

义务教育教科书（五·四学制）

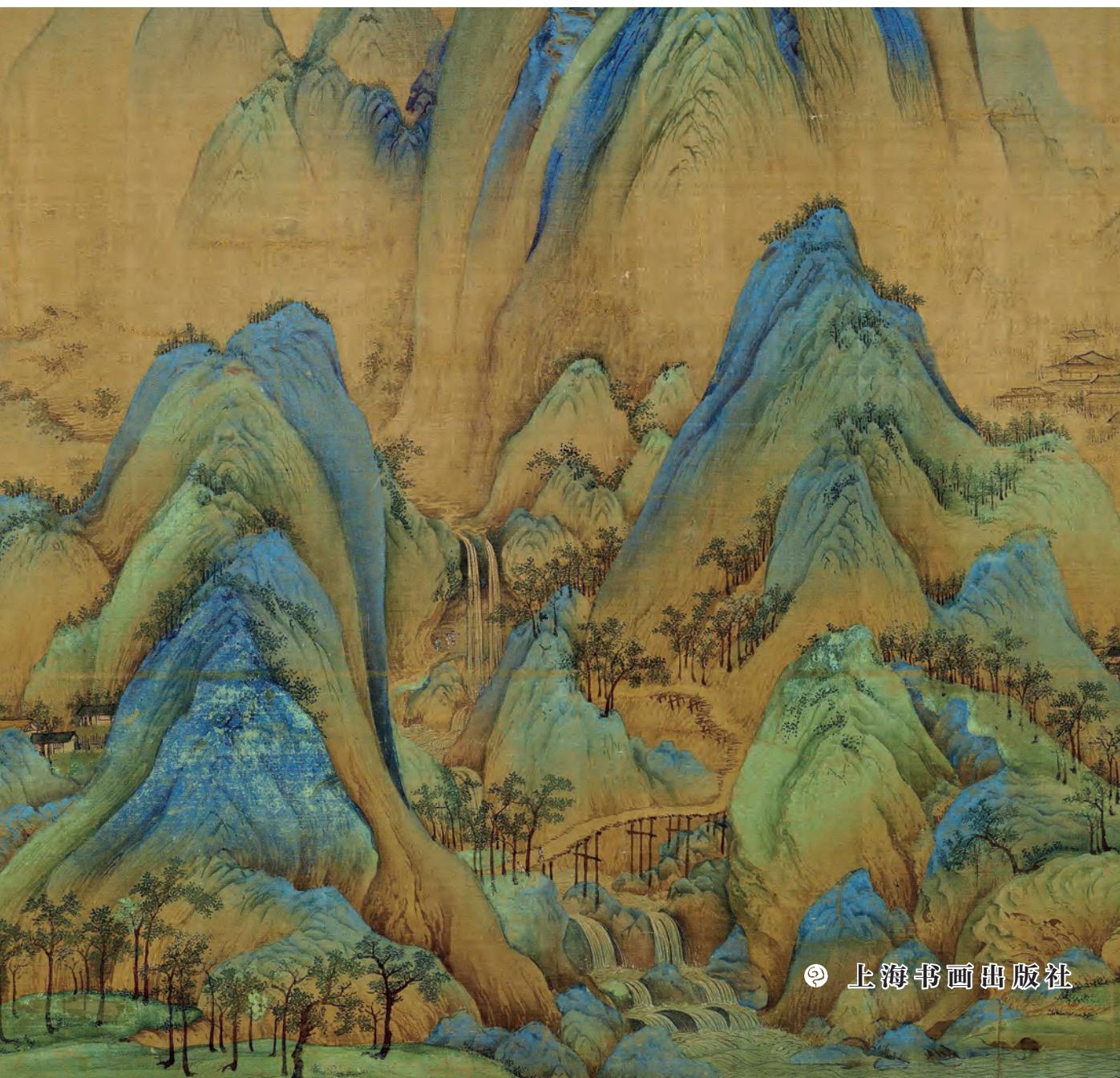
— 美 术 —

教学参考资料

八年级 上册

艺

本

◎ 上海书画出版社

义务教育教科书（五·四学制）

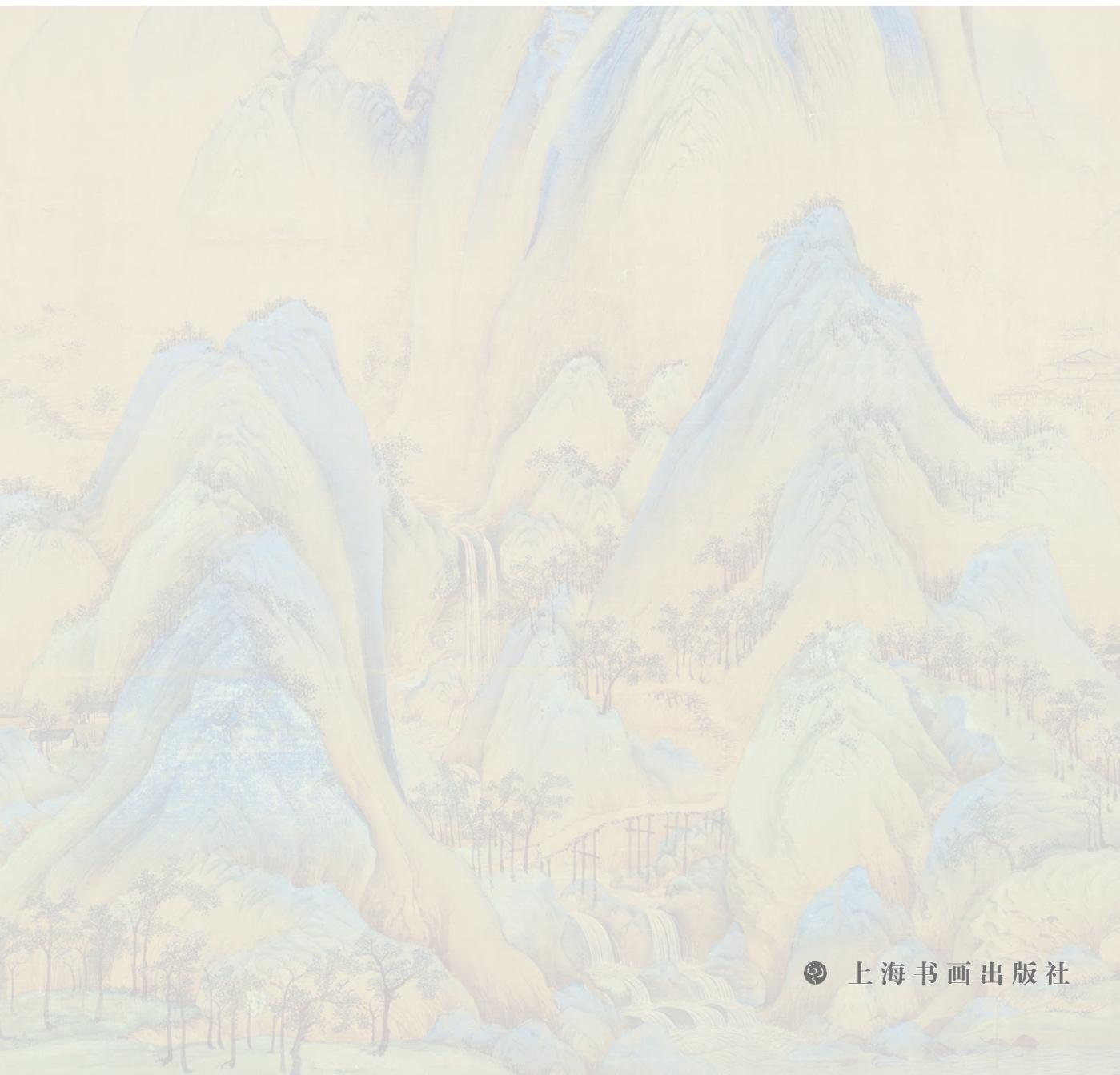
— 美 术 —

教学参考资料

八年级 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·八年级 上册 / 潘耀昌主编. -- 上海:上海书
画出版社, 2025. 6. -- ISBN 978-7-5479-3621-4

I . G633.955.3

中国国家版本馆CIP数据核字第20259JQ430号

总主编 潘耀昌

副总主编 章德明

分册主编 沈琪

编写人员 赵鸣歧 陈海强 钱雪锋 施荣

张爱梅 郑琴 袁本超 徐奕

责任编辑 何洁 林一函

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·八年级 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	2025年7月第1版
印 次	2025年7月第1次印刷
开 本	787毫米×1092毫米 1/16
印 张	5.5
书 号	ISBN 978-7-5479-3621-4
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	
丝路回望	2
▶ 第二单元	
空间意境.....	16
▶ 第三单元	
邻里共憩.....	30
▶ 第四单元	
锦绣风华.....	42
▶ 第五单元	
文博文创.....	58
● 拓展资源.....	72

丝路回望

一 | 单元解读

【单元结构图】

第1课 璀璨敦煌

学习任务

探究敦煌莫高窟中石窟艺术的艺术魅力与文化内涵。

学习内容概述

- ① 了解敦煌的相关信息。
- ② 欣赏多元文化融合的石窟艺术。

学习与实践栏目概述

- ① **互动交流** 讨论敦煌对人类文明的重要意义。
- ② **互动交流** 比较 254 窟北壁壁画与 45 窟北壁壁画的表现技法及造型特点。
- ③ **思考分析** 从形式原理及艺术效果方面对 329 窟藻井进行分析。
- ④ **作业要求** 探究敦煌石窟中壁画、彩塑、藻井的艺术形式及其特点。

第2课 文明互鉴

学习任务

在器物、绘画、建筑等艺术作品中，探究中外文化交流、文明互鉴的现象。

学习内容概述

- ① 了解贸易对文化的促进作用。
- ② 感受风靡欧洲的中国风。
- ③ 欣赏立足于传统文化的中国当代艺术作品。

学习与实践栏目概述

- ① **互动交流** 小组探寻长沙窑远销瓷上体现外来文化的元素。
- ② **作业要求** 探究艺术作品中体现中外文化融合的元素及文化内涵。
- ③ **探究拓展** 从一件中国传统艺术作品中提取中国传统元素，并进行艺术再创作。

【单元目标】

- ① 知道文化交流对艺术作品的影响与作用，并知道因中外文化交流而诞生的艺术作品。
- ② 运用对比分析法、案例分析法等欣赏方法，赏析陆上丝绸之路、海上丝绸之路上因文化交流而诞生的艺术作品。
- ③ 理解陆上丝绸之路、海上丝绸之路对中国乃至世界艺术与文化的影响。

单元任务

欣赏陆上丝绸之路和海上丝绸之路上的艺术瑰宝，体会蕴藏其中的文化价值，感受人类文明的交流与融合。

【单元概述】

本单元属于《义务教育艺术课程标准（2022年版）》中美术课程的第四学段“学习任务1：概览中外美术史”的学习内容，以“探寻文化交融对艺术品的影响与作用”作为单元任务驱动，以陆上丝绸之路与海上丝绸之路上的文化瑰宝为线索，探寻文化交融在艺术作品上的体现及其蕴含的文化内涵。

本单元围绕单元任务展开学习与探究，设置了《璀璨敦煌》《文明互鉴》两课的学习内容，形成了层层递进的学习任务链。通过《璀璨敦煌》，学生将欣赏陆上丝绸之路上的文化瑰宝，感受外来文明对中国艺术的影响；而《文明互鉴》则引导学生通过海上丝绸之路上的文化瑰宝，以及欧洲“中国风”时期的作品，感受中国艺术对世界的影响，进而理解文明互鉴的重要意义。最后，通过当下立足中国传统艺术作品，引导学生思考如何做好中国文化的传播。在此学习过程中，通过对比分析、案例探究等方法，引导学生运用欣赏方法赏析因文明互鉴而产生的艺术作品，体会多元文化融合的重要性，并深刻理解中国艺术对世界艺术的贡献，进而增强文化自信。

【单元评价】

- ① 能列举三件因中外文化交流而诞生的艺术作品，并能结合这三件作品的艺术特点和创作背景，阐述文化交流对艺术作品的影响与作用。
- ② 能运用对比分析法、案例分析法等欣赏方法，从艺术风格、造型特点、装饰元素、创作背景等角度，赏析陆上丝绸之路、海上丝绸之路上因文化交流而诞生的艺术作品。
- ③ 能理解陆上丝绸之路、海上丝绸之路对中国乃至世界文化的影响，阐述中国艺术对世界艺术的贡献，并提出自己的见解。

【单元情境】

情境一：《丝路山水地图》

2017年，故宫博物院收到一份特殊的捐赠——《丝路山水地图》，这份地图绘制于明代中后期，呈现了陆上丝绸之路的地理信息，也印证了丝绸之路对我国经济与文化交流的重要作用。教师可以利用这一情境，向学生展示地图的高清图片，介绍其绘制背景和所呈现的地理事物，引导学生思考丝绸之路在经济与文化交流中的重要作用，从而激发学生对单元主题

的兴趣和好奇心，为后续深入欣赏敦煌艺术作品、“黑石号”上出水瓷器等内容做好铺垫。

情境二：丝路文物修复师

我国历史悠久、地大物博，许多石窟珍品与出水文物亟待修复。教师可以围绕这一情况创设虚拟情境，让学生分组扮演“丝路文物修复师”，对敦煌石窟、壁画、彩塑进行修复，或对沉船瓷器进行鉴别。在此情境中，教师可以重点引导学生从美术角度欣赏敦煌石窟、壁画、彩塑以及沉船瓷器。通过查阅资料了解文物受损原因和修复方法，让学生深入了解丝绸之路上文物的历史文化价值。同时，在完成任务的过程中，教师可以自然地引出对丝绸之路艺术作品的赏析和对文化交融现象的探讨，为学生进行单元学习做好铺垫。

二 | 课例设计

第1课 璀璨敦煌

【教学目标】

- ① 知道敦煌石窟艺术中的壁画、彩塑与藻井三种主要的艺术形式，是东方艺术的宝库。
- ② 从艺术风格、造型特点、装饰元素、创作背景、文化内涵等角度，对敦煌石窟中的壁画、彩塑、藻井作品进行赏析。
- ③ 理解敦煌石窟艺术立足于民族艺术，同时汲取了各地的艺术精华，是文化交融的重要体现，继而树立守护敦煌艺术的意识。

