

华图教师
HTEACHER.NET

初中美术

乘华图翅膀 圆教师梦想

形象直观的表现与交流语言

一、课题：形象直观的表现与交流语言

二、课型：新授课

三、教学目标：

1、知识与技能目标：通过本课学习，学生能够初步了解视觉形象的分类和造型要素的基本知识。

2、过程与方法目标：通过对美术作品中形的认识和分析，提高对艺术形态的欣赏能力。

3、情感态度价值观目标：通过对本课的学习，学生能认识美术具有多种表现形式，从而提高对艺术形式美的欣赏能力和美术学习的兴趣与信心。

四、教学重点：掌握写实造型、变形造型和抽象造型的区别，并能运用所学知识识别美术作品的不同表现形式。

五、教学难点：掌握基本要素的特点，并能运用基本要素分析作品。

六、教学准备：教具：自制造型要素挂图一张，不同表现形式的作品若干幅。

学具：课本、作业本、软心铅笔、尺。

七、课时安排：1 课时

八、教学过程：

（一）、导入：

通过欣赏回顾导入。播放一组名画图片，选择自己喜欢的作品，观察并说明它们包含着哪些造型要素？是运用什么方法来表现什么样的感受或意图。在以前的美术学习中，自己学习过哪种美术语言和表现方法。有什么体会？

（二）、授课：

1. 教师讲解第一部分：

欣赏画家名作：《蒙娜丽莎》、《自画像》、《宫娥》。

文艺复兴以后的西方绘画，逐渐发展了一种借助形体、明暗、色彩、透视等要素来综合造型，以再现可变光线条件下的客观对象的表现方法，这种忽略清晰轮廓而在背景上凸现物象的表现形式，有人称它为“图绘方法”。

达·芬奇典范地运用了他所首创并且十分偏爱的“明暗转移法”，画面色调从明到暗徐徐过渡，没有明显的分界，而与美丽的五官结构自然融为一体，因而创造出更加符合视觉真实的表现形式。

《宫娥》这幅情节性的室内群像画描绘了真实的西班牙内宫生活场景和历史人物。变幻而统一的光线，丰富而又和谐的色彩，是典型的图绘风格的名作。

伦勃朗非常善于表现集中光线下的人物，他常常让情所独钟的光线滞留在自己历尽沧桑的脸部，以便更加细腻深刻地揭示人的内心世界。

2. 教师讲解第二部分：

欣赏名画家作品：《持太阳伞的女人》、《静物》、《曼陀林和吉它》。

“印象主义”画派着力于光彩、色彩变化的探索，色彩成了他们最主要的艺术表现语汇。由于明暗、色彩的变化都以体面结构为基础，所以“后印象主义”画家塞尚更热衷于建构坚实的形体结构。而形体结构的分解与组合，则成了“立体主义”的艺术语言。

莫奈着力表现的不是他夫人和儿子的个性形象，而好像是某个在阳光照耀和微风吹拂下正在花草丛中漫步的年轻女子，他运用光和色的表现语言，塑造出一种给人明快视觉愉悦的光彩形象。

后印象主义画家塞尚主张按锥、柱、球体来提炼物体的恒定结构，他画的《静物》以凝练的笔法和明确的体面，塑造出比实物更坚实的形体。

作为立体主义画家，毕加索要求打破传统绘画的视觉一致性，表现自己头脑中重新组构而成的物象。画中的吉它、曼陀林和苹果被不同的颜色分开甚至拆散，又重新被组织在室内外的混合空间之中。

3. 教师讲解第三部分

欣赏名家作品：《戴帽子的妇人》、《扎辫子的少妇》、《黄红蓝与黑的构图》。

单独的造型要素只有合乎规律的组合，才能构成有审美价值的艺术形象。例如，可以通过色彩的柔和对比来表现女性的清纯美感，也可以通过色彩的强烈对比来表现画家对人物的热情感受。美术作品作为整体的审美对象，都有着自己整体的有机结构，而且其中蕴含着人类对形式美的规律的认识与运用。

为了反对以“逼真”作为评价绘画标准的传统观念，马蒂斯常使用强烈甚至刺眼的对比色，这种颜色组合带有浓厚的主观而自由的倾向，因而被人们称为野兽主义画家。

蒙德里安的抽象主义绘画作品利用垂直线、水平线和红、黄、蓝、黑、白等颜色构成的平衡组合，构成作品整体的平衡性和谐，明确而严格的体现出基本要素组合构成的原则。

印象主义画家雷诺阿的这幅肖像画并没有表现外光，只是使用了印象主义的明亮色彩，颜色的对比和过渡非常柔和，使人物形象甚带有古典意味的清纯为亮丽美感。

4. 教师讲解第四部分

欣赏名家作品：《自由引导人民》、《樱桃与桃》、《梅花》。

象征自由、平等、博爱的三色旗位于等腰三角形的顶点，自由女神和人群的头部处在横竖黄金分割线的位置，场面宏伟的构图组织的井然有序。

大小不等的圆统一而有变化地组织成面面的主体，衬托它们的是好似圣维克多山山峰起伏的衬布褶

纹；画中梅花的竖枝与横枝靠近画面的横竖黄金分割线，使人在视觉上产生舒适之感

（三）、讨论与研究

- 1、你能不能理解各种不同的艺术表现语言具有各自特殊的表现意图和表达方式？
- 2、你自己比较熟悉或喜欢哪种表现方法与形式。

（四）评论与总结：

- 1、你是否认为，造型要素和造型艺术表现手段是一种艺术表现或交流的语言？
- 2、你是否初步了解了中外美术作品常用的艺术语言？
- 3、懂得美术作品的艺术语言，对你欣赏美术作品有什么帮助？

