义务教育教科书
七年级下册

教育部审定
2012

MEI SHU

美术

江苏凤凰少年儿童出版社

义务教育教科书

美术教师教学用书

七年级下册

江苏凤凰少年儿童出版社

MEI SHU

义务教育教科书

七年级下册

美术

教师教学用书

江苏凤凰少年儿童出版社

目录

第1课 …… 1
传神写照——中国人物画
第2课 …… 10
关注你、我、他
第3课 …… 18
在临摹中感受
第4课 …… 24
动感生活
第5课 …… 32
仕女·簪花
第6课 …… 40
多变的色彩
第7课 …… 46
重复的魔力
第8课 …… 52
奇妙的墙
第9课 …… 58
在绘画中永生——外国肖像画

第1课 传神写照——中国人物画

教材分析

本课属于欣赏·评述学习领域。

本课探讨的重点是中国人物画传神写照的独特艺术传统。精选的十幅作品，均为中国历代优秀的人物画作品。分别以“以形写神、再现场景、表达感受、隐喻现实、见证历史”为标题，从写实、写意等角度予以介绍。让学生在鉴赏过程中，了解人物画作品的内容、题材、表现手法和艺术特点。

课时建议

本课建议为 2 ～ 3 课时。

第一课时：重点介绍中国古代人物画作品。以故事导入，在“七步诗人”曹植的梦境中感受画家顾恺之的以形传神的绘画功底；再走进南唐大臣韩熙载的家，引导学生在韩熙载的夜宴中感受南唐末期宫廷官员的生活；最后将梁楷《泼墨仙人图》与前两幅作比较，使学生了解中国古代人物画的两种表现形式（写实与写意），加深学生对中国古代人物画的理解。

第二课时：重点介绍中国近现代人物画作品。从一代绘画大师徐悲鸿的奔马开始说起，感受画家在绘画中的真情寄寓。再通过油画《开国大典》的赏析，回顾那段令中国人民难以忘却并引以为豪的历史。

第三课时：可根据实际情况进行拓展。

教学内容

一、教学目标

1. 认知目标：通过对中国历代人物画佳作的欣赏，初步了解我国人物画以笔墨线条为主要造型手段的绘画特征和传神写照的艺术特色。

2. 技能目标：通过赏析，提高鉴赏美的能力，引导学生正确理解作品的内涵，使学生初步学会用自己的语言对作品发表见解。

3. 情感目标：培养健康的审美情趣和感受，树立正确的审美观念，感受人物画作品的艺术美，培养学生对传统艺术和传统文化的热爱，增强民族自豪感。

4. 创造目标：通过欣赏、学习先贤的绘画佳作，希望能继续传承、发扬光大，并古为今用，勇于创新。

二、教学重点、难点

教学重点：理解中国人物画的艺术特点。

教学难点：理解中国人物画传神写照的内涵。

三、教学准备

教师准备：中国人物画相关图片及视频资料，制作多媒体课件。

学生准备：课前查找相关文字、图片资料，可

制成课件用于课堂展示交流。

教学过程与方法

■ 以形写神

示例作品一：《洛神赋图》

1. 基本信息：东晋，顾恺之（346 ~ 407），绢本，全卷 27.1 厘米 ×572.8 厘米。

2. 画面内容：画作以具体生动的形象，完整地表现了赋中内容。画面中，紫色伞下站立的就是曹植，他表情肃穆，双眼凝望着水面，仿佛见到了思念已久、变成洛水女神的甄氏。远处凌波而来的洛水女神，衣带飘逸，婉约动人。

3. 构图：顾恺之在这幅长卷的构图上采用连环画的形式，展现各种情景。画中以人物为中心，安排了各个场景，有分、有连、有起、有伏，洛神多次反复地以不同姿态出现，给人以飘浮、游离不定之感。打破了时间、空间的限制，在空间和时间上给人一种不断的“运动感”。

4. 用线：顾恺之将中国画以线造型的方法提高到一个新的高度，用线紧动、连绵，如春蚕吐丝，线条运转优美流畅，富有节奏。

5. 设色：简雅、清丽。

6. 绘画特色：该画开创了中国美术史上绘画与文学相结合的早期范例。画家顾恺之将时间和空间融为一体，将山水、花鸟、人物画技巧荟萃一炉，诗情画意，相映生辉。整幅画面清晰地体现出东晋时期的绘画特色。

7. 教法建议：教师在教学中注意引导学生观察和分析。该作品长近 6 米，是由多个故事情节组成的类似连环画而又融会贯通的长卷，可采用分组分段赏析法进行局部欣赏，然后全班交流。

示例作品二：《历代帝王图》

1. 基本信息：唐代，阎立本（601 ~ 673），绢本，全卷 51.3 厘米 ×531 厘米。

2. 画面内容：画中刻画了历史上汉代至隋代 13 位帝王的形象。这 13 位帝王按历史顺序依次是：前汉昭帝刘弗陵、后汉光武帝刘秀、魏文帝曹丕、蜀照烈帝刘备、吴大帝孙权、晋武帝司马炎、北周武帝宇文邕、陈文帝陈蒨、陈废帝陈伯宗、陈宣帝陈顼、陈后主陈叔宝、隋文帝杨坚、隋炀帝杨广。

3. 构图：画中按等级森严的封建伦理观念，处理人物的大小。

4. 设色：受佛教艺术的影响，该画用重色设色和晕染衣纹。

5. 绘画特色：通过对各个帝王不同相貌表情的刻画，揭示出他们不同的内心世界和性格特征。那些开朝建代之君，在画家笔下都体现了王者气度和伟丽仪范；而那些昏庸或亡国之君，则呈现猥琐庸腐之态。画家用画笔评判历史，褒贬人物，扬善抑恶的态度十分鲜明。

6. 教法建议：比较赏析。通过对人物画《历代帝王图》中人物的比较，学生能够形

象地分析并得出结论。画家特别注意通过人物面部表情的刻画来表现他们的内心状态与性格特征，同时在构图上用侍从衬托帝王的高大，让学生理解古代人物画通过人物比例的高大来显示人物社会地位的表现手法。

■ 再现场景

示例作品：《韩熙载夜宴图》

1. 基本信息：五代，南唐，顾闳中（约910~980），绢本，28.7厘米×335.5厘米。

2. 画面内容：这是一次韩府夜宴的全过程。全卷分听乐、观舞、休憩、清吹、告别五段。

3. 构图：以连环长卷的方式描摹了南唐巨宦韩熙载家开宴行乐的场景。每一段以一扇屏风为自然隔界。采取了传统的构图方式，把不同时间中进行的活动组织在同一画面上。在场景之间，画家非常巧妙地运用屏风、几案、管弦乐器、床榻等器物，使之既有相互连接性，又有彼此分离感。

4. 绘画特色：该作品构图严谨精妙，用笔挺拔劲秀，用线遒劲流畅，设色浓重丰富，人物造型生动传神，是中国古代人物画之杰作。

5. 教法建议

（1）比较分析：通过观察主与客的不同表情，分析主、客的不同心理；观察对比韩熙载在五个不同场景中的脸部表情，解析韩熙载的内心矛盾。

（2）设疑探究赏析：这幅作品还涉及家具、音乐等很多方面的内容，既有绘画价值，又有文物价值。为了更有效地发挥自主、合作、探究的学习成效和进一步让学生领悟《韩熙载夜宴图》的历史文物价值和杰出艺术成就，教师可利用多媒体设备展示作品相关信息，激发学生学习兴趣。根据作品内容巧妙设疑，引导学生合作探究。

■ 表达感受

示例作品：《泼墨仙人图》

1. 基本信息：南宋，梁楷，纸本，48.7厘米×27.7厘米。

2. 画面内容：画中仙人袒胸露怀，宽衣大肚，步履蹒跚，憨态可掬。那双小眼睛醉意朦胧，仿佛看透世间一切，嘴角边露出一丝神秘的微笑。

3. 用笔：与传统的工笔描绘不同，该画画面上几乎没有对人物做严谨的细节刻画，通体都以泼洒般的淋漓水墨抒写。

4. 用墨：大片泼墨，浑重而清秀、粗犷而含蓄。

5. 绘画特色：笔简神具、自然潇洒，人物表情既顽皮可爱又莫测高深，仙人超凡脱俗又不失幽默诙谐的形象活灵活现。绝妙地表现出仙人既洞察世事又难得糊涂的精神状态和性格特征。

6. 教法建议：美术作品的形式包括多方面的元素，如线条、色彩、材料、构图等。梁楷的《泼墨仙人图》可从美术作品的构成形式和墨色的运用等方面引导学生进行观察探究。

■ 隐喻现实

示例作品：《九方皋》

1. 基本信息：现代，徐悲鸿（1895~1953），351 厘米 ×138 厘米。

2. 画面内容：该画生动地塑造了一位朴实、智慧的劳动者——九方皋的形象。他微举着头，腰板硬实，目光炯炯，全神贯注地查看眼前这匹不同凡响的骏马……那匹黑色雌马因为遇见知己而发出快乐的嘶鸣，扬起蹄子跃跃欲试。九方皋身后的两个无赖，不懂马的好坏却盛气凌人，他们可卑的气势反衬出九方皋的沉着、镇定与豁达。

3. 取材背景：中国画《九方皋》是画家七易其稿之作。作品取材于民间故事《九方皋相马》。春秋时期，善于相马的伯乐向秦穆公推荐九方皋去寻千里马，三个月后，九方皋带马来复命，却说不出马的雌雄、颜色，伯乐却赞叹九方皋注重的不是马的皮毛外貌，而是马的内在精神与品质，秦穆公牵来一试，果然是天下少有。

4. 绘画特色：《九方皋》代表了 20 世纪初期中国人物画的最高水平，可以与蒋兆和的《流民图》相媲美。首先是意境真实，气息高古；其次是构图布局主次、虚实相得益彰；再者，人与马造型严谨而生动，概括而传神，且衣冠器物“合乎古制”，设色古雅质朴。

5. 教法建议：《女娲补天图》《九方皋》两幅作品均取材于传说故事，画家均借画喻情。引导学生在欣赏中，思考画家为什么要这么画，它有什么特殊意义？通过交流探究，更深层次地理解作品。

■ 见证历史

示例作品：《开国大典》

1. 基本信息：油画，董希文 (1914 ~ 1973)。

2. 绘画内容：描绘的是 1949 年 10 月 1 日中华人民共和国中央人民政府成立时天安门国庆典礼的盛况。场面恢宏，喜庆热烈。毛泽东和其他中央领导人神采奕奕、气度不凡。天安门城楼金碧辉煌。

■ 表达感受

梁楷可以说是大写意人物画的开山鼻祖。这位极具个性和敢于创新的画家，是画史上最有特色的人物之一。他性格高傲，嗜酒，世称“梁疯子”，皇帝赐予金带，他却挂于院内，不受而去。他的画风正是他狂放不羁的性格的表露。《泼墨仙人图》用寥寥几笔，将人物的神韵表现得淋漓尽致，生动诙谐。你有没有想过，人物画还可以这样画？

泼墨仙人图（中国画） 南宋 梁楷

高贤读书图轴（中国画） 明代 陈洪绶

“工作页”

● 仔细观察《泼墨仙人图》，讲述一下画家是如何来刻画人物性格的？这位画中人又会是怎样的性格呢？

明代画家陈洪绶所画的人物却是另外一种风格，他画的人物形象夸张，甚至有些怪诞，从他们含蓄的神态中，人们似乎可以揣测出他们丰富的内心世界。

3. 色彩：鲜艳明快。蓝天、白云、红灯、红柱，体现了中国艺术的精神和审美理想。

4. 表现技法：运用了西方油画的表现手法进行严谨的写实描绘，同时借鉴了民间美术和传统工笔重彩的表现手法。使蓝天与地毯、红柱子、红灯笼及红旗等形成强烈的对比，增加了节日的喜庆气氛。

5. 艺术特色：在写实手法的描绘中，画家又进行了大胆的艺术加工。如透视和光影的处理都没有严格地按西方写实绘画中的素描要求，在画面的右侧部位减去一根廊柱；抬高了灯笼，看到广场上的群众、红旗，烘托出隆重热烈的庆典气氛；拉开了毛主席与各位首长的距离，人群、扶栏的透视线与灯穗方向引向毛主席，突出了毛主席的中心位置。这些都是为了适应并强化画面主题和总体的需要，同时也符合中国人民的审美情趣。

6. 教法建议：董希文的《开国大典》表现了新中国成立的宏伟壮阔的场面，再现了

■ **隐喻现实**

画家不仅可以记录生活中真实的人物，也可以描绘神话故事中的人物，或者历史典故中的人物，任伯年的《女娲补天图》，徐悲鸿的《九方皋》就是这样的作品。这些作品往往与时代相结合，画中含有一定的隐喻。

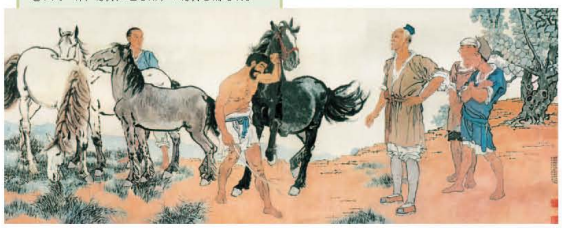
任伯年，名颐，字伯年。他的人物画题材非常广泛，历史人物、神话传说、神佛鬼怪以及现实生活中的亲朋好友、市井人物都会在他笔端生动流现。历史传说人物、神佛鬼怪形象出现在任伯年的画中，常常是寓意深刻、有所特指的。《女娲补天图》隐含着画家对山河破碎、清政府腐败无能的黑暗现实的不满。

小书斗

"海派"是清末活跃在以上海为中心的画家群体的统称，大部分海派画家来自苏州上海的江浙两地，代表人物有赵之谦、任伯年、吴昌硕等，他们基于民族传统，吸收外来艺术，又采集民间艺术，创作了许多反映时代心声的作品。

徐悲鸿的《九方皋》取材于《列子》中的故事，意思是说九方皋注意的不是马的皮毛外貌，而是马的内在精神、品质。徐悲鸿笔下的马都是奔放不羁的野马，从来不戴缰绳，画中黑色的雄马却是个例外。有人问他为什么，徐悲鸿曾解释说："马也和人一样，愿为知己者用，不愿为昏庸者骑。"

女娲补天图（中国画） 清代 任伯年



九方皋（中国画） 现代 徐悲鸿

5

"中国人民从此站起来了"这一划时代的瞬间，是现实主义油画的经典之作。

开国大典发生的时代与现在学生所处的时代已经遥远，学生对这段历史也不甚熟悉，这对理解该作品造成了一定难度。可尝试用创设情境对比的方式进行作品赏析。将记录当时史实的相关影片做一回放，再将记录当时史实的相关照片与作品对照，最后运用提供的相关艺术处理技巧的资料加以分析，不仅可以使学生了解历史，也更便于学生理解和领会《开国大典》的创作之精妙。

参考案例

第一课时

一、新课导入

"煮豆燃豆箕，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。"

三国时期"七步成诗"的才子曹植，梦中在洛水与洛神相会，醒来之后写下千古名篇《洛神赋》。东晋画家顾恺之的画作《洛神赋图》即取材于此。

二、新授课程

（一）欣赏感悟

多媒体课件放映《洛神赋图》。

1. 看（画面内容）：画作以具体生动的形象，完整地表现了赋中内容。

2. 析（绘画特色）：全图以人物活动为中心，将绘画艺术与历史的美学融为一体，向我们形象生动地讲述了那个真挚纯洁而又凄美感人的爱情故事。

（二）发展探究

走出三国曹植的梦境，现在让我们走进南唐韩熙载的家中，欣赏正在他家举行的"夜宴"。

多媒体课件放映《韩熙载夜宴图》。

《韩熙载夜宴图》是中国画史上的名作，它以连环长卷的方式描摹了南唐巨宦韩熙载家开宴行乐的场景。全卷分为五段，每一段以一扇屏风为自然隔界。

1. 看（画面内容）：分段欣赏听乐、观舞、休憩、清吹、告别。

2. 看（人物塑造）：观察主、客的不同表情，分析主、客的不同心理。

课件放映图片，观察对比韩熙载在五个不同场景中的脸部表情，解析韩熙载的内心矛盾。

3. 思考交流：为什么韩熙载郁郁寡欢？

看：视频播放南唐时代背景（国宝档案）。

说：讲解作品创作的时代背景。

想：思考南唐危难之际，为什么韩熙载还经常夜宴宾客，歌舞升平？

（三）深入发展

课件放映《洛神赋图》《韩熙载夜宴图》及《泼墨仙人图》。

1. 看：学生观察它们在用笔、用墨和表现技法上的不同（前两者为写实，后者为写意）。

2. 析：《泼墨仙人图》用笔用墨的技巧及绘画

效果。

用笔：与传统的工笔描绘不同，该画画面上几乎没有对人物做严谨的细节刻画，通体都以泼洒般的淋漓水墨抒写。

用墨：大片泼墨，浑重而清秀、粗犷而含蓄。

三、课堂拓展

《韩熙载夜宴图》既有绘画价值，又有文物价值。查找相关资料，对《韩熙载夜宴图》的历史文物价值和杰出艺术成就做一些探究。写一篇研究性的小文章，并在课堂上与同学交流。

第二课时

一、复习导入

线条是中国画的主要造型手段。中国古代人物画，不仅仅满足于外形的相似，更着重于人物性格和内心世界的揭示，即传神。

中国古代画家，由于以毛笔为主要工具，笔墨线条为主要造型手段，所以不同于西方画家用油画表现人物的体积与明暗。而现代的中国人物画，在深入研究传统的同时，也广泛吸收着外来的绘画技巧，表现新的时代生活。

二、发展探究

在中国，画家徐悲鸿的名字，几乎家喻户晓。他曾经画过千姿百态的马，他的有关马的作品同样享有盛名。

1. 课件放映徐悲鸿《马》的系列作品若干幅。

看：作品图例。

想：徐悲鸿为什么喜爱画马？

借马以言志。抗日战争期间，他画马以抒发其杀敌救国的热情。建国后他笔下的马矫健英武，豪气逼人，意在激发人民建设祖国、勇往直前。他画的奔马，昂首扬尾，气宇轩昂，所向无敌。有一马当先，万马奔腾之势，是新中国形象的写照。

徐悲鸿说：“我画马，其实也牵着思想的马。只要出笔，便会情动于衷。”正因如此，纸上笔端，那些自由的马，才能扬起千里飞沙、万里风尘，从思想深处呼啸而出。

■ 见证历史

老一辈艺术家为中国的美术事业作出了开拓性的贡献。新中国成立以后，油画、中国画在反映现实生活和历史事件的广度和深度，以及艺术风格的多样化方面都取得了令人瞩目的成就。董希文的油画《开国大典》成功地表现了中华人民共和国成立这一具有伟大历史意义的事件。

小卡片

画家处理这一伟大历史史实所采取的艺术手段——从构图到设色，从人物到场面，它的气派足以反映决决大国的风度。一幅油画的气势、首先取决于构图和设色。既要表现党和国家的领导人物，又要表现开国大典的场面，董希文把主要人物处理在不到一半画幅的左侧。不仅手法大胆，重要的是他懂得构图的大局。

——艾中信

2. 课件放映作品《九方皋》。

想：徐悲鸿笔下的马，从来不戴缰辔，只有《九方皋》这幅画中的黑色雌马，例外地戴上缰辔，这是为什么？“马也和人一样，愿为知己者用，不愿为昏庸者制。”

析：画家借作品想表现怎样的情感？借古喻今，对旧社会埋没人才给予针砭，对昏庸误国的国民党统治者进行鞭挞。

三、深入研究

1. 课件播放视频《开国大典》片段，再现开国大典历史。

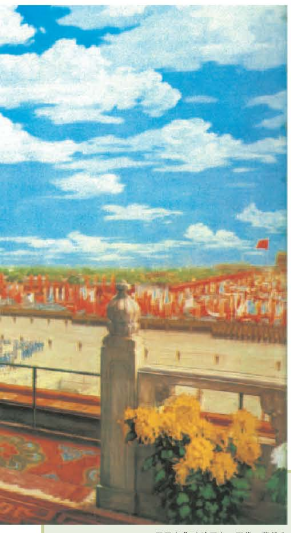
2. 课件放映关于《开国大典》的油画作品和摄影作品各一张。

欣赏思考：学生参看教材，分小组讨论两者的差别。

讨论交流：学生发表讨论结果。

3. 教师分析总结油画《开国大典》的艺术特色：

运用了油画表现手法，强调了空间感；



开国大典（油画） 现代 董希文

《开国大典》描绘的是1949年10月1日中华人民共和国中央人民政府成立时在天安门举行庆典的盛况。作者董希文曾亲身参加开国大典，他把自己的切身感受倾注于作品之中。《开国大典》不仅真实再现了这一震撼世界的历史事件，而且以宏大的气势、庄严的构图、灿烂辉煌的色彩歌颂了新中国的似锦前程和无限生机。

开国大典随影图片

《开国大典》所展现的场面十分壮观。画家在画面中心表现了毛泽东的侧面形象，而把他身后众多的领导人物集中在画面左侧的一小幅范围内。画面的近景是天安门城楼的一角，红色大柱排列在左部，右边的柱子被画家大胆去掉，这就给画面中心留下了充足开阔的空间，天安门广场上的阅兵仪式、群众的欢呼场景一览无遗。另外，典礼当天是阴天，画家却把它改为秋高气爽的晴朗天气，使之有天随人愿、清爽欢快之感。所有这些大胆的改动恰如其分地表现了开国大典的盛况，同时也体现了一个深刻的道理：艺术不是生活毫不走样的“复制”，艺术的真实不是生活的真实。艺术的表现方式，是由主题的需要而决定的。画家在严谨的写实描绘中，借鉴了传统工笔重彩的表现手法，画中大红、碧蓝、金黄形成了强烈的色彩对比，这些都使作品具有了鲜明的民族特色。

议一议

● 谈谈你对《开国大典》这幅画的感想。

拉开了毛主席与各位首长的距离，人群、扶栏的透视线与灯穗方向引向毛主席，突出了毛主席的中心位置；

减少了近处的廊柱，抬高了灯笼，看到广场上的群众、红旗，烘托出隆重热烈的庆典气氛；

蓝天、白云、红灯、红柱，色彩鲜艳明快；

主席台上的菊花表现出“十一”正值金秋丰收季节。

4. 师生讨论总结：艺术家大胆而高超的绘画构图技巧体现了一个深刻的道理：艺术不是生活毫不走样的“复制”，不是生活的翻版和备份。如果说生活是艺术的原型，那么艺术则是生活的升华。艺术源于生活，更高于生活。

四、拓展思考

中国人物画如何继承和发展？写一篇研究性的小文章，并在课堂上与同学交流。

相关链接

◆画家档案

1. 顾恺之（346 ~ 407），原名长康，字虎头，江苏无锡人，东晋著名画家。顾恺之博学多才，擅文学，工诗赋，喜书法，尤工绘画。时人称他“才绝、画绝、痴绝”，和陆探微、张僧繇合称“六朝三杰”。他精通画论，在绘画理论方面也卓有建树，著名论著有《论画》《魏晋胜流画赞》《画云台山记》等。他提出的“迁想妙得”、“以形写神”等艺术主张，成为中国绘画的基本理论。代表作品有《女史箴图》《洛神赋图》《列女仁智 图》等。

