

义务教育教科书（五·四学制）

— 美术 —

教学参考资料

六年级 上册

艺

本

◎ 上海书画出版社

义务教育教科书（五·四学制）

— 美 术 —

教学参考资料

六年级 上册

艺

本

图书在版编目 (CIP) 数据

义务教育教科书 (五·四学制) · 艺术 · 美术教学参考
资料. 六年级 上册 / 潘耀昌主编. -- 上海 : 上海书
画出版社, 2024. 7. -- ISBN 978-7-5479-3389-3

I . G633.955.3

中国国家版本馆CIP数据核字第2024KZ9043号

总 主 编 潘耀昌

副总主编 章德明

分册主编 孙乃树

编写人员 赵鸣歧 陈海强 赵康平 江 浩

施 荣 周 娴 吴 祗

责任编辑 何 洁 林一函

技术编辑 季义坤

装帧设计 章 颖 沈俊贤

义务教育教科书 (五·四学制) · 艺术 · 美术教学参考 资料 六年级 上册

上海书画出版社 编

出 版	上海书画出版社 (上海市闵行区号景路159弄A座4楼 邮政编码201101)
发 行	上海新华书店
印 刷	上海中华印刷有限公司
版 次	2024年8月第1版
印 次	2024年8月第1次印刷
开 本	787毫米×1092毫米 1/16
印 张	6
书 号	ISBN 978-7-5479-3389-3
定 价	116.00元 (含配套资源)
价格依据文号	沪价费[2017]15号

目 录

▶ 第一单元 观看之道	2
▶ 第二单元 画家之眼	16
▶ 第三单元 书香四海	32
▶ 第四单元 点亮希望	44
▶ 第五单元 美术馆之约	60
▶ 拓展资源	76

第一单元

观看之道

一 | 单元解读

【单元结构图】

第1课 我眼中的美

学习任务

运用形式分析与内容分析两种欣赏方法，较为具体地评述世界经典美术作品。

学习内容概述

- ① 认识多样的美术门类。
- ② 欣赏美术作品的过程与方法。

学习与实践栏目概述

- 思考分析** 观察分辨不同美术作品的门类及其特点。
- 互动交流** 分析讨论作品《斜倚的母子》的形式与内容。
- 作业要求** 用视觉笔记的方式进行作品分析。
- 探究拓展** 借助网络了解更多的美术门类。

第2课 艺术家的世界

学习任务

通过艺术家的视角体会他们对事物的看法，并尝试模仿艺术家的作品风格。

学习内容概述

- ① 感受艺术表达的过程。
- ② 追寻艺术家的视线。

学习与实践栏目概述

- 思考分析** 用美术语言分析绘画作品《格尔尼卡》。
- 互动交流** 讨论《写生珍禽图》与《快乐的小丑》两幅作品的异同点。
- 作业要求** 从艺术家的视角分析作品。
- 探究拓展** 寻找访谈资料，并对作品进行欣赏分析。

【单元目标】

- ① 知道多种美术作品门类，了解美术作品构成的基本要素，了解美术欣赏的一般过程与典型方法，了解艺术家的创作思维过程以及不同的绘画表达方式。
- ② 根据不同的美术门类，运用不同的方法与多元的视角欣赏美术作品。
- ③ 理解不同美术作品丰富的形式意义、审美价值与文化内涵。

单元任务 运用一定的美术欣赏方法，欣赏各门类美术作品，并以创作者的视角来探究艺术家创作的思路。

【单元概述】

本单元属于《义务教育艺术课程标准（2022年版）》中美术课程的第三学段“学习任务1：领略世界美术的多样性”的学习内容，以“运用一定方法来欣赏各类美术作品”作为单元任务驱动，借助“我”和“艺术家”两种不同的视角，在了解作品欣赏的过程和典型方法中，通过分析艺术家及其案例作品，逐步帮助学生建立起对美术作品的“观看之道”。

本单元围绕单元任务展开学习与探究，设置了《我眼中的美》《艺术家的世界》两课学习内容，以“当我们走进美术馆与博物馆时，应该如何欣赏作品”这样的情境问题，通过“认识多样的艺术门类”“欣赏美术作品的过程与方法”“感受艺术表达的过程”“追寻艺术家的视线”四个学习内容，在互动交流、思考分析、案例解析、探究拓展等学习过程中，由浅入深地引导学生了解美术作品的门类、构成要素及不同的欣赏方法，引导他们运用视觉笔记的形式，呈现出对不同美术作品的形式、审美与文化内涵多样性的理解。

【单元评价】

- ① 能知道并描述至少三种不同门类的美术作品，能介绍至少两位不同时期的中外艺术家以及他们的代表作品。
- ② 能运用至少两种方法欣赏美术作品，能尝试用视觉笔记的方式记录对作品的赏析与感悟。
- ③ 能讲述两至三点美术对于人类生活的作用和意义。

【单元情境】

情境一：走进场馆——我是参观者

美术馆和博物馆是学生开展美术欣赏的综合性场所。走进场馆，如何欣赏各类美术作品是每一位学生必须学习的重要一课。教师可依据此情境，利用信息技术，突破场馆限制，引导学生云游美术馆，并列出观赏作品所遇到的问题和困惑，以此为基础，寻找解决问题的途径，并以探究性学习为主线进行串联，引导学生主动了解美术作品的分类、构成要素及基本的欣赏方法与过程，进而能意识到美术欣赏与日常生活的关系。

情境二：走进场馆——我是讲解员

以“我是美术馆或博物馆的讲解员”为任务情境，引导学生通过“岗前培训”，了解自己作为讲解员需要具备的专业基础知识以及欣赏方法，并通过实践验证自己所掌握的方法。这种通过任务驱动的方式能引导学生主动了解美术作品的分类、构成要素及基本的欣赏过程与方法。教师亦可提供指导性的工具，如学习建议清单、评价量规等，指导学生更好地开展单元学习活动。

二| 课例设计

第1课 我眼中的美

【教学目标】

- ① 知道美术作品的基本门类以及美术作品构成的要素，了解欣赏美术作品的过程和主要方法。
- ② 通过观察、交流和讨论，运用一至两种欣赏方法赏析美术作品；通过视觉笔记，用艺术的方式记录自己的学习心得。
- ③ 理解美术作品中蕴含丰富的形式意义、审美价值与文化内涵。

【教学重难点】

教学重点 用形式分析法和内容分析法解读作品。

教学难点 运用精确的美术语言来描述与分析美术作品的形式与内容。

【教学准备建议】

教具准备建议 演示文稿、欣赏学习单、铅画纸、彩铅、记号笔等。

学具准备建议 欣赏学习单、铅画纸、彩铅、记号笔等。

【教学活动】

课例情境导入

本课可围绕“走进场馆——我是讲解员”情境，以博物馆为场景，通过驱动性问题“我如何向观众讲解美术作品”逐步引导学生完成本课内容的学习。首先可以组织学生小组设计一份较详细的工作任务清单，以任务清单引导学生从观者的角度思考一名讲解员应具备的美术作品相关知识，以及欣赏不同门类美术作品的方式与方法。并以任务清单为线索，通过相

应的问题链和学习单，帮助学生主动地从本课的学习内容中寻找解决问题的知识和答案。

■ 活动一：认识多样的美术门类

■ 活动问题建议

- ① 观察教科书第5页上的美术作品，思考它们各自属于哪个门类？
- ② 比较绘画、雕塑和建筑三种美术门类，思考它们各自有怎样的艺术特点？

◆ 活动内容建议

本学习内容旨在帮助学生认识丰富多样的美术门类及其特点。本学习活动应聚焦在“发现”“描述”这样的行为上，让学生通过观察和比较，寻找出不同美术作品间的差异。教学形式可采用连线题或者互动小游戏。作品案例应选择学生容易判断和辨析的美术作品，主要以引发学生欣赏兴趣为前提。

■ 活动二：欣赏美术作品的过程

■ 活动问题建议

- ① 在《瑞鹤图》中，你看到画家表现了哪些内容？
- ② 观察作品的构图，有哪些元素被放置在画面的中心？哪些元素被放置在了边缘？这样的安排给人带来怎样的感受？
- ③ 你觉得画家想通过这幅作品表达什么情感或思想？
- ④ 这是一幅经典的作品吗？你喜欢这幅作品吗？试着说出理由。

◆ 活动内容建议

本学习内容旨在引导学生了解美术作品欣赏的过程。教师可以通过层层递进的问题链，由浅入深，逐步引导学生掌握“描述、分析、解释、评价”的欣赏过程。教师可以充分利用教科书中《瑞鹤图》欣赏案例，让学生从最简单的描述画面内容这一步骤开始，逐步欣赏这幅经典作品。在分析的过程中，可以从色彩、构图、造型等美术语言的角度引导学生进行分析。在解释的过程中，学生需要基于描述与分析所得到的信息，阐释画家通过作品所表达的情感或思想。通过这三个步骤，学生对于作品的理解已进入更深层次的赏析，并能在最后给出对作品的评价。值得注意的是，在评价的欣赏过程中，应引导学生从客观和主观两个层面对作品进行评价，不应否定学生自身的审美倾向。

■ 活动三：欣赏美术作品的方法

■ 活动问题建议

- ① 你在一件美术作品中可以发现哪些基本造型元素？这些元素又是怎么在作品中进行组合的？

② 在雕塑作品《斜倚的母子》中，你能找到那位孩子吗？你能描述母与子此刻的表情和状态吗？你是如何从作品中获得这种印象的呢？

③ 作品《斜倚的母子》的表现方式有哪些特别之处？母亲和孩子的形象如果再具象一些是否更有助于表现主题？

◆ 活动内容建议

本学习内容旨在帮助学生了解美术作品的欣赏方法。学习的重心应聚焦在学会“描述”和“分析”这两个欣赏过程上，这是本课教学的重点也是难点。教师可以通过有效的问题链，引导学生一步步学会描述作品的内容，分析作品的形式，进而能评价作品。教科书中《山高水长》的案例侧重在对形式分析法的教学指导，帮助学生认识美术作品是由基本的点、线、面的造型元素与大小、轻重、虚实、强弱等变化统一的形式原理构成的，以此学会从美术的角度品读作品。雕塑作品《斜倚的母子》则注重指导学生从内容分析法的角度审视作品，但教师仍需要指导学生先从看得见的部分开始描述，并在深入细致的观察中逐步发现作品的主题、表现形式和审美意趣，在此基础上尝试运用“解释”和“评价”进一步理解作品。此外，需注意的是，教师自己对四步法的理解不应过于机械，需要立足在课堂氛围与学生反馈。

作业及创作方法

■ 作业内容建议

① 以视觉笔记的形式对一幅美术作品进行赏析并记录下体会。

② 学生可从主题、题材、构图、风格等角度对作品展开赏析。

◆ 作业方法建议

① 教师可以设计学习单来帮助学生完成欣赏任务。并对视觉笔记的制作形式，如大小、材料、手法、时间等设置基本要求。

② 设计视觉笔记时需清晰简练、一目了然。

【教学评价建议】

课例评价标准		
评价维度		评价标准
过程表现	交流表现	积极表达自己的观点，思路清晰、描述充分，能积极回答问题。（审美感知、文化理解）
	活动表现	能初步运用描述、分析、解释、评价赏析作品。（审美感知、文化理解）

课例评价标准		
评价维度		评价标准
学业成就	作品解读	能从形式的角度分析作品，能从内容的角度分析作品，可以清晰地描述作品主题。（审美感知、文化理解）
	成果展现	能运用美术语言设计视觉笔记。（艺术表现、创意实践）

【拓展建议】

教师可以根据实际教学时间和学生情况灵活安排教学活动。通过自主查找资料，学生将有机会进一步了解教科书之外的美术领域，这不仅有助于学生对本单元第一版块内容理解深入，也是对美术范畴和分类的进一步探索。教师可以组织学生进行交流分享活动，通过分享促进相互学习，并鼓励学生界定和讨论美术的不同类别。

第2课 艺术家的世界

【教学目标】

- ① 了解艺术家的创作过程，知道不同地域、文化、性格的艺术家有不同的表达方式。
- ② 通过案例分析、交流讨论和资料查找，从艺术家的视角赏析美术作品，并与同学分享学习体会。
- ③ 理解美术作品能反映出艺术家个人的独创性与唯一性，是艺术家审美、思想、情感的综合体现。

【教学重难点】

教学重点 从“画家观看世界的方式”和“画家绘画表达的方式”两个角度分析美术作品。

教学难点 转换视角，推理艺术家的创作思维过程。

【教学准备建议】

教具准备建议 演示文稿、学习单等。

学具准备建议 学习单等。

【教学活动】

课例情境导入

本课可继续围绕“走进场馆——我是讲解员”的情境，通过“画家如何看世界”这一问题引出立足于艺术家视野的欣赏教学活动。本课需要引导学生从艺术家的角度出发，尝试推理美术作品的创作过程。通过对毕加索作品的分析案例，了解美术作品中蕴含着的艺术家的思考、探索与尝试的过程；通过对不同时期、不同地域艺术家作品的概览和比较式欣赏，理解艺术家们各具特点的绘画表达方式。

活动一：感受艺术表达的过程

■ 活动问题建议

- ① 说说你在画面中看到了哪些形象？并进行简单描述。
- ② 画面中有很多容易被忽视的细节，如油灯、刀、花……说说它们在画面中所起的作用。
- ③ 画面左上角有一头公牛的形象，它在画面中显得有些格格不入，你认为画家为什么要这样处理？是否可以把它去掉？
- ④ 我们发现毕加索在创作这幅画的草稿时是上色的，但为什么在正式作品中却只呈现了黑、白、灰的关系？

◆ 活动内容建议

本学习内容是本课教学的重点和难点所在，意在通过毕加索《格尔尼卡》的案例解析，帮助学生真正了解一件绘画作品的创作构思过程，进而对美术作品有全新的观察和品读的角度。教师应充分利用解析案例，通过“以点带面”的方式引导学生从造型、构图、色彩等角度步步深入地观察、描述、分析作品，继而帮助他们从感性体验逐步过渡到对作品的理性分析。在教学的过程中，教师可充分利用影像资源，如艺术家介绍、二战具体事件资料、画家创作过程资料等，通过创意性的学习活动，如角色扮演、情景剧等，帮助学生更好地理解这件作品的内在审美价值。教师也应该充分利用教科书上的案例资源，如《公牛》步骤图、构图范例、草图案例等，帮助学生理解立体主义绘画的特点以及《格尔尼卡》创作过程中的缜思妙构。

活动二：追求艺术家的视线

■ 活动问题建议

- ① 《呐喊》这幅画给你怎样的感受？你认为画家是如何通过作品营造出这种氛围的？
- ② 卢梭的《快乐的小丑》这幅画描绘了一个怎样的场景？你认为它真实吗？这与你平时看到的风景画有什么不一样？
- ③ 试着从色彩、造型、空间等角度比较《写生珍禽图》与《快乐的小丑》两幅作品，

你认为它们有哪些异同？

- ④ 你认为一位画家在创作绘画作品时，更多地依赖于外在世界的观察，还是内心世界的想象？为什么？

◆ 活动内容建议

本学习内容意在通过对不同时期、地域、风格的艺术家作品的比较式赏析，理解艺术家们各具特色的绘画表达方式。本课教学的重点在于引导学生从美术的基本语言入手进行作品赏析。教师可以通过合适的问题链引导学生进行观察、描述、分析、解释，进而一步步深入品读作品，帮助他们更好地理解画家们的表现方法和艺术风格。教师还可以尝试从多个层面和维度去设计教学问题，如探索绘画作品中色彩的使用、分析绘画作品的氛围、讨论绘画作品的形式和结构等，在此基础上，还可以引导学生更深入地讨论个人观点，包括如何理解艺术与想象的关系、如何看待绘画的真实性问题等。

作业及创作方法

■ 作业内容建议

- ① 小组合作，选择用黄筌的《写生珍禽图》和卢梭的一张风景画作为蓝本，尝试用人工智能绘画工具进行一次创意融合实验。
- ② 调整指令语言并多次实验，选择最满意的一张作品，并与同学们分享创作过程的心得体验。

◆ 作业方法建议

- ① 教师可以为学生设计一份作业记录单，作业记录单应能帮助学生清晰记录最初的设计设想、初步使用的指令词语、碰到的问题，以及改进之后的指令语言等等。
- ② 该项作业鼓励学生积极探索新的表达工具，尝试像艺术家一样进行创作。该作业重在总结过程中发现问题和解决问题的体验，学习的评价应关注多元维度，关注作业记录单作为学习评估的证据。

【教学评价建议】

课例评价标准		
评价维度	评价标准	
过程表现	交流表现	积极表达自己的观点，思路清晰、描述充分，能清晰呈现自己的创作思路。（审美感知、文化理解）

课例评价标准		
评价维度		评价标准
过程表现 学业成就	活动表现	能记录清晰的创作思路，能初步运用描述、分析、解释、评价来赏析作品。（审美感知、创意实践）
	作品解读 成果展现	能结合艺术家的生平经历，从艺术家的视角品读作品，并给出充足的理由。（审美感知、文化理解） 能尝试用人工智能工具进行创作实践。（艺术表现、创意实践）

【拓展建议】

本课鼓励对美术有浓厚兴趣且学有余力的学生，从文献和资料中深入了解艺术家的创作动机、过程和感受。教师可以引导学生通过可靠的网络资源和有效的检索方法，搜集艺术家的访谈和自述等资料。从这些资料中筛选出有价值的信息和观点，帮助学生全面而客观地理解美术作品。此外，这一学习过程也将助力六年级学生逐步建立基于实证的美术学习方法。

三 | 教学策略建议

【运用多样的欣赏方法赏析各类美术作品】

本单元应引导学生掌握美术欣赏方法，聚焦基本的美术语言和形式原理。教学活动可以从情境的问题或任务出发，引导学生由表及里地看懂美术作品，领略不同时代、地域、门类的美术作品的多样性与差异性。单元欣赏活动的形式宜丰富化、多元化，不应将欣赏活动单一理解为看、听、讨论，应通过不同的问题设计、有趣的学习活动，结合四步法来引导学生，使学生们能够更好地理解“世界各国的美术作品是不同文化的重要载体”这一学科基本观点。

【设计丰富的作业呈现形式】

教师可结合本地美术特色、文博资源，设计形式多样的学习活动，如视觉笔记、角色扮演、名画模仿、人工智能创作等，指导学生观察自身所处的生活环境，并运用摄影、媒体、网络以及各种新技术来表达自己的学习所得，然后在同学之间分享和交流这份心得体会。鼓励学生通过学习活动主动探究美术作品的价值和意义。

四 | 教学资源

《鹊华秋色图》 元代画家赵孟頫创作的山水画作品。此作品为纸本设色，现藏于中国台北故宫博物院。作品描绘的是济南东北华不注山和鹊山一带秋景，画境清旷恬淡，表现出恬静而悠闲的田园风味，是画家为好友周密所作。画面采用平远式构图，以多种色彩调和渲染，虚实相生，笔法潇洒，富有节奏感。

赵孟頫（1254—1322） 元代书画家、文学家和政治家。字子昂，号松雪道人。赵孟頫以书法见长，其书风集南北碑帖之大成，尤精楷书与行书，世称“赵体”。在绘画方面，他的山水画、花鸟画同样技艺高超，尤以精微细腻著称。赵孟頫在文学上亦有深厚造诣，诗词散文皆有高作，著有《松雪斋集》。赵孟頫的艺术成就标志着中国书画艺术的一个高峰，对后世产生了深远影响。

《日出·印象》 法国画家莫奈的风景油画作品。此作品创作于1872年，现藏于法国马蒙丹莫奈美术馆。画面描绘了晨雾笼罩下的勒阿弗尔港口日出的景象。画家运用轻快的笔触和对比鲜明的色彩，捕捉了水面的光泽和天空色彩的微妙变化，成功呈现了特定时刻的光线和氛围。作品名称中的“印象”也是印象派这一艺术流派名称的由来。

莫奈（1840—1926） 法国画家，印象画派创始人之一。莫奈以其对光线和色彩的细腻捕捉而闻名，他的作品展现了自然景象在不同时间和气候条件下的变化。他的画风突破了传统绘画的束缚，强调了画家对景象的即时感受和个人表达。莫奈的代表作包括《睡莲》系列、《日出·印象》等，他对户外光线的研究和笔触的革新对现代艺术的发展产生了深远影响。

莲鹤方壶 春秋中期青铜制盛酒或盛水器。此青铜器1923年出土于河南新郑李家楼郑公大墓。当时出土了一对青铜器，一件收藏于故宫博物院青铜馆，另一件收藏于河南博物院。藏于故宫博物院的被称为“立鹤方壶”，而藏于河南博物院的被称为“莲鹤方壶”。壶身主体部分为西周后期以来流行的方壶造型，壶的腹部装饰着蟠龙纹，双耳、圈足，重心在下腹部，遍饰于器身上的各种附加装饰，不仅形成异常瑰丽的装饰效果，而且反映了在春秋时期青铜器艺术审美观念的重要变化。莲鹤方壶是多元文化融合的产物，既有接近于以晋地器物为代表的中原色调，又有接近于楚地器物的飘逸风韵。

《前进》 中国雕塑家凌春德创作的铸铜雕塑作品。该作品创作于1949年，现藏于中国美术馆。这件雕塑作品造型简朴，以写实的手法表现了一匹正冲锋陷阵的战马，马背上有一名手握红旗、一往无前的战士，表现了人民军队大无畏的英雄气概。