【教学重难点】

教学重点 从艺术风格、造型特点、装饰元素、创作背景、文化内涵等角度，对敦煌石窟中的壁画、彩塑、藻井作品进行赏析。

教学难点 理解敦煌石窟艺术是多元文化交融的重要体现。

【教学准备建议】

教具准备建议 敦煌石窟作品图例、学习任务单、演示文稿、敦煌石窟相关数字化资料等。

学具准备建议 学习任务单、敦煌石窟相关数字化资料等。

【教学活动】

课例情境导入

教师可以围绕《丝路山水地图》的单元情境展开教学活动，展示《丝路山水地图》图片

并详细介绍其描绘的地域范围。教师还可以在地图上特别标注出敦煌这一座陆上丝绸之路的重要枢纽，引导学生思考敦煌作为陆上丝绸之路上的重要驿站，是如何成为多元文化交融的汇聚点的。同时，教师可以展示敦煌石窟的图片或视频资料，引导学生感知敦煌石窟中的三大艺术形式——壁画、彩塑和藻井，让学生初步了解这些艺术形式的特点和魅力，激发学生对敦煌艺术以及文化交融现象的兴趣。接着，教师可以提出本课的基本问题，即“敦煌石窟中的壁画、彩塑和藻井是如何体现中西文化交融的”，引导学生带着问题进一步探索和学习，使教学活动衔接更加自然，为后续深入赏析敦煌石窟艺术做好铺垫。

■ 活动一：初识第 45 窟

■ 活动问题建议

- ① 观察第 45 窟的整体布局，你发现了哪些艺术形式？
- ② 你能说出壁画、彩塑和藻井各自的特点吗？
- ③ 第 45 窟的壁画、彩塑和藻井之间有什么关联吗？

◆ 活动内容建议

教师可以展示第 45 窟的全景图片，引导学生进行观察，从而了解第 45 窟的基本结构。然后，教师可以分别介绍壁画、彩塑和藻井的位置，让学生初步感知它们的特点。接着，教师提出问题，引导学生思考壁画、彩塑和藻井之间的相互关联，如“壁画中的图案与彩塑的造型是否有呼应”“藻井的图案是否与壁画的主题相关”等，激发学生对第 45 窟整体艺术风格的兴趣。

■ 活动二：壁画探秘

■ 活动问题建议

- ① 在第 45 窟的壁画中，你能找到哪些乐器？它们的造型有什么特点？
- ② 这些乐器的出现反映了当时怎样的文化背景？
- ③ 比较第 45 窟和第 254 窟的壁画的表现方式，你发现这两者在艺术风格上有什么不同？
- ④ 你觉得艺术风格上的不同和文化交融之间存在怎样的关系？

◆ 活动内容建议

教师可以展示第 45 窟壁画的局部图片，引导学生进行仔细观察，寻找壁画中的乐器，如箜篌、腰鼓、鸡娄鼓、琵琶、筚篥、笙等。让学生描述这些乐器的造型特点，如箜篌的琴身修长，线条流畅，装饰华丽；腰鼓的鼓身呈圆筒形，两端鼓面较大，鼓身有精美的花纹装饰等。接着，教师可以介绍这些乐器的来源和历史背景，如琵琶和筚篥等乐器皆由西域传入中国，而笙则是在中原诞生的乐器。通过这些乐器，引导学生思考它们的出现反映了当时陆上丝绸之路的文化交流状况，体现了多元音乐文化的交融。最后，教师展示第 254 窟的壁画图片，引导学生比较两者的不同，如第 45 窟壁画线条流畅细腻，色彩鲜艳丰富，人物形象生动逼真；

而第 254 窟壁画线条较为粗犷，色彩相对单一，人物形象更具抽象性。通过分析这些不同，让学生理解这些差异背后所反映出的多元文明交融的进程，如随着文化交流的加深，敦煌壁画的绘画风格逐渐融合了外来文化的元素，形成了独特的艺术风格。

■ 活动三：彩塑细观

■ 活动问题建议

- ① 从人物的体态、服饰和神态等角度，分析第 45 窟的彩塑有哪些独特的造型特点？
- ② 这些彩塑在色彩搭配以及色彩对人物性格的展示上有什么特点？

◆ 活动内容建议

教师可以展示第 45 窟彩塑的图片，引导学生观察塑像的体态、服饰和色彩。第 45 窟西壁龛北侧塑像体态婀娜，曲线流畅，呈现出优雅的姿态；服饰华丽，衣袂飘逸，展现出精美的雕刻工艺；在色彩上，以橙、绿为衣物的主色调，配以金饰点缀，展现出端庄慈祥的气质。教师可以让学生描述这些特点，感受彩塑的艺术魅力。接着，教师介绍彩塑的制作工艺和历史背景，引导学生思考这些特点与当时的文化交融间的关联，例如塑像服饰上的纹样与色彩受到了外来文化的影响，体现了多元文化的交融。

■ 活动四：仰望藻井

■ 活动问题建议

- ① 敦煌莫高窟第 45 窟藻井的装饰纹样，在造型、线条和色彩等方面呈现出什么特点？
- ② 这些藻井在构图和形式原理上有哪些独特表现？
- ③ 飞天藻井中的图案有什么寓意？

◆ 活动内容建议

教师可以展示敦煌莫高窟第 45 窟藻井图片，引导学生观察其装饰纹样。藻井为覆斗形，并心团花图案中心对称、线条流畅、色彩鲜艳，以红、黄、蓝为主色调并用金粉勾勒；四披（即藻井四周斜面）绘有图案，整体构图稳定庄重，富有节奏感和韵律感；团花与四披图案形成对比，增加了层次感和立体感。团花寓意繁荣吉祥，整个藻井设计体现出人们对美好生活的向往，让学生感受到其独特的魅力及在敦煌石窟艺术中的重要地位。在欣赏过程中，教师可以指出，欣赏角度会影响欣赏体会，仰望的姿势会让人感受到藻井的宏大与精妙，从而加深了藻井的神圣性。

■ 作业及创作方法

■ 作业内容建议

- ① 小组合作，选择敦煌莫高窟中一个石窟，探究石窟中的壁画、彩塑以及藻井三种艺术

形式的特点。

- ② 运用互联网查阅相关资料，以电子小报的形式进行呈现，并与同学分享交流。

◆ 作业方法建议

- ① 利用敦煌研究院官网等专业平台，查阅所选石窟的详细资料，确保信息准确可靠。

② 从壁画、彩塑、藻井的艺术特点入手，分析其艺术风格、造型特点、装饰元素、创作背景、文化内涵等，探寻其中的文化融合元素。

【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	能积极参与课堂讨论，主动分享自己对敦煌石窟艺术的见解；能倾听他人意见，与同学进行有效的交流互动。（审美感知、文化理解）
	活动表现	能在活动中表现出较高的积极性和主动性，能按照要求完成各项任务，展现出对敦煌石窟艺术学习的兴趣和热情。（审美感知、艺术表现）
	协作表现	能在小组合作中与同学友好协作，共同完成任务；能尊重团队成员的意见和建议，具有团队合作精神。（艺术表现、创意实践、文化理解）
学业成就	作品解读	能准确解读敦煌石窟艺术作品的内涵和意义，分析作品的形式、内容和表现手法，展现出较高的艺术欣赏能力。（审美感知、文化理解）
	成果展现	能以电子小报等形式清晰、完整地呈现自己的学习成果，内容丰富、形式美观，具有一定的创新性和个性。（艺术表现、创意实践、文化理解）

第2课 文明互鉴

【教学目标】

- ① 识别器物、绘画、建筑等艺术作品中的中国文化元素，知道海上丝绸之路对文化交融的促进作用。
- ② 运用对比、调研等方法，对海上丝绸之路、欧洲“中国风”现象进行分析，探寻中国文化对世界艺术风格和生活方式的影响。
- ③ 理解海上丝绸之路、欧洲“中国风”对世界文化交融的重要作用，并思考如何更好地传承和发扬中国传统文化，增强文化自信。

【教学重难点】

教学重点 识别器物、绘画、建筑等艺术作品中的中国文化元素，探寻中国传统文化的精髓。

教学难点 理解海上丝绸之路、欧洲“中国风”现象对世界文化的影响及其重要体现。

【教学准备建议】

教具准备建议 海上丝绸之路的相关图片资料、学习任务单、演示文稿等。

学具准备建议 学习任务单等。

【教学活动】

课例情境导入

教师可以围绕布歇的绘画作品展开教学活动。通过展示布歇的《中国花园》《化妆》等作品，引导学生观察作品中的中国文化元素，如瓷器、园林等。然后，教师可以提出问题，如“布歇没有来过中国，为什么他的绘画作品中会出现这些中国文化元素”，借此激发学生对海上丝绸之路和欧洲“中国风”的兴趣，为本课活动的开展做导入。

活动一：瓷韵流芳

■ 活动问题建议

- ① 布歇没有来过中国，为什么他的绘画作品中会出现这些中国文化元素？
- ② 借助海上丝绸之路出口至国外的瓷器，其造型是否受到了外来文化的影响？
- ③ 中国瓷器又对欧洲的艺术和文化产生了哪些具体影响？请结合布歇的作品进行分析。

◆ 活动内容建议

通过布歇的油画作品，教师可以引导学生认识到：中国瓷器通过海上丝绸之路流传到世界各地，让布歇等画家得以观赏到这种来自东方的艺术形式。接着，教师可以进一步引导学

生探究这些瓷器的来源和特点。教师可以展示海上丝绸之路的相关图片资料，如中国长沙窑作为中国古代重要的瓷器产地之一，其生产的瓷器通过海上丝绸之路大量出口到世界各地。以“青釉褐斑贴花椰枣纹瓷壶”为例，教师可以引导学生观察其青釉的温润质感、褐斑的灵动点缀以及椰枣纹的细腻雕刻，分析其工艺特点和艺术价值，体会中国古代制瓷工艺的精湛和独特审美。同时，教师可以引导学生思考这些瓷器上的纹饰和造型是否受到了外来文化的影响，从而探讨文化融合的现象。教师可以引导学生从瓷器的造型、纹样等角度进行探究，如椰枣纹可能受到中东地区文化的影响。通过赏析案例，让学生更直观地了解中国瓷器的魅力，进而结合上节课“商贸”对艺术的影响展开更为深入的思考，如中国瓷器等物品通过海上丝绸之路流传到欧洲，成为欧洲艺术家创作的灵感来源，反映了当时中国文化影响力和中外文化交流的繁荣。

活动二：园影觅踪

■ 活动问题建议

- ① 在布歇的绘画作品《中国花园》中，展现了怎样的中国园林景象？
- ② 为何在美国大都会博物馆有一座中国园林作为长期陈列？

◆ 活动内容建议

此时的欧洲人不仅追捧中国的陶瓷器、香薰等物件，还在精神和审美层面开始追求中国的生活方式。教师可以以布歇的绘画作品《中国花园》为线索，引导学生观察并描述其中的中国园林景象，如画中表现了亭台楼阁，人们都穿着有中国文化元素的服装等。然后，教师以《中国花园》为桥梁，展示美国大都会博物馆中的明轩图片。明轩是一座典型的中国园林，其建筑风格、园林布局、装饰细节等都体现了中国传统文化的精髓。教师可以进一步解释明轩长期陈列的原因，例如它不仅展示了中国园林艺术的高超技艺，还反映了中国文化在世界范围内的影响力和吸引力，是中美文化交流的重要象征。通过布歇的绘画和明轩，让学生理解自13世纪以来，“中国风”在欧洲范围内的传播极为深远，对世界艺术风格的形成有着极大的影响。

活动三：艺海扬帆

■ 活动问题建议

- ① 为什么布歇要在绘画作品中表现中国文化元素？这些元素反映了当时欧洲对中国怎样的文化想象？
- ② 如果布歇生活在当代，他可能会通过哪些途径了解中国当代的文化？
- ③ 中国当代艺术家如何在国际上展现中国文化特色？

◆ 活动内容建议

教师可以总结布歇作品中有代表性的中国文化元素，如《化妆》中的中国瓷器和《中国花园》中的园林景象，引导学生仔细观察并分析这些元素在作品中的呈现方式和艺术效果，

进而探讨布歇在自己的作品中融入这些中国文化元素的原因，让学生理解当时欧洲对中国文化的向往和想象。然后，教师可以创设“布歇的现代之旅”这一虚拟情境，让学生展开联想，布歇可能会利用艺术展览、互联网、文化交流活动等多种途径深入了解中国文化，从而意识到：立足于中国文化的中国现代艺术是让世界认识中国文化的极佳途径。接着，教师可以介绍一些艺术家在国际上展示中国文化特色的成功案例，如蔡国强、徐冰等艺术家的作品，分析他们是如何将传统文化与现代艺术相结合的，以及这些作品在国际上的影响力和意义，使学生认识到中国当代艺术家在文明互鉴中的责任担当。最后，教师可以鼓励学生围绕中国传统文进行再创作，激发他们通过艺术作品宣传中国当代文化的兴趣和热情，培养他们的文化自信和艺术创新精神，让他们在创作过程中深刻体会到文明互鉴的价值和意义。

作业及创作方法

■ 作业内容建议

① 小组合作，选择一件能体现中外文化融合的艺术作品，如绘画、雕塑、工艺品等，查找相关资料，探究作品中受文化交流影响的造型元素及文化内涵。

② 以演示文稿的形式进行呈现，内容包括作品介绍、文化融合元素分析、个人感悟等。

◆ 作业方法建议

① 以小组为单位，明确每个成员的分工，如资料收集、内容整理、演示文稿制作等。

② 可以选择教科书中提到的作品，也可以查找其他有代表性的、展现中外文化融合的艺术作品。

③ 利用互联网、图书馆等资源，查找作品的背景资料、艺术家信息、文化融合特点等内容。

④ 使用演示文稿制作软件，将作品图片、文字说明、分析内容等进行整理和排版，确保演示文稿内容丰富、逻辑清晰、图文并茂。

【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	能积极分享对布歇作品里中国文化元素的认识和理解，以及对当代艺术中文化融合的思考。（审美感知、文化理解）
	活动表现	能主动查找布歇作品的背景资料，积极参与瓷器文化融合现象的讨论，并发挥创意，设计出具有文化融合特点的艺术作品。（审美感知、创意实践、文化理解）

