

初中学段

1. 《藏书票》

来源：人民美术出版（2013版）《美术》八年级下册第6课

教学建议：

1. 展示藏书票作品，引发学生赏析，探究藏书票在构图、文字等方面的表现形式，引起学生的关注与兴趣，了解藏书票的特征。
2. 课件展示不同国家最早的藏书票，讲述藏书票的历史背景，然后引导学生赏析并进行小组讨论，探究其藏书票的画面内容和含义，从而了解藏书票的构思。
3. 本课趣味性和文化味道不太容易体现，在教学过程中可加强赏析环节的讨论，开拓学生的设计思路，激发创意。
4. 通过教师演示设计藏书票，探究制作方法，引导学生动手体验，从而学习设计藏书票，体验制作藏书票的乐趣。
5. 藏书票的制作形式为版画，在设计制作时要引导学生运用已学习的版画技法进行创作，如（纸版画、吹塑纸版画、石膏版画）

有关资料：

藏书票被誉为“版画珍珠”、“宝石”，是贴在书的首页或扉页上带有藏书者姓名的小版画。一般是边长5-10厘米见方的版画作品，上面除主图案外，要有藏书者的姓名或别号、斋名等，国际上通行在票上写上“EX-LIBRIS”（拉丁文）。这一行拉丁文字，表示“属于私人藏书”，藏书票一般要贴在书的首页或扉页上。目前能见到的最早的藏书票为德国人约翰内斯·克纳贝恩斯贝格所有，制作时间在1470年；画面上的刺猬，脚踩几棵被折断的花草，口衔一朵被折下的花，上面飘动的缎带上，幽默地写着：“刺猬随时一吻”的字样。

藏书票的设计内容与形式：可根据票主的思想、兴趣及一些特殊要求进行创作，题材可涉及神话、民间故事、历史人物、建筑风景、文化古迹、花鸟鱼虫以及生活的各个方面，也可选用抽象的装饰纹样等。

导入参考

情景：生活展现

内容：同学们，今天老师给大家带来了一些书籍，大家观察这些书的扉页与一般的书籍有哪些不同的地方？有书籍持有者的名字，谁知道这是什么？为什么要把它贴在扉页？噢，刚刚听有同学说是藏书票，大家都很聪明，其实呀藏书票就是读书人在自己所藏书籍扉页上贴的一幅装饰小画，人们运用这种方法来表达对书籍的热爱。同学们想不想为你们心爱的书籍贴上一幅装饰小画呢。今天呀，我们就来学习设计一枚——《藏书票》。

情景：侦探游戏

内容：同学们，老师今天在书桌上发现了一本书，但是不知道谁的？我把他给带来了，同学们一起帮助老师来找出书的主人。有哪位同学得出结论了？我听到那位同学找到那答案了，大点声，说一下这是谁的？依依。为什么呢？根据书的扉页上的这幅小画来判断的。

确实写着依依藏书，观察的非常仔细。那同学们知道这幅小画是什么吗？今天，我们就一

A 问题探究

1. 你了解藏书票吗？设计一枚藏书票用于你的藏书有哪些意义？
2. 藏书票被称作“袖珍版画”，你知道它的尺寸要求吗？
3. 《关祖章藏书》《刺猬》这些藏书票是由哪几部分组成？
 - a. 藏书票的内容是什么？
 - b. 现在大家仔细观察一下文字有什么特点吗？
 - c. 图形上有什么特点？图形内容与藏书人有何关系？
4. 在我家有很多书籍，我想每本书上都要贴上藏书票，应该运用什么艺术手法进行创作？
5. 我们应该用何种形式创作藏书票？除了用版面制作藏书票，还有其他方法吗？

藏书票·教学设计

一、教学目标

【知识与技能】

了解藏书票的有关知识和艺术特征；学习设计藏书票，为自己喜欢的图书设计制作一枚藏书票。

【过程与方法】

通过欣赏、解析名家作品，了解藏书票的艺术特征和制作方法。通过动手实践，学习创作藏书票，体验制作藏书票的乐趣。

【情感态度与价值观】

通过本课学习和艺术实践，了解和认识与书籍收藏有关的藏书票艺术，养成读书、爱书、藏书乐趣，提高文化修养和艺术素养。

二、教学重难点

【重点】

了解藏书票的艺术特征和相关知识，学习设计制作藏书票。

【难点】

设计制作出有创意、有个性、有趣味的藏书票。

三、教学过程

环节一：设置疑问，导入新课

课件展示一本没有名字书籍，并且展示书籍的扉页，请学生当“小侦探”。从“扉页”的图案、文字中找线索，发现主人的名字、猜测图案的含义？

引出课题——藏书票

环节二：欣赏作品，感受藏书票的发展

1.展示藏书票作品，引导学生观察，并提问同学们知道关于藏书票的历史吗？藏书票对于藏书来说又有哪些意义呢？学生思考回答：

教师总结：藏书票起源于15世纪欧洲，它是小型、以艺术的方式标明藏书是谁的书籍收藏者的藏书标志，贴在书籍扉页上，通常是小幅版画的形式，增添书的珍贵和美感，成为读书人的掌上宠物，有“纸上宝石”、“版面珍珠”之称，画面边长一般不超过15厘米。

