

义务教育教科书 (五·四学制)

美术

教师教学用书

四年级 下册

山东教育出版社

义务教育教科书 (五·四学制)

美术 教师教学用书

四年级 下册

山东出版
SHANDONG PUBLISHING

山东教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美术教师教学用书. 五·四学制. 四年级. 下册 /
米海峰等编. —2 版. —济南: 山东教育出版社, 2019. 1
(2020. 1 重印)

义务教育教科书

ISBN 978-7-5328-8605-0

I. ①美… II. ①米… III. ①美术课—小学—教学
参考资料 IV. ①G623.753

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第 298027 号

YIWU JIAOYU JIAOKESHU (WU · SI XUEZHI)
MEISHU

JIAOSHI JIAOXUE YONG SHU

SI NIANJI XIA CE

义务教育教科书 (五 · 四学制)

美术

教师教学用书

四年级 下册

*

山东出版传媒股份有限公司

山东教育出版社出版

(济南市纬一路 321 号)

山东新华书店集团有限公司发行

山东华立印务有限公司印装

*

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印张: 6.25 字数: 125 千

定价: 9.50 元 (上光)

ISBN 978-7-5328-8605-0

2015 年 1 月第 1 版 2019 年 1 月第 2 版 2020 年 1 月第 6 次印刷

著作权所有 · 请勿擅用本书制作各类出版物 · 违者必究

出版说明

为了更好地满足义务教育教学的需求，山东教育出版社等单位受山东省教育厅委托，以教育部审查通过的义务教育教科书为基础，改编出版了一套适合五四分段教学使用的义务教育教科书。本书依据《义务教育美术课程标准》（2011年版），配合山东教育出版社《义务教育教科书·美术》（四年级下册）编写而成，供教师教学时参考使用。

本书力求体现义务教育课程标准精神和教科书的编写意图；从教师教学实际出发，既有利于教师更好地把握教科书的内容，解决备课中的实际困难，又留给教师一定独立发挥、独立钻研教科书的个性空间；根据素质教育的要求，在每一教学环节都注重体现对学生进行知识与技能、思想与方法、情感态度与价值观的培养；注意吸收美术教育教学的最新研究成果；符合五四分段教学实际，体现五四学制教育特色。

本书设“教学目标”“教材分析”“教学思路”“教学建议”“评价建议”“教研提示”“参考资料”等部分。其中，每课内容的“教学目标”为教学要达成的目的；“教材分析”为教师剖析教材的编写意图，从而使教师准确地理解教材，把握教材；“教学思路”“教学建议”为教师课堂教学提供建议与提示；“教研提示”则为教师自身教学素质的提高提供研究方向，同时拓展教学思路。

参加本册改编的人员有刘冬辉、刘大庆、刘慧光、米海峰、陈晶、陈文献，由米海峰、刘冬辉统稿主编。

欢迎广大教师在使用过程中提出修改意见和建议，以利于本书的不断改进和完善。

山东教育出版社

目录

第1课	色彩的明与暗	1
第2课	色彩的渐变	6
第3课	色彩的情感	10
第4课	我画的动漫形象	15
第5课	对称的美	20
第6课	那一刻的我	26
第7课	走进春天	31
第8课	鸟语花香	36
第9课	诗情画意	41
第10课	戏曲脸谱	46
第11课	平凡的美	51
第12课	吹塑纸版画	54
第13课	藏书票	59
第14课	千姿百态的帽子	64
第15课	太空新居	69
第16课	美术学习记录袋	73
第17课	会游的玩具	76
第18课	神奇的“小笔刷”	81
第19课	光的魅力	86
第20课	珍爱国宝——秦始皇陵兵马俑	90

第1课 色彩的明与暗

学习领域	造型·表现	课时建议	1课时
教学目标	1. 让学生了解色彩明度、纯度的知识。 2. 教会学生利用色彩的明与暗进行绘画表现。 3. 培养学生丰富的想象力。		
教学准备	教师： 辅助课件、色卡、范画。 学生： 水粉颜料、排笔等美术用具。		
重点难点	重点： 让学生了解一种颜色逐渐加黑或加白，就会产生明度、纯度的变化的知识，并利用色彩的明和暗创作作品。 难点： 如何让学生学会利用色彩的明与暗创作作品。		

一、教材分析

按照新课标要求,“造型·表现”领域的教学不再是单纯的以知识技能的传授为目的,而是应贴近学生的年龄发展特征与美术学习的实际水平,通过各种美术媒材、技巧和表现过程的探索,发展学生的美术感知能力和造型表现能力。这节课就应围绕着新课标的要求来进行。在具体的课堂教学过程中,应该强调感受、体验和游戏性,看、画、做、玩融为一体,有效地使学生在美术学习过程中体验活动的乐趣,获得对美术学习的持久兴趣,表达自己的情感和思想,进而完善人格。

色彩的明度是色彩知识学习中的一个重要环节。在学生已学会用原色和间色进行调配的基础上,通过引导学生做尝试性的色彩游戏,可帮助学生理解什么是纯度和明度、什么是明度渐变,让学生体验明度渐变可产生的纵深感及节奏美。通过练习,学生可充分体验表现色彩明度渐变的方法,提高色彩的运用能力,丰富画面的表现效果。

二、教学思路

本课可通过“讲解(欣赏学习)—探究评述(理解把握)—创作体验(实践领会)—展示评价”这四个活动环节,由浅入深,层层推进,从看到说到画,完成知识在实践中的转化与运用。

讲授新知识,理解新知识。这一过程中,要充分注重学生对新知识的接受能力,边讲解边让学生动手实践,感受新知识,为下一步的运用奠定良好的基础。同时,学生在感知的过程中,可体会到探索的快乐。以此为基础,教师可由“扶”到“放”,引导学生自主探究。在由扶到放的过程中,应遵循学生的认知规律:由对画面内容形象的理解到对表现特色的理解,由对表现特色的理解到对自己感受的激发,由表及里,由感官体验到思维理解。

三、教学建议

(一) 引导阶段

复习三原色的知识。

欣赏图片,引导学生理解色彩的明度与纯度。

通过色相条,就会发现色彩是有深有浅的,浅是指色彩明度高,深是指色彩明度低。

(二) 发展阶段

举例说明不同色彩的明度和同种色彩的明度。

学生练习排列色卡,巩固新知识。

提问：同学们，你们有什么办法来改变颜色的明度？

引导学生讨论怎样去改变颜色的深浅。

教师示范：选择一种颜色，通过加黑或者加白画出多个色块，使颜色有明度的变化。

提问：在生活中哪里能见到色彩明度的变化？让学生列举生活中不同明度的色彩。

欣赏图片，让学生感受色彩的明度变化在生活中和绘画中的运用，体验不同明度的色彩带来的不同的视觉感受。

（三）创作阶段

引导学生根据自己的欣赏体会，创作一张有明度变化的作品。

（四）展示与讲评阶段

将学生作品在小组及班内分别展示，师生进行点评。

（五）收拾与整理阶段

引导学生整理好制作工具，注意环境卫生。

四、评价建议

1. 能否理解什么是明度、什么是纯度。
2. 能否通过调色练习，掌握明度渐变的调色方法，体会渐变的绘制要领。
3. 能否学以致用，运用明度渐变的方法创作图案画。

五、教研提示

如何在教学中帮助学生更好地掌握色彩明度推移的方法。

六、参考资料

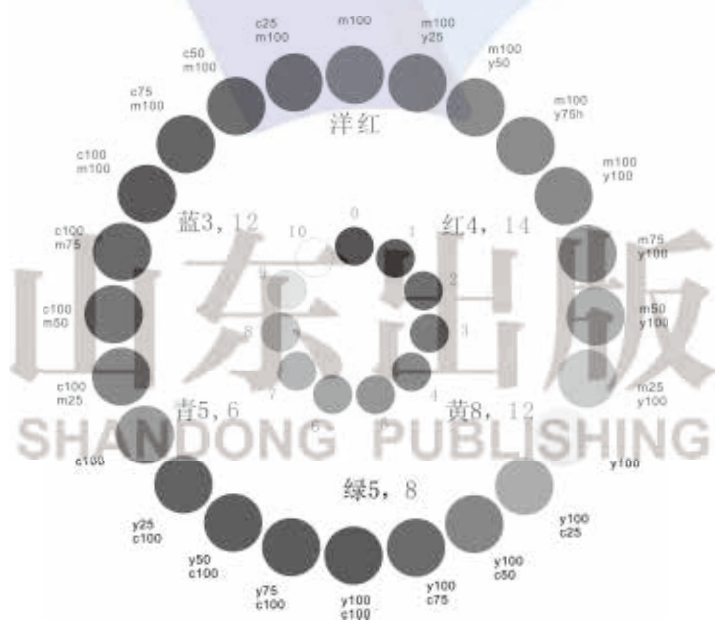
● 色彩三要素

即色相、纯度和明度。

色相是指能够比较确切地表示某种颜色色别的名称，如玫瑰红、橘黄、柠檬黄、钴蓝、群青、翠绿等。从光学上讲，各种色相是由射入人眼的光线的光谱成分决定的。对于单色光来说，色相的面貌完全取决于该光线的波长；对于混合色光来说，则取决于各种波长光线的相对量。物体的颜色是由光源的光谱成分和物体表面反射（或透射）的特性决定的。

