

绘画

普通高中美术课程标准实验教科书

教师用书

湖南美术出版社

绘画

湖南美术出版社

普通高中美术课程标准实验教科书

教师用书

普通高中美术课程标准实验教科书教师用书

绘 画

编 著：湖南美术出版社 现代美术教育研究所

责任编辑：郑宝雄

封面设计：刘迎蒸

版式设计：陈 霞

责任校对：徐 盾

出 版：湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号 410016)

网 址：<http://www.arts-press.com>

经 销：湖南省新华书店

印 刷：湖南新华印刷集团有限责任公司

开 本：889×1194 1/16 印张：4.5

版 次：2005 年 8 月第 1 版 2006 年 7 月第 2 次印刷

书 号：ISBN 7-5356-2281-X/G·156

定 价：7.50 元 含光盘定价：19.80 元

【著作权所有，请勿擅用本书制作各类出版物，违者必究】

目录

第一单元 绘画中的形

第一课	形——不需要翻译的世界语	2
第二课	形的视觉印象	9
第三课	形的空间及质感	15

第二单元 绘画中的色彩

第一课	光与色的世界	24
第二课	奏响色彩的旋律	28
第三课	光色心情	34

图版部分	41
------	----

主 编：李绵璐 汪 华
副 主 编：刘勉怡 黎 丹
《 绘 画 》
主 编：陈文骥
副 主 编：郑宝难 阿木尔

本册执行主编：郑宝雄 邓 宏
本册编写：王 茜 邓 宏 游铁石
肖丽晖 颜 炯 陈建新
胡晓安 罗松林 胡林志

教学目标

1. 能够进一步了解绘画造型艺术的特点，及其与其他艺术语言之间的区别，认识绘画作品在传达人类情感中所起的重要作用，并能理解不同的绘画造型因素所赋予的意义与情感，掌握绘画的基本要素与创作规律。
2. 深入了解“形”在绘画中的作用及绘画中对“形”的不同处理方法，并能够深入观察与体验在绘画中因“形”的变化所呈现出的不同视觉效果。通过对线、面、体等造型要素的探究，尝试运用多种思维方式，灵活选用不同的绘画工具、材料，创造出新的视觉形象和富有个性的绘画造型作品。
3. 能够饶有兴趣地观察和发现生活中的各种图形，从而建立关注生活、关注绘画艺术、关注图形语言表达的情感与态度；并乐于尝试通过图形语言来表达自己的思想和情感，从而提高绘画造型表现的审美能力和创新能力。

教学任务分析

本单元的教学重点在于帮助学生建立运用绘画语言表达情感与思想意识，教学应围绕点、线、面、体积、结构、透视、空间、明暗、材质等诸多绘画造型要素循序渐进地展开。从绘画中图形的符号概念到造型元素；从物象的轮廓到物象的结构；从绘画的透视与遮挡到明暗与空间；从物象的比例到整体的构图；从材质与肌理到绘画的风格……虽然涉及的内容繁杂但是却始终围绕“观察——表现——再观察——再表现”的学习路径，逐步将学生领入一个有声有色的“形”的表现世界。

第一课：学生通过解读绘画中图形的各种内涵及表现，了解绘画中的“形”在人类情感交流和信息传递过程中的特殊意义，初步理解图形语言在传承与促进社会发展中的价值与意义。学会用线或尝试其他表现方式创作完成多幅能传递个人思想和情感体验的绘画作品。

第二课：进一步认识形，学会深入细致地观察、感受周围物象的不同形状及形体，掌握绘画的比例、结构及构图的知识与技能，能运用美术术语适当地对绘画作品进行分析。在写生的基础上运用所学知识与技能，灵活地借助多种图形创意手法，创作出具有个性的作品，从而提高绘画的创造能力和表现能力。

第三课：初步了解绘画中表现空间的各种手段，从绘画的透视到绘画的材质运用，学习绘画中对透视的巧妙运用，能够打破常规空间，去构建新的视觉形象，创作出不同视觉效果的作品。同时理解明暗在表现物体立体感中的作用以及材质对视觉的冲击，并创作出反映一定个性的绘画艺术作品。

第一课 形——不需要翻译的世界语

教学任务

教学目标

能够初步理解图形表达的基本含义，解读绘画中不同图形的意义，能简略地阐释自己对绘画中图形的独特理解和思维内涵。在对线条的不同表现方式及情感传递的探究学习中，初步理解并感受绘画在人类生活中的特殊意义，掌握通过线来记录自己的观察与思考结果的不同方式，并尝试运用不同的绘画造型表现方式创作富有个性的绘画作品。乐于观察并探究生活中各种物象的形体特征，建立运用图形语言来表达思想与情感的绘画造型学习方式，为深入学习不同的绘画造型要素及各种表现方式、方法打下基础。

教学活动分析

本课的活动分别建立在学生掌握绘画中的形来表意的三个层次上，根据本课的教学目标，教师可以循序渐进展开活动，或通过对学生具体情况的分析，灵活地选择任一活动，并结合课外活动的穿插交替进行。

活动一：主要侧重于在理解绘画中的图形表意功能的基础上，建立用图形“说话”的绘画意识。通过活动使学生对绘画表现产生极大的兴趣与热情。

活动二：以造型元素——线为基点，在分析美术家运用不同形式的造型语言表达特定的信息过程中，理解绘画的表现形式与人类的情感体验之间的关系，尝试运用不同表现形式来表现对同一主题的不同思考，掌握绘画的基本造型要素，为下一步实践作好铺垫。

活动三：在同一主题的不同联想与思考的绘画实践过程中，综合运用各种绘画造型元素和表现形式，深入学习绘画造型与表现的基本知识与技能，提高运用绘画语言的表现能力。

教学基本思路

为了让学生较充分地理解绘画中图形表达的基本含义，并大胆地发表自己解读绘画图形的见解，教师可以从引导学生观察、解读教材所提供的各种绘画作品中的图形意义入手，营造宽松的教学氛围，让学生畅所欲言，从学生对图形的独特感受中揭开绘画造型表现的学习序幕。继而通过“思考与交流”，将学生引入更深一层次的学习领域中，让学生在欣赏与分析绘画作品的同时，理解不同的图形表达方式传递不同情感和主题的意义。接下来通过尝试练习活动，激发学生对图形表现的学习欲望，让运用图形语言来表达自己的思想与情感成为学生深入学习的原动力。教师可以从线条造型的尝试性练习切入主题，帮助学生在研究性学习中逐步建立绘画造型表现的基本认知，同时学生也通过不断的尝试与体验获得绘画图形创意的基本技能。最后教师可以引领学生从具象图形到抽象图形同样是用线条表现，却传达着完全不同的意义

