

义务教育教科书 (五·四学制)

美术

教师教学用书

五年级 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

五年级 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. 五年级. 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 978-7-5328-8606-7

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 297967 号

YIWU JIAOYU JIAOKESHU (WU · SI XUEZHI)

MEISHU

JIAOSHI JIAOXUE YONG SHU

WU NIANJI XIA CE

义务教育教科书 (五 · 四学制)

美术

教师教学用书

五年级 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: 8 字数: 160 千

定价: 12.00 元 (上光)

ISBN 978-7-5328-8606-7

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》（五年级下册）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，“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

山东出版

SHANDONG PUBLISHING

目录

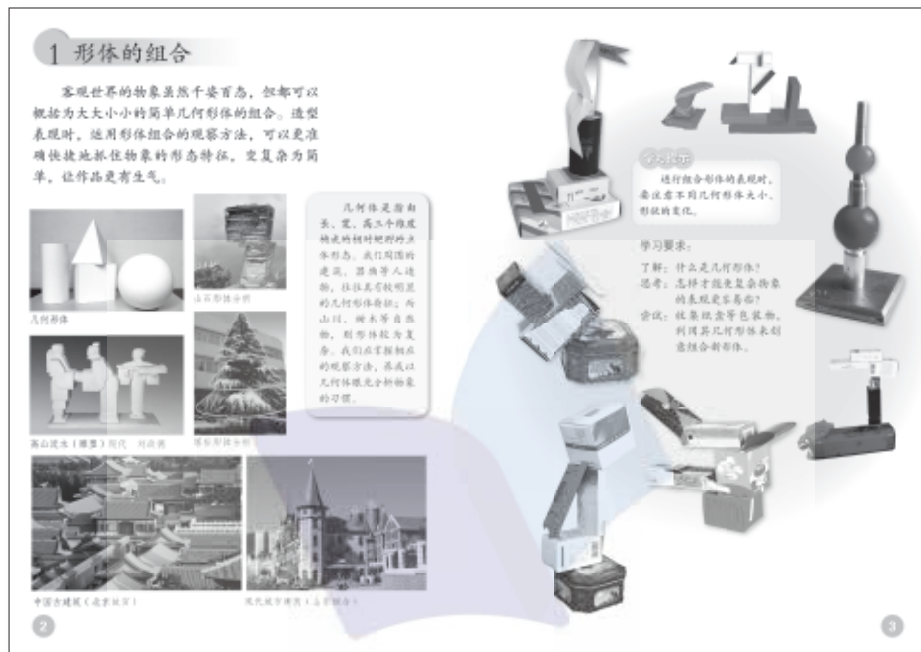
第 1 课	形体的组合	1
第 2 课	抽象的雕塑	6
第 3 课	喜怒哀乐	11
第 4 课	夸张的脸	17
第 5 课	漂浮的画	24
第 6 课	写意蔬果	29
第 7 课	写意动物	35
第 8 课	学画松树	40
第 9 课	彩墨家园	45
第 10 课	让剪影动起来	51
第 11 课	十二生肖	59
第 12 课	风筝的魅力	65
第 13 课	废旧物的联想	72
第 14 课	会亮的玩具	77
第 15 课	宇宙之旅	84
第 16 课	我做的乐器	91
第 17 课	舞台上的布景	96
第 18 课	电脑巧做对称形	103
第 19 课	毕业啦	111
第 20 课	珍爱国宝——古代的青铜艺术	116

山东出版

SHANDONG PUBLISHING

第1课 形体的组合

一、教材分析

本课属于“造型·表现”学习领域。通过这节课的学习，学生会明白：大千世界虽然物象丰富，但都能用立方体、球体、圆柱体等形体来概括。通过欣赏图片，学生会感受到生活中形体的组合带给我们的美。通过动手实践，学生会思考怎样才能把收集的各种形体和谐地组合在一起，以此培养其创造力。

二、教学思路

教师可先采用形与形体的比较，让学生对“形体”的概念有明确的认识，并对生活中的物象，如植物、动物、建筑、家具、交通工具等，用形体来进行概括，从而巩固其对形体的认识。

在学生创作阶段，可采用小组合作竞赛的方式进行。创意、做工、小组合作、美术学习习惯等都是竞赛的内容。这样不仅能激发创作，还能养成良好的美术学习习惯。

三、教学建议

一、组织教学

按常规进行。

二、过程设计

1. 引导阶段。

(1) 将长方形与长方体进行比较，引导学生说说什么是“形体”。

形体是指由长、宽、高不同的空间构成的立体实物。

(2) 图片分类，了解几何形体与自然形体。

几何形体：人工制成的一些立体形态，如石膏几何体、建筑形体等。

自然形体：在自然界的客观环境中形成的一些立体形态，如树木等。

(3) 分析生活中的形体组合。

这些建筑、生活用品、交通工具、动物是由哪些几何形体组成的？

小结：在我们身边，许许多多的物体都可以概括为立方体、球体、圆柱体、锥体等形体。

(4) 教师出示图片，让学生欣赏中国国家大剧院、北京故宫角楼等，以拓宽学生视野。

2. 发展阶段。

(1) 分组讨论：你们带来了哪些不同形体的废旧物品？怎样使各种形体和谐地组合在一起？

(2) 欣赏用废旧物品组合起来的造型。

(3) 教师示范。

① 组合：对形体进行搭搭摆摆，确定主题。

② 固定：黏合法（胶不外露）或插接法。

提示：各种形体在组合时应注意上下左右的平衡。

3. 作业阶段。

要求：将各种几何形体进行组合，创作出新的造型。

学生完成作业任务，教师进行辅导。

4. 作品展示与评价阶段。

创意方面：构思巧妙新颖，造型独特美观。

制作方面：做工细致牢固，外观整洁精美。

5. 收拾、整理桌面，打扫地板卫生。

四、评价建议

1. 能否感受生活中形体的组合带给我们的美。

2. 能否将收集的各种形体组合成稳定而又构思新颖、美观的物体。

3. 能否积极地参与到美术活动中。

五、教研提示

运用不同材料进行立体制作的深入探索。

六、参考资料

● 中国国家大剧院

中国国家大剧院由法国建筑师保罗·安德鲁主持设计，设计方为法国巴黎机场公司。中国国家大剧院是亚洲最大的剧院综合体。

国家大剧院外部为钢结构，壳体呈半椭球形，平面投影东西方向长轴长度为212.2米，南北方向短轴长度为143.64米，建筑物高度为46.285米，基础最深部分达-32.5米，有10层楼那么高。国家大剧院壳体由18 000多块钛金属板拼接而成，面积超过30 000平方米。18 000多块钛金属板中，只有4块形状完全一样。钛金属板经过特殊氧化处理，其表面金属光泽极具质感，且15年不变颜色。中部为渐开式玻璃幕墙，由1 200多块超白玻璃巧妙拼接而成。椭球壳体外环绕人工湖，湖面面积达35 500平方米，各种通道和入口都设在水

面下。行人需从一条80米长的水下通道进入演出大厅。

● 北京故宫角楼

北京故宫城垣四隅之上的角楼，建成于明永乐十八年（1420年），清代重修。

角楼是北京故宫城池的一部分，它与城垣、城门楼及护城河同属于皇宫的防卫设施。

角楼坐落在须弥座之上，周边绕以石栏。中为方亭式，面阔进深各三间，每面8.73米。四面明间各加抱厦一间，靠近城垣外侧两面地势局促，故抱厦进深仅为1.6米，而城垣内侧的两面地势较开阔，抱厦进深加大为3.98米。平面成为中点交叉的十字形，蕴含着曲尺楼的意匠，使得角楼与城垣这两个截然不同的建筑形体，取得了有机的联系。

角楼由墩台下地面至角楼宝顶高27.5米，由多个歇山式组成复合式屋顶，覆黄琉璃瓦，有九梁十八柱七十二条脊。

上层檐为纵横相交四面显山的歇山顶，正脊交叉处置铜鎏金宝顶。檐下施单翘重昂七踩斗拱。二层檐四面各加一歇山式抱厦，四角各出一条垂脊，多角搭接相互勾连，檐下单翘单昂五踩斗拱。下层檐四面采用半坡腰檐，四角出垂脊，用围脊连贯，檐下重昂五踩斗拱。下层檐和二层檐实际上四面各是一座重檐歇山顶加垂脊集合在一起的屋顶形式。角楼梁枋饰以龙锦枋心墨线大点金旋纹彩画，三交六椀菱花隔扇门和槛窗极为精致。

角楼采用减柱造做法，室内减去四根立柱扩大了利用空间面积。在房屋构架采用扒梁式做法，檐下梁头不外露，使外观上更加突出装饰效果。

角楼的建造还有这么一个传说：当时明朝的永乐皇帝朱棣特意要求管工大臣在北京故宫的四个犄角上，盖四座特别美丽的角楼，每座角楼要有九梁十八柱七十二条脊。管工大臣到了北京以后，就把八十一家大建筑厂的工头、木匠们都叫来，跟他们说了皇帝的旨意，限期三个月，叫他们一定要按期盖成这四座怪样子的角楼。这可难坏了这八十一家大建筑厂的老师傅们。谁都没见过这样复杂而又造型精美的角楼。正当大伙在发愁的时候，有一位木匠师傅见到一位卖蝈蝈的老人正挑着很多蝈蝈笼子走街串巷地叫卖，他就买了一个蝈蝈笼子来解闷。没想到，仔细一看，这重重叠叠的精巧的蝈蝈笼子，不多不少，恰好是九梁十八柱七十二条脊。于是角楼便由此设计出来了。据说，那位老人就是显圣的鲁班。

● 华盛顿国家美术馆

华盛顿国家美术馆建立于1936年，于1937年开馆，由担任过美国财经部长的梅隆捐献和提议修建。华盛顿国家美术馆是世界上建筑最精美、藏品最丰富的美术馆之一。这座艺术品宝库收藏着欧洲中世纪到现代、美国殖民时代到现代的艺术品4万多件。在美术馆第二层展览区，各类展厅分别展示了不同时期的绘画作品。

从美国国家大草坪进入国家美术馆的南门，可以看到高30英尺（约9.14米），中央圆形大厅的直径为101英尺（约31米），由16根直径6英尺（约1.52米）、高36英尺（约11米）的墨绿色石柱支撑起来的中央铜门。柱料来自意大利，是在当地加工成形后运抵华盛顿的。古罗马式的中央大厅以大理石铺地，中央的喷水铜像是墨丘利。他是古希腊诸神中

为众神传递信息并掌管商业、门路的神。铜像造型为一个快乐的男孩，一足着地，另一足腾空，扬起右手食指指向天空，清澈的水漫过坛顶洒落下来。在春天里，水池的四周鲜花簇拥，芬芳四溢。由于周围是墨绿色石柱，游人往往会觉得中央圆厅略暗一些，然而两翼展厅光线充足，形成对比。

美术馆两翼天花板是直达天庭的透明玻璃，可以充分利用自然光。在大多数展厅，自然光和人工光源是并用的。美术馆东西两翼中央又各有一个花木扶疏、喷泉淙淙的精致过庭，游人可以在这里休息。

教学笔记

山东出版
SHANDONG PUBLISHING

第2课 抽象的雕塑

2 抽象的雕塑

有些艺术作品采用的是抽象形态的表现手法。抽象形态是艺术家通过构思，抽取客观物象的形象特征加以想象变化而创造的形象。相对于具象形态，抽象形态已经完全脱离了客观现实原来的形象，成为现实世界中并不存在的物象形态。

抽象形态的雕塑创作，使艺术家获得了另外一种表达情感、传递思想的方式，扩大了艺术家的想象空间。抽象形态的美术作品也同样能带给欣赏者美的享受。

学习目标

制作抽象形态的雕塑，尝试造型方法，富于变化。

学习要求：

欣赏：艺术家的抽象雕塑作品在造型上有什么特点？
思考：什么是抽象形态？它和具象形态有什么不同？
尝试：利用各种线状、板状和块状材料，构思并制作一件抽象形态的小雕塑。