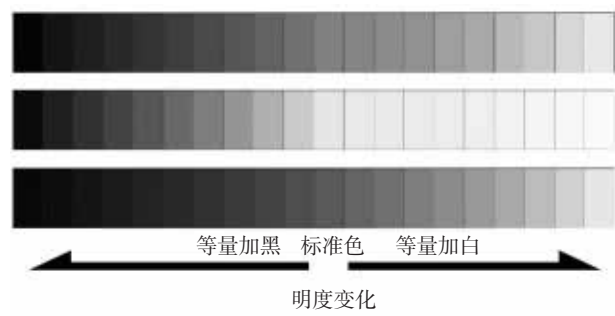

色彩的纯度是指色彩的纯净程度，它表示颜色中所含有色成分的比例。含有色彩成分的比例愈大，则色彩的纯度愈高；含有色彩成分的比例愈小，则色彩的纯度愈低。

色彩明度是指色彩的明与暗的程度。各种有色物体由于它们的反射光量的区别而产生颜色的明暗强弱。色彩的明度有两种情况：一是同一色相不同明度。如同一颜色在强光照射下显得明亮，在弱光照射下显得较灰暗模糊；同一颜色加黑色或加白色后也能产生不同的明暗层次变化。二是各种颜色的不同明度。每一种纯色都有与其相应的明度。黄色明度最高，蓝紫色明度最低，红、绿色为中间明度。色彩的明度变化往往会影响到纯度。如红

色加入黑色以后明度降低了，同时纯度也降低了；如果红色加白则明度提高了，纯度却降低了。

(选自百度百科)

教学笔记

山东出版
SHANDONG PUBLISHING

第2课 色彩的渐变

2 色彩的渐变

我们使色彩逐渐变化，画面就产生了节奏和韵律感，是不是很有趣？

王杰作《菜摊》现代 王杰作

把颜色按照红、橙、黄、绿、蓝、紫的顺序排列起来，就使色彩产生了渐变的感受。

在同种颜色中加黑或加白，就使同种色彩产生了深浅或淡的变化。

梁世强作《色彩渐变图》

梁世强作《色彩渐变图》

梁世强作《色彩渐变图》

学习要求：
看一看：色彩渐变的现象。
想一想：画家是如何表现色彩渐变的？
试一试：用色彩渐变的原理，画一幅风景画，体验渐变的趣味。也可利用电脑，进行色彩渐变练习。

梁世强作

梁世强作

梁世强作

梁世强作

学习领域	造型·表现	课时建议	1课时
教学目标	1. 让学生巩固关于色彩明度、纯度的知识。 2. 教会学生运用色彩渐变的原理画一幅风景画。 3. 培养学生的想象力和创意能力。		
教学准备	教师： 水瓶、颜料、毛笔、色彩卡片、调色盘、小水桶等。 学生： 素描纸、毛笔、颜料、调色盘、小水桶等。		
重点难点	重点： 让学生利用色彩渐变的原理画一幅风景画。 难点： 如何让学生学会根据色彩渐变的原理，创作风景画。		

一、教材分析

本课属于“造型·表现”学习领域，课程的内容对于学生来讲既抽象又具象。在教师的引导下，学生能够理解画面中色彩由深到浅的变化会产生色彩明度的变化。通过观察和分析、比较，学生可直观地了解其中的奥妙。启发并引导学生感受色彩渐变的魅力、探讨色彩渐变的原理、进行色彩渐变创作，是本课教学的重点。

二、教学思路

本课教学可采用以下环节：激趣导入—欣赏感知—方法探究—创作实践—作业点评—拓展延伸。本课利用激趣导入激发学生的学习兴趣。通过欣赏图片，引导学生感受生活中的渐变色彩。可在欣赏感知的基础上引导学生分析色彩的不同渐变效果，为后期的创作打下基础。课后还可适当拓展，引导学生学会利用色彩表达情感。

三、教学建议

（一）引导阶段

教师在五个水瓶中加入等量的红色颜料水，然后分别加入不同量的黄色颜料水，让学生看看发生了什么变化，感受色彩的渐变效果。

（二）发展阶段

教师启发学生回忆生活中见过的渐变色彩，并欣赏生活中的渐变色彩，再引导学生欣赏教材中的渐变色彩作品，加深学生对渐变色的理解。

教师出示绿色到白色的色彩渐变卡片，请一位同学按渐变的顺序摆出来贴在黑板上，让学生明白由深到浅的色彩变化会产生色彩明度的渐变。

教师再出示红色到紫色的色彩渐变卡片，请一位同学按渐变的顺序摆出来贴在黑板上，让学生明白由浅到深的色彩变化会产生色相的渐变。

教师边讲边示范色彩由红色渐变到黄色的过程，并引导学生涂出渐变色。

（三）展示与讲评阶段

将学生作业展示在黑板上，评选出色彩渐变较好的作品。

（四）收拾与整理阶段

引导学生整理好学习工具和材料，注意环境卫生。

四、评价建议

1. 学生能否积极参与本课教学活动。
2. 学生的作品是否有创意。

五、教研提示

如何引导学生创作出新奇的色彩渐变作品。

六、参考资料

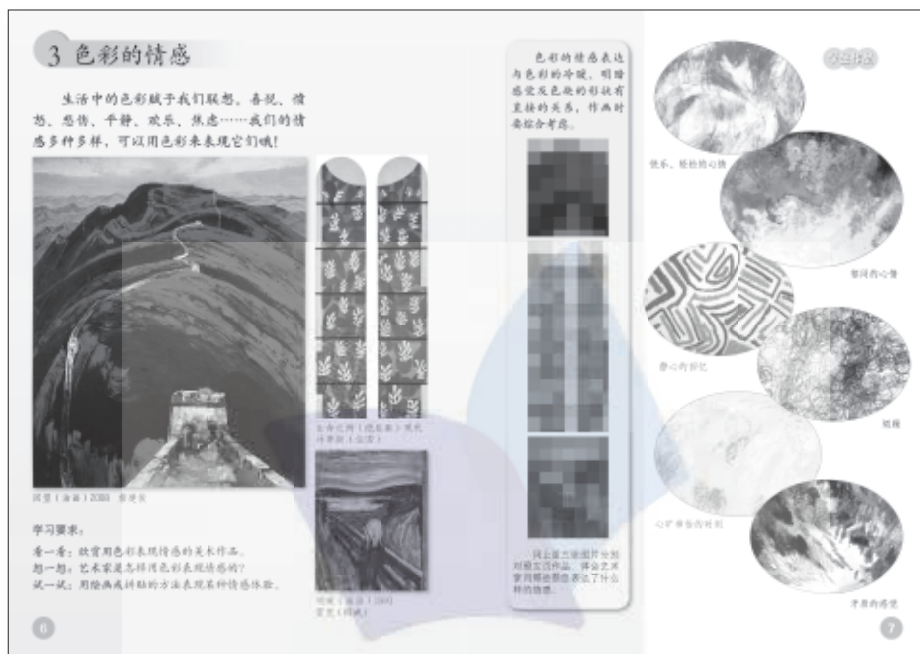
● 生活中的色彩渐变现象与表现色彩渐变的作品

山东出版
SHANDONG PUBLISHING

第3课 色彩的情感

学习领域	造型·表现	课时建议	1课时
教学目标	1. 让学生了解不同的色彩给人以不同的联想和感觉。 2. 教会学生利用色彩表达自己的情感。 3. 培养学生的想象力与创意能力。		
教学准备	教师： 辅助课件、各种色调的美术作品。 学生： 纸张、美术工具和材料。		
重点难点	重点： 让学生利用色彩表达自己的情感。 难点： 如何引导学生选择适当的色彩来表达自己的情感。		

一、教材分析

本课属于“造型·表现”学习领域。在了解色彩冷暖、深浅变化的基础上，进一步引导学生了解色彩的知识。不同的色彩，能给人带来不同的感受，产生不同的情感联想。这些联想，是人们的生理因素和心理因素共同作用的结果。教材中出示了詹建俊、蒙克、马蒂斯等艺术家的作品，意在引导学生在欣赏艺术家范画的基础上，观察艺术家是怎样运用色彩的，体会艺术家在绘画时是如何运用色彩表达主题，升华情感的。教学中要通过多媒体课件让学生观察色彩和体验色彩，让学生从中认识和感受色彩的魅力。掌握好色彩的情感特性，对今后的绘画练习和作品欣赏都有重大意义。学生只有在生活中细心体验、感受客观世界中色彩的情感特性，才能画出富有情感内涵的优秀作品。

