

义务教育教科书

教师教学用书

美 术

八年级
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：马饮川 马 婕 王文寰 王 霞 龙念南 兰 岗 冯玉平
冯恩旭 邢 进 朱小林 王 莉 刘云丽 刘冬辉 齐龙腾
牟云刚 祈效沅 李露花 杨广馨 赵玉晶 杨嘉栋 应爱娜
冷 颖 邹明华 陈和良 张 劲 张煜明 林荣桓 周凤甫
周晓阳 郑宝珍 赵方军 赵 军 相泽民 侯大全 徐关厅
徐 淳 崔 卫 郭德岑 陶 涛 黄小莉 黄丽丽 温文汇
魏立柱 郝蔚舒 汪 芳 肖 钢 刘 海
编写者：相泽民 赵方军 王晓霞 朱锦梅 郭 彤 田 威 张 蕾
黄 静
责任编辑：赵 军

图书在版编目(CIP)数据

义务教育教科书教师教学用书. 美术. 八年级. 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, 2013.10

ISBN 978-7-107-27727-6

I. ①义… II. ①人… ②上… III. ①美术课—初中—教学参考资料 IV. ①G633

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第288386号

义务教育教科书教师教学用书 美术 八年级 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10月第1版

印 次 年 月第 次印刷

开 本 787毫米×1092毫米 1/16

印 张 5.75

字 数 124千字

定 价 元

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·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《义务教育教科书 美术》而编写的。

这套教师教学用书的编写突出体现了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。这套书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，而不是像以往那样只提供参考教案，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，提高学生的学习兴趣，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”，以及单元内每课的“教材分析”“教学目标”“教学思路”“拓展篇”“资料篇”几部分。其中，“单元总目标”与每课的“教材分析”，为教师剖析教材的编写意图，从而使教师能准确地理解教材，把握教材；“教学目标”为教学要达成的目的；“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，并为教师教学提供建设性意见与选择性内容，使教师用书真正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 美术作品的深层意蕴	5
----------------	---

第1课 情感的抒发与理念的表达	6
-----------------	---

第2课 弘扬真善美	18
-----------	----

第二单元 纹样与生活	26
------------	----

第1课 了解纹样	27
----------	----

第2课 设计纹样	33
----------	----

第三单元 为生活增添情趣	38
--------------	----

第1课 插花	40
--------	----

第2课 摆件巧安排	46
-----------	----

第3课 漂亮的手工灯饰	52
-------------	----

第4课 装饰画	58
---------	----

第四单元 美好宜人的居住环境	65
----------------	----

第1课 和谐温馨的生活空间	67
---------------	----

第2课 装点居室	72
----------	----

第3课 关注社区居住环境	76
--------------	----

第五单元 移步换景 别有洞天 ——中国古典园林欣赏	80
------------------------------	----

移步换景 别有洞天——中国古典园林欣赏	81
---------------------	----

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,以召开各种座谈会,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较之其他出版社教材的优异之处,另一方面也使我们看到了本套教材存在着的一些不足之处。

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》提出的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

七至九年级教材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个小单元分别属于“造型·表现”学习领域、“设计·应用”学习领域和“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。

初中教材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一主题展开,其中包括《多彩的学校生活》《校园艺术节》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。这样的编排方式贴近学生的生活经验,能激发学生的学习兴趣,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的知识与技能。

4. 教材的内容和形式,给教师和学生以充分的选择余地

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

本套教材的学习内容是根据学生的生活经验来设计的,如七年级上册《多彩的学校生活》《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,八年级上册《自己办展览》单元,九年级下册《留下眷恋 带走真情》单元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《读书、爱书的情结》单元及八年级下册《为生活增添情趣》《美好宜人的居住环境》等单元,都是与学生个人的文化生活有关的内容。通过学习制作手工书、藏书印、藏书票、插花、小摆件、手工灯饰、装饰画以及居室和社区居住环境设计等内容,提升学生个人的文化修养和审美品位,激发他们学习的积极性。

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一些尝试,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、印染、刺绣艺术以及少数民族的美术文化;《土和火的艺术》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,以及参观民俗文化展,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《感受中国古代美术名作》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,及其社会历史价值和审美价值,以此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,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,然后进一步地分析、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，使学生在学習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，大胆地表述自己的各种想法，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：“小辞典”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，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，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简介，便于学生利用课余时间进一步学习。

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習视野。

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”，为学生提供进一步反思与总结的机会，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，我们对本套教材作了较大修改，具体如下：

1. 本套教材在保持原来结构与体例的基础上，每单元都作了较大修改。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，便于学生学习和思考。每单元课中还增加了知识与技法的学习内容，如“小辞典”“知识点”“相关链接”等，便于学生学习和掌握。每单元学习结束设计了“单元评价”；每学期结束，设计了“本学期个人美术学习评估表”，便于学生自评与互评。

2. 对原教材的图片作了较多的替换。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，使版面更活泼、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

美术作品的深层意蕴

单元综述

本单元为“欣赏·评述”领域，通过欣赏与评述、分析与研究、讨论与评价等系列活动，引导学生从不同层面深入了解优秀的艺术作品，体会作品内在的深层意蕴，从而更好地认识艺术作品的审美价值和社会文化价值。学习活动注重体验与交流，以使学生感同身受，并在此基础上产理性认知。任何美术作品都不是孤立的，都是在一定的文化环境中创造出来的。艺术家在创作艺术作品时，会受到所处时代和环境的影响。因此，应引导学生在广泛的文化情境中认识美术。通过本单元的欣赏活动，使学生进一步学习以审美感受为基础并结合理性分析与综合的研究方法进行欣赏，以加深对美术作品深层意蕴和审美价值的认识理解与体验感悟。

单元总目标

知识与技能	初步了解美术作品中深层意蕴的表达方式。
过程与方法	通过分析、讨论，交流对美术作品的感受与看法。
情感、态度和价值观	提高对美术作品的分析和欣赏能力。

第1课 情感的抒发与理念的表达

学习领域：欣赏·评述

课时：1课时

——【教材分析】——

本课为“欣赏·评述”学习领域，教材通过对古今中外各类代表性美术作品的介绍和解析，力求使学生认识优秀的美术作品需借助特定的艺术语言和形式结构来塑造视觉艺术形象，它们大都以独特的表达方式传达内在的深层意蕴和理念。在作品中，艺术家运用一定的物质材料和艺术表现手段创造的视觉形象，不仅是一种外在的表现形式，还蕴含着某种内在的情感和精神。

——【教学目标】——

知识与技能	了解美术作品借助特定的艺术语言和形式来表达内在的深层意蕴。
过程与方法	知道美术创作是某种理念和情感的表达。
情感、态度和价值观	提高对美术作品的欣赏能力。

——【教学思路】——

通过对不同类型的美术作品的欣赏，引导学生感受与描述作品借助特定的物质材料和艺术语言所创造的生动形象的具体特征，从而体会艺术形象所蕴含的内在生气和生命活力。然后，再联系其历史背景，来分析、认识作品所表现的时代精神和思想情感。

● 教学建议

欣赏作品时可以选择题材类型相近而意蕴不同，或形式风格不同但意蕴相近的中外名作，以便于学生进行比较和鉴别。组织讨论，鼓励学生表述个人观点和看法，以启发学生探究美术作品深层意蕴和审美价值的动机。根据需要，介绍所欣赏作品的创作背景和相关资料，为学生的感性认识提供必要的知识基础。欣赏活动的形式可以多种多样，个别学习、分组学习、课堂讨论等可以互相结合。如有条件，也可以到博物馆、美术馆、雕塑园进行现场教学。

教师鼓励学生用美术语言描述欣赏作品。

常用的美术欣赏表达语汇：

1. 描叙——形状、质感、空间、形体……
2. 分析——节奏、均衡、动势、对比……
3. 解释——内容、题材、感觉、象征意义……
4. 判断——视觉传达、观念、风格、审美价值、实用价值……

欣赏美术作品的方法：

1. 对作品造型的直观描述。
2. 对作品形式特点的分析。
3. 对作品内容意义的解释。
4. 对作品价值的判断评价。

● 教学过程

教学设计

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
引导阶段	展示凡·高的作品《星月夜》，请同学们谈谈欣赏这件作品的初步感受。教师引导：我们应该怎样欣赏美术名作？优秀的美术作品借助特定的艺术语言和形式结构所塑造的视觉艺术形象中，大都有着一些内在的深层意蕴和理念表达。本课我们将通过视觉感知去领悟美术作品的深层意蕴，以更好地了解美术作品的审美价值和社会文化价值。 	学生从对作品的初步感受上谈起，再从表现内容、时代背景、作者生平、内涵等方面进行初步分析。	通过作品导入引发学生思考，激发学生探究学习的兴趣。
发展阶段	展示作品《在激流中前进》《狼牙山五壮士》《洪荒风雪》《杨柳浴禽图》。请同学们说说这四幅画有哪些相同之处和不同之处？你是怎样理解作品中所表达的思想情感的？作品所蕴含的内在含义是什么？ 	《在激流中前进》中，画家以简练概括的艺术语言，表现了船工们齐心协力搏击于黄河浊浪之中的惊险场景。作品既寄寓着奋斗不息、勇往直前的民族精神，又寄寓着在生活的激流中，也只有稳掌舵，紧划桨，奋勇前进才能够取得最后的胜利。	通过课件展示不同类型的美术作品供学生欣赏，使学生对优秀的美术作品的艺术语言和形式结构有初步的了解，丰富学生的视觉感受，激发学生探索的兴趣。

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
发展阶段		《狼牙山五壮士》表现了五位满目仇恨的抗日壮士宛如一座座巍峨的山峰矗立在狼牙山之巔。作品既热情歌颂了英雄们宁死不屈的崇高气节和英勇气概，又寄寓和象征着中国人民不可侵犯、不可战胜的坚定信念。	
		《洪荒风雪》中漫天的风雪映衬出地质勘探队员们为祖国探寻宝藏而不畏艰险的坚定意志和豪迈气概。	
		《杨柳浴禽图》以形写情，着墨简淡，意境空旷。画家特殊的身世和所处的时代背景使得他的画作怪异晦涩中隐含着痛苦。	

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
发展阶段	展示作品《击鼓说唱俑》《年年有余》。 问题：这两幅作品是如何借助特定的物质材料和艺术语言表现形象的具体特征的？ 展示作品《马赛曲》《亲吻婴儿》《面包》。请同学们在小组内欣赏、讨论，并回答以下问题：你是怎样体会艺术形象所蕴含的内在生气和生命活力的？你能联系作品的历史背景来分析、认识作品所表现的时代精神和思想感情吗？ 教师简要介绍立体画派的特点及代表人物毕加索。	《击鼓说唱俑》这一陶塑人物，手舞足蹈，眉飞色舞，生动地表现出古代说唱艺人绘声绘色的激扬神情。 《年年有余》采用传统年画“连年有余”的题材，但在四周加上十二生肖的形象，表现含义就转变成了“年年有余”。 学生欣赏美术作品并分析、思考：作者是通过怎样的艺术语言和表现手法来抒发自己的情感的？	通过欣赏交流，使学生懂得从作品的内容和表现形式入手欣赏美术作品。 以讨论、交流、质疑的方式进一步深入探索、研究不同类型的美术作品，培养学生自主学习、合作学习的能力，使学生在赏析中得到感悟。引导学生体会艺术形象所蕴含的内在生气和生命活力，

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
发展阶段	 	《马赛曲》表现的是1792年法国人民在反抗普鲁士和奥地利等封建帝国侵略的战争中，马赛地区的一支义勇军开赴巴黎保卫祖国的历史事件。艺术家通过巧妙的人物安排，使得作品给人以千军万马之感，抒发了万众一心、众志成城的豪情壮志。 《亲吻婴儿》中，画家用独特的手法打破了传统的以固定视点观察和表现对象的绘画方法，开创了在平面上同时呈现物象各个视角形态的方法。 《面包》中，饥饿的儿童与极度痛苦的母亲形象，沉痛地揭露了战争给人民造成的悲惨境遇，具有震撼人心的感染力和深刻的警示意义。	并阐述自己独特的见解。
	教师简要介绍波普艺术、大地艺术、装置艺术等艺术流派的风格特点。 展示作品《玛丽莲·梦露》《红蓝椅》《包裹海滩》《析世鉴——天书》。 组织学生讨论： 1. 作品给了你什么感觉？ 2. 作者如何使你产生这样的感觉？ 3. 作者想表达什么？ 4. 你喜欢这件作品吗？		根据需要，介绍所欣赏作品的创作背景和相关资料，为学生的深入欣赏提供必要的知识基础。

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
发展阶段	 	《玛丽莲·梦露》这种重复构成形式展现了一种反常或变异的体验，达到一种隐去主题的表现效果。而作品本身反映了机器复制时代和消费社会的一个典型特征——通过不断的重复呈现，将平淡的形象转化为别有意味的新的艺术形象。 椅子的设计者受到了蒙德里安绘画的启发，追求艺术的抽象、简化。 《包裹海滩》中，大面积的合成纤维将凹入陆地的海滩全部包裹起来。这个人为介入自然的包裹行为产生的奇特景观，表达了一种后现代主义的艺术理念。 《析世鉴——天书》令观者仿佛走进一个看似非常熟悉实际上却完全陌生的世界，一个生活于其中却全然不了解真相的世界，一个看似熟知实际上却完全超出自己认知范围的世界。作品真正的魅力在于这种“不可解读性”，即引发观者对现实的思考。	
总结、拓展环节	本课我们欣赏的只是部分比较有代表性的美术作品，要想了解更多的美术作品所蕴含的深层意蕴和审美价值，需要我们在课余时间多欣赏好的美术作品，努力去发现、去观察、去感受。鼓励学生课余选择其他美术作品，特别是和课本所选类型不同的外国美术作品，尝试对其进行欣赏与评述。	根据分组讨论的材料或论点，课后写一篇美术作品评论短文。 鼓励学生扩大自己的美术欣赏领域和视野，不局限于课本和课堂，要关心日常生活中所见到的各种美术表现形式和视觉传达形象。	将学生的直观感受逐步引向理性思考，让学生用文字阐述自己的感受，可以进一步加深对作品的理解，提高艺术素养。教师通过归纳总结，启发学生进行深入思考，对课堂内容进行探索延伸。

● 教学评价建议

1. 能否在感受、体会的基础上，认识和理解美术作品的深层意蕴。
2. 能否以自己的感受、理解，比较确切地把握和表述不同美术作品的特殊意蕴。
3. 能否很好地和同学、老师进行讨论、交流并敢于进行判断与评述。

——【拓展篇】——

意蕴

所谓“意蕴”，是指艺术作品内在的含义、意义或意味。

从意义、意味或意蕴的角度考察艺术作品，不仅可以从新的视角和新的层面理解作品的主题、题材等内容因素，还可以在更宽广的意义上把握作品的组织结构、艺术语言等形式因素，从而更好地理解和把握艺术作品的内容与形式的辩证统一关系。

艺术作品的意蕴大致可以分为四个层次。第一个层次寓于各门类艺术的物质材料之中，如文学的语言文字、舞蹈的形体动作、音乐的音响节律、绘画的笔墨色彩、雕塑的泥土木石等。这即是说，每一种类的艺术媒介材料不仅具有特定的物质特性，而且创作主体对它也有特定的审美感受，正是后者构成了艺术作品中物质材料的意蕴。进一步说，作品中的物质材料不仅能使艺术家的审美意象和美的观念获得物质的外壳，而且它本身也是作品中审美观念的一个有机组成部分。英国雕刻家亨利·摩尔在其青铜和大理石作品中，向欣赏者充分显示了物质材料的审美意蕴，而李可染的山水画则充分表现出具有极高审美价值的中国画笔墨意味。

艺术作品意蕴的第二个层次包含在作品的形式构成之中。电影作品中的分镜头和蒙太奇、镜头中的构图和剪辑，音乐作品中的音乐形式构成方式，美术作品中的点、线、面和形体的组织关系，以及与它们相应的各种艺术表现手法，都包含着艺术作品的意蕴。

艺术作品意蕴的第三个层次，是作品中的物象、事件、情节等的指称含义和表现意义，相当于潘诺夫斯基所说的艺术作品中第一方面的意义，即自然的意义。所谓指称含义，是指作品中描写的对象是什么，譬如“人”“山”“树”“道路”等具体对象，以及“劳动”“离别”“爱情”“战争”等情节事件。所谓表现意义，是指这些对象和情节在作品中呈现出来的情感和情绪等方面的表现特征，如“愤怒”“热烈”“犹豫”“欢乐”“悲怆”等。

艺术作品意蕴的第四个层次是文化意义，相当于潘诺夫斯基所说的第二和第三方面的意义，即约定俗成的意义和本质的意义。这两方面的意义都属于文化的范畴，但它们又有不同。前者是艺术作品中的物象、形象和情节自身的文化意义。如，基督教文化中的蛇和苹果，中国传统文化中的龙和风，都具有固定的约定俗成的含义；米开朗基罗的《最后的审判》、敦煌壁画《萨埵太子舍身饲虎图》中的情节和事件，在不同的宗教中也都有着确定的意义。后者是指作品中所包含的时代精神、民族精神以及当时社会生活中各种观念的

总和。如，西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画中的文化意义与史前人类渔猎生活密切相关；贝多芬《命运交响曲》的文化意义，在于它给人们造成的心理震撼使人把命运的主题同当时巨大的社会变迁与社会风潮联系了起来；大卫的《荷拉斯兄弟的宣誓》和《马拉之死》等新古典主义作品中的文化意义，就在于它们体现了当时法国资产阶级大革命的时代精神；中国的水墨山水画与中国传统哲学中道家思想的联系，反映了中华民族的传统文化精神及其哲学内涵；而作为中华人民共和国国歌的《义勇军进行曲》的文化意义，在于它以鲜明、强烈、雄壮的节奏充分表现出20世纪中国人民为争取国家的独立、统一、民主、富强而前仆后继、浴血斗争的伟大时代精神和民族精神。艺术作品中文化意义的特点，正是与时代精神、民族精神以及各种社会观念和广泛的社会生活息息相关，从而使作品中内容与形式相统一的艺术形象具有了文化上的符号功能。

在上述艺术作品意蕴的四个层次中，第一、二、四这三个层次更适合说明音乐、建筑、工艺、书法及现代舞和现代抽象美术作品中的意义构成方式；而在叙事性文学、戏剧、电影和写实性美术作品中的意义，则同时包容了所有的四个层次。艺术作品中意蕴的各个层次之间是相互联系、相互制约、相互渗透的，它们只有在作品的整体性中才能得以确定。

艺术作品的意蕴有三个显著的特点。第一，它是感性的、具体的，存在于作品的具体艺术形象之中，而不像哲学等其他社会科学中的概念，完全排除了感性因素成为纯抽象的理论范畴。第二，它是多义的，这种多样性首先与意蕴的多层次有关，其次与作品中艺术形象的具体性、非概念性有关。第三，它具有历史的生成性，与不同接受主体的不同认识、不同感受和体验相关联。（选自王宏建主编《艺术概论》）

波普艺术

20世纪50~60年代在美国流行的“大众艺术”的简称，又称“流行艺术”“大众艺术”或“通俗艺术”。这一流派的产生是对当时流行的抽象表现主义的反叛。它从大众传媒文化，如商业广告、商品包装设计中受到启发，从商业化社会的日常生活中寻找创作题材，如商业广告、服装设计、滑稽画报、罐头食品乃至热狗、馅饼等，以通俗化的形式加以精确而突出的表现。这一流派最主要的代表人物是美国艺术家劳申伯格，此外还有美国画家安迪·沃霍尔、克莱·奥登伯格等。

大地艺术

又称“地景艺术”，是20世纪中期在西方国家兴起的一种现代艺术。它是利用大自然，对其稍作加工而形成的一种艺术表现形式，使人们对原来习以为常的自然环境有一种新的认识和艺术感受。它起源于1960年美国加州画家杜玛利亚主办的一次节日盛会，与会者每人用挖土机挖一个大洞，被破坏了的地貌变成了地景艺术。其他如1970年美国画家史密森在美国犹他州大盐湖用沙土制作的一个名为《螺旋形的防洪堤》，1972年保加利亚艺术家克利斯托在科罗拉多州一处山谷间用红色尼龙布拉起的名为《山谷帷幕》的作品，都是地景艺术的重要实例。按照地景艺术家的观点，他们是想打破艺术与生活的界

限,让大多数人能在现实生活中感受到艺术,得到某种精神的满足,或者使某一地景艺术作品包含某种思想隐喻。很显然,这类艺术也存在一定的反艺术倾向,对它要作具体分析,不可一概肯定或全盘否定。