的探究学习中，打开一个更为有趣的学习通道，对下一环节的教学进行铺垫。

■ 教学材料分析

教材从绘画的图形表意这一角度导入对绘画造型艺术的学习，旨在帮助学生建立关注生活中的视觉形象，关注美术的图形语言符号，并乐于尝试用图形语言来表达感知与情感的意识。图形作为符号的最基本要求就是表意，而要做到表意，重要的不是象形，而是意念。我们看到毕加索的《少女与和平鸽》，并不会因为画中的少女与鸽子并不像生活中的少女与鸽子的形象而曲解这一作品的信息内涵，反而会因为画家巧妙的图形置换而更容易明晰这一绘画主题的意义。同样，各种标志中的人形也与实际形象有很大的差异，但有一个最基本的要求就是各种标志之间不能相互混淆。比如：男洗手间标志与女洗手间标志。正是各种表意的图形之间有着不能相互混淆的标志性内涵，图形才真正具有其特定的符号意义。意义本身是抽象和无形的，但可以通过语言和图形符号得到表达和传递。卡西尔认为：“符号化的思维和符号化的行为是人类生活中最富于代表性的特征。”在美术活动中，任何信息都携带着意义，而任何信息都可以通过符号得到表达和传递。因此，图形的符号意义可以这样来理解：就是画家对自然事物和社会事物的认识，并在此基础上赋予对象事物的含义，并以符号形式传递和交流精神内容。美术作品中的精神内容，包括意向、意思、意图、认知、知识、价值、观念等等，都包括在意义的范畴之中。美术家在美术作品中传递语义信息的同时，还有意无意地传递出一些超语义信息，其中既包含作者个人的思想、情感、性格等生命信息，同时也传递出作者所生活的时代、地域、民族所特有的风俗、观念、信仰等信息，也就是美术作品的深层文化意蕴。不同民族对线条语言有不同的理解与运用方式。中国画的线是绘画语言中最为独特的一种，它追求最大限度地表现绘画语言的丰富性。

绘画中的线可以理解为点的运动轨迹。线可以在长度、宽度、方向上不同，也可以是连续或间断的，有规律或无规律的，粗或细的，直或弯曲的，静止或运动的。在几何学上，线是点在移动中留下的轨迹，它是由运动产生的。在绘画中线是与点相对的结果，严格地说，线是绘画的第二元素。绘画以徒手画线作为主要语言形式之一。绘画中的线条是徒手完成的，速度、方向灵活多变，并富有情感色彩，与借助制图工具的帮助画出的几何线是有区别的。“线”在美术语言系统中具有两个方面的作用，首先是对物象轮廓、形体的表现，其次是线条自身的语言价值。由于线能够界定各种形状，表现体积、空间、质感、情绪等，因此线在绘画艺术语言中占有极为重要的地位。可以这样认为，线是绘画语言中的名词与动词，以造型为其终极表述，是研究对象本质的语句符号，是我们阐明视觉形式的基本手段，在我们的视觉交流中具有极重要的意义。教材以线条来切入绘画造型表现的学习的目的也在于此。教材通过第4页的表格，从造型元素线的不同形式中剥离出美术语言的特殊交流方式与造型表现的规律，并通过对中西方美术作品中共性与特性的分析，来阐释绘画作品中所包含的人文信息，让学生更为直观地走近美术，养成关注美术的人文内涵的学习意识。

虽然本课中呈现的绘画作品给我们带来多方位的信息，有不同技法、不同风格流派、不同时代、不同画种的等等，但均围绕一个共同点：绘画是人类情感的载体，绘画借助不同的图形符号并赋予相应的含义来传递各种信息，它们共同演绎着不需要翻译的世界语。绘画作品的形式取决于艺术家的创作意图，而艺术家也正是借助他所创造的作品形式外观来实现与欣赏者的交流的。这种形式的根源来自于艺术家对大自然各种现象的观察与思考。瑞士画家保罗·克利曾用一个关于树的绝妙比喻来阐述自然、艺术家、作品三者之间的关系。他认为，自然犹如树的根，艺术家是连接根与树冠的树干，作品则是美丽的树冠。也就是说当自然形象进入画面的时候，画家已使它们发生了改变。教材中的绘画作品就是要让我们学会阅读这种“语言”，并通过绘画语言去了解与分享画家的视觉经验。在学习的过程中我们会发现，自己身边那

么多被漠视的视觉形象在画家的笔下竟蕴藏着如此丰富深刻的内涵，如果学生通过本课的学习能够建立一种用视觉语言来交流与沟通的生活方式，并改变以往墨守成规地观察、了解世界的态度，那将是这一课教学的最大收获了。

本课教材中关于延伸意义的图像内容，是针对美术作品结构的图形——意喻——象征关系而展开的。象征作为一种创作表现手法，它贯穿于人类文化的全过程，经历了原始、古典和现代三个主要的演变阶段。现代意义的象征是建立在主、客观高度统一和主观意识被空前强化的基础上，为此作者往往通过对寓意对象的变形夸张，使之最大限度地显示出主体意识。象征手法被运用到美术创作中有着悠久的历史，但形成有广泛影响的艺术思潮是在19世纪的法国美术界，代表画家有G. 莫罗、P. 皮维斯·德夏以及瑞士的勃克林等。这些被称为象征主义的画家，在创作手法上常常把精谨写实的艺术形象与超现实的、带有某种神秘氛围的环境结合起来。象征手法也是中国古代艺术家在创作上广泛采用的表现方法之一，商周时代青铜器的制造就具有浓厚的象征意义。三国两晋南北朝时代山水画的发展，也是作为“道”的映像而被赋予一定象征意义。文人画的出现和发展，更使象征手法被广泛地运用到各种题材的创作中，如梅、兰、竹、菊就成为象征人的志节情操传统绘画题材，被反复表现着。它的象征意义不但为艺术家们所推崇，而且为整个民族所认可、所熟悉。历代艺术理论都是把美术作品看成是一个“形”、“意”、“象”构成的多层次结构的有机整体，并认为这种多层次的结构是艺术家审美体验的结晶。而艺术作品中的深层结构（意蕴），饱含着浓烈的生命底蕴，成为优秀作品必须具备的灵魂。因此，现代艺术家们运用象征性的手法来拓展绘画语言的空间维度，用这种近似抽象的、内涵复杂的“象”传递着“见山不是山，见水不是水”的心象符号语言，在其画面中内蕴的情感与哲理已经包含着作者全部的人生体验以及对物象的参悟。从这一点上看，绘画中的图形语言能够透过形象而抵达作品的哲学层面。视觉方式的变迁导致了艺术形式的发展，而人类的认知与视觉能力的发展则取决于他所生存于其中的外部世界及其教育与文化环境。我们在理解画家们所使用的各种视觉表达方式的精神内涵的同时，也需要通过学习这种表达手段，建立一种新的交流方式来实现与他人的沟通。