2.教师继续展示世界上最早的藏书票，请学生以小侦探的目光发现这张藏书票中隐藏着哪些奥秘？

学生回答，教师总结：世界上最早的藏书票是德国一位名叫勒戈尔的人发明制作的。这张名为《刺猬》的藏书票画面上表现了一只刺猬叼着一朵鲜花，上面是一行德文，意思是“谨

防刺猬的吻”作者用了幽默的方式提醒大家要爱护书籍。

环节三：交流探索，了解藏书票的构成

1.多媒体展示《关祖章藏书》《刺猬》，引导学生赏析，并思考问题：藏书票由哪几部分组成？分别有哪些内容？文字与图案分别有什么特点？

教师总结：藏书票是由图案与文字构成。文字是由 EX-LIBRIS 字样与票主、签名与创作时间组成，而图案体现书的内容、风格 and 特点。以人物、动物、植物、风景、抽象画为题材。

2.教师继续引导学生观赏作品并小组讨论：藏书票的画面内容与藏书有何关系？

学生交流探讨，教师总结：图案表现了藏书人的喜好，或通过一定的形象表达思想内涵，给人以“方寸之间可容大千世界”之感。

3.设置情境：老师是个特别爱看书的人，在我家有很多书籍，我想每本书上都要贴上藏书票，应该运用什么艺术手法进行创作？（版画）

4.展示不同版种的作品：李桦、苏察内克、杨忠义、刘硕海的版画作品引导学生观赏。

环节四：实践练习，体验藏书票

1.布置作业：结合前面学过的版画知识选择材料，如吹塑纸、纸板、石膏板等为自己喜爱的书设计一枚藏书票。

2.学生开始创作，教师巡视指导，并及时指出学生的易错点。

环节五：展示评价，分享成功

1.开展藏书票交流会，小组推选并从设计思路、构成要素等方面进行自评、互评教师点评。

2.总结本节课藏书票的重点知识：内容、种类、制作方法，并升华情感养成热爱书籍的习惯。

3.课后作业：制作好的藏书票贴在自己喜爱的书籍扉页上，看看效果如何。

四、板书设计

藏书票

文字：EX-LIBRIS、XX 藏书

图案：内容、风格、特点

五、课后反思

2. 色彩静物画

来源：人民美术出版（2013版）《美术》八年级下册第7课

教学建议：

1. 通过展示《鸡冠花》作品与照片，通过对比的方式引导学生分析其不同，加深学生对于色彩的认识。

2. 课件展示教材中的作品《金鱼》和《静物》《鸡冠花》，引导学生赏析，探究作品在用色和艺术表现方面的特点，即对比色、色相对比、明度对比。

3. 动手演示改变绘画作品的色调，学生大胆动手尝试，学习运用改画法的方式进行色彩静物画的创作。教师出示静物写生的步骤图，讲解并演示，引导学生动手体验，从而掌握色彩表现静物的方法，体验造型的乐趣，从而增强学生对生活的热爱。展示实物引导学生发挥想象感受创意色彩进行创作。但是需要注意的是无需在10分钟中讲解3种方法，只需在改画法、写生法、创意选择一种即可。

有关资料：

1. 色彩基础知识：

(1) 三原色：红、黄、蓝

(2) 三间色：由三原色中某两种原色混合，橙、紫、绿

(3) 复色：原色+间色=复色；间色+间色=复色

(4) 同类色：同种颜色加入白或黑得到深浅不同的颜色。

(5) 类似色：在色环上相邻的颜色。

(6) 冷暖色：是颜色给人的冷暖感觉，是人的心理作用。红色与蓝色是冷暖的两个极端。

(7) 对比色与补色：两种不同的颜色并置在一起就会产生对比。在色环上处于 180° 的一对对比色称绝对对比色也就是补色。例如：黄与紫、蓝与橙、红与绿。

2. 色彩现象：

(1) 固有色：物体本来固有的颜色，在画面上一般在物体过渡面上。

(2) 光源色：指某种光线（太阳光、灯光、蜡烛光等）照射到物体后所产生的色彩变化。

(3) 环境色：物体表面受到光照后，除吸收一定的光外，也能反射到周围的物体上。尤其是光滑的材质具有强烈的反射作用。另外在暗部中反映较明显。环境色的存在和变化，加强了画面相互之间的色彩呼应和联系。

导入参考

情景：组合游戏

内容：

同学们，今天我们一起来做个游戏，老师给大家带来了苹果、罐子、盘子等，大家想一下这些物品可以怎样组合？（学生上台摆放静物）大家喜欢哪种组合？说一说为什么喜欢他们的组合？

噢，我听有同学说了喜欢最后一个同学的，说他的组合高低错落，感觉看上去很舒服，那同学们想不想把你们设计的静物组合画出来呢？今天，我们就来学习用色彩来表现静物——

问题探究

1. 同学们还记得色彩的三要素是什么吗？
2. 对比观察一下油画作品《鸡冠花》与真实的鸡冠花，看看花朵和叶子与画家笔下的鸡冠花有什么明显的不同？
3. 马蒂斯的《金鱼》与塞尚的《静物》在色彩的运用上有什么特点？
 - a. 与真实中的场景相同吗？
4. 你能说说色彩静物画是怎样创作出来的吗？

