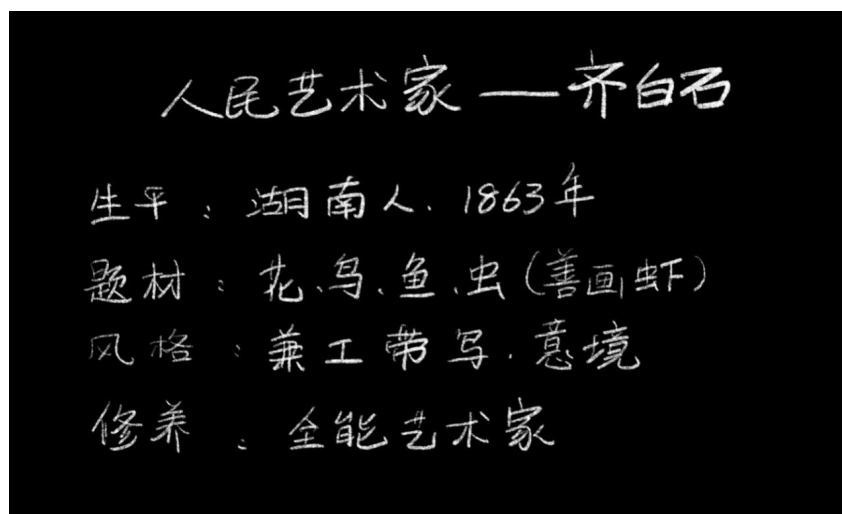
（四）小结作业

在课程即将结束时，以提问的方式，回顾这节课的重点知识。加重学生对齐白石及其艺术作品的印象。引导他们知道齐白石付出勤奋刻苦从普通的木匠变成艺术大师，学生要观察生活，发现生活中的美。课后请学生收集吴昌硕的故事和作品，下次上课进行分享。以谈话和提问等方式总结这节课的教学活动，鼓励学生畅谈对这节课的收获，教师及时补充，充分体现了学生学习的主体地位，避免教师枯燥的总结，增强

课堂学习效果。

六、说板书设计

好的板书能够加深学生对本课知识的记忆。条理清晰，良好的观感也能够给人美的感受，让学生学得更轻松。因此我的板书设计如下：

初中美术

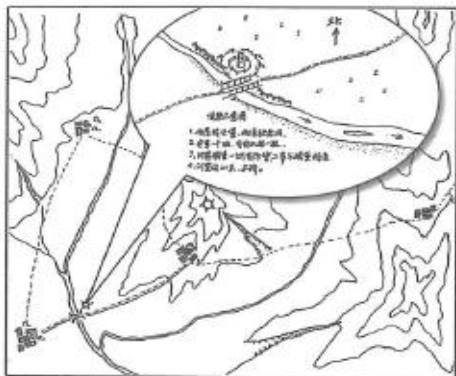
《手绘线条图像——会说话的图画》

2

手绘线条图像——会说话的图画

手绘线条图像是伴随着人类的成长而发展的。今天，图像传达已广泛地应用于社会生产、生活的方方面面。信息技术的飞速发展，更使我们面临“读图时代”的挑战。以手绘图像来传达信息和从图像中获取信息已成为我们适应未来社会的生存和交流的能力之一。

军事侦查示意图

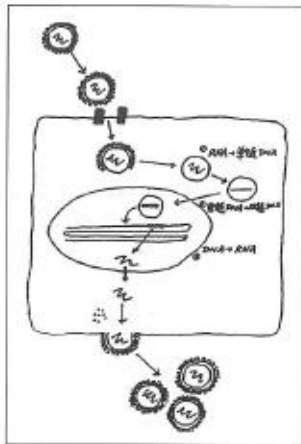
科学家巴斯德的一次实验记录

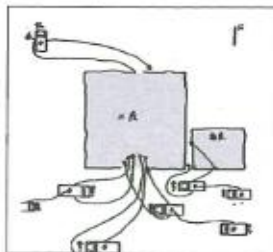
母子鹿（贺兰山岩画）

远古时代人们就已经用岩画记录和传递信息了，岩画中不仅有人物、动物形象，而且记载着人们劳动、生活、战争的故事。

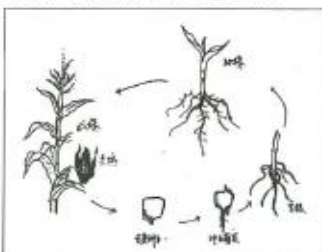
病理学家吴尊友教授在预防艾滋病研讨会上演讲时，用手绘线图讲解。

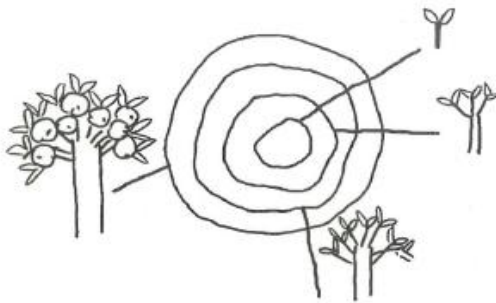

消防队现场指挥手绘灭火战斗力量布置图

生物学家手绘的玉米生长过程图

树的年轮示意图

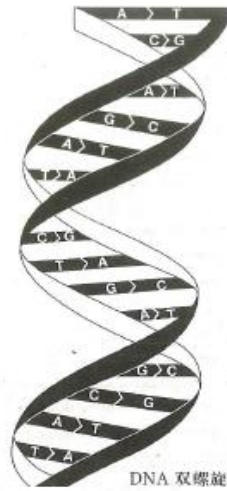
手绘线条图像的功能、用途

手绘线条图像具有叙事、说明、交流、记录、抒情等多种功能。

手绘线条图像不受时间、地点的限制，不受工具、技法的约束，具有极为广泛的实用性。如：可以用来描述物象特征，说明地理位置，补充语言沟通障碍，做教学示范，记录各类资料，部署消防灭火战斗力量，描述事件或事物的发生、发展过程，介绍产品安装或使用方法等。还有漫画、动画、插图、广告等美术作品的草图，都离不开手绘线条图像的表达。

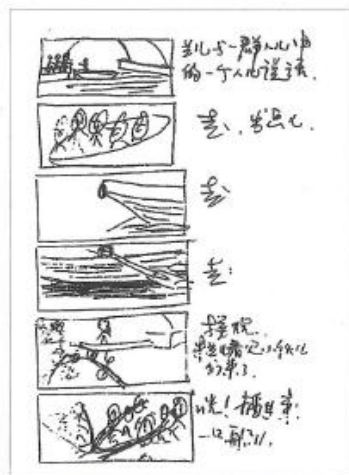
游客手绘前门地区地图

DNA 双螺旋结构图

思考与讨论：

1. 找找生活中哪些是手绘线条图像绘制的示意图、过程图。
2. 看看课外读物的插图是如何表现速度、过程的？

姜文导演《阳光灿烂的日子》分镜头手稿

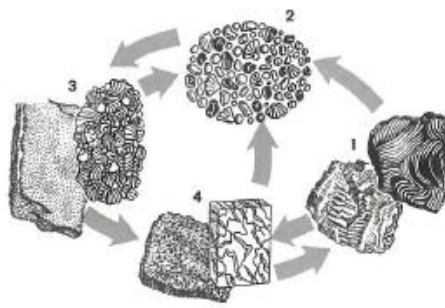

第一个暖瓶明确了瓶身比较宽的特点；第二个暖瓶强调了瓶口、瓶肩和瓶底出现的黑色装饰条；第三个暖瓶有一个圆顶的盖子。你能分析后面几个暖瓶的特点吗？

手绘线条图像的表达方法

手绘线条图像的表达不强求对物象的完全写实，关键在于表达得是否明确。要做到表达明确，认真观察是成功的基础。叙述或记录事物的过程，应抓住主要环节。

手绘线条图像常用指示线、箭头、排列、循环等方法，表达物象之间的关系，或表现事件的过程，或还可以表达一个主题中的部分内容，如博物馆、展览馆中的各部分内容，学生一天各个时段校园生活内容的安排等。

岩石的循环过程

统一课

5分钟快速表达练习：画学习和生活用品；画喜欢的服装。

学习建议：

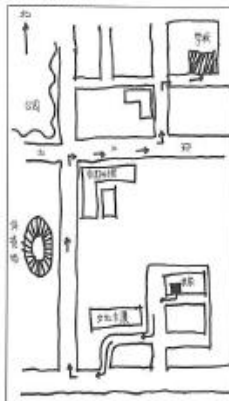
1. 描述记录路线地图练习。
2. 描述表达植物生长过程示意图练习。

参观过程图

学生作品

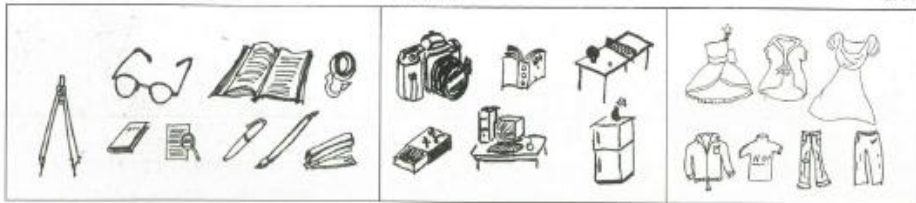
上学路线图

服装

学习用品

生活用品

10 评价建议：我能用手绘线条图像的方法清晰描述我家到学校的路线图。□
看看谁绘制的路线图、示意图清晰、明确、美观。

《手绘线条图像——会说话的图画》教案

一、教学目标

1. 学习手绘线条图像表达的意义、功能，掌握手绘线条图像的表达方法，尝试利用手绘线条的方式进行交流，表达事物的基本特征。

2. 通过观察、讨论、合作的方法，分析手绘线条的功能、用途与表达的特点，在艺术实践中提高造型表现能力和审美能力。

3. 通过本课的学习，提高学生的审美能力，激发学生热爱生活 and 用美术知识为生活服务的愿望。

二、教学重点

学习手绘线条图像表达的意义、功能，并用手绘线条的方式表达自己喜欢的事物。

三、教学难点

掌握线条图像的表达方法，能迅速、大胆有个性地把握和表达物象特征。

四、教学方法

欣赏法、讨论法、提问法、讲授法、演示法、游戏法等。

五、教学过程

(一) 视频导入

教师播放一个短视频：一个旅行者在旅途中感到不舒服，想找点热水喝，但语言不通，提问：“如果你是这名外国人，用什么方法能让别人懂你的意思呢？”

学生积极回答，教师总结：可以用绘画和手势的方法来表现。在语言和文字不通的情况下，手绘线条图像解决难题，从而顺势引出新课《手绘线条图像——会说话的图画》。

(二) 讲授新授

1. 了解起源

利用多媒体出示贺兰山岩画图片，提问：“你从画面中感受到了什么？”

学生积极回答，教师引导学生感悟手绘线条历史悠久，伴随人类的成长而发展。在文字没有出现以前，人们已经用手绘线条的方式在岩画上记录和传递信息。

2. 分析思考

(1) 教师提出问题：“你在生活中哪些地方接触过手绘线条图像绘制的示意图、过程图？”引导学生回答，并给予肯定。

(2) 教师展示图片（食品使用说明图、化学实验演示图、风景区示意图、建筑位置说明图等），引导学生思考：“手绘线条图像的应用范围、功能、用途分别是什么？”

学生思考后回答，教师小结：手绘线条图像的功能具有叙事、交流、说明、记录、抒情等多种功能，是人类除口语、文字以外的“第三语言”。它不受时间、地点的限制，不受工具、技法的约束，应用范围非常广泛，如：示意图、路线图、交通图、教学版画图、侦查图、叙事图、说明图等。

3. 深入探究

课件出示教材第10页中呈现的一系列暖瓶手绘图像的画法，请学生观察欣赏并分别以自主探究和小组讨论的方法思考下两个问题“你能分析出后面几个暖瓶的特点吗（自主探究）？”“手绘线条图像的表达方法是怎样的（小组讨论）？”

学生在老师的引导依次回答以上的问题，教师根据学生的回答作小结：同一主题，采用手绘图像的不

同的表象方式，个人不同的感受。手绘线条图像在人类文化遗产中的重要地位，明白用线条表达物象的方法和技巧：不求完全写实，关键在于表达明确，认真观察是基础，应抓住主要环节。手绘线条图像常用指示线、箭头、排列、循环等方法，表达物象之间的关系，或表现事件的过程，或还可以表达一个主题中的部分内容。

4. 游戏巩固

将学生分成四组，引导在圆形的基础上画出生活中的五件物品，进行“你画我猜”比拼，并以组为单位思考：“手绘线条图像在表现时应注意什么问题？”

学生积极互动并回答问题，教师总结手绘线条图像在表现时应注意：1. 抓住事物的关键部分，清晰明确地画出物体的特征，不一定完全写实，但要把握所描述对象的基本特征和组成要件绘画出来。2. 采用简练的线形、塑造美观的形象，真实地表达出物象给自己的感受。3. 运用线条大胆、果断、流畅、自信而有个性地表达物象。

(三) 课堂练习

根据平时的观察，选择不同的主题（1. 画出学校到自己家的路线图。2. 用手绘线条图像描绘自己最喜欢的服装、文具、食品、卡通形象。3. 用手绘线条图像描绘自己一天的生活。4. 植物生长的示意图等。）抓住物象特征，大胆、果断地用线，完成一幅手绘线条图片的绘画作品。

教师巡视辅导，及时帮助有需要的学生。

(四) 展示评价

- (1) 请同学自主分享自己的作品，谈谈自己的创作思路。
- (2) 各小组交换作品相互欣赏，再分别谈谈对方作品的优缺点。
- (3) 教师基于学生的自评、互评，对表现好的作品予以肯定，对发挥有欠缺的作品给予帮助指导。

(五) 小结拓展

1. 师生共同总结本课主要内容，分享收获。
2. 课外用手绘线条图像的形式对身边的人和事物进行简练的描绘。

六、板书设计

手绘线条图像——会说话的图画

功能：叙事、说明、交流、记录、抒情……

功能：描述物象特征、说明地理位置、补充语言沟通障碍、
描述事件或事物的发生、发展过程……

表达方法：

1. 认真观察、抓住主要环节
2. 事物关系采用指示线、箭头、排列、循环

绘制要求：清晰明确、简练美观、线条流畅

《手绘线条图像——会说话的图画》试讲稿

一、教学过程

(一) 导入

师：同学们好！老师给大家带来了一个短视频，请同学们先认真观看。

师：视频播放完了，大家看这个来中国的外国人在旅途中感到不舒服，想找点水喝，但由于语言不通，对方不知道他在讲什么，他很着急。想象一下，如果你是这名外国人，你有什么方法能让别人懂你的意思呢？

生：……

师：嗯，不错！有的说可以用肢体语言比划，有的说可以用图画表达。这些都是不错的方法。在语言和文字不通的情况下，手绘线条图像解决难题，是交往的第三语言，今天我们就来学习《手绘线条图像——会说话的图画》。

(二) 新授

师：同学们请看大屏幕，这一张是贺兰山岩画图片，思考一下你从画面中感受到了什么？

生：……

师：大家都有不同的感受！古人描绘的动物图形构图粗犷，形象生动，栩栩如生。给人一种真实的感受，反映了我国古代游牧民族的历史。在文字没有出现以前，古人用手绘线条的方式在岩画上记录和传递信息。你们在生活中哪些地方接触过手绘线条图像绘制的示意图、过程图？

生：……

师：看来大家平时挺善于观察的。在大屏幕上给大家呈现了一些手绘图像（有实验演示图、风景区示意图、建筑说明图等），请大家仔细观察，说一说手绘线条图像有什么功能、用途？它应用于哪些地方？

师：谁能回答一下！好，请第一组靠窗穿蓝色衣服的同学，你来回答下！

生：……

师：不错！请坐！他说手绘线条图像具有叙事、交流、说明、记录、抒情等多种功能，是人类除口语、文字以外的“第三语言”，应用范围广泛，有描述物象特征、说明地理位置、补充语言沟通障碍、描述事件或事物的发生、发展过程等。有没有同学能具体地说一下手绘线条的应用范围呢？谁能来补充一下？好，请你！

生：……

师：嗯，回答很全面。手绘线条图像不受时间、地点的限制，不受工具、技法的约束，应用范围非常广泛，如：示意图、路线图、交通图、教学版画图、侦查图、叙事图、说明图等。手绘线条图像的表达方法又是怎样的呢？我们怎么画才能表达得更清楚呢？在我们教材的第10页有系列暖瓶的手绘图像，它们都是以线条为主要表现形式，但各不相同，老师把它们呈现在屏幕上，大家请仔细看。

生：……

师：第一个画出了瓶身比较宽的特点，第二个强调了瓶口、瓶肩和瓶底出现的黑色装饰条；第三个有一个圆顶的盖子。接下来，老师给大家2分钟时间，请大家认真思考一下其他几个暖瓶的特点？

生：……

师：时间到！谁能够来说一说，请三组扎马尾的女生！

生：……

师：嗯，观察力很棒，请坐！我们可以看到四个暖瓶是深色的；第五个是素白色的，感觉有些旧；第六个很高大；第七个盖子细长，强调了瓶身的图案。同样是手绘线条图像，但传达了不同的暖瓶信息。现在大家欣赏一下教材中其他的作品，以小组为单位，尝试归纳总结一下手绘线条图像的表达方法。

好：讨论时间结束，请每组派个代表说一说手绘线条图像的表达方法？

生：……

师：同学们发言都很积极。我们会发现：在手绘线条图像时，首先是认真观察，抓住关键点，不强求对物象的完全写实。叙述或记录事物的过程，应抓住主要环节。如在表达旅游景点示意图重点要画清楚景区的位置；建筑平面示意图，重点画出建筑物的结构及通行路线图；项目开发示意图重点画出地理位置，标明项目名称；人物动作速写强调动作特征……我们还可以用指示线、箭头、排列、循环等图示，表达物象之间的关系或表现事件的过程，如博物馆、展览馆中的各部分内容，一天各个时段校园生活内容的安排等。

师：好，下面我们做一个“你画我猜”的小游戏。请学生分成四大组，每组派代表上台，在圆形的基础上快速画出学习或生活物品，其他同学猜，5分钟时间，看哪一组画得好，猜出来得多。

师：好，游戏结束！恭喜我们第二小组获胜，他们不仅画得数量多，而且表达准确，为这一组的同学鼓掌。

生：……

师：同学们，经过一轮的游戏，我们在手绘线条图像在表现时应注意什么问题？谁能来回答下！好，请第一组的代表！

生1：……

师：不错，她说想要用图画表达清楚一个物象，要抓住主要特征。那其他组同学们有不一样的想法吗？第四组的代表也来说下！

生2：……

生3：……

师：很好！老师来总结一下：1. 抓住事物的关键部分，清晰明确地画出物体的特征，不一定完全写实。2. 采用简练的线形、塑造美观的形象，真实地表达出物象给自己的感受。3. 运用线条大胆、果断、流畅、自信而有个性地表达物象。

（三）练习

师：同学们，知道了这么多关于手绘线条图像的知识，大家是不是也想尝试一下呢？

生：想。

师：请同学们选择不同的主题，抓住物象特征，大胆、果断地用线完成一幅手绘线条的绘画作品。在大屏幕上，给大家提供了不同的主题：如：1. 画出学校到自己家的路线图。2. 用手绘线条图像描绘自己最喜欢的服装、文具、食品、卡通形象。3. 用手绘线条图像描绘自己一天的生活。4. 植物生长的示意图……在大家绘画过程中，老师会巡视辅导，有问题的同学们可以及时举手！好！同学们开始制作吧！

师：这位同学，你可以在描绘学校到家路线过程中，添加一些重要的建筑，比如家附近的公安局、新华书店、少年宫等，然后用箭头表示依次经过的顺序，这样会更加一目了然。

师：这里可以在路口转弯处用箭头指示方向。

（四）展评

师：好了，我看大家都已经画完了，有没有愿意分享自己作品的同学？好，后面那位举手的同学你说。

生：……

师：不错，这位同学能够将刚才学到的知识加以运用，一看图就知道你的上学路是怎样的了，很棒，请坐！下面小组之内交换一下作品，进行相互评价，看看对方的画都有什么优点和缺点。

师：看来大家讨论得非常热烈，相信大家都有不同收获。谁来说一下！

生 1：……

生 2：……

师：看到大家都有不同的收获，老师真高兴！刚刚在同学们相互评价的时候，发现有几幅很有代表性的作品，下面请这几位同学们把作品展示在黑板上，我们大家可以一起来欣赏学习一下。

师：同学们，通过这几幅作品中，我们仿佛置身于其中，感受到真实的路线，更加明白这些产品的用途、植物生长的过程等知识。这节课，老师看到大家基本掌握了手绘图像的表现方法，也能自己独立完成一幅作品。而且同学们学习状态非常高涨，希望可以保持在我们的每节课上。

（五）结课

师：愉快的课程马上就要结束了，大家一起来谈谈今天课堂上的心得和收获吧！请你说一说。

生：……

师：嗯，很好！请坐！在这节课我们不仅了解手绘图像的历史，学习了手绘图像的功能用途，知道了手绘图像的表达方法，并且自己还创作了一幅作品。课上时间短暂，可能有些同学还没画够，课下希望大家在表达的时候除了写文字，也多尝试图画的形式表达身边的人或事物。

师：今天的课就上到这里，同学们，下课！

二、板书设计

手绘线条图像——会说话的图画

功能：叙事、说明、交流、记录、抒情……

功能：描述物象特征、说明地理位置、补充语言沟通障碍、
描述事件或事物的发生、发展过程……

表达方法：

1. 认真观察、抓住主要环节
2. 事物关系采用指示线、箭头、排列、循环

绘制要求：清晰明确、简练美观、线条流畅

《手绘线条图像——会说话的图画》说课稿

一、说教材

《手绘线条图像——会说话的图画》选自人美版七年级上册第2课的内容，属于“造型·表现”艺术实践活动的课程。本课分为两个部分：一是手绘线条图像的功能及用途；二是手绘线条图像的表达方法。通过对手绘线条图像的介绍，学生了解手绘线条图像在叙事、说明交流以及记录生活、表达情感等方面的功能和用途。通过对手绘线条图像的表达方法的学习，提高学生的动手能力。教材还展示出各行各业运用手绘线条图像表达的图例，既开阔学生的视野，又自然地建立起美术与各学科知识间的联系。这样的教材编排不仅体现了学科间的综合，又不失美术学科特征。通过本课的学习，激发学生的想象力、造型表现力、实践动手能力，为后面的学习做了良好的铺垫。

根据以上对教材地位与作用的分析，在新课改理论指导下，确立如下教学目标：

1. 学习手绘线条图像表达的意义、功能，掌握手绘线条图像的表达方法，尝试利用手绘线条的方式进行交流，表达事物的基本特征。
2. 通过观察、讨论、合作的方法，分析手绘线条的功能、用途与表达的特点，在艺术实践中提高造型表现能力和审美能力。
3. 通过本课的学习，提高学生的审美能力，激发学生热爱生活 and 用美术知识为生活服务的愿望。

通过以上对教材及教学目标的分析，本节课的教学重难点确立如下：

重点：学习手绘线条图像表达的意义、功能，并用手绘线条的方式表达自己喜欢的事物。

难点：掌握线条图像的表达方法，能迅速、大胆有个性地把握和表达物象特征。

二、说学情

七年级学生已经具备了一定的观察能力和分析能力，开始对写实的作品感兴趣，追求具体细节的描绘和评述。对于他们来说，虽然从小就在用线条作画，但是大多数对自己的绘画能力是怀疑的，甚至是否定的。如果很正式地布置手绘线条作业，学生可能会放不开，不敢大胆表达。而如果引导他们在不知不觉中，自然而然地运用了手绘线条去表达图像，就会使他们增强自信，放开去画，并体验到其中的乐趣。因此，在本堂课中我会充分考虑以上因素开展教学设定相应的教学方法。

三、说教法

科学合理的教学方法，能够是教学效果事半功倍，达到教与学的和谐完美统一。在教学方法上我将以欣赏法、提问法、游戏法、实践法为主，并结合多媒体教学，以现实生活情境引起学生的共鸣，加深理解。

四、说学法

学生为教学过程中的主体，所以学法的选择要根据学生自身特点和课程的内容而定。我将引导学生采用自主探究、实际体验和小组合作等学法参与学习。充分调动学生的手、脑、眼多种感官参与学习，引导他们通过自身的体验与合作交流的过程达到对知识的掌握，培养主动探索和自主学习能力。

五、说教学过程

这是本课的教学重难点所在，为了引导学生能够更好地学习，突破难点，我将从以下几个环节展开教学。

（一）视频导入，激发兴趣

在课堂的开始，我将播放一个短视频：一个旅行者在旅途中感到不舒服，想找点热水喝，但语言不通，提问：“如果你是这名外国人，用什么方法能让别人懂你的意思呢？”学生积极回答后，我做总结：可以用

绘画和手势的方法来表现，从而顺势引出新课。

通过播放视频和设置提问，起到激发学生学习兴趣和求知欲，达到课未始、兴已浓的效果。

（二）讲授新知、增强理解

首先是了解起源环节。我会利用多媒体出示贺兰山岩画图片，展现原始人类对动物形态的描绘，引导学生了解手绘线条图像的起源。

接着是分析环节。我会提出问题：“同学们，我在生活中哪些地方接触过手绘线条图像绘制的示意图、过程图？”学生回答后，我将在屏幕上展示不同类别的手绘线条图片，如说明图、实验演示图等。引导学生以思考：“手绘线条图像的应用范围、功能、用途分别是什么？”学生回答后，进行总结：手绘线条图像的功能具有叙事、交流、说明、记录、抒情等多种功能，是人类除口语、文字以外的“第三语言”。它不受时间、地点的限制，不受工具、技法的约束，应用范围非常广泛。有描述物象特征、说明地理位置、补充语言沟通障碍、描述事件或事物的发生、发展过程等用途。

第三是深入探究环节。出示教材第10页中的一组暖瓶手绘图像的作品，思考问题：“你能分析出几个暖瓶的特点吗？手绘线条图像的表达方法是怎样的？”引导学生以自主探究和小组讨论的方式进行回答，明确：同一主题，采用手绘图像的不同表现方式，个人有不同的感受。

第四是游戏巩固环节。我将学生分成四组，进行“你画我猜”的游戏，要求每组派一个代表在圆形的基础上画出生活中的五件物品，其他同学们分别说出画的是什么。游戏结束后，我将对学生的表现进行评价，并引导学生以组为单位思考：“手绘线条图像在表现时应注意什么问题？”并总结注意要点：1. 抓住事物的关键部分，清晰明确地画出物体的特征，不一定完全写实。2. 采用简练的线形、塑造美观的形象，真实地表达出物象给自己的感受。3. 运用线条大胆、果断、流畅，自信而有个性地表达物象。

整个讲授新知部分，我分成4个环节。通过欣赏、讨论、分析、游戏巩固培养学生分析研究问题的能力，帮助学生更好地掌握线条图像的表达方法，突破难点。

（三）学生练习、教师指导

此环节我将设置不同的主题，如：1. 画出学校到自己家的路线图。2. 用手绘线条图像描绘自己最喜欢的服装、文具、食品、卡通形象。3. 用手绘线条图像描绘自己一天的生活。4. 植物生长的示意图等。要求抓住物象特征，大胆、果断地用线，完成一幅手绘线条图片的绘画作品。在学生创作的同时我会进行巡视辅导，及时帮助有需要的学生。

（四）作业展示、评价交流

作品完成后请学生把作品放到展示区，采用自评、互评与教师评相结合的方式对作品进行评价。我从表达明确、大胆果断、生动流畅、有创造力、新颖独特等方面参与评价。优秀的手绘线条图像作品直接上墙，美化班级。画面表现还不是很充分的学生给予积极的鼓励，在教学的过程中充分做到关注、关心、关爱每一个学生。

（五）课堂小结、拓展延伸

在课堂的最后，采用学生回顾与教师总结相结合的方式对课程的学习进行总结。鼓励学生课下采用手绘线条图像的形式对身边的人和事物进行简练的描绘。这样既能增加学生对生活的观察与表现能力，又增进了他们与亲人之间的感情，感受生活中的美，提高学生的审美情趣。

六、说板书设计

为了突出重点，突破难点，帮助学生很好的梳理本节课的知识内容，我的板书设计力求清晰明了、简

单易懂，设计如下：

手绘线条图像——会说话的图画

功能：叙事、说明、交流、记录、抒情……

功能：描述物象特征、说明地理位置、补充语言沟通障碍、
描述事件或事物的发生、发展过程……

表达方法：

1. 认真观察、抓住主要环节
2. 事物关系采用指示线、箭头、排列、循环

绘制要求：清晰明确、简练美观、线条流畅

《学习服装的色彩搭配》

6

学习服装的色彩搭配

服装色彩搭配方法

1. 协调色搭配的方法

同类色搭配。同类色搭配以简单、内敛、和谐的稳重风格取胜，在此基础上合理运用纯度对比和明度对比会产生千变万化的效果，于平凡中见精彩。

利用蓝色系中不同明度的颜色搭配，整体效果协调。

20

学会利用我们所学的色彩知识，对服装进行整体色彩搭配，可以使我们的着装穿出风度、情趣、品位和个人气质。

服装的色彩搭配分为协调色搭配和对比色搭配。

我国民族民间服饰在色彩搭配上非常讲究。这款服饰的色彩以鲜明的玫瑰红与蓝色为主，呈现对比关系。裙子上的玫瑰红色条饰与玫瑰红色背心相呼应，蓝色条饰与衣袖相呼应，整体效果明媚而不生硬，绚丽而协调。

这款校服采用暗红色大格V领套装，内衬白色大翻领衬衫，与深色套装形成强烈的明度对比。色彩设计既与严谨的学习生活相适应，又不失学生青春靓丽、活泼可爱的特点。

想一想

下面这三套服装在色彩搭配上都很有特点，说说它们各自是如何搭配的？这样搭配的好处是什么？

邻近色搭配。邻近色搭配是容易取得成功 的搭配方法，再把明度、纯度的变化巧妙运用 其中，就会搭配出既和谐又活跃的着装效果。

紫上衣和蓝裙子是邻近色搭配，用白围巾点缀显得响亮。高明度的淡黄色上衣搭配红裤子，活泼亮丽。

2. 对比色搭配的方法

对比色搭配往往产生新奇独特的着装效果，彰显个性。尤以黑白对比和补色对比更为强烈。通过调整服饰色彩的面积比例，或调整明度、纯度关系，使色彩效果更理想。配饰也可以起到调节色彩的作用。

想一想

右图服饰应用了哪种色彩搭配方法？从哪几处可以看出设计者的配色方法？

服装色彩搭配的基本要求

1. 整体和谐，风格统一

服装搭配应从服装的整体色彩考虑，还要关注帽子、围巾、腰带、鞋、包等配饰。一般着装时要确立一种主色作为服装的基础色调，用配饰作小面积的点缀，既保证了整体的协调，又装点出俏丽而有个性化的感觉。

土黄色腰带、包和鞋与米色连衣裙搭配和谐大方。

这款学生休闲装，黄背心搭配驼色七分裤加黄书包，色彩和谐朴素中带有活泼因素。

黑白对比也是一种简洁明快的色彩搭配。黑色和白色也适合与任何颜色搭配。

2. 美观与功能统一

不同场合、不同季节、不同职业穿着的服装，要有相应的色彩特点，从而达到美观与功能的统一。

裙子是淡蓝底色，所以搭配淡蓝色上衣，显得娴静文雅。

服装搭配小技巧

1. 花色衣搭配

与花格、花道和花图案衣服搭配时可选单色衣，但要注意上下的色彩相呼应。

2. 牛仔服搭配

牛仔系列因色彩纯度变灰，可与毛衣、夹克、休闲上衣等款式搭配，色彩搭配上比较自由、随意，但正式场合不宜穿着。

想一想

男同学服装如何选色彩？如何搭配？

上衣中的红花与红色的裤子相呼应，显得青春靓丽。

练一练

全班分成小组，每组请一名同学穿一套生活中的服装，其他同学针对这套服装的色彩搭配展开讨论：

1. 这套服装是由哪些色彩组合的？
2. 分析服装色彩的整体搭配是否和谐？是运用哪类色彩协调法搭配的？如色彩搭配不佳如何调整？提出调整建议。
3. 这套服装适合在什么场合、环境穿着？

主题服装设计模板

主题：春之旋律
电脑制作。用柠檬黄、淡绿和粉红搭配出春天的气息。

主题：金属时代
纸贴。用黑、白、红等带有金属光泽的纸搭配出强烈的现代感。

评价建议：我知道了服装色彩搭配小技巧。 看谁画的服装色彩效果图最令同学们满意。

思考与讨论：

1. 观察身边人们的服装色彩，运用学过的色彩搭配方法，分析生活中见到的服装色彩搭配优劣。
2. 分析、总结适合展现中学生青春与朝气的服装色彩搭配。

学习建议：

1. 从上图、下衣中进行选择，给男同学或女同学搭配一套服装（可自选其他色彩），在小组里说说你运用的是什么搭配方法。
2. 每组确定一个主题，设计一套中学生的服装，可选用各种表现形式（剪贴、彩绘、电脑绘制等），绘制服装色彩效果图，并写出服装色彩搭配的设计构思。

学生作品

《学习服装的色彩搭配》教案

一、教学目标

1. 了解色彩和服装搭配知识，能根据不同的场合、环境等条件，利用现有的服装，搭配出具有品味和气质的服装。
2. 通过观察、讨论、分析学习服装搭配的基础知识，在实践活动的尝试，培养学生的想象力和色彩搭配能力。
3. 增强学生对生活的热爱，培养他们创造美好生活的愿望，培养学生正确的审美观，鼓励大家做爱美、会美、身心健康的中学生。

二、教学重点

了解色彩和服装搭配知识。

三、教学难点

能根据不同场合，搭配出具有品味和气质的服装。

四、教学方法

讲授法、欣赏法、谈话法、讨论法、练习法等。

五、教学过程

(一) 谚语导入

教师出示民间谚语：“人靠衣服马靠鞍”，提问这句话是什么意思？学生积极回答，教师小结：良好的着装形象不仅可以展现一个人的气质、修养、审美水平，从某种意义上讲，还是一个地区社会文明程度的体现。对服装进行整体色彩搭配，可以使我们的着装穿出风度、情趣、品位和个人气质，因此学习服装的色彩搭配很重要。从而引出课题。

(二) 讲授新授

1. 学习服装色彩的搭配方法

(1) 展示同类色搭配、邻近色搭配和对比色搭配的三套服装，请同学们以小组为单位评一评“这三套服装分别采用了什么的搭配方法？有什么不同的效果？”

根据学生的回答，师生共同总结出：三套服装分别采用了不同的搭配方法。其中第一套和第二套都属于协调色搭配，服装看上去柔和、温馨、和谐。具体而言第一套属于同类色搭配给人内敛、和谐的稳重风格；第二套属于邻近色搭配能够在统一的基础上产生巧妙的变化，营造出活跃的气氛。第三套属于对比色搭配，产生新奇独特的着装效果，彰显个性。

(2) 教师引导学生结合自身的着装给自己打个分，并说说自己的服装搭配有没有用到这些方法？

2. 讨论服装搭配的基本要求

(1) 展示不同的服装搭配图片，先请同学们以小组为单位讨论：“这几套服装是由哪些色彩组合的？”“服装色彩的整体搭配是否和谐？”“这套服装适合在什么场合、环境穿着？”

学生以小组为单位，认真思考后回答，教师根据学生的回答给予反馈。

(2) 引导学生通过刚才的知识积累，思考“服装搭配有哪些基本要求？”

学生思考后回答，教师总结服装色彩搭配的基本要求：1. 整体和谐，风格统一。2. 还需要注意美观与功能的统一。不同场合、不同季节、不同职业穿着的服饰要有相应的色彩特点。

3. 探究服装搭配的小技巧

展示学生喜欢的明星时装照片，请同学们仔细观察、比较分析并思考“为避免明星撞衫，服装搭配有什么小技巧吗？”

学生思考后回答，教师小结：1. 花色衣搭配：与花色衣搭配时可选单色衣，但要注意上下的色彩相呼应。2. 牛仔服搭配：可与毛衣、夹克、休闲上衣等款式搭配，搭配色彩上比较自由、随意，但正式场合不宜穿着。3. 认识安全色：黑、白、灰、蓝（牛仔布料），与其他任何颜色都可以搭配。

4. 色彩搭配小游戏

教师设置色彩搭配小游戏，展示一个图片，请同学观察并思考：“为一个身穿浅绿色上衣的小男生，搭配不同色彩的裤子，看一下会有什么样的效果？”