教材中通过五个不同内容的“思考与交流”的活动由易到难，层层递进地将学生领入一个图语的世界：1. 从模仿大师的表现手法入手，尝试用不同的图形传达相同的信息。2. 尝试用不同的绘画形式来对指定的文字信息进行“形”的诠释。3. 了解绘画中的形式要素与造型表现的形式法则，并能尝试用线来表达自己的感知。4. 比较不同形式的线条所表达的不同视觉印象和心理感受，掌握运用不同形式的线来表达不同的心情方法。5. 分析绘画作品中图形的象征意义，解读美术作品中丰富的人文信息。“思考与交流”侧重于让学生通过学习养成用图形来表达自己的思想与情感，用图形来交流对世界的认知的意识，从而达到培养空间思维能力与创造性思维能力的理想教学目标。

教学建议

由于在高中学生的既往学习经验中，绘画本身就是一种专业性很强的学习内容，因此教师应当避免从“专业绘画”的角度展开教学活动，而是从最简单、最基本的用图形“说话”的角度来切入本课的教学，尽可能地淡化学生对绘画的“专业”印象和畏难情绪。教师应通过教学评价形成一种人人皆可、个个都行的基本学习评价，引导学生由低至高、循序渐进地走进绘画的造型世界；帮助学生通过绘画学习活动了解绘画是一种人们在生活中获取信息、表达自身的心理感受和传递情感的工具，是自我在对世界的认识后，与他人进行交流与沟通的一种语言；并在教学过程中始终关注学生的参与意识，通过解读——思考——交流——实践——再解读的形式不断激发学生的学习兴趣，让学生在学习过程中掌握绘画造型表现的基本知识与基本技能。

在教学中,教师对教材的理解及教学方法的把握直接左右着教学的效果,故此,教师在每一课的教学设计中,不仅要深研教材,还应根据学生的实际情况和具体的教学资源情况,有针对性地确定具体的教学目标,创造性地进行教学设计。在教学导入中,教师应努力营造一种相对宽松、和谐的教学氛围,让学生主动观察并探究教材所提供的图像资料,采用各种思考与交流的形式激活学生的发散性思维,使学生能陈述自己对绘画语言中不同图形所表达内容的不同看法与观点,同时,通过评价,鼓励学生畅所欲言地发表自己独特的见解,切忌对每幅作品过早地下定论,封闭学生的各种开放性思维。通过教学过程中的学习实践活动,引导学生大胆实践,进行学习经验的互动与交流,让学生在平等、合作、交流的学习环境中强化知识与技能,构建对绘画图形语言表意的认知。因此,每一个教学环节中营造宽松、自由的学习环境,设计实效、有序的尝试练习活动更容易让学生畅所欲言,勇于尝试,也只有这样才能突破教学的重点与难点,达到有效教学的目的。例如:教师在具体操作教材第4页的思考与交流的活动中,可以根据学生的具体情况,让学生自由组合成4人一组的學習小组,以交替合作的形式来完成练习作业。首先每个小组中,让一位同学随意想一个形容词单独告诉另一同学,然后让这位同学用恰当的线条完成一张草图,以表达自己对形容词的理解,然后让其他同学看图释意并形成文字,最后这段文字再回到第一个学生手中进行对照。学生在表意的文字与图形语言的不断循环过程中,能够积极主动地进行图形表意的反复实践,并通过合作交流来获得用图形语言“说话”的绘画基本技能。这种教而无形、学而有序的教学设计更容易激发高中学生的自主学习意识,让他们在富于挑战的学习任务中发挥个性优势,相互借鉴各自的学习经验,高效地实现教学目标。

本课教学建议采用三课时来完成教学任务。在第一课时中,教师可以引导学生分析绘画造型艺术中图形所传递的不同信息,以及这种图形语言在交换信息过程中所涵盖的人文特征,激发学生对绘画造型表现的学习兴趣,提升学生对生活中视觉信息的识读与表达能力。第二课时在前一课时的基础上,进一步让学生深入研究绘画的基本造型元素——线,在用不同线条表现同一种物象的尝试性学习中,理解“线”作为一种绘画语言,其自身所包含的独特内涵,已超越了造型表现的基本功能,进而引发学生对绘画表现的主观情感和象征意义的思考与理解。在第三课时的教学活动中,教师可以采用研究性学习的方式,让学生针对教材中呈现的不同表现形式的绘画作品进行分析,帮助学生综合已学知识,通过练习,选择恰当的绘画表现方式,创作完成一张能表达主观情感、富有个性的作品,并完成本课的学习反思。

此外,我们还应知晓,每种文化都有其独特的视觉语言表达方式,并不存在谁高谁低的问题。在全球化发展的今天,我们要学会理解和尊重多元的人类文化,同时继承并发扬中华民族优秀的传统绘画艺术。教师在引导学生欣赏绘画作品时,应积极对待学生带有主观色彩的观点,通过对不同绘画风格的阐释,将学生引领到更为宽广的视觉角度中来,帮助学生建立尊重多元文化、尊重他人的思想意识。因此,本课的教学评价应注重对学生学习兴趣的培养及对学生发散性思维能力的养成,宜采用多种肯定的评价手段来达到评价的目的,如:学生的学习反思与自评,合作小组的互评和教师即时的点评等等。在自评过程中,教师应让学生侧重于对学习收获的反思与学习成败的分析;互评中要求学生能肯定他人的优点,并对不足之处给予合理的学习建议;师评方面,对学生的学习行为应尽量多肯定、多鼓励,对问题要及时指正,并顺势引导学生从问题中发现新的学习方向,强化学习原动力。

