

《艺术家园——走进敦煌壁画》课程教案

授课题目	《艺术家园——走进敦煌壁画》		
课时安排	2 学时		
授课班级	基础部一年级	授课类型	新授课
教学目标	认知目标	1. 通过敦煌壁画的知识传授, 让学生了解敦煌壁画的历史和艺术价值; 2. 了解并掌握水溶性彩铅的使用方法;	
	能力发展目标	1. 培养学生熟练运用水溶性彩铅进行色彩训练; 2. 鼓励学生在运用彩铅的同时, 用不同材料进行加工, 激发学生的创造性, 培养学生建立个人艺术语言; 3. 通过风琴本的制作, 锻炼学生的动手能力。	
	情感态度价值观目标	1. 通过介绍敦煌壁画的历史和艺术价值, 让学生领悟中华民族优秀的艺术造诣; 2. 通过训练学生借鉴敦煌壁画进行自主创作, 培养学生汲取中华传统艺术之精华, 发展学生的传承和创新性, 将本土艺术发扬光大。 3. 通过敦煌壁画追溯古代丝绸之路, 并联系当今“一带一路”新机遇, 培养学生建立“人类命运共同体”世界观, 将中华艺术用新方式传播出去。	
教学内容分析	1. 本课围绕“艺术家园——走进敦煌壁画”这一主题展开教学, 通过介绍敦煌壁画历史及其艺术造诣, 让学生认识敦煌壁画在世界艺术宝库中的重要地位, 领悟中华传统艺术对世界文明的巨大贡献;		

	2. 通过介绍敦煌壁画的艺术表现形式，指导学生正确使用水溶性彩铅，鼓励学生运用综合材料制作肌理，描绘出壁画效果。 3. 引导学生制作风琴本，效仿壁画的叙事记录功能，将作品以长条横幅的方式呈现。	
学情分析	1. 大一学生思维活跃，求学兴致高，领悟能力强，灵感较为丰富，善于用独特的视角进行创作； 2. 学生已在美术史课程上对洞穴壁画有初步的认识，具备一定的认知能力。 3. 学生对彩铅的概念及应用已有一定的接触，有利于训练工作的开展。 4. 本次课堂鼓励学生运用综合材料，通过水溶性彩铅效仿壁画效果，存在一定难度，学生学习难度加大。为此，教师授课过程应进行示范并讲解。	
重点难点	重点	感受中国传统艺术的艺术造诣，用彩铅和综合材料，描绘出壁画效果，将传统壁画进行传承与创新。
	难点	运用水溶性彩铅描绘出敦煌壁画的艺术效果。
教学手段	多媒体教学、示范	
教学方法	讲授法、演示法、自主学习法	
教学过程		
一. 导入课题 <ol style="list-style-type: none"> 1. 回顾复习。对上节课《幸福家园——版画绘小康》的学生作品进行点评，展示表扬优秀作品，对存在问题进行讲解指导 2. 引入新课。观看洞穴壁画视频，让学生思考并回答“原始人类为什么要将动物形象刻在洞穴墙壁上？” 3. 解释“壁画是原始人记录生活的一种独特方式。壮观的洞穴艺术承载了人类初期的历史和记忆，是世界艺术宝藏。” 4. 展示敦煌壁画照片，解释“敦煌是丝绸之路的必经之地，历史久远的敦煌壁 		

画艺术使这座古城流光溢彩，丝绸之路将东方贸易之门打开，同时也将中华民族璀璨的艺术传播出去，被称为世界的“壁画艺术长城”。

5. 阐述：“新世纪以来，习近平总书记提出‘一带一路’的合作倡议，指出建设‘新丝绸之路经济带’，打造人类命运共同体。艺术是民族的，也是世界的，时代的召唤提醒我们应不忘中华优秀传统文化。今天，让我们一起回顾敦煌壁画辉煌成就，将艺术活力注入壁画创作中，让世界再次感叹中华的璀璨文明，让中华美走向世界。”由此引出课堂主题——“艺术家园——走进敦煌壁画”。（板书）

二. 讲授新课

（一） 走进敦煌壁画

1. 展示敦煌壁画不同时期洞窟作品，了解敦煌壁画的渊远历史，认识敦煌壁画不同时期的绘画风格：（1）北魏时期：感情强烈外露、造型夸张，多用赭红色加散花图案装饰衬底的形式，明显带有西域的绘画风格。（2）西魏时期：把更多的生活情节和形象融入佛教壁画创造中。通常这个时期的壁画为白粉铺底，线条潇洒，附色明快。（3）北周时期：通常为大型佛法故事连环画，这个时期的壁画多以白色做底，造型简赅生动，色彩清淡雅丽，仍然保留着西域绘画风格。（4）唐朝：题材非常丰富，内容多变，场面和情节被处理得真实有趣。绘画和雕刻中的佛、菩萨等像在唐代的佛教美术中是一重要创造，特别是唐代飞天女的形象达到了最完美的阶段。飞天形象和反弹琵琶造型是敦煌壁画艺术宝库中具有代表性的艺术形象，经典形象背后蕴含的是多元交汇的中国民俗文化和中国古代丰富的哲学思想。（5）宋朝：规模巨大，五台山图显现了当时的构图技巧以及山水人物的绘画水平。”
2. 总结：“敦煌壁画继承了传统绘画的变形手法，巧妙地塑造了各种各样的人物、动物和植物形象。时代不同，审美观点不同，变形的程度和方法也不一样。早期变形程度较大，较多浪漫主义成分，形象的特征鲜明突出；隋唐以后，变形较少，立体感较强，写实性日益浓厚。”（板书）
3. 展示敦煌壁画不同绘画类别，重点介绍装饰画、故事连环画和山水画。向学