学生思考后回答，教师小结：搭配同类色的绿色裤子，搭配邻近色的蓝色裤子。这两种搭配协调统一。搭配对比色的玫红色裤子，搭配互补色的红色裤子。这两种搭配对比强烈。这几套衣服搭配各有好处和特点。

5. 教师示范

教师播放欣赏米兰服装节模特的走秀，请学生欣赏，并从中选择其中一套服装，为学生演示服装的色彩搭配。首先画人物图，其次搭配服装色彩，接着添加配饰，最后调整完成。

（三）课堂练习

教师提前准备画好的时装模特图形，分发给每个同学。请同学们以小组为单位，自选主题设计一套中学生的服装，可选用各种表现形式（剪贴、彩绘、电脑绘制等），绘制服装色彩效果图，并写出服装色彩搭配的设计构思。

学生练习时，教师巡视指导：提醒学生搭配时注意明度和纯度的对比。

（四）展示评价

教师布置“服装作品展”场景，将学生的作品粘贴到展示区域内。学生间相互欣赏作品，交流创作心得，并通过投票的方式选评出优秀的习作。

由作者向大家介绍自己的心得体验。

教师对学生的作品进行总结性的评价，对学生的服装作品给予肯定，激励学生的积极思考与参与。

（五）小结拓展

教师以提问的方式和学生一起回顾本课的学习内容，加深学生对服装色彩搭配的认识。引导学生课后用学到的知识使自己的着装大方得体。

六、板书设计

学习服装的色彩搭配

1. 服装色彩搭配方法：
 - 协调色搭配：同类色搭配、邻近色搭配
 - 对比色搭配
2. 服装色彩搭配的基本要求：
 - 整体和谐，风格统一
 - 美观与功能统一

《学习服装的色彩搭配》试讲稿

一、教学过程

(一) 导入

师：同学们，先听我说一句谚语，人靠衣服马靠鞍，狗配铃铛跑的欢。大家猜猜它是什么意思？

生：……

师：看来同学们都理解这句话的意思。一个好的着装形象不仅可以展现一个人的气质、修养、审美水平。从某种意义上讲，还是一个地区社会文明程度的体现。对服装进行整体色彩搭配，可以使我们的着装穿出风度、情趣、品位和个人气质。因此学习服装的色彩搭配很重要。今天，我们就一起学习《服装的色彩搭配》，请同学们翻到课本第20页第6课。

(二) 新授

师：大家请看大屏幕，思考下这三套服装分别采用了什么的搭配方法？有什么不同的效果？

师：谁能来回答下！请你，也请你！

生1：……

生2：……

师：嗯，请坐。这三套服装采用了不同的搭配方法。第一套是同类色搭配给人内敛、和谐的稳重风格；第二套是邻近色搭配能够在统一的基础上产生巧妙的变化，营造出活跃的气氛。第三套是对比色搭配，产生新奇独特的着装效果，彰显个性。接下来，请同学们结合自身的着装给自己打个分，并说说自己的服装搭配有没有用到这些方法？

生：……

师：看来有的同学们对今天自己的搭配很满意，有些不满意，那接下来我们再来欣赏一组不同的服装搭配图片，帮助大家来学习服装的搭配。请同学们以小组为单位思考以下几个问题：1.这几套服装是由哪些色彩组合的？2.服装色彩的整体搭配是否和谐？3.这套服装适合在什么场合、环境穿着？大家开始讨论吧！

生：……

师：看到大家讨论得非常激烈，想必大家都有不同的想法？好，我们依次请第一组到第四组的代表来分享你们的感受！

生1：……

生2：……

师：通过同学的回答，我们发现这些衣服有的是花衣搭配、有的是单色搭配、有的是无彩色搭配。每套服装搭配适用于不同的场合。请同学们思考下服装搭配有哪些基本要求？谁能来说一下！

生：……

师：嗯，不错，服装搭配基本要求需要整体和谐，风格统一；要注意美观与功能的统一。要确定一种主色作为服装的基础色调，用配饰做小面积的点缀。既保证了整体的协调，又装点出俏丽而有个性化的感觉。根据不同场合、不同季节、不同职业穿着的服饰要有相应的色彩特点，如郊游野营，应穿着鲜明色彩的运动户外服。度假游玩应穿着亮丽色彩的休闲服。会议应着冷色、深色正装。作为中学生，我们的着装要突出年龄特点，要以简洁，鲜明，活泼为主要基调。

师：明星出席一些场合，会出现撞衫的现象。那请同学们仔细观察、比较分析，为避免明星撞衫，服

装搭配有什么小技巧吗？

师：谁能来说下！好，请第三组穿红色连衣裙扎马尾的女生你来回答！

生：……

师：不错，要注意花色衣搭配。与花色衣搭配时可选单色衣，但要注意上下的色彩相呼应。在使用牛仔服的时候，要注意与毛衣、夹克、休闲上衣等款式搭配，搭配色彩上比较自由、随意，但正式场合不宜穿着。黑、白、灰、蓝（牛仔布料）这些都属于安全色，它们与其他任何颜色都可以搭配。欣赏了这么多服装作品，接下来我们玩一个色彩搭配小游戏，帮助一个身穿浅绿色上衣的小男生，帮他搭配不同色彩的裤子，看一下会有什么样的效果？

师：谁来试一试？好，你来！对就是第二组中间这位手举的最高的男生，你来！

生：……

师：很好，请回。同学们，你们看，这个身穿浅绿色上衣的小男生，搭配同类色的绿色裤子，搭配邻近色的蓝色裤子，都显得协调统一。搭配对比色的玫红色裤子，搭配互补色的红色裤子，显得对比强烈。大家在色彩搭配中可以尽情的去尝试，找到适合自己色彩。接下来我们一起欣赏米兰服装节模特的走秀，来进一步丰富我们的视觉，感受大师笔下的服装色彩搭配。

师：看完了兰服装节模特的走秀，老师从中选择一套服装，为大家演示服装的色彩搭配方法。我们在进行服装搭配时，首先得先画人物图，设计好人物的基本比例和姿态。接下来，进行服装色彩搭配，并根据需要添加配饰；最后调整画面，你们看，一幅服装色彩搭配的作品就完成了。

生：……

（三）练习

师：我将把画好的时装模特图形，分发到每组，每组自选主题设计一套中学生的服装，可选用剪贴、彩绘、电脑绘制等绘制服色彩效果图，并写出服装色彩搭配的设计构思。老师会巡回辅导，有什么问题随时问老师。开始创作吧！

生：……

师：从整体来看不错。但是整套服装的颜色变化过于复杂，反而不够和谐。建议减少些颜色，这样看上去简清明快些。

（四）展评

师：好了，我看大家都已经做完了。下面请各组代表将组内作品展示在服装作品展上，我们大家一起来欣赏一下。

生：……

师：现在大家以组为单位，选出你们一致认可最佳的作品，然后派代表将你们的选择理由阐述一下。现在老师给你们三分钟时间，好，开始！

生：……

师：好，同学们时间到，哪一大组同学代表先发言？好，第二大组的同学，你们先来。

生1：……

师：恩，非常好，你们组的意见也十分充分，请坐。第二组认为第一排第三幅作品比较好，这幅作品很好表现了中学生的精神面貌。的确，没有过多的装饰，通过和谐的色彩搭配，画面看得非常舒适，展现了中学生青春向上的一面。接下来，我们再听下其他组的意见。

生 2: ……

师: 谢谢你们组的分享! 这幅作品采用暗红色大格 V 领套装, 内衬白色大翻领衬衫, 与深色套装形成强烈的明度对比。色彩设计既与严谨的学习生活相适应, 又不失学生青春靓丽、活泼可爱的特点。

师: 在这节课上, 同学们表现的都不错, 老师已经目不暇接了。同学们, 服装美是外在的, 但表达了内在的追求和生活品位, 要根据经济情况选择合理的服装。如果一味地模仿, 不但有损自己的形象, 还会搞得不伦不类, 贻笑大方。中学生应选择符合自己身份与年龄特点的服装, 会使自己更加美丽、大方和充满自信, 让别人感到你是一个爱美、会美、身心健康的中学生。

(五) 结课

师: 有没有同学想来总结一下今天的知识呢? 好, 请第一组靠窗最后一排窗蓝色衣服男同学你来总结一下。

生: ……

师: 总结得非常好, 请坐! 我们一起了解了服装色彩的搭配方法、掌握了服装色彩的基本要求以及小技巧, 大家都表现很棒! 同学们, 时代的发展使服装有了丰富的变化, 面对五花八门的服装, 同学们不要求奇、求怪、求名牌, 而要正确地对待服饰美, 并不是华丽而昂贵的服装才是美。只要我们自尊自爱, 朴实无华才是一种美。希望同学们课后用学到的服装你色彩搭配知识, 装扮自己, 让自己的穿着显得大方得体。今天的课就上到这里, 同学们, 下课!

二、板书设计

学习服装的色彩搭配

1. 服装色彩搭配方法:
 - 协调色搭配: 同类色搭配、邻近色搭配
 - 对比色搭配
2. 服装色彩搭配的基本要求:
 - 整体和谐, 风格统一
 - 美观与功能统一

《学习服装的色彩搭配》说课稿

一、说教材

《学习服装的色彩搭配》选自人美版七年级下册第6课的内容，属于“设计·应用”艺术实践活动的课程。本课主要引导学生初步掌握服装搭配的基础知识，学生学会运用各种色彩元素，搭配出符合自身审美情趣、体现个人审美特点的着装，使自己的形象趋于美好。结合实际，学生了解服装设计知识，并形成在日常生活中合理搭配服装的意识。

根据以上对教材地位与作用的分析，确立如下教学目标：

1. 了解色彩和服装搭配知识，能根据不同的场合、环境等条件，利用现有的服装，搭配出具有品味和气质的服装。

2. 通过观察、讨论、分析学习服装搭配的基础知识，在实践活动的尝试，培养学生的想象力和色彩搭配能力。

3. 增强学生对生活的热爱，培养他们创造美好生活的愿望，培养学生正确的审美观，鼓励大家做爱美、会美、身心健康的中学生。

通过以上对教材及教学目标的分析，本节课的教学重难点确立如下：

重点：了解色彩和服装搭配知识。

难点：能根据不同场合，搭配出具有品味和气质的服装。

二、说学情

七年级学生具备一定的观察能力和分析能力。通过前面的学习，他们已经对同类色、邻近色、对比色和互补色等知识有一定积累。服装色彩搭配与生活息息相关，但由于该年段的学生社会意识以及生活经验的局限，对服装的色彩搭配理解的不够深入，对服装设计的人物造型设计把握不准确。因此，在本堂课中我会充分考虑以上因素开展教学设计。

三、说教法

科学合理的教学方法，能够使教学效果事半功倍，达到教与学的和谐完美统一。在教学方式上我将以欣赏法、谈话法、讨论法、讲授法、练习法为主，并结合多媒体教学，以现实生活情境引起学生的共鸣，加深理解。通过对不同的服装作品以及明星服装作品的欣赏，了解色彩和服装搭配知识。并设置贴合课堂主题的不同问题，调动学生的独立思考，解决问题的能力。通过实践练习，学生创作作品，突破课程难点，也收获自信心，达成学习目标。

四、说学法

教师作为课堂教学的引导者、启发者，教学过程中不能越俎代庖，在新课程改革理念的指导下，更要注重突出学生的主体地位。因此，本节课主要采用自主探究法、分析比较、合作交流法和体验创作。充分调动学生“眼、手、脑”多种感官参与学习，提高了学生的学习兴趣，培养学生的实践动手能力。

五、说教学过程

接下来我将重点说本节课的教学过程，并阐述这一过程设计意图。

（一）谚语导入

我将出示民间谚语：“人靠衣服马靠鞍”，提问这句话是什么意思？学生积极回答问题后，我将引出：良好的着装形象不仅可以展现一个人的气质、修养、审美水平，从某种意义上讲，还是一个地区社会文明程度的体现。对服装进行整体色彩搭配，可以使我们的着装穿出风度、情趣、品位和个人气质，因此学习

服装的色彩搭配很重要，从而导入课题。

（二）讲授新授

首先，我将展示同类色搭配、邻近色搭配和对比色搭配的三套服装，引导学生分析搭配方法以及不同的色彩效果。并根据学生的回答总结：第一套属于同类色搭配给人内敛、和谐的稳重风格；第二套属于邻近色搭配能够在统一的基础上产生巧妙的变化，营造出活跃的气氛。第三套是对比色搭配，产生新奇独特的着装效果，彰显个性。接着，我将引导学生结合自身的着装给自己打个分，并说说自己的服装搭配有没有用到这些方法。帮助学生认识、掌握同类色搭配、邻近色搭配和对比色搭配的搭配方法。

第二，我将展示不同的服装搭配图片，请同学们以小组为单位讨论以下几个问题：“这几套服装是由哪些色彩组合？”“服装色彩的整体搭配是否和谐？”“这套服装适合在什么场合、环境穿着？”通过小组讨论，比较、分析直观的实例图片，引导学生共同思考“服装搭配有哪些基本要求？”师生共同总结服装色彩搭配的基本要求：1. 整体和谐，风格统一；2. 还需要注意美观与功能的统一。通过这种方式，引导学生获取新知识的途径有益于学生养成良好的探究习惯。

其次，我将展示学生喜欢的明星时装照片，吸引学生的注意力。请同学们仔细欣赏并思考“为避免明星撞衫，服装搭配有什么小技巧吗？”随后，师生共同总结：1. 花色衣搭配：与花色衣搭配时可选单色衣，注意上下的色彩相呼应。2. 牛仔服搭配：可与毛衣、夹克、休闲上衣等款式搭配，搭配色彩上比较自由、随意，但正式场合不宜穿着。3. 认识安全色：黑、白、灰、蓝（牛仔布料），与其他任何颜色都可以搭配。

再次，我将设置色彩搭配小游戏，请同学们为一个身穿浅绿色上衣的小男生，搭配不同色彩的裤子，看一下会有什么样的效果？学生积极互动，展示不同的搭配方法，最后我将总结这几套衣服搭配各有好处和特点，为后面学生练习服装的色彩做铺垫。

最后，我将播放欣赏米兰服装节模特的走秀，请学生欣赏，丰富学生的视觉经验。并从中选择其中一套服装，演示服装色彩搭配的方法，给予学生直观感受，帮助学生突破难点。

整个讲授新知部分，通过色彩搭配小游戏、学习服装色彩的搭配方法、讨论服装搭配的基本要求、探究服装搭配的小技巧，以及教师示范5个环节。培养学生分析研究问题的能力，帮助学生更好的掌握服装搭配的基础知识。

（三）课堂练习

设计服装的款式比较难画，为降低难度作业难度，我将出示准备画好的时装模特图形。引导学生在此基础上，以小组为单位，自选主题设计一套中学生的服装，可选用各种表现形式，如剪贴、彩绘、电脑绘制等，绘制服装色彩效果图，并写出服装色彩搭配的设计构思。在学生创作的同时我会进行巡视辅导，及时帮助有需要的学生。

（四）展示评价

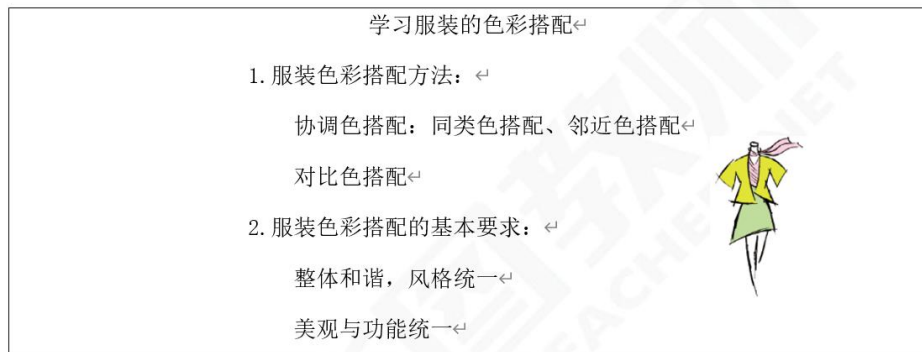
作品完成后，我将布置“服装作品展”场景，将学生的作品粘贴到展示区域内。学生间相互欣赏作品，交流创作心得，并通过投票的方式评选出优秀的习作。然后请作者向大家介绍自己的心得体验。最后我将对学生的作品进行总结性的评价，对学生的服装作品给予肯定，激励学生的懂得发现存在的问题，并找出问题，总结自己在创作过程中应该避免发生的错误。

（五）小结拓展

在课堂的最后，我将以提问的方式，引导学生回忆、总结本课的学习内容；同时鼓励学生课后用已经学习到的知识，装扮自己，使自己的着装大方得体。

六、说板书设计

为了突出重点，突破难点，帮助学生很好的梳理本节课的知识内容，我的板书设计如下：

这样的板书设计将教材内容中关键的知识加以概括、归纳，力求清晰明了、简单易懂，可以帮助学生更好的梳理本节课的主要知识点。

《用相机记录我的旅行》

13

用相机记录我的旅行

随着相机的普及，摄影已经成为我们记录生活和传达信息的一种重要手段。

旅行中，如果我们能用相机及时记录下沿途的风景：那一路的植物、动物、云朵、山川、建筑以及形形色色的人和事……那么在旅行归来时，便有充足的话题和丰富的影像资料帮助我们回味山河美景与风土人情，汇集起对自然和生活的独特感悟，甚至可以激发我们进行美术创作和文学创作的灵感。

赶快翻开你珍藏的旅途记忆，我们一同来分享这寻美之旅的点点滴滴吧！

张家界天子山的山峰秀美奇险，姿态万千。

雨后，在云雾缭绕的群山环抱下漫步，呼吸都变得格外舒畅。

水边的吊脚楼是湖南凤凰古城最独特的风景，如果泛舟水上，还可以用另一种视角看到沿岸更多美景。

青松翠竹掩映下的毛泽东故居吸引着海内外游人。

小提示

取景时一定要注意安排好近、中、远三个层次的景色哦！

38

山西平遥的古建筑，默默地诉说着历史的变迁。

大红灯笼为乔家大院增添了新的光彩。

传统手工艺品散发着浓郁的乡土气息。

思考与讨论：

- 对比凤凰古城吊脚楼照片，分析它们在构图和色彩上有什么特点？你更喜欢哪一张？为什么？
- 摄影和绘画有许多密切的联系，你能说一说摄影对美术创作有哪些帮助吗？

学习建议：

- 在旅行中有针对性地进行拍摄活动，分门别类积累素材，同时写下摄影感悟，为举办摄影展作准备。
- 将旅行照片按主题分类，配上简短文字收藏在相册中，再现当时那份感动与美好的记忆。
- 多做几个版式设计，看如何安排版面会更合理、更美观。

版式参考

学生作品

评价建议：我学会了用相机捕捉生活中的美。 看谁拍摄的照片有内涵又有美感。

《用相机记录我的旅行》教案

一、教学目标

1. 知道什么摄影，摄影的功能，了解摄影的拍摄技巧和摄影对绘画的帮助，能够用摄影记录我们的所见所闻，初步了解摄影展。
2. 通过讨论，交流分享，整理摄影作品以及动手设计准备摄影展，发展学生的综合解决问题的能力。
3. 通过本课学习，增强学生对自然对生活的热爱之情。

二、教学重点

知道摄影在生活中的作用，能够借助摄影感受自然感受人文之美，懂得摄影拍摄的相关知识，能够对摄影作品进行分类编排展示摄影作品。

三、教学难点

能够用相机捕捉生活中的美，能够合理地构图拍摄出有内涵有美感的作品。

四、教学方法

讲授法、观察法、谈话法、讨论法、示范法、练习法等。

五、教学过程

（一）谈话导入

教师提问学生：“都去过哪些地方旅行？见过哪些美丽的景色？都是如何记录这些美丽的画面的？”结合学生的回答，进一步导入新课《用相机记录我们的旅行》。

（二）讲授新授

1. 欣赏作品

教师引导学生鉴赏教材中的摄影作品，提问从摄影作品感受到了什么？

学生积极回答，教师小结：摄影作品给我们带来不同的美感，可以展现当地的一些生活状态，可以记录生活和传达信息的。

2. 探究摄影

（1）分析取景

教师展示各类摄影作品，引导学生观察摄影作品并思考：“如何拍好照片呢？在拍照的时候有注意什么？”

学生思考后回答，教师小结：在拍摄时，需要注意取景，合理安排近景、中景、远景三个层次的关系。

（2）探究构图和色彩。

教师展示凤凰古城吊脚楼等照片，引导学生小组讨论分析它们在构图和色彩上有什么特点。

学生讨论后回答，教师小结：在摄影时，我们需要注意构图和色彩呢，水平构图比较平稳，对角线构图比较活泼。它们的色彩都很统一，整体偏绿色调。

3. 摄影与绘画

引导学生欣赏教材上的摄影作品，以小组为单位，讨论摄影和绘画的关系，说一说摄影对绘画的帮助。

学生思考后回答，教师小结：摄影在构图、景物主次安排、透视、色彩、虚实处理等方面对绘画的帮助。

4. 教师示范

老师将课前搜集的我和同学们一起郊游时拍摄的照片按主题分类，设计好版式，配上简短的文字收藏

在相册中，再现当时那份感动与美好的回忆。

（三）课堂练习

练习任务：学生以个人为单位，自由创作，到校园中拍摄校园中的美丽景色。

练习要求：注意构图、取景、色彩。

学生练习时，教师巡视指导，帮助他们解决问题。

（四）展示评价

教师布置作品展场景，将学生的作品粘贴到展示区域内。

学生间相互欣赏作品，交流创作心得，挑选自己喜欢的作品，并说出理由。

由作者向大家介绍自己的心得体验。

教师对学生的拍摄作品进行总结性的评价，对学生的作品给予肯定，激励学生的积极思考与参与。

（五）小结拓展

师生共同回顾本课的学习内容。

教师鼓励学生课后用摄影记录我们的生活和旅行。

六、板书设计

板书设计：用相机记录我们的旅行←

取景：近景、中景、远景←

拍摄：构图、景物主次安排、透视、色彩、虚实处理←

《用相机记录我的旅行》试讲稿

一、教学过程

(一) 导入

师：上课！

生：老师好！

师：同学们好，请坐。

师：同学们都去过哪些地方旅行啊？

生：……

师：同学们去过这么多地方呢？那你们还记得旅行中的美好景象吗？你们都是如何记录这些美丽的景象和美好的回忆的呢？

生：通过拍照和写日记。

师：今天我们就一起来学习《用相机记录我们的旅行》。

(二) 新授

师：首先我们先来欣赏一些摄影照片作品，这些是摄影师拍摄的各地的美丽风景，我们先来看这件作品。拍的是张家界天子山的山峰，给你什么感受？

生：非常美丽，非常陡峭、惊险。

师：嗯，山峰秀美奇险，这件摄影作品将张家界的天子山的秀美奇险表现出来。如果用画画的方式表现出来也很漂亮，但是我们的摄影可以在很短的时间内将这美丽的景色记录下来。大家再来看这张湖南的凤凰古城，这里面的表现了什么内容？

生：这张摄影作品表现了凤凰古城的居民在城中洗衣服的情形。

师：嗯，的确如此，我们通过摄影作品可以看出当地的一些生活状态。这也是摄影的一个记录功能。不仅能记自然之美也能传达人文景观。摄影作品的记录功能也为画家创作提供了素材，很多画家随身带着相机，采风时拍了很多照片作为创作的素材。大家看看这些山西平遥的古建筑摄影作品。是不是都可以用来绘画创作呢？

生：……

师：那我们了解了摄影有这么重要的作用，我们如何拍好照片呢？你们在拍照的时候有注意什么？你说。

生：注意构图。

师：很好，请坐。构图非常重要，还有么？

生：取景。

师：嗯，非常好，取景构图都很重要，谁能说说取景又要注意什么呢？大家想一想，好，你来说。

生：取景时一定要安排好，近、中、远三个层次的景色。

师：非常好，请坐，比如这件毛泽东故居摄影作品，近景是荷塘，中景是毛泽东故居的房子和游客，远景是茂密的树木。这样拍摄使画面的层次感很强。

师：我们继续欣赏凤凰古城吊脚楼照片，同学们小组讨论一下思考它们在构图和色彩上有什么特点。嗯，大家讨论完了，好，谁来说一说？你来。

生：这三幅的构图不太一样，前两幅是水平构图，第三幅是对角线构图，它们的色彩都很统一，整体

偏绿色调，只是洗衣服的这张色彩更丰富一些。

师：大家同意他的说法吗？

生：同意。

师：非常好！我们在绘画创作时是不是也一样要注意构图和色彩呢，水平构图比较平稳，对角线构图比较活泼。

生：嗯。

师：其实我们的摄影和绘画在很多方面都有相同的地方：有构图啊，色彩啊，除了这些还有什么呢，大家欣赏这些摄影作品，四人一小组讨论一下，想一想还有哪些方面相同，等会儿我找同学们回答，要举例说明。

.....

师：好了，看到大家讨论完了，哪位同学来说，好，你来。

生：还有透视，摄影中也注重透视，像毛泽东就是焦点透视，还有山西平遥古城的门也是。

师：大家说他说得对么？

生：对。

师：嗯，非常好，还有么？

生：还有主次和虚实，像传统手工艺这件摄影作品，画面主体就是手工艺，背景处理得就非常虚。

师：嗯，非常好。当然还有很多，大家课后也可以进一步探讨。那同学们你们知道摄影和绘画的关系吗？请同学们以小组为单位思考下！

生：摄影在构图、透视等方面对绘画有帮助。

师：嗯，非常好，还有么？

生：色彩。

师：是的，摄影在构图、景物主次安排、透视、色彩、虚实处理等方面对绘画的帮助。大家学习了这么多摄影知识，课后要积极用照相机记录我们的生活积累素材，同时写写摄影感悟，为以后举办摄影展做准备。

（三）示范

师：为了让大家更好地体验摄影带给我们的美好感受，这里，老师想和大家一起将我们之前一起出去春游时拍摄的作品整理编辑起来好不好？

生：好。

师：好的，我们把沿途的风景照片安排在一个主题好不好，也可以把同学们欢快的形象安排在一起，还可以把沿途的建筑作为一个主题编辑在一起，我们可以编排一个好看的版式……嗯，好我们的春游的摄影展示编排好了，再配上我们简短的旅行见闻，是不是很漂亮呢。

（四）练习

师：嗯，很漂亮，接下来，大家可以自由创作到校园中拍摄校园中的美丽景色，注意构图、取景、色彩。大家在拍摄的过程中，我会及时帮大家解决疑问，好大家开始吧。

.....

（五）展评

师：好，大家都拍好了，每人选一幅自认为最好的拷给老师，我们在大屏幕上欣赏……看到大家的作

品我感到非常高兴，哪位同学来给大家说说你最喜欢的作品？好，你来！

生 1：我最喜欢体育课的那张，构图饱满，色彩丰富，虚实处理得也非常好。

师：嗯，你评价得很准确，这件作品老师也非常喜欢，这是谁的作品？……哦，是你的，那你来给大家说说你创作的思路。

生 2：我注意到同学们上体育课时非常兴奋的状态，想把他们投篮的瞬间拍摄下来，拍了好多张，这张我最满意。

师：你拍摄得很不错。大家把掌声送给他！除了刚才几位同学说的，还有许多的作品让我非常满意，像这个拍摄的一朵小花，虽然内容不多，但是花的生气表现出来了，非常好，还有这幅校园的小路，曲径通幽很有意境，老师为大家的表现感到非常欣慰，还有很多很多课后同学们可以继续相互交流欣赏。

（六）小结

师：同学们这节课马上就要结束了，你们都有哪些收获呢？

生：这节课学习摄影知识，掌握了拍摄方法。

师：嗯。不错。今天我们一起学习了用相机记录我们的旅行，同学们学地都很积极，拍摄了好多作品，我希望同学们下次旅行的时候用相机完整地记录我们一路美好的瞬间，感受生活的美好。这节课就上到这里，下课！

二、板书设计

板书设计：用相机记录我们的旅行

取景：近景、中景、远景

拍摄：构图、景物主次安排、透视、色彩、虚实处理

《用相机记录我的旅行》说课稿

我将从说教材、说学情、说教法、说学法、教学过程、板书设计这六个部分展开我的说课。

一、说教材

《用相机记录我们的旅行》是人民美术出版社初中美术教材七年级下册第13课的基础课程，属于综合·探索艺术实践活动。本课以摄影为切入点，借助摄影作品，引导学生通过摄影来记录我们旅行的所见所闻，引导感受自然美、艺术美和社会美，培养学生对生活的热爱之情。本节课为今后摄影创作以及借助摄影搜集创作素材奠定了初步基础。

通过以上对教材的分析，根据新课标的要求，我确立了以下教学目标：

1. 知道什么摄影，摄影的功能，了解摄影的拍摄技巧和摄影对绘画的帮助，能够用摄影记录我们的所见所闻，初步了解摄影展。
2. 通过讨论，交流分享，整理摄影作品以及动手设计准备摄影展，发展学生的综合解决问题的能力。
3. 通过本课学习，增强学生对自然对生活的热爱之情。

本着对新课标的理解和学生学习基础情况的分析，结合教学目标，我确立了以下教学重难点。

教学重点：知道摄影在生活中的作用，能够借助摄影感受自然感受人文之美，懂得摄影拍摄的相关知识，能够对摄影作品进行分类编排展示摄影作品。

教学难点：能够用相机捕捉生活中的美，能够合理地构图拍摄出有内涵有美感的作品。

二、说学情

八年级的学生对于美术有浓厚的学习兴趣，处于形象思维阶段向抽象思维过渡的阶段，自主学习能力有所增强，也有了一定的拍照经验，但对于摄影对于艺术创作的意义及作用认识得还不够，这些都是我在教学中需要注意的地方。

三、说教法

基于以上对教学内容、学情的分析和新课改的要求，为了更好地实现教学目标，本课程我采用观察法、示范法、讲授法等教学方法，引导学生以最大的热情投入到课堂学习中。

四、说学法

学生为教学过程中的主体，通过对课程内容及学情的分析，我将引导学生采用自主探究法、实际操作法和小组讨论法等学法参与学习。充分调动学生的主观能动性，引导他们通过自身的体验与合作交流的过程达到对知识的掌握，培养主动探索和自主学习能力。

五、说教学过程

如果说认清教材、学情，设计教学方法是教师在课前做的工作，那么教学过程就是教师与学生正面接触的过程，是教师完成教学目标的直接途径。我的教学过程分为导入、新授、教师示范、展示评价和小结拓展几个环节。

（一）导入

在导入环节，我将采用谈话法进行导入，在课堂开始的时候我会询问学生都去过哪些地方旅行？见过哪些美丽的景色？都是如何记录这些美丽的画面的？结合学生的回答，进一步导入新课《用相机记录我们的旅行》。

（二）新授

首先我会带着学生一起多次欣赏教材中的摄影作品，感受摄影作品带给我们的美感，明白摄影的重要

功能，既可以记录自然之美也可以借助人文景观传达人文思想，在逐个欣赏摄影作品的过程中感受摄影对美术创作的重要意义。

接着我会展示各类摄影作品，引导学生观察摄影作品中的取景特点，讲解取景时注意近景、中景、远景三个层次的安排。

继续欣赏凤凰古城吊脚楼照片，引导学生小组讨论分析它们在构图和色彩上有什么特点。感受摄影与绘画的联系。

再次欣赏教材上的摄影作品，我会引导学生分小组讨论摄影和绘画的关系，说一说摄影对绘画的帮助，结合学生的回答总结在构图、景物主次安排、透视、色彩、虚实处理等方面对绘画的帮助。

随后我会鼓励学生在以后旅行中有针对性地进行拍摄活动。分门别类积累素材，同时写下摄影感悟，为举办摄影展做准备。

（三）示范

为了让学生更好地体验摄影带给我们的美感，我会和学生一起将课前搜集的我和同学们一起郊游时拍摄的照片按主题分类，设计好版式，配上简短的文字收藏在相册中，再现当时那份感动与美好的回忆。

（四）课堂练习

在这个环节，我会让学生拍摄我们校园各处的美丽景象，练习构图、取景的摄影能力。

学生在练习拍照的过程中我会跟进指导，帮助他们解决问题。

（五）展示评价

我将学生的作品全部展示出来，并进行自评、互评、教师评价。请学生说出自己喜欢的作品，并说出理由，再由优秀作品作者对自己的作品进行阐述，说说创作心得，最后我会对学生作品进行综合评价，对学生的优秀作品进行表扬，同时肯定大家创作热情。

（六）小结拓展

我会和学生共同总结本课的收获，我会肯定学生在课程中的表现，鼓励学生课后用摄影记录我们的生活和旅行。

六、板书设计

本次课程主要通过多媒体的形式展示，板书内容相对较少，主要呈现的是本课的课题和关键知识点，清晰明了。

板书设计：用相机记录我们的旅行

取景：近景、中景、远景

拍摄：构图、景物主次安排、透视、色彩、虚实处理

以上就是我从教材、学情、教法、学法、教学过程以及板书设计这六个方面展开的说课！

谢谢！

《美化生活的装饰布》

12

美化生活的装饰布

装饰布以其多姿多彩的纹样和颜色在美化家居环境中起着重要的作用，居室的风格与色调跟大面积的窗帘、床罩、桌布、靠垫等装饰布的选择有很大关系。

装饰布最常用到的是二方连续和四方连续纹样。

二方连续纹样是以一个单位纹样向上下或向左右两个方向有规律地重复连续排列而成。

四方连续纹样是以一个单位纹样向上下左右反复循环延续地排列而成。

这两种纹样因一个单位纹样的反复出现呈现出很强的秩序感、节奏感和韵律感，加上多种排列形式和色彩的变化与搭配，可以设计出许多漂亮的装饰布来。

这是几方连续？

想一想

这是几方连续？

桌旗系列 现代 吴元新

撒尼族仿桃花平网印花布（局部，二方连续纹样）

思考与讨论：

1. 本册课本第12页敦煌“莲花飞天藻井”上有什么连续纹样？美在什么地方？
2. 如果用两种单位纹样可不可以排列成二方连续或四方连续纹样？如果可以，想想怎样排列？
3. 除了本课所举的例子，到生活中去找一找二方连续和四方连续纹样还有哪些排列形式？

学习建议：

1. 设计二方连续或四方连续纹样装饰布并画出彩色效果图。
2. 也可用一个单位纹样变换排列形式或改变色彩画出新的装饰布纹样。
3. 应用电脑设计装饰布，看看是不是很便捷？

学生作品

单位纹样 二方连续骨式

彝族桃花壁挂（四方连续纹样）

单位纹样 四方连续骨式

评价建议：我学会了二方连续纹样的设计□、四方连续纹样的设计□。 看谁设计制作的装饰布纹样最好看。 37

《美化生活的装饰布》教案

一、教学目标

1. 知道装饰布在生活中的用途，了解二方连续或四方连续纹样的排列规律及其在装饰布上的应用形式，掌握装饰布纹样的设计方法，能设计出装饰布纹样作品。
2. 通过对装饰布的发现、观察、分析与特点讨论，了解其设计方法，尝试运用不同的形式进行设计实践，发展实践能力和创造力。
3. 养成勤于观察、敏于发现的生活习惯，增强以设计和工艺改善环境生活的愿望。

二、教学重点

能够运用二方连续或四方连续纹样进行装饰布的设计。

三、教学难点

能在单位纹样的排列形式或色彩上体现自己的创意。

四、教学方法

欣赏法、示范法、提问法、引导启发法。

五、教学过程

(一) 导入

教师用课件快速展示居室中的漂亮窗帘、桌布和床单等装饰布照片，同时提问学生：“大家在生活中还见过哪些类似的装饰布？它有什么作用？”

导入语：装饰布以其多姿多彩的纹样和颜色美化着我们的家居环境，想不想知道装饰布是怎么设计的呢？一起走进今天的新课。（板书：美化生活的装饰布）

(二) 新授

(1) 概念认知

①教师提出二方连续和四方连续纹样这两个概念，请学生依据教材内容提取出他们的定义。二方连续纹样：以一个单位纹样向上下或向左右两个方向有规律地重复连续排列而成；四方连续纹样：以一个单位纹样向上下左右反复循环延续地排列而成。

②教师用课件展示几组装饰布的图片，请学生辨识上面的二方连续纹样和四方连续纹样。然后请学生欣赏课本第12页的敦煌“莲花飞天藻井”，提问：“这上面有什么连续纹样？美在什么地方？”

③教师作出总结：二方连续和四方连续纹样是装饰布最常用到的，这两种纹样因一个单位纹样的反复出现呈现出很强的秩序感、节奏感和韵律感，加上多种排列形式和色彩的变化与搭配，可以设计出许多漂亮的装饰布来。

