义务教育教科书

教学参考用书

MEISHU

七年级 下册

微信公众号：电子课本大全

义务教育教科书

美　术

教学参考用书

七年级　下册

广西课程教材发展中心　编著

广西美术出版社

微信公众号：电子课本大全

说　明

本书是为了配合《义务教育教科书·美术》而编写的教学参考用书。

本书的编写突出体现国家基础教育课程改革的基本精神，体现全面推进素质教育的基本指导思想，充分发挥美术教育在促进学生全面发展过程中的积极作用，立足于面向全体学生，面向全体教师，充分考虑学生发展的需要、学生学习的需要、教师教学的需要和教师自身提高的需要，体现人文关怀，关注学生健康成长，为培养和造就适应未来社会发展的一代新人服务。

这套教学参考用书与其相应的美术课本配套，各18册。本书编排体例分别设“教材分析”、“教学目的”、“教学思路与课堂教学设计参考”、“教学建议”、“课后拓展（或课后延伸）”、“相关知识”、“资料库”等栏目。“教材分析”为教师剖析教材的编写意图和教学内容，以便教师能准确地理解教材，把握教材，内化课本课业内容，把握准教学重点、难点，引导学生正确进行学习评价。“教学目的”为根据课标精神结合教材要求设定要达到的目标。“教学思路与课堂教学设计参考”为教师提出教法思路、学法思路和教学设计方案，为任课教师（特别是青年教师甚至是非美术专业教师）的备课提供启发性思路与参考借鉴的材料，它并不能取代任课教师因时、因地制宜，深入细致的备课工作，目的是引发教师做出更好的教学设计。“教学建议”和“课后拓展（或课后延伸）”主要帮助教师在备课中更好地拓展思路，并创造性地拓展教学内容。“相关知识”和“资料库”为教师提供一些研究、分析和理解教材的参考资料，帮助教师上好本课。

本书主要为教师教学提供建设性意见与可选择性内容，将先进的教育教学观念和新的课程理念融入教学过程，其宗旨是为教学提供创造性服务。愿本书能成为教师教学的工作助手与良师益友。

微信公众号：电子课本大全

目　录

第1课　绘画风格与流派 ……1
第2课　独特的风采 …… 21
第3课　中国花鸟画——花卉、禽鸟 …… 28
第4课　多变的立体造型 …… 39
第5课　纸雕塑 …… 51
第6课　装饰画的美感 …… 57
第7课　高雅的藏书票 …… 68
第8课　美化我们的校园 …… 73

第1课　绘画风格与流派

雷　米

一、教材分析

1.课文内容分析

绘画艺术是美术的一个重要门类。中外绘画都有着悠久的历史，出现了许许多多的绘画大师，他们创作了大量的绘画珍品和绘画理论著作，积累了丰富的创作经验和绘画技法，留下了数不胜数的经典之作，形成了完整的体系，产生了多个深具影响的流派，成为人类文化宝贵的财富。

从古今中外绘画艺术发展的成就及其影响来看，最主要的是以中国传统绘画为代表的东方绘画体系和以欧洲为中心的西方绘画体系。它们具有各自的艺术传统和独特的表现方式。

中国画是中国传统文化的组成部分。中国画源远流长，从原始社会的彩陶文化就已破土萌发了。从中国画的发展看，是先有人物画，后有山水画和花鸟画；先有工笔画，后有写意水墨画。按画家阶层分，可分为院体画、民间画、文人画。但无论是宫廷画家，还是民间画工，或是文人士大夫，他们在中国绘画史上具有同等重要的地位，都是中国绘画历史的创造者。

中国画无论是人物画、山水画，还是花鸟画，都有一种强烈的精神追求，这种追求使中国画创造出来的形象已不完全是客体的再现，而是一种情感的表达方式和精神的视觉符号，即以“写意”为特点的“意象”艺术。这种观念性、程式性和符号性的艺术处理，造成了物象与现实的距离感，造成了客体物象的虚拟性。正是在这种虚拟性和距离感中，显示出中国画独特的艺术魅力。

中国画从意境、形式结构到笔墨等各方面，都展示出自己独特的民族气魄和风采。它在世界美术领域中自成体系，独树一帜，具有鲜明的艺术特点，并不断地影响着东方乃至全世界绘画艺术的发展，是世界绘画艺术的明

微信公众号：电子课本大全

珠。

隋唐时期，中国封建社会进入了鼎盛时期，社会安定，经济繁荣，文化昌盛。这时期的绘画题材除宗教题材外，描写现实生活，尤其是上层统治者的生活的作品日益增多。到了五代时期，中国人物画越发注意反映现实生活和刻画人物的心理和精神气质，山水画分出青绿和水墨两大体系，并形成南北不同的地域性风格；花鸟画创立工笔设色和水墨淡彩、没骨等方法。这一时期的绘画作品是中国绘画史上的一个高峰。

宋朝的绘画虽无唐代的辉煌富丽之风，却在作品表现形式上出现前所未有的丰富、精致、写实之情，北宋设置规模很大的宫廷画院，至宋徽宗赵佶统治时期画院达到极盛，文人士大夫绘画创作空前活跃。人物画、山水画、花鸟画作品名目繁多，丰富至极，令人目不暇接。

在元、明、清这三个王朝的六百多年中，中国绘画艺术虽然在不同时期和不同领域中依然取得了令人瞩目的成就，但从总体来看，随着中国封建社会的日益衰落，艺术领域中的革新与守旧的冲突日益尖锐。

元朝文人士大夫更重视主观意趣的表达和笔墨技法的追求，尽管绘画题材狭窄，但这一时期的绘画发展了用书法诗文题画的方法，强调了绘画的文学趣味，提高了传统水墨画的笔墨技巧，奠定了中国古代文人画的主要特色。

明朝的绘画艺术主要成就体现在山水画、花鸟画、人物画、版画等方面。明朝的山水画因画家的艺术观点、风格、师承和地域等多种原因，先后形成多种派别。

清朝的绘画艺术以文人士大夫的绘画为主流。画风大致分成两种倾向：一种是适应统治阶级需要的以崇古仿古为特征的保守倾向。这些作品虽有笔墨功夫，但因缺乏创造精神，作品缺乏生气。另一种倾向是因不满现实，无论山水、花鸟都力创新风，重在抒发内心的幽愤，强调个性的表现，不为成法所束缚。这种画风对我国近代绘画的发展影响很大。

到了近现代，面对中外文化交流日益频繁的形势，一些有革新精神的画家如齐白石、黄宾虹、潘天寿、傅抱石等坚持弘扬中华传统艺术，增加学养，不断推进绘画的发展；另一些画家主张中西兼容，吸收西方绘画优秀成分，推进中国绘画的改革，代表人物有徐悲鸿、林风眠等。

中国绘画作为世界东西方两大体系之一极，有着强烈鲜明的艺术特点。

它不仅在工具材料和表现方法上与西方中国绘画有明显的不同，而且在艺术观念和观察方法上也与西方的写实中国绘画存在着明显的区别，有着十分独特的审美特征。

中国画是以客观为主，主客观相结合的艺术，是相对于具象艺术和抽象艺术而自成体系的意象艺术。

“写意”体现了中国传统绘画的艺术观和思维方式，“以形写神”、“气韵生动”、“意在笔先”、“外师造化”、“情景交融”等理论都强调写意、写心，强调画家创作的主观作用和自我情感的抒发。而凭记忆作画，把观察所得储存在记忆中，凭形象记忆进行创作是中国画特点之一。在中国画家看来，物象的形体、结构、动静、神情、姿态等若不能活现于心，是不足以言画的。

外国绘画是指中国以外所有国家的绘画。一般而言是以欧洲为中心的西方绘画。

如同中国历代的画家为我们留下数不胜数的经典作品一样，西方各国的历代画家也为人类创造了许多宝贵的艺术财富。

与中国绘画不同的是西方绘画直到文复兴时期才逐渐摆脱宗教的束缚，人的价值、艺术中的人性才得以解放与表现。19世纪以后，出现了多种画派，如浪漫主义画派、现实主义画派、印象主义画派等，它们对西方绘画的发展起到了极大的推动作用。

浪漫主义画派盛行于19世纪的法国。画家在创作时注重个人感情的表达，追求幻想，以想象、夸张的手法塑造形象，表现激烈奔放的感情。

现实主义画派是西方艺术发展进程中一种独特的艺术现象，现实主义绘画是表现生活真实的艺术，画家用忠实于对象的手法描绘事物。

印象主义画派诞生于19世纪后期的法国，是西方绘画史上一个划时代的艺术流派。印象主义画派强调人对外界物体的光和影的感觉印象，在创作技法上主张艺术革新，在绘画技巧方面，画家把光和色彩作为绘画追求的主要目的，倡导描绘自然景物。

绘画的风格与流派是画者的精神追求，无论是中国绘画或是西方绘画，都显示出自己独特的民族气韵和风采。

本课属“欣赏·评述”学习领域，建议本课两课时完成。

2. 教学重点与教学难点

微信公众号：电子课本大全

教学重点：

（1）欣赏、分析、评述中国绘画的风格与流派，以及中国画独特的艺术语言和审美取向、造型特点。

（2）欣赏、分析、评述西方绘画的风格与流派。欣赏、分析、评述西方绘画的艺术语言和审美取向、造型特点。

教学难点：

（1）如何理解中国画的意象造型和表意的艺术特点和画风。

（2）如何理解西方绘画艺术流派的造型特点和风格。

3. 工具材料准备

教师教学准备：教师做好多媒体课件。

学生学习准备：到图书馆或上网查找、收集中外绘画的经典作品图片、相关美术知识等。

4. 学习评价建议

（1）是否对本课欣赏活动感兴趣。

（2）是否理解中、西方绘画的表现形式及经典作品的绘画风格与流派和作者的关联。

（3）是否能运用描述、分析、解释、评价等方法对美术作品作出欣赏与评述。

二、教学目的

1. 知识目的：

（1）初步认识绘画风格与流派以及绘画风格与流派同生活、历史、文化的关系。

（2）初步形成审美判断能力。

2. 能力目的：

（1）能从多角度用语言或文字对美术作品进行欣赏评述。

（2）认识绘画的流派和绘画作者的表现风格，提高美术欣赏能力。

3. 情感目的：

（1）能够在文化情境中认识美术作品，产生自豪感。

（2）关注美术文化的发展，对探究人文文化产生兴趣。

三、教学思路与课堂教学设计参考

1. 教学思路

绘画艺术是美术的一个重要门类。中外绘画都有着悠久的历史，出现了许许多多的绘画大师，他们创作了大量的绘画珍品和绘画理论著作，积累了丰富的创作经验和绘画技法， 留下了数不胜数的经典之作，形成了完整的体系，产生了多个深具影响的流派，成为人类文化宝贵的财富。

绘画的风格与流派是画者的精神追求，无论是中国绘画抑或是西方绘画，都展示出自己独特的民族气魄和风采。

本课教学活动围绕绘画的风格与流派及对其进行欣赏评述展开。一般的美术欣赏，最初的感受往往是获得美感的重要基础。因此，课前给学生充分的时间预习和准备，引导学生利用图书馆、网络查找、收集与本课学习内容有关的资料，让学生学前有准备，学时有资料，从而缩短学生认识的途径。

本课学习分两节课进行。第一节课对美术作品进行欣赏。本课时主要是让学生接触、了解、知道尽可能多的美术作品，增加学生对美术作品的感性认识，通过教学，锻炼学生的共同学习、相互沟通的学习能力。

第二课时主要对作品进行评述。本课时主要是让学生认识绘画的风格与流派的属性、艺术形式、艺术特点。然后再从每件作品的表现题材、表现手法、表现形式以及作者的艺术成就、作品完成时的时代背景等方面去剖析每件美术作品。使学生能养成多角度观赏、分析、理解、感悟作品的良好习惯。

2. 课堂教学设计参考

第一课时

（1）课前准备

教师在教室布置学生上网或到图书馆查找有关美术的图片、画册、照片、文字等资料，让学生将收集的资料带到课堂上来。

（2）组织教学

教师检查学生学习资料准备情况。将学生分成四个小组进行教学。组织学生摆好课桌，布置学生把自己的学习材料摆放、展示，做到资料共享。

（3）教学导入

教师引导学生欣赏有关的美术作品导入本课学习。

（4）课堂教学

教师简要介绍和阐明绘画的风格、流派与美术作品的关系。教师从美术的角度引导学生欣赏课本上的美术作品，从中国绘画的艺术性到西方绘画

微信公众号：电子课本大全

的艺术现象，理性地分析绘画的风格与流派在美术史的沿革，再引导学生认识美术作品的艺术属性、艺术形式、艺术特点。然后再从每件作品的表现题材、表现手法、表现形式以及作者的艺术成就、作品完成时的时代背景等方面去剖析每件美术作品。使学生能养成多角度观赏、分析、理解、感悟作品的良好习惯。

教学时，教师应关注每个学习小组学生的学习情况，注意引导每个学生都发言，让学生参与教学，锻炼学生的语言表达能力。

（5）小组汇报

每个学习小组选派一名学生代表自己所在的学习小组作学习情况小结发言。

（6）课堂小结

教师作课堂小结。小结时教师要注意肯定每个小组的学习情况，指出不足之处，并对本课的学习内容作简要的归纳。布置下一课时的学习任务和课前准备。

第二课时

欣赏课的学习主要是通过引导学生对美术作品进行观察、感受、分析、解释、评价等展开。本课学习以学生为主体，教师为主导开展教学。学生分组探究式的学习活动，可使学生主动掌握认知脉络；师生共同探究的教与学互动形式，可使学生在认知过程中积极参与教学，从而培养学生自主学习的能力。

本课时主要是让学生在上节课学习的基础上，对美术作品进行剖析、评述。学习形式主要是以小组自主学习为主，教师在课堂上只起到辅助的作用。

教学程序：

（1）组织教学

将学生分成四个小组进行教学。组织学生摆好课桌分组坐好。

（2）课堂教学

学习开始时，教师对上节课的学习内容作简要的归纳，导入本课的学习。然后引出课题，抛出学习的核心内容，引导学生讨论。该环节的学习主体是学生，为激发学生讨论问题的积极性，引导学生能自由地、多角度地发表对美术作品的理解，避免学生抓不住学习内容的主题，致使讨论泛于表面，教师应适时引导学生围绕几个相关的问题进行讨论，以使凌乱的知识得到梳理，使学生在有限的课时里获取相应的知识。

提出的问题如下：

你认识的中国绘画的风格与流派有哪几种？

美术作品与人类的生活有何关联？

绘画的风格有哪些？

绘画的流派特点有哪些？

西方绘画的风格艺术特点有哪些？

中国绘画的艺术特点有哪些？

（3）讨论探索

学生围绕教师提出的问题展开讨论。

在学生学习讨论时，教师应顾及每个小组的学习，适时参与学生的讨论，以随时解决学生遇到的难题。组长把本小组讨论结果进行整理记录。

（4）学习汇报

讨论结束后，各小组派代表发言。

教师将各小组的发言加以总结和归纳，也可选派一名语言能力强的学生对全班的学习情况进行总结和归纳，如有同学有不同意见，可作补充发言。

（5）课堂小结

教师作课堂小结。小结时教师要注意肯定每个小组的学习情况，指出不足之处，并对本课的学习内容作简要的归纳，鼓励学生多关注生活中的美术现象，提高自己的美术修养。

四、教学建议

1. 本课教学应根据学校当地情况灵活安排学时，可采用2—3课时完成。

2. 学生初次从中、西方绘画的风格与流派的角度对经典美术作品进行学习、欣赏、评述，常会出现认识上的偏差现象，教师应着重关注，随时把握正确的认识导向，使学生的审美观念得到健康发展。

五、资料库

《女史箴图》　顾恺之〔东晋〕

顾恺之（约345—406）东晋画家，绘画理论家，诗人。字长康，小字虎头。出身望族，官至散骑常侍。博学多才，人称三绝：才绝、画绝、疾绝。

微信公众号：电子课本大全

晋以前的中国画家就善于用细线勾勒人物，这种线条均匀而有节奏，像春蚕吐丝一般连绵缠绕，而顾恺之则将这一技法推向极致。《女史箴图》中的线条循环婉转，均匀优美。女史们着下摆宽大的衣裙，修长婀娜；每款衣裙配之以形态各异、颜色艳丽的飘带，飘飘欲仙，雍容华贵。在整个人物构图上，均以细线勾勒，只在头发、裙边或飘带等处染以浓色，微加点缀，不求晕饰，整个画面典雅宁静又不失亮丽活泼，其卓越高妙的绘画语言是无懈可击的。

《女史箴图》“女史”指宫廷妇女，“箴”则为规劝之意。晋初惠帝时，贾后专权，极妒忌，多权诈，荒淫放恣。文人张华便以历代贤记事迹撰文《女史箴》以为鉴戒，被当时奉为“苦口陈箴、庄言警世”的名篇。

《女史箴图》高24.8厘米，长348.2厘米，横卷。原有12段，因年代久远，现存《女史箴图》仅剩9段。原作“茫茫造化”至“式瞻清懿”为第1段，画有庖牺氏定夫妇君臣之制的事迹。“樊姬感庄，不食鲜禽”为第2段，画楚庄王夫人樊姬为劝阻庄王沉溺于狩猎而不食鲜禽的故事。“卫女矫桓”至“而二主易心”为第3段，画有齐桓公夫人卫姬不听郑卫之音以感化好淫乐的齐桓公的故事。“玄熊攀槛、冯媛趋进”为第4段。冯媛是元帝的婕妤(帝王妃子)，元帝游园时，一只大熊突然从围栏里跑出来，情急之下，冯媛不顾个人安危冲到大熊跟前护住元帝。第5段画汉成帝班婕妤辞辇的故事，插题箴文从“班婕有辞”至“防微虑远”。班婕妤为中国历史上有名的才女，成帝对之宠爱异常。一次成帝游兴大发，要班婕妤同辇一游，班婕妤推辞说：“古代贤君出游都有名臣在侧，只有夏商周三代亡国之君才由侍妾陪同，今天你要学亡国之君吗?”第6段画冈峦重叠，人物射猎于山间。插题箴文是“道罔隆而不杀”至“替若骇机”，意思是日月有常，天下万物莫不盛极而衰。劝诫人们得意时莫轻狂，得宠时不傲慢。第7段画两位女子相对妆容。插题箴文从“人咸知修其容”至“克念作圣”，意思是人们都只知修饰容貌，而不知修身养性比这更重要。第8段画床帏间男女背坐，红衣女子侧坐一旁，仿佛发生了争执，男子正揭帏作仓猝而起状。规劝女子对夫君应善言相待，否则即使同床而寝也会互相猜疑。第9段画夫妇并坐，妾侍围坐，群婴罗膝。画意指家庭和睦则子孙繁多。第10段画男女二人相向对立，男的打算离开，对女子举手做相拒之势。插题箴文是“欢不可以渎”至“实此之由”。规劝女子不能刻意争宠，而专宠必生傲慢，宠到极点之时便是被抛弃之始。第11段画一妃端坐，有贞静之态。插题箴文为“翼翼矜矜”，至“荣显所期”，意思是女子若想大富大贵，必须谨言慎行。第12段画一女子优雅地站着，执笔而书，前有二姬相伴而行，作相顾而语之状。插题箴文是“女史司箴，敢告庶姬”两句。是画宫廷女官在劝导嫔妃们慎言善行，普天下女子也可以此为鉴。

《游春图》　展子虔〔隋代〕

展子虔是北朝至隋代的画家，擅长山水画。现存的署名为“展子虔”的《游春图》虽然未必是他的真迹，很可能是唐中期画家的手笔，但从作品古朴的画法来看，它至少应该是展子虔原作的临摹品，我们还是可以从中了解中国早期山水画的风格。

《游春图》，绢本设色，43厘米×80.5厘米，为北京故宫博物院收藏。画家在辽阔、平远的山川景色中点缀着人马和舟船，描画了一派明媚的春天气息和达官贵人到郊外踏青的情景。画家以青绿勾填法描绘山川、树木、繁花，远山的树丛则直接用色点染，后人称此画法为“青绿画法”，以此法画的山水则称“青绿山水”，成为中国山水画中一种独具风格的画体。在空间关系的处理上，画家已经注意到物象之间的远近、高低、大小的关系和它们的层次，使人感到远近山川，有咫尺千里的效果。这说明画家观察与表现自然景物的能力有了很大的提高，为中国山水画走向成熟奠定了重要的基础。所以，《游春图》在中国山水画发展史上具有重要的意义。

《照夜白图》　韩幹〔唐代〕

韩幹，唐代杰出画家，长安蓝田（今属陕西）人。相传年少时曾为酒肆雇工，经王维资助，学画十余年而艺成。擅绘肖像、人物、鬼神、花竹，尤工画马，曾师曹霸而重视写生。经历唐玄宗年间，被召入宫封为“供奉”。此后专跟宫中画马名家陈闳学习画，韩幹重视写生，坚持以真马为师，遍绘宫中及诸王府之名马。韩幹所绘马匹，体形肥硕，态度安详，比例准确，一改前人画马螭颈龙体、筋骨毕露、姿态飞腾的“龙马”作风，创造了富有盛唐时代气息的画马新风格 。

