

义务教育教科书（五·四学制）

— 美术 —

教学参考资料

七年级 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

七年级 上册

艺

本

◎ 上海书画出版社

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. 七年级 上册 / 潘耀昌主编. -- 上海 : 上海书
画出版社, 2024. 7. -- ISBN 978-7-5479-3392-3

I . G633.955.3

中国国家版本馆CIP数据核字第202485YA77号

总 主 编 潘耀昌

副总主编 章德明

分册主编 何 洁

编写人员 赵鸣歧 耿明松 沈 琪 江 浩

徐凌瑛 申元元 张爱梅

责任编辑 严颖豪 王 威

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 七年级 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	5.5
书 号	ISBN 978-7-5479-3392-3
定 价	108.00元 (含配套资源)
价格依据文号	沪价费[2017]15号

目录

▶ 第一单元 书画同源	2
▶ 第二单元 生命的脉动.....	16
▶ 第三单元 国潮国风.....	34
▶ 第四单元 皮影寻踪.....	44
▶ 第五单元 经典动起来.....	60
▶ 拓展资源.....	72

第一单元

书画同源

一 | 单元解读

【单元结构图】

第1课 翰墨雅韵

学习任务

认识书法艺术审美的多样性和独特性，并用书法的语言分析作品。

学习内容概述

- ① 构形之美。
- ② 书写之道。

学习与实践栏目概述

- ① **互动交流** 观察《礼器碑》，分析字形中的结体之美。
- ② **思考分析** 参考范例，分析《孔侍中帖》的章法之美。
- ③ **作业要求** 临摹经典碑帖，体会书写之美。
- ④ **探究拓展** 探寻“母”字字体的古今演变。

第2课 写意墨韵

学习任务

参观美术馆，选择一幅写意中国画作品，完成一份欣赏小笔记。

学习内容概述

- ① 以书入画。
- ② 缘物寄情。

学习与实践栏目概述

- ① **互动交流** 探究《草书临阁帖》与《葫芦图》两件作品的相同点。
- ② **思考分析** 讨论齐白石经典画论的含义。
- ③ **作业要求** 欣赏美术馆中的写意画作品，完成一份欣赏笔记。
- ④ **探究拓展** 探究朱耷作品中的情感世界。

【单元目标】

- ① 了解中国的书法和写意花鸟画基本的表现形式和艺术魅力，知道笔墨和线条是中国书画共同的造型元素。
- ② 通过交流探讨、临摹体验、心得分享，运用中国书法与写意花鸟画的美术语言深入欣赏、分析作品。
- ③ 理解“书为心画”“缘物寄情”的审美本质，理解“书画同源”的文化内涵。

单元任务

体会中国书法与中国画的审美异同，观摩经典书画作品，并进行学习分享。

【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“体会中国书画的审美异同，观摩经典书画作品并进行学习分享”作为单元任务驱动，通过对书法和写意花鸟画的赏析，在了解书法的不同书体、书法的基本欣赏方法、写意花鸟画的特点及其基本审美原理的过程中，帮助学生认识到：文字的书写与对物象的描绘都离不开中国独特的笔墨工具；进而通过对具体案例的解读，品悟“中国书法和中国画艺术的审美核心在于线条和笔墨”，理解艺术家通过“书为心画”和“缘物寄情”两种殊途同归的方式来表达自身的情感，由此帮助学生建立起“书画同源”的概念。

本单元围绕单元任务展开学习与探究，设置了《翰墨雅韵》《写意墨韵》两课学习内容，以“为什么中国书法和中国画有着共同的源头”这样的情境问题，通过“构形之美”“书写之道”“以书入画”“缘物寄情”等学习内容，基于两课各具独立又相互关联的学习任务，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中国书法的书体演变、书法作品的欣赏角度、写意画的特点，以及笔墨这一中国书画共同的审美基础，指导他们运用临摹体验、学习小报、心得分享等形式，呈现出对“书画同源”这一观点的理解。

【单元评价】

- ① 能知道并介绍三位中国古代书法家及其代表作品，能知道并介绍三位古代中国画画家及其代表作品，知道三种以上的书体并能简要描述它们的特点。
- ② 能参观一次博物馆的古代书画展，并在观摩后，能从“书画同源”的角度完成一份欣赏笔记。
- ③ 能讲述中国书法与中国画的共同点，并能与他人分享对“书画同源”的理解。

【单元情境】

情境一：赵孟頫的题画诗

结合赵孟頫的《秀石疏林图》，以题画诗内容“石如飞白木如籀，写竹还于八法通”为单元情境，引导学生展开对“书画同源”现象的思考。教师可通过图解式的解读，如展示与“石

如飞白”“木如籀”“八法”相应的书画作品的局部，帮助学生理解此题画诗的含义。同时，通过问题的前置，引导学生从好奇和疑问中出发，引发他们对探究书法与中国画共同的艺术源头的兴趣。

情境二：郑燮的题画诗

清代画家郑燮有一首题画诗：“山谷写字如画竹，东坡画竹如写字。不比寻常翰墨间，萧疏各有凌云意。”教师可以以此创设单元情境，引出单元的驱动性问题：“为什么郑燮认为黄庭坚写字如同画竹子，而苏轼画竹子又好像在写字呢？”教师可通过图文并茂的方式引发学生的好奇，继而帮助他们展开对“书画同源”现象的思考。

二 | 课例设计

第1课 翰墨雅韵

【教学目标】

- ① 知道中国的书法有不同的书体，了解中国字体演变的大致历程；知道笔法、结构、章法是书法艺术的基本要素；知道中国的书法是实用性与审美性的结合。
- ② 通过观察、交流、分析、讨论，品读书法作品的结构之美和章法之美；通过临摹实践，体会毛笔工具的独特性与表现性。
- ③ 理解“书为心画”的内涵，理解书法艺术传情达意的审美追求。

【教学重难点】

教学重点 解析王羲之《孔侍中帖》的笔法、结构和章法之美。

教学难点 理解书法艺术的审美意蕴与工具、情感的内在关系。

【教学准备建议】

教具准备建议 演示文稿、书法作品图片、学习任务单、书法毛边纸、毛毡、毛笔、墨汁等。

学具准备建议 学习任务单、书法毛边纸、毛毡、毛笔、墨汁等。

【教学活动】

课例情境导入

教师可以采用辩论的形式作为本课的情境，如“有人说书法和中国画其实是一回事，也有人说书法和中国画是完全不同的两个门类，你怎么看？”通过开放式的、各抒己见的小辩论，

激起学生探究问题的兴趣，并通过进一步补充单元的情境，帮助他们确立本单元的任务与目的：“书法是什么？书法的艺术特点又在哪儿？”

■ 活动一：构形之美

■ 活动问题建议

- ① 观察后母戊鼎上的“母”字，识别其不同的书体写法，并根据书体的演变顺序进行排序。
- ② 比较楷、隶、篆三种不同书体，分析它们在结体和用笔上有什么差别？
- ③ 观察《礼器碑》范例的字形结构，说说教科书所展示的《礼器碑》局部中，哪几个字体现出对称之美？哪几个字体现出避让之美？
- ④ 参考教科书中的案例分析，根据《孔侍中帖》中用虚线圈画出的字组，分析这件作品中的章法组合规律。

◆ 活动内容建议

本学习内容旨在帮助学生认识和了解不同的书体特点及书体演变的过程，进而在对具体作品的案例分析中，了解到书法艺术的美感与作品中的结构、章法有着密不可分的联系。教师应将本活动的教学重点聚焦于对书法语言的品读，对一些事实性知识，如书体的演变、不同书体的特点、书法作品、书法家等知识内容能了解即可。教学重点应在于通过书法作品中对称、避让、大小、轻重、粗细等美术语言的观察分析，引导学生从审美的层面积极地欣赏书法艺术，切忌将书法知识的讲授当成教学的最终目的。本学习内容的设计立足通过“观察”“比较”“实践”等形式，让学生在品读和实践中发现传统书法的魅力。问题设计应体现层次性和递进性，指向明确，能让学生真正觉得可行、可为和可悟。此外，教师可以尝试结合书法临写实践，帮助学生更为立体地感受书法艺术的魅力，有助于将书法欣赏的教学带入更开阔的层面。

■ 活动二：书写之道

■ 活动问题建议

- ① 将教科书第7页上的《黄州寒食帖》和颜真卿《祭侄文稿》进行对比，选择一个分析角度，如字形的大小，笔画的轻重、粗细等，思考两幅作品中的章法有什么异同？
- ② 结合《黄州寒食帖》和《祭侄文稿》两件作品的内容和章法变化，分析创作者所表达的情感，并选择最适合的形容词进行描述。

◆ 活动内容建议

教师可先从对书法作品的内容品读开始，引导学生体会文辞中内在的情感变化，再引导学生从审美的角度分析书法语言与书家情绪变化之间的联系，比如字的大小，笔画的粗细，字与字的距离，书写中的修改等分别表现出书家怎样的思想感情，以此帮助学生理解“书为心画”的概念。

作业及创作方法

■ 作业内容建议

① 选择教科书中的一件书法作品，如《礼器碑》或《颜勤礼碑》，尝试临摹其中的几个字或整幅作品。

② 揣摩范本书体在用笔和结体上的变化，并分享书写体会。

◆ 作业方法建议

① 在临字之前，学生可先进行抽象式的笔性练习，如干湿、浓淡、粗细、快慢的线质练习；练习直线与曲线，体验毛笔笔锋变化的丰富性以及手臂、手腕配合运动的感受。

② 选字宜少不宜多，精选一到两个字进行重点临习；练习的格子不宜太小，边距20厘米以上的方形格子为佳；通过放大式的临摹，揣摩体会范字的笔画和结体；书写速度宜慢不宜快；可采用学生先自临，教师示范讲解，学生再重临的方式进行书写练习。

【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	能清晰地表述出书法是实用性与审美的结合。 (审美感知、文化理解)
	活动表现	能运用描述、分析、解释、评价的欣赏方法，从笔画、结体与章法等角度赏析作品。(审美感知、文化理解)
	协作表现	积极参与同伴间的交流讨论，能提出建设性观点和建议。(文化理解)
学业成就	作品解读	能说出三种以上的书体，能基本准确讲述书体的演变顺序，能用美术的语言分析笔法、结构、章法中的一个要素。(审美感知、文化理解)
	成果展现	能表现五种以上不同线条的形态，能较准确地临摹范字的笔画和结构。(审美感知、艺术表现)

【拓展建议】

本活动侧重于对汉字书体演变过程的学习探究。举例典型的大篆字体，引导学生通过自主学习的方式了解汉字从古至今的演变历程。教师应从书体形成的原因出发（如书写实用性

需求、书写材料的变迁等），为学生提供深入理解书体与书写关系的必要指导。

第2课 写意墨韵

【教学目标】

- ① 知道中国写意画的特点，了解线条、墨色是写意画的造型基础；知道“诗、书、画、印”一体是中国画独有的形式。
- ② 通过观察、交流、分析，品读写意画中“以书入画”的审美特色；通过观摩展览，分享对“书画一体”的理解和体会。
- ③ 理解写意画“似与不似”的美学观点，理解“缘物寄情”的审美意蕴与内涵。

【教学重难点】

教学重点 理解中国写意画中“以书入画”的现象。

教学难点 解读笔墨意韵与画家思想情感的内在联系。

【教学准备建议】

教具准备建议 演示文稿、学习任务单、彩色铅笔、签字笔等。

学具准备建议 学习任务单、彩色铅笔、签字笔等。

【教学活动】

课例情境导入

本课可延续前一节课所提出的“书画同源”的情境问题，以书法为切入口，通过学习回顾，帮助学生再次理解笔墨是书法艺术的基本元素。以此为导学情境，引出对中国书画同根同源现象的思考。教师可出示《草书临阁帖》和《葫芦图》展开本课的欣赏活动。

活动一：以书入画

■ 活动问题建议

- ① 观察并比较书法《草书临阁帖》和中国画《葫芦图》两件作品间的异同，探究书画作品中线条的运动轨迹。
- ② 比较《草书临阁帖》和《葫芦图》，除了两件作品中相似的线条之外，你还能发现哪些相通之处？

③ 齐白石曾说过：“作画妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世。”你如何理解这句话的含义？尝试借用教科书中的作品进行分析说明。

◆ 活动内容建议

本学习活动应包含两个维度。第一个维度旨在帮助学生从造型元素的角度直观地理解“以书入画”的概念。通过《草书临阁帖》和《葫芦图》两件作品的比较，引导学生认识书画中的笔墨共性。教师可引导学生通过“书空”“对比观察”等方式来感知《草书临阁帖》线条的墨色变化、字组和行距间的疏密变化，并指导他们用抽象思维去比照《葫芦图》，如相似的墨色变化、相似的空间变化等，并由此上升到审美层面，理解两者间的相通处。第二个维度应立足于思维层面，以齐白石的“似与不似”问题，引发学生头脑风暴，教师可以通过小辩论赛等形式，组织学生开展具有一定思辨性的学习活动。

■ 活动二：缘物寄情

■ 活动问题建议

- ① 观察并描述郑燮《竹石图》中竹子的状态是怎样的？
- ② 中国画巧妙地结合了“诗、书、画、印”这四种表现形式，从而创造出富有诗情画意的独特艺术风格。你了解“诗、书、印”对于画作的作用与意义吗？
- ③ 中国画常常通过描绘物象来传达画家的思想、情感、观点或哲理。你知道中国画中的常见物象都有什么寓意吗？
- ④ 结合作品的题诗、落款和印章，讨论画家想通过《竹石图》表达怎样的含义？

◆ 活动内容建议

本学习活动应围绕“缘物寄情”“物我交融”展开，通过对《竹石图》的欣赏解析，帮助学生理解作品物象与作者思想情感内在的联系。教学可紧紧围绕“描述”与“分析”这两个行为做文章，做实做细侧重审美感知的学习活动，帮助学生由具象的分析层面逐步走向抽象的思维层面。可借助欣赏学习单，设计形式多元的学习活动。

■ 作业及创作方法

■ 作业内容建议

- ① 参观博物馆，选择一件写意作品，从笔墨意韵与“诗、书、画、印”一体等角度制作一份欣赏小笔记。
- ② 围绕“书画同源”现象，与班级同学开展一次学习心得的分享交流。

◆ 作业方法建议

- ① 学习笔记重点在于指导学生学会梳理心得思路，教师可提供一个简要的学习单，帮助学生明确笔记的评价要素。

② 组织学生开展一次分享交流会，重在帮助他们学习表达自己、尊重他人的方法，教师也需要给到学生明确的分享要求和评价要素。

【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	能清晰地表达自己对于写意画中笔墨意韵的理解与感受。 (审美感知)
	活动表现	能积极投入对《草书临阁帖》《葫芦图》的欣赏活动中。(审美感知)
学业成就	作品解读	能从“诗、书、画、印”一体的角度解读作品，并结合作品中的笔墨品读画家的想法，表达自己的感受。(审美感知、文化理解)
	成果展现	欣赏笔记思路清晰，呈现方式美观大方，便于观赏。(艺术表现、创意实践)

【拓展建议】

本活动旨在通过具体案例，综合检验学生对写意花鸟画中“缘物寄情”和“诗、书、画、印”一体等概念的理解。教师可以设计一份结构化的学习单，指导学生从作品的诗句、画面形象、构图、印章内容等方面进行品读和讨论，引导学生理解画家在作品中的创作意图。

三 | 教学策略建议

【运用多样的欣赏方法赏析各类美术作品】

在本单元的教学过程中，教师可以采用比较分析法、情境模拟法、案例分析法以及数字技术赋能的方式来引导学生赏析中国书画作品，提高学生的学习兴趣。以比较分析法为例，教师可以引导学生选择不同风格或时期的书画作品进行对比，指出它们之间的异同。比较的角度可多样化，如同类间的不同属性对比（不同的书体间或不同的绘画对象间进行对比），同一作品中的局部对比（字形结体间、章法之间进行对比），不同门类间的对比（书法和绘画比照）等。此外，数字化技术赋能也是一种能有效提升学生欣赏体验的方式方法。教师可以利用数字技术，如虚拟现实技术、增强现实技术、数字绘画软件等，为学生提供互动式和沉浸式的学习体验。通过技术手段，让学生能够更直观地观察细节，甚至模拟书画创作过程，提高学习的趣味性和实践性。

【设计丰富的作业呈现形式】

在本单元的作业呈现形式设计上，教师可以提供多样化的作业形式来激发学生的创造力和表达能力，例如临摹体会书画作品、制作书画作品赏析演示文稿以及举办互动式中国书画展览等。在临摹体会书画作品的过程中，教师应提供专业的指导，帮助学生理解笔法、墨色、结构等基本技法。同时，鼓励学生在临摹的基础上，体会书画作品中的笔墨情韵。教师还可以鼓励学生使用演示文稿软件，将他们对作品的欣赏体会以视觉化的方式展现出来。学生可以学习如何以视觉化的方式呈现信息，提高他们的信息整合和演讲技巧。最后，教师在学生学有余力的情况下，可以策划一次班级或学校的书画展览活动，让学生有机会展示他们的临摹作品和演示文稿。通过展览，学生能够与他人分享自己的学习成果，增强交流和互动。通过这些作业呈现形式，能加深学生对美术作品的理解，还能促进他们综合素质的全面发展。

四 | 教学资源

《秀石疏林图》 元代赵孟頫的中国画作品。此作品为纸本水墨，现藏于故宫博物院。此画写古木新篁、平坡秀石，画面巨石疏空、新竹秀润、枯木荒简，一派文人气息。画中树石皆讲究笔墨的变化和情趣，强调书法的用笔技巧，赵孟頫用飞白法画巨石，用篆书笔法画枯树，用楷书的八法画竹子，笔墨周全，变幻无穷。

《峄山刻石》 秦代记功刻石。此作品现藏于西安碑林博物馆。此作品为秦小篆的代表作品，亦称《峄山碑》，为秦相李斯撰文并书，秦始皇二十八年（公元前219）东巡时所刻，是秦刻石中最早的一块。内容为颂扬秦始皇功绩的文字，原石立于山东峄山，早已损毁，现存西安碑林的刻石为后人重刻。作品平稳端庄、结构对称、字形修长、线条圆健似铁。

李斯（？—前208） 秦代政治家、书法家。在将六国文字统一改革为秦篆方面有突出贡献，《汉书·艺文志》记载李斯、赵高、胡毋敬作秦篆，文字多取《史籀篇》。相传《泰山刻石》《琅琊台刻石》等均为其手笔。

《礼器碑》 东汉碑刻书法作品。此作品现藏于山东曲阜汉魏碑刻陈列馆。石碑无额，四面刻，碑阳十六行，行三十六字，文后有韩勗等九人题名，碑阴及两侧皆题名。书风细劲雄健，端严而峻逸，方整秀丽兼而有之。

《九成宫醴泉铭》 唐代欧阳询所书楷书作品。此作品现藏于陕西麟游县博物馆。此碑高华庄重，法度森严，且寓平淡于险绝，是欧阳询楷书之集大成之作，被历代书家奉为“欧体”的楷模。

欧阳询（557—641） 唐代书法家。他与虞世南、褚遂良、薛稷并称“初唐四大家”。其书法于平正中见险绝，号为“欧体”。代表作包括楷书《九成宫醴泉铭》《皇甫诞碑》《化度寺碑》，行书《仲尼梦奠帖》《行书千字文》。对书法有其独到的见解，有书法论著《八诀》《传授诀》《用笔论》《三十六法》。

《颜勤礼碑》 唐代颜真卿所书楷书作品。原石现藏于西安碑林博物馆。此碑是颜真卿为其曾祖父颜勤礼所书的神道碑。四面刻字，现仅存两面及一侧。此碑字形多呈四角填满的方状，中宫疏朗，四面紧收，每字重心偏低，给人稳重浑穆之感。其用笔多篆籀气，整体横细竖粗，。

颜真卿（709—784） 唐代书法家。字清臣。书法初学褚遂良，后从张旭得笔法。正楷端庄雄伟，气势开张，行书遒劲郁勃，开创了新风格，对后世影响很大，人称“颜体”，与柳公权并称“颜柳”。碑刻有《多宝塔碑》《麻姑仙坛记》《李玄靖碑》《颜勤礼碑》《颜家庙碑》等。

《孔侍中帖》 传为东晋书法家王羲之的行草书作品。此作品为唐代摹拓纸本墨迹，现藏于日本前田育德会。作品共3行，25字，与《频有哀祸帖》《忧悬帖》合装，三帖前后九行共一纸。该作是对东晋王羲之尺牍进行的双钩廓填而形成的勾摹本，字形方正，而内蕴鸾飞鱼跃之势。《孔侍中帖》中的点画珠圆玉润、丰腴雍容，下笔方向多变，收笔方圆结合；其结体欹侧多姿，顺势开合，动静相生；其章法行线摆动，左欹右侧，轻重相参，三行变化各不相同；故“中和”之美，“多力丰筋”于此帖尽显。

王羲之（303—361） 东晋书法家。字逸少，官至右军将军、会稽内史，人称王右军。工书法，早年师从卫夫人（铄），后改变初学，草书学张芝，正书学钟繇，并博采众长，精研体势，推陈出新，一变汉魏以来质朴的书风，成为妍美流便的新体。其书备精诸体，尤擅正行，为历代学书者所宗尚，有“书圣”之誉。行书保存在《怀仁集王羲之书圣教序》内最多，草书有《十七帖》等。真迹无存，唯有唐人双钩廓填的行书《姨母帖》《奉橘帖》《丧乱帖》《孔侍中帖》及草书《初月帖》等。