2. 梁楷，南宋人，生卒年不详，祖籍山东，南渡后流寓钱塘（今杭州）。 他是名满中日的大书法家，曾于南宋宁宗担任画院待诏。这是最高级别的宫廷画师，皇帝曾特别赐给金带，是画院最高的荣誉，但他却不想受制于他人，把金带挂在院中，飘然而去 。梁楷喜好饮酒，酒后的行为不拘礼法，人称是“梁风（疯）子”。 梁楷传世的作品有《六祖伐竹图》《李白行吟图》《泼墨仙人图》等。

3. 徐悲鸿（1895 ~ 1953），现代绘画艺术大师，江苏宜兴人。四岁入塾，跟随父亲徐达章学习诗文书画。先后留日、法，游历西欧诸国，观摹研究西方美术。1927 年回国，先后任上海南国艺术学院美术系主任、中央大学艺术系教授、北京大学艺术学院院长。1933 年起，徐悲鸿先后在法国、比利时、意大利、英国、德国、苏联举办中国美术展览和个人画展。他长于国画、油画，尤擅素描，造诣极深。平生积极从事美术教育事业，为中国美术事业发展鞠躬尽粹，培育了不少优秀人才。1953 年卒于北京，年仅 59 岁。

◆书目推荐

1.《明清肖像画》徐湖平主编，天津人民美术出版社，2003 年。

2.《海外藏中国历代名画》林树中主编，湖南

《步辇图》 唐代 阎立本

《女史箴图》 东晋 顾恺之

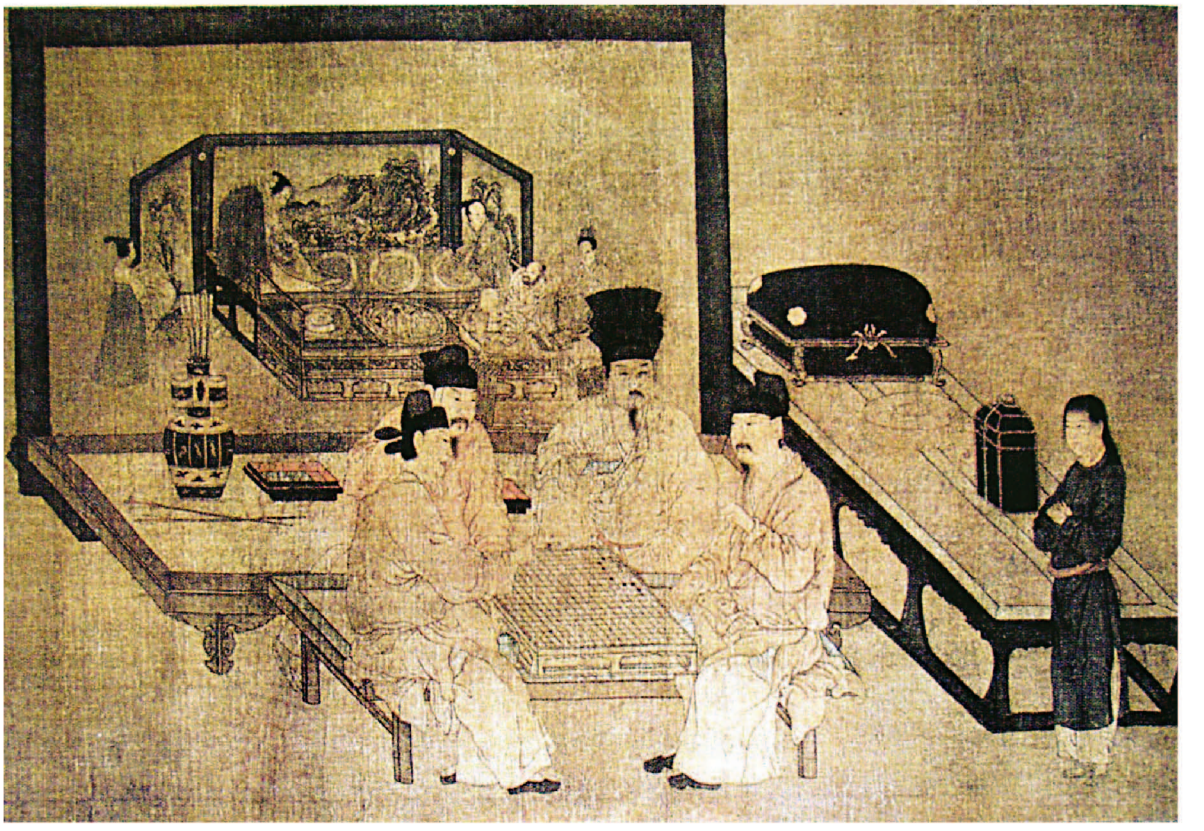
美术出版社，1998 年。

3.《中国绘画艺术鉴赏》崔建林主编，中国戏剧出版社，2007 年。

4.《中国绘画赏析》聂瑞辰编著，天津大学出版社，2006 年。

5.《品位经典——陈振濂谈中国绘画史》陈振濂著，浙江古籍出版社 ，2007 年。

《重屏会棋图》 五代 周文矩



《王时敏小像》 明代 曾鲸

《虢国夫人游春图》 唐代 张萱

《高邕像》 清代 任颐

《流民图》 现代 蒋兆和

第2课 关注你、我、他

教材分析

本课属于造型·表现领域。

本课带领我们走进的是人物肖像画的世界，教材以“情”为纽带串联起全课的各个知识点，透过丰富的图片，借助画家恰到好处的技能表现，让我们看到了人物生动逼真的容貌和体态，感受到他们丰富的内心世界以及画面背后的故事。熟悉的朋友很多，细细地去观察他们，会发现每个人的五官比例各不相同，不同的视角会产生多样的透视变化。因为饱含感情才使我们乐于去画他（她），通过笔端流露真情实感，打动观众也打动了自己。关注了“你、我、他”也正是关注了我们本身。

一、教学路径

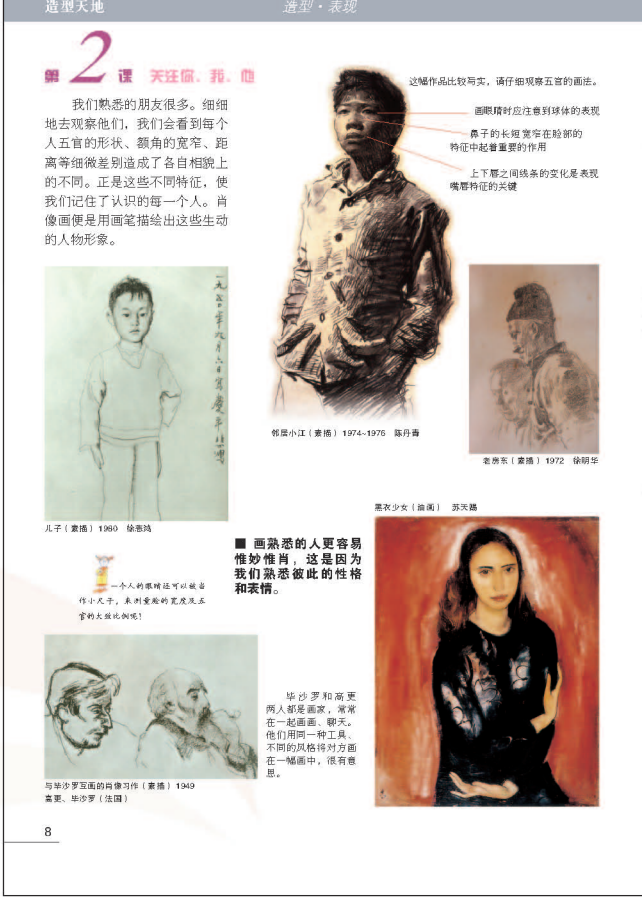
欣赏——面对一幅幅肖像画，我们经常会被栩栩如生的人物形象所打动。通过画家精湛的技艺，透过时间和空间让我们看到了各个年龄、各种风格、单个或组合人物生动逼真的容貌和体态，感受到他们丰富的内心世界以及画面背后的故事。

发现——多彩人生是我们绘画的源泉，学着用画家的眼睛观察周围的人并用画笔记录。发现每个人额角的宽窄，五官的形态、距离的细微差别造成的各自相貌上的不同。这些特征，让我们记住了认识的每一个人，并发现他们各自不同的身份，体会人生的丰富与多彩。

研究——了解不同年龄的人物五官位置在头部比例中的变化，学习如何发现具体人物的特征及比例关系，研究不同的表现方法。

实践——运用前面所学用画笔描绘身边的人，尝试着画出人物的性格特征，关注“传神写照”。

交流——记录下我们身边熟悉的朋友，交流彼此表现人物时的心得。把全班的作品串成长卷、做成相册或张贴起来展示交流。我们的画笔不仅记录下了我们的影像，更传达了彼此的情意。



二、课时建议

本课建议 1 课时。欣赏人物作品，发现人物脸部特征与比例，研究表现技巧，最后描绘身边的人，注意体现情感关怀。

教学内容

一、教学目标

认知目标：通过本课的学习，引导学生学会从多种角度观察人物，对五官比例有一定的了解，体验人物的各种表现方法。

技能目标：通过对人物的发现和观察，尝试用多种表现方法描绘。

情感目标：通过艺术的表现体会同学之间真挚的友情。

二、教学重点、难点

学会对人物多角度观察，运用一定的肖像画知识大胆肯定地描绘身边的人，描绘时

关注人物的神韵。

三、教学准备

不同风格的人物作品、图书资料、课件。

四、教学要点

头部比例：正面看，头顶至下颌底部的1/2处是眼睛的位置。自发际线至下颌底部分为三等份，第一等份自发际线至眉线；第二等份自眉线至鼻底线；第三等分自鼻底线至下颌底部，三部分的距离相等，称为“三停”。

面部宽度相当于五眼的长度，称为“五眼”。两内眼角间的距离为一眼的宽度，外眼角至发际线的边缘也为一眼的宽度，内眼角和鼻翼外侧缘在一条垂直线上，两个外眼角与鼻尖的连线为等边三角形，口的宽度相当于两眼瞳孔之间的宽度。

幼儿的眼睛通常在头部1/2以下的位置。

眼睛：包括眼眶、眼帘和眼球三部分，上眼帘的弧度大于下眼帘，眼球是个球体，有眼白、褐色的虹膜和虹膜中央黑色的瞳孔组成。随着头的转动，眼睛可见部分逐渐变小，眼球也由正对变成侧对，可以看到明显的弧线。两眼之间的距离差不多是一个眼睛的长度。

鼻：分为鼻根、鼻梁、鼻尖、鼻翼四部分。鼻子上端由鼻骨形成，下半部由软骨组成，鼻骨与鼻软骨相接处，在外形上稍呈突起状。

随着头部运动，其角度发生一些变化，产生各种透视关系，分别为平视、仰视和俯视。

教学过程与方法

在教学中引导学生进行深入观察，关注不同的视角下人物的透视变化，避免先入为主的概念性绘画。

在表现手法上要充分调动学生的自主探究能力，以小组为单位对不同艺术家的表现方法进行自主研究。寻找自己最喜欢的表现方法，为创作作铺垫。

本课的明线是人物肖像画的学习，以“情”为隐线串联起各项活动。作业的安排应引导描绘身边的同学或熟悉的人。完成后可以考虑以相册的形式展示，还可以在肖像画上写上祝福语互相赠送，传递友谊。本课的教学应关注人文情境的营造，因为彼此熟悉，富有感情，才使我们乐于去看、去画。

一、观察与发现

回忆和好朋友在一起的快乐时光，交流各自好朋友的外貌与神态。发现身边朋友相貌上的不同。画家正是用画笔描绘下这些细节，呈现了一幅幅生动的肖像画。

二、欣赏与研究

欣赏大师的经典作品，比较画家描绘人物的不同手法，分析不同年龄人物的大致特征及五官位置在头部比例中的变化，探讨人物表现的核心——传神。

三、分析与交流

以某件作品为例，从人物的外貌特征和传神特点展开分析，在分析中注重打开学生的视野，改变

传统单一的视觉和表现方法。借助经典作品的深入分析，带领学生进入描绘人物的艺术空间。

四、实践与表达

以自己印象最深刻的人或同学为对象，选择一个特别的角度，用合适的手法描绘。描绘时可以从局部细节开始，也可以从脸的轮廓开始，只要觉得顺手都是好方法。在完成的作品上写上对好朋友祝福的话，表达自己的情意，还可以为自己的肖像作品画一个镜框进行装饰。

五、展示与分析

以相册或长卷的方式串起全班的作品，在班级里开个作品发布会，分享艺术的魅力，表达纯真的友谊。

教学评价建议

本课教学通过引导学生对人物五官比例的观察，不同的视角下产生的多种透视变化的研究，让学生体验不同表现手法下作品的艺术特点，寻找适合自己的画法并记录下我们身边熟悉的朋友，交流彼此表现人物时的心得。并将作品以相册或长卷的形式展示，交流彼此的情感和对人物绘画的体验及感悟。教师应该从观察、体验、表达、交流等方面进行点评学习全程。

参考案例

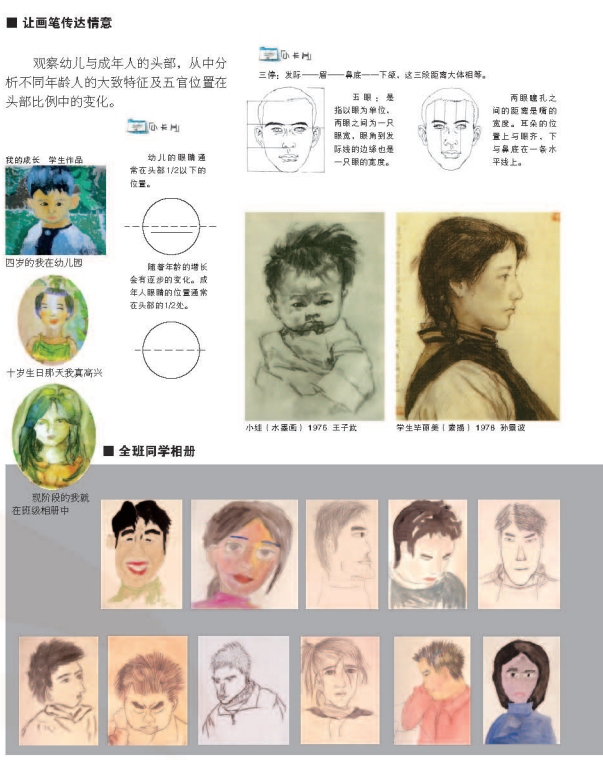
一、我的朋友在哪里

闭上眼睛听音乐，回忆和好朋友在一起的快乐时光。

二、我眼中的你

1. 因为我们很熟悉，了解彼此的性格和表情，所以描绘起来更加惟妙惟肖。拿画笔先简单勾勒一下好朋友最有意思的一个表情或一个动作。

2. 探讨在绘画时最需要关注的是什么？角度、五官还是其他方面。



共同分析：画人物时应从哪儿入手，怎么把人物画得生动，五官的比例是怎样的，用什么样的形式画？

3. 在动手画之前，首先要仔细观察他们各自额角的宽窄、五官的形状、距离的细微差别造成的相貌上的不同。

比较两张照片，以眼睛为例，运用范例教学法触类旁通。

4. 哪个角度最能体现所要描绘的同学或好朋友的特征呢？仔细观察。

三、我帮你，你帮我

师生一起交流从哪儿起笔，可以选择从整体出发，先画头部的外形，再画细节；也可以从某个你觉得有特点的局部开始，逐渐画出全部。无论选哪种方法，都要抓住人物的特点来画，这样所画的人物才会鲜活生动。

1. 很多画家都热衷于表现自己身边熟悉的家人、朋友，以抒发对他们的深厚感情。

请同学们感受不同画家所表现的人物性

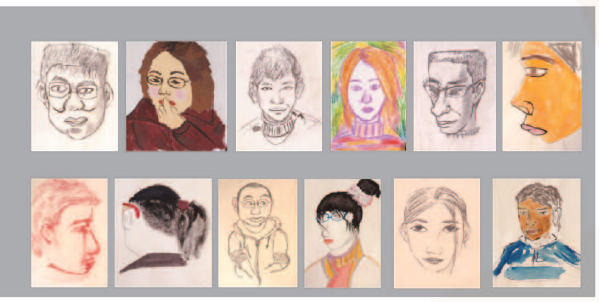
全家福（色粉画）1919　毕加索（西班牙）
这是西班牙画家毕加索为朋友画的全家肖像。因为没画完，我们可以从中看出草图到成品的一些绘制过程。让我们也用类似的方法来试着画一画家里的亲人。

翻开相册，家人、亲戚、朋友……他们曾经或现在与我相伴成长。相片记下了我们的踪影。现在，让画笔来传达我们彼此的情意。

快乐一刻（丙烯画）学生作品
同学相聚真开心。

工作吧

- 参照相片，画自己的成长过程。
- 也可以画一张全家福或好朋友的肖像画。
- 同学互画，办个全班肖像展。也可以做一个全班同学肖像画册。



格，体会艺术家塑造人物时所用的不同艺术手法。

同一个人，观察的角度不同，人物五官所发生的透视变化也非常有趣。

2. 欣赏作品：同学们互相交流各自喜欢的风格，最想学习的画家风格。

五、画一个你，画一个我

在音乐《友谊天长地久》的音乐声中选择自己的同学或熟悉的人进行创作。

六、快乐的心灵之旅

1. 在完成的作品上写上祝福语或古人描写友情的诗句。可以在作品的四边画上花纹作装饰，或者在画的四边贴上硬纸板作为画框，送给同学。还可以把作品串成一本全班集体相册留念。

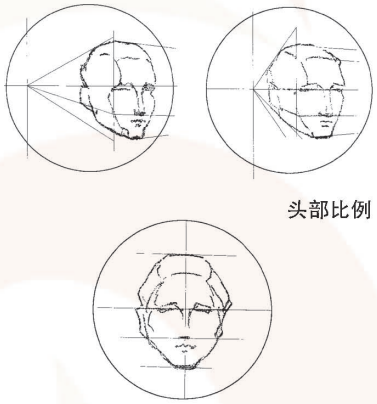
2. 集体观摹。仔细看看眼前的这些作品，你能认出画中的同学吗？作品都抓住了同学们的哪些特征来画的呢？可以从线条、结构等方面互相点评。

七、拓展与延伸

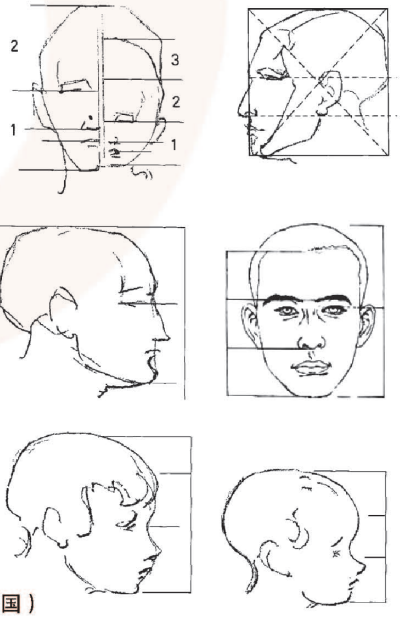
看着全班的相册你有什么样的收获和困惑，对于身边的你、我、他是否有新的感受呢？细细地观察，相信不只会看到相貌上的细微变化，还能体会到彼此的友谊和关爱。

相关链接

头部与面部比例的影响：我们不应该无视生来就具备一定比例感的事实，它影响我们的判断，促进我们对人物形象的把握。最重要的是头部、面部的比例会让我们形成比较性的观察和思考的方式，对抓住人物形象有着至关重要的帮助。



头部比例　伯里曼（美国）



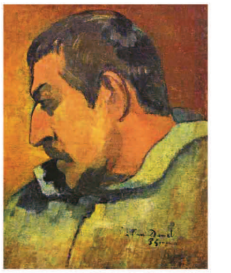
五官比例　伯里曼（美国）

精美的古典主义表现：古典主义绘画以庄重单纯的形式，强调理性与严谨的外表，贬低色彩与笔触的表现，追求构图的均衡与完整，强调精确的素描技术和柔妙的明暗色调，并注重使形象造型呈现出雕塑般的简练和概括。

荷尔拜因（德国）

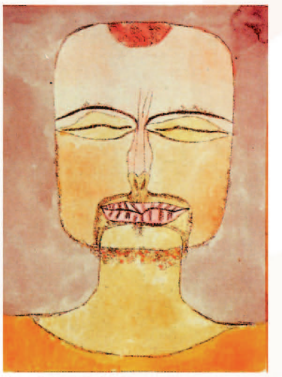
荷尔拜因（德国）

画家自画像中透露的个性：画家们专注地凝视着镜子中的自己。梵高用颤抖的线条诉说着自己痛苦的心灵，画风强烈、明朗，用笔奔放，并将色调分解成跃动的线条，表达主观的感受和激动的情绪。埃弗里是美国的一位快乐的“星期日画家”。他当过装配工、机械师、保险公司的职员及建筑工人，画画只是埃弗里的爱好。40 岁的时候他来到了纽约，开始了职业画家的人生旅程，通过极简匀称的结构，优雅、柔情的色彩来安排画面的布局，画出了母亲、儿童安详的状态，并给予喜剧性的描绘。埃弗里的艺术中有一种很宝贵的幽默感。



高更（法国）

毕加索（西班牙）



克利（瑞士）

伦勃朗（荷 兰）

帕尔默（英国）

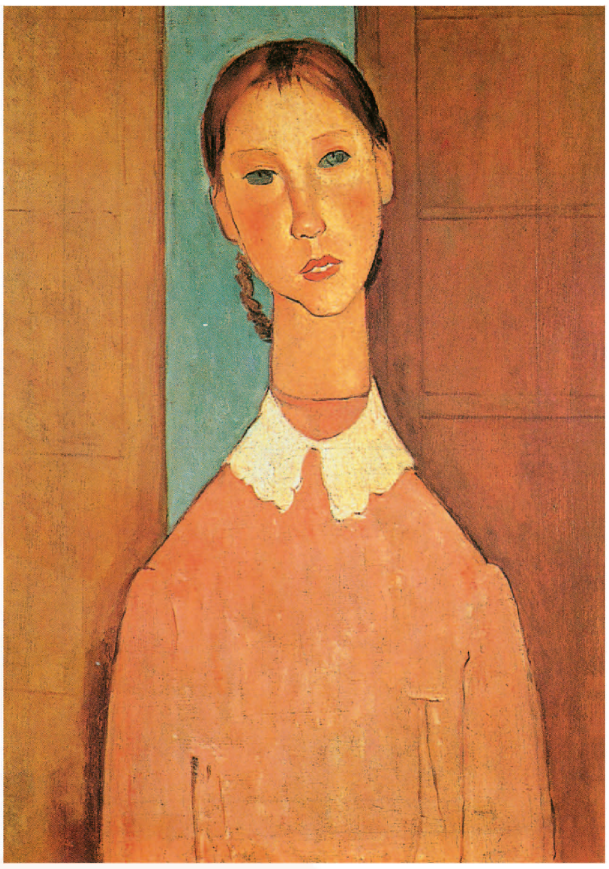
莫迪里阿尼（意大利）

拉斐尔（意大利）

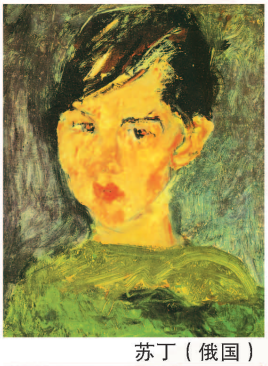
奥利弗（美国）

佩顿（美国）

我中有他，他中有我的造型样式：每个艺术家独有的造型审美趣味和内在规范，使他的作品在一定时期里虽然描绘对象各异，却产生一种共同的造型样式，这也是证明画家的风格个性的艺术现象。



