义务教育教科书

教学参考用书

MEISHU

八年级 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

八年级　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

主　　编：刘绍荟
副 主 编：陈和良　丘　宁　何幼明　黄宗湖　蓝柏坚
编　　委（按姓氏笔画为序）：龙剑鸿　卢喜夫　罗元义　谢乙祥　雷德琼
统　　稿：雷德琼
编写人员：邱　瑾　莫小均　黄洛华　雷　杰
　　雷德琼　彭咏梅　何新宇　林爱清

图书在版编目（CIP）数据

义务教育教科书《美术》教学参考用书. 八年级. 下册 / 广西课程教材发展中心编著. — 南宁：广西美术出版社, 2013.12（2018.12重印）
ISBN 978-7-5494-1063-7

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（2013）第288611号

义务教育教科书
《美术》教学参考用书
MEISHU JIAOXUE CANKAO YONGSHU
八年级　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：卢明燕
校　　对：肖丽新　陈小英
审　　读：黎　华
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5次印刷
开　　本：787 mm × 1092 mm　1/16
字　　数：81千字
印　　张：5.25
书　　号：ISBN 978-7-5494-1063-7
定　　价：10.50元

版权所有　翻印必究

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，共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”、“课后拓展（或课后延伸）”、“教学建议”、“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，但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，它的目的是引发教师做出更好的教学设计。“课后拓展（或课后延伸）”和“教学建议”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

第一课　建筑与环境……1
第二课　视觉传达艺术设计…… 14
第三课　幽默与智慧的艺术…… 21
第四课　水与彩的艺术…… 32
第五课　中国山水画…… 44
第六课　奇石装点居室…… 58
第七课　剪　纸…… 63
第八课　民俗的魅力…… 69

微信公众号：电子课本大全

第一课　建筑与环境

邱　瑾

一、教材分析

1. 课文内容分析

人类是环境的创造者。建筑，是人类为满足各种不同的需要而创造的与环境共存的劳动成果。建筑是人类智慧和力量的表现形式，也是人类文化艺术成就的综合载体。我们的前辈以家室为本，推演出符合国家社会的政治、经济、文化和人伦道德教化的规范的各种功能和形制的建筑，并为之倾注了大量的智慧和血汗。优秀的建筑不仅满足人类居住和生活方面的需要，还能给人带来精神上的审美享受，对人的身心健康产生有利的影响。所以建筑艺术特别强调要创造美好、宜人的人居环境。

本课属“欣赏·评述”学习领域，主要是通过对优秀建筑作品的欣赏，引导学生认识优秀建筑的使用价值与艺术性的完美结合及与周边大环境所存在的和谐关系。学生通过了解、欣赏东西方国家的建筑文化、建筑艺术、建筑特点、建筑种类和建筑发展概况，获得初步的审美体验和鉴赏力，学会尊重人类遗产，并能对经典的建筑作品与环境的和谐关系及美术现象进行简短的评述。通过本课的学习，学生能拓宽视野，增长知识，对建筑与环境的和谐统一的人文思想有一定的领悟和感受，提高审美眼光，认识保护人类创造的优秀建筑是我们每个公民应尽的义务。

建筑艺术，是用固体材料同时构造内外空间，并在固定位置上造就生活环境的艺术。建筑之所以成为艺术，因为它是由平面、立面、结构、装饰等组成的巨大造型实体，是按照形式美的法则，利用尺度、比例、形状、色彩、体量和空间组合体现出来的形象，并以其内外部空间造型与环境构成具有美的特征的统一整体。如课本提供的范图北京《故宫》和法国《凡尔赛宫》，这两个宫廷的建筑都是统治者所建，不论是建筑物本身还是建筑物

微信公众号：电子课本大全

周围的大环境，一般都讲究对称格局，以显示作为统治权力象征的威严和气势。因此我们欣赏建筑，应该从下面四个方面进行：

（1）外观造型的美。外观造型是指由各种材料构成的建筑外部的浑然一体。欣赏外观造型要注意造型特点，建筑构成的协调性、气势所给予人的情绪的感染。如故宫的宫殿建筑具有浓厚的民族特色，黄色的琉璃瓦、斗拱飞檐的屋角、几层重檐，构成优美而雄伟的气势。

（2）环境构成的美。建筑不可能脱离地理位置的环境，建筑的形体与自然相结合构成新的环境，若干建筑物之间又构成建筑环境。因此，欣赏建筑艺术，不能孤立地看其外部造型，还要看它与自然环境的关系，以及建筑物之间共同创造出的新环境。建筑与自然环境配合得当，还可以突出建筑的性质。如园林建筑得益于与山形、流水、花草、林木等自然条件的巧妙配合，从而形成新的环境，产生艺术的感染力。

此外，建筑与建筑之间构成的综合环境，是欣赏时更应该注重的。例如北京故宫的建筑群体所构成的宏伟、威严的宫殿特色，陕西省米脂县的姜氏庄园窑洞院落内部构成院与院相连、屋与屋相接，院中有院，院中有园，布局合理，设计奇妙，充分体现了我国民居建筑以人为本的设计风格。

（3）序列化空间构成的美。序列化空间是指建筑物的结构组合、房间编排、空间穿插、色调配置等有如音乐节奏，有明确的起始、陪衬、主体和结尾的序列。规模小的建筑，其外部可以成为人们静观的对象。而一些大的建筑及建筑群，是不可能一眼观其全貌的，必须在走动中去欣赏，或通过鸟瞰照片去欣赏和领略其序列化空间构成的布局节奏之美。

（4）象征意义与精神内涵。建筑是通过造型、环境与序列等体现其象征含义的。建筑是按人们的意图构建的，不是某一个人的力量所为，因此才能以其巨大的实体和风格体现社会特点和时代的精神。如中国古代建筑的体量和形式大多方整划一、主从分明、轴线贯通、层次井然，数千年保持统一风格。这一现象，反映了中国封建社会的国家统一、皇权至上、等级森严、典章完备、生产和生活变化幅度不大、思想意识传统性强等基本特点。

通过本课的学习，学生不但领略了人类在建筑领域所创造的奇迹，也体会到随着现代科学技术的不断发展，为了适应人们在物质和精神生活方面不断增长的需求，人类还将创造出更符合现代化社会生活需要的、理想的生存环境，建筑艺术必将得到更大的发展，在人类文化发展史上将矗立起更多、更美的丰碑。

建议本课两课时完成。

2. 教学重点和难点

教学重点：认识建筑与环境和谐统一的重要性。了解、欣赏东西方国家的建筑文化、建筑艺术、建筑形式、建筑种类和建筑在当今社会的概况。

教学难点：理解建筑与自然环境和谐统一的关系。

3. 学习评价与建议

（1）课前能否收集到与本课有关的图片资料。

（2）能否在建筑使用功能上区分宫殿、民居、寺庙和园林建筑。

（3）能否认识建筑及环境与人类生存的内在联系。

（4）能否对建筑与环境进行简短的评述。

4. 工具材料准备

教师教学准备：有关世界著名建筑的图片、画册、音像资料等。

学生学习准备：课本、画册、图片资料等。

二、教学目的

1. 知识目的：了解人类建筑发展的概况，多角度地欣赏和认识建筑美及建筑与环境的关系，获得初步的审美经验和鉴赏能力。

2. 能力目的：了解古今中外的建筑形式、建筑艺术和建筑文化，初步认识建筑与环境和谐统一对人类的意义及文化含义。

3. 情感目的：关注和尊重人类遗产，形成保护人类创造的优秀建筑是每个公民义务的意识。

三、教学思路与课堂教学设计参考

1. 教学思路

建筑是我们每天都看见、接触、使用的实体，正因为如此，所以建筑在人类生活中起着重要的作用。把建筑作为艺术品去欣赏、认识、了解、评述，必须是多角度的才不会流于形式。本课教学设计的思路是课前布置学生到图书馆、书店，或上互联网收集、查找有关中外著名建筑的图片、画册和文字资料，通过在课堂上的合作学习去探讨、认识建筑的外部美、内部美以及建筑与环境的关系，然后再用口头或书面的方式对建筑艺术进行评述，最后在班级开设一场设有正方、反方的辩论会，并以发言稿为内容，出一期有关建筑欣赏和评述的墙报。这些活动会使学生对建筑与环境的认识从外化转

微信公众号：电子课本大全

向内化，对学生的综合素质的提高会起到一定的促进作用。

2.课堂教学设计参考

第一课时

本课教学内容是建筑欣赏，学习内容知识面广、时空跨度大，涉及上至古代建筑，下至现代建筑，如宫廷建筑、民居建筑、园林建筑、公共建筑等。教学时，教师须充分研究教材、分析教材、吃透教材。课前可收集有关建筑方面的文字和图片资料，研究建筑产生的年代、发展概况、社会功能和现状，熟知古今中外建筑的形态、建筑种类、建筑艺术和建筑文化等，上课时才能有的放矢，不至于使欣赏教学流于一般看看、评评、讲讲的形式，使学生在学习本课后，能真正地学到建筑知识，知道建筑文化，掌握欣赏的尺度，提高审美的能力。同时，培养学生关注当今建筑文化现象，形成自觉保护优秀建筑遗产的人文情怀。

教学程序：

（1）设问导入，初涉建筑。

以教师设问、学生回答问题的方式导入教学。提问的内容与本课的主题有关，如世界上建筑主要分几种类型等问题。（建筑的类型：宫殿建筑、陵墓建筑、宗教建筑、园林建筑、民居建筑、坛庙及其他建筑。）

学生回答问题，教师点明课题，板书课题。

（2）讲授新知，认识建筑。

教师引导学生自读课本引导文，提出三个问题供学生思考：

①人类为什么会发明建筑？

②建筑有什么使用功能？

③建筑与人类的关系是怎样的？

学生分小组讨论，并汇报讨论结果。

教师讲授建筑史的发展概况，并从美术的角度、建筑结构的角度、历史的角度、文化的角度等方面去引导学生多角度地欣赏建筑物。

教师可用反证的方法试述建筑与环境的关系，激起学生对教师的评述提出质疑与反驳，以此引导学生认识建筑与环境、与人类息息相关的共存关系。

（3）欣赏评述，探索建筑。

教师展示课前收集到的有关建筑画册、图片资料、音像资料等，并结合课本提供的建筑范图与学生共同欣赏优秀的经典建筑作品。

学生分小组讨论建筑与环境的关系。

学生自由发言，对国内外的优秀建筑作品进行评述。

（4）课堂小结，再识建筑。

教师总结本课学习情况，归纳本课学习的要点，使学生明白通过本课的学习，自己学会了什么知识，知道了什么道理。

教师提出课后思考的问题和布置第二课时需要准备的事项。

第二课时

通过第一课时的学习，学生已经初步了解建筑与环境的关系。本课的学习要点是使每个学生都能认识到优秀的建筑是人类的宝贵财产和遗产，保护人类创造的优秀建筑是我们每个公民的义务，继承和发扬我国建筑艺术的优秀传统，展现民族文化，以人为本，创作更多更好的具有中国本土民族特色的建筑作品，是环境艺术设计的当务之急，也是中学生将来的责任。

本课可设计成有正、反两方意见的辩论会。教学时教师设计多个正、反两方的问题，在第一课时结束时把问题分发给学生准备，以使学生在本课学习前已作好准备。学生开展课堂辩论时，教师可把主动权交给学生，教师只起点拨和裁判的作用。

辩论结束后，可将发言文稿集中，出一期以“建筑与环境”为主题的墙报。

四、教学建议

1.引导学生认真理解课本有关建筑艺术的知识，充分利用课本提供的著名建筑的图片和教师课前收集到的图片资料进行教学。有条件的可组织学生实地参观当地比较好的现代建筑，认真体会现代建筑艺术的特点及与环境的关系。

2.有关建筑的名词术语，要讲清其基本概念和含义，以便学生更好地掌握建筑艺术的相关知识。

3.本课教学设计为两个课时。建议根据当地学生情况，适时调整教学时间和教学方法。

微信公众号：电子课本大全

五、相关知识

建筑类型

建筑可以按时代和使用要求分类。按时代划分可以把建筑分为古代建筑与现代建筑；按使用要求分类可以分为宫殿建筑、陵墓建筑、宗教建筑、园林建筑、民居建筑、坛庙建筑、体育场馆建筑、商业建筑等。

建筑结构

建筑结构是构成建筑物并为使用功能提供空间环境的支撑体，即建筑的骨架。它承担着建筑物的重力、风力、撞击、振动等作用下所产生的荷载，同时又是影响建筑构造、建筑经济和建筑整体造型的基本因素。

宫殿建筑

在现存的古代建筑中，宫殿建筑可以说是集中表现了古代建筑的突出成就和鲜明的民族特色。因为，历代帝王不惜以大量的人力、物力、财力在都城建造规模宏大、巍峨壮丽的宫殿，以满足他们生活上穷奢极欲的享受，并在精神上给人们造成一种无比威严的感觉，借以巩固他们的政权。在中国现存宫殿中，最宏伟、最有代表性，且至今仍保存得最完好的是北京故宫。

园林建筑

园林，是把自然的和人造的山水以及花木、建筑等融为一体的游赏环境。园林建筑与山、水、花木合称为造园的四大要素。它不仅能够满足游憩、园居方面的种种实际需要，它的富于绘画意趣的形象，与山、水、花木结合起来，又能够创造出千姿百态、赏心悦目的园林景观。所以，园林建筑区别于其他建筑类型的最重要的标志，是建筑与自然环境的紧密结合，同时更强调诗情画意的抒发，追求寓情于景、情景交融、触景生情的艺术境界。

民居建筑

民居是世界各国传统建筑中的一个重要类型，是我国古代建筑中民间建筑体系的重要组成内容。民居分布在全国各地，由于各民族的历史传统、生活习俗、人文条件、审美观念的不同，也由于各地的自然条件和地理环境的不同，因此各地的民居呈现出鲜明的地方特色和民族特色，如北京的四合院、陕西的窑洞、云南的藏族碉房、闽南的土楼、草原的蒙古包、傣家的竹楼，都是我国有代表性的民居建筑。

六、资料库

故宫

北京故宫，旧称紫禁城，是明、清两代的皇宫，是我国现存最大、最完整的古建筑群。它始建于明代永乐五年（1407年），永乐十八年（1420年）竣工。虽然明、清两代曾对故宫不断修建和扩建（现有大部分建筑为清代所建），但在总体布局上仍保持着原来的面貌。整个故宫突出一条贯穿南北的中轴线，主要建筑有帝王发号施令、象征政权中心的太和殿和中和殿、保和殿等主要大殿，帝、后居住的寝宫也布置在这条中轴线上，从而形成了以南北纵向排列为主的庞大建筑群。居于中轴线上的建筑，空间变化丰富，体量雄伟，外观壮丽，有主有从，显示出庄严肃穆、唯帝王独尊的宏大气势。

此外，北京故宫许多单个建筑美观的造型和丰富的装饰艺术效果，集中体现了中国古代建筑艺术的突出成就和鲜明的民族特色。以中国古代建筑外观上最显著的特征——屋顶形式为例，外朝三大殿（太和殿、中和殿与保和殿）的屋顶就各不相同。太和殿是重檐庑殿顶，中和殿为四角攒尖顶，保和殿则是重檐歇山顶。不同的屋顶形式的运用，除封建等级观念的影响外，也使这三座紧密相连的宫殿，在建筑形象上通过明显的对比而显得更加鲜明。至于故宫的四座角楼，其屋顶结构更为复杂、奇巧，各部分比例协调，檐角秀丽，造型玲珑别致，从而成为北京故宫的象征。

从北京故宫的装饰艺术来看，最引人注目的是色彩的运用。如北京故宫主要建筑的黄色琉璃瓦顶、朱红色的柱子与门窗、檐下处于阴影部位的青绿色略点金的建筑彩画，在白色台基的衬托下，使建筑物各部分轮廓更加鲜明，从而使建筑物更加富丽堂皇。在建筑上使用这些强烈的色彩而又能得到如此完美的艺术效果，这在世界建筑史上也不多见。

凡尔赛宫

凡尔赛宫原是法国王宫，在巴黎西南方向。它最初是狩猎场，路易十三曾在此建造一座砖砌的三合院式猎庄。1661年路易十四决定在这里建造凡尔赛宫，以显示封建君权的威严。凡尔赛宫最初修建是由法国建筑师勒沃主持，但它现有的规模和面貌主要是在1678—1688年间，由学院派古典主义建筑的代表人物孟莎设计确定的。孟莎设计的凡尔赛宫南北两翼，总长度达402米，南翼是王子和亲王们的住处，北翼是法国中央政府的办公场所。在中央部分的西南，是凡尔赛宫最主要的大厅，即长73米，宽10米，高13米的

微信公众号：电子课本大全

镜廊（又称镜厅）。凡尔赛宫最后完成于1756年路易十五时期。此外，宫殿西边有面积约6.7平方千米的花园，其规模在世界皇家园林中首屈一指，是法国园林艺术的典范，设计者是法国著名造园家勒诺特尔。凡尔赛宫在整体布局、建筑和园林等方面，都是欧洲一些国家以后模仿的对象。

圣彼得大教堂及其广场

梵蒂冈是世界上面积最小的国家，位于意大利罗马市区，面积只有0.44平方千米。圣彼得大教堂及其广场是梵蒂冈最重要的建筑，它集中了意大利文艺复兴时期建筑技术与艺术的最高成就，是文艺复兴伟大的纪念碑。教堂前的广场由贝尔尼尼设计，以一座古埃及的方尖碑为中心，呈横向椭圆形，长198米，面积为3.5公顷。它与教堂之间用一个梯形广场相接，梯形广场的地面向教堂升高，以便教皇在教堂前为教徒们祝福时，全场都能看到他。整个广场气势宏伟，最引人注目的是广场两侧的宏伟的柱廊。这两侧柱廊每侧由284根多立克柱式柱子［多立克柱式是古典建筑的三种柱式中出现最早的一种（公元前7世纪），源于古希腊］组成，柱廊顶上还有142个巨大雕像。两侧柱廊都分别由四排柱子组成，造成了柱廊内部的丰富的光暗变化。1984年，整个梵蒂冈已被联合国教科文组织定为“世界文化遗产”。

颐和园

颐和园是中国现存规模最大、保存最完整的皇家园林，被誉为皇家园林博物馆。它位于北京市海淀区，距北京城区15公里，占地约290公顷。

颐和园，原名清漪园，始建于清乾隆十五年（1750年），历时15年竣工，是清代北京著名的“三山五园”（香山静宜园、玉泉山静明园、万寿山清漪园、圆明园、畅春园）中最后建成的一座。咸丰十年（1860年）在第二次鸦片战争中英法联军火烧圆明园时同遭严重破坏，佛香阁、排云殿、石舫洋楼等建筑被焚毁，长廊被烧得只剩11间半，智慧海等耐火建筑内的珍宝佛像也被劫掠一空。

