

• 目录 •

第一部分 考情分析 01

第二部分 考点梳理 05

第三部分 主观题答题技巧 22

第四部分 巩固练习 42

第五部分 备考指导 53

第一部分 考情分析

按照教育部的统一部署，2021下半年全国中小学教师资格考试预计为10月底11月初左右进行笔试，中公教育教师考试研究院预计美术学科知识与教学能力考题将延续以往的命题思路，作答时间依旧为120分钟，试卷满分150分；考题题型为单项选择题、简答题、案例分析题、教学设计题四个题型；考试内容包含学科知识、教学设计、教学实施、教学评价，共4个方面的内容。

现就针对近几年全国教师资格考试《美术学科知识与教学能力》基本考情总结如下：

1. 题型题量：

全国统考教师资格《美术》（初级中学） 题型题量	全国统考教师资格《美术》（高级中学） 题型题量
总分值：150分 总时限：120分钟 总题量：33题 一、单选题 (共26题，每题2分，共52分) 二、简答题 (共4题，每题7分，共28分) 三、案例分析题 (共2题，每题20分，共40分) 四、教学设计题 (共1题，共30分)	总分值：150分 总时限：120分钟 总题量：33题 一、单选题 (共26题，每题2分，共52分) 二、简答题 (共4题，每题7分，共28分) 三、案例分析题 (共2题，每题20分，共40分) 四、教学设计题 (共1题，共30分)

总结：初中和高中题型题量是一致的。

2. 近几年各模块分值对比

初中

模块名称	年份	具体内容	分值(分)	比重(%)
模块 1：学科知识	2021 上半年	中外美术史、艺术概论、美术门类、基础知识、义务教育课程标准	66	44%
	2020 年	中外美术史、艺术概论、美术门类、基础知识、义务教育课程标准	55	37%
	2019 上半年	中外美术史、艺术概论、美术门类、基础知识、义务教育课程标准	64	43%
	2018 下半年	中外美术史、艺术概论、美术门类、基础知识、义务教育课程标准	53	35%
	2018 上半年	中外美术史、艺术概论、美术门类、基础知识、义务教育课程标准	53	35%
模块 2：教学设计与实施、教学评价	2021 上半年	教学设计、教案撰写、教学评价	84	56%
	2020 年	教学设计、教案撰写、教学评价	91	61%
	2019 上半年	教学设计、教案撰写、教学评价	86	57%
	2018 下半年	教学设计、教案撰写、教学评价	97	65%
	2018 上半年	教学设计、教案撰写、教学评价	97	65%

总结：近几年各模块之间分值占比会略微出现浮动，但整体没有出现较大变化。模块 1 学科知识：

2021 上半年较比 2020 年，增加 7% 占比，主要体现在中美史内容增加。

高中

模块名称	年份	具体内容	分值(分)	比重(%)
模块 1：学科知识	2021 上半年	中外美术史、艺术概论、美术门类、普通高中教育课程标准(2017 版 2020 修订版)	70	47%
	2020 年	中外美术史、美术门类、基础知识、普通高中教育课程标准(实验版)	59	39%
	2019 年上半年	中外美术史、艺术概论、美术门类、基础知识、普通高中教育课程标准(实验版)	66	44%
	2018 年下半年	中外美术史、艺术概论、美术门类、基础知识、普通高中教育课程标准(实验版)	55	37%
	2018 年上半年	中外美术史、美术门类、基础知识、普通高中教育课程标准(实验版)	42	28%
模块 2：教学设计与实施	2021 上半年	教学设计、教案撰写、教学实施教学评价	80	53%
	2020 年	教学设计、教案撰写、教学实施教学评价	91	60%
	2019 年上半年	教学设计、教案撰写、教学评价	84	56%
	2018 年下半年	教学设计、教案撰写、教学评价	95	63%
	2018 年上半年	教学设计、教案撰写、教学评价	102	68%

总结：

1. 具体知识点变化：

① 2021 上半年课标考查的是普通高中教育课程标准(2017 版 2020 修订版)，属于超纲内容，而且考查的分值占比也较高。注：大纲指定的课标是普通高中教育课程标准(实验版)。

② 美术基础知识模块在 2021 上半年考题中未涉及。

③ 2021 上半年简答题未出现技能部分的考查。

④ 艺术概论知识点模块在 2020 年考题中未涉及。

2. 所占比重的变化：

① 2021 上半年中美史的分值占比低于历年分值占比，占试卷 6%。

② 2021 年普通高中教育课程标准（2017 版 2020 修订版）分值占比较大，而且考题新颖难度较大，并且超纲。

3. 提分知识点

从近几年考题来看，考试对课程标准、整个教学设计与实施所涉及的知识点都很重视，其中教学设计与教案撰写所占比重最大，主要考查考生对教学的理解能力和教案的撰写能力。特别是注意备考普通高中教育课程标准（实验版）和（2017 版 2020 修订版），进行背诵记忆。

第二部分 考点梳理

(一) 中国美术史

1. 司母戊鼎（商）★★★

司母戊鼎，又称后母戊鼎，1939年出土于河南省安阳市，是世界上迄今出土最大、最重的青铜礼器，享有“镇国之宝”的美誉。

2. 霍去病墓石雕（西汉）★★★

霍去病为汉武帝时名将，能征善战，英年早逝。汉武帝为表彰其卓越功勋，特赐陪葬茂陵，“为冢像祁连山”，以纪念霍去病在河西战役中取得的关键性胜利。

3. 长信宫灯（西汉）★★★

长信宫灯，河北省保定市满城窦绾墓出土，主体为失蜡法铸造，外表采用鎏金工艺。捧灯宫女跪地作侍奉状，眉宇间蕴藏着被奴役者的痛苦神情，人物性格鲜明，造型精美。整座灯体造型分为6部分，实际上由9个部件构成。它利用虹吸的原理，人像中空，可以容纳烟垢，手臂充作烟道，是实用性与艺术性的完美结合，堪称工艺雕塑的典范。

4. 顾恺之（东晋）★★★

顾恺之字长康，晋陵无锡人（今江苏省无锡市）。杰出画家、绘画理论家、诗人。顾恺之博学多才，擅诗赋、书法，尤善绘画。在画史上，顾恺之与陆探微、张僧繇并称“六朝三杰”。顾恺之是东晋最伟大的画家，也是早期绘画理论家，被时人称为“才绝、画绝、痴绝”三绝。

艺术特色：属于“笔迹周密”的密体，线条紧劲连绵，如“春蚕吐丝”，“春云浮空、流水行地”，并把源于战国时期的“高古游丝描”发展到完美的境地。以精思巧密开创南朝至唐初人物画风格模式。

代表作品：《洛神赋图》《女史箴图》《列女传·仁智图》，传世作品多为摹本。

5. 《画品》★★★

南齐谢赫撰写的《画品》（又名《古画品录》）是古代第一部对绘画作品、作者进行品评的理论专著。书中论述了绘画的社会功能，提出了绘画品评标准“六法论”。

六法是：气韵生动；骨法用笔；应物象形；随类赋彩；经营位置；传移模写。

6. 王羲之（东晋）★★★

王羲之，字逸少，汉族，东晋时期著名书法家。琅琊（今属山东临沂）人，后迁会稽（今浙江绍兴），晚年隐居剡县金庭。与儿子王献之合称“二王”。提倡“若作一纸书，须字字意别，勿使相同。”王羲之擅长草隶、八分、飞白、章、行诸体，自成一家，千变万化，创造了韵媚婉转的书体新风。

代表作品：楷书《乐毅论》《黄庭经》、草书《十七帖》、行书《姨母帖》《快雪时晴帖》《丧乱帖》、

行楷书《兰亭集序》（其中二十多个之字，千变万化，无一雷同。）后代称为“书圣”。

7.《游春图》（隋－展子虔）★★★

展现了青山叠翠，湖水融融中，土人策马山径或驻足湖边，美人泛舟水上的景致。获得了“远近山川，咫尺千里”的艺术效果。该作是今传最早的山水画，它反映了我国早期山水画的风格与技巧特色，开创了青绿山水画的端绪。

8.《步辇图》（唐－阎立本）★★★

作于公元 640 年（贞观十四年），吐蕃王松赞干布派使者禄东贊到长安通聘。《步辇图》所绘是禄东贊朝见唐太宗时的场景。现存画作被认为是宋朝摹本。被称为“中国十大传世名画”之一。此图分为两个部分，前半部分表现人物故事情节，后半部分是以篆书书写画面内容的题跋。

9.曹衣出水，吴带当风★★★

曹衣出水人称其“曹之笔，其体稠叠而衣服紧窄”，谓之“曹衣出水”。

吴带当风在用笔技法上，他创造了一种波折起伏、错落有致的“莼菜条”式的描法，加强了描摹对象的份量感和立体感，他突出了人体曲线和自然的结合，这种画风在后来的西方也有一定的影响。所画人物、衣袖、飘带，具有天衣飞扬、满壁风动的效果，故有“吴带当风”之称。

10.《捣练图》（唐－张萱）★★

画家以细劲圆浑、刚柔相济的墨线勾勒出人物形象，辅以柔和鲜艳的重色，塑造的人物形象端庄丰腴，情态生动，完全符合张萱所画人物“丰颊肥体”的特点。

11.《韩熙载夜宴图》（五代－顾闳中）★★★

描绘了韩熙载在家中与客人宴乐的场景。分为五段：听乐、观舞、休息、清吹、宾酬（送客）。作者以连环画的形式把这五段连接起来。

12.荆、关、董、巨（五代）★★★

五代时期的一些山水画家深入自然，步履于真山真水之间，创造出了大量表现北方重峦峻岭和江南的秀丽风光的山水画作。北方以荆浩、关仝为代表，南方以董源、巨然为代表，形成两种不同的风格和画派，体现了此一时期山水画的巨大成就。

13.徐黄异体（五代）★★★

黄筌、徐熙，一在宫廷，一为处士，生活环境、思想情怀及笔墨技巧的不同，使他们形成面貌迥异的风格，古人谓之“黄家富贵，徐熙野逸”。也被称为“徐黄异体”。

14.《清明上河图》（北宋）★★★

《清明上河图》被称为“中国十大传世名画”之一，体现了中国古代风俗画的最高成就，被称为“中国古代现实主义杰作”，对研究宋代城市生活、民俗、交通、建筑等具有重要的文献价值。

15. 范宽（北宋）★★★

范宽，宋代绘画大师，又名中正，字中立，华原（今陕西省铜川市耀州区）人，性情疏野，嗜酒好道，为人处世宽厚疏放。曾隐居终南山、太华山一带，对景造意，写山真骨，自成一家。

代表作品：《溪山行旅图》（高远）《雪景寒林图》。

16. 《林泉高致》（北宋）★★★

郭熙山水画论著《林泉高致》主要包括六个部分《画题》《画意》《画记》《画诀》《画格拾遗》《山水训》。其中山水画技法“三远”的论述异常精彩，三远即“高远”、“深远”和“平远”。郭熙在此理论中不仅梳理了绘画视角、山水构图甚至还提及了山水画中空间色调的关联。

17. 《千里江山图》（北宋）★★★

在构图方面，采用了散点透视法，整体取平远之势；而高远、深远、平远多种构图方式的穿插使用，则使画面跌宕起伏，富有强烈的韵律感。

画面气象恢宏壮观，江山千里，苍苍莽莽，浩浩无涯，《千里江山图》可谓名实相符，前无古人，是中国十大传世名画之一。

18. 马一角、夏半边（南宋）★★★

南宋画家马远、夏圭的山水由于大胆剪裁，突破全景式构图而画边角之景，因而被称为“马一角、夏半边”。这种“边角之景”描绘山之一角，水之一涯的局部，画面上留出大幅空白以表现空濛的空间，以此突出画面上的主要景物，使画面情景交融富有诗意。