——【资料篇】——

《在激流中前进》(油画) 1963 杜健

画家以简练概括的艺术语言、雄健有力的笔触、沉着凝重的色调,表现了船工们齐心协力搏击于黄河浊浪之中的惊险场景。画家没有从正面表现人与激流搏斗的表情,而是通过飞旋激荡的河水与沉着稳健的人物的对比,一只黄河渡船与大面积的汹涌奔腾的浓浆浊浪的对比,以及对水势的夸张表现来反衬人的力量和精神,从而运用衬托和对比的手法刻画了黄河船工在劳动中所表现出的惊人力量和百折不挠的奋斗精神。

这是一幅感染力很强的作品。翻腾着层层巨浪、急驰而下的河水和一只倾斜的木船,使整个画面产生强烈的动感。右下角一个大大的旋涡打破了自上而下的直线状的河水造型,活跃了画面,也更加渲染了惊险的气氛。那站在船头的青年船工,随时准备着对付迎面而来的一切险关,他和船后经历过无数风险的老艄公,共同以警惕的目光沉着地注视着前面。《在激流中前进》是一首“力”的颂歌,是坚强与勇敢的颂歌,是同心协力、团结一致的颂歌。它寓意在生活的激流中,也只有稳掌舵,紧划桨,奋勇前进才能够取得最后的胜利。

《狼牙山五壮士》(油画) 1959 詹建俊

1941年9月,日本侵略军对河北省西部的革命根据地发动了“围剿”。25日,日伪军3500多人在飞机、大炮的配合下,分几路向狼牙山地区进行围攻,企图歼灭该地区的八路军和地方党政机关。晋察冀军区第一军分区某部第7连奉命掩护党政机关、部队和群众转移。完成任务撤离时,留下第6班班长马宝玉,副班长葛振林,战士宋学义、胡德林、胡福才五人担负后卫阻击,掩护全连转移。他们利用有利地形,打退日伪军多次进攻,毙伤90余人。按照上级规定的时间,同敌人战斗了一天的五位战士,已经胜利完成了牵制和掩护任务。9月26日,为了不让日伪军发现连队转移方向,他们边打边撤,将日伪军引向狼牙山棋盘陀峰顶绝路。五位战士英勇阻击,子弹打光后,用石块还击,一直坚持战斗到日落。面对步步逼近的日伪军,他们宁死不屈,最后毁掉枪支,义无反顾地纵身跳下数十丈深的悬崖。马宝玉、胡德林和胡福才坠落崖底,壮烈牺牲。葛振林、宋学义跳崖后被半山腰的树枝挂住,幸免于难,后来带伤归队。五位战士的壮举,表现了崇高的爱国主义、革命英雄主义精神和坚贞不屈的民族气节,用生命和鲜血谱写出一首气吞山河的壮丽诗篇。

由油画家詹建俊创作的这幅《狼牙山五壮士》是表现抗战的经典作品。画作抓取烈士跳崖之前横眉冷对日伪军的场面。画面中五位壮士呈金字塔式构图,具有纪念碑般的视觉效果,坚实而不可撼动。五个人动作神态各异——或回头怒视,或紧握双拳,或凛然傲

立。作品中人物描绘惟妙惟肖，具有较强的体积感。画面整体色调偏冷，展现出战士们为中华民族英勇献身的悲壮场面。

《击鼓说唱俑》（陶塑）[东汉]（陶塑 高52.5厘米 中国国家博物馆藏）

1957年四川成都天回山崖墓出土。从它的整体造型来看，作者显然不是简单地模仿生活中的说唱艺人，而是着重表现说唱艺人的一种特殊神韵，即企图用他所说唱的有趣的故事引起听众强烈的兴趣。他光膊赤足，左臂环抱一鼓，右手握槌前举，席地而坐。那充满激情的神色，足以引起观者心灵上的共鸣。这个说唱俑的表演仿佛已经进入了高潮，他得意忘形，神情激动，表情夸张，竟不自觉地手舞足蹈起来。虽然人们并不了解他说唱的具体内容，但一看到这位热情、乐观、充满生命活力和幽默感的艺人，都会发出会心的微笑，甚至可以想象到在这个说唱俑的面前，正有一群兴致勃勃的听众在观看着他出色的表演。可见，汉代的雕塑家们是多么富有创造力和想象力。作者并非简单地模仿生活中的场景，而是采用了大胆、夸张的手法，着重表现说唱者的神态。作者采用虚拟方式，通过欣赏者的联想作用，创造出一个隐含的充满戏剧性的精彩场面。这种虚拟中的戏剧性场面，也体现出汉代艺术所特有的生动活泼的气势。这件雕塑作品，造型手法熟练，朴实无华，丑中见美，堪称汉代陶俑中的杰作。这件作品同时也是研究汉代民俗和陶塑艺术的珍贵史料。

《星月夜》（油画） 1889 凡·高[荷兰]（纽约近代美术馆藏）

凡·高是19世纪印象主义画派的重要代表人物，《星月夜》是他晚期的代表作。这是一幅充分体现凡·高艺术特色的作品，奔放的类似火焰般的笔触表现了凡·高强烈的主观情感，这种情感主要来自他独特的艺术道路和他把艺术看作是表现个人主观情感的重要手段，而不是简单地模仿现实的艺术理念。同时，由于长期劳累和生活的坎坷，凡·高这时已经患有精神分裂症，发病时就住进精神病医院，待病稍好转后，他又拼命作画。这种痛苦的境遇和精神状态影响到了他的创作。那一大片陷入蓝色和黄色的旋涡之中的天空，使人头晕目眩，这是凡·高躁动不安的思想情感的自然流露。凡·高的这种强调主观情感的表现方法，充分发挥了色彩的情感因素，这与印象主义只是停留在描绘客观世界表面的光与色的画法有着根本的区别。

《面包》（石版画） 1924 珂勒惠支[德国]

珂勒惠支是现代德国最杰出的女版画家。鲁迅先生称赞她：“在女性的艺术家中，震动了艺术界的，现代几乎无出于珂勒惠支之上。”在一生的创作活动中，她始终以特有的激情，努力表现劳苦大众所受的苦难和他们的英勇斗争。这一幅石版画《面包》，深刻地描绘了第一次世界大战后德国人民挣扎在饥饿线上的苦难情景。珂勒惠支很善于描绘一般人难以觉察的微妙感情，这一点在《面包》这幅版画中体现得十分强烈。饥饿的孩子急切地拉着妈妈要食物吃，他们苦苦哀求的眼神实在令人心酸。母亲不忍心看孩子痛苦的神情，只得背过脸去，以掩饰内心难以抑制的悲痛感情。这样的艺术处理，蕴含着无尽的情感与意味。简练的线条把母子三人的形象紧紧连在一起，画家只用了寥寥数笔，就把这一苦难的场景淋漓尽致地显现在画面上。

《红蓝椅》(设计) 1918 里特维尔德 [荷兰]

盖里特·里特维尔德是20世纪上半叶荷兰最著名的建筑师与家具设计师之一，是荷兰“风格派”的主要成员之一。该流派主张以一种最小、最简单的视觉元素来传达世界的本质与宇宙的永恒。他们的理念并不局限于纯艺术的范畴，而是主张将这种普遍永恒的抽象艺术形式推广到整个生活领域，以创造一种真正和谐的整体环境。设计于1918年的“红蓝椅”是“风格派”设计中的经典之作。该椅子的设计受到了蒙德里安绘画的启发，完全采用简单的几何形态构成，结构上不加任何掩饰，甚至着力强化与夸张，色彩上采用红、黄、蓝等最单纯的原色。虽然该椅子从功能上说并不舒适，它更像一件抽象雕塑而不是实用的产品，但是，它却以理性的方式树立了一种摆脱传统家具风格束缚而具有机械化大生产时代特征的崭新形式，其构造简单明晰而又合乎逻辑，所有的部件都近乎标准化的产品，为以后批量生产的家具提供了依据和参考，为功能主义、理性主义设计确定了独特的造型语言。该设计在现代形式美学与机械美学的探索方面所取得的重大成果，使得它在现代家具设计史中成为里程碑式的杰作。

朱牵 (1626—1705) [清代]

画家、书法家，江西南昌人。明宁王朱权后裔。顺治五年（1648年）落发为僧，后还俗，不久又信道教，居南昌南郊天宁关（后建为“青云谱”）。别号甚多，有八大山人、人屋、道朗、良月等。作品署款八大山人，笔形似“哭之”或“笑之”，寄寓对明朝覆灭之隐痛。擅长绘画，尤长于花鸟画、山水画。承陈淳、徐渭水墨大写意，且有发展，形象奇特夸张。所作鱼鸟，每以“白眼向人”。笔墨简朴豪放，格调孤傲雄奇。所作山水画，意境荒寂。其画风对后世影响颇深。

黄胄 (1925—1997) [现代]

国画家，原名梁黄胄，字映斋。1940年从赵望云学画。20世纪40年代末参加中国人民解放军，历任西北军区战士读物出版社编辑、西北师范学院美术系讲师、解放军总政治部创作室创作员、中国画研究院副院长、北京炎黄艺术馆馆长等职。大量的写生实践，练就了他敏锐的双眼和迅速描绘生活的能力。他把速写的笔法融入水墨画创作，形成了绘画作品独特的个性。代表作有《打马球》《洪荒风雪》和《百驴图》等。

伦勃朗 (1606—1669) [荷兰]

出生于莱顿，早年随当地画家学画，后来去阿姆斯特丹深造。1632年定居阿姆斯特丹，并开始接受团体肖像画的订件，声誉日高。1642年因《夜巡》一画事件遭到冷落和诽谤，导致1656年被迫宣告破产，搬进贫民区，下半生过着贫苦的生活。擅长肖像画，注重人物复杂的内心世界的刻画，长于用聚光和透明阴影突出主题。伦勃朗对光的使用令人印象深刻，他独到、灵活地处理复杂画面中的明暗光线，用光强化画中的主要部分，也让暗部去弱化和消融次要因素，形成了独特的绘画语言。代表作有《尼古莱·杜尔普医生的解剖学课》《夜巡》和《画家和他的妻子》等。

毕加索 (1881—1973) [西班牙]

西方现代艺术的重要代表人物。他出生在西班牙马拉加，早年在巴塞罗那和马德里学习美术。1900年，活跃的法国美术界将他吸引到了巴黎。1904年起定居法国。他一生中的大部分时间是在法国度过的，与法兰西的一批文艺界著名人士结下了深厚的友谊，但他始终保留着西班牙国籍，表明了他对祖国的深厚感情。毕加索自幼便显示出非凡的艺术才华，进入美术院校后，他对学院派的教育感到索然无味，开始不断探索自己的艺术道路。在早年的“蓝色时期”(1901—1904年)，他主要表现巴塞罗那下层人民的贫困生活，有感于他们物质上、精神上的贫困，他只用单色的蓝色描绘他们。1907年，他探索新的造型方法，开创了立体主义绘画。不久，他又转向超现实主义。他不仅从事绘画创作，而且涉足雕塑、陶艺等多个领域，表现了旺盛的创造力。尽管对他的许多作品要作具体分析，但他的名字无疑是西方现代艺术的代名词。他的代表作很多，著名的有《清淡的一餐》《亚威农少女》《格尔尼卡》和《和平鸽》等。

教学笔记

人教版®

第2课 弘扬真善美

学习领域：欣赏·评述

课时：1课时

——【教材分析】——

艺术的功能主要是通过满足人们的精神需要，提高人们的文化素质，陶冶人们的道德情操，以促进社会的发展与进步。美术具有审美、实用、教育、认识和传播交流等社会功能。各种美术作品都是通过艺术形象表现一定的构思内容来体现作者的思想感情和审美感受、审美理想，并且通过艺术形象感染和影响人们对现实世界的认识与审美能力。真善美是人类精神世界追求的永恒主题，为此，美术作品应当坚持倡导和弘扬真善美，揭露和鞭挞假恶丑。

——【教学目标】——

知识与技能	初步了解美术作品的艺术功能。
过程与方法	知道美术作品在弘扬真善美、揭露和鞭挞假恶丑方面的作用。
情感、态度和价值观	提高对美术作品的分析和欣赏能力。

——【教学思路】——

欣赏作品时可以展示一些会引起学生不同审美反应的作品，通过讨论，说明感性知觉要和理性认知结合起来，在美术欣赏中要进行分析与研究，才能有比较深刻的体验和比较准确的评价。让学生先从对作品的直观感受谈起，其次，通过老师或学生介绍所欣赏作品的创作背景和相关资料，为学生的理性分析提供必要的知识基础，再提升到对作品意蕴的探究和领悟上。

● 教学建议

本课学习的重点是使学生认识了解美术作品的审美价值、文化价值和社会价值，而这些都与欣赏者个体的价值观念密切相关。因此可以在适当的活动阶段和学生探讨一些基本的价值观念，如人生价值、道德伦理价值、社会价值和审美文化价值的含义，引导学生在欣赏中能较好地理解作品并使自己能够初步树立和形成必要的正确价值观念。课上注意把

握好教学要求的层次与重难点，以引导学生欣赏活动的逐步深入与发展。

美术欣赏课应该是师生互动的，它的创造性价值体现在如何引导学生深入发掘每件艺术作品，找出每件作品中特有的、最突出、最本质、最感人的部分，并能对其做出深刻分析，才能使学生在一次又一次的剖析中发挥创造力和想象力，逐渐培养他们的艺术修养和创造性审美能力。

● 教学过程

教学设计

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
引导阶段	导入新课：请同学们对比以下两幅中外作品，说说你所看到的内容和感受。 王文彬《夸歌》 委拉斯开兹《纺织女》 PPT展示：《夸歌》和《纺织女》的图片。	学生仔细观察作品，回答问题。 内容描述：《夸歌》中，五个年轻姑娘在水库建设工地唱响了夸歌。《纺织女》，近景是纺织工厂里正在劳动的纺织女，远景是壁毯上画的神话故事。	和学生共同讨论、分析美术作品。
发展阶段	分析： 请同学们用美术语言，说说画面中的人物造型、构图的特点。 同学们通过这两幅画面的构图和内容，能够联想到什么样的意境和审美取向？你能分析出作者的创作意图吗？ 教师：真善美是人类精神世界追求的永恒主题，是人类社会永远歌颂的主旋律。通过以上两幅作品我们可以看出：作品在艺术的表现手法上虽然各有不同，但都表现出了劳动人民质朴、勤劳的美。	作品分析：《夸歌》的画面造型饱满，人物呈放射状的动感布局给人以高大升腾的感觉，明亮的阳光映照着她们黝黑的脸庞和健壮的身躯。《纺织女》中，画家在现实与神话的意味深长的对照中，突出表现了劳动者健康、淳朴的优美形象。 作者意图：《夸歌》中画家采用仰视的角度来表现这一生机勃勃、热火朝天的劳动场面，是对劳动的赞美和讴歌。作品让人感受到青年一代献身祖国建设的坚定决心和美好理想。《纺织女》中，纺织女劳动时的优美体态，让人看到了劳动者特有的质朴的美。	通过欣赏作品，启发学生欣赏美术作品应从作品的内容和表现形式入手，学会全面观察和了解作品中的艺术形象。学会从形象、情节和内容上理解作者所表达的思想及体现的深层意蕴。

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
深入阶段	下面以小组为单位进行分组讨论： 潘荣本《铁肩担道义》 陈冰青《木头人》 PPT展示：《铁肩担道义》和《木头人》的图片。 1. 这两件作品的艺术表现和处理手法有什么特殊的意蕴？ 2. 就这两件作品的艺术表现形式、美术语言与作品深层意蕴的内在联系在组内发表看法。 教师：艺术的功能主要是通过满足人们的精神需要，提高人们的文化素质，陶冶人们的道德情操，以促进社会的发展与进步。为此，美术作品就应当坚持倡导和弘扬真善美，揭露和鞭挞假恶丑。 欣赏下面两幅中外美术作品： 东汉《铜奔马》 戈雅《1808年5月3日夜起义者被枪杀》 PPT展示：《铜奔马》和《1808年5月3日夜起义者被枪杀》的图片。 结合各自的民族文化传统进行讨论和比较分析，尝试解释其不同的审美意蕴和文化价值。	《铁肩担道义》表现的是2008年5月12日汶川特大地震灾害中，解放军官兵、抢险队员、白衣战士和志愿人员等，全力以赴地投入抗震救灾斗争的情景，集中地显示了中国人民崇高的道德品质和精神面貌。 《木头人》尖锐地讽刺了现代社会生活中某种不良的社会风气。	以不同的视角认识画家的表现方式，树立科学的审美观点。 在不断提高学生欣赏能力的同时，注意寓思想教育于审美教育之中。 根据需要，介绍所欣赏作品的创作背景和相关资料，为学生的感性认识提供必要的知识基础。

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
深入阶段	提出问题请学生思考： 我们在欣赏任何一幅作品的时候，作品的艺术表现形式、绘画语言与作品的内在深层意蕴有什么样的关系呢？ 教师：通过对这些作品的分析我们可以看出，无论古今中外，任何形式的艺术作品都是表现形式、艺术语言和内在意蕴的有机、完美、和谐的统一，这样才能使作品更加突出体现画家的情感并成为一幅经典之作。	《铜奔马》中，马的造型巧妙地利用了力学支点，塑造出腾空飞奔的骏马形象。马的三足腾空，右后足踏在一只疾飞的鸟背上，更加衬托出它奔驰的神速。塑像立意新颖，构思巧妙，给人以传神的美感，是享誉中外的著名青铜雕塑杰作。 《1808年5月3日夜起义者被枪杀》，作品描绘的是法国侵略军枪杀西班牙革命者的场景，揭露了侵略者的杀人罪行，歌颂了起义者英勇无畏的精神。 通过欣赏作品，可以理解作品的内容和主题，发掘作品的深层意蕴，表达个人对作品的看法。 学生以组为单位，自主欣赏已准备好的一些作品。 潘鹤《艰苦岁月》 维米尔《倒牛奶的女人》	以讨论、交流、质疑的方式进一步深入探索研究不同类型的美术作品，培养学生自主学习、合作学习的能力，使学生在赏析中得到感悟，引导学生体会艺术形象所蕴含的内在生气和生命活力，并阐述自己独特的见解。

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
深入阶段		 齐白石《和平》 董希文《开国大典》 毕加索《格尔尼卡》 米勒《拾穗者》	
小结	优秀的美术作品，在它借助特定的艺术语言和形式结构所塑造的视觉艺术形象之中，大都有着一些更为内在和深远的意蕴。只有感受和领悟美术作品的深层意蕴，才能更好地了解美术作品的审美价值和社会文化价值。		

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
拓展	课后拓展： 1. 扩大美术欣赏领域和视野，关注生活中所见的各种美术表现形式和视觉传达形象，运用所掌握的欣赏方法进行判断和评价。 2. 选择自己最有欣赏心得的美术作品，进行评述短文的写作练习。		将学生的感受逐步引向理性思考，让学生用文字表述自己的感受，可以进一步加深对作品的理解，提高艺术素养。

● 教学评价建议

1. 能否用学过的美术语言表述对作品的分析。
2. 能否在感受和分析的基础上，认识和理解作者的创作意图。
3. 能否积极主动参与讨论、交流并敢于进行判断与评述。
4. 能否举一例美术作品说明艺术家是如何借助艺术形象来表达真善美的主题的。

——【拓展篇】——

审美价值

价值概念本身必须以具有价值的对象及对某种东西的关系为前提。在马克思主义哲学中，主体对客体的关系同时被看作认识对实践的关系，在此基础上而产生经济的、道德的、认识的诸多社会价值。审美价值是其中的一种，它的意义比其他价值更为广泛，既包括人的创造性，又包括各种实践。在这些实践关系中，人从物质上和精神上使自己在世界得到确证。因此，审美价值除以现象的具体形式为前提，还表现为各种意义的综合，这种综合包括认识意义、道德意义、社会功利意义等。

审美价值既包括天然——自然的“成分”，又包括社会——人的“成分”。任何自然规律，如果它对于社会的人和人类社会不具有意义的话，都不可能成为审美价值。具有审美价值的现象和对象纷繁多姿，自然界以及人类按照美的规律创造的物质产品、精神产品，都具有审美价值，而艺术作品是各种审美价值中最有意义的一种。

审美价值的观念在历史发展过程中是不断变化的，并受阶级性和民族性制约，如同一对象在不同种族中，具有不同的甚至是截然对立的价值评定。尽管如此，审美价值的标准却是统一的——凡使人类生活更美好和有助于全面发展人的个性的东西，都有审美价值。真正杰出的伟大艺术品可以经得起历史的长期考验，有着超越时代、民族、阶级的共同审美价值。处于不同时代的人们，总是从自己的需要出发，从中不断地发掘它内在的、新的审美价值。（选自张锡坤主编《新编美学词典》）