续表：

课例评价标准		
评价维度		评价标准
过程表现	协作表现	能配合小组成员共同寻找资料，并且提出建设性观点与意见；能共同梳理文字、图片等资料，选择有创意的呈现方式进行展示。（艺术表现、创意实践、文化理解）
学业成就	作品解读	能够准确、深入地解读所选艺术作品的内涵和意义，分析作品的造型元素、文化融合特点等，展现出较高的艺术鉴赏能力。（审美感知、文化理解）
	成果展现	能以演示文稿的形式清晰、完整地呈现学习成果，内容丰富、逻辑清晰、图文并茂，具有一定的创新性和个性。（艺术表现、创意实践、文化理解）

【拓展建议】

教师可以引导学生先选择和欣赏具有代表性的中国传统艺术品，如陶瓷、绘画、雕塑等，帮助学生分析并提炼其中的造型、色彩、图案等传统元素，鼓励学生发挥创意，选择合适的表现形式进行新的创作，最后组织学生进行小组交流和分享，促进学生之间的相互学习和交流。例如，学生可以选择青花瓷作为灵感，提取其经典的蓝白配色以及独特的花纹图案，创作一幅当代风格的绘画或设计一件手工艺品。又如，学生可以借鉴《千里江山图》的山水意境，运用到数字艺术作品的创作中，展现出中国传统艺术的现代魅力。

三 | 教学策略建议

【运用多样的欣赏方法赏析各类美术作品】

教师可以引导学生运用多种欣赏方法，如对比分析法、案例分析法、风格分析法等，对不同类型的中外文化融合艺术作品进行赏析。在欣赏过程中，教师应注重将艺术作品与时代背景相结合，帮助学生理解作品创作的历史环境和文化背景。例如，在欣赏中国瓷器时，可

以介绍陆上丝绸之路与海上丝绸之路的历史背景，以及瓷器在欧洲“中国风”流行时期所产生的影响。通过这种方式，学生能够更深入地理解艺术作品中所体现的文化融合现象，提高他们的审美能力和艺术欣赏水平。

【设计丰富的作业呈现形式】

为了巩固学生对文化融合艺术作品的欣赏成果，教师可以设计多样化的作业呈现形式。除了常见的演示文稿、手工作品和绘画外，教师还可以鼓励学生尝试拼贴手抄报，收集各种与文化融合艺术作品相关的图片、文字资料，将其拼贴在手抄报上，并配上自己的评论和解读。教师也可以让学生假设自己是一名艺术展的导览员，为某一特定的文化融合艺术作品撰写解说词，详细介绍作品的背景、艺术特点、文化融合元素等。除此之外，教师还可以鼓励学生基于传统文化，设计一份宣传中国文化的艺术方案，包括艺术作品的创作思路、灵感来源、表现形式、宣传渠道等。这些作业形式不仅能够加深学生对文化融合艺术作品的理解，还能够培养他们的团队合作能力和创新能力。

【自主探究文化融合艺术作品】

教师可以鼓励学生自主选择感兴趣的艺术作品进行探究，培养学生的自主学习能力和探究精神。教师可以提供一些研究方向和方法，如“如何查找相关资料”“如何分析作品中的文化融合元素”等，引导学生进行深入的研究。同时，教师还可以组织学生进行小组交流和分享，拓宽学生的视野。通过自主探究，学生能够更深入地了解文化融合艺术作品的内涵和价值，提高他们的独立思考能力和解决问题的能力。

【领略文化融合艺术作品的多样性与差异性】

教师可以通过展示丰富多样的中外文化融合艺术作品，引导学生领略其多样性与差异性。例如，展示不同国家和地区的绘画、雕塑、建筑、工艺品等，让学生观察和比较这些作品在形式、内容、风格等方面的不同，分析文化融合在其中所起的作用。例如可以展示荷兰画家威廉·肯特的装饰艺术作品，分析其中的中国园林元素；也可以展示英国建筑师威廉·钱伯斯设计的中式花园，研究其如何将中国传统园林艺术与欧洲园林设计相结合。通过这些具体例子，学生能够更好地理解文化的多样性和差异性，培养他们尊重与包容的精神。

四 | 教学资源

敦煌莫高窟 中国四大石窟之一。自前秦开始开凿洞窟和兴建寺院，历经北魏、西魏、北周、隋唐、五代、宋、西夏等朝代，至今尚存有壁画与雕塑作品的共492个洞窟，保存着历代塑像3000余身，壁画总面积约45000平方米，是我国最重要的一处石窟。隋唐时期敦煌莫高窟

的壁画题材范围广阔，场面宏大，色彩瑰丽典雅，其人物造型、绘制风格技巧以及设色敷彩都达到了空前水平。同时隋代的莫高窟彩塑技巧逐步向成熟阶段过渡，逐渐形成圆雕，塑造手法较为细致；在形象方面，尤其是弟子像开始展现出了较明确的性格。莫高窟彩塑突出的特点是善于利用泥塑，将其与色彩、壁画相结合，从而达到和谐统一的效果。

“黑石号”沉船 1998年在印尼勿里洞岛海域打捞出水的唐代沉船。由于沉船出水海域存在黑色礁岩，故称“黑石号”。“黑石号”船体保存基本完整，沉船内装载的文物极为丰富，包括金、银、铜、铁、铅、骨、木、石、玻璃和各类香料以及瓷器等，绝大多数为中国制造。其中长沙窑瓷器约56500件，器型以碗为主，其次为执壶；其他器型包括杯、盘、盂、盒、罐、熏炉、油灯和少量生肖瓷塑。这些新发现的长沙窑产品大大地丰富了长沙窑瓷的内涵和艺术装饰，也为确立长沙窑外销瓷器窑场的地位提供了证据。其中带有阿拉伯风格的图案和装饰，说明唐代长沙窑为了适应西亚市场需求而调整了自己的产品特色。“黑石号”沉船的打捞与船上的大量外销瓷器，证明了中国与西亚之间的古代海上丝绸之路的存在。

《丝路山水地图》 明代丝路地图长卷。此长卷为绢本设色，高59厘米，长3012厘米，现藏于故宫博物院。这幅地图以青绿山水画的形式，描绘了东起嘉峪关、西至天方城（今沙特阿拉伯的麦加）的辽阔地域范围，负载了大量原始的地理信息。全卷共画出了211个地理坐标，许多丝路上的重要城市，如中国的敦煌、乌兹别克斯坦的撒马尔罕、阿富汗的赫拉特、伊朗的伊斯法罕、叙利亚的大马士革等都有清晰的标注。它的出现以实物证明了在西方地图传入中国之前，明代人就已对世界地理，特别是对于丝绸之路沿线已有清晰的认识。

敦煌莫高窟第390窟 隋代开凿的敦煌石窟。主室为覆斗顶殿堂式窟，平面呈方形。窟顶为莲花缠枝花卉藻井，四披铺垂角联珠纹帷幔，下饰以环形联珠纹和镶边，四披画千佛。西壁开一双层龛，龛内有七尊佛像。内层龛顶绘飞天十二身，飞天姿态各异，上下翻飞。该窟的飞天以轻捷、快速、飘逸、秀美见长，姿态变化丰富，保存相对完好。

敦煌莫高窟第45窟 唐代开凿的敦煌石窟。北壁雕塑原系九身，龛外两侧力士像已毁，现存七身。这七身塑像形态各异，人物的表情气质截然不同，营造了动静结合、文武相衬的艺术氛围。第45窟作为莫高窟盛唐时期的代表窟之一，其形神兼备、栩栩如生的塑像和壁画直接反映了当时社会各阶层人们的生活风貌，给观者留下深刻的印象。

敦煌莫高窟第285窟 西魏开凿的敦煌石窟。窟内壁画题材多样、内容丰富，既有佛教的佛、菩萨形象，又有中国传统神话中的神灵形象，如伏羲、女娲等。此外还融合了中亚、印度、波斯等形象，展现了多元文明的融合的典范。

莫高窟第 57 窟南壁壁画 唐代绘制的壁画。此壁画中的人物头戴三珠宝冠，左臂上举持花束，右手曲置胸前，掌心托着一朵盛开的莲花，翘起的手指柔软而有弹性。壁画人物细长的双眼采用“一波三折”的波形曲线绘制，这种特别的画法在尼泊尔的壁画和塑像中极为常见，但在敦煌壁画中却不多见。人物脸部长方而转折柔和，主要采用外来绘画技法，在两颊、下颌等部分缀红并用水晕开，形成了浓淡相宜，富有立体感的凹凸效果，说明初唐时期融合了中西特色的晕染技法在敦煌已走向成熟，具有敦煌的地域特色。

敦煌莫高窟第 45 窟北壁壁画 唐代绘制的壁画。此壁画主要采用朱红、赭石等暖色调，色彩鲜艳而和谐，体现了盛唐时期的艺术风格。画中人物比例协调，线条流畅，造型优美，具有强烈的艺术感染力。壁画中描绘了多位乐手，他们手持各种乐器，姿态优雅，神态专注。乐器包括腰鼓、筚篥等，种类丰富，展现了唐代音乐文化交流融合的繁荣景象。

敦煌莫高窟第 254 窟北壁壁画 北魏时期绘制的壁画。此壁画采用“之”字形构图，人物造型受犍陀罗艺术影响，色调以石青与石绿为主，体现早期西域画风。

敦煌莫高窟第 45 窟西壁龛北侧塑像 唐代彩绘塑像。此立像面容清秀，眉毛细长，鼻梁挺直，低首含胸，笑容可掬；体型呈“S”形，构成人体动态的头、胸、臀三部分在空间的扭倾关系，遂成“一波三折”节奏鲜明的波浪形动态；身材修长，亭亭玉立，姿态妩媚；头束高髻，斜披天衣，腰束长裙，轻柔的长裙从两腿间往后飘扬，表现出丝绸衣料的柔软质感；裙上描金，绘有团花纹、卷草纹，色泽艳丽，彰显出唐代雕塑艺术对细节与色彩的卓越技艺。

敦煌莫高窟第 329 窟飞天藻井 北魏绘制的飞天藻井。此藻井以湖蓝色为背景，象征天空，中心绘有一朵大莲花。外层的卷云纹以最亮的白色为主色，辅以青、绿、红、黄等色，使人观之犹如莲花正在旋转的色轮上放光，色彩绚丽，灿烂夺目。这幅藻井不仅展现了唐代艺术家高超的绘画技巧，也体现了当时对色彩和构图的独特审美。

青釉褐斑贴花椰枣纹瓷壶 “黑石号”沉船上出水的唐代瓷器作品。此作品现藏于湖南博物院。此作品的器型特征为大口，圆唇外卷，短直颈，八棱形短流，三股曲柄，三股双系，筒形深腹，大平底。流及系下饰模印椰枣纹贴花，上涂褐色斑块。

青花花卉纹盘 “黑石号”沉船上出水的唐代青花瓷器作品。此作品现藏于新加坡亚洲文明博物馆。此作品的器型特征为口沿外卷、折腹，盘身凸棱四道，呈四出花口，圈足。内心以钴料绘菱形花叶纹。

白釉绿彩贴塑龙纹花口碗 “黑石号”沉船上出水的唐代瓷器作品。此作品现藏于新加坡亚洲文明博物馆。此作品的器型特征为四瓣花口，弧腹，碗心贴塑模印团龙纹，龙纹呈浮雕状凸起，遒劲有力，周围有珍珠地装饰。作品通体施淡绿色釉，碗心釉层汇聚处绿色较深，釉面玻璃质感强，整体开细碎片纹。

白釉绿彩狮柄龙口持壶 “黑石号”沉船上出水的唐代瓷器作品。此作品现藏于新加坡亚洲文明博物馆。此作品的器型特征为敞口，长颈，溜肩，弧腹，平底。肩部一侧置有龙首形短流，龙首面部特征琢刻清晰；另一侧置有狮形把，狮子形象生动，双爪前伸，趴伏于器物口部，脚蹬器壁，此处设计巧妙，恰好用狮子的身子充当了执壶的把手。此作品造型端庄，尺寸较大，胎质细密，胎色微泛红，通体施白色化妆土，其上罩透明釉，再施加绿色彩釉斑块，是同类器皿中的精品。

青釉双系壶 “黑石号”沉船上出水的唐代青瓷作品。此作品现藏于广东省博物馆。此作品的器型特征为卷口，矮颈丰肩，长弧腹，高身平底，肩部装多棱短流和双扁耳，满施青绿色釉，十分莹亮，釉面上有细小开片。

《化妆》 法国画家布歇创作的布面油画作品。此作品创作于1742年，现藏于美国哈佛大学弗格艺术博物馆。这幅画作生动地描绘了两位贵族女孩在室内梳妆的场景，展现了18世纪法国上流社会的生活风貌。画中女孩的服饰华丽，姿态优雅，面容细腻。画中暗含了众多的中国文化元素，例如绘有中国花鸟图案的金色屏风、地上的中式团扇、瓷器等等，都充分反映了当时欧洲对于中国文化的喜爱与追求，也体现出了东西方文化在艺术领域的交融。

布歇（1703—1770） 法国画家。兼具油画家、版画家和设计师三重身份，以其细腻的笔触、柔和的色彩和装饰性强的画面而闻名。他出生于巴黎，早年跟随父亲学习绘画，后又师从勒穆瓦纳，并曾在意大利学习。他的作品多描绘神话故事、田园风光和贵族生活，风格优雅、华丽，深受贵族和王室的喜爱。代表作品包括《化妆》《狄安娜出浴》《蓬巴杜夫人》等。

明轩 海外首座中式园林。此园林是以苏州网师园内“殿春簃”为蓝本移植建造的纽约中国庭院，现位于美国纽约大都会博物馆。庭院全长30米，宽13.5米，四周是7米多高的风火山墙，建有楠木轩房、曲廊假山、碧泉半亭、花界小景等，还原了江南园林的经典布局与韵味，俨然是“殿春簃”的孪生姐妹。明轩的建成在美国引起了轰动，美国各地前来参观的民众络绎不绝。