《黄州寒食帖》 北宋书法家苏轼创作的行书作品。此作品为纸本墨迹，现藏于中国台北故宫博物院。此卷是一首遣兴诗作，共17行，129字，是苏轼被贬黄州第三年的寒食节所发的人生之叹。诗写得苍凉多情，表达了苏轼此时惆怅孤独的心情。作品用笔或清俊劲爽，或沉着顿挫，字体由小渐大，由细渐粗，有一种徐起渐快、突然终止的节奏感。通篇起伏跌宕，光彩照人，气势奔放。黄庭坚在题跋中盛赞此卷于诗胜过李白，于书兼有唐、五代诸家之长。苏轼自己曾说：“我书意造本无法，点画信手烦推求。”又说：“天真烂漫是吾师。”实为此卷的写照。

苏轼（1037—1101） 北宋文学家、书画家。字子瞻，号东坡居士，与父苏洵、弟苏辙，合称“三苏”。文风汪洋恣肆，明白畅达，为“唐宋八大家”之一。诗风清新豪健，善用夸张比喻，在艺术表现方面独具风格，与黄庭坚并称“苏黄”。词开豪放一派，对后代很有影响，《念奴娇·赤壁怀古》《水调歌头·丙辰中秋》传诵甚广，与辛弃疾并称“苏辛”。擅长行书、楷书，取法李邕、徐浩、颜真卿、杨凝式，而能自创新意。用笔丰腴跌宕，有天真烂漫之趣，与蔡襄、黄庭坚、米芾并称“宋四家”。能画竹，学文同，也喜作枯木怪石。论画主张“神似”，认为“论画以形似，见与儿童邻”，高度评价“诗中有画，画中有诗”的艺术造诣，所倡文人画论，见于《东坡题跋》。诗文有《东坡七集》等，词集有《东坡乐府》，存世书迹有《前赤壁赋》《黄州寒食诗帖》等，画迹有《枯木怪石图》《竹石图》等。

《草书临阁帖》 明末清初书法家傅山创作的草书作品。此作品为绫本，现藏于故宫博物院。该作书写内容为：“吾当记桓江州助汝，吾此不辨，得遣人迎汝。当具东改枋三四。吾小可者，当自力无湖迎汝，故可得五六十人小枋。傅山临。”此帖是临摹王献之《江州帖》中的一部分，书法笔势雄奇，连绵飞动，起伏跌宕，字间连带自然，不拘泥于原帖之形；行笔婉转曲折，笔墨挥洒自如，结字用笔顺畅，凸显书法个性。

傅山（1607—1684） 明末清初书法家、画家、医学家。初名鼎臣，字青竹，后改字青主，号真山、石道人、松侨老人等。傅山通经史，工诗文，精书法、绘画，亦长于医学。他的书法擅楷、行、草、篆、隶诸体，初法晋唐，后学赵孟頫、董其昌，又复学颜真卿及魏晋秦汉诸家，其楷书字体宽博圆转，笔法缓稳沉着；行草纵逸跌宕，宏逸浑脱。被时人尊为“清初第一写家”。他的论书主张“宁拙毋巧，宁丑毋媚，宁支离毋轻滑，宁真率毋安排”，对后世影响很大。他的画也达到了很高的艺术境界，所画山水、梅、兰、竹等，均精妙。他的书法代表作品有《晋公千古一快》《右军大醉诗》《行草五律诗》《草书立轴》等。

《葫芦图》 清末民初画家吴昌硕创作的写意花卉作品。此作品为纸本设色，现藏于故宫博物院。此图写葫芦大藤，尽显以草隶之笔入画的气势。画家以淡墨写叶，浓墨勾叶筋，葫芦用色轻重有别，各显老嫩之姿。盘旋往复、贯通全画的则是以书入画的大藤，流动而生意盎然。在疏密虚实的处理上，尤具苦心，实处密不透风，虚处中疏通透，如此才使疏密得当、虚实相生。作品设色古朴，用笔豪放，充分表现了吴昌硕古拙、浑重、豪迈的画风。

吴昌硕（1844—1927） 清末民初画家、书法家、篆刻家。号缶庐，又号苦铁、老缶等。他曾任江苏安东县令，一个月即辞归，后长期寓居上海，广收博取，诗、书、画、印并进，晚年风格突出，成为一代宗师。光绪三十年（1904）与吴隐在杭州创立西泠印社，为首任社长。因得友人所赠古陶缶，故号缶庐。著有《缶庐集》《削觚庐印存》《缶庐诗存》《缶庐印存》。

《紫藤扇面》 中国画家齐白石创作的写意花卉作品。此作品创作于1951年，为纸本设色，现藏于中国台北故宫博物院。齐白石画藤无数而变化多端，其在书法上的造诣在画藤中得到了精彩的体现。此画阔叶垂藤，一簇盛开的藤花，满幅虬结，通篇灵动，使人感到清香沁脾，生机充盈。画面中纵横交错浓淡不一的藤蔓，笔走龙蛇，曲折横斜，缠绕交织，如同草书笔飞墨舞。画面款识：“丹林先生正画，辛卯九十一岁，白石老人。”

《岁朝清供图》 清代画家赵之谦创作的写意花卉作品。此作品为纸本设色，现藏于旅顺博物馆。此幅绘方形花盆中盛开的牡丹花数枝，小草湖石点缀，近景地面上平放如意与柿子，寓意“富贵千春，百事如意”。“岁朝图”是我国传统绘画题材，通常以静物画的面貌出现，通过画中物品的名称谐音、民俗寓意或历史掌故来表现一个美好的新年祝福。赵之谦花卉学石涛而有所变化，为清末写意花卉之开山鼻祖。作品款识：“富贵千春，百事如意。梅垞仁兄大人属写岁朝清供，同治戊辰除夕撝叔弟謙作。”

赵之谦（1829—1884） 清代书画家、篆刻家。初字益甫，号冷君；后改字撝叔，号悲庵、梅庵、无闷等，与任伯年、吴昌硕并称“清末三大画家”。赵之谦擅人物、山水，尤工花卉，初画风工丽，后取法徐渭、朱耷、扬州八怪诸家，笔墨趋于洒脱雄健，挥笔泼墨，色彩浓艳，富有新意。其书法初师颜真卿，后取法北朝碑刻，所作楷书，笔致婉转圆通，人称“魏底颜面”；篆书在邓石如的基础上掺以魏碑笔意，别具一格，亦能以魏碑体势作行草书。赵之谦篆刻初摹西泠八家，后追皖派，参以诏版、汉镜文、钱币文、瓦当文、封泥等，形成章法多变，意境清新的独特风貌，并创阳文边款，其艺术将诗、书、画、印有机结合，在清末艺坛上影响很大。

《花卉图卷》 明代画家徐渭创作的写意花卉作品。此作品为纸本设色，现藏于上海博物馆。此图卷共十六段，每段均有作者自题诗及钤印。徐渭绘画以狂放自适为特性，此卷以墨笔兼敷以淡彩，描绘牡丹、兰花、荷花、菊花、水仙等，每种花卉旁自题七绝一首，以托物言志的寓意手法，把花卉不同的特性人格化，寄寓了作者的思想感情。笔墨酣畅，水墨淋漓，诗、书、画相得益彰。

徐渭（1521—1593） 明代文学家、书画家、戏曲家。初字文清，后改字文长，号青藤老人、青藤道士等。徐渭多才多艺，在诗文、戏剧、书画等各方面都独树一帜，与解缙、杨慎并称“明代三才子”。其画能吸取前人精华而脱胎换骨，不求形似求神似，山水、人物、花鸟、竹石无所不工，以花卉最为出色，开创了一代画风，对后世的八大山人、石涛、扬州八怪等影响极大，有中国“泼墨大写意画派”创始人、“青藤画派”之鼻祖的美誉。书法上善行草，兼工诗文，被誉为“有明一人”“无之而不奇”。能操琴，谙音律；爱戏曲，所著《南词叙录》

为中国第一部关于南戏的理论专著。有诗文集《徐文长集》《徐文长佚稿》及杂剧《四声猿》《歌代啸》等传世。

《兰石扇页》 明代画家文徵明创作的写意花卉作品。此作品为纸本水墨，现藏于故宫博物院。作品以写意的方法，将行草书入画，描绘风影下的幽兰，婀娜多姿，随风起舞；以迟缓的中锋运笔，表现荆棘的坚韧而多刺；以飞白和皴法表现石头。以赵孟頫为师，笔墨苍劲淋漓，用笔细密又显现稚拙。构图方式已经成为经典，代表文徵明画兰的构图思考，常为后人仿效。作品款识：“缺月摇佩环，微风泛晴馥。何以寄所思，佳人在空谷。徵明。”

文徵明（1470—1559） 明代画家、书法家、文学家、诗人。名壁，字徵明，更字徵仲，号衡山居士。文徵明的绘画题材为山水、兰竹、人物、花卉诸科，尤精山水。并一专多能，擅青绿，亦能水墨，能工笔，能写意。其创作题材，多表现文人雅士闲情逸趣。他的花鸟画，题材和表现技法属于文人写意画的范畴。朱竹、菊花、兰花、水仙和古木竹石为其花鸟画主题。他重视用笔墨表现花卉的美和特征，技法的变化都与对象特征紧密结合。代表作有《昭君图》《采桑图》《绝壑鸣琴图》等。

《紫薇扇面》 明代画家陈淳创作的写意花卉作品。此作品为纸本设色，现藏于中国台北故宫博物院。图上一枝紫薇倾斜式自扇顶垂下，花开灿烂，色彩艳丽；扇面左侧以墨色涂抹似山坡坚石，使整个画面不显空乏。

《竹石图》 清代书画家郑燮创作的写意画作品。此作品为纸本水墨，现藏于南京博物院。画中峭岩用中锋勾勒，瘦硬秀拔，皴擦较少，画出了嶙峋突兀的质感和体势。与峭岩相依的竹枝纤细、坚韧而劲挺，表现出了不为俗屈的活力。

郑燮（1693—1765） 清代书画家，文学家。字克柔，号理庵，又号板桥，人称板桥先生，为“扬州八怪”重要代表人物。郑板桥擅画兰、竹、石、松、菊等，而画兰竹五十余年，成就最为突出。取法于徐渭、石涛、八大山人，而自成家法，体貌疏朗，风格劲峭。工书法，用汉八分杂入楷行草，自称六分半书。并将书法用笔融于绘画之中。主张继承传统“十分学七要抛三”，不泥古法，重视艺术的独创性和风格的多样化，所谓未画之先，不立一格，既画之后，不留一格，对今天仍有借鉴意义。诗文真挚风趣，为人民大众所喜诵。亦能治印。其诗、书、画，世称“三绝”，是清代比较有代表性的文人画家。代表作品有《修竹新篁图》《清光留照图》《兰竹芳馨图》《甘谷菊泉图》《丛兰荆棘图》等，著有《郑板桥集》。

《山水花鸟图——鹤鹑》 明末清初朱耷所作的花鸟画作品。此作品为朱耷书画册页《山水花鸟图》之一，现藏于上海博物馆。画面极为简洁，仅画两只鹤鹑白眼相向对立，一高一低，一昂头一低首，酷似两老翁对立而语。

朱耷（1626—约 1705） 明末清初书画家。字刃庵，号八大山人、雪个、个山、人屋等。朱耷擅花鸟、山水，他的笔墨以放任恣纵见长，苍劲圆秀，清逸横生，不论大幅或小品，都有浑朴酣畅又明朗秀健的风神。他的花鸟承袭陈淳、徐渭写意花鸟画的传统，发展为阔笔大写意画法；夸张化的花鸟、鱼虫形象充满了象征和寓意，创造了一种前所未有的“白眼向人”的花鸟造型。他的山水画，近师董其昌，远法董源、巨然、郭熙、米芾、黄公望、倪瓒诸家，多作水墨山水，笔墨质朴雄健，意境荒凉寂寥。朱耷亦擅长书法，章法结构不落俗套，在不完整中求完整，其行、草书，宗法王羲之、王献之、颜真卿、董其昌等，以秃笔作书，风格流畅秀健。

生命的脉动

一 | 单元解读

【单元结构图】

第3课 花鸟寄情

学习任务

运用中国画的写意技法，表现生活中的花鸟鱼虫。

学习内容概述

- ① 比较赏析中外表现动物的绘画。
- ② 探究中国花鸟画的表现方法。

学习与实践栏目概述

- ① **思考分析** 比较赏析中外绘画在野兔表现方法上的异同。
- ② **互动交流** 讨论中外表现“和平”主题经典作品的异同。
- ③ **作业要求** 观察自然界中的花鸟鱼虫并创作写意花鸟小品。

第4课 自然中的动态

学习任务

掌握常见的构图形式，运用绘画或浮雕形式表现动物的动态。

学习内容概述

- ① 比较赏析中外艺术中表现牛与马的作品。
- ② 分析绘画作品的构图形式。

学习与实践栏目概述

- ① **思考分析** 分析《五牛图》中牛的造型与动态的联系。
- ② **互动交流** 比较讨论三角形构图在《奔马》和《红马》中的运用。
- ③ **作业要求** 创作具有一定构图形式的、富有动态的动物绘画或浮雕作品。

【单元目标】

- ① 知道中外绘画、雕塑在表现方法、文化内涵、创作理念等方面的不同，了解人物、动物的运动姿态，掌握速写、中国写意画、浮雕、圆雕等艺术形式的基本技法。
- ② 在掌握表现人物、动物动态的造型能力、构图能力、创意实践能力等相关知识的基础上，运用速写、中国画写意、雕塑等艺术形式表现对象的动态。
- ③ 在欣赏和美术创作中，感受人与动物的运动之美，理解美术在生命与运动主题下的强大表现力，感悟生活与生命的联系。

单元任务

运用中国画、浮雕、圆雕等艺术形式表现蓬勃的生命力。

第5课 运动的瞬间

学习任务

观察分析人物运动时的动态，并用铁丝、纸泥等综合材料塑造运动的人。

学习内容概述

- ① 赏析表现体育运动主题的绘画与雕塑作品。
- ② 分析运动中人的比例与动态。

学习与实践栏目概述

- ① **互动交流** 讨论分析《打马球》与《埃普森赛马》中人物骑马的动态特征。
- ② **作业要求** 用铁丝、纸泥等综合材料捏塑运动的人。
- ③ **探究拓展** 探讨你对主题积极向上的雕塑作品的理解。

【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“运用中国画、浮雕、圆雕等艺术形式表现蓬勃的生命力”作为单元任务驱动，以中国写意画、构图、雕塑的相关知识为主线，学习写意花鸟创作、动物主题绘画、运动人物主题雕塑等知识技能。

本单元围绕单元任务展开学习与探究，设置了《花鸟寄情》《自然中的动态》《运动的瞬间》三课的学习内容，创设了以主题绘画、雕塑创作为目的的学习情境。在学习运用中国画写意技法表现花鸟鱼虫的动态，运用绘画或浮雕的形式表现一定构图形式下的动物主题作品，以及运用综合材料表现运动的人的动态的过程中，借助比较赏析、认识理解、自主探究、尝试体验、创意实践、探究拓展等方法，引导学生运用传统与现代的工具、材料和媒介，以及习得的美术知识、技能和思维方式，采用写实、夸张的手法，根据自己的想象与构思，运用合适的材料，绘画或塑造运动中的人物、动物，表现蓬勃的生命力，提升创意表达的能力。

【单元评价】

① 能阐述运动题材的中外绘画艺术、雕塑艺术在表现手法、构图方法、创作理念和文化内涵等方面的异同；能通过观察人和动物的比例，分析表现对象的动态，并进行绘画与雕塑创作。

② 能运用中国画写意技法描绘花鸟鱼虫，能根据一定的构图形式，创作富有动态的动物主题绘画，能运用铁丝与其他综合材料表现运动的人。

③ 能在创作活动中，感受中国传统绘画、雕塑等的主要特点；能体会不同构图形式的美感效果；能通过中国画、浮雕、圆雕等不同艺术形式表现蓬勃的生命力，表达对生活及生命的热爱。

【单元情境】

情境一：齐白石笔下的花鸟鱼虫

赏析画家齐白石笔下鲜活有趣的花鸟鱼虫，从游动的水族、扑火的飞蛾，抑或是戏水的鸬鹚、争食的小鸡等作品中，激发学生表现生活中人和动物的创作热情，可以展示齐白石的经典绘画作品，或播放齐白石创作的录像视频，学习通过绘画的形式表现自然界中人物、动物的动态，感受生命的跃动和情趣。结合中外艺术作品的赏析，感知作品中动物、人物的不同动态，确定以表现蓬勃的生命力为主题，完成绘画、雕塑作品创作的任务。

情境二：游鱼之乐

通过阅读清代《虫鱼雅集》中关于鱼的描述：“鱼乃闲静幽雅之物，养之不独清目，兼可清心。观其游泳浮跃，可悟活泼之机，可生澄清之念。虽系玩好，与人身心有益。”畅想古代文人墨客追慕庄子在濠梁观鱼时的悠闲自在，以及鱼儿在水中游动的自然灵动之美。通过赏析古今绘画作品中鱼的形、神、质，感知画家借“鱼”写心，借助画鱼表达精神的自由、逍遥的逸致。通过这个过程，学生学习用美术家的视角观察人物、动物的动态，用绘画、浮雕等形式，表现蓬勃的生命力。

情境三：传承千年的马球运动

本情境以宋代佚名人物画《明皇击球图》作为单元情境创设的素材。学生通过作品赏析，不仅可以从古代绘画中了解古人体育运动的项目，而且可以从中学习宋代人物画高超的白描技法，以及画家敏锐的观察力与对运动瞬间姿态的捕捉与刻画能力。除人物之外，还可以以画家对马的形态、动态的分析为切入点，引导学生赏析古代画家表现动物动态的作品，如崔白的《双喜图》《寒雀图》等，通过这一过程，使学生进一步加深对美术表现力的认识与理解，知道用美术形式可以表现运动与生命，引导学生学习美术家观察表现人物与动物动态的方法，用绘画、浮雕等形式，表现蓬勃的生命力。

二 | 课例设计

第3课 花鸟寄情

【教学目标】

- ① 了解中外花鸟绘画的不同表现方法，知道主题性动物绘画的创作方法，了解写意金鱼的基本笔法、色法、墨法等绘画技法。
- ② 通过比较赏析、讨论交流、实践体验等方法，在了解写意花鸟画借物抒情、象征性的艺术传统及写意画“形简而意丰”的表现手法的基础上，通过运笔的不同方向、力度及墨与色的浓淡干湿变化来表现动物的动态特征。
- ③ 在作品赏析过程中，体会写意花鸟画中蕴含的民族文化精神、道德精神等，初步形成绘画作品构思、情感、尝试、创作的意识，增强对写意花鸟画的领会、感知能力，激发用笔墨技法表现生活中的花鸟鱼虫的兴趣，表达对生活的热爱。

【教学重难点】

教学重点 了解写意金鱼的基本笔法、色法、墨法等绘画技法。

教学难点 理解写意画“形简而意丰”的表现手法。

【教学准备建议】

教具准备建议 团扇预裱宣纸、扇面预裱宣纸、大白云毛笔、小狼毫毛笔、墨汁、中国画颜料、砚台、调色碟、笔洗、毛毡、实物投影仪、演示文稿等。

学具准备建议 团扇预裱宣纸、扇面预裱宣纸、大白云毛笔、小狼毫毛笔、墨汁、中国画颜料、砚台、调色碟、笔洗、毛毡等。

【教学活动】

课例情境导入

以一段野兔的视频切入，作为本课情境导入的素材。教师在组织学生观看视频的过程中，引导学生认真观察总结野兔静卧、踞坐、捕食、跑动等动态特点，并启发学生从形态、动态两个方面比较《双喜图》中的野兔与丢勒笔下的野兔，发现画家对形态、动态等观察之深和把握之准，以及高超的笔墨表现力，由此引出本课的主题。

活动一：比较中西绘画中的野兔造型

■ 活动问题建议

- ① 《双喜图》中的野兔与生活中的野兔在形态、动态方面有哪些异同？
- ② 你认为宋代花鸟画在物象刻画与审美趣味表现上有哪些特点？
- ③ 你能谈谈中外绘画在表现野兔动态方面的异同吗？

◆ 活动内容建议

中国花鸟画和西方静物画各具特色，在绘画表现的过程中都不仅仅为了描绘对象的“形”，还借助对客观物体的描绘表现画家的审美理想和趣味。本活动注重引导学生运用比较赏析的方式，通过将《双喜图》中的野兔与生活中的野兔、外国绘画中的野兔对比，为中外表现兔子的作品选择适合的形容词，让学生认识与理解宋代花鸟画关注写生，既写实又写意的特点。

教师可以继续使用情境导入的素材，组织学生深入比较分析生活中踞坐的野兔与《双喜图》中的野兔形象。通过对比，让学生了解《双喜图》中的野兔更加活泼生动，画家巧妙地抓取到野兔受惊后，踞坐缩腿、回首张望、双耳下垂、双目圆睁的瞬间，与画面上方两只扑翅鸣叫的山喜鹊形成了动静对比。