凌春德（1926—1998） 中国雕塑家。他作品风格写实，多次参加全国美展，代表作品有《前进》《青春》《白求恩胸像》等。

哈尔滨大剧院 中国现代建筑。此建筑是哈尔滨市的标志性建筑。剧院依水而建，体现出北国风光大地的设计概念。大剧场利用了天光，丰富了非演出时段的照明方式，创造了节能环保的新模式。剧场内采用多岛式看台的流线造型，与建筑外形的整体风格相统一。在设计过程中，设计方在大剧场设置了特有的行人观光环廊和观景平台，游人可俯瞰周边湿地，领略哈尔滨独具特色的自然湿地风光。

《瑞鹤图》 宋徽宗赵佶创作的花鸟画作品。此作品为绢本设色，现藏于辽宁省博物馆。画面中群鹤如云似雾，姿态百变，无有同者，盘旋于宫殿之上，一派生机盎然之象。飞鹤布满的天空，用石青色平涂，映衬出鹤的洁白与华贵。一线屋檐结构缜密，笔致匀停，整件作品透露出一种清俊有神、细致潇洒的情调，构成一幅精美的仙鹤告瑞景象。《瑞鹤图》一改常规花鸟画的传统方法，将鹤与景大胆结合，营造了一种独特的诗意图效果。

《山高水长》 中国画家吴冠中创作的中国画作品。此作品创作于1986年，为纸本设色，现藏于中华艺术宫。该作品采用垂直悬挂式的构图，表现了恬静的山水景象。画面整体布局严谨，局部飘逸洒脱。

吴冠中（1919—2010） 中国画家。他兼取中西绘画，长期从事油画民族化实践，其油画清新、明快，有民族特色和抒情意味。后又从事水墨画创新，其画介于具象与抽象之间，注重点、线与墨块交融的韵律感，成功地将中国画的意境与西方绘画的形式美学融合，开创了具有个人特色的现代水墨画风格。他提出的“形式美”“抽象美”等艺术命题以及“风筝不断线”的观点，曾引起文艺界的争鸣和社会的关注，促进了中国当代艺术的发展。

《斜倚的母子》 英国雕塑家亨利·摩尔创作的青铜雕塑作品。此作品创作于1975年，现位于英国伦敦。雕塑展现了艺术家对简约而有力的抽象语言的追求，以及对母性主题的深刻诠释。在作品中，摩尔运用流畅的线条和优雅的曲面，构建了母亲与孩子亲密无间的形象。作品中，母亲和孩子如同自然石块，浑然一体。其中母亲拥有较小的头部以突出身体的强大丰美，而孩子则像树枝一样从母亲的身体中生长出来。通过对人物体态和空间关系的精妙处理，摩尔传达了母爱的温暖、安全与宁静。该作品体现了摩尔对人性和自然美学的理解，其独特的艺术表现力触动了无数艺术爱好者的心灵。

亨利·摩尔（1898—1986） 英国雕塑家。摩尔的雕塑以简化的抽象形式、有机的曲线和强烈的几何感受而著称，常常探索人体与自然的关系。他的作品体现了对人性、生命与环境的

深刻洞察，强调了形式与空间的和谐共处。摩尔的艺术影响深远，被视为 20 世纪雕塑艺术的重要代表之一。

《格尔尼卡》 西班牙画家毕加索的巨型油画作品。此作品创作于 1937 年，现藏于西班牙索菲亚王后国家艺术中心博物馆。该画是以德国法西斯轰炸西班牙北部重镇格尔尼卡，杀害无辜民众的事件为题材进行创作的，作品结合立体主义、超现实主义风格，采用象征性语言和单纯的黑、白、灰三色，营造出低沉悲凉的氛围，呈现出法西斯战争给人类的灾难。画面以站立仰首的牛和嘶吼的马为构图中心，借助几何线的组合，使作品获得严密的内在结构。

毕加索（1881—1973） 西班牙画家、雕塑家。毕加索擅长采取同时从不同角度表现物象的画法，并用实物（如报纸、火柴盒等）贴在“画面”上，从形式上求奇异。他一生画法和风格迭变。早期近似表现主义，表达对乞丐、流浪艺人、演马戏者等人物的深切同情；后关注原始艺术，简化形象。毕加索曾为世界和平大会作《和平鸽》宣传画。他晚年还创作了大量铜版画、雕塑和陶器，如青铜雕塑《牛头》等，代表作品有《格尔尼卡》《亚威农少女》等。

《太白行吟图》 南宋画家梁楷创作的人物画作品。此作品为纸本水墨，现藏于日本东京国立博物馆。该图描绘的是唐代诗人李白的形象，此图惜墨如金，用笔极精简，李白衣纹以寥寥数笔迅捷刷染而成，只有头部使用细笔勾描，线条极为果断凌厉。全幅虽然以淡墨为基调，却在须、鞋履与领口袖裾处略施浓墨，收紧画面的张力，将诗人疏放不羁、边吟边行的形象刻画得生动传神。图中的衣纹描法虽然不脱离传统的白描，然而线条粗细与墨色变化丰富，通过干湿浓淡、轻重缓急、中侧转换，呈现出酣畅淋漓的水墨意韵。这种逸笔草草、以简代繁、以少胜多的减笔画法，留给了观者无尽的艺术想象空间。

梁楷（生卒年不详） 南宋画家。曾为宫廷画院待诏，善画山水、佛道、鬼神，师法贾师古。他的减笔人物自成一格，以简练的用笔表现人物特征，以简洁的笔墨准确地抓取事物的本质特征，把真实的自然形态转化为艺术画面，从而把写意画推上一个新的高度，使时人耳目一新。

《呐喊》 挪威画家蒙克的绘画作品。此作品创作于 1893 年，为蜡笔油彩，现藏于挪威国家美术馆。画作以讴歌“生命、爱情和死亡”为主题，采用象征和隐喻的手法，揭示了人类“世纪末”的忧虑与恐惧。画面的主体是一个在红色背景映衬下捂着耳朵呐喊的人物形象，画面中，天空和水流变成扭动的曲线，与桥的粗壮挺直的斜线形成鲜明的对比，浓烈夸张的色彩与现实自然形成强烈反差，使作品充满了一种悲剧的氛围。《呐喊》是表现主义绘画的代表作品，画作中那张惊惧变形的面孔和强烈冲撞的色彩，象征了世纪末人们的彷徨心理。

蒙克（1863—1944） 挪威表现主义画家、版画家。其绘画带有强烈的主观性和悲伤压抑的情调。他对苦闷内心呼唤式的处理手法对 20 世纪初德国表现主义的成长起了主要的作用。他是现代表现主义绘画的先驱，象征主义和表现主义艺术的重要人物。其主要作品有《呐喊》《生命之舞》《卡尔约翰街的夜晚》。

《写生珍禽图》 五代画家黄筌创作的花鸟画作品。此作品为绢本设色，现藏于故宫博物院。画家用细密的线条和丰富有层次的色彩描绘了大自然中的众多生灵，在尺幅不大的绢素上画了昆虫、雀鸟及龟类共 24 只小动物，均以细劲的线条画出轮廓，然后赋以色彩。这些动物造型准确、严谨，特征鲜明。雀鸟或静立，或展翅，或滑翔，动作各异，生动活泼；昆虫有大有小，小的虽仅似豆粒，却刻画得十分精细，须爪毕现，双翅呈透明状，鲜活如生；两只乌龟是以侧上方俯视的角度进行描绘，前后的透视关系准确精到，显示了作者娴熟的造型能力和精湛的笔墨技巧。画面中 24 只小动物分布均匀，它们之间并无关联，亦无一个统一的主题。画幅的左下角有一行小字——“付子居宝习”，由此可知，这幅《写生珍禽图》只是作者为创作而收集的素材，是交给其子黄居宝临摹练习用的一幅稿本。

黄筌（？—965） 五代画家。字要叔。他早年就以工画得名，擅花鸟，师刁光胤、滕昌祐，兼工人物、山水、墨竹。山水松石学李升，人物龙水学孙位，鹤师薛稷，撷诸家之萃，脱去格律而自成一派。所画禽鸟造型正确，骨肉兼备，形象丰满，赋色秾丽，勾勒精细，几乎不见笔迹，仅以轻色染成，谓之“写生”。与江南徐熙并称“黄徐”，有“黄家富贵，徐熙野逸”之评，分别形成五代、宋初花鸟画两大主要流派。

《薰衣草之雾：第一号》 美国画家波洛克创作的油画作品。此作品创作于 1950 年，现藏于美国国家艺术画廊。画面上缠绕、纠结在一起的色彩布满了所有的角落，用指甲、平头针、纽扣或者硬币等各种东西刻画出来的线条星罗棋布，看上去仿佛是一片繁密茂盛、零碎杂乱的野草地。画面没有透视空间，但不是平面的。大部分的笔触悬浮在被有意压缩了的、被剥夺了透视关系的空间之中。前景与后景相互渗透，在人的视觉当中跳来跳去。呈现出的是一种异样的空间，如同一张倾斜的大网立在地面之上。

波洛克（1912—1956） 美国抽象主义画家。他的作品往往具有难以忘怀的自然品质。波洛克作品的神奇效果几乎与笔和画布毫无关系，因为他总是将颜料随意泼洒在帆布上，从而创造出流畅的线条，他的绘画过程完全成了一种近似表演艺术的创作形式，其代表作有《月亮女人切割圆》《青色柱子》《薰衣草之雾：第一号》等。

《快乐的小丑》 法国画家亨利·卢梭的油画作品。此作品创作于 1906 年，现藏于美国费城艺术博物馆。这幅作品是画家以自然直露的率真和原始天真的想象创作的作品。几只野兽静

静地面向观者，仿佛在窥探画面外的世界。画面充满了神秘诗意，洋溢着一种原生态之美。

亨利·卢梭（1844—1910） 法国印象派画家。他的作品个性鲜明，主题包罗万象，画面中总是表现浸润着幻想色彩的热带丛林风光。人与野兽间充溢着温情的对视和一种似梦非梦的神秘情调，很容易将人引向对一个遥远的古老时代的“回忆”。他的画面滤去原始时代血与火的残酷，留存的只是天真、稚拙、宁静与生命的单纯。代表作品有《村中散步》《税卡》《战争》《睡着的吉普赛姑娘》《梦》等。

画家之眼

一 | 单元解读

【单元结构图】

第3课 静观物象

学习任务

观察身边的静物，创作一幅静物素描。

学习内容概述

- ① 了解光影明暗的成因。
- ② 认识三大面、五大调。
- ③ 学习素描塑造明暗的技法。

学习与实践栏目概述

- ① **思考分析** 思考概括静物结构的方法和画家运用光影表现作品的方法。
- ② **作业要求** 用素描塑造明暗的方法表现生活中的静物。

第4课 另眼观景

学习任务

学习用成角透视的方法，描绘身边的景物。

学习内容概述

- ① 欣赏表现透视线角的城市风景画。
- ② 对比不同速写的表现技法。
- ③ 探究写生取景的方法。

学习与实践栏目概述

- ① **互动交流** 讨论取舍画面景物的方法。
- ② **作业要求** 用速写的方法记录生活中的景物。

【单元目标】

- ① 知道明暗、透视、色彩的基本知识，了解素描、速写、水粉画、油画等不同经典作品的艺术特征、表现手法和文化内涵，并能够对绘画作品进行分析。
- ② 通过比较赏析、创意实践等方法，理解明暗、透视、色彩能够塑造立体的物与景的原理与方法，并运用这些基本方法表现生活中的物与景，体现美感。
- ③ 能够通过对生活的观察和感知，感悟生活的美。

单元任务 用绘画来表现生活中的物与景，感悟生活的美。

第5课 城市炫彩

学习任务

用色彩表现生活中的景物，体现环境的氛围，表达自己的感受。

学习内容概述

- ① 分析色彩中的明暗关系。
- ② 认识色彩三要素。
- ③ 探究绘画中光与色的变化。

学习与实践栏目概述

- ① **思考分析** 对比实景照片与作品《暖冬阳光》的色彩区别。
- ② **作业要求** 写生或创作有主题内涵的景物，表达自己对身边环境的感受。
- ③ **探究拓展** 模仿经典美术作品，创作风景画。

【单元概述】

本单元属于《义务教育艺术课程标准（2022年版）》中美术课程的第三学段“学习任务2：传递我们的创意”的学习内容，以“表现生活中的静物与景物，感悟生活中的美”为单元任务驱动，以明暗关系、成角透视、色彩三要素的相关知识为主线，学习用明暗与色彩表现绘画作品的知识与技能。

本单元围绕单元任务展开学习与探究，设置了《静观物象》《另眼观景》《城市炫彩》三课的学习内容，知识技能层面按照从明暗到透视，最后到色彩关系的逻辑顺序，引导学生逐步学习创作的基本技法。在创作内容上，从静物到建筑，再到场景，循序渐进地引导学生创作不同难度的美术作品。在学习运用明暗、表现素描静物、运用成角透视寻找合适的角度表现立体感、运用色彩三要素表现城市风景美感的过程中，引导学生运用恰当的绘画工具与媒介，以及习得的美术知识、技能和思维方式，完成以身边的物与景为主题的绘画作品，感受生活中的美，提升创意表达的能力。

【单元评价】

- ① 能阐述经典素描、速写、油画、水粉画等门类的经典美术作品的艺术特征、表现手法和文化内涵，知道明暗、成角透视、色彩的基本知识和表现立体感的方法。
- ② 能正确运用明暗关系、成角透视原理和色彩三要素，创作有主题和创意的绘画作品，表现生活中的美。
- ③ 能在绘画创作中表现生活中各种事物和景物的美，并借此表达自己的创意，以及对生活的感悟和情感。

【单元情境】

情境一：塑造物象之美

生活并不缺少美，而是缺少发现美的眼睛。教师可以引导学生通过观察分析画家的静物作品，感知构图和光影产生的美感。由此，学生可以寻找生活中的物体并尝试摆放，设计光影效果，通过明暗、色彩知识塑造静物，表现物体体积与空间美感。学生们对身边的美景有着不同的印象，乐于运用美术的知识技能来表现心中的美。因此，教师可以引导学生通过摄影、速写等方式收集城市风景素材，对其明暗关系、透视、色彩进行分析，完成城市风景主题的绘画作品，并重游采风地点，感受绘画与实景的区别。通过这个过程帮助学生体会绘画中的主观表达特性，体会感受美、分析美，最终表达美的学习过程，画出自己眼中的世界。

情境二：穿梭美景之间

教师可以请学生通过观察和分析风景照片或美术作品，运用明暗、透视和色彩来表现景物之美。首先，教师可以引导学生通过摄影、速写等方式收集对自己有特殊情感的风景素材，并对其进行分析和处理。其次，选择自己喜欢的生活周边景物，例如校园一角、小区美景、老街等，进行实地写生。在写生过程中，学生将运用本单元所学美术知识和技法，捕捉景物的光影变化和色彩层次，表现出物体的体积与空间美感。并且在绘画过程中，学生将注重表达自己对生活景物的感受和理解，运用不同的笔触和色彩来传达情感。最后，学生们将展示自己的作品，并分享创作过程中的体验和感受。通过这个学习情境的设计，学生将深入理解和应用美术的知识和技能，也能够更好地感受和欣赏景物之美。

二 | 课例设计

第3课 静观物象

【教学目标】

- ① 了解物体在光线的照射下产生的明暗变化，知道三大面、五大调等明暗基本知识，

并运用明暗知识对美术作品中立体造型的原理和方法进行分析。

② 观察物体在光照下的光影变化，对静物进行合适的位置关系组合和光线布置，从而形成丰富的明暗层次和不同的立体空间变化，并运用这些方法创作静物素描。

③ 了解画家运用绘画的方法，能够通过对生活的观察和感知，运用明暗等基本手法表现生活中的物体的体积。同时，能在创作过程中，融入自己的情感，增强作品的艺术感染力。

【教学重难点】

教学重点 了解画家利用明暗塑造立体和空间感的方法，知道表现光和物体之间关系的方法。

教学难点 用明暗表现物体的体积感与立体感。

【教学准备建议】

教具准备建议 铅笔、炭笔、水笔、素描纸、橡皮、静物、《静物》复制画、静物展示台、素描灯、多媒体设备、范画等。

学具准备建议 铅笔、炭笔、水笔、素描纸、橡皮、静物、《静物》复制画等。

【教学活动】

课例情境导入

静物往往取材于我们身边常见的物品，但经过画家的手，这些物品在画面中却呈现出令人惊叹的艺术效果。教师可以引导学生通过观察分析莫兰迪的作品《静物》，发现构图和光影产生的美感。同时探究生活中的事物应该如何进行摆放，通过合适的位置摆放和光线布置，从而让事物形成丰富的明暗层次和立体感、空间感，再运用明暗方法塑造静物，表现物体体积与空间美感，画出自己眼中的世界。

活动一：名画中的明暗

■ 活动问题建议

- ① 你能用基本的几何形概括作品中的物体结构吗？
- ② 画家是如何运用光影表现静物立体感的？
- ③ 你可以通过什么方法来增强作品的艺术感染力？

◆ 活动内容建议

首先，教师可以展示经典的素描或油画作品，并通过示意图的方式，帮助学生进一步理解画面，教师可以借助画面中某一个静物来举例讲解如何概括静物基本几何形体，如球体、

立方体、圆柱体或苹果等，帮助学生认识不同形体的结构特征。

此外，教师还可以引导学生分析作品，通过实物演示和经典作品示例，结合基本几何形体让学生了解画家表现静物明暗变化的方法和原因。通过作品对比赏析，引导学生欣赏理解艺术家表现不同静物光影的手法及其对塑造立体感的作用，例如光线对比强烈的静物画，更加能体现画面中静物的立体感，再如通过深色的背景，能突出画面中的静物，表现静谧的画面效果，以此来增强作品的艺术感染力。

■ 活动二：发现光影的有趣变化

■ 活动问题建议

- ① 当光线从不同角度照射一组静物时，不同造型的物体有哪些明暗变化规律？
- ② 根据你发现的规律，如何确定和表现明暗交界线以及五大调的位置？

◆ 活动内容建议

使用手电筒照射生活场景中常见的具有立体感的实物，如乒乓球等，让学生自主探究，观察不同角度光源下物体表面的明暗变化，重点关注明暗交界线与形体上的关系，引导学生理解光源对不同造型物体产生明暗效果，总结明暗变化规律。

学生可以按小组合作，分析静物光源位置，记录该物品可能呈现出的五大调的位置和深浅变化，并尝试描绘示意图。通过观察结果，解析五大调在物体上的分布规律及形成原因。

■ 活动三：创作明暗素描作品

■ 活动问题建议

- ① 你在绘制几何体或静物素描时，是如何运用明暗原理来塑造立体感的？
- ② 你的作品中，哪个部分的明暗处理最具挑战性？你是如何解决这个问题的？

◆ 活动内容建议

教师可以引导学生选择一个简单的几何体或者静物，根据前一活动的实验和讨论结果，运用铅笔进行素描创作，注意表现出物体的立体感和空间感。创作过程中，教师首先要引导学生理解创作素描的基本过程，在表现静物基本造型的基础上，明确光源的位置，再借助明暗塑造的方法，表现静物的立体感。

每个小组选出代表展示并解读自己的作品，讲述在绘画过程中是如何理解和运用明暗原理的。学生在创作过程中，基本都能理解黑、白、灰三大面的概念，但对于明暗交界线和反光在五大调中的深浅关系，则需要教师进一步的讲解，教师可以通过放大作品或者照片的局部，并将明暗交界线和反光等位置的局部和大图并置处理，引导学生观察这两处与静物其他位置的深浅关系，并进行排序，以此来强化学生对五大调概念的理解。

作业及创作方法

■ 作业内容建议

- ① 寻找并观察生活中基本的立体物，拍摄或携带静物实物到课堂，完成创作素材搜集。
- ② 尝试选择喜欢的绘画工具，在素描纸上用素描塑造明暗的技法，表现一组生活中常见的静物。

◆ 作业方法建议

- ① 在起稿时要注意画面构图与造型的结构准确。
- ② 铺设明暗调子的过程中要注意物体三大面、五大调的准确表现。
- ③ 刻画时要强化明暗对比，添加细节能突出静物特点。

【教学评价建议】

课例评价标准		
评价维度		评价标准
过程表现	交流表现	能欣赏莫兰迪的名作《静物》的艺术表现形式，分析并理解光影形成的原因。能寻找生活中的静物，并表现静物的美感和对自己的特别意义。（审美感知、文化理解）
	创作表现	能通过欣赏分析，理解三大面、五大调的概念，感受物体经过光源照射后形成的明暗层次和空间变化，并运用素描塑造立体感。（审美感知、艺术表现）
	协作表现	能小组合作制定创作主题，进行静物素材搜集，并完成静物组合摆放和灯光布置。（创意实践）
学业成就	作品效果	作品造型结构准确，明暗调子要注意明暗、虚实有变化，能突出静物特点。（审美感知、艺术表现）
	作品创意	作品体现敏锐的观察力与创意构思，使画面明暗层次的组织有韵律或趣味。（审美感知、创意实践）
	作品内涵	作品创造有主题，能表现生活的意义。（文化理解）

第4课 另眼观景

【教学目标】

- ① 理解成角透视的基本原理，了解成角透视与平行透视的区别，掌握成角透视的应用方法。
- ② 通过赏析不同视角表现建筑的经典美术作品，探究画面中表现建筑物立体感和场景空间感的透视技法，尝试寻找身边的景色，并学会对画面的景物进行取舍，学会运用透视法则描绘出具有空间感的城市风景速写。
- ③ 在创作过程中，提高空间想象能力、观察力及创作能力，善于发现身边的美丽风景，并运用绘画的方法表现身边的景色。