空间意境

一 单元解读

【单元结构图】

第3课 再现世界的视角

学习任务

运用圆柱体透视的方法，表现身边有特色的圆柱体建筑。

学习内容概述

- ① 复习平行透视与成角透视。
- ② 探究圆柱体透视的变化规律。
- ③ 表现具有圆柱体透视的建筑。

学习与实践栏目概述

- ① **互动交流** 尝试绘制圆柱体。
- ② **思考分析** 自制圆柱体透视工具，观察并归纳圆柱体透视的规律。
- ③ **作业要求** 用钢笔淡彩的方式，表现具有圆柱体结构的建筑。

第4课 卧游心中的山水

学习任务

运用三远法表现一幅山水小品，体现独特的山水意境空间。

学习内容概述

- ① 认识中国山水画的三远法。
- ② 了解山水画的构图与皴法。
- ③ 绘制山水画小品。

学习与实践栏目概述

- ① **互动交流** 讨论、比较山水画与照片的差别，辨别山水画中运用的三远法。
- ② **作业要求** 运用三远法以及山水画皴法，创作山水画小品。

【单元目标】

- ① 知道圆柱体透视的定义与规律，掌握圆柱体透视的表现方法，了解钢笔淡彩的表现方法；了解中国山水画的三远法，掌握常见的山水画皴法；了解矛盾空间与超现实主义的艺术特点。
- ② 通过欣赏经典美术作品，探究圆柱体透视的规律与表现方法，并创作以圆柱体建筑为内容的钢笔淡彩画；运用三远法的布景方法与卷云皴、解索皴等皴法，创作山水画小品；综合运用绘画、拼贴或图像软件处理的方式，创作具有多种空间意境的美术作品。
- ③ 在创作的过程中，感受不同空间表现手法所表现出的真实立体、虚实交融或荒诞有趣的空间美感，理解空间意境对艺术创作的重要性。

单元任务

用绘画、拼贴等方式在纸面上表现不同空间中的场景，感受不同技法所营造出的不同空间意境。

第5课 打破空间的界限

学习任务

利用绘画、拼贴等方式，综合各种空间的特征，表现有趣的空间场景。

学习内容概述

- ① 欣赏矛盾空间与超现实主义的绘画作品。
- ② 探究表现空间的多元化方法。
- ③ 创作表现创意空间的美术作品。

学习与实践栏目概述

- ① **思考分析** 欣赏版画《瀑布》，分析作品的空间表现方法，分享欣赏感受。
- ② **互动交流** 小组讨论达利在作品中表现时钟的方法。
- ③ **作业要求** 运用综合的方式，表现有趣的空间画面。
- ④ **探究拓展** 思考其他表现空间的题材或方法。

【单元概述】

本单元属于《义务教育艺术课程标准（2022年版）》中美术课程的第四学段“学习任务2：表现无限创意”的学习内容，以“运用不同技法，营造不同空间意境”作为单元任务驱动，以建筑的圆柱体透视、中国山水画三远法、矛盾空间和超现实主义的相关知识为主线，引导学生创意表达自己对空间的认识与理解。

本单元围绕单元任务展开学习与探究，设置了《再现世界的视角》《卧游心中的山水》《打破空间的界限》三课学习内容。在学习运用钢笔淡彩表现圆柱体建筑、运用三远法与皴法表现山水画小品、借助矛盾空间与超现实主义手法表现创意空间的过程中，引导学生创造性地表达自己对艺术空间的感受、思考和认识。鼓励学生运用多元化、综合化的表现手法和创作媒材进行艺术创作。引导学生理解“美术可以表达思想与情感，并发展创新能力”。

【单元评价】

- ① 能认识圆柱体透视的原理，了解中国山水画三远法的布景方法及艺术特点，理解矛盾空间所蕴含的视错觉原理，了解超现实主义的艺术风格与表现手法。
- ② 能运用写生、临摹、拼贴、图像软件处理等方式，综合透视、三远法、视错觉、超现实主义的表现手法，融入创作，表现具有创意与趣味的多元空间。
- ③ 能在创作的过程中，了解不同时期艺术家对空间的不同理解，感受艺术家在空间表现手法上不断探索的创新精神，理解科学发展对艺术空间表达的推动作用，领略不同空间意境的美感。

【单元情境】

情境一：真实的视角

教师可以引导学生欣赏具有圆柱体建筑内容的绘画作品，在复习平行透视与成角透视概念的基础上，进而探究圆柱体透视的变化规律。例如，观察一个圆柱体塑料瓶在不同角度下的形态变化。在此基础上，教师可布置任务，让学生用钢笔淡彩的方式表现具有圆柱体结构的建筑，要求准确表现出圆柱体的透视效果，同时注意画面的整体美感和细节刻画。

情境二：可游可居可望的空间

播放《早春图》的动画视频，结合古人对山水画“可游、可居、可望”的观点，引导学生想象自己畅游《早春图》，让学生身临其境地感受画家以高远、平远、深远相结合的构图方式所营造出的山水空间，从而激发学生探究和表现山水画空间的兴趣。教师还可引导学生局部放大赏析画面的细节，欣赏比较高远、平远、深远的艺术特点，并尝试交流这三种构图法在画中所表现出的空间意境。

情境三：奇妙的空间

教师展示利用视错觉或超现实主义手法表现的绘画作品，引导学生观察并发现作品与现实空间不一致的现象，从而激发学生表现奇妙空间的兴趣。如荷兰画家埃舍尔的《瀑布》，学生在赏析过程中，会发现画面中水从瀑布底部沿着渠道流向顶部，再顺着渠道顺流而下，形成一个循环，这种违反物理常识的场景能引起学生的强烈好奇。教师可进一步引导学生探究画家是如何利用视点的转换和交替，在画面中表现出这种独特有趣的立体空间效果的。在此基础上，教师还可以跨学科地引入彭罗斯三角的数学概念，激发学生的创造力和想象力。

二 | 课例设计

第3课 再现世界的视角

【教学目标】

- ① 了解圆柱体透视的定义与规律，了解圆柱体透视图的绘制方法，了解钢笔淡彩的定义与表现方法。
- ② 通过使用生活物品自制学具，以自主探究与小组合作的方式，探究圆柱体透视的变化规律；初步学会运用钢笔淡彩的方式表现圆柱体建筑。
- ③ 探究圆柱体透视的艺术魅力，感受透视法所营造的真实立体的空间效果，提升空间感知和审美能力。

【教学重难点】

教学重点 结合圆柱体透视，运用钢笔淡彩技法准确表现绘画作品中的圆柱体结构建筑。

教学难点 不同视点情况下，理解并运用圆柱体透视的变化规律。

【教学准备建议】

教具准备建议 橡皮筋、透明塑料瓶、钢笔或水笔、水彩颜料、画笔、素描纸、演示文稿等。

学具准备建议 橡皮筋、透明塑料瓶、钢笔或水笔、水彩颜料、画笔、素描纸等。

【教学活动】

课例情境导入

教师可以展示表现三维空间的写实作品，并根据作品提出相应问题，如“在我们的绘画作品中，画家是如何绘制三维空间的”“除了我们已经学习过的平行透视和成角透视，画家还探索出了哪些表现复杂造型的透视规律”等，帮助学生复习回顾平行透视与成角透视的知识，并引发学生对透视法的思考，激发学生深入探究透视法的兴趣。

活动一：名画赏析

■ 活动问题建议

- ① 你能说说《理想城市》的空间特点吗？
- ② 作品《理想城市》中，圆柱体造型的建筑为什么看起来如此逼真？

◆ 活动内容建议

《理想城市》的画面空间看起来具有很强的空间感和真实感，作品中的建筑之所以看起来如此逼真，是因为画家运用了透视的方法。但是与之前学生所了解的相关作品不同，《理想城市》的画面中心有一座圆柱形的建筑，它的圆形穹顶和柱子，从不同角度看去，均呈现出或扁或圆的形状，这便是圆柱体透视的透视现象。通过这样的手法，画家把建筑的立体感和空间的深邃感展现得淋漓尽致，让人仿佛置身于真实的三维空间。借助这一作品案例的欣赏，激发学生探究圆柱体透视的兴趣。

■ 活动二：探究规律

■ 活动问题建议

- ① 观察圆柱体时，可以有哪些视角？这些视角下观察到的圆柱体有什么变化？
- ② 同一视角下，圆柱体上不同位置的圆形剖面有什么变化规律？

◆ 活动内容建议

教师可以设计选择题，展示不同视角的土楼图片，引导学生在辨识的过程中，理解俯视、平视、仰视的视角下，所观察到的圆柱体外观会发生变化，如俯视能看到圆柱体的顶面。

教师可以设置探究活动，将彩色橡皮筋套在透明塑料瓶上，引导学生从不同视角观察塑料瓶，总结橡皮筋所围成的圆形剖面的规律。通过观察与总结，学生会发现，当固定一个视角观察时，所围成的圆面离视平线越近，其形成的圆面越扁，直到成一条直线；反之，则越接近正圆。理解了圆柱体的透视后，教师可以组织学生绘制圆柱体透视图，进一步加深对圆柱体透视的理解。

■ 活动三：笔尖上的旅行

■ 活动问题建议

- ① 你能说出钢笔淡彩画的工具和材料有哪些吗？
- ② 如何创作钢笔淡彩画？

◆ 活动内容建议

钢笔淡彩画需要用钢笔来勾勒线条，还需要水彩颜料用于上色。钢笔也可以用水笔或针管笔代替。纸张一般可用素描纸或者水彩纸，有一定的厚度和吸水性，以保证颜料的均匀涂抹和干燥。

创作钢笔淡彩画的第一步是构思与草图，在脑海中构思画面的整体布局，然后可以用铅笔在纸上轻轻勾勒出草图，确定主要元素的位置和形态。第二步是勾线，用钢笔或水笔沿着草图的轮廓线勾勒出清晰的线条，注意线条的流畅性和准确性，使用不同粗细的笔来表现，增加画面的层次感。第三步是上色，等钢笔线条完全干燥后，开始用水彩颜料上色。先从大

面积的底色开始，再逐步添加细节和阴影部分。注意颜料的浓度和水分控制，避免颜料过浓或过稀。最后调整与完善画面。上色完成后，检查画面整体效果，对不满意的地方进行调整。可以添加一些高光或暗部细节，增强画面的立体感和真实感。

作业及制作方法

作业内容建议

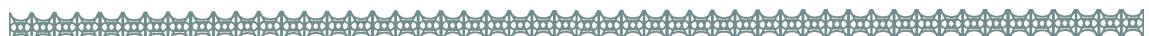
寻找身边或网络上带有圆柱体形状的特色建筑，用钢笔淡彩的方式进行表现。

作业方法建议

- ① 准确表现圆柱体建筑的透视效果，并注意表现建筑物的线条流畅。
- ② 建筑明暗关系明确，作品空间感强。
- ③ 运用钢笔淡彩的特点，展现建筑物的材质与色彩。

【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	能与同学讨论自己对作品空间视觉特点的认识，分享自己归纳的圆柱体透视规律，表达清晰，有思考、有见解。（审美感知、艺术表现、文化理解）
	活动表现	能积极自制学具，观察圆柱体透视的规律。（审美感知、艺术表现）
	创作表现	能掌握钢笔淡彩的表现方法，能积极创作钢笔淡彩作品。（艺术表现、创意实践）
学业成就	作品效果	能准确表现出圆柱体建筑的透视结构，钢笔线条流畅，上色淡雅，富有变化，画面明暗关系明确，有较强的空间感。（审美感知、艺术表现）
	作品创意	能表现出粗细变化的线条，上色有层次；能合理地对所画建筑及周边风景进行取舍，主次明确。（艺术表现、创意实践）
	作品内涵	能理解运用透视法创作的绘画作品的空间具有真实的视觉效果，乐于运用钢笔淡彩的方法表现身边的建筑与风景。（艺术表现、创意实践、文化理解）

第4课 卧游心中的山水

【教学目标】

- ① 认识中国山水画的三远法，初步掌握卷云皴与解索皴的用笔技巧，了解山水画小品的创作方法。
- ② 通过欣赏经典山水画作品，了解三远法的布景方法；尝试运用临摹、写生或创作的方式，采用三远法中的一种或多种方法，来创作山水画小品。
- ③ 在欣赏与创作中，感受山水画小品的意境之美，感受用笔墨表现自然景物的乐趣，理解中国山水画创作是画家表达内心世界、寄托情感的重要方式之一。

【教学重难点】

教学重点 了解三远法，并运用三远法表现一幅山水画小品。

教学难点 运用三远法表现独特的山水意境空间画面。

【教学准备建议】

教具准备建议 山水画复制画、中国画颜料、墨汁、毛笔、毛毡、调色盘、预裱宣纸、水桶、演示文稿等。

学具准备建议 中国画颜料、墨汁、毛笔、毛毡、调色盘、预裱宣纸、水桶等。

【教学活动】

课例情境导入

教师可以采用央视大型纪录片《美术里的中国》中的《江峡图卷》片段为情境导入，启发学生在动态的山水景色变换中感受长江的气势磅礴、山峦的幽深高远，领略空间层次中的水墨意境，理解画家对祖国美好山河的深切热爱。随后，教师可以引导学生观察画面中的空间层次，如近处的山峦、湍急的江水、远处的云雾等，体会水墨画中空间的虚实相生和层次感。

活动一：走进古画

■ 活动问题建议

- ① 作品《早春图》是如何营造出可行、可望、可游又可居的山水画空间的？
- ② 什么是三远法？三远法有什么艺术特点？

◆ 活动内容建议

教师可以展示《早春图》的图片，引导学生展开想象，仿佛置身画中，感受《早春图》的山水意境。同时，帮助学生了解三远法的定义，知道三远法是中国山水画的构图法则，由

北宋画家郭熙在其著作《林泉高致》中提出，包括高远、平远、深远三种表现空间的方式。

教师可以放大《早春图》的局部，让学生在了解三远法定义的基础上，辨识这些局部运用的三远法的具体类型。从画面中感受高远、平远、深远的区别和艺术特点。高远是观者自山下仰望山顶，适合表现高峻的山峰和巍峨的山势之境；平远是观者自近山望远山，则适合构建视野开阔、意境悠远的空间；深远是观者自山前窥山后，适合表现山峦重叠、山水幽远曲折的纵深感。