莫迪里阿尼（意大利）



苏丁（俄国）

凡高（荷兰）

欧布莱恩（美国）

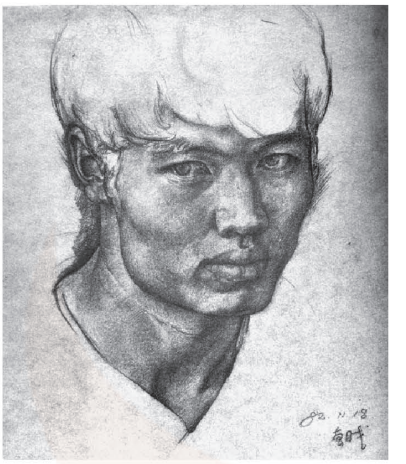
埃弗里（美国）

袁运生（中国）

塞尚（法国）

真实的记录：唯物主义哲学家亚里士多德认为艺术是对自然的摹仿，英国艺术理论家劳伦斯·比尼恩指出：“欧洲艺术理论中许多不恰当的看法，或许都由于那个根深蒂固的观念，即认为从如此这般的意义上说，艺术就是对于现实的摹仿，是人类摹仿本能的后果。”达芬奇说：“镜子为画家之师。”生于英国约克郡的大卫·霍克尼，受过英国学院派的正统训练，通过色彩勾画出线条是他在艺术世界里的通行证。

毕加索（西班牙）

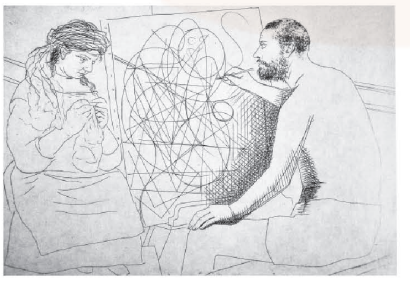


朝戈（中国）

大卫·霍克尼
（英国）

亨利摩尔（英国）

追求客观的表现：马蒂斯坚持认为“准确不等于真实”。他在面对自然对象作画时从来不会被自然对象束缚，总是非常从容地按照自己的艺术观念处理画面。



毕加索（西班牙）

马卡维耶娃（俄国）

马卡维耶娃（俄国）

高更（法国）

班级肖像画：选择自己的同学进行观察比较，用画笔记录自己的感受，共同创作出本班的肖像画册。

学生作品

第3课 在临摹中感受

教材分析

本课属于造型·表现学习领域。

临摹是学习绘画的重要途径之一，对大师作品进行多种形式的模仿，有益于人物画的学习。教材从临摹名画入手，旨在丰富学生的学习活动方式，引导学生通过实践主动探索绘画的多种语言，直接与大师交流，凸显学生的个性。这样的教学安排符合初一学生的身心发展特征。通过本课的学习，发展学生具有个性的表现能力，传递了学生的思想及情感。

一、教学路径

看：临摹不只是为了模仿，而是一种学习方式，是通过体验他人作品中不同的表达，学会观察、激发我们自己的表现力。临摹有很多种形式，加入自我的理解和表现之后，就从学习行为变成了一种创作行为。

学：临摹是为了学习观察方法、技法、风格。想要准确地表现人物身体比例，最好记住：站七、坐五、蹲三半；头一、肩二、身三头；臂三、腿四、足一头。

临摹中的变体画，则是一种艺术的实验，探索空间很大，可以分为构图的改变、角度的改变、造型的改变、色调的改变等。

实践：通过自己的分析、理解，尝试临摹一幅名画，仔细体会原作的技法与风格。

创新：选用不同的材料、不同的角度，与大师对话，改变原画的构图、造型、色调、角度等。尝试运用大师的语言，完成一幅新的绘画作品。可以在大师作品中抽取一种元素进行改变，也可以只保留某些元素，加入更多的自我表现。

二、课时建议

本课建议 2 课时。第一课时回顾人物肖像课的知识点，讲授全身人物比例，通过分析大师作品，巩固人物比例关系。学生分层临摹名画，学习大师的技法、风格、造型等，注重学生观察、探究的过程，使每位学生体验到绘画成功的乐趣。第二课时侧重对“变体画”的了解、分析与探索实践 。

第3课 在临摹中感受

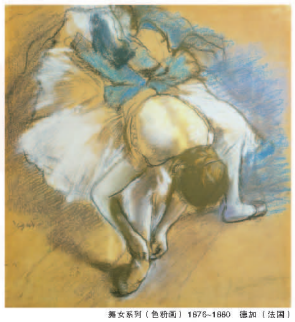
每一幅能够打动我们的心、激起我们的热情或是引发我们兴趣的画，我们都不妨临摹一番。

临摹并不只是为了模仿，而是一种学习方式，通过体验他人作品中各自不同的艺术表达方式，来学会观察并激发我们自己的表现力。

席地而坐的阿拉伯人（水彩画） 约1832
德拉克洛瓦［法国］

德拉克洛瓦去摩洛哥旅行期间，急速地写生画下了这个人物，水彩是后来加画上去的。

两个孩子的母亲和一只狗（水彩画） 1799~1801
乔治·欧纳里［英国］



舞女系列（色粉画） 1875~1880 德加［法国］

画家德加常常在练功房画画，小演员们在运动中的优美姿态是他最爱描绘的题材。

（素描）1878

12

教学内容

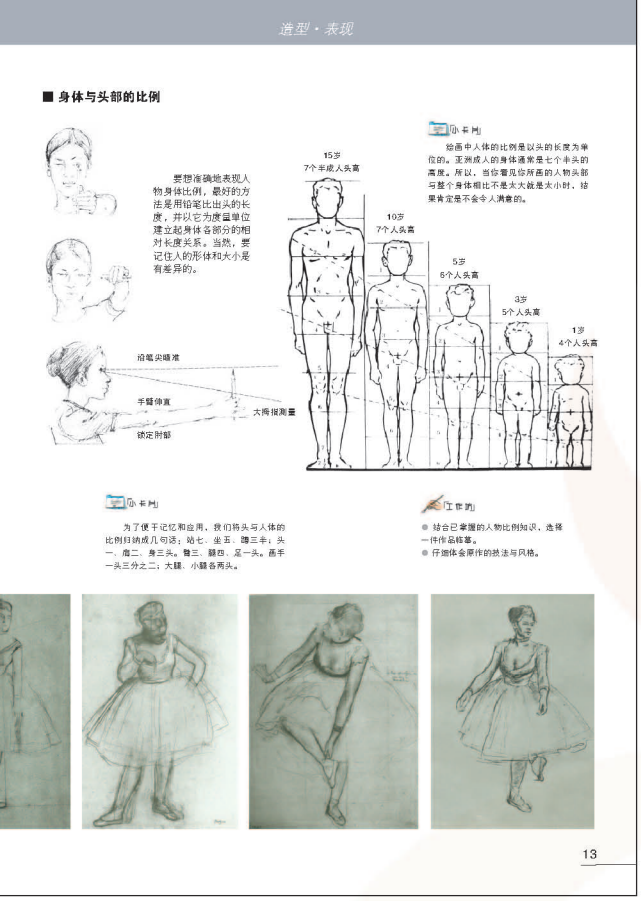
一、教学目标

认知目标：了解变体画的探索空间，掌握人物身体比例，借助名画的形式表达自己对生活的感受。

技能目标：尝试临摹古典绘画作品，通过对大师作品的添加、改画，了解古典大师的技法、风格，培养学生的想象力和创造力。

情感目标：感悟变体画中的创作行为，促进学生的个性形成和全面发展。

二、教学重点、难点



教学重点：变体画的探索，构图的改变、角度的改变、色调的改变等。

教学难点：变体画探索中的自我表现及个性发展。

三、教学准备

名画图片、铅画纸、画笔、颜料、教学课件。

四、教学要点

临摹教学法作为传统教学方法早在文艺复兴的初期便已使用，一直流传至今。临摹是通过深入研究，找到大师的艺术独特性，更好地理解、领悟、掌握原作。在卢浮宫及其他许多博物馆内，都收藏着鲁本斯、毕加索等大师的临摹作品。

大师对临摹的解读。德拉克罗瓦说过："临摹可以使有成就者轻易地获得成功！"齐白石说："学我者生，似我者死。"目的是"学"而不是"像"，不在于临摹得"真"而在于理解得"透"。

临摹是一种思索，临摹是一种比较，临摹是一种记忆。

注意观察，从一些画家的个人风格中都能看到前辈大师的影子，这就是他们在继承前辈大师的基础之上又有了自己的"独创性"，从而形成了自己的个人风格。

变体画就是对原有作品进行改变，改变作画的方法，改变作画的工具，改变某一点画面的内容。

教学过程与方法

采用分析讨论、演示讲解、临摹实践等不同方法，在临摹中感受名画的魅力。运用作品比较，让学生自己发现大师作品的风格，并大胆发表自己的看法；通过临摹体验，让学生学会观察、反思，激发表现能力；通过展示交流，让学生了解自己的创作行为，肯定更多的自我表现，建立绘画信心。

教学评价建议

举办班级临摹画展。学生分小组展示各自的临摹作品，通过对话大师，感受大师的情感表达，让临摹行为成功升华为创作行为，体验艺术的"独创性"。教师应该从感受、运用、创新等角度点评学生学习全程。

参考案例

一、课前准备

教具：多媒体课件、牛皮纸、画笔。

学具：名画图片、牛皮纸、画笔、颜料等。

二、教学设计

（一）导入

回顾：复习人物肖像画中的肖像比例关系，巩固"三停五眼"的知识点。还有谁知道关于人体比例的知识吗？

揭示课题：在临摹中感受

（二）新授

1. 分析讨论

当我们所画的人物看起来不太满意时，可能是人物头部与整个身体相比不够和谐。想要准确地表现人物身体比例，绘画中常常以头作为度量单位，仔细分析教材 P13 人体比例图表，你会发现哪些规律呢？

小组运用图片，讨论探究头与身体的比例关系，并请同学做模特，验证探究的结果。

2. 交流小结

a 小组：成人的比例分析，15 岁 7 个半人头高；10 岁 7 个人头高……

b 小组：儿童的比例分析，5 岁 6 个人头高；3 岁 5 个人头高……

c 小组：请班级同学做模特，验证人物的比例。请班级里最高、最矮、中等的同学进行验证，巩固人物比例关系。

3. 讨论验证

为了便于记忆和应用，人们将头与人体的比例归纳为几句话：站七、坐五、蹲三半；头一、肩二、身三头。

分析画家德加的作品《练功房》，做垂直线，画出人物动态的重心，以头为单位，寻找比例关系，验证运动中人物的比例变化。

教师示范如何用大拇指测量：笔尖瞄准、手臂伸直、锁定肘部。

请班级一名同学站在讲台前当模特，摆出不同的姿势，请大家验证所记口诀。以铅笔为工具，用铅笔比出头的长度，并以它为度量单位建立起身体各部分的相对长度关系。

4. 探究分析

艺术家都具有各自的绘画风格，经过自我表现，其画笔下的人物都重新有了新的生命。验证大师笔下人物的比例变化，为什么出现这样的视觉效果？

讨论：我们如何向大师学习呢，具体说说什么是变体画。

从大师名作开始，打开我们的眼界与心智。成为一个观察者，临摹大师的作品，阅读大师的思想，而不是仅仅复制大师的风格，对经典作品进行多种形式的模仿，跟随大师，用新的方法看事物，并给予自己充足的时间，让自己在临摹中得以发展。

5. 探讨交流

讨论：怎样才能完成变体画？

变体画的空间很大，可以是构图的改变、角度的改变、造型的改变、色调的改变，也可以是画质上的改变。

分析《酣睡的收割者全家》的不同版本。

米勒：其作品中呈现了一种安谧祥和的生命感受，作品以农村生活为原貌进行创作，描绘了农民劳作后休息时的具体细节，使作品充满生活内涵，创设了独特的精神意味与乡村品质。

梵高：一生都对米勒崇拜备至。米勒对大地耕耘者纯朴的颂歌，唱彻了梵高整个艺

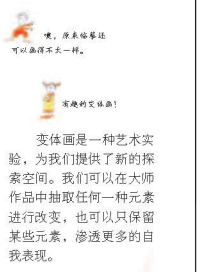
午休（仿米勒）（素描）1919
毕加索（西班牙）

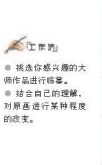
午睡（仿米勒）（素描）1919
毕加索（西班牙）

午休（仿毕加索） 圆珠笔 学生作品

在沙滩上奔跑的女人（莫斯画）1922
毕加索（西班牙）

奔跑（仿毕加索）（水粉） 学生作品





15

术生涯。阳光里的大自然，朴素的风景，长满庄稼的田地，灿烂的野花、村舍，以及身边寻常勤苦的百姓们。1890 年 1 月，凡高在圣雷米复制《午休》，男子和妇女的睡姿反映甜蜜的梦想，远处牛和马享受安静的中午时间的温暖。画家巧妙地运用身体语言传达出画里人物的心情，凸显意图。

毕加索：画中的人物，都十分得壮硕健康，充满自然的力与美，原始而奔放。

在严谨的造型中，用夸张的手法表达宏伟磅礴的气氛。

6. 欣赏感悟

艺术家把原有的画用新的手法重新画过，呈现出面目一新的变体画。临摹变体画，是一种艺术的实验，为我们向大师学习提供了新的探索空间。我们可以在大师作品中抽取一种元素进行改变，也可以只保留某些元素，加入更多的自我表现，让临摹这种学习行为演变成某种创作行为。

7. 学生作业

（1）作业内容

根据《沙滩上奔跑的女人》进行一幅变体画练习。

（2）方法选择

a. 改变构图，保留大师作品中的其他元素，进行临摹。

b. 在大师作品中抽取任何一种元素进行改变，加入更多的自我表现。

8. 展示评价

学生展示自己的临摹作品，互评及教师点评。同学交流临摹的体会，也是对学习过程的回顾。在回顾交流中加深对绘画过程的理解，巩固知识要点，加强学生的学习创作意识。

相关链接

节选《像艺术家一样思考》。

向大师学习，阅读他们的思想，而不是仅仅复制他们的风格。让他们来教你如何用新方法看事物，看到真实事物之美；让他们教你如何冲破陈规旧俗，开创新的境界。

我想向所有美术学生提几条建议，特别是对初学绘画的学生。首先，不要害怕学习画写实画。获得绘画的技巧，所有艺术的基本技巧，从来也不会阻止创造力的涌现。毕加索，一个能够像天使一样绘画的人，就是这个事实的最好例证，而且艺术史中这样的例子不胜枚举。绘画技巧绝对不会阻碍你的创作，相反还会对创作有所帮助。

其次，清楚地知道为什么学习更好地绘画很重要。绘画能够使你按艺术家看事物的那种立体和顿悟的方式观察事物，无论你选择用何种风格来表达你独特的观察。你的绘画目的应该是体验事物的真相，即看得更清楚，更深刻。没错，你还可以使自己的艺术感受更加敏锐，不仅仅在绘画方面，还可以在冥想时、阅读时、旅行时……绘画能够使你的视觉更敏锐。

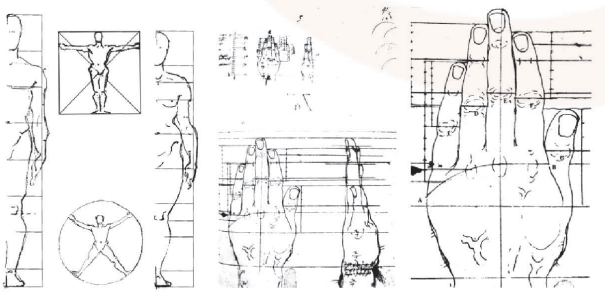
最后，每天坚持绘画。随身携带一本写生簿，它将提醒你经常进行绘画。把任何事物画下来，一个烟灰缸、被咬了一半的苹果、一条嫩枝。在某种程度上艺术就像运动：如果你不练习，视觉形象感很快就会放松和变形。你每天进行写生画的目的不是创造完整的画作，就像慢跑的目的不是为了到哪儿去一样。你必须在不过于关心练习的成果的情况下锻炼你的视觉。在你进行每日的绘画练习时，期望的目标应该是更深入地观察事物。

一些艺术大师们对于临摹的钟爱和认识，使临摹成为学习绘画创作的主要途径和手段。早在 1666 年，法国驻罗马艺术学院就设有专门的临摹课程，并让学生们承担起临摹意大利名家名作的任务，可见，西方对于临摹也是非常重视的。

古代没有发达的技术，没有现代这样方便的条件，要将作品流传给后人或人们想看作品，但原作只有一幅，不可能让更多的人欣赏作品。所以临摹也是一种传播的方式，能够让更多的人看到作品，成为借鉴和继承优秀传统的主要途径与手段。

身体比例的影响：柯布希耶的模度比例体系是由人体的黄金比例分割发展而成的。他把举起一只手臂的人体在肚脐处分两半，头到脚趾的距离间肚脐就成了黄金分割点，从而产生更多的黄金比例。他在他的建筑设计中广泛运用了这一比例体系。

打格放大或缩小素描：就是在素描稿上排满相当数量等大的正方形小格，在画布上也量出同等数量的正方形格子，把素描稿上每一部分线在方格上的位置复制到画布上。方格愈多，形象愈准确。



手的比例 丢勒（德国）

按比例打格放大 米勒（法国）

用光影子留下形态：米勒是一位优秀的素描画家，他一生贫困，买不起油画颜料，大部分题材只能用素描去表现身边的亲人们的身影。修拉运用色调描绘人物的的光影轮廓显得朦朦胧胧较为阴暗，而这光是修拉运用的第三类的色调。虽然他们生存在不同的时期，有着不同的审美和不相似的文化背景，不过他们却在同样的角度、用相似的手法表现看到的人物。

米勒（法国）

修拉（法国）

临摹：临，是照着原作画；摹，是用薄纸蒙在原作上描画。临与摹是按照原作仿制绘画作品的手法，合称为临摹。

威廉·霍尔曼·亨特（英国）

学生临摹作品

维亚尔（法国）

学生临摹作品

大师作品

学生临摹作品

变体画：我们在临摹时会感受那些艺术形象体现出来的不同情感，同时造就了形态各异、面貌不尽相同的新作品。

午休 凡高（荷兰）

午休 米勒（法国）

马蒂斯（法国）

学马蒂斯变体画 学生作品

第4课 动感生活

教材分析

本课属于造型·表现领域。

生活中人们忙碌或悠闲的身影构成了我们的动感生活，教材通过各种风格的作品，使学生感受动态人物的艺术魅力，引导学生从观察动态开始，以速写为手段记录生活中的精彩瞬间。学会从各种途径获取速写资源，在把握住人物大体动态的描绘后尝试进行有主题的人物创作。课程根据学生的认知规律，从学生自己的生活体验出发，展开研究人体的结构和动态变化的规律，探索人体运动的特征和绘画的各种语言，借助各种风格的人物画作品找到适合自己的表现方式与表现内容。在学习中感受画动态人物的无穷乐趣，更使我们进一步体会生活的多姿多彩。

一、教学路径

观察——生活中到处都是人们忙忙碌碌的身影，辛勤劳作、努力学习、运动休闲。在丰富多彩的生活中观察各种状态人物的动作变化，使我们了解身体运动时的动态特征和结构特征，发现生活的多姿多彩。

发现——用速写的手法可以快速地记录下生活中的精彩瞬间。速写的方法有很多，可以是水彩的、线条的，也可以是块面与线结合的，我们可以从真实的生活中获得速写的素材，也可以在报纸、杂志及影像作品中捕捉精彩的瞬间，锻炼我们的人物造型能力。

体验——运用速写的方法，借助动态线，尝试快速画出身边同学的各种动态。

研究——通过经典作品的研究，进行有主题、有场境的人物创作分析。

创作——十四五岁，好动的年龄，如花灿烂、美丽。选定某一主题，运用线条、色彩，或写实或装饰的画法，创作一幅描写我们动态生活的作品。

造型·表现

第4课 动感生活

生活中，到处都是人们忙忙碌碌的身影，他们辛勤劳作、努力学习、运动休闲……丰富的生活构成了一幅幅缤纷的画卷。让我们拿起画笔记下这生活的律动。

■ 由观察动态开始

这位女同学看上去好有长劲。

那是因为张家振给了她充满动感的姿态。

观察变化的动作，会让我们了解身体运动时的一些特征。英国雕塑家亨利·摩尔的《做作业的女孩》就是一个最好的例子。

做作业的女孩（素描）约1934 亨利·摩尔（英国）

油彩未干的画布（油画）1930 洛贝威尔（英国）

■ 用速写的手法记录下生活中的瞬间

偷窗一筐石头的男孩（素描）1865 库尔贝（法国）

16

装饰的画法，创作一幅描写我们动态生活的作品。

2. 课时建议

本课建议2课时。第一课时，观察、了解，体验动态人物速写；第二课时，动态人物的主题创作。

教学内容

一、教学目标

认知目标：欣赏不同风格的动态人物画作品，体会绘画人物的神韵和不同风格作品的艺术魅力。

通过对人体运动时具体结构变化的研究和探索，初步了解人体结构、比例、动态的基本知识，感受人体结构、动态美。

技能目标：选定某一主题，运用线条、色彩，或写实或装饰的画法，创作一幅描写我们动态生活的作品。

情感目标：通过动态人物的学习，感受生活的多姿多彩，体会人物画的艺术魅力，热爱生活，关注身边的人。

二、教学重点、难点

教学重点：感受人体的运动美，体会人物的神韵和不同风格作品的艺术魅力。并学会借助动态线快速描绘人物，有主题地进行创作。

教学难点：运用一定的艺术表现手法，有主题地创作动态人物作品。

三、教学准备

各种动态人物资料、图片、纸、笔、色彩颜料等。

四、教学要点

速写：速写是在较短的时间内，用简练的线条，概括、扼要、准确地将自己所感受到的艺术形象，描写下来的一种绘画方式。

快速地捕捉生活中精彩的瞬间，借助报纸上的照片、杂志上的插图，以及影视中的图像，抓住动作特点，用线条或色块快速记录，锻炼我们捕捉动态的能力。

画速写时，通过眼睛去看的同时，调动所掌握的知识和其他的感官：听觉、嗅觉和触觉——以及自己多年积累的感受。如果仅仅靠眼睛，它们有时会错误地引导我们。

动态人物的创意：抓住动态人物的特点，运用合适的方法（可以是写实也可以装饰的），完成有主题、有场景、有故事的动态人物作品。

人体动态的基本特征：人体由于重心、重心线和支撑面的变化，产生出不同的人体动态。可分为三种类型：立蹲与坐卧、走跑与推拉、跳跃与游弋。

人体概况：人体是一个有机的整体，可分为头、躯干、上肢、下肢四个部分。头部分为脑颅和面颅两部分。脑颅位于眉以上至后脑；面颅位于眉以下，形成面部轮廓。躯干分为颈、胸、腹、背、腰五个部分。上肢分为肩、上臂、肘、前臂、腕、手等部分。下肢分为髋、大腿、膝、小腿、踝、足等部分。