马、夏的边角之景是艺术上的高度提炼，是对传统山水画的发展和丰富。

19. 南宋四家（南宋）★★★

南宋时期，画家们致力于塑造秀丽的江南山水形象，代表这一时期绘画成就的便是“南宋四家”。

南宋四家的李唐、刘松年、马远、夏圭或以清奇峭拔的形象或以简括的笔墨章法开创了空灵雅秀的南宋院体山水画风。

20. 赵孟頫（元）★★★

赵孟頫是元代画坛上的中心人物，元代书法的集大成者，是将“诗、书、画”合为一体的创始者。

代表作品：《鹊华秋色图》《秀石疏林图》《秋郊饮马图》《调良图》。

21. 《富春山居图》（元－黄公望）★★★

《富春山居图》是元代画家黄公望创作的纸本绘画，是黄公望为师弟郑樗（无用师）所绘。1350年绘制完成，后几经易手，并因“焚画殉葬”而身首两段，前半卷：《剩山图》，现收藏于浙江省博物馆；后半卷：《无用师卷》，现藏台北故宫博物院。2011年6月，前后两段在台北故宫首度合璧展出。

《富春山居图》是中国十大传世名画之一，被后人誉为“画中之兰亭”。

22. 元四家（元）★★★

元代文人画家在艺术上标榜“写胸中逸气”“自娱”而不趋附社会审美爱好。注重主观性情的抒发，突出绘画的文学趣味，诗书画的结合达到统一和谐，在笔墨方面各有独特创造，使画面效果更加符合文人的理想，从而开创了一代新风，形成了以“文人画”为主流的山水画派。

23. 吴门四家（明）★★★

沈周与文征明是吴派文人画最突出的代表，两人皆为风雅名士，以诗文书画自娱。“吴门四家”中的唐寅与仇英则代表了吴门画家中另外一种类型。他们二人均出身低微，以画为业，兼擅多能，技术比较全面，艺术风格雅俗共赏。

24. 南北宗论（明）★★★

董其昌以佛教禅宗分南北二宗为喻，推出了山水画的“南北宗论”，“南北宗论”认为唐以后的山水画分水墨和青绿两种风格流派。强调前者是以文人画为正宗，后者则是以李家画为代表，进而推崇南贬北，标榜文人画。

25. 徐渭（明）★★★

艺术特色：大胆变革，赋予花卉以强烈的主观情感，直抒愤世嫉俗之情，用笔恣纵，水墨淋漓，形简神逸，从根本上完成了水墨大写意花鸟画的变革。

代表作品：《墨葡萄图》《杂花图卷》。

26. 四王（清）★★★

清代早期，山水画直承董其昌一派的王时敏、王鉴、王原祁、王翚史称“四王”。

27. 四僧（清）★★★

与四王同时的僧人画家朱耷、石涛、髡残和弘仁，力主继古开今，革新创造，史称“四僧”。

28. 扬州八怪（清）★★★

分为三类：

- (1) 丢官后到扬州卖画的文人，如郑燮、李鱓和李方膺；
- (2) 一生布衣的文人画家，如金农、高翔和汪士慎；
- (3) 文人修养的职业画家，如黄慎、罗聘和华嵒。

29. 齐白石（现代）★★★

艺术特色：作品题材充满民间情味，善画花鸟虫鱼，笔墨纵横矫健，造型简练质朴，神态活泼，色彩鲜明强烈；善于把阔笔写意花卉与纤毫毕现的草虫巧妙结合。

代表作品：《蛙声十里出山泉》《不倒翁》《祖国万岁》《水芋游虾图》《枫叶寒蝉》等。

30. 徐悲鸿（现代）★★★

1932年著《画范·序》，提出“新七法”：①位置得宜，②比例准确，③黑白分明，④动作或姿态天然，⑤轻重和谐，⑥性格毕现，⑦传神阿堵。

代表作品：中国画《愚公移山》《九方皋》《奔马》《泰戈尔像》；油画《田横五百士》《溪我后》。

31.《开国大典》(现代 - 董希文) ★★★★

画作是近现代画家董希文受中国革命博物馆委托为庆祝中国共产党成立30周年创作的巨型油画。作品描绘的是1949年10月1日中华人民共和国成立时天安门国庆典礼的盛况，画面主体为毛主席站在天安门城楼上对亿万中国人民宣告：中华人民共和国成立了，后站着刘少奇、朱德、周恩来等各界代表。广场上红旗招展，整齐的队伍显得庄严隆重，凝聚着作者强烈的爱国情感。构图上把毛泽东安排在画面正中间，其他领导人都站在左侧三分之一的画面，形成左实右虚相差悬殊的布局，删减了天安门城楼上的柱子，扩大了画面空间感。色彩的运用上，融合了中国工笔重彩的绘画手法，蓝天与红灯笼、红柱子、红旗等产生强烈对比，并增加了节日的喜庆气氛。这幅作品表现了新中国成立之初中国人民摆脱了三座大山的压迫，从此站起来了的豪迈的精神风貌。被誉为是“共和国成立的艺术见证”。

(二) 外国美术史

1.《掷铁饼者》(古希腊 - 米隆) ★★★

整尊雕像充满了连贯的运动感和节奏感，突破了艺术上时间和空间的局限性，在一个固定姿态的空间上表现着时间性。这尊雕像体现了古希腊的艺术家们不仅在艺术技巧上，同时也在艺术思想和表现力上有了一个质的飞跃。被认为是“空间中凝固的永恒”。

2. 哥特式 (中世纪) ★★★★

哥特建筑艺术特征：

(1) 高耸入云的塔楼多为尖笋状。

(2) 斜柱支撑加固较薄的墙面，形成一种特殊的外墙结构。

(3) 建筑正中开有三个大门，中间的大门为主要通道，正门上方为大圆形的玻璃蔷薇纹样，门道为若干层逐步向内收缩的形式，每层均有雕像。

(4) 内部为轻盈的飞肋骨架，薄壳般的穹顶，形成高大、宽敞、明亮的内部空间，具有良好的采光性能。

(5) 窗户外形多为叶片式，窗户上以五彩玻璃镶嵌图案。

代表建筑：法国——巴黎圣母院、法国——夏特尔教堂、德国——科隆大教堂、意大利——米兰大教堂。

3. 巴黎圣母院 (法国) ★★★★

始建于1163年，室外的飞扶壁玲珑剔透，尖塔直冲云霄，不再有罗马式教堂的沉重感。在教堂内，柱子与尖拱营造出向上升腾的感觉，光线透过彩色玻璃花窗，形成色彩斑斓的效果，从而营造出神秘的氛围。

4. 乔托（文艺复兴－意大利）★★★★

欧洲绘画之父，意大利绘画之父，文艺复兴绘画的先驱，佛罗伦萨画派的创始人。他在构图、空间、光影与情感表达等多个方面做出了突破性贡献。

代表作品：《哀悼基督》《逃亡埃及》《犹大之吻》《金门之会》。

5. 波提切利（文艺复兴－意大利）★★★★

15世纪佛罗伦萨画派最后的大师，其作品大多取材于神话传说与文学作品，不再局限于宗教题材，更自由的抒发了个性与世俗感情。波提切利的艺术成就集中体现在细润而恬淡的诗意图格上，他以明丽灿烂的色彩、流畅轻灵的线条，影响了数代艺术家。

代表作品：《春》《维纳斯的诞生》《帕里斯的裁判》《博士来拜》。

6. 文艺复兴三杰（文艺复兴－意大利）★★★★

达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔是意大利文艺复兴盛期的代表人物，史称“文艺复兴美术三杰”。

三人性格迥异，媒材、风格各有所长，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，彰显人性的光辉。

7. 达·芬奇（文艺复兴－意大利）★★★★

达·芬奇不仅是画家，也是数学家、力学家和工程师。他发明了“渐隐法”和“空气透视法”，将艺术与科学完美结合。他的作品含蓄、个性鲜明、充满哲理思考，成功地表现出人物微妙的内心活动。

代表作品：《最后的晚餐》（1498年完成）《蒙娜丽莎》（1506年完成）《岩间圣母》（1483—1485年第一幅，1508年第二幅）。

8. 《蒙娜丽莎》（意大利－达·芬奇）★★★

现收藏于法国卢浮宫博物馆，卢浮宫三宝之一。作品塑造了一位体型丰满、面带微笑的资产阶级妇女的形象。画中人物坐姿优雅，双手交叉搭在身前，背景山水幽深茫茫，给人以空旷之感。画中女子眼神灵动，注视着画外。神情最丰富的眼角与嘴角，画家略施阴影，造就了意味深长的“神秘微笑”。达·芬奇用“明暗渐隐法”使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。画面用稳定的金字塔构图，以四分之三侧面描绘人物。作品完全消除了中世纪绘画中的呆板僵硬表情，表现出文艺复兴时期的人文主义精神。

9. 米开朗基罗（文艺复兴－意大利）★★★

米开朗基罗，意大利文艺复兴时期最伟大的绘画家、雕塑家、建筑师和诗人，文艺复兴时期雕塑艺术最高峰的代表，文艺复兴三杰之一。他的艺术生涯跨越了文艺复兴的盛期与晚期，对该时代的艺术创作和艺术理论产生了巨大影响。他的作品迸发着一股悲愤壮烈、骚动不安的反抗情绪，充满了英雄主义、被压抑的力量与悲壮的激情，充分发挥了人体表现力。

代表作品：绘画《西斯廷教堂天顶画》《最后的审判》；雕塑《大卫》《哀悼基督》《摩西》《垂死的奴隶》《晨》《暮》《昼》《夜》等。

10.《大卫》(意大利 - 米开朗基罗) ★★★

现藏于意大利佛罗伦萨美术学院。作品塑造了一位肌肉发达、怒目而视、准备战斗的全裸青年。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。米开朗基罗认为“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。

11. 拉斐尔 (文艺复兴 - 意大利) ★★★

文艺复兴三杰中最年轻的艺术家，擅画圣母子题材的绘画作品。创造出了与中世纪那种符号化的、干枯的形象截然不同的圣母形象，笔下人物优雅、秀美，具有温和高贵的气质。他们既具有人间母亲那种慈祥与关爱的神情，又具有一种理想主义美感。拉斐尔所画的圣母成了一种经典范式，被后世竞相模仿。

代表作品：《草地上的圣母》《椅中圣母》(圆形构图)《小考佩尔圣母》《西斯廷圣母》《圣母的婚礼》《雅典学院》。

12.《雅典学院》(意大利 - 拉斐尔) ★★★★

梵蒂冈圣彼得大教堂壁画中最主要的一幅。画中柏拉图右手向上指着天说：“一切取决于天上的理念”，亚里士多德有力地指地说：“不！一切取决于现实与人间”。拉斐尔巧妙地以柏拉图和亚里士多德的辩论，点出了应该让人各抒己见，人道可以与神权辩论的意图。运用建筑的透视法则，通过建筑拱门层层递进的背景，增强了画面的空间立体感和深远感。人物造型写实生动，色彩稳重典雅，并且巧妙地利用半圆形的外部轮廓，将人物活动与宽广的背景融成一体，显示出宏大、均衡，并具有戏剧性的效果。

13. 提香 (文艺复兴 - 意大利) ★★★

意大利文艺复兴后期威尼斯画派的代表画家，威尼斯画坛的泰斗。他的作品构思大胆，构图严谨，笔触奔放，色彩鲜艳丰富，气势雄伟。以往的所有画家都将画面润饰的光滑平整，而提香却自由地运笔，在画面中创造出颜料厚薄不同，粗犷和平滑各自不同的效果，发掘出油画语言的全部可能性，使布面油彩成为以后西方艺术的主要媒介，大大开拓了油画的表现力，被称为“西方油画之父”。因作品中运用了辉煌绚丽的色彩，被人们称之为“金色的提香”。

代表作品：《乌尔宾诺的维纳斯》《天上与人间的爱》《拿手套的男子》《圣母升天》《酒神祭》。

14. 勃鲁盖尔 (文艺复兴 - 尼德兰) ★★★

代表了尼德兰文艺复兴的高峰，继承了博斯的艺术风格，被誉为“新博斯”。他在农民风俗画中满怀热情的塑造了许多农民形象，刻画了他们豪放的性格，展示了他们充沛的活力，扩大了风俗画的题材，是欧洲美术史上第一位“农民画家”。在尼德兰人民反抗西班牙统治者如火如荼的斗争中，他创作了一系列作品，以宗教画的形式暗示了西班牙军队在尼德兰横征暴敛、残酷屠杀的情景。

