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：哭诉人物（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

微信公众号：电子课本大全

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。

▲孟特芳丹的回忆（油画） 1864 柯罗（法国）

写实风格

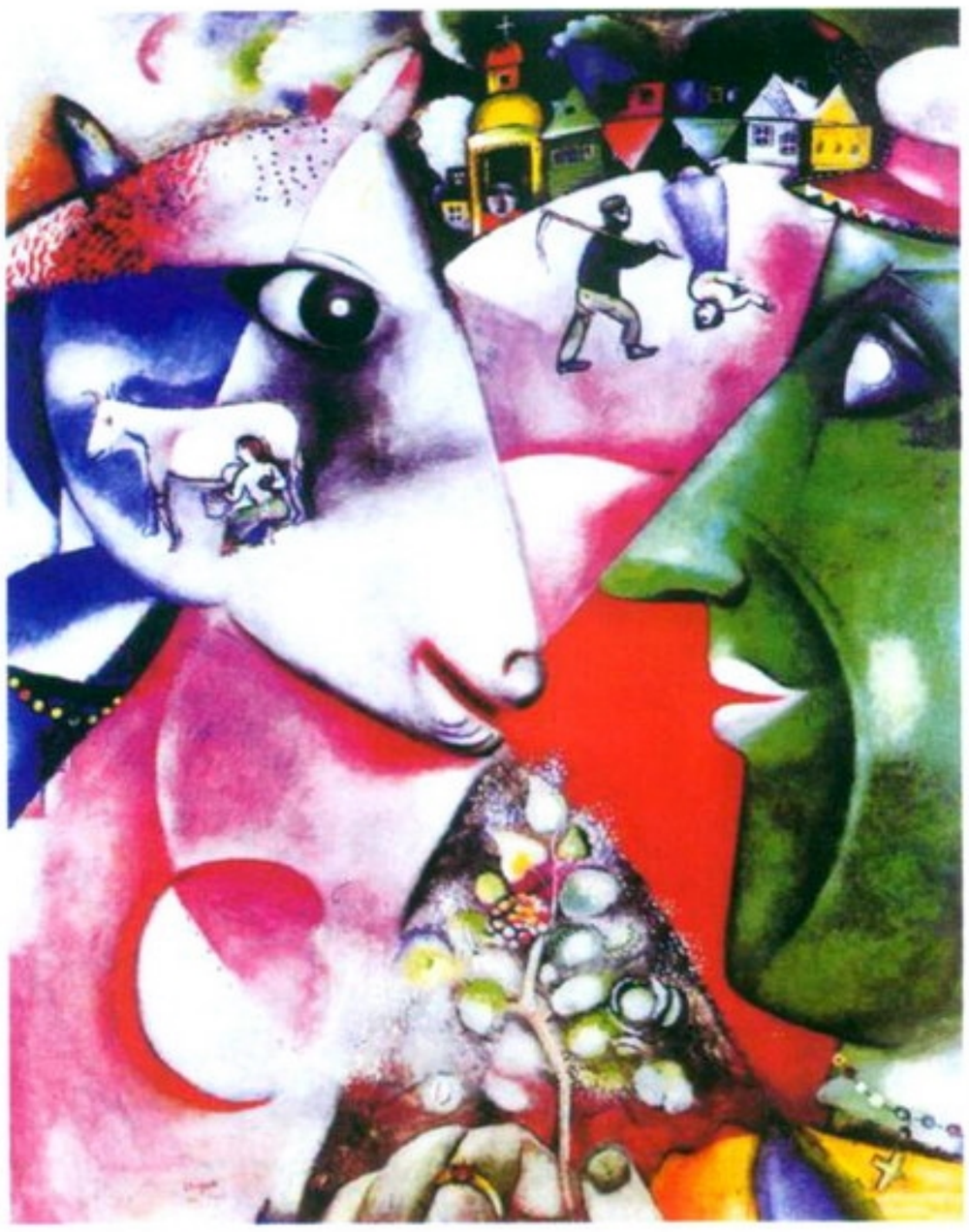
作品强调视觉真实性与客观性。画家按照世界本来的样子来描绘形象，真实地刻画事物，体现出观察缜密、造型严谨、叙事具体、细节真实等艺术特征。但写实并非简单描摹客观事物，而是按照美的规律对现实生活进行取舍、概括、提炼、加工，因此其写实形象具有典型化特征，寄托了艺术家的思想情感与审美理想。

▲秋暝（中国画） 现代 何家英

▲大使们（油画） 1533 荷尔拜因（德国）

▼捣练图（中国画·局部） 唐代 张萱

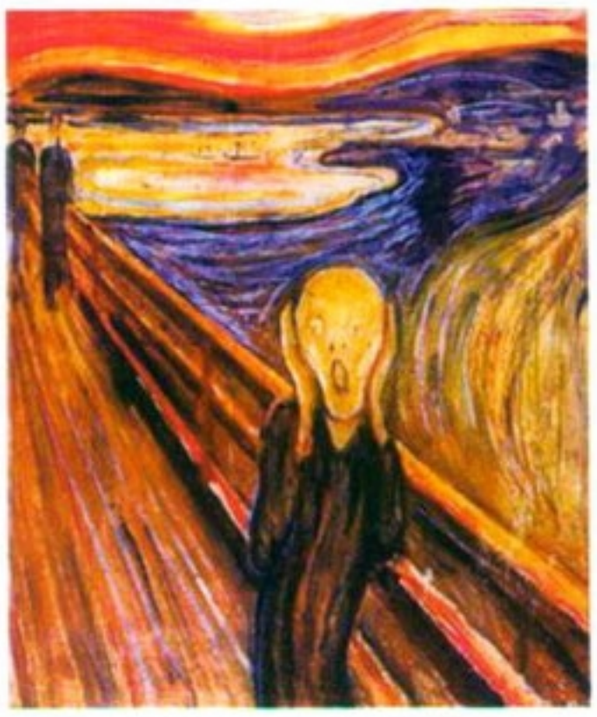
微信公众号：电子课本大全



▲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。



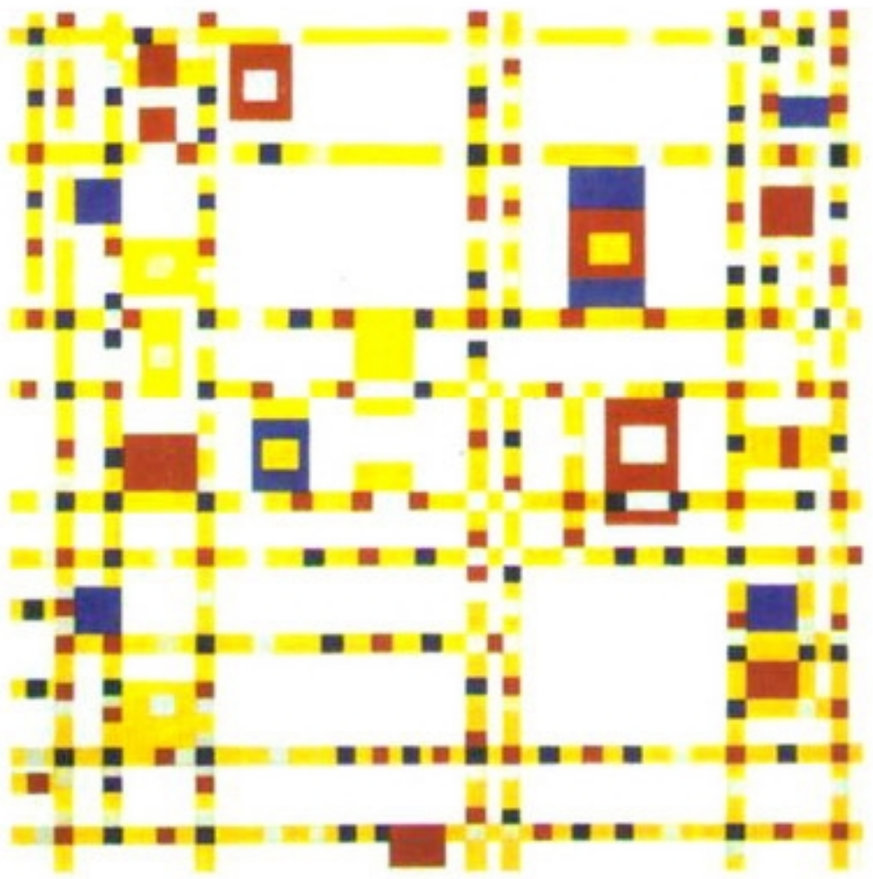
▲呐喊（油画） 1893
蒙克（挪威）

▲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、提炼或重组，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。

▼即兴（水彩画） 1914 康定斯基（俄国）



▲百老汇的爵士乐（油画） 1943
蒙德里安（荷兰）

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。

微信公众号：电子课本大全

第 2 课 营造艺术的情趣和意境

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，通过美术作品营造情趣意境、传达思想感情，从而感染观者。