【教学重难点】

教学重点 学会运用透视法描绘出具有空间感的城市风景速写。

教学难点 理解并掌握成角透视的基本原理和应用方法。

【教学准备建议】

教具准备建议 铅笔、炭笔、水笔、素描纸、橡皮、景物照片、多媒体设备、范画、九宫格辅助线取景框等。

学具准备建议 铅笔、炭笔、水笔、素描纸、橡皮、景物照片、九宫格辅助线取景框等。

【教学活动】

课例情境导入

教师可以结合图片或影像资料展示真实观察到的房间场景（包括墙壁、地板、天花板和家具等）。请学生观察这个场景，并提出思考问题，如“这个房间里有哪些东西是平行的，这些本该平行的事物在我们看到的图像中是怎样的”，在观察和讨论的过程中，引导学生开始感受成角透视的存在。教师还可以通过将视觉与图像对比分析的方法，激发学生学习兴趣，让学生对成角透视产生好奇心和兴趣，同时帮助学生理解成角透视的概念和原理。

活动一：解密成角透视

■ 活动问题建议

- ① 什么是成角透视？它在实际绘画中起着什么样的作用？
- ② 消失点、视平线与画面中建筑物的关系是怎样的？

◆ 活动内容建议

教师可以从真实的生活情境出发，引导学生认识、理解与应用透视现象与方法，如观察教室中的成角透视现象等，并展示表现成角透视的美术作品，启发学生先自行对成角透视的定义进行概括归纳，再进行完整的总结和归纳。帮助学生认识到成角透视就是透视对象在视平线上会存在两个消失点的一种透视现象，也称为二点透视。运用成角透视的方法，可以使得画面中的事物，尤其是建筑更加具有立体感。教师可以在美术作品的复制品或者照片中绘制消失点、视平线、垂直线、水平线等辅助点和辅助线，通过对现实场景和绘画作品的具体分析，引导学生探究成角透视的各种概念与表现对象之间的关系。尝试分析并展示含有典型建筑元素（如街道、高楼等）的城市风景图片，引导学生观察并理解其中的透视规律。

■ 活动二：消失的“点和线”

■ 活动问题建议

- ① 分析城市风景照片的透视现象时，你是如何确定消失点的？
- ② 在绘制透视框架的过程中，遇到的主要困难是什么？

◆ 活动内容建议

教师可以引导学生分组进行探究，每组选择一张城市风景作品，分析照片中的成角透视现象，找出主要方向的消失点，并尝试用线条标示出场景中的主要结构的透视变化。学生可以尝试使用直尺和铅笔在纸上分析视平线和消失点，简单绘制出基于成角透视规则的辅助线。在对风景作品或照片分析的过程中，学生往往你会发现通过建筑边缘延伸出的辅助线，相交的位置较远，也就是消失点一般会出现在画面外，需要在原画面的画幅上进行拓展，才能找到消失点。

■ 活动三：有空间感的风景

■ 活动问题建议

- ① 在绘制城市风景速写时，如何准确把握建筑物在透视下的比例关系？
- ② 你的作品中是如何利用透视效果来体现空间深度和距离感的？
- ③ 通过对透视法则的实际应用，你认为透视对于构图和画面表达的重要性体现在哪里？

◆ 活动内容建议

根据已掌握的透视分析方法，学生进行城市风景速写的创作，注意把握建筑物的比例、大小、远近的空间关系，以及路面、树木、行人等其他元素在透视下的表现。教师可以引导学生使用带有辅助线的取景器对写生的环境进行取景，引导学生探究建筑与视平线位置关系

的变化对画面视觉感受的影响，比如俯视和仰视分别会对画面产生怎样的效果。

学生之间可以互相交流自己的创作心得，尤其是指出对方作品中透视处理的成功之处和需要改进的地方，共同提升对成角透视的理解和应用能力。

作业及创作方法

■ 作业内容建议

- ① 寻找生活中记忆深刻的或能表达自己感受的景物。
- ② 选择喜欢的绘画工具，用速写的方法记录景物，呈现成角透视的效果。

◆ 作业方法建议

- ① 正确使用九宫格辅助线取景框进行取景，找出画面中的视平线、消失点。
- ② 表现出建筑物的成角透视效果，画出建筑物的体积感和空间感。
- ③ 建筑物周围的景物也要注意符合成角透视的原理。

【教学评价建议】

课例评价标准		
评价维度		评价标准
过程表现	交流表现	能欣赏并阐述经典美术作品的艺术特征，尤其是画家对透视的运用，对比分析不同速写的表现方式。能理解成角透视原理和表现方法。能寻找并分享生活中自己有特殊感情的景物。（审美感知、文化理解）
	创作表现	能通过欣赏分析，理解成角透视原理和知识。能比较成角透视与平行透视的区别，感受成角透视下建筑强烈的立体感。尝试选择合适的角度用速写的方法记录生活中的景物，呈现成角透视的效果。（审美感知、艺术表现）
	协作表现	能小组讨论、商定选景并进行素材搜集，商讨画面景物的取舍。（创意实践）

课例评价标准		
评价维度		评价标准
学业成就	作品效果	能基本表现出建筑物的比例、大小、远近的空间关系，呈现成角透视的效果，能表现景物的空间感。（审美感知、艺术表现）
	作品创意	在作品中合理添加相关要素表达个性创意，如人物、植被等。使作品更有趣味性。（创意实践）
	作品内涵	主题选择有意义，能发现并表达景物与生活的情感。（文化理解）

第5课 城市炫彩

【教学目标】

- ① 理解色彩三要素的基本概念，掌握色彩调和的原理，认知不同色彩所代表的情感。
- ② 分析经典绘画作品中，运用色彩表现的不同手法，结合三大面、五大调，以及成角透视的方法，创作色彩丰富的风景画作品。
- ③ 欣赏经典作品的色彩表现手法，感受画家所要表达的情感，综合运用绘画的美术语言，用色彩表达自己对身边环境的主观情感。

【教学重难点】

教学重点 理解并掌握色彩三要素在绘画创作中的原理和作用。

教学难点 用色彩表达不同的情感和营造特定的氛围。

【教学准备建议】

教具准备建议 水粉笔、水粉颜料、水粉纸、水彩笔、水彩颜料、水彩纸、水桶、调色盘、

名家作品照片等素材、多媒体设备、范画。

学具准备建议 水粉笔、水粉颜料、水粉纸、水彩笔、水彩颜料、水彩纸、水桶、调色盘、绘画素材等。

【教学活动】

课例情境导入

教师可以通过展示不同风格的城市风景绘画作品，引导学生感受不同天气与光线下城市风景的色彩和所蕴含的情感，启发学生思考作品中传达的情绪与色彩间的关联。并可以通过调色活动让学生尝试在调色板上调制出适合的颜色，例如明亮的地面、灰暗的建筑、夜晚的街道等来帮助学生理解色相、明度和纯度的概念。使学生更加生动地感受色彩的魅力，并且激发他们学习色彩知识的兴趣。

活动一：色彩的秘密

■ 活动问题建议

- ① 不同色彩在日常生活中是如何影响视觉感受的？请举例说明。
- ② 如何通过改变色彩的色相、纯度和明度来表现不同的情感或氛围？
- ③ 如果将色彩三要素应用于城市建筑中，会怎样影响人们对城市景观的感受？

◆ 活动内容建议

教师可以引导学生互动举例在生活中的不同场景下，色彩给人的不同感受。教师可与学生一同探究色彩三要素的概念及其在画面中的作用，展示同一画面不同色彩搭配的效果，并引导学生根据经典作品的画面，尝试在缺失部分色块的色彩卡补全色块，观察其是否符合作品整体色彩与感受，以此帮助学生理解色彩相关概念。此外，教师可以根据城市风景的图片，引导学生尝试用色彩三要素来分析其中的色彩关系。教师还可以结合信息技术，在绘图软件中通过调整色彩的明度和纯度来创造出不同的色彩效果。

活动二：色彩与空间

■ 活动问题建议

- ① 如何用色彩关系来展现物体明暗关系，体现立体感和空间感？
- ② 如何结合透视原理与色彩原理，帮助我们准确表现景物的空间关系？

◆ 活动内容建议

教师可以先回顾素描中的明暗关系和五大调，结合实例分析色彩三要素在表现空间上的作用。帮助学生理解用色彩表现空间的要点，如场景空间表现方面，远处的建筑可以用较淡

的颜色和较少的细节来表现，使其看起来比较模糊和遥远。结合透视原理中近大远小的现象表现空间感。而对单个物体塑造而言，色彩的三要素同样可以表现立体感，如亮部色彩往往更纯更亮，暗部色彩往往更灰更暗。画家常常通过色彩对比的方式来突出画面中的主要表现对象。

■ 活动三：用色彩表达感受

■ 活动问题建议

- ① 在为你的速写作品上色时，你是如何考虑和选择色彩搭配的？
- ② 你如何利用色彩三要素变化以及透视原理来增强画面的空间感和层次感？

◆ 活动内容建议

学生根据选定的城市风景照片，先以速写方式确定构图、透视及物体明暗关系。教师可以引导学生思考对于城市景象的感受，讨论如何运用色彩三要素正确表达感受。教师通过局部示范讲解注意事项和技巧。学生选择一个自己喜欢的城市街道的角度，运用所学的知识和技巧，进行照片写生或现场写生。完成后将作品带到该场景中对比，进一步感受自己在作品中所表现的主题及情感。

■ 作业及创作方法

■ 作业内容建议

- ① 寻找有意义的美景，选择水粉或水彩，结合明暗五大调、成角透视和色彩三要素知识进行写生或创作。
- ② 将作品带到实地进行实景打卡，或通过图像处理的方式进行线上打卡。

◆ 作业方法建议

- ① 画面中的主要建筑需要使用成角透视的方法表现。
- ② 根据光线角度，用线条排出明暗关系。
- ③ 画出建筑主体色，结合光线，增加色彩倾向。

【教学评价建议】

课例评价标准		
评价维度		评价标准
过程表现	交流表现	能对比观察并分析交流实景照片与作品《暖冬阳光》的色彩区别。理解画家艺术处理的方法。(审美感知、文化理解)

课例评价标准		
评价维度		评价标准
过程表现	创作表现	通过赏析名作，了解色彩中的明暗关系，知道色彩三要素，并能观察环境中光与色的变化，用色彩表现生活中的景物，体现环境的氛围，表达自己的感受。（审美感知、艺术表现、创意实践）
	协作表现	小组内通过线上观展的方式，临摹经典美术作品。（艺术表现）
学业成就	作品效果	能基本表现出建筑物的比例、大小、远近的空间关系，呈现成角透视的效果，能表现景物的纵深感和立体感。（审美感知、艺术表现、创意实践）
	作品创意	将绘画作品“带”回实地进行实地打卡，也可以在线上实景中完成。（创意实践）
	作品内涵	创作有主题，用绘画作品表达自己对身边环境的感受。（文化理解）

【拓展建议】

本单元的探究拓展活动要求学生先通过线上观展的方式，欣赏经典美术作品，目前国内外有大量美术馆和博物馆都上线了丰富的美术作品的数字资源，如故宫博物院、中国美术馆、中华艺术宫、卢浮宫、泰特美术馆、大都会艺术博物馆等，学生可以借助这些场馆的资源来探究中外艺术家的经典作品。

教师可以推荐学生关注中央美术学院馆藏的经典素描作品，还可以尝试临摹印象派的油画作品，学习印象派对色彩的感知和表现手法。

三 | 教学策略建议

【技法表现】

本单元属于“造型·表现”模块。建议通过感知本单元的绘画名作，引导学生掌握明暗关系、成角透视、色彩三要素这三个知识点。教师可以设置类似排线练习、透视示意图绘制、色彩调和实践活动等类型的教学活动，帮助学生理解并掌握本单元的美术技能。

【形式美法则的运用】

建议引导学生通过比较赏析、分工合作、探究学习、创作练习等方式，以小组为单位完成素材搜集、分析静物及风景名作内容和表现形式。如画面内容的造型特征、光影层次变化、环境中光与色给人的感受，尝试运用色彩三要素塑造空间与体积等。理解这些美术原理背后的形式美，并尝试通过作品表达形式美，创作具有创意与美感的作品，表现生活中的事物，表达自己的感情以及对生活的认识和思考。

【艺术家的思维与方法】

建议引导学生感受画家的思维方式，探究其绘画技法与主题内容的结合点，并在开始创作前先确定主题，然后寻找生活中与自己有关或者有特殊感情的静物和景物，学习借鉴画家创作的思维，对素材进行合理取舍并进行创作。可以比较经典作品的素描稿、色彩小稿与完成作品的区别，探究画家创作一幅作品的基本过程；也可以比较不同画家的经典作品之间的风格差异，以此来感受不同画家的创作理念。

四 | 教学资源

《农民画家》 中国画家吴作人创作的布面油画作品。此作品创作于1958年，现藏于中国美术馆。作品表现了一位穿着朴素的农民画家，正在为乡村的房屋绘制宣传画。画家信守“知黑守白”的原理，画中身着黑色上衣的人物形象在白墙灰瓦的背景中显得更加突出，恰好形成稳重而又空灵的总体结构。

吴作人（1908—1997） 中国画家。早年考入上海艺术大学绘画系，后至南京中央大学艺术系学习，师从徐悲鸿，打下了扎实的素描基础。1930年考入法国巴黎高等美术学校，后转学至比利时布鲁塞尔皇家美术学院学习，师从巴思天学习油画，兼修雕塑。吴作人的绘画大体可以分为两个重要的时期。抗日战争全面爆发前，以欧洲学院派的艺术风格为主，如作品《纤夫》以扎实的写实技法，关注社会现实问题。抗日战争全面爆发后，与许多画家一样，吴作人也前往大西南、大西北写生，广阔的自然风光与绚丽的敦煌壁画等都促进了画家艺术风格的演变。作品《负水女》表明吴作人开始了油画民族化的探索，与早期的作品相比，画面的色彩开始变得明快清新。中华人民共和国成立后，他在油画民族化方面取得了显著的成绩，《画家齐白石像》堪称这一时期油画民族化的代表作品。

《静物》 意大利画家莫兰迪创作的铜版画作品。此作品现藏于英国泰特美术馆。画面的静物选择和构图，与莫兰迪其他的一系列静物绘画作品一致。他的静物作品通常描绘生活中常见的器皿，如花瓶、罐子、盒子等。此作中的这些器皿都被去除了标签、刻字，以消除“个

性化”。在构图上，这些器皿如意大利古老建筑一般参差耸立。画面细腻平和，给人以宁静的感受。

莫兰迪（1890—1964） 意大利画家。他的作品以静物画、风景画为主。莫兰迪从美术学院毕业后留校任教版画，他擅长静物画，绘画风格受到塞尚等人的影响，将生活中常见的杯子、盘子等静物或风景作为主题。莫兰迪关于瓶罐器皿的油画数量就超过一千张。他的作品使用单纯、简洁的笔触与灰调的色彩加以描绘，画面呈现出平衡、安静的独特风格。代表作品有《静物画》《形而上的静物》等。

《有桃子、银酒杯、葡萄、胡桃的静物》 法国画家夏尔丹创作的布面油画作品。此作品创作于1760年，现藏于美国保罗·盖蒂博物馆。画面呈现出简单、严谨和自然的风格，其独特之处在于夏尔丹厚涂的技法和坚实的色彩，凭借纤细的笔触，以及晕染、无光泽色的巧妙运用，而产生了相当深沉的画面效果，它们在视觉上有一种理直气壮的诚挚，而忠实于表现真实的景象。

夏尔丹（1690—1779） 法国画家。他的绘画受当时法国启蒙思想的影响，多描写巴黎平民的普通生活，所画静物也表现出城市平民对安宁、俭朴生活的追求。作品注重写实，画风朴实自然。其静物画更体现出一种平凡质朴的美。代表作有《铜水器》《吹肥皂泡的少年》等。

素描 造型艺术之一。指用铅笔、钢笔、木炭或毛笔等工具创作单色线条和单色块面来表现物体形象的图画。美术工作者通常以素描作为习作或创作底稿的方法，也有直接用于创作的。水平较高的素描画，有其独立的艺术价值。

《绍兴鲁迅路》 中国画家袁运甫创作的布面油画作品。此作品创作于1961年，现藏于清华大学艺术博物馆。作品运用平行透视的视角表现了绍兴水乡的市井场景。画家袁运甫在油画、水粉、水墨和彩墨画等方面都颇有建树，他的创作将印象主义绘画色彩和中国传统、民间艺术色彩相融合，开创性地营造出现代中国独有的色彩经验和审美意境。代表作品有《祖国大地》《江山胜揽》等。

《颐和园之春》 中国画家韩景生创作的纸本油画作品。此作品创作于1953年，现藏于中国美术馆。作品以成角透视的视角表现了春天颐和园的美景。画家韩景生是东北地区油画先驱，是东北地区第一代风景油画家的代表人物之一。他的油画语言以严谨写实为基调，兼有粗放率意的表现性，代表作品有《冬坞》《西湖风景》《北方的山》等。

明暗 原指自然界的物理现象，意为物体受光后而产生的层次变化。画家达·芬奇系统地总结出“明暗造型法”，使明暗法成为西方绘画表现立体感的造型艺术的主要形式语言。

速写 素描的一种。一般指用简练的线条在短时间内扼要地画出对象的形体、动作和神态的一种绘画形式。其目的在于及时记录生活，反映现实。画家常以速写的形式为创作准备素材，培养自身敏锐的观察力及迅速捕捉对象特征的能力。速写虽然不等于创作，但画得好的速写，尤其是一些主题思想明确、艺术表现比较完整的速写，也同样具有艺术创作的价值。

《夜晚露天咖啡座》 荷兰画家凡·高创作的布面油画作品。此作品创作于1888年，现藏于荷兰克罗勒·穆勒博物馆。画面描绘了露天咖啡馆的一角，暖黄色的灯光在蓝色夜空的衬托下显得更加温馨。此作品展现了凡·高独特的暖色调及透视法，也是其第一幅有星空背景的画作。

凡·高(1853—1890) 荷兰画家。后印象画派的主要代表，并深深地影响了二十世纪的艺术，尤其是野兽派与表现派。凡·高早期只以灰暗色系进行创作，直到他在法国遇见了印象派与点彩派，融入了这两个画派的鲜艳色彩与画风，又受到日本浮世绘的影响，从而创造了色彩独特、奔放夸张的个人画风。代表作品有《星月夜》《向日葵》《播种的农夫》等。

《暖冬阳光》 中国画家陈钧德创作的布面油画作品。此作品创作于2006年，现藏于刘海粟美术馆。画面描绘了冬季上海的城市景色，在温暖阳光的照耀下，行人悠闲地走在充满海派文化气息的街道上，高纯度的黄色、绿色在画面中形成互补，呈现出清淡雅致的视觉效果。画家陈钧德早年受印象派、表现派、野兽派的影响，而后一直试图探索中外艺术的融合之道。其作品多表达的是自然物象的原始本真，且擅长使用明亮的颜色纹理构造画面的意象。

书香四海

一 | 单元解读

【单元结构图】

第6课 书衣之美

学习任务

探究书籍装帧的组成部分，为作品集或学习手册设计一张封面。

学习内容概述

- ① 了解书籍的结构。
- ② 欣赏书籍封面，学习书籍封面设计的形式。

学习与实践栏目概述

- ① **思考分析** 了解书籍的基本结构。
- ② **互动交流** 对比不同书籍封面的设计形式，谈谈自己最喜欢哪一种。
- ③ **思考分析** 思考书籍封面的色彩搭配方式。
- ④ **作业要求** 为书籍设计一张有个性的封面。

第7课 缤纷流彩

学习任务

结合书籍的内容，选择合适的装订形式设计一本书籍。

学习内容概述

- ① 了解书籍的装订形式。
- ② 欣赏经折装书籍，了解经折装的特点与制作方法。
- ③ 欣赏线装书籍，了解线装的特点与制作方法。

学习与实践栏目概述

- ① **互动交流** 小组探讨书籍的装订形式与书籍内容之间的联系。
- ② **思考分析** 思考自己制作的书籍适合的装帧方式。
- ③ **作业要求** 设计制作一本完整的书。
- ④ **探究拓展** 开展班级书展活动，分享装帧设计思路。

【单元目标】

- ① 知道书籍的构成要素；了解书籍封面的作用，对封面进行赏析，分析封面设计的形式；了解经折装与线装两种书籍装订制作的方法。
- ② 通过比较赏析、自主探究、合作交流、创意实践等方法，在掌握书籍封面设计、书籍装帧设计等相关知识的基础上，理解书籍内容与装帧之间的联系，综合运用经折装、线装等装订手段，制作一本完整的书籍。
- ③ 感受书籍装帧的形式美，说出书籍装帧设计的意义与价值。

单元任务 探究书籍的装帧形式，为你的作品集或学习手册设计有个性的封面与装订形式。

【单元概述】

本单元属于《义务教育艺术课程标准（2022年版）》中美术课程的第三学段“学习任务3：营造环境”的学习任务，以“为自己的作品集或者学习手册设计富有个性的封面和装订形式，装点书架”作为单元任务驱动，以书籍构成、书籍封面以及装帧形式的相关知识为主线，学习相关知识技能。

本单元围绕单元任务展开学习与探究，设置了《书衣之美》《缥缃流彩》两课的学习内容。在学习了解书籍的基本结构、探究书籍的封面设计形式、书籍装订形式的过程中，通过认识理解、比较赏析、互动交流、创意实践、探究拓展等方法，引导学生运用身边的工具、材料，以及习得的设计方式和设计思维，独立制作一本完整的作品集或者学习手册，感受书籍装帧艺术的魅力，提升设计与制作的能力。

