课程基本信息
课题	《质朴与率真---浓郁乡情的视觉呈现》
教科书	书名： 美术鉴赏 出版社：人美 出版日期： 年 月
教学目标
教学目标：1.通过对典型民间美术作品的鉴赏和解读，让学生了解民间美术的造型手段和画面表现方式及民间美术中色彩搭配特点。认识并感知民间美术自成体系的造型观念和色彩体系2.通过对民族民间美术的深入鉴赏，增强学生的民族自豪感。教学重点：如何通过典型作品的赏析让学生理解民间美术造型表现的形式和独特视角，如何让学生理解感知民间美术中的色彩搭配规则。教学难点： 通过学习，学生可以自主的解读民间美术作品，感知民间美术的独特造型观念和色彩体系，激发民族自信心，热爱我国传统艺术，增加民族自豪感。
教学过程
时间	教学环节导入新授	大家好，本节课我们继续学习高中美术鉴赏第五单元主淳朴之情，民间美术，主题二，质朴与率真---浓郁乡情的视觉呈现。上节课我们对民间美术种类、和艺术特征有了初步了解，讲课前我们先来做一个说文字猜作品的小游戏。老师现在说一段文字，大家猜一猜，这段文字描述的是哪个地方的哪种民间美术作品？“脸蛋上没有胭脂，而只在小三瓣嘴上画了一条细线，红的，上了油；两个细长白耳朵上淡淡地描着点浅红；这样，…脸上就带出一种英俊的样子，……。它的上身穿着朱红的袍，从腰以下是翠绿的叶与粉红的花，每一个叶折与花瓣都精心地染上鲜明而匀调的彩色，使绿叶红花都闪闪欲动。” ------ 老舍 《四世同堂》这段来自于作家老舍《四世同堂》中的文字描述的形象就是我们北京的民间泥塑作品北京兔爷儿，（展示北京兔爷泥塑）你猜对了吗？这样的兔子你喜欢吗？哪些地方最讨喜？说起兔爷儿，有人喜欢他憨态可掬，有人喜欢他漂亮的装束和鲜艳的色彩。那以兔爷为代表的 （展示民间美术作品组图）形形色色的民间美术作品，最吸引你的是什么呢？是生动有趣的外型，或是鲜艳的色彩呢？有人说民间美术和专业美术相比外形和色彩夸张而怪诞，我们应当如何来认识民间美术自成体系的造型观念和色彩体系呢？本节课我们将从一下几个方面进行学习和探究。1 .民间美术的造型2 .民间美术的事物表现方式3 . 民间美术的画面结构民间画诀中有“将无项，女无肩”“文人一根钉，武人一张弓”“十斤狮子九斤头，一斤尾巴掉后头”，这些语言和民间美术究竟有着怎样的联系呢？接下来我们就通过作品，来感受民间美术造型表现上的的独特魅力。**一．民间美术的造型-----夸张与变形**（1）. （展示狮子剪纸作品、舞狮子作品）首先我们来看看民间艺人对于狮子形象的塑造，感知作品中狮子的造型特点。。观察后我们发现在整个身体当中，头部的比重最大。民间艺人在处理狮子形象时，把注意力放在头部，对头部的细节描写远大于全身。他们认为头部最能表现狮子的整体形态特征，只要把狮子头部的形象抓住，整头狮子就活起来了。这其实是一种高度概括的手法，以头部来替代全身。所以，我们便能理解“一斤狮子九斤头、一斤尾巴掉后头”这句谚语实际上是对民间美术造型中的夸张与变形手法的一种总体形象的概括。民间美术中，夸张和变形的造型方式极为常见。2）虎的形象作为民俗活动中的恒常主题，寓意丰富，常被拿来进行艺术创作。作为非物质文化遗产之一的陕西凤翔泥塑作品中，泥塑虎的作品最为典型，泥塑虎和挂片虎式陕西凤翔泥塑的主流作品。展示泥塑彩绘作品《大坐虎 》教师：观察凤翔的泥塑彩绘作品《大坐虎 》，对比真实的老虎形象，感受作品的造型特色。带领学生分析作品： 我们看到凤翔坐虎作品，都取前腿立后腿坐的姿势，挂片虎则只取头部。并且形态极度概括，但不失虎的神韵。五官紧凑，夸大双耳和嘴巴，显其威严。躯体饰以莲花、牡丹等纹饰，浓艳大方，很富有观赏性。然而令人惊异的是，当初凤翔六营村的泥塑艺人从未见过虎的模样，他们却凭借自己丰富的想象，照猫画虎，创造出了民间百姓心目中大美无边的理想老虎的形象。这所有虎的造型都与虎的原形有着很大差距，但丝毫不减虎的神韵和气势。这种理想化创作是与当地的风俗相互影响着的。当地风俗，遇到小孩满月、百天、周岁，亲友们通常以坐虎相赠，置于炕头上，以表达他们对小孩长命、富贵的祝福。虎，就成了这种质朴情感的寄托。民间习俗前门帖门神，后门悬挂虎。虎，这时成为正义的化身，用以驱魔辟邪。