

义务教育教科书

教师教学用书

美术

七年级
下册

人民教育出版社 课程教材研究所
美术课程教材研究开发中心 编著
上海书画出版社

人民教育出版社
·北京·

主 编：杨永善

副 主 编：胡知凡 刘冬辉 周 卫

编 委：王晓霞 王 婷 兰 岗 龙年南 冯恩旭 朱小林 刘云丽
刘冬辉 邢 进 向 莉 应爱娜 张煜明 李露花 郑宝珍
林荣桓 周晓阳 杨嘉栋 侯大全 赵方军 赵 军 相泽民
徐关厅 郭德岑 黄小莉 黄丽丽 温文汇 魏立柱

编 写 者：

胡知凡 龙念南 周晓阳 温文汇 侯大全 向 莉 黄莉莉
郭刚军 秦 芸 左莉莎 杨 明 张 宏 王世平 罗艳红
万 丽 李 涛 庄建荣 王天鸽 胡元冲

责任编辑：林荣桓

图书在版编目（CIP）数据

义务教育教科书教师教学用书·美术：七年级·下册 / 人民教育出版社课程教材研究所美术课程教材研究开发中心，上海书画出版社编著. —北京：人民教育出版社，2013.1

ISBN 978-7-107-25496-3

I. ①义… II. ①人… III. ①美术课—初中—教学参考资料 IV. ① G634

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 008772 号

义务教育教科书教师教学用书 美术 七年级 下册

出版发行 人民教育出版社

（北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼 邮编：100081）

网 址 <http://www.pep.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 ××× 印刷厂

版 次 2013 年 1 月第 1 版

印 次 2016 年 11 月第 5 次印刷

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 6.25

字 数 133 千字

定 价 19.00 元

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或本产品任何部分·违者必究
如发现内容质量问题、印装质量问题，请与本社联系。电话：400-810-5788

说明

这套教师教学用书是为配合《义务教育美术教科书》而编写的。

这套教师教学用书的编写思想是突出体现国家基础教育课程改革的基本精神；教学内容与要求更加符合学科目标与教学要求；理论表述与实质要求更加契合，尤其是其评价体系和具体建议，更符合新课改的整体精神；立足于面向全体学生、面向全体教师，充分考虑学生发展的需要、学生学习的需要、教师教学的需要和教师自身提高的需要；充分考虑开放性与立体性，体现教学与评估的选择性，为教师教学提供指导性建议，而不是像以往那样提供参考教案，这样就能启发教师的教学思路，从而做到以人的发展为本，因材施教，提高学生学习兴趣，达到最佳的教学效果。

这套教师教学用书设“单元综述”“单元总目标”，以及单元内每一课的“教材分析”“教学目标”“教学思路”“拓展篇”“资料篇”等几个部分。

其中，“单元总目标”与每一课内容的“教材分析”，为教师剖析教材的编写意图，从而使教师准确地理解教材，把握教材。“教学目标”为教学要达到的目的。“教学思路”为教师课堂教学提供建议与提示。“资料篇”与“拓展篇”则为教师自身教学素质的提高提供研究方向，同时拓展教学思路。

总之，这套教师教学用书的编写思路是一切为教学的创造性服务。为教师教学提供建设性意见与选择性内容。使之成为教师教学的良师益友与工作助手。

目录

人民教育出版社中学美术教材的修订思路和特点 1

第一单元 美术是创造性的劳动 5

第一课 源于生活 高于生活 7

第二课 营造艺术的情趣和意境 17

第二单元 春天的畅想 28

第一课 色彩的魅力 30

第二课 春天的畅想 35

第三单元 富有活力的运动会 40

第一课 凝练的视觉符号 42

第二课 亲切的使者 47

第三课 喜悦与收获 54

第四单元 校园艺术节 59

第一课 招贴——广而告之 60

第二课 盛情邀约 69

第三课 独特的装扮 75

第五单元 平面设计的盛宴 88

人民教育出版社中学美术教材

的修订思路和特点

一、修订目标和指导思想

1. 修订目标

2001年,由人民教育出版社与上海书画出版社联合组织编写出版的美术实验教材,在全国范围内由点到面的实验、使用,已经过十多年的时间了。十多年来,人民教育出版社美术室每年都要选派专家和教师赴全国各地,组织当地的中小学美术教师对本套教材进行培训。同时也曾多次组织人员奔赴全国各地进行调研,或召开各种座谈会,或发放问卷等形式来征询基层教师对本套教材的宝贵意见和修改建议。通过调研,收集到许多反馈意见,一方面使我们看到了本套教材与其他出版社教材的不同之处,另一方面也使我们看到了本套教材还存在着一些不足之处。

2007年2月起,我们在征询意见的基础上,开始着手商讨本套教材的修订方案。为此,我们多次组织全国各省市的教研员和北京地区有丰富教学经验的教师来我社,参与本套教材的修订工作。通过本次修订,努力使本套教材达到以下目标:

(1)以社会主义核心价值体系为导向,体现以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。

(2)教材内容既要体现时代发展新要求和社会新变化,又要加强中华民族优秀传统文化教育和革命传统教育。

(3)教材内容的广度与深度,应与新修订的《全日制义务教育美术课程标准》(2011年版)一致。

(4)教材内容与结构应符合学生身心发展的规律,联系学生的生活经验,使学生好学、乐学、会学。

(5)教材要考虑不同地区经济发展水平的差异,应具有一定的灵活性和选择性,适应全国城乡绝大部分地区美术教学的需要。

(6)精选教材内容,对内容过多、要求过高、难度过深的部分进行调整。

2. 修订指导思想

本次教材修订的指导思想,主要有如下几方面:

(1)以党的十六届六中全会《决定》提出建设社会主义核心价值体系的战略任务为指

针,把建设社会主义核心价值体系精神融入本教材之中,力求体现以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。

(2)认真贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》精神,把育人为本作为本教材修订的根本要求,培养学生良好的审美情趣和美术素养,使学生成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

(3)以新修订的《全日制义务教育美术课程标准》(2011年版)为本教材修订的依据,努力体现课程标准中所提出的课程新理念和课程价值观。根据课程标准,选择基础的、有利于学生发展的美术知识和技能,倡导灵活多样的教学方法,来激发学生的学习兴趣。

二、教材的结构与体例

1. 新修订的教材仍保留了修订前的结构与体例

七至九年级仍旧是以大单元的结构形式编排课例。每册分为5个小单元,其中2个小单元为“欣赏·评述”学习领域;其余3个小单元有的属于“造型·表现”学习领域;有的属于“设计·应用”学习领域;也有的属于“综合·探索”学习领域。

2. 教材体现以学生为本的思想,改变了学生的学习方式

本教材在体现以学生为本的思想,改变学生学习方式方面作了新的尝试。如:初中七年级上册《多彩的学校生活》单元,在整个教学过程中始终围绕着“我们的校园”这一主题展开。通过组织讨论,设计校服,规划校园,然后分头制作,再组织大家参观、评述,最后以布置展示结束。

3. 教材编排以活动方式进行,改变了以知识结构为框架的体系

这种教材体系是以各种丰富多彩的美术活动为主线,以循序渐进的基础知识与基本技能的传授和练习为辅线,两者密切关联,穿插并行。它改变了以往美术教材以美术知识结构为框架的体系,采用以活动方式进行,通过各种丰富多彩的活动,学习美术的基础知识和基本技能。

初中以大单元的形式编排,如七年级上册、下册都是围绕学生的校园生活这样一个主题展开,其中包括《多彩的学校生活》《传递我们的心声》等单元。改变了以往教材按美术学科门类(绘画、工艺、欣赏)为中心组织学习内容的编排方式。这样编排贴近学生生活,能激发学生学习兴趣,有利于学生学习主体性的发挥。在每一单元里还安排系统的学习活动,通过参观与考察、搜集与评选、策划与实践等各项活动,循序渐进地引导学生不断拓展,在提高学生多方面的能力和综合素质的同时,使学生学到一些美术学科中的知识与技能。

4. 教材的内容和形式,给教师和学生有充分的选择余地

本实验教材给教师和学生提供了较大的选择空间和弹性。初中每单元都提供了丰富的教学内容和多种方式的选择,便于教师 and 学生的选择与拓展。

5. 在评价方式方法上的新尝试

本实验教材每一单元、每一册的后面还有根据学生年龄段而设计的学习评估表格。评估方式灵活多样,便于操作,具体实在,可以有效检验学习内容和三维目标。

三、教材的主要特点

1. 从学生生活经验出发,激发学习积极性

本套教材学习内容是根据学生的生活经验来设计的,如:七年级上册《多彩的学习生活》《传递我们的心声》《美丽的校园》等单元;七年级下册《春天的畅想》《富有活力的运动会》《校园艺术节》等单元;八年级下册《办一个美术展》等单元,九年级下册《留下眷恋,带走真情》都是与校园文化生活有关的内容。通过这些单元的学习,学生参与美化校园环境,参与策划学校运动会,布置、展示校园艺术节和画展,一方面增强学生关心自己班级和学校的集体意识,另一方面,也使学生从中学到了绘画、雕塑、设计等方面的美术知识和技能。

八年级上册《为生活增添情趣》《增一分雅气》等单元;八年级下册《美好宜人的人居环境》《添一份情趣》等单元,都是与学生个人的文化生活有关的内容。通过学习插花与制作小摆设、藏书票和书签,学习中国画和装饰画以及居室的设计,试图提升学生个人的文化修养和审美品位,激发学习的积极性。

2. 弘扬民族民间美术,提高民族自信心

本套教材在弘扬民族民间美术方面做了些尝试,如九年级上册《中国民间美术》单元,要求学生学习与了解中国的剪纸、蜡染、彩塑艺术以及少数民族的美术文化;《陶艺》单元,主要让学生学习与了解陶瓷艺术;《古镇镇美术文化考察》单元,通过对古镇镇美术文化的考察,以及民俗文化展,增强学生对中国民族民间艺术的理解能力,以及对中国传统艺术的保护意识,引导学生参与文化的传承。

此外,九年级上册《感受中国美术名作》单元,通过欣赏中国美术名作使学生认识和理解中国美术的艺术成就,以及其社会历史价值和审美价值,以此来提高学生的民族自信心。

3. 改变学习方式,促进思考与探究

本套教材在单元学习过程中,设计了一系列的教学活动,如“欣赏与评述”“学习与研究”,要求学生在欣赏美术作品时,需要学习思考一些问题,然后进行评述或研究;“欣赏与体验”,要求学生体会艺术家的表现方法;“观察与分析”“观察与描述”“观察与探讨”“分析与研究”“探究与溯源”等,要求学生对课中所提供的图片、实物等进行观察,然后进一步的分析、描述或探讨;“讨论与实践”“体验与练习”“探讨与表现”,要求学生在创作美术作品时,应先进行讨论交流,或进行体验与探讨,然后再进行创作;“实践与展示”,要求学生将自己或小组创作的美术作品,通过美展的方式或表演的方式进行展示;“拓展学习”,提供给学生进一步学习的思路和方法。

总之，本套教材设计的这些教学活动，试图改变单一的接受式学习方式，使学生在学习过程中能主动地发现和提出问题，主动地收集资料和分析资料，大胆地表述自己的想法，并能自信地交流自己所做的成果。

4. 提供各种美术信息，拓宽学习视野

本套教材为了提供给学生各种美术信息，设计了许多小栏目，如“小词典”栏目，为学生提供有关美术学科的各种知识，便于学生查找；“知识点”栏目，是归纳本单元课中的美术知识点，提示学生需要了解与掌握；“相关链接”栏目，提供了与该单元课中相关的一些知识，便于学生学习和了解；“学习提示”“小贴士”栏目，是给学生一些小的提示、帮助、建议等。每册教材后面，还附有美术资源链接，如中外著名艺术博物馆的网址等，便于学生课余之际，进一步的学习。

总之，这些栏目一方面是为提供各种美术知识与信息，另一方面是拓宽学生的学习视野。

5. 采用多种评价方式，促进主动学习

为了促进学生主动学习，本套教材采用了多种评价方式，如在每个大单元学习结束都有“单元评价”，要求学生通过自评或互评，了解对本单元美术知识与技能的掌握情况；通过自评或互评学会对自己或他人作品提出看法和评价。每学期结束，还有“本学期个人美术学习评估表”，提供学生进一步的反思与总结的机会，同时，也为教师对学生的评价提供了参考依据。

四、教材的主要修订处

在本次修订中，我们对本套教材做了较大修改，具体如下：

1. 本套教材在保持原来结构与体例的基础上，每单元都做了较大修改。每单元每课前增加了“导学”，主要是为了引导学生进入本课的学习。在每课中，设计了各种活动栏目，如“观察与分析”“欣赏与评述”“学习与探究”“体验与练习”等，提供了一些活动要求与思考题，便于学生学习与思考。每单元课中还增加了知识与技法的学习内容，如“小词典”“知识点”“相关链接”等，便于学生学习与掌握。每单元学习结束设计了“单元评价”；每学期结束，设计“本学期个人美术学习评估表”，便于学生自评与互评。

2. 对原教材的图片作较多的替换。所选的图片，尽量做到精美、清晰。每单元课中，增加了大量的步骤图和示意图，便于学生学习和使用。

3. 对原教材的版式作了较大改变，使版式更活泼、醒目。

4. 增加了教材的页码，从原来的34页，增加到40页。

第一单元

美术是创造性的劳动

单元综述

艺术的起源虽然有多种途径,但是,人类在劳动的过程中创造了艺术是最为普遍和重要的途径。这里将美术的学习提升到更加准确而深刻的位置,同时也体现了美术的本质特征。另一方面,从古到今,关于表现人类劳动题材的美术作品比比皆是,成为美术创造的重要源泉。本单元第一课《源于生活 高于生活》正是通过对现实生活与艺术创作的关系探讨,帮助学生更好地理解美术是创造性的劳动这一特征。第二课《营造艺术的情趣和意境》则是从艺术丰富的表现形式中体验美术创造性的独特魅力——艺术美。

以往,学生欣赏美术作品往往以“像不像”来衡量,这体现了艺术与生活关系,即艺术应该反映生活的朴素的理解。但是,对美术作品所创造的艺术形象与生活中的真实原型关系却认识不够,尤其对现代艺术与生活的关系,他们更是不能理解。安排“艺术源于生活,高于生活”一课,使学生了解绘画的题材、艺术处理的技法皆源于客观世界,掌握美术的基础理论,为以后欣赏评述美术作品奠定理论基础。

马克思主义哲学认为,物质是第一性的,意识是第二性的。物质的唯一特性是客观存在。意识则是物质的反映,是客观存在的映象。因此,一切意识观念的东西,都根源于客观世界。作为人脑机能的意识,它不是简单消极地反映存在,而是能动地反映,并作用于社会。这一辩证唯物主义观点,是我们认识艺术与生活关系,解释艺术源于生活,高于生活的理论基础。本单元第一课《源于生活高于生活》选择了王式廓《血衣》和毕加索《格尔尼卡》两件大作,比较详尽地分析了再现性和表现性美术作品创作的一般过程,清晰地展示了美术创作与生活的关系。同时,对我国民间和当代的几件雕刻和工艺品作了介绍,解释了物质材料与艺术创作之间的关系,是对“艺术源于生活高于生活”的补充,也使得本课的学习更加完整。整篇课文所选用的作品图片并不多,但每件作品内容分析更加详细、深入,教学目标也更

加清晰。试图通过一两件经典名作欣赏、品评和思考研究解决本课的知识重难点，以点带面，收到更加高效的教学效果，使学生对本课的知识留下更为深刻的印象，对学生将来进一步分析其他美术作品奠定基础。

第二课《营造艺术的情趣和意境》是在第一课的基础上，进一步探讨艺术美与生活美的区别与联系。考虑到学生的年龄特点及认识水平的局限，将这一理论更加通俗化，通过对美术作品中营造艺术的情趣意境的不同方式和表现形式的分析探讨，提高学生的艺术修养和品位。本课通过引导学生从中西绘画在构思的巧妙，构图的趣味，形式的新颖以及中国山水画中“意境”营造等方面入手，感受不同绘画语言独特的艺术美感。了解画家是怎样通过自己的情感体验表达自己的想法，将生活艺术化的过程。了解中国山水画通过笔墨的运用、构图的安排、虚实来处理来实现对意境的营造，让学生对中国画的精神与特点有一个整体的了解，品味意境享受意境，直到对意境表现有一定的分析理解。

单元总目标

知识与技能	了解美术作品的创作与现实生活的关系，通过对美术创作一般过程的分析，了解营造艺术情趣与意境的不同艺术手法，感受不同情境与意境的美术作品。 理解美术作品中的绘画题材、形式、艺术处理的技法皆源于客观世界，是来自于画家对生活的体验感悟，是艺术家创造性的活动；通过所学知识，结合自己的生活体验欣赏评述相关的美术作品。
过程与方法	通过对相关美术作品的比较与分析、欣赏与评述，初步掌握对美术作品中绘画题材、艺术处理的技法与生活之间关系的欣赏评述方法。
情感、态度和价值观	通过对相关美术作品的欣赏与评述，体验源于生活的艺术美。培养学生更加用心地观察生活以及对生活积极健康的态度，更加尊重理解艺术家及其创造的劳动价值和意义，提高学生审美能力和艺术品位。

第一课 源于生活 高于生活

学习领域：欣赏·评述

课时：1课时

——【教材分析】——

艺术作为社会意识形态，它只能是社会存在的反映。美术作品作为人的意识的物化形态，它是美术家能动地反映社会存在的结果，因此才能作用于社会，而使美术具有相对的独立性和独特的发展规律。美术作品的创作大体分为两类，一是再现性的，一是表现性的。再现性的艺术是以真实再现客观世界为目的，作品的艺术形象是逼真写实的，作者通过真实再现客观对象的形象创造，蕴藉艺术家对世界的认识、情感和思想。东汉文学家王延寿主张绘画是对客观世界的“写载其状，随色象类”。因此，写实再现的绘画受到推崇，对再现性绘画的欣赏成为古代人们的审美主流。西方到了文艺复兴时期，更以科学性的技法——透视学、解剖学，将写实的绘画推向更加逼真再现客观世界的地步。这种绘画的题材、艺术处理的技法皆源于客观世界，是生活的一种反映。

照相术发明之后，艺术家为了区别可以逼真存形的照相术，而强调表现性的艺术创造。表现性绘画是以客观对象为媒介，主要在于表达作者个人的主观精神，即思想、情感或审美理想等。画面的艺术形象予以夸张、变形，甚至予以荒诞的组合等，从而创造一个新的艺术世界。

中国的绘画虽然在先秦、汉、晋就强调写实，重“形似”的“存形”功能，但也注重情感的表达与意境的创造。北宋时期，写实性绘画达到高峰的同时，苏轼则提出“绘画以形似，见与儿童邻；作诗必此诗，岂知非诗人。诗画本一律，天工与清新”的艺术主张，强调绘画对主观情感的表达，促使文人写意画得到发展。但中国写意画的艺术形象皆源于生活。到近代由于受西方再现性艺术及其表现手法的影响，学习西方写实再现的表现方法进行创作的绘画才逐渐多了起来。尤其是新中国成立后，再现性的写实绘画成为主流，更加强调艺术家深入生活，创造出反映社会现实生活的作品。

表现技法也是从生活中提炼而得，如中国山水画的皴法，画衣纹的十八描等。因此，西方强调写生素材和构图的反复推敲，中国主张“读万卷书，行万里路”“搜尽奇峰打草稿”，是为了使画家对生活领略得更深刻，形象处理得更典型、更美观。

本课中所选两件绘画作品，王式廓的《血衣》和毕加索的《格尔尼卡》分别是再现性和表现性的美术作品，在表现手法和语言形式上截然不同。课文中在对再现性作品王式廓的《血衣》介绍中，展示了画家反复创作的不同素描草图，教师可以通过引导学生对画稿中细小的变化及反复修改的草图分析，理解美术创造中的人物形象与生活中人物形象之间

的关系。同时，也可以从画家对人物形象严谨苛刻的艺术态度来理解美术创作的意义和价值。作品中的每一个人物形象都来自于生活，相貌性格各不相同，他们的原型都来自于真实生活中的贫困农民。但这还不能足以表现画家内心的感受，反复的修改正是为了更加准确地表达画家的真实情感。正像画家本人所说的：“对所有想表现的人物一定要深深地了解，要有情感，才能进行概括。不然，尽管作者对人物的要求是明确的，但其实还是抽象的，离画面所要求的具体形象还是很远的。这个问题，我还要靠到生活中去求得解决”。经过画家的提炼、加工，能动地反映生活，使美术作品更高于生活，并充实丰富了生活的内涵。再现性写实绘画创作，需要画家深入生活和对生活的仔细观察，于生活中获得题材、情节内容的创作灵感。

表现性绘画毕加索的《格尔尼卡》中的形象也是源于生活。毕加索创作这件作品是因为他亲身目睹了战争给人们带来的灾难，画面上的形象都是画家在战争中亲眼目睹挥之不去的阴影，是所有战争共同的结局，这样的形象不是凭空而来的。同样，其他类型的表现性美术也是如此，如：康定斯基如果不是被他自己所画的印象派绘画倒放着的效果所打动，就不会产生抽象绘画的灵感；如果客观世界没有星空、乱麻和斑驳的墙皮等，就不会有波洛克的滴彩抽象画及其他抽象画；如果人没有对客观世界反映的梦，也就不会出现怪诞的超现实主义的绘画；如果人没有对客观对象引发的情绪和移情，也就不会创造出绘画的意境；如果人没有对自身姿态的体验和情感体会，也就不会有绘画情感表达的形式感悟。所以无论何种绘画都是源于生活的，而经过艺术处理创造的优秀艺术形象便是不同于生活原型而高于生活的。

“因材施教”的创造这个章节相当学生比较容易理解，关键是引导学生感受体验巧妙利用和发挥物质材料自然属性的特质，表现宛若天成的独特艺术效果。这种艺术效果的特殊性在于往往是单纯人为所无法实现的。

本课在内容设计上比较容易自学，可以先安排学生课前阅读教材，初步理解本课的学习内容。课堂上教师先提出问题，让学生围绕问题再次阅览教材，然后结合作品展开讨论，最后是解决问题。本课可以围绕三个问题展开。问题一：你认为美术作品的产生需要哪些条件？问题二：表现性绘画中的形象也来源于生活吗？它和再现性绘画中形象有什么不同？问题三：结合西汉霍去病墓石雕《伏虎》，谈艺术技巧与物质材料对作品的产生有什么影响。

