义务教育教科书（五·四学制）

美术

教师教学用书

六年级 下册

山东教育出版社

义务教育教科书（五·四学制）

美术

教师教学用书

六年级 下册

山东教育出版社
山东教育出版社

山东教育出版社

图书在版编目（CIP）数据

美术教师教学用书．五·四学制．六年级．下册 / 米海峰等编．—2版．—济南：山东教育出版社，2019.1（2020.1重印）
义务教育教科书
ISBN 978-7-5328-7188-9

Ⅰ．①美… Ⅱ．①米… 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（2018）第298030号

山东教育出版社

YIWU JIAOYU JIAOKESHU（WU·SI XUEZHI）
MEISHU
JIAOSHI JIAOXUE YONG SHU
LIU NIANJI XIA CE
义务教育教科书（五·四学制）

美术

教师教学用书
六年级 下册

*

山东出版传媒股份有限公司
山东教育出版社出版
（济南市纬一路321号）
山东新华书店集团有限公司发行
山东华立印务有限公司印装

*

开本：787毫米×1092毫米 1/16
印张：4.5 字数：90千
定价：7.00元（上光）
ISBN 978-7-5328-7188-9
2013年1月第1版 2019年1月第2版 2020年1月第8次印刷

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

出版说明

为了更好地满足义务教育教学的需求，山东教育出版社等单位受山东省教育厅委托，以教育部审查通过的义务教育教科书为基础，改编出版了一套适合五四分段教学使用的义务教育教科书。本书依据《义务教育美术课程标准（2011年版）》，配合山东教育出版社《义务教育教科书·美术》（六年级下册）编写而成，供教师教学时参考使用。

本书力求体现义务教育课程标准精神和教科书的编写意图；从教师教学实际出发，既有利于教师把握教科书的内容，解决备课中的实际困难，又留给教师一定独立发挥、独立钻研教科书的个性空间；根据素质教育的要求，在每一教学环节都注重体现对学生进行知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观的教育；注意吸收美术教学与研究的最新成果；符合五四分段教学实际，体现五四学制教育特色。

本书每个单元设“单元教学总目标”“单元课时分配建议”“教学目标”“教学重点”“评价要点”“教材分析”“教学参考资料”“教学设计示例”等内容。“单元教学总目标”“教学目标”“教学重点”，为教师解读教材编写要达到的目的，使教师准确地理解教材、把握教材。“单元课时分配建议”为教师教学提供一个参考课时。“评价要点”是验证教学意图实现效果的重要部分。“教材分析”为教师剖析教材的编写思路及意图，为教师提供课堂教学建议与提示。“教学参考资料”为教师教学提供资料库。“教学设计示例”为教师提供教学思路的点拨及方法的提示。

参加本册编写的人员有邓颖、刘慧光、米海峰、张德壮、陈文献、孟庆娟、赵银玲、高毅清、郭立，由米海峰统稿主编。

欢迎广大教师在使用过程中提出修改意见和建议，以利于本书的不断改进和完善。

山东教育出版社

山东教育出版社 山东教育出版社

山东教育出版社
山东教育出版社

目　　录

第一单元　心的耕耘　美的创造 …… 1
单元教学总目标 …… 1
单元课时分配建议 …… 1
第二单元　春天的畅想 …… 17
单元教学总目标 …… 17
单元课时分配建议 …… 17
第1课　色彩的魅力 …… 17
第2课　春天的畅想 …… 23
第三单元　校运会上展风采 …… 31
单元教学总目标 …… 31
单元课时分配建议 …… 31
第1课　凝练的视觉符号 …… 32
第2课　亲切的使者 …… 37
第3课　收获与激励 …… 43
第四单元　校园艺术节 …… 47
单元教学总目标 …… 47
单元课时分配建议 …… 47
第1课　“广而告之” …… 48
第2课　盛情邀约 …… 51
第3课　艺术魅力的展示 …… 55
第五单元　聚焦视觉　清晰传达 …… 60
单元教学总目标 …… 60
单元课时分配建议 …… 60

山东教育出版社
山东教育出版社

山东教育出版社
山东教育出版社

第一单元　心的耕耘　美的创造

同科学等领域的发明创造一样，在艺术领域里，美术创作也是创造性劳动。美术作品是怎样产生的？其创作过程是怎样的？艺术家的作品有些什么特征或风格？他们借助这种创造性劳动表达了怎样的思想情感？……让我们带着这些问题进入第一单元的学习。

第 1 课　美术作品的产生

美术创作是创造性劳动，美术作品蕴涵着其创作者的天赋、技能、修养和个性。

美术创作的源泉是丰富的社会生活。艺术家对社会生活的感受和经历会激发创作冲动；他们面对自然美景和动人形象会引发创作欲望；他们会把表现社会生活与弘扬民族文化精神作为自己的创作使命；他们的理想、修养和个性会形成自己的艺术风格。

艺术家从构思到完成美术作品，大致要经历一个这样的过程：

1. 用草图记下某种创作构思；
2. 对草图反复推敲，修改，使之成为作品雏形；
3. 搜集草图中的形象素材；
4. 放大草图，用某种美术手法进行创作，直至作品完成。

▲《血衣》部分素材习作：突诉人物（左）、拄杖人物（中）、场景写生（右）

▼血衣（素描）　1959　王式廓

▼血衣（油画）　1973　王式廓

第一单元
心的耕耘　美的创造

单元教学总目标

1. 通过本单元学习，学生能够知道美术作品是艺术家创造性劳动的结果，并对美术作品的产生、美术创作的表现手法及美术作品的功能有初步的认识。

2. 能够通过搜集资料、分析、讨论、比较等学习方式，加深对美术创作相关知识的理解。

3. 通过欣赏活动，学生能够表述自己对美术作品的理解，能够谈论和交流关于美术创作、美术作品风格、美术作品意蕴等的体验与感受。

学习领域

欣赏・评述

单元课时分配建议

本单元分为2课，建议各用1课时完成教学。

分课教学目标

第1课　通过作品欣赏与分析，指导学生了解美术作品的创作过程，表述美术作品具有的写实风格、表现性风格与抽象风格，评析美术作品。

教材分析

根据课程标准“欣赏・评述”学习领域在不同学习阶段的递进要求，本学年的美术欣赏课程在上册第一单元“走进美术世界”的基础上，突出学生对美术创作方面知识的认知，使学生通过对艺术家创作过程的了解，理解美术作品是艺术家“心的耕耘　美的创造”这一命题。

本单元教材以美术概念和美术作品为线索，旨在引导学生对美术创作的相关知识有所了解，能够理解美术作品的思想内涵，认识美术作品的表现风格及其历史文化背景，领会美术作品反映出的艺术家的思想、情感和创造。在观察、比较、分析、交流的学习过程中，用各种方式表达自己对美术作品的体验与感受。

本单元包括2课内容。

第1课是《美术作品的产生》。

本课对美术作品及美术创作有所定义和描述。

对美术作品的表现风格有所归纳：写实风格，表现性风格，抽象风格。

教材从三个层面对美术创作进行表述，使学生通过概念理解结合作品分析去认识美术创作的一般规律。在这里，概念仍是理解美术作品的钥匙，描述和分析是欣赏美术作品的路径，讨论与评述是分享对美术作品的感受。重要的不是对相关概念的记忆，而是学生对美术作品的感受与交流。

第2课是《营造艺术的情趣和意境》。

本课着重于引导学生理解和认识美术作品的价值与功能，从而对美术作品的功能有所界定：美术具有教育功能、认识功能和审美功能。古今中外的艺术家，通过美术作品传达思想感情、艺术修养、情趣意境，从而感染观者。美术作品中的形象、情节或主题影响着人们的价值判断，从而起到认识和教育作用。

本课对美术作品的情趣和意境有所表述。

本单元从美术创作和美术作品意蕴的角度出发，使学生更全面地认识美术作品的创作规律和艺术特征，提高美术欣赏能力。

山东教育出版社

第2课 通过学习与讨论，引导学生根据自己的体验，谈论并交流诸如美术创作、美术作品的功能、美术作品的审美意蕴等问题，表达自己的理解和感受。

教学重点

通过欣赏教材提供的美术作品，帮助学生把握美术创作是艺术家创造性劳动的概念，了解美术创作的相关知识，从某个角度表述自己对美术作品的体验、理解和感受。

教学难点

综合把握美术创作的规律和特点，从多个角度分析并评述美术作品。

评价要点

1. 能否表述自己对“美术作品是艺术家创造性劳动”的认识和理解。

2. 能否与同学交流自己喜欢的美术家并评析其作品的风格特征。

3. 能否根据自己的体验，说出哪些美术作品的哪些方面能够打动你、影响你和感染你。

4. 能否通过网站下载美术家创作过程的资料（形象素材、草图、素描稿、成品）与同学们分享，以体验美术创作的一般过程。

教学准备

教具：经过编辑的有关美术创作、美术家、美术作品赏析等的多媒体资源，具有较高质量的美术作品印刷图片等。

学具：个人收集的关于美术家与美术创作的背景、素材、草图及过程等资料。

教材图版说明

血衣（素材习作3幅）

血衣（素描） 1959 王式廓

血衣（油画） 1973 王式廓

王式廓（1911—1973），山东掖县（今莱州）人，中国现代著名美术家。其作品众多，包括油画、木刻、素描、速写，还包括中国画和书法。王式廓自幼酷爱美术，曾就读于济南爱美高中艺师科、私立北平京华美术学院、国立杭州艺专、上海美专等。1935年东渡日本，就读于东京美术学校。抗日战争爆发后，他回国参加抗日救亡运动。后长期任教于延安鲁艺、北方大学、华北大学及中央美术学院。王式廓绘画功力深厚，且不断深入生活，以素描为手段做了许多人物写生，其中不乏优秀习作。

《血衣》取材于我国土地革命时期的一个场景，在斗争地主大会上，受剥削和压迫的贫苦农民悲愤地控诉地主恶霸的恶行。画面抓住一位悲痛欲绝的妇女举起血衣的瞬间，描绘了激愤的人海与起伏的山峦，在沉郁浑厚的黑白色调中汇成了一股震撼人心的力量。

艺术家的审美理想不同，艺术创作手法不同，其作品也会随之形成不同的艺术风格。古今中外的艺术家，在美术创作中大致运用再现性手法和表现性手法，形成美术作品的写实风格、表现性风格和抽象风格。

▲蓝特芳丹的回忆 | 油画 | 1864 柯罗 | 法国 |

▲秋暖 | 中国画 | 现代 何家英

写实风格

作品强调视觉真实性与客观性。画家按照世界本来的样子来描绘形象，真实地刻画事物，体现出观察缜密、造型严谨、叙事具体、细节真实等艺术特征。但写实并非简单描摹客观事物，而是按照美的规律对现实生活进行取舍、概括、提炼、加工，因此其写实形象具有典型化特征，寄托了艺术家的思想情感与审美理想。

▲大使们 | 油画 | 1533 荷尔拜因 | 德国 |

▼捣练图 | 中国画·局部 | 唐代 张萱

第十课 走长作品的产生 /3

自1950年起，王式廓开始构思作品《血衣》。这幅素描作品中，画家以生命为代价对艺术的完整性作出了不懈的追求。他深入到生活中，为《血衣》的创作收集了大量的素材，他画了大量的农村老汉形象。可以说，他是在大量的农民肖像写生中，经过不断的加工、提炼，酝酿了《血衣》的人物。对于这幅巨型主题性情节绘画作品来说，其难度远非小品所能相比。王式廓经过多年的呕心沥血的奋斗，直到1959年新中国成立十周年之际，才完成了素描作品《血衣》。

素描《血衣》，艺术风格质朴浑厚，画家把自己对艺术形象的强烈鲜明的感受、对人物造型的准确的把握，以精湛的艺术技巧及独到的绘画语言表现出来，达到认识和表现的统一、主观和客观的统一、形似与神似的统一以及表现与再现的统一。《血衣》中，无论是双目失明的母亲、持血衣控诉的妇女、持字据的老汉、残废者还是青年民兵等等，每一形象，画家都进行了源于真实的描绘，都鲜明地洋溢着作者的深厚同情和热爱，以及对于这些受侮辱、受损害的善良农民的悲惨遭遇的不平。

山东教育出版社

▲我和我的村庄（油画） 1911
马克·夏加尔（俄国）

表现性风格

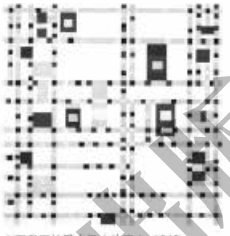
艺术家在创作中偏重自我表现。他们强调自我感受，不受技法制约，作品富有情感色彩和个性特征。美术的表现性风格具有高度概括和不求形似的特点。中国传统文人画一向表现出从再现客观现实向表现主观情感方面转移的特点。19世纪末到20世纪，西方有许多现代美术流派的作品突出了表现性风格。

▲呐喊（油画） 1893
蒙克（挪威）

▲鹌鹑（中国画） 清代 朱耷

抽象风格

艺术家单纯用色彩和点线面形式组成具有审美意义的画面。作品形象与自然对象较少或完全没有相近之处。抽象艺术创作或是对自然事物加以简化、提炼成重组，或是完全舍弃对象，纯粹表现形式构成。抽象艺术家认为，艺术的基本元素本身就可以表现整个世界，而且表现得更加本质。艺术作品所表达的不是世界的结构，而是人对世界的感受。



▲百老汇的爵士乐（油画） 1943
蒙德里安（荷兰）

▼即兴（水彩画） 1914 康定斯基（俄国）

活动一

观察与探讨

1. 学习本课后，你对美术作品的创作过程有了哪些更多的了解？

2. 以3—5件美术作品为例，讨论一下它们属于哪一种艺术风格，为什么。

人们在作品中看到的最突出的主角，是一个在生活中遭受过巨大不幸的妇女，她的痛苦、哀伤和愤怒，都在形象的动态中表现出来。人物再现的真实，更揭示出人物的内心世界，更加表现出她久经磨难的经历和刚毅的性格。画家从现实主义出发，用黑白对比的手法、奔放粗犷的线条、对人物细节的虚实处理，达到了画面真实与现实真实的统一，使人物的外在形象与内心世界浑然一体。

王式廓创作《血衣》，最初的计划是完成一幅油画作品。为此他从1950年起就开始不断深入农村考察，搜集素材，为创作做了大量前期工作。后来，由于要在1959年新中国成立10年大庆时展现全幅《血衣》，若按原计划创作油画，赶在国庆节前完成创作任务，时间显然不够，唯一可行的办法是将为创作油画《血衣》积累的素描草稿、习作，顺势转换升级为完整的素描作品。王式廓经过数月努力，为当时刚落成的中国革命博物馆赶制出了素描《血衣》，以极其朴素但非常符合作品情感基调的黑白灰语言，极具戏剧性冲突效果却又饱含浓郁现实生活气息的构图处理和人物塑造，使新中国美术创作第一次出现了以素描形式表现重大主题的作品，较为完整地体现了素描作为现实主义创作方式的艺术价值。

1973年，王式廓为把《血衣》画成油画，带病到河南再度深入生活，积累素材。为收集色彩的形象素材，王式廓工作起来总是废寝忘食，在短短的29天里他就画了74幅画。为了崇高的艺术事业，他是拼上命了。因为他知道失去的时间太多了，所以要争分夺秒，把失去的时间夺回来。据人们回忆，在1973年5月22日这一天的下午6时，王式廓正在画农民头像的时候，“他脸上冒汗，手也发抖，突然昏迷过去，从此再也未醒过来”。《血衣》从1950年开始创作到1959年完成完整的素描作品，再到1973年的油画创作，前后历时20余年，是一件在新中国美术创作史上历时最长而终未实现画家本来愿望的作品。油画《血衣》作品虽未完成，但留给后人的却是一笔巨大的精神财富。画家用了毕生的精力，以凝重的笔触表达了亿万农民为自己的生存权而抗争的宏伟场面，表达了自己对中国农民的深厚感情。

欣赏作品《血衣》，旨在引导学生认识绘画所要经历的“深入生活——素材写生——草图研究——画布创作”的创作过程。

***孟特芳丹的回忆*（油画） 1864　柯罗（法国）**

柯罗（1796—1875），19世纪中叶法国最著名的风景画家。曾提出“面向自然，对景写生”的口号，成为19世纪法国风景画的方向。柯罗早期学习古典风景画，曾三次游学意大利，并游历欧洲多国，开拓艺术视野。1835年，柯罗到法国巴比松村，与巴比松画家们共享写生乐趣，并形成其独特风格。柯罗风景画具有古典主义的典雅宁静、浪漫主义的诗情画意和现实主义的纯朴自然的风格特点。他的风景画多取中近景，画面光线柔和或弥漫着水汽，笔触轻薄并富于色彩变化，整体呈现为绿灰或银灰的色调，具有仙境般的诗意。

柯罗自画像

《孟特芳丹的回忆》是柯罗晚期作品中最有代表性的杰作之一。画面描绘了湖边森林的一角。一棵巨树占据了整个画面的五分之三，一棵小树在另一侧与之呼应。阳光透过婆娑的枝条洒下斑驳的光辉，远处淡淡的风景倒映在静静的湖面上，一个身穿红色衣裙的妇女正在采摘树上的蘑菇，她的身边有两个女孩在帮忙。画面情节很简单，但是我们似乎能从柯罗纤细的笔触上听到柔弱的树枝发出的瑟瑟声响。这幅情景交融的画作，表现了一种比大自然更抒情的内心感受。

山东教育出版社

灰绿色调的画面像一首清新恬淡的诗，给人留下永难忘怀的印象。柯罗热爱大自然，其风景画的魅力不仅在于他卓越的技巧，更在于他能从生活中提炼出美。

秋暝（中国画） 1991 何家英

何家英，1957年出生，中国现代画家，天津美术学院教授。擅长中国画，以工笔人物画成就蜚声中国画坛。何家英的工笔人物画着眼于中西方绘画的相通与契合，在继承传统绘画的基础上融汇西画意识，关注现实生活，注重生命体验，其工笔人物画在从古典向现代形态的转换中具有典范意义。何家英深谙传统，功底深厚，其工笔人物造型追求圆润饱满、典雅自然的晋唐风范。他将工笔人物创作在构图、用线、情态、设色等技巧方面表现得尽善尽美，其绘画在人物内在精神揭示、语言的现代表现力以及画面结构的经营方面，都显示出独特的个人风貌。其作品唯美、含蓄、自然，融写实精神和东方诗意为一体，为中国人物画的现代发展做出了自己的贡献。

《秋暝》作于1991年。此画构思精巧，笔法精湛，画家创造出清纯、质朴、美好的如同童话般的境界。画中女孩凝目冥思的神态让人遐想与回味，作品洋溢着灿烂阳光、和畅秋风、湛蓝晴空所给予的乐感和诗情，内容的单纯和精湛的技术使画面具有动人的力量，使人陶醉，让人赞叹。

大使们（油画） 1533 荷尔拜因（德国）

荷尔拜因（约1497–1543），德国文艺复兴时期的重要画家。长于肖像画。他出生在绘画世家，其父是当时奥格斯堡画派的创始人，亦是荷尔拜因的绘画启蒙老师。荷尔拜因曾在瑞士巴塞尔、英国伦敦等城市生活与从事绘画艺术，其肖像画成就非凡。荷尔拜因以细节的真实精致来塑造人物性格和身份，其作品显示出其精湛的造型能力。

16世纪上半叶，因荷尔拜因肖像画的声誉，英王亨利八世聘他为宫廷画师。1533年，应法国驻英公使的委托，他完成了这幅名为《大使们》的双人肖像画。画面中的两个人，左边是贵族扬·德·丹特维尔，着贵族武士装，右手拿金鞘短剑，左手支在书桌上；右边是主教乔治·德·赛尔夫，穿天鹅绒长袍，靠在桌子的另一端。这幅画以各处细节逼真的描绘而著称，画面中所有物什纤毫毕现，真实可信。记载说画中主教思想开明，具有良好的修养，精于文学和音乐，同情宗教改革。因此他身边画有曼陀林与管笛，还绘有一本打开的带乐谱的赞美诗。画中描绘出相关科学研究的各种器物：天象仪、弹簧秤、数学计算器、地球仪、数学教科书等，甚至地板镶嵌图案都可以引发人们对宇宙的联想，这些物什对人物身份有所诠释。令人不解的是画面中地板与桌子之间有一斜置的难以判定的形象，有人认为是贵族的私人徽记，有人说是面具的反射影子，至今未有确切定义。16世纪，肖像画是一种新的艺术形式，如何表现在于被画者的个人趣味，因此出现了这种双人、全身、带有背景道具的肖像画作品。这种类似布景照相的场景，是靠艺术家一笔一笔的精到技术完成的，显示出艺术家超绝的素描功底和对人物事物的观察、研究及表现能力。荷尔拜因一生创作了许多优秀的肖像画作品，是当时欧洲最伟大的肖像画家之一。其重要作品还有《亨利八世像》《伊拉斯谟像》《巴塞尔市长夫人像》等等。

此画纵207厘米，横208厘米，现藏英国伦敦国家画廊。

捣练图（中国画 局部） 唐代 张萱

唐代重彩人物画取得极高成就，其中仕女题材绘画得到很大发展。与政治历史题材和宗教题材绘画相比，仕女画反映出唐代绘画题材开始表现世俗生活主题的倾向。张萱是唐代善画仕女题材绘画的代表画家。

张萱文学修养深厚，绘画巧于构思。他善画贵族生活场景，以人物生动和富有韵律的组合见长。他笔下的仕女人物，线条工细劲健，色彩富丽匀净，且喜以朱色晕染耳根，所创造的女性形象是唐代仕女画的典型风貌。

山东教育出版社

美术作品透露出某种精神气质和人文内涵，具有“象外之象，景外之景”，可以给人充分的联想，想象空间，使人在有限中体会到无限，体会到言有尽而意无穷，可意会不可言传的审美感觉。

▲向日葵（油画） 1888 凡·高（荷兰）

▲蛙声十里出山泉（中国画） 现代 齐白石

◀母与子（雕塑） 现代 亨利·摩尔（英国）

▼米拉公寓（建筑） 1910 安东尼奥·高迪（西班牙）

▼拉萨布达拉宫（建筑） 始建于7世纪

《捣练图》描绘了唐代妇女捣练、络线、熨平、缝制等劳动情景。画面分成三组，生动巧妙地将这些女性劳动者紧密而和谐地联系在一起。作者准确捕捉和深入刻画出唐代仕女的面容、动态、神情，展现出她们不同身姿情态下的女性特征。此画造型质朴，服饰华丽，动态自然，细节精妙，显现出唐代重彩画的风格魅力。画面结构严谨，人物刻画舒展，色彩典雅富丽，其形象彼此呼应，气脉相连，给人以和谐、活泼、大气之美感，体现出唐代人物画的伟大成就。

《捣练图》原画已佚，现存为北宋徽宗赵佶的摹本，绢本设色，全幅纵37厘米，横147厘米，现藏美国波士顿美术馆。

捣练图（中国画　摹本） 宋代　赵佶

我和我的村庄（油画） 1911　马克·夏加尔（俄国）

夏加尔

夏加尔（1889–1985），一生追求天真纯朴的艺术风格，从俄国乡下的一个犹太居民成长为法国巴黎的一位著名画家。他历经立体派、超现实主义等现代艺术的实验与洗礼，发展出独特的个人风格，在现代绘画史上占有重要的地位。早年的犹太人习俗是他根深蒂固的想象之源。他的风格兼具老练和童稚，并将真实与梦幻融合在色彩的构成中。单纯童稚的形象是夏加尔绘画最突出的特点，欣赏他的作品仿佛迈进了一个童话世界。夏加尔喜欢表现童年和青年时代故乡生活的回忆，打破时空观念的限制，不同的瞬间和不同的场合同时出现于画面，表现自由的幻想。飞跃在他画中的鸟、时钟、情侣、花束、鱼、牛羊、马戏演员和新娘，都是乡愁与爱的幻象，更是人生欢乐与忧愁的彩色诗篇。

《我和我的村庄》显示了夏加尔对故乡的怀念。画上有古怪的动物、颠倒的房屋、树木和人，时空被打乱，正常的透视比例被放弃，一切事物好像失去了重力，被任意安置在空间中，只有“我”和牛在凝神对话。背景中有俄国房子、钟楼和教堂。画中牛的形象中套叠着挤奶的妇女，“我”和牛的上方绘有扛镰刀的农民和倒置的妇女，前景中有一棵正在开花的树。这些形象可能是作者的杂乱记忆，将其套叠展现出来，成了一幅梦的写照，一个色彩的奇境，一个心灵的故乡。1946年，夏加尔在美国芝加哥大学演讲时说：“在《我和我的村庄》中，大牛的头部画上小牛和挤奶的女人，都是因为构图上的需要。”“我在形态的基础上选择母牛、挤奶的女人、鸡及俄罗斯乡村的房屋等，因为它们是我的故乡……无论哪个画家，都有各自出身不同的故乡，即便以后受到了不同环境的影响，但故乡的本质、故乡的气息，始终会被留在作品里。”（转引自鲍诗度：《西方现代派美术》，中国青年出版社1993年版，237页）

作品纵192厘米，横151厘米，现藏美国纽约现代艺术博物馆。

呐喊（油画） 1893　蒙克（挪威）

对于20世纪的表现主义艺术家而言，挪威画家蒙克（1863–1944）可能是一位比野兽派更为重要的开路人。

蒙克出生在挪威洛顿的一个名门望族家庭，但其成长伴随着诸多不幸，双亲早亡、姐弟病逝的经历给蒙克留下深深的阴影，形成了他独特的精神世界，影响了他一生的艺术创作。在绘画中，疾病、死亡、性爱是蒙克惯用的主题，其作品中的人物仿佛是在忧郁、

山东教育出版社

惊恐、彷徨状态下丧魂失魄的幽灵。画面上那些扭曲的线条、神秘的色彩，都充满表现主义的艺术特征。蒙克曾说："我要描绘那些在生存、在感受、在痛苦、在恋爱的活生生的人们。"有人把他称为"近代描绘人类心灵的肖像画家"。蒙克的早期油画多是童年和少年生活的回忆，1880年以后的作品开始显示出他表现主义的特质。

1893年，蒙克作品《呐喊》问世，这幅画显示出表现主义的创作境界。《呐喊》表现了一种全然绝望的情绪。画面中的主题形象有着骷髅一样的面孔，他双手抱头，站在一座看不到尽头的桥上，似乎受到某种惊吓而高声尖叫。惊悸骚动的线条，痛苦扭曲的人物，无不反映出画家精神的压抑和对死亡的恐惧。画家用近乎版画的方式，用红、蓝、绿、赭石等色线，组成流动的河水与天空，这些线条像是蠕动的蛇虫，给人强烈的不安感。《呐喊》使源自象征主义的敏感、孤独以及对生命终极价值的疑惑发展为一种更为外露的悲剧性形式。蒙克的艺术实践有力地推动了德国乃至北欧表现主义运动的产生，因此被称为"表现主义美术的先驱"。

《呐喊》又被译为《呼号》，此画纵91厘米，横74厘米，现藏挪威奥斯陆国立美术馆。

鹌鹑（中国画） 清代 朱耷

朱耷雕像

朱耷（1626–1705），号八大山人、雪个等，江西南昌人，明宗室后裔。朱耷一生经历坎坷，明亡后埋名村野，后削发为僧，遁入空门。他满怀悲愤之情，不与清王朝合作，性格倔强，行为狂怪，常借诗文书画发泄其内心的苦痛积郁。

朱耷修养深厚，诗书画俱善。他的诗古怪幽涩，表现出对世道的不平和蔑视，具有神秘性和讽刺性。他的书法具有流畅秀健而又傲岸不驯的气质，自成一格。朱耷善画花鸟，其绘画以寓意的手法、奇特的形象、简放的笔墨、孤傲雄奇的气质独树一帜，呈现出前所未有的风貌，对后世绘画有很大的影响。他继承了文人画以笔墨抒写内心情感的传统，作品抒发出遗民之情和个性之风。

朱耷常画禽鸟，形象多是昂首向天，冷眼望世，一副桀骜不驯、倔强不屈的神情。《鹌鹑》是八大常画的题材。鹌鹑，是一种像小鸡的鸟，头小尾秃，羽毛赤褐色，身上有条纹斑点。鹌鹑居无常，雄性好斗，其习性与特点适合八大山人用其寄托和宣泄自己的情感。他笔下的鹌鹑简洁、精到，寥寥数笔，鹌鹑在特定环境中的凄冷、孤独、坚定、高傲都能惟妙惟肖地

从艺术创作的角度说，艺术意蕴是指作品中体现的文化内涵和人文精神。艺术家或创造出宁静和谐的优美意境，或表现出壮丽雄浑的崇高境界，都可使人体味艺术意蕴，得到审美享受，提升精神境界。

▶露气（中国画） 现代 潘天寿

▼雪景寒林图（中国画） 北宋 范宽

▼红蓼白鹅图（中国画） 北宋 赵佶

▼巴尔扎克（雕塑） 1900 罗丹（法国）

单元评价

1. 美术创作的源泉是（ ）。美术家的（ ）、（ ）和（ ）会形成他们自己的艺术风格。
2. 从艺术创作的角度说，艺术意蕴是指作品中体现的（ ）和（ ）。
3. 下列美术作品的风格属于（在空格内打"√"）。

美术作品	写实风格	表现性风格	抽象风格
《流嘉儿小姐》			
《麦收斗曲》			
《百老汇的爵士乐》			

活动一

收集与交流

从课本上或自己收集的美术作品中选择一件，向大家说说你从作品中感受到怎样的情趣，作品的意境表现在哪些地方。

第3课 营造艺术的情趣和意境 / 7

六月鹌鹑 朱耷

表现出来。准确的造型、生动的笔墨，大片空白的构图，使鹌鹑形象具有丰富的精神内涵，准确地传达出画家的思想情感和艺术造诣。八大山人的花鸟形象简约、夸张，表情奇特，加上险怪却又空灵的构图、含蓄凝练的笔墨，使画面达到内容与形式的高度统一，达到水墨大写意的空前水平。

