

主题式教学在高中美术鉴赏课中的实践探究

——以《程式与意蕴——中国传统人物绘画》课为例

◎郑慧英

摘要：现代社会要求学生要全面发展，美术学科在整个教学体系中发挥重要作用。重新审视传统美术教育，创新教学方法是实现高效美术课堂的有效途径。在新课标的引导下，主题式教学更加适应当代学生的需求，自主学习、探究学习、深度学习彰显出独特的优势。其中，针对高中美术鉴赏课进行主题式教学的实践案例较少。因此，本文立足于高中美术鉴赏课堂，对主题式教学进行设计与应用。根据高中美术鉴赏第二单元主题——的内容，结合主题式教学的方法进行教学设计。

关键词：主题式教 高中美术鉴赏课 教学设

一、高中美术鉴赏课程的主题式教学实践

(一) 主题式教学设计

1. 人美版《美术鉴赏》第二单元主题一《程式与意蕴——中国传统人物绘画》教学设计

(1) 教材分析

在教材中，本节课要使学生对中国传统人物绘画的艺术风格和特点有所认识，了解中国源远流长的传统艺术文化。力争达到使学生开阔视野，陶冶情操，提高基本艺术素质和欣赏绘画的能力。

本节课的主题设置将教材中人物绘画的维度拉大，不仅限于中国古代的传统人物绘画，也增加现代人物画的内容，与学生的生活产生联系，给予学生更多的思考空间。通过中国人物画这一题材，了解中国画历史进程、基本技法、表现方式，并将中国传统美术与社会变革联系在一起。让学生更好地认识中国传统绘画的特征与创作意义。

本节课在经典作品、创作事件、创作背景为课题进行鉴赏的基础上，设定“毛笔下，我们的样子”为主题。主要向学生讲述中国传统人物绘画是如何在历史重大时期救亡图存、民族解放、时代变革、社会发展的大背景下发展的。课程的核心精神是大力弘扬中华优秀传统文化，增强学生的文化自信心和民族团结意识，凸显美术学科的文化性质和独特韵味。

(2) 设计理念

本课教学内容方面大致分为三个部分，分别为理论展讲、联系生活和创作实践。第一部分：“我眼中的历史人物画”，以历史时间为主线层层递进，通过小组合作的方式对唐宋元明清五个人物画发展

的顶峰时代进行学习汇报，提升学生自主探究和合作学习的能力。其间穿插探究议题，时刻围绕主题。

第二部分：“我们的时代”，讲述中国历史重大节点上的经典作品，将中国传统人物画的精神内涵逐步上升到无愧于时代的经典创作——以现实生活为写照而创作的现代中国人物画。点明主题“时至今日中国精神是艺术创作的灵魂”，逐渐增加课程的情感厚度，层层推进并加深学生对“家国情怀”和“以现实生活为写照”的感受和理解。课堂上及时完成“教材内容测试”做到及时反馈对主题内容理解程度，达到学习目标。

第三部分：“同桌的你”，完成主题创作活动。让学生真正了解中国人物画的独特表达方式和内在精神。学生通过绘画了解工具的属性，感受宣纸与墨的关系。同学间互为刻画的对象，过程中捕捉彼此外在特点，激发出学生的兴趣。课上作品可以让学生自己保存，不但让学生之间的关系变得更加亲密，同时也让学生体会到主题内涵，这就是此时此刻“我们的样子”，对于未来的自己来说，这就是“我们青春的样子”，这就是“我们那个时代的样子”。主题贴近学生的生活，容易产生更多的共鸣，达到以美育人的效果。

课后为加深学生的印象，对学生布置小任务，自主进行选择。任务一，寻找最喜爱的中国画艺术家，让学生通过自己的审美标准去进行审美鉴赏和判断，过程中获得美术相关的知识。任务二，角色扮演，加强学生集体协作的能力，在配合过程中推敲画面中每一个人物的形象、处理方法以及布局摆放，达到课

堂内容的巩固与深化。

(3) 教学目标

图像识读：通过对中国传统人物绘画作品图像、视频等方式，了解在创作题材内容、形式语言、思想情感上转变与发展，深入理解这一时期美术作品的表现形式与时代的关系。

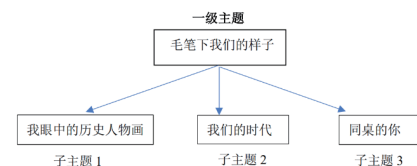

图1 “毛笔下，我们的样子”主题结构

审美判断：通过对美术作品的感知、分析、解释、评价去欣赏其中所隐含的美的元素，探究这一时期艺术家在对艺术形象塑造上的创新之处与精神内涵。

美术表现、创意实践：结合自身的体验与时事热点对审美对象进行判断与表达，尝试使用中国画材料进行创作。

文化理解：以培养全面发展的人为导向，引导学生从文化角度鉴赏作品、关注美术现象、深化问题意识、形成正确的审美情趣。了解中国传统人物绘画的文化内涵及其独特艺术魅力，使学生感受经典作品背后的家国情怀，增强民族自豪感与责任感。

