《中国画》教学案例

李小艳

学情分析：本阶段学生对中国画或多或少都有一定的接触，只是了解深入或肤浅的区别，本课主要从国画的表现形式和种类，以及意义来进一步学习，让学生较全面系统的学习中国画的基础知识和基本技法，懂得我国传统艺术的艺术价值和深远意义，这对学生来说也是一种审美的培养和意识的提高。
一、教学目标
【知识与技能】
了解国画的基本工具笔、墨、纸、砚，表现手法（丰富的笔法和墨法），认识中国画的艺术形式（诗书画印于一体）与审美特色（诗书画印、不似之似，意象造型），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】
在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](https://www.5ykj.com/Article/)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](https://www.5ykj.com/Health/)】
深入理解中国画的丰富笔法和墨法、以及艺术形式和审美追求。要表达的意境，感受作品的艺术内涵与审美特色。
【[教学难点](https://www.5ykj.com/Health/)】
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
道具准备、多媒体、图片

情景设置:（拍卖会现场）学生分成三组，回答问题的准确度加分，最后的总分用来拍卖作品。
四、教学过程

（拍卖会现场设置）

各位同学大家好，欢迎来到双流艺体中学学生国画拍卖会现场，本次拍卖会汇集了师生的作品5件，拍卖的规则是学生分成三组，老师根据大家回答问题的准确度加分，最后的总分用来拍卖作品。（出具作品展示），那么，为了更好的理解我们的传统绘画艺术，我们在拍卖之前对中国画作一个全面的认识，有助于您在后面的拍卖过程中，挑到您喜欢的作品。谢谢

环节一：设置情境，导入新课（4分钟）
展示视频：第1次提问：CCTV《水墨篇》的公益广告，仔细的观看，说一说给你什么感受?

学生分组讨论：三组学生分组讨论，每组发言人统一发言
教师[总结](https://www.5ykj.com/Article/)：这段视频时中央电视台的宣传片，此片创意独具特色，采用的是中国传统水墨画的元素展开。通过一滴墨滴入水中后与水互相渗透、互相融合，幻化出山水、花鸟、武术、建筑等一系列中国文化标志的过程，是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、意境。同时也展现了中国艺术的博大精深。那么，我们今天一起来走进中国传统文化的重要部分，《民族文化 国之瑰宝-中国画》。

环节二：交流探讨，直观感知（5分钟）
提问：为什么我国的绘画称之为国画？你对国画了解多少？

（已齐白石和毕加索的故事引入，激发学生爱国情怀和发扬传承传统文化）

学生讨论，然后教师总结：

中国画又名国画，古时称为丹青，是中国传统绘画形式，用毛笔蘸水、墨、彩作画于绢或纸上，这种画统称为中国画。是现代人为区别西洋画而对中国传统绘画的泛称。是“琴棋书画”四艺之一。 它将中国文化中的诗、书、画、印融会在一处，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，

国画的工具

以几张图片简单的交代国画的分类和工具

国画分类：工笔、写意

山水、花鸟、人物等

教师总结中国画在世界艺术中举足轻重、独具特色的笔墨艺术，乃至毕加索都说：“在这个世界上谈到艺术，第一是中国的艺术，其次是日本的，而日本的艺术又来源于中国，第三是非洲黑人的艺术”

环节四：用张大千等作品对比分析，引导学生观察笔法、墨法的千变万化，从而总结出丰富的笔法和墨法

提问：笔法有何不同？墨色有什么区别？

学生讨论总结：丰富的笔法和墨法

环节五：(8分钟)