即兴（水彩画） 1914 康定斯基（俄国）

康定斯基（1866–1944），是在俄国出生的画家、艺术理论家，抽象主义的奠基人。康定斯基认为，在宗教、科学和道德观念均已动摇的20世纪，当人们找不到任何精神生活的依托时，就会转向自身，转向无物质追求的、精神自由的精神实体和思想。因此，他提出了精神革命的理论，得出了艺术应该摆脱客观物质世界的束缚，转向抽象化的结论。他在著作《论艺术中的精神》《点、线、面》等书中表述了他的抽象艺术理论：（1）强调绘画的自律

山东教育出版社

康定斯基

性，认为艺术是一个自为的领域，只被自身的规律统治着。(2) 主张画家用心灵体验和创造，认为精神因素是艺术中最重要的东西，艺术不是对自然的模仿，而是内心情感的需要。(3) 强调色彩和形状的独立表现价值，认为色彩和形状都有其内在的音响，色彩能直接影响心灵。(4) 倡导即兴作画。

康定斯基善画油画、水彩画和版画。其后期作品大都完全脱离客观物象，用抒情的抽象形式表现理念和情绪。他自由运用有机形式和几何形式，作品深邃而优雅。为避免标题给观众引导性的联想，他常常像作曲家那样给自己的作品取名为“即兴”“作品××号”等。康定斯基的作品带有很强的个人情感，人称他的抽象绘画为“热抽象”。《即兴》是康定斯基众多无标题作品中的一幅。画面色彩狂乱，红、黑、蓝、黄飞速交融，热情奔放，但能够感受到画家形象思维中的某些痕迹。

百老汇的爵士乐（油画）　1943　蒙德里安（荷兰）

蒙德里安

蒙德里安（1872–1944），荷兰画家，风格派的代表。他属于抽象主义艺术的另一种表现风格。在经历了荷兰传统绘画训练，接受了象征主义、印象主义和后印象主义的影响后，在20世纪初到巴黎，沉醉于立体主义及其几何形符号的表现，后来开始从事纯几何形的抽象绘画创作。他成熟期的绘画完全抛弃了曲线和具象的形体，在平面上以垂直线和水平线结合，形成直角或长方形，并在其中安排三原色（红、黄、蓝）和非色彩系列（黑、白、灰）构成画面，面积不等的矩形方块由黑线分割，体现出极为简洁的构成美。蒙德里安通过抽象符号将丰富多彩的大自然简化成有一定数学关系的构成秩序，因而他的绘画被称为“冷抽象”。他认为人类今天离开物质向精神方向发展，“作为纯粹的精神表现，艺术将以一种净化的即抽象的美学形式来表现他自己”。《百老汇爵士乐》是他的晚年作品。蒙德里安到美国后，受美国生活的影响，画中表现出爵士音乐的节奏，反映出繁闹的都市生活中安宁和不平静的情绪。

此画纵127厘米，横127厘米，现藏美国纽约现代艺术博物馆。

黄河颂（油画）　1972　陈逸飞

陈逸飞（1946–2005），浙江宁波人，油画家、文化实业家、导演。1965年毕业于上海美术专科学校（现上海大学美术学院）。1980年旅美，后专注于中国题材油画的研究与创作。

油画《黄河颂》作于1972年，是“文革”中上海市组织的《黄河组画》中的一幅。陈逸飞当时25岁。油画《黄河颂》表现出画家对主题的理解，亦反映出当时革命现实主义与革命浪漫主义相结合的创作方法。此画在造型上注重造型的块面处理和笔触表现，色彩明亮，有象征性的灿烂光感——体现出陈逸飞所接受的严格的苏式绘画教学体系的技术训练，同时体现出画家对革命题材的理想化表现手法。此画成功地表现出画家对黄河、对中华民族的真挚情感，画面中战士与黄河的表现，既有写实的力量，又有想象的空间，磅礴大气，令人荡气回肠。此画于1977年全军美术作品展览中首次露面，其精湛的技巧和醒目的主题引起了美术界的关注与好评。

此画纵143.5厘米，横297厘米，现藏中国美术馆。

陈逸飞在他的作品前

艰苦岁月（雕塑）　1956　潘鹤

潘鹤

潘鹤，1925年生于广州，1940年开始从事艺术活动，为广州美术学院终身教授。潘鹤是我国当代著名雕塑家。在近半个世纪的艺术生涯中，他创作了许多优秀的雕塑作品，对于中国雕塑艺术的发展作出了重大贡献。

《艰苦岁月》创作于1956年，铸铜，原件收藏在中国革命军事博物馆。这是一座革命历史题材的雕塑作品。雕塑家通过老战士吹笛子、小战士偎依身旁凝神倾听的形象，表现出艰苦年代的革命战士不屈不挠的意志、为理想奋斗的价值追求和乐观主义的战斗精神。作品以写实手法塑造人物，真实再现了战争年代中的红军战士形象，并在生活的基础上进行理想化提炼、加工，以特定情节处理，表现出战士们不畏艰苦、对未来充满希望以及对胜利充满信心的精神特质。作品写实而又富有诗意，

表现出革命现实主义和革命浪漫主义相结合的时代风格。雕塑家运用对比手法——年龄的对比、情绪的对比、动态的对比、位置的对比、道具的对比等，非常准确地烘托出主题。其雕塑语言写实且富于流动感，给人质朴并带有涩味的感觉，塑造出真切生动、富有性格的红军战士形象，具有让人回味思考的内涵、引人奋发向上的品质以及真实又抒情的美感，是我国现代美术史中重要的雕塑作品之一。

神骏图（中国画） 现代 徐悲鸿

徐悲鸿（1895–1953），江苏宜兴人，中国现代画家与美术教育家。其画学贯通中西，对中国传统绘画与欧洲传统美术深有研究，一生奉献给中国的绘画创作和美术教育事业。

徐悲鸿自画像

徐悲鸿曾留学于法国国立巴黎高等美术学院，先后师从于历史画家弗拉蒙和写实风格画家达仰，其坚实的素描功底和造型能力得益于达仰的教学要求和艺术传授。在艺术上他坚信“素描是一切造型艺术的基础”，认定了写实主义的奋斗目标，一往无前地为之呐喊、传播与奋斗。他的绘画充满现实主义创作精神，用作品表现他所主张的愤世嫉俗、悲天悯人、歌颂英雄与鞭笞邪恶的主题，表达了艺术家对人民的同情和爱国主义精神。

徐悲鸿对中国画进行了中西融合的大胆革新。他用中国画的工具材料和某些传统画法，以素描为基础来塑造形象，即以西洋画法来改造中国画。他使绘画中的形象有了真实感和现代感，有更强的视觉感染力。他抗战时期的的国画多以禽鸟、畜兽为题材，造型精练，生动传神。他坚持中国传统绘画的寓意和象征手法，以画笔为武器，投入到抗日救亡运动中。他的很多作品均是有感于时事而发，体现出艺术家的社会责任感和爱国之情。徐悲鸿所绘中国画作品中，马的题材和形象深入人心，独树一格。他笔下的马雄劲奔放，造型优美，气魄恢宏，形态各异，为世人称道。

《神骏图》作于30年代末。墨色酣畅，笔劲奔放，准确塑造出马的形体结构，强调出马的形体转折部位，充分显现出笔墨的变化和表现力。其中浓墨、淡墨变化多端，干笔、湿笔浑然天成。笔墨或如钢刀力透纸背，或如流云富有弹性，准确描绘出马的头、鬃、腿、腹、尾的形象与质感。此画上题有款识：廿八年九一八，悲鸿聊抒抑郁。可以想见此画的时代背景和画家心态。有资料说，一九三九年，徐悲鸿应印度大诗人泰戈尔邀请，游历了喜马拉雅山之大吉岭。在那里看到了许多罕见的高头、长腿、宽胸、皮毛闪光的骏马，更逐渐了解了马的骠悍、勇猛、驯良、耐劳、忠实的性格，随之将马作为自己绘画的题材和知己。访问期间，他对着骏马大量写生，进一步掌握了马的最美的神气和姿态。此后，他更生动地画出了马的气质和活力，塑造出千姿百态的奔马，达到了尽妙的境界。

加莱义民（雕塑） 1886 罗丹（法国）

罗丹（1840–1917），法国著名雕塑家。在法国19世纪美术发展中占有非常重要的地位。罗丹雕塑继承西方古典艺术传统，并在实践中对观念和形式进行新的探索。他的雕塑作品在揭示人的精神世界、刻画人的内在品格方面具有里程碑作用。罗丹的雕塑创作无论在规模上还是质量上都堪与欧洲传统大师相媲美，而且其风格可称是架构古典雕塑艺术与现代雕塑艺术之间的桥梁。

《加莱义民》完成于1886年，是罗丹应加莱市政当局的要求，为纪念英法百年战争中为营救加莱城人民而自愿献身的英雄而作的人物群雕。加莱义民事迹出自法国历史年鉴：14世纪英法战争中，英王爱德华三世的军队围攻加莱市，围困时间近两年，城内因饥饿而出现恐慌，市民生命危在旦夕。后经谈判，英方提出解决条件是：加莱城必须选出六个高贵的市民被其处死，并要求这六人出城时要光头、赤足、锁颈，将城门钥匙拿在手中。全城默然。欧斯达治与另外五个市民挺身而出，自我牺牲，以救百姓。罗丹选择义士们准备向城外走去的瞬间作为雕塑设计表现。此雕塑罗丹没有沿用古典雕刻常用的综合象征的方式，而是专注于事件的真实性与历史的具体性，着重表现人物的性格特征和复杂的心理状态，作品渲染出极为悲壮的气氛，其细腻的心理刻画和强烈的性格表现震撼人心。《加莱义民》中六尊雕像富有戏剧性地被安排在地面般的低台座上，各自独立，其动势又相互联系，分别表现出刚毅、悲愤、激动、坚定、痛苦、恐惧、踌躇、不安等心理状态，其效果真实，令人震撼。这样的英雄形象整体，具有强大的精神感染作用。罗丹在这组雕塑中，不满足于通常做纪念碑的惯例，力图再现事件真相，把人物真实的内心世界告诉后代人民。《加莱义民》显示出罗丹雕塑逼近真实和深入探索的艺术精神，其尖锐的心理刻画和强烈的个性表现彰显出其艺术成就的不凡和风格的创新，作品使人们对纪念性形象的理解和对英雄人物的阐释有了更为深刻和人性化的意义。

因资金不足，《加莱义民》直到1895年才在加莱市里席尔广场揭幕。教材所选的这件雕塑为作品的青铜铸件，其尺寸为208.5×239×190.5厘米，现存法国加莱市。

格尔尼卡（壁画） 1937 毕加索（西班牙）

毕加索（1881–1973），西班牙人，20世纪最有影响的现代艺术家。他留下来的作品包括油画、版画、雕塑、陶瓷、拼贴、素描等，数量达6万件。

壁画《格尔尼卡》是毕加索的一幅具有重大影响及历史意义的杰作。画家曾受西班牙政府委托，为1937

山东教育出版社

年在巴黎举行的国际博览会西班牙馆而创作。正当他酝酿题材时，1937年4月26日发生了法西斯德国空军疯狂轰炸西班牙巴斯克重镇格尔尼卡，杀害无辜居民的事件。毕加索对于这一野蛮行径无比愤慨，以此为题材，创作了壁画《格尔尼卡》。作品采用象征手法和黑白灰组成的低沉调子，渲染悲剧性气氛，表现战争带给人类的灾难。

毕加索曾经说："我不是一个超现实主义者，我从来没有脱离过现实。我总是待在现实的真实情况之中。"壁画《格尔尼卡》取材于现实世界，但表现手法却与传统现实主义方法截然不同。他画中的半写实、立体主义、寓意象征性表现在传统绘画中前所未见。画面里没有飞机，没有炸弹，却聚集了不安、破碎、残暴、恐怖、痛苦、绝望、死亡和呐喊，被践踏的鲜花、断裂的肢体、号啕大哭的母亲、仰天狂叫的求救者、断臂倒地的男子、濒死长嘶的马匹……这些形象的组合，构成对法西斯暴行的强烈控诉。画家以半抽象的手法，以打破时空的形象组合，在黑白灰色块中，在看似随意的画面中鲜明地呈现主题，表现出强烈的视觉效果。《格尔尼卡》像一出悲壮的史诗，给予观者心灵震撼——感受战争带给人类的灾难，控诉法西斯的残酷暴行，理解画家对人类苦难的悲悯与同情。

《格尔尼卡》曾在挪威、英国、美国等多国展出。本世纪40年代借给美国纽约现代博物馆，1981年归还西班牙，现藏马德里普拉多美术馆。

蛙声十里出山泉（中国画）　现代　齐白石

齐白石（1864—1957），原名纯芝，号渭清，其师为他起名齐璜，号濒生，别号白石，湖南湘潭人。他出身农民家庭，自学绘画，经过数十年艺术实践，具有诗书画印的全面修养，绘画风格单纯，技术完备，内容丰富，作品雅俗共赏，成为中国现代绘画史上的艺术巨匠。齐白石绘画深受明清画家徐渭、朱耷、石涛、金农、黄慎、吴昌硕等的影响，博采众长，将文人传统与民间文化、文人修养与农民气质自然而然结合起来。其作品表现出心性淳厚、感情真挚、清新自然的特点，具有童心般的率真和质朴诙谐的品质。齐白石的画风既能迎合文人的笔墨趣味，妙在似与不似间，又能保留民间艺术的淳朴与浓厚，是他本人恋乡情结和童真情趣的自然流露，文人画与民间艺术在他的身上完美地结合成一种新的形式。

《蛙声十里出山泉》是齐白石老人为文学家老舍所出命题诗而画的作品。老舍摘此诗句意在请画家用视觉形象去表现听觉效果，要求画家创造出鲜明可感的联想画境。齐白石经过构思，从诗句"出山泉"的要求上得到启示，把"蛙声"这一可闻不可见的特定现象，通过构思和笔墨表现出来。

四尺长轴，简略的笔墨画出两山峡谷间泉水汩汩自远处来，几只蝌蚪在湍急的水流中欢快游动，顺流而下。由蝌蚪会联想到青蛙和蛙声，联想到时间和距离，会使人们感到远处的蛙声和着奔流的水声，连成一片，奏出自然的乐章。白石老人融诗人的才情、画家的天赋、文人的修养为一体，创造出耐人寻味的艺术意境，准确地表现了诗中的内涵，达到了中国画"诗中有画、画中有诗"的境界。

向日葵（油画）　1888　凡·高（荷兰）

凡·高

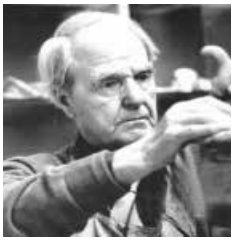
凡·高（1853—1890），荷兰画家。主要活动于法国，后印象派三大画家之一。其性格内向，善意忠厚，激情似火，将37年的短暂生命奉献给了绘画艺术，其作品获得全世界无数观者的理解与热爱。凡·高早期绘画继承荷兰风俗画传统，以表现劳苦大众生活为主，情调常是低沉的。到巴黎后，受印象派画家和日本浮世绘版画影响，色彩变得响亮而明朗。后来，他竭力冲破印象主义的局限，探索具有个人特质的表现语言，试图用色彩揭示精神，以笔触传达激情。凡·高的绘画追求线和色彩自身的表现力，追求画面的平衡感、装饰感和寓意性。他喜用夸张或简化的手法，在造型中削弱明暗对比，强化色彩效果，取得画面和谐。凡·高作品中蕴涵有深刻的悲剧意识、强烈的个性和独特的语言追求，对西方20世纪现代艺术具有深远影响。

向日葵是凡·高绘画中的重要题材。他将向日葵视为太阳之光、情感之火和生命之花，在他旋转不停的笔触下，在其璀璨的黄橙色调中，不同朝向、不同阶段的向日葵花朵，好似在释放其生命和情怀，画面呈现出激情、力量、厚重与绚烂之感。这些插在瓶中来自泥土的向日葵，表现出画家内心的虔诚与生命希冀。

凡·高一生穷困潦倒，却在作品中倾注了复杂的个人人生感受，并将这种感受表现为一种前所未见的绘画样式。他以向日葵比拟自我，画面既粗犷又细腻，既单纯又丰富，既呈现出震撼人心的辉煌美丽，又蕴涵着让人唏嘘的悲剧命运。

此画是画家多幅相同题材作品中的一幅，纵90厘米，横72.5厘米，现藏美国费城艺术博物馆。

母与子（雕塑）　现代　亨利·摩尔（英国）


亨利·摩尔

亨利·摩尔（1898—1986），英国现代雕塑家，是战后欧洲最早获得世界性声誉的艺术家之一。摩尔创造了一种既不是写实手法也没有具体内容指向的雕塑，其表现形式闻所未闻。他的雕塑具有与自然的极度亲

山东教育出版社

和倾向，具有从原始意味中凸显现代性的风采，具有诗意与浪漫化的抒情等艺术特征。与自然环境的高度和谐、表达对生命的感悟、凸显材质的美感、创造率真含蓄的形式等，反映出其雕塑反对模仿、摒弃再现以及追求形式本身独立价值的现代艺术观念，呈现出具有现代审美品格的风格成就。

亨利·摩尔作品关注自然界有机形体（如甲壳、骨骼、石块、树根等），并在其中领悟空间、形态的虚实关系，以及自然力赋予形态的影响等。他的创作追求物体的质感，保留材料本来的美感。他要求雕刻作品像有生命的石头或树干，而不要求将其模仿成现实中有生命的人。至20世纪下半叶，摩尔雕刻艺术的发展体现在空间的连贯性方面。他用空洞、薄壳、套叠、穿插等手法把人物造型异化为有韵律、有节奏的空间形态。最具代表性的作品如《内部和外部的斜倚人物》（1951），以圆孔处理颈、胸、腹部的体积，流畅自然，韵味无穷。作品《国王和王后》（1952）是扁平造型的代表。简练的平片形产生了起伏的立体空间。此后，他又迷恋于直立主题，以创造纪念碑式的伟大、肃穆的雕塑，亦受到广泛的赞美。

“母与子”是摩尔雕塑永远的主题，但他不同时期创作的《母与子》雕塑，都呈现出不同的构思和风格，作品中所蕴涵的智慧、内涵、大气让人钦佩不已。

亨利·摩尔的其他同名作品

米拉公寓（建筑） 1910 安东尼奥·高迪（西班牙）

安东尼奥·高迪（1852–1926），出生于西班牙，是世界上最伟大的建筑艺术家之一。其建筑突破了传统的实用概念，把建筑艺术与灵魂世界完美地结合起来，创造了富有梦幻和想象力的伟大作品。

西班牙巴塞罗那的帕塞奥·德格拉西亚大街上，坐落着一幢闻名全球的现代风格楼房——米拉公寓。它被形容为“遗落人间的玩具”，被百姓称为“石头房子”。它与高迪的另外两件作品一起，在1984年被联合国教科文组织宣布为世界文化遗产。

米拉公寓建于1905–1910年。这座建筑最大特点是波浪起伏的墙面和奇异的铁艺构件。米拉公寓的造型从平面到立面没有任何直线平面，贯穿建筑外观与结构的始终是不断变化的曲线。建筑外部的形状仿佛是液体的、有机的构成，所有细节极具动感。公寓内部亦无一处是直角，每个房间面积不等，形状不规则，每户都有阳台，建筑的两端和中央各有楼梯连接走廊与各层形状各异的空间。建筑立面如涌动的波涛，阳台的铁饰像翻滚的浪花，屋檐和屋脊高低错落，屋顶烟囱和通风设备装饰得怪诞奇特。高迪的建筑体现出浪漫的幻想、综合的风格、奇特的创意以及对自然要素的追寻。他将雕塑艺术渗透到建筑空间，把建筑重点放在造型的艺术表现方面。米拉公寓因其建筑形式的先锋和表现手法的突破引起人们的关注或争议。目前米拉公寓是一座建筑艺术博物馆，可以全面观赏高迪建筑的概念与特色。

布达拉宫（建筑） 始建于7世纪

布达拉宫，俗称为“第二普陀山”，是屹立在西藏拉萨市西北红山上的宫堡式建筑群。它依山而建，规模宏大，气势雄伟，被称为“世界屋脊明珠”，是拉萨和青藏高原的标志，也是西藏曾经的政权中心。布达拉宫最初是松赞干布为迎娶文成公主而兴建的，17世纪重建后成为历代达赖喇嘛的冬宫，亦是西藏政教合一的统治中心。布达拉宫始建初期规模并不宏大，经日后的不断扩建，规模才逐渐扩大。而几世达赖也都先后参与了宫殿的扩建与设计，前前后后耗资可谓巨大。直到1936年十三世达赖喇嘛的灵塔殿建成后，才形成布达拉宫现在的规模。至此，它也变成了一座真正由宫殿、佛堂和灵塔殿组成的三位一体多层建筑群。

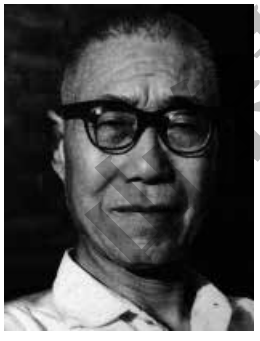
布达拉宫具有鲜明的藏式风格，是世界上海拔最高的宫殿。其中的主要建筑包括白宫与红宫等。白宫是达赖政教生活的区域，是原西藏地方政府的办事机构所在地，高七层，其中有达赖坐床、亲政大典等宗教和政治活动场所和摄政办公及生活用房、起居宫等。红宫主要是存放已故达赖灵塔的佛殿和其他殿堂的宗教建筑群。白宫、红宫南面，是供僧人进行宗教活动的经堂。布达拉宫建筑面积在10万平方米以上。白宫、红宫均围绕山

广西教育出版社

头而建，体量高大，连同山基高达110多米，仿佛破山而出，直插蓝天。整体建筑外墙大都是白色，只有红宫为红色，各平顶建筑的檐口均有棕色横带，红宫金顶耀眼，分外辉煌，色彩对比强烈。

布达拉宫中收藏有丰富的文物珍宝，珍存有丰富的雪域文化遗产。其宫殿布局、土木工程、金属冶炼、绘画、雕刻等方面均有独特成就并闻名于世，体现出以藏族为主，汉、蒙、满各族能工巧匠高超技艺和藏族建筑艺术的伟大成就。1961年，布达拉宫被中华人民共和国国务院公布为第一批全国重点文物保护单位之一。1994年，布达拉宫被列为世界文化遗产。1300余年来，布达拉宫大量收藏和保存了极为丰富的历史文物。其中有2500余平方米的壁画、近千座佛塔、上万座塑像、上万幅唐卡（卷轴画），还有贝叶经、甘珠尔经等珍贵经文典籍，以及表明历史上西藏地方政府与中央政府关系的明清两代皇帝封赐达赖喇嘛的金册、金印、玉印以及大量的金银品、瓷器、珐琅、玉器、锦缎品及工艺品，这些文物绚丽多彩，题材丰富。布达拉宫如同整个雪域高原的灯塔，在藏地任何角落，人们虔诚叩拜合拢的手掌都永远指向它。布达拉宫这座全世界海拔最高、最雄伟独特的宫殿展现并衍伸着藏文化的灿烂，是真正属于世界的、极富感染力的艺术遗产。

露气（中国画）　现代　潘天寿


潘天寿

潘天寿（1897–1971），中国现代画家。字大颐，号寿者、雷婆头峰寿者等，浙江宁海人。在中国画、书法、篆刻、诗词和美术史论方面成就卓著。其绘画受中国古代画家马远、夏圭、戴进、沈周、石涛、朱耷、吴昌硕等人的影响，并在实践和探索中，创立出自己沉雄奇崛、苍古高华的艺术风格。潘天寿以骨气、骨力作为自己的审美追求，在绘画和书法的构图、用笔中，追求雄强、豪壮、气势、阳刚之美。他的绘画，用笔追求隶篆之意，多方折，大起落，严正雄阔，给人博大、势壮而静穆崇高之感。潘天寿一反清末以来文人画的秀媚乏力，反映出近代中国仁人志士欲以雄力改造世界的审美理想，其绘画作品渗透着时代精神。

《露气》作于1958年。这幅表现乡间荷塘普通之花的作品，在画家笔下，却展现出大气磅礴的艺术境界。画中莲花盛放，荷叶蓬勃，花茎秀挺，小荷尖尖。画面形象情韵生动，布局遥相呼应，笔墨酣畅淋漓。此画让人感觉清露弥漫，构思奇妙，小中见大，是画家深厚功力修养的彰显。

潘天寿花鸟画的过人之处在于破常规，创新格，重视画面布局。此幅《露气》，体现出画家“僻怪险绝中而有至情”的创作思想。有评论家这样描述其画：“画面右边，荷叶与莲茎构成头重脚轻之险奇，求其不平衡，得灵动又得气势；其下绘一块塘边怪石，貌似突兀，又有‘秤砣压千斤’之妙。而左幅之荷叶，虽处低势，却以茁壮之姿和磅礴气概，将画面牢牢‘镇住’；再在上端补以题款、钤印，于不平衡中求平衡。荷塘中的几处水草、浮萍，或勾勒，或点染，信手拈来，生机灵动，别致而不落恒蹊。”此画形象主客配合，构图虚实相生，纵横疏密有致，气趣承接自然。画中题识：“昨日清晨至半山康桥乡参观早稻丰收，见村边池塘中芙蕖壮茁，如华岳峰头玉井中所植者，至为可爱。归后即写此以为纪念，但限于幅面，未能得其粗豪蓬勃之致，奈何？五八年七月十四日大暑，大颐寿者于止止堂。”此画笔墨简疏，多枯笔方折，具有豪迈雄强之美，用墨放纵，不求娴雅，浓淡有致，使画面墨荷含香，花红如火，展示出博大雄奇的艺术境界。

雪景寒林图（中国画）　北宋　范宽

范宽山水画初学荆浩、关仝，受李成绘画影响更大。他后来意识到自己未跳出前人藩篱，认为师人之法不如师其自然：“前人之法，未尝不近取诸物，吾与其师于人者，未若师诸物也。”于是他长期深入太华、终南诸山，领略山川的四时变化、风晨雨夕、雪色月夜，创造出情景合一、风格独特的山水画艺术。

《雪景寒林图》是范宽表现北方雪景山水之巨作。画中描绘雪峰、寒树、远山、景岸、洲渚、疏林等山水形象，有水、天、雾、雪的明暗节奏变化，集万千气象在幽深静穆之中，构成一种崇高纯净、可望不可及的理想图景。全画布置严整有序，笔墨质朴厚重。画家既用写实手法表现北方山石浑厚滋润的质感和局部景物的现实形象，又在整体上表现出对真山真水的超越、融汇画家的情感和理想、写胸中块垒、情景合一的创作特征。范宽《雪景寒林图》是中国古代山水中的经典之作，具有“与山传神”“因心造境”的创作特征，具有超自然的观念意味，蕴涵有沉思和内省的文化精神，传达出“外师造化，中得心源”的创作规律。

此画绢本设色，纵193.5厘米，横160.3厘米，现藏天津博物馆。

红蓼白鹅图（中国画）　北宋　赵佶

赵佶（1082–1135），中国北宋画家、书法家，即北宋徽宗皇帝。在宋代绘画史中，宋徽宗赵佶是很突出的人物。他虽然政治上昏庸，但书画艺术方面造诣很深。在执政期间，他扩充画院，兴办画学，搜罗鉴定宫廷所藏书画，编纂《宣和画谱》等。

赵佶善画花竹翎毛，今见绘画作品多为细腻柔丽的宫廷花鸟画。《红蓼白鹅图》描绘一只白鹅在红蓼花下安闲自如的状态，画面悠远清旷，景物言简意赅，作

品充盈着高贵从容之气，给人深刻印象。此画以工笔重彩技法画就，造型工致，色彩和谐，意境典雅安宁，是古代宫廷花鸟画之精品。

此画绢本设色，无款印，纵886.3厘米，横123.9厘米，现藏台北故宫博物院。

巴尔扎克（雕塑） 1900 罗丹（法国）

此作品是罗丹接受左拉的委托，为当时法国作家协会所作。罗丹认为《巴尔扎克》纪念像是他一生中最重要的作品之一："他是我一生中创作的顶峰，是我全部生命奋斗的成果、我的美学原理的集中体现。"为了这件作品，罗丹阅读了巴尔扎克的全部作品，到巴尔扎克的家乡和作品中描写的地方考察，寻找研究有关文献资料，做了几十件雕塑小稿，最后选择了巴尔扎克在深夜写作间隙身披睡衣独自踱步的形象与情景。罗丹略为夸张地刻画出巴尔扎克的形象，身披长袍，仰头向天，脸部线条粗犷分明，个性鲜明。作品揭示出巴尔扎克处于创作灵感来到时的昂扬状态和内心具有的能够惊心动魄的力量。

据说罗丹原来的小稿中，巴尔扎克有一双生动的手。罗丹征求他的学生意见时，学生布尔德尔惊呼："这双手雕得太好了！"没想到罗丹随后拿起锤子毫不犹豫地砸掉了这双手，因为他怕手的突出而影响到雕刻的整体效果。由于罗丹在雕塑中全新的表现手法不为时人所理解，文学家协会以多数票否决了罗丹《巴尔扎克》雕塑，罗丹呕心沥血创作的作品被退回，并遭到攻击和非议。此像1897年铸成青铜雕像。1900年、1912年，美国和德国先后表示愿意出巨资购买作品，都被罗丹拒绝。罗丹逝世后，在舆论的要求下，《巴尔扎克》才在巴黎竖起。

此像高270厘米，现藏法国巴黎罗丹美术馆。

教学参考资料

创作

一般是指艺术作品的创造，是艺术家根据一定的审美意识和艺术构思，运用特定的艺术媒介、技巧和语言而制作出艺术形象的创造活动过程。

在中国，创作常常具体指对社会生活进行观察、体验、研究和分析后，将生活素材进行选择、提炼和加工制作作品的过程，也指这种过程的产品。在美术创作中，这样的创作往往以主题性绘画为主。

美术创作在表现对象和表现形式上，有着极为广阔的天地。艺术家独特地认识世界和表现世界，娴熟地、创造性地驾驭艺术媒介、技巧和语言，以及淋漓酣畅地抒发作者个人的内心情感，都是创造力的种种表现。