(2) 形式探究

①教师用课件展示撒尼族仿挑花平网印花布中几种二方连续纹样的局部，请学生观察并找其中的单位纹样，然后提问：“你能找出几种二方连续纹样的单位纹样排列形式？”师生共同总结出垂直式、折线式、波浪式等不同的连续骨式，教师以教学挂图的形式归纳呈现出来。

②请学生自主欣赏教材37页的彝族挑花壁挂，分析其单位纹样和连续骨式，尝试画出示意图，可以同组进行讨论。

③教师提问：“如果用两种单位纹样可不可以排列成二方连续或四方连续纹样？如果可以，想想怎样排列？”

④总结：不同的单位纹样可以综合使用排列成二方或四方连续纹样，但需要注意整体上呈现出重复的规律性和秩序与韵律感。

(3) 教师示范

①教师用事先准备好的多个单位纹样贴纸分别为学生演示二方连续和四方连续纹样的排列。

②请学生上台尝试改换排列形式，呈现新的效果，教师指正其中问题，然后启发学生还可以用改变色彩的形式设计新的装饰布纹样。

(三) 练习

(1) 要求：自主为自己的卧室窗帘设计装饰布纹样，画出彩色效果图。

(2) 教师巡回指导。

(四) 展评

(1) 鼓励学生上台展示自己的作品，介绍自己的创作思路。

(2) 小组内部交换作品，相互评价。

(3) 请学生将作品贴在展示板上，教师从色彩、纹样排列形式和整体效果的角度作总结性评价。多挖掘学生作品中的闪光点，也要指出不足，给出改正意见。

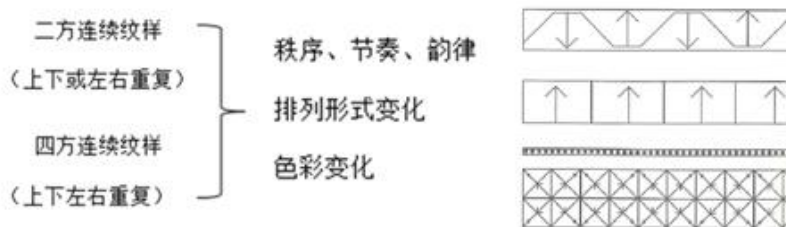
(五) 结课

(1) 师生共同回顾本节课的主要知识点，进行课堂总结。

(2) 请学生课后在生活中多找一找二方连续与四方连续纹样的例子，尝试探索用电脑或其他不同的形式设计装饰布。

六、板书设计

美化生活的装饰布

《美化生活的装饰布》试讲稿

尊敬的各位评委老师，大家好！我是初中美术组 XX 号考生。今天我试讲的题目是《美化生活的装饰布》，下面开始我的试讲。

一、教学过程

（一）导入

师：同学们，上课，请坐！

师：在上课之前老师要先请大家来看一组图片，请看大屏幕。看这些漂亮的窗帘、桌布还有床单，它们都是用有美丽的纹样和色彩的装饰布制成的，类似的装饰布你还见过哪些？

生：沙发垫、被套、围巾、少数民族服饰……

师：看，大家随便就可以说出很多，看来装饰布在生活中的应用真是广泛呀！那老师要问大家了，装饰布起着什么作用呢？

生：装饰、美化

师：对，多姿多彩的装饰布以其美丽的纹样和颜色美化着我们的家居环境，那大家想不想知道装饰布是怎么设计的呢？让我们一起走进今天的新课。（板书：美化生活的装饰布）

（二）新授

1. 概念认知

师：装饰布的设计最常用到的就是二方连续和四方连续纹样，这两种纹样在我们之前的美术课学习中其实是有接触的，请同学们快速浏览教材 36 页的文字部分，概括出这两种纹样的定义。

师：哪位同学先来说一说二方连续纹样？

生：二方连续纹样是以一个单位纹样向上下或向左右两个方向有规律地重复连续排列而成。

师：那四方连续纹样呢？

生：四方连续纹样是以一个单位纹样向上下左右反复循环延续地排列而成。

师：很好，这两位同学概括得都很精准，但只知道定义还是不够的，当这两种纹样出现在装饰布上时，不知道大家能否辨识得出，下面就来考一考大家的眼力。请看大屏幕上的图片，这是一件用装饰布做成的沙发垫，请看老师指出的这个地方是几方连续？

生：四方连续。

师：那这里是几方连续？

生：二方连续。

师：嗯，大多数同学都能轻松辨识出来，那我们就再来欣赏一件稍显复杂的作品。请大家翻到教材第 12 页，仔细观察敦煌“莲花飞天藻井”，请问这件作品上面有什么连续纹样？美在什么地方？

生 1：是二方连续纹样，有很多层。

生 2：我觉得颜色很美。

师：这个藻井十分华丽，由外到内用了很多层不同造型的二方连续纹样，而且施以丰富的、绚丽的色彩，形成了这么美的整体效果。

师：连续纹样因一个单位纹样的反复出现呈现出很强的秩序感、节奏感和韵律感，加上多种排列形式和色彩的变化与搭配，可以设计出许多漂亮的装饰布来。

2. 形式探究

师：我们知道连续纹样是有一个单位的纹样连续重复排列而成，那排列的形式都有哪些呢？请同学们大屏幕，我们以撒尼族仿挑花平网印花布为例，先来探究一下二方连续纹样的不同排列形式。请大家仔细观察由上而下这几条二方连续纹样，你能分别找出它们的单位纹样吗？这几个单位纹样的排列形式又有什么不同？

生：有的直着排，有的斜着排，有的颠倒着……

师：对，这就是二方连续纹样的不同骨式，大家请看老师这里展示的挂图，同一个单位的纹样进行二方连续排列的时候，可以有散点式、直立式、倾斜式、折线式、波浪式等不同的骨式，每种骨式排列出来的效果都不一样，使得二方连续纹样有许多变化的可能。

师：下面请同学们欣赏教材中 37 页的彝族挑花壁挂，分析其单位纹样及骨式，尝试像老师这样画出示意图。可以同组相互讨论。

师：嗯，看到同学们基本上都能分析出来，示意图画得也很直观。相信到这里大家都对连续纹样有了更多的认识，但老师还有一个问题，刚才我们都是说连续纹样是一个单位纹样的重复，那如果用两种单位纹样可不可以排列成二方连续或四方连续纹样？如果可以，想想怎样排列？

生：应该可以吧。

师：看到有些同学不肯定了，其实我们还是可以在具体作品中得到答案的。比如大家来看这件四方连续纹样作品，主体的单位纹样是大瓣花朵，而在缝隙或其他空白处也可添补其他类型的单位纹样，但需要注意整体上呈现出重复的规律性和秩序与韵律感。

3. 教师示范

师：说了这么多，如果想要设计出装饰布的纹样，还是需要实际动手实践的。在大家去做之前呢，老师先给大家做些示范。看老师实现做好的这些贴纸，每一张都是一个单位纹样，老师这样左右或上下重复排列就形成了二方连续纹样，而这样上下左右四个方向重复就成为了四方连续纹样，是不是很简单？其实我们还是可以多一些变化的，比如我们可以按照刚才探究的一些不同骨式，尝试改换排列形式，比如我们把它这样一律倾斜过来，就变成了倾斜式，还可以怎么改呢？我想请同学上来尝试一下。

生：……

师：咱们同学排出了波浪式的效果，看来是把刚才讲的知识掌握了，操作能了也很强。还有其他很多骨式我们就不一一呈现了。另外，除了改变排列形式，改变色彩也是一个方法，关于这一点，大家可以欣赏教材中的优秀学生作品，参考一下他们的做法，在接下来的实践中加以运用。

（三）练习

师：通过以上得出学习，我想大家对装饰布的设计都有了较为全面的认识和了解了，那我们接下来就自己动手，为自己的卧室窗帘设计装饰布纹样，画出彩色效果图。下面，大家就开始吧。

（教师指导巡视指导）

（四）展评

师：好了，我看大家都已经画完了，下面请几位同学针对自己的作品进行一番评价，有没有愿意的同学请举手，后面那位举手的同学你先来。

生 1：我觉得卧室是睡觉的地方，所以选择了月亮和星星作为元素设计出一个单位的纹样，然后用折线的骨式进行了二方连续的排列

师：很好，这个纹样的装饰布和卧室的环境的契合度是很高的。

生2：我选择了我喜欢的鱼的形象，先进行概括、变形、配色，设计出单位纹样，然后进行四方连续排列。四条边我又用二方连续的花卉纹样装饰起来了。

师：非常不错，能够将四方连续和二方连续组合使用，色彩的搭配也很丰富，整体效果很好。

师：下面每个小组之内的同学相互交换作品，进行相互评价，看看对方的画都有什么优点和缺点。

生：讨论交流，教师巡回。

师：大家交流得不错，相互评价后我想大家可以相互之间学到一些东西。下面请同学们将作品都贴在展示板上，我们集中起来做个展示。

师：老师发现在连续排列方面大家都能够做到，很多作品也都配了丰富的色彩。不过，在排列骨式的变化方面老师觉得不够丰富，多数同学还是这种简单是竖直排列，希望大家在课下多尝试改换，感受其中的趣味性。

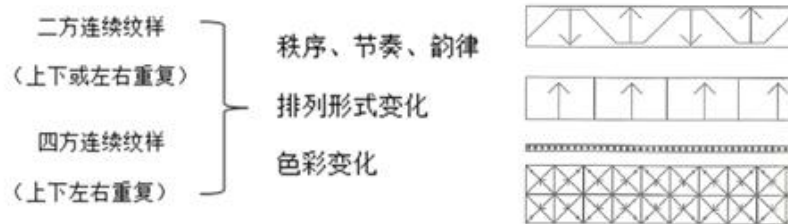
（五）结课

师：同学们今天的学习状态非常高涨，希望可以保持在我们的每节课上。课上时间短暂，可能有些同学意犹未尽，课下空闲时间可以继续探索。另外，在平时生活中多有意识的找一找二方连续与四方连续纹样的例子，或研究一下是否可以用电脑或其他不同的形式设计装饰布。

今天的课就上到这里，同学们，下课！

二、板书设计

美化生活的装饰布

《美化生活的装饰布》说课稿

一、说教材

《美化生活的装饰布》是人民美术出版社义务教育课程第十五册第12课，属于“设计·应用”艺术实践活动。本课以学生所熟悉的家居装饰布为题，向学生展示各种各样的装饰布作品，通过欣赏装饰布，探究装饰布常用的二方连续与四方连续纹样的设计方法，体验设计过程的乐趣，从而培养学生的创造性思维。从学生生活实际出发，该课的目的旨在引发学生对身边熟悉的事物中包含的美感产生兴趣，探究其中的审美因素，提高学生的生活品位，培养学生热爱生活的情感。

二、说学情

本课的教学对象是初中二年级的学生，他们已经具备了一定的造型能力，掌握了一定的色彩基础知识，而且正是思想活跃的时期，只要加以正确的引导和提示，就能够很好地完成属于自己风格特点的作品。通过教师引导学生充分发挥想象力，抓住初二学生思维发散特点，培养他们的创造力，树立正确的审美价值观。

针对以上教材和学情的分析，我制定了本节课的如下教学目标：

1. 知道装饰布在生活中的用途，了解二方连续或四方连续纹样的排列规律及其在装饰布上的应用形式，掌握装饰布纹样的设计方法，能设计出装饰布纹样作品。
2. 通过对装饰布的发现、观察、分析与特点讨论，了解其设计方法，尝试运用不同的形式进行设计实践，发展实践能力和创造力。
3. 养成勤于观察、敏于发现的生活习惯，增强以设计和工艺改善环境生活的愿望。

针对以上教学目标的设定，我认为本节课的教学重难点应该是：

重点：能够运用二方连续或四方连续纹样进行装饰布的设计。

难点：能在单位纹样的排列形式或色彩上体现自己的创意。

三、说教法

按照新课标的要求和本课教材的学习内容，结合学生的身心特点，遵循教学的科学性和目标性原则，本课我主要采用以下教学方法：

1. 欣赏法：通过欣赏一些具有代表性的装饰布纹样，探究出二方连续与四方连续纹样的不同排列形式和色彩搭配。
2. 提问法：在欣赏和探究的活动中，多给学生设置问题情境，促进学生思考。
3. 示范法：能够以最为直观的形式让学生明白设计的步骤和需要注意的问题。

四、说学法

教学过程中，教师的一切行为都是围绕如何使学生学会学习，掌握学习方法而进行的。基于这一理念，在学法的指导上，我主要培养学生收集、整理资料的能力，动手制作的能力，合作与探究的学习方法及创新能力。

五、说教学过程

对于以上信息的分析和教法学法的制定，我的教学过程如下：

（一）导入

一个好的导入能迅速地把学生的注意力集中到本节课中，本节课我将采用课件快速展示居室中漂亮的窗帘、桌布和床单等装饰布照片的形式进行导入，展示照片的同时提出问题：大家在生活中还见过哪些类

似的装饰布？它有什么作用？然后用这样的导入语：装饰布以其多姿多彩的纹样和颜色美化着我们的家居环境，想不想知道装饰布是怎么设计的呢？一起走进今天的新课。

（二）新授

1. 概念认知

进入新授环节后，我将首先提出二方连续和四方连续纹样这两个概念，请学生依据教材内容提取出他们的定义。请学生回答之后归纳出：二方连续纹样是以一个单位纹样向上下或向左右两个方向有规律地重复连续排列而成；四方连续纹样是以一个单位纹样向上下左右反复循环延续地排列而成。

然后我会用课件展示几组装饰布的图片，请学生辨识上面的二方连续纹样和四方连续纹样，这样做是为了检查学生对定义的理解程度，训练观察能力。然后请学生欣赏课本第12页的敦煌“莲花飞天藻井”，提出问题：这上面有什么连续纹样？美在什么地方？

请学生回答完问题后，我会作出总结：二方连续和四方连续纹样是装饰布最常用到的，这两种纹样因一个单位纹样的反复出现呈现出很强的秩序感、节奏感和韵律感，加上多种排列形式和色彩的变化与搭配，可以设计出许多漂亮的装饰布来。

2. 形式探究

为突破本节课的难点，也为让学生能够设计出多样的装饰布纹样，接下来我将用课件展示撒尼族仿挑花平网印花布中几种二方连续纹样的局部，请学生观察并找其中的单位纹样，然后提问：“你能找出几种二方连续纹样的单位纹样排列形式？”在学生观察、思考、回答后，我与他们共同总结出垂直式、折线式、波浪式等不同的连续骨式，然后用教学挂图的形式归纳呈现出来。

探究完二方连续纹样之后，我准备请学生自主分析四方连续纹样的骨式。我会请学生欣赏教材37页的彝族挑花壁挂，分析其单位纹样和连续骨式，尝试画出示意图，可以同组进行讨论。在这个过程中我会巡视观察学生的表现，为学生解答疑惑，然后请学生分享自己的发现和成果。

经过以上的探究活动，学生已经对单位纹样有了明确的认识，我会在这个基础上提出问题：如果用两种单位纹样可不可以排列成二方连续或四方连续纹样？如果可以，想想怎样排列？

学生回答问题后，我补充总结：不同的单位纹样可以综合使用排列成二方或四方连续纹样，但需要注意整体上呈现出重复的规律性和秩序与韵律感。

3. 教师示范

在学生练习之前我会设置示范环节，用事先准备好的多个单位纹样贴纸分别为学生演示二方连续和四方连续纹样的排列。然后请学生上台尝试改换排列形式，呈现新的效果，指正其中问题。另外，我也会启发学生还可以用改变色彩的形式设计新的装饰布纹样。

（三）练习

在练习环节我会先明确练习要求：自主为自己的卧室窗帘设计装饰布纹样，画出彩色效果图。这样在紧扣本课主题的基础上，进一步建立与生活的联系，促进形成设计美化生活的理念。

学生基本创作完成后，我会用一些时间来展示、评价他们的作品，也就是第四个环节：展示评价。

（四）展评

科学的评价可以有效促进学生的发展。在本课的展评环节中，我会先鼓励学生上台展示自己的作品，介绍自己的创作思路，这样可以锻炼他们的语言能力，提升自豪感，增加自信心。然后请小组内部交换作品，相互评价，促进学生相互学习，也可促进学生间的友谊。最后请学生将作品贴在展示板上，教师从色

彩、纹样排列形式和整体效果的角度作总结性评价。多挖掘学生作品中的闪光点，也要指出不足，给出改正意见。

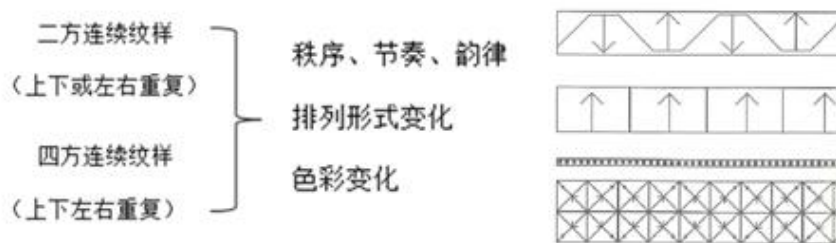
（五）结课

课堂的最后，我会带领学生回顾这节课的主要内容，加深印象。然后适当布置课后的拓展任务：课后在生活中多找一找二方连续与四方连续纹样的例子，尝试探索用电脑或其他不同的形式设计装饰布。这样可以将课上所学延伸到课后生活中去，拓宽了学习空间，也有助于学习习惯的培养。

六、说板书设计

板书形象直观，能集中学生的注意力，是直观教学的一种重要手段。借助板书，学生可以从单一的听觉刺激转向视觉刺激，并将视、听刺激巧妙结合，将学生的有意注意与无意注意结合，从而引导和控制学生的思路，避免由于单调的听觉刺激带来的疲倦和分心。本课的板书我设计如下：

美化生活的装饰布

《单色版画》

4 单色版画

戴花的女人(版画) 现代 彦涵
正面人物阴刻，侧面人物阳刻，不同手法使作品产生丰富变化。

版画是美术的一个重要画种。中国古代版画主要是指木刻，民间的木版年画深入千家万户，它在中国文化艺术史上具有独特的价值与地位。

版画按制作方法可分为凹版、凸版、孔版和综合版等。这里简要介绍纸版画。

1. 剪贴纸版画。用稍厚的纸张剪或刻出形象的平面轮廓，贴于一底板上，形成凸版，上墨或上色后即可拓印。凸出部分颜色较深，轮廓边缘呈白色。

镇宅神虎(木版) 山东
作品用线细密，且完全根据虎的皮毛纹理进行变化，老虎造型体态生动，气势威猛，目光炯炯，呼之欲出。全画采用红色，正合民间避除妖邪的习俗。

儿童版画(吹塑版)
造型活泼可爱，点、线、面布局巧妙，疏密安排得当。

大蜻蜓(实物版) 现代 刘菁
不同材料的混用构成画面丰富的肌理效果。

2. 吹塑纸版画。以吹塑板为版材，用铅笔、圆珠笔或木片、铁钉等工具，通过刻画、刮划等方法使吹塑纸板出现凹痕，版就制成了。

单色版画由于仅用一种颜色印制，相对易学。在创作过程中，要学着感受单色版画的独特美感，如版材肌理的美，印痕的美，黑、白、灰关系的美等，经过潜心揣摩，才能创作出满意的作品来。

完成效果：通过印刷得到的版画作品。

思考与讨论：

1. 单色版画可以使用哪些材料制作？
2. 单色版画有哪些独特的美感特征？
3. 要创作一幅好的单色版画应从哪几方面入手？

猫

大树与小鸟

以花为主题的学生作品

评价建议：我知道了单色版画有____、____的美感特征。 看谁创作的单色版画形象突出又有趣。

15

学做纸版画步骤

1. 剪刻。选择自己喜欢的题材转移到卡纸上。用剪刀把画稿上的形象分版，分别剪或刻出来。

2. 制版。将剪刻好的各个部分用胶水依次粘贴在一底板上。

3. 涂色。使用油毡把调好的单色油墨（或水色）均匀滚涂到版上。

4. 拓印。铺上纸，用木蘑菇或光滑的玻璃瓶底均匀画圆压擦。

学习建议：

1. 任选制版材料和方法创作一幅单色版画。
2. 分组完成主题系列单色版画。

学生作品

《单色版画》教案

一、教学目标

1. 了解版画和单色版画的概念，学习单色版画的艺术特点和创作方法，并能创作一幅生动有趣的单色版画。
2. 通过观察、讨论的方法感受其肌理美、印痕美与层次美，并在艺术实践中提高动手操作能力。
3. 体验单色版画的创作乐趣，激发对美术学习的持久兴趣，提高自身审美趣味。

二、教学重点

掌握单色版画的艺术特点，学会制作单色版画。

三、教学难点

结合各种材料与制作方法，创作出形象生动有趣的单色版画。

四、教学方法

谈话法、观察法、讨论法、提问法、讲授法、练习法等。

五、教学过程

（一）激趣导入

教师提出问题：“同学们是否知道中国的四大发明中的活字印刷术？它的印刷原理是什么？”学生思考后回答，教师引入活字印刷术可以反复印刷，进而引入也有一种同样原理的绘画艺术形式——版画。导入课题：单色版画。

（二）讲授新授

1. 自主探究，了解版画

教师提出问题“谁能说一下什么是单色版画？”“看看书中使用了哪些工具制作单色版画？”

学生自主阅读课本，师生共同总结：版画按照用色可分为单色版画和套色版画。所谓单色版画就是用一种颜色创作的版画。制作单色版画的工具按照功能的不同，可以分为制版工具和印刷用具。比如制版用具主要包括：板材、刻针、滚筒、油画笔、对版纸、刀等。印刷工具：版画油墨、水性或中性墨、油性油墨、亚麻油及图画纸等。

2. 图片展示，感知版画

（1）初步欣赏现代版画作品《戴花的女人》《儿童版画》《大蜻蜓》作品，提问：“作品中有哪些内容？造型方面有怎样的特点？”

学生对比观察后可以答出：有人物、动物、植物；造型生动有趣。

（2）继续欣赏著名版画家彦涵的作品《戴花的女人》，提问：“作品采用了什么颜色？”“作品中，正面与侧面形象地刻画有什么不同？”

学生思考后回答，教师小结：作品采用了蓝色创作，《戴花女人》正面人物采用阴刻，侧面采用阳刻，一幅作品中，采用了不同刻法，会使画面效果更加丰富。

3. 深入探究，理解版画

学生仔细观察《儿童版画》《大蜻蜓》，以小组为单位，思考一下：“作品由哪些材料制作而成？”“具有怎样的独特美感？”“作品分别采用了什么样的制作手法？”

学生讨论回答，教师小结：版画按制作方法可分为凹版、凸版、孔版和综合版等。其中《儿童版画》采用吹塑纸板刻画凹痕，造型活泼可爱，点、线、面布局巧妙，疏密安排得当。《大蜻蜓》采用了纸板和

各类树叶等不同材料剪贴于纸板上，形成凸版，画面肌理效果丰富。两幅作品采用不同的手法、材料制作而成，形成了自己的独特美感，即肌理美、印痕美以及层次美。

4. 交流分析，探讨版画

教师展示优秀的版画作品视频请学生欣赏，感受版画的魅力。师生共同交流：“创作一幅好的版画应从哪几方面入手？”

学生回答，教师小结：创作一幅好的作品应该切合主题、布局巧妙、造型生动、运用恰当的表现形式。

5. 教师示范，创作版画

教师示范纸版画制作步骤，引导学生一起观察与学习。

步骤一：剪刻。选择自己喜欢的题材（如：老虎的形象）转移到卡纸上，用剪刀将画稿上的形象分版，分别剪或刻出来。

步骤二：制版。将剪刻好的各个部分用胶水粘贴在底板上。

步骤三：涂色。使用油磙把调好的单色油墨或水色均匀地涂磙到版上。

步骤四：拓印。铺上纸，用木蘑菇或光滑的玻璃瓶底均匀画圆压擦。

（三）课堂练习

教师引导学生四人一组，任选一个自己喜欢的题材（花、动物、人物），尝试完成一组主题系列单色版画。

教师在学生练习时，巡视指导并及时给予指导帮助。

（四）展示评价

教师将全班制作好的版画作品展示到美术小天地的展板上，分组相互交流比较看看。学生间相互欣赏作品，交流创作心得。请其他组的学生评价选出优秀的作品，评价哪些方面做得比较好。教师将学生的评价进行补充并告诉大家要学习这些优秀作品的优秀之处。

（五）小结拓展

教师以提问的方式和学生一起回顾本课的学习内容，加深对单色版画创作的认识。引导学生课后多搜集鲁迅先生 1931 年在上海倡导发起的中国新兴木刻版画运动故事，并相互分享交流。

六、板书设计

单色版画	
	手法：阳刻、阴刻
	内容：人物、动物、植物
	材料：剪贴纸、吹塑纸、布、树叶等
	方法：凹版、凸版、孔版和综合版
	步骤：剪刻——制版——涂色——拓印
肌理美 印痕美 层次美	

《单色版画》试讲稿

一、教学过程

(一) 导入

师：同学们好！请坐！同学们，你们是否知道中国“四大发明”？

生：……

师：非常不错，在中国的“四大发明”中的活字印刷术，你们是否知道它的印刷原理？

生：……

师：嗯，请坐。活字印刷术是先制成单字反文字模，然后按照稿件把单字挑选出来，排列在字盘内，涂墨印刷，印完后再将字模拆出，留待下次排印时再次使用。活字印刷术的发明是印刷史上一次伟大的技术革命。我们要学习一种同样原理的绘画艺术形式，它也可以反复印刷，这种艺术叫版画。今天我们就一起学习《单色版画》。

(二) 新授

师：请同学们快速浏览课本，思考什么是单色版画？

生：……

师：非常好，这位同学说得非常准确。版画按照用色可分为单色版画和套色版画。单色版画是用一种颜色创作的版画。比如大屏幕上的《镇宅神虎》木版年画作品，画面采用红色，用线细密，刻画了一只气势威猛，形态生动逼真的老虎。而且画家通过红色的运用正合民间避除妖邪的习俗。

师：接下来我们了解一下单色版画的制作工具。首先给大家两分钟时间，看看书中使用了哪些工具制作版画？请大家踊跃发言！

生1：……

生2：……

师：嗯，看来同学们都有一双火眼金睛！制作版画的用具不仅有毛笔、刻刀、木板、纸板，还有滚筒等。制作版画的工具，可以分为制版工具和印刷用具。制版用具主要包括：板材、刻针、滚筒、油画笔、对版纸、刀等。印刷工具：版画油墨、水性或中性墨、油性印墨、亚麻油及图画纸等。

师：同学们，请看《戴花的女人》《儿童版画》《大蜻蜓》这几幅作品：“作品中有哪些内容？造型方面有怎样的特点？”

生：……

师：有人物、动物、植物；造型都非常生动有趣。我们仔细欣赏《戴花的女人》，思考以下几个问题：“作品采用了什么颜色？”“正面与侧面形象地刻画有什么不同？”好，穿白色上衣的那位女同学，你说说一下。

生：……

师：请坐！这幅作品是用蓝色创作的，而且正面和侧面人物采用了不同的雕刻方法。老师补充一下：正面人物采用阴刻，侧面采用阳刻。阴刻是将笔画显示平面物体之下的立体线条刻出，即凹刻，比如《戴花女人》正面人物，就是将图案刻凹陷下去，特点：刻出的是凹下形状，图案在平面之下。这样保留下的内容就会在上色时着满颜色，其他部分因为凹下去就没有颜色。阳刻是将笔画显示于平面物体之上的立体线条，即凸雕，先勾出两条平行的阴线，把中间的线凸出来，形成浅浮雕的效果。特点：刻出的是凸起形状，图案在平面之上。以上两种方法可以独立创作作品，也可以用两种方法相互搭配创作，使画面更加丰

富。

师：再来看一下《儿童版画》《大蜻蜓》，请同学们分组思考一下，两幅作品分别由哪些材料制作而成？分别采用了什么样的制作手法？具有怎样的独特美感？好，第一组的代表你来说。

生1：……

师：非常好，请坐。《儿童版画》这幅作品采用吹塑纸，通过刻画、刮画刻画出凹痕，造型活泼可爱，点、线、面布局巧妙，疏密安排得当。《大蜻蜓》采用了纸板和各类树叶等不同材料剪贴于纸板上，形成凸版，画面肌理效果丰富。哪一组还能补充下。

生2：……

师：补充得很好！请坐！同学们，版画的材料非常丰富，有剪贴纸、吹塑纸、布、树叶等（板书）。而且版画按制作方法多样，可分为凹版、凸版、孔版和综合版等。

师：同学们，老师将一些优秀的版画作品制作成视频，请大家一起欣赏。并想一想创作一幅好的版画应从哪几方面入手？谁能回答下！好，你来！你也来！

生1：……

生2：……

师：通过大家的总结，我们不难发现，创作一幅好的作品应该切合主题、布局巧妙、造型生动、运用恰当的表现形式。而且优质的版画作品并不是一朝一夕制作出来，需要潜心揣摩才能创作出来。

师：那怎样去学制作单色纸版画呢？请同学们认真看大屏幕，看看老师是如何操作的，步骤一：剪刻。选择自己喜欢的题材（如：老虎的形象）转移到卡纸上，用剪刀将画稿上的形象分版，分别剪或刻出来。步骤二：制版。将剪刻好的各个部分用胶水粘贴在底板上。步骤三：涂色。使用油磙把调好的单色油墨或水色均匀地涂磙到版上。步骤四：拓印。铺上纸，用木蘑菇或光滑的玻璃瓶底均匀画圆压擦。大家可以掀起纸的一角，观察拓印是否满意再完全揭开。同学们，这就是印刷之后的效果，大家看一下。

生：……

（三）练习

师：现在请同学根据大屏幕上课件的提示，四人一组完成主题系列单色版画，任选制版材料和方法创作一幅单色版画。开始创作吧！老师会巡回辅导，有什么问题随时问老师。

生：……

师：从整体来看，你制作得还是非常不错的，但是如果内容再丰富一点，这里再来点线条，就会更好，加油。

（四）展评

师：老师看到同学们已经基本完成。下面，请各组的组长，将你们组同学作品收上来，然后贴在我们的美术天地中。大家以组为单位，讨论选出你们一致认可最佳的作品，然后派代表将你们的选择理由阐述一下。现在老师给你们三分钟时间，好，开始！

生：……

师：好，同学们时间到，哪一组同学代表先发言？

生：……

师：好，请坐。同学们，第一组经过讨论一致认为第二排第一幅作品做好，他们的理由是这幅作品不仅造型好，而且油印得非常仔细，造型给人一种可爱的感觉。老师觉得也不错！现在我们听下其他组的意

见。第二组的代表你们来发言！

生 2：……

师：恩，非常好，你们组的意见也十分充分，请坐。第二组认为第一排第三幅作品比较好，他们觉得这幅作品中的小老虎的造型非常的生动，线条流畅。在这幅作品中，老师也感受到民间美术的影子，是一幅不错的作品。各位同学，从大家的意见可以看出大家已经具备了很好的鉴赏能力，能把你们看到的最好作品发现出来，并且能表达各自的意见，这非常好！同学们，在老师看来，同学们选择的作品确实是最好的，我们大家给予这些创作能手热烈的掌声。

（五）小结

师：好，愉快的课程马上就要结束了，有哪位同学帮老师总结一下我们这节课所学习的内容？好，左边这位同学你来说一下。

生：……

师：很好，这位同学总结得非常全面，请坐。这节课我们不仅学习了什么是单色版画，单色版画的制作方法和制作过程，最后我们创作的单色版画的作品。本课的最后，老师给你们布置一个小任务，大家在下课以后可以多搜集鲁迅先生 1931 年在上海倡导发起的中国新兴木刻版画运动故事，下节课的时候大家可以相互交流。

师：好，同学们，今天的课就上到这里！下课！

二、板书设计

单色版画	
	手法：阳刻、阴刻
	内容：人物、动物、植物
	材料：剪贴纸、吹塑纸、布、树叶等
	方法：凹版、凸版、 <u>孔版</u> 和综合版
	步骤：剪刻——制版——涂色——拓印
肌理美 印痕美 层次美	

《单色版画》说课稿

一、说教材

《单色版画》是人美版初中美术八年级下册第4课的内容，属于“造型·表现”艺术实践活动。本节课主要展示了单色版画的藝術特点，以及版画独特的肌理美、印痕美与层次美。与此同时，引导学生学习不同的制作方法，并能运用各种材料制作单色版画，从而体验创作的乐趣，提高学生对版画作品的赏析和创作能力。

根据课程标准和本课的内容，我制定了以下教学目标：

1. 了解版画和单色版画的概念，学习单色版画的藝術特点和创作方法，并能创作一幅生动有趣的单色版画。

2. 通过观察、讨论的方法感受其肌理美、印痕美与层次美，并在艺术实践中提高动手操作能力。

3. 体验单色版画的创作乐趣，激发对美术学习的持久兴趣，提高自身审美趣味。

依据新课程改革的基本理念和學生认知水平，我制定了如下教学重难点：

重点：掌握单色版画的藝術特点，学会制作单色版画。

难点：结合各种材料与制作方法，能创作出形象生动有趣的单色版画。

二、说学情

本学段的学生具有强烈的求知欲和探索精神，他们兴趣广泛、思想活跃、敏感，喜欢别出心裁和标新立异，所以在许多方面都表现出强烈的创造欲望。本学段的学生对于版画的知識有一定的了解，但是缺少创作经验，以及对版画的赏析能力欠缺。因此，在本堂课中我会充分考虑以上因素开展教学设定相应的教学方法，帮助学生提高自身审美情趣和创作能力。

三、说教法

教学有法，教无定法，贵在得法。为了突出重点，突破难点，我将采用以下教学方法开展教学活动：谈话法、观察法、讨论法、提问法、讲授法、练习法等。通过这些教法的实施，能够凸显學生在学习过程中的主体作用，也可以调动學生的学习积极性，更好的帮助实现教学目标。

四、说学法

學生为教学过程中的主体，所以学法的選擇要根据學生自身特点和课程的内容而定。通过对课程内容及学情的分析，在本课的学法上我将引导学生采用自主探究、小组合作等学法参与学习。充分调动學生的主观能动性，引导他们通过自身的体验与合作交流的过程达到对知識的掌握，培养主动探索和自主学习能力。

五、说教学过程

（一）导入环节

精心设计好导入，无疑是一堂课成功的关键一步，我将采用谈话导入的方式，提问學生是否知道中国“四大发明”中的活字印刷术，是否知道它的印刷原理。并结合學生的回答，引入有一种同样原理的绘画艺术形式也可以反复印刷——版画。从而吸引學生注意力，调动學生的学习兴趣，引出本课课题：单色版画。

（二）新授环节

新授环节是达成本节课教学目标的关键环节，为了分散重难点，便于學生掌握，我分成以下几个层次进行教学，逐步递进：

首先是自主探究，了解单色版画。我会向学生提出问题“谁能说一下什么是单色版画？”“看看书中使用了哪些工具制作版画？”引导学生通过阅读课本、分析单色版画的制作工具。总结出单色版画的概念、制作单色版画工具。

其次是图片展示，感知单色版画。我将引导学生欣赏版画作品《戴花的女人》《儿童版画》《大蜻蜓》作品，提问：“作品中有哪些内容？造型方面有怎样的特点？”学生通过对比观察后可以知道单色单板有人物、动物、植物；造型生动有趣。

第三是深入探究，理解版画。我将引导学生仔细观察《儿童版画》《大蜻蜓》，以小组为单位，思考：“作品由哪些材料制作而成？”“具有怎样的独特美感？”“作品分别采用了什么样的制作手法？”

学生在讨论的过程中我会积极给予引导，帮助他们获取知识。得出：版画的材料非常丰富，有剪贴纸、吹塑纸、布、树叶等。版画独特的美有：画面中的肌理美，印痕美，运用黑、白、灰关系，点、线、面布局形成的层次美。

再次是交流分析，探讨版画。我将展示优秀的版画作品，引导学生感受单色版画作品细腻或粗犷的艺术风格，造型或写实或夸张或变形的不同美感。师生共同总结出：创作一幅好的单色版画应该切合主题、布局巧妙、造型生动、运用恰当的表现形式。

最后是教师示范，创作版画。在学生对版画的认知进一步加强之后，我会边示范边讲解版画的创作方法和步骤，引导学生知道如何创作单色版画。步骤一：剪刻。选择自己喜欢的题材（如：老虎的形象）转移到卡纸上，用剪刀将画稿上的形象分版，分别剪或刻出来。步骤二：制版。将剪刻好的各个部分用胶水粘贴在底板上。步骤三：涂色。使用油磙把调好的单色油墨或水色均匀地涂磙到版上。步骤四：拓印。铺上纸，用木蘑菇或光滑的玻璃瓶底均匀画圆压擦。通过我的现场示范学生能够直观地感受版画的制作过程，为下一环节学生自己动手创作版画奠定基础。