体验

在艺术作品接受过程中，体验既是最高级的阶段，又是最能与艺术作品的存在方式和本质特征相吻合的接受方式。这是因为，首先，体验虽然与知觉阶段的直接性、无概念性有相似的地方，但是由于它是建立在反思性的、间接性的理解与把握基础上的，所以，在体验中包含着对作品深刻内涵的把握。其次，在体验阶段，虽然也有理解的深刻性和客观性，但是，体验已在作品与主体之间消除了概念、知识、反思性思考的屏障而能直接与作品交流，并以各自的整体性直接相遇。也就是说，在体验中作品内容完全转化为有意味的形式；作品形式也无不闪烁着作品意味的光辉。在主体方面，日常生活中的主体、自我被在作品中体验到的主体与自我所取代。正是在体验中，艺术作品与接受者达到了亲密无间、相互融合的统一。就像立普斯所说的那样“我感到活动并不是对着对象而是就在对象里面，我感到，欣赏也不是对着我的活动，而是就在我的活动里面”。这意味着，在体验中，接受者是在艺术作品中感受到自我的，艺术作品的整体意味也是在体验中被给予和被确定的。

那么，体验，作为艺术接受活动中的一种方式，它的心理结构，或者说，它的活动方式又是怎样的呢？人们常用“直觉”“理性”“直观”或是“想象”等概念来说明体验的特征。但是，它们都只说出了这种接受方式的结果，而没有真正触及体验活动本身的特征。我们认为，康德在《判断力批判》中谈审美心理机制和心理基础时，有一段话是值得重视的。他说：“反映一个对象的形象显现，如果要成为认识的来源，就要涉及想象力和知解力。想象力用来把多种感性观照因素综合起来，知解力用来把多种形象显现统一起来。”这种想象力和知解力的自由和谐的活动方式正是体验的心理机制，因为只有这样，才能在接受艺术作品中把主体与客体、直觉与理性、直接性与深刻性统一起来。（选自王宏建主编《艺术概论》）

——【资料篇】——

《铜奔马》（青铜雕塑）[东汉]（高34.5厘米，长45厘米，宽10.1厘米）

奔马昂首嘶鸣，三足腾起，一足踏在一只飞鸟的身上。飞鸟出现在马足下，反衬出奔马飞驰的神速。作品体现了一种充满想象力的艺术构思。骏马体型的每一部分都异常完美而匀称，姿态动感强烈，同时也保持着精确的平衡。雕塑的重心显然经过了周密的计算，稳稳地落在踏着鸟的一只马足上。作为具有三维空间的圆雕作品能取得如此非凡的艺术效果，作者想象力之丰富、构思之新颖以及铸铜工艺之巧妙，都令人惊叹不已。这件作品是汉代艺术家高度智慧、丰富想象、浪漫主义精神和高超艺术技巧的结晶，是我国古代雕塑艺术的稀世之宝。

《纺织女》（油画）1657 委拉斯开兹[西班牙]

纺织女劳动时的优美体态，让人看到了劳动妇女特有的质朴的美。根据西班牙美术史

家对这一作品的最新研究，这一作品在思想内容上还有更深的含义，这就是画面背景壁毯上所表现的图像，是以技艺女神巴拉斯与擅长纺织的人间少女阿莱辛比赛织布的神话故事为题材的。它描绘巴拉斯因比不过阿莱辛，而恼羞成怒把阿莱辛变成了永远吐丝的蜘蛛。从这个研究成果看，这幅画实际上是描绘了天上人间两个纺织世界，人间的纺织女成了全画的主角。这证明委拉斯开兹虽然以神话为绘画题材，但他更重视现实生活，特别是更重视他在宫廷中可以经常见到的令人同情的劳动妇女。

《夸歌》（油画） 1962 王文彬

这幅作品画面造型饱满——唱着夸歌的几位打夸姑娘，呈放射状的动感布局，给人以高大升腾的感觉。画家采用仰视的角度来表现这一生机勃勃、热火朝天的劳动场面，明显看出艺术家在人物动作、造型形式以及色彩语言上所作的探索和推敲。激情和潇洒满溢画面之中，是对劳动的赞美和讴歌，具有珍贵的历史价值。

《1808年5月3日夜起义者被枪杀》（油画） 1814 戈雅【西班牙】

这是戈雅反映西班牙人民革命斗争的不朽作品。1808年拿破仑的雇佣军侵入西班牙，首都马德里近郊的农民奋起抗击侵略者，但斗争失败。戈雅根据这一斗争事件创作了油画《1808年5月2日的起义》和《1808年5月3日夜起义者被枪杀》两幅作品。这件作品表现起义失败后，被捕的起义者在第二天深夜，在马德里城郊的荒地上惨遭杀害的情形。全画笼罩着一种强烈的悲壮气氛。尤其是画家特地用一盏方形灯笼造成了强烈的明暗对比，突出起义者的英雄形象，具有一种惊心动魄的艺术效果。

教学笔记

人教版®

第二单元

纹样与生活

单元综述

本单元是为学生了解纹样与生活的关系而设置的，属于“设计·应用”领域。第一课，介绍了纹样与生活的关系、纹样设计的题材、纹样色彩的搭配形式及纹样的构图与组织形式，目的在于了解纹样的作用，掌握纹样的类别及其色彩、构图等方面的知识。第二课，介绍了纹样写生的方法与目的及纹样变化的方法，目的在于通过对纹样写生方法的了解，让学生学会纹样变化的基本方法，从而有助于学生进行纹样的设计创作。

单元总目标

知识与技能	了解纹样与生活之间的关系及纹样设计的相关知识，学习纹样写生与变化的方法，独立完成一幅纹样设计作品并能应用于生活。
过程与方法	通过欣赏、比较、分析、讨论与交流，感受纹样与生活的关系，运用纹样写生与变化的方法体验纹样设计的过程，培养学生生活中收集素材、运用素材的能力，并锻炼学生的色彩搭配能力和设计能力，培养创新精神。
情感、态度和价值观	引导学生观察、发现生活中的美，增强其美化生活的意识。

第1课 了解纹样

学习领域：设计·应用

课时：1课时

——【教材分析】——

纹样将生活中的人物、动物、植物、风景、几何形状等题材，经过一定的构图和色彩搭配设计，形成具有装饰美感的花纹。它广泛应用在工艺品或日用品上，装点 and 美化着我们的生活。本课旨在帮助学生了解纹样与生活的关系，引导学生观察、提炼和分析生活中的纹样，掌握纹样的类别及其色彩、构图等方面的知识。

——【教学目标】——

知识与技能	初步了解纹样与生活之间的关系。知道纹样的色彩搭配、构图形式和常见的纹样组织形式。
过程与方法	联系生活中的纹样作品，引导学生通过欣赏感受、比较分析、交流评述等学习形式，学习纹样的基础知识。
情感、态度 and 价值观	发现身边的美，感受生活中的美，提高学生学习纹样艺术的兴趣和审美修养。

——【教学思路】——

1. 明确什么是纹样。
2. 引导学生去寻找发现身边的纹样，并向学生展示生活中运用纹样进行装饰的图片，初步感受纹样在生活中的广泛应用。
3. 随后组织学生进行小组讨论或探究学习，通过对具体的实例分析，帮助学生了解、掌握纹样的题材分类、色彩搭配的形式及纹样的构图和组织形式。
4. 设计一个知识检验环节，如运用所学知识分析纹样作品，或以抢答的形式完成一组知识题等，为下一节学生学习设计纹样打好基础。

● 教学建议

1. 本课涉及的纹样知识内容很丰富，教学中如果全部展开分析，量很大，不可能在一节课中完成。另外，色彩搭配的基本知识在小学阶段和七年级时都曾经涉及，所以在本节课中，可不作为学习的重点，重点可放在纹样的构图和组织形式上。

2. 教学过程中应采用多种教学手段激发学生的学习兴趣。可以以小组讨论交流的形式,让学生在辩论的过程中得出结果;还可以设计学案,让学生进行自主学习,再以小组竞赛的形式激励学生学习的欲望,并在竞赛过程中检验学生自学的成果,解决学生出现的问题。

● 教学过程

教学设计

重点:纹样的构图形式和组织形式。

难点:如何区分不同纹样的构图形式和组织形式。

课前准备:生活用品实物、纹样图片、多媒体课件等。

教学环节	教师活动	学生活动	教学说明
引导阶段	1. 出示一张写实的图片与一张纹样图片,请学生比较不同。总结答案,归纳纹样的定义。 2. 播放一组生活用品的图片。 教师引导学生欣赏,说说在这些图片中你都找到了哪些纹样?	欣赏图片。 思考回答问题。	创设情境, 导入课题。
发展阶段	一、纹样在生活中的运用 教师播放课件展示一组生活中运用纹样的图片,引导学生:早在远古时代,我们的祖先就已经将纹样运用于生活中了。请大家欣赏这些图片,思考并回答问题:请你想一想,我们的生活中在哪些地方会见到纹样? 教师展示相应的图片后提问:这些纹样按照不同的题材如何划分? 二、纹样的色彩搭配形式 教师展示一组纹样图片,请学生观察分析纹样色彩搭配的关系。 问题一:这幅纹样设计中用到了哪些色彩?有什么特点? 问题二:这些纹样属于哪种色彩搭配?(从同一色相、类似色相、对比色相搭配的三种方法中选择) 教师补充: 纹样的色彩要简练而含蓄,变化上多样而统一,以少套色创造出丰富的多套色效果为原则。配色时既要有整体统一的主色调,又要有变化丰富的细节。	学生欣赏、思考,举例说明纹样在生活中的运用:服装、家具、杯盘、建筑等。 学生回答: 植物纹样、动物纹样、人物纹样、风景纹样、几何纹样等。 学生分析体会纹样色彩搭配的特点及其所蕴含的情感,并归纳纹样色彩搭配的三种形式。 指出纹样色彩搭配的方法。	展示大量纹样图片,拓宽学生视野,让学生充分认识到纹样在日常生活中的广泛应用。 培养学生归纳的能力。 培养学生的观察能力和运用色彩的能力。贴近生活的实例让学生带着一种愉悦的心情来完成学习活动。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	教学说明
深入阶段	三、纹样的构图及组织形式 1. 欣赏了这么多精美的纹样，大家会发现这些美丽的纹样在构图和组织形式上有一定的规律。下面我们就一起来了解纹样的构图形式：请同学们以学习小组为单位，分析老师发给每组的几张纹样图片，讨论分析这些纹样的构图特征。 在学生发言的基础上，共同总结： 纹样构图形式有对称式和均衡式两种：对称式严谨和理性，具有庄重感。均衡式灵活和感性，具有轻松感。 学生活动： 教师展示一组纹样图片，学生观察区分其属于哪种构图形式。	学生通过小组讨论，分析、交流这些纹样的构图特征，师生共同总结。	培养学生与他人协作、合作学习的能力。
	2. 纹样的组织形式： 出示一组纹样图片，请学生比较分析各自的特征。 总结： 单独式：是指具有相对的独立性，并能单独用于装饰的纹样。有对称式和均衡式两种。 适合式：适合纹样是由单独纹样发展而来的，它是指图形的变化受到了外形的限制，造型要与外形轮廓相吻合的纹样。 连续式：连续式纹样是相对于单独纹样而言的，它以单位纹样做重复排列，成为无限反复的图案。有二方连续式和四方连续式两种形式。 教师现场采用剪纸演示的方式，展示纹样的二方连续和四方连续的特点。在直观演示中突破本课的难点。	学生观察思考，说出其所属构图类型。 学生观察，以组为单位进行讨论、分析，总结纹样的组织形式特点。	学完后马上进行检测，反馈学生所学知识情况。 培养学生分析问题、解决问题的能力，以及表达思想和交流成果的能力。
	四、欣赏体验 教师播放课件，请学生欣赏精选的纹样作品图片，让学生了解更多纹样作品，开阔学生视野，打开思路。结合前面所学知识加强对纹样知识的理解。	学生欣赏图片，结合本课学习的知识，体会这些纹样在题材、色彩、构图、组织形式方面的特点。	此环节以学生的直观感受为主，加强学生对纹样知识的理解。
巩固阶段	教师出示一组纹样作品，请学生以抢答的形式，从题材、色彩、构图、组织形式几个方面给出正确答案。	回答问题。	检验、巩固本节课的知识点，发现问题及时纠正。
小结拓展	五、课堂小结 总结本节课关于纹样的知识点，为下节课学习设计纹样教学做好铺垫。		

● 教学评价建议

1. 能否清楚地认识纹样与生活的关系。
2. 能否正确地辨别纹样的构图形式和组织形式。

——【拓展篇】——

二方连续纹样的组织形式

1. 散点式二方连续纹样：

单位纹样一般是完整而独立的单独纹样，以散点的形式分布开来，之间没有明显的连接物或连接线，简洁明快，但易显呆板生硬。可以用两三个大小、繁简有别的单独纹样组成单位纹样，产生一定的节奏感和韵律感，装饰效果会更生动。

2. 波线式二方连续纹样：

单位纹样之间以波浪状曲线作连接。

3. 折线式二方连续纹样：

4. 综合式二方连续纹样：

以上方式相互配用，巧妙结合，取长补短，可产生风格多样、变化丰富的二方连续纹样。

二方连续纹样设计的要点

1. 组织结构要有节奏和韵律感：纹样的疏密、线条的起伏、色彩的搭配等，要突出二方连续有方向的连续运动的特点，形成生动的气韵和优美的韵律。
2. 根据题材要选用适当的组织形式：人物、建筑等不宜倒置，对称的文字要防止反字的出现。
3. 注意各种组织形式的综合运用。

四方连续纹样的组织形式

1. 散点式：以一个至数个纹样组成一个单位纹样做分散排列。因横向排版位置的不同，分为平排和斜排两种。平排（图1、图2、图3）与斜排（图4）设计中，单位空间内同形纹样的方向可作适当变化，以免过于单调呆板。

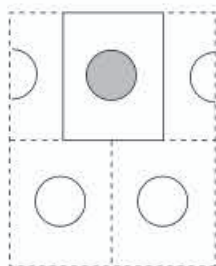

图1

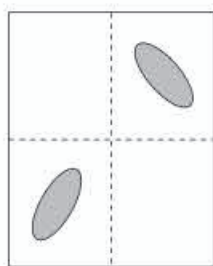

图2

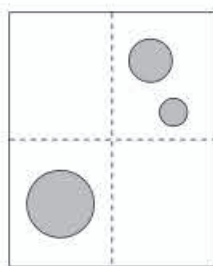

图3

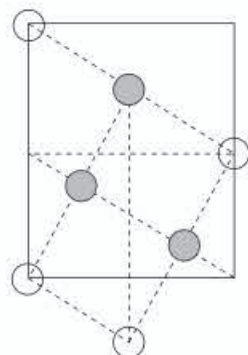
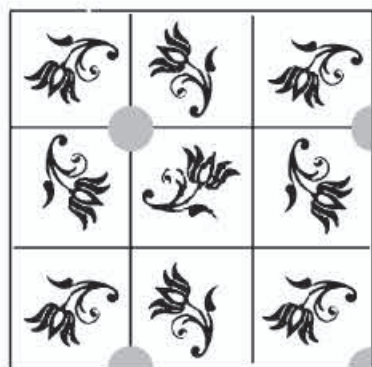
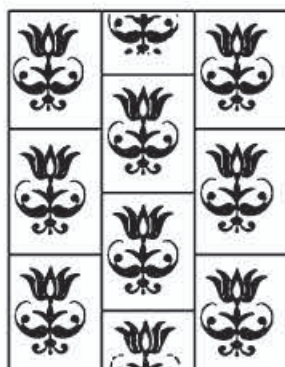

图4

2. 连缀式：单位纹样间相互连接或穿插的四方连续纹样，连续性较强。常见的有方向转换连缀、阶梯连缀、波形连缀等。

方向转换连缀

阶梯连缀

波形连缀

——【资料篇】——

纹样即装饰花纹，一般指用于工艺美术设计的装饰花纹。之所以称作“纹样”，是强调了一个“样”字，以供生产制造之用，这是很有道理的。因为“纹样”之最终目的，不是图稿的直接使用，而是要经过工艺加工，使之体现在工艺品或日用品上之后，才能发挥其艺术作用。

纹样按照不同的题材可分为：植物纹样、动物纹样、人物纹样、风景纹样、几何纹样等。

常见的纹样构图形式：

对称式：有左右、上下、放射和旋转等对称形式，有隐形的对称轴。对称形式严谨、

理性，具有庄重感。

均衡式：无对称轴的左右两边形状虽不完全相同，但视觉上两边分量相等。均衡形式灵活、感性，具有轻松感。

常见的纹样组织形式：

单独式：是指具有相对的独立性，并能单独用于装饰的纹样。有对称式和均衡式两种。

适合式：适合纹样是由单独纹样发展而来的，它是指图形的变化受到了外形的限制，造型要与外形轮廓相吻合的纹样。

连续式：连续式纹样是相对于单独纹样而言的，它以单位纹样做重复排列，成为无限反复的图案。有二方连续式和四方连续式两种形式。

二方连续纹样是指一个单位纹样向上下或左右两个方向反复连续循环排列，产生优美的、富有节奏感和韵律感的横式或纵式的带状纹样，亦称花边。

四方连续纹样是指一个单位纹样向上下左右四个方向反复连续循环排列所产生的纹样。四方连续纹样广泛应用于纺织面料、室内装饰材料、包装纸等上面。

教学笔记

第2课 设计纹样

学习领域：设计·应用

课时：1课时

——【教材分析】——

本课是在了解了纹样色彩的搭配形式、纹样的构图及组织形式的基础上，通过对写生方法的了解，学习纹样设计的基本方法——概括、夸张和想象。引导学生把所学知识与生活实际结合起来，完成一幅纹样设计作品。

——【教学目标】——

知识与技能	了解写生与纹样设计的关系，学习纹样设计的基本方法，完成一幅纹样设计作品，并应用于生活。
过程与方法	积极参与课堂讨论，开展互动式的探究学习与实践。
情感、态度和价值观	初步形成纹样设计意识，有运用所学知识美化生活的愿望。

——【教学思路】——

本课教学的重点是纹样设计的基本方法，难点是学生能够运用基本方法完成纹样设计。因此，可以通过比较与分析、欣赏与评述等教学活动，从一个具体的物象入手，向学生展示如何观察、写生，如何由写生变化成纹样，展示变化的思维过程，从而解决教学中的重难点。

● 教学建议

1. 对于纹样写生的表现方法，在学生以往的学习中已有涉及，可以不作为本课的教学重点，点到为止即可。
2. 本单元知识容量较大，学生又是第一次接触纹样设计的知识，本节课中运用纹样设计的基本方法，完成从写生到变化的过程已经是一个难点，再综合纹样设计的构图知识和组织形式，完成纹样设计难度很大。因此在本课的练习中，可以让学生先完成一个单独纹样的设计。

