

教案首页

授课题目		项目一 美术概述		
教学内容		美术的概念；美术的一般特点；美术的主要功能；美术作品的分类		
教学时数		6	授课地点	教 室
教学条件		多媒体PPT，教案，教学设计方案，课程标准，授课计划、《美术欣赏》		
教学目标	知识目标	1. 掌握美术的概念与分类。 2. 掌握美术的一般特点及主要功能。 3. 掌握美术作品的分类。		
	能力目标	掌握美术作品的分类，具备想象力、观察力		
	素质目标	树立正确的人生观、世界观、价值观，提高辨别美丑的能力，逐步形成审美观念，提高道德修养		
教学重难点	重 点	美术的一般特点		
	难 点	美术作品的分类		
教学方法与手段		讲授、演示、讨论、案例法； 多媒体与板书相结合。		
课程资源		《美术欣赏》 易静荣 清华大学出版社		
备 注				

项目一 美术概述

课次 1

一、新课导入（约 5 分钟）

1. 《美术欣赏》课程简介。
2. 课程的重要性以及考核方式。
3. 学生自由发言，讲述自己在生活中所了解的对美术作品的认识。

二、教学内容及过程（约 80 分钟）

1. 美术的概念

美术，通常是指运用有形的物质材料，如绘画用的纸、绢、布、墨和颜料，雕塑用的泥土、石料、金属和木头等，创造出的具有一定空间和审美价值、人们可以直接感受到的视觉形象的艺术，也称为“造型艺术”或“视觉艺术”。美术作品则是指艺术家遵循艺术观念，通过自己的构思、造型和表现而创作出来的艺术作品，是美术鉴赏活动的中心环节。

2. 美术的范畴

传统上，人们认为美术就是指观赏性的艺术，如绘画、雕塑等（见图 1-1、图 1-2）

图 1-1 （宋）马远《梅石溪凫图》

图 1-2 河南洛阳龙门石窟雕像（局部）

所以，一说到美术，人们通常认为就是指绘画。其实，随着美术与人们生活越来越密切的联系，美术的范畴已经包括了满足人们实际需要，同时又具有一定审美价值的各种实用艺术，如工艺美术、建筑艺术和园林艺术等。随着现代生活时代的到来，人们对美术的感知越来越宽泛，现代生活质量的提高使人们对美的需求也越来越高。即便是专业美术工作者，也在不断兼收并蓄各种实用美术形式，将纯艺术融入到现代生活中去。因此

现代美术的范畴已经涵盖了更大的领域，具体包括诸如中国画、油画、版画、水彩画和漆画等传统绘画，也包括传统的雕塑、手工艺术、民间艺术，还包括现代设计，诸如环境艺术设计、平面设计、工业产品设计、影视动漫设计和综合材料艺术、行为艺术、装置艺术等内容，这就是我们现在所说的“大美术”。

2005 年，中国画坛上溢然而逝的 59 岁著名画家陈逸飞就是一位典型的现代“大美术”家。

【名家简介】陈逸飞（1946—2005），生于宁波，浙江镇海人，曾以他的绘画闻名画坛。他的油画，无论在技法还是色彩方面，均有相当高的造诣。他的画《黄河颂》和《攻占总统府》称得上是中国现实主义绘画创作的杰作。水乡风景、音乐人物、古典仕女，还有西藏，是陈逸飞画笔下的主要题材。画家笔下的女性倩影依依，多身着清末艳丽而独特的旗袍，或吹箫、或抚琴、或执扇，表现出浓郁的东方韵致和情调。它们表现出一种美丽的怀旧，以其东方韵味感动着观众。1980 年，陈逸飞怀揣 38 美元赴美国留学，1984 年获艺术硕士学位，后在纽约从事油画创作并在世界各地举办个人画展。哈默博士说陈逸飞的画是“接近诗”一般的美丽。美国《纽约时报》则称陈逸飞的画风融合了写实主义和浪漫主义。叫人想起欧洲大师的名作。美国《艺术新闻》杂志称陈逸飞为一个浪漫的写实的实干义者，作品流露出强烈的怀旧气息。弥漫其中的沉静与静寂氛围尤其动人。他的画曾经保持了当代画家作品当时拍卖的最高纪录，把中国油画推向世界，使世界艺术宝库中增添了这颗璀璨的明珠。