光绪十二年（1886年）开始重建，光绪十四年（1888年）工程结束。

颐和园景区规模宏大，主要由万寿山和昆明湖两部分组成，其中水面占四分之三（大约220公顷）。园内建筑以佛香阁为中心，园中有景点建筑物百余座、大小院落20余处，共有亭、台、楼、阁、廊、榭等不同形式的建筑3000多座。其中佛香阁、长廊、石舫、苏州街、十七孔桥、谐趣园、大戏台等都已成为家喻户晓的代表性建筑。

园中主要景点大致可分为万寿前山、昆明湖、后山后湖三部分。

前山以佛香阁为中心，组成巨大的主体建筑群。万寿山南麓的中轴线上，金碧辉煌的佛香阁、排云殿建筑群起自湖岸边的云辉玉宇牌楼，经排云门、二宫门、排云殿、德辉殿、佛香阁，终至山巅的智慧海，重廊复殿，层叠上升，贯穿青琐，气势磅礴。巍峨高耸的佛香阁八面三层，踞山面湖，统领全园。

碧波荡漾的昆明湖平铺在万寿山南麓，约占全园面积的四分之三。昆明湖中，宏大的十七孔桥如长虹偃月倒映水面，湖中有一座南湖岛，十七孔桥和岸上相连。蜿蜒曲折的西堤犹如一条翠绿的飘带，萦带南北，横绝天汉，堤上六桥，婀娜多姿，形态互异。涵虚堂、藻鉴堂、治镜阁三座岛屿鼎足而立，寓意着神话传说中的“海上仙山”。阅看耕织图画柔桑拂面，廛风如画，乾隆皇帝曾在此阅看耕织活画，极具水乡村野情趣。与前湖一水相通的苏州街，酒幌临风，店肆熙攘，仿佛置身于二百多年前的皇家买卖街，谐趣园则曲水复廊，足谐其趣。在昆明湖湖畔岸边，还有著名的石舫、惟妙惟肖的铜牛、赏春观景的知春亭等，景点建筑非常好。后山后湖碧水漾洄，古松参天，环境清幽。

北海琼华岛

琼华岛位于北京市北海公园太液池南部。琼华岛简称琼岛。辽代，称瑶屿，上建有行宫。金代，改名为琼华岛，是万宁宫的一部分。元代为万岁山。清顺治八年（1651年）于山顶建白塔一座，故称白塔山。岛高32.3米，周长913米，面积66000平方米。

琼华，意指华丽的美玉，以此命名，表示该岛是用美玉建成的仙境宝岛。岛上建筑精美，高低错落有致，依山势分布，掩映于苍松翠柏之中。南面以永安寺为主体，建有法轮殿、正觉殿、普安殿及配殿廊庑、钟鼓楼等，黄瓦红墙，色彩绚丽。西面为悦心殿、庆霄楼、琳光殿及存放乾隆时摹刻珍品《三希堂法帖》的问古楼。岛东建筑不多，但林木成荫，景色幽静，别具一格。乾隆书“琼岛春阴”石碑，立于绿荫深处，为“燕京八景”之一。北面山麓沿岸一排双层60间的临水游廊像一条彩带将整个琼岛拦腰束起，回廊、殿阁、绿树、山峰、白塔倒映水中，景色如画。东南面有石桥和岸边相连，与秀美的景山、壮丽的故宫交相辉映，黛色岚光，构成一幅壮丽的画卷。

微信公众号：电子课本大全

网师园

网师园是苏州名园之一。它原是南宋史正志的万卷堂故址，清代乾隆年间宋宗元将其建成园林。因当时园所在之巷名“王思巷”，托渔隐之义，名为“网师园”。此园面积较小，以精巧幽深见长。图中所见是网师园中部水池的重要景区。水池西岸有一段临水曲廊，中间嵌一亭子，亭中横匾曰“月到风来”，两旁对联取自唐代著名文学家韩愈的诗句“晚年秋将至，长月送风来”。“月到风来”亭临水而建，亭、廊力求低小，贴近水面，亭下虚空，使水流入，形成空间渗透。如在秋夜临亭赏月，对景品味匾联，自可感受到一种诗情画意。为了让游人感到水面之辽阔，设计者有意将亭、阁、廊等建筑尽量贴近水面，足见造园者用心之良苦。

拙政园小飞虹

拙政园是苏州古典园林中最大的一个园林。它原是明代正德年间（1509—1513年）御史王献臣所建之宅园，以水景为主，富于自然意趣。清初曾有大规模的改建。目前所见布局及建筑物是清代后期的遗存。该园水的面积约占全园面积的五分之三，亭榭楼阁，大半临水，造型轻盈活泼。

名为“小飞虹”的景点是拙政园内善于理水的实例。它的中心是一座跨于水湾的廊桥，因为廊桥微拱，轻若飞虹，故称之“小飞虹”。此桥可沟通周围各景点，是廊与桥的精巧结合。它不仅可供游人休息观赏，而且对划分空间层次、组织观赏路线起着重要的作用。廊桥四面透空，游人经过这里，江南水乡的自然景色尽收眼底，可见其处理水园手法之巧妙。作为园林建筑类型之一的廊，它本来是作为建筑物之间的联系而产生的，是中国传统建筑的特色之一，它被运用到园林中来以后，其形式和设计手法更加丰富多彩。以苏州拙政园为代表的苏州古典园林，已于1997年被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》。

国家游泳中心

国家游泳中心（俗称“水立方”）位于北京奥林匹克公园内，是2008年北京奥运会标志性建筑物之一。

这个看似简单的“方盒子”是由中国传统文化和现代科技共同“搭建”而成的。中国人认为，没有规矩不成方圆，按照制定出来的规矩做事，就可以获得整体的和谐统一。在中国传统文化中，“天圆地方”的设计思想催生了“水立方”，它与圆形的“鸟巢”——国家体育场相互呼应，相得益彰。

方形是中国古代城市建筑最基本的形态，而这个“方盒子”又能够很好地体现国家游泳中心的多功能要求，从而实现了传统文化与建筑功能的完善结合。

在中国文化里，水是一种重要的自然元素，并激发起人们欢乐的情绪。设计者探寻水可以提供的各种娱乐方式，开发出水的各种不同的用途，他们将这种设计理念称作“水立方”。设计者希望它能激发人们的灵感和热情，丰富人们的生活，并为人们提供一个记忆的载体。

设计者基于“泡沫”理论的设计灵感，为“方盒子”包裹上了一层建筑外皮，上面布满了酷似水分子结构的几何形状，表面覆盖的ETFE膜又赋予了建筑冰晶状的外貌，使其具有独特的视觉效果和感受，轮廓和外观变得柔和，水的神韵在建筑中得到了完美的体现。“水立方”还体现了诸多科技和环保特点。自然通风的合理组织、循环水系统的合理开发、高科技建筑材料的广泛应用，都为国家游泳中心增添了更多的时代气息。

上海博物馆

上海博物馆是一座大型的中国古代艺术博物馆，位于上海市的中心——人民广场的南侧。博物馆上圆下方的造型寓意中国“天圆地方”之说。从远处眺望，整座建筑宛如一尊中国古代的青铜器。

博物馆建筑面积达3.92万平方米，地下一层半，地面四层半，建筑总高度为29.5米。上海博物馆的平面布局，分为开放区、库房区、学术区、科研区、管理区、设备区6个区域。

博物馆于1993年9月18日打下第一根桩，1996年10月12日全面建成开放。该馆的设计者邢同和先生对“天圆地方”的阐释是：“上海博物馆的‘天圆地方’寓意，体现了中国传统的宇宙观，展示了一种天地均衡之美，上下五千年时空循环升华之力。‘天圆地方’组合，创造了圆形放射与方形基座和谐交融的新颖造型，带来了特有的空间轮廓，给人以回眸历史、追寻文化的联想，引发人们对形象与技术碰撞后产生的建筑文化魅力的关注、憧憬。”

悉尼歌剧院

悉尼歌剧院位于澳大利亚悉尼，是20世纪最具特色的建筑之一，是悉尼市的标志性建筑，该歌剧院1973年正式落成，该剧院设计者为丹麦设计师约恩·伍重。悉尼歌剧院坐落在悉尼港，其特有的帆造型，加上悉尼港湾大桥，与周围景物相映成趣。

微信公众号：电子课本大全

悉尼歌剧院整个建筑占地1.8公顷，长183米，宽118米，高67米，相当于20层楼的高度，在现代建筑史上被认为是巨型的雕塑式的典型作品，也是澳大利亚的象征性标志，被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》。

悉尼歌剧院的外观为三组巨大的壳片，第一组壳片在地段西侧，第二组在地段东侧，第三组在它们的西南方。整个建筑群的入口在南端，有宽97米的大台阶。车辆入口和停车场设在大台阶下面。悉尼歌剧院坐落在悉尼港湾，三面临水，环境开阔，以特色的建筑设计闻名于世。它的外形像三个三角形翘首于海边，屋顶是白色的形状犹如贝壳，因而有“翘首遐观的恬静修女”之美称。

东京奥林匹克体育馆

坐落于日本东京的东京奥林匹克体育馆实为庞大的建筑群，占地9公顷，由第一体育馆、第二体育馆和附属建筑组成，两馆南北对称，中间开辟广场。大小两馆分别容纳1.5万和4 000位观众，屋顶为观众提供了抬升的步行通道（现已成为文化活动的热闹场所）。两馆均采用悬索结构的大屋顶设计，分别形成错位新月形和螺旋形，具有强烈的形式美感和日本传统建筑的理念。

藏族碉房

碉房是中国西南部的青藏高原常见的居住建筑形式。因外观很像碉堡，故称为碉房。

碉房，主体多为石木结构，外墙用块石或片石砌筑，墙厚近一米，墙上开孔少，门窗洞也很小。

碉房一般有二到三层。底层养牲口和堆放饲料、杂物；二层布置卧室、厨房等；三层或以上多作经堂或晒台之用。

独立式碉房无院落，多建在荒山隐蔽的山洼地段，平面随地形而异，分散于山峦河谷之中。在居住集中的村落，这种独立式碉房高低错落、层叠而上，小径石阶通达各碉房之间。而院式碉房除以碉房为主体之外，前面或三面砌筑院墙，形成封闭式院落，沿院墙布置牲畜圈、杂用房等。在形成村落的地方，有的碉房彼此相连，依山就势，因地成形，突出塔式碉房或院式碉房，在自由多变中形成了一个地区的中心，联系各处的小径巷道，有宽有窄，曲曲折折，这是碉房群体布局的重要特点。

姜氏庄园

姜氏庄园，位于陕西省米脂县城东15公里桥河岔乡刘家峁村，是陕北大财主姜耀祖于同治十年（1871年）至光绪十二年（1886年）投巨资历时16年亲自监修的私宅。

姜氏庄园占地27000多平方米，主体建筑为陕西地区最高等级的“明五暗四六厢窑”式窑洞院落。庄园三院暗道相通，四周寨墙高耸，对内相互通联，对外严于防患，整个建筑设计奇妙，工艺精湛，布局合理，浑然一体，是全国最大的城堡式窑洞庄园，也是汉民族建筑的瑰宝之一。

整个庄园由山脚至山顶分三部分：第一部分是下院。院前以块石垒砌高达9.5米的挡土墙。上部筑女儿墙，外观犹若城垣。姜氏庄园道路从沟壑底部盘旋而上，路面宽4米，中间以石片竖插，一则作为车马通道，二则为雨雪天防滑及排泄洪水。寨门为拱形石洞。寨墙正立而镌刻主人亲笔题写的“大岳屏藩”四个大字，字体工整大方，苍劲有力。穿寨门过涵洞即到达下院管家院，其建筑为三孔石窑，坐西北向东南，两厢各有三孔石窑，倒座是木屋架、石板铺顶的房屋。大门青瓦硬山顶，门额题“大夫第”，门道两侧置抱鼓石。正面窑洞北侧设通往上院的暗道。在下院外，寨墙北有一石拱窑式井楼，高5米，东西宽4米，井深33米，井壁皆用石块盘旋垒砌而成，水源引至山脚，水质甜美爽口。井楼内安置有手摇辘轳，不出寨门即可保证用水。寨墙最高处砌有炮台，形若马面，用来扼守寨门。

第二部分为中院。沿第一层西南侧道穿洞门达二层，即中院。中院门前耸立着高8米、长10米的寨墙，将庄园紧紧围绕，并留有通往后山的门洞，石刻匾额上书“保障”二字。中院坐东北向西南，青砖石墙，雀替，驼峰，五脊六兽硬山顶，门额悬挂“武魁”匾，以炫耀祖上有人曾中武举之绩。大门两侧各有石鼓门墩，上雕双狮捧面，麒麟负子，浮雕“福寿”图案。门内是水磨青砖影壁月亮门，上雕刻有琴棋书画及姜太公钓鱼等图案，寓意主人情操高雅、好事不断、大吉大利的美好愿望。

第三部分为上院。沿石级踏步到第三层上院，它是全建筑的主宅。上院正面垂花门制作甚为考究，青瓦卷棚顶，四柱双层门，雀替、浮雕等制作考究华丽。“武魁”门匾再次显赫。进入垂花门是陕北地区最高等级的“明五暗四六厢窑”式窑洞院落，穿廊抱厦，十字砖墙，东西对称，工艺精细。

微信公众号：电子课本大全

第二课　视觉传达艺术设计

莫小均

一、教材分析

1.课文内容分析

从古到今，人类一直在利用视觉符号传递信息，如结绳、锲刻、图画、标志等。这些以信息传达为目的的创作最终发展为一门信息处理艺术——视觉传达艺术设计。它涵盖了一般平面设计所包含的内容，如标志设计、包装设计、广告设计、书籍装帧设计等。电脑的发明使视觉传达艺术设计向更高的层次发展。

视觉传达艺术设计作品在现代社会比比皆是，它与我们朝夕相处。教材选择学生生活中非常熟悉的视觉传达艺术设计作为教学内容，从银行的标志到大会标志设计，从购物袋设计到各式包装装潢，从汽车广告到各种海报，还有商标、会标、公共标志等，都配有精美的图例和详细的文字介绍，使学生系统地认识视觉传达艺术设计的创意构思、形色魅力及其在实际生活中的应用。通过深入的欣赏、分析、学习，学生掌握了视觉传达艺术设计的基础知识、设计应用的方法。学生通过欣赏、分析身边的美，激发热爱生活的情感。

本课通过文字和范例非常详细地介绍了标志的定义、种类以及设计的表现形式与应用。通过对本课知识的学习，学生对视觉传达艺术设计从简单的欣赏发展为深入具体的解读、分析、探究和评述，并在实践中进一步强化所学知识，增强自信心，满足成就感。

教材分四大部分：

（1）视觉传达艺术设计范例展示。课本展示了国内外精彩的视觉传达艺术设计范例，并结合文字详细介绍了每项设计的形色构成特点及其传达的信息主题。

（2）标志设计的基础知识。丰富详细的图文介绍了标志的定义、种类、表现形式及其设计与应用，使学生能够更快更好地学习、理解、掌握设计理念和技巧。

（3）包装与广告设计的基础知识。包装与广告设计和学生生活密切相关，它不仅传达着我们需要的种种信息，同时也丰富美化着我们的生活。课本版面设置了包装与广告设计的基础知识。通过教学活动，培养学生对身边的美有更强的感受力，对生活中的美有更深层次的认识与探究。

（4）知识窗和作业练习。知识窗对电脑制作知识作了介绍，提示电脑制作在视觉传达艺术设计中的重要地位，加深学生对电脑制作的认识。作业练习是检查教学效果的有效手段。通过欣赏、分析和评述实践活动，学生进一步巩固所学知识，将课本上的知识变成自己的本领。

本课属“欣赏·评述”学习领域，建议两课时完成。

2.教学重点和教学难点

教学重点：

通过欣赏范例，学习、分析各种视觉传达艺术设计的基础知识与设计规律。

教学难点：

（1）标志和包装设计的功能、基本要求和表现形式。

（2）标志设计的创意构思与规范工整。

3.学习评价建议

（1）能否运用描述、分析、解释、评价等方法对自己喜欢的广告、包装设计作品进行欣赏与评述。

（2）在欣赏、评述活动中能否与同学愉快交流。

4.工具材料准备

教师教学准备：收集各种视觉传达艺术设计实例，准备好电脑、电脑绘图软件等。

学生学习准备：收集各种视觉传达艺术设计实例。

二、教学目的

1.认知目的：通过欣赏、分析和评述的教学活动，学生能认识、理解、掌握视觉传达艺术设计的基础知识、设计特点及社会功能。

2.技能目的：学习、掌握平面设计的基本知识和技能，学会描述和分析

微信公众号：电子课本大全

平面设计作品的意义和审美特征，写出300字以上的评论文章。

3. 情感目的：培养学生对日常生活中的美有更强的感受能力和理解能力。激发学生关注生活、热爱生活的情感。

4. 发展目的：鼓励学生将所学知识运用到学习生活实践中。

三、教学思路与课堂教学设计参考

1. 教学思路

现代社会是信息社会，因此，视觉传达艺术设计无处不在。它既传递着各种各样的信息，也丰富美化了我们的生活。

标志、包装及广告设计与学生生活紧密相连，它不仅传递着学生吃、穿、住、行、用等方面的信息，也丰富美化了学生的生活。教师应充分运用学生非常熟悉的例子进行分析讲解，使学生尽快理解，掌握标志、包装与广告设计的基础知识。

上课时，教师要在学生广泛欣赏、分析各种不同形式、不同内容的视觉传达艺术设计范例的基础上，重点详细教授平面设计的基础知识，特别是具体设计与制作方法，将标志、包装和广告设计的创意构思、图案原型的选择与变化规律、设色特点等每个关键步骤详细演示，讲解清楚，让学生心领神会，有所借鉴，并能做到举一反三，提高创新意识。

2.课堂教学设计参考

第一课时

欣赏、分析国内外视觉传达艺术设计的精华作品，这是本课重点。要求学生学会欣赏、评述一则熟悉的广告。虽然课本上及生活中有许多丰富多彩的视觉传达艺术设计作品实例，但教师在本课时必须侧重帮助学生认识、学习、掌握包装与广告设计的基础知识、标志设计的基础知识。

教学活动一

教师带领学生用对比的方法欣赏、分析课本展示的范例及师生课前收集的国内外包装与广告设计优秀范例，探究、思考、学习包装与广告设计的基础知识。

包装设计定义：

包装设计是根据不同商品的特性和具体的消费需求，通过图形、文字、色彩基本要素，传递商品的信息，对商品起到美化、促销、保护的作用。

包装设计基本要素：

（1）图形：指商品有关的形象、商标等。

（2）文字：包括商品名称、商品性能、商品特点、商品规格、商品产地、企业名称、商品条码等。

（3）色彩：包括图形和文字的色彩设计。

包装设计要求：

（1）图形的设计应简练、单纯，使消费者一目了然。主要有直接表现和间接表现两种形式。直接表现是以直观的形象（如摄影）来表现。间接表现则是以抽象、联想、比喻等手法（如抽象绘画、图案、漫画）来表现。