《照夜白图》中的夜照白是韩幹于唐天宝年间所画的唐玄宗最喜欢的一匹坐骑。图中“照夜白”系一木桩上，昂首嘶鸣，四蹄腾骧，似欲挣脱缰索。此图用笔简练，线条纤细有劲，马身稍加渲染，雄骏神态已表现出来。此图所画马匹体积感、质感颇强；马身丰圆壮硕，结构准确、姿态雄骏，可

微信公众号：电子课本大全

谓形神兼备。图左上题“韩幹照夜白”六字，系南唐后主李煜题字。左边上方有“彦远”二字，似为唐代著名美术史家张彦远的题名；左下有宋米芾题名，并盖有“天生真赏”朱文印。是流传有绪的名迹。

《步辇图》　阎立本〔唐代〕

阎立本（601—673），是唐代最著名的画家之一，他不但驰誉丹青，而且仕途显达。显庆中以将作大匠代立德为工部尚书，总章元年（公元668年）官拜右相、博陵县男，咸亨元年（公元670年）改中书令。谥文贞。

他的父亲阎毗和兄长阎立德都擅长于绘画、工艺、建筑，阎立本亦秉承其家学，他尤其善长于绘画。他善画人物、车马、台阁，尤擅长于肖像画与历史人物画。他的绘画，线条刚劲有力，神采如生，色彩古雅沉着，笔触较顾恺之细致，人物神态刻画细致，其作品倍受当世推重，被时人列为“神品”。

《步辇图》此图描绘贞观十五年（公元641年）唐太宗李世民接见来迎娶文成公主的吐蕃使者禄东赞的情景。图中李世民威严而平和，端坐在宫女抬着的步辇之上，另有几位宫女为太宗撑伞、张扇。画面左边站立三人：红衣虬髯者为宫中的礼宾官员，其后身着藏服者为吐蕃使者禄东赞，最后着白袍者为内官。作者不仅再现了这一具有伟大历史意义的事件，更鲜明生动地刻画了人物的不同身份、气质、仪态和相互关系，并具有肖像画特征。

画中包括唐太宗在内共有13个人物。唐太宗虽然不在画面的中心而偏于横卷的前半部分，但作者在构图上的巧妙处理，使以唐太宗为主的人物群体实际上处于画面视觉的中心，同时也以他为主构成了画面由内向外辐射的组合关系。唐太宗处于九个侍女的簇拥之下，宽大的体态与威仪庄重的神情，与侍女纤细而趋于动感的塑造形成了鲜明的对比，因此构成了画面视觉上的重中之重。同样的处理构思也体现在唐太宗前方的三个使臣身上，他们虽然较之侍女们远离唐太宗，但其与太宗构成对应的视线，使他们乃处于更为重要的视觉地位。造型上选取了鞠躬时的动态，同时，三人的重心都略有后移，亦给人一种趋于不稳定的视觉感受。相比之下，既显示出使臣的恭敬，又衬托出大唐天子雍容华贵的气派。

图卷右半是在宫女簇拥下坐在步辇中的唐太宗，左侧三人前为典礼官，中为禄东赞，后为通译者。唐太宗的形象是全图焦点。作者煞费苦心地加以生动细致的刻画，画中的唐太宗面目俊朗，目光深邃，神情庄重，充分

展露出盛唐一代明君的风范与威仪。作者为了更好地突现出太宗的至尊风度，巧妙地运用对比手法进行衬托表现。一是以宫女们的娇小、稚嫩，以她们或执扇，或抬辇，或侧或正，或趋或行的体态来映衬唐太宗的壮硕、深沉与凝定，是为反衬；二是以禄东赞的诚挚谦恭、持重有礼来衬托唐太宗的端肃平和、蔼然可亲之态，是为正衬。该图不设背景，结构上自右向左，由紧密而渐趋疏朗，重点突出，节奏鲜明。

《捣练图》　张萱〔唐〕

《捣练图》，宋代摹本，绢本设色，37厘米×147厘米，现为美国波士顿美术馆收藏。

张萱，生卒年不详，盛唐时期著名的人物画家，擅长画妇女，他突破了汉魏以来人物画主要画“列女”、“孝子”的传统，转向表现现实生活中的妇女。现存的宋代摹本《捣练图》和《虢国夫人游春图》便是张萱的重要作品。《捣练图》描绘唐代妇女制“练”（一种丝织品）的劳动场面。画家注重描绘劳动场景和人物流露情绪的细微动作，形象刻画了不同人物的仪容与性格。人物间的相互关系生动自然。全画共有12个人物，按劳动工序分成三组。右边一组描绘四个妇女用木杵捣练；中间一组两个人，正在理线；左边一组，两个妇女把练拉直，一妇女用熨斗熨平，一个淘气的小女孩在练下来回玩耍，既符合生活真实，又使画面不致呆板。那两个扯练的妇女因为用力而微微后退的姿势也描绘得十分逼真。描画勾勒工细劲健，设色富丽匀净。“丰颊肥体”的人物造型正是盛唐妇女的典型风格，反映出盛唐崇尚健康丰腴的审美情趣，代表了那个时代人物造型的典型风格。

《踏歌图》　马远〔南宋〕

马远在南宋画坛中占有重要地位，历任南宋光宗、宁宗两朝画院待诏，极受统治者的赏识。人们通常把他与李唐、刘松年、夏圭联系在一起，称为“南宋四大家”。

马远出生于绘画世家，他的曾祖、祖父、父亲、伯父、兄弟、儿子都是宫廷画家，而且都很有成就。马远的绘画，在继承前人成就的基础上进一步挖掘山水中的诗情与感人力量，着意形象的加工提炼，注重章法剪裁和经营，使得作品更加简洁完整，主题更为明确突出。其山水画一般是远山奇峭，近石方硬，远景简练，近景凝重。

由于马远在构图上善于采用以局部表现整体的手法，常画山之一角、水

微信公众号：电子课本大全

之一涯，使画面呈露出大片空白，所以，被人称为“马一角”。

《踏歌图》是马远的传世名作，此图近处田垅溪桥，巨石居于左角，疏柳翠竹，一个清静深秀的山湾里，几个老农在阳春时节带有几分醉意地欢娱歌舞。他用简括的线条，清秀的色彩，巧妙地把山环水抱的复杂景物写得远近分明，图中没有花草的陪衬，却表现出愉快的春山环境。远山奇峭，近石方硬，树木多姿，云雾掩映中显出辽远的空间和光的感觉，具有清旷秀劲的特殊风格。

此画将人物画在画面的近景处，一老者刚过小桥，右手扶杖，左手挠腮，摇身抬腿，踏歌而舞，憨态可掬。随行二老者其中一人双手拍掌，双足踏节，另一人抓住前者的腰带，躬腰扭动，舞态可人。后行之人，肩扛竹棍，上挑葫芦，身前倾，腰微弯，和节而踏。四个人动态不一、却动律和谐，人乐年丰之气象在活泼灵动的舞姿中呈现，垅道左面的两个孩子给画面添加了一股童趣，老少相宜，构成了画面人物动态与气氛的协调。画的中景是高耸的巨岩，宫阙在丛树中若隐若现，具有帝皇的象征意味。作者似乎在把这样一个观念体现在画中：人乐是因为年丰，年丰是因为皇帝治理有道。但从情趣上看，近中二景并不那么协调，有勉强为之之感。这是作者试图把自己对“村野俚俗”质朴的喜爱与对皇家“高贵雅致”富丽的崇尚这两种不同的情感统于一个画面中。虽然有皇帝的题诗赋予此画的思想内容，但也不能协调起截然不同的两种情感。卧石与秀峰主要用大斧劈皴，其中在秀峰上夹用些许长披麻皴，岩石的凝重、秀峰的峭险与水纹柔和的勾法形成强烈的对比。

《瑞鹤图》　赵佶〔北宋〕

赵佶，（1082—1135），北宋王朝末年的皇帝。宋徽宗赵佶虽是亡国之君，却是名垂画史的艺术家。他对绘画的爱好十分真挚，并利用皇权推进绘画，使宋代的绘画艺术有了空前的发展。他广泛搜求古今名画1500余件，分列14门，编为《宣和睿览集》，又敕令编纂《宣和书谱》《宣和画谱》，为美术史留下了宝贵的资料。宋徽宗才华横溢，他能书善画。在书法上，他自创“瘦金体”；在绘画上，无论山水、人物，无不精能，尤其擅长花鸟。

《瑞鹤图》是公认的宋徽宗存世工笔写实类花鸟画真迹，为存世绝少的宋徽宗“御笔画”。

此图画庄严耸立的汴梁宣德门，门上方彩云缭绕，18只神态各异的丹顶鹤，在上空翱翔盘旋，另两只站立在殿脊的鸱吻之上，回首相望，天空及宫殿周围的祥云皆以平涂渲染，更烘托出仙鹤动飞之势和曼妙体态，气氛祥和吉庆。画后有赵佶瘦金书叙述一段。

《瑞鹤图》构图和技法俱皆精到：构图中一改常规花鸟画传统方法，将飞鹤布满天空，一线屋檐既反衬出群鹤高翔，又赋予画面故事情节，在中国绘画史上是一次大胆尝试；绘画技法尤为精妙，图中群鹤姿态百变，无有同者，鹤身粉画墨写，睛以生漆点染，整个画面生机盎然。

《鹊华秋色图》　赵孟頫

赵孟頫（1254—1322），字子昂，号松雪，松雪道人，湖州（今浙江长兴）人。宋太祖赵匡胤十一世孙，秦王德芳之后。赵孟頫一生历宋元之变，仕隐两兼，他虽为贵胄，但生不逢时，青少年时期南宋王朝已如大厦将倾，他在坎坷忧患中度过。他的父亲赵与告官至户部侍郎兼知临安府浙西安抚使，善诗文，富收藏，给赵孟頫以很好的文化熏陶。赵孟頫是一代书画大家，经历了矛盾复杂而荣华尴尬的一生，他作为南宋遗逸而出仕元朝，对此，史书上留下诸多争议。

赵孟頫博学多才，能诗善文，懂经济，工书法，精绘艺，擅金石，通律吕，解鉴赏。特别是书法和绘画成就最高，开创元代新画风，被称为“元人冠冕”。在绘画上，山水、人物、花鸟、竹石、鞍马无所不能，工笔、写意、青绿、水墨，亦无所不精。他在我国书法史上亦占有重要的地位。自五岁起，赵孟頫就开始学书，几无间日，直至临死前犹观书作字，可谓对书法的酷爱达到情有独钟的地步。他善篆、隶、真、行、草书，尤以楷、行书著称于世，《元史》本传讲，“孟頫篆籀分隶真行草无不冠绝古今，遂以书名天下”。元鲜于枢《困学斋集》称：“子昂篆，隶、真、行、颠草为当代第一，小楷又为子昂诸书第一。”其书风遒媚、秀逸，结体严整、笔法圆熟、世称“赵体”。与颜真卿、柳公权、欧阳询并称为楷书“四大家”。

《鹊华秋色图》描绘了华不注山与鹊山一带秋色的景色。画家采用平远构图法，用细密柔和、苍劲丰润的披皴描绘不注山与鹊山山体的形体与空间层次，用圆劲的笔法画树木，貌似草草点成的树木千姿百态，表现出鹊山与华不注山秋天清旷美丽的意境。

《富春山居图》　黄公望〔元代〕

《富春山居图》，纸本水墨，31.8厘米×51.4厘米，浙江省博物馆藏。

微信公众号：电子课本大全

黄公望（1269—1354），字子久，号一峰、大痴道人，江苏常熟人。擅长画山水，多描写江南自然景物，以水墨、浅绛风格为主，与吴镇、王蒙、倪瓒并称“元四家”。他学画起步较晚，然由于生活坎坷，寒暖自知，所绘山水，必亲临体察，画上千丘万壑，奇谲深妙，成为“元四家”中深孚众望的大画家。画作之余，他还留有著述，如《写山水诀》、《论画山水》等，皆为后世典范之学。

《富春山居图》是黄公望79岁高龄时开始创作的。这幅长卷落笔从容，千丘万壑，越出越奇，重峦叠嶂，越深越妙，既形象地表现了富春山水的秀丽外貌，又把其本质美的特征挥洒得淋漓尽致。这件鸿幅巨制直到他谢世前不久才告完成，前后倾注了他大约七年的心血，这是画家与富春山水情景交融的结晶。展开画卷，呈现在我们面前的是富春江一带秋初景色：丘陵起伏，峰回路转，江流沃土，沙町平畴。云烟掩映村舍，水波出没渔舟。近树苍苍，疏密有致，溪山深远，飞泉倒挂。亭台小桥，各得其所，人物飞禽，生动适度。正是“景随人迁，人随景移”，达到步步可观的艺术效果。

画面的布局由平面向纵深展宽，空间显得极其自然，并以淡淡的赭色作赋彩，这就是黄公望首创的“浅绛法”。整幅画简洁明快，虚实相生，集中显示出黄公望的艺术特色和心灵境界，被后世誉为“画中之兰亭”。元代以来，历代书画家、收藏家、鉴赏家，乃至封建帝王权贵都对《富春山居图》推崇备至，并以能亲眼目睹这件真迹为荣幸，使得这卷宝图既备受赞颂，也历尽沧桑。如今，它的前段珍藏于浙江博物馆，后段藏于台北故宫博物院，海内外炎黄子孙无不翘首企盼着祖国的统一，盼望宝图早日“破镜重圆”。

《六君子图》　倪瓒〔元代〕

倪瓒（1301—1374），“元四家”之一，字元镇，号云林，别号幼霞生、荆蛮民、奚元朗、净名居士、朱阳馆主等，常州无锡梅祇陀村人。出身江南富豪，家境十分富裕。倪瓒早年丧父，由长兄抚养成人。

《六君子图》，纸本水墨，61.9厘米×33.3厘米，上海博物馆藏。作品写江南秋色，坡陀上有松、柏、樟、楠、槐、榆六种树木，疏密掩映，姿势挺拔，各有其象征意义。树木用笔简洁疏放，似不经意而骨力内含。土石层叠，连勾带皴，墨色浓淡变化得宜。江上远峦以干笔皴擦，给人一种空灵之感。全图气象萧疏，近乎荒凉。此图后有黄公望题诗云：“远望云山隔秋水，近有古木拥披陀，居然相对六君子，正直特立无偏颇。”《六君子图》因此得名。

此图作于至正五年（1345年），时倪瓒45岁。此画以枯而见润的简练笔墨营造了湖光山色荒寒空寂的意境，简净而清淡的画面既反映了元代文人失意落寞的心态，又淋漓尽致地体现了画家崇尚平淡天真的审美理想。

《落霞孤鹜图》　唐寅〔明〕

唐寅（1470—1523），字伯虎，又字子畏，号六如居士，又号桃花庵主，吴县（今江苏苏州）人。

他出身商人家庭，自幼聪明伶俐，然而却在20余岁时连遭不幸，由于父母、妻子、妹妹的相继去世，家境衰败。唐寅在好友祝允明（即祝枝山）的规劝下收心读书，希望能在科举仕途中谋一出路。果然，在他29岁时，参加应天府公试，得中解元。正当他踌躇满志赴京会试的时候，却受到考场舞弊案的牵连，遂绝意进取，以卖画为生。唐伯虎生性不羁，才气横溢，诗文擅名，与祝允明、文徵明、徐祯卿并称“江南四才子”。又由于他在绘画上的卓越成就，人们又将他与沈周、文徵明、仇英并称“吴门四家”。

《落霞孤鹜图》用笔缜密秀润，意境清旷，极富韵律和文人画秀润空灵的美感。作者用笔细劲缜密，刚柔相济。山石用色近重远淡，表现出山石的体积感和景物的空间感，画面左上方有画家自题“画拣珠帘烟水中，落霞孤鹜渺无踪。千年想见王南海，曾借龙王一阵风”。

《庐山高图》　沈周〔明代〕

《庐山高图》，纸本设色，193.8厘米×98.1厘米，台北故宫博物院收藏，是明代画家沈周的名作。该画为长轴，原属北京故宫旧藏，现藏于台北故宫博物院。《庐山高图》是沈周为他的老师陈宽（醒庵）70岁寿辰祝寿，凭借想象而创作的一幅国画精品。

沈周的山水画以北方画风特有的遒劲、浑厚之气，表现南方山水秀美、凄迷之韵，使南北画风有机融合，又各尽其妙。《庐山高图》可以说是两种风格兼具的代表。沈周40岁以后，开始画大幅的作品，《庐山高图》作于41岁，这幅经典之作也是他转型时期的代表作。

画中所画崇山峻岭，层层高叠，近似王蒙的笔法、布局，作危峰列岫，长松巨木，起伏轩昂，雄伟瑰丽。近处一人迎飞瀑远眺，比例虽小，却起着点题的作用。由于作者极善于虚与实、黑与白的均衡处理，故画面虽饱满却不觉得挤迫窒息。画面上水的空灵、云的浮动，再加上直泻潭底的飞瀑，

微信公众号：电子课本大全

使密实的构图里有了生动的气韵。整幅画笔墨显得坚实浑厚，景物郁茂，气势宏大。山石融合了王蒙的解索皴与董源、巨然的披麻皴法，先以淡墨层层皴染，再施以浓墨逐层醒破。笔法稳健细谨，不恣意逞任，用墨浓淡相间，于满幅布局中有疏朗之感，故觉实中有虚。而画悬泉百丈直泻冲下，涧水轻柔，云光山色极为精彩。作品清新空灵，融崇高的人格理想与壮丽的大自然为一体，也揭示了画家的胸襟。

《夏山图》　王原祁〔清代〕

王原祁（1642—1715），字茂京，号麓台、石师道人，江苏太仓人，王时敏之孙。康熙九年（1670年）进士，官至户部侍郎，人称王司农。以画供奉内廷，擅画山水，继承家法，学元四家，以黄公望为宗，喜用干笔焦墨，层层皴擦，用笔沉着，自称笔端有金刚杵。主张好画当在不生不熟之间，自出心裁，不受古法拘束，熟不甜，生不涩，淡而厚，实而清，书卷之气盎然纸墨外。王原祁既承董其昌及王时敏之学，又受清代最高统治者之宠，山水格局面目影响后世 。王原祁的绘画风格主要受元代（公元1279—1368年）黄公望影响。在技巧方面，他作画时喜欢用干笔，先用笔，后用墨，由淡向浓反复晕染，由疏向密，反复皴擦，干湿并用，画面显得浑然一体。

《夏山图》是王原祁康熙三十九（1700年）所作，画作为长轴，堪称王原祁经典之作。图中近处坡石林木，静水围绕，远处崇山峻岭，连绵起伏。山石林木相互衬托，密处披麻皴，苔点层层皴擦，疏处河水大片空白，一着一笔，疏与密之间形成强烈的对比。整画水墨为之，稍加赭石点染，气势雄大。

《湖石鱼鸟》　朱耷〔清代〕

朱耷（1626—1705）是清初著名画家，他是明代皇室的后裔，出生在明王朝危亡之际。明朝被灭亡后，他为了逃避政治上的迫害，同时也表示对清朝统治者的仇视，出家当了和尚，以后又当过道士。出家后他起过许多别名，其中最常用的是“八大山人”。朱耷的这种阶级出身和态度，使他的绘画作品具有强烈的借物抒情的特点。当然，他所抒发的只能是一种孤独、冷漠、高傲和对现实强烈不满的情绪。《湖石鱼鸟》便是这方面很有代表性的作品。画面上，孤石倒立，一只缩着脖子、好像瞪着白眼的八哥孤零零地蹲在石头顶上，河水中，两条鱼一近一远平行而游，形象呆板，显得极其冷落孤僻，很像是画家的自我写照。全画用笔和用墨都非常简练凝重，极具分量感，而河中游鱼笔墨明晰，清雅淡虚，这种强烈对比与画面的呆板感增强了

作品的孤寂与清冷之气。画中的大块空白，更增强了全画悲凉的气氛，且给人以无穷的遐想。这是中国画善于利用空白，使“无画处皆成妙境”的突出体现。

《华封三祝图》　郑燮〔清代〕

郑燮（1693—1765），字克柔，号板桥，江苏兴化人。曾做过山东范县、潍县的小县令，因主动为人民申请赈济救灾而被罢官，以后定居扬州，卖画为生。他能诗善画，一生喜欢画兰花和竹子，尤以画竹著名，是富有革新精神的“扬州画派”（俗称“扬州八怪”）的杰出代表。这幅《华封三祝图》是他的代表作之一。此画写三枝墨竹，老干新篁，浓淡相间，重叠错落，疏密有致，劲拔挺秀，老嫩分明。竹后有奇石相衬。

郑板桥所画竹子和题画诗，大多是借竹缘情，托物言志，抒发了“衙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声”的情怀，表现出“立根原在乱岩中，任尔东西南北风”的坚劲，表达出“写取一枝清瘦竹，乌纱掷去不为官”的气节和气概，凡竹子的高风亮节，坚贞正直，高雅豪迈等气韵，都被他表现得淋漓尽致。这正是郑板桥作品不同于传统花鸟画之处，不同于前人之处。