美术作品是人们认识了解社会历史与客观存在的一种媒介。美术作品中的形象、情节或主题影响着人们的价值判断，从而产生认识和教育作用。

▲黄河颂（油画） 现代 陈逸飞

▲艰苦岁月（雕塑） 现代 潘鹤

▲神骏图（中国画） 现代 徐悲鸿

▼加莱义民（雕塑） 1886
罗丹（法国）

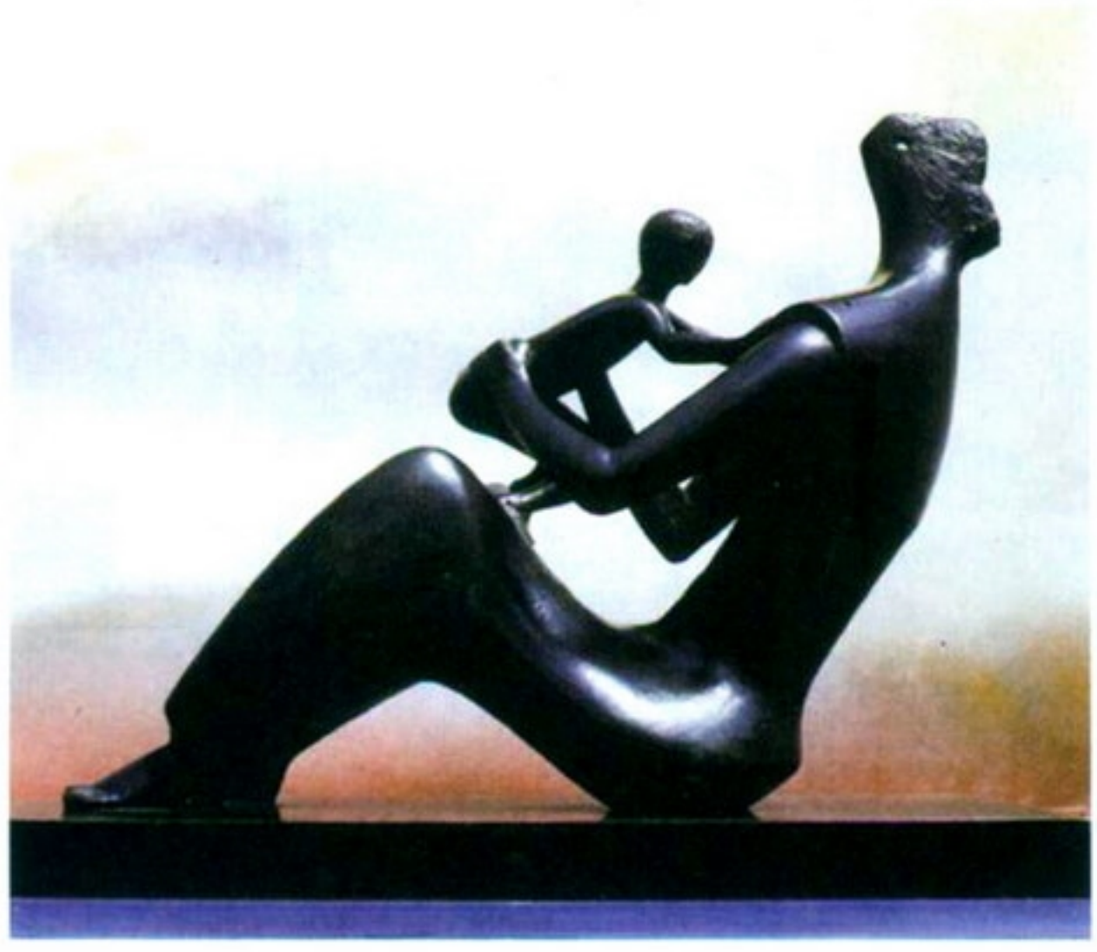
▼格尔尼卡（壁画） 1937 毕加索（西班牙）

微信公众号：电子课本大全

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。

▲蛙声十里出山泉
（中国画） 现代 齐白石

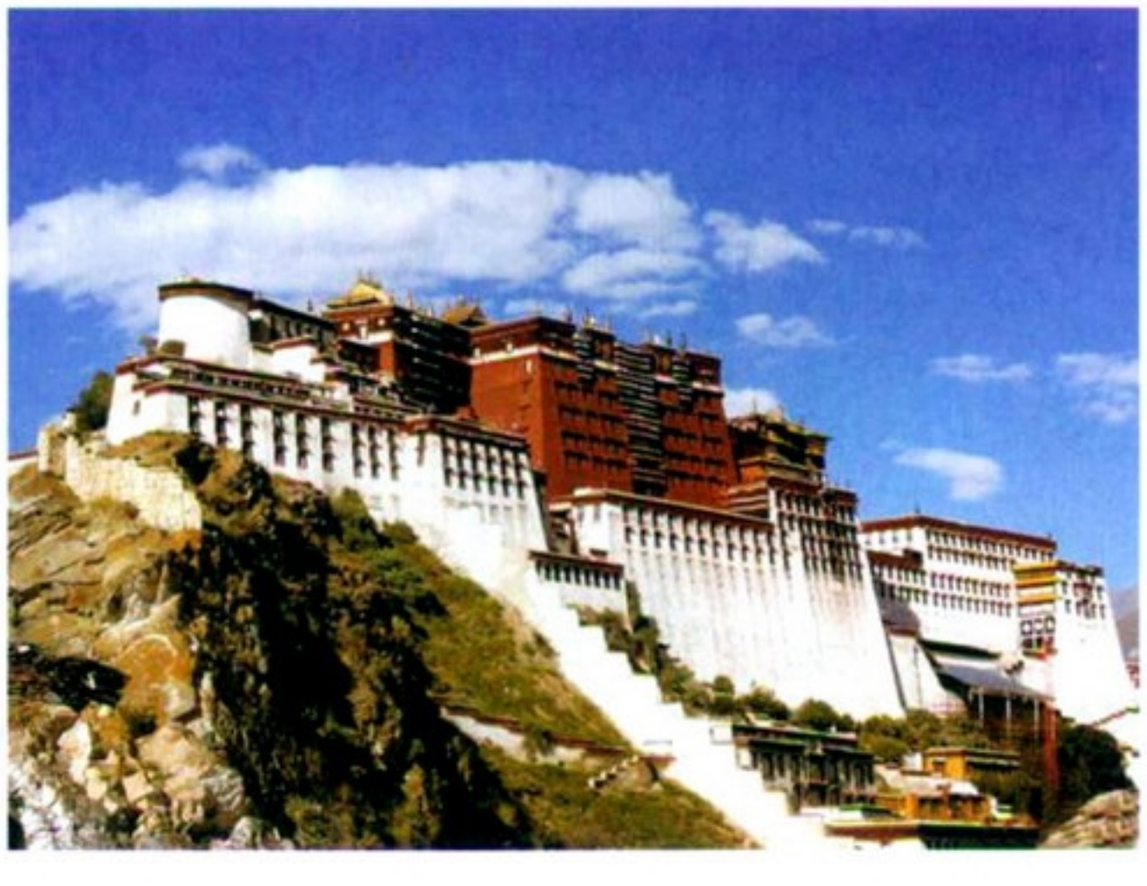
▲向日葵（油画） 1888 凡·高（荷兰）



◀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



微信公众号：电子课本大全

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
《波嘉尼小姐》			
《麦收序曲》			
《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。

微信公众号：电子课本大全

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）

萌发嫩绿的树林在湖水的映衬下更显修长，好似伸展无数手臂，迎接春天，拥抱春天。天与水的碧蓝色，近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。

▼菜园和花树・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。细小的笔触点画造型，微妙的色彩过渡配置，给人以轻松、愉快、充满生机之感。