3. 增开一节拓展课, 结合学生的学习、生活, 引导学生把单独纹样变化成适合纹样或连续纹样, 如板报或壁报的报头、装饰花边等。

● 教学过程

教学设计

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
引导阶段	提问: 说说我们身边的纹样设计。	发言: 校园的宣传栏中、铅笔包上、服装上等。	引导学生关注纹样与生活的关系, 并导入新课。
发展阶段	一、写生与纹样设计 我们在进行纹样设计时, 手中要有素材。自然界中的动物、植物、人物、风景等, 为我们的纹样设计提供了广泛的题材和创作灵感。搜集素材的有效方法之一, 就是写生。 1. 展示写生的方法: 线描写生、影绘写生、钢笔淡彩写生。 2. 写生的要求: 首先, 选择适宜的角度(最美、最能表现形象特点的角度), 其次要抓典型动态和特点。 3. 展示金鱼的线描和影绘写生效果。	欣赏图片, 了解写生的方法。 根据写生的要求, 指出金鱼的最佳写生角度。	明确写生与纹样设计的关系。 为后面纹样设计的基本方法做好铺垫。
深入阶段	二、纹样设计的基本方法 1. 概括: 就是删繁就简, 省略掉琐碎的形象、次要的部分, 保留其必不可少的部分, 但不能失去原有形象的主要特征。 ● 观察下图, 说说由写生的金鱼形象到金鱼纹样是怎样变化的?(展示概括的过程) 总结线条、影绘和综合概括的方法: ● 提问: 比较两张图片, 你认为这张纹样用了什么表现方法? 2. 夸张: 提问: ● 说说看, 下列形象你会如何去夸张? ● 除了夸张外形之外, 我们还会去夸张什么? 总结夸张的三种方法, 并进一步强调: 夸张不是对物象简单的放大, 而是对物象的外形、神态、习性等进行适度的夸大、强调、突出, 就是让圆的更圆, 肥的更肥, 狡猾的更狡猾。	观察纹样变化从写实到抽象的过程, 总结规律与特点。 学生分析, 并给出答案: 夸张。 找出物象的外形特征, 并说出如何去夸张。如鸬鹚鸟的大嘴巴, 狐狸狡猾的眼神等。	通过步骤演示, 让学生掌握概括的方法。 运用对比的方法, 引导学生发现纹样设计的第二个方法: 夸张。 引导学生学会夸张的方法。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
深入阶段	提问：说说下列纹样设计的巧妙之处。 3. 想象：就是将不同形象和造型要素巧妙地结合在一起，使其结合紧密，相互依存，并产生新形象的心理过程。 展示图例：同类形象组合，异类形象组合。 出示一组作品，让学生进行辨别。 4. 纹样设计有哪些基本方法？	欣赏并指出，纹样整体上看像一朵花，巧妙的是这个形象是由蝴蝶组成的。	导出纹样设计的第三种方法。
		欣赏、判断，回答：概括、夸张、想象。	明确纹样设计的方法。
实践阶段	作业要求： 设计一枚单独纹样或连续纹样。 建议： 1. 为班级的墙报、板报设计一组纹样。 2. 为你的房间设计装饰挂盘。 3. 为文化衫设计纹样。 设计步骤： 1. 观察分析物象特征，寻找最美、最典型的角度进行写生。 2. 运用概括、夸张、想象的方法进行纹样设计。 3. 调整设计稿，进行上色。	进行纹样设计。	巩固所学知识，进一步体验纹样与生活的关系。
评价阶段	展示学生作业，引导学生进行自评与互评。	自评与互评。	

● 教学评价建议

1. 能否正确理解纹样写生与变化的关系。
2. 能否运用纹样设计的基本方法完成一幅设计作品。

——【拓展篇】——

花卉纹样设计

花卉纹样设计要求花卉的形、神、色俱全，并且特征要明显，易于表现。如桃花、荷花、喇叭花等。花卉变化时，应特别注意以下几个方面：

1. 花瓣是花的主体，也是花卉纹样变化时主要表现的对象。对于花瓣残缺或不完美的角度要大胆舍弃，必要时还可以“移花接木”，使若干花朵的优点集中综合，使其理想化，更具有装饰美感。同时花瓣上的纹路也具有较强的装饰性，是花卉纹样设计不可忽略的因素。

2. 花蕊部分。花蕊的形态优美，线与点组成了放射状的节奏。在色彩上又与大面积的花瓣形成对比，在变化时可以起到画龙点睛的作用。

3. 千万不可忽略枝叶的变化，刻画要讲究形与势的完整性、装饰性和理想性，在取形和势的过程中，要注意画面的疏密与动静的对比。

动物纹样设计

动物纹样设计必须要熟悉和掌握动物的生活习性、动态特征和性格特点。变化时，不仅要从小形特征上进行概括与夸张，还要靠动态来传神，通过典型的动态突出其性格特征。

要善于从繁杂的具象形中发现美的抽象形，用它来概括再现自然形象，把自然形象升华为装饰形象。如，有的动物呈现出线的美感，充满了线的动感与韵律；有的动物庞大坚实，具有体积感；有的动物娇小玲珑，宛如跳跃的点与线。这些无不是从具象的形态中所感悟、发现出来的抽象美。

动物纹样设计要注重联想。在变化的基础上再加上作者的主观意识和愿望，来表达人的思想感情，是动物图案必须强调的。如狡猾的狐狸、可爱的小白兔、憨厚的小猪等，就是用人的情感去联想。

——【资料篇】——

纹样设计是从属于建筑、器物、工艺并借以发挥其装饰功能的，因此纹样设计注重形式感，强调平面感，强调形象的装饰美感，具有理想化、象征化、装饰化的特征。

纹样写生的方法

线描写生：运用粗细、长短、曲直、疏密的线条描绘出物象的特征，是纹样设计中收集素材的一种基本方法。

影绘写生：也称黑影平涂，是最大简化内部而强化形象外边缘特征的一种手法。我们在选取素材时应特别重视外边缘轮廓线的最大特征。尽管平涂后省略了一切内部结构，但依靠外边缘的轮廓，仍然能生动地体现其形象和特征。

淡彩写生：淡彩写生的目的是为了记录物象的色彩特征。用铅笔或钢笔以线造型再以水彩或水粉颜色淡淡罩之，效果透明、淡雅、清爽，韵味十足。

纹样写生的步骤

第一步是观察，了解动植物的形态和结构特征。如花卉，应看它整枝是什么样子，怎样分叉，叶子的形状及生长规律，花的形状，再看看它不同角度的形态特征。而动物，除了观察它的一般形态外，还要特别注意它的跑、跳、叫、斗、觅食等时候的形态和神态，了解它的性格特征。

第二步，选择写生的角度。角度不同，美感各异，而非典型的角度难以体现对象的特征。所以不能马马虎虎坐下来就画，一定要选择一个最理想的、最美的角度，或是抓住最

典型的动态和特征进行刻画。

第三步，开始写生。纹样写生不同于一般的绘画写生。目的在于熟悉对象、研究对象、记录形象，为纹样设计做准备。因此，写生的方法是如实描绘与适当取舍相结合。如，花卉写生中繁乱不规则的翻卷、枝干杂乱的穿插均可舍弃。

纹样变化的方法

变化是根据不同的目的对现实形态进行艺术提炼、艺术加工，是纹样形成的主要手段。变化的方法很多，常见的有概括、夸张、想象等方法。

概括法：也叫省略法、简化法。概括就是删繁就简，省略掉琐碎的细节部分和次要部分，保留物象必不可少的部分，但不能失去原有形象的主要特征。有的只勾轮廓线，有的做影绘或留出里面的结构线。

夸张法：夸张不是对物象简单的放大，而是对物象的外形、神态、习性等进行适度的夸大、强调、突出，使其形态更美，特征更突出。如夸张松鼠时，可以抓住其尾巴又大又长的特点，对此外形特征加以强调，使其更大更长，和其身体形成大与小的明显对比。夸张法可以赋予平面造型更强的生命力、感染力，达到生动传神、装饰效果较强的目的。

想象法：就是将不同形象和造型要素巧妙地结合在一起，使其结合紧密，相互依存，并产生新形象的心理过程。它可以分为同类形象组合和异类形象组合。

在纹样设计中变化的方法常常不是单一存在的，几乎每个纹样中都同时体现着几种变化的方法。如概括的图例里，可以既包含着概括又包含着夸张。灵活运用各种方法才能设计出一幅好的纹样作品。

教学笔记

人教版®

第三单元

为生活增添情趣

单元综述

将美术课程内容与学生的生活经验紧密联系在一起，强调美术知识和美术技能对美化生活的重要作用，使学生在实际生活中领悟美术的独特价值。这是新课标的要求，也是本单元教材设计的目的。充分发挥美术教学特有的魅力，时刻使教学内容与学生自身的生活情景和认知特征相适应，以活泼多样的课程形式和教学方式，激发学生的学习兴趣。

培养发现美的眼睛——使学生学会观察，学会发现。让他们认识到，在我们身边的每一个角落都有美好的事物存在，美术随时伴随着我们的生活和学习；培养创造美的巧手——使学生学会用美术语言、美术技法和不断实践的精神，以及坚持不懈的态度，一丝不苟地完成一件艺术作品，感受美术学习所带来的成就感和快乐；呵护感悟美的心灵——培养学生细心、耐心、用心地去欣赏艺术作品和进行艺术实践，热爱生活、扮美生活，成为具有高品位艺术素养的人。

本单元教学借助居室装饰品的设计与制作，贴近学生生活，并以学生生活经验为切入点，调动学生内心的生活体验，启发学生大胆地想象和创作。通过对身边居住环境中的各种事物进行探究，发现其中的审美因素，尝试通过不同的美术语言，将生活经验、个人爱好以及情感表达融入到装饰品的创作中，培养发现美、创造美的意识，提升学生个人的文化修养和审美品位。

本单元属于“造型·表现”领域，包括了《插花》《摆件巧安排》《漂亮的手工灯饰》《装饰画》四课学习内容。通过学习插花与制作小摆设、灯饰和装饰画，培养学生的创造意识、空间意识和立体造型能力，锻炼动手能力，提高学习兴趣，激发学习积极性，并提高艺术修养与生活品位。

第一课《插花》结合欣赏和练习，认识构图在插花艺术中的作用，了解构图的基本原则，学会运用造型语言进行空间的处理与表现，同时借助插花的内涵表达情感。

第二课《摆件巧安排》引导学生关注摆件与环境的关系，能够根据居室环境，巧摆巧做小摆件，使其色彩、造型、艺术风格与居室巧妙搭配，表达自己的文化素养和艺术品位，为生活增添情趣。

第三课《漂亮的手工灯饰》强调的是手工制作的意義和价值，从环保材料的利用到细致的制作工艺，从整体造型的创意到局部装饰的构成，每一步都能够突出手工制作的不可替代性，使学生感受动手制作艺术品的乐趣。

第四课《装饰画》可以看作是室内装饰品的综合探索课，结合了多方面的综合因素，全面培养学生的创造能力、动手能力，以及综合运用美术语言表达情感、扮美生活的能力。

单元总目标

知识与技能	初步了解题材、造型、构图、色彩、材质等艺术语言与室内装饰品的关系。学会用美术语言、美术技法，完成几件室内装饰品的设计与制作。
过程与方法	结合学生的生活体验，借助居室装饰品的设计与制作，启发学生大胆想象和创作，尝试通过不同的美术语言来美化居室，培养发现美、创造美的意识。
情感、态度和价值观	提高学生热爱生活、美化生活的意识，提升个人的文化修养和审美品位。

人教版®

第1课 插花

学习领域：造型·表现

课时：1课时

——【教材分析】——

构图作为造型艺术的组织形式以其自身特有的形式美，发挥着独特的艺术感染力。有别于八年级上册第一单元第三课《构图的作用》（绘画为主要内容），本课的重点是学习插花的构图法则在立体空间的应用，即在一定的空间内安排和处理花与花、花与叶、主体物与陪衬物的位置和关系，把个别或局部的形象组成艺术的整体。本课教材借助插花这一简单的生活饰品，带领学生探究美术创作中关于构图的组织方法和空间表达，将复杂的学习内容简单化、生活化，使学生了解单独的造型要素只有经过合乎规律的组合，才能构成有审美价值的艺术作品。

随着人们生活水平的不断提高，插花成为学生越来越熟悉的生活饰品。无论是在田间采一束野菊置于餐桌，还是在闹市买一束郁金香摆在客厅——哪里有花，哪里就孕育着生命和美。人们在将各种鲜花、干花进行剪、插、摆的过程中，充满了对自然的向往，表达了一种热爱自然的情怀，体验着一种融入自然的意境。美术语言则可以使这种表达更生动、更准确、更具艺术品位。

完美的插花作品可以借助构图原则表现形象之间的联结关系和艺术形象的总体结构，贴切地诠释所要表现的主题，令作品的表现力和感染力更加强烈。插花作品的成功与否取决于主体花卉与配衬花卉所组成的基本形状的大小、占有的位置和面积以及它们的组成和变化，这会使得插花的构图形式各不相同，并给人以不同的视觉感受。本课目的是通过插花的学习，使学生初步了解插花构图的基本形式，按照构图的空间组织原则，学习插花的基本设计方法及制作过程，掌握一些简单的工艺手段，学会用基本的造型语言表达自己的审美情趣。

——【教学目标】——

知识与技能	了解插花的基本艺术形式、构图原则，学习如何运用构图这一造型语言进行艺术实践，初步掌握插花的基本方法。
过程与方法	通过欣赏分析优秀的插花作品，丰富学生的审美经验。通过学习插花的构图形式，使学生在欣赏感受的基础上加强对插花的理解与认识。学会用美术语言去分析和创作插花作品，并根据构图原则，不断实践，掌握插花的基本方法，完成一件作品。
情感、态度和价值观	培养学生热爱生活、热爱自然的人生态度，增强美化居室意识，提高艺术素养和生活品位。

——【教学思路】——

本课可采用协作式教学策略，分小组进行插花的实际操作，并按照理论联系实际的原则，分别运用对称、均衡、自由的插花形式进行设计和插摆。选取多幅有代表性的作品，引导学生分别从构图形式及表达主题方面进行分析，以提高他们理论联系实际、灵活运用知识的能力。教师应以“欣赏、启发、联想、对比、模仿、实践、评述”为主线展开课堂教学。让学生结合自己的观察与实践，发现问题并解决问题，感受构图在插花中的形式美感和重要作用。

以学生的欣赏体验为基础，通过欣赏、分析、模仿、实践、评述等教学活动，帮助学生运用不同的构图形式，完成一件精美的插花作品，激发学习兴趣，提高审美素养。

● 教学建议

对教材处理的建议：不拘泥于教材提供的欣赏教学模式，在教学内容上可以用探究法。以插花为媒介，引导学生探究构图的形式，分小组进行插花的实际操作。尝试多种插花方案，将不同的构图效果展示出来。遵循构图的原则，分小组分析、评价优劣，充分体现新课程倡导的以学生为主体的探究式学习。

对教师备课的建议：教师收集精美的插花资料，根据教学活动设计多媒体课件。学生收集插花资料（书或图片），用以进行课堂小组讨论或临摹。备课时要注意课堂教学设计的生动性、灵活性。课的设计应结构清晰，紧紧围绕着构图的形式和构图的作用这两个关键点，使学习目的明确，学习内容易于理解。

对教学策略的建议：以实践探究教学方式为主，通过让学生插、摆、评等教学活动，对插花作品进行自主探究学习，引发学生对构图的理解。通过形式活泼的实践、讨论和评价活动激发学生的学习兴趣。既能让学生根据构图原理对插花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、探索性、审美性。

对学生指导评价的建议：根据学生的能力水平，可考虑两种方式让学生进行实践。其一，临摹式探究。模仿好的作品，探究其构图规律。其二，原创式探究。自设主题自由制作，并尝试多种方案，总结构图规律。评价标准体现多元性和鼓励性，提高学生的探究能力和评价能力，增强自信并获得成就感。

● 教学过程

教学设计

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
引导阶段	一、欣赏 展示教师的插花作品。 花是美的使者，她把自然美带到我们的身边。插花就是将鲜花重新配置成一件精致完美、富有诗意的能再现自然美和生活美的花卉艺术品。今天就让我们自己来尝试做一件插花作品吧。 欣赏一组作品感受它带给我们的美。 欣赏作品时，不仅要观看花材的美，还应观看其插置安排和技巧的发挥，以及作品与花器、衬垫、几架等的搭配效果，所有这一切都是引发美感的重要依据。	欣赏插花作品，感受插花所表达的情怀和自然美的意境。	通过欣赏，激发学生的学习兴趣。 引导学生一边欣赏，一边思考。
发展阶段	二、分析 插花的美感体现在哪些方面？ 1. 主题和意境。 包括主题表达、命名以及别出心裁的独创性和懂得挖掘花材潜在的美。一件好的插花作品应具有造型美、色彩美和意境美，使之成为一件富有生命力的高尚艺术品。要达到这一目标，主要是通过立意取材和插花技巧等环节实现。插花犹如作画，必须“意在笔先”，即在制作前思考好作品的主题、形式、造型等。 2. 花卉整体效果。 具有稳定感、层次感、节奏感。 综合考虑：花材鲜度、比例、色彩搭配和造型等方面。 怎样才能创作出好的插花作品？最重要的是插花的构图和插花的技巧。 三、实践 先学生实践，再教师总结。 1. 插花的构图。 插花构图的基本形式有：	欣赏图片并小组讨论分析。 引导学生在实际操作中探究构图的形式。分小组进行插花的实际操作，尝试多种插花方案。	引导学生学会欣赏插花作品。 探究式学习，引导学生自己发现规律。

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
发展阶段	对称式：插花造型的中轴线两侧或上下图形是等形、等量的，外形整齐、对称。如三角形、扇形、倒T形、半球形、水平形、圆锥形等。 均衡式：插花造型中轴线两侧不等形、不等量，作品外形不对称，向一侧倾斜，但保持稳定。如L形、不等边三角形、弯月形、S形等。 自由式：造型自由活泼，错落有致，随意自然。 2. 插花的技巧。 在构图中应考虑到以下几点： (1) 高低错落。即花枝的位置要高低、前后错开，不要插在同一水平线上，也不要使花枝按等角形排列，否则就会显得呆板，缺乏艺术性。 (2) 疏密有致。即花和叶不要等距离排列，而要有疏有密。 (3) 虚实结合。即花为实，叶为虚，插花作品要有花有叶。 (4) 俯仰呼应。即上下左右的花枝都要围绕主枝相互呼应，使花枝之间保持整体性及均衡性。 (5) 上轻下重。即花苞在上，盛花在下；浅色在上，深色在下。 (6) 上散下聚。即基部花枝聚集，上部疏散。 另外包括枝、叶、花的弯曲、绑扎、剪切技巧等，要做到干净利落，不露痕迹；花泥的掩饰技巧以及插口的处理技巧与稳固性；插花的分解、构筑、组群、阶梯、粘贴、重组等技巧的运用。	将不同的构图效果展示出来。	
作业阶段	请在父亲节或母亲节时，制作一件插花作品送给爸爸或妈妈，祝他们节日快乐！ 作业要求： 1. 外形规整，轮廓清晰； 2. 层次丰富，立体感强； 3. 焦点突出，主次分明。	学生分组活动，互相配合完成作品。	培养合作精神，融入情感体验。
完成阶段	同学互相评价，将完成作品拍照留念。教师小结。	培养学生的审美意识，评价意识。	收集资料，记录成果。

● 教学评价建议

1. 欣赏插花作品时是否能够分析其基本构图形式和构图方法。
2. 作品造型是否优美生动或别致新颖，是否符合构图原理，空间安排是否合理美观，花材组合是否得体，各种技巧运用是否合理。
3. 能否制作出具有美感的插花作品，并准确地表达主题，传递情感。

——【拓展篇】——

教师可根据地方特色，如乡村学生可以就地取材，在大自然中摘取野花、野草进行学习；城市的学生可以使用仿真花、自制纸艺花、丝袜花或者干花等环保材料进行练习，同样会收到好的学习效果。

——【资料篇】——

家庭插花常用的形式

1. 自然式插花。在构思和制作中都要考虑花卉的自然形态，充分表现出作品的自然美和艺术美。一般多选用四季应时花卉，插花时注意花、叶、枝等各部位之间，花枝与容器之间基本的平衡状态。

2. 野趣式插花。可选用山花野草以及水生植物等作主体材料。花器灵活多样，日常生活中的茶杯、竹筒、酒瓶及儿童玩具等均可采用。造型比较随便，但要注意色调和谐。

3. 壁挂式插花。壁挂插花多为半面器皿，造型多采用自然手法，充分表现出花卉的自然美。注重布局巧妙、形态生动、和谐有趣。在花材选择上宜选用清秀、柔和、淡雅、花朵较小的花卉，陪衬花卉多选用文竹、观赏蕨类等细小观叶植物。

4. 果蔬插花。选用果盘、碟等作容器。将鲜花与新鲜的时令水果和蔬菜相搭配。这种插花具有浓厚的生活气息，使人观赏后感到亲切自然。

插花的内涵

关于赞美花的古诗词：

1. 桃花一簇开无主，可爱深红爱浅红。（杜甫《江畔独步寻花》）
2. 洛阳城东桃李花，飞来飞去落谁家。（刘希夷《代悲白头翁》）
3. 南陌青楼十二重，春风桃李为谁容。（贺知章《望人家桃李花》）
4. 短短桃花临水岸，轻轻柳絮点人衣。（杜甫《十二月一日》）
5. 颠狂柳絮随风舞，轻薄桃花逐水流。（杜甫《绝句漫兴》）
6. 草色青青柳色黄，桃花历乱李花香。（贾至《春思二首》）
7. 城边流水桃花过，帘外春风杜若香。（刘禹锡《寄朗州温右史曹长》）
8. 一番桃李花开尽，唯有青青草色齐。（曾巩《城南》）

.....