活动二：探秘古画

■ 活动问题建议

- ① 《黄山八景图册（之一）》与照片中的景色有什么差别？
- ② 作品运用了三远法中的哪几种方法？

◆ 活动内容建议

教师可以出示《黄山八景图册（之一）》，与黄山实景照片进行对比，以此开展小组探究活动，通过“找不同”的活动，引导学生比较两者景色的差别。通过观察比较，学生能了解到山水画家为了表达自己对黄山自然景色的情感与体验，会在山水画中对景物的造型进行提炼和艺术化处理，对景物进行取舍和重组。

通过小组讨论，学生能准确地辨析出作品中三远法的运用，了解《黄山八景图册（之一）》的画面综合运用了高远与深远的构图法，以营造出黄山奇、峻、险、秀的意境，理解三远法对构建山水画独特意境的作用。

活动三：形象的皴法

■ 活动问题建议

- ① 常见的山水画皴法有哪些？
- ② 临摹卷云皴和解索皴，思考这两种皴法有什么艺术特征？

◆ 活动内容建议

教师帮助学生回忆在小学阶段学习过的披麻皴、斧劈皴等皴法，同时展示其他皴法的图片。本课主要学习卷云皴与解索皴。通过临摹学习，了解到两种皴法的艺术特征。卷云皴的笔法以中锋为主，巧妙融入侧锋，如云朵翻卷，尽显笔墨之诗意，线条灵动。解索皴是从披麻皴中转化而来，线条形似将绳索解开后弯弯曲曲的形状，适合表现结构繁复的山石。

作业及制作方法

■ 作业内容建议

- ① 使用传统山水画技法绘制一幅创意山水画小品。
- ② 选择三远法中的一种或两种方法，创造独特的山水画空间。

◆ 作业方法建议

- ① 构思构图，确定主题意境，用铅笔在宣纸上轻画草图。
- ② 可以参考南北不同地域的山川照片素材来进行创作。北方的山更高大挺拔，适合高远；南方多丘陵和平原，适合平远。
- ③ 选用恰当的皴法描绘山石，注意控制墨色浓淡与水分的多少。

【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	能与同学交流分享，在讨论中，辨识出不同山水画局部所使用的三远法。（审美感知、艺术表现、文化理解）
	创作表现	能练习山水画的基本皴法，积极尝试运用三远法与常见的山水画皴法创作山水画小品。（艺术表现、创意实践）
学业成就	作品效果	能在山水画小品中表现出明显的三远法，选择适合的皴法表现画面中山川的样貌。（审美感知、艺术表现、创意实践）
	作品创意	能借景抒情，营造出能够表达自己情感的山水画空间。（艺术表现、创意实践、文化理解）
	作品内涵	能够表达出对自然景色的真情实感，对祖国大好河山的热爱。（艺术表现、创意实践、文化理解）

第5课 打破空间的界限

【教学目标】

- ① 了解矛盾空间、超现实主义的艺术特征和表现方式，尝试综合运用绘画、拼贴、图像软件处理等方式，创意表现有趣的空间画面。
- ② 通过赏析《瀑布》《我和我的村庄》等典型作品，了解矛盾空间与超现实主义真实又荒诞、现实又梦幻的空间视觉效果；综合各种空间的特征，创造有趣的空间场景。
- ③ 打破对空间表现方法的传统认识，充分认识到空间表现手法的多元性，体会复杂的、

矛盾的、有趣的空间视觉效果。

【教学重难点】

教学重点 了解矛盾空间、超现实主义的艺术特征和表现方式，并运用绘画、拼贴等手法表现有趣的空间场景。

教学难点 综合运用多种空间表现方式，创造独特且有趣的空间。

【教学准备建议】

教具准备建议 素描纸、铅笔、颜料、画笔、调色盘、剪刀、固体胶、彩纸、演示文稿等。

学具准备建议 素描纸、铅笔、颜料、画笔、调色盘、剪刀、固体胶、彩纸等。

【教学活动】

课例情境导入

教师可围绕埃舍尔的石版画《瀑布》创设情境，在学生赏析的过程中提出问题，如“画面表现的内容是真实场景吗”“它的有趣之处在哪里”“画家运用了怎样的创作手法画出这样独特的作品”等，激发学生对矛盾空间及其他特殊空间的兴趣。

活动一：错位的景物

■ 活动问题建议

- ① 作品《瀑布》中有什么特别的地方吗？
- ② 你能说出埃舍尔的作品《瀑布》的“真实性”和“误导性”表现在哪里吗？

◆ 活动内容建议

埃舍尔善于利用错觉视觉来描绘不存在的结构，营造趣味无穷的矛盾空间。《瀑布》是他于1961年创作的一幅杰作。教师可以引导学生仔细观察画面中的水渠建筑，会发现水流会沿着水渠的管道自然而下地流淌，但是又会沿着管道回到原点。

结合教科书中关于彭罗斯三角的提示，学生能够顺利地发现，画家以写实手法表现建筑的样貌，但是水渠的部分使用了彭罗斯三角的结构，使观众产生视错觉，从而呈现出逆流而上、循环不息的假象。画家用相互矛盾的元素创造出既真实又荒谬、既合理又反常的视觉效果。

活动二：奇妙的梦境之旅

■ 活动问题建议

- ① 你做过什么样的梦？你能分享自己奇妙的梦境之旅吗？
- ② 超现实主义是如何表现梦境的？

◆ 活动内容建议

梦境光怪陆离、千奇百怪。教师在引导学生分享梦境的时候，可以侧重视觉体验，比如分享在梦境中看到的奇特形象、分析形象可能代表的含义等。

通过问题引出超现实主义后，教师可以以达利的《记忆的永恒》与夏加尔的《我和我的村庄》为例展开探究。先由学生进行赏析，可以各自说说对画面中事物的理解，再由教师分析作品背后的故事，从而帮助学生深入了解超现实主义的创作手法。超现实主义的作品常将看似不相关的元素拼接重组，构建出荒诞而新奇的场景，类似梦境的突兀与无逻辑性；或对物体的形状、比例进行夸张和变形，使画面产生超现实的视觉效果，如达利作品中柔软的钟表；或巧妙运用光影和色彩，营造出梦幻、神秘、迷离的氛围和意境，让观众仿佛置身于梦境之中。

作业及制作方法

■ 作业内容建议

选择绘画、拼贴或图像软件制作等方式，表现有趣的空间画面。

◆ 作业方法建议

① 可以使用生活中各类报纸、杂志中的形象作为素材进行拼贴，也可以用颜料手绘，使画面更加丰富。

② 在创作时，在圆柱体透视、三远法、矛盾空间或超现实主义等手法中，选择两种或三种以上表现手法，在画面中呈现多种空间的特征。

【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	能够用自己的语言初步表达矛盾空间和梦幻空间的艺术特征，乐于表达和愿意分享自己各种奇妙的梦境。（审美感知、文化理解）
	创作表现	能积极寻找多种多样的材料和方法来进行创作。（艺术表现、创意实践）
学业成就	作品效果	能创作出视觉效果强烈，具有多种空间特征的美术作品，表现出既真实又荒诞、既现实又梦幻的有趣空间效果。（艺术表现、创意实践）
	作品创意	能够运用广告纸、图像处理软件或人工智能软件来辅助创作作品。（艺术表现、创意实践）
	作品内涵	感受不同空间表现手法所呈现的独特空间意境。（审美感知、文化理解）

【拓展建议】

在探索空间表现的美术作品时，可以发现多种创作题材和方法。例如，康定斯基的《构成第八号》运用抽象几何形状和色彩对比，创造出独特的视觉节奏与空间感。再如，透纳的《雨、蒸汽和速度》，通过模糊的笔触和光影效果，表现出运动中的空间。还有莫奈的《睡莲》系列，其通过水面的倒影和色彩的层次变化，拓展了空间的表现维度。这些作品为创作提供了丰富的灵感和多样的技法，可以结合个人创意和情感进行融合创新，展现独特的空间意境。

三 | 教学策略建议

【形式美法则的运用】

在教学中，教师可以引导学生探究对称、重复等形式美法则对空间表现的影响。例如对称的构图可以营造出稳定、和谐的空间感，如古典建筑的正面往往采用对称的设计，给人一种庄重、宏伟的感觉。而重复的元素则可以增强空间的节奏感和延伸感，比如在走廊的墙壁上连续排列相同的图案，会让人感觉走廊更加深邃。鼓励学生在创作中运用这些法则，观察它们如何改变画面的空间效果，从而理解形式美法则在空间表现中的重要作用。

【艺术家的思维与方法】

不同历史时期与地域的画家对空间的认识不同，其表现空间的方法也百花齐放。透视法注重科学与自然的结合，基于科学的认知，精确地再现现实空间，追求真实感和立体感。中国的山水画家则更强调意境与气韵，采用三远法等构图方式，以表达对自然的主观感受和内在精神。埃舍尔运用数学和逻辑思维，通过错视和悖论营造出矛盾而奇幻的空间。达利和夏加尔则以超现实主义手法，将梦境与现实融合，打破常规透视，创造出荒诞而富有想象力的空间。这些艺术家在表现空间时，因文化背景、艺术理念和个人风格的不同，展现出多样的思维与方法，为艺术创作提供了丰富的借鉴。

四 | 教学资源

《秋山幽居图》 明代画家蓝瑛创作的山水画作品。此作品为纸本水墨，现藏于旅顺博物馆。作品以顿挫有力的用笔勾勒出山石树木，将山石组合成一个个棱角分明、造型锐利的小块，再将这些小块累积起来，形成连绵不断的山势，仿佛排列接龙一样，使整幅作品的山水造型变得简洁明了。

蓝瑛（1585—约 1666） 明代画家。字田叔，号婕叟、石头陀。蓝瑛的山水画师法黄公望、吴镇，兼采南宋院体画法。早年笔墨较秀润，后漫游南北，风格一变，下笔苍老坚劲，气象峻嶒，风格接近沈周。兼工人物、花鸟、兰竹。代表作品有《秋山幽居图》《丹峰红树图》《山庄秋色图》等。

《理想城市》 意大利佚名画家创作的油画作品。此作品约创作于1480年至1490年之间，为木板蛋彩，现藏于意大利乌尔比诺马尔凯国家美术馆。作品体现了文艺复兴时期人们对理想城市模型的构想。画面采用了对称式的构图，中央的圆柱建筑作为视觉焦点，周围分布着整齐有序的建筑，形成了一种和谐、稳定的感觉。

《江峡图卷》 中国画家关山月创作的山水画作品。此作品创作于1980年，为纸本设色，现藏于广东关山月美术馆。作品整体气势恢宏，描绘了三峡的奇峰怪石、湍急江水、缥缈云雾以及江上舟船等元素，展现出长江三峡的壮丽景色。

《早春图》 北宋画家郭熙创作的山水画作品。此作品为绢本设色，现藏于中国台北故宫博物院。此画描绘了早春时节北方山间的景色。画面山体大致呈“S”型，并由近向远依次展现。高远处云雾缭绕于山间，拉开了远景、中景与前景的空间层次，凸显了主峰的巍峨耸立。画家用卷云皴擦出北方山中裸露的岩石纹理，蟹爪枝表现了虬曲的树丫，营造出荒寒苍古的意境。

郭熙(约1023—约1085) 北宋画家。字淳夫。郭熙长期供职于北宋画院。他的山水画博采众长，近取李成、范宽，远法五代董源，并形成了自己独特的艺术风格。郭熙所画山水多为高山大川，山体多用卷云皴法，树木则用蟹爪枝，是较为典型的北宋山水画表现手法，对同时期的山水画家有较大的影响。艺术创作之外，郭熙还有着较高的艺术鉴赏能力，在艺术理论方面同样成就斐然。他根据前人及自己的艺术实践写下的《林泉高致》等著作，丰富了中国古代的山水画理论，尤其是“三远法”理论的提出，更是对中国传统绘画观察与表现世界方式的高度提炼。代表作品有《早春图》《窠石平远图》《幽谷图》等。

《黄山八景图册(之一)》 清代画家郑旼创作的山水画作品。此作品为纸本水墨，现藏于美国大都会博物馆。教科书上所展示的作品是《黄山八景图册》中的其中一幅，是画家两次登临黄山期间所作。画面清新淡雅，含蓄内敛，将作者所见所想融入画中，使观者感同身受。

郑旼(1632—1683) 清代画家。郑旼博学能诗，工书画篆刻，尤擅山水，为新安派重要画家之一。代表作品有《秋林读书图》《溪山亭子图》《黄山八景图册》等。

《瀑布》 荷兰画家埃舍尔创作的石版画作品。此作品创作于1961年，现藏于美国芝加哥艺术博物馆。画面描绘了一种永动机水车，其中水从瀑布底部沿着渠道流动到瀑布顶部，再顺着瀑布顺流而下，如此循环不已。作品使用相互矛盾的元素来创造视觉上的悖论，其在水流渠道的绘制上，使用了两个彭罗斯三角来达成这种效果。

埃舍尔（1898—1972） 荷兰画家。他的绘画作品中出现了与数学密切相关的概念，通过变形、转换等方式，将对称、分形几何、多面体、球面镜等融入作品，创作出了极富装饰性、科学性的作品。代表作品有《日夜》《瀑布》《手上的球体反射》等。

《我和我的村庄》 俄国画家夏加尔创作的布面油画作品。此作品创作于1911年，现藏于美国现代艺术博物馆。作品融合了立体主义、野兽派和超现实主义等多种现代艺术流派的元素。画面中包含许多柔和、梦幻般的图像，它们在空间中相互重叠，打破了传统的透视和比例关系，给人以强烈的视觉冲击。

夏加尔（1887—1985） 俄国画家、设计师。1910年到巴黎，与一批先锋派艺术家有所交往，受到立体主义的影响。1915年后其绘画的个人风格日益凸显。多创作富于幻想的叙事画，具有乡土和民俗气息，风格浪漫，能兼写实与抽象之长，为巴黎画派的代表人物。作品有《我与我的村庄》《越过维捷布斯克》等。精于版画，曾为《死魂灵》和《一千零一夜》等文学作品制作插图。

《记忆的永恒》 西班牙画家达利创作的布面油画作品。此作品创作于1931年，现藏于美国现代艺术博物馆。《记忆的永恒》是达利早期的代表作，表现了他童年时的某一个梦境。达利把梦境中的每一个细节都描绘得格外精细，仿佛自然界中真实的存在，但其中软化的钟表、怪异的场景暗示着这一空间脱离现实，充满荒诞感。