色彩静物画·教学设计

一、教学目标

【知识与技能】

学会对比色、色相对比、明度对比的方法，并能够运用写生法的方式进行静物画的创作。

【过程与方法】

通过赏析名作、技法学习、摆放静物和静物画写生或创作实践，达到能够欣赏和绘制静物画，并能用语言文字表述自己对静物画感受的目的。

【情感态度与价值观】

学会用审美的眼睛去体察生活中无处不在的美，尝试动手表现这些普通事物中蕴藏的美，借此提高自身的审美品位。

二、教学重难点

【重点】

学习色彩搭配的方式以及写生法的创作方法。

【难点】

运用写生法的方式表现静物画并且突出色彩的搭配。

三、教学过程

环节一：设置活动，导入新课

教师展示静物（苹果、罐子、盘子），引导学生摆放组合，并提问这些物品可以怎样组合？喜欢哪种组合？说明理由。

学生动手摆放，教师结合情景顺势引出课题——《色彩静物画》

环节二：作品赏析，感知色彩

（一）色彩三要素

引导学生回忆色彩的三要素包括什么？画中的鸡冠花有用到色彩的三要素吗？

学生思考回答，教师总结：色彩三要素是指色彩色相、纯度、明度。

（二）对比色

教师展示作品《鸡冠花》与照片中的鸡冠花，引导对比赏析，并提问真实鸡冠花的花朵和叶子与油画作品中的鸡冠花相比较有怎样的不同？

学生观察回答，教师总结：画家笔下的鸡冠花叶子和花朵的表现更加的概括，用色较为大胆，叶子和花的颜色对比较为强烈，使得作品更加的富于魅力。而画中运用了红绿两种不同的色相，对比关系强烈。在纯度方面运用暖绿色的叶子和背景，衬托出红花的艳丽繁茂。

（三）色相对比、明度对比

教师展示教材中的作品《金鱼》、《静物》，引导学生赏析，并思考两幅作品在用色上有怎样的区别？具有哪些特点？与真实场景相同吗？

学生思考回答，教师总结：马蒂斯的作品《金鱼》属于强调色相对比的静物作品，没有众多的蔬果、器皿和衬布，各色花早围绕着游动的小鱼，生机勃勃。桌面下的重色不但使主体更加突出，也起到统一整体的协调的作用。

《静物》这幅画强调属于强调明度对比的作品，墙壁和衬布以柔美的灰调子衬托梨子的鲜艳，梨子周围有较粗重的轮廓线，下方有浓重的阴影，突出了梨子鲜明的色彩，亮度很高的白色瓷器使画面产生很强的节奏感，与我们真实的场景存在一定的差异性。

环节三：示范讲解，实践练习

1.你能说说色彩静物画是怎样创作出来的吗？（写生创作）

2.教师演示写生法的步骤，讲解要领：

①起稿：画出静物构图、基本造型，并用色彩概括出素描关系。

②定色调：根据静物组合确定画面的整体色调。从暗部色彩入手，概括并且整体地画出大的色彩关系。

③调整色彩关系：将亮部颜色跟上来，铺完整个画面，使画面的主要色彩关系完整地展现出来。

④深入刻画：对细节进行深入刻画，使作品更加完整。

3.教师摆好静物，引导学生用水粉完成静物写生，注：在写生过程中可适当减弱写生对象的纯度对。（教师巡视指导过程中针对共同存在的问题，及时指出，及时纠正。表扬有创意的作品；对个别学生进行技法指导。）

环节四：展示评价，拓展延伸

1.作品完成后通过自愿分享、互相展示、教师总结多角度展示作品，开拓思路和巩固绘制色彩静物画的方法。

2.复习色彩静物画的方法写生法。

3.升华情感：同学们在课后要多多的关注生活中的色彩，学会用色彩美化生活。

四、板书设计

色彩静物画

- 1.色彩三要素：色相、纯度、明度
- 2.色彩搭配方式：对比色、色相对比、明对对比
- 3.写生法：起稿-定色调-调整色彩关系-深入刻画

五、课后反思

教师派

3.手绘线条图像

来源：人民美术出版（2013版）《美术》八年级下册第2课

教学建议：

1. 本课的内容主要包括物象多视角表述的意义、物象多视角表达的应用以及物象多视角表达的主要方法三方面的内容，而物象多视角表达的主要方法是本课的重点，前面两个知识点务必要略讲。

2. 为了让学生更快的理解物象的多角度表达，可以选择与学生生活联系紧密的实例进行展示与分析，如：教具（汽车模型、玩具），多媒体（汽车不同角度的三维动态图）等。

3. 以游戏的方式，教师画出某件物品的平面图，让学生先猜出这是什么物品，再试着画出它的正面图、侧面图。

4. 多媒体分别展示同一物体平面图（正面、侧面、俯视）与立体图引导学生观察，并分析物体的轮廓、结构上的关系；展示园林或者室内设计的平面效果图与立体图，引导学生观察并分析布局、空间位置与比例的关系。

5. 课堂作业要分层，可以多角度观察一个物体，画出它的正面、侧面和背面；根据观察，画出自己学校或居室的平面布局图。

有关资料：

视图是将人的视线规定为平行投影线，然后正对着物体看过去，将所见物体的轮廓用正投影法绘制出来，该图形称为视图。但一个视图只能反映物体的一个方位的形状，不能完整反映物体的结构形状。多视图是观测者从多个位置观察同一个空间几何体而画出的图形。

导入参考

情景：设置导入

内容：同学们还记得课文《画杨桃》吗？有哪些同学可以和大家讲解一下？在这个文章中可以发现作者所画的杨桃受到了其他同学的质疑，说画的不像杨桃，这是为什么呢？对，因为观察角度不同。那今天我们就一起用手绘线条的方式从不同的角度来表现物象。