中国插花

中国插花以花拟人，多以花的品格寓意人伦教化，如以松、柏、竹、兰、梅、桂等素雅的花材为主，结构较为清疏。或影射人格，或解说教义，表现礼学之理。受儒家思想影响，崇尚自然，表现生命；受古代书画影响，重视线条，表现生机；受古代文人影响，注重内涵，表现意境。

花材的选择及加工处理

1. 花材的选择及加工处理。凡花、叶、茎、果等的色彩和姿态具有观赏价值的植物，均可切取作插花素材。选花枝时以选花朵只有七八成绽开，上面还有含苞花蕾的最为理想。修剪时应采用“顺应自然”的原则，尽量保留素材本身优美的天然姿态，切忌修剪过多。然后再根据构图要求，将花枝剪成长短、粗细、曲度等不同的素材。

2. 花材的定植。将加工好的花材插在花瓶或其他容器中。花瓶等容器的高度要与花枝高度相协调。一般花枝高度是花瓶的1.5~2倍。花枝太长则重心不稳，有头重脚轻之感；花枝矮小，配以高大花瓶，显得很不好看。插花时一般选花大色艳的花卉作主枝，将其先插进容器内作为骨架，然后再将花朵较小的花材及观叶植物作为辅助材料插入容器内。

教学笔记

人教版®

第2课 摆件巧安排

学习领域：造型·表现

课时：1课时

——【教材分析】——

感知是思维的必然前提，形象思维是一种重要的思维方式。在课堂教学中，大多数课程都是建立在抽象符号的基础上，而美术课则更多地让学生接触实际事物和具体环境，有利于发展学生的感知能力，从而为思维提供丰富的营养，并能逐步培养学生的形象思维能力，提高学生的综合思维水平。本课教学要求学生作品要巧——作品巧安排，工艺巧制作，材料巧利用。巧妙的来源是灵活的思维，立体全方位的思考才能达到巧学巧用的教学效果。

摆件是美化生活空间的装饰性饰物，在现代室内装饰中日益被人们重视。它虽然只是居室布置中的一个小物品，但必须经过立体的、全方位的思考，以及精心的设计和制作，才能起到画龙点睛的装饰作用。因此，随着人们物质生活的改善，生活品位的提高，审美情趣的提升，摆件的作用不再只限于装饰点缀家居环境，还体现了主人的文化素养、艺术品位及生活情趣。

本课是本单元的第二课，注重培养学生关注室内装饰品与环境的关系，引导学生能够根据居室环境巧摆巧做小摆件，使其艺术风格、造型尺度、材料运用以及色彩搭配与居室环境巧妙地结合，尝试发现并利用环保材料美化生活空间，并运用基本的造型语言表达自己的审美情趣。培养学生热爱生活、体验生活、发现生活、创造生活的能力。

——【教学目标】——

知识与技能	能够了解摆件与环境的关系，能够根据居室环境，巧摆巧做小摆件，使其艺术风格、造型尺度、材料运用以及色彩搭配与居室协调。提高文化素养和艺术品位，为生活增添情趣。
过程与方法	通过欣赏分析居室中有创意的摆件，丰富学生的审美经验。通过了解摆件的色彩、造型、艺术风格与居室环境的关系，领悟摆件的摆放规律，使学生全面感受摆件在居室中画龙点睛的作用。引导学生用环保材料去创作一件小摆件，培养创新能力，提高环保意识，美化居室环境。
情感、态度和价值观	培养学生热爱生活、热爱自然、美化居室意识，提高艺术素养和生活品位。

——【教学思路】——

本课可以运用启发式教学策略,选取多幅有代表性的作品,引导学生分别从艺术风格、造型尺度、材料运用以及色彩搭配等方面进行分析。引导学生了解摆件与环境的关系,理论联系实际,灵活运用知识。能够根据自己的居室环境,巧摆巧做小摆件,美化生活,提高审美。教师应以“欣赏、分析、联想、启发、创造、实践、评述”为主线展开课堂教学。结合自己的观察、实践,根据摆件的摆放规律,从大处着眼,小处着手,制作一个有创意的小摆件,给生活带来美感和情趣。

本课可运用多媒体等辅助手段,结合生活中相关的情景图片,展示生活美与艺术美之间的关系,帮助学生更灵活地把握艺术创作的实践方法与精神内涵。密切联系学生的生活实际,提高他们在实际生活中的审美感受与艺术体验。

以学生的实践创作为基础,通过欣赏、分析、联想、实践、评述等教学活动,帮助学生根据自己家居不同的环境因素,创作完成一件有趣味、有创意的作品。

● 教学建议

对教材处理的建议:本课的教学活动是以实践为主,所以在教学内容上应以可行性的实践原则及摆放规律为主线。以欣赏为媒介,引导学生进行实际操作,并尝试发现身边的环保材料,巧妙地运用在创作中,目的是培养学生的创新意识、审美意识和环保意识。

对教师备课的建议:教师收集大量的优秀图片资料,资料的内容围绕着“巧”字展开,即作品巧安排,工艺巧制作,材料巧利用。根据教学活动设计多媒体课件,利用环保材料制作出范例,以便给学生很好的示范。学生自己拍摄自家的居室摆设,用以进行课堂小组分析讨论。这样更易激发学生的学习兴趣,发挥他们的主动性、灵活性。本课的教学设计应紧紧围绕着欣赏与实践这两个教学活动,使学习目的明确,学习内容便于接受,易于理解。

对教学策略的建议:以实践探究教学方式为主,主要通过让学生“晒一晒”“评一评”“做一做”“秀一秀”等教学活动,激发学生的学习兴趣。既能让学生根据实际生活总结出摆件的摆放规律,又能提高学生的实践创造能力以及审美表达能力,力求在整个课堂教学中体现出美术课程的实践性、探索性、审美性。

对学生指导评价的建议:根据学生的能力水平,可考虑两种方式让学生进行实践。方式一为临摹,即模仿好的作品,增强自信心;方式二为创作,即根据自己的居室环境,利用环保材料创作一个小摆件。评价标准应体现多元性和鼓励性,提高学生的探究能力和评价能力,增强自信并获得成就感。

● 教学过程

教学设计

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
引导阶段	一、晒一晒 居室布置要注意从大处着眼，小处着手。有时一个小小的摆件，根据居室不同的功能，摆放得有创意，会给生活带来美感和情趣。 欣赏课件： 1. 欣赏有创意的摆件。 ▲ 缺少细节、色彩单调的居室，更需要陈设物的点缀。众多小摆件的创意摆放给冰冷的居室增添了温馨与情趣。 ▲ 古色古香的中式装修配以奇石摆件，体现出主人在古典美感方面的修养。 ▲ 厨房里的炊具、器皿、水果与瓶花，使厨房有了温馨的生活情趣。 ▲ 花卉与工艺品的组合，彰显了细节带来的情趣与感染力。 ▲ 客厅一角墙柜上民间工艺品的组合摆设，表现出主人的特殊喜好与品位。 ▲ 玩具小飞机与台灯、文具的组合，营造出儿童房的特有氛围。 ▲ 墙角音箱上摆放一个古典雅致的瓷瓶，插上干枝，背景是现代感的装饰雕塑，提升了居室的文化氛围。 2. 欣赏同学自拍的摆件。 二、评一评 思考、讨论：摆件的布置与哪些因素有关？巧妙之处在哪里？ 教师总结： 1. 艺术风格：与家具整体的风格相一致，与主人的文化素养相联系。 2. 造型尺度：与居室的空间比例相适合。 3. 色彩：与居室色彩要搭配协调。 4. 材料：提倡运用环保材料。	欣赏有创意的摆件，感受摆件在居室布置中的重要作用。 欣赏图片并分小组进行讨论分析。	引导学生一边欣赏，一边思考。 通过欣赏学生自己拍摄的作品激发学生的学习兴趣。
发展阶段	三、做一做 教师展示自制的小摆件，并出示它摆在居室中的照片，再将制作步骤图用课件展示出来，启发学生如何运用废旧材料制作小摆件。学生设计制作，教师指导。	引导学生在实际操作中探究巧摆巧做的规律。	探究式学习，引导学生自己发现规律。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
作业阶段	请你为自己的居室制作一个小摆件。 作业要求： 1. 作品巧安排； 2. 工艺巧制作； 3. 材料巧利用。	学生完成作品。	培养创新精神，提高审美体验。
完成阶段	四、秀一秀 同学互相评价，并将完成的作品拍照留念。 教师小结。	培养学生的审美意识、评价意识。	收集资料，记录成果。

● 教学评价建议

1. 欣赏居室环境的图片时，是否能够从风格题材、家具色彩、造型尺度、材料运用等方面分析摆件与家居环境的关系。
2. 制作摆件作品时，造型是否巧妙，能否使用环保材料并充分利用其材质美感进行创意。
3. 制作的摆件是否生动、别致或有创意，并与环境相协调，是否能为生活增添情趣。

——【拓展篇】——

1. 教师可引导学生就地取材，发现多种环保材料。如瓦楞纸，它表面有着特殊的肌理，截面和表面怎么看都颇具美感。也可以进行改造设计，使旧物换新颜，创造出既巧妙又有创意，既实用又美观的摆件。
2. 结合《插花》一课，调整课的顺序。先上此课，以瓦楞纸作为主要材质，制成花架、花瓶、花筒、花篮、花盆等花器，为插花提供器具。
3. 也可以让学生在家居设计的画报图片上添加绘画，设计出摆件效果图。

——【资料篇】——

家居色彩使用的10个常识

1. 不要用蓝色装饰餐厅。

蓝色具有调节神经、镇静安神的作用。蓝色的餐桌或餐垫上的食物，总是不如暖色环境看着有食欲。但蓝色作为卫浴间的装饰却能强化神秘感与隐私感。

2. 黑白等比例太花哨。

黑白搭配的房间很有现代感，但在房间内把黑白等比使用就显得太过花哨了，长时间在这种环境里，会使人紧张、烦躁。最好以白色为主，局部以其他色彩为点缀，兼具品位与趣味。

3. 紫色会带给人空间压抑感。

紫色给人的感觉似乎是沉静的、纤细的，但大面积的紫色会使空间整体色调变深，从而产生压抑感。建议不要放在需要欢快气氛的居室或孩子的房间中。

4. 粉红色会带给人烦躁的情绪。

大量使用粉红色容易使人心情烦躁。建议粉红色作为居室装饰物的点缀出现。

5. 红色不能长时间作为空间主色调。

中国人认为红色是吉祥色，从古至今，新婚的喜房就是满眼红彤彤的。但居室内过多热烈奔放的红色会让眼睛负担过重，产生头晕目眩的感觉。

6. 不要用单一的金色装饰房间。

金色熠熠生辉，显现了大胆和张扬的个性，在简洁的白色衬映下，显得很干净。但金色是最容易反射光线的，容易使人神经高度紧张，不易放松。建议避免大面积使用单一的金色装饰房间，可以将它作为壁纸、窗帘上的装饰色。

7. 橙色会影响睡眠质量。

橘红色或橙色是生气勃勃、充满活力的颜色，把它用在卧室则不利于睡眠，但将它用在客厅则会营造欢快的气氛。同时，橙色有诱发食欲的作用，所以也是装点餐厅的理想色彩。

8. 不要在书房用黄色。

黄色，可爱而成熟，文雅而自然，具有温暖感。黄色还对不健康者具有稳定情绪、增进食欲的作用。但是高纯度黄色，会让人有一种慵懒的感觉，所以建议在客厅与餐厅适量点缀一些就好，黄色最不宜用在书房，它会减慢思考的速度。

9. 忌大面积运用黑色。

黑色是相当沉寂的色彩，所以一般没有人会用黑色装饰卧室墙面。很多人将其用在卫生间，但也要讲究搭配比例。

10. 咖啡色不是餐厅和儿童房的理想色彩。

咖啡色属于中性色调，它优雅、朴素，庄重而不失雅致。咖啡色本身是一种比较含蓄的颜色，因此它会使餐厅显得沉闷而忧郁。它也不宜用在儿童房内。

家居装饰分类（可做摆件用）

1. 家居装饰：干花、仿真花、绢花、丝花、木片花、丝网花、卡通花束、盆景园艺、花瓶等。

2. 家纺饰品：餐具套、靠垫、坐垫、餐具垫等。

3. 蜡烛饰品：香薰蜡烛、照明蜡烛、玻璃烛台、铁艺烛台、陶瓷烛台、不锈钢烛台、树脂烛台等。

4. 日用饰品：餐具、酒具、茶具、咖啡具、厨具、储蓄罐、冰箱贴、牙签筒等。

5. 钟表：挂表、怀表、闹钟、座钟等。

6. 工艺礼品：陶瓷工艺品、树脂工艺品、金属工艺品、石料工艺品、雕刻工艺品、

布艺工艺品、植物编织工艺品、竹木工艺品等。

7. 民间工艺品：中国结、风筝、孔明灯、皮影、木偶、布老虎、泥塑、灯笼、花鼓、脸谱、剪纸、蜡染、折扇、折纸、纸雕等。

教学笔记

人教版®

第3课 漂亮的手工灯饰

学习领域：造型·表现

课时：1课时

——【教材分析】——

进行艺术创作时，教师应关注每个学生的个性特点、生活背景，充分调动他们的主体意识，为他们创设参与体验、主动探索、积极实践的条件，鼓励他们进行个性化的艺术表现，帮助他们认识自己的独特性和价值，形成个性化的审美趣味。本课的教学注重培养学生有创意的个性表达，教学目标是完成一个手工灯饰设计。

漂亮的手工灯饰是生活中既实用又美观的日用品，是科技与艺术审美的巧妙结合，体现了感性与理性相辅相成的实践过程。灯饰不仅仅是一件日用品，它还被赋予了更多的文化内涵，传达着人们对精神生活的向往。教师引导学生利用环保材料，进行立体组合设计，制作具有现代感的、造型美观新颖的、色彩搭配和谐的手工灯饰。通过设计制作，理解和掌握立体构成的基本方法和构成方式：点线面体的组合、几何形重复组合、面的交叉组合等。体会在设计过程中，如何将二维设计转化为三维立体造型，提高学生立体造型的能力及空间想象能力。

本课是本单元的第三课，强调的是手工制作的意義和价值。从环保材料的利用到细致的制作工艺，从整体造型的创意到局部装饰的完成，手工灯饰制作的每个步骤无不体现了人们回归自然、崇尚原创的精神追求。让学生体验手工制作的乐趣，培养他们热爱生活、体验生活、发现生活、创造生活的能力。

——【教学目标】——

知识与技能	了解手工灯饰的制作方法，借助立体构成的造型方法，设计制作一件有创意、富于美感的手工灯饰，为生活增添情趣。
过程与方法	欣赏漂亮的手工灯饰，使学生关注生活中的各种设计，感受实用与审美的完美统一。通过实践，激发学生的创造灵感，体验创造的乐趣，增强敢于创造的信心。引导学生用环保材料去创作灯饰，培养学生的社会参与意识和环保意识。
情感、态度和价值观	培养学生热爱生活、热爱自然的人生态度，感受手工制作的乐趣，提高艺术素养和生活品位。

——【教学思路】——

本课可采用协作式教学策略，分小组进行灯饰的实际制作。让学生分别运用点线面体的组合、几何形重复组合、面的交叉组合等构成方式进行设计并创作。教学重点应放在发现材料、利用材质、设计造型上，选取有代表性的创意作品，引导学生分别从发现、利用、创造三方面进行分析，培养学生的创造能力。教师应以“欣赏、启发、模仿、实践、评述”为主线展开课堂教学。学生结合自己的观察、实践，发现问题并解决问题，感受手工制作的乐趣。

以学生的手工制作为主线，通过欣赏、启发、模仿、实践、评述等教学活动，帮助学生运用不同的构成方式，完成一件实用美观、有创意的灯饰作品，美化居室环境，提高审美素养。

● 教学建议

对教材处理的建议：本课的教学活动是以实践为主，所以在教学上应注重学生动手能力的培养。通过欣赏有创意的灯饰作品，引导学生进行实际操作，发现身边的环保材料并巧妙地运用在创作中，培养他们的创新意识与审美意识。

对教师备课的建议：围绕着有创意的灯饰作品，教师应收集大量的优秀图片资料，并根据教学活动设计多媒体课件。教师还应利用环保材料制作出范例，以激发学生的学习兴趣。这节课的结构应清晰明了，紧紧围绕着实践这一主要教学活动，使每个学生都能完成一件满意的作品。

对教学策略的建议：以启发与实践教学方式为主，主要通过发现、利用、创造等教学活动，培养学生的创新能力。引导学生发现生活中的废旧材料，充分挖掘其材质美感，并根据构成原理进行造型设计和局部装饰，创造出实用美观的手工灯饰。力求在整个课堂教学中体现出美术课程的探索性、实践性、审美性。

对学生指导评价的建议：根据学生的能力水平，可考虑两种方式让学生进行实践。方式一为临摹式，即模仿好的作品，增强自信心；方式二为原创式，即根据自己可找到的材料，利用立体构成的空间组织方法创作一个漂亮的手工灯饰。评价标准应体现多元性和鼓励性，提高学生的探究能力和评价能力，增强他们的自信心、成就感。

● 教学过程

教学设计

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
引导阶段	制作教学课件，制作教具。 将教师作品以及以前学生的作品布置在教室里。 灯是人类历史上最伟大的科技发明之一，是人类照明历史上的一次彻底革命。特别是自19世纪70年代发明家爱迪生的第一盏电灯问世以来，	收集一些自己喜欢的环保创意作品。	拓宽学生视野，激发学生的学习兴趣 and 创作热情，将其带入学习情境。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
引导阶段	灯具工业不断向前发展,各种功能、各种色彩和形状的灯具不断出现,满足了人们照明的需要,也美化了人们的生活,它是科技与艺术的完美结合。 比如我国古代的长信宫灯(展示图片)。 长信宫灯以设计的实用性、科学的结构、美观的造型,代表了汉代造灯艺术的最高水平。今天我们也要试着用环保材料为家中的灯具设计一件美丽的外衣,使这位光明的使者散发出更迷人的风采。	欣赏图片。	
发展阶段	一、发现废旧材料的材质美 欣赏用废旧可乐瓶、玻璃瓶、易拉罐制作的灯饰。细心感受这些艺术品,它们来源于身边的哪些废弃物,这些材质给你怎样的美感?(展示课件) ▲用易拉罐制作的电池灯灯饰; ▲生活中有创意的手工灯饰营造出特别的氛围; ▲用海苔制作的壁灯灯饰; ▲用塑料汤匙和酒瓶制作的桌灯灯饰; ▲用竹竿、旧瓷瓶制作的床头灯灯饰。 国际环保组织曾计算过,每年光制造供美国人饮用的瓶装水的塑料瓶所需要的石油,就可以供1万辆汽车使用一年,即约1500万桶。可是只有不到25%的瓶子被回收,每年在地球上留下高达90万吨的塑料垃圾。 这些垃圾在艺术家的手中可以变成实用美观的艺术品。 二、利用美术语言和材质特点 艺术家利用立体构成、色彩和明暗等美术语言,将材质的美感发挥得淋漓尽致。 欣赏用废旧材料制作的灯饰,仔细观察并分析艺术家在利用材质方面用了哪些办法,做了哪些创意? 1. 磁带盒的排列组合——利用排列组合的美术语言,构成秩序的美。 2. 利用造型与色彩,将包装瓶重新组合,创造崭新的形象。 3. 将废旧金属水壶倒立,再添加装饰,就做成了造型奇异的环保灯饰。 4. 矿泉水瓶的巧妙组合,加上光影效果,就像梦中的花朵。 5. 在果汁包装上,做出镂空的图案,设计巧妙。	欣赏课件,聆听并思考。 学生回答。 学生赏析作品,引发积极思考。 学生赏析作品,引发积极思考。	发现材质不同的美感。 提高学生对生活物品和周边环境的审美评价能力。 通过带领学生赏析环保创意作品,激发学生的创新意识。 培养学生发现并利用废旧材质,运用美术语言进行创造的能力。 强化学生的环保意识,树立社会责任感。培养学生热爱生活、热爱环境、热爱艺术的情感。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
发展阶段	三、创造实用美观的灯饰 教师示范用大饮料瓶制作一个灯饰： 1. 将大饮料瓶在距瓶口5厘米处剪开，将剪下的漏斗形部分倒立，把灯固定在上面。 2. 运用立体构成的方法，对剩下的瓶身进行加工：可用瓶盖或其他材料进行装饰，也可以剪出动植物造型，可以用粗针或电烙铁在深色瓶上镂空出透光的点状图案，也可以在浅色瓶上用油漆笔画出黑白装饰图案，还可以用其他材料添加装饰…… 3. 开动脑筋，将瓶口与瓶身有创意地重新组装到一起，变成一个造型新颖的灯饰。 4. 安装线路和灯泡，连接低压电源，完成作品。	学生观看教师示范。 相互启发，在实践中完成自己的设计制作。	
作业阶段	详细说明作业要求，分出作业层次。从实践出发，降低操作难度。 再次强化本课知识点，及时对学生的表现给予评价。	学生根据自己的创意选择制作方法。 激发学生的创作热情，探索不同的创作方法。	使学生能根据自身情况完成作业。
完成阶段	将完成的创意灯饰在教室点亮。 总结：从废旧材料到艺术品，只需举手之劳。只要我们开动脑筋，发挥创意，简单的材料就可以创造奇迹。	完成作业，回顾本课学习内容。	提高综合实践能力。