《最后的晚餐》（意大利）达·芬奇（壁画484厘米×880厘米，1495—1497年作，米兰圣马利亚·格拉契修道院藏）

列奥纳多·达·芬奇（1452—1519）是文艺复兴时期意大利最杰出的画家、科学家和发明家，他一生完成的绘画作品不多，但几乎件件都是不朽之作。他的作品自始至终具有鲜明的个人风格，并善于使艺术创作和科学探索结合起来，深沉、含蓄、富于理性。他晚年潜心科学研究，死后留下大量笔记手稿及草图，从物理数学以至生理解剖，几乎无所不包。他的技术发明也遍及民用、军事、工程、机械各方面。因此，恩格斯称赞他：“不仅是大画家，而且也是大数学家、力学家和工程师，他在物理学的各种不同部门中都有重要的发现。”

壁画《最后的晚餐》是达·芬奇为米兰圣马利亚·格拉契修道院饭厅而创作的。它不是一般的灰面湿壁画，而是掺用了一些油彩，所以有的美术史书籍中不称它为壁画，而是标为“油性蛋剂颜料”。由于这是一种不成熟的新的尝试，所以原画在16世纪时就已逐渐褪色霉坏，现在已很模糊。目前有关方面正试图以现代科技加以修复，但进展极慢。

《最后的晚餐》取材于基督教《圣经》中耶稣被他12个门徒之一的犹大

微信公众号：电子课本大全

出卖的传说，因耶稣在撒冷被捕前，与他的圣徒们共进了最后一次晚餐而得名。这类题材的宗教画从中世纪到文艺复兴时期，不断有人创作，且形成了一套程式化的表现手法。达·芬奇的这一作品则以它独到的匠心、卓越的构图、深刻的人物心理描写而成为不朽的杰作。达·芬奇在这一作品中紧紧抓住耶稣在与12个门徒共进晚餐时，突然说出“你们当中有一个人要出卖我”以后，众门徒顿时显出各种不同神态的这个极富表现力的瞬间，着重刻画了各个人物的内心世界，表达了画家对善与恶、美与丑、崇高与卑鄙的鲜明爱憎。对人物的微妙的心理描写达到了空前的高度。全画的构图十分完美，12个门徒平均分成对称的四组。由于各组人物之间彼此具有紧密的联系和各种不同的姿态，又显得丰富而统一。此外，在画面空间与背景的处理上，用透视法画出了深远的空间。所有这些，使这一作品成为举世闻名的杰作。

《占卜者》　卡拉瓦乔〔意大利〕

米开朗基罗·梅里西·德·卡拉瓦乔（Michelangelo Merisi da Caravaggio），1571—1610，意大利16世纪末至17世纪初的一位著名的画家。他的艺术生涯是在意大利文艺复兴盛期的诸大师相继逝世后开始的。他是意大利杰出的现实主义画家。曾师从米兰画家培德查诺学画，继承了意大利北部现实主义民俗画的传统，并受到威尼斯画派的影响。1593年到1610年间活跃于罗马、那不勒斯、马耳他和西西里。他通常被认为属于巴洛克画派，对巴洛克画派的形成有重要影响。

《占卜者》是卡拉瓦乔的早期作品，作者以社会底层人物生活状况作为绘画主题进行描绘，这在意大利以前的绘画作品中还是非常少见的。画中描绘了吉普赛女占卜者为贵族子弟看手相占卜时的情景。

《荷拉斯兄弟之誓》　大卫〔法国〕

大卫（1748—1825）是法国大革命时期最杰出的画家、新古典主义美术的主要代表。

大卫的一生跨越了两个世纪，经历了法国资产阶级最重要的阶段。在革命斗争最激烈的时候，他表现了一个资产阶级革命美术家很宝贵的品质。在他被捕获释后，政治信仰和思想观点有所变化。但是，总的来说，他的艺术是严肃的，画风严谨，技法精湛，富有艺术感染力，充分体现了新古典主义美术的特色。它在反对当时罗可可艺术的陈腐画风，恢复古代优良的绘画传统方面，建立了不可磨灭的功绩，对后来法国美术的发展有重要的影响。

油画《荷拉斯兄弟之誓》，原是法国国王路易十六的订件，但大卫并没有按照统治阶级的意愿去画，而是赋予这一古罗马历史故事（罗马城和邻城阿尔巴交战，双方各派三兄弟格斗，以定胜负，而双方之间有着姻亲关系，但是，代表罗马城的荷拉斯三兄弟毅然挺身而出，大义灭亲）以鲜明的主题——个人情感要服从国家的利益。画面上采用对比的手法，表现了这两种情感的冲突。中心位置上的荷拉斯三兄弟在出征前从父亲手中接过武器并庄严宣誓；画面右角的三兄弟的母亲、妻儿和姐妹则陷入个人的情感而感到哀伤，笼罩在一片忧虑和悲哀的气氛之中。她们的行为反衬出三兄弟出征前的英雄气概，突出了这幅画的主题。整个画面构图严谨，均衡对称，造型坚实，体现了新古典主义美术的重要特征。

《阿涅尔的浴场》　修拉〔法国〕

修拉（1859—1891）是19世纪末法国“新印象派”绘画的代表人物之一。由于他认为印象派绘画表现光色效果的方法只凭实践经验，还不够科学。他根据色彩三原色的原理，反对在调色板上调和色彩，主张用分割，即用不同的纯色以点或块排列或交错于画布上，来代替印象派使用的杂乱无章的笔触，以取得更好的光色效果。这就是被称为“色彩分割法”的新印象派。

《阿涅尔的浴场》是修拉早期的作品，是点彩画法的最初尝试。作品描绘巴黎西部阿尼埃尔一带塞纳河上人们沐浴之乐的情景。为了画好这一作品，修拉画了30多幅习作和色彩稿。据说修拉为了在这一作品中点小圆点，整整花去了一年的时间。

他采用了不在调色板上调色，而用小圆点和纯色色点进行点彩的办法。在一定的距离看上去，这无数的小点便在视网膜上造成所寻求的调色效果。从此以后，同时对比法则、点彩法、纯色和光学调色法便成为修拉艺术的主要成分。

尽管这一作品表现初夏下午的阳光的感觉十分真实，但由于修拉机械地搬用科学的方法，把艺术与科学完全等同起来，结果使画面机械呆板，所以有人批评修拉的这套理论是假科学。这就决定了新印象派绘画未曾产生很大的影响。

《静物》　塞尚〔法国〕

塞尚（1839—1906）是19世纪末法国后印象主义画派的重要代表人物，他是一个孤独的探索者，他的作品在19世纪几乎无人知晓。直到他逝世一年

微信公众号：电子课本大全

后，人们才在巴黎为他举办的回顾展上开始认识到他对西方现代美术的重要贡献，被人尊为“西方现代美术之父”。

塞尚认为“线是不存在的，明暗也不存在，只存在色彩之间的对比。物象的体积是从色调准确的相互关系中表现出来”。他的作品大都是他自己艺术思想的体现，表现出结实的几何体感，忽略物体的质感及造型的准确性，强调厚重、沉稳的体积感和物体之间的整体关系，有时候甚至为了寻求各种关系的和谐而放弃个体的独立和真实性。

他的主要贡献在于一反传统绘画模仿外在世界呈现在人们眼中的三度空间的透视现象，而重新寻求一种从自然的秩序中引出的形式结构，这就是塞尚所称的“造型的本质”。为了探索这种造型的本质，他在最适宜于艺术探索的静物画上倾注了很大的心血，因为这些静物可以听凭他自由摆布，并且可以长期耐心地去描绘它们。所以，他的绘画以静物画最好。这幅《静物》就是重要的代表作之一。在这一作品中，塞尚完全抛弃了明暗造型的传统手法，只用色彩的冷暖转折来造型。画面上那些配置得非常恰当的、厚重而又响亮的色彩，给人以一种特殊的美感。

《向日葵》　凡·高〔荷兰〕

文森特·威廉·凡·高（1853—1890），荷兰后印象派画家。他是表现主义的先驱，并深深影响了20世纪的艺术，尤其是野兽派与德国表现主义。凡·高的作品，如《星夜》《向日葵》与《有乌鸦的麦田》等，现已跻身于全球最著名、广为人知与昂贵的艺术作品的行列。1890年7月29日，凡·高终因精神疾病的困扰，在美丽的法国瓦兹河畔结束了其年轻的生命，是年他才37岁。

凡·高摒弃了一切后天习得的知识，漠视学院派珍视的教条，甚至忘记自己的理性。在他的眼中，只有生机盎然的自然景观，他陶醉于其中，物我两忘。他视天地万物为不可分割的整体，他用全部身心拥抱一切。凡·高很晚才作为一位极具个性化的画家而崭露头角，距他去世时只有八年。

他画过多幅向日葵的静物画。这些简单地插在花瓶里的向日葵，呈现出令人心弦震荡的灿烂辉煌。凡·高以重涂的笔触施色，好似雕塑般在浮雕上拍上一块黏土。黄色和棕色调的色彩以及技法都表现出充满希望和阳光的美丽世界。

第2课　独特的风采

莫小均

一、教材分析

1. 课文内容分析

在历史发展的长河中，我国各族人民共同创造了中华民族光辉灿烂的文化。绚丽多彩的民族服饰就是其中的重要组成部分，工艺精湛、纹样夸张、风格独特，以其特有的魅力给人强烈的震撼。服饰是一个民族的标志，人们通过服饰来识别一个民族。服饰是文化的象征，其内涵非常丰富，它反映生产，反映生活，反映历史，也反映文化。服饰的式样及其工艺制作反映了各民族在一定时期的工艺水平、审美情趣和审美追求。它是写在人身上的历史，写在人身上的艺术。同时，它也与气候、环境有关。

本课属“欣赏·评述”学习领域。主要教学目的是让学生了解民族服饰独特绚丽的风采，感受民族艺术的特点和价值，培养学生珍视、尊重民族文化的态度和多元化的审美心理。

本课内容共分两部分，各部分相对独立又相互关联。

本课主体部分以精湛的图片、详细的文字资料展示了汉族、壮族、蒙古族、藏族、彝族、苗族、白族、傣族、羌族、瑶族、布依族等民族独特绚丽的服饰，激发了学生极大的学习兴趣，通过让学生了解、感受各民族服饰独特的造型、独特的色彩，培养学生珍视、尊重民族文化的态度和多元化的审美心理。

本课学习立足于学生生活经验和兴趣，引导学生将民族服饰的主体教学进一步向民族风俗活动等方面拓展，使学生在学习本课的基础上进行深入研究性学习，学会收集资料、组织资料、运用资料，更全面地、多角度地认识、了解一个民族文化的历史、环境背景及其价值。

我国是多民族国家，56个民族的多元文化汇成中华民族丰富多彩的文化

微信公众号：电子课本大全

长河。本课设置的欣赏、评述、考察调研、模仿表演等项目和要求，就是让学生在欣赏、评述、考察调研、学习设计制作民族服饰的教学过程中，追溯不同民族人民的生活、思想、观念、情感和文化，探求其根源，感知各民族人民在改造环境、美化生活中的创造发明。

建议本课两课时完成。第一课时：欣赏、评述民族服饰，了解我国少数民族服饰文化。第二课时：举行一项模仿民族民俗的活动。

2. 教学重点与教学难点

教学重点：通过学习，让学生了解品味各民族服饰独特绚丽的风采，学会设计制作民族服装饰物。培养学生尊重民族文化的态度和多元文化的审美心理。

教学难点：展示会的有序组织。

3. 学习评价建议

（1）是否会运用描述、分析、解释、评价等方法对少数民族服饰进行欣赏与评述。

（2）在展示活动中，你运用了哪些知识，从中获得的启发是什么？

（3）你所扮演的角色是否得到老师和同学的赞同？

4. 学习与探索的空间

（1）你从了解、学习民族服饰的教学活动中获得了什么样的审美感受？

（2）你知道哪些民族民俗活动？

（3）能否通过更多的途径掌握更多的民族服饰及民族民俗活动知识？

（4）能否将民族服饰的知识运用到服装、图案、色彩的设计及日常生活学习中？

（5）能否编排民族舞蹈参加校艺术节演出？

5. 工具材料准备

教师教学准备：从图书馆、书店、互联网上查找有关民族服饰及民族民俗活动的图文资料、民族服饰及其相关实物道具等。

学生学习准备：同上。

二、教学目的

1. 知识能力目的：欣赏、分析不同民族服饰独特的造型和五彩斑斓的色彩，了解认识民族服饰的特点和价值。设计制作一件民族服饰。

2. 情感目的：通过教学活动，培养学生珍视、尊重各民族文化的宽容态度和多元化的审美心理。

三、教学思路与课堂教学设计参考

1. 教学思路

（1）课前布置学生到图书馆、书店或互联网上查找有关民族服饰及民俗活动的图文资料，并动员学生将家中的实物（到民族旅游点购买的民族服饰等实物、民族地区学生家中原有的本民族服饰）带到学校互相观摩，共同欣赏。

（2）“欣赏·评述”教学活动应充分发挥教师的主导作用，首先由教师依据课本提供的民族服饰照片逐一进行分析、评述、欣赏，从各民族服饰绚丽多彩的色调、独特的造型、奇异的图案纹样及其涵盖的思想、感情、观念、象征意义、艺术价值等到民族的历史文化背景、生活环境等理出一条清晰的思路。

学生沿着教师欣赏、分析、评述的思路，以竞赛形式拓展本课教学内容。学生以组为单位，结合自带资料及实物进行民族服饰的设计与制作活动。比一比，哪个组的作品最好，教师最后进行补充、归纳总结。

（3）师生在欣赏、分析、评述、考察调研各民族民俗活动的基础上，选择一项大家最感兴趣、最愿意积极参与的民族服装作品展示活动。经认真筹备组织后，开展模仿民俗活动。在活动中进一步加深学生对不同民族文化特点与价值的认识，感受不同民族独特的思想、情感、文化底蕴、生活习俗等。

2. 课堂教学设计参考

第一课时

欣赏、评述本课提供的各民族独特绚丽的服饰及学生课前收集的民族服饰的图文资料和实物。重点认识了解民族服饰的色彩造型、图案纹样的特点与价值。

（1）组织教学。

（2）欣赏、评述。

欣赏、评述教学活动要注意师生互动，避免教师一言堂。

教师：请同学们浏览课文——《独特的风采》。想一想，这些美丽的民族服饰为什么会吸引你，使你为之兴奋？它们有哪些共同的特点？

微信公众号：电子课本大全

学生浏览课本5分钟，获取本课教学内容整体欣赏的第一印象。

教师板书“独特绚丽的民族服饰”。

学生回答“共同特点”，如鲜艳夺目的色彩、夸张变形的造型、奇异独特的图案纹样。

教师：（把学生的回答逐一写上黑板。）同学们真棒！很快就找出了民族服饰的共同特点。

同学们知道吗，这些美丽的民族服饰源于不同民族的历史文化背景和审美观念、思想、情感，是不同民族人民美化生活的创造发明。中华民族文化之所以群星璀璨，正是因为有众多的民族文化汇集而成，56个民族是56朵色彩各异的花。下面让我们逐一欣赏、分析、评述，去发现不同民族服饰不同的魅力所在。

师生互动，教师以问答形式引导学生就色彩、造型、图案、纹样找出各民族服饰的不同之处。学生由始至终采用研究性学习的方法，沿着教师欣赏、分析、评述的思路以竞赛形式在本课主体教学内容的基础上展开更全面、更深入的活动。学生以组为单位，进行民族服饰的欣赏、分析、评述。比一比，哪个组认识了解的民族服饰最多。学生通过收集资料、组织资料、运用资料，更全面、更深入地了解不同民族服饰独特的风采及其价值。

教师可根据资料库中的详细资料以及课前通过多种途径查阅的资料进行补充、点拨、归纳总结。

第二课时

欣赏、评述学生课前收集的民族民俗活动图文资料，从中选出最受欢迎的一项民族民俗活动作为全班开展模仿民族民俗活动的内容。根据课本提供的和自己收集到的资料，用剪、贴、画等手法设计制作一件民族服饰。旨在让学生亲身体验不同民族文化的特点和价值。

（1）组织教学。

（2）欣赏、评述民族民俗活动。

教师：这节课我们要模仿一项民族民俗活动。每个民族因其历史文化背景、生活环境、思想情感理念的不同而形成自己独特的民族民俗活动。哪一项民族民俗活动同学们最感兴趣、最愿意积极参与呢？请同学们根据自己课前收集的图文资料进行介绍，最后全班同学投票选出最佳方案。

学生根据课前收集的图文资料，分别介绍自己最感兴趣的民族民俗活动。教师将学生介绍的不同民族民俗活动逐一写到黑板上。

情趣盎然的民族民俗活动，能激发学生极大的兴趣。开展模仿民族民俗活动，能进一步深化本课教学内容：从民族服饰到民族民俗文化的内涵。参与投票选择最佳方案，有利于学生在后期活动中保持足够的热情，有民主有集中，充分体现了以学生为主体的教学理念。

教师在其中起主导作用，必要时，用真情实感的语言补充民族民俗活动的历史文化背景。优美传说、奇闻故事，能营造一种氛围，激发学生兴趣，使学生产生进一步了解各民族思想、情感、风俗的热情和加入模仿民俗活动的冲动。

（3）民族服饰展示活动。

学生设计制作一件民族服饰。

师生按照选择确定的主题活动布置教室、营造氛围，比如在黑板上画一些画，教室里悬挂该民族饰物，四周粘贴该民族民俗活动的摄影作品、实物等，让教室成为学生展现自我的舞台。学生进行道具、服装的制作及化妆等。

本课以学生为主体进行教学，建议从合作意识、组织能力、服饰的设计制作、场景效果、演员化妆、表演等要素进行评价。

学生带着娱乐的心情在轻松愉快的环境中进行民族服饰展示活动。通过整个活动的组织策划，对民族服饰、民俗节日活动的探讨，学生的自我个性得到充分的展现，创造力得到充分的发挥，从而接触到民族文化的真谛，提高尊重民族文化的情感。

四、教学建议

1. 师生课前到图书馆、书店或互联网上查找有关民族服饰、民族民俗活动的文字和图片资料，并动员学生将家中收集的民族服饰等实物（如旅游期间购买、亲属朋友赠送的民族服饰）带到学校互相观摩、共同欣赏。

2. 有条件的学校可在多媒体教室进行欣赏、评述活动，师生共同运用电脑、投影仪等现代设备交流更多的民族服饰及民族民俗活动资料，扩大知识面；还可到博物馆、民族展厅进行欣赏、评述活动。

3. 乡村学校师生可有组织地参加当地民族民俗活动，零距离了解、认识本民族文化特点和价值。

微信公众号：电子课本大全

五、资料库

蒙古族的蒙古袍身长宽大，右衽，高领长袖，在骑马放牧时能护膝防寒，晚上能当被盖；长长的袖筒冬天可护手持缰，夏天可防蚊虫叮咬；宽宽的腰带在骑马时可保持腰板的挺直和稳定。蒙古袍的用料有季节之分：夏袍是棉丝质的单夹袍，冬袍是粗布、毛料面的羊皮袍。蒙古袍的颜色有男子喜欢的棕色、深蓝色，女子喜欢的橘红、浅绿和粉红，老年人喜欢的青、灰色等。蒙古族妇女的帽饰和首饰多镶珠宝和银饰，显得雍容华贵。

侗族服饰朴素，色调以青、蓝、白、紫为主。男子多穿对襟短衣，或右衽无领短衣，包大头巾。女子上穿大襟无领无扣上衣，下穿百褶裙或长裤，束腰带、裹腿，包头帕或戴银冠及各种银饰等。

维吾尔族传统服装极富特色：男子穿“袷袢”长袍，右衽斜领，无纽扣，用长方丝巾或布巾扎束腰间；农村妇女多在宽袖连衣裙外面套对襟背心，城市妇女现在已多穿西装上衣和裙子。维吾尔族男女都喜欢穿皮鞋和皮靴，皮靴外加胶质套鞋。男女老少都戴四棱小花帽。维吾尔族花帽有用黑白两色或彩色丝线绣成的民族风格图案，有些还缀有彩色珠片。妇女常以耳环、手镯、项链为装饰品，有时还染指甲，以两眉相连形式画眉。维吾尔族姑娘以长发为美，婚前梳十几条细发辫，婚后一般改梳两条长辫，辫梢散开，头上别新月形梳子为饰品，也有人将发辫盘系成发结。

瑶族服装常饰以五色丝线的绣花，古有“瑶好五色衣裳”之称。瑶族妇女的头饰最为讲究，其中有“龙盘”形，是把十多米长的绣花巾盘在头上；有“A”字形，是用绣花巾缠绕而成，上窄下宽，再系上各色丝绒线和彩色珠子；还有称为“半月牙”形的，是将三块“半月牙”形的银牌置于头顶上……各种头饰不胜枚举。瑶族男女的上衣图案丰富多彩，有花鸟鱼虫、几何图案、人物形象等，衣领有圆领、竖领两种，对襟、无扣、系腰带，下身穿长裤、布片裙、绣花裙等。绑腿是瑶族男子服装中不可缺少的，它既护腿又美观。