情景：多媒体导入

内容：同学们请看大屏幕，很明显这是一个圆形和长方形，其实呢老师表现的是同一个物体，有哪位同学知道这是表现的哪个物体？圆柱体？为什么？看来这位同学很善于观察，回答的非常准确。就像这位同学说的圆形是从上面观察的，而长方形则是从侧面观察的，我们可以发现观察角度不同会产生不同的效果，今天我们就用手绘线条的方式从不同的角度来表现物

问题探究

1. 当我们观察一个物体时可以从几个视角进行观察？
2. 同学们生活中你都作哪些地方见过一个物象是通过多个视角表现的？
3. 为什么要进行多视角的表达？
4. 观察这个椅子的正面、侧面和立体图，想一想这三幅效果图有什么不同？分别体现了椅子的哪些结构？
5. 这两幅园林设计的效果图有什么区别？（平面、立体）
6. 你能从园林平面图中找到效果图中水榭的位置吗？
7. 想一想立体效果图和平面布局图在设计中分别起什么作用？他们之间的关系是什么？

手绘线条图像-物象的多视角表达 教学设计

一、教学目标

【知识与技能】

掌握物象多视角表达的平面与立体的方式并且了解其在生活中的运用。

【过程与方法】

调查、了解生活和设计中物象多视角表达的实例，认识用手绘线条进行物象多视角表达的重要性与实用

通过对物象的多角度观察与表达，整体认识物象的结构、形状。

【情感态度与价值观】

感受用手绘线条图像进行交流与表达的乐趣，养成多角度观察事物的习惯，发现事物的关联性，增强综合认识事物和对事物进行理性分析的能力。

二、教学重难点

【重点】

物象多视角表达的两种方法即平面表达和立体表达。

【难点】

能理解物象多视角表达的方法，并用手绘线条的形式表达物象的多个视角。

三、教学过程

环节一：设置情境，导入新课

教师出示圆柱体的俯视图和侧视图，引导学生观察并思考问题：猜猜这两张图是什么形状的几何体？教师指出这是圆柱体的不同视角，从而揭示课题《手绘线条图像-物象的多视角表达》。

环节二：作品赏析，探究多视角

（一）多视角表达的概念

提出问题：当我们观察一个物体时可以从几个视角进行观察？

学生思考，教师总结并讲授：物象的多视角表达，指从多个角度观察同一个物体，以平面图像的形式表达出物体的空间形态，如正视图、侧视图、俯视图和立体视图等。

（二）多视角表达的意义与应用

1. 追问：同学们生活中你都在哪些地方见过一个物象是通过多个视角表现的？

学生回顾，教师总结：玩具模型、安装说明书、设计图纸等

2. 展示模型，引导学生观察并思考为什么要进行多视角的表达？

学生思考并回答：多视角表达可以全方位了解物体的结构，了解空间的布局等。

（三）多视角表达的方法

1. 多媒体展示椅子的正面、侧面和立体图，引导学生观察并思考：这三幅效果图有什么不同？分别体现了椅子的那些结构？

学生交流探讨，教师总结：观察的角度不同，分别体现了不同角度的椅背、椅腿与椅座；

2. 这是用平面表达的方式表现了椅子的不同角度，除了平面的方式是否还可以运用其他方式呢？

教师总结：物象多视角表达的方法：平面与立体。

3. 教师展示园林设计图的平面与立体形式，学生对比分析，并尝试在平面图中找到水榭的位置。

4. 继续引导学生欣赏并追问：想一想立体效果图和平面布局图在设计中分别起什么作用？他们之间的关系是什么？小组讨论

学生交流探讨，教师总结：平面布局图表现建筑的空间位置、平面布局与比例关系，而立体效果图表现建筑造型与绿化效果。

环节三：实践展评，体验多视角

1. 布置活动：①多视角观察桌面上的物体，画出它的正面、侧面和背面；②根据观察，画出学校或者居室的平面效果图，学生自选一题进行描绘。

2. 学生实践，教师巡视辅导。

3. 学生自愿展示作品，并组织学生对作品进行自评、互评，评价要点：表现方式、结构关系、布局比例

环节四：小结作业，拓展提升

1. 总结回顾多视角表达的应用以及表现手法。

2. 课下以多个视角去观察物体或者居室。

四、板书设计

物象的多视角表达

一、视角：

正面、侧面、俯视

二、手法：

平面、立体

五、教学反思

4.艺术源于生活高于生活

教师派

课文来源：人民美术出版（2013版）《美术》七年级下册第1课

教学建议：

1. 《艺术源于生活，高于生活》一课，一定要突出艺术与生活之间的关系，所以需要运用比较法的方式展开欣赏活动；

2. 课件出示国画作品《虾》，探究作品的艺术特色，了解生活中的虾与画中的虾有怎样的异同，掌握艺术处理的方法。利用课件继续进行赏析作品《开国大典》，引导学生深入探究“艺术源于生活，高于生活”。丰富学生的感性认识，激发学生的创作兴趣。（作品可自主替换《拜克托瓦尔山》《夜间咖啡馆》）