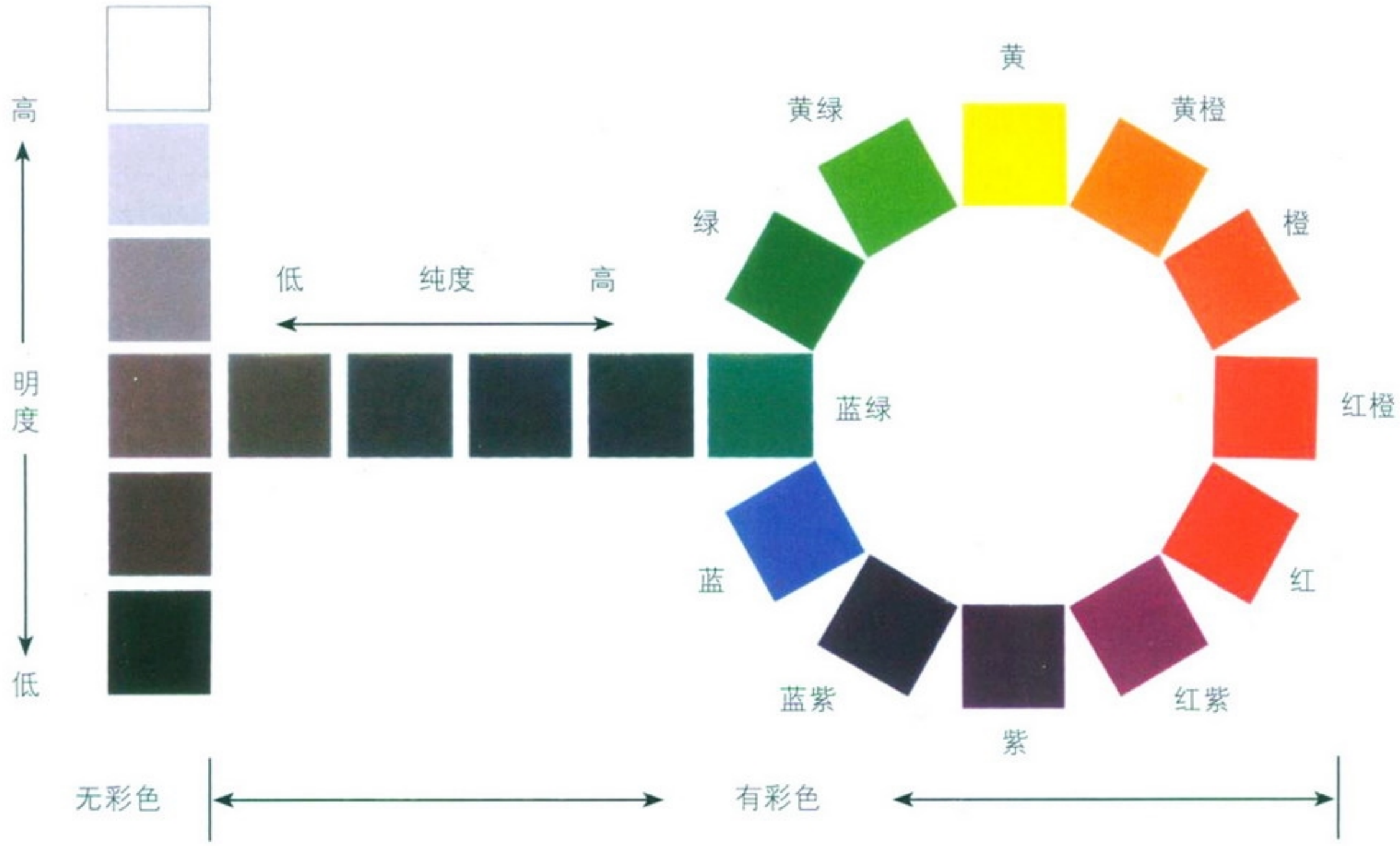
活动一

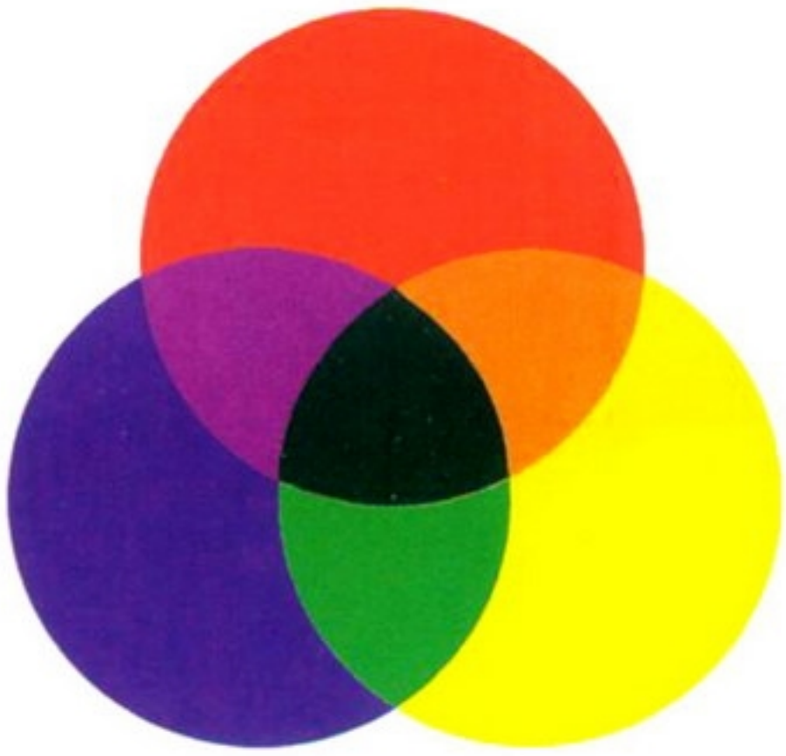
描述与交流

1. 描述一处景色，与同学交流你对其中呈现的色彩的感受。

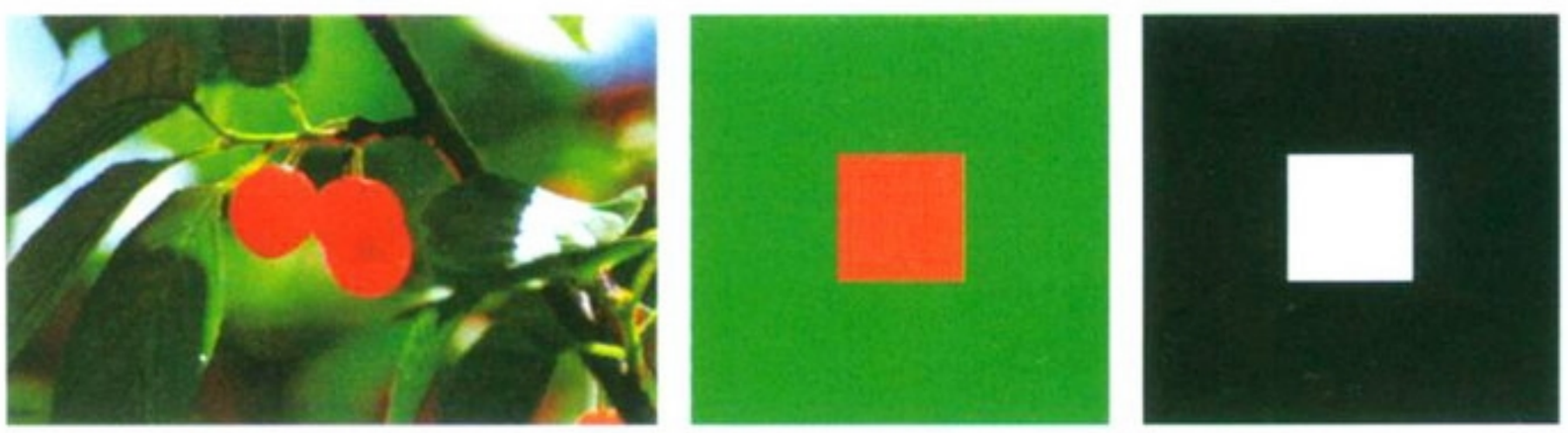
2. 欣赏画家作品，谈谈画面色彩给你的感受。

微信公众号：电子课本大全

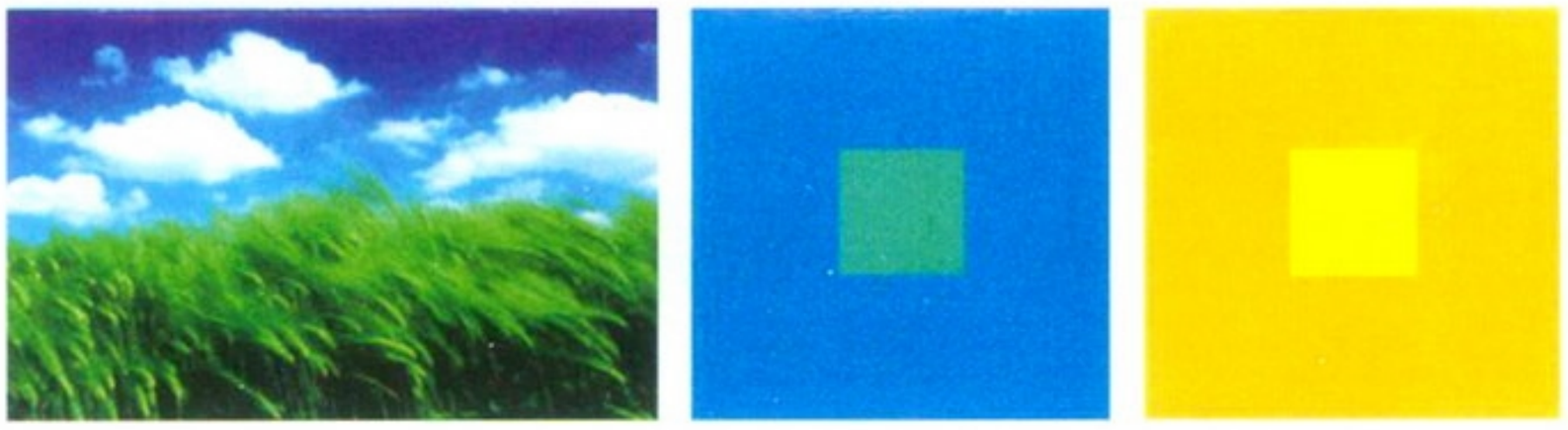




▲原色与间色



▲对比色



▲类似色

知识要点

原色：不能通过其他颜色的混合调配而得出的基本色，它包括红、黄、蓝三种颜色。

间色：又称二次色，由两种原色相混合而成。

色相：不同色彩的“相貌”。

明度：色彩的明暗、深浅程度。

纯度：色彩的饱和度。

色彩三要素：色相、明度、纯度。

对比色：色环中180度正对的颜色，互为对比色。

类似色：色环中30度至90度范围内的颜色，互为类似色。

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。

活动二

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。

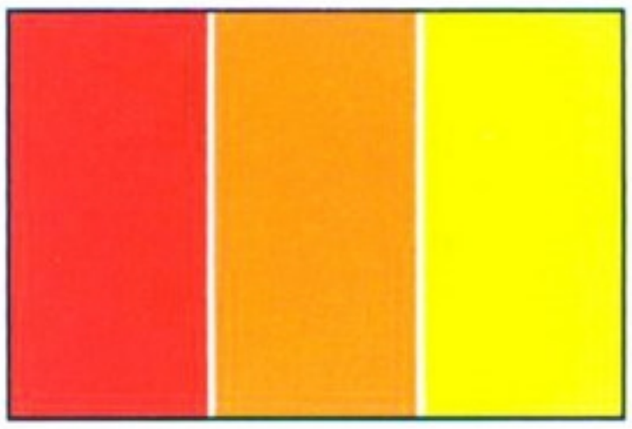
微信公众号：电子课本大全

我们的眼睛看到色彩的同时，会自觉地把色彩和自己以前看到过、接触过的有相似色彩特征的事物形象地联系起来，而这种联想又因每个人的生活阅历、情感经验、知识结构、思维方式的不同而产生一定的个性化差异。正是这种联想，使色彩具有了强烈的影响力，影响着人们的心理感受。画家也正是运用了色彩的心理联想，来表达不同的情感。

