义务教育教科书
八年级下册

教育部审定
2013

MEI SHU

美术

江苏凤凰少年儿童出版社

义务教育教科书

美术教师教学用书

八年级下册

江苏凤凰少年儿童出版社

MEI SHU

义务教育教科书

八年级下册

美术

教师教学用书

江苏凤凰少年儿童出版社

目录

第1课 …… 1
生活的艺术——中国工艺美术
第2课 …… 10
轻描重彩总相宜
第3课 …… 18
笔情墨意抒胸臆
第4课 …… 26
水墨交融写青山
第5课 …… 34
园林·探幽
第6课 …… 42
美丽的书
第7课 …… 48
张贴的画
第8课 …… 54
一目了然
第9课 …… 62
历史的画卷——外国历史画

第1课 生活的艺术——中国工艺美术

教材分析

本课属于欣赏·评述学习领域。

中国工艺美术历史悠久，种类繁多，制品精巧，在世界工艺美术中独树一帜。那优美的彩陶、庄重的青铜器、绚丽的漆器、典雅的瓷器无不反映出历代能工巧匠卓越的创造智慧，闪烁着灿烂的艺术光彩，为世人所赞赏。

本课选取陶器、青铜器、漆器和瓷器为代表，从工艺制作、艺术特色、文化内涵等方面进行欣赏和分析，通过观察和探究这些工艺品的材料、造型和装饰，了解中国工艺美术的起源、历史沿革和发展，感受不同时期的艺术风格，领略中国工艺美术的成就。

课时建议

本课建议为 1 ~ 2 课时。

教学内容

一、教学目标

认知目标：通过欣赏，学生能掌握中国工艺美术的基本知识；了解不同时期中国工艺的发展和审美演变；了解陶器、青铜器、漆器和瓷器的发展历程、造型特征、装饰风格及文化内涵。

技能目标：通过探究，学生能了解中国工艺美术在各个历史时期的艺术风格。

情感目标：通过赏析，学生能感受我国工艺美术的魅力，增强民族自豪感；提高对中国工艺美术作品的审美情趣和鉴赏能力，培养良好的文化艺术素养。

二、教学重难点

教学重点：了解中国陶器、青铜器、漆器、瓷器的基本特点和艺术特色。

教学难点：通过赏析，对中国工艺美术的审美特点和文化内涵有深入的认识。

三、教学准备

教师准备：教材，教学多媒体课件。

学生准备：教材，通过美术馆、博物馆、网络、书刊等多种渠道收集相关信息。

教学过程与方法

■ 古老的陶器

示例作品一：彩陶旋纹双耳瓶（新石器时期）

1. 基本信息：马家窑文化中的彩陶珍品。高 25.5 厘米，口径 7 厘米。甘肃省陇西县吕家坪出土，现藏于甘肃省博物馆。

2. 造型特点：形制与砂质绳纹尖底瓶相似。小口，宽沿外移，细长颈，圆肩，上粗下细长腹，尖底，

腹侧有对称环耳。

3. 装饰特色：通体磨光，用黑彩在颈与下腹部绘平行线纹，肩与上腹部绘优美流畅的漩涡纹与黑白点纹。表现很强的运动感，有浓厚的装饰性。

示例作品二：黑陶高脚杯（新石器时期）

1. 造型特点：色调乌黑，器表光亮如施釉。胎质细腻致密而坚硬，俗称蛋壳陶。棱角清晰明确，器物上有凹凸的弦纹。有的器物有盖，有把手或穿绳的纽鼻。

2. 艺术特色：不施彩绘，色彩单纯古朴，以造型取胜。造型规整，胎体厚薄均匀，色彩乌黑光亮，别具风格。比例适度，轻盈秀美，杯口外张，犹如开放的花朵，高足上加以镂空，实用与装饰造型达到完美统一。

示例作品三：温酒陶盉（新石器时期）

1. 造型特点：陶足三只，袋形。其腹部造型丰满，上接筒状的颈，颈和腹的一侧安装有绳纹把手，犹如一只昂首挺胸的立兽。

2. 艺术特色：三个袋形足扩大了受热面，加快了炊煮速度，还起着稳定的支撑作用。器物造型集圆浑和秀美为一体，美观而有气势。

教学提醒：

1. 新石器时代的彩陶一度是生活中大量使用的实用器皿，用来打水、盛放食物和烧煮。当时的陶工按照功能的不同对黏土进行捏筑和造型，以满足社会生活的需要。

从器皿的足数看造型特点：

黑彩鲵鱼纹瓶

人面鱼纹彩陶盆

代表作品	足数	造型特点	功能作用
彩陶旋纹双耳瓶	无足	小口，双耳，细颈，圆肩，长腹，尖底	汲水，满足生活需求
黑陶高脚杯	一足	黑如漆，明如镜，薄如纸，硬如瓷	实用与装饰完美统一
温酒陶盉	三足	源于生活实用基础上的形式创造，比两足更稳定、坚实；比四足更简洁、刚健	具有高度的审美功能和意义，后来发展为主要礼器“鼎”

彩陶旋纹双耳瓶

彩陶舞蹈纹盆

温酒陶盉

黑陶高脚杯

2. 彩陶最早的装饰，受编织物的影响很大，后来人们发现烧制好的陶器不用编织物也可以使用，但纹路还是保留了下来。彩陶上常见的饰纹有席纹、绳纹、水波纹、鱼纹等。新时期时代陶器上的纹饰，则以抽象的几何纹为主。

纹饰	艺术特点	审美感受	代表作品
几何纹	以线条的构成、流转为主要旋律	线条的神秘怪异，是原始歌舞的抽象代表，是劳动生活和自然对象与广大世界中的节奏、韵律、对称、均衡的集中体现	彩陶旋纹瓶 彩陶圆点波纹盆 彩陶十字形圆点纹壶 彩陶弧线三角圆圈纹壶
动物纹	动物形象较为写实	源于远古氏族的图腾、符号和标志	黑彩鲵鱼纹瓶 彩陶双鸟纹罐 彩陶鹳鸟叼鱼缸
人形纹	简洁概括，规范整齐	是图腾活动的表现，是人们劳动生活的生动写实	彩陶舞蹈纹盆 彩陶人面鱼纹盆

■ 神秘的青铜器

1. 青铜器的作用

青铜器主要指先秦时期用铜锡合金制作的器物，简称铜器。中国的青铜在夏、商、周三代为鼎盛时期。按不同的功能需求，青铜在当时被用来制成食器、酒器、水器、乐器、兵器、车马器、礼器等，也有用作生活日常实用器具，如家具、灯具等。其最主要的作用是祭祀鬼神和祖先，以及象征国家统治的秩序。

2. 钟鸣鼎食

古代豪门贵族吃饭时要奏乐击钟，用鼎盛着各种珍贵食品（敲着钟，列鼎而食）。故用“钟鸣鼎食”形容权贵的豪奢排场。鼎的多少，反映了地位的高低；鼎的轻重，标志着权力的大小。

3. 青铜器的纹饰

早期的青铜器多以各种各样的饕餮纹样为装饰。“饕餮”体现一种无限深远的原始力量，神秘、怪异、狞厉、恐惧、残酷。渗透着血与火的凶残、野蛮、恐怖、威力。青铜器上饕餮纹、夔纹或人形与兽面结合的纹饰，所形成的神灵的图纹，反映了人类从原始的愚昧状态向文明的一种过渡。

4. 青铜器的色彩

青铜器是以青铜（红铜与其他化学元素如锡、镍、铅、磷等的合金）为基本原料加工而制成的器具。青铜器因其独特的制作工艺，经过层层打磨后外表锃亮，颜色是黄金般的土黄色，埋在土里后慢慢生锈，其铜锈呈青绿色。

双虎噬人头纹饰

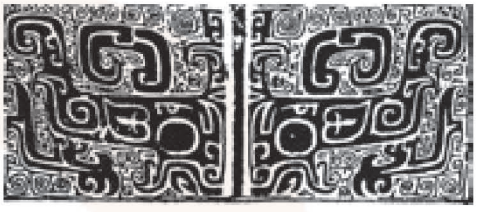
西周毛公鼎

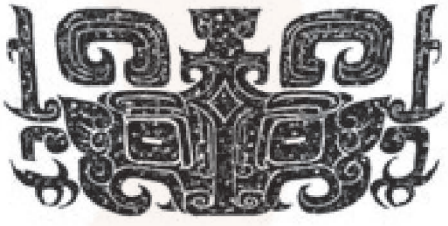
四羊方尊

三星堆纵目面具

春秋莲鹤方壶

守宫觥





青铜上的各式饕餮纹样

春秋牺尊

■ 绮丽的漆器

漆器是用漆涂在各种器物的表面上所制成的日常器具及工艺品、美术品。中国是最早发现和利用漆液的国家。人们从新石器时代起就认识了漆的性能并用以制器。历经商周直至明清，中国的漆器工艺不断发展，达到了相当高的水平。由于选用了特

殊的材质和制作工艺，漆器有不怕酸碱、耐潮、耐高温、耐腐蚀、防虫防蛀等特点。再加上历代的能工巧匠采用的彩绘、磨光、镶嵌等多种工艺手法，运用了各种绮丽的图案做装饰，使得中国的漆器制造工艺在世界各国都有广泛的影响。

教学提醒：

1. 漆器的制作，在古代完全是手工操作，其工艺制造是一个相当复杂的过程，由于制造的手工性、雕刻的复杂性、技巧的专门性、艺术的独特性，使得漆器作品从设计到成品的制成，必须由许多手工艺人经过设计、制胎、作地、光漆、画工、雕刻、磨活、抛光、作里等若干道工序方能完成。

2. 漆器的纹饰绘制技法非常丰富和多样，可以利用相关图片和视频辅助教学，帮助学生观察和比较。

3. 漆器的赏析可以从材质、造型、纹饰、色彩、工艺制作等方面展开，特别对漆器的工艺制作，可以和青铜器做个比较。

彩绘乐舞图鸳鸯形漆盒 战国

彩绘漆盘 西汉

彩绘鱼鹭纹漆盂 秦代

虎座鸟架鼓 战国

彩绘双耳漆盒 秦代

彩绘鹤纹漆迤 西汉

彩绘出行图夹贮胎漆奁 战国

■ 高雅的瓷器

瓷器是在陶器的烧造基础上发展出来的新的陶瓷工艺门类，是土与火的艺术，是中国人生活智慧的结晶。瓷器的赏析主要从器型、纹饰、胎釉等方面进行。

五大名窑分别是汝窑、哥窑、官窑、定窑、钧窑。

示例作品：

1. 青瓷：青瓷羊形烛台（六朝）、萧何月下追韩信青花梅瓶（元代）。

2. 白瓷：磁州窑白瓷孩儿枕（北宋）、邢窑白瓷穿带壶（唐代）、汝窑三足洗（北宋）。

3. 彩瓷：五彩鱼藻纹罐（清代）、粉彩福寿盘（清代）、斗彩高足杯（明代）。

萧何月下追韩信青花梅瓶：“青花”是指运用钴料在瓷胎上绘画，然后上透明釉，在高温下一次烧成，呈现蓝色花纹的釉下彩瓷器。青花瓷始创于唐，至元代时达到成熟精美。

收藏于南京市博物馆的这件梅瓶高 44.1 厘米，口径 5.5 厘米，底径 13 厘米。口部短小，口沿面平厚，短颈呈梯形状，肩部丰满浑圆，肩以下收敛明显，平底内凹成浅圈足，器形秀丽而挺拔。器身满绘青花图案，令人赏心悦目。说起这件梅瓶的来历，还有一段颇为曲折的故事。

1952 年，国家正在开展文物普查征集工作，南京文物保管委员会（今南京市博物馆前身）的工作人员负责管理在夫子庙里经营的古董商铺，一些古董商人向工作人员提供了这样一条线索：有一位商人曾从盗墓者手中购买过一只瓷瓶，是一件不可多得的宝物，而这瓷瓶的出处，据传是 1950 年从南京江宁将军山一处墓葬中盗掘的。将军山原名观音山，后因埋葬明太祖朱元璋、养子沐英及其后人被百姓改称为将军山。当时人民政府正严查盗墓一事，盗墓者也相继被抓，其中首犯被处以极刑。同时“三反五反”运动也在全国范围内轰轰烈烈地开展着，迫于各方面的压力，这位古董商人最终向南京市文物保管委员会交出了这件瓷瓶，这就是我们今天看

到的这件青花梅瓶“萧何月下追韩信”。

经专家鉴定，这是一件国宝级文物，它的烧制年代应为元代的中晚期，为景德镇官窑出品，胎质洁白坚韧，用进口钴料烧成的青花发色苍翠浓艳，呈色稳定，代表了元代青花瓷器最高艺术成就。

“萧何月下追韩信”历史典故：韩信是秦末名将，他先投奔项羽，但不受重用，转而投奔刘邦，也只做了个管管粮食的小官。后来丞相萧何碰巧遇见了韩信，谈话之间发现韩信有非常之才，于是便屡次向刘邦举荐韩信，但均未被采纳。韩信看到刘邦也不肯重用他，于是决定离开。得知韩信出走消息后，萧何非常焦急，也顾不上向刘邦报告，便亲自骑上

青瓷羊形烛台

青花山水将军罐

粉彩花卉赏瓶

哥窑贯耳瓶

五彩人物瓶

斗彩龙纹坛

马连夜率人追赶韩信。萧何终于追上韩信，并把他劝了回来。之后，萧何正式向刘邦举荐韩信，并说，如果想夺取天下，非得用韩信不可。在萧何的力谏和劝说之下，最后刘邦终于采纳了萧何的建议封韩信为大将。韩信果然不负众望，屡次替刘邦救险，后被封为淮阴侯。

教学提醒：

瓷器的赏析主要从器形、纹饰、胎釉等方面进行。

1. 器形。瓷器的器形有古拙、敦厚、粗笨、秀美、玲珑、华丽等不同风格。不同朝代，风格也各有不同。除整体风格外，对于不同器物，还可通过对口、腹、底、柄、耳、颈、流、系、足以及瓷器内部等各个局部加以观察，了解不同时代的异同。

2. 纹饰。具有鲜明的时代特征。无论题材内容、装饰手法或工艺技术，不同时期的纹饰均有不同的表现。

3. 胎釉。胎如骨、釉如衣。明代胎体迎光透视，多呈肉红色。瓷器釉面都闪现不同程度的青白色，器足釉面与器身釉面多不一致。明早期釉面常有无色的自然开片及缩釉现象；清康熙瓷胎质纯净、细腻、坚硬，瓷器釉面具有紧密感。出现硬亮青釉、浆白釉，并有破泡现象。

教学建议：

中国传统工艺美术种类繁多，你可以和学生：

1. 欣赏各类工艺美术作品，尝试用横向或纵向比较的方式感受不同工艺品的独特造型和艺术特色。

2. 走访民间，参观美术馆、博物馆，访问民间美术工作室或民间工艺作坊，了解工艺美术的各种门类及各类工艺作品的制作过程。

3. 一起体验制作工艺品的乐趣。

4. 邀请当地美术家和民间艺人来学校进行展览和交流活动。

相关链接

《中国工艺美术史》田自秉编著，东方出版中心，2005 年。

《中国美术史简编》贺西林、赵力编著，高等教育出版社，2005 年 3 月。

《美的历程》李泽厚编著，天津社会科学院出版社，2001 年 3 月。

第2课 轻描重彩总相宜

教材分析

美术课程标准提出美术是人类文化最早和最重要的载体之一，凝聚着浓郁的人文精神，作为中国传统的花鸟画，洋溢着特有的审美，可以增强学生对自然和生活的热爱及责任感。工笔花鸟画有其独特的艺术绘制程式，讲究用笔用墨，笔墨不仅是视觉形式，更是气韵、精神的载体。教材选材灵活，宋人花鸟，给教师提供了很好的教学视角。引导学生感受宋人花鸟画“以技进乎道”的高妙，感受画面空灵、至美的视觉遐想。

1. 教学路径

看：工笔花鸟画在中国画中属于工整细致的类型，它以动植物为主要描绘对象，常常先勾线后渲染，设色精微细腻，富有装饰美。工笔画的绘画工具有：墨、砚、染色用的羊毫笔、勾线用的狼毫笔、水盂、颜料、调色盘等。

学：工笔画从画法上可分为白描、淡彩、重彩、没骨四种。工笔花鸟画要求表现对象的生命与特质，并借助联想与想象构筑充满感情的诗意画面。宋人花鸟画中一草一木、一花一叶，常常被人们寄寓丰富而深邃的精神涵义，因此，工笔画是“笔工而意写”。一幅工笔花卉的绘画过程清晰易辨：勾线、渲染、罩色、刻画。

白描碧桃图

碧桃图

扇面 陈之佛

寒雀图 北宋 崔白

实践：通过赏析、理解，观察花鸟画在造型、敷色、布局等方面体现的装饰美，尝试用兼工带写的方法完成一幅花卉草虫小品，体会花鸟画的诗情画意。

创新：选用不同的材料，熟宣、绢等，创作或临摹一幅工笔花鸟画，美化居室。

2. 课时建议

本课设计为 2 课时，第一课时为工笔花鸟画的发展史及分类赏析，教师演示工笔花鸟画步骤。第二课时为临摹、创作及评价。临摹是学习、借鉴和继承优秀传统绘画的主要途径与手段。临摹练习中鼓励学生体验宋人在造型、设色、布局方面

芙蓉锦鸡图　北宋　赵佶

瑞鹤图　北宋　赵佶

的装饰美，在愉快的学习气氛中提高审美品位。

教学内容

一、教学目标

认知目标：了解宋人花鸟画的表现语言、构图形式、造型特征、色彩运用及画面情趣的表达。

技能目标：临摹一幅宋代花鸟画小品，体验工笔花鸟画的表现技法，感受画面的书卷气息。

情感目标：感受宋代花鸟画崇尚诗意的情趣，品味画面“笔工而意写”的意境、气韵。

二、教学重难点

教学重点：工笔花鸟画的绘画步骤及其艺术特征。

教学难点：工笔花鸟画诗意画面的构建。

三、教学准备

教学课件、熟宣、勾线笔、染色笔、颜料。

四、教学要点

熟宣：中国书画用纸，起初产于安徽的泾县（古属宣州），所以称之为宣纸。熟宣，是染有胶矾的生宣，具有着水后不渗化的特点，适用于工笔画。主要品种有：素宣、玉版、蝉翼、冷金等。

勾线笔：多为狼毫勾线笔，用于中国工笔画创作时对作品的勾勒，用于线条造型，表达形象准确、有力量感。

染笔：中国工笔画渲染时的用笔多为羊毫。

工笔花鸟画：工笔花鸟画是运用中国特制的毛笔、国画颜料，在熟宣纸或矾绢上进行严谨精致的花鸟画创作。工笔花鸟画不仅是“应物象形”，更是意象性的写实，追求气韵生动的意境和情趣。

没骨法：中国画术语，舍弃了墨笔勾勒，直接用彩色作画的技法称为“没骨法”。相传由南朝张僧繇创始，真正始于清朝恽寿平。这种画法打破了以往的“勾花点叶”法，以彩笔取代墨笔直接挥毫，从而产生了全新的画风。