动态线是人体中表现动作特征的主线。动态线一般表现在人体动作中大的体积变化关系上。人物侧面时，动态线往往体现在外轮廓的一侧；当人物正面时，动态线会突出脊椎和四肢的变化。抓住动态线对于画好动态速写是至关重要的。

画动态线应注意的几个方面：

1. 动态线是由人体动作变化产生的，是外形上最明显、衣服与身体贴得较紧的部位。

2. 画动态线时，要抓住大的部位，抓关键的动势并注意动态的重心。

3. 动态线是非常简练的线条，要根据动作的复杂程度决定动态线的多少，在每个动作中，主要的动态线仅有一条，其他的是动态辅助线。

4. 抓住人体各个关键部位的结构关系，如头与肩、手臂与躯干、骨盆与腿、大腿与小腿的关节和小腿与脚的结合处。

教学过程与方法

从“关注你我他”（人物肖像画）到“在临摹中感受”（动态人物的临摹）再到“动感生活”（动态人物的写生创作），构成了整个造型·表现的人物画单元。动态人物的写生与创作是其中较难把握的内容，如何让学生通过学习、感受动态人物的艺术美感，初步了解人体的结构和运动规律，并能在一定主题情境中尝试人物创作，是本课的重点也是难点，为了更好地激发学生研究动态人物和关注生活的兴趣，课程设计中要关注多角度实践，借助经典作品为学生打开视野。鼓励学生在尝试描绘人物的形态的同时，也要注重自我的感受。在教学的各个环节中关注教学情境的营造，教学活动应统一在共同的主题单元下，以“情”为隐线串起所有过程，为全课创设人文情境。

1. 观察与交流

观察生活中人们忙碌的身影，艺术家笔下动态的人物，以小组为单位交流各自欣赏作品时的感受，画面传达的气氛、意境及画中人物的精神状态。

发现与尝试：我们可以从哪些途径获得鲜活的动态人物呢？讨论发现除了实际生活，还可以从照片或影像中获取更多的速写资源。

师生通过几组作品的分析，感受快速捕捉人物动态的窍门，寻找适合自己的艺术手法并尝试。

2. 研究与交流

在实践的基础上讨论：人体比例的特点；如何下笔；用什么样的方式能快速地捕捉人物的动态；描绘动态人物应关注人体比例和动态的印象。

选择大家感兴趣的作品，重点分析场景与动态人物如何有机地结合以及作品主题的表达。

构思与创作：确定主题与内容，描写对象可以是身边的同学，也可以选择照片或视频中的人物。用装饰或写实的手法，创意地展示我们精彩生活的瞬间。

教学评价建议

举办班级人物画展，也可以随机地组合成有趣的画面。通过动态人物的学习，初步了解人体结构、比例、动态的基本知识，感受人体动态美。体会艺术作品的画意，关注学生的参与、研究、分享、运用与实践。

参考案例

活动一：欣赏与尝试

1. 通过欣赏亨利·摩尔的一组《做作业的女孩》，大家用语言描述画中女孩的情景。

2. 师生一起欣赏《逛街》《端着一篮石头的男孩》等作品，发现用速写的手法不仅展现了身体运动的变化、画中人的情绪与生活状态，也揭示了画家的思想。

3. 师生一起用速写的手法，选择身边的同学，初步尝试描绘同学的瞬间动作。

4. 在自我尝试的基础上，以小组为单位探讨各自遇到的困难与问题。

活动二：寻找与发现：

报纸上的照片、杂志上的插图以及影视中的影像都是我们速写的资源。

1. 回忆所学知识关于人体比例和动态的基本规律。

2. 师生讨论：如何捕捉精彩的瞬间？描绘动态的人物注重的是形体还是运动的感觉呢？什么样的表达方式最适合自己呢？

3. 带着问题共同欣赏各种风格与主题的动态人物速写作品。

4. 师生重点研究分析《电视中的拳击比赛》，发现一：作者把人物当成移动的影子，分成几块变化的形状，靠近分开，再随性加画伸缩的拳脚，用线和块面相结合，抓住快速的印象，完成了这一组生动有气势的拳击比赛。

发现二：我们要画的不仅仅是这个东西像什么，还要关注它在做什么，要去感受形体产生的各种动作。

5. 以小组为单位，共同欣赏学习其他名家的作品，并派代表向全班介绍。

活动三：构思与创作

1. 先确定描绘的内容和主题。以身边同学为对象或根据生活照片画出动态人物，也可以以运动场上的同学为描绘对象。

2. 讨论表达的方式方法，可以独立完成某个瞬间，也可以以小组为单位，将动态组合为有趣的画面合作完成。

3. 抓住自己的感受进行人物速写与创作。

活动四：展评与交流

举行作品发布会，展示各自的作品并交流心得。

活动五：拓展与延伸

十四五岁，正是好动的年龄，我们奔跑、我们跳跃，到处是我们青春的身影。关注生活，关注生活中快乐的身影。

相关链接

极简的描绘：极简线条素描往往节奏迅速，一张连一张，直至认为可以达到最简约、流动、新鲜的程度。而且是精心简化，以使绘画语言呈现出某种单纯的性质，直接与观者进行心灵的对话。

毕加索（西班牙）

马蒂斯（法国）

学马蒂斯 学生作品

复杂的意义：绘画从不把复杂的描绘看做是获得熟练技巧的唯一训练方式，相反那是表现内在的情感和描述心境的一种手段，精致而丰富。

马蒂斯（法国）

高更（法国）

吉尔曼（英国）

马蒂斯（法国）

情感的记录：画家用画笔记录了人们丰富的情感，是生命的种种体验。

拉斐尔（意大利）

毕沙罗（法国）

毕加索（西班牙）

欧布莱恩（美国）

丢勒（德国）

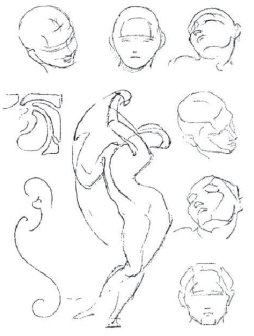
明勒惠友（德国） 蒙克（挪威） 贝克曼（德国）

带一本视觉笔记本：有很多很棒的现场活动情景、思想观点如果没有被及时地记录在绘画中，则会很快消失得无影无踪，令人遗憾不已。而带一本绘画本或视觉笔记本在身边，就可以解决这个问题。

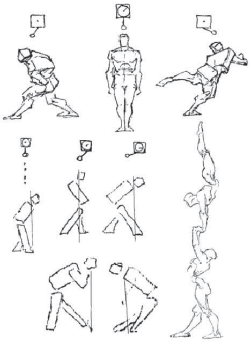
随身带一个小本子，里面密密麻麻地记录了自己的探索过程：不仅仅有记录生活的速写，还要有追忆自己生命体验或奇思怪想的默写，有因自己强烈 “内心需要“而 “有感而发”以表述朦胧意象的草图，以及在形式上对人物探索的记录。希望你也准备一本速写本。

瞬间的记录 德加（法国）

亨利·福塞利（英国）



头部及身体的韵律
伯里曼（美国）



运动钟摆
伯里曼（美国）

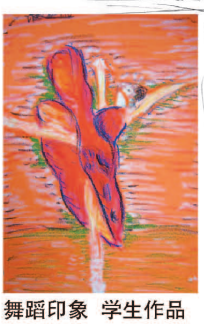
动感地带：在一个时段里的一个图像：杜斯堡《俄罗斯舞蹈的韵律》的七张构图速写，画了一系列的动作变化来决定他最终想要画什么，从舞者身上得出最终的构思。将线条融进一个图像：翁贝托·博乔尼在《骑自行车的人的活力》中看起来画的是一个骑自行车的人，但博乔尼真正感兴趣的却是那些可以表现快速骑车时的动感活力的点线符号。

凡高（荷兰）

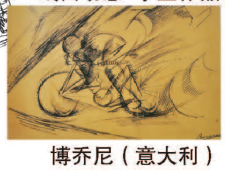
舞蹈印象 学生作品

何家英
（中国）

戏曲动态 学生作品



舞蹈印象 学生作品

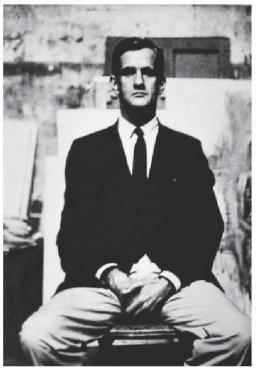


博乔尼（意大利）

影像的利用：瑞士画家贾克梅蒂常常以照片、杂志、书页、录像为基础进行创作。在无止境的、令人又痴迷又焦虑、筋疲力尽的对于感觉和视觉的研究过程中，贾克梅蒂画了一遍又一遍，画几笔，又画几笔，一直牢骚不断。头像座位已经不再具有任何意义，甚至作为绘画它也不能说明什么。唯一具有其自身生命和意义的，是贾克梅蒂所进行的不懈斗争。

德加画中的许多瞬间变化的舞女也来自摄影。19 世纪中期起，摄影刚刚流行，德加也成为摄影爱好者，并且利用照片画面，德加往往采用当时尚属新颖的“特写”式“新闻照片”式的构图，德加的摄影技术证明了形象同观察的时空有密切关系。如此来构图，世界可以是歪斜的、倒置的、片段的。这正是德加追求的窥视效果。如此作画，必须在不断流动的时空中抓住景物的瞬间状态。

画家与母亲 戈尔基（美国）



贾克梅蒂（瑞士）

W形构图 鲁本斯（德国）

O形构图 格列柯（法国）

V形构图 夏凡纳（法国）

H形构图 马蒂斯（法国）

L形构图 安格尔（法国）

构图中的人物关系：构图或布局是创作人物画之前最先要考虑的，是指在画面之内各种物象的安排。构图形式有两大特征：一类是包含传统绘画的要素，是有规律的构图形式；而另一类则突破了传统意义的构图形式，形成新的画面构成理论。

构建骨架，第一种是动态的，“势”是方向性较强、最有聚集的力；第二种是静态，一般呈上下方向，表现在左右两侧的力往往是均衡的。

一字形构图 库尔贝（法国）

水乳交融的趣味：夏俊娜是一个很“纯”的画家，她画中的主角多是都市女孩，她们或坐或立或倚于簇花旁，动作神态中流露出幸福舒适的自足，还蕴含着她们青春的梦想、浪漫的情调，画面氛围相互融合。

德尔沃则是位抒情诗人，他画得很仔细，表现细枝末节、小故事、神秘的背景和他对鲜艳色彩的热爱，用古典主义方法结合超现实主义的思维，使画面更加完整。

凡高曾经大量临摹名画，并画了很多素描习作。可以说，凡高是一个自学成才的画家，他受到“精神导师”米勒的影响，深沉厚实的写生画风格是他内心深处对乡间生活的挚爱，对淳朴农民的尊敬和对诚实劳动的赞美。他是那个时代中最热情和最抒情的画家。

德尔沃（比利时）

凡高（荷兰）

夏俊娜（中国）

利蒂希亚·亚普（英国）

想象的空间：克里姆特是一位对人生有着独特体会和探索的艺术家，他的作品把生命的诞生、成长、衰老、死亡进行了深入而细致的描绘，把绘画上升到了一种对人生哲理的思考和探索的层次，把绘画的装饰功能发挥到了一个新的水平，为欧洲的新艺术运动增添了许多新鲜的因素，并开拓出了一种新的人物绘画表现形式。

夏加尔的绘画天真而轻盈，那些具有错综复杂和交相辉映的画面处理，稀奇古怪的形象，将物象上下倒置，任意放在画面的某个地方，所产生的效果有时类似电影蒙太奇，并显然故意使其能暗示出梦幻的某种特性。

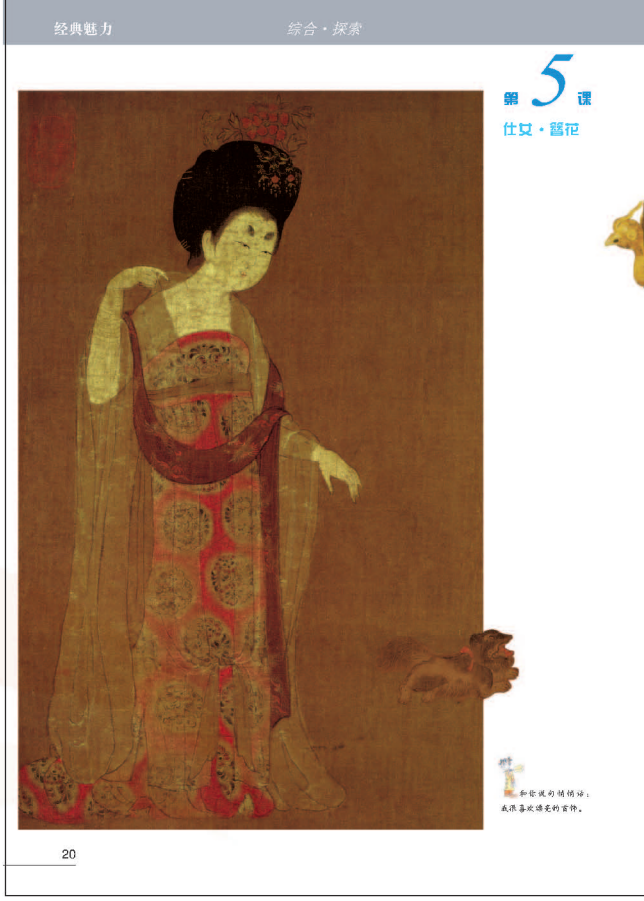
基里科（意大利）

夏加尔（俄国）

利蒂希亚·亚普（英国）

克里姆特（奥地利）

第5课 仕女·簪花



教材分析

本课内容属于综合·探索学习领域。

本课以《簪花仕女图》为切入点，探究中国古代的服、妆、饰文化。教材给予了教师们美术各门类之间的连接点，使学生从服饰与生活、服饰与审美、服饰与社会等多角度赏析中国传统的服、妆、饰文化，从而了解古人的生活，也读懂了经典作品。教材中引导学生用身边易得材料，动手制作小饰物，与现今学生的 DIY 生活理念相吻合，注重了美术课程与学生生活经验的紧密关联，适合七年级学生的认知水平。

1. 教学路径

看：《簪花仕女图》，绢本，重彩，纵 49 厘米、横 180 厘米。画面分逗狗、看鹤、持花、拈蝶四段。薄如蝉翼的披帛，高髻蛾眉簪花，贵妇和手持纨扇的侍女，闲闲步态。整个画面淡淡敷彩，细细线条，竟然仿佛使风都停止了，生怕吹皱了贵妇们身上透明的薄纱。图卷中走动展翅的白鹤、盛开的辛夷花、跳跃撒娇的小犬，使得画面异常生动而充实。

学：在中国传统绘画历史中，“仕女图”属于人物画之一，大多描绘历代社会中相对上层的妇女生活场景。《簪花仕女图》构图以主大从小的方式突出主要人物，卷首、卷尾的回首顾盼姿态，使人物活动呼应，成为一个完整的画卷。其更大的成功还在于对人物无一雷同的服饰描绘，薄雾般的轻纱、彩绘泥金披巾、彩绘云鹤的披风、大袖对襟罗衫、束胸曳地长裙，以及人物眉间的金花子、发饰金步摇、金质云团纹项圈……

实践：仔细欣赏《簪花仕女图》，找一找图中有哪些饰品，并用笔勾一勾，了解其造型特征。条件许可，用身边的材料试着做 1 ~ 2 饰品。

创新：为学校的艺术节活动设计、制作相关饰品，增强活动的艺术效果，丰富校园生活。

2. 课时建议

本课设计为 2 课时，第一课时为中国传统服、妆、饰赏析，学生通过小组讨论，了解中国传统饰物的种类、运用，形成健康的审美意识；第二课时围绕饰物的个性设计、材料运用、制作等方面进行探究，发展学生创造美好生活的愿望和能力，更好地体验成功的愉悦。

教学内容

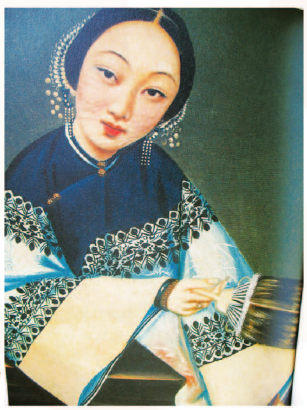
一、教学目标

认知目标：了解中国传统服、妆、饰文化，感受精湛的制造工艺，体会吉祥纹饰表达的美好寓意。

技能目标：根据身边的材料设计、制作一件饰品，培养学生的设计、审美及动手制作的能力。

簪花仕女图［局部］［中国画］ 全卷46厘米×180厘米 唐代 周昉

金银花钗满头
梳麓钿花堆盈的唐代妇女



戴发饰、手镯及
戒指的清代妇女

情感目标：激发学生热爱民族服饰艺术，形成良好的审美素养，提升民族自豪感。

二、教学重点、难点

教学重点：中国古代饰文化的特征。

教学难点：中国饰文化的发展与继承。

三、教学准备

教学课件、彩色胶泥、彩色卡纸、铜丝、串珠等其他易得物品。

戴组佩的木俑示意图

四、教学内容要点

中国传统饰物的种类：发饰、耳饰、项饰、手镯、戒指等。

中国传统饰物的独特审美：饰物虽小却凝聚智慧，能以小见大，微中见奇。饰物是整体着装的点睛，映衬出人们着装之灵气，反映出佩戴者的审美品味和时尚意识，同时也是等级地位的某种标识，审美文化的折射。

饰品设计要点：饰品设计需将作品的功能和审美高度地统一起来，求得一种设计的情趣和新意。如仿生饰物蕴含着生命活力，反映了人们心中那一份乡土情结和对自然界感悟的生态意识，使人感受到一种自我意识的生命和活力，从而给人们以舒适和安全感。

教学过程与方法

本节课侧重中国古代饰文化欣赏，通过对比、引导、分析传统饰物，促进学生形成正确的审美观念，

■ 从《簪花仕女图》看中国古代的服、妆、饰

《簪花仕女图》是唐代著名人物画家周昉的作品。图中精致地刻画了几位唐代仕女在庭院中闲步、赏花、戏犬等生活情景。仕女们扫蛾眉、抹胭脂、施鹅黄、戴璎珞、着华服、佩饰品，而这些正是我们研究中国古代服饰文化的最好资料。我们不妨以《簪花仕女图》为切入点，探究中国古代美妙的服、妆、饰文化。

大袖对襟罗衫、长裙、披帛穿戴展开图（唐朝） 取自《簪花仕女图》

■ 图案在服装、饰物中的应用

以《簪花仕女图》中一位女子袍服的展开图为例，我们看到：胸襟装饰是图案的单独纹样，飘带是二方连续纹样，罗衫、衣裙上均为四方连续纹样，整套袍服几乎是一个图案纹样的集合体。而在漫长的岁月里，许多饰品中出现的吉祥纹样代表了人们将幸福美满穿戴在身以趋利避害的美好愿望。

宋代半月形葵瓣狮子纹银镜 江西德源北宋景氏墓出土

唐代女子首部贴花图案

镶银花卉纹样的唐代“钗”型发簪

麒麟送子纹银质发簪上的图案代表了民间祈子求福的美好愿望。

簪花仕女图（中国画）唐代 周昉

■ 中国传统饰物的种类

中国传统饰物按照功能大致可以分为：发饰、耳饰、佩饰、手镯、戒指等。

盛装的五代妇女

发饰

在古代，女性的发饰不仅品种繁多，而且制作工艺精湛，镶嵌数量很多，在《簪花仕女图》中我们就可以看出盛装的仕女们梳着高髻，配以满头的金银花钗、横簪宝钿，盛世衣妆的繁华气质扑面而来。

金镶玉步摇钗（局部）

钗首以金丝镶玉片，下以银丝编成坠饰，无风则柳枝低摇。

《簪花仕女图》中戴凤乌步摇的唐代妇女

戴成对凤鸟步摇的唐代妇女

戴凤乌步摇的清代妇女

鸡纹银鎏金耳挖簪

银质鎏金蝶发簪

瓶花纹银质耳挖簪（局部）

银质蝉纹发钗（局部）

隋代出土的玉钗

拓展想象的空间。教学过程中，注重实用与美观相结合的设计原则，注重时代性与审美要求的融合，注重学生创造能力的培养。作业设计为多元形式；画一画、做一做、说一说。在设计、制作中，采用过程性评价方式，鼓励学生大胆发表自己的审美见解，精心制作，养成耐心细致的良好学习习惯和行为习惯。

教学评价建议

校园橱窗展示饰品作业，并附 50 字设计设想说明及自我评价，引导学生参与评价过程；加强对学生学习能力、学习态度的评价，点评学生能否运用多种材料、工具进行造型活动，表达自己的设想。

参考案例

一、课前准备

教具：多媒体课件。

学具：彩色胶泥、彩色卡纸、铜丝、串珠等其他易得物品。

二、新课导入

视频： 2008 年 8 月 8 日晚 8 时，第 29 届夏季奥运会开幕式。

在第一部分的表演中，很长时间集中在一幅画纸上，其中展现了不少天价国宝，特别是在《簪花仕女图》映衬下，众多唐装仕女的表演让人们难以忘怀。

揭示课题：《簪花仕女图》。

三、新授课程

1. 欣赏解析

《簪花仕女图》给你的印象是什么？在观察中你发现了哪些别致的妆饰？

仔细观察《簪花仕女图》，会发现仕女眉毛位置均明显高于普通人的双眉，且呈蚕蛾的形状。“蛾眉”是当时上层社会贵族妇女流行的画眉方式。“簪花”仕女发髻上插着硕大的花朵，展现盛唐时期的审美——富

综合·探索

《簪花仕女图》中戴圆形片状项圈的妇女

猴纹银质铜件

男孩佩带长命锁是为祛灾避祸，以防不测。

攻曲敬事纹银质项圈铐

戴组佩的战国彩绘木俑

戴翠玉耳环的清代仕女

清代嵌翠环金质蝠纹耳环

现代金质耳坠

西周金耳饰

唐代金镶玉成对手镯

唐代柳叶形金质手镯

下棋图形纹银质手镯

四连环蝙蝠花卉纹银质镀金戒指

团鹤纹银质戒指

花卉纹银质戒指

1.先用钢丝锯处理出大体轮廓。

2.再用电动打磨机进行初步加工。

3.最后用刻刀仔细雕琢。

用勾针、麻线编织腰饰

学生设计作品

发簪（彩色胶泥、一次性筷子、丝绒、铜丝、彩纸）

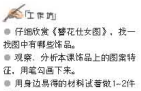
腕饰、头花、项饰（纸绳、彩纸、纸餐垫）

手镯（锡纸、彩纸、塑料环）

戒指（胶泥、金色眼影粉）

耳饰（铝丝、锡纸、塑料片）

头饰（彩纸）


工作页
- 仔细欣赏《簪花仕女图》，找一找图中有哪些饰品。
- 观察、分析本课饰品上的图案特征，用笔勾画下来。
- 用身边易得的材料试着做1-2件饰品。

■ 美妙的尝试

■ 精湛的制造工艺

中国传统服、妆、饰的辉煌成就，离不开手工艺者的精湛技艺。以首饰加工为例，为了达到比较高的艺术水平，需要经过打制、雕刻、垒丝、琢玉、镶嵌，甚至是鎏金镀银等多道工序，近代更增加了焊接、铸造等多种加工新工艺。