代表作品：《农民的舞蹈》《雪中猎人》《伯利恒虐杀婴儿》《巴别塔》。

15. 卡拉瓦乔 (17世纪 - 意大利) ★★★

卡拉瓦乔艺术特色：

- (1) 卡拉瓦乔将下层平民的形象引入宗教画中，把神圣的宗教题材当作日常生活的风俗画来描绘，作品具有对于当时社会的批判色彩。
- (2) 追求艺术的真实性，反复强调画面中的细节，很好地观察并再现自然。
- (3) 创造出一种强调明暗对比的画法——“酒窖光线”。这种光线的处理方法对十七世纪的很多画家产生了深远影响。

卡拉瓦乔主义作为一种思潮在17世纪的欧洲各国普遍流行，他也被称为“推开十七世纪大门的人”。

代表作品：《女卜者》《基督下葬》《圣马太蒙召》《酒神巴库斯》。

16. 巴洛克 (17世纪 - 意大利) ★★★★

“巴洛克”主要特征：

- (1) 它服务于教会上层和宫廷贵族，既有宗教特色，又有享乐主义色彩。
- (2) 文艺复兴的美术强调理性的和谐与宁静，而巴洛克艺术强调非理性的幻觉，在造型上采用曲线与曲面等极富生动的形式，突破了古典及文艺复兴的端庄严谨、和谐宁静的规则，着重强调的是变化和动感。
- (3) 关注作品的空间感和立体感，讲究光线的运用，追求戏剧性效果。
- (4) 打破了建筑空间与雕刻和绘画的界限，使它们互相渗透，强调艺术形式的多方面综合。
- (5) 在色彩搭配与装饰素材上追求华丽富贵的风格。

17. 贝尼尼 (17世纪 - 意大利) ★★★★

贝尼尼，著名的雕刻家、建筑家、画家，意大利巴洛克雕塑艺术最杰出的代表。他善于表现戏剧性的情节和运动中的人体，塑造的人物总是处于激烈的运动中，衣服随风轻轻飘起，给人以一种轻快、活泼和不安的感觉。在创作的过程中，注重人的情绪的表现，被称之为“能让大理石说话”的人。

代表作品：《圣德列萨祭坛》（又名《神志昏迷的圣德列萨》）《大卫》《阿波罗与达芙妮》。

18. 鲁本斯 (17世纪 - 弗兰德斯) ★★★

艺术特色：

- (1) 作品中人文主义思想和世俗精神贯穿始终，洋溢着感人的生命力，热情讴歌了人的伟大力量和壮美永恒的大自然。
- (2) 创作主要是面向上层社会，作品题材涵盖宗教、神话和生活。
- (3) 鲁本斯作品具有宏大的场面，强烈的运动感，富于想象力和戏剧性。
- (4) 人体造型丰满健硕，人送外号“开肉铺子的鲁本斯”。
- (5) 色彩鲜艳饱满，给人以富丽堂皇、欢腾鼓舞的艺术感受。

代表作品：《抢劫吕西普斯的女儿》。

19. 伦勃朗 (17世纪 - 荷兰) ★★★

伦勃朗是十七世纪荷兰最杰出的画家，以善用光而闻名，在肖像画、风俗画、历史画等多方面都有惊人成就。

代表作品：《杜普教授的解剖学课》《夜巡》（又名《弗朗兹·班宁·柯克上尉的连队》）《戴金盔的男子》《达那厄》《木匠家庭》《自画像》。

20. 《夜巡》(荷兰 - 伦勃朗) ★★★

这是一幅群体肖像画，描绘了阿姆斯特丹城射手连队在白天执行一件紧急任务而即将出发前的情景。伦勃朗一改传统、呆板的构图方式，画面采用接近舞台效果的手法，将人物安排成整装待发的集合场景，塑造了一个庄严有序的战士出征场面。从而创造出一幅具有巴洛克式运动感和光感的杰作。

21. 委拉斯贵支 (17世纪 - 西班牙) ★★★

被誉为“真理的画家”。

代表作品：《教皇英诺森十世》《纺织女》《大宫女》（又名《宫娥》）《镜前的维纳斯》《布雷达的投降》。

22. 《教皇英诺森十世》(西班牙 - 委拉斯贵支) ★★★

画面上的教皇，尽管脸上流露出一刹那坚强有力的神情，给人感觉异常凶狠和狡猾，但是他放在椅上的两只手却又显得分外软弱无力，表现了他精神上的虚弱。画家巧妙地抓住了这一点使人物形象变得更富有个性，从而给观众增加了很多的联想。

画面上，火热的红绸子表现了特有的宗教庄严气氛，白色的法衣和红色的披肩形成了强烈的色彩对比。笔触十分流畅自由，表现出艺术家高超的技巧。

23. 洛可可 (18世纪 - 法国) ★★★

洛可可艺术表现在造型艺术的所有方面，绘画上以华托、布歇和弗拉戈纳尔为代表。

24. 戈雅 (18世纪 - 西班牙) ★★★

代表作品：油画《裸体的玛哈》《着衣的玛哈》《阳台上少女》《查理四世一家》《1808年5月3日夜枪杀起义者》；版画《奇想集》《战争的灾难》。

25. 大卫 (19世纪 - 法国) ★★★

代表作品：《马拉之死》《苏格拉底之死》《荷加斯兄弟宣誓》《加冕式》《萨宾妇女》。

26. 《梅杜萨之筏》(19世纪 - 法国 - 翁贝托·莫奈) ★★★

作品被誉为“浪漫主义的宣言”。

27. 德拉克洛瓦 (19世纪 - 法国) ★★★

代表作品：《但丁之舟》《希阿岛的屠杀》《自由引导人民》《萨达纳巴尔之死》《阿尔及利亚女人》《阿拉伯幻想曲》《萨尔丹纳帕路斯之死》

《但丁之舟》，浪漫主义狮子的第一声怒吼。

《希阿岛的屠杀》，标志着浪漫主义盛期的到来。

28. 米勒 (19世纪 - 法国) ★★★

艺术特色：作品以描绘农民的劳动和生活为主，画面具有浓郁的农村生活气息，体现出感人的人性。

29. 印象主义 (19世纪 - 法国) ★★★

艺术特色：

(1) 重外光。注重对外光的表现，提倡户外写生，直接描绘阳光下的物象，因此又被称为“外光派”。

(2) 重瞬间。追求瞬间的视觉印象，表现当代日常生活和自然景象，取客观场景的片断入画，不求构图的完整性，而追求偶然和率真的效果。

(3) 重色彩。主张根据画家自己的眼睛观察和直接感受来表现明亮、微妙的色彩变化，一反过去宗教神话等主题内容和陈陈相因的灰褐色调，使绘画语言自身的表现力得到充分发挥。

代表人物：马奈、莫奈、雷诺阿、德加、毕沙罗等。

30. 后印象主义 (19世纪 - 法国) ★★★★

后印象主义广义上是指继承印象主义并加以变革的各个不同流派，狭义上是指塞尚、高更、凡高等人的创作方法。

31. 巡回展览画派 (19世纪 - 俄国) ★★★

代表人物：列宾、苏里科夫、克拉姆斯柯依等。

32. 马蒂斯 (20世纪 - 法国) ★★★★

代表作品：油画《舞蹈》《音乐》《红色和谐》《戴帽子的妇人》《生命的快乐》《马蒂斯夫人像》《紫色长袍与海葵》；剪纸《王者之悲》(《国王的忧伤》)。

33. 毕加索 (20世纪 - 西班牙) ★★★★

代表作品：绘画《亚威农少女》《格尔尼卡》《和平鸽》《弹曼陀铃的少女》《哭泣的女人》《在红色安乐椅上睡着的女人》(《梦》)；雕塑《公牛头》《狒狒与小狒狒》。

34. 《格尔尼卡》 (西班牙 - 毕加索) ★★★★

作品是毕加索为巴黎世界博览会西班牙馆绘制的壁画，以1937年德国空军轰炸西班牙小镇格尔尼卡为背景，描绘了小镇遭到德军轰炸后的惨状。画面描绘了牛头、马、灯、抱孩子的母亲、断臂倒地的战士、奔跑的人、举灯的女人等形象，营造出充满死亡、恐怖和呐喊的氛围，控诉了法西斯战争惨无人道的暴行。画面构图饱满，场景混乱。色彩以黑白灰为主色调，突出了恐惧、哀痛的气氛。作者采用叠加、拼贴、重组形象的造型手法，彻底摒弃了物体的自然形象，以振奋人心的艺术语言控诉了法西斯惨无人道的暴行。

35. 康定斯基 (20世纪 - 俄罗斯) ★★★★

艺术特色：他用点、线、面的构成传达观念与情绪。康定斯基认为艺术只有简化为最基本的形态，并从他们的内在关系或相互关系中才能获得，这种基本的形态就是直线和纯粹的色彩。

36. 蒙德里安 (20世纪 - 荷兰) ★★★★

艺术特色：蒙德里安认为抽象的、无个性和情感的艺术，才是最纯粹的艺术。在艺术创作中，以几何图形为绘画的基本元素，按照构成的方式并置在画面中，体现出极其冷峻的机械风格，他将这种风格也称为“新造型主义”。

(三) 艺术概论

1. 本质论 ★★★

绘画艺术的基本特征：（1）形式的变幻；（2）瞬间的凝固；（3）丰富的意味。

2. 发展论 ★★★

史上关于艺术发生的几种主要理论：模仿说、游戏说、表现说、巫术说、劳动说

(四) 美术门类

1. 美术的主要特征 ★★★

造型性（美术的基本手段，最主要的特征），空间性，视觉性。静止性（通过一定的形象“暗示”一定的过程），瞬间性（具有高度的凝聚性和典型性），永固性。造型性和静止性起主导作用。

2. 中国画 ★★★

（1）墨分五色（2）计白当黑（3）中国画的形制：中国画的形制有多种，如中堂、条幅、横披、手卷、斗方、册页、扇面（又有折扇、团扇之分）等，在大小、长短、方圆不同的形制中合理安排表现的物象叫章法。

3. 版画 ★★★

（1）版画的分类：按照国际目前界定标准，版画可以进行以下分类：

（2）依据制版时采用的物性板材，版画可以分为木版画、铜版画、石版画、丝网版画以及其他版种（如石膏版画、纸版画、电脑版画等）。

（3）依据印刷方式，则可分为凸印版画、凹印版画、平印版画、漏印版画。

（4）依据使用色彩的多少来分，则有单色版画和套色版画。

（5）依据印数多少可分为独幅版画和多幅版画。

4. 雕塑 ★★★

（1）雕塑在表现形式上主要分为圆雕、浮雕（高浮雕、浅浮雕）、透雕三类，雕塑的材料一般分为可塑性材料和硬质材料。主要的表现材质有泥、石头、青铜、木头、砖、陶瓷等。

（2）雕塑的风格类型：写实雕塑、装饰雕塑、抽象雕塑。

5. 书法 ★★★

书法类别：按字体来分：篆、隶、楷、行、草。

(五) 美术基础知识

1. 绘画中的透视现象★★★

(1) 平行透视：客观物象的前面与画面平行，底面与地平面平行，视线上有一个中心消失点的透视现象，称为平行透视。因为只有一个消失点，也称之为一点透视。基本规律：视平线只有一个消失点；与画面垂直的平行线都消失于这一点。

(2) 成角透视：客观物象（指立方体）的任何一个面都不与画面平行，但底面与地平面平行，视线上有两个消失点的透视现象，称为成角透视。由于这种透视有两个消失点，也可称为两点透视。基本规律：视平线上有两个消失点。

2. 色彩★★★

(1) 三要素：明度、纯度、色相。

(2) 同类色：色相相同而明度不同的色，被称为同类色。或以某一色为主又分别包含微量的其他色，则这几个色互为同类色。

(3) 类似色：色环中 90° 范围内的颜色互为类似色，亦称邻近色。某色与此色的复色亦为类似色。

(4) 对比色：指在 24 色相环上相距 120 度到 180 度之间的两种颜色，称为对比色。对比色之间必然存在着明显的冷暖对比。

(5) 补色与补色对比

补色原色和相对应的间色，如红与绿、黄与紫、蓝与橙互称为补色。

(六) 义务教育课程标准（2011 版）

1. 义务教育美术课程的性质★★★★

(1) 美术课程凸显视觉性。(2) 美术课程具有实践性。(3) 美术课程追求人文性。(4) 美术课程强调愉悦性。

2. 义务教育美术课程的基本理念★★★★★

(1) 面向全体学生。(2) 激发学生学习兴趣。(3) 关注文化与生活。(4) 注重创新精神。

3. 义务教育美术课程设计思路★★★★★

(1) 以美术学习活动方式划分学习领域，加强综合性和探究性。

(2) 根据学生的身心发展水平，分学段设计课程内容和学习活动。

(3) 在保证基本规定性的同时，给予教师教学更大的空间。

4. 义务教育美术课程的总目标★★★★★

学生以个人或集体合作的方式参与美术活动，激发创意，了解美术语言及其表达方式和方法；运用各种工具、媒材进行创作，表达情感与思想，改善环境与生活；学习美术欣赏评述的方法，提高审美能力，了解美术对文化生活和社会发展的独特作用。学生在美术学习过程中，丰富视觉、触觉和审美经验，获得对美术学习的持久兴趣，形成基本的美术素养。