兼工带写：中国画技法名。即一幅画中有笔法

工整细致的部分，亦有较放纵写意的部分，用工、写二种笔法，表观出物象的形神。

宋人小品：小品画，通常指表现折枝、局部和寻常花鸟鱼虫的扇面、册页等小幅作品，画幅小中见大。其题材多样，内容丰富，在尺幅不大的画面上，画有山水楼阁、花鸟草虫、人物故事等内容。宋人小品花鸟画形制多为圆中见方的尺牍小幅，以内敛的结构和开合呼应的构图方式，营造格调优雅而隽永的意境。

六法论：南齐著名画家谢赫的“六法”即“气韵生动”“骨法用笔”“应物象形”“随类赋彩”“经营位置”“传移模写”，这是最完整、最系统的中国绘画、品画的标准。

陈之佛：号雪翁。擅长图案设计和书籍装帧，后转入中国画，长于工笔花鸟画，作品无论在构图、线条、设色上都有独到之处，尤其对色彩的运用，艳而不俗、淡而有味，让人百看不厌。“观、写、摹、读”四字诀，

则是陈之佛律己教人的金科玉律。

齐白石：名璜，号濒生，别号白石山人、借山翁、借山吟馆主者、三百石印富翁等，白石先生以写意蔬果见长，常常以经典的笔墨意趣传达中国画的艺术精神，向大众传达生命的智慧和生活的哲理，稍加留意你会发现，他的写意画中有描绘得十分工细的昆虫穿行其间，加强了作品的意趣。

教学过程与方法

一、观察探讨

通过对比宋人花鸟作品与摄影花鸟作品，引导学生探究工笔花鸟画如何表现对生命的追寻与动植物的特质的，分析花鸟画如何借助想象、联想的手法表达充满诗意的画面的。

二、赏析体验

赏析层层渲染的宋人花鸟代表作品，探讨画家对生命的关注，分析作品的布局、用笔、用色及画面意境的构建，了解工笔画的四种表现方法。观察教师演示步骤，领悟渲染的技法要求，临摹一幅宋人花鸟，体验描绘技法，感受画面的情意表达。

三、展示评价

在班级展示临摹作品，要求同学之间相互交流临摹宋人小品的体会、用狼毫笔勾线时的提按变化、羊毫笔渲染色彩时的接染效果、画面构图的留白空间、细致精微的描摹技法、画面蕴含的生机与情意传递……同学互评及教师点评作品。

这节课围绕临摹练习这一手段，培养学生在宋人画册中探究传统花鸟画在造型、设色、布局方面的装饰美，在借鉴、继承的学习气氛中提高审美品位。教学中采用学生自主探究、教师现场演示相结合的教学方法，以学生为主体，引导学生探究临摹步骤，紧贴宋画的精髓，体会古人的花鸟画立意与情感表达。技法的演示不宜太复杂，注意渲染时用水、用笔、过渡自然等技法的传授。学生根据能力分层完成或局部或完整小品的临摹任务。

教学评价建议

一、注重学生过程性评价，注意培养教师的即时性评价意识。在起稿、勾线、晕染、调整的不同步骤中及时点评学生作业，并邀请学生谈一谈不同步骤中的感受。

二、珍惜学生的作品，以班级形式展示作品，在学校网站开辟版面举办学生作品展示。展示作品评价可以是评语，可以是等第，让学生在学校讨论版中参与互评，交流对宋人小品临摹的感受。注重培养学生发现同伴优点的能力，培养同学之间的互评能力，提高学生的合作意识及交流能力。

参考案例

一、课前准备

教具：教学课件，熟宣、勾线笔、染笔、颜料、水盂。

学具：熟宣、勾线笔、染笔、颜料等。

熟宣

熟绢

勾线笔

水盂

染色白云笔

墨汁

国画颜色

二、新课导入

播放《夏荷》与宋人花鸟《出水芙蓉图》哪幅作品印象更深刻？

导入课题"轻描重彩总相宜"。

三、新授课程

1. 探讨交流

仔细品味《出水芙蓉图》，你看见了什么？发现了什么？

在团形的画面中，画家截取一花一叶，并巧妙地组合，构图简洁而富有张力，自然生态下的荷花形象被画家赋予了一种超自然的美。

看见：荷花、莲蓬、花蕊、荷叶、花茎。

发现：作品的布局稳定、空灵，用笔精妙，用色沉着，精湛细密。荷花精微的晕染勾勒，夸张的莲蓬、花蕊的造型，借助立粉表现技法，舞动的荷叶，使小小的画面传达出一种空灵清虚的境界，揭示出自然界生生不息之情境。一花一叶，凝聚了画家对生命的关注，融入了画家的生命整体。

感受：画家在荷花中捕捉着一种感觉、一种情绪、一种境界，蕴含着宁静、平淡、和谐的诗意和超出具体细节刻画之上的一种"神境"。

2. 分析讨论

分组分析《鸡雏待饲图》《碧桃图》，从画面细节处谈一谈各自的感受。

《鸡雏待饲图》画面只画了两只小鸡，画家对鸡雏动态捕捉、神形的毕现，让我们想起儿时饲养的鸡雏，如闻啾啾的鸡叫，儿时的幸福温馨跟眼前，整个画面在工整细腻中充满了浓浓的诗意。

《碧桃图》透露出画家观察的睿智，画面洋溢着春天的生活气息，花朵的用心刻画，与画家观察体验生活并反复笔墨修炼紧密相联。

3. 欣赏感悟

《百花图卷》（纵31.5厘米、横1679.5厘米）。

观察：画卷在用笔、用墨和表现技法上

出水芙蓉图第一步

出水芙蓉图第二步

出水芙蓉图第三步

出水芙蓉图第四步

出水芙蓉图第五步

出水芙蓉图
宋代　吴炳

的特征。

欣赏：故宫博物院馆藏，宋代佚名，是以白描为主，浓淡墨烘染为辅的巨幅长卷。图中绘有梅花、山茶、罂粟、牡丹、荷花等五十余种花卉，花间穿插、点缀禽鸟、草虫、蛱蝶、小鱼等，极富自然情趣。其间在枝杆、花叶正反翻转的形态

及纹理、蜻蜓、鸟类、草虫的用笔都有微妙而精致的变化。配以墨色的烘染，生动传神。譬如荷叶的用线，是重线勾花头，极精致的淡细勾花脉，鸡冠花用点、蜻蜓翅上勾脉线，都一丝不苟而各有变化，故气韵别致。

感悟：宋代画家力倡画面的“诗境”，使得画家由追求再现自然美升华到把花鸟与人、自然与人联系在一起。可以这样说，宋人的“写生”再现，起源于自然，又高于自然，花鸟鱼虫皆被赋予人格，展现人生的体验，生命的感悟。宋人册页花鸟画，尽管画幅不大，但表达得气势宏大、意境悠远，在意境上追求自然和生命的气韵，流露出人与自然的和谐统一。

4. 探究分析

思考：宋人花鸟作品，画家在苦心“经营位置”时，背景为什么要留白？

宋人花鸟小品，无一例外地都没有背景，布白的经营在整个构图中起到了至关重要的作用。可以看到宫庭画院的画家们在构图上强化“独幅画感”，即画面的完整性。将画面留白处理极尽精妙，“计白当黑”，使画面遐想的空间更大。空白在画面中不但构建了空间问题，同时还把空白构建的空间关系纳入另一境界之中，也就是说，空白构建的空间不是虚无的空间，是虚与实的相互依存。

5. 教师演示

如何临摹宋人花鸟画？需要做哪些准备？

工具介绍：熟宣、绢、墨、砚、染色用的羊毫笔、勾线用狼毫笔、水盂、颜料、调色盘等。

临摹经典工笔花卉步骤：勾线、渲染、罩色、刻画。

教师演示《出水芙蓉图》步骤，将步骤图一一展示。

勾线——先用铅笔在白纸上起稿，勾勒造型后，拷贝至熟宣或绢上，选择勾线笔勾线。根据画面需要，描绘花卉的线条淡些，叶、茎深些，使线稿有浓淡变化。

渲染——工笔画绘制中最重要的染色技巧。可以用两支毛笔，分多次进行，一支笔蘸墨或色，另一支笔蘸水，将墨色拖染开去，形成墨色由浓到淡的渐变效果。宋人花鸟画都经过层层渲染，色彩透明、厚重，质感和立体感强。

罩色——根据画面平涂一层淡色，使画面统一丰富，可以多次进行，要求用色透明，露出底色。细分为统染、罩染、提染等。

统染——在绘制工笔的过程中，根据画面明暗处理的需要，往往需要几片叶子、几片花瓣统一渲染，强调整体的明暗与色彩关系，称为统染。

罩染——在已经着色的画面上重新罩上一层色彩并局部渲染。

烘染——在所描绘的物体周围淡淡地渲染底色，用来衬托或掩映物体。

刻画——勾勒花瓣的花丝，堆出花蕊的厚度，点染花茎的小刺。细致描绘，丰富画面细节。

6. 学生作业

作业内容：

临摹一幅宋人花鸟画册页，体会工笔花鸟画技法。

基本要求：

了解工笔花鸟画的工具、材质，完成一幅花鸟画小品。

个性要求：

完成一幅工笔花鸟画小品，并用其美化居室。

7. 展示评价

学生在班级展示自己的临摹作品，同学之间交流临摹宋人小品的学习体会，互评及教师点评作品。评价结果以简练的语言记录，并给予学生恰当反馈，以提高学生学习传统绘画的兴趣。

相关链接

中国花鸟画与西方静物画的区别。(摘录)

在一个宽泛的基础上，就花鸟画与静物画相比较。无论花鸟画还是静物画，画家都不是为描绘对象而描绘对象的，而是借助对客观对象的描绘表达人的精神、情感，表现人的审美理想和审美趣味，是真、善、美的寓托。在这方面中西是没有区别的。但由于不同的民族文化精神和社会历史不同，审美需要、艺术观点等原因，就有了艺术认识、审美趣味、表现形式、表现技法等方面的区别。

比较中西古代关于花鸟画和静物画的创作观念，我们可以看到一个明显的不同之处，那就是中国花鸟画把所描绘的自然植物和动物，看作是自然界中与人一样的生命体，是与人相互关联、互为一体的生命对象。而西方静物画的创作中，描绘对象往往被认作是人自身之外的客观存在物，因此，在中国画家笔下，花鸟画反映了中国人与审美客体的联通关系，即从关乎人事出发，抓住自然生物与人的思想感情的某种联系加以强化的表现，所谓缘物寄情、托物言志。静物画则反映了西方人与审美客体的对视研究关系，即从主体出发，将人的认识与分析客观对象的能力通过绘画表现出来。在探究客观世界的美的过程和成果中，寄寓了人的精神，即西方的静物画更偏重于强调其美和善皆为真服务。

上述在创作观念、审美认识、趣味表达和对待描绘对象方面的差异，表现在绘画的技法中，则是中国花鸟画既以“写生”为基础，又不拘泥于单纯视觉的形似，甚至追求“不似之似”和“似与不似之间”的审美韵味，着重于通过表现对象的基本形象特征来传达一种主观化的审美神韵。所以，中国画在构图方面突出强调主要形象，善于通过留白和虚实等手法处理，来把作者的意图情趣寄寓形象之中。而西方的静物画，则以视觉真实为前提，强调在鲜明的视觉真实基础上揭示客观对象的美感。因而西画着重发展了描绘对象形体、量感、质感、色彩感、光影变化等方面的技巧。在构图方面，西画注重画面的完整性和对象的前后空间主次关系、层次关系。总之，西画着重表现客观对象自身及组合关系的美感，以此展示作者的审美认识和高超技艺。

第3课 笔情墨意抒胸臆

教材分析

中国人对自然的深厚感情由生活的关联演绎成艺术的表现，艺术家不仅表现花鸟之美，更重要的是把花和鸟作为抒发、表达情感的重要媒介，使作品的内涵远远超过了花和鸟本身。本课主要以写意花鸟画为主，通过简练概括的花卉蔬果造型，酣畅淋漓的笔墨效果，寄寓画家的情感、志趣。经典的花鸟画范作和笔墨技法示范，适合初二年级学生尝试、体验中国写意花鸟的笔情墨意。

1. 教学路径

看：借物抒情、托物言志是中国花鸟画的一大特征，画家善于抓住动植物与人们的生活遭遇、思想情感的某种联系，给予艺术的夸张，强调作品的丰富内涵。中国花鸟画重视写生，以写生作为花鸟画创作的基础，在塑造自然中寄寓情感，通过对花鸟生命特征的表现，表达对自然和生命的体验与感受。而诗书画印的完美结合，形成了中国画独特的艺术形式。

春花图册页 清代 恽寿平

学：写意画指用简练的笔墨描绘物象的神韵，抒发画家的情感。“笔墨”在写意画里，不仅指工具材料，还是画家在绘画过程中用笔用墨的技巧及表现。中国画用线与书法的点画互为表里，每笔有起落、粗细、虚实、刚柔之变，笔与笔之间又有呼应、顾盼、聚散、连断的关系，用笔不仅塑造物象，同时也表达了情感。因此，同样的笔、墨、色、纸在不同的画家手里，会表现出不同的意境与情趣。

实践：破墨即在第一遍墨色未干时，用与第一遍浓度相反的墨色画上去，使墨色产生渗化、融浑的效果。尝试用破墨法描绘蔬果，体会大师用笔用墨营造的精神境界。

创新：开动脑筋，别具一格地装裱写意花鸟画作品，寄托自己的志趣。

2. 课时建议

本课设计为 2 课时。第一课时为写意花鸟画的发展史及分类赏析寓情于物的表现形式，“四君子”“岁寒三友”的人格化特征。

第二课时体验破墨方法，用破墨法临摹大师作品，体会大师用笔用墨营造的精神境界。

教学内容

一、教学目标

认知目标：通过写意花鸟画作品欣赏，理解笔墨的表现语言，感悟写意花鸟画 “借物抒情，托物言志”的艺术特色。

技能目标 ：掌握写意花鸟画的一般构图法则，能够大胆地运用笔墨工具，表现墨与色的变化效果，创作形象生动的蔬果写意画抒发胸臆。

情感目标：感知一草一木皆有情，培养学生健康的审美情趣，引导学生在情感体验中提高想象力。

二、教学重难点

教学重点：以写生为基础的表现形式，破墨技法中笔的干湿变化与墨色融合。

教学难点：美术作品中渗透的艺术家个人情感的审美性。

三、教学准备

教学课件、多媒体课件，生宣、毛笔、颜料、墨汁等国画配套工具。

四、教学要点

四君子：梅、兰、竹、菊合称“四君子”，成为一种人格品性的文化象征。画家常常用“四君子”来标榜其清高的品德。

岁寒三友：松、竹经冬不凋，梅则迎寒怒放，在寒冬时节保持顽强的生命力，故称为“岁寒三友”，是中国传统文化中高尚人格的象征，也借以比喻忠贞的友谊。

诗书画印：诗、书、画、印结合，是中国画在发展过程中逐渐形成的。 在宋代以前，画上很少题字，只是在不显眼的角落里，书写画家姓名。到了元代，随着文人画的出现与发展，融诗、书、画、印于一炉，逐渐形成中国画独特的艺术形式。由于其综合性，不仅要求画家对绘画有很深的造诣，更

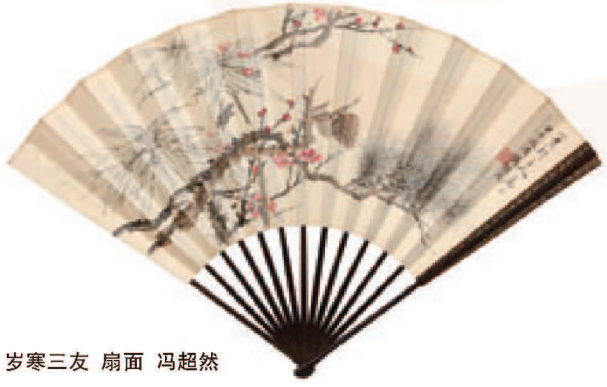
芙蓉鸳鸯图 元代 张中

水墨芙蓉鸳鸯 齐白石

四君子图 四屏 吴徵、吴华源、吴湖帆、冯超然

梅兰竹菊 四屏 吴昌硕

岁寒三友图 冯镜如



岁寒三友 扇面 冯超然

要求画家有相当的文学修养，是诗人、书法家，还要懂得金石。

诗与画的融合：画与诗都具有形象性，两者的形象各不相同，但好诗好画都要刻画意境。在创造意境这一点上，贵在笔墨所至，情之所钟。诗与画有着相通的地方，所以会出现“诗中有画，画中有诗”的美境。如南宋诗人陆游的《卜算子》：“驿外断桥边，寂寞开无主。已是黄昏独自愁，更着风和雨。无意苦争春，一任群芳妒。零落成泥碾作尘，只有香如故。”作者以花言志，以物喻人，纵使饱经风霜却坚守一身正气和傲骨，深化了主题，使作品具有了深刻的社会意义。

墨色：古人云“运墨而五色具”，古代画论中有“五墨”“六彩”之分。

墨法：破墨、积墨、墨破色、色破墨、泼墨的技法实践。

徐渭，字文清，后改字文长，别号青藤、天池、田水月等，山阴人。山水、人物、花鸟、

竹石无所不工，以花卉最为出色，公认为青藤画派之鼻祖。徐渭的绘画新颖奇特，打破了花鸟画、山水画、人物画的题材界限，水墨大写意花鸟用笔狂逸，用墨淋漓多变，是写意花鸟画成熟的标志，对后世的影响较大。如郑燮自称“青藤门下一走狗”；齐白石曾说：“青藤、雪个、大涤子之画，能横涂纵抹，余心极服之，恨不生前三百年，为诸君磨墨理纸。诸君不纳，余于门之外，饿而不去，亦快事故。”

朱耷：八大山人，明末清初画家、书法家，清初画坛“四僧”之一。其作品以象征手法抒写心意，如画鱼、鸭、鸟等，皆以白眼向天，充满倔强之气。笔墨以放任恣纵见长，苍劲圆秀，清逸横生，不论大幅或小品，都有浑朴酣畅又明朗秀健的风格。

荷石栖禽 四屏 朱耷

册页系列　清代　虚谷

虚谷：清代著名画家，海上四大家之一，被誉为“晚清画苑第一家”。虚谷对山水花卉、蔬果禽虫广有涉猎，其画富有趣味，善于巧妙的夸张，画面设色淡雅，重视色调的统一与淳朴的美感，画面虽为写意，却蕴含着无穷的生命力。

吴昌硕：原名俊、俊卿，字昌硕，别号缶卢、苦铁、大龙等。他擅长写意花卉，作画以书法入画，线条功力异常深厚，形成了富有金石味的独特画风。他自己说：“我平生得力之处在于能以作书之法作画。”从状物绘形的角度看其线条的质感似乎不够丰富多变，但恰恰是舍弃了“形”的羁绊，他的绘画才步入了“意”的厅堂，从而形成了影响近现代中国画坛的直抒胸襟、酣畅淋漓的“大写意”表现形式。

牡丹　吴昌硕

教学过程与方法

一、思考讨论

通过大家熟悉的画家郑板桥导入课题，引导学生思考中国文人为什么喜爱画兰、竹、石。讨论艺术家如何借助笔墨来抒发胸臆的。

二、分析交流

传统文化中常常把花品与人品相对应，赋予植物人格化特征，引导学生分析梅、兰、竹、菊“四君子”的品质，分析写意花鸟画在酣畅淋漓的笔墨效果中寄予画家情感、志趣的表现手法；分析诗书画印在画面中的完美呈现，引导学生体验写意花鸟画借物抒情、托物言志的表现特征。