● 教学评价建议

1. 设计制作的灯饰造型是否有创意，且实用美观。
2. 设计制作的灯饰作品是否巧妙利用了材质的美感因素。
3. 设计制作的灯饰作品，制作工艺是否精致，富于美感。

——【拓展篇】——

因瓶子有瓶口便于安装灯头，所以成为制作的首选。教师还可引导学生就地取材，发现并利用多种环保材料进行创作。

——【资料篇】——

灯

灯是人类日常生活中不可缺少的照明用具。远古的照明是从火开始的，考古发现的几十万年前北京猿人居住过的洞穴中，有大量的灰烬堆积。当然，这些火不单是为了照明，

还可用来烤熟食物、取暖等。随着人类的进步和社会生产的发展而慢慢出现了火炬、油灯、蜡烛、汽灯、电灯等。

长信宫灯

造型优美的长信宫灯，出土于河北省满城县西南的陵山西汉中山王刘胜及其妻窦绾的陵墓。墓中出土了许多的珍贵文物，其中灯具达四十余件，有铜的、铁的、陶的等，长信宫灯是其中的一件。这件造型奇特的长信宫灯高48厘米，通体鎏金，灿烂而华丽。

宫灯的整体造型是一个跪坐着的宫女双手执灯的形象，宫女高44.5厘米。灯由灯座、灯盘和灯罩等六部分分铸组装而成。宫女是中空的，头部和右臂可以拆卸。宫女的左手托住灯座，右手提着灯罩，中空的右臂与灯的烟道相通，以右袖作为排烟的管道。宽大的袖管自然垂落，巧妙地形成了灯的顶部。灯罩由两块弧形的瓦状铜板组成，合拢后为圆形，嵌于灯盘的凹槽之中，可以左右开合，这样能任意调节灯光的照射方向、亮度强弱。灯点燃后，烟会顺着宫女的袖管进入体内，尽可能地保持室内清洁。宫灯的构造设计合理，许多构件可以拆卸。

长信宫灯以方便的实用性、科学的结构、美观的造型代表了汉代造灯艺术的最高水平，其特有的历史、科学和艺术价值为世人瞩目。此灯现收藏于河北省文物研究所。

立体构成的基本形态要素——点、线、面、体

1. 点的构成。

造型中的点具有相对性。点的构成方式很多，但它独立存在的构成方式很少，多数情况下会与其他形态要素组合出现。设计作品中点的动感通常源于点的集群关系和点与背景的图底关系。

2. 线材的构成。

直线与曲线是线的两大系统，也是决定一切由线构成的形的基本要素。一般来说，直线表示静，曲线表示动。直线给人以冷淡而坚强的感觉，其中垂直线具有生命、尊严、永恒、上升、下落等感情象征。水平线趋向于表示平静、安定、稳重的感情象征。斜直线则有运动、积极等感情色彩。向下的斜直线则有危险、消极等感觉特质。曲折线给人以不安的象征性联想。

线材大致可分为软质线材和硬质线材两大类。软质线材包括棉、麻、丝、绳、化纤等软线，还有铁、钢、铝丝等可弯曲变形的金属线材；硬质线材有木、塑料及其他金属条材等。软质线材的构成是利用棉、麻、丝、化纤等软线、软绳，按意图制作造型框架。硬质线材的构成可利用木条、金属条、塑料细管、玻璃柱等线材组合成为立体造型。在构成前，先确定好支架。构成后，部分撤掉，只保留硬质线材构成的部分。

3. 面材的构成。

立体构成中的面具有比线明确、比块稍弱的空间占有感。面具有几何形、非几何形两大形态。几何形给人理性、明确的感觉，产生简洁、抽象、秩序之美，但易呆板。非几何形虽然活泼、生动、富于感性，但易产生杂乱的感觉。

面材是介于线材与块材之间的型材。它是由长、宽两度空间的素材构成的立体造型。面的感情含义是平薄而且具有扩延感的，面材所表现的形态特征也具有平薄感和扩延感。用面材构成的空间立体造型比线材有更大的灵活性，其实际功能也比线材更强。

4. 块材的构成。

块材构成是以块材作为基本形体的构成。块材包括实心块体与空心块体。块材立体构成具有连续的表面，可表现出很强的立体感，其造型给人以充实感和稳定感。块材立体构成的基本方法有分割和积聚。

教学笔记

人教版®

第4课 装饰画

学习领域：造型·表现

课时：1课时

——【教材分析】——

现代社会需要充分发挥每个人的主体性和创造性，因此，美术课程应特别重视对学生个性与创新精神的培养，采取多种方法，使学生思维的流畅性、灵活性和独特性得到发展，最大限度地开发学生的创造潜能。

装饰画在现实生活中是一种常见的居室装饰的艺术形式，学生对这一美术领域并不陌生。它有着鲜明的艺术特色和独特的审美情趣，具有很高的实用性和审美性。装饰画体现了艺术创作中最基本的审美观念和精神品质，并且操作简单，材料多样。它既可以美化生活，还能通过题材、造型、构图、色彩、材质综合因素的探究学习，全方位地开发学生的创造潜能，引导学生在具体情境中探究与发现，找到不同知识之间的关联，发展综合实践能力，创造性地解决问题。

本课是本单元的第四课，是绘制室内装饰品的一节课。它结合了多方面的美术造型因素，旨在全面培养学生的想象力、创造力、动手能力以及综合运用美术语言表达情感、美化生活的能力。

——【教学目标】——

知识与技能	了解装饰画的艺术价值，感受装饰画的艺术特色，初步掌握装饰画的题材、造型、构图、色彩、材质等独特的艺术语言。让学生完成一张装饰画作品，培养他们综合运用知识的能力，提高文化素养和艺术品位，为生活增添情趣。
过程与方法	通过欣赏，分析装饰画与写实画的区别，感受装饰画的艺术特色。通过具体分析装饰画独特的题材、造型、构图、色彩、材质等艺术语言，丰富学生的审美经验。了解装饰画的创作规律，引导学生用环保材料去创作一幅装饰画，培养创新能力，提高环保意识，美化居室环境。
情感、态度和价值观	培养学生热爱生活、热爱自然的人生态度，增强美化居室的意识，提高艺术素养和生活品位。

——【教学思路】——

本课可以运用启发式教学策略,选取多幅有代表性的作品,引导学生分别从题材、造型、构图、色彩、材质等艺术语言方面进行分析,了解装饰画的特点。理论联系实际,使学生能灵活运用所学知识,为自己的居室创作一幅装饰画。教师应以“欣赏、分析、启发、创造、实践、评述”为主线展开课堂教学。

本课可运用多媒体等各种辅助手段,结合生活中相关的情景,展示生活美与艺术美之间的关系。教师应帮助学生更准确、更整体地把握艺术创作的实践方法与精神内涵,密切联系学生的生活实际,提高他们在实际生活中的审美感受与艺术体验。

以实践创作为基础,通过欣赏、分析、实践、评述等教学活动,帮助学生根据自己的居家环境,创作完成一件有品位、有创意的作品,并美化居室环境,提高审美素养。

● 教学建议

对教材处理的建议:本课的教学活动是以实践为主,所以在教学内容上应以完成一张装饰画的创作为主线,以欣赏为媒介,引导学生进行实际制作,尝试发现并巧妙利用身边的环保材料进行创作。

对教师备课的建议:教师应收集优秀图片资料,最好包含大量的学生作品,用于学生创作时的参考。根据教学活动设计多媒体课件,并利用环保材料制作出范例,以便给学生很好的示范。以学生拍摄自家的居室墙面照片为导入,更易激发学生的学习兴趣,也利于学习主动性、积极性的发挥。课的设计应紧紧围绕着实践教学活动,使学习目的明确,更好地达到教学效果。

对教学策略的建议:以实践探究教学方式为主。通过让学生欣赏装饰画和写实画,感受它们之间的区别。再通过分析装饰画的题材、造型、构图、色彩、材质五个方面的特点,强化装饰画的艺术特色。最后用实例介绍装饰画的创作过程,以帮助学生掌握装饰画的创作方法。力求在整个课堂教学中体现出美术课程的实践性、探索性、审美性。

对学生指导评价的建议:根据学生的能力水平,可考虑两种方式让学生进行实践。方式一为临摹式,即让学生模仿好的作品,增强自信心。方式二为原创式,即让学生根据自己的居室环境,遵循装饰画的设计规律创作一幅作品。评价标准应体现多元性和鼓励性,提高学生的探究能力和评价能力,以利于他们增强自信,获得成就感。

● 教学过程

教学设计

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
引导阶段	一、组织教学 稳定学生情绪,集中学生注意力。		吸引学生的注意力,营造学习氛围。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
引导阶段	情景导入。 二、师生互动，讲授新课 这是咱们班某位同学的房间，咱们看看有哪些方式可以使他的房间更有情趣？学生回答（略）。 教师板书：装饰画。 今天我们就来学习装饰画。 什么叫装饰画？先来看一组图片，大家看看装饰画跟一般的写实绘画有什么不同？ 装饰画与写实画的区别：写实画偏重于对自然的再现，强调对社会现实的反映。装饰画多运用变形、夸张、概括、归纳等手法，强调的是单纯、平面、秩序的装饰美。	学生观看图片，思考问题，回答问题。 学生思考问题，了解这一独特的装饰艺术。 学生发言，教师归纳总结。	培养学生的鉴赏能力。
发展阶段	哪些因素构成了装饰画独特的装饰美呢？ 欣赏图片： 《埃赫特男爵夫人》克利姆特 作品具有浓厚的装饰风格，平面化的画面空间中，加入了抽象而富有秩序感的图案和符号。 《母性》丁绍光 作品融合了东西方古典艺术和现代艺术的装饰风格，画面以刚劲有力的铁线描进行表现，并用金线或银线装饰。 《猫头鹰》韩美林 画家既继承提炼了中国传统水墨画的笔墨情趣，又吸收了西方装饰艺术的精髓，并将抽象、夸张、写意等艺术手法巧妙融合，艺术风格独树一帜。 《相》 现代装饰画中各种材料与技法的应用，令作品具有一种独特的材料美和时代感。 上面的作品给你印象最深的是哪一张？画面中的哪些因素让你印象深刻？ 装饰画的特点： 1. 题材： 装饰画的题材有什么特点？ 欣赏图片：克利姆特、丁绍光作品及农民画。 装饰画的题材多样，内容广泛。	学生观察思考。 小组讨论。	教师利用大量的多媒体素材，引导学生在感性认识的基础上学会观察，学会比较。寻找适合的资料图片，培养学生发现素材的能力。 培养学生的探究能力和动手能力，培养学生读取信息的能力。 提供详细的实例，便于学生具体操作。 发挥学生的创造力，鼓励求新求变。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
发展阶段	2. 造型： 装饰画的造型特点有哪些？ 简单概括，多运用夸张、变形等手法，给人以规则感、平面感。 3. 构图： 常用的装饰画的构图形式有三种： 对称式构图——具有强烈的均衡感，给人以饱满、规律、稳定的感受。 均衡式构图——画面两边视觉上的分量相等，具有灵活多变的装饰美。 适合式构图——具有极强的装饰感，体现了节奏与韵律的形式美。 4. 色彩： 装饰画的色彩特点： 装饰画的色彩美体现了对比与和谐的形式美法则，既对比鲜明、夸张强烈，又协调融合、细腻微妙。 5. 材质： 前面的装饰画都是绘画作品，其实装饰画还可以用很多种材料来制作。每种材料都有各自的形态、色彩、肌理等视觉特征，它们的厚薄、轻重、粗细、明暗各不相同。合理地选用材料，可以大大增强画面的装饰效果。 看了这么多的装饰画，想必同学们也想创作一张挂在自己的房间里了。但是，把想法变成现实还需要我们亲自动手来创作。下面，大家就亲自来创作一张装饰画吧。		提高学生的观察力、探究力、想象力及创造力。 学生欣赏作品时，应启发学生学会全面观察，进一步理解装饰画的艺术特色。 培养学生分析资料的能力，有利于学生的相互认可和肯定，也有利于设计思路的拓展。 强调环保理念，培养学生的环保意识。 采用探究式学习，引导学生自己发现艺术规律。
实践创作阶段	三、装饰画的创作 在生活中，有很多东西是值得珍藏的：奶奶做的小虎鞋，跟爷爷一起放过的风筝，爸爸从新疆带来的小帽，儿时的一张涂鸦……这些素材，当我们把它们收集在一起的时候，其实就开始了创作装饰画的第一步。 1. 确定题材(板书)： 有了喜欢的题材，我们在造型上怎样设计才能创作出新颖的作品？ 2. 设计造型(板书)： 省略概括，变形夸张，装饰细节，大胆想象…… 3. 安排构图(板书)： 对称式构图，均衡式构图，适合式构图…… 4. 选择色彩(板书)： 借鉴艺术大师的作品，创作和谐统一的色彩；借鉴民间美术作品，创作对比强烈的	学生欣赏并思考。 引导学生在实际操作中探究。	根据装饰画的特点，再次重复步骤，为学生的实际创作提供有参考性的指导。 培养创新精神，提高审美体验。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
实践创作阶段	色彩;借鉴现代设计,创作丰富的装饰色彩…… 5. 巧用材质(板书): 巧妙运用废旧画报,可以创造出丰富的色彩效果。		
作业	四、作业 请你用废旧画报设计制作一幅装饰画。 制作提示: 1. 确定题材; 2. 设计造型,安排构图; 3. 分块剪开; 4. 借鉴色彩(不超过5个颜色); 5. 剪下色块(忽略图案和文字); 6. 按照图样剪报纸(大胆概括); 7. 粘贴(留空隙); 8. 装饰完成。 学生制作,教师辅导。	学生动手练习,体验制作的快乐。 完成作品,学生之间互相评述对方作品,巩固知识。	详述步骤,便于学生实际操作。
完成阶段	请你根据自己的作品谈谈创作思路。 同学互相评价,将完成的作品拍照留念。教师小结。	培养学生的审美意识、评价意识。	收集资料,记录成果。

● 教学评价建议

1. 欣赏装饰画时是否能够从题材、造型、构图、色彩、材质五个方面,感受装饰画的艺术特点。
2. 创作时是否使用了环保材料,并充分利用其美感因素进行创意。
3. 作品是否具有装饰效果并与环境相协调,是否为生活增添了情趣。

——【拓展篇】——

1. 教师可引导学生就地取材,进行创作。如布头、线绳、木头片、瓦楞纸、树叶等。
2. 也可以小组为单位,合作完成。既培养合作意识,又节约课时,提高效率。
3. 还可以请学生完成一张装饰绘画作品,同样会有很好的教学效果。

——【资料篇】——

中国装饰画的历史演变

1. 新石器时代仰韶文化中的彩陶:
(1) 陶面上绘有许多鱼形意象纹样,还有集体舞蹈、人面鱼纹或几何连续纹样等,与

人们的生活息息相关。

(2) 造型基本以比较规则且简洁的几何图形出现,或连续排列,或适合器物造型。

(3) 色彩简洁鲜明,基本以黑、土红、土黄为主。

(4) 我国装饰画的先河——简洁即是美。

2. 殷商青铜器:

(1) 方正魁伟的造型、深沉厚重的色调,透射出一种寒气逼人的威严。

(2) 方与圆、简洁稳重的外形与繁密复杂的纹样肌理的结合。

3. 战国时期漆器:

(1) 造型精美,线条灵动,透露着动感的韵味。

(2) 色彩以黑、红为主色调,纹样是似火如烟的造型——仿佛是战国时代烽火硝烟的缩影。纹样排列精美,多变的韵律仿佛奏响了黑与红的乐章。

4. 汉代画像石、画像砖:

(1) 构图均衡多变,造型方圆曲折,黑白虚实呼应。

(2) 生动地反映了当时的生活状态,如狩猎、收获、采摘、捕鱼等。

5. 魏晋的敦煌壁画:

(1) 飞天的造型飘逸生动、潇洒高雅。

(2) 造型舒展清秀,尤其重视气脉的连贯。线条如行云流水,边角造型亦十分讲究,使方圆线角对比呼应,巧妙搭配。

(3) 色彩上,巧妙地将朱砂、石青与黑色搭配在一起。

6. 唐代工笔重彩人物画:

(1) 以形写神,形神兼备。

(2) 人物造型丰满雍容,色彩典雅浑厚,构图疏密均衡,肌理细腻匀净。

7. 元代永乐宫壁画:

(1) 骨法用笔,随类赋彩。

(2) 人物众多,层次井然,完整不乱。

8. 清代民间木版年画:

(1) 热情、饱满、丰富、祥和。

(2) 最具代表性的有:天津的杨柳青,江苏的桃花坞,山东的潍坊,四川的绵竹。

9. 新中国成立后:

(1) 张光宇的《大闹天宫》《西游漫记》。

(2) 林风眠的《仕女》等。

.....