然而，就是这么一位杰出的油画家，后来却从事了绘画以外的艺术创新。他极力提倡“大美术”“大视觉”，广泛地经营了网络、服装、媒体乃至电影等事业。陈逸飞把他所涉猎的各领域统称为“视觉产业”。他不赞同画家就该一辈子埋头作画，时代变了，越来越多的艺术家应该走出艺术的象牙塔。他认为现在的社会，许多东西都是跨专业的，这是社会发展的需要。他“只想让中国人尽快地生活在一个像样的视觉世界里”。他以艺术家的眼光，以视觉为主线，引领中国艺术界进入了艺术时尚时代，他也越来越乐于自称为“视觉艺术家”，并且在其他领域同样取得了巨大的成功。1993 年，陈逸飞涉足影坛，完成了自传性质的艺术影片《海上旧梦——陈逸飞个人随想录》，这是一部真正的诗化电影，他的个人风格为影片增添了非常个性化的色彩。整个影片没有故事，没有对白，画家梦游似的追随着一个女子，使画面就像是一幅幅游动的油画画面。1995 年，陈逸飞完成了反映 20 世纪 30 年代上海的故事片《人约黄昏》，该影片还入选了法国戛纳电影节。

节，参加影展，深受瞩目。1999年，陈逸飞完成电影艺术片《逃往上海》和电视纪录片《上海方舟》。他的遗作《理发师》在上海电影节上获传媒大奖。2000年年底，陈逸飞与一些国际贸易集团和上市公司等企业联合成立了逸飞集团，事业横跨美国纽约、中国香港、北京和上海。人们关注的不仅在于杂志自身，更是因为这本杂志是出自一位非凡的艺术家之手，他就是陈逸飞。据陈逸飞介绍，他创办这份杂志的目的，是基于他一贯提倡的“大视觉”“大美术”的原则。他要通过现代手段，使视觉艺术更接近人们的现实生活。他认为，希望获得视觉快感是人类的本能，而现代人对视觉艺术的渴望已经转化为对生活品质的追求了。陈逸飞以艺术家的眼光，以视觉为主线，引领中国艺术界进入了艺术时尚时代。尽管陈逸飞这位把弄怀旧日与时尚、玩转东方与西方、怀着趣味和思考尝试了诸多领域和创意的文化人，已经带着他的“唯美”追求离我们而去，但他将会在中国“大美术”的文化视觉里留下长久的痕迹。

三、课堂总结与作业布置（约 5 分钟）

课堂总结

1. 美术的概念
2. 美术的范畴

作业布置要求学生利用课余时间复习本次课堂所学的重点知识，做好下次课堂内容的预习，并在作业本上完成以下题目：

谈谈对本课程的认识

四、板书设计

注：根据课程需求，此处手写或者电子均可，若为手写的，开学前，需准备 4 周板书内容。

※复习巩固

※新课导入 ———> 项目一 美术概述

※内容提纲

1. 美术的概念
2. 美术的范畴

五、教后反思

教学过程续页

项目一 美术概述

课次 2

一、复习巩固与新课导入（约 5 分钟）

复习巩固

1. 美术的概念
2. 美术的范畴

新课导入

美术的一般特点及主要功能

二、教学过程（约 80 分钟）

1. 美术作品的一般特点

美术作品中的形象是经过人们的思考， 创意制作出的静止的形象。它们是生活中最富有典型意义的“瞬间”。对于这些创作出来的美术形象，我们必须通过观赏才能产生兴趣、引起联想、发人深思，从而使人受到美的教育。绘画就是人类造型艺术最基本、最普遍的一种艺术形式，这里以绘画作品为例来介绍美术自身的特点。

1) . 美术以塑造美为主要目的。美的首要特征是具有吸引人、感染人、鼓舞人的魅力。美是美术的核心，没有美就没有美术。美还具有极大的创造力，人类在生产劳动中创造物质财富和精神文明的同时也创造了美，美反过来又促进生产劳动的发展和精神文明的建设。美术以塑造美为主要目的。

2) . 美术的艺术语言丰富。美术的艺术语言非常丰富，以绘画为例，通常包括线条、形体、色彩、明暗、空间、构图等造型手段。绘画就是用这些艺术语言，在二维空间的平面上塑造可视的艺术形象，反映客观事物和表达思想感情，例如 19 世纪英国画家莱顿的《音乐课》。莱顿以极其严谨的态度描绘了音乐课的情景，女教师微微俯身帮助女孩调试琴弦，女孩则依偎在女教师胸前弹拨着六弦琴。这只是一幕普通的音乐课情景，却被画家描绘得极富美感韵味。女教师面庞秀美清丽，身着长裙，花纹、质地被画家描绘得十分逼真；小女孩则被描绘得天真烂漫、纯真无邪，表情认真，显得

十分可爱。衣服、面部及背景的描绘都栩栩如生，表现着内在的充实和生活的情趣。绘画这种形式是美术中的大类，它不但具有表达人类追求真善美统一审美理想的广阔自由空间，而且具有挖掘不尽的绘画形式美，它是最能体现艺术家创造意志的表现形式。在后续部分的学习中，我们将欣赏到绘画这种艺术语言的魅力。