活动三

感受与表现

以具象或抽象的形式，尝试表现自己的感受（如春夏秋冬、酸甜苦辣、刚与柔、悲与喜等）。



暖色

火焰（自然联想）

画画试试

温暖（情感联想）

冷色

海洋（自然联想）

画画试试

寒冷（情感联想）

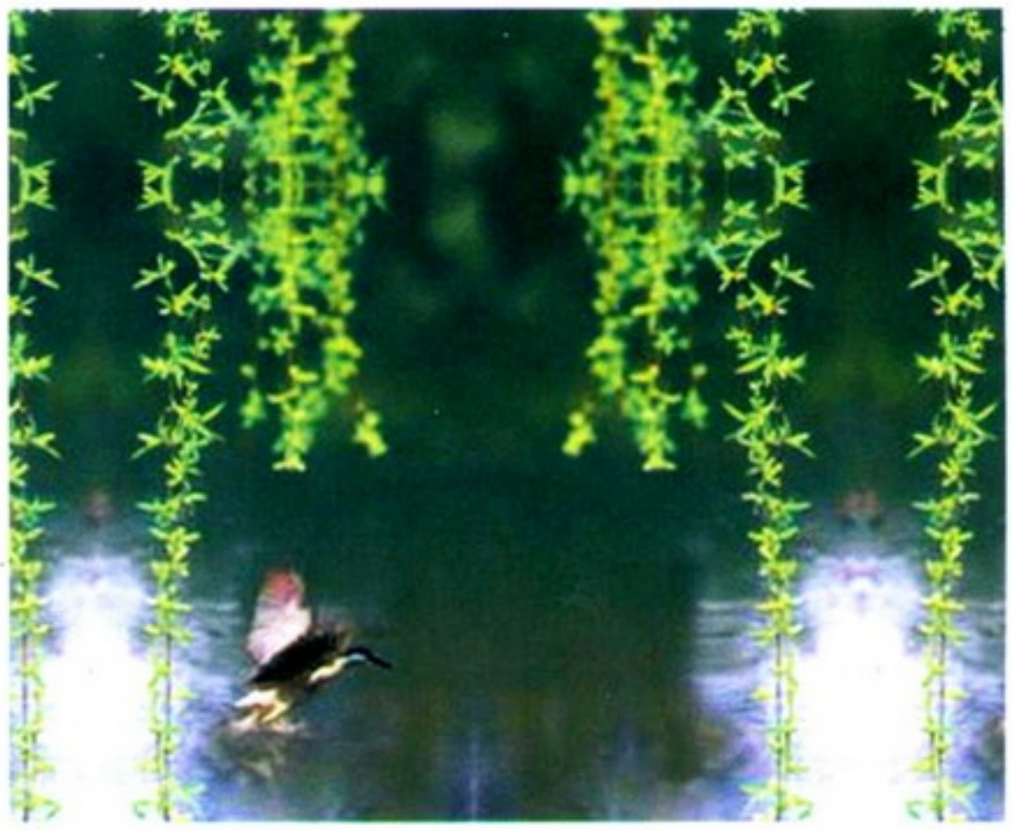
▼春、夏、秋、冬

▼轻、重、软、硬

微信公众号：电子课本大全

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，充满韵律；随意挥洒的墨点，如春芽，似蓓蕾，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。

微信公众号：电子课本大全

▲渔夫（中国画） 现代 林风眠

春日里万物苏醒，树木披上了淡淡的绿装，渔夫轻点竹篙，小船静静地划过水面。画家用形与色的语言悄悄告诉你春的消息。

▶春雨江南（中国画） 现代 李可染

霏霏春雨，给江南小镇罩上了一层朦胧的春色。画家用色既少且淡，像是轻奏着一曲江南丝竹之声。浅唱低吟中，一个生机盎然的春日景象跃然纸上。

▲桥之春（版画） 现代 邬继德

宁静的江南水乡，一叶小舟无声地划过。淡淡的绿色从石缝中、灰瓦间显露出来，春意已浓。作者通过黑、白、灰及单纯的色彩处理，突出了江南春色的主题。

▼春风（雕塑） 现代 张德峰

三位青春少女飘然而至，和风吹皱她们的纱裙，像春风一样，给人们美妙的诗意感受。

活动一

欣赏与评述

1. 自然界的哪些现象向我们传达了春天到来的信息？

2. 艺术家是怎样通过美术作品来传达春天的各种信息的？

微信公众号：电子课本大全

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。

▲▼实景图与写生步骤

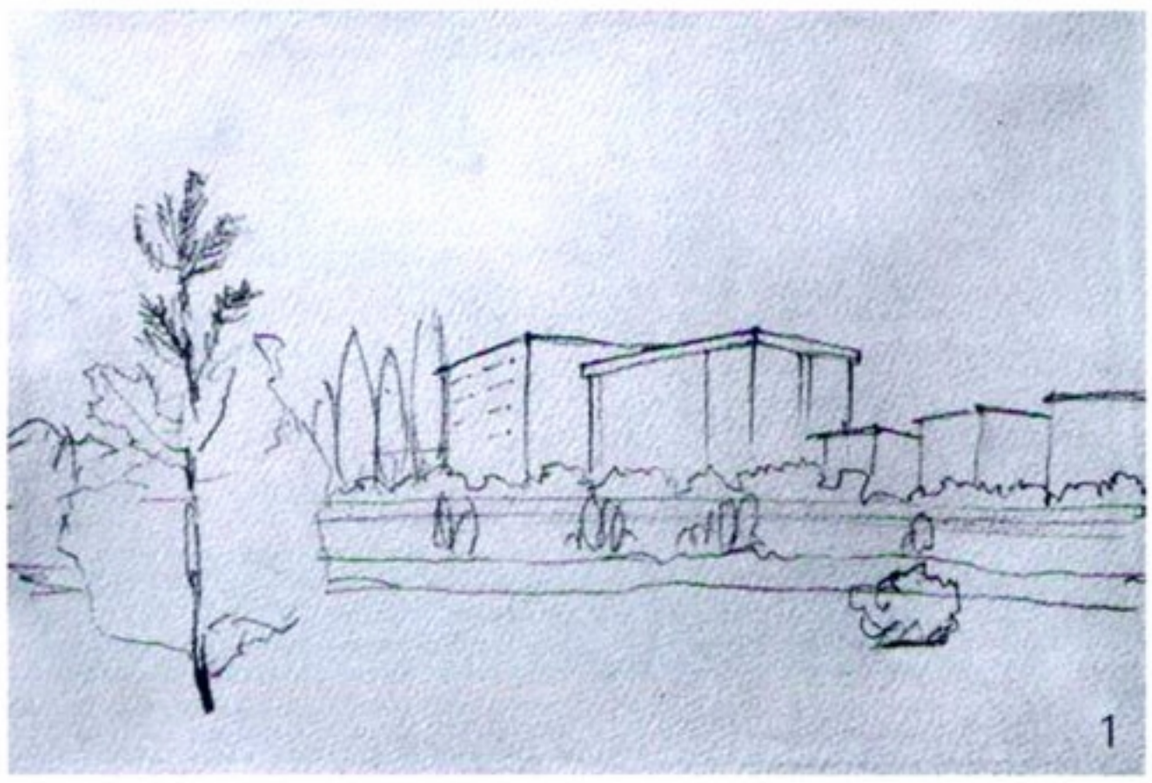
铅笔淡彩画写生步骤：

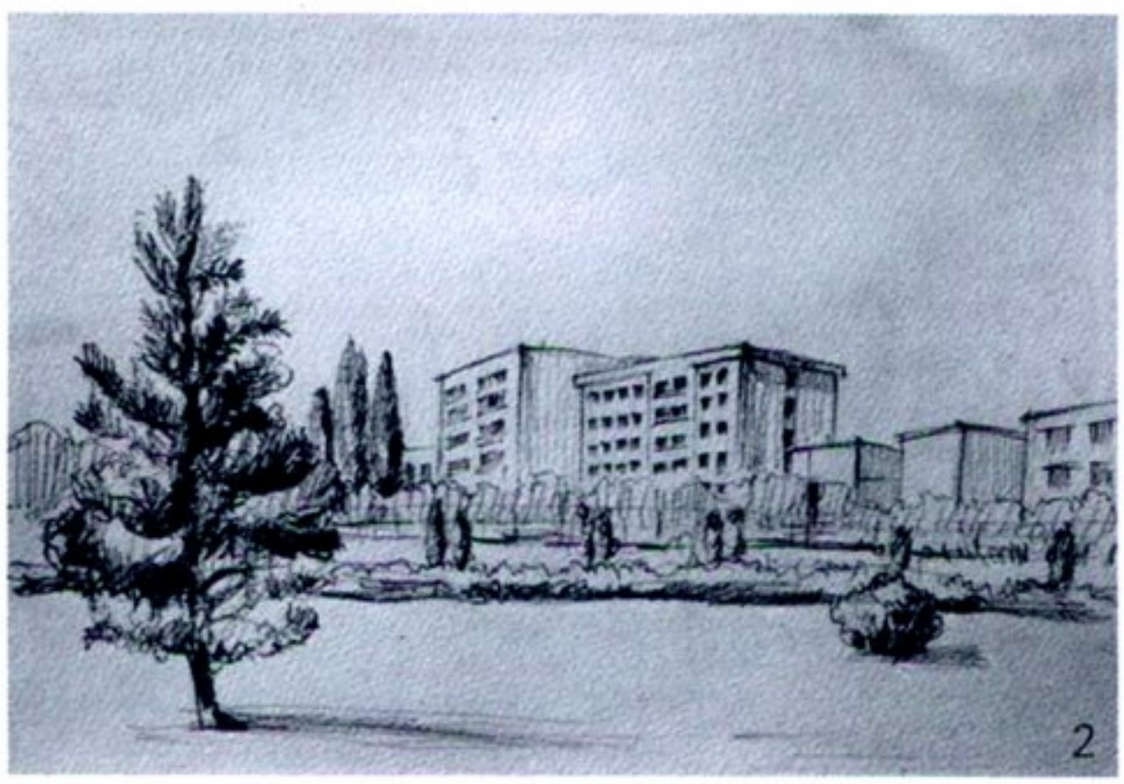
1. 用铅笔轻轻起稿，勾画出对象的大体位置和形状。

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。





微信公众号：电子课本大全

▲学生作品

面对美丽、动人的春天，每个人都可以进行丰富而自由的畅想，我们应该让自己的想象尽情地驰骋并选择一种恰当的表现形式大胆地表现。

活动二

观察与表现

1.到户外观察春天的景色，做色彩写生练习。

2.根据写生搜集的素材，确定适合表现的主题，进行以春天为题材的绘画创作。

单元评价

选出相应的项，对自己的作品进行评价。

评价内容	作品自我评价
是否灵活运用了所学色彩知识	
调色时颜料水分是否掌握得当	
是否表达出自己对春天的感受	

我很满意☆　还可以吧◎　再加把劲◇　大步追赶△

小提示

“严格说来，一切视觉表象都是由色彩和亮度产生。”