二、教学思路

本课教学可采用以下环节：复习色彩的冷暖知识—人的情感变化—色彩的联想—色彩的情感变化—练习用不同比例的色彩搭配来表达情感变化—展示评价。

教师可利用多媒体课件引导学生体验色彩的冷暖变化，从色彩的冷暖变化引申到色彩和情感的关系，在观察中体会不同的色彩带给人们的不同感受和情感联想。

先运用生动、直观的图像激发学生的情感体验，再请学生自己尝试用色彩来表达情感，感受色彩与情感的联系。教学中可尝试用色彩的搭配来营造不同的艺术氛围，引导学生感受色彩搭配带来的情感变化，提高学生对色彩的认识和运用能力。

三、教学建议

——【教案一】——

（一）引导阶段

教师利用投影仪让学生欣赏与色彩变化有关的图片，激发学生的学习热情。

（通过复习色彩的冷暖，做好引出新知识的准备。）

（二）发展阶段

探讨色彩的情感特性产生的原因。

为什么色彩会有冷暖变化？（引出色彩对人的心理作用）

示例：红色——（联想）火焰——（心理感受）温暖——暖色

蓝色——（联想）冰雪——（心理感受）寒冷——冷色

色彩的心理作用：在日常生活中，生活经验和生活环境会对人的心理产生直接的影

响。不同的色彩能表达不同的心理感受，同样的色彩也可能引发不同的心理感受。

示例：红色——（联想）火焰——（心理感受）温暖

红色——（联想）血液——（心理感受）危险

引导学生说一说情感的表达方式。

表达方式：语言、动作、表情、文字、图画。

分析交流：用绘画表达情感的特点。

运用绘画的形式表达情感的特点：形式多样，内容丰富，效果强烈，感染力持久。

讨论本次作业可以用什么方法来组织色彩，表达情感。

（体会用不同颜色的线条来表达情感，会带来怎样的情感变化。）

（三）实践阶段

学生动手绘制作品，运用所学的色彩知识与美术技法，表现自己的某种情感或情绪。

（四）展示与讲评阶段

组织学生作品展，学生简述实践心得及创作感受，教师给予激励性评价。

（五）收拾与整理阶段

引导学生整理好美术工具与材料，注意环境卫生。

——【教案二】——

（一）引导阶段

出示两张冷暖对比强烈的图片，让学生观察、比较。

说一说为什么色彩会有冷暖变化。（引出色彩对人的心理影响）

（二）发展阶段

由色彩的联想引出色彩的情感。

分析交流：组织学生欣赏本课范画，了解色彩在绘画作品中的运用，以及色彩在绘画作品中的情感表达。

掌握色彩在表达情感时的使用方法：1. 色块的大小对比；2. 色彩的明暗、冷暖对比。

结论：不同的对比方式，表达的情感各不相同。

集体构思：如何用大小不同、色彩不同的卡纸表达不同的情感？

让学生选取有创意的想法，进行绘画创作。

（三）展示与讲评阶段

展示学生作品，请学生阐述自己的创作意图，教师给予激励性评价。

（四）收拾与整理阶段

引导学生整理好美术工具与材料，注意环境卫生。

四、评价建议

1. 能否从不同的色彩变化中体会到相应的情感变化。
2. 能否准确生动地运用色彩的情感知识表达出自己的创作意图和感受。
3. 能否积极参与本课的学习活动。

五、教研提示

如何引导学生在绘画创作中掌握利用色彩表达情感的基本方法。

六、参考资料

● 马蒂斯

法国画家，野兽派的创始人、主要代表人物，也是一位雕塑家、版画家。野兽派受后印象主义理论的影响，追求更为主观和强烈的艺术表现，促成了20世纪第一次的艺术运动。鲜明大胆的色彩、自由的线条、风趣的结构及轻松的主题是马蒂斯艺术创作的特点。

● 蒙克

挪威画家和版画家，现代表现主义绘画的先驱。蒙克的绘画带有强烈的主观性和悲伤压抑的情调。他对苦闷心理的强烈的、呼唤式的处理手法对20世纪初德国表现主义的成长产生了重要的影响。

● 冷色

指带有蓝色调或青色调的色彩。比如蓝色使人联想到天空、水、冰等，使人感到凉爽或寒冷，故这些色彩被称作冷色。（奚传绩）

（选自奚传绩主编：《美术教育词典》，人民教育出版社2009年版。）

● 暖色

指带有红、橙色调的色彩。因为红、橙色使人联想到太阳、火焰，使人感到温暖、热烈，所以这些色彩被称为暖色。（奚传绩）

（选自奚传绩主编：《美术教育词典》，人民教育出版社2009年版。）

山东出版
SHANDONG PUBLISHING

第4课 我画的动漫形象

学习领域	造型·表现	课时建议	1课时
教学目标	1. 让学生通过欣赏和学习动漫形象等知识,了解动漫的产生过程和造型方法。 2. 培养学生的想象力,尝试创作简单的动漫形象。 3. 提高学生的观察力、想象力及艺术表现力,感受绘制动漫的乐趣。		
教学准备	教师: 中外动漫图片、课件。 学生: 绘画工具和材料。		
重点难点	重点: 让学生了解生活用品和动植物都可以动漫化,激发学生丰富的想象力,绘制出幽默、夸张、富有童趣的动漫形象。 难点: 让学生运用拟人、夸张、添加、变形等方法,画出新颖独特的动漫造型。		

一、教材分析

本课属于“造型·表现”学习领域。可爱幽默的动漫形象渗透了具象的造型知识，培养了学生的创新精神，丰富着孩子们的美好童年回忆。本课介绍了几种不同表现形式的动漫形象。本课教学可联系生活原型与动漫形象，告诉学生动漫形象来源于现实生活，并通过文字和示范讲述动漫形象的造型手法（拟人化、变形、夸张等），引导学生大胆绘制简单的动漫形象。

二、教学思路

本课教学可采用以下环节：动漫激趣—提问导入—动漫知识—技法分析—绘制动漫—作品欣赏—展示评价。

首先，教师可抛出问题：你最喜欢的动漫形象是哪一个？为什么？以此引入课题，并观看动画片片段，调动学生的学习兴趣。其次，结合一幅幅学生耳熟能详的动漫形象图片介绍动漫知识，让学生感受动漫形象的特点，了解动漫形象的设计方法。再次，联系生活让学生进行大胆想象，绘制出自己心目中的动漫形象，引导学生感受动漫给我们的生活带来的乐趣和美感，领悟动漫艺术与生活的密切联系。

三、教学建议

（一）引导阶段

教师通过提问和播放动画片片段的形式活跃课堂气氛，把学生的思绪带入动漫世界，激发学生的学习热情。

搜集你喜欢的动漫作品，说说你最喜欢哪个动漫形象，为什么喜欢它。学生交流回答。

小结：同学们喜欢动漫形象是因为它们造型可爱漂亮，个性幽默风趣等。

（二）发展阶段

探索动漫知识，了解动漫基本常识及中外动漫形象的区别。

1. “动漫”一词的由来：随着现代传媒技术的发展，动画和漫画两者常被合二为一称为“动漫”。另外“卡通”一词也是漫画与动画的合称，但有时常被用来特指美国动画。

主要动漫风格介绍：

（1）美国迪斯尼风格的动漫，造型设计夸张，角色极具类型化。作为主流动漫，迪斯尼对世界动漫的发展做出了巨大贡献。

（2）日韩动漫以唯美的造型风格为主，长身细腿、大眼睛、尖鼻子、小嘴巴的造型成

为日韩动漫的形象代言人。

(3) 中国水墨风格的动漫，以传统水墨画的笔墨神韵、悠远意境见长。

2. 分析动漫的种类与造型方法，让学生了解动漫绘制的种类和特点，掌握简单的绘制方法，为创作动漫形象打下基础。

动漫形象是指在动画作品中单独绘制出来的角色形象。动漫形象一般可分为人物类、动物类、植物类、物品类等。

动漫的造型方法主要有拟人法、添加法、夸张法、变形法等。

3. 学生绘制动漫。

教师现场示范，边演示边概括方法：添加五官、四肢、衣物等，使其具有人的特征（小结：添加法、拟人法）；表情、五官和局部的夸张或变形（小结：夸张法、变形法）。教师通过示范，进一步指导学生正确、灵活地运用技法绘制动漫形象。