3) . 美术材质独具审美趣味。美术所运用的物质材料总是在创新求变中发展，对于艺术形象美的创造具有不可或缺的重要作用。美国著名建筑师赖特说：“对于具有创造力的艺术家来说，每一种材料都有它自己的寓意，有它自己的歌。”比如宣纸上产生的水墨自然渗化、油画颜料的鲜明生动与厚实、金属材料的光彩熠熠、木材纹理的别致出奇……它们都丰富着美术作品的主题思想，增强着作品的艺术感染力，也令人遐想万千。美术物质材料与建筑和工艺品以及现代工业产品的审美价值关系更加密切，它体现出一种独特的材质肌理美。

4) . 美术具有鲜明的地域、民族面貌。在长期的社会演变中，由于美术与地域，政治，经济，文化传统，风俗习惯等关系十分密切，各国、各地区、各个民族在绘画上都有丰富的创造并表现出各自不同的特点。在世界范围内，美术可以粗略地划分为两大体系——东方体系和西方体系。东方体系中以中国的传统美术——中国画最具特色。中国画强调以线造型，讲究笔墨意境，它以中国人的思维方式和自己独特的方法来描绘生活。西方体系则以西欧的油画为代表，它崇尚写实，主要运用明暗造型的半法，依据透视学、解剖学、色彩学和光学等理论来体现所描绘的对象，还具有表现人体美的艺术传统。

2. 美术的主要功能

1) . 美术的审美功能。爱美是人的天性，在我们的生活中离不开美，因而美具有极大的魅力。美术的审美功能，就是由美术的这一本质所决定的。美术欣赏是打开审美大门的钥匙，是沟通艺术作品与学生感情的桥梁。有些美术作品虽然表现的形象和

主题并不是美好的形象或现象，但观赏者也能从中体会到社会生活中的某种意义和特有的心灵感染。在赵延年创作的版画《起来，不愿做奴隶的人们》中，你会觉得人的愤怒形象有美的因素吗？当你了解到这是在 20 世纪五六十年代中，非洲人民为了摆脱帝国主义的殖民统治，为自己国家的独立与自由而渴求挣脱铁锁链，不断进行正义斗争的背景时，你一定会觉得这是具有独立自由意识的人们从不屈服的高大而完美的人格形象。正是这种震撼力加深了人们对现实生活的认识，而这种认识恰恰是通过“审美”的过程来实现的。

2) . 美术的教育功能 美术作品通过所创造的艺术形象，对人的思想、情感和道德都具有一定的教育意义。对于主题性的美术作品来讲，从作品的题目和画面内容我们就可以一目了然。实用性美术同样具有教育功能，如建筑、工业产品设计，环境艺术设计等，虽然一般都不具有明确的主题或一定的思想内容，但它们所体现的科学、生产与技术美相结合的本身，就能使人感受到身心的愉悦和美好的情趣，这对人的思想情操特别是审美情趣起着潜移默化的作用，这就是美术的教育作用。北京天坛是明、清两朝皇帝每年冬至祭天并祈祷丰年的地方，祈年殿是天坛内最重要、最突出的建筑之一，它优美的外形和高超的艺术处理。也是中国古代建筑艺术最成功的优秀典范之一。祈年殿立于三层汉白玉须弥座台基之上，平面正圆形，底径约 90 米，殿身高 38 米，上为三重檐圆形攒尖顶，上覆青色琉璃瓦，顶尖以婆金宝顶结束，檐下柱枋隔扇为朱红色，彩绘金碧灿烂，整个建筑色调纯净，造型庄重典雅。人们在穿过茂密的参天古柏林后，来到这里豁然开朗，在苍翠的林海之上，有超凡出尘、与天接近的感觉，坛面所见，唯有苍穹与林海而已，天坛所要求的崇高、静谧、肃穆气氛就这样被创造出来了。这让我们深深地感受到了我国古代建筑艺术的高超。

3) . 美术的认识功能 美术作品都是一定的社会生活在作者头脑中反映的产物，欣赏美术作品除了从题材内容本身可以得到形象知识以外，还可以从作品中感受到社会状况和画家的精神内涵。从雕塑、工艺品、各种建筑艺术中，我们可以增长对作品产生时代的科学技术。社会历史。风土人情、自然景观、人类行为的了解，这些知识的增长是许多书本上的知识得不到的。

中国古代名画《清明上河图》-是北宋画家张择端的作品。它如实生动地描绘了当时东京汴梁城的一派繁华都市景象。图中各行各业的人物不下千计，街道房屋、野景市容更无法悉数，千百年前都市人的生活状态跃然出现在我们眼前。在这里我们不仅

可以受到审美教育，而且更形象地看到了宋朝京都汴梁城的建设规模、城市布局、房屋建筑、农商经济、河陆运输车舟形状。桥梁结构。衣物服饰。百业情况。社会生活，风土人情等历史景象，真是如同在读一部宋朝社会的直观形象的百科全书。这比书本文字的表述更有事半功倍的效果。当然，美术作品还可以提高我们对其本身的认识，如对绘画、雕塑、工艺、建筑的认识，对各绘画品种的认识，对表现风格特点的认识，对画家手法和功力的认识……使我们加深了对艺术的理解，进一步开阔了艺术视野。