“色彩能有力地表达情感。”

——〔美〕鲁道夫·阿恩海姆

微信公众号：电子课本大全

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。

▶第11届全运会（山东） 孙大刚等

知识要点

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。

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。

微信公众号：电子课本大全

▲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

知识要点

标志设计要素：

图形、文字、色彩等。

标志设计原则：

构思：表意准确，独特新颖。

构图：简洁凝练，美观大方。

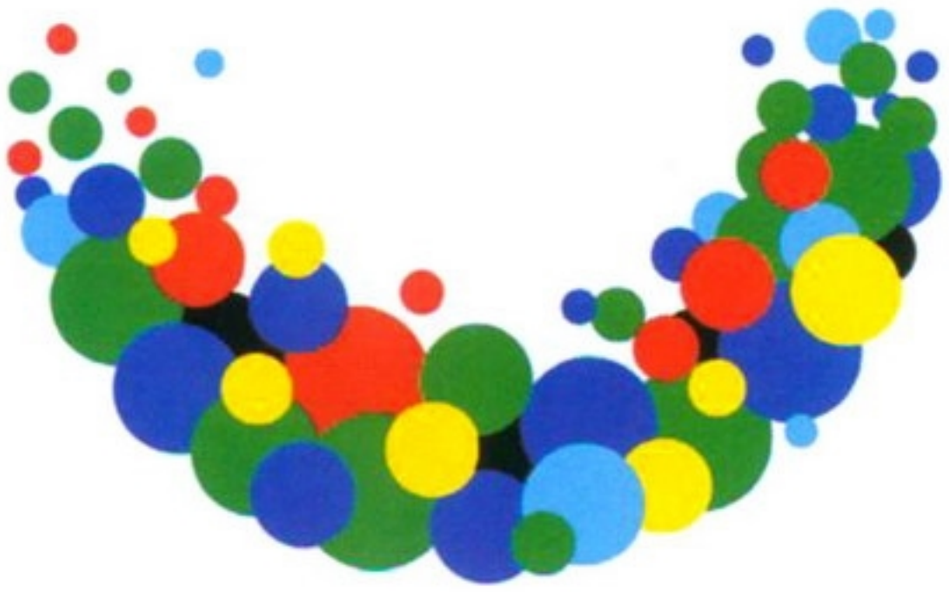
色彩：单纯强烈，明快醒目。

标志的表现形式：

具象形式、意象形式、抽象形式。

标志的形式组合：

图形组合、文字组合、图文组合。



▲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

活动二

体验与实践

运用所学的知识尝试设计、制作班级代表队标志。

▲具象形式

▲意象形式

▲抽象形式

微信公众号：电子课本大全

设计举例：

创意：确定班级的精神特质——像雄鹰一样搏击长空，锐意进取，争做第一。

造型：主体图形采用鹰翅膀的造型，加以简约美化；外轮廓采用圆形，彰显一班同学团结一心。

色彩：绿色的底色蕴涵着蓬勃生机与活力，白色的翅膀象征了同学们如天使一般圣洁。红色的“1”展示了一班同学永争第一的激情与信心。

步骤：

▲1. 确定创意方向

▲2. 收集素材，绘制草稿

▲3. 装饰、美化主体形象

▲4. 涂色或剪贴完成

▼学生作品

拓展学习

尝试为学校运动会设计会徽、运动项目标志、机构标志。

微信公众号：电子课本大全

第 2 课　亲切的使者

吉祥物是人们为某些大型活动设计的标志性形象。运动会吉祥物是传递运动理念和地域文化的重要载体，是现代体育运动不可或缺的视觉传达方式，并以其生动独特的形象设计为大众所喜爱。

让我们通过分析国内外的运动会吉祥物，学习吉祥物的创意设计方法，用我们的智慧和艺术才能为学校的运动会增加亮点。

▲2008北京奥林匹克运动会吉祥物“福娃”：贝贝、晶晶、欢欢、迎迎、妮妮　韩美林等

▲2009济南全国运动会吉祥物“泰山童子”　肖文津、姜军

▲2009长沙全国中学生运动会吉祥物“阳阳”

▶1996亚特兰大奥林匹克运动会吉祥物“依奇”

▶2011包头全国中学生运动会吉祥物“成成”

活动一

了解与分析

搜集运动会吉祥物设计的有关资料（图片、文字、音像、实物等），学习吉祥物的设计常识，分析吉祥物的造型特点。

微信公众号：电子课本大全

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“芬芬”

▲2011深圳世界大学生运动会吉祥物“UU” 王粤飞、郭东、邢一顺、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。

微信公众号：电子课本大全

不同技法的巧妙运用能够使同种吉祥物呈现出多样的形象，进一步增强其形式感与亲和力。

▲拓印法

▲剪刻法

▲剪贴法

▶立体渲染法

◀平涂勾线法

▶立体制作法

微信公众号：电子课本大全

葫芦娃的设计与制作步骤：

▲1. 搜集材料，构思草图

▲2. 绘制效果图

▲3. 分别制作各部件

▲4. 将各部件组合成型

◀5. 完成

◀▶学生作品

相关链接

“吉祥物”一词，意指能带来吉祥、好运的人或物。吉祥物是一种文化的象征，它传递了不同国家、民族的世界观、价值观，在体育、政治、经济、文化多个领域的传播中均扮演着重要角色。

微信公众号：电子课本大全

第 3 课 收获与激励

运动会体现的是一种精神。奖杯、奖牌等既是对成功的激励与褒奖，也蕴涵着收获的喜悦。

让我们通过本课的学习，为学校运动会设计出富有形式美感的奖杯、奖牌。

国际足球世界杯“大力神杯”

▼►各种不同活动中的奖杯、奖牌

活动一

观察与分析

收集各种比赛的奖杯、奖牌图片，讨论分析它们的设计创意。

微信公众号：电子课本大全

▲2008北京奥运会奖牌

2008北京奥运会奖牌高贵典雅，中国特色浓郁，既体现了对获奖者的礼赞，也形象地诠释了中华民族自古以来以“玉”比“德”的价值观，是中华文明与奥林匹克精神在北京奥运会形象景观工程中的又一次“中西合璧”。

▲学生作品

活动二

体验与实践

用彩笔、颜料、卡纸、彩纸、陶泥及各种废旧物品，为学校运动会制作奖杯、奖牌。

微信公众号：电子课本大全

用陶泥制作奖牌

▲1. 压

▲2. 刻

▲3. 粘

▲4. 穿

用陶泥制作奖杯

▲5. 完成

微信公众号：电子课本大全

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。

zuò bó guǐ
▲柞伯簋

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	

小提示

你知道这件酷似今天奖杯的青铜器吗？它叫“柞伯簋”，原是西周时昭王举办射箭比赛，颁发给获胜者柞伯的十块红铜板。柞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。