绘制步骤：

(1) 用铅笔轻轻勾画动漫形象的大致轮廓，画满整张纸。

(2) 运用拟人、夸张、变形等方法构思，画出完整的动漫形象。

(3) 画面整体上色，可适当添加道具和背景色。

创作要求：

选取生活中常见的物品为创作原型，例如你喜欢的动物、植物或生活用品等，用拟人、夸张、添加、变形等方法，使它们变成可爱又有趣的动漫形象。

（三）展示与讲评阶段

把学生的画贴到黑板上，进行展示交流，教师点评。

给学生一个展示自我的平台，可增强学生的荣誉感和绘画的积极性。

课后拓展：

1. 动漫知识加油站。

(1) 世界上第一部动画片是由1900年爱迪生公司出品的美国动画片《迷人的图画》。

(2) 万氏兄弟于1926年研制成功了第一部动画片《大闹画室》。

(3) 我国早在20世纪60年代制作的《大闹天宫》，以及20世纪70年代制作的《哪吒闹海》等动画片，在国际电影节上获奖无数，好评如潮，令世界瞩目。

2. 将自己画的动漫形象编绘成有故事情节的动漫连环画作品，在下节课前展示。

（四）收拾与整理阶段

引导学生整理好绘画工具和材料，注意环境卫生。

四、评价建议

1. 是否掌握了动漫的基本特征和动漫造型的方法。
2. 能否巧妙地利用夸张、变形、拟人、添加等技法设计出可爱的动漫形象。
3. 能否将自己画的动漫形象编绘成有故事情节的动漫连环画。

五、教研提示

如何引导学生利用身边的动植物或生活物品形象创作出动漫形象。

六、教学资源

● 卡通

英语“cartoon”的音译，意为漫画、动画、动画影片等。它的主要特征是幽默、夸张和富于幻想，与漫画的手法十分接近。（奚传绩）

（选自奚传绩主编：《美术教育词典》，人民教育出版社2009年版。）

● 卡通漫画

简称“动漫”。20世纪中期兴起的新的绘画品种，是现代卡通（动画）与连环漫画的结合。过去，卡通的服务对象主要是儿童，现在的卡通漫画读者则有向高年龄段发展的趋势。有的卡通漫画，如美国的《狮子王》，已成为老幼咸宜的艺术作品。而且，现代的卡通漫画已经与游戏紧密结合起来，在发达国家已形成有相当规模的卡通文化产业。卡通漫画主要源于日本。1980年，中央电视台播放的第一部日本电视连续动画片《铁臂阿童木》，就是卡通漫画的经典实例。（奚传绩）

（选自奚传绩主编：《美术教育词典》，人民教育出版社2009年版。）

● 迪斯尼中国官方网

网址：<http://www.dol.cn/index.shtml>

● 迪斯尼香港官方网

网址：<http://www.disney.com.hk/index.html>

● 宫崎骏作品网

网址：<http://jp.hjenglish.com/gongqijun/>

● 中国水墨动画简介

网址：<http://baike.so.com/doc/6459795.html>

● 中国式的清雅动漫——中国水墨动画片

网址：<http://group.mtime.com/movteach/discussion/235854/>

● 中国水墨动画系列欣赏

网址：<http://so.360kan.com/mini.php?kw=中国水墨动画>

● 从零开始学漫画(跟我学漫画入门教程)

网址：http://www.360doc.com/content/10/0501/09/633581_25662862.shtml

教学笔记

山东出版
SHANDONG PUBLISHING

第5课 对称的美

5 对称的美

你发现了吗？我们身边有很多物体具有对称的形式美感。利用对称构图是美术创作的一种手段。你也来试试吧！

民间剪纸

民间剪纸

沈永明设计（雕塑）1984 清华大学

学习要求：

看一看：认真观察对称物体的特点。

试一试：用绘画、剪纸等形式表现人物或动物对称的组画。

想一想：将自己的作品与同学们分享。

技法一：

1. 在对称的纸上画好形象，注意要连接好左右对称的一边。

2. 剪出半张。

3. 剪去多余。

4. 展开，完成作品。

技法二：

1. 在对称的纸上画好形象，注意要连接好左右对称的一边。

2. 剪出半张。

3. 剪去多余。

4. 展开，完成作品。

民间剪纸

民间剪纸

学习领域	设计·应用	课时建议	1课时
教学目标	1. 让学生进一步了解有关“对称”的知识。 2. 教会学生运用“对称”的形式原理组合作品。 3. 培养学生的视觉感悟能力。		
教学准备	教师： 辅助课件、剪刀、刻刀、彩纸等。 学生： 美术工具和材料、与剪纸有关的资料。		
重点难点	重点： 教会学生运用“对称”的形式原理组合作品。 难点： 如何让学生学会根据自己的创意，运用“对称”的形式原理组合作品。		

一、教材分析

本课属于“设计·应用”学习领域，意在引导学生欣赏具有对称美感的艺术作品，通过绘画或剪纸的方式来表现对称的美，体验视觉的平衡感，感受对称的优美与和谐。

教材中展示了四川绵竹的年画《门神》，民间艺人运用对称的方式创作了一对守卫门户的神灵，色彩讲究，造型夸张，画面匀称。杨冬白的雕塑《饮水的熊》用圆雕的方法表现了熊与倒影相映成趣、和谐对称的美丽画面。还有一幅民间剪纸作品同样表现了对称的美。在欣赏作品的基础上鼓励学生用绘画、对印或剪纸等多种艺术形式表现对称的美。

在用剪纸表现对称的美时，可鼓励学生大胆设计人物或动物外形，巧妙设计连接点，使画出的单个纹样通过连接点在剪刻后形成左右对称、上下对称及中心对称的图案，让学生感受剪纸的对称美、寓意美，以及几千年来剪纸给我们的生活带来的装饰美、文化美。

二、教学思路

本课教学可采用以下环节：了解剪纸—总结步骤—尝试研究—示范交流—欣赏创作—展示评价。

首先，让学生了解剪纸中的对称美，激发学生对剪纸的兴趣；引导学生欣赏不同地域剪纸的特点，了解剪纸文化。其次，让学生观察一个单独纹样经过折叠、剪刻而形成对称纹样的过程，体会对称纹样中所传递出的成双成对、团团圆圆、和和美美等的美好寓意。最后，引导学生设计外形，添加内部纹样。学生创作时，教师可利用范例引导、反例对比，使学生在短时间内能够巧妙地设计连接点，做到“千剪不连、万剪不断”。

三、教学建议

（一）影片激趣，导入新课

“剪刀拿在手，花样自然有。”请学生观看剪纸的短片（剪刀剪对称花和蝴蝶），激发学习兴趣，引出课题。

（二）了解剪纸，感受美丽（教师出示三幅蝴蝶剪纸作品）

1. 剪纸的地域分布及南北风格。

教师：左右对称的剪纸各地都有，同样的题材却各有特点：南方的精致，北方的粗犷。但不论南北，这种对称剪纸的美好寓意是相同的（成双成对、好事成双）。

教师再出示上下对称的作品，引出中心对称的寓意是团团圆圆、和和美美。

2. 剪纸的历史及其作用。

教师出示1500年前新疆出土的剪纸作品图片。

教师：对称给我们的这种平衡、稳定、和谐的感觉带来创作时的灵感。对称性是中国传统艺术最基本的造型特征。

（三）总结步骤，探索尝试

1. 方法梳理。

学生总结对称剪纸的步骤。

教师根据学生的总结，归纳板书：折、画、剪、贴。

2. 折法实践。

根据三种对称方式，请学生选择自己喜欢的一种进行折叠。（随机引导学生注意折叠边和开口边）

3. 画法探究。

（1）交流：你想在折好的纸上画哪种动物或人物？

随机引导学生感受对称剪纸的寓意美：鱼——年年有余；鸡——吉祥、吉利；蝙蝠——福。传统对称剪纸人物中抓髻娃娃也是重要的表现题材（出示抓髻娃娃的剪纸），寓意祈求平安、祛病驱灾等。