（《中国大百科全书·美术卷·创作与习作》，中国大百科全书出版社1991年版，第134页）

习作

习作与完整的、最终的创作相对，一般指直接或间接地为正式创作提供准备和前提条件的作品。在美术创作中包括各种速写、默写草稿及刻画较为深入细致的素描、白描等，也包括完成作品前的色彩稿。

（《中国大百科全书·美术卷·创作与习作》，中国大百科全书出版社1991年版，第134页）

再现与表现

美术创作的两种基本手段和方法。再现着重反映对象的客观特征，表现着重反映作者的主观感受。

再现，一般指对艺术家所认识的对象或社会生活的具体描绘，感性的、理解的因素比较显著，在创作手法上偏于写实和逼真，即追求感性形式的完美和现象的真实；在创作倾向上偏重于认识客体，再现现实。再现具有平易近人、真实写照、形神兼备等特点，一般为观众所喜闻乐见。

表现，一般指艺术家运用艺术手段直接表达自己的情感体验和审美理想，理性的、情感的因素比较显著，在创作手法上偏重于理想地表现对象或抛弃具体的物象，追求超越感觉的内容和观念，采取象征、寓意、夸张、变形以至抽象等艺术语言，以突破感受的经验习惯；在创作倾向上偏重于表现自我，改变客体，表达理想。艺术中的表现有震撼人心、高度概括、不求形似等特点。

（《中国大百科全书·美术卷·创作与习作》，中国大百科全书出版社1991年版，第1043页。）

抽象艺术与具象艺术

从作品形象与对象的相似程度上划分作品风格的概念。抽象艺术指艺术形象大幅度偏离或完全抛弃自然对象外观的艺术；具象艺术指艺术形象与自然对象基本相似或极为相似的艺术。

抽象一词的本意是指人类对事物非本质特征因素的舍弃和对本质因素的抽取。应用在美术研究领域，抽象艺术和具象艺术构成一对相关的概念。

具象艺术作品中的艺术形象都具备可识别性。希腊的雕塑作品、近代的写实主义和现代的超写实主义作品，因其形象与自然对象十分相似，被看作这类艺术的典型代表。

抽象艺术的形象与自然对象较少或完全没有相近之处。一些美术样式，如书法、建筑等，其样式的特征决定了它们在整体上是抽象的。作为一种自觉的艺术思潮，抽象艺术兴起于20世纪的欧美。大部分现代主义美术流派都受到了这一运动的影响，如抽象表现主义、立体主义、塔希主义、行动画派等。

艺术构思

艺术家在艺术体验的基础上，对客观对象进行深入观察、思考和分析，按照自己的创作需要和艺术追求，加以选择、加工、提炼、组合，将自己的想象、情感、

山东教育出版社

观念等诸多要素融汇其中，形成主客统一、现象与本质统一、感性与理性统一的审美意象。艺术构思是一种十分复杂的精神活动，也是一项艰苦的脑力劳动。

艺术风格

指艺术家或艺术团体在艺术创作中形成的相对稳定的艺术特色。由艺术作品形式所呈现出来的艺术风格是艺术家创作个性的集中体现，是艺术家走向成熟的重要标志，也是衡量艺术作品在艺术上成败、优劣的一个重要标准和尺度。艺术风格通常可分为艺术家风格和艺术作品风格两种。艺术家的世界观、生活经历、文化教养、性情品格、艺术才能以及审美趣味等的不同，会在艺术作品中表现出不同的艺术特色和创作个性。而即便同一艺术家的作品，在不同的时期也可能会出现不同的风格。此外，社会生活的丰富性和鉴赏者的不同要求都促成了艺术风格的多样性。艺术风格的多样化体现并促进了艺术的繁荣和发展，而艺术风格的相对一致性使艺术发展具有历史性和逻辑性。

艺术家个人风格的形成通常来自主客两方面因素的影响：（1）主观方面——艺术家的审美趣味、个性品质、生活经验、文化修养等的影响。（2）客观方面——一定历史时期的社会风尚、政治、经济、文化等的影响。

审美意象

意象是中国古代文论术语。中国传统诗论认为意象是寄情于景、以景传情、情景交融的一种艺术处理技巧。“意”指的是创作主体内在的、抽象的感觉、情思等，“象”指的是外在的客观物象。在艺术创作中，创作主体的“意”往往投注于“象”，与“象”相互渗透、融合，达到主客统一、物我合一。“意”与“象”的关系，往往就是指情与景、心与物、神与形的关系。而审美意象，就是指创作主体的主观情思和外在客观物象交融后在创作主体头脑中形成的一种艺术形象。审美意象承载着创作主体的感受、情思和艺术追求，是一种具有审美品格的特殊意象。审美意象有两种存在形式，一是物态化的可视的审美意象，二是存在于想象中的尚未物态化的形式，即“内心图象”。

艺术意蕴

艺术意蕴指的是由艺术作品的形式所透露出来的一种精神气质和艺术气息，一种思想性、人文性的蕴涵。作品的意蕴具有象外之象、景外之境，可以给人充分的想象空间，使人不断地玩味、无限地联想和认真地思索，可以使人在有限中体会到无限，令人“有言有尽而意无穷”“只可意会不可言传”的感觉。艺术意蕴常常具有多义性和模糊性，需要鉴赏者认真领会、细心感悟、努力探究。丰富、深刻的艺术意蕴往往表现为深刻的哲理、独特的象征寓意等，正是艺术意蕴赋予了艺术作品不朽的艺术魅力。从一定意义上讲，艺术意蕴就是艺术作品蕴藏的文化涵义和人文精神。

教学设计示例

第1课时

第1课　美术作品的产生

一、情境导入

1. 播放视频或制作课件进行美术作品浏览。

2. 针对一幅或多幅作品，用课件展示或视频播放与之相关的画家、主题、素材、草图等资料。

导入要点：

欣赏美术作品的时候往往会有这样的思考：美术作品是怎样创作出来的？艺术家想要表现什么？美术创作要经历哪些过程？美术作品为什么能使观者感动？你喜欢什么风格或题材的美术作品？这些正是本单元美术欣赏的内容。

二、知识点讲授

1. 艺术家的美术创作

（1）美术作品是艺术家独特的创造性劳动。美术作品蕴涵着创作者的天赋、技能、修养和个性，是独特的创造性劳动。

美术创作是一种个体性劳动，它具有鲜明的独特个性。美术创作中主题性绘画的个体性体现在：从选取素材、酝酿主题、构图到刻画形象等过程，都由艺术家一手操办，不能假手于旁人。在这个领域里，艺术家可以凸显个人创造性和个人审美爱好，是一个广阔而自由的天地。

艺术家创作不是简单的一蹴而就，不是对客观世界的截取和模仿，亦不是某种表现形式的照搬套用，而是按照艺术创作规律所进行的创造性劳动。艺术创作包括观察、体验客观对象，审美意象的酝酿和形成以及艺术形象的物态化三个阶段，即艺术体验、艺术构思和艺术传达，正是郑板桥所谓的“眼中之竹——胸中之竹——手中之竹”。

可从本单元图例中选择作品，分析其创作过程，展示其构思、立意、素材、草图、素描稿、完成作品等图片或视频资料。

（2）美术创作的源泉是丰富的社会生活。对社会生活的感受和经历会激发艺术家的创作冲动；他们面对自然美景和动人形象会引发创作欲望；他们会把表现社会生活与弘扬民族文化精神作为自己的创作使命；他们的理想、修养和个性会形成自己的艺术风格。

任何艺术作品都是艺术家对于社会生活的能动反映和艺术创造的产物。艺术创作从艺术家和艺术作品两个方面来看，都与社会生活有着密切的关系。艺术创作的源泉和基础是社会生活，美术创作肯定不能离开社会生活；艺术家属于一定的民族、时代，其创作方式一定受到社会生活方式的制约，也与艺术家生活经历密不可分。艺术家在从事美术创作时，与社会生

山东教育出版社

活有着不可分割的关系。我们在美术作品中，可以感受到艺术家对社会生活的观察与体验，可以领悟到艺术家所表达的精神主题。

可以本单元相关作品为例，分析其主题思想、创作手法、艺术风格等，分析作品与社会生活的紧密联系。

（3）艺术家从构思到完成美术作品，大致要经历四个环节。

在艺术体验和艺术构思等艺术创作活动的基础上，艺术家借助一定的物质材料和艺术媒介，运用特定的艺术技巧和手法，将自己头脑中形成的审美意象物态化，从而呈现出可供人们欣赏的艺术作品。由于物质材料和艺术媒介等的差异，不同门类艺术的传达方式也各自不同，形成其各自独特的制作方法和表现手法。在艺术传达过程中，需要艺术家充分调动自己的联想、想象、情感等多种心理因素，将自己的情感和生命融入传达中，从而更好地表现出自己的审美意象。

通过本单元课本上的作品或选择更多的图例，引导学生理解美术创作是艺术家独特的精神性活动，具有创造性、专业性，是一种反复锤炼、精益求精、充满艰辛的劳动过程，体现出艺术家的素养和技能。

何家英《秋暝》及其创作草图

陈丹青《西藏组画—进城》及其创作草图

2. 美术作品的表现风格

古今中外的艺术家，在美术创作中大致运用了再现性手法和表现性手法，形成美术作品的写实风格、表现性风格和抽象风格。

通过作品分析，启发并引导学生认识美术作品的主要表现风格，使学生理解写实性风格的功能与特征、表现性风格的传统与魅力、抽象性风格的价值与意义。

三、讨论与交流

可在课堂中与学生交流或讨论相关问题：

你认为美术作品是怎样创作的？

美术作品怎样体现出艺术家的天赋、技能、修养和个性？

你喜欢的艺术家或美术作品有哪些？

你能举出更多的艺术家创作过程的故事和事例吗？

你怎样理解美术作品的写实风格、表现性风格与抽象风格？说说你对不同风格美术作品的不同感受。

通过作品欣赏和分析，相互交流自己的视觉感受，表达对美术作品的认知。

四、欣赏与评述

学生欣赏本单元教材提供的所有图片，教师以课件方式补充某些美术作品。

1. 鼓励学生选择并认真阅读自己喜欢的美术作品，引导学生从美术创作的角度去观察、分析、体验作品，理解“美术创作是艺术家独特的创造性劳动”“社会生活是美术创作的丰富源泉”等知识。

2. 启发学生了解美术创作的过程，进而认识美术创作的基本特征。

3. 鼓励学生选择并认真阅读自己喜欢的美术作品，就美术作品的写实风格、表现性风格和抽象风格表达自己的见解和感受。

山东教育出版社

4. 引导学生依据美术创作的知识要点进行评述，分享彼此的感受，也可以就自己的问题求助与质疑。教师可以将自己的经验和理解与学生分享。

五、拓展与活动

1. 说说自己的美术创作过程。

2. 如果举办班级美术展览，你们会用多种绘画风格创作作品吗？试试看！

六、互动评价

1. 鼓励学生主动参与讨论，表达自己的见解。

2. 能表达出本课美术创作的某一知识点，并说出自己的感受。

3. 鼓励学生在讨论和评述过程中运用美术术语。

七、拓展欣赏

播放更多教师准备的中外不同风格的美术作品视频或课件，加深学生对美术创作的感受。

八、课堂小结

1. 本课学习主题为“美术作品的产生”，涉及到美术创作、社会生活是艺术家创作的丰富源泉、美术作品的创作过程、美术作品的表现风格等基础知识。

2. 基于本课主题，对课文中的美术作品进行了讨论、交流与欣赏。

3. 鼓励学生课余时间进行美术创作，通过各种渠道关注美术作品，表述对美术创作的体验和对美术作品风格的理解。

第2课时

第2课 营造艺术的情趣和意境

本课进行美术作品“营造艺术的情趣与意境”这一主题的探讨。这节课可从两个角度进行探讨：美术作品的功能，美术作品的审美意蕴。

一、情境导入

以类似《开国大典》《黄河颂》等革命题材、社会主义建设题材、改革开放发展题材等的美术作品课件、视频为先导，引导学生考虑：为什么优秀的美术作品可以打动我们？哪些美术作品使我们过目难忘？美术作品的功能有哪些？

二、知识点讲授

1. 美术具有教育功能、认识功能和审美功能。

美术作品的社会功能是比较复杂的问题。美术的形态多样，性能各异。美术作品一般是迂回曲折地给人以潜移默化的感染。

美术的社会功能和艺术的真、善、美品质契合一致，“真”作用于认识，“善”作用于教育，“美”作用于审美。但在实际中美术作品都以审美实现其效用，因为，没有美感的作品很少有能超越于理性的认识和教育作用，而以审美陶冶和怡情养性为内容的美术作品，在一定意义上也起着理性认识和教育的作用。

美术家运用各种造型艺术手段，把生活中获得的视觉信息，通过形象思维进行加工，又经过一系列的创作实践，把形象信息变成具有心理效应的美术作品。美术作品的审美意象，会使观者产生相应心理效应，这就是带有普遍意义的美术功能。

以本课作品为例，介绍分析作品的背景、内容和主题思想，引导学生理解艺术家是怎样通过艺术形象阐发主题、创造审美形象、感染并影响观者的。

2. 从艺术创作的角度说，艺术意蕴是指作品中的文化内涵和人文精神。艺术家或创造出宁静和谐的优美意境，或表现出壮丽雄浑的崇高境界，都可使观者体味艺术意蕴，得到审美享受，提升精神境界。

美术作品中有着不同的真实性表现：

一是反映客观世界的真实，即再现的真实。艺术家基于对社会生活、客观事物本质和规律的认识，在创作手法上偏重于写实或逼真的描绘，从而以所塑造的艺术典型真实地反映客观世界的本质和规律，使人们通过艺术作品认识世界、了解历史、感悟人生等。

二是反映主观世界的真实，即表现的真实。美术作品是在对客观现实认识、理解、分析、取舍、加工的基础上创造出来的艺术真实。表现性艺术真实地传达出艺术家的个性、思想、情感、审美趣味、艺术理想与文化修养等。

优秀的艺术作品往往具有思想性，具有象外之象、景外之境，可以给人充分的想象空间，使人不断地玩味、无限地联想和认真地思索。丰富、深刻的艺术意蕴往往表现为深刻的哲理、独特的象征寓意等。

马克思说：“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏艺术的大众。”艺术创造用形象引导人们走向理想的境界。艺术家的美术创作，展现出不同的美好意境，感染着观者的情感，潜移默化地引导着观者的审美意识。

以本课作品为例，引导学生理解好的美术作品所具有的艺术内蕴与形式美感。通过作品分析，提高学生的欣赏与感受能力。

三、讨论与交流

可从几个角度引导学生：

1. 理解主题思想。作品传达出怎样的主题思想？你是如何通过作品感受或理解作品的主题思想的？

2. 理解创作手法与风格。《加莱义民》与《格尔尼卡》的题材同为真实的历史事件，艺术家不同的创作手法使作品有着截然不同的艺术风格。这两幅作品分别给了你怎样的感觉？

3. 理解作品内蕴。用不同的词形容你对不同艺术家及其作品的感受，并与大家分享。

四、欣赏与评述

在讨论交流中，学生表述自己对课文中某件作品的认识和感受。

山东教育出版社

能够运用美术创作的相关知识表述自己对艺术家和作品的理解。

能在欣赏中分享他人的感受。

五、拓展与活动

学生可以呈现自己的作品，描述自己的美术创作经历，可以根据所学知识表达自己的创作感受。

可利用课外活动时间举办美术作品欣赏的专题报告会，由学生制作PPT课件，组织学生交流和分享他们对艺术家、对美术作品的独特理解。

六、互动与评价

1. 鼓励学生主动积极参与讨论，提出问题并表达自己的看法。

2. 鼓励学生表述自己对美术作品的认识和感受。

3. 鼓励学生从美术创作基础知识的角度表达对艺术家和美术作品的理解。

七、课堂小结

1. 简单回顾本课所涉及到的美术作品的功能、美术作品的意蕴等有关美术创作的基础知识。

2. 从学习态度上评价学生。

3. 从学习效果上评价学生。

4. 鼓励学生通过各种形式赏析美术作品，并交流体会，还可尝试进行简单的美术创作，以不断提高自己的艺术修养和审美感受力。

（高毅清）

山东教育出版社

山东教育出版社

第二单元 春天的畅想

当春天的大门开启了我们的视觉世界，所有的感官都活跃了起来……让我们舒展思想的羽翼，自由描绘对春天的畅想吧！

第1课 色彩的魅力

我们生活在一个色彩缤纷的世界里。色彩不仅能愉悦我们的视觉，更能触动我们的心灵。让我们一起走进色彩的世界，学习色彩知识，体验色彩的独特魅力。

▶春天·大水｜油画｜ 19世纪 列维坦（俄国）
茸茸嫩绿的树林在湖水的倾衬下更显修长，好似伸展无数手臂，迎接春天，拥抱春天。天与水的碧蓝色，五树的嫩绿色与远处森林的棕黄色……画家营造出悠远、宁静却蓄势萌动的气氛，耐人寻味。

▼莱固和花树·蓬特瓦兹的春天｜油画｜ 1877
毕沙罗（法国）
画家像是一位歌手，在用欢畅的笔触讴歌春天诱人的景色。细小的笔触点出造型，微妙的色彩过渡配置。给人以轻松、愉快、充满生机之感。

活动一
描述与交流
1. 描述一处景色，与同学交流你对其中呈现的色彩的感受。
2. 欣赏画家作品，谈谈画面色彩给你的感受。

8 / 美术 六年级下册 第二单元

单元教学总目标

本单元以对春天景色的感受与表现为媒介，学习色彩的基本知识，并从较简单的铅笔淡彩画开始，学习用色彩这种艺术语言描绘景物的基本技法；基本了解和掌握以艺术的眼光观察分析景物的方法和运用色彩表现景物的步骤；并在作品欣赏、实景写生等学习活动中充分感受大自然的美和艺术表现的美，陶冶情操，培养热爱大自然、热爱生活的情感。

学习领域

造型·表现

单元课时分配建议

本单元分为2课，建议各用2课时完成教学。

单元教材概述

《春天的畅想》是一个承前启后的单元，以春天为载体学习色彩基础知识，了解色彩的心理联想，学习用色彩进行情感表达。教材在编写时，充分考虑到了相关知识技能在小学阶段的分布情况和知识体系的层次性，突出了色彩的视觉愉悦性及对心灵的触动。本单元强调了观察、体验春天的色彩对人的内心情感的影响，力图使学生用色彩术语表达自己对春天色彩的感受，并尝试用水彩画的淡彩画法描绘春天，体验色彩的独特魅力。

教学中应以情感为纽带，通过踏访春天、欣赏春天、赞美春天、描绘春天等一系列学习活动，激发学生对春天的热爱，启发学生观察美、创造美的欲望，理解和体验美术作品中对复杂色彩关系的处理手法，感受其产生的不同美感及对作品主题和内容的影响，逐渐丰富学生以视觉为主的审美经验，使其获得对美术学习的持久兴趣，形成基本的美术素养。

现在的中学生并不缺乏发现美的眼睛，缺乏的是欣赏美的方法和表现美、表达美的勇气。本单元要引导学生挣脱难为情和不自信的心理束缚，敞开心扉畅想，张开嘴巴表达，挥动画笔描绘，直抒胸臆，表现春天，表现自我，真正实现“畅想”。

基于学生兴趣、能力和需要的考虑，本单元的教学应从面向全体学生出发，使课堂尽可能地呈现开放性、互动性、主体性的局面。课堂设计应以师生双边活动和学科整合意识的体现为主，通过简单有效的形式调动学生的学习热情和兴趣，充分展示学生的表达能力和创造力，为学生感受美、体验美、评价美和合作交流提供机会，鼓励学生各抒己见、畅所欲言，为他们创设一个抒发自己对春天、生活、大自然无限热爱的舞台。

本单元结尾的“单元评价”以表格形式呈现，虽然只针对第2课的淡彩风景写生作业设置了题目，但表格中涉及的色彩问题契合了整个单元学习情况的回顾与反思，教师在指导学生自评的时候，可在表格基础上进行灵活处理，针对整个单元的学习内容作出必要的调整。

第1课 色彩的魅力

教学目标

1. 通过对春天色彩的感知和对美术作品的欣赏，学习色彩三要素、色彩的对比与调和、色彩的冷暖色调以及色彩的心理联想等基础知识。

2. 运用所学色彩知识，绘制装饰画，进行色彩构成练习，尝试用色彩表达内心的感受，领悟色彩的表现力。

山东教育出版社

3. 在对色彩的探究中感受色彩丰富的表现力，激发研究和运用色彩的兴趣和愿望，并自觉养成观察、分析周围色彩并勤于进行色彩表现的学习习惯。

教学重点

理解色彩三要素及其相互关系，掌握色彩对比与协调的方法，结合生活经验进行表达色彩心理联想的练习。

教学难点

将色彩体验与生活实践相结合，并能基本掌握色彩应用的规律。

评价要点

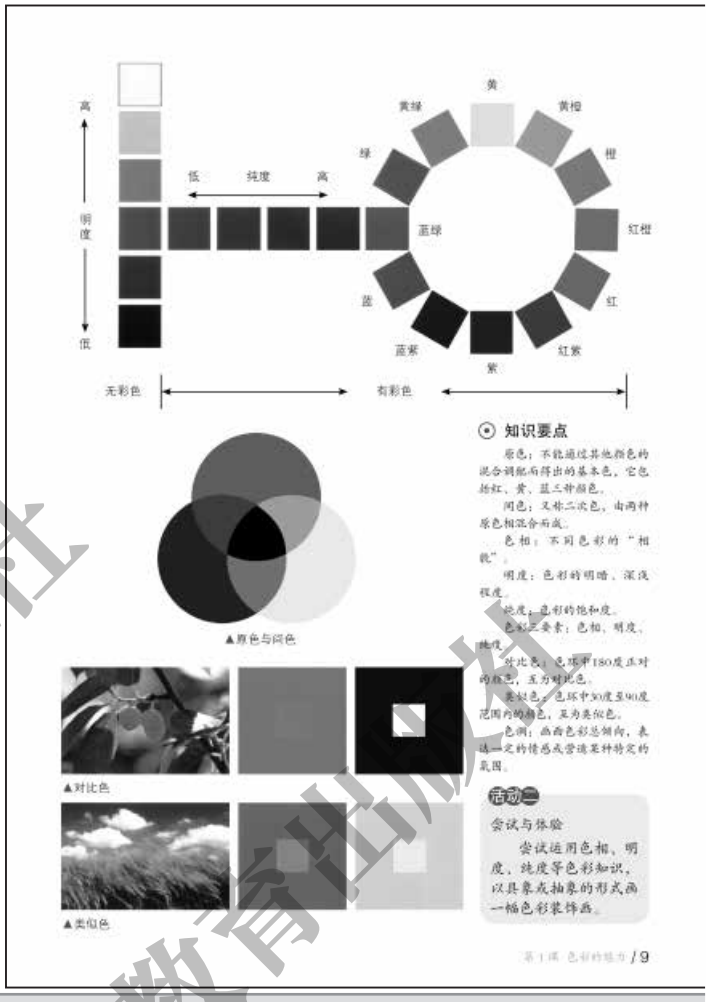
1. 能否运用美术术语对所欣赏的美术作品进行评述。

2. 在画装饰画的练习中能否正确运用相关的色彩知识。

3. 能否以具象或抽象的形式，尝试用色彩构成来表现自己的心理感受。

教学准备

教具：大自然春天景色及社会生活场景图片和视频片段，表现春天的中外艺术家作品图片，与本课知识点相关的挂图或课件，装饰画、色彩构成范作，水粉画或水彩画颜料，图画纸和画笔等工具材料。



教材分析

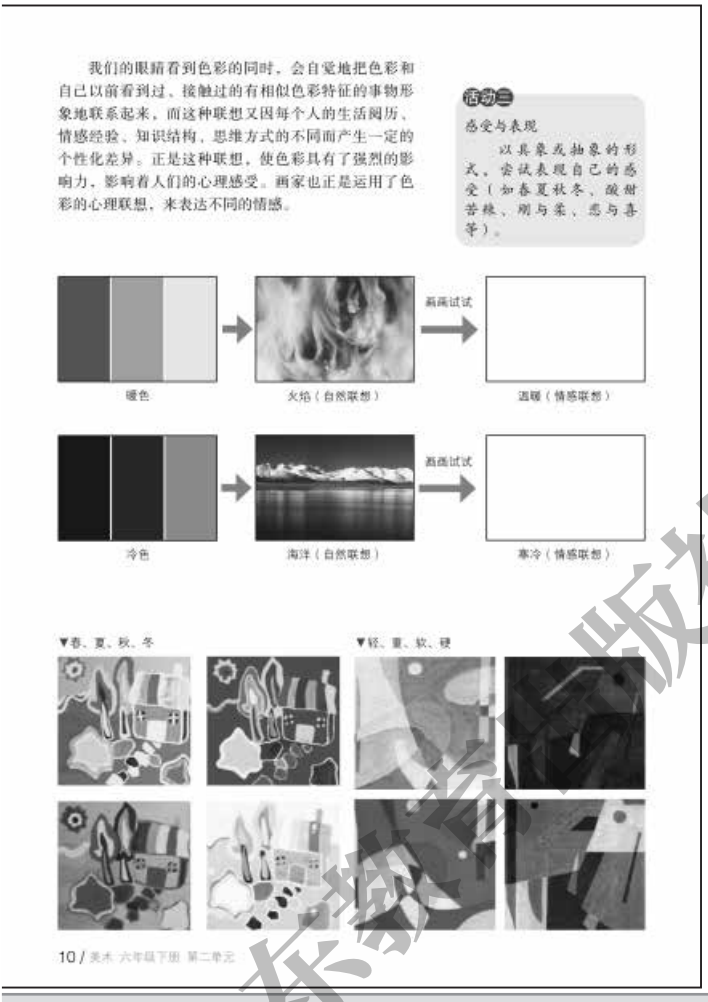
本课安排了三个学习活动：活动一“描述与交流”、活动二“尝试与体验”和活动三“感受与表现”。教师可以据此脉络设计教学环节。两个课时可作如下分配：第1课时实施“活动一”和“活动二”，第2课时实施“活动三”。

“活动一”的实施，可引导学生留心观察自己的周围环境，注意大自然色彩的变化，与同学交流对色彩的感受。结合教材第8页提供的描绘春天的画家作品欣赏，谈谈画面色彩给自己的感受，使学生发现“春天的色彩是丰富多彩的，我们生活在一个斑斓的色彩世界里”。在教学中，教师应结合学生的生活经验，启发学生留心观察自己的周围，交流色彩给自己心灵带来的触动，探讨色彩知识以及色彩与人们生活的密切关系。

对于“活动二”，在知识点的呈现上，教材的第9页提供了一幅色相环形式的示意图，表现了色相、明度、纯度的原理和“色彩三要素”相互之间的关系。而对于对比色与类似色知识点，课本则运用了自然实景照片配合色彩分析图例的方式，既揭示了这两种色彩现象在自然界和生活中的存在，又呈现了这两者所产生的不同的视觉感受及其原理。掌握这几个知识点，可要求学生运用这些色彩原理画一幅装饰画，造型形式不限，可以是具象的物体或景象，也可以是抽象的任意形象。

教材第10页的“活动三”，可安排在本课的第二课时进行，这是针对“色彩的心理联想”这一知识点而设计的。此页提供了暖色、冷色两组色彩渐变组合，分别对应火焰燃烧、海洋冰山两组实景照片，并要求学生尝试在右侧框中画出由这两组色彩所产生的心理联想。教学中可结合学生的生活经验进行：联想启发（物象不同、色相各异，可产生不同联想）——分析理解（色彩的冷暖，色相、明度、纯度不同，可产生不同的联想）——归纳总结（色彩联想的作用）——尝试运用（表现自我感受）。在分析理解环节当中，可围绕联想产生的原因及色彩在生活中的应用实例展开。在归纳总结环节中，可提出问题：色彩是如何表现生活的？它在生活中有何作用和意义？

山东教育出版社



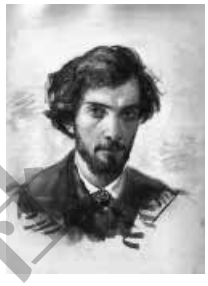
在这一过程中可以结合课本和多媒体设备展示的图片让学生带着问题去欣赏，在欣赏过程中逐步引导学生学习利用色彩的联想去表现自己对现实生活的感受。本课时的作业是运用色彩构成的形式表现自己的某种心理联想，此页下端的两组色彩主题作品为这一作业提供了形式范例，具体操作时可视课堂时间进行适当调整。

学具：水粉画或水彩画颜料，图画纸和画笔、小水桶等。

教材图版说明

春天·大水（油画） 19世纪 列维坦（俄国）

这是列维坦众多精彩的风景画中的一幅，画面中那水天一色的浩渺天空和清澈无垠的春水，映衬着挺拔的白杨和孤独的一叶扁舟，还有那远方似乎包容着无数故事和传说的小木屋，水面波光粼粼，树枝曼妙婆娑，引人无限遐想。


列维坦

列维坦（1860—1900），是19世纪下半叶俄罗斯最杰出的风景画大师。列维坦的风景画概括和开拓了社会生活的各种题材，大胆探索人生的哲理。不但有时代气息，而且还有生活的印迹。任何一位俄罗斯风景画家都没有像列维坦这样深刻、有个性地表现人的心灵与大自然生命的联系。他以对景物非凡的感悟力创作出了高度概括而又富有深刻思想情感的俄罗斯风景，给人以心灵的震撼。在列维坦创作鼎盛之时，他的身体却每况愈下，1900年7月22日因心脏病发作，在即将满40周岁时离开了人世。列维坦的艺术生命虽然短暂，但他对当代的绘画艺术影响很大。他是概括地再现大自然风景的典范，在世界风景画史中具有崇高的地位。

列维坦的风景画一般以农村的平凡景色为题材，赋予大自然以特殊的含意。

山东教育出版社

在大自然面前，列维坦如此敏锐；而在列维坦的眼里，大自然又是如此生动，似乎每一个普通的角落都充满了诗情画意。他的许多优秀的作品似乎都取材于十分平常的景色，但画家就像点石成金的术士，一下子把它变成了美丽的画面。列维坦在这样的“炼金术”里所使用的魔杖便是色彩。