首饰制作步骤：

佩饰

佩饰包括项饰、胸饰、腰饰以及服装上的一些装饰性配件。

耳饰

耳饰历史悠久。从新石器时代起，耳饰就成为最能体现美的重要饰物之一，不同形态的耳饰还能调节人们的视觉，达到美化形象的目的。

手镯

手镯是一种套在手腕上的环形饰品，不同材质与样式的手镯会起到显示身份，展示个性，同时又修饰手腕的作用。

戒指

戒指早在四千年前就已经出现，秦汉时期戒指已普遍成为定情信物。而戒指上的图案也多以“定情”为主题。

丽、丰腴。

2. 分析理解

簪花者——牡丹花——玉簪（那珍珠流苏似乎不停摇晃，加强了整个人物的动感）——金花子——斜格纹样朱色长裙、朱色披帛。

簪花者——凤鸟金步摇——团花的朱色长裙。

簪花者——莲花——发簪——红格子纱衫。

簪花者——海棠花——金质云团纹项圈——朱红披风。

簪花者——芍药花——赭褐色纱衫、紫色团花的朱色长裙。

3. 分析小结

学生小组分析，教师板书小结。纹饰图案内容相当丰富，团花、二方连续、四方连续等，变化多端。饰品中的吉祥纹样则代表了人们幸福美满的愿望。

学生尝试勾一勾吉祥纹饰。

4. 讨论分析

中国传统饰物的种类有哪些？

中国古人的饰物独一无二，巧夺天工，美奂绝伦。古代的工匠具有丰富的想象力和非凡的创造精神，并花费数月乃至数载琢磨一器，使作品独具个性，浑然天成。

中国传统饰物按照功能大致可以分为：发饰、耳饰、项饰、手镯、戒指等。

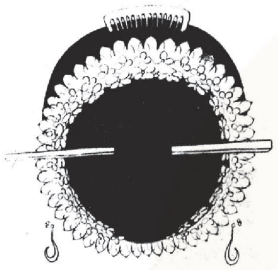
发饰：在古代，女性的发饰品种繁多、工艺精湛、插戴数目多样。

簪——古人用来插定挽起的头发的发具。中国的古簪有着非常深厚的文化底蕴，我们的祖先使用发簪已经有 4000 多年的历史了。中国殷商时期出土的文物中，发簪就已经显现了它的远古的身影。制作发簪的材质可以分为角、骨、金、玉、象牙、竹、木等。而从制作工艺上分，也有镂刻、累丝、镶嵌等。古人对发簪还有多种的叫法，如钗、扁方、步摇等。

簪在古代是男女通用的，杜甫有诗“白头搔更

短，浑欲不胜簪。” 皇帝在节日里赐给大臣的礼物通常是簪。古代时规定罪犯不许带簪，就是贵为后妃如有过失，也要退簪。簪还象征着等级与尊严。

闽南地区妇女发式三例



步摇——《释名》曰：“步摇，上有垂珠，步则动摇也”。以黄金为首，如桂枝般相缠，下垂以珠，行则动摇，凸显行步动态之美。

5. 示范分析

耳饰：不同形态的耳饰可以调节人们的视觉，达到美化形象的目的。

商代金质耳珰

教师分析人物的脸型，示范耳饰造型带给人们的视觉变化。

6. 审美体验

运用铜丝你可以制作什么饰物，选择哪些制作工艺？

选择缠绕，学生让一圈圈铜丝成为了独特的发饰。

可以看到，中国传统服、妆、饰的辉煌成就，离不开手工艺者的精湛工艺。加工工艺有：雕刻、累丝、琢玉、镶嵌、焊接等。

7. 学生作业

（1）作业内容

a. 仔细观察《簪花仕女图》，找一找图中的饰品；

b. 先在纸上构思饰品设计方案，造型别致，色彩和谐；

c. 用身边易得材料，试着制作一件饰品。

（2）基本要求

运用彩色胶泥、筷子，完成一只发簪的设计、制作。

（3）个性要求

饰物的形状和装饰应巧妙结合，展现你的美好愿望。

7. 展示评价

举办年级饰品展览会，将年级饰物共同展示、点评。过程性评价与展示性评价相结合，帮助学生树立优雅的审美意识，运用饰品大胆表达自己的设想，并与同学分享学习制作饰品的乐趣。

8. 课后拓展

画面在人物身后，穿插了一些并不起眼但却十分重要的背景。有仙鹤、小犬、湖石、花草。仙鹤与小犬的描绘，毛发渲染与梳理十分周到。仙鹤通体皆白，仅颈上间以一丝黑墨，鹤翅排列从虚到实，由内向外，显出画家运用线条的手法既简单又准确。考虑到

中晚唐花鸟画已经萌起，周昉对仙鹤、走兽描绘得如此丝丝入扣，似乎有花鸟画兴盛伊始的征兆。

美术爱好者探究中国花鸟画的兴盛历史及特征。

相关链接

周昉（生卒不详），字仲朗，又字景玄，京兆（今陕西西安）人。主要活动于公元763～804年（唐代宗和德宗时期），出身显贵，先后任越州、宣州长史。能书，擅画人物、佛像，尤其擅长画贵族妇女，容貌端庄，体态丰腴，色彩柔丽，为当时宫廷士大夫所喜爱。他是中唐时期继吴道子之后而起的重要人物画家。早年效仿过张萱，后来加以变化，自创一体，有“周家样”之称。传世作品有《簪花仕女图》卷、《挥扇仕女图》卷、《调琴啜茗图》等。

《簪花仕女图》是稀世珍品。

开卷第一位贵妇，体态丰硕，发髻高大，头上插着一朵牡丹花，髻前饰玉簪，那珍珠流苏似乎不停摇晃，加强了整个人物的动感。她头上的髻发和短鬓，茸茸地分披在丰满的额前和耳边，显得那么青春年少，圆润的面庞，浮起淡淡的红晕，蝶翅形的黛画短眉，浓淡适宜地斜峙在饱满的粉额上，眉间金花子点饰如豆大小，双眼细长，眼波似乎在看着身旁的小犬，侧身作出向右倾斜的姿态。外披紫色纱衫，朱色长裙上画有斜格纹样，朱磦色披帛从肩后绕过双臂，垂于胸前。淡紫色花纹的白色衬裙，长过纱衫，拖曳到地上。她的右手似乎在无意地摆向前侧，左手执拂前伸，逗引着小犬，而小犬对着拂穗张嘴晃尾，作出扑跳的动作，从而使情节显得生动活泼。第二位贵妇与第一位相呼应，构成了戏犬这一段落。不远处侧立着执长柄团扇的侍女，团扇上彩绘着盛开的牡丹，红花绿叶，相当耀眼。侍女的打扮与其他几位迥然不同，表情默默若有所思，对于贵妇们的戏犬、看花、扑蝶，仿佛有些茫然。在她右前方有一位髻插莲花，身披红格子纱衫的贵族妇女。她的右手略向上举，反掌拈红花一枝，目光凝视花枝，似乎在遐思。在她右侧远处姗姗而来一位身材娇小的贵妇，身着朱红披风，脖上戴着饰有金质云团纹项圈，纱衫下透出的白裙上绣着紫色团花，显得十分娇艳。发髻上的海棠花含娇欲笑，随着妇人的脚步向那丛辛夷花踱过去。

此卷的最后一位贵妇髻上插芍药花，身着赭褐色纱衫，朱色长裙上有紫色团花，显得雍容华贵。她的右手举着刚刚捕到的一只凤蝶，左手玉指捏着白色披帛，似乎要迎接向她跳跃而来的小犬，在给人以丰硕健美之外，又平添了窈窕婀娜之态，使人觉得分外娇娆。

在整个画卷尽头，树立着一簇盛开的辛夷花，粉红色的花朵，陪衬着少许绿叶，还有脚下的一丛绿油油的青草，一起点缀在视野广阔的空间，给人以一种回到当时现实生活中的感觉，使整个画面和谐而又富有生趣。

初看此画，似乎人物之间无论从体态、服饰上并无太大区别，但仔细观察会发现，她们通过白鹤、花枝、蝴蝶这些媒介，把各自孤立的个体有机地连接在一卷完整的画面上，使整个画面的构图和情节气韵贯通、一气呵成。

松鼠葡萄纹银质戒指

四连环蝙蝠花卉纹银质烧蓝戒指

花卉纹银质烧蓝戒指

富贵耄耋纹银质配饰

戏曲故事纹银质项圈锁

麒麟送子纹银质挂件

花卉果实纹银质成对手镯

开口型花卉纹银质成对手镯

蛇形项链

金属项圈

复合材料项圈

综合材料项链

自由形饰片项链

手工制作首饰的工具示例

第6课 多变的色彩

教材分析

本课属于设计·应用领域。

初中美术教学中美术技能的培养应该融合在欣赏、发现、体验、探讨的课程结构中。欣赏可以开阔视野，发现可以形成新的审美观，体验可以建立感性的认识，探讨可以阐明观点形成审美经验。课程的结构则是为建立这一体系并融合美术元素、视觉素养、审美经验等内容的学习。本课力求通过生活中的色彩变化向学生展示大自然的“美”无处不在，引导学生从色彩的角度去了解和发现其在绘画及设计中的“语言”状态， 以及色彩的变化所带来的审美感悟。本课以点带面使学生全面学习色彩的基础知识，感受色彩的无穷魅力，并运用色彩知识去表现、创造自己的艺术作品。

一、教学路径

看——观察、欣赏大自然及生活中的色彩美，学会用艺术的眼光观察生活。

学——了解色彩的基础知识，体会和学习色彩中的色相、明度、纯度、冷暖、色调等基础知识，理解光线、环境对色彩的影响。

做——把生活中观察到的色彩，进行色相、明度、纯度的色阶推移练习和色彩构成练习。

再创造——运用所学知识，渗透现代设计意识，表现自己的色彩创意和色彩的表达技巧，完成设计作品。

二、课时建议

本课建议为 3 课时。

第一课时体验大自然中颜色的多样和变化。在观察与尝试中了解色彩的基本属性，进行对比色或同类色等的调色练习。

第二课时了解色彩基础知识，体会与学习色彩中冷暖、色调知识，进行色彩构成练习。

第三课时理解不同的色彩对人的心理产生的不同影响，如：色彩的情绪、情感的体验等。

教学内容

一、教学目标

认知目标：认知色彩的基本属性和色彩的变化规律。

技能目标：学习色彩的基本知识、色彩调和的方法及应用法则；能够主动地使用有效的色彩建立绘画与设计中基础的色彩关系；掌握不同主题下，作品的色彩表达技巧。

情感目标：体会和理解色彩、色调对作品主题的表现力，理解色调中的情感因素。

二、教学重点、难点

教学重点：色彩的基础知识、基本要素和应用法则。

教学难点：理解色彩变化规律和色彩的

■ 在观察与尝试中了解色彩的特性

牛顿色环中的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等又被称做“色相”。在这些色相中含有红、黄、蓝三种基本色，我们把它们称为“三原色”，用三原色可以调配出很多色相的颜色。

色彩还会有明暗的差别，如黄色看上去很亮，紫色就较暗。我们把色彩的这一特性称为“明度”。

色彩有的看上去很鲜艳，有的却很混浊，这主要是由色彩的纯度造成的。“纯度”是指色彩的纯净程度。

色彩的这些特殊性都可以通过观察和调色练习来感知。

工业产品的色彩

工厂机械设备的色彩

色彩的对比（废旧物涂色） 学生作品

利用废旧的包装材料做色彩练习，可以感受色彩的立体气氛。

小窍门

在塑料材质上涂色时，可在水粉颜料中加一些乳胶，这样就很容易涂了。

对比色渐变的尝试（木块涂色） 学生作品

小实践

- 观察生活中的色彩现象，将你的感受与大家交流。
- 用水粉颜料做对比色或同类色的渐变尝试。

色彩的明度渐变（旧纸杯调色练习） 学生作品

情感表达特性。

三、教学准备

不同季节的彩色图片、不同色调的绘画及设计作品、色相环、多媒体资料、水粉颜料、纸张。

四、教学要点

1. 色彩的基本要素：三原色、光谱的构成成因、牛顿色环、色相、明度、纯度；色彩明度调和变化、色相调和变化、冷暖色调的调和变化；自然中的色彩变化；生活中的色彩应用。

2. 在自然中寻找和发现色彩，包括单个物体上的色彩寻找（如石头、树叶、沙土等）、众多物体上色彩的发现（如自然风光、城市风貌、一组静物等）；艺术作品中的色彩、绘画作品中的色彩、生活实用品中的色彩。

3. 不同的色彩会带给我们情感与情绪上的变化；一组不同色调的色块（如绿色调、蓝色调等）带来的情感、情绪变化；生活中的各种物品的色彩所蕴涵的情感元素；在不同主题的绘画作品中，色调的情感特性以及色彩在情绪表达上的作用。

4. 运用各类材料（如纸盒、纸杯、矿泉水瓶等）在课程的基础上完成色彩的色相、明度、纯度、冷暖及色调的变化与调和练习，并形成完整性作业。色彩创意的原点可以源于自然，也可以源于艺术作品；用相对单纯的图形形式（如色块、色线、笔触，等等）分析和完成具有情感与情绪倾向的色彩表达，以某一艺术作品为元素，用色块归纳的方法完成对作品的色彩分析并体验其色彩设计的技巧。

12色相环

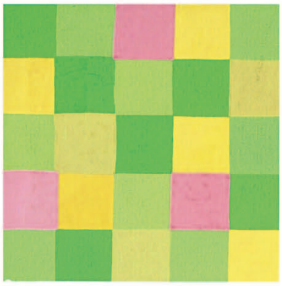
教学过程与方法

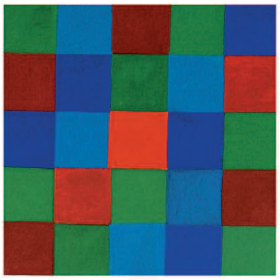
一、探索与查阅

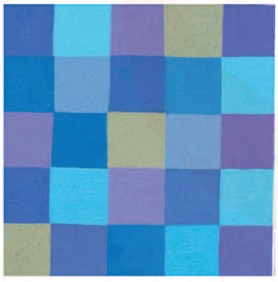
观察生活环境，寻找自己喜欢或能够表达自己性格特点的颜色，查阅关于色彩、色谱的物理知识、定义和基本要素，了解光与色的基本关系。寻找你认为最具有色彩情绪特征的艺术作品，查阅和寻找具有色彩叙述的文学作品，尝试体验文字中的色彩蕴意。

二、交流与探讨

相互交流对色彩的认识，探讨各自喜欢的色彩；对比和研究色彩中明度和纯度的区别，色相和冷暖的区别，探讨色彩中冷色调与暖色调的变化规律；讨论和对比同一色彩、同一色调下各自情绪情感的不同表现；展示代表自己个性特点的色彩，并简单说明理由。







“春夏秋冬”的色彩印象

调和色的配色练习

对比色的配色练习

三、创意与制作

在讲授和讨论了色彩基本要素的基础上，重要的是体会色彩在作品中的应用和表现，从了解基本的色彩要素常识中有效地过渡为对色彩、色调综合认知的色彩构成运用。通过分析学生熟知的生活环境和对具有典型色彩特征艺术作品的讨论，理解色彩的精神属性。用生动有趣的作业形式完成对色彩变化的理解。

■ 模仿自然的色彩游戏

自然中的色彩丰富而微妙，尝试着模仿它们，会让我们感受到游戏的快乐。

石头的色彩模仿 学生作品

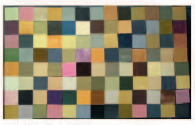
1. 寻找天然石块。

2. 模仿石块的色彩做涂色练习。

工作单

- 建议每人收集4枚不同色彩的小石块。
- 分别将石块的颜色拓摹下来（不需要画出形状），平涂在四张15厘米×15厘米的绘画纸上。
- 将全班同学的色块作业收集起来，整齐地组合、拼贴在教室的墙上，然后请同学们说说对这些色彩的感受。
- 根据条件，也可以用不同的树叶、花瓣等来完成作品。

3. 将涂好的色块收集起来。



4. 色块组合后的效果。

同学们在合作完成一件色彩拼贴作品。

四、展示和表达

本课的色彩作业展示，要求如下：一方面，在个体作品中可以充分地表现出对色彩基本要素的理解和基本的配色技巧；另一方面，使个体作品具有组合特性，在全班作业的组合中可以再一次地激发学生对色彩、色调的更深层次的认识，并尝试让学生叙述自己对完整作品的感受和认识。

教学评价建议

一、本课教学中，应避免单一讲述色彩的物理属性。在阐述色彩基本知识的同时，应尽可能的让色彩与艺术作品、生活场景相结合，引导学生从审美的角度对色彩及其变化加以理解。

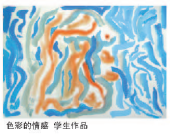
二、作业的设定和评价，应着重于学生对色彩的提炼、色彩创意、情绪表达、审美感受，而不仅仅只是色彩基本知识的认知。

■ 不同的色彩对人的心理会产生不同的影响

你可能有过这样的经验，当你看到红、橙、黄一类的色彩时，会产生温暖的感觉；而看到蓝、绿、紫一类的色彩时，会产生清凉的感觉，这就是色彩的冷与暖的特性。人们把色彩的这种特性广泛地应用于社会生活中，使生活变得更加丰富。

婴儿服装

温暖而轻柔的粉色系儿童服装能够充分体现出父母对宝宝的爱意。

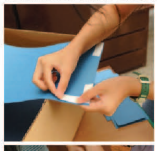


色彩的情感 学生作品

色彩的情感 艺术家作品

运用色彩的特性，直率地表达自己的感情。

利用旧纸箱制作色彩的空间构成作业。



不同的色彩设计，会产生不同的色彩气氛，带来不同的心理影响和情感体验。

每个人都有自己偏爱的颜色。

是的。据说对不同颜色的喜好还能代表不同的个性呢。

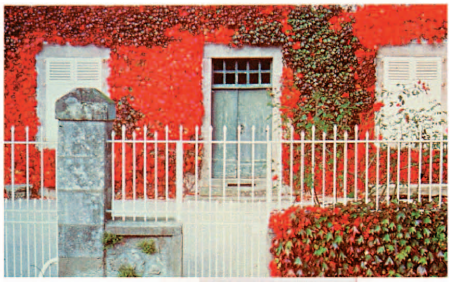
「工作吧」

- 用适当的色彩和随意的笔触表现情感。
- 也可以分组制作一件以风景为题的色彩空间作品。

色彩的空间 学生作品

「加油吧」

色彩构成练习一般用水粉颜料、水粉画笔或小号的毛笔，作业用纸以铅画纸为主。



建筑环境中的色彩

明度渐变的色彩

色相渐变的色彩

参考案例

《寻找水色——色彩的认识》

一、教学目标

认知目标：通过对水色的寻找过程，了解色彩的基础知识，掌握色彩提炼的方法，体会色彩中“色调”的意义。

技能目标：通过摄影、文学、绘画、设计等实践过程，体会色彩的情感因素。

情感目标：学生形成对色彩表现力的初步认知。

二、教学准备

教师准备：多媒体课件、文学作品朱自清的《绿》《荷塘月色》，鲁迅的《雪》。

学生准备：课本、颜色、笔、3 张 15 厘米 ×15 厘米的铅画纸等。

三、教学过程

（一）借鉴音乐，轻松导课

1. 我们今天的活动和颜色有关。你们如何看待颜色呢？每个人都有自己喜好的颜色，是喜欢比较艳丽的颜色，还是喜欢单纯的黑白灰呢？给你们一点时间，想一想，你最偏爱哪一种颜色，并说出理由。

2. 学生根据要求进行思考。每个人都有了“自己的颜色”，那么有谁知道“水”是什么颜色呢？

3. 教师引导学生欣赏一组风景照片并解读从物理学上讲水本身是无色透明的，但由于周围事物的关系，因此，才具有了可见的颜色。在自然中：天空、树林、沙丘、云、房屋以及各种事物对水的影响可

以通过色彩予以反映（海水的深蓝色、夕阳下水面的颜色等）。由此，引入课题——《寻找水色——色彩的认识》。

（二）在大自然中寻找“水色”，感悟色彩

1. 既然水色如此千变万化，那么水是哪些色彩构成的呢？呈现第一张水色局部图，要求学生观察、欣赏、寻找 “水”中的颜色。

2. 将第一张摄影作品局部“水色”图片转化成色彩构成图，学生对照自己寻找到的颜色。

3. 你们感觉这幅色彩构成作品属于什么色调呢？学生讨论。

4. 呈现第二张摄影作品局部“水色”图片。引导学生寻找其中的颜色。把第二张摄影作品局部“水色”图片提炼成色彩构成的表现方式。

（三）在绘画作品中寻找“水色”，体验色彩

1. 除了真实的摄影记录外，我们还能在哪里找到水的颜色呢？试试从你们比较熟悉的绘画作品中找一找。

2. 师生共同欣赏 19 世纪印象派色彩大师莫奈的《睡莲》系列作品。画家运用笔和色彩，表达了荷花池在不同季节、不同光线下水的色彩变化。

3. 定格其中一张绿调子的《睡莲》作品并要求学生深入观察、研究作品中包含的色彩，思考色彩带来的感觉并用语言来形容。

4. 教师把《睡莲》作品以色彩构成的形式呈现、并深入强调前面所学的色彩基础知识。学生用心体会、感受色彩。

5. 学生用语言形容了莫奈笔下睡莲的颜色变化。呈现以《睡莲》转换的色彩构成作品，就能看出它包含了许许多多的冷色调颜色，如深绿、浅绿、粉绿、橄榄绿等。

（四）在文学作品中寻找“水色”，表达色彩

1. 除了摄影和绘画作品之外，色彩还会在其他的艺术作品中出现吗？让我们再来找一找。请拿出老师给大家准备好的朱自清的散文《绿》，请一位同学给大家朗诵一下，其余同学思考以下问题：为什么朱自清会惊诧于梅雨潭的“绿”呢？ 他在文章中是怎样描述梅雨潭的绿色的？

2. 教师引导学生寻找作品中用来描述不同“绿”的语句，如：“一块温润的碧玉”；“北京什刹海指地的绿杨——太淡”； “杭州虎跑寺旁高峻而深密的“绿壁”——太浓”；“西湖波——太明”； “秦淮河——太暗” 应该用一种怎样的绿来表现才确切呢？学生思考、寻找、体会文学作品中对水色的描绘。

3. 布置作业：要求全班合作共同用视觉语言——“色彩”来表现朱自清笔下的梅雨潭的“绿”。要求每位同学仔细体会作品中对梅雨潭绿的描述和比较的语句，并把感觉到的颜色均匀地平涂在方形等大的铅画纸片上，完成后全班同学随机，并整齐组合在黑板上。师生欣赏评价、讨论。

