

高中学段

1.美术作品的艺术语言

要点提示

来源：人民美术出版（实验版）《美术鉴赏》第2课。

教学建议：

1. 展示中外艺术作品，引导学生分析得出艺术语言是什么，并且让学生认识到不同的艺术门类有不同的语言表现形式，进而总结出三种不同的美术类型即具象艺术、意象艺术、抽象艺术。

2. 在分析美术家是如何运用艺术语言时需要从中西方艺术出发分别分析其在表现具象艺术、意象艺术时不同的语言形式。

3. 在分析三种不同艺术类型时由于时间的限制可着重选择其中一种类型进行中西的对比分析，建议分析具象艺术或意象艺术。

有关资料：

1. 美术的三大类型：具象艺术（如实再现客观物象）、意象艺术（对客观世界的主观表达）、抽象艺术（无具体形象的表现，主要通过点、线、面的组合与色彩的变化来表达艺术家情感）

2. 美术语言的最低层次是与美术的种类相关的物质材料，如：质感、空间、体积、笔触等。美术语言的第二个层面是构成美术作品形式的抽象“词汇”，如色彩的冷暖、明暗的深浅、笔墨的浓淡、笔触的线条的粗细等。

3. 冷抽象：用线分割块面，形成面与面之间的构成关系，给人以冷静的感觉，这种以几何块面构成的作品人们称之为“冷抽象”；利用美术语言中的色彩和变化的线条进行创作，给人以流动和变化的感觉，这样的作品就被人称为“热抽象”。

典例展示

导入参考

情景：诗歌导入

内容：

哪位同学可以给大家分享一下毛主席的《沁园春·雪》？

这位同学朗诵的非常有感情很好的展现了毛主席博大的胸襟，也抒发了对祖国壮丽山河的无限热爱。毛主席以文字的形式展现了对祖国的赞美，而傅抱石先生则以绘画的方式抒发了对祖国的热爱，大家一起看《江山如此多娇》。这幅作品是否展现了祖国的辽阔、江山壮丽？

在艺术的世界里，文学用文字的语言塑造形象，而绘画同样通过美术的语言塑造视觉形象，这节课我们一起学习《美术作品的艺术语言》。

A 问题探究

1. 李思训与吴道子的故事说明了什么？
2. 艺术家不同的艺术风格是通过艺术语言表现出来的，那什么是艺术语言呢？
3. 根据作品的风格，尝试把下面的这些作品分成三类。
4. 《韩熙载夜宴图》与《荷加斯兄弟的宣誓》这两幅作品属于哪种类型？分别运用了哪种艺术语言？是如何运用的？
5. 总结一下中西方艺术语言有哪些不同？
6. 选取喜欢的美术作品，以小组为单位从艺术语言的方面尝试进行分析，说说你喜欢的理由？

美术作品的艺术语言 设计

一、教学目标

【知识与技能】

理解艺术语言的含义，并初步认识具象艺术、意象艺术、抽象艺术三大美术类型，了解具象艺术的艺术语言形式。

【过程与方法】

通过描述、分析、讨论认识不同类型美术作品上的具体特点，并且通过对中西美术作品的赏析，体会中西艺术语言的不同特点。

【情感态度与价值观】

提高对艺术语言的认识并逐步养成正确的鉴赏意识，开阔美术鉴赏的视野，提高审美素养，养成尊重多元文化的意识。

二、教学重难点

【重点】

认识美术语言及其表现手段。

【难点】

不同的艺术语言在美术作品中的运用及其作用。

三、教学过程

环节一：朗读诗词，导入新课

学生分享《沁园春·雪》并引导学生认识在艺术的世界里，文学用文字的语言塑造形象，而绘画同样通过美术的语言塑造视觉形象。揭示课题《美术作品的艺术语言》。

环节二：作品赏析，直观感知

（一）艺术语言的概念

1.教师讲授李思训与李昭道创作的故事，（见教材）并提出问题：李思训与吴道子的故事说明了什么？

学生回答：说明李思训与李昭道有着不同的风格，运用的艺术语言是不同的。

2.多媒体展示《韩熙载夜宴图》《泼墨仙人图》《1954》，引导学生观察并追问：艺术家不同的艺术风格是通过艺术语言表现出来的，那什么是艺术语言呢？（作品见教材）

学生观察并回答，教师总结：美术所专门使用的、具有视觉传达功能的形象和形式就是美术作品的艺术语言，广义上说美术作品中参与作品表达一切都具有语言的属性，而狭义的则是指美术的基本语言元素和语言手段两方面。

（二）艺术语言的语言元素

继续引导学生欣赏这三幅作品并讲解美术的基本语言元素就是点、线、面、色，任何美术种类的任何语言表达方式都是在这四个基本元素的基础上形成和演化而来的。

环节三：对比分析，形式分析

（一）美术的三大类型

展示《韩熙载夜宴图》《泼墨仙人图》《1954》《维纳斯的诞生》《簪花仕女图》《虾》《蓝马》等作品，并让学生根据风格尝试分成三大类。（作品见教材）

学生分类并说明原因，教师讲授美术的三大类型为：具象艺术、意象艺术、抽象艺术。

（二）中西艺术语言

1.展示《韩熙载夜宴图》与《荷加斯兄弟宣誓》并引导学生对比观赏，思考问题：这两幅作品分别属于哪种类型？分别运用了哪种艺术语言？是如何运用的？（小组讨论）

《韩熙载夜宴图》具象艺术，以铁线描描绘，流畅有力，色彩绚丽清雅，人物性格刻画生动而有深度，衣纹组织严谨而又简练。

《荷加斯兄弟宣誓》具象艺术，人物塑造具有体量感，三兄弟具有强健体魄与坚毅面貌；明暗的渐变使形体产生了向画面深处延伸的立体感，运用光影和色彩的变化强化了空间深度的真实感。

2.追问：同为具象艺术但是中西艺术在艺术语言的运用上有所不同，有哪些不同？

学生总结：中国画强调用线条、笔墨以及随类赋彩的方法来表现；西方的油画作品强调明暗、色彩、光影。

环节四：比较鉴赏，巩固提高

教师展示具象艺术的作品如：《簪花仕女图》《清明上河图》《维纳斯的诞生》《蒙娜丽莎》等，引导学生欣赏并选择喜欢的美术作品，以小组为单位从艺术语言的方面进行分析并说说你喜欢的理由？