五月微风（雕塑）现代 张夏

放射的光线（雕塑）现代 李磊

天球（雕塑）现代 张永成（张永成）

抽象（雕塑）现代 张永成（张永成）

学习领域	造型·表现	课时建议	1课时
教学目标	<p>1. 欣赏雕塑作品，了解抽象雕塑和具象雕塑的不同之处，感受抽象雕塑的简约之美，探究其内涵。</p> <p>2. 了解艺术家是如何设计、构思抽象雕塑的，利用各种线、板、块状材料构思制作一个抽象雕塑。</p> <p>3. 引导学生关注身边的雕塑、建筑，形成先计划再制作的设计理念和以设计改善环境与生活的愿望。</p>		
教学准备	<p>教师：课件、各种抽象雕塑的图片资料、示范工具和材料。</p> <p>学生：线材、板材、块材、剪刀、双面胶等美术工具和材料。</p>		
重点难点	<p>重点：了解抽象雕塑和具象雕塑的不同之处。</p> <p>难点：如何把具象的形象提炼成抽象的雕塑造型。</p>		

一、教材分析

本课属于“造型·表现”学习领域。通过本课的学习，学生可了解各种线材、板材、块材，并能经过巧妙的构思创造出抽象的雕塑。通过欣赏和讨论，学生可理解艺术家创作抽象雕塑的设计理念与构思，了解不同雕塑给予我们的不同感受，体验现代城市雕塑的美，了解雕塑的基本结构和用途，提高对雕塑的赏析与审美能力。

二、教学思路

本课教学应先让学生明白什么是抽象雕塑，进而感受抽象雕塑所表现出来的形式美。教学过程中可欣赏相同主题、不同表现方式的作品，让学生感受到艺术家创作抽象雕塑的设计理念及构思，同时感受不同媒材在抽象雕塑中所体现出来的魅力。

三、教学建议

（一）导入阶段

对比欣赏秦始皇陵跪射俑与阿尔菩雕塑作品《向后看的人》，请学生尝试着说一说什么是抽象雕塑。

学生回答，教师小结，引出课题“抽象的雕塑”。

秦始皇陵跪射俑

向后看的人

（二）发展阶段

1. 欣赏教材范图《天体》。

（1）概括《天体》的造型特点。

学生答：非常概括、简洁。

(2) 这两个抽象雕塑表示的内涵是什么？

学生回答，教师小结，并简要介绍作者生平。

2. 欣赏教材范图《牧云》。

(1) 简要介绍作者。

(2) 设问：这个抽象雕塑表现了什么？给你怎样的感受？

学生回答，教师小结：通过刚才的作品欣赏，我们可以了解到这些抽象雕塑具有很强的形式美感，体现了艺术家敏锐的观察力和概括能力。

3. 欣赏、分析抽象作品《五月的风》。

(1) 告知学生这个抽象雕塑的作品名称，设问：这个作品是如何表现主题的？作者运用了哪些造型要素？

学生回答，教师小结：作者能巧妙地运用点、线、面、色彩等造型元素表达这一主题。

(2) 欣赏与《五月的风》同主题的不同抽象雕塑。

从点、线、面、色彩等角度引导学生分析作品。

小结：相同的主题，不同的作者可以通过不同的美术元素的运用，创作出不同的作品。也就是说我们可利用各种线材、板材、块材等，经过巧妙的构思，创作出一件件不同的抽象的雕塑。

4. 分类欣赏。

分组欣赏线材、板材、块材的雕塑作品，进一步了解各种材料在雕塑中的具体运用。

小组讨论这些作品利用了哪些材料、哪些方法。

(三) 布置本课作业

利用收集到的各种线材、板材、块材等，构思并创作一件抽象雕塑。

作业要求：

1. 造型简洁，富于变化；
2. 可独立完成，也可合作完成；
3. 为作品取一个合适的名称。

(四) 学生创作，教师辅导

强调用刀要注意安全，材料要合理利用。

(五) 作品展示与评价

1. 学生说出自己作品的名称，其他同学找出该作品，并谈感受。
2. 教师从材料的运用、色彩的搭配、主题的表现等方面择要点评。

（六）教学延伸与拓展

城市雕塑欣赏。

（七）收拾与整理

四、评价建议

1. 学生能否感受到抽象雕塑的美。
2. 学生能否运用各种材料进行构思并创作抽象雕塑。
3. 教学活动是否有利于培养学生对立体造型艺术的兴趣。

五、教研提示

如何运用各种媒材进行美术课教学内容的拓展。

六、参考资料

● 黄震

黄震，自由艺术家，1965年生。主要作品有城市雕塑《五月的风》（青岛五四广场主题雕塑）、《拂晓》（宿州市中心广场雕塑）、《世纪乐章》（巢湖市世纪广场雕塑）、《日出》（舟山市主题雕塑）等，架上雕塑作品《夏娃》《逝者如斯》《向弗洛伊德致敬》《滑行的腿》等，行为艺术作品《葬花》《烤山芋》《幸福就是挠痒痒》《魔》《神坛》等。

● 《五月的风》

《五月的风》是坐落在青岛五四广场上的标志性雕塑，高达30米，直径27米，重达500余吨，为我国目前最大的钢质城市雕塑。该雕塑以青岛作为五四运动的导火索为创意点，充分展示了岛城的历史足迹，蕴含着催人向上的浓厚意蕴。雕塑取材于钢板，并辅以火红色的外层喷涂，其造型采用螺旋向上的钢板结构组合，以洗练的手法、简洁的线条和厚重的质感，表现出腾空而起的“劲风”形象，给人以“力”的震撼。雕塑整体与浩瀚的大海和典雅的园林融为一体，成为五四广场的灵魂。

● 阿尔菩

1887年9月16日生于法国斯特拉斯堡，是雕刻家、画家、诗人和抽象艺术家。阿尔菩18岁正式踏入艺术之旅。他是最早注意偶然性效果和使用拼贴法的美术家之一。

● 《牧云》

又名《云的牧人》，是阿尔菩的一件抽象作品。作者通过流畅多变的线条与空间饱满

的体积，传达一种静谧、恬然的抒情般的气息。他并不具体再现或描述什么，而把注意力集中在创造一种气氛、一种情调、一种感受上，形成音乐般的效果。

教学笔记

山东出版
SHANDONG PUBLISHING

第3课 喜怒哀乐

3 喜怒哀乐

在生活中，人的表情都是通过五官的微妙变化表现出来的。这些表情往往也反映了人们的内心世界。

达·芬奇《蒙娜丽莎》
（油画 局部）
（意大利 达·芬奇）

罗丹《思想者》
（雕塑 局部）
（法国 罗丹）

达·芬奇《蒙娜丽莎》
（油画 局部）
（意大利 达·芬奇）

达·芬奇《蒙娜丽莎》
（油画 局部）
（意大利 达·芬奇）

达·芬奇《蒙娜丽莎》
（油画 局部）
（意大利 达·芬奇）

我国古代画诀：“画人笑，眉开眼弯，嘴上扬；画人哭，眉皱眼垂，泪下垂；画人怒，眉瞪眼斜，牙紧咬；画人愁，眉斜眼皱，嘴下垂。”该画诀概括地道出了人物不同表情下五官的不同变化。

学习要求：
欣赏：观察名家的作品，思考：表现人物的表情要注意哪些方面？
尝试：有表情的人物头像写生。

学习领域	造型·表现	课时建议	1课时
教学目标	1. 观察人物五官的变化与情绪的表达，学习喜怒哀乐的表现方法。 2. 欣赏古今中外名画中人物形象的生动表现，模仿各种表情，体会不同情绪，画一下人物的喜怒哀乐。		
教学准备	教师：课件、范作、画笔、作业纸等。 学生：人物头像照片、画笔等。		
重点难点	重点：观察人物的表情，了解五官的表情特征和表现方法。 难点：画人物的不同表情，表达人物的喜怒哀乐。		

一、教材分析

《喜怒哀乐》属于“造型·表现”学习领域。针对五年级学生的特点，本课主要是通过体验、欣赏、观察等方式来学习表现人物喜怒哀乐的不同表情，重点培养学生敏锐的观察能力，了解人物的喜怒哀乐的表情，认识喜怒哀乐不同表情的特征。学生能够理解心情与表情的关系，并掌握用美术语言表达喜怒哀乐。欣赏古今中外名画中人物形象的生动表现，学会抓住人物的表情特点进行创作。通过写生，观察五官的变化，表现人物头像造型的不同神态，并能理解不同表情下的不同感受及经历。

二、教学思路

通过“看表情猜情绪”的游戏轻松愉快地导入，激发学生的学习兴趣，并初步认识喜怒哀乐的表情变化。通过欣赏古今中外名画，总结不同情绪的表情特点。通过抓住人物不同情绪下五官的变化，表现人物头像造型的不同神态。教师示范讲解基本作画步骤，使学生掌握表现人物表情的基本要领。

三、教学建议

教案一

（一）引导阶段

1. 请四名同学上台，根据老师的描述分别表演四种不同的情绪，让台下的同学猜一猜。

小结：四种不同情绪分别是喜、怒、哀、乐。

2. 导入课题。

（二）发展阶段

1. 欣赏达·芬奇《最后的晚餐》中人物形象的生动表现，讨论并总结不同情绪下的表情特点。（学生小组讨论）

教师小结（贴出相对应的范图）：笑，眉开眼弯嘴上翘；怒，立眉瞪眼牙紧咬；哭，眉掉眼垂泪下落；愁，皱眉缩眼嘴角掉。

2. 根据照片，教师示范作画步骤。

（1）先画出脸部和头发的外部轮廓。

（2）画出头发和头饰的形态。

（3）画出眼睛、眉毛等造型结构。

(4) 完成整幅头像的描画。

3. 欣赏作品，比较、分析人物表情的特征，使学生懂得人物肖像画既要表现人物的外貌特征，又要表现其精神面貌。

(1) 欣赏达·芬奇《蒙娜丽莎》；

(2) 欣赏列宾《伏尔加河上的纤夫》；

(3) 欣赏布留洛夫《少女与葡萄》；

(4) 欣赏教材中的优秀学生作品。

(三) 实践阶段

1. 作业：根据自己带来的照片进行人物头像写生。

2. 要求：

(1) 构图饱满；

(2) 突出人物特征；

(3) 抓住人物的精神面貌。

3. 学生创作，教师辅导。

(四) 展示与评价阶段

展示学生作品，让学生介绍自己的创作意图，同学之间互相评价，教师加以归纳总结。

(五) 收拾与整理阶段

学生整理制作工具，注意环境卫生。

—— 教案二 ——

(一) 导入阶段

1. 游戏：请拿出你的画笔，比比谁画的表情多！

2. 其实在你的成长过程中，也留下了很多丰富的表情，今天就用画笔来展现你的喜怒哀乐。

(二) 新授阶段

1. 通过观察，了解不同表情的五官特征。

请四位同学上台表演笑、哭、怒、愁的表情，让台下同学观察台上同学的五官变化。

笑：眉开眼弯嘴上翘。

哭：眉掉眼垂泪下落。

怒：立眉瞪眼牙紧咬。

愁：皱眉缩眼嘴角掉。

2. 师生共同探讨表现人物表情所要注意的基本步骤。

- (1) 观察人物表情特征；
- (2) 画出脸部和头发的外部轮廓；
- (3) 画出头发和头饰的形态；
- (4) 画出眼睛、眉毛等的造型结构；
- (5) 整体调整，完成整幅头像的描画。

3. 欣赏范作。

教师问：仔细观察画中人物的表情。

学生答：表情各异，有怀疑、微笑、痛苦、哀伤、惊喜等。

着重分析：

《蒙娜丽莎》中人物的坐姿优雅，笑容微妙。达·芬奇对嘴角、唇边等感情表露的关键部位把握得精确而含蓄，达到神韵之境，从而使蒙娜丽莎的微笑含义无穷，具有一种神秘莫测的千古奇韵。

《伏尔加河上的纤夫》是俄罗斯画家列宾的油画作品，表现的是苦役的劳作场景。画面中阳光酷烈，沙滩荒芜，纤夫穿着破烂衣衫，拉着巨大的货船，步履沉重地向前行进。画中的每个形象都来自写生，他们的性格、年龄、经历、体力、精神气质等各不相同，画家对此都给予了充分的体现。画家以淡绿、淡紫、暗棕色描绘天空，使天空显得惨淡，加强了全画的悲剧性。

