

美术大单元教学设计

· 人美版高中一年级

《写意花鸟画的创作》

驻马店第三高级中学 美术 杨华

抒情言志——写意花鸟画的创作

驻马店市第三高级中学 杨华

教学对象：高中一年级 课业类型：花鸟画创作

总课时：8课时

阶段一：预期成果

基本问题

如何像花鸟画家一样借助笔墨抒情言志？

小问题

主题：如何创作一幅表达情感或志趣的写意花鸟画？

欣赏：写意花鸟画家如何通过作品传达画外之意？

技法：中国传统写意花鸟画的表现技法有哪些？

构思：你想通过写意花鸟画表达怎样的情感或志趣？

创作：如何创作出抒情言志的写意花鸟画？

展评：你对写意花鸟画的情感或志趣有何思考？

概念与术语

抒情言志、笔法、墨法、气韵

学科领域

美术、语文、历史、计算机

单元设计思路

1、教学内容分析：本单元是由人民美术出版社高中《美术·中国书画》模块第三单元“澄怀味象——中国画的意蕴与表现”中的第三课“托物寓情——‘君子品格’写意花鸟画创作”拓展而来。学生能从中国传统写意花鸟画的角度去解读作品，深化其所蕴含的意象精神的理解。以如何创作一幅表达情感或志趣的写意花鸟画为主题，创作出代表自己情感志趣的一幅作品。本课的重点是运用写意花鸟画的技法创作出主体性写意花鸟创作。难点是如何在作品中进行精神意蕴与品格的传达。

2、学情分析：我校学生在义务教育阶段接受的美术教育水平不均衡，美术技能普遍薄弱，大多没有接触过中国画，这对本单元的学习是个巨大的挑战。但高中生记忆力、理解力和思维能力趋于成熟，学习能力强，求知欲强，为本单元的学习创造了良好的条件。

3、教学思路：本单元以学生为主体，通过真实性主题任务“如何创作一幅表达情感或志趣的写意花鸟画？” ，做中学，运用自主学习、合作学习等策略了解艺术家生平，解读作品，学习笔墨技法，启发创意思维。采用示范教学法，让学生直观感受用笔用墨的方法和过程，并构思用写意花鸟画表达个人情感或志趣。加强过程性评价，强调自评、互评、师评相结合，最终引导学生创作出代表自己精神气质的写

意花鸟画作品。

国家课标

《普通高中美术课程标准（2017年版）》中对鉴赏中国画的要求是：理解中国的传统书画和民间美术的造型语言、创作观念及文化内涵。对中国书画的要求是：通过山水画、花鸟画和人物画的临摹和创作练习，学习中国画的笔法、墨法和布局等，加深对中国画特有艺术语言的理解。通过鉴赏和临摹学习活动，引导学生研究某些中国书画作品产生的背景、艺术家生平、艺术特点和创作观念等，通过描述、分析、解释和评价的方法鉴赏经典书画作品，归纳其特有的艺术语言。

单元目标

知识与技能：了解写意花鸟画的艺术语言和特点，熟悉其工具材料，掌握写意花鸟画的基本表现技法。深化学生对写意花鸟画所蕴含的意象精神的理解。通过临摹名作学习中国画的笔墨技法，并创作出自己的写意花鸟画。

过程与方法：明确创作一幅写意花鸟画作为本单元主题。临摹中国传统写意花鸟画，学习笔墨技法。运用四步法鉴赏画作的画外之意，创作表达自己情感或志趣的写意花鸟画作品一幅。并通过展评检验是否表现了自己的精神气质。

情感态度与价值观：引导学生欣赏写意花鸟画，体悟它的笔情墨意，激发学习兴趣，培养学生积极主动的学习态度，提升对于中国传统文

化的自信和自豪感，洞悉基于花鸟画所体现的深层的人文价值，了解花鸟画的创作观。

阶段二：评价证据

小单元	主题	欣赏	技法	构思	创作	展评
主要环节	解读名作 理解概念 明确主题	鉴赏名作 分析内涵 画外之意	临摹名作 学习技法 体悟技法	收集素材 确立主题 设计草图	优化草图 大胆构思 完成创作	作用布展 讨论交流 反思总结
评价对象 (作业)	主题学习单	欣赏报告	临摹或练习	创作草图	完成作品	小结与测评
权重	10%	10%	20%	10%	20%	20%
学习档案袋		10%				