学生交流探讨，教师总结：

《簪花仕女图》人物的描法以游丝描为主，行笔轻细柔媚，匀力平和，特别是在色彩的

辅佐下成功地展示出纱罗和肌肤的质感。画面着色华丽而沉着，线条简劲而有力。用笔朴实、气韵古雅。

《清明上河图》全卷以全景式的构图，散点透视的方法组织画面，繁而不乱；结合线描淡彩的画法，用笔严谨，人物造型写实。

《维纳斯的诞生》以流畅的细线勾勒出形体的优美轮廓，用明朗的色调和柔和的色彩表现出优雅、圣洁和含蓄的美。

《蒙娜丽莎》颜色主要以黄色和黑色为主，色调的搭配给人一种朦胧虚幻的感觉，背景山水幽深茫茫，淋漓尽致地发挥了画家那奇特的烟雾状“空气透视”般的笔法。

环节五：小结作业，拓展延伸

- 1.总计艺术语言概念及其具象艺术艺术语言的表现形式。
- 2.课后作业：想一想意象艺术与抽象艺术艺术语言是如何来表现的。

四、板书设计

美术作品的艺术语言

一、基本元素

点、线、面、色

二、三大美术造型：

具象艺术、意象艺术、抽象艺术

五、教学反思

2.新艺术的实验-西方现代艺术

来源：人民美术出版（实验版）《美术鉴赏》第13课

教学建议：

1. 本课的内容主要包括三方面的内容：西方艺术走向现代的动力、西方现代艺术的主要特征、无止境的形式创新使艺术走到了危险的边缘，整体来看内容较多，根据每一部分的知识结构建议选取西方现代艺术的主要特征这一部分的内容进行讲解。

2. 鉴于西方现代艺术与传统艺术区别较大，可以运用比较法的方式进行对比分析，通过对比认识西方现代艺术的特征。

3. 西方现代艺术的特征需要从画面的形式语言与主观感受两个方面分析，分析时可以从众多的西方现代艺术中选取1-2个画派进行着重分析。如：印象主义、后印象主义、立体主义、野兽主义、超现实、达达主义等。

有关资料：

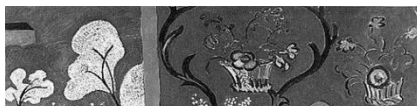
印象主义：重外光、重瞬间、重色彩，代表画家莫奈《日出·印象》、马奈等（图一）；

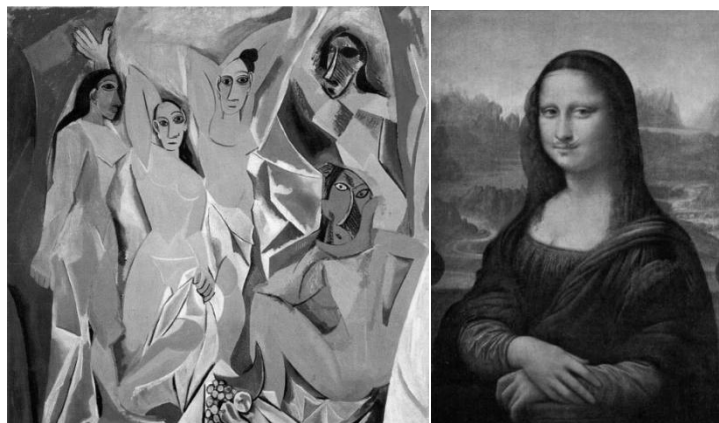
后印象主义：接受印象主义的用色方法又加以革新，不满足于印象主义对自然的客观描绘，而强调主观感受再创造，一般不表现光，而注重色彩的对比关系、体积感及装饰性等，代表画家塞尚、高更、梵高《星月夜》（图二）；

野兽主义：抛弃西方传统艺术中体积、明暗等造型手法，用纯色和自由的轮廓线造型，保持画面的平面感和装饰性，代表画家马蒂斯《红色和谐》（图三）；

立体主义：否定传统绘画中的定点透视，试探以动点透视多方向去观察和表现物体，将一个对象分解成多个视角的几何切面，然后加以主观的并置、重叠、组合，从而彻底摒弃了物体的自然形象，代表画家毕加索《亚威农少女》（图四）；

达达主义：广泛运用现成品和拼贴的手法，作品新奇大胆极富叛逆性，代表画家杜尚《L. H. O. O. Q》（图五）

典例展示

导入参考

情景：多媒体导入

内容：同学们一起来看大屏幕上毕加索的《自画像》与伦勃朗《自画像》这两幅作品，想一想这两幅作品同为自画像有什么不同？

对，伦勃朗的自画像属于具象艺术，毕加索的自画像属于意象艺术，看来同学们对之前的知识掌握的很好。伦勃朗是17世纪的画家，而毕加索则是20世纪的画家，随着时代的发展，艺术家的风格发生了如此大的变化，这是为什么呢？还有什么其他的变化吗？今天我们就通过学

A 问题探究

1. 结合所学历史知识想一想，为什么艺术会发生如此大的变化？
2. 西方现代艺术是什么呢？有哪些画派？
3. 同学们对比分析一下这两组照片，对比分析一下这两组作品有什么异同点？（《蒙娜丽莎》《泉》《并木林道》与《L.H.O.O.Q》《泉》《亚威农少女》《蒙娜丽莎》《记忆的永恒》等）
4. 杜尚的《泉》是如何创作的？为什么杜尚要拿肮脏的小便池当做艺术品呢？
5. 同学们猜测一下《记忆的永恒》这幅作品，达利想表达什么？
6. 《拴着链子的狗的动态》这幅作品是否很好的展现了未来主义在宣言中提出来的观点？
7. 通过这一系列的作品，我们一起总结一下西方现代艺术有哪些特点？