参考教案

■ 教学目标

学生通过对绘画中各种图形意义的解读,能够初步理解图形表意的基本含义,并能简略地阐述自己对图形的独特理解,建立用图形“说话”的绘画意识。

□ 教学内容

对绘画中图形语义的解读与理解，尝试用图形来传达自己的观察与思考，完成相应的练习作业。

□ 教学分析

本课教学中由于学生的既往经验，对绘画存在一定的畏难情绪，因此教学的重点是让学生能够积极地对图形意义简略地阐释自己的独特理解，而难点则是让学生学会用图形“说话”，即图形表意。要让学生们的思维从教材的绘画作品中发散开来，并从最简单的尝试练习中去获得最基本的图形表达能力；在学生的学习积极性被充分调动起来的基础上，通过对一些绘画作品中的图形意义的解读和交流活动，帮助学生理解绘画中的一些表现方式和风格与绘画主题之间的关系，然后再借鉴某种表现方式根据主题进行图形创作。

□ 课时安排

1 课时

□ 教学准备

教具：教材、范图、电子图片、多媒体教学设备

学具：教材、绘画工具和材料

□ 教学程序

一、教学导入

1. 教师出示一个苹果，要求学生用各种语言形式来表达：图形、文字、音乐、肢体语言等等。并邀请用不同语言表达“苹果”这一特定信息的学生上前演示自己的“语言”。

2. 大家一起来评价，哪种语言最简单、最直接、最明晰、最通用。通过比较，形成共识：图形语言是最容易为大众普遍接受且最直接、最通用的交流方式。从而导入新课。

3. 板书课题：形——不需要翻译的世界语。明确本课的学习目标：用图形语言表达情感与思想。

二、尝试练习

1. 教师出示题目，学生分组任选以下一组题目中的一个内容，要求每个学生尝试在最短的时间内用图形语言来“说话”，表达自己选择的信息，看看谁的信息传递得最快、最准确、最有趣。

(1) 用图形给老师写一封信，表达对教师节的祝贺。

(2) 用图形描述一个亲人或朋友的形象特征。

(3) 用简单的图形给好朋友写一封信，表达对往事的怀念或新学期的祝愿。

学生借鉴教材中《贺年卡》的图形语言表达方式，完成尝试练习，并在小组内交流自己的图形“语言”，根据作业的要求评价彼此的图形。

2. 选择1~2幅学生作业进行点评，导入使用图形语言交流信息所必须具备的解读与表现的能力，即绘画造型的基本知识与技能要求。启发学生进一步解读《阿尔塔米拉原始洞穴壁画》。