达利（1904—1989） 西班牙画家。达利受到弗洛伊德潜意识和梦境理论的影响，常常喜欢把毫不相关的物体罗织在一起，从而创造出一种奇特的意境。画风怪诞，具戏剧性，是超现实主义绘画的重要代表人物之一。他艺术才华多元，在绘画的同时，还从事电影和文学创作，曾摄制影片《一条安达路西亚狗》《金色的童年》。代表作品有《记忆的永恒》《哥伦布之梦》《加拉肖像》等。

邻里共憩

一 | 单元解读

【单元结构图】

第6课 造艺空间

学习任务

调研休憩空间周围的环境特点，结合附近居民的需求，设计休憩空间平面图。

学习内容概述

- ① 了解休憩空间的设计原则。
- ② 掌握休憩空间平面图的绘制方法。

学习与实践栏目概述

- ① **互动交流** 探讨休憩空间设计的创意点。
- ② **作业要求** 以小组合作的方式调研一处公共空间，并绘制一张休憩空间平面图。
- ③ **探究拓展** 尝试用人工智能软件来生成并优化休憩空间平面图。

第7课 景观巧设计

学习任务

在平面图的基础上，为休憩空间设计与环境相融合的景观建筑，并以效果图或者模型来呈现休憩空间最终的设计效果。

学习内容概述

- ① 欣赏与环境相融合的景观建筑案例。
- ② 设计一份景观建筑草图。
- ③ 用效果图或模型呈现休憩空间的设计方案。

学习与实践栏目概述

- ① **思考分析** 描述景观建筑的造型及其与环境的关系。
- ② **互动交流** 讨论交流效果图的设计亮点，以及对“因地制宜”“以人为本”的体现。
- ③ **作业要求** 用绘制效果图或搭建模型的方式展现休憩空间设计方案。

【单元目标】

- ① 知道公共休憩空间的欣赏方法和欣赏角度。
- ② 欣赏国内外优秀案例，知道“以人为本”“因地制宜”的设计理念；运用小组合作的方式绘制公共休憩空间平面图，设计景观建筑草图，并用效果图或模型完整地呈现设计方案。
- ③ 理解人与大自然和谐共生的理念，理解“设计满足实用功能与审美价值，传递社会责任”的设计原则。

单元任务 欣赏国内外优秀的景观案例，设计出兼顾功能与美感的社区休憩空间平面图，并用效果图或模型的形式呈现你的设计效果。

【单元概述】

本单元属于《义务教育艺术课程标准（2022年版）》中美术课程的第四学段“学习任务3：我们与设计同行”的学习内容，以“改造周边社区空间”作为单元任务驱动，以“设计人与自然和谐共生的休憩空间”为主线，学习规划平面图、设计景观建筑草图，并用效果图或模型的方式展现设计方案。

本单元围绕单元任务展开学习与探究，设置了《造艺空间》《景观巧设计》两课的学习内容，创设层层递进的学习任务链，清晰且系统地展示公共休憩空间的设计思路和设计流程。教师可以通过比较赏析、认识理解、自主探究、尝试体验、创意实践、分工合作、探究拓展等方法，引导学生运用项目化思维，学习设计知识和技能，贯彻“以人为本”“因地制宜”“人与大自然共生”等设计理念，合作完成公共休憩空间的设计方案，并能以效果图或模型的形式进行呈现，以此提升学生的创意表达能力。

【单元评价】

- ① 能欣赏多样化的休憩空间，并表述出教科书中一处公共休憩空间案例的设计理念及特点。
- ② 能根据调研情况绘制休憩空间的平面图，设计与周围环境相融合的景观建筑草图，并能用效果图或模型清晰地呈现休憩空间的设计效果。
- ③ 能在设计过程中，将景观建筑与大自然进行巧妙的结合，体现“以人为本”“因地制宜”“人与大自然共生”的设计理念。

【单元情境】

情境一：诗情画意拙政园

在中国苏州，有一座被誉为“天下园林之母”的拙政园。教师可以通过展示拙政园的高清图片，向学生展现拙政园巧妙的布局和精美的建筑，并借此机会，引导学生思考如何将拙政园所体现的“人与大自然和谐共生”的设计理念，应用到现代社区的休憩空间设计中，从而激发学生对本单元学习内容的兴趣和好奇心。

情境二：我为社区来改造

在某个社区中，有一块荒废已久的空地，如何将它改造成一个既能满足不同人群需求，又能与周围环境相融合的休憩空间呢？教师可以利用这一情境，向学生展示社区的图片和相关资

料，通过提问引导学生从真实情境出发，思考如何运用所学的设计知识和技能，为社区打造一个独具特色的休憩空间，从而激发学生的探究欲和创新思维，为本单元的学习内容做好铺垫。

二 | 课例设计

第6课 造艺空间

【教学目标】

- ① 知道前期调研的重要性和基本步骤，了解平面图绘制的基本规范与方法。
- ② 通过欣赏交流、对比思考、实地考察等方法，结合附近居民的需求，绘制出公共休憩空间平面图。
- ③ 体悟“以人为本”“因地制宜”的设计理念。

【教学重难点】

教学重点 参照前期调研的结果，依据平面图绘制规范，设计具有功能性与合理性的公共休憩空间平面图。

教学难点 融合“以人为本”“因地制宜”的理念，设计出包容且适配环境的休憩空间平面图。

【教学准备建议】

教具准备建议 国内外优秀休憩空间的案例资料、素描纸、马克笔、尺子、勾线笔、演示文稿等。

学具准备建议 素描纸、马克笔、尺子、勾线笔等。

【教学活动】

课例情境导入

教师可以围绕“我为社区来改造”的单元情境来开展本课的教学活动。教师可以围绕真实的问题情境，也可以创设虚拟的情境，请学生将社区一块荒废已久的空地，设计成一个可以满足不同人群需求的休憩空间。教师可以展示社区的现状图片或虚拟生成的图片，引导学生了解待改造空间的基本情况和周围环境。然后，教师可以引导学生思考如何将这片荒废的空地改造成一个既美观又实用的休憩空间，以项目式学习的方式，自然地引发学生的思考，

发散思维，激发学生探索求知的欲望，从而引出本课的学习内容。

■ 活动一：了解场地信息

■ 活动问题建议

- ① 为了设计出既美观又舒适的休憩空间，我们需要做哪些前期的准备工作？
- ② 为了将废旧空地改造成休憩空间，我们需要了解这片空地哪些方面的信息？

◆ 活动内容建议

前期调研是设计的前提。教师可以引导学生从改造场地的周边设施、人文历史和人群需求等方面进行调研，从而设计出有创意的休憩空间，比如学生可以从文化底蕴出发，根据当地历史文化特色，打造文化长廊类型的休憩空间。在具体教学过程中，教师可以引导学生通过实地走访、问卷调查、访谈等方式收集场地相关信息。如果学生不能外出实地调研，或教师创设的是虚拟情境，则教师可以向学生发放改造场地示意图、改造场地基本概况、周边设施情况、周围居民的需求等资料供学生参考。通过调研与分析，学生可以更深入地了解场地的实际情况和人们的需求，为后续的设计提供依据。

■ 活动二：学习设计原则

■ 活动问题建议

- ① 你去过哪些休憩空间？这些休憩空间中有哪些创意设计吸引了你？
- ② 这些设计是如何体现“以人为本”“因地制宜”的设计原则的？
- ③ 你会打造出什么样的休憩空间？你所设计的休憩空间将为居民提供哪些功能？

◆ 活动内容建议

在前一个活动中，学生对改造场地的基本情况和附近居民的需求有了初步的了解。教师可以引导学生进一步学习如何将这些信息应用于设计中，通过欣赏一些优秀的景观设计案例，如上海杨浦滨江公共空间示范段和浙江杭州的筱湖公园等，帮助学生理解“以人为本”和“因地制宜”的设计原则。

通过这些案例，学生可以看到如何在设计中考虑人的需求和场地的特点，从而创造出既美观又实用的休憩空间。例如，上海杨浦滨江公共空间在保留防汛功能的基础上，将江岸线转变为吸引市民的公共空间，为当地居民和游客创造了一个亲水、休闲的环境，满足了人们多样化的游憩和运动需求。而杭州筱湖公园则设计了旋转式的阶梯供人通行，尽最大可能保留森林绿植，体现了对自然环境的尊重和保护。在欣赏这些案例后，学生可以进行小组讨论，分享自己对这些设计的理解和感受，并思考如何将这些原则应用到自己的设计中。

从休憩空间的功能角度出发，教师可以引导学生从休闲娱乐、社交互动、文化展示、生

态环保等方面考虑休憩空间的功能，考虑如何满足不同人群的需求，并体现“以人为本”和“因地制宜”的设计理念。

图 活动三：设计绘制平面图

■ 活动问题建议

① 在设计空间平面图时，如何对社区休憩空间的道路规划、功能分区、景观节点进行合理的安排？

② 优秀的平面图，在功能布局、造型色彩和风格统一上都有哪些特点？

③ 你的设计图什么地方最有创意？哪些地方能体现“以人为本”的设计原则？

◆ 活动内容建议

进入实际的设计阶段前，教师不仅要讲解平面图的基本知识和绘制技巧，包括如何使用绘图工具、如何标注功能区域等，还要介绍道路规划、功能分区和景观节点设计的原理。然后，教师展示一系列优秀平面图案例，从道路的连贯性、功能分区的合理性、景观节点的吸引力，以及造型、色彩和风格的协调性等多个角度，深入剖析这些案例的优势。比如，有的案例通过蜿蜒的步行道串联各个功能区，营造出丰富的空间；有的则通过统一的色彩和风格，让整个休憩空间和谐美观。

学生以小组为单位，根据之前收集到的场地信息和设计原则，开始绘制自己的休憩空间平面图。在绘制过程中，教师可以引导学生思考各类因素的合理安排，例如设计连贯且富有变化的道路系统以串联儿童游乐区、健身区和休闲区等不同功能空间，在景观节点处设置特色景观建筑小品，提升空间的趣味性。同时鼓励学生在造型、色彩与风格上进行创新。在设计中体现“以人为本”的理念，如设置无障碍通道、公共休息长椅等贴心设施。为了确保每个小组的设计都能达到预期目标，教师可以在教室里巡回指导，及时给予学生反馈和建议。

作业及创作方法

■ 作业内容建议

① 四人至六人为一组，调研要改造的场地和周边空间，了解附近居民对改造场地的需求，并重新规划改造场地内的道路与功能分区，最终绘制一张休憩空间平面图。

② 绘制的休憩空间平面图功能分区合理，色彩风格统一。

③ 撰写设计说明，阐述划分功能区时的思考过程。

◆ 作业方法建议

① 根据前期调研的结果，和小组成员确定设计改造方向。

② 在设计过程中，结合场地实际情况进行功能分区，确保各区域之间的协调性和连贯性。

③ 平面图内容完整清晰，能简洁明了地呈现设计想法。

【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、准确地表达空间规划的原则及方法，与同伴充分交流自己的设计想法。（审美感知）
	创作表现	能绘制出清晰、合理且富有创意的设计草图，掌握平面图的绘制方法和技巧，完成空间平面图的绘制。（艺术表现、创意实践）
	协作表现	能与同伴密切合作，共同完成调研及平面图的绘制。（艺术表现、创意实践）
学业成就	作品效果	能将平面图功能分区划分合理清晰，色彩造型风格统一，色彩搭配和谐，比例准确。（艺术表现、创意实践）
	作品创意	能在功能分区、道路规划或色彩搭配上有一定的创意。（艺术表现、创意实践）
	作品内涵	能体现出“以人为本”和“因地制宜”的设计理念，在设计说明中，能够清晰阐述如何满足不同人群的需求，以及如何结合场地实际情况进行设计。（艺术表现、创意实践、文化理解）

【拓展建议】

教师可以鼓励学生尝试用人工智能软件生成休憩空间平面图，并通过不断输入指令调整完善。建议教师先进行软件操作演示，让学生熟悉基本功能和操作流程；然后，让学生以小组形式展开设计，利用软件的智能绘图和数据分析功能，快速生成多种布局方案；最后，引导学生结合实地调研数据和设计要求，对生成的平面图进行优化调整，直至达到理想效果。

第7课 景观巧设计

【教学目标】

- ① 了解景观建筑的特点、功能及意义，知道景观效果图及模型的制作方法与制作流程。
- ② 通过对比、研讨，赏析不同类型的景观建筑，以景观建筑为视觉中心，绘制休憩空间

效果图或制作休憩空间模型。

③ 理解“景观设计是将自然环境、人文特色与功能需求相结合，营造出和谐、美观的家庭环境的”，进而形成系统性的规划和设计思维。

【教学重难点】

教学重点 以景观建筑为视觉中心，绘制休憩空间效果图或制作休憩空间模型。

教学难点 将自然环境的元素融入设计中，清晰、直观地展现出设计成果的预期视觉效果。

【教学准备建议】

教具准备建议 优秀景观建筑案例、马克笔、素描纸、尺子、剪刀、胶水、彩色卡纸、演示文稿等。

学具准备建议 马克笔、素描纸、尺子、剪刀、胶水、彩色卡纸等。

【教学活动】

课例情境导入

在上一节课中，学生们已经对社区改造场地进行了调研，并提出了初步的功能分区方案。教师可以引导学生继续深化设计方案，通过展示一些与社区环境相融合的优秀景观建筑案例，如苏州拙政园中的与谁同坐轩、回廊等景观建筑，引导学生观察、探究这些景观建筑是如何巧妙地结合自然元素与人文特色，创造出和谐优美的休憩空间的。通过这些案例，学生们将学习如何在自己的设计中融入景观规划的原则和方法，进一步完善社区空地的改造方案。

活动一：了解与环境相融合的景观建筑

■ 活动问题建议

- ① 你见过哪些景观建筑？描述它的造型以及与环境的关系。
- ② 与普通的建筑相比，景观建筑有什么特点？

◆ 活动内容建议

教师以轻松的问答形式，引导学生回忆自己见过的普通建筑和景观建筑，鼓励学生比较普通建筑和景观建筑的造型特点，以及其与周围环境的融合方式。通过比较分析，教师可以引导学生理解普通建筑的主要功能是满足人们的实用需求，设计注重功能性和实用性；而景观建筑则在普通建筑设计要求的基础上，还注重与环境相融合，它不仅实用，还能美化环境，提升空间的品质。