俄罗斯艺术史家认为，是独特的心理、生理的细致性，以及对大自然状态的敏锐性和热爱，构成了列维坦绘画的诗意。他能够感受到大自然瞬间的美，并用自己的画笔将它表现出来。他的作品也是人的心灵画面在大自然中的反映，他将对大自然生命的表达和人类的体验极好地融为一体。

莱园和花树·蓬特瓦兹的春天（油画） 1877

毕沙罗（法国）

此画是毕沙罗早期印象派风格的代表作品。他运用细小的笔触点画造型，色彩的配置过渡非常微妙、丰富、沉稳与厚实，这就是我们熟悉的毕沙罗画法。这幅画给人以轻松、愉快、充满生机之感，画家像是一位歌手，在用欢畅的笔触赞美春天诱人的景色。画面色彩丰富柔和，在冷暖色对比中充满中间调子的过渡，形成一种细致而变化丰富的灰调子，但却很明亮，它显示着光的饱满，其笔触均匀而不失活泼，粗犷与细致融为一体，表现出毕沙罗特有的艺术风格。

毕沙罗

卡米耶·毕沙罗（1830—1903），是始终如一的印象派画家，他对印象派的重要意义甚至超过莫奈，堪称印象派团体中的“中流砥柱”，也是唯一一个参加了印象派所有八次展览的画家。

毕沙罗是法国后印象主义画家之一，他的色彩具有主观的特征，他力图画出最丰富的色彩效果，使色彩语言获得最大的艺术表现力。所以，毕沙罗具有印象主义的典范性，是色彩美学的经典。在个人风格上，与优雅轻盈的莫奈风格相比，毕沙罗的色彩更厚重豪放，画面中粗糙的笔触形成了一种特殊的肌理，色彩变化更加丰富，画面几乎找不到平涂的色彩，每一小块都是混杂的。毕沙罗的生活虽然充满了艰辛，但他没有怨天尤人，而是努力发掘其中的诗意之美和快乐之光，他对自己的儿子说：“一切事物都有美，问题在于怎样把它们表现出来。”

毕沙罗尝试过的各种风格和手法，凝聚成他个人独具的平凡而又出色的毕沙罗风格。正如他自己所希望的，他终于在画面上表现了“纯净、简洁、敦厚、柔和、自由、自发性和新鲜感”。

教学参考资料

类似色的配合

类似色配合在一起会给人协调柔和的感觉，但易于产生过于单调的画面效果；因此，在类似色的运用中，应有意识地加强色彩之间的明度、纯度对比，以取得既鲜明又和谐的画面效果。

对比色的配合

对比色的配合有补色对比、色相对比、明度对比、纯度对比、冷暖对比等。补色是指色相环中相距180度的一对颜色。由于双方能够互相补足对方三原色的成分，故称补色，如红与绿、黄与紫、蓝与橙等。

对比色配合在一起会给人鲜艳强烈的感觉，但如果配合不当也容易造成刺目、不和谐的画面效果。将一对互补色进行搭配，当双方面积、明度、纯度相同时，感觉就不和谐。可采用下面几种方法减弱对比色刺激，使之趋于协调：1. 改变双方的面积，使一方为主；2. 改变一方的明度、纯度；3. 改变双方的明度、纯度；4. 以黑、白、灰或金银等色线或色块与之搭配。还可以用互混、渐变、加同一色相等多种方法使之和谐。

色相对比　　明度对比　　纯度对比

色彩三要素

色彩三要素是指色相、明度、纯度。

色相：色彩的“相貌”。 每种色彩的名称即是该色彩的色相。

明度：色彩的明暗程度。明度越高色彩越明亮，明度越低则色彩越暗淡。

纯度：色彩的纯净程度。纯度越高色彩越鲜艳，纯度越低则色彩越灰暗。

色彩调和

1. 黑、白、灰属于无彩系，它们能与任何彩色搭配。纯色与无彩系搭配的时候会使纯色的鲜艳感增强，灰色与纯色搭配会使灰色带有颜色，当灰色覆盖面积较大时纯色将比较容易形成调和。高明度的灰色（白）有轻快高雅的感觉，低明度的灰色（黑）可给人以稳重感。

2. 面积调和的原则。色彩面积的大小可以改变对比效果，对比色双方面积越大，调和效果越弱，双方面积越小，调和效果越强。对比双方面积越趋于均等，调和效果越弱；对比双方面积相差越大，调和效果越强。只有面积对比恰当，才能取得较好的视觉平衡，形成较好的视觉效果。

山东教育出版社

3.混入黑、白、灰，构成调和。将对比色或互补色的一方或双方，可通过混入黑、白、灰中任何一色，降低色彩纯度，减弱对比强度，使其达到调和。其中混入白色可使色彩明度提高，纯度降低，形成浅淡的调和色；混入灰色其色彩纯度变化最为明显，可产生含蓄、高雅的色调；混入黑色会使色彩明度和纯度同时降低，产生深沉稳重的调和色。

对比是体现色彩表现力的重要手段。色相、明度和纯度分别是色彩对比的三种表现形式，可通过色彩对比的练习，使学生较为系统地掌握视觉方面的同化、边缘等色错视对比和知觉方面的冷暖、喜怒等色彩感受方面的知识。

色彩的心理效应

我们对色彩的感觉方法主要有两种：一种是情绪的感觉方法，如美丽、高尚、喜欢等；另一种是机能性的感觉方法，如觉得很轻、觉得很柔和等。

对色彩情绪性的感觉方法，因观察者的不同而产生个人差异。这些感觉方法随性别、年龄的差异各有不同，并且也受观察者的生活体验和生活环境的影响。另一方面，轻、重等机能性感觉方法，较少带情绪的色彩。

不管是情绪性感觉方法还是机能性感觉方法，都是对色彩有所感觉，在配色的时候都可以发挥色彩的效果。学习色彩构成的目的在于学会如何有效地调配色彩。因此，我们必须充分理解对色彩的感觉方法。

色彩的轻重感

色彩的轻重感觉与色相无关，主要是由明度决定的。这种感觉方式很清晰：凡是明度高的色彩，给人的感觉都很轻，而明度低的色彩给人的感觉却很重。例如：若搬运很多数量的物品，假使物品外面的包装是明亮的色彩，则搬运者不易感觉疲劳，能搬运的量也会较多。反之，情况正好相反。这种感觉方式比其他的感觉方式更为强烈。

色彩的柔和与坚硬感

色彩的柔和与坚硬感与色相无关，而是由明度和纯度决定的。感觉柔和的色彩，通常是明度较高、纯度较低的颜色；感觉坚硬的色彩，通常都是暗淡的纯色。黑色是感觉最为坚硬的色彩，明亮的灰色使人觉得柔和。这种使人产生柔和或坚硬感觉的色彩可作如下划分：浅灰色调、浅彩色调的色彩感觉较柔和、活泼；深色、纯色中较接近高彩度的色彩会有强硬的感觉。

色彩明朗与暗淡的感觉，和色彩的明度关系最大。在色相方面，暖色系色彩会使人有明朗的感觉，冷色系色彩使人有暗淡的感觉。此外，灰色调等浊色也会给人以灰暗的感觉。人类为了生存，有追求阳光的生存本能，所以人们一般喜欢明朗的色彩。

色彩的联想

有时候我们看到某种色彩，常会把这种色彩和其他的某种东西联系在一起，或是能唤起记忆深处的某些事情，或是联想到物体的形状。

每个人过去的经历，有很多埋藏在内心深处，也许会通过看见某种色彩受到刺激而被唤起记忆。色彩与事物联想在一起，有时是具体事物，有时则是抽象的事物。例如面对绿色联想到树木、花草等，是一些具体事物，而联想到年轻、新鲜则是抽象的联想。儿童所联想的大部分是具体事物，随着年龄的增长，联想抽象性事物也会越来越多。这种抽象性联想可称为色彩的象征。

色彩的联想举例

色相	自然联想	情感联想
红	火焰、鲜血、红旗、太阳	热情、温暖、喜庆、暴力
橙	橙子、橙汁、蛋糕	积极、健康、乐观、热烈
黄	灯光、宫殿、葵花	明亮、华丽、光明、权威
绿	春天、树木、草原、农田	生机、希望、和平、安全
蓝	晴空、大海、湖泊、冰峰	冷静、理智、永恒、深远
紫	葡萄、茄子、紫罗兰	高贵、优雅、神秘、孤傲
黑	墨、煤	寂静、绝望、肃穆、恐怖
白	白云、白雪、护士、白鸽	纯真、神圣、飘逸、朴素
灰	乌云	温和、谦让、中庸、平凡

教学设计示例

第1课时

一、情境导入

春天到了，大自然从严冬中醒来，进入了一个色彩绚丽、生机盎然的季节。我们用怎样的色彩语言来表达自己对春暖花开、五彩缤纷的春天的感受呢？让我们来了解色彩知识并体验色彩的独特魅力吧！

展示一组表现春天的摄影作品。

交流：我们生活在一个色彩缤纷的世界里。色彩不仅能愉悦我们的视觉，更能陶冶我们的心灵。你从以上摄影作品中看到了哪些色彩？你喜欢什么色彩？让我们一起走进色彩的世界，学习色彩知识，体验色彩的独特魅力。

二、欣赏与交流

欣赏油画作品《春天·大水》和《菜园和花树·蓬特瓦兹的春天》。

小组交流：

1. 描述一处景色，与同学交流你对其中呈现的色彩的感受。

2. 谈谈这两幅画家作品画面色彩给你的感受。

三、处理要点

1. 复习色彩三原色、色彩对比色、类似色等有关色彩的基础知识。

山东教育出版社

2. 结合图例介绍说明原色和间色。

结合色相环介绍说明对比色、类似色，并通过在图片里找一找的方式巩固所学知识。

3. 色彩三要素和色调学习。

通过演示，使学生了解色彩三要素的含义。

（1）色相：不同色彩的“相貌”。

展示不同色彩，说明色相的含义。

（2）明度：色彩的明暗、深浅程度。

探究一：

①怎样使一种颜色变浅？②怎样使一种颜色有规律地变深？

小结：色彩通过加白或加黑会产生明度变化。

（3）纯度：色彩的饱和度。

探究二：

怎样使一种颜色的纯度发生改变？

小结：色彩通过加白、加黑或加入其他颜色可产生纯度变化。

（4）色调：画面色彩总倾向，表达一定的情感或营造某种特定的氛围。

通过欣赏不同色调的画面，使学生了解不同的色调会带给人不同的感受。

四、尝试与体验

尝试运用色相、明度、纯度等色彩知识，以具象或抽象的形式画一幅色彩装饰画。

五、课堂评价

自评：请用美术语言对自己的作品进行评价。（提高学生对色彩知识的归纳和使用能力）

互评：请选择自己喜欢的作品进行评价。（提高学生对色彩的认知、感受与鉴别能力）

师评：肯定学生作品优点，指出不足之处。（结合本课教学目标进行评价）

六、小结与拓展

第2课时

一、情境导入

表达内心感受的方式有语言、音乐、美术、舞蹈等，色彩是一种绘画语言。今天我们学习用色彩表达内心的感受。

二、欣赏与交流

1. 不同的色彩，使人产生不同的心理联想。

欣赏一组大自然景色及社会生活场景图片，引导学生探究：产生色彩心理联想的前提是什么？

总结：产生色彩心理联想的基础是变化万千的大自然景色和丰富多彩的社会生活。

色彩本身并无感情，我们对色彩的心理反应，是事物及其相关色彩长期对我们意识发生作用的结果，是从生活中抽象出来的，是对生活体验的联想感知。

2. 不同的色相，使人产生不同的心理联想。

出示火焰的图片，问：火焰给我们什么样的感受？——热，所以我们看到红、橙、黄等色时，就会产生温暖的感觉。生活经验给了我们直接的感受，于是我们把红、橙、黄等色称为暖色。

探究：蓝和深紫等色，能产生何种联想？产生联想的原因是什么？

小结：由于不同颜色让我们联想到生活中不同的事物，产生不同的感觉。因此，人们把众多色彩分为暖色系列和冷色系列。

展示各种色相，师生共同分析各种色相给人的具体联想和抽象联想。

探究：以小组为单位探究色相白、褐、绿的不同心理联想。

教师展示图片帮助学生理解，鼓励学生充分联想，教师巡回了解学生讨论情况。对于学生不容易理解的抽象联想，教师可以穿插播放相关的图片，帮助学生理解。例如：学生可能不理解白色的纯洁、冷酷、高贵、典雅方面的联想，可以展示以下图片：白荷花——高贵、典雅；暴雪场景——冷酷、无情。

师生交流探究结果。师出示不同色相的心理联想列表，予以归纳。

3. 不同的明度，使人产生产生不同的心理感受。

引导学生直观感受：由于颜色的明度不同而产生了轻飘和沉重的感觉。

提出问题：为什么重量和大小相同的两个物体由于颜色的深浅不同而产生了不同感觉？

4. 不同的纯度，使人产生不同的心理联想。

欣赏纯度不同的色彩构成的作品，感受不同纯度的色彩给我们的不同感受。

小结：纯度越高，硬度感、兴奋感越强，色彩鲜艳而明亮的色彩具有华丽感；相反、纯度低且明度高的颜色具有明快感，纯度低且明度也低的颜色具有沉静感。

三、作品欣赏

1. 分析色彩构成作品《春、夏、秋、冬》《轻、重、软、硬》。

同一种构图，由于色彩组合不同，能够引发不同的心理感受。让学生综合前面的学习、分析，交流自己对作品的感受。

2. 教师示范，学生谈感受。

四、尝试与体验

要求：用抽象或具象的形式，表达自己对生活的感受及体验。

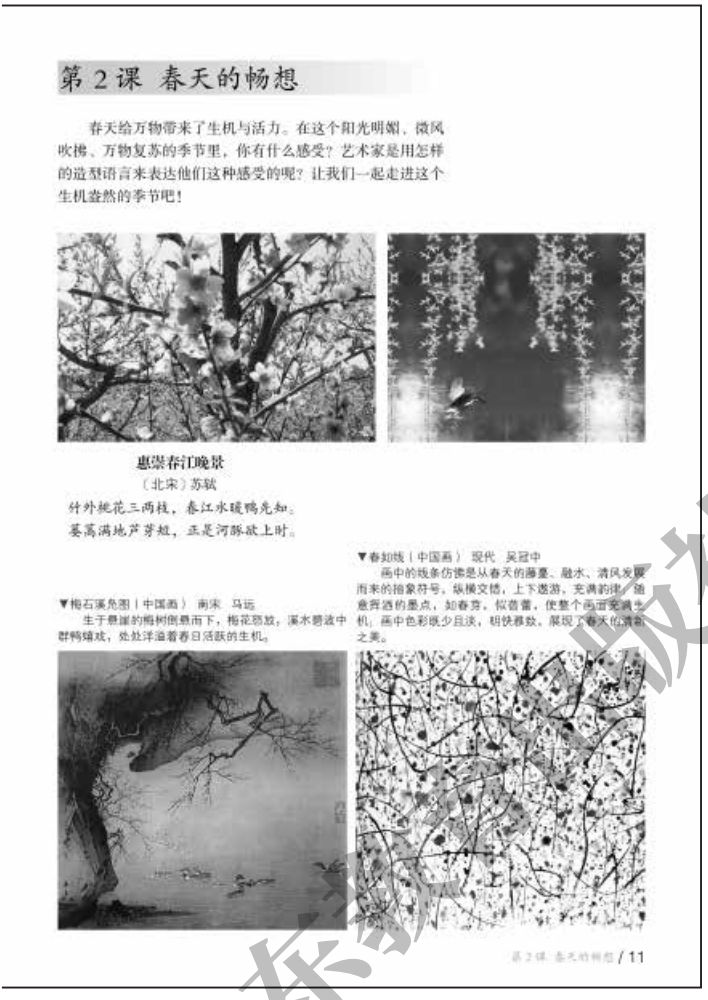
鼓励学生用心观察体验生活中的色彩，培养自身的审美情趣，提高自身的审美能力。

五、作业评价

流程：自评——互评——师评——提出修改建议（围绕重点、难点，引导学生提出具体可行的修改建议）

六、小结与拓展

山东教育出版社



第 2 课 春天的畅想

春天给万物带来了生机与活力。在这个阳光明媚、微风吹拂、万物复苏的季节里，你有什么感受？艺术家是用怎样的造型语言来表达他们这种感受的呢？让我们一起走进这个生机盎然的季节吧！

惠崇春江晚景

〔北宋〕苏轼

竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。

蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。

▼梅石溪凫图（中国画） 南宋 马远

生于悬崖的梅树倒悬而下，梅花怒放，溪水碧波中群鸭嬉戏，处处洋溢着春日活跃的生机。

▼春如线（中国画） 现代 吴冠中

画中的线条仿佛是从春天的藤蔓、融水、清风发展而来的抽象符号，纵横交错，上下遨游，充满的律，随意挥洒的墨点，如春芽，似苞蕾，使整个画面充满生机；画中色彩既少且淡，明快雅致，展现了春天的清新之美。

第 2 课 春天的畅想 / 11

第2课 春天的畅想

教学目标

1. 通过美术作品的欣赏和铅笔淡彩对景写生练习，引导学生感受自然美，并将自然美用艺术的方式进行表现。

2. 初步了解水彩颜料和纸张的性能以及着色方法，学会按照正确的步骤进行铅笔淡彩风景的写生。

3. 激发学生对美的发现与追求、对生命与自然的亲近，加深学生对人与自然和谐共处理念的认同。

教学重点

理解自然美和艺术美的关系，掌握淡彩风景画构图及写生的方法步骤。

教学难点

写生过程中学会掌握对实际色彩的观察分析和处理方法，学会准确地调配出画面物象的色彩。

评价要点

1. 能否根据表现意图合理构图，恰当地表现空间关系和色彩关系。

2. 是否掌握了铅笔淡彩的基本调色方法和步骤，并能灵活地运用。

3. 能否用本单元学习的美术知识对自己和同学的铅笔淡彩画进行评析。

4. 能否根据写生搜集的素材，以春天为题材进行色彩写生练习或绘画创作。

教学准备

教师：将两个课时调整为连续进行，确定户外写生的最佳地点及交通方式，准备铅笔淡彩风景画作品图片资料、水彩画野外写生示范需要用的工具材料等。

学生：课前搜集表现春天的作品图片，以及描写春天的文学、音乐等的作品资料，准备能满足野外写生需要的水彩画工具材料。

山东教育出版社

教材图版说明

梅石溪凫图（中国画） 南宋 马远

这是南宋画家马远的一幅传世绘画精品，绢本设色，纵26.7厘米，横28.6厘米。画面采用对角线式构图，正是山不见巅、树不见顶的边角截景。画面左上方是立于水中的峭壁一角，近处山石运用典型的大斧劈皴法，清刚猛烈，简练概括，尖梢处如铁钉一般尖利峭拔。远处坡石则先用重墨勾出轮廓，再用水笔迅速渲染、晕淡，一遍成形，产生微妙的明暗过渡。峭壁之上，两株梅树一上一下，错落而开。红梅枝干虬曲，取苍龙探海之势，这是马远画树的典型画法，人称“拖枝马远”。画面左下方的白梅与红梅呼应，俯仰成趣。花朵用色粉点染而就，尽态极妍。树下石边一泓碧波，十只野鸭嬉戏水中，惬意安闲，水面荡起一层层细细的波纹，颇富于韵律和节奏感。野鸭虽小，却勾染点簇，精细不苟，毛羽灿然。其灵活的身姿，或顾盼，或相呼，或理毛，或觅食，各具情态，显示了画家精湛的写生造型能力。画面上方留出空白，引人入意境悠远的尘外世界。清人笪重光《画筌》中有云：“虚实相生，无画处皆成妙境。”观此画方知此言不虚。在此画中未见马远题款及印章，如不细心查看，连作者的题名也不易找到。原来马远将自己的姓名以近似点苔的笔法藏在岩石下部空白处，稍不留心就会让人误以为是点苔之笔。其构思的巧妙和独到由此可见一斑。

马远（1140—1225），南宋画家。字遥父，号钦山。祖籍河中（今山西永济），移居钱塘（今浙江杭州）。

12 / 美术 六年级下册 第二单元

教材分析

本课教学以色彩基本知识的学习为基础，以画家作品的欣赏和外景写生实践为主要媒介，旨在引导学生走出教室去获得更深入的色彩感受并进行实践体验。

本课教学应主要围绕自然美和艺术美共同的美感和不同表现方式而展开。在这样的题材中，学生的许多生活经验和个人情感爱好都能释放出来，不同的学生会从中获得不同的感想和收获。因此，以这种教材内容编排作为激发学生美好情感、使之产生艺术创造欲望的途径，顺应了中学生身心发展的需要。

第一课时可先用20分钟左右欣赏教材第11页和12页的作品，欣赏活动可在教室进行，也可在写生现场穿插进行。在教学上应注重与生活密切联系的情境创设，可结合赞美春天的诗词、音乐、舞蹈、歌曲等相关教学资源，让学生从多方面感受春天的美好，理解艺术源于自然而又高于自然的理念。可引导学生以对比、讨论、交流等形式，关注作品的创作背景、作品类别、画种样式、构图形式、题材内容、色彩处理、技法运用以及作者的思想情感表达等，以了解欣赏美术作品最基本的方法，并能把自己的感受用语言较恰当地表达出来，展现自己的情感共鸣和审美观点。

第一课时的后半段接着整个第二课时用来安排外景写生。

铅笔淡彩画是在铅笔素描的基础上再着水彩的一种绘画形式，也有用钢笔、圆珠笔、马克笔替代铅笔画素描初稿的。铅笔淡彩画一般具有清新、淡雅、轻松的特点，常用于画速写、创作草图等。在铅笔淡彩风景画写生过程中，色彩关系的处理非常重要。写生色彩中我们常常提及的统一色调，其方法之一就是通过占据画面面积最大、色量最多的某一主导色来控制画面的均衡色彩关系，从而达到画面色调统一和谐的视觉效果。

为了帮助学生更好地理解知识点，教材在第13页采用实景照片和步骤图相对照的方式，呈现了淡彩风景画的作画步骤，应借此启发学生写生时在有所取舍的基础上画出对象的光影变化。本课应通过对光与色的分析，

山东教育出版社

淡彩风景画是指在单色线条勾勒的底稿上，薄涂一层淡淡的水性色彩，使画面呈现出清新淡雅、流畅明快的色彩效果。常见的有铅笔淡彩、钢笔淡彩等不同种类。

学习淡彩风景画的画法，让我们拿起画笔，把对春天的美好感受表现出来。

铅笔淡彩画写生步骤：

1. 用铅笔轻轻起稿，勾画出对象的大体位置和形状。

2. 在有所取舍的基础上画出对象的光影变化。

3. 用较大的笔触和较多的水分先罩上第一层色彩以呈现大体色调，色彩可保持透明以看清铅笔稿。

4. 在半干的基础上，逐渐深入进行色彩描绘，直至完成。

▲▼实景图与写生步骤

马远擅山水、花鸟、人物，其山水师法李唐，多画江浙山水，树木杂卉多用夹笔，用大斧劈皴带水墨画山石，方硬严整；构图取自然山水之一角，山峦雄奇峭拔，或峭峰直上而不见顶，或绝壁直下而不见其脚，或近山参天而远山则低，或孤舟泛月而一人独坐。马远作品风格独特，富有诗意。画水能表现出在不同环境气候下的种种形态。其花鸟作品善于在自然环境中描绘花鸟的神情野趣。所画人物，取材广泛，多画佛道、贵族、文人雅士、渔樵、农夫等，闲雅轩昂，神气盎然。马远在当时影响极大，有“独步画院”之誉，与李唐、刘松年、夏圭并称“南宋四家”，又与夏圭并称“马夏”。有《踏歌图》《水图》《梅石溪凫图》《西园雅集图》《孔丘像》等作品传世。

春如线（中国画） 现代 吴冠中

吴冠中的许多作品都以“春如线”命题，这是他的同名作品之一。

吴冠中说：“我有不少画作以‘春如线’命名，以线书写春意，情脉脉，我乐于借用。”因为“线”具有这种脉脉之情，所以在吴冠中的眼中，这个世界几乎都变成了线和线的组合。

公园里，青松抽出新芽，松针挥舞，风筝之线从树梢延伸，风是线，流水也是线，“线，身段不同的线，风韵各异的线，都在荡漾……”线条从春天生发、变奏、传送，有了花的夏、红树间疏黄的秋和树干萧索的冬。于是，在吴冠中的画中，我们看到了如此繁多的线条：变形的，扭曲的，奇诡的。和这些多情的线条邂逅，成为解读吴冠中画作的第一道门槛。人们常说，一千

引导学生了解物体呈现的微妙色彩变化，形成对色彩的敏感意识，并尝试概括与归纳风景画中的大体色彩关系，感受光源色对物象及画面色调的影响，养成细致观察、分析色彩关系的绘画习惯，学会关注生活中丰富的色彩变化现象，为以后进一步学习色彩写生打下基础。在教学过程中，应注重师生、生生间的交流，通过示范等教学方法，引导学生欣赏、对比、尝试等，激发学生对风景写生的兴趣和描绘美好春天的强烈欲望，并进行大胆创作。

山东教育出版社

个读者就有一千个哈姆雷特，也许观众所见、所感已不是作者的本意了。但这不重要，重要的是观众从其作品中得到了精神的陶冶和升华。《春如线》的结构是如此紧密，吴冠中洒上去的那些看似毫无意义的墨点，却不可思议地使整个画面充满流动的韵律。在色彩的使用上，吴冠中同样做到了既简约又精确，画中色彩既少且淡，画中的几点红与画面左下方的一方印章，巧妙地使整个画面达到了完美的平衡，山头的淡绿，使画面充满生气。有人说，吴冠中的笔法最适合描绘春天，因为它本身就带着娟秀之美。这话并非不恰切，尤其是当我们面对着这幅恬静的《春如线》时，我们不得不说，要展现春天的清新之美，很难有比这更恰当的笔法了。也许，这就是一位伟大画家所独具的魅力。

吴冠中（1919—2010），江苏省宜兴县（今宜兴市）人。曾任教于中央美术学院、清华大学、北京艺术学院及中央工艺美术学院。

吴冠中

吴冠中终生致力于油画民族化及中国画现代化之探索。其画风独特，成就卓著，是当代中国具有国际声誉的杰出艺术家、教育家。

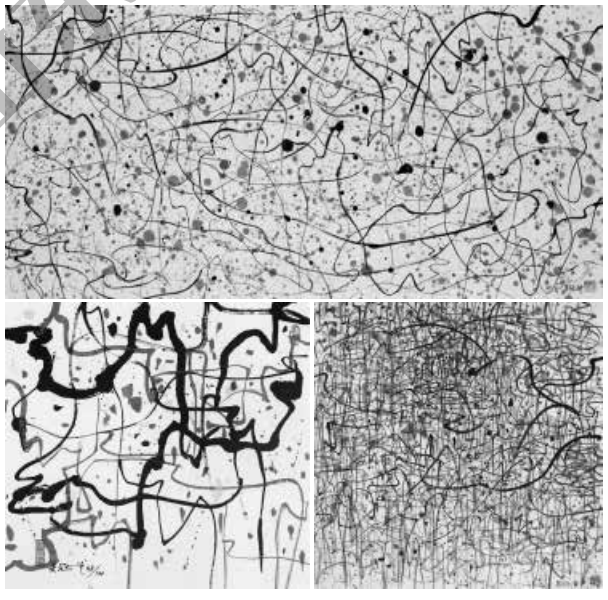
在20世纪50年代至70年代，吴冠中致力于风景油画创作，他力图把欧洲油画描绘自然的直观生动性、油画色彩的丰富细腻性与中国传统艺术精神、审美理想融合到一起。他擅长表现江南水乡景色，如初春的新绿、薄薄的雾霭、水边村舍、黑瓦白墙，和谐、清新的色调，宁静、恬美的境界，使画面产生一种抒情诗般的感染力。

从70年代起，吴冠中渐渐兼事中国画创作。他力图运用中国传统材料工具表现现代精神，并探求中国画的革新。他的水墨画构思新颖，章法别致，善于将诗情画意通过点、线、面的交织而表现出来。他喜欢简括对象，以半抽象的形态表现大自然音乐般的律动和相应的心理感受。

作为美术教育家，吴冠中注重学生艺术个性的培育。作为善思考的艺术家，他又勤于著述，立论独特，而且文字生动流畅。其中关于抽象美、形式美、形式决定内容、生活与艺术要如风筝不断线等观点，曾引起美术界的争论。

年近90岁时，眼见自己作品在拍卖市场行情越来越高，吴冠中却一反常态将作品捐赠给了各大美术馆。他自己清醒地感觉到：自己的作品，越是下一代的越理解。所以他的作品要尽可能地留下来，留在美术馆，让后人有所参考。这位身材瘦弱的南方老人以高尚的品德力行了自己对鲁迅精神的继续、对社会责任的承担。因为在他看来，走上艺术的路，就是要殉道。他还说，要做好艺术，还需要痛苦，而他的心永远被痛苦缠绕着。

吴冠中部分以“春如线”为题的作品



渔夫（中国画） 现代 林风眠

《渔夫》画于20世纪50年代末至60年代初，这是林风眠创作人物画的特殊时代。画中的线条，笔锋锐利，流畅而不轻飘，利落却不生硬。平静的江水，映照着初吐春绿的一丛丛树木，渔夫撑篙驶着舢板从水面轻盈划过，鱼鹰伴着渔夫，一片祥和宁静的气氛。林风眠的人物画因为人物造型、线条都很见功力，所以不好仿造。喜将国画、水彩混合使用也是林风眠画作的一个突出特点。事实上，我们今天能看到林风眠的两种人物画：一是林风眠的京剧人物画，画的是他心中的人物；二是他画的写生人物画，独具匠心。在人物画由传统向现代的转型中，林风眠走了一条完全不同于徐悲鸿的道路。和徐悲鸿相比，林风眠更像一个艺术家。在抗日战争的大后方，他花了大量的时间来研究人物画，一个连战争都无法摧毁其审美理想的民族是不可战胜的——也许这就是林风眠人物画的意义。

林风眠（1900—1991），原名林凤鸣，生于广东梅县，自幼喜爱绘画。他是享誉世界的绘画大师，是“中西融合”最早的倡导者和最为主要的代表人，是中国美术教育的开辟者和先驱。林风眠擅长描写仕女人物、京剧人物、渔村风情和女性人体以及各类静物画和有房子的风景画。作品有《春晴》《江畔》《仕女》《山水》《静物》等，著有《中国绘画新论》，出版有《林风眠画集》等。

