

“溢美”少儿美术教学丛书

诗 情 画 意

溢美·优秀儿童美术课堂

杨芬 编著

SHI
QING
HUA
YI

诗传画中意,凝练、含蓄
画出诗中境,蕴藉、丰满
诗画一家

神形相依,情景交融

翻阅这本书

请跟我赴一场诗画的盛宴

溢美·优秀儿童美术课堂

杨芬
编著

诗情画意

『溢美』少儿美术教学丛书

SHI
QING
HUA
YI

图书在版编目（CIP）数据

溢美·优秀儿童美术课堂·诗情画意 / 杨芬编著. —
长沙: 湖南美术出版社, 2017.7

(“溢美”少儿美术教学丛书)

ISBN 978-7-5356-8134-8

I. ①溢… II. ①杨… III. ①国画技法—少儿读物 IV.
① J21-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 203507 号

溢美·优秀儿童美术课堂

Yimei · Youxiu Ertong Meishu Ketang

诗情画意

Shiqing-Huayi

出 版 人: 李小山

编 著: 杨 芬

责任编辑: 吴海恩

助理编辑: 王 玮

装帧设计: 格局视觉 Gervision

责任校对: 阳 微 汤兴艳

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

印 刷: 长沙市和一印刷设备有限公司

版 次: 2017 年 7 月第 1 版

印 次: 2017 年 9 月第 1 次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 6.5

书 号: ISBN 978-7-5356-8134-8

定 价: 36.80 元

【版权所有, 请勿翻版、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂

联系更换。联系电话: 0731-85450887

目录

Contents

第一单元 绘画

/01

第1课 山村咏怀

/03

第2课 赠刘景文

/09

第3课 小池

/16

第4课 蝉

/24

第5课 竹石

/30

第6课 花影

/36

第二单元 剪纸

/41

第 7 课 吴文部园中观秋千（二首之一） /42

第 8 课 黠鼠赋 /47

第 9 课 画鸡 /53

第 10 课 惠崇春江晚景 /58

第 11 课 定风波（一蓑烟雨任平生） /63

第 12 课 绝句 /68

第 13 课 浣溪沙·荷花 /73

第 14 课 蝶恋花·春景 /79

第 15 课 江城子 /85

第 16 课 行香子·过七里滩 /91

前言

P r e f a c e

诗意童画

2015年初，我有幸加入了“种子的力量”课题研究团队，它就像打开了一扇窗，让我找到了美术教育研究的方向。我生活在大文豪苏东坡出生的地方——眉山，这里文化氛围浓厚，被称为诗书城；我们学校又是以东坡命名的东坡小学，“诗书教育”是我校的办学特色，于是我决定从诗词入手进行美术教学研究！

“画如无声诗，诗如无声画”，诗中有画，画中有诗，妙不可言。美术与诗词融合，用诗作画，用画写诗，更是美不胜收。让孩子感受诗意与绘画的美境，提升诗词和美术的修养，是我的研究目标。

本书的课程是以诗词之美启发美术创作，引导孩子们吟诵诗词，通过内心启悟，采用不同媒材表现，融情感于作品之中，用孩子们独有的童画语言符号让媒材、想象与诗词融合碰撞，摆脱束缚，与传统诗词对话，达成画意。

这本书就是一首静谧的诗，存在特别的味道，妙趣横生而丰满厚实，更像是孩子们的一趟艺术之旅，心灵之旅！这种自主的行为，传达着特有的古典情怀和雅致意境，让画传情，让

诗意画更具有情感的温度，拓宽孩子们的艺术空间和视野，在阳光微风下优雅地写意，弥漫着生命的气息。

中国文化博大精深，诗词歌赋精髓甚多，让孩子们能够在美术活动中熟识诗词，既美心又养眼，这样学习诗词也不枯燥。创作有趣的画面再现诗词情景，让诗里有孩子们独特的审美理解，这是值得我们小心翼翼地呵护和称赞的。我希望我们能用绘画的形式传承国学，传承中国传统文化，使其生生不息！