3. 解读《阿尔塔米拉原始洞穴壁画》，分析绘画作品中图形的符号意义。

时代的意义——原始艺术、历史编码、研究资料

图形的信息——公牛的动态、线条轮廓

表达的方式——具象写实、岩壁绘画

作者的意图——记录、期待、表达

欣赏的感受——视觉的冲击、语言的生动

4. 组织学生通过合作学习，完成思考与交流中的尝试练习，要求学生运用发散思维，从不同角度来思考“和平”，并选择不同的图形来表达自己的不同思考与诠释。

5. 借鉴毕加索的作品《少女与和平鸽》中的置换图形的创意手法，用简洁的图形语言表达自己的不同视点，以此激发学生绘画创作与表现的学习欲望。

6. 启发学生在尝试练习的基础上思考还能够通过何种绘画形式来表达自己的感知。

三、合作交流

1. 引导学生分析教材中不同表现风格的绘画作品有何不同表现形式，思考绘画表现中形式与主题之间的必然联系，解读图形语言的语义。

具象作品中的形——东方绘画的风格

异象作品中的形——绘画主题——共性、特性

抽象作品中的形——西方绘画的风格

2. 组织学生分组讨论教材中“思考与交流”所提供的四段文字，应采用何种绘画方式与绘画风格表现最为恰当。

(1) 月光如轻纱般笼罩大地

(2) 天边飘过一朵白云

(3) 风呼啸着，闪电像剑一般刺穿黑幕似的乌云

(4) 故乡的荷塘

3. 每组的代表发言，呈现本小组的讨论结果。

四、实践提高

1. 指导学生各自完成课堂练习：选择一段文字，并用绘画的方式表现文字的意境。

2. 互相评价彼此的作业，交换实践的经验与体会。

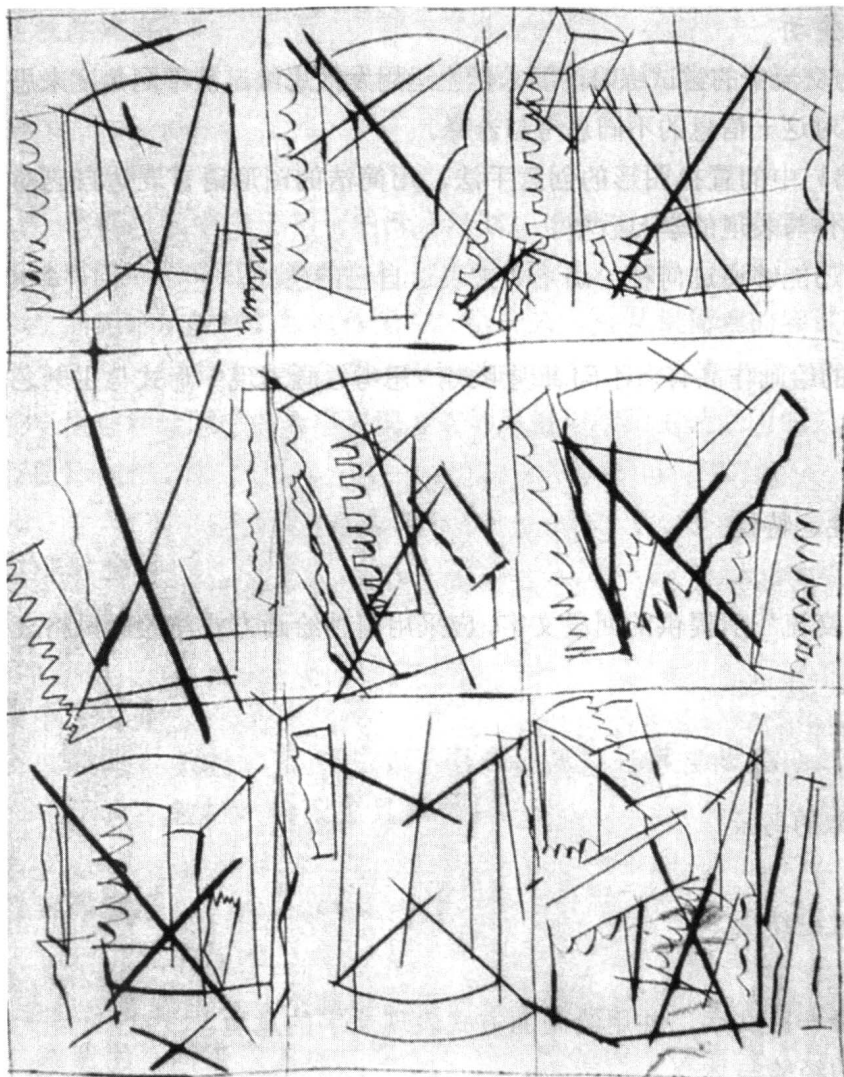
五、课堂小结

1. 展示作业，并反思学习过程。

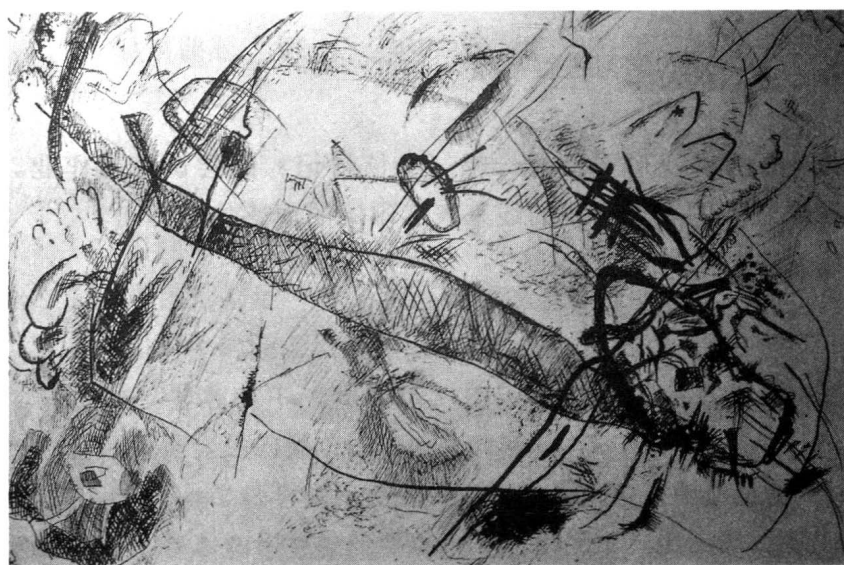
2. 教师点评作品，肯定学生的一些想法，并对本课的学习进行小结。

六、课后练习

运用不同的线条，借助具象、抽象或异象的表现形式，画一幅《心情日记》的尝试练习作业。要求学生从本节课的学习认知中，尝试通过不同表现形式的线来表达不同的情感体验。

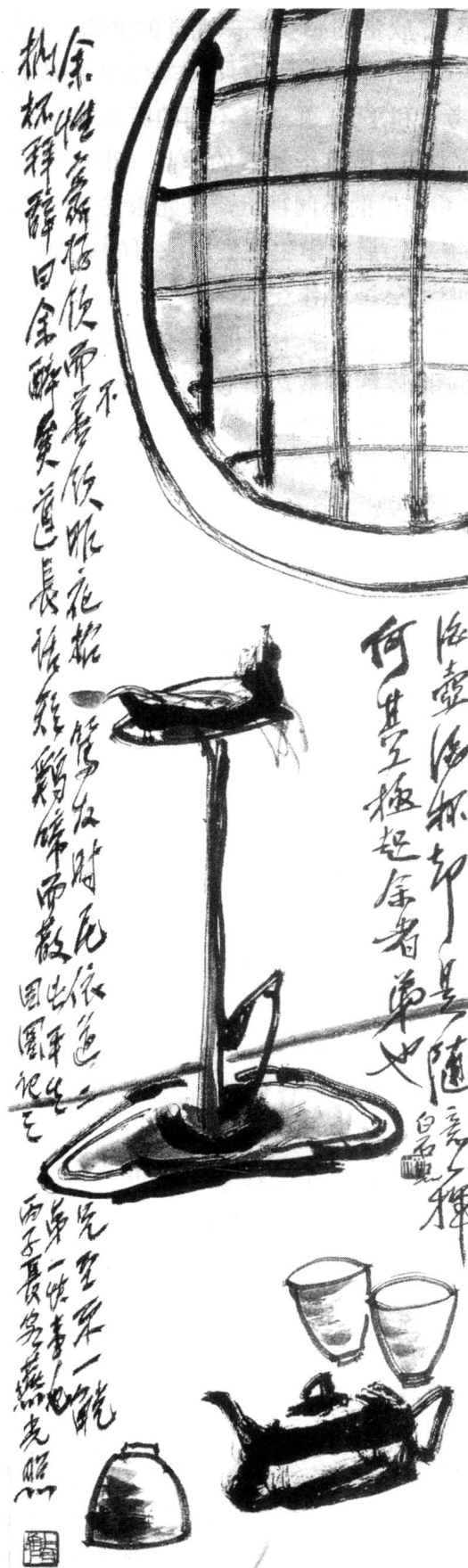

九种标志 钢笔素描 库德里亚绍夫

习作 钢笔素描 瓦西里·康定斯基

作品中的线条和色调描绘了戏剧性场景、活力、张力和运动。康定斯基在比较绘画与音乐时声称：造型和色彩能够像音乐一样表达情感。他作品中看似随意的线条实为精心策划后的结果。