通过以上5个层次的学习，分散了重难点，突出了学生的主体地位，经历了探索求知的过程，学生获得了广泛的教学活动经验，从而有利于达成本节课的教学目标。

（三）练习环节

美术课程是具有实践性的课程。我会要求学生四人一组，任选一个自己喜欢的题材。学生可以主题自定，例如：以动物、植物、人物为主题等等。在学生创作过程中我会巡视辅导，对共性问题，我会示范演示，学生从而更加思路清晰、掌握要领。对个别问题，我会做到因材施教和学生共同探讨。

（四）展评环节

学生创作完成后，我会将全班制作好的版画作品展示到美术小天地展板上，分组相互交流比较看看，选出主题明确、制作美观的几件，要求学生分别点评，由作者自己说说如何制作的，最后我再做一个总结性的评价，对于好的进行鼓励表扬，对于不足的也要给予指出并提出修改建议。

通过自评、互评、师评相结合的展评方式，可以有效地加强学生对于版画的创作能力和赏析能力。及时发现每一位学生的闪光点，给予准确的评价和肯定，引导学生不断产生创新的火花，构思出更好的作品，从而形成正确的审美观和客观评价作品的的能力。

（五）小结作业

在课程即将结束时，为了加强学生对于本课知识的掌握和教学目标的最终实现，我将与学生共同总结本课重点知识并升华情感，从而引导学生养成对美术学习的持久兴趣，提高自身审美趣味。最后，结合学生从探究中获得的情感体验和程度，我给学生布置了这样的拓展延伸作业：搜集鲁迅先生1931年在上海倡

导发起的中国新兴木刻版画运动故事，并相互分享交流。相信，通过这样的拓展活动既加强学生对于版画的
认识，又提高学生对于版画作品的审美能力，最终实现教学目标。

六、说板书设计

为体现教材中的知识点，以便于学生能够理解掌握。我的板书设计如下：

单色版画	
	手法：阳刻、阴刻
	内容：人物、动物、植物
	材料：剪贴纸、吹塑纸、布、树叶等
	方法：凹版、凸版、 <u>孔版</u> 和综合版
	步骤：剪刻——制版——涂色——拓印
	肌理美 印痕美 层次美

高中美术

《凝神造像——中国传统雕塑》

第6课 凝神造像 ——中国传统雕塑

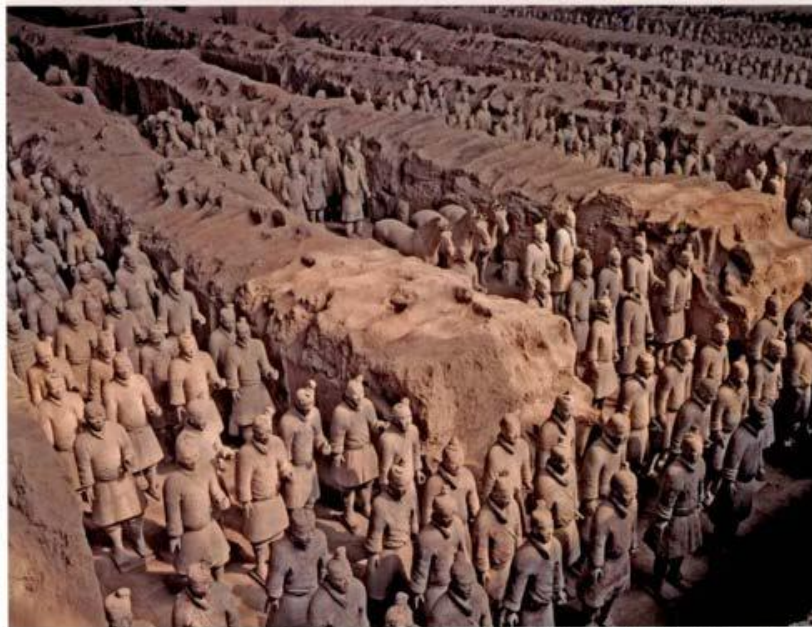
基本问题

中国传统雕塑承载了古代中国人怎样的文化观念？

情境导入

1987年，秦始皇陵及兵马俑被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》，是中国首批列入《世界遗产名录》的六处遗产之一。那么，如何认识和理解这一重要

的文化遗产？从中能看出中国传统雕塑有哪些特点？中国传统雕塑还有哪些优秀的代表作品？

44 第二单元 中国美术鉴赏

◆秦始皇陵一号兵马俑坑 [秦代] 陕西临潼

一、陵墓雕塑

古代中国人相信人死后灵魂不灭，形成了“事死如事生”的丧葬观念。所以，中国古代陵墓的地下、地上设施和随葬品都要模仿墓主人生前生活的场景。根据《史记》记载，秦始皇陵是按照秦朝都城的格局设计建造的，陵墓内部“上具天文，下具地理”，俨然构成了一个死后的世界。数量庞大、气势恢宏的兵马俑就是守护这座都城的地下军队。

◇秦始皇陵一号兵马俑坑局部
〔秦代〕 陕西临潼

相关链接
世界文化遗产
世界文化遗产是世界遗产的重要组成部分，为其中数量最多的一类。世界遗产还包括世界自然遗产、世界文化与自然双重遗产和世界文化景观遗产。按照《保护世界文化和自然遗产公约》的规定，文化遗产是指从历史、艺术或科学的角度看具有突出的普遍价值的文物、建筑群和遗址。这本《美术鉴赏》所涉及的作品绝大部分都属于世界文化遗产范畴。

◇将军俑（陶塑）高197厘米〔秦代〕
陕西临潼秦始皇陵一号兵马俑坑出土。

◇跪射俑（陶塑）高120厘米〔秦代〕
陕西临潼秦始皇陵二号兵马俑坑出土。

◇秦始皇陵兵马俑原有彩绘和头部细节 [秦代] 陕西临潼秦始皇陵出土

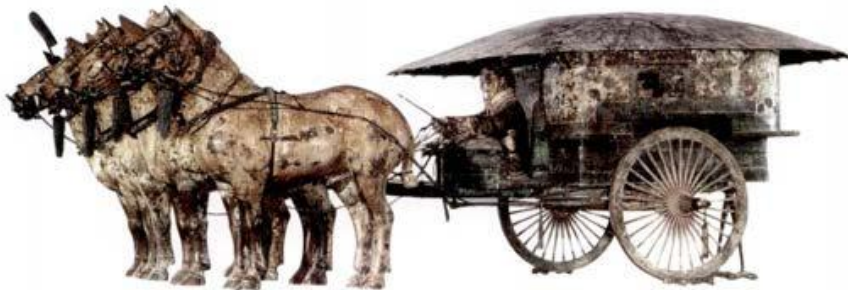

◇秦始皇陵兵马俑发饰细节 [秦代] 陕西临潼秦始皇陵出土

从功能上看，秦始皇陵兵马俑属于陵墓雕塑。俑的产生和使用是中国古代文明进步的表现，它取代了奴隶制社会用活人殉葬的陋俗。为了获得更加逼真的效果，秦始皇陵兵马俑的体量接近于真人尺寸，五官、胡须、发饰、冠帻、铠甲等细节，甚至扣接革带的带钩和鞋底上的针眼都刻画得细致入微。兵马俑的着色也非常讲究，工匠们事先在陶俑上涂一层基底，然后再施以五彩，因而神情栩栩如生。

◇秦始皇陵二号兵马俑坑局部 [秦代] 陕西临潼

◇秦始皇陵二号铜车马（青铜） 通长 328.4 厘米 高 104.2 厘米 [秦代] 陕西临潼秦始皇陵出土

46 第二单元 中国美术鉴赏

◎文官俑（陶塑）
 高184厘米 [秦代]
 陕西临潼秦始皇陵文官俑坑出土

◎百戏俑（陶塑）
 残高172厘米 [秦代]
 陕西临潼秦始皇陵百戏俑坑出土

秦始皇陵中还有文官俑与百戏俑。文官俑身着长袍，垂手而立，腰挂书刀和砥石，再现了秦代中央文职机构官员的形象。而负责娱乐表演的百戏俑，上身赤膊，下身着裳，腹部还微微隆起，流露出浓郁的生活气息。

由此可见，中国传统雕塑既具有一定的实际功能和现实目的，又承载着中国古代的社会思想与文化观念，这也成了中国传统雕塑的特点之一。

◎秦始皇陵区遗址平面示意图

探究与发现

如前文所述，秦始皇陵是首都咸阳的缩影。在陵园的城墙内考古人员发现了寝殿和便殿建筑遗址、园寺吏舍遗址、铜车马陪葬坑、文官俑陪葬坑、百戏俑陪葬坑等。秦人为什么要把兵马俑陪葬坑设在距秦始皇陵封土以东约1.5公里的地方，而其他的陪葬坑却设在陵园城墙内？这种布局设计反映了什么样的观念？

霍去病墓的石雕群是汉代雕塑的精品。霍去病是西汉时期抗击匈奴的名将，其墓周围放着卧牛、伏虎、跃马等 17 件石雕，以纪念其赫赫战功。石雕保留了原石的天然形态，加以圆雕、浮雕与线刻的手法，简练传神、厚重浑朴。其中一件名为“马踏匈奴”，马腹下面不做凿空，匈奴士兵持弓欲起，却挣脱不得，十分生动。与兵马俑不同的是，这些石雕不成队列，零

◇卧牛、伏虎、卧马、野猪、马踏匈奴（石雕）〔西汉〕陕西兴平道常村霍去病墓

◇霍去病墓封土〔西汉〕陕西兴平道常村（照片摄于 1914 年）

散地放置在陵墓的封土和四坡上。据记载，这是为了模仿祁连山的场景，象征霍去病在征伐匈奴过程中的漫漫征途。由此可见，中国传统雕塑的布局与周围环境密不可分。

唐代崇尚厚葬。唐太宗李世民在隋末唐初的战争中先后骑过六匹战马，分别是飒露紫、拳毛騧、青骊、什伐赤、特勒骠和白蹄乌。为了让这六匹战马能在他死后继续相伴，李世民命人将它们形象刻成浮雕，镶嵌立于九峻山的昭陵北阙，后人称之为“昭陵六骏”。在表现手法上，它们采用了高浮雕技巧，增强了战马的体积感，以简洁的线条和准确的造型，表现出战马的体态和性格。

唐代的“三彩俑”也是随葬品。“三彩俑”是一种低温彩釉陶器，“三彩”是多彩的意思，不专指三种颜色。陕西西安鲜于庭海墓出土的三彩骆驼载乐俑釉色润泽、斑斓多彩，中亚双峰驼身姿挺拔，一位胡人在驼背上跳舞，四人围坐奏乐，表情传神。作品不仅艺术水平卓越，还是古代丝绸之路中外文化交流的实证。

◎三彩骆驼载乐俑（彩釉陶）高58.4厘米
 [唐代] 陕西西安鲜于庭海墓出土

相关链接

尊重、保护文化遗产

由于战争、自然灾害和各种人为的因素，世界上许多珍贵的文化遗产受到严重的破坏。例如，“昭陵六骏”中的飒露紫和拳毛騧于1914年被打碎盗运国外，造成了不可弥补的损失。因此，我们在提高美术鉴赏能力的同时，应该加强文物保护意识，为子孙后代留下更多的艺术财富。

◎昭陵六骏之飒露紫（浮雕）176厘米×207厘米
 [唐代] 美国费城宾夕法尼亚大学美术馆藏

第6课 凝神造像——中国传统雕塑 49

二、宗教雕塑

与陵墓雕塑不同，中国传统的宗教雕塑以宗教教义、故事、人物为题材，反映了古人虔诚的宗教信仰，其中以佛教雕塑艺术成就最高。

佛教雕塑大量保存于石窟寺中。石窟寺开凿于山崖上，在中国始于十六国时期，南北朝、隋唐、宋元各代陆续开凿，遍及南北各地。其中规模大、窟龛多、艺术成就高的有敦煌莫高窟、大同云冈石窟、洛阳龙门石窟、重庆大足石刻等。它们先后被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

云冈石窟是由北魏皇室开凿的第一座大型石窟。其中第16窟至20窟中的五尊主体佛像象征了北魏的五世帝王，宣扬了皇帝“即是当今如来”的思想。主尊佛像高大，端坐在椭圆形的窟内，给礼拜者以心理上强大的压迫感和权威感，由此令其联想到皇权的威严。由于石窟造像的模式是从印度传入西域再传入中原地区的，这些佛像还保留了印度造像的一些特征。

探究与发现
 为什么中国的石窟艺术集中在甘肃、山西、河南等地区？

◇ 佛像（石雕）高1400厘米 [北魏] 山西大同云冈石窟第20窟

50 第二单元 中国美术鉴赏

◇佛像（泥塑）高117厘米
〔北魏〕甘肃天水麦积山
石窟第147窟

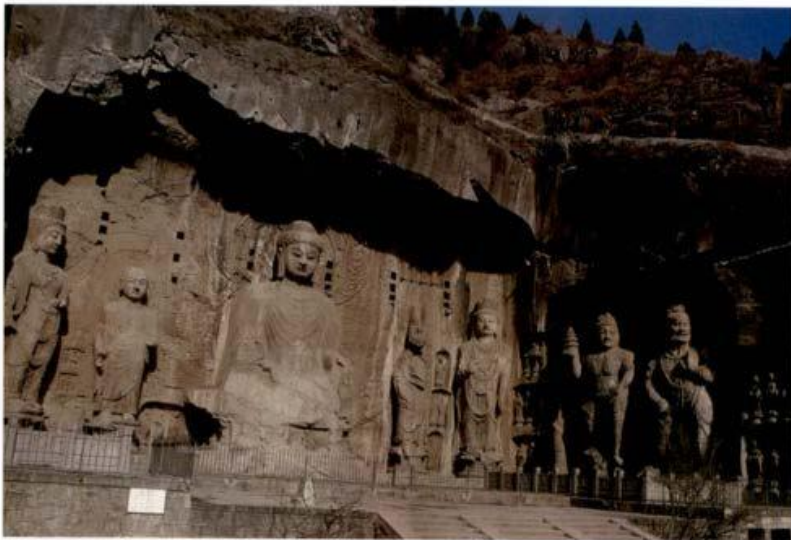

◇竹林七贤与荣启期之嵇康
（拼镶砖画）〔南朝〕
南京博物院藏

相关链接

“秀骨清像”与“褒衣博带”

“秀骨清像”一词源于唐代张彦远《历代名画记》中，转引张怀瓘对南朝陆探微绘画风格的评价，反映了南朝文人士大夫阶层注重神韵、追求清秀脱俗的审美偏好。北魏孝文帝推行汉化政策以后，“秀骨清像”的审美得以在北方广泛传播，佛教造型逐渐由健壮浑厚转向修长清秀，服饰上出现了具有中原服饰式样的“褒衣博带”，加重了飘逸清秀的造型趣味，形成了一种新的造像风格，也是中国佛教造型本土化的标志之一。

◇龙门石窟奉先寺卢舍那佛龛（石雕）通高1714厘米〔唐代〕河南洛阳

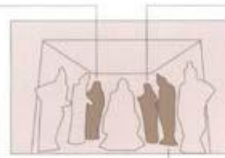
盛唐时，中国佛教艺术世俗化的倾向愈加明显，工匠们开始淡化佛像的外来特征，使得造像更加接近中国人的形象。龙门石窟奉先寺的卢舍那佛造型丰满，端庄典雅，面容神情恬静祥和，具有明显的女性特征，是唐代石窟造像的典型代表。

◆敦煌莫高窟第45窟（彩塑）〔唐代〕甘肃敦煌

○阿难像表情温和，面目清秀，其形象是一位谦逊好学的年轻僧人。

○结持菩萨头部略倾，面带笑容，腰部微扭，身体呈现出流畅的曲线，一派安详、自在的神情。

○迦叶像双眉紧锁，眼神犀利，额头布满皱纹，其形象是一位饱经沧桑的哲人。

◆阿难像（彩塑）高176厘米
〔唐代〕甘肃敦煌莫高窟第45窟

◆迦叶像（彩塑）高172厘米〔唐代〕
甘肃敦煌莫高窟第45窟

◆菩萨像（彩塑）高185厘米〔唐代〕
甘肃敦煌莫高窟第45窟

俗话说“三分塑，七分彩”，中国传统雕塑十分重视着色。古代的工匠们借鉴了中国民间绘画的用色习惯，通过丰富多变的色彩，逼真地再现塑造对象的特征，赋予作品以鲜活的生命力和强烈的感染力。敦煌莫高窟彩塑的最大特点就是利用泥塑、色彩与壁画的结合，从而达到浑然一体的视觉效果。敦煌莫高窟第45窟内，彩塑与其背后的壁画有机地结合在一起，不但色彩明朗华丽，空间也获得了延伸，让观者沉浸其中。

◎ 圣母殿侍女像（彩塑）高160厘米
[宋代] 山西太原晋祠

◎ 圣母殿侍女像（彩塑）高154厘米
[宋代] 山西太原晋祠

与中国传统人物画一样，雕塑同样强调以形写神。艺术家抒发“神思”，通过提炼、概括，让主观想象与客观事物自由交融，使作品神形兼备。山西太原晋祠圣母殿始建于北宋年间，殿内的彩绘塑像群是民俗性宗教雕塑的代表。“圣母”邑姜居于大殿正中，气度端庄，四十余尊侍女、女官与宦官像列在两侧。其中的侍女像通过俯仰顾盼的微小动态，生动地刻画出人物的性情气质，有的老成持重，有的天真无邪，达到了心理刻画深度。

小结

中国传统雕塑是中国古代风俗与宗教观念的反映，雕塑的布局、造型与色彩折射了中华民族独特的审美观念。因此欣赏这些作品，我们可以从功能、观念、环境、造型、色彩等多方面着手，进行多角度的观看与分析。

拓展学习

选择一件自己感兴趣的中国传统雕塑作品，并围绕功能与观念、风格特征、造型特点、色彩与材质、环境与场域等几个方面，写一篇讲解导览词，并试着给同学介绍这件作品。

《凝神造像——中国传统雕塑》教案

一、教学目标

1. 了解中国传统雕塑中陵墓雕塑与宗教雕塑的代表性作品，了解其题材内容与形式语言，能够从功能、色彩、造型、风格样式、环境与场域等方面赏析中国传统雕塑，并表达自己的感受与理解，主动探究美术与文化的关系。

2. 通过欣赏、分析讨论、合作探究，能够运用相关知识对中国传统雕塑作品加以分析。

3. 感受传统雕塑艺术的丰富内容和独特的艺术魅力，培养学生的传统文化意识，提高审美判断能力和鉴赏能力。

二、教学重点

能够分析并掌握中国传统雕塑在功能、色彩、造型、风格样式、环境与场域等方面的艺术特点。

三、教学难点

深刻领悟并掌握不同的中国传统雕塑类型承载了古代中国人不同的文化观念。

四、教学方法

讲授法、作品赏析法、启发法、讨论法、合作探究法。

教学准备：教材中陵墓雕塑和宗教雕塑的高清图片与视频；课件；课前分好学习小组。

五、教学过程

（一）导入

播放视频和图片，提问：视频与图片中呈现的中国传统雕塑作品你熟悉吗？它有什么样的艺术特点？学生讨论教师进行总结。引出本课基本问题：中国传统雕塑承载了古代中国怎样的文化观念？引出课题。

（二）新授

1. 陵墓雕塑

（1）观察、分析中国陵墓雕塑代表作品：秦始皇陵兵马俑雕塑，霍去病墓石雕群，唐代“昭陵六骏”“三彩俑”。教师就其中一件作品给学生做出鉴赏示范，引导学生围绕功能、色彩、造型、风格样式、环境与场域等方面的艺术特点及其承载的文化观念进行分析判断。

（2）教师提出问题：

- ①秦始皇陵兵马俑的功能是什么？其中文官俑、百戏俑具有什么艺术特点？
- ②霍去病墓石雕群具有什么艺术特点？为什么会这样布局？
- ③唐代“昭陵六骏”“三彩俑”具有什么艺术特点？
- ④陵墓雕塑如何反映了中国古代人“事死如事生”的丧葬观念？

小组之间进行讨论发言，师生共同梳理各组讨论结果并总结陵墓雕塑的相关内容。依次总结出中国传统雕塑既具有一定的实际功能和现实目的，又承载着中国古代的社会思想和文化观念，是中国传统雕塑的特点之一。中国传统雕塑的布局与周围环境是密不可分的。

2. 宗教雕塑

展示宗教雕塑代表性作品，提出问题：

- ①什么是宗教雕塑？
- ②云冈石窟、龙门石窟造像有什么特点？
- ③敦煌莫高窟第45窟造像有什么特点？

④晋祠圣母殿的雕像有什么艺术特点？

⑤宗教雕塑反映了怎样的文化观念？

学生讨论，师生共同梳理归纳宗教雕塑的特点：中国传统的宗教雕塑以宗教教义、故事、人物为题材，反映了古人虔诚的宗教信仰，逐步总结出云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟第 45 窟、晋祠圣母殿的雕塑的基本特点，并描述不同时期宗教雕塑的文化观念。

3. 回归本课基本问题：中国传统雕塑承载了古代中国怎样的文化观念？从陵墓雕塑与宗教雕塑两个方面分析探究中国传统雕塑承载了不同的风俗与宗教观念。

（三）课堂总结

1. 小结

围绕基本问题总结本课内容：中国传统雕塑是中国古代风俗与宗教观念的反映，雕塑的布局、造型与色彩折射了中华民族独特的审美观念。

2. 拓展

选择一件自己感兴趣的中国传统雕塑作品，并围绕功能与观念、风格特征、造型特点、色彩与材质、环境与场域等几个方面写一篇讲解导览词，并试着给同学介绍这件作品。

六、板书设计

凝神造像——中国传统雕塑

陵墓雕塑

宗教雕塑

角度：功能与观念、风格特征、造型特点、色彩与材质、环境与场域

《凝神造像——中国传统雕塑》试讲稿

一、教学过程

(一) 导入

师：同学们好，老师今天带来了一段视频和几张图片，请大家一起欣赏，一会说一说视频与图片中呈现的中国传统雕塑作品你熟悉吗？它有什么样的艺术特点？

生：……

师：哪位同学愿意来说一说，你看到的是什么雕塑作品，以及它有什么特点？好，请第四排靠窗的女生你来说。

生：视频和图片中展示的是秦始皇陵兵马俑。秦始皇陵兵马俑群崇尚写实，手法严谨，性格鲜明，形象生动。在总体布局上，造成排山倒海的气势，令人产生敬畏而难忘的印象。

师：这位同学知道得很全面，请坐。秦始皇陵兵马俑一经现世，便引起了世界的轰动。它充分体现了2200多年前我国古代的雕塑艺术家们的才能和智慧，是举世罕见的雕塑遗产，被誉为“世界第八大奇迹”。

师：其实我们身边有着非常多的传统雕塑，那么中国传统雕塑到底承载了古代中国怎样的文化观念？今天这节课就让我们一起走进《凝神造像——中国传统雕塑》。

(二) 新授

1. 陵墓雕塑

师：通过预习课文，我们可以从中知道本节课主要从陵墓雕塑和宗教雕塑两方面进行学习。首先我们一起来看多媒体上的作品，这些作品中除了秦始皇陵兵马俑，还有大家认识的吗？

生：……

师：看来大家对美术还是很感兴趣的，知道的很多。它们分别是霍去病墓石雕群、唐代“昭陵六骏”“三彩俑”。它们有什么共同点？……对，我听到同学们说都和丧葬有关，属于陵墓雕塑。

师：那大家还记不记得我们欣赏美术作品时掌握的方法？

生：造型、色彩、意义影响等方面。

师：看来大家掌握得不错。接下来咱们就通过这几方面一起继续详细的了解秦始皇陵兵马俑。我们先后发现了3座埋藏大型陶塑兵马俑从葬坑，1号坑以战车和步兵混合编组为主体部队，2号坑由弩兵、战车和骑兵穿插组合成的混合部队，3号坑是统领1、2号坑的军事指挥部。其中各种俑造型写实，体量接近真人尺寸，大家通过图片可以看到对于五官、发饰、铠甲，甚至是鞋底上的针眼等细节都刻画得细致入微。而且秦始皇陵兵马俑原本全部画彩，只是因为年代久远，出土后因氧化褪色。其实我们可以通过这么浩大的场景感受到统治者将雕塑艺术视作宣扬统一功业，显示王权威严的有力工具。

师：我看到同学们听到津津有味的。接下来大家来看多媒体，在这上面有几个问题：

- 1.秦始皇陵兵马俑的功能是什么？其中文官俑、百戏俑具有什么艺术特点？
- 2.霍去病墓石雕群具有什么艺术特点？为什么会这样布局？
- 3.唐代“昭陵六骏”“三彩俑”具有什么艺术特点？
- 4.陵墓雕塑如何反映了中国古代人“事死如事生”的丧葬观念？

请同学们结合作品进行小组讨论，一会进行发言。

师：好了，哪组同学愿意分享自己组的讨论结果呢？请左边的这位男生你来说吧。

生：秦始皇陵兵马俑的功能是陵墓雕塑。其中通过人物的姿态文官俑再现了秦代中央文职机构官员的

形象，而负责娱乐表演的百戏俑则流露出浓郁的生活气息。

师：观察得很仔细。通过对兵马俑的学习，我们可以总结出中国传统雕塑既具有一定的实际功能和现实目的，还承载着中国古代的社会思想和文化观念，这也是中国传统雕塑的特点之一。还有哪位同学愿意分享？请中间第三排的那位女生你来。

生：霍去病墓石雕群是西汉纪念碑性质的一组大型石刻。墓前最著名的雕塑有《马踏匈奴》《伏虎》《跃马》等，作者运用循石造型的艺术手法，加强了作品的整体感与力度感，堪称“汉人石刻，气魄深沉雄大”的杰出代表。

师：了解的很全面。那么大家知道兵马俑是以军队的形式进行展现，为什么这些石雕作品都是零散的放置呢？……我看到大家沉默了，其实这样布局是为了模仿祁连山的场景，象征霍去病在征伐匈奴过程中的漫漫征途。由此可见，中国传统雕塑的布局与周围环境是密不可分的。

师：谁来回答后面的问题呢？好，请右边的这位女生你来吧。

生：“昭陵六骏”是指昭陵北面祭坛东西两侧的六块骏马青石浮雕石刻，是唐太宗李世民在唐朝建立前先后征战时骑过的战马。分别名为《拳毛騧》《什伐赤》《特勒骠》《青骊》《飒露紫》《白蹄乌》。这是我国浮雕艺术史上具有代表性的作品，具有重要的实物史料价值。唐三彩是一种低温铅釉陶，属于明器。颜色以黄、白、绿（黄、绿、赭）为基本颜色，作品展示出高超的艺术水平，也是古代丝绸之路中外文化交流的实证。

师：看来大家查找资料和总结的能力越来越高了，说得真好。那么这些陵墓雕塑是如何反映中国古代人“事死如事生”的丧葬观念呢？

生：通过这些陵墓雕塑作品反映出中国古代人“事死如事生”的丧葬观念，希望逝者继续享受生前的荣华富贵。

2.宗教雕塑

师：是的。正是这样的思想，才会产生我们现在所看到的这些陵墓雕塑作品。接下来我们再来看这一组图片，它们分别是云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟第45窟造像、晋祠圣母殿的雕像，请大家以刚才的小组继续讨论这几个问题：

- (1) 什么是宗教雕塑？
- (2) 云冈石窟、龙门石窟造像有什么特点？
- (3) 敦煌莫高窟第45窟造像有什么特点？
- (4) 晋祠圣母殿的雕像有什么艺术特点？
- (5) 宗教雕塑反映了怎样的文化观念？

师：好，讨论结束。谁来说一说你们的讨论结果呢？请课代表来吧。

生：宗教雕塑是以宗教教义、故事、人物为题材进行的雕塑作品，反映人们的宗教信仰。云冈石窟雕像雄伟粗壮，面形方圆，鼻梁直挺，衣纹处理简洁质朴。龙门石窟造像多为身材秀挺、面容瘦削的秀骨清像，服饰为宽服大袍、褒衣博带，表情显得温和而世俗化。

师：观察力很丰富。谁还有其他补充？有请中间后面那位男生你来回答。

生：莫高窟造像多采用泥塑加彩的形式，形成独特的莫高窟彩塑艺术。其与莫高窟壁画相结合，形成绘塑统一的完美效果，通过各部分细致的变化、不同的质感和色彩的对比，将整个彩塑像塑造成一个整体。圣母殿中的雕塑作品体态优美，从细微的容貌、表情和动作中显示了不同气质风度，虽等距离站立但毫不

呆板，显示出塑造生活形象的高度水平。

师：说得很精彩。那么通过这些宗教雕塑作品反映出怎样的文化观念？我们可以看到不同时期的雕塑作品在题材、表现手法上都有所不同，这些都与当时的社会文化背景、思想、观念有着紧密的关系。

（三）小结

师：同学们，了解了陵墓和宗教雕塑，再回归我们最初的问题：中国传统雕塑到底承载了古代中国怎样的文化观念？我们就会发现中国传统雕塑承载了不同的风俗与宗教观念，从雕塑的布局、造型与色彩都折射了中华民族独特的审美观念。

师：请同学们课下选择一件自己感兴趣的中国传统雕塑作品，并围绕功能与观念、风格特征、造型特点、色彩与材质、环境与场域等几个方面写一篇讲解导览词，并试着给同学介绍这件作品。下节课我们一起分享。

二、板书设计

凝神造像——中国传统雕塑

陵墓雕塑

宗教雕塑

角度：功能与观念、风格特征、造型特点、色彩与材质、环境与场域

《凝神造像——中国传统雕塑》说课稿

各位评委老师上午好！我今天的说课题目是《凝神造像——中国传统雕塑》，下面我将从说教材、说学情、说教法、说学法、说教学过程以及板书设计等6个方面进行我的说课：

一、说教材

《凝神造像——中国传统雕塑》是2019版人教版高中美术美术鉴赏第6课的内容。中国传统雕塑的类型众多，其中陵墓雕塑和宗教雕塑最具代表性，本课主要从陵墓雕塑和宗教雕塑两个部分分析了中国传统雕塑在功能、色彩、造型风格、样式、环境与场域等方面的特点，并逐步展现其背后蕴含的文化观念。

根据以上对教材的分析，我确定了以下核心素养目标：

1. 了解中国传统雕塑中陵墓雕塑与宗教雕塑的代表性作品，了解其题材内容与形式语言，能够从功能、色彩、造型、风格样式、环境与场域等方面赏析中国传统雕塑，并表达自己的感受与理解，主动探究美术与文化的关系。

2. 通过欣赏、分析讨论、合作探究，能够运用相关知识对中国传统雕塑作品加以分析。

3. 感受传统雕塑艺术的丰富内容和独特的艺术魅力，培养学生的传统文化意识，提高审美判断能力和鉴赏能力。

根据以上分析，我确定了以下教学重难点：

教学重点：能够分析并掌握中国传统雕塑在功能、色彩、造型、风格样式、环境与场域等方面的艺术特点。

教学难点：深刻领悟并掌握不同的中国传统雕塑类型承载了古代中国人不同的文化观念。

二、说学情

教师对教材的了解是上好一节课的基础，而把握住学生情况是教师必须要有所把握的。高中阶段的学生能够理解较为抽象的知识，感受和表达能力都比较强，对美术新内容的学习也有相当的兴趣和积极性，但他们每天都要面对非常多的学科，课业压力比较繁重，这些都是我在教学过程中应该注意到的。在课堂中我将尽量以轻松活泼的教学方式来进行课堂教学，以深入浅出的方法尽量不要给学生更多的学习压力。

三、说教法

科学合理的教学方法能使教学效果事半功倍，达到教与学的和谐完美统一。针对学生的具体情况，我将采用讲授法、欣赏法、启发法等教学方法来进行教学活动，通过每一步的设计，学生能够更清晰明了的掌握如何运用线条进行造型，能够逐渐感受到线条独特的体系和美感，从而提高学生的审美品位。

四、说学法

根据新课改的要求，遵循“学为主体”的教育思想，做到学与练紧密结合。本课学生可以采用自主探究、合作学习的形式，配合多媒体教学，充分调动学生的学习积极性和主动性，提高他们语言组织、审美鉴赏能力。

五、说教学过程

如果说掌握教材、学情，把握教学方法是教师在课堂前就应该有所准备的，那么教学过程就是教师和学生直面的过程，也是教师将知识传授给学生的唯一途径。那么教学方法我将由导入、新授和小结三个部分来完成。

（一）导入

播放视频和图片，我会提问：视频与图片中呈现的中国传统雕塑作品你熟悉吗？它有什么样的艺术特

点？学生讨论后我会根据作品进行总结。同时引出本课基本问题：中国传统雕塑承载了古代中国怎样的文化观念？导入课题。通过这样的导入，可以引发学生主动思考，激发学生的学习热情，为学生主动探究中国传统雕塑作品的艺术成就及承载的文化观念做准备。

（二）新授

1.首先是学习陵墓雕塑相关知识。

（1）我会先引导学生观察、分析中国陵墓雕塑代表作品，如：秦始皇陵兵马俑雕塑，霍去病墓石雕群，唐代“昭陵六骏”“三彩俑”。考虑学生鉴赏方法掌握得不够牢固，我会就其中一件作品给学生做出鉴赏示范，然后引导学生围绕功能、色彩、造型、风格样式、环境与场域等方面的艺术特点及其承载的文化观念进行分析判断。通过教师鉴赏示范可以帮助学生掌握基本的鉴赏方法，提高鉴赏能力。

（2）根据作品我会继续提出问题，如：

- ①秦始皇陵兵马俑的功能是什么？其中文官俑、百戏俑具有什么艺术特点？
- ②霍去病墓石雕群具有什么艺术特点？为什么会这样布局？
- ③唐代“昭陵六骏”“三彩俑”具有什么艺术特点？
- ④陵墓雕塑如何反映了中国古代人“事死如事生”的丧葬观念？

鼓励小组之间进行讨论发言，师生共同梳理各组讨论结果并总结陵墓雕塑的相关内容。通过围绕上述问题归纳讲解，强调古代中国的陵墓雕塑是“事死如事生”的丧葬观念的反映。依次总结出中国传统雕塑既具有一定的实际功能和现实目的，又承载着中国古代的社会思想和文化观念，是中国传统雕塑的特点之一。中国传统雕塑的布局与周围环境是密不可分的。

2.其次学习宗教雕塑相关知识。

通过多媒体展示宗教雕塑代表性作品，我会提出问题：

- （1）什么是宗教雕塑？
- （2）云冈石窟、龙门石窟造像有什么特点？
- （3）敦煌莫高窟第45窟造像有什么特点？
- （4）晋祠圣母殿的雕像有什么艺术特点？
- （5）宗教雕塑反映了怎样的文化观念？

学生讨论后，师生共同梳理归纳宗教雕塑的特点：中国传统的宗教雕塑以宗教教义、故事、人物为题材，反映了古人虔诚的宗教信仰，逐步总结出云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟第45窟、晋祠圣母殿的雕塑的基本特点，并描述不同时期宗教雕塑的文化观念。通过问题讨论总结，学生可以理解宗教雕塑寄托的人们对神明和信仰世界的美好想象，提高学生审美判断能力和对传统雕塑的文化理解能力。

3.然后我会引导学生回归本课基本问题：中国传统雕塑承载了古代中国怎样的文化观念？鼓励学生从陵墓雕塑与宗教雕塑两个方面分析探究中国传统雕塑承载了不同的风俗与宗教观念。这样有利于学生了解中国石窟艺术的发展与变化，有利于学生把握宗教雕塑所承载的古代中国人的文化观念。

（三）课堂总结

1.在小结环节。

我会围绕基本问题总结本课内容：中国传统雕塑是中国古代风俗与宗教观念的反映，雕塑的布局、造型与色彩折射了中华民族独特的审美观念。

2.在拓展环节。

鼓励学生选择一件自己感兴趣的中国传统雕塑作品，并围绕功能与观念、风格特征、造型特点、色彩与材质、环境与场域等几个方面写一篇讲解导览词，并试着给同学介绍这件作品。

通过小结拓展一方面概括本节课的主要内容，另一方面进一步增强民族文化自信，综合提升学生素养。

六、说板书设计

本课的板书设计主要以文字进行呈现，首先是将本课基本问题进行板书，帮助学生明确本课的中心问题。在探讨出问题答案后进行板书，加深学生印象。欣赏方向的板书是为了学生能够在欣赏作品时能够有明确的方向，更好地掌握欣赏作品的基本方法。