（2）对比：出示构图小、连接点少的反例，引发学生思考。

明确要求：在折好的纸上快速画出动物或人物的外形，构图应饱满，在折叠边上要有连接点。

4. 纹样添加。

欣赏学过的传统剪纸的三种纹样，引导学生创作时有机地组合。

5. 剪刻示范。

剪的方法的示范：折剪、刻剪技巧。剪刻顺序的示范：先小后大，先里后外。

（四）学生实践，教师指导

1. 用剪纸的方法表现动物或人物对称的美。

2. 外形特点突出，纹样装饰美观。

3. 剪刻时注意安全。

（五）作业评价

你最喜欢哪一幅作品？为什么？

（六）拓展延伸

引导学生欣赏对称剪纸的贺卡、台历、产品包装以及建筑和雕塑。

总结：剪纸这门艺术已成为中国非物质文化遗产，已从传统走向现代。

四、评价建议

1. 能否认真观察对称物体的特点。
2. 能否用绘画、剪纸等形式表现人物或动物对称的组合。
3. 绘画或剪贴作品中能否体现对称的美。

五、教研提示

如何在教学中发掘地方剪纸资源，如何引导学生创作新颖生动、富于美感的对称组合形象。

六、参考资料

● 剪纸

采用剪或刀刻的方法，将纸剪或刻成一定图形样式的艺术作品。剪纸在我国已有一千多年的历史。据考证，1959年考古工作者曾在新疆吐鲁番高昌古墓发现了北朝埋葬的“对马”“对猴”团花剪纸，这是目前世界上最早的剪纸实物资料。南北朝宗懔所著《荆楚岁时记》中记载：“正月七日为人以贴屏风，亦置之头鬓。”可见，剪纸艺术源远流长。其实，汉、唐以来，剪镂技艺不限于用纸。从内蒙古、陕西、江苏等地发掘的许多镂金箔片判断，在汉代的漆器上便贴有这种金属刻花，而在唐代则用金、银片镂刻成春蝶、春钱等纹饰来装点宫灯和用具。明、清时期，剪纸在百姓日常生活中大量出现。清代小说《红楼梦》中就有关于剪纸的描写。兴盛于明、清时代的印染工艺，其镂纸染印花版的刻制技术，便是极为讲究的刻纸工艺。另外，民间运用剪纸来做刺绣底样更是十分普遍。剪纸的品种有黑白剪纸、套色剪纸、点染剪纸、分色剪纸、衬色剪纸、刻金彩衬和笔彩剪纸等。作品要求结构严谨、形象概括、简练清晰、线条规整，其风格样式大致可分为简刻和繁刻两类。北方剪纸多以粗犷简约为特征，南方剪纸则以精巧秀美而著称。剪纸产地以山东、河北、山西、陕西、江苏、浙江、广东和福建等地最负盛名。（夏燕靖）

（选自奚传绩主编：《美术教育词典》，人民教育社出版2009年版。）

● 剪纸的方法

左右对称：许多人在刚接触到剪纸的时候，使用的都是左右对称剪法，因为这种剪法的适用范围更广，几乎任何题材和类型都可以运用这种方法。但是要想剪裁得更好，还有许多细节需要注意。譬如，左右对称剪法中最难掌握的应该就是左右图案接合的地方了。

上下对称：由于上下对称在构图上面的限制，所以大多用上下对称的剪法来表达物体在水面上的倒影。一些概念性的现代剪纸作品常有这方面的应用，需要在创作的时候加以注意。

中心对称：这种剪纸方法是剪纸中最常使用的方法，而几乎所有的剪纸图形的塑造都可以使用中心对称剪法。中心对称剪纸是传统剪纸常用的一种形式，它是由两个或几个同一方向的图形巧妙组合而成的具有转动感的图形。适合这种图形的剪纸题材很多，几乎无所不包。剪时应突出图形的大动态曲线，这样剪好的旋转组合图形的动感、节奏感都比较强。

（选自纸艺网）

● 民间剪纸作品

山东出版
SHANDONG PUBLISHING

第6课 那一刻的我

6 那一刻的我

那一刻的我，欢乐无比。记忆深刻。赶快拿起画笔，把那一刻最有趣的情景画下来吧！

童年（中国画）2004 王康烈

组织画面时，应突出主体。人物不同的动作可以使情节更生动。

学习要求：
想一想：生活中最有意思的情景。
想一想：怎样用前面所学的构图和色彩知识表现这些情景？
试一试：用绘画等形式表现活动的场景。

打气球 玩耍 踢球 跳绳

“跳绳”跳前做准备

学习领域	造型·表现	课时建议	1课时
教学目标	1. 让学生了解和表现不同生活环境下运动中的人物。 2. 教会学生根据命题进行创作，体会创作的乐趣。 3. 培养学生的想象能力与造型能力。		
教学准备	教师： 学生在学校或生活中的各种精彩时刻的照片、课件。 学生： 绘画工具和材料。		
重点难点	重点： 让学生学会如何表现生活中那一刻的人物造型。 难点： 教会学生根据命题进行创作。		

一、教材分析

本课属于“造型·表现”学习领域。学生在成长过程中，总会留下许多或快乐或悲伤的回忆瞬间。本课要求学生通过描绘“那一刻的我”来表现自己最难忘的那一瞬间。让学生根据自己的真实情感和想象，表现人物的动态和表情；并对人物之间展开联想，进行组合构图；还可根据需要适当添加背景、道具，组成故事画。

二、教学思路

本课教学可采用以下环节：师生共同分享自己生活中最精彩难忘的那一刻—观察他们的那一刻在干什么，注意他们的表情和动态，体会他们的心情—欣赏优秀的绘画作品—创作绘画“那一刻的我”—展示评价。

教师首先利用学生对老师那一刻的好奇心激发其学习兴趣，再让学生观察感受其他孩子在精彩难忘的那一刻的表情、动态和心情，扩展和丰富创作素材，最后引导学生联系自己的生活和学习经历，创作绘画“那一刻的我”。

三、教学建议

（一）引导阶段

师生共同回忆生活中印象最深刻、最开心或最幸福的事。

借助课件介绍教师自己“那一刻的我”，激发学生的学习热情，引导学生讲述“那一刻的我”，引出课题。

（二）发展阶段

播放图片：学生在校园生活中的那一刻。指导学生仔细观察图片中的人物在干什么，有怎样的表情和动作，想象感受一下他们那一刻的心情。同学之间进行交流，扩展学生的创作素材。

分析、欣赏书中作品《童年》。画家王盛烈先生用画笔生动地表达了家乡人民的一个生活侧面。每个思念家乡的观者，都会回想起自己的童年，从而对家乡油然而生眷恋、热爱、思念之情。教师引导学生观察画家是如何表现那一刻人物的表情、动作、衣着和场景的，并讲解人物的一些主要特点，使学生了解在创作组织画面时，应突出主体，不同动作的刻画能使画面情节更生动。

在创作前，再次组织学生小组讨论，互相介绍学校生活中一件难忘的事。根据“那一刻的我”的命题互相启发，组织学生进一步拓展创作素材。

1. 忆一忆：你学习生活中最有意思的场景。
2. 想一想：如何构图？如何表现这些场景？
3. 试一试：用怎样的绘画形式表现活动场景？

创作要求：

1. 构思自己的创作内容，合理组织安排画面。
2. 在绘画内容上大胆表现，抓住自己那一刻的表情、动态和场景等；在绘画形式上采用多样的方法进行表现，如蜡笔、水彩、国画等。

学生绘画，老师巡回辅导。

（三）展示与讲评阶段

把学生的作品集中起来进行展示。

学生简述绘画心得，浅谈创作感受。

师生共同点评，相互欣赏，肯定优点，指出不足及建议。

（四）收拾与整理阶段

教师引导学生整理好学习用具。

四、评价建议

1. 能否积极寻找生活中最有意思的场景。
2. 能否运用前面所学的构图和色彩知识，表现这些场景。
3. 作品是否生动、有趣地体现了“那一刻的我”。

五、教研提示

1. 学生作品是否表现了自己的想法和情感。
2. 学生能否在作品中表现不同的人物特征并突出主体。

六、参考资料

● 王盛烈

辽宁沈阳人，擅长中国画。1941年至1944年留学日本新京美术院东京分室。1947年任辽宁省立沈阳师专艺术科代理主任。1948年任东北行政学院师范部美术组主任。1949年后，历任东北鲁艺美术部、东北美专、鲁迅美术学院讲师、副教授、教授、系主任、副院长及鲁迅美术学院王盛烈艺术中心主任导师。1998年获鲁迅美术学院“终身荣誉教授”

称号。油画《阅读》、中国画《八女投江》等作品参加国内外大展并被中国美术馆等收藏，中国画《家乡的孩子》获第六届全国美展银奖，出版有《王盛烈画集》。

(选自网络)

●《童年》

这幅画中，作者画了一群农村的小朋友。画面情节虽然简单，也没画背景，但从小朋友们的动作、神态可以猜出，他们正站在一位远方来的陌生客人面前。这位客人也许是一位“少小离家老大回”的游子，他刚回到了阔别多年的家乡，在村头碰见这群小朋友，并且一定在向这些小朋友询问着什么。客人已从这些充溢稚气的脸庞上认出了他们的父辈是谁。在陌生的客人面前，小朋友们表现出好奇、局促、羞涩的神态。由七个小朋友的不同表情，又可看出他们不同的性格。中间一个小女孩年龄较大，很有主心骨的样子，手里紧紧抓住自己的书包；旁边背书包的女孩则有些羞怯，手搭在中间女孩的身上，身体略向后退缩；躲在两个女孩后面的那个男孩，一定十分顽皮，眯起的双眼闪烁着机灵的光芒；而站在最前面、个头最矮的男孩，则有初生牛犊不怕虎的劲头。这些孩子看上去天真、稚嫩、憨厚、友好，显然使“陌生人”感到非常亲切。画家王盛烈先生用画笔生动地表达了家乡人民的一个生活侧面。