阶段三：学习计划

一、主题（1课时）

小问题

如何创作一幅表达情感或志趣的写意花鸟画？

学习目标

明确并理解写意花鸟画主题的意义，体悟它的笔情墨意，选择创作的主题。

教学教具

PPT 课件、教材、学习单

教师活动

1、导入（问题引导）：展示 3 幅清代画家朱耷的花鸟画作品《荷花双禽图》、《鱼》、《荷石水禽图》

作品的画面中有哪些相同形象？画家为什么要这样画？画家想要表达什么样的情感？

2、组织：①观看小视频了解朱耷的生平简介，引发学生对作品的讨论。②小组分组探讨这些作品的画外之意。③PPT 课件展示其他名家的代表性花鸟画作品，引导学生理解中国画中“花鸟”的概念和意境之美。④明确主题——创作属于自己情感的写意花鸟画。

3、讲解：①写意花鸟画概念——“写意”指笔墨恣意奔放、造型洒脱简约地描绘物象形神的画法。以意象的手法去表现事物，笔墨传情，达到情景交汇、物我两融的境界。②（小结）画家用独特的笔墨抒发

他自身的情感，借物抒情。

4、布置：指导学生完成本课的学习任务单 1。

5、评价：完成评价量规 1，学生自评，教师评分。

学生活动

1、分析欣赏朱耷的作品，讨论教师提出的问题。

2、分小组讨论朱耷作品的艺术特点，各小组派代表发言。

3、欣赏名家作品，体悟画外之意。

4、确定自己的写意花鸟画表现主题，完成学习单 1。

5、完成评价量规 1。

设计意图

指导学生自主学习，以有效的问题引发思考，利用学习单深化问题。

为下一步学习做铺垫，以趣激学，激发学生学习中国画的兴趣与动力。

学习单 1-1

作品	《荷花双禽图》
立意	
构图 特点	

笔法 特点	
----------	--

学习单 1-2

主题	如何创作一幅表达情感或志趣的写意花鸟画？		
选择什么花鸟意象？	主题 1、	主题 2、	主题 3、
草图			
依据			
分析	优点： 不足：	优点： 不足：	优点： 不足：

评价量规 1

分值	主题评价标准	最高水平	10 分
0	我没有达到以下任何标准。		
1~3	观看写意花鸟画作品后，没有太多感受，简单了解中国花鸟画的概念及风格。		
4~6	对写意花鸟画有较强的学习探究兴趣，愿意去深入了解和学习；有预期表现的花鸟画对象，有主题意象。		
7~10	有强烈的学习探究兴趣，并根据主题意向结合自我特点确定主题。		
自评		得分	
师评		得分	
总评		得分	

二、欣赏（1课时）

小问题

写意花鸟画画家如何通过作品传达画外之意？

学习目标

通过了解和欣赏艺术家的生平经历和作品，感受写意花鸟画的画外之意，学会用四步法鉴赏写意花鸟画作品并完成欣赏报告。

教具学具

PPT课件、《墨葡萄图》《杂花图卷》复制品、学习单

教师活动

1、导入：出示题画诗“笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中”，引出《墨葡萄图》作者、写意花鸟画家徐渭。

- 2、讲解：围绕四步鉴赏法，引导学生通过描述、分析、解释、评价来分析徐渭的《墨葡萄图》中酣畅淋漓的笔墨趣味。他的作品传达了什么画外之意？
- 3、组织：①出示《墨葡萄图》和《杂花图卷》的复制品，并观看徐渭生平相关的短视频。②组织学生分组用四步鉴赏法讨论两幅作品。③利用学习单2提出问题，引发思考。
- 4、布置：引导学生思考并完成学习单2。
- 5、评价：根据欣赏评价量规2及学生的欣赏报告进行评价。

学生活动

- 1、直观感受两幅作品，完成学习单2-1和学习单2-2。
- 2、学习四步鉴赏法，小组讨论问题，并派出代表回答。
- 3、总结中国写意花鸟画的特点，完成欣赏报告。
- 4、完成评价量规2。