民间美术的造型思维来自于原始美术，史前雕塑作品《维林多夫的维纳斯》，就是刻意夸大女子的胸部和臀部以显示对生殖的崇拜。民间艺人会对生活中常见事物的主要部位有意识的夸大性的描写，以显其寓意或展示他的与众不同。 导语：这种有意识的夸张与变形，在人物题材作品中也多有体现。。(3).教师展示：出示年画作品《门神》神荼 郁垒提问：我们来看一组年画门神作品，这两位，是我们的第一代门神，名字叫做shen shu yu lv,据说最善于捉鬼。再看另外一组门神，秦琼、尉迟恭。大家对这两位唐朝的大将军应该更熟悉一些，当然还有很多种版本的门神。无论是哪一个版本的门神，都是人们贴在大门上，辟邪保平安用的。那么，观察，思考，门神的造型有何特点呢？有的同学说，有点矮有点敦实。这一看啊，还真是，瞧着比例还真有点奇怪呢。为了更好的让大家直观感受，我们参照一张标准的成年男子身体比例图，来对比。（展示门神图和标准的1：9等身和人的身高比例图。）提问：对比观察，你发现了什么？教师小结：如果用头长去衡量全身，正常成年男子的身体比例应该是7—7个半头长，那门神身高仅仅为3-5个头长，那，这样来塑造形象，带给你怎样的视觉感受呢？很显然，人物高度缩短，横向就会变得宽厚敦实。如此夸张与变形的塑造会让人物显得更加强壮有力，气场强大。所以民间这样形容门神：五短身材，一身戎装，威风凛凛，魁梧有力。这便是民间谚语中“将无项，女无肩”的由来。“将无项,女无肩”是中国古装绘画技法的一种经验总结。 意思是:画武将不画出脖子,画女子不画出肩膀。就是说,将军们的脖子通常被铠甲遮掩了,以此凸显将士的勇武;女子应该以削肩(两肩向下)为美,以表现古代仕女柔媚优雅的体态。我们再看看同样的比例夸张对于孩童的塑造，这是惠山泥人《大阿福》作品中的孩童，头部比例夸大，占身体的二分之一。面容祥和。老艺人术语是:“放头缩手去须根”按这样比例塑出来的形象,自然是幼稚可爱,天真活泼。小结：（对比原始美术）民间艺人不是不知道事物的正常比例，而是有意识的这样处理。是一种原始而充满生命力的思维体现。这就是为什么民间美术的造型为什么常常是夸张与变形的原因所在。导语：那么，民间美术除了经常使用变形与夸张的手法进行艺术创作以外，在事物的表现方式上又会有怎样独特的地方呢？ **二．民间美术的事物表现方式 -------多方位视角的表现**一起来看一组剪纸作品，来自于陕西剪纸艺人张林召（展示作品若干）观察与思考：观察作品在造型上有何特点？学生：表现的是生活场景，画中的人是侧面的眼睛却是正面的。侧面的人应该看不到两只眼睛。教师：首先这几幅作品在内容上表现的都是与她生活紧密相关的人、事物和农家生活。仔细观察，作品中人物的造型表现非常独特，人是侧面的，脸也是侧面的，眼睛却是正面的。这种表现方式与西方立体主义画派创造的形象不谋而合。于是我们联想到了立体主义画派毕加创始人毕加索的作品《哭泣的女人》 。对比观察，两者表现方式非常相似。请大家思考：民间艺术家为什么要这样表现呢？这是张林召的一句话“我爱剪啥剪啥，看不到的东西，只要心里有，就可以剪在纸上。她表现的不光是眼睛看到的，而是心里面存在的。当你询问民间剪纸艺人，为什么侧面的牛的眼睛是两只？他们说：因为牛都长着两只眼睛；为什么大牛肚子里套着一只小牛？他们说：牛怀着孩子就是这样的。在他们眼里，这是最写实的。这种表现方式，在原始美术和儿童画中非常常见，更加体现了民间美术的造型思维来自于原始美术这一说法。所以我们可以理解到，民间美术中为什么会出现侧面的人或动物却有两只眼睛和耳朵、耕地拉货的的牛、马会长出两个脑袋；位置有前后关系的人物，身影却并不重叠。所有的这些看似不合理的创造，都告诉我们，民美作品中更强调的是创作者对事物的“认识”而不是单纯的“看见”，因此画面呈现出来的就是民间美术对事物独特的表现方式，那就是多方位视角的表现。**三．民间美术的画面结构------多时空交叉的画面表现**导语: 同时，民间美术也是多画面的。民间美术扎根在民间戏曲、民间歌谣、民间故事所形成的营养丰富的土壤里，互相影响。民间美术经常打破画面的时空限制来表现劳动人民自己的生活。我们来看（1）陕西洛川王兰畔剪纸作品《收工回家》，作品全景式的反映了农家的生活场景，小牛走在母牛的前面，母牛背上驮着小娃娃，农夫扛着犁杖跟在后面还有远处的家和果园里硕大的果实。