微信公众号：电子课本大全

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。

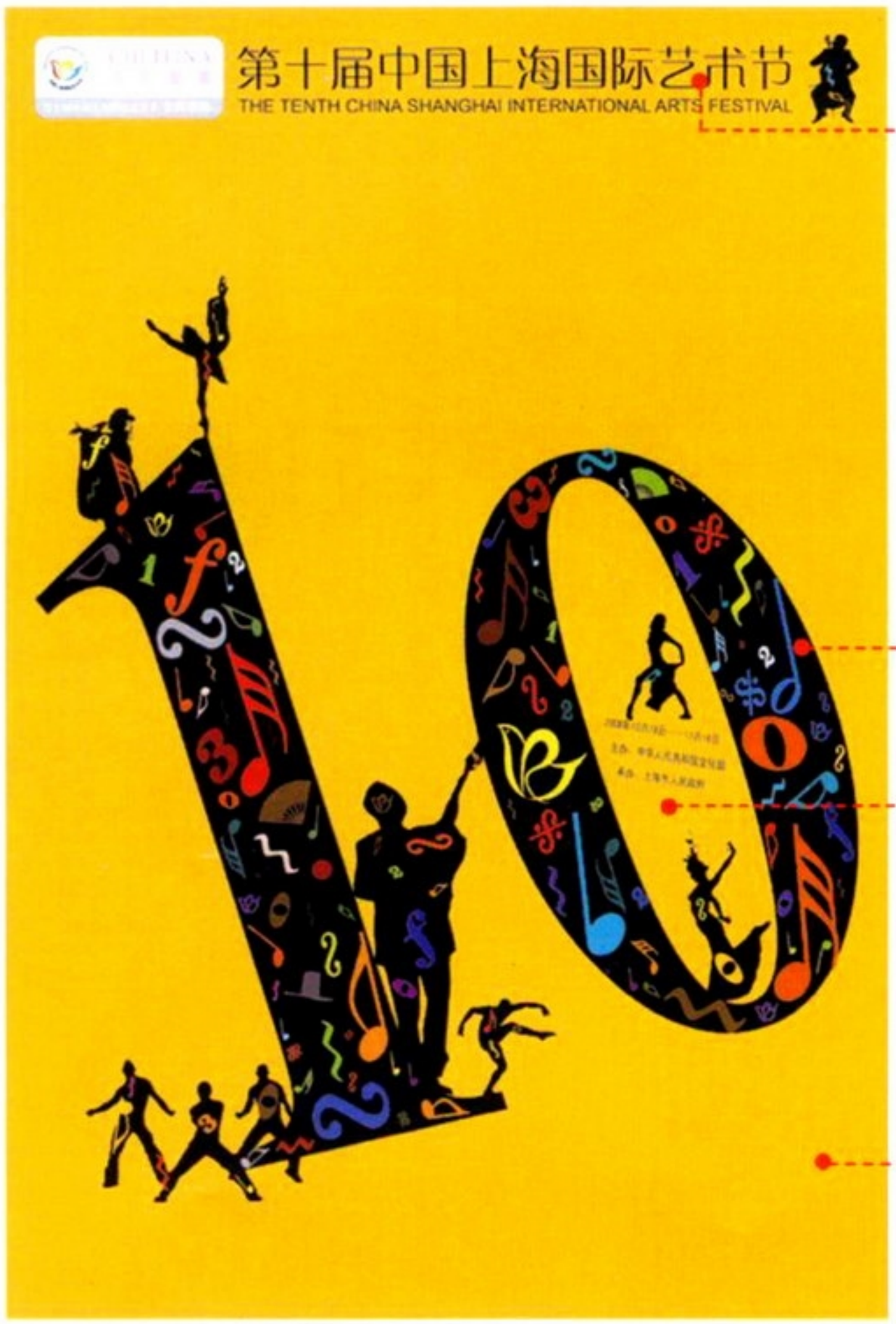
▼艺术节

▼图书文化节

▼歌咏比赛

微信公众号：电子课本大全

海报设计要调动形象、色彩、构图等因素以形成强烈的视觉效果，产生艺术感染力与号召力。



标题　通常也是海报的主题，文字应该醒目，字体根据活动性质来选择，文字编排也要作艺术化的处理。

辅助性文字　是对标题的具体说明，一般需要写明活动地点、时间及主要内容。

主体形象　以音符、舞蹈动作组成的图形营造了情景交融的效果，准确地传达了海报内容信息。

色彩处理　大面积纯度较高的黄色背景反衬主体图形，以产生强烈的视觉冲击力，简明概括，突出主题。

知识要点

海报构成要素：文字、图形、色彩。

海报设计原则：

1. 文字醒目、简洁。
2. 色彩单纯、强烈。
3. 形象夸张、凝练。
4. 力求具有较强的视觉冲击力和艺术感染力。

活动一

分析与交流

1. 请结合所学海报知识，谈谈你对左边这幅作品的理解。

2. 用图片展示或语言描述的方式，把你认为设计优秀的一幅海报作品推荐给大家，与大家交流欣赏感受。

微信公众号：电子课本大全

海报的制作方式：

手绘制作　灵活选用各种工具、颜料在整开或对开纸上绘制。方便、及时是它的优点，但不易大量复制。

机算机制作　在计算机上运用Photoshop等图像处理软件进行设计，然后输出到印刷设备上大量印制。优点是可以充分利用网络资源拓展创意空间，实现许多特殊效果。

◀▲学生作品

设计步骤：

1. 确定目标受众，以突出针对性。
2. 构思一个创意点，并搜集素材。
3. 画草图并修改完善，形成初稿。
4. 在初稿基础上加工润色，直至完成。

活动二

设计与制作

用手绘制作或计算机制作的方式，为学校举办的艺术节设计一张海报。

微信公众号：电子课本大全

第 2 课 盛情邀约

校园艺术节期间，常常要举办各种艺术活动，如美术展览、音乐会及文艺展演等，需向前来参加者发出邀请。呈递请柬，就是很好的邀请方式。

请柬，又称为请帖、柬帖，是为了邀请客人参加某项活动而发的礼仪性书信。它显示了主人对受邀者的尊重和郑重态度，是团体之间或人与人之间感情联系的纽带。

请柬在设计上应美观、大方、别致，使受邀请者体味到主人的热情与诚意，感到喜悦和亲切。

知识要点

请柬的分类：

按形式分：单帖、双帖（对折帖）、组合帖等。

按内容分：(1) 活动请柬，如结婚请柬、展览请柬、运动会请柬等；(2) 商务请柬，如商品展示请柬、观光旅游请柬、商品交易请柬等。

微信公众号：电子课本大全

知识要点

请柬设计元素：版式、色彩、图案、文字、制作材料。

请柬表现手法：摄影、绘画、镂印喷刷、电脑设计、剪贴等。

请柬设计要求：构思巧妙新颖、图文相互呼应、色彩搭配和谐、信息准确完整、形式内容统一。

活动一

收集与分析

收集各种形式的请柬，欣赏其美感元素，分析其表现手法。

相关链接

请柬文字内容：

1. 标题　在柬帖封面写明“请柬”二字，一般应做些艺术加工。有些单柬帖，“请柬”二字写在醒目位置，字体较正文稍大。

2. 称谓　顶格写清被邀请单位名称或个人姓名及称谓。

3. 正文　首字前空两格，写明活动的内容、时间、地点及其他应知事项。

4. 敬语　一般以“敬请（恭请）光临”、“此致 敬礼”等作结。

5. 落款和日期　写明邀请单位或个人姓名，下边写日期。

尊敬的：_____

谨定于5月26日（星期四），晚六点二十八分，在我院举行第三届校园文化艺术节文艺晚会。

敬请拨冗光临！

南京东方文理研修学院

2011年5月26日

微信公众号：电子课本大全

◀▲学生作品

活动二

体验与实践

尝试为学校艺术节中的某项活动设计制作一个有特色的请柬。

拓展学习

很多重大活动都需要设计一系列宣传品。参考左图，想一想：如果让你为学校的艺术节设计制作请柬和节目单，你会如何将二者结合起来？你会在哪些方面，运用哪些方法让它们看上去更协调统一？

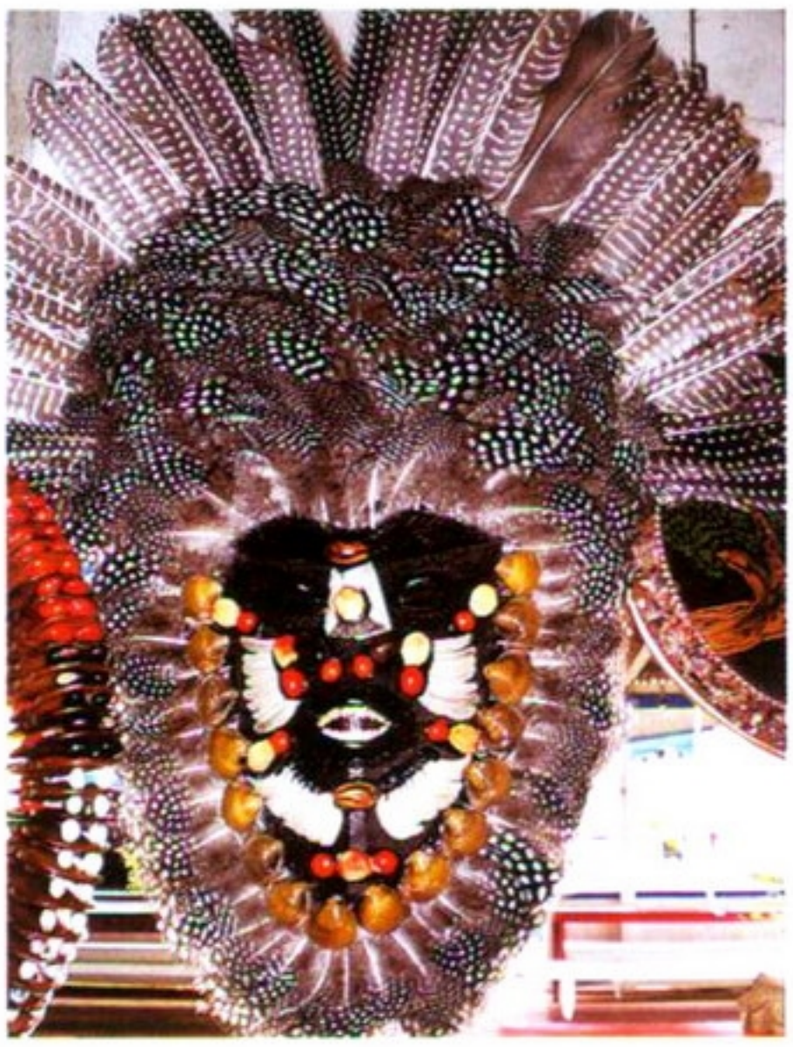
微信公众号：电子课本大全

第 3 课 艺术魅力的展示

在校园艺术节的各种活动中，常常有以面具为道具的表演。让我们学习一些面具的知识和制作技法，以便动手制作面具，进行表演。

面具是人们在一定的表演活动或仪式中，为表演需要把面孔遮住，使人改变为特定形象的用具。它最早出现于十分遥远的古代，部落先民把雕刻和绘画结合在一起，创造出颇有神秘感和艺术魅力的面具。

▲贵州傩戏面具



▲巴西面具

▲非洲面具

▲威尼斯面具

▼西非多贡族人部落仪式

▼威尼斯狂欢节表演

微信公众号：电子课本大全

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。

▲藏戏表演

活动一

收集与交流

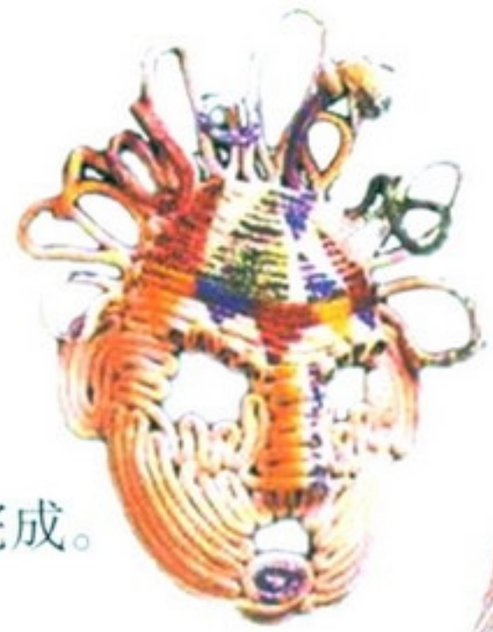
1. 收集各类民俗活动中的面具资料，了解其人文内涵。

2. 分别从功能、造型、色彩等方面，比较不同地区的面具特点。

微信公众号：电子课本大全

制作过程：

1. 根据角色身份及性格，构思面具面貌形象。
2. 搜集制作材料，尝试各种组合样式。
3. 选择相应工具及制作手法，做出基本造型。
4. 作进一步修改、装饰，附加佩戴装置部件，完成。