设计意图

通过实践四步鉴赏法，引导学生探究中国写意花鸟画中蕴含的“诗情画意”，总结出它寓物于情、抒情言志的特点；以欣赏报告为作业，内化教学目标，梳理知识信息，同时提升学生的文字表达能力。

学习单 2-1

方法	主导问题	具体要求	内容
描述	作品给你什么感觉？	作品的种类（ ）、题材（ ）、尺寸（ ）、材质（ ）、色彩（ ）笔墨技巧（ ）等造型元素。	
分析	作者想表达什么？	画面构图（ ）、技法（ ）、作者所属朝代（ ）、经历（ ）所形成的整体的审美感受。	
解释	作品有何意义？	作品所呈现出的历史、文化信息（ ）。	
评价	你喜欢这幅作品吗？为什么？	你能从历史、文化、艺术的角度评价这件作品吗？请阐明自己的观点和理由。	

学习单 2-2

写意花鸟画的笔墨特点	
写意花鸟画的表现形式	

评价量规 2

分值	欣赏评价标准	最高水平	10 分
0	你没有达到以下任何细则所描述的标准。		
1~3	你描述了写意花鸟画作品的特点和产生的审美感受。		
4~6	你能联系主题，分析作品中运用的一些笔墨特点及所寄托的部分情感；能简单的评价作品。		
7~8	你能联系主题分析作品中运用的主要笔墨特点及所寄托的情感；能较全面的评价作品的主要价值，能说出自己的观点。		
9~10	你能充分描述写意花鸟画作品的形式特征，及所产生的审美感受；你分析了作者是如何运用写意花鸟画笔墨特点营造美感的，充分表达了作品所寄寓的情感；能有见地的评价作品，阐明自己的观点和理由。		
评语		得分	

三、技法（2课时）

小问题

如何借助传统笔墨来抒情言志？

学习目标

了解写意花鸟画常用的笔墨技法，临摹潘天寿的部分作品，掌握基本技法。

教具学具

《露气》、《红荷》、《朝霞图轴》复制品、毛笔、宣纸、国画颜料、墨汁等

教师活动

- 1、讲解：熟悉笔墨工具。示范中锋、逆锋、侧锋等运笔方式；感受“墨分五色”的水墨技法。
- 2、组织：①展示《露气》、《红荷》、《朝霞图轴》复制品，分析笔法、墨法。②示范用笔动作和技巧，示范破墨法（浓破淡、淡破浓）和泼墨法。③引导学生注意观察作品中线条的粗细、浓淡、虚实的变化及点、线、面的变化。

3、布置：出示潘天寿作品供学生临摹；引导学生完成学习单 3。

4、评价：出示评价量规 3。

学生活动

1、学生动手实践，感受笔墨技法，熟悉工具材料，建立初步的笔墨观念。

2、观察并分析潘天寿作品中的笔墨特点，小组讨论并完成学习单 3。

3、学生临摹 3 幅作品中的任意一幅，体验并感受其中的笔墨情趣。

设计意图

通过分析临摹大师作品，让学生直观感受写意花鸟画的笔情墨意。掌握其表现技法，为后期的创作奠定基础。

学习单 3

临摹作品名称	
作品中所用的笔墨技法	

为何如此表现	
练习中所遇困难	
解决方法	
感受	

评价量规 3

分值	技法评价标准	最高水平	10 分
0	你没有达到以下任何细则所描述的标准。		
1~3	你能描绘出写意花鸟画的一种技法和所产生的笔墨情趣；你知道一种技法对作品产生的效果；能运用一种技法临摹一幅写意花鸟画作品。		
4~6	你能描述出写意花鸟画的笔法、墨色（五色）、墨法（破墨、积墨）；你知道其中一种技法对作品产生的效果；你能运用笔墨技法进行临摹，表达自己的审美感受；能简单的评价自己的习作和技法。		
7~8	你能详细的描述出写意花鸟画的笔法、墨法、墨色；你知道两种以上不同技法对作品产生的效果；你能熟练地运用笔墨技法临摹作品，表达自己的审美感受；能和同学交流、评价自己的作品和技法感悟。		
9~10	你能熟练地运用写意花鸟画的笔法、墨色、墨法；你知道多种不同技法对作品产生的效果；你能熟练运用写意花鸟画的综合技法，表达自己的审美感受；能和同学愉悦的交流、评价自己的作品和技法感悟。		
评语		得分	