（2）文字的设计要求准确传达商品信息，并注意字体的美化与安排。

（3）色彩是包装设计的重要因素。色彩设计应符合商品属性，要求商品形象与文字色彩明度、纯度、色相巧妙组合，给人以简洁明快、和谐统一的视觉冲击与心理暗示，引起购买欲望，产生购买行为。

广告设计定义：

广告设计是图像、文字、色彩基本设计要素的有机结合。通过报刊、电视、广播、招贴等媒介，把有关商品、企业、文体活动或思想政治等方面的信息传递给人们，达到宣传、促销、教育的目的。

广告设计要素：

（1）图像：指主题形象、标志等。

（2）文字：包含主标题、副标题、广告口号、说明文、主办单位、时间、地点等。

（3）色彩：指图像、文字的色彩处理。

广告设计要求：

（1）图像设计有鲜明的特点。它依附或从属主题内容，与广告语言文字相互配合，利用直观视觉形象生动地表达语言文字内容，树立主题形象，有强烈的感染力和鼓动性。图像设计的表现形式很丰富，常用的有写实（摄影）、抽象（寓意、象征、夸张、幽默等）两种。

（2）文字设计应主题鲜明突出，语言精练、准确、生动。

（3）色彩强烈明快，引人瞩目。注意充分运用色彩的视觉心理因素。

教学活动二

学生运用学会的包装与广告设计的基础知识，选择身边常见的一件包装或广告设计发表自己的见解。

微信公众号：电子课本大全

学生独立欣赏、分析身边常见的包装与广告设计作品，是理解消化所学知识的过程，也是检查教师教学效果的过程。在学生欣赏、评述时，教师应给予及时的鼓励和指导，学生也非常希望通过教师的认可和帮助来检验自己对知识的把握程度。

第二课时

欣赏、认识标志设计的基础知识。

教学活动一

欣赏、分析标志设计的优秀范例。教师在黑板上分类展示课本上提供的作品及师生课前收集的生活中常见的标志设计的优秀范例，如中国铁路的标志，几大银行的标志，航空公司的标志，著名运动品牌的标志（耐克、李宁等），饮料、食品的标志，交通标志，安全标志，学校标志，等等，教师带领学生欣赏感受标志设计简练、醒目、意赅的独特魅力。

教学活动二

结合标志设计的优秀范例和课本内容，教师带领学生学习标志设计的基础知识，详细讲解标志的定义、标志的种类、标志的表现形式、标志的具体设计与应用。

教学活动三

学生分成若干组，围绕标志设计的基础知识做简短的讨论，之后开展抢答活动。教师要及时对学生的回答做必要的补充和纠正，力求学生正确了解、掌握标志设计的基础知识和设计应用知识。

问题一：标志的定义是什么？

答：标志是用最简练的图形、文字、色彩表明或指示某种信息的一种视觉识别符号，是人们交流、传递信息的视觉语言。

问题二：标志的特点是什么？

答：标志的特点是简练概括、主题突出、构思新颖、设色明快醒目，使人一目了然，印象深刻。

问题三：标志的种类有哪些？

答：标志的使用范围较广，常见的种类有商标、机构标志、特定活动或会议标志和公共标志等。商标表明商家、宣传品牌、促进销售。机构标志包括学校、法院、检查院等的标志。特定活动或会议标志包括奥运会、中国—东盟博览会、学校艺术节等的标志。公共标志包括交通标志、公共场所标志、安全标志等。

问题四：标志的表现形式有几种？

答：标志的表现形式有三种：

（1）文字表现形式。整个标志由文字变形构成。

（2）图案表现形式。整个标志由图案构成，图案表现不受任何语言、文字的限制，是采用最多的方式。

（3）图文表现形式。整个标志由图形与文字组合构成，图文互补，使主题更加突出。

问题五：标志的设计与应用应当如何进行？

答：标志设计在确定其主题内容、使用的性质和功能后，要充分收集相关资料，然后创意构思，制定方案，造型设色。具体设计步骤如下：

（1）创意构思。收集与标志设计主题内容相关的图案原型与文字资料。

（2）确定设计方案。对图形和文字进行简化、变形或添加等象征化处理，制作出理想的标志形状。

（3）为标志设计色彩。遵循标志设色明快醒目的原则，要求色彩设计具有强烈的感染力，既突出主题，又使人过目难忘。

教学活动四

学生作业：选择自己喜欢的一种平面设计形式的作业，写一篇300字以上的评论文章。

四、教学建议

1. 引导学生观察、共同交流分析课前收集的视觉传达艺术设计的优秀范例。教师可设计一个竞赛活动，比一比哪位学生收集的作品多、分析得准确。

2.提示学生注意观察、分析、借鉴优秀的设计范例，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

电脑设计

电脑设计是用电脑、相关输入输出设备和图形图像软件进行的美术设计，它可以快速、方便、准确地达到理想的艺术效果。电脑设计融入视觉传达艺术设计过程所带来的是更为开阔的思路、更为真实的模拟、更为成熟的

微信公众号：电子课本大全

选择、更为迅速的表现、更为快捷的修正。电脑设计突破了以往许多在创作设计思维、创作设计方法、创作设计表现方面的限制，把设计师带入崭新的创作天地。电脑设计不仅在模拟传统绘制过程中更节省时间，同时为创作设计过程提供了更为丰富的修饰方法选择，开拓了传统设计方法无法企及的视觉效果。电脑设计不仅能表现客观世界，还能完美地再现设计师头脑中主观虚拟的世界，快速建造奇特虚拟的艺术世界。

第三课　幽默与智慧的艺术

黄洛华

一、教材分析

1. 课文内容分析

漫画是一种充满幽默与智慧的艺术，是深受广大群众喜爱的画种。漫画以其富有时代性的图形语言，向我们展示了一个幽默、智慧与有趣的世界。

漫画家从生活中取材，运用夸张、比喻、象征、寓意等多种手法，通过幽默、诙谐的画面，借以讽刺、批判或歌颂生活中的各种现象，使生活充满幽默、智慧的乐趣。漫画不但是启发心智、增加生活情趣的一种艺术形式，在当今广泛传播的各种视觉传媒艺术中，还发挥着多种独特的功能，如讽刺功能、歌颂功能、传播功能、娱乐功能等。

本课以“幽默与智慧的艺术”作为学习的课题，一目了然地点明了漫画学习的内容核心，也非常切合中学生学习的心理特点。通过本课的学习，要达到三个目的：一是让学生了解什么是漫画，漫画有什么功能；二是让学生学会关注身边的人和事，识别社会中的真、善、美现象；三是学会抓住事情与事物的特点，善于从现实生活中寻找题材，进行漫画创作。本课的学习，旨在强调培养学生捕捉社会现象和表现事物特征的能力。

在教学过程中，教师的任务是引导学生欣赏、分析漫画的艺术特征与造型特点，共同探讨如何捕捉社会现象中的特殊现象，如何运用夸张、比喻、象征、寓意等手法创作漫画。学生的任务是能够较准确地认识漫画，掌握创作漫画的方法、步骤，大胆尝试运用漫画手法表现和叙说人和事，表达愿望，传递自己对社会现象的思想和情感。

中学生接触社会的面虽然较窄，但通过教师的引导和点拨，他们可反映的人和事还是多角度和多方面的。对于初中二年级学生而言，要准确地捕捉可歌颂或可讽刺的人或事，并运用变形、夸张等手法进行表现，有相当的难

微信公众号：电子课本大全

度。教学时，教师应引导学生从事物的感性出发，理性地分析事物的本质，抓住事物的特性，指导学生运用绘画的多项表现技法去表现，学生在做作业时就会感到容易得多，灵活得多。

整个教学活动大致可概括为：欣赏、认识漫画—分析、甄别漫画—学习漫画一般的造型表现方法—学习捕捉生活中可表现的现象—尝试创作一幅漫画—全班一起办一个漫画作品展示会—交流创作感受、相互评价作品。

本课属“造型·表现”学习领域，建议三课时完成。

2. 教学重点和难点

教学重点：

（1）欣赏认识漫画，领悟漫画作品表现的内容和蕴含的深刻内涵。

（2）学习漫画造型的艺术表现手法。

（3）学习从现实生活中寻找题材，抓住事物的本质进行漫画创作。

教学难点：

（1）掌握甄别漫画的方法，领悟漫画作品的内涵。

（2）漫画造型的特点和方法的掌握。

（3）漫画作品立意的新颖性。

3. 学习评价建议

（1）是否正确认识、理解漫画作品的含义和它的宣传功能。

（2）能否掌握漫画的造型元素和形式原理，并能在创作活动中有意识地运用。

（3）能否捕捉生活中的事物，抓住事物的本质进行表现。

（4）漫画作品立意的新颖性。

4. 工具材料准备

教师教学准备：

（1）课前收集各种漫画的资料、图片、画册和范作，准备好投影设备。

（2）绘画工具材料：图画纸、铅笔、钢笔等。

学生学习准备：

（1）课前收集有关漫画的书籍。

（2）绘画工具材料：图画纸、铅笔、钢笔等。

二、教学目的

1. 认知目的：通过欣赏、分析和创作漫画的学习活动，学生能认识、理解漫画的艺术功能与社会功能。

2. 技能目的：学习捕捉社会现象，大胆运用漫画的造型方法进行创作。

3. 情感目的：培养学生的分析能力和具有个性的表现能力及扬善抑恶的高尚品质。

三、教学思路与课堂教学设计参考

1. 教学思路

本课学习主要目的是培养学生捕捉和表现事物及人物特征的能力。达到这一目的的方式方法很多，而围绕“幽默与智慧的艺术”这一主题，紧扣漫画趣味性、夸张性、幽默性的创作方法来组织教学是本课较为理想的一种方式。对于如何捕捉生活中的特殊事物和人物，教师可以引导学生从身边的事物、平凡的事情切入，因为对身边发生的人和事，学生会觉得有趣和亲切。而兴趣是学习最好的老师，兴趣的产生能够促进学生积极学习，提高学生自己探索和解决问题的能力。

本课教学过程紧扣主题来组织教学。整个教学强调学生自主的学习行为以及与其他同学合作的方式。具体而言，可以从认识什么是漫画切入，通过对漫画的造型特征、表现方式、功能和品种等方面的分析，了解漫画的艺术特征是从哪些方面体现的，了解漫画能够表现什么。通过对漫画创作手段的学习，最终完成一幅漫画的创作。

漫画创作选题很重要，教学时，应注意引导学生选择自己熟悉的事物，使选题内容贴近学生生活，创作时才能得心应手。

本课的评价通过课后举办漫画展来实现。因为画的都是学生身边的人和事，所以师生参与评价的积极性会很高。学生通过他评来实现自评，看看别人对自己的作品评价，更清楚地知道自己作品中存在的不足，有助于自我反思，争取更大的进步和提高。

漫画之所以受到人们的喜爱，是因为它不仅仅带给人们欢笑，同时，还带来智慧。它的创作过程中的游戏方式和多变的造型手段能给创作者带来思维的乐趣。每一个想进行漫画创作的人，都可根据自己的实际能力和喜好，找到合适的表现手段来表现自己的创意。

2. 课堂教学设计参考

第一课时

本课时主要用于对漫画作品进行欣赏。由于课本版面所限，提供可欣赏

微信公众号：电子课本大全

的作品较少，教师课前应为本课的欣赏教学作充分的资料准备，如到图书馆或上互联网收集相关资料、画册等，上课时供学生欣赏，以弥补课本范图的不足。

本课教学主要在于使学生初步了解漫画的特点、表现手法和特殊语言，不能变成纯粹的漫画表现技法学习。要引导学生将漫画作为一种美术文化来了解，理解漫画与时代、民族、科技、政治、经济、文化的关系，以及漫画作为一门文化艺术的启迪智慧的功能，培养学生关注社会、热爱生活的情感。

教学程序：

（1）看图说话，初识漫画。教师出示课前收集的各类漫画资料，引导学生欣赏。

学生分组讨论教师设置的若干问题：

①你喜欢漫画吗？

②漫画与一般的绘画在内容或表现形式上有什么不同？

③漫画的题材一般都选择什么内容？

④漫画有什么功能？各小组讨论，教师参与其中，及时掌握各小组讨论的情况以及回答学生提出的问题。

各小组派代表汇报讨论结果。教师组织学生对各组讨论结果作出初步的结论，解决学生的疑难问题。

教师作课堂阶段小结。

（2）学习新知，再识漫画。教师出示漫画范作，引导学生认识漫画。教师引导学生欣赏课本提供的和教师课前收集到的漫画作品，从漫画的艺术形象到思想内涵、从表现题材到表现内容、从表现形式到表现手法，多角度地探索和剖析漫画家在其漫画作品中所表现出的幽默与智慧。

认识漫画的类型。

①单幅漫画。单幅漫画指在单独的纸面篇幅里表现一件事情的场面中一个人物或几个人物的形象。单幅漫画不具连续性。

②四格漫画。四格漫画是漫画创作中最常见，也是最重要的表现形式，其内容一般是有一定的故事情节，并且在四幅画面中要表现作品的全部内容。四幅漫画与单幅漫画比较，四幅漫画更适合于表现一个连续的故事，这种形式常常用于表现有前后关联情节的内容，它可以比较充分地展现故事的起因、发展、变化、结果。

③连环漫画。连环漫画是漫画中最有特点的品种之一，分两大类：一种是长篇的连环漫画，主要依靠文字和对话脚本进行创作；还有一种是具有固定的符号式主角连载的连环漫画，例如我国著名漫画家张乐平的作品《三毛流浪记》。连环漫画幅面一般比多格漫画更多，具有连贯的喜剧情节以及巧妙的发展关系。

④插图漫画。插图漫画的任务决定了它主要对文字内容起补充作用，它可以使刊物的版面在视觉上生动有趣，吸引读者的注意力。报刊上的漫画插图多用在讽刺和批评，也可以赞美高尚的行为，起着提倡高尚的社会公德的宣传作用。

认识漫画的功能。

漫画的特性形成了它的特殊功能，大致可归纳为四类：

①讽刺功能。讽刺假、丑、恶和愚昧落后。这方面有“政治讽刺画”、“新闻漫画”、“内部批评画”。

②歌颂功能。颂扬真、善、美与和平、进步。这方面有“歌颂漫画”、“报道漫画”。

③传播功能。利用漫画来传播文化科学知识和各种信息，起到认知作用。“世象漫画”、“科学漫画”、“哲理漫画”均具有这类功能。

④娱乐功能。为人们提供健康的笑料，丰富人们的精神生活，如“幽默画”、“抒情漫画”、“肖像漫画”、“故事漫画”等。

学习漫画的造型手法。

漫画的造型特点最主要的是变形，这是它与其他画种有所不同之处。虽然有些艺术造型上有简化或夸张变形，但漫画的变形更富有戏谑趣味。变形的要点有二：一是简化，二是夸张。

①形象的简化。

漫画的变形离不开简化。简化就是突出主体，淡化非主体，也就是锻炼如何把握主体结构的本领。

②夸张对象外形的主要特征。

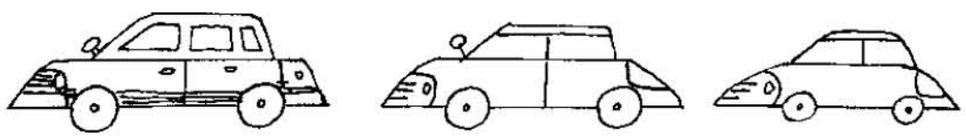
不管人与物一般都会有主要特征，这必须抓住并强化，同时对非主要特征部分简化弱化，这就是一种夸张。例如一个人鼻头较大，就可以抓住其鼻头加以夸张强化，对耳朵等倒可省略、简化，简化的目的也是为了突出主要特征。

微信公众号：电子课本大全

③夸张对象的本质特征。

漫画的夸张不仅注重外形的夸张，还应注重本质的夸张。例如一艘炮舰，如果对其夸张，应夸张的是大炮而不是烟囱，这样才能画出该舰的本质。

（3）进行简化练习。教师当堂示范汽车从原型到简化再到变形的过程。



原型　　简化　　变形

布置学生进行简化练习。

①用最简练的线条画出教室的课桌、椅子和教学设备如电视机等。

②用记忆的方法，使用最简练的线条画出自行车。

③用最简练的线条，画出同桌的喜、怒、哀、惊、平静、冷漠等表情。

（4）教师课堂小结。

第二课时

（1）复习旧知，导入新课。

教师简要地引导学生温习第一课时对漫画知识的认识。重点引导学生认识创作漫画的选题方法。

（2）讲授新知，当堂示范。教师以肖像漫画为例，当堂示范绘制步骤：

①选一位面部五官特征较突出（如小眼睛、厚嘴唇或招风耳等）的学生作为速写的对象。

②教师用3至5分钟的时间对该学生进行面对面的观察、写生。

③分析写生稿中速写对象的面部特征（例如大鼻子、招风耳、厚嘴唇等），抓住某一特征，尽量突出夸大这一特征，并且尽量简化其余部分。

④整理画稿，完成。

（3）合作学习，确定选题。

学生分小组讨论：自己对身边的哪些现象或什么事物感兴趣或感到不平。

以提问形式请学生说一说自己的选题构思。

教师对学生的各类创作构思作出评述。

（4）大胆实践，勇于创新。

学生作业要求学生用铅笔起草稿，教师当堂指导。此教学环节教师应注重学生在创作先期用铅笔起稿的问题，以免留到用钢笔勾形时来不及改正。

定稿后，用钢笔或毛笔勾画漫画形象。

（5）作业完成，展示评价。

教师在教室窗口之间拉几道线绳，学生作业完成后可挂到线绳上。

师生一起观摩漫画作业。评一评谁的作品最动人、最感人、最幽默、最具讽刺性、最有趣。

请学生谈一谈自己的创作体会。

教师作学习总结。教师对两个课时的学习作一个全面的评价。学生作品的完成情况决定教师备课时的预期效果实现与否。评价时，不单看画面效果、造型能力、表现技巧，更注重选题、构思的独创性，画面的趣味性；既要重结果，更要重过程，诸如学习的兴趣、参与的热情、团结互助的精神、关注社会生活的意识等。

第三课时

为使学生对漫画有更深一层的认识，本课时用以学习漫画的创意。

要创作一幅好的漫画，必须善于观察生活、明辨是非，发现生活中有意义或有趣的素材，从中提炼加工。这就要求我们平时要细心观察周围事物，多侧面多角度地观察才能发现藏在现象中的漫画元素，将它发掘出来，创意加工，变成漫画作品。

漫画创作需要想象力，想象力是人们创作漫画极为重要的素质。学习漫画有助于学生想象力的培养。

本课时的学习主要是欣赏优秀的漫画作品，通过分析、剖解、借鉴优秀漫画作品的创意方法，创作一幅与范作主题相同、题材一样但想法不同的漫画。

教学程序略。

本课应掌握的知识：

（1）创作漫画的一般思维方法。

①多向思维。多向思维是一种放射性思维，具有多向性，例如“钓鱼”