4) . 美术的娱乐功能^[P]美术的娱乐功能主要体现在美术作品给人们带来的轻松、愉快，或者兴奋、激动等情绪与感觉。比如，漫画作品中的幽默、诙谐、夸张、讽刺等，都能给人以精神上的满足和愉悦。20 世纪 80 年代以来，生态平衡已经成为全球关心的话题，图 1-22 所示是获新中国成立以来国家授予的第一块漫画金牌——第七届全国美术作品展览金奖的杨昆原创作的漫画《大买主》。该漫画巧妙地借助当时“101 毛发再生精”畅销干市的现象，由人头念、及地球，构思了地球——这位秃头顾客沮丧地排队购买“101 毛发再生精”以期再生绿色植被的画面。并非所有的美术作品都同时具有上述的审美、教育、认识和娱乐功能，有的美术作品可能侧重在某一个或两个方面，只有优秀的美术作品才能实现上述多种功能的统一。“科学可以更新，艺术永远经典”，我们通过欣赏优秀的美术作品，一定能得到美的享受和情感的升华。

3. 美术的分类

每当一件美术作品呈现在我们面前的时候，尽管首先映入我们视觉的是作品上表现的内容与形式，如物象、色彩等能激发起我们感受美的情绪，但是如果我们连它是什么样的画种也分不清，那就很难想象你会从何种角度入手去深入感受它的艺术性。所以要做到真正认识、感受、鉴别和欣赏美术作品。首先就要学习美术作品有哪些类型。它们都有什么特点和制作技术、工艺，只有这样我们才有可能谈得上理性地、带着美术专业知识去分析和理解作品的艺术美。简而言之，鉴赏美术作品需要懂得一定的艺术知识。我们将从“大美术”的概念出发，将美术作品分为绘画、工艺美术、雕塑、建筑、民间美术、现代设计艺术和电脑美术七种类型进行简要介绍。画家韩美林曾形象且意味深长地说过：“油盐酱醋都是作料，没有哪一个是老大，在艺术里美术作品的类型是不分老大老二的。”在本章我们提供各类美术介绍，目的就是想让读者丰富 目口的美术知识。随着学习的深入。审能体会到艺术的融会贯通。从而更好地^[P]欣赏美术作品。^[SEP]

1. 绘画作品

绘画作品分为了中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、丙烯画、漫画、连环画、漆画、综合材料绘画。

2. 工艺美术作品

工艺美术作品分为了陶瓷艺术、纤维艺术、玻璃艺术、漆器艺术、雕刻艺术。

3. 雕塑艺术

雕塑艺术分为圆雕、浮雕。

4. 建筑艺术

5. 民间美术作品

民间美术作品分为年画、剪纸、皮影、面具脸谱、风筝、泥塑。

6. 现代设计艺术作品

现代设计艺术作品分为视觉传达设计、产品设计、环境设计。

7. 电脑美术作品

三、课堂总结与作业布置（约 5 分钟）

课堂总结

1. 美术的一般特点

2. 美术的主要功能

3. 美术的分类

作业布置要求学生利用课余时间复习本次课堂所学的重点知识，做好下次课堂内容的预习，并在作业本上完成以下题目：

美术的主要功能

四、板书设计

注：根据课程需求，此处手写或者电子均可，若为手写的，开学前，需准备 4 周板书内容。

※复习巩固

※新课导入 —————> 项目一 美术概述

※内容提纲

1. 美术的一般特点

2. 美术的主要功能

3. 美术的分类

五、教后反思

运城职业技术大学大学人文教研室

教学过程续页

项目一 美术概述

课次 3

一、复习巩固与新课导入（约 5 分钟）

复习巩固

1. 美术的一般特点
2. 美术的主要功能
3. 美术的分类

新课导入

项目一考核

二、教学过程（约 80 分钟）

项目一考核：

1) 内容：

根据所学知识，能够在 90min 用表格形式总结美术作品的分类及各自特点。

2) 评分标准：言之有理即可

3) 考核要求：

1. 考核性质及方式：考查课/过程考核。

2. 平时成绩中养成教育成绩占 10%，项目一占 20%，项目二考核各占 40%，项目三占 30%。

三、课堂总结与作业布置（约 5 分钟）

课堂总结

项目一考核

四、板书设计

注：根据课程需求，此处手写或者电子均可，若为手写的，开学前，需准备 4 周板书内容。

※复习巩固

※新课导入 —————> 项目一 美术作品的分类

※内容提纲

项目一考核

五、教后反思

运城职业技术大学大学人文教研室