《明暗与立体的表现》

6

明暗与立体的表现

利用明暗色调来表现物体的立体形象是素描的一种基本方法。

当一个物体在空间受到光的照射,它的表面就会形成一种明暗的色调,明暗色调会加强这个物体的空间感与立体感。

一组静物照片

静物素描

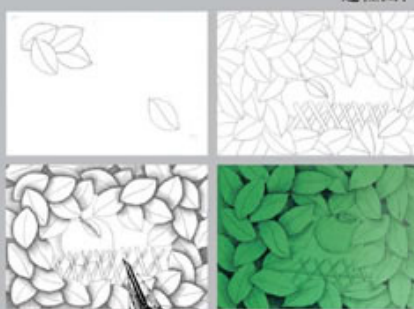
过程图:

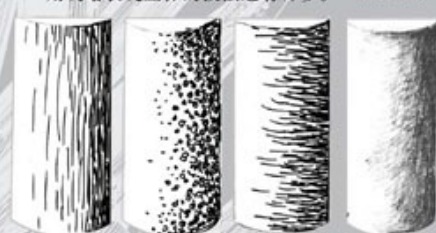
珂勒惠支自刻像(木刻)

我们运用这一规律能表现各种形体的体积,使一个简单的形体变得丰富、立体起来。

1. 描出一片叶子。
2. 反复叠印,留出局部空间进行想象、创造。
3. 完成平面形象的组合。
4. 利用明暗变化,画出立体关系。

用明暗表现立体的技法还有许多。

16

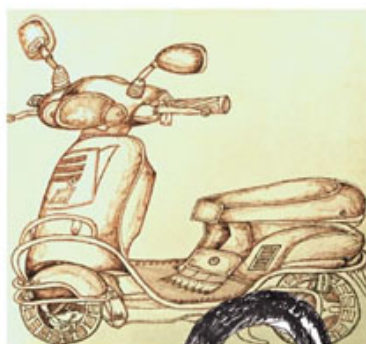
郝东

运用这些技能我们还能画出不同题材、不同形式的作品。

作画时选择一个绘画元素进行构思、创意；用适合自己的工具材料表现自己的思想；通过明暗关系的处理，使所画的物体产生立体感。

学习建议：

1. 以本课介绍的明暗表现方法，试着表现一件简单物体的立体感。
2. 选择一幅色彩作品，尝试用明暗的方法改画。
3. 任选一种或几种明暗表现方法，选择自己感兴趣的内容和工具画一幅画。

学生作业

17

课题：《明暗与立体的表现》

课时：1 课时

课型：新授课

领域：造型·表现

教学目标：

知识与技能目标：了解明暗与立体的关系，掌握用明暗关系来增强物体立体感与空间感的方法，并尝试用这种方法，简单表现一件物体的立体感；尝试用明暗的方法改画。

过程和方法目标：通过学习，学生能够运用明暗表现法表现物体的立体感，增强绘画技能，并提高改画能力。

情感态度与价值观目标：感受美术技法的魅力，提高对美术的学习兴趣。

教学重点：用明暗表现物体立体感的方法，尝试用这种方法简单表现一件物体的立体感。

教学难点：对绘画元素进行构思、创意，尝试用明暗的方法改画。

教学方法：讲授法、合作探究法。

教具准备：台灯、几何石膏体。

教学过程：

一、实物导入

- 1、出示几何石膏体，学生观察石膏的体积感。
- 2、用台灯对石膏体进行照射，让学生感受石膏和之前的感觉有什么不同（体积感更加强烈）。
- 3、通过对比引出课题《明暗与立体的表现》。

二、讲授新课

1、合作讨论

- ①为什么通过光的照射物体的体积感会更强？
- ②如何用绘画的形式来表现物体的空间感和体积感。

2、原理讲解

当一个物体受到光的照射，它的表面就会形成一种明暗的色调，明暗色调会加强这个物体的空间感与立体感。我们运用这一规律能表现各种形体的体积，使一个简单的形体变得丰富、立体起来。

3、教师示范

选取球体作为示范对象，通过“三大面、五大调”的方法表现球体的明暗效果，使球体产生立体

感。

三、练习创作

1、个人练习

以明暗表现法，试着表现一件简单物体的立体感。

2、小组练习

在能够表现物体立体感的基础上，选择一件色彩作品，尝试用明暗的方法改画，并对绘画元素进行构思、创意，在能够表现空间感和立体感的同时，表达自己的思想。

（本环节教师进行巡回指导，随时解决学生产生的疑问）

四、展示评价

1、小组分别将作品展示在黑板上并讲解自己的创作构思，通过哪些细节增强明暗效果。

2、全班同学选出最喜欢的作品？说一说为什么喜欢，好在哪里？

3、教师基于学生们的自评、互评进行总结，评价哪些作品新颖、富有创造力，哪些作品明暗效果表现的较好，并对表现好的作品给予极高的评价和赞扬，对表现不好的作品进行鼓励和指导。

五、小结拓展

1、请学生总结课堂所学内容。

2、并举办作品展览，选取最佳“明暗大师”。