在分析中外绘画在野兔表现方法上的异同时，教师可以相机拍摄时的两种方法“抓拍”和“摆拍”为例。《双喜图》中的野兔类似抓拍，表现瞬时的动态；丢勒的《野兔》中的野兔类似摆拍，刻画了一只安静趴坐的兔子。在绘画技法上，《双喜图》中的野兔皮毛以笔尖簇点，层层积染，质感真实而细腻，可谓纤毫毕现；丢勒的《野兔》运用水彩画法，以排线的方式、明暗对比的处理手法以及投影、高光等，使兔子看上去具有立体效果。

活动二：代表“和平”的花鸟画

■ 活动问题建议

- ① 齐白石和毕加索在借用鸽子形象表现和平主题时分别对画面做了哪些精心的安排？可以从画种选择、造型处理、画面布局、画面效果等方面分析。
- ② 你能归纳出写意花鸟画的艺术特点吗？

◆ 活动内容建议

画家在创作的过程中，通过长期观察、体验来表现出物象的姿态与情感，以态怡人，以情动人。本活动着重分析同种主题下，中外画家不同的创作理念和表现手法，让学生知道可以通过“借物寓意”“借物抒情”等途径，表达自己对生活的热爱以及思想情感。

教师可以出示齐白石《和平》、毕加索的《鸽子与太阳》两幅画，组织学生进行分层比较赏析。学生可以通过归纳关键词的方法，从画种选择、造型处理、画面布局、画面效果等方面进行比较。《鸽子与太阳》可从简练概括的线条、主体突出、象征性的表现手法等方面来概括。《和平》可以从写意技法、用背景突出主题、落款、笔法凝练概括、墨与色对比等

来概括。教师还可以进一步引导学生归纳写意花鸟画不求客观物象的形似、以简练的笔墨表现对象的神韵，追求“妙在似与不似之间”的境界，借物寓意，表达画家的思想情感。

■ 活动三：写意金鱼技法初体验

■ 活动问题建议

- ① 你知道如何用简练的线条概括生活中金鱼的形态与动态吗？
- ② 你知道写意金鱼用笔、用墨、用色的方法吗？

◆ 活动内容建议

本活动着重通过组织学生观察金鱼的形态、动态，尝试用简练的线条进行勾画，在掌握金鱼造型特点的基础上，学习用写意技法表现金鱼，体验中国画写意技法，如笔法、墨法、色彩等。教师可以提供盆养金鱼或者金鱼视频，让学生近距离观察金鱼的形态、动态，并尝试用速写的方法写生金鱼。在学生基本掌握金鱼造型的基础上，教师出示若干写意金鱼的作品，组织学生分析写意金鱼的笔法、墨法以及色彩，并尝试对照写生稿与金鱼范画，练习写意金鱼的画法。

■ 作业及创作方法

■ 作业内容建议

① 观察自然界中花鸟鱼虫的动态，抓取有趣的瞬间，用速写的形式记录下来，为写意画创作积累素材。

② 在掌握中国画写意技法的基础上，尝试创作一幅以花鸟鱼虫为题材的写意画小品。

◆ 作业方法建议

- ① 用速写的形式捕捉花鸟鱼虫瞬时的动态，造型概括，线条简练。
- ② 绘画写意金鱼时，要先构思好金鱼的色彩、游向、聚散以及水草的位置等。
- ③ 绘画时，抓住金鱼形态、动态的特点。
- ④ 可以在团扇预裱宣纸和扇面预裱宣纸上直接进行创作，并适当添加水草。

【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中国写意花鸟画的认识与理解，具有一定的自我评价和绘画能力，能运用中国写意花鸟画术语与同学交流作品，表达清晰、流畅。（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	能够通过比较分析，感知中外艺术家在绘画理念以及表现方法上的异同；能通过细致观察，学会概括生活中花鸟鱼虫的形态、动态等特点，并用速写的方法进行描绘；通过中国画写意技法表现花鸟鱼虫的动态，完成写意花鸟小品的创作。（艺术表现、创意实践）
	协作表现	在分组观察、讨论、绘画实践的过程中，能够尊重、理解他人的看法或做法，取长补短。（文化理解）
学业成就	作品效果	写意花鸟小品构图合理、用笔大胆、色彩和谐统一，能较好地抓住描绘对象的动态，画面生动。（审美感知、艺术表现、创意实践）
	作品创意	描绘对象主体突出，形象生动。（艺术表现、创意实践）
	作品内涵	画面内容富有内涵，能体现出积极的生活态度，表达出自己的思想情感。（文化理解）

第4课 自然中的动态

【教学目标】

- ① 了解中外艺术在动物题材表现上的异同，掌握常见的构图形式，知道不同构图的作用及形式美感。
- ② 通过比较赏析、讨论交流、实践体验等方法，分析鉴赏古今中外美术作品的构图形式，了解构图的基本方法，领悟不同构图的作用及形式美感，尝试按照一定的构图形式创作富有动态的动物绘画。
- ③ 感受不同形式的构图带来的美感，理解构图在美术作品中起到的组织画面、表达主题的重要作用，在作品赏析、探究以及实践创作的过程中，增进对构图的理解，提高美术的赏析能力和美术创作能力。

【教学重难点】

教学重点 构图的基本方法以及构图在画面中的作用。

教学难点 恰当地运用一定的构图形式进行动物主题作品的创作。

【教学准备建议】

教具准备建议 《五牛图》拼图贴纸、水墨风景底纹水粉纸、铅笔、橡皮、水粉笔、水粉颜料、调色盘、水桶、美纹胶、纸泥或彩泥、画板、实物投影仪、演示文稿等。

学具准备建议 《五牛图》拼图贴纸、水墨风景底纹水粉纸、铅笔、橡皮、水粉笔、水粉颜料、调色盘、水桶、美纹胶、纸泥或彩泥、画板等。

【教学活动】

课例情境导入

以唐昭陵六骏和古希腊帕特农神庙浮雕的浮雕作为情境导入的素材。教师可以出示一组昭陵六骏浮雕和古希腊帕特农神庙浮雕的图片，组织学生进行比较赏析，感受中外雕塑艺术在马的动态塑造、雕刻技法、造型特点等方面的异同，由此引出本课的主题。

活动一：以牛为题材的绘画中的构图

■ 活动问题建议

- ① 《五牛图》中五头牛的位置是怎么安排的？
- ② 五头牛的造型、动态分别是怎样的？
- ③ 五头牛的造型与动态之间有什么联系吗？

◆ 活动内容建议

在韩滉的《五牛图》中，五头牛形态各异，又彼此呼应，形成一个有机的整体。教师可以出示《五牛图》的图片，引导学生从五头牛的位置安排、造型、动态以及造型与动态的关系等进行分析。在引导学生分析五头牛的位置安排时，建议借助演示文稿进行“换位置”的构图游戏活动，学生则可以借助《五牛图》拼图贴纸进行构图游戏，体会作者在创作时经营位置的精妙之处。五头牛呈水平排列，在构图上通过左右对称的形式和牛的动态特征，于微妙变化中让画作显得不再呆板。五头牛从右至左或荆柯蹭痒，或回首前仰，或缓步前行，或回首舔舌，或俯首吃草，姿态各异，彼此呼应，既是单一的个体，又是和谐的整体。通过本活动的学习，引导学生知道构图的概念、构图的基本方法，体会《五牛图》构图的形式美感。

活动二：绘画的经营位置

■ 活动问题建议

- ① 《奔马》与《红马》的构图形式是怎样的？

② 同样是三角形构图，你能感受到它们的不同吗？

◆ 活动内容建议

基于文化背景、审美观的不同，中外绘画在构图上的审美追求和形式表现各具特色。教师可以出示《奔马》与《红马》的图片，组织学生对两幅画的构图形式、构图基本方法、构图的作用等方面进行比较赏析。在具体分析作品时，可以引导学生结合课堂学习单，让学生画出两张作品的构图形式线，并结合构图形式线，以及画面的色彩对比、虚实对比、疏密对比等形式规律，了解同样是三角形构图，中外绘画在艺术表现上的异同。如《奔马》中，一匹骏马正迈步奔腾，鬃毛和马尾飞扬在空中，整体呈倒三角构图，画面充满动感，给人以豪气勃发、精神抖擞的感觉。《红马》的三角形构图使画面显得稳定，平衡画面。其中居中一匹马背对观者，马头歪向左侧；左边一匹马轻抬前蹄，引颈回首；右边一匹低头饮水，三匹马姿态各异，彼此呼应。教师还可以展示徐悲鸿创作的其他“奔马”题材的中国画作品，如《五骏图》等，引导学生进行比较赏析，理解构图的作用。

作业及创作方法

■ 作业内容建议

① 观察自然界中动物的动态，并根据一定的构图形式，运用简洁的线条进行构图练习，为主题创作积累素材。

② 在掌握一定的水粉画技法的基础上，在水墨风景底纹水粉纸上尝试创作一幅富有动态的动物绘画，也可以尝试用彩泥或纸泥制作，使画面中的动物呈现浮雕效果。

◆ 作业方法建议

- ① 简笔勾勒动物的动态，造型概括，线条简练。
- ② 按照一定的构图形式，结合学习单进行创作构图练习。
- ③ 绘画时，抓住动物形态、动态的特点，用笔大胆。
- ④ 画面构图适中，色调和谐统一，画面具有一定的美感。

【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中外美术作品构图的认识与理解，具有一定的自我评价和绘画能力，能运用构图的术语与同学交流作品，表达清晰、流畅。（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	能够通过比较分析，感知中外美术作品构图理念以及表现方法上的异同；能通过细致观察，学会概括动物的形态、动态等特点，并能用简练的线条勾勒，进行构图练习；能够按照一定的构图形式，创作一幅富有动态的动物绘画；也可以尝试用彩泥或纸泥制作，使画面中的动物呈现一定的浮雕效果。（艺术表现、创意实践）
	协作表现	在分组观察、讨论、绘画实践的过程中，能够尊重、理解他人的看法或做法，取长补短。（文化理解）
学业成就	作品效果	水粉动物主题绘画构图合理、用笔大胆、色彩和谐统一，能较好地抓住描绘对象的动态，画面生动。（审美感知、艺术表现、创意实践）
	作品创意	描绘对象主体突出，形象生动。（艺术表现、创意实践）
	作品内涵	画面内容富有内涵，能体现出积极的生活态度，表达出自己的思想情感。（文化理解）

第5课 运动的瞬间

【教学目标】

- ① 了解中外美术作品中体育题材作品的表现方法，知道人物动态的创作方法；了解运用铁丝或塑料吸管、纸泥或彩泥等综合材料塑造人物动态的技法。
- ② 通过比较赏析、讨论交流、实践体验等方法，在掌握人物运动的形态、动态以及比例关系等处理方法的基础上，根据自己的想象与构思，综合运用铁丝或塑料吸管、纸泥或彩泥、报纸等多种材料，通过捏、塑、组合等方式，塑造运动的人的雕塑作品。
- ③ 在作品赏析过程中，体会古今中外体育题材美术作品蕴含的丰富的人文精神以及对生命活力的讴歌。通过初步形成的雕塑作品构思、情感、尝试、创作的意识，增强对体育题材绘画、雕塑作品的审美感知能力，激发综合运用多种材料塑造运动人物的兴趣，表达对运动与生命的热爱。

【教学重难点】

教学重点 综合运用铁丝或塑料吸管、纸泥或彩泥、报纸等多种材料塑造人物动态。

教学难点 掌握强化人体形态关键部位比例关系的方法。

【教学准备建议】

教具准备建议 实物投影仪、演示文稿、素描纸、铅笔、橡皮、铁丝或塑料吸管、纸泥或彩泥、报纸、布料、碎纸屑、钳子、胶水、塑料垫板、泥塑刀、综合材料雕塑范例等。

学具准备建议 素描纸、铅笔、橡皮、铁丝或塑料吸管、纸泥或彩泥、报纸、布料、碎纸屑、钳子、胶水、塑料垫板、泥塑刀等。

【教学活动】

课例情境导入

以战国的宴乐渔猎攻战纹图壶作为本课情境导入的素材。教师可以组织学生辨析壶身上人物运动的图案，并找出流传至今的运动项目。学生可以模仿图中运动的动态，与伙伴讨论分析这些动态的特点。通过情境导入，学生认识美术可以表现运动瞬间的动态，感受运动之美，由此引出本课的主题。

活动一：美术作品中的体育

■ 活动问题建议

- ① 《打马球》与《埃普森赛马》中人物骑马的动态有怎样的特征呢？
- ② 你知道人物骑马动态中关键的动势及重心是怎样的吗？
- ③ 你认为人物骑马运动形态的比例关系是怎样的？

◆ 活动内容建议

以美术的形式表现运动瞬间的动态，形式多样。本活动重点是引导学生掌握人物动态的观察、提炼以及概括的方法。教师可以表现某种运动项目的中外美术作品为例，组织学生比较赏析黄胄《打马球》与席里柯《埃普森赛马》。教师可以提供生活中赛马或打马球运动的视频，让学生了解马背上的运动呈现出力量、速度、矫健、协调等特点，感受纵马驰骋的豪迈与激情。

在学生对动态有了初步认识之后，教师可以择选两幅画中典型的局部，组织学生在草图上，简笔勾勒人物骑马的动态，并通过小组讨论，用概括关键词的方法归纳动态的特点，如打马球动态是马昂首嘶鸣、前足腾空、后腿曲腿蹬地、马头微微偏向一侧，头顶的马鬃和马尾一致向后飘飞、躯干壮实等；马上的人物身体微侧、双腿夹紧马腹、一手拉紧缰绳、一手持杆角逐，身姿矫健。赛马的马的动态如躯体舒展、四蹄腾空、昂首嘶鸣、躯干健硕等，人物如挥舞马鞭、

双腿夹紧马腹、身体前倾、双手紧握缰绳、飞奔驰骋等。

在展示交流学生勾勒的人物骑马动态图时，着重评价是否抓住动作关键的动势及重心，体现出人物骑马的神韵。在具体分析学生作品时，启发学生思考人物运动的动态与比例，以引出下一环节。

■ 活动二：比例与动态

■ 活动问题建议

- ① 仔细观察青铜雕塑《永恒的运转》，女运动员掷铁饼的动态特点是什么样的？
- ② 艺术家在塑造这一瞬间动态时，对人物的形体做了哪些处理？
- ③ 你认为艺术家想表达什么主题呢？

◆ 活动内容建议

现代雕塑艺术家在创作的过程中，夸张部分比例关系和动作角度，表现人物的动态，使其更具运动感。本活动着重通过名家作品赏析、讨论交流、简笔勾勒动态线等方法，让学生了解人物动态与比例关系的相关知识，以及主题雕塑创作的方法等。

教师可以出示现代雕塑家李象群的《永恒的运转》青铜雕塑图片，组织学生从形体、材质、空间、主题以及形式美等角度进行分析。在具体分析作品时，教师可以出示一段运动员掷铁饼的视频，并将掷铁饼的连续动作图片与青铜雕塑的动态相比较，启发学生思考艺术家选取这一动作瞬间的原因，艺术家表现的是女运动员双臂平举呈“一”字形，双膝微微下蹲，为铁饼掷出的最终动作积蓄力量。

在分析动态时，引导学生着重分析艺术家对人体形态的处理，即弱化五官，夸张大臂、大腿等部位力量感的塑造，坚实的大臂、粗壮结实的大腿，与身体核心的腰肢和下半部分的小腿形成了由细到粗又由粗到细的节奏变化。

艺术家通过对女运动员不同细部的强化与弱化，使作品达到了更高程度的、更和谐的整体性，达到了生生不息的永恒，突出了永恒运转的主题。

■ 活动三：捏塑运动的人

■ 活动问题建议

- ① 你拍摄的运动人物的动态是怎样的？这一动态的特点是怎样的？
- ② 你认为怎样处理人物形态的比例关系能够突出想要表达的主题？
- ③ 你想通过作品表达怎样的主题呢？

◆ 活动内容建议

本活动主要通过组织学生模仿、拍摄人物运动瞬间的动态，将拍摄的照片贴在学习单适当的位置，观察、分析动态的特点、重心、比例等，并尝试简笔勾勒人物运动的动态线。在

学生掌握人物动态的基础上，教师可以引导学生学习艺术家形态比例的处理方法与思路，适当强化或弱化关键部位的比例，并将草图画在学习单上。教师出示人物综合材料雕塑的范例图片，引导学生分析雕塑的材质、使用的材料、捏塑的技法等，学生在掌握综合材料雕塑技法的基础上，尝试运用铁丝（或吸管）、纸泥（或彩泥）、报纸、布料等综合材料，捏塑运动的人，表达自己对运动与生命的热爱。

作业及创作方法

作业内容建议

- ① 观察、分析人物运动时的动态，简笔勾勒人物动态线，并用铁丝或吸管制作人物动态支架。
- ② 在掌握综合材料雕塑技法的基础上，尝试运用彩泥、报纸、布料等综合材料，捏塑运动的人。

作业方法建议

- ① 捕捉并拍摄人物运动瞬时的动态，运用速写的形式勾勒人物动态线，造型概括，线条简练。
- ② 用铁丝或吸管表现人物动态时，要注意人物形态的比例关系。
- ③ 运用综合材料雕塑人物动态时，可适当强化或弱化关键部位的形体比例。
- ④ 在塑造人物动态的过程中恰当运用报纸、布料、碎纸屑等综合材料，突出表达的主题。

【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运动题材的中外美术作品的认识与理解，具有一定的自我评价和绘画能力，能运用一定的绘画、雕塑术语与同学交流作品，表达清晰、流畅。（审美感知、文化理解）
	创作表现	能够通过比较分析，感知中外绘画在人物动态表现方法上的异同；能通过细致观察，学会概括人物瞬时运动的形态等特点，并用速写的方法进行描绘；能运用综合材料泥塑表现运动的人，表达热爱运动与生命的主题。（艺术表现、创意实践）
	协作表现	在分组观察、讨论、绘画实践的过程中，能够尊重、理解他人的看法或做法，取长补短。（文化理解）

课例评价标准		
评价维度		评价标准
学业成就	作品效果	综合材料人物雕塑能较好地抓住表现对象的动态，比例协调，动态生动，主题明确。（审美感知、艺术表现、创意实践）
	作品创意	雕塑对象形象生动，创意独特。（艺术表现、创意实践）
	作品内涵	雕塑作品富有内涵，能体现出生命的活力，表达出自己的思想情感。（文化理解）

【拓展建议】

教师可以提供一些关于生命主题的经典美术作品，作为学生探究的素材，如蒙克的作品《呐喊》、珂勒惠支的版画《战争》系列、何多苓的《春风已经苏醒》等。同时要注意引导学生对经典作品的创作背景、作品主题与表现手法的关系等方面进行深入的探究，并选择自己喜欢的画家或风格进行创作，也可以对原作进行重构。

三 | 教学策略建议

【技法表现】

建议引导学生通过比较赏析、观察写生、实践体验等方式，描绘花鸟鱼虫瞬时的动态，并在了解中国画写意技法的表现方法与审美趣味的基础上，引导学生运用写意的笔法、墨法、色彩等绘画技法，表现生活中花鸟鱼虫的动态，表达自己的情感。

【形式美法则的运用】

建议引导学生通过比较赏析、讨论交流、实践体验等方式，在了解古今中外美术作品构图形式及美感特征的基础上，领悟不同构图的作用，尝试按照一定的构图形式创作富有动态的动物绘画。

【艺术家的思维与方法】

建议引导学生学习雕塑家的思维方式，根据表现主题，适当强化人物动态关键部位的比例关系和动作角度，使学生创作的人物动态雕塑作品动态更加夸张、生动。

四 | 教学资源

《落花游鱼图轴》 清代画家恽寿平创作的花鸟画作品。此作品为纸本设色，现藏于上海博物馆。画中一群游鱼被落在水面上的花瓣吸引，争相抢夺，水下的水草被游鱼搅动的水流压倒，静止的画面充满了灵动。

恽寿平（1633—1690） 清代画家。字寿平，又字正叔，号南田。诗、书、画俱精，时称“三绝”，他的花鸟画成就最为突出。他自言宗法北宋徐崇嗣的没骨写生画法，作品形神兼备，清新淡雅，具有独特画风，称为“常州画派”。后人把他和王时敏、王鉴、王翚、王原祁、吴历合称“清六家”。传世花鸟作品有《梅竹图》《红梅山茶图》《玉堂富贵图》等，著有《瓯香馆集》。

《双喜图》 北宋画家崔白创作的工笔花鸟画作品。此作品为绢本设色，现藏于中国国家博物馆。作品描绘深秋时节之景，寒风萧瑟中，草木枯衰，落叶凋零，画面中一只野兔经过枯树之下，惊扰了树上的两只灰喜鹊。令人称道的是，画面表现出两只喜鹊之间、喜鹊与野兔之间相互呼应的关系，情景交融，生动自然，很好地体现了大自然的野趣。

崔白（1004—1088） 北宋画家。字子西，擅画花竹、禽鸟，尤工秋荷凫雁。注重写生，多作山野萧疏之景物，精于勾勒填彩，笔迹劲利如铁丝，设色较淡，改变了宋初以来画院流行的黄筌父子秾艳细密的画风。也画人物和佛道、鬼神、走兽、山林。存世作品有《双喜图》《寒雀图》等。