5. 义务教育美术课程的分目标★★★★★

美术课程分目标从“造型·表现”“设计·应用”“欣赏·评述”和“综合·探索”四个学习领域设定。

6. 教学建议★★★★★

- (1) 坚持面向全体学生的教学观。
- (2) 积极探索有效教学的方法。
- (3) 营造有利于激发学生创新精神的学习氛围。
- (4) 多给学生感悟美术作品的机会。
- (5) 引导学生关注自然环境和社会生活。
- (6) 重视对学生学习方法的研究。
- (7) 探索各种生动有趣、适合学生身心发展水平的教学手段。
- (8) 培养学生健康乐观的心态和持之以恒的学习精神。

7. 义务教育阶段课程实施的评价建议★★★★★

- (1) 依据美术课程标准进行评价。
- (2) 注重美术学习表现的评价。
- (3) 采用多种评价方式评价美术作业。
- (4) 鼓励运用美术学习档案袋、展示和课堂讨论等质性评价方法。

8. 义务教育阶段课程资源开发与利用建议★★★★★

- (1) 满足学生学习美术的基本条件。
- (2) 完善美术教学的基本材料和设置。
- (3) 丰富美术教学的图书和影像资源。
- (4) 拓展校外美术教学的资源。
- (5) 开发和利用网络美术教学资源。
- (6) 充分利用自然和社会文化资源。
- (7) 积极开发地方美术课程资源。

(七) 普通高中美术课程标准(实验)

1. 普通高中美术课程的课程性质★★★★★

- (1) 陶冶审美情操，提高生活品质
- (2) 理解美术文化，形成人文素养
- (3) 激发创新精神，增强实践能力
- (4) 调节心理状态，促进身心健康
- (5) 拓宽发展空间，帮助规划人生

2. 普通高中美术课程的基本理念★★★★★

- (1) 体现时代性、基础性和选择性，满足发展的需求。
- (2) 拓宽美术视野，尊重世界多元文化。
- (3) 注重学习方法和过程，提高美术素养。
- (4) 强调创新精神，培养解决问题的能力。
- (5) 提倡质性评价，促进个性发展。

3. 普通高中美术课程五个学习模块★★★★

美术鉴赏、绘画·雕塑、设计·工艺、书法·篆刻、现代媒体艺术。

4. 普通高中美术课程的总目标★★★★★

(1) 深入学习和理解造型语言，了解美术创作的过程与方法，选用相关材料、技法或现代媒体创造性地进行表现、设计或制作，表达自己的思想和情感以及美化生活。

(2) 学会描述、分析、解释、评价美术作品和美术现象的方法，了解美术某一门类的特征和发展，获得有关的美术知识，理解美术作品的文化含义和风格特征；陶冶情操，热爱祖国优秀的传统文化，尊重并理解世界文化的多样性。

(3) 学会通过多种渠道收集有关信息，认识美术活动与其他学科的关系，以及与自然、社会的联系；发展想象力，促进思维方式的灵活性和多样性，学会用美术的方式或结合其他方式解决学习和生活中的问题。

(4) 学会运用美术展示的知识和方法，有创意地展现美术学习的成果，增强自我表达的意识，学会自我评价，学会评价他人美术学习的成果；通过以视觉艺术为主的艺术交流，架起与他人思想和情感沟通的桥梁。

5. 普通高中美术课程实施的评价建议★★★★★

(1) 根据本《普通高中美术课程标准》、教学实际和学生的情况，制订具有开放性的、能促进学生发展和改进教师教学的以及推进普通高中美术课程不断发展的评价指标。

(2) 提倡多主体评价。采用学生自评、互评以及教师和家长对学生评价等方式，尤其应注重学生的自我评价。

(3) 注重表现性评价。运用观察、记录、访谈、录像、录音、摄影等方式收集学生学习表现的信息，对学生在参与美术学习过程中的综合表现进行评价。

(4) 注重质性评价，提倡成长记录评定。成长纪录主要有“过程性成长记录”和“成就性成长记录”两类。成长记录评定的主要意义在于提供能使学生学会判断自己进步的机会。学生在成长记录中收集美术学习全过程的重要资料，包括研习记录、构想草图、设计方案、美术作业、相关美术信息（文字或图像资料等）、自我反思以及他人评价的结果等。教师能通过学生的美术学习成长记录，了解学生的学习状况，发现学生的潜能和发展需求，及时给予针对性的指导。

(5) 采用多种评价方式评价学生的美术作业，包括分数或等级、评语、等级与评语相结合、座谈、学生作品展示等方式，充分肯定学生的进步和发展，明确需要克服的弱点与发展方向。

(6) 建立促进美术教师成长的评价体系。教师应转变在教学评价活动中的角色，能对自己的教学行为进行分析与反思，及时记录教学体会、教学成果以及需要改进之处。

(7) 建立以美术教师自评为主，校长、教师、学生、家长等共同参与的评价制度，使美术教师从多种渠道获得反馈信息，不断改进教学，促进自身不断成长。

(八) 普通高中美术课程标准（2017版 2020修订）

1. 普通高中美术课程的课程性质★★★★★

其根本任务是：立德树人，以美育人，培育健康审美观念，陶冶高尚情操；认识文明成果，坚定文化自信，树立正确的文化观；激发想象力和创造力，培养创新精神，促进学生全面而有个性地发展。

2. 普通高中美术课程的基本理念★★★★★

(1) 培养美术学科核心素养，促进全面发展。

(2) 强调基础性和选择性，满足个性需求。

(3) 创设问题情境，倡导探究式美术学习。

(4) 运用质性评价，着眼美术学科核心素养。

3. 学科核心素养★★★★★

学科核心素养是学科育人价值的集中体现，是学生通过学科学习而逐步形成的正确价值观念、必备品格和关键能力。美术学科核心素养，主要包括图像识读、美术表现、审美判断、创意实践和文化理解。

4. 普通高中美术课程结构★★★★★

按照美术门类将学习内容划分为美术鉴赏、绘画、中国书画、雕塑、设计、工艺和现代媒体艺术七个学习模块。

5. 普通高中美术课程教学评价建议★★★★★

(1) 树立学科核心素养本位的评价理念。

(2) 合理量化质性评价。

(九) 教学设计

1. 教学设计遵循的原则★★★★★

(1) 思想性原则。(2) 科学性原则。(3) 层次性原则。(4) 条理性原则。(5) 艺术性原则。

2. 教学设计要素★★★★★★

教学目标的概念：教学目标是指教学活动实施的方向和预期达成的结果，是一切教学活动的出发点和最终归宿，它既与教学目的、培养目标相联系，又不同于教育目的和培养目标。

教学目标制定的依据：要依据教学大纲的要求，特别注意目标的整体性、可操作性、适切性三大特征，尤其注意教学目标的整体性，即教育性目标、教养性目标、发展性目标。

教案撰写的基本要素，通常包括：

课题			
课时		课型	
教学目标	知识与技能		
	过程与方法		
	情感、态度和价值观		
教学重点			
教学难点			
教学方法			
教学准备	教具		
	学具		
教学过程			
		教师活动	设计意图
一、组织教学			
二、导入新课			
三、讲授新知与演示新技能			
四、布置学习活动与练习			
五、展示与评价			
六、小结			
七、作业要求			
板书设计：			
课后反思：			

(十) 教学实施

1. 教学方法★★★★★

讲述法、提问法、讨论法、示范与演示法、练习和实践指导法、合作学习指导法、情境法、比较法。

2. 学习方式★★★★★

自主学习、接受学习、合作学习、探究学习。

(十一) 教学评价

1. 美术教学评价的功能★★★★★

导向功能、诊断功能、调控功能、教学功能。

2. 教学评价的原则★★★★★

方向性原则、科学性原则、客观性原则、整体性原则、目的性原则、可行性原则、评价和指导相结合原则、自评和他评相结合的原则。

第三部分 主观题答题技巧

美术教师资格证的考试共有 3 道主观题，分别是简答题、案例分析题、教学设计题。

简答题

简答题一共 4 小题，每题 7 分，共 28 分。通常第 1 题为中外美术史中的经典代表作品，需勾勒出作品中的大体形态，第 2、3 题一般为《课程标准》题目，第 4 题一般是教学论方面题目。简答题主要以技能和识记为主，我们不仅要牢记课标教学论，还要练习技能题。

案例分析题

案例分析题有两道小题，每题 20 分，共 40 分，是主题观中分值最高的题目。

案例分析题出题形式：先给出一段材料，是某老师在授课过程中的具体做法，然后针对该老师的做法提出问题。

一般第 1 题也就是第一个材料考查教学方法、课程设置等教学实施类的内容，会问教学效果不理想的原因是什么，也会让考生分析该老师教学方法的优缺点都有哪些。或者会让考生分析一下该老师在教学中存在的问题，并提出建议。

第 2 题也就是第二个材料考查教学评价的内容，会让考生对这位教师采用的教学评价方式进行分析，或依据《课程标准》中的评价建议，对老师的做法进行分析。

例：《画布上的抽象》一课，小明同学只用记号笔随意画了一个黑点，江老师问：“这个点想表达什么呢？”小明说：“我不会画画。”江老师说：“哦，它也表示了你某种观念或情绪。”在班上展览时，江老师特地选了浅色的画框把小明的“点”装裱好，并写上题目《我的第一个点》，后来小明画了许多由点构成抽象画，渐渐成为校园里的抽象画明星。

教学设计题

教师资格证考试中最后一道题为教学设计题，30 分。一般会给出几页教材的截图，让考生设计一课时的教案。这就需要先分析教材，按照教材中的要求和提示进行设计。

题目要求具备基本要素也就是需要包括：

课题、课型、学习领域

教学目标：学生需要达到的目标（三个维度），一般用行为动词表述；

知识与技能

过程与方法

情感、态度和价值观

教学重点和难点：

教学方法：

教学准备：

教学过程：组织教学、导入新课、新课讲授、布置活动、练习、展示、评价、教学小结、素质拓展、

课后练习；

板书设计；

课后反思。

只要知道这些，教学设计的整体框架就已具备，接下来就是分析教材，把教材的内容安排到这个框架中去。

教学目标

教学目标指教学活动实施的方向和预期达成的结果，是一切教学活动的出发点和最终归宿，它既与教学目的、培养目标相联系，又不同于教育目的和培养目标。

知识与技能目标：在一节课或一个单元教学活动中，学生需要学习哪些知识与技能？学习到什么程度？

过程与方法目标：在一节课或一个单元教学活动中，学生需要体验什么样的学习过程？学习何种方法？

情感、态度与价值观：在一节课或一个单元教学活动中，学生需要形成或逐渐形成什么样的情感、态度与价值观？

重点

重点是指那些与前面知识联系紧密，对后续学习具有重大影响的知识、技能，即重点是指在学科知识体系中具有重要地位和作用的学科知识、技能。

(1) 课题分析法。很多教科书的课题下面就明确了将要学习的主要内容，由此可以根据课题来确定教学的重点。

(2) 地位作用分析法。根据重点的含义，教材知识体系中具有重要地位作用的知识、技能与方法是教学的重点。

难点

教学难点是指学生在本节课中的难以理解和接受的地方，是教师必须调动一切方法和手段加以解决的问题。是学生在学习中难以理解的内容和掌握的方法，是通往教学目标路途中的障碍。