●肖像画

描绘特定人物形象的绘画称为肖像画。中国古代则称这类绘画为“写真”或“写照”“传神”等。在西方美术的传统观念中，肖像画的地位仅次于历史画，所以十分发达。欧洲的肖像画大约始于古希腊画家阿佩莱斯，他曾为当时的贵族画过许多的肖像画。罗马古城庞贝出土的绘画中也有不少风格写实、神情生动的肖像画。但欧洲肖像画的真正繁荣则始于文艺复兴时期。这与当时倡导的人文主义思想，即重视人的价值的思想密切相关。因此，这时期许多著名画家都创作了不少优秀的肖像画，如达·芬奇的《蒙娜丽莎》、拉斐尔的《披纱女子像》、提香的《拿手套的青年》、丢勒的《母亲像》、荷尔拜因的《画家的妻儿》等。17世纪欧洲肖像画更加繁荣，几乎所有著名的画家都有优秀的肖像画作品。此外，还有一些专门从事肖像画创作的画家，如英国的雷诺兹。

欧洲的肖像画按照不同的创作要求和表现手法，分为头像、胸像、全身像和群像等。由于时代风尚和画家的艺术个性的不同，各个历史时期的肖像画又表现出不同的艺术风格和时代特征。(奚传绩)

(选自奚传绩主编：《美术教育词典》，人民教育出版社2009年版。)

山东出版
SHANDONG PUBLISHING

第7课 走进春天

学习领域	造型·表现	课时建议	1课时
教学目标	1. 让学生运用已有的构图、色彩经验表现春天的情景。 2. 教会学生根据命题进行创作，体会创作的乐趣。 3. 培养学生的想象力与造型能力，提高学生观察生活、表现生活的热情。		
教学准备	教师： 课件、以春天为主题的美术作品等。 学生： 美术工具和材料、与春天有关的图片资料。		
重点难点	重点： 学生能够根据命题进行创作。 难点： 如何引导学生根据已有的生活体验表现春天。		

一、教材分析

春天是很多艺术作品经常表现的题材。春天有很多美好的事物：河岸上随风轻摆的杨柳，树林里悄悄绽放的迎春，操场上正在放风筝的孩子，田地里忙于春耕的农民，屋檐下从南方返程的燕子，石缝里露出的小草的嫩芽……教科书中的欣赏作品《春播》，以我国特有的传统民间美术表现形式木版年画为依托，风格淳朴，色彩艳丽，线条粗犷，人物形象生动有趣，表现了春天里人们与动物、植物和谐相处的美好画卷。图中文字祝愿人人遇到天喜星，为过年期间的人们平添了一份欢乐、喜庆、吉祥之意。教科书的右页展示了几幅学生作品，同样是对春天美好景象的描绘，表达出孩子们喜爱春天、向往春天的心情。

二、教学思路

本课教学可采用以下环节：观察春天（欣赏春天的图片）—说说春天的事物（特点、色彩）—回忆春天（想想春天里发生的有趣的事情）—创作绘画—展示评价。

教师可利用幻灯片来激发学生的学习兴趣，也可搜集以不同的艺术形式表现春天的作品，使学生了解“造型·表现”学习领域的形式多样性。教师要引导学生认识到身边发生的人和事都可以成为我们的创作题材，但是要注意背景能够体现事情发生的时间是春天。

条件允许的话，教师可以带学生在校内进行春景写生（画迎春花、玉兰花和小池塘等）。

三、教学建议

（一）激趣导入

播放歌曲《春天在哪里》，学生跟唱。教师提醒学生注意想象歌词中所描写的景色，听后交流。

引出课题：走进春天。

（二）教授新课

1. 欣赏。

教师出示课件，引导学生欣赏春天的视频及图片，感受春天的美，为创作打下坚实的基础。

2. 分小组讨论。

（1）春天的特点有哪些？

（2）春天的色彩有哪些？

学生分小组汇报、交流，教师适时地取出代表春天色彩的卡片，贴在黑板上。

3. 让学生们回忆一下春天发生过哪些美好有趣的事情。

学生根据自己的生活经验进行交流：与爸爸妈妈一起做风筝，放风筝；和好友结伴春游；妈妈做春饼，炸春卷……

（三）学生作业

1. 明确作业要求。

（1）用绘画的方式描绘一幅春天的场景。

（2）注意表现出春天的特点。

2. 学生做作业，教师巡视指导。

（四）作业评价

学生之间互评，教师点评。

（五）课堂小结

引用文学名家描写春天的句子结束本课，激发学生对春天的热爱之情。

四、评价建议

1. 能否认真观察春天都有什么样的场景和情节。

2. 绘画作品的构图和色彩能否表现出春天的特点。

五、教研提示

如何让学生在绘画中体现季节特点。

六、参考资料

●《一日的春光》（节选） 冰心

春在眼前了！

这四棵海棠在怀馨堂前，北边的那两棵较大，高出堂檐约五六尺。花后是响晴蔚蓝的天，淡淡的半圆的月，遥俯树梢。这四棵树上，有千千万万玲珑娇艳的花朵，乱哄哄地在繁枝上挤着开……

看见过幼稚园放学没有？从小小的门里，挤着的跳出涌出使人眼花缭乱的一大群的快乐、活泼、力量、生命；这一大群跳着涌着的分散在极大的周围，在生的季候里做成了永远的春天！

●《春天的心》(节选) 王蒙

春天的心是美好的,善良的,纯洁的。因为美以大自然的为最美,而大自然的美表现在春天。你知道春山:远望苍翠欲滴,郊外踏青便是为了欣赏春山呀。你知道春水:“风乍起,吹皱一池春水”。你知道春花春草,流行歌曲不是这样唱吗:“春天的花,是多么的香”;通俗的对子,不是这样写吗:“又是一年芳草绿,依然十里杏花红”。你知道春雨:“帘外雨潺潺,春意阑珊”“细雨梦回鸡塞远,小楼吹彻玉笙寒”。你知道春宵:“今夜偏知春气暖,虫声新透绿窗纱”以及什么“月移花影上栏杆”……好了,这些歌颂春天的句子是实在写不完的,人在这美的结晶里,丑恶的会变成美善,污浊的会变成纯洁。春天本身便是诗,何待写她在纸上?而春天的心,便是诗里的诗了。

●《春底林野》(节选) 许地山

春风轻轻地吹拂,细雨悄悄地滋润,餐厅后面高大的杨树长出了嫩芽,慢慢地穿上一身绿色的盛装;人工湖畔垂柳那柔韧的枝条上,也缀满了米粒般鹅黄色的新芽,春风里,犹如飘曳着串串珠帘;那主路两旁的法桐都绽出了嫩芽,披上了绿装,兴高采烈地迎着行人,倾吐着浓郁的春天气息。桃树上粉红的桃花一朵紧挨一朵,挤满了整个枝条,它们像一群顽童,争先恐后地让人们来观赏自己的艳丽丰姿;路旁黄黄的迎春花,在阳光的照耀下,披上了金灿灿的艳装;图书馆前面的草坪让我们真正领略了“草色遥看近却无”的景象。鸟儿也不甘寂寞,它们在枝头上尽情地歌唱着。这一切像一支轻柔的曲子,像一幅清晰的风景画。如此的境地,不能不说是视觉、嗅觉和听觉的盛宴!