三、观察实践

观察教师演示步骤，尝试用笔、墨、水及造型的表达，实践“浓破淡、淡破浓、墨破色、色破墨”等基本技法，了解笔墨情趣，进一步体会画家是如何根据植物的特质，运用笔墨来营造精神境界的。

采用讲述、示范、临摹等不同方法，让学生自主体验、实践写意花鸟画的表现形式，临摹大师蔬果小品，体悟写意花鸟画中用水、用笔、用墨的方法，表达不同的意境情趣。

教学评价建议

评价以鼓励为主，学生互评、教师点评

相结合。评价时着眼于学生是否体验到画花鸟画的乐趣；是否掌握了用笔、用墨的方法；在自己的作品上能否合理结合语文学科的内容，选择诗句进行题写；画面意境能否表达自己的情感等方面进行点评。

参考案例

一、课前准备

教具：多媒体课件、生宣、毛笔、颜料、墨汁。

学具：生宣、毛笔、颜料、墨汁等。

二、新课导入

思考讨论：郑板桥为什么喜爱画兰、竹、石呢？

郑板桥，“扬州八怪”之一，江苏兴化人，曾任山东潍坊县令，是一方清官。他关心百姓疾苦，因自然灾害时为百姓申请救济而触怒了上司，被罢了官。传统花鸟画中梅、兰、竹、菊、石喻意是兰四时不谢，竹百节长青、虚心劲节，菊傲骨含香，梅傲寒斗雪，石万古不败，正好和他倔强不驯的性格相吻合。

归纳小结：郑板桥把自己的情感寄托在兰、竹、石上，这不仅是他思想情感的宣泄，更是他人格的写照。他常常在画中题写这样的诗句：“咬定青山不放松，立根原在破岩中；千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。”

导入课题：笔情墨意抒胸臆。

三、新授课程

1. 写意花鸟，品格的寄寓

花鸟画不仅仅是准确地描绘现实生活中的花卉禽鸟，更是集中地体现人与自然生命的审美关系，借此抒发自己的情感，间接地反映社会生活，体现时代精神。艺术的真正要素则在于有生命并丰富其生命，有了生命，时间、空间都不能限制它。

传统分类：花卉、蔬果、翎毛、草虫、禽兽。

花鸟画的技法：写意——工笔。

小写意是通过相对（工笔花鸟画）比较自由的方法表现对象的形态、特征。它的特点是真实、生动，是花鸟画中一种比较普遍的画法。

大写意在中国画中是一种比较难掌握的画法，需要有很好的基本功，在表现对象的时候，带有很强的主观性，造型大胆、夸张。它的特点是具有很强的抒情性、创造性、趣味性，给人一种潇洒、酣畅淋漓的艺术感受。

分析探究：传统文化中常常把花品与人品相对应，赋予植物人格化特征，分析梅、兰、竹、菊“四君子”的品质。

梅——凌霜傲雪、铁骨冰心。

“吾家洗砚池头树，个个花开淡墨痕。不要人夸颜色好，只留清气满乾坤。”

兰——空谷幽香、志洁行芳。

“兰草堪同隐者心，自荣自萎白云深。春风岁岁生空谷，留得清香入素琴。”

竹——虚空劲节、宁折不屈。

“衙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏，一枝一叶总关情。”

菊——隐逸淡泊、清雅高洁。

“土花能白又能红，晚节犹能爱此工。宁可抱香枝头老，不随黄叶舞秋风。”

借物抒情、托物言志是中国画的一大特色。画家通过“四君子”“岁寒三友”等题材来抒发自己的感受。欣赏徐渭《墨葡萄图》感受写意画法抒发作者内心的强烈感受：笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中。《墨兰图》 图中兰花有何特殊之处？有何象征意义？“露根兰”的思想内涵：“奈兰无土将何以生。”

诗书画印：在中国画中完美结合使它们既是一个整体，又各有不同的情趣。从元代开始，画上题字，以诗文来配合画面，诗画互补，印章点缀呼应，使画面丰满且错落有致，逐渐形成了中国画

独特的艺术形式。

2. 寻常生活，浓郁的情趣

欣赏分析：吴昌硕《寿者相》。

用笔：画面上以极度简练概括的笔墨来表现松、梅、石，外貌粗疏而内蕴浑厚，舍弃了具象的羁绊，用笔肆意，笔力老辣遒劲，意境深邃。

用墨：没有细节刻画，通篇都以狂放的淋漓水墨抒写，浑重而含蓄。

特色：画面虚实相生，黑白相济，疏处可走马，密处不容针，体现了“大处着眼，小心收拾”的写意花鸟画的表现方法。吴昌硕曾说：“奔放处要不离法度，神微处要照顾到气魄。”由于吴昌硕书法、篆刻功底深厚，把书法、篆刻融入绘画，形成了富有金石味的独特画风。

先生语录：学我，不能全像我。化我者生，破我者进，似我者死。

虚谷的《盈枝枇杷》画面富有趣味，空灵，有强烈的空间感，色墨相破，色调统一、淳朴，透射出浓郁的生活气息。

教师演示：泼墨练习，浓破淡、淡破浓、墨破色、色泼墨等水墨绘画技法。

黄宾虹说：“破墨之法，淡以浓破，湿以干破。因时制宜，目的在于使墨色浓淡相互渗透掩映，达到滋润鲜活的效果。”

水破墨就是先落墨纸上，然后以饱含水份的笔破之。运用这种方法，往往会使纸上留有墨痕，同时又显出水晕效果来。用此法画雨中荷花较好，人们通常爱以墨色画荷叶，容易出现飞白，若用水及时进行破之，会出现水气淋漓的效果，而且笔痕也可以若隐若现地保留着。

墨破色，就是先用色笔画出所描绘对象的形体，然后以墨笔进行勾画，这可以充分展示出笔的力度和动感，视觉效果丰富。

教师演示《盈枝枇杷》绘画步骤：赭石加藤黄加墨画枇杷，浓破淡技法画枇杷蒂，浓墨画枝干，整体调整，书法题字，使画面丰满且错落有致。

3. 学生实践，情感的抒发

作业要求：

通过自己解读大师作品，尝试临摹一幅完整的大师的蔬果作品。

运用大师作品中的蔬果造型，尝试重组画面，完成一幅自己心中的花鸟画。

展示评价：

尝试用别具一格的装裱方式来展示自己的临摹作品，同学之间交流学习体会。

相关链接

托物言志、借物抒情。

托，寄托，借助；物，客观外物；言，表达；志，志向，志愿。简单地说，托物言志，就是借助具体外物来表达自己的志向、志愿，把感情寄托于对事物的爱憎之中，要借物品的形象含蓄地抒发自己的感情。

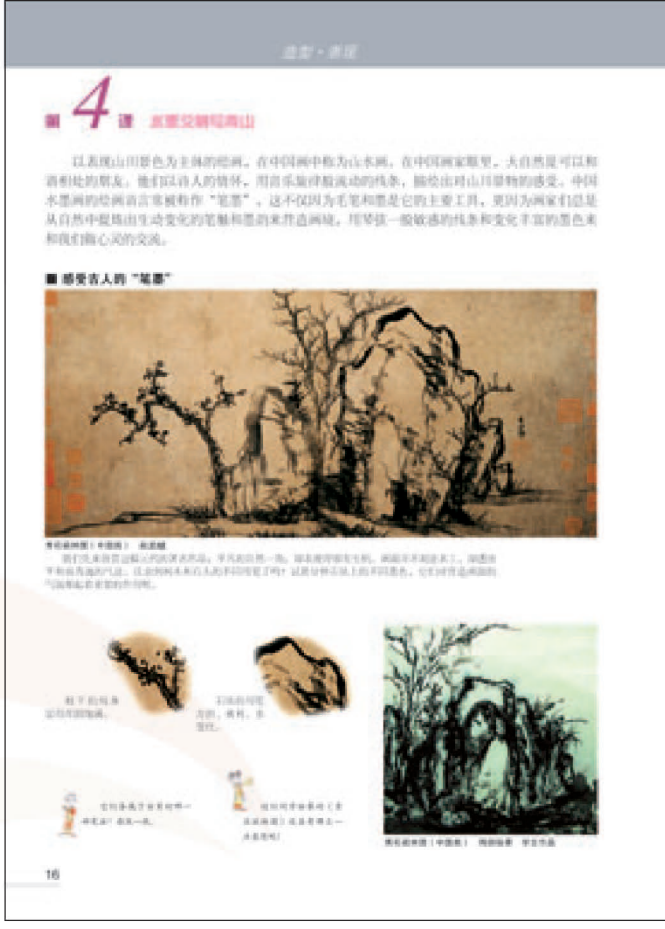
“岁寒三友”的由来：北宋神宗元丰二年，苏轼遭权臣迫害，被捕入狱。经王安石等人营救，始得从轻定罪，安置黄州管制。苏轼到黄州生活困难，便向黄州府讨来了数十亩荒地开垦种植，借以改善生活。这块地，当地人唤作“东坡”，苏轼便自取别号为“东坡居士”。苏轼在“东坡”栽种稻、麦等农作物，又筑园围墙造屋，房子取名“雪堂”，并在四壁都画上雪花；园子里，则遍植松、柏、竹、梅等花木。春天，黄州知州徐君猷来雪堂看望他，打趣道：“你这房间起居睡卧，环顾侧看处处是雪。当真天寒飘雪时，人迹难至，不觉得太冷清吗？”苏轼手指院内花木，爽朗大笑：“风泉两部乐，松竹三益友。”意为风声和泉声就是可解寂寞的两部乐章，枝叶常青的松柏、经冬不凋的竹子和傲霜开放的梅花，就是可伴冬寒的三位益友。

《话说中国画》，冯骥才。（摘录）

中国画在世界上是独一无二的。这不仅因其历史深厚久远，大师巨匠其众如林，传世名作浩似烟海，更重要的是它异常独特，且具鲜明的民族个性。中华民族独有的宇宙观、哲学观、艺术观、审美观，顽强地表现其间；把其他任何民族的绘画与其放在一起，都迥然不同，立时可见；中国画独放异彩。

中国画自它诞生之日始，就不以追摹自然形态为能事，而把表现物象的精神作为目的。在形与神的关系上，认为“论画以形似，见与儿童邻”（苏轼语），主张“以形写神”（顾恺之语）。哪怕所画的形态在“似与不似之间”（齐白石语），也要把内在的精神表现出来。这就使中国画家的注意力始终投射在事物内在的、深层的、本质的层面上。唐宋两代，繁盛迷人的社会生活征服了画家，严谨认真写实的画风因之盛行一时，但捕捉物象精神仍是绘画的最高追求。

第4课 水墨交融写青山


造型·表现

第4课 水墨交融写青山

以表现山川景色为主体的绘画，在中国画中称为山水画，在中国画家眼里，大自然是可以和诗相比的朋友，他们以诗人的情怀，用音乐般律般流动的线条，描绘出对山川景物的感受。中国水墨画的绘画语言常被称作“笔墨”，这不仅因为毛笔和墨是它的主要工具，更因为画家们总是从自然中提炼出生动变化的笔触和墨韵来作造画境，用笔锁一般敏感的线条和变化丰富的墨色来和我们心灵的交流。

感受古人的“笔墨”

16

教材分析

中国山水画是以山川自然景观为主要描写对象的中国画，形成于魏晋南北朝时期，但尚未从人物画中完全分离。隋唐时开始独立，五代、北宋时趋于成熟，成为中国画的重要画科。传统上按画法风格分为青绿山水、金碧山水、水墨山水、浅绛山水、小青绿山水、没骨山水等。

中国山水画是中国文化的重要组成部分，是中国传统绘画题材之一。对传统山水画的学习进一步强化了民族文化，符合课标的要求。教材通过感受古人的“笔墨”、追寻大师的意境等版面分割，引导学生参与文化的传承和交流，适合初中学生的身心发展水平。学生通过尝试山水画的笔墨语言，明了传统不是凝滞不变，而是不断发展前进的。

1. 教学路径

看：山水画以毛笔、水墨、宣纸为工具，以山川景色为描绘对象，融入中华民族文化思想，大胆而自由地打破时空限制，赋予了山水画深厚的文化内涵和内在生命力。游山玩水的文化意识，以山为德、水为性的内在修行意识，咫尺天涯的视错觉意识，中国山水画的天人合一之境，一直是山水画演绎的中轴主线。

学：了解毛笔的笔性及其表现方法。掌握树、石的程式化语言，体悟古人的“笔墨情趣”。以“皴”为美的山水画是人们面对自然时，通过观察而形成的一种极富创意的视觉笔墨，笔墨即为美，即为空间，在经典作品中探寻画家们的传承、整合、创新的发展之路。学习用墨，谨记惜墨、泼墨技法。

实践：融合自己掌握的笔墨语言，临摹或创作一幅以大自然为主体的山水画。

创新：合作画常常是画家们切磋技艺、交流情感、记录友谊的“风雅之事”。尝试以小组为单位，合作创作一幅山水画作品，体验集体的智慧，享受创造的乐趣。

2. 课时建议

本课设计为 2 课时。第一课时为传统山水画赏析，“笔墨”体验树木、山石的技法练习。第二课时为追寻大师的意境，融合自己掌握的笔墨语言，临摹或创作一幅山水画作品，传达心中的山川意韵，在愉快的学习气氛中传承传统文化。

教学内容

一、教学目标

认知目标：感受山水画生动变化的笔墨意趣，了解山水画的程式化语言及独特的艺术特色。

技能目标：了解山水画的程式美，笔墨的表现方法及一般的构图法则。尝试与他人合作或个人创作一幅山水画。

情感目标：引导学生欣赏中国山水画，体悟山水画意境，培养学生对祖国传统文化的认识和兴趣，提高审美情趣。

二、教学重难点

教学重点：山水画的程式化表现及其艺术特色。

教学难点：山水画作品意境的表达。

三、教学准备

教学课件、宣纸、画笔、查阅相关历史资料。

四、教学要点

中国“文房四宝”。

毛笔：选料讲究，工艺精细，品种繁多，粗的有碗口大，细的如绣花针。按原料分为羊毫、狼毫、兼毫、紫毫四大类。从书画效果上要求笔“齐、锐、圆、健”。“齐”指笔头饱满浓厚，吐墨均匀；“锐”指笔锋锐尖不开叉，利于钩捺；“圆”指笔锋圆转，挥扫自如；“健”指笔锋有弹力而显书画者笔力。

墨：墨锭，以徽墨较著名。为了便捷，现代也以墨汁替代，如“一得阁”“曹素功”等。

纸：宣纸。具有“韧而能润、光而不滑、洁白稠密、纹理纯净、搓折无损、润墨性强”等特点，并有独特的渗透、润滑性能，作画骨神兼备，最能体现中国画的艺术风格。所谓“墨分五色”，即一笔落成，深浅浓淡，纹理可见，墨韵清晰，层次分明，这是书画家利用宣纸的润墨性，控制了水墨比例，运笔疾徐有致而达到的一种艺术效果。宣纸同时还耐老化、不变色、少虫蛀、寿命长，故有“纸中之王、千年寿纸”的美誉。

砚：最著名的是广东肇庆的端砚、安徽的歙砚、山东鲁砚、江西龙尾砚、山西澄泥砚。砚台讲究质细地腻、润泽净纯、晶莹平滑、纹理清晰、易发墨而不吸水。

笔法：皴、擦、点、染。

用笔方式：中锋、侧锋、逆顺、顿挫、疾徐、转折。

墨法：浓、淡、干、 湿、枯、焦。

用墨方式：浓墨、淡墨、破墨、积墨、宿墨、泼墨。

皴法：皴法是山水画为表现山石的质感所创造出的行之有效的表现程式，是艺术家审美意象的一种外化，其秉承“天人合一”的哲学思想，也是画家思想、情感的表达。皴法的运用，意不在本身，而是表达画家审美意象的一个载体，是画家内心情感的审美追求。

披麻皴——常用来表现土质山或质地疏松的岩石。代表作品有黄公望《富春山居图》，由参差松软的条形墨线组成，用笔灵活，皴擦并用，注意浓淡干湿的丰富变化。

斧劈皴——常用中锋勾勒山石轮廓，以侧锋横向之笔画出石质肌理，再用淡墨渲染。代表作品有马远《踏歌图》，运笔多顿挫曲折，有如刀砍斧劈，故称为斧劈皴，这种皴法宜于表现质地坚硬、棱角分明的岩石。笔线细劲的称小斧劈，笔线粗阔的称大斧劈。

雨点皴——常用中锋稍间以侧锋点出，亦叫豆瓣披，为长点形的短促笔触，表现山石的苍劲厚重。代表作品有范宽《雪山萧寺图》，具有“峰峦浑厚，势状雄健”的独特风格。

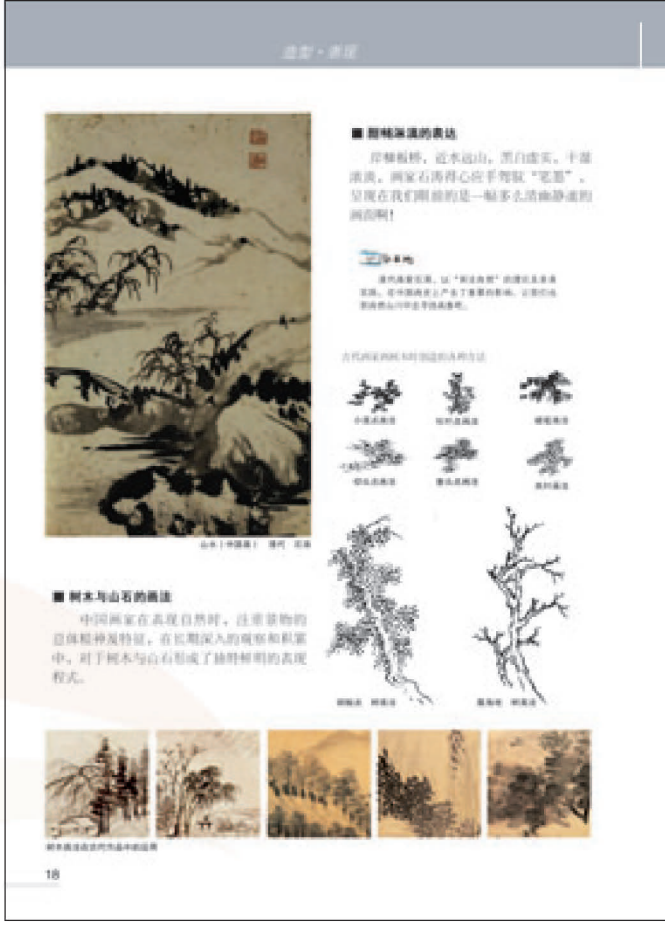
折带皴——这种皴法用侧锋卧笔向右行，再转折横刮，向左行可逆锋向前，再转折向，画出的墨线如“折带”故以名之。代表作品有“元四家”之一倪瓒的《渔庄秋霁图》，用笔变中锋为侧锋，折带皴画山石，枯笔干墨，淡雅峻秀，意境荒寒空寂，风格萧散超逸，极具艺术魅力。