(4) 教学重难点

重点：

①让学生对我国悠久的文化传统和绘画艺术作基本的了解和认识。

②了解不同时代背景下的中国人物画独特之处与精神内涵。

③理解“程式与意蕴”“中国传统绘画”。通过艺术创造不仅能把普通生活升

华成诗情画意，更能将艺术创作变成一种强有力的载体，使之发出中国声音，为实现中国梦而努力。

难点：

①探究“为什么说人物画是中国传统绘画的重要题材”。

②探讨不同时代的艺术创作背后的历史意义与艺术家个体。

③探讨中国传统优秀文化在中国传统人物画中的体现。

(5) 学科间的渗透

在本课教学内容中结合了历史、政治等相关学科，使其他学科与美术产生联系。沿着中国发展的历史时间线，鉴赏各个时期的美术作品，直观地让学生感受其中的不同。理解历史时期背后的政治文化，加深对中华民族历史的理解，让学生产生爱国的情怀，对那个时期为人民而创作的中国艺术家感到自豪。

(6) 教法与学法

学法：以小组探究的形式，在情境中进行体验，最后展示成果。

教法：主题式教学为导向，以问题引导的方式使学生解决问题。分组讨论，最后进行教师点评。

(7) 主题式教学评价

学生自主、互相点评：学生通过完成创作，了解中国绘画的全过程以及解决问题的方法，从作品的构图、表现方法和情感语言等方面对自己的作品进行阐述。

教师点评：以表扬和鼓励学生为主，放大学生身上的优点。通过点评，让学生了解鉴赏中国画作品的方法。

(二) 主题式教学案例

人美版《美术鉴赏》第二单元主题一《程式与意蕴——中国传统人物绘画》教学实践过程。

主题：“毛笔下，我们的样子”			
课时：2课时（中国古代人物画欣赏 / 当代人物画欣赏、人物画创作）			
教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
布置情境	提前用教师个人创作的中国画布置好整间教室，让整间教室充满中国画特色的艺术氛围。 探索议题一：中国画题材和形式分别有哪些？	课前学生进入教室，像参观画展一般观察墙上的画作。分小组对议题进行讨论	沉浸式课堂体验
任务分解	<p>导入：使用一段水墨视频，一滴墨，从无形到有型。勾勒出日常生活中的人、物、事，引导学生感受中国画的意境和独特的韵味。</p> <p>中国画历史源远流长，至今已有七千年历史。如果说中国传统文化是肥沃的土壤，那么中国人物画就像是生长在这片土壤上的一棵树，古代人物画就是这棵树扎实的根基、现代人物画就是向上生长的枝干、同学们的创作就是繁茂的叶和灿烂的花朵。今天，我们一起来领略这棵“人物画”大树的风采。</p> <p>出示主题：毛笔下，我们的样子和任何事物一样，中国人物画也有它形成发展的根基。</p> <p>探索议题二：1. 你认为中国古代人物画的起源是在什么时候？ 2. 在哪些地方可以找到绘画的影子？</p> <p>此时，中国艺术逐渐形成了自己趣味世界和伟大传统。因此，艺术这些综合起来形成了中国古代人物画的“根”。</p> <p>探索议题三：哪段时期可以说是中国人物绘画的“干”？下面我们顺着大树主干来了解历史人物画。五个小组，每组负责一部分内容，对该朝代的人物画进行介绍并谈谈自己的感受。</p> <p>第一小组： 整体介绍，中国人物画是中国画体系中最早独立出来的绘画题材。在战国时期形成，直至隋唐时期到达顶峰（课件展示）： ①人物画已趋成熟。顾恺之《女史箴图》《洛神赋图》。 ②敦煌莫高窟壁画中的人物画。内容分类：佛像画、经变画等故事画。《鹿王本生图》《张汉潮统军出行图》等。</p> <p>第二小组： 唐代，人物画名家灿若群星，成为中国人物画史上的高峰。人物画走向多样化：阎立本《步辇图》、张萱《虢国夫人游春图》；莫高窟壁画发展到鼎盛，墓室壁画兴盛：《反弹琵琶图》。</p> <p>探究议题四：对比赏析《簪花仕女图》与《泼墨仙人图》，说说它们的异同。</p> <p>第三小组： 五代两宋，是中国人物画史上最重要的时期。（课件展示）：人物画：李公麟（白描画）、梁锴（减笔画）。</p> <p>第四小组： 元代，风尚骤转，永乐宫壁画出现（课件展示）。</p> <p>第五小组： 明清时期，文人画完全占领画坛，人物肖像画异军突起（课件展示）：陈洪绶《西厢记》、曾鲸《张子卿像》</p>	<p>观看视频，并跟随老师思考</p> <p>根据课前老师分配的任务，提前去查找资料，同小组同学间交流人物画在每个时代的特点，分析其艺术风格的差异和原因。</p> <p>从汇报之中掌握鉴赏专业词汇的运用</p>	<p>用树的形象引入，以便于学生按顺序理解</p> <p>引导学生了解人物画发展主线。对比分析</p> <p>分别用两幅代表作品来加深理解。</p>