这种打破时空限制，多视角度的进行组合，强调形态的完整的画面结构，表达了作者理想化的追求。作品内容和形式都得到完美体现，传达出中国传统美学中所强调的主客体相融合一的“整体意识”（2）.这种多时空交叉表现在年画作品中也常常使用我们国家年画三大产地之一的杨家埠年画最擅长时空交叉讲故事。清代山东潍坊民间木板年画作品《男十忙》《女十忙》描绘了人们的劳动情景，充满了乡土气息。 一起来看作品：《男十忙》反映了男子從事田間劳动，描绘扛、捧、推、挑物的搬運動作，耕地、播种、锄地、墩苗、收割等十种农活的劳动生产过程。所对应的年画作品《女十忙》年画作品《女十忙》生动、形象地描绘了农家妇女将棉花制成布的十个操作程序：即弹花、搓股卷、纺线、拐线、浆线、打筒、接线、引线、缠纬纱、织布。作品简练概括，大胆装饰的艺术手法刻划出早年 “男耕女织”的分工，男子、妇女典型的发式和装束，以及人物的劳作动态和生产用的各种工具。用上下分段的形式，把不同空间不同时间不同人物有条理有秩序的分了层，使作品增强了装饰感。天津杨柳青的年画作品《琴棋书画》也是在画面中打破时空局限，为追求画面的寓意及美感将一年四季的水果组合在一起。这种时空交叉的表现，大胆想象和联系，打破时空束缚，将故事的不同时间、不同地点、不同段落汇聚在一个画幅上，将它完整地讲述下来是民间美术的画面表现特色。民间美术最注重的是完整性，他一定要将故事完整的讲给你听，包括你看到的和你看不到的。这就构成了我们所看到的多时空交叉的丰富多彩的画面。小结：民间美术中造型中的夸张与变形、表现事物的多角度，画面表现的多时空交叉共同构成了民间美术自成体系的造型观念。导语：民间美术除了独特的造型观念之外，色彩的应用也是自成体系的。不拘一格的色彩搭配，也是民间美术不同于其他美术形式的最显著特征。三．民间美术中的色彩搭配下面我们就来说一说民间美术中的色彩，也是一直以来被很多人觉得所谓的不太高档不太洋气的色彩。（如图）但是我们用来调侃的红配绿，红配蓝。。。在民间美术的配色中却是极具代表性的组合。对比感受：国画《公鸡》作品和民间美术的公鸡形象，感受民间美术用色特点我们所看到形形色色的民间美术作品中，你认为在色彩搭配上具有什么样的特点？在用色方法上有怎么样的规律呢？与西方绘画中对于光影环境色的表现不一样鲁昂大教堂）法国“印象派”代表画家莫奈绘制的多幅不同时间的鲁昂大教堂光影印象，。中国传统美术用色不强调光源与环境的作用，（民间美术用色与这种强调光与影的表现技法截然相反，只强调色彩本身的对比与协调。请同学们观察这几件作品，找出民美作品中的共有色。分析比较：《风筝》作品，《春来了》剪纸作品《财神》布堆画学生：提取出，五种颜色--黑白蓝黄红引出----五行色彩体系出示五行色图中国传统美术对色彩的应用主要受阴阳五行学说的影响。五行色彩体系中，金、木、水、火、土，对应的色彩是：金为白、木为青、水为黑、火为赤、土为黄。五色具有与五行相对应的象征意义：东方青色主木、西方白色主金、南方赤色主火、北方黑色主水、中央黄色主土。它们形成了中国所特有的传统色彩。五色是我国传统艺术用色的基本准则。黑、白、赤、青、黄为正色。其中赤、青、黄正好是色彩的三原色，具有最强的精神特征，是最鲜艳的装饰色彩，它可以调配出任何其他的色彩。而黑白则是最好的调和色。不管是民间美术中的年画、社火脸谱、剪纸，还是宫廷建筑中的雕梁画栋、戏剧脸谱、刺绣作品等，都爱用五色对比。色彩是中国民间美术的重要组成部分，在长期稳定的自然文化环境中形成了具有民族特色的表现特征和文化功能，民间美术色彩不仅具有视知觉的欣赏功能，而且是创作者与受众之间进行对话的一种文化语言，代表了民众的心理需求和文化习俗，五行色彩和求吉心理成就了民间的色彩观念。色彩传统的象征性、寓意性和科学性，是民间美术创作时首先要遵循并依据的理念，这也才是传统文化精髓的真正体现。总结：好，以上就是我们本节课的内容，对于民间美术独特的造型方法和色彩搭配规则，你领悟到了多少呢？更多的知识，等待我进一步去探索去学习。同学们，再见。
	课后拓展	四．课后拓展1. 找一件喜欢或者想要表现得事物用民间美术的形式表现出来，注意造型与画面色彩的应用。 2. 我们如何保护与传承传统民间美术？