苗族服饰式样繁多，色彩艳丽。苗族妇女的服装有百多种样式，堪称中国民族服装之最。较有代表性的传统盛装，仅插在发髻上的头饰就有几十种。苗族妇女上身一般穿窄袖、大领、对襟短衣，下身穿百褶裙。衣裙或长可抵足，飘逸多姿，或短不及膝，婀娜动人。便装时则多在头上包头帕，上身大襟短衣，下身长裤，镶绣花边，系一幅绣花围腰，再加少许精致银饰衬托。苗族男子的装束比较简单，上装多为对襟短衣或右衽长衫，肩披织有几何图案的羊毛毡，头缠青色包头，小腿上缠裹绑腿。

壮族多用自织的土布做衣料，款式多种多样。壮族女子的服装一般为一身蓝黑，裤脚稍宽，头上包提花毛巾，腰间系精致的围裙；小伙子多穿对襟上衣，腰间系一条腰带。

微信公众号：电子课本大全

第3课　中国花鸟画——花卉、禽鸟

邱　瑾

一、教材分析

1. 课文内容分析

中国画是中国传统文化的组成部分，在世界美术领域中自成体系，具有鲜明的艺术特点，是世界绘画艺术的一颗耀眼的明珠。

中国画按题材大致可归纳为三大类：人物画、山水画、花鸟画。中国画无论是人物、山水，还是花卉、禽鸟，都有一种强烈的精神追求，这种追求使中国画创造出来的形象已不完全是客体的再现，而是一种情感的表达方式和精神的视觉符号，即以“写意”为特点的“意象”艺术。这种观念性、程式性和符号性的艺术处理，造成了物象与现实的距离感，造成了客体物象的虚拟性，正是在这种虚拟性和距离感中显示出中国画独特的艺术魅力。

花鸟画是以描绘花卉、蔬果、禽鸟、草虫、鳞介、走兽等为题材的绘画，距今已有一千多年的历史。

花鸟画始见于魏晋与初唐时期，常出现于人物画的背景之中，至盛唐才逐渐独立出来。宋、元是花鸟画发展的繁荣期。宋代的院体画作品精工艳丽，一时成为画坛主流。元代花鸟画继承了宋代的画风，并有很大的变革。元代文人画的确立，使写意花鸟画得到了极大的发展。画家以梅、兰、竹、菊等为表现题材，寄托自己的情思。

明、清以来，花鸟画的发展达到了高峰。清代是文人画家云集、名家辈出的时代，是花鸟画发展的新时期。

本课范画选择了清代侯远的《荷花水禽图》、赵之谦的《花卉图》和朱耷的《石鸟》，现代潘天寿的《雁荡山花》、于非闇的《玉兰黄鹂图》、齐白石的《枫叶寒蝉》，近代吴昌硕的《寒梅图》供学生欣赏，从中可窥见中国花鸟画成就之一斑。

清代朱耷的绘画作品具有强烈的借物抒情的特点，其作品用笔用墨都非常简练，画面常有大块空白，画中形象怪异，笔墨纵恣而朴拙。

现代花鸟画家齐白石、潘天寿、于非闇等继承传统，勇于创新，是承前启后、成就卓越的名家。

中国花鸟画的艺术美，体现在以物抒情、以笔墨传神达意上，注意对物象的“形”与“神”的描写和创意，体现笔墨纸等媒材的有机结合和“形神兼备”的艺术效果，把诗、书、画、印有机地结合在一幅画上。

花鸟画按技法可分为工笔花鸟和写意花鸟两种。由于工笔花鸟画创作、临摹皆较耗时，本课以学习写意花鸟为主。

写意花鸟画以意造型。与工笔花鸟画比较，它造型概括、笔墨精练、画法粗放。写意花鸟画有大写意和小写意之分。大写意用笔十分豪放，水墨淋漓，造型意象。小写意描绘物象较深入细致，强调“形神兼备”。为适应学生的初步学习，本课主要是学习小写意的技法。

本课以图文结合的方法介绍了水仙花、梅花、鸟和雄鸡的用笔、用墨、用色等方法及作画步骤，引导学生了解中国画程式的表现技法，学习中国画写意花鸟的表现形式，为学生学习写意中国画技法提供了临摹范本。

作业设置是以花鸟画为主题的练习，通过临摹等活动，让学生熟悉和掌握花鸟画的一般程式化方法，为进一步学习和创作花鸟画打下基础。

本课的教学，学生应会的知识是：懂得中国花鸟画的发展过程、含义以及分类。应会的能力是：能用笔、墨、纸、砚等中国画工具材料临摹名家的写意花鸟画；掌握写意花鸟画的基本技法并能创作一幅花鸟画。

本课属“造型·表现”学习领域。教学内容是学习中国画，以花鸟画的画法为重点，学习中国传统绘画的方法，了解中国画的艺术特点，体验中国画的纸与笔墨的情趣。认识写意花鸟画的绘画步骤和基本表现方法，培养学生对中国花鸟画的审美兴趣，增进学生对祖国传统文化的了解，进而能独自创作以花卉、禽鸟为表现题材的中国花鸟画。

建议本课三课时完成。

2. 教学重点与教学难点

教学重点：

（1）欣赏中国花鸟画——花卉、禽鸟的经典作品，并对它们进行评述。

微信公众号：电子课本大全

（2）学习中国画的笔墨技法，进行写意花鸟画的技法学习。

（3）创作一幅写意花鸟画。

教学难点：

（1）作品的分析和评述。

（2）中国画笔墨技法的掌握。

（3）创作时画幅的创意和构图。

3. 学习评价建议

（1）是否能区分工笔花鸟画和写意花鸟画。

（2）是否对学习花鸟画感兴趣。

（3）是否能运用中国画的基本笔法、墨法进行表现。

4. 学习延伸

（1）鼓励学生收集中国花鸟画的资料、图片、画册进行学习研究。

（2）选出自己满意的花鸟画作品，举办一个小型的画展。

5. 工具材料准备

教师教学准备：有关中国花鸟画——花卉、禽鸟画的图片资料、画册、书籍或范作，宣纸、毛笔、墨汁、国画颜料等。

学生学习准备：宣纸、毛笔、墨汁、颜料等。

二、教学目的

1. 知识目的：了解中国花鸟画——花卉、禽鸟的概况，欣赏其作品，学习中国花鸟画技法，熟悉中国画的工具材料，了解中国画的笔法、墨法和构图布局及绘画程序。

2. 能力目的：能运用中国画的工具材料和笔墨技法进行花卉、禽鸟画的创作。

3. 情感目的：学习中国传统艺术，了解中国传统艺术的历史渊源，感受中国传统文化的博大精深，增强民族自豪感，培养探索中国传统艺术的兴趣。

三、教学思路与课堂教学设计参考

1. 教学思路

中国花鸟画历史悠久，源远流长，是融会性很强的画种，画家在情感的抒发上有极大的自由。画家常借物抒情，结合书、诗强化艺术语言的表现力。要学习这种艺术，需要较多的课时。本课学习内容知识点多，技法要领多，注意所学的知识要与技法有效地统一在创作表现上。学生经历了这样的体验，自信心和成就感也会逐渐积累。

本课分三课时进行学习。第一课时进行范画欣赏及技法和笔法的介绍、练习。第二课时练习水仙花、梅花的画法。第三课时学习花卉、禽鸟画创作时的立意、构图，运用中国画基本技法，创作一幅花卉、禽鸟作品。

2. 课堂教学设计参考

第一课时

中国花鸟画——花卉、禽鸟作品的认识和学习。

（1）课前准备。

教师指导学生在网络上或到图书馆查找有关中国花鸟画——花卉、禽鸟画的资料、图片或画册，让学生带到课堂上作欣赏用。

（2）组织教学。

（3）检查学生课前收集资料的情况。将学生分成四至八个小组进行学习。

（4）以小组为单位汇报小组学习和讨论的情况，教师对各小组的发言进行小结。分组讨论、欣赏中国花鸟画以及技法。

（5）讲授新课。

教师讲授花鸟画的渊源以及发展历史。

（6）教师示范用笔、用墨、用色的方法，让学生有直观的感受，便于学生模仿练习。

（7）学生进行简单的笔法和墨法的练习。

（8）教师示范水仙的画法。

①水仙花头画法

用勾勒法画花：用笔蘸淡墨先勾花蕊，在其周围勾勒五至六片花瓣，再用浓墨复勾花蕊并点以石黄色，花瓣略染藤黄。

②水仙叶的画法

用毛笔蘸淡墨勾勒出长条形的叶子，注意叶子的姿态，并按照其结构形态安排好每片叶子的穿插关系。

（9）学生练习水仙花的画法，教师巡堂指导。

（10）教师示范梅花的画法。

①枝干的画法

微信公众号：电子课本大全

用浓墨画枝，枝上用焦墨点苔。梅干一般用墨比梅枝淡。画枝要留空，以备点花。枝干的互相穿插要有前后和疏密的安排。

②梅花的画法

画梅花用大红蘸曙红或朱磦、朱砂点染。花托以浓墨点，点花用笔藏锋，花瓣宜圆不宜尖。红梅点时要有聚散，枝梢花色较浓。花有正、侧、俯、仰之别。

（11）学生练习梅花画法，教师巡堂指导。

（12）学生作业展示，师生一起对作业作出评价。

（13）教师课堂小结。

第二课时

（1）组织教学，检查学生工具材料。

（2）复习旧课知识，讨论水仙花、梅花画法及水墨技法等问题。

（3）讲授新知。教师讲述并示范鸟和雄鸡的画法。教师示范前最好先讲解禽鸟的基本结构、形态特征及特性等知识，使学生从感性到理性上有一定的认识。

（4）教师示范鸟的画法：

①先用赭墨侧锋点出头、背。

②用浓墨添翅。

③用浓墨中锋勾点喙、眼、头。

④用浓墨画出尾羽。

⑤用淡墨画胸、腹。

⑥最后用淡墨点上斑点，修饰完成。

（5）学生练习鸟的画法，教师巡堂指导。

（6）雄鸡的画法：

①浓墨勾出喙和眼圈，用朱磦加胭脂画肉冠和肉垂。

②用墨画颈羽并点背部、腰和翅。

③用浓墨画尾羽，用淡墨画胸、腹。

④重墨点胸、腹及腿。腹近尾处要虚，飞羽及尾上复羽用重墨。

⑤先用重墨勾爪，后填赭黄色。

⑥喙染赭黄，眼染朱磦色。

⑦用淡绿墨色渲染背景。修饰，题款盖章。完成。

（7）学生练习雄鸡的画法，教师巡堂指导。

（8）学生作业展示，师生一起对作业作出评价。

（9）教师作课堂小结。

第三课时

（1）复习旧知。

（2）欣赏上两节课学生作业。学生参与评价。

（3）教师讲授花鸟画的构图。

（4）教师当堂示范如何创作一幅花鸟画。

①花鸟画构图的规律

a. 宾主。指一幅花鸟画中的形象要有主次。主是画面的主体内容，宾是主的陪衬。

b. 虚实。一般主体实，宾体虚；近的实，远的虚。要使画面有虚有实、互相补充。

c. 疏密。疏指画面线或点疏松的部位，密指线或点紧密的部位。

d. 藏露。画面形象藏露结合，会使人产生联想，回味无穷。

②花鸟画构图的形式

a. 独特的幅式。有立幅、横幅、斗方、折扇、团扇、四条屏等。

b. 构图的体势。有上插式、下垂式、横斜式三种形式。

c. 落款与押印。题款工笔画宜用楷书，意笔画宜用行书。押印有姓名章、起首章、闲章等。

（5）学生进行花鸟画的创作。

（6）教师巡堂指导。

（7）学生作业展示。

（8）师生一起对展示作业作评价。

（9）课堂小结。

四、教学建议

1. 教师讲授课本知识时尽量做到简要，以便留出更多时间给学生练习作画。

2. 本课学习内容信息量大，知识面广，教学时需要把相关知识和表现技

微信公众号：电子课本大全

法讲透并辅以当堂示范，学生作业时才不会感到迷惑和困难。

3. 本课学习可根据学生的实际情况、兴趣调节授课方案，也可以适当增、减课时。

五、课后延伸

建议把学生创作的作品办一次中国花鸟画展览。

六、相关知识

常用的着色方法：

花鸟画常用的着色方法有：填色、平涂、渲染（包括分染、接染、碰染、罩染、烘染等）、点簇、打底、烘托、反衬、和墨等。

填色：在白描的墨线轮廓中，填入颜色，填色时颜色不要覆盖墨线，特别是不透明颜料（石青、石绿、石黄、朱砂等），也不能在色、线之间留有空隙。此法多用于工笔花鸟画，写意花鸟画偶尔用之。

平涂：着色时先把所需要的颜料调好，均匀地涂在画面上，使画面各部分的色彩深浅一致，没有浓淡和明暗变化。此法又称“单线平涂”，除单独使用外，还广泛应用于打底、衬托、罩染等方面。工笔花鸟画和写意花鸟画均常用此法。

渲染：包括分染、接染、碰染、罩染、烘染等。

分染：使颜色由浓变淡或由淡变浓的方法。常用于描绘鸟羽、花瓣、叶子的深浅、明暗起伏、转折的变化。分染时常用两支笔，一支笔蘸颜色（叫色笔），一支笔蘸清水（叫水笔），先用色笔沿墨线一侧着色，接着用水笔沿颜色的一侧周边用水使色化开，便产生由深渐浅的均匀变化效果，此法多用于工笔画。

接染：由一种颜色逐渐过渡到另一种颜色的方法，可两种颜色接染，也可三种颜色或多种颜色接染。如画时用笔先蘸少量某色渲染，当笔端的某色渐染渐少时，则停蘸某色，改蘸第二种颜色渲染，使色相逐渐由某色转为第二种颜色，这样使两种颜色自然衔接，浑然一体。

碰染：画时由块面的两端同时分染，最后碰在一起，使之自然衔接，互相过渡形成统一的整体。

罩染：是用一种颜色覆盖在另一种颜色上，使色彩通过重叠后产生新效果的方法。通常在分染过的画面上进行。

烘染：在所画的花鸟实体的四周空白处进行大面积的渲染。烘染用色时注意，选择色要与所画物象色彩的对比关系稍有区别。

点簇：又称点写、点垛，即表现花鸟形象不画墨线轮廓，直接用色彩点写而成，是没骨写意花鸟画的主要技法。一笔之中，不但有浓淡轻重之分，而且可以包含多种不同的色彩。有时简单数笔，就可以表现出花鸟的形体、质感、量感和体积感。画时，先将笔洗净，用笔尖蘸适量颜色，在调色碟中轻轻调成淡色，在淡色未渗达笔根前，再蘸少许浓色稍为调一下，然后画出一笔，就可见一笔中的深浅层次有着丰富的变化，非常生动。也可用几种颜色按这个方法调和运用。

打底：工笔花鸟画常用方法。凡遇到两种颜色相混合将会出现污秽、灰脏的情况，这时就要用其中一种颜色平涂打底，干透之后，罩染另一种颜色，这样画出来的色彩效果洁丽鲜艳，非常好看。如果要使色彩更加鲜艳浓烈，则可运用此法。花青打底，罩染石青，则青色的色感更强烈。

烘托：目的是要突出部分浅色或白色的形象，在其周围用淡墨或颜色匀和地衬托，使白色或浅色的形象突出。此法在写意花鸟画中称之为烘托，在工笔花鸟画中称之为烘染。

反衬：目的是要使所画的形象更加鲜明突出。反衬的方法是，当画面的形象颜色上好后，感到分量不够，便在画的背面，在所画形象的范围内涂上同一种颜色或别种颜色。如画的是白鸽，用白色颜料反衬，这只白鸽在画幅中更显雪白，白的形象更突出。此法多用于工笔画，写意画偶尔用之。

和墨：用墨调色，一笔画下去便墨中有色，色中有墨。此法在点簇花鸟时经常用之。

中国画的工具材料在中国画的表现上有不可替代的作用，笔、墨、纸、砚作为工具在绘画上的运用创造了中国画特有的风格。

七、资料库

朱耷

朱耷（1626—1705），有雪个、个山、人屋、道朗、八大山人等别号。南昌人，明末清初卓越的大画家。朱耷一生以主要的精力从事绘画。由于时代特点和身世遭遇，他抱着对清王朝誓不妥协的态度，把满腔悲愤发泄于书画之中，所以画中出现的多是鼓腹的鸟、瞪眼的鱼，甚至禽鸟一足着地，以示与清廷势不两立，眼珠向上，以状白眼向青天。他常常把“八大山人”四个字连缀起来草写，形似“哭之”、“笑之”字样。他还有很多隐晦艰涩

微信公众号：电子课本大全

的诗句跋语，表示对清廷极端的仇恨和蔑视。他的作品，表现了鲜明的爱和憎。

赵之谦〔清代〕

赵之谦初字益甫，号冷君；后改字撝叔，号铁三、憨寮，又号悲庵、无闷、梅庵等。所居曰“二金蝶堂”、“苦兼室”，官至江西鄱阳、奉新知县，工诗文，擅书法，初学颜真卿，篆隶法邓石如，后自成一格，奇倔雄强，别出时俗。善绘画，花卉学石涛而有所变化，为清末写意花卉之开山。

赵之谦少时便用功于绘画。从他传世画作观，他的勾线、设色及写生造型能力都非常好。赵之谦更长于分析综合，他把恽南田的没骨画法与“扬州八怪”的写意画法相结合。特别是汲取李复堂（鱓）小写意的手法，以“南田”设色出之。他将清代两大花鸟画流派合而为一，创造出新的风格。由于他书法功力深厚，线条把握精到，以这种富有金石气的笔法勾勒，粗放厚重而妙趣横生。运用各体字体题款，长于诗文韵语，这也是他高出其他清末画家，成为绘画巨匠的一个重要因素。他是诗书画印有机结合的典范。

综观赵的传世画作，最令人赞叹的就是他的绘画题材，画前人所未画。

由于他高超的艺术成就，以上海为中心的艺术家们，特别是吴昌硕等新一代受赵之谦影响，逐渐形成了崭新的流派——海派绘画。齐白石、陈师曾等北派巨匠们也一样受过他的影响。

吴昌硕

吴昌硕，浙江省孝丰县鄣吴村（今湖州市安吉县）人，是近代著名画家、书法家、篆刻家，为“后海派”中的代表，是杭州西泠印社首任社长。吴昌硕是与虚谷、蒲华、任伯年齐名的“清末海派四杰”之一。

初名俊，又名俊卿，字昌硕，又署仓石、苍石，多别号，常见者有仓硕、老苍、老缶、苦铁、大聋、石尊者等。

清道光二十四年（1844年）8月1日，生于浙江省孝丰县鄣吴村一个读书人家。幼时随父读书，后就学于邻村私塾。十余岁时喜刻印章，其父加以指点，初入门径。21岁时回到家乡务农，耕作之余，苦读不辍，同时钻研篆刻书法。同治四年（1865年）吴昌硕中秀才，曾任江苏省安东县（今涟水县）知县，仅一月即去，自刻“一月安东令”印记之。后来又移居上海，来往于江、浙、沪之间，阅历代大量金石碑版、玺印、字画，眼界大开。后定居上海，广收博取，诗、书、画、印并进；晚年风格突出，篆刻、书法、绘画三艺精绝，声名大振，公推艺坛泰斗，成为“后海派”艺术的开山代表、近代中国艺坛承前启后的一代巨匠。

1913年杭州西泠印社正式成立，吴昌硕被推为首任社长，艺名益扬。70岁后又署大聋。中国近代杰出的艺术家，是当时公认的上海画坛、印坛领袖，名满天下。

民国十六年十一月（1927年11月），吴昌硕突患中风，十一月初六（1927年11月29日）病逝沪寓，享年84岁。

吴昌硕的绘画、书法、篆刻作品集有《吴昌硕画集》《吴昌硕作品集》《苦铁碎金》《缶庐近墨》《吴苍石印谱》《缶庐印存》等，诗有《缶庐集》。

潘天寿　《雁荡山花》

潘天寿（1897—1971），浙江宁海人。毕业于浙江第一师范学校。27岁时任上海美术专科学校教授，其后历任多所艺专教授、校长，曾为国立艺专校长。新中国成立后，历任浙江省文联副主席，浙江省美协副主席、主席，中国美协副主席，全国人大代表，中央美院华东分院副院长，浙江美院院长。1958年受聘为苏联艺术科学院名誉院士。精擅国画、书法、篆刻。著有《中国绘画史》《听天阁画谈随笔》《治印谈丛》《潘天寿书画集》等。