新艺术的实验-西方现代艺术 设计

一、教学目标

【知识与技能】

了解西方现代绘画的转变的动力，初步认识西方现代绘画的艺术特征及其主要的艺术流派。

【过程与方法】

通过观察、描述、体验、感悟等初步了解西方现代艺术的特征，并学会鉴赏西方现代艺术。

【情感态度与价值观】

能够从相对全面和客观的角度理解和赏析西方现代美术作品，以提高艺术的鉴赏能力，开阔眼界，树立正确的审美观。

二、教学重难点

【重点】

正确理解西方现代艺术的特征以及其产生的思想观念。

【难点】

学生学会鉴赏西方现代艺术的方法及其画家所传达的思想观念。

三、教学过程

环节一：设置情境，导入新课

教师多媒体展示毕加索与伦勃朗的《自画像》作品，引导学生欣赏并想一想这两幅作品同为自画像有什么不同？

教师总结：两幅作品分别为具象艺术与意象艺术并且提出问题：艺术家的风格发生如此大的变化，这是为什么？还有什么其他的变化吗？揭示课题《新艺术的实验-西方现代艺术》。

环节二：交流探讨，初步感知西方现代艺术

（一）西方现代艺术的转化的动力

提出问题：结合所学历史知识想一想，为什么艺术会发生如此大的变化？（简单回顾）

学生交流探讨，教师补充总结：摄影的发明、现代大工业的发展、宗教的衰落、哲学的影响。

（二）西方现代艺术的主要画派

继续追问：西方现代艺术是什么？有哪些画派？

学生回答，教师总结：西方现代艺术笼统地说是指西方自 19 世纪末以来的艺术它在艺术理念、艺术标准、创作方法、语言形式等方面都几乎形成了一个与传统完全不同的新艺术

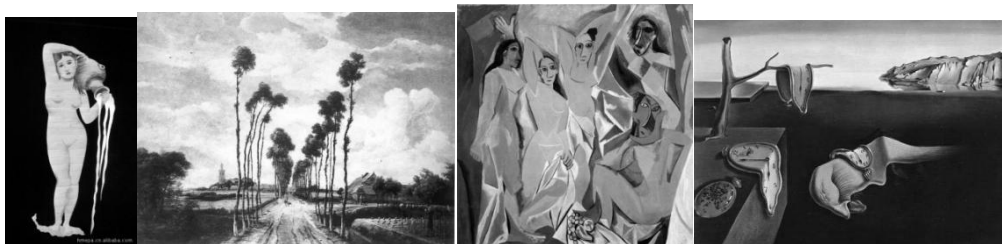
体系，人们一般称之为现代艺术或现代主义艺术。

画派：印象主义、后印象主义、野兽主义、未来主义、达达主义、超现实主义等。

环节三：作品赏析，分析西方现代艺术特征

（一）形式主义与创新意识

1.多媒体展示《蒙娜丽莎》《泉》（安格尔）《并木林道》与《L.H.O.O.Q》《泉》（杜尚）《亚威农少女》《记忆的永恒》一系列的具象艺术与意象艺术的作品，引导学生对比分析这两组作品的异同点？

《泉》安格尔 《并木林道》 《亚威农少女》 《记忆的永恒》

学生对比分析，教师补充总结西方现代艺术的整体特征：西方现代艺术否定古典主义的机械的客观主义，而提倡艺术家的自由的主观表达。

2.继续引导学生欣赏杜尚的《泉》，并思考问题：杜尚的《泉》是如何创作的？为什么杜尚要拿肮脏的小便池当做艺术品呢？

《泉》 杜尚

教师总结：因为小便池它不涉及美也不涉及丑，杜尚之所以选择它，是因为想要人们知道，传统美学的观念是陈旧的迂腐的，人们应该以新的视角和思维去探寻新的艺术形式，杜尚就是要选择这样一个现成品去抒发他内心对传统艺术审美观念的不满，以及像传统美学发起挑战。

从这幅作品中可以很好的发现西方现代艺术追求一种创新性与形式主义。

（二）哲学化与理论化

1.教师展示《记忆的永恒》并提出问题：同学们猜测一下《记忆的永恒》这幅作品，达利想表达什么？（小组讨论）

学生交流探讨，教师总结：这幅画中表现了一种“由弗洛伊德所揭示的个人梦境与幻觉”，画中以风景为衬托，有一只正在熔化的钟表，软瘫的蜡一样的钟表，它们被挂在树枝上，落在不知名的方形体积上，搭在胚胎状物体。把具体的细节描绘与任意的夸张、变形、象

征等手法相结合，创造出一种现实与臆想、具象与抽象相混合的“超现实境界”。

2.展示未来主义的宣言：“我们认为，宏伟的世界获得了一种新的美——速度之美，从而变得丰富多姿。一辆赛车的外壳上装饰着粗大的管子，像恶狠狠地张嘴哈气的蛇……。一辆汽车吼叫着，就像踏在机关枪上奔跑，它们比萨色雷斯的胜利女神塑像更美。”提出问题：这句话中体现了未来主义什么艺术观念？（速度之美、工业文明）

3.教师展示《拴着链子的狗的动态》这幅作品，思考这幅作品是否很好的展现了未来主义在宣言中多提出来的观点？是如何呈现的？

学生讨论，教师总结：画中人物和狗都在行进的动态中，由于运动的速度，画面上的狗不是四条腿，而是很多条腿，链条不是一根，而是多条，整个画面似乎给人以运动感。

这体现了西方现代美术具有哲学化与理论化的特征。

环节四：小结作业，总结现代美术的特征

1.提出问题：通过这一系列的作品，我们一起总结一下西方现代艺术有哪些特点？

教师总结：西方现代艺术的特征：哲学化、理论化、形式主义、创新意识。

2.展示其他西方现代艺术的作品引导学生欣赏。

3.课后作业：搜集相关西方现代艺术的作品并欣赏。

四、板书设计

西方现代艺术

一、动力：

摄影的发明、现代大工业的发展、宗教的衰落、哲学的影响

二、特征：

哲学化、理论化、形式主义、创新意识

五、教学反思

3.艺术美与形式美

来源：人民美术出版（实验版）《美术鉴赏》第6课

教学建议：

1. 本课的内容主要围绕艺术美与形式美展开，讲授时可自主选择其中的一种进行讲解。
2. 艺术美强调的是源于生活，高于生活，故讲解时可通过作品与生活照片对比的方式引导学生理解艺术美。如：《开国大典》与当时照片资料的对比，《爱普松赛马》与马奔跑过程的连续摄影的对比。
3. 艺术美是综合了主观与客观、个人审美与时代精神的典型形象，故在设计教学时需要结合艺术家的生活背景及其情感观念进行分析讲解。
4. 形式美的体现与美术语言是密不可分的，而美术语言是已学知识，所以可以设置相应的回顾环节。
5. 不同的艺术门类所展现的形式美是不同的，故在讲解形式美时需要选择其中的一个门类进行讲解，可以是绘画（中国画、油画）或者雕塑等。