《野兔》 德国画家丢勒创作的水彩画作品。此作品现藏于奥地利阿尔贝蒂娜博物馆。画家一丝不苟地刻画了野兔的细节，造型严谨准确，每一根毛发都凸显出来。层次丰富的耳朵，富有生气的眼睛，明暗对比的处理手法以及投在地上的阴影，使兔子看上去具有坚实的立体效果。

《和平》 中国画家齐白石创作的写意花鸟画作品。此作品创作于1952年，为纸本设色，现藏于北京画院。《和平》堪称齐白石“和平鸽系列”中的代表作，画家通过鸽子和植物雁来红这两组描绘对象，直观地表现了画作的主题——和平。描绘的是红花之下，一只通体漆黑、喙爪皆红的和平鸽，精神抖擞，回首眺望，生机盎然。整幅画构图饱满，笔墨充实，鸽子神态悠闲自在，花叶红色鲜艳，营造出一个安宁祥和的境界，恰当而又含蓄地表达了和平安宁的主题。

《鸽子与太阳》 西班牙画家毕加索创作的版画作品。此作品现藏于中国台北历史博物馆。作品是为1962年7月在莫斯科举行的“世界裁军大会”创作的，画面中象征和平的鸽子，口衔嫩绿的橄榄枝，降落在堆积着各式废弃武器的垃圾堆上。鸽子张开的双翅之间，是一轮明黄色的太阳形象。和平与战争的对比鲜明，表达了艺术家支持和平的反战宣言。

帕特农神庙浮雕 古希腊大理石雕塑作品。此作品现藏于英国国家博物馆。该浮雕属于古希腊帕特农神庙外墙装饰的一部分，是连续浮雕叙事带的局部，被设置在柱廊内的高处。浮雕中表现了穿着束腰外衣和斗篷的骑士，以及健壮且肌肉分明的骏马。

拳毛驹 唐代昭陵六骏的其中一块浮雕。此作品现藏于美国宾夕法尼亚大学博物馆。昭陵六骏是陕西礼泉唐太宗昭陵前的六块浮雕石刻，表现唐太宗在建立唐王朝的征战中所骑的六匹骏马。六马姿态各异，但均雄劲有力，高度体现了中国古代雕塑的艺术水平。其中拳毛驹为站立状，虽身中数箭，但仍傲然挺立，神韵飒爽。

《五牛图》 唐代画家韩滉创作的中国画作品。此作品为纸本设色，长卷，现藏于故宫博物院。画面中五牛状貌各异，看似各自独立，但中间一头牛作正面状，而其他四头牛皆作由右向左的行走动势，形成彼此相连一气的整体性。画家以粗重、稳健的笔触和深浅不一的黄色、褐色，描绘出五头牛的不同毛色和神态，生动朴实。

韩滉（723—787） 唐代画家。字太冲，擅长书法，得张旭笔法。他的绘画继承了南朝陆探微的技法，擅绘人物及农村风俗景物，写牛、羊、驴等动物尤佳。他的代表作《五牛图》被元代赵孟頫赞为“神奇磊落，希世名笔”。

《奔马》 中国画家徐悲鸿创作的中国画作品。此作品为纸本设色，现藏于徐悲鸿美术馆。画面中一匹骏马正迈步奔腾，前腿奋力向前伸，鬃毛和马尾飞扬在空中，呈倒三角构图。画面充满动感，给人以豪气勃发、精神抖擞的感觉。

徐悲鸿（1895—1953） 中国画家、美术教育家。中国画与油画兼擅，在中西绘画融合方面有突出的成就。徐悲鸿早在出国留学前就立志学习西洋画写实技法，改良中国绘画，此后一生致力于此。徐悲鸿的马虽然家喻户晓，但是他的创作多以人物为题材，且以历史题材见长，有着鲜明的主题思想。他创作的油画《田横五百士》开创了中国历史题材绘画的先河。他的水墨人物画将西方造型基础的素描与中国传统人物画的线描相结合，形成了人物比例准确、形象逼真的现代水墨人物画。代表作品有《愚公移山》《九方皋》《奔马图》等。

《红马》 德国画家弗朗兹·马尔克创作的油画作品。此作品现藏于美国哈佛大学艺术博物馆。画面描绘了旷野中的三匹红色骏马。画家试图将构成画面的形式、节奏、动作和色彩与主题的精神和本质相协调，并尝试应用点彩或分区技术，将动物与景观、色彩与形式结合起来，唤起潜在的抽象模式和自然规律。

弗朗兹·马尔克（1880—1916） 德国画家。画家专注于色彩的精神传达。对动物形体结构有浓厚兴趣，认为动物的解剖结构中浓缩了大自然最深沉的秘密，尤以画马闻名。作品有《红马》《青马》《动物的命运》等。

构图 造型艺术语。美术创作者为了表现作品的主题思想和美感效果，在一定的空间中，运用主次、疏密等手段，安排和处理表现对象的关系和位置，把个别或局部的形象组成艺术的整体。在中国传统绘画中类似的方法被称为“章法”“布局”或“经营位置”。

宴乐渔猎攻战纹图壶 战国时期青铜壶。此作品现藏于故宫博物院。壶侈口，斜肩，鼓腹，矮圈足，肩上有二兽首衔环耳。花纹从口至圈足分段分区布置。以双铺首环耳为中心，前后中线为界，分为两部分，形成完全对称的相同画面。《宴乐渔猎攻战纹图壶》纹饰内涵丰富，形象逼真，再现了古代社会生活的一些场景。

《打马球》 中国画家黄胄创作的中国画作品。此作品为纸本设色，现藏于中国美术馆。画中描绘了两队马球队员，在赛场上激烈角逐的瞬间。画家通过酣畅淋漓的笔墨刻画了马匹肢体腾跃、鬃毛舞动的姿态和逐球人物的动势。

黄胄（1925—1997） 中国画家。擅中国画，尤精速写。多次深入甘肃、青海、新疆等地，创作反映当地风土人情的绘画，表现当地人民生活和风景之美。尤擅画毛驴与骆驼。其画风热辣，个性鲜明。代表作有《金色的道路》《洪荒风雪》《打马球》《在战火燃烧过的地方》《百驴图》等。

《埃普森赛马》 法国画家泰奥多尔·席里柯创作的油画作品。此作品现藏于法国卢浮宫。画中三匹马的躯体被拉长，鼻孔大张，耳朵后抿，嘴巴怒吼，铁蹄飞驰，与天空翻滚的流云风格相呼应，似乎让人感受到马儿呼啸而过的震撼力。画中马腿的位置——前腿和后腿在空中伸展时，都离开地面，看上去像腾空奔驰。

泰奥多尔·席里柯（1791—1824） 法国画家。浪漫主义画派的先驱，对浪漫主义画派和现实主义画派的发展有着重要影响。善于描绘体育运动题材，早期描绘大型巴洛克风格的巨幅

画，创作了一批军事题材的绘画，构图有强烈的运动感。喜欢画马，善于捕捉马在运动中的形象。代表作有《骑兵军官》《梅杜萨之筏》《埃普森赛马》等。

《雏菊与骑士》 英国摄影师埃德沃德·迈布里奇拍摄的摄影作品。此作品现藏于美国旧金山现代艺术博物馆。1870年，埃德沃德·迈布里奇使用放在赛道上的照相机给奔驰的马拍照。每个相机都由一根横过赛道绷紧的绳子控制，当马跑过的时候即触发照相机的快门。埃德沃德·迈布里奇把这些照片放到一个在光源前面旋转的玻璃盘上，合成一套原始的动画。

埃德沃德·迈布里奇（1830—1904） 英国摄影师。1878年，埃德沃德·迈布里奇拍下了人类史上第一部“电影”——《骑手和奔跑的马》，这部“电影”实际上是将一系列照片放在一起运行，从而产生移动的效果。他的开创性工作和重大的发明结果，引领人们跨入了“电影和电影摄像的时代”。

《永恒的运转》 中国雕塑家李象群创作的青铜雕塑作品。此作品现藏于中国美术馆。雕塑家在掷铁饼的一系列动作中提炼出一个造型相对平衡的瞬间——女运动员双臂平举呈“一”字形，双膝微微下蹲，为铁饼掷出的最终动作积蓄力量。在人体形态的处理上，强化四肢力量的塑造，弱化了五官的表现，使得作品具有更强的整体性。作者李象群代表作有《红星照耀中国》《阳光下的毛泽东》《我们走在大路上》等。

国潮国风

一 | 单元解读

【单元结构图】

第6课 潮起东方

学习任务

欣赏经典包装设计案例，为产品设计包装的基本图案和色彩搭配方案。

学习内容概述

- ① 赏析传统包装设计。
- ② 了解传统图案之美。

学习与实践栏目概述

- ① **思考分析** 思考包装的变化对生活产生的影响。
- ② **作业要求** 手绘包装的图案和色彩设计方案，并附设计说明。

第7课 国潮新生

学习任务

根据产品特点，结合图案与色彩设计方案，为老字号的产品设计包装盒，并完成包装盒的制作。

学习内容概述

- ① 赏析包装外形。
- ② 构思包装结构。
- ③ 分析国风包装的元素和特点。

学习与实践栏目概述

- ① **思考分析** 分析具有中国传统元素的包装设计的传承创新方法与价值。
- ② **作业要求** 用纸模型或电脑设计软件为老字号的产品设计制作包装盒。
- ③ **探究拓展** 探究设计可回收的包装的方法来保护环境。

【单元目标】

- ① 赏析中国传统包装设计的经典案例，知道中国传统图案的样式美、色彩美和寓意；了解包装设计的形式要素，了解产品特点与包装的关系，了解包装设计的基本流程。
- ② 通过分析经典包装设计案例，探究中国传统图案在包装设计中的应用；初步掌握包装的设计流程，借鉴中国传统文化元素，结合设计方法和信息技术，设计并制作包装。
- ③ 赏析不同时代的包装设计案例，体会中国传统文化元素的魅力；体验生活融入艺术的设计方法，理解包装设计美化生活的理念，增强民族自豪感和社会责任心。

单元任务 欣赏各种风格的中式包装，运用中国传统文化元素为生活中的产品设计制作具有中国特色的包装盒。

【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”的学习内容，以“运用中国传统文化元素，为生活中的产品设计和制作具有中国特色的包装”作为单元任务驱动，欣赏各种风格的经典中式包装，以中国传统文化之美为主线，学习包装设计的知识和技能。

本单元围绕单元任务展开学习与探究，设置了《潮起东方》《国潮新生》两课的学习内容，创设了为具体产品设计包装的真实情境。在赏析中国传统包装的过程中，学习中国传统图案的样式美与色彩美，思考和了解中国传统美学对设计和生活的影响；在探究分析中国传统包装外形和包装结构的过程中，引导学生学习设计师的思维方式和工作流程，理解设计美化和改造生活的理念；运用传统与现代的工具、材料和媒介，指导学生以手绘草图或绘图软件的方式设计包装方案，完成包装的设计与制作。感受中国传统优秀文化，提升创意表达的能力，认识到经过设计的包装对我们生活的美化作用，引导学生理解“设计能美化并改造我们的生活环境，同时让我们的生活融入艺术”。

【单元评价】

① 能认识中国古代包装的设计特点，知道包装演变和包装中的中国传统文化传承；知道中国传统纹样和色彩的特点，并能了解其纹样和色彩中的文化寓意；知道包装造型和结构的作用，了解包装设计对产品的意义。

② 能通过对包装的产品进行观察与分析等，设计符合产品特点的包装图案、色彩、造型和结构，并能借鉴中国传统文化元素为其设计包装方案，并制作包装模型。

③ 能体会包装设计美化生活的作用，了解包装设计为生活带来的变化；从各种包装设计案例和包装设计活动中，感受中国传统文化之美，增强传承并弘扬中国传统文化的责任意识。

【单元情境】

情境一：现代包装掀起的国潮国风

以各种优秀的国潮包装案例为素材，引导学生赏析现代的各种国潮包装，在其中找寻中国传统文化的元素，思考什么是“国潮”，从而引出本单元的学习任务。建议引导学生欣赏、观察国潮包装的图片或包装实物，比较古代与现代的中国包装设计，让学生感受传统之美和

现代包装的发展，以激发学生对包装设计的学习兴趣。

情境二：老字号产品的“新难题”

通过微视频或图片讲解，展示老字号产品的现状，也可以引导学生在课前对生活中的老字号产品现状进行调查，思考在老字号产品遇冷的现状下，该怎样让优良的老字号产品重获新生。通过引导学生在调查中发现问题，自主探究解决问题的途径与方法，鼓励学生走出课堂，实地考察，解决真实问题。学生可以像设计师一样完成老字号包装的项目，引导学生主动、积极参与艺术实践活动，感悟艺术学习的意义与艺术实践的价值。

情境三：家乡产品推荐会

在家乡产品推荐会中，学生可以发挥创造力，思考并探究如何运用设计的方法为家乡的发展助力。教师可以通过播放各种推荐会视频介绍家乡产品的内容，从内容中发现美术的作用。学生以家乡产品推荐员的身份参与项目之中，发挥创造力，为产品设计包装展示特色，引导学生结合地域、文化等特色设计包装。通过创设与乡村振兴议题紧密联系的真实情境，引导学生充分发挥个人与团队的主观能动性，在实践探索中学习包装设计的相关知识和技能，并更好地理解设计对现实生活的意义。

二 | 课例设计

第6课 潮起东方

【教学目标】

- ① 知道中国传统包装的设计特点，了解中国包装的发展变化，认识中国传统包装特色和传统图案之美和寓意。
- ② 通过分析、讨论等方法探究包装的文化、特点等，结合中国传统之美，运用手绘草图或绘图软件设计产品包装的图案与色彩方案。
- ③ 感受中国传统包装设计的样式美和色彩美，体会包装设计为生活带来的变化，理解中国传统文化在设计中的渗透。

【教学重难点】

教学重点 理解图案和色彩是包装设计的重要要素，并根据产品特点设计包装的图案和色彩。

教学难点 在包装的图案和色彩设计方案中体现中国传统文化元素。

【教学准备建议】

教具准备建议 水彩颜料、马克笔、勾线笔、彩色卡纸、电脑、打印机、双面胶、剪刀、刻刀、演示文稿、学习单等。

学具准备建议 水彩颜料、马克笔、勾线笔、彩色卡纸、电脑、双面胶、剪刀、刻刀、学习单等。

【教学活动】

课例情境导入

展示中国传统包装和新式国潮包装的实物或图片进行比较，教师可以通过一些代表性的藏品，如鎏金银龟盒、双层九子漆奁、漆鸭盒等，以及特殊造型的传统包装来切入，再引入具有中国传统文化元素的现代包装设计。通过图片和实物的比较，引导学生了解包装的发展和变化，激励学生主动探究包装设计作品的独特性、趣味性、审美性等特点，同时明确学生在本单元中开展包装设计活动的具体学习任务。

活动一：丰富多彩的传统包装

■ 活动问题建议

- ① 包装发展至今有些什么变化？
- ② 包装的演变也是文化的传承，思考包装的变化会对生活产生什么影响。

◆ 活动内容建议

引导学生通过对不同时期产品包装案例的赏析，从造型、功能、材质等角度进行讨论，可以发现包装随着时代的发展，其材料变得越来越丰富，制作工艺也越来越精美，功能也越来越完善。建议可以设计游戏活动，如猜猜中国古代的匣盒的功能，以此激发学生探究古代包装的兴趣，并能让学生认识到古人的智慧。为了让学生了解传统包装的优点和特色，建议教师选用一些博物馆藏品中的匣盒深入展现古人对包装的理解，引导学生探究包装材料、结构、功能的历史变化，并从包装变化中体会文化的传承。

活动二：传统图案之美

■ 活动问题建议

- ① 你知道哪些传统图案？这些传统图案美在哪？
- ② 这些传统图案有怎样的文化内涵？
- ③ 怎样运用传统图案设计国潮包装？

◆ 活动内容建议

在活动一赏析的中国古代传统包装器物中，教师可以从这些器物中提取典型的传统纹样，如龙纹、饕餮纹、牡丹纹、如意纹等，通过纹样从古到今的使用和变化，引导学生了解图案造型上的形式美。传统纹样往往以对称、重复排列的手法进行设计，给人以稳定、庄重的美感，并通过提前设计好的学习单来进一步巩固对传统图案的认识与理解。建议教师可以从不同的方面进行比较，注重鼓励学生自主发掘传统图案在国潮包装上的使用方法。在了解传统图案过程中引导学生同时对色彩的探究，在探究的过程中了解传统图案中包含着人们对生活的美好愿望。

■ 活动三：包装图案色彩设计

■ 活动问题建议

- ① 产品与包装图案和色彩之间的关系是什么？
- ② 绘制包装设计的图案与色彩方案草图需要注意什么？

◆ 活动内容建议

本活动首先要引导学生确定所要设计的产品类型，不同的产品类型，其包装有不同的要求，建议教师把产品分为几个大类，如食品、电器、生活用品等等，分析不同品类在包装图案色彩上的要求，如食品中茶叶的包装主要定位为雅致，图案多为植物纹样，色彩以饱和度较低的中国传统色为主；糕点类的包装图案色彩应大胆简洁，色彩饱和度可以借鉴一些具有民族特色的高饱和颜色。教师可引导学生根据不同的产品特点设计图案和色彩，同时教师在指导学生进行设计实践活动时，应提供绘制草图的提示，引导学生运用不同工具材料绘制设计草图。必要时，教师可以适当示范，以解决学生所遇到的技法问题。

■ 作业及创作方法

■ 作业内容建议

- ① 包装设计需要先确定包装产品的种类、市场定位、产品文化属性等。
- ② 包装的图案设计要有文化内涵，可以是对传统图案的设计，也可以是对地域特色的设计等。
- ③ 包装的色彩配色既要能够符合中国传统美学的审美，也要契合产品本身的色彩需求。

◆ 作业方法建议

- ① 手绘方案应选用适合校情和学情的工具材料，马克笔更加方便快效。如果选择水彩颜料作为手绘工具，建议教师可以适当加入技法的教学和示范。
- ② 电脑绘画方案建议教师对软件操作进行基本的介绍，信息技术是当下美术表现的重要手段之一。电脑绘画作品尽量打印展示，也可以通过平台进行线上展示。

【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	能积极交流讨论自己对包装的理解，能表达对中国传统文化对包装发展产生的影响的见解，并形成自己的观点。（审美感知）
	创作表现	能运用中国传统之美设计包装，能把传统文化和寓意融入到包装之中。（艺术表现、创意实践）
学业成就	作品效果	包装图案造型完整有细节，色彩搭配美观。（艺术表现、创意实践）
	作品创意	设计草图能体现产品的特点或地域特色，图案创作有创意。（艺术表现、创意实践）
	作品内涵	图案、色彩的设计符合产品特点，且富有文化内涵。（文化理解）

第7课 国潮新生

【教学目标】

- ① 知道包装的基本功能，了解包装的造型特点和包装结构的作用；学会根据产品特点，结合图案与色彩设计方案，为老字号的产品设计包装。
- ② 通过赏析、讨论等方法探究包装的外形和结构；结合独具特色的中国和地域文化，设计产品包装外形和结构，手绘或借助信息技术，完成包装模型的制作。
- ③ 体会包装设计美化生活和改造生活的感受；理解传统包装随着时代的发展也需要不断创新与传承，理解传统文化赋予包装的价值。

【教学重难点】

教学重点 了解包装基本功能，探究包装的结构。

教学难点 根据产品特点设计合适的包装。

【教学准备建议】

教具准备建议 彩色卡纸、水彩颜料、马克笔、勾线笔、电脑、打印机、双面胶、剪刀、

刻刀、演示文稿等。

学具准备建议 彩色卡纸、水彩颜料、马克笔、勾线笔、电脑、双面胶、剪刀、刻刀等。

【教学活动】

课例情境导入

创设游戏情境，运用教科书中双层九子漆盒或类似的匣盒，让学生体验古代包装收纳和保存物品的方法。在体验过程中引导学生了解包装外形和结构之间的关联，并感受到古人包装的智慧。在游戏轻松的情境引导下学生能自主探究包装的功能、外形和结构。引导学生理解国潮的现代包装，除了图案上可以运用中国传统文化元素外，在外形和结构的设计上也可以借鉴传统包装的特点。

活动一：千变万化的包装外形

■ 活动问题建议

- ① 包装外形如何体现产品特色。
- ② 具有中国传统文化元素的包装如何传承创新并实现价值？

◆ 活动内容建议

从材料、外形、结构等比较古代包装和现代包装，引导学生产生对包装外形的认识；无论是包装的图案、色彩、造型、结构都能体现产品的特色，比如包装外形可以是产品所在地域的古建筑等。设计中国传统文化元素的包装，还可以将原来用于建筑、服饰中的传统元素使用在了包装设计中，使得其使用范围更加广泛，从而实现传统文化元素的新价值。建议教师运用不同的教学方法组织不同活动，如讨论法、探究法等，引导学生在活动中学习认知包装设计中的文化传承。

活动二：构思巧妙的包装结构

■ 活动问题建议

- ① 包装的基本功能是什么？
- ② 包装结构设计与产品的保护、使用、运输有怎样的关系？

◆ 活动内容建议

建议设计小活动让学生真实感受包装的功能和作用，如怎样运输易碎品或零散物品、液体等物品。从小活动中认知包装保护、运输、宣传等功能。同时对包装结构实物进行组装，体验结构组合的规律。可以进一步让学生讨论为了实现包装的功能我们可以做什么？引发学生对包装结构的讨论，认识包装结构对保护和运输产品有着重要作用，包装的外形结构和隔断结构保护产品。

教师可以提供不同的包装结构的折叠方法,让学生在实践中学习到不同的结构会影响包装的外形,不同的结构对产品的保护有着不同作用,不同的结构对应着不同产品类型。

■ 活动三: 独具特色的国风包装

■ 活动问题建议

- ① 在包装设计中如何体现民族特色和地域特色?
- ② 具有中国传统文化元素或民俗地域特色的包装是如何体现时代审美的?