微信公众号：电子课本大全

的思维，不仅要想到各种“鱼”，更要想到各种“钓”法，纵的还可想到钓鱼的发展历史和展望未来。

②求异思维。打破人们的思维定式，力求不落俗套、独辟蹊径，创作与众不同的作品。

③逆向思维。往往从反面去思考，开拓新的思路。例如一般人多画“望子成龙”，有人却画“望父成龙”，讽刺有的年轻人指望父亲当上高官作为依赖之本。

（2）发挥想象力的方法。

①相似联想。由两种事物的相似点来联想，如从圆形可联想到太阳、车轮、大饼，由三角形可联想到金字塔、三角彩旗等。

②相近联想。从相互联系来联想，如可由钢铁联想到铁轨，由铁轨联想到火车。

③相反联想。从相背关系来联想，如看到大想到小，看到黑想到白，由战争想到和平。

④定向联想。规定思维定向，如足球与飞机如何联想？足球→球场→机场→飞机。这样就是定向的思维路线，使思维有一定的目的性而不是漫无头绪。

四、教学建议

1. 在教学组织形式上创设轻松、活跃的教学情境。教师的语言也应简洁、风趣、幽默。

2. 教师在教学过程中各个环节的导入都应注意以情动人，以趣启智，结合设问的方式引导学生讨论，并鼓励学生大胆参与。

3. 学生创作的素材多来自自己熟识的校园生活或社会生活。若表现校园生活，教师应注意引导学生用一种健康、友好的态度来表现同学或评价作业，鼓励从正面描述同学的气质特征和性格特征。

4. 由于课本版面所限，备课时，教师应上互联网或上图书馆查找与本课教学相关的漫画作品的报刊资料、图片或画册，以供学生欣赏。

五、相关知识

公益漫画形象

指用于社会公益性事务的漫画形象，常用作某一社会公益事业的代言形象。如北京亚运会吉祥物——熊猫“盼盼”，巴塞罗那奥运会吉祥物——“库比”（又像山羊又像狗的抽象卡通造型）等。

商业漫画形象

指用于某种商品中固定的产品形象，如好大妈食品系列的“好大妈”漫画形象。

艺术漫画形象

指漫画家在各类艺术作品中创作的漫画形象，如美国画家沃尔特·迪斯尼创作的“唐老鸭”与“米老鼠”漫画形象，我国漫画家张乐平先生创作的《三毛流浪记》、《三毛今昔》系列中的“三毛”漫画形象。

漫画创作的表现手法

夸张：放大是夸张，缩小也是夸张，夸张不仅有外形的夸张，还有情节、造型、语言的夸张。

含蓄：幽默不像滑稽，它更注重内在的含蓄，即隐而不露。

误会：理解错误、帮倒忙都容易产生喜剧效果，正确的事物难以引人发笑，错误就会导致反常，闹出笑话。

巧合：是一种偶然性的结合，但这种巧合中包含着一定的必然性，否则就会使人感到弄虚作假。

相似：有形体相似，也有语言谐音的相似，皆可以产生谐趣。

对比：与相似正好相反，抓住事物相反两面加以对比，如新与旧、大与小、好与坏，就可以产生趣味。

比喻：比喻可使难懂的道理容易理解，比喻的要点在于本体与喻体二者之间是否合适、贴切。例如把贪污犯比做小猫就不确切合适。

移植：也叫借替、置换，把某事物的特点移植到另一事物之中，产生特殊结果。

颠倒：颠倒是一种反常，大人说话像儿童，儿童说话像大人都会使人感到可笑。反常的事情总是惹人发笑的。

矛盾：主客观的矛盾和自相矛盾均是一种不协调，特别是自相矛盾更容易产生笑料。

意外：这是连续漫画常用的手法，往往在最后一幅设计出让读者意料不到的结局，但这种“意料之外”应该在“情理之中”，不能不合理地胡编乱造。

机智：有些漫画极富奇思妙想，是画家的机智表现。

微信公众号：电子课本大全

漫画的构图

漫画的构图具有浪漫不拘的特点，只要内容和构思需要，就可打破一般绘画构图的规则和禁忌。例如人站在中线上或人物左右对称而立都犯一般构图的禁忌，但是，在漫画中往往有意如此构图，逆向思维，反而产生新鲜感和奇趣。

六、资料库

《瞻瞻底车（二） 脚踏车》

丰子恺（1898—1975年），浙江桐乡人，是中国现代受人景仰的漫画家、散文家。他的绘画、文章在几十年中保持一贯的风格：雍容恬静。其漫画更是脍炙人口。丰子恺先生的漫画多以儿童作为题材，在这幅漫画《瞻瞻底车（二） 脚踏车》中，把两把蒲扇一前一后那么一立，就成了孩子想象中的车轮。脚踏车是那个年代的时髦之物，用蒲扇作车轮，表达出孩子内心的一种渴望，很有创意，也很富浪漫的诗意。

《大买主》

单幅漫画作品。杨昆原，中国画家。作者用比喻的手法表示地球的绿色危机。把地球构思成一个巨大的光秃秃的人头。通过拟人的手法让地球和常人一起排队购买“101毛发再生精”，想以药物来刺激毛发的生长。作品警示了人类如果不节制地伐林毁木，就会像秃头一样一毛不剩。作品曲折的表现方法含蓄有趣。

《箭不虚发》

方成，1918年出生，原名孙顺潮，广东中山人，毕业于武汉大学化学系。他凭着自己对各种社会时弊的理解，绘出了一大批脍炙人口、发人深省的漫画作品，成就了自己的漫画人生。方成认为从事漫画创作在艺术上的基本功要求一是绘画技法，二是懂得幽默，幽默甚至比技法更重要。《箭不虚发》画一书呆子在射箭的周围画圈以示百发百中，讽刺所谓的“箭不虚发”，极富幽默感。

《早起浇花》

张乐平（1910—1992年），是中国当代最杰出的漫画家之一，浙江省海盐县人。《三毛流浪记》是其代表作。该作品无情鞭挞了旧社会人间的冷酷、残忍、欺诈和不平，颂扬了意志坚强、乐观、善良、机敏、幽默的“三毛精神”。《三毛今昔》是张乐平先生在20世纪60年代创作的作品，展现三毛在新社会终于过上了幸福的生活。三毛的故事感动着一代又一代中国人，三毛也见证了一代又一代中国孩子的成长。

《读书入了迷》

卜劳恩，德国漫画家，父子情是卜劳恩创作漫画的灵感来源。作者用父与子的形象创作了一系列的多格或四格漫画作品。作者通过画面，用一个尴尬的场景表现了父亲和儿子之间真挚的情感。其作品不依靠文字，仅仅靠人物的形体动作、神态表情、环境、道具来表达故事情节，就能够为各国读者理解，广为流传于世界各国。

微信公众号：电子课本大全

第四课　水与彩的艺术

雷　杰

一、教材分析

1. 课文内容分析

水彩画是利用水彩画纸的质地与水色相互掩映渗融，体现透明、轻快、湿润、流畅、淋漓等艺术效果和韵味的画种。水彩画的工具材料简便、经济，且实用性很强，很适合各层次的人们学习。人们常把水彩画比喻为绘画艺术中的轻音乐或抒情诗。水彩在画家的处理下，水滴和水色的明快性质所形成的幻想与造化，溅泼的痕迹，凝结的色块，以及斑斑的粒状虽然对于画面的表现没有什么意义，但由它偶然产生的梦一样的意境、清新的趣味、明丽的色调与松柔的感觉，是其他材料无法表现的。

运用水与色彩作画，在绘画技法中是最古老的一种方法。根据推断，中国水彩画的出现当在纸和毛笔发明之后，蔡伦造纸和蒙恬制笔远比西欧早，水墨技巧到宋代已相当成熟了。宋代沈括在《梦溪笔谈》中说：“徐崇嗣乃效诸黄之格，更不用墨笔，直以彩色图之，谓之没骨画。”实质上说的就是水彩画，但在表现上与西欧的水彩画不同。现在所称的水彩画是从西欧传到中国来的，已有百余年历史。中国画家结合传统水墨画的用水、运墨、用色的方法，使水彩画在表现技法和题材内容上都有了进一步的发展，并具备了鲜明的民族特色。

本课从“水”与“彩”两个角度引导学生认识水彩画的艺术特性，旨在使学生通过欣赏优秀的水彩画作品，体验水彩画作品中水与彩的艺术韵味，认识水彩画使用的工具材料，学习水彩画的基本技法，尝试用一至两种表现手段创作几幅水彩画作品。

水分在水彩画表现中起着稀释颜料、湿润、衔接、渗化、洗涤等作用。水彩画即用“水”的流体调色作画，必然加强了水彩画的透明性，但纸的底色也起着作用。明暗深浅除颜色本身的深浅外，含水量的多寡也决定着色彩的明度。另一方面，由于“水”的流动性，单纯的颜色经流动产生微妙复色的效果，起到画面调色的作用。画水彩画，控制水分是关键，它关系到物象的形体、色彩描绘和水彩画特色的发挥，因此水分掌握得好与否决定一幅水彩画艺术韵味的高低。

色彩是水彩画艺术中最富有情感的重要因素。色彩美在作品中起着突出形象、烘托气氛、营造情调的作用，使观画者得到赏心悦目的视觉满足。要熟练运用种类有限的颜料去表现无限丰富的世界，首先需要掌握色彩的基本原理和基本规律，这也是本课需要学习的美术基本知识。

课本以英国当代水彩画家约翰·雅德理的《托莱多的正午》和美国水彩画家萨金特的《在盖迪卡速写》切入，旨在引导学生通过欣赏外国水彩画家的作品，在视觉上对水彩画有一个初步的感受，然后再欣赏中国水彩画家黄铁山的《摩洛哥小镇》，使学生在欣赏作品的同时，认识到水彩画这一画种在中国画家的笔下，同样表现得很有艺术韵味。

水彩画对工具材料或技法有一定的要求。课本除介绍水彩画的工具材料外，还介绍了色彩的基本原理和基本规律。另外，对水彩画基本技法如干画法、湿画法、特殊技法、铅笔淡彩画法一一作了简要介绍，旨在指导学生灵活地运用工具材料，选择适合自己的绘画语言、相关技法和美术基础知识，创作自己的水彩画作品，表达自己的情感、思想和生活经验。本课的教学不仅有助于学生掌握水彩画的基本技能技巧，掌握色彩的造型表现能力，同时对于培养学生的审美能力、创造力，促进学生眼、脑、手的高度协调发展，促使学生感觉与情感的形成都起到积极的作用。

本课教学内容多、容量大，教学时应遵循从易到难，从简到繁，循序渐进的教学原则，有效地引导学生完成本课的学习任务。

本课属“造型·表现”学习领域，建议四课时完成。

2. 教学重点和难点

教学重点：欣赏水彩画的优秀作品，认识水彩画的艺术特性，学习色彩基本知识，掌握水彩画技法，创作一至两幅水彩画作品。

教学难点：水彩画基本技法、水分和色彩的把握。

3. 学习评价建议

（1）是否积极参与水彩画创作的学习。

微信公众号：电子课本大全

经不起擦洗，造成着色困难。有的劣质纸着水后，水色透到背面去，更不宜作水彩画。所以，对水彩纸的要求比画素描或水粉的纸要高一些，有些表现技法是靠纸的肌理产生特殊效果的。

（4）调色盒

调色盒以色格区分颜色，有的调色盒还专门设有大格调色，这种调色盒最适用。

（5）铅笔

起稿用铅笔，一般用HB、B等硬度适中的就可以了。

（6）盛水器

目前市场上供应的盛水器是塑料水瓶和洗笔器两部分组合而成，使用方便，但贮存水的容量太小，画者可以参照其式样，选用合适的废塑料水瓶自己制作。

教学程序：

（1）组织教学，导入新课。

（2）学生分组讨论课前收集的有关水彩画的知识，并通过欣赏课本范画和教师提供的范画，共同说一说水彩画的艺术特性和对水彩画作品的美术感受。

（3）学生代表发言，陈述讨论结果。

（4）教师归纳学生对水彩画的认识。

（5）教师从艺术的、文化的、历史的和使用的角度引导学生欣赏、认识水彩画作品。

（6）教师从工具和材料方面介绍水彩画。

（7）布置第二课时学习所需准备的工具材料。

（8）课堂小结。

第二课时

色彩是水彩画艺术最有情感的重要因素。色彩美在作品中起着突出形象、烘托气氛、营造情调的作用，使观众得到赏心悦目的视觉满足。要熟练运用种类有限的颜料去表现无限丰富的色彩，首先需要掌握色彩的基本原理和基本规律。通过第一课时的学习，学生对水彩画有了初步的认识，在此基础上学习色彩的基本知识，从而使学生对色彩的认识从感性进入理性。

由于本课时学习的要点是色彩基本知识，并将之运用到天空、地面的水彩技法练习中去，因此教法可采用自主学习或探究学习的方式方法。教师可在第一课时结束时布置学习的内容，由学生在课外完成一部分内容，另一部分在上课时完成。

学习方法的选择：

自主学习。自我导向、自我激励、自我监控的学习。学习者参与确定对自己有意义的学习目标，自己制定学习进度，在解决问题中学习。

探索学习。选择和确定学习主题，通过调查、信息收集与处理等活动，获得知识。

本课应掌握知识：

（1）色相

色相是指一种颜色区别于另一种颜色的表相特征，也称为色种。红、橙、黄、绿、蓝、紫都是最基本的色相，如果将这六种基本颜色再分别相混，即可派生出红橙、黄绿、绿蓝、蓝紫、紫红等。

（2）明度

明度即指色彩的明暗程度，又称光度或明暗度，是指色彩本身由于受光程度不同产生的明暗变化。

（3）纯度

纯度通常是指色彩的鲜艳度，也称彩度、饱和度，即指色彩本身的纯净程度。

（4）色彩的冷暖

如果将色彩色相、明度和纯度这三要素视为色彩的物理特性的话，那么色彩的冷暖则是色彩的生理特性。色彩冷暖感觉的产生往往缘于人们长期与自然界接触的体验，具有一种影响人们心理、生理活动的特质，比如人们一看到红色、黄色便马上会联想到火焰、红旗、阳光，产生一种热烈、刺激和温暖的感觉；当看到蓝色、紫色，马上会联想到海水、冰雪、天空而产生阴凉、寒冷、深远的感觉。所以说，色彩冷暖的产生是客观世界中冷暖概念在人们视觉上的心理反应。我们一般将红色、橙色、黄色称为暖色，蓝色、紫色称为冷色。

微信公众号：电子课本大全

第三课时

通过第一课时的学习，学生对水彩画的发展概况、水彩画的艺术特性、水彩画的工具材料、水彩画的应用范围都有了一定的认识和了解；通过第二课时对色彩的基本原理和基本规律的学习，学生基本掌握了有关色彩的基础知识。由于水彩画的作画技术讲究规范性、程序性，对着色的顺序、着色的时间、用笔技巧都有一定的要求，因此，本课时的学习要点是认识和体验水彩画用水、用色、用笔的方法。

教学程序：

（1）组织教学。检查学生本课学习准备情况。

（2）讲授新知识。

介绍水彩画常用技法。

①水彩画常用的方法有混合法、溶合法、重置法及并置法等调色方法。

②水彩画的基本技法：干画法、湿画法。

（3）教师当堂示范水彩画调色方法和干画法、湿画法以及干湿兼用的水彩画技法。

（4）学生作业。

①学生进行干画法的练习。

②学生进行湿画法的练习。

③学生进行干湿兼用方法的练习。

④学生选一幅水彩画，运用所学到的水彩技法进行临摹。

（5）课堂小结。

教师根据课堂上学生对水彩各种画法的练习情况进行小结，表扬掌握技法较好的学生，指出一些不足的地方。

本课知识要点：

（1）水彩画的调色方法。

水彩画颜色的调配，可以采取以下几种：

①混合法。把不同色相的颜料在色盘中调和水稍加拨动，不完全调匀即画到画面上使其趁湿混合，形成需要的色彩。使用混合法时必须注意以下三个方面：一是调色种类不宜太多，不然色性和色度均会减弱，甚至混浊；二是色性冷暖不同的颜色调和时，不宜等量相调；三是不宜调得过浓，保持一定的透明度。

②溶合法。在画面上直接调配所需要的颜色使之相互渗透或溶合。这种调和较生动，色彩也比较鲜明，适用于画大面积的色块。

③重置法。即在有底色的画面上，再加上别的颜色，有意识地将第一遍颜色画得暖一些，待全部干后，用较冷的颜色薄薄地罩上一层，使冷色中透出一些暖色，以丰富色彩，或先画冷色，再罩上一层暖色。具体采用哪一种方法，可根据实际情况而定。如画天空，基本色调是淡蓝色，但要有阳光感，可先画一层带暖的淡黄色，或淡红色，待干后再涂上一层天空的蓝色，这样不仅使天空避免变成单调的纯蓝色，而且能表现一定的阳光感和空气感。

④并置法。运用色点和小色块，将不同色相的颜色，经水调和直接并置在画面上，只要色彩关系正确，同样可以达到表现对象的目的，使画面色彩更为鲜明，产生一种闪烁跳动的感觉。

（2）水彩画的基本技法。

水彩画的技法是多种多样的，画者可根据不同对象的需要，采用适当的技法来表现，但依水彩画用水调色的特点来分，其基本技法大体上可分作两大类。

①干画法。是指在干底子上着色。由于在干底子上着色，常用分层着色方法，故亦称分层着色法。其特点是步骤稳当，便于控制水分。平涂、干后重叠、分割等多是在干底子上进行，都列入这一类画法。

平涂：平涂在水彩画着色中比较简单而常见。为表现物象单纯和平展的效果，采用均匀的颜色来描绘，一般不利用水分将颜色渗化。在作大面积平涂时，可以在色彩上逐渐变化。采用此法作画面的部分描绘，表现平面的光度变化不大的对象，亦可适用于体面清楚、明暗色彩对照强烈的物象。

干后重叠：是干画法的主要着色方法，它利用水彩画的透明特点，层层加色来描绘，使色彩丰富、厚重，但也容易造成呆板或琐碎等毛病。重叠次数不宜过多。

分割：从整体出发，在画面上把明暗、色度分割成若干区域来处理，这种方法概括性强，不为细小局部干扰，多少带着一种抽象观念去观察事物，使画面具有单纯、简练的感觉。

②湿画法。是指在湿底上着色的方法。趁纸面水、色未干时进行连续着色，故又名连续着色法。湿时连接、湿时重叠、湿时点彩、沉淀等法，都是在纸面水、色未干时进行，均属于这一类画法。