有关资料：

1. 《欧米艾尔》罗丹，这座雕塑刻画了一个被岁月摧残、皮肤松弛、浑身充满皱纹的妓女形象。她屈膝而坐，低垂着头，荆棘般的皱纹布满全身，四肢如同枯干的树枝瘪的乳房，松弛的腹部也都无言地证明了老娼妓失去了一切女性的美。作者的内容是丑陋的但因为其独特的技艺造就了形式的美。作品的对比与和谐、比例与尺度、对称与均衡都给人们另样的震撼。
2. 形式语言：构图：对称式（三角形）、均衡式；形象：具象（真实、写实）、意象、抽象（概括、夸张）；色彩：鲜艳明亮、色调丰富、对比强烈、色调柔和；线条：节奏感-疏密有致、错落相间；笔墨：水墨淋漓、墨色相融；空间关系：近大远小、远近虚实、近高远低、前后遮挡。

导入参考

情景：故事导入

内容：

同学们一起观看大屏幕上的这两幅作品《蒙娜丽莎》与《带帽的妇人》，说一说你们更喜欢哪一幅画？《蒙娜丽莎》为什么呢？因为人物很细腻，好看。

其实，当年有一位女士看了马蒂斯先生的《带帽的妇人》这幅作品后与大家的感受是一样的，于是便问马蒂斯“难道我们女人都像您画的那样子吗”而马蒂斯回答到：“夫人，那不是一位女士，那是一幅画”。

那我们究竟怎样鉴赏美术作品，能不能以“漂亮”、“好看”来作为美术鉴赏的标准呢？今天我们就一起探讨一下这个问题——一起学习《艺术美与形式美》

A 问题探究

1. 我们所看到的这一系列的作品给你什么感受？
2. 罗丹的《欧米艾尔》漂亮吗？给你什么感受？为什么会给我们这样的感受？我们能不能用“漂亮”、“好看”来形容这种作品的美呢？
3. 什么是艺术美呢？
4. 席里科是如何在《艾普色姆的赛马》中表现奔马的状态的？
5. 《艾普色姆的赛马》中急驰奔腾的马与视频中马奔跑的过程有何不同？
6. 画家所表现的艺术形象与现实生活中的物象有什么关系？

艺术美与形式美 教学设计

一、教学目标

【知识与技能】

了解什么是艺术美，并认识美术作品与艺术家之间的关系。

【过程与方法】

对于美术作品的描述、分析、评价等认识美术作品与生活以及艺术家之间的关系从而理解艺术美。

【情感态度与价值观】

养成善于观察、善于发现的好习惯并且增强热爱生活的意识，感悟美术作品所渗透的情感，从而陶冶情操提高美术素养。

二、教学重难点

【重点】

理解什么是艺术美。

【难点】

从形式美的角度鉴赏美术作品。

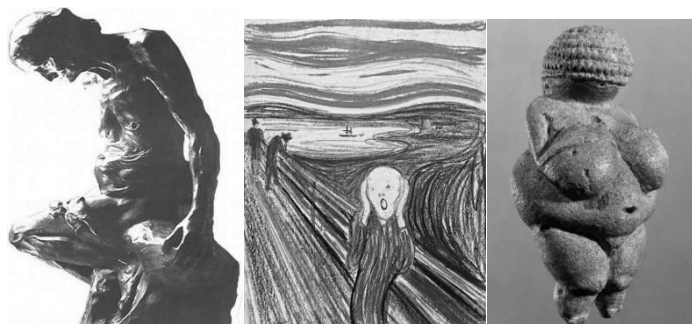
三、教学过程

环节一：设置情境，导入新课

教师展示一组绘画作品，分别是《蒙娜丽莎》与《带帽的妇人》，引导学生观察其中的不同。并说一说自己喜欢哪一组，为什么？引出马蒂斯的一句话“夫人，那不是一位女士，那是一幅画”。引导学生思考我们究竟怎样鉴赏美术作品，能不能以“漂亮”、“好看”来作为美术鉴赏的标准呢？从而揭示课题《艺术美与形式美》。

环节二：欣赏作品，感知艺术美

1.展示《欧米艾尔》《呐喊》《威伦道夫的维纳斯》等作品，引导学生欣赏并谈一谈作品给你什么感受？

学生思考，教师总结：怪异、不安、不好看、不漂亮……

2.引导学生欣赏罗丹的《欧米艾尔》并思考：这件作品漂亮吗？给你什么感受？为什么会给我们这种感受？

学生思考回答，教师补充：这件作品不好看、不漂亮，却给人心灵的震撼，是种残缺美。

3.我们能不能用“漂亮”、“好看”来形容像《欧米艾尔》《呐喊》这一类作品的美吗？

教师总结：这些作品是艺术家创作出来的美术形象，不等同于现实中的“漂亮”和“好看”，而是通过特定的美术形象表现了艺术自身的“美”，这正是艺术美。

环节三：对比分析，理解艺术美

1.提出问题：什么是艺术美？我们通过作品的分析一起来解答。

2.多媒体展示席里科的《艾普色姆的赛马》与马奔跑过程的连续摄影，引导学生对比分析摄影与席里科作品，并思考两者有何不同？画家是如何表现奔马状态的？

学生回答，教师总结：画家所表现的马的奔跑动作并不真实，却以低矮、翻滚的云层和阴暗的光线营造出一种赛马时的紧张气氛。

3.教师总结：席里科所描绘的马并没有按照马真实的奔跑状态来表现，而是表现了四蹄张开、急驰奔腾的状态，可以说是席里科概括抽象出来的艺术形象。

4.现在同学们思考画家所表现的美术形象与现实生活中的物象有什么关系？

教师补充总结并讲授艺术美：美术形象是艺术家利用美术语言，并按照美的规律和法则对现实生活进行抽离、集中、概括、综合以至改造的结果，反映了艺术家个人和时代的精神与审美理想。因此人们称这种综合了主观与客观、个人审美与时代精神的艺术形象为“典型形象”或“艺术典型”，又根据它与现实生活的关系而称之为“第二自然”，即“艺术美”。

环节四：比较鉴赏，巩固提高

展示董希文的《开国大典》与当时的摄影照片，引导学生对比分析并思考画家如何体现艺术美的？

学生交流探讨，教师总结：天安门城楼画家进行了大胆的艺术加工，运用响亮的色彩，渲染热烈的气氛。构图上的变化，使视角转向毛主席的位置，从而突出了毛主席的地位，也体现了画家对毛主席的尊重；另一方面柱子的变化更好的突出了天安门的庄严。并且菊花与广场的体现更好的突出当时欢快的气氛与恢宏的气势。从这些可以看出画家这一系列的处理都是为了更好的突出“开国大典”这一重大的历史事件，也体现了画家的爱国主义的情感。