春雨江南（中国画） 1962 李可染

此画是李可染江南风景画的代表作。作品描绘春雨中的江南景象，水墨淋漓，幽淡为宗，极尽浑厚华滋之致。此件作品可以说是他另一幅代表作《杏花春雨江南》的姊妹画作，清新生动且又不失沉厚质朴。安静清新的江南水乡，绿色掩映下的小桥流水人家，一片迷蒙雨雾，两岸杏花芬芳，水乳交融的江南风景，早已让无数文人墨客为之倾倒。而在掩映了黑与白的色相中，李可染用高超的画艺，妙手成春，令人敬仰。李可染学过黄宾虹，且糅合了光影和焦点透视，在传统技法厚重、老辣的基础上又多了结实、流畅，是广受赞誉的大家。

李可染（1907—1989），是中国最著名的山水画家之一，室名师牛堂，江苏徐州人。擅中国画、美术教育，是中国山水画大家。自幼习画，深受潘天寿、林风眠影响，并师从齐白石、黄宾虹，曾在多所艺术院校任教。解放后，任中央美术学院教授、中国美术家协会副主席、中国画研究院院长。擅山水，重写生，并将西画中的明暗处理方法引入中国画，将西画技法和谐地融化在深厚的传统笔墨和造型意象之中，取得了杰出的成就。代表作品有《万山红遍》《漓江山水天下无》《杏花春雨江南》《山城朝雾》等。

李可染的山水画重视意象的凝聚。他强调作山水画要从无到有，从有到无，即从单纯到丰富，再由丰富归于单纯。他20世纪40年代的山水作品还留有朱耷、董其昌的影子，清疏简淡，是一种线性笔墨结构。50年代以后的作品，借助于写生塑造新的山水意象，由线性笔墨结构变为团块性笔墨结构，以墨为主，整体单纯而内中丰富，浓重浑厚，深邃茂密。

李可染从范宽、李唐、龚贤、黄宾虹等古今大师那里汲取了创造朴茂深雄风格的营养，又迥然不同于他们。他多取材于江南与巴蜀名山大川，因而融铸了他风格中的幽与秀。他的纯朴、醇厚的北方特质又使他的风格溶入了朴茂深沉。他又将光引入画面，尤其善于表现山林晨夕间的逆光效果，使作品具有一种朦胧迷茫、流光徘徊的特色。从总体看，李可染的山水画比明清山水画更靠近了对象的感性真实，从某种意义上看减弱了意与形式趣味的独立性。这是对于明清以来山水画形式化、程式化倾向的一种补正和突破，且与五四运动以来注重写实的文艺思潮相一致。

李可染对写意人物画曾下过很多功夫，下笔疾速，动态微妙，形象夸张但不丑化，朴质却不古拙，富于诙谐、机智特色和生活情趣。李可染还是画牛高手。他喜欢牛的强劲、勤劳和埋头苦干，画室取名师牛堂。

李可染善书法，喜搜求书帖。他的书法，得益于黄道周，亦得益于自身的绘画修养。重结体的建筑性与神韵，态静而多姿致，刚劲、苍秀又温厚纯朴。他为许多著作题签，布局构图必经营再三，落笔即极具妙趣。

李可染长期担任中央美术学院中国画系教授，培养了许多山水画家。他认为学习传统绘画，第一步须用最大的功力打进去，第二步要以最大的力量打出来。这是他几十年艺术实践的总结，也体现着他对传统和创造的看法。

桥之春（版画） 现代 邬继德

这种江南水乡小景是众多画家非常喜爱表现的题材。但这一件作品是采用的套色版画形式，用色单纯，除了黑、白两个极色，只有淡绿和淡赭石两色，但却恰到好处地烘托出了江南水乡的风景特点，纯净、雅致、温馨、和谐，一个初春的水乡小镇呼之欲出。

作者邬继德，1942年7月出生，浙江临平人。现为中国美术学院教授，浙江省美术家协会副主席，浙江版画家协会副会长兼秘书长。

春风（雕塑） 现代 张德峰

这是一件表现春天的大理石雕塑。春风本是无形的，但雕塑家将春天、和煦的春风赋予三位美丽的少女，这三位身着飘逸长裙的“春姑娘”像女神般飘然而至，将春天的气息带给大地，带给人间。雕塑家用独特的艺术语言，使冰冷坚硬的大理石变得轻盈温柔，将无形的春风加以有形的表现，而且带给人们真实的春意之感。

张德峰，雕塑家，1961年出生于北京，现就职于中央美术学院雕塑艺术创作研究所。

张德峰的艺术创作体现在他对文化与自然的独特感受方面。他20世纪90年代的作品是对自然和文化冲

山东教育出版社

突的一种思考性创造，代表作品是《春风》和《孕》系列等。本世纪开始，他直接用传统景泰蓝文化形态作为艺术媒介，创造出具有当代特征的现代艺术品，其代表作品是《维纳斯系列》和《好山好水好地方》等。

教学参考资料

风景画构图的基本原则

1.注意纵深层次

风景构图首先要注意近、中、远景的纵深层次，要有意识地加以概括处理，使之产生秩序感。一般应把表现的重点和主体物放在中景部分；近景可适当地归纳，使之强烈而不杂乱，不可过分细腻地处理；远景是需要推远的部分，应该概括和淡化处理。

2.抓住视觉中心

风景写生中的主体要安置在比较适当和突出的位置，在此基础上求得生动稳定的画面构图。由于景物本身较为复杂，又多采用焦点透视法，所以需要通过一些具体的实景描写，以引发整个画面的情感和趣味。风景构图还要注意平视、仰视和俯视的透视变化，看在什么位置上最能有效地表现出主体物的面貌。若表现空中的云、辽阔的大地或无际的大草原，可以用把地平线压低的仰视透视法；若表现全景式的景物或城市风景，则可采用把地平线升高的俯视透视法；而一般的风景写生，则多采用平视透视法。一般要注意不能将地平线画在画面上下二分之一的地方，以避免造成使画面被切割成两半的感觉。

3.善于捕捉形式美感

风景写生要善于捕捉自然界中的节奏感和韵律感，它们有可能是田地的切块、大河的曲线构成的韵律感，有可能是物与物之间的疏密关系构成的节奏感。要明确重点，分清主次，运用对立统一的方法，巧妙地利用景物的明暗、疏密、高低、冷暖、远近、动静等构图因素；要利用树木、高架线、烟囱等竖形状物体的穿插打破水平线，以形成高低疏密不同的形式美感。要利用人物与动物的点缀，使画面增加动感，充满生命力。

4.注意透视变化

注意风景中物体近大远小的透视关系。应该清楚物体近远的透视变形相当大，近大远小是最普通的原理。应在造型和色彩两个方面同时用力，画出风景的空间感。哪个方面不注意，都解决不了空间透视的问题。

水彩画的一般技巧

1. 水分的把握

对水分的控制和掌握，是水彩画绘画语言的集中体现。

水分的功能之一是充当水彩画色彩纯度和明度的调节剂。由此意义而言，水也是一种颜料，和其他画种颜料的白色起同样作用。所不同的是，其他画种的白颜料是使颜料浓度增加、粉质增加，水则是把颜料稀释使之透明，并借助纸的白色来降低、减弱明度和纯度。水彩颜料的原色，以及由原色混合出的间色、复色加入不同量的水分，能调制出各种不同色相、不同纯度、不同明度的颜色，使水彩色有广阔的表现力。

水分的另一种功能是在使用水彩颜料作画时，借助水分来表现物象形貌。物象的结构、体积、空间是通过强弱、虚实、缓急等线条和明暗转折过渡而体现的，在用水彩表现这种变化时，利用湿润的纸面和饱含水分的笔中颜料，表现那些形与形、色与色之间的柔和过渡和大面积浑染，其效果的自然柔美是其他颜料用饱合颜色衔接所不及的。水分饱合的色块，干后会在纸面上留下明显水迹，恰当地利用水迹造成尖锐的对比，对于刻画转折明确清晰的形体结构和体积变化非常有利。

2. 干画法

干画法是指笔中含少量颜色，在干燥的纸面上描画。由于笔中和纸面上水分少，画面颜色流动性小，色块、笔触在纸上保留稳定，适于近中景物象或画面突出部分的刻画，以及质感坚硬、表面粗糙的物体的表现。

干画法可在画面上分层多次刻画。待第一遍色彩完全干后，在上面进一步用颜色表现。反复次数不宜过多，否则会使色彩减少透明感。

干画法笔触明显，所以要笔触和形体相结合。由于水彩纸表面大都遍布颗粒，运笔轻快会在画面上留下不规则的飞白和点状肌理，能造成画面形体的生动感。

3. 湿画法

画笔中水分含量大，每一笔颜色之间会自然融合、衔接，产生流畅自然的浑染效果。为使湿度增加，可以先将纸面全部或部分浸湿，未干时画上颜色。在描绘天空、云彩、远山等边缘不明确的对象时，使用湿画法会产生极为自然的艺术效果。

完全使用干画法或完全使用湿画法完成的作品极为少见。根据画面表现的需要交替使用两种画法，可增强对比，相得益彰。

水彩风景写生步骤

1. 起稿

水彩风景写生的第一步是起稿。在起稿阶段要解决的是主体物与背景和衬托物的主次关系、透视关系、光影变化等，应力求画得完整、准确。一旦着色，就不易改动了。

2. 着色

稿子起好后，在着色之前先观察一下景物总体色调，搞清楚主体物与背景之间、主体物本身各部位间的色彩关系。

着色的第一步先画天空，这是画面上最远的一层。画天空水色要充足，用较大画笔铺开，基本上一次画完。画天空多用平涂渲染和湿接画法。为了防止颜色随水分下流，可以把画板平置。画空中云朵时，无论是空白或积色，下笔都要果断，不能反复涂抹。天空色彩要保持

山东教育出版社

透亮纯净，尽量不改动，以使它有高远的感觉。在画天空的同时，连同远景的底色也画出来。待半干时，开始画远景，采用湿画方法，适宜表现空间感。远景不要过于强调明暗对比，应概括地画成朦胧模糊的一片。远景根据需要有时也可用干画法，但是要特别注意远景与近景之间的虚实对比。

3. 深入画中、近景

远景画完后，继续画中、近景。先从主体物以及下接的地面画起，以形成层次间的对比。主体景物的结构关系、明暗关系要交待清楚、表现准确。着色由浅及深，最后画重色。尽量一次把颜色画足，掌握住分寸。结构比较复杂的景物可以用叠色完成。

4. 完成整理

画面接近完成时，可以多注意一下细部的刻画，再一次调整近、中、远景层次的色彩及虚实关系，做些必要的修改，该加重的地方再强调一下。经过加工整理的画面，应当能收到更完整更理想的效果。

风景画中常见景物的表现方法

1. 天与云

画风景少不了天空、云朵，这是衬托主体所不可缺少的，在画面中可以起到烘托主体、活跃气氛、均衡画面的作用。天空不仅能点明季节、气候和时间，产生高远、透亮、深邃的效果，而且还能统一和左右画面的整体色彩。

云在空中飘来飘去，虽无定形，但仍然有其特征。你可盯住它多看一会儿，牢牢地记住，并迅速记下它的形状，然后凭记忆进行描绘。应画出云的体积及云朵之间的前后透视关系。画云要画出它的湿润感和亮感。用水彩或者水粉画，都应画得干净利落，不要拖泥带水。

晴空中的云格外透亮洁白，云的顶部形状清晰，而底部比较模糊，与天空颜色浑然一体。阴天的云色浓重，呈冷灰色，湿润流动，可以用湿画法表现。云朵的体积，要画得浓淡适宜，不必过于生硬地强调它的轮廓。

2. 地面

和天空比起来，地面更显重要，我们要表现的许多景物都在地面上。对于地面景物处理要近实远虚，近景刻画要具体，色彩明确，远景画得概括一些，色彩偏冷，表现出空间感和空气感。地面道路、河流、渠道、田埂以及房屋建筑等的透视关系必须画准，合乎透视规律，使画面产生深远的感觉。

3. 树木

树木在风景画中也很常见。不同种类的树木，它们的树干、树冠等外形明显区别，呈现出千姿百态。季节不同，树叶也会变幻出丰富多彩的树木的外形特征，它的主干、侧干、大枝、小枝、树梢、树叶都有一定的结构特点。抓住它的结构特征，就比较容易画了。

一开始可以先画结构简单的树。由简到繁，再逐步画些结构复杂的树。由点景陪衬的远景树木，逐步画一些中近景为主的树或成组的树。

树木的枝干从上到下、从前到后是有浓淡变化的。例如：树木下部由于反光及周围颜色较深景物的对比，其颜色偏淡、偏暖；而树的上部枝干与明亮的天空对比，感觉颜色偏重偏冷一些。树枝前后左右颜色浓淡都有区别，画出这种关系，才能表现出树的体积，而不至于画成平面。

画树叶必须从整体上去观察。整个树冠尤如一顶大帽子，要画出它的体积与层次。把树叶概括成几组，有取有舍，有的浓密，有的疏松，千万不要照搬原样一片一片地画，那样不但费劲，而且抓不住树的大形态，效果会不好。根据树叶生长的总趋向规律和叶形的大小，可分别采取横笔触或竖笔触、横点或竖点、大笔触或小笔触等。用笔如果不讲究一定的规律，画出来的树叶就会像一堆杂草，是不好看的。

教学设计示例

采用两课时连堂教学。

一、情境导入

课前将学生带到预定写生地点。开始写生之前用15至20分钟先进行集中授课。

展示讲解图片、作品等，可让学生打开课本（课前布置学生携带），可用笔记本电脑或平板电脑播放或观看印刷品挂图等方式进行。

展示一组表现春天的摄影作品。

交流：自然界的哪些现象向我们传达了春天到来的信息？

二、欣赏与交流

欣赏与探究一：

艺术家是怎样通过美术作品来传达春天的各种信息的？

1. 欣赏中国画作品《梅石溪裊图》《春如线》《渔夫》《春雨江南》等。

小结：画家是借助绘画语言，用线、形、光、色来表达自己对春天的感受的。

2. 欣赏雕塑作品《春风》。

小结：这三位是春天去踏青的伙伴，她们年轻、美丽、有朝气，给我们带来了一股春风，预示着春天的来临。雕塑家是借助人物的动势——吹皱了的少女纱裙、吹动了的头发等形体语言，来表达春天来了这一主题的。

3. 版画作品《桥之春》。

小结：版画家是借助在画面中无处不在的浅绿色和黄绿色营造出春绿江南主题的。

欣赏与探究二：

1. 春天的象征意义和表现形式。

2. 还可以用哪些形式来表现春天？（春联、绘画、雕塑、歌曲、音乐……）

3. 小组交流：用一句话表达对春天的感受。

山东教育出版社

三、深入探究

1. 欣赏感受自然美和艺术美及其相互关系。

通过摄影作品和绘画作品进行对比分析，分析自然美和艺术美及其相互关系。

自然美——客观世界中自然物、自然现象的美；艺术美——艺术作品呈现的美；二者的关系：艺术美来自于自然美又高于自然美。

2. 欣赏表现春天主题的造型艺术作品与文学作品。

（1）欣赏摄影作品、绘画作品、文学作品，体会其意境。

（2）欣赏中国传统山水画和欧美风景画作品。

（3）造型表现与色彩表现春天的不同特点。

四、欣赏作品，辨别异同

欣赏水彩、水粉、铅笔淡彩作品。

学生讨论交流：铅笔淡彩画与水彩、水粉作品在绘画材料和表现方法上有什么不同？

小结：铅笔淡彩画是在铅笔素描稿上涂上一层薄薄的色彩，以线造型，以淡彩解决明暗、色调、空间、气氛等问题。运用淡彩的画法来描绘自然景色，不仅简便、迅速，而且具有一种质朴、淡雅的美感。画家们常用这种表现形式来收集创作素材和记录自己的生活感受。

（至此用时15—20分钟）

五、写生示范（简略示范，掌握在10分钟以内完成）

1. 教师演示作画步骤。

2. 强调淡彩风景画的方法和要求。

（1）素描稿形体概括，线条清晰，灰色（中间）层次省略。

（2）着淡色。上色宜淡而透明，色彩单纯明快，色和线条结合较好，颜色尽量不要盖住线，上色基本平涂，避免浓重和反复遮盖（掩盖）铅笔线条，以体现明快清新的特点。

重点说明：素描稿用线要肯定准确、简略概括，线条排列不要太密，可省略中间调子。

六、风景写生练习（至下课不少于60分钟）

要求：选择合适的写生位置，观察取景，先画出铅笔稿，注意构图位置。铅笔打轮廓要轻，尽量不用橡皮去擦线条，以免上色时渗化。明暗要简化。

鼓励学生选择自己喜爱的风景进行表现，在画风景的过程中，注意春天独特气息的表现。

教师巡视指导，指导学生注意选景、构图及表现方法等的运用，引导学生画出水彩画独特的美感。

七、作业展评

1. 要求学生将完成的作业集中在一个区域分别摆放妥当，以便于大家逐一浏览观摩。

2. 学生自评：介绍自己的作品，说出表现方法。

3. 学生互评：介绍自己喜欢的同学作品，说优点，提建议。

4. 教师讲评：肯定学生作品的优点，指出改进方法。（围绕重点、难点，适当演示）

八、课堂小结

1. 概括回顾铅笔淡彩风景画的造型要领。

2. 课外拓展：利用节假日到野外进行铅笔淡彩写生，留心寻找发现自己认为最美的场景，用色彩来尽情描绘。

（邓颖）

山东教育出版社 山东教育出版社

第三单元 校运会上展风采

校园生活丰富多彩，学校举办的运动会更是能充分展现我们的拼搏精神。让我们积极参与活动的策划和设计，亲手制作运动会标志、吉祥物、奖杯等，更好地展现我们的风采。

第1课 凝练的视觉符号

学习标志设计的知识，了解标志的作用、构成要素和设计方法——让我们从标志设计制作开始，为校运会的筹备出一份力量。

知识要点

标志是人们用来识别和传递信息的象征性符号，具有识别、呈现、审美和增强凝聚力的作用。

活动一

收集与交流

1. 通过多种渠道收集各种标志作为参考资料。

2. 把收集的标志与大家分享交流，讨论运动会标志所传达的信息和涵义。

SHANDONG CHINA 2009 中国·山东

▶第11届全运会（山东） 孙大刚等

第1课 凝练的视觉符号 / 15

第三单元
校运会上展风采

单元教学总目标

通过设计标志、吉祥物、奖牌、奖杯的形式参与班级或学校活动，学习有关的设计知识和技能技巧，进一步认识和理解设计艺术在社会生活中的地位和作用，加深集体责任感，充分展示自己运用知识为社会服务的能力。

学习领域

设计·应用（第1、2课）；综合探索（第3课）

单元课时分配建议

本单元共3课教学内容，可用5课时完成：

第1课 凝练的视觉符号 1课时；

第2课 亲切的使者 2课时；

第3课 收获与激励 2课时。

教材分析

第1课《凝练的视觉符号》是以学校运动会为切入点，学习和了解标志设计的基本知识和技能。本课涉及的知识量比较大，要求学生在理解标志的定义、特征和设计原则后，能够用高度概括、简练、美观的图文去设计班级标志，具有一定难度。

本课设置了两个活动。

活动一是收集与交流。要求学生将收集到的各种标志作为参考资料，大家一起分享交流，讨论标志所传达的信息和涵义。课本所选用的运动会标志均为学生所熟悉的成功设计，如全运会、大运会、奥运会等，且具有典型性，学生能从中对标志的设计要素、设计原则、表现形式和组合方法有一定的理解。

活动二是体验与实践。引导学生用所学的知识为本班设计一款班级代表队标志，可以用作运动会的班级前导牌或班旗。如此设置课堂作业的目的是让学生加深对自己的班级内涵的了解，从而理解如何进行创作设计。标志的设计成功与否取决于创意。本课增加了“设计举例”环节，师生很容易读懂标志设计的流程，对自己的设计会有很大的启发。有了设计班级标志的经验，再进行学校运动会会徽、运动项目标志、机构标志等的设计就比较容易了。

教材图版说明

第11届全运会标志 孙大刚等（2009年 济南）

第11届全运会会徽取名为“和谐中华，活力山东”。会徽图案特点鲜明，风格独特，内涵丰富。会徽以竞技人形为主要构成元素，图形中含有多种运动项目，形态之间相互穿插、相互融合、和谐共存，体现了第11届全运会“和谐中国，全民全运”的精神和理念；同时，以运动人形作为会徽主形态，充分体现了“以人为本”的时代特点。会徽整体结构创意来源于中国古代文字小篆“中华”的“华（華）”字，代表此次运动会是全中国人民的一次体育盛会；同时，会徽由11个运动人形组成，其中造型语言借鉴中国传统吉祥饰物“四喜人”的手法，共用人形，巧妙地完成了11个运动人形的组合，在点明“第11届”全国运动

山东教育出版社

第1课 凝练的视觉符号

教学目标

学习标志设计的知识，了解标志的作用、构成要素和设计方法；引导学生关注生活中的标志设计，把创造性思维变成一种习惯；提高对美的感受能力和艺术创造能力以及欣赏评议能力。

教学重点

使学生初步理解标志的作用、设计要素、原则，掌握标志的设计方法和步骤。

教学难点

设计出构思新颖的标志作品，引导学生把创造性思维变成一种习惯。

评价要点

1.能否自觉地以实用与审美有机结合的眼光欣赏和分析标志。

2.课堂上能否运用所学的标志设计知识进行创新设计。

3.欣赏评述活动中能否联系以往所学的设计知识积极进行表达交流。

教学准备

教具：各种标志图片，常用的方形、三角形、扇形、椭圆形等背景板，可以张贴、悬挂标志用的环境图片；可以进行色彩演示的工具，如电脑和绘画材料等。

▲第12届全运会（辽宁） 赵璐、张庆钧、关慧良

▲第9届全国大学生运动会（天津） 刘永熙

▲第11届全国中学生运动会（包头）

▲第26届世界大学生运动会（深圳） 高鸣

▲具象形式 ▲意象形式 ▲抽象形式

会的同时还具有吉祥美好的象征意义；会徽整体图形创意还融合了中国传统纹样“同心结”的概念，寓意此次全运会将是一次“团结、和谐、圆满”的体育盛会。

第12届全运会会徽 赵璐、张庆钧、关慧良（2013年 辽宁）

会徽意为“中国力量，继往开来”，将庄重大气的数字“12”造型、辽宁拼音缩写“LN”造型、灵动优美的中华龙鸟造型以及动感有力的运动人形巧妙组合，图形简洁，色彩鲜明。会徽标志中央的运动人形与抽象龙鸟形的结合，既聚焦于运动员冲过终点线时昂首迈向胜利的幸福一刻，又定格于全民健身、民众挥舞彩带激情欢呼的热烈瞬间。更重要的是，将国人拼搏进取的精神面貌及昂扬向上、积极创新、继往开来的品格完美呈现，代表着当代中国源源不断的生机与活力。会徽整体设计动感流畅，表现手法独树一帜；体块相生，凸显着中国力量的智慧；曲直相间，凝聚着继往开来的精神。明快的色彩烘托出时代感：红色代表激情、黄色代表朝气、蓝色代表祥和，各种色彩相映成趣，充分表达了精彩全运、和谐全运的理念，突出了时代气息和激情饱满的运动精神。源自于国旗颜色的红色体量感强，黄色腾飞的龙鸟似彩带，似河流，飞扬流淌，蓝色强调了和谐、创新以及沿海大省海纳百川的胸怀和气魄：三位一体的色彩组合，不仅预示着国家美好的未来，更将运动精神、人文精神、时代精神完美呈现。会徽的设计巧妙地融合了本届全运特点，大胆创新成为本次设计的突破点，将时代性、时尚性的设计元素和设计手法与运动精神、运动符号、文化符号、地区特色相融合，恰似万花筒般将中华盛事、体育盛会、民众盛典、文明胜景作出时尚化表达。会徽凸显本次全运会的时代性主题和风貌，突出时代精神的传承和发展，高扬创新进取、继往开来的中华之魂，新世纪、新活力、新梦想、新激情的时代语境呼之欲出。

第9届全国大学生运动会会徽 刘永熙（2012年 天津）

会徽名为“青春飞扬”，会徽整体似一只展翅腾飞的“凤凰”冲天逐日的写意图，它是大学生运动会精神的形

山东教育出版社

学具：自己寻找的各种标志图片、实物；设计标志用的绘画材料，如水粉颜料、水粉笔、铅笔、彩卡纸、胶水、两面胶、剪刀、刻刀等。

教学参考资料

LOGO的起源和特质

LOGO是标志、徽标、商标的英文说法，是现代经济的产物，它不同于古代的印记。现代标志承载着企业的无形资产，是企业综合信息传递的媒介。商标、标志作为企业CIS战略的最主要部分，在企业形象传递过程中，是应用最广泛、出现频率最高，同时也是最关键的元素。企业强大的整体实力、完善的管理机制、优质的产品和服务，都涵盖于标志中，通过不断的刺激和重复，深深地留在受众心中。

标志设计是将具体的事物、事件、场景和抽象的精神、理念、方向通过特殊的图形固定下来，使人们在看到标志的同时，自然地产生联想，从而对企业产生认同感。标志与企业的经营紧密相关，标志设计、商标设计是企业日常经营活动、广告宣传、文化建设、对外交流必不可少的元素，随着企业的成长，它的价值也在不断增长。曾有人断言：“即使一把火把可口可乐的所有资产烧光，可口可乐凭着其商标，就能重新起来。”由此可见标志设计的重要性。具有长远眼光的企业，十分重视标志的设计。

设计（Design）

作为美术术语，最早出现在文艺复兴时期，原意为素描。15世纪意大利理论家F.兰西洛蒂曾把它和色

象化，亦蕴涵了天津——环渤海经济圈的中心城市领跑者的地位。设计的构思整体以“9”构成的一只熊熊燃烧的运动圣火——“青春之火”为表现形式，造型融入了“津”的拼音字首“J”、腾飞的和平鸽、舞动的手、奔腾的浪花等设计元素。其中“9”体现出“第9届”这一特定的时间概念，“J”象征了天津与大学生运动会的融合、汇聚、发展，“浪花”彰显出天津的地缘特征和厚重的人文积淀，“跑道”则蕴涵了奋进的大学生运动会，体现出“团结、奋进、文明、育人”的大学生运动会主题理念。飞翔的“和平鸽”中融入了充满灵动的“手”的造型，体现了大学生的青春活力和蓬勃朝气，形象地传达了“阳光体育、和谐发展”的赛会灵魂和思想。

第26届世界大学生运动会会徽　高鸣（2011年　深圳）

会徽“欢乐的U”是深圳2011年世界大运会举办理念的象征，是营造大运会形象景观的基础，是向世界展示中国深圳的文化特征、城市形象和人文精神的载体。

2011深圳大运会会徽由大大小小的彩色圆点组成，每个圆点作为logo的一个元素，没有固定含义，可以有多种想象，完全是一个开放的标志。

U可以理解为大学（University）、你（You）、联合（Union）、世界宇宙（Universe）；U也可以理解为深圳的海湾，比如大鹏湾，五大洲不同肤色的大学生聚集大鹏湾；U的半环和杯形，象征既容纳又开放的心胸。整个“欢乐的U”以红、绿、黄、蓝、黑为基色，五种色彩的圆点组合成一个U形，五彩圆点自由地排列在U的图形中，黑色的英文字“Universiade”代表着世界大学生运动会的英文名称。“SHENZHEN2011”代表着举办城市深圳和举办时间2011年，五颗星是国际大学生体育联合会的标志。

第11届全国中学生运动会会徽（2011年　包头）

本届运动会会徽图案由飞奔的神鹿、熊熊的圣火、延伸的跑道三个主元素有机组合而成，意在凸显“团结、奋进、文明、育人”的中运会宗旨，突出了运动会承办地包头市显著的草原文化特色以及中学生体育的独特魅力，渲染出中运会隆重、热烈、欢乐、喜庆的氛围。飞鹿、圣火、跑道，通过形态、线条和颜色的变换组合，

山东教育出版社

彩、构图、创意一起称为绘画四要素，G.瓦萨里也把它和创意并列为美术的父母。可是，由于17世纪的美术史家F.巴尔迪努奇强调了素描包括着艺术家心中的创意观念，所以设计就成了艺术家与工匠相区别的一种能力上的标志。

自从19世纪中叶英国政府资助的设计学校建立之后，特别是又经历了手工艺运动的强烈影响，设计的含义发生了很大的变化。在现代用法中，设计一语和以往所用的图案一词有关，其重点在金工、漆工、陶工等手工制品的装饰。自从19世纪产业革命以来，机器制品压倒了手工制品。为适应新的生产手段，对产品提出了构造性、机能性、合理性等方面的设计要求，设计范围及类别也日渐复杂，于是，设计遂取代了图案。

现代用法中的设计，其广义是指制作一切使用物品和观赏用品的计划安排。20世纪初在建筑界流行的功能主义理论以“形式跟随功能”为口号，概括了其设计取决于实用要求和经济要求的主张，对设计的观念产生过重大影响。一般认为，完美的设计要考虑下列条件：①材料、工具、机械的技术制约；②用途和功能的要求；③经济价格的比率；④传统和流行的要求；⑤美感和快感。这些条件连同形态、明暗、色彩、空间等视觉要素构成了设计家的课题。设计的狭义用法特别在工业设计中是专指外观的要求，它注重引人瞩目的外观和流行样式，以便增强影响市场的能力。

在与实用艺术相对而言的美的艺术中，设计已不再指素描了，而是比较接近以前所谓的构图，其涵义是指各种艺术表现因素在结构上的组织安排。这种强调结构的观念从20世纪中叶在艺术学校中时兴的基础设计课上可以观察出来。