总结：人物画中，人物的表情非常重要，体现了人物的内心世界及生活经历。在画人物画的时候尤其应注意人物的表情。

(三) 实践阶段

1. 布置作业：用单色线描的绘画方法，画一个有表情的人物头像。作业要求：(1) 抓住人物的主要表情特征；(2) 五官的变化及比例得当；(3) 线条的疏密、粗细运用恰当。

2. 学生创作，教师巡视指导。

(四) 展评阶段

学生展示自己的作品，集体交流。

1. 说说作品中你最满意的地方。
2. 你最喜欢谁的作品？画中人物的表情好在哪里？

(五) 拓展阶段

听歌曲，根据歌曲的内容情境画出各种不同心情下的表情。

(六) 收拾与整理阶段

四、评价建议

1. 能否积极参与学习，能否在欣赏、评述作品的过程中大胆地表达自己的感受。
2. 能否仔细观察人物不同表情的特点，能否抓住人物不同表情的特征进行写生。
3. 能否通过绘画创作加深理解人物不同表情下的不同感受及经历，能否培养观察力。

五、教研提示

尝试用多种媒材去创作有创意的艺术作品。

六、参考资料

●《蒙娜丽莎》

《蒙娜丽莎》是意大利文艺复兴时代著名画家达·芬奇的肖像画作品。该主人公真实身份存在争论，存在多种版本。其中比较流行的版本为画中的主人公是当时的新贵乔孔多的年轻的妻子蒙娜丽莎。那时，蒙娜丽莎的幼子刚刚夭折，她一直处于哀痛之中。为了让女主人高兴起来，达·芬奇在作画时请来音乐家和喜剧演员，想尽了一切办法。这幅画完成后，端庄美丽的蒙娜丽莎脸上那神秘的微笑使无数人为之倾倒。后即以“蒙娜丽莎的微笑”喻指迷人的微笑或神秘莫测的微笑。

●《伏尔加河上的纤夫》

《伏尔加河上的纤夫》是列宾的代表作，也是他的成名作。彼得堡涅瓦河上纤夫的沉重劳动引起了列宾的同情，于是他就想创作一幅表现纤夫的作品，以揭示下层劳动人民的痛苦生活和社会的不公平。1870年夏季，列宾与同班同学华西里耶夫去伏尔加河旅行写生，典型的俄罗斯风光和纤夫的生活给他留下了难忘的印象。为了创作这幅画，列宾花了三年时间，做了两次伏尔加河之行，和纤夫们交朋友，对纤夫生活进行了大量的观察和写生。这幅画具有强烈的现实主义精神。在这幅画的构图上，列宾利用了沙滩的地形和河湾的转折，使11个纤夫犹如一组雕像，被塑造在一座黄色的、高起的底座上。在画面上作者又对伏尔加河的景色进行了巧妙的布局，使这幅画具有宏伟深远的张力。画中的背景颜色昏暗迷蒙，空间空旷奇特，给人以惆怅、孤独、无助之感，切实深入到纤夫的心灵深处，这对画旨的体现、情感的烘托起了极大的作用。本画的构图、线条、笔力等绘画技巧都是相当成功的。

被烈日炙烤的焦黄的河岸上，一队蓬头垢面、衣衫褴褛的纤夫拖着沉重的脚步拉着货船，在烈日下精疲力竭地向前挣扎。他们中有老有少，个个都衣着破烂、面容憔悴。领头的是一位胡须斑白的老者，眼睛深陷，坚毅的面孔透出饱经风霜的智慧，但愁苦的表情仍

然显示了他对艰苦生活的无奈。走在最后的纤夫低着头垂着手，麻木地随着队伍向前挪动，似乎已经习惯了这样日日苦役般的生活。队伍中还有一个较为突出的形象，是处在队伍中部的一位少年。可以看出他才开始这样的工作不久，他皱着眉头显然对这种工作还不太习惯，他直起腰想用手松一松肩头紧勒的纤绳，年轻的他还不甘心忍受这样的苦楚。其余的纤夫都弯着腰低着头，似乎已没有多余的力气再来表现点什么，在他们身上剩下的，唯有贫苦、艰难与无奈。

在这幅反映纤夫苦难生活的画里，与其说是人与自然在搏斗，不如说是人在与残酷无情的黑暗命运和社会搏斗。《伏尔加河上的纤夫》描绘了焦黄的河岸、空蒙的天空、只显露一点蓝色的河水，以及那几个迈着沉重脚步、挣扎在生存边缘的纤夫，影响了几代中国人的美术想象。

教学笔记

山东出版
SHANDONG PUBLISHING

第4课 夸张的脸

学习领域	造型·表现	课时建议	1课时
教学目标	<p>1. 知道夸张是艺术家进行创作的手段之一，通过夸张脸型、五官、表情画或做一件“夸张的脸”的作品。</p> <p>2. 欣赏夸张而精彩的美术作品，研究夸张的绘画方法。</p> <p>3. 体会夸张的手法带来的艺术魅力。</p>		
教学准备	<p>教师：PPT课件、带有夸张表情的美术作品或作品图片等。</p> <p>学生：绘画工具和材料。</p>		
重点难点	<p>重点：引导学生观察并掌握对人物进行夸张表现的艺术手法。</p> <p>难点：掌握五官整体与脸型、眉毛等局部和谐的夸张画法。</p>		

一、教材分析

本课属于“造型·表现”学习领域。五年级属于小学高年级阶段，认知能力和动手能力相对较强。通过对《喜怒哀乐》的学习，学生已经对人物的不同表情有了一定的了解，这为本课的学习奠定了良好的基础。本课通过看、画、做等方式，发散学生的思维，引导学生大胆地创作千变万化的人物脸部形象，体会运用夸张手法把脸部局部放大或缩小给人带来的不同感受。

教材中的《头像》（尼日利亚）、《青铜人头像》（商代）和《北方多闻天王》（明代）这三幅雕塑图片呈现出的神态，使人物更形象、更逼真。而图片《萨特像》和《人物漫画》都是以绘画的形式来表现人物夸张的脸部，直接触动了学生的感官，有利于进一步理解夸张这种艺术手法。选用的作品，在形式、内容、技法上都有所不同，对学生的创作方向和创作态度能起到引导和提示的作用，教师可据此指导学生进行针对性的创作。

二、教学思路

可采用“观察—感受—表现”的教学策略。首先，可利用明星漫画导入，激发学生的兴趣。通过观察漫画人物的五官及表情、着装、动作等方面的特点，捕捉最能体现人物性格特征的神态或动作。其次，欣赏古今中外具有代表性的雕塑，感受夸张带来的魅力。接着展示夸张的漫画，让学生观察并自学教材“学习提示”部分，分析总结出表现夸张的几种方法。最后，引导学生进行交流、分享，分析人物及场景，学习适合的表现方法，鼓励学生大胆表现。

三、教学建议

教案一

（一）引导阶段

1. 教师利用课间让学生观察动画片《海贼王》中路飞的表情，并说一说这张图片给人带来怎样的感受。（给人一种惊恐的感受）

2. 请一个学生来示范这个动作，并说一说哪些部位发生了明显的变化。（眼睛放大，嘴巴张大。）

3. 它运用了什么艺术手法？（夸张的艺术手法）

（二）发展阶段

1. 引导学生分析、认识夸张艺术手法的表现形式，教师可结合雕塑《头像》（尼日利亚）、《北方多闻天王》（明代）和《青铜人头像》（商代）等作品，引导学生大胆发言，逐步感受夸张艺术手法的表现特点。

夸张是艺术家进行创作的手段之一，是有意识地突出某种事物的本质特征。运用丰富的想象力，对事物的某些方面刻意夸大或缩小，可使作品感染力更强，主题更突出。

2. 欣赏漫画作品，引导学生发现对人物脸部进行夸张时要突出表现脸上某部分的特征。

3. 教师示范：展示一个有明显特征的人物照片，教师用粉笔在黑板上迅速创作一幅夸张的人物脸部的漫画。

（三）作业要求

1. 运用夸张的艺术手法，画出你身边的朋友。
2. 突出人物主要特征。
3. 构图饱满。

（四）作品展示与学生评价

1. 作品展示：选取个别作品，并让画中人站在作品旁边。让作者自己说一说他夸张了人物的哪些部位。其他同学评价作者是否抓住了人物的主要特征。

2. 明确评价要点。

- （1）是否运用了夸张的艺术手法；
- （2）是否抓住了人物的主要特征；
- （3）学会欣赏同伴的作品，向同伴介绍美术创作的乐趣。

（五）教师小结与点评

（六）课后拓展

1. 课后运用夸张的艺术手法制作小雕塑，并用它来装饰自己的家。
2. 运用夸张的艺术手法制作面具，开一场假面舞会。

（七）收拾与整理阶段

引导学生整理好学习用具，注意教室卫生。

—— 教案二 ——

（一）引导阶段

1. 游戏：猜猜他是谁。

教师用课件展示几幅明星的漫画头像，引导学生观察并猜猜他是谁。

将漫画与真实照片进行对比，发现变化：人物的五官特征进行了夸张变形。

2. 引出课题。

（二）发展阶段

1. 欣赏雕塑作品，感受夸张魅力。

教师展示教材中的三幅作品：非洲尼日利亚雕塑《头像》、我国商代《青铜人头像》、我国明代佛教雕塑《北方多闻天王》。让学生仔细观察后，说说看到的人物形象有怎样的特点。

《头像》——眼睛很大，腮鼓得异常饱满，脖子上挂的圈圈“淹没”下颌，很好地体现了非洲某部族的特征。

《青铜人头像》——嘴巴扁平且非常长；耳朵比现代人经常说的“招风耳”还要夸张，且有很大的耳洞；眼睛呈三角形，凸出。这件文物为揭开四川三星堆文化提供了历史证据。

《北方多闻天王》——眼睛怒视前方，眉毛异常厚实，额头处可见到常人没有的圆形突出：这些特征都显示了天王的尊严与不可侵犯。

教师小结：艺术家运用夸张手法是为了突出事物本身的特征，但并不是无限地夸张而使事物失去真实。

2. 总结表现夸张的方法。

（1）人物特征的夸张表现。

观察并分析、总结漫画是如何对人物特征进行夸张表现的。

扩大夸张法：

成龙——抓住了大鼻子的特征，把鼻子变得更大。

姚明——抓住了长脸的特征，将下巴拉长、拉宽。

缩小夸张法：

周杰伦——将原来的小眼睛缩小，变得更小。

教师小结：夸张脸部时，只要抓住脸上某部分的特征进行缩小夸张或扩大夸张，就会产生意想不到的效果。

（2）人物表情的夸张表现。

观察课本“学习提示”中的头像，探讨图中几个人物的表情是如何夸张地表现喜怒哀乐的。

3. 欣赏学生作品。

分析小作者是怎样进行夸张的。

总结：五官集中，夸张鼻子；长脸特征，嘴巴拉开；方脸尖下巴，夸张眉和眼。

（三）实践阶段

要求有创意，画面构图安排得当，表现出夸张的形象。

（四）展示与评价阶段

学生自评、互评，评选出优秀作品。教师最后点评。

（五）课后拓展

欣赏不同材料制作的夸张的脸的造型，并说说选用的这些材料的特点；再引导学生尝试选用另外一种材料制作一张夸张的脸。

四、评价建议

1. 能否抓住人物脸部主要特征进行夸张。
2. 能否运用不同的绘画表现方法进行描绘。
3. 能否公正评价同学的作品。

五、教研提示

如何应用夸张的手法进行美术创作。

六、参考资料

●《青铜人头像》

《青铜人头像》是三星堆出土的文物，于1986年在四川广汉三星堆一、二号祭祀坑出土。这些青铜人头像有普通的人头像，还有戴金面罩的人头像。

三星堆的青铜器以青铜雕像群为最大宗，且最有研究价值。三星堆的青铜雕像群是一

批受人顶礼膜拜的权威、偶像，既象征着天神、地祇、祖先神等，也代表着国王及巫师一类世俗领袖或精神领袖，表现出古蜀国人神合一、政教合一的社会形态和群体关系。它们的出土填补了中国商代青铜人物雕塑及中国早期关于偶像崇拜的空白。