(1) 理论分析法。知识点中学生不好理解的地方。

(2) 技能分析法。技法中难以掌握的部分。

教学方法

创作课：练习和实践指导法、讨论法、讲授法、提问法、头脑风暴法等。

欣赏课：讲授法、比较法、提问法、情景法、练习和实践指导法等。

教学过程

教学过程也可称为教学步骤，是实施教学的具体安排。要把为达到教学目标，划分的教学环节，选择的教学内容和活动，采取的教学方法，学生活动，时间安排及要达到的阶段目的（设计意图）等，一步一步地写出来。

课堂教学的 4 个大环节：

组织教学与导入新课；讲授新知识与演示新技能；布置学习活动与课堂练习；展示、评价与布置作业。不管任课教师是否认可这 4 个环节，在教案中写与不写这 4 个环节，教案中这 4 个环节的名称怎样变化，在完整的教学过程中，都会自觉不自觉地体现这 4 个环节，这是课堂教学的客观规律。

环节一：组织教学与导入新课

这一过程的目的是：采用各种有效的方法，使学生的情绪安定，将注意力进入一种学习状态和学习情境，导入新的学习内容，使学生逐渐进入兴奋状态。导入是一堂课的开始，一次好的导入是一堂好课的开始，教师应该精心思考，争取有所创意。但导入毕竟只是开始，还不是一堂课的“大头”，因此在时间的控制上一定有注意，不可盘桓太久。

环节二：讲授新课与演示新技能

这一过程的主要工作是：

通过讲授、启发、提问等方法让学生理解新知识；通过演示活动，让学生知道新技能的材料、方法、程序和要领；经常性地让学生参与，经常性地与学生互动。

环节三：布置学习活动与进行练习

这一过程的主要工作根据不同的教学人物可以是：描绘、制作等；讨论、调查等；写作、表述等；学生活动和练习。教师辅导学生活动和练习，努力发现学生活动和练习中存在的问题，积极与学生互动，帮助学生解决难以解决的问题。

环节四：展示、评价与结束课程

这一过程的主要工作是：学生选择不同的方式展示自己的作品或作业；以多种方式——如自我评价、互相评价和教师评价等进行评价活动；教师对这次课的学习要点和情况，进行简要的小结，肯定成绩，指出不足。

例：请按自己所提供的教材设计 1 课时的教学简案（初中）。

要求：

- (1) 做到文本格式规范，具备基本要素。
- (2) 恰当设定本课的教学目标、教学重点和难点。

(3) 合理地设计学习活动和作业要求。

(4) 设计三个课堂的提问。

第2课

梅竹言志

欣赏梅竹题材的中国画作品，尝试画梅竹

梅花枝干遒劲，花朵飘香；翠竹葱郁挺拔，宁折不弯。在人们心目中，它们凌冬不败，傲霜斗雪，象征坚强的意志，寓意高洁不屈的精神。古往今来，人们托物言志，以各种方式赞美它们，追求表现崇高的人生境界。

让我们尝试使用中国画工具，学习传统绘画的表现方法来画梅、竹，体会传统绘画表现的情趣。

花鸟册页（中国画）清代 赵之谦

寻梅（中国画）清代 吴昌硕

图片节选来源湘美版初中美术八年级上册《梅竹言志》

思考·练习

你对梅花、竹子的象征意味还有哪些了解？托物言志是中国传统艺术中常用的表现手法，请列举其他象征某种精神、品格、感情的植物和同学们交流。

老树繁枝，交错伸展，花朵清妍，孤高冷艳。画家用笔豪放不羁，画面疏密有致。画中题款“前村雪后有时见，隔水香来何处寻”，表达了画家与梅花的不解之缘，以及画家对梅花凌寒留香、铁骨冰心品格的爱慕之情。

● 画梅

画梅先画枝干，画枝干要做到立意为先，分清主次。用笔讲究书法的意味，中锋、侧锋用于不同线条的表现。运笔急速果断，表现枝干的挺拔。用墨要有浓淡干湿的变化，画出老干、新枝等不同感受。

枝干留出部分空白用于添花。点花或勾花时要把握花瓣的朝向和前后关系，花朵的组织要讲究聚和散，避免平均分布。

梅花花朵的画法

勾花

正 背 俯 仰

侧 花蕾

花蒂

点画

学习活动一

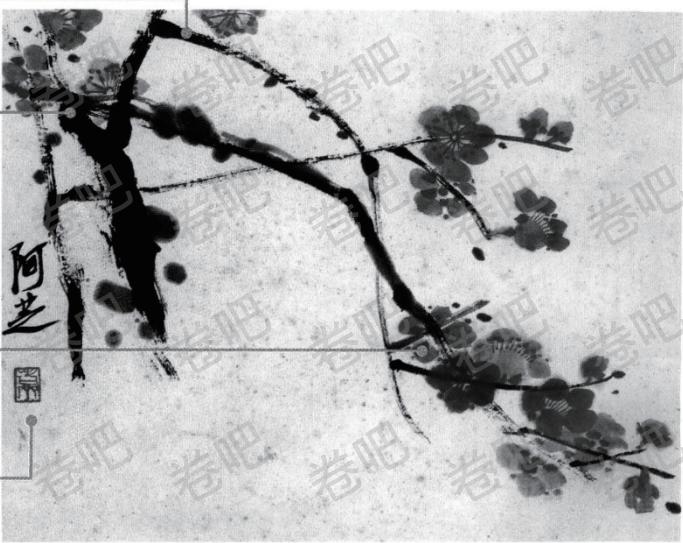
欣赏梅花作品，分析其中的寓意和表现手法。临摹学画梅花，体会画法程式以及笔墨变化的美感，并和同学交流感受。

用墨用色要有浓淡干湿的变化。

花朵花蕾有不同朝向，花与花之间有前后、向背关系，花朵的组织要画出聚散关系。

款识印章也是画面布局的重要组成部分。

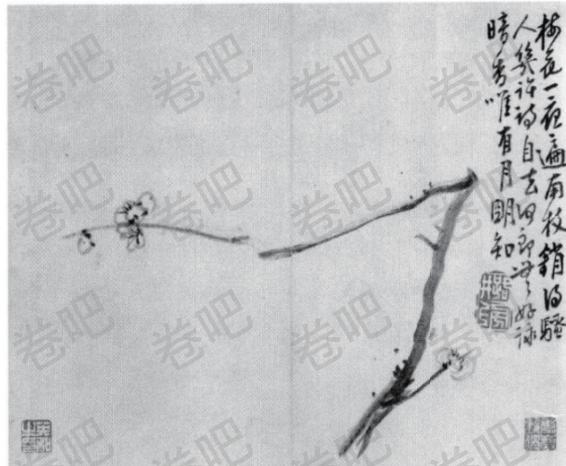
红梅（中国画）现代 齐白石

图片节选来源湘美版初中美术八年级上册《梅竹言志》

三色梅轴（中国画）清代 罗聘

墨梅图轴（中国画）清代 李方膺

花朵和枝干的关系，就像点和线的游戏，在造型艺术中有着普遍意义。繁可争奇斗艳、简可一枝独秀。树枝穿插，疏影横斜，花朵聚散，疏密有致。点点线条，千变万化。

思考·练习

罗聘与李方膺的两幅梅花一繁一简，给人截然不同的视觉感受，对比赏析两幅画，谈谈你从中体会的不同的意境。

模仿下面图示方法，用带箭头的动态线分析一幅梅花作品，标出梅树枝干的伸展态势，理解作品布局的意向。

分析金农作品的布局特点，建议考虑以下内容：老干新枝不同方向的伸展态势，前后空间关系的处理，墨色的浓淡变化，款识在画面布局上的作用等等。

梅花（中国画）清代 金农

● 画竹

竹竿的特点是中长两头短，只需弯节不弯竿，节上左右生旁枝。画竹时承接上下竿节点，节节画下，笔意贯穿，稍弯以表现竹竿的圆浑体积。注意行笔要急速，线条要遒劲。

画竹叶用笔要果断，以提按控制笔锋画出竹叶的不同形状，实按虚起一抹而过，像一片羽毛，如一叶扁舟。且要画出竹叶的方向变化，交叠组合成“个”字“介”字，形态有如鱼尾、飞燕……竹叶的分布同样要有聚有散，墨色要有浓淡变化，以表现出前后层次。

竹石图（中国画）清代 郑燮

竹竿、竹枝、竹叶画法 选自《芥子园画传》

学生作品

学习活动二

欣赏墨竹作品，体会其中表达的意境。学习传统技法，画一幅墨竹图。

风竹图（中国画）清代 李方膺
竹石（中国画）明代 陈洪绶

雪竹（中国画）
1939 高剑父

12

图片节选来源湘美版初中美术八年级上册《梅竹言志》

凌风傲雪寓意竹子坚韧不拔的精神。说一说，画家们是怎样利用竹子表现风和雪的？

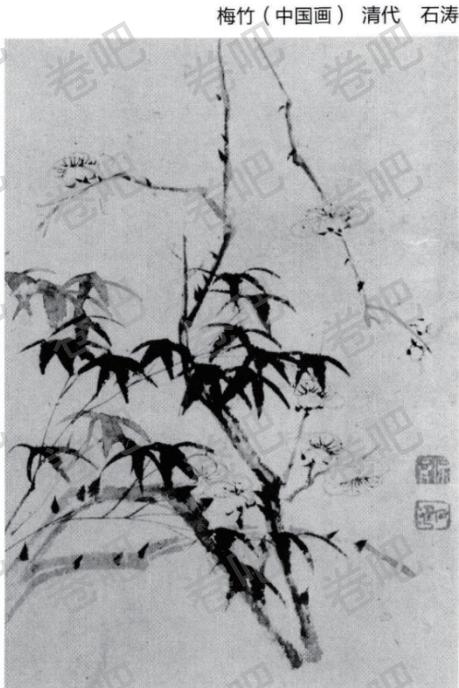
传统绘画中竹子常与奇石组合表现，这种组合表达了什么寓意，谈谈你的理解。在小区、公园等公共环境中是否经常见到这种组合，你会怎样去观赏它们？

怎样使梅花和竹子在画面中搭配得当，又能够表现出各自的特点：

1. 梅花、竹子都可以视为点与线的组合；
2. 可以从前后、大小、轻重、繁简等方面来明确主次关系；
3. 可以利用枝干伸展的势态，把握它们之间的呼应关系。

思考·练习

画几幅布局草图，明确梅竹作品的主次和呼应关系。

在竹影之间或梅树之下点缀小鸟，可以活跃画面。画鸟首先要了解鸟的身体结构，认真研究它们的生活习性，才能表现出鸟的生动姿态。

思考·练习

练习用多头的方法画几只不同动态的鸟。

麻雀（中国画）现代 孙其峰

红梅怒放（中国画）现代 李苦禅

学生作品

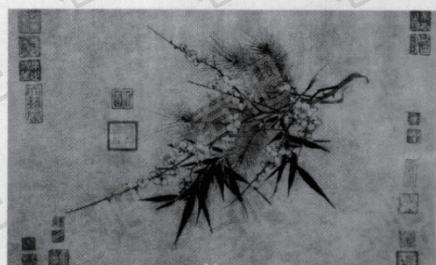
学习活动三

尝试运用所学画法，分别以梅和竹为主题画一幅画，再和同学们一道举办一个小型画展。

- 评价要点
- 1. 了解中国画梅花、竹子的象征意味和表现方式，并能够用于赏析。
- 2. 赏析课本中选用作品所表达的意境，并能够有自己的独特见解。
- 3. 能够运用传统笔墨方法大胆尝试表现。

● 相关链接

松、竹、梅被世人合称为“岁寒三友”，一方面取其玉洁冰清、傲立霜雪的高尚品格，一方面也将其视作常青不老、生命力旺盛的象征。

岁寒三友图（中国画）宋代 赵孟坚

【参考答案】**梅竹言志 教学设计****一、教学目标****【知识与技能】**

了解梅花的表现特点，并尝试用中国画工具、材料、学习传统的画梅技法，领悟中国画的笔墨韵味。

【过程与方法】

通过对写意梅花的欣赏、讨论、理解梅花所表达的内涵精神，并尝试用中国画工具、材料创作一幅梅花作品，体验画梅的乐趣。

【情感态度和价值观】

理解梅花所寄托的人格精神，养成学生坚忍不拔的性格，增强对生活、大自然以及中国传统绘画的热爱。

二、教学重难点**【重点】**

掌握写意梅花用笔与用墨的方法。

【难点】

理解中国花鸟画借物抒情的特点，并能够运用写意画的方式表达自己的情感。

三、教学过程**(一) 导入新课**

播放歌舞《红梅赞》学生聆听，思考问题：这首歌描写的是什么植物？从这首歌曲中你能领体会到怎样的精神气质？你还记得哪些赞颂梅花的词语或诗词？（坚忍不拔，傲骨凌雪）

教师同时吟诵赞美梅花的诗句就是“不要人夸好颜色，只留清气满乾坤”并解释诗词的背景：这首诗是王冕在《墨梅图》上的题诗，他不但用文字语言的魅力借梅自喻，表达自己对人生的态度以及不向世俗献媚的高尚情操，更是通过他的画笔来传达意志，引出课题《梅竹言志》