中国画的构图又称章法或布局。中国画的画面构图透视关系是多点的，没有固定的一个视点，中国画这种散点的、移动的透视关系给画面提供了“可行、可望、可游、可居”的自由空间。宋代的郭熙在《林泉高致》中，对三远法下过这样的定义：“山有三远：自山下而仰山巅谓之高远；自山前而窥山后谓之深远；自近山而望远山谓之平远。”三远法，就是一种散点透视法，以仰视、俯视、平视等不同的视点来描绘画中的景物，打破了一般绘画以一个视点，即焦点透视观察景物的局限。

山水画意境：是山水画创作在审美意识上的双重构建，其意境既不是客观物象的简单描摹，也不是主观意念的精神表现，而是运用“情与景汇，意与象通”构成意境空间，是主、客观世界的统一，是画家通过“外师造化，中得心源”的高度和谐的体现。

《芥子园画传》中国清代绘画技法图谱，又称《芥子园画谱》，为沈心友请诸多画家编绘而成。画谱系统地介绍了中国画的基本技法，浅显明了，非常适合初学者习用。画谱问世 300 余年，许多成名的艺术家当初入门学习绘画，都将这本书作为研习范本。其中第一集山水图谱于康熙十八年以木版彩色套印成书，并以沈心友的岳父李渔的别墅“芥子园”为书命名，内容分画学浅说、设色、树谱、山石谱、人物屋宇谱、名家山水画谱等部分。

赵孟頫：字子昂，号松雪道人，元代著名画家。



赵孟頫绘画取材广泛，善画山水、人物、花鸟各科。在笔墨技法上，兼善工笔与写意，呈多种面貌，着重表现文人隐逸的审美情趣。赵孟頫正式提出“师古”的主张，并与“不求形似”的士大夫绘画主张相结合，融以“师法自然”的过硬技巧，确立了元代绘画艺术思维的审美标准。

石涛：清初四僧之一。又号苦瓜和尚、大涤子等。擅画花卉、蔬果、兰竹，兼工人物，尤善山水。其画力主“搜尽奇峰打草稿”“借古以开今”“我用我法”，一反当时仿古之风，其画构图新奇，笔墨雄健纵恣，淋漓酣畅，表现手法富于变化，又能独特、和谐地统一为自己的风格特色。吴冠中先生认为，石涛是中国现代美术的起点，另一方面，他又是中国传统画论的集大成者，游走在现代和传统之间。

张大千：20 世纪中国画坛最具传奇色彩的国画大师，无论是绘画、书法、篆刻、诗词

蛙声千里出山泉 齐白石

奚亭秋霁 石涛

鹊华秋色图 赵孟頫

都无所不通，特别在山水画方面卓有成就。张大千的艺术生涯和绘画风格，经历“师古”“师自然”“师心”三个阶段。他师古而不拟古，在继承传统的基础上发展了泼墨，创造了泼彩、泼彩墨艺术。

教学过程与方法

一、感受分析

感受古人的笔墨，引导学生分析“笔墨”的多层含义。中国水墨画的绘画语言常被称为“笔墨”，其既是中国画的主要工具，更是画家营造的画境。

二、表达体验

观察教师演示笔、墨的技法，引导学生尝试用笔、用墨的方法，体验琴弦一般敏感的线条、变化丰富的墨色，交流实践后对“笔墨”的感受，引导学生进一步体验情境交融的山水画表现特征。

三、追寻创新

“师法自然”的理论在中国画史上产生过重要影响，画家对自然中树木、山石的表达形成鲜明的程式，追寻大师的意境，融合自己掌握的笔墨语言，大胆地画一幅山水作品，描绘出对山川景物的感受。

这节课采用赏析、示范、临摹、小组交流等不同方法，让学生自主体验、实践中国山水画用水、用笔、用墨的方法，表达不同的意境、情趣。尽量多地运用直观教学法，教师演示山石不同的皴法，不同树木的造型，展现中国画笔墨造型的意趣。

教学评价建议

不同时期的山水画作品寄托了画家的不同心志，让学生体验对不同作品的理解，并将作品进行班级展示，交流对中国画笔墨情趣的体验及感悟。教师应该从理解、表现、运用等角度点评学生学习全程。

参考案例

课前准备。

教具：课件。

学具：毛笔、墨、宣纸、画毡、国画颜料。

一、新课导入

自然山水与中国的山水画有什么关系？

山水画——以表现山川景色为主体的绘画。不但表现丰富多彩的自然美，而且体现了中国画家的自然观和审美意识，画家们从自然中提炼出生动变化的笔触墨韵营造画境。中国的山水画不仅描绘了自然山水，而且寄托了画家个人的情感和理想，强调了画家的主观感受。

二、新授课程

1. 情景交融，古人的笔墨

分析探讨：

《秀石疏林图》传递怎样的意境？画中树木、石头的笔、墨有哪些变化？

石块用笔方折、爽利——侧锋；树干线条浑圆饱满——中锋。

“石分三面、树分四枝”形象地概括了中国山水画中树、石的造型方法。

思考分析：

中国山水画中有哪些表现程式？

程式的本意是法式、规程，它含有规范化的涵义。中国画家在表现自然时，注重景物的总体精神和特征，在长期深入观察和积累中，对树木、山石形成了独特鲜明的表现程式。背景空白，突出了笔墨情趣。

欣赏感悟：

人们常说“诗中有画，画中有诗”，你能体会到中国山水画家追求的境界吗？

中国画的中心——笔墨，中国画讲究墨的浓淡，淡要淡得厚，淡得有韵味，不能淡薄；浓不能浓得有火气、燥气。笔墨就是构成，

有意识地将笔墨的安排作为构成来思考。由于笔墨的偶然性和现场发挥并不完全依画家的旨意和预期，所以在作画过程中还要随机应变，灵活处理。

2. 追寻表达，大师的意境

中国山水画的空间分割讲究造境。中国画三远的布局章法，可以用尺幅之纸表现万里江河、万仞高山。自近而望其远曰平远，平远之致冲融；自下而仰其巅曰高远，高远之势突兀；自前而窥其后曰深远，深远之意重叠。

《寒江独钓图》画面表现的是什么内容，你能联想到一首诗吗？

作者表现了怎样的情感？大面积的留白表示什么意思？

作品描绘了诗一般的意境。“千山鸟飞绝，万径人踪灭，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。”作品描绘了一叶孤舟漂泊在无垠的水际，只有一位老者，身穿蓑衣，头戴斗笠，在独自垂钓。大面积的留白给人以想象的空间，像水天相连，像茫茫白雪，像雾气迷茫，充分表现了寒冷的感觉。

体会：意境之美，中国山水画情与景交融的独特审美内涵。中国的山水画不仅描绘了自然山水，而且寄托了画家个人的情感和理想，同时也表达了画家的主观感受。

《山水》画面意境：清幽静谧。石涛运用线的粗细、刚柔、浓淡、疏密等形态组合的变化构成近山远水，岸柳板桥，不受客观世界中光线、色彩、透视的制约，形成画面节奏，从而传递画家的情绪、感受和富有生命力的内心世界。

教师示范：示范树木与山石的技法。

古代画家画树叶时创造的各种点叶法：菊花点、胡椒点、介子点、松叶点等。

古代画家画山石时创造的各种皴法：是表现山石、峰峦纹理的画法，有披麻皴、雨点皴、斧劈皴等。

在教师的指导下练习各种笔法、墨色、墨法，谈谈对用笔、用墨的感受，并试着对同学的笔墨造型进行分析，判断它们各使用了哪些笔法、墨法。

3. 合作临摹，创造的乐趣

作业要求：

融合自己掌握的笔墨语言，临摹或创作一幅以大自然为主体的山水画。

展示评价：

学生展示自己的临摹作品，同学之间交流学习体会，互评及教师点评作品。

相关链接

中国山水画独特的艺术体现：

1. 要求创造情景交融的意境。

即要求画家把对自然景物的感受和认识，与被描绘的客观对象有机地结合起来，达到写景是为了抒情，抒情又离不开具体的景物，情与景有机地融合在一起。宋代的翰林画院曾出过几道颇为有名的创作命题：“踏花归来马蹄香”“深山藏古寺”“野渡无人舟自横”，无形无状的东西如何创造不朽的作品。

2. 在空间处理上采用“以大观小”、“小中见大”的手法。

即把画家自己看做是一个巨人，面对自然，如同看盆景。这样，即使是千里江山也可以尽收眼底，不受视觉的局限。画幅虽小，但所表现的范围和境界可以很大。中国古代山水画家创造的这种独特的空间处理手法，不仅表现了中国画家观察自然的独特方法，而且体现了中华民族的审美意趣和中国人民的自然观。

3. 形成了许多行之有效的表现程式。

中国传统艺术，如戏曲、中国画反映社会生活的一种独特的表现技术格式。例如，中国戏曲表现手段的四个组成部分——唱、念、做、打，都有程式。

中国山水画表现自然界的各种树石，也有许多程式。如表现山石和树皮的纹理，就有披麻皴、雨点皴、斧劈皴、卷云皴等十多种皴法。这是中国古代山水画家在长期艺术实践中，根据各种山石不同的质地结构和不同树木的表皮状态，加以概括而形成的许多行之有效的表现程式。

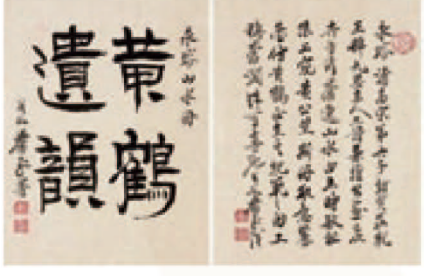
山水册 清代

夏景山口待渡图 五代

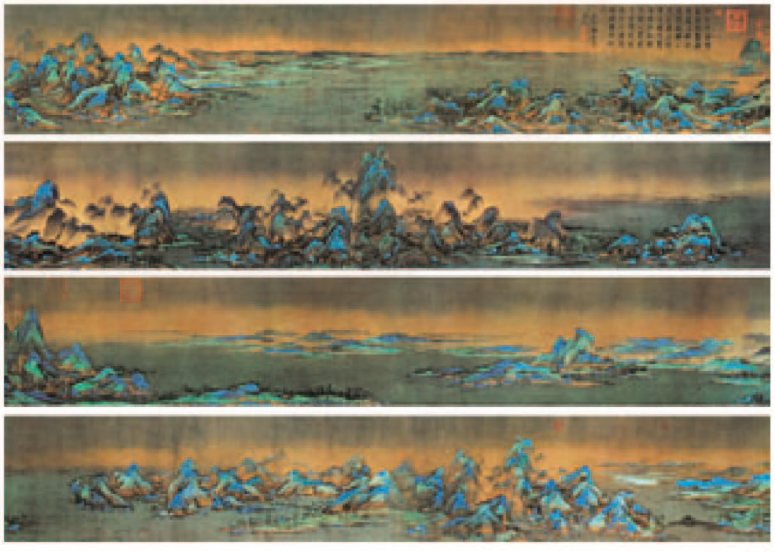
设色山水图 明代

摹古山水 清代

秋山觅句图 明代



江山楼阁图 北宋



千里江山图 宋代

第5课 园林·探幽

教材分析

本课属于综合·探索领域。园林艺术浓缩了中国文化的精华，苏州园林成为中国私家园林的代表，其中蕴涵了建筑、园艺、风俗以及“诗情画意”的中国古代人文精神。苏州园林试图在有限的内部空间里完美地再现外部世界的空间和结构。园内庭台楼榭、游廊小径蜿蜒其间，内外空间相互渗透，得以流畅、流通、流动。透过格子窗，广阔的自然风光被浓缩成微型景观。题词铭记无处不在，为园林平添了浓郁的人文气息。涓涓清流脚下而过，倒映出园中的景物，虚实交错，把观赏者从可触摸的真实世界带入无限的梦幻空间。可谓“不出城郭而获山水之怡，身居闹市而有灵泉之致”。

教学中探求苏州园林的“精、巧、灵、雅、意、美”是课程的重心，建筑技巧和造园手法则是支撑园林精髓的基石。

1. 教学路径

欣赏——以图片和视频形式赏析江南园林。感受江南园林中所蕴含的中国文化中的人文情怀和“写意山水”的审美要素。

了解——了解江南园林和私家园林的特质和江南园林的发生、发展。对比江南私家园林和皇家园林的差异。江南园林典型特质的形成原因和江南园林中各种建筑、审美、文化元素的组成。了解江南园林中最有代表性的园林。

体验——体验和感受江南园林，居住条件与生活环境的“宅园合一、可赏、可游、可居”这一形态特质。体验古代江南园林中“花木寓意、叠石寄情”的人物思想特质，体会园林中题咏、匾额、楹联等文化元素的精神内容。

应用——以江南园林中的一个点进行深入探究，寻根溯源。假山、池塘与中国画中的山水写意；漏窗、花格与中国古代的人文精神；回廊、曲桥与中国文化中蕴含品质等。对比他们之间的差异和联系，寻求江南园林中的审美真谛。

创造——以江南园林诸多审美元素中的一点展开，深入解读从造园到中国绘画，所体现出的中国古代人文精神。将这些元素重新组合，形成新的视觉作品。

2. 课时建议

本课课时建议为 3 课时，第一课时以江南园林中的审美节点展开，探求以点及面地层层深入。以江南园林中的一个点进入，如漏窗、假山、回廊等，以点及面展现园林中的“精、细、巧、雅”。第二课时从江南园林中的中国绘画的审美再造谈起，将造园中的布局、营造和中国绘画中的写意、情境相对应，建立对江南园林中审美元素的认知。第三课时从造园者和居住者的角度进入，探寻江南园林中深层的文化内涵和人文精神，体验江南园林中的“意和美”。

南独特的人文背景和地理条件造就了私家园林，从公元前 6 世纪发展到鼎盛成熟的明清。时间与人文环境孕育了大批园林艺术家，也使江南私家园林的建筑独具匠心，丰富多样，形成以山水为中心，粉墙黛瓦、曲径通幽、一步一景的咫尺之内再造乾坤的整体建筑特色。

江南私家园林

江南私家园林

江南私家园林

教学内容

一、教学目标

认知目标：从苏州园林的造园元素中体验江南园林的艺术品质，了解园林的基本建造技巧和建造法则。

技能目标：能够从审美的角度对苏州园林有新的认识。

情感目标：体验江南园林中所蕴含的人文气息和精神风貌。

二、教学重难点

对苏州园林多重艺术风貌的理解。

三、教学准备

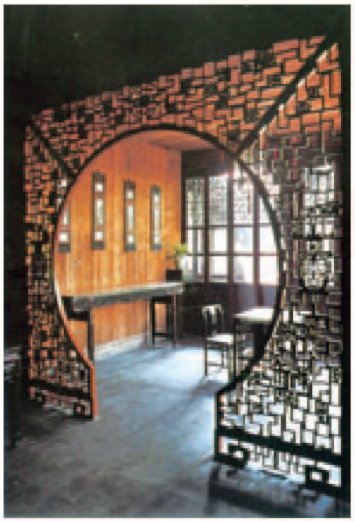
相关的园林、苏州园林、皇家园林、西方园林的各类图片资料。其中以苏州园林的图片资料为主，包括漏窗、题咏、砖雕、植物、花窗的局部图片。

四、教学内容要点

1. 江南私家园林主要的建筑特色：江

2. 江南园林中的重要建筑元素与园林意境的创造：在江南园林中最主要的建筑有厅、堂、楼台、榭、轩、斋、廊、舫等，同时有墙、洞门、空窗、漏窗、

铺地等建筑小品。这些建筑构成不仅具有居住功能，更重要的是具有艺术化的游赏空间。于是建筑元素就有了营造园林意境的重要功能。依据“意在笔先”的原则，江南园林在造园上就有了以入门避曲空间、以山水变换空间、用建筑分合空间、以植物呈现空间等表现形式，形成了开合有致，虚空交替，入门宛如世外桃源，咫尺间山高水远的视觉语言。



3. 江南园林中的传统画意：江南园林中布局构筑建立在中国传统绘画的创作原则上，南北朝时期山水画、山水诗文盛行，社会风气和人文风气对造园活动产生了深刻的影响。唐、宋以后文人画深入社会，也深深影响到江南园林的造园活动。从园林的布局、造景到匾额、楹联都具有了写意的中国传统绘画意境，使园林由“诗情画意”成为无声的诗、立体的画，同时画家文人对造园的介入更强化了园林中山水写意的人文气息。

苏台纪胜图册　明代　沈周

4. 江南园林中的主题和精神意味：江南园林的造园理念中，充满着老庄的思想。这些“自然、无为”的隐逸之风成为当时社会的普遍现象，江南园林从发展脉络上看，其园林的主题正是体现了这种“隐于市”的隐逸主题。园林中建筑景观的设计和题名也具有隐逸的主题，更以楹联的形式来作进一步的诠释。造园者、参与者、园主等人所具有的隐逸精神形态，因其极强的人文特质而得

到社会的普遍承认。江南园林的造园有了返璞归真，回归自然的追求，达到了“虽由人作、宛自天开”的最高境界。

5. 江南园林的艺术特质：江南古典园林实现了住宅与园林在形式上的完美结合，在满足居住、休憩、游赏需要的同时，将对自然的精神追求最大化地移植到园林中，使园林具有了堆山、叠峰、凿池等模拟缩写。巧用借景，突破空间局限，丰富景色；衬托相映、虚实对比、虚远具体、空灵实在，形成园中景物的虚幻与层次。曲径通幽、随形而变、依势而曲的景致变化，使园林空间更为丰富。

教学过程与方法

一、探索与查阅

查阅和了解江南私家园林中著名园林的艺术特色，比较皇家园林，了解江南园林中的布局、建筑、山水、植物等重要造园元素的特点。了解不同时期江南园林造园时的社会风尚和人文环境，体验这些因素对江南园林的影响。

二、交流与探讨

寻找例证。将江南园林所蕴含的人文情境的场景和中国山水画作对比，体会江南园林中缩景模拟的山水写意，从小景、小品、窗格、题咏、花草植物中寻找应对江南园林建筑中的人文思想，体会江南园林中的深层意味。

三、创意与制作

江南园林是从画中走出来的，所以江南园林的景致随处都是可以入画的，以线描、速写的形式记录园林的一角，配以自己对园林认识的文字，完成对园林的初步认知。寻找园林中最具有特点的景致、物件，由点展开，呈现园林的人文风貌，制作和绘画相结合，形成大型活动式场景，完成江南园林的再创造。

教学评价建议

1. 本课在教学中，赏析的核心是引领学生进入江南园林中“诗、情、画、意”的文化情趣之中，并通过对这一境界的体验，赏析园林中的建筑之美、文化之美，以便浅析江南园林背后的人文情怀和艺术之美。