教师还可以展示国内外优秀景观建筑案例，如苏州拙政园的与谁同坐轩和香洲画舫等景

观建筑，又如英国伦敦海德公园中的凉亭、喷泉、雕塑等景观建筑。这些案例中，景观建筑都与自然景观相结合，形成了独特的休闲空间。通过这些案例，教师可以帮助学生理解：景观建筑强调造型美感，并与环境和谐统一的特点。

■ 活动二：设计景观建筑草图

■ 活动问题建议

- ① 根据你对休憩空间的需求分析，你认为需要设计什么样的景观建筑？
- ② 你的景观建筑设计将如何体现“以人为本”和“因地制宜”的理念？

◆ 活动内容建议

一个造型巧妙的景观建筑往往是休憩空间的视觉中心，教师可以引导学生以景观建筑为核心，逐步完成对休憩空间的设计。在设计景观建筑时，教师展示国内外景观建筑案例，如英国伦敦海德公园中的凉亭和喷泉等景观建筑，分析它们如何通过独特的造型和布局成为休憩空间的视觉焦点。接着，教师可以引导学生根据前期对社区空地的调研和分析，确定景观建筑的功能需求，如休息、娱乐或美化环境等。在此阶段，教师可以展示一些简单的景观建筑草图示例，讲解草图的构成要素，包括线条运用、比例准确和功能区示意，帮助学生理解草图的基本构成和表达方式。

之后，学生可以围绕建筑的功能、风格和布局进行分组讨论，提出各自的景观建筑设计创意，并绘制景观建筑草图。建筑草图初步绘制结束后，教师可以引导各小组展示草图，进行小组间的交流和互评，并从功能性、造型美观性、环境适配性等角度提出修改建议，进一步完善草图设计。通过这一过程，学生能将对休憩空间的需求分析转化为具体的景观建筑设计，并在初步草图中体现“以人为本”和“因地制宜”的理念，为活动三制作完整的休憩空间效果图或模型做好铺垫。

■ 活动三：完善并展现休憩空间

■ 活动问题建议

- ① 在完成了景观建筑的草图设计后，你认为休憩空间还需要哪些功能区来满足不同人群的需求？
- ② 如何将这些功能区与景观建筑有机结合，形成一个和谐统一的休憩空间？
- ③ 你打算如何用效果图或模型来呈现你们小组设计的休憩空间改造方案？若选择模型，你将采用哪些材料与工艺？

◆ 活动内容建议

教师可以引导学生在景观建筑设计的基础上，进一步完善休憩空间的其他功能区。教师可以展示一些完整的休憩空间设计案例，帮助学生理解不同功能区之间的关系以及与景观建筑的协调方式。教师可以引导学生在所绘制的景观建筑草图基础上，完善整个休憩空间的规划，并用效果图来呈现小组的设计方案。在绘制效果图时，教师应提醒学生合理安排各个功

能区的布局，突出景观建筑作为视觉中心的地位，同时确保整个休憩空间的和谐统一。教师在这一过程中巡视指导，给学生提供必要的帮助和建议，确保学生的方案具有可实施性和创新性。对于学有余力的学生，教师可以鼓励他们尝试用模型来呈现自己的方案，选择合适的材料与工艺，确保设计方案的可操作性和创新性，进一步提升他们的设计能力和空间思维能力。

作业及创作方法

■ 作业内容建议

- ① 根据前一课设计的平面图，以景观建筑为视觉中心，绘制一张休憩空间的设计效果图。
- ② 学有余力的学生可以采用小组合作的形式制作休憩空间模型。

◆ 作业方法建议

- ① 在绘制休憩空间效果图时，应选择最能展现景观建筑的角度进行绘制，注意透视关系合理。可以适当添加背景和人物，以增加场景的空间感和真实感。
- ② 制作休憩空间模型时，注意树木和建筑的尺寸与比例，可以粗略测量计算尺寸，切勿过大或过小，影响整体的空间感。同时，要注重细节的处理，如建筑的门窗、屋顶等部分，以及绿植的形态和分布，使模型更加逼真和美观。

【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	能够清晰、准确地表达出景观建筑案例所体现的设计理念，并能与同伴交流自己的想法。（审美感知、文化理解）
	创作表现	能绘制出清晰、合理且富有创意的景观建筑效果图，掌握效果图或模型的绘制方法和技巧，通过小组合作，完成休憩空间设计方案的展现。（艺术表现、创意实践）
	协作表现	具备良好的合作精神和沟通能力，小组成员分工明确，共同完成休憩空间方案的设计任务。（艺术表现、创意实践）
学业成就	作品效果	能绘制或制作兼具实用与美观、色彩搭配和谐的设计效果图或模型。（艺术表现、创意实践）

续表：

课例评价标准		
评价维度		评价标准
学业成就	作品创意	效果图或模型能够在造型设计、色彩搭配、功能分区等方面，体现休憩空间设计方案的创意性。（艺术表现、创意实践）
	作品内涵	整个设计方案能因地制宜，结合当地人文历史或自然条件进行设计。（艺术表现、创意实践、文化理解）

三 | 教学策略建议

【以项目式学习开展教学活动】

整个设计方案从前期调研、功能分区规划、景观建筑设计到最终以效果图或模型进行呈现，都应运用项目式学习开展教学活动。教师可以将设计任务分解为多个阶段，如调研、概念设计、详细设计和展示评价等，引导学生逐步完成整个设计任务。例如，在设计公共休憩空间时，学生应先进行需求调研，了解居民的喜好和功能需求；再进行概念设计，构思整体布局和风格；接着进行详细设计，绘制平面图和效果图，学有余力的同学可以在效果图的基础上，制作模型或进行虚拟建模；最后进行展示和评价。在完整的设计过程中，学生应收集反馈意见，不断优化迭代。通过这样的学习模式，培养学生的整体规划与实际应用能力。

【基于调研发现设计问题】

前期的调研在设计中是一个非常重要的环节。在教学过程中，教师应引导学生发现场地现存的问题与不足，综合考虑多方因素进行改造设计，完成总体的设计与规划。如果现实中缺乏调研条件，教师可以利用生成式人工智能软件创设虚拟情境，如生成一个虚拟社区的3D模型，让学生在虚拟环境中进行调研和分析，发现设计问题。

【理解设计承载社会责任】

在教学过程中，教师可以通过案例分析和讨论，让学生理解设计不仅是为了满足功能需求，还应该考虑社会价值和环境影响。例如，在欣赏杭州筱湖公园时，强调绿色空间对居民身心健康的重要性。除此之外，教师还可以鼓励学生在设计中采用环保材料和节能技术，减少对自然资源的消耗；关注不同社会群体的需求，包括老人、儿童、残疾人等，设计无障碍通道、儿童

游乐区和老人休息区等功能空间，以满足不同人群的需求；融入地方文化和历史元素，保护和传承地方特色。通过设计项目，引导学生关注社会问题，并探究如何以设计的手段来解决问题，培养学生的社会意识和责任感。

四 | 教学资源

苏州拙政园 中国园林。始建于明代，位于江苏省苏州市娄门内东北街。全园面积约为4.13万平方米，分为东区、中区、西区三部分。中区是全园精华所在，其总体布局以水池为中心，亭台楼榭皆临水而建；以荷香喻人品的“远香堂”为中园的主体建筑，位于水池南岸，隔池与东西两座岛山相望；两山一大一小，一高一低，满山遍植树木，浓荫蔽日，具有江南水乡的特色。西区由小沧浪水源、小飞虹廊桥和香洲画舫组成，以小潭、曲桥、黄石假山、曲廊和水院为特色。拙政园山水景色自然，空间闭敞开合，建筑格调高雅，色调丽而不艳，是江南私家园林的代表作品。

上海杨浦滨江公共空间示范段 杨浦滨江公共空间的启动段。上海杨浦滨江公共空间更新项目不仅解决了杨浦区段“临江不见江”这一历史难题，又向公众展示了上海百年工业文化的鲜活历程。其景观与环境设计巧妙融合工业遗址保护与现代休闲功能，通过绿植搭配、亲水平台打造及开放视野规划，营造出兼具历史韵味与生态美感的公共空间，为市民提供了休闲好去处，提升了城市滨水空间的品质与活力。

皇家墨尔本理工大学新学术街 澳大利亚墨尔本街头改造项目。皇家墨尔本理工大学新学术街以多样的公共空间为特色，这里拥有集市、餐饮服务和随性座椅区等设施，为学生提供了学习、社交等各类活动空间。

筱湖公园 生态型城市公园改造项目。该项目位于浙江省杭州市，西靠灵山，东临浦阳江。设计团队采用低干预策略，去杂保真，适度开发，旨在保护场地的自然生态和文化特色。通过开挖溪流涵洞、增加生态草沟和雨水花园等措施，改善水质。同时，设计团队根据不同场地特征布置了游戏沙滩、露营草地、湿地栈道等设施，弱化人工与自然的边界感，为居民提供了一个大自然与社区和谐交融的示范性公共空间。

沧浪亭 中国园林。始建于宋代，位于江苏省苏州市城南三元坊附近。宋庆历年间诗人苏舜钦买地作亭，名曰“沧浪”，后几经易主，各有增损。全园面积约1万平方米，园内结构以假山为中心，山上古木森郁，藤萝蔓挂，沧浪亭就在林中。建筑环绕假山，高低起伏。由于园内缺水，于园外河岸堆叠假山，沿河建亭造榭，采用以建筑群代替园墙，大胆突破传统的手法。

面水设有复廊，廊壁多花窗，人行其间，可同时欣赏园内山和园外水，借景手法匠心独运。

零碳天地竹亭 竹结构建筑。零碳天地竹亭建于2015年，位于中国香港九龙湾，为零碳建筑。此亭是一个四层楼高、大跨度弯曲的竹网格壳结构，由475根大竹组成。竹亭的外形由三角网格结构向下折叠而成，组成的三个空心柱固定于混凝土地基上，并盖上量身定做的布料作遮挡风雨用途，射灯则从空心柱中照亮整个竹亭。零碳天地竹亭作为一座创新的竹结构建筑，展示了可持续的现代设计理念与传统工艺的结合，为现代建筑的设计提供了新的思路。

风之亭 竹结构建筑。风之亭位于浙江省湖州市，它的设计灵感源自对周边景观多角度的观察与体验。设计师选取分岔的人字形棚屋作为空间蓝本，深入探索竹结构的性能，创新性地将弦支竹梁与边拱结合，形成独特的复合结构，打造出轻盈的曲面屋顶，使整个建筑仿佛被微风拂过，形成鼓胀的帘篷形态，为人们营造出一种宛如置身自然怀抱，充满原始美感与诗意图的空间。

采雨亭 竹结构建筑。采雨亭建于2018年，位于浙江省杭州市京杭大运河河畔，是美籍华裔建筑师黄明健设计的景观建筑作品。此作品以传统纸伞为主题，结合现代数字化设计技术，采用竹子、手工皮纸等材料建造而成。采雨亭的螺旋形伞面设计不仅具有独特的视觉效果，还能收集雨水用于灌溉底座的植物，实现了生态功能与艺术设计的结合。其开放性的空间形态与运河环境相融合，为游客提供了一个休息和观景的场所，同时也体现了对传统文化的创新传承和发展。

明清私家园林 明代中叶以后，私家建造园林的风气勃兴，其中以苏州园林、扬州园林为代表。苏州园林有“名园之冠”的美称，以含蓄内敛、移步换景为特点，通过山水布局、借景与对景，营造出层次丰富的景观，代表园林有建于明代的拙政园、留园、五峰园，建造于清代的怡园、网师园、环秀山庄等。扬州现存明清私家园林虽不如苏州多，却各具特色，寄啸山庄（又称“何园”）以楼廊为胜，通过蜿蜒曲折的回廊串联起园内各景点，形成独特的空间布局；个园则以叠石为造园手法，通过石头的堆叠，展现出四季更替的自然之美。

景观设计 按照生态学与美学原理，对局地景观的结构与形态进行具体配置与布局的过程，包括对视觉景观的塑造。在实际设计中，常因设计对象的尺度不同而采用不同的设计角度，大尺度对象如流域、三角洲和大中型城市等，大多从地理格局和生态安全出发；中尺度如乡镇、主题公园和街道等，大多从城市规划和园林绿化的角度出发；小尺度如街心花园、住宅小区和私人庭院等，则大多从美学和建筑设计角度出发。

锦绣风华

一 | 单元解读

【单元结构图】

第8课 遇见刺绣

学习任务

赏析有代表性的刺绣作品，理解刺绣传统图案的寓意，完成刺绣图案的设计。

学习内容概述

- ① 赏析不同刺绣作品之美。
- ② 了解刺绣图案蕴含的美好寓意。
- ③ 尝试设计刺绣图案。

学习与实践栏目概述

- ① **思考分析** 思考传统刺绣图案和这些图案蕴含的寓意。
- ② **互动交流** 小组讨论将实物转化为刺绣纹样的方法。
- ③ **作业要求** 选择一件生活中的事物进行提炼，完成刺绣图案的设计稿。

第9课 千针万线

学习任务

掌握一种刺绣针法，并运用刺绣的工具、材料绣制一件刺绣作品。

学习内容概述

- ① 欣赏不同针法所呈现出的艺术之美。
- ② 学习基本针法，掌握其中一种针法，并完成一件刺绣作品。

学习与实践栏目概述

- ① **思考分析** 思考哪些刺绣针法可以表现颜色的渐变。
- ② **作业要求** 结合刺绣图案设计稿，用传统的刺绣针法，完成一件刺绣作品。
- ③ **探究拓展** 用软件制作刺绣线稿，并用机绣的方法完成刺绣作品。

【单元目标】

- ① 知道刺绣的起源、发展和风格特色，了解刺绣中的基本针法和刺绣图案中的吉祥寓意。
- ② 通过比较赏析、自主探究、尝试体验、创意实践等方法，设计刺绣图案，学会用基本的针法完成一件刺绣作品，并用其装点生活空间。
- ③ 感受中国传统刺绣艺术之美，体会作品中呈现出的深厚历史和文化底蕴，认识继承与发展非物质文化遗产的责任。