环节五：小结作业，拓展延伸

1.总结升华：同学们要多多的观察生活，发现其中的美感。

2.课后作业：思考美术作品的形式美是如何体现的。

四、板书设计

艺术美与形式美

一、艺术美

美术形象或典型形象，又叫“第二自然”

二、关系

五、教学反思

4.中国古代陵墓雕塑和宗教雕塑

要点提示

来源：人民美术出版（实验版）《美术鉴赏》第11课。

教学建议：

1. 本课的内容共分为四大模块分别是：世界上最大型的雕塑群-秦始皇陵兵马俑，汉代最杰出的石雕群-霍去病墓，最著名的石窟寺雕塑群-四大石窟，伫立千年的一群美丽少女。而这四个模块前两个是陵墓雕塑，后两个是宗教雕塑。内容涉及的较多：故在选择时可以自主的选择陵墓雕塑或者宗教雕塑的模块进行讲解。

2. 在引导学生欣赏陵墓雕塑时需注意从整体到局部，或者局部到整体的形式进行分析，如：秦始皇陵兵马俑需要整体分析其布局形式，也需要引导学生分析其单个个体的特点写实，刻画细腻等。

3. 敦煌石窟、麦积山石窟的雕塑与晋祠圣母殿彩塑分析时需要注意其在色彩上的表现，而龙门石窟与云冈石窟的雕塑则更多的从造型上进行分析。

4. 引导学生欣赏陵墓雕塑时可适当的分析其背景。

有关资料：

1. 秦始皇陵兵马俑：崇尚写实，手法严谨；性格鲜明，形象生动；在总体布局上，利用众多直立静止体的重复，造成排山倒海的气势，使人产生敬畏而难忘的印象。

2. 霍去病墓石雕：运用循石造型（即因材施艺，较多保留原石的形状和表面质感，稍作加工，取其意似，不做细致刻画）的艺术手法，巧妙地将圆雕、浮雕、线刻等技法融汇在一起，刻画形象以恰到好处、足以表现客体特征为度，决不作过多雕镂，从而加强了作品的整体感与力度感。

3. 四大石窟：敦煌莫高窟、甘肃天水麦积山石窟、河南洛阳龙门石窟、山西大同云冈石窟

导入参考

情景：多媒体导入

内容：

同学们我们先来看一段9月3日大阅兵的视频，同学们观看的非常认真，那这样的场景给你什么感受？自豪、壮观、雄伟，那你见过哪些像这样壮观、雄伟的景象？

其实，我们的祖先早在两千多年前就打造了一支“威武之师，雄伟之师，大家知道是什么吗？（展示秦兵马俑图片）同学们的阅历真丰富，那同学们知道秦始皇陵兵马俑在哪里吗？对秦始皇又有哪些了解呢？

对，秦始皇是中国历史上第一位皇帝，统一六国、统一文字、统一度量衡，这位一生雄图霸业，叱咤风云的始皇帝，为了显示威严，希望死后仍然拥有千军万马，所以自己建造了一个庞大的军事王国-秦始皇陵兵马俑。那何为俑呢？今天我们就一起领略一下兵马俑的风采。

A 问题探究

1. 哪位同学来分享一下你对秦始皇陵兵马俑的了解？
2. 秦始皇陵兵马俑是世界八大奇迹之一，气势磅礴，大家知道雕塑家是如何营造出壮观与磅礴的感受的？
3. 对比分析一下秦始皇陵兵马俑中的武士俑、将军俑、军吏俑看看有什么异同点？
4. 哪位同学可以总结一下秦始皇陵兵马俑的特点？
5. 大家知道汉代的名将是谁呢？
6. 我们一起来看一下为了纪念霍去病而修建的霍去病墓石雕群，说一说与秦始皇陵兵马俑在风格上有什么不同。

中国古代陵墓雕塑 教学设计

一、教学目标

【知识与技能】

认识我国古代的陵墓雕塑并且了解其艺术特色，掌握赏析我国古代雕塑的方法，并对古代雕塑能有自己的独特见解。

【过程与方法】

通过对秦汉时期雕塑群的描述、分析、讨论认识陵墓雕塑的艺术特色，初步了解古代陵墓雕塑的艺术价值与欣赏方法。

【情感态度与价值观】

深一层次的感受中国古代陵墓雕塑独特魅力，提高对于雕塑的兴趣，陶冶爱国主义情操，树立正确的审美观念。

二、教学重难点

【重点】

认识中国古代陵墓雕塑及其艺术特征。

【难点】

学会鉴赏古代雕塑的方法并对陵墓雕塑进行鉴赏。

三、教学过程

环节一：设置情境，导入新课

教师多媒体播放 9 月 3 日大阅兵的片段视频，学生观赏并思考：这样的场景给你什么感受？（壮观、雄伟）你还见过哪些像这样壮观、雄伟的景象？学生自由回答，教师总结：其实，我们的祖先早在两千多年前就碰了一支“威武之师，威伟之师”。展示秦始皇陵图片并揭示课题《珍爱国宝-秦始皇兵马俑》。

环节二：欣赏作品，直观感知

（一）兵马俑的整体概述

提出问题：哪位同学来分享一下你对秦始皇陵兵马俑的了解？

学生回答，教师总结：兵马俑坑是秦始皇陵的陪葬坑，平均深度大约是 5 米，有三座，分别为一号坑、二号坑和三号坑，坐东向西，呈品字形排列。三号坑最小，是军事指挥所；二号坑是骑兵，战车和弓箭手组成的混合部队；一号坑最大，是战马和步兵组成的主力部队。三座俑坑占地面积达 2 万多平方米，相当于 50 个篮球场那么大！而三座俑坑共计 7000 多件兵俑，600 多件马俑。

（二）兵马俑整体感受

展示秦始皇陵兵马俑的图片，引导学生欣赏并思考问题：秦始皇陵兵马俑是世界八大奇迹之一，气势磅礴，大家知道雕塑家是如何营造出壮观与磅礴的感受的吗？

学生自由探讨并回答，教师总结：采用众多直立体的重复造成排山倒海的气势。

环节三：对比分析，形式分析

（一）兵马俑的塑造特点-写实

1.展示兵马俑的局部图片（将军俑、军吏俑和士卒俑），学生观赏并小组讨论“这些陶俑有什么相同点和不同点？”