春天是感觉的,是对美丽环境的感觉,从美丽的环境感知和体会,从身边的常情琐事中品味一些人生的真谛,感受一些大自然和谐地呼应,让心灵自在和安宁,心平气和地品味人生和生命。

●关于春天的谚语

1. 一年之计在于春,一日之计在于晨。
2. 春雨贵如油。
3. 春天孩儿面,一日三变脸。
4. 春无三日晴。
5. 立春打雷,十处猪栏九处空。
6. 立春赶春气。
7. 早春晚播田。
8. 春风如醇酒,著物物不知。

●立春

立是开始的意思,立春就是春季的开始。自秦代以来,我国就一直以立春作为春季的开始。在自然界及人们的心目中,春是温暖的阳光与鸟语花香,春是生长与耕耘播种。

时至立春,人们明显地感觉到白昼长了,太阳暖了。这时气候处于一年中的转折点上,气温、日照、降雨趋于上升或增多。小春作物长势加快,油菜抽薹和小麦拔节时耗

水量增加，应该及时浇灌追肥，促进生长。农谚提醒人们“立春雨水到，早起晚睡觉”，大春备耕也开始了。虽然立了春，但是有些地区的天气依然寒冷，呈现出“白雪却嫌春色晚，故穿庭树作飞花”的景象。这些气候特点，在安排农业生产时都是应该考虑的。人们常爱寻觅的春的信息在哪里呢？那柳条上探出头来的芽苞，“嫩于金色软于丝”；那泥土中跃跃欲出的小草，等待“春风吹又生”；为夺取新丰收而在田野中辛勤劳动的人们，正在用双手创造真正的春天。

《俏不争春》（中国画） 关山月

教学笔记

山东出版
SHANDONG PUBLISHING

第8课 鸟语花香

学习领域	造型·表现	课时建议	2课时
教学目标	<p>1. 了解中国画工具材料常识，认识和欣赏中国写意花鸟画，感受写意花鸟画的独特艺术魅力，激发学生对传统文化和生活的热爱。</p> <p>2. 学习写意花鸟画用笔、用墨、用色的方法和技巧，根据中国画工具材料的特点，尝试在宣纸上进行花鸟画练习，训练心手相应的表现能力。</p> <p>3. 体验中国花鸟画用笔、用墨方法，理解中国画借物抒情的笔墨情趣，提高审美能力。</p>		
教学准备	<p>教师：教学辅助课件、国画示范作品、毛笔（大白云、兼毫）、宣纸、毛毡、调色盘、国画颜料等。</p> <p>学生：毛笔、墨汁、生宣纸、调色盒、国画颜料、水桶等。</p>		
重点难点	<p>重点：运用中国画用笔（中锋、侧锋）用墨（干、湿、浓、淡）的方法表现花鸟，体验笔墨趣味。</p> <p>难点：掌握一定的中国画笔墨技法，理解笔墨情趣。</p>		

一、教材分析

《鸟语花香》这一课属于“造型·表现”学习领域，和接下来的《诗情画意》共同组成了本册教材的中国画领域学习单元。通过学习活动，学生可进一步了解中国传统绘画的工具特点和艺术特色，体验中国画用笔用墨技法与表现物象的关系，感受中国画中笔墨呈现的审美意味，培养审美能力和对中国画的鉴赏能力，提高人文素养。

教材编排以花草禽鸟是画家喜爱的绘画题材作为切入点，直接引入到中国写意花鸟画的欣赏。在激发学生学习兴趣的基础上，认识中国画专用的工具材料——毛笔、宣纸、墨、砚台、颜料等；然后教材以图片的方式展示了中国画“笔笔有浓淡”的调色调墨方法，逐步帮助学生进入学习重点，开展实践制作活动。不过，中国写意画用笔（中锋、侧锋）用墨（干、湿、浓、淡）技法和笔墨趣味，不是一朝一夕就可以学会的，需要反复练习才可以逐步掌握。因此具体教学进程中，教师必须根据学生的知识水平和技能表现能力进行施教。教师应把握教学的重点：让学生把中国画工具材料和用笔用墨等表现技法结合起来，对墨、国画颜料、毛笔和宣纸等材料作多种尝试，开展趣味性造型实践活动，尝试运用中国画笔墨技法画出各种笔墨效果，完成简单的花鸟习作。

中国画历史源远流长，内容博大精深，同时有着托物言志、借物寓情的传统，画面透露着画家不同的情感。这些对小学生来说，比较难以理解。要求教师把握好尺度，不宜把知识技能范围拓展得太宽。应面向全体学生教学，不需要把中国画的分类知识毫无遗漏地讲给学生。如工笔和写意的分类，山水、花鸟、人物的分类等，限于小学生的认知水平，没有具体实践的学习活动，这些知识容易让他们产生混淆。

二、教学思路

《鸟语花香》课题本身就给我们美的导向。本课教学可以从两方面入手：一方面是以实物和图片展示中国画工具材料知识，观察和欣赏中国写意花鸟名家名作，认识绘画作品表现的笔墨趣味，激发学生的学习兴趣；另一方面是利用课件分析优秀作品，结合观看教师示范，练习中国写意画用笔（中锋、侧锋）和用墨（干、湿、浓、淡），尝试用毛笔、墨、国画颜料在宣纸上绘制花鸟画。

由于花鸟的种类比较多，教学中教师安排学生练习内容时，要紧扣教材，主要选择教材展示的白鹭、麻雀、牡丹、菊花等造型表现难度较小的对象，也可以本着“取法乎上”的原则，适量甄选著名画家作品中易于学生掌握的对象，还可以结合教师自己的绘画特长，给学生直观、生动的示范。通过合理选择和安排教学内容，做到既尊重新课程标准和教材的指导性，又突出新课程标准在规范教学内容方面要求的灵活性。

——【第一课时】——

（一）情境导入

1. 导入：多媒体播放鸟鸣的声音，课件展示美丽的花卉和鸟儿的图片。
2. 欣赏：出示中国画名家名作图片。

课件对比出示美术作品和生活实物图片，加深学生视觉印象。

（二）学习新知

1. 了解中国画工具材料：请同学们说说画中国画要用到哪些工具材料。

——毛笔、宣纸、墨、中国画颜料等。

教师以实物展示的方式，重点介绍毛笔和宣纸的特点。

2. 欣赏：看看国画大师是怎样表现自然花鸟的。

——在画家的笔下，花鸟画不仅表现了花鸟的外形和色彩，更重要的是画面富有深刻的寓意。

3. 探索：结合教材图片，教师示范（或者视频播放）蘸墨、调墨的方法，学生观察并领会技法要点。

4. 示范：教师演示用中国画工具材料绘制鸟和花。

（三）实践体验

1. 任务：尝试用中国画工具材料（毛笔、墨、宣纸等）练习调墨和用笔，画花和鸟的形态，体会笔墨的韵味。（第一课时实践要点：练习中锋、侧锋用笔方法，表现浓墨淡墨变化。）

2. 学生尝试练习，教师辅导。

（四）交流评价，总结拓展

1. 选择有特色的习作，对其花鸟形态和墨色变化进行评述，帮助学生认识中国画的笔墨趣味。

2. 课后拓展：收集自己喜欢的中国画名家名作。

——【第二课时】——

（一）复习导入

1. 检查美术学习工具材料的准备情况。

2. 复习：说说画中国画要用到哪些工具材料。

（二）交流研讨

1. 介绍自己喜欢的自然花鸟。
2. 说说喜欢的中国画名家作品。
3. 示范：教师演示鸟和花的画法。

（三）实践体验

1. 任务：尝试用中国画工具材料完成花鸟画作品，体会笔墨的韵味。
2. 学生尝试练习，教师辅导。（第二课时实践要点：临摹的方式，临摹自己喜欢的名家花鸟画。）

（四）展示评价与拓展

1. 展示和表扬用笔用墨有特色的习作，收集优秀习作。
2. 课后拓展：鼓励学生运用中国画的表现方法表现自己喜欢的花鸟。

四、评价建议

1. 能否掌握墨色浓淡变化和基本的运笔方法。
2. 能否表现出花、鸟的特征。
3. 对写意花鸟画笔墨趣味的认识。

五、教研提示

适合儿童学习和运用的写意画表现技法和题材研究。

六、参考资料

● 林风眠

林风眠（1900—1991），现代画家、美术教育家。原名林风鸣，生于广东梅县。自幼喜爱绘画，19岁赴法勤工俭学。1925年回国后出任北平艺术专科学校校长兼教授，1927年受蔡元培之邀赴杭州创办国立艺术院（后来的浙江美术学院）。解放后，任上海中国画院画师。

林风眠擅长描写仕女人物、京剧人物、渔村风情、女性人体，以及各类静物画和有房

子的风景画。从作品内容上看有一种悲凉、孤寂、空旷、抒情的风格；从形式上看，一是正方构图，二是无标题。他试图努力打破中西艺术界限，造就一种共通的艺术语言。林风眠是整个20世纪中国美术界的精神领袖。代表作品有《春晴》《江畔》《仕女》等。

● 王雪涛

王雪涛（1903—1982），河北成安人，原名庭钧，字晓封，号迟园，中国现代著名小写意花鸟画家。历任北京画院院长、中国美术家协会理事、美协北京分会副主席等。在现代写意花鸟画家中，王雪涛以其60余年不倦的艺术探索，形成了健康灵动、题材多样的一派新风，赢得了广大观众的热爱。著有《王雪涛画集》《王雪涛画辑》《王雪涛画谱》《王雪涛的花鸟画》等。

● 中国画

中国画简称“国画”，一度曾称为“彩墨画”，也有人想以“水墨画”来取代“中国画”这个名称。它是指在中国悠久的历史、社会环境中逐渐发展起来的，以中国特有的笔、墨、纸张等工具材料，按照长期形成的艺术传统而进行创作的一种绘画。它在世界艺术领域中自成体系。