3. 在设置活动时建议从中西的绘画艺术出发，引导学生进行分析让学生更深入的理解无论是国画还是油画艺术都是源于生活高于生活的。

有关资料：

齐白石是我国著名的艺术家，在诗、书、画、印几个方面都达到了很高成就，他的《虾》创作于1954年，即齐白石94岁时。齐白石早期画虾着重虾的动态和形状的刻画，颇能形似，几经调整，最终能以极简约的笔墨恰到好处地表现出虾的特征，得不似之似。齐白石画虾，主体简化，用笔简括，虾身的双眼、短须、长须、大饼、前足、腹足、尾还有内腔8个部位，运用9笔画出，这种结构是齐白石的虾所独有的重要风格，在用墨上也很有讲究，墨色不均，笔先于蘸墨，淡墨绘成虾体，显得虾体更加的晶莹剔透。虽寥寥数笔，已经把河虾的质感和动态表现得淋漓尽致，似在水中舞动，柔而不弱，极有神采。

《开国大典》董希文，该作品是一幅巨型油画。画面以写实主义的手法为基础，构成上打破常规，删减了天安门城楼上的柱子，扩大了画面空间感，也使得毛主席与广场上的群众产生呼应关系。在色彩上，采用红灯笼、红柱子、红地毯、红旗等产生强烈对比，并增加了节日的喜庆气氛。画家在写实中，夹杂民间美术和传统工笔重彩表现手法，体现画家高超的绘画能力。

导入参考

情景：多媒体

内容：

（播放动画片《喜洋洋和灰太狼》片段）同学们你们喜欢动画中的羊还是生活中真实的羊？为什么？动画片，动画片中羊的形象更可爱，更生动。

其实动画片羊之所以这么可爱，是因为它是经过艺术家加工之后的形象，它们来自于生活中的羊，但又比生活中的羊更可爱，更生动，这就是艺术源于生活，高于生活。

问题探究

学员专用资料

1. 同学们仔细观察比较一下，齐白石笔下的虾给你什么感受？与真虾有什么不同？
2. 齐白石老人是如何用笔墨来表现这些活灵活现的虾呢？
3. 这体现了艺术家创作时生活存在怎样的关系？
4. 《开国大典》与当时的摄影照片有什么不同？
 - a. 油画中的天安门城楼与真实的天安门城楼有什么不同？
 - b. 两幅作品中，哪张图中的毛主席更突出？画家是用什么手法突出毛主席形象的？
 - c. 在对人物的表现上，油画《开国大典》与照片相比较，哪个更集中、更典型地表现了开国大典这一历史事件？
5. 如果现实生活中没有发生这一事件，艺术家能创作出这样的作品吗？它说明了什么？
6. 通过以上作品的分析我们可以看出画家在创作艺术形象时经历了怎样的历程？

艺术源于生活高于生活 教学设计

一、教学目标

【知识与技能】

理解“艺术源于生活，高于生活”的具体含义。

【过程与方法】

通过艺术作品与实物的比较、分析和讨论，理解艺术源于生活高于生活的意义，锻炼其评述能力。

【情感态度和价值观】

提高对艺术与生活的关注，逐步树立对于艺术的兴趣，乐于做一个懂艺术、热爱艺术的人。

二、教学重难点

【重点】

理解艺术创作的题材、内容与技法等均源于生活，但艺术家所创造的艺术作品及其艺术形象是高于生活的。

【难点】

以美术作品作为切入点，理解“艺术源于生活，高于生活”以及表现性艺术也源于生活之一特点。

三、教学准备

多媒体课件

四、教学过程

环节一：导入新课

用学生喜爱的国产动画《喜羊羊和灰太狼》导入，引导学生把生活中的羊和动画中艺术加工的羊的形象进行对比，提出问题：

——你喜欢动画中的羊还是生活中真实的羊？为什么？

学生回答问题，教师总结并引出课题：动画中艺术加工过的羊的形象源于生活中真实的羊的形象，但却比生活中真实的羊更可爱——这就是“艺术源于生活，高于生活”。

环节二：直观感知

教师展示绘画作品齐白石的《虾》与生活中的虾，学生欣赏比较真虾和画中虾的不同之处并发言。

学生回答教师总结：真虾的眼睛看上去是一个小点，而齐白石却以浓墨横笔将虾眼画的非常突出，显得极为精神；真虾的腿有很多，他删繁就简，仅画五条，就显得多而生动。所以他画的虾，让人感到是充满生命力的。

环节三：形式分析

（一）中国画

1.继续引导学生观赏《虾》并提出问题：齐白石老人是如何用笔墨来表现这些活灵活现的虾呢？

学生回答，教师总结：齐白石的虾可以说用苍劲有力的笔法和墨色的干湿变化来体现，画中的虾承载着笔墨之美，又取真虾通体透明、游动轻盈之美，因此比真虾更典型，是高于生活的艺术形象。

2.教师继续提问艺术家创作的虾与生活存在怎样的关系？

学生回答，教师总结：艺术家创作的虾源于生活，高于生活

（二）油画

1.教师继续组织学生分小组合作交流，运用今天所学习的赏析方法分析董冷文的油画作品《开国大典》。引导学生观赏，并小组讨论：油画中的天安门城楼与真实的天安门城楼有什么不同？在人物的表现上，油画与照片相比较，哪个更集中、更典型地表现了开国大典这一历史事件？作品中是如何体现了画家的什么情感？

