

2025年无锡市中小学美术单元教学设计体例

教材单元结构分析	<p>本单元围绕“画情绪画性格”展开，引导学生观察了解色彩、点线面等艺术元素与情绪性格的内在联系；让学生掌握用色彩、点线面表达情绪性格的方法；学会运用色彩的冷暖、浓淡，线条的曲直、粗细等表现抽象的情绪与性格的艺术；构建了从观察分析（感知元素与情绪联系）—创作实践（运用元素表达）—表现生活（展现生活中的情感与个性）的学习链条。</p>
学情分析	<p>五年级学生具备一定美术基础，对色彩、线条有初步认知，但对情绪性格与艺术元素的深层联系理解不足。其观察力、动手能力在发展，对抽象的情绪性格艺术表达需具体引导，且好奇心强，对用绘画表达内心兴趣浓厚，利于教学开展。</p>
单元主题	<p>绘心塑情——色彩线条交织下的个性与情绪表达</p>
大观念	<p>色彩与点线面线是个性与情绪艺术化呈现的媒介，是搭建内在精神世界与外在艺术表现的桥梁。</p>
基本问题	<p>如何运用色彩的冷暖、浓淡，点线面等元素，将个人独特的情绪与性格转化为富有艺术感染力的画面表达？</p>
单元学习目标	<p>D（做到）：能综合运用元素创作作品，表达独特情绪性格并进行展示交流。 K（知道）：色彩、线条等艺术元素的情感特性及其对情绪性格表达的作用。 U（理解）：元素组合与情绪的映射关系，以及艺术创作中生活与技巧的融合。</p>
<p>单元评价方案</p>	
<p>单元表现性任务</p>	<p>单元任务评估要点</p>
<p>开展“画情绪·绘性格”艺术创作活动</p>	<p>重视全过程评价，建立多元化机制。一评学习过程，看课堂参与、与同学交流及尝试元素组合的主动性；二评学习作业，看色彩、线条等元素运用是否恰当，能否准确表现情绪性格；三评学习心得，通过反思或总结判断对艺术元素与情绪性格联系的理解深度。</p>
<p>单元结构设计</p>	

学习阶段	学习任务	小问题	学习活动	学习评价
第一阶段 (1 课题)	情绪性格与艺术元素探寻——视觉笔记初建	1. 生活中的喜悦情绪可对应哪些色彩与线条? 2. 沉稳内向的性格适合用何种点线面元素表现?	活动一：“艺术作品中的情绪色彩” 活动二：“线条与性格的奥秘” 活动三：“视觉笔记初体验”	知道：能否说出生活中常见情绪性格（如喜悦、沉稳）对应的艺术元素（如明快色彩、直线等）。 理解：是否理解色彩冷暖、线条曲直等元素与情绪性格的内在联系（如蓝色传达冷静）。 会做：能否运用点线面、色彩完成视觉笔记，表现某一情绪或性格（如用曲线和暖色表现愉悦）。
第二阶段 (1 课题)	大师技法解码——情绪性格的个性化转译	1. 表现情绪，你认为点线面可以表达怎样的情绪？ 2. 你会如何调整色彩让情感表达更独特？	活动 1：拆解大师的情感画布 活动 2：“大师思维建模” 活动 3：“小大师创作台：从灵感转化到个性表达” 活动 4：“大师对话会：作品解读”	知道：能说出梵高、利伯曼作品中典型的色彩、线条等艺术元素及其对应情绪性格。 理解：理解大师通过艺术元素组合表达情感的逻辑，如线条曲直、色彩浓淡与情绪性格的关联。 会做：能借鉴大师手法创作绘画，运用元素表现特定情绪性格，并在实践中调试技法。
第三阶段 (2 课题)	“新见·情述”——艺术作品展	如何整合前两阶段的视觉笔记与创意画作，通过团队协作完成展览策划？如何让观众从艺术元素中‘读’懂不同的情绪与性格？	活动 1：作品建档·展陈规划 活动 2：空间解码·展陈策略 活动 3：布展行动·细节打磨 活动 4：观展对话·展效互评	知道：知道展览主题、布展元素与情绪性格的关联，能说出自己作品中运用的关键艺术元素。 理解：展览是学习成果的整合呈现，明白艺术元素在整体展陈中如何传递共性与个性情感。 会做：能参与布展设计、撰写讲解词并清晰表达创作思路，在团队协作中完成展览筹备。

单元教学过程摘要

第一阶段:情绪性格与艺术元素探寻——视觉笔记初建

(1 课时) 欣赏·评述

一、欣赏感知

活动一：“艺术作品中的情绪色彩”