<p style="text-align: center;">凝神造像——中国传统雕塑 陵墓雕塑 宗教雕塑 角度：功能与观念、风格特征、造型特点、色彩与材质、环境与场域</p>

以上是我的全部说课内容，感谢各位考官。我可以擦去我的板书吗？谢谢考官。

《人性的崛起——文艺复兴美术》

第14课 人性的崛起 ——文艺复兴美术

基本问题

人文主义对文艺复兴美术的影响是什么？

情境导入

文艺复兴时期是一个巨匠迭出的时代，达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔、提香、丢勒等艺术家都取得了辉煌的成就，是什么样的社会文化条件孕育出了这些文艺复兴美术巨匠？

文艺复兴是14至16世纪发生在欧洲的一场思想文化运动。它以资本主义的发展为基础，以人文主义的兴起为特征。人文主义者热衷于学习古希腊、古罗马的文化遗产，反对上帝主宰一切的神权论，主张在世俗经验而非宗教经典中探求知识。人文主义者还坚信人的价值，鼓励个人进取，并强调市民的责任感与道德义务。因此，这一时期的艺术家积极地参与城市建设，更多地描绘世俗生活，更热衷于表现人性。

意大利是文艺复兴的发祥地。那里有丰厚的古典文化遗产，为人文主义思想的发展提供了有利条件。意大利还是东西方贸易的主要受益者，财富的积累让更多热衷古典文化的贵族、商人赞助美术，促进了美术的繁荣。而欧洲北部的佛兰德斯（包括今天的法国北部、比利时西部和荷兰南部的部分地区）、德国等地，与意大利文化交流频繁，同样取得了解

◎ 哀悼基督（湿壁画）
200厘米×184.8厘米 约1305年 乔托 [意大利]
意大利帕多瓦阿雷纳礼拜堂

118 第三单元 外国美术鉴赏

煌的美术成就。文艺复兴美术具有划时代的意义，与古希腊、古罗马美术共同奠定了西方写实艺术的传统。

一、古典的再生

人文主义者热衷于古典文化，却不是为了回到古代，而是利用古代的知识解决当代的问题，在古典的价值基础上展开创新，从而实现对古典时代的超越。

乔托是文艺复兴绘画的先驱。他融汇了古典与哥特式的绘画语言，在构图、空间、光影与情感表达等多个方面做出了突破性贡献。在帕多瓦阿雷纳礼拜堂的墙壁上，乔托绘制了38幅描绘基督生平的湿壁画，其中《哀悼基督》是最好的范例。画中，一块斜向的岩石切开画面，主要人物分布在岩石下方与左侧，两三成组，或坐或立，既形成稳定的秩序，又具有灵动的节奏。通过光影的表现，人物获得了雕塑般的体积感与重量感。通过枯树、岩石与人物前后关系的刻画，又让画面获得了充分的视觉景深。整幅画最精彩的是对情感的适度表现。人物对基督殉难的情绪反应不尽相同，有人悲恸，有人忧伤，有人关切，乔托都刻画得令人信服，赋予了画面动人的力量。乔托的表现方式为后来文艺复兴的艺术家提供了典范。

布鲁内莱斯基是早期文艺复兴建筑领域的杰出代表。他曾去罗马测绘古代遗迹，后来结合所学并运用当时最先进的技术，完成了历史性的工程——佛罗伦萨大教堂穹顶的设计建造。穹顶跨度为42米，高近60米，尺度巨大。布鲁内莱斯基开创性地以双层中空的穹架为基本结构，减轻了重量，也便于施工与维修。他没有用古典建筑中的圆拱，而以尖拱与肋拱作支撑，如此进一步减轻侧推力，并形成富有弹性的外部曲线。在顶部相当于罗马万神殿圆洞的地方，他设计了一个采光亭，让穹顶在视觉上更具层次，最终的穹顶比万神殿更为宏伟。总体而言，布鲁内莱斯基是用哥特式结构原理完成了一件向古典建筑致敬的作品。

基于对古典价值的重申，文艺复兴艺术家展开了对视觉再现方式的科学研究：为了逼真地再现空间，系统总结了线性透视法；为了精准地表现人体，进一步发展了人体解剖学。当艺术家能够游刃有余地运用新知识、新技法时，文艺复兴就跨入了大师云集的鼎盛时期。

相关链接

湿壁画

创作时，画家需先在墙壁上制作灰泥层，在灰泥潮湿未干时作画，若泥层干固便无法上色。因此，画家需按照每日的工作量制作灰泥层。湿壁画技法源于古埃及，文艺复兴时期创作的大量经典名作均为湿壁画，比如乔托的《哀悼基督》、米开朗琪罗的西斯廷礼拜堂的天顶画以及拉斐尔的《雅典学院》等。

◎ 佛罗伦萨大教堂穹顶 1420—1436年
 布鲁内莱斯基 [意大利]
 意大利佛罗伦萨

◇蒙娜丽莎（木板油彩） 约76.2厘米×53.3厘米
 约1503—1506年 达·芬奇〔意大利〕
 法国巴黎卢浮宫藏

二、人性的光辉

达·芬奇、米开朗琪罗和拉斐尔是意大利文艺复兴盛期的代表人物，史称“文艺复兴三杰”。三人性格迥异，媒材、风格各有所长，但他们的作品都是对人性光辉的彰显。

《蒙娜丽莎》是达·芬奇知名的作品。之前的女性肖像通常在结婚时绘制，多是侧面像，重视华贵衣饰，而不在意个性与神情的表现。达·芬奇则用稳定的金字塔构图，以四分之三侧面描绘人物。画中女子眼神灵动，注视着画外，双手交叉搭在身前。柔和的光线倾泻而下，照亮了她的脸部与手部。以往绘画中的人物，即便刻画再细腻也略显僵硬，达·芬奇则用渐隐法改善了这一状况。画中的明暗过渡十分柔和，形与形的边界并不清晰，仿佛有一层空气遮挡，让人看不尽全貌。可以见到，女子的面部缓缓地隐没到头纱之中，而在神情最丰富的眼角与嘴角，达·芬奇略施阴影，造就了意味深长的“神秘微笑”。

探究与发现

 参照课文中对乔托《哀悼基督》与达·芬奇《蒙娜丽莎》的分析，查阅相关文献，尝试鉴赏达·芬奇的另一幅名作《最后的晚餐》，可从构图、空间、人物的动作、神情几个层面展开分析。

◇最后的晚餐（湿壁画）
 419.1厘米×909.3厘米
 约1495—1498年
 达·芬奇〔意大利〕
 意大利米兰感恩圣母堂

120 第三单元 外国美术鉴赏

达·芬奇坚信绘画比雕塑高明，因为用二维平面表现三维空间更需要技巧，自由度更大。米开朗琪罗则针锋相对，认为再好的绘画也是对雕塑的模仿，因此他常以雕塑家自居。雕像《大卫》是米开朗琪罗的代表作，表现了大卫对战巨人歌利亚之前的紧张一幕。大卫将投石器靠在肩上，侧身注视着远处的敌人，重心偏向一侧，类似古希腊理想化的雕像姿态。他表情沉静，姿态松弛，却又肌肉紧绷，仿佛蓄积着一股强劲的力量。米开朗琪罗认为，大理石是雕像的囚牢，而肉体又是精神的桎梏，艺术家的任务是将它们释放出来。因此他的雕像总是有一种喷薄而出的精神力量，这是古典雕塑所不具备的。

米开朗琪罗还绘制了西斯廷礼拜堂的天顶画，尽管起初他并不情愿。西斯廷礼拜堂的天顶约有536平方米，且有弧度，如何处理透视成为艺术家面对的难题。最后，米开朗琪罗以惊人的毅力在4年中总共刻画了三百余位人物，完成了这一鸿篇巨制。《创造亚当》是位于天顶中央的一幅。在画中，上帝在天使的簇拥中飞来，要将生命注入亚当的躯体。上帝飘动的斗篷与亚当凹陷的身体曲线相吻合，强化了飞动的态势，而两人互望的眼神与即将接触

◎大卫（大理石）高408厘米 1501—1504年 米开朗琪罗 [意大利] 意大利佛罗伦萨美术学院藏

◎创造亚当（湿壁画）约279.5厘米×569厘米 1511—1512年 米开朗琪罗 [意大利] 梵蒂冈西斯廷礼拜堂

第14课 人性的崛起——文艺复兴美术 121

◇草地上的圣母（木板油彩）113厘米×87厘米 1505年
 拉斐尔〔意大利〕奥地利维也纳艺术史博物馆藏

◇暴风雨（布面油画）
 78.7厘米×73.0厘米 约1510年
 乔尔乔内〔意大利〕
 意大利威尼斯学院美术馆藏

◇酒神祭（布面油画）
 175厘米×193厘米
 1523—1524年 提香〔意大利〕
 西班牙马德里普拉多美术馆藏

122 第三单元 外国美术鉴赏

的手指则让作品极具戏剧性。可以看出，米开朗琪罗是以雕塑家的眼光来作画，阴影与光线主要为了塑造体积，人物犹如上了色的浮雕。

拉斐尔比达·芬奇小31岁，比米开朗琪罗小8岁。他兼收并蓄，在两位前辈的影响下发展出了独立的风格。在《草地上的圣母》中，拉斐尔借用了达·芬奇的构图，人物形象却具有米开朗琪罗式的坚实感。年幼的基督、施洗约翰与圣母同处于一片明亮的风景中，两位幼童姿态优雅、皮肤莹润。圣母眉眼低垂，充满了母性的慈爱。拉斐尔用圣母翻卷的斗篷与幼童互动的姿态丰富了金字塔形的稳定构图，色彩比达·芬奇的作品更加鲜明，而其中的脉脉温情也与米开朗琪罗的作品相映成趣。拉斐尔所画的圣母成了一种经典范式，被后世竞相模仿。

由此可见，文艺复兴时期的艺术家并不排斥宗教题材，他们倾力融合了古典文化与基督教文化，在雕塑与绘画中注入了人性的力量。

三、色彩的发现

达·芬奇、米开朗琪罗和拉斐尔的绘画以素描为基础，在形体塑造与构图组织完毕之后才会考虑色彩。在意大利北部的威尼斯，色彩却是统一画面的主要手段。

威尼斯画家常表现田园牧歌、狂欢宴会。乔尔乔内的《暴风雨》是件谜一样的作品。画面中裸体的年轻女子正在为一个婴儿哺乳，他们是谁？画面左侧那位倚杖的年轻人又是谁？划破天空的闪电预示着暴风雨将至，这与作品的主题有什么关系？事实上，这些问题同样困扰着研究者们。但这些都掩盖不住作品中散发出来的迷人的诗意。画中对风景的表现也是威尼斯画派非常重要的特征之一。

乔尔乔内英年早逝，提香在威尼斯画派中更负盛名。在《酒神祭》中，提香绘制了一群纵酒狂欢的人物。画面中的人物组成、姿态变化比《田园合奏》复杂得多，色调也更为鲜亮，突出表现了欢快自由的气氛。提香对人体的理想化较为适度，既让人想到古典时代，又力求激起感官的欢愉。

四、细节的胜利

在精雕细琢的手抄本与哥特式晚期富丽华贵的画风影响下，欧洲北部的文艺复兴绘画尤为讲究细节表现。以扬·凡·艾克为主的一批画家还发明了油画，为精致细腻的材质刻画创造了条件，成为后来画家们最常用的媒材。

《阿尔诺芬尼夫妇像》是扬·凡·艾克的代表作。画中，阿尔诺芬尼执着妻子的手，正在做婚姻宣誓。屋内所有的物件似都具有象征意义。画家以高超的技艺刻画了各种器物的不同质感，其中最精细处是墙上的镜子。扬·凡·艾克在极小的空间中画出了反向的卧室内景，还添上了两位旁观者，其中一人就是他自己。在镜子上方，画家用优美的字体留下了署名。这幅画是对婚姻的庄严证明，而画家扮演了见证人的角色。

相关链接

蛋彩画和油画

中世纪木板绘画最常见的颜料为蛋彩，即用稀释的蛋黄（有的画家用蛋白或整个鸡蛋）来调和颜料粉末。蛋彩画色彩鲜亮，但因颜料层干得快，难以表现色调的渐变。

油画即用油做颜料调和剂，油性颜料黏稠、凝固慢，在画面上有透明感，可层层厚涂，易表现微妙的色调变化。

◇ 阿尔诺芬尼夫妇像（木板油彩）约 81.3 厘米 × 59.7 厘米
 1434 年 扬·凡·艾克（尼德兰）英国伦敦国家美术馆藏

◇ 镜子上方一行文字是画家本人签名：“扬·凡·艾克在此，1434”，使这件作品有了结婚证书的价值。

◇ 在白天的场景中吊灯上仍亮着一根蜡烛，象征着圣灵。

◇ 水果象征伊甸园，橘子象征多子。

◇ 脱下的木底鞋象征婚姻的神圣。

◇ 小狗象征对婚姻的忠诚。

◇ 拉开的床帘和床头的雕像是分镜的祝福。

◇ 画家利用镜子扩大了画面空间。镜子中倒映着夫妇的背影，而画家自己也作为这一事件的见证人出现在镜子中。

◇ 绿色象征希望，这里代表对孕育新生命的期待；白色的头巾象征纯洁，也是当时已婚女性的特定头饰。

◇ 骑士、死神和魔鬼（版画） 1513年 24.5厘米×19.1厘米
 丢勒 [德国] 美国纽约大都会博物馆藏

丢勒是15世纪末16世纪初德国最杰出的画家。他融合了欧洲北部与意大利两地的绘画传统，将理想化的设计与对自然谨细的描摹结合起来。在其版画《骑士、死神和魔鬼》中，死神头戴蛇冠，摇晃着暗示生命流逝的沙漏，骑士身后是手持长柄利刃的魔鬼。骑士身形伟岸，泰然前行，坚定地自己的目标进发。丢勒用雕刻刀极精细地排线，塑造出丰富的肌理与明暗变化：马鬃蓬松，树皮粗糙斑驳，铠甲光洁莹亮，而死神形容枯槁。他的作品代表了当时版画艺术的最高成就。

探究与发现
 丢勒一生画了很多幅自画像，其中这幅最为著名。尝试对这幅画进行鉴赏，并谈一谈为什么艺术家要画自画像。

◇ 自画像（木板油彩） 66.3厘米×49厘米 1500年
 丢勒 [德国] 德国慕尼黑古代绘画陈列馆藏

◇雅典学院（湿壁画）约579厘米×823厘米 1509—1511年
拉斐尔【意大利】梵蒂冈宫签字厅

小结

当知识生产的重心从天国转到人世，人们眼中的世界也愈发不同了。瑞士学者雅各布·布克哈特将文艺复兴的成就概括为“世界的发现和人的发现”，前者体现为对自然美的欣赏，后者体现在对人物面貌、性格、思想、情感全方位的细致刻画。艺术家通过对透视法、人体解剖学、明暗画法等的运用，表现真实的自然景象和生动的人类情感。美术创作虽仍离不开宗教题材，但世俗生活已成为创作的模板，人性成了一股重要的力量。

拓展学习

查阅相关资料，围绕拉斐尔的《雅典学院》写一篇500字左右的鉴赏文章，要求分辨出画中的主要人物，并对透视与构图做出分析。

《人性的崛起——文艺复兴美术》教案

一、教学目标

1. 了解文艺复兴时期的美术发展状况和文艺复兴美术“三杰”及其巨大成就，理解文艺复兴美术的人文主义特征。能够对文艺复兴代表人物的美术作品进行分析评价，表达自己的感受和观点。

2. 通过欣赏、分析、讨论、讲授、评价，学生的识读能力得到提高，学生对文艺复兴时期美术的鉴赏能力得到提升。

3. 了解文艺复兴美术的不同风格及发展变化，提升文化理解的能力，尊重世界多元文化，提高人文素养。

二、教学重点

了解文艺复兴时期美术发展的背景，并掌握代表人物及其美术成就。

三、教学难点

理解文艺复兴美术作品的人文主义特征及其在西方美术发展过程中的重要地位和意义。

四、教学方法

讲授法、图片赏析法、小组合作法、探究法。

教学准备：美术作品，设计本课问题框架，课件。

五、教学过程

（一）导入

通过课件展示达·芬奇的代表作品《蒙娜丽莎》，并提出问题：这件作品的作者是谁？你知道这位画家是哪个时期的吗？结合学生的描述，向学生讲述文艺复兴的基本情况，同时提出本课基本问题：人文主义对文艺复兴美术的影响是什么？导入课题《人性的崛起——文艺复兴美术》。

（二）新授

1. “古典的再生”

（1）设置问题情境：展示乔托的作品《哀悼基督》，提出问题：这件作品描绘了什么内容？作品在构图、色彩、人物情绪等方面有什么特点？教师归纳上述问题。并提出新的问题，请同学们参照中世纪一幅描绘基督的美术作品，与乔托的这件作品进行比较，《哀悼基督》是如何突破中世纪传统，在哪些方面做出了示范？

归纳：乔托是文艺复兴绘画的先驱，他融汇了古典与哥特式的绘画语言，在构图、空间、光影与情感表达等多个方面做出了突破性的贡献，《哀悼基督》这件作品从人物的布局、光影的表现，特别是对人物情感的适度表现，赋予了画面动人的力量，乔托的表现方式为后来文艺复兴的艺术家提供了典范。

（2）展示建筑领域布鲁内莱斯基的作品《佛罗伦萨大教堂穹顶》。提出问题：这件作品的设计与以往有什么不同？这件作品的设计如何体现了向古典建筑致敬，总结出它的形态、技术的特点。

2. “人性的光辉”

（1）展示达·芬奇的代表作《蒙娜丽莎》、米开朗基罗的代表作《大卫》《创造亚当》、拉斐尔的代表作《草地上的圣母》。提出问题：

①文艺复兴盛期“三杰”是谁？他们的代表作品是什么？

②“三杰”代表作品中表现得题材分别是什么？他们的表现手法有何异同？

③“三杰”代表作品中表现的人物形象分别有什么特点？

④ “三杰”代表作品在人文主义特征表现上有什么共同点？

总结：文艺复兴时期的艺术家并不排斥宗教题材，他们倾力融合了古典文化与基督教文化，在雕塑与绘画中注入了人性的力量。这个时代是一个产生“巨人”的时代，标志着文艺复兴的顶峰，并强调“三杰”作品的共性就是彰显人性光辉，文艺复兴美术具有人文主义特征，在雕塑与绘画中注入了人性的力量。因此，文艺复兴美术的成就具有划时代意义。

(2) 探究与发现：尝试从构图、空间、人物的动作、神情等几个层面鉴赏《最后的晚餐》。引导各组讨论，学生总结出他们虽为宗教题材，但在画面中注入了人性的力量。

3. “色彩的发现”

以乔尔乔纳和提香的作品为例展开分析，提出问题：

(1) 乔尔乔纳与提香的作品在色彩方面有什么特点？

(2) 威尼斯地区美术作品的画面特点与自然环境有什么关系？他们的作品在人文主义特征方面是如何表达的？

总结：因地理环境的因素，该地区的艺术家在油画创作方面更加注重色彩的表达，色彩亮丽，色调饱满，磅礴大气和外光的表现，多呈现出欢乐的情调。

4. “细节的胜利”

(1) 以尼德兰画家扬·凡·艾克《阿尔诺芬尼夫妇像》为例，从构图、刻画细节入手进行详细讲解与分析，引导学生理解欧洲北部文艺复兴美术的特点，艺术家将理想化的设计与对自然精细的描绘结合起来。

提出问题：

① 《阿尔诺芬尼夫妇像》在细节刻画上有什么特点？其各个不同的细节各有怎样的象征意义？

② 《骑士、死神和魔鬼》画面是如何呈现细节的？

③ 这两件作品是如何将理想化的设计与对自然精细描绘相结合的，如何体现了美术作品中的人文主义特征？

总结：欧洲北部的文艺复兴绘画尤为讲究细节表现。绘画题材上更加关注对自然的描绘，更加关注对人的表现。以更加直接的方式表达出美术作品的人文主义特征。

(2) 探究与发现

展示作品，引出：丢勒一生画了很多幅自画像，其中这幅最为著名，尝试对这幅画进行鉴赏，并谈谈为什么画家要画自画像。

(三) 小结

带领学生回顾本课主要以“古典的再生”“人性的辉煌”“色彩的发现”“细节的胜利”四个环节进行了讨论与学习，重点理解了该时期的美术成就特点及其在历史上的重要意义，理解了文艺复兴时期的人文主义特征。

要求学生课下围绕拉斐尔的《雅典学院》写一篇 500 字左右的鉴赏文章，要求分辨出画中的主要人物，从透视、构图、情感表现等美术的角度分析该作品。

六、板书设计

人性的崛起——文艺复兴美术

古典的再生

人性的辉煌

色彩的发现

细节的胜利

《人性的崛起——文艺复兴美术》试讲稿

一、教学过程

(一) 导入

师：同学们，我们一起来看大屏幕，大家说一说这件作品的作者是谁？你知道这位画家是哪个时期的吗？

生：是文艺复兴时期意大利画家达·芬奇的《蒙娜丽莎》。

师：是的，说得很正确。文艺复兴是发生在欧洲 14—17 世纪的一场思想文化运动，以人文主义的兴起为特征的，意大利是文艺复兴的发祥地，而文艺复兴美术也取得了辉煌的成就，具有划时代的重要意义。

师：那么人文主义对文艺复兴美术的影响是什么呢？相信学习了今天的内容《人性的崛起——文艺复兴美术》后，大家就会有答案了。

(二) 新授

师：同学们预习今天的课文内容了吗？

生：一共有“古典的再生”“人性的辉煌”“色彩的发现”“细节的胜利”四个环节。

1. “古典的再生”

师：大家说得很准确。首先我们来看大屏幕，这是乔托的代表作品《哀悼基督》。同桌之间相互讨论：这件作品描绘了什么内容？作品在构图、色彩、人物情绪等方面有什么特点？

生：……

师：分析得很到位，请坐。《哀悼基督》表现了基督遗体即将下葬时的情景。人物具有浓厚的人情味，构图突破了中世纪平面而抽象化的程式。老师想请同学们参照中世纪一幅描绘基督的美术作品，与乔托的这件作品进行比较，《哀悼基督》是如何突破中世纪传统，在哪些方面做出了示范？大家前后 4 人为一组可以讨论一下。

师：同学们讨论的很热烈，谁来分享你的答案？有请第一排这位男生你来吧。

生：乔托是文艺复兴绘画的先驱，《哀悼基督》对人物情感的适度表现，赋予了画面动人的力量，乔托的表现方式为后来文艺复兴的艺术家提供了典范。

师：大家说这位同学说得怎样？嗯，说的确实不错。那我们再来看这幅作品，布鲁内莱斯基的作品《佛罗伦萨大教堂穹顶》。大家看看这件作品的设计与以往有什么不同？这件作品的设计如何体现了向古典建筑致敬。

生：这座教堂大圆顶是继罗马万神殿之后的又一大穹顶，属于当时欧洲最大的穹顶。为了减弱穹顶对支撑鼓座的侧推力，布鲁内莱斯基在结构上大胆采用了双层骨架券，八边形棱角各有主券结构，与顶上的采光庭连接成整体。

师：是的，画家没有选用古典建筑中的圆拱，而以尖拱与肋拱做支撑，进一步减轻侧推力，形成富有弹性的外部曲线。在这一时期，艺术家们展开了对视觉再现方式的科学研究，系统总结出线性透视法，发展了人体解剖学。而文艺复兴也跨入到了大师云集的鼎盛时期。

2. “人性的光辉”

师：我们一起来看看达·芬奇的代表作《蒙娜丽莎》、米开朗基罗的代表作《大卫》《创造亚当》、拉斐尔的代表作《草地上的圣母》。还是以 4 人小组为单位，大家讨论这几个问题：

- (1) 文艺复兴盛期“三杰”是谁？他们的代表作品是什么？
- (2) “三杰”代表作品中表现得题材分别是什么？他们的表现手法有何异同？
- (3) “三杰”代表作品中表现的人物形象分别有什么特点？
- (4) “三杰”代表作品在人文主义特征表现上有何共同点？

生：……

师：请同学们推选本组代表进行发言。

生1：“三杰”分别是达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔。达·芬奇将艺术与科学完美结合，把自然科学知识引入美术。发明了“薄雾画法”和“空气透视法”，成功地表现出人物微妙的内心活动，作品含蓄、博大精深、充满哲理思考。米开朗基罗的作品外观看似平静，内心却非常矛盾，充满了英雄主义，被压抑的力量与悲壮的激情，强劲雄伟，观后让人久久难以平静。拉斐尔的作品优雅、秀美，笔下的人物具有温和、高贵、慈爱、善良的气质，他一系列圣母像，把感性美与精神美和谐无间地统一起来，从而传达出人类的美好愿望和永恒感情。

生2：他们的作品无论是肖像画还是宗教题材绘画，都大大超出了艺术形象所包含的内容，充满了人文主义思想，成为文艺复兴时期绘画艺术的典范。

师：同学们思路很清晰。其实文艺复兴时期的艺术家并不排斥宗教题材，他们倾力融合了古典文化与基督教文化，在雕塑与绘画中注入了人性的力量。这个时代是一个产生“巨人”的时代，标志着文艺复兴的顶峰，“三杰”作品的共性就是彰显人性光辉，文艺复兴美术具有人文主义特征，在雕塑与绘画中注入了人性的力量。因此，文艺复兴美术的成就具有划时代意义。

3. “色彩的发现”

师：大家欣赏了“三杰”的作品，有没有发现他们的绘画都是以素描为基础的。但是在威尼斯，色彩成为画面统一的主要手段。我们一起来看乔尔乔纳和提香的作品，大家观察并讨论：

(1) 乔尔乔纳与提香的作品在色彩方面有什么特点？

(2) 威尼斯地区美术作品的画面特点与自然环境有什么关系？他们的作品在人文主义特征方面是如何表达的？

师：哪位同学来说一说呢？请你来说。

生：该地区的艺术家在油画创作方面更加注重色彩的表达，色彩亮丽，色调饱满，磅礴大气和外光的表现，多呈现出欢乐的情调。

师：说得很棒。威尼斯画派对于色彩的探索和表现，对后面的画家也产生了很大的影响。

4. “细节的胜利”

师：接下来，我们再来看一组作品，大家发挥火眼金睛看看这组作品和前面我们欣赏的作品有什么不同。……对，我听到大家说，这组作品的细节很逼真，很细致。观察力很棒。多媒体上展示的是尼德兰画家扬·凡·艾克《阿尔诺芬尼夫妇像》以及德国画家丢勒的《骑士、死神和魔鬼》。大家欣赏作品并讨论一下：

(1) 《阿尔诺芬尼夫妇像》在细节刻画上有什么特点？其各个不同的细节各有怎样的象征意义？

(2) 《骑士、死神和魔鬼》画面是如何呈现细节的？

(3) 这两件作品是如何将理想化的设计与对自然谨细描绘相结合的，如何体现了美术作品中的人文主义特征？

师：哪组同学来说一说呢？

生1：作者用极其细腻的笔调，逼真地刻画了年轻夫妇的肖像，而且对室内的环境什物作了极其逼真的描绘。展现出画家所特有的书籍插图画的功力，显示了画家特殊的造型才能。其中狗代表了忠诚，蜡烛象征了圣灵，鞋子代表了婚姻的神圣……

生2：《骑士、死神和魔鬼》画家把握画面主要形象进行了细致的刻画，同时关注每一处细节，将不同形象的情感进行了细致的刻画，并传递给观众。

师：是的，大家说得很好。在精雕细琢的手抄本与哥特式晚期富丽华贵的画风影响下，欧洲北部的文艺复兴绘画尤为讲究细节表现。绘画题材上更加关注对自然的描绘，更加关注对人的表现，以更加直接的方式表达出美术作品中的人文主义特征。

(三) 小结

师：大家来说一说这节课我们学习了什么？

生：……

师：这节课我们以“古典的再生”“人性的辉煌”“色彩的发现”“细节的胜利”四个环节了解了文艺复兴时期的美术。也重点理解了该时期的美术成就特点及其在历史上的重要意义，理解了文艺复兴时期的人文主义特征。大家的表现都非常好。

师：课下请大家围绕拉斐尔的《雅典学院》写一篇 500 字左右的鉴赏文章，要分辨出画中的主要人物，并从透视、构图、情感表现等美术的角度分析该作品。下节课我们一起分享。

二、板书设计

<p>人性的崛起——文艺复兴美术</p> <p>古典的再生</p> <p>人性的辉煌</p> <p>色彩的发现</p> <p>细节的胜利</p>	
--	---

《人性的崛起——文艺复兴美术》说课稿

一、说教材

《人性的崛起——文艺复兴美术》是人教版高中美术鉴赏第14课的内容。本课分为“古典的再生”“人性的辉煌”“色彩的发现”“细节的胜利”四个小节，旨在引导学生了解文艺复兴美术的概况，充分认识文艺复兴美术的人文主义特征，了解文艺复兴美术的成就以及文艺复兴美术在西方美术发展过程中的重要地位和意义。

根据以上对教材的分析，我确定了以下教学目标：

1.了解文艺复兴时期的美术发展状况和文艺复兴美术“三杰”及其巨大成就，理解文艺复兴美术的人文主义特征。能够对文艺复兴代表人物的美术作品进行分析评价，表达自己的感受和观点。

2.通过欣赏、分析、讨论、讲授、评价，学生的识读能力得到提高，学生对文艺复兴时期美术的鉴赏能力得到提升。

3.了解文艺复兴美术的不同风格及发展变化，提升文化理解的能力，尊重世界多元文化，提高人文素养。

根据以上分析，我确定了以下教学重难点：

重点：了解文艺复兴时期美术发展的背景，并掌握代表人物及其美术成就

难点：理解文艺复兴美术作品的人文主义特征及其在西方美术发展过程中的重要地位和意义。

二、说学情

高中的学生逻辑思维从经验型逐步向理论型发展，观察能力，记忆能力和想象能力也随着迅速发展。在教学中应抓住这些特点，一方面运用直观生动的形象，引发学生的兴趣，使他们的注意力始终集中在课堂上；另一方面，要创造条件和机会，让学生发表见解，发挥学生学习的主动性。

三、说教法

在教学过程中，学生是学习的主体，教师是学习的组织者、言道者，教学的一切活动都必须以强调学生的主动性、积极性为出发点。本节课我采用启发式、讨论式以及讲授法的教学方法，以问题的提出、问题的解决为主线，倡导学生主动参与教学实践活动，以独立思考和相互交流的形式，让学生去联想、探索。另外，我将采用多媒体辅助教学，以直观呈现教学素材，从而更好地激发学生的学习兴趣，增大教学容量，提高教学效率。

四、说学法

在本课中我将引导学生采用自主展示、小组讨论、赏析评价等教学方法进行本课的学习。引导学生进行大胆发言，从直接的互动交流中共同提高。

五、说教学过程

（一）导入

课件展示达·芬奇的代表作品《蒙娜丽莎》，并提出问题，这件作品的作者是谁？你知道这位画家是哪个时期的吗？结合学生的描述，我会向学生概述文艺复兴的基本情况，同时提出本课基本问题：人文主义对文艺复兴美术的影响是什么？导入课题《人性的崛起——文艺复兴美术》。

（二）新授

我会让学生先说出本课具体有四个学习部分，建立初步印象，然后再逐一进行学习。

1. “古典的再生”

（1）设置问题情境：展示乔托的代表作品《哀悼基督》，提出问题：这件作品描绘了什么内容？作品在构图、色彩、人物情绪等方面有什么特点？《哀悼基督》是如何突破中世纪传统，在哪些方面做出了示范？

学生发言后我会进行归纳：乔托是文艺复兴绘画的先驱，《哀悼基督》这件作品从人物的布局、光影的表现，特别是对人物情感的适度表现，赋予了画面动人的力量，乔托的表现方式为后来文艺复兴的艺术家

提供了典范。

(2) 展示建筑领域布鲁内莱斯基的作品《佛罗伦萨大教堂穹顶》。提出问题：这件作品的设计与以往有什么不同？这件作品的设计如何体现了向古典建筑致敬，引导学生总结早期文艺复兴的美术创作特点，及其在人文科学方面作出的卓越成就。

2. “人性的光辉”

(1) 展示达·芬奇的代表作《蒙娜丽莎》、米开朗基罗的代表作《大卫》《创造亚当》、拉斐尔的代表作《草地上的圣母》。提出问题：

- ① 文艺复兴盛期“三杰”是谁？他们的代表作品是什么？
- ② “三杰”代表作品中表现得题材分别是什么？他们的表现手法有何异同？
- ③ “三杰”代表作品中表现的人物形象分别有什么特点？
- ④ “三杰”代表作品在人文主义特征表现上有什么共同点？

结合学生的回答作出归纳：文艺复兴时期的艺术家并不排斥宗教题材，他们倾力融合了古典文化与基督教文化，在雕塑与绘画中注入了人性的力量。这个时代是一个产生“巨人”的时代，标志着文艺复兴的顶峰，并强调“三杰”作品的共性就是彰显人性光辉，文艺复兴美术具有人文主义特征，在雕塑与绘画中注入了人性的力量。因此，文艺复兴美术的成就具有划时代意义。通过小组讨论，利于学生思想碰撞，梳理问题。同时体会艺术家各自独立的艺术特色，培养学生的审美体验，提升学生对文艺复兴人文主义特征的认识与了解能力。

(2) 探究与发现：尝试从构图、空间、人物的动作、神情等几个层面鉴赏《最后的晚餐》。引导各组讨论总结：他们虽为宗教题材，但在画面中注入了人性的力量。这样有利于学生更好的把握在绘画作品中注入的人性的力量。

3. 色彩的发现

以乔尔乔纳和提香的作品为例展开分析，提出问题：

- (1) 乔尔乔纳与提香的作品在色彩方面有什么特点？
- (2) 威尼斯地区美术作品的画面特点与自然环境有什么关系？他们的作品在人文主义特征方面是如何表达的？

本环节以乔尔乔纳和提香的作品为例，介绍文艺复兴美术在意大利北部地区威尼斯的呈现面貌，因其地理环境的因素，该地区的艺术家在油画创作方面更加注重色彩的表达，色彩亮丽，色调饱满，磅礴大气和外光的表现，多呈现出欢乐的情调。

4. 细节的胜利

(1) 以尼德兰画家扬·凡·艾克《阿尔诺芬尼夫妇像》为例，从构图、刻画细节入手进行详细讲解与分析，并对德国文艺复兴美术的杰出代表丢勒的作品进行讲解，引导学生理解欧洲北部文艺复兴美术的特点，艺术家将理想化的设计与对自然精细的描绘结合起来。

提出问题：

- ① 《阿尔诺芬尼夫妇像》在细节刻画上有什么特点？其各个不同的细节各有怎样的象征意义？
- ② 《骑士、死神和魔鬼》画面是如何呈现细节的？
- ③ 这两件作品是如何将理想化的设计与对自然谨细描绘相结合的，如何体现了美术作品中的人文主义特征？

本环节注重引导学生关注艺术家对生活细节的描绘。同时帮助学生梳理，进一步引导学生关注文艺复兴时期美术作品的人文主义特征。

(2) 探究与发现

展示作品，引出：丢勒一生画了很多幅自画像，其中这幅最为著名，尝试对这幅画进行鉴赏，并谈谈为什么画家要画自画像。

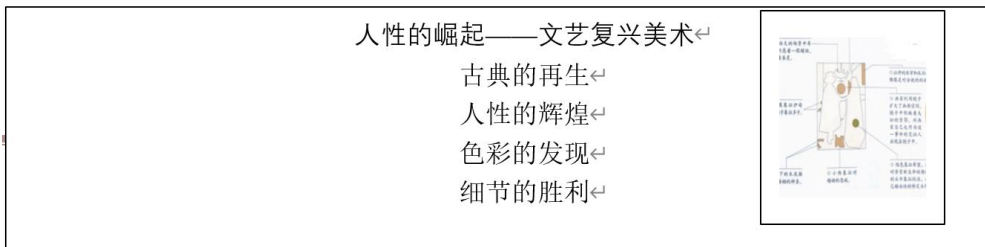
(三) 小结

带领学生回顾本课主要以四个环节进行了讨论与学习，重点理解了该时期的美术成就特点及其在历史上的重要意义，理解了文艺复兴时期的人文主义特征。

要求学生课下围绕拉斐尔的《雅典学院》写一篇 500 字左右的鉴赏文章，要求分辨出画中的主要人物，从透视、构图、情感表现等美术的角度分析该作品。

六、说板书设计

本课的板书主要以板书重点内容形式呈现，帮助学生理清本课重点内容。

以上是我的全部说课内容，感谢各位考官。请问我可以擦去我的板书了吗？谢谢考官。

《实体与虚空——凝固的音乐》

主题一

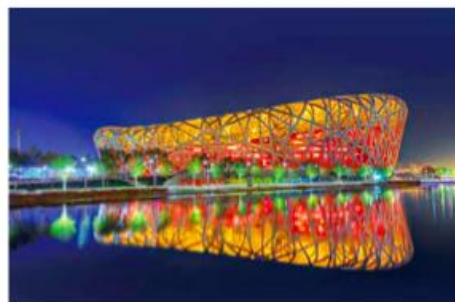
实体与虚空 | 凝固的音乐

说到音乐，我们会联想到旋律、节奏。音乐是借助节奏韵律表达情感，通过听觉来感受的艺术形式。建筑却是由不同材质结合特定的空间形式搭建起来的，通过视觉和触觉的途径来感知。表面上看，两者毫不相干，黑格尔却说：“建筑是凝固的音乐。”这就不免让我们困惑，建筑怎么会是音乐呢？如果是音乐，它的节奏和旋律又在哪里？