潘天寿的作品通常都是以小见大，以平见奇。他所画的都是常见的题材。但这些最平凡的东西，经他的点化，便有了特殊的艺术魅力。尤其是那些不为人所注意的山花野草，他都寄以无限的热情，信手画来，总是表现得新颖别致，优美动人，真有一种化平凡为神奇的杰出才能。这幅《雁荡山花》便是一个例证。深入雁荡山写生得来的小花小草素材，在他的笔下竟显得那么灵然生动。为了使这些山花幽草表现得更鲜明突出，他采用双勾重彩画法，与大笔浓墨的写意叶子，取得粗细、刚柔、黑白、青红的强烈对比，巧妙地使它们达到对立统一，产生丰富的变化和动人的艺术效果。

于非闇　《玉兰黄鹂图》

于非闇的工笔画师宋人的勾勒法，细致入微，线条劲挺有力，着色富丽典雅，自成一家。

《玉兰黄鹂图》全画以深蓝作底，显得十分宁静，前景为一枝盛开的白玉兰，十分典雅。树间两只羽毛极为鲜艳的黄鹂一飞一落，充满情趣，又跃

微信公众号：电子课本大全

动着生机。全画不留空白，以虚为实。此画用深蓝平涂作底，产生了浓厚的装饰意味。对比强烈，突出主题，不拘泥于模拟的真实，而强调艺术家的理性与感情的抒发。

齐白石

齐白石（1863—1957），现代书画家，湖南湘潭人，原名纯芝，号白石。早年曾为木匠，后结交当地文人，学习绘画、诗文、篆刻、书法，曾以为人写照、卖画为生。57岁后定居北京，专业卖画、刻印。在艺术上推崇徐渭、朱耷、吴昌硕等画家。60岁后画风速变，重视创造，融合了传统写意画和民间绘画的表现手法，形成独特的艺术风格。擅作花鸟虫鱼，笔墨纵横雄健，造型质朴简练，色彩鲜明热烈，善于把阔笔写意花卉与微毫毕现的草虫巧妙地结合在一起。亦画山水、人物。齐白石曾任中国美术家协会主席。

第4课　多变的立体造型

莫小均

一、教材分析

1. 课文内容分析

我们生活在立体造型的空间，多变、实用的立体造型和我们的生活息息相关。本课通过国内外各式各样的立体造型范例，以纸造型半立体、立体构成的学习为主线，突出立体造型的设计与制作，目的是培养学生三维立体空间的想象力和创造力。

本着纸材便于制作、廉价易备的特点，本课选择其作为主体造型练习的主要方式，纸造型亦以它独特的艺术魅力吸引我们。其实，纸造型艺术离学生并不遥远，学生对它也并不陌生，童年时折纸飞机、折纸鹤，玩各种纸工游戏，就是简单的纸造型艺术活动。当然，中学阶段的教学应对立体造型设计知识，对纸造型艺术进行更高层次的探究与学习，以期获得更高层次的设计知识与技能。

本课分三部分：

（1）通过国内外不同材质、不同表现手法的众多立体造型实景图例，结合文字论述直观地揭示了立体造型的相关知识及造型的基本规律，图文互补，便于学生学习、理解、掌握与运用。

（2）通过千姿百态的纸造型半立体、立体构成不同的组合分割变化，进一步介绍了立体构成规律与纸造型制作方法。结合详尽的文字论述，让学生能够更快地学习、理解、掌握设计理念和制作技巧。

（3）在学生对立体造型、纸造型相关知识及设计制作已初步理解掌握的基础上，安排了校园建筑立体模型的教学内容，体现了教学与学生兴趣、与学生生活紧密联系的教育教学观念，充分调动学生学习、参与的积极性，同时进一步巩固立体造型、纸造型设计的相关知识。

微信公众号：电子课本大全

本课属“设计·应用”学习领域，建议五课时完成。第一课时：欣赏国内外不同材质、不同表现手法的立体造型，学习立体造型相关知识与构成规律。第二课时：欣赏抽象纸材立体造型，学习掌握纸造型相关知识与构成方法。第三课时：学生运用立体造型知识设计制作抽象纸立体造型。第四课时：学生运用立体造型、纸造型等相关知识设计制作校园建筑立体造型。第五课时：“我最喜爱的校园”立体模型展评活动。

2. 教学重点与教学难点

教学重点：

（1）欣赏不同材质、不同表现手法的立体造型、纸造型。（2）学习、了解、掌握立体造型、纸造型的基本原理与构成规律。（3）各种立体造型的设计与制作。

教学难点：

（1）纸造型的设计及造型构思，点、线、面、体的韵律组合。（2）各种立体造型的构想、局部细节设计制作及美感。

3. 学习评价建议

（1）是否掌握了立体造型设计的形式原理和过程。（2）设计制作是否合理而巧妙地运用媒材的质感、肌理与形状，体现设计创意。（3）在设计制作活动中能否与同学愉快交流合作。

4. 学习与探索空间

（1）能否在构思设计立体造型时考虑运用多种手法。（2）能否将所学立体造型设计方法运用到其他领域，例如立体几何的学习、生活环境的美化、餐巾的折叠、花果拼盘等。

5. 工具材料准备

教师教学准备：立体造型实例、建筑模型实例、效果图、步骤图等。

学生学习准备：卡纸、硬纸板、瓦楞纸、竹、木等；铅笔、橡皮、圆规、直尺、刻刀、剪刀、双面胶等。

二、教学目的

1. 认知目的：让学生了解立体造型构成相关知识与一般规律，培养学生三维空间观念及现代审美意识。

2. 技能目的：运用立体造型相关知识与规律，设计与创作建筑立体造型。

3. 情感目的：培养学生热爱生活、热爱学校的情感并体会创造美的乐趣，锻炼学生的立体思维能力。

三、教学思路与课堂教学设计参考

1. 教学思路

学生通过欣赏国内外不同风格、不同材质、不同表现手法的立体造型，了解、掌握立体造型设计、制作的相关知识并将其运用到校园立体模型的设计与制作活动中。让学生提高三维空间的想象力和动手能力，积极利用各种造型方法与造型手段美化生活、美化校园环境，创设人与环境的自然和谐情境。激发学生热爱生活、热爱学校的情感以及发现美、创造美的愿望。在活动中提高学生综合运用多领域知识与技能的能力，提倡分工合作、集思广益的团队精神。

2. 课堂教学设计参考

第一课时

（1）组织教学，检查学生学习用具准备情况。

（2）欣赏导入、引出课题，以美激趣。

①欣赏国内外不同材质、不同造型手法的立体造型。

②欣赏教师自制的立体造型实物模型，使学生得到更直观的启发。

（3）讲授新课。

①教师讲述立体造型基本知识。

立体造型就是将形态要素按一定的原则组合成具有一定审美价值的艺术形体。它是在三维空间里对形体的基本要素、结合方法、构成形式、形式法则等规律进行立体造型，创造出无尽的立体形象。立体造型与平面造型不同，平面造型用轮廓表现形象，而立体造型的轮廓是随观者的视线高低、视点的远近而变化的，没有固定的轮廓。立体造型用实际体积塑造形象，它是制造出来的，并不是画出来的。

②教师讲述立体造型构成类型。

立体造型的基本形态主要分为“线”立体、“面”立体、“块”立体，具体表现为线材、板材、块材三个类型的构成。立体构成实践表明：线材能产生通透和扩张的感觉，具有轻巧和深度感；板材的正面具有块材的充实感和体积感，其侧面又有线材的轻快、通透感，兼有线材和块材的某些特性；块材能表现连续的表面，产生重量感、安定感和抗压感。

微信公众号：电子课本大全

③学生分组讨论对立体造型的直观感受。

（4）课堂小结。

第二课时

（1）组织教学。

（2）欣赏导入，激发兴趣。

①欣赏本课千姿百态的纸造型作品。

②欣赏教师自制的纸造型实例，使学生得到更直观的启发。

（3）教授新课知识。

把一张平整的纸揉成一团，那张纸就已经由平面变成具有立体效果。纸张从平面变成立体，就是褶皱的缘故。如果把褶皱加以研究，你会发现褶皱是由线和面构成，把褶皱加以整理，使之规律化，就可以构成美丽多变的纸造型。一张纸，存在造型的形式是无限的。纸造型是依照准确的分割、剪、刻、折、贴等手段，造成格调优美的褶皱。

纸造型是制作立体造型的一种练习方式。它具有便于制作、材料廉价易备、立体感强等特点。我们只要认识并运用纸造型的各种技法和规律，在三维空间里按照不同的组合形式与分割形式进行变化，就可以掌握立体构成的规律和制作方法。

纸造型的制作方法很多，如将纸折剪、刻挖、卷曲、粘贴等都可以使平面的纸改变形状，使其具有立体感，制成各种立体造型的单独形态。将这些单独形态进行组合变化，就能创造出各式各样的立体形态。纸造型一般可分为半立体构成、连续直面立体构成、连续曲面立体构成、多面立体构成、多面体增减构成以及组合等形式。

①教师示范简单的纸立体造型的设计与制作过程。

②学生对纸进行折、曲卷、划痕等基本方法、手段的练习。

第三课时

学生运用立体造型知识设计制作抽象纸立体造型。

（1）欣赏导入，激发兴趣。

①欣赏课本提供的纸造型优秀范例。

②欣赏教师自制的纸造型实物模型。

（2）教师讲述纸造型设计制作的具体过程。

①总体构思：设计制作何种构成形式的纸造型。

②平面规划设计：画出平面草图。

（3）教师示范纸造型制作的基本方法。

折叠法：将折叠处用刀划痕（轻度破坏纸的表面，约为纸厚度的二分之一，也称半割）后，把纸反过来，用尺子压住划痕，折出褶皱。折直线须笔直，折曲线须优美富于变化。

切割法：切割直线，用纸压紧纸面，割刀沿尺子切割。切割曲线时运刀流畅，中途不停顿，切口才能干净整洁。刻刀与纸的夹角不大于30度；刻刀从线的交会处向外切割，遵循从内到外的秩序切割，沿顺手的方向均匀有力地切割。

组合法：将相同体或异形体按造型需要，通过穿插粘贴构成新的纸造型。

（4）作业形式。

①教师鼓励学生运用多种工具材料及多种构成手法完成纸造型模型。

②学生个人或以小组为单位制作纸造型模型。制作纸造型模型可以使学生得到关于物体的形状、空间、大小等概念，可以把自己的构思形成具体的形象，加深对空间构成的理解，提高工艺制作能力和鉴赏能力，活跃想象，陶冶情操，获得创造的乐趣。

（5）课堂小结。

第四课时

学生运用立体造型知识设计制作校园建筑或城市街道建筑立体模型。

（1）欣赏导入，激发兴趣。

①欣赏教师用白纸制作的建筑立体模型实物，欣赏课本提供的建筑模型设计制作过程照片、效果图、校园立体模型等参考资料。

②学生讨论、想象自己校园未来的美景，描述自己最欣赏的建筑。（学生课前备好照片或从网上下载图片，从造型、布局、结构、色彩等方面介绍。）

（2）教师讲述校园立体模型设计制作的具体过程。

①总体构思：各种建筑的布局、造型、结构、色彩等。

微信公众号：电子课本大全

②平面规划设计：画出平面布局草图。

③建筑立体模型的设计与制作：用铅笔在纸上设计楼身及结构；通过剪刻、折压、粘贴等技法构成立体模型；用各色纸或绘画工具通过叠加、搭配、描绘来装饰楼身外形。

④环境艺术的设计、制作。（操场、绿化、景观、雕塑等）

⑤各单元模型的整体组合。

（3）作业形式。

①教师鼓励学生尝试运用多种工具材料及多种构成手法，完成立体模型的设计与制作。

②学生以小组为单位分别承担楼群立体模型、环境艺术设施、建筑模型美化装饰等任务。集思广益，分工合作使整个校园模型更为精致、美观。

（4）课堂小结。

第五课时

“我最喜爱的校园”立体模型展评活动。

（1）布置展评活动：在学校展厅拉横幅书写“‘我最喜爱的校园’立体模型展评活动”几个大字，并加以装饰。无展厅的可在操场进行展示活动。

将各班设计制作的校园立体模型依次排列。

（2）摆设投票箱（入口分发选票，出口设投票箱）。

“我最喜爱的校园”最佳立体模型选票	
最佳创意奖	（　　）班
最佳制作奖	（　　）班
最佳造型奖	（　　）班
最佳色彩奖	（　　）班
最佳环境奖	（　　）班

通过展评活动对立体造型的教学效果进行检验、复习、巩固、充实。

（3）评选结果公示：评选结果以光荣榜的形式向全校公示。

四、教学建议

1. 教师对各种纸质材料的选择运用应给予必要的提示。如纸材的韧性、硬度、可塑性以及美化装饰时对色彩的吸附性等。

2. 纸造型空间大小、形状、高低、结构强度等方面的设计与制作，都应从平面展开草图设计。绘制时力求规范、严谨、耐心细致。

3. 在设计制作各种纸造型和校园建筑模型时，应鼓励学生积极思考、尝试、探索、创新，选择最佳的制作手段和方法完成作品。教师对切割、剪刻、折叠、粘接等具体制作方法，给予详细直观的提示和指导。使用刀具要注意安全。

4. 请物理教师协助，在校园建筑模型内安装小灯泡，使校园建筑模型更接近生活，更美观。注意学生用电的安全教育。

5. 学生作品展评活动是本课检验教学效果的一个重要环节。教师通过展评活动既可了解学生学习、掌握相关知识与技能的情况，也可对学生的学习态度、情感、价值观、参与意识、探究能力、交流表达能力进行全方位的综合评价。

五、相关知识

1. 立体造型基本知识

立体造型，就是将形态要素按照一定的原则组合成具有一定的审美价值的艺术形体。它是在三维空间里对形体的基本要素、结合方法、构成形式、形式法则等规律进行立体造型，可以创造出无尽的立体形象。立体造型与平面造型不同，平面造型用轮廓表现形象，而立体造型的轮廓是随观者的视线高低、视点的远近而变化的，没有固定不变的轮廓。立体造型用实际体积塑造形象，它是制造出来的，并不是画出来的。

立体造型形态要素运动变化的表现形式：

（1）线面块的空间运动。该运动形式包括平移、反射、旋转、扩大及综合，是将连续运动作分解表现。

（2）线面块的空间变动。该变动形式包括卷曲、扭曲、折叠、切割、展开、穿孔、膨胀等，块的本身就是立体，其空间变动是指块的分割、削减和错位。

（3）线面块的空间组合。该组合包括同质单体或异质单体的组合。

微信公众号：电子课本大全

2. 立体造型构成类型

立体造型的基本形态主要分为“线”立体、“面”立体、“块”立体，具体表现为线材、板材、块材三个类型的构成。立体构成实践表明：线材能产生通透和扩张的感觉，具有轻巧和边线深度感的特性；板材的正面具有块材的充实感和体积感，其侧面又有线材的轻快、通透感，兼有线材和块材的某些特性；块材能表现连续的表面，产生重量感、安定感、充实感和抗压感。

（1）线立体造型。使用线材既要注意空间结构，又要注意创造空间的深度感、伸展感以及具有韵律美感等。①网架构造即使用一定长度的线材将其结合成三角形、框架形，并以此为单位组织成的构造。②线织面。线织面是面内含线的曲面，有圆锥面、圆柱面、螺旋面以及特殊的双曲线旋转面、双曲线抛弧面等。它是每一直线以不在同一平面的两条线（或一个点或一条曲线）为导线移动所产生的空间线层。

（2）面立体造型。无论是直面或曲面，都具有比线明确、比块虚弱的空间感受。因为它不像物体那样在空间占有体积，而只是由面来限制空间。处理面与面的关系，既要防止呆板、郁闷，又要避免脱节、不连贯。

（3）块立体造型。无论实心还是空心构造，凡是封闭性的块体都具有重量感、稳定感或充实感。

3. 纸造型相关知识与构成基本形式

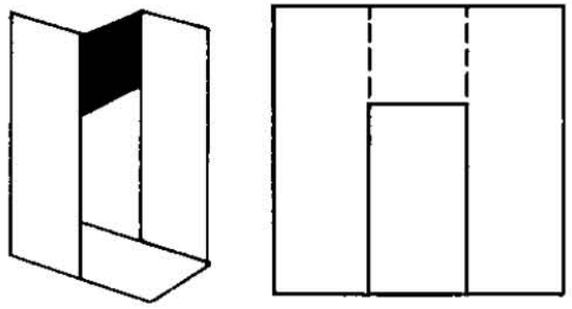
纸造型是制作立体造型的一种练习方式，它具有便于制作、材料廉价易备、立体感强等特点。我们只要认识并运用纸造型的各种技法和规律，在三度空间里按照不同的组合形式与分割形式进行变化，就可以掌握立体构成的规律和制作方法。

纸造型的制作方法很多，如将纸折剪、刻挖、卷曲、粘贴等都可以使平面的纸改变形状，使其具有立体感，形成各种立体造型的单独形态。将这些单独形态进行组合、变化，就能创造出各式各样的立体形态。立体造型一般可分为半立体构成、连续直面立体构成、连续曲面立体构成、多面体构成、多面体增减构成以及立体造型组合构成等形式。

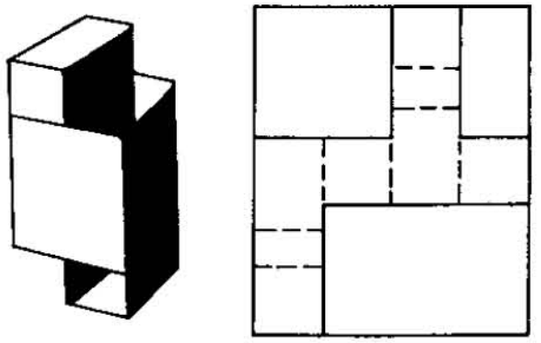
（1）半立体构成。半立体构成介于平面构成与立体构成之间，是从平面构成向立体构成的演变。①不切多折。在正方形纸上先用铅笔画好需折叠的线，然后进行折叠。将其折成凹凸稍微起伏的形状即可。②一切多折。在正方形纸面上切出一条直线，然后利用这条切线，将纸折叠、卷曲均可，使之成为半立体形态。③多切多折。

（2）连续直面立体构成。

沿实线剪断，得出图形，照虚线折叠。

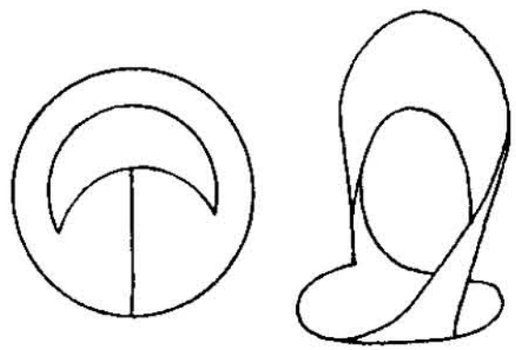
沿实线剪断，然后照虚线折叠，将切下的矩形与底边粘接。

（以此举一反三，可创作更多的连续直面立体构成。）

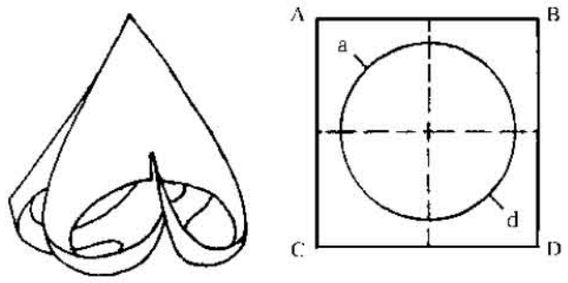
（3）连续曲面立体构成。

将圆的中央部分切掉，并切割直线，然后将纸翻转粘贴。

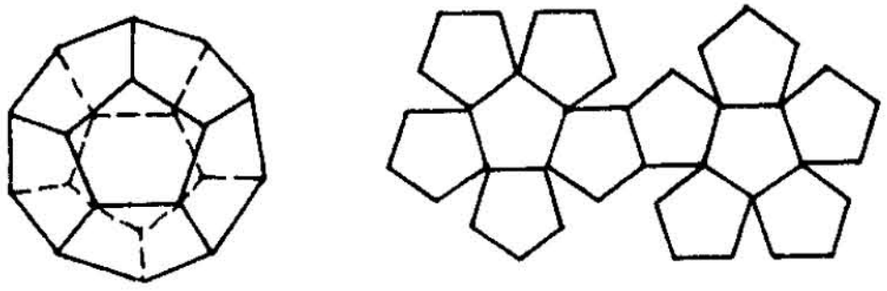
微信公众号：电子课本大全

将正方形中央的圆切掉，然后C和B角翻转并插入切缝a、d，最后再黏合A和D。

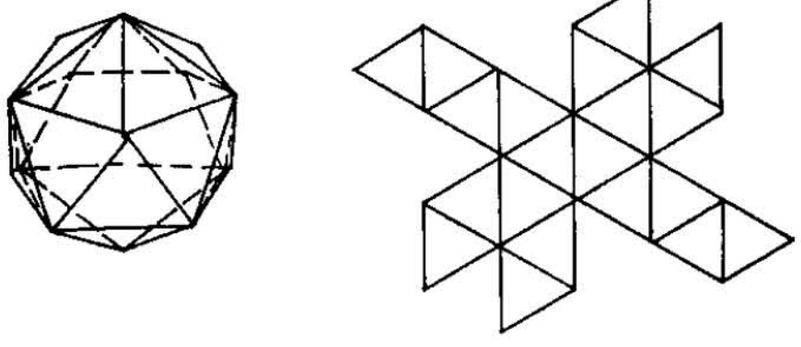

（4）多面体构成。

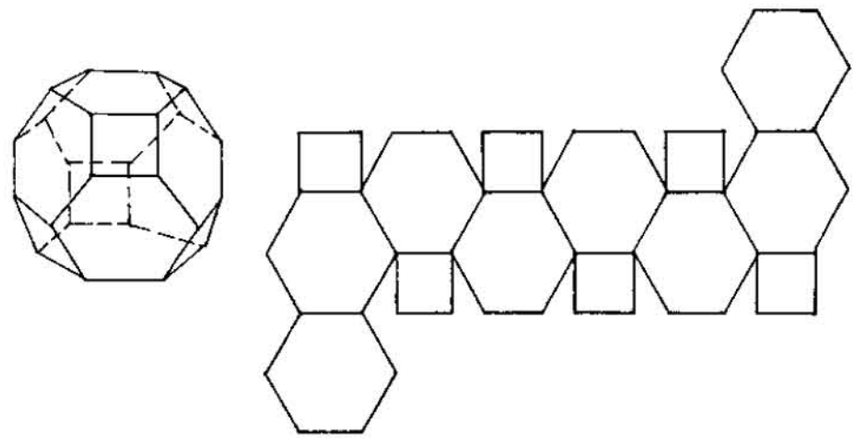
正十二体（各折面必须是全等的五边形）。

正二十面体（各折面必须是全等的等边三角形）。

等边十四面体（各折面必须是全等的平行四边形和六边形）。

（5）多面体增减构成。

多面体增减构成练习在多面体构成基础上进行增减构成，赋予多种变化，则可以创造更多的新形态。

增减构成变化主要有三个方面：面的变化（开窗、切折、附加），边的变化（反折、剪边、凸边），角的变化（剪角、折角）。

（6）立体造型组合构成。

立体造型组合是纸造型中创造新形态的一种方法。可用若干相同的立体造型按照一定的规律和方向相互组合，重新构成一个新的形态；亦可用若干不相同的立体造型，按一定规律和方向或无规律无方向相互组合，重新构成一个新的形态。

