主题二 抒情与写意——文人画

教学目标

通过对本课学习，学生对文人画的概念、艺术特征有所认识，理解文人画独特的艺术传统和审美趣味，懂得鉴赏文人画的基本方法，树立高尚的审美观点。识读不同表现语言的文人画作品，理解文人画表现的一般规律。学生能够按要点分步骤的鉴赏文人画作品。在欣赏画家作品过程中，体会水墨表现的效果，培养国画的兴趣既传承民族传统文化的意识。

基本思路

教师遵循学生为主体的思想。运用情境教学法，激发学习兴趣，从文人画的常表现题材入手，具体讲解元代王冕的《墨梅图》，明代徐渭的《墨葡萄图轴》和清代朱耷的《荷石水禽图》

重点

了解文人画是中国绘画的一种独特的表现形式，借助画面提供的相关信息分析文人画中包含的艺术特征及思想含义。

难点

中国传统文化是文人画的根基，认识文人画的程式特征，了解艺术家以形写神的审美意趣。

教材分析

课本开始选择俗世的《潇湘竹石图》和倪瓒的《六君子图》学习了解文人画的形式特征，分析文人画的风格特征和发展脉络。了解文人画是以传统文化的审美观点为基础的诗书画印综合为一体，诗情画意相辅相成的画种。明代徐渭的《墨葡萄图轴》潘天寿的《露气》分析传统文人画在题材内容、艺术语言、艺术趣味上的独到之处。

学情分析

学生经由初中时期的学习，已经初步掌握了美术欣赏的相关内容，但仍然需要鉴赏方法上的引导。整体上高中生的知识面较宽，认知水平有所发展、理性思维、独立意识和批判意识的增强尤为明显。

板书设计

程式与意蕴——文人画

一、什么是文人画？

二、文人画的主要特征？

1、抒情写意的价值追求。

2、诗书画印的有机结合。

3、笔墨交织的审美趣味

4、以形写神的艺术意趣

教学过程

环节知识点	教师活动	学生活动	教学设计意图	要点
导入	分发植物卡，根据准备的植物卡，让学生从植物卡的寓意上讨论。	完成植物卡上的相关内容	通过植物的象征意义引发到绘画思考，从而进一步去探究大师的绘画作品。	激发探究兴趣
讲授	展示王冕的《墨梅图》 历史上的文人雅士往往在中国画中借助植物来抒情。 分析《墨梅图》 1、从梅花的枝干和形状中分析中国画的用笔技法，对于梅花的表现手法有个初步的认识和理解。 2、对《墨梅》画面中的颜色进行分析，从而了解画家为什么用日次淡雅的墨色来表现。 3、结合梅花在文学作品中的象征意义，及作者所处的特殊历史时期、分析画面的内在含义   提问：这种以诗入画的形式在宋元以后尤为明显。这类作品在美术史上通常叫作什么画？ 板书：抒情与写意——文人画	观察画面、思考问题、并分析回答   根据教师引导，结合色彩规律作分析  根据教师的提示，挖掘画面的内在含义 思考回答：文人画	对王冕的作品进行分析，说明文人画借物寄情的手法            了解什么是文人画	初步感受作品，星城印象。重点学习古代文人寄情于山水、花鸟，吟诗作赋于画中的规律，揭示它们的精神追求
1、展示不同时期的中国画作品，简单介绍每个时期的重要画家的作品，做好引导性思考。 2、展示作品《风竹》与《墨葡萄图轴》，重点对比画作，分析作品在形式语言、技法特点、情感表达上的区别。总结归纳学生指出的不同点。 板书“文人画”的特点	学生参与互动，上台找出不同点，指出区别、找出特征。 学生聆听并思考。  学生结合诗词内容，思考并总结特点 总结特点：笔墨情趣，不重写实	进一步理解作品，通过作品之间的对比，找出文人画的特点	
3、提问：画家为什么要在画面上题写诗词，在宋元之前有没有？之后出现的原因是什么？ 总结特点，板书：借景抒情、画为心声 提问：看画面，从笔墨技法中，你能否对比出什么线索来			
展示朱耷的《荷石水禽图》 1、从画面的构图及动植物的姿态中分析出作者是如何运用中国画的笔墨特点来表达整张画面的。 提问：画家在构图中如何安排荷花？荷花在画面中的处理是什么样子的？水鸭的姿态是什么样子的？ 根据学生的回答总结：画面笔墨大胆有趣，奇特而又怪异 2、进一步引导观察，从细节处分析，画面中水鸭眼睛与一般现实的鸟兽的的眼睛的区别	学生聆听并思考  观察画面，小组探讨、回答：两只荷花相互穿插，荷叶的处理并不写实；水鸭的脖子长度夸张并有些扭曲  学生思考探究，根据画面细节理解并回答作品的内在含义	从朱耷的作品入手、从思想、技法及创作中得出“意趣”的趣味，从而更好地理解以形写神的理念。    引导学生进一步探究，结合朱耷的生平和时代背景，挖掘画着的绘画意图。	通过展示经典作品来引导学生鉴赏文人画
小结	何为文人画?即一种带有文人性质，含有文人之趣味，不在画中考究艺术上之功夫，必须于画外看出许多文人之感想，此之所谓文人画	学生总结	巩固重点知识	
拓展情况	完成课本57页的学习评价，简要评价三位艺术大师的艺术特点，完成相对应的表格	学生自学	自行对课本知识进行拓展探究	