4. 教师小结：这是我们今天合作完成的梅雨潭的“绿”。在这里，朱自清的《绿》不单指一种颜色，而是一种色调（就是色彩形成的总体印象），更是一种动态的、闪动着的绿色氛围。眯起眼睛欣赏作品，我们似乎能想象得出朱自清笔下的梅雨潭那种奇异的绿色。水虽然在物理学上是无色透明的，但由于受到环境的影响它的色彩是千变万化的，这种变化给我们带来表现的灵感 。

（五）课后延展与思考

荀子说过：“冰，取之为水，而寒于水。”水凝固以后变成冰和雪，那么冰和雪的世界又是怎样的一种色彩呢？课后再读一读鲁迅的《雪》：设想冰和雪的世界给你带来怎样的情绪变化，你又该如何将这种感觉用色彩表达出来？

相关链接

一、牛顿色环

英国科学家牛顿在 1666 年发现，把一束

太阳光经过三棱镜折射，然后投射到白色屏幕上，会显出一条像彩虹一样美丽的色光带谱，从红开始，依次接邻的是：橙、黄、绿、青、蓝、紫。

牛顿的色环表示色相的序列，以及色相间的相互关系。如果将圆环进行六等分，每一份里分别填入红、橙、黄、绿、青、紫六个色相，那么他们之间表示着三原色、三间色、邻近色、对比色、互补色等相互关系。牛顿色环为后来的表色体系奠定了一定的理论基础，之后又发展出 10 色相环、12 色相环、24 色相环、100 色相等。

色环表明了色彩的色相关系，但是色彩的基本属性还有明度与纯度。显然，二维的平面是无法表达三个因素的，后来人们又发明了“色立体”，就是借助于三维空间的模式来表示色相、明度、纯度的关系。

二、色彩构成

是从色彩的物理、生理和心理的角度，用科学与艺术的分析方法，把复杂的色彩现象还原为基本要素，利用色彩在空间、量与质上的可变化性，按照一定的规律去组合各构成之间的相互关系，再创造出新的色彩效果。色彩构成是艺术设计的基础理论之一，它与平面构成及立体构成有着不可分割的关系，因为色彩不能脱离形体、空间、位置、面积、肌理等而独立存在。

暖色调的配色练习

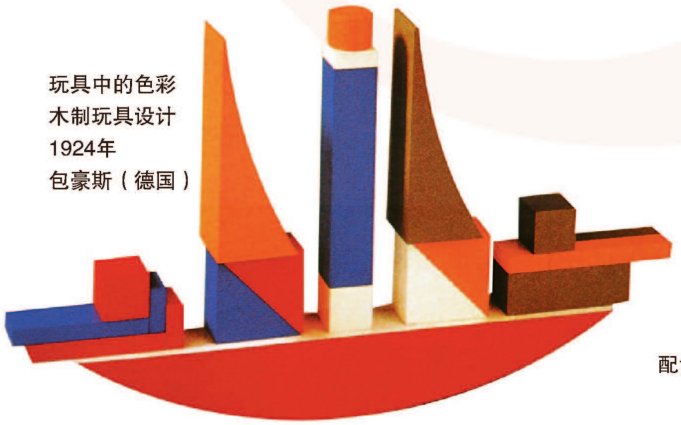
冷色调的配色练习

近似色的配色练习

配色练习 学生作品

调色练习 学生作品

调色练习 学生作品



玩具中的色彩
木制玩具设计
1924年
包豪斯（德国）

配色练习 学生作品

第7课 重复的魔力

教材分析

本课属于设计·应用领域。

重复构成是平面构成的一种特别形式，是一种独特的设计语言，它拥有推理性的构思设计、哲理性的概括表现、秩序性的组织结构。教材中，通过基本构成形式、构成方法、实物图片、作业等对重复构成进行了多角度的阐释，全面叙述了重复构成的各个方面。通过本课的学习，学生可以了解和掌握重复构成的基本原理，通过重复构成呈现出不同的视觉形式。深化教学目标，设计语言充分演绎，创造出各具特色的设计作品。

一、教学路径

观察——寻找生活中具有重复构成形式的场景，观察和思考不同形式下的重复构成图片，根据视觉图形的变化，尝试寻找各种重复构成形式的规律。

理解——理解重复构成中“基本形”的重要作用，充分了解重复构成中各种不同的“骨格”形式，了解骨格的形式规律，感受重复形式带来的体验和感受。

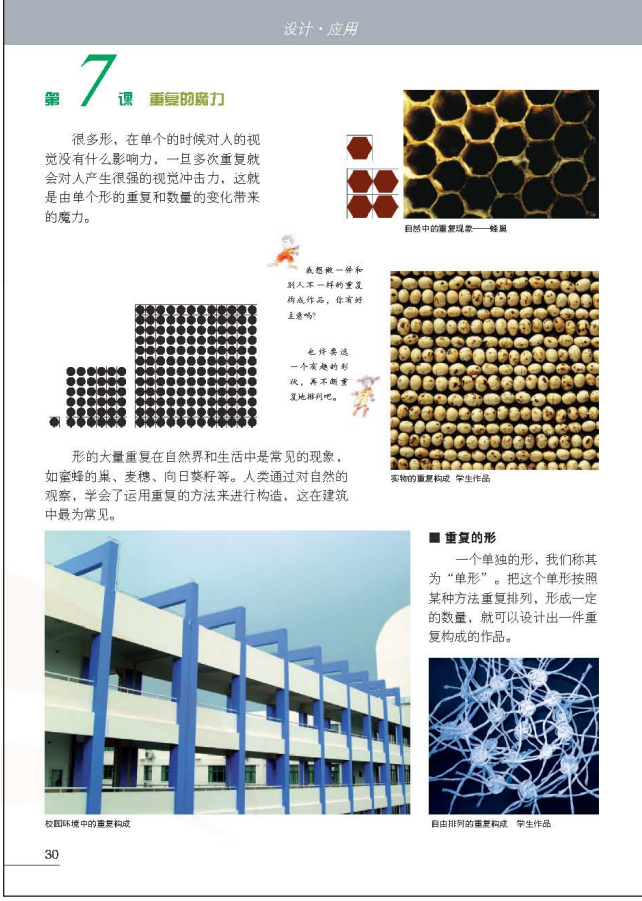
尝试应用——尝试体验用一种单元媒介，即基本形在不同骨格下的重复变化，并尝试从单元到单组再到多组的应用变化。它也可以是同一骨格形式下不同单元媒介的变化。

练习体验——练习将某一设计好的重复构成和具体的生活场景或生活器具相结合，对已有的生活场景或生活器具进行视觉变化，体验这种变化后带来的视觉感受和审美体验。

创造——依据重复构成的基本原理，创造性地开发独特的骨格形式及基本形，以重复构成的方式完成作业。

二、课时建议

本课建议为 2 课时。



第一课时观察、了解重复构成的基本原理。

第二课时尝试应用形成重复构成视觉现象的基本方法，深入完成具有创造力的作业。

教学内容

一、教学目标

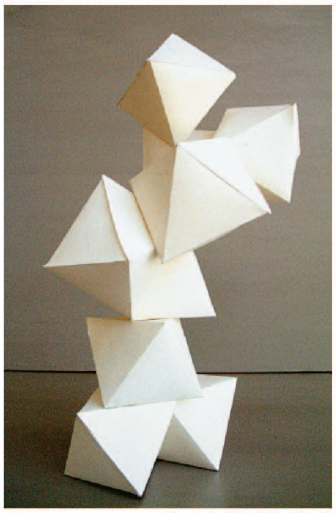
认知目标：通过现实生活中的器物、生活中的场景发现重复构成；理解并掌握重复构成中基本形、骨格的形式及其变化特征。

技能目标：充分应用重复构成中的形式变化，并将这些重复构成的设计变化有效地应用到具体的物象或图式中。

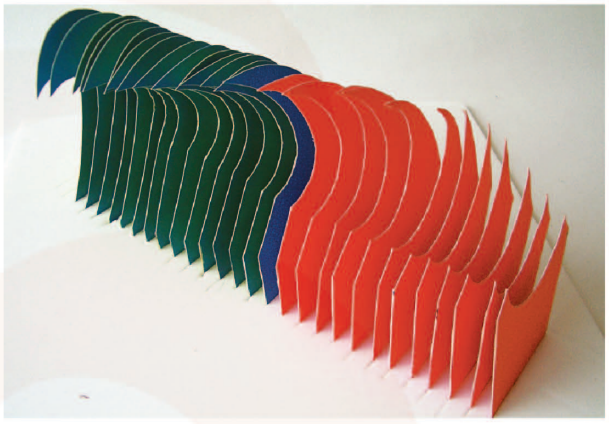
情感目标：通过重复构成的视觉变化，体会和感悟视觉中单个到多重的视觉变化与影响力，体验这些变化的美学意义，获得设计语言中由重复构成带来的审美经验。

二、教学重点、难点

重复的构成　学生作品


立体空间的重复构成

重复的构成　学生作品


立体空间的重复构成

教学重点：了解掌握重复构成中基本形、骨格的形式变化规律。

教学难点：将重复构成中的骨格形式变化形成重复构成形式；将这些骨格的形式变化有机地和物象或图式相结合。

三、教学准备

各种具有重复构成特点的生活场景、器具图片或实物、多种单元媒介物体、镜子、多种可塑造或变化的单元材料（如：纸条、黑卡纸、同形木块、图钉等）、颜料、笔纸、课件。

四、教学要点

1. 生活中的重复构成：生活中重复构成的视觉场景很多，从建筑物到广场、从行军的方阵到超市的货架、物体表面的装饰图案、水果摊摆放的水果……重复构成这种设计语言或许就是对自然与生活中重复景象的提炼和概括。找寻或分解出一个物体（基本形单元），对比这个物体的重复景象，视觉感受上发生了怎样的变化呢？假如这种物体的排列方式发生了变化，那么视觉上又会有什么样的不同感受呢？

2. 重复构成的变化形式：仔细地观察具有重复结构的图像，寻找其中的变化规律。重复是构成中最基本的构成形式，是指在相同的骨格条件下的单元、形象、颜色等基本特征的一致性、反复性，单元形象出现两次以上就形成了重复关系。形象单元出现的次数越多其视觉感受也就越强烈。这是设计中最常见的设计语言，重复构成带来的最强烈的视觉感受是一种秩序美。无论是什么样的物象单元在构成重复时最重要的是重复的变化规律，也就是骨格。重复构成中的骨格众多，对骨格的设计成为重复构成中最重要的一步。在单一的骨格中一般有经

纬排列、镜像排列、对称排列、三面镜排列、渐变排列、分解排列、自由排列等，更复杂的重复则是将两个以上的骨格相结合，形成具有多重重复复杂构成，深入理解重复构成中骨格变化所形成的视觉图式是进行重复构成学习的重要内容。

3. 重复构成中的单元造型变化：作为重复构成中起始的图像原点——单元（基本形），它对重复后图形的视觉效果起着重要的作用，在单元形中简单的圆、方也同样可以形成变化，如圆可以有黑白或不同颜色的对比变化；方可以有方向、角度调整后的变化。同时由简单的几何形加以分割和叠加形成新的单元形，在一定的骨格中加以重复后可以达到意想不到的视觉效果。多个单元形组合在一起，其重复的视觉感受又不一样。具象的形，如人物、动物等重复后则具有了强烈的“造型增值”作用，能够形成强烈的视觉感受。

4. 重复构成的应用：将设计的重复构成图形与一个具体的器物相结合就形成了现实意义上的设计应用，这里的生活器物可以是器皿、纺织品；也可以是墙面、地面、建筑本身。设计与这些器物相适应的重复构成图形能更好地展现出器物本身的美感。因此重复构成是设计语言中最基本的一种，也是图案设计的基本方法与技巧。

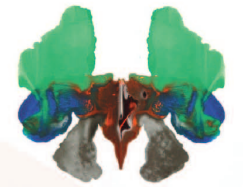
5. 重复构成设计语言的再创造：把握重复构成中的基本变化规律，创造性地设计重复构成中的单元形和骨格结构，或者是应用多个几何形的巧妙结合；或者是某一具象物体变形、变化，再加上具有

环境中的重复构成 安徽宏村

将裁切好的小纸片先对折一下，然后打开，在纸片对折的一边滴入几滴墨或调好的颜色，然后再按折缝将纸片合起，并用手指挤压纸片，再迅速打开，一个有趣的对称图形就会形成。

折纸滴墨的构成 学生作品

对称的形，也可以用折纸滴墨的方法构成。这种方法能够形成像镜像一样的重复图形，既画面丰富又制作简便。



折纸滴墨的构成 学生作品

折纸滴墨的构成 学生作品

小知识

折纸滴墨最初用于医学，是瑞士精神病医生罗夏（Rorschach）发明的，并被用来进行心理测试。他根据受试者说出的对滴墨图形的感受来分析其精神状况。因此折纸滴墨也称为“罗夏测验”和“滴墨测验”。

丰富变化的骨格形式，可以使重复构成的创造性将得到充分的展现。同时各种材料的加入也能形成具有创意的重复构成形式。在重复构成的创造性活动中，只要符合重复构成的基本原则形式，都可以运用。

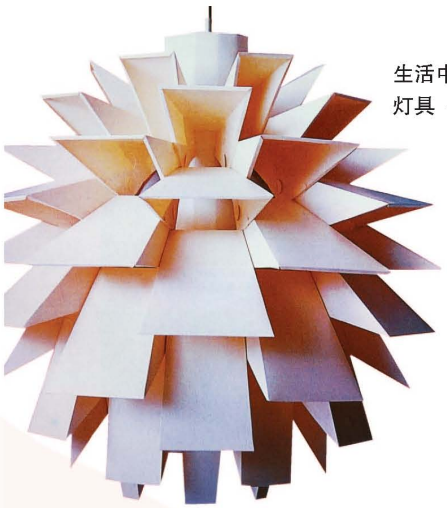
教学过程与方法

一、观察与发现

观察生活中有关重复的图片，寻找图片中单元图形，提取与分离出一个独立的单元图形，然后与该单元图形相关的重复图片做对比。从对比中发现它们之间的变化。再用几种不同形式的重复图片做对比，寻找和发现这些图片中的不同并记录下来。

二、探讨与寻找

参考前面所观察的图片，尝试用最简单的图形做出几组重复的构成练习，寻找它们之间的规律，一般来说变化的程度越大越好。



生活中的重复
灯具 丹麦

生活中的重复 椅子

生活中的重复 建筑

生活中的重复 公共设施

用镜子在不同的角度上反射一个物体，再用多面镜子从不同的角度反射这一物体，探讨成像的视觉变化、感受，寻找它们的变化规律。体会重复构成中不同的单元形和骨格的变化。

三、体验与练习

从最简单的对称重复开始，在一张纸上滴上彩色颜料，将纸张对折挤压，然后打开，观察颜料形成的图形变化，思考如果将这个图形依据不同的骨格进行重复会有什么样的情况发生呢？以一个自己设计的几何形为基本单元形，将这个形依据不同的骨格进行排列，观察最终形成的视觉图形。把一个固定的骨格形式的不同单元形进行排列，得到的又是怎样的图形呢？进一步深入体验并练习更复杂的骨格和单元形，体会所完成作品的丰富变化。

四、应用与创造

设计一个适合一件器皿的重复构成图形，将这个图形和器皿有机地结合起来；尝试设

计相似的重复构成并应用在相同的立体形态上，如同样的旧包装盒、瓶子、纸立体构成等，将这些立体形态有机地排列组合，形成新的、更大的重复构成，最终共同完成复杂重复构成的作品。

教学评价建议

一、本课教学中，重复构成的基础知识是整个教学的框架，重复的构成变化和应用变化是教学的核心。运用“重复法则”创造性地理解和完成作品，实现从知识到创造应用的转变。

二、作业设计和评价的重点是在重复法则的前提下，体现重复构成的变化性和创造性。

参考案例

《重复的魔力》

一、教学目标

认知目标：通过学习，能理解重复构成和骨式变化规律。

技能目标：运用重复构成变化规律合作完成设计作品。

情感目标：体会重复构成带来的视觉秩序美。

二、教学准备

教师准备：多媒体课件、纸张、颜料等。

学生准备：彩色卡纸、铅画纸、颜料、毛笔、美工刀等。

三、教学过程

（一）录像导课

1. 媒体播放 2008 年北京奥运会开幕式《击缶》片段，学生欣赏并谈感受，陈述原因。

2. 思考：假如击缶只有一个人，你还能感受到那种气势吗？为什么当一个单元在不断重复以后，会形成全新的视觉感受呢？带着思考进入课题《重复的魔力》。

（二）寻找重复

1. 呈现自然界中一些具有重复现象的图片，通过欣赏，学生发现自然界中存在很多的重复现象。

2. 教师继续展示生活中利用重复原理设计的物品，需要学生思考、比较：生活中重复的物品和自然中的重复现象有着怎样的联系，使学生充分感受重复构成与生活的紧密关系。

（三）初步体验

取出裁切好的小纸片，先对折一下，然后打开，在纸片上对折的一边滴入颜色，然后再按折缝将纸片合起，并用手指按压纸片后打开。思考这样的图形给你一种怎样的感受呢，它又是一种怎样的重复呢？

（四）合作创作

1. 教师要求学生准备好一张几何形“母体”，然后按一定的分解方法对“母体”进行相同方式的分解，不断重复，最后将它们组合成一幅图形。

2. 欣赏各自独立的作品，谈体会感受。

3. 以四人为一小组，将各自独立的作品进行组合。小组欣赏作品，讨论作品的视觉变化及各自的感受。

4. 全班合作，继续组合作品，学生再次思考：这种变化带来的是怎样的一种重复呢？重复构成有哪些要素组成呢？师生讨论，归纳总结。

（五）拓展延伸

1. 教师讲解：今天我们运用的这种重复构成的方法是最常用的一种设计手段。

2. 呈现生活中运用重复构成的设计作品与美术作品，了解重复不仅运用在设计上，很多纯艺术家也同样运用这种手法来进行创作。

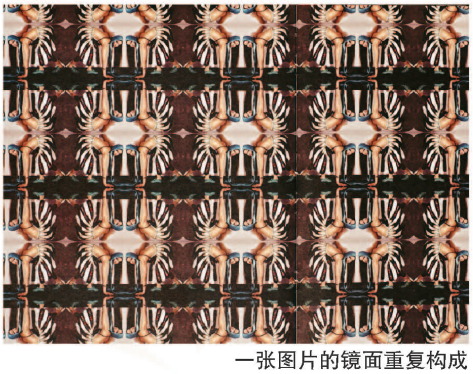
相关链接

平面构成的认识源于自然科学和哲学认

识论的发展。20 世纪建立在最新发展的量子力学基础之上的微观认识论，人们更为关注事物内部的结构，这种由宏观认识到微观认识的深化，也影响了造型艺术规律的发展。构成观念可以说早在西方绘画中就见到了其影子。如立体主义绘画、俄国的构成主义、荷兰的新造型主义，他们都主张放弃传统的写实，以抽象的形式表现，到后来的德国包豪斯设计学院的不断完善发展，形成了完整的现代设计基础训练的教学体系，奠定了构成设计观念在现代设计中的地位和作用。20 世纪 70 年代以来，平面构成作为设计基础，广泛应用于工业设计、建筑设计、平面设计、时装设计、舞台美术、视觉传递等领域。

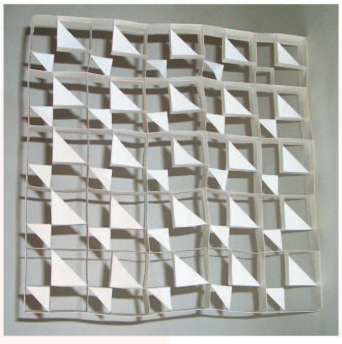
平面构成，是一种视觉形象的构成，它将点、线、面这些基本元素按照一定的规律，在二度空间中进行排列、组合，产生出无穷变化的图形，从而让人形成一种特殊的视觉效果。它不同于绘画，也不同于其他一些图案，而是一种带有某种规律性、抽象性的图案设计。其构成形式主要有重复、近似、渐变、变异、对比、集结、发射、特异、空间与矛盾空间、分割、肌理及错视等。

重复的构成　学生作品

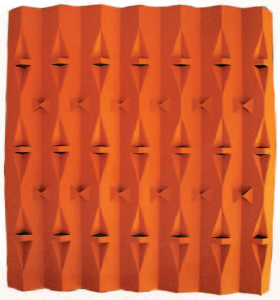


一张图片的镜面重复构成

立体空间的重复构成

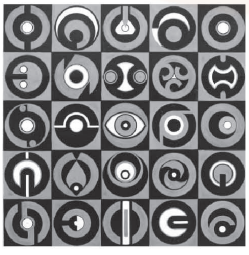


近似重复构成　学生作品

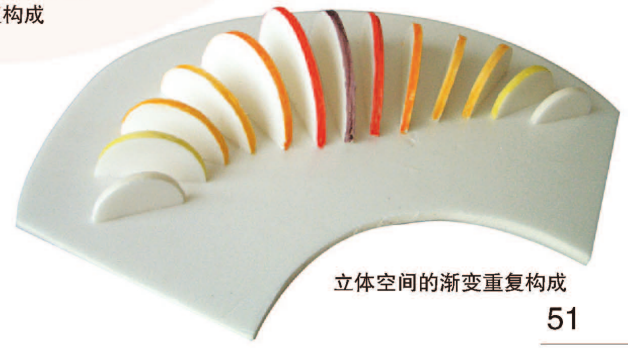


立体空间的重复构成

立体空间的渐变重复构成



近似重复构成　学生作品



立体空间的渐变重复构成

第8课 奇妙的墙

教材分析

本课属于设计·应用领域。

主要学习立体构成中累积构造的基础知识和基本技能，了解立体构成中累积构造的造型观念，训练学生的构成思维能力，培养审美观。通过学习使学生了解立体构成是一种空间构成，是通过一定的材料，以视觉为基础，利用线、面、块等立体形态元素，按照一定的构成原则，组合成美的形态。同时累积构造是立体构成的主要造型之一，它是将一定数量的同一或近似的基本单元，通过叠加、累积等重复组合方式塑造成新的立体形态。