——【教学目标】——

知识与技能	通过对美术创作一般过程的分析，理解美术作品中的绘画题材、形式、艺术处理的技法皆源于客观世界，了解美术作品的创作与现实生活、画家个人情感、物质材料及艺术技巧的关系，初步掌握美术欣赏评述的基本理论和方法。
-------	--

过程与方法	通过比较、分析、讨论、欣赏与评述等方法,初步学习并掌握对美术作品中绘画题材、艺术处理的技法与生活之间关系的欣赏评述方法。
情感、态度和价值观	通过分析不同美术作品的产生过程,增强学生价值观,尊重理解艺术家及其创造的劳动价值和意义;在欣赏、体验的过程中培养学生更加用心地观察生活以及对生活积极健康的态度。

——【教学思路】——

本课涉及内容不多,教学思路设计清晰,比较容易自学,可以先安排学生课前阅读教材,初步理解本课的学习内容。根据学生实际情况,课堂上教师先提出问题或由学生提出问题,让学生围绕问题再次阅读理解教材,然后结合作品展开讨论,在教师的引导下,结合课文中相关作品逐步分层次解决问题。本课可以分为第一个层次:美术创作来源于生活吗?第二个层次:为什么说艺术源于生活又高于生活?第三个层次:影响美术作品产生的条件有哪些?也可以以艺术与生活为主线围绕美术作品产生的过程分三个问题展开。问题一:你认为美术作品的产生需要哪些条件?问题二:表现性绘画中的形象也来源于生活吗?它和再现性绘画中形象有什么不同(又是如何产生的)?问题三:结合西汉霍去病墓石雕《伏虎》,谈艺术技巧与物质材料对作品的产生有什么影响。最后可以进行拓展,运用所掌握的知识,尝试对相关作品进行欣赏评述。

● 教学建议

课本在内容的设置上比较精简集中,在问题的分析上更加细致,有助于学生在问题的深度上拓展。同时,由于本课内容涉及不多,教学思路设计清晰,比较容易自学,建议以学生自学为主。为了便于学生自学,教师要准备学案,学案要求思路条理清晰,为学生提供相关的学习辅助资料,包括课文中所涉及的作品、画家生平、创作背景等,也可以为学生提供拓展的一些学习资料。有条件的学校也可以为学生提供一些相关的网站供学生参考。课堂上教师提出问题或由学生提出问题,让学生围绕问题展开学习。为了便于学生更加快捷和有效地学习,教师要精心制作多媒体课件,将各个知识点和问题清晰归类,在欣赏的过程中要运用一些辅助手段营造与作品相对应的艺术氛围。

教学过程:

1. 课前准备:教师为学生准备学案,制作课件。为学生提供相关的学习辅助资料,包括课文中所涉及的作品、画家生平、创作背景等,也可以为学生提供拓展的一些学习资料。提供一些相关的网站供学生参考。为学生提供准备表演活动的服装道具。

2. 课堂引导阶段:展示作品王式廓的《血衣》素描稿及其创作过程和相关的素描草图,播放相关的视频,介绍画家及创作背景。提出问题:从这幅作品的创作过程看,你认

为再现性美术作品的产生需要哪些条件（考虑哪些因素）？学生围绕问题展开思考，初步发表自己的看法。

3. 发展阶段：（1）模仿作品《血衣》中几组人物的形象，上台表演人物的造型姿态，体验人物内心情感，加深对作品人物性格及作品内涵的理解。通过学生参与、观看，不仅激发了学习热情，更能从学生成功和不成功的表演中感受到人物造型艺术的魅力。表演完后，教师再根据学生的表演，结合作品对再现性美术作品的产生的条件进行分析。教师小结：再现性美术作品绝不是简单地照搬生活，它是画家反复思考、提炼、加工的智慧结晶，是具有创造性意义的劳动。

（2）展示油画作品毕加索的《格尔尼卡》及其创作过程和相关的素描草图，播放相关的视频，介绍画家及创作背景。提出问题：毕加索的《格尔尼卡》这幅表现性绘画中的形象也来源于生活吗？它和再现性绘画中形象有什么不同？画家为什么要这样画呢？学生思考，初步发表自己的看法。

教师展示《格尔尼卡》中几组局部的人物形象并与生活中的人物形象进行比较，引导学生探讨发现其夸张、变形的手法；比较怀抱死去孩子的母亲图像与哀悼基督的圣母像；比较自由女神像与手持油灯的女人像等，引导学生理解象征手法在作品中的强大的表现力和深刻的内涵。简单介绍立体主义绘画的特点和画家毕加索，进一步加深对作品的理解。学生听取教师的提示，对作品进一步分析。教师小结：表现性绘画同样源于生活，它运用更加主观的表达方式来呈现真实，相对于再现性绘画具有更加复杂的思想性和艺术表现力。

（3）展示课文中不同材质的工艺和雕刻美术作品，并将石、木、竹、泥、玉等材料与其相应的作品进行比较，引导学生分析材料本身的特征与作品表现手法之间的关系。体会因材施艺、宛若天成的艺术效果。提出问题：结合西汉霍去病墓石雕《伏虎》，谈艺术技巧与物质材料对作品的产生有什么影响。也可以引导学生提问：如果将西汉霍去病墓石雕《伏虎》改用泥塑来做，会是什么效果呢？

学生围绕问题探讨，并尝试对其他的一件作品进行欣赏评述。教师小结：因材施艺就是要利用物质材料本身特有的属性，去表现宛若天成的独特艺术效果，因此，材料本身对作品的成败非常关键，而艺术技巧也相当重要。

4. 展示与讲评阶段：分别展示一幅表现性和再现性的绘画作品和相关资料信息，尝试对作品进行欣赏评述。

5. 本课小结：任何美术创造都源于我们的生活，即使有一些作品我们不能一眼就看出它与我们的生活有什么关联，但它们都是我们从生活中得到了灵感和启发而创作出来的。美术创造是一个充满艰辛和智慧的创造性的劳动，它丰富了人类的精神和生活内涵。

6. 课后拓展，思考：超现实主义和抽象艺术和我们的现实生活有什么联系？

● 教学评价建议：

1. 在欣赏评述的过程中是否解释了美术作品的创作与现实生活的关系；

2. 请结合自己感受和生活经验对作品及相关细节进行欣赏评述;
3. 对艺术家及其作品建立正确的认识和积极的态度。

——【拓展篇】——

俄文艺理论家车尔尼雪夫斯基
马克思主义的美学和文艺理论
王延寿(东汉)《鲁灵光殿赋》
《李可染论艺术》

——【资料篇】——

王式廓

1911年出生。1932年秋入私立北平京华美术学院,1933年又到国立杭州艺专,学习西画兼学油画、水彩画,并经常观摩大师作画,学习中国传统绘画艺术。1935年在上海美专毕业后,1936年考入日本东京美术学校学习。这期间,他经常参加中共海外支部领导的“文化座谈会”,学习政治经济学等马克思主义理论。1937年回国,参加抗日救亡活动。画了大量巨幅抗日宣传画,像《总动员》《保卫家乡》《大刀向鬼子们的头上砍去》《杀敌》《再上前线》《台儿庄大捷》等等。1938年8月到延安,在鲁艺学院美术系任教员兼研究员,并于1942年9月加入中国共产党。在大生产运动中获得劳动模范称号。在延安的8年,他主要从事美术教育工作,同时,创作了大量反映现实的美术作品。其代表作有木刻《开荒》,油画《自卫军宣誓》《平型关战斗》,漫画《希特勒的战车》,素描《安塞县女县长》,黑白版画《二流子转变》(1943年作品)等,标志着他绘画艺术的成熟。1947年,调到晋冀鲁豫边区北方大学任教授兼研究员。次年,又调华北联合大学任教授、研究员。后随军进驻北平。建国后,历任中央美术学院教授、研究部副主任、中央美术学院委员会委员、中国美协常务理事等职。

1937年,王式廓于
日本东京美术学校

1973年4月,他接受中国革命历史博物馆油画《血衣》的创作任务,到河南安阳、巩县等地搜集素材。在二十几天中,每天带病工作十三四个小时,5月22日下午,在画一老一少农民的头像时,因劳累过度手握画笔倒在油画架旁。经过18个小时的紧张抢救无效,不幸与世长辞。

《血衣》素描稿

王式廓的《血衣》是一件重量级作品。从目前所见资料来看,王式廓从1950年开始构思,到1973年5月23日去世前还在为这件作品搜集形象与色彩素材,前后历时二十多年,是一件在新中国美术创作史上历时最长而终未实现画家夙愿的作品。该创作原计划

以油画形式完成。1957年，作品尚在素描草图、习作阶段时，就被中国美协机关刊物《美术》重点报道，不仅在封面和内页选刊习作和草图，而且还专门发表了评论文章。一件作品，尚未完成即受到如此关注，这在《美术》杂志编辑史上极其少见。此次拍摄的《血衣》草图、素描共65幅，属于王式廓创作素描《血衣》前完成和积累的部分，依据画面信息及信息的完整度，可以分为整体构思性草图（9幅）、局部形象构思性草图（24幅）以及创作性习作（32幅），系统地展示了王式廓《血衣》构思和创作的过程，其中除个别草图和习作曾在有关出版物发表外，均未曾公开。

1959年十年大庆时要求王式廓在比较紧的时间内将《血衣》全幅创作完成，若按原计划画油画，时间显然不够，因此要在国庆节前完成创作任务，唯一可行的办法就是将为创作油画《血衣》积累的素描草稿、习作，顺势转换升级为完整的素描创作。打定主意后的王式廓为此经过数月努力，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葆有浓郁的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实现了以素描表现重大主题，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，非常珍贵。

巴勃罗·毕加索

巴勃罗·毕加索（Pablo Picasso，1881年~1973年）出生在西班牙马拉加（Malaga），是当代西方最有创造性和影响最深远的艺术家之一，立体画派创始人，他和他的画在世界艺术史上占据了不朽的地位。毕加索是位多产画家。据统计，他的作品总计近37000件，包括：油画1885幅，素描7089幅，版画20000幅，平版画6121幅。

主要生平

1881—1900年 青少年时期

1881年 10月25日毕加索出生于西班牙南部的马拉加；

1889年 完成第一件油画作品《斗牛士》；

1894年 首度展出作品；

1895年 进入巴塞罗那的隆哈美术学校；

1897年 进入马德里的皇家圣费南多美术学院就读，油画作品《科学与慈善》获马德里全国美展荣誉奖，后来又在马拉加得到金牌奖；

1900—1903年 蓝色时期（人生的低潮）

1902年 完成“蓝色自画像”；

1903年 完成《人生》，以浓郁的蓝色调表示贫老与孤独的苦难；

1904—1906年 玫瑰时期（粉红色时期，遇见自己的爱情）1904年 开始定居巴黎的

“洗衣船”，玫瑰时期开始。邂逅费尔南德·奥利维叶，并同居；
1905年 创作《拿烟斗的男孩》并被慈善家约翰·海惠特尼女士以3万美元重金购得；1906年 结识野兽派大师马蒂斯，为美国作家兼收藏家菖楚·斯坦因画像，《斯坦因画像》是毕加索从“玫瑰时期”跃入“立体主义”的跳板；

1907—1916年 立体主义时期

1907年 结识布拉克，开始立体派风格创作，创作《亚威农少女》；

1909年 解析立体派开始；创作《费尔南德头像》；

1912年 把上胶的纸贴到画上，进一步发展立体主义；

1917—1924年 古典时期

1917年 在意大利邂逅舞者欧嘉·科克洛娃，创作《欧嘉的肖像》；

1918年 与欧嘉结婚，与马蒂斯举行联展；

1920年 手工彩绘珂罗版《三角帽》；

1922年 创作《海边奔跑的两个女人》；

1925—1932年 超现实主义时期

1927年 邂逅年仅17岁的玛丽·德蕾莎·沃尔特，她成为毕加索的模特。并生下女儿马姬；

1929年 与雕塑家贡萨列斯一起创作雕塑和铁线结构。作以女人头像为题的攻击性系列画作，显现婚姻危机，结识达利；

1932—1945年 蜕变时期

1932年 创作《红色扶手椅中的女人》；《读书》（La Lecture），展示了毕加索的金发情人瓦尔特（Marie-Therese Walter）胸口半露地搭着披肩，膝上搁着一本书，坐在椅子上头倚着红色椅背打瞌睡的模样。该画在2011年2月8日于英国伦敦再次拍卖，以九百万英镑为底价，6分钟内有至少7名来自世界各地的买家投标，最后由俄罗斯客户通过电话买下，成交价为两千五百二十万英镑。

1933年 以雕塑家工作室为题，创作石版画；

1934年 创作以斗牛为题的作品；

1936年 西班牙内战爆发。认识多拉·玛尔，并创作《多拉·玛尔的肖像》；

1937年 创作完成《格尔尼卡》；

1938年 创作《女孩与小船》；

1942年 创作版画《大自然的故事》；

1943年 邂逅22岁的弗朗索娃·吉洛；

1944年 加入法国共产党；

拿烟斗的男孩

1932年——《读书》

1945年 开始尝试石版画创作；

1946—1973年 田园时期

1947年 儿子克洛德降生。在陶艺家哈米耶工作室制陶，至1948年共作了2000件陶艺术品；

1948年 为世界和平会议创作“和平之鸽”海报和《贡戈拉的二十首诗》；

1949年 创作《卡门》系列；

1950年 获列宁和平奖章；

1953年 在玛都拉陶艺工作坊邂逅杰奎琳·洛克；

1954年 开始创作德拉克罗瓦的《阿尔及利亚女人》的变奏系列；

1956年 与克罗鲁佐共同拍摄电影《神秘的毕加索》公映；

1957年 在纽约现代艺术馆举办“毕加索75岁纪念展”，创作版画《斗牛系列》；

1958年 毕加索为设在巴黎的联合国教科文总部大厦创作了壁画《伊卡洛斯的坠落》；

1959年 创作仿马奈《草地上的午餐》变奏系列；

1961年 与35岁的杰奎琳·洛克结婚，并庆祝毕加索80大寿；

1963年 绘制《画家与模特儿》；

1966年 巴黎大皇宫及小皇宫举办大型《毕加索回顾展》。创作《流沙系列》；

1968年 创作《塞莱斯蒂纳》和《可笑的男人》系列版画；

1970年 把西班牙家中保存的近2000件早期作品捐赠给巴塞罗纳毕加索美术馆；

1971年 巴黎国立现代艺术馆举办了“毕加索诞生90周年回顾展”；

1973年 92岁，4月8日逝世于坎城附近的幕瞻市。4月10日葬于佛文纳菊别墅花园。

毕加索的黑白作品

《格尔尼卡》

《格尔尼卡》，毕加索作，1937年，布面油画，305.5厘米×782.3厘米，普拉多博物馆藏。毕加索虽然热衷于前卫艺术创新，然而却并不放弃对现实的表现，他说：“我不是一个超现实主义，我从来没有脱离过现实。我总是待在现实的真实情况之中。”这或许也是他选择画《格尔尼卡》的一个重要原因吧。然而他此画的对于现实的表现，却与传统现实主义的表现方法截然不同。他画中那种丰富的象征性，在普通现实主义的作品中是很难找到的。毕加索自己曾解释此画图像的象征含义，称公牛象征强暴，受伤的马象征受难的西班牙，闪亮的灯火象征光明与希望。当然，画中也有许多现实情景的描绘。画的左边，一个妇女怀抱死去的婴儿仰天哭号，她的下方是一个手握鲜花与断剑张臂倒地的士兵。画的右边，一个惊慌失措的男人高举双手仰天尖叫，离他不远的左边，那个俯身奔逃的女子是那样地仓皇，以致她的后腿似乎跟不上而远远落在了身后。这一切，都是可怕的空炸中受难者的真实写照。

画中的诸多图像反映了画家对于传统绘画因素的吸收。那个怀抱死去孩子的母亲图

像，似乎是源自传统绘画中哀悼基督的圣母像；手持油灯的女人，使人联想起自由女神像的造型；那个高举双手仰天惊呼的形象，与戈雅画中爱国者就义的身姿不无相似之处；而那个张臂倒地的士兵形象，则似乎与意大利文艺复兴早期某些战争画中的形象，有着姻亲关系。由此可以看出，毕加索不仅是一位富于叛逆精神的大胆创新者，同时也是一位尊崇和精通传统的艺术家。

乍看起来，这幅画在形象的组织及构图的安排上显得十分随意，我们甚至会觉得它有些杂乱。这似乎与轰炸时居民四散奔逃、惊恐万状的混乱气氛相一致。然而，当我们细察此画，却发现在这长条形的画面空间里，所有形体与图像的安排，都是经过了精细的构思与推敲，而有着严整统一的秩序。虽然诸多形象皆富于动感，可是它们的组构形式却明显流露出某种古典意味。我们看见，在画面正中央，不同的亮色图像互相交叠，构成了一个等腰三角形；三角形的中轴，恰好将整幅长条形画面均分为两个正方形。而画面左右两端的图像又是那样地相互平衡。可以说，这种所谓金字塔式的构图，与达·芬奇（最后的晚餐）的构图，有着某种相似的特质。另外，全画从左至右可分为四段：第一段突出显示了公牛的形象；第二段强调受伤挣扎的马，其上方那盏耀眼的电灯看起来好似一只惊恐、孤独的眼睛；第三段，最显眼的是那个举着灯火从窗子里伸出头来的“自由女神”；而在第四段，那个双臂伸向天空的惊恐的男子形象，一下子就把我们的视线吸引，其绝望的姿态使人过目难忘。毕加索以这种精心组织的构图，将一个个充满动感与刺激的夸张变形的形象，表现得统一有序，既刻画出丰富多变的细节，又突出与强调了重点，显示出深厚的艺术功力。在这里，毕加索仍然采用了剪贴画的艺术语言。不过，画中那种剪贴的视觉效果，并不是以真正的剪贴手段来达到的，而是通过手绘的方式表现出来。那一块叠着另一块的“剪贴”图形，仅限于黑、白、灰三色，从而有效地突出了画面的紧张与恐怖气氛。

毕加索与立体主义

1908年，在巴黎秋季沙龙的展览上，当野兽派画家马蒂斯看到毕加索和布拉克的那些风格新奇独特的作品时，不由得惊叹道：“这不过是一些立方体呀！”同年，评论家沃塞尔在《吉尔·布拉斯》杂志上，借马蒂斯的这一说法，对布拉克展于卡思维勒画廊的作品评论说：“布拉克将一切都缩减在立方体之中”。他首先采用了“立体主义”这个字眼。后来，作为对毕加索和布拉克所创的画风及画派的指称，“立体主义”（Cubism）的名字便约定俗成了。

在西方现代艺术中，立体主义是一个具有重大影响的运动和画派。其艺术追求与塞尚的艺术观有着直接的关联。立体派画家自己便曾声称：“谁理解塞尚谁就理解立体主义”（哈德史·奥斯本《20世纪艺术中的抽象和技巧》，四川美术出版社，1978年，第87页）。立体派画家受到塞尚“用圆柱体、球体和圆锥体来处理自然”的思想启示，试图在画中创造结构美。他们努力地消减其作品的描述性和表现性的成分，力求组织起一种几何化倾向的画面结构。虽然其作品仍然保持着一定的具象性，但是从根本上看，他们的目标却与客

观再现大相径庭。他们从塞尚那里发展出一种所谓“同时性视象”的绘画语言，将物体多个角度的不同视象，结合在画中同一形象之上。例如在毕加索的《亚威农少女》一画上，正面的脸上却画着侧面的鼻子，而侧面的脸上倒画着正面的眼睛。一般说来，《亚威农少女》是第一件立体主义的作品，而立体主义运动则通常可分为两个阶段。一个阶段是1912年之前的所谓分析立体主义。画家们继承塞尚对绘画结构进行理性分析的传统，试图通过对空间与物象的分解与重构，组建一种绘画性的空间及形体结构。1912年以后，立体主义运动进入第二阶段，通常称为综合立体主义。此时在画中色彩起了有力的作用，但形体仍然支离破碎，只是更大和更富于装饰性。画家们新创出一种以实物来拼贴画面图形的艺术手法和语言，进一步加强了画面的肌理变化，并向人们提出了自然与绘画何者是现实，何者是幻觉的问题。立体主义虽然是绘画上的风格，但对20世纪的雕塑和建筑也产生了深远的影响。

教学笔记

第二课 营造艺术的情趣和意境

学习领域：欣赏·评述

课时：1课时

——【教材分析】——

艺术既产生于一定的社会时代，又具有超时代的作用。艺术来源于生活又区别于生活，处于“似与不似之间”“太似为媚俗，不似为欺世。”艺术离不开产生情感的现实生活，即使荒诞派艺术也来源于现实生活，是对现实生活的一种折射。艺术并不是对现实生活的简单模写，而是一种夸张的、理想化的、抽象化的反映，它与现实生活存在着某种时间上的、空间上的、逻辑上的、形象上的差异，而且艺术往往附加上了创作者的主观意向和联想。在艺术创作与欣赏过程中需要丰富的想象，这样有助于艺术形象审美特征的发挥，从而构成艺术未尽之意的合理补充。

本课是在第一课的基础上，进一步探讨艺术美与生活美的区别与联系。考虑到学生的年龄特点及认识水平的局限，将这一理论更加通俗化，通过对美术作品中营造艺术的情趣和意境的不同方式及表现形式的分析探讨，提高学生的艺术修养和品位。本课通过引导学生从中西绘画在构思的巧妙、构图的趣味、形式的新颖以及中国山水画中“意境”营造等方面入手，感受不同绘画语言独特的艺术美感。了解画家是怎样通过自己的情感体验表达自己的想法，将生活中的感受艺术化的过程。了解中国山水画中通过笔墨的运用、构图的安排、虚实处理来实现对意境的营造，让学生对中国画的精神与特点有一个整体的了解，品味意境，享受意境，到意境表现的分析理解。