感谢我的孩子们，与我一直共进！感谢在研究中给我提供帮助的学校领导、同事和朋友们，感谢溢美课堂。未来的路还很长，我们一起走！

杨芬

2017年6月

目录

Contents

第一单元 绘画

/01

第1课 山村咏怀

/03

第2课 赠刘景文

/09

第3课 小池

/16

第4课 蝉

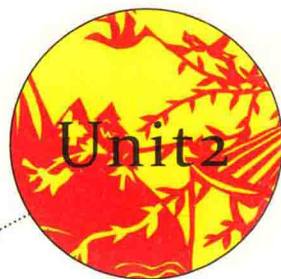
/24

第5课 竹石

/30

第6课 花影

/36

第二单元 剪纸

/41

第7课 吴文部园中观秋千（二首之一） /42

第8课 黠鼠赋 /47

第9课 画鸡 /53

第10课 惠崇春江晚景 /58

第11课 定风波（一蓑烟雨任平生） /63

第12课 绝句 /68

第13课 浣溪沙·荷花 /73

第14课 蝶恋花·春景 /79

第15课 江城子 /85

第16课 行香子·过七里滩 /91

UNIT 1

第一单元 绘画

如何让孩子们运用油画棒探索画中诗意的美，这是我研究的一个方向。

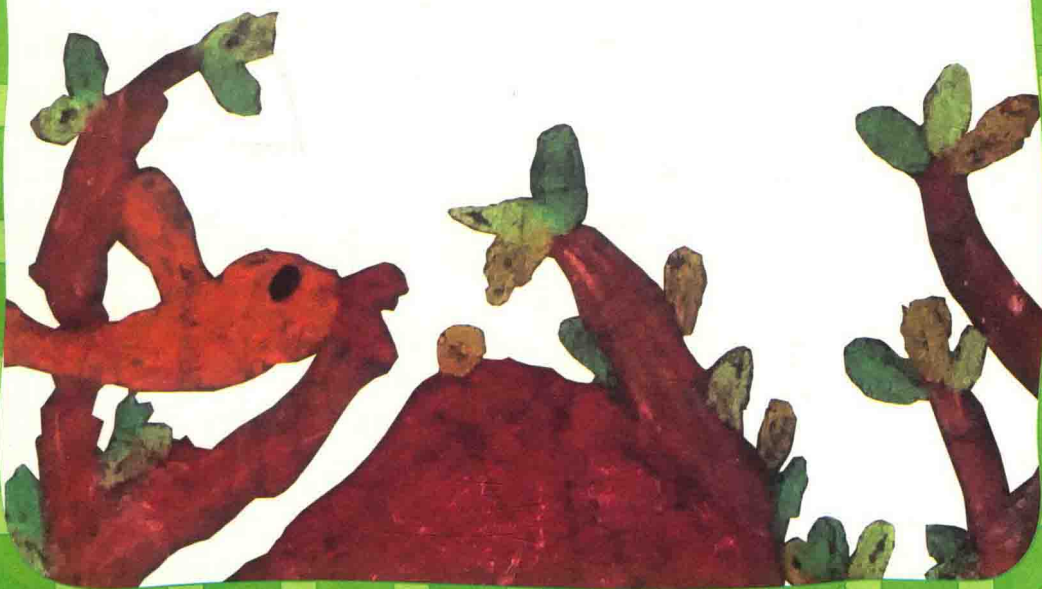
油画棒是孩子们常用的一种绘画材料，手感细腻，可以表现出丰富的色彩层次，可平涂，或用混色、层涂、刮除、分层等技法丰富它的色彩感觉，也可以和其他材料混合用，使画面很有质感。

在本单元中，利用油画棒的自身特点让它与过滤纸、卡纸、马粪纸等媒材发生关系，运用油水分离、渲染层涂、将油画棒和炭笔结合等方法渲染出诗词中的画境，让孩子们轻松享受诗意画的乐趣。