◆ 活动内容建议

深度分析中式包装的元素,建议教师选取中华老字号的包装进行新旧包装的比较,讨论分析老包装上的优缺点和不适应时代审美的原因,再讨论新包装上中国特色的元素,理解国潮包装不能一成不变地使用传统文化元素,而是需要结合现代的艺术审美才能让中国传统有传承、有创新、有生命。在赏析的过程中,为了使学生能更好地了解国风包装特色的正确使用方法,建议设计实践活动让学生使用同一元素,设计不同风格的包装,并比较成品包装,选择最合适产品定位的设计。

■ 作业及创作方法

■ 作业内容建议

- ① 根据上一课设定的产品和包装图案色彩,设计包装的外形和结构。
- ② 包装需要根据产品的类型,设计能实现保护功能的包装外形和结构,根据产品定位选择适合的材料。

◆ 作业方法建议

- ① 手绘制作:运用实践手册中的结构图,在结构图上进行改造,并选用马克笔或水彩颜料等工具绘制图案和色彩,完成包装模型的制作。
- ② 电脑制作:选用适合的电脑软件和应用程序绘制结构图,再结合图案设计完成包装设计,作业尽量打印裁切,并制作成实物。

【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	能积极交流讨论自己设计的包装外形和结构,能表达在设计中结合中国传统的方法,并形成自己的观点。(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	能设计适合产品的包装，能把传统文化和中国元素融入到包装之中。（艺术表现、创意实践）
学业成就	作品效果	包装外形有特色，包装结构合理、完整。（艺术表现、创意实践）
	作品创意	包装能体现产品的特点，具有中国特色，能对中国元素再创作；设计的包装能实现包装的实用功能。（艺术表现、创意实践）
	作品内涵	包装设计符合产品特点，蕴含中国之美和中国智慧。（文化理解）

【拓展建议】

包装在新时代下已成为兼具实用性和创造力的一种艺术形式。包装不仅仅是装饰化的设计，现代设计师需要从艺术、文化、生活、经济、材料等不同领域汲取养分，设计出具有故事性、实用性、经济性的包装。建议教师结合过度包装、环保包装等热点话题，引导学生对生活中可能遇到的关于包装设计的问题进行讨论，比如“如何在美化产品包装的基础上，避免过度包装”“同样的包装结构，是否有更环保的材料能够替代”“使用后的包装能够继续回收利用，是否能转换为其他功能的设计产品”，从而进一步思考当代包装的功能和包装环保材料的开发。

三 | 教学策略建议

【设计与信息技术】

本单元属于“设计·应用”模块，建议在赏析各种包装设计案例后，着重引导学生对信息技术应用的关注，借助电脑软件或者是应用程序绘画图案、设计包装。如果是手绘方法，建议教师使用基础的绘画工具材料，学习技法不是本单元的重要内容，而更应该关注设计的方法和包装设计的流程。

【设计原则运用】

包装设计是一门综合性学科，在设计中主要体现材料、美学、力学等学科知识点，同时也要兼顾产品的市场需求。引导学生通过观察、讨论、分析等方法，对包装的材料、结构、视觉传达和文化内涵等内容进行学习，理解包装的安全、实用、经济、宣传、美观和信息传达等方面的原则，并能运用信息技术完成设计符合产品定位的包装。

【设计师思维和设计流程】

建议引导学生学习设计师的思维方式，先确定产品的市场定位，调查产品的市场需求和文化内涵；指导学生设计具有中国传统文化特色的包装，选用擅长的艺术表现手法以及技术手段，进行包装的设计和制作。

四 | 教学资源

鎏金银龟盒 唐代金银器。此作品现藏于法门寺博物馆，1987年从陕西法门寺地宫出土。器物仿龟形，昂首引颈，以甲背作盖面，龟身内空。通体多采用龟甲纹和锦纹錾刻而成，并配合鎏金工艺，造型逼真，尽显雍容华贵，富有很强的艺术感染力。

青白釉堆贴茶花纹粉盒 元代瓷器。此作品现藏于江西省博物馆。瓷胎白洁，釉质青亮。青白釉在宋时已经开始盛行，又叫影青釉、隐青釉、映青釉。因外观上介于青白两色之间，青中有白，白中有青，故得此名。

双层九子漆奁 西汉漆木器。此作品现藏于湖南博物院，1972年湖南省长沙市马王堆一号汉墓出土。器表髹黑褐色漆，再在漆上贴金箔，金箔上施油彩绘，装饰工艺综合了漆绘、油彩绘、贴金箔、针刻花纹等，所以精美异常，极富鉴赏价值。此奁在空间上作了巧妙的排列，既节省了空间，又使整个器身美观实用，堪称漆器中的精品。

紫檀多宝格方匣 清代紫檀木漆器。此作品现藏于中国台北故宫博物院。本件紫檀多宝格方匣四面透雕作花、桃等植物形开光，开光内透出内层书画窗栏，将书画与工艺巧妙结合。匣顶上嵌一大玉璧，匣下加一方形莲瓣台座，外盒收纳时，规矩方整，优雅雅致。拉开四面隔板后，可分别旋转出一扇形柜架，陈列各式玉器雕刻，柜架上边面板作镶金扇骨式，使原本朴实的紫檀木和未设色的水墨书画霎时辉煌异常。

皮影寻踪

一 | 单元解读

【单元结构图】

第8课 一出好戏

学习任务

了解皮影的起源、题材和文化地域特点，并设计皮影人物形象。

学习内容概述

- ① 了解皮影艺术的历史发展。
- ② 辨析南北皮影的风格特点。

学习与实践栏目概述

- ① **思考分析** 通过网络资源了解其他国家的经典皮影艺术。
- ② **作业要求** 设计皮影人物形象。

第9课 雕光镂影

学习任务

了解皮影的制作工艺，尝试制作有个性的皮影人物。

学习内容概述

- ① 认识皮影头茬及造型结构特点。
- ② 了解皮影的制作工艺和镂刻方法。

学习与实践栏目概述

- ① **思考分析** 讨论分析皮影身体部件分割及衔接方法。
- ② **作业要求** 用纸片、塑料片或仿皮制品等材料制作皮影人物及道具。

【单元目标】

- ① 知道传统皮影的发展历史和不同地域的艺术风格；了解皮影的制作方法及基本结构特点；掌握皮影形象的设计方法，特别是头茬的形象设计；知道传统皮影戏的表演形式。
- ② 通过欣赏、讨论等方式感受南北不同地域的经典皮影造型、色彩、风格特点，设计皮影形象；通过尝试体验、讨论交流、思考示范等方式，运用不同材料，使用皮影镂刻技艺制作具有艺术性的皮影形象；通过小组合作的方式尝试运用拍摄、剪辑等手法，完成以“经典新再现”为主题的皮影微电影制作。
- ③ 感受动手制作的快乐，体会现代技术与传统艺术结合所体现出的魅力，领略中国皮影文化的博大精深，提升文化自信。

单元任务

了解皮影的历史发展和地域特色，设计制作皮影形象，拍摄微电影，传承皮影文化。

第10课 影韵悠长

学习任务

将皮影与现代科技相结合，尝试拍摄一部皮影微电影。

学习内容概述

- ① 了解皮影艺术的时代发展，知道皮影和不同领域的多元结合。
- ② 拍摄皮影微电影。

学习与实践栏目概述

- ① **互动交流** 探讨皮影与新科技结合的切入点，探究其服务于生活的方法。
- ② **作业要求** 编写剧本，剪辑皮影微电影，并在学校内或社区进行播放。
- ③ **探究拓展** 走访皮影传承人，制作皮影现状报告。

【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：学做传统工艺”的学习任务，以“拍摄皮影微电影”作为单元任务驱动。本单元围绕单元任务展开学习与探究，设置了《一出好戏》《雕光镂影》《影韵悠长》三课的学习内容。第一课为认识皮影戏，了解不同地域的皮影人物形象，设计独特的皮影人物和道具；第二课为学习皮影的制作方式和彩绘镂刻技艺，完成皮影人物的设计；第三课通过小组合作的方式，用自己制作的皮影人物和道具拍摄一段微视频，在学校或社区进行展示。整个单元层次清晰，结构明确，引导学生从认识皮影这种古老的艺术形式，到收集素材创意实践，最终感受皮影造型的魅力。通过合作的方式完成皮影微电影，尝试用现代化的手段丰富这一古老的艺术。整个过程以自己的生活经验和感受为起点，最终体现为综合艺术形态的视觉艺术作品。让学生深刻体悟到现代科技与皮影艺术相结合是传承传统皮影工艺的重要方式之一。

【单元评价】

- ① 能知道皮影戏的历史发展及题材内容，并根据皮影的造型风格、制作方法的差异，区分南方皮影和北方皮影。
- ② 通过对比欣赏、讨论分析来区分南方皮影和北方皮影在造型风格上的区别；尝试设计皮影形象和道具，并运用镂刻敷彩技艺完成皮影制作；通过小组合作，拍摄皮影微电影并进行展示。
- ③ 能够感受皮影艺术的魅力和不同皮影作品中体现的地域文化和人文特点，形成对皮影艺术的文化认同感。

【单元情境】

情境一：“经典新再现”，寻找美好记忆

由观看电影联想到男女老少围坐幕布前观看皮影戏的场景，引导学生用现代微电影的方式再现皮影戏。在这一情境中，通过收集皮影素材，掌握皮影工艺的基本特点，明确皮影形象的造型特点，探究皮影微电影的主题和风格，制作皮影形象及道具，以微电影的形式进行“经典新再现”，在学校或社区内宣传皮影艺术，与社区居民互动，分享经典故事，唤起人们心底最美好的记忆，传承皮影文化。

情境二：校园艺术节“非遗传承”

以学校艺术节开展“非遗传承”活动为情境，让学生知道皮影戏作为“非遗”文化遗产，是我们要保护及传承的传统艺术之一；让学生通过对皮影经典作品的分析、解读，知道皮影中的文化内涵，提出以“校园生活”为主题的皮影微电影创作方案。在实际制作中，学生可向皮影传承人学习皮影制作技艺，了解传统皮影工艺制作过程，启发学生从皮影镂雕、彩绘、衔接与光影中感受其艺术性，加深对艺术审美和工匠精神的领悟。小组合作演绎皮影戏，拍摄剪辑微电影，通过这个过程，学生作为“非遗”传承人，不仅可以体验光影和表演的魅力，还可以通过皮影为校园生活增添乐趣，同时也形成传承保护传统文化的责任意识，更好地呈现皮影艺术的多样性。

情境三：我用皮影讲故事

以用“非遗讲故事”为单元情境，指导学生用皮影这种艺术形式说说自己的故事。可以和语文学科结合，用皮影的形式表演自己写的作文，也可以用皮影表演自己生活中、学习中发生的故事。基于此情境，学生需要从皮影人物、道具的设计到故事演绎都进行详细的学习和了解。在学习制作皮影戏的过程中，学生们需要亲自制作皮影，从挑选适合的材料到镂刻制作，上色美化，需要耐心地完成每一个步骤。虽然造型看似简单，但是需要学生们通过试错和不断改进，将一个平面的造型变成可以灵活活动的皮影人物。而在编排故事的过程中，学生们讲述自己的故事，会帮助他们在角色设计和动作表现的时候更有参考性。通过这一系

列的动手操作，学生们不仅培养了手眼协调能力，还提高了自己的创造思维和艺术表现能力。

二 | 课例设计

第8课 一出好戏

【教学目标】

- ① 知道皮影的历史发展，了解南北不同地域的皮影造型、色彩、风格特点。
- ② 通过比较赏析、讨论交流、实践体验等方法，掌握传统皮影形象的艺术表现形式和方法，并设计绘制皮影人物形象，制作皮影分解图。
- ③ 感受皮影艺术所呈现出的不同地域特色和文化内涵，形成中华文化认同感和继承与保护意识。

【教学重难点】

教学重点 知道皮影的历史发展，掌握皮影造型风格特点及艺术表现方法，设计绘制皮影人物形象。

教学难点 能根据皮影艺术特点，结合人物外形、性格等设计皮影人物造型。

【教学准备建议】

教具准备建议 皮影相关的文献资料、皮影图片素材、素描纸、马克笔、勾线笔、不同地域皮影图片素材、实物投影仪、演示文稿、皮影形象设计范例等。

学具准备建议 皮影图片素材、素描纸、马克笔、勾线笔等。

【教学活动】

课例情境导入

以“穿越到两千年前，我来导演皮影戏”为任务作为本课的导入，吸引学生去了解皮影的历史发展、艺术特色、制作和演绎的方式。教师可以用皮影戏的相关视频作为开场的导入，激发学生学习和了解皮影的兴趣，让学生了解到皮影戏背后承载着人们对美好生活的向往与追求，是人们心底最美好的记忆。

活动一：风靡千载的皮影

■ 活动问题建议

- ① 你知道两千年前的皮影是什么样的吗?
- ② 传统皮影戏中包含了哪些艺术门类?
- ③ 皮影戏演绎的内容题材与生活有什么样的联系?

◆ 活动内容建议

“一张牛皮演绎喜怒哀乐，半边人脸收尽忠奸贤恶”，两千多年前的皮影戏仅凭一张皮、半边脸、一双手、一张嘴，伴着阵阵紧凑的锣鼓声响，在方寸舞台演绎出百般变化。皮影戏不只是一场表演艺术，还将绘画、雕刻、戏曲脸谱艺术融为一体。其中既有独具魅力的皮影人物造型，又有乐器伴奏和唱腔配合，还要加上表演者对皮影人物和道具的灵活操作。皮影戏讲述的故事多取材于历史、神话、民间传说等，有些还反映了社会现实和民间风俗，讲述了千姿百态的人物和他们悲喜交加的生活，正所谓“一口道尽千古事，双手对舞百万兵”。教师引导学生思考，时代在不断地发展，我们该如何用皮影这种艺术形式表现生活，让这一古老的艺术重新焕发生命力。

■ 活动二：各具特色的皮影

■ 活动问题建议

- ① 皮影人物形象有何独特之处?
- ② 南、北方经典的皮影形象中各有何艺术特征?
- ③ 你能从不同地域的皮影形象中读懂其传达的文化观念与情感吗?

◆ 活动内容建议

皮影人物形象在造型设计上巧妙地融合了剪纸艺术的精髓，以侧脸显影的方式最为常见。同时，皮影造型深受京剧艺术的启发，展现出生、旦、净、丑等多样化的脸谱风格。

这些皮影形象在造型上独具匠心，又因地域文化的不同，南北皮影在风格特点上呈现出鲜明的差异。教师在引导学生的过程中，应着重从皮影人物的造型、色彩纹饰、雕刻技艺等多元的艺术表现形式进行深入探究。可以选取南方皮影的典型代表“小旦”和北方皮影的代表作“黄团龙鼇老生”作为教学案例，引导学生对比两者在脸谱造型、服饰设计、色彩搭配及纹样装饰等方面的异同。通过小组合作探究、学习单填写等互动性强的学习方式，学生可以更加直观地感知皮影艺术所展现的不同地域特色和艺术风格，深刻领会其中蕴含的文化内涵和人们对美好生活的向往。这样的教学过程不仅能提高学生的审美能力和艺术鉴赏力，更能激发他们的文化自信心和民族自豪感。

■ 活动三：千变万化的皮影

■ 活动问题建议

- ① 皮影人物的造型特点有哪些?
- ② 你想设计的人物有哪些形象特点和性格特征?

◆ 活动内容建议

皮影人物造型最为显著的特点是抽象和装饰性强。皮影戏中的角色并不追求形象的逼真，而是注重神似，通过简练概括的线条勾勒出角色的形态，呈现出一种独特的抽象写意之美。同时，皮影人物造型的装饰性也十分突出，艺术家们在雕刻皮影时，注重细节处理，通过精美的图案和纹样来增强皮影的装饰效果，使其更具观赏性和艺术性。此外，皮影人物造型和风格深受当地民间艺术的影响。

为了让学生更深入地了解和体验皮影人物造型的艺术特点，教师可以引导学生从面部表情、服饰、身材比例、道具、色彩搭配等方面设计皮影。通过观察、思考和想象，学生可以设计出具有个性化和创意性的皮影人物形象，并通过介绍自己设计的皮影人物进一步体会造型语言的表现力。这样的教学活动不仅能够提升学生的审美能力和艺术素养，更能够激发他们的创造力和想象力。

作业及创作方法

■ 作业内容建议

① 从文学作品或影视作品中选取一个经典题材，选择一个角色，分析其动态形象，考虑其色彩搭配与人物特征。

② 结合传统皮影工艺造型、色彩、纹饰等基本设计方法，尝试皮影形象的设计及各部件分解图的绘制。

◆ 作业方法建议

① 突出皮影造型侧身侧脸的特点，注意皮影形象比例，运用中国传统色、传统纹样进行绘制。

② 以手绘或电脑绘图的方式进行皮影形象设计，并准确解构皮影人物各部位，每个部位的解构比例可适当加长，方便后期进一步调整。

【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	从资料收集和整理中，提炼皮影的基本概念，清晰表达皮影作品的主题构思，有一定的自主探究、思维逻辑、理解表达能力。（审美感知、文化理解）
	创作表现	能够依据自选主题，结合造型侧身侧脸的特点，运用传统的皮影设计方法绘制皮影形象草图及分解图。（艺术表现、创意实践）

课例评价标准		
评价维度		评价标准
过程表现	协作表现	能够明确分工、有序合作、主动提出个人观点及建议。（创意实践、文化理解）
学业成就	作品效果	皮影形象主题风格明确，从造型、色彩、纹样装饰上都能很好地表现出皮影独特的艺术风格。（审美感知、艺术表现、创意实践）
	作品创意	能依据主题故事情节设计皮影服装造型、色彩，皮影人物形象个性鲜明，突出特征。（艺术表现、创意实践）
	作品内涵	能深入挖掘皮影的发展历史，呈现不同地域及时代下皮影的魅力，充分展现皮影中所承载的人们生活的文化韵味，进而创作出形象鲜明、具有文化内涵的皮影形象。（文化理解）

第9课 雕光镂影

【教学目标】

- ① 了解皮影的制作工艺和方法，知道皮影人物形象的头茬可以表现人物性格特点，学会传统皮影形象基本结构的拆分和组合方法。
- ② 通过学习探究、实践体验等方式，将皮影形象分解成可以自由活动的部分；通过欣赏对比、实践等方式，设计一个能表现人物特点的头茬；通过选择合适的工具材料，使用皮影镂刻敷彩技艺制作一个独具特色的皮影形象。
- ③ 领略皮影匠人的智慧，在制作过程中，体会动手操作的乐趣，感受匠人守正笃实的精神，理解皮影的艺术文化以及独特的艺术魅力，形成对皮影这门艺术形式的文化认同感。

【教学重难点】

教学重点 了解皮影头茬的设计方法，掌握身体结构分解和组合的方法，制作出可以活动的皮影形象。

教学难点 设计出符合皮影角色性格特点的造型，并能选择合适的材料做出活动灵活、形象美观的皮影人物。

【教学准备建议】

教具准备建议 演示文稿、皮影道具、记号笔、男性头茬素描纸、女性头茬素描纸、仿皮材料或者纸质皮影材料、刻刀、操作杆、双脚钉、打孔器、颜料、水粉笔、调色盘、剪刀等。

学具准备建议 记号笔、男性头茬素描纸、女性头茬素描纸、仿皮材料或者纸质皮影材料、刻刀、操作杆、双脚钉、打孔器、颜料、水粉笔、调色盘、剪刀等。

【教学活动】

课例情境导入

播放皮影艺人操作皮影的视频片段，引导学生思考：“如何制作一个活动灵活、个性鲜明的皮影形象？”通过学生体验、视频导入、比较赏析等方式，激起学生的好奇心与探知欲，促使学生产生制作优质皮影作品的动力。

活动一：影像万千的皮影

■ 活动问题建议

- ① 皮影角色性格特点鲜明，关键是注重了哪些部位的刻画？
- ② 你能尝试调整之前设计的皮影头茬，从而突出角色性格和身份特点吗？

◆ 活动内容建议

皮影角色性格特点鲜明，关键是注重了头部和面部的刻画，首先是采用夸张的表现方法设计人物头像，以突出角色的性格特点和身份地位。其次是面部表情的刻画，艺术家们通过刻画眼睛、眉毛、嘴巴等部位的细微变化，来展现角色的喜怒哀乐等。这些表情的变化不仅让皮影人物更加生动逼真，还能够深刻揭示角色的内心世界。