秋窗灯影图 国画 卢光照

“文人画”是中国绘画发展史上一种有特殊意义的绘画方式，也是世界绘画史上一种独特的艺术表现形式。经过画家精心地构图，“诗书画印”有机地结合在一起，达到视觉的和谐。

第二课 形的视觉印象

教学任务

教学目标

学生通过观察与分析绘画作品中的“形”与生活中的“形”之间的关系，进一步探究绘画中形的产生及表现规律。掌握在绘画中表现客观物象形体的基本方式与技法，并能够运用所学知识与技能，创作出反映一定个性的作品。学会从不同观察角度来发现“美”，从各种技法运用中表现对“美”的认知与判断，在尝试各种构图的相关练习中获得绘画造型的实践经验，了解绘画的基本知识与技能。能够赏析绘画作品中的各种表现风格及手段，养成对客观物象形体特征的分析与探究的学习兴趣，提高创造能力和审美能力。

教学活动分析

本课的活动从较为单一的物象写生到较为复杂的物象写生，基本上遵循了写生训练的学习规律。第一个活动注重的是学生对物象动态的把握及对绘画造型比例、结构知识的运用，第二个活动更侧重于绘画的构图与主观情感的不同表达方式。

活动一：在这一活动中，首先教师必须选择较为合适的物象作为学生写生的对象，并要求学生能够从自然物象中获得有效的视觉形象，再通过写生的方式将物象组织在画面中。在“活动建议”中之所以提到用盆花作为写生对象，其一是考虑学生在之前就已具备对作品中花朵动态的分析；其二从物象动态的难易程度上来看，由于不同花朵的造型本身就存在难易差别，因此可供教师根据学生的具体情况做出相应的选择。此外在活动过程中教师还应提示学生联系所学的比例、结构、动态等绘画知识，有机地组织画面，创作出富有动感及旋律的作品。

活动二：有条件的地区可组织学生到学校附近的超市进行写生。学生在超市中能够更自由地根据个人的主观意愿来选择不同的物象作为组织画面的形象，并且在绘画的表现过程中更注重线、面结合的黑白效果；同时，教师可以根据学生的创作练习更直接地获得教学的反馈信息，进一步强化学生写生训练的能力。

教学基本思路

教学从欣赏画家眼中那不同寻常的美丽世界导入，然后以讲、练相结合的教学形式，逐一展开对形体、结构、比例及构图的欣赏分析及尝试练习活动。从绘画的物象结构与形体轮廓之间的关系探究中，理解物象的外形具有封闭性的特征和正负形；通过对基本形体与形的比例变化的实践，掌握运用夸张、变形等手法处理绘画中的形以求产生特殊的画面效果的方法，传递自己的主观意识；在描绘物象形体动态的绘画练习中进一步深入对绘画中“形”的认识；最后通过尝试不同框架进行绘画构图的练习，完成对形的综合处理能力的学习。采用多种尝试性学习实践活动，循序渐进地培养学生在绘画中对形的观察、塑造及

表现的能力，并创作出具有一定视觉效果和创意的绘画作品。

教学材料分析

教材中第9页所呈现的是画家从我们通常视为平常的事物中，通过不同视点的观察，并运用多种表现方法创造出的具有审美价值的艺术作品。观察不但是视网膜印象，它还包含用眼睛去判断物象的起伏、转折，形体的方位、肌理、软硬等触觉因素。换句话说观察就是用眼睛去思考。画家在绘画中的观察是通过主体意识支配下的一种自主、能动的选择与处理，分解与合成的复合过程。人类视觉方式的变迁导致了艺术形式的发展，而这种认知与视觉能力的发展还取决于其生存的外部世界和教育及文化环境的影响。所以，了解艺术家眼中的世界能丰富我们每个人的情感与精神生活，拓展我们的视野，帮助我们更好地理解与他人共处的这个世界。在某种程度上，艺术家的观念是绘画艺术的潜在本质，一幅画可以是完全写实的，但它的真正意义却是通过象征性手段来表达的情感与精神意图。如果说画面的知觉因素来自于人的视觉能力，那么观念因素则取决于人处理抽象概念的能力。在绘画中，同视觉因素一样，观念因素也必须通过物质的方式才能够被传达或被实现，而技巧（艺术表现的手段）则是使这些因素得以有机结合的途径。综观几千年来人类所遗存下来的绘画作品，无论是原始人在洞穴中所绘制的壁画，还是当今形形色色的绘画作品，都是以平面空间为依托的。而我们看到的写实绘画中立体的三维空间效果是艺术家利用物体的结构、透视原理及明暗表现营造出来的立体错觉，在触觉上仍然是平面的，虽然它们巧妙地欺骗了我们的眼睛，然而这种视错觉却使我们获得了丰富的心理与情感体验。通过对形的不同处理能让我们更为直接地表达自己的意图，例如教材中的《永恒的记忆》、《舞蹈》和《基督的长袍》等作品。

结构，通常被理解为几何构造和解剖，这种看法导致了普遍的概念化观察与程式化表现。但事实上我们应该更清楚地认识到结构是一种联系，是形和形、形体和形体、此物与彼物的联系，结构的内涵和外延比解剖或几何构造要丰富得多。譬如，一棵树的干、茎和枝叶结构，动物的皮下组织——肌肉结构、肌肉所依附的骨骼结构等，它们都是客观的而非虚拟的存在，是内在与外在的统一，是眼睛能够看得见的形象。绘画中的结构，在形体上表现为各个形体之间的连接方式；在明暗上表现为各种调子的逻辑关系，以及抽象的排列关系；在构图上表现为不同形状的图形之间的多向联合。此外，我们当做写实艺术核心的结构还有另外一种重要特征，那就是发生形变后物象的结构，会呈现出变异的形体和线条轮廓，这种“运动结构”是某物象此一时与彼一时之差别的基本依据。如：同一条腿在站立时裤的褶皱变化与在弯曲时的布褶变化。对结构的理解和把握是绘画中对形进行处理的基础。虽然教材中没有呈现对结构的更多分析，但我们可以从范例中感受到，绘画中的形均来自于对物象结构的把握，不论是西方绘画《呐喊之手》中的手或是《东方敦煌佛教人物的手姿》中的手都是客观的而非虚拟的存在，是内在与外在的统一，是眼睛能够看见的形象，同时也表现出看不见的骨骼。因此，对物象轮廓的强化处理同样也必须建立在对物象结构的理解与观察之上，才能表达“此物非彼物”的形象特征。