世界装饰艺术的发展演变

1. 埃及壁画:造型的平面与程式化处理手法,构图的均衡排列以及色彩的巧妙搭配。

2. 希腊瓶画:圆润秀丽的线条,简洁生动的造型,均衡连贯的构图,黑白红的巧妙

搭配。

3. 印度圆雕：流畅的线条，饱满的造型，丰厚的体量感与妩媚的体态。
4. 非洲木雕：造型大胆，节奏强烈，构思新颖，蕴含着活力和生命的气息。
5. 日本浮世绘版画：简洁的设计，装饰性花色图案和非自然的线条轮廓。
6. 西方现代派绘画：是一个集合的概念，代表着一定的审美时尚与学术取向。

表现绚丽生命的大师——克利姆特

克利姆特（1862—1918年）是奥地利一位重要的艺术大师，是19世纪末20世纪初“维也纳分离派”的代表人物。他的作品以大胆表现生命的活力、欲望和各种复杂的情感而著称。他用强烈的装饰性手法和神秘的女性形象来表现或象征人生中美好与绝望的关系或命运。他的艺术因独特和大胆在19世纪末的艺术世界引起了众多的关注和崇拜，也给他带来了很多指责。但是他的艺术尝试所达到的成就，却给之后的艺术界带来了非常巨大的影响。不仅奥地利表现主义的画家席勒、科柯施卡等人直接受到了他的启发，实际上他的艺术对20世纪表现主义、象征主义的许多艺术家都有影响。他的表现手法突破了传统的学院画法。实际上，克利姆特的装饰性和几何式的画面所具有的表现性和象征性，在他所处的时代是相当超前的，对20世纪的现代艺术来说，他也是一位出现很早、影响巨大的大师。

其实克利姆特与当时其他许多艺术家一样，吸收了东方艺术的营养。日本和中国的美术在几何式的构图组织和装饰性的色彩运用上给了他很大的启发，这些影响在克利姆特的油画作品中也多有体现。

——节选自中央美术学院艺术资讯网

教学笔记

第四单元

美好宜人的居住环境

单元综述

本单元为“综合·探索”学习领域。随着社会的进步和发展，人们对居室环境和居住环境的需求越来越高，居室环境和居住环境的个性化设计也越来越受到关注。

设计是连接精神文明与物质文明的桥梁，我们寄希望于通过设计来改善环境，以提高我们的生活质量。室内环境设计是空间、形体、色彩以及虚实关系的整体艺术，是功能组合关系、意境创造以及与周围环境的协调关系的整体设计。

第一课《和谐温馨的生活空间》，主要是引导学生观察生活中的居室设计，从而重视我们的居住环境，形成主动探索、改造、美化居住环境的意识。通过对比分析不同室内设计风格的图片实例，引导学生了解室内设计的风格特点，学习室内设计中的传统风格、现代主义风格、后现代主义风格、自然风格、混合风格的类型特点。通过对不同风格设计的讨论、欣赏与分析，了解室内设计的基本要素，重点引导学生通过现实的居室设计的联想和思考，感受色彩对居室设计的重要作用，学习如何通过室内效果图表达创意与构思。通过对透视绘画表现方法的学习，初步掌握室内效果图的基本知识，理解手绘室内效果图的表现原则，以“真实性、科学性、艺术性”来表现符合审美原则的室内设计效果图。

第二课是《装点居室》。居室需要美，美的居室能使人感觉安逸、舒适和温馨。居室的布局具有可动性，如果从多角度、多方位来考虑室内空间、家具安排、通道布置及装饰物的处理，合理地设计并营造，便可创造出和谐、舒适的居住环境。同时，漂亮的居室离不开细节的装饰。本课引导学生动手设计、制作有趣的手工靠垫、座套等装饰物品，学习利用废旧材料对家中的现有物品进行装饰、美化的方法。家居装饰是人们品位与个性的展示，因而一切要以人为本、因人制宜、因地制宜。

第三课《关注社区居住环境》以分析居所与环境之间的关系，探讨如何更好地改善我们的居住环境为主旨。现代社会的人们对居所的需求已不再是单纯的住宿，而是提出了更高的要求，住宅社区也正在向高舒适、高性能、高质量上发展。居住环境设计的基本方针是“以人为本”，因此，应引导学生重点考虑“人和自然的和谐关系”。同时，引导学生运用保持生态平衡的思路进行设计，尽量减少对自然生态系统的破坏。

教师在进行教学评价时，应采用多维度的评价。首先根据全班学生的整体表现，明确群体的学习优势和存在的问题。然后根据不同学生的不同表现进行评价。还可以进行学习小组的评价，如学生在本小组内部承担不同的任务的情况，小组长领导力的体现以及组员之间信息的沟通情况，组员执行任务和解决问题的成效，等等。

单元总目标

知识与技能	通过对不同风格设计的讨论、欣赏与分析，了解室内设计的基本要素，引导学生通过现实的居室设计的联想和思考，体会色彩对居室设计的重要作用，学习绘制室内效果图。通过学习制作有个性的靠垫、座套等来美化居室环境。考察自己所居住的社区环境，分析探讨社区环境与人之间的关系，然后根据教师所教的平面图的绘制方法，绘制自己居住社区的平面改造图。
过程与方法	首先初步了解室内设计的特点，引导学生观察生活中的居室设计，从而重视我们的居住环境，形成主动探索、改造、美化居住环境的意识。然后学习装饰与居室环境之间的关系，通过室内效果图表达构思。进而引导学生思考“居住与环境”之间的关系，重点考虑“人和自然的和谐关系”。引导学生运用保持生态平衡的思路进行设计，尽量减少对自然生态的破坏，创造自然和人类健康共存的、高品质的生态社区。
情感、态度和价值观	初步形成美化居室环境的意识，体会居住环境设计“以人为本”的基本理念。懂得物品设计既要美观，又要实用的道理。培养学生关注、热爱社区环境的意识，引导学生思考现代环境设计应重点考虑“人和自然的和谐关系”，引导学生运用保持生态平衡的思路进行设计，培养生态保护意识。

第1课 和谐温馨的生活空间

学习领域：综合·探索

课时：2课时

——【教材分析】——

本课学习领域为“综合·探索”，教学内容的完成需要两课时。第一课时的教学内容主要是对比分析不同室内设计风格的图片实例，了解室内设计的风格特点及基本要素，体会居室应当宜人的基本理念，形成主动探索、改造、美化居住环境的意识。第二课时应在了解室内设计的风格特点和基本要素的基础上，学习如何通过室内效果图表达创意与构思。

——【教学目标】——

知识与技能	引导学生了解室内设计的不同风格特点及基本要素，初步掌握室内设计效果图的绘制方法，加深对美化居室的认识。
过程与方法	通过欣赏图例，师生共同分析室内设计的风格特点及基本要素。然后运用所学知识，用透视绘画的方法，绘制一张室内设计效果图。
情感、态度和价值观	培养学生善于观察生活、美化生活的能力。使他们能够主动地、创造性地改造居住条件，激发他们热爱生活、美化生活的热情。

——【教学思路】——

本节课在引导学生了解居室设计特点的基础上，应重点引导学生观察生活中的居室设计，使学生充分认识一切设计的宗旨都是以人为核心，好的居室设计能提升我们的生活品质。能够通过绘画手段再现室内设计的创意与构思，直观地表现设计意图与装修效果，合理展现出富有个性与情趣的居室效果图。

● 教学建议

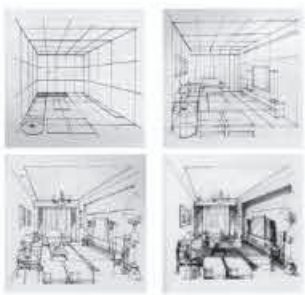
本课教学应跨越传统的美术学习方式，融入描述、讨论、评论等活动方式，注意发挥学生不同的特长，共同探讨解决问题的方法，培养学生发现问题、解决问题的能力。引导学生通过对比，用师生互动的教学方法，共同分析室内设计的风格特点及室内设计的基本要素。通过绘制室内设计效果图培养学生的设计能力、审美能力。

● 教学过程

教学设计（第一课时）

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
引导阶段	展示不同风格室内设计图片： 问题一：对比这些室内设计的风格有什么不同。 引导学生得出五种室内设计风格的特点。 问题二：影响室内设计的因素有哪些？ 归纳总结室内设计的基本要素：空间、色彩、光影、装饰陈设、绿化等。	讨论分析，尝试从展示的居室设计图片中观察、分析设计风格。 交流、讨论得出答案： 1. 传统风格、现代风格、后现代风格、自然风格、混合风格等。 2. 室内设计的空间、色调、装饰物品、家具设计等都会对设计风格造成影响。	通过观察、接触客观实物获得资料，用真实的情境调动起学生的学习欲望。 通过交流、讨论获得知识，达到学习目的。
发展阶段	教师展示改变色调后的室内设计图片。 问题一：哪种色调的居室你更喜欢？说说理由。 问题二：居室色调的形成与色彩的呼应有密切的联系，谈谈你对它的理解。 板书知识点：色调。 引导学生感受色彩在居室设计中的重要性。	观察、对比后，讨论并发言：居室设计的主要色调有白、灰、蓝、紫、绿等很多种，它们对营造居室气氛有着重要作用。	为学生设置合适的教学情境，能使他们的探究活动更有目的、有差别地深入进行。
探索实践	欣赏优秀室内设计案例，归纳知识点：室内设计的基本要素。 设置探讨情境： 《改造我们的居室》设计方案——同学们自己的家中，还有什么地方可以进行合理的改造？请你写出设计方案。	讨论改造内容： 1. 从光源上进行改造。 2. 利用帘幕、地毯、家具等重新划分空间结构。 3. 可以在室内摆放花草树木。 4. 手绘图案装饰居室墙面。 生成具体设计方案，按组选出最合理的改造方案。	通过探索活动充分理解所学知识，能将美术知识与生活密切联系在一起。鼓励学生从不同角度观察同一事物，尝试多种途径解决问题。
展示阶段	点评、展示各组优秀的设计方案，说出设计的亮点。	运用本节课所学知识客观评价自己及同学的作业。	通过积极的评价，鼓励学生个性思维的发展。

教学设计（第二课时）

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
引导阶段	展示不同风格特点的居室照片。 复习知识：室内设计的风格都有哪些类型？ 提问：我们理想的居住环境是什么样的？可以用什么绘画手段来表现？ 引出课题：这节课学习室内效果图的绘制方法。	回顾反思，回答问题。 风格类型：传统风格、现代风格、后现代风格、自然风格、混合格等。 反思身边的居住环境，讨论得出结论。	引导学生回顾上节课所学的知识点，与本节课知识联系起来是很有必要的，有利于学生快速进入学习情境，激发学习兴趣。
发展阶段	欣赏手绘室内效果图。 知识点：手绘室内效果图的原则 1. 真实性。 2. 科学性。 3. 艺术性。	学习体会效果图的原则。 思考：如何表现出设计者的设计意图与装修效果？	
展示讲授	展示室内设计效果图的创作步骤（教师示范）。 平行透视效果图步骤： 1. 按透视线画出要表现的室内空间。 2. 划分空间，合理设计家具的摆放位置。 3. 添画细节，画出明暗关系。 4. 按照色调进行上色。	观看教师示范及范例分析。 总结体会效果图的设计步骤。 根据绘画步骤临摹。 思考自己应如何表现出设计意图。 思考什么样的室内空间是合理的。	复习平行透视的概念。 通过直观的示范让学生了解必要的知识和方法，为进一步拓展活动做好准备。
课堂实践	指导学生实践练习。	1. 临摹自己喜欢的手绘效果图，体会绘画的方法要领。 2. 独立创作室内设计的效果图，直观表现出设计意图，完善细节，上色完成。	学习绘画技巧，运用美术语言完成设计。 激发想象，活跃思维。

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
作业展示及评价	室内效果图的作业展示。 对学生的作业进行评价，课堂总结。	巩固所学知识。客观评价自己及同学的作业。	对学生掌握知识的程度进行评价，发挥鼓励的作用。

● 教学评价建议

本节课对学生的评价应该以鼓励为主，便于提高学生的学习热情。注重学习的过程性评价，有利于学生的进一步发展。如对学生完成作业的讲评：

1. 你的作品表现了什么样的室内设计风格和特点？
2. 你在设计效果图中表达了什么样的居室设计理念？为什么要这样表现？
3. 你的作品是否达到了你的预想效果？还有什么欠缺？

学生还可以对自己的作品进行自评，也可采用小组互评或教师评价。教师通过综合评价，不仅了解学生对知识的掌握程度，还要发挥鼓励的作用，启发学生通过反思发现的问题，从而更好地解决问题。

——【拓展篇】——

以本课学习为契机，在年级中进行主题为“美好家园，由我创造”的美术作业展示。学生需在课下进一步完善自己的课堂作业，改进效果。有兴趣的学生还可以以学校某处环境为改造目标，画出美化效果图一并展示。

布置下节课任务：观察自己的家居环境，说说哪些物品起到了装饰作用。

——【资料篇】——

田园风格重在对自然的表現，不同的田园有不同的自然，进而也衍生出多种风格，如中式的、欧式的等。它们各有各的特色，各有各的美丽。

中式田园风格家居

中式田园风格注重人文气息和自然恬适之感，以竹、藤、石、水、花、草、字、画等，营造出雅致空间。中式田园风格在颜色搭配上，没有十分跳跃突出的色彩，一切都是平和中庸的。

欧式田园风格家居

欧式田园风格主要分英式和法式两种。欧式风格讲究优美的线条、柔和的色彩。造型别致的沙发、小碎花的布艺、壁炉、壁灯等配饰营造出一种既温馨舒适，又不失华丽的氛围。

欧式田园风格必备元素：

1. 原木：田园风格的最基本元素，也是首选材料。
2. 仿古砖：天然石料的现代仿品，表面有着粗糙质感，不光亮，不耀眼，朴实无华。
3. 天然板岩：由天然石材粗加工而成，加以斧劈刀凿。它的自然古朴是设计师眼中的最爱，壁炉、踢脚线，哪一样都少不了它。
4. 铁艺：这是田园风格材料中的精灵。铁艺与木制品结合而成的各式家具，让乡村的风情更本质。
5. 百叶门窗：百叶门窗一般可做成白色或原木色。百叶门除了具备普通门的功用，还可以作为隔断使用。
6. 墙纸：有着千变万化的图案，给苍白的墙面带来无穷的生命力。
7. 彩绘：是家具上或墙壁上手工描绘的山水、仕女、花草、抽象文字或符号等图案，营造出家居的乡村民俗风格。
8. 花卉：最好是选择满天星、薰衣草、玫瑰等有芬芳香味的植物装点氛围，还可在窗外沿墙种一些爬藤类植物，更增添田园趣味。

教学笔记

第2课 装点居室

学习领域：综合·探索

课时：1课时

【教材分析】

本课是第四单元《美好宜人的居住环境》中的第二课，学习领域为“综合·探索”。随着社会的进步和发展，人们对室内环境的要求也在不断提高。漂亮的居室离不开细节的装饰，室内装饰的目的就是造就一个自然、和谐、舒适而整洁的环境。家居饰物不仅能增添家居的内涵与情韵，同时也体现了个人独特的审美情趣与品位。本课将引导学生动手设计、制作有趣的手工靠垫、座套等装饰物品，也可以利用废旧布料等材料对家中的现有物品进行装饰、美化。引导学生了解、感受各种装饰材料的色彩、质感、肌理、光泽等，体会细节装饰与居室整体环境的关系。通过学习装饰物品的制作方法，综合运用图案及色彩知识，合理改造、美化我们的居室环境。

【教学目标】

知识与技能	初步掌握室内装饰物品的制作方法，进一步巩固图案、色彩等美术知识，并能学以致用。
过程与方法	通过师生共同欣赏相关图例，分析、总结家居装饰物品在美化居室方面的作用，进而综合运用图案、色彩等知识，设计有图案的家居饰品，通过绘制提高学生的设计能力、审美能力。
情感、态度和价值观	培养学生善于观察生活、美化生活的能力。能够主动、创造性地改造居住条件，激发热爱生活、美化生活的热情。

【教学思路】

本课旨在引导学生在了解居室装饰方法的基础上，善于观察生活中的设计细节，重视居住环境，形成主动探索、改造、美化居住环境的意识。同时，教师应启发、引导学生探索多种艺术手段，动手实践，设计装饰物品。让学生理解实用功能是家居装饰的基础，在此基础上再考虑什么样的造型是美观的，色彩与风格应如何统一等问题。

● 教学建议

本节课强调培养学生的动手实践能力，调动学生发挥不同的特长，通过共同探讨解决问题的方法，锻炼学生解决问题的能力。运用讨论法、练习法等教学方法调动学生参与的积极性。

- 课前准备：1. 教师收集居室中的靠垫、座套、布艺装饰物品等实物；
2. 可以在装饰物品上应用的图案样本。

● 教学过程

教学设计

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
引导阶段	复习：什么样的家居设计是舒适的、美观的？ 展示家居图片（对比有和没有装饰物品的居室图片）。 问题：装饰物品在居室设计中起着什么作用？什么物品可以起到装饰作用？	回顾上节课知识，讨论回答问题：空间合理、色调和谐、实用美观。 讨论：影响居室环境设计的因素有哪些？ 感受装饰物品在现代居室中的作用。 学生补充家中什么东西可以作为装饰物品，如靠垫、座套、布艺挂件等。	通过回顾旧知识，使学生尽快进入学习情境，有利于将上节课知识与本节课内容联系在一起。
发展阶段	一、欣赏居室中的装饰物品图片 引导学生感受装饰物品在居室设计中的重要性。 展示提前准备的装饰物品实物。 组织学生感受装饰物品的色彩、质地、光泽等。 提问：装饰物品为什么会影响居室的整体环境？ 二、图案在装饰物品中的应用方法 1. 家居设计上的图案应用。 2. 室内装饰品的图案应用。 应用方法：变化—提炼—重组。 复习图案及色彩的应用知识。	分小组展示可用于造型活动的废旧材料。 观察、触摸、体会装饰物品，回答问题。 讨论、体会运用图案进行装饰的方法。 学习民间图案的运用方法，思考如何将传统图案运用在现代设计中。	为学生设置真实的教学情境。 通过感触实物，使学生对材料的形状、色彩、材质得到充分感知，调动他们的求知欲，积极地参与到实践活动中来。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
展示 讲授	教师示范装饰物品的设计步骤及方法（以靠垫为例）： 1. 画出外形。 2. 运用二方连续或单独纹样设计图案。 3. 根据图案形象及居室整体色调进行上色。	观看教师示范，进行范例分析。 学习装饰物品的设计方法。	通过直观的方法示范，使学生了解必要的概念和知识，为下一步的教学活动做好准备。
课堂 实践	指导学生实践练习。	根据自己的设计稿，利用身边收集到的材料制作装饰物品。 	综合运用多种创作方法完成设计及制作，激发学生的想象力、创造力。
作业 展示	教师小结。 装饰物品作业展示。	巩固所学知识。 客观评价自己及同学的作业。	获得学生知识掌握程度的反馈。 通过积极评价，对学生起到激励作用。

● 教学评价建议

学习效果评价可自评、互评或教师评价，以了解学生的知识掌握程度。引导学生学会交流，互相促进。

1. 你设计制作的装饰物品，是否能起到美化居室的效果？
2. 你比较满意自己的哪方面设计：A造型 B装饰图案 C色彩
3. 针对作品，谈谈自己的创意有何独到之处。
4. 你从同学的设计中汲取了什么灵感？

——【拓展篇】——

制作完善装饰设计物品。开展“以物换物”活动，将制作的装饰物品互相交换，体会互换成果的乐趣。

——【资料篇】——

中国民间传统吉祥图案

中国民间传统吉祥图案非常丰富，在每个民族、每个地区流传下来的优秀图案，都有其独特的历史文化和民俗气息。在这些图案里，储存着重要的文化内涵，如图案的主题、情调和意蕴。中国民间传统吉祥图案在造型方式上以强调意象美为特色，充分体现了中国语言、文字及图画相通相融的特征，即“以象寓意，以意构象”。采用象征性的图形表达某种抽象思想的中国传统吉祥图案种类繁多，但立意主要集中在“福、禄、寿、财、喜”五个热点上。为了用可视形象表现这五大主题，中国古代劳动人民智慧地运用了可以体现寓意的视觉图形。如体现“福”的吉祥图案就有“百福图”“五福和合”“五福捧寿”“福寿如意”等，表示这一寓意的图形是蝙蝠、佛手、如意、龙凤等；又如体现“寿”的吉祥图案有“松龄鹤寿”“人仙祝寿”“松柏常青”等，而寓意“寿”的图形则包括松树、柏树、仙鹤、龟、万年青、寿星等。

中国民间传统吉祥图案伴随着民俗文化的发展，映照出中国文化史的踪迹，而悠久的民俗文化又是民间吉祥图案创造的源泉。吉祥图案是民族原始宗教文化的体现，因此，可以说，丰富多彩的吉祥图案是中华民族趋吉避凶的传统心态的突出表现。原始宗教文化作为民族文化的组成部分，世代相传，不断发展，并在体现民族文化观念的民间传统吉祥图案中，有着大量的反映。中国传统吉祥图案的文化实质，是一种以美的纹饰和造型来营造吉兆环境，攘除各种民间禁忌，并以此寄托祈福求吉的心愿和对美好生活的追求。它也是中华民族自然观、宗教观、生活观、道德观的集中表达和体现，是宝贵的民族文化遗产。

教学笔记

人教版®

第3课 关注社区居住环境

学习领域：综合·探索

课时：1课时

——【教材分析】——

现代社会，人们对居住的需求已不再是单纯的住宿，而是对居住条件以及环境提出了更高的要求。居住环境设计应遵循“以人为本”的设计方针，因此，现代住宅社区也正向高舒适、高性能、高质量方面发展。

居住生态文明是现代文明的主要内容之一。作为城市居民日常生活、娱乐、居住的重要场所，社区是城市的基本单元。强调其环境的自然性特征，对于改善城市人口与自然的关系、形成城市有机的生态单元，以及满足居民的精神感受来说，都有着重要的意义。因此，引导学生运用保持生态平衡的思路进行社区设计，尽量减少对自然生态系统的破坏，是非常重要的教学内容。

——【教学目标】——

知识与技能	通过分析社区居住环境的主要组成因素，学习社区环境与居住之间的关系，进而用所学美术知识与技能对社区环境进行合理的改造。
过程与方法	能够运用所学的美术技能进行社区环境平面图的简单绘制，有能力的学生可以进行有一定创新的环境效果图绘制。可适当进行不同程度的分层教学。
情感、态度和价值观	引导学生认识社区环境的自然因素、人为因素、家庭因素、社会因素以及文化因素，培养学生关注社区环境、热爱社区环境的情感。