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

微信公众号：电子课本大全

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搜集、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	☆ ☆ ☆	☆ ☆ ☆	☆ ☆ ☆
创作体会	☆ ☆ ☆	☆ ☆ ☆	☆ ☆ ☆

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！

微信公众号：电子课本大全

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

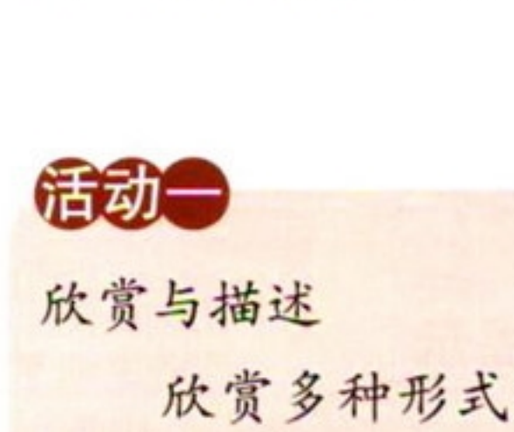
▲车辆左转弯

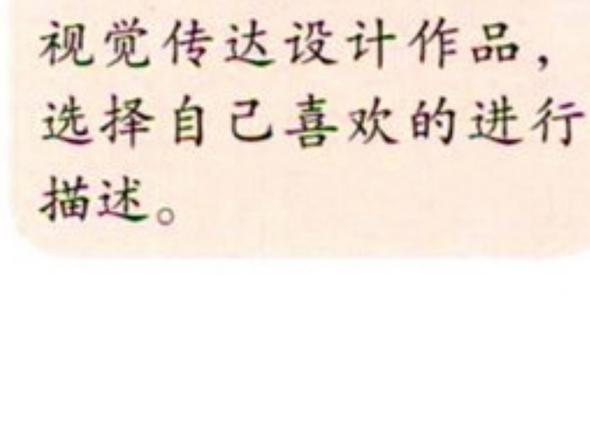
▲残障专用通道

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。

微信公众号：电子课本大全

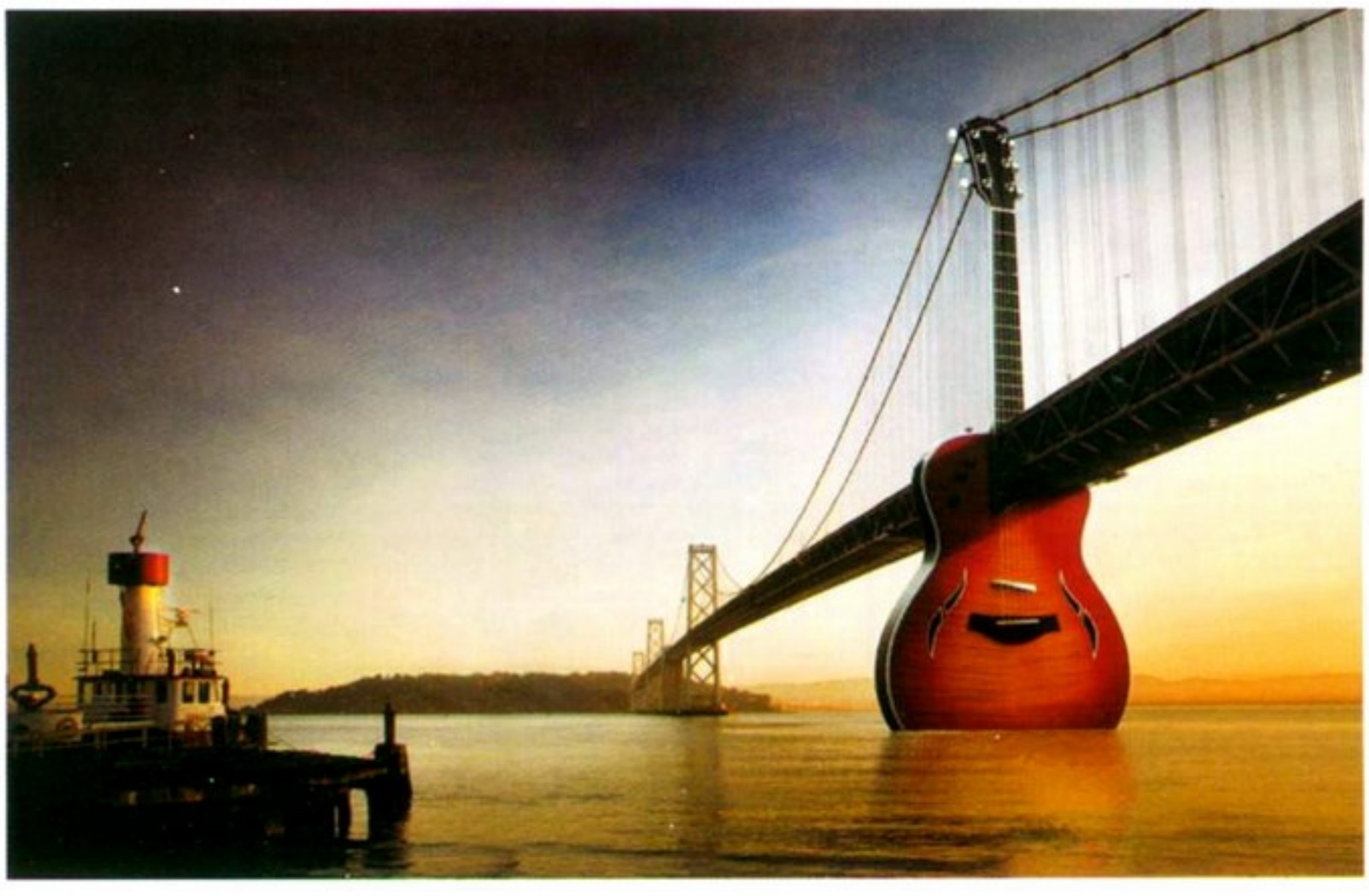
字体设计

字体设计指对文字的笔画、结构、造型、色彩及编排方式等进行美化处理，使其形成鲜明的个性，强化视觉效果。中外文字在各种媒体上的广泛应用，已使字体设计成为视觉传达设计中的一个重要类别。

图像设计

图像设计是指运用手绘、计算机及影像技术等手段，对图形图像进行富有创意的艺术处理。图像设计广泛应用于广告、包装、展示和影视等载体中，以直观、生动的形象加强了信息的传播力度。图像设计常常将事物作超越时空、超越现实的荒诞化、情趣化处理，使人赏心悦目、经久不忘。