任务：教师展示多幅表达不同情绪（如快乐、悲伤、愤怒等）的艺术作品，引导学生观察。

问题：“这些作品分别运用了哪些色彩来传达特定情绪？为什么这些色彩能引发相应的情绪感受？”

二、探究理解

活动二：“线条与性格的奥秘”

任务：学生分组讨论不同线条（如直线、曲线、粗线、细线等）与性格特征（如开朗、内敛、坚韧等）的潜在联系。

问题：“直线和曲线分别更适合表现怎样的性格？请结合生活中的实例说明。”

三、实践环节

活动三：“视觉笔记初体验”

任务：学生选择一种生活中的情绪（如兴奋、平静）或性格（如活泼、稳重），尝试用点、线、面及色彩进行视觉笔记记录。

问题：“你选取的元素如何体现目标情绪或性格？是否还有其他元素组合也能表达类似感受？”

四、评价环节

活动 4：命题“我的视觉笔记分享”

任务：学生展示自己的视觉笔记，分享创作思路，其他同学参与讨论与评价。

问题：“结合刚才的分享，说说哪位同学对元素的选择最能准确表现其目标情绪或性格？为什么？”

第二阶段:大师技法解码——情绪性格的个性化转译

(1 课时) 造型·表现

一、欣赏感知

活动 1：拆解大师的情感画布

任务 1：对比观察发展示梵高《星月夜》（动荡情绪）与利伯曼抽象作品（如《Vega》，几何

线条与强烈色彩的性格表达。

任务 2：学生用“元素记录卡”分别标注两幅作品中的核心元素

1. 色彩（如《星月夜》的钴蓝、柠檬黄；利伯曼的黑白对比、块面纯色）
2. 线条/形状（如《星月夜》的螺旋线、涡旋状笔触；利伯曼的直线切割、锐角几何形）
3. 构图/质感（如《星月夜》的动态扭曲构图；利伯曼的平面化分割与硬边质感）

问题 1：“《星月夜》中，梵高为什么用‘旋转的星空’和‘短促的笔触’表现情绪？如果换成平滑的曲线或整齐的直线，情绪感受会有什么变化？”

问题 2：“利伯曼的抽象画里，大面积黑色块搭配细白直线，让你联想到哪种性格特质（如冷峻、理性、锐利）？这种‘少即是多’的元素选择如何强化性格表达？”

二、探究理解

活动 2：“大师思维建模”

任务 1：小组协作构建“情感-技法”对应表

1. 学生分组，基于大师作品，梳理“情绪/性格→艺术元素策略”的对应关系：
2. 案例 1（梵高）：动荡焦虑的情绪 → 高饱和度对比色（蓝与黄）、破碎扭曲的线条、动态放射状构图。
3. 案例 2（利伯曼）：克制理性的性格 → 极简黑白灰、垂直水平直线切割、硬边几何形状。
4. 每组需用思维导图呈现分析结果，并标注“最具突破性的技法选择”（如梵高用非现实色彩传递主观感受）。

任务 2：跨作品迁移假设性替换实验，教师提出假设：“如果用利伯曼的直线切割手法画《星月夜》，画面情绪会发生什么变化？反之，用梵高的笔触画利伯曼的抽象主题，性格表达会有何不同？”

问题 1：“两位大师在‘夸张化元素’（如梵高的浓烈色彩）和‘极简化元素’（如利伯曼的黑白直线）的选择上，反映了怎样的情感表达逻辑？”

问题 2：“当你想表现‘温柔细腻’的性格时，从大师作品中可以借鉴哪些元素策略（如线条弧度、色彩明度、构图松紧）？”

三、实践创作

活动 3：“小大师创作台：从灵感转化到个性表达”

任务 1：灵感锚定与草图构思

- 1). 学生选择一个待表达的“情绪/性格”（如“倔强的坚持”“灵动的好奇心”），填写《创

作策略表》：

2) . 想传达的核心感受：例“倔强的坚持” → 坚定、不妥协、略带尖锐感。

3) . 从大师处借鉴的元素：例借鉴利伯曼的直线（坚定感）+ 梵高的低明度对比（压抑中的力量）。

4) . 计划创新的元素：例加入少量红色锐角三角形（象征内心的火焰）。

5) . 用铅笔快速绘制 3 幅小构图草稿，侧重线条走向与色彩分布。

问题 1：“你在草图构思中，遇到的最大挑战是‘元素与情感不匹配’的问题吗？如何通过调整（如换色、改线条弧度）解决的？”