2. 作业设计中的重点是以点带面地展现对江南园林的理解和视觉感受，建议着重由园林向其他艺术形式的转变中展现“园林”的韵味。

参考案例

课题一：江南之韵——从漏窗说起。

一、教学目标

1. 完成园林中漏窗的创作草图。

2. 充分认识园林中漏窗的图案元素。

3. 漏窗与造园艺术的关系。

4. 完成漏窗的雕刻制作。

二、教学要点

1. 漏窗在园林（苏州园林）中主要出现在什么建筑上？

2. 漏窗的形式和内容各有哪些？

3. 比较有漏窗的建筑和没有漏窗的建筑在艺术上视觉上的不同。

4. 漏窗上的图案内容和园林中中国古代文人精神有怎样的联系？

5. 列举苏州园林中的漏窗图片并建议讨论说明。

三、创作思考

1. 要求学生了解和欣赏漏窗并设计一幅漏窗草图。

2. 示范并解读设计制作要点。

3. 漏窗规格：40 厘米 ×40 厘米、30 厘米 ×30 厘米、20 厘米 ×20 厘米。学生创意草图。

4. 展示“琴、棋、书、画”漏窗，要求学生欣赏并思考：①这组漏窗在苏州的哪座园林？②造园的人想告诉我们什么？

5. 漏窗和园林建筑相结合会产生怎样的视觉效果？

四、课后延展

1. 今天我们欣赏了这么多的漏窗，都来自什么建筑群呢？

2. 课后思考漏窗在园林中的作用。

课题二：韵律与写意——园林中的元素再造。

一、教学目标

1. 园林中建筑与园艺植物、山水的韵律与写意。

2. 中国画中水墨与写意的艺术表现形式。

合作创作园林漏窗

3. 基本完成与漏窗相结合的整体装置的创作。

二、教学要点

1. 为什么苏州园林又被称做是“山水园林”？

2. 山水在中国绘画中有哪些表现形式？

3. 为什么山水画的形式会表现在苏州园林的园林建筑设计中？（精神因素和客观因素）

4. 造园者又是通过哪些造园元素将中国绘画的形式表现在园林建筑中的呢？

5. 苏州园林的建筑特色是什么？具体表现在哪些方面？

三、创作思考

1. 叠山、理水、种树、植花，因势利导的园林建筑中有着怎样的中国写意绘画的神韵，怎样通过一个局部用绘画的方式表现出来呢？

2. 植物的选择在苏州园林中有何意义，人文的情怀和国画写意表现有怎样的联系？

写意国画创作

学生欣赏创作作品

3. 中国写意绘画中“墨色”是如何应用的？

4. 要求找出透过漏窗所看见的一个片段，运用水墨写意的方式，画一幅山水花鸟的局部写意作品。

5. 写意的核心精神价值和人文价值是什么？

四、课后延展

1. 如果说江南园林是一幅风雅的写意，那么皇家园林又是什么呢？

2. 在写意而风雅的江南园林背后蕴涵着怎样的人文特质和风俗画卷？

3. 设计和建造园林的人，和那些曾经的园林主人对园林会寄托着怎样的情怀？

课题三：造园者说——艺术与人文的对话。

一、教学目标

1. 苏州园林建筑中造园者是怎样实现“借景造园”这一园林特质的。体会理解苏州园林的造园艺术与造园技巧。

2. 比较体会皇家园林与苏州园林的艺术特点，理解造园背后的文化情境。

3. 寻找苏州园林中最能反映古代文人精神面貌的建筑和场景，理解苏州园林中的人文情怀。

4. 运用线描描绘与文字描述相结合的方式完成对苏州园林中局部的“描写”。

二、教学要点

1. 苏州园林中反映人文情怀的建筑和场景是借怎样的形式表达出来的？

2. 叠山理水、题咏扁额，不同的园林会有哪些不同的造园主题，背后的个体人文情怀又有什么不同？如拙政园、狮子林的造园主题。

3. 是什么样的客观原因形成了苏州园林中各自独特的园林特质呢？画家、文人参与设计吗？

4. 从园林的建筑到园艺，苏州园林中的一砖一瓦、一草一木都具有怎样的象征意味和人文内涵？

5. 园林的主人又都是些怎样的人呢？

三、创作思考

1. 体会和寻找最具苏州园林代表的园林局部场景，这些场景同时可以反映出园林的建筑风貌和艺术特点。

2. 寻找不同园林中各自的特质和造园主题，描绘可以代表这些特质和主题的园林场景。

3. 一个局部场景，可以是一个亭角，也可以是透过圆门的山水景色，它们都有什么

样的象征意义呢？

4. 山水园林的重点是山水，怎样表现才能反映最典型的这一特点？

四、课后延展

1. 园林中事物的象征意味和中国的传统文化有怎样的联系？

2. 造园中的设计建筑技巧和中国的传统审美有哪些异曲同工之处？

3. 你了解西方园林艺术吗，和苏州园林比较，它们各自有什么特点？

相关链接

沧浪亭位于苏州市城南三元坊附近，现存园林中历史最为悠久。主要以山林为核心，四周环列建筑，亭及依山起伏的长廊，通过复廊上的漏窗的渗透作用，沟通园内、外的山水，使水面、池岸、假山、亭榭融成一体。园中山上石径盘旋、古树葱茏、箬竹被覆、藤萝蔓挂、野卉丛生、朴素自然，景色苍润如真山野林。全园漏窗共 108 式，图案花纹变化多端，无一雷同，环山就有 59 个，在苏州古典园林中独树一帜。

留园坐落在苏州市阊门外，始建于明嘉靖年间。全园分为四个部分，在一个园林中能领略到山水、田园、山林、庭院四种不同景色：中部以水景见长，是全园的精华所在；东部以曲院回廊的建筑取胜，园的东部有著名的“佳晴雨快鱼之厅”“林泉耆砍之馆”“还我读书处”“冠云台”“冠云楼”等十数处斋、轩，院内池后立有三座石峰，居中者为名石冠云峰，两旁为瑞云、岫云两峰；北部具有乡村风光，并有新辟盆景园；西区则是全园最高处，有野趣，以假山为奇，土石相间，堆砌自然。池南涵碧山房与明瑟楼为留园的主要观景建筑。留园内建筑的数量在苏州诸园中居冠，厅堂、走廊、粉墙、洞门等建筑与假山、水池、花木等组合成数十个大小不等的庭院小品。充分体现了古代造园家的高超技艺、卓越智慧和江南园林建筑的艺术风格和特色。

拙政园位于苏州市东北街 178 号，是苏州园林中面积最大的古典山水园林，被誉为“中国园林之母”。全园分东、中、西、住宅四部分。住宅是典型的苏州民居，现布置为园林博物馆展厅。东部明快开朗，以平冈远山、松林草坪、竹坞曲水为主。主要景点有：“兰雪堂”“缀云峰”“芙蓉榭”等。中部为拙政园精华所在，池水面积占 1/3，以水为主，池广树茂，景色自然，临水布置了形体不一、高低错落的建筑，主次分明。主要景点有：“远香堂”“香洲”“荷风四面亭”“见山楼”等。西部主体建筑，其特点为台馆分峙、回廊起伏，水波倒影，别有情趣，装饰华丽精美。主要景点有：“卅六鸳鸯馆”“倒影楼”等。

狮子林至今已有 650 多年的历史。既有苏州古典园林亭、台、楼、阁、厅、堂、轩、廊之人文景观，更以湖山奇石，洞壑深遂而盛名于世，素有“假山王国”之美誉。狮子林假山，群峰起伏，气势雄浑，奇峰怪石，玲珑剔透。假山群共有 9 条路线，21 个洞口。横向极尽迂回曲折，竖向力求回环起伏。游人穿洞，左右盘旋，时而登峰巅，时而沉落谷底，仰观满目迭嶂，俯视四面坡差，或平缓，或险隘，给游人带来一种恍惚迷离的神秘趣味。

第6课 美丽的书

教材分析

本课属于设计·应用学习领域。

书籍不是一般商品，而是一种文化载体，因而一本好的书不仅要从内容上吸引读者，同时成书的形式还要有趣，这就要求书籍设计者应具有良好的立意和构思，使书籍设计从形式到内容形成完美的艺术整体。书籍设计是一种立体的思考行为，从书籍封面、封底和书脊，再到内页，如果单独去看都是平面的，但随着人们的翻阅，视觉的流动，这些平面则组合成一本立体的书籍，带给人以美的感受。本课从书的整体形态到书的构成要素、书的封面、书的结构，步步为营，启发学生自主思考、激发想象，引导学生创造属于自己的个性书籍。学生则可以通过参与书籍设计，融入到书的丰富多彩的美妙世界之中，形成“形式与内容高度统一”的设计思想，提高创意能力和动手能力。

1. 教学路径

看：甲骨装、简策、卷轴装、经折装、蝴蝶装、包背装、线装等等，不仅构成了瑰丽多姿的书籍形态发展史，在某种意义上，也是中华文明的一个象征。书籍设计的基本要求是整体设计，内容与形式统一。书籍形态是包含“造型”和“动态”的二重构造，造型是书的物质形式，以美观、方便、实用构成书籍直观的造型，形成一种形式美感；动态是书的阅读性构造，往往以丰富易懂的信息、有趣的创意、合理的阅读流程以及图文互补的形式，构成书籍内容的流动之美。

学：书籍设计不仅仅是为书装扮一件漂亮的外衣，更重要的是设计师以文本为基础的再创作，进行由表及里的整体思考，从内容到形态、从封面到正文运用独到的设计语言，有效组织信息，努力编排出一本令读者读来有趣、受之有益的纸媒阅读载体，甚至可以成为艺术品，传承后人。需要整合书籍设计要素，注重内容与形式的关系，从书的外衣到书籍形态，从外到内进行整体设计，努力掌握整体设计的方法。

做：通过自己的阅读、理解，尝试为自己喜爱的一本书重新设计封面、封底与书脊，使书变得有趣，具有鲜明的特征。

创新：选用不同的材料，如布、纸、线等，展示创意设计，动手制作一本有创意的书。

2. 课时建议

本课设计为 2 课时。第一课时为书的历史及整体设计方法；第二课时为书籍设计、制作及评价。根据学生个体及材料准备，可分层要求完成书籍的创意设计、制作，注重培养学生的现代设计意识，耐心细致、持之以恒的学习态度。

教学内容

一、教学目标

认知目标：认识书籍的文化价值和艺术价值，学习书籍设计的基本知识。

技能目标：为自己喜爱的一本书重新设计封面、封底与书脊。

情感目标：感悟书籍设计的艺术美，树立创意为先的设计观念。

二、教学重难点

教学重点：使学生通过封面、封底、书脊的设计表达出书的内涵，恰当地使用图形、色彩、文字等视觉要素以及构成关系。

教学难点：书籍设计中内容与形式的高度一致性和相互映衬关系。

三、教学准备

各类书籍图片、A4 纸、画笔、颜料、教学课件。

四、教学要点

1. 书的形态：书是人类文化和社会文明的产物。最早的书是两河流域文明时期刻在湿泥板上的埃及楔形文字书。中国人发明造纸术前，书写的材料是竹简、木牍、丝帛。造纸术、印刷术的发明对书的形成、传播起到了巨大的推动作用。书籍形态设计的第一语言就是视觉传达，需要给读者传达一种最直接、最简单的感官喜好。书籍形态的多元探索，要求以独特的设计语言呈现多元化的书籍形态，让读者参与到更丰富的阅读体验中，以培养学生的创新精神。

2. 书的要素：一本书的形式构成，包括开本、纸张、页码、封面、印刷、装订等，它们构成了一本书基本的物质形式和外观状态。特别是书的开本大小、页数的多少和封面设计是影响书籍外观视觉样式的重要因素。书不一定是矩形的，可以根据内容尝试多样设计，而精装书籍，就像穿着盛装的人，显得富丽堂皇。

3. 书的封面：封面集中地体现书籍的主题精神，它既是书的保护层，又是书的面孔。在琳琅满目的书海中，书的封面起着一个无声的推销员作用，在一定程度上直接影响着人们的购书欲。图形、色彩和文字是封面设计的三要素，一般包括书名、编著者名、出版社、介绍文字、定价和条形码等文字和符号，以及体现书籍内容、性质、体裁的装饰形象、色彩和构图。现今，书籍已不单纯是文字的载体，也不仅仅提供阅读的功能，它已成为全方位展示设计者美学追求，满足人们多元化需要的艺术作品。

4. 书的装帧方法：古籍书有经折装、蝴蝶装、卷轴装、包背装、线装、旋风装等。现代书装帧方式有精装、平装。有人用建筑艺术比喻书籍装帧，建筑艺术是空间的、静态的艺术，然而通过布局可以产生韵律，造成一种流动的感觉。书籍装帧也是如此，通过封面、环衬、扉页，步步接近正文，产生律动美。

5. 楔形文字：公元前 3100 年之前苏美尔人开始使用的一种文字，它是至今为止被发现的最古老的

文字之一，也是两河流域最主要的文化成就。苏美尔人用削成三角形尖头的芦苇秆或骨棒、木棒当笔，在潮湿的黏土制作的泥板上写字，字形自然形成楔形。

6. 东巴文：是目前世界上唯一仍然“活着”的象形文字，兼备表意和表音的成分。

7. 竹简：战国至魏晋时代的书写材料。是削制成的狭长竹片（也有木片），竹片称简，木片称牍，统称为简。

8. 线装书：线装书出现在包背装盛行的明朝中叶，是我国装订技术史上第一次将零散的页张集中起来，用订线方式穿联成册的装订书。

9. 圈装书：圈装书运用了专门的工具、材料，可以自己装订。

10. 插图：插图也称为插画，插在文字中间用以说明文字内容的图画，有趣的插图可以增强作品的感染力和书刊版式的活泼性。插图在中国有着悠久的历史，创于唐，盛于宋、元，到了明代，插图的数量十分惊人。

教学过程与方法

一、分析讨论

评判一本最美的书的标准是什么？一本好书必须具备哪些要素？优秀的书籍设计应该是怎样的？通过层层设问，引导学生主动探究美丽的书。

二、欣赏感悟

书的形态千变万化，美丽的书籍封面如何设计？需要哪些元素？运用问题探究法引导学生探究纸质文化的魅力，探究从平面纸张——翻阅——视觉的流动——立体的空间转变构成，形成设计意识。

三、实践探究

动手制作手工书，通过个人的创意和简单的技术，认识、体验书籍装帧。可以通过封面、环衬、扉页、目录、版权页、页码和书眉、版式设计、文学插图等完善一本书的装帧。可以选择身边的多种材料，探究书籍的形式，表达个性风格。

教学中采用师生互动型的教学方法，以学生为主体，充分发挥学生的主观能动性。运用小组讨论法，通过设问，引导学生大胆发表自己对书籍设计的看法；运用问题探究法，深化讨论的问题，培养学生发现问题、思索问题、解决问题的意识，通过对书籍内容的熟悉及创意要求，对自己喜爱的书重新设计，可以较好地完成教学目标。

教学评价建议

学生小组展示各自设计的书籍作品，通过设计对话，让设计理念有机地融汇于日常行为，体验艺术的“视觉性、审美性”。教师应该从感受、运用、创新等角度进行点评学生的学习全程，建议将作品带回家，与家人共同分享、交流，强调评价的多主体。

参考案例

一、课前准备

教具：多媒体课件、A4 纸、画笔等。

学具：彩纸、画笔、颜料等。

二、教学设计

（一）新课导入

讨论：每当我们拿起一本书时，是否会仔细地品味书的包装是否漂亮、触感是否舒服、内文编排是否合理有效？是否具有美感？这种印象使我们喜欢上了美丽的图书。

揭示课题：“美丽的书”。

（二）新授课程

1. 分析讨论

评判一本最美的书的标准是什么？

每年在德国莱比锡举办的“世界最美的书”评选活动，代表了当今世界图书装帧设计界的最高荣誉，反映了世界书籍艺术的最高水平。莱比锡提出的评判标准值得借鉴：第一是设计和文本内容的完美结合；第二要有创造性；第三，它是给人以阅读享受的，一定是在印刷和制作方面有最精致、独到的地方。

2. 欣赏感悟

书籍设计重在对文化的理解。引导学生分析《朱熹千字文》一书，探究书的要素。

观察：翻开《朱熹千字文》，遒劲、粗犷的字迹仿佛从纸上立起来，镶嵌入一个古老的石碑，似乎让人感觉到当年篆刻人手上的力度。

分析：构成这本书基本的形式要素，古朴的形式和外观气息的要素正是一本书必备的。

思考：一本书必须具备哪些要素呢？

3. 探究分析

一本好的书籍设计应该是怎样的？

书的内在精神的形象化体现，让读者阅读起来方便、易懂、有趣，并使其成为生活的一部分，就是好的书籍设计。书籍是一个带有情感的事物，其形式充分体现了纸文化的魅力。其不仅仅是文字信息的传达，在翻页阅读的过程中，所形成的一种动态的阅读体验，也是非常有趣和有益的。

4. 探讨交流

观察：《小蓝和小黄》封面由黄色、白色、黑色大块面分割而成，环衬由黄、蓝圆圈相隔而成，非常形象地点题，突出书的主题。

分析：这本认识色彩的图画书由色彩、文字、构图构成愉悦、轻松的风格，非常吸引小朋友阅读。

思考：一本书的封面又该如何设计呢？

交流：一本书的封面就是书的外衣，它既保护了书籍，又是书籍的脸面，让我们快速地了解此书的内容。

构图——封面艺术的构图，从内容到形式再到内容相互作用的反复渗透，巧妙结合，凸显设计者的审美意趣。

书名——一目了然，有先声夺人之势。

色彩——封面色彩要富有装饰性，简洁强烈，给读者以视觉、心理上的冲击。

艺术手法——写意、比拟、象形、象征、变形等手法进行艺术处理，揭示书稿主题。

空白——空白是一种特殊艺术手法，画面中空白是意象的空间，给读者留下联想与思索的余地。

小组分析朱赢椿的《蚁呓》、教材 P27 页的《奇斯马的侦探故事》等。

《蚁呓》这本书是尝试从设计到内容具有自主性和实验性价值的书籍，设计者想借此传达一种特别的书籍理念：阅读的乐趣不是被动接受，而是主动参与。书中大量留白为读者提供了丰富的想象和创作空间，向读者发出一个诚挚的邀请：这是一本需要与读者共同补充、创造和书写的图书。

5. 学生作业

作业内容：

为自己最喜爱的一本书设计封面、书脊、封底。

基本要求：

合理运用材料，完成一本书的装帧设计。

个性要求：

为自己的作品集进行装帧设计，将民族性和科学性有机结合。

6. 展示评价

学生展示自己设计制作的书籍，与小组成员分享设计的过程及设计思路，同学互评及教师点评。

相关链接

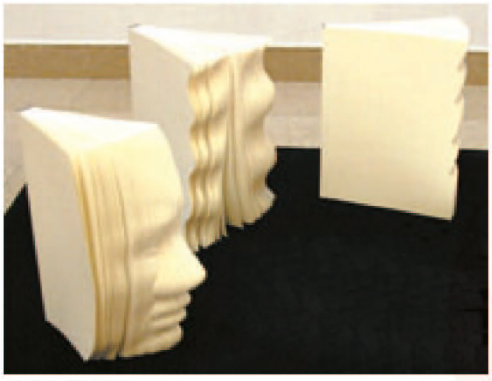
创造书籍之美在于了解书籍传播这一载体的特点与本质，必须掌握书籍的设计规律。书籍不是静止的装饰之物。读者在翻阅过程中，与书沟通并产生互动。书成为一个驾驭时空的能动的生命体。读者从中领悟生命的脉动、智慧的启示、幻想的诱发；体会情感的流露、视觉传达的规则、图像文字的美感，从而享受到阅读的愉悦。