【单元评价】

- ① 能阐述书籍装帧设计的三个以上的构成要素，能列举书籍封面设计的三种形式，能列举两种书籍装订的方法并能学会制作其中的一种。
- ② 能知道文字占主导、图像占主导、图文相结合三种书籍封面设计方法的不同之处；理解文字、图案、构图、色彩等要素对于书籍视觉呈现的影响；了解经折装、线装等装订形式的特点以及制作方法。
- ③ 在设计活动中，感受制作书籍的乐趣，通过制作书籍感受书籍装帧艺术之美。

【单元情境】

情境一：我们身边的书籍

通过“当你在书店挑选书籍时，你会被书籍的哪些地方吸引呢”这一问题，唤起学生的回忆，想起逛书店时挑选书籍的情景。以学生生活中对于书籍的选择作为切入点，激发学生对于书籍设计的兴趣，教师可以提出问题：“你有喜欢的书籍吗？如果今天你是书籍装帧设计师，你是否可以为喜欢的书籍再设计出一种属于你的风格的装帧形式？”从而引出本单元的学习内容，确定设计作品集或学习手册的任务，在设计的过程中感受书籍装帧的美感与设计的魅力。

情境二：美术作品集评选大赛

“学校要举办‘小小艺术家’美术作品集评选大赛，请思考哪些方法可以让自己的美术作品更完整地呈现在大家面前？”通过这个情境的创设，引发学生对于作品收集与呈现的思考，并得出“将美术作品装订成册来解决问题”的结论。继而引导学生思考下一个问题：“美术作品集的内页呈现方式可以有哪些变化呢？”通过这个情境引导学生开始思考作品集的装订形式，引出本单元《缥缃流彩》的学习内容，通过领略各类书籍装帧形式的特点，了解书籍装订与书籍内容的联系，为自己的美术作品选择最适合的装订方式，制作一本完整的美术作品集。

二 | 课例设计

第6课 书衣之美

【教学目标】

- ① 知道书籍的构成要素；了解书籍封面的作用与意义，能够对经典书籍的封面进行赏析，并说出封面设计的三种形式。
- ② 通过比较赏析、自主探究、合作交流、创意实践等方法，在掌握书籍封面设计的基本方法后，制作一张具有设计美感的书籍封面。
- ③ 感知书籍封面的设计美感，理解文字、图案、构图、色彩等要素对书籍视觉呈现的影响。

【教学重难点】

教学重点 书籍封面设计的三种形式。

教学难点 理解文字、图案、构图、色彩等要素对书籍封面视觉呈现的影响。

【教学准备建议】

教具准备建议 装帧设计较为经典的书籍若干本、投影仪、演示文稿、封面与封底卡纸、铅笔、橡皮、勾线笔、马克笔等。

学具准备建议 封面与封底卡纸、铅笔、橡皮、勾线笔、马克笔等。

【教学活动】

课例情境导入

建议教师可以提出“你最喜欢的一本图书是什么，为什么喜欢”等相关问题引入本课情境，根据学生的答案，教师继续提问：“这本书的哪一部分先吸引了你？”由此引导学生认识书籍

作为知识内容的载体，在传播知识的同时也带给我们美的享受，而封面是书籍的“门面”，主要以图文为主，在视觉上起到宣传书籍、吸引读者的作用。从而引出本课课题《书衣之美》。

【活动一：探究书籍结构】

■ 活动问题建议

- ① 观察书籍的内部以及外部，小组讨论书籍由哪几个部分组成？
- ② 了解书籍结构及其存在的意义是什么？

◆ 活动内容建议

- ① 观察书籍结构

一本完整的书，组成结构比较多，很多结构不仔细观察容易忽略，教师可以将实体书籍带进课堂，以小组探究的形式，引导学生小组交流讨论，找到书籍的基本结构，并将“书籍结构图”补充完整。教师可以总结书籍的外部有封面、封底、书脊、书芯等结构，内页有勒口、环衬、扉页等结构。

- ② 了解结构作用

在此基础上，引导学生思考第二个问题：“为什么大部分的书都有这样的结构？”学生通过讨论，理解书籍结构存在的意义与作用，比如保护书籍、方便阅读、传递信息等。

【活动二：探究封面之美】

■ 活动问题建议

- ① 欣赏书籍的封面，说说书籍封面由哪些元素组成？
- ② 比较三本书的封面，讨论书籍封面设计的形式有哪些？
- ③ 根据已知的三种封面设计形式，为自己的书籍封面设计草稿。

◆ 活动内容建议

- ① 探究设计形式

建议教师可以出示三张书籍封面图片，引导学生小组讨论思考“书籍封面的主要组成元素有什么”“封面的设计形式有哪几种”等问题，并让学生尝试摆放粘贴，继而发现封面设计的主要元素是文字和图案，设计的形式主要有文字占主导、图像占主导、图文相结合三种。

接着出示同一本书的不同封面排版，引导学生思考不同的排版形式带给读者的感受有何不同。学生通过对比发现：书籍封面的视觉呈现效果与文字、图案之间排列组合的形式相关联。

- ② 尝试设计书籍封面排版

最后，教师可以出示书籍封面封底模型，引导学生尝试用铅笔设计一张符合自己审美的书籍封面草稿。

活动三：制作完整封面

■ 活动问题建议

- ① 如果为自己设计的封面搭配色彩，你会如何选择？为什么？
- ② 结合优秀作品，你觉得在给书籍封面设计色彩时，需要考虑哪些因素？

◆ 活动内容建议

建议教师可以先引导学生对设计的封面草稿进行色彩搭配，并说说理由。让学生对封面色彩的设计建立初步认知。再通过观察同龄人的封面作品，引导学生思考封面色彩设计的要点是什么。学生通过对比，发现色调协调是封面色彩设计的要点，了解不同色彩与书籍内容之间的关系，发现文字、图案、构图、色彩等要素共同影响了书籍封面的视觉呈现效果。

作业及创作方法

■ 作业内容建议

- ① 在封面与封底卡纸上，为自己的作品集设计制作封面。
- ② 将制作好的书籍封面与封底保存好，便于下一节课使用。

◆ 作业方法建议

- ① 封面大小合适、结构明确、色彩协调、要素齐全。
- ② 封面的整体风格和作品内容要统一协调。

【教学评价建议】

课例评价标准		
评价维度		评价标准
过程表现	交流表现	能积极表达自己对于书籍结构的认知与理解，能够与学生、老师分享自己对于书籍封面设计排版以及色彩的感受。（审美感知、文化理解）
	创作表现	能通过比较分析，发现书籍封面的三种设计方式；能够通过图文排版、色彩搭配等方法对书籍的封面进行创意设计。（艺术表现、创意实践）

课例评价标准		
评价维度		评价标准
学业成就	作品效果	书籍封面作品大小合适，图文要素齐全，结构明确。（审美感知、艺术表现、创意实践）
	作品创意	书籍封面作品色彩搭配协调。（审美感知、艺术表现）
	作品内涵	书籍封面作品的排版、色彩搭配与书籍内容有所关联，并能体现自己的书籍内容与自己的个性。（文化理解）

第7课 缤纷流彩

【教学目标】

- ① 知道书籍的装订形式；了解经折装和线装的装订特点，至少能够掌握一种装订方法。
- ② 通过比较赏析、自主探究、合作交流、创意实践等方法，在掌握经折装和线装的装订方式后，选择一种适合自己的书籍装订形式，设计制作一本书籍。理解书籍内容对于装订形式的影响。
- ③ 感知书籍装订的艺术特点，以及不同装订形式对于阅读的影响，感受书籍装帧设计的魅力。

【教学重难点】

教学重点 了解书籍的装订形式、特点和制作方法。

教学难点 制作线装书，理解不同装订形式对于阅读的影响。

【教学准备建议】

教具准备建议 演示文稿、经折装和线装书籍、内页牛皮纸、铅笔、针、双面胶、装订棉蜡线、剪刀、小夹子、锥子、小榔头、手工垫等。

学具准备建议 内页牛皮纸、铅笔、剪刀、双面胶、针、装订棉蜡线、小夹子、锥子、小榔头、手工垫等。

【教学活动】

课例情境导入

教师可以以“我们制作的书籍除了封面之外还缺少什么必要的结构”“书籍的内页是怎样展现在读者面前的”这两个问题引入本课情境，教师可以借助图片以及上节课制作好的书籍封面、封底来引发学生思考，激发学生对于书籍装订的兴趣。

活动一：了解书籍装订

■ 活动问题建议

- ① 在生活中你看见过哪些不同的书籍装订形式？
- ② 古人是怎样装订书籍的呢？

◆ 活动内容建议

书籍的装订是书籍装帧的重要环节，从古至今，书籍的装订形式并不是一成不变的，而是丰富多样的。所以，在活动一开始，教师可以从学生的生活经验出发，触发学生对身边常见的书籍装订形式的回忆。由于学生受年龄的限制，回忆也容易有局限性，一般都是现代书籍的装订形式居多，如胶装、活页装等。教师在介绍完现代的书籍装订形式后，抛出问题：“古人是如何装订书籍的呢？”以此触发学生对于古代书籍装订形式的记忆搜索，引出书籍装订形式的两个大类，即现代装订与古代装订，了解书籍装订形式的多样性。

活动二：探究古代书籍装订

■ 活动问题建议

- ① 欣赏卷轴装、经折装与线装三种装订形式的书籍，它们有什么不同？分别带给你怎样的感受？
- ② 观看视频，想一想，书籍装订形式为什么会有这么多变化？

◆ 活动内容建议

中国古代书籍装帧的历史悠久，经过千年的不断演变，流传下了多种精美的装订形式，如卷轴装、旋风装、蝴蝶装、线装等，教师可沿着其发展演变的线索进行教学活动。本活动中教师可以出示三种典型的古代书籍装订实物，将卷轴装、经折装、线装书籍依次展现在学生面前，鼓励学生进行触摸、翻阅，通过对比分析，小组交流，表达在翻阅古代书籍时的真

实感受。学生通过讨论能感知到：卷轴装便于携带，但在收卷时有些麻烦；经折装翻阅方便，但也容易折损书页；线装书装订牢固，书页翻阅便捷也易于携带，只是书页无法平摊，阅读一些绘画类内容时的体验感受不如前两种装订形式。在了解各类古代书籍装订的独特魅力之后，教师可带领学生观看中国古代书籍装订的演变视频，思考问题：“书籍装订的形式为什么会有如此多的种类？”最终理解书籍装订形式的多样性是由书籍材料的更替以及阅读习惯的改变而形成的，是一种与时俱进的设计。

活动三：学习装订方法

■ 活动问题建议

- ① 经折装和线装装订形式更适合什么内容的书籍？为什么？
- ② 你设计的书籍内容是什么？适合怎样的装订形式？

◆ 活动内容建议

在本活动中，教师可以使用教学视频或者现场演示等方法进行传授，让学生掌握“左右折叠”的经折装制作方法，还有线装书“四眼装订”的走线顺序。教师可以出示两三种不同的书籍内容，比如绘本、唐诗、科幻小说和美术作品集，让学生思考与之适配的装订形式，学生通过思考得出结论：线装更适合文字类的书籍内容，经折装更适合图案类的书籍内容。最后教师可以出示现代艺术家设计的书籍装帧作品范例，如龙鳞装书籍《大国古风》、经折装书籍《梦影红楼》等，引导学生赏析其设计巧思。教师还可以结合学生的书籍内容与学生进行讨论，请学生找到与之相符的书籍装订形式。学生通过欣赏作品进行思考，能够理解书籍装订形式与书籍内容之间的关系。

作业及创作方法

■ 作业内容建议

- ① 从书籍的内容考虑，选择合适的书籍装订方法，将书籍装订起来。
- ② 为装订好的书籍补充页码、扉页等结构，并进行展示，在班级中举办书籍装帧设计评赏会。
- ③ 可以在课后对书籍的内容进行补充。

◆ 作业方法建议

- ① 书籍的装订要牢固，避免散页。
- ② 书籍内页装订要与上一节课制作的封面进行有机结合，如果有不合适的部分可以适当进行改造。
- ③ 书籍内容可以结合现有的资料进行整合，比如阅读笔记、书籍续写等。

【教学评价建议】

课例评价标准		
评价维度		评价标准
过程表现	交流表现	能够积极表达自己对于书籍装订的认知与理解，能够与学生、老师分享对古代书籍装订形式的艺术感受。（审美感知）
	创作表现	能够至少了解两种书籍装订的制作方式，并能使用其中一种装订方法进行装订。（艺术表现、创意实践）
学业成就	作品效果	能够选择一种装订形式对自己的书籍内页进行装订，书籍装订牢固，可以进行正常的翻阅且结构完整。（审美感知、艺术表现）
	作品创意	能结合书籍内容，融入自己的理解与创意。（创意实践、艺术表现）
	作品内涵	装订形式能够与书籍的内容相互结合，并且能够体现书籍的文化内涵。（文化理解）

【拓展建议】

学生制作的书籍装帧作品可以采用班级书展的形式进行集中展示，展示的方式可以多样化，在实物展示之外还可以借助演示文稿、视频等多媒体工具进行作品阐述，阐述的内容可以以书籍封面、装订形式的设计理念和内涵为切入点，除此之外也可以将制作过程中生成的经验、灵感或者思考与同学、老师进行沟通交流。展示之后，教师可以组织学生对自己欣赏的作品进行投票，选出“最佳创意”“最佳封面”“最佳装订”等奖项，奖项设置的角度可以更丰富，更细致，从而起到鼓励学生，激发学生创作积极性的作用。

三 | 教学策略建议

【学习设计师的思维与流程】

教师可以带领学生从设计书籍封面到装订书籍，体验书籍制作的流程。首先从认识书籍的结构入手，形成书籍设计的整体性思维。再通过欣赏书籍的封面，体验书籍封面的排版，理解书籍局部与整体之间的协调性，例如通过对比欣赏书籍的三种排版形式：文字占主导、图案占主导和图文结合，在排版的实践活动中理解图形与文字的协调、色彩与造型的协调。最后回归整体，了解书籍的装订形式，欣赏书籍装帧设计师的作品，了解作品的内容与装订形式之间的关联，从而选择适合自己的书籍装订形式，理解书籍装帧是艺术性与技术性的结合。

【以多样化的形式呈现设计方案】

在当今数字化快速发展的时代，教师在引导学生呈现多样化的设计方案时，不仅应鼓励学生从传统的书籍装帧艺术中寻找灵感，更应引导他们积极运用数字化技术，将传统与现代相结合，创造出新颖、独特的设计作品。教师可以利用数字化平台，如在线艺术库或社交媒体，为学生提供丰富的中外书籍装帧艺术家作品欣赏资源。通过高清的图片和视频资料，学生能够直观地感受到不同文化背景下的书籍装帧风格，从而拓宽视野，激发创新思维。在此情况下，教师可以引导学生在设计过程中将中外书籍装帧风格有机融合，创造出既有传统韵味又具现代感的作品。除此之外，教师还可以引导学生利用数字化技术，将制作好的书籍作品转化为电子书，上传至网络来发布自己的作品，激发学生的学习兴趣。

【理解设计对生活环境的作用和意义】

书籍装帧设计不仅关乎书籍的外观，更是一种对美的追求和表达。精心设计的书籍封面和装帧能够吸引人们的目光，为生活空间增添一抹亮丽的色彩。教师可以鼓励学生将生活中现有的素材与资料进行整合，比如对自己的图画或文字作品进行收集、排版、装订，形成自己的作品集，并将其放置在班级的图书角或者校园书吧等公共阅读空间中，以此美化校园环境，还能为学校创造一个可交流、彼此学习的公共空间。

四 | 教学资源

书籍装帧 亦称“装帧设计”“书籍设计”。狭义上指对于书籍的装订与包装，广义上指从艺术和技术两方面规划与实现的图书设计形式。以点、线、面、色彩、字体等构成富有表现力的视觉语言，是表达书籍内容与精神的重要媒介。

《四欧宝笈》 中国现代书画家吴湖帆收藏的唐代书法家欧阳询的四本传世碑帖合集。本书因吴湖帆书斋“四欧堂”而题名“四欧宝笈”。这套书采用中国传统金丝楠木帖匣作为四个分册的藏书匣，装帧方式采用我国古代传统册页装，每本书的帖面以锦缎彩印织锦花纹图案，四周镶嵌了木条。整体设计大大提高了该套书籍的艺术价值与收藏价值，反映了书籍设计体现传世价值的特点。

《中国木版年画集成·杨家埠卷》 2005年中华书局出版的图书。《中国木版年画集成》二十二卷其中的一卷。封面由王庚飞、蒋艳设计，该封面设计具有民间美术的气息，选用了典型的杨家埠木版年画《镇宅神虎》作为封面的设计元素，结合“中国木版年画集成”八字，色彩丰富，极具视觉张力，极具木板印刷的美感。该书籍在2005年荣获“中国最美图书”装帧设计奖。

王庚飞 中国建筑设计师、装帧艺术家和艺术教育学者。他在建筑、景观、空间设计，书籍设计，企业品牌规划设计等领域均有突出作品，多次获国内外重要奖项。主要作品有《中国木版年画集成·杨家埠卷》《中国民间美术遗产普查集成·贵州卷》。

蒋艳 中央美术学院设计学院副教授，装帧艺术家。她擅长设计中式风格书籍。主要作品有《清孙温绘全本红楼梦珍藏特装》《中国民间美术遗产普查集成·贵州卷》《中国木版年画集成·杨家埠卷》《三寸金莲》等。

《星火燎原·精选本（融媒书）》 2019年解放军出版社出版的图书。封面上金色的“星火燎原”四个大字，大气磅礴。在颜色上以红色和金色为主，令人联想到五星红旗的颜色，二者相互映衬，表达“星星之火，可以燎原”之意。

《曹雪芹风筝艺术》 2004年北京工艺美术出版社出版的图书。此书曾获2006年首届中华优秀出版物（图书）奖提名奖，获2006年“世界最美的书”金奖。此书装帧设计作者赵健为清华大学美术学院教授。长期从事视觉设计的理论和设计实践研究，参与设计书籍曾多次获得国内外书籍装帧类比赛大奖。装帧设计风格大气且不失精致，擅长将中国传统文化符号与现代视觉元素融合，使作品得到更广泛的理解和欣赏。

缥缃 古时书卷的代称。缥是指淡青色的帛，缃是指浅黄色的帛。古时常用以制作书囊、书衣，因此古人以“缥缃”指代书卷。

简策 一种书籍装帧形式。是指在竹片和木板上书写文章，编连成册的书籍。“简”指的是削制而成的狭长竹片，一般宽约0.5厘米、长约23厘米，可用毛笔和墨书写一行文字。若干简编缀在一起称“简策”，可用于抄写较长的作品，形成中国早期的书籍形式。

卷轴装 一种书籍装帧形式。是指将若干张帛或纸粘连成长幅，两端连上圆柱体做轴，从左到右卷成一束的书籍装帧形式。

经折装 一种书籍装帧形式。是由卷轴装演变而来，将长幅纸卷改为折叠形式，首叶与末叶粘以封面与封底，形成完整的书本形式。

蝴蝶装 一种书籍装帧形式。其装帧形式是书叶沿版心对折，即将有字的纸面相对折叠，将折缝的背口用糨糊粘连，再以厚纸包裹作封面。这样翻阅时，书叶左右展开，如同蝴蝶飞舞的翅膀。

线装 一种书籍装帧形式。该形式起源于明朝中叶，是由包背装发展而来的。线装书将零散页张集中起来，用订线方式串联成册，标志着我国装订技术进入了一个新阶段。其装订形式灵活多变，如四眼装订和六眼装订，这是根据书籍的厚薄来决定的。线装书不仅便于阅读，而且不易散破，其兴盛是我国古代书籍装订形式走向成熟的标志，特别受到历代藏书家的喜爱。同时，线装书的形态也在现代书籍设计中得到借鉴和发展，使之既保留传统之美，又富有现代气息。

点亮希望

一 | 单元解读

【单元结构图】

第8课 鱼龙共舞

学习任务

掌握灯彩骨架的基本扎制技法，尝试设计制作一个造型独特的灯架。

学习内容概述

- ① 欣赏灯彩的独特造型。
- ② 体验灯彩骨架的基本扎制技法。
- ③ 设计制作一盏造型独特的灯架。

学习与实践栏目概述

- ① 思考分析** 思考灯架制作的材料选择。
- ② 作业要求** 通过插接、捆扎、胶粘等方法设计制作一盏造型独特的灯架。

第9课 烛光随影

学习任务

结合多种美术表现形式装饰灯彩。

学习内容概述

- ① 欣赏灯彩的装饰工艺。
- ② 体验灯架的裱糊技法。
- ③ 结合多种美术表现形式装饰灯彩。

学习与实践栏目概述

- ① 互动交流** 小组讨论制作灯彩的工艺技法。
- ② 作业要求** 结合剪纸、绘画等表现形式装饰灯面。

【单元目标】

- ① 了解灯彩的艺术特点、基本工艺和制作流程，知道灯会主题农民画的造型、色彩与构图特点。
- ② 通过对灯彩艺术的欣赏感知、探究分析、互动交流、尝试体验等学习活动，掌握灯彩制作的基本技法，并学习运用农民画的表现方法结合主题灯会活动再现灯会盛况。
- ③ 感受传统灯彩工艺的魅力，体会中国元宵民俗文化的意蕴，学习手工艺人“执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越”的工匠精神，传承元宵民俗文化。