四、构思（1课时）

小问题

你想通过写意花鸟画表达什么样的情感或志趣？

学习目标

了解写意花鸟画的布局方式，学会处理画面。收集素材，完成构思草图。

教具学具

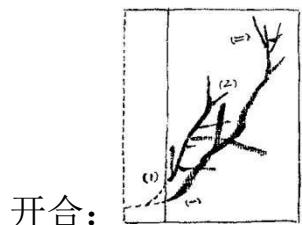
学习单、绘画工具、素材照片、PPT课件

教师活动

1、导入（问题导入）：教师用实物照片和齐白石先生的《花鸟四屏》对照，让学生感受如何将实物素材转换成创作对象？如何进行画面取舍？

2、讲解写意花鸟画的布局方式：开合、虚实、疏密。

开合:

虚实:

疏密:

3、出示照片，讲解如何运用不同母题重新组合的方式来完成作品？

组合法则一：单独描绘。

组合法则二：增殖。

组合法则三：联合。

4、指导学生根据素材，用所学技法完成构思学习单 4。

5、引导学生思考自己想要表达怎样的情感或志趣？

6、完成评价量规 4。

学生活动

1、比较实物素材照片和齐白石的画作，分小组讨论构图、技法等形式，派代表分享。

2、选择一种或多种素材构思，确定自己要表达的情感或志趣。

3、完成构思草图绘制；完成学习单 4-1。

4、分小组讨论反思，改进草图。

5、完成创作学习单 4-2。

设计意图

通过比较探讨写意花鸟画的布局及组合，根据花鸟寓意和照片素材等选择自己喜欢并能代表自己精神或志趣的花鸟意象，完成构思草图。学生自由讨论，相互交流合作，调动学习的积极主动性。

学习单 4-1

作品名称	
你选择表现的花鸟是什么？为什么选择它？	素材： 原因：
你所借鉴的作品是什么？为什么选择这件作品？	作品名称： 原因：
你的作品想表达什么样的情感或志趣？	
用笔	
用墨	
布局	
草图	

学习单 4-2

创作意图

你准备如何经营布局画面？你会运用哪些写意花鸟画的笔墨技法来表现？你想要表达什么样的情感或志趣？你最终选择了哪些物象来抒发情感或表达志向的？为什么？

评价量规 4

分值	构思构图评价标准	最高水平	10 分
0	你没有达到以下任何细则所描述的标准。		
1~3	你能选定主题，画出草图，并根据素材对草图进行有限的改进，写出了一点创作意图。		
4~6	你能从三个主题中选定一个主题，画出了草图，并根据素材对草图进行了较好的改进，写出了一些创作意图。		
7~8	你能从三个以上的主题中选出一个最佳的主题，能根据主题或所学风格，收集素材及相关作品；你能借鉴图片资料，画出高质量的草图；写出了自己的创作意图。		
9~10	你能从三个以上的主题中选出一个最佳主题；能根据主题和所学风格，收集六幅以上与主题相关的写意花鸟画作品；你能思考本单元的基础问题，吸取图片资料中有价值的元素，画出更能表达主题的草图；写出更能表达创作意图的文章。		
自评			
师评			
总评			

五、创作（2课时）

小问题

如何创作出表达自己情感或志趣的写意花鸟画作品？

学习目标

根据已有草图，运用写意画的表现技法，创作出属于自己情感或志趣的写意花鸟画。

教具学具

国画工具、草图、学习单

教师活动

- 1、布置制定写意花鸟画创作计划的任务。出示创作要求学习单5，请学生制定可行性创作计划。
- 2、学生创作，教师巡回指导。
- 3、小组间互评，教师及时引导总结。
- 4、出示评价量规5。