（《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科出版社）

教学设计示例

一、课前活动

1.指导学生以小组为单位，有组织地进行社会调查，并写出调查报告。调查内容：生活中所看到的印象深刻的标志及其名称、形象、含义。

2.在调查中搜集标志并进行分类，举例分析各类标志的艺术特征。

3.查找关于运动会的有关资料。

教学意图：通过调查活动，让学生了解更多的关于标志及其文化背景的知识，明确标志是生活中不可缺少的，同时培养学生的观察能力和主动分析的能力。

二、游戏导入

选定10个标志（包括企业标志、交通运输标志、运动会标志、展览会标志、团体组织标志、会议标志、工程标志、旅行标志等），分两组，一组为这10个标志图形，另一组为该10个标志的文字描述，给学生10秒钟的记忆时间，看哪组说出来的标志名称多，并由学生说出原因，以此导入。

教学意图：此游戏在实践中证明——图形记忆要优于文字记忆，引发学生直观感受标志的易于识别、记忆的特点，并对标志的类别有了粗浅的认识。

三、新授内容

1.知识点讲授：什么是标志？标志有什么作用？辅

突出了“文明包头、活力中运”的主题。飞奔的神鹿，彰显了文明包头——鹿城的独特魅力，预示包头经济社会和中学生体育事业的飞速发展；熊熊燃烧的运动圣火饱含着运动的激情和活力，体现了当代中学生奋发向上、锐意进取的时代精神；用数字“11”字样画出的延伸跑道，展示着运动赛场和草原的美好前景，标志着第11届全国中学生运动会在草原钢城包头召开。

第14届奥运会会徽（1948年　英国　伦敦）

1948年，世界还处在二战后的恢复时期，人们对在这一时期是否需要举行体育盛会争论不休。但1948年伦敦奥运会最终却大受欢迎，它给深受战争创伤的人们以巨大的精神安慰。1948年伦敦奥运会的会徽以英国议会大楼的钟楼为主要构成图案。这个著名的“大本钟”的指针指向四点——计划中的开幕式时间。前景部分为奥林匹克五环标志。

第27届奥运会会徽（2000年　澳大利亚　悉尼）

绿色和环保是澳大利亚留给每个人最深刻的印象，分别于1956年和2000年在这个国家举办过的两届奥运会的会徽上似乎都能够使人发现这一点。2000年悉尼奥运会的会徽——“新世纪运动员”是一个运动员正奔向新世纪的形象。由上至下不难看出悉尼歌剧院的外形曲线被用来表示火炬，而太阳、岩石及土著回旋标的图形则被用来塑造运动员的头、手及腿部。整个会徽的色彩语言极具象征意义：蓝色的海港、黄色的太阳和沙滩以及红色的内陆土地，突出了澳大利亚本土文化的独特性。

第18届冬奥会会徽（1998年　日本　长野）

1998年长野冬季奥运会会徽主体是一朵盛开的鲜花，六个进行不同冬季项目的运动员构成了这朵花的六枚花瓣。当然也可以把它看作是象征冬季奥林匹克运动的一片雪花。这个色彩鲜明、样式活泼的会徽象征着这届冬季奥运会的气氛非常热烈，它的光辉会遍及全世界。

学生作品解读

第17页右上图为六年级二班的班级标志。创意源自于本班是全级部最棒的，大拇指就成了班级代表性的符号；主体外形又像鸽子，利用添加的方法，加上翅膀，有展翅飞翔之意；主体造型还是阿拉伯数字“2”，班级

山东教育出版社 山东教育出版社

助手段：大屏幕图片展示。

欣赏图片：图腾→国旗（国徽）→运动会会徽→凝练的视觉符号。

标志举例：

（国徽 2010年上海世博会 中国联通 中国旅游日 李宁牌运动服装 澳门特别行政区区徽 中国旅游 中国工商银行 2008年北京申奥 联合国 安徽旅游 中国历史博物馆 安全通道 人行横道）

教学意图：把学生的好奇心、求知欲引入知识的殿堂，以同学们常见的标志和远古时期的故事导入教学。视觉符号的起源可以追溯到上古时代的“图腾”，那时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。如女娲氏族以蛇为图腾，还有的氏族以太阳、月亮、乌鸦为图腾，炎黄子孙则是以龙做为自己的图腾。国家产生以后又演变成国旗、国徽。到了现代社会的大型活动都有着活动标志——会徽。

达成的共识是：标志是人们用来识别和传达信息的象征性符号，具有识别、象征、审美和增强凝聚力的作用。

2.以限定时间的游戏方式对课本15—16页提供的运动会标志进行表现形式和组合形式两个方面的归类。可在大屏幕上进行（如下表）。

标志的表现形式	具象形式：	意象形式：	抽象形式：
标志的组合形式	图形：	文字：	图文：

序号比较醒目。标志主体采用了红色，蕴涵着同学们学习、生活的激情与热情；金色的翅膀代表了阳光，有在阳光下成长的寓意；主体下方的蓝色造型给人以力量和运动之感，有着较强的视觉冲击力，还会让人联想到天空和海洋，思维的空间得到无限的延展。

第17页右下图为六年级三班的班级标志。创意源自于必胜的“V”字形手势，“V”字形也是本标志的主体部分，其造型既可看作是奖牌绶带，也可看作是欢呼的双臂；绿色蕴涵着生命的活力与希望。蓝色带状造型呈“S”形，隐含着“3”的信息，似跑道，充满动感。上部为跳动的红色火焰，是激情的象征；下端是金色的奖牌，也象征着希望的种子。

山东教育出版社

教学意图：标志的表现形式和组合形式不作重点，学生大致了解即可。

3.以“第11届全运会”会徽为例，从设计的原则方面分析，全面了解设计者在构思、构图、色彩方面是如何进行设计的。以讨论、师生互动的方式进行。

构思：表意准确，独特新颖。

构图：简洁凝练，美观大方。

色彩：单纯强烈，明快醒目。

教学意图：标志的设计原则是本课的知识重点，学生能否设计出成功的标志作品取决于本环节的理解和掌握程度。以小组讨论、师生互动的方式对具体的标志作品进行详细的分析、解读，让学生了解设计者的初衷，为自己的设计做好铺垫。

四、欣赏学生作品，了解创作方法

欣赏课本17页的学生作品，进一步了解标志的设计要素（图形、文字、色彩等）、设计原则（选题、构图、色彩）和设计步骤。

教学意图：欣赏多幅学生的作品，能激发学习者的创作欲望，也可消除对学习的畏难心理，产生“你行我也行”的学习动力。

五、实践体验

1.布置作业，学生自由组合进行小组讨论。

2.在小组讨论设计方案的基础上，开始绘制草图，并合作涂色或剪切粘贴完成。

教学意图：校运会在即，为班级设计一款班级代表队的标志，构思创意应能凸显本班的精神特质；采用小组讨论的方式进行，以促进学生之间的合作学习，注重协作精神的培养。

六、互动评述

1.鼓励学生主动向同学们展示自己的设计草图，介绍构思过程。

2.将巡视指导过程中发现的典型设计草图向全班介绍，分析其优缺点。

3.请学生相互交换设计草图，相互提出意见和建议，共同讨论设计思路。

4.小结学生实践体验过程的得失，表扬具有创意的学生，鼓励创新。同时鼓励在讨论、评述过程中积极发表自己看法，并能运用设计术语发表意见的学生。

教学意图：开展作业品评，提高语言表达能力，注重成功体验。当自己的设计作品得到老师和同学们的认可和赞赏时，每一个学生都会感到很自豪。当他们自己设计的标志应用在班级中、校园中的时候，他们会更加热爱自己的班集体和学校。

七、课堂小结

1.概括回顾本课所学习的标志设计的概念、设计原则和步骤等。

2.布置学生课余时间关注生活，留心常见的标志设计，随时相互交流看法。

3.拓展：尝试为学校运动会设计会徽、运动项目标志、机构标志等。

（张德壮）

山东教育出版社

第2课 亲切的使者

课时分配建议

本课可两课时完成教学。其中第1课时了解和欣赏吉祥物，并尝试设计创意，形成设计草图；第2课时进行平面吉祥物的绘制或立体吉祥物的制作。

教学目标

1. 了解吉祥物在现代社会生活中的作用，分析吉祥物的造型和审美特点，学习运动会吉祥物创意设计的基本知识和方法。

2. 尝试为学校或社区运动会进行吉祥物创意设计，熟悉从创意到设计制作的基本过程。

3. 初步积累和形成设计意识，锻炼设计制作能力，培养关注生活、热爱生活的情感和为社会服务的意识。

教学重点

吉祥物设计的基本知识和方法。

教学难点

结合生活实际，为学校或社区运动会有针对性地创意设计、绘制、制作吉祥物，并阐述设计思想。

教材分析

作为现代社会重要的视觉传达形式，吉祥物以其生动活泼的形象为大众所喜爱，在越来越多的社会活动中得以应用。它也成为学生们乐于接触的学习内容，成为锻炼学生们走近生活、服务社会的重要课题。

运动会吉祥物是现代体育赛事重要的视觉传达形式，是传递运动理念和地域文化的重要载体。运动会吉祥物的主要特点：一是将实际事物拟人化，以人的表情、动作为参照，赋予角色以人的情感特征，强调亲和、机智和幽默，以引发观者的情感共鸣；二是造型简练夸张，色彩明快强烈，塑造的形象特征鲜明突出，便于记忆；三是具有吉祥美好的寓意，使大众喜闻乐见。吉祥物与动画形象的造型手法如出一辙，因此不仅孩子们喜爱，成人也喜欢。

作为服务运动会的系列设计活动，本课有着承前启后的作用，它既可加深学生对平面设计的认识和体会，又可延展到立体设计和制作的阶段，具有综合性价值。在引导学生了解了吉祥物的作用、特点、造型手法等基本常识后，可以让他们走近学校和社区运动会的情境，通过教材阅读、作品欣赏、实物观摩、讨论交流等方式，启发其探索吉祥物设计创作的方法和步骤，进而尝试从创意草图到平面绘制再到立体制作的过程和方法。

教材图版说明

2008北京奥林匹克运动会吉祥物“福娃”

第29届奥林匹克运动会又称北京奥运会，于2008年8月8日至24日在北京举行。

吉祥物“福娃”是五个小伙伴“贝贝”“晶晶”“欢欢”“迎迎”和“妮妮”的统称，五个名字连起来即是“北京欢迎你”的谐音。福娃五伙伴分别代表着奥运五环的蓝、黑、红、黄、绿五色，并化装为鱼、大熊猫、奥林匹克圣火、藏羚羊和燕子的形象，由中国传统艺术图案作装饰，分别象征“繁荣”“欢乐”“激情”“健康”和“好运”，向世界传递着友谊、和平、进取的精神及人与自然和谐相处的愿望。

福娃“贝贝”

“贝贝”可爱的鲤鱼形象喻示她是水上运动的能手，传达着繁荣的祝福，与奥林匹克五环中的蓝环相辉映。

山东教育出版社

评价要点

1. 是否掌握了吉祥物设计的基本过程和方法，并形成自己的设计方案。

2. 是否能把构思创意转化为有趣的形象并用合适的方法进行表现。

3. 是否能专注耐心地完成从设计草图、绘制平面效果图到制作立体造型的全过程。

4. 是否具有良好的沟通合作能力，能否运用相关术语进行评述交流。

教学准备

教具

1. 奥运会、世博会、大运会、中运会吉祥物形象资料（或多媒体课件）。

2. 师生吉祥物设计案例（草图、效果图及立体形态的作品）。

3. 设计制作所需的工具材料（如绘图纸、卡纸、彩纸、铅笔、乳胶、颜料、剪刀、针线、各色布片及其他综合材料，以最大可能地实现设计意图为目的）。

4. 专用美术教室。

学具

1. 运动会吉祥物设计的有关资料（图片、文字、音像、实物等）。

2. 平面手绘工具材料：草稿纸、图画纸，铅笔、毛笔（描笔）、水粉笔（水彩笔）及颜料、调色板（调色盘）、水盂等。（第1课时）

3. 立体制作工具材料：彩纸、衬纸、剪刀、刻刀、

吉祥物造型简洁，信息明确，便于识记，易于传播，常常运用夸张的手法、拟人的形象和美好的寓意，具有很强的形式感、幽默感和亲和力。

▲2010内蒙古自治区第12届运动会吉祥物“葡萄娃娃”代成和、吴潇

▲2010广州亚洲残疾人运动会吉祥物“芬奇”

▲2011深圳世界大学生运动会吉祥物“UU” 王粤飞、郭东、陈一顺、王冠群、李新义

吉祥物创作过程：

1. 调研了解：了解运动会的性质、理念及举办地的历史文化、人文特点等。

2. 创意设计：构思、勾画并反复推敲修改，形成设计草图。

3. 平面绘制：把设计草图绘制成平面效果图。

4. 立体制作：根据平面效果图设计制作立体形象。

活动二

体验与实践

小组合作研究，为学校或社区运动会设计一个活泼、可爱、有时代特色的吉祥物，并拟一个合适的名字。

她的头部纹饰运用了中国新石器时代半坡遗址中的鱼纹图案，其形象特征颇具中国传统文化意蕴：鱼和水代表丰收、富足，“鲤鱼跳龙门”则表示事业有成、美梦成真。“鱼”跟“余”谐音，有“吉庆有余”“年年有余”之意。

福娃“晶晶”

“晶晶”是一只憨态可掬的大熊猫，无论走到哪里都会给人们带去欢乐。他憨厚乐观且充满力量，代表着奥林匹克五环中黑色的一环。“晶晶”的灵感来源是：大熊猫是中国的国宝，他来自森林，象征人与自然的和谐共存。其头部纹饰源于宋朝瓷器上常有的莲花瓣形状。

福娃“欢欢”

“欢欢”是一个火娃娃，象征奥林匹克圣火，代表奥林匹克五环中红色的一环。他是运动激情的化身，所到之处洋溢着奥林匹克的热情。他将激情散播世界，传递着更快、更高、更强的奥林匹克精神。“欢欢”的头饰造型来自中国传统火纹图案和敦煌壁画中的火焰纹样。

福娃“迎迎”

“迎迎”是一只机敏灵活、驰骋如飞的藏羚羊，他来自中国辽阔的西部大地，将健康美好的祝福传向世界，是绿色奥运的体现。他是田径运动好手，代表奥林匹克五环中黄色的一环。“迎迎”的创作灵感来自我国青藏高原特有的珍稀动物藏羚羊，其头部纹饰融入了藏族等西部地区的传统装饰风格。

福娃“妮妮”

“妮妮”来自天空，是一只展翅飞翔的燕子。她天真无邪，欢快矫捷，向人们传达着春天的喜悦，播撒着好运的祝福。“燕”还寓“燕京”（古代北京的称谓）之意，蕴涵着北京对奥运的祝愿。“妮妮”代表奥林匹克五环中绿色的一环，其造型创意来自北京传统的沙燕风筝。

2009济南全国运动会吉祥物“泰山童子”

中华人民共和国第11届运动会2009年10月16日至28日在山东省济南市举行。四年一届的全运会是中国规模最大的综合性体育赛事。

吉祥物“泰山童子”是一个朝气蓬勃、活力四射的卡通形象。他以泰山石为创作元素，蕴涵着坚忍不拔、

山东教育出版社

垫板、胶水（糨糊）、针线、大头针、各色布片、棉花、废旧袜筒、手套、毛线、纽扣等。（第2课时）

教学参考资料

吉祥物

吉祥物是人们为表达情感愿望而设计的特殊视觉形象，通常在事物固有的属性和特征上着意加工而成，使之具有祥瑞的涵义。我国古代流传下来的龙、凤凰、麒麟等形象，其实就是先民们心中趋吉避凶、福泽天下的瑞兽珍禽，可以看作是人类最早的吉祥物。因此，吉祥物也是人类原始文化的产物。

在现代，吉祥物更像一个商品社会里帮忙促销的形象代言人，透过简洁、欢快、怡人的造型，能够很快加深商品、活动以及公司的形象记忆，这也是中外运动会乃至其他活动和组织在设计、选择吉祥物过程中大费心思的重要原因。同时，吉祥物还有让某一组织或团体增强凝聚力和讨吉利的作用，外界也可通过吉祥物来了解其所对应的事物的文化内涵。

据说现代奥运会吉祥物设计始于1972年德国慕尼黑奥运会上出现的小猎狗瓦尔迪（Waldi）（见右图），此后吉祥物遂盛行于各大运动赛事。

拓印法

运用刀、笔等工具在平面材料（如木板、石膏板、吹塑纸等）上刻画出形象，形成凹凸变化的版面，然

奋勇争先的体育精神和幸福吉祥的美好祝愿。

泰山乃五岳之首，文化内涵丰富，向以雄伟著称。泰山文化既体现了人们不怕困难、敢于攀登的意志品质，又展现了人类登高望远、憧憬未来的宽广胸怀。泰山石被誉为“生命之魂”，寓意“健康与长寿”。泰山石般的“泰山童子”，寄寓了文化和自然的丰富内涵。

“泰山童子”的设计既传达了传统文化内涵，又强调了现代体育精神；既有整体概括，又有细节体现。吉祥纹样与五官形象巧妙穿插，石与肢体灵活组合，造型简洁，生动可爱。耳朵形如云朵象征吉祥，竖起的大拇指象征勇于拼搏，眉心一点红寓意祈福平安，衣服的颜色正是传统的“中国红”，加上胸口的运动会标志纹样，成为第11届全运会“和谐中国，全民全运”精神的形象诠释。

2009长沙全国中学生运动会吉祥物“阳阳”

中华人民共和国第10届中学生运动会于2009年8月16日至21日在湖南省长沙市举行。

运动会吉祥物“阳阳”，以长沙市市花——杜鹃为设计元素，既凸显了长沙的地域特征和文化特色，又象征着“花季时代”的少男少女们朝气蓬勃、充满激情与活力的形象。该吉祥物体现了本届中运会“阳光体育·和谐发展”的主题，“阳阳”伸出的双手象征着开放的长沙人民正向全国人民发出盛情邀请。

1996亚特兰大奥林匹克运动会吉祥物“依奇”

1996年是现代奥林匹克运动的百年诞辰，7月19日至8月4日第26届奥运会在美国亚特兰大举行，实现了奥运家庭的大团圆。

吉祥物“依奇”是一个用电脑制作的形象，它样子怪怪的，姿态笨拙，充满稚气。身体呈钴蓝色，身体中间月牙状的白色像微笑的双唇，玫瑰紫色的大脚显得朴实而稳定，圆圆的大眼睛单纯而神气，头顶和尾巴分别用奥林匹克五环装饰，不知是个啥生物。其实它就是一个幻想的形象，名字“izzy”源于“Whatizit”，意为“什么东西”，因为没有人能看出它到底是什么。在1992年巴塞罗那奥运会结束后它的形象经历了几次改变，最后它得到了一张大嘴，也获得了有鼻子的感觉，眼睛上增加了闪亮的星星，原先细长的双腿增加了肌肉，并按孩子们的意见将原来的名字“什么东西”改为“依奇”（Izzy）。

山东教育出版社

后在版面上着色并覆纸拓印的方法，即版画法。

剪刻法

用剪刀、刻刀等工具在单一色纸或多种色纸上剪刻出形象，然后托裱在平面背景上的造型方法，也称剪纸法。

剪贴法

将形象各部位用不同颜色的材料（如纸张、布片等）分别剪刻出来，然后在平面背景上粘贴成形象的造型方法，也称拼贴法。

立体渲染法

根据物体的形体特点，以一色或多色按明暗结构渲染着色的绘画方法，有较强的立体感和真实感。

平涂勾线法

将颜料沿轮廓线分区平涂，然后用线勾勒形象结构和轮廓的绘画方法。其特点是装饰性较强。

立体制作法

根据平面设计效果制作立体形态造型的方法。如用布片、袜子、手套、毛线等软质材料缝制加工成袋状结构，填充棉絮等填充物使之呈立体形态，细部用色线、布块、纽扣等装饰刻画。也可利用现成的立体形态材料（如乒乓球、包装盒等）搭建组合造型。

教学设计示例

第1课时

一、导入阶段：初步认识吉祥物

1. 播放有关运动会或世博会吉祥物的视频资料，激发学生学习热情。

2. 展示吉祥物图片或实物，让学生通过观察、触摸、讨论、交流等方式认识吉祥物。

二、发展阶段：深入了解吉祥物

1. 从吉祥物的造型特点、审美特点、功能作用等方面入手，引导学生讨论总结。

教师引导归纳：

造型——形象拟人，简洁夸张；

美感——寓意吉祥，幽默亲和；

功能——传播信息，明确易记。

2. 以课本列举的不同运动会吉祥物为话题，讨论：运动会吉祥物的设计都要考虑哪些因素？

教师引导归纳：

地域文化、运动特色、物象选择、内容把握、形象提炼、色彩运用等因素。

3. 以成功的吉祥物设计案例为典范，了解吉祥物设计制作的基本过程和方法。

教师引导归纳：

（1）调研了解：了解运动会的性质、意图、理念及运动会举办地的历史文化、人文特点等。

（2）创意设计：将自己的不同想法以小草图的形式勾画下来，反复推敲修改，形成设计草图。

（3）平面绘制：把设计草图绘制成平面效果图。

（4）立体制作：根据平面效果图设计制作立体形象。

（也可以展示视频资料，让学生直观感受创意设计的过程步骤）

2011包头全国中学生运动会吉祥物“成成”

中华人民共和国第11届中学生运动会于2011年7月16日至21日在内蒙古自治区包头市举行。

包头是包克图的谐音，意为“有鹿的地方”，吉祥物采用鹿的形象意在展现鹿城包头悠久的历史和独特的文化。全国第11届中学生运动会吉祥物取名“成成”，意在期盼全国中学生像小鹿一样朝气蓬勃、健康成长，预示中运会圆满成功。充满生机和动感的小鹿头顶包头市市花小丽花，胸佩有蒙古族祥云图案的“11”纹饰，双臂舒展，健步如飞，表现了“文明包头，活力中运”的主题，体现了中学生热情奔放、积极进取的风貌，蕴涵着包头人民热情欢迎全国中学生运动健儿齐聚鹿城、携手共进的心愿。

2010内蒙古自治区第12届运动会吉祥物“葡萄娃娃”

内蒙古自治区第12届运动会2010年8月16日至23日在乌海市举行。

乌海盛产葡萄，本届运动会吉祥物以葡萄为原形设计，线条流畅，极富动感，造型乖巧，表情可爱。吉祥物由葡萄颗粒变化而成，高举左手向人们致意，头顶的金黄色叶子好似王冠，又象征丰收，腿部的浅色波浪形图案代表黄河水。吉祥物以绿色为主色调，黄色与绿色的搭配使色彩更加丰富饱满，体现了乌海人热情好客、奋发向上的精神风貌。

2010广州亚洲残疾人运动会吉祥物“芬芬”

2010年亚洲残疾人运动会于12月12日至19日在广州举行。这是亚洲残疾人体育组织重组后举办的首届亚洲残疾人运动会，也是中国继北京残奥会后举办的又一国际残疾人体育盛会。

广州2010年亚洲残疾人运动会吉祥物“芬芬”是一朵绽放的木棉花，具有鲜明的地域特色。木棉花被视为英雄花，具有奋发向上的精神气质，象征残奥运动和残疾人事业不断进取。“芬芬”意即花之芬芳，清香袭人，怡人可爱。五片舞动的花瓣、一张灿烂的笑脸，体现出参与者的欢乐和东道主的热诚。舒展、阳光、健康的运动造型，象征着精神寓于运动的残奥理念。“芬芬”是英语Funfun（乐趣）的谐音，体现了亚洲残运会的核心价值，寓意亚洲各国的朋友通过参与残运会，分享广州的热情、运动的激情和盛会的欢乐。

山东教育出版社

三、深化阶段：尝试设计吉祥物

1. 观摩师生范作，体会其形象设计和材料运用的妙处所在。

2. 出示设计任务：以个人或小组合作的方式，为学校或社区运动会设计一个活泼、有趣、可爱并且有时代特色的吉祥物，并拟一个合适的名字。

3. 小组讨论设计方案：选择什么物象造型？内容如何把握？展现怎样的个性？突出什么运动主题？用什么方法表现？

4. 各小组说说自己的初步设计意图，其他同学可以提出修改建议。

5. 学生进行设计作业（第1课时以绘制草图、表达创意为主，并草拟所设计的吉祥物的名字，草图也可辅以必要的文字说明；第2课时以平面绘制或立体制作为主），教师巡回指导，对具体的设计方案提出指导意见和建议，将巡回过程中发现的优秀设计方案向全班推广介绍，分析其优缺点。

四、结束阶段：评价拓展吉祥物

1. 学生相互交流、展示各自的设计方案，描述自己的设计意图。鼓励学生提出修改意见，教师实时给予肯定和鼓励。

2. 课余查阅中外运动会吉祥物设计的有关资料，了解不同主办国的背景信息，了解吉祥物与地域文化的密切联系。

3. 布置下节课应准备的工具和材料。

2011深圳世界大学生运动会吉祥物“UU”

世界大学生运动会素有“小奥运会”之称，由“国际大学生体育联合会”主办。第26届世界大学生运动会于2011年8月12日到23日在中国深圳举行。

吉祥物“UU”符号化的笑脸晶莹剔透，弹性十足的身体和炫目变幻的色彩极富未来感。这是由深圳2011年世界大运会会徽“欢乐的U”演变而成的一张笑脸，同时，它又具有“UNIVERSIADE”（世界大学生运动会）的首写字母“U”的形态。它高度简洁的造型，打破了以往大型运动会吉祥物普遍使用动植物造型以及写实风格的设计传统，并与会徽“欢乐的U”和“从这里开始”的口号相一致，形成一个符号系列，与国际大体联永久标志呈现出一种基因传承的关系，因而具有了共同的气质与外貌，形成一种血脉相连的家庭关系。

中国2010年上海世博会吉祥物“海宝”

中国2010年上海世界博览会（Expo 2010）是第41届世界博览会，于2010年5月1日至10月31日期间在中国上海市举行。此次世博会以“城市，让生活更美好”（Better City，Better Life）为主题，是由中国举办的首届世界博览会。

上海世博会吉祥物的名字叫“海宝”，意即“四海之宝”。“海宝”的名字朗朗上口，也和它身体的色彩呼应，符合中国民俗的吉祥称谓原则。它以汉字“人”作为核心创意，既反映了中国文化的特色，又呼应了上海世博会会徽的设计理念。在国际大型活动吉祥物设计中率先使用文字作为吉祥物设计创意的基本形象，是一次创新。

“海宝”的形态从头到脚各部分都充满了特定的涵义，海浪般的头发显得活泼且有个性，点明了吉祥物出生地的区域特征和生命来源；卡通化的简约表情友好而充满自信，大而圆的眼睛对未来城市充满期待；富有包容性和想象力的蓝色象征充满发展希望和潜力的中国；圆润的身体可爱而俏皮，展示着对和谐生活的美好感受，翘起拇指是对全世界朋友的赞许和欢迎；地面上的一双大脚成为热情张开的双臂的有力支撑，预示中国有能力、有决心办好世博会；“人”字互相支撑的结构也揭示了美好生活要靠你我共创的理念，只有全世界的“人”相互支撑，人与自然、人与社会、人与人之间和谐相处，城市生活才会更加美好。

山东教育出版社

第2课时

一、交流讨论，优化方案

1. 根据课余查阅的有关吉祥物的资料，举例说明中外运动会吉祥物设计与主办国的民族文化、地域文化的联系。

2. 将备好的第1课时的设计草图以小组为单位展示交流，互相说说优缺点，谈谈准备用什么方法进行制作。

二、深化创意，完善设计

1. 以个人或小组合作的方式，选用自己喜欢的材料和方法，依据上一节课的设计草图转入实际制作。可选择绘制平面吉祥物，也可选择制作立体形态的吉祥物。

教师巡视指导，对具体的设计方案提出指导意见和建议，将巡视过程中发现的优秀设计方案向全班推广介绍，实时鼓励学生交流好的创意，发挥各自的特长，鼓励学生运用不同方法进行表现，提醒学生注意主题的把握及独特的创意。

2. 作业完成后，用最简洁的文字写出“设计说明”。

三、交流评价，欣赏设计

1. 展示设计作业，观摩“设计说明”，交流作业方法。

2. 评选最佳创意奖、最佳工艺奖等奖项并颁奖。

四、深入生活，应用设计

1. 将评选出的优秀设计方案在学校的展示橱窗展览。

2. 向学校运动会或社区运动会推荐优秀的设计方案，争取获得采纳，进入实际应用。

附：部分实验课例的学生作品及情境照片（执教者：张秋霞、郑莉巾、张巧英）

（刘慧光）

山东教育出版社

第3课 收获与激励

课时分配建议

本课可用两个课时完成教学。第1课时的前半课时欣赏奖杯、奖牌实物和图片，分析奖杯、奖牌的造型和结构，学习设计奖杯、奖牌的创意构思过程，了解其制作方法步骤；后半课时开始进行奖杯、奖牌的设计制作，延续至第2课时完成。

教学目标

1.了解奖杯、奖牌的基本造型和结构，学习用各种适宜的材料进行奖杯、奖牌的设计制作练习。

2.进一步加强学生的设计意识。通过学习奖杯、奖牌的设计制作，掌握设计的构思创意要点和过程，能按照一定的方法和步骤，成功地将自己的设计意图表现出来。

3.通过模拟运动会颁奖仪式，提高学生的组织策划能力、动手实践能力、审美能力以及良好的合作意识。

教材分析

本课是在本单元第1课的运动会标志设计制作和第2课的运动会吉祥物设计制作的基础上，继续围绕运动会这一切入点和主题，以运动会奖杯、奖牌这种象征性标志物为媒介，学习美术设计的基本构思创意过程和动手制作的基本技能。按照本单元的设计，第1课基本是平面设计制作，第2课有了平面形态和立体形态两种选择，可选择其一进行练习，也可两种都进行实践操作，而本课则完全过渡到了立体形态物象的设计制作，单元整体设计体现了从平面到立体、从易到难、从简单到复杂的循序渐进的过程，符合学生在认知、动作技能两方面的渐进规律。

本课与前两课一样，都是“设计·应用”学习领域的内容。所不同的是，本课内容是在“设计·应用”的基础上又向“综合·探索”方面进行了扩展，即模拟运动会颁奖仪式，将自己亲手制作的奖杯、奖牌颁发给获奖者，而活动场地的布置也可将前两课所制作的运动会标志和吉祥物作为装饰。这样，本课就成为整个单元的综合性总结课程。在教师指导下，学生不但进行设计和制作，还能积极参与相关活动的组织策划、计划分工、协调合作、展示交流等。将在美术课上所学的知识技能运用于生活和社会活动实践中，能使学生得到体验和锻炼，增强其运用所学知识技能处理具体问题的能力。