三星堆一、二号祭祀坑共出土 50 多件人头像，这些人头像面容清瘦，表情凝重，耳朵上有穿孔，估计是用来佩戴耳环的。这些文物现存三星堆博物馆。

● 北方多闻天王

北方多闻尊天王，普天身护法像，是中国大乘佛教寺庙中“天王殿”中的伽蓝。一般身为绿色，穿甲冑，右手持慧伞(又称慧幡)，左手握持神鼠——吐宝鼠。“毗沙门”是梵文音译，翻译为“多闻”。尊王据须弥山天北方世界，手持慧伞，用以降伏魔众，护持众生修行资粮。

尊王的装扮十分华丽。头戴饰有黄金和宝石的宝冠，上尊身缀满珍贵的珠宝，尊王身后两条飘逸的绿丝绸帛带蜿蜒至莲花座上。尊王右手持着标志性的胜幢，象征尊王带给善众的财富和快乐，以及风调雨顺时不可缺少的珍贵雨露。左手托着一只雪白吐宝鼠，象征能赐无尽财宝。尊王的爱骑是一只红鬃白狮子，狮口大张，且能吐出各种珍宝财物，解救一切贫穷困苦众生。

● 夸张

夸张是运用丰富的想象力，在客观现实的基础上有目的地放大或缩小事物的形象特征，以增强表达效果的修辞手法，也叫夸饰或铺张。

夸张可分为两类，即普通类和超前类，普通类又可分为扩大夸张、缩小夸张。

1. 扩大夸张：故意把客观事物说得“大、多、高、强、深……”的夸张形式。例如：蜀道之难，难于上青天。

2. 缩小夸张：故意把客观事物说得“小、少、低、弱、浅……”的夸张形式。例如：一个浑身黑色的人，站在老栓面前，眼光正像两把刀，刺得老栓缩小了一半。现有成语如寸土必争、滴水不漏、寸步难行等也有同样的表达效果。

3. 超前夸张：在时间上把后出现的事物提前一步的夸张形式。例如：看见这样鲜绿的麦苗，就嗅出白面包子的香味来了。宋代文学家范仲淹《御街行》中的“愁肠已断无由醉，酒未到，先成泪”也是这个意思。

这种艺术手法用言过其实的方法，突出事物的本质，或加强作者的某种感情，烘托气氛，引起读者的联想。

● 漫画

绘画艺术的一种。它常用夸张、比喻、象征、拟人、寓意等手法，直接或隐晦、含蓄地表达作者对纷纭世事的理解及态度，是一种含有讽刺或幽默意味的浪漫主义的绘画。它同其他绘画的主要区别在于独特的构思方法和表现手法。它具有讽刺与幽默的艺术特点，以及认识、教育和审美等社会功能。

漫画可以把古今中外的人物同时邀集到一起，让他们在一个画面上演出奇异怪诞而又意蕴深邃的喜剧。它不受时空的限制，人与物之间也可以对话，不同质、不同类的事物可以嫁接、杂交，可以借物喻人，借古喻今，可以人神交游，幻想与现实同存，从而使画面产生幽默、诙谐、怪诞、风趣的艺术效果。

● 三星堆博物馆

网址：<http://www.sxd.cn/>

教学笔记

山东出版
SHANDONG PUBLISHING

第5课 漂浮的画

5 漂浮的画

油漆和水互不相溶。让油漆漂浮在水面上，然后用纸吸附油漆，就可以制作出变化无穷的图画。那些缤纷变幻的色形，仿佛叙述着梦幻般的故事。

图1 制作前的材料

图2 漂浮的画

图3 漂浮的画

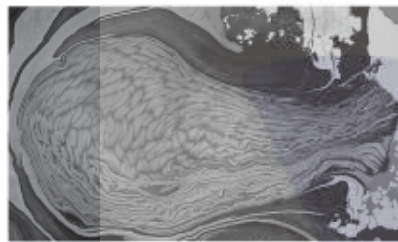
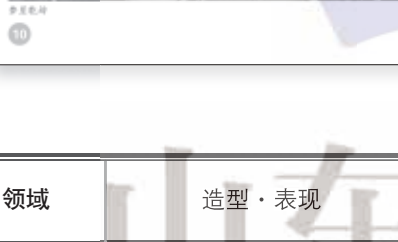

图4 漂浮的画

制作步骤：

1. 在容器中滴入油漆。
2. 搅拌均匀后用吸管吸取。
3. 将吸管口靠近水面，轻轻挤压，让油漆在水面上扩散。
4. 用纸巾吸附水面上的油漆，即可得到美丽的图案。

创作要点：

1. 油漆色彩一般选用几种颜色。
2. 调兑油漆时加入适量的水，用小纸团搅拌均匀。
3. 把吸管口靠近水面，轻轻挤压，让油漆在水面上扩散。
4. 用纸巾吸附水面上的油漆，即可得到美丽的图案。

学习要求：

欣赏：欣赏作品中的画面肌理，寻找图案和油漆吸附图案的特点。

尝试：将水面上的油漆吸附练习。然后晾干。设计创作一幅作品，或用它来装饰一件物品。

图5 战士和马

图6 战士和马

学习领域	造型·表现	课时建议	1课时
教学目标	<p>1. 了解流色转印的常用方法，学习利用水与油不相溶的特性，转印出不同肌理效果的画面。</p> <p>2. 通过自学教材及老师的演示讲解，掌握流色转印的方法并展开联想进行创作，提高学生的动手操作能力和创造表现力。</p> <p>3. 制作过程中发扬团结友爱的精神，培养学生养成爱护环境的良好习惯。</p>		
教学准备	<p>教师：课件、装着清水的敞口容器、油漆、汽油、水粉颜色、水粉纸等。</p> <p>学生：油漆、具有吸附能力的纸张（水彩纸、生宣纸等）、装着清水的敞口容器、汽油。</p>		
重点难点	<p>重点：利用水与油不相溶的性质，做水面上的油漆吸附练习。</p> <p>难点：根据制作过程中油水变化的节奏及画面所形成的肌理效果，展开合理的想象和联想。</p>		

一、教材分析

以简单有趣的方法创作出符合自己感受的作品，这是义务教育第三、第四学段特别需要掌握的。本课从漂亮神奇的石头纹理导入，在感受抽象美的同时，借助油水不溶的原理，给同学们带来一种创造抽象美的有趣方法。

仅仅介绍一种方法无法满足本年龄段学生们的创作欲望，所以本课的关键是教材右侧页的“制作方法”和“学习提示”。其中每一个要点都有关键词：1. “邻近色”；2. “轻轻搅拌”；3. “轻轻掀起”；4. “晾干后”。而“学生作品”配合“学习要求”选择了自己命名的抽象图案画和用它作肌理而剪出的图形。

二、教学思路

本课可充分利用学生对材料和表现形式的好奇心，鼓励学生自己动手、自主探究、尝试表现，并讨论、总结在尝试过程中的经验教训。

学生有了亲自动手进行流色转印的经历后，教师针对在实践操作过程中出现的问题进行演示讲解，以便学生能更好地掌握流色转印的方法。

想象力比知识更重要。面对制作出来的作品，学生通过联想其形象的意义，呈现了多义性的展开与延伸，使其既抽象又具体，有的再稍加手绘修饰，便能收到肯定、明确的具象效果。

三、教学建议

（一）导入阶段

1. 同学们，你们知道都有什么东西可以在水面上漂浮吗？你们猜猜看，这节美术课能在水面上漂浮的是什么呢？画怎么能在水上漂浮呢？（演示吸附的方法）
2. 欣赏作品，讨论交流：你们感觉欣赏的作品像什么？有何感受？

（二）发展阶段

1. 自学教材，尝试探究。

小组内讨论，尝试制作：在敞口容器里盛一定量的清水，随后滴入几滴油漆，让学生观察油漆和水发生的变化。

小结：

- （1）滴入清水中的油漆有的浮在水面上，有的一下子沉入水底，还有的在水中漂浮。
- （2）总结制作过程中的成功与不足。

2. 作品展示，汇报交流。

学生提出实践中遇到的问题，师生讨论解决。

3. 深入探究，讲解演示。

演示环节：在清水中放入油漆（水面要浅）—快速搅拌—把纸平放在水面上进行吸附印制。

（三）创作阶段

充分发挥学生的想象力和创造力，选用任意颜色搭配并用吸附法完成肌理作品。

（四）评价阶段

1. 分析并展示作品，采用自评或互评的方式进行交流评价活动。

2. 学生针对自己喜爱的作品展开丰富的联想与想象。

（五）课后拓展

干透后压平，根据肌理图案运用刮线或剪图形等方法，创作一幅有主题意义的作品。

四、评价建议

1. 能否积极参与各教学环节。

2. 能否认识抽象肌理的美，并展开联想与想象。

3. 制作过程中，能否掌握流色转印的技巧。

五、教研提示

尝试用多种媒材去表现抽象的肌理效果。

六、参考资料

● 肌理

肌理指物体表面的组织纹理结构，即各种纵横交错、高低不平、粗糙平滑的纹理变化，是表达人对设计物表面纹理特征的感受。一般来说，肌理与质感含义相近。对设计的形式因素来说，当肌理与质感相联系时，它一方面是作为材料的表现形式而被人们所感受，另一方面则体现在通过先进的工艺手法，创造新的肌理形态。不同的材质、不同的工艺手法可以产生各种不同的肌理效果，并能创造出丰富的外在造型形式。

● 表现方法

1. 绘写：用各种笔和不同颜料，直接在纸上画出肌理效果。
2. 喷洒：将颜料调和成适当浓度的液体，再用喷笔或其他工具喷洒在纸上。
3. 熏炙：用火焰在纸上烤成一种熏黑或燃烧后的痕迹的肌理。
4. 拼贴：将各种平面材料通过组合、编排，贴在有色或无色的纸上。
5. 拓印：用颜料涂在凹凸不平的物体表面，再用纸拓印下来。
6. 浸染：在具有吸水性的纸材上，滴入液体颜料，颜料自由渗入，可以形成斑渍状的肌理；或在水中滴入颜料，再用纸将颜色吸附上来。
7. 刮刻。
8. 自流：在比较光滑的表面上让液体颜料自然流淌，或用细管吹气，形成自然的线条肌理。
9. 压印：在物体表面涂满颜料，用纸压印出肌理痕迹。
10. 抖落：通过手的抖动，将笔上的颜料洒落在纸上，形成活泼的肌理形象。

● 流色转印的方法

方法一：在平放的玻璃上涂上稀释的颜料，使其在玻璃上自由地流动，当水和颜色尚未完全融合之时，用纸覆盖转印。玻璃上水与色的流动，会在画面上形成十分有趣又美观的抽象图形。

方法二：在清水表面泼洒一些颜料并放一点汽油（或掺和少量的油漆），利用油与水的互不相溶性，趁三者处于流动之机迅速用纸盖于水面将其转印下来。

方法三：在清水表面泼洒油漆，利用油与水的互不相溶性，趁二者处于流动之机迅速用纸盖于水面将其转印下来。

山东出版
SHANDONG PUBLISHING

山东出版
SHANDONG PUBLISHING

第6课 写意蔬果

学习领域	造型·表现	课时建议	1课时
教学目标	1. 了解笔墨在中国写意画中的地位,了解“随类赋彩”的蔬果着色法。 2. 通过欣赏写意蔬果的水墨画,领会水墨写意画的特点,运用笔、水、墨、色表现写意蔬果,使主体更突出。 3. 感受画写意蔬果带来的乐趣。		
教学准备	教师: 名家写意蔬果画作品、写意画工具材料。 学生: 蔬果图片、毛笔、调色盘、墨汁。		
重点难点	重点: 知道墨分五色和用墨、用笔的方法,运用墨和色彩临摹一幅写意蔬果画。 难点: 较好地运用笔法和墨色的变化创作写意蔬果画,画面色彩与墨色的搭配力求和谐。		

一、教材分析

本课为五年级下册中国画写意画法单元中的第一课，学生对中国水墨写意画的用笔、用墨会有一些基本的尝试。本课的学习主要通过对名家写意蔬果的欣赏、观察，体会写意蔬果的用笔、用墨、用色的特点。