学生交流探讨并回答，教师总结：

相同点：刻画细腻、生动写实、发丝清晰可见，注重细部刻画。

不同点：脸型、五官不同、神态各异，有的泰然自若，有的目光炯炯，有的双唇紧闭，若有所思，而且发式也各不相同，可谓千人千面；服饰上有的穿战袍、有的披铠甲，有的着布衣千姿百态。

2.设置模仿活动：学生模仿秦兵马俑的动作及其神态。

3.师生共同总结兵马俑的特点：兵马俑在塑造艺术上采用生动写实的手法，可谓“致广大，尽精微”。对于人物性格刻画入微，有的沉着勇敢、有的活泼爽朗、有的刚毅勇猛、有的意气昂扬形象丰富传神。而整体上运用众多直立体的重复显示出秦国“士勇兵利，车坚马良”的强盛局面，体现了秦军豪迈勇敢的战斗精神，映射出“秦王扫六合，虎视何雄哉”的气魄和宏伟景象。

环节四：比较鉴赏，巩固提高

1.提出问题：大家知道汉代的名将是谁吗？（霍去病）

2.我们一起来看看一下为了纪念霍去病而修建的霍去病墓石雕群，说一说与秦始皇陵兵马俑在风格上有什么不同？

学生交流探讨，教师补充总结：

霍去病墓：堪称“汉石刻，气魄深沉雄大”，运用循石造型的艺术手法，利用石材的天然形貌，因式造型；巧妙地将圆雕、浮雕、线刻等技法融汇在一起，刻画形象以恰到好处、足以表现客体特征为度，决不作过多雕镂，从而加强了作品的整体感与力度感。运用了一种整体写意的艺术手段，而主体雕塑《立马》则用了一种象征主义的艺术手法借威武的战马踏匈奴的造型来表现告败匈奴的侵扰保卫国家统一的胜利者的雄姿。

环节五：小结作业，拓展延伸

1.总结升华：兵马俑与霍去病墓传递给我们的是一种力量之美，一种民族的团结和创造精神，为中华民族灿烂的文化增添光彩，给世界艺术史补充了光辉的一页。因此，我们应该对我们祖国拥有的珍贵文物重视与爱护之心，并有爱国主义情操和民族自豪感。

2.课后作业：查找资料，找一找中国还有哪些陵墓雕塑。

四、板书设计

中国古代陵墓雕塑

一、兵马俑

重复、写实生动→气势磅礴

二、霍去病墓

循石造型→深沉雄大

五、教学反思

5. 中国画

教师派

课文来源：人民美术出版社（实验版）《绘画》第1课

教学建议：

1. 本课主要包括三部分的内容：中国画的主要特点、中国画的工具材料以及中国画独特的表现手段。在这三部分的内容中着重讲解独特的表现手段。

2. 展示“文房四宝”实物，引导学生认识中国画的工具材料，了解笔、墨、纸、砚的特点，感受中国画的独特文化内涵。

3. 讲述画史中画家的小故事，引导学生聆听，感受祖国传统文化的博大精深，探求中国传统绘画的艺术特征，并结合画家的生平讲解作品便于学生理解中国画独特的创作理念和美学追求。

4. 通过赏析作品的局部图片，引导学生分析笔墨特点感受绘画作品要表达的意境，丰富学生的感性认识，促进审美活动个性化。

有关资料：

中国画亦称“国画”或“水墨丹青”主要以毛笔、墨和中国画颜料，在宣纸或绢上作画，将诗书画印为一体的绘画形式，其造型讲究外师造化，中得心源，强调绘画是表现画家生体的胸臆，寄托高尚的精神的媒介。国画强调“外师造化，中得心源”，要求“意存笔先，画尽意在”，强调融化物我，创制意境，达到以形写神，形神兼备，气韵生动。其重神似不重形似，重意境不重场景的一种画。

中国画的表现手法是以线为主的笔墨，以线造型——书法入画——讲究笔墨，是中国画发展的一条主线。

在题材上有人物、山水、花鸟之分；在技法上有工笔、写意和兼工带写之分的精神内核是“笔墨”。

文房四宝：泛指中国画常用的笔（浙江湖州善琚镇的“湖笔”）、墨（安徽歙县）、纸（安徽宣城泾县）、砚（广东端砚）。

导入参考

情景：视频导入

内容：

同学们，我们一起来看一段视频，这是CCTV《水墨篇》的公益广告，仔细的观看，说一说给你什么感受？很奇妙。

对，这段视频将古代文明通过灵动的水墨与现代社会有机串联，很好的诠释了“从无形到有形，从有界到无疆”的哲学神韵。同时也展现了中国艺术的博大精深，这节课我们就一起走进《民族文化国之瑰宝-中国画》感受中国画的魅力。

问题探究

1. 为什么我国的绘画称为“国画”？你对中国画了解多少？
2. 为什么毕加索说“在这个世界上谈到艺术，第一是你们中国人有艺术”呢？
3. 中国画的工具材料有哪些？文房四宝指的是哪些？国画颜料有怎样的特点？
4. 展示《泼墨仙人图》
 - a. 作品的人物形象有什么特点？
 - b. 中国画的表现手法都有哪些？分别有什么特点？
5. 画家在画作时题诗是想要表达什么？体现了古人什么样的美学追求？

中国画 教学设计

一、教学目标

【知识与技能】

了解笔、墨、纸、砚的特点，掌握不同的表现手法，认识中国画的艺术形式与审美特色，丰富自身的审美体验。

【过程与方法】

赏析中国画不同发展阶段和领域的作品，掌握欣赏中国画作品的方法，形成综合审美感知体验，促进审美活动个性化。

【情感态度与价值观】

对中国画作品的欣赏与评述中，感受画家热爱自然、热爱生活的思想情感，体会中华民族的精神风貌和审美文化内涵，陶冶爱国主义情操，增强民族自豪感，达成审美情感的升华。

二、教学重难点

【教学重点】

深入理解中国画要表达的意境，感受作品的艺术内涵与审美特色。

【教学难点】

如何将教材内容有机地转化为学生的兴趣，着重理解中国画独特的文化内涵和审美特色。

三、课前准备

笔、墨、纸、砚、多媒体、图片

四、教学过程

环节一：设置情境，导入新课

展示视频：CCTV《水墨篇》的公益广告，仔细的观看，说一说给你什么感受？

教师总结：这段视频将古代文明通过灵动的水墨与现代社会有机串联，很好的诠释了“从无形到有形，从有界到无疆”的哲学神韵。同时也展现了中国艺术的博大精深，揭示课题《民族文化国之瑰宝-中国画》。