慕田峪长城 明 北京

长城是由烽火台发展而来的，最初用于军事防御，并不愿作为观赏的对象来建造的。今天，它的军事功能早已不复存在，而是作为一种美的形态吸引众多的游人观赏。这种美是一种崇高的美、壮丽的，也是一种坚忍品格和力量与意志的象征。

国家体育场 2008年 北京

整个体育场以钢结构相互支撑，形成网格状的构架，看上去仿若树枝织成的鸟巢，又像是传统瓷器的龟裂纹路。灿烂与热烈的红色与现代最先进的钢结构设计完美地融合在一起。

102

一、中外建筑的用材有何不同

建筑材料是建筑艺术的载体，它决定着建筑的特征、风格、效果等。传统建筑材料主要有石材、木材、黏土、砖瓦、石灰等。现代建筑材料有钢材、水泥、混凝土、玻璃、塑料等。它们各具特色。

中国建筑中的抬梁式、穿斗式与西方的“柱式”架构不同。除了文化以外，还有哪些因素造成这种差异？不同的材料在建造过程中如何发挥自己的作用呢？

■ 学习任务一

了解建筑材料在建筑中的重要作用，认识中外建筑的差异体现了不同文化及自然环境的影响。

传统夯土建造技艺

传统木结构民居湘西吊脚楼

福建土楼

由于建筑材料自身物理属性的影响和限制，为了防止雨水对墙体的破坏，需要一个宽阔而巨大的屋顶来保护，复杂的梁架结构应运而生，构成了中国传统建筑独特的意趣。

知识窗

建筑审美必须结合功能、环境、构造、结构、条件、经济、社会和人文等因素来看。古罗马建筑师维特鲁威的《建筑十书》中说，建筑有三个层次，即“实用、坚固、美观”。实用与坚固是我们在物质性层面的基本要求，而美观则是在超越了物质性目的后，在心理上的一种精神需求。

应县木塔 山西朔州

应县木塔是中国现存最高、最古老的一座木构塔式建筑。塔建造在4米高的台基上，塔高67.31米，底层直径30.27米，六檐五级，呈平面八角形。塔顶作八角攒尖式，上立铁刹塔刹。全塔共应用54种斗拱，内外两圈柱子上皆用斗拱传递荷载，被称为“中国古建筑斗拱博物馆”。

河北正定隆兴寺 宋

中国人非常注重屋顶形式，飞檐翘角犹如鸟翼伸展。

■ 思考·探究

请探讨泥土、砖瓦、竹木、钢材、水泥块、玻璃等材料的特性。这些建筑用材给你带来哪些不同的视觉感受？

帕特农神庙 公元前 447 年—前 432 年 希腊雅典
 从古希腊开始形成的柱式，一直追求夸张的造型和超人的尺度，以此展示建筑的永恒和崇高，体现人的力量。

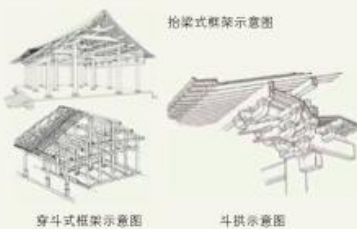

金字塔 公元前 2686 年—前 2345 年 埃及
 石材是对永恒观念的追求。其质感生硬、冷峻、缺乏亲和力的特性，也体现了西方的理性主义精神。

知识窗

中国建筑主要有抬梁式、穿斗式和井干式结构。抬梁式主要用于宫殿、寺庙、祠堂等重要的建筑；穿斗式主要应用于南方民居；井干式应用范围相对较少，目前一些少数民族还在使用这种结构。

斗拱是中国古代建筑最具特色的建筑元素。它本是立柱与屋顶之间的传力构件，位于檐下，起结构作用，也有较强的造型意义，后来成了建筑的重点形象处理部位。

中国的传统建筑用材主要是土和木，因此有“土木的诗篇”之誉。西方的建筑由于大量使用石材，因此被冠以“石头的史书”之名。土和木为什么是中国建筑自古以来所采用的主要材料？目前学术上有不同的观点，最为广泛接受的是自然环境对建筑的影响，即中国文化的发祥地黄河流域，在古代有茂密的森林，有取之不尽的木材，而黄土的本质又适宜用多种方法来建造房屋。还有的观点着眼于文化认知，认为泥土和树木是有生命的，木材富有弹性、柔韧性、温和性，显得朴素、自然。用于建筑体现了天人合一的境界，体现出中国人温雅优美的审美情趣和人与自然的亲和关系。

古建筑上的斗拱

学习评价

教师课堂展示建筑材料样本、图片，学生触摸体验不同的建筑材料后，小组讨论并完成下列表格。

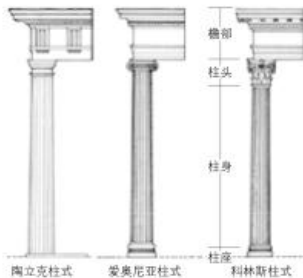
建筑名称	国别或地区	主要建筑材料	特性	个人感受
应县木塔	山西	木	重量轻、弹性好、易加工、来源广泛	温和，纹理色调丰富美观
帕特农神庙				
国家体育场				

罗马角斗场 72年—82年 意大利罗马
 古希腊建筑中具有典型代表意义的三种柱式成为古希腊建筑的视觉符号。古罗马角斗场从下至上分别运用了三种柱式——陶立克、爱奥尼亚和科林斯柱式。

罗马万神庙大殿穹顶
 公元前27年—前25年 意大利
 古罗马建筑典型的布局方式、空间组合、艺术形式等都与拱券结构有着紧密联系。正是出色的拱券技术才使古罗马宏伟壮丽的建筑有了实现的可能性。

知识窗

拱券是一种建筑结构。它除了竖向荷载时具有良好的承重特性外，还起着装饰美化的作用。其外形为圆弧形。由于建筑类型不同，它的形式略有变化：半圆形的拱券为古罗马建筑的重要特征，尖形拱券则是哥特式建筑的明显特点。

思考·探究

请分三组合作，从柱座、柱身、柱头等部位比较陶立克、爱奥尼亚和科林斯柱式的异同。

古希腊建筑的“柱式”奠定了整个西方建筑文化的基础。这一基本要素即使经过两千多年的发展，到今天依然兴盛不衰。没有哪一种建筑的基本元素能像柱式那样简洁明快又功能强大。采用石制的梁柱进行搭配组合，就可以产生不同的建筑形式和风格。古希腊最经典的三种柱式是陶立克、爱奥尼亚和科林斯柱式。

如果说古希腊为人类建筑贡献了柱式元素，古罗马则贡献了拱券技术。古罗马有许多活火山，会

产生大量的火山灰。这些火山灰富含火山灰质硅酸盐。当地人将火山灰与石灰、石砾混合起来，诞生了新型的建筑材料，即混凝土。在这之前，建筑的原料主要是石头。石块在建筑中对技术要求很高，在运输、取料、凿磨等工序上也相当耗时。而混凝土可以制作成想要的模板，这样加快了建筑的进度，并降低了成本。混凝土的出现使拱券技术应运而生，使建筑发生了革命性变化。

二、中西建筑如何经营空间

人们煞费苦心建起一座楼房，使用的却是里面的空间。不同搭建方式决定了建筑的不同样态。空间除了大小、高低、方圆等差异，最主要还体现为虚与实两种基本关系。那么，如何来定义空间中的虚与实，它们是绝对的吗？在特定的条件下，是否可以转换？空间的虚实究竟对建筑艺术效果的呈现有哪些作用？

学习任务二

比较苏州博物馆新馆与朗香教堂的不同设计风格和审美趣味。了解建筑空间的实用性，并体会不同文化下的建筑空间的设计理念。

经典解读

苏州博物馆新馆 贝聿铭 2006年 江苏苏州

苏州博物馆新馆内部空间

院内水池

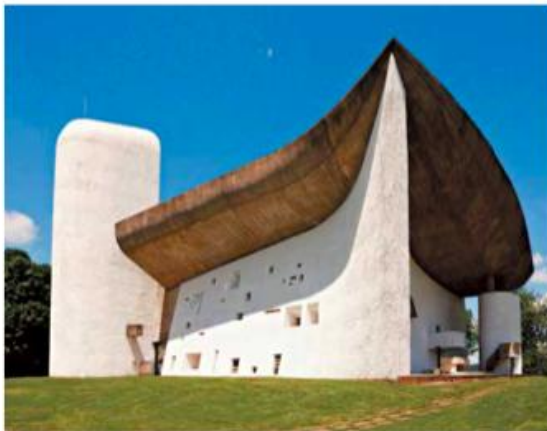

苏州博物馆新馆平面设计图

苏州博物馆新馆借鉴苏州园林造园手法，把博物馆置于院落之间，打破了中轴对称的传统布局，按功能需求穿插不同形式空间设计，最大限度地把自然光线引入室内，使馆内外建筑造型与所处环境自然融合，空间丰富而充满变化。

朗香教堂
 柯布西耶（法国）
 1953年—1965年
 法国东部孚日山区

朗香教堂的设计简洁、抽象。它的形态跳出了现代主义的束缚，超越了惯常的标准与规则。其内部空间以侧面采光，凸显了宗教的神秘氛围。

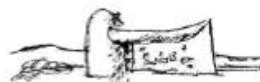
教堂外墙

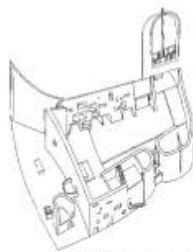
教堂内部

教堂内部

创作草图

教堂内部结构线稿

教堂模型

思考·探究

1. 对比苏州博物馆与朗香教堂的外观设计与内部空间的不同特点，分析是哪些因素导致了这些差异？
2. 实地体验大型公共建筑与民居的空间分布特征，例如古代的宫殿、祠堂，身边的车站、剧院、办公楼与住宅等，撰写调查报告。

中国建筑习惯把外部空间视为建筑整体的一部分，它不仅仅是一个物理空间，更是情感的空间，具有时空的变化色彩。中国建筑中的庭院、檐廊、门窗、亭台楼榭，通过建筑单元之间、内外之间的交接处理，形成了虚实相映的空间意象。尤其是门窗之“虚”，使序列空间得以渗透、交流，形成一种虚中见实、实中有虚、虚实互映的情趣，不仅未

将建筑隔绝于自然，反而将建筑与自然融为一体，构成了中国建筑鲜明的空间特色。西方建筑重视结构造型，突出强调建筑的整体造型美，而外部空间只是作为布景。因此，就建筑的空间而言，其划分处理都非常清楚。流通的或者半室内、半室外相互渗透综合的空间设计很少出现在西方古典建筑中。

三、传统建筑的序列与群组有何特征

与西方建筑较重视自身完美相比，中国建筑更注重群体的布局。其中像都城与宫殿这样的建筑群讲究中正有序，按等级排列，严谨地安排在一条中轴线上。为什么中国的建筑要采取这样一种空间布局方式呢？其背后的原因是什么呢？

■ 学习任务三

以故宫或中国传统村落为例，探讨传统社会礼仪制度对建筑群组构成的影响。

故宫 明清 北京

故宫以庞大的建筑群，象征着君权对臣民的统摄，给人一种世俗力量的规整美。要敬天地，就要修建用于人与天地沟通的场所；要孝宗法祖，所以有宗庙、陵墓；要彰显君权至上的观念，都城设计要中正有序，那么都城、宫殿及建筑群必须严格按照中轴对称布局，主要的建筑物必须位于南北中轴线之上。

俯瞰故宫

故宫平面图

山西祁县乔家大院

祁县乔家大院集中体现了清代北方民居的庭院式风格，为独立的城堡式建筑群。6个大院，19个小院，几百间房屋，院外有院，院中有院，错落有致，各异奇趣，既有建筑上的层次感，又体现了伦理上的尊卑有序。

福建土楼内景

中国民居的建筑群落，一种是院落式，一种是围合式。聚族建屋是宋以后主要的家族组织形式。其组合方式大致可以分为两类：以单元组合为特征的“合院群聚落”和以向心式围合为特征的客家聚居建筑。

知识窗

四合院式体现了典型的中国建筑空间外实内虚的关系。院子由单体的建筑围合而成，每间房屋的面积不大，均朝向院子，形成典型的聚合式空间结构与形态。

福建土楼外景

中国建筑最基本的平面形式是长方形的“一字型”，内部简单，三间开或五间开，通过组合成为三合院、四合院。每个院子以门廊相连，并以中轴线做有序排列，主次分明，对称平衡，体现了和谐之美。当然，这种中轴对称的美，在封建社会是身份与阶层的反映，厅、堂、长辈住宅这类主要的建筑物均位于中心轴线，附属房屋则位居次轴，按左尊右卑、前公后私的原则进行排列。

与西方建筑重视单体结构的完美相比，中国建筑对单体建筑的重视远远低于群体空间的组合。正因为注重序列与群组的空间关系，通过建筑物的高低配置、大小组合，由连绵起伏的屋顶组成了具有韵律的中国建筑群落，“群”构成了中国建筑的灵魂。

学习评价

按照下表要求进行填写，并以小组合作方式交流与讨论。

内容	认识深刻	认识一般	不清楚
建筑的材料与结构的关系			
建筑的功能与空间营造的关系			
中国古代建筑的群组方式			

思考·探究

1. 请在网上查找资料或参考书籍，分析传统农耕文化对社区建筑组合的影响。
2. 四合院与土楼的聚合式结构的形成，除了地域因素外，还有哪些原因？

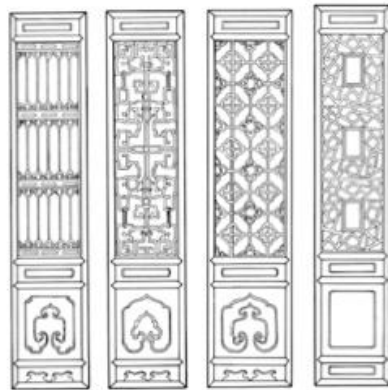
四、为什么说雕梁与画栋也是中国建筑之美的精髓所在

中国古代建筑以木构架为主。大量的梁架、立柱与门窗，还有墙壁、基座、柱础等砖石构件，是古代建筑最常见的外在景观。这些构件艺术的处理成为重要的装饰，无论是色彩、图案还是装饰手法，工匠们高超的制作技艺展现得淋漓尽致。为什么古

人要在这些地方不厌其烦地制作各种各样的装饰？他们的意图是什么？这些装饰在呈现中国传统建筑之美中发挥了怎样的作用？为什么说装饰也是中国传统建筑之美的精髓所在？

■ 学习任务四

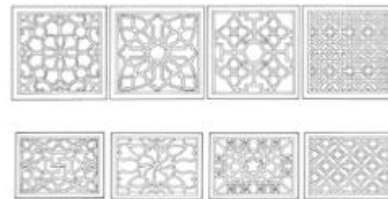
1. 查阅钱锺书先生的散文《窗》，领悟门窗在建筑中除功能外特殊的审美内涵。
2. 尝试用线描的方法，分解下列门窗纹样图例，并分析其寓意。

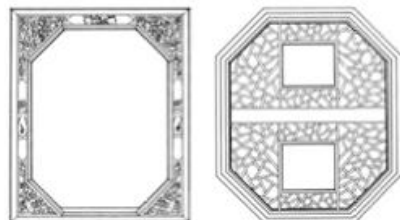
苏州园林屏门样式

园林中的门窗样式

苏州园林漏窗样式

苏州拙政园香洲门罩

以木构架为主要结构体系的中国古代建筑，充分发挥和应用木材质地轻、强度高、弹性好和纹理美的优点，制成建筑的梁架、立柱与门窗。这些构件在制作加工中都进行了艺术和技术的处理，从而使它们具有了美的形式，形成一种在建筑上特有的装饰文化。其中，门窗棂格是最能体现图案美的建

筑部位，格外受到强调。三间或五间开的大面积建筑立面，分布着有规律的图案，形成织物般的纹饰，既显现出构造美学的魅力，也寄托了人们的美好愿望。清晨的阳光透过窗棂的纹样投射进来，一缕缕光线为屋里带来光影虚实。如果把窗棂比作建筑的眼睛，那么，中国建筑拥有世界上最美丽的眼睛。

九狮图 高39.7cm 宽39.7cm 清 天津市艺术博物馆
 作品正中雕一大狮滚绣球，四周环绕八只小狮嬉戏玩耍，以连续不断的回纹作边框。九只狮子各具不同的神情动态，寓意着人们希冀国泰民安的愿望。雕刻手法活泼生动，整件作品涌现出磅礴的气势，显示了作者娴熟的技术。

卧狮 高25cm 清 甘肃
 这头小狮前肢伏卧于石上，胸前拴铜铃，双目突出。用粗犷的刀刻将结构转折表现得棱角分明，显得刚健清新。

浙江东阳民居廊檐下的撑拱 明

清代徽派建筑中的“牛腿” 清

装饰手法除了图案、雕饰（木雕、砖雕、石雕），还有彩饰。木雕一般是在梁架、梁托、斗拱、雀替、檐条、楼层栏板、华板、柱拱、窗扇、栏杆等木质建材上进行雕刻，既是为了美观，又给人以艺术的熏陶，陶冶情操之外兼能实用性。

南方传统民居的门额砖雕 清

明清建筑的装饰部件和家居用具等各个方面，融装饰艺术与建筑结构为一体，互为连缀，相得益彰。

天坛祈年殿藻井 清 北京

藻井是中国传统建筑中室内顶棚的独特装饰部分，其不仅出于中国人的审美价值的选择，亦是天人合一的象征。一般做成向上隆起的井状，有方形、多边形或圆形凹面，周围饰以各种藻井纹、雕刻和彩绘，多用在宫殿、寺庙中的宝座、佛坛上方等重要部位。

故宫太和殿门饰 清 北京

彩饰就是意彩于土木之上的装饰，是对建筑木构、墙面等的粉刷和涂抹，最早是为了对墙体进行保护。清式彩画按用品位高低依次为和玺彩画、旋子彩画、苏式彩画，主要绘在天花、斗拱和额枋处。

知识窗

图案装饰多用在檐板、门窗、柱落、栏杆和铺地等处。装饰手法除了图案，还有雕饰(木雕、砖雕、石雕)以及彩饰。虽然雕饰在中国建筑里达到了极高的艺术水平，但未构成中国传统建筑的主流，在中国传统建筑装饰舞台上唱主角的是彩饰。

思考·探究

1. 你家乡的老建筑在建筑群组与装饰上有哪些特点?
2. 传统建筑中有“雕梁画栋”之说。用故宫建筑彩饰和你身边熟知的传统建筑的彩饰作比较，从色彩、纹饰等方面写出一篇 300 字左右的研究报告。

故宫建筑彩饰 清 北京

建筑材料不仅影响到建筑的结构和造型，也是建筑装饰的物质载体。中国传统建筑把木材运用得非常娴熟，无论是色彩、图案还是装饰手法，都把木材的装饰构件制作得美轮美奂。

中国传统建筑有严密的等级制度。色彩是区分社会等级的手段，具有尊卑高低的文化特性。西周时规定红、黄、青、白、黑为正色，清代规定公侯

的门屋为金色，一至二品为绿色，三至九品为黑色，民居只能用灰色。由于宫殿象征中央政权，黄、红两色在宫殿建筑中用得最多，追求繁艳绚丽、金碧辉煌的效果。而中国民居、园林建筑则呈现清淡素雅、质朴平和的特点。正如宗白华先生将中国古典美学归纳为两种美感，一种是“错彩镂金的美”，一种是“芙蓉出水的美”。

学习评价

建筑装饰中的“三雕”与彩绘你知道多少?请按照下表要求进行填写，并与同学展开辨析和互评。

类别	主要应用的部位	常见题材	处理手法	形象寓意	艺术感受
木雕					
石雕					
砖雕					
彩绘					

《实体与虚空——凝固的音乐》教案

一、教学目标

1.欣赏中外不同时期的经典建筑艺术作品，认识中国传统建筑的风格特征与发展，体会人类面对自然的生存智慧，从而开拓视野，培养欣赏建筑艺术的方法与能力。

2.以具体的传统建筑为对象，探讨教材中的问题，并鼓励学生探讨建筑背后的文化。主题任务式推进，引导学生分组进行材料的收集、整理和讨论。

3.激发学生对建筑艺术的研究热情，培养学生热爱家乡，热爱传统文化的情感，唤起积极保护非物质文化遗产的态度，增强文化自信的意识教育。

二、教学重点

认识中外建筑用材的区别、中西建筑分别如何经营内外空间、传统建筑的序列与群组有何特征、中国建筑中雕梁艺术及画栋的重要性。

三、教学难点

学生能够学会分析不同建筑材料给人带来不同感受以及其实用价值；能够从不同角度分析评价建筑艺术的美，理解审美与实用相融合的方法。

四、教学方法

讲授法、图片赏析法、小组合作法、探究法。

教学准备：建筑艺术作品，设计本课问题框架，课件。

五、教学过程

（一）导入

设置小游戏，请同学们欣赏图片，如长城和苏州园林，并播放两段乐曲。听完乐曲之后，请同学们说一说哪段乐曲的旋律和图中的建筑更加匹配。进而引出课题《实体与虚空——凝固的音乐》。

（二）新授

1. 中外建筑的用材有何不同

（1）多媒体展示中国经典建筑艺术——山西朔州应县木塔、传统木结构民居湘西吊脚楼；外国经典建筑艺术——帕特农神庙、埃及金字塔。

提出问题：

①哪位同学课前搜集过相关建筑艺术资料，可否上台来讲解一下。

②尝试分析中外建筑的用材有何不同？为什么？

学生相互分享所搜集资料，并讨论得出结论：中国传统建筑用材主要是土和木，西方的建筑大量使用石材。

（2）引导学生根据以往生活的经验，探讨不同建筑用材的特性，完成主题一中第一个学习评价表格，并自制建筑材质感知表，在完成后小组之间进行相互分享结论。

2. 中西建筑如何经营空间

（1）欣赏影像资料——苏州博物馆新馆，提出问题：通过观看视频，苏州博物馆新馆除了博物馆建筑本身还有什么？整个场馆与我们曾经看到过的哪些景物相似。学生思考并讨论总结：除了建筑物本身，还有外部环境；与苏州园林很相似。

（2）展示苏州博物馆新馆外部空间和内部空间图片。提出问题：

①欣赏苏州博物馆新馆外部的空间对比苏州园林的外部建筑，观察建筑的屋顶有什么相似之处和不同之处，并对提问加以引导。

②苏州博物馆新馆内部的屋顶结构和采光有什么特点？

(3)欣赏朗香教堂的作品，讨论其外部造型上有什么特点，从内部的采光和结构上分析教堂的内部空间。

(4)提出问题：对比苏州博物馆新馆与朗香教堂的外观设计与内部空间的不同特点，分析是哪些因素导致这些差异的。

学生讨论得出结论：中国建筑习惯把外部空间视为建筑整体的一部分，它不仅仅是一个物理空间，更是情感的空间，具有时空的变化色彩。西方建筑重视结构造型，突出强调建筑的整体造型美，而外部空间只是作为布景。

3. 传统建筑序列与群组的特征

(1)欣赏图像：北京故宫、山西祁县乔家大院、福建永定土楼。

提出问题：

①能不能试着在纸上用简单的线条画出这些建筑群落的平面结构图。

②通过所绘制的平面图，你看到这些群建筑群组有什么特征，相互之间有什么联系？

(2)展示图片四合院，提问：四合院在造型结构上有什么特点？四合院和土楼的聚合式结构的形成，除了地域因素以外，还有哪些原因？对比之前的西方建筑，再依据所了解的中国文化，猜想一下这样建造的原因。

学生讨论之后总结观点：西方建筑是单体的构成，中国建筑是群体的集合；西方建筑是在空间中扩展，中国建筑是在平面上延伸。中国建筑体现了中国传统社会的封建等级制度，体现了中国文化当中人与人、人与自然之间不可分割的关系。

4. 雕梁与画栋是中国建筑之美的精髓所在

利用电脑图形处理技术，将园林建筑中门窗样式、故宫太和殿门装饰、色彩全部抹去，同时与本身建筑相对比，让学生看一看“卸妆”前后的建筑美不美？美在哪里？不美在哪里？从而引出雕梁与画栋在中国建筑艺术之美的重要性。

提出问题：如果未来由你来做设计师的话，你要如何对所要设计的建筑物进行外在装饰？

(三) 小结

提问：通过本节课的学习，你了解到了哪些与建筑艺术相关的知识？

通过本节课的学习，可不可以发挥你的想象自行设计一个建筑模型。

六、板书设计

实体与虚空——凝固的音乐。

	中国	外国
材质	土、木	石材
空间	外部空间视为建筑整体的一部分	外部空间只是作为布景
序列与重组	群体的集合 平面上延伸	单体的构成 空间中扩展
雕梁与画栋	中国建筑之美的精髓所在	

《实体与虚空——凝固的音乐》试讲稿

一、教学过程

(一) 导入

师：同学们好，老师今天给大家带来了两幅建筑作品，大家看看都是它们分别是哪里？……对，是长城和苏州园林。下面老师给大家播放两段乐曲，同学们一会说一说哪段乐曲的旋律和图中的建筑更加匹配。

师：乐曲听完了，大家来说说哪段乐曲的旋律和图中的建筑更加匹配。

生：铿锵有力的乐曲和长城更配，舒缓的音乐与苏州园林更配。

师：是的，不同的建筑会带给我们不同的视觉感受，而刚刚播放的音乐通过旋律、节奏可以加深我们对建筑风格的理解和把握。接下来我们就一起走进《实体与虚空——凝固的音乐》，感受建筑艺术的魅力。

(二) 新授

1. 中外建筑的用材有何不同

师：首先请同学们观看多媒体，在这上面分别是中国经典建筑艺术——山西朔州应县木塔、福建土楼以及外国经典建筑艺术——帕特农神庙、埃及金字塔。请同学们认真观察这些建筑形式，分享大家课前搜集过的相关建筑艺术资料，一会请代表上台来讲解一下。

师：有没有同学愿意上台来发表自己的成果呢？好的，有请这两位同学上台，分别向大家进行发言。

生1：应县木塔外观八角五层，但二层以上内部又有暗层，全塔实为九层，二层以上每层出平座，设游廊栏杆，八面凌空可供眺望，塔体结构巧妙，是现存最早最大的木结构塔，被称为“中国古建筑斗拱博物馆”。福建土楼是大型夯土民居建筑，是兼有聚族而居和防御作用的多层高楼层住宅。形状有圆形、方形、椭圆形等，其中圆形土楼是福建客家民居的代表形式之一。

生2：帕特农神庙采用了希腊建筑中最典型的长方形围柱式建筑样式，一直追求夸张的造型和撼人的尺度，展示出建筑的永恒和崇高，体现人的力量。金字塔呈方锥形，一般采用石灰石砌筑。其质感生硬、冷峻、缺乏亲和力的特性，体现了西方理性主义精神。

师：这两位同学的发言真精彩，掌声送给他们。通过这些作品，大家可以分析出中外建筑的用材有何不同？为什么？（板书：材质）

生：中国传统建筑用材主要是土和木，西方的建筑大量使用石材。

师：说得很好，中国传统建筑用材主要是土和木，有“土木的诗篇”之誉；西方的建筑大量使用石材，有“石头的史书”之名。（板书）之所以在材料上不同，最为广泛的观点是自然环境对建筑的影响，产生的材质上的不同选择。

师：接下来给大家5分钟的时间，完成主题一中第一个学习评价表格，并制作建筑材质感知表，完成后小组之间进行相互分享结论。（教师巡回指导）

2. 中西建筑如何经营空间

师：刚刚我们了解了建筑的材质是不同的，那么中西建筑是如何经营空间的呢？请大家欣赏影像资料——苏州博物馆新馆，同时思考问题：通过观看视频，苏州博物馆新馆除了博物馆建筑本身还有什么？整个场馆与我们曾经看到过的哪些景物相似。

生：……

师：我听到同学们说：除了建筑物本身，还有外部的环境；整个场馆也与苏州园林很相似。说得很正确。接下来我们再来看苏州博物馆新馆外部空间和内部空间图片。4人为一小组思考并讨论：

①欣赏苏州博物馆新馆外部的空间对比苏州园林的外部建筑，观察建筑的屋顶有什么相似之处和不同之处？

②苏州博物馆新馆内部的屋顶结构和采光有什么特点？

师：哪组同学愿意发表见解的？好的，有请靠窗的那位女生你说说。

生：苏州博物馆新馆借鉴苏州园林造园手法，把博物馆置于院落之中，打破了中轴对称的传统布局，

按功能需求穿插不同形式空间设计，最大限度地把自然光线引入室内，使馆内外建筑造型与所处环境自然融合，空间丰富而充满变化。

师：回答得很棒，语言很专业。设计师贝聿铭通过巧妙的构思，向我们展示出了独特的审美趣味。我们再来欣赏朗香教堂的作品，大家观察并讨论这件作品在其外部造型上有什么特点，大家可以从内部的采光和结构上分析教堂的内部空间。

生：……

师：我看到有同学举手了，好的，请你来说吧。

生：朗香教堂的设计简洁、抽象。它的形态跳出了现代主义的束缚，超越了惯常的标准与规则，其内部空间以侧面采光凸显了宗教的神秘氛围。

师：你观察得很仔细。那请大家对比苏州博物馆新馆与朗香教堂的外观设计与内部空间的不同特点，分析是哪些因素导致这些差异的。……请后面穿蓝色衣服的男生你说说。

生：是由文化观念、地理特点等因素产生的差异性。

师：对，中国建筑习惯把外部空间视为建筑整体的一部分，它不仅仅是一个物理空间，更是情感的空间，具有时空的变化色彩。西方建筑重视结构造型，突出强调建筑的整体造型美，而外部空间只是作为布景。

3. 传统建筑序列与群组的特征

师：接下来我们来看多媒体上呈现的故宫、山西祁县乔家大院这些建筑。大家能不能试着在纸上用简单的线条画出这些建筑群落的平面结构图。

生：……

师：我看大家画好了，那通过所绘制的平面图，你看到这些群建筑群组有什么特征，相互之间有什么联系？

生：这些建筑最基本的平面形式是长方形的“一字型”，内部简单，三间开或五间开，通过组合成为三合院、四合院，每个院子与门廊相连，并以中轴线做有序排列，主次分明，对称平衡，体现了和谐之美。

师：分析很到位，那大家继续讨论：四合院在造型结构上有什么特点？四合院和土楼的聚合式结构的形成，除了地域因素以外，还有哪些原因？对比之前的西方建筑，再依据所了解的中国文化，猜想一下这样建造的原因。

生：……

师：我听到了大家的积极发言。西方建筑是单体的构成，中国建筑是群体的集合；西方建筑是在空间中扩展，中国建筑是在平面上延伸。中国建筑体现了中国传统社会的封建等级制度，体现了中国文化当中人与人、人与自然之间不可分割的关系。在中国建筑中，“群”就是构成中国建筑的灵魂。

4. 雕梁与画栋是中国建筑之美的精髓所在

师：接下来我们来做个小游戏，老师通过电脑将这些园林建筑中门窗样式、故宫太和殿门装饰、色彩全部抹去，大家再与原来的建筑相对比，看一看“卸妆”前后的建筑美不美？美在哪里？不美在哪里？

生：不美，“卸妆”后的建筑显得很单调，很普通。

师：是的，我们把建筑中的雕梁、画栋等装饰、色彩等去掉以后，就失去了中国建筑之美的精髓所在。

（三）小结

师：好了，同学们，通过本节课的学习，你了解到了哪些与建筑艺术相关的知识？

生：……

师：我感到每一位同学都收获满满，相信大家都对建筑知识有了更深入的认识，也希望大家可以把课堂所学运用到设计中去。

师：通过本节课的学习，老师布置一个课外小练习：可不可以发挥你的想象自行设计一个建筑模型。期待与你们的再见。

二、板书设计

实体与虚空——凝固的音乐		
	中国	外国
材质	土、木	石材
空间	外部空间视为建筑整体的一部分	外部空间只是作为布景
序列与重组	群体的集合 平面上延伸	单体的构成 空间中扩展
雕梁与画栋	中国建筑之美的精髓所在	

《实体与虚空——凝固的音乐》说课稿

一、说教材

《实体与虚空——凝固的音乐》是人美版高中美术美术鉴赏第四单元主题一的内容。本课主要从中外建筑的用材、空间、传统建筑序列与群组特征、雕梁与画栋是中国建筑之美的精髓所在四个部分进行学习。了解建筑作为不同材质结合特定空间形式搭建而成，通过视觉和触觉的途径感知，探索为什么说“建筑是凝固的音乐”。通过欣赏中外建筑作品，拓宽对建筑知识的认知，同时加深对中国建筑的构成和装饰的认识，增强民族自豪感。

考虑到学生已有的认知结构心理特征及学生的兴趣爱好，我将教学目标制定如下：

1.欣赏中外不同时期的经典建筑艺术作品，认识中国传统建筑的风格特征与发展，体会人类面对自然的生存智慧，从而开拓视野，培养欣赏建筑艺术的方法与能力。

2.以具体的传统建筑为对象，探讨教材中的问题，并鼓励学生探讨建筑背后的文化。主题任务式推进，引导学生分组进行材料的收集、整理和讨论。

3.激发学生对建筑艺术的研究热情，培养学生热爱家乡，热爱传统文化的情感，唤起积极保护非物质文化遗产的态度，增强文化自信的意识教育。

根据以上分析，我确定了以下教学重难点：

教学重点：认识中外建筑用材的区别、中西建筑分别如何经营内外空间、传统建筑的序列与群组有何特征、中国建筑中雕梁艺术及画栋的重要性。

教学难点：学生能够学会分析不同建筑材料给人带来不同感受以及其实用价值；能够从不同角度分析评价建筑艺术的美，理解审美与实用相融合的方法。

二、说学情

作为高中同学已经具备比较好的查找资料、合作交流探讨新知的能力，自主地探究问题可以极大地激发学生的学习热情。而教学设计中加入了自己动手实践和多媒体演示的环节，则可以兼顾学生个性发展和知识技能习得两方面的需要。在教学中，我会充分考虑学生的身心特点和知识认知情况，合理安排教学环节。

三、说教法

教师只是作为学生主动建构知识的帮助者、促进者，而不是知识的传授者、灌输者。我将采用启发法、探究法和小组讨论法。教学过程中通过问题激发学生的学习兴趣 and 求知欲，在探究和讨论中提高学生的合作能力。

四、说学法

在本课中我将引导学生采用自主探究法、小组合作法以及练习法，来发展学生的感知能力。学生通过小组合作讨论、练习、演示等方法来进行建筑理论知识学习和巩固练习。从而培养学生获得新知识的能力。

五、说教学过程

本节课的教学我主要由导入、新授、小结三个环节组成。

（一）导入

在本环节我会设置一个小游戏，请同学们欣赏图片，如长城和苏州园林，并播放两段乐曲。然后请同学们说一说哪段乐曲的旋律和图中的建筑更加匹配。进而引出课题《实体与虚空——凝固的音乐》。通过乐曲和建筑相结合，能够让学生了解不同风格的建筑也有其不同的韵律。

（二）新授

首先我会引出本节课主要从中外建筑的用材有何不同、中西建筑如何经营空间、传统建筑序列与群组特征、雕梁与画栋是中国建筑之美的精髓所在四个部分进行学习，帮助学生建立知识框架。