微信公众号：电子课本大全

湿纸着色：也叫浸纸着色，就是把纸浸湿或染湿后着色的方法。将纸面全部或局部染湿，甚至在已干的色层上染水，再行着色，这是湿画法中经常使用的方法。

湿时重叠：这一着色方法是根据水彩画用水调色的特点，趁画面水、色未干时进行重叠着色，使色彩柔和润泽，笔触减弱，由于色彩的补充而达到完美效果。适宜表现形体圆润，质地平滑、细腻，明暗接近的物象。在画大体基本色调时亦常用此法。

湿时连接：就是趁湿不断连接色块来表现对象的方法。采用湿时连接法着色，颜色相互浸润、渗透，衔接自然，既可便于在画面展开铺色，也可用于局部描绘，有一气呵成和生动活泼的优点。这种方法对锻炼敏锐的观察力，捕捉顷刻即逝的形象极有好处。

湿时点彩：是趁水、色未干时用色点作补充，利用水的流动性，使它自然融合，求得色彩变化的效果。

上面介绍了干、湿画法两类基本技法，但在实际绘制水彩画过程中，往往是两种方法结合使用的。只是有些画面偏重于湿画，有些画面侧重于干画，单纯使用一种技法的画面不多见。

干、湿画法结合使用的一般方法和规律，归纳起来大致是：先湿后干、远湿近干、宾湿主干、软湿硬干、虚湿实干。即作画开始时铺大调子多用湿画法，画远景和次要的部分，以及柔软光滑的东西也以湿画法为宜，虚实差别尤以虚的部分用湿画法，实的部分用干画法。凡是画近景、主体物象、坚硬结实的东西以及形体结构分明的物体都采用干画法比较恰当。

第四课时

本课时用于对铅笔淡彩画法的学习。铅笔淡彩画是介于素描与纯水彩画之间的一种过渡画法，它是在画好的素描稿上，罩上一层淡淡的透明的水彩而得名。铅笔淡彩画不仅简便易学，还具有广泛的实用价值，许多室内外的建筑设计效果图就是用铅笔淡彩来表现的。

教学程序：

（1）欣赏课本范图，认识铅笔淡彩画的优秀作品。

（2）用讨论的方法，找出铅笔淡彩画与纯水彩画的区别。

（3）教师讲授铅笔淡彩画的基本知识。

（4）教师当堂示范铅笔淡彩的画法。

（5）学生做作业。

（6）课堂小结。

本课时知识要点：铅笔淡彩基本画法。

①定稿。先用铅笔勾画出景物的形状，要简练概括。

②描绘。在铅笔稿的大轮廓上用铅笔线条描绘出景物的大体明暗关系。注意线条要简练概括，着色可稍重。

③着色。铅笔稿完成后，用水彩颜色轻轻罩上一层。

④调整。最后调整画面的整体关系，完成。

四、教学建议

1. 本课的学习含有一定的技术难度，教学前务必认真备课，做到有备无患。

2. 水彩画对工具材料有一定的要求。鉴于水彩纸比较贵，学习时可采用纸面稍有凹凸并且不太光滑的图画纸来代替。

3. 由于水彩画画法的程式性和时间性，上课时，教师应在技法方面当堂示范，给学生以感官认识。

4. 本课教学容量虽然较大，但教师不必过多受教材的限制，允许自由、更好地消化教材内容。

5. 课时作业请视课堂施教情况安排，学时请视本地学情调整。

五、相关知识

水彩画的特殊技法

加油类物质。在水彩颜色调和时，若加进一些挥发性强的油料如松节油、汽油混合水使用，会产生一种斑驳状态的趣味，这种画法是利用油水排斥的特性，取得意想不到的幻化效果。

掺糨糊。如果大调色时掺入稀薄的糨糊，会增强笔触的效果，同时亦能控制水分，对透明度却没有什么妨碍，有利于形体的塑造。

固体油性笔的运用。在水彩着色前使用白蜡、蜡笔、油画棒之类的笔在画面上适当的地方画上些线条或高光笔触，然后着水彩色，能增加趣味，获得事半功倍的效果。

滴、喷、撒、刮、吸、洗。水彩画主要用毛笔作画，但并不排斥使用其他工具。水彩画的工具和技法是可以不断改进、创造的。

微信公众号：电子课本大全

滴。当画面水、色未干时，用笔蘸清水滴绘，滴绘部分水迹向外洇，形成朦胧的感觉，十分自然，如画积雪的树枝。一般在较深的底色上用此方法能奏效。

喷。用水喷洒在半干的画面上，可用毛刷通过纱网喷洒或用喷嘴等工具，喷到的地方会露出小白点，对描绘雪景、雨景很适宜。喷的时候喷器与画面距离及水点的疏密关系要适当掌握。

撒。撒一般是指画面水、色未干时撒盐（精盐）或其他吸水性的物质，如木屑、面包屑等，使画面产生美丽的斑点和肌理的方法。它与喷的方法类似，但斑纹的肌理效果是有区别的。

刮。刮是在干、湿不同的纸面上刮出不同痕迹的作画方法。趁颜色未干，用竹片、笔杆、手指甲等都能刮出一定的痕迹来。

吸、洗。这是在作画过程中常用的两种方法。吸是用画笔、海绵、吸水纸等有吸水性能的工具，吸揩去画面部分水色，提取明部浅色或暗部反光，在水、色未干时进行。洗的方法意在洗出高光部分，使之有柔和感。吸与洗不宜多用，用多了会使画面疲弱无力。

六、资料库

《在盖迪卡速写》

萨金特是19世纪末20世纪初活跃在欧美两地的著名印象派画家。他以肖像画饮誉画坛，同时也是美国第一个试用印象派技法画户外景色的画家。他的水彩画在对色彩和光影的表现方面备受画坛瞩目。这幅《在盖迪卡速写》将色彩浓艳的画面与严谨的结构和熟练的技巧结合起来，用色大胆，笔法豪放，挥洒自如，具有严谨的一丝不苟的画风。

《托莱多的正午》

约翰·雅德理是英国当代著名水彩画画家。他的水彩画轻淡透明、色彩明丽、浓淡层次分明，具有很好的光色明度，代表了英国当代水彩画的特性。这幅画体现了他的水彩画特点。

《摩洛哥小镇》

《摩洛哥小镇》是中国当代著名水彩画家黄铁山的代表作之一。他的水彩画以完美地表现自然和表达对生活的真情实感为宗旨，以润泽清新、厚重充盈的独具个性的艺术语言，表现了对自然美的崇尚、热爱和歌颂。作品表现出作者纯熟的技艺和扎实的写实功力。

《古城清真寺》

吴长江为中央美术学院教授、中国当代著名画家，作品以素描、速写、水彩画为主。他的画给人以质朴、含蓄之美，充满大自然的灵动之气。他的淡彩画《古城清真寺》以简洁朴实的风格体现了他的这种艺术追求。

《威尼斯圣马可广场》

吴良镛是中国科学院、中国工程院院士，著名建筑学与城市规划专家。他的绘画作品多缘于感情驱动而作，雅俗共赏，清新自然，体现了他的建筑学观。该幅铅笔淡彩画以朴实简约的风格表现了意大利威尼斯圣马可广场的热闹景象。

《酒店大堂设计方案》

林振翔，著名建筑设计师，毕业于美国东洛杉矶大学和加州州立大学长滩分校，曾参与美国赫尔希/贝德纳设计公司的多项世界级大酒店的设计。该设计效果图是他为阳江国际酒店大堂所作的设计方案，从作品的构思、轮廓的勾勒、细部的完善、色彩的调和、整体的斟酌等方面都体现出作者出色的手绘基本功。

微信公众号：电子课本大全

第五课　中国山水画

雷德琼

一、教材分析

1. 课文内容分析

中国山水画以自然山水为表现对象，主要有青绿山水、浅绛山水和水墨山水三种，分别以工笔或写意技法的形式予以表现。

中国山水画孕育于秦汉，萌芽于魏晋，独立于隋，成熟于唐，于宋、元达到高峰。

隋代展子虔的《游春图》是目前发现最早的中国山水画，山水景物一改秦汉以来只作人物画陪衬的角色而逐渐独立出来。唐代画家继承并发展了隋代画家的画法，所作的画勾勒遒劲，大青绿着色工丽，创金碧山水一派及风格不同的水墨山水一派。至此山水画已初步成熟。

宋、元是山水画发展的全盛期，名家辈出，流派纷呈，集中体现了古代山水画的艺术成就和审美特征。

元代山水画继承了宋代的画风，并有很大的变革。元代由于画家的不同景况及文人画的确立，更注重笔墨意趣和个人风格，强调写意和主观情感的抒发，追求情景交融的意境。

明、清以来中国山水画推崇古风，画家虽多，却少有创新。

现代中国山水画得到了蓬勃的发展，画家云集，名家辈出，创作出现了欣欣向荣、气象万千的局面，是中国山水画发展的新时期。

中国山水画构图布局一般不采用焦点透视，描绘景物不强调自然的光色变化，而强调作者的主观情趣。不同时代的名家将山水的特质与精神一并捕捉，这种亲近自然、向往美好的情感与特有的笔墨表现技法，造就了中国山水画的巨大成就。

本课范画选择北宋后期王希孟的《千里江山图》，该画大青绿着色，细致富丽；元代王蒙的《溪山风雨图》，该画似繁而简，笔墨苍润，意境幽远；近代山水画家黄秋园的《山水清音图》，该画构图平稳，水墨淋漓，颇有气势。从中可窥见中国山水画成就的一斑。

中国山水画以工笔或写意的技法形式予以表现。由于学习、使用工笔技法绘画费时太多，本课以学习写意技法为主。

本课学习的中国山水画技法包括树的画法、石头的画法、云的画法、水的画法等。本课以图文结合的方法介绍了树、石头、云、水的画法及其用笔、用墨、用色等方法，以及山水写生步骤，引导学生了解中国山水画程式的表现技法，学习中国画写意山水画的表现形式，为学生学习写意山水画技法提供了临摹和创作的范本。

作业设置是以临摹山水画作品为主的练习，让学生熟悉和掌握山水画的一般程式化技法，为进一步学习和创作中国山水画打下基础。

本课学生应会的知识：懂得中国山水画的发展简况，什么是中国山水画及其技法分类。应会的能力：能用笔、墨、纸、砚等中国画工具材料成功临摹写意山水画，掌握山水画的笔墨技法，并能运用所掌握的表现方法临摹或创作一幅山水画。

本课属“造型·表现”学习领域。通过教学，让学生了解中国山水画的艺术特点，体验中国画的纸与笔墨的情趣，认识中国山水画的绘画步骤和基本表现方法，培养学生对中国山水画的审美兴趣，增进学生对祖国传统文化的了解。

建议本课四个课时完成。

2. 教学重点和难点

教学重点：

（1）欣赏中国山水画，认识山水画在中国画中的地位。

（2）学习中国山水画的笔墨技法，进行山水画中树、石头、云、水等表现技法的学习。

（3）临摹或创作一幅中国山水画。

教学难点：

（1）中国山水画笔墨技法的掌握。

（2）树、石头、云、水的画法。

微信公众号：电子课本大全

（3）创作时画幅的立意和构图。

3. 学习评价

（1）是否有学习中国山水画的兴趣。

（2）能否掌握中国山水画的笔墨技法。

（3）能否完成一幅中国山水画的临摹或创作。

4. 工具材料准备

教师教学准备：毛笔、墨、宣纸、中国山水画范作等。

学生学习准备：毛笔、墨、宣纸等。

二、教学目的

1. 知识目的：学习、认识山水画在中国画中的地位，学习和掌握中国山水画的笔墨技法。

2. 能力目的：运用所学习的中国山水画的笔墨技法及中国画的工具材料进行中国山水画的临摹或创作。

3. 情感目的：领略中国山水画的伟大成就，增强民族自豪感。

三、教学思路与课堂教学设计参考

1. 教学思路

中国山水画历史悠久，源远流长。要欣赏、学习中国山水画的艺术形式和表现技法，需要学生静下心来，按照课本中所介绍的程式化的方法进行临摹练习。本课学习内容虽然知识点多，技法要领多，但当学习并掌握了这些知识点和技法之后，把所学的知识技能融汇在一起，创作的自信心、成就感也就形成了。

本课学习安排四个课时，第一课时用于欣赏中国山水画经典作品，认识中国山水画发展的源流，学习画树的方法；第二课时学习画石头的方法；第三课时学习画云、水的方法；第四课时学习山水写生步骤，引导学生运用中国山水画程式的表现技法，创作或临摹一幅中国山水画。

2. 课堂教学设计参考

第一课时

课前布置：教师要求学生上互联网或到图书馆查找有关中国山水画的文字资料和经典作品，使学生在课前对中国山水画有初步的认识。

本课时的教学以欣赏和分析的方式导入，逐步引导学生在讨论交流中感受中国山水画在构图、布局、表现技法、赋色等诸多方面的特点，从审美角度去思考、理解、体会、感受中国山水画的文化现象，在此基础上学习中国山水画的表现技法。

教学程序：

（1）展示与讨论。

教师组织学生展示课前收集的资料（文字与图片等），根据学生准备资料的情况组织讨论。请一两个学生介绍自己对中国山水画的认识。

（2）讲授新知。

引导学生欣赏教师收集的有关中国山水画的范作和课本提供的作品，扼要介绍中国山水画的概况，讲授中国山水画的历史以及发展渊源。

（3）欣赏与分析。

以某画作为例子，具体分析中国山水画的传统表现技法程式。

（4）讲授树木的画法。

树木是山水画的重要组成部分。古人说“山以树为衣”、“山得草木为华”，就是指树木画得好坏，是作品成败的关键。树木分乔木和灌木两大类，教师扼要地介绍中国山水画树木的表现技法。

（5）教师示范画松树的用笔、用墨方法。松树品格阳刚，苍劲雄健。松树种类较多，各有特征。生于平地之松，挺拔高耸；生于山间岩石之松，形若虬龙，枝干屈曲，根如龙爪，松皮如鳞，松叶如针。画法如下：

勾树干。先以提按有力的笔法勾松干，以中锋用笔为主，侧锋、逆锋为辅，起笔要挺，行笔要稳，收笔要留。墨色比画枝略淡且偏干。行笔一般由上往下，由左至右，以遒劲、顿挫有力的线条勾出树干两侧的轮廓。

画大枝。树干与大枝决定树的基本姿态与性格，画枝时注意既要取势，又要均衡。“树分四枝”是古人总结出的画树枝的程式之一。画枝的步骤是先画大枝，后画小枝。一般顺序是先画左侧向上生的枝，由左上方向右下方行笔，较为顺手。树枝应有长有短，有粗有细，穿插得当，疏密有致；前枝实重，后枝虚淡；老枝生嫩枝，应枝根粗，枝梢细。枝的穿插忌平行、十字、米字交叉，要自然生动。

画枝用中锋，墨色较浓重，起笔要藏锋，顿而有力，收笔宜含蓄，不露锋芒。

皴松皮。以侧锋略干，较树干轮廓稍淡的墨色皴鳞皮。鳞皮要圆中见方，不可雷同，要一侧多，一侧少，忌平板规则。

微信公众号：电子课本大全

画松针。以中锋劲挺之笔画松针。松针多以扇形或轮形为一簇，画时注意进行面积不等的组合，每组上部“结顶”不露尖。各簇松针可交叉，要繁而不乱，层次分明。也可用竖笔中锋、散锋或侧锋画松针。

点苔。松树枝干点苔要有大小疏密变化，干侧多横圆点。

设色。近景的松树干、树枝可用淡墨染其暗部，干后罩淡赭。叶可用淡墨渲染，干后罩青绿。

（6）学生进行松树的笔墨练习。

（7）教师讲解并示范丛树（两棵或两棵以上的树画在一起称丛树）的用笔、用墨方法。两棵树画在一起，要注意树的姿态布局、树的前后关系。两棵以上的树画在一起，更应注意主次关系，应有疏有密，有藏有露，有高有低，相互掩映，参差错落。

（8）学生进行丛树的笔墨练习。

（9）教师讲解并示范远树的用笔、用墨方法。近处的树先画，宜实重；远树后画，宜虚淡。远树的干、枝、叶多以单勾单点为主。远树形象要简练、概括，宜虚不宜实，不作细节刻画。

（10）学生练习临摹远树的画法。

（11）学生做作业，教师巡堂指导。

（12）学生作业展示，师生一起对作业进行评价。教师作课堂小结。

第二课时

教学程序：

（1）组织教学。

教师检查学生工具材料的准备情况。

（2）复习旧课知识。

教师指导学生温习有关树木的画法及水墨在宣纸上的表现技法等。

（3）讲授新知。

教师讲授石头的画法。石头是中国山水画的重要组成部分。古人根据山地质构造与地貌的不同，创造出一系列山水画中石头的程式画法，如“石分三面”及各类皴法等。

古人说，画山先学画石。画石即要求画出石的结构和体积感。教师讲解石头的基本结构、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）教师示范石头的画法步骤。

石头的画法步骤：

勾。用线勾出石头的轮廓和体面的起伏变化。一般先由左上方起笔，向右下方行笔，中、侧、逆锋兼用，行笔要有提按、顿挫、转折的变化。墨色一般不宜太浓太湿。

皴。以点、线或面的笔法表现出石头的凹凸、纹理叫皴。皴的方法很多，无论采用何种皴法，用笔要松，活而不乱，最忌刻板。墨色宜比轮廓线浅淡略干，不可过浓过湿。

擦。擦法是皴法的补充和强调。常以干笔侧锋在皴笔上轻擦，使石头更为浑厚，增强质感。擦法用笔宜松、散、毛、破，行笔要快，墨色较淡。

染。石头干后以淡墨渲染石头的凹部、暗处。染时笔含水分要多，与皴笔方向一致，一次不足，干后可多次进行。

点。即点苔。苔点布笔一般在石头前后交界之处，以表现小树、苔草等。苔点要有大小、疏密、浓淡、干湿的变化。点法不可过杂，要注意整体统一。苔点按形状特点可分为以下几类。直点类：垂叶点、尖头点、破笔点等；圆点类：大混点、小混点等；象形类：梧桐点、椿叶点等；字形类：个字点、介字点等。

教师在示范每一步的石头画法步骤后，即要求学生进行练习。

（5）学生进行石头的临摹练习，教师巡堂指导。

（6）学生作业展示，师生对作业进行评价，教师进行课堂小结。

第三课时

教学程序：

（1）组织教学。

教师检查学生的工具材料准备情况。

（2）复习旧课知识。

教师指导学生欣赏、评价上两个课时学生所临摹和练习的树、石作品，小结学生对树木、石头的画法的学习情况。

（3）讲授新知。

教师展示有关中国山水画表现水的画法的范画、图片等，引导学生欣赏

微信公众号：电子课本大全

名家是如何用毛笔在宣纸上表现水的。山有泉瀑而活，水是中国山水画的重要组成部分，是画家经常表现的题材。自然界中既有江、河、湖、海，也有瀑布、流泉；既有微波、静水，又有大浪、激流等，要表现不同形态的水环境，需要认真学习，掌握它们各自的表现技法，为写生与创作打下基础。