教材中通过“图”与“底”的关系再次向我们阐释了绘画中对形的不同处理，能使画家更为主动地表达自己的观察结果及思想情感。“思考与交流”活动旨在帮助学生体会绘画中物象“正形”与“负形”的转换与变化所传递的不同意义与新的视觉信息，同时也让学生在尝试中进一步理解物象的外形轮廓在平面上所具有的封闭性特征。而这一点恰恰是绘画中常常困扰我们提取物象轮廓的关键所在。艺术家常常通过改变“图”与“底”关系的方式来传递自己的绘画意图，即主题。“思考与交流”中由握紧拳头的手构成的“底”与空出的图形符号（感叹号）的“图”饶有趣味地传达了力量和惊叹的主题。

现代绘画之父保罗·塞尚曾说：“在自然里的一切形体都可以归纳成球体、立方体、圆柱体。在这种单纯的基础上学习绘画，人们才能画出一切想画的东西。”从某种意义上说，塞尚无疑是正确的。

面对大自然丰富、复杂的形体现象，如果没有几何构造的基础，我们很难正确理解和再现自然形态。然而这也不是绝对的，中国古代画圣吴道子在用线条勾画人物形象的时候，没有任何几何形体作为依据，同样也能创造出神形兼备的绘画作品。事实上，绘画中找“形”的方式可以归纳为空间分析与平面比较两种，即用几何形体对物象进行理解和通过比例来把握物象的形体关系。因此在呈现比例关系的教学材料中，没有交给学生一个所谓“标准”的比例尺度，而是建议学生通过对作品中物象的基本形和不同比例关系的分析，进一步探究绘画中如何利用比例和基本形来加强对形的塑造和观察。形体与比例是我们在绘画中用以帮助我们更好地把握与归纳物象的“形”的特征的观察方式，而不是尺度。古希腊毕达哥拉斯学派认为“美是数的和谐”的理论导致了黄金分割律的产生，其含义为：整体与较大部分之比等于较大与较小部分之比，比值等于1:0.618时我们能感受到物象具有视觉上的和谐之美。而传统中国画中的“丈山尺树、寸马分人”和“立七坐五蹲三”、“三停五眼”等均是对绘画比例关系的经验总结。现代艺术中，时装图中模特头部与全身高度的比例为1:8，或是1:10、1:12，卡通画中人物形象的比例就更夸张了，任何比例均成为可能。可见对于绘画中的比例问题，不同的时代有着不同的认识和看法，不同意图的绘画表现需要不同的比例尺度，绘画中的比例没有一成不变的规则。比例是画家用以观察的方法，而不是约束绘画表现的尺度。

教材第12~13页介绍的是绘画的构图知识。构图首先要解决的是要“取”什么的问题，这让我们自然而然地回到对物象“形”的观察之中，然后才是如何“取”的问题，即构图的方法。在绘画中构图的目的是：把构思中典型化了的人或景物加以强调、突出，从而舍弃那些一般的、表面的、繁琐的、次要的东西，并恰当地安排陪衬体，选择环境，使作品比现实生活更高、更强烈、更完善、更集中、更典型、更理想，以增强艺术效果。构图是艺术传达的第一步，也是对构思的检验和修正。一般来说，构图涉及多种形式法则，是绘画的基础，在中国传统绘画中，称为章法或布局，被认为是“画之总要”，极受重视。谢赫《六法》中称之为“经营位置”。为什么不说是分布位置而称为经营位置？这说明构图是个要动脑筋，考虑如何安排画面的环节。可见在绘画中取得好的题材，还不算万事大吉，紧跟着要研究主体部分放在哪里？次要部分如何搭配得宜？甚至空白处、气势、色彩、题词等等的细节都要反复推敲，宁可没有画到，但不可没有考虑到，这种推敲布置的过程即是一种经营。教材中没有把构图局限于三角构图或是水平构图等程式化的构图方法，而是采用了大量的范例呈现艺术家在构图取舍与经营画面过程中的个性化选择，来说明绘画构图目的是为了表达主题，不同的绘画主题需要我们不断尝试新的构图方式，现代艺术中多元化的审美观点同样论证了在绘画表现中创新的重要性。

本课教材中一共设置了五个“思考与交流”。每一个“思考与交流”似乎都有不同的关注点，但实际上彼此之间是相互衔接的，始终围绕绘画中的形，层层递进地引导学生从各个角度的常识练习中去了解、掌握“形”的产生与表现。前四个“思考与交流”紧扣绘画中的“形”的表现方式与方法，从形的写实与强化到正负形的“图”、“底”转换，从改变正常比例关系的“形”到动态中的“形”；最后一个“思考与交流”则针对构图，让学生运用已学知识，综合考虑绘画中“形”的布局与安排，从不同构图方式中进一步理解绘画中的“形”。

教学建议

“世界不是缺少美，而是缺少发现。”罗丹的这句名言道出了绘画艺术教学的真谛。通过学习让自己拥有一双能够发现美的眼睛，并借助绘画的技能来表达自己的发现，即创造美。世界对每个人来讲都是公平的，为什么艺术家能够我们从平常所忽略的形象中发现美的存在？这不仅是本课教学的导线，也是本单元教学的主旋律。教师可以顺着这一思路，将学生引入一个新奇的绘画“形”的世界。本课的教学首先要让学生把握绘画中“形”的形成过程，初步了解形是画家运用独特的观察方式通过绘画的技

巧与不同形式表达出来的，它包括三种方式，即简略的形、完整细致的形及强化处理的形。这主要通过阅读理解教材的范例作品及文字来达到目的。形来源于生活，艺术家所表达的形又往往高于生活，只有这样才能体现出艺术作品的审美价值所在。教师可以借助教材中的范例，并结合精心筛选的有关“形”的各种技法表现的优秀作品，引导学生站在艺术大师们的观察角度去看世界，去寻找美、感受美，从而产生表达美、创造美的愿望，由此激发对生活中美的关注及热爱。因此本课教学导入的关键在于能否引发学生探究的兴趣。高中学生已具备一定的研究性学习的能力，且自我意识较强，希望通过具有挑战性的学习任务来体现自我学习的价值，教师可以依据此点，结合当地教学资源，从学生的实际生活经验入手选择教学的切入点。例如：要求学生凭借记忆描绘当地某一熟悉的场景，导入视觉形象的轮廓教学；要求从研究卡通形象的比例与性格特征之间的关系导入比例的教学；让学生从教室环境中选择最能够体现学习气氛的物象，导入构图教学等。