——【教学思路】——

社区不应是只具有单纯居住功能的场所，而是应当成为有情感、有交往、有人文关怀、与自然和谐共处的公共生活空间。

本课的教学应在师生共同探讨现代居住环境的基础上，让学生动手实践，掌握基本的社区平面图绘制方法。

● 教学建议

1. 在教学过程中应始终强调“环境与主体”之间的密切关系。引导学生运用现代环

境设计中的“以人为本”、保持生态平衡的思路进行设计。

2. 课前准备：教师应收集不同风格的社区环境照片或设计图片，作为欣赏图例；收集用不同材料、方法绘制的社区平面图，作为学生技法练习的提示。

● 教学过程

教学设计

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
引导阶段	教师提问： 同学们居住的社区里都有哪些场所和设施，这些场所和设施都有什么样的功能？	几位学生从不同角度回答问题，并不断补充，完善答案。	通过回答问题、补充答案，培养学生互相学习、互相欣赏的良好学习态度。
	教师将学生所说的关键词写在黑板上。 居民楼、健身器材、小区广场、幼儿园、居委会、变电室、绿地、车库等。	学生汇报自己所住社区的场所和设施。	每个学生的关注点是不同的，教师将学生的观点汇聚在一起，可以开阔学生视野，拓展思维广度。
发展阶段	教师提问： 同学们说一说，我们的学校都有哪些设施？ (教师在黑板的另一边进行记录)	学生回答问题： 初中教学楼、高中教学楼、操场、食堂、图书馆、实验楼、文体楼、花园等。	从身边最熟悉的校园环境入手，学生能够非常积极地参与到教学中来。
对比分析	不同的社区有不同的需求，不同的需求也就有不同的功能和设施。	学生讨论分析学校与居住社区的不同。	培养学生运用比较分析的方法思考问题。
师生探讨	现代社会，人们对居住的需求已不再是单纯的住宿，而是对居住条件以及环境提出了更高的要求。居住环境设计应遵循“以人为本”的设计方针，因此，现代住宅社区也正向高舒适、高性能、高质量方面发展。		引导学生思考现代环境设计应“以人为本”的宗旨。
展示讲解	展示教师绘制的校园平面图，同时展示收集到的其他平面效果图素材，分析平面图的绘制要素：透视、比例、线条、色彩等。	学生回忆以前学过的透视、比例、线条、色彩等知识。	讲解美术专业知识，建立主要知识框架。
讲解练习	教师讲解平面图的基本绘制方法：比例、坐标方向、布局、建筑物、树木花草等。	学生临摹。	
课堂作业	指导学生练习。	学生根据所学的平面图绘制方法，绘制自己社区的平面图。也可以创新改进，将自己的社区改造得更宜居。	通过练习掌握专业绘画技法。

● 教学评价建议

1. 根据全班学生的整体课堂表现，明确群体学习的优势和存在的问题。
2. 学生的个性发展不同，兴趣爱好也不同。因此在个体评价时，应综合考量。
3. 学生们在本小组内部承担不同的任务，小组长领导力的体现以及组员之间信息的沟通情况，组员执行任务和解决问题的成效如何，都需要教师综合考量。

——【拓展篇】——

1. 社区与我们的生活息息相关。你认为在社区环境的配套设施中，什么是你最需要的？
2. 查阅资料，对比社区环境平面图和社区环境效果图的区别。

——【资料篇】——

城市建设的“以人为本”

联合国研究资料表明，到21世纪末，城市人口占总人口百分比小于80%的国家将寥寥无几。城市的快速发展和人口的迅猛增长，必然要占用大量的土地资源。珍惜城市土地资源，精心塑造城市环境显得越来越重要。

舒适、方便、宜人的城市环境并不是单靠大量植树、种草、摆上雕塑、设置座椅就能实现的，也不能仅仅用建筑密度、容积率、绿化率等指标加以衡量。城市的舒适度根本上来自于其功能的合理性和空间的有效组织，来自于对城市良好人文环境的营造。

城市环境设计的根本目的，是为了方便人的使用。遗憾的是，在我们的建筑设计教学和营造实践中，这一根本目标常常被忽视或偏离。如城市中的很多“水景”设计得很漂亮，但往往只能远观而无法接近；居住区绿地设计花样翻新，也是供人看的多，可参与其中的少。不难发现，城市中的某些地段尽管很拥挤，但人们还是愿意去；而一些地方看上去很雅致，但总是空空荡荡、冷冷清清。这些都表明城市环境设计不能只停留在空间形状、体量、比例、尺度、色彩等形式美学的层面上，要了解人的需求，研究人的行为特点，掌握人认知和使用空间的规律。现代城市环境设计应“以人为本”，以满足使用和功能要求为首要目标，最大限度地满足市民的日常生活需要，创造具有一定空间形态、舒适宜人的城市物质环境。

教学笔记

人教版®

第五单元

移步换景 别有洞天

——中国古典园林欣赏

单元综述

本单元属于“欣赏·评述”领域。

中国古典园林因其悠久的历史和丰富的文化内涵形成了独特的审美图式，它将自然、空间、人文等因素自由而含蓄地容纳其中，营造出一个理想化的人工“自然”，形成了源于自然却高于自然的独特艺术风格，成为世界园林艺术的瑰宝。

本单元以现存的、已被列入“世界遗产”的中国古典园林为例，介绍了古人造园的种类、手法、要素等知识，使学生在欣赏与评述的过程中，学习中国古典园林的造景方法，感受中国古典园林“虽由人作，宛自天开”的自然之美，“移步换景，别有洞天”的空间之美，“天人合一，如诗意境”的人文之美，并深入领略中国传统文化的深厚魅力。

单元总目标

知识与技能	初步了解中国古典园林的特点。
过程与方法	学习欣赏中国古典园林的方法。
情感、态度 and 价值观	提高对中国古典园林的欣赏能力，增强尊重民族文化的意识。

移步换景 别有洞天

——中国古典园林欣赏

学习领域：欣赏·评述

课时：1课时

——【教材分析】——

本课为“欣赏·评述”课型。此类课型不仅要让学生了解、认识美术作品，还要让他们理解美术作品。用作品唤起学生内心的共鸣和联想，使他们在与作品进行较为深入的“交流”后，生发出自己真诚的观点和感知。优秀的艺术作品对心灵的碰触和撞击，出自于对艺术语言的深刻领会和思考。

中国古典园林恰恰是中国几千年文明所形成的精神积淀，是中国古代文人对自然和自我关系的一种深度思考，并将其外现于园林的状貌和空间形态。本课的知识点是认识中国古典园林的种类、要素和造景手法。种类包括皇家园林、私家园林、寺观园林。其中皇家园林以北京颐和园和承德避暑山庄为代表，私家园林以苏州园林为代表。较之皇家园林，私家园林与中国的哲学精神、文化气质更为契合，所以本课的欣赏对象以苏州园林为主。园林要体现人与自然的关系，所以与这二者有关的要素都将在教学中体现。中国古典园林的基本要素有山、水、植物、建筑（墙、窗、亭、廊、阁、轩、舫等）。有了分析对象，有了基本要素，就涉及在造园时如何运用这些要素。因此，接下来的知识为造景手法，它包括对比、衬托、框景、隔景、借景等，教材上都有相应的图例说明。中国古典园林一切的精神内核都源自于儒、道、佛三家哲学思想和伦理道德观念的融合，又得益于中国古代文人将绘画、诗词、文学融入其中，使中国古典园林的一水一木、一廊一亭都可以脉脉含情，时时有境。这些也正是中国古典艺术和中国传统文化的魅力所在。

本课的教学重点为中国古典园林的艺术特点。

本课的教学难点为中国古典园林的精神内涵。

【教学目标】

知识与技能	1. 了解中国古典园林的种类、基本要素和造景手法。 2. 了解中国古典园林的艺术特点及精神内涵。 3. 学会欣赏中国古典园林。
过程与方法	学生通过对作品的感受、思考，以讨论的方式学习基本知识，并自己建立各知识环节间的内在联系，生成并表述自己的感受和观点。
情感、态度 and 价值观	1. 领会中国古典园林的自然之美、空间之美、人文之美。 2. 愿意走进中国古典园林，愿意带着一颗安静的心，感受自然、感受内心、感受中国的传统文化。

【教学思路】

本课以“美国大都会博物馆为何营建中国古典园林‘明轩’”为问题引入教学，在师生、生生的互动交流中将园林的种类、基本要素、造景手法等知识环节依次展开，总结中国古典园林的艺术特点。在学生较为充分地领会古典园林的自然、空间之美后，以楹联题对导入情感提升的人文精神环节。以层层推进的心理体验，逐步提升学生的情感认知，烘托课堂氛围，使得学生能够全身心地体味、真诚地感受、积极地思考，达到自由地表述。最后由学生解答关于“明轩”的提问，即是本课的总结。

● 教学建议

1. 本课无论以怎样的程序实施教学，一定要理清思路，教师应对各个知识点之间的内在联系十分清晰透彻。
2. 本课为初二的课程，不宜过深，但不要忽略园林的人文精神内容，没有这部分内容学生就无法真正理解之前的知识，无法真正建立园林与个体的情感碰触。可找一两点典型的动人之处与学生共享，不用过深，但一定要真实感人（能打动自己的才能打动学生）。
3. 教师最好要有亲入园林的体验，书本上别人写的东西无论怎样都很难带着自己的体验、自己的感受。要想课堂鲜活，自己最好就要有这种鲜活的体验。
4. 知识都是融会贯通的，教师应多看相关的书籍。园林的内涵太深，包容量大，如果教师的知识只局限于课本的文字，课堂上很难做到轻松、从容地教学。

● 教学过程

教学设计

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
引导阶段	教师出示PPT(美国大都会博物馆中的中国庭院“明轩”)。 问题一：你们看到了什么？ 问题二：这些亭子、山石、芭蕉构成了什么？ 问题三：这个庭院是哪个国家的？ PPT中出示文字“美国大都会博物馆，中国庭院，明轩”。 教师对明轩做简要说明后提问：大都会博物馆为什么要将中国庭院收入其中？中国古代建筑确有独特的风格，但为什么什么不展示民居、宫殿、寺庙，而独独选取园林呢？中国古典园林究竟魅力何在？今天就让我们一起进入到中国古典园林的赏析之中。	学生回答：芭蕉、游廊、亭子、山石等。 学生回答：一个庭院。 学生回答：中国。 学生思考。	1.由系列问题导出主题。 2.使学生带着疑问走进学习，调动他们的学习兴趣。 3.首先问“看见什么”，而不问“这是什么”，从最直观的视觉捕捉入手，在发现和了解园林基本要素的同时，顺畅地导出中国古典园林的主题，也为教师对“明轩”介绍做了必要的铺垫。
发展阶段	一、中国古典园林的分类 PPT出示颐和园、北海公园、苏州园林的图片，引导学生将其分类为皇家园林、私家园林。教师再补充寺观园林的图例，讲明中国古典园林的三个种类。 俗话说：“江南园林甲天下，苏州园林甲江南。”我们就重点分析以苏州园林为代表的私家园林。 二、中国古典园林的基本要素 1.教师：下面我来讲一段起因，看看谁能为它后续上结果。当人类在地球上出现后，他们完全生活在自然荒野之中。但为了遮风避雨，防止野兽侵袭，就开始为自己建造居住场所，于是人们开始居住在一个隔离于自然之外的人为空间之中。可是他们又发现他们的生活无论是畜牧、稼穡还是桑蚕都离不开自然，于是？（留下疑问） 2.所以在园林中我们一定会看到什么？ 3.出示PPT，明确园林基本要素的内容。	学生参与思考，回答问题。 学生思考回答：将自然也同时纳入他们的生活空间，于是就出现了园林这种建筑类型。 学生回答：自然景物，包括山、水、植物和建筑。	园林的种类问题，学生很容易理解。图片的选取要有广泛的识别度，使学生很快地抓住重点。 1.园林的基本要素的内容学生们都比较清楚，但未必明了它们之所以存在的原因。 2.学生在问题的创设中推理出新的知识，并建立知识间的内在联系。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
发展阶段	三、中国古典园林的特点 (一) 虽由人作，宛自天开——自然之美 教师请同学们根据PPT中的中西古典园林(法国古典园林、苏州园林)的图片，比较分析它们不同的风格特点。 教师总结学生的答案，板书“虽由人作，宛自天开”。 (二) 移步换景，别有洞天——空间之美 1. 教师：追求自然之美的苏州园林是否需要人工修造？ 教师讲述《红楼梦》中大观园的修造过程，先由造园大师设计图纸，再由工匠按照图纸施工造园。 教师：我给大家指一条通向造园大师心灵的通道，看看你们能不能与他们的设计构思相通。 PPT出示：“苏州园林的艺术价值贵在变化，有变化始能引人入胜，耐人寻味，发人深思。” PPT出示三幅园林图片，分别为水岸远景、小院一隅、窗棂一角。请同学前后四人一组，任选一张图片讨论其中呈现的各种变化。并派一名同学上前阐述本组的讨论结果。 建议1：教师在学生讨论前，做简单的举例说明。如，堤岸上的植物与开阔的水面形成了曲直变化、疏密变化的对比。 建议2：同学阐述讨论结果时，一定要注意展开组与组之间、师生之间的质疑、解答、补充。教师要适时地引导学生发现他们不曾涉及的方面。 教师板书学生们总结的各种变化。 教师：在苏州园林充满变化的自然美中，是变而不乱、杂而有章的。这就像我们绘画中的疏密、前后、大小一样，体现着变化统一的形式美法则。所以叶圣陶先生说：“(苏州园林)务必使游览者无论站在哪个点上，眼前总是一幅完美的图画。”(PPT出示，全班齐读此句)	学生回答：欧洲古典园林对称工整，强调人工之美；中国园林则自由、自然，强调自然之美。 学生回答问题，参与讨论和发表观点。通过讨论和表述时的互动，学生可以讲出：疏密、曲直、方向、隐现、高低、层次、虚实(树影虚，树枝实；漏窗虚，粉墙实；水面虚，山石实)的变化。 学生听讲。 全班齐读。	中西双方的园林特点在比较中得到最自然、直观呈现。学生很容易领会。 1. 承接上下环节，使知识连贯、环环相扣。 2. 图片选取有针对性、涵盖性。 3. 通过示例，明晰学生讨论方向。 4. 学生的发言环节将组内结论带入了全班，大家进一步讨论，可以拓展更广、更深的思维空间。 5. 中国古典园林就是在自然山水中人为地营造出画境。 6. 叶圣陶先生的《苏州园林》正是初二语文书中的篇目，此处出现，在切题的同时，又与语文学科实现横向联系，更能够唤起学生内心深处的联想。

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
发展阶段	2. 教师：苏州园林不仅使每个人在一个固定的视点欣赏如画般的景致，而且它还营造出可游、可行、可居的空间层次。接下来我们以苏州拙政园为例介绍几种造景手法。 (1) 拙政园北寺塔——借景。 教师简要介绍后，由学生总结造景手法。 (2) 拙政园小飞虹——分景。 PPT首先出现小飞虹水域去掉廊桥后的图片（PS处理），问：如果你是园林设计师，怎样使此处空间显得更为深远、丰富？ 学生回答后，PPT出现水面架设无廊的木桥图片（PS处理），问是否符合他们的想象？能不能做得更好？ 最后出现小飞虹图例，由学生分析。 (3) 拙政园洞门——对景。 (4) 拙政园漏窗——框景。 由学生自己分析：框住的是景，框不住的是无尽的情思和遐想。 (5) 分析拙政园曲廊——空间含蓄婉转，使园中人脚步未动，心已经跟着曲廊进入前方的未知风景。 教师：苏州园林的这些造景方式，在咫尺之间，使得景色曲折婉转、无限延伸，真是“移步换景，别有洞天”。 (三) 天人合一，如诗意境——人文之美以拙政园听雨轩、松风阁、远香堂的匾额题对为例，引导学生体会此时赏景已经不再凭借眼观，而是将视觉、听觉、嗅觉综合调动，是将整个人的身心静融于雨打芭蕉、松风和鸣、清香送远的自然界中。 PPT出示拙政园“与谁同坐轩”图片。 教师：你们想与谁同坐其中啊？ 学生发言后出示苏轼的名句“与谁同坐？明月、清风、我”。 学生分析此句的妙处。	学生思考，根据提问层层递进，回答问题。 小飞虹分而未分，静中求动。增加了空间层次，丰富而深远。 学生分析、感受，回答问题。 学生静心感受，表达真实自我。此时不是思考，也不是分析，而是情感的交流。	7. 创设条件，使学生主动设想，在调动学生思维积极性的同时，也使他们贴切地理解小飞虹的设计。 8. 在进行对景、框景、曲廊的教学环节时，慢慢带人内心情思，与下一环节的人文之美衔接。 9. 选取典型实例，让学生体会“情景交融”。 10. “与谁同坐？”这是所有人都愿意去设想的问题，那就让所有人在问题的引领下，进入园林，与古人苏轼一起对话明月、清风。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
总结阶段	苏州园林内的诗词匾额、楹联题对是造园者最真实动人的内心独白，它高于自然，又使人心向自然归隐。一草一木处处有情，以情景交融的草木楼台创设出如诗的意境。 PPT回到大都会博物馆的明轩，学生回答为什么大都会要收藏一座完整的中国庭院。 出示一位国外的园林专家描写中国古典园林的文字：“我一直渴望独自坐在水边，在月光下的凉亭里聆听风吹竹叶、鱼跃池塘的声响，凝望清晨的荷花伴着朝露慢慢绽放。只可惜游人如织，渴望成了奢望。实际上你根本无需拥有一片园林，一盆绿竹足够了。只要竹影投到白墙之上，那不就是一方水亭吗？” 布置作业：去看看苏州园林吧，虽然游人如织，但竹影白墙依然在，只要心里有，景就在。	聆听、感受，回答问题。	总结中国古典园林的精神内涵。 前后呼应，回到初始问题，让学生自由说出内心的答案。 一位外国人的中国园林情结，正符合此时学生们对走入园林的渴望。

● 教学评价建议

自我评分标准 （“5”为最高，依次递减）		5	4	3	2	1
喜欢的内容	中国古典园林的自然美					
	中国古典园林的空间美					
	中国古典园林的人文美					
能力	捕捉对象的能力					
	感知、联想的能力					
	欣赏、评述的能力					
态度	对课堂活动的参与程度					
	注意力集中、有耐心					

—【拓展篇】—

1. 中国古典园林中私家园林与皇家园林的比较

类别	空间、布局	体量、尺度	风格
皇家园林（皇家苑囿）	较之私家园林更体现中轴对称，严谨、规范，利用自然地形的起伏变化，营造空间。	占地宽广、规模宏大，有体量巨大的单体建筑和丰富的建筑群。清代时又效仿江南私家园林的处理方法，形成了皇家苑囿中的园中之园。	庄严、大气、稳重、开阔、富丽堂皇，显帝王气度于山水之间。
私家园林（江南）	自由、多变、曲折、含蓄，凭借人工方法分割空间，组景造景，“巧于因借”。	私家宅院，小巧玲珑。单体建筑体量不大，建筑占园林面积比例较小。	含蓄、曲折、别致、幽深。清静淡雅、托物言志，展文人情思于庭院之中。

2. 中国古典园林与欧洲古典园林的比较

园林类型	风格	原因
几何形园林 ——法国古典园林	整齐一律，均衡对称，景致呈严格的几何式分布，强调人工之美。	追求理性精神的美学思想。试图用一种程式化、规范化的模式来确定美的标准和尺度。
自然山水式园林 ——中国古典园林	源于自然，高于自然。追求“虽由人作，宛自天开”的自然之美。诗画入境，体现士人的趣味、气质、情操。	儒、道、佛哲学思想的融合。儒家强调以情、义为基础的人伦观念；道家崇尚自然，追求虚静，带有浓厚的浪漫色彩；佛教的修禅入静也被吸收到园林设计的理念之中。

—【资料篇】—

中国古典园林的发展

周至汉代为萌芽期，以皇家苑囿为主，基本属于圈地性质。汉代时已出现私家园林，可造园的主旨、意趣并未明确。魏、晋、南北朝为成形期。初步确立了追求自然山水的原则，并将园林从狩猎、生产活动中独立出来，作为观赏艺术来对待。此时的文人思想奠定了园林的审美基础。同时，出现了寺庙园林。隋、唐、五代为成熟期，与诗画相结合，导致文人园林的勃兴，奠定了造园的理论基础。宋代首次进入高潮。宋代是中国文化史上的

高峰，文学诗词的发展使园林的建设不再追求宏大而更加注重内心的挖掘。对自然美的认识不断深化，纳天地于方寸之间的中国山水画理论，推动了造园艺术的发展。元代处于低潮期。明、清时代再次达到高潮。此时完全依赖人工的自然化，在狭小的空间中营造出万千山水的深远意境。造园技术精湛完善，园林的数量、规模和类型都达到了空前的水平。

苏州园林与世界遗产

1997年12月，江苏苏州古典园林被列入《世界遗产名录》。世界遗产委员会的评价是“没有哪些园林比历史名城苏州的四大园林更能体现出中国古典园林设计的理想品质。咫尺之内再造乾坤，苏州园林被公认是实现这一设计思想的典范。这些建造于16至18世纪的园林，以其精雕细琢的设计，折射出中国文化中取法自然而又超越自然的深邃意境”。

教学笔记