4. 折纸艺术与科学

美国航天航空局喷气推进试验室首位折纸咨询工程师罗伯特朗带领一些数学家和电脑专家把折纸艺术推向新领域，他们将折纸理论应用于现代科技造型设计，如汽车的安全气囊、太阳风帆、降落伞的折叠设计。通过折纸艺术研制太空直径5米的大型轻质折叠式望远镜等。

六、资料库

无限柱

罗马尼亚铁铸镀金纪念碑。竖立于罗马尼亚特尔古·纪乌公园，高30米。布朗库西于1937年作。无限柱由16个完全相同的几何体构成，底座高约5米。它耸立在三面开阔的草地上，一个接一个地在空间重复着完全相同的

微信公众号：电子课本大全

成分，给人造成无穷无尽的印象，表达出人们对牺牲者的无限思念。因为它原始、单纯、稚拙，并有几何形体美和机械美的特点，所以它具有一种原始的神秘感和使人陶醉的艺术魅力。

风之林

180厘米×160厘米×500厘米，汉白玉。

克莱尔·艾氏肯那伊，1948年生于法国巴黎科梅尔。其受邀参加桂林愚自乐园第三届国际雕塑创作营（1998年5月4日—6月4日）。“作为雕塑家，我给桂林带来一片森林。一片汉白玉森林，在风中轻轻飘摇。每根柱子就是一棵树，直指天空。运动的造型，使静静的石头变成了移动而轻盈的结构。蓝色的线条，是优美的旋律，正如桂林的群山生出的雾气。”

凝聚

416厘米×204厘米×260厘米，花岗岩。

赖纯纯，1953年生于中国台湾。其受邀参加桂林愚自乐园第四届国际雕塑创作营（1998年7月6日—8月6日）。作品《凝聚》为一圆环，立于东西向轴线上，轴线弧形造型为宇宙运转抛物线之意。有如太阳般的圆环立于抛物线上之最高点。太阳运行，阴阳消长，使作品呈现阴阳光线变化如日晷一般，呈现出时间与空间之辩证对话，并且是能量凝聚的具体呈现。

第5课　纸雕塑

邱　瑾

一、教材分析

1. 课文内容分析

纸雕塑是一种以纸为材料，使用刀等工具对其塑形的艺术。通过切、割、曲、卷、折、叠、穿、插、重叠等技法将平面的纸材制成立体的浮雕或圆雕作品，使之成为有立体感的艺术造型。它的效果接近雕塑艺术，所不同的是以纸为材料，以立体构成为原理，有着纸造型艺术的特殊技法。

纸是中国古代四大发明之一。中国古代民间很早就懂得用纸做立体造型，例如用在祭祀中的纸人、纸船、纸车、纸房子等，还有商号的纸幌子，过年过节时的纸灯笼、纸彩球、纸玩具等。近代以来，随着产业革命和科学技术的不断进步，现代的纸张在品种、花色、材质、肌理等方面越来越丰富，更适宜现代纸造型的需要。

纸雕塑是指以纸为材料创造具象或抽象的立体形态或立体构成。从美术教育的角度来说，用二度空间的平面纸材创造出三度空间的形态，比平面的绘画或平面设计具有更宽广的教育功能，更有设计、制作上的难度。因为纸雕塑是立体的，立体形态的创造及其综合构成是理性和感性结合的成果。它不仅需要视觉和触觉等多种感官的参与，而且对学生形体概念、空间概念能力的形成，对结构比例概念的培养，对散发思维、创造潜能以及创造个性的开发都有着极好的效果。

像其他艺术形式一样，纸雕塑作品的种类也是多种多样的，既有写实的也有抽象的，既有小型的也有大型的。从内容上看，有人物、动物、景物等不同种类；从功能上分，可以是纯装饰性的，也可以是实用性的；从纸材的选择上，其作品可以是纯白色的，也可以是彩色的。单色作品具有很强的质感和立体感，多色作品则有着丰富多变的色彩效果。

微信公众号：电子课本大全

纸的质地、颜色等不同，将直接影响作品的效果。纸材的合理使用是纸雕塑作品成功的基本条件之一。纸材的软硬、厚薄、肌理等也会产生不同的效果与美感，这也是纸雕塑的一种魅力。

纸雕塑主要的特点是近似于雕塑作品。纸雕塑分为浮雕和圆雕两种形式。

纸造型常使用的纸材有：

（1）硬纸类。主要是指板纸、卡纸等。这些纸质地硬，易于成型，制作的作品有力度，缺点是卷曲困难、柔软性差，不宜反复折叠。

（2）中等硬纸类。如素描纸、水彩纸、绘图纸、招贴纸等。此种纸质软硬适中，既有一定硬度，也可多层折曲。

（3）软纸类。如电光纸等。此类纸质地较软，且颜色鲜艳，适合多折叠，缺点是力度较差。

本课学习是第4课《多变的立体造型》学习内容的递进与延伸。本课教学，学生应会的知识是：了解纸雕塑的基础知识和分类，学习和掌握纸雕塑的技法，运用对比与和谐、对称与均衡、节奏与韵律、多样与统一等形式原理以及各种纸材料和制作方法，进行纸雕作品的创意设计和制作，形成初步的设计意识。学生作业的重点是进行有主题的设计创意并利用纸雕塑的制作技法，把平面纸上二度空间的设计创意制作成立体的三度空间的纸雕塑作品。

本课属“设计·应用”学习领域，建议三课时完成。

2. 教学重点与教学难点

教学重点：

（1）欣赏不同材质、不同表现手法的纸雕塑作品，使学生了解什么是浮雕作品、什么是圆雕作品。学习纸雕塑创作的基本技法，使学生能熟练运用一两种技法进行纸雕塑作品的制作。

（2）对纸雕作品作草图构思设计。

（3）制作一件纸雕塑作品。

教学难点：

（1）纸雕技法的学习与掌握。

（2）纸雕作品的创作设计构思。

（3）如何运用学到的技法完成一件纸雕塑作品。

3. 学习评价建议

（1）是否了解纸雕塑的设计原理。

（2）是否了解纸雕塑造型的基本知识。

（3）是否了解不同纸材的特性，合理而巧妙地运用纸材的质感、肌理与形状，体现设计创意。

（4）是否能熟练、灵活、安全地使用工具制作纸雕塑作品。

4. 学习与探索的空间

在课堂学习的基础上，继续进行纸雕塑的研究，并尝试设计制作几件纸雕塑作品，用这些作品美化自己的居室。

5. 工具材料准备

教师教学准备：纸雕作品以及有关纸雕塑作品的画册、资料，绘图纸、素描纸或各种色纸等，剪刀、刻刀、尺子、胶水、双面胶等。

学生学习准备：绘画纸、各种色纸、广告纸等，剪刀、尺子、铅笔、胶水等。

二、教学目的

1. 认识目的：使学生认识什么是纸雕塑作品以及纸雕塑作品的分类。

2. 技能目的：学习纸雕技法，创作一件纸雕作品。

3. 情感目的：培养学生热爱生活的情感，树立物以致用的环保意识。

三、教学思路与课堂教学设计参考

1. 教学思路

纸雕塑是一种以纸为素材，使用刀等工具塑形的艺术，由于纸材的特殊性，它不可任意捏揉，而是通过折、曲等技法来完成，所以它有很强的意象性。纸雕塑的艺术形象是生活形象的高度概括，因此本课第一课时教学在引导学生欣赏纸雕塑的同时，要使学生明白纸雕塑作品具有变形、夸张、富有装饰性的风格，而设计创作纸雕塑作品，必须使用一定的技法。纸雕塑技法主要有切、割、剪、折叠、拼贴、卷曲、切挖、压纹、捆扎、抓皱、编织等，在制作之前，教师应作技法上的示范，使学生能掌握其中的几种，并熟练地运用到设计创作和制作中。制作纸雕塑的前提是作品的设计构思。第二课时主要的学习任务是技法学习及创作设计草图绘制。第三课时的学习是纸雕塑作品的制作实践。教师注意关注学生设计草图的过程和有无制作成功的可能。学生制作时，教师也要注意在技术上给予学生帮助，使学生能顺利完

微信公众号：电子课本大全

成纸雕塑作品的创作，以增强学生的自信心。

2.课堂教学设计参考

第一课时

（1）组织教学，检查学生的学习工具。

（2）教师引导学生自主学习，阅读、欣赏课本上的课文和范图，使学生从感性和理性上对纸雕塑作品有初步的了解和认识。让学生讲述对纸雕塑作品的认识，了解学生对纸雕塑造型艺术知识的掌握情况，锻炼学生的口头表达能力。

（3）教师展示课前准备的范作或引导学生欣赏课前在网络上搜索到的纸雕塑作品图片。引导学生从表现题材、表现手法、表现形式、制作易难程度以及材质的特点、质地、肌理等方面进行欣赏，使学生从感性上认识纸雕塑作品。

（4）教师讲述新知，介绍纸雕塑作品的特性，即造型形象上的概括性和夸张性。了解纸雕塑作品与雕塑作品在表现题材、表现形式、表现手法以及媒材的质地特点、肌理上的区别，使学生从理性上感受纸雕塑作品。

（5）组织学生分小组学习，讨论自己对纸雕塑作品的认识、感受、理解。

（6）以小组为单位，各派一名代表，发表讨论结果。

（7）教师作小组讨论的小结。

（8）教师讲授纸雕塑的制作技法。

（9）教师示范纸雕塑的制作过程：如卷曲、挤压、切割、挖割、扭转等。

（10）学生练习几种纸雕塑技法，教师巡堂指导。

（11）课堂小结。

第二课时

（1）组织教学，检查学生所带的学习用具。

（2）教师从抽象表现手法、具象表现手法的角度，对课本范图作品的艺术特色进行分析。

（3）教师介绍如何设计制作一件纸雕作品。

①构思。把所要表现的主题形象用铅笔设计好。

②选材。看看作品用什么纸表现合适。

③用工具把作品的细部从大部剪割出来。

④把剪割好的纸材按需要折叠、卷曲。

⑤把作品的各部件在底板上组合、摆放好。

⑥用胶水把纸雕塑的部件按先大后小的顺序一件件粘贴好。

⑦整理、完成。

（4）教师请学生评价教师的示范作品。

（5）教师请学生分析示范作品的艺术特色。

（6）教师对作品的艺术特色作总结发言，强调纸雕塑作品的概括性、夸张性、简洁性。

（7）学生创作设计草图。

（8）教师巡堂指导。初期制作应从简单开始。及时建议学生暂时不设计、创作复杂而全面的作品，以免学生因题材过大、表现形体太多、形象太繁杂而在有限的课堂练习时间内不能完成作品的设计制作。

（9）设计草图展示。学生相互评价。

（10）教师对学生的创作草图、设计意识、设计理念进行总体评价。

（11）课堂小结。

第三课时

（1）组织教学，检查学生的学习用具是否带齐。

（2）总结上节课学生创作设计的情况。

提出纸雕塑制作的特点：如塑造一个人物造型，脸形一般概括为方形或圆形，鼻梁是用两条直线或弯线的折曲来体现凹凸，眼睛也是利用凹线或凸线来表现。通过这些简单的线条、这些凹凸形成的光影效果以及纸材的韧性感，纸雕塑能使人体会到强烈的淳朴的装饰效果。因此用纸来塑造人物不必一味追求形似，应更注重神似。

（3）教师讲授制作一件纸雕塑作品的过程。

（4）教师示范人物头像制作的方法和步骤。

①选稿。修正设计草图，去掉不必要的、繁杂的部分，使形象简洁、概括。

②选材。看看所表现的形象用什么材质制作更合适。

③誊稿。按由大到小，由整体到局部的顺序画到纸材上去。

④制作。用工具把纸雕塑的各部件剪割好。

⑤组合。选一底板，把纸雕塑的各部件组合好，摆放成形。

微信公众号：电子课本大全

⑥粘贴。用胶水把作品粘贴好。

⑦整理。看看作品粘好与否。整理完成。

（5）学生作业，教师巡视指导。

（6）学生作业展示。

（7）学生对自己的作业相互作出评价。

（8）教师对学生作业作出总体评价。

四、教学建议

1. 由于纸雕塑作品具有独特的艺术特点，因此其作品大多高度概括和夸张。在设计创作初期，教师要对学生强调其作品应尽可能简洁，不要过于繁杂，以免在有限的课时内不能完成制作。

2. 学生对各种纸材的选择是否适合，教师要给予必要的提示和帮助，以免学生由于缺乏经验选错材料，增加制作难度，影响作品的完成。

3. 教师应鼓励学生运用多种工具，使用多种方法完成自己设计的纸雕塑作品。

4. 在草图设计阶段，教师应鼓励学生积极思考，大胆创新。

5. 在制作阶段，教师要提醒学生作品不要过大，以免作品完成后难以摆放，造成不必要的浪费。因此，一定要仔细考虑纸雕塑作品空间的大小、形状、结构、强度等。

6. 注意使用刀具时的安全教育。

五、相关知识

纸雕塑的构成法则：

凹凸：一件好的作品应在和谐中注意凹凸的对比关系。纸在折曲、挤压的过程中形成了凹凸，在光的照射下产生强烈的光影立体效果。

疏密：纸雕塑作品在处理好凹凸的同时，应注意疏密的关系。疏密处理得好，能使作品富有节奏和韵律。

曲直：纸造型中多用曲线折和直线折。直线给人稳定庄重之感，而曲线给人活泼飘逸之感。在一件作品中，曲、直线的合理安排和穿插使用是纸雕塑成功的重要因素之一。

大小：指面与点的大小比例。在一件作品中应以一块占主要位置、面积比较大的纸为主体，点缀以一些小的部件，形成对比关系。大的面给人以稳定庄重的感觉，小的部件使画面产生均衡变化之感。

第6课　装饰画的美感

邱　瑾

一、教材分析

1. 课文内容分析

装饰画是和生活联系最密切、应用最广泛的一个画种，它是在写生的基础上，用简化、变形、夸张、抽象或具象等手法创作的富有装饰性的绘画作品。装饰画与写实绘画相对应，偏重于表现形式，具有浓郁的装饰性，与纯绘画之间有明显的界线。凡是用于装饰各类房屋建筑、器物家具、服装面料等外表的绘画，无论其题材、构图、造型、色彩如何，也无论其用了哪些表现形式和手法，使用了哪些相关材料，只要能与被装饰物相匹配，并与之交相辉映、完美统一于一体的，都属于装饰画的范畴。

装饰画是一种超越国籍、民族、种族及时代的极具普遍意义的文化艺术产物，是人们对美好事物的追求和对现实生活的理解的直接反映，是人类寻觅到的最能表达精神世界的方式之一。翻开中外美术史册，就可以深切地感受到，从中国新石器上的舞蹈、几何纹样到美索不达米亚的彩绘陶器上的花纹图样，从中国商周青铜器上的云雷纹、人面纹到古印度铜器上的浮雕图案，从中国汉代古拙质朴的画像石、画像砖到举世瞩目、璀璨辉煌的敦煌石窟壁画和广为流传、盛行至今的中国民族民间美术……这一切都给了今人很大的启示，让我们能够环古视今、中外比较，以新的视角认识、了解、学习装饰画。

在我国，装饰画之所以深受广大人民的喜爱，主要原因是它深受中华民族这块沃土的滋养，植根于广大人民的火热生活，因此它具有本民族独特的艺术表现内容、形式、风格和方法，其极强的装饰性和集实用、美观于一体的构成形式，使其充满生机和活力。装饰画可以把历史、神话、童话和不同时空的景物重新组合在同一画面上，表现出一个特殊的绘画空间，因此其表

微信公众号：电子课本大全

现力更鲜明、强烈，更具象征性。

装饰画不但具有简洁、鲜明、和谐、统一的风格，而且更具有程式化、秩序化、夸张变化的艺术个性，其画面所产生的节奏感和韵律感给人以视觉乃至触觉上的美感享受和心灵深处的震撼。

装饰画对材料的选择、加工和使用更为自由，让人感受到材料本身的色彩、形状、肌理、质感等在画面上产生的美感。如课本提供的欣赏作品《闽江之滨》，画面房屋的墙全部采用蛋壳贴成，给人以石砌的感觉，真所谓“点石成金，变废为宝”，充分体现出对废旧材料巧妙运用所产生的意想不到的动人效果。社会和大自然给我们提供了一个取之不尽、用之不竭的材料资源空间，只要你能留意和不断发现适合于构思、构想的材料，或者根据已有的材料，引发一些巧妙的构思和联想，再融入自己内心的意识、情感和热情，那么，一幅让人惊叹的装饰画作品一定会在你手上诞生。

本课属“造型·表现”学习领域。通过教学让学生了解装饰画的造型特点、表现方法、创作步骤和装饰画的色彩，初步掌握装饰画造型的一般规则，学习对写生画稿进行加工、提炼、概括、取舍、归纳、夸张、变形、寓意、象征等具象或抽象的手法，创作出一幅表现花卉、动物、人物、风景等题材的装饰画。

建议本课三课时完成。

2. 教学重点与教学难点

教学重点：

（1）学习对写生画稿进行加工、提炼，运用取舍、归纳、夸张、变形等手法，创作一幅装饰画。

（2）学习装饰色彩的基本知识，并运用到自己创作的装饰画中。

教学难点：

（1）对装饰画的构图、构思及装饰手法的把握。

（2）对装饰色彩知识的正确运用。

3. 学习评价建议

（1）是否知道并掌握装饰画基本的造型元素和形式原理，学会对写生画稿进行加工、提炼和处理。

（2）是否能正确运用取舍、归纳、夸张、变形等手法创作装饰画。

（3）是否能正确运用色彩知识赋予装饰画生命力。

4. 工具材料准备

教师教学准备：有关装饰画的图片资料、装饰画范作、水粉、铅笔、装饰画写生稿，归纳、取舍、变形、夸张等方法、过程分解画稿。

学生学习准备：铅笔、图画纸、水彩颜料等。

二、教学目的

1. 认知目的：了解装饰画的艺术特点、装饰画的表现手法、装饰画的使用范畴和应用功能。

2. 技能目的：掌握创作装饰画的方法，并能正确地运用色彩对装饰画着色。

3. 情感目的：发展学生的表现能力，培养学生自己获取知识的能力，体验创作带来的乐趣。

三、教学思路与课堂教学设计参考

1. 教学思路

装饰画是在写生画稿的基础上，用简化、变形、夸张、取舍、归纳、添加、删减、分解、组合等手法创作的富有装饰性的绘画。本课的教学要遵循艺术造型的创作规律，用自主学习或探究学习的方式方法学习和欣赏装饰画，学会装饰画造型的手法，学习装饰画色彩的应用，掌握装饰画色彩搭配的基本方法，并运用上述学到的理论知识去指导自己的装饰画创作。本课的教学分三课时完成。第一课时用以对装饰画的欣赏、鉴别和装饰画造型的学习。第二课时用以完成从写生稿到装饰画黑白稿的创作。第三课时学习装饰画色彩的运用知识，并对黑白稿进行色彩处理。