（4）教师示范水的画法步骤。

泉水、瀑布的画法步骤：

①先以白纸留出山泉或瀑布的位置外形。

②画水以勾染法为主。以浓重的墨画山泉或瀑布两边及水中的石头，把水的形象衬托出来。水中的石头要有大小、疏密、高低的变化。

③最后以淡墨勾出泉水或瀑布遇到石头而转弯直下的水纹。勾水纹用中锋，行笔要轻快、流畅、爽利、劲健，以表现出水的奔流与倾泻之势。

（5）学生进行泉水和瀑布的临摹练习，教师巡堂指导。

（6）教师讲解和示范海浪的画法步骤。

海浪的画法步骤：

①用中锋勾勒法画海浪，画出大浪的凹凸、起伏、翻转等不同的形态。

②浪头处时有浪花，用笔勾出小圆圈表现浪花。画浪要注意近实远虚的透视变化。

③用淡墨或色渲染大浪的凹处、暗部。

（7）学生进行海浪的临摹练习，教师巡堂指导。

（8）教师讲解云、雾的知识并示范云雾的勾勒法。云、雾既是常见的自然景观，也是山水画经常描绘的景象，以表现气候、季节。云雾、烟霭虚无缥缈，变幻莫测，对创造画面的意境、调整画面的气韵，起着重要的作用。

云的勾勒法：

①用中锋用淡墨线条勾画云的形状，画出云的圆转、起伏、翻转等不同的形态。

②用较细的线条表现飞云缭绕的态势，笔画要轻快，但不可浮滑。云朵要注意近实远虚的透视变化。

③画云的线条要有疏密轻重的变化。

（9）学生进行云的临摹练习，教师巡堂指导。

（10）教师示范云雾的画法步骤。

云雾的留白法：

①用湿笔淡墨虚画雾带周围的景物。

②用淡墨对雾带周围轻染一遍。

（11）学生进行云雾的留白法临摹练习，教师巡堂指导。

（12）学生展示课堂习作，师生一起评价。

（13）教师布置课后作业，要求学生自由择时在校园选择一景进行写生。

（14）课堂小结。

第四课时

本课时用于中国山水画的写生创作教学。山水写生需要到大自然中去，对真景进行描绘。写生是锻炼学生学习山水画基本功的重要手段，是沟通临摹与创作的桥梁。

创作是学习中国山水画的最后一个环节。经过三个课时有关山水画的树木、石头、云、水的临摹学习，学生基本上已掌握了中国山水画的表现元素和技法。本课时的学习是对前三个课时所学知识作一个整合。

教学程序：

（1）组织教学。

教师组织学生把校园写生习作张挂、展示。

（2）欣赏习作。

师生一起欣赏学生的写生习作，教师指导学生对习作进行自我评价。

（3）作业讲评。

教师进行学生作业评价小结。

（4）讲授新知。

教师讲解中国山水画的构图规律。

山水画的立意：立意就是构思。“意”是作者要表达的意图，是作品明确反映的思想内容与主题，也是作者作画前对作品内容及形式因素的总体设想。面对同一景色，由于作者的感受不同，立意也会不同，因而创造出的意境也会不同。立意决定构图，构图要体现立意。

山水画的构图：a.立意定景。根据立意，确定景物的位置。可用木炭条或铅笔用大直线概括地定下不同景物的大体位置。b.具体为象。根据立意和

微信公众号：电子课本大全

景物的位置，用木炭条或铅笔轻轻地将景物的大体形象表现出来。要注意主次、虚实、疏密、藏露、轻重等对比因素的处理，使构图既有变化对比，又均衡统一。c.“意匠”定稿。通过艺术加工，使构图及形象体现立意，定下稿子，即可落墨。此步骤主要是将景物形象取舍后，进行夸张，加强或减弱某些部分，使景物形象真实、自然、生动。

山水画的构图形式：教师简要介绍山水画常见的几种构图形式。（略）

（5）教师示范。

教师讲授如何根据自己的写生习作进行创作，完成一幅山水画，并当堂示范。

（6）学生做作业，教师巡堂指导。

（7）学生作业展示，师生一起评价。

（8）课堂小结。

四、教学建议

1. 学习中国山水画所涉及的内容面广、知识量大。由于课本版面所限，所提供的欣赏图较少。建议教师课前布置学生上互联网或到学校图书馆查找有关中国山水画的资料、图片或画册，以帮助学生对中国山水画的认识。

2. 本课教案只提供四个课时的课堂教学设计，各地教师可根据本学校和所教授班级学生的实际情况，灵活增加或减少本课学习的课时量。

五、相关知识

1.皴法分类

传统皴法按其表现技法、形态及应用来看，可归纳为线皴类、面皴类、点皴类。

（1）线皴类

线皴类是分别用不同的线条及其组织形式表现山石结构与纹理的皴法。披麻皴最具代表性，解索皴、卷云皴、荷叶皴等皆属此类。

①披麻皴：顾名思义，是如同麻皮披于山上的皴法，以表现因水土流失而形成的山石起伏变化。此皴法为五代画家董源首创，元代黄公望所确立。长披麻皴线条较长，短披麻皴线条较短。画法是先以中锋勾出山石的轮廓，线条宜圆转，墨色分浓淡。再以淡干之墨、中锋之笔，时有侧锋虚入虚出地靠近内轮廓线处向上及两侧，由重渐轻、由密渐疏地以弧线加皴。所皴之线应有长短的变化，可略有交叉，不可平行，要疏松毛涩，既有条理，又有变化。此法可先淡后浓多遍进行，效果浑厚。

②解索皴：线条形状如同解开的绳索，故名，是表现山峰因透视变化出现的远近关系。画法是中侧锋兼用，以转折之笔勾出轮廓，再皴笔勾线，笔杆始终左右摇摆、转动，产生的线条弯弯曲曲。线条要有疏密、浓淡的变化，亦可交错、重复、绵绵中见遒劲。要依山石结构、走向确定皴笔的方向。

③卷云皴：又称云头皴，因皴之山石如同层层云团而得名，用以表现圆浑山石的形体变化。此法多用侧锋干笔，线条圆转交错进行勾皴。该法勾与皴不甚分明，亦可皴后再加轮廓。以积墨或以破墨法加强山石的体积感。

④荷叶皴：因所画石头受水的侵蚀出现的纹理极似荷叶经脉而得名。此法多表现山势高耸、石质坚硬、草木稀少、纹理如荷叶经脉的山脊。画法是以中锋为主，由峰顶往下连贯勾出有长有短、由粗渐细、由重到淡、由实到虚的线条。注意分清前后山石的层次，效果如同荷叶覆盖山峰。此法勾皴也不甚分明。

（2）面皴类

面皴类是多用侧锋，笔笔成面的皴法，可表现山石的形体结构、纹理质感。斧劈皴最具代表性，刮铁皴、拖泥带水皴、弹涡皴及折带皴皆属此类。

①斧劈皴：所皴山石如同刀砍斧劈一样，故名。此法为宋代画家李唐首创。画法是先以劲挺之笔勾出山石的轮廓，然后以笔尖笔腹同时着纸的侧锋，在山石的棱角处迅速扫出，线条宽而成面。此法要求起笔重按，收笔轻提，干净利落，不宜重复。笔痕大者为大斧劈皴，小者为小斧劈皴，用以表现石质坚硬、棱角分明的岩石。所皴之方向依山石结构可横、可竖、可斜。

②刮铁皴：画法是先简约地勾出山石的轮廓，再以大笔横卧干脆利落地皴出，势如钝斧刮铁而得名。此法起笔重，收笔轻，所皴之线极宽而成大面，时有飞白，表现山石体面结构及粗糙的质感。

③折带皴：以中锋卧笔横拖为线，再侧锋直折劈下为面，状如折转之腰带而得名。也可先侧锋而后折转成中锋行笔，边勾边皴山石的轮廓及结构。此皴法要层层叠加，墨色有浓淡、干湿变化，以表现水层岩、页岩的层层横向裂纹。

（3）点皴类

点皴类是以各种点表现山石结构、纹理特征的皴法，以米点皴为代表，

微信公众号：电子课本大全

由此演变出雨点皴、钉头皴、芝麻皴等。

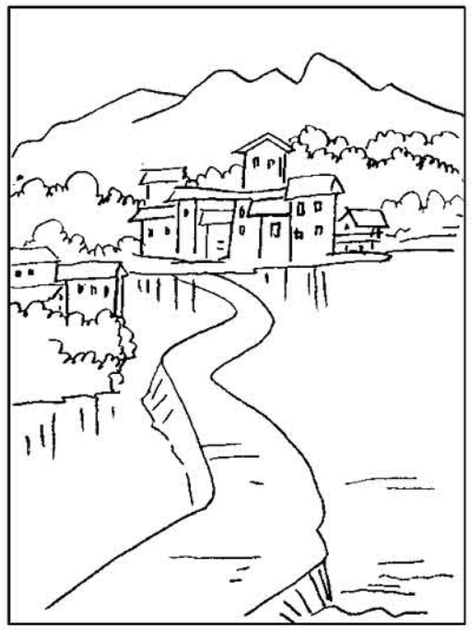
①米点皴：由北宋米芾、米友仁父子所创，故名。画法是先以披麻之法勾出山石大体轮廓与结构，再以饱墨中锋卧笔横点，交叠进行，状如“落茄”。所成之点上部大而密，下部小而疏，有浓有淡，参差错落，以表现江南之山草木葱茏、烟雨迷蒙之意。

②雨点皴：所皴之线极短，状如雨点而得名。画法是先勾出较粗的山石轮廓线，再以中锋上下直点，起笔稍顿，收笔要提。要有浓淡、疏密变化，不可平板均匀。

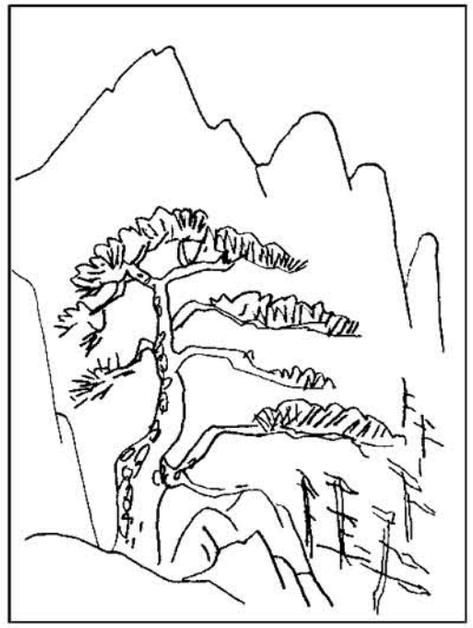
③钉头皴：所皴之点状如钉头，故名。此法落笔横侧，成点即提，点有大小、疏密、浓淡之变化。

2.中国山水画的构图规律列举

“由”字构图

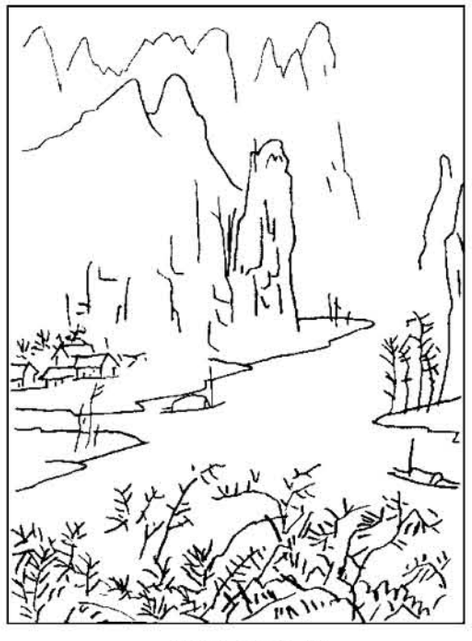


“甲”字构图



“申”字构图

“之”字构图

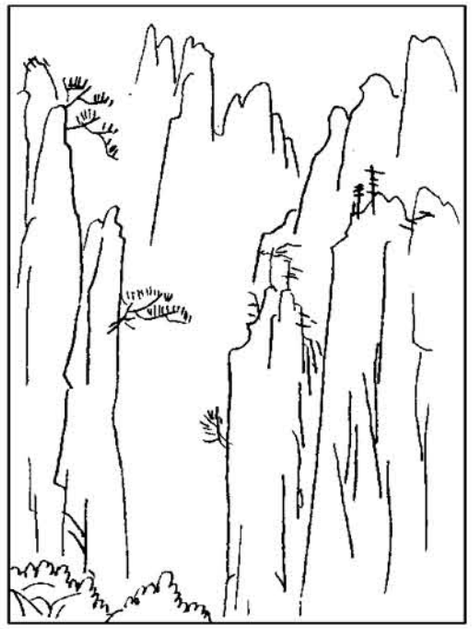


“则”字构图

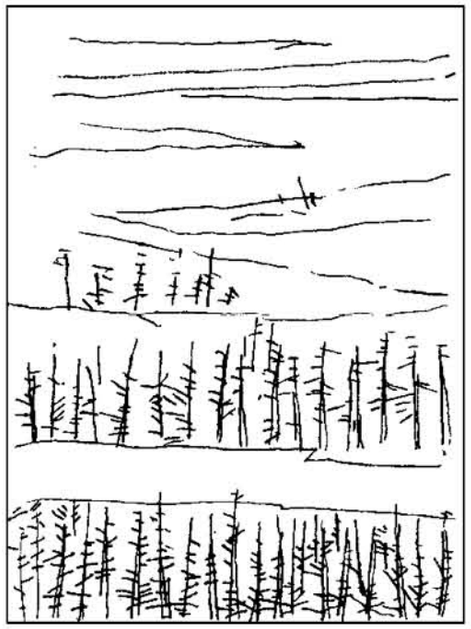
“旧”字构图

微信公众号：电子课本大全

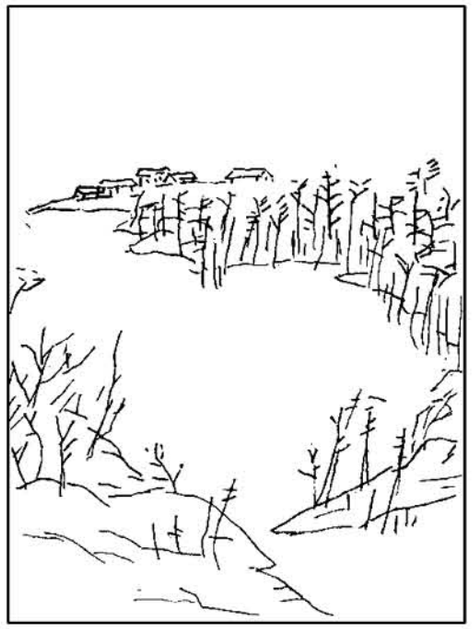
对角线构图



垂直线构图



水平线构图



圆形构图

六、资料库

《千里江山图》

王希孟，北宋画家。他可以称得上中国绘画史上仅有的以一张画而名垂千古的天才少年。十多岁入宫中“画学”为生徒，宋徽宗独具慧眼：“其性可教”，于是亲授其法。徽宗政和三年（1113年）四月，王希孟用了半年时间终于绘成名垂千古之鸿篇杰作《千里江山图》卷，时年仅18岁，此外再没有关于他的记述，不久英年早逝。

《千里江山图》为大青绿设色绢本，纵51.5厘米，横1191.5厘米，气势辽阔超凡，是青绿山水画中的一幅巨制杰作。

画卷表现了绵亘山势，幽岩深谷，高峰平坡，流溪飞泉，水村野市，渔船游艇，桥梁水车，茅舍楼阁，以及捕鱼、游赏、行旅、呼渡等人物活动。

画面千山万壑争雄竞秀，江河交错，烟波浩渺，气势十分雄伟壮丽。山间巉岩飞泉，瓦房茅舍，苍松修竹，绿柳红花点缀其间。山与溪水、江湖之间，渔村野渡、水榭长桥，应有尽有，令人目不暇接。万顷碧波，渔舟游船，荡漾其间，使画面平添动感。在用色上，作者于单纯的青绿色中求变化，有的浑厚，有的轻盈，间以赭色为衬托，使画面层次分明，鲜艳如宝石之光，灿烂夺目。布局交替采用深远、高远、平远的构图法则，撷取不同视角以展现千里江山之胜。

卷后有宋代蔡京、元代溥光和尚二跋，钤“缉熙殿宝”、“乾隆御览之宝”等印28方。经宋代蔡京、内府，元代溥光，清内府等收藏，《石渠宝笈初编》等著录。

《千里江山图》后在清乾隆年间收入宫中，现保存在北京故宫博物院。

《溪山风雨图》

王蒙（1308—1385年），字叔明，号黄鹤山樵、香光居士，湖州（今属浙江）人。外祖父赵孟頫、外祖母管道升、舅父赵雍、表弟赵彦征都是著名画家。明朝初年因胡惟庸案受到牵连，死于狱中。王蒙画风以王维、董源、巨然为宗，但有新意，与黄公望、吴镇和倪瓒齐名，合称“元四家”。

王蒙绘画的独特风格，表现在“元气磅薄”、用笔熟练、“纵横离奇，莫辩端倪”。他常用的皴法，有解索皴和牛毛皴两种。

微信公众号：电子课本大全

第六课　奇石装点居室

彭咏梅

一、教材分析

1. 课文内容分析

赏石文化的历史在我国源远流长，早在商周，就出现有一定规模的石玩市场。赏石之风真正盛行是始于唐代，不但达官贵人喜爱赏石、玩石，民间人士也有此雅好，而一些文人雅士更是对石情有独钟，白居易、李白、杜甫、王维、韩愈、柳宗元等人都曾留下许多有关赏石的名篇佳句。正是由于这种社会时尚和历代文人雅士的积极参与，赋予了中国赏石文化鲜明的民族特色和丰富的文化内涵。

赏石文化是一门高雅的视觉艺术，它融美学、山水盆景、工艺美术、绘画、摄影、诗歌、哲理、人文景观等知识于一体。古玩讲究的是年代、文化内涵和工艺水平；宝玉石讲究的是晶质、折光、色泽、硬度和雕琢；工艺品讲究的是精美和材质；字画讲究的是笔意和流派；摄影作品讲究的是主题、光线的运用和表露；山水盆景讲究的是造型和布局；花卉讲究的是色香和花型；人文景观讲究的是风俗习惯和环境格局；观赏石讲究的则是自然形成的图案和造型所蕴含的雅趣和意境。

本课侧重于对本土自然资源的开发和利用。通过学习运用景观石进行摆件的设计，促使学生在活动中亲近家乡的自然资源，了解大自然的神奇魅力，激发学生对家乡的热爱，提高学生的审美感受能力。

本课属于“设计·应用”学习领域。教材选用了各种类型的奇石作品，使学生能较为直观地了解奇石的分类，帮助学生欣赏奇石的美，激发学生的设计意识。教材的活动设计使学生得以走出课堂，亲近大自然，关注环境，关注生活。建议本课两个课时完成。