教材中提供了五幅名家的写意蔬果作品，其中四幅为清代虚谷的《蔬果册页》中的作品，另一幅为现代画家郭石夫的《枇杷》。这几幅作品很好地体现了画家是怎样用墨色、行笔及线条来表现写意蔬果的。学生应从作品中发现用墨、用笔的丰富变化。教材中还提供了“墨分五色”、“趁湿破墨”及“一波三折”的图片，让学生对墨色变化、破墨方法以及写意线条的变化有初步的了解，能对学生以后的练习起到较好的铺垫作用。

在“作画方法”中，教材提供了画枇杷、萝卜的用笔、用色方法，强调写意绘画中用墨、用色的主要变化，切忌呆板凝滞；教材在“学习提示”中也对写意画用笔讲求“力透纸背”进行了必要的提示。写意画中的笔力是十分重要的，也是中国画“六法”中的重要部分。在“学习提示”中明确地说明笔力的体现是通过中锋和侧锋、顺笔和逆笔的综合应用以及行笔的徐疾、转折、顿挫来体现的，使学生对写意画的表现特点有较清楚的认识。

教材中的三幅学生写意蔬果练习作品具有很好的示范性和典型性，在构图、用墨、用笔、用色方面能起到较好的启示作用。

二、教学思路

本课的教学可主要采用问题导学、自主探究的教学方法，以齐白石大师的写意蔬果作品作为教学导入点，增加美术学科教学的人文性。由于五年级的学生具备一定的自学能力，因此建议采用问题导学的方法。教材中提供的名家作品是我们学习的重点，配合本课设计的问题有：作品中的墨色是怎样的，体现在哪些地方？作品分别有什么色彩，体现在哪里？绘制表格，将对应内容填进表格。然后，进行小组交流。在名家作品分析之后，教师把画家所表现的真实的蔬果照片与画家的作品进行色彩比较，增加学生对“随类赋彩”的理解。

技法指导是学生学习绘制写意蔬果的基础，教师有必要进行基本的用笔、用墨、用色的示范。教师在进行写意作品的示范时，要注意用墨、用色及用水的规范操作，让学生养成水墨创作的良好习惯。

引导学生在练习前欣赏教材中的学生作品，鼓励学生在借鉴他人之长的基础上大胆进行尝试。

教案一

(一) 导入阶段

1. 请同学们一同欣赏中国画大师齐白石的两幅写意蔬果作品《白菜》和《石榴寿桃》。(用PPT播放)
2. 导入课题“写意蔬果”。

(二) 发展阶段

1. 自学教材中的导语及其他文字，了解写意画及水墨写意画的特点。
2. 欣赏教材中虚谷的《蔬果册页》及郭石夫的《枇杷》，用简短的文字填写作品赏析表。

作品赏析表

作者	作品名称	用笔（行笔方法、笔力、一波三折等）	用墨（墨分五色、破墨法）	用色（随类赋彩）
虚谷	蔬果册页（1）			
虚谷	蔬果册页（2）			
虚谷	蔬果册页（3）			
虚谷	蔬果册页（4）			
郭石夫	枇杷			

3. 围绕水墨写意画的特点及作品赏析表，引导学生进行交流，注意作品的完整性（诗、书、画、印）。(在学生讨论作品时，教师要播放相关作品的图片。)
4. 教师结合写意画的用笔、用墨及用色的方法示范枇杷、萝卜的画法。
5. 欣赏教材中的学生作品。
6. 实践体验：学生临摹或创作一幅写意蔬果作品，注意用笔、用墨、用色、用水的行为习惯；教师进行必要的辅导。

（三）展评阶段

组织学生展示自己的作品，结合本课的知识谈谈自己的感受，然后师生进行评述。

（四）拓展延伸

欣赏齐白石大师的写意蔬果、草虫作品。

（五）课后整理

组织学生整理、收拾学习用具，养成良好的学习习惯。

—— 教案二 ——

（一）导入阶段

1. 欣赏国画大师齐白石的两幅写意蔬果作品，出示问题：

- （1）这两幅作品属于什么画种？
- （2）用什么手法表现的？
- （3）表现的是什么题材？

2. 组织学生进行简单交流。

（二）发展阶段

1. 复习用笔、用墨的基本方法。
2. 引导学生自学教材，了解写意画的特点。
3. 欣赏虚谷的《蔬果册页》，理解“随类赋彩”的意思。
4. 出示学生作品与名家作品，帮助学生理解“力透纸背”及“一波三折”的用笔方法。
5. 教师示范。
 - （1）用没骨法画枇杷与萝卜。
 - （2）用没骨法和勾勒法画丝瓜。
 - （3）落款和盖章的示范。
6. 学生体验：临摹或创作一幅写意蔬果作品。

注意：形象简洁，笔、墨、色有变化，画面完整，富有情趣。
7. 展示评价：组织展示学生作品，并进行交流评价。

（三）拓展阶段

欣赏一组齐白石大师的作品，交流写意画还有哪些表现形式，如山水、人物等。

（四）收拾整理。

四、评价建议

1. 能否通过临摹或创作画出具有色、墨韵味的写意蔬果作品。
2. 能否通过欣赏名家作品体会写意水墨画的笔墨特点。

五、教研提示

选择适合学生的表现形式，开展小学阶段中国水墨画教学的研究。

六、参考资料

● 写意画

中国画技法中的一种，用笔豪放、简练、洒脱，讲究“以形写神”，注重物象神态的描写。手法概括、夸张，用笔虽简，但能充分表达意境，使人产生丰富的联想。

● 一波三折

指中国写意画用笔要有起伏转折，也就是笔法讲究多样与变化。黄宾虹说：“故名画家画，一笔之中，笔有三折，一点之墨，墨有数种之色，方为高手。”

● 齐白石

齐白石（1864—1957），湖南湘潭人。原名纯芝，字渭青，号兰亭。后名璜，号濒生，别号白石山人、白石山翁、老萍等。近现代中国绘画大师，世界文化名人。早年曾为木工，后以卖画为生，五十七岁后定居北京。擅画花鸟、虫鱼、山水、人物，笔墨雄浑滋润，色彩浓艳明快，造型简练生动，意境醇厚朴实。所作鱼虾虫蟹，天趣横生。齐白石书工篆隶，取法于秦汉碑版，行书饶古拙之趣，篆刻自成一家，善写诗文。曾任中央美术学院名誉教授、中国美术家协会主席等职。代表作有《蛙声十里出山泉》《墨虾》等。著有《白石诗草》《白石老人自述》等。

● 齐白石迄今为止最贵的作品

在嘉德2011春季拍卖会中，最大的看点就是齐白石的《松柏高立图·篆书四言联》以4.255亿元创近现代书画拍卖世界纪录。这件作品当然也成为齐白石迄今为止最贵的作品。这幅作品是当年齐白石画给蒋介石的祝寿之作，后来被拍场大亨、上海法人股大王刘益谦收入囊中，当时的价格是几百万元。时隔几年，此作品增值不少。

● 中国美术馆网

网址：<http://www.namoc.org/zsjs/gczp/cpjxs/zgh/>

● 新华网

网址：http://news.xinhuanet.com/shuhua/2011-12/26/c_122484574.htm?prolongation=1

教学笔记

山东出版
SHANDONG PUBLISHING

第7课 写意动物

学习领域	造型·表现	课时建议	1课时
教学目标	1. 了解写意动物画的笔墨特点，继续运用笔墨色表现动物的结构、神态、特点。 2. 通过欣赏名家作品，学习运用笔墨色概括表现动物的方法，画出动物的特点。 3. 欣赏名作，体会水墨动物画的美。		
教学准备	教师： 水墨动漫《功夫熊猫》片段、动物摄影图片及名家写意动物作品图片、写意画工具材料。 学生： 毛笔（大楷、斗笔）、调色盘、墨汁等工具材料。		
重点难点	重点： 用笔墨色概括动物的形体、动态、神情等特点，用水墨画表现一至两种动物。 难点： 巧妙地用笔用墨用水，概括表现动物的特点。		

一、教材分析

本课为五年级下册中国画写意画法小单元中的第二课。在《写意蔬果》的学习中，学生对写意水墨画的用笔、用墨已有了一些体验和尝试。动物是古今画家最喜欢表现的题材之一，因此，学习运用国画写意技法表现动物有着重要的意义。本课的学习，主要通过名家写意动物作品的欣赏和分析，体会画家是如何运用写意水墨的用笔、用墨特点来表现写意动物的，学习水墨写意动物的表现方法。

本课教材精选了三幅名家的写意作品，其中有徐悲鸿的《奔马》、齐白石的《松鼠葡萄》及李燕的《母子图》，为我国近现代写意动物水墨画的典型代表。这些作品有着娴熟的笔墨造型技巧，构图简洁明了，主体突出，墨色丰富，造型准确。教材用《松鼠》的步骤图来诠释用点厾法来表现写意动物画的笔墨及形体结构，是学生学习点厾法的重要参考资料。

教材中有三幅学生写意动物的作品，其构图整体比较饱满，主体形象比较突出，背景环境表达清晰，用笔简练、大胆，动物形象可爱，对学生的创作有一定的参考价值。

二、教学思路

国画教学最关键的就是训练学生对水、墨、笔的控制能力，是属于技能性比较突出的学科教学。五年级的学生对国画的水墨工具已经有了一定的接触，对水墨画的技能有过基础的训练。在此基础上，本课为了提高学生的兴趣，激发学生的学习欲望，可采用视频导入的方式，在水墨动漫的氛围中开始写意动物的学习。教材是学生学习的主体，在教学资源比较匮乏的地区，教材的使用就更加重要。因此，接下来教师要引导学生欣赏教材中的名家写意动物作品，通过作品的欣赏初步感受写意动物的用笔、用墨方法，初步体会、概括塑造动物结构特征的方法。教师示范是本课突破难点的关键，因此教师需要提前对学生喜爱的动物的结构特征、笔墨方法有一定的掌握，以便在教学中游刃有余。在《松鼠》的示范中，要注意墨色变化的调法，概括松鼠结构的笔法，以求比较生动地表现松鼠形象。在学生练习前，要引导学生欣赏教材中的学生作品，它们是学习创作方法的有效素材。

三、教学建议

（一）导入阶段

1. 播放水墨动漫作品《功夫熊猫》片段，让学生观察视频画面，思考其表现方法。
2. 组织学生对动漫作品《功夫熊猫》的表现技法、表现主体进行交流。

（二）发展阶段

1. 欣赏教材中的三幅名家写意动物作品，引导学生观察、分析作品的用笔、用墨等笔墨特点。

2. 小组交流分享，教师小结用笔方法，即点厾法和勾勒法、破笔法，以及用墨方法，即破墨法、积墨法等。

3. 分析教材中《松鼠》的画法，了解动物结构与用笔的关系，并进行示范。教师作范画时要引导学生注意观察作画顺序，体会如何用概括的方法来表现松鼠的结构特点。

4. 欣赏教材里的三幅学生习作，拓展学生的创作思路。教师重点引导学生围绕作品中的动物形象的笔墨特点、构图形式等进行欣赏。

5. 实践体验：学生创作自己喜欢的动物，鼓励学生大胆作画，并提醒学生注意用水、用墨的习惯。教师巡视指导，发现问题及时给予纠正。

（三）展评阶段

组织学生开展动物作品展评交流活动，让学生谈谈写意动物画的创作体会。

（四）拓展延伸

欣赏现代写意动物画家刘继卣、韩美林、黄胄的作品。

（五）课后整理

指导学生收拾整理学具。

四、评价建议

1. 能否用笔墨概括的方法来表现动物。
2. 能否应用笔墨特点大胆地表现动物。

五、教研提示

小学高年级国画写意动物技法教学的研究。

六、参考资料

● 刘继卣

刘继卣（1918—1983），天津市人，杰出的中国画家、连环画家，新中国连环画奠基

人，被誉为“当代画圣”“东方的伦勃朗和米开朗基罗”。中国近现代美术史上卓有成就的动画、人物画一代宗师，是现代中国画家少有的工笔白描、重彩、小写意、大写意俱能的画家。他涉猎的绘画题材非常全面，除人物、动物外，也兼擅花鸟、山水，尤以工笔人物画和写意走兽画的成就最为突出。他秉承家学，一生勤恳，以勤奋务实的精神、严谨细致的态度、不断创新的理念，投入其钟爱的绘画艺术中。他的艺术风格具有民族性、科学性和独立性，充满时代精神。他自称是一位“人民美术工作者”，他的高尚品德和艺术结晶值得后人学习、研究。