单元任务

制作灯彩并布置元宵灯会，用农民画的形式表现元宵灯会的场景，营造节日氛围，传承元宵民俗文化。

第10课 画韵灯彩

学习任务

布置元宵灯会，用农民画的方式构想灯会的美好时光。

学习内容概述

- ① 欣赏灯会主题农民画。
- ② 分析农民画的色彩与构图。

学习与实践栏目概述

- ① **互动交流** 小组探讨农民画中灯会气氛的色彩表现。
- ② **作业要求** 布置元宵灯会，创作一幅表现元宵灯会盛况的农民画。
- ③ **探究拓展** 探究灯彩在其他民俗领域的作用。

【单元概述】

本单元属于《义务教育艺术课程标准（2022年版）》中美术课程的第三学段“学习任务4：传承传统工艺”的学习内容，以“制作元宵灯彩，并用农民画的形式构想元宵灯会盛况”作为单元任务驱动，以中国灯彩、元宵民俗文化的相关知识为主线，学习灯架制作、灯面装饰、主题农民画创作等知识技能。

本单元围绕单元任务展开学习与探究，设置了《鱼龙共舞》《烛光随影》《画韵灯彩》三课的学习内容。第一课、第二课通过对传统灯彩的欣赏感知、探究分析、扎制装饰等学习活动，引导学生在自主性学习、探究性学习与合作性学习的过程中，了解灯彩的艺术特点、基本工艺和制作流程，鼓励学生能够利用生活中的工具和材料制作灯彩作品，让学生在体验活动中感受中国传统灯彩工艺的魅力。在此基础上，第三课通过对比赏析、互动交流、创意构想、探究拓展等方法，引导学生探索灯会主题农民画的造型、色彩与构图表现，鼓励学生利用完成的灯彩作品布置灯会，运用农民画的方式构想灯会的美好时光，理解灯彩与灯会所承载的元宵民俗文化的意蕴，提高传承与发展元宵民俗文化的意识。

【单元评价】

- ① 能了解灯彩艺术的起源与发展；能认识到灯彩与灯会是元宵民俗文化的重要载体；能知道灯彩的造型特征、装饰工艺和制作流程。
- ② 能运用不同材料和工具制作灯彩；能通过插接、捆扎、胶粘等方法制作不同造型的灯架；能结合彩绘、剪纸等方式装饰灯彩。
- ③ 能理解元宵民俗文化意蕴，能知道灯彩的民俗价值；能综合运用农民画的造型、色彩与构图方式构想灯会盛况，再现美好时光。

【单元情境】

情境一：社区元宵灯会

从社区计划举行元宵灯会的情境出发，引导学生创作灯彩作品并布置灯会。通过赏析灯会主题的农民画，感受农民画的美术语言与形式美法则，确定以“点亮希望”为主题，完成主题农民画的创作任务，为美好时光留痕。在情境中驱动学习的真实发生，促进学生逐步理解灯彩与灯会所承载的元宵民俗文化意蕴，做中国优秀传统文化的传播者与推动者。

情境二：“灯彩艺人进校园”

设定“灯彩艺人进校园”的情境，通过实物探究，与非遗传承人对话，引导学生身临其境地感受灯彩与元宵民俗文化的紧密联系，提升审美感知能力。通过体验制作传统灯彩，引导学生进行灯彩作品的创新性实践，感受灯彩工艺美与艺术美的独特魅力。通过校园元宵氛围的营造，唤起学生的节日记忆，引导学生与相关农民画作品进行审美对话，体会农民画中不同的造型语言与色彩语言，了解不同构图的重要作用。从第一课《鱼龙共舞》研究灯彩的灯架制作与材料创新，到第二课《烛光随影》赏析与探究灯彩的装饰工艺，再到第三课《画韵灯彩》探索农民画的艺术表现方法，最终进行作品布置及画卷呈现，让学生经历“像艺术家一样创作”的过程，使元宵民俗文化能够融入校园生活，帮助学生在艺术实践中感悟中国优秀传统文化的传承意义。

情境三：家乡元宵民俗活动

学生从家乡特色的元宵民俗活动出发，通过灯彩作品制作以及主题画卷创作来宣传家乡的元宵民俗文化。此情境有利于激发学生的创作热情和热爱家乡的情感。在教学中，学生通过探究灯彩作品的工艺特点与艺术价值，走近民间传统手工艺，感受中国优秀传统文化的审美意蕴。在初步掌握灯彩作品的步骤与技法的基础上，对农民画中灯会场景的艺术表现进行赏析，并结合家乡元宵灯会的民俗特色，运用农民画的表现形式完成艺术创作的任务，再现灯会的美好时光。

情境四：福祈新年，烟火人间

中国的灯彩往往富含寓意，寄托了劳动人民的美好心愿。有象征着载歌载舞、喜气洋洋

的舞狮灯，有象征着和谐祥瑞、招财进宝的吉祥物熊猫灯，有象征着团圆和平、饮食文化的美食灯等。以此为学习情境，激发学生的学习兴趣和创作动力，探究灯彩作品的工艺特点和艺术价值，实践灯彩的制作步骤和技法。可以通过小组合作的方式布置新年灯会，感受灯彩作为中国非物质文化遗产的一部分所代表的中国传统思想、情感和美学观，并以此作为传统文化的载体进入到现代生活和文化中。

二 | 课例设计

第8课 鱼龙共舞

【教学目标】

- ① 了解灯彩的起源、发展，知道灯彩的造型范畴，了解灯架的制作步骤与工艺要点。
- ② 通过讨论分析、实践研究，用插接、捆扎、胶粘等方法制作灯彩的灯架，选择不同的材料和工具制作一盏造型独特的灯架。
- ③ 感悟灯彩制作的民间智慧，体会“执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越”的工匠精神，加深对灯彩艺术的文化理解。

【教学重难点】

教学重点 知道灯彩的造型特征，学习灯架的基本扎制技法。

教学难点 能够选择合适的材料和工具，完成一个造型独特的灯架。

【教学准备建议】

教具准备建议 灯架连接器、胶带、灯架木棍、纸杯、塑料瓶、剪刀、实物投影仪、演示文稿等。

学具准备建议 灯架连接器、灯架木棍、纸杯、塑料瓶、剪刀、胶带等。

【教学活动】

课例情境导入

以“看一场两千年前的元宵直播晚会”为活动引入本课情境，曾经的大唐盛世，会在元宵节前后的三天取消宵禁，让人们赏灯游玩，称为“放夜”。灯轮、灯树、灯楼等精美绝伦，各式灯彩也极为壮观，灯会上还有猜灯谜活动。请同学们复原这千年前的盛况，并加入现代的元素，让这一古老的传统重放异彩。

活动一：斗巧争奇赏花灯

■ 活动问题建议

- ① 灯彩造型多样，流派纷呈，你能说出有哪些造型的花灯吗？
- ② 你知道灯彩的寓意吗？

◆ 活动内容建议

灯彩造型多种多样，有宫灯、纱灯、吊灯等等。这些灯彩造型精美，装饰华丽，常用于节日庆祝和公共场合。灯彩的造型新颖多变，属于民间美术造型中的综合造型范畴，可分为几何形造型灯、人物造型灯、动物造型灯和植物造型灯等。

在中国传统文化中，花灯被视为吉祥、幸福的象征。人们会在春节、元宵节等传统节日期间悬挂花灯，祈求好运和团圆。此外，花灯还常常作为礼品送给亲朋好友，以表达祝福和关爱。

活动二：能工巧匠做花灯

■ 活动问题建议

- ① 你知道传统灯架是用什么材料制作的吗？
- ② 现代社会我们还可以用什么更加方便的材料制作灯架？
- ③ 你还知道哪些灯架制作的方法？

◆ 活动内容建议

建议教师引导学生通过与民间灯彩艺人对话等活动，了解传统灯架使用竹篾进行编织，其巧妙之处在于可以利用竹篾的柔韧性，编织形成各种形状和结构的灯架。这种编织技术使得灯架具有较好的承重能力和稳定性，而且取材方便，价格低廉，充分体现出中国劳动人民的智慧。现在材料品类很多，我们可以用铁丝、吸管等材料来替代。

鼓励学生从生活实际出发，自主选择身边的吸管、秸秆、竹筷等材料扎制灯架，感受美术学科技能表现方法的独特性，体悟具体技能中所蕴含的创意，并能够在日后生活中应用这些技能解决实际问题。

传统灯架通过掐、圈、掰、攒、勾、搭等技巧制作而成，现在我们也可以用胶粘、焊接等方法进行制作。由于材料不同，要求不同，灯彩的制作方法也有所区别。

活动三：欢乐齐扎新花灯

■ 活动问题建议

- ① 制作灯架的流程是什么？
- ② 灯架的连接点要注意些什么？

③ 如何创新传统工艺，制作一盏独一无二的灯架？

◆ 活动内容建议

建议教师引导学生从研究材料到探索方法，唤醒学生的生活经验，在互动体验的尝试中认识中国灯彩的时代性特征。灯架的制作流程是先画图纸，再选择合适的材料根据图形进行弯曲、连接。

知道由于材料不同，要求不同，导致灯彩的制作方法也有所区别。在制作过程中，使用螺丝钉或铁丝扣固定连接点，以加强骨架的稳定性。一定要确保连接点完全固定，以免在后续的制作过程中出现松动问题。

根据需要，教师还可以引导学生在灯架的关键区域使用铁丝夹来加强结构，或者是增加内部结构来保持灯笼的形状并提供额外的支撑。认识具体操作中所蕴含的创意，并能够在日后生活中应用这些技能解决问题。

作业及创作方法

■ 作业内容建议

- ① 以草图的形式，设计灯彩的造型结构。
- ② 尝试运用替代性材料，选择合适的连接方法完成灯架制作。

◆ 作业方法建议

① 在设计灯彩的造型结构时，草图是一个至关重要的起点。首先，从灯彩的整体形态入手，考虑其是体现传统元素的韵味，还是追求现代简约风格。随后，规划灯彩的灯架结构，绘制出灯架的形状，考虑其受力分布和稳定性，确保灯架能够承受灯彩的重量并在使用过程中不会产生变形。

② 可以选择生活中的木棍、纸杯、塑料瓶等容易得到的材料代替传统制作灯架的材料。通过插接、捆扎、胶粘等方式制作灯架。

【教学评价建议】

课例评价标准		
评价维度		评价标准
过程表现	交流表现	能够积极主动地参与学习活动，表达自己的想法和疑问。 能自主分析灯架制作过程中出现问题的原因并提出解决方案。（审美感知）

课例评价标准		
评价维度		评价标准
过程表现	创作表现	能运用不同材料和工具，选择适当的连接方法完成灯架制作，使得灯架的造型新颖有创意。（艺术表现、创意实践）
	协作表现	能够主动与他人分享信息、经验和观点，合作使用工具与材料。（艺术表现、创意实践）
学业成就	作品效果	技法表达准确，结构扎实合理。（艺术表现、创意实践）
	作品创意	灯架造型独特，材料创新。（艺术表现、创意实践）
	作品内涵	体现传统工艺精髓，传递守正创新的工匠精神。（文化理解）

第9课 烛光随影

【教学目标】

- ① 了解灯彩的装饰工艺，知道灯架的裱糊技法，学习灯彩的彩绘装饰方法。
- ② 通过欣赏、讨论等方式，了解传统灯彩的装饰方法；通过自主探究、合作交流等方式，学习灯彩的裱糊方法；通过自主实践方式，掌握灯彩的彩绘、装饰方法。
- ③ 在裱糊和装饰灯彩的过程中感受多种传统艺术的综合运用，体会灯彩所蕴含的美好。

祝愿，激发保护中华优秀传统文化的热情。

【教学重难点】

教学重点 了解灯彩的装饰方法，掌握灯架的裱糊技法。

教学难点 结合剪纸、绘画等方法装饰灯面，通过装饰图案表现出美好祝愿。

【教学准备建议】

教具准备建议 灯架、窄幅宣纸、宽幅宣纸、胶水、铅笔、橡皮、颜料、调色盘、画笔、彩纸、剪刀、投影仪、演示文稿、小灯串等。

学具准备建议 灯架、窄幅宣纸、宽幅宣纸、胶水、铅笔、橡皮、颜料、调色盘、画笔、彩纸、剪刀、小灯串等。

【教学活动】

课例情境导入

教师可以选取具有观赏性的非遗鱼灯或舞龙灯视频进行展示，将学生带入鞭炮齐鸣、鼓乐喧天的民俗活动情境中，引导学生发现色彩绚丽的灯面装饰。也可以从文学角度出发，创设元宵诗词大会或猜灯谜的游戏情境，采用跨学科的方式，引导学生将其他学科相关所学或生活经验与灯彩装饰联系起来，促进真实性学习的发生。

活动一：异彩纷呈花灯俏

■ 活动问题建议

- ① 你能说出图片上的这些灯彩分别使用了哪些方法吗？
- ② 灯面的纹样装饰与色彩表现带给你怎样的审美感受？

◆ 活动内容建议

教师可以利用灯彩作品学习卡，引导学生合作探究中国传统灯彩的装饰方式，了解灯彩艺人广泛运用了彩绘、雕刻、刺绣、剪纸等工艺方法进行装饰。可以根据灯彩的需求设计合适的图案和装饰方法。引导学生通过灯彩的题材内容和色彩应用，了解其蕴含祈福的寓意与内容，感悟灯彩艺人精益求精的精神。

活动二：裱糊平整讲洁净

■ 活动问题建议

- ① 在保证透光性的前提下，你会选择哪种材料裱糊灯架？
- ② 裱糊过程中要注意哪些要点？

◆ 活动内容建议

教师可以用问题引导学生关注现代灯彩在造型、材质上的革新，比如可以用宣纸、塑料、彩色玻璃纸等，通过对比分析，让学生知道不同材质灯面的选择对灯彩作品效果的影响。在裱糊的时候要确保灯面平整，所用的裱糊材料要全部覆盖灯架。

■ 活动三：吉祥喜庆绘灯彩

■ 活动问题建议

- ① 你会选择哪种方法来装饰你的灯面？
- ② 你想赋予灯彩作品怎样的祈福意义？

◆ 活动内容建议

建议教师可以出示实物或图片资料，如针刺、剪纸等装饰效果的灯彩，引导学生了解不同的灯面装饰方法所呈现的效果，感受民间工艺品的美学表达和色彩表现。引导学生结合文化理解和纹饰设计的基本法则，用灯彩作品传达心中的吉祥祝福。

■ 作业及创作方法

■ 作业内容建议

- ① 小组合作探究，分析灯彩作品中传统纹饰的美学表达和色彩特点。
- ② 根据灯面的材质特性，尝试不同的装饰方法，呈现不同的效果。

◆ 作业方法建议

① 从美学表达的角度来看，传统纹饰往往以线条流畅、构图对称为特点，充满了形式美感。传统灯彩在色彩运用上讲究鲜艳明快、对比强烈，以红、黄、绿、蓝等鲜艳色彩为主，形成强烈的视觉冲击力。

② 不同灯面装饰的效果能够带来的不同视觉感受和氛围营造。剪纸装饰强调传统文化韵味和精致感；绘画装饰注重色彩和图案的丰富变化。

【教学评价建议】

课例评价标准		
评价维度		评价标准
过程表现	交流表现	能和他人交流灯彩的寓意。（文化理解）

课例评价标准		
评价维度		评价标准
过程表现	创作表现	能够自主参与到艺术创作的过程中，完成灯面裱糊与创意装饰。（艺术表现、创意实践）
	协作表现	能主动学习，积极参与合作探究，共同完成灯彩的制作。（艺术表现、创意实践）
学业成就	作品效果	灯面裱糊得当，装饰效果美观，色彩统一和谐，纹饰构思新颖。（审美感知、艺术表现）
	作品创意	能用多种方法创意性地制作灯笼，并使用多样的装饰方法装饰灯面。（创意实践）
	作品内涵	富有美好寓意，体现对中华优秀传统文化的传承和创新。（文化理解）

第 10 课 画韵灯彩

【教学目标】

- ① 了解以“灯会”为主题的农民画的造型、色彩与构图特点，知道农民画的创作步骤。
- ② 通过对农民画作品的审美感知、欣赏探究、互动交流、构想创作等学习活动，运用农民画的表现方法结合主题灯会活动再现灯会盛况。
- ③ 体验创作农民画的乐趣，为灯会美好时光留痕，理解中国元宵民俗文化的内涵与艺术魅力，增强文化自信。

【教学重难点】

教学重点 了解以“灯会”为主题的农民画的造型、色彩与构图特点。

教学难点 运用农民画的表现方法，再现灯会盛况。

【教学准备建议】

教具准备建议 卡纸、铅笔、橡皮、丙烯颜料、画笔、水桶、演示文稿等。

学具准备建议 卡纸、铅笔、橡皮、丙烯颜料、画笔、水桶等。

【教学活动】

课例情境导入

教师可以利用元宵相关主题的经典农民画作品进行导入，引导学生探讨民间艺术家是如何通过画作来为灯会的美好时光留痕，打开学生对农民画表现形式的认知，引发思考与探究欲望。

活动一：欢天喜地农民画

■ 活动问题建议

- ① 你能从画面中分辨出哪些灯会民俗活动？
- ② 农民画作品在色彩上是如何表现灯会氛围的？

◆ 活动内容建议

教师可以将本环节的学习活动与学生的生活经验进行创意关联，主动分享所知道的其他元宵民俗活动，表达对中国元宵文化的初步理解。在灯会这样的场合，农民画可能会选择对比强烈、颜色明亮的色彩，强调色彩的跳跃性，营造出欢乐、喜庆和纯粹的视觉感受。

活动二：理想审美农民画

■ 活动问题建议

- ① 不同的构图方式分别适合怎样的灯会场景描绘？
- ② 你能归纳出农民画的造型特点吗？

◆ 活动内容建议

对称构图适合描绘具有庄重、平衡感的大型灯会场景。三角形构图适用于表现具有稳定感和力量感的灯会场景。九宫格构图适合展现灯会中具体、细致的局部场景或特定元素。框式构图适合用来表现灯会中某个特定的区域或细节。知道不同构图所表现的空间效果，并归纳出农民画造型高度概括的平面化的特点，促进学生对技法的掌握和对中国民间美术作品

的理解。

■ 活动三：时光留痕农民画

■ 活动问题建议

- ① 你的作品呈现了怎样的灯会场景？
- ② 除了元宵灯会，你知道灯彩还在哪些民俗领域中发挥着不可替代的作用吗？

◆ 活动内容建议

两个问题涉及引领学生达成文化理解的任务导向，通过具体的主题绘画创作活动，引导学生从作品的构图、色彩等角度分析灯会场景。如运用了对称构图来描绘整个灯会的主会场，在局部场景中采用了九宫格构图来突出重要的细节和元素。

灯彩在农家生活中也有广泛应用，人们利用灯彩祈年祷福，表达对美好生活的期望。灯彩还与节令习俗紧密相连，人们会制作相应的灯彩来庆祝不同节日和时令。

■ 活动四：灯彩游园线路图

■ 活动问题建议

- ① 为你们的灯彩游园设计出合理的游玩线路。
- ② 如何借用农民画的形式来展示你的灯彩游园线路图？

◆ 活动内容建议

引导学生通过小组合作的方式，根据制作灯彩的内容不同，对灯彩进行组合或是分组，并根据学校的地图设计出合理的游玩线路图。

借用农民画平面化、装饰性强的特点和平面游玩线路图进行结合，绘制出灯彩游园线路图，同时也可以用文字介绍灯彩的寓意，或者相关的活动。

■ 作业及创作方法

■ 作业内容建议

- ① 可以用改画或添画的方式，完成主题作业任务。
- ② 列举丰富画面效果的方法。

◆ 作业方法建议

① 添画时，注意画面用色的统一和谐，高度概括的造型表现，去繁留简，抛掉体积感和光影关系，构图不受透视原理约束，根据题材的空间表现选择构图方式。

② 在创作过程中，积极尝试运用多种绘画工具。同时，也可以结合剪贴等方法，将不同材质和形式的元素巧妙地融入画中，不仅增强了画面的层次感和立体感，还赋予了作品独特的艺术韵味。

【教学评价建议】

课例评价标准		
评价维度		评价标准
过程表现	交流表现	能够描述灯会主题农民画作品的绘画语言，乐于分享自己对经典作品的观点、感受和探究成果，能够清晰地表达作品创作的构想。（审美感知）
	创作表现	能发挥想象力，综合运用恰当的工具材料在规定时间内按照农民画的创作步骤要求完成灯会主题的农民画。（艺术表现、创意实践）
	协作表现	能积极主动参与探究讨论活动，能收集灯会相关书籍与网络资料，能帮助其他同学完成灯会布置。（审美感知、文化理解）
学业成就	作品效果	画面色彩鲜明，拙中藏巧，构图适当。（艺术表现、创意实践）
	作品创意	作品主题明确，构图新颖，内容丰富，具有时代性特征。（艺术表现、创意实践）
	作品内涵	能够传达出学生对中国元宵节民俗文化的理解与热爱。（文化理解）

三 | 教学策略建议

【了解传统工艺的特征及内涵】

本单元整合灯彩的文化背景、发展历史、艺术特征、工艺技法等基础知识，创设关联学生生活经验的真实问题情境，激发学生的深度思考以及创造性思维，引导学生通过创作一件造型独特、装饰美观、体现祈福寓意的灯彩作品，利用作品布置氛围浓厚的元宵灯会，运用农民画的造型、色彩和构图手法构想灯会，逐步领会民间工匠和民间美术家的审美法则与情感表达，理解中国元宵民俗文化的美学表达和文化意蕴。