(二) 直观感知

1. 教师讲解托物言志是中国传统艺术中常用的表现手法，并提出问题：“你还知道哪些植物可以象征精神、品格？”

学生思考，教师总结：梅兰竹菊

2. (展示《寻梅》《红梅》) 同学们仔细观察这两幅作品，画家表现的梅花有什么特点？又能感受到画家一种什么样的情怀？

学生回答，教师总结：

《寻梅》老树繁枝，交错伸展，孤高冷艳的梅花。画家对梅花凌寒留香、铁骨冰心品格的爱慕之情。

《红梅》生机盎然，繁华似火，突出了其坚忍不拔的品质。

(三) 形式分析

1. 提出问题：这两幅作品运用了怎样的表现手法？有哪些不同？（小组讨论）

学生交流讨论，教师总结：

表现手法：点线上疏密有致，交错组合，线条挺拔遒劲。讲究书法用笔，豪放不羁，提按顿挫，一气呵成。用墨则体现干湿浓淡变化。

不同：《寻梅》勾花，《红梅》点花

2. 讲解中国画的用笔有中锋、侧锋、逆锋，墨色则分为焦浓重淡清五种墨色。并提问五种墨色是怎样形成的？（加水）

(四) 示范练习

1. 学生体验用笔与用墨的方法。

2. 教师讲授梅花的画法，学生跟随练习。①枝干：主干 - 老干 - 新枝②花朵：勾花 - 花瓣 - 花心 - 花蕊

点画：点花瓣 - 勾花心 - 勾花蕊

3. 选取自己喜欢的画梅花的方式来临摹一幅或者自行创作一幅梅花的作品，注意水分的把握。学生练习，教师巡视指导。（播放《梅花三弄》）

(五) 展示评价

1. 开展一个梅花展览会，同学们先小组推选作品，然后进行展示
2. 学生自评、互评、教师总结（笔墨方法）

(六) 小结作业

1. 总结知识并升华
2. 布置作业：为自己的作品上进行题诗，体会传统绘画的意趣。

四、板书设计

梅竹言志
用笔：中锋、侧锋、逆锋
用墨：焦、浓、重、淡、清
枝干：穿插关系
花朵：勾花、点画

例：请按自己所提供的教材设计 1 课时的教学简案（高中）。

要求：

- (1) 做到文本格式规范，具备基本要素。
- (2) 恰当设定本课的教学目标、教学重点和难点。
- (3) 合理地设计学习活动和作业要求。
- (4) 设计三个课堂的提问。

第七课

从传统走向现代 ——印象派与后印象派

时代在发展，欧洲美术也在不断地变化。正当现实主义美术蓬勃发展之时，欧洲美术又在酝酿着一次更大的变化，这就是印象画派的产生和发展。它进一步扩大了绘画表现的题材，改变了传统的创作思维和方法，开创了新的色彩画法，使美术家能更自由地进行艺术创造，成为欧洲传统绘画向现代绘画转变的重要过渡。后继的后印象派则在此基础上完成了西方绘画向现代绘画的转变。因此，这两个画派在西方美术史上具有承前启后的重要作用。

印象派名称的由来

1874年4月15日，在巴黎卡普辛大道35号法国著名摄影师纳达尔的工作室里举行了一个有三十位虽不知名但对官方传统画风不满、希望创造一种新画风的美术家参加的画展，共展出163件作品。为了不致使人误会这是从官方沙龙(美术展览会)落选的作品，特意抢在沙龙开幕之前。然而，这一展览会依旧不受人重视，相反招来了批评家的嘲讽。有位批评家借展览会中莫奈的《印象·日出》一画中的“印象”二字，嘲笑这批美术家为“印象派”，认为他们只是肤浅地表现出对被描绘对象的印象而已。不料，这批画家后来欣然地接受了这一嘲讽，在他们举行第三次画展时，就以印象派来命名，而且，以后又举办了四次印象派画展。人们一定会问，这批画家为什么要称自己为“印象派”呢？这要看他们的绘画主要追求什么。

▲（法国）莫奈《印象·日出》（油画 48×63厘米 1872年 巴黎奥塞博物馆藏）

这是莫奈描绘法国勒阿弗港口日出时的一幅风景画。初升的太阳改变了一切景物的颜色，将它们都笼罩在一片朦胧之中。这是一种只能持续几分钟的独特的景象，而莫奈却敏锐地捕捉到并准确地描绘了出来。西方人长期看惯了传统油画的精细画法，对于这种近乎速写式的油画，自然要感到吃惊和难以理解。但这正标志着一种新的画风的诞生。

印象派绘画 主要追求什么

上一课谈到的法国现实主义绘画，特别是库尔贝强调要画亲眼所见，以及巴比松画派在农村对景写生的方法，对印象派画家产生了很大的影响。尤其是终生坚持印象派画法的而被称为“印象派之父”的莫奈，坚持彻底的户外写生，即他的作品完全是户外写生的结果，不像巴比松画派的画家，虽然也进行户外写生，但只是创作前的一种准备。要等画家回到画室后对之进行加工后才能成为创作。而莫奈则不然。他认为户外景物由于光线在不

断变化，景物的色彩和气氛也在不断变化，必须以直接、迅速的笔触及时捕捉住迅速变化的光线，才能描绘出画家亲眼看到的真实而又鲜活的印象。所以，他首创在户外阳光下写生创作，写生和创作的界限被模糊了。这从根本上改变了西方绘画传统的创作思维和方法。它的直接结果是有助于再现自然界千变万化的瞬间景象，绘画创作进一步面向现实生活，丰富多彩而又明媚的自然风光、都市风情和生活百态等等都成了印象派画家创作的题材。更重要的是，印象派画家以全新的观点看待和描绘客观对象的光色关系，突破了传统的固有色的观

图片来源人教版高中美术《从传统走向现代——印象派与后印象派》

念，而用一种新的色彩并列法描绘不断变化着的色彩感受，极大地提高了画面上色彩的明度和纯度，开辟了西方油画运用色彩的新天地。不过，应当指出的是，由于印象派过分强调画家视觉的直觉性，忽视以至抹煞必要的理性分析，甚至将光与色作为绘画创作的主要目的，表现出一种重艺术形式轻艺术内容的创作倾向，给以后的西方现代美术以负面的影响。

►【法国】马奈《福列斯-贝热尔酒吧间》(油画 96 × 130 厘米 1881—1882 年)

由于19世纪中期摄影术的发明及其逐渐流行，印象派画家的人物画更注重人物的生活环境、整体氛围的表现。马奈这一作品突出地表现了这一点。画中的背景是女侍者身后的大镜子中映照出的巴黎著名夜总会的情景，富有表现力的黑色与明丽的色彩相配合，表现出夜总会特有的欢快而又光怪陆离的气氛。处在画面正中的女侍者孤独而略带忧郁的神态与之形成了鲜明的对比。

▼【法国】莫奈《鲁昂教堂系列作品》(局部油画 1892—1894 年)

这是印象派绘画的经典作品之一。善于描绘景物真实的色彩效果的莫奈，为了准确描绘同一对象在不同时间、不同光线下的不同色彩效果，三年间连续画了 50 幅鲁昂教堂。

▲【法国】莫奈《圣安德莱斯台地》(油画 90.5 × 130 厘米 1865 年 纽约大都会艺术博物馆藏)

圣安德莱斯是法国的避暑胜地。莫奈依靠亲眼目睹的印象，向人们展示了这一海滨城市明媚的风光。整幅画主要运用了红、白、蓝三种颜色，却给人以无比绚丽的感觉。远处海水的流动，变幻出不同的颜色，体现了莫奈终生喜欢海水，也善于画水的高超的技巧。

图片来源人教版高中美术《从传统走向现代——印象派与后印象派》

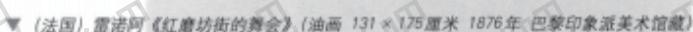
▲ (法国) 修拉《大碗岛星期日的下午》(油画 207×308厘米 1884—1886年芝加哥美术馆藏)

修拉是新印象派最重要的代表人物。所谓新印象派实际上是印象派的一个分支。它的主要特点是将印象派采用的色彩并列法推向了极端，即将本应调和的颜色变成无数的有规则的小点，让这些小色点通过观者的视觉去混合，这样可以产生更鲜明的色彩效果。这种画法又称“点彩画法”。“新印象派”也被称为“点彩派”。此画正是新印象派的经典作品。

▲ (法国) 德加《舞台上的舞女》(色粉着画 42×58厘米 1878年 巴黎印象派美术馆藏)

和其他印象派画家不同的是，德加只在画室内根据记忆作画，并对当时开始流行的摄影术进行过认真的研究。因而他的作品在构图和人物形象刻画上明显地受到了摄影的影响。这幅《舞台上的舞女》就是突出的例证。它不仅以新颖的构图和明快的色彩给人以深刻的印象，而且以高度的写实能力，将飞逝之中的舞蹈之美生动地呈现在观众面前。

雷诺阿的作品多描写巴黎中下层人民的生活，着重表现生活的欢乐气氛，具有雅俗共赏的特点。《红磨坊街的舞会》描写巴黎蒙马特区露天舞会的情景。当时，蒙马特区还未成为闹市区，空地很多，舞厅便利用它举行露天舞会。雷诺阿经常和朋友们到这里写生。这一作品就是实地写生完成的。画家以他对光与色的敏锐感觉，将阳光透过树丛空隙投射到人们的脸上、身上、桌上和地面上所产生的光色闪烁，淋漓尽致地表现了出来。

图片来源人教版高中美术《从传统走向现代——印象派与后印象派》

反印象派的后印象派

印象派在提倡户外写生、真实地描绘外光下光色关系，改革油画技法，进一步扩大绘画表现的题材等方面，对西方油画的发展作出了重要的贡献。但是，他们过分地注重外光下被描绘对象光色关系的瞬间印象，以至把它作为绘画的主要目的，从而忽视了对被描绘对象的理性分析和对物象形体结构的描绘等缺点，引起了一些曾经是印象派的热烈拥护者的画家们的不满和批评：批评他们的前辈同行将注意力集中在对自然的瞬间印象的描绘，而缺乏对描绘对象的分析研究，从而开始进行新的探索。美术史上将这些画家称为“后印象派”。他们主要的代表人物是法国画家塞尚（1839—1906年）、高更（1848—1903年），以及荷兰画家凡·高（1853—1890年）。尽管他们三人的艺术追求和艺术风格不尽相同，但有一个共同的特点，那就是从根本上改变了西方美术写实的传统，转向以表现画家的主观感受和艺术形式的探索为主要目标，成为20世纪初西方现代主义美术的奠基者，真正实现了西方美术从传统走向现代的根本变革。从这个意义上讲，后印象派实质上是反印象派。因为，尽管印象派是西方美术从传统走向现代的过渡，但它本质上还没有脱离西方美术的写实传统，相反的，印象派绘画在光与色的表现上，把西方绘画的写实性发展到了顶峰。

塞尚是19世纪末法国最富有创造性的后印象派画家。他在评论印象派画家莫奈时说过一句名言：“他只有一双眼睛，可那是一双多么美妙的眼睛啊！”很显然，他一方面赞美莫奈对外光下的光色关系具有极其敏锐的观察力和表现力，但同时又批评莫奈只凭眼睛的直觉，缺乏理性的分析。这是对印象派绘

画特点及其局限性的一针见血的分析。那么，塞尚的艺术追求是什么呢？他说：“所谓真实地描绘自然，决不意味着原原本本地再现它，而是要根据自己感受表达出来。”所以，他常常采用适度变形的手法，同时注重色彩造型。塞尚还强调要表现“造型的本质”，即被描绘对象的基本