2. 课堂教学设计参考

第一课时

本课的学习可根据当地学情自由选择上课方式。既可以通过教师授课的方式方法进行，也可以由学生到图书馆通过查找相关学习资料，结合课文提供的文字图片来进行学习，还可以通过上网查找有关资料及信息进行装饰画的欣赏和装饰画的造型方法的学习。

本课的知识点是了解装饰画的表现形式，掌握装饰画造型的方式方法。

教学程序：

（1）用自主学习的方法欣赏各种形式的装饰画作品。

（2）用合作学习的方式讨论装饰画的艺术特点。

微信公众号：电子课本大全

（3）教师讲授装饰画造型的特性及方式方法。

装饰画的造型即是把生活中一些自然状态下的有用素材，通过一定的方式方法进行归纳处理，并运用变形、夸张等手段，强化原造型形象的特性，通过化繁为简、化具象为抽象、化立体为平面、化不规则为规则等手法，使之转化为极具装饰性的造型形象。

装饰画造型的方式方法有：

①归纳、取舍。

将一些自然状态中的事物，努力在点、线、面、形、色和物象的姿态、走势、生长特点、地域特征等方面进行挖掘、归纳和处理，去除烦琐的细节，舍弃与主题无关紧要的事物或情节，合并、归类相同或相似的形象，找到不同事物的共性特征加以延伸，或归纳处理成与原形相近的几何形或一些不规则但很整体的形状，使再造型形象看上去简洁、明了、概括、生动，画面主题更突出。

②添加、删减。

在自然形状的基础上，根据主题和内心感悟，恰到好处地删减与主题无关或干扰主题发挥的原有图饰纹样与细节，再恰如其分地添加一些创意性极强的纹饰、图案造型形象，使之寓意更强、主题思想更明确、装饰意味更浓。

③夸张、变形。

根据事物本身的形象特征和特点，在形体和神韵等方面进行有效的夸张和变形，如使长的更长，短的更短，弯的更弯，圆的更圆，扁的更扁，粗的更粗，细的更细，更机敏、更凶猛，等等，最终使形象更加强烈、突出和更具感染力。

④分解、组合。

可将自然形象划分成若干规则的几何形或一些不规则的形状，即每一块形状间留出一条缝隙，组合成平面化、装饰化的造型，也可以巧妙运用形象间的相互重叠、叠透来产生不同的丰富多变的形象。

（4）课堂小结。

第二课时

第二课时主要是用于装饰画的创编，即从写生画稿到创作画稿再到黑白装饰画稿完成的教学过程。各学校应根据当地学生的实际情况组织教学。装饰画创编一般需经过素材收集、主题选择、构思构想、稿子绘制这四个程序。素材收集可以在第一课时完成后布置学生课余完成，其他三个环节则需要在课堂上在教师指导下进行。

教学程序：

（1）组织教学，讲述本课时学习任务。

（2）简要介绍有关装饰画创作过程所需弄懂的知识。

①素材：指创编装饰画所需要的原始材料。装饰绘画的构思、构想是对生活材料进行筛选、取舍、剪辑、再加工。无论是明月星云、飞禽走兽、山水花鸟、草木鱼虫，还是园林田野、风俗人情等，都是装饰绘画常用的素材。

②获取素材的常用方法：

a. 速写。用速写的方式，记录生活中各种事物的形象，或针对某一主题收集有关素材，然后从不同的角度去刻画、修正、创编，使其成为理想的装饰画素材。

b. 摄影和图片收集。用照相机记录生活中事物的瞬间变化和印象，或利用报刊、书籍上的图片作参考资料，对照片和图片进行主观处理，使之成为装饰画素材。

③作品主题的选择：

主题是作者创意的基本思想，是一幅装饰画的表达中心，要求内容和形式相统一。选择主题时应注重表现风格特征、文化取向、实用功能、表达方式及环境影响。

④装饰绘画主题分类：

a. 主题性。指具有一定思想内容的主题形式，其作品形式要为主题服务。

b. 非主题性。指从自然中抽取出来的形式因素（形态、色彩、结构），注重的是作品的形式感和装饰美，运用较广泛。

⑤装饰画的构思及通常使用的思维方式：

a. 聚合思维。将相关和不相关的事物或观念重新组合，综合创造新形象，组合新画面。

b. 反向思维。即反常规、反方向思维方式，重新寻找新的思维导向。

⑥装饰画创编途径：

微信公众号：电子课本大全

a. 选择趣味。一是从自然现象中发现有趣味、有幽默感的艺术形象；二是在人为组合中寻找趣味，把各种不相干的形象重新组合，形成新奇的趣味形象。

b. 学习传统。深刻理解传统装饰艺术的意境和特征，以指导装饰画创编。

c. 技法切入。对形体进行错位、对换、移植、排列、组合或特技处理。

（3）讲授装饰画创编的基本步骤。

创意（构思）—设计草图—绘制正稿—工艺材料的选择—制作。

（4）讲述作业要求，学生进行装饰画黑白画稿的创作，教师巡堂指导。

（5）学生作业展示，师生共同对装饰画创作原稿进行评价。

（6）课堂小结。

第三课时

第三课时主要是进行装饰画色彩应用知识的教学。主要教授色彩冷暖知识以及装饰画的主色调如冷色调、暖色调等知识。

本课时的教学可根据当地学生和学校的实际情况进行安排，条件允许的可采用课前布置、学生自主到图书馆或网络上查找有关资料的自主学习方法进行。必须说明的是，不管用何种方法获得对装饰色彩的第一步认识，教师对学生获得知识的准确性判断、知识类别的甄别、知识的掌握等环节还须回到课堂上进行。

教学程序：

（1）组织教学，复习旧知，导入新课。

（2）用合作学习的方法欣赏、评述、讨论装饰画的色彩，使学生在教师讲授相关知识之前对装饰画色彩在感官上有一定的认识。

（3）教师讲授装饰画色彩的知识。

装饰色彩是在自然色彩的基础上，经过提炼、想象、夸张后的色彩，是通过色彩的对比调和进行设计的色彩艺术。它不受光源、环境及固有色的限制，更多地注入主观思想情感和审美意识，色彩搭配自由，追求主观化、装饰化效果。

装饰画色彩搭配的基本方法：

①同类色搭配。用同一色而明度不同的颜色搭配，如红、深红、粉红的搭配，画面色彩和谐、整体化。运用时注意明度和纯度的变化，以避免画面色彩单调、平淡和层次不清。

②类似色搭配。指含有同一色相的颜色搭配，如黄、橙黄、朱红、赭石的搭配，画面色调统一，层次丰富。运用时同样要注意明度和纯度的变化。

③冷暖色搭配。从色轮中我们会感觉出冷暖两类色系，黄色到红紫为暖色系，黄绿色到紫蓝色为冷色系。冷暖色的搭配令画面色彩生动，对比鲜明，层次丰富。但在实际运用中，冷暖关系会有相应的变化，如在冷色系中绿色比蓝色偏暖，在暖色系中黄色比红色偏冷。因此，冷暖色的合理运用，应以画面的色彩效果需要而定。

④补色搭配。在色轮上两种相对180度的颜色搭配，如红与绿、黄与紫、橙与蓝的搭配。补色搭配画面色彩强烈、跳跃，反差大。为避免刺眼和杂乱无章可采取以下的调和方法：

a.改变面积。b.改变明度或纯度。c.加入共同色或互混。d.用黑、白、灰、金、银等色进行调和。

（4）教师讲述作业要求，学生用自主学习的方法，运用学到的色彩知识，对自己创作的黑白装饰画稿进行着色。

（5）分组进行作业展示，学生之间进行作业评价。

（6）课堂小结。

四、教学建议

1. 本课知识点多、容量大。教学时每个知识点讲授要到位，学生做作业时才能得心应手。

2. 本课教学设计用课余作业的形式布置学生完成材料收集与写生画稿。该教学环节请视当地学情因材施教。有条件的可以增加一课时用于室外写生画稿的教学。

3. 教学应注重培养学生良好的创作思维方式。创作时可以从多个点切入主题。用装饰性的形与色记录创作构想。

五、相关知识

色彩对比在装饰画中的运用

色相对比

色相对比指色彩相貌之间的比较关系，对比的强弱取决于色相环上的位

微信公众号：电子课本大全

置，有补色对比、原色对比、间色对比、原色与复色对比等表现形式。色相对比是最单纯的对比形式。

明度对比

明度对比是以色彩的明暗为比较关系，可以是同一色相的明度对比，如深蓝与浅蓝、深红与浅红的对比；可以是不同色相的明度对比，如黑与白、蓝与黄的对比。明度对比运用在装饰画中，画面层次分明，变化丰富。

冷暖对比

冷暖对比是色性的对比，是冷色系与暖色系的比较关系。在装饰画中同时使用冷暖色，冷暖倾向要明显，面积要调整，使其相互衬托，主次鲜明。

纯度对比

纯度对比是以彩度高、艳丽、饱和等高纯度的色与模糊、淡雅等低纯度的色相对比。色彩纯度大致可分为高纯度、中纯度、低纯度。未经掺和的原色纯度最高，一般掺入白色、黑色、补色来降低纯度。高纯度色调的装饰画画面色彩艳丽、强烈；中纯度色调的装饰画画面和谐；低纯度色调的装饰画画面色彩深沉、典雅。

装饰画色彩的主调与层次

主调

主调就是画面色彩的主要倾向。主调的获得方法是，在一幅画面上大面积使用同一种色或同类色，小面积使用其他色，大面积的色彩占统治地位，成为该幅画的主调，使画面色调统一。色彩调子：以色相分有红调子、绿调子、蓝调子、黄调子等；以明度分有明调子、暗调子；以纯度分有鲜调子、灰调子；以冷暖分有冷调子、暖调子。

色彩的层次

装饰画色彩的层次是指画色彩的层次，依据色彩的明度高低或色彩的强弱对比来实现。色彩明度高色相浅，色彩明度低色相深；色彩纯度高有近距离感，色彩纯度低有远距离感。运用时，一般在浅底上画深色图形，在深底上画浅色图形；在色彩明快的底上画灰色图形，在灰底上画色彩明快的图形，使画面层次清楚。

装饰画色彩的情感联想

人们对色彩的理解带有很强的心理因素。不同民族、性别、文化修养对色彩的感受都有所不同，同一个人在不同的环境和不同的情绪下对色彩的感受也会不同。不同的色彩对人也有着不同程度的刺激，并产生不同的联想。自然环境的变化如春、夏、秋、冬，生活中的喜、怒、哀、乐以及酸、甜、苦、辣等情感都可以通过装饰画色彩来表现。情感色彩的运用使画面色彩装饰更具个性化。

色彩情感联想提示：

白：明快、洁白、纯真、平淡、寂寞。

灰：平凡、温和、消极。

黑：严肃、稳重、寂静、沉闷、绝望、恐怖。

黄：高贵、明亮、愉快。

红：热情、喜庆、积极、活跃、危险、烦躁。

绿：青春、和平、友谊。

蓝：深远、优雅、沉静、忧郁。

紫：神秘、高雅、悲哀、不安。

橙：充实、富丽、活泼、亲切。

装饰画的表现技法

表现技法的掌握是设计制作装饰画必不可少的手段，它是装饰画的构图、造型、色彩原理与方法的集中体现，也是一个不断深入和完善的过程。由于装饰画的类型和装饰目的的不同，其表现手段也丰富多彩，尤其是现代应用材料的介入和生活中随处可见的各类废旧材料的利用，都成为创作过程中必不可少的环节。因此，可归类为一种是以颜色绘制为目的的表现手法，一种是以思取材、因材施艺的艺术加工和表现方法，而常见的则是两种技法的有机结合。

装饰画常用的基本技法

色接法

将画面的各种形象分割成规则的条状或块状，再填充阶梯式的过渡色彩的方法。

晕染法

将形象用水涂湿，使色彩自然衔接，形成晕染变化的方法。

喷绘法

运用现代喷绘工具——喷笔，或用旧牙刷、板刷等，喷出雾状点子，形成虚实、疏密、浓淡的画面效果。利用局部遮挡法和反复喷、绘的方法，使

微信公众号：电子课本大全

喷和绘有机结合。

勾线填形法

根据形象造型结构和构图布局需要，用勾描出的线条将画面内容分割成若干规则或不规则的形状，再填充色彩的方法。

油水分离法

将墨汁或稀释后的油性颜料滴入水中并轻搅，使其形成自然的纹理，再用生宣纸覆盖其上，在纸上留下流动的、自然的纹理效果。

镶嵌、拼贴法

用各种小块材质，如马赛克、碎玻璃、蛋壳、小木块等拼贴，镶嵌成各种图案的方法。

嵌丝法

以线材为媒介，利用线材自身的体感、颜色、质感等属性来构成画面形象的轮廓，再用颜料或其他材质填充色块的方法。

编织、刺绣法

用各种软质线材在底布上编织、刺绣出各种图案的方法。

对印法

有直接对印和间接对印两类。直接对印：在玻璃、木板、硬纸等材料上直接涂以水性、油性的颜料，或绘制简单的图形，再对印到纸上；间接对印：在木板、硬卡纸、吹塑纸、石膏板等材质上，用刀刻出有凹凸效果的图，再涂以水性或油性颜色，覆盖上生宣纸、皮纸等印纸，在反面磨印而成。可单色印制，也可套色印制。

蜡染、扎染法

此法分单染和套染两种。“蜡染”是用笔或蜡刀将熔化的热蜡封在不需要浸染的部分，再放入低温染液中浸染，轻轻翻动，时间5—10分钟不等，温度以不烫手为宜。染后晾干，再用电熨斗化蜡即可。

扎染是用各种线绳将不需要染色的部分扎住，或用针、棉线沿不需要染色部位边缘缝制，注意针脚的疏密、排列关系等，最后全部抽紧、扎牢，再放入温度较高的染液中浸染，并不断翻动，时间约10分钟左右，然后拆线、风干、熨平即可。

套染工序较为复杂，需分几次染色。为方便起见，可在入染前先将要染的小块色彩用纺织品颜料绘制好，再封蜡或捆扎、缝紧后入染。

六、资料库

《哪吒闹海》（重彩） 张仃

为首都机场壁画群中的一幅。取材于古典小说《封神演义》中的一段故事，表现哪吒与四海龙王搏斗的场面。画面采用对称式构图，中心人物占据了主要位置，海浪的波纹富于装饰性。形象夸张，造型稚拙，色彩浓重。

《科学的春天》（陶版） 肖惠祥

为首都机场壁画群中的一幅。表现出艺术家对科学的春天的极大热情。作品大胆借用立体主义和构成主义的手法，表现知识分子终于迎来科学的春天的激动心情。作品呈现出鲜明的装饰特征。

漆画

漆画是以天然大漆为主要材料的绘画。漆画的材料多种多样，除漆之外，还有金、银、铅、锡以及蛋壳、贝壳、石片、木片等。漆画技法也丰富多样，依技法不同可分为刻漆、堆漆、雕漆、嵌漆、彩绘、磨漆等不同品种。漆画是绘画和工艺相结合的画种，它具有绘画和工艺的双重属性，既是艺术品，又是和人民生活密切相关的实用装饰品。课本中提供的漆画《闽江之滨》充分利用了废旧材料——蛋壳，画面上的房屋墙面全用按碎的蛋壳贴成，给人以石砌的感觉，产生意想不到的效果。作品《百合花》线条清晰，色彩温馨，极富装饰性。

微信公众号：电子课本大全

第7课　高雅的藏书票

叶　青

一、教材分析

1. 课文内容分析

本课属“设计·应用”学习领域。主要利用版画的知识、基本技能、表现技巧，结合体现“爱书、读书、藏书”意识的藏书票艺术构思展开教学活动，把教学与“爱书、读书、藏书”的主题有机结合起来。通过对中外不同类型的优秀藏书票艺术创作的学习与借鉴，学生应当掌握创作和制作藏书票的一些基本方法，初步认识并体验藏书票“以小见大”所产生的特殊艺术效果，培养学生的设计制作能力和创作能力。

2. 教学重点与教学难点

教学重点：掌握用版画技术设计制作一枚藏书票。

教学难点：藏书票版面构成设计与制作。

3. 工具材料准备

教师教学准备：范画、木刻刀、裁纸刀、橡皮磙、木磨托、调墨台、调墨铲、油墨、松节油、油质或水质颜料、铅笔、画纸、复写纸等。

学生学习准备：铅笔、画纸、复写纸等。

4.学习评价建议

（1）是否初步了解藏书票的设计的形式原理和制作过程。

（2）是否了解制作藏书票媒材的特性，巧妙地运用媒材的质感、肌理与形状体现设计创意。

（3）能否熟练、灵活、安全地运用工具。

二、教学目的

1. 知识能力目的：认识藏书票。运用版画的知识与基本技能设计制作藏书票。

2. 情感目的：培养学生爱书、读书的好习惯，明确书的社会价值和对个人成长的巨大作用。

三、教学思路与课堂教学设计参考

1. 教学思路

陈述、设问，自然导入—展示讲解，深入探究—集体讨论，合作探索—设计绘制，自由发挥—作品展示，小结归纳。

本课的教学可从欣赏、分析藏书票作品入手，引起学生对藏书票的兴趣，并激发他们对“爱书、读书、藏书”的热情。提倡学生运用自由的方式、技巧，在一定画面形象限定及一定主题范围内进行艺术表现的尝试，激发学生对设计制作藏书票的热情。

由于中学生的思维容易受现实生活的局限，因此教师应引导学生打破思维惯性，培养学生积极开放、多元创新的思维方式，使设计制作藏书票的学习活动围绕“爱书、读书、藏书”的主题，以小见大。

建议教师尝试在班组教学中进行鼓励艺术创新思维的小竞赛，以活跃教学气氛，深化教学内容。重点关注学生在相互交流过程中新颖、独特、综合的思维品质。教师应积极鼓励学生进行自由的学术交流，并要求学生认真评判同学的艺术构思，积极提出自己富于建设性的看法或改良意见。教师不宜过早评判学生艺术构思的高下。

2. 课堂教学设计参考

（1）课前准备。

引导学生从宏观或微观的自然环境，各民族创造的艺术形象，中外绘画、设计、雕塑作品及身边实用物品中去发现和获取视觉形象，提倡学生在生活中选择素材，通过添加、改变其中的内容进行艺术形象的创作尝试。

选取中外不同主体形象的作品进行类比展示，便于教师以此种方法为例，强化、拓展学生的创作思维。

（2）陈述、设问，自然导入。

从欣赏、分析藏书票作品入手，引起学生对营造“以小见大”视觉形象的兴趣，并激发他们对“爱书、读书、藏书”的热情。

（3）展示讲解，深入探究。

学生运用自己的技巧，在一定画面形象限定及一定主题范围内进行艺术表现的尝试，激发学生的艺术创新表现。

微信公众号：电子课本大全

通过学习藏书票的版面构图和设计常识，打破学生对于视觉形象的思维惯性，培养学生积极开放、多元创新的思维习性，这是基础美术教育中应当展现的优势和承担的任务。

细致地研究、探讨、营造“以小见大”的新奇视觉形象的技巧及其在“爱书、读书、藏书”主题中的运用。

（4）集体讨论，合作探索。

在班组教学中以“爱书、读书、藏书”为主题，鼓励进行艺术创新思维的小竞赛，以活跃教学气氛，深化教学内容。重点关注学生在相互交流过程中新颖、独特、综合的思维品质。教师应积极鼓励学生进行自由的学术交流，并要求学生认真评判同学的艺术构思，积极提出自己富于建设性的看法或改良意见。教师不宜过早评判学生艺术构思的高下。

（5）设计绘制，自由发挥。

在作业呈现方式、技巧方面，教师应当强调在理解营造“以小见大”的新奇视觉形象的基本方法后，选择易于控制的版画技巧进行艺术构思的表现。版画形式可以多样化，如纸版画镂空、图形剪贴等方法。

引导学生运用恰当的色彩套印来加强艺术的表现效果。加深学生对于色彩象征意义的认识与体验，强化学生运用色彩表达艺术情感的能力。

教师可以引导学生进行对应的探讨。教学热点最后逐步转向学生对书籍与人类社会进步的关系的关注。注重选择、消化和运用所学的方法进行艺术表现，并引导学生对藏书票的构思进行对比讨论，使教学达到高潮。

（6）作品展示，小结归纳。

结合“爱书、读书、藏书”主题，可以体现学生对于“爱书、读书、藏书”的独立思考及艺术表现的尝试。

四、教学建议

对于个别学生由于各种原因未带工具的，教师应鼓励集体合作；对于构思立意强而动手能力差的，教师应鼓励他和构思立意差而动手能力强的合作。从学生对于知识的理解、思维的发散、想象的发挥和技能的表现等方面对教学活动作出相应评价。