书籍设计师在完成内容传达的同时，仍不忘营造书籍设计中从整体到细节、从无序到有序、从空间到时间、从抽象到物化、从逻辑思考到幻觉遐想、从书籍形态到传达语境，这是一个富有诗意的感性创造和具有哲理的秩序控制过程。

吕敬人设计的《中国记忆》被评为 2008 年度德国莱比锡“世界最美的书”。一本《中国记忆》，取自中国传统文化中虚实空间对立的概念，低调雅致，回味悠长。书页开处，一幅幅精美优雅的图片和古典韵味的文字相依相融，千年历史风尘扑面而来。从书匣的外封到图录的书衣，在视觉质感上层层体现出阳刚与阴柔的变幻。柔软的纸质及形式上类似中式装帧，让中国符号的运用改变了传统图录的特征与质感。

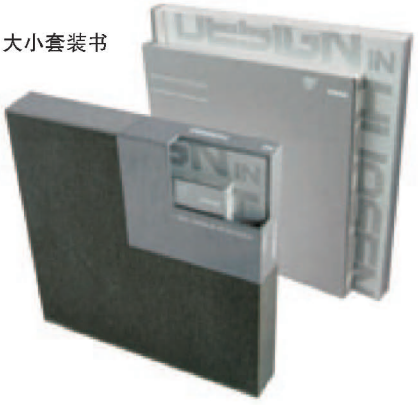
朱赢椿设计的《蚁呓》这本书，使他再次获得了世界性的赞美和奖励，德国的联合国科教文组织“世界最美的书”评委做出了如下评语：“这本双语书以高雅的美取胜，它体现在高超的设计水准和极少的设计介入。以蚂蚁的角度切入，把蚂蚁的渺小和它与人类的相似性形象地表现出来。在这本书中，中国的传统元素和当下现代主题得到有趣的结合。空白页和极少的文字体现了佛教对创作者的影响，促使人们去反思，对生命应报以怎样的态度。”

有插图的书

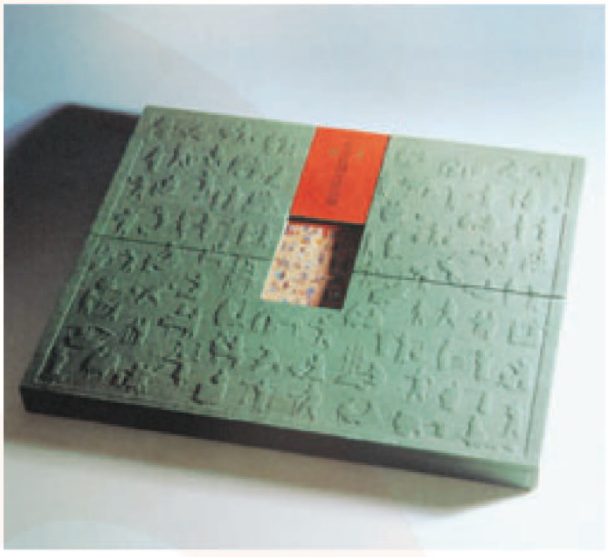


书的设计创意

大小套装书



盒装精装书



开窗口的精装书

线装书

可以捆扎的书

第7课 张贴的画

教材分析

本课属于设计·应用学习领域。张贴的画，按其字义，揭示了招贴画的意义、作用和特征。招贴画简洁、鲜明、明确，对学生有很强的吸引力。通过接触招贴画，让学生设计制作一些主题明确的校园招贴画，可以促使学生保持浓厚的学习兴趣和创作欲望，并增强学校、班级的凝聚力。教材从招贴画的概念、意义、构成、分类、主题及张贴的环境介入，引导学生关注招贴画，培养设计意识。引导学生把构思、创意通过视觉表达方式形成招贴画，以提高视觉表达能力、思维创新能力及动手操作能力。

1. 教学路径

看：招贴是我们视觉文化的一部分，作为在生活中常见的大众艺术，它改变着我们的环境，述说着我们的时代。招贴的表达是视觉性的，易为人理解，具备了视觉设计的绝大多数基本要素，设计表现技法比其他媒介更广、更全面，更适合作为基础学习的内容。招贴画的特点：鲜明醒目的色彩，概括有力的图形，巧妙奇特的创意，富有号召力的文字，从一个特殊的角度表现了丰富的社会生活。

学：招贴画是日常生活中比较常见的美术作品，其通过图形与文字的巧妙组合给人强烈的视觉感受，优秀的招贴画作品不仅能对所宣传的主题起到广而告之的社会效益，成功的招贴画还应该是有趣、有力、易懂的，这样才能以生动、具体、直观的方式进行信息的表达和传播。

做：尝试用绘画、剪贴、摄影等多种手法为校园集体活动设计一张招贴画，体验招贴的设计过程和制作特点。

创新：设计的本质就是创新，“新”并非全都无中生有，而往往是在我们熟悉的现实基础上发掘“新意”，予旧事物以全新的价值。创造性运用图形、色彩、文字等综合元素，使画面具有视觉冲击力，同时考虑张贴的环境，突出校园文化。

2. 课时建议

本课设计为 2 课时。第一课时为海报的设计方法，学生通过小组讨论，了解海报的特征、设计要素、设计方法、表现形式，形成现代设计观；第二课时为学校运动会设计一张招贴画。探究其制作及表现手法，通过学生自己设计、评价，激发学生的兴趣，形成自己解决问题的方法。

教学内容

一、教学目标

认知目标：认识和了解招贴画的特点和作用，分析招贴画的构成形式及基本创作方法，体会招贴画的艺术美感。

技能目标：尝试运用文字、图形及色彩为班级、学校或某项活动进行招贴画设计，体验招贴画的设计过程和制作特点。

情感目标：感受招贴画设计的形式美，逐渐使艺术学习活动融入自己的生活。

二、教学重难点

教学重点：招贴画的构成形式及基本创作方法。

教学难点：招贴画设计的创意及设计品位的提高。

三、教学准备

名画图片、牛皮纸、画笔、颜料、教学课件。

四、教学要点

1. 招贴画：又称为“海报”或“宣传画”。按其字义解释，“招”指招引注意，“贴”是张贴，即“为招引注意而进行张贴”，英文为“poster”，是户外广告的主要形式，具有很强的信息传达作用。

2. 招贴画的分类：最初主要用于商品广告，称为“商业海报”，之后出现了其他用途的招贴画，如文化招贴、体育招贴、公益招贴等。

3. 招贴画的构成：图形、文字、色彩。海报在特定的位置张贴，属于平面媒体的一种，借助形与色来强化传达信息。通常人们看海报的时间很短暂，大约在二至五秒内便想获知海报的内容，所以图形明朗、文字简洁、色彩鲜明，形成海报醒目、准确、审美等特征。

4. 招贴画的创作：招贴画设计最重要的是创意，需要创造富有视觉吸引力的独特形式，其步骤有审题、选取形象、组合构图、色彩设计、选取制作方法、制作。创作方法可以运用摄影、黏土、手绘、剪贴等，以直观、生动的形式传递主题信息。

5. 张贴环境：根据招贴画的内容选择张贴的环境。无论什么类型的海报，都希望广而告知，所以海报一定要张贴在人流密集的地方，如城市的商业街区、交通要道或公路两旁。现代城市对海报的张贴有着严格的法规，必须认真执行。当今海报“张贴”已经发生了很大变化，多媒体、电视、互联网等都是“张贴”的现代方式，在“张贴”过程中，必须严格制定计划，科学、经济地进行“媒体发布”。

教学过程与方法

一、分析探讨

在学校里，招贴画常用于文艺演出、运动会、故事会、展览会、家长会、节庆日、竞赛游戏等。招贴画设计总的要求是使人一目了然。一般的招贴画通常含有告知性，所以主题应该明确显眼、一目了然。还应该信息完整，如发生的时间、地点、附注等主要内容。招贴画的插图、布局的美观通常是吸引眼球的好方法。

二、欣赏感悟

通过赏析优秀招贴画，组织学生分析、讨论形式独特的招贴画设计的创意设计思路、设计方法、设计环境。通过对比，分析成功、有创意广告的新

颖构思、强烈个性表现等。感悟招贴画多样的表现手法，如写实的、对比的、悬念的、连续的、寓意的、夸张的等，感悟把各种形象凝练成一个简洁符号给人留下深刻印象的方法，明确图形必须要新奇、典型，易懂、易读、易记等，帮助学生树立主动探究的学习意识和创新的学习观念，以及解决设计问题的实际能力。

三、演示操作

一张招贴画的目的是什么？目标人群又是谁？创意点在哪里？表现手法有哪些？教师通过简单演示，再次强调一幅招贴画特定的信息主体，并通过艺术设计的方式进行一定的创意表现。然后学生根据校园主题活动，联系生活经验，完成招贴画的设计制作。

这节课围绕招贴画的构成、基本创作方法及创意这一目标，采用学生分组讨论、教师分步骤演示、小组选题创作相结合的教学方法，结合校园文化，让学生根据能力分层完成设计任务，提升学习美术的兴趣，增强相互间的凝聚力。

教学评价建议

引导学生结合学校生活设计海报，为校园文化增添色彩。在校园橱窗展示出初选的海报作品，全校师生全员参与评价，利用不记名投票方式评选出校级奖项并予以表扬。

参考案例

一、课前准备

教具：各类招贴画作品、课件、画笔。

学具：画纸、画笔、各类图片等。

二、教学设计

（一）新课导入

当你在城市的街道闲逛、在地铁站等车、在参观博物馆时，你会发现招贴画无处不在。而那些最

好的招贴画设计总是让我们驻足停留，招贴画所传达的信息清晰明了，离开后脑海里还会常常想着它们。

思考：我们身边熟悉的招贴画，哪一幅令你印象深刻，为什么？它的颜色、图形、信息、文字又是怎样表现的？

揭示课题：“张贴的画”。

（二）新授课程

1. 分析探讨

分析招贴画《中国民间剪纸》《湿地保护》等作品。

思考：招贴画的概念及意义是什么？

小结：招贴画是广告的一种表现形式，是向公众传播思想观念、介绍商品、报道服务内容和文化体育信息的一种艺术化的宣传方式，又称为宣传画、海报和广告。

探究：招贴画的构成及分类？

讨论：招贴画的构成内容包含图形、文字、色彩等，分为公共招贴和商业招贴。公共招

贴，是以社会公益性问题为题材；商业招贴，是以促销商品、满足消费者需要的内容为题材。

2. 欣赏感悟

思考：一幅设计精美的招贴画凭借什么吸引着我们？分析招贴画《我爱黄河 我爱国旗 我爱长江》。

分析：设计师在设计招贴画时对图片的选择可以说是成败的关键。图片的作用是简化信息，避免过于复杂的构图。图片能够使难以用文字表达的内容清晰地呈现。

观察：黄色代表黄河，表现了中华民族的灿烂文明；红色是鲜艳的国旗，表现了革命战争的艰苦岁月；蓝色代表长江，表现了建设祖国的激情。

交流：招贴画《我爱黄河 我爱国旗 我爱长江》运用象征手法、纪念碑的艺术形式，主题鲜明的招贴组画设计，吸引了观者的目光，较好传达了准确的信息，具有很强的视觉吸引力、独特的艺术表现形式等艺术特征。

小结：招贴画设计的艺术元素。

创意——招贴画设计的核心。紧扣主题、新颖绝妙、意境深远是创意的追求。

构图——符合形式美法则，疏密有致，均衡搭配，合理运用空白等。

色彩——平面作品中的灵魂，为意境服务，烘托主题。

文字设计——字体要与主题贴切；用语力求精练传神。

创作方法——摄影、黏土、手绘、剪贴等。

创意手法——合理夸张法、以小见大法、运用联想法、富于幽默法、借用比喻法等，利用各种平面元素，在平面材质上，努力凸显视觉空间，产生强烈视觉效果，令人拍案叫绝。

3. 教师演示

如何设计一张具有感染力的招贴画，使观看的人能够直接接触最重要的信息？演示招贴画的创作步骤：审题——选取形象——组合构图——色彩设计——制作方法——完成张贴。

小结：一幅招贴画必须有特定的信息主体，并通过艺术设计的方式进行创意表现，以生动、具体、直观的方式进行信息的表达和传播。招贴的信息构成有创意画面、准确信息、鲜明色彩等，为了吸引人们的注意力，在设计思想方面往往采用一些不同寻常的创意和策略。

4. 分析小结

思考：如何通过各种不同的创作手法设计出一张引人注目的招贴画呢？

分析教材中《麦当劳错在哪》《反对战争》招贴画，启发学生的创意。

小结：常用的招贴画创新思维方式有打破定势思维法，定势思维是人们按习惯的固定思路去考虑问题，形成先入为主的成见。逆向思维法，抛开问题所提供的条件和习惯的思路导向，有意识地从常规思维的反方向去思考问题。招贴画中图形创意往往采用“原形置换”的逆向思维方式，

制造悬念，有意将我们的预想阻断，令人惊异甚至是震撼，然而仔细品味不但不悖情理，反而感到趣味盎然。

5. 学生作业

作业内容：

选择一项校园主题活动，进行海报的创意设计。注意合理运用构图、表现手法、材质、文字、色彩等，明确表达主题。

创作要求：

（1）分析海报的主题及张贴的地点，寻找海报中适用的图片。

（2）决定海报的设计主题，确定目标对象、色彩及材质的运用。

（3）选择作品的表现形式，使作品能够准确传达有关信息。

（4）确定海报构图的焦点，信息的主次及文字排版。

基本要求：

创作手法不限，主题醒目，信息准确。

个性要求：

创造性运用图形、色彩、文字等综合元素，使画面具有视觉冲击力。

6. 展示评价

张贴在合理环境，凸显招贴画主题，为校园文化添风采。邀请不同学科教师、家长共同评价作品，评选出一、二、三等奖以资鼓励。

7. 课后拓展

针对校园中存在的某个现象，利用招贴画的作用，设计制作相关公益招贴，为同学做善意的提醒。

广告衫——活动的招贴，尝试制作一件有趣的广告衫，传递校园文化。

相关链接

相传世界上最早的海报是一张埃及的寻人启事，现存于英国伦敦博物馆。海报全为文字表述，讲述的是追捕一位逃跑的奴隶，悬赏一枚硬币的故事。而据中国的考古证明，最早的印刷海报出现在宋朝，也就是说，要比英国的还要早 400 年。这幅海报便是著名的山东济南“刘家功夫针铺”的一张印刷广告。它由铜版印制，四寸见方，上书有“济南刘家功夫针铺”字样，中间为一只白兔抱着铁杵捣药的插图，左右还分别写着“认门前白兔儿为记”等相当于广告用语的文字，下部还有一些关于商品及销售方面的说明。这幅图文并茂的印刷品同时也被认为是古老商标的起源，具有非常重要的历史价值，现存于中国历史博物馆。18 世纪末之前的海报，比较粗陋原始。在这些海报上面，文字扮演了主要角色，插图简单，缺乏吸引力，除了一些装饰花纹之外，图形并没有起到真正传达信息的作用。

招贴画的创意手法：

1. 合理夸张法

通过夸张的手法能更鲜明地强调事物的特质，加强作品的艺术效果。

2. 以小见大法

这是创意的浓缩，不是一般意义的“小”，而是小中见大，以小胜大。追求简洁，高度提炼，充分表达了主题思想。

3. 运用联想法

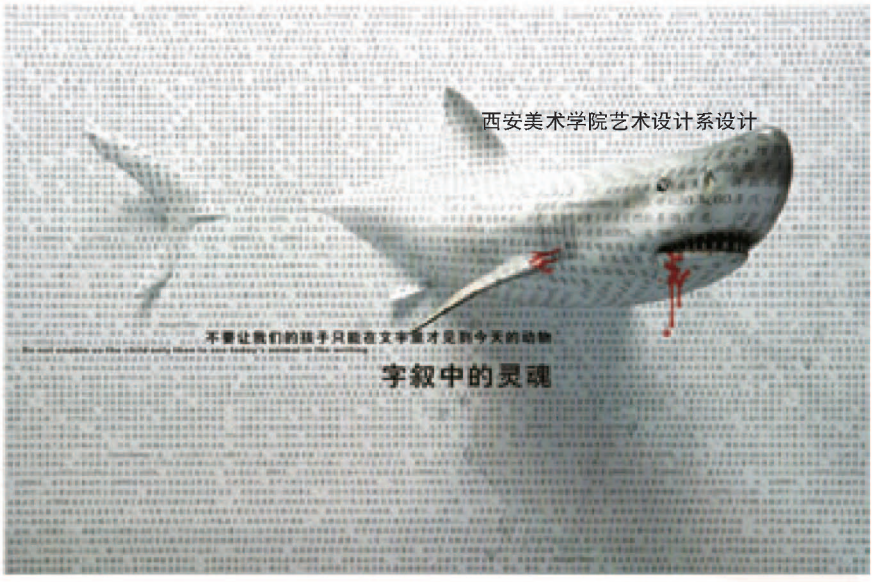
在审美的过程中通过丰富的联想，能突破时空的界限，扩展艺术形象的容量，加深画面的意境。

4. 富于幽默法

运用幽默的语言，展现招贴画主题，给人耳目一新的感受。

5. 借用比喻法

比喻手法较为含蓄隐伏，有时难以一目了然，可一旦领会其意，便能给人以意犹未尽的感受。

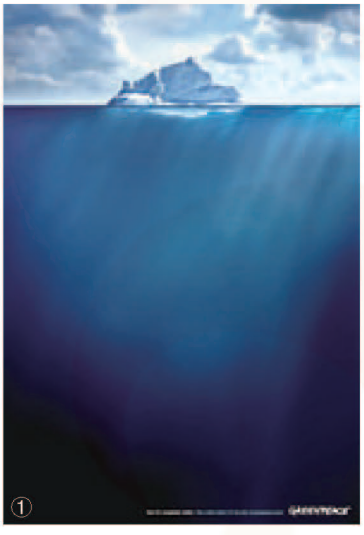


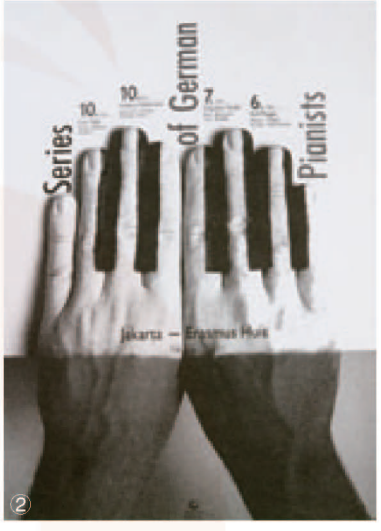
字叙中的灵魂　西安美术学院艺术设计系设计

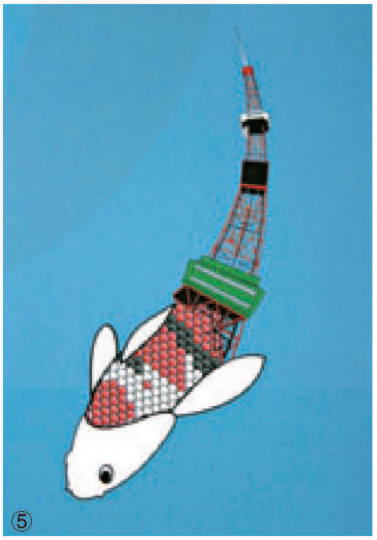
伦敦奥运海报设计

绿色有机蔬菜海报设计

① 绿色空间海报设计
② 音乐会海报设计
③ 伦敦奥运海报设计
④ 创意马达海报设计
⑤ 亚洲联盟设计展招贴







第8课　一目了然

教材分析

本课属于设计·应用学习领域，包含公共标志和信息图表两大内容。教材则立足于生活，从生活中的图形符号切入，引导学生主动探究公共标志的含义、特点及设计要素，探究图表的作用、构成要素、设计方法，其内容适合初二年级学生进行尝试与体验，利于学生形成初步的设计意识。创意设计则从学生身边事物入手，深入感受标志、图表对生活的影响。利用图形符号开展有目的的校园综合活动，可以培养学生勤于观察、善于发现、严于计划的良好学习习惯，可以提高学生的动手制作能力，提升基本的美术素养。