意境：中国传统美学思想的重要范畴，在传统绘画中是作品通过时空境象的描绘，在情与景高度融汇后所体现出来的艺术境界。（可查阅《中国大百科全书》美术第二卷）

中国画表现出的空灵飘逸、虚实相生、妙在似与不似之间的韵味，令人回味无穷。追求意境的表现是中国传统美学思想的重要组成部分，是中国画的重要特征之一。山水画中高山大川的雄浑厚重，小桥流水的清秀恬淡；山间云雾缭绕，小路曲折蜿蜒；楼台耸立，船帆点点……让我们感受到画家对大自然的那份眷恋、那份痴情，带给我们充满情趣的、有独特意境的美的享受。意境是山水画的灵魂，对意境的创造是山水画家毕生追求的艺术境界。画家通过笔墨的运用、构图的安排、虚实处理来实现对意境的营造。追求意境的创造是中国山水画重要的、独特的艺术传统之一。

生活中，美无处不在，但是，你必须有一双审美的眼睛才能感受到它的存在；生活的情趣也处处可见，但是，你必须是一个积极乐观、热爱生活、用心生活的人；同样，只有热爱生活，用心生活的艺术家才能发现和捕捉到生活中的情趣，通过巧妙的方式表现出

来。人的现实生活决定着与之相适应的思想感情，进而决定着用以反映思想情感的艺术。因此，在本课的学习过程中，不仅要让学生感受艺术美，了解不同的作品在画面的情趣、意境上的处理方法，更应该让学生懂得珍惜生活、热爱生活，使学生理解只有运用真挚的情感创作出来的作品才能感动观者。

本课可以运用多媒体等各种辅助手段，结合生活中相关的情节、情景，展示生活美与艺术美之间的关系，帮助学生更正确地把握作品的精神内涵。扩展与文学、诗歌等学科的联系，提高学生对美术作品中情感的感受与体验。

——【教学目标】——

知识与技能	体验感受美术作品中的情趣和意境，了解美术作品中情趣和意境的一些表现方法，能对相关美术作品的情趣和意境进行欣赏评述。
过程与方法	通过对美术作品中的情趣和意境进行的体验分析、欣赏评述，掌握一定的美术批评方法。
情感、态度和价值观	通过体验分析、欣赏评述，丰富学生的生活和艺术情感，培养学生对生活的热情，对美好快乐的向往。

——【教学思路】——

本课属欣赏评述课型，只有让学生充分体验感受到美术作品中那份情趣和独特的意境，才有可能结合自己的生活感受体验对作品欣赏评述。意境的体验可以借助多种辅助手段，与文学、诗歌等学科的联系，充分调动学生的视觉感官，使学生对美术作品中的情感和文化内涵体验更加深刻。而美术作品中的情趣则可以结合生活中相关的情节、情景，通过比较、联系，展示生活美与艺术美之间的关系，帮助学生更准确地把握作品的精神内涵。

本课可运用比较法、情境教学法和探究法等教学方法，分两个环节进行学习。每个环节都围绕一个主要问题，按照感受、分析、欣赏评述的次序展开。第一个环节是：情趣盎然的美术作品。可以先组织引导学生对其中一两件作品进行分析探讨，主要围绕问题：你觉得这幅画中最有趣的地方在哪？这样表现有什么效果？然后由学生尝试欣赏评述几件其他作品。第二个环节是：情境交融的意境。先结合诗歌音乐让学生感受画面的内涵，然后组织学生围绕：作品中表现的是怎样的意境？妙在何处？进行讨论，最后由学生针对作品中的意境进行欣赏评述。

● 教学建议

本课的主要内容是围绕着情趣和意境展开学习的，而这里面都包含着一个“情”字。

因此,情境教学是本课比较重要的教学方法。在课前制作课件时要精选图片、音乐、视频等,要让这些因素充分调动学生的情感。

教学过程:

1. 课前准备:教师布置学生准备几张自己觉得很有趣的照片(内容不限),选择其中部分代表性的照片运用到课件中。为学生提供相关的学习辅助资料,包括课文中所涉及的作品、画家生平、创作背景等,也可以为学生提供拓展的一些学习资料。提供一些相关的网站供学生参考。

2. 课堂引导阶段:播放课件,展示学生提供的有趣的照片,和同学们一起分享。表扬这些学生都是生活中的有心人,捕捉到这么生动有趣的照片。

看看艺术家是如何表现富有情趣的作品的。

3. 发展阶段:

第一个环节:感受与比较分析。欣赏一组相关的美术作品,组织引导学生对其中一两件作品进行分析探讨,主要围绕问题:你觉得这幅画中最有趣的地方在哪?这样表现有什么效果?从画面的构图、构思及不同寻常的方面引导学生分析理解。如齐白石的《青蛙》中右上角被芦苇缠住脚,正在挣扎的小青蛙,便是画面中最有趣的地方,它和画面左下方的三只大青蛙悠闲的姿态形成强烈的反差,增强了画面的戏剧性效果。为了更好地理解作品可以简单介绍齐白石及其绘画特点;夏加尔的作品《散步》中最不同寻常的地方是画面中被举起的人物像放风筝一样轻松地飘浮在空中,恰到好处地表现了画家喜悦的心情。为了更好地理解作品可以简单介绍夏加尔及其绘画特点。

欣赏评述。尝试对其他的几件美术作品在情趣的表现方面进行欣赏评述。

第二个环节:(1)欣赏、感受。播放多媒体课件,在诗歌、音乐配合下欣赏中国山水画作品《独钓寒江雪》和《李白诗意图》,感受画中独特的意境。(2)分析、探讨。围绕问题:作品中表现的是怎样的意境?妙在何处?展开讨论。《独钓寒江雪》可结合唐代诗人柳宗元的相关诗句对画面表现的意境进行分析理解。画面上只有一叶扁舟,一个渔翁在船头垂钓,四周除寥寥几笔微波几乎一片空白。画家巧妙地以大片空白来突出江水之辽阔和钓者的悠闲,表现出空蒙蒙的空间及浓郁的诗意。画家是以“空”当“实”,其实是“无声胜有声”,大大地增强了空间的表现效果,使画面境界空灵,意趣盎然;而《李白诗意图》则直接根据画面题写的诗句的意境进行探讨。所谓“诗是无形画,画是有形诗。”诗意有两种表现形式,一种是诗与画的有机结合,用画来表现诗意,或将诗题在画中,互相衬托,来表达画家的感情。同样也是以大面积空白,表现了大地的空阔与苍茫,很好地表达了思乡之情。(3)欣赏评述。尝试对《桃潭谷鸭图》进行欣赏评述。

4. 展示与讲评阶段:学生根据课后单元评价中的选择题来进一步巩固所学知识,运用所学新知识阐述自己选择的理由。

5. 本课小结:追求意境的表现是中国传统美学思想的重要组成部分,是中国画的重要特征之一。意境是山水画的灵魂,对意境的创造是山水画家毕生追求的艺术境界。情趣

和意境的表现体现了画家的思想、感情、理想、文化修养等。生活中，美无处不在，但是，你必须有一双审美的眼睛才能感受到它的存在；生活的情趣也处处可见，但是，你必须是一个积极乐观、热爱生活、用心生活的人；同样，只有热爱生活、用心生活的艺术家才能发现和捕捉到生活中的情趣，通过巧妙的方式表现出来。

6. 课后拓展、思考：影响画家表现情趣和意境的水平有哪些方面的因素？

● 教学评价建议：

1. 是否能感受不同作品中所体现的情趣和意境。
2. 是否能从表现方法和画家个人情感方面，理解作品中的情趣和意境。
3. 是否能从作品中的情趣和意境方面对相关美术作品进行欣赏评述。

——【拓展篇】——

郭熙《林泉高致》

韩拙《山水纯全集·论山》

王伯敏《山水画纵横谈·中国山水画简史》

——【资料篇】——

四羊图与陈居中

宋画家陈居中作品，现藏于北京故宫博物馆。册页，绢本，淡设色，纵：22.5厘米，横：24厘米。此图绘四只山羊在枯树下打斗、观望的不同动态，形象生动，逗人喜爱。全图用笔简练朴实，色调柔和中又有对比。以大面积淡墨渲染出坡地，将天地区分开来，并很好地衬托了画面的主体。图中景物高低错落，画面富于变化，不愧为陈居中的传世佳作。

陈居中，生卒年不详，南宋画家。宁宗嘉泰（1201—1204）时为画院待诏。专工人物和马，也擅写放牧、出猎等景。注重写实，观察精微，风格“俊俏明媚”，富于生趣，人谓其作“不亚黄宗道”。

此图以左实右虚的一角景式构图，描绘四只毛色各异的山羊。画面构图简洁、精练的笔墨，淡雅的设色和准确生动的形象，充分而传神地表现了山羊顽皮、好斗的天性，坡上枯木荆棘，木叶凋零，野草枯黄，画面上一派清秋幽旷的氛围，富于生活情趣。

秋天（这从画面上树叶的凋零及野草枯干可知），野地的山坡上有四只羊，其中两只羊在嬉戏，旁边一只老羊似是它们的母亲，在旁照顾着它们，而立于高坡之上的一头羊可能是它们的父亲，正威严地注视着这场游戏。当然，这种拟人化的推测，自是笔者的臆想，就像现在笔者脑中出现“山坡羊”这个京剧曲牌一样，是自然而然地涌现在脑海中，不由自主……

《四羊图》的绘者是南宋宁宗时的画院待诏陈居中，他擅长人物、蕃马，传世作品有《文姬归汉图》《胡笳十八拍》等。宋代画家题材广泛，风格多样，注意观察生活，善于塑造生动形象、画风谨严、多现实主义表现手法，这在陈居中的“四羊图”中也体现了出来。“四羊图”中的羊无疑是画面的主体，羊的形象十分逼真，姿态也很生动，细部描绘十分讲究。不知你注意了没有，在山坡的大树上，还有两只禽鸟哩。

李可染简介

李可染（1907.3—1989.12），江苏徐州人，中国现代著名中国画艺术家；1923年入上海美专，1929年入国立西湖艺术院，1943年任重庆国立艺专讲师并举办画展；1946年应聘任北平国立艺专副教授；拜齐白石、黄宾虹先生为师；1979年后任中央美术学院教授，中国画研究院院长，中国美术家协会副主席。他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，曾在国内外多次举办个人画展；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》《看山图》等。

附：李可染生平传略

李可染（1907—1989），中国现代杰出的中国画家；1907年3月26日生于江苏省徐州市，1989年12月5日卒于北京。

李可染自幼即喜绘画，13岁时学画山水。1923年入上海美术专科学校学习，两年后毕业回乡作小学教师，并任教于徐州艺术专科学校。1929年考入西湖艺术院研究班，学习油画并得到林风眠的指导与赏识。1932年作《钟馗》并入选第2届全国美术展览。

1937年入郭沫若主持的政治部第三厅，在武汉等地画抗日宣传画；1942年在四川重庆参加当代画家联展；1943年任国立艺术专科学校中国画讲师。次年在重庆举办水墨写意画展；1945年与林风眠、丁衍庸、关良、倪貽德举行五人联展。这一时期的作品，以山水和写意人物为主。

1946年到北平艺术专科学校任教，翌年春拜齐白石为师，相随10年。同年又深得黄宾虹积墨法之妙。

1949年后，当选为中国美术家协会理事；1953年在北京举行了李可染、张仃、罗铭写生联展。

1957年，访问德意志民主共和国，画了大批写生作品，在笔墨、造意与境界的处理上均达到了一个新的高度。

这一时期的代表作将西洋近代绘画注重感性真实和对象个性的特色融入中国画的笔墨形式之中，破除了传统山水画辗转相承的老程式，给作品注入了新鲜的生命感受和现代特色，是对传统山水画的突破，并由此而逐渐形成了自己的独特风貌。

1959年在北京、天津、上海、南京、广州、捷克斯洛伐克举办了画展并出版了画集，

当年被选为全国政协委员。

1979年当选为中国美术家协会副主席、全国文联委员，并被任命为中国画研究院院长。

1983年摄成美术教育片《李可染的山水艺术》，欣赏片《为祖国山河立传》《李可染画牛》。

1986年在中国美术馆举办回顾性的李可染中国画展，展出了他各时期的作品 200 余幅。

这一时期是李可染创作的又一高潮阶段，笔墨更加纯熟，挥写更加自如，意趣更加醇厚，形式更趋于风格化。

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普遍看法。出版有《李可染水墨写生画集》《李可染中国画集》《李可染画牛》等。

齐白石简介

齐白石（1864—1957），湖南湘潭人，20世纪中国画艺术大师，20世纪十大书法家之一，世界文化名人。齐白石1864年元旦（清同治二年癸亥十一月二十二日）出生于湘潭县白石铺杏子坞，1957年9月16日（丁酉年八月二十三日）病逝于北京，终年94岁。宗族派名纯芝，小名阿芝，名璜，字渭清，号兰亭、濒生，别号白石山人，遂以齐白石名行世；并有齐大、木人、木居士、红豆生、星塘老屋后人、借山翁、借山吟馆主者、寄园、萍翁、寄萍堂主人、龙山社长、三百石印富翁、百树梨花主人等大量笔名与自号。家道贫寒，只读过短暂的私塾，15岁起从师学木工而以雕花手艺闻名，26岁转从萧芴陔、文少可学画像，27岁始从胡沁园、陈少蕃习诗文书画，37岁拜硕儒王闾运为师，并先后与王仲言、黎松庵、杨度等结为师友。齐白石在家乡先后居出生地星斗塘、梅公祠借山吟馆、茹家冲寄萍堂。自40岁起，离乡出游，五出五归，遍历陕、豫、京、冀、鄂、赣、沪、苏及两广等地，饱览名山大川，广结当世名人，樊樊山、夏午诒、郭葆荪等皆为挚友。55岁避乱北上，两年后定居北京。时与陈师曾、徐悲鸿、罗瘿公、林风眠等相过从。74岁游蜀，与黄宾虹、金松岑相见。

齐白石主张艺术“妙在似与不似之间”；衰年变法，绘画师法徐渭、朱耷、石涛、吴昌硕等，形成独特的大写意国画风格，开红花墨叶一派，尤以瓜果蔬菜花鸟虫鱼为工绝，兼及人物、山水，名重一时，与吴昌硕共享“南吴北齐”之誉；以其纯朴的民间艺术风格与传统的文人画风相融合，达到了中国现代花鸟画最高峰。篆刻初学丁敬、黄小松，后仿赵之谦，并取法汉印；见《祀三公山碑》《天发神谶碑》，篆法一变再变，印风雄奇恣肆，为近现代印风嬗变期代表人物。其书法广临碑帖，历宗何绍基、李北海、金冬心、郑板桥诸家，尤以篆、行书见长。诗不求工，无意唐宋，师法自然，书写性灵，别具一格。其

画印书诗人称四绝。一生勤奋，砚耕不辍，自食其力，品行高洁，尤具民族气节。留下画作三万余幅、诗词三千余首、自述及其他文稿并手迹多卷。其作品以多种形式一再印制行世。

齐白石曾任国立北平艺术专科学校名誉教授、北平美术家协会名誉会长、中央美术学院名誉教授、中央文史馆研究馆员、中国人民对外文化协会理事、中国画院名誉院长、北京中国画研究会主席、全国美术家协会主席；1949年7月、1953年9月两次出席中华全国文学艺术工作者代表大会，连续当选为全国文联委员；1954年8月当选第一届全国人民代表大会代表；与毛泽东主席交谊甚深并受到过接见；1953年1月文化部授予其荣誉奖状及“人民艺术家”称号；1955年12月德意志民主共和国艺术学院授予其通讯院士荣誉状；1956年4月世界和平理事会授予其1955年度国际和平奖金，9月举行授奖仪式；1963年被世界和平理事会推举为世界文化名人。

附：齐白石生平传略

齐白石（1864.1.1—1957.9.16）家贫寒，少时读书一年，牧牛砍柴之余读书习画。

1877年做木匠学徒，次年改学雕花木工，曾习摹《芥子园画传》，并据以作雕花新样。

1888年起，先后从萧芑陔、文少可、胡沁园、谭溥等人学画。曾从陈作媧读书，从王湘绮攻读诗文，任龙山诗社社长。

1902年起，出游陕西、北京、江西、广东、广西。七年间“五出五归”，得见名山大川，画风由工转写，书法由何绍基体转学魏碑，篆刻由丁、黄一路改学赵之谦体。

1917年二进北京，结识陈师曾、姚茫父等，次年返湖南。

1921年定居北京，从陈师曾劝，始行变法。

1926年应林风眠聘于国立北京艺术专门学校任教。

1936年游四川。

1937年自加两岁。抗日战争期间，北平沦陷，表示“画不卖与官家”。

1946年重操卖画治印生涯，同年赴南京、上海举办个展，并应徐悲鸿聘，任北平艺专名誉教授。

1949年当选中国文联委员，中华全国美术工作者协会委员。

1952年聘为中央美术学院名誉教授。中国美术家协会主席，中央文史馆研究馆员，北京中国画研究会主席，北京中国画院名誉院长。曾当选第一届全国人大代表。

擅长中国画、书法、篆刻和诗歌。一生作画不辍，留下大量诗、书、画、印作品。传世画作有《墨虾》《牧牛图》《蛙声十里出山泉》等。著有《借山吟馆诗草》《白石诗草》《白石老人自传》等；出版有三卷本《齐白石作品选集》《齐白石山水画选》等画册多种。

1953年中央文化部授予“人民艺术家”称号。

1955年德意志民主共和国艺术学院授予通讯院士荣誉状。

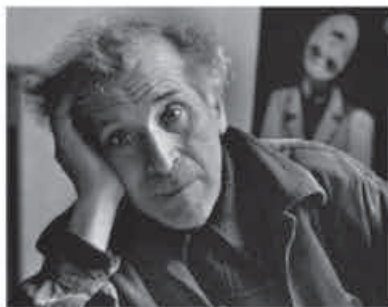
1956年获世界和平理事会1955年度国际和平奖金。

1963年被世界和平理事会推举为世界文化名人之一，同年于中国美术馆举办《世界文化名人——齐白石诞生100周年纪念展览会》。

1983年底至1984年1月于中国美术馆举办《纪念齐白石诞辰120周年作品展览》。

马克·夏加尔

马克·夏加尔(1887年—1985年)，白俄罗斯裔法国画家、版画家和设计师。他的作品依靠内在诗意力量而非绘画逻辑规则把来自个人经验的意象与形式上的象征和美学因素结合到一起。夏加尔几乎一直工作到他生命的最后一刻。他的油画色彩鲜艳，别具一格，每每把犹太民间传说融入作品，并从自然界天真朴实的形象中汲取素材。是一位追求天真纯朴，从俄国乡下犹太居民到巴黎的画家。他历经立体派、超现实主义等现代艺术实验与洗礼，发展出独特个人风格，在现代绘画史上占有重要的地位。

马克·夏加尔

马克·夏加尔生于俄国西部的小城捷布克斯。他的父亲是一个普通的工人，一心想把儿子培养成一个有学问的拉比。因此，夏加尔16岁以前一直在犹太经学院中学习犹太经典。但他从小就对绘画有特殊的兴趣，并表现出敏锐的观察力。当他母亲注意到这一点后，就果断地让他去学画。在学了几个月后，他发现他的老师不如他画得好，就离开家乡到圣彼得堡去学习。后又去巴黎等地观察，与同行交流，最后终于成为一代大师。他的画主要是表现俄国犹太人的生活，他本人也一直与犹太文化和宗教保持着密切的联系。他说：“如果我还是一个犹太人的话，那么我就决不会成为一个画家，可能成为一个和今天的我完全不同的人……我在生活中的唯一要求不是努力接近伦勃朗、戈莱丁、丁托利克以及其他的世界艺术大师，而是努力接近我父辈和祖辈的精神”。

马克·夏加尔在法国艺术的影响下，新的巴克斯特画室声誉鹊起。它具有现代艺术的光辉，并和法国保持着接触。夏加尔进入这家画室，受到深刻的震动。1941年，他决定应纽约现代艺术馆的邀请去美国。他痛苦地关注着在欧洲发生的事件，在因自己种族的痛苦和自由受到威胁而发生的呐喊声中，他的画风大变。1944年9月，其妻帕拉·夏加尔去世。于是，对过去的和更遥远的时期的强烈回忆贯穿了他的作品，使画家如同画中的一个人物，并以异乎寻常的熟巧超越了生活。他完成了从1937年就开始创作的名为《在她周围》的大型作品。它成为以回忆帕拉为中心的全部他所喜爱的题材的综合体。1945年，夏加尔创作了斯特拉文斯基的芭蕾舞《火鸟》的背景、幕布和服装。1947年，他回到法国定居，从1949年起，他住在旺斯，拿出过去的草稿，开始创作一系列新的油画，让巴黎的景色充满神奇的回忆。夏加尔对于当代艺术的贡献显得愈来愈重要。1941年，超现实主义研究创始人的安德烈·布雷东指出：从1911年起，他（指夏加尔）的艺术便推翻了形貌成分

和规律的障碍。1985年3月28日，夏加尔在法国滨海城市阿尔卑斯圣保罗去世。

主要活动大事记

1887年7月7日，马克·夏加尔出生于俄罗斯西部一个犹太人大家庭。

1910年来到巴黎发展。曾在独立沙龙展出作品。

1914年在柏林举办个人展。他回家乡探亲访友时，恰好赶上第一次世界大战爆发，然后是布尔什维克革命。

1923年返回巴黎。在巴黎开始从事版画创作，为许多纪念版图书制作了数百幅蚀刻画。

1941年他离开巴黎前往纽约，1945年为斯特拉文斯基的芭蕾舞剧《火鸟》设计舞台背景和服装。

1947年再度定居法国之后，他为耶路撒冷、巴黎和美国的一些公共建筑制作了不少彩画玻璃窗和壁画。

1949年起，他住在旺斯，拿出过去的草稿，开始创作一系列新的油画。

1985年3月28日，夏加尔在法国滨海城市阿尔卑斯圣保罗去世。

马远与《寒江独钓图》

作者简介

马远，1140年生，1225年逝世，中国南宋著名画家，擅画山水、人物，并以画水闻名。字遥父，号钦山。祖籍河中（今山西永济），移居钱塘（今浙江杭州）。光宗、宁宗时任画院待诏。出身绘画世家，曾祖马贲、祖马兴祖、伯马公显、父马世荣、兄马逵等皆为宋代知名画家。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。马远艺术上禀承家学而超过了他的先辈，他继承并发展了李唐的画风，以拖技的多姿形态画梅树，尤善于在章法上大胆取舍剪裁，描绘山之一角水之一涯的局部，画面上留出大幅空白以突出景观。这种“边角之景”其特点正如前人所指出的“全境不多，其小幅或峭峰直上而不见其顶，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”，予人以玩味不尽的意趣。所以马远又号“马一角”。