【学做传统工艺品及文创产品的技法】

与非遗传承人面对面，创设灯彩工艺的第二课堂，能够更直观地推进学生探究和体验的创作过程。通过问题链的导向，引导学生观察发现生活中可以替代竹篾条制作灯彩的材料，并通过对材料特性的分析与感受，找到合适的塑形、连接、裱糊和装饰方法，学习制作或创作灯彩工艺品，提高学生的动手实践能力和解决问题的思维能力。

【理解守正创新的理念】

建立真实时代背景和现实生活背景下的美术课堂，通过实例引导学生思考和发现传统灯彩工艺和元宵民俗文化在传承与发展过程中所面临的问题与挑战，在交流中深切感悟传统工艺“守正创新”的内涵与意义。学生通过灯彩制作、灯会布置和农民画创作的方式创造性地传承中国元宵文化，像民间工匠和民间美术家一样传承和创新中国优秀传统文化，树立文化自信。

四 | 教学资源

秦淮灯彩 灯彩流派之一，亦称“金陵灯彩”。大约可追溯到东吴时期，历经唐、宋元发展而盛于明。明代已有“秦淮灯彩甲天下”的美誉。秦淮灯彩造型优美、色彩艳丽、做工精细、大俗大雅，以秦淮灯会为依托，成为南京不可或缺的文化元素和民俗文化活动。2006年，秦淮灯彩被列入中国第一批非物质文化遗产保护名录。

海宁硖石灯彩 灯彩流派之一，以针刺花纹知名。最早起源于秦，唐时兴起，盛于宋朝。其制作工艺有八大技法，分别为针、拗、结、扎、刻、画、糊、裱。其中以针刺最为见长，有排针、勾针、花针、乱针、破花针、补针等多种针法。硖石灯彩以铅丝及细篾做骨架，灯片以四层宣纸裱糊，后用绣花针刺出连续的细圆孔组成各种美丽的图案。一件出色的针刺灯彩作品需要数百万个针孔，这种精细的“针工”，又称“引线工”，是硖石灯彩独特的艺术风格。

四方形倭角灯彩 传统灯具。其设计融合了传统的四方形状与现代的创新元素，使得整体造型既传统又现代。倭角的设计使得灯具的边缘呈现出柔和的曲线，打破了传统四方形的刻板印象，为灯具增添了动态和立体感。灯彩的色彩丰富多样，可以根据不同的节日或场合进行搭配，营造出不同的氛围和视觉效果。此外，四方形倭角灯彩在照明功能上也非常出色。其光源分布均匀，能够照亮较大的空间，同时光线柔和不刺眼，为人们提供舒适的视觉体验。在应用场景上，四方形倭角灯彩适用于各种室内和室外场所。无论是家庭的客厅、卧室，还是商业场所的展厅、餐厅，甚至是公园、广场等公共空间，都能见到它的身影。它不仅能够为空间提供照明，还能作为装饰品增添空间的色彩和活力。

莲花灯 传统灯具。其设计灵感来源于莲花这一自然元素。莲花在中国文化中象征着纯洁、高雅和吉祥，因此莲花灯也常被赋予这些美好的寓意。莲花灯的造型多样，通常是以莲花为灯座，配以精美的灯罩和灯芯。灯座部分往往雕刻成盛开的莲花形状，细节之处尽显匠心独运，灯罩则采用透光性好的材质，如玻璃或丝绸，使得灯光在透过时显得柔和而温暖。莲花灯不仅是一种照明工具，更是一种艺术品。它融合了传统工艺和现代设计，既保留了传统的文化元素，又加入了现代的审美观念。

《宪宗元宵行乐图》 明代中国画作品。此作品为绢本设色，现藏于中国国家博物馆。该画卷描绘了明宪宗朱见深正月十五在皇宫里庆赏元宵节游玩的各种情景。宫内设有街市，模仿民间习俗放爆竹、闹花灯、看杂剧，殿上悬挂灯彩，一派繁华。首段绘宪宗坐于殿前石台上的黄帐篷下，头戴黑色便帽，身着浅青色绣金龙袍，正在观看太监、男女童子燃放爆竹彩焰。中段绘宪宗身着绣金龙黄袍，站在殿前石台右侧观赏，殿前童子或围在货郎售货车前，或手持花灯玩耍。第三段绘宪宗身着浅黄色龙袍，欣赏演出和各式杂耍，表演者扮做道士、僧侶等各类形象，远处设有“鳌山”灯会。

宫灯 最具皇家气派的宫廷艺术之一，是集木艺、编织、雕刻、绘画、漆饰等多种手工技艺于一身的精湛工艺。宫灯色彩艳丽，具有极高的审美价值。它制作工艺复杂精细，需要十几道工序才能完成，分为创意策划、设计图纸、形体扎结、动力设置、缠裹骨架、镶糊灯面、彩饰图案、组装检验等步骤。

走马灯 传统灯具。它常常被制成多层结构，每一层都装有蜡烛或灯泡，当灯笼旋转时，灯光随之闪烁，营造出一种绚丽多彩的视觉效果。这种传统的灯笼常常被用于庆祝节日或举办庆典活动，给人们带来了欢乐和祥和的氛围。走马灯的旋转和灯光交相辉映，展现出了传统文化的魅力和生机。

上海灯彩 灯彩流派之一。以生动的造型、艳丽的色彩、精巧的制作工艺闻名。其中，立体动物灯彩是上海灯彩中的精华，以动物骨架的解剖为依据，运用搓、扎、剪、贴、裱、糊、描、绘等工艺扎制而成。用绢绸、绫缎做罩，金银丝边做装饰，既有雕塑般的造型，又有缤纷的色彩，装饰效果强烈。代表作品有百鸟朝凤灯、龙船灯等。

泉州花灯 灯彩流派之一。闽南民间工艺，其历史悠久、花灯造型精巧富丽，绘画颜色鲜艳，装饰图案华美，剪纸刻法工致，具有南方独有的特色。灯体上常绘有人物、山水、花卉、鸟兽等传统的题材，这些图案都寓意着吉祥，与泉州当地的民俗相结合，既有欣赏价值，又有文化内涵。制作工艺历经千年传承，不仅保留了传统的特色，还在造型设计、材料选择和扎

制技巧上采用了新的元素。制作种类分为彩扎灯、刻纸灯和针刺无骨灯等多种类型。彩扎灯是用纸捻将竹篾扎成灯的骨架，然后贴上花边和图案；刻纸灯则是用刻刀在纸板上刻出图案，再用这些镂空的图案拼成灯体；针刺无骨灯则是用钢针在制图纸上刺出图案，光源从针孔中透出，显得玲珑剔透、璀璨夺目。

童子抱鱼吊灯 清代灯具。此作品现藏于故宫博物院。吊灯以铁丝做骨架，以彩绘纱质为灯面，纱上双面画有童子抱鱼的图案，两侧则绘有蝙蝠，寓意“年年有余”和“多福”，充满了喜庆色彩。此吊灯是应正月十五元宵节前后赏灯习俗而制作的。旧时元宵节前后，商贾于市集以花灯、百货、珠宝、罗绮等进行贸易，称为灯市。市井百姓和内臣宫眷会在此时流连于各种灯会，每近夜晚，店铺庙宇多悬花灯，上面绘有古人故事和山水花卉等图案，寓意吉祥太平。这件童子抱鱼吊灯不仅展示了清朝时期灯彩制作的高超技艺，也体现了当时人们对美好生活的向往和追求。

《海宁灯会》 中国画家朱毅力创作的农民画作品。以农民画的形式描绘浙江海宁这个地区在元宵节的灯会活动，画面中绘制了龙灯、孔雀等多种灯彩形式，人们载歌载舞。画面色彩鲜艳，形象生动，具有浓郁的地方特色。

金山农民画 源自上海市金山区的民间艺术形式。以色彩鲜艳、构图大胆、线条简练、手法夸张为主要特点，具有强烈的视觉冲击力和艺术感染力。它的创作题材广泛，包括农耕劳作、乡村风光、民俗节庆以及农民的美好愿景等。金山农民画作为中国传统的民间艺术形式，不仅在艺术领域具有深远的影响，更在社会文化和经济发展中发挥着重要作用。首先，金山农民画以其独特的艺术风格和生动的创作题材，丰富了中国传统文化，传承和弘扬了农耕文明的精髓。其次，金山农民画为当地农民提供了一种艺术创作和表达情感的舞台，增强了农民群众的文化自信和凝聚力。此外，金山农民画也成为了当地的文化名片，吸引人们前来欣赏和学习，推动了当地的发展。

美术馆之约

一 | 单元解读

【单元结构图】

第 11 课 参观美术馆

学习任务

遵守观展规范，按照观展流程参观美术馆，并完成一份美术馆特色表。

学习内容概述

- ① 感受美术馆的建筑美。
- ② 了解美术馆的空间功能。
- ③ 尝试分析不同的美术场馆是如何利用场地与内容带给观者美的感受。

学习与实践栏目概述

- ① **互动交流** 交流不同美术馆的建筑外形特征。
- ② **思考分析** 思考参观美术馆是否有固定流程。
- ③ **作业要求** 调查身边的美术场馆，并填写一个有关场馆特色的分析表。

第 12 课 与展览对话

学习任务

欣赏展览空间及其中的各种美术作品，并为你喜欢的美术展览设计一份观展手册。

学习内容概述

- ① 了解美术馆内部展陈设计的理念和美感。
- ② 体会不同展览中的作品魅力。
- ③ 制作一份观展手册。

学习与实践栏目概述

- ① **思考分析** 思考展厅灯光及墙面色彩对作品展出的影响。
- ② **作业要求** 设计制作一份有设计感的美术馆观展手册。
- ③ **探究拓展** 尝试将收集的素材制作成短视频或微电影。

【单元目标】

- ① 知道美术馆的建筑美学与内部区域的规划设计对展览和参观的重要性，了解知名美术馆的特点和藏品。
- ② 分析美术馆的建筑美学，包括建筑风格、空间布局和环境氛围的设计理念，并对其进行比较和评价。掌握制作观展手册的基本技能，包括内容选取、排版与设计等。
- ③ 感悟美术馆建筑美学与内部区域规划设计的背后意义，能够从审美、功能性和参观体验等角度进行深入思考和理解。在学习和制作观展手册的过程中逐步理解美术馆是架起公众与艺术之间的桥梁。理解美术馆对于保护、展示美术作品及美育的重要性。

单元任务 参观别具特色的美术场馆，分析不同场馆的建筑美学与内部区域的规划设计，并制作一份观展手册。

【单元概述】

本单元属于《义务教育艺术课程标准（2022年版）》中美术课程的第三学段“学习任务5：创编校园微电影”的学习内容，以“参观别具特色的美术场馆，能分析不同场馆的建筑美学与内部区域的规划设计，并制作一份观展手册”作为单元任务驱动，以寻找美术馆、走进美术馆、聚焦美术馆、探宝美术馆和感悟美术馆为主线，引导学生走出校园，去调研生活周边的美术馆，用美术及影视的方式表现对美术馆的认知，激发学生对艺术与文化的热爱，培养其批判性思维和审美情感，知道美术馆能创造美感体验并丰富人民的生活。

本单元围绕基本问题“如何用观展手册形式表达参观者的体验与感悟”开展两课的学习与探究，设置《参观美术馆》《与展览对话》两个学习内容。通过课例《参观美术馆》，学生将有机会发现并感受美术馆建筑外观的精致造型之美，培养他们对建筑美感的兴趣。而在课例《与展览对话》中，学生将深入分析美术馆的建筑内部空间功能与规划，了解艺术与实用相互融合的关系。最后，以手绘等形式制作一份精美的观展手册作为学习成果，以记录学生在参观美术馆过程中所得到的深刻体验与感悟，理解美术馆是架起公众与艺术之间的桥梁。

【单元评价】

- ① 能参观周边一至两所美术场馆，感知美术场馆的建筑外形特点、布展方式，赏析两件以上的馆藏经典美术作品。
- ② 能收集资料，运用表格总结评述美术馆带来的综合性美感体验，能运用画、剪、贴、刻等技法，设计制作一份观展手册。
- ③ 能撰写观展感言，突出美术场馆的社会意义和美术教育功能，在理解世界美术的多样性同时，感受传统文化的魅力，坚定文化自信。

【单元情境】

情境一：观展手册设计

创设任务先行的手册设计活动情境，包括指导学生选择特定主题、明确目标受众、设计版式和页面结构等。教师可以提供模板或设计指南，以确保学生理解手册的基本要素。同时，

分配一个美术场馆研究任务。每个学生或小组选择一个美术场馆，深入了解场馆的建筑、空间、历史、展览等方面的信息。要求学生设计一个专门的美术馆观展手册页面，介绍选定的美术场馆与展示作品信息。

情境二：数字美术馆

教师可以创建一个虚拟美术馆情境并进行介绍，包括美术馆的特色、主题和展品。通过图像、音频或视频等形式呈现美术馆的氛围，激发学生的好奇心。在引入情境时，可向学生发放一份小问卷进行填写，以此了解学生以前参观美术馆的经验；或引导学生进行小组讨论，以此增强学生的参与体验，提高学生对艺术的兴趣。

情境三：场馆艺术实践

有条件的学校可计划一次实地参观美术馆的活动，或邀请场馆工作人员进行虚拟导览，鼓励学生提前了解美术馆的基本信息，例如地址、展览计划等。在此情境中，为了深入了解美术馆的不同功能，教师可以以小组为单位，分配给不同小组的学生特定的美术馆调研任务，学生可以分享他们找到的有趣信息，讨论不同美术馆的设计特色和展览风格。

二 | 课例设计

第 11 课 参观美术馆

【教学目标】

- ① 通过网络或实地参观美术馆，了解其基本情况，包括地理位置、建筑特色、馆藏特色等，并深入分析该美术馆的建筑特色，包括外观造型、结构设计、文化内涵等。
- ② 掌握美术馆的功能与美术馆内部区域划分的知识，用手册的方式记录美术馆的调研信息。
- ③ 了解不同内容、地区、主题的美术馆的特点，填写完成美术馆特色表格，感受不同的美术馆带来的多种艺术体验，理解美术馆对于公众的意义。

【教学重难点】

教学重点 通过观察和分析，理解不同美术馆通过场地和内容创造出具有艺术性与实用性的特点。

教学难点 感知美术馆建筑、空间设计的美感，理解美术馆的社会意义和教育功能。

【教学准备建议】

教具准备建议 经典美术场馆的赏析素材、铅笔、橡皮、水笔、美术场馆特色表等。

学具准备建议 实地考察资料、铅笔、橡皮、水笔、美术场馆特色表等。

【教学活动】

课例情境导入

教师可以在教室内简单地布置展示区，模拟美术馆的氛围，通过展示一些美术作品的图片，播放轻柔的音乐，营造出宁静而富有艺术氛围的环境，让学生先进行感官体验，引导学生进行想象和讨论，激发他们对美术馆之旅的期待。

活动一：感受美术场馆的建筑美

■ 活动问题建议

- ① 你认为美术场馆的建筑美包括哪些要素？
- ② 你认为美术场馆的建筑如何兼具创意与美感？有没有具体的设计特点或艺术手法？
- ③ 在欣赏美术场馆建筑时，你有什么个人感悟？是否觉得建筑美能够影响你的情感或思考？

◆ 活动内容建议

美术场馆的建筑美包括外观造型、内部空间结构设计等要素。外观反映特色和风格，结构关乎稳固性和空间利用。还有灯光照明、装修材料、室内环境、功能分区等因素，总体构成了美术场馆的建筑之美。作为为公众提供美的享受的场所，创意在设计理念、结构和材料应用中得以展现。当下的美术场馆建筑设计分为两种：第一种是由建筑师专门设计建造而成，例如刘海粟美术馆、苏州博物馆等，在建筑美方面自由度更大，且高度符合美术馆的美学定位；第二种是在原有建筑的基础上进行重新改造，改变建筑的原有应用属性而变成展示与收藏相关的美术场馆属性，例如法国卢浮宫博物馆原为一个王宫，经过数百年的改建、扩建才成为今天的美术馆，其在外观设计方面的自由度受到很大限制，但其建筑却有着更为厚重的人文历史积淀，别具特色。建筑的美感体现在元素之间的协调性、比例感和光影运用上，如流线型外观、玻璃幕墙或当地文化装饰。建筑美不仅是形式展示，更是能触动情感和激发思考的力量。通过这一系列教学环节的有机组合，旨在引导学生在欣赏美术场馆建筑的过程中，既能从感性层面体验美的魅力，又能深度了解建筑背后的文化内涵，最终形成对建筑美的深刻理解与独立见解。

活动二：了解美术馆的空间功能

■ 活动问题建议

- ① 参观美术馆有哪些注意事项？
- ② 美术馆的建筑内部空间设计与功能有怎样的关联？

◆ 活动内容建议

在参观美术馆时，注意事项至关重要。维持安静、不触摸艺术品、遵循指定路线、不携带食物和饮料，以及遵循摄影规定，都是为了保护艺术品和确保所有观众都能够沉浸在艺术的氛围中。而美术馆的建筑内部空间设计与功能密切相关，合理的布局、简洁明确的信息呈现、互动体验元素的加入以及清晰易懂的导览设计都是关键因素。这些注意事项和设计原则共同构成了一个良好的美术馆参观环境，为观众提供了深度的艺术体验和文化教育。一些新建造的美术馆，其内部空间规划设计较为自由，而一些基于由老建筑改造而成的美术馆，则只能在原有基础上进行转换，或在扩建时最大限度满足需求。相类似的还有俄罗斯的爱尔米塔什博物馆等。通过本活动的学习，学生将能深入地了解美术馆内部空间的多样功能，理解其在艺术传播和教育方面的重要性。

活动三：场馆带来的美的感受

■ 活动问题建议

- ① 美术场馆给你带来哪些美的感受？
- ② 如何通过美术馆的线上网站与线下资料，更全面地了解和分析其建筑及内部设施？

◆ 活动内容建议

不同功能的美术馆展示出多样的内部设计，展览导向的美术馆强调灵活空间，而教育导向的美术馆注重互动学习。线上与线下的资源整合为学习提供了便捷，为实地参观提前准备。美术馆通过建筑和内部设施创造出独特的展览氛围，提升观者心中美的感受，场地与内容的结合影响观众的审美体验，从而激发出观者对建筑美的独立见解。

作业及创作方法

■ 作业内容建议

用线上或线下的方式调查身边的美术馆，感受场馆所带来的美的享受与体验，并填写一个有关场馆特色的分析表格。表格内容可包括场馆名称、馆藏精品、展览名称、展览特色、深刻印象等。

◆ 作业方法建议

- ① 线下方式：实地参观美术馆，观察、记录上述各项信息。

- ② 线上方式：到美术馆官方网站或社交媒体平台，获取线上资源和相关活动信息。

【教学评价建议】

课例评价标准		
评价维度		评价标准
过程表现	交流表现	通过线下或线上多种方式调查美术馆的外形、空间和馆藏情况，进行资料汇总与归纳整理，积极参与问答和交流。（审美感知、文化理解）
	创作表现	能有目的地筛选收集美术馆的资料，并填写美术场馆特色表。（艺术表现）
学业成就	作品效果	美术场馆特色表格书写端正，内容多样，具有真实感。（艺术表现）
	作品创意	美术场馆特色表撰写视角独特，具有自己的审美判断。（艺术表现、创意实践）
	作品内涵	能突出美术场馆的特点、展品和文化意义，展现世界美术的多样性，形成具有一定文化视角的观展感悟。（文化理解）

第 12 课 与展览对话

【教学目标】

- ① 了解在不同主题的展览中，场馆内部色彩和灯光的设计对观众感知和体验的影响。
- ② 通过分析不同形式的美术作品在展览中的陈列方式，理解展陈布局的设计原则；运用手绘或拼贴的方式，设计出富有创意和艺术感的观展手册。
- ③ 理解美术馆针对不同美术作品展览进行馆内空间设计与展陈设计的意义。

【教学重难点】

教学重点 从空间情境、墙面色彩、布光照明等角度，深入欣赏展览空间及其中的艺术作品，理解艺术品与展览空间相互间的影响。

教学难点 运用手绘等形式，将观展的感受以图文结合的方式呈现。

【教学准备建议】

教具准备建议 美术场馆展览空间的视觉资料、观展手册的优秀作品、铅笔、橡皮、剪刀、固体胶、彩铅、素描纸、卡纸、折页手册制作材料、演示文稿等。

学具准备建议 美术场馆展览空间的视觉资料、铅笔、橡皮、剪刀、固体胶、彩铅、素描纸、卡纸、折页手册制作材料等。

【教学活动】

课例情境导入

教师提出学生需要设计观展手册的任务，并设定明确的目标。例如，可以告诉学生将要参观一场具有独特主题的艺术展览，并需要为此设计一本令人难忘的手册。通过本节课的学习，培养学生对艺术和设计的审美观念，激发他们的创造力，并使他们能够综合运用独特的设计理念、文字表达、技术方法等多个方面的能力，使学生在实践中得到身心的全面发展，并完成一个令人印象深刻的观展手册。

活动一：艺术会客厅

■ 活动问题建议

① 艺术品与墙面色彩之间的搭配是可以创造情感共鸣的，不同色彩对观众产生的心理影响有何不同？

② 布光照明如何用于突出展览中的重点作品？不同类型的光源和色温对观众的情感产生何种影响？

◆ 活动内容建议

美术馆在设计艺术展览的空间情境时，需要考虑如何通过布局、元素和互动设计来影响观众的感知和体验的。而墙面色彩则是要考虑墙面与艺术品的情感共鸣，以及色彩如何能延伸艺术品的美感或反映展览主题，可以用温和的墙面色彩为展览上的展品营造统一且温和的基调，也可运用对比色的墙面突出不同艺术品之间的关系。布光照明是需要思考如何使用适当的照明凸显重点作品，创造特定的氛围或情感，并在展陈设计中平衡美感或凸显作品，为观众提供更丰富、深刻的展览体验。这涉及到美术修养、设计技能以及对观众感知的深刻理解，为展览空间的成功设计提供全面而有深度的考虑。