2. 教学重点和难点

教学重点：引导学生了解奇石的形式美与意境美，指导学生学习制作奇石摆件。

教学难点：帮助学生较为准确地分析和领会奇石的审美价值。

3. 学习评价建议

（1）互评。以组为单位，通过评价他人的作品，挑选出本组最佳作品。

（2）自评。每组最佳作品的作者以口头表述的形式向大家介绍自己的设计创意和制作过程。

4. 工具材料准备

教师教学准备：奇石实物及图片、实物投影仪、有关奇石的文字资料等。

学生学习准备：利用节假日采集的石头，用作底座的小罐头盒、肥皂盒，小刷子、纱布（棉球）、脸盆、凡士林等。

二、教学目的

1. 通过了解赏石文化的起源与发展，增强学生的人文素养，促使学生积极参与赏石文化的传承。

2. 在欣赏奇石的形式美与意境美的过程中，陶冶学生的情操，提高学生的审美能力。

3. 使学生能运用所学的美术设计知识完成奇石摆件的制作，并通过活动提高关注生活、美化环境的意识。

三、教学思路与课堂教学设计参考

1. 教学思路

奇石是天然的艺术品，是大自然赋予人类的宝贵财富。奇石独立成景，自然成画，它优美的内涵和诗情画意般的意境是美的真谛、艺术的启迪，充分体现了中国传统美学的艺术风格。

本课有两个侧重点。一是学生通过课前的资料采集和教学过程中的奇石欣赏，了解赏石文化的历史背景和内涵。二是学生在奇石摆件的制作过程中获取相应的设计知识和技能，并且通过运用奇石布置家居环境，了解审美与实用功能统一的设计原则。

在引入阶段的欣赏活动中，教师应注意循序渐进，根据学生的实际年龄

微信公众号：电子课本大全

和认知特点，先展示趣味性较强的图片，再逐步展示形式感较强的图片。在问题的设置上也要由易到难，引导学生大胆地表述观点后，教师再作补充，这样方有助于培养学生自主思考和学习的能力。

制作奇石摆件的过程中，教师要及时肯定学生的想象力，树立学生的自信心，帮助学生发现自己作品的艺术价值。

最后开展学生的自评与互评活动，让学生对自己的设计有更为全面的认识，并在原有知识的基础上获得巩固和提高。

2. 课堂教学设计参考

第一课时

本课时主要用于奇石欣赏。奇石也称观赏石。观赏石的价值主要来自艺术发现，产生于对疵点、蚀纹的理解和挖掘。通过欣赏，学生在感性上对奇石有了初步的认识，在此基础上，教师设置若干问题，如：奇石除象形石外，还有哪些种类？你了解家乡的奇石分布情况吗？奇石美吗？美在何处？要求学生用合作学习的方式，对奇石进行更深一层的探讨。教师交代学生课后采集形、质奇特的石头和准备用作底座的材料，为第二课时的学习做好材料物质的准备。

教学程序略。

第二课时

本课时主要是安排学生制作奇石摆件。

（1）教师组织教学，检查学生学习材料的准备情况。

（2）复习旧知。赏石文化在我国有着悠久的历史，它属于中国风雅文化的一部分。一块奇石的发现、采集、题名、配架及收藏的全过程蕴含了文学知识和美术知识，可以说是发现艺术和艺术创作的过程。

（3）学生分组制作奇石摆件。

奇石摆件制作步骤：

①清洗石头。将石头浸入盆中清水里，用小刷子仔细刷洗。注意石缝中的泥垢一定要刷干净。

②观察定位。运用美术知识，仔细观察石头的造型、纹理，给石头定位，看看它可归属于奇石的哪一种类型。

③上光处理。用纱布或棉球蘸上凡士林油，均匀涂抹在石头表面并用力磨擦，使油充分渗入石头纹理中。这样处理后，石头变得富有光泽，且纹理更清晰。

④配制底座。按照石头的大小和造型配置适当的底座。底座可用罐头盒或肥皂盒等废旧材料加工而成。在盒中加入一些小石子可起固定和点缀的作用。

（4）评价作品。

①互评。学生以组为单位，通过评价他人的作品，挑选出本组最佳作品。

②自评。每组最佳作品的作者以口头表述的形式向大家介绍自己的设计创意和制作过程。

（5）教师小结：赏石文化活动可以打开人们心灵的窗户，净化人们的灵魂，使人们养成一种善良、安详、明净、平和的品格。借此还可以启迪智慧，抒发感情，消解烦闷，创造意境。同学们可用自己制作的奇石摆件美化家居、学习环境，体会奇石带来的艺术魅力。

四、教学建议

1. 教师可利用春游活动指导学生鉴别和采集奇石材料。

2. 教师选取的教学图片应符合学生的认知能力，不宜过难过深。

3. 注意培养学生的环保意识，鼓励学生利用废旧物品进行制作。

五、相关知识

造型类奇石的内蕴

造型类奇石的内蕴可以归结为趣、韵、气三个字。

趣，就是趣味性。造型石的趣味性主要存在于象形石，它的趣味性是一般人容易感受到的。人们玩赏造型石，大多钟情于象形，因为象形石天生状物象形，或惟妙惟肖，或变形夸张，或形神兼备，令人喜爱。具象石，更为难得，物以稀为贵，它往往比抽象石更有价值，因此自然成为收藏者猎取的对象。觅石，面对一块造型石，一般都是先看它是否状物象形，是则取之，然后再看它是否奇特、有韵、有气。

韵，就是韵致、风韵。能够状物象形的石头毕竟极少，大量的石头是什么也不像的。有的石头虽然什么也不像，但玩石人还是感到有看头，这是因为那些石头能让人感受到某种风韵。有的造型石，细细品味，可以体验到它给你带来的某种感觉，例如朴拙的、峻伟的、挺拔的、刚毅的、古朴的、清新的、雄奇的，等等，这就是石头的韵。

微信公众号：电子课本大全

气，就是气质，也叫风骨、品格，是一块石头能够让人感受到的某种精神特质。气质是指一个人相当稳定的个性特点，例如活泼、直爽、沉静、浮躁等，本来是专用于人的，把用于人的个性特点的概念用于赏石，使石头人格化，以便赏石悟道，鉴石修身，这正是中国传统赏石文化的一大特点。有的造型石，慢慢琢磨，你可以体会到它给你的某种感觉，例如凝重的、豪壮的、清纯的、高古的、灵巧的、纯真的、敦厚的、温柔的、威严的，等等，这就是石头的气质，这种感觉越强烈，越说明这块石头有气质。

水石

水石是山形景观石的俗称，专指观赏石中具有山水情调并产生缩龙成寸效应的石头。如柳州的水冲石、福建的九龙壁石等。

中国古代赏石方法

赏石是中国优秀的传统文化，古时称为供石（贡石）、奇石、美石、雅石、禅石、石玩等。自古以来，无论是皇亲国戚、达官贵人，还是文人雅士、平民百姓，对奇石、石玩都十分喜爱。古往今来，历代的人们在长期的收藏、品玩、鉴赏过程中，形成了许多高雅的欣赏方式：静赏与雅赏、自然赏、曲赏与声赏、茶赏与酒赏、字画赏、月赏、评赏、心赏与意境赏等。

柳州奇石

柳州奇石历史悠久。早在唐代，柳州刺史柳宗元就发现河边的龙壁奇石是制作砚台的上等材料，其纹路宛如彩云交叠。柳州奇石资源丰富，石种繁多，有墨石、太湖石、风化石、千层石、彩霞石、钟乳石、卵石等50余种，且形、色、质、纹特色鲜明，有的珍品似仙似佛、如狮如虎、类鼠类犬、像山像川、若树若林……天上人间和种种事物，无奇不有，故柳州有“奇石甲天下”的美誉。

第七课　剪　纸

何新宇

一、教材分析

1. 课文内容分析

剪纸是中华民族源远流长的民间工艺，是中国最古老的民间传统艺术，是民间美术的精华。由于剪纸的材料和工具极为简单，因此被广泛地应用于美化人们的生活。剪纸的内容题材与人民群众生活息息相关，可以说，它恰如其分地表现了人们对社会、对自然的一种真挚、纯朴的审美感受。中国剪纸艺术沧桑几千年，代代传承，延续至今，显示出了中华民族文化的恢弘气度和深邃底蕴。剪纸是中国民间艺术中群众基础最深厚、地域性最广泛、文化内涵最丰富的文化形态。

本课以剪纸作为教学内容，旨在通过有目的的欣赏、探索、感知、创作、表现、评价等一系列学习活动，引导学生认识民间剪纸的艺术美，体验中华民族传统艺术深厚的文化底蕴，增强学生的民族自豪感，理解剪纸艺术与民俗文化的内在联系，并在感受剪纸艺术魅力的同时学会掌握和运用剪纸的创作技巧与方法，体验剪纸的乐趣，在动手剪刻之中提高脑手协调能力，培养良好的行为习惯，提高审美能力、创新能力、合作能力。

本课属“造型·表现”学习领域，建议一或两个课时完成。

2. 教学重点和难点

教学重点：通过欣赏、讨论、探究等方式认识剪纸，学生了解和掌握剪纸的艺术形式特点、意义和造型装饰手法，培养学生表现剪纸作品的能力。

教学难点：正确把握好剪纸作品的连续性和完整性。

3. 学习评价建议

（1）能否选择适合自己的造型方式，积极参与剪纸作品的造型表现活动。

（2）是否知道剪纸基本的造型元素和形式原理，并能在创作活动中正

微信公众号：电子课本大全

确地运用。

4. 学习与探索空间

（1）了解剪纸的历史及发展状况。

（2）了解剪纸艺术在社会生活中的作用及意义。

（3）如何保护和继承剪纸这一中国优秀传统工艺美术。

5.工具材料准备

教师教学准备：多媒体演示设备、剪纸欣赏资料（包括优秀剪纸作品图片、动画片等影像资料）、剪纸作品若干、剪纸制作流程图片、剪纸技法图例、教师示范工具等。

学生学习准备：从家中收集的剪纸作品、通过上互联网查找或其他方式收集的有关剪纸的资料、铅笔、订书机、尺子、美工刀、剪刀、刻刀、裁切板、彩纸、胶水等。

二、教学目的

1. 认知目的：认识剪纸的艺术特点及应用意义，掌握剪纸的表现方法，能独立设计创作剪纸作品。

2. 技能目的：掌握剪纸的知识与技能，培养学生动手美化生活的意识和良好的行为习惯，提高学生的审美能力、创新能力和动手能力。

3. 情感目的：通过本课的学习，唤起学生对中国民间传统工艺——剪纸艺术的热爱，培养学生的民族自豪感和责任心。

三、教学思路与课堂教学设计参考

1. 教学思路

本课以学生动手实践过程为主，将学生个性表现意识和创新能力体现在动手实践的过程中，体验美术与生活的关系。因此，本课教学设计了以下几个环节：激趣导入，交流共享—讨论感知，师生互动—合作探索，尝试体验—个性表现，交流评价—收拾整理，拓展思维。整个教学采用以学生自主探究活动为主、教师引导为辅的教学方式。

本课的教学可以从欣赏剪纸动画片或优秀剪纸作品入手，引起学生对剪纸艺术的兴趣与关注，激发他们对传统艺术探究的热情。在教学中，本着“以人为本”的教学理念，根据本学段学生的年龄特征，通过个人与小组相结合的活动形式，采用欣赏、讨论、讲解、示范、设计、创作、表现、作品展示、评价、交流等多种方法进行教学，营造生动活泼、主动积极的学习环境，提高学生的自学能力，使学生在讨论探究和动手实践中取得学习、生活的经验，提高认识，发展个性，培养审美能力、创造力，并在学习中学会感受美、欣赏美、评价美和创造美。为了保证教学的顺利进行，要求学生做好充足的课前准备工作。课前准备工作包括：上互联网或通过其他方式收集剪纸的历史、艺术特点、题材、创作方法、表现形式、表现手法及纹样的构成形式等资料，找一找家中是否有剪纸作品等。

2. 课堂教学设计参考

（1）激趣导入，交流共享。

教师课前选用部分剪纸作品布置教室，并播放民间传统音乐，使学生在步入教室时从听觉到视觉产生强大的冲击力，激发学生的学习兴趣。然后教师利用多媒体手段，播放以剪纸形式制作的动画片片段，进一步拓宽学生的视野，激发学生的好奇心和求知欲，达到创设情景，引入新知的目的。

（2）讨论感知，师生互动。

教师引导学生欣赏优秀剪纸作品，引发、设置问题，然后学生分小组讨论发言。师生开展问答游戏活动来深入探究剪纸艺术的历史、艺术特点、题材、创作方法、表现形式、表现手法及纹样的构成形式等，使学生在自主探究中学习，多角度地认识、了解剪纸艺术，从而激发对剪纸的兴趣，唤起动手制作剪纸作品的欲望。

（3）合作探索，尝试体验。

为了使学生掌握剪纸的制作方法，教师可利用多媒体投影仪，示范制作并展示作品，说明作业要求，引导学生动手、动眼、动脑，激发学生的创作欲望。教师鼓励学生大胆地运用所掌握的剪纸技法，以小组或个人的形式，临摹或创作一幅剪纸作品，尝试体验剪纸创作的乐趣。

（4）个性表现，交流评价。

教师引导学生以合作或个人的形式动手制作剪纸作品，鼓励学生从优秀的剪纸作品中学会借鉴、继承与发扬，鼓励学生在做作业时与同学交流协作，集思广益，大胆创意。师生互动，共同突破难点，体验成功的乐趣。

展示学生作品，学生通过自评、互评的方式，提高认识，并谈一谈对本课学习的感受。

教师课堂小结。

微信公众号：电子课本大全

（5）收拾整理，拓展思维。

①教师督促学生收拾好材料和工具，清洁桌面，保持教室环境卫生整洁，培养学生良好的行为习惯。

②学生把自己制作的剪纸作品装裱好，装饰、美化自己的家。

③课后拓展：学生以“如何继承和发扬中华民间工艺美术”为题写一篇调查报告。

四、教学建议

1. 建议本课用一或者两个课时完成教学，教师可根据具体情况而定。

2. 教师提供的图片、实物要注意地域性、趣味性、艺术性。可以结合地方特色，选取学生熟知的艺术造型，激发学生的兴趣和创作欲望。

3. 建议个别动手能力较差的学生多与动手能力强的学生合作，以提高他们的学习兴趣。

4. 对于硬件条件差的地区，建议教师多准备图片，所选图片的主题尽量多样化，提高学生的兴趣。

5. 提醒学生注意工具的使用安全，并注意良好行为习惯的养成。

五、相关知识

单色剪纸的制作

单色剪纸只用一种颜色纸进行剪制，是民间剪纸中最常见的一种形式。一张普普通通的大红纸，不加任何渲染，剪刻出来后用对比强烈的色彩衬托，显得实在、质朴与大方。单色剪纸并不单调，有经验的民间艺人善于通过镂空和留实的处理来调节“黑白”关系。镂空处不能太空，否则显得空洞无物，留实处也不能太实，否则显得囫囵一片，必须在“白”的空隙间拉出一些连接的“线”，在“黑”的块面上镂出一些细小的“口”，由此构成中间色“灰”，“线”与“口”疏密不一，就构成了深灰、中灰、浅灰等多种中间层次，达到单纯中求丰满。单色剪纸在制作上分阴剪（刻）与阳剪（刻）。所谓阳剪（刻）就是保留原稿的轮廓线，剪刻去轮廓线以外的空白部分，它的主体部分是条条相连的线条；阴剪（刻）则相反，它保留轮廓线以外的部分，剪刻去原稿的轮廓线，它的主体部分是包含着一个个细小镂空口的块面。在多数情况下，阴剪（刻）与阳剪（刻）都不会孤立使用，往往阴阳交错使用，或阴主阳辅，或阳主阴辅，或阴阳参半，一切服从突出主题的需要。

单色剪纸的制作步骤：

起稿。用铅笔在纸上勾画好剪纸稿。可先画出大样，在剪制过程中再即兴发挥，进行二度创作；也可事先设计出精稿，然后再依稿剪制。有经验的民间艺人往往擅长“随心剪”，不用起稿，便可开剪，剪时胸有成竹，一气呵成。

过稿。过稿有两种情况：（1）复制成品。传统有熏样和拓样两种方式。熏样是将剪好的剪纸平放于一张白纸上，喷湿后置于油灯上方用油烟熏黑，揭去剪纸原样，便留下清晰的印迹。拓样有如古代石刻拓样法，所不同的是先将原作置于一块光滑的垫板或玻璃上，上面再覆盖一张供拓样的白纸，用铅笔或彩色铅笔在白纸上反复平涂，直至原作清晰凸现为止。平涂时倾斜握笔，用力均匀，原作与涂纸不得移动。（2）复制尚未剪制的样稿。可用拷贝纸勾线描稿，也可在复印机上复印。

订纸。将样稿固定在纸上使两者不至于脱动，便于准确地剪刻，称为订纸。传统的方法有针线订纸和纸捻订纸，现在多用糨糊和订书钉。注意订纸的固定点要在样稿的外轮廓处和样稿内部空白部位，不要破坏作品本身。订纸要求纸面平整。

剪制。剪制顺序视所用工具而定。如用剪刀制作单张作品，通常按先内后外、先繁后简、先圆后方、先左后右、先上后下的顺序进行，也可按个人习惯和经验来确定剪制顺序。

修正。检查完成的作品，看看有无漏剪（刻）部分或连刀连角（没有剪透、刻透）部分，有无走形或断线部分，及时修正或作补救处理。

裱贴、装框。准备好衬纸、刷子、糨糊等裱贴工具。裱贴分正裱与反裱。装框需选择与剪纸作品协调的镜框和衬纸。衬纸可仿照居室挂画的装框方式，用较厚的色卡纸做成立体效果。

六、资料库

剪纸又称为剪花、窗花或刻纸，从这个意义上说，有人把它叫做“窗户上的艺术”。剪纸，因为原料很容易得到，为艺术家们进行即时创作提供了广阔的天地。它不需精雕细琢，便已然有了几分或淳朴或纤巧的古意，令人油然而生一分喜爱。剪纸多以剪刀铰出为主，趣味浑朴天然。剪纸内容取材广泛，多反映民俗风情。过去剪纸大都出自农家妇女之手，现在则不仅仅局限于妇女了。作为一种乡土艺术，它在民间艺术中经久不衰，保存着浓郁的