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》等传世。子马麟，亦善画，宁宗时任画院祗候，擅花鸟、山水等，禀承家学，有《层叠冰绡图》等传世。

记载中马远的绘画作品数量较多，但流传至今的已屈指可数。重要作品有故宫博物院

收藏的大幅作品《踏歌图》、《水图》、《梅石溪凫图》，及《寒山子像》、《孔丘像》、《石壁看远图》、《高阁听秋图》等一些小幅真品，台北故宫博物院收藏有《华灯侍宴图》，美国纳尔逊博物馆收藏有《西园雅集图》卷，上海博物馆收有三幅：《松下闲吟图》、《倚松图》和《雪履观梅图》，还有少量作品散落在世界其他博物馆及私人收藏家手中。

《寒江独钓图》

《寒江独钓图》，只画了漂浮于水面的一叶扁舟和一个在船上独坐垂钓的渔翁，他身体略前倾，全神贯注，或许此时正有鱼儿咬钩？由于钓者坐在船的一端，故尔船尾微微上翘。四周除了寥寥几笔的微波之外，几乎全为空白。然而，就是这片空白表现出了烟波浩渺的江水和极强的空间感，更凸显出一个“独”字，衬托了江上寒意萧瑟的气氛，从而更加集中地刻画了渔翁专心于垂钓的神气，也给欣赏者提供了一种渺远的意境和广阔的想象空间。这真是“虚实相生，无画处皆成妙境”！

这幅画取唐人诗意——“孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪”。画清冷静寂的湖面上，停一小舟，一位蓑笠翁正独自垂钓，对岸山势险峻，天空阴沉，将雪山反衬得更为鲜明。近处挺劲的青松被积雪覆盖，迎风傲立，枯树低枝，颇具生机。在艺术表现上，这幅画取平远布局，构图有宋人笔意。画面上的色调单纯，点以赭石、花青，与墨色相间。一派寒气，使作品凝重而又有生气，充满了静寂、萧寒的气氛。

这幅画作者以严谨的铁线描，画一叶扁舟，上有一位老翁俯身垂钓，船旁以淡墨寥寥数笔勾出水纹，四周都是空白。画家画得很少，但画面并不空。反而令人觉得江水浩渺，寒气逼人。而且还觉得空白之处有一种语言难以表述的意趣，是空疏寂静，还是萧条淡泊，真令人思之不尽。这种诗一般耐人寻味的境界，是画家的心灵与自然结合的产物，在艺术上则是利用虚实结合而产生的结果。

《寒江独钓图》是一幅在艺术上成功地运用虚实结合，创造出意象境界的典范之作。

唐代诗人柳宗元有一首绝句：“千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪”（《江雪》）。《寒江独钓图》创作与这首诗有关，这就是诗意画，欣赏这一诗一画，可以领略到“诗是无形画，画是有形诗”的艺术趣味。

教学笔记

人教版®

第二单元

春天的畅想

单元综述

本单元属于造型表现的领域，在这单元中，包括了《色彩的魅力》《春天的畅想》2课学习内容，教材侧重让学生认识色彩，了解色彩与自我表现的关系，试图改变传统教学的色彩基本概念和基本技法的传授，努力培养学生对色彩的艺术感受。根据课程标准要求，教学内容应贴近学生生活，以学生生活经验为切入点。本单元主要借助大自然赋予春的气息，调动学生内心的生活体验，启发学生大胆的想象和联想，通过不同的角度感受与表现春天，体验自然美与艺术美共同的美感与不同表现方式，学生的许多生活经验和个人情感及爱好都能释放出来，不同的学生会从中获得不同的感想和收获，个人情感也得到升华。因此，以这种教材内容编排作为培养学生美好情感，使之获得再创造能力的载体，恰当且顺应了中学生身心发展的需要。其中《色彩的魅力》结合欣赏和练习认识造型与色彩在造型艺术中的地位，了解色彩的本质特征、色彩的象征意义和色彩联想使人产生的不同情感，运用色彩进行自主表现。为下一课《春天的畅想》能够用自己熟悉的艺术表现形式表达自己对春天的畅想创作提供理论依据。《春天的畅想》通过欣赏引发学生对春天色彩的主观感受，并结合自身感受和色彩知识完成对春天主题的色彩创作。

单元总目标

知识与技能	学习色彩三原色、色彩三要素、色彩对比及色调等色彩基础知识。了解色彩的本质特征、色彩的象征意义和色彩联想使人产生的不同情感。学习造型与色彩的技能、技巧与表现形式，理解艺术美与自然美之间的关系。运用色彩的对比、协调，达到情感表现的目的，使其逐步形成审美趣味和美术欣赏能力。
过程与方法	通过学习相关的色彩知识并运用抽象色彩练习的形式，体会色彩在艺术作品中的重要性，提高色彩表现力，在造型和色彩表现方面形成自己的感受和看法，会运用色彩以抽象或具象的形式表现自己的主观感受，能够通过色彩传达自己的思想和感情。通过欣赏引发学生对春天色彩的主观感受，结合自己的观察发现，进行大胆地想象，构思出自己对春天的感受，并结合自身感受和色彩知识用适合自己的表现形式去表现春天，完成对春天主题的色彩创作。
情感、态度和价值观	从不同角度、不同途径去观察春天，体验感受春天，理解春天，使学生能够更好地去感受生命与自然之间和谐交融的关系，体会画者与自然和谐交融的关系以及保护自然的重要性，并且能在画中很好地体现，从而珍惜自然，爱护自然。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、保护自然就是保护人类自己的体会。培养学生积极参与交流意识，感受成功的体验。

人教版®

第一课 色彩的魅力

学习领域：造型·表现

课时：2课时

——【教材分析】——

本课选择色彩表现为教学内容，让学生通过学习了解色彩的本质特征、色彩的象征意义和色彩的感情使学生产生的不同情感反应，并运用色彩进行自主表现。按照课程标准“造型·表现”学习领域的阶段目标有关要求，教材侧重让学生认识色彩，了解色彩与自我表现的关系，试图改变传统教学的色彩基本概念和基本技法的传授，努力培养学生对色彩的艺术感受。在美术活动过程中进一步学习色彩知识，提高色彩表现力，在造型和色彩表现方面形成自己的感受和看法，会运用色彩表现自己的主观感受，能够通过色彩传达自己的思想和感情。

教材以“色彩斑斓的气球翱翔于蓝天”照片导入丰富的色彩世界，一方面让学生感受自然的色彩之美，感悟生命的意义，使学生情感得到升华，促使其积极向上的生活态度的形成。另一方面从自然形态感受色彩的基本特征。通过启发、引导与体验相结合，侧重对色彩的心理效应的介绍。使学生认识色彩、了解色彩与表现自我的关系。表现春、夏、秋、冬四季的感受。让他们通过赏析，并结合色彩表现的相关知识，从而进一步地运用色彩进行自主表现和探索。

教材设置了三个活动，通过活动设置了一系列问题层层展开教学，活动一“研究与讨论”从感悟自然的色彩之美到凡·高《白色的果园》的色彩分析，唤起学生对色彩的情感反应，了解色彩和主观感情的关系。要求学生思考美术作品是如何用色彩来表达自然之美，如何表达主观情感的。使学生在欣赏感受的基础上获得情感体验。学习活动二“探究与发现”引导学生了解色彩的本质特征、色彩的象征意义和色彩联想使人产生的不同情感。学习活动三“体验与实践”要求学生尝试用色彩来表达自己的某种情感或对某事物的感受，完成对春天主题的色彩创作。

——【教学目标】——

知识与技能	通过观察、分析、讲授，让学生了解色彩三原色，色彩三要素及色彩对比等基础知识，让学生体验不同的色彩及色调给人的感受。
过程与方法	让学生体验大自然的色彩及色调给人的感受。让学生尝试运用色彩来表现不同的情感，抒发内心的感受，用色彩的情感特征进行大胆表现。

情感、态度和价值观	提高审美情趣和热爱生活的情感,让学生发挥个性的表现,引导学生发挥创造性的思维。促进学生的个性发展。
-----------	---

——【教学思路】——

为更好地促进学生的自主学习,使学生对自己有一个更全面的了解,教师可采用“感受—发现—探究—体验”的教学策略,教材提供的色彩斑斓的气球照片紧密结合课题,非常具有生活化,可以此导入新课,唤起学生对色彩的情感反应。从主题与色彩的情感表现和画家的艺术魅力而言,教材选择了凡·高具有代表性的作品《白色的果园》,教师可以充分利用。

本课注重学生的感受体验,强调学生在自主探究的过程中掌握知识技能,教学中可引导学生通过观察自然之美,来探究和发现色彩的本质特征、色彩的象征意义和色彩联想。教学应创设条件,提供学生感受的环境,因此在教学组织中可充分挖掘并利用现实生活素材,尽可能地使教学活动更加生动、有趣。利用多媒体课件展示大量的图片,结合生活实际,以激发学生的学习兴趣,加深情感体验。通过丰富多彩的讨论,以合作学习促自主探究。

● 教学建议

1. 对教学媒材和教学手段的建议:充分借助和发挥多媒体的作用,充分利用多媒体电脑、实物投影仪、不同风格的音乐片段、描绘不同季节的影视作品片段及凡·高的代表作、课本等。借助多媒体教学手段,对教材内容进行补充、延伸、拓宽和重组使教学更加生动直观,贴近生活,富有趣味。让学生亲身参与感受、参加探索发现从而体验过程,获取知识形成技能,享受快乐。教师应多启发和诱导,充分发挥每个学生的主体性和创造性,重视对学生个性和创造精神的培养。并使学生通过美术学习,加深对文化和历史的认识,加深对艺术的社会作用的认识。

2. 对教材处理的建议:“活动二”,建议安排一系列小游戏,其一是可以借助化学实验的思路将三原色溶解于水,互相按一定比例进行混合形成其他颜色。学生会非常激动踊跃。其二观察不同色调画面,学生通过色调比较,感受不同色彩对营造气氛、传达情感的作用。其三对色彩的对比关系进行讨论。此环节可以多样的课程内容呈现形式和教学方式,结合生活实际,激发学生的学习兴趣。让学生在自主探究中学习研究色彩的本质特征。

学习活动三,建议学生作业减弱对形的要求,强调色彩的作用,教学可展示有针对性的图片激发学生的创作灵感。教师对作画工具提出一定要求,建议用水彩或水粉作画,掌握调色用笔技巧,教师可以示范,使学生掌握一定的表现技法。

3. 对教学策略的建议：本课教学过程，应更多体现于“引导”与“体验”之中。教师采用谈话的教学方法，更多地使用启发式谈话，提出问题，然后通过欣赏、演示、讨论引导学生寻找答案。教师提问要目的明确，紧密围绕教学内容的重点、难点进行。对色彩知识的了解可直接利用教材提供的图片，还可分小组请学生带色卡进行对比试验，这样既直观，又有趣。

● 教学准备与教学过程

一、教学准备阶段：

（一）教师准备教具：以色彩为主表现春天的造型艺术作品。能够演示造型与色彩表现特点的影视图片资料。能够演示色彩知识的绘画材料，如水粉画材料、水彩画材料、丙烯画材料或电脑美术设备等。

（二）学生准备学具：能够进行色彩练习的绘画材料，如水粉画材料、水彩画材料、丙烯画材料或电脑绘画设备等。

二、整个教学过程叙述：

具体教学过程设计如下，大体分为六个阶段来完成：

（一）引导阶段

1. 观看视频思考问题：

在缤纷的色彩世界中，我们经常看到的颜色有哪些？

[多媒体是一种直观的教学方法，美术本身是一种视觉艺术，通过直观教学使学生得到视觉、听觉的冲击，从而来激发学生的求知欲。]

2. 举例：欣赏课本第10页中国民间美术作品，这幅画在色彩运用上有什么特点？运用电脑，改变这幅中国民间美术作品的色调以蓝、绿色为主。（利用电脑的优势，加强直观感受。通过比较，让学生感受色彩在绘画中表现情感的重要性）

色调改变了，画面的气氛有没有变化？

[设疑，提出问题。通过提问，激发学生的想象力。]

（二）发展认知阶段

1. 分小组自主学习

（1）同种颜色，在不同的颜色的衬托下，给人的感觉相同吗？学生拿出色卡直观感受。

（2）它们在色相环上呈什么样关系？

（3）不同的对比关系产生了不同的视觉效果。

[这一阶段是深入阶段，学生结合运用教科书第11页小辞典知识解决问题，在此基础上发现和形成问题，学生间进行讨论、交流，教师给予必要的点拨，最后得以解决问题，突破难点。这是引导学生进行自主性探究学习的体现。]

2. 质疑问题阶段

(1) 预留三分钟时间让学生提问题。

(2) 学生根据自己的学习情况提出具体的疑难问题。

[预留质疑的时间。质疑是学生主动探究的第一步，也是创新的基础。鼓励学生质疑，有助于培养学生的独立思考能力。学生提出的问题有助于教师及时对教学进行调整。]

(三) 认知巩固阶段

1. 欣赏课纪录片：《山地自行车》春、夏、秋、冬四季转换片段欣赏。表达了一个什么自然现象？画面有什么相同，有什么不同？春、夏、秋、冬四季各有什么特点？它们各有什么颜色？

2. 完成“活动二”学生练习，可两人一小组完成。

[通过练习巩固知识提高表现能力。通过练习检验知识掌握的情况。]

(四) 收拾与整理阶段

运用不同的色彩，通过组合，分别表达欢快和沉静，形体不作限制。

(1) 教师以个别辅导的形式提出自己的修改意见供同学们参考。

(2) 学生根据自己的理解认识对创作进行修改完善。

[通过练习巩固知识提高表现能力。]

(五) 展示与讲评阶段

学生上台展示自己的作品，谈谈自己创作的想法。自评、互评作品，提出整改建议。

[学生的自评与互评是一个不断自我完善与提高的过程。使每个学生愉快而有效地进行学习。]

(六) 课后拓展

运用所学到的知识和创作中的体会，换一个角度或换一种表现方式去表现相同的内容，加深对本单元所学内容的认识与理解。

教学评价建议：绘画材料应尽量选择水粉、水彩，允许学生以各种材料表达心中对春天的主观感受，在评价中应注重对学生情感的评价，而不拘于形式。

——【拓展篇】——

可提供学科前沿的信息和知识，也可以提供相关教学研究课题的提示（可参考修订前的教参）。

教学笔记

人教版®

第二课 春天的畅想

学习领域：造型·表现

课时：2课时

——【教材分析】——

本节课的主题紧紧围绕春天展开，借助大自然赋予春的气息，调动学生内心的生活体验，启发学生大胆想象和联想，通过不同的角度感受与表现春天，体验自然美与艺术美共同的美感与不同表现方式。通过欣赏引发学生对春天色彩的主观感受，并结合自身感受和色彩知识完成对春天主题的色彩创作。教材首先展示体现春天的各种图片，让学生感受自然界的春天。从赞美春天出发，感悟生命的意义，使学生情感得到升华，促使其积极向上的生活态度的形成。其次，教材从自然形态过渡到绘画作品欣赏，品鉴美术大师是如何表现春天的，分析美术各种创作形式的作品如何表现春天。最后，提示学生如果表现春天，自己会用什么表现方法表现，并总结春天给人的寓意及象征。教材中以画家“桃花谷”创作过程为线索，贴近自然，贴近生活，使学生能够很容易理解自然美和艺术美的关系，并能够牢牢记住——艺术来源于生活而高于生活。艺术美是对现实美的集中概括。本课设置欣赏感受和创作表现两个学习活动，旨在发展具有个性的表现能力，传递自己的思想感情。“活动一”教材安排了不同风格的美术作品欣赏，丰富学生的审美经验，从色彩情感方面使学生对美术作品作出积极的反应，在欣赏感受的基础上加强情感体验。“活动二”学生通过对色彩的分析，运用色彩的对比、协调，达到情感表现的目的，使其逐步形成审美趣味和美术欣赏能力。

——【教学目标】——

知识与技能	通过欣赏、感受、解读、品味春天，让学生喜欢春天，赞美春天，引导学生通过欣赏与评析，体会自然美和艺术美共同的美感与不同表现方式。
过程与方法	引导学生了解美术语言的表达方式和方法，选择恰当的工具、材料，运用绘画、剪纸、书法等形式，探索不同的创作方法，发展具有个性的表现方法。
情感、态度和价值观	通过观赏，结合自己的观察发现，进行大胆想象，构思出自己对春天的感受。并用适合自己的表现形式去表现春天。激发学生的创造精神，发展美术实践能力。

——【教学思路】——

在学生用春天的色彩表达自己情感体验的同时，培养学生从发现美、表现美到创造美和追求美的能力及正确的情感、态度、价值观。体现三位一体的课程目标。

以“欣赏、启发——联想、情感输入——交流——拓展”为展开课堂教学的主要途径和方式。结合自己的观察、发现、大胆想象和联想，充分挖掘大自然提供给我们的艺术素材；欣赏的过程中，体会大自然与艺术间的转换和交融所带来的美感。以学生的生活体验为基础，（通过欣赏、分析、交流、联想等教学活动）帮助学生感受艺术家们从不同角度、以不同形式对春天的赞美，加深情感体验。形成积极参与的交流意识，激发创作兴趣；初步完善创作构思，感受成功体验。

● 教学建议

对教材处理的建议：应摆脱旧的教学模式，在教学内容上综合音乐、文学、舞蹈、自然及朗诵艺术等相关学科知识，充分体现新课程的学科整合和关联。引导学生探索不同的创作方法，表现春天。

对教学策略的建议：以活动教学方式为主，主要通过让学生看、听、想、赛等教学活动，对美术作品自主欣赏学习，引发学生对春天的感受，通过形式活泼、内容丰富的活动激发学生学习的兴趣，体验造型表现带来的乐趣，在满足学生表现欲的同时，提高学生的创造力。可结合自身感受和收集的资料积极参与“赛诗会”“赛歌”“赛成语”“赛散文”，运用大胆的梦想和联想，进行构思创作，培养学生绘画创作的表现能力，抒发自己对春天的感受与热爱，激发学生描绘美好春天的欲望。这样既能让学生对自然美和美术作品作出自己的评述，又能提高学生的审美情趣和鉴赏、表达能力，力求在整个课堂教学中体现出美术课程的人文性、综合性、愉悦性。

对学生指导评价的建议：“活动二”可考虑两种方式让学生选择完成。其一把对春天的感受用色彩写生方式表现，其二直接用色彩表达自己对春天的某种主观感受，为教学开展提供灵活的选择。评价标准体现多维性和多极性，以鼓励为主，成功展示自我，愉快表演，提高学生的表现力、自信心和评价能力。引导学生选择恰当的工具、材料，运用绘画、剪纸、书法等形式，探索不同的创作方法，发展具有个性的表达形式。

● 教学准备阶段

教师准备：描绘春天的影视资料及文学作品的音像资料，中外造型艺术家表现春天的作品图片，表现春天的朱自清的散文《春》，表现春天的乐曲民乐合奏《春江花月夜》，并纳入多媒体课件。备课时要注意课堂教学设计的生动、灵活性。这节课设计的内容亲切、自然，使学习的内容与大自然联系起来，学生更易接受。同时跨学科的学习需要也提示我们要提高自身的业务素质和个人的修养水平。

学生准备：课前预习本课，在课前通过上网、去图书馆查阅等途径收集、摘录描写春天的文学作品片段与诗词，中外艺术家表现春天的作品图片，表现春天的摄影图片及歌曲和本地春节风俗习惯春景等。

● 教学过程

具体教学过程设计如下，大体分为五个阶段来完成：

（一）引导阶段

音乐《春江花月夜》

朱自清的散文：《春天》

油画《粉红色的果园》凡高

请同学们感受它们不同的艺术表达方式。

（1）思考在这些艺术作品中描绘和表达的是什么内容？

（2）“春天”的形象，不同门类的艺术作品是如何塑造的？

文学艺术作品——文字塑造春天形象

音乐艺术作品——音符塑造春天形象

绘画艺术作品——画面塑造春天形象

设计意图：美术课程标准指出：“在教学过程中，应特别注重以学生为主体的研讨和探索，引导学生积极探索美术与其他学科、与社会生活相结合的方法，进行跨学科学习活动。”通过音乐，文学的形式创设情景突破学科本位，建立美术、音乐、文学间的彼此联系，体现学科的综合性和实践性，让学生体验、感受艺术表现的多元性。

（二）发展认知阶段

1. 观察联想：教师利用多媒体展示有关春天景色的画面，教师自己拍摄我们学校的一角，我们校园中的春天图片。并让学生出示自己收集到的有关春天景色的图片。（通过观察，学生小组之间相互交流，共同讨论、探究春天的色彩）。

学生分组讨论，阐述有关春天的特点、景色，谈感受。

（1）自然界的哪些现象向我们传达了春天的信息？春天到了，可以组织哪些课外活动？

（2）我们校园中的春天在哪里？主要是以什么颜色为主？

（3）你发现春天都有哪些色彩，能否用一句话谈谈你对春天的感受。

2. 欣赏感受，拓展思维

美术家是怎样通过美术作品来表达春天的各种信息的？

（1）油画《初春的阳光》，请同学赏析画面带来的视觉美感。

（2）雕塑《春风》，请同学谈感受。

（3）油画《花开的果园》，请同学赏析画面带来的美感。

美术家通过中国画、油画、水粉画、水彩画、铅笔画、蜡笔画、年画、雕塑、剪

纸……等多种形式来表现春天。

(1) 美术作品的多种表现形式。

(2) 艺术家是怎样通过作品传达信息的?

3. 屏幕展示多幅作品的对照比较及重点放大展示的方法,进一步认识自然美与艺术美中的春天。(以教材刊登的作品为重点)

4. 摄影《桃花》与油画《桃花谷》的对比展示

(1) 自然美与艺术美具有哪些共同的美感?