环节二：交流探讨，直观感知

（一）整体国画独特魅力

提出问题：为什么我国的绘画称为“国画”？你对中国画了解多少？为什么毕加索说“在这个世界上谈到艺术，第一是你们中国人有艺术”呢？

学生回答，教师总结：中国画将中国文化中的诗、书、画、印融会在-处，彰显浓厚的

文化底蕴。中国画造型讲求“外师造化，中得心源”，强调主观精神与客观世界的内外相融，自由抒发胸臆，寄托高尚的精神。

（二）感知文房四宝

教师展示“文房四宝”实物，引导学生赏析，并提问同学们知道以下这些绘画工具是画哪类绘画形式所需要的工具材料吗？国画颜料有怎样的特点？

学生思考问答，教师总结：“文房四宝”泛指中国书法绘画常用的工具材料，早期以产于浙江湖州的湖笔，产于安徽泾县（唐朝时属宣州）的宣纸、产于安徽的徽墨、产于广东高要端溪的端砚最为著名。

国画颜料分为矿物质色与植物色，取之自然。

环节三：赏析作品，形式分析

（一）气韵生动

师生共同赏析《浅墨仙人图》，引导学生分析，这幅作品的人物形象有什么特点？

学生思考回答，教师补充总结：描绘了一位仙人袒胸露怀，宽衣大肚，步履蹒跚，憨态可掬，小眼醉意朦胧，仿佛看透世间一切，嘴角边露出一丝神秘的微笑，那副既顽皮可爱又莫测高深的滑稽相，使仙人超凡脱俗又满带幽默诙谐的形象活灵活现。

总结：中国画强调造型传神、气韵生动

（二）笔法与墨法

引导学生思考：这幅作品运用了哪些独特的表现手段？还知道哪些表现手段加以说明。

学生思考回答，教师总结：《泼墨仙人图》运用了没骨的表现手法来塑造人物形象的，画面墨色淋漓，笔笔酣畅，呈现出一种新颖又独特的面貌。除此之外中国画的表现手段还有墨破水、色破墨、墨破色以及泼墨、泼彩技法等。

总结：中国画通过笔墨表现形象。

（三）诗书画印

1.展示王冕的《墨梅图》，引导学生观赏，并思考：王冕的题诗抒发了什么情感？

学生思考，教师总结：抒发了画家以淡墨画梅花，不求人赞美色泽艳丽，只求把高洁的清香流满人间的文人情怀。此诗将墨梅图衬托得高雅无比，也道出了画家清高豁达的内心，给观赏者以高雅的审美趣味和精神享受。

2.提出问题：画家在画作是题诗是想要表达什么？体现了古人什么样的美学追求？

学生回答，教师总结：宋元以后，诗、书、画、印相结合的形式逐渐形成，也使得中国画的文化气息越发浓重，体现了古人追求文人画强调诗中有画、画中有诗。

环节四：自主探究，总结领悟

1.总结中国画的表现手段：丰富多变的笔法和墨法；诗、书、画、印相映成辉；独特的创作理念和美学追求。

2.多媒体出示两幅作品：黄公望《富春山居图》与《墨葡萄图》，学生自主探究，比较两幅作品在题材、画法、内容、墨色与笔法上的不同，更深层次的感受两幅作品的艺术内涵

与审美特色。

教师总结：《富春山居图》画面以水墨或浅绛作画，淡墨干皴，富于变化。画家没有过多细微描绘物象表面，而是着重把握山水的整体风貌。

《墨葡萄图》水墨大写意，纯以水墨写葡萄，以饱含水分的泼墨写意法点画葡萄枝叶。笔墨酣畅，布局奇特，藏叶以大块水墨点成，信笔挥洒，任乎性情，意趣横生，风格疏放，不求形似而得其神似。

环节五：总结评述，拓展延伸

1.师生共同总结：中国画工具材料、表现手段、赏析方法

2.鼓励学生课后可以选择自己喜爱的中国古代绘画作品，结合欣赏与评述，谈谈自己的感受和体会。

五、板书设计

中国画

1.工具材料：笔、墨、纸、砚

2.表现手段：笔画、诗书画印、传神

六、课后反思

6.走进意象艺术

教师派

课文来源：人民美术出版（实验版）《美术鉴赏》第4课

教学建议：

①教材的内容主要包括两方面的内容，一是认识意象艺术，二是理解意象艺术，对于10分钟的试讲可以选择具有代表性意象艺术的画家进行赏析，帮助学生理解意象艺术的特点。如：蒙克、梵高、朱耷等，建议从外国的艺术家入手进行分析。

②意象艺术与具象艺术有明显的区别，在赏析时可以运用对比法的方式设置相应的活动。

③展示意象艺术的作品，引导学生从画面内容、构图、色彩、造型、用笔、传达情感等几个方面进行赏析。

④意象艺术强调的是“怪异”，而“怪异”与画家所传达的情感、观念有密切的关系，故在讲解时则需要从画家的生平或者所处的背景以及观念入手进行分析。

⑤比较鉴赏环节可以设置辩论赛，以“具象艺术与意象艺术哪一个可以更好的传达情感”为辩题，引导学生进行自主的辩论，以达到巩固的目的。

有关资料：美术的三大类型：具象艺术（如实再现客观物象）、意象艺术（对世界的主观表达）、抽象艺术（无具体形象的表现，主要通过点、线、面的组合与色彩的变化来表达艺术家情感）

《圣维克多山》-塞尚，全画气势庄严、崇高，略带忧郁，反映了塞尚深沉的精神世界；笔触的种种走势、排列、连接、转换和交织，产生对比和谐的秩序。

《星月夜》-梵高，展现了一个高度夸张变形与充满强烈震撼力的星空景象，歪曲的长线与破碎的短线二者交互运用呈现眩目的奇幻景象；构图上，骚动的天空与平静的村落形成对比；色彩主要是蓝和紫罗兰，同时有规律地跳动着星星发光的黄色。