微信公众号：电子课本大全

乡土气息，表现了群众的审美爱好，极大地美化了人们的生活，成为中国最普及的民间传统装饰艺术之一。

剪纸艺术起源于汉代，到南北朝时期达到相当高的水平。唐代，剪纸之风日盛。宋代后，剪纸艺术向更高层次发展，成为节日装点门窗及日常观赏的艺术品。宋代称剪纸为“剃剪纸”，出现了不少技艺很高的专业剪纸艺人。在中国民间流传着这样的歌谣：“一把剪刀能多用，能剪龙能剪凤，能剪老鼠会打洞；能剪鸡能剪鹅，能剪鲤鱼戏天河；剪纸的剪刀随心走，不怕样样丑，全凭巧巧的手，东西出自心里头，有情有趣有看头……”应该说剪纸是有图必有意，有意必吉祥。剪纸艺术的特点是结构线条简练，图案装饰性很强，造型单纯质朴，色调对比明快，形式优雅美丽。剪纸的种类有多种，贴在窗上的叫窗花，贴在墙上的叫墙花，贴在灯上的叫灯花，贴在顶棚的叫喜花，贴在门上的叫门签，还有绣花用的花样剪纸等。剪纸作品都是用剪刀或刻刀精心剪制或刻制而成。剪纸由于受到“剪”（工具和制作方法）和“纸”（材料）的限制，只能通过镂空手法完成黑白（红白、蓝白等）对比的艺术形象，所以它一般不表现很大的场面和复杂的层次，而以生活中较为简单的题材为主。全国各地都能见到剪纸，甚至形成了不同地方的风格流派。一般来说，以陕西、山东等地为代表的北方派风格豪放粗犷、浑厚纯朴；以广东、福建等地为代表的南方派风格纤细秀丽、玲珑剔透；以江苏、浙江为代表的江浙派风格疏密流畅、精巧明快。剪纸不仅表现了群众的审美爱好，还蕴含着民族的社会深层心理，是中国最具特色的民间艺术之一。

第八课　民俗的魅力

林爱清

一、教材分析

1. 课文内容分析

本课属“综合·探索”学习领域。我国是个多民族的国家，在数千年的文明发展史中，形成了丰富多彩、各具特色的民族文化与习俗。民俗是一种常见的社会文化现象，指人们在日常生活中通过语言和行为所传达的喜好和习惯。民俗的内涵十分广泛，按内容和形式可分为饮食、服饰、居住、交通、交际、生产、游艺竞技、岁时节令、人生礼仪、宗教信仰等。

民俗来自民间，最能反映人民群众的文化生活和精神追求，其中蕴藏着大量的美术文化精品。随着社会现代化进程的加快，民间习俗也随之改变，许多民俗的宝贵资源需要保护才能不使之失传。为了传承我国优秀的民间民俗文化，弘扬民族文化精神，本课以“民俗的魅力”为课题，旨在引导学生学习、认识、收集、展示与民俗有关的作品。以合作学习的方式，布置一个小小的民俗展示会，使学生在学习的过程中体验民俗的魅力，培养关注民俗、热爱民族文化的精神。

本课学习容量大、知识点多：（1）认识民俗；（2）理解民俗与民间美术的关系；（3）书写策划、组织、筹办民俗展示会的方案；（4）布置一个小小的民俗展示会。学习活动涉及美术、历史、社会等学科内容，知识要点是了解大众的生活、思想、观念和情感，探索民俗文化的根源。通过一系列综合探索学习，感知广大劳动人民在改造环境、美化生活方面所进行的创造，培养学生尊重民族文化的态度、健康的审美心理和综合思维能力。

建议本课三个课时完成。

2. 教学重点和难点

教学重点：让学生感受民俗风情和民俗文化，学习、认识、收集、展示

微信公众号：电子课本大全

与民俗有关的作品，策划、组织、举办一个民俗展示会。

教学难点：美术藏品的甄别和有序地策划、组织、举办一个民俗展示会。

3. 学习评价建议

（1）是否积极地参与探究性的活动？能否与同学进行良好的合作？

（2）能否用文字、图像等形式记录调查？

（3）能否通过讨论或采用书面的形式，发表自己对探究过程的感受和体会？

4. 工具材料准备

教师教学准备：展现我国民族文化与习俗题材的课件、图片、各种民间美术品图片、范画等。

学生学习准备：图画纸、广告色、水粉颜料、尺子、笔等。

二、教学目的

1. 认知目的：

（1）展示不同地区、不同民族的民俗，使学生了解各民族的文化和习俗，增进对民族风俗多元文化价值的认识和尊重。

（2）学生通过民间美术作品的设计，了解民间美术的概念、种类及其造型特点，掌握欣赏民间作品的基本知识。

2. 技能目的：

（1）培养学生对民俗的兴趣和民间美术藏品的判别能力。

（2）学习组织、策划、举办一个民俗展示会，培养学生的综合能力。

3. 情感目的：

（1）通过了解认识民俗文化，激发学生热爱劳动人民，热爱家乡，进而热爱祖国，产生民族的自信心和自豪感。

（2）提高学生对民间美术的审美能力，培养热爱民间美术的情感。

三、教学思路与课堂教学设计参考

1. 教学思路

本课学习内容从认识我国民俗的文化内涵入手，引导学生分析、探讨民俗文化与民间美术的关系，帮助学生了解民俗、民风、民间美术作品与我国传统文化水乳交融的深刻意义。通过策划、组织和举办一个民俗展示会，培养学生尊重民族文化的意识和增强民族自豪感。

2. 课堂教学设计参考

第一课时

（1）组织教学，教师检查学习准备的材料等。

（2）启发导入，欣赏中国民族风俗。

引导学生观看有关中国民族民俗的录像或图片，了解和感受中国民族民俗文化，欣赏课本展示的图例。

师生互动，讨论本地民族民俗习惯。

（3）分小组派学生代表讲述社会调查和展示课前收集的民间工艺藏品。全班分享调查结果，欣赏、评述工艺藏品。在教学过程中，教师要耐心聆听学生的发言，如有学生讲得不准确，教师要及时进行指导。

（4）评出探索学习的优秀小组，教师总结归纳。

第二课时

（1）组织教学。

（2）导入新课。

上课开始，学生根据课前预习，认识民间美术与民间民俗的密切关系。教师提出问题给学生思考，如“中国民间美术作品的实用性在哪里？”教师请预先准备好实物的学生展示实物，集体讨论观摩，导入新课。

（3）讲授新课。

教师引导学生认识民俗与民间美术作品的关系，了解民间美术存在于人们的日常生活、节日活动、祭祀等民间民俗活动中，它与宗教、风俗有密切联系，反映劳动人民的思想、情感和美的观念。

教师展示中国结、年画、泥娃、玩具布老虎、绣球、风筝等中国民间工艺品，引导学生欣赏甄别工艺美术作品，讲述这些作品在民俗活动中的用途。

（4）组织策划。

学生分组讨论、策划、筹办一个小小的民俗展示会。

各小组汇报讨论结果，师生一起整合成可实施的完整的展示会方案。

（5）课堂小结。

第三课时

开阔视野，拓展想象的空间，激发探索未知领域的欲望，体验探究的愉

微信公众号：电子课本大全

悦与成功感，举办一个小小的民俗展示会。

（1）学生分组，自由组合，按策划方案布置各组学习活动。

（2）学生分组按计划方案活动，布置小小的民俗展示会。教师巡视，给予必要的指导。

（3）学生参观自己举办的民俗展示会。由各小组的解说员带领同学们参观各自负责的展区，结合版面上的具体材料进行介绍。教师在每位解说员解说之后给予简单的总结，必要时对学生所讲内容进行补充。

（4）评出最佳解说员、最佳藏品。

四、教学建议

1. 若当地学校比较难找工艺美术品，可以用一个课时安排学生进行创作，以补展品的不足。

2. 本课成功与否的关键因素是学生的兴趣大小和参与程度。提高教学内容的趣味性、情意性和知识性，可以充分调动学生的积极性，激发学生的创作热情。

五、相关知识

民俗

民俗是人类社会在长期发展中形成的，与居民生活密切相关的衣食住行、礼仪、信仰、风尚、娱乐等民间风俗习惯的总和，是经社会约定俗成并流行、传承的民间文化模式，是一种文化的积淀。民俗不仅仅是一种民间自我传承的文化现象，还是一个民族自由表达情感、展现独特精神风貌和世界观的一种行为方式。民俗也是一个民族和国家文化的象征。中国民俗是中国数千年传统文化的衍生物，它植根于中华民族大家庭的沃土中，深深地受到儒家思想和封建宗法观念的浸润，中国的国体、国民性、伦理道德、意识形态以及历史演变的独特进程，都会对其施加积极而深远的影响，使之具有鲜明的“个性”，与其他国家的民俗相区别。

民间美术

民间美术是民间艺术和民间文化的一种表现形态，是普通劳动群众在漫长的历史进程和日常的民俗生活中创造、应用并与生活相融的美术形式。民间美术包括民间绘画、民间雕塑、民间服饰、民间建筑、民间工艺、民间器具等各种技艺手段和各种民俗功能的范畴和形态。民间美术大都以一定的民俗生活为基础，与民俗生活相结合。民间美术在民俗生活中还与其他民间艺术相配合，是同一民俗现象的不同构成。民间美术的功能是多样而综合的。民间美术具有民族性、集体性、地域性、娱乐性、传承性等特征，具有艺术、哲学、宗教、社会、民族、民俗、历史、政治、经济等广泛的文化价值。

民间美术种类有：年画、剪纸、木偶、风筝、蜡染、扎染、绞染、彩印花布、刺绣、织锦、泥塑、面塑、花模、灯彩、砖雕、石雕、木雕、泥模、土陶、花瓷、香包、布老虎、面具、玩具、竹编、草编、棕编等。

民间美术作品欣赏要点

在欣赏民间美术作品时，应从以下几方面来感受、体会、欣赏。

（1）实用简洁、因材施艺。民间美术作品大多是人们日常生活、节日活动或祭祀活动中的实用物品，有着强烈的装饰性，在造型上采用大胆取舍、夸张、提炼的手法，形成独有的特征。民间美术作品使用的材料很普通，在制造技艺方面十分自由，往往是因材施艺。

（2）质朴率真、随意大方。民间美术的作者是劳动群众，他们在生产劳动之余，自发地按照自己的直觉和趣味，自由地想象，因而其作品具有浓厚的乡土味，质朴大方。

（3）热烈夸张、象征寓意。由于实用的要求，民间美术作品大多有着强烈的情调，造型夸张，色调对比表现出一种强烈的装饰味。民间美术由于受民俗传统的支配，大部分都有寓意深刻的含义和象征。

六、资料库

纺织

居住在云南省西北部的纳西族人民有着悠久的历史和古老的文化。部分纳西族人民至今仍然用传统纺织方式织布。他们以自织的麻布或粗布为衣料，青壮年喜穿白色，老年人喜穿黑色。

纳西族最具特色的服饰是妇女的七星披肩，它是民族心理的深层结构的体现，蕴含着纳西族丰富的历史和思想内涵。

摔跤

蒙古式摔跤别具一格，它在服装、比赛程序、规则与场地上都有自己的特点。有踢、绊、缠、歪、推、拉等30余种近300多个技术动作，其中主要是以各种脚绊借助对方的力量取胜。一般第九轮才能产生冠军。蒙古族摔跤服颇具特色。摔跤比赛服装包括坎肩、长裤、套裤、彩绸腰带。坎肩袒露胸部。长裤宽大。套裤上图案丰富，一般为云朵纹、植物纹、寿纹、五福捧寿

微信公众号：电子课本大全

等，图案粗犷有力，色彩对比强烈。内裤肥大，用10米大布特制而成，利于散热，也适应摔跤角力运动特点，使对手不易使用缠腿动作。套裤用坚韧结实的布或绒布缝制，膝盖外用各色布块拼接组合缝制图案，纹样大方庄重，表示吉祥如意。服装各部分配搭恰当，浑然一体，具有勇武的民族特色。

侗族大歌

侗族大歌，起源于春秋战国时期，至今已有2500多年的历史，是在中国侗族地区一种多声部、无指挥、无伴奏、自然合声的民间合唱形式。1986年，在法国巴黎金秋艺术节上，贵州黎平侗族大歌一经亮相，技惊四座，被认为是“清泉般闪光的音乐，掠过古梦边缘的旋律”。

侗族大歌历史上分布在整个侗族南部方言区，其中心区域在贵州省黎平县南部及与之接壤的从江县北部，以及榕江县车江、宰麻一带。

侗家人把歌当作精神食粮，用来陶冶心灵和情操。侗族人民视歌为宝，世代都爱歌、学歌、唱歌，以歌为乐，以“会唱歌、会歌多”为荣，用歌来表达自己的情感，用歌来倾诉自己的喜怒哀乐。侗族的各种民歌，特别是侗族大歌，他们久唱不衰。侗族大歌作为侗歌中最精华的组成部分，它的演唱内容、表现形式，无不与侗家人的习俗、性格、心理以及生活环境息息相关，是对侗族历史的真实记录，是侗族文化的直接表现。

多声部、无指挥、无伴奏是侗族大歌的主要特点。模拟鸟叫虫鸣、高山流水等自然之音，是大歌编创的一大特色，也是产生大歌的自然根源。它的主要内容是歌唱自然、劳动、爱情和友谊，是人与自然、人与人之间的一种和谐之声。侗族大歌无论是音律结构、演唱技艺、演唱方式还是演唱场合均与一般民间歌曲不同，它是一领众和，分高低音多声部谐唱的合唱种类，在中外民间音乐中极为罕见。侗族大歌这种音乐艺术形式，对于侗族人民文化及其精神的传承和凝聚起着非常重大的作用。

赶庙会

庙会是伴随着佛教、道教宗教活动产生，以庙为活动空间的一种集宗教、娱乐、贸易为一体的群众性集会活动。庙会最初是为了祭祀。人们到庙中是为了与神相会，与神沟通，祈求神灵保佑，后来寺庙和商贩都想趁拜神人多的机会做点买卖，赚点钱，于是在庙会之日就增加了贸易活动。以后庙会又增加了文化娱乐活动，集拜神、买卖、娱乐于一体，使庙会的活动更丰富了。后来也出现了只有贸易不开庙的庙会。参加庙会俗称赶庙会、逛庙会。

庙会有各种各样的民间艺术表演，如秧歌、高跷、旱船、舞狮等，还有丰富的民间小吃和工艺品吸引人们去品尝和购买。赶庙会在北京有着悠久的历史。春节文化庙会，本着既传统又现代、既古老又创新的宗旨，从看、吃、行、游、购、娱六个方面去满足群众的需要。

目连戏表演

最初的目连戏演的是《目连救母》的佛教故事。故事讲的是目连的父亲是一位乐善好施之人，但是目连的母亲却不信佛，不但饮酒吃荤，还打骂僧人、道人，甚至焚毁佛经。阎罗王派小鬼捉她。在阴曹地府的滑油山，目连的母亲由于地滑，步履艰难，受尽了折磨，于是小鬼告诉她，是因为她生前在佛前吃荤，才使她受这个罪，又押她遍游六殿，使她受苦。目连为了救自己的母亲而入地府，以法力使小鬼交出母亲，见母亲已经悔改，把母亲救出地狱。

目连戏是一个复杂的文艺现象，虽然以佛教的面貌出现，却包容了道家和儒家的思想。佛教的因果报应、道家的清静无为、儒家的忠孝节义在剧中都得到了体现。目连戏之所以在各地久演不衰是因为一方面它宣扬了因果报应，另一方面它宣传了惩恶扬善的思想。

赛龙舟

赛龙舟是中国民间广泛流传的民俗活动，是端午节的主要习俗。相传起源于古时楚国人因舍不得贤臣屈原投江死去，许多人划船追赶拯救，他们争先恐后，追到洞庭湖时却不见踪迹，之后每年五月五日划龙舟以纪念之。后来，划龙舟除纪念屈原之外，各地人们对其还赋予了不同的寓意。在不同民族、不同地区，划龙舟的传说也有所不同。直到今天，在南方的不少临江河湖海地区，每年端午节都要举行富有自己特色的龙舟竞赛活动，又由纪念的、娱乐的习俗发展为体育活动。

长命锁

中国民间许多地方都流行给新生儿或幼儿挂长命锁的习俗，其意义就在于锁住小孩的命，避免病魔疫鬼侵入危害小孩。人们认为小孩一旦戴上了锁，就能无灾无祸，平安长大，所以把这种锁称为长命锁。

长命锁是佩戴在小孩胸前的，它并不是实际的锁，而是徒具锁的形制，经过变形修饰加工而制成的装饰性很强的“锁”。长命锁的形状有圆形、椭圆形、长方形、正方形、菱形，甚至还有项圈形。长命锁用银材打制的居

微信公众号：电子课本大全

多，也有用铜、铁的，富贵人家还有用金的。除金属之外，木料、玉石、布料等也都是制作长命锁的材料。

门神

门神是我国民俗中信奉最多的神祇之一。所谓门神，即守卫门户之神。人们在自家大门上贴门神像多是为了镇邪驱魔，祈求吉祥。门神种类繁多，有捉鬼门神神荼和郁垒，武将门神秦琼与尉迟恭等。门神多面貌凶猛，目光炯炯，气势威严，有一夫当关，万夫莫开之势。

鸟香包

中国西北部陕西省民间刺绣玩具拥有广泛的群众基础和悠久的传统，在题材内容的选择上丰富多彩，其中胖娃娃、飞鸟、游鱼、青蛙、猪头、昆虫、花果、雄狮、猛虎以及十二生肖等都是吊帘挂片、香包、布制玩具的基本题材，寄托了农家妇女对美好生活的向往。刺绣玩具的表现方法多种多样，施针用线不拘一格，或精细工整，或自由粗犷。不少传统绣品以丰富的想象、充实饱满的造型、鲜艳浓烈的色彩、飞扬流动的气势表现出民众的理想、愿望。图中的鸟香包挂件风格粗犷，表面采用刺绣及剪贴结合，针法大胆，造型概括简约，色彩鲜艳单纯，对比强烈，在大红与蓝色的对比中，间以玫瑰红、淡黄、淡绿，既调节了色彩的对比又使色彩更加丰富。

青花鱼盘

青花的工艺要素是运用钴料在釉下着彩。原始青花于唐宋已见端倪，元代景德镇湖田窑出现成熟青花。其制法是先于素坯上用钴料勾勒和晕染纹样，施浸透明釉后入窑以高温烧成。明代宣德年间是青花瓷器的盛期。民间青花形制朴实，画风简率，线条一气呵成，不分水渲染。明代中晚期则兼用分水技法，色调层次变得更为丰富。民窑所产青花，因用料不甚讲究，故青花呈色不一，有深有浅，却颇有趣味。鱼纹是中国最为普及的吉祥动物形象之一，从原始社会就已经存在了，今天依然活跃于追求美好生活的民间。在民间“鱼”与“余”谐音，寓意有余，即希望生活富裕的意思，这种瓷盘深受农家欢迎。在人们的观念里，年年餐桌有鱼，象征年年有余，生活富足。盘中图案笔法流畅简洁，表现出鲤鱼灵活的神态。此盘既有实用性，又有装饰性。

后　记

我们在编写这套《义务教育教科书·美术》和其相应的教学参考用书时，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。

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

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

八年级 下册

ISBN 978-7-5494-1063-7

定价：10.50元

微信公众号：电子课本大全