(2) 自然美与艺术美不同的表现手法。

(3) 感受具象表现和意象表现手法的特点

(设计意图:创设良好的情感基调,引发学生的生活感受。美术课程标准提出“以活泼多样的课程内容呈现形式和教学方式,激发学生的学习兴趣,并使这种兴趣转化成持久的情感态度。应将美术课程内容与学生的生活经验紧密联系在一起。”这样的设计激发了学生对自然界的关注,并对学习产生浓厚兴趣。)

(三) 展示与讲评阶段

1. 介绍淡彩写生方法。

2. 要求同学们将自己在生活中发现和感受春天以及对春天的畅想形成自己的创作构思。

3. 同学间相互交流,汲取别人优点,完善自己创作构想。

4. 围绕自己的感受画创作草稿,并介绍创作设想。按照自己的表现意图和主题,通过色彩绘画的形式进行表现。

(展示评述:采用自评、互评作业的方式使学生与学生之间产生了一种互动热情,借此发挥学生思维发散性的特点。师生共同评述作业中的优缺点,总结出存在的共性问题,并加以轻轻点拨。)

如:(1)你认为他们的画哪里最有意思,为什么?

(2)你们喜欢自己的作品吗?(让学生大胆发表意见,成功展示自我,体验合作学习带来的快乐。)

(四) 收拾整理阶段

(五) 课后拓展阶段

1. 在课堂完成的作业基础上,根据收集资料进一步对作品进行完善。

2. 提示学生尝试性地多换角度和表现形式对春天进行描绘,如:尝试根据一首诗、一首乐曲画出春的意境。

● 教学评价建议

(作业形式可多样化,有铅笔画、国画、彩笔画、剪纸等等。)

1. 对造型表现活动是否感兴趣,并能积极地参与到活动中来。

2. 能否把自己对春天的感受大胆地表达出来。
3. 能否说出春天的色彩有哪些，与他人共同合作，用春天的色彩表现出春天的特点。

——【拓展篇】——

可提供学科前沿的信息和知识，也可以提供相关教学研究课题的提示（可参考修订前的教参）。

教学笔记

第三单元

富有活力的运动会

单元综述

为培养学生了解图像传达与交流的方法，初步形成视觉文化意识，依照《义务教育美术课程标准》中“设计·应用”学习领域的要求设置了本主题教学单元。鉴于运动会展示的是学生熟知而喜爱的体育活动，其丰富的形象策划活动使得运动会更加富有活力。本主题教学单元分别以“凝练的视觉符号”“亲切的使者”“喜悦与收获”为题设置了三个相对独立的教学专题，围绕富有活力的运动会为主题，紧密结合与运动会有关的美术设计活动，分别以标志设计、吉祥物设计和奖杯设计来展开学习活动。

标志（LOGO）作为视觉语言的图形符号，在人类文明发展中已经有五千年的历史。它以单纯、显著、易识别的物象、图形或文字符号为直观的视觉语言，具有表达意义、情感和指令行动等作用。随着时代的进步，标志不仅仅只是一种表明事物特征的视觉形象记号，而且已承载更多的文化象征意义。

吉祥物是人类原始文化的产物，它承载了大自然的生存中形成趋吉避邪的观念，是指能带来吉祥、好运的人、动物或物品。运动会吉祥物是专门为运动会而设立的吉祥物，各届大型运动会都诞生了各种造型多样的吉祥物。每个吉祥物都是独一无二的，它们都有富有活力的性格，体现了友谊和公平竞赛的精神。

奖牌、奖杯作为体育竞赛中的视觉形象标识，与运动会的会标、会旗等一样具有独特而鲜明的象征性。这些标识有着丰富的文化含义，形象地体现了体育运动的价值取向和文化内涵。代表运动会最高荣誉象征的奖牌奖杯，其创意及制作要求之高使之成为具有收藏价值的工艺品。

各主题活动中的欣赏评述，旨在通过与运动会有关的优秀的标志、吉祥物及奖杯奖牌作品的欣赏，了解艺术与社会的关系，掌握设计的主要门类及其主要特征，了解艺术家的设计意图。评述他人的设计和工艺作品，尝试用语言或文字从设计的角度进行评述。

单元总目标

知识与技能	通过本主题教学活动, 可以让学生参与学校运动会相关的形象设计, 学习设计的形式原理, 了解设计的主要门类和基础知识。
过程与方法	学生在本单元的美术创作实践活动中进行多种形式的创意设计和工艺制作, 可培养初步的设计意识和整体形象宣传、规划设计的能力, 掌握形象设计方法。
情感、态度和价值观	通过本单元学习, 让学生了解美术与社会的关系, 更好地理解运动的竞技精神, 极大地调动学生参与运动会的积极性。

人教版®

第一课 凝练的视觉符号

学习领域：欣赏·评述

课时：1课时

——【教材分析】——

标志是一种象征性的视觉信息传播符号，它以精练的形象表达一定的含义，具有认识、象征和审美的功能。标志传达信息的功能很强，它在现代社会的各个方面被广泛应用。

运动会是学生所熟悉且感兴趣的活动，运动会的标志、吉祥物、奖牌的设计能够激发学生的参与热情，因此本课选择标志设计这个与形象策划相关的内容展开教学，让学生了解标志设计的意义，参与设计、制作标志。并通过对运动会宣传工作的策划，加强学生对整体宣传形象设计的认识。

本课属于“设计·运用”学习领域的内容，是以运动会为表现主题单元的第一课，注重与学生生活的密切联系。教材安排了两个学习活动，“活动一”讨论分析标志的创意，了解标志设计的基本要素，立足于让学生初步了解标志的用途。“活动二”是“活动一”的实践应用，要求学生能设计出运动会标志草图，掌握标志设计的基本方法。

——【教学目标】——

知识与技能	了解标志的意义、特点、构成要素及表现形式等基本知识，学习标志设计的创意和方法； 培养学生应用标志的设计要素进行视觉表达的能力。
过程与方法	标志的表现方法和构成形式。 标志的创意设计。
情感、态度和价值观	激发学生美化生活的愿望，体验设计活动的乐趣，养成事前预想和做事有计划的行为习惯，以及耐心细致、持之以恒的学习态度，通过小组合作增进同学之间的友情。

——【教学思路】——

本课可采用协作式教学策略，通过对标志信息的收集、讨论，了解标志的含义、要素及形式组合特点，以第29届奥运会会徽为载体分析讲解标志的构思和创意。采用以学为主，以教为辅的教学策略以校运会为主题进行标志设计的方法、步骤引领，以个人为单位

进行运动会标志的设计。

● 教学建议

课前准备：

1. 将学生自由组合成4—6人的合作学习小组，采用表格罗列问题的形式，开展课前收集资料活动。例如给出五个不同运动会名称，把要收集的标志图形、创意、表现形式、组合形式等问题制成表格，发给学生课前查资料填写，使学生对本课主题形成初步的认识。

2. 学生应准备的工具材料：铅笔、作业纸、彩色笔、生活中见到的标志形象图片或实物。

3. 教师应准备好与教学内容有关的标志图片及教学课件。

课堂学习：

（一）认识、了解标志（引导阶段）

1. 开课引入：出示课件，观看一组标志图片，交流课前收集的标志，讨论并归纳：

表现形式——简练

传达信息——明确

艺术形象——独特美观

小结：标志是人们用来识别和传达信息的象征性的视觉符号，起着识别、示意和传递信息的作用。它通过精炼的艺术形象，使人一目了然。它具有很强的概括性与象征性，同时也有着独特的艺术魅力。

2. 图文结合教师讲述：标志的种类

国家标志、团体标志、商品标志、会议标志、交通标志、安全标志、体育运动标志……

3. 从书上所提供的标志中，你读出了标志设计的哪些信息？

同学之间互相交流、讨论，完成表格。

标志的设计要素	构思——力求巧妙、新颖、独特、表意准确。 构图——凝练、美观、适形。 色彩——单纯、强烈、醒目。
标志的表现形式	具象、意象、抽象。
标志的形式组合	图形组合、文字组合、图文组合。

4. 标志的构思与创意

以奥运标志为例教师进行分析讲解。

奥运会会徽设计特点：民族文化性，艺术性，通俗性，时代性。

以2008年北京奥运会会徽为例探讨运动会标志设计构思、创意的方法。

（二）方法与实践（发展阶段）

1. 校运动会标志设计的方法步骤（讲述）

选题。了解学校的办学理念、办学特色、育人目标、运动会历史（第几届）、校风、学风等相关资料，确定标志设计的题目、内容及要表达的信息；

构思。重点：教给学生思维方法，如：怎样将语言概括地用符号来表现，怎样表达得明确，又有独特的形象。

构图。可多画几幅草图，反复思考，寻找简练、概括的形象，明确地表达信息；

定稿。选择最理想的设计定稿。

着色。设色单纯、醒目，或用对比色彩。一般只用一两种颜色，防止杂乱影响效果。

（由于时间有限，学生可用文字对色彩及象征意义进行说明）

2. 学生完成作业，教师巡视指导

任务：为学校运动会设计一个具有本校特色的标志；

发现有独特设计的作业可以展示给大家，以便同学之间互相沟通信息，互相启发。

（三）展评交流（展示评价阶段）

（巩固标志设计的特征及表现手法的知识内容）

展评全体学生作业，对你认为优秀的设计进行投票，让得票多的学生谈设计构思及过程中的更改和变化。请投此件设计作品赞成票的学生谈投票理由。

（四）收拾整理阶段

整理好桌面、工具，收藏好自己的标志初稿，按设计要求课后完成运动会标志。

课后拓展：

可以为学校的音乐会、艺术节、讲演比赛、故事会、书法比赛、绘画比赛、校庆等活动设计一个标志；要求形象鲜明，传递信息准确、独特、美观。

关于灵活处理教材、与学生生活实际相联系的建议

在标志设计的基础上，引导学生积极探索美术与社会生活相结合的方法，通过与同学的分工合作，提高集体合作能力，发展综合解决问题的能力。建议可以把单元的三个课题内容进行整体教学设计，以策划学校运动会宣传工作为线索展开，教学过程可灵活把握，例如：策划学校运动会宣传工作——运动会理念把握——标志、吉祥物在形象宣传上的作用——标志设计尝试、吉祥物设计尝试、奖牌设计尝试——方案展示，征求意见——修改各个方案——整体策划制作。

● 教学评价建议：

1. 是否了解标志的意义和作用。
2. 能否知道标志的创意和设计方法。
3. 能否用铅笔创作学校运动会标志初稿。

——【拓展篇】——

现代生活中标志设计大多数时候是运用电脑来完成，在信息技术课程的教学中也学习了图形处理的相关软件和处理方法，有条件的学校可在微机室开展本课教学活动，鼓励学生尝试用图形处理软件尝试标志设计。

农村薄弱地区的学校可根据当地的特点，因地制宜地对教学内容进行调整、更改，如用手绘的形式为自己学校设计校徽，为古镇、为当地农家乐、采果节、民俗民风活动等设计标志。

——【资料篇】——

历届奥运会典型标志

奥运五环标志

它由5个奥林匹克环套接组成，5个环从左到右互相套接，上面是蓝、黑、红环，下面是黄、绿环。整个造型为一个底部小的规则梯形。奥林匹克标志象征五大洲和全世界的运动员在奥运会上相聚一堂，充分体现了奥林匹克主义的内容：所有国家和所有民族的“奥林匹克大家庭”主题。同时也象征着五大洲的人民团结起来，为创造光明的世界而努力。

巴塞罗那奥运会会徽

上半部由一点和两个弯曲的线条组成，颜色是蓝、黄、红三色。蓝为蔚蓝的地中海，黄是常年普照西班牙大地的太阳，而红则是血气方刚的生命。图案代表巴塞罗那悠久的文化和现代化建设的生命活力。一点两线既象征大地、天空，又构成一个人的运动状态，似跑似跳，象征巴塞罗那人积极参加奥林匹克运动的意识。同时，这个图案还可理解为巴塞罗那人正张开双臂迎接来自各大洲的客人。

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、岩石及土著的回旋标的图形则被用来塑造运动员的头、手及腹部。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。

2008年北京奥运会会徽

“中国印·舞动的北京”会徽设计综合了中国特色、北京特点和奥林匹克运动元素，以印章作为主体表现形式，将中国传统的印章和书法等艺术形式与运动特征结合起来，经过艺术手法夸张变形，巧妙地幻化成一个向前奔跑、舞动着迎接胜利的运动人形，会徽的字体设计采用了中国毛笔字汉简的风格，蕴含浓重的中国韵味。

知识链接

标志的来历，可以追溯到上古时代的“图腾”。如女娲氏族以蛇为图腾，夏禹的祖先以黄熊为图腾。最初人们将图腾刻在居住的洞穴和劳动工具上，后来就作为战争和祭祀的标志，成为族旗、族徽。国家产生以后，又演变成国旗、国徽。随着社会的发展，标志已在我们的生活中广泛被应用。

教学笔记

第二课 亲切的使者

学习领域：欣赏·评述

课时：1课时

——【教材分析】——

吉祥物是人类精神文化的产物，从中国古代的“龙、凤、麒麟”，到今天的“海宝”“福娃”，吉祥物无不体现了人们对于幸福生活和美好事物的向往、追求。作为形象标识的重要组成部分，吉祥物所具有的具象化特点以及它的亲和力，使得它更易被人们接受和记忆。它是一种国家文化的象征，从各个层面反映了历史发展、文化观念、意识形态以及社会背景。传递了不同国家、民族的世界观、价值观，并在体育、政治、经济、文化各个领域的传播中扮演着重要角色。

作为《富有活力的运动会》主题单元的第二课，吉祥物设计是活动形象识别知识系统(CI)的一部分，同时也是本单元体育主题活动系列之一，是在第一课基础上的延伸和发展。本课首先通过部分典型体育活动吉祥物图片鉴赏，让学生了解吉祥物的概念和基本特征。设置活动一，了解与分析：通过对北京奥运吉祥物设计过程中起点、初稿和最终完成的对比欣赏，引导学生探究吉祥物创作构思到修改完成的过程和方法。设置活动二，体验与实践：运用活动一中所学到的创作方法和步骤，以小组合作研究方式，结合校园文化为学校运动会设计一个活泼可爱、有特色的吉祥物，完成吉祥物设计的知识学习掌握到实践运用的整个过程。

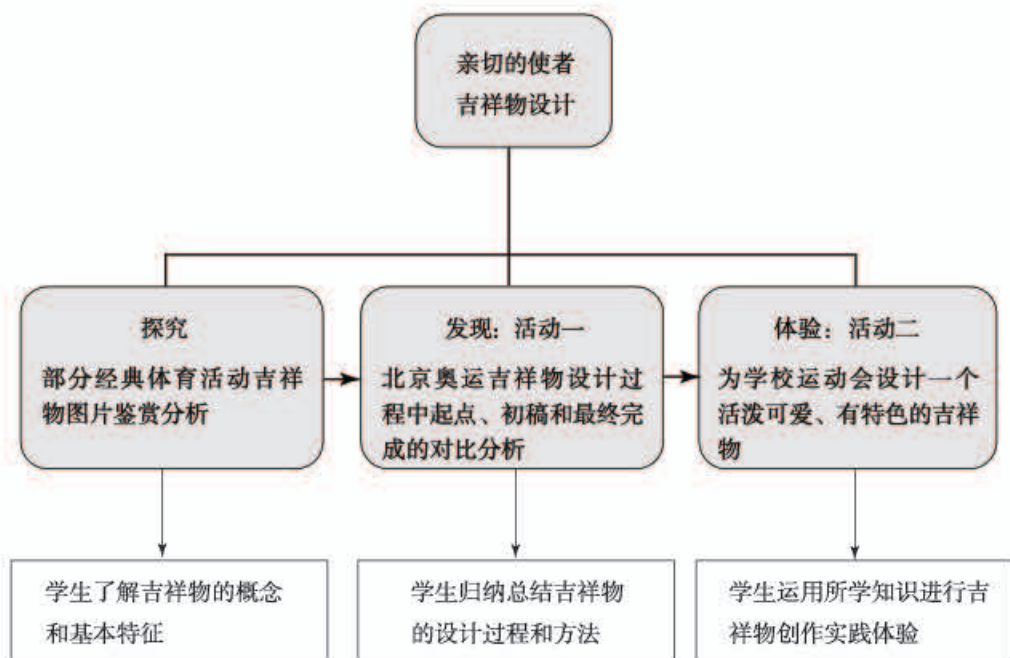
——【教学目标】——

知识与技能	了解吉祥物的概念和基本特征，初步掌握吉祥物设计的步骤、方法。
过程与方法	结合对吉祥物基本特征的了解，按照所学的创作步骤和方法，设计制作自己喜欢的并与主题相关的吉祥物。完成知识的学习、理解到运用的过程。
情感、态度和价值观	通过集体创作激发学生积极参与的学习兴趣，培养学生的协作、互助精神，引导学生热爱集体、关心社会、健康向上的情感与态度。

——【教学思路】——

1. 本课是一堂在体育运动主题下围绕吉祥物设计的鉴赏、体验课。知识重点是吉祥物设计应具有的基本要素，难点则是在吉祥物设计创作中如何体现活动的主题特征。而要

达成学生对知识重、难点的掌握，主要通过经典作品鉴赏、教师评述和学生自主探究发现的方式来完成。本课教学分为探究——发现——体验三个过程，如下图：

2. 考虑到学情和课时安排，本课在教学中更加注重学生的探究发现的学习过程，学生的体验实践则是为了进一步巩固和掌握所学知识。在活动二：体验与实践，采用北京奥运会吉祥物设计的分组合作的集体创作方式，激发每一位学生的创造思维，整合学生的动手能力，保障作品的最终完成效果，培养学生的协作精神。

● 教学建议

1. 教学中应适度包含有关吉祥物历史和吉祥文化的内容。
2. 教学设计中学生作品完成并不是最终目的，应注重学生探究——发现——体验的过程和方法。
3. 学生体验实践的方式不必拘泥于设计、绘制，可根据当地学情和条件大胆创新。

课例

教具：多媒体 图片资料（吉祥物玩具）

学具：草稿纸、铅笔、水彩笔

创设情景，导入新课

展示图片，导语：“今天老师给大家带来了两位非常熟悉的好朋友，看一看，他们是谁？”

学生答出“鱼娃”“福娃”。

老师接着问：“那他们有什么相同与不同之处呢？”

学生说出两者的相同与不同之后老师总结：

相同：都是吉祥物，都与鱼相关。

不同：前者是中国传统文化的吉祥物，后者是具有现代感的奥运吉祥物。

导入本课：无论是传统吉祥物或者现代吉祥物，都体现了人们对于幸福生活和美好事物的向往、追求。那么，老师今天就带领同学们一起来了解一下现代吉祥物设计的相关知识。

探索求进，学习新知

1. 前期欣赏：带着“什么是吉祥物？吉祥物都有什么特点？”等问题，欣赏部分经典运动会吉祥物图片。引导学生分析，总结出吉祥物概念：吉祥物是人们为组织主题活动而设计的标志性的形象，象征欢乐吉祥，内含企盼成功的愿望。

2. 以连线题的方式，引导学生一起分析吉祥物的基本特征和设计思路。

找出与下列吉祥物相对应的体育活动

广州亚运会 法国世界杯 南非世界杯 美国洛杉矶奥运会 奥地利因斯布鲁克冬奥会

问：为什么这样连，你们选择相对应活动的理由是什么？

学生自由回答：美国洛杉矶奥运吉祥物会与美国文化有关，广州亚运会吉祥物与当地特色有关，法国世界杯、南非世界杯吉祥物，奥地利因斯布鲁克冬奥会吉祥物与地域特点

及活动主题相关，等等。

老师板书总结吉祥物设计的基本特征：

1. 吉祥、成功的寓意
2. 形象的拟人化、亲和力
3. 地域特征
4. 主题活动的特征
5. 独创性

老师：一个优秀的吉祥物设计不仅是活动的形象最好的代表，也蕴含了人们的美好祝福和期盼。那么，怎样才能设计出一个满意的吉祥物呢？让我们一起来了解2008北京奥运吉祥物“福娃”的设计过程。

活动一

老师讲解，学生对比欣赏分析北京奥运会吉祥物的确定起点、初稿和最终完成的设计过程。

福娃的最初形象

老师引导学生根据福娃的设计步骤讨论、归纳总结

吉祥物设计的步骤方法

确定原型，结合历史、地域和吉祥寓意

进行卡通造型 以简单的图形和形状构成吉祥物的雏形

赋予活动特征 对活动主题的深入理解，深化和调整吉祥物形象

学生体验 巩固提高

活动二

学生以“富有活力的运动会”为主题，为本校运动会设计吉祥物。

作业要求：

以小组讨论、集体创作的方式进行吉祥物设计，画出方案草图。

作业展示：

小组代表从吉祥物基本特征的几个方面展示本组设计的思路。

老师评价及小结

课后拓展：在修改完善小组吉祥物设计方案的基础上，运用卡纸、泥、布等材料制作吉祥物面具、玩具或奖品，为班级参加校运动会的运动员们加油、助威。

——【拓展篇】——

演化过程

吉祥物是人类精神文化的产物，是人们在事物固有的属性和特征上，着意加工而成，用以表达人们的情感、愿望。由原物发展成为富于吉庆意味的吉祥物，采用的加工手法包括转化事物的属性、谐音取意、神话故事的口耳相传和艺术工匠的手艺技法。从这些吉祥物中，我们可窥知民族的生活方式和人们共同珍视的事物。

由于现代设计的出现和发展，使人们对标识的认知有了质的飞跃，加之新时代的生活，对社会的观念、追求与理想有了根本的变化。吉祥物形象更是强调个性、特征、思想鲜明，它表达的已不仅是一种追求和愿望，更重要的是反映时代、社会的理想与特征，个性化、思想性、先进性和未来性是现代吉祥物表现的具体内涵。

——【资料篇】——

北京2008年奥运会吉祥物

2005年11月11日晚，万众期盼的北京2008年奥运吉祥物精彩出炉，五个可爱的福娃从此被赋予了生命，和中国人民一起，大声向世界说出“北京欢迎你”。

福娃是北京2008年第29届奥运会吉祥物，其色彩与灵感来源于奥林匹克五环、来源于中国辽阔的山川大地、江河湖海和人们喜爱的动物形象。福娃向世界各地的孩子们传递着友谊、和平、积极进取的精神和人与自然和谐相处的美好愿望。