1.中外建筑的用材有何不同

通过多媒体展示作品，如中国经典建筑艺术——山西朔州应县木塔、传统木结构民居湘西吊脚楼；外

国经典建筑艺术——帕特农神庙、埃及金字塔。

提出问题：

①哪位同学课前搜集过相关建筑艺术的资料，可否上台来讲解一下。

②尝试分析中外建筑的用材有何不同？为什么？

请学生相互分享所搜集资料，并讨论得出结论：中国传统建筑用材主要是土和木，西方的建筑大量使用石材。通过积极的引导，从而调动学生学习的主动性，可以发散学生思维，提高学生识读能力。

2.中西建筑如何经营空间

引导学生欣赏影像资料——苏州博物馆新馆，提出问题：通过观看视频，苏州博物馆新馆除了博物馆建筑本身还有什么？整个场馆与我们曾经看到过的哪些景物相似。学生思考并讨论总结：除了建筑物本身，还有外部环境；与苏州园林很相似。

继续展示苏州博物馆新馆外部空间和内部空间图片。并提出问题：

①欣赏苏州博物馆新馆外部的空间对比苏州园林的外部建筑，观察建筑的屋顶有什么相似之处和不同之处，并对提问加以引导。

②苏州博物馆新馆内部的屋顶结构和采光有什么特点？

请学生欣赏朗香教堂的作品，讨论其外部造型上有什么特点，从内部的采光和结构上分析教堂的内部空间。同时提出问题：对比苏州博物馆新馆与朗香教堂的外观设计与内部空间的不同特点，分析是哪些因素导致这些差异的。引导学生讨论得出结论：中国建筑习惯把外部空间视为建筑整体的一部分，它不仅仅是一个物理空间，更是情感的空间，具有时空的变化色彩。西方建筑重视结构造型，突出强调建筑的整体造型美，而外部空间只是作为布景。

在这个环节，通过中外建筑作品的欣赏和对比，帮助学生更好的理解建筑的空间性，了解中西方建筑在内外空间上的区别，并理解原因。同时加深学生对中外文化的理解。

3.传统建筑序列与群组的特征

欣赏图像：故宫、山西祁县乔家大院、福建永定土楼。提出问题：

①能不能试着在纸上用简单的线条画出这些建筑群落的平面结构图。

②通过所绘制的平面图，你看到这些群建筑群组有什么特征，相互之间有什么联系？

继续展示图片四合院，提问：四合院在造型结构上有什么特点？四合院和土楼的聚合式结构的形成，除了地域因素以外，还有哪些原因？对比之前的西方建筑，猜想一下这样建造的原因。

根据学生讨论之后我会总结：西方建筑是单体的构成，中国建筑是群体的集合；西方建筑是在空间中扩展，中国建筑是在平面上延伸。中国建筑体现了中国传统社会的封建等级制度，体现了中国文化当中人与人、人与自然之间不可分割的关系。

4.雕梁与画栋是中国建筑之美的精髓所在

在这部分我会充分利用电脑图形处理技术，将园林建筑中门窗样式、故宫太和殿门装饰、色彩全部抹去，同时与本身建筑相对比，让学生看一看“卸妆”前后的建筑美不美？美在哪里？不美在哪里？从而引出雕梁与画栋在中国建筑艺术之美的重要性。

同时我会提出一个思考问题：如果未来由你来做设计师的话，你要如何对所要设计的建筑物进行外在装饰？

本环节利用游戏调动学生的学习兴趣，让学生在视觉感知刺激下，激发想象力和创意能力，更好领悟雕梁与画栋在中国建筑艺术之美的重要性。

（三）小结

在小结环节，我会提问：通过本节课的学习，你了解到了哪些与建筑艺术相关的知识？并请学生进行回答。鼓励学生通过本节课的学习，可不可以发挥想象自行设计一个建筑模型。

六、说板书设计

本节课的板书采用的是表格的形式呈现，学生能够清晰的了解到本节从哪几个方面展开学习，同时把握每个学习内容的重点知识，促进更有效地学习。通过总结知识可以加深学生学习印象，促进反思。

实体与虚空——凝固的音乐		
	中国	外国
材质	土、木	石材
空间	外部空间视为建筑整体的一部分	外部空间只是作为布景
序列与重组	群体的集合 平面上延伸	单体的构成 空间中扩展
雕梁与画栋	中国建筑之美的精髓所在	

《抒情与写意——文人画》

主题二

抒情与写意 | 文人画

中国古代的文人学士不仅有很好的学识修养，诗词文章俱佳，而且热衷绘画。文人参与绘画，有什么样的价值追求，又给中国绘画带来了什么样的变化和艺术趣味呢？古代文人为何热衷于绘画？文人画为何要综合诗、书、画、印于一体？

一、什么是文人画

文人画是中国古代绘画史上一个重要的概念和特殊的现象。要认识中国传统绘画和绘画精神，就不能不了解文人画的内涵和艺术特征。古代文人寄情于山水、花鸟，吟诗作赋，体现了他们怎样的精神追求与生活方式？

学习任务一

查阅资料，了解三位以上文人画家的生平及其作品。

潇湘竹石图（局部） 中国画（卷）纸本水墨 28cm×105.6cm
苏轼 北宋 中国美术馆
 苏轼流传下来的画作并不多，但他被推崇为文人画的代表之一。作品长卷式构图，画面上远山隐约，江面浩渺，近处坡岸和竹丛逸笔草草的书写意趣，表达了作者不求形似的绘画理念。

六君子图 中国画（轴）纸本水墨 61.9cm×33.3cm
倪瓒 元 上海博物馆
 作品以枯中见润的简率笔墨，营造了荒寒空寂的意境，反映了元代文人失意落寞的心态以及画家崇尚平淡天真的审美理想。

鹊华秋色图 中国画(卷) 纸本设色 28.4cm x 90.2cm 赵孟頫 元 台北故宫博物院

华不注山实景

作品《鹊华秋色图》中所画的鹊山和华不注山在今天的济南市依然能够看到，但画家显然在表现出两座山大致的外形之后，将精力放在了画面意境的营造和对笔墨的考究上。

白石图 中国画(轴) 纸本水墨 68.6cm x 34cm
陈淳 明 故宫博物院

文人画一般泛指中国封建社会中文人、士大夫所作之画，是一种画中带有文人情趣、画外流露着文人思想的绘画形式。

文人画是中国传统文化诸多因素促成的一种艺术现象，它的形成和发展有着一个相当长的演进过程，可以追溯到晋代顾恺之，唐代王维、郑虔等人。王维因强调“诗中有画，画中有诗”，并在画法上推进了水墨渲染的表现技法，而被后世奉为文人画的鼻祖。两宋时期，苏轼、文同、米芾父子等进一步发展了水墨技巧。其中，苏轼提出了“诗画本一律”概念，使文人画趋向成熟。到元代，赵孟頫主张以书法入画法。文人常以书画遣兴抒怀，文人画逐渐兴盛。其后逐渐发展，诗、书、画、印始成一体，诗情画意相辅相成，标志着文人画的成熟。

■ 思考·探究

苏轼评论王维“诗中有画，画中有诗”。结合本课的作品，谈谈你对文人画“以诗入画”特点的认识。

二、文人画的主要特征是什么

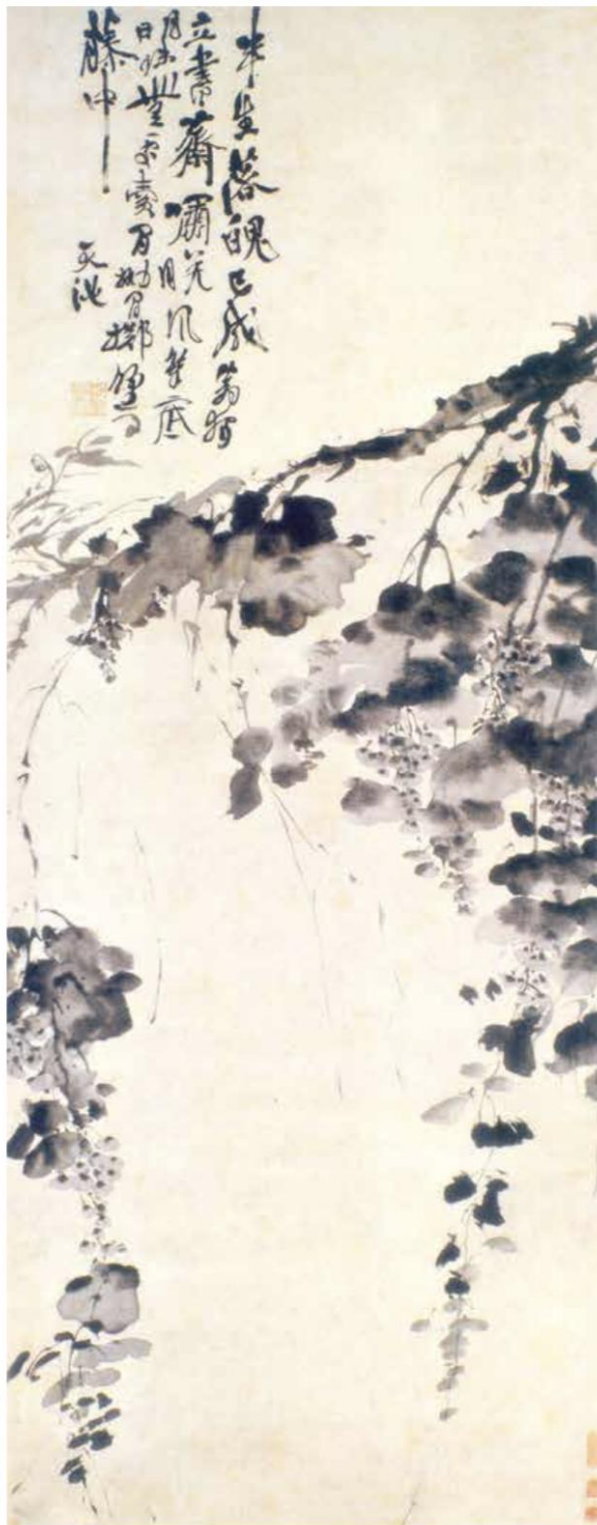
明代中后期，董其昌在苏轼的“士人画”基础上提出“文人画”的理论，“文人画”之名称从此正式使用。文人画一般讲究“书卷气”，注重书法用笔，强调笔墨情趣，以及书写性的表现要求，追求气韵生动的审美标准以及超越视觉表象的文化精神，造就了文人画独特的艺术风貌。经过长期的发展演变，文人画成为中国美术史，乃至世界美术史上独树一帜的文化现象。

■ 学习任务二

结合既有的美术知识，体会文人画的特征。分析中国传统文人画在题材内容、艺术语言、艺术意趣上有哪些独到之处。

抒情写意的价值追求

西方古典绘画在模仿论的影响下，偏重写实与再现，而中国的文人画并不强调对自然和客观事物的模仿与再现，侧重主观心性、情感和道德情操的表达。文人画的最早倡导者和实践者苏轼明确提出“画以适吾意”的艺术观点，主张绘画最重要的价值是抒发胸臆、表达情感。中国文人画往往借用诗歌的“比兴”手法，借景抒情，寓意于物，追求情景交融、意象高远的艺术境界。个人情感、心绪和人生理想在画面中得到淋漓尽致的表达，“画为心声”体现了文人画的价值追求。

墨葡萄图

中国画（轴）纸本水墨 165.4cm×64.5cm

徐渭 明 故宫博物院

《墨葡萄图》画上题诗“半生落魄已成翁，独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中”，反映了画家怀才不遇的悲愤心境和洁身自好的品性。徐渭的画风对后世写意花鸟画的发展产生了深远的影响。

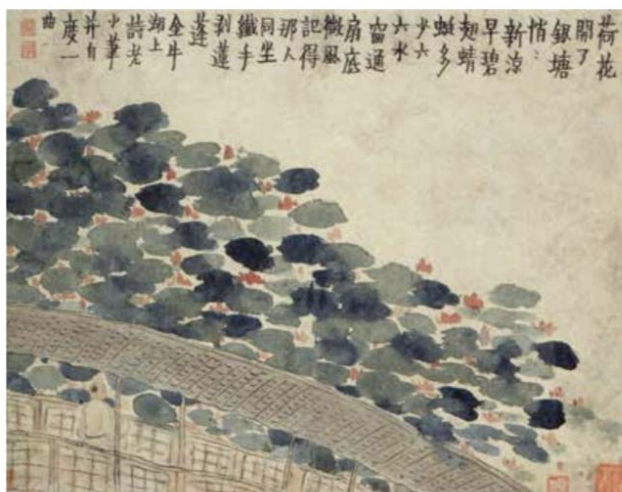
露气 中国画(轴) 纸本设色 130cm×154cm 潘天寿 1958年 中国美术馆

诗、书、画、印的有机结合

诗、书、画、印的完美结合是中国文人画成熟的标志，也是中国艺术特有的境界与魅力。诗、书、画、印的结合，不仅仅是画上题诗和画上题跋、压印的外在融合，而且是在画中追求诗的意境，以书法的笔意塑造形象，将印章作为审美形式构成的元素，使诗、书、画、印有机结合，相得益彰。可以说，正是诗、书、画、印的有机结合，使文人画的视觉形式与内在意蕴在世界美术史上独树一帜。

思考·探究

请你读一读金农作品上的题诗，体会诗、书、画、印的结合对作品意境的形成起了什么作用。

荷塘忆旧图 中国画(册页) 纸本设色 24.3cm×31.2cm 金农 清 故宫博物院

笔墨交织的审美趣味

文人画强调笔情墨趣，重在抒发胸臆，而不强调形似，不重视写实。晚清时期，一些人把当时中国绘画的衰落归于文人画的逸气和写意，倡导写实精神来代替文人画传统。文人画是特定时代文化语境下的产物，有其独特的艺术趣味与文化价值，对中国传统文人画应该给予客观的评价。

学习任务三

通过对比弘仁、龚贤、石涛和朱耷作品，体会不同笔墨表现方法的美感。

古槎短荻图 中国画（轴）纸本水墨 61.9cm × 35.3cm
弘仁 清 故宫博物院

荷石水禽图 中国画（轴）纸本水墨 114cm × 38.8cm
朱耷 清 旅顺博物馆

《荷石水禽图》整个画面水墨淋漓，大泼墨荷叶浓淡恰到好处。荷花勾出花形，掩映其中。作者中锋、侧锋互用，浓、淡、干、湿的墨色变化自然，显示了高超的笔墨技巧。

溪山无尽图（局部） 中国画（卷）纸本水墨 27.7cm×726.7cm 龚贤 清 故宫博物院

笔墨是文人画最基本的语言，也是中国绘画审美的重要标志之一。所谓笔随心动、墨由情生，心性的情感表达都借助笔墨媒介的语言，离开笔墨也就谈不上中国画。文人画在用笔上通过勾、勒、皴、擦等笔法变化，追求书法的书写感和情感表达。在用墨上，讲究墨分五色，以浓、淡、干、湿、焦来表现物象的主次、虚实变化和心绪。在笔墨关系上，强调笔为主导、墨随笔出，笔墨相辅相成，交相辉映，使笔墨的审美价值得到凸显。

名家论艺

但有轮廓，而无皴法谓之无笔，有皴法而无轻重向背、云影明晦谓之无墨。

——王概（清）

国画民族性，非笔墨中无所见。

——黄宾虹（现代）

思考·探究

1. 试着练习山水画中积墨与破墨画法，说一说两种画法有怎样不同的视觉效果。
2. 请你结合作品，说明书法与传统绘画的关系。笔墨在文人画的审美趣味中起什么作用？

淮扬洁秋图（局部） 中国画（轴）纸本设色 89.3cm×57.1cm 石涛 清 南京博物院

作品笔墨秀雅，淋漓酣畅，构图新颖自然，于气势豪放中寓有静穆气氛，描绘了一幅淮扬清秋的景致。石涛的山水看似无法，实际上变古法为我法，充满张扬的个性，在清代山水画保守的氛围中独树一帜。

以形写神的艺术意趣

我们观赏中国画，会感受到它并不太在意外在真实的形似。正如画家齐白石说：“作画贵在似与不似之间，不似为欺世，太似为媚俗。”其实这就是中国绘画传统中的“以形写神”“得意忘形”艺术精神的体现。“形”指外在的形象，“神”是鲜活的生命状态，“意”是带有主观感受的心绪与体验。中国画不满足于“形似”，而要求“写神”和追求

意趣的表达。“得貌遗神”或“得形忘意”都是文人画所忌讳的现象。早在大约一千多年前，东晋画家顾恺之就提出了“以形写神”的原则。相传他画人物，数年不点睛。有人问他为什么，他回答说：“四体妍媸，本无关于妙处；传神写照，正在阿堵中。”苏东坡曾说“论画以形似，见与儿童邻”，强调精神与意趣表达才是绘画应遵守的法则。

泼墨仙人图 中国画（册页）纸本水墨 48.7cm x 27.7cm
梁楷 南宋 台北故宫博物院

作品笔墨酣畅淋漓，画面透出傲骨的仙气。神似以外，人物的比例、结构反而是次要的。在画面形式上，背离传统线描语言，却开大写意人物之先河，寥寥几笔就把仙人的精、气、神表现出来。

三虾图 中国画（轴）纸本水墨 38cm x 26.1cm
齐白石 1946年 北京画院

名家论艺

西洋美术重技术，并重个性，而与哲理和人的意念去之甚远，与中国文人画的重学问、重人品亦大逆其旨。从某些方面看，中国文人画是重道而轻器，西洋画是重器而轻道的。因之，文人画把人品和学问放在第一位。虽是一幅草草不拘的文人画作品，因能一定程度地体现出中国文化精神，囊括着道德学问的经纶。

——王学仲（现代）

墨竹图 中国画（轴）绢本水墨 131.6cm × 105.4cm
 文同 北宋 台北故宫博物院

白蛇传 中国画 纸本设色 67.5cm × 70cm
 关良 1956年 中国美术馆

思考·探究

1. 宋代苏轼记文与可画竹：“故画竹，必先得成竹于胸中，执笔熟视，乃见其所欲画者，急起从之，振笔直遂，以追其所见，如兔起鹘落，少纵即逝矣。”结合文同的《墨竹图》，说说你对苏轼这段话的理解。

2. 分小组讨论，文人画的“抒情与写意”体现在哪些方面？请举例加以说明。

竹子是常见的文人画题材，有朱竹、墨竹，但这都不是竹子的本来面目。宋代文同以善画竹著称。他注重体验，善于观察。不同的竹子有哪些不同的特征，他都摸得一清二楚，所以画起竹子来，根本用不着画草图，主张胸有成竹而后动笔。他画竹叶，创浓墨为面、淡墨为背之法。竹叶劲挺，生机勃勃，是表现画家精神状态的“胸中之竹”。文同画竹的

过程恰恰体现了中国传统绘画的意象思维方式，即画家在面对自然物象时经历“眼观”“心摹”“手追”的创作过程。画家经过美感触发后在胸中形成某种美的图式，再形诸笔墨，是主体与客体、情与景的交流与融合的创作思维方式，与唐代张璪主张的“外师造化，中得心源”是一致的。

学习评价

请对以下三位文人画家的人生经历与其艺术特色的形成展开讨论，并简要评价其艺术特色。

	倪瓒与《六君子图》	徐渭与《墨葡萄图》	朱耷与《荷石水禽图》
自测			
辨析			
讨论			

《抒情与写意——文人画》教案

一、教学目标

1. 了解文人画的概念、主要特征，感受作品中诗书画印的有机结合，体验笔墨交织的审美趣味及以形写神的艺术意趣。掌握文人画的鉴赏方法，并用恰当的美术术语进行解读、评价和表达交流。

2. 通过观察、感知、搜索、思考和讨论等方式，识别与解读文人画的内涵和意义；能从文化的角度观察和理解文人画作品，提高审美意识。

3. 通过学习，认识中华优秀传统文化内涵及独特艺术魅力，形成健康向上的审美情趣，提升自身美术学科核心素养。

二、教学重点

文人画的独特表现形式，分析文人画中包含的艺术特征及思想含义。

三、教学难点

认识文人画的程式化特征，能准确感受文人画以形写神的艺术意趣。

四、教学方法

作品赏析法、讲授法、讨论法、自主探究法、合作学习法。

五、教学过程

（一）音乐导入

教师播放古筝音乐《高山流水》，学生欣赏，教师提问：听到这些音乐，你有什么样的感受？联想到了什么？通过意境引出文人画，导入新课。

（二）讲授新知

1. 对比图片，感知文人画概念

（1）展示三组图片——生活中真实梅花图片、王冕《墨梅图》，生活中真实竹子图片、苏轼《潇湘竹石图》，华不注实景图片、赵孟頫《鹊华秋色图》。学生观察，对比画面，思考：

①结合课前搜集的文人画家资料，说一说，作品的感受、背景、题材、技法是怎样的？

②真实的景象和作者笔下的画面有什么不同？

③什么是文人画？

学生自由表达，教师总结：文人画一般泛指中国封建社会中文人、士大夫所作之画，是一种画中带有文人情趣、画外流露着文人思想的绘画形式。画面中是古代文人寄情于山水、花鸟，吟诗作赋，体现了他们怎样的精神追求与生活方式。

（2）教师讲解文人画的发展概述。

2. 欣赏作品，理解文人画特征

（1）抒情写意的价值追求

①播放葡萄实物图片、西方葡萄的古典油画、徐渭《墨葡萄图》，学生对比欣赏，思考：

画面当中作者笔下的葡萄与真实和西方绘画中的葡萄有什么不同？学生发言，教师总结：西方古典绘画在模仿论的影响下偏重写实与再现，而中国的文人画并不强调对自然和客观事物的模仿与再现，侧重主观心性、情感和道德情操的表达。

②教师再次展示《墨葡萄图》画面中的题画诗“半生落魄已成翁，独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中”，学生结合内容，小组讨论：画面中表现的是作者怎样的胸臆？

小组汇报发言，教师整体讲解作者背景，并总结：中国文人画往往借用诗歌的“比兴”手法，借景抒情，寓意于物，追求情景交融、意象高远的艺术境界。而心绪和人生理想在画面中得到淋漓尽致地表达，“画为心生”体现了文人画的价值追求。

（2）诗书画印的有机结合

展示金农的《荷塘忆旧图》和潘天寿的《露气》作品，学生观察，小组讨论：

①作品画面中都由哪些部分组成？（诗、书、画、印）

②读金农作品上的题诗，体会诗、书、画、印的结合对作品意境的形成起了什么作用？

小组发言，教师总结：诗、书、画、印的完美结合是中国文人画成熟的标志，也是中国艺术特有的境界与魅力。诗、书、画、印的结合，不仅仅是画上题诗和画上题跋、压印的外在融合，而且是在画中追求诗的意境，以书法的笔意塑造形象，将印章作为审美形式构成的元素，使诗、书、画、印有机结合，相得益彰。

（3）笔墨交织的审美趣味

展示朱耷的《荷石水禽图》、龚贤的《溪山无尽图》、弘仁的《古槎短荻图》、石涛的《淮扬洁秋图》，学生分析画家背景、画面内容，并结合画面的笔墨效果，小组临摹体验画面的笔墨，感受不同笔墨表现的不同美感。

教师提问，小组讨论：①结合作品，说明书法与传统绘画的关系。

②笔墨在文人画的审美趣味中起什么作用？

学生发言，教师进行总结：笔墨是文人画最基本的语言，也是中国绘画审美的重要标志之一。用笔上通过勾、勒、皴、擦等笔法变化，追求书法的书写感和情感表达；用墨上讲究以浓、淡、干、湿、焦来表现物象的主次、虚实变化和心绪。笔墨相辅相成、交相辉映，使笔墨的审美价值得到凸显。

（4）以形写神的艺术意趣

展示梁楷的《泼墨仙人图》、齐白石《三虾图》，学生分析画家背景、画面内容、笔墨特点、表达情感，对比真实人物和虾的图片，对比：

画面与真实的景象的相同点和不同点是什么？

学生思考，教师总结“以形写神”艺术特点：内容题材相同，神态相同，但外形描绘与真实有巨大差别。“形”指外在形象，“神”是鲜活的生命状态，“意”是带有主观感受的心绪和体验。中国画不满足于“形似”，而追求“写神”和意趣。

3. 总结升华，归纳文人画特征

（1）PPT 展示历代文人画家的观念思想：

“画以适吾意。”——苏轼

“诗中有画，画中有诗。”——苏轼

“国画民族性，非笔墨中无所见。”——黄宾虹

学生玩“连连看”游戏，将观念思想与作者进行连线。

（2）PPT 再次展示苏轼记文：“故画竹，必先得成竹于胸中，执笔熟视，乃见其所欲画者，急起从之，振笔直遂以追其所见，如兔起鹘落，稍纵即逝矣。”结合文同的《墨竹图》，说说你对苏轼这段话的理解。

学生大胆发言，教师结合文人画家提出的观点总结归纳文人画的特征：抒情写意的价值追求、诗书画印的有机结合、笔墨交织的审美趣味、以形写神的艺术意趣。

（三）课堂练习

以小组合作学习的方式，赏析倪瓒《六君子图》、徐渭《墨葡萄图》、朱耷《荷石水禽图》。

作业要求如下：

1. 针对三位文人画家的人生经历与艺术特色展开讨论；
2. 简要评价其艺术特色；
3. 以表格的形式进行呈现。

学生讨论交流，教师巡回指导。

（四）展示评价

各小组以汇报会的形式相互交流，展示表格成果。

自我发言：邀请各组代表针对作品进行发言。

互相交流：其他小组作补充，交流思想。

教师评价：针对学生的大胆发言和专业美术术语给予鼓励表扬。

结合表格与发言，师生共同评选出最佳表现组，鼓励大家踊跃学习。

（五）小结延伸

师生共同总结本课所学内容，加深对于文人画及其主要特征的理解。

教师鼓励学生课下多欣赏优秀的大师作品，运用课堂所学进行鉴赏，提升自我审美能力，开阔美术视野。

六、板书设计

抒情与写意——文人画

抒情写意
诗、书、画、印结合
笔墨交织
以形写神

《抒情与写意——文人画》试讲稿

一、教学过程

(一) 音乐导入

师：同学们好！请坐！

师：上课之前，我们一起来听段古筝音乐《高山流水》，听完之后大家来谈谈你的感受？

生：……

师：嗯，感受到了音乐的美妙，很好。你能再说一说你联想到了什么情景？

生：……

师：他说联想到了高高的山上有水流的声音，感觉很有意境。“意境”这个词用的很好，音乐可以给我们带来美妙的意境，在中国传统绘画中的文人画也可以给我们带来非凡的意境。我们今天就来学习一下《抒情与写意——文人画》。

(二) 讲授新知

师：文人画是什么呢？请大家观看多媒体，分别是生活中真实梅花图片、王冕《墨梅图》，生活中真实竹子图片、苏轼《潇湘竹石图》，华不注实景图片、赵孟頫《鹊华秋色图》。大家结合课前搜集的文人画家资料，说一说，作品的感受？

生：……

师：你认为作者笔下的绘画笔法很随意不真实。没错，其实这也是文人画中的一个方面，那什么是文人画呢？大家仔细看一下教材，谁来说一说？

生：……

师：是的，文人画一般泛指中国封建社会中文人、士大夫所作之画，是一种画中带有文人情趣、画外流露着文人思想的绘画形式。画面中是古代文人寄情于山水、花鸟，吟诗作赋，体现了他们怎样的精神追求与生活方式。唐代王维因强调“诗中有画，画中有诗”并在画法上推进了水墨渲染的表现技法，而被后世奉为文人画的鼻祖。我们了解了什么是文人画，这一类的绘画在描绘上有什么独特的特征呢？接下来欣赏一些这组图片，对比一下，画面当中作者笔下的葡萄与真实和西方绘画中的葡萄有什么不同？

生：……

师：你觉得西方绘画中的葡萄看起来非常的真实，徐渭笔下的葡萄不真实，感觉他在表达自己的内心。这位同学说得很正确，西方古典绘画在模仿论的影响下偏重写实与再现，而中国的文人画并不强调对自然和客观事物的模仿与再现，侧重主观心性、情感和道德情操的表达。这就是文人画中画家对抒情写意的追求。（板书）

师：同学们再次来看大屏幕，这张图片上是《墨葡萄图》上的题画诗的放大，我们来找个同学读一下。语文课代表你来吧。

生：……

师：读得很好。“半生落魄已成翁，独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中。”讲述了徐渭的人生坎坷、怀才不遇，所以才有了我们现在看到的这幅画。

师：我们会发现中国文人画往往借用诗歌的“比兴”手法，借景抒情，寓意于物，追求情景交融、意象高远的艺术境界。而心绪和人生理想在画面中得到淋漓尽致地表达，“画为心生”体现了文人画的价值追求。我们再来看看这些作品，金农的《荷塘忆旧图》和潘天寿的《露气》，找一找画面中的组成部分有哪些？

生：……

师：听到大家说出来了画面上有画面内容、诗歌、印章组成。那这就是文人画中常说的诗书画印。现代大家根据教材书中的《荷塘忆旧图》作品，读一读上边的题诗，小组讨论一下，诗、书、画、印的结合对作品意境的形成起了什么作用？现在给大家5分钟时间。第三小组同学你们先来说一说。

生：……

师：嗯，你们读出了这首诗“荷花开了，银塘悄悄。新凉早，碧翅蜻蜓多少？六六水窗通，扇底微风。记得那人同坐，纤手剥莲蓬。”听起来非常有意境，作者用笔也很淡雅，与题诗很好的结合在一起了。没错，现在我们在探究的“诗书画印”又是文人画的一大特色了。（板书）诗、书、画、印的完美结合是中国文人画成熟的标志，也是中国艺术特有的境界与魅力。诗、书、画、印的结合，不仅仅是画上题诗和画上题跋、压印的外在融合，而且是在画中追求诗的意境，以书法的笔意塑造形象，将印章作为审美形式构成的元素，使诗、书、画、印有机结合，相得益彰。

师：再次看向大屏幕，朱耷的《荷石水禽图》、龚贤的《溪山无尽图》、弘仁的《古槎短荻图》、石涛的《淮扬洁秋图》。大家根据课前搜集的画家资料，来看一看这些绘画中的内容，小组之间交流分享一下。

生：……

师：刚刚听到有同学说画面中的笔墨是不同的。现在老师给各个小组都分发了笔墨材料，请大家根据画面中的笔墨，来体验一下，说说你有什么样的感受？

生：……

师：我听到大家说感受到笔墨也能表达出自己的心绪，画家也是同样的感受。大家可以小组讨论一下，刚刚作品中，书法与传统绘画的关系是什么？笔墨在文人画的审美趣味中起了什么作用？这一小组的同学来谈谈吧。

生：……

师：他说墨色的变化能使画面的主次、虚实更加富有变化，增添画面的丰富性。是的，笔墨是文人画最基本的语言，也是中国绘画审美的重要标志之一。用笔上通过勾、勒、皴、擦等笔法变化，追求书法的书写感和情感表达；用墨上讲究以浓、淡、干、湿、焦来表现物象的主次、虚实变化和心绪。笔墨相辅相成、交相辉映，使笔墨的审美价值得到凸显。这是文人画的又一大特征。（板书）

师：我们继续来欣赏这些绘画，这是梁楷的《泼墨仙人图》、齐白石《三虾图》。大家来对比一下真实的人物和虾的图片，观察一下，画面与真实的景象的相同点和不同点是什么？小组自行讨论。

生：……

师：画家笔下的形象和真实的形象的造型上是有巨大差别的，没有了真实的细腻，但在神态上是很相似的地方的。相信大家也都有这位同学所说的这种情况。这就是文人画中的“以形写神”（板书），其内容题材相同，神态相同，但外形描绘与真实有巨大差别。“形”指外在形象，“神”是鲜活的生命状态，“意”是带有主观感受的心绪和体验。中国画不满足于“形似”，而追求“写神”和意趣。

师：现在我们来一起做个小游戏。PPT上左边是一些文人画家的观点，右边是提出这些观点的画家们，请大家连一连，看看这些观念思想是谁的内容。谁愿意来连一连？请这位同学。

生：……

师：好的，我已经听到大家的掌声了，完全正确。“画以适吾意。”和“诗中有画，画中有诗。”是苏轼的观点。“国画民族性，非笔墨中无所见。”是近现代画家黄宾虹的观点，这些语言都描述了他们对文人画

的见解。现在大家看到的是文同的《墨竹图》和苏轼的一段记文“故画竹，必先得成竹于胸中，执笔熟视，乃见其所欲画者，急起从之，振笔直遂以追其所见，如兔起鹘落，少纵即逝矣。”请大家6人为一小组，来说说，你对这段话的理解。大家开始吧。

生：……

师：这位同学说这句话还是在表述文化的思想，注重笔法，不会精雕细琢，用笔墨表达画面的审美趣味，用竹子这种形象来抒发情意。是的，这就是我们刚刚所讲述的文人画的特征。我们再次来总结一下。

（三）课堂练习

师：大家以小组合作学习的方式，赏析倪瓒《六君子图》、徐渭《墨葡萄图》、朱耷《荷石水禽图》。作业要求如下：1. 针对三位文人画家的人生经历与艺术特色展开讨论；2. 简要评价其艺术特色；3. 以表格的形式进行呈现。现在开始讨论交流。

生：……

师：同学们，在你们分享的过程中，要发挥团队合作意识，及时发现问题，勇于解决问题。老师也会巡视指导，如有问题请及时举手，老师会过来帮助你。

生：……

师：你们组搜集的资料很全！你们组谈论得很激烈，继续保持。

（四）展示评价

师：好了，同学们的讨论都差不多结束了。下面我们来做一个汇报会，展示自己小组的表格成果，并讲述自己小组讨论的结果。其他小组的同学听完之后可以做出补充。

生：……

师：我刚刚听到了大家的交流非常火热，也运用了很多的专业术语去进行描述。现在我把各组同学完成的表格投影到我们的屏幕上，大家选一选看看哪组同学总结得更完善。

生：……

师：看来大家都喜欢第二小组的表格，觉得他们总结更全面、更详细。我们把掌声送给他们组，当然其他组同学表现也很好，大家可以相互借鉴，完善自己组的内容。

（五）小结延伸

师：愉快的课程马上就要结束了，大家一起来谈谈今天课堂上的心得和收获吧！请你来说一说。

生：……

师：是的，本节课我们欣赏了画家作品，学习了文人画的四个特征：1. 抒情写意的价值追求。2. 诗、书、画、印的有机结合。3. 笔墨交织的审美趣味。4. 以形写神的艺术意趣。大家的表现都很好，相信大家对文人画已经有了深入的了解，课下可以多搜集一些文人画家及作品进行欣赏，丰富自己的绘画知识。

师：这节课就上到这里，下课。

二、板书设计

抒情与写意——文人画

←

抒情写意·←
诗、书、画、印结合←
笔墨交织←
以形写神←

华图教师
HTEACHER.NET
SINCE 2001

《抒情与写意——文人画》说课稿

一、说教材

《抒情与写意——文人画》是人美版高中美术美术鉴赏第二单元主题二的内容。本课主要从人文画的概念，文人画的主要特征以及以形写神的艺术情趣进行课程讲述，引导学生认识中华优秀传统文化内涵及独特艺术魅力，形成健康向上的审美情趣，提升自身美术学科核心素养。

考虑到学生已有的认知结构心理特征及学生的兴趣爱好，我将教学目标制定如下：

1. 了解文人画的概念、主要特征，感受作品中诗书画印的有机结合，体验笔墨交织的审美趣味及以形写神的艺术意趣。掌握文人画的鉴赏方法，并用恰当的美术术语进行解读、评价和表达交流。

2. 通过观察、感知、搜索、思考和讨论等方式，识别与解读文人画的内涵和意义；能从文化的角度观察和理解文人画作品，提高审美意识。

3. 通过学习，认识中华优秀传统文化内涵及独特艺术魅力，形成健康向上的审美情趣，提升自身美术学科核心素养。

根据以上分析，我确定了以下教学重难点：

重点：文人画的独特表现形式，分析文人画中包含的艺术特征及思想含义。

难点：认识文人画的程式化特征，能准确感受文人画以形写神的艺术意趣。

二、说学情

高中生已经具有一定的认识能力和判断能力。但对艺术感知理解能力还是不够深入，时常会感觉理论知识很枯燥，缺乏学习探究的动力。作为教师应该将较难懂的课堂内容转换成容易理解的方式进行教学。同时多鼓励学生在课前去查找一些这方面的资料或故事拿到课堂上与同学分享，增强学生学习兴趣。

三、说教法

新课程倡导学生是学习的主体，在具体教学中应调动学生的主动性和参与意识。本课主要结合讲授法、欣赏法、讨论法帮助学生在课堂的学习中充分参与到教学过程，体会文人画带来的艺术魅力。