本形态。经过长期的探索，塞尚认为，自然界的人和物体大多可以用三种基本形状，即立方体、锥体和圆柱体来概括。

高更厌恶当时西方的都市文明，以至离开城市远涉到南太平洋中的岛屿过着原始人的生活，以“现代的野蛮人”自居。这就从根本

▲ (法国) 塞尚《玩纸牌的人》
[油画 1890—1892年]

两个男人在一间空荡、破旧的房间内，专心致志地打牌。画家并不关心人物的形态结构，着重表现画家对他们的主观感受。

▼ (法国) 塞尚《有苹果和橘子的静物》[油画 81×100厘米 约1905年]

对于塞尚来讲，静物画是最能实现他艺术理想的途径，因为，这些静物可以由他自由摆布，反复研究。塞尚画静物用的是色彩造型法，即通过冷暖变化来表现物体的结构和他的感受。在这幅画中，物像真实的形体和色彩并不是最主要的，重要的是画出画家对它们的感受。例如，桌上的水罐十分饱满，似乎它本身就有一种力量；窗帘堂皇地低垂着，形似瀑布的餐巾，其明亮的色彩使桌上的物体显得更突出。

图片来源人教版高中美术《从传统走向现代——印象派与后印象派》

上形成了他对西方美术传统的反叛。他也是按照自己的主观感受描绘客观对象，并赋以一种异国情调和强烈装饰性的画风。

荷兰画家凡·高以他坎坷的人生经历和独特艺术个性享誉世界。他热爱绘画到了狂热的程度，因为只有绘画才是抒发他内心情感的手段。因而，他的绘画，即使所画的日常生活用品也都具有强烈的个性特征和情感色彩。他充分发挥了色彩的情感作用，对20世纪初现代主义绘画特别是野兽派和表现派的绘画，产生了重要的影响。

▲ [荷兰] 凡·高《白画像》(油画 65 × 54 厘米)

外国美术史上有两位著名画家对自画像特别感兴趣。这就是荷兰画家伦勃朗和凡·高。从他们的自画像中可以看到他们个人的经历和鲜明的个性。凡·高的这幅自画像画于他在阿尔经历了一次严重的精神崩溃，住进了圣雷米救济院之后。这时他情绪比较稳定，这从画像中镇定、刚毅的面容可以感受得到。在一片冷色调的银灰、银绿和蓝色和谐背景之下，凡·高的头颅犹如一团燃烧的火焰。如果不看笔法的不同，背景和人物之间的分界几乎无法区分。笔法呈旋卷状的背景是凡·高躁动不安的心情的反映。眼睛下面那一小片令人注目的绿色，把观众的注意力引到了凡·高那双目光坚定，但又因饱受疾病折磨而显得十分压抑的双眼，把肖像画的情感表达发挥到了极致。

▲ [法国] 高更《海边》(油画 68 × 92 厘米 1892 年 华盛顿国家美术馆藏)

这是高更居住在塔希提岛时创作的一幅反映当地原始部族生活的风俗画。一根大的树干将画面划分成对比色的两部分。树干一边有两名裸体女子正准备跳入海中，远处的一位男子暗示着在塔希提岛不存在普通社会常有的女子洗澡，男子应当回避的意识。整个画面简洁而又极具装饰性。

▲ [荷兰] 凡·高《画家在阿尔的卧室》(油画 71 × 90 厘米 1889 年 阿姆斯特丹荷兰国立美术馆藏)

1886年，33岁的凡·高从荷兰来到向往已久的巴黎，通过他开酒店的弟弟结识了印象派画家，并从他们那里学习了印象派绘画的技巧。两年后，他离开巴黎来到法国南部充满阳光的阿尔。他在这里度过了他生命的最后两年，并创作了一批他最杰出的作品。《画家在阿尔的卧室》是他最钟爱的作品之一。他认为它代表了他绘画语言的最高水平——技法单纯有力，色彩和谐。事实上，此画的一些细节如成双的枕头和椅子，暗示出他的艺术理想——希望他的朋友高更也能来到阿尔，使阿尔成为画家的中心。遗憾的是，高更虽然到了阿尔，但终因两人性格不合，加上凡·高精神病发作而以悲剧告终。

图片来源人教版高中美术《从传统走向现代——印象派与后印象派》

【相关链接】

其他印象派、后印象派画家的作品

▲ (美国) 卡萨特 (1844—1926年)
《在歌剧院》(油画 79.9×54.7厘米 1880年
波士顿美术馆藏)

▲ (法国) 莫奈 (1840—1926年)
《塞纳河上的桥》(油画 87×114.9厘米 1867年
纽约大都会艺术博物馆藏)

【思考与探究】

印象派绘画的主要历史功绩和它们的局限性。

【推荐参考书目】

(英) 约翰·雷华德著, 平野等译,
《印象画派史》, 人民美术出版社1983年第1版。

(美) 欧文·斯通著, 常涛译: 《凡·高传》, 北京出版社1983年第1版。

【小资料】

1830年, 管装颜料首次出售, 外出写生更加方便。1840年管装颜料开始批量生产, 彻底结束了画家要自己调配颜料的历史。这为印象派画家提倡户外写生提供了必要的物质条件。

▲ (法国) 西斯莱 (1839—1899年)
《马尔港的洪水》(油画 60×81厘米 1876年 巴黎奥塞美术馆藏)

图片来源人教版高中美术《从传统走向现代——印象派与后印象派》

【参考答案】

课题：《从传统走向现代 - 印象派与后印象派》

课时：1 课时

课型：新授课

一、教学目标**【知识与技能】**

了解印象主义、后印象主义的代表画家及其代表作，从而体味印象主义、后印象主义的艺术特点。

【过程与方法】

通过讨论、欣赏、情感体验等方式，掌握印象主义、后印象主义的艺术特色。

【情感、态度和价值观】

提高欣赏美、鉴赏美的能力，养成对美术浓郁的热爱之情。

二、教学重难点**【重点】**

了解印象主义、后印象主义的产生、发展，以及艺术特色。

【难点】

理解印象主义、后印象主义之间的区别。

三、教学过程**环节一：创设情境，导入新课**

教师创设情境，导入新课。播放莫奈作品《印象·日出》视频短片，提出问题：画面中旭日东升，渔船缓缓驶出，天水交融，大家看了作品后有什么感受？学生回答：有烟雾迷蒙，瞬息即逝的感觉。教师适时总结并导入课题——《从传统走向现代 - 印象派与后印象派》。

环节二：结合认知，直观感知

教师展示莫奈的《印象·日出》，提问：说说什么是印象主义？印象主义的由来是什么？

学生结合课前搜集的资料积极回答。教师总结得出：印象主义这个名称是由法国画家莫奈的一幅风景画《印象·日出》得来的。印象主义画家以阳光和色彩为主，借助光与色的变幻来表现作者从一个飞逝的瞬间所捕捉到的印象。

环节三：认真观察，形式分析

1. 出示莫奈组画作品《卢昂大教堂》，请学生认真观察并提出问题：它们分别是什么时间画的？学生积极思考并回答：黎明、中午、黄昏。结合学生回答教师进行总结：印象派的特点是重外光、重瞬间、重色彩。

2. 出示作品《大碗岛的星期日下午》，请学生观察这幅作品的创作形式与印象派有什么不同之处？

学生悉心感受并进行讨论。教师从探索不同之处引出新印象主义的特点：画面中的笔触运用点彩的形式进行创作，这种新的画法就是新印象主义的点彩画法。

3. 教师讲解：印象派画家过分注重外光下直接描绘景物，从而忽略了物象基本的形体，这时出现了一个与印象派绘画风格不同的流派——后印象主义。展示后印象主义作品《玩纸牌的人》，请学生观察并提出问题：后印象主义的绘画有什么特点？结合学生回答教师总结：艺术家在表现人物时不注重形态结构，而着重表现画家的主观感受。

出示凡高的《向日葵》并提出问题：从画面中你能感受到什么内容？学生积极观察思考并回答：对生命的热爱。由此突出后印象主义的特点：强调对主观感受的表达。

环节四：总结解释，巩固提高

教师提出思考问题：同学们，我们欣赏了那么多作品，老师想问，你认为什么样的作品才是好的作品呢？引导学生思考回答：倾注了作者情感的作品才是好的作品。

环节五：实践练习，比较鉴赏

教师出示凡高的作品《麦田上的乌鸦》并提出问题：有人说这幅画是凡高死亡的预言，认真观察，你能读到什么？学生回答，教师总结：凄凉与痛苦。仿佛凡高因近于崩溃而扭曲的脸已融入画中，变成了翻滚的乌云，骚动的麦田，“仓皇逃离”的群鸦……让看画的人通过画面感受到作者内心的情感。