主要设计人：韩美林

设计解读

福娃是五个可爱的亲密小伙伴，他们的造型融入了鱼、大熊猫、藏羚羊、燕子以及奥林匹克圣火的形象。

每个娃娃都有一个琅琅上口的名字：“贝贝”“晶晶”“欢欢”“迎迎”和“妮妮”。在

中国，叠音名字是对孩子表达喜爱的一种传统方式。当把五个娃娃的名字连在一起，你会读出北京对世界的盛情邀请“北京欢迎您”。

福娃代表了梦想以及中国人民的渴望。他们的原型和头饰蕴含着其与海洋、森林、火、大地和天空的联系，其形象设计应用了中国传统艺术的表现方式，展现了中国的灿烂文化。

福娃贝贝——灵感来源：中国年画——年年有余、中国传统鱼纹样、水浪纹样

福娃晶晶——灵感来源：熊猫、宋代瓷器莲花造型

福娃欢欢——灵感来源：中国传统火纹图案、敦煌壁画中的火焰纹样

福娃迎迎——灵感来源：中国青藏地区的装饰造型纹样、小藏羚羊

福娃妮妮——灵感来源：燕子、沙燕风筝

历届夏奥会吉祥物

1972年德国慕尼黑第20届夏奥会吉祥物瓦尔第(Waldi)，这只五彩狗是历史上第一个夏季奥运会吉祥物。

1976年加拿大蒙特利尔第21届夏奥会吉祥物阿米克(Amik)，阿米克是加拿大印第安语海狸的意思。

1980年莫斯科第22届夏奥会吉祥物米沙(Misha)，是由著名的苏联儿童书籍插图画家维克多切兹可夫设计的。

1984年美国洛杉矶第23届夏奥会吉祥物山姆(Sam)，这是由迪斯尼公司设计的，吉祥物被商业化利用也从此开始。

1988年韩国汉城第24届夏奥会吉祥物虎多利(Hodori)，吉祥物的名字采取了社会征集的办法，“Ho”是韩语的虎，“Dori”是韩国人对小男孩的称呼。

1992年西班牙巴塞罗那第25届夏奥会吉祥物科比(Cobi)，由西班牙漫画家扎维尔·玛瑞斯克设计，这是奥运会第一次使用抽象的卡通造型。

2022年北京冬奥会吉祥物和冬残奥会吉祥物冰墩墩、雪容融体现了“两个奥运同步规划、同步实施、同样精彩”的承诺，也确保了两个奥运会吉祥物既有区别又能达到视觉形象的统一。

两个吉祥物诠释了科技梦想与文化情怀。冬奥会吉祥物冰墩墩以熊猫为原型进行设计创作。将熊猫形象与富有超能量的冰晶外壳相结合，体现了冬季冰雪运动和现代科技特点。头部外壳造型取自冰雪运动头盔，装饰彩色光环，其灵感源自于北京冬奥会的国家速滑馆——“冰丝带”，流动的明亮色彩线条象征着冰雪运动的赛道和5G高科技；左手掌心的心形图案，代表着主办国对全世界朋友的热情欢迎。整体形象酷似航天员，寓意创造非凡、探索未来，体现了追求卓越、引领时代，以及面向未来的无限可能。

2000年澳大利亚悉尼第27届夏奥运会吉祥物食鱼鸟澳利、鸭嘴兽悉德、针鼹米利(Olly、Syd、Millie)。这是三个澳洲本土动物，分别代表土地、空气和水。

2004年希腊雅典第28届夏奥运会吉祥物雅典娜、费沃斯(Athena、Phevos)。根据希腊神话故事记载，雅典娜是智慧女神，费沃斯是光明与音乐之神。

教学笔记

第三课 喜悦与收获

学习领域：欣赏·评述

课时：1课时

——【教材分析】——

运动会的颁奖仪式历来都是体育赛场上最激动人心的仪式之一，一块奥运会奖牌凝聚着运动员毕生的梦想，也是对运动员不断拼搏、不断向上的精神的最佳褒奖。精美的奖牌、奖杯是对获胜的个人或团队的奖励，既是一份辛劳付出后成功的收获，也代表着一份参与的喜悦。奖牌、奖杯的材质、造型、装饰及文化内涵等美术创意元素，很大程度上决定着颁奖仪式的视觉风貌与整体风格特色，喻示着积极顽强的拼搏精神，也激励着大家热情参与的积极态度。

奖牌、奖杯一般由金属制成，颁发给各种竞赛中获胜的集体或个人。

作为《富有活力的运动会》主题单元的第3课，是对前面运动主题视觉设计元素内容的延伸与拓展。本课设置的活动一“收集一些比赛的奖杯、奖牌图片，讨论分析其创意与表现。”通过对收集到的运动会奖牌、奖杯图片进行观察，了解其创意和表现材料、造型方法，分析出奖牌、奖杯造型中基本的设计方法；活动二“挖掘校园文化内涵，寻找一个标志性形象，将其转化为设计元素，利用彩笔、颜料、废置水瓶、纸板等材料，为学校运动会制作一个奖杯或奖牌。”本活动则立足于学生实际，结合学生的生活学习环境，寻找典型形象和设计元素，利用身边容易找到的材料进行奖牌、奖杯设计制作的体验与实践。

——【教学目标】——

1. 通过对运动会比赛情景和颁奖活动图片的欣赏，让学生理解更快更高更强的奥林匹克运动的竞赛精神。
2. 通过运动主题中的优秀奖牌、奖杯作品赏析，让学生了解奖牌、奖杯的创意设计与制作工艺，培养初步的创意设计和制作技术意识。
3. 通过实践制作，了解工艺设计制作的基本方法和要求，培养学生严谨、耐心、工整、精细的制作态度。

——【教学思路】——

体育运动是学生普遍喜欢并能积极参与的活动，运动员及观众组成了体育运动的主要群体。《奥林匹克宪章》要求“每一个人都应享有从事体育运动的可能性，而不受任何形式的歧视，并体现相互理解、友谊、团结和公平竞争的奥林匹克精神”。

教学中,首先通过北京奥运会和世界杯足球赛等重大体育赛事的奖牌、奖杯设计的艺术创意和文化内涵,让学生了解艺术创意设计在奥林匹克运动中的应用,理解奥运文化精神,认识奖牌、奖杯设计制作的一般方法;然后结合所在学校举行的运动会,挖掘校园文化和学校运动会的精神内涵,寻找和设计具有明显地域特征的艺术元素,描述自己的创意设计思路;最后,利用身边能够找到的适合的废旧材料,采取个人或小组合作的方式,让学生有目的地为即将举行的学校运动会制作一枚奖牌或一个奖杯,培养学生的设计意识和动手实践能力。

通过赏析、描述、创意、实践等活动,让学生体验到设计制作运动会奖牌、奖杯,参与此项活动的乐趣和收获。

● 教学建议

1. 依照教材中的两个活动安排教学。活动一重在赏析奖牌、奖杯,简要了解奖牌、奖杯的文化内涵,通过分析北京奥运“金镶玉”奖牌,了解奖牌的形状、材质、正反面图案、挂绳等基本知识,理解其创意思路、设计元素、工艺要求等;通过欣赏世界杯足球赛“大力神杯”,了解奖杯的基本结构、材质和设计思路。活动二则是重在对奖牌或奖杯的制作方法指导上。奖牌设计时,可将第一课“凝练的视觉符号”学习活动中设计的优秀运动会标志作为奖牌的正面主体图形,将第二课“亲切的使者”学习活动中设计的优秀运动会吉祥物形象作为奖牌的背面主体图形,选择适合的材料制作并进行相应的造型装饰和美化。奖杯制作则可选择适合的材料利用立体制作的方式完成奖杯造型,并进行相应的装饰。

奖牌、奖杯制作大小以方便装饰为宜,并不拘于其标准规格。装饰美化可采用绘制、粘贴等表现手法。

教师准备:北京奥运会“金镶玉”奖牌图片及其艺术创意文字资料,世界杯足球赛“大力神”奖杯图片及其艺术创意文字资料,学校校园文化相关图文资料,学校运动会相关图文资料等。

学生准备:自己收集到的有关运动会奖牌或奖杯的资料,卡纸、废置杯状物、彩笔、胶带等工具材料,剪好的适用于装饰奖牌、奖杯的纹样、图案、彩条等。

2. 作为美术教学条件较好的城市学校,本专题内容的教学可采用学校运动会或校园艺术节等大型竞赛活动的奖牌、奖杯设计方案竞标的方式开展。学生在赏析优秀奖牌、奖杯图片的基础上,了解奖牌、奖杯设计的一般方法,以校园运动会或校园艺术节的奖牌、奖杯为设计主题,通过小组合作的方式,进行奖牌或奖杯效果图绘制、模型制作和竞标方案规划等设计练习,共同完成作品,并进行竞标陈述展示。

教师准备:北京奥运会“金镶玉”奖牌图片及其艺术创意文字资料,世界杯足球赛“大力神”奖杯图片及其艺术创意文字资料,学校校园文化相关图文资料,学校运动会相关图文资料,有关设计方案案例,学生分组计划等。

学生准备：自己收集到的有关运动会奖牌或奖杯的资料，卡纸、废置杯状物、彩笔、胶带等工具材料，剪好的适用于装饰奖牌、奖杯的纹样、图案、彩条，草稿纸和笔等。

3. 作为民族地区和农村地区学校在开展本专题内容时，可充分挖掘地方美术课程资源，灵活运用教材，创造性地开展教学。可围绕当地的传统民族节日、民俗活动、学校艺术节、学校科技节等活动进行教学构思。学生可选择用废弃纸板、宣传单、竹筒、泥等容易找到的材料，通过或拼接、粘贴，或雕刻、塑造等方法进行制作，以体验创造的乐趣。教师可邀请当地擅长手工制作的民间艺术家到课堂传授民间工艺制作艺术，让学生了解当地传统工艺的制作方式与特点，参与艺术文化传承。

教师准备：选择一个与学生生活关系密切的活动进行教学设计，挖掘当地民间工艺美术资源并选择一种适合学生参与的表现形式准备相关的图文资料。

学生准备：自己收集的废弃的各种媒材（如木块、竹筒等）、泥土、树枝、枯草等材料。

——【拓展篇】——

学科发展前沿

优秀的奖牌、奖杯的设计蕴含了丰厚的文化内涵与巧妙的艺术创意，尤以北京奥运“金镶玉”奖牌为例，已成为一件艺术品。大多数奖牌的形状呈圆形，代表奥运五环，亦有圆满、充分的含义。奥运史上，唯有在法国举行的第2届夏季奥运会奖牌设计成了方形，而冬季奥运会奖牌却在形状、材质及制作工艺上发生了多次变化。

2002年在美国盐湖城举办的第19届冬季奥运会奖牌

2006年在意大利都灵举办的第20届冬季奥运会奖牌

1998年在日本长野举办的第18届冬季奥运会奖牌

2012年在长春举办的第12届全国冬季运动会奖牌

2007年在广州举办的第8届少数民族传统体育运动会奖牌

中央电视台感动中国系列奖杯采用冰清玉洁的整块天然水晶纯手工雕刻而成，形状为一心形，代表了心为您感动，中国因您而感动的意思，充分体现了活动主题。

全国五一劳动奖章是中华全国总工会授予在中国特色社会主义建设中做出突出贡献的劳动者和企事业单位、机关团体的光荣称号,是中国工人阶级最高奖项之一。

【资料篇】

教学资料

1. 2008北京奥运奖牌设计

奖牌镶玉设计的灵感来自古代佩玉造型、挂钩造型来自传统的玉双龙蒲纹璜

2. 世界杯足球赛奖杯

国际足联世界杯（World Cup, FIFA World Cup）是世界上最高荣誉、最高规格、最高水平的足球比赛，与奥运会并称为全球体育两大顶级赛事。在1970年墨西哥城世界杯，三夺世界杯的巴西队永久拥有了“雷米特杯”后，1971年意大利雕塑家西尔维奥·加扎尼加（Silvio Gazzaniga）为国际足联设计了新的世界杯冠军奖杯。作品中，线条从底座跃出，盘旋而上，到顶端承接着一个地球，在这个充满动态的、紧凑的杯体上，雕刻出两个胜利后激动的运动员的形象。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“大力神杯”。

知识链接

据史料记载，古老的竞赛活动，人们把月桂树的枝条做成花圈的形状或把花圈戴在头上作为一种胜利或杰出的象征，后来通常以桂冠作为光荣的称号，也比喻冠军或杰出的人物。荣膺桂冠，表示光荣地获得了最高的荣誉。

1896年，第一届现代奥运会在雅典举行时只向前两名颁奖牌，且冠军得银牌，亚军得铜牌。四年后的巴黎奥运会别出心裁地推出了一组长方形奖牌。奖牌正面为展翅飞翔的胜利女神，背面是一位左手拄在腰间、右手挥舞橄榄枝的获胜者。这是奥运会历史上，唯一一次形状为非圆形的奥运会奖牌。1907年国际奥委会规定奖牌正面使用统一图案，反面由举办该届奥运会的东道主自行设计图案。1928年第9届奥运会，奖牌正面图案统一为意大利佛罗伦萨艺术家朱塞佩·卡西奥里设计的图案。坐在凯旋战车上的胜利女神，她左手拥着一束谷穗，右手高举象征胜利的桂冠，右下角为古罗马竞技场。2004年雅典奥运会奖牌的正面进行了重新设计，背景由古罗马大竞技场改为希腊潘纳辛纳科竞技场全景，胜利女神由坐姿改为动感更强的站姿，并且插上了翅膀。其正面设计已经成为国际奥委会统一的规定图案。

教学笔记

第四单元

校园艺术节

单元综述

为培养学生了解图像传达与交流的方法，初步形成视觉文化意识，依照《义务教育美术课程标准》(2011版)中“设计·应用”学习领域的要求设置了本主题教学单元。本主题教学单元分别以“广而告之”“盛情邀约”“独特的装扮”为题设置了3个教学专题，注重美术课程与学生生活紧密关联，呈现综合性和探索性，旨在让学生围绕丰富多彩的校园艺术节活动为主题选择合适的表现媒材和技法展现创意，尝试完成与校园艺术节各类活动相关的招贴画、请柬、面具作品设计，表达自己的个性和创意。并让学生在设计中领悟美术离我们的生活那么近，美术其实就是我们心灵最有诗意的语言，只要你敢于表现它，就能传递美好的讯息。

从学生关注自己身边的招贴画、请柬、面具设计开始，真正能够让学生想创新、敢创意、愿表达，对校园艺术节各类活动进行有效的宣传，提高全校师生对校园艺术节的关注度。并使学生在活动中提升能力、成为艺术节活动的主人，充分体验美术给我们生活带来的愉悦性和创新性。

单元总目标

知识与技能	通过欣赏、寻找和收集学校艺术节活动相关的招贴画、请柬和面具，学习设计的形式原理，感受独特的艺术风格和深厚的文化内涵。
过程与方法	通过学习能够选用恰当的材料，运用多种形式的创意设计和工艺制作方法，培养初步的设计意识和校园艺术节活动规划设计的能力。
情感、态度和价值观	通过校园艺术节各类活动相关的招贴画、请柬、面具作品设计，培养尊敬师长、友爱同学的品德，增进师生感情，同时，加深对“设计与应用”的了解和掌握，充分体验美术给我们生活带来的愉悦性和创新性。

第一课 招贴——广而告之

学习领域：设计·应用

课时：2课时

——【教材及学情分析】——

《校园艺术节》是借助学生生活中的社会文化资源编写的，而招贴是《校园艺术节》单元中设置的第一个教学主题，因为任何文化活动的开展，首先要以引起人们的普遍关注为出发点。

本课主要通过让学生设计制作校园海报，了解招贴广而告之的功能特点和设计制作的基本规律，并通过创作活动感受招贴创意无限的独特魅力。

教材安排了两个教学活动，同时也指出了本课的两个重难点：“成功的招贴=独特的图形创意+设计三要素的合理安排与运用”。

一、收集与了解，发现招贴图形创意的重要性，启发和探讨创意思维对于招贴广告效应的决定性作用。

教材开篇就将本课的学习目标和任务阐述清楚。首先展示了一个学生日常生活中随处可见的有招贴的街景作为导入，为学生创设了一个熟悉的生活背景，拉近学生与招贴的距离。这里充分渗透着新课程改革中以学生作为学习主体的教学理念，更注重学生本体的主观体验和感受。

教材图片范例中各种类型招贴的展示，有益于学生观察分析，体会各类招贴的一个共性特征——吸引人的目光，进而准确快速地传达信息。因此，本阶段重点应放在招贴广而告之的图形创意的作用及有效呈现方式上。要在学生头脑中建立一个链条：招贴要想成功地广而告之，必须要快速吸引过路人的注意，这种吸引力来自招贴视觉中心的强烈冲击力和图形创意的新奇趣味。

想让学生在短时间内就完成图形创意和制作，不是一件容易的事情。如今的学生现状是，美术教师天天都让学生们“放开手脚，大胆创意”，但事与愿违，更多的学生在创作活动中无所适从，不知该从何处着手。这就要求教师必须对学生进行更为具体、更易操作的创意思路的训练。没有图形创意的训练，学生作业也只会流于俗套，失去招贴创意无限的典型特征。让孩子被束缚惯了的头脑轻松轻松，做做操，真正给他们提供有效的帮助，使每个学生的创新意识都在原有的基础上取得一定的进步。教师要利用轻松的、趣味的方式激发学生的创作兴趣。

教师可根据学生创意能力的具体情况，设计几个图形创意联想游戏，从与招贴主题相关的图形元素入手，开启学生发散性思维，引导学生在设计中，放弃一般的思维方式，尝

试进行跳跃式思维。通过简单图形元素的联想训练,了解图形创意的基本方式及方法。真正能够表达学生自己的个性和创意。让学生想创新、敢创意、愿表达,充分体会美术课的喜悦性。教师自己也要放开思路,及时给不同层次的学生以建议和鼓励,提高学生的创意能力,建立自信心。并尝试完成与校园艺术节各类活动相关的图形元素的创意联想小稿。

二、体验与实践

教材通过文字叙述了招贴构成三要素的呈现特征,并以可观的页面,展示了《水墨的年代》招贴设计构成的实例,完整地呈现了构成要素是如何进行排列、组织和完善的过程,学生也因此能够较为详尽地了解招贴设计所追求的形式美感的形成过程。教材同时利用《世界中学生中文比赛》范图,展示了招贴的基本版式内容及要求。在学习提示中,教材再次强调了招贴作品的趣味中心点和构图的整体感对广而告之功能所起的作用。趣味中心点即能够表达主题、构思新奇的创意图形。构图的整体感则要求处理好文字与图形、文字图形与色彩的关系,简洁有效地传达信息。

此阶段,教师在引导设计制作的过程中,尽可能选择画面构成有特色的图片资料,让学生通过小组分析、探究,自己寻找招贴版面设计的基本规律,并结合自己的主题和创意图形,合理安排主标题及说明文字的内容、字体大小和位置,确定作品主色调,使校园海报作品更具吸引力。

创作实践以小组合作的形式进行。给绘画设计基础较差的学生参与和学习的机会,设计口头表达训练,分工合作训练,做到因势利导,人尽其才。提高每个学生参与设计活动的积极性,使其充满自信,有成就感。

——【教学目标】——

知识与技能	通过本课的学习,使学生了解招贴创意设计的作用和特点及其构成要素。并能将掌握的招贴设计知识运用到生活实践中。
过程与方法	导入课题 观察分析 创意训练 设计制作 展评小结 方法:1. 设计两三个简单且易于操作的图形联想游戏,启发学生创意思路,让学生设计制作过程中普遍存在的拦路虎——看似高深莫测的创意,因发散性思维训练游戏而变得简明有趣,更易于学生理解和接受。 2. 以独立创意和小组讨论合作一静一动相结合的方式,完成招贴作品。
情感、态度和价值观	学生感受创意思路带来的乐趣,初步体会创意的魅力;建立起独立创意的自信,在轻松、愉悦、积极的情感体验中,探究知识,提高审美品位和创作能力,从而建立对美术课程的长久兴趣,增添生活情趣;培养学生关注社会生活,融入社会,逐渐形成他们较主动的社会意识。

● 教学建议

1. 教师可尝试运用对比分析法，制作同一招贴主题，不同创意图形的对比；同一招贴样式，不同文字大小的对比；同一招贴样式，不同色彩的对比图例，加强直观性教学。
2. 有条件的学校可尝试和信息教师沟通，教给学生图像处理的基本操作方法，用电脑打印的方式完成作品。

——【拓展篇】——

招贴的多种表现形式：

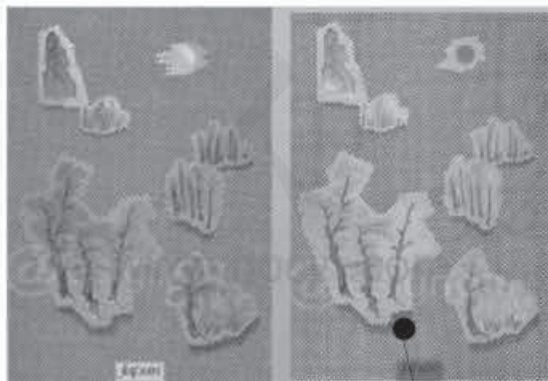
版画形式

《地球日快乐》

运用版画的画面表现形式，简洁突出的造型，形成视觉趣味中心——斧子不再用来伐木了，长期搁置不用，以至木质的把柄发出了嫩芽。寓意树木的希望。

剪纸形式

剪贴形式

两幅系列海报采用剪贴的手法将月亮、太阳、山、树木、草安排在画面中，用不同的色调表现黑夜与白天的自然现象。黑夜以冷静、安详的冷色为主，白天以热烈祥和的暖色为主，两者形成强烈的色彩对比。让人感受到细腻和恬静的生活情趣，向观众展示了一幅清愁、平淡、柔和的梦境般的世界。作品色彩不重热烈而重平和，反映出人与自然和谐共生的民族气质。

剪、刻、镂空综合形式

手绘形式

摄影形式

电脑绘画形式

——【资料篇】——

一、招贴的定义

招贴的“招”是指打手势，用公开的方式叫人来，广招人们的注意，“贴”则为张贴的意思。两者合起来，招贴的特点便凸显出来：一能引起公众关注，传播信息；二能复制张贴。招贴设计也因此必须有相当的号召力和艺术感染力，要调动图像、色彩、文字等因素和平面设计方法与表现手段，形成强烈的视觉效果。它的画面应有较强的视觉中心，力求新颖别致。

在中国，招贴的另一种叫法是海报。早在古代的大街小巷，各处悬挂的酒幌就是海报。传说在清朝年间，洋人从海上载洋货入我国沿海码头，为推销商品四处张贴招贴广告。当地居民因此称其为海报，并沿袭至今。今天，海报这个词较少被应用于表达商业性广告，更多的和文化活动招贴联系在一起，如电影海报、戏剧海报、校园文化海报等。