教师应积极鼓励学生进行自由的学术交流，并要求学生认真评判同学的艺术构思，积极提出富于建设性的看法或改良意见。

五、资料库

藏书票概况

自有文字以来，著书立说是文人的一大快事，读书、藏书自然就成了一等雅事。为自己的藏书绘制一张画片，写上名号，表明收藏，以示拥有，也表达爱书之意，这样就有了藏书票。它是一种实用与审美相结合的袖珍版画，是粘贴在书籍上的微型艺术品。

藏书票上既有票主之名，又有书斋之名，也可以题上有关词句以助雅兴。通常在票面上有拉丁文EX-LIBRIS，意思是“我的藏书”或是“我的图书室”，英语为Bookplate，可是大家还是习惯用拉丁文。除此之外再配有花草等装饰图案，或景物，或人物，或带有象征意味的图形。无论是作为装帧设计，还是偏重绘画意味，在精心制作后都能趣味盎然，贴在书内扉页上，平添几分娴雅韵致。

藏书票带有各个国家不同的文化特征以及不同的艺术风格，不论是哪个时代的题材、内容，都能受到爱好者的喜爱。藏书票在不同时代和不同风格的变化和发展日益引起人们的关注和探讨。

藏书票既有装饰性又有实用性，一般用量较大，故多用可以拓印多份的版画形式来完成。版画拓印效果和雕刻的精致感与藏书票仿佛有内在联系，手工作品也会让人平添一种亲切感。藏书票有“小版画”的称谓及“版画珍珠”之美誉，有无穷的艺术魅力。

藏书票起源与世界第一枚藏书票

藏书票起源于15世纪的欧洲。现流传下来的藏书票少之又少，一来是年久流失、损失者多，二来最初的藏书票是体现贵族显赫身份的标志，数量本来就少，故无法普及。现存最早的藏书票中有一张是1470年左右德国一款绘有刺猬图案的藏书票，署名Lgler，由Johannes Knabensberg所持有。票面上刺猬嘴里衔着鲜花，踩在草丛中，表情滑稽可爱，在上方绶带中有德文，意为“慎防刺猬随时一吻”，颇具幽默感。这种带有寓意性的内容大多是文人所喜爱的表达方式，也是藏书票中常见的内容，较好地表现了早期木刻单纯的艺术语言和古拙的造型意识。这张藏书票体现出木版画的制作形式与藏书票内容的和谐。藏书票基本上沿用了版画形式，几百年来，无论版画意识还是藏书票设计意识都必定随着绘画的发展而发展。（国际藏书票联合会简称FISAE。）

微信公众号：电子课本大全

藏书票制作规则

①藏书票应有票主姓氏或斋名，中英文都可以使用，拉丁文EX-LIBRIS是藏书票的国际藏书符号。

②藏书票尺寸应在10厘米之内。

③藏书票不需要专门标题，但必须有作者签名、年份，位置在画面下方右端；印数如1/10、2/10，写在画面下方左端；版式代号如C3、C5，写在画面中间位置。

④藏书票画面四周留有一定纸边，不可沿画边裁切或切入画面。

第8课　美化我们的校园

莫小均

一、教材分析

1. 课文内容分析

本课属“综合·探索”学习领域，旨在将本册所学到的学科知识，综合运用到美化学习环境、美化校园中去。

本课以营造优美的校园文化环境入手，引出校园标志设计、校园板报设计的主体教学内容。标志、板报、小报具有很强的实用性，与学生生活、学习密切相关。标志简洁、美观、醒目，应用范围广；板报、小报图文并茂，传递信息简便快捷，拓展课堂知识，丰富信息量。本课内容适合学生特定认知发展阶段的需要，学生易于进行模仿、创造，会产生较强的学习兴趣。通过校园标志、校园板报和小报对营造校园文化环境的作用展开相关教学活动，把教学与学生实际需求有机结合起来。

经过校园标志、板报、小报设计的教学活动，学生应当初步了解标志设计、板报设计的组成部分和构成特点，应当掌握标志、板报设计的基本方法。在设计过程中，教师应引导学生积极尝试各种工具材料的运用，尝试创新的表现形式。

本课共分三大部分，各部分相对独立又相互关联：

营造校园文化环境。以“富有特色的校园宣传栏”、“校园绘画课堂”、“干净、整齐的校园”、“校园艺术走廊”等图片，展示校园文化环境的组成部分，同时结合校园文化相关知识的文字常识，使教学内容更直观易懂。

校园标志设计。课本提供了各种平面构成、立体构成的标志设计优秀范例，同时提供了标志设计相关知识的文字概念，图文并重，更利于学生对标志设计的学习、掌握。

微信公众号：电子课本大全

校园板报设计。本课展示了优秀的校园板报、小报范例，结合板报设计相关知识的文字资料，启发学生思维，将教学内容变得浅显易懂。

建议本课分五课时进行教学。第一课，校园文化知识简介，学习标志设计知识。第二课，学生运用标志设计知识设计制作校园标志。第三课，欣赏板报优秀范例，学习板报编排设计知识。第四课，学生运用板报编排设计知识，设计制作有主题的小报。第五课，“我最爱的板报”展评活动。

本课教学的作业精确度有较大的空间，有电脑教学器材的学校可用电脑进行教学，一般乡镇学校可采用传统的教学手段进行教学。

2. 教学重点与教学难点

教学重点：

（1）标志的功能、设计特点和表现形式。

（2）板报的编排形式与设计方法。

教学难点：

（1）标志的构思与制作。

（2）板报的编排、装饰最佳组合。

3. 学习评价建议

（1）标志、板报的设计构思是否突出主题，是否具有新颖独特的创意。

（2）能否正确运用板报、小报的设计方法，且步骤清晰，耐心细致。

（3）能否有目的、有计划、有针对性地收集、分析、整理信息资料。

（4）能否以个人独立创作或集体合作的方式进行创作与展示。

4. 学习与探索空间

（1）标志设计的基本知识。

（2）板报的编排与设计。

（3）能否在标志、板报设计构思时考虑运用多种方法。

（4）能否将所学标志、板报设计知识运用到其他方面。例：为学校某活动场所设计标志，为社区所需设计标志、板报，设计制作语文报、科技小报、地理报、时事政治报等。

5. 工具材料准备

教师教学准备：标志范图、板报范例、颜料、尺子、剪刀等。

学生学习准备：各式笔、颜料、尺子、剪刀、刻刀、胶水等。

二、教学目的

1. 认知目的：学习掌握标志和板报的相关知识及设计方法，提高学生想象能力、设计能力和创造能力。

2. 技能目的：（1）运用标志设计知识以及平面构成、美术字、色彩等综合知识设计制作校园标志。（2）运用板报编排以及平面构成、美术字、图案、色彩等综合知识设计有主题的板报。

3. 情感目的：开阔视野，体验探究的愉悦与成功感。培养学生热爱生活、热爱学校的情感并体会创造美的乐趣。

三、教学思路与课堂教学设计参考

1. 教学思路

教师结合课本提供的优秀校园文化环境范例、师生课前拍摄和收集的本校及其他学校文化环境照片与实物模型，在校园实地勘察，重点放在校园标志与板报设计等方面，激发学生为创造自身更良好、更活泼、更朝气蓬勃的教学文化氛围而努力学习、积极创新的热情。

通过欣赏课本提供的优秀校园标志、板报、小报设计范例，欣赏师生课前收集的各种标志、板报、小报范例，教师引导学生就标志、板报的组成部分、特点发表自己的见解，然后加以归纳总结、补充，在学生求知欲强的氛围中将标志、板报的相关知识完整地传授给他们。

开展“我最爱的板报”展评活动，使学生进一步强化所学知识点，并在活动中增强自信心，满足成就感。

2. 课堂教学设计参考

第一课时

校园文化知识简介。

（1）组织教学。

（2）欣赏导入，引出新课题。

①欣赏课本提供的优秀校园文化环境范例。

②欣赏师生课前拍摄和收集的本校及其他学校文化照片或校园文化环境模型。通过欣赏优秀校园文化环境范例，引出“营造校园文化环境”的新课题，激发学生为创造优雅、清新、活泼、朝气蓬勃的教学环境而努力学习、努力创造的热情。

（3）引导学生讨论：什么是校园文化？校园文化环境包含什么内容？

微信公众号：电子课本大全

营造优美的校园文化环境有什么好处?

师生共同归纳总结的答案：校园文化是以校园为空间，以学生教师为参与主体，以课外活动为主要方式，以文化学科、多领域广泛交流及生活交往为基本形态，具有时代特点和学校特色的一种群体文化。它包括学校环境、文化教育活动、文化媒体及教育氛围等。

校园文化环境包含物质环境和精神环境两个方面。物质环境主要是通过对校园的绿化、美化等物质手段所造成的具有浓郁文化气息的生活场景。精神环境则是通过各种文化活动所形成的可以感受到的校园氛围。

校园环境的美化、绿化，可以为教师、学生创造出优雅、清新、活泼、朝气蓬勃的教育学习环境。

（4）学习校园标志设计知识。

①欣赏课本提供的校园标志设计优秀范例。

②欣赏教师收集、制作的校园标志设计优秀范例。

通过欣赏优秀的校园标志设计范例，引出“标志设计”新知识点，激发学生积极学习、动手制作的愿望。

③介绍标志设计的基础知识及设计制作标志的一般规律。

④布置学生课外观察、收集有关的标志设计作品，为下节课作准备。

第二课时

学生运用标志设计知识设计校园标志。

（1）作业表现手法。

鼓励学生尝试运用多种工具材料及多种构成手法完成校园标志的设计与制作。例：平面构成形式的工具材料可用电脑设计彩印喷绘、各种剪贴、各种绘画工具材料及油漆涂料等，浮雕、圆雕构成形式的工具材料可用纸造型、泡沫塑料、金属等。

（2）作业完成形式。

学生可独立完成小报的设计制作，也可以小组的形式集思广益。大型校园标志应让较多同学分工合作，共同完成。

（3）讲述作业步骤（以平面构成为例）。

①构思立意：标志有很强的实用性，必须紧密结合主题内容进行构思。

②选材：根据构思立意，选择图文素材、色彩、表现形式、工具材料等。

③素材提炼：将图、文、色彩等素材进行提炼，达到简洁、美观、醒目的目的，使人一目了然。

④经营位置：图、文、色的合理布局，注重外形简洁美观。

⑤绘制填色：规范、平整地填色。

第三课时

欣赏板报优秀范例，学习板报编排设计知识。

（1）组织教学。

（2）欣赏导入，引出新课题，激发学习兴趣。

①欣赏课本提供的优秀板报、小报范例。

②欣赏教师收集的本校编辑的优秀板报实物范例或照片资料。

通过欣赏同龄人（学生）设计制作的板报、小报优秀范例，激发学生积极学习、动手制作的强烈愿望。

（3）讲授板报、小报编排设计知识。

校园板报是信息传递媒体，它以图文并茂的形式呈现。校园板报、小报的意义在于拓展、延伸课堂所学文化知识，丰富信息范围，扩大信息量，具有简便、快捷、通俗易懂的特点。在设计校园板报、小报的过程中，可以学会收集和整理信息，并学会将这些信息用艺术形式传达出来。

板报、小报的四个组成部分：a.报头。b.文字材料。c.插图、题图、尾花、花边等。d.出版者、出版时间。

板报、小报编排设计原则：a.主题鲜明（文、图主次安排适当）。b.版面醒目（重点突出、布局合理、块面清晰）。c.抄写整齐（字体端正又美观）。d.色彩美观（色彩既对比又统一）。

板报、小报编排设计步骤：a.确定报头、主题大标题及主要文章的显著位置。b.依据对比与统一、和谐与变化的形式美法则和从整体到局部的原则，合理确定各栏目块面空间。c.在各栏目空间里安排具体文章与插图。d.版面总体调整，包括调整剩余空间、设计尾花或其他装饰形式。

第四课时

学生运用板报、小报编排设计知识，设计制作有主题的小报。

微信公众号：电子课本大全

（1）作业表现手法。

鼓励学生尝试运用多种工具材料及多种构成手法完成有主题的小报设计制作。例：电脑设计、剪贴、绘制及各种方法的综合运用。

（2）作业完成形式。

学生可独立完成小报的设计制作，也可以小组的形式集思广益。大型板报应让较多同学分工合作，共同完成。

（3）讲授作业步骤。

①构思立意：根据主题内容进行板报、小报的总体编排设计。

②选材：根据总体编排设计，选择图文素材、色彩、形式等。

③确定报头、主要文章的显著位置。

④确定各栏目块面空间。

⑤确定各栏目中的图、文位置。

⑥版面总体调整，装饰美化，添加尾花、花边等。

第五课时

“我最喜爱的板报”展评活动。

（1）布置展评活动。

①在教室墙壁四周拉细线，把同学已完成的板报用夹子挂到线上。老师与全体同学一起进行观摩、评比。

②每班为自己设计投票箱，供板报展评使用。

（2）展评活动。

①观摩时师生每人手拿一张旗形红纸片，投给所喜爱的班级板报。

②统一计票。最高分得第一名，其余次第而下。

（3）评选结果公示。

给荣获一、二、三等奖的板报悬挂锦旗。

“我最喜爱的板报”展评活动是为了检验本课教学效果、活跃校园文化的评价活动。教师通过展评结果及教学过程，既可以了解学生学习、掌握板报设计制作的情况，也可以对学生美术学习过程的态度、情感和价值观的发展，对学生团队意识、探究能力、交流表达能力进行全方位的综合评价，从而升华本课教学内容。

四、教学建议

1. 引导学生观察、交流，共同分析所收集的校园文化的各种信息资料，讨论营造优美的校园文化环境，除绿化以外，哪些部分可以通过美术进行装饰美化。

2. 校园标志的设计制作应结合电脑多媒体教学，详尽深入地演示与解剖，使学生获得清楚直观的感受，实实在在掌握校园标志设计制作知识。

3. 提示学生注意观察社区宣传栏、画报、报纸等传媒，分析、借鉴优美的设计制作方式，并注重学生之间的相互交流、学习、探讨，取长补短，共同进步。

五、相关知识

1. 校园文化知识

校园文化是以校园为空间，以学生、教师为参与主体，以课外活动为主要方式，以文化学科、多领域广泛交流及生活交往为基本形态，具有时代特点和学校特色的一种群体文化。它包括学校环境、文化教育活动、文化媒体及教育氛围等。

校园文化环境包含物质环境和精神环境两个方面。物质环境主要是通过对校园的绿化、美化等物质手段造成的具有浓郁文化气息的生活场景。精神环境则是通过各种文化活动所形成的可以感受到的校园氛围。

校园环境的美化、绿化为教师与学生创造出优雅、清新、活泼、朝气蓬勃的教育学习环境。

2. 标志的基本知识

标志是用最简练的图形、文字和色彩表明或指示某种意思的一种象征性符号。它具有简洁、美观、醒目的特点，使人一目了然，印象深刻。标志的使用范围较广，常见的有行业标志、商品标志、会议标志、交通标志、安全标志等。行业标志：介绍行业性质，树行业形象。商品标志：引人注目，促进销售。会议、交通和安全标志：提醒、关注、引起重视等。

标志设计的基本要求：简洁概括，内容明确，构思创意巧妙新颖，设色明快醒目。

标志设计的形式：a. 以文字构成。b. 以图形构成。c. 以文字和图形相结合构成。

标志设计的构成方法：根据设计内容和形式的需要，可以采用不同的外

微信公众号：电子课本大全

形，如方形、圆形、多角形、不规则的自由形等，在此基础上，运用对称、重叠、突破等构成方法。

对称：有角对称、轴对称、空间对称三种，这些方法能使标志图形结构完整、平稳。

重叠：突出标志的强调效果，层层加强，使观者印象更加深刻。

突破：突破常规，使整个标志具有开拓性和运动感，从而产生力量和进取精神。

3. 板报的编排与设计

校园板报是信息传递媒体，它以图文并茂的艺术形式呈现。校园板报的意义在于拓展、延伸课堂文化知识，丰富信息范围，扩大信息量，具有简便、快捷、通俗、易懂的特点。设计校园板报的过程，可使学生学会收集和整理信息，学会将这些信息以艺术的形式传达出来，并可通过相互合作增强团队精神。板报由四个部分组成：报头，文字材料，插图、题图、尾花、花边等，以及出版者、出版时间。

总体设计是指版面整体设计。版面设计的前提是确定板报主题。主题确定后，报头、标题、插图以及整体形式都要服从主题，体现主题，突出主题。

文章是板报的主体，要安排得当。主要文章要安排在突出显著位置。文章长短穿插交替，有横排有竖排，点缀花边，增添生气。编排设计还要注意整体的疏密、虚实，既和谐统一又有变化。报头位置放在哪里，插图安排如何，标题字体的变化装饰，版面的整体色调效果等，都要胸有成竹，安排妥当。

板报的美化装饰极为重要。它可以使文字的内容表达得更为直观、更形象化，使呆板、贫乏的形式转化为生动活泼的视觉艺术形式，从而更吸引、激发人们的欣赏、阅读兴趣。

报头：报头能形象地反映板报的主题，通过报头的视觉形象能让人们开门见山地了解到这一期板报的中心内容是什么。因此，设计报头时，首先要紧密地与板报的主题内容结合起来。它通常是由主题图形、文字和几何形色块或花边组成。

题图：题图也称题头、头花。它是板报的“配角”，设计多用寓意和比喻的手法。它不需要完整的场面，可在生活中取其一点或一面，用来暗喻文章标题或内容。一般来说，题图都应配上标题文字，文图结合才能成为一个完整的题头。

插图：插图是根据文章的内容和版面大安排来设计的，它可以使版面生动活泼，也能增强版面的感染力，起到点缀作用。但插图不宜过多、到处插，否则易喧宾夺主，反而影响版面的整体美感。

花边、图案：花边、图案为板报版面常用装饰，如重要文章用花边作外框，更显得突出；文章之间用花边分隔，层次更清楚；版面的边、角加以花边图案装饰，显得庄重、美观。

色彩：色彩是板报装饰美化的主要因素之一。板报的色彩要有主调。通常根据版面内容主题设计色调。如红色象征喜庆、吉祥、热烈，绿色象征青春、旺盛的生命力等。总之，色调必须服从主题内容，起衬托作用。一般多用浅色、复色、调和色，对比强烈的纯色只能在小面积中使用，滥用色彩会导致整个版面失去协调，造成“花”、“乱”。

微信公众号：电子课本大全

后　记

我们在编写义务教育课程标准美术教科书和教学参考用书时，得到了各地美术学科教研员和教师的帮助和支持。为了编写出一套高质量、有民族特色的美术教科书，我们建立起一支有50多人的编写队伍。按照教育部有关规定，每册教科书可列主要编写人员名单不能多于6人，我们在每册教科书中列出了6名编写人员。所有教材编写人员我们会陆续在全套18册教科书中署名。

参加本册教科书编写的人员是黄玮、黄雅文、梁朝钧、杨志文、蒋萌、宁庆兰、叶青。在本册教科书和教学参考用书与师生见面时，我们感谢所有对编写工作给予帮助和支持的专家和教师。

广西课程教材发展中心

2012年6月

主　　编：刘绍荟

副 主 编：陈和良　丘　宁　黄宗湖　何幼明　蓝柏坚

编　　委（按姓氏笔画排列）：龙剑鸿　卢喜夫　罗元义　谢乙祥　雷德琼

统　　稿：雷德琼

编写人员：雷　米　莫小均　邱　瑾　叶　青

图书在版编目（CIP）数据

义务教育教科书《美术》教学参考用书. 七年级. 下册 / 广西课程教材发展中心编著. — 南宁：广西美术出版社, 2012.12（2018.12重印）

ISBN 978-7-5494-0730-9

Ⅰ. ①义… Ⅱ. ①广… Ⅲ. ①美术课－初中－教学参考资料 Ⅳ. ①G633.955.3

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第319570号

义务教育教科书

《美术》教学参考用书

MEISHU JIAOXUE CANKAO YONGSHU

七年级　下册

编　　著：广西课程教材发展中心

出 版 人：陈　明

终　　审：邓　欣

策划编辑：蓝柏坚

主任编辑：黄　玲

责任编辑：梁秋芬

校　　对：尚永红　张　芹

审　　读：郭　艳

监　　制：王翠琴　韦　芳

出　　版：广西美术出版社

地　　址：广西南宁市望园路9号

网　　址：www.gxfinearts.com

发　　行：各地新华书店

印　　刷：广西社会福利印刷厂

版次印次：2018年12月第1版第6次印刷

开　　本：787 mm × 1092 mm　1/16

字　　数：91千字

印　　张：5.5

书　　号：ISBN 978-7-5494-0730-9

定　　价：11.50元

版权所有　翻印必究

微信公众号：电子课本大全

义务教育教科书

美术 教学参考用书

七年级 下册

ISBN 978-7-5494-0730-9

定价：11.50元

微信公众号：电子课本大全