《内战的预感》-达利，是一幅控诉罪恶战争的杰作，运用超现实主义的手法，以一个巨大的残缺的人体，象征受难的群众，运用细腻的笔法画出了被肢解的人体，用人体贯连构成框架式的结构充满画面，这种上重下轻的结构形式使人产生极不稳定的心理。用蓝天白云作背景，表明这一罪行是在光天化日之下进行的。画家以此象征战争的恐怖和血腥，就像一场血肉横飞、尸骨四进、令人毛骨悚然的恶梦。

《呐喊》-蒙克，以极度夸张的笔法，描绘了一个变了形的尖叫的人物形象，把人类极端的孤独和苦闷，以及那种在无垠宇宙面前的恐惧之情，表现得淋漓尽致；血红色和浓重的深蓝、墨绿色形成鲜明的对比：整幅画面充满了低沉、恐怖、神秘的气息，使人产生了强烈的不安。

导入参考

情景：故事导入

内容：

同学们一起观看大屏幕上的这两幅作品《布罗格利公主像》与《带帽的妇人》，说一说你们更喜欢哪一幅画？第一幅，为什么呢？因为表现的更加的真实，逼真，刻画的细腻。这幅画就是我们学习过的具象艺术，同学们还记得具象艺术的概念是什么吗？没错，对客观世界的如实再现。

而《带帽的妇人》这幅画则是属于三大美术类型中的意象艺术。其实，当年有一位女士看了这幅作品后，与大家的感受是一样的，于是便问马蒂斯“难道我们女人都像您画的那样子吗”而马蒂斯却回答到，“夫人，那不是一位女士，那是一幅画”那这句话到底什么意思呢？我们

A 问题探究

1. 课件中的意象艺术的作品给你们的第一印象是什么？
2. 这些作品为什么会产生“怪异”的感觉？
3. 《呐喊》描绘了什么内容？给你什么感受？
4. 蒙克是如何描绘这种不安的？试从色彩、形象、线条等方面进行分析。
5. 蒙克之所以会描绘不安是与他的生活经历分不开的，有哪位同学分享一下蒙克的相关资料？
6. 意象艺术到底是什么？有什么特点？
7. 意象艺术的“怪异”与艺术家的观念是怎样的关系？你能举例说明吗？
8. 你是否认为意象艺术比具象艺术更有表现力？为什么？

走进意象艺术 教学设计

一、教学目标

【知识与技能】

初步了解和认识什么是意象艺术，如何来辨析意象艺术。

【过程与方法】

通过比较分析，初步掌握什么是意象艺术，通过对意象艺术的艺术形象和艺术语言的分析，以及艺术家的意图方面来辨析意象艺术的主要特征。

【情感态度与价值观】

理解意象艺术的创作构思，提高审美素养，开阔眼界，理解多元化艺术。

二、教学重难点

【重点】

意象艺术的艺术特点。

【难点】

感受意象绘画所表达的艺术家主观的精神世界。

三、教学过程

环节一：设置情境，导入新课

教师展示一组绘画作品，分别是《布罗格利公主像》《带帽的妇人》，引导学生观察其中的不同。并说一说自己喜欢哪一组，为什么？引出马蒂斯的一句话“夫人，那不是一位女士，那是一幅画”，带着疑问揭示课题。

环节二：欣赏作品，探究意象艺术

（一）感知怪异

多媒体展示一系列意象艺术的作品，引导学生并谈一谈对这些作品的第一印象是什么？

（怪异）

继续追问：这些作品为什么会产生“怪异”的感觉？

学生回答，教师总结：造型与色彩夸张

（二）分析怪异

1.展示蒙克的《呐喊》，引导学生观赏并思考：作品描绘了什么内容？给你以什么感受？

学生回答：一个受到惊吓的人，给人一种神秘不安的感受。

2.继续引导学生欣赏作品并小组讨论：蒙克是如何描绘这种不安的？试从色彩、形象、线条等方进行分析。

学生交流探讨，教师总结：

- ①造型-骷髅般神经质的人物；
- ②色彩-红色与深蓝、墨绿形成鲜明对比；
- ③线条-直线与曲线形成对比

3.教师点名蒙克会描绘不安是与他的生活经历分不开的，有哪位同学分享一下蒙克的相关资料？

学生自愿分享，教师总结：蒙克，1863年出生在挪威一个知识分子家庭，然后相继经历了父母与姐姐的死亡以及妹妹的精神分裂，一系列的打击使蒙克深深的感受到了恐惧与不安。

（三）解释意象艺术

意象艺术到底是什么？怎样理解意象艺术？有什么特点？

学生总结回答，教师总结：意象艺术是对客观世界的主观表达。

环节三：交流探讨，辨析意象艺术

1.讨论问题：意象艺术的“怪异”与艺术家的观念是怎样的关系？你能举例说明吗？

意象艺术的怪异源自于艺术家对客观世界的主观表现，美术作品不仅可以再现客观世界，而且可以表现艺术家的个人情感、观念和意识。

举例：《星月夜》表现的是一个被高度夸张变形并充满强烈震撼力的星空景象，运用的平直、粗短的线条，表现出一种宁静；而上面的这些则是运用了一种弯曲的线条，这样形成了强烈的对比，表现了梵高当时意象的一种特点，体现出了抑制的强烈感情。

2.展示一系列的意象艺术作品与具象艺术作品，并且设置辩论活动：你是否认为意象艺术比具象艺术更有表现力？为什么？

学生辩论，教师总结：意象艺术更倾向于心理真是而不是眼见的真实的传达，尽管它可能“怪异”甚至“丑陋”，但它在艺术上却更集中、更典型，因而形成它突出的长处，从整体上超越了具象美术在形象和时空上的限制，延伸了我们对事物和现实的认识，使我们对事物和现实有了更为全面和宏观的把握。艺术家的主观能动性在意象艺术中发挥了决定性的作用，使我们看到或者感受到了现实中没有也无法呈现出来的东西。

环节四：小结作业，拓展提高

- 1.总结回顾意象艺术的特点。
- 2.课后作业：观察自己身边的艺术形象，说说哪些是属于意象的造型。

四、板书设计

走进意象艺术

主观不安：

造型：夸张

色彩：对比

笔触：扭动

五、教学反思

教师派

关注【教师资格证】公众号

(关注即送【思维导图】，加入考友备考群)

最新招考信息，独家备考干货

免费名师课堂，在线专业答疑

扫码下载【教师派 APP】

在线模考，真题解析

知识汇总，备考福利

名师课堂，在线指导