活动二：与作品的多样化交流

■ 活动问题建议

- ① 在绘画、雕塑、装置艺术和数字艺术等多元门类中，有哪些共通的审美原则或是区别的观赏技巧可以帮助我们更全面地理解和欣赏艺术品？
- ② 随着数字艺术作品越来越多地在美术馆中展览、呈现，你认为欣赏数字艺术与传统艺术形式相比，可能面临的挑战是什么？

◆ 活动内容建议

随着美术场馆中展览门类的拓展，包括绘画、雕塑、装置艺术和数字艺术等多种形式，在欣赏时可以采用一种综合性的方法。通过跨越不同门类的对比分析，寻找共通元素和艺术家的创新手法，有助于更全面地理解和欣赏艺术品。特别是在数字艺术的面前，观众可能面临理解专业性术语和适应新媒体语言的挑战。为了更好地欣赏数字艺术，我们需要深入了解艺术家的创作意图、技术选择和互动性，以及参与性的体验，从而开拓对数字艺术的欣赏视野。这种综合性的欣赏方法使我们能够更深刻地理解不同门类的美术作品，体会其独特之处和丰富的表达方式。

活动三：制作观展手册

■ 活动问题建议

- ① 观展手册有哪些形式与内容？
- ② 如何创作与展示观展手册？

◆ 活动内容建议

观展手册的形式与内容多种多样，取决于展览的性质和观众的需求。形式上，它可以是传统印刷手册、数字化手册，甚至是语音导览。内容上，则通常包括艺术品介绍、主题与背景阐释、展览地图和布局，以及互动元素。在创作与展示观展手册时，首先，需要明确手册的目标，确定其在提供信息、引导观众体验或激发观众思考方面的作用。其次，通过合理编排艺术品介绍，采用清晰的视觉设计和易懂的语言风格，创作者能够设计出富有吸引力和互动性的手册。在数字手册中，添加多媒体元素可以提升观众的参与感。最后，通过测试与反馈机制，不断优化手册，确保其在丰富观众展览体验方面发挥最佳作用。这样的综合考虑旨在打造与展览主题契合、满足观众需求的精致观展手册。

作业及创作方法

■ 作业内容建议

美术场馆观展手册的设计着重于创造一种富有设计感的体验。在标志与封面设计上，采用创意标志与吸引眼球的封面图像，突出展览主题。手册内部的特色介绍与导览部分可以提

供美术馆的建筑特点和馆藏亮点，配以清晰的导览图，帮助观众轻松定位。艺术品排版与介绍注重层次感和关联性，每件艺术品配有专属介绍，包括艺术家背景和创作理念。通过添加互动元素和推荐相关活动，激发观众参与。色彩和字体选择上考虑与美术馆风格的协调，同时适当的装帧以及特殊的设计元素可以为手册增色不少。这样的设计理念可以为观众打造一份既美观又实用的观展手册，为他们提供全面、深入的美术馆展览体验。

◆ 作业方法建议

学生在创作美术馆观展手册的过程中要确保手册内容与美术馆观展主题密切相关。在选择或确定展览主题后，需深入研究艺术家背景和作品特点，然后需要考虑视觉元素来编排手册的结构和布局，如富有创意的图案、封面设计、艺术字等，确保整体呈现具备吸引力。同时，适当的设计元素，如纹理或线条，也可以提升手册的视觉感受。

【教学评价建议】

课例评价标准		
评价维度		评价标准
过程表现	交流表现	能流畅地进行作品交流，体现资料选择和整理能力，具有一定的逻辑思维、分析解释、自我评价和书写能力，语言自然亲切、表达清晰。（审美感知、文化理解）
	创作表现	能设计观展手册，综合学科知识，通过拍、画、贴、刻、写等方式创作平面或者立体的作品。（艺术表现、创意实践）
学业成就	作品效果	观展手册图文并茂，书写端正，色彩协调。（艺术表现）
	作品创意	观展手册思路清晰，色彩、形式等方面具有丰富的想象力和特别之处。（艺术表现、创意实践）
	作品内涵	能突出美术馆的特点、展品和文化意义，展现世界美术的多样性，形成具有一定文化视角的观展感悟。（文化理解）

【拓展建议】

为了让学生们能够成为艺术与社会连接的小小宣传员，向更广泛的观众群体传播美术场馆的独特魅力和深远影响。可以让学生们尝试将收集到的美术场馆的相关图片与文字素材制作成短视频或微电影。并担任美育宣讲员的角色，运用他们的创意和技术，向社会宣传美术场馆的文化意义和教育价值。通过制作短视频或微电影，学生们不仅能够展示他们对美术场馆美学的理解，还能够激发社会公众对艺术的兴趣和好奇心。这不仅是一次艺术表达的实践，更是一次将艺术教育与社会服务相结合的尝试。

三 | 教学策略建议

【艺术体验与感悟】

通过介绍美术场馆的背景、展览主题等信息，激发学生的学习兴趣，引导学生以项目为导向，激发学生参与美术场馆实践活动的兴趣，使学生在欣赏、表现、创造、联系、融合的过程中，形成丰富、健康的审美情趣；强调艺术课程的实践导向，使学生在以艺术体验为核心的多样化实践中，提高艺术素养和创造能力。

【美学分析与理解】

引导学生观察和探索美术场馆的建筑之美、空间功能等艺术要素，以及这些艺术要素在展示艺术作品中的意义与作用；运用形式原理，欣赏、评述各国不同美术馆的建筑，领略各民族的智慧与深厚的文化底蕴，理解美术场馆是架起公众与艺术之间的桥梁。

【综合运用】

让学生在创作中学习，在过程中掌握技能和表达能力；通过让学生欣赏艺术家的作品，启发他们的想象力和创造力；让学生在美术馆中感受艺术的魅力和文化的内涵，培养他们的文化素养和审美情趣，让学生在艺术中感受生活的美好和文化的魅力。

四 | 教学资源

中国美术馆 位于北京市的国家级造型艺术博物馆。1958年开始兴建，是国家文化标志性建筑，设计师戴念慈。主体大楼为仿古阁楼式，黄色琉璃瓦大屋顶，四周廊榭围绕，具有鲜明的民族建筑风格。主楼建筑面积18000多平方米，一至六层楼共有21个展厅，展览总面积6660平方米；建筑周边有3000平方米的雕塑园；1995年建现代化藏品库，面积4100平方米。作为国家级美术殿堂、国家重要公共文化服务平台和国际美术交流窗口，中国美术馆肩负着“弘扬优秀传统文化、典藏大家艺术精品、加强国际国内交流、促进当代艺术创作、打造美

术高原高峰、惠及公共文化服务”的文化职责。中国美术馆以艺术助力构建人类命运共同体为目标，加强国际文化交流，打造了“中国写意”等影响广泛的品牌展览，牵头成立了“丝绸之路国际美术馆联盟”和“金砖国家美术馆联盟”，并且作为两个联盟的秘书长和秘书处单位，不断巩固联盟机制。中国美术馆还将一批表现中国精神的雕塑作品永立世界多个国家，产生广泛而持久的国际影响，有力推动了中华文化与世界文明的交流互鉴。

中国国际设计博物馆 位于浙江省杭州市的一座博物馆。以包豪斯研究院为基础，在中国美术学院象山校区兴建建筑面积为1.68万平方米的新型博物馆，由1992年普利兹克奖得主阿尔瓦罗·西扎先生担任建筑设计师，2018年4月投入使用。中国国际设计博物馆是一个经典设计和当代设计展示兼具的博物馆。整体建筑造型简洁朴素，室外为红白两色，雕塑感强。室内流线清晰，以白色为主基调，区块比例协调并成系统，配有恒温恒湿及展览照明设备，满足博物馆各项功能需求。博物馆不仅拥有“包豪斯为核心的西方近现代设计系统收藏”，还拥有3万余件的意大利男装收藏、700余件的电影海报收藏。在未来，中国国际设计博物馆还将征集更多的中外设计作品，逐步形成现代设计系统收藏。这是中国美术学院一直以来“立足本土，面向国际”双轮驱动学术战略的重要组成部分。中国国际设计博物馆的使命是依托本馆馆藏，通过对设计作品的保护、展示与研究，让设计回归日常，建立生活的价值体系；依托中国美术学院的学术资源，促进设计的跨学科融合，打造研究和教育的高地；依托所在地域的设计特色，树立文化地标，完善公共文化服务体系；立足本土、放眼国际、关照历史、回应当代，推动文化创意产业的发展、繁荣知识经济，促进社会更新、构建文化认同，激活今日中国乃至世界的创造力。建成后的博物馆策划并举办了众多中外当代设计优秀作品展览，为中国的艺术和设计教育与产业提供近距离观察世界现代设计的实物现场。

卢浮宫博物馆 位于法国巴黎的历史美术博物馆。始建于1204年，原是法国的王宫，是法国古典主义时期最珍贵的建筑物之一，以收藏丰富的古典绘画和雕刻而闻名于世。卢浮宫藏有被誉为世界三宝的《米洛斯的维纳斯》雕像、《蒙娜丽莎》油画和《萨莫色雷斯的胜利女神》雕像，拥有的艺术收藏达40万件以上，包括雕塑、绘画、美术工艺及古代东方、古埃及、古希腊和古罗马文物等门类。

刘海粟美术馆 位于上海市的一座美术馆。刘海粟美术馆是集收藏保管、学术研究、展览陈列、教育推广、文化交流等功能于一体的综合性艺术博物馆。1995年3月16日建成并正式对外开放。刘海粟美术馆原址位于上海虹桥附近。为加快上海国际文化大都市建设，2012年9月，刘海粟美术馆启动迁建工程。新馆地处长宁区延安西路凯旋路口的海粟绿地内，按国家重点美术馆标准建设，外形设计取刘海粟画作中“云海山石”之意境，总建筑面积为12540平方米，

设6个展厅、2个教室及阅览室、会议厅和多功能厅等，配套设施先进完备。现有藏品2000余件。新馆色调淡雅、造型别致，掩映于蓊郁繁茂的林木之间，可谓“浦西最美的美术馆”。

刘海粟（1896—1994） 中国画家，美术教育家。他是新美术运动的拓荒者、现代美术教育的奠基人，其学贯中西、艺通古今，一生致力于美术教育事业，晚年又将自己毕生创作的主要作品和收藏的历代书画作品全部无偿捐献给国家。刘海粟美术馆以刘海粟的丰厚捐赠为根基。它的建立正是为了将刘海粟曾经追求的美育理想、坚守的文化信念、开辟的艺术道路加以传承和发扬光大。

和美术馆 位于广东省佛山顺德的美术馆。此馆由日本设计师安藤忠雄设计。和美术馆关注从近代文化艺术思潮到当代国际视野下的艺术进程，希望凭借自身的独特性，为公众呈现独具魅力的展览和多元开放的文化活动，建立起传播的枢纽，挖掘跨文化的多元价值。整个空间设计以“和谐”为主题，在安藤忠雄的设计构想中，从建筑设计到细部工艺，都以多样化的“圆”呈现，尝试创造出融汇中国岭南建筑文化特点的崭新艺术文化中心。

安藤忠雄（1941—） 日本建筑师。出生于日本大阪，以自学方式学习建筑，1969年创立安藤忠雄建筑研究所。1997年担任东京大学教授。作品有住吉的长屋、万博会日本政府馆、光之教堂等。从未受过正规科班教育，开创了一套独特、崭新的建筑风格，成为当今最为活跃、最具影响力的世界建筑大师之一。

苏州博物馆 位于苏州市的地方综合类博物馆。此馆是苏州文物收藏、保护、研究、展示、教育的中心，成立于1960年。2006年10月，由贝聿铭设计的苏州博物馆本馆建成并正式对外开放。苏州博物馆西馆建筑面积48365平方米，展陈面积13391平方米，展出文物2100余件（套）。苏州博物馆共有“吴地遗珍”“吴塔国宝”“吴中风雅”“吴门书画”四个基本陈列，馆藏藏品总数25763件（套），珍贵文物9734件（套），其中一级品222件（套），二级品829件（套），三级品8683件（套），以历年考古出土文物、明清书画和工艺品见长。

贝聿铭（1917—2019） 美籍华裔建筑设计师，土木专家，美国艺术与科学院院士，中国工程院外籍院士。他的建筑作品以公共建筑、文教建筑为主，被归类为现代主义建筑，善用钢材、混凝土、玻璃与石材。贝聿铭的杰作遍布世界各地，如美国华盛顿特区的国家美术馆东馆、法国巴黎的卢浮宫改建、苏州博物馆新馆等。他被誉为“现代建筑的最后大师”，曾获得美国建筑学会金奖、法国建筑学金奖、普利兹克奖等多项荣誉。

美术馆场馆功能 包括展示功能、收藏功能、教育功能、研究功能、文化交流功能、社会服务功能等。

展示功能：美术馆主要是用来展示各种艺术品的地方，包括绘画、雕塑、书法等多种形式的艺术作品。通过展示，观众可以欣赏到不同的作品，了解艺术品的历史、风格和文化内涵。

收藏功能：美术馆还承担着收藏和保护艺术品的责任。它们收集并永久保存有价值的艺术作品，包括古代艺术品、当代艺术品以及国际艺术品，以供后人欣赏和研究。

教育功能：美术馆开展各种教育活动，包括讲座、导览、工作坊等，旨在向公众传授艺术知识，提高观众的艺术鉴赏能力和审美水平。此外，美术馆还为学校组织教育课程和参观活动，促进青少年对艺术的理解和热爱。

研究功能：美术馆作为艺术研究的重要场所，开展艺术史、艺术理论等方面的研究工作。它们不仅有专门的研究人员，还提供研究资源和学术交流平台，推动艺术研究的发展。

文化交流功能：美术馆经常举办国际交流展览、艺术家驻地项目等活动，促进不同国家和地区之间的文化交流与合作，增进各国人民对彼此文化的了解和尊重。

社会服务功能：美术馆也为社会大众提供了一个休闲娱乐的场所，人们可以在这里放松心情、享受艺术，同时也为城市的文化生活增添了色彩和活力。

《卢浮宫的方形沙龙一景》 意大利画家朱塞佩创作的油画作品。此作品创作于1861年，现藏于法国卢浮宫。画面展现了当时位于卢浮宫德农馆一层的708号展厅的面貌，此展厅是18世纪法国皇家绘画与雕塑学院展出学院成员作品的地方。

英国泰特现代美术馆 位于英国伦敦的艺术博物馆。外表由褐色砖墙覆盖、内部是钢筋结构的美术馆原本是一座气势宏大的发电厂，高耸入云的大烟囱是它的标志。今天的泰特现代美术馆由瑞士两名年轻的建筑家改建而成，他们将巨大的涡轮车间改造成既可举行小型聚会、摆放艺术品，又具有主要通道和集散地功能的大厅，观众从这里乘扶梯上楼。他们在主楼顶部加盖两层高的玻璃盒子，不仅为美术馆提供充足的自然光线，还为观众提供了浪漫的咖啡座，人们在这里边喝咖啡边俯瞰伦敦城，欣赏泰晤士美景。

《无论何时》 法国艺术家菲利普·帕雷诺的装置艺术作品。此作品曾于2016年在伦敦泰特现代美术馆展出。这是一件大型的多媒体艺术装置，由多个元素组成，包括声音、光影、动画、悬挂物等，以及通过计算机程序控制的多个组件。作品的特点之一是它的互动性和动态性。观众进入展厅后，会被环绕在不同的声音、光影和景观之中，营造出一种充满变化和动态感的氛围。帕雷诺以此作品探索了时间、空间和观众之间的关系，呈现了一种全新的观展体验。菲利普·帕雷诺是以利用不同媒介和技术来创造令人惊叹的视听体验而闻名的艺术家，他的作品常常涉及到时间、记忆、虚拟和真实之间的关系，以及观众与艺术作品之间的互动与共生。

装置艺术 指将后现代主义的艺术作品安装在美术馆、画廊的室内或户外特定时空中的艺术形式。这种艺术形式活跃于二十世纪七八十年代，此形式被当下许多国家的艺术家所使用。作品的制作可以用到任何媒材，从树枝到话语，从传统雕塑材料到影像、音乐、表演以及空间本身。特定场景的装置，只存在于为它们创造的空间中。装置可以是暂时的，也可以是永久的，尺寸也不一定是固定不变的，但大多数是通过文献形式流传给后人。

《蒙娜丽莎》 意大利文艺复兴时期画家莱奥纳尔多·达·芬奇创作的油画。此作品现藏于法国卢浮宫。作品主要表现了女性的典雅和恬静的典型形象，塑造了一位城市妇女形象。在构图上，达·芬奇为了加强人物的时代特征，打破了传统的构图方式，突破了对女性的刻画尺度。因为中世纪教会认为，腹部以下为情欲，所以立下了禁止人物肖像画到腹部以下的荒谬规定。达·芬奇把人物画到腹部以下，是对中世纪教会的公开对抗。该画完全消除了中世纪绘画中的呆木僵硬表情，表现出一股鲜活的生气。其美学价值首先就体现于这种先进的审美理想中。在技法上，达·芬奇成功地运用了“渐隐法”绘画技法。人物形象与背景界限不太明晰，人物轮廓不那么明确，仿佛融入背景之中。尤其是在该人物形象的眼角和嘴角处，作者着意使用了“渐隐法”绘画技法，让眼角和嘴角渐渐融入柔和的阴影之中，从而造成了含蓄的艺术效果，极大地丰富了形象的意蕴。

达·芬奇（1452—1519） 意大利画家、雕刻家、诗人、音乐家、工程家、建筑家、植物学家、数学家、科学家，与米开朗琪罗、拉斐尔并称“文艺复兴后三杰”。1452年生于佛罗伦萨附近的芬奇镇，因此取名叫芬奇。毕业于意大利理工学院。达·芬奇用绘画把科学知识和艺术想象有机地结合起来，使当时绘画的表现水平发展到一个新阶段。绘画理论方面，他把解剖、透视、明暗和构图等零碎的知识整理成为系统的理论，对欧洲绘画的发展影响很大；在地质学、物理学、生物学和生理学等方面，他提出了不少创造性见解；在军事、水利、土木、机械工程等方面，也有重要的设想和发现。其代表作有《岩间圣母》《最后的晚餐》《蒙娜丽莎》《圣母子与圣安娜》《自画像》等。另著有《绘画论》，并留下了大量的草图速写及有关自然科学工程等的手稿。

中华艺术宫 位于上海市的国家重点美术馆。此馆由中国2010年上海世博会中国国家馆改建而成，于2012年10月开馆，总建筑面积16.68万平米，展示面积近7万平米，拥有35个展厅。公共教育空间近2万平米，配套衍生服务经营总面积达3000平方米。中华艺术宫是集公益性、学术性于一身的近现代艺术博物馆，以收藏保管、学术研究、陈列展示、普及教育和对外交流为基本职能，坚持立足上海、携手全国、面向世界。自开馆试展后，参照国际艺术博物馆运行的经验，逐步建立了政府主导下理事会决策、学术委员会审核、基金会支持的“三会一体”运营架构。以打造整洁、美丽、友好、诚实、知性的艺术博物馆的目标，中华艺术

宫以上海国有艺术单位的收藏为基础，常年陈列反映中国近现代美术的起源与发展脉络的艺术珍品；联手全国美术界，收藏和展示代表中国艺术创作最高水平的艺术作品；联手世界知名艺术博物馆合作展示各国近现代艺术精品，成为中国近现代经典艺术传播、东西方文化交流展示的中心。

上海博物馆 位于上海市的古代艺术博物馆。此馆创建于1952年，其前身可追溯至1874年3月成立的亚洲文会上海博物院。上海博物馆是首批中央与地方共建国家级重点博物馆和首批国家一级博物馆、首批全国古籍重点保护单位，馆藏文物102余万件，其中珍贵文物14.5余万件，文物收藏包括33个门类，涵盖实证中华优秀传统文化的各类代表物证，是全球收藏中国古代艺术门类最齐全的博物馆之一。上海博物馆以打造中华文化的“精神家园”和人类文明的“百科全书”为立馆使命，守中华优秀文化之正，创中外文明交流互鉴之新，通过收藏、保护、研究、展示、传播等核心功能，持续为公众教育、欣赏、深思和知识共享提供更有深度和温度的体验。2024年2月，历时六年建设，位于上海市浦东新区世纪大道1952号的上海博物馆东馆正式启用，迎来首批观众。同时，“青铜馆”试开放、“星耀中国”展开幕，拉开上博东馆“开放三部曲”的序幕。上海博物馆东馆将成为一个集中国古代艺术收藏展示、古代文化教育、古代文化研究与交流及公众文化休闲娱乐的开放性公共平台。该馆将首次设立开放式文物保护修复陈列，通过现场展示方式，展现书画装裱和青铜、陶瓷器修复的工艺过程，使观众可以直接看到文物修复工作的实际情况，让过去深藏于博物馆背后的这一重要功能向公众揭开神秘面纱。

浦东美术馆 位于上海市的现代美术馆。此馆由让·努维尔事务所设计。位于陆家嘴滨江第一线，紧邻东方明珠塔、上海国际会议中心，总建筑面积40590平方米。向西延伸到黄浦江面，与沿江景观规划及东岸贯通工程相结合；东侧的绿地成为从美术馆延伸出的一个艺术公园，也是举办音乐节、艺术节等重大户外活动的草坪公园。