教师可以展示皮影形象中极具代表性的“生、旦、净、丑”的头茬，引导学生通过赏析对比、合作交流、探究报告等方式，从头茬造型、五官表情、面部色彩、纹饰等方面，掌握皮影头茬的分类和特点，理解头茬在表现皮影人物身份和性格方面起到的重要作用，并将所学运用到男性头茬和女性头茬的创作实践中，在头茬素描纸上绘制不同形象的头茬。

活动二：光影百态的皮影

■ 活动问题建议

- ① 如何让自己设计的皮影人物活动起来？
- ② 皮影人物的连接棍子需要连接身体的哪几个地方？

◆ 活动内容建议

建议引导学生了解制作灵活的皮影需要将皮影身体的各个部位进行拆分再组合，找到皮

影人物的关节处并进行连接。教师可以通过出示已经制作好的皮影人物形象，引导学生掌握皮影形象的特性。尝试运用多元的方式与材料将皮影组装，展现皮影形象的不同动态，探究皮影活动的方法。

皮影人物的连接棍子需要连接身体的脖领前、两手端以及腿部。脖领前的主杆是皮影人物的核心控制杆，通过控制这个主杆，表演者可以调整皮影人物的头部和身体的整体姿态，使其呈现出不同的动作和表情。两手端的要杆分别连接在皮影人物两手的末端，通过操作要杆，表演者可以控制皮影人物的双手动作，如抓取、挥舞等。腿部的连接棍子用来控制皮影人物的腿部动作，使其能够做出走路、跑步、跳跃等动作，增加皮影戏的生动性和逼真感。

活动三：活灵活现的皮影

■ 活动问题建议

- ① 你知道一个活灵活现的皮影是如何制作出来的吗？
- ② 制作皮影形象有没有更方便、易得的材料替代？

◆ 活动内容建议

皮影制作技艺对皮影形象的精良程度有很大影响。教师可以通过播放皮影艺人制作皮影过程的视频片段，引导学生认识传统皮影制作要经过从选料到设计图样、镂刻、着色等多重工序，展现了皮影艺人扎实的绘画功底和高超的雕刻技艺。通过教师的示范讲解，学生重点理清皮影剪裁、画稿、镂刻、敷彩、缀结工艺流程，以及工具材料的运用等制作思路。在具体制作之前，教师可以引导学生明确制作的工具材料，思考有哪些材料可以替代皮革制作皮影，比如塑料片、素描纸、刮蜡纸等，也可以引导学生探索身边适合用来制作皮影的废旧材料。

作业及创作方法

■ 作业内容建议

① 以小组为单位，根据已经设计的皮影形象，选择适合本组主题内容的材料，如纸片、塑料片、仿皮制品等，掌握制作要点，运用传统的工艺制作流程，通过剪、刻、缀结等方法制作皮影人物形象。

- ② 为皮影形象制作符合主题内容的道具。

◆ 作业方法建议

① 镂刻基本以镂空为主，以刀代笔，结合传统的线描形式，运用简单的刻刀雕刻图案花纹。

- ② 皮影具有两面欣赏的特点，需要双面着色。

- ③ 可以借助3D打印技术来制作皮影的画稿、镂雕过程。

- ④ 缀结即将皮影部件的各个关节点处，用双脚钉缀起来，并在两只手和脖子的部件上分

别固定操作杆。

- ⑤ 在棍子上粘上双面胶或涂上胶水，将皮影人物的头部和四肢连接起来。

【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	能够积极参与讨论分析，交流自己对皮影作品的认识与理解；表达制作过程中对皮影形象的感悟与想法，表达清晰，语言流畅。（审美感知、文化理解）
	创作表现	熟练掌握皮影工艺，发挥创造力和思考能力，选择合适的工具材料、运用皮影镂刻敷彩技艺，制作一个独具特色的皮影形象。（艺术表现、创意实践）
	协作表现	有序合作，分工明确，能够尊重、理解他人的看法或做法；积极主动地参与到制作过程中。（创意实践、文化理解）
学业成就	作品效果	皮影形象的角色性格特点鲜明，肢体动作灵活、美观。（艺术表现）
	作品创意	皮影形象造型独特，装饰图案新颖、富有创意，能体现出一定的角色风格特征。（创意实践）
	作品内涵	皮影形象生动，制作精细，具有独特的装饰趣味。（文化理解）

第 10 课 影韵悠长

【教学目标】

- ① 知道皮影戏在现代社会中与其他艺术结合的形式，初步了解皮影戏的演绎方式和微电影的创编过程，掌握微电影拍摄运镜及后期剪辑的方法。
- ② 通过调查、访问等方式了解皮影的现状；通过讨论分析、学习示范等方式学习皮影戏的演绎方式，创编皮影戏剧本；通过小组合作等方式拍摄皮影微电影，并剪辑创编。
- ③ 理解在传承古老技艺的基础上，只有让传统工艺作品符合时代审美，才能够让传统艺术和文化焕发出新的生命力；感受科技和艺术的结合为皮影艺术的发展带来了更多可能。

【教学重难点】

教学重点 了解皮影戏的演绎方式和微电影拍摄运镜及后期剪辑的方法，并将其运用到皮影微电影的制作中。

教学难点 将微电影制作方法和皮影戏相结合，创作符合主题的皮影微电影。

【教学准备建议】

教具准备建议 演示文稿、皮影人物及道具、幕布、射灯、音箱、照相机或摄像机、电脑、视频软件等。

学具准备建议 学习单、笔、皮影人物及道具、幕布、射灯、音箱、照相机或摄像机、电脑、视频软件等。

【教学活动】

课例情境导入

有了上节课制作的角色和道具，我们的好戏终于要开场了。学生需要学习皮影操作的方法，教师可以为学生安排表演幕布，简略指导学生操作技巧。传统皮影戏需要吹、拉、弹、唱、演，还需要很多的小机关，非常考验操作的人，想想用现代的科技手段是不是可以让演绎的过程更加轻松简单。引导学生将皮影戏表演制作成微电影，通过表演体验、视频导入、比较赏析等方式，激发学生拍皮影微电影的兴趣。

活动一：皮影小剧本

■ 活动问题建议

- ① 如何结合你的故事设计适合皮影演绎的剧本？
- ② 小组合作时是否能给每人分配合适的工作？
- ③ 传统的皮影表演与现代电影之间有什么联系，又有什么区别呢？
- ④ 我们用哪些现代手段可以代替传统皮影中的表现手段？

◆ 活动内容建议

一场完整的皮影戏表演需要编、导、演、声、光等的配合，其中编起到关键作用，需要兼顾电影时长和皮影戏演绎方式来设计自己的故事剧本。同时，根据每个人的特长来合理地分工，比如操纵皮影的演员，控制音乐、灯光的幕后工作者，负责拍摄、后期剪辑的人，只有了解了每个工作的具体内容和流程，合理安排好工作，才能够更好地体现出小组合作的优势。教师也可以播放皮影微电影，引导学生去分析讨论两种艺术表现形式的异同，在感受其中蕴含的中国

传统皮影的审美意蕴的同时，也了解电影的制作原理。尝试讨论如何用现代化的手段更简单地解决皮影戏中的演绎需要，比如光影、颜色、形态的变化，烟雾的运用，背景投影的使用等等，感受现代化技术的加入，使得传统民间艺术有了更多的表演空间和更丰富的表现力。

■ 活动二：影像时光

■ 活动问题建议

- ① 你会如何拍摄皮影微电影？
- ② 在微电影的拍摄中运用了哪些拍摄方法呢？

◆ 活动内容建议

拍摄手法和风格是电影制作过程中非常重要的因素，它直接影响观众对影片的感受和理解。组织学生以小组合作的形式进行微电影拍摄初体验并展示分享，交流经验与疑问，激发学生的动手和合作能力。

教师出示皮影微电影的片段，如《中国皮影》中的三个截取片段，注重引导学生探究其中的画面效果，如由远及近突出画面的主题和细节，由近到远突出画面的大场景，左右移动呈现画面的空间感，从而理解电影拍摄通过推、拉、移的运镜方法，让皮影微电影制作中能呈现具有多维空间、层次丰富的画面。

■ 活动三：皮影微剧场

■ 活动问题建议

- ① 说说皮影微电影和皮影戏的演绎之间有什么区别？
- ② 如何进行微电影画面的剪辑呢？
- ③ 除了制作微电影，皮影艺术发展与现代科技还有哪些联系？

◆ 活动内容建议

电影剪辑是电影叙事的重要手段，教师通过出示皮影微电影，如《将进酒》皮影微电影，学生从剧情、音乐、旁白等方面进行探究，分析微电影可以通过剪辑的手段将皮影戏的不同场景进行流畅的转场、镜头远景近景的切换。同时，也可以通过剪辑方式增加一些动画内容，提升整个影片的趣味性。

教师通过出示剪辑视频的教程，引导学生掌握基本的剪辑方法，如音乐、特效、剪接、合成等，借助现代信息技术手段，小组合作创编完成本单元的皮影微电影。教师可以引导学生利用现代科技手段，尝试使用人工智能软件来生成皮影人物，并将其打印在纸上制作皮影人物。这种方法不仅可以让学生体验到传统艺术与现代科技的融合，还能激发他们的创新思维，提高他们的实践能力。

作业及创作方法

■ 作业内容建议

① 根据皮影人物及道具，结合“再现经典”或者“演出我的故事”为主题，小组合作编写剧本，运用手机、相机等工具拍摄、剪辑一部具有故事情节的皮影微电影，时长三分钟左右。

② 在学校内或社区里进行播放，宣传皮影文化。

◆ 作业方法建议

① 合理分组，如分配人物道具、剧本编写、配音等任务，可根据自己的特长选择作品内容，小组实行组长负责制。

② 学生操作皮影角色时，要熟悉皮影人物的动作，注意动作协调、灵活。

③ 拍摄过程中根据剧情选择合适的推、拉、摇、移的运镜方法。

④ 在微电影的剪辑中可以设置片头标题和片尾成员介绍，皮影角色、场景、背景音乐、配音等素材导入电脑后，可以运用多种视频编辑技术手段进行电影的合成。

【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	在皮影剧本创编、微电影拍摄、剪辑制作过程中能够合作交流，提出自己的见解。（审美感知、文化理解）
	创作表现	能创作不同的皮影人物形象。（艺术表现、创意实践）
	协作表现	在制作皮影微电影的过程中分工明确，能主动承担责任，互相配合，理解他人的看法或做法。（创意实践、文化理解）
学业成就	作品效果	皮影剧情主题突出，电影画面切换有技巧，画面美观，整体和谐统一。（审美感知）
	作品创意	微电影的构思有创意，主题内容鲜明，画面、音乐、灯光、运镜、剪辑到位。（艺术表现、创意实践）
	作品内涵	微电影能够体现皮影的艺术魅力，体现中国传统文化内涵，具有积极向上的意义。（审美感知、文化理解）

【拓展建议】

通过皮影微电影的制作，探寻传统与现代的脉络关系，用现代的科技传承与发展皮影艺术，制作皮影微电影，在学校内或社区宣传皮影艺术，传承皮影文化。启发学生对皮影工艺创新发展的思考，皮影制作工艺在新时代智能化背景下不断创新和发展，有人认为这是传承皮影艺术最有效的途径，但也有人为此发出一些质疑，认为融入科技的皮影戏取代不了老艺人有温度的手工制作，在老艺人操纵下的皮影更富有生命力。为此，我们可以探访周边的皮影剧团，或者在网络寻找皮影相关传承人，了解皮影传承的困境，思考如何可持续地发展皮影艺术。

三 | 教学策略建议

【了解传统工艺的特征及内涵】

本单元遵循用“守正创新”的理念传承与发展皮影艺术，通过调查地方工艺，收集博物馆、网络上与皮影相关的素材资料，引导学生知道皮影的艺术特征和不同地域皮影形象的风格特征，掌握皮影的制作工艺和流程，进行皮影形象设计、制作并拍摄皮影微电影。尝试探索皮影艺术与其他艺术形式结合的多元模式。通过图片、视频等素材进行比较赏析，自主探究皮影工艺的艺术审美和艺术特点，理解其艺术形式所包含的文化内涵和人文艺术，掌握皮影人物制作和演绎的方法，形成对皮影艺术造型和风格特色的审美判断，并能从历史和文化角度对皮影作品进行分析阐述，理解其文化内涵。

【学做传统工艺品及文创产品的技法】

以任务为导向，吸引学生从认识赏析到理解感受再到创意实践，步步深入，从而使学生对皮影戏有比较全面的认识和了解；通过实践，从设计皮影形象到制作皮影人物，最后合作演绎皮影戏，并用微电影的运镜和剪辑方法完成皮影戏的创编，在对皮影艺术的原有认知基础上逐步构建新的认知；结合学生开放性的思维，设计能和皮影多元融合的文创产品，开拓思路，赋予传统文化新的生命力。

【理解守正创新的理念】

从南北方不同地域的皮影造型、色彩、风格特点中，感知皮影艺术所呈现出的地域文化和风俗习惯，感受其独特的魅力，领略劳动人民的智慧；合作探究掌握皮影基本结构和制作工艺，并制作皮影人物形象，领悟皮影中所承载的文化韵味，让学生形成对传统文化的认同感；通过调查走访的形式，调研传统皮影戏的现状，形成保护传统文化的意识，思考保护与传承传统手工艺的原则与途径；联系现实生活，探寻传统与现代的脉络关系，用现代的科技传承与发展皮影艺术，制作微电影，通过展演来传承与创新皮影艺术。

四 | 教学资源

《猴王出巡》 中国皮影艺术家刘季霖的皮影作品。此作品现藏于中国美术馆。这部作品灵感源于陕西东派皮影的经典图稿，刘季霖巧妙地在原作基础上增添了丰富的仪仗元素，赋予了作品新的生命和活力。在《猴王出巡》中，猴子身着清代华服，显得威武而尊贵，而侍卫们则身着黄马褂，手持仪仗，队列整齐，显得庄重而气派。旗帜上镌刻着陕西皮影的特色图案，色彩鲜艳夺目。这部作品不仅展现了刘季霖精湛的皮影技艺，更体现了他对传统文化的深刻理解和热爱，以及对传统艺术传承和创新的追求。

刘季霖 中国皮影艺术家。师从西派皮影大师路景达及木偶名家阎殿臣，继承西派精髓，同时汲取东派及其他地区皮影的精华，形成别具一格的艺术风格。代表作品有《白蛇传》《杜十娘》《猴王出巡》等。

《水漫金山寺》 清代陕西皮影。此作品现藏于中国美术馆。此剧为《白蛇传》中扣人心弦的一幕，剧中细腻地描绘了法海设计诱骗许仙至金山寺的情节，随后白娘子携小青前来解救丈夫，与法海展开了一场激烈的斗争。小青手持利剑，与法海斗法，而法海则召唤护法神前来助阵，双方你来我往，斗智斗勇。最终，小青施展神通，引来滔天巨浪，水族纷纷前来相助，水势汹涌，金山寺终被大水淹没。这场皮影戏不仅展现了精湛的皮影制作技艺，更通过生动的表演，将《白蛇传》中的经典情节完美呈现，令人叹为观止。

《三顾茅庐》 清代陕西皮影。此作品现藏于中国美术馆。此剧为《三国演义》剧中的故事情节，刘备为兴汉业，三次赴南阳卧龙岗访诸葛亮。诸葛亮为其诚心所感动，出山辅佐刘备，奠定了魏、蜀、吴三国鼎立的局面。

北方皮影 中国北部地区皮影。其人物造型独特，服装多呈喇叭状，线条流畅，采用直刀刀法，圆方有致，繁简相宜，展现出阳刚之美与角色的豪爽气质。北方皮影的表现形式如同一幅幅饱含阳刚之美的画卷，勾勒出角色的豪爽与气魄，展现出北方地区独特的民族风情和文化特色。这种艺术形式不仅在视觉上给人以强烈的冲击力，更让人感受到北方地区特有的阳刚之美和豪爽气质，充分展现了北方文化的独特魅力。

南方皮影 中国南部地区皮影。其人物造型独具匠心，头部雕刻简约，线条流畅有力。面部五官栩栩如生，眉目细长，充满了生动与活力。在色彩运用上，它重彩绘，主要采用平涂技法，辅以少量的晕染，再轻轻敷上一层淡粉，使得整体色彩既简练又纯净。红绿为主色调，搭配得恰到好处，在灯光的映照下更显醒目耀眼，充满了独特的艺术魅力。

头茬 皮影的头部。类别很多，强调眉、眼以表现人物性格。生角平眉细目显沉着，旦角弯眉线眼显秀丽，武生皱眉凤眼显骁勇。嘴巴分张口和抿口，生、旦角为抿口，朱唇一点，俏丽动人。表演时小口微动，虚实结合，引发观众微妙联想。皮影头茬作为皮影戏中人物形象的核心部分，其分类丰富多样。基于人物角色，头茬分为生、旦、净、丑等，各自代表不同的性别和性格特征。从头饰类型来看，头茬有冠、盔、帽、巾等多种，用以展现不同身份和地位的角色。此外，还有特殊角色或特定场景的头茬，如神头、鬼怪头以及历史上著名人物的专用头茬，这些头茬不仅具有独特的造型和装饰，还体现了皮影戏的艺术魅力和文化内涵。这些分类方式不仅帮助观众更好地理解皮影戏中的人物形象和故事情节，也展示了皮影戏作为一种传统艺术形式的深厚底蕴和独特魅力。

《中国皮影》 中国导演王裕民执导的皮影电影。影片深入追溯了皮影戏这一古老艺术形式的起源和发展历程，向观众展示了其深厚的文化底蕴和历史底蕴。在影片中，不仅详细介绍了皮影戏的制作工艺，从选材、雕刻到上色、组装，每一个步骤都精细入微，令人叹为观止。同时，影片还重点呈现了皮影戏的表演技巧，艺人们通过灵巧的双手，让皮影人物在光影之间跃然纸上，生动展现了皮影戏的艺术魅力。通过这部影片，观众可以深刻感受到皮影艺人们对于传统文化的热爱和执着，以及他们在传承和发展皮影戏过程中所付出的努力和汗水。影片不仅传递了对皮影戏未来发展的信心和期待，更激发了人们对于传统文化的保护和传承的责任感和使命感。

《“飘系列”之二》 中国雕塑家舒兴川创作的雕塑作品。这不仅是一件具有艺术价值的雕塑作品，更是艺术家对“飘”这一主题深刻思考和感悟的结晶。作者舒兴川通过作品传达出对自由、灵动、超越等情感的追求和向往，引发观众对生命、自然、宇宙等议题的思考和感悟。

经典动起来

一 | 单元解读

【单元结构图】

第 11 课 我的动画角色

学习任务

借鉴经典中国动画，为你喜欢的中国经典故事中的角色设计动画形象。

学习内容概述

- ① 赏析以中国经典故事为主题的动画作品。
- ② 设计动画脚本和角色。
- ③ 借鉴经典动画的角色形象，运用综合材料设计可活动的立体动画角色。

学习与实践栏目概述

- ① **互动交流** 交流讨论喜欢的动画形象和理由。
- ② **思考分析** 思考与分析《大闹天宫》中的角色设计所运用的传统元素。
- ③ **作业要求** 运用综合材料制作一个可活动的立体角色形象。

第 12 课 一起做动画

学习任务

小组合作设计场景，拍摄和剪辑具有中国传统文化特色的定格动画作品。

学习内容概述

- ① 了解动画的门类和制作原理。
- ② 赏析动画中的场景设计。
- ③ 小组合作，拍摄定格动画，并为动画进行后期制作。

学习与实践栏目概述

- ① **互动交流** 交流讨论当下定格动画存在的意义。
- ② **思考分析** 思考动画《大鱼海棠》《西游记之大圣归来》电影中的场景在中国传统建筑基础上所做的艺术化处理。
- ③ **作业要求** 绘制动画场景，并合作拍摄定格动画。
- ④ **探究拓展** 探索传承中国经典故事的其他方法。

【单元目标】

- ① 了解中国经典动画故事中的角色和剧情，了解动画设计制作的过程及表现手法。
- ② 通过比较赏析、合作探究、交流展示、尝试体验、创意实践等方法，小组合作设计动画角色和场景，在拍摄和制作动画的过程中，掌握设计动画脚本、角色形象、动画场景的方法和拍摄、制作动画的步骤和方法。
- ③ 体验拍摄和制作动画的乐趣，体会中国经典动画中的审美意蕴，感受中国经典故事的文化内涵。

单元任务 通过设计动画角色和场景，拍摄和制作定格动画，再现中国经典故事。

【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：拍摄校园微电影”的学习内容，以“设计动画角色和场景，拍摄和制作定格动画来再现中国传统的经典故事”为单元任务驱动，以制作定格动画的相关知识为主线，学习动画脚本设计、角色设计、场景设计、拍摄定格动画的方法与步骤等知识技能。

本单元围绕单元任务展开学习与探究，设置了《我的动画角色》《一起做动画》两课的学习内容，创设层层递进的项目化学习情境。在学习运用动画脚本设计、角色设计、场景设计、拍摄定格动画的方法与步骤的过程中，通过比较赏析、认识理解、合作探究、尝试体验、创意实践、分工合作、探究拓展等方法，引导学生运用传统与现代的工具、综合材料和媒介，以及习得的美术知识、技能和思维方式，合作完成以中国经典故事为题材的定格动画作品，感受中国经典文化的魅力，提升创意表达和合作学习的能力。