环节六：课堂总结，开放作业

在课程即将结束之时，带领学生共同总结本节课的收获并进行情感升华：通过今天这堂课，我们明白了欣赏现代绘画的方法就是用心灵去读画，用我们的心灵去感受艺术品和生活。

作业：请为本课中你喜欢的画配上一段简单的文字，或一首小诗，表达自己对这张画的感受。

四、板书设计

从传统走向现代 – 印象派与后印象派

印象主义——重外光、重瞬间、重色彩

新印象主义——点彩画法

后印象主义——重主观

课后反思

第四部分 巩固练习

一、选择题（本大题共 20 题，每题 2 分，共 52 分）

1. “经营位置”在美术作品中指的是（ ）。

- A. 章法   B. 笔法   C. 意境

- D. 意义

2. 如图 1，该作品是（ ）。

图 1

A. 战国《人物御龙帛画》

B. 西汉《马王堆一号汉墓帛画》

C. 西汉《迎宾拜谒墓室壁画》

D. 东汉《河北望都一号墓壁画》

3. 如图 2，该碑刻是哪位书法家创造的（ ）。

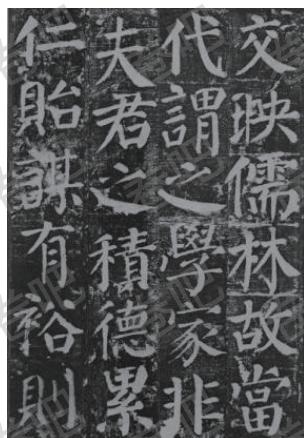

图 2

A. 柳公权

B. 欧阳询

C. 虞世南

D. 颜真卿

4. 下列选项中属于苏州园林的是（ ）。

A. 个园

B. 豫园

C. 网师园

D. 圆明园

5. 下列选项中，倡导南北宗论的中国画家是（ ）。

A. 董其昌   B. 张彦远   C. 石涛

D. 谢赫

6. 如图3，该作品所属风格（ ）。

图 3

A. 新古典主义

B. 浪漫主义

C. 现实主义

D. 后印象主义

7. 下列选项中，属于英国工艺美术运动的先驱者是（ ）。

A. 透纳

B. 约翰·康斯泰伯尔

C. 米莱斯

D. 威廉·莫里斯

8. 如图4，该建筑是（ ）。

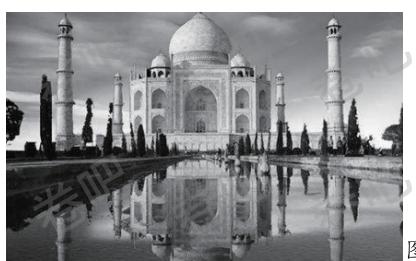

图 4

A. 泰姬陵

B. 巴黎圣母院

C. 凡尔赛宫

D. 克里姆林宫

9. 如图5，该作品的作者是（ ）。

图 5

- A. 康定斯基   B. 马蒂斯

- C. 夏加尔   D. 米罗

10. 立方体的成角透视有几个灭点（ ）。

- A. 1个   B. 2个   C. 3个   D. 4个

11. 如图6，图中箭头所指的骨骼是（ ）。

图 6

- A. 额骨   B. 顶骨

- C. 颞骨

- D. 枕骨

12. 如图7，该作品运用的（ ）。

图 7

- A. 斧劈皴   B. 折带皴

- C. 披麻皴

- D. 米点皴

13. 根据《义务教育美术课程标准（2011版）》下列选项中，属于美术课程基本理念的是（ ）。

- A. 面向有深造意愿的学生   B. 面向喜欢美术的学生

- C. 面向有美术专长的学生   D. 面向全体学生

14. 依据《义务教育美术课程标准（2011版）》对美术语言基本构成理解正确的是（ ）。

- A. 题材与主题   B. 造型元素和形式原理

- C. 风格和流派   D. 造型原理和构图方法

15. 依据《义务教育美术课程标准（2011年版）》“造型·表现”学习领域的教学不提倡的做法是

（ ）。

- A. 既关注学习结果，又关注学习过程   B. 向学生传授美术技能为目的
C. 鼓励学生寻找与尝试不同的材料   D. 重视学生在活动中参与和探究的过程

16. 如图 8，高老师在讲解三星堆的青铜人面具时，学生对面具的柱状眼睛造型感到很好奇，教师组织学生对其原因进行研讨，该教学方法是（ ）。

图 8

- A. 探究法   B. 示范法
C. 练习指导法   D. 讲授法
17. 魏老师在上《泥塑》课时，设计的教学环节为“激发兴趣——文化引申——方法学习——作品展示”，这指的是（ ）。
- A. 教学理念   B. 教学难点
C. 教学内容   D. 教学程序
18. 肖老师以《古建筑保护》为题，设计了“现场考察、搜集资料、整理展示”三节课并实施教学，这种课程设计形式是（ ）。
- A. 校本课程式   B. 主题单元式
C. 活动合作式   D. 问题解决式
19. 在《陶罐制作》一课教学中，教学难点设计较为恰当的是（ ）。
- A. 了解陶艺的制作方法   B. 感受陶艺的魅力
C. 学习陶艺的基本工艺   D. 掌握拉坯成型的技能
20. 对《中国山水画技法》一课教学目标表述较为合适的是（ ）。
- A. 学会画中国山水画，熟练掌握中国山水画的表现技法
B. 欣赏中国画艺术，了解中国画的人文精神与审美观念
C. 了解中国山水画艺术精神，体验中国山水画用笔用墨的方法
D. 提高对中国传统绘画艺术的认识，传承中华艺术，弘扬民族精神
21. 在《楷书练习》一课教学中，教学重点的设计较为恰当的是（ ）。
- A. 了解文房四宝的功能   B. 了解楷书的风格特征
C. 掌握多种楷书的书写风格   D. 掌握楷书的结体与用笔

22. 在“欣赏·评述”学习领域，下列选项不合适的做法是（ ）。

- A. 对教学中所有作品都予以讲解
- B. 对作品讲解同时关注欣赏方法
- C. 选择教科书中部分作品进行深度讲解
- D. 适当增加教材以外的优秀作品进行讲解

23. 在欣赏课上，张老师引导学生欣赏了修拉的《大碗岛星期天的下午》后，鼓励学生体验色彩画法。对此，合适的评价是（ ）。

- A. 欣赏与体验相结合，增强了对作品的理解
- B. 欣赏与创作相结合，提升了绘画创作的技能
- C. 欣赏课主要是思维活动，不需要动手
- D. 欣赏课不应当进行创作，混淆了课程

24. 针对《古镇考察》一课，以下教学方法不恰当的是（ ）。

- A. 让学生通过互联网、图书馆来搜集资料
- B. 让学生临摹教科书上的古镇建筑图
- C. 组织学生走访当地的老人、专家和学者
- D. 组织学生实地参考与考察

25. 下列选项中，不属于教学评价目的的是（ ）。

- A. 完善教学管理
- B. 促进学生学习
- C. 改进教学方法
- D. 提高教师地位

26. 下列选项中，学生的美术学习档案袋中不包括的是（ ）。

- A. 美术教科书
- B. 设计方案
- C. 创作过程记录
- D. 构想草图

二、简答题（本大题共4题，每题7分，共28分）

27. 用线条勾勒出梁楷的《泼墨仙人图》的大体形态。

28. 依据《义务教育美术课程标准(2011年版)》初中“设计·应用”学习领域学习活动建议,针对《书籍装帧》一课,列举三项学习活动的建议。

29. 列举三种引导学生进行自主学习的方法。

30. 以初中“综合·探索”领域课程《中秋节美术主题活动》为例,列举三个教学评价的建议。

三、案例分析题（本大题共 2 题，每题 20 分，共 40 分）

31. 案例：

秦老师执教《民间美术的色彩》时，针对教学目标，精心为学生准备丰富实物与图片。他先以“民间工艺品模型”活动导入课题，通过“民间美术色彩给人怎样的感受？”“为什么民间美术会形成这样的色彩特征？”“民间美术的色彩效果是如何创造出来的？”等一系列设问，让学生感知民间美术作品的色彩特征。接着，教师以民间玩具“布老虎”为例，让学生进一步领会民间美术的造型思维特点。

问题：从优点、问题、建议三方面对该课的教学进行分析与评价。

32. 案例：

在《远古的呼唤——面具》一课中，胡老师在示范了面具的制作方法后，让学生根据文学剧本自由选择制作面具，学生做完面具之后，胡老师邀请几位面具做得好的学生上台展示，说明创意并表演，胡老师与台上学生一起喝彩，享受创作乐趣。结课时，胡老师向其他学生说：“他们做得太棒了！可你们为什么这么不用心呢？”

问题：请从问题与建议两方面对胡老师评价进行分析。

四、教案设计题（共1题，30分）

33. 请为人教版九年级下册第三单元第2课《动漫形象设计》，设计1课时的教学简案（也可以是单元中的一课）。

要求：

- (1) 写出一篇规范、完整的课时教学简案。
- (2) 恰当设定本课的教学目标、教学重点和难点。
- (3) 合理地设计学习活动和作业要求。
- (4) 设计至少三个课堂提问。

第2课 动漫形象设计

导学：创造出极具特色的形象是动漫作品成功的关键。动漫形象可以是人，也可以是动物、植物，或者任何能带来故事的非生命体。这些形象一般被称为“角色”，是借用影视戏剧的名词。角色的设计一般围绕外貌、性格、动态和服饰进行。

▲捷克艺术家兹德涅克·米勒设计的动漫角色——小老鼠

▲日本青山刚昌设计的《名侦探柯南》中的角色

角色造型设计的类型

1. 漫画风格：其角色造型设计主要是借鉴漫画表现的特征，以变形、夸张等处理手法，使角色的比例关系、形态、动态、表情以概括、简洁、单纯的形象呈现。

2. 写实风格：在进行角色造型设计时，力求尊重自然物象或接近自然物象的创作手法。但是写实不等于对自然物象的简单模仿，而是在真实的基础上，充分发挥想象力和创造力，进行必要的概括和提炼，并作一些适度的处理和加工。

3. 其他绘画类风格：是采用多种绘画形式的表现特点进行的角色造型设计。借助绘画表现形式的多样性，这类角色会呈现出千姿百态的绘画风格类型，更具艺术性。

对角色的分析一般围绕外貌、性格、动态和服饰进行。但大都以人物的基本结构、运动状态和运动规律为基点设计角色的动作。

动漫角色的表现特点

1. 夸张——就是做“加减法”。把我们需要的使劲加大、加长、加宽，把不需要的尽可能简化。动画角色形象的夸张是基于生活中的人物、动物等原型，设计者通过丰富的想象和归纳概括的造型，放大典型特征和个性。

2. 拟人——不管我们设计的角色是动物还是植物、怪物，都进行人格化，要尽可能通过线条、色彩创造拟人化的艺术形象，根据它们形象的原本形态与人类的外部特征有机结合，强化其人性化的外形、表情、心理和行为。

◆于平、任凭为绘本《牛郎织女》设计的剪纸风格角色

▲ 动漫角色的表情设计（以人物表情为例）

- 笑——嘴角上翘或张大嘴，眼睛变细、变弯，画调皮的笑时，眉毛上下错动一定距离，并且让两只眼睛有些差异，也可以将舌头画出来。
- 哭——眉毛、眼角往下倾斜，张大嘴或嘴角向下，脸上挂泪或爆发出来。
- 怒——眉毛上挑，嘴角下扣，眉头紧锁。
- 惊——张大嘴，瞪大眼，眉毛往上飞起。

活动

尝试与感受：

尝试设计一个动漫角色，为设计的角色想象一个故事环境，感受动漫角色在动漫作品中的重要性。

▲ 动漫造型的绘制步骤（以人像为例）

1. 画草图——注意透视变化，靠前的眼大，靠后的眼小。
2. 勾线稿——将头发分组画，减少细节。
3. 铺底色——注重大色块、大明暗。高光处可预先留白，也可以最后用白色颜料描画。
4. 完善——从暗部深入，加强体积感，色要透明。脸上用红色增强肌肤感。

▲ 动漫角色的动态设计（以人物动态为例）

1. 角色动态产生的关键是把握“关节点”，也就是图例中粉色圆圈处。
- 2.“关节点”可以让它所连接的两边产生曲折或适当的旋转变化。但是曲折变化在正常情况下只能向一边变化（如膝关节只能保证腿往后侧弯曲）。
3. 角色动态可以随着角色的特点进行夸张，如旋转的头、可拆卸的四肢等。
4. 根据动漫角色的造型特点，也可以自己设计“关节点”。

第五部分 备考指导

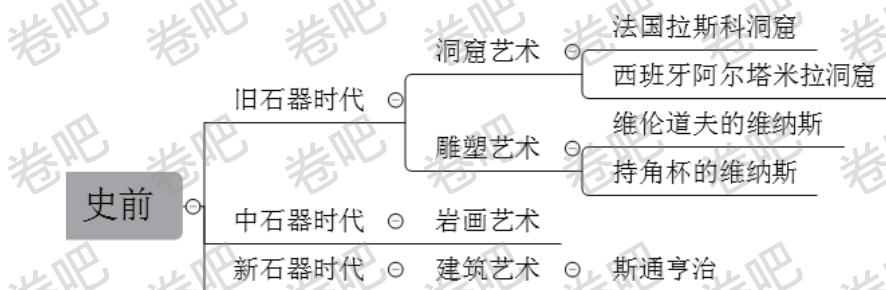
工欲善其事，必先利其器。全国教师资格考试有着难度大、变化大等特点，决定其是长期阶段性的考试。为此，我们需要进行详细的规划，分成若干阶段进行精确、全面的复习操作，使自己形成一把锋利的“备考利器”。只有这样，我们才能一举轻松拿下教招考试。

一、中外美术史模块

中公名师提点

1. 复习内容：掌握不同地域、国家主要历史阶段的经典美术作品和世界重要美术流派及其主要艺术家、代表作品等方面知识；了解中国外国美术史的发展脉络并对中国外国美术经典作品进行鉴赏和评析。
2. 复习方式：梳理年代结构，以“年代 – 国家 – 画派 – 画家 – 作品名称 – 作品内容”这样的方式来进行记忆，形成自己的背诵条理及思维。
3. 复习技巧：绘制纵向思维导图。

如图：

二、美术门类、美术基础知识与基本技能、艺术概论模块

中公名师提点

1. 复习内容：美术学科的知识与能力，包括绘画、建筑、雕塑、设计、透视、速写等内容，同时艺术概论内容理论性较强，需对部分概念、艺术发生学说等理论进行记忆。
2. 复习方式：对于美术门类和基础知识，技法理论，看书的同时以理解为主，不要死记硬背。更注重平时的知识积累。简答题中的技能以名画默画为主，每天练习，保持熟练状态。
3. 复习技巧：多刷题、多训练。

三、义务教育美术课程标准 / 高中美术课程标准、教学设计与实施、教学评价等模块

1. 复习内容：掌握美术学科教学的理论和方法，了解美术课程的性质和基本理念，运用《义务教育美术课程标准（2011年版）》《普通高中美术课程标准（实验）》/《普通高中美术课程标准（2017版）》指导教学。其中《义务教育美术课程标准（2011年版）》《普通高中美术课程标准（实验）》/《普通高中美术课程标准（2017版）》是复习的关键点。不仅是学科知识部分最常考的，而且对于后面几个模块都具有指导作用。

2. 复习方式：《义务教育美术课程标准（2011年版）》《普通高中美术课程标准（实验）》/《普通高中美术课程标准（2017版）》需要边背边理解，并应用于做题当中。平时也需要多练习完整教案的撰写。

3. 复习技巧：找关键考点梳理，进行熟背。

业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。虽然对所有的内容都有所涉猎，但远远不够，复习不仅要有广度更要有深度，这就需要把知识深刻内化，做到精益求精。