● 黄胄

黄胄（1925—1997），中国画家，社会活动家，收藏家，中国第一座大型民办艺术馆——炎黄艺术馆的缔造者，中国画研究院、中国工艺美术馆筹建者，黄胄美术基金会设立者。曾带头捐赠自己书画作品与古代文物收藏，主持具有深远影响的“93年科学与艺术研讨会”“95年经济与文化研讨会”等若干重要展览及学术活动。黄胄独创性地将速写融入中国画，开启了全新的人物画笔墨范式，拓展了中国画艺术语言。黄胄有大量艺术作品及《黄胄作品集》《黄胄谈艺术》等三十余部著作传世，对中国文化艺术事业做出了杰出贡献。

● 点乱法

区别于勾勒法的一种画法，即直接用有浓淡变化的墨或颜色画物体的一种国画技法。

● 破墨法

“破墨”二字，始见于《山水松石格》，至北宋米襄阳，尽发其秘奥。至明代，此法已少讲求，故仅知以浓破淡、以干破湿，而不知以淡破浓、以湿破干、以水破淡诸法。原用墨之道，浓浓淡淡，干干湿湿，本无定法。在干后重复者，谓之积；在湿时重复者，谓之破耳。全在作者熟练变化中，随心随手善用之而已。

山东出版
SHANDONG PUBLISHING

山东出版
SHANDONG PUBLISHING

第8课 学画松树

8 学画松树

松树苍劲挺拔、龙鳞斑驳。不仅有岁月沧桑的千古相，更是铁骨铮铮、不屈不挠的精神象征。中国画家们常用它来表达自己的情怀。

百木之长（中国画）康良 金良

松树图 王蒙

黄山松（中国画）黄公望 1473 明初

松干的画法：
1. 画松干一般可以从“根部”开始，顺着向上发展并树身的线条，向下发展出树身其他枝干。
2. 要有立体意识，画出“树身四边”，注意左右、前后的空间关系。
3. 用浓墨画树皮，有虚实变化，中间留白，两边留黑。

松针的画法：
1. 松树的品种很多，因此松针的画法常常不同，一般以扇状、马尾状、马尾状来表现同一单元的重叠松针，以“品”字形结构合成一组松针。
2. 画松针时用笔要灵动，有疏密变化，并要以分毫见层次。

学习要求：
观察：松树的枝干形态及松针的组合方式。
讨论：松树的枝干形态有哪些？
尝试：用所学技法在生宣纸上画一画松树的枝干和松针。

学习领域	造型·表现	课时建议	1课时
教学目标	<p>1. 了解松树的外形特征和精神象征，结合墨色变化、用笔方法学画松树。</p> <p>2. 通过欣赏名家作品，了解如何用笔墨表现松树的枝干、松针等，尝试运用笔墨表现松树枝干形态和松针组合特点。</p> <p>3. 体会松树不屈不挠的精神，感受用水墨表现出的松树的美。</p>		
教学准备	<p>教师：搜集赞美松树的诗词、名家松树作品画作、松树的摄影图片，准备国画所需的工具材料。</p> <p>学生：带齐毛笔（大楷、斗笔）、调色盘、墨汁等工具材料。</p>		
重点难点	<p>重点：运用墨色变化、用笔方法表现松树的树皮皴法、枝干形态和松针组合特点。</p> <p>难点：巧妙地运用墨色变化和用笔方法表现松树的特征。</p>		

一、教材分析

本课为五年级下册中国画写意画法小单元中的第三课。通过前面两课的学习，学生对水墨画的工具、材料的特性有了比较直观的体验与感受，尤其是对用笔、用墨的方法有了基本的了解，具备了进一步创作中国水墨画的能力。

本课教材精选了两幅国画名家描绘松树的作品（一幅为清代“扬州八怪”之首的金农的《百木之长》，另一幅为现代画家胡也佛的《黄山迎客松》），以及一幅黄山迎客松的摄影作品。其中，两幅国画作品从不同的角度表现了不同的松树形态特征：金农的《百木之长》主要表现松树苍劲屈曲、姿态优美的特点，而胡也佛的《黄山迎客松》表现的是松树在贫瘠的山石缝中生长得坚韧、挺拔、舒展的形象。本课的重点就是通过欣赏、实践，引导学生学习用水墨画的形式表现松树。在松树的表现中，知道如何把握枝干的一般表现方法、如何理解“树分四歧”，以及如何用“品”字形结构表现松针。松针的画法以中锋用笔，运笔方向有向心和离心两种基本方式。教材中提供了相关的分解图，对用笔方法、用墨方法也有比较明确的引导，为学生的学习提供了很好的帮助。

二、教学思路

本课可以古代赞松诗词导入，让学生了解松树因具有高尚的品格而成为历代诗人和画家最喜欢表现的题材之一。教学中主要运用感知理解、欣赏比较、直观示范、分步实践等方法来开展教学活动。松树摄影图片是感知松树枝干特征及松针组织形式的主要资源，可通过不同种类松树的松针图片与教材中松针组织方式的对应比较，加深学生对表现松针的方法的理解。在枝干形态特征的学习中，可将教材中的摄影作品与胡也佛的国画作品《黄山迎客松》进行对比分析，引导学生了解松树的枝干形态及“树分四歧”的特征。教师的直观示范在本课的教学中是十分重要的。如何用于笔勾线表现树干的苍劲，如何用皴法表现松枝中具有透视变化的鳞片，如何表现松针的空间、前后等，都要教师做明确的引导与示范。学生实践采用两段分配，前段主要是枝干形态与松针组合的练习，后段为临摹或创作的练习。后段练习还要强调画面的完整性，如可以加入画题、添加背景等，以丰富画面效果。

三、教学建议

（一）导入阶段

1. 出示并请学生诵读南朝范云的《咏寒松》诗：“修条拂层汉，密叶障天浔。凌风知劲节，负雪见贞心。”

2. 引导学生围绕松树的寓意展开讨论并顺势引入课题：松树是我们民族的吉祥树，是常青不老的象征，因此成为我国古今文人与画家喜欢的创作题材之一。今天我们一起学习用水墨的表现方法画松树。

（二）发展阶段

1. 欣赏一组松树摄影图片，引导学生感受松树的形态特征——挺拔型与虬曲型，并从图片中探究“树分四歧”的特点。

2. 欣赏松针摄影图片，了解松针的基本形态。

3. 对比欣赏：出示摄影作品《迎客松》的图片，与胡也佛的国画作品《黄山迎客松》进行对比分析，引导学生感受画家是如何描绘松树枝干形态及体现“树分四歧”特征的。

4. 欣赏金农的《百木之长》，观察画家表现松树的用笔、用墨方法。

5. 示范与实践一：临摹教材中关于松树枝干及松针的画法，提醒学生用中锋干笔表现枝干，松针的运笔方向有向心和离心两种，用“品”字形结构表现松针。

6. 示范与实践二：教师示范整棵松树的表现方法（含画题与落款），学生进行第二次练习。

（三）展评阶段

组织学生展示交流自己的作品，教师进行总结评价。

（四）拓展延伸

欣赏几幅古今画松名家的作品，渗透有关松树品格的德育内容。

（五）收拾整理

四、评价建议

1. 能否表现松树的枝干及松针的形态特征。
2. 能否结合练习表达与松树相关的画题。

五、教研提示

小学高年级山水画技法的教学研究。

● 历代画松名家

在中国山水画里，松树的表现占了重要位置，已成为一个独立的题材。

古人画松多以松石点缀山水，在唐代的山水画中已形成了一种风气，并出现了很多著名的松石山水画家。他们把松石作为山水的一部分，刻意加工，使画面呈现出“妙之至极”的韵致。

唐代张璪写松，很能用笔法，“尝以手握双管，一时齐下，一为生枝，一为枯枝。气傲烟霞，势凌风雨。槎丫之形，鳞皴之状，随意纵横，应手间出。生枝则润含春泽，枯枝则惨同秋色”。而张璪的“外师造化，中得心源”更是被历代的艺术家所服膺，成为中国画论中的千古玉律。

五代后梁的荆浩隐居于太行山的“洪谷”，一面“耕而食之”，一面深入观察大自然。那“翔鳞乘空”“欲附云汉”的古松，使他倍感惊讶，“携笔复就写之，凡数万本，方如其真”。

北宋的李成、郭熙，南宋的李唐、马远，元代的王蒙，清代的弘仁、石涛、梅清等不同年代的不同画家，由于审美情趣的不同，所描绘的松自然形态各异。唐以前的画家追求精心描绘理想的真实境界，注重真实物象的再现。而五代以后，画家们不但能师法造化，更能中得心源，将生活的感受和松的自然变化相结合，赋予松以人的品格和风骨，使作品的意境和寓意更丰富、更深刻、更具个性化。

古代画家经过长期的艺术创造，总结出一整套极完整且系统化的画学理论，也形成了一个极富特色的艺术程式。它体系完备而又极其灵活多变，反映出画家对大自然敏锐的理解和对艺术深刻的体会。松的画法与国画中山石、人物、花卉等一样，式样丰富，可以说它是一种便于掌握的类型化的处理方法，利于画家从纷繁、琐碎、杂乱的现实景物中找到具有典型性的形式语言。

现代画家黄宾虹在构图、立意上，无一点常套，不拘泥古法，不依样画葫芦。徐湛笔下的劲松迎风冒寒，树干苍劲，松针如铁，有屹立雄健、刚直凝练、气雄力坚的特点。潘天寿画松生气勃勃，淋漓壮阔，属雄健一派。他所作的《黄山松》线条坚劲沉着，枝枝如铁，背景始信峰只寥寥数笔，却挺俊奇特，品格高妙。《松石横卷》一株老松，盘根石畔，古干槎牙，神清骨峭，苍劲的书法题字占据了画面的一半，真是“树如屈铁山画沙，笔能扛鼎腾龙蛇”。

● 胡也佛

胡也佛（1908—1980），本名国华，后改名为丁文、若佛，字大空，号谷华，自署十卉庐主，浙江余姚人。上海新华艺术专科学校毕业，曾任上海商务印书局编辑、国民书局经理。工书画，学宗仇十洲，擅作仕女，间写宋元一路山水，隽逸过人。

山东出版
SHANDONG PUBLISHING

第9课 彩墨家园

学习领域	造型·表现	课时建议	1课时
教学目标	<p>1. 通过对中国画名家作品的赏析,感受并了解中国画树和点景的表现方法,以及用笔的疏密及墨的浓淡来表现景物远近的技法。</p> <p>2. 通过讲解、演示等活动,帮助学生理解中国画树和叶的画法、点景的画法;通过实践练习活动,引导学生初步掌握中国山水画的表現方法,体验国画乐趣。</p> <p>3. 激发学生学习中国画的兴趣,体会中国山水画与自然的联系,培养学生对中国传统绘画的喜爱之情。</p>		
教学准备	<p>教师: 课件、绘画工具一套、装饰班级山水画多幅、空白生宣纸三张。</p> <p>学生: 中国画颜料、墨汁、毛笔两支(一支为狼毫小笔用于勾勒线条,一支为羊毫用于点、染色)、调色盘、水罐、旧报纸一张、八开生宣纸两张。</p>		
重点难点	<p>重点: 中国画树和叶的画法,点景的画法。</p> <p>难点: 用墨彩结合的方法,表现家乡的美景。</p>		

一、教材分析

本课是四、五年级中国水墨画系列的延续。在保持之前注重水墨体验和感受传统的前提下，本课开始接触中国绘画典型的表现技法。但是，千万不能把本课视为中国画的技法学习课。因为中国绘画的核心是创作者的有感而发。