教材图版说明

足球世界杯“大力神杯”

大力神杯是现今足球世界杯比赛的奖杯，是全世界足球运动界最高荣誉的象征。大力神杯的杯座上雕刻着“FIFA WORLD CUP”（国际足球联合会 世界杯），“FIFA”是法语“Fédération Internationale de Football Association”（国际足球联合会，简称国际足联）的缩写。最初的世界杯奖杯造型并不是“大力神”。按照国际足联的规定，哪个国家队赢得了当届比赛获得冠军，就将世界杯奖给该国家队持有，至下届比赛，若别的国家队夺得冠军，则应将世界杯交由新的冠军队持有。这样，世界杯将不断在每届比赛冠军之间循环。但若一个国家连续三届获得冠军，则将有权永久拥有世界

山东教育出版社

教学重点

奖杯、奖牌的造型创意、寓意构思以及结构处理等造型方法的掌握。

教学难点

材料的适用性选择，以及综合材料之间的连接匹配处理。

评价要点

1. 课前图文资料的搜集情况和各种材料、工具的准备情况。

2. 能否对奖杯、奖牌的造型和结构进行有创意的设计表达。

3. 动手制作的过程能否按照可行的方法与步骤顺利进行。

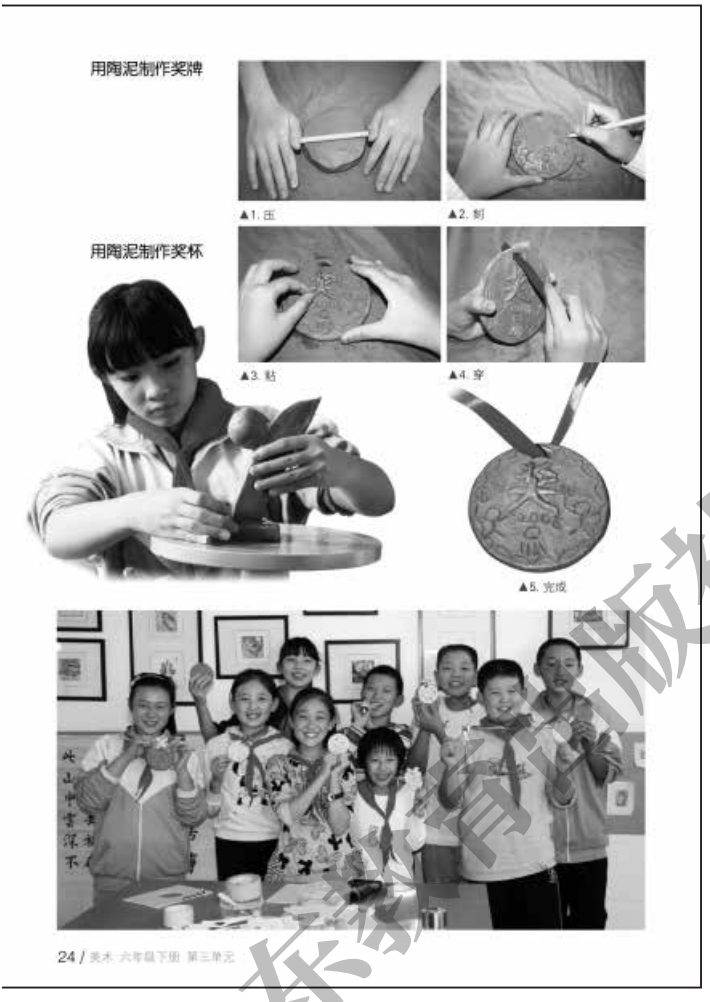
4. 是否积极参与模拟颁奖活动的组织策划和具体实施，能否与同学进行愉快的合作。

杯。在1970年墨西哥城世界杯比赛中，已连续三届夺得世界杯比赛冠军的巴西队永久拥有了“雷米特金杯”。之后，国际足联征求新的世界杯冠军金杯设计方案，一共收到了7个国家的53份设计方案，最后意大利艺术家Silvio Gazzaniga的作品入选，即今天奖杯的样子。整个奖杯看上去就像两个大力士托起了地球，因此也被称为“大力神金杯”。

2008北京奥运会奖牌

2008年北京第24届国际奥林匹克运动会的奖牌，采用了前所未有的金属材料和玉石结合的设计，即很有中国味的所谓“金镶玉”，喻示中国传统文化中的“金玉良缘”，体现了中国人对奥林匹克精神的礼赞和对运动员的褒奖。它的设计方案，创意十分新颖，突破了以往任何一届奥运会奖牌设计单一材质的传统，又融入了典型的中国文化元素。奖牌设计中标单位中央美术学院和具有丰富造币经验和精良设备的中国印钞造币总公司，组成了修改完善小组。中央美术学院按照要求对方案做进一步的细化完善，中国印钞造币总公司从造币工艺技术上予以配合，以解决奖牌的最终成型工艺。

山东教育出版社



教学准备

教具：从学校的荣誉室或其他有关单位、个人处借来的各种奖杯、奖牌和奖品实物，各种奖杯、奖牌的图片资料，北京奥运会和学校运动会颁奖仪式视频资料片段，多媒体课件及播放设备，示范制作所用工具材料等。

学具：课前通过网络、学校图书馆搜集的各种有关运动会的图文资料（电子稿或打印好的纸稿均可），设计、制作奖杯奖牌的工具材料（材料要求材质多样、易于寻找、易于加工、安全无污染，可多采用纸盒、纸筒、塑料瓶、易拉罐等废弃物）。

教学设计示例

第1课时

一、导入

回顾上一课运动会吉祥物的制作，引导过渡到本课内容。请学生回忆运动会颁奖仪式的场面，包括场景、人物、道具、仪式过程等，随即播放奥运会颁奖仪式视频片段。

播放后简介本课所要学习的内容并板书课题。

二、新授

（一）交流欣赏

1. 请学生拿出课前搜集的运动会图文资料，同学之间进行交流。电子稿可用多媒体设备播放给大家看，边播放边向大家介绍。

2. 集中欣赏图文资料中的奖杯、奖牌以及颁奖仪式情景。针对所看到的奖杯、奖牌发表自己的见解。（从造型、结构、色彩、材质等方面评论）

（二）教师讲解

1. 教师出示一组图片，归纳同学们的见解，总结出奖杯、奖牌的造型种类。

器形——杯状，筒状，几何形多面体，不规则形体，雕塑造型等；

装饰——表面刻花，浅浮雕，高浮雕，整体塑形等；

文字——字体，排布，阴刻，阳刻，镂空，镶嵌等；

色彩——金色，银色，材料本色，多彩着色等；

材质——金属，玉料，石料，玻璃，陶瓷等；

工艺——铸造，锻造，手工打制，磨削，镶嵌，塑造，雕刻，粘合等。

2. 结合学过的小型泥塑知识技能和课本上的泥塑奖牌制作过程图例，简单介绍和分析用泥塑方式制作奖杯、奖牌的步骤。

山东教育出版社

教师用废旧材料进行一个简单的奖杯制作示范，只演示选材加工、整体成型，省略此后的表面装饰、文字添加等过程，着重于奖杯的造型结构、创意设计的展示，以及材料的选用和组合过程。

提出作业要求：

（1）确定一个模拟的运动会颁奖仪式实施方案，研究考虑好仪式的细节；（2）集思广益，研究确定一个奖杯或奖牌的设计制作方案，并确定好制作分工。

用三分钟的时间，每个小组的代表将本组研究的模拟颁奖仪式实施方案向全班介绍，经过交流、修改，形成一个全班性的整体实施方案，并确定好各项分工，责任落实到人，准备下节课以班集体为单位完成实施过程。

以小组为单位，组内成员进行合作，用本课时剩余时间和下一课时前半部分时间，完成一个奖杯（或一组奖牌）的设计制作。

（三）完成作业

第2课时

本课时接着上一课时的奖杯或奖牌制作活动继续进行，至下课前15分钟完成奖杯或奖牌的制作。

以制作好的奖杯、奖牌等为道具，按照上一课时确定的模拟运动会颁奖仪式实施方案，用10分钟的时间，按照分工进入具体实施环节，以生动活泼的形式展示美术创作所收获的成果，体验学习的乐趣。

剩余5分钟时间，进行本单元学习活动总结和师生互动讲评。

附：学生作品

活动三

展示与评价

在教室里或操场上模拟运动会颁奖仪式，将大家亲手制作的奖杯、奖牌颁发给获奖者。

拓展学习

为学校的艺术节设计吉祥物，或为学校的各种比赛活动设计奖杯、奖牌。

▲杵伯簋

小提示

你知道这件酷似今天奖杯的青铜器吗？它叫“杵伯簋”，原是西周时昭王举办射箭比赛，颁发给获胜者杵伯的十块红铜板。杵伯为了纪念这份殊荣，就用这十块红铜板铸成了这只簋。它距今已有三千多年历史了。

单元评价

1. 标志设计的原则有：
在构思上，（　　），独特新颖；
在构图上，（　　），美观大方；
在色彩上，（　　），明快醒目。
2. 列举自己喜欢的作品，阐述每件作品设计的理念。

标志	
吉祥物	
奖杯	
奖牌	

第3课 收获与集结 / 25

（郭立）

山东教育出版社

第四单元 校园艺术节

校园艺术节是我们展示才艺的舞台，凝聚着大家的智慧与创造。来吧，让我们积极参与艺术节各项活动的策划设计，用我们创造性的劳动，奏响一曲和谐校园的赞歌，感受多彩艺术生活。

第1课 “广而告之”

校园艺术节策划方案制订好之后，第一项工作就是向全校师生发布有关信息，“广而告之”，让大家积极参与。张贴海报就是发布信息的形式之一。

海报的设计，应以其清晰的文字、生动的形象、强烈的色彩构成一个整体，造成醒目的视觉效果，吸引人们的注意，从而达到“广而告之”的目的。

▼艺术节 ▼图书文化节 ▼歌咏比赛

GUANGDONG ART 2008 FESTIVAL

长安大学·第一届 图书文化节

唱响校园

26 / 美术 六年级下册 第四单元

第四单元
校园艺术节

单元教学总目标

以设计制作海报、请柬、演出面具的形式参与班级或学校的艺术节活动，学习和巩固有关的绘画、设计知识和制作技巧；加强美术及相关学科与校园生活的紧密联系，提高运用美术语言表现生活、表达思想情感的综合能力；进一步认识和理解美术在社会生活及历史文化中的地位、作用，增强设计为生活服务的意识，激发学生积极参与校园文化生活的热情。

学习领域

设计·应用（第1课、第2课）；综合·探索（第3课）

单元课时分配建议

本单元分为3课，可用4—5课时完成教学：

第1课 “广而告之” 1—2课时；

第2课 盛情邀约 1课时；

第3课 艺术魅力的展示 2课时。

单元教材概述

本单元第1课和第2课属于“设计·应用”学习领域，

教材分析

按照开展“校园艺术节”活动的程序，一般在策划、确定了实施方案之后，首先第一个工作就是以校园网络、校会、广播、招贴等形式发布信息，广而告之，动员全校师生积极参与艺术节活动。按照这一思路，本单元将学习设计海报（招贴）作为第1课的内容。海报设计属于视觉传达设计中的一个平面设计种类，设计过程涉及多方面的知识和技能，整个过程充满了创意的乐趣，能极大地激发人的创造力。在“读图时代”的今天，学生通过多种媒介已对海报有了广泛的接触，对其所具有的号召力与艺术感染力有着不同程度的了解和认识。因此，教材的编写思路为：以三幅不同类别的海报作品为切入点，引导学生对日常知识经验进行交流、梳理、总结、提炼，形成教师对学情的了解、掌握；进而通过案例作品有针对性地对海报各构成要素和设计原则进行深入学习，并通过综合运用，对优秀作品进行全面的赏析，体验作品的独特风格和设计特点，感受作品的深刻内涵，领会创意在设计中的作用和魅力。教学过程应以启发创意为先导，应激发学生学习的兴趣和探究的欲望，使之积极主动地投入到对相关方法步骤的学习中，自觉地联系校园生活，确立创作主题，进行设计制作。

山东教育出版社

第3课属于“综合·探索”学习领域。整个单元以校园艺术节为主题创设学习情境，以海报设计、请柬设计、面具设计等美术形式为学习载体，对相应的设计基础知识、基本技法进行了合理的整合、优化，增强了该领域知识的系统性、逻辑性和渐进性，有利于保持学生学习的连贯性。本单元主题的确立，体现了学习内容的综合性特点，强调了美术知识技能与学生生活、校园文化及相关学科知识的相互关联；学习方式更趋于探究性，注重个体创作与小组合作相结合，以及交流、分析、策划、实施等多种学习方式的综合运用。内容编写上，第1课的海报设计侧重于设计领域相关知识技能的学习掌握；第2课的请柬设计侧重于作品设计中艺术性与人文性的结合；第3课的面具设计则突出了在广泛的文化情境中的美术学习。各板块内容相互融合、相互补充、相辅相成，引导学生在美术学习的同时积极参与校园艺术活动，促进交流，增进友情。教师可据此思路设计并开展教学活动。

第1课　“广而告之”

教学目标

1. 学习海报设计的基本知识。
2. 掌握海报的设计步骤和制作方式。
3. 启发和培养学生的想象力和创新能力。

教学重点

1. 了解掌握海报的构成要素、设计原则及创意方法。
2. 尝试设计一幅有创意的海报。

教学难点

对学生分析能力、形象思维能力和创新能力的培养，使他们能根据活动的主题去设计一幅富有创意的海报。

评价要点

1. 是否掌握了海报设计的基本原则和设计方法。
2. 能否根据活动的主题展开思维联想，设计出创意独特的海报。
3. 是否热心参与学习活动，能否提出有价值的问题。
4. 操作实践过程能否细致耐心，与同学合作是否融洽。

课前准备

教具：多媒体教学课件及设备、实物投影仪、卡纸、彩笔等。

学具：卡纸、铅笔、橡皮、彩笔等。

教学参考资料

海报

海报又称招贴，是一种在公共场所张贴的即时性广告，是以图形文字等设计手段来传递信息的视觉平面艺术形式。海报是一种信息传递艺术，是一种大众化的宣传工具。

海报按其功能不同大致可以分为商业海报、文化海报和公益海报。商业海报是指宣传商品及其促销活动或商业服务的海报。文体海报是指各种社会文化、娱乐、体育等活动的宣传海报。公益海报是以宣传特定的社会公德、思想意识、公益活动等为内容的海报。

海报的特点

1. 尺寸大。

海报张贴于公共场所，会受到周围环境和各种因素的干扰，所以必须以较大画面及突出的形象和色彩引起人们的关注。

2. 远视感强。

为了使来去匆忙的人们留下视觉印象，除了尺寸大之外，海报设计还应以突出的标志、标题、图形，或对

山东教育出版社

比强烈的色彩，或大面积的空白，或简练的视觉流程，使之成为视觉焦点。

3. 艺术性高。

就海报的整体而言，它包括商业性和非商业性两大类。无论哪一类海报，都常常以具有艺术表现力的摄影、造型写实的绘画或漫画形式表现为主，给受众留下真实感人、富有幽默情趣的画面感受。特别是文化艺术类的招贴画，可以根据广告主题充分发挥想象力，尽情施展艺术手段。

海报的设计原则

1. 一目了然，简洁明确。

为了使人在一瞬间、一定距离外能看清楚所要宣传的事物，海报在设计中往往采取一系列假定手法，突出重点，删去次要的细节甚至背景，并可以把不同时间、不同空间发生的活动组合在一起，也经常运用象征的手法启发人们的联想。

2. 以少胜多，以一当十。

海报作品属于“瞬间艺术”，要做到在有限的时空条件下让人过目难忘、回味无穷，就需要做到“以少胜多，以一当十”。

招贴艺术通常从生活的某一侧面来再现现实。在选择设计题材的时候，选择最富有代表性的现象或元素，就可以产生“言简意赅”的画面效果。

3. 表现主题，传达内容。

成功地表现主题、清楚地传达海报的内容信息，才能使观众产生共鸣。因此设计者在构思时，务必了解海报的内容，以准确地表达主题，有的放失地进行创意表现。

海报作品图例

山东教育出版社

学生作品图例

教学设计示例

一、范例导入

以“长安大学第一届图书文化节”的宣传海报或其他代表性的海报为例导入，引导学生通过观察了解海报中传递的信息，发现和总结海报的特点。

二、新授内容

1. 海报的构成要素。

对比多幅海报的异同点，引导学生发现和总结海报的构成要素。

2. 海报设计的原则。

利用“第十届中国上海国际艺术节”海报，引导学生说出各要素的选择和处理的特点。

（1）文字：①标题文字即海报的主题文字，必须醒目、简洁，字体的选择和编排应根据活动的需要作艺术化的处理；②辅助性文字是对标题的具体说明，一般需要写明活动的地点、时间及主要内容。

（2）图形的位置和比例在海报中一般比较重要，图形的选择应呼应主题且构思新颖。

（3）色彩应醒目，常用对比色，以增强视觉冲击力。

3. 海报的创意设计。

引导学生结合所学的海报知识，分析优秀海报作品构思、处理等的独到之处，培养学生的形象思维能力。

4. 海报的制作方式。

通过欣赏大量优秀海报作品，了解优秀海报制作方式——计算机制作、手绘制作。

三、实践练习

用手绘的方式为学校艺术节设计一张创意独特的海报。

1. 说创意思路。

引导学生以小组为单位，说出自己的思路和想法，并通过讨论完善自己的创意思路。

教师辅助总结，让学生了解海报设计的具体设计步骤。

2. 画创意海报。

把创意想法表现出来。（要求：构图合理、完整，主题明确）

四、展示评价

1. 四人小组展示交流，进行自评和互评。

2. 教师点评部分作业，巩固本课知识。

五、拓展提升

出示几幅能引发深层次思考的公益海报，引导学生去领悟其中的含义，向学生渗透爱的教育，进行德育感化。

（陈文献）

山东教育出版社

第2课 盛情邀约

教学目标

1. 了解并掌握请柬的内容、意义、书写及制作方法，设计制作一张校园艺术节请柬。

2. 通过观察、分析、合作、探究等学习活动，使学生掌握请柬的设计制作过程和具体步骤，并能在实际生活中得以运用。

3. 使学生了解重大活动的基本礼仪，培养学生的基本礼仪规范，增强学生的社交能力。

教学重点

了解请柬的一般知识，学会请柬的设计方法。

教学难点

设计并制作出有创意和特色的校园艺术节请柬。

评价要点

1. 是否掌握了请柬的书写格式要求和设计技巧。

2. 能否利用所掌握的请柬知识和技能，设计、制作出符合校园艺术节主题的请柬。

3. 是否热心参与学习活动且学习兴趣持久。

4. 能否将所学请柬知识及设计制作方法运用于学校艺术节的实际活动中。

课前准备

教具：多媒体教学软件及设备、请柬实物、卡纸、彩笔等。

教材分析

盛情邀约，即呈递请柬，邀请校领导、老师、各班同学及学生家长等参加学校艺术节中的某个活动，这是艺术节实施中的一个必要流程。

请柬，作为感情联系纽带的礼仪性书信，经过古老文化的积淀，蕴涵着深刻的人文内涵，寄托着深情厚谊，彰显着独特的视觉美感。本课内容是对前一课的海报设计和小学阶段贺卡设计教学内容的梯级延伸；因此，可适当弱化“设计·应用”学习领域相关知识、制作技法的学习，适当加强“综合·探索”领域的学习研究。可积极挖掘和紧密结合学生生活、校园文化，引导学生主动参与到请柬文化的体验与传承当中，顺应学生的心理发展需要，在突出情感、学习态度、价值观的养成的同时，循序渐进地提高其基础知识和基本技能。

教材在内容的编排上没有过多地涉及设计和制作方面的知识，而是侧重于介绍请柬设计的独特要求，为学生留有更多的空间进行协调统一的设计练习。拓展环节通过同一主题系列作品的展示，为下一单元——视觉传达设计作品的欣赏学习进行了适当的铺垫。

山东教育出版社

学具：卡纸、铅笔、橡皮、彩笔、剪刀、固体胶棒、其他各种装饰辅助材料。

教学参考资料

请柬的起源

请柬又称请帖，是人们为邀请宾客参加某一活动而使用的一种书面形式的通知。一般应用于联谊会、纪念活动、展览、产品发布、工作启动仪式，以及婚礼、寿宴等，发送请柬是为了表示礼仪的隆重。请柬的“柬”字本为“简”，“简”是将竹或木经过加工后制成狭长的片状，一般专指竹简，木制的称为“牍”。人们把文字刻在简上用来记事。由于书写面积有限，篆刻也有些难度，所以用简书写文字容量是较小的。人们把简联缀在一起而成“册”。到了魏晋时代，简就专门用来指一种短小的信札。造纸术发明以前，简一般是较普遍的用来书写的材料。

竹简

请柬的书写

请柬不同于一般书信。一般书信都是因双方不便或不宜直接交谈而采用的交际方式。请柬却不同，即使被请者近在咫尺，也须送请柬，这主要是表示对客人的尊敬，也表明邀请者对此事的郑重态度。

语言上除要求简洁、明确外，还要措词文雅、大方和热情。作为一种文字容量有限的文体，请柬的书写要摈弃那些繁冗造作或干瘪乏味的语言。具体而言有如下几点：

第一，求其“达”，既要通顺明白，又不要堆砌辞藻或套用公式化的语言。

第二，求其“雅”，要讲究文字美。请柬是礼仪交往的媒介，乏味的或浮华的语言会使人感觉很不舒服。

第三，尽量用口语，不可为求“雅”而去一味追求文言。要尽量用新的、活的语言。雅致的文言词语可偶一用之，但需恰到好处。

第四，整体而言，要根据具体的场合、内容、对象、时间具体认真地措辞，语言要文雅、大方、热情。

请柬的礼仪

发送请柬，要注意在适当的时间。一般商务活动或社交聚会，应该是在活动或聚会的一至两个星期前发出请柬；小型活动，应该是在活动的两至三个星期前发出请柬；大型活动，应该是在活动的三至四个星期前发出请柬。

请柬的语言应客气，要表示出对受邀者的尊敬，应避免出现“准时”“务必”等字词。在正文后可根据不同的情况采用“敬请光临”“请光临指导”等结语。在请柬上我们时常可以看到“请届时光临”的字样，“届时”是到时候的意思，能表示出邀请者的诚意。如果把“届”字改成“准”字，就成了命令式，受邀者会感到不被尊敬。

请柬应登门呈送或邮寄，不要转递。在中国古代，无论远近都要登门递送请柬，表示真诚邀请的心意；在现代，也可以邮寄的方式送给对方。特别要注意的是，请柬如果是放入信封当面递送，要注意信封不能封口，否则造成又邀客又拒客的误会。

受邀者接到请柬后应及时回复。应邀信是被邀人接到主人的邀请信后，同意赴约而给主人的复函，古时也称“谢帖”。应邀信的发出，体现了被邀人对活动的重视和对主人的尊重。谢绝信则是被邀请人收到邀请后，因为某种原因不能应邀赴约而写给邀请人的婉言谢绝的礼仪文书。从礼仪上讲，不管何种原因不能应邀赴约，都要及时告知邀请人，以体现对邀请人的尊重。

山东教育出版社

请柬设计图例

教学设计示例

一、动画导入

播放动画经典故事《森林音乐会》，请学生思考：小动物们是通过什么方式得到音乐会的消息的？进而导入本课课题：盛情邀约——请柬的设计。

二、新授内容

课件出示学习目标，学生明确本节课的学习任务和要求。

【环节一】了解并掌握请柬的内容、意义、书写格式等基础知识。

1. 请柬的意义。

（1）设问：举行活动为什么要送请柬呢？（引导学生说出请柬的意义）

小结：请柬又叫邀请函，也称请帖，是单位、团体或个人邀请有关人员出席隆重的会议、典礼等活动时发出的礼仪性书信。

（2）学校一年一度的校园艺术节就要召开了，同学们能否尝试自己动手制作一张精美的请柬，邀请亲朋好友来参加呢？（激发学生的学习兴趣）

2. 请柬的类型。

设问：同学们都知道，请柬来源于生活。那么，在生活当中，你都见过哪些类型的请柬？

（引导学生说出常见的请柬类型：结婚请柬、生日请柬、会议请柬、活动邀请函等，课件出示图片）

3. 请柬的形式。

（小组合作探究）各小组打开桌面信封，观察分析手中的请柬具有什么特点。

（引导学生从请柬的类型、色彩、图案、结构等方面进行观察和分析，并说出请柬的结构形式：单贴、双贴、组合贴）

4. 请柬的内容。

结合请柬欣赏，总结出时间、地点、邀请人和被邀请人等相关内容。

5. 请柬的书写格式。

出示两种不同书写格式的请柬，在观察和对比中，

山东教育出版社

引导学生发现请柬书写格式：横式写法和竖式写法。

拓展介绍：古人之所以竖着写，是因为在造纸术发明以前，古人是在竹木简牍上写字的。而竹木简牍都是窄长的片状，用绳串起来可卷成册。而打开卷册自然是右手执端，左手展开阅读。所以，书写也就形成自上而下、从右往左的顺序。后来，蔡伦发明了造纸术。随着中西文化的涌入、拼音文字与中文混写现象的增多，人们横向阅读和书写的习惯逐步养成，柬帖的书写也出现了横式。根据人们的喜好，竖式写法还常被运用在请柬上。

6. 请柬作品欣赏。

课件出示3—5幅作品，分析其优缺点，提出改进建议。

【环节二】合作探究请柬的设计制作步骤。

1. 小组合作分析手中的请柬，探究制作步骤。

2. 教师示范制作步骤。

（1）构思，确定活动主题和结构形式；（2）剪出衬底图形；（3）装饰美化；（4）写上请柬文字内容。

3. 小组展示请柬，总结请柬的制作方法。（剪刻粘贴、绘制、电脑设计等）

【环节三】小组合作进行请柬的设计制作。

1. 提出设计制作要求。

（1）为学校举办的校园艺术节设计一张请柬。

（2）可用绘画、剪刻粘贴等方法。

（3）内容要与形式统一，信息准确完整，书写格式规范。

（4）设计新颖，别出心裁，色彩搭配和谐。

（5）注意刀具安全，保持教室卫生。

2. 学生制作，教师巡视指导，及时展示典型作业，指出优缺点以供借鉴。（播放背景音乐，展示以往学生优秀作品，自动切换）

【环节四】作业展示讲评。

1. 组内互评，推选本组1—2件优秀作品。

2. 班级小组展评，讲解设计思路及制作过程。

三、课堂小结

1. 学生回顾本节课所学的请柬知识和制作技巧，总结精彩亮点和需改进之处，为以后的学习提供借鉴。

2. 老师总结教学情况。

四、知识拓展

运用计算机常用的应用程序——Windows中的“画图”或Photoshop软件等，设计制作请柬。

（陈文献）

山东教育出版社

第3课 艺术魅力的展示

教学目标

1. 通过对面具艺术的欣赏，认识面具的演变、发展过程，了解面具与人类社会发展的关系，培养丰富的情感表达方式和审美习惯。

2. 能分析面具的造型、色彩、材质特征，了解面具在表现人物外形特征和性格特征上常用的方法，初步学会面具的设计与制作。

3. 通过自编自演面具表演活动，增进同学之间的友谊，领略面具这一古老艺术的独特魅力，体验面具带给人们的乐趣，提升关注人类文化遗产的意识和情感。

教学重点

1. 了解面具的由来和演变发展过程，了解不同国家、地域、民族对面具的不同理解。

2. 了解面具的造型特点及表现形式和方法。

教学难点

设计出具有新意、艺术效果独特并符合表演角色性格特征的面具。

评价要点

1. 能否自觉地以艺术的眼光关注并分析具有民族特色的面具。

2. 能否运用美术术语对面具作品进行评述。

教材分析

本课的具体内容是学习面具的设计制作，并进行表演活动。

面具是人们内心世界的一个象征，是一种纵贯古今、遍及全球的重要文化现象，它有着丰富的文化内涵和特殊的外在形式。我国是面具产生最早、流行时间最长的国家之一，直到今天它的原型和影子仍然在我国民众心理上、民俗上、文化上和艺术上发挥着作用。

面具的制作和表演是引导学生“在广泛的文化情境中认识美术”很好的切入点，因此，本课的编写改变了以往只侧重于面具的制作技法而忽视美术文化学习的做法，注重引导学生关注在人类社会的发展进程中面具的起源、演变和不断发展的过程，了解不同国家、地域、民族对面具的理解、情感态度和审美习惯等，通过了解面具的造型特点、材料特点、人物特征，认识面具与人类社会发展的关系，认识面具深刻的文化内涵，从而增强对人类文化遗产的尊重、保护和发展意识。本课内容可安排两课时进行：第一课时以“收集、交流、欣赏、探究、评述”为主，广泛、深入了解面具文化；第二课时以创作实践为主，根据校园艺术节表演需要，引导学生准备材料、确定方案、分工合作、完成作品，并进行小型模拟表演，为演出做准备。实际教学中，教师可根据学校工作安排和学生的学习情况灵活处理。

教材设计了三个学习活动，层层递进，环环相扣。第一个学习活动要求学生收集各类民俗活动中的面具资料，从文化、民族、宗教等多角度认识面具艺术，并分析其功能、造型、色彩，以了解各地的民俗文化内涵；第二个学习活动旨在激发学生的想象力与创造力，引导学生通过探究与分析，感受面具的艺术风格；第三个学习活动，则要求学生选用恰当的材料，运用剪、刻、粘贴、彩绘等技法，设计制作平面或立体的面具，并进行表演。三个活动的设计，充分发挥学生的主体性，让学生带着轻松愉快的心情在娱乐式的情境中进行美术学习，认识现代面具艺术对环境、对气氛所起到的烘托作用。通过整个活动的组织策划，对面具艺术的探讨，以及个性的充分展现、创造力的发挥、团队的协作，学生能够自觉地运用美的创造法则和表现语言进行面具设计与制作，提高自身的审美意识和动手能力。