（苏轼画扇小故事插入，重点指导孩子，苏轼在扇上作了什么，从而帮助了商人脱困。引导学生去分析中国画有什么特点）结合片冷军的和唐寅的画作比较分析。

提问：中国画的画面表现形式有什么特点？

学生分组讨论，代表发言，总结：中国画融诗、书、画、印与一体，诗中有画，画中有诗。

提问：展示一张作品。让学生在既有的知识层面来加诗，你能给它配什么诗呢？请学生配诗（拓展中国传统文化知识）

环节六：（8分钟）

提问：中西绘画造型手段各有什么不同？你有什么感受？老师语言引导

学生讨论，代表发言、总结出中国画以简约粗放的笔墨塑造人物，造型简练，不求形似，而求神似。油画以光影、明暗、色彩塑造形体，客观真实、逼真再现

通过八大山人朱耷的画，引导孩子分析。

提问：从画面你感受到了什么？造型怎样？作者想表达什么？

教师口述朱耷的生平经历，提醒学生以画家的经历去推测他想表达的情感。

学生总结创作理念和审美追求：气韵生动，造型追求不似之似，作品有寓意和象征意义。

教师结合郑板桥的墨竹图再归纳总结。

五、总结：

今天我们了解了中国画的内容和形式，知道他独特的笔墨情趣、他诗书画印的画面构成形式，了解了他具有象征意义，表达了艺术家的情感和观念，那么，我们下来再多多了解中国画史，研究各大家的风格和特点，那么，你们在拍卖会中就能拍得更有收藏价值和意义的作品了。

好了，了解了这么多，那么我们今天的拍卖环节正是开始，各小组开始竞拍了。（5分钟）

竞拍结束，感谢大家的参与，下次竞拍作品是高2020届色彩作品，敬请大家期待。谢

教学反思：通过本节课基础知识的学习，学生对中国画有了较全面的认识，多我国传统绘画的审美倾向和意义有了更深入的理解，但也有不足之处，在拍卖环节的设置时为了提高学生的学习兴趣，让学生参与进来，但是在这些环节的落实上由于时间问题显得有点仓促，没有进一步拓展开相关的知识，没有深入的阐释传统绘画的价值和意义，这在后面的课程中药注意引导和落实。

走进意象艺术——教学案例（李小艳）

学情分析：本科是高中新课程美术教科书人美版《美术鉴赏》中的第四课，由于意象艺术史介于具象艺术和抽象艺术之间的艺术类型，兼有两种艺术的特点，在学习了意象艺术之后，了解艺术家对主观意念的客观表达，是学生学习如何鉴赏艺术的入门。

高中生对意象艺术有一定的认识，他们从初中的美术以及生活中的装饰品的视觉艺术中已经接触到这类艺术形式，那么，教师最主要去引导学生理解艺术家想要表达的主观情感和态度，通过什么手段和形式体现，这是本节课重点知识的阐释。

一、教学目标：

1、 学习目标：

知识与技能：通过本课的学习，使学生认识到意象美术是美术作品的常用表现形式之一，并能认识并了解意象美术。

过程与方法： 运用比较法、举例法、讨论法等，让学生实践，参与评价作品等过程，培养学生对鉴赏语言的表达。

情感态度与价值观：理解并喜爱意象美术作品中典型的表现力和形式美感。

2、重点、难点：

重点：了解意象艺术的概念、特征，基本元素、表现手法。

难点：根据美术语言的形态特征正确辨别鉴赏美术作品。

3、教学资源：

为学生提供相关网站或图片便于学生课后查阅； 多媒体。

二、教学过程：

1、导入：在这一环节，请两位同学上台来表演我先写好的几个表情词语，如“开心”“惊讶”“尴尬”“难过”等，请下面同学来猜出那些表情所传达的意思，同时我配合PPT上的图片展示，学生看到这些熟悉的符号很快就会意识到这是我们常见的QQ表情包，这些图片不再是再现人的脸有多么真实，而是在于能传达一种心理活动，或者是一种情绪，这就是意象艺术的重要特征（不以客观世界再现为目的，而重在表达艺术家的主观精神世界）