一、教学路径

看——观察、欣赏生活中的建筑墙体及环境景观，学会用艺术的眼光观察生活。

学——学习立体构成中累积构造的基本法则，体会重复性秩序排列所产生的韵律美。

做——很多有趣的造型都是用简单的基本形累积而成的，动手设计基本形，运用不同的累积方式进行累积构造。

再创造——运用所学知识，蕴涵文化元素，表现创造不同的累积艺术作品。

二、课时建议

本课建议为 2 课时。

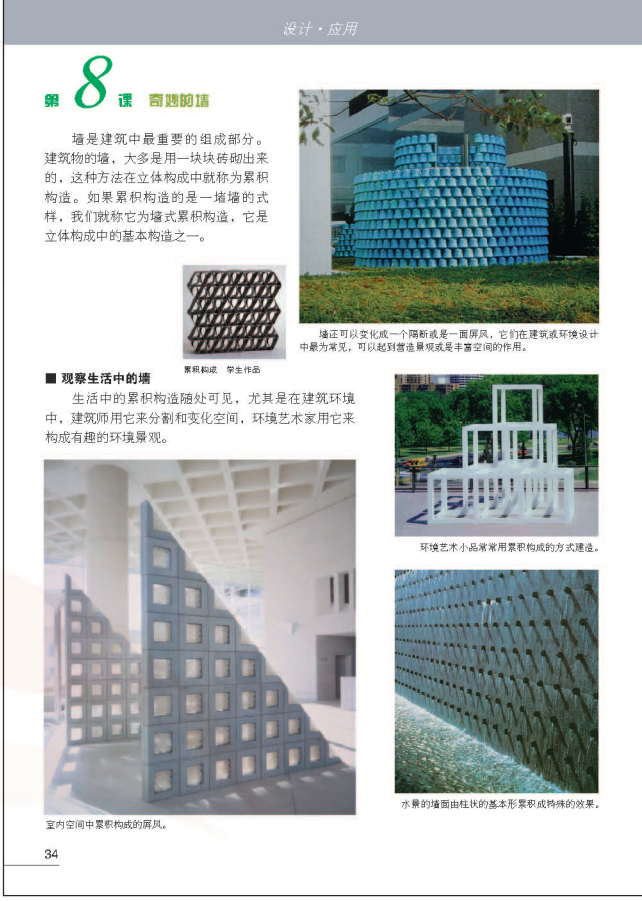
第一课时了解欣赏生活中累积构造的“墙”以及累积构造的基本知识与技巧。

第二课时解决制作、创造、体验的要素。

教学内容

一、教学目标

认知目标：通过立体构成——累积构造作品欣赏，了解累积构造基本知识及基本规律。



技能目标：灵活运用累积构造知识制作出基本形，并根据不同的累积方式共同创造一堵有趣的“墙”。

情感目标：从累积构成的创作活动中体验其创作乐趣和审美，提高艺术审美能力。

二、教学重点、难点

教学重点：累积构造的基本知识和基本规律。

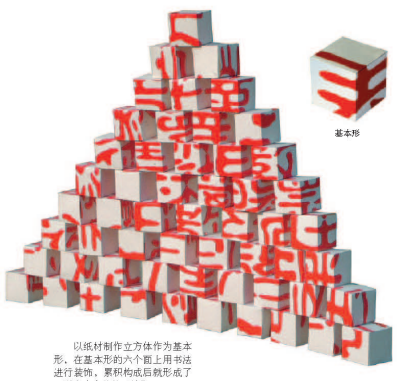
教学难点：累积构造中的模数关系。

三、教学准备

多媒体课件、纸张、颜料。

四、教学要点

1. 墙，在日常生活中随处可见，它们有的是砖石砌成的，还有的是其他材料构造而成的，在所有的墙中都有着一个共性——屏障式体积。整体墙有体积，每一块砖石也有体积。在生活中除了通常所说的墙之外，还有屏风、隔断等其他形式的墙，只要是具有基本体积元素的堆砌或累积都可以形成墙。



以纸材制作立方体作为基本形，在基本形的六个面上用书法进行装饰，累积构成后就形成了一组富有变化的“墙”。

■ 累积的乐趣

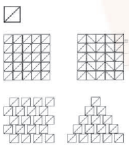
很多有趣的造型都是用简单的基本形累积而成的。让我们动手来设计一种基本的形，并重复制作一定的数量，然后把它们像砌墙一样累积起来。

基本形

■ 每个基本形的大小必须完全相同

累积而成的灯墙

你会发现，同样的基本形，可以累积出许多不同的样式。



同一基本形的不同累积方式

基本形的累积

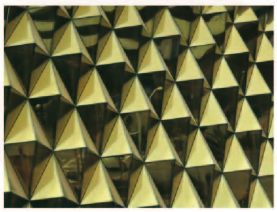
「工具箱」

设计制作累积构造的基本形一般用纸张，也可以用其他材料或者直接用废旧的包装材料，如空纸盒、纸杯、瓶盖等。

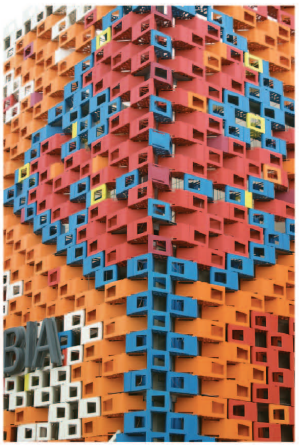
35

式；其二，设计出具有丰富变化的“墙式骨架”，以整体墙的变化赢得“变”的创造；其三，以各个基本形的色调、质感进行有机排列，构架出“墙”的变化。所有的这些变化都蕴涵着艺术审美的法则，具有着视觉形式的创新和美感。

变化的墙（塞尔维亚）



多面体累积的墙



变化的墙（塞尔维亚）

2. 累积和累积构造中基本形不再是一个平面的形状，而是一个立体的体积，将基本的立体单元形以不同的骨架重复累积，就形成了累积构造的式样。这里的基本形可以是立方体、圆柱体、三棱柱……也可以是任何一个具有模数关系的单元，如具有相同体积特征和重复边界的立体形态。

3. 累积构造的另一个重要特点就是重复性，将相同的基本形不断地重复才能够形成累积。这里的“重复”可以是基本形完全相同，也可以是基本形外形相同，内部空间、表面色彩装饰的变化。重复的秩序美和变化的灵动美共同形成整体，构造出艺术审美意蕴。

4. 单纯的灰砖形成的墙显得沉闷，直接白色的方块则显得单调。“变化”和“有趣”是本课审美和创造力的所在。其一，在相同外形体积的前提下，创造性地完成基本形内部的形体、色彩、装饰，使每一个累积元素都具有变化，从而形成整体和变化的构造方

建筑环境中的墙

立体的累积构造

教学过程与方法

一、探索与查阅

课前观察生活中各种不同累积形式的墙，观察它们的构成规律。寻找你认为有趣的图形和立体单元，尝试思考它们变化的可能性。

二、交流与探讨

相互交换收集的图片资料，并从自己的角度谈谈想法，以小组的形式汇总体会和观点，形成相对完整的理解并与全班分享。交流和探讨的重点应集中在累积构成的基本规律、相同属性、累积单元及整体构成的变化上。从而形成既有累积构成的规律，又具有创新的思路。

三、创意与制作

在制作上首先要对基本形的形态、尺寸、装饰元素（如脸谱、文字、剪纸、动物、植物）等做出必要的要求，创意则是在这一前提上的变化（如脸谱的多样性、文字的字体色彩的变化、动植物的多样和变化等），创意还可以在制作材质上进行变化，这种变化可以是同一材料、相同的体态（如纸杯、方凳、器皿等）或是共同的模数关系。创意通常需要来自教师的启发和引导，在不同的元素或主题下引导学生多相性思维。

基本形的制作过程

1. 先做外框。　2. 再做变化的小人。　3. 最后用胶水黏合。

■ **集体的活动**

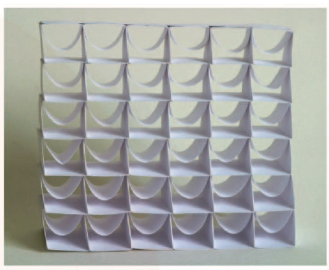
要想设计出有趣的墙，可以在基本形外形不变的情况下，变化其内部空间或外部的装饰。同时还需要足够的数量，所以要求全班同学集体来设计制作才能完成。这样的作品设计制作过程也是一次有意义的集体活动。

基本形

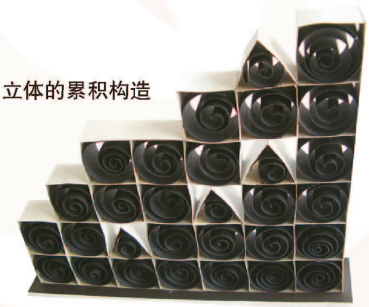
工具箱

基本形可以用铅画纸或卡纸制作，再用乳胶黏合。

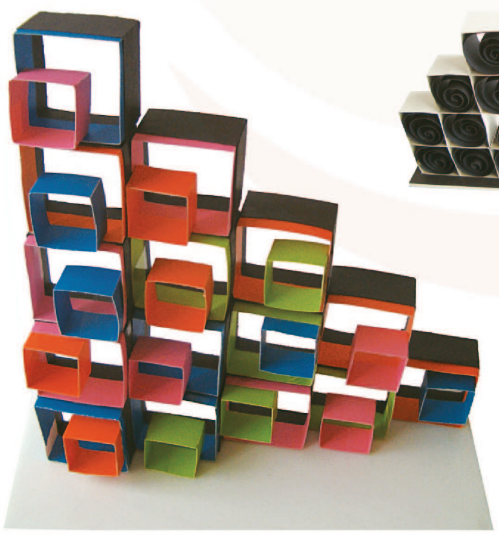
有变化的基本形累积作品



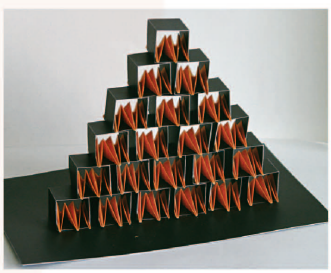
立体的累积构造



立体的累积构造



立体的累积构造



立体的累积构造

立体的累积构造
学生作品

四、累积中的变化

有趣而生动的变化是本课的核心，提升学生的视觉思维能力也是本课的重点。本课作业的完成与其他的视觉形式相结合，如民间艺术、图案、平面构成等，可以有效地引导课程向不同的方向上发展，并最终形成在不同层次、不同形式上的审美体验。

教学评价建议

一、本课教学中累计构造的基础知识是课程的框架，充分利用与其他艺术元素、视觉元素与基础知识综合，完成对累积构造知识的认知和创造性实践，获取视觉审美经验是课程的核心。

二、本课作业的设定主要为学生合作完成，以累积构造要求和组合再造元素为条件，合作创造完成，并对完成作业进行全面评价。

参考案例

《从戏曲脸谱到有趣的墙》

一、教学目标

1. 体验、感受中国戏曲的基本常识，了解戏剧中脸谱的艺术表现手法和脸谱的形成发展。

2. 学会用夸张的艺术表现形式为同学或自己创意脸谱，并进行有趣的排列，从中认识美术中的累积构成及其艺术表现力。

二、教学重点、难点

了解累积构造基本知识和基本规律，了解艺术作品中的艺术表现形式，并运用艺术通感进行美术创作。

三、教学准备

多媒体课件、世界各民族的面具脸谱资料、纸张、颜料。

四、教学过程

（一）导课

通过以往的学习内容，我们已经了解了很多的艺术表现形式，如书法、国画、油画、舞蹈、戏剧等，本课的学习则从中国传统的戏曲这一艺术表现形式探讨和发现艺术中的一些表现手法，引入课题——《从戏曲脸谱到有趣的墙》。

（二）听音乐、表达感受

1. 听完一段戏剧唱腔后全班同学都参与快速应答游戏的活动。要求用最简短的文字语言或形体语言概括刚才听到的这段戏曲的感受。

2. 从听到表达感受，学生表现得非常好。教师引导学生欣赏艺术家是如何表现他们所塑造的角色的，共同寻找片段中的艺术表现手法，如唱、念、做、打、服饰，还有脸谱。

3. 脸谱的形成来源于面具。除了中国戏剧脸谱以外，其他民族的脸谱由于文化背景的差异有着不同的艺术表现手法，但所有的脸谱都有一个共同点，即夸张的艺术表现形式。

4. 展示各种类型的面具、脸谱，师生共同欣赏。

（三）找素材、开始创作

教师提供世界各民族的面具和脸谱资料，欣赏并吸取部分作品的创作元素，运用夸张的表现手法为自己或同学设计一张有创意的“脸”。

（四）变化、发现、联想

1. 引导学生一起来做一次变化，把画好的平面作品卷成圆柱体后欣赏。

2. 教师再次引导学生把卷好的立体作品做各种形式的变化，仔细观察，并记住自己的感受，最后要求学生把作品有秩序地排列到黑板上。

3. 欣赏全班同学创作的艺术作品，有没有什么新的发现，师生讨论感受。

4. 我们的活动是从平面到卷曲成立体叠加再到排列，是什么给你们带来不同的感受呢？其实这就是一个艺术创造的过程，是艺术表现力不断深入和完善的过程，运用的表现形式在美术上称之为“累积构成”，概念呈现，让学生了解。

5. 引导学生寻找生活中随处可见的累积构成的墙，师生欣赏生活中的墙。

（五）课堂小结

从京剧唱腔到脸谱，再到我们创造的有趣的墙，他们之所以成为艺术作品就是因为具有艺术表现力。除此之外，在文学中有拟人、比喻的表现手法；电影中有蒙太奇的表现手法，由此可见艺术需要我们留心观察，敢于想象，然后用有效的方法表达出生活中的各种美。

（六）课后延展

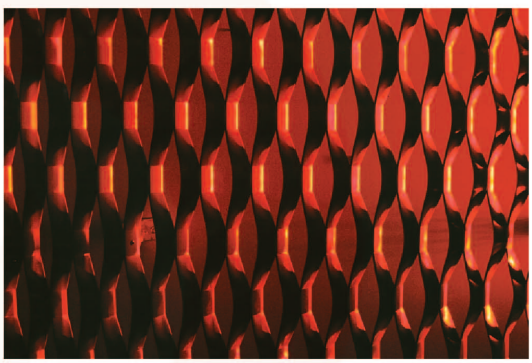
1. 一篇文章——《发现与想象》。

2. 一个新发现——生活中你们认为的有趣的墙。

3. 一个新知识——可以到网上查找有关戏剧、面具、脸谱等资料。

本课的学习，需要与第七课《重复的魔力》的学习内容联系起来。因为本课的学习内容仍然是学习构成设计中有关“重复”的概念。如果我们将《重复的魔力》与《奇妙的墙》这两课的学习内容联系起来，就会发现构成中的“重复关系”是构成设计的基本方法。本课的“累计构造”是一种三维空间的屏障式重复，是运用具有立体状态的单元，按照“墙”的形式累积重复构成，其基本的方法与“重复的魔力”中平面的重复构成的“基本形”单元重复一样，只不过它们的空间形式，运用的材料不同而已。

建筑环境中的墙



变化的墙

立体的累积构造 学生作品

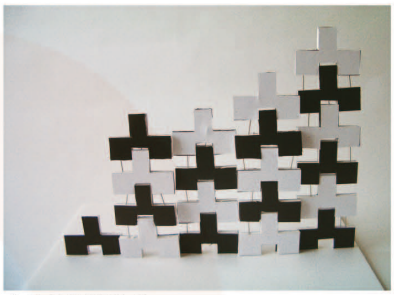
相关链接

立体构成的基本方法是一个分割到组合或组合再到分割的过程。任何形态可以还原到点、线、面、体，而点、线、面、体又可以组合成变化、复杂的形态。立体构成是对空间和形态之间的关系研究。空间的范围决定了人类活动和生存的世界，而空间却又受占据空间的各种事物形体的限制，艺术家要在空间里表述自己的设想，自然要创造空间里的形体或形态，并以此来表达自己的思想与情感。

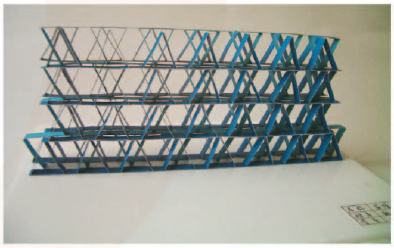
立体构成中形态与形状有着本质的区别，物体中的某个形状仅是形态的无数面相中的个体关系，而形态是由无数形状构成的一个整体状态，是一个由多个形状构成的综合体。如正六面体，它的形状有四边形，还有六边形。

立体的累积构造 学生作品

立体的累积构造



立体的累积构造



立体的累积构造

立体的累积构造

立体的累积构造 学生作品

第9课 在绘画中永生
——外国肖像画

世界之旅 欣赏·评述

第9课 在绘画中永生——外国肖像画

走进博物馆或画廊，站在一幅肖像画前，你或许会被画中栩栩如生的人物形象所打动。虽然它是几百年前的画家绘制的，可是，你或许会惊叹于画中人物生动逼真的容貌和体态，甚至还能感受到他们丰富的内心世界。观赏这样的作品，就如同跟画中人对话。画家们通过仔细的观察，运用精湛的技术，将那些人物身上有形或无形的特征尽量捕获并细致地描绘在画布上，使他们获得了“永生”。

■肖像画里的故事

这位美丽矜持的少女是谁？

在她的对面，是什么打扰了她专心的阅读？

她的神情那样地专注，她的内心又洋溢着怎样的情愫呢？

她读的是一本怎样的书呢？诗歌？还是故事？竟能如此吸引她。

少女肖像（壁画） 公元1世纪 （意大利）

这幅肖像画不仅通过色彩和明暗效果的运用勾画出少女美丽的容貌，而且生动地再现了少女矜持的神态和不凡的气质。在这幅画中，我们还能读到更多的信息：少女时髦的发型、华贵的头饰，以及手中的书本证实了她处于上流社会的身份，因为在当时，读书是一种高尚的娱乐。

小卡片

肖像画，是描绘具体人物形象的绘画，包括头像、半身像、全身像、群像等。

38

教材分析

本课属于欣赏·评述学习领域。

本课内容为西方肖像画的赏析。如果将教材中一幅幅的肖像画比作点，时间发展比作线，以小标题为统领的模块比作面的话，本课呈现出丰富立体的点、线、面架构。教材分别从肖像画的认识、类别、功能、表现、风格等几个方面进行概括和介绍，并用“肖像画里的故事、达芬奇和蒙娜丽莎、双人肖像画、团体肖像画、真实的记录、精神的永生、颠覆与革新”七个小标题作了学习方向的指引。

面对文中丰富的知识点架构，在简短的课时安排中，难以面面俱到深入分析众多的画作。“授人以鱼，不如授人以渔”，所以教师要教会学生赏析肖像画的思维方法，在观察、分析、推理、判断的活动中提高感受美、鉴赏美术作品的能力。

课时建议

本课建议为2~3课时。

第一课时：对肖像画的基本知识的了解和认识，重点掌握肖像画的基本赏析方法与要点。

第二课时：通过对比辨别古典与现代肖像画的表现方式的不同，认识风格的变化和流派的产生，并能深入具体地了解分析重要作品。

第三课时：根据实际情况进行拓展。

教学内容

一、教学目标

认知目标：了解外国著名肖像画及代表画家，对外国肖像画发展的沿革变化、风格流派、重点作品形成初步认识。

技能目标：通过欣赏、阅读、讨论，让学生发现和认识肖像画的艺术美，并能用自己的语言和美术专业语言来评述作品。

情感目标：感受外国肖像画的艺术美，能理解并接纳西方肖像画多样的表现方式。

创新目标：开展探究性活动，在拓展过程中，尝试进行中外肖像艺术比较研究；传统肖像表现和流行动漫肖像造型比较研究。结合欣赏学习，运用肖像画创作形式与法则也来尝试创作，表现周围的亲朋好友或自己。

二、教学重点、难点

教学重点：外国肖像画艺术发展演变过程中所呈现的各种形式风格、重要画家及经典作品。

教学难点：让学生学会用发展、辩证的眼光来理解并接纳外国肖像画艺术随时代变化所表现的各种形式与风格。并且学会如何用美术的语言解读肖像画。

三、教学准备

教师准备：外国肖像画相关图片及资料，制作多媒体课件。

学生准备：查找相关文字、图片资料，可制作课件于课堂交流。

四、肖像画的赏析方法和要点

1. 赏析方法

（1）查阅资料，了解背景知识 。

（2）观赏画面，分析美术语言 。

（3）领悟内涵，提炼价值意义。

2. 赏析要点

（1）了解背景知识——作者、时代、画中人。

（2）分析美术语言——美术作品形式构成要素（构图、色彩、明暗、透视、技法、风格）；肖像画对人物的描绘（人物的容貌、体形、情态、服饰等）。

（3）提炼价值意义——精神、意义、价值。

教学过程和方法

■ 肖像画里的故事

示例作品：《少女肖像》

1. 背景知识：公元 1 世纪在庞贝城（意大利）的废墟中发现的，是至今保存较为完好的最早的肖像画。

2. 美术语言：它不仅通过色彩和明暗效果的运用勾画出了少女美丽的容貌，同时还将她矜持的神态和不凡的气质表现了出来。

3. 价值意义：从这幅作品中欣赏者还能读到更多的信息：少女时髦的发型和华贵的头饰表明了其上流社会的身份，在当时读书是一种高尚的娱乐。

4. 教法建议：以肖像画里的故事引发学生对肖像人物的关注，认识肖像画。首先和学生探究与画中人进行对话的方法——根据画中呈现的信息要素，综合分析后推测画中人的身份、性格及情感。这一推理方法的运用可以拉近与画中人的距离，对于学生观赏陌生的肖像画人物增添了趣味，促进了探索精神，也为进一步赏析作品作了铺垫。

■ 达芬奇和蒙娜丽莎

示例作品：《自画像》

1. 背景知识：达·芬奇（1452 ~ 1519）意大利文艺复兴时期的文化名人，和米开朗基罗、拉斐尔并称文艺复兴三杰，也是人类文明史上罕见的全才。

《自画像》是一幅素描作品，画家作画的工具是一种红色粉笔，这幅画创作于 1513 年左右，一般认为是达·芬奇的最后一幅作品，幅面约 33.3 厘米×21.3 厘米。整幅画用笔流畅、洗炼。这幅素描现被保存在意大利的都灵图书馆内。

2. 美术语言：在这幅《自画像》中，画家观察入微，用的线条丰富多变，尤其善用浓密程度不同的斜线表现光线的微妙变化，用线生动灵活，概括性强，简单的寥寥数笔却包含许多转折与体面关系，立体感很强，人物的表情也很传神。

3. 价值意义：从这幅自画像上，我们看到这位巨匠晚年时的坚强不屈的性格与意志力以及他那深邃的充满着智慧的目光。画家脸上披散着的长发与颌下的长须，其中的每一根线条，鼻梁和嘴唇的描绘都给人留下深刻的印象。从这幅画所展示的技艺来看，展现了画家无穷的创造力和表现力。

4. 教法建议：通过与《少女肖像》的比较赏析，学生能够清晰地了解素描与色彩两种不同表现方式的魅力。

■ 双人肖像画

示例作品：《阿尔诺芬尼夫妇像》

1. 背景知识： 扬·凡·艾克（尼德兰），1434 年创作，油画，风俗画，82 厘米 ×59.5 厘米，英国国家美术馆（伦敦国家美术馆）藏。

2. 美术语言：画家描绘了尼德兰典型的富裕市民的新婚家庭，他用极其细腻的笔调，逼真地刻画了年轻夫妇俩的肖像，尤其对室内的陈设，描绘得一丝不苟。

阿尔诺芬尼，是 1420 年被菲力蒲公爵封为骑士的真实人物，画面上他拘泥而彬彬有礼地正和他的新婚妻子在洞房中迎接贵客：他举起右手，表示一种仪式，象征矢志不渝的爱情；新娘则伸出右手，放在新郎的左手上，宣誓要永远做丈夫的忠实伴侣。华贵臃肿的衣饰是尼德兰市民阶层中一种富有者的装束。室内的所有细节，如蜡烛、刷子、扫帚、苹果、念珠以及两人之间的小狗，都带有一定的象征性，它们预示着幸福的婚姻。在背景中央的墙壁上，有一面富于装饰性的凸镜，它是全画尤其值得观者注意的细节。从这面小圆镜里，不仅看得见这对新婚者的背影，还能看见站在他们对面的另一个人，即画家本人。小镜框的四周镶刻着十幅耶稣受难图，画像细小得几乎已经看不清了。还有两人头顶那盏金光闪烁的吊灯，其刻画之精微，为现代摄影者所叹服，这是尼德兰特有的细密画传统画法，而用镜子来丰富画面空间，正是这幅画的特色。