【单元评价】

- ① 能了解三个中国经典动画故事中的角色和剧情，能知道至少两种动画的表现手法。
- ② 能从景别、画面内容、字幕、音效方面入手，小组合作设计一个动画脚本；能赏析经典动画角色形象，并设计一个具有中国文化特色的动画形象；能通过小组合作的方式，分工拍摄一部具有中国文化特色，时长30秒左右的定格动画。
- ③ 能在创作定格动画的过程中，感受多种风格的动画效果与中国经典故事的文化内涵。

【单元情境】

情境一：中国经典故事永流传

以“当下的我们该怎样借鉴经典作品制作定格动画，来更好地传承与创新中国经典文化”作为问题情境，导入本单元的学习内容。学生通过交流《西游记》《山海经》《水浒传》等中国经典故事，选择合适的片段。学生可以像动画团队一样编写脚本、设计角色、绘制场景、拍摄和制作动画，并在校园内进行公开的交流展示，让学生用动画的方式更好地传承和创新中国经典故事，感受中国经典故事中的文化内涵。

情境二：经典动画新绎

学生通过交流讨论童年看到过的经典动画，激发为经典动画进行二次改编与创作的兴趣，

从而引出本单元的学习内容。通过赏析中国经典动画《大闹天宫》《平妖传》等活动，学生试着为经典动画续写新故事或改写新片段，并进行合作拍摄和制作动画，感受中国经典动画表现方式的趣味性，以及动画场景和角色形象中的传统元素的独特中式审美意蕴。

二 | 课例设计

第 11 课 我的动画角色

【教学目标】

- ① 了解中国经典故事，知道动画的主要表现手法，知道脚本设计和角色设计的要素。
- ② 通过比较赏析、讨论交流、实践体验等方法，选择中国经典故事，借鉴中国经典动画中的角色形象，在设计和制作动画角色形象的过程中，掌握设计脚本和角色形象，制作可活动的立体动画人物形象的步骤与方法。
- ③ 体验设计脚本、制作动画人物形象的趣味性，体会中国经典动画角色形象的审美意蕴，感受中国经典故事的文化内涵。

【教学重难点】

教学重点 掌握设计脚本和角色形象，制作可活动的立体动画人物形象的步骤与方法。

教学难点 根据中国经典故事中的角色特征，设计性格鲜明、具有中国传统元素的动画人物形象。

【教学准备建议】

教具准备建议 彩泥、彩笔、水笔、铅笔、橡皮、剪刀、彩色卡纸、铁丝或吸管、演示文稿等。

学具准备建议 彩泥、彩笔、水笔、铅笔、橡皮、剪刀、彩色卡纸、铁丝或吸管等。

【教学活动】

课例情境导入

以思考“当下的我们该怎样借鉴经典作品，制作定格动画，来更好地传承与创新中国文化”作为问题情境导入本课。教师可以选择《西游记》《山海经》《水浒传》等中国经典故事，请学生对故事中感兴趣的人物或者片段进行交流，激发学生创作动画角色的热情。

活动一：走近动画

■ 活动问题建议

- ① 你最喜爱中国经典故事中的哪一位人物，为什么？
- ② 当下的我们该怎样借鉴经典作品，制作定格动画，来更好地传承与创新中国文化呢？

◆ 活动内容建议

学生的童年中有许多记忆犹新的中国经典故事中的人物，如《西游记》中的孙悟空、猪八戒等性格鲜明的人物形象，学生会自然地对问题开展积极的交流。借鉴经典作品，制作动画来传承和创新中国文化是当下社会讨论的一大热点，也是一个开放性的问题，教师可以引导学生从动画的表现方式、拍摄和制作手法等方面谈论自己的想法，鼓励学生各抒己见。

活动二：脚本设计

■ 活动问题建议

- ① 脚本设计需要考虑哪些要素？
- ② 在小组合作时，你们会怎样填写动画脚本呢？

◆ 活动内容建议

在拍摄定格动画前的筹备工作中，需要设计动画脚本。脚本包括角色造型、动作、台词字幕、场景和配乐等要素。在课堂中，教师可以参考教材中提供的动画脚本设计表案例，引导学生在小组讨论进行分工后，填写动画脚本，初步完成定格动画拍摄前的筹备工作。

活动三：角色设计

■ 活动问题建议

- ① 借鉴中国经典动画中的角色形象来设计可动角色的话，需要考虑哪些方面？
- ② 你想选择哪一位中国经典故事中的人物呢？表现他怎样的性格特征呢？

◆ 活动内容建议

中国经典故事中的角色形象性格分明，教师可以引导学生选择任意一位角色形象，如《大闹天宫》中的机智果敢的孙悟空，《天书奇谭》中机智可爱的蛋生、正直亲善的袁公、老谋深算的狐母等角色进行赏析，从表情、动作、服装、道具等方面分析动画中的人物形象的塑造方法，从而引导学生在创作过程中考虑这些方面，使自己设计的角色形象更加鲜明。教师可以引导学生经过小组讨论后，按照剧情中出现的人物，进行选择并分工制作，避免多人重复制作同一角色。

作业及创作方法

■ 作业内容建议

- ① 选用中国经典故事中的角色，设计脚本，绘制角色形象草图。
- ② 根据绘制的角色形象草图，用彩泥等材料制作一个可活动的立体动画人物形象。

◆ 作业方法建议

- ① 脚本的可行性：在设计脚本时，要考虑到实际操作时的可行性，不能天马行空，给后期拍摄和制作动画增加过高的难度。
- ② 注意人物比例，绘制角色的动画形象时需要注意人物头部、身体、四肢的比例需要协调。

【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	能够积极表达自己对中国经典故事和动画的认识与理解，具有一定的自我评价能力；能运用美术的术语与同学交流角色设计作品，表达清晰、流畅。（审美感知、文化理解）
	创作表现	能够通过欣赏分析、总结归纳，知道脚本设计和角色设计的要点；能通过脚本设计，角色设计和制作，掌握设计脚本和角色形象，制作可活动的立体动画人物形象的步骤与方法。（艺术表现、创意实践）
学业成就	作品效果	脚本设计和角色设计要素齐全、角色设计能表现人物的性格特征。（审美感知、艺术表现、创意实践）
	作品创意	脚本和角色设计有新意，能选用合适的综合材料表现立体动画人物形象。（艺术表现、创意实践）
	作品内涵	脚本内容正面积极、富有内涵，角色设计包含中国元素，能体现出一定的文化内涵。（文化理解）

第12课 一起做动画

【教学目标】

- ① 了解动画的门类、原理和制作过程，知道定格动画的制作步骤，知道场景设计的要素和方法，知道拍摄和制作定格动画的步骤和方法。
- ② 通过比较赏析、讨论交流、实践体验等方法，在制作动画的过程中，掌握设计场景、拍摄和制作定格动画的步骤与方法。
- ③ 体验设计场景，拍摄和制作动画的趣味性。体会中国经典动画场景中的审美意蕴；感受中国经典故事的文化内涵。

【教学重难点】

教学重点 掌握设计场景、拍摄和制作定格动画的步骤与方法。

教学难点 在拍摄动画时能选择合适的镜头语言，能小组协作、有序分工完成定格动画的拍摄和制作任务。

【教学准备建议】

教具准备建议 背景纸、素描纸、水笔、铅笔、毛笔、记号笔、橡皮、剪刀、KT板、卡纸、水墨或丙烯颜料、双面胶、摄像机、演示文稿等。

学具准备建议 背景纸、素描纸、水笔、铅笔、毛笔、记号笔、橡皮、剪刀、KT板、卡纸、水墨或丙烯颜料、双面胶、摄像机等。

【教学活动】

课例情境导入

以思考“怎样拍摄和剪辑经典故事相关的定格动画作品”作为问题情境导入本课。教师可以引导学生从拍摄和剪辑的方法与步骤、注意要点、分工任务等方面进行深入的思考，从而引出本课的学习任务。

活动一：动画拍摄

■ 活动问题建议

- ① 动画有哪些门类？
- ② 动画的原理和制作步骤是什么？

◆ 活动内容建议

动画包含了剪纸动画、水墨动画、电脑动画等众多门类。传统动画通过逐帧拍摄后连续放映，画面便产生了动态的视觉效果，而如今的动画制作多采用电脑技术设计渲染生成。传统剪纸动画的制作步骤有脚本设计、绘制角色、剪贴和组合肢体、绘制场景变换动作和更换表情等，现代电脑设计的动画由建模、贴材质、设计动作等步骤制作而成。教师可以选用《葫芦娃》《西游记之大圣归来》等优秀的国产动画的幕后故事视频为学生揭秘动画的制作奥秘。

■ 活动二：场景设计

■ 活动问题建议

- ① 场景设计需要考虑哪些要素？
- ② 动画《大鱼海棠》中的“神之围楼”在福建土楼的基础上做了哪些艺术化处理？

◆ 活动内容建议

设计场景时需要分析故事情节中的时代特征和文化背景，确定画面构图和色彩基调，以及场景和人物角色的比例和协调关系。动画中的“神之围楼”建筑造型，源自外圆内方的福建土楼，具有几何元素的造型美感及形式意味。动画中的围楼颜色更加鲜红，贴合影片的主色调，也使得围楼比真实的土楼更具有视觉冲击力。教师可以出示现实场景和动画场景的图片资料，从色彩、造型、构图等方面引导学生运用美术语言进行赏析，从而将学到的方法运用到自己的场景设计中。

■ 活动三：拍摄定格动画

■ 活动问题建议

- ① 你知道拍摄定格动画需要注意哪些要点吗？
- ② 你们小组是怎样分配拍摄任务中的团队角色的呢？

◆ 活动内容建议

拍摄定格动画需要注意许多方面，首先，在拍摄时要根据脚本进行远近景别的切换，突出拍摄对象时，可以运用近距离的特写镜头，增强艺术表现力。其次，定格动画需要拍摄大量的照片作为分镜头，只有每个动作的挪动幅度足够小，才能形成更加流畅的动画效果。在拍摄前，学生还需要确定自己在动画团队中所担任的角色和任务，在这个环节，教师需要引导学生根据自身的特长选择合适的角色和任务，以便拍摄任务的顺利进行。

■ 活动四：后期制作定格动画

■ 活动问题建议

- ① 后期制作定格动画的步骤有哪些？

② 拍摄好的照片素材在制作定格动画时，需要经过哪些后期制作呢？

◆ 活动内容建议

后期制作定格动画的主要步骤有根据尺寸新建视频、设置时长、导入素材、添加字幕和滤镜、添加配乐和导出视频。除了字幕和滤镜，教师还可以引导学生为定格动画进行配音、根据场景添加音效等活动，使学生充分体验制作动画的趣味性，也使学生的动画作品完成度更高，增加学生的成就感。拍摄好的照片素材并不是都可以用，教师要引导学生挑选动作连贯的照片，注重照片与照片之间剪辑时衔接的连贯性以及时长设置。

作业及创作方法

■ 作业内容建议

① 用背景纸、素描纸等材料绘制定格动画的场景。

② 结合前一节课创作的动画人物形象，与同学合作，拍摄一部时长约 30 秒的定格动画作品。

◆ 作业方法建议

① 场景与角色的风格搭配：在绘制场景时，要注意其造型、色彩等要与角色形象相匹配，保持动画风格的一致性。

② 注意任务分配：本课学生合作学习的时间较长，教师要注意学生的组内任务分配要合理，引导学生团结合作完成动画的制作。

【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动画原理、制作步骤的认识与理解，具有一定的自我评价能力；能运用美术的术语赏析动画场景；在创作中能与同学充分沟通，交流与展示动画作品，表达清晰、流畅。（审美感知、文化理解）
	创作表现	能够通过欣赏分析、总结归纳，知道场景设计、拍摄和制作动画的要点；能通过脚本设计，角色设计和制作，掌握设计场景、拍摄和制作定格动画的步骤与方法。（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	场景设计与角色设计风格一致,定格动画作品播放流畅。(审美感知、艺术表现、创意实践)
	作品创意	动画的场景设计和后期制作有新意。(艺术表现、创意实践)
	作品内涵	动画内容正面积极、富有内涵,能体现中国传统文化特色。(文化理解)

【拓展建议】

中国有许多经典故事，除了名著典籍，还可以从红色故事、成语故事、神话故事和历史故事等寻找灵感，传承的方法也可以是多种多样的，通过组织学生讨论“我们还可以用什么方法来传承中国经典故事？”来分享传承经典的方法，学生会发现除了运用卡通的形式进行再现之外，还可以运用拍摄短视频、绘制连环画、制作电子宣传海报等多样的方法，赋予经典故事新演绎和新意义。

三 | 教学策略建议

【理解现代媒体艺术的功能】

建议以“通过设计动画角色和场景，拍摄和制作定格动画，再现中国经典故事”为单元任务，教师在课堂中可以引导学生以美术的视角发现中国经典故事的各种题材，也可以选择合适的中国经典动画的角色、场景作学习的参考。在教学中，学生通过完成单元任务，合作拍摄以中国经典故事为题材的定格动画，从而理解“现代媒体艺术是丰富人们认识世界和表现世界的方式”，进一步让学生理解现代媒体艺术能帮助中国传统文化中的经典作品在传承中走向更多元化的创新之路。

【学科融合】

建议引导学生融合运用美术、语文、信息技术、劳技等学科的相关知识与技能，完成本单元的单元任务。如在小组合作画草图、填表格，为制作可活动的立体角色形象搜集和累积素材时，需要运用美术、语文学科的相关知识与技能；在选用合适的拍摄和后期制作手法，

完成以中国经典故事为蓝本的动画短片的创作时，需要运用美术、信息技术和劳技等学科的相关知识与技能。总之，在课堂中，教师需要引导学生运用跨学科的方法，多角度、辩证地分析在创作动画时遇到的问题，培养学生的综合探索和迁移的能力。

【策划传播展示方案】

本单元中，建议教师引导学生在完成动画制作后，积极筹备和策划动画短片的发布与传播方案，可以引导学生自主设计动画团队标识、动画海报、请柬等。传播展示方案也可以以线下和线上并行的方式开展，线上可以采用网页或软件推送等方式，线下可以采用布置“中国经典故事动画展”的方式，展出动画作品及设计草图、设计脚本等过程性材料。在展示的过程中能提升学生的成就感和表达能力，使学生更乐于运用美术的方式积极宣传中国传统文化。

四 | 教学资源

《天书奇谭》 上海美术电影制片厂于1983年制作的动画电影。此片改编自《平妖传》，由王树忱、钱运达导演，包蕾、王树忱编剧，柯明担任造型设计。该片讲述勇敢的蛋生和袁公一起消灭狐妖，为民除害的故事。表达了邪不胜正的道理，告诫人们要做一个善良、勇敢的人。电影中大量使用了中国水墨画的技法，特别是在描绘自然景观时，如山水、云雾等，营造出了淡雅清丽、如诗如画的视觉效果。在表现建筑和人物的服饰时，电影采用了工笔白描的技法，线条细腻、清晰，展现出精致和富丽堂皇的视觉效果。角色设计上，电影借鉴了中国传统的年画、民间玩具、雕塑以及戏曲脸谱等艺术形式，使人物形象既具有传统特色又充满个性。电影的情节和主题深受中国传统文化和价值观的影响，如“惩恶扬善”的传统美德，体现了中国式的价值观和思想。这些美术语言的运用，不仅让《天书奇谭》在视觉上呈现出独特的中国特色，也在情感和思想上与观众产生了共鸣，成为中国动画电影的经典之作。

《张飞审瓜》 上海美术电影制片厂于1980年制作的剪纸动画片。故事主要讲述了张飞接到军令，本以为又可上前线打仗，哪知是要他做七品芝麻县官。脾气暴躁的他本想罢接军令，随从提醒这应该是军师诸葛亮对他的考验，于是走马上任，接手第一桩案件。地保在姚相公瓜田里偷西瓜吃时，撞见姚公正调戏一位手抱襁褓的年轻妇人，本想上前阻止，不料姚相公一番威逼利诱，他答应做伪证帮助姚相公反告妇人偷瓜。在张飞面前，姚相公和妇人各执一词，令他一时左右为难不知如何是好，后终想起诸葛亮的赠言，妙计上心头。

《大闹天宫》 上海美术电影制片厂于1964年制作的彩色动画电影。此片改编自《西游记》，由万籁鸣、唐澄联合执导。此片曾荣获中国第二届大众电影百花奖最佳动画电影奖。电影采用了中国传统绘画的风格，特别是借鉴了国画中的线描技法，人物和场景的线条流畅、细腻，

具有很高的艺术性。在色彩上，《大闹天宫》使用了鲜艳且对比强烈的色彩，反映了中国民间艺术的色彩特点，同时也体现了神话故事的奇幻氛围。人物造型上，电影参考了中国传统戏曲中的脸谱艺术，如孙悟空的猴脸造型、玉皇大帝的帝君形象等，都有着鲜明的个性和象征意义。动画中的动作设计吸取了中国武术和京剧动作的特点，如孙悟空的翻滚、跳跃和战斗动作，都具有中国传统武术的韵律和力度。

张光宇（1900—1965） 现代中国装饰艺术的奠基者之一。张光宇的作品主要选材于民众普遍关心、喜闻乐见的传说、典故、新闻，因而容易产生共鸣，具有大众性。他画《水浒》，表现《神笔马良》《民间情歌》，皆因这些话题具有深厚的群众基础。他似乎从不选择信息面较窄的题材，总是在追求公众性，致力于利用具有极高社会认知度的文化形象进行创作。当时，他的读者非常多。为中国首夺国际电影节金奖的动画片《大闹天宫》中的生动造型，正是他大众化艺术追求的产物。他创造的孙悟空，如同米老鼠、唐老鸭形象代表美国文化一样，成为中国文化的象征和使者，家喻户晓。

《哪吒闹海》 上海美术电影制片厂于1979年制作的动画电影。此片是我国第一部大型彩色宽银幕动画长片，在国内外各大电影节上获得过多个奖项，1980年获得大众电影百花奖最佳动画电影奖，1983年获得菲律宾马尼拉国际电影节特别奖。影片主要讲述了陈塘关李靖之子哪吒与东海龙宫之间的恩怨情仇。

《哪吒之魔童降世》 中国导演杨宇于2019年执导的动画电影。该片由电脑技术制作，改编自中国神话故事《哪吒闹海》，讲述了哪吒儿时的成长经历。表现了主人公永不屈服，勇于与命运抗争的精神。

动画 一种综合艺术，集合了绘画、电影、数字媒体、摄影、音乐、文学等众多艺术门类于一身的艺术表现形式。经典故事改编的动画作品展现了各国的文化特色，深受世界各地人们的喜爱。

动画脚本 一种指导动画拍摄的基础文本。一般在拍摄定格动画的筹备前期，需要设计动画脚本。设计脚本时需要考虑到动画角色的造型、动作、台词、场景和配乐等要素。

《葫芦兄弟》 上海美术电影制片厂于1986年制作的剪纸动画片。此片讲述了七位葫芦兄弟齐心协力、各显神通，与妖精展开殊死拼搏，救出爷爷的故事。表现了牺牲自我、团结向上的精神。其影响力远远超越了时间和空间的限制，成为了几代人心中不可磨灭的经典记忆。这部动画片以中国传统民间故事为蓝本，创造性地融入了剪纸这一中国传统艺术形式，不仅

展现了中国文化的独特魅力，也开创了动画表现手法的新纪元。《葫芦兄弟》最为人称道之处便是巧妙地将中国传统的剪纸艺术与现代动画技术相结合。每一帧画面都仿佛是从精美的剪纸作品中跃然而出，色彩鲜明，线条流畅，既保留了传统剪纸的质朴与灵动，又赋予了角色和场景以鲜活的生命力。这种视觉表现形式能让大家深刻感受到中国民间艺术的魅力，促进了传统文化的传承与发扬。

动画场景 动画中角色活动与表演的场合与环境。动画场景有渲染环境氛围、表现人物性格、推动情节发展等作用。设计场景时需要分析故事情节中的时代特征和文化背景，确定画面构图和色彩基调。