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。

环节四：总结领悟

提出问题：如果现实生活中没有发生这一事件，艺术家能创作出这样的作品吗？通过以上作品的分析我们可以看出画家在创作艺术形象时经历了怎样的历程？

学生思考，教师总结：艺术源于生活，高于生活。

环节五：小结作业

1.总结：回顾画家在创作艺术形象时是一个怎样的历程？

2.课后作业：有哪些其他的艺术形式也是源于生活高于生活的？抽象的话是不是呢？课下查找资料思考，下节课与同学分享。

五、板书设计

艺术源于生活高于生活

生活→提炼加工→艺术形象→高于生活

六、课后反思

教师派

5.中国画的形式美

来源：人民美术出版（2013版）《美术》八年级上册第6课

教学建议：

1. 本课明确展示中国画形式美四个方面的内容，了解作品中形神的塑造、笔墨的情趣、色彩的搭配以及形制的多样是重点内容，在教授过程中，应本着简洁、明确、多角度的原则介绍作品，以提升学生对祖国传统文化的认知。但是可着重讲解形神之美、笔墨之美誉色彩之美。

2. 课件展示作品《韩熙载夜宴图》局部，引导学生赏析，结合作品理解“以形写神，形神兼备”的含义，分析画面中的人物形象，感受其形神之美；展示国画作品《露气》，讲授中国画笔法与墨法相关知识，感受墨色的丰富变化，体会不同浓淡、干湿的墨色所表现的虚实效果，感悟到中国画笔墨的情趣与神韵；展示《春山积翠》国画作品，分析国画在色彩表现方面的特点；而《池趣》《碧桃图》《花鸟四条屏》则是不同形制的中国画作品，凸显中国画的形制美。

有关资料：

《韩熙载夜宴图》以工笔人物画的表现形式刻画了古代仕女吹奏乐曲的形象。无论是她们娴雅的风姿、自然的体态、专注的表情以及衣袂轻舒、乌云高耸的女性之美，都描绘得淋漓尽致，使观者充分感受到中国画形神刻画的功力。

《露气》是一幅大写意作品，作者用大气磅礴的笔墨表现了荷花旺盛的生命力与超凡脱俗的气质。作品运用了收放自如的笔法，使画面既有奔放之处，又有精致细腻的点睛之笔。墨色变化层次分明，加之笔法的灵活多变，在看似简约的画面之中蕴含着丰富的笔墨变化，中国画的笔墨之美得到充分的体现。

《春山积翠》这幅作品运用青绿山水的技法使画面色彩鲜明，颜色丰富。体现了中国画的色彩之美。相对于西方油画的追求自然真实色彩，中国画更注重表现万物自身的色彩，表现手法平面而富装饰意味，追求淡雅恬静或明艳瑰丽等多样风格，观之万千气象。在看似简单的铺陈中透出匠心，常用色彩营造出一种理想化的境界，体现出彰显民族特色的色彩美感。

导入参考

情景：视频导入

内容：同学们，上课之前我们先来观看一段视频，观看完毕后，请同学来说视频中讲述的是怎样的故事？鹬蚌相争，渔翁得利，那同学们知道视频中的画面运用了怎样的绘画形式来表现的吗？

水墨画，对画家运用水墨画的形式将鹬蚌相争，渔翁得利的小故事演绎的活灵活现，使得内容与形式协调统一，体现了中国画独特的形式语言。

那同学们想不想探寻中国画的奥秘呢？今天我们就一起来学习——《中国画的形式美》

A 问题探究

1. 大家根据你对中国画的了解，你认为中国画的形式美感主要体现在哪些方面？
2. 《韩熙载夜宴图》表现了什么场景？
 - a. 人物形象有什么特点？
 - b. 顾闳中是如何通过“形”表现“神”的？
 - c. 根据人物形象分析一下这些人物的心理？
3. 中国画《露气》给你什么感受？
 - a. 作品运用了何种笔法？
 - b. 作品运用了何种墨法？
 - c. 笔墨对于作品有何意义？
4. 欣赏作品《春山积翠》谈一谈它在色彩表现方面有什么特色？

中国画的形式美 教案

一、教学目标

【知识与技能目标】

了解构成中国画形式美的几方面内容，对中国画的形神、笔墨、色彩与形式有基本的了解。体会中国画的形式美感，感受其中所蕴含的精神内涵。

【过程与方法目标】

欣赏经典的中国画作品，与西方作品进行对比，突出强调中国画的特色。在欣赏过程中分析讲解作品在形神、笔墨、色彩与形制方面的相关知识，感受中国画在美术语言方面所体现的形式美感。

【情感态度价值观目标】

感悟中国画的形式美感，理解中国画的形式之美，提高对中国画的鉴赏能力。在欣赏过程中逐渐感悟中国文化，理解中国文化的内涵与价值，增强热爱民族文化的情感。

二、教学重、难点

【重点】

引导学生了解中国画在形神、笔墨、色彩与形制方面的表现特点和独特美感。

【难点】

引导学生了解蕴含在中国画形式美中深层次的传统文化，感受中国画作品的意境与情趣。

三、教学用具

课件、图片、画册、毛笔、墨汁、宣纸、报纸、国画资料及图片

四、教学过程

环节一：观看视频，导入新课

教师播放视频《鹬蚌相争，渔翁得利》，引导学生赏析，并提问视频中讲述的是怎样的故事？视频中的画面运用了怎样的绘画形式来进行表现的？

学生赏析回答，教师总结：画家运用水墨画的形式将鹬蚌相争，渔翁得利的小故事演绎的活灵活现，使得内容与形式协调统一，体现了中国画独特的形式语言。从而引出课题——《中国画的形式美》