《庐山高图》 明代画家沈周创作的一幅山水画作品。此作品为纸本设色，现藏于中国台北故宫博物院。此图描绘的是庐山的景象，画中有白云、杂树、石阶、小路以及人物等。这幅图在技法上借鉴元代画家王蒙的笔意，笔法稳健，气势雄沉，具有强烈的节奏感和力量感。山峰多用解索皴，皴染厚重灵动；中段山峦则用折带皴，皴笔精细，墨色较淡，表现出崖壁的险峻。左边崖壁先勾后皴，墨色较重，并以焦墨密点，显得苍郁幽深。

沈周（1427—1509） 明代画家、书法家、文学家、医学家。字启南，号石田，晚号白石翁。沈周的山水画艺术继承“元四家”之一的王蒙画风，旁涉南宋院体风格，形成构图严谨、笔法工整、布局缜密的风格。后主要取法吴镇，兼营倪瓒、黄公望等人画法，形成其构图简练、

用笔凝重、笔墨浑厚苍茫、草草而成的特点。从绘画风格上来说，大致可分为奠定基础的早期，形成与发展的中期，笔墨浑厚、线条老辣、意境深远的晚期三个阶段。

《木镜》 美国艺术家丹尼尔·罗津创作的装置艺术作品，创作于2014年。木镜由上千片木片组成，每个木片的下方都藏着一个电动马达，可以按照指令调整木片的倾斜角度。木片倾斜的角度不同，会产生明暗的变化。假如把每个木片看成一个单独的像素的话，数千片木片凑在一起，就组合成了一个“黑白屏幕”。丹尼尔用一个摄像头对着来访的观众，捕捉到的图像用这个“木头屏幕”即时播放出来，就形成了类似镜子的效果。

丹尼尔·罗津 美国艺术家。以其独特的交互式装置艺术闻名。他创作的作品常以镜像和反射为主题，利用传感器和计算机程序实时反映观众的形象或动作，让观众参与到艺术创作中。这些多样化且创意十足的作品常在世界各地的美术馆、画廊和艺术展上展出，吸引大量观众参与其中。此外，作为一名教育家，罗津在多所艺术学院担任教授，指导学生探索艺术与技术的交叉点，并积极参与艺术科技研究，推动艺术创新与发展。

中国国家博物馆 位于北京市的现代化综合性博物馆。此馆位于北京市天安门广场东侧，东长安街南侧，与人民大会堂东西相对称，是代表国家收藏、研究、展示、阐释中华文化代表性物证的最高历史文化艺术殿堂，负有留存民族集体记忆、传承国家文化基因、促进文明交流互鉴的重要使命，也是国家文化客厅。设计师为张开济。中国国家博物馆现有藏品近143万件，时间跨度从远古时期到中国特色社会主义新时代，涵盖古代文物、近现代文物、图书古籍善本、艺术品等多个门类。其中，古代文物83.5万件（套），近现代文物35万件（套），图书古籍善本24.2万余件（册），共有一级文物近6000件（套）。涉及甲骨、青铜器、瓷器、玉器、金银器、钱币、佛造像、古籍善本、碑帖拓本、墓志、玺印、书画、雕塑、漆木家具、砖瓦石刻、珐琅器、玻璃器、丝织品、工艺品、老照片、民族文物、民俗文物、革命文物等等，具有独特鲜明特点，展现和见证了中华5000多年文明的血脉绵延与灿烂辉煌。

第一单元 观看之道

《空白签名》 比利时画家马格利特创作的油画作品。此作品创作于1965年，为布面油画，现藏于美国华盛顿国家画廊。这幅画的构图利用了树干的遮挡，让树干前后的景色在视觉上形成错觉，人的大脑在接收到这样的画面时，会将这些被树干分割的单独的元素组合成“连贯”整体。因此，骑马的人被背景中的树干一分为二，但却仍然有完整的形象。

马格利特（1898—1967） 比利时超现实主义画家。他的画风带有明显的符号语言，作品真实地表现日常场景，不作变形歪曲，但事件与细节的意外组合，产生了奇特怪诞的神秘意味。他对波普艺术的影响十分重大，代表作品有《戴圆顶硬礼帽的男子》《白纸委任状》《空白签名》等。

空白签名 布面油画 1965年 马格利特(比利时) 美国华盛顿国家画廊藏

《枯木寒鸦图》 明末清初画家朱耷的花鸟画作品。此作品现藏于故宫博物院。作品表现了隆冬时节，四只落寞的寒鸦在残石败枝上栖息的情景。寒鸦的羽毛先以淡墨晕染，趁淡墨未干罩以浓墨，浓淡墨交融处显现出羽毛柔软、细密的质感。鸟的眼眶为一笔圈成的椭圆形，靠近上眼眶处以重墨点睛，一副“白眼向人”的神色顿现笔底。鸟儿孤傲不驯的神态最能体现作者坚韧倔强、磊落不羁的个性。

朱耷（1626—1705） 明末清初山水画家。字刃庵，号八大山人、雪个、个山等。明太祖朱元璋的第十七子朱权的九世孙，明亡后落发为僧。他的书画以夸张的水墨写意闻名，笔墨凝练沉毅，风格雄奇隽永。他的山水画笔致简洁，静穆疏旷。代表作品有《枯木寒鸦图》《芦雁图》等。

枯木寒鸦图 纸本设色 明末清初 朱耷 故宫博物院藏

《山水清音图》 明末清初画家石涛创作的山水画作品。此作品为纸本水墨，现藏于上海博物馆。画家截取崇山峻岭之一段，通天贯地，满布整个画面。山石以粗毫逆笔勾勒，朴拙酣畅。披麻皴、解索皴、荷叶皴、折带皴，各种皴法交织使用，“峰与皴合，皴自峰生”，令山川骨脉纷然。又以尖笔剔丛草，劲挺柔韧，富于弹性，加之满山的浓墨重点，巧拙互生、粗细互补，枯湿浓淡兼施、轻重疾徐并用，构成一派点与线、笔与墨的交响，浑沌氤氲。向左偃伏的茸草，逆势右出的虬松，浓密茂盛的竹林，不同的笔势，营造出一种“山雨欲来风满楼”的撼人气势与壮美豪情。尤其是那繁密的打点，更是作者特有的笔墨。就如石涛本人所概括的：“点有风雪雨晴四时得宜点，有反正阴阳衬贴点，有夹水夹墨一气混杂点，有含苞藻丝缨络连牵点……”千点万点，点出了峰岩重列、山川掩映的浑厚华滋，使画面蒸腾着墨气溟濛、淋漓苍莽的生生之气，令观者回肠荡气、心旷神怡。

山水清音图 纸本水墨 明末清初
石涛 上海博物馆藏

石涛（1641—约 1718） 明末清初山水画家。明靖江王朱亨嘉之子，明亡之际出家为僧，僧名元济，一作原济，别号石涛、大涤子等，与弘仁、髡残、朱耷合称“明末四僧”。早年山水师法宋元诸家，画风疏秀明洁，晚年用笔纵肆，墨法淋漓，格法多变，尤精册页小品；花卉潇洒隽朗，天真烂漫，清气袭人；人物生拙古朴，别具一格。工书法，能诗文。存世作品有《石涛罗汉百开册页》《搜尽奇峰打草稿图》《山水清音图》《竹石图》等。著有《苦瓜和尚画语录》，名言有“一画论”“搜尽奇峰打草稿”等。

第二单元 画家之眼

《马头画像》 德国画家德·阿瓦皮诺创作的素描作品。此作品现藏于德国柏林版画素描博物馆。作品由黑、红棕两种色彩的铅笔在纸上绘制而成，使得画面有一种独特的氛围感。画面中的马表现出激烈的运动感，在画面的暗部，画家的线条更粗，交叠的线条也更加密集，而在较浅的部分，线条更细，使用的线条也更少，同时画家通过对白色纸张的利用，表现出了马头鼻翼上的高光。

马头画像 纸上黑色铅笔及红棕色铅笔 1596—1597年
德·阿瓦皮诺(德国) 德国柏林版画素描博物馆藏

《威尼斯大运河，从弗兰吉尼宫到圣马尔库拉教堂》 意大利画家卡纳莱托创作的布面油画作品。此作品约创作于1738年，现藏于美国保罗·盖蒂博物馆。这幅作品描绘了威尼斯大运河的上游，是一幅典型的风景画。观众的视角位于运河的中央，周围是船舶和沿岸建筑。卡纳莱托描绘的许多建筑物至今仍然屹立着，例如远处左侧的弗兰吉尼宫，在宫殿的右侧，可以看到圣杰雷米亚教堂圆顶上的灯笼，随后是圣杰雷米亚的斜坡小堡。

威尼斯大运河，从弗兰吉尼宫到圣马尔库拉教堂 布面油画 1738年
卡纳莱托(意大利) 美国保罗·盖蒂博物馆藏

卡纳莱托（1697—1768） 意大利画家。作为威尼斯、罗马和伦敦的城市景观画家，卡纳莱托的作品往往介于真实与想象之间，在描绘城市真实景观的基础上，画家会进一步借助想象，为画面增加能够体现当地文化面貌的场景和人物。他的大部分早期艺术作品都是“取材于自然”，这与当时在工作室完成绘画的惯例不同，画家通过对正确透视的精准运用，再现了当时城市的景象。代表作品有《圣马克广场》《威尼斯的广场》《圣露西大运河》等。

《青岛红楼》 中国画家吴冠中创作的木板油画作品。此作品创作于1975年，现藏于中华艺术宫。作品是画家对青岛八大关景区红瓦绿树、碧海蓝天的美妙场景的写生作品。画家故意将树木的绿色处理得略微暗淡，凸显出阳光照射下那一片明亮的白墙红瓦。作品以红色屋顶和白色墙壁为主要元素，构成了热烈的色彩氛围。此作清晰显露出作者对于形式美的敏感把握，那看似单一重复的一幢幢房屋，化为不同形状与大小的红白点或面，画家以自由奔放的笔触搭起结构与色彩的桥梁，使画面充满音乐般的节奏和韵律。

吴冠中（1919—2010） 中国画家。他兼擅中国画与油画，强调画面的形式美，在中西绘画融合方面有突出的成就。吴冠中在艺术理念上受到林风眠、吴大羽等老师的影响，尤其是林风眠中西融合的艺术主张与艺术实践对他影响较大。吴冠中在老师林风眠的基础上，进一步强调画面的形式美感。他的江南水乡系列作品、西南少数民族民居系列作品、植物花卉系列作品等，共同的特征是画面抽象而自在，在运用彩墨、点线造型的同时，更新并丰富了作品的艺术语言，使作品既具有中国的造型特征和文化内涵，又具有现代的形式美感与审美趣味。代表作品有《青岛红楼》《黄河》《都市之恋》《荷塘春秋》等。

青岛红楼 木板油画 1975年 吴冠中 中华艺术宫藏

第三单元 书香四海

《彷徨》 1926年北京北新书局出版的图书。此书是中国作家鲁迅创作的小说集。书籍设计者为陶元庆。《彷徨》的封面采用了橙红色为底色，使用简洁的几何图形表现了三个人物呆坐椅上，在望着天空说着闲话，太阳在天空中即将落下。这一场景的寓意与鲁迅《彷徨》中所表现的中国知识分子的心态不谋而合，整个画面的象征和写实相结合，非常贴切地传达了彷徨的精神状态。

陶元庆（1893—1929） 中国装帧艺术家。自幼喜好绘画。初学工笔画，善花草及仕女。后学西画，尤擅长书籍装帧。1924年结识鲁迅，曾为鲁迅画像，并为鲁迅小说集《彷徨》设计封面。他的书籍装帧设计作品往往构思奇巧，简练浑厚，笔墨精到。除了《彷徨》，陶元庆还为鲁迅的散文集《朝花夕拾》、译制作品《苦闷的象征》《出了象牙之塔》等设计过封面。

彷徨 封面设计 1926年 陶元庆

《福禄寿喜图辑》 2004年山东美术出版社出版的图书。此书是中国作家唐家路编著的画册类图书。书籍设计者为王承利。该书收录中国历代有关福禄寿喜的图案。这本书的装帧设计采用了传统绵纸印制，为左开式设计，书中的字体设计也模仿了雕版印刷字体的特征，很好地还原了我国传统工艺的独特审美特征及造型观念、造型手段和艺术风格。

福禄寿喜图辑 装帧设计 2004年 王承利

《我们的中国》 2016年生活·读书·新知三联书店出版的图书。此书是中国学者李零编写社科类文献图书。书籍设计者为李猛。此书分为四个分册：《茫茫禹迹》《周行天下》《大地文章》《思想地图》。整套书以绿色为主体基调，并选用了古代的文物、建筑图像做基本素材。将文物图像进行图案化处理之后使用在封面设计中。为了贯彻整体的装帧，李猛还从四个封面图案中提取了核心的图形元素，设计成每一册书的标志，点缀在书中的目录和每一册的封底。扁平化的标志设计也是《我们的中国》富有时代感的体现。

我们的中国 装帧设计 2016年 李猛

第四单元 点亮希望

《双龙戏珠》 中国灯彩工艺师何克明创作的上海灯彩作品。此作品现藏于北京民族文化宫。作品中的两条巨龙以一颗巨大的夜明珠为轴心，凌空盘旋，翻腾起舞。金色天龙威猛神勇，红色地龙沉稳矫健。龙身上的每个鳞片都要经过三道工序，周身数千个鳞片，金碧辉煌，熠熠生辉。

双龙戏珠 灯彩 现代 何克明 北京民族文化宫藏

《龙凤呈祥》 中国灯彩工艺师吕协庄创作的上海灯彩作品。此作品现藏于上海工艺美术馆。作品中龙凤造型隔着龙珠四目相对，振翅欲飞，惟妙惟肖。其中五彩祥云的部分，选用尼龙纱，而非惯用的丝绸，周身叠加图案型的民间纹样装饰，极具审美价值和艺术价值。其创作者吕协庄是上海灯彩非遗传承人，师从高级工艺美术师何克明。在继承何克明先生的灯彩特征和出色技艺的同时，创新性地将新题材、新材料、新技术运用于现代灯彩中，极大地丰富了上海灯彩的品类与内涵。其创作的作品着重在“色”和“神”上进一步凸显灯彩的艺术特色，造型生动精致，色彩鲜艳而不俗，灯体透明，栩栩如生。

龙凤呈祥 灯彩 现代 吕协庄 上海工艺美术馆藏

正月十五闹元宵 金山农民画 2022年 陆卓彦

农民画 通俗画的一种。这种艺术形式体现了农民对生活的独特理解和感受，是他们表达情感、记录生活的重要载体。农民画风格奇特，手法夸张，色彩鲜艳，具有强烈的视觉冲击力。农民画的创作范围广泛，不仅包括农民自印的纸马、门画、神像等，还涵盖了在炕头、灶头、房屋山墙和檐角绘制的吉祥图画。这些作品通常描绘的是农村的自然风光、农民的劳作场景、以及他们心中的美好愿景，反映了农民的生活状态和精神面貌。农民画作为一种民间艺术，具有深厚的历史文化底蕴和独特的艺术价值。它不仅丰富了农民的精神文化生活，也为我国的艺术宝库增添了宝贵的财富。

滚灯 传统表演时使用的大型球形道具。起源于江浙一带，以其任意旋转而烛火不灭得名，最早记载可追溯到宋朝，制作历史有八百年之久。滚灯的制作极其考究，以竹木制球，内设烛台，外包红绢内点蜡烛，辗转相环，旋转飞覆，而灯不倾灭，充分体现了古代民间艺人的才智。

第五单元 美术馆之约

四方当代美术馆 位于江苏省南京市的当代美术馆。此馆由美国建筑师斯蒂文·霍尔设计。设计充分发掘移动视角、不同空间层次以及广阔薄雾与水域的优势，展现出中国早期绘画深邃交错的神秘空间特色。美术馆是由平行透视空间的“场域”和竹子制成的黑色混凝土花园墙组成，一个轻质量体悬浮在花园墙之上。美术馆首层为笔直的通道，而上方体量的通道则逐渐转变为蜿蜒的结构；上层的画廊悬浮在高空中沿顺时针方向展开，在到达观赏南京城远景的最佳视角处终止。

四方当代美术馆 2013年 斯蒂文·霍尔(美国) 位于江苏省南京市

西岸美术馆 位于上海市的美术馆。此馆由英国建筑师戴卫·奇普菲尔德带领的建筑事务所担纲建筑设计，历时三年建造完成，建筑面积为2.5万平方米。西岸美术馆的开启也预示着“西岸美术馆与蓬皮杜中心五年展陈合作项目”拉开序幕。美术馆地块呈三角形，位于宽阔的滨江绿化带的最北端，龙耀路与黄浦江的交汇处。围绕该建筑的地面广场被抬升至洪泛区之上，黄浦江景致一览无余。顺着广场东侧边缘的台阶而下，可至邻近河岸的休息平台。该建筑不仅是矗立于项目基地上的一座独立建筑，也扮演优化基地与黄浦江、公园之间联系的公共角色。西岸美术馆以公共性和国际性为原点，突破美术馆的固有范畴和传统边界，邀请人们参与现当代艺术的文化体验。

西岸美术馆 2019年 戴卫·奇普菲尔德(英国) 位于上海市

西海美术馆 位于山东省青岛市的美术馆。西海美术馆因美术馆建筑与花园呼应社区艺术生态理念，成为以当代艺术助力城市发展的新“标签”。西海美术馆由法国建筑师让·努维尔设计，法国景观设计师吉尔·克莱芒共同参与打造。让·努维尔将光影在建筑空间及材料中的运用发挥到了极致，美术馆大量使用玻璃和阳极氧化铝幕墙，令海影天光与建筑交相辉映。努维尔挑战了美术馆“白盒子”的传统，大面积开窗引入城市自然景观，展厅连廊间设有封闭及开放式展示空间，可放置雕塑或装置类作品以丰富展览序列；国际专业音乐厅设计团队打造的礼堂，可承载音乐、表演、电影、多媒体艺术等多种表现形式。整座美术馆山海环拥，坐落在绿化率高达75%的西海艺术湾内。吉尔·克莱芒将美术馆的屋顶露台精心打造成了一座充满神秘气息的花园，种植了多达27种植物；在美术馆周围8万平方米的户外花园里种植了上百种植物。克莱芒以合理的逻辑保留海岸、大海与花园之间的和谐关系，将他独到的花园理念应用于美术馆的景观设计，山海、田野、建筑与廊道成为构成景观花园结构与格局的主要元素，充分体现了尊重自然生态的理念，堪称当代世界生态型文化建筑的典范。

西海美术馆 2019年 让·努维尔(法国) 位于山东省青岛市

埃尔米塔什博物馆 1762 年 位于俄罗斯圣彼得堡

埃尔米塔什博物馆 位于俄罗斯的博物馆。该馆最早是叶卡捷琳娜二世女皇的私人宫邸。1764 年，叶卡捷琳娜二世从柏林购进伦勃朗、鲁本斯等人的 250 幅绘画存放在冬宫新建的侧翼“埃尔米塔什”（名字源自古法语，意为“隐宫”。由法国建筑师让·巴蒂斯特·瓦林·德·拉·莫斯设计），该博物馆由此得名，占地面积约 9 万平方米。不仅是欧洲的美术，这里还展示着印度、中国等世界范围内的众多古代遗物、美术作品。关于古俄罗斯文化、游牧民族文化方面，也可以从中得以了解。

纽约大都会艺术博物馆 位于美国纽约的艺术博物馆。该馆占地面积为13万平方米，收藏有300余万件展品。纽约大都会艺术博物馆采用的是新古典主义建筑风格，体现了欧洲古典建筑与现代建筑的结合。博物馆的建筑立面采用红色砖墙和白色石灰岩构成，这种材料和造型的设计让建筑具有鲜明的现代气息。纽约大都会艺术博物馆的屋顶设计十分特别，有一半是平的，一半是折线状的，这个设计使建筑的线条感更加流畅，同时也能够满足日光控制的需求。纽约大都会艺术博物馆所占地面积非常大，可以说是一个城市中的“博物馆城”，建筑的空间布局非常合理，不仅能够满足游客的观赏需求，还能够满足博物馆内部管理和运营的需要。

纽约大都会艺术博物馆 1870年 位于美国纽约

“

后记

本册教学参考资料根据教育部颁布的《义务教育艺术课程标准（2022年版）》及国家教材委员会专家委员会审核通过（2024）的《义务教育教科书（五·四学制）·艺术·美术·六年级上册》编写而成。

编写过程中，上海市课程教育教学研究基地（中小学课程方案基地）、上海市心理教育教学研究基地、上海基础教育教材建设重点研究基地及上海市美术教育教学研究基地（上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地）给予了大力支持，在此表示感谢！同时对编写过程中提供帮助的徐耘春、陆剑、冯昕、巫靓、沈灵敏、卢奕、张爱梅、严颖豪、王威等老师也表示感谢！

我们真诚地希望广大教师在使用本册教学参考资料的过程中提出宝贵建议。我们将集思广益，不断修订与完善，从而最大程度地发挥出教学参考资料在美术教学中的作用。

按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定，我们已尽量寻找著作权人支付报酬。著作权人若有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

联系方式

联系电话：021-53203916（内容质量问题）

021-53203944（印装质量问题）

邮箱地址：shuhuajcbjs@163.com

”

经上海市教材审查和评价委员会审查 准予使用
准用号: SD-CJ-2024011

艺术·美术教学参考资料

六年级 上册

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5479-3389-3

9 787547 933893 >

定价: 116.00 元 (含配套资源)