■双人肖像画

小汉斯·荷尔拜因是继丢勒之后德国著名的画家，同时也是欧洲最有影响的画家之一。他的父亲也是一位著名的画家，因为父子同名，画史上称他为小汉斯·荷尔拜因以区别于他的父亲。

这幅画像早期照相术发明后的布景照相。不过在16世纪，肖像画还是一种新型的艺术品种，当时上层人物喜好画肖像的心理与现代人喜欢拍照可能同出一辙。但肖像画要靠艺术家用精湛的技巧去一笔笔画出来，殊非易事。

法国公使双人像（油画） 小汉斯·荷尔拜因（德国）

这幅绘画是尼德兰带有风俗画性质的结婚图像。画家将室内的陈设和人物的衣着，包括墙上挂镜的装饰图案都作了细腻的描绘。华贵臃肿的衣饰是尼德兰市民阶层中富有者的装束。室内的所有细节，如蜡烛、扫帚、刷子、苹果、念珠以及前景中的小狗，都带有一定的象征性，它们表达了对婚姻幸福的祝愿。

人物背后的镜子里，不仅可以看到人物的背影，而且可以看到画家本人。

阿尔诺芬尼夫妇像（油画） 扬·凡·艾克（尼德兰）

3. 价值意义：后来荷兰的风俗画，尼德兰的类似绘画，都得益于这种画法的启示。

4. 教法建议：社会学式鉴赏。（略）

■ 团体肖像画

示例作品一：《杜普教授的解剖学课》

1. 背景知识： 17 世纪的荷兰，除了盛行风景画、风俗画和静物画，还盛行肖像画。当时经常有某一个团体或行业公会集体出资向画家订制群体肖像画。1632 年，年近 26 岁的伦勃朗应著名医学家杜普教授和其他七位医生的要求，绘制了一幅群体肖像画。

2. 美术语言：画中画家着重突出了杜普教授。他面对着七位学者，一边做着解剖，一边阐述着人体的结构原理。七位学者的表情和姿态不一：有的情不自禁地凑上前吃惊而专注地看着教授所示的地方；有的手拿教材默默地思索；有的好像茅塞顿开；有的又好像如梦初醒……这丰富多彩的表情、生动

的姿态，在冰冷、苍白的尸体的反衬下显得异常生动。

作者不仅把每个具体人物的形象、动态、表情表现得真实动人，而且，用以前所未有过的形式把具体人物和具体事件结合起来，使荷兰传统的群体肖像画由简单人物排列的表现方式转换为更具有典型特征和深刻内涵的全新人物表现形式。

3. 价值意义：《杜普教授的解剖学课》不仅使订画者非常满意，而且使画家在一夜之间成了远近闻名的大明星。从此，订画者源源不断，伦勃朗也因此由一个普通的平民一跃成了显耀的贵族。

4. 教法建议：教师可以适当引导学生一些构图知识，让学生掌握构图在一幅画中的重要性。

■ 真实的记录

示例作品：《马拉之死》

1. 背景知识：创作于1793年，雅克·路易·达维德（又译大卫）（1748 ~ 1825），162厘米×125厘米，布面油画，布鲁塞尔比利时皇家美术馆藏。

2. 美术语言：画家用写实的手法再现了法国革命家马拉被刺死在浴缸里的历史事件。画家将画中的主角设计在一个情节和场景之中，丰富了肖像画的表现内容，增强了它的感染力。

画家有意将画面的上半部分处理得很单纯，以突出下半部分的客观写实表现，同时，加强死者身体的下垂感，体现了这一令人震惊、愤慨的事件给人们带来的压抑、憋闷及莫大的悲痛之感。

3. 价值意义：马拉工作的木台有如纪念碑一般，使画面产生了一种凝重、庄严的气氛，尤其是在木台的立面，画家精心安排的法文“献给马拉·达维特”有如石碑上的铭文。简洁、严谨、理智的表现手法以及深入、具体、真实再现细节的刻画，表述了达维特对马拉的无比敬重之情。同时，也反映了法国大革命期间，古典主义的盛行以及人们渴望寻求一种理想的英雄主义精神。

4. 教学建议：引导学生用批判的眼光鉴赏美术作品。新古典主义美术的特征是选择严峻的重大题材（古代历史和现实的重大事件），在艺术形式上，强调理性而非感性的表现；在构图上强调完整性；造型上重视素描和轮廓，注重雕塑般的人物形象，而对色彩不够重视。

■ 精神的永生

文森特·威廉·凡高，1853~1890，荷兰后印象派代表性画家。

凡高出生于荷兰乡村的一个新教牧师家庭，他早年做过职员和商行经纪人，还当过矿区的传教士。他充满幻想，爱走极端，在生活中屡遭挫折，最后他投身于绘画，决心“在绘画中与自己苦斗”。

艺术特色：采用点彩画法。色彩强烈，色调明亮。后来受到革新文艺思潮的推动和日本绘画的启发，

大胆探索、自由地抒发内心感情，体现线条和色彩自身的表现力，追求画面的平面感、装饰性和寓意性。凡高的作品中包含着深刻的悲剧意识，强烈的个性和形式上的独特追求，一切形式都在激烈的精神支配下跳跃和扭动。

凡高摒弃了一切后天习得的知识，漠视学院派珍视的教条。在他的眼中，只有生机盎然的自然景观，他陶醉于其中，物我两忘。他视天地万物为不可分割的整体，他用全部身心拥抱一切。凡高作为一位极具个性化的画家而崭露头角，距他去世时已有八年。

艺术影响：在当时他的作品虽很难被人接受，然而却对西方 20 世纪的绘画艺术乃至现代艺术有着深远和积极的影响。

■ 颠覆与革新

示例作品：《朵拉 • 玛尔的肖像》

1. 背景知识：毕加索，1881 ~ 1973，出生在西班牙马拉加，是当代西方最有创造性和影响力的艺术家之一，立体画派创始人，他和他的画在世界艺术史上占据了不朽的地位。毕加索是位多产画家。他的作品总计近 37000 件，包括油画、素描、版画、平版画。他在 20 世纪的艺术史有着浓墨重彩的一笔，人们称他为“人类艺术史上罕见的天才”。

2. 美术语言：《朵拉 • 玛尔的肖像》采用立体主义的手法来表现，画家通过对人物形象的分解和重新组合，将脸部的侧面和正面合成在一起，达到了令人惊奇的艺术效果。朵拉的肖像温柔、优雅与庄重，她的双眼一红一绿，显示出一种活灵活现的神情。

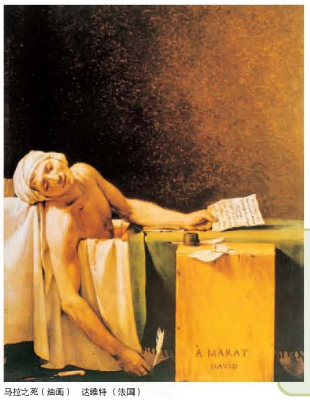
3. 价值意义：毕加索是个不断变化艺术手法的探求者，印象派、后期印象派、野兽派的艺术手法都被他汲取并创新为自己的风格。他的才能在于，在各种变异风格中，都保持自己粗犷刚劲的个性，而且在各种手法的使用中，都能达到内部的统一与和谐。他的作品不论是陶瓷、版画、雕刻都如童稚

■真实的记录

《教皇英诺森十世肖像》是委拉斯贵之应罗马教皇英诺森十世的请求而绘制，此画作于1650年。画面以鲜明的红色为底，具有一种威严感。画家准确地抓住人物在瞬间的复杂的内在精神状态，淋漓尽致地表现了凶狠残忍的性格特征。

这幅作品的油画技巧也是十分出色的。画面上，火热的红调子表现了特有的宗教庄严气氛；白色的法衣和红色的披肩形成了强烈的色彩对比。笔触流畅自由，表现出艺术家高超的技巧。当这幅肖像送给教皇时，教皇惊讶而又不安地说了一句话：“过分像了”。可见此画的高度写实和逼真。

教皇英诺森十世肖像（油画） 委拉斯贵之 （西班牙）



19世纪法国画家达维特所画的《马拉之死》，是肖像画中的另一种典型代表。画家将画中的主角设计在一个情节和场景之中，丰富了肖像画的表现内容，增强了它的感染力。

《马拉之死》描绘的是法国革命家马拉被杀手刺死在浴缸里的历史事件。画家用写实的手法再现了当时的情形：马拉倒在浴缸里，鲜血正从伤口中流出；带血的匕首滑落在地，而凶手已经逃遁。据说，达维特在马拉被刺的两个小时后就赶到了现场，并被眼前的惨状所震惊，于是他决定用画笔来记录这悲壮的历史场面。

马拉之死（油画） 达维特（法国）

般的游戏。在他一生中，从来没有特定的老师，也没有特定的弟子，但凡是在 20 世纪活跃的画家，没有一个人能将毕加索打开的前进道路完全迂回而进。

毕加索从 19 世纪末从事艺术活动，一直持续到 20 世纪 70 年代，他是整个 20 世纪最具有影响力的现代派画家。毕加索的作品对现代西方艺术流派有着很大的影响。

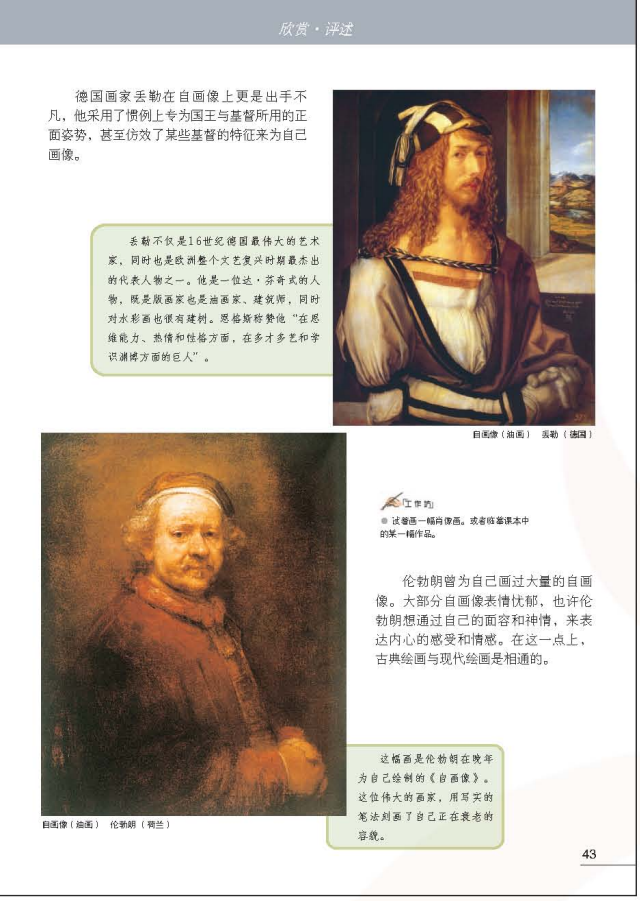
4. 教学建议：社会学式鉴赏。现代派美术，是指西方国家从 20 世纪初发展起来的现代美术中某些流派：野兽派、立体派、未来派、达达派、表现派、超现实主义、抽象主义、波普艺术的统称。

参考案例

第一课时

一、导入

老师来形容一个人的外貌，你能想象出



她的样子，猜到我指的是谁吗？

她平静安详地端坐在那里，姿态优雅。虽然没有华丽的服饰，也没有任何珠宝的装饰，然而“清水出芙蓉、天然去雕饰”的模样更衬托出她的高贵典雅。一丝淡淡的微笑悄悄地从脸上掠过，若明若暗的光线为她的眼窝、嘴角蒙上了柔和的阴影……五百年来她一直带着神秘的微笑，永远年轻着。

屏幕放映出《蒙娜丽莎》的图片，同步解说：一幅画胜过千言万语，再华美丰富的语言在直观的肖像画面前也相形见绌。今天我们走近外国肖像画，学习第九课《在绘画中永生》。

二、新授课程

（一）欣赏感悟：肖像画里的故事

多媒体课件放映《少女肖像》，同步解说《少女肖像》。

1. 看（画面内容）：在一幅生动逼真的肖像画面前，我们会被画中栩栩如生的形象所打动，进而产生与之对话的想法，她是谁呢？

2. 思（课本提问）：这位美丽矜持的少女是谁？在她对面，是什么打扰了她专心的阅读？她的神情那样的专注，内心又洋溢着怎样的情愫呢？她读的是诗歌，还是故事，竟能如此吸引她？

3. 析（美术特色）：画家不仅通过色彩和明暗效果的运用勾画出了少女美丽的容貌，同时还将她矜持的神态和不凡的气质表现了出来。

总结：她到底是谁？其实画家已经用敏锐的观察力、高超的写实技巧将人物的容貌、身份、性格、情感等信息捕捉下来并呈现在画面上。我们只需留心观察就能推测出画中人是谁。

（二）发展探究

1. 了解肖像画的概念：是指描绘具体人物形象的绘画，包括头像、胸像、半身像、全身像、群像等。其特质在于着重刻画人物特定的外形特征和内在神韵，获得形神兼备的效果。

2. 探究肖像画的美术语言。

师生共同探究《蒙娜丽莎》的美术语言。

（三）深入研究（双人肖像画、团体肖像画、真实的记录）

师生共同探究肖像画的功能。

多媒体放映《法国公使双人像》

1. 看（画面内容）：画里两个人物，左边一个叫扬·德·丹特维尔，原是贵族；右边一个叫乔治·德·塞尔夫，原是主教。

2. 析（美术特色）：这幅画以各种细节之精细的描绘而著称，画上所有杂物纤毫毕见。

3. 思：这幅画颇像早期照相术发明后的布景照相，为什么会出现这样的绘画？

（在16世纪，肖像画是一种新型的艺术品种，当时上层人物的嗜好是决定性的因素，此种心理与现代人要求拍照可能同出一辙。但要靠艺术家的精到的技巧去一笔笔画出来，实非易事。荷尔拜因的肖像画确实在欧洲起着肖像艺术的领先作用，它对于后来的英国绘画有着很大的影响。）

多媒体放映《阿尔诺芬尼夫妇像》

1. 看（画面内容）：阿尔诺芬尼，这个在1420年被菲力蒲公爵封为骑士的真实人物，在画上拘泥而彬彬有礼地正和他新婚妻子在洞房中迎接贵客。注意观察画中的细节。

2. 析（美术语言）：画家描绘了尼德兰典型的富裕市民的新婚家庭，他用极其细腻的笔调，逼真地刻画了年轻夫妇俩的肖像，尤其对室内的陈设，包括墙上、房顶的装饰，描绘得一丝不苟。

3. 思：

（1）画面中用了很多象征手法，请把他们一一找出。

（2）镜子在此画中的作用。

从这两幅画看，肖像画有何功能？

学生讨论，教师小结：肖像画能够清楚地表明被画者身份的背景，确定尊崇与地位。

多媒体放映《国王卡洛斯四世一家》

1. 看 （画面内容）：国王卡洛斯四世是个脑满肠肥、低能昏庸的统治者，他臃肿的身体活像一只火鸡；皇后玛丽亚·鲁伊萨则歪着脖子，装出一副认真的样子，她长相丑陋，脸上却现出一本正经的状态，显得十分可笑。两边则是他们的女儿、女婿、儿媳和姐弟。有的挺胸凸肚、有的呆若木鸡。人物呈弧线形地前后交错站开。

2. 析（美术语言）：戈雅凭借他那天才的洞察力，并不有意丑化这些皇族成员，而是深入挖掘这些人物只知享受的空虚灵魂，从而生动地揭示出这些人物的本质特征。

3. 思：画家为什么要表现锦绣的衣服、绶带和金银饰物，这些在画中起到了什么作用？

从这一幅画来看，肖像画又有何功能？

学生讨论，教师小结：肖像画以其独特直观的艺术语言记录了人物的外貌、身份、性格、情感，同时也表现了艺术家的思想和艺术风格。

多媒体放映《教皇英诺森十世肖像》

1. 看（画面内容）：略。

2. 析（美术语言）：这幅作品的油画技巧十分出色。画面上，火热红调子表现了宗教特有的庄严气氛，白色的法衣和红色的披肩形成了强烈的色彩对比。笔触流畅自由，表现出艺术家高超的技巧。

3. 思：画面以红色为底，有何作用？（宗教庄严气氛）画家是怎样抓住人物瞬间复杂的内在精神状态？（眼睛在传神中的重要作用）

多媒体放映《马拉之死》

1. 看（画面内容）：略。

2. 析（美术语言）：画家将画中的主角设计在一个情节和场景之中，丰富了肖像画的表现内容，增强了它的感染力。

3. 思：马拉工作的木台在画面中有何作用？

从这两幅画看，肖像画的功能还有什么？

学生讨论，教师小结：肖像画作为宣传的工具相当有效且有其必要性。肖像画同时

也承载了艺术创作过程的永恒性、纪实活动的一种记录等，因此当摄影大量被运用时，肖像画仍然历久弥新。

（四）课堂拓展

据统计，世界美术史上留下自画像最多的画家是：

16 世纪，德国，阿尔布雷特·丢勒

17 世纪，荷兰，伦勃朗

19 ～ 20 世纪，荷兰，凡高

自画像之父——丢勒

浓缩的人生——伦勃朗

（五）课堂反馈

肖像画的功能有哪些？

怎样欣赏肖像画？以书本某一肖像画为例，写一篇 150 字的赏析文。

（六）课堂评价（略）

第二课时

一、导入

视频导入：想念凡高

二、新课讲授

（一）发展研究：精神的永生

多媒体放映凡高自画像

1. 看（画面内容）：略。

2. 析（艺术特色）：在冷色的银灰、银绿和蓝色的背景下，凡高的头颅犹如一团燃烧的火焰。一切如此的充满激情，一切又是如此的压抑。

坚定而洞察一切的双眼，眼睛下面是一片令人惊讶的绿色。

脸部刺目的绿色和须发的红色相互抵触，那是凡高压抑的激情。

思：凡高的自画像与前面的肖像画有何不同？凡高为什么这样画？

学生根据课前收集的资料讨论。

教师总结：凡高的生平、艺术主张、印象派。

欣赏：凡高的其他自画像。

（二）深入研究：颠覆与革新

多媒体放映《朵拉·玛尔的肖像》

1. 看（画面内容）：略。

2. 析（艺术特色）：毕加索的这幅作品采用立体主义的手法来表现，他通过对人物形象的分解和重新组合，将脸部的侧面和正面合成在一起，出现了令人惊奇的艺术效果。

学生根据课前收集的资料讨论。

教师总结：毕加索的生平、艺术追求、立体派。

欣赏：毕加索的其他作品。

多媒体放映《戴帽的芙劳》

1. 看（画面内容）：画家把形体拉长，特别是拉长颈部，没有刻画眼珠，使她的脸部显得更加忧愁，好像有一种难以施展其欲望的忧郁。

2. 析（艺术特色）：画面用一种三度空间的绘画简化方式，即不去深化空间，而去简化空间，使之平面化，把线的夸张表现引向具有韵律感的音乐性功能，整个画面极具装饰美感和浪漫情调。

学生讨论，教师总结：莫迪里阿尼的生平、艺术主张、巴黎画派。

欣赏：莫迪里阿尼的其他作品。

（三）课堂拓展

1. 现代派产生的背景，其他现代派及画家。

2. 中外肖像画比较研究。

（四）课堂反馈

1. 你喜欢现代肖像画吗？说说你的理由。

2. 古典与现代肖像画有何不同？

3. 尝试用现代绘画元素描画你周围的亲朋好友。

（五）课堂评价（略）

丢勒 1493年22岁时的自画像

◆书目推荐

1.《图式与精神——西方美术的历史与审美》中国人民大学出版社，1999 年 12 月第 1 版。

2.《外国美术与名作赏析》河北教育出版社，1999 年 4 月第 1 版。

3. 靳尚谊——《肖像画的东西融汇之路》。

丢勒 1498年27岁时的自画像

自画像之父——丢勒

画家生平：阿尔布雷特·丢勒（1471 ~ 1528）生于纽伦堡，德国画家、版画家及木版画设计家。丢勒的作品包括木刻版画、油画、素描。他的作品中，以版画最具影响力。他是最出色的木刻版画和铜版画家之一。主要作品有《启示录》《基督大难》《小受难》《男人浴室》《海怪》《浪荡子》《伟大的命运》《亚当与夏娃》《骑士、死亡与恶魔》等。他的水彩风景画是他最伟大的成就之一，这些作品气氛和情感表现得极其生动。

丢勒 1500年28岁时的自画像——神的化身

伦勃朗 1629年，23岁
面容安静，成熟自信

伦勃朗 1660年，54岁
贫穷寒酸，顽强坚毅

伦勃朗 1665年，59岁
孑然一身，苍老哀愁

伦勃朗本人在这幅画上是显得那样苍老：他披着旧衣，眯缝着眼睛，嘴巴微张，唇边带着一丝苦笑，眼里充满着哀愁。画家这时已孑然一身（妻子亨德里治三年前死去）。生活的连续挫折与事业的打击造成了画上那个伦勃朗形象。画家把自己从肉体到精神的形象，都勾画在这幅画上了。伦勃朗的视力从60年代起严重衰退，他觉得画油画比刻铜版更方便些，但他涂得很厚，笔法也更豪放。每一笔都是他那敏锐的观察力的体现。他们把光源集中在最重要的部位，让其他细节湮没在微弱的阴影中。

伦勃朗　1635年，29岁，新婚，富有快活，春风得意。

浓缩的人生——伦勃朗

画家简介：伦勃朗·马尔曼松·里因（1606~1669），荷兰人，是17世纪欧洲最伟大的画家之一。在伦勃朗的一生中，画了100多张自画像，记录下了自己戏剧化的一生。1669年10月4日，穷困与寂寞的伦勃朗终于离开了人世，他给后世留下了大约600幅油画，1300余幅版画，2000多幅速写与素描。如此之多的作品，在他死后几十年内一直未被荷兰社会给予应有的重视，这是很不公正的。

凤凰传媒
PHOENIX MEDIA

MEI SHU
教师教学用书

义务教育教科书《美术》
主　　编　陈通顺
《教师教学用书》
主　　编　姚　红　屠曙光
编写人员　（以姓氏笔画为序）
　　左一未　朱　晔　沈　兰　张云芳　阚晓燕
编　　委　（以姓氏笔画为序）
　　丁　悦　丁草萱　车言宁　齐柏龄　严抒勤　沈南强　陆海林
　　季承业　周正强　徐　健　殷　杰　戚时巨　梁　冬

责任编辑　王　辛　郭　敏
封面设计　郭　敏
版式设计　郭　敏

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5346-6766-4
9 787534 667664 >
定价：98.00元（含光盘）