学生活动

- 1、准备创作工具，完成学习单5，了解创作要求。
- 2、实施创作计划，进行小组互评。
- 3、进一步完成学习单5，完善作品。

4、完成评价量规 5。

设计意图

通过本课学习，学生结合自己掌握的笔墨技法，可以创作出抒情言志的写意花鸟画作品。

学习单 5

创作计划	
创作思路	
成功经验	
需要改进的地方	
自我评价	
小组评价	
收获	

评价量规 5

分值	创作作品评价标准	最高水平	30 分
0	你没有达到以下任何细则所描述的标准。		
1~7	你制定了计划，包含了步骤、时间和任务，创作了简单的写意花鸟画作品。		
8~15	你制定了计划，包含了应有的步骤、时间和任务，写出了对计划做出的修改；作品能表现主题，运用了有限的技法，创作了一幅有特点的写意花鸟画作品。		
16~23	你制定了计划，包含了应有的步骤、时间和任务，写出了与作品的互动、做出的修改及部分理由，作品展示出了有意义的主题和作品的心声；运用了写意花鸟画的语言和形式原理进行创作设计，完成了一幅较成功的作品。		
24~30	你制定了计划，包含了应有的步骤、时间和任务，说明了与作品的互动、做出的改变及理由，作品很好地展示出了有意义的主题和作品的心声，创造性地运用了写意花鸟画的语言和形式原理进行创作设计，以熟练地技法完成了一幅较成功的作品。		
自评			
他评			
师评			

六、展评（1课时）

小问题

你对写意花鸟画的情趣或志趣表达有何思考？

学习目标

能客观地总结自己的写意花鸟画创作，对中国传统绘画有深入的了解。并通过展评活动再次反思作品能否表达自己的情感或志趣。

教具学具

PPT课件、作品展板、学习单、学生作品等

教师活动

- 1、指导学生整理作品，布置展览。
- 2、组织学生讨论和评价。
- 3、总结反思整个单元学习过程，写出学习总结。
- 4、完成评价量规6，指导学生整理个人学习档案袋并上交。
- 5、教师给出最终成绩和评语。

学生活动

- 1、收集单元学习过程资料（学习单、创作报告、草图、作品）。
- 2、以小组为单位分组完成布展。
- 3、参观作品展，完成互评、自评。

4、进行学习反思，完成学习单 6-1。总结学习经验，完成单元总结 6-2。

5、汇总学习档案袋材料，完成评价量规 6。

设计意图

在展览中获得成就感；在评价过程中提升艺术思考能力；增进学生学习中国传统文化艺术的兴趣。

学习单 6-1

作品名称	
场景设计	
写意花鸟画笔墨技法小结	
作品最终呈现效果	
展览中对你触动最深的作品？为什么？	

学习单 6-2

创作小结

根据以下问题写出创作小结：

你是否学会了写意花鸟画的笔墨技法？你对中国画有了什么新的认知？比较之前创作的草图，你最终作品有了哪些改变？为什么？你认为你的作品中最成功的是哪些部分？为什么？你作品中的缺点在哪里？下次如何改进？大单元学习之后你如何认识自我？又是如何评价同学？本次大单元学习对你最大的触动是什么？

评价量规 6

分值	展评标准	最高水平	10 分
0	你没有达到以下任何细则所描述的标准。		
1~3	你评价了自己的作品和自己的表现。		
4~6	你能根据学习目标客观地评价自己的作品。		
7~8	你能根据学习目标评价自己的作品和在创作过程中的表现，并尝试着写出对自己作品的改进思考。		
9~10	你能根据学习目标客观地评价自己的作品和在创作过程中的表现；你收集了他人对自己作品的评价意见并写出对自己作品的改进意见。你能根据学习目标全面客观地评价自己的创作。		
评语		得分	

〔参考文献〕

王大根.中小学美术教学论: 2 版 [M].南京: 南京师范大学出版社, 2021.

王大根 李爱华.核心素养导向的美术大单元教学设计案例集: 南京: 南京师范大学出版社, 2023.

〔教学反思〕

本次大单元教学设计是基于高中美术核心素养下的教学设计, 在问题的引领下, 促成学生“像艺术家一样创作”, 进行真实而有深度的学习。学生主动参与的程度和深度都有大大的提高。

在整个大单元教学设计过程中, 我本人也对美术教育有了更新的认知, 教育观、教学观和学生观都有了新的转变, 这也促使我不断的 学习与进步。