招贴的另一种常用叫法是宣传画，在我国有很具体的内涵，即政治宣传招贴。新中国初期至“文革”时期，出现大量为政治服务的宣传画。

二、招贴的种类

招贴可分为公共招贴和商业招贴两大类。公共招贴以社会公益性问题为题材，例如纳税、戒烟、优生、竞选、献血、交通安全、环境保护、和平、文体活动宣传等；商业招贴则以促销商品营利为目的。

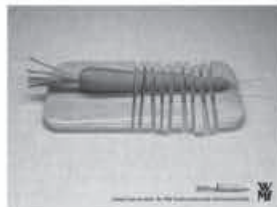
电影招贴

公益招贴

文化招贴

商业招贴

公益招贴

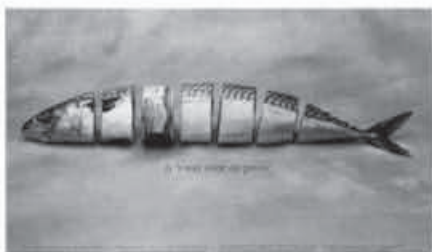
《胜利》

画面以温和而醒目的黄色为基调，以黑色大炮为元素，采用对角线构成的画面，引起观者的注意。更令人叫绝的是那颗脱离弹筒的炮弹在视觉流程上做了反向处理，使人强烈感受到其深刻的内涵，和一目了然的视觉传达效果。它向人们传达一个历史的规律，向侵略者提出警告：谁发动战争，将自食其果，自取灭亡。一张白纸，设计师仅用一个简洁的图形，不用文字，不用旁白，便于和观者沟通，这就是视觉图形语言的魅力。

三、招贴的图像创意手法

夸张法

变异法

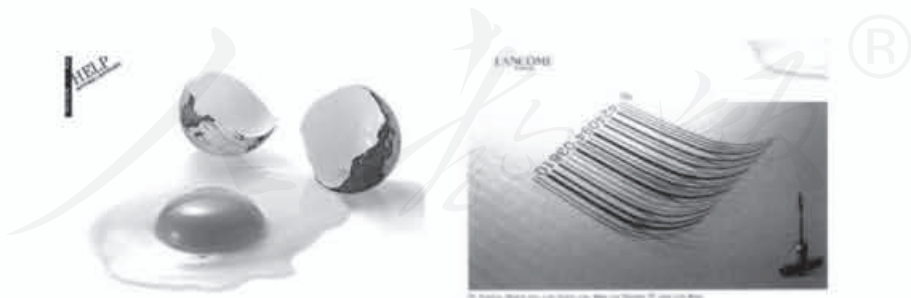
置换法

《贝多芬第九交响曲》海报系列

在这一系列作品中，以贝多芬头像作为基本形态，对人物的发部进行元素的置换。从一定距离观察这些作品，可以辨识出海报中的人物形象。但当我们仔细观察人物的发部时，它又是由不同的图形元素组成。在这里，音符、鸟、马等并不相关的图形元素，都被运用到海报中，这些元素丰富了同一海报的内涵，同时充满趣味性，更体现出设计者丰富的想象力。

对比法

比喻法

四、图形元素联想范例

以香烟为基本
图形元素的联想

以手为基本图形元素的联想

以手为图形元素，正负形相互交错，线条柔和。用温和相握的手展示关爱的主题意义。色彩运用两对强烈的对比色，视觉冲击力强。是比较成功的图形创意。

老虎身上的斑纹被人的手所代替，以此丰富的想象说明人对自然的干涉无处不在。

以书本为基本图形元素的联想

五、校园海报作品

教学笔记

人教版®

第二课 盛情邀约

学习领域：综合·探索

课时：2课时

——【教材分析】——

本课是《校园艺术节》单元中的第二个教学主题，本课是一堂贴近学生生活、培养学生美术应用能力及立体造型能力的“综合·探索”课。请柬既是我国的传统礼仪文书，也是国际通用的社交联络方式，请柬在社会实际中被广泛应用。一份制作精美的请柬既能使受邀嘉宾感受到热情与诚意，又能准确传达活动信息，如果我们能够亲自动手制作，还会使人更感亲切，更具有意义。

在全面发展素质教育的指导下，学校的美术教育注重了学生创新精神和实践能力的培养。因此，创造能力的培养和基本技能的训练要取得一个平衡，就要把创造能力的培养渗透于基础训练，二者相互交融，缺一不可。教学中重视对学生学习方法的研究，引导学生以感受、观察、体验、表现以及收集资料等学习方法，进行自主学习。主要围绕学生利用多种媒材，如彩笔、彩色卡纸、刮蜡纸、废旧包装纸等，运用绘画、拼贴、撕、剪、刻、折、镂空、插接等基本技法，进行平面的、立体的、半立体的制作活动。在活动过程中，学生可以根据自己制作请柬的应用范围（送给自己还是送给好友、亲人、师长）进行创意，突出自由选材、自主选法的特点，充分发挥学生的主体性，让学生进行自主探索，发展学生的想象力、创造力和形象思维能力，培养学生的审美情感和审美能力，并使学生在这一过程中获得积极的情感体验，同时也给学生设计、创造思想留有广阔的空间，使美术知识学以致用，充分激发学生的学习兴趣。在主动学习、探究学习的过程中获得知识，培养制作的创新意识，进一步认识和理解美术在社会生活中的地位，充分展示自己运用知识为社会服务的能力。

——【教学目标】——

知识与技能	1. 引导学生通过欣赏寻找和收集各种请柬，掌握和了解请柬文化和设计的技巧。 2. 指导学生根据校园艺术节的总策划设计请柬，让学生体会请柬的设计过程并学习运用多种形式制作请柬。
-------	---

过程与方法	过程：课题引入→展示与评述→观察与探究→想象与创作→展示与交流 方法：在教学中，为了更好地突出重点，突破难点，侧重学生体验实践过程，针对初中一年级学生的心理特点和认知规律，采用欣赏讨论法、谈话法、尝试练习法等教学方法。学生通过互相交流、品评，大胆发表自己的意见，既能彼此分享不同的见解，还可以拓宽思路，大胆创新，更好地达到教学目标。
情感、态度和价值观	1. 通过请柬的制作，提高学生的设计、制作能力和设计实践的兴趣，用请柬设计引发学生尊敬师长、友爱同学的品德，激发学生创造美的愿望。 2. 在设计请柬上，运用所学的知识解决问题，发挥创造性思维，设计带有个性的请柬，树立良好的自信心。

● 教学建议

1. 可尝试采用绘画或废旧材料如布头、树叶、皱纹纸、丝带、包装纸、纽扣、花边等制作。

刮蜡

树叶、纽扣

纹理纸、皱纹纸

花边

2. 本课要想让学生不走寻常路，有创新的作品，首先是开阔学生视野，从日常生活中常见的请柬模式中跳出来，可以从以下几方面进行：

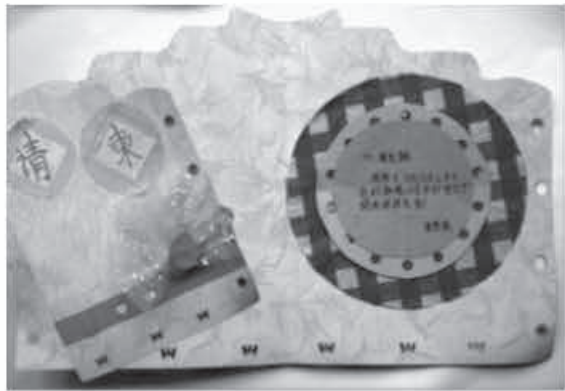
A. 个性色彩

看惯了红色为主色调的中式请柬，瞧瞧国外的婚礼请柬吧，兴许可以为你的请柬增添点创意！温馨粉红，描绘出十分随意的图案，低调而不失大气。白色的优雅唯美也不失为一个好选择。典雅淡绿配古典的英文字符，庄重而又高贵。国外请柬，多采用淡雅的色彩，注重设计典雅精致。

B. 个性造型

请柬不再只是方方正正的造型，充分打破了传统，更加显出轻松、随意。请柬重在表达主人邀请亲朋好友参加活动的诚意，令人感受到主题的鲜明！

C. 个性图案

卡通图案不失可爱俏皮。

D. 含有国家和地域特色

——【拓展篇】——

1. 现在的网络时代另一种请柬正在悄然兴起，那就是电子请柬。它制作简单便捷，有优美的音乐和动画。有条件的学校可以安排学生在上课时间到教室的电脑上很快捷地设计几张电子请柬，家里有计算机并且有兴趣的同学回家后可以试一试。（易卡网 <http://dzqjw.com/>）

2. 请柬可根据实际情况适时适度地拓展教学，如电脑绘画或图片创意修改等。

——【资料篇】——

请柬的来历

请柬，又称请帖、柬帖，请柬原曰请简，古人记事都用形状窄长用竹木制的简。后来因为柬和“简”读音相近，便用了简的意思。

请柬是为了邀请客人参加某种活动而发的礼仪性书信。使用请柬，既可以表示对被邀

请人的尊重，又可以表示邀请者对此事的郑重态度。请柬设计要美观、大方、别致。

在中国，阿拉善盟额济纳旗黑城遗址中出土的元代请柬距今七百余年，是已知国内所存最早的请柬实物。英国温德兰达出土的罗马时代遗物中，记述了一位边塞队长的夫人，给邻近边塞队长传信，请出席定于某日的本人生日宴会，恐怕是世界上最早的宴会请柬了。

清代请柬

请柬的作用

凡召开各种会议，举行各种典礼、仪式和活动，均可以使用请柬。

所以请柬在款式和装帧设计上应美观、大方、精致，使被邀请者体味到主人的热情与诚意，感到喜悦和亲切。

教学笔记

第三课 独特的装扮

学习领域：设计·应用

课时：2课时

——【教材分析】——

本课是《校园艺术节》单元中的第三个教学主题，主要是通过让学生设计制作精美独特的面具装扮自己，并参与校园艺术节的表演与展示活动，从而在体验面具制作的基础上进一步了解面具艺术的起源、发展、种类等相关知识，感受面具展示出的独特的艺术风格和深厚的文化内涵。

本课以学生为主体，紧紧把握“教”与“学”的发展规律，共设置了三个教学活动，将本课的教学内容分为三个阶段来完成，并对每个活动提出了明确的教学目标和具体的活动要求。

1. 观察与分析

教材首先以一张大面积戏剧化妆间的场景摄影图片为导入，极力营造了一个用“独特的装扮”准备参与表演的工作场景，也为学生准备学习设计与制作面具参与校园艺术节活动营造了浓郁的氛围。

此阶段教师可通过实物面具（手工教具面具）和面具表演图片（视频）及学生语言描述曾经见过的面具等多种形式，从特定形象、剧情需要和娱乐活动三种面具形式组织学生欣赏和交流，积累学生视觉经验，让学生能够初步了解面具的造型、选材和色彩装饰特点等知识，感受面具在表现人物形象和性格特征方面的常用手法，进而分析和探讨面具的设计制作方法，表达个性与创意。

2. 实践与展示

教材版面设计以面具制作示范图解与文字提示，以及学生完成制作后佩戴面具参与校园艺术节表演的摄影照片相结合，完整地呈现了学生学习面具的设计与制作从准备→学习→体验→表演的全过程。

教材紧紧围绕“特色”“适当”与“匹配”三个关键词展开活动设置，即设计一个有特色的面具，选择一些适当的材料制作和注意面具与表演功能的匹配。在涉及面具制作材料和方法上给了很大的广度和灵活度，制作形式可以是平面或立体的面具，也可以是民俗或现代的面具，制作材料在“适当”的前提条件下几乎没有作界定。

因此，教师在引领学生对面具的设计与制作时，要尽可能地具有操作性，材料要简便易找，方法要简单有效；要尽可能地具有多样性，可因意选材，也可因材施教；要尽可能地具有美观性，既要符合主题，也要个性十足；要尽可能地具有实用性，既要适合佩戴，

也要便于表演；要尽可能地具有愉悦性，既要展示成果，也要呈现快乐。

3. 探究与溯源

教材从面具起源与演变、分布与种类的角度，首先重点对我国民俗面具中具有代表性的藏戏、贵州傩堂戏、甘肃社火、江西跳傩面具作了文字和图片赏析，还用摄影图片的形式对藏戏和社火表演场景予以呈现，并对以上各类面具共同的特征予以概括说明。随后又以非洲、威尼斯、日本面具为代表对不同国家和地域的面具作品作了图片拓展介绍，用西非多贡人部落仪式场景照片的视觉形象，力求让学生感受到独特的面具艺术折射出的世界各民族独特的历史文化特色。

此阶段以探究面具文化为主导，可通过欣赏了解、交流介绍、总结拓展等不同形式，加深学生对不同面具产生的不同美感和表现出的不同风俗与审美取向的认识，加深学生对我国民俗面具人文内涵的认同和对不同国家、地域、民族面具的理解。

——【教学目标】——

1. 知识与技能目标

学生能初步了解面具艺术的起源与演变、分布与种类等知识，感受面具展示出的独特的艺术风格和深厚的文化内涵；能初步学会面具的设计与制作的技巧与方法，选用恰当的材料，运用绘制、剪贴等方法，设计制作出一件有特色的面具。

2. 过程与方法目标

过程：课题引入→观察了解→探究分析→设计制作→展评表演→拓展小结

方法：学生通过对面具艺术的欣赏，分析面具的造型、色彩、材质特征，以自主或合作的形式设计制作完成面具并参与表演。

3. 情感、态度和价值观目标

学生体验自主或合作制作面具的乐趣，体会面具独特的艺术魅力，形成积极参与、勇于表现的态度。认识面具艺术对环境、气氛的烘托作用，加深对我国传统民间美术文化的认同与热爱。

● 教学建议

1. 可尝试将活动三部分内容穿插或渗透在活动一和活动二中展开教学。
2. 可尝试采用废旧材料或当地特有的材料进行制作，基础条件比较薄弱的学校还可以采用设计绘制平面面具的形式展开教学。

棕榈树皮

树叶、花瓣

稻草

3. 可尝试教师自制手工面具教具与面具实物或图片，通过对比探究制作形式展开教学。

——【拓展篇】——

1. 面具在我国流传和分布广泛，可因地制宜地依托本省（地）美术地方资源，选择具有地方风格的民间面具纳入美术课堂，拓展教材内容，开拓地方美术课程。

2. 面具的表现形式多种多样，如剪纸、彩塑、橡皮泥立体造型、电脑绘画等，可根据实际情况适时适度地拓展教学。

纸浆纸模

橡皮泥

电脑绘画

彩笔绘画

撕纸粘贴

卡纸立体造型

剪纸

——【资料篇】——

面具作为一种文化，有着悠久的历史，具有深厚的文化内涵。它从最初对妖魔鬼怪的驱赶，对图腾的崇拜，到对英雄人物的歌颂，对美好生活的向往。面具寄托着人类丰富的情感，并以独特的视觉语言和大众喜闻乐见的形式，广泛流传于民间。

1. 祭祀仪式：面具是一种古老的原始艺术，最早的面具起源于远古时代的原始部落里。那时人们认为疾病瘟疫、灾难和死亡，都是鬼怪在人体内兴妖作怪，但不能做出科学的解释。他们认为鬼怪的样子是丑陋的，于是将面具制作得比妖怪更凶残，更狰狞。人们就戴上这些可怕的面具，跳起激烈的舞蹈，向妖魔鬼怪发起反击，祈求面具来保护自身的生存和繁衍，并且嘴里还发出“傩”“傩”的声音，因此，也称为“傩仪”。

2. 威慑敌人——兰陵王面具

根据《北齐书》记载，在南北朝的北齐时期，有一位被封为兰陵王的勇将，名叫高长恭。他勇武善战，常常大败敌军。但作为一名武艺高强的将领，却天生一副俊相，这在当时两军阵前，与敌兵交战显得有些不利。高长恭面容秀美，敌方认为他柔弱可欺，争相上前跟他交手。兰陵王对这一点大伤脑筋，总想找一种让敌人一眼看上去就胆战心惊的威慑方法，来弥补自己天生相貌的“弱点”。后来，兰陵王终于找到了用面具遮住脸面的方法，就是在木制的面具上雕出可怕的神态，涂抹上阴狠吓人的色彩，让敌人看了以后就产生可怕的心理。此后他每次打仗，都要戴上面具遮住自己帅气的脸，加之他在交战中勇猛无敌，于是，几乎战无不胜。看来兰陵王面具不仅是一种信仰，同时也是力量的象征。后来，北齐人出于对兰陵王机智与勇猛的敬慕，创编了一种叫作《兰陵王入阵曲》的面具舞蹈，一直延续至今。人们用最美好的舞蹈、音乐和戏曲来表达对英雄人物的歌颂。

3. 迎吉祥，祈丰收——贵州彝族“撮泰吉”（变人戏）

彝族“变人戏”，彝语称为“撮泰吉”，是彝族重要的信仰民俗。它深藏于贵州莽莽乌蒙山深处一个叫裸戛的村寨。每当春节期间正月初三至十五，裸戛村一带的彝族同胞就会演出“撮泰吉”，举行“扫火星”的驱邪纳吉活动，祈求火灾、瘟疫远离人们，让平安幸福永远伴随彝家。演出的内容有祭祀祖先、民族迁徙、拓荒耕种、买卖牲畜、交媾繁殖后代等，最后才逐户为全寨扫除火星。这与古代中原地区流行驱鬼逐疫的大傩有大致相同的内涵。

“撮泰吉”的演出旨在驱邪祟，迎吉祥，祈丰收。正月十五的“扫

火星”将整个“撮泰吉”演出推向高潮。惹戛阿布和“撮泰”老人在寨边岔路口埋下三个鸡蛋，并在上面燃起大火，所有的灾难、病祸在这熊熊火焰中被烧掉。隔一些日子，由“撮泰”老人取出埋下的蛋，视其好坏以判断当年的收成和祸福。

埋鸡蛋

烧火驱邪

“撮泰吉”是一种古老的戏，其面具浸透了一种原始的积淀；前额突起，鼻子直长，以明显的猿猴相勾勒了先民的印记。没有眼珠和牙齿，只在相应的部位剜出孔穴以表示眼睛和嘴巴；没有眼珠的空洞，似乎能穿透千年的岁月，人与神、生与死都变得模糊。单纯、稚拙、憨憨、怪诞是“撮泰吉”面具的整体风格。

面具雕刻不分男女貌相，靠戴胡须和用粉笔画不同形状的线条来区分角色的性别与老少。左下图为阿布摩，意为“老爷爷”，传说有1700岁，是智慧长者。在戏中充当民族迁徙、生产劳作的领导者、组织者，德高望重。面具有飘逸的白胡须，再用粉笔画上横的波浪线条，作为长寿及智慧的印记。

每个面具的白线纹饰都不相同，或横或竖、或粗或细，有的做放射状，有的呈波浪形。右下图为嘿布，意为“汉族老人”，传说有1000岁，面具为兔唇，画竖状白波浪线条

纹饰，表示年纪较轻。

4. 戏剧表演

我国的面具文化已有4000年的历史，具有独特的文化内涵和造型特点，及至今天，面具仍以鲜活的形象流布于中国的24个省、自治区的39个民族中，如藏戏、傩戏、百戏、萨满戏等，它们异彩纷呈，各具特色。

5. 文娱表演（化装舞会等）
6. 其他（墨西哥、印第安面具等）

● 教学实施建议

一、课前准备

1. 教师准备：手工面具教具、面具图片、实物、制作工具材料等。
2. 学生准备：搜集面具相关图片、实物、文字介绍等资料，准备各类手工工具与材料。

二、主要教学活动

第一课时

一、故事揭题

通过讲述南北朝北齐时期兰陵王面具的故事导入课题。

二、观察与了解

1. 欣赏面具戏剧、文娱表演视频或图片

【思考讨论】你有什么感受？你还见过什么样的面具表演或是在什么场合见过或使用过面具？这些面具都有什么特点？

教师小结：特定形象面具、剧情要求面具、娱乐活动面具

2. 面具知识简介（起源、演变等）

教师：面具是一种古老的原始艺术，最早的面具起源于远古时代的原始部落里。实物展示：傩面具（凶悍）

【思考讨论】你看到这些面具有什么样的感觉？为什么有这种感觉？从哪里可以看得出来？原始人为什么要戴这么恐怖的面具？

3. 欣赏一组我国民族面具（藏戏、贵州傩堂戏、江西跳傩、甘肃社火、广西师公戏面具等）（边欣赏教师边作简要介绍）

三、探究与分析

1. 对比探究四种我国民间面具

教师在备课时有侧重地选择四种我国有地域代表性的、特征鲜明的民间面具进行探究；在课前制作教具时，有意识地采用不同的色彩、材料和制作方法来表现这四种面具的艺术特点；在教学时通过请学生分别对比观察面具实物（照片）或触摸教具面具，然后以提问交流、小组讨论等形式，对其造型特点、材质表现、制作方法等进行探究，教师再适时补充并予以小结。

①贵州安顺地戏面具

自制教具

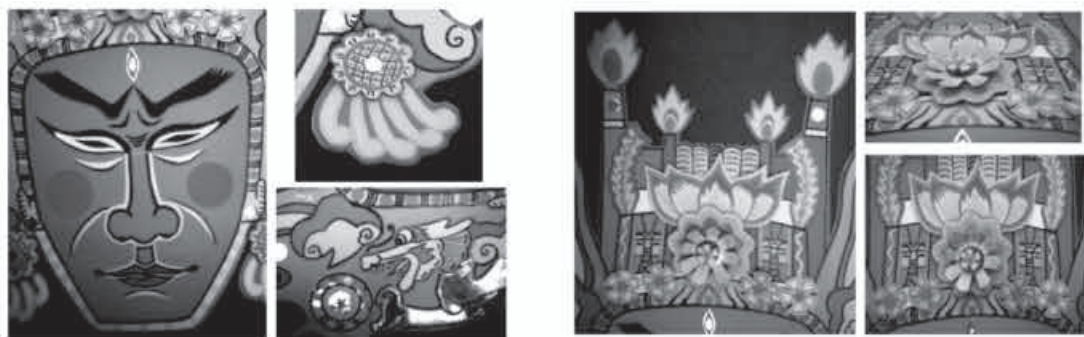
图片

【面具分析】

- a. 分为面部、头盔、耳翅三个部分；
- b. 眉毛：少年一枝箭，女子一根线，武将如烈焰；
- c. 耳翅：包括龙纹、凤纹、葵花纹三种。

【教学要点】

- a. 材料：以色卡纸、金色纸为主；
- b. 方法：以平面为主，半立体为辅；
以剪、粘、贴为主，绘画为辅；
- c. 特点：造型夸张，色彩丰富，富丽堂皇，多以图案装饰。