第1课

山村咏怀

恬静的小山村，炊烟袅袅，几座错落有致的亭
台旁边开着五颜六色的花……这里的村庄充满生机
与活力！

山村咏怀

年龄段 GENERATION

5-7 岁

课时安排：2 课时

材料准备：课件、油画棒、过滤纸、黑墨、排笔

教学构思

北宋理学家邵雍这首《山村咏怀》，巧妙地把一到十的数字镶嵌其中，让人读起来简洁轻快、朗朗上口，诗中的意境给人无限的遐想！让孩子们用油画棒表现这首诗的意境，并用黑墨晕染背景，使画面更加幽静，就像记忆中的风景！

教学过程

图片导入

和孩子们一起欣赏各种美丽的小山村、亭台和自然风光，感受风景之美。

探究学习

师：孩子们，刚才我们欣赏的图片美吗？

生 1：老师，太美了，就像人间仙境！

生 2：老师，我在妈妈的老家乡下见过这样的风景呢，我特别喜欢！

师：是呀，如诗如画的美景大家都喜欢，古代的诗人们不仅喜欢，还经常写诗赞美呢！今天，老师就带领大家一起走进其中一位诗人笔下的美景中！

1 出示古诗，反复吟诵，感受古诗中描绘的农村风光。

山村咏怀

宋 邵雍

一去二三里，
烟村四五家。
亭台六七座，
八九十枝花。

2 带领孩子找出诗中的关键词：烟村、人家、亭台、花。寥寥数语，诗人就向我们展现出一幅静谧幽美的田园风光图，实在是妙！引导孩子们闭上眼睛想象这样的美景，如果把它画出来是怎样一幅画呢？

3 今天，我们抓住其中一个关键词“亭台”进一步想象：如果我们走在乡村的小路上，走累了，在亭台里休息，或者邀上几个好伙伴一起玩耍，是不是很惬意？

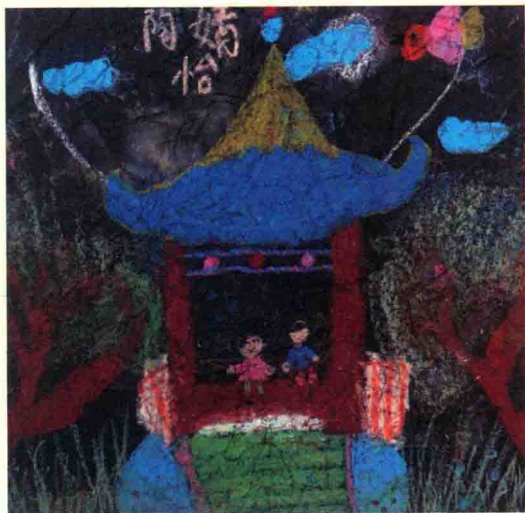
方法步骤（背景音乐：班得瑞的轻音乐）

1 如果我们是画里的主人翁，在亭台处休息或者玩耍，会是怎样的场景？

2 用油画棒直接涂抹出心目中的亭台。

3 注意色彩变化，加入人物活动，或休息，或玩耍，或做其他事情，再加入环境，比如花草树木等。

4 把过滤纸揉皱摊开，在纸的背面染墨，干后反过来看效果，再适当调整画面。

陶婧怡 6岁半

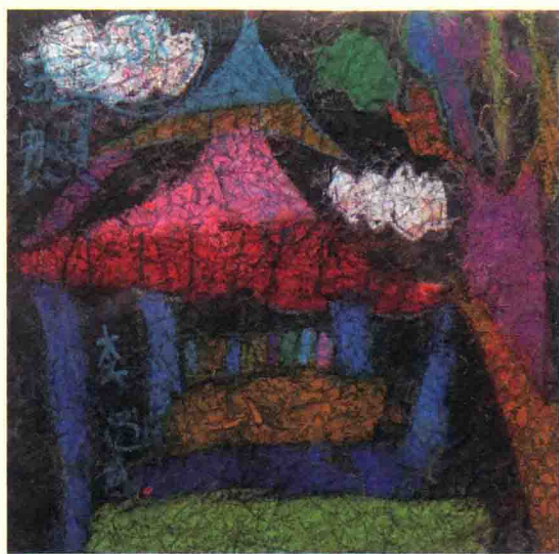
学生作品欣赏

管乐程 6岁半

何汶轩 7岁

李函旭 6岁半