1. 教学路径

看：21 世纪是读图时代，因为标志、图表是最常用的视觉语言，更多的介入信息交流，成为现代社会人与人之间交流沟通的重要形式。与文字符号相比，标志、图表更简洁、生动、直观。标志、图表是需要设计的，因为这些视觉符号具有准确性、可读性、艺术性等信息特征和视觉特征，因此很多的标志、图表都由艺术家参与设计。

学：公共标志的设计包含图形、色彩、文字等要素。而图表的设计、制作同样包含很多知识，既有理性的数据统计分析，又有感性的视觉审美，整个学习过程是艺术与科学的交融、科学与生活的沟通，图表设计可以是平面设计与立体制作相结合，利用多种材料（如扣子、贝壳等）和多种方式（如剪、贴等），设计出具有鲜明个性的图表，以优美的作品使学生体验成功的愉悦。

做：感受生活，了解图形符号传递信息的方式，学会从实用美观的视角出发，构思、设计创意独特的校园环境标志、班级课程表、日历等，提升校园文化。

创新：应用计算机或手工绘制班级标志，充分利用身边的易得材料合作完成校园文化系列作品，发挥各自的创新意识和创造能力。

2. 课时建议

本课设计为 2 课时。第一课时为公共标志赏析及设计方法，第二课时为图表设计。根据小组成员名单，合理分工，注重培养学生的集体合作意识，提升合作学习能力，树立现代设计意识，在学习活动中提高审美能力与动手制作能力。

教学内容

一、教学目标

认知目标：通过赏析公共标志、图表，认识和了解图形符号的分类及各自的特征、设计要点。

技能目标：通过为班级、学校活动设计标志、图表，让学生体验图形符号的设计过

程和制作特点。

情感目标：通过对同学设计的标志、图表进行恰当评价，认识和体会图形符号的不同功能和艺术美感。

二、教学重难点

教学重点：标志、图表设计的基本方法。

教学难点：图形符号设计的形式美与精神内涵的统一体现。

三、教学准备

各类标志、图表、画笔、颜料、教学课件。

四、教学要点

公共标志的功能：指示、公告、指令、警示、禁止。

公共标志设计特点：可识别性、普遍性、公益性、约束性、多样性、持久性。

公共标志设计形式：具象形式、意象形式、抽象形式。

具象形式是基本忠实于客观物象的自然形态，经过提炼、概括和变化，突出与夸张其本质特征，作为标志图形。这种形式具有易识别的特点。交通标志中的警示标志，孩子、老人都能明白。

意象形式是以某种物象的形态为基本意念，以装饰的、抽象的图形或文字符号来表现的形式。如中国民航的标志图形就是以凤凰形态为意念，以抽象图形来表现的。这种形式往往有更高的艺术格调和现代感。

抽象形式是以完全抽象的几何图形、文字或符号来表现的形式。这种图形往往具有深邃的抽象含义、象征意味或神秘感，这种形式往往具有更强烈的现代感和符号感，易于记忆。如“耐克”就是一个简单的钩，在喧嚣的都市，简练而动感十足的小钩无处不在，时时刻刻吸引着年轻人的目光，激起他们参与运动的热情。

从组成元素来看，标志可以分为纯文字、纯图像、图像与文字结合型三种。纯文字的标志设计主要在于点、线、面、体等造型要素的设计，可以产生强烈的视觉效果；纯图型的标志设计是在实物图形的基础上经过简化、概括、夸张等手法设计而成的；图像与文字结合的标志设计最为常见，结合了前两者的长处，色彩搭配明确，具有行业特征和时代性。

图表：泛指可直观展示统计信息属性，直观生动的图形结构，通过图示、表格来表示某种事物的现象或某种思维的抽象观念，属于视觉传达设计范畴。

图表的分类：条形图、柱状图、折线图和饼状图是图表中四种最常用的基本类型。图表类型还包括散点图、面积图、圆环图、雷达图等，也可以通过图表间的相互叠加形成复合图表类型，不同类型的图表则具有不同的构成要素。

图表特征：图表设计有着自身的表达特性，尤其对时间、空间、抽象思维的表达，具有文字符号无法取代的传达效果。首先具有表达的准确性，对所示事物的内容、性质或数量等表达准确无误；第二是信息表达的可读性，即在图表认读识别中通俗

易懂，尤其是用于大众传达的图表；第三是图表设计的艺术性，图表是通过视觉的传递来完成，必须考虑到人们的欣赏习惯和审美情趣。

图表设计：当我们要以图形符号形式展示统计信息时，需要思考表现什么——主题特征、何处——空间属性、何时——时间属性、程度——数量特征、如何——变化特征等。

图形创意设计还可以作为形象思维训练得很好的内容和方式。一个设计师要提高自己的创造力和形象思维能力，必须经过较长时间，并用各种方法进行图形创意设计训练，掌握图形设计语言的状态和意义，使自己的设计语言得到丰富及其运用能力得以提高，才能设计出优秀的艺术作品。

教学过程与方法

现代学习强调学生学习的主动性、体验性，强调学生身体的参与。本节课，通过校园内图形符号设计，充分调动学生的自主学习能力，促进每位学生参与、探究设计过程，重视学生直接经验的获取，允许不同层次的学生有相对独立的学习空间，或制作，或设计，或展示，注意为学生提供展示动手操作绝技、发表独特见解的表现空间。

一、观察思考

思考平日生活中的公共标志、图表的作用，交流这些图形符号带来的生活便捷及审美效果。

二、欣赏研究

分析公共标志、图表，探讨公共标志设计的要素、特点，探讨生活中图表的设计形式。以具体图形符号为例，讨论设计的步骤、要求，开拓学生的设计理念及表现手法。

三、分析实践

借助优秀的图形符号，教师演示设计的基本方法，引导学生感悟设计与人、设计与生活、设计与科技的密切关系，合理而巧妙地运用材料的质感、肌理等设计语言，体现设计创意。以班级标志或课程表入手，结合校园文化特色，完成图形符号的设计、制作。

四、展示交流

以班级为单位，在全校展示图形符号设计，邀请全校师生、家长、校友共同参与评价，提升校园品牌。

教学评价建议

举办图形符号设计展，将作品应用于校园，充分运用校园文化效应展现班级个性，增强学校凝聚力。教师应该从运用、创新等角度点评学生学习全程；引导学生交流展示成果，交流构思、表现、技能操作等多方面的感受。

参考案例

一、课前准备

教具：多媒体课件、双面胶带、画笔。

学具：收集各类图形符号的材料、画笔、颜色等。

二、教学设计（第一课时）

（一）新课导入

思考：这些图形是干什么用的？人们为什么要设计这么多“图形”？

请学生观看课件的展示，由学生讲讲屏幕上展示的是什么图形。

思考：什么样的图形容易记住？

小游戏：图形印象测试——看一看谁记住的图形多。

思考：根据生活经验想一想为什么，揭示课题：“一目了然”。

（二）新授课程

1. 分析理解

探究：生活中的公共标志有什么作用？提供几组公共标志，学生合作分析。

遵循标志设计的艺术规律，创造性地探求恰当的艺术表现形式和手法，锤炼出精当的艺术语言，使设计的标志具有高度的整体美感、最佳视觉效果，呈现出符号美、特征美、单纯美。

思考：公共标志设计的特点有哪些？有哪些设计要素？

分析“心灵的联合国”图标设计、交通信号标志。

小结：公共标志设计的特点有可识别性、普遍性、公益性、约束性。公共标志设计的要素有图形、色彩、文字。

观察地铁上的公共标识，并分析其图形的构成特色。

标识名称——爱心专座

标识图形——汉字爱心专座及大写字母COURTESY SEAT，四个相套的圆形及简洁的人物造型，告知了爱心的对象，吸引着人们的目光，激起大家奉献爱心的热情。

专用色彩——绿色，单纯、明快，赋予和谐共处的理念。

象征图案——圆环与绿色的运用，确定了标志的精神追寻，体现出人性的关怀。

标准组合——图形与文字相结合，体现“整体设计”思想。

2. 讨论体验

探讨：能否将校园内标语改为亲和度较高的图形符号？如何从不同角度明确标志的信息效果？

思考：班级标志要求象征意义、现代气息、独特别致。以学校文化为基石，班级标志才会具有一目了然的信息效果和旺盛的生命力。

设计步骤：通过具体实例及老师演示，掌握标志设计步骤。

讨论：校园中有哪些事物可以进行品牌形象的设计？校园文化寻找什么作为支撑点：科技、管乐、

足球、艺术、儒学?

3. 学生作业

作业内容：

（1）选择一个校园中的事物，集体创意设计一个品牌。

（2）校园文化节——吉祥物设计，进行整体的品牌形象的策划与设计。涉及文具、校服标志、拎袋、海报等，设计时既要注意文化的内涵，又需考虑学生的方便使用。

基本要求：

合理运用设计原则，完成品牌形象设计。

个性要求：

合作完成学校整体品牌形象的策划、设计、制作，突出校园文化特征。

4. 展示评价

学生在小组合作学习中，通过感知、体验、实践、参与和合作等方式，完成校园文化品牌的设计制作，交流彼此设计的心得。在全校展示图形符号设计，邀请家长、校友共同参与点评，为学校的校园文化发展提供形象标志。

三、教学设计（第二课时）

1. 提问思考

下节是什么课？明天上午第一节是什么课？怎么知道？（课程表的功劳）课程表即是图表的一种。

请学生举例说明生活中的图表，在表述中引导思考，需要改进的生活中的图表有哪些？为什么？

分析、讨论图表的特性与作用。

小结：图表传达的信息一要准确，二要便于识读，三要美观。图表不但能够显示结果，还能够表示不同结果之间的关系和事物的发展趋势，以便人们找出事物的规律。

2. 赏析研究

（1）可以尝试设计图表的主题确定。（根据生活中的需求）

（2）选择怎样合理的表达方式，突出图表的醒目、直观。（构图、色彩、材质等因素合理为表现服务）

图表的设计方法：根据信息可选择积木式、注入式、分割式等；分析课本中的作品图例，启发学生留意身边的事物，培养他们细致观察生活的能力及多向思维能力。

3. 设计实践

结合以前教学中涉及到设计、色彩、图案等知识进行设计、制作。

给自己的班级设计一个别致的课程表。

结合生物课程，观察动物或植物的生长变化，合理运用图表表现这一变化过程。

要求：准确、直观、美观。

4. 展示小结

（1）突出图表的表现途径，培养学生多向思维能力、观察力和创新表现力。

（2）形成设计意识，提高动手能力，突出图形符号的应用性、审美性、趣味性。

相关链接

标志的来历，可以追溯到上古时代的“图腾”。那时每个氏族和部落都选用一种认为与自己有特别神秘关系的动物或自然物象作为本氏族或部落的特殊标记（即称之为图腾）。如女娲氏族以蛇为图腾，夏禹的祖先以黄熊为图腾，还有的以太阳、月亮、乌鸦为图腾。随着社会经济、政治、科技、文化的飞跃发展，公共标志、国际化标志开始在世界普及。现在经过精心设计从而具有高度实用性和艺术性的标志，已被广泛应用于社会一切领域，对人类社会性的发展与进步发挥着巨大作用和影响。

色彩信息传播的速度，比点、线、面对人的视觉冲击力更强更快，它以每秒 30 万千米的光速传入人的眼睛，是一种先声夺人的广告语。这一快速功能，被用在一些指示“紧急”和“危险”的汽车上，如红色救火车、

白色救护车，具有高度提示人们的警觉与注意力的功能。

在标志设计过程中，运用色彩的感觉与联想信息，展示自己的品牌个性，尤为重要。为此设计者必须认真学习与研究色彩的感情、色彩的冷暖以至于色彩的轻重感、色彩的软硬感、色彩的面积感、色彩的空间感、色彩的味觉感。

色彩的感觉指不同色彩的色相、色度、明度给人带来不同的心理暗示。如红色——热烈、刺激、温暖；黄色——中性、高贵、较安静；绿色——中性、活力、青春、和平、较安静；蓝色——给人清冷、恬静、深远感；白色——给人纯洁、干净、凄凉感；黑色——给人庄重、朴实、悲哀感。

色彩的冷暖感：红色、橙色、黄色为暖色；紫色、蓝色是冷、暖色之间的中间色，给人凉的感觉；青色、绿色属冷色。

色彩的轻重感：明度强的颜色感觉轻，明度弱的颜色感觉重，也就是说浅色给人的感觉轻，深色给人的感觉重。

色彩的软硬感：暖色、亮色感觉软而柔和，冷色、暗色感觉硬而坚固。

色彩的面积感：深暗的色彩给人面积小的感觉。

色彩的空间感：明度较强的色彩感觉远，明度较弱的色彩感觉近。

色彩的味觉感：黄色、蓝色、绿色，给人酸味感；白色、乳黄色、粉红色给人甜味感；茶色、暗绿色、黑色给人苦味感；红色给人辣味感。暖色系列给人温暖、快活的感觉；冷色系列给人以清凉、寒冷和安静的感觉；如将冷暖两色并用，给人的感觉则是暖色向外扩张、前移，冷色向内收缩、后移。了解色彩规律，对选择色彩突出品牌名称很有实用价值。

标志的审美性：标志设计不仅是一个符号，其真正意义在于以对应的方式把一个复杂的小物用简洁的形式表达出来。标志是设计中的“小品’，但也是设计中最难的。它有以小见大、以少胜多、以一当十的选择性特点。标志设计通过文字、图形巧妙组合创造一形多义的形态，比其他设计要求更集中、更强烈、更具有代表性。突出的表现在于设计概括的形象化，以单纯、简洁、鲜明为特征，令人一目了然；简练、准确而又生动有趣，有即时达意的传达功效。

1. 图形的造型美

标志设计要在细小范围中反映具休的艺术待征，给人以美好、动人、和谐、悦目的形象。图形是构成标志的重要组成部分，也是设计中不可忽视的，是标志最后成败的关键。正如音乐先讲究节奏、旋律和音响，而后才有音色关。诗讲究格律、音韵和诗意，而后才有诗味。标志也是一样，必须讲究组织格式和运动变化，而后才有图形美。所谓图形美，并不单是外在的美，还应有意象的内在美。从设计构思到组织形式，善于运用构成法则的运动变化，发挥单纯的和谐美。图形美并不像一般图案那样用添枝加叶的填充式手法，而是巧于利用结构的简化、形象的净化，强调强化和精简的艺术处理，产生一种特有的标志造型美。

2. 意和形的综合美

标志是通过完整的形象表现出来的，而形象则是构成图形美的重要条件。标志的艺术形象可以概括为两个组成部分。

（1）意象美。由想象、意境、比喻、色彩等组合成意味深长的意象美。

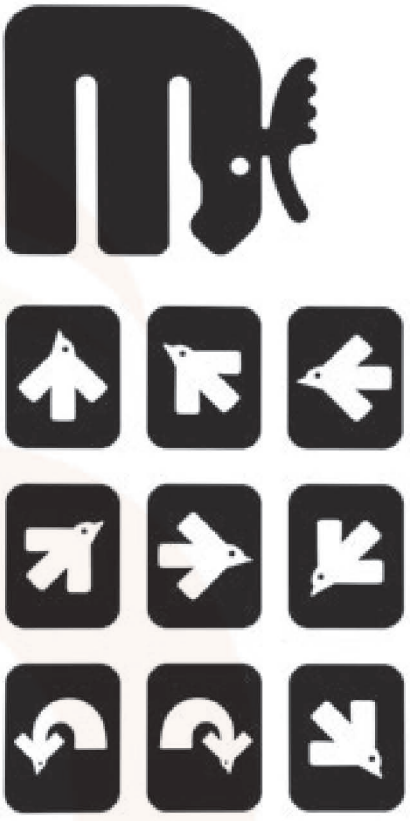
（2）形式美。由变化、运动、对照、均衡等组合成组织结构的形式美。

前者以意象的内核为基础，后者以形象的构成为规律，两者不可缺一，否则就不能成为一个好标志，也就谈不上图形美。如果缺乏前者，就没有诗的境界，不能令人悠然神往；缺乏后者，就没有条理化的组

织秩序，不能引人悦目舒畅。意象美是内在的，提供了普遍的现实意义，形式美则是外在的，提供了形式感的具体特征，两者是融情于景和组织形式的糅合。

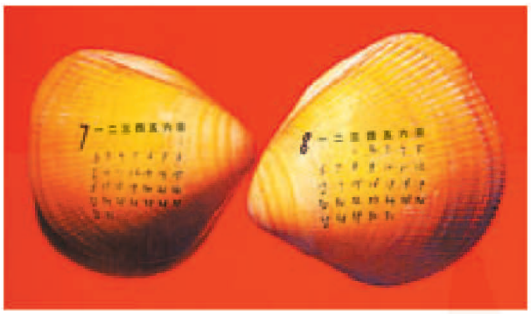
识别器标识设计　英国

G20峰会标志


明利芬达动物园标志设计　美国

立体标识

ASC可持续发展社区委员会Kino设计公司　英国



贝壳日历

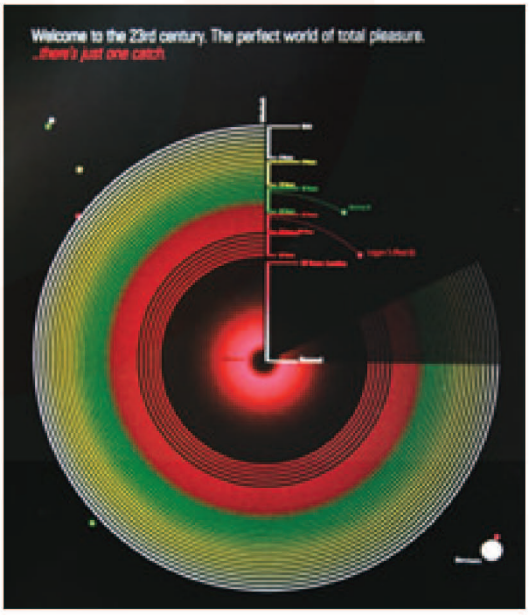
可折叠的立体图表

立体图表

比例图表

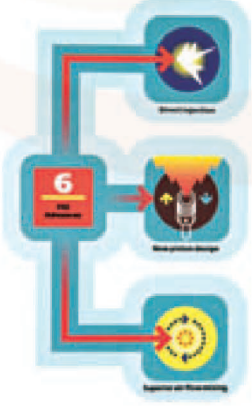
指针图表

海报中的图表



世界各国的营养体质表

科学图表



第9课 历史的画卷
——外国历史画

教材分析

本科属于欣赏·评述学习领域。

本课内容为欧洲历史画。理论家们把历史画看做是最重要的绘画题材。在相当长的时间里，它是艺术家们追求艺术表现的重要领域，并让它成为人类文明史上很重要、很直观的文化遗产。使它承载着人类凝重的历史，教材分别以“记录历史，历史故事，对现实的记录，庄严与华丽的证明”四个小标题作了方向性的指引。