问题 2：“你认为自己的创作中，哪一处对大师技法的‘改造’最能体现个人特色？为什么这样改？”

四、评价总结

活动 4：“大师对话会：作品解读”

任务 1： 三轮互评法（结构化评价）

第一轮：元素对标

学生用“大师元素雷达图”自评：在“色彩冲击力”“线条情感度”“构图创新性”三项上，标注自己的作品与大师原作的相似点/差异点。

第二轮：情感解码

随机抽取作品，其他学生“盲猜”画面表达的情绪/性格，并说明依据的元素（如“看到大量斜线和橙红色，猜是‘兴奋的冲动’”）。

第三轮：策略升级

每组推选一幅作品，集体讨论“如果让大师来优化这幅画，可能会调整哪些元素？为什么？”

任务 2： 构建“情感表达工具箱”

1. 结合学生创作，提炼普适性策略，如：强烈情绪 → 高饱和度+不规则线条+动态构图；内敛性格 → 低明度+直线/几何形+对称构图。

问题 1：“当同学‘误读’你的作品时，反映出你在元素选择上存在什么问题？后续如何改进？”

问题 2：“从大师作品到自己的创作，你发现‘艺术表达’的关键秘诀是‘模仿’还是‘转化’？为什么？”

第三阶段：“新见·情述”——艺术作品展

(2 课时) 设计·应用 综合·探索

一、布展筹备

活动 1：作品建档·展陈规划

任务：

1. 学生整理第一阶段的“视觉笔记”（如速写、思维导图、材料试验）和第二阶段的“肖像绘画”（如素描、水彩、创意插画），为每件作品标注 媒介、尺寸、主题关键词（如“老师的微笑”“同学的运动感”）。
2. 小组讨论：两类作品（视觉笔记 vs 肖像画）在内容和形式上的差异，思考如何通过布展让两者形成呼应（如按“观察→创作”流程陈列，或按人物角色分组）。

问题：

1. 视觉笔记和肖像画在尺寸、风格上有哪些差异？如何通过陈列顺序让观众理解从“观察记录”到“创作表达”的过程？
2. 每件作品想传递的核心感受（如“温暖”“活力”“细腻”）是什么？哪些展陈元素（如背景色、摆放高度）能强化这种感受？

二、探究设计

活动 2：空间解码·展陈策略

任务：

1. 教师提供简易展厅平面图（或教室模拟图），学生分组规划展区功能（如入口导览区、视觉笔记区、肖像画核心展区、互动留言区），用贴纸/PPT 标注作品摆放位置、动线走向、辅助道具（如展架、灯光、展板）。
2. 分析真实展览案例（如学校过往展览照片）：观察“同类作品如何分组”“大小作品如何搭配”“文字说明的位置如何影响观看体验”。

问题：

1. 如果将“视觉笔记”设计为“过程性展区”，如何通过展板排版（如时间线、关键词云）让观众看懂创作思路？
2. 肖像画中有大幅写实作品和小幅卡通作品，如何通过高低错落的展架或分区陈列，避免视觉上的杂乱？

三、实践达成

活动 3：布展行动·细节打磨

任务：

1. 学生分工执行布展方案：搬运作品、安装展架、粘贴标签（标签内容需包含作者、作品名、创作故事关键词）、调试灯光（如用台灯侧打光突出肖像画的立体感）、布置互动区（如“猜猜这是谁”投票墙）。
2. 教师引导学生检查细节：作品是否牢固、标签信息是否清晰、动线是否流畅，鼓励用低成本材料（如卡纸、彩带、KT板）制作个性化展具。

问题：

1. 如何用有限的材料（如教室桌椅、黑板）搭建高低层次的展架？试举 1-2 种创意方法。
2. 当两件相邻作品风格差异较大时（如黑白素描 vs 彩色水彩），如何通过背景板或间隔距离减少冲突感？

四、展评反思——看见布展价值

活动 4：观展对话·展效互评

任务：

1. 学生作为“策展人”引导观展，用 3 句话向观众介绍自己小组负责的展区设计思路（如：“我们把所有‘老师肖像’放在暖黄色背景区，因为想传递温暖的感觉”）。
2. 填写《布展评价表》，从“作品呈现清晰度”“展区主题一致性”“观众互动体验”三个维度互评，并用便利贴写下对布展的改进建议（如“某幅画的标签太小，看不到创作故事”）。

问题：

1. 你在布展中遇到的最大挑战是什么？通过什么方法解决的？
2. 如果重新布展，你会优先调整哪个展区的设计？为什么？