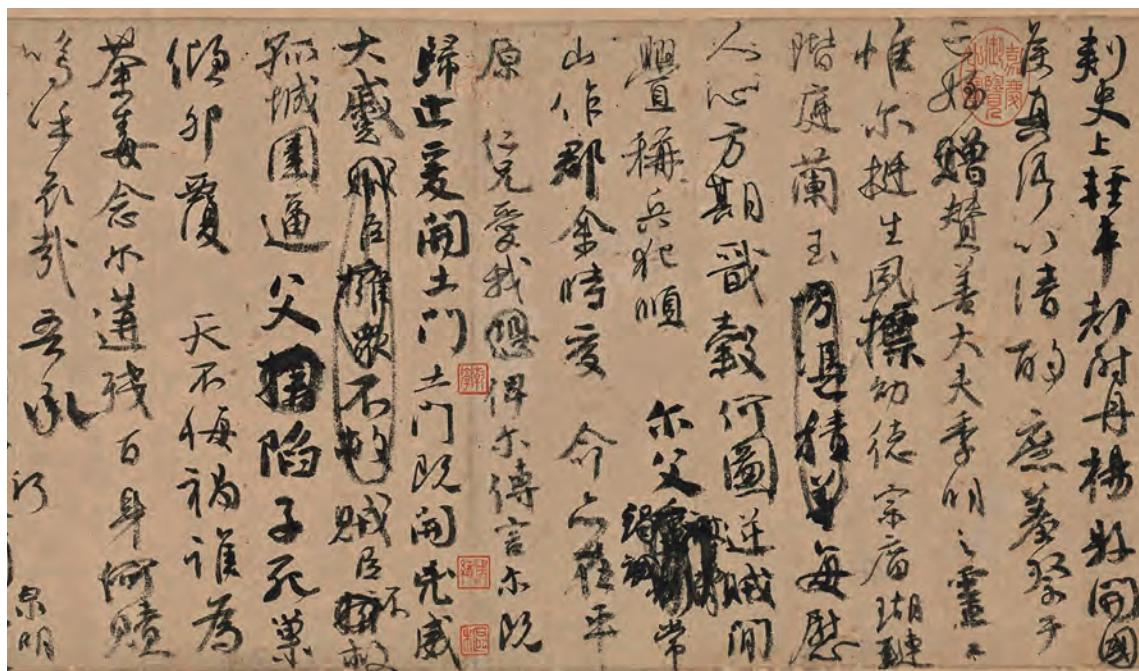
定格动画 运用了逐格拍摄图画或者立体图形的方法，使观者产生图画运动错觉的一种拍摄手法。早期的手绘卡通片经常会用到这种拍摄手法，如木偶动画、剪纸动画等，具有独特的真实感和立体感的风格特征。

《西游记之大圣归来》 中国导演田晓鹏于2015年执导的动画电影。此片是根据中国传统神话故事《西游记》进行拓展和演绎的3D动画电影。影片讲述了被压在五行山下五百年的孙悟空被儿时的唐僧——俗名“江流儿”的小和尚误打误撞地解除封印后，在相互陪伴的冒险之旅中找回初心，完成自我救赎的故事。

《大鱼海棠》 中国导演梁旋、张春于2016年执导的动画电影。此片讲述了掌管海棠花生长的少女椿，为报恩而努力复活人类男孩“鲲”的灵魂，却因此不断地违背“神”的世界规律而引发种种灾难，彼此纠缠的斗争故事。

第一单元 书画同源

《祭侄文稿》 唐代颜真卿创作的行书作品。此作品为纸本墨迹，现藏于中国台北故宫博物院。此篇书法内容是作者悼念于安史之乱中遇害的兄长颜杲卿和侄子颜季明。整部作品由情所书，其忠义悲愤之情跃然纸上，书稿多用秃笔，线质沉着遒劲，加之勾画涂改所形成的色块，展现了颜真卿激荡悲愤的心情。被后世誉为“天下第二行书”。

祭侄文稿（局部）

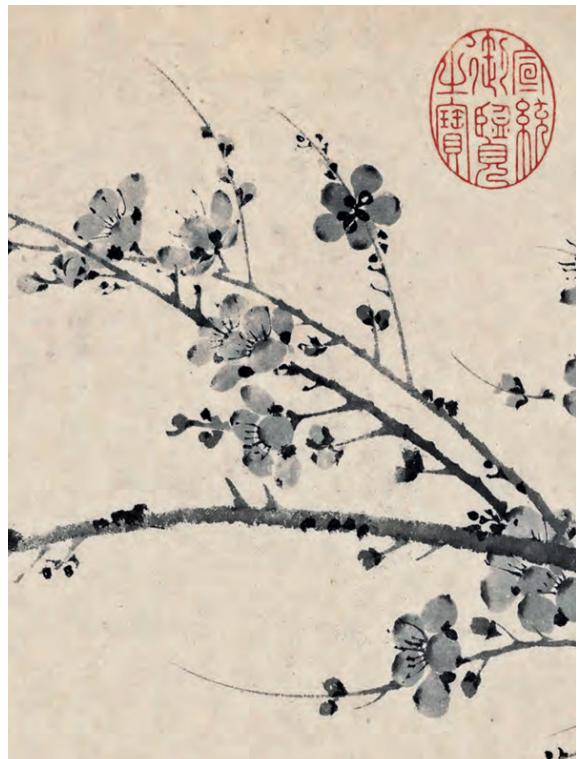
祭侄文稿 纸本 唐 颜真卿 中国台北故宫博物院藏

墨梅图 纸本水墨 元 王冕 故宫博物院藏

《墨梅图》 元代画家王冕创作的花鸟画作品。此作品为纸本水墨，现藏于故宫博物院。此画为一枝横向折枝的梅花，枝条茂密柔韧，前后错落有致，墨色浓淡相宜，花朵如珠，富有韵律的分布，给人以清香淡雅之感，从中可以感受到作者内心的高洁与孤傲。宋人画梅大多疏枝浅蕊，而王冕的这幅画则表现出了繁花密枝，别具一格。

王冕(1287—1359) 元代画家。字元章，号梅花屋主、煮石山农等。擅画竹石，尤其精通墨梅。他的作品笔意简逸，墨色清雅，所画的梅枝千从万簇，首创“以胭脂作没骨体”。传世作品有《南枝春早图》《墨梅图》《梅花卷》等。

墨梅图(局部)

花卉册页(其一) 纸本水墨 清 恽寿平 故宫博物院藏

《花卉册页》 清代画

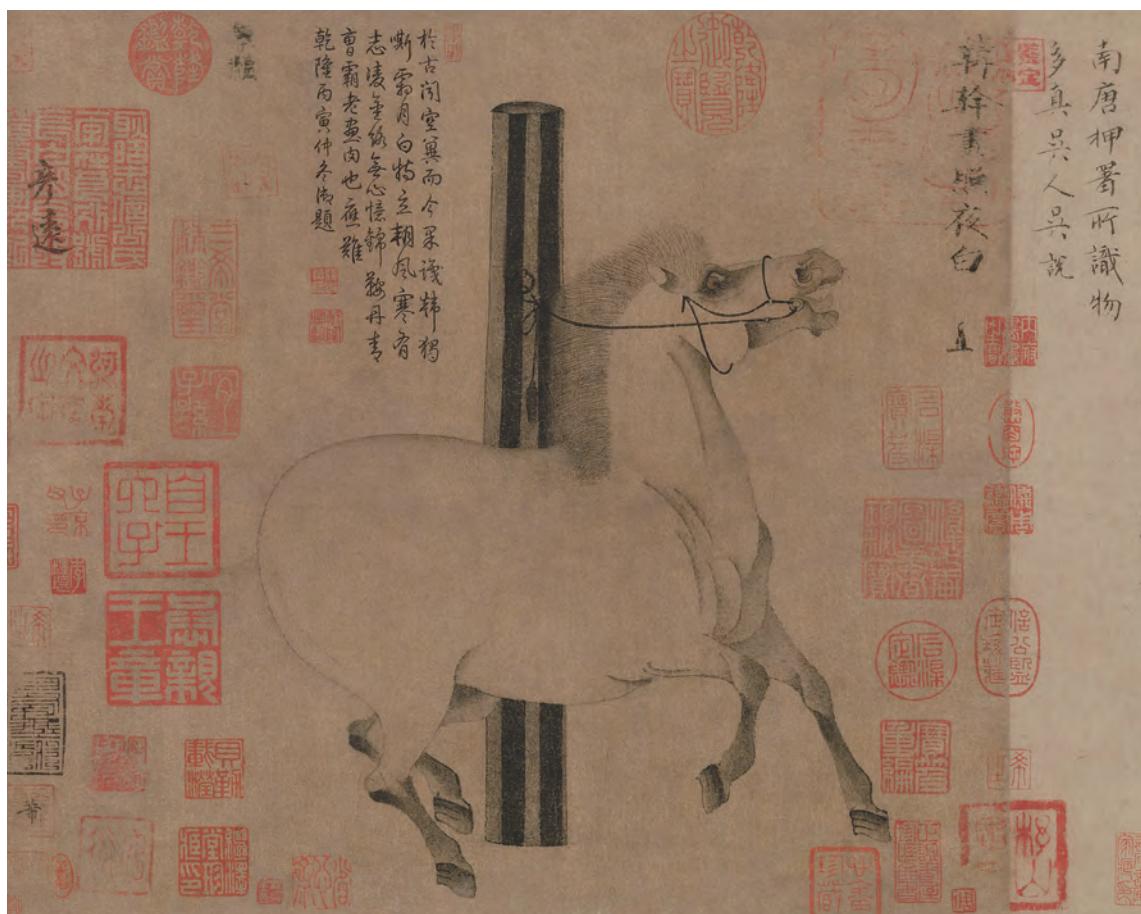
家恽寿平创作的花鸟画作品。此作品为纸本水墨，现藏于故宫博物院。画家以没骨法表现梅枝，与传统的写意平涂和单纯渲染不同，画家根据花卉特性和季节运用水晕的方式，使色与水浑然天成，创造了一种笔法秀逸、设色明净、格调清雅的“恽体”花卉画风。

第二单元 生命的脉动

《照夜白图》 唐代画家韩幹创作的中国画作品。此作品现藏于美国大都会博物馆。作品描绘的是唐玄宗的爱马“照夜白”的形象，一匹骏马被拴在一根柱子上，它的性格刚烈，似乎不太愿意被拴住。它鬃毛飞起，鼻孔张大，昂首嘶鸣，眼中流露着恐惧不安的神情。它的四蹄都在跳踢，好像在等待着解开绳索，纵横驰骋。作品是用水墨线描完成的，画中用少量的线条勾勒出马的膘肥肌健的外形，渲染不多，但体积感、质感颇强。并用晕染的方法做了一些阴影处理，使马的胸部肌肉鼓起，表现出骏马肌肉的质感。

韩幹（生卒年不详） 唐代画家。擅长人物，尤其善于表现马，师从曹霸，重视写生，曾言：“臣自有师，陛下内厩之马，皆臣师也。”其作品中的人物与马匹极为生动，以细笔勾勒、淡墨渲染或重彩设色，表现出马儿丰腴健壮之美。代表作有《照夜白图》《牧马图》《洗马图》《猿马图》等。

照夜白图 纸本水墨 唐 韩幹 美国大都会博物馆藏

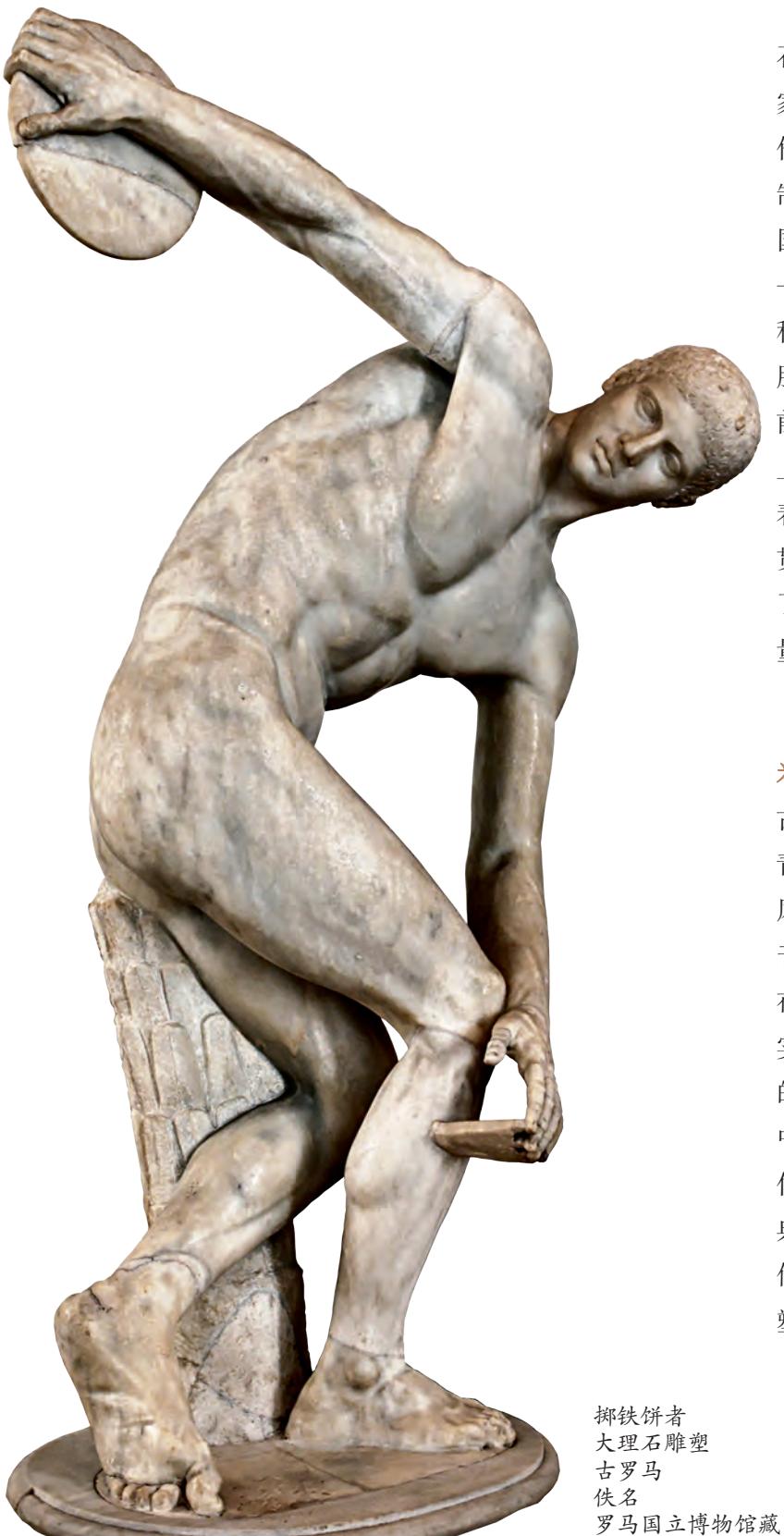

明皇击球图 纸本水墨 宋 佚名 辽宁省博物馆藏

《明皇击球图》 宋代佚名画家创作的中国画作品。此作品现藏于辽宁省博物馆。这幅图以白描技法表现唐玄宗李隆基（明皇）和嫔妃骑马击球的场景，全画有十一男五女，共十六名骑者。卷首卷尾分立球门，各有二人把守。以唐明皇为中心的九人，有的俯身击球，有的跃马持杖，有的注视滚动的小球，成功地再现了“俯身迎未落”的瞬间姿态。构图疏密有致，动中有静，富于变化；线条和谐流利，宛如行云流水，强烈的节奏感跃然纸上。

明皇击球图(局部) 纸本水墨 宋 佚名 辽宁省博物馆藏

《掷铁饼者》 古罗马大理石雕塑。原作为古希腊雕塑家米隆于约公元前 450 年创作的青铜雕塑，目前仅存复制品，其中一件现藏于罗马国立博物馆。该雕像刻画了一名强健的男子在掷铁饼过程中的瞬间形象。人物周身肌肉强健，上身倒向右转，前倾成弓状，重心落在右脚上，左臂按在右膝，右手握着铁饼转向后侧，充满了连贯的运动感和节奏感，体现了古希腊崇尚体育、追求力量之美的艺术精神。

米隆（约前 480—前 440）

古希腊雕塑家。他擅长制作青铜雕像，其作品突破了古风时期雕塑的拘谨形式，善于把握人体的准确结构及其在运动中的变化关系，以写实的手法刻画人物在运动中的动态。作品题材多为传说中的英雄、运动员、动物等，代表作品有《掷铁饼者》《雅典娜和玛息阿》《维纳斯》。他被认为是希腊古典时期雕塑的开创者。

掷铁饼者
大理石雕塑
古罗马
佚名
罗马国立博物馆藏

第三单元 国潮国风

旅行文具箱 清代紫檀木文具箱。现藏于故宫博物院。文具箱打开成长方形小桌，把箱盖、箱底合拢便成桌面。桌腿设计在箱槽内，用活动薄板支撑，再用铜鎏金暗扣固定，设计巧妙。箱内设计有两个屉盒，每一屉盒都有两层多宝格，可以放置64件套小巧精细的文房四宝及文杂器具，器格按其形状大小而特制，严丝合缝。此文具箱将多种文房器具装于一箱内，设计精巧，最适宜外出旅行使用，为清代乾隆时期文房器具中的杰作。

多宝格 原专指收纳各种古玩的通墙大格。“多宝”的形容，符合收纳包罗万象古玩的理解。无论是以开架方式陈列的“格”，或是在有限的箱盒空间内存放最多数量古玩物件，这些不同形态的古玩收藏，皆以“多宝格”统称。值得一提的是，古代工匠用专业的技艺，巧妙地把装饰陈设与储物空间结合起来，让它们看起来美观又实用。

旅行文具箱 紫檀木器 清 故宫博物院藏

彩漆木雕鸳鸯形盒 战国时期漆木器。此作品现藏于湖北省博物馆。这件漆盒整体为鸭科动物造型，头颈部与身体以榫卯结构相连，头部可以转动，腹内可以储物。全身以黑漆为底，颈部与腹前用红漆彩绘鳞纹，间以黄色小圆圈，翅膀与尾部以红黄相间的配色描画出锯齿状带纹，足部绘成龙身鳞纹，在两侧各绘有一幅图画，左侧为《撞钟图》，右侧为《击鼓图》。

彩漆木雕鸳鸯形盒 漆木器 战国 1978年出土于湖北省随县曾侯乙墓 湖北省博物馆藏

漆器 用生漆涂敷在器物胎体表面作为保护膜制成的工艺品或生活用品。漆器早在新石器时代至商代就已出现。表面被涂过漆的胎体经过反复多次的髹涂后，不仅坚固耐用，多样的装饰更使器物色泽华丽。春秋、战国时，漆器的木胎生产变得更加容易，部分生活用品常用漆器。此外为了增加器物的立体感，使其更加精美，工匠们将雕刻和漆工相结合，使得漆器更加生动、立体。同时漆器的用色也更为丰富，技法也更为熟练，图案多为当时生活中的元素。

鎏金飞狮宝相花纹银盒 金银器 唐 陕西历史博物馆藏

鎏金飞狮宝相花纹银盒 唐代金银器。此作品现藏于陕西历史博物馆。银盒盒盖绘有两层纹饰，底部是一朵大宝相花，四周为六朵稍小的宝相花，之间插以变形卷云花枝纹。宝相花，又名宝仙花，属传统植物纹样范畴，是以牡丹、莲花等花卉为主体，经过艺术提炼而成的图案纹样。银盒整体造型富丽而华贵，图案也蕴有繁华吉祥之意。

第四单元 皮影寻踪

《宋人百子嬉春图》 宋代表现儿童嬉戏的中国画作品。此作品现藏于故宫博物院。画中描绘楼阁庭院，古树翠竹，数十名孩童嬉戏其间。亭台之上琴棋书画俱全，台下则有舞狮、折桂等活动。图的中间呈现的是一个孩子在学表演皮影戏。皮影也是宋代儿童很喜爱的节目，每年元宵节，在巷口设小棚子，放皮影戏，吸引小孩子。整个画面刻画生动，笔法细腻，重在表达吉祥之意。

宋人百子嬉春图(局部)

宋人百子嬉春图 绢本设色 宋 佚名 故宫博物院藏

迎亲仪仗队(局部)

迎亲仪仗队 皮影 清 中国美术馆藏

《迎亲仪仗队》 清代皮影。
此作品现藏于中国美术馆。此皮影内容表现的是清代关外满族婚娶的风俗。迎亲的仪仗队伍吹吹打打好不热闹，最前面的是高举“肃静”“回避”的牌子，然后是清道、响器、号筒，紧接着是四抬花轿，里面坐着新娘，其后是一辆马车，里边坐着新郎官。影人造型、服饰都具有满族特征，影身造型高大，气势宏伟，色彩古朴明快，雕镂精致细腻。为了让观众在平面的影幕上看到完整的脸面，影人面部造型采用七分或八分角度，人物表情生动，幽默诙谐。

《桃花源记》 中国导演陈明于2006年执导的动画电影。此作品的故事取材于陶渊明笔下家喻户晓的《桃花源记》，本片借助电脑3D技术，巧妙糅合了水墨、皮影等多种中国风元素，展现了渔夫发现桃花源并与居民互动的故事，画面细节逼真且动感十足，把传统的故事演绎得新颖有趣，充分体现了中国原创的艺术性。

桃花源记 动画电影 2006年 导演：陈明

第五单元 经典动起来

《黑猫警长》 上海美术电影制片厂于1984年制作的动画片。该片根据诸志祥同名小说改编而成，讲述了机智勇敢的黑猫警长率领警士解决了一只耳等众多危害森林安全的罪犯，保卫森林的故事，赞扬了捍卫正义、勇往直前的精神。

黑猫警长 动画 1984年 导演：戴铁郎、范马迪、熊南清

《中国奇谭》 上海美术电影制片厂于2023年制作的动画短片集。该片以动画形式讲述了八个根植于中国传统文化的独立故事。题材丰富，有乡土眷恋、生命关怀和对人性的思考等，向观众展现了一个极具中式想象力的世界，体现了中华民族的传统文化和哲学思维。

中国奇谭 动画 2023年 总导演：陈廖宇

“

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·七年级上册》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、黄雨露、沈晓怡、徐舒年、严许雨、沈晓璐、陆维娜、林一函等老师也表示感谢！

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-2024012

艺术·美术教学参考资料

七年级 上册

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5479-3392-3

9 787547 933923 >

定价: 108.00 元 (含配套资源)