本课教学的重点要把握好如下三个基本知识点：1. 绘画中“形”的封闭性特征和正负形的关系；2. 物象的基本形体和结构及其比例关系；3. 绘画中的构图。在第一个知识点的教学中教师可以根据教材提供的以“拳头”围合成一个醒目的“叹号”的范例，让学生尝试以“花”等简单的图形元素去组织表现类似于“句号”、“问号”、“叹号”等图形。此处教师给学生提供参照的图形元素一定要简单、常见，学生才会调动实践经验大胆进行尝试，在此基础上，学生受兴趣的驱使，才会有创新意识的萌芽。关于结构和比例的教学，则可以首先从比较简单的物象入手，先观察物象的外形轮廓及结构各部分在整个形体中的比例关系，再观察物象动态的“形”，从中理解它的动势趋向及节奏所带来的美感，感受其形的变化所带来的视觉印象。至于构图的教学，由于绘画中的构图本身是灵活多变的，不同的构图形式可形成不同的视觉印象，根据各人不同的想法，教学中教师可作多方面的尝试。例如：提供几个水果、瓶子之类的简单物体，让学生参照教材的几种构图框架去摆放，在此基础上大胆尝试不同的构图，也许会有意想不到的收获。

学生对“形”的认识与表现必须通过一系列强化练习方能够达到教学的目的。因此在本课的教学中，教师根据学生的具体情况设计出简单有效的强化训练内容是突破重点与难点的关键。至于如何提高学生的观察的敏锐性，教材中所强调的“图”与“底”的关系应成为教学中关注的焦点，学生只有在练习中才能够感悟到绘画中“形”的封闭性必须建立在对物象外形轮廓的观察与结构、比例的分析之上，从而由外至内地掌握绘画中“形”的表现技能。当然，教学中能达到此目的途径是多元化的，但是以往教学中过分强调结构的教学方式往往会导致学生失去在绘画中表现“形”的最初视觉印象——轮廓，因此建议教师淡化对结构的分析，而从物象的外形轮廓直接切入教学，让学生在用线来表现物象外形轮廓的练习中认识结构与比例的问题。

本课的教学，建议通过三个课时来完成。在第一课时中，教师可以引导学生从比较各种风格及运用不同绘画技法所表现的手开始切入本课的学习，通过欣赏分析，帮助学生建立初步的造型观念，即“形”的存在有赖于物象结构、比例的特征及变化。第二个课时，通过对物象的基本比例关系的掌握，借助几何形对物象形态特征进行解析，并在了解产生动势原因的基础上，尝试对某一比较简单的物象进行夸张、变形处理，在练习过程中教师应尽力引导学生关注形的动势及表现。最后一个课时应了解绘画构图中物象的取舍与不同框架的构图对表达绘画主题的作用与意义之间的关系。教师可以组织学生进行尝试性的实践活动，让学生根据自己的兴趣，试着对多个物象进行取舍，并参考教材提供的几种不同的构图框架进行创作尝试，然后相互交流、讨论，比较同一组物象在不同的构图所带来的不同感受，并分析这种视觉感受产生的原因，更深一层地了解构图和适当取舍在绘画中的重要作用。

本课教学的最终目的是让学生在了解掌握以上三个基本知识点的基础上，对物象进行恰当取舍，创作出具有独特视觉效果的作品。学生只有在反复多次的大胆尝试中，才会真正了解取舍的重要性，知道并掌握如何取舍视觉中的形体，这是决定作品是否具有独特视觉效果，是否具有创意的关键。此处主要依靠

学生积极的思考、细致的观察、大胆地想象、多次的实践，辅之以教师得法的诱导、频繁的鼓励、恰当的评价来达到教学目的。由于本课的学习内容与学习活动都给学生留有大量的尝试空间，因此我们尤应关注对学生在学习过程中生成性知识的评价。可以通过让学生写研究性学习报告与个人学习心得来帮助学生关注在学习过程中所发现的新问题，并建议学生保存练习中的草稿，启发学生从问题中探究知识，获得知识。

参考教案

教学目标

学会观察与提炼物象的“形”，理解绘画中对“形”的不同表现与绘画主题之间的关系；掌握描绘物象外形“轮廓”的基本绘画技能；了解绘画中物象外形轮廓的封闭性特征，能正确理解正、负形相互转换的“图”、“底”关系，加深对绘画中“形”的认识；能够通过模仿或借鉴的方式来尝试绘画中对形的强化手段和不同表现方法，初步养成关注生活中“形”的绘画意识。

教学分析

教学重点：掌握描绘物象轮廓的绘画技能，了解在绘画中“形”所具有的封闭性特征与正、负形的“图”、“底”关系。

教学难点：能够理解绘画中的“形”与物象的内在结构和绘画主题之间的关系。

要让学生建立绘画中“形”的概念，必须首先认识“形”的产生与物象结构特征之间的关系，并养成仔细观察、概括提炼形的习惯，因此必要的训练就成为本课教学活动的重点。只有在描绘“形”的实践中，学生才能够将知识内化成必备的技能；艺术家笔下对形的丰富演绎则成为学生深入了解“形”的动力。应让学生通过比较与赏析的学习活动，在探究中理解绘画中“形”的变化与主题之间的关系；通过模仿与借鉴的学习方式，掌握“形”的强化与表现方法，这样学生才能够真正体会与解读绘画中的形，进而去尝试表现能传达思想与情感的“形”。

课时安排

1 课时

教学准备

教师：教材、实物、实物投影仪

学生：教材、绘画工具及材料

教学过程

教学环节	教学策略	教学媒材	教师活动	学生活动	目的与评价
欣赏	直观教学 启发教学	实物	1. 教师出示两个分别装有苹果和棉花的塑料袋，让学生猜猜哪个袋子里装的是苹果，哪个装的是棉花？2. 要求学生分别把两个袋子的外形轮廓画出来，进行比较。引导学生深入思考：同样	1. 观察装有苹果和棉花的塑料袋的外形轮廓，并画出来。 2. 直观体验物象内在结构和外在形态之间	理解物象的外形轮廓是结构特征的反映。