四、说学法

遵循“学为主体”的教育思想，做到学与练紧密结合。本课运用大量的多媒体展示图例采用课堂讨论、合作学习等形式，通过比较、分析、实践，学生可以直观地了解文人画的发展特点，更好的感知文人画以形写神的特性。

五、说教学过程

（一）导入

通过多媒体播放古筝音乐《高山流水》，学生听赏，教师提问：听到这些音乐，你有什么样的感受？联想到了什么？通过学生的积极思考与回答，引出文人画，导入新课。

（二）新授

1. 对比图片，感知文人画概念

我会针对这一学习内容展示三组图片——生活中真实梅花图片、王冕《墨梅图》，生活中真实竹子图片、苏轼《潇湘竹石图》，华不注实景图片、赵孟頫《鹊华秋色图》。提出问题：结合课前搜集的文人画家资料，说一说，作品的感受、背景、题材、技法是怎样的？真实的景象和作者笔下的画面有什么不同？什么是文人画？学生依次针对问题进行发言，我会引导总结文人画的概念：文人画一般泛指中国封建社会中文人、

士大夫所作之画，是一种画中带有文人情趣、画外流露着文人思想的绘画形式。

2. 欣赏作品，理解文人画特征

(1) 抒情写意的价值追求

首先我将播放葡萄实物图片、西方葡萄的古典油画、徐渭《墨葡萄图》，引导学生对比欣赏，思考：画面中葡萄、真实的葡萄和西方绘画中的葡萄有何不同？学生进行思考发言，我将总结：西方古典绘画在模仿论的影响下偏重写实与再现，而中国的文人画并不强调对自然和客观事物的模仿与再现，侧重主观心性、情感和道德情操的表达。

再次展示《墨葡萄图》的题画诗，学生小组讨论：画面中表现的是作者怎样的胸臆？我将对学生发言进行鼓励并总结中国文人画往往借用诗歌的“比兴”手法，借景抒情，寓意于物，追求情景交融、意象遥远的艺术境界。而心绪和人生理想在画面中得到淋漓尽致地表达，“画为心生”体现了文人画的价值追求。

(2) 诗书画印的有机结合

其次我将展示金农的《荷塘忆旧图》和潘天寿的《露气》作品，引导学生观察小组讨论：作品画面中都由哪些部分组成？读金农作品上的题诗，体会诗、书、画、印的结合对作品意境的形成起了什么作用？小组发言，教师分析画家背景、画面内容、笔墨特点、表达情感，并总结：诗、书、画、印的完美结合是中国文人画成熟的标志，也是中国艺术特有的境界与魅力。

(3) 笔墨交织的审美趣味

再次我将展示朱耷的《荷石水禽图》、龚贤的《溪山无尽图》、弘仁的《古槎短荻图》、石涛的《淮扬洁秋图》，引导学生分析画家背景、画面内容，并结合画面的笔墨效果，小组临摹体验画面的笔墨，感受不同笔墨表现的不同美感。提出问题：结合作品，笔墨在文人画的审美趣味中起什么作用？说明书法与传统绘画的关系。引导学生发言，我将进行总结：笔墨是文人画最基本的语言，也是中国绘画审美的重要标志之一。用笔上通过勾、勒、皴、擦等笔法变化，追求书法的书写感和情感表达；用墨上讲究以浓、淡、干、湿、焦来表现物象的主次、虚实变化和心绪。笔墨相辅相成、交相辉映，使笔墨的审美价值得到凸显。

(4) 以形写神的艺术意趣

最后展示梁楷的《泼墨仙人图》、齐白石《三虾图》，引导学生分析画家背景、画面内容、笔墨特点、表达情感，对比真实人物和虾的图片，对比：画面与真实的景象的相同点和不同点是什么？

引导学生思考，我将结合学生问题进行总结“以形写神”艺术特点：内容题材相同，神态相同，但外形描绘与真实有巨大差别。“形”指外在形象，“神”是鲜活的生命状态，“意”是带有主观感受的心绪和体验。中国画不满足于“形似”，而追求“写神”和意趣。

3. 总结升华，归纳文人画特征

进行以上学习后我将 PPT 展示历代文人画家的观念思想，“画以适吾意。”——苏轼

“诗中有画，画中有诗。”——苏轼“国画民族性，非笔墨中无所见。”——黄宾虹，引导学生进行“连连看”的游戏，将观念思想与作者进行连线。PPT 再次展示苏轼记文：“故画竹，先得成竹于胸中，执笔熟视，乃见其所欲画者，急起从之，振笔直遂以追其所见，如兔起鹘落，少纵即逝矣。”结合文同的《墨竹图》，引导学生说说对苏轼这段话的理解。引导学生大胆发言，我将结合文人画家提出的观点总结归纳文人画的特征：抒情写意的价值追求、诗书画印的有机结合、笔墨交织的审美趣味、以形写神的艺术意趣。

(三) 课堂练习

学生以小组合作学习的方式，赏析倪瓒《六君子图》、徐渭《墨葡萄图》、朱耷《荷石水禽图》。学生讨

论交流，教师巡回指导。引导各小组以汇报会的形式相互交流，展示表格成果。

（四）小结延伸

我将与学生共同总结本课所学内容，加深对于文人画及其主要特征的理解。鼓励学生课下多欣赏优秀的大师作品，运用课堂所学进行鉴赏，提升自我审美能力，开阔美术视野。

六、板书设计

本课主要以多媒体展示作品，教师引导，学生回答为主线，引导学生在感受美的同时学习到相关知识。在板书方面我主要以板书重点内容为主，帮助学生清晰直观地感知本节课重点学习内容。

抒情与写意——文人画

抒情写意
诗、书、画、印结合
笔墨交织
以形写神

《象外之境——中国传统山水画》

第3课 象外之境 ——中国传统山水画

基本问题

为什么中国传统文化中有着浓郁的山情怀?

情境导入

元代画家黄公望的《富春山居图》是中国传统山水画的代表作。古人称赞此画达到了“圣而神”的境界，可与书法中王羲之的《兰亭序》相提并论。在长期收藏流转过程中，该画被烧成两段。前段藏于浙江省博物馆，后段现藏于台北“故宫博

物院”。2011年，《富春山居图》首度合璧展出，成为轰动一时的文化大事。《富春山居图》画的是富春江两岸景色，但我们沿着黄公望的足迹游历富春江，却无法找到画中的山水。画家描绘的是真实的风景吗？

◇富春山居图·剩山卷 31.8厘米×51.4厘米（纸本墨笔）[元代]黄公望 浙江省博物馆藏

22 第二单元 中国美术鉴赏

中国画，习惯指晋唐以来流行的卷轴画，广义上还应包括战国秦汉以来的古代帛画、壁画、漆画等样式。在长期发展中，中国画形成山水、人物、花鸟三个主要画科。其中，山水画最受中国古代文人推崇。

一、山水情怀

《论语》曰：“知者乐水，仁者乐山。”中国人自古以来就对山水有着特殊的情感。

魏晋时期，人们对自然美的认识与欣赏促成了山水诗与山水画的诞生。他们用文字与图像描绘对自然万物的敏锐感受，在广阔的自然天地中舒展想象，获得精神的逍遥，如王微《叙画》所述：“望秋云，神飞扬。临春风，思浩荡。”山水成为“畅神”的乐园。

山水是中国传统文人的精神家园。他们心系家国天下，悠游山水之间常常是种奢望，山水画的出现，满足了“不下堂筵，坐穷泉壑”的需求。若不能实现仕途理想，他们便退而隐居山林，以求独善其身。因此山水画常表现寒林、枯木、孤舟、江雪等场景，其中居住着高人逸士，借此寄寓情怀，展现高洁的人生境界。

山水还是感受天地万物规律的媒介。宗炳的《画山水序》中说：“山水以形媚道。”意思是山水之形是万物规律的具体化，人在山水中洗心养身、澄怀观道，可以从有限通达无限，获得“天人合一”的精神体验。

黄公望做小吏时曾蒙冤入狱，晚年隐居在富春江一带。据说，他“终日只在荒山乱石丛木深筱中坐，意态忽忽，人不测其何为。又每往泖中通海处，看激流奔浪，虽风雨骤至，水怪悲诧而不顾”，忘情于山水之间。《富春山居图》即创作于他隐居之时，借山水创作以抒发内心的情怀。

探究与发现

中国山水画为什么不称作风景画？“山水”和“江山”“河山”等词在传统文化中具有什么特殊含义？

◇青卞隐居图（纸本墨笔）140.6厘米×42.2厘米

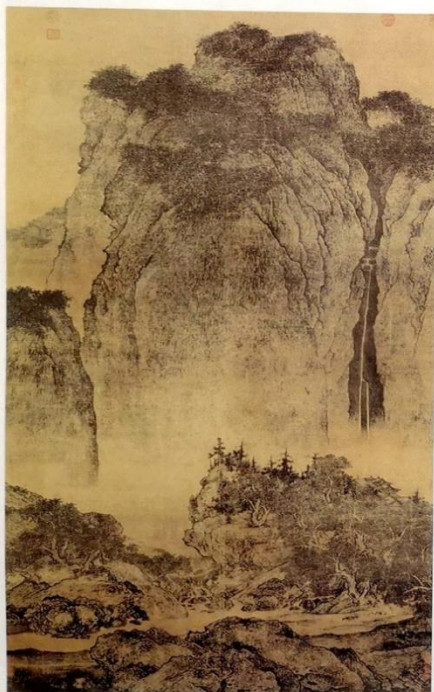
〔元代〕王蒙 上海博物馆藏

山林深处有茅屋数椽，中坐一隐士。近处山道上一人曳杖而行，似来寻访。此图笔法繁而不乱，构图密而不塞，渲染出深山密林的清幽气氛，被董其昌赞为“天下第一王叔明”。卞山位于王蒙家乡吴兴附近。画家通过此图表达了隐居山林的愿望。

◇ 搜尽奇峰打草稿图(局部)(纸本墨笔)
 全图 42.8 厘米 × 285.5 厘米 [清代] 石涛
 故宫博物院藏

康熙三十年(1691年),画家在北上京师的第三年创作了这幅近三米长的画卷。这个局部是长卷的前半段,画的右侧危崖层叠,左侧群山起伏的河谷间巨石耸立。全卷奇峰迭起,气势奇险,画家显然是以北方山区,特别是京郊山区景象为原型,并融入了自己的感受和激情,进行了独特的构思与创造。

◇ 溪山行旅图(绢本墨笔) 206.3 厘米 × 103.3 厘米
 [北宋] 范宽 台北“故宫博物院”藏

范宽是北宋代表性的山水画家,后人评价他的画风“峰峦浑厚,势状雄强”。《溪山行旅图》正反映了他的创作特色。画面取景高远,中部的烟岚拉开了前景与远景的空间距离,令人感到远山异常雄伟高大。山间悬挂的瀑布,近景上淙淙的溪流,使景物灵动起来。

24 第二单元 中国美术鉴赏

二、妙夺造化

山水画创作讲究“外师造化,中得心源”。画家一方面需要饱游饫看,从外在的自然山水中汲取创作素材,另一方面需要在头脑中提炼概括,神领意造,令“一山而兼数十百山之意态”。如黄公望平日就十分注重搜集素材,常随身携带笔墨,见到好景就摹写下来。有了丰富的积累,创作《富春山居图》时就能兴之所至,融会贯通。他在随后的三四年时间里不断调整、修改,造就了画中峰峦树木的万千变化。

正因如此,画中山水绝不同于真山真水。高大的立轴,前山后山层叠而上;细长的手卷,高山远水连绵不绝。这些都是固定视点所不可能“看”到的,我们却可以跟随画家的笔墨尽情饱览。随着一幅山水长卷的不断展开,我们仿佛坐在船上看风景,岸边的山时远时近,这里有几株清奇的树,那里有一叶垂钓的舟……

三、因心造境

意境是山水画的灵魂,是情与景的统一。方士庶在《天慵庵随笔》里说:“山川草木,造化自然,此实境也。因心造境,以手运心,此虚境也。”可以说,山水画创作就是通过笔墨,将实境转化为虚境的艺术活动。

探究与发现

“留白”是中国传统绘画的重要表现手法之一，它是利用绢、纸的本色，不着一笔。观察《青卞隐居图》和《六君子图》，说说它们的留白方式有何不同，各自起到了怎样的艺术效果。

山水的意境，仰赖于画家的创造。《溪山行旅图》峰峦充塞天地，让人感到雄伟壮阔的意境；《六君子图》中疏林坡岸，湖水茫茫，就显出清远萧疏的意境。对画面意境的欣赏，取决于观赏者的人生经验和文化修养，当我们与画面产生心灵共鸣时，就能体会到观赏的乐趣。

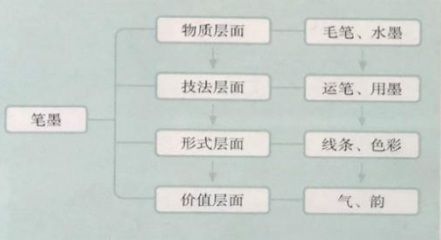
◇六君子图（纸本墨笔）61.9厘米×33.3厘米
 [元代]倪瓒 上海博物馆藏
 此画取材于画家家乡太湖一带景色，前景画松、柏、樟、楠、槐、榆六种树木。黄公望题诗：“远望云山隔秋水，近看古木拥坡陀。居然相对六君子，正直特立无偏颇。”写出了画中的景物与象征意义。倪瓒画风疏简放逸，用笔似嫌实苍，对后世山水画风有很大影响。

相关链接

中国画的笔墨

运笔、用墨的不同技巧，能产生丰富多变的线条与色彩。不同的线条与色彩又有不同的形状与质感。笔墨不仅在表现物象，更在传达审美精神，如古拙、雄浑、秀润、俊逸等。历代山水画家在学习前人的过程中，形成了对笔墨审美与精神的共识。

理解运笔、用墨的技巧，是欣赏的起点。理解笔墨所传达的审美价值与精神理念，才能读懂中国传统绘画。

相关链接
山水画的“移情”作用
 春山烟云绵联人欣欣，夏山嘉木繁阴人坦坦，秋山澄净摇落人肃肃，冬山昏霾翳塞人寂寂。看此画令人生此意，如真在此山中，此画之景外意也。见青烟白道而思行，见平川落照而思望，见幽人山客而思居，见岩高泉石而思游。看此画令人起此心，如将真即其处，此画之意外妙也。
 ——郭熙《林泉高致》

◇踏歌图（绢本设色）
 192.5 厘米 × 111 厘米 [南宋]
 马远 故宫博物院藏
 这是一幅表现民俗题材的山水画。以马远、夏圭为代表的南宋山水画突破了北宋以来全景式的构图，对景色进行大胆剪裁，追求单纯与精练，山石画法用方硬刚健的“大斧劈皴”，形象明确、简洁有力。

◇富春山居图·无用师卷（纸本墨笔）33 厘米 × 636.9 厘米
 [元代] 黄公望 台北“故宫博物院”藏
 此画本是一幅长卷，描写画家所生活的浙江富春江一带的美丽河山，借以抒发自己的胸襟情怀，笔墨技法极其凝练，是元代山水画的代表作。

小结

山水画源自对自然山川的写生，但又超越具体时空，具有纯粹的、普遍性的美。美学家蔡若虹指出：“艺术的微妙作用，恐怕就在于意境，就在于那种一半留在画面上，还有一半留给画外读者去想象的诗的意境。”

拓展学习

《千里江山图》是中国山水画史上的又一旷世杰作。与《富春山居图》对读，二者在描绘对象、表现技法、创作背景等方面有何异同？

◇千里江山图（局部）（绢本设色）
全图 51.5 厘米 × 1191.5 厘米

〔北宋〕王希孟 故宫博物院藏

此图由七组群山构成，各组间主次清晰，又联袂呼应，节奏分明。山水之间，村庄、寺院、桥梁、渡口、水磨、舟艇，乃至各种身份、从事各种活动的人，无所不包，正所谓“致广大而尽精微”。此卷画法上属于青绿山水，主要以矿物颜料石青、石绿敷染，色彩瑰丽，艳而不俗，气象万千。元代画家溥光在题跋中赞之为“独步千载”“众星之孤月”。

《象外之境——中国传统山水画》教案

一、教学目标

1. 学会欣赏中国山水画作品的方法，感悟山水情怀；感受意境是山水画的灵魂，是情与景的统一。
2. 通过赏析作品、合作探究、教师讲解，学生对山水画知识进一步加强，感知力和理解力得到提高。
3. 培养学生学习中国山水画的兴趣，体会中国山水画的意境之美。增强学生对中国传统艺术的喜爱，学习用艺术和自然愉悦心灵、丰富情感、陶冶高尚的情操。

二、教学重点

掌握欣赏山水画作品的方法，感受作品中的山水情怀和意境之美。

三、教学难点

感悟山水画作品中画家融入的情怀。

四、教学方法

赏析评价法、提问法、讲授法、合作探究法。

五、教学过程

（一）导入

多媒体展示元代画家黄公望的《富春山居图》，教师向学生生动的讲述这幅作品背后的故事，引起学生的兴趣。

教师提出问题：这幅作品描绘的是富春江两岸数百里的自然风光，但为什么我们却无法在那里找到画中的山水？画家描绘的到底是不是真实的风景呢？引起学生的好奇心，导入本课课题《象外之境——中国传统山水画》。

（二）新授

1. 教师向学生简要讲述中国画的概念及分类，引出山水画的地位和重要性。
2. 体味山水情怀

（1）请学生谈谈对于山水画的认知，教师进行讲解：中国人自古以来就对山水有着特殊的情感，魏晋时期，山水画作为“畅神”的乐园。随着时间的发展，山水则成为中国传统文人的精神家园，一方面可以满足“不下堂筵，坐穷泉壑”的需求，另一方面如若未实现仕途理想，便退隐山林，常在作品中表现寒林、枯木、孤身、江雪等场景，借此寄寓情怀，展现高洁的人生境界。而山水还是感受天地万物规律的媒介，人在山水中洗心养身、澄怀观道，可以从有限通达无限，获得“天人合一”的精神体验。

（2）多媒体展示元四家之一王蒙的代表作《青卞隐居图》，请学生欣赏作品并结合课前搜集的王蒙的相关资料讨论以下几个问题：

- ①作品中描绘了什么内容？画家运用了什么技法？
- ②从作品中体会到作者怎样的情怀？

学生发言，教师总结：此图描绘的是吴兴西北卞山景色，山上树木茂密苍郁，溪流回环，景色清幽，隐士行居其间。作品先以淡墨勾勒，而后施浓墨，先用湿笔而后用焦墨，层次分明，画面不迫不塞，元气淋漓，气势磅礴，创造了线繁点密、苍茫深厚的新风格。而王蒙在创作《青卞隐居图》时的心境受到了当时社会环境、家庭环境的影响，而山水则成为他的精神家园，画家在创作时借助山石树木等融入自己的情感，借此寄寓情怀，同时以精致的笔墨技巧，繁复的空间分割和繁密的意境创造，使之成为王蒙传世山水

画中最具代表性的经典作品。

3. 感悟妙夺造化

多媒体再次展示黄公望《富春山居图》，引出黄公望在晚年隐居时借山水创作抒发内心情怀。提出问题：为什么中国山水画不被称作是风景画？“山水”和“江山”、“河山”等词在传统文化中具有什么特殊含义？

组织学生小组讨论，并派代表回答，教师总结：通过学习，可以了解到画家在创作山水画时往往寄寓自己的情怀，所以作品中不单单只描绘了山水风景，还加入了画家主观的感受。在中国画创作中讲究“外师造化，中得心源”，黄公望便是平时十分注重搜集素材，在创作时方能融会贯通。也正是如此，在现实中固定视点下不可能“看”到的山水场景，我们在画家笔墨下才可以尽情饱览。而在问到的几个词语中，“山水”一词在传统文化中一般指一种意境，“江山”带有政治倾向，“河山”主要是在古代文人人口中长传，它们各自有着各自特殊的含义。

4. 体会作品意境

展示倪瓒的《六君子图》，请学生观察讨论：

(1) 这幅画作给大家什么样的感觉？

(2) 它与《青卞隐居图》中的留白方式有什么不同，各自起到了怎样的效果？

组织学生讨论发言，教师总结：意境是山水画的灵魂，是情与景的统一，而“留白”是中国传统绘画的重要表现手法之一，它是利用绢、纸的本色，不着一笔。倪瓒的《六君子图》中疏林坡岸，湖水茫茫，通过大片的留白显出清远萧疏的意境。而《青卞隐居图》以繁复的山石充塞天地，让人感受到繁密的意境。而对于画面意境的欣赏，则取决于观赏者的人生经验和文化修养，当我们与画面产生共鸣时，就能体会到观赏的乐趣。

(三) 练习

多媒体展示石涛的《搜尽奇峰打草稿》、范宽的《溪山行旅图》、马远的《踏歌图》等作品，请学生以小组的形式选择喜欢的作品，针对作品的画面内容、技法、意境、作者情感等方面进行赏析讨论，并派代表进行发言。教师根据学生回答，进行总结评价，积极鼓励和表扬学生。

(四) 小结

1. 教师针对班级学生课堂表现进行表扬，带领学生共同总结本课所学内容。

2. 鼓励学生课下欣赏王希孟的《千里江山图》，并与《富春山居图》进行对读，看看二者在描绘对象、表现技法、创作背景等方面有何异同，下节课与大家一起分享。

六、板书设计

《象外之境——中国传统山水画》

1. 山水情怀
2. 妙夺造化
3. 因心造境

《象外之境——中国传统山水画》试讲稿

一、教学过程

(一) 导入

师：同学们，今天老师给大家带来了一个小故事：有一个画家年轻时做过地方小官，45岁左右时，这位画家因上司犯了官司遭诬陷，蒙冤入狱。出狱后不再过问政事，一度曾以卖卜为生。后参加了主张儒、释、道三教合一的全真教，更加看破红尘。由于长期浪迹山川，开始对江河山川发生了兴趣。

师：同学们请看大屏幕，这幅作品故事的主人公黄公望的《富春山居图》，从构思、动笔到绘制完成大约用了七年时间。为了画好这幅画，他终日不辞辛劳，奔波于富春江两岸，观察烟云变幻之奇，领略江山钓滩之胜，并身带纸笔，遇到好景，随时写生，富春江边的许多山村都留下他的足迹。深入的观察，真切地体验，丰富的素材，使《富春山居图》的创作有了扎实的生活基础。

师：我看到同学们听得很认真，但是老师欣赏作品的时候产生了一个疑问。既然这幅作品描绘的是富春江两岸数百里的自然风光，但为什么我们却无法在那里找到画中的山水呢？我看到大家也很疑惑。没关系，接下来就让我们一起来走进《象外之境——中国传统山水画》。

(二) 新授

1. 了解山水

师：在中学时，大家就学习过中国画相关知识，中国画有山水、花鸟、人物等题材。其中山水画在南北朝时期呈现出独立趋势，初盛唐之际，山水画已脱离人物故事而成独立的画科，至两宋时期形成了繁荣的景象，到元明清山水画逐渐走向辉煌。

2. 体味山水

师：下面老师请同学们之间相互交流，你们对于山水画都有哪些认识。

生：……

师：我看大家讨论得很热烈。看来大家对山水画非常喜爱。那谁愿意来说说你对山水画的认识呢？好的，后面靠窗的男生你来说。

生1：我觉得山水画通过描绘山水之景，更多的是表达画家的情感。

生2：山水画不只是描绘景物，还需要融入画家的体验和心得。

师：说得很好。中国人自古以来就对山水有着特殊的情感，魏晋时期，山水画作为“畅神”的乐园。随着时间的发展，山水则成为中国传统文人的精神家园，一方面可以满足“不下堂筵，坐穷泉壑”的需求，另一方面如若未实现仕途理想，便退隐山林，常在作品中表现寒林、枯木、孤身、江雪等场景，借此寄寓情怀，展现高洁的人生境界。而山水还是感受天地万物规律的媒介，人在山水中洗心养身、澄怀观道，可以从有限通达无限，获得“天人合一”的精神体验。

师：我们一起来看元四家之一王蒙的代表作《青卞隐居图》，请前后4人为一组，讨论以下2个问题：

(1) 作品中描绘了什么内容？画家运用了什么技法？

(2) 从作品中体会到作者怎样的情怀？

师：讨论结束。哪组代表来说一说你们的讨论结果。后面那位女生代表你来说吧。

生1：此图描绘的是吴兴西北卞山景色，山上树木茂密苍郁，溪流回环，景色清幽，隐士行居其间。作品先以淡墨勾勒，而后施浓墨，先用湿笔而后用焦墨，层次分明，画面不迫不塞，元气淋漓，气势磅礴，创造了线繁点密、苍茫深厚的新风格。

师：说得很好。谁来说说第二个问题？请你来说。

生2：王蒙在创作《青卞隐居图》时的心境受到了当时社会环境、家庭环境的影响，而山水则成为他的精神家园，画家在创作时借助山石树木等融入自己的情感，借此寄寓情怀，同时以精致的笔墨技巧，繁复的空间分割和繁密的意境创造，使之成为王蒙传世山水画中最具代表性的经典作品。

3.感悟妙夺造化

师：说得很棒，通过作品表现的内容，再结合画家的生平背景，我们就可以体味到作品中传达的情怀（板书）。接下来我们再回到《富春山居图》，在这件作品中全图用墨典雅，山和水的布置疏密得当，没有过多地拘泥于物象表面的细微描画，而是着重把握整体风貌。墨色浓淡干湿并用，极富变化。画幅大量留白，充满哲学意味，寄托了画家本人的心境，又传递出一种人生的境界。

师：接下来老师要考考大家，结合作品，讨论为什么中国山水画不被称作是风景画？其中“山水”和“江山”“河山”等词在传统文化中具有什么特殊含义？小组开始讨论。

生：……

师：我看到有同学在举手了，好请你来说。

生：因为画家在创作山水画时往往寄寓自己的情怀，所以作品中不单单只描绘了山水风景，还加入了画家主观的感受。而这几个词语中，“山水”一词在传统文化中一般指一种意境，“江山”带有政治倾向，“河山”主要是在古代文人口中长传，它们各自有着各自特殊的含义。

师：大家说她说得准确吗？……很好。在中国画创作中讲究“外师造化，中得心源”，黄公望便是平时十分注重搜集素材，在创作时方能融会贯通。也正是如此，在现实中固定视点下不可能“看”到的山水场景，我们在画家笔墨下才可以尽情饱览。（板书）

4.体会作品意境

师：我们再来看倪瓒的《六君子图》。请同学们观察讨论：

（1）这幅画作给大家什么样的感觉？

（2）它与《青卞隐居图》中的留白方式有什么不同，各自起到了怎样的效果？

师：哪组同学来说一说？请课代表来说一说吧。

生：……

师：说得很全面。意境是山水画的灵魂，是情与景的统一，而“留白”是中国传统绘画的重要表现手法之一，它是利用绢、纸的本色，不着一笔。倪瓒的《六君子图》中疏林坡岸，湖水茫茫，通过大片的留白显出清远萧疏的意境。而《青卞隐居图》以繁复的山石充塞天地，让人感受到繁密的意境。而对于画面意境的欣赏，则取决于观赏者的人生经验和文化修养，当我们与画面产生共鸣时，就能体会到观赏的乐趣。（板书）

（三）练习

师：我们已经了解了山水画的相关知识和特点，接下来要检验大家掌握的情况了。多媒体上展示的是石涛的《搜尽奇峰打草稿》、范宽的《溪山行旅图》、马远的《踏歌图》，请以小组的形式选择喜欢的作品，针对作品的画面内容、技法、意境、作者情感等方面进行赏析讨论，一会推选代表进行发言。

生：……（教师巡回指导）

师：我们各组推选的代表已经站在我们的台前，接下来有请他们进行发言，台下的同学们一会评一评哪组同学说得更好。

师：同学们的发言很精彩，我看到第二组同学在发言的时候，大家都很赞同，我们把掌声送给第二组全体同学。其他组的同学发言同样精彩，老师也为你们的表现感到骄傲。

（四）小结

师：今天这节课我们学习了山水画的特点，大家一起来说一说都有什么？

生：……

师：说得很好。通过欣赏作品，我们掌握了欣赏山水画的基本方法，了解了通过作品可以体味山水情怀；感悟妙夺造化；体会作品意境。课下的时候大家可以欣赏王希孟的《千里江山图》，并与《富春山居图》进行对读，看看二者在描绘对象、表现技法、创作背景等方面有何异同，下节课与大家一起分享。

师：下课。同学们再见！

二、板书设计

《象外之境——中国传统山水画》

1. 山水情怀
2. 妙夺造化
3. 因心造境

《象外之境——中国传统山水画》说课稿

一、说教材

《象外之境——中国传统山水画》是人教版高中美术鉴赏第3课的内容。本课作为中国美术鉴赏教学中第一个学习活动，对学生深入了解中国古代绘画具有重要作用。本课是知识传授与欣赏为一体的课程，主要针对中国山水画的艺术特点进行系统的介绍。通过本课的教学，学生能够初步了解和理解中国山水画的艺术特点，进一步了解我国的传统艺术，掌握欣赏中国古代山水画的基本方法，提升学生的审美情趣。

根据以上对教材的分析，可以确定以下教学目标：

- 1.学会欣赏中国山水画作品的方法，感悟山水情怀；感受意境是山水画的灵魂，是情与景的统一。
- 2.通过赏析作品、合作探究、教师讲解，学生对山水画知识进一步加强，感知力和理解力得到提高。
- 3.培养学生学习中国山水画的兴趣，体会中国山水画的意境之美。增强学生对中国传统艺术的喜爱，学习用艺术和自然愉悦心灵、丰富情感、陶冶高尚的情操。

根据以上对教学目标的分析，我确定了以下教学重难点：

重点：掌握欣赏山水画作品的方法，感受作品中的山水情怀和意境之美。

难点：感悟山水画作品中画家融入的情怀。

二、说学情

教师不仅要了解教材，同样也要把握住学生情况。高中阶段的学生已经有了一定的美术基础，经过初中三年的学习，他们对中国古代绘画和历史知识有了一定的了解，对美术新内容的学习也有相当的兴趣和积极性，但他们对系统知识的把握仍然有所欠缺，对艺术鉴赏深入程度也不够。我将引导学生突破重点和难点，带领着他们轻松地掌握本节课应该掌握的知识点。

三、说教法

孔子说：“不愤不启，不悱不发。”针对学生的具体情况，我将采用讲授法、引导法、启发法等教学方法来进行教学活动，通过每一步的设计，学生能够更清晰明了的掌握鉴赏中国古代山水画的方法，能够逐渐感受到中国古代绘画独特的体系和美感，从而提高学生的审美品位。

四、说学法

根据新课改的要求，遵循“学为主体”的教育思想，做到学与练紧密结合。本课学生可以采用自主探究、合作学习的形式，配合多媒体教学，通过比较分析、实践，这样学生可以在多样化的学习方式中收获知识。

五、说教学过程

如果说掌握教材、学情，把握教学方法是教师在课堂前就应该有所准备的，那么教学过程就是教师和学生直面的过程，也是教师将知识传授给学生的唯一途径。那么教学方法我将由导入、新授、练习和小结四个部分来完成。

（一）导入

通过多媒体展示元代画家黄公望的《富春山居图》，我会向学生生动地讲述这幅作品背后的故事，引起学生的兴趣。

然后提出问题：这幅作品描绘的是富春江两岸数百里的自然风光，但为什么我们无法在那里找到画中的山水？画家描绘的到底是不是真实的风景呢？引起学生的好奇心，导入本课课题《象外之境——中国传统山水画》。

（二）新授

- 1.在新授之初，我会先向学生简要讲述中国画的概念及分类，引出山水画的地位和重要性。
- 2.然后引导学生体味山水情怀。

(1) 在这个环节我会请学生谈谈对于山水画的认知, 然后进行讲解: 中国人自古以来就对山水有着特殊的情感, 魏晋时期, 山水画作为“畅神”的乐园。随着时间的发展, 山水则成为中国传统文人的精神家园, 一方面可以满足“不下堂筵, 坐穷泉壑”的需求, 另一方面如若未实现仕途理想, 便退隐山林, 常在作品中表现寒林、枯木、孤身、江雪等场景, 借此寄寓情怀, 展现高洁的人生境界。而山水还是感受天地万物规律的媒介, 人在山水中洗心养身、澄怀观道, 可以从有限通达无限, 获得“天人合一”的精神体验。

(2) 继续多媒体展示元四家之一王蒙的代表作《青卞隐居图》, 请学生欣赏作品并结合课前搜集的王蒙的相关资料讨论以下几个问题:

①作品中描绘了什么内容? 画家运用了什么技法?

②从作品中体会到作者怎样的情怀?

学生发言, 我来进行总结: 此图描绘的是吴兴西北卞山景色, 山上树木茂密苍郁, 溪流回环, 景色清幽, 隐士行居其间。作品先以淡墨勾皴, 而后施浓墨, 先用湿笔而后用焦墨, 层次分明, 画面不迫不塞, 元气淋漓, 气势磅礴, 创造了线繁点密、苍茫深厚的新风格。而王蒙在创作《青卞隐居图》时的心境受到了当时社会环境、家庭环境的影响, 而山水则成为他的精神家园, 画家在创作时借助山石树木等融入自己的情感, 借此寄寓情怀, 同时以精致的笔墨技巧, 繁复的空间分割和繁密的意境创造, 使之成为王蒙传世山水画中最具代表性的经典作品。

3. 紧接着, 引导学生感悟妙夺造化。

多媒体再次展示黄公望《富春山居图》, 引出黄公望在晚年隐居时借山水创作抒发内心情怀。提出问题: 为什么中国山水画不被称作是风景画? “山水”和“江山”“河山”等词在传统文化中具有什么特殊含义?

组织学生小组讨论, 并派代表回答, 我会进行总结: 通过学习, 可以了解到画家在创作山水画时往往寄寓自己的情怀, 所以作品中不单单只描绘了山水风景, 还加入了画家主观的感受。在中国画创作中讲究“外师造化, 中得心源”, 黄公望便是平时十分注重搜集素材, 在创作时方能融会贯通。也正是如此, 在现实中固定视点下不可能“看”到的山水场景, 我们在画家笔墨下才可以尽情饱览。而在问到的几个词语中, “山水”一词在传统文化中一般指一种意境, “江山”带有政治倾向, “河山”主要是在古代文人口中长传, 它们各自有着各自特殊的含义。

4. 在前两个环节顺利进行后, 我会带领学生深入体会作品意境。

展示倪瓒的《六君子图》, 请学生观察讨论:

(1) 这幅画作给大家什么样的感觉?

(2) 它与《青卞隐居图》中的留白方式有什么不同, 各自起到了怎样的效果?

组织学生讨论发言后我会总结出: 意境是山水画的灵魂, 是情与景的统一, 而“留白”是中国传统绘画的重要表现手法之一, 它是利用绢、纸的本色, 不着一笔。倪瓒的《六君子图》中疏林坡岸, 湖水茫茫, 通过大片的留白显出清远萧疏的意境。而《青卞隐居图》以繁复的山石充塞天地, 让人感受到繁密的意境。而对于画面意境的欣赏, 则取决于观赏者的人生经验和文化修养, 当我们与画面产生共鸣时, 就能体会到观赏的乐趣。

这样在欣赏、讨论、分析作品及问题的过程中, 学生就已经把本节课的重点、难点掌握住了。

(三) 练习

在练习环节, 多媒体展示石涛的《搜尽奇峰打草稿》、范宽的《溪山行旅图》、马远的《踏歌图》等作品, 我会请学生以小组的形式选择喜欢的作品, 针对作品的画面内容、技法、意境、作者情感等方面进行赏析讨论, 并派代表进行发言。根据学生回答, 我会进行总结评价, 积极鼓励和表扬学生。

(四) 小结

1. 我会针对班级学生课堂表现进行表扬, 带领学生共同总结本课所学内容。

2. 同时, 鼓励学生课下欣赏王希孟的《千里江山图》, 并与《富春山居图》进行对读, 看看二者在描绘对象、表现技法、创作背景等方面有何异同, 下节课与大家一起分享。

六、说板书设计

本课主要以多媒体展示作品，教师引导，学生回答为主线，引导学生在感受美的同时学习到相关知识。在板书方面我主要以板书重点内容为主，帮助学生清晰直观地感知本节课重点学习内容。

《象外之境——中国传统山水画》

1. 山水情怀
2. 妙夺造化
3. 因心造境

以上就是我全部的说课内容，谢谢各位领导老师的耐心聆听。请问我可以擦去板书吗？谢谢各位考官。