2、讲授新课：

A、什么是意象艺术？

我：简单的说，意象就是寓意的形象。就是作者用来寄托主观情感的客观物象。如我们传统剪纸里的“年年有余”等

多媒体图片展示《鹌鹑图》。请学生认真观察鹌鹑形象，从形态、眼睛等去观察，你感受到了什么？（抽两个学生回答）

我总结：作者以鹌鹑自喻，着意夸张了鹌鹑的眼睛，眼圈画的特别大，眼珠已经顶到了眼眶的上角，表现出了一种高傲，冷漠，仇视现实的精神状态。

朱耷生平介绍：朱耷一生坎坷，明太祖朱元璋后人，皇家世孙，从小接受了良好的教育，8岁能作诗，可是，在他青壮年时期明朝灭亡，为求自保，削发为僧，从天子骄子跌落成阶下囚，内心的变化可想而知，后拒绝与清朝合作，与世隔绝，选择在创作中安放自己孤独的灵魂和爱国主义情怀。他描绘形象造型极为夸张，鱼、鸟之眼一圈一点，眼珠顶着眼圈，一幅“白眼向天”的神情。他画的鸟有些显得很倔强，即使落墨不多，却表现出鸟儿振羽，使人有不可一触，触之即飞的感觉。有些禽鸟拳足缩颈，一副既受欺又不屈的情态，隐寓作者愤世嫉俗，寄情笔墨。

B、为什么有的美术作品形象怪异？

图片展示《马蒂斯夫人像》与冷军的女头作对比讲解

图片展示梵高《星月夜》：学生讨论观后感，我总结

比如梵高，27岁才开始学习绘画，但他对生活的热爱和对艺术的激情，使得他慢慢成为了一代名师，不过梵高的一生充满悲剧色彩，生活穷困潦倒，靠弟弟的资助来进行艺术创作，几次恋爱的失败和对社会制度的不满使得梵高的精神最终崩溃了，星月夜是梵高在疯人院治疗时精神清醒时绘制的，这幅作品所给人的感觉就是陷入一片黄色和蓝色的漩涡之中的天空，顿时生起一股绝望的恐怖。表现出了凡高茫然的不安和对自身悲剧的预感。画面流动的线条表达出作者的恐慌与不安，也表达出了作者对人生生命的渴求。

图片展示《呐喊》：

作者蒙克，出身于挪威的一个名门望族，5岁母亲去世，15岁姐姐去世，成年后，弟弟和父亲也相继去世，一系列的家庭不幸，给蒙克心灵留下了深深的疤痕，这对他的艺术起到了决定性的影响。呐喊作品色彩艳丽强烈，恐惧的血红色和浓重的深蓝使得画面低沉恐惧神秘，作品深深的流露出作者的内心世界和情感，也展示了作者对资本主义制度的绝望和厌恶。

这样看来意象艺术其实也不是怪异，难看，他只是作者在描绘客观对象是将自己的主观思想融入到作品中去，使得作品充满强烈的生命力和浓厚的的个人情感。意象艺术更倾向于内心心理的真实而不是眼见的真实，其艺术表现更集中、更典型，更为本质的揭露了客观世界的真实。

C、如何理解意象艺术？

我们可以从两个方面来理解意象艺术：

1.艺术家按照“我”感觉到的样子来表现世界（超现实的）

2.艺术家按照“我”想表现的样子（自己的主观意识）来表现世界

D、意象艺术的表现手法：PPT图片展示李咏等表情图标。

夸张、变形、重组

E、意象艺术的特点：

* 1、意象艺术更倾向于心里的真实。
* 2、意象艺术形象更集中、典型。
* 3、意象艺术超越了时空的限制。

总结：

由此可见，

意象美术更倾心于心理的真实而不是眼睛见到的真实传达。在艺术上更加的集中典型，因而形成它突出的长处，从整体上超越了具象艺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，使我们对于事物和现实有了更为全面和宏观上的把握。

因此，有人说，意象艺术更为本质的揭示可世界的真实，所以是最真实的艺术。

教学反思：通过当场反馈教师才能知道教学预设的目标是否实现了。课堂教学的预设与生成共存，会让教学变得更实际和有意义。如：在本课质疑中有一位学生提出：“是不是所有的意象艺术都采用变形与夸张的表现手法？”这问题就提醒了我，界定意象艺术不能以表现方式作为评价作品类型的唯一标准，而应该让学生懂得“意象”相对于“实象”，它不是客观现实的再现而是艺术家的“意”中之象。因此，意象艺术也可以运用写实的表现手法来表现现实生活见不到的形象（情景）。例如：石涛的中国画《搜尽奇峰打草稿》就是一例。这幅作品看上去像一幅具象艺术的作品，实际上它属于意象艺术。当然，在一节课里就要让每一个学生一下子就把意象艺术弄得一清二楚也是有困难的，需要针对学生的认识，在今后的美术课程学习中，不断深化知识面，提高高中学生的鉴赏能力。