生讲解壁画中“九色鹿舍己救人”的神话故事和“五台山图”，归纳总结敦煌壁画具有趣味性、叙事性、和审美价值。

4. 观看《九色鹿王本生图》视频，思考并了解“敦煌壁画采用什么结构来组织画面”。
5. 解释：“敦煌壁画具有自由的时空观，在构图上按照意图进行支配，画面内容按构思的需求在时空关系上自由切换，使壁画在构图上形成了独特审美价值和视觉感受的构图形式”。（板书）
6. 展示敦煌壁画，思考并回答“敦煌壁画的线条和颜色具有什么特点”。
7. 解释：“壁画的线描造型疏密有致、柔中有刚。在颜色方面凸显出中国工笔传统绘画的重彩特点，早期色调以红色铺底，中期华丽。颜色多用黑、白、青、红、黄展开创作，采用互补色原理呈现画面，整体色调浓重、热烈，采用叠晕的技法，颜色具有层次，画面高度统一。”（板书）
8. 总结：敦煌壁画极富中国传统文化和精神内涵，无论气势、韵律、情态、用笔设色都是中国艺术家对中国文化的极致展现。由于年代久远，敦煌壁画色层受到破坏，大部门壁画出现褪色现象。但是这种褪色和色层剥落的效果，使如今敦煌壁画更具审美价值和研究意义。

（二） 制作风琴本

1. 导语：敦煌壁画给人壮观宏伟的气势，这节课我们尝试着用风琴本的方式来制作一幅横幅作品。
2. 通过视频示范，让学生明白风琴本的制作方法。（1）内页：准备3张8开纸，折成宽度9cm的风琴内页。将3张纸粘合。（2）利用厚纸板进行封面封底制作。

（三） 绘画材料的应用

1. 简单回顾水溶性彩铅的特性和用法。
2. 通过视频示范，让学生懂得水溶性彩铅的使用步骤，准确利用水溶性彩铅设计风琴本封面和在内页上绘制壁画画面效果。
3. 小结风琴本封面设计步骤：（1）确定封面版式；（2）起稿设色；（3）细节装饰。

4. 小结风琴本内页作画步骤：（1）制作肌理并起稿；（2）从底层逐步设色到最上层；（3）用水晕开，保留部分彩铅颗粒；（4）进行细节刻画和调整。（板书）
5. 强调敦煌壁画墙体剥落的残缺效果，鼓励学生选取生活材料制作肌理。

三. 创作训练

1. 进行局部现场示范，让学生更加清楚作画步骤。
2. 欣赏往届学生优秀作品。
3. 学生围绕“艺术家园——走进敦煌壁画”为主题，自选壁画题材，进行临摹或局部临摹创作，作业要求以风琴本方式呈现。
作品要求：（1）要求作品体现敦煌壁画特点。
（2）建议运用综合材料进行创作。
4. 课堂辅导：因材施教，对学生作画过程中出现的问题进行指导，并对优秀作业进行点评，指出学生作业中存在的不足。

四. 课堂总结

通过板书上的内容，对课堂所学知识架构重新梳理一遍。

五. 课外延伸

查阅关于敦煌壁画的书籍或纪录片，对敦煌壁画的艺术造诣进行深入了解。

艺术家园——走进敦煌壁画

一. 敦煌壁画

绘画类别 装饰画 故事画 山水画

绘画结构 自由时空观

绘画表现 线条疏密 色彩浓烈

壁画特色 墙体剥落 褪色 审美价值

二. 风琴本制作

(示范作品展示)

三. 绘画材料应用

彩铅

其他材料 沙土 茶水 咖啡渣……

板书设计

<p>教学评价</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 学生通过对敦煌壁画的学习，临摹和创作，了解中华民族艺术的博大精深，提高民族自豪感。2. 在学习敦煌壁画的基础上进行自主创作，让学生学会传承中华传统艺术，并通过新材料、新方式培养学生的创新性。3. 学生已经在前面课程中学习了立体书的制作方法，对风琴本的基本构架制作已掌握一定的基础，方便教学开展。4. 课程结合当今中国新契机，将“一带一路”的倡议融入到课程讲授中，具有一定的美育意识。5. 通过课程的学习让学生明白“艺术是民族的，也是世界的”，让中华艺术美提升一个新的高度，指引学生让中国美走向世界。
<p>教学反思</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 学生在上节课已经掌握了橡皮章印版的技法，教师在本次课程的封面设计上可以进行改进：鼓励学生利用橡皮章进行文字印制。2. 在内页设计上，原课堂使用水彩纸，在用纸上可考虑进行改进：鼓励学生利用不同的纸来制作做旧感，如牛皮纸本身具备做旧感、高丽宣纸揉搓后背面刷墨制造裂痕效果……