环节二：交流探讨，直观感知

教师出示中国传统绘画作品并思考：大家根据以往学习的中国画，你认为中国画的形式美感主要体现在哪些方面？

学生思考回答，教师总结：形神、笔墨、色彩、形制。

环节三：对比欣赏，形式分析

（一）形神之美

1. 教师展示《韩熙载夜宴图》局部，与学生赏析，并提问画面中表现了怎样的场景，人物形象有什么特点？

学生赏析回答，教师总结：《韩熙载夜宴图》表现了古代仕女吹奏乐曲的形象。画面中的人物形象无论是从她们娴雅的风姿、自然的体态、专注的表情以及衣袂轻舒、乌云高耸的女性之美，都描绘得淋漓尽致。

2. 教师继续提问：顾闳中是如何通过“形”表现“神”的？根据人物形象分析一下这些人物的心理？

学生分组讨论，回答问题，教师小结：画家通过对人物动态与表情、人物的疏密组合进行细致刻画，塑人物形象，来表现人物的神韵。画家在表现画中不同的人物时，根据他们不同的身份和年龄，刻画出他们各自不同的姿态、性格和表情，勾摄了他们的内心情感。

（二）笔墨之美、色彩之美

1. 教师出示作品《露气》《春山积翠》引导学生欣赏并以中国画的形象之美为例，品读中国画的色彩之美分别美在什么地方？学生讨论，由小组代表回答问题：

①中国画的笔墨之美：运笔收放自如、大气磅礴，墨色浓淡变化丰富。花莲与水草用笔纤细而不柔弱，荷叶的结构则用大笔触表现。笔墨虚实相生，线条聚散疏密，运筹奇巧，耐人寻味，充分体现了笔墨之美。

②中国画的色彩之美：以画法分有白描、水墨淡彩、重彩、没骨、勾勒填彩、泼墨泼彩等，构成了中国画独特的民族特色。

2. 继续追问：笔墨对于作品有何意义？

笔墨是中国画造型的基本语言，“笔为墨骨，墨为笔充”，表现了天地万物，抒发画家情感，给观者以审美享受。

（三）形制之美

1. 展示装裱后的作品与未装裱的作品，引导学生对比分析：装裱后的作品有什么感觉？

教师总结：装裱后的作品不但挺括平整，而且美感倍增，气质超凡，彰显出中国画的形制之美。

2. 品读章法不同的国画作品《池趣》《碧桃图》《花鸟四条屏》

教师提示学生研读教材，并提出问题：中国画的形制和布局分别是怎样的？你还知道哪些不同的装裱形制？

学生阅读教材总结答案，了解中国画的章法之美：

①中国画的形制：扇面、册页、长卷、立轴、条屏、框裱等。

②中国画的布局：题款、印章、留白等。

环节四：比较鉴赏，小结拓展

1. 教师展示中国画作品，学生自主选择喜欢的作品尝试从形式美的四个方面进行分析。

2. 师生通过问答方式回顾一节课的重点内容，并引导学生要热爱我民族文化艺术，提高美术素养。

五、板书设计

中国画的形式美

- 一、形象之美
- 二、笔墨之美
- 三、色彩之美
- 四、章法之美

六、教学反思

6.中国山水画

要点提示

课文来源：人民美术出版（2013版）《美术》八年级上册第5课

教学建议：

1. 利用视频、图片等资源，引导学生赏析，感受山水画的意境之美。
2. 多媒体展示《万山红遍》《富春山居图》《寒江独钓图》等作品，引导学生从笔墨、色彩、构图、空间等方面进行分析，理解中国山水画的特点，并且需要强调山水画的意境之美。
3. 教师通过示范山石画法、树木画法、山水画创作步骤，引导学生深入体验山水画的创作方法，从而丰富学生的感性认识，启发、引导学生的创作兴趣。
4. 在10分钟内可以只选择欣赏的部分进行讲解，也可以选择以创作为主，欣赏为辅的方式讲解，鉴于考试的考察目的，建议选择第二种方式讲解。

有关资料：

山水画早在魏晋南北朝时期开始发展，但仅限于作为人物画背景。隋唐时方始独立，展子虔的《游春图》就是以描写自然风光为主的作品。至五代、宋、元，山水画得到了长足发展，逐渐发展为中国画的主要题材。

《万山红遍》李可染，作品取毛泽东《沁园春·长沙》之词意，气质雄壮豪迈。万千山峰全都变成了红色，一层层树林好像染过颜色一样。把写实描绘变为抒情性的写意表现，画面物象经营布局具形式感，笔墨韵味也得到加强，既有严谨的刻意经营，又不失情感的自然流露。此画以墨作底，红为主调，强调“遍”字。以朱砂色铺陈整个画面，可谓大胆创新之举，使画面滋润明亮富有层次变化。

《富春山居图》黄公望，作品描绘的是浙江富阳、桐庐一带的山容水貌。卷中江水平静，峰峦起伏，点缀丛林亭舍，疏密相间，显示出画家深厚的笔墨功力。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。

《寒江独钓图》马远，这幅画作者以严谨的铁线描，画一叶扁舟，上有一位老翁俯身垂钓，船旁以淡墨寥寥数笔勾出水纹，四周都是空白。画家画得很少，但画面并不空。反而令人觉得江水浩渺，寒气逼人。而且还觉得空白之处有一种语言难以表述的意趣，是空疏寂静，还是萧条淡泊，真令人思之不尽。这种诗一般耐人寻味的境界，是画家的心灵与自然结合的产物，在艺术上则是利用虚实结合而产生的结果。