山东教育出版社

3. 能否按照所学的方法步骤细致地完成面具制作过程。

4. 能否联系以往所学的设计内容积极交流。

5. 能否积极参与面具表演活动，并体现出对这一古老艺术的兴趣。

教学准备

教具：多媒体课件、图表、面具实物及范作、相关图文资料等。

学具：制作面具的各种纸、胶水、剪刀等工具材料，面具表演用的道具和音乐光盘等。

教学参考资料

贵州傩戏面具

傩戏又叫傩堂戏，它是一种佩戴面具演出的宗教祭祀戏剧。傩堂戏是面具出现最多的民族民间戏剧形式。

贵州傩戏面具

在贵州面具中，傩戏面具最为重要。从其艺术造型上看，傩戏面具主要有正神、凶神、世俗人物三大类。正神的形象多为慈眉善目、宽脸长耳、面带微笑的寻常老翁、老妪和少男少女，而非高高在上坐享人间香火的神祇。凶神指勇武、凶悍、威猛、狂傲的神，在傩戏中他们担负镇妖逐鬼、驱疫祛邪之职。其整体形象咄咄逼人，面具线条粗犷奔放。世俗人物在傩戏中有正面人物和丑角两类。正面人物面具造型五官端正，眉清目秀，表现出淳朴、忠厚的个性。丑角面具则在写实的基础上突出人物形象滑稽的一面。

巴西狂欢节

巴西的狂欢节在复活节前47天（一定是星期二），而复活节是春分月圆后的第一个星期日。由于这一因素，每年狂欢节的日期不确定，一般在二月的中旬或下旬，狂欢节的活动从狂欢节那天的前三天（星期六）就开始了，每天晚上进行，接连举行三天。在巴西的狂欢节上，每个人都不愿表现真正的自我，而是想成全别人。有的男人希望自己拥有女性的特征，而有的平时内向的女人则大跳狂热的舞蹈，尽情地模仿他人敏捷有力的动作。狂欢节中常常出现“易装癖”，这是历史的产物。巴西狂欢节中人们对女性化的狂热程度在世界上可以说是独一无二的。在巴西的狂欢节中，里约热内卢狂欢节是世界上最著名、最令人神往的盛会。

巴西面具

威尼斯狂欢节面具

意大利的威尼斯面具有很长的历史，在18世纪以前，威尼斯居民在外出时，无论男女，都会带上面具来隐藏自己的身份。经过数个世纪的演变，这些与众不同的面具最终成为了一种街头庆典的象征物，而这种庆典便是有名的“威尼斯狂欢节”。威尼斯面具在过去的历史上主要包含两种类型：狂欢节面具和即兴艺术喜剧面具。狂欢节面具，最能代表威尼斯人的精神，他们用它计划派对、娱乐甚至犯罪；即兴艺术喜剧面具可以追溯

威尼斯面具

随着社会发展，面具最初的祭祀神灵、驱魔除病等原始功能已逐渐消失，而其艺术性、娱乐性和审美价值日益增强，成为人们美化生活的艺术品和娱乐表演的道具。

▲社火表演

▲甘肃社火面具

▲江西跳傩面具

相关链接

面具造型具有浓郁的民间色彩，表现的题材主要是历史故事和神话。其形象大多人格化，被赋予人的情感。

活动一

收集与交流

1. 收集各类民俗活动中的面具资料，了解其人文内涵。

2. 分别从功能、造型、色彩等方面，比较不同地区的面具特点。

◀藏戏表演

第3课 艺术魅力的展示 / 33

山东教育出版社

活动二

探究与分析

对课本上的和你搜集到的面具图片进行研究，分析它们所采用的材料和可能的制作技法。

▼学生作品

至16世纪后半叶，它能表现出人的性格特质、种族传统。

非洲面具

非洲面具多为人面、动物或人面与动物相结合的造型。这些面具形象千差万别，但都存有粗犷、稚拙、淳朴、简约的风格共性。非洲面具多强调其社会功能，一般是围绕着祈雨仪式、婚丧嫁娶仪式、播种丰收仪式、成年仪式、巫术仪式等各种神秘的宗教活动进行创作，不同造型的面具有着不同的功用。

非洲面具

一般来说，出于佩戴方便的考虑，非洲面具雕刻多采用软质木料，往往先刻成圆雕，再从中间剖开挖空。有的面具完成后还会用植物或矿物颜料染色。染色后的面具，不但能给人带来更大的视觉冲击，而且有利于长期保存。

尼日利亚约鲁巴族盔式面具在非洲有着悠久的历史，在南非的史前岩画中，就发现有佩戴面具跳舞的妇女形象。不过造型最丰富、艺术表现力最强的面具，主要还是集中在撒哈拉沙漠以南的西非和中非地区。

西非多贡族人仪式

多贡族是西非国家马里的一个部落民族。他们的村庄坐落在绵延达125英里的邦贾加拉悬崖沿途，邦贾加拉的突出地形是悬崖和沙土高原，悬崖上建有房屋、粮仓、圣坛、神殿和集会厅等各类建筑。这里现在仍然保留着许多古老的传统，如祭祀仪式等。

多贡族最有名的祭祀舞蹈，是传说中的“达马仪式”。仪式舞蹈的进程由村里的老人控制着，他们用笛子模仿大自然的声音，用鼓点驱散周围的邪气，用外人无法破解的宗教秘语吟唱。歌曲渐入高潮时，二十几位头戴面具、脚踩高跷的年轻多贡族人依次出场。他们的面具以木制为主，形状细长，有的面具甚至长达5米。面具凹颊与鼻梁明显分开，鼻梁呈长方形或人字形，顶端刻有不同的动物图像或者祖先像，有的用贝壳镶嵌装饰，色彩大胆艳丽。多贡族面具种类多达80余种，每一种面具都有不同的寓意。牛头面具代表勤奋工作；羚羊面具提醒新一代的族人不能放弃从前的狩猎生活；水牛面具则代表力量和勇气，它告诉人们在困难面前不要退缩。最有名的面具“卡纳加”（Kanaga），上面一横代表天，下面一横代表地，中间一竖表示天地合一。也有人认为，这就是当初被多贡族供为祖先的外星人“诺母”像。三个身材健硕的年轻人，头戴面具，和着音乐以极其缓慢虔诚的动作开始舞蹈，与其说是舞蹈，不如说更像膜拜。这些面具大体是红、黑、黄三种颜色，高度从2米到5米不等。舞者低头触地后再抬起，表示它正在净化大地，驱赶邪恶，逝者的灵魂得以升天。随着手鼓节奏的加快，头戴动物面具和少女面具的舞者也加入其中。按照多贡族的传统，女人没有权利戴面具，所以只能由男人来代替。少女面具的加入，寓意日常生活中的家务琐事离不开女人，女人是家庭的支柱。

多贡族面具

藏戏面具

藏戏种类繁多，但主流的是蓝面具藏戏。

与宗教面具相比，藏戏面具造型带有浓郁的世俗倾向和民间色彩。表现的题材主要包括历史故事以及神话中的人物、神灵和动物。不同的面具色彩代表不同的角色特征，如深红色象征国王、浅红色代表大臣、黄色象征活佛、蓝色代表反面人物，而半黑半白象征两面派等。

藏戏演出时，一般化妆比较简单，除戴面具外，其他就是一般的粉面与红脂，没有复杂的脸谱。

藏戏面具分为温巴面具、人物面具和动物面具。

藏戏面具的色彩与性格：白色面具表示人物性格纯洁、善良、温和。黄色面具表示容光焕发、功德广大、知识渊博，系活佛、仙翁所戴。蓝色面具表示正义、勇敢，为勇士相。绿色面具象征贤良智慧、美貌端庄，属于度母或空行女化身的女子。红色面具象征权力、正义，表示足智多谋、智勇双全，系国王、大臣所戴。黑色面具表示凶恶，为凶怒相。半白半黑面具表示嘴甜心毒、两面三刀、挑拨离间。

社火表演

社火表演的种类：地社火、背社火、抬社火、车社火、马社火、高芯社火、高跷社火、血社火、山社火等。

单人列队步行表演的叫“地社火”。一人背负一至数人表演者叫“背社火”。用方桌、木板等物品搭成高台，多人或数十人将角色抬着游走的叫“抬社火”。马车、牛车等车辆载着角色表演者叫“车社火”。角色骑在马或骡子上表演的叫“马社火”。用钢筋做架隐藏于服饰中，将角色凌空巧妙悬扎者叫“高芯社火”。脚踩高跷者叫“高跷社火”。将角色装扮成被刀砍斧劈、开膛剖肚恐怖状的叫“血社火”，也叫“快活”。“山社火”是将抬社火与高芯社火综合在一起，分上中下数层，各层悬扎着各种角色，再由数十至百名壮汉抬起前行的表演。现在这种社火已极为少见。

民间社火反映出古时人们团结一致、共同谋求生存的情形，也体现着早期人类与大自然相处的法则。因此流传至今的社火仍昭示着村社与家族间强大的凝聚力，人们会踊跃参加，无私地出钱出力。村中潜伏着的另一种传统社会结构和领导核心是庙会组织，在其公推的德高望重者统领下，往往呈现出一呼百应的权威和天人合一的神圣性。这时即便是官方的行政领导，也要听凭调遣，这便是社火艺术中体现出的具体内容和形式。在这一行为的整个过程中，那种虚化现实、升化人物与凡俗的脸谱艺术，当占其核心地位了。

社火脸谱

活动三

制作与表演

小组合作，为校园艺术节创编节目，根据表演需要设计制作面具，并进行表演，展示艺术魅力。

学习提示

设计制作尽量使用易于取材、加工方便的材料或代用品，如泡沫塑料、纸品、布料等，力求简单、经济、环保。

单元评价

一、请对自己的作品进行评价。

评价要素	自己的招贴作品	自己的请柬作品	自己的面具作品
创意构思	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
制作技巧	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
制作体会	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆

二、列举喜欢的作品，从几个方面进行阐述。

评价要素	喜欢的招贴作品	喜欢的请柬作品	喜欢的面具作品
喜欢理由			
审美特点			
文化价值			

小提示

校园艺术节是我们才艺展示的良好舞台，我们用文化和艺术健全人格、净化思想，用深情和智慧共同奏响一曲和谐校园的赞歌。让我们一起去感受这热情洋溢的校园艺术生活吧！

第3课 艺术给力的展示 / 35

面具图例

山东教育出版社

教学设计示例

第1课时

一、游戏导入

课前让几个学生戴上面具，交换服装，伴着上课铃进教室，其他同学猜其姓名。这一环节的设计旨在引起学生探究面具的兴趣。

二、面具知识的介绍

1.引导学生把搜集到的图片、文字资料，以小组为单位向全班同学展示，师生交流对面具文化的了解。

（1）古代面具的由来、意义和功能。

（2）不同民族、不同地域、不同国家面具的造型特点及风格。

（3）面具的材料及色彩特点。

（4）现代面具的功能。

2. 提问：现代社会中，面具都运用在哪些方面？

思考交流：家居装饰、表演、狂欢节、物品的设计等。现代面具是人们除旧迎新、欢歌劲舞、交流情感时常用的装饰。

教师用多媒体课件演示现代面具图片，加深对现代面具的了解。

三、讲解面具设计制作方法

按照以下步骤讲解面具的设计制作方法：确定角色——选择材料——设计形象——剪裁部件——拼接组合——添加装饰——调整完成。

四、学生制作面具

在教师介绍面具制作的基本原理和方法的基础上，学生进行设计与制作。

学生思考：

1. 设计什么风格的面具？（粗犷、奔放或细腻；写实或抽象）

2. 运用什么样的色彩表现人物的个性？（色调统一或对比强烈）

3. 采用什么样的制作方法？（平面或立体）

要求：面具造型色彩夸张独特，符合表演角色个性。

第2课时

1. 分别以组为单位，上台表演本组设计好的节目，体验角色的内心情感。为了使节目更生动，可以考虑分组准备音乐、旁白、服装、道具等。

2. 发给每人一张评价表，对每组节目给予评价。

3. 将全班同学的面具贴在黑板上，教师引导同学评价。（从面具及表演两方面）

提问：你最喜欢哪组同学设计的面具？为什么？你最喜欢哪组同学表演的节目？为什么？

学生交流体会，赞美他人的优点，欣赏他人的成功。

4.教师总结评价。

本课应体现“综合·探索”学习领域的特点，在教学设计上应注重学生的探究和体验。另外，在设计面具和表演节目环节，教师要尊重学生个性的流露及情感的表达。节目的选择应符合学生的年龄特点，充分展示学生的所思所想。

（孟庆娟　陈文献）

山东教育出版社

第五单元
聚焦视觉 清晰传达

单元教学总目标

通过本单元学习，使学生了解设计艺术领域中的“视觉传达设计”这一大类别，明确其定义、分支类别及各自特征、价值、用途等，能在作品欣赏活动中运用设计术语，从其实用价值、信息传递的方式、艺术表现手法等方面进行分析评述，建立设计意识，养成以设计的视角观察周围物象的良好习惯，提高审美能力和艺术素养。

学习领域

欣赏·评述

单元课时分配建议

本单元为全1课，建议用2课时完成教学：

第1课时　了解视觉传达设计作品，欣赏标志设计作品、包装设计作品、字体设计作品；

第2课时　欣赏图像设计作品、书籍设计作品、广告设计作品、VIS设计作品。

第五单元 聚焦视觉 清晰传达

利用视觉形象并通过视觉媒介进行信息表现和传达的设计称为视觉传达设计。其领域十分广泛，包括字体设计、标志设计、图像设计、广告设计、包装设计、书籍设计、视觉形象识别系统（VIS）设计等二维空间（平面）的设计，以及展示设计、影像设计等三维和四维空间的设计。它在人们的生活中起着十分重要的作用。

标志设计

以寓意深刻、形态简洁的视觉符号形象象征性地指称某一事物，表达一定的含义。传达特定信息的设计，称为标志设计。现代社会，标志在引导公众关注点、塑造品牌形象等方面，发挥着重要作用。

▲北京奥运会会徽　▲上海世界博览会会徽　▲中国铁路路徽　▲中国国际航空公司

▲世界遗产公约　▲医疗卫生机构　▲世界自然基金会　▲中国人民银行

▲澳门特别行政区区徽　▲北京大学校徽　▲中华全国妇女联合会会徽　▲杭州城市标志

▲中国环境标志　▲禁止吸烟　▲车辆左转弯　▲残障专用通道

活动一

欣赏与描述

欣赏多种形式的视觉传达设计作品，选择自己喜欢的进行描述。

包装设计

进行装潢美化的设计叫做包装设计。好的包装设计，应符合保护性、便利性、经济性和审美性的原则，以达到准确有效地传递商品信息、提升品牌认知、增强销售力度，满足消费者需求的目的。

36 / 美术 六年级下册 第五单元

教材分析

本单元是以视觉传达设计作品为内容的美术欣赏课。设计，是本套教材中所占比例较大的一个学习内容。我国习惯上将设计归类于美术之下，属于工艺美术范围。而在大部分发达国家里，设计（Design）是被视为与美术（Art）、音乐(Music)、戏剧（Drama）等概念并列的同位概念，特别是从18世纪第一次工业革命以来，特别是随着当今世界各领域现代文明的飞速发展，各领域都需要对其所属的造物活动、产品、社会活动、信息流通等进行更为规范细致、完美周密的规划、设想、计划、宣传，于是“设计”日益被提上重要的议事日程，逐步成为一个独立存在、有着自身完整体系并迅速发展完善的学科。本单元所学习的“视觉传达设计（Visual Communication Design）”，就是与“工业设计（Industrial Design）”“环境设计（Environmental Design）”“建筑设计（Architecture Design）”“服装设计（Clothes Design）”等设计类别并列的一个分支类别。而在视觉传达设计之下再进一步细分，又有众多的小类别，本单元选择了最为常见的七个小类的作品作为欣赏教学内容，包括标志设计、包装设计、字体设计、图像设计、书籍设计、广告设计和VIS设计等。另外，视觉传达设计之下的其他类别中，还有一个非常重要的门类——“展示设计”，我们将在七年级上册教材中安排一个单元的作品欣赏。

本单元在每个类别中选用了数件比较典型的作品供欣赏，主要目的是让学生不仅了解作品的设计创作方法、思路及其含义，并且要通过这些类别作品的欣赏，知道设计领域的多样性以及设计对于人类社会生活的重要作用，了解视觉传达设计在设计艺术中的突出地位，激发学习设计知识与技能的愿望。更重要的是，应使学生关注视觉传达设计与他们日常生活的密切联系，充分感受自己生活中受益于设计的方方面面——他们日常获取的信息是通过本单元所学习的哪种视觉传达设计类别获取的？获取的效果怎样？获得了这些信息使自己的生活发生了怎样的变化？从而形成一种意识，即将来自己无论是以个体身份还是作为某个组织机构的代表，可通过有效的途径、手段对自己拥有的信息进行设计、发布、传递，

山东教育出版社

教学重点

使学生理解视觉传达设计中标志、广告、包装等七种设计类别的含义、作用及特点，并能自觉地在生活中利用视觉传达设计作品获取信息。

教学难点

指导学生在欣赏活动中用美术或设计术语对设计作品进行评述。

评价要点

1. 能否清晰明确地分辨各种不同的设计类别。

2. 能否以美术或设计术语对不同类别的设计作品加以评述。

3. 是否表现出对设计领域知识的关注和学习热情。

4. 能否有意识地将所学知识与自己的生活经验相联系，并举出常见的设计案例。

教学准备

教具：各类视觉传达设计类别的作品实物、图像等资料，情境创设视频文件（用于课堂导入），多媒体课件及教学设备等。

学具：课前搜集的各类视觉传达设计资料，如书籍、印刷图片、电子图片（存储于U盘备用）等。

使自己或自己的组织机构所做的工作与社会的发展融为一体。这个单元的学习只是引导学生对视觉传达设计作品进行初步的欣赏了解，在今后的美术学习中，还会不断有具体方法的实践学习。

在本单元的教学中，教师应注意不要只局限于教材所提供的作品的欣赏应自行补充大量设计作品用于课堂教学；因为了解设计、熟悉各种设计类别，需要接触、观摩大量设计作品，而教材限于篇幅，提供的作品数量是远远满足不了学习要求的。同时，无论是课前还是课后，都应有意识地启发学生关注自己的生活，提醒学生用相机或其他途径注意搜集所看到的任何视觉传达设计作品，带到课堂上与同学们共同分享、评析，以开拓思路、扩大视野，使知识的获取过程与生活经验相结合，进而巩固所学知识。

山东教育出版社

教学参考资料

视觉传达设计的含义

简单地说，视觉传达设计（Visual Communication Design）就是利用视觉符号来进行信息传达的设计活动。通俗地说，视觉传达设计就是平面设计，但现在已不局限于平面设计范畴了，而涉及到了空间展示等三维领域。视觉传达设计的主要专业分支有：广告（媒体和图形表达）、产品包装、标志（LOGO）及延伸的整套形象设计（VI）、导向系统设计等。再进一步解释其含义，视觉传达设计就是以某种目的为先导的、通过可视的艺术形式传达特定的信息到被传达对象的、对被传达对象产生影响的过程。视觉传达设计的三个基本要素为文字、图形和色彩。文字是人们思想感情的图画形式，是记录语言信息的视觉符号；图形或图像是传达信息的主要载体，与文字在作用上相互补充，构成更为完整的信息传达体系；而色彩与前两者密不可分，是必不可少的呈现形式。

视觉传达设计的特点

视觉传达设计是通过视觉媒介表现并传达给观众的设计，体现着设计的时代特征和丰富的内涵。其领域随着科技的进步、新能源的出现和产品材料的开发应用而不断扩大，并与其他领域相互交叉，逐渐形成一个与其他视觉媒介关联并相互协作的设计新领域。

视觉传达设计的类别

标志设计：人们通过标志可以获取一定信息，并很大程度地影响自己的生活观念和生活方式。标志的特点是简明、直观、易识别、易复制。它与其他图形艺术表现手段既有相同之处，又有自己的艺术规律。

包装设计：指选用合适的包装材料，运用巧妙的工艺手段，为包装商品所进行的容器结构造型和包装的美化装饰设计。包装设计是产品与消费者的媒介，它起着保护商品、介绍商品、美化商品、指导消费等作用。包装设计不仅仅是艺术创造活动，也是市场营销活动。作为一种文化符号载体，包装设计不仅体现着地域性特色，同时也起着文化传播的作用。

字体设计：对文字按视觉规律加以精心安排，即对文字的呈现面貌进行艺术化处理的设计。具体说，就是为达到有效传达特定信息的目的，对文字的笔画、结构、造型、色彩以及布局编排等方面进行一定的艺术处理，使其形成鲜明的个性，使人关注并易认、易记的设计活动。字体设计的特点是既要呈现新颖别致的艺术效果，又要保持文字的可读性和视觉吸引力。

图像设计：用各种手工技术、计算机技术或影像技术，以及利用复合方式，创造有个性特点和强烈艺术效果的图形、图像，并对其造型、结构、色彩、布局进行创意巧妙的组织、变化，从而使图形、图像更具视觉冲击力，更吸引观赏者，从而达到更好地传递信息的目的。图像设计具有效果新奇独特、幽默、奇幻、寓意深刻的特点。

书籍设计：书籍设计也叫书籍装帧设计，是指从书籍文稿到成书出版的整个设计过程。书籍设计的目的是提高读者的阅读兴趣，加深读者对书籍思想性、文化性和知识性的认识。具体内容包括书籍的开本、装帧形式、封面、腰封、字体、版面、色彩、插图，以及纸张材料、印刷、装订、工艺等各个环节的艺术设计。在书籍装帧设计中，只有针对书籍整体进行的设计才能称之为装帧设计或整体设计，只完成封面或版式等部分设计的，只能称作封面设计或版式设计等。

广告设计：广告，简单地说就是广而告之。广告分为公益广告与商业广告。其主要特征是对图像、文字、色彩、版面、图形等表现元素，结合广告媒体的使用特征，用手绘的方式或通过相关设计软件，为实现表达意图而进行平面艺术创意性的设计。

视觉形象识别系统设计：VIS即Visual Identity System，通译为视觉识别系统，是CIS系统（Corporate Identity System 企业识别系统）中最具传播力和感染力的部分。

VIS设计能够使企业的形象高度统一，使企业的视觉传播资源得到充分利用，达到最理想的品牌传播效果。

山东教育出版社

广告设计

平面广告，也叫招贴或海报，是张贴、装置于公共场所的宣传品。从宣传目的来分，有政治性、社会性、文化性和商业性的广告等。人们通过广告获取了大量的信息，并很大程度地影响着自己的生活观念和生活方式。广告设计是思想性和艺术性相结合的创造性活动，优秀的广告设计应创意新颖别致，信息表达准确、图文相互呼应、视觉美感突出。

▲环境保护（公益性广告）

▲庆祝香港回归（政治性广告）

▶手绘广告

▼平面设计在中国（文化性广告）　陈绍华

▼饮料（商业性广告）

企业可以通过VIS设计对内征得员工的认同感、归属感，加强企业凝聚力，对外树立企业的整体形象，有控制地将企业的信息传达给受众，通过视觉符码，不断地强化受众的意识，从而获得认同。

VIS系统包括：(1) 基本要素系统，如企业名称、企业标志、企业造型、标准字、标准色、象征图案、宣传口号等；(2) 应用系统，如产品造型、办公用品、企业环境、交通工具、服装服饰、广告媒体、招牌、包装系统、公务礼品、陈列展示等。

VIS设计的应用一般有以下方面：

1. 办公用品：信封、信纸、便笺、名片、徽章、工作证、请柬、文件夹、介绍信、帐票、备忘录、资料袋、公文表格等。

2. 企业外部建筑环境：建筑造型、公司旗帜、企业门面、企业招牌、公共标识牌、路标指示牌、广告塔、霓虹灯广告、庭院美化等。

3. 企业内部建筑环境：企业内部各部门标识牌、楼层标识牌、企业形象牌、旗帜、广告牌等。

4. 交通工具：轿车、面包车、大巴士、货车、工具车等。

5. 服装服饰：经理制服、管理人员制服、员工制服、礼仪制服、文化衫、领带、工作帽、纽扣、肩章、胸卡等。

6. 广告媒体：电视广告、杂志广告、报纸广告、网络广告、路牌广告、招贴广告等。

7. 产品包装：纸盒包装、纸袋包装、木箱包装、玻璃容器包装等。

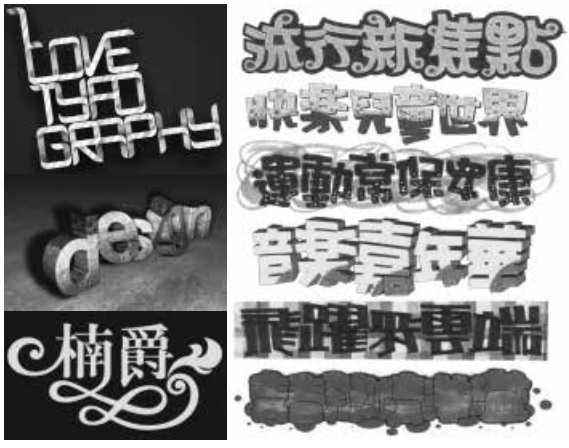
8. 公务礼品：T恤衫、领带、领带夹、打火机、钥匙牌、雨伞、纪念章、礼品袋等。

参考图例

标志设计

包装设计

字体设计



山东教育出版社

图像设计

书籍设计

广告设计

▲2009年博鳌亚洲论坛VIS 陈绍华

▲某小学VIS 陈文献

视觉形象识别系统（VIS）设计

“VIS”即英文Visual Identity System的缩写，是企业、社会机构、团体组织等为了使自己的精神、理念和产品质量得到公众的认同，树立良好的形象以提高知名度，运用象征性的、标准化的视觉形象组织的一整套信息表达传播系统。VIS被广泛应用于企业、团体的建筑物、交通工具、文件信函、产品等一切媒介。视觉形象识别系统已成为现代企业团体和机构实施名牌战略的科学、有效的手段之一。

活动二

分析与研究

你认识到视觉传达作品在当代生活中所起的作用了吗？请选择一项加以分析说明。

单元评价

将对应正确的表述连接起来。

平体设计	对其外观印装结构、图文呈现方式等进行装饰美化
VIS设计	多为张贴印刷品，是张贴、装置于公共场所的宣传品
广告设计	对笔画、结构、造型、色彩及编排方式等进行美化
标志设计	以寓意深刻、形态简洁的视觉符号传达特定信息
图像设计	运用象征性、标准化的视觉形象组织的信息表达传播系统
书籍设计	常用计算机进行富有创意的艺术处理，广泛应用于多种载体

小提示

设计可以改善和美化生活，优秀的设计可以提升我们生活的品质，可带给我们美好的视觉享受。合理运用资源，不破坏人类的生存环境，是设计追求的完美境界。

VIS设计

教学设计示例

第1课时

一、情境导入

课前用小型DV摄像机拍摄情境视频——以一个游客的视角观察所到之处的环境，包括：火车站或汽车站（摄入各种公共指示标志）、街道（摄入道路指示和禁令标志、各种街头广告）、超市（摄入各种商业广告、商品包装等）、书店（摄入书籍装帧等）、博物馆或影城（摄入招贴海报等）、某银行（摄入该银行的VIS），最后来到本学校直到本班教室，镜头环绕一圈结束（摄入所见一切视觉传达设计载体，如班级标牌、宣传画、校训的字体等等，凡有视觉传达设计出现的情景均拉近特写并稍作停留）。

1. 播放上述视频请学生观看，观看时注意特写镜头所呈现的各种类型的视觉传达设计，必要时可按暂停键供学生仔细观看。

2. 边看边问学生看到的是什么，引导学生从设计艺术的角度回答问题。随着学生的回答教师予以确定各个设计类别并板书。

3. 观看结束，归纳视频上的各个设计种类，导出课题。

二、互动交流

1. 提出问题：什么是视觉传达设计？哪些设计属于视觉传达设计？

请学生分组交流以上问题，并在组内展示每人搜集的实物、图片等资料。

请各组推选发言人与教师作进一步交流。教师出示课前准备的实物或播放图片配合交流。安排学生将自己搜集存储在U盘内的电子图片在多媒体设备上播放浏览。

2. 教师小结。

视觉传达设计是有目的地通过对可视的形象进行艺术处理，以更好地传达一些特定的信息给被传达对象，并对其产生影响的活动。

视觉传达设计包括的种类很多，主要有标志设计、包装设计、字体设计、图像设计、书籍设计、广告设计、VIS设计等。

三、作品欣赏

1. 标志设计。

（1）师生互动，逐一欣赏教材上的16个标志。

（2）通过欣赏，归纳出标志的含义、类型和特点。

（3）请学生观察、分析，思考，然后将课本上的16个标志按照政治性、公益性、文化性、商业性的类型分类。

2. 包装设计。

（1）欣赏课本上的图例，补充出示事先搜集的商品包装盒实物，请学生传看欣赏。

（2）归纳包装设计的含义、作用和特点。

3. 字体设计。

（1）欣赏课本上的字体设计图例，鼓励学生谈谈欣赏感受。提示思考：文字经过设计后如何强化了意思的表达？为什么这样设计？设计出的字体呈现出了什么特点？

（2）引导学生进一步寻找书本中、教室里字体设计的实例，发现好的字体设计，说说好在哪里。

（3）归纳字体设计的含义、作用和特点。

四、阶段小结

1. 大屏幕打出以上三类视觉传达设计各4至6件作品图像，逐图浏览，引导学生随即说出属哪类设计、传达的什么信息等。

2. 简单回顾视觉传达设计及本节课所学的三个分支类别的知识要点。布置学生课下关注本单元的其他四类视觉传达设计，搜集相关资料，用于下一节课欣赏分析。

第2课时

本课继续对视觉传达设计其余四个分支类别作品进行欣赏、分析、知识归纳。教学方法和活动流程同第1课时。（具体内容从略）

课后拓展：

1. 请学生关注本单元所接触的七个类别的视觉传达设计。注意观察、分析自己平时所见到的各种设计类别，配合查阅图书资料和网络资源，看看在这七类之外还能不能找到其他类别。

2. 选择自己感兴趣的某一两个类别，尝试进行设计练习，为今后在课堂上进行设计实践活动“热身”和积累经验、素材。

（米海峰）

山东教育出版社