本课在导语中特别加入了“浓浓的乡情饱含其中”的语句，并选择了以现代艺术家为主的四幅作品进行欣赏。接着是非常详尽的“树干树枝”“点叶”与“点景”的画法，同时涉及中国画的“章法”概念。它们和以前学过的几种技法加在一起，基本上涵盖了中国画用笔的基本技法。“学生作品”选择的题材类型和艺术家的作品较为接近，但是章法布局、疏密关系不尽相同，它们和艺术家的作品相映成趣，可以供学生创作时参考。

二、教学思路

在知识点上，本课侧重学习树和点景的表现方法。

可以采用“欣赏—演示—体验”的教学策略，先引导学生分析作品，学习名家作品中树和点景、景物的远近是如何表现的，然后由教师现场演示绘画技法，讲解重点，最后引导学生体验用墨彩结合的方法表现家乡的美景。

美术课程标准中的活动建议是尝试中国画的表现方法，体验笔墨趣味，在教学中应降低难度；所以在名家作品欣赏中选择了用笔简练、有笔墨趣味的齐白石和石涛的作品。

三、教学建议

（一）装饰教室，创设情境

创设具有国画氛围的教室环境，利用设备循环播放中国山水画名家作品，并配以中国古典乐曲。

（二）图片导入，激发兴趣

欣赏优美的家园照片。

同学们都知道我们祖国幅员辽阔，风光无限，今天就请同学们和我一起到不同地区和不同民族的家园去旅行一次，请同学们仔细观察这些景色有什么特点。

出示课题。

（三）名作欣赏，分析作品

中国山水画名家作品欣赏。

思考：画家是如何表现树和点景的？是如何表现景物远近的？

1. 齐白石的《农耕图》中景物远近的表现方法。
2. 石涛的《村舍》中树和景物远近的表现方法。

（四）现场演示，讲解重点

学生初步体验用笔用墨的方法，教师点拨并演示。

树的画法：

鹿角法画树，其树枝是向上出枝的，形状像鹿角，所以称为鹿角法。

蟹爪法画树，其树枝是向下出枝的，形状像螃蟹的爪子向地下抓去，所以称为蟹爪法。

叶的画法：

点叶法是用粗细和干湿浓淡的笔点画叶片，有介字点、个字点、垂叶点等。

点景的画法：

点景应注意位置、大小、藏露等关系的变化，用笔要简练、果断、有韵味，寥寥数笔，传神为妙。

（五）展开想象，大胆创作

结合自己家乡的特点，用墨彩结合的方法表现家乡的美景。

（六）课堂小结

四、评价建议

1. 能否在欣赏名家作品时积极思考，主动探究表现方法。
2. 能否掌握简单的中国画树、叶及点景的画法。
3. 能否用墨彩结合的方法表现家乡的美景。

五、教研提示

小学美术教学如何运用点线面来表现中国山水画。

六、参考资料

● 石涛

石涛（1642—约1707），清代画家、中国画一代宗师。法名原济，一作元济。本姓朱，名若极。字石涛，又号苦瓜和尚、大涤子、清湘陈人等。广西全州人，晚年定居扬

州。明靖江王后裔，幼年遭变后出家为僧，半世云游，以卖画为业。早年山水师法宋元诸家，画风疏秀明洁，晚年用笔纵肆，墨法淋漓，格法多变，尤精册页小品；花卉潇洒隽朗，天真烂漫，清气袭人；人物生拙古朴，别具一格。

石涛工诗文，善书画。其画擅山水，兼工兰竹。其山水不局限于师承某家某派，而广泛师法历代画家之长，将传统的笔墨技法加以变化，又注重师法造化，从大自然吸取创作源泉，并完善表现技法。作品笔法流畅凝重，松柔秀拙，尤长于点苔，密密麻麻，劈头盖面，丰富多彩；用墨浓淡干湿，或笔简墨淡，或浓重滋润，酣畅淋漓，极尽变化；构图新奇，或全景式场面宏阔，或局部特写，景物突出，变幻无穷。画风新颖奇异，苍劲恣肆，生意盎然。其花鸟、兰竹，亦不拘成法，自抒胸臆，笔墨爽利峻迈，淋漓清润，极富个性。石涛的绘画，在当时即名重于世。由于他饱览名山大川，“搜尽奇峰打草稿”，形成自己苍郁恣肆的独特风格。石涛善用墨法，枯湿浓淡兼施并用，尤其喜欢用湿笔，通过水墨的渗化和笔墨的融合，表现出山川的氤氲气象和深厚之态。有时用墨很浓重，墨气淋漓，空间感强。在技巧上他运笔灵活，或细笔勾勒，很少皴擦；或粗线勾斫，皴点并用。有时运笔酣畅流利，有时又多方拙之笔，方圆结合，秀拙相生。

石涛作画构图新奇，无论是黄山云烟、江南水墨，还是悬崖峭壁、枯树寒鸦，或平远、深远、高远之景，都力求布局新奇，意境翻新。他尤其善用“截取法”，以特写之景传达深邃之境。石涛还讲求气势。他笔情恣肆，淋漓洒脱，不拘小处瑕疵，作品具有一种豪放郁勃的气势，以奔放之势见胜。有《搜尽奇峰打草稿图》《淮扬洁秋图》《惠泉夜泛图》《山水清音图》《细雨虬松图》《梅竹图》《墨荷图》《竹菊石图》等传世，提出“一画说”，主张“借古以开今”“我用我法”和“搜尽奇峰打草稿”等，在中国画史上具有十分重要的意义。

● 贾又福

贾又福，1942年生于河北省肃宁县，1960年考入中央美术学院，1965年毕业，师承李可染先生。我国成就卓著的山水画家，潜心山水画艺术创作和中国画理论研究数十年，曾三十多次深入太行山区体察感悟生活和自然，其绘画逐渐形成幽邃神秘的山水画审美风格和语言样式。同时，贾又福还长期从事山水画教学实践和研究，逐步确立了一套适应时代进步要求的山水画教学体系。

● 赵卫

赵卫，1957年生于北京，1985年毕业于北京师范大学中文系。现为中国美术家协会会员，中国画研究院一级美术师、研究员。1986年，其作品《九月山村记事》入选“北京市美术作品展览”并获优秀作品奖。1987年，与陈向迅、陈平、卢禹舜合作举办“四人山水画作品联展”。1988年，其作品《秋红时节》参加“北京国际水墨画展”获优秀作品奖。1990年参加上海美术馆主办的“六人山水画集”和黑龙江省美术馆主办的“四人山水画展”。1995年作品《五色山村》入选第八届全国美术作品展览和第八届全国美展优秀作品展览。作品先后参加过第七、八、九、十、十一届全国美展，并分别获得不同层次

的奖项。

● 彩墨山水画

中国山水画主要分为两大类，即水墨山水和彩墨山水（青绿山水，青绿山水又分为大青绿、小青绿以及金碧山水等）。

● 墨分五色

中国画技法名，指以水调节墨色的浓淡干湿。语出唐代张彦远《历代名画记》：“运墨而五色具。”“五色”说法不一，或指焦、浓、重、淡、清，或指浓、淡、干、湿、黑，实际乃指墨色运用上的丰富变化。

● 点叶法

中国画技法名。古代画家在艺术实践中根据各种树叶生长结构和形态，加以概括出来的表现程式。其点法种类都是以各自形状而命名。《芥子园画传·树谱》共计列出二十多种，即个字点、介字点、菊花点、胡椒点、梅花点、垂藤点、小混点、鼠足点、松叶点、水藻点、大混点、尖头点、杨叶点、藻丝点、梧桐点、椿叶点、攒三点、垂头点、平头点、攒三聚五点、仰头点、聚散椿叶点、刺松点、个字间双勾点、破笔点、杉叶点、仰叶点、垂叶点。此二十多种点叶法，各有树叶名目，皆从自然真实而得，多用于山水、花鸟画及人物画的补景等。点法虽不同，然随笔所至，于无意中相似者亦复不少，当明此理，不均死守成法。

山东出版
SHANDONG PUBLISHING

山东出版
SHANDONG PUBLISHING

第10课 让剪影动起来

学习领域	设计·应用	课时建议	2课时
教学目标	1. 了解皮影的相关知识，体会皮影艺术的特点。 2. 学习怎样制作剪影，最后怎样让剪影动起来，体验皮影艺人的表演技能。 3. 通过对剪影知识的了解和制作剪影，增强学生对中国民间艺术的热爱，培养学生的创造精神。		
教学准备	教师： 多媒体课件、皮影、黑卡纸、铅笔、针线、剪刀、木条等。 学生： 卡纸、剪刀、针线等。		
重点难点	重点： 剪影人物的制作方法。 难点： 了解皮影活动的原理。		

一、教材分析

剪影也是前两个学段涉及过的内容，这次需要“让剪影动起来”。这里面涉及造型的整体关系，涉及制作方法，特别是“动”的关节所在，更重要的是学习要求中说的“根据生活中某件事编一个故事……一起进行剪影表演”。

二、教学思路

先通过欣赏《俏夕阳》的视频片段，将学生带进皮影的情境中，去感受皮影艺术绘画、剪刻、灵动的美感，然后通过观察讨论等形式，引出我们要研究的问题：它是怎样动起来的呢？师生共同探究皮影动起来的原理，进一步来感受剪影的制作方式。我们是根据皮影的制作原理来制作剪影并且让剪影动起来的。我们选择比较清晰的黑色卡纸，将人物的侧面形象拓在黑卡纸上剪下来，再将身体的各部分关节用针线连接起来，最后安上竹棍，就可以将剪影舞动起来了。

最后可设计演皮影环节，让学生将作品制作完成，自编自演，体验自制作品的成功和愉悦。课堂结束时，由教师总结，说明我们的国家有着丰富的民间艺术，我们不仅要去保护它们，还要继承和发扬它们。

三、教学建议

（一）引导阶段

播放视频《我和奶奶跳皮影》。

教师：同学们知道视频中舞蹈的奇怪动作来自什么艺术形式吗？

学生：皮影。

教师：同学们，你们知道它们是怎样动起来的吗？我们今天就来研究剪影是怎样动起来的。（板书课题）

（二）发展阶段

看皮影

1. 简单介绍皮影知识。（自学教材“小知识”部分）

皮影戏是我国民间广为流传的傀儡戏之一。表演时，艺人们在白色幕布后面，一边操纵戏曲人物，一边用当地流行的曲调唱述故事，同时配以打击乐器和弦乐演奏，有浓厚的乡土气息。

展示相关图片。

2. 教师拿出一件真的皮影给学生看。

让学生观察这件真皮影，亲手摸摸它的质地，看一看它的造型，再观察一下各关节的连接处是怎样连接的。教师试着像民间艺人一样，让这个皮影动一动。

画剪影

3. 教师讲授制作剪影的过程。

教师：我们一起来想办法让剪影动起来，好不好？

（1）讨论：分配形象。

因为做完后我们要按角色表演故事，所以现在先分好小组和角色，以便于制作每个人的角色形象。我们以身边的同学形象为故事中的人物。

（2）画草图。（教师讲解示范）

首先从头部开始，了解侧像外轮廓的大体形象，仔细描绘侧影的五官、前额、发型；然后再分别画出身体的各部件，可适当夸张人物特征。（形象可稍大些）

（3）将草图形象拓在黑色卡纸上。

（4）将人物形态的各部位按关节分开剪。（胳膊、腿）

做剪影

4. 学生开始绘草图，拓形象，剪关节。

5. 连接。

用针线将剪好的手臂、腿按关节点缝合好。（提醒学生使用针线要注意安全）

6. 在相应的部位装上木棍。

（三）展示与评价阶段

表演。（教师准备幕布及射灯）

1. 每组成员准备一下表演的故事情节。

2. 每一组将制作好的剪影轮流展示并表演。

3. 师生互动，说一说制作剪影和表演剪影的感受。

（四）总结阶段

教育学生热爱我国的民间文化艺术。

面对正在迅速失传、断代的民间艺术，我们今天要做的不是去恢复它们繁荣时的原貌，而是全力去拯救、保护和传承它们。

四、评价建议

1. 能否积极体验皮影的知识，用心感受皮影的艺术特点。

2. 能否学会制作剪影形象的方法。

3. 会操作剪影，能使剪影动起来。

五、教研提示

通过感受和学习民间艺术，培养学生的美术创作能力。

六、参考资料

● 皮影戏的由来

有关皮影戏的来历，有一传说流传最广：相传汉武帝时，一方士为解皇帝对已故爱妃李夫人的思念之情，取海底神石，刻成李夫人模样，置于轻纱幔中，灯光下宛如李夫人重现，皮影由此而生。至宋、金、元时期，皮影呈现出极其繁盛的趋势，并由南至北，形成了异彩纷呈的地方艺术风格。皮影戏的形成时代尚无确考。南宋孟元老《东京梦华录》对皮影戏有详细记载，说明它在宋代就已经成熟了。