(局部)

② 彝族变人戏面具

自制教具

图片

图片

【面具分析】

- a. 整体形象单纯、原始、稚拙、怪诞。前额突出、鼻子长、鼻梁直、眼大嘴小、脸型直长，无耳朵、眼珠、牙齿；
- b. 色彩单一，一黑一白，黑底白线纹饰；
- c. 驱邪崇，迎吉祥，祈丰收。

【教学要点】

- a. 材料：黑卡纸、涂改液、塑料吸管、白细线；
 - b. 方法：折叠、粘贴、绘画、穿插、切挖。
- ③藏戏面具——温巴（渔夫或猎人）面具

自制教具

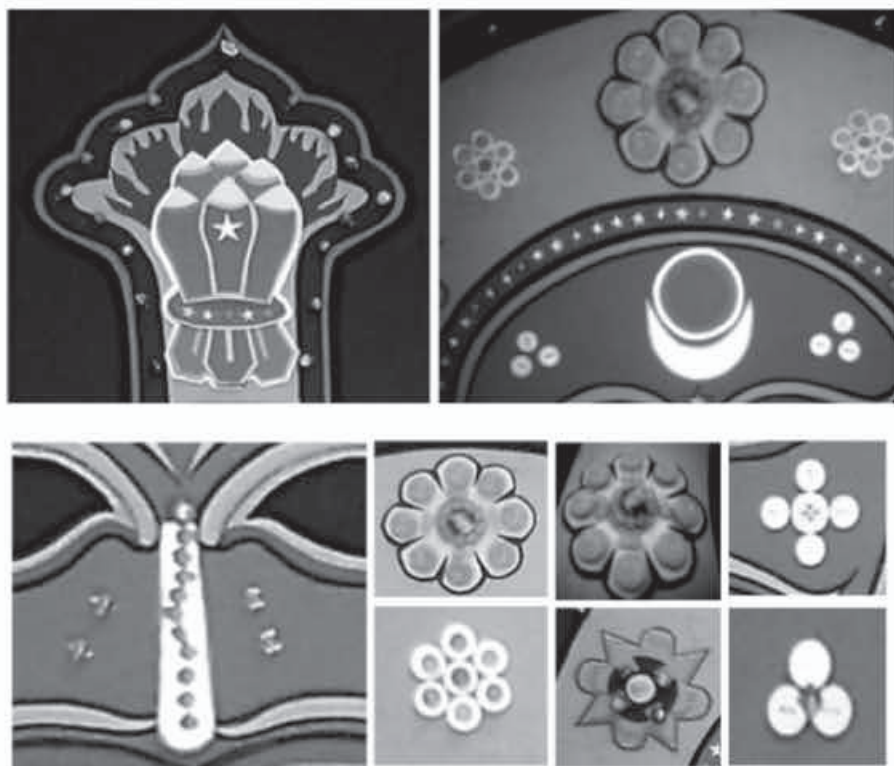
图片

【面具分析】

- a. 在皮革上裱蓝底花缎，蓝色是勇敢和正义的象征；
- b. 轮廓嵌贝壳、玛瑙和绿松石，面具额头正中是太阳和月亮，两耳垂有流苏，整个面具光彩夺目（见本页左、右图）。

【教学要点】

- a. 材料：色卡纸、暗花色卡纸、瓦楞纸、各式扣子、小铃铛、塑料串珠、粘贴星、针线、旧毛围巾、围领等；
- b. 方法：粘贴、切挖、缝补。

各式扣子、小铃铛、塑料串珠组合排列形式（局部）

④湖北土家族面具

自制教具

图片

【面具分析】

- a. 整体形象简约、风趣，多以樟木雕刻。角色人物出现，有眼球，耳长，牙缺；
- b. 主要分布于湖北省恩施土家族自治州居住区。

【教学要点】

- a. 材料：瓦楞纸、色卡纸；
 - b. 方法：切挖、剪贴。
2. 讨论我国传统民间面具共同的特征，并作小结
- ①在生活原型的基础上提炼概括，角色塑造典型化。
 - ②造型装饰一般采用夸张变形的手法。
 - ③色彩饱和，对比强烈。

第二课时

一、设计与制作

1. 教学活动——拼图游戏

师生简要回顾上节课赏析面具知识。教师在备课时可从我国民俗面具中挑选一部分具有显著特征的五官图片（以眉、眼、嘴为主），打印成长方形或制作成课件，请学生分别挑选自己喜欢的五官图片在黑板上或电脑课件上进行组合拼图（教师引导学生竖向欣赏，再次采用不同的组合又能达到意想不到的面具效果）。

2. 教师引导学生欣赏了解课本上的面具制作过程图解与提示

- ①构思造型 ②选择材料 ③工艺制作

3. 教师可利用现有材料快速制作一个面具（如卡纸、羽毛等），并强调注意事项（如造型特点、材料选择、大小比例、挖孔装带等）。

4. 欣赏几幅运用各种材料制作的、有趣的学生面具作品（学生思考交流：准备打算用什么材质和方法来制作一个什么样的面具？）。

5. 作业要求：可根据演出活动需要，独立完成或与同学两人一组分工合作完成一件有特色的面具。

6. 学生制作，教师巡回辅导

二、展评与表演

三、拓展与小结

1. 国外面具欣赏简介

①非洲面具。多采用天然材质，有时多个材质一起使用，如：植物的茎秆、藤条、纤维、叶子；陶土、金属、骨角、皮毛、玉石等。手法洗练，造型夸张，传达某种神秘的信息，沟通人与鬼魂世界的联系，具有独特的魅力。

②欧洲假面舞会面具（威尼斯面具等）。

③墨西哥、印第安、日本面具等。

2. 课堂小结

随着时代的发展，古老的面具原有的鬼神崇拜宗教迷信内涵逐渐淡化，而其艺术性、娱乐性的审美价值日益增强。一方面我们可以在旅游的时候，从民间艺人、旅游商品店那里购买面具，作为自己家里的装饰品，欣赏面具的雕刻技艺。另一方面我们可以尝试自己设计制作充满现代感的面具，体验制作面具给我们生活带来的美好与喜悦。

人教版®

第五单元

平面设计的盛宴

教学目标

通过小组合作交流认识、理解不同的平面设计的作用与意义；尝试运用自己与小组的认识、理解来谈谈视觉传达设计作品是当代生活中“全球一体化”的视觉文化语境。

教学重难点：引导学生欣赏与评述；引导学生体会平面设计是当代生活中的“全球一体化”的视觉文化语境。

教学流程设计

导入课题：平面设计的盛宴

教师展示平面设计包括：

1. 标志 2. 包装设计 3. 字体设计 4. 图形设计 5. 海报设计 6. 视觉形象识别系统。

请同学们读自己带来的报纸广告，可以发现：

报纸广告上的视觉传达设计的有标志，海报，字体，图像，包装。

报纸广告中主要是用文字、图形、色彩为基本要素的艺术创作。

教师与同学们议论平面设计的作用。

教师通过图文解说史前、旧石器时代的中西方图形艺术。中国的新石器时代对应欧洲

的上古时期。

上古欧洲的凯尔特艺术

图文解说古希腊对应中国夏商周时期（以下图省略）。

图文解说欧洲中世纪对应中国的隋唐宋元至明初。

图文解说中世纪的玻璃器皿、灯饰、装饰画等等。绘有圣经故事的花窗玻璃在阳光透过彩色玻璃时的绚丽光影，使教堂内产生一种浓厚的宗教气氛，具有独特的艺术魅力，影响着人们的感情和观念，在人们的日常生活中起着十分重要的作用。

我们生活在一个被图像信息所包围的世界中，人类历史经历了三个读图时代：1. 史前时代。2. 中世纪时代。人类的图形艺术走过了不同地域、不同文化的时代。图形艺术满足了不同地域、不同时代的人们不同需求之后，迎来了新的时代。3. 当代科技与人文完美结合的时代。

导入本课的重点教学，展开课题：“全球一体化”的视觉文化语境——平面设计的盛宴

引导学生解读现代的平面设计是当代科技与人文完美结合的产物。

通过几组图片资料、国际通用图标介绍视频，展开解说（图省略）。

今天的设计已经不再是花卉写生变化，设计的主体也已不再是瓶瓶罐罐。设计随着近半个世纪以来的社会巨变，已经与城市发展、人们的生活品质和国家形象紧密地联系在一起。

今天的设计，是一项兼顾艺术和科学的充满智慧和人文关怀的人类活动。

设计的功能性已将目标与理念准确地落实为可在日常工作中直接应用、可操作的设计准则和控制要点，落实为对社会人文系统的建构。

师生讨论归纳：

设计理念是满足不同时期人们不同需求，激起人们的内心回想；

表现手法上都追求简洁、独创。表现主题都要求明了、醒目。

经济和城市建设，具体到衣、食、住、行、用等，都发生了令人瞩目的变化。我们不仅利用设计极大地满足了社会需求，并且憧憬更加美好的未来。与此同时，我们也不由自主地进入了一个越来越多地被设计的社会。

看2010年奥斯卡获奖动画片《Logo的世界》，结束本课教学。

结束语:

作为引领时代潮流的视觉传达设计,设计理念与表现手法共存,互相依赖。为了更好地设计出令人满意的作品,设计者就必须贴近生活,更好地了解大众心理需求,从而把自己的个性化的作品采用共性的、现代的、前卫的设计方法表现出来。

后记说明:

本课教学采用小组合作互动的方法开展教学。教师要先对教材中的所有知识有一定的了解,才能与学生开展互动,体现教学的新理念。所以,要求学生的素质要好,肯自觉去探究,小组合作才能有效。若不然,可采用讲授法教学,教师多讲。

教学主线要扣紧,才能把放出的长线收回。教学交流中,通过师生展示的作品,随时注意提炼教学主线,体会平面设计的盛宴。

● 教学设计

一、设计思想

通过欣赏作品认识平面设计通常所包含的范围:标志设计、包装设计、字体设计、图像设计、书籍设计、广告设计、视觉形象识别系统(VIS)设计等。通过讲述平面设计在当代生活中所起的作用,引导学生探究并总结平面设计的基本特征、表现手法、基本要求,平面设计中的色彩运用等知识,能够从以上几个方面对作品进行欣赏与评述,尤其能够着重体味并表述作品中的创意,并感受平面设计作品的美。

二、教材分析

本节课的内容是人教版七年级美术学科下册第五单元的内容。本章讲述了有关平面设计的内容,定位于欣赏、评述范畴。在之前的学习中,学生已经学过了标志设计、字体设计、海报设计等平面设计,通过前面的学习,学生对平面设计的知识已有了初步的认识。本节课是对前面所学知识的延伸和归纳,又能为今后的有关视觉传达设计的学习奠定基础。本节内容与我们的日常生活有着密切的联系,对培养学生良好的情感、态度、价值观等也起着重要的作用。因此,学习这部分的内容有着广泛的现实意义。

三、学情分析

学生已具备一定的欣赏、评述的基础,具备一定的设计基础,并且也尝试动手设计过许多的平面设计的种类,如标志设计、字体设计、包装设计等。本节课是对常见的平面设计的欣赏、分析、总结、评述。通过本节课的学习,可以培养学生对所学知识进行归纳、分析、总结的能力,激发学生自主学习的潜能。

四、教学目标

(一) 知识目标

1. 通过欣赏作品,认识平面设计通常所包含的范围和基本特点。
2. 通过欣赏作品,认识平面设计在当代生活中所起的作用,并能选择一项加以分析说明。
3. 通过欣赏作品,引导学生认识并能够从平面设计的基本特征、表现手法、基本要

求和平面设计中色彩运用等几方面评价作品,能够着重体味并表述作品中的创意。

4. 感受平面设计作品的美。

(二) 能力目标

1. 通过本单元的学习,培养学生分析问题、解决问题的能力,培养学生归纳知识的学习方法。

2. 各小组合作,锻炼学生自主、探究、协作、交流的能力。

(三) 情感态度与价值观

激发学生对生活的热爱,对美好生活的追求。

五、教学重、难点

(一) 教学重点:

1. 通过欣赏作品认识平面设计通常所包含的范围和基本特点。

2. 通过欣赏作品认识平面设计在当代生活中所起的作用,并能选择一项加以分析说明。

(二) 教学难点:

1. 通过欣赏作品,引导学生总结并归纳平面设计的基本特征、表现手法和基本要求,平面设计中的色彩运用等知识,并能够从以上这几方面对作品进行评价。

2. 能够着重体味并表述作品中的创意。

六、教学策略与手段

1. 通过对典型的、有代表性的作品的欣赏,从直观上激发学生对所学知识的兴趣,进一步进行总结。

2. 通过对个体(标志设计、包装设计、字体设计、图像设计、书籍设计、广告设计、视觉形象识别系统(VIS)设计等)的分析、总结,从而进一步总结出共性(平面设计)的知识。培养学生分析问题、解决问题的能力,培养学生归纳知识的学习方法。

七、课前准备

师:收集各类优秀的平面设计作品的图片、影像资料、实物等。

生:课前收集各类优秀的平面设计作品的图片、影像资料、实物等。

八、教学过程

(一) 导入

1. 欣赏各类优秀平面设计作品的图片、影像资料、实物等(展示的作品种类包括:标志设计、包装设计、字体设计、图像设计、书籍设计、广告设计、视觉形象识别系统(VIS)设计等)并思考:

(1) 每件优秀作品中所蕴含的创意在哪里?

(2) 各类平面设计有什么共同的特点?

(3) 平面设计通常所包含的范围有哪些?

(4) 平面设计作品在生活中起了什么作用?

2. 平面设计的概念

平面设计是一门综合性很强的学科，是现代广告学中的一个非常重要的学科，也是一种“推销手段”，与绘画、摄影、印刷、网络等学科有着密切的联系。设计是有目的的策划，平面设计是这些策划将要采取的形式之一。在平面设计中需要用视觉元素来传播设计师的设想和计划，用文字和图形把信息传达给大众，让人们通过这些视觉元素了解你的设想和计划，这才是我们设计的定义。一个优秀的设计作品，应该看它是否具有感动他人的视觉，是否顺利地传递出背后的信息。平面设计是一种与特定目的有着密切联系的艺术。

3. 平面设计作品在生活中所起的作用

(二) 发展

1. 分析以上各种作品的特点，并进行总结，如下表。

——【教学内容与策略说明】——

知识与技能	教学策略
标志设计 欣赏部分现代设计作品，了解企业标志是指从事生产经营活动的实体的标志，产品标志即企业所生产的产品的标志，又叫商标。	通过欣赏现代设计作品，引导学生进入平面设计的艺术世界，激发他们的学习兴趣，并通过画面中一些提示性的话语引导他们思考。 提问：商标和标志在本质上有什么区别？你能举几个例子吗？ 试着说出几件优秀作品的创意与美感。
包装设计 对产品的包装容器造型、包装结构以及包装的外观装潢进行符合保护性、便利性、经济性和审美性要求的整体设计，以达到准确有效地传递商品信息、提升品牌认知、增强销售、满足消费者物质需求和精神需求的设计称为包装设计。	创设问题情境，让学生自己发现问题，并通过相互的讨论、交流，互相启发以达到互助互学的效果。 学生回答问题，畅谈感受。 教师讲解，分析总结归纳。 提问： 1. 你都见过哪些种类的包装设计？ 2. 请学生分析包装设计对商品的作用以及包装设计对消费者的影响。 3. 试着说出几件优秀作品的创意与美感。
字体设计 对文字的笔画、结构、造型、色彩以及编排等方面进行一定的艺术处理，使其形成鲜明的个性，达到易认易记的效果。	提问： 1. 现代的人们都用电脑，美术字体设计还有用武之地吗？ 2. 你都在哪些地方见过精心设计的美术字体？ 3. 试着说出几件优秀作品的创意与美感。

知识与技能	教学策略
图像设计 运用手绘、电脑、影像技术以及综合方式等手段进行创造性的图像设计,并将它们应用于广告、包装、展示和影视等信息载体中,使其不仅以直观、生动的形象加强文字内容的传播力度,而且以其巧妙的构思、独特的表现,使人赏心悦目,经久不忘。	观看课件。 学生讨论并回答问题。 试着说出几件优秀作品的创意与美感。
书籍设计 书籍设计主要包括:正文、扉页、插图、封面、护封等等。 构思巧妙、设计精美的书籍会使读者感到心旷神怡,爱不释手,它能提高读者的阅读兴趣,从而加深对其思想性、文化性和指示性的认识。	书籍是学生朝夕相处的事物,但是本课所讲的是精装书,与课本等书籍不同。教师可事先准备一两本精装书以作展示。 提问: 1. 书籍设计主要包括哪些方面? 2. 书籍设计最主要的表现意图是什么? 3. 试着说出几本精装书籍设计的创意与美感。
广告设计 由于广告设计面对的是不同的市场环境和消费状况,广告创意的方法也需要多种多样,再加上消费群体日益细分以及个性化消费的发展,广告设计的分析和定位设计尤其重要。 常见的基本表现方法有:直叙法、象征法、情感共鸣法、幽默法等等。	广告设计的范畴很广泛,通过本课引导学生关注身边的生活,关注身边的事物,在生活中发现设计,发现美。 提问: 1. 你平时都在哪些地方见到过海报? 2. 哪些海报引起过你的注意力? 3. 你知道海报都有哪些表现方法?通过个别学生的讲解,可以使学生互相启发,互相学习。 4. 试着说出几个优秀广告设计的创意与美感。
视觉形象识别设计系统(VIS) 企业或机构为使自己的精神、理念、质量和特色得到广大公众的认可,以期达到共识,便运用象征化、统一化、标准化和系统化等手法,将清晰而简洁的视觉形象识别系统对外进行传播。	VIS设计这部分内容对于初中生只需作一般性了解,教师可根据当地学生关注的企业(如麦当劳、肯德基、汽车或电脑品牌)进行课堂的讨论,使学生明白VIS所涉及的基本内容。 试着说出几件视觉形象识别设计(VIS)优秀作品的创意与美感。

2. 从以上各种设计中,想一想,如何才能设计出有创意的优秀的作品呢?(总结出平面设计的共性)

(1) 平面设计的特征	设计是科技与艺术的结合,是商业社会的产物。设计与美术不同,因为设计既要符合审美性又要具有实用性,替人设想,以人为本。设计是一种需要,而不仅仅是装饰、装潢。设计需要精益求精,不断地完善,把设计的多种元素进行有机艺术化组合。
(2) 平面设计视觉元素	平面设计版面就是把不同元素进行有机结合的过程,其设计元素主要包括:标题、内文、背景、色调、主体图形、留白、视觉中心等等。
(3) 平面设计的表现手法	我们在三大构成中学过很多种图形的处理和表现手法,如对比、类比、夸张、对称、主次、明暗、变异、重复、矛盾、放射、节奏、粗细、冷暖、面积等形式。另外还有从图形处理的效果上又有手绘类效果,如油画、铅笔、水彩、版画、蜡笔、涂鸦……还有其他的如摄影、老照片等等。选择哪一种表现手法,取决于你的目的和目标群体,以及你的设计水平。
(4) 平面设计的一般流程	a. 调查 调查是了解事物的过程,设计需要的是有目的和完整的调查。背景、市场调查、行业调查(关于品牌、受众、产品……)、关于定位、表现手法……调查是设计的开始和基础(背景知识)。 b. 内容 内容分为主题和具体内容两部分,这是设计师在进行设计前的基本材料。 c. 理念 构思立意是设计的第一步,在设计中思路比一切更重要。理念一向独立于设计之上。也许在你的视觉作品中传达出理念是最难的一件事。 d. 调动视觉元素 在设计中基本元素相当于你作品的构件,每个元素都要有传递和加强传递信息的目的。每动用一种元素,都要从整体需要出发去考虑。在一个版面之中,构成元素可以根据类别来进行划分,如可以分为:标题、内文、背景、色调、主体图形、留白、视觉中心等等。平面设计版面就是把不同元素进行有机结合。例如在版式当中常常借助框架(也叫骨骼),就有很多种形式,规律框架和非规律框架,可见框架和隐性框架。还有在字体元素当中,对于字体和字型的选择和搭配的好坏也非常有讲究。选择字体风格的过程就是一个美学判断的过程。还有在色彩这一元素的使用上,能体现出设计师对色彩的理解和修养。色彩是一种语言(信息),色彩具有感情,能让人产生联想,能让人感到冷暖、前后、轻重、大小等等。善于调动视觉元素是设计师必备的能力之一。
(5) 平面设计的基本要求	a. 主题突出,便于公众在瞬间把握重点,理解广告设计中所表达的主旨。b. 形象生动。c. 情理交融,设计要以情动人,以理服人,让公众从心理上满足。d. 图文并茂,相互印证,互为一体,使整体的形象充实完美。
(6) 平面设计中的文字设计	在当今的设计领域中,主题文字的设计已经越来越受重视。这是一种有巨大生命力和感染力的设计元素,有着其他元素所无法替代的设计效果,成为设计师们永无止境的追求。文字设计在增强文案的说服力、提高视觉的阅读能力等方面表达出重要的意义。

(7) 平面设计中的色彩运用	色彩是研究设计心理的一个重要方面,是使设计产生视觉冲击力和艺术感染力的重要前提。在现代广告设计中,除了利用色彩象征地表达特定的主题外,更重要的是利用色彩的相互配合,创造出适于表达广告主题本身特点的完美的艺术效果。一件广告设计作品的成败,很大程度上取决于色彩运用的优劣。
----------------	--

3. 请各位同学运用以上所学的知识,试着评述一些优秀的平面设计作品,着重从创意方面进行评述。

(三) 总结

(四) 作业

1. 选择几件优秀平面设计的作品,说说它们的创意表现。
2. 请选择平面设计作品中的一项,分析说明平面设计作品在当代生活中的作用。
3. 请选择你在本课学习之前所完成的一幅平面设计的作品,将其与你所喜欢的一幅同类的佳作进行对比,试着评述二者的优缺点,并说出自己从中所获得的进步的方向。

人教版®