历史画的题材往往是主题性的，内容独特，意义重大。其本身常常具有“成教化，助人伦”的社会功能，欣赏中要借此挖掘思想内涵，要让学生了解历史画的更多知识，相关的绘画表现形式，艺术家的思想感情，要利用多方面的资源，以“理性入手，感性提升”的思路，引导学生通过欣赏、感受、分析与讨论，提高鉴赏历史画的能力。

课时建议

本课建议 2~3 课时。

第一课时：了解历史画的欣赏方法，从记录历史，历史故事两部分内容的经典名作中获得审美享受。

第二课时：理解历史画欣赏的特殊视角，从对现实的记录，庄严与华丽的证明两部分的经典名作中，理解历史画欣赏的表现形式、语言、风格，并能深入具体地了解、分析作品。

第三课时：根据实际情况进行拓展。

教学内容

一、教学目标

认知目标：初步了解外国历史画的概况，对其作用、创作方法、自身发展、表现形式和表现语言有所认识。

技能目标：体验和发现外国历史画的艺术个性和艺术魅力，初步了解他们的社会、历史价值。初步学会运用历史画的基本欣赏方法赏析具体的作品，提高语言表达能力和丰富想象力。

情感目标：引导学生在广泛的文化背景中体验外国绘画作品的艺术美，提高学生的审美能力，启发学生尊重、理解和接纳人类的文化遗产。

创新目标：通过欣赏与评述的各种活动，培养学生参与意识，讨论、合作、互动地解决问题的能力。提高分析、评述美术作品的能力。

二、教学重难点

教学重点：外国历史绘画作品的概况及艺术特点。

教学难点：理解历史画欣赏的特殊视角

和画家在作品中倾注的感情。

三、教学准备

教师准备：历史画相关图片及资料，制作多媒体课件。

学生准备：查找相关文字、图片资料，可制作课件用于课堂交流。

四、历史画的赏析方法和要点

1. 了解历史史实。

2. 探讨绘画技巧。

3. 感悟画家情感。

教学过程和方法

■ 记录历史

示例作品：《阿克琉斯与埃阿斯玩骰子》

1. 基本信息：《阿克琉斯与埃阿斯玩骰子》是黑绘风格的代表作。“黑绘风格”出现于公元前 6 世纪初，止于公元前 5 世纪。它是利用其他颜色的点染，在烧成后陶土红赭色底子上显出黑色的图案。其形象有如剪影，外部轮廓十分突出，细部用线表现，是强烈的大效果与微妙的细节处理的有机结合，从而达到装饰醒目且耐人寻味的境界。雅典是盛产这种优美而“时髦”的陶瓶的艺术中心。

2. 历史史实：此瓶画所描绘的题材，已经不是东方纹样，而是荷马史诗中提到的两个英雄——阿喀琉斯和埃阿斯在出征特洛伊途中遇到风暴，在帐篷里玩骰子的情节。两位英雄盔甲不解，长矛依肩却兴致勃勃地玩耍，洋溢着浓厚的生活情趣。

3. 绘画技巧：绘画形式没有完全摆脱埃及艺术的影响。这两个人仍旧严格地用侧面像表现，眼睛看起来还仿佛是正面。但是身体已经不再是埃及样式了，手和臂也没有那么生硬。最值得注意的是画家已经敢于只画出阿喀琉斯左手的一小部分，把其余部分隐藏到肩膀的后面。

4. 画家情感：古风时期的希腊画家开始信赖自己的眼睛从特定的角度观察到情况，特别是绘画中敢于运用短缩法来表现特定的视觉感受。整个画面极富装饰情趣。

5. 教法建议：感悟欣赏，让学生了解埃及的正面律。

示例作品：《伊苏之战》

1. 基本信息：伊苏之战（镶嵌壁画）雕塑、石刻，作者比洛克申，系希腊伊苏之战壁画的摹本，此画高约 248 厘米，长约 517 厘米。

2. 历史史实：公元前 333 年，马其顿王亚历山大与波斯王大流士三世进行了一次关键性激战，地点在西里西亚（即在小亚细亚）的伊苏城附近。这次战役在马其顿方面，动用军队仅 3~4 万人，而波斯的军队则超过 12 万人。亚历山大善于用兵，地势也有利，结果波斯军队损兵折将，伤其大半，一时溃不成军，大流士竟从战场上只身逃脱，他的家眷也尽皆被俘。

3. 绘画技巧：构图庞大，人物众多，激烈的战争场面处理得非常细致：右侧是溃败的波斯军，大

流士三世见到大势已去，急命车夫催赶战车，仓惶逃跑，脸上露出慌张的神色。画的左侧，因受岁月侵蚀，部分马赛克已经剥落，图像不清。那里刻画了亚历山大及其骑兵们的威武雄姿，马其顿身披甲胄，率先闯入波斯军阵，正用长矛往大流士方向直刺过去，其余军士直奔溃军方向，力图杀尽敌人。

4. 画家情感：战斗双方的胜负局势已跃然画上，戏剧性的冲突与对立构成了全画的基调。

5. 教法建议：仔细观察画面，画中有许多生动的细节：负伤倒下的马，踢腿溃跑的脱缰之马，骑士的长矛，马其顿王的脸容，背景的战场气氛组成了画面的节奏美，画家表现激烈战争场面的技巧炉火纯青。

■ 历史故事

示例作品：《亚历山大的胜利》

1. 基本信息：阿尔布雷希特·阿尔特多菲，德国画家。

2. 历史史实：公元前 331 年 10 月 1 日，在亚历山大东征之战中，马其顿王亚历山大的军队 (4 万名步兵，7000 名骑兵) 与波斯王科多曼·大流士三世的军队主力 (约 8 万名步兵，近 15000 名骑兵，200 辆战车，15 只战象) 在高加米拉进行了一场决定性会战。

3. 绘画技巧：阿尔特多菲尔是德国绘画史上最著名的大师之一。其画以线条准确和色彩丰富著称。在这幅《亚历山大的胜利》之前，没有任何历史绘画试图描绘出这种看起来无限数量的士兵。

4. 画家情感：阿尔特多菲尔在这幅画中表现出的天才并不仅限于对细节的和谐组合，更突出的是其画面布局的宏大。

5. 教法建议：引导学生了解阿尔特多菲在这幅画中表现的“全球疆界”：画家引领我们的视线穿越整个地中海地区！画面中央是东地中海和塞浦路斯；越过狭长的地峡是红海；红海右侧是埃及和尼罗河，尼罗河三角洲被准确的描绘为 7 块；左侧是

波斯湾；而高耸的山峰下是巴比伦塔。

■ 对现实的记录

示例作品：《自由领导人民》

1. 基本信息：布面油画，尺寸：325 厘米 ×260 厘米 ，1830 年创作，现藏于法国巴黎卢浮宫。

2. 历史史实：《自由领导人民》这件作品直接取材于法国的 1830 年七月革命。

3. 绘画技巧：主体人物 (即赤裸着上身、左手握枪、右手高举三色旗的自由女神) 作为画面中心的女神，处在稳定的三角构图的制高点。她手中的旗帜色彩是画面最鲜艳夺目的色彩。身体的比例也比画面中的其他人物大一些。开阔的空间衬托出自由女神丰硕的身躯，这也和画前部密集杂乱的人群形成了对比。

4. 画家情感：《自由领导人民》具有激动人心的力量，是对现实斗争的歌颂。

5. 教法建议：引导学生理解摄影不可替代绘画，画家有意地突出中间的几个主要人物，同时削弱其他人物的对比效果。强烈的光影所形成的戏剧性效果，与丰富而炽烈的色彩和充满着动力的构图形成了一种强烈、紧张、激昂的气氛。

示例作品：《梅杜萨之筏》

1. 基本信息：希里柯（法国），尺寸：491 厘米 × 716 厘米，布面油画，藏于巴黎卢浮宫。

2. 历史史实：1816 年 7 月，法国政府派遣巡洋舰“梅杜萨号”，载着 400 多名官兵以及少数贵族前往圣·路易斯港。在途经西非海岸的布朗海岬南面时不慎搁浅，船长却和一群高级官员乘救生船逃命了。

3. 绘画技巧：在画面上，船帆与木筏上的幸存者正好构成一个三角形，成为画面的中心，展现出木筏在海上飘荡的情景。有的人已经死去，有的人奄奄一息，有的人抱着亲人的尸体陷入沉思……而一堆振臂向前的人冲破了稳定的大三角形的束缚，又构成一个动荡、富于激情的三角形。他们一个推一个，直到最高处的人被高高举起，与迫在眼前的死亡相比，它意味着生的希望。而画家有意在背景上画一风帆，逆风将木筏往后吹行，这就造成了遇难者向往救生船的心情和逆风逐渐将木筏往后吹的现实形成对立的紧张气氛。

4. 画家情感：画家用了 18 个月的时间来描绘这幅力作。尽管这一事件已经过去许久，但当人们站在画作前，似乎又看到了汹涌的海浪，又看到了士兵们孤立无援的境况。

5. 教法建议：画面不是在四平八稳地叙述，而是通过匠心独具的布局和触目惊心的描绘，强烈地刺激了观赏者的情感。

示例作品：《1808 年 5 月 3 日夜间的枪杀》

1. 基本信息：戈雅（1746~1828），戈雅是西方美术史上开拓浪漫主义艺术的先驱。是 18 世纪至 19 世纪西班牙最伟大、最爱国的画家。

2. 历史史实：1808 年 5 月法军进入马德里，对抗法的西班牙人民大肆屠杀，戈雅在目睹了爱国的游击队员们夜间被行刑的惨状后，开始谴责法国人。

3. 绘画技巧：画家用马德里的夜景作为刑场的背景。在一道坡墙前，一个身穿白衣黄裤的西班牙青年，全身被照亮如同被钉在十字架上的耶稣，等待着被枪杀，一些人萎缩着身子躲避着，另一些人则已倒在血泊之中。起义者大无畏的态度，法军不敢直视的内心怯弱，正义和非正义形成强烈对比。

4. 画家情感：《1808 年 5 月 3 日夜间的枪杀》一画，堪称是美术史上抗议民族压迫，有力控诉侵略战争的作品之一。表现了画家对正义惨遭蹂躏，而愚昧与丑恶得势的愤慨之情。

■ 庄严与华丽的证明

示例作品：《拿破仑一世加冕大典》

1. 基本信息：达维特（1748~1825）是法国著名

画家，古典主义画派的奠基人。《拿破仑一世加冕大典》油画，现藏巴黎卢浮宫。

2. 历史史实：画家真实记录 1804 年 12 月 2 日在巴黎圣母院隆重举行的国王加冕仪式的一幅油画杰作。

3. 绘画技巧：这幅画不愧是达维特一生的精心之作，它充分发挥了画家的素描造型与色彩写生的卓越才能：色彩服从整体构思，金光闪烁，富丽堂皇，表现了人物衣着与殿内环境的强烈质感。古典主义绘画的严正性达到如此境地，这在画家中可谓无以复加了。

4. 画家情感：这幅巨制中，达维特对拿破仑的歌功颂德，也已达到了顶点。达维特的艺术气质是与法国中小资产阶级在大革命时期表现出来的锐气密切相关的，它是启蒙学派的理想王国的理想在艺术上的表现。

5. 教法建议：《拿破仑一世加冕大典》一共画了两幅，一幅现存卢浮宫，一幅现存凡尔赛宫。两幅一模一样，唯一的差别是在画面中某一女眷的着装色彩上。凡尔赛宫那幅着白纱，另一幅着红纱。

参考案例

一、导入

放映电影片段《荷马史诗》中的《奥德赛之七——海神怪录》，引出课题。

二、新授

在照相术发明以前，人们想将一件历史事件进行图像的描述，那就只有借助画家手中的画笔了。

（一）欣赏感悟

多媒体放映《阿克琉斯与埃阿斯玩骰子》

1. 观察（画面内容）阿喀琉斯和埃阿斯在出征特洛伊途中遇到风暴，在帐篷里玩骰子的情节。两位英雄盔甲不解，长矛依肩却兴致勃勃地玩耍，洋溢着浓厚的生活情趣。

2. 讲解（历史史实）荷马史诗中提到的两个英雄——阿喀琉斯和埃阿斯在出征特洛伊的途中。

3. 分析（艺术特色）绘画形式没有完全摆脱埃及艺术的影响。这两个人仍旧严格地用侧面像表现，眼睛看起来还仿佛是正面像。画家已经敢于只画出阿喀琉斯左手的一小部分，把其余部分隐藏到肩膀的后面。

多媒体放映《伊苏之战》

1. 观察（画面内容）负伤倒下的马，踢腿溃跑的脱缰之马，骑士的长矛，马其顿王的脸容，背景的战场气氛组成了画面的节奏美。

2. 讲解（历史史实）公元前 333 年，马其顿王亚历山大与波斯王大流士三世进行了一次关键性的激战，地点在西里西亚（即在小亚细亚）的伊苏城附近。

3. 分析（艺术特色）构图庞大，人物众多，激烈的战争场面处理得非常细致。

（二）发展探究

1. 什么是历史画？（以历史为题材的绘画，西方美术史中还包括宗教和神话故事为题材的画。）

2. 历史画从哪些方面进行欣赏？

多媒体放映《最后的晚餐》

1. 观察（画面内容）沿着餐桌坐着十二个门徒，形成四组，耶稣坐在餐桌的中央。

2. 讲解（历史史实）题材取自《圣经》故事。犹大向官府告密，耶稣在即将被捕前，与十二门徒共进晚餐。

3. 分析（艺术特色）构思巧妙，透视严谨，布局卓越，细部写实和严格的体面关系，引人入胜。画家通过各种手法，生动地刻画了耶稣的沉静、安详，以及十二门徒各自不同的姿态、表情。此作传达出丰富的心理内容。

4. 思考交流

①根据收集资料，交流文艺复兴时期的人文主义精神，以及达芬奇其人其画。

②仔细观察画面，举例说明画家刻画了十二个门徒的哪些人物性格？是怎样表现他们的性格的？

③画家采用了哪些手法来突出画面的主要人物耶稣的？

5. 欣赏：不同版本的《最后的晚餐》，体悟达芬奇的《最后的晚餐》的独到之处。

多媒体放映《最后的审判》

1. 观察（画面内容）全画以耶稣为视觉中心，形成一个视觉左右对称均衡和谐的章法，人物的组合动势构成旋涡形，犹如暴风卷起的人群。

2. 讲解（历史史实）是《圣经》的传统题材，在所有的教堂里几乎都有这个主题的壁画。它是宣传人死后，行善升天，作恶入地的因果报应。

3. 分析（艺术特色）画面采用了水平线与垂直线交叉的复杂结构。周而复始的活动，上升与坠落，联结着整个人群活动的审判者基督这一中心人物。

4. 思考交流

①放映米开朗基罗的《创世纪》，分组讨论米开朗基罗绘画的艺术特色。

②放映拉斐尔的《圣母像》系列，分组讨论拉斐尔绘画的艺术特色。

（三）深入研究

多媒体放映《亚历山大的胜利》《勃鲁达的投降》。

思考交流：

1. 根据收集资料，分组讨论交流这两幅画的历史史实、画面内容、艺术特色。

2. 《亚历山大的胜利》是宏大战争场面，研究画家是怎样通过构图达到这一效果的。

3. 比较米开朗基罗的《最后的审判》，同样是众多人物的安排，两幅画在构图上有何不同特点？（与文艺复兴鼎盛时期明确的有限空间界限概念相反，阿尔特多菲在这里试图描绘出一种“全球疆界”）

4. 《勃鲁达的投降》这幅画上，既没有画胜利者的凯旋，也没有画失败者的猥琐，为什么？

5. 《勃鲁达的投降》猜猜画中的人物是谁？你能说出这幅描绘投降画面的背景吗？你是怎样来辨

别胜败双方？说说当时双方人物的动作与神态。

（四）课后拓展

与祭祀有着密切关系的宗教美术在中国美术史上都是大书特书的，但是与战争有关的历史画在我国古代绘画史上却较为少见。为什么？

课后查阅资料，查找答案。

（五）课堂评价

第二课时

一、导入

复习导入，并整理总结与战争有关的历史画在我国古代绘画史上较为少见的原因。

二、新授

18、19 世纪，画家们似乎对自己所生活的时代中所发生的一些重大事件表现出更大的热情，画家们关注社会生活，从作品中表现了画家们的同情心和正义感。

（一）欣赏感悟

多媒体放映《希奥岛的屠杀》《自由领导人民》

1. 观察（画面内容）

2. 讲解（历史史实）

3. 分析（艺术特色）

4. 思考交流

① 分析浪漫主义画派。

②《希奥岛的屠杀》这幅作品在色彩的运用上有什么特点？

（二）发展探究

多媒体放映《梅杜萨之筏》

1. 观察（画面内容）

2. 讲解（历史史实）

3. 思考交流

①请结合画面感受当时人们的心情。

②分析这幅作品在构图上的艺术特色。

（三）深入研究

多媒体放映《1808 年 5 月 3 日夜间的枪杀》《近卫军临刑的早晨》

1. 观察（画面内容）

2. 讲解（历史史实）

3. 分析（艺术特色）

4. 思考交流

这两幅作品，都是表现起义军大义凛然、视死如归的主题，请找出它们之间的异同，并交流。

（四）课堂拓展

1.《拿破仑一世加冕大典》分组赏析这幅画，并交流。

2. 你了解拿破仑吗？有人认为画出一幅历史场景不如用照相机拍摄的真实。你是怎样认为的？说出来与同学们讨论。

（五）课堂评价

（六）课后作业

选择中外历史画名作进行对比欣赏，看看在创作目的和表现形式上有哪些异同？为什么？试着写一篇 150 字左右的短文。

■ 庄严与华丽的证明

画家们的不只是关心战争和死亡的主题，他们对一些庄严华丽的历史性场景也同样怀有浓厚的兴趣。

阿拉伯人在深山里的战斗　德拉克洛瓦

波提乏之妻诬告约瑟　伦勃朗

草地上的圣母　贝利尼

基督下十字架　鲁本斯

凤凰传媒
PHOENIX MEDIA

MEI SHU
教师教学用书

义务教育教科书《美术》
主　　编　陈通顺
《教师教学用书》
主　　编　姚　红　屠曙光
编写人员　（以姓氏笔画为序）
　　左一未　朱　晔　沈　兰　张云芳　阚晓燕
编　　委　（以姓氏笔画为序）
　　丁　悦　丁草萱　车言宁　齐柏龄　严抒勤　沈南强　陆海林
　　季承业　周正强　徐　健　殷　杰　戚时巨　梁　冬

责任编辑　王　辛　郭　敏
封面设计　郭　敏
版式设计　郭　敏

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5346-7803-5
9 787534 678035 >
定价：98.00元（含光盘）