● 皮影戏的分类

皮影戏在中国流传地域广阔，在不同区域的长期演化过程中，形成了不同流派。常见的有四川皮影、湖北皮影、湖南皮影、北京皮影、河北皮影、山东皮影、山西皮影、青海皮影、宁夏皮影、陕西皮影，以及川北皮影、陈龙皮影等风格各具特色的地方皮影。各地皮影的音乐唱腔风格与韵律都吸收了各自地方戏曲、曲艺、民歌小调、音乐体系的精华，从而形成了众多异彩纷呈的流派，有沔阳皮影戏、唐山皮影戏、冀南皮影戏、孝义皮影戏、复州皮影戏、海宁皮影戏、江汉平原皮影戏、陆丰皮影戏、华县皮影戏、华阴老腔皮影戏、阿宫腔皮影戏、弦板腔皮影戏、环县道情皮影戏、凌源皮影戏等。

● 皮影戏与木偶戏的区别

皮影戏：一种用灯光照射兽皮或纸板做成的人物剪影以表演故事的民间戏剧。表演时，艺人们在白色幕布后面，一边操纵戏曲人物，一边用当地流行的曲调唱述故事，同时配以打击乐器和弦乐，有浓厚的乡土气息。

木偶戏：用木偶来表演故事的戏剧。表演时，演员在幕后一边操纵木偶，一边演唱，并配以音乐。根据木偶形体和操纵技术不同，有布袋木偶、提线木偶、杖头木偶、铁线木偶等。

● 中国皮影的制作过程

中国地域广阔，各地的皮影都有自己的特色，但是皮影的制作程序大多相同，通常要经过选皮、制皮、画稿、过稿、镂刻、敷彩、发汗熨平、缀结合成八道工序，手工雕刻3 000余刀，是一个复杂奇妙的过程。

第一步 选皮

各地皮影的原材料有所不同。比如陇东皮影的制作一般选用年轻、毛色黑的公牛皮，

这种牛皮厚薄适中，质坚而柔韧，青中透明。

第二步 制皮

制皮的方式有很多，以陕西皮影为例，通常有“净皮”和“灰皮”两种方法泡制它的原材料——牛皮。“净皮”的制作工艺是先将选好的牛皮放在洁净的凉水里浸泡两三天，取出用刀刮制四次，每刮一次用清水浸泡一次，直到第四次精工细作，把皮刮薄泡亮为止。刮好后撑在木架上阴干，晾到净亮透明时即可制作皮影。“灰皮”也称为“软刮”，浸泡皮时把氧化钙（石灰）、硫化钠（臭火碱）、硫酸、硫酸铵等药剂配方化入水中，将牛皮反复浸泡刮制而成。这种方法刮出来的皮料，近似玻璃，更宜雕刻。

第三步 画稿

制作皮影时有专门的画稿，称为“样谱”。这些设计图稿世代相传。

第四步 过稿

雕刻艺人将刮好的皮分解成块，用湿布潮软后，再用特制的推板，稍加油汁逐次推摩，使牛皮更加平展光滑，并能解除皮质的收缩性，然后才能描图样。画稿前对成品皮的合理使用，也是一项细致的工作。薄而透亮的成品皮，要用于头、胸、腹这些显要部位；较厚而色暗的成品皮，可用于腿部和其他一般道具上。这样既可节约原料，又提高了皮影质量，同时也使皮影人物上轻下重，在挑签表演和静置靠站时安稳、趁手。接下来是描图样，用钢针把各部件的轮廓和设计图案纹样分别拷贝、描绘在皮面上，这叫“过稿”。

第五步 镂刻

镂刻，即把皮子放在枣木或梨木板上进行刻制。雕刻刀具一般都有十一二把，甚至三十把以上。刀具有宽窄不同的斜口刀（尖刀）、平刀、圆刀、三角刀、花口刀等，分工很讲究，艺人需要熟练各种刀具的不同使用方法。根据传统经验，在刻制线状的纹样时要用平刀去扎，在刻制直线条的纹样时用平刀去推，对于传统服饰的袖头袂边的圆型花纹则需要用凿刀去凿，一些曲折多变的花纹图样则需用斜口刀刻制。艺人雕刻的口诀如下：樱花平刀扎，万字平刀推，袖头袂边凿刀上，花朵尖刀刻。雕刻线有虚实之分，还有暗线、绘线之分。虚线为阴刻，即镂空形体线而成，皮影多为这种线法。实线保留形体轮廓挖去余部，为阳刻，多用于生旦净丑的白脸，凡白色的物体都用阳刻法。虚实线沿轮廓的两侧刻出断续的镂空线，多用于景片建筑的刻制。暗线则用刀划线而不透皮，多在活动关节处。绘线是以笔代之，以表现细致的物体。刻制皮影有口诀相传，程序如下：刻人面——先刻头帽后刻脸，眼眉刻完再刻鼻子尖。刻衣饰花纹——卍字先把四方画，四边咬茬转着扎。雪花先竖画，然后左右再打叉。六棍丢出齿，挑成雪花花。刻盔甲——黄靠甲，先把眼眼打；拾岔岔，人字三角扎。刻建筑装饰——空心桃儿落落梅，雪里竹梅六角龟，一满都在水字格。

第六步 敷彩

皮影雕完之后是敷彩。老艺人用色十分讲究，大都自己用紫铜、银朱、普兰等矿物质炮制出大红、大绿、杏黄等颜色着色。着色的方法也各有不同。以陕西皮影为例，敷彩的

方法是先把制好的纯色化入稍大的酒盅内，放进几块用精皮熬制的透明皮胶，然后把盅子放在特制的灯架上，下边点燃酒精灯火，使胶色交融成为粥状，趁热敷在影人上。虽色彩种类不多，但老艺人善于配色，再加上点染的浓淡变化，最后的色彩异常绚烂。

第七步 发汗熨平

敷色后还要给皮影脱水发汗，这是一项关键性工艺。它的目的是使敷彩经过适当高温吃入牛皮内，并使皮内保留的水分得以挥发。脱水发汗的方法很多，有的用薄木板夹住皮影部件，压在热炕的席下；也有的用平布包裹皮影部件，以烙铁或电熨斗烫；此外还有一种土办法是用土坯或砖块搭成人字形，下面用麦秸烧热，压平皮影使之脱水发汗。脱水发汗的成败关键在于掌握温度火候。过去艺人们掌握火候的土办法叫“弹指点水”，就是用手指蘸水或唾液弹滴在熨具上，观察水的变化，判断温度的高低。既看水点所起泡沫大小的变化，也看水分蒸发的速度快慢。所要求的温度一般在七十摄氏度上下。温度恰当，皮子脱水发汗顺利，皮内水分蒸发了，颜色也吃入皮内了，皮影色泽鲜美，且久不褪色，而胶质也可熔化封闭住皮子的毛孔，使皮影永久不翘扭变形。如果温度过高则会使皮子缩为一团，工艺全部报废；温度不足，胶色就不能熔入肉皮，皮内的水分难以排尽，会造成皮影人物的色泽不亮，时间长了还会变形。

第八步 缀结完成

为了让皮影动作灵活，一个完整皮影人物的形体从头到脚通常有头颅、胸、腹、双腿、双臂、双肘、双手，共计十一个部件。头部包括颜面、帽、须和颈部，下端为楔子，演出时插入胸上部的卡口内，不用时则卸下保管。胸部上边装置卡口，皮影人头就插在那里。与胸上侧同点相钉结的有两臂，各分为上下臂两节，小臂下有手相连。腹部上方与胸相连，下方与双腿相连，腿部与足为一个整体（包括靴鞋在内）。皮影人物各个关节部分都要刻出轮盘式的枢纽（老艺人称之为“骨缝”），以避免肢体叠合处出现过多重影。连接骨缝的点叫“骨眼”。骨眼的选定关系到影人的造型美感，选择恰当会有精神抖擞之相，反之则显得佝偻垂死，萎靡不振。选好骨眼后，用牛皮刻成的枢钉或细牛皮条搓成的线缀结合成，十一个主要部件就这样组装成了一个完整的影人。为了表演的需要，还要装置三根竹棍做操纵杆，也就是签子。文场人物在胸部的上前部装置一根签子，用铁丝相连，使影人能反转活动；再给双手处各装置一根签子，便于双手舞动。而武场人物胸部签子的装置位置在胸后上部（即后肩上部），以便于武打时能使皮影人做出跑、立、坐、卧、躺、滚、爬、打斗等百般姿态。

● 拯救濒临失传的民间艺术

据报道，惠山泥人的传承人王南仙从泥人厂退休后20多年一直没有拜师学艺的徒弟，为防止惠山泥人艺术失传，当地政府不得不通过给学徒发工资的方式给她招聘了9个学生。

无独有偶，广为流传的风阳花鼓戏目前也濒临失传。由于学习时间长，经济效益低，没人肯学唱。据调查，现在会唱风阳花鼓戏的可能只有一人了。

我国是一个文化大国，悠久的历史、众多的民族，造就了极为丰富的民间艺术。这些

土生土长的民间艺术，是劳动人民长期生活的积累和智慧的结晶，已经在老百姓的心目中具有了不可替代的分量，构成了中华民族深厚的文化底蕴，无意识地成为了传承历史的重要载体，为我国社会主义文化的形成和发展作出了不可磨灭的贡献。

然而，随着社会的发展，以及外来文化和城市文化的冲击，一些民间艺术所生存的文化土壤和社会环境迅速流失，许多传统技艺正面临着消失、遗忘、割裂的困境。据不完全统计，北京老品牌工艺美术的60个大门类，失传和后继无人的有40多个；20世纪50年代全国还有戏曲剧种368个，目前仅有267个，其中60多个现有剧种没有音像资料保存。民间文化较为丰富的山西省，数百种的民间小玩具目前保留下来的不足百分之一，上千种的民间小吃百分之六十已经失传，而群众喜闻乐见的民间戏法几乎全军覆没。

民间艺术的生存状况，无疑令人担忧。正如著名作家冯骥才所言，民间文化的传承人每分钟都在逝去，民间文化每一分钟都在消亡。这种消亡，无疑已成为中华民族不能承受之痛。其实，造成民间艺术失传或濒临消失的原因是多方面的，本土经济生活条件改变导致的文化环境变迁是一个重要的原因，新的和外来文化的层出不穷及冲击影响也加剧了它的失传和消失过程，更重要的是许多民间艺术缺乏创新，不能积极适应现代市场的竞争。

民间文化是一种母亲文化，是中华民族文化的根基和灵魂。苏联文学家高尔基曾指出：一个民间艺人的逝世，相当于一座小型博物馆的毁灭。面对正在迅速失传、断代的民间艺术，我们要做的不是去恢复它繁荣时的原貌，而是应全力去拯救、保护和传承。首先，要在保留民间艺术原有本色特征的前提下，根据市场的需要，充分挖掘其潜在内涵和经济价值，不断推陈出新，开发新的适合现代口味的表现形式，让古老的民间艺术找到自己的市场和空间。其次，要建立健全各种保护和传承的机制，采取系统保存、活动展示、建立传承基地等形式，加大立法保护力度。第三，要针对目前民族民间艺术青黄不接、后继乏人的现状，通过政策扶持、利益机制、鼓励民间艺人带徒授艺等方式，使民间艺术绝技后继有人。

● 剪影

(1) 照人脸或人体、物体的轮廓剪纸成形；(2) 比喻对于事物轮廓的描写。

山东出版
SHANDONG PUBLISHING