▼创意摄影　现代　丹·埃斯科巴（美国）

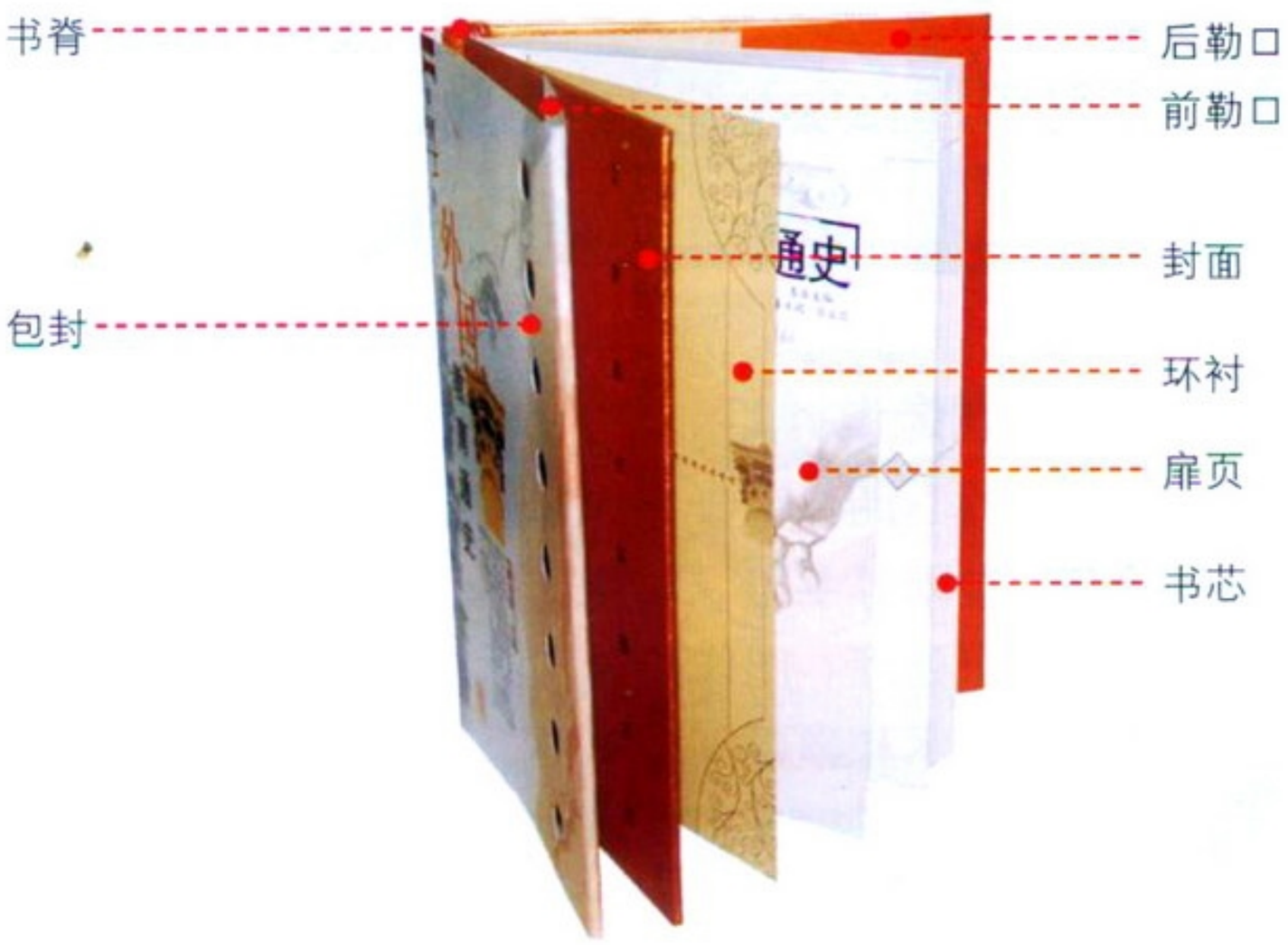


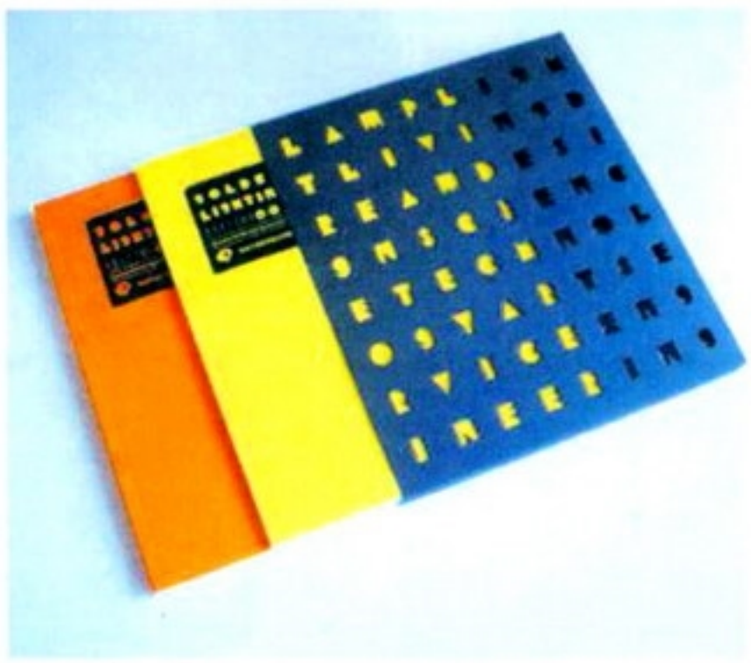
微信公众号：电子课本大全

书籍设计

书籍设计是指对书籍、杂志等纸媒出版物的外观、印装结构、图文呈现方式等进行装饰美化。从视觉传达设计的角度来说，主要是指对封套、封面、内页版式等平面部位的装饰设计，实际上也是图形图像设计、文字设计的综合体现。书籍装帧设计最重要的原则是一切视觉元素的运用都应服从于书籍内容的需要，做到视觉效果与书籍内容相得益彰、和谐统一。

▼书籍的主要构成部件

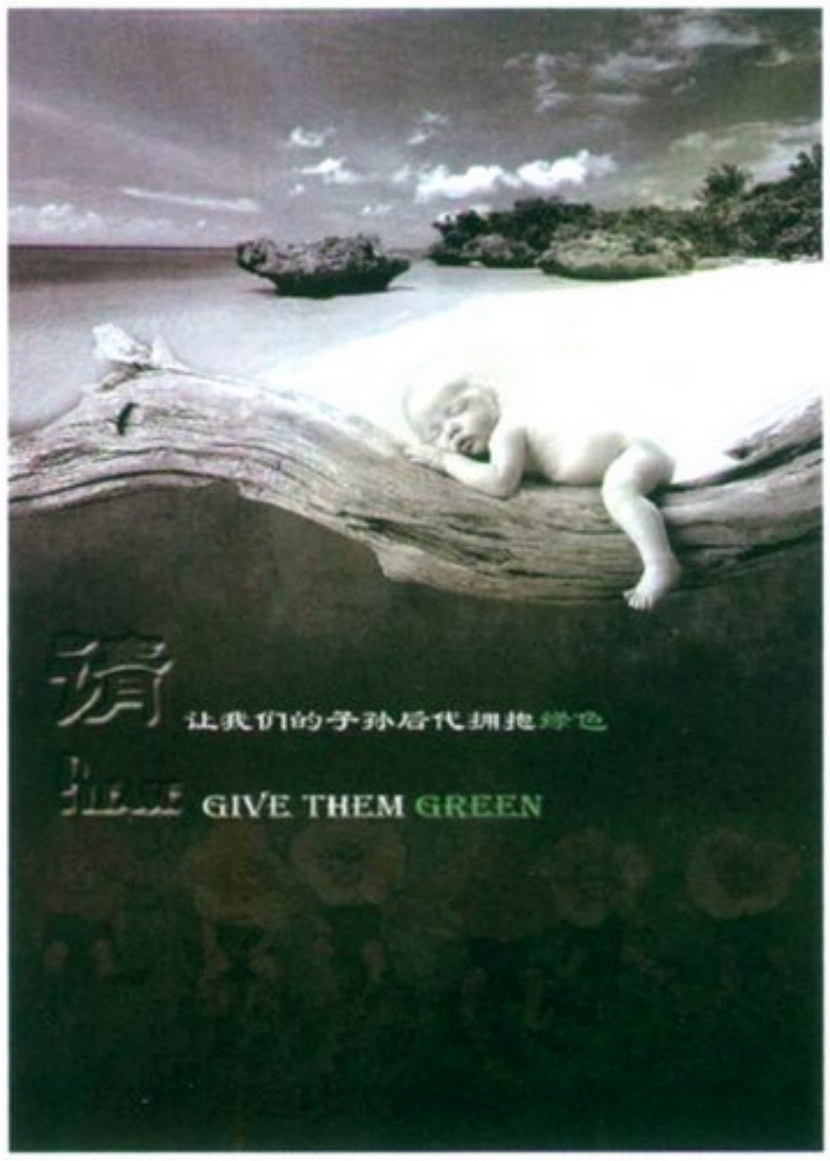




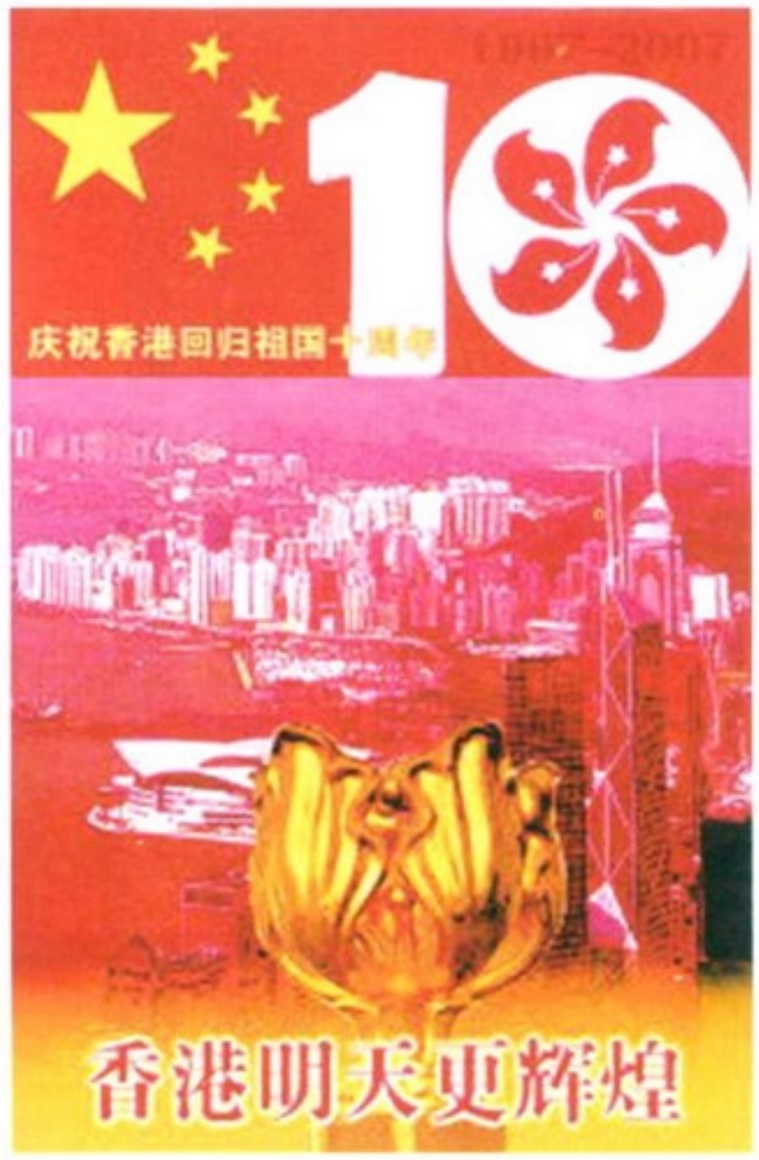
微信公众号：电子课本大全

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）

▼平面设计在中国（文化性广告） 陈绍华

▶手绘广告

▼饮料（商业性广告）

微信公众号：电子课本大全

▲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。

字体设计	对其外观印装结构、图文呈现方式等进行装饰美化
VIS设计	多为纸媒印刷品，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。

微信公众号：电子课本大全

微信公众号：电子课本大全