教学笔记

山东出版
SHANDONG PUBLISHING

第9课 诗情画意

9 诗情画意

中国画注重诗情画意的表达，诗与景的交融，形成了中国绘画艺术的魅力。

《花鸟》（中国画）1954 朱新理
桃花带露浓，柳花含雨娇。娇含多少泪，柳花似含笑。

《山水》（中国画）1954 朱新理
桃花带露浓，柳花含雨娇。娇含多少泪，柳花似含笑。

《山水》（中国画）1954 朱新理
桃花带露浓，柳花含雨娇。娇含多少泪，柳花似含笑。

诗情画意是诗与画的结合。诗是画的灵魂，画是诗的形象。诗与画相结合，可以增强作品的艺术感染力。

学习要求：
想一想：诗与画的关系。
说一说：选择一首古诗，用绘画的形式表现。
比一比：谁的画最符合诗意？

学习提示

《春晓》
春眠不觉晓，处处闻啼鸟。
夜来风雨声，花落知多少。

《早发白帝城》
千里江陵一日还，两岸猿声不住啼。
两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。

《七步诗》
煮豆燃豆羹，漉豉以为食。
落釜下锅，豆在釜中泣。
本是同根生，相煎何太急？

《望庐山瀑布》
日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川。
飞流直下三千尺，疑是银河落九天。

《登鹳雀楼》
白日依山尽，黄河入海流。
欲穷千里目，更上一层楼。

学习领域	造型·表现	课时建议	1 课时
教学目标	1. 指导学生选择熟悉的古诗，运用已有的绘画技巧来表现诗的意境。 2. 培养学生的造型能力和想象能力。 3. 培养学生对祖国传统文学艺术的热爱，陶冶其审美情操。		
教学准备	教师： 诗配画的课件、诗配画的相关资料等。 学生： 绘画工具和材料等。		
重点难点	重点： 运用已有的绘画知识表现古诗的意境。 难点： 用绘画的形式恰当地表现古诗的意境。		

一、教材分析

中华五千年文明源远流长，其中古诗是我国古代珍贵的文化瑰宝，从小诵读理解一定数量的古诗有利于陶冶情操、加强修养、丰富思想，有利于培养学生对语言的感受、领悟能力和想象能力，也有利于提高语言的表达能力和鉴赏审美能力。学生把抽象的语言文字变成具象图画的过程，就是一个对阅读内容回顾、加工的过程。完成了绘画作品，也就把自己在阅读中的收获表现了出来。本课教学将“诗”与“画”结合起来，使学生在充分感受诗的同时，将诗意用绘画的形式表现出来，能帮助学生把诗理解得更具体、更生动，让学生初步认识中华文化的博大精深，培养学生良好的诗文素养，汲取民族文化的智慧，增强文化积淀。

二、教学思路

本课可以用“欣赏—体会—创作—评价”的教学策略。欣赏优秀诗配画作品，体会诗配画的方法，再进行创作。在创作过程中，教师应指导学生处理好诗配画的格式，比如诗词的书写格式、绘画的构图等。

三、教学建议

（一）回忆旧知，引出课题

回忆学过的古诗，并描绘诗的含义。出示图片，引导学生进一步理解诗中的情景。可回忆《咏鹅》等学生们耳熟能详的古诗，这样能提高学生们自信。欣赏书中的三幅诗配画名家作品，拓展学生的思维，引导学生学习传统的中国画创作。我国传统艺术的常见表现手法是“诗中有画，画中有诗”。导入课题“诗情画意”。

（二）欣赏分析

1. 以古诗《静夜思》为例，分析怎样创作诗配画。

（1）这首诗让你产生怎样的联想？（启发学生想象各种不同的情景）

（2）教师出示几幅画作，引导学生观察比较，看哪幅作品最符合诗意。

2. 欣赏教材中的图片，引导学生观察诗配画的表现特点及手法。

3. 课件出示图片，启发学生根据诗意找出相配对图片，帮助学生进一步理解诗配画的创作特点。

教师小结：要画出诗中的情景，除表现出诗中的主体，还要表现与它相适宜的景物。

（三）创作实践

1. 组织学生交流：你最喜欢哪一首古诗？你想怎样表现它？引导学生展示准备的资料，由学生解释诗意，并提出自己的创作思想。

2. 教师给予反馈，表扬并进一步启发学生。

3. 提出作业要求：给自己喜欢的古诗配上图画。程序：选诗—构思—构图—描绘—文字。

第1课时：完成基本构图。

第2课时：完善构图，上色。

4. 学生操作，教师加强指导。

（1）指导学生采用适合自己画面的工具上色。

（2）指导完成作业的学生，提出合理化建议，比如绘画构图、诗意的理解、诗词的书写格式等。

（四）展示与评价

利用学校的橱窗、走廊、专用教室等学生经常活动的场地，将学生的作品呈现出来，让学生互相欣赏、比较、讨论。

（五）课后拓展

可以尝试用电脑绘画的方式表现诗配图。

四、评价建议

1. 能否用图画表现诗词的意境。

2. 能否按格式题写诗词。

五、教研提示

选择适合学生的诗配图表现形式，比如有的学生适合黑白线描表现，有的学生适合色彩表现；还应对绘画中出现的偶然情况进行妥善处理，比如诗书写得很好但是画没有达到要求，可以剪下书写的诗，重新配图。

多种创作形式与多种工具材料的运用。通常学生进行诗配图创作都离不开纸张和画笔，如果能提供更丰富的工具材料，使学生感受不同工具材料的不同效果，将使他们更多地体验到创作的快乐。

● 陆俨少《杜甫诗意图》

陆俨少的山水画，常给人一种清新隽永、古拙奇峭的感觉。《杜甫诗意图》具有一种超凡脱俗的审美情趣，散发着行云流水般的意气，近视远看均有一番别具一格的景象。尤其是那独创的风貌、神奇的笔墨、灵变的意韵，散发着浓郁的文人氣息，具有一种引人入胜的美感。与杜甫诗的意境一样，画面幽深奥妙，有一种郁勃之气回荡其间，显示了“陆家云水”的独特魅力。

● 吴湖帆《稼轩词意图》

这幅《稼轩词意图》是吴湖帆超清迈明、以元融宋、合南北宗于一手的巨幅代表作。此图作于1954年，吴氏已年过六旬。四十余年的陶熔今古，令其笔墨已入庖丁解牛、无往不利的化境。需要说明的是，全画虽尽显吴湖帆圆厚滋润、温文典雅、于平淡中见痛快淋漓的笔墨风格，实则是借鉴北宋王诜名作《渔村小雪图》的融古开今的杰作。试比较此画与《渔村小雪图》中最为精彩的雪山飞瀑一段，即可窥出此《稼轩词意图》的渊源所自。除了主峰山体、近景坡石林木系出自王诜所宗的李郭派法门，近景坡石还借鉴了唐寅、马远的长斧劈皴笔调。尽管借鉴了《渔村小雪图》的构图与山体造型，但如前所述，《稼轩词意图》毕竟体现了其时已达于巅峰期的吴氏个人的笔墨风格。由于此画是纯用水墨画于陈年生宣上，不耐层层相积，故吴氏笔墨滋润温厚、平淡天真的特色也因之发挥到了极致。

● 吴昌硕《陶潜诗意图》

东晋浔阳陶彭泽荷锄归来，乘兴吟出“采菊东篱下，悠然见南山”的千古绝唱，使得菊花更和那些不与世俗同流合污而离群索居、隐遁山林的逸民高士结下了不解之缘，成为他们遗世独立的精神象征。吴昌硕特别偏爱画菊花，所作之菊线条凝练遒劲，刚柔并济，墨色浓淡相间，不落俗格。或伴以山岩、野石、溪水，或插入孤高细瘦的古瓶，皆与秋菊幽淡淡雅、冷逸傲世的情态相映成趣。画幅留白处大量的题咏也使咫尺空间洋溢着强烈的人文气息。

● 诗配画的种类

写人的古诗，可以将诗中写到的人物作为画面主体，着重描绘。写物的古诗可以把物作为主体。写景的古诗，先确定近景并且要具体刻画，远景可以画得稍微简洁些。叙事的古诗，可以选择诗中最精彩的一个场面，也可以采用连环画的形式。

诗是我国古代文学的代表，是我国古代文学的精华，是我国民族文化宝库中的瑰宝。诗与画相联系可以使绘画更富有诗意，更好地抒发情感，也可以使诗意更加形象，更加富有感染力。选诗中的景物，有哪些就画上哪些，然后品味其中的意境，营造相配的氛围；

再就是从绘画的角度来构图，构图符合诗的意境即可，诗中描写的景物大多要有，特别是主要景物必须有。

教学笔记

山东出版
SHANDONG PUBLISHING