任务分解	<p>探索议题五：说说你对人物画的理解，如表现题材、绘画风格、包含寓意、画面效果等。</p> <p>总结： 拥有智慧心灵的中国古代画家独抒己意，创造出别具一格的作品，在我国绘画史上熠熠生辉，撰写出瑰丽的美术篇章。下面让我们一起来一同欣赏两张中国现当代人物绘画，领会它所体现的时代精神。</p> <p>1. 蒋兆和《流民图》 我们今天看《流民图》，看蒋先生笔下写实主义画作，既是在品味先生作为一个艺术家的人文关怀、怜悯与同情之心，也是同时铭记我们先辈们那一段屈辱与抗争的历史。</p> <p>2. 合作作品《荆楚长歌——庚子武汉战“疫”纪》 2020年新时代，中国人从此站起来——富起来——强起来了。跨越了70多年的时代变革，今时，我们面对疫情，中国人民团结一心，众志成城面对困难攻坚克难，携手谱写出了中国精神的力量。</p> <p>中国美术学院徐默老师、盛天晔老师带领研究生团队绘制了巨幅中国画，画面描绘身处疫区武汉的医务工作者、社会志愿者和普通市民在最艰难的时刻，坚守、奉献、战斗的宏大场面。</p> <p>作品的基调沉重，同时包含着某种激昂和奋进的情绪，中间的一束光透着希望。这幅作品不仅描绘了战“疫”的瞬间，更是挖掘了在重大历史事件中，所展现出的永恒而深刻的情感，传达了人性光芒。</p> <p>总结： 新冠疫情下，许多画家都为了伟大而平凡的医护人员而作画，是一种歌颂，更是一种中国精神体现。一个时代一个事件一件艺术作品，在社会主义核心价值观中，最深层、最根本、最永恒的是爱国主义。</p>	<p>学生讨论后回答，理解什么是具有中国人灵魂的人物画。</p> <p>欣赏经典画作，感受时代背景与精神</p> <p>联系生活和实际，回想疫情期间的生活，和画面产生共鸣。</p>	<p>引申理解中国绘画与社会生活的联系。</p> <p>升华主题、提炼出本课内在精神，实现以美育人。</p>
情感升华	<p>拥有家国情怀的作品，最能感召中华儿女团结奋斗。我们当代文艺更要把爱国主义作为文艺创作的主旋律，引导人民树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观，增强做中国人的骨气和底气。</p>		
活动设计	<p>创作题目：同桌的你（与同桌互为模特作画）</p> <p>材料：中国画材料</p> <p>教师带领学生熟悉中国画材料，通过使用中国画工具，感受用笔用墨。鼓励学生进行水墨实验。大胆创作，不必拘泥于形式，敢于创新，将自己的情感挥洒纸上。</p>	<p>探索笔墨与宣纸的关系，通过观察，捕捉人面部的特征，以形写神。</p>	<p>通过体验将课堂知识深化。</p>
素养评价	<p>自我评价： 1. 列举出中国古代人物画家及绘画作品 2. 列举说明我国古代人物的特征？ 3. 现当代人物画给你怎样的感受？你有何种启发？</p> <p>同学互评： 1. 互相点评课堂创作 2. 说出彼此画面的优点</p> <p>教师点评： 选出画面完整、有特点、有新意的作品，使用专业美术鉴赏的方式进行点评。</p>	<p>每一个时代有每一个时代的绘画作品，优秀的美术作品总是蕴涵巨大的精神价值和视觉审美，我们要体会文化和艺术是一个时代发展的重要标识。</p>	
课后延伸	<p>以下任务二选一： 分组选取不同内容，找寻自己喜爱的画家，深入了解中国当代人物画。 通过废物利用的方式自制道具，分小组对中国传统绘画长卷进行演绎再现。</p>	<p>通过自己的爱好，增加美术相关知识。</p>	<p>爱好者的课后探究。</p>

参考文献：

- [1] 袁顶国. 从两极取向到有机整合：主题式教学研究[D]. 西南大学, 2008.
- [2] 肖平. 基于主题教学的教学设计应用研究[D]. 上海：华东师范大学, 2006.
- [3] 窦桂梅. “主题教学”的思考与实践[J]. 人民教育, 2004(2): 1.
- [4] 李祖祥. 主题教学：内涵、策略与实践反思[J]. 中国教育学刊, 2012(09): 52-56.
- [5] 赵中建. 主题教学：合科教学的一种有效途径[J]. 全球教育展望, 2002(02): 34-35.

作者简介：郑慧英，1999年生，女，汉族，河南南阳人，华南师范大学美术学院21级在读研究生，美术学专业，研究方向：美术教育学与理论研究。