导入参考

情景：语言描述

内容：古人说：“读万卷书，行万里路”丰富多彩的大自然给了作家的创作灵感，那么画家可以用哪些形式来抒发自己的灵感呢？速写、素描、中国画、水彩。

那么祖国的锦绣江山可以运用哪种形式来表现？噢，我听有同学说了是中国画，非常好，那么用中国画的形式怎样去描绘我们的的大好河山呢？今天我们就一起来学习——《中国山水画》

情景：视频导入

内容：

同学们，我们一起来看一段08年奥运会开幕式片段，大家知道这幅画是什么画吗？是谁画的？对，这是王希孟的《千里江山图》，他以“咫尺千里之趣”的表现手法和精密的笔法，描绘了祖国的锦绣山河，那同学们想不想通过中国画的形式画一下自己的家乡呢？那我们一起来学

A 问题探究

1. 大家看到《万山红遍·层林尽染》这幅作品，想到了哪首诗词？
 - a. 这幅作品给你什么感受？
 - b. 描绘了哪些景物？怎么描绘的？
 - c. 传达了什么样的情感？
2. 《富春山居图》与《万山红遍·层林尽染》在表现手法上有什么不同？
 - a. 在笔墨上有什么特点？
 - b. 如何表现空间层次的？
 - c. 传达了什么意境？
3. 作品中山石与树木有什么特点？应该如何来进行表现？

A 同学们尝试为自己创作的山水画题诗

中国山水画 教学设计

一、教学目标

【知识与技能目标】

学会欣赏中国山水画作品，能感受山水画的意境之美，初步掌握山石、树木的画法，学习画山水画的方法步骤。

【过程与方法目标】

通过欣赏、讨论等途径，学习欣赏中国山水画作品，感受历代画家是如何借山川之景抒发情感、表现意境的，通过动手实践，学习和体验山水画的基础画法。

【情感态度价值观目标】

感受传统绘画的魅力，乐于学习与传承传统绘画，从而更加热爱中国传统文化。体会艺术与自然的关系，学习用艺术和自然愉悦心灵、丰富情感、陶冶高尚的情操。

二、教学重难点

【重点】

学习山水画勾、皴、擦、染、点的表现技法。学画一幅简单的山水画的小品。

【难点】

使所画山水画小品能体现笔墨和情趣。

三、课前准备

教具：多媒体设备，山水画所需用具。

学具：风景照片、山水画、纸、墨、笔等中国画的必需用品。

四、教学过程

环节一：设置情境，导入新课

教师播放 08 年奥运会开幕式片段，引导学生赏析，并提问视频当中展示的是谁的作品？展示的什么作品？

学生思考回答，教师总结：王希孟的《千里江山图》，他以“咫尺千里之趣”的表现手法和精密的笔法，描绘了祖国的锦绣山河。从而引出课题——《中国山水画》

环节二：作品赏析，直观感知

1. 教师展示《万山红遍·层林尽染》，引导学生赏析并提问：看到这幅作品能够想到哪首诗词？给我们带来了怎样的感受？

学生回答，教师总结：《沁园春长沙》，给人以雄壮豪迈壮阔的景观。

2. 继续提问画面中描绘了哪些景物是怎么描绘的？传达了怎样的情感？

学生思考回答，教师总结：画面描绘了万千山峰的红色，一层层树林好像染过颜色一样。画面物象经营布局具形式感，笔墨韵味也得到加强，既有严谨的刻意经营，又不失情感的自然流露。此画以墨作底，红为主调，强调“遍”字。以朱砂色铺陈整个画面，可谓大胆创新之举，使画面滋润明亮富有层次变化，传达出作者对这里的喜爱之情。体现了画中有诗、诗中有画。

环节三：比较欣赏，形式分析

1. 教师展示《富春山居图》与《万山红遍·层林尽染》作品，引导学生对比欣赏，并提问：这两幅作品在表现手法上有什么不同？

学生观察回答。教师总结：《富春山居图》养正把握山水的整体风貌，有过多细微描绘物象表面。而《万山红遍·层林尽染》这幅作品讲究经营布局，注重笔墨韵味，使画面滋润明亮富有层次变化。

教师继续引导学生赏析《富春山居图》，并提问这幅作品在笔墨上有什么特点？

学生思考问答。教师总结：画面以水墨或浅绛作画，淡墨干皴，富于变化。

2. 教师继续提问：画家体现了什么意境？

学生回答，教师总结：黄公望在《富春山居图》中运用绘画布局和笔法创新来营造空灵隐遁的意境。

环节四：示范讲解，学生创作

1. 教师出示黄山照片与张家界照片，引导学生观察，并提问山石与树木有什么特点？

学生观察回答。教师总结：由于地质条件的不同，山石形态也有所不同。其中黄山的纹理是长线短线结合，张家界的山石方正，纹理是横折线。

2. 教师示范山石的步骤。

山石：勾形状-皴结构-擦质感-点苔

3. 教师提出作业要求：尝试联系用中国画工具画一组山石；注意体现体积与质感；而后选择一首古诗，根据诗词描绘一幅中国山水画。学生创作，教师巡视指导。

环节五：实践展评，小结作业

1. 师生进行作品的展示与评价，主要从作品的构思、笔墨以及意境等方面进行评价。

2. 师生总结课堂主要内容，并鼓励学生课下选择自己感兴趣的中国山水画作品进行临摹，下节课同学之间可以相互交流欣赏。

五、板书设计

中国山水画
特点：笔墨→意境
山石画法：勾-皴-擦-点

六、教学反思

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