单元任务

了解传统刺绣工艺，尝试运用刺绣作品装点生活空间。

第 10 课 绣美跨界

学习任务

制作一件刺绣文创产品装点生活。

学习内容概述

- ① 了解生活中刺绣的跨界运用。
- ② 运用刺绣作品装饰生活用品，美化空间环境。

学习与实践栏目概述

- ① **互动交流** 小组讨论在刺绣作品边缘位置，使用锁边绣对作品起到的作用。
- ② **作业要求** 制作刺绣文创作品，并用其装饰校园及生活空间。

【单元概述】

本单元属于《义务教育艺术课程标准（2022年版）》中美术课程的第四学段“学习任务4：继承与发展文化遗产”的学习内容，以“完成一件刺绣作品，并用来装饰生活物品”作为单元任务驱动，以刺绣的相关知识为主线，学习设计刺绣图案、掌握刺绣针法、运用刺绣装饰生活环境等知识技能。

本单元围绕单元任务展开学习与探究，设置了《遇见刺绣》《千针万线》《绣美跨界》三课的学习内容，第一课了解刺绣图案寓意并设计刺绣图案，第二课学习和实践基本针法并进行刺绣，第三课用刺绣作品美化生活环境。整个单元层层递进，结构明晰。从看似遥远的传统文化出发，引导学生通过欣赏、学习、尝试、创新，到最后能够独立完成刺绣作品，并用于美化生活环境，真正体现艺术源于生活、服务生活的理念。学生通过体验从设计到制作再到运用的整个刺绣流程，能真正地去感受非物质文化遗产的魅力，增强传承非物质文化遗产的责任感。

【单元评价】

- ① 能了解刺绣的历史意义及它的起源，能说出四大名绣——苏绣、湘绣、蜀绣、粤绣的发源地和特点。
- ② 能分析刺绣图案上所蕴含的吉祥寓意，并从生活出发，设计出有创意的刺绣图案；能区分基本针法，并运用合适的针法完成一件刺绣作品；能用自己做的刺绣作品装饰生活中的物品，或是将完成的刺绣作品制作成艺术装置作品。
- ③ 能通过刺绣活动感受刺绣所承载的传统文化底蕴，提升审美能力。

【单元情境】

情境一：锦绣空间

学校将举办刺绣展览活动，需要征集一批刺绣作品。教师可以利用这一情境，引导学生从生活出发，用刺绣的方式装饰生活用品，理解艺术与生活的关系，激发他们对传统文化传承与创新的热情。

情境二：班徽闪耀，绣出精彩

在学校中，每个班级都是一个“大家庭”，拥有专属的风格，响亮的口号，独特的标志，这些元素凝聚着班级的向心力。教师可以通过展示不同材质的班级标志，引导学生制作班级的刺绣标志。学生通过学习刺绣的基本针法，将自己班级的标志用刺绣的方式生动呈现，标志的形式独特，能激发学生对刺绣学习的兴趣，为本单元的学习做好准备。

二 | 课例设计

第8课 遇见刺绣

【教学目标】

- ① 赏析四大名绣的经典作品，了解其艺术风格与特色，理解刺绣传统图案的内涵及寓意。
- ② 通过比较赏析、讨论交流、实践体验等方法，了解刺绣纹样设计的特点；通过提炼形象，设计出有创意的刺绣图案。
- ③ 感受刺绣作品色彩和针法之美，体会创作乐趣，激发对传统刺绣艺术的热爱。

【教学重难点】

教学重点 了解四大名绣的特点；提炼自然形象，将其设计成刺绣图案。

教学难点 融合自然与传统刺绣文化，设计兼具创意与寓意的图案。

【教学准备建议】

教具准备建议 纸、笔、实物投影、演示文稿等。

学具准备建议 纸、笔等。

【教学活动】

💡 课例情境导入

以“学校即将开启民间工艺刺绣展览活动，需要征集一批刺绣展品”为情境，激发学生学习的兴趣和参与的积极性。作为非物质文化遗产的刺绣看似离我们的生活很远，但它恰恰是来源于生活、服务于生活，和生活有着密不可分的关系。通过学习古老的刺绣技艺，用刺绣作品来美化我们现在的生活，不仅是文化的传承，更是一种创新。

📝 活动一：初识刺绣，锦绣千年

■ 活动问题建议

- ① 你知道刺绣的发展有什么特征吗？现存最早的刺绣是什么？
- ② 刺绣的风格变化源于什么原因？

◆ 活动内容建议

中国刺绣早期的实用价值非常明确，宋代以后，刺绣融入文人绘画中，产生了与文人画同具表现精神的刺绣画。此时的刺绣就多了更多的艺术性，而现在刺绣既是一种手工制品，同时也是一种艺术品。刺绣历史悠久，目前传世最早的刺绣是湖南长沙楚墓中出土的战国时期的两件绣品。

刺绣的风格变化主要源于地域文化的差异、历史传承的演变以及生活习俗的影响。不同地域在长期的历史发展过程中，形成了各具特色的风俗文化和审美观念，这些文化元素被融入刺绣艺术之中，使其呈现出多样化的风格。同时，随着时代的变迁，人们的生活习惯和需求也在不断变化，刺绣艺术也随之调整和创新，以适应新的审美和实用需求。因此，刺绣的风格变化是地域文化、历史传承和生活习俗共同作用的结果。

📝 活动二：探寻图案中的寓意

■ 活动问题建议

- ① 你知道刺绣作品上有哪些图案吗？你会如何欣赏图案独特的美呢？
- ② 你知道手工艺人在刺绣时，选择的特定图案有什么用意吗？

◆ 活动内容建议

刺绣图案不仅有视觉之美，还蕴含深厚的文化内涵，正所谓有图必有意，有意必吉祥。比如蝴蝶纹饰寓意福禄、吉祥；蝙蝠纹饰谐音“福”，寓意幸福。欣赏刺绣图案，不仅赏析其形式美，更重要的是要挖掘其图案背后的精神内涵。

教师可以通过图片与视频，引导学生了解到，手工艺人将精美图案绣于织物上，这一行为的背后所蕴含的深意。刺绣不仅是一种视觉艺术，更是情感与文化的独特表达方式。每一针每一线，都寄托着人们对幸福、吉祥的祈愿，是对美好生活的热切期盼，同时，它也是文化传承的载体。刺绣手工艺人通过图案讲述着历史故事、民俗风情，让观者得以领略不同地域的独特韵味。刺绣艺术是手工艺人对美的执着追求，更是对民族精神的生动诠释，让传统文化在现代社会中焕发出新的活力。

■ 活动三：刺绣图案设计

■ 活动问题建议

- ① 你选择的事物最突出的形象特征是什么？你会用哪种表现形式将其转化为刺绣图案？
- ② 你设计的图案会选择什么样的配色，为什么？

◆ 活动内容建议

教师可以引导学生选择合适的事物，通过简化概括、夸张重复、想象变形等方式将具象造型变成刺绣图案。在这个过程中，教师要提醒学生，一方面要提炼出事物最明显的特征，省去繁琐而不重要的部分；另一方面，学生还可以发挥自己的想象力来装饰图案，或是通过组合丰富图案的表现形式，让图案更为美观且有创意。

在色彩方面，传统刺绣讲究的是丰富多样且和谐统一，教师可以引导学生根据图案的配色选择明亮醒目的对比色，也可以选择协调柔和的同类色。

■ 作业及制作方法

■ 作业内容建议

① 通过观察生活中的事物，提炼形态特征，结合刺绣纹样特点，尝试设计一个有创意的刺绣图案。

- ② 简单介绍你设计的图案所运用的设计方法，并说明图案蕴含的寓意。

◆ 作业方法建议

- ① 图案设计突出特征，配色具有层次，富有形式美感，主题明确。

- ② 能够说出设计的图案所蕴含的寓意。

【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	能自信地表达自己的刺绣设计所蕴含的意义。(审美感知、文化理解)
	创作表现	能通过观察、实践，将自然界的事物转化为刺绣图案。(艺术表现、创意实践)
学业成就	作品效果	图案设计具有形式美感，配色美观。(审美感知、艺术表现、创意实践)
	作品创意	图案设计融合现代生活的特点和需求，实现创新表达。(艺术表现、创意实践)
	作品内涵	作品富有美好寓意，感受刺绣作品对文化传承的重要作用。(文化理解)

第9课 千针万线

【教学目标】

- ① 了解几种常见的刺绣针法，知道刺绣针法不同所呈现的艺术效果也不同。
- ② 通过交流讨论、尝试体验等方式，掌握一种基本针法，并能运用刺绣材料和工具，依据图案设计稿完成一件刺绣作品。
- ③ 在制作刺绣作品的过程中，感受刺绣作品中针法所体现出的东方艺术之美，涵养追求卓越的工匠精神。

【教学重难点】

教学重点 学会一种基本针法，掌握刺绣的制作过程，并完成一件刺绣作品。

教学难点 掌握传统刺绣工艺所呈现的设计效果，领悟刺绣的文化内涵，增强情感共鸣与文化自信。

【教学准备建议】

教具准备建议 演示文稿、刺绣作品、绣布、绣线、绣针、复写纸、剪刀、水溶性笔、马克笔等。

学具准备建议 绣布、绣线、绣针、复写纸、剪刀、水溶性笔、马克笔等。

【教学活动】

课例情境导入

教师可以展示陈英华的《星空宇宙》系列刺绣作品和其他画家的宇宙绘画作品，引导学生从线条、质感、色彩过渡等细节展开观察、辨析，让他们发现针法的运用对刺绣作品效果的影响，进一步激发学生学习刺绣针法的兴趣。

活动一：小小针法有奥秘

■ 活动问题建议

① 刺绣艺术是“以针代笔，以布代纸”，你能发现刺绣作品的图案是如何运用针线呈现的吗？

② 如何借助针法，让图案呈现出颜色的渐变效果？

◆ 活动内容建议

中国刺绣的技法是“以针代笔，以线晕色”，指用针和线在绣布上运用不同的针法和色彩，绣出各种图案。中国刺绣的技法，经过长期的发展和创新，形成了丰富多样的针法和色彩，教师可以出示中国经典的刺绣作品，让学生通过观察、触摸、分析，发现丝线的不同走势，会呈现出不同的画面效果。

教师引导学生了解刺绣的基础针法有鱼骨绣、套针绣、锁边绣、施针绣、打籽绣等，不同的针法可以表现出不同的肌理效果。学生以小组合作的方式，分析刺绣作品的画面效果。在这一过程中，学生会发现运用不同颜色的丝线，使用套针绣叠加、融合，就能让图案呈现自然渐变的效果。

活动二：一针一线大挑战

■ 活动问题建议

① 参考图纸，你能找到不同针法的入针、出针的位置吗？

② 你知道刺绣图案的绣制过程吗？

◆ 活动内容建议

小小的针，细细的线，稍加变化就可以绣出千变万化的精美图案。教师引导学生了解基

本的刺绣针法，如齐针绣、打籽绣、锁边绣，并根据教师展示的图纸找到不同针法的入针、出针的位置。

在了解了不同针法入针、出针的位置后，教师可以通过视频讲解或邀请当地民间刺绣艺人走进课堂示范等方式，总结归纳完整的刺绣针法。学生学会基本针法后就可以体验完整的绣制过程了，从拓稿到封边，再用不同的针法进行表现，就能完成一个赏心悦目的刺绣作品了。

作业及制作方法

■ 作业内容建议

- ① 根据之前设计好的刺绣图稿，合理地使用绣针、绣线、绣布等材料，运用基本的刺绣针法，完成刺绣作品。
- ② 结合刺绣图案的特点，选择一种或两种适合的刺绣针法，合理配色，熟练掌握刺绣工艺的制作过程，绣制精美的作品。

◆ 作业方法建议

- ① 刺绣开始之前，将画好的设计稿拓在绣布上。
- ② 在绣制过程中，需要掌握绣线的疏密关系。
- ③ 绣线颜色的选择可以根据刺绣的主题和设计风格、明暗对比等要求来决定。

【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	能够积极参与到刺绣针法的讨论分析中，交流自己对不同针法的认识与理解；能清晰表达在刺绣制作过程中的感悟与想法。（审美感知、文化理解）
	创作表现	熟练掌握刺绣的制作过程，运用工具材料，选择适用的针法进行作品的绣制。（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；能积极主动地参与到制作过程中。（艺术表现、创意实践）

续表：

课例评价标准		
评价维度		评价标准
学业成就	作品效果	刺绣针法严密，纹理清晰有质感，图案既美观又富有美好寓意。（艺术表现、创意实践）
	作品创意	运用多样的技法完成刺绣作品，配色大胆，造型独特又富有韵味。（创意实践、艺术表现）
	作品内涵	刺绣能体现持之以恒的专注精神，作品包含对美好生活的期待。（艺术表现、创意实践、文化理解）

【拓展建议】

随着现代科技的发展，机器刺绣也得到了长足的发展。教师可以鼓励学生通过实地考察与走访，了解现代的刺绣，尝试运用软件绘制刺绣线稿，并用机器刺绣的方法完成一件刺绣作品。教师可以引导学生结合生活经验，以小组为单位，比较手工刺绣与机器刺绣的优点和缺点，并完成一份学习单。

第 10 课 绣美跨界

【教学目标】

- ① 初步了解刺绣与现代生活用品结合的形式，熟练掌握锁边绣的基本原理和技艺。
- ② 通过合作探究、创意实践等方式，尝试制作刺绣文创作品，并用刺绣文创装点校园生活。
- ③ 理解刺绣装点生活的意义，关注刺绣工艺在当代生活中的应用，形成传承并创新传

统刺绣文化的意识，树立正确的文化传承责任与立场。

【教学重难点】

教学重点 学习锁边绣针法技艺，将刺绣作品与生活用品相结合，创作刺绣文创产品。

教学难点 联系生活学习实际，设计与校园空间相符的刺绣文创，理解并呈现刺绣在当代生活中的价值和意义。

【教学准备建议】

教具准备建议 演示文稿、刺绣文创作品、实物投影仪、绣线、绣布、绣针、剪刀、学习生活用品、马克笔等。

学具准备建议 绣线、绣针、绣布、剪刀、学习生活用品、马克笔等。

【教学活动】

课例情境导入

教师展示刺绣实物，如传统的刺绣服饰、枕头、围嘴等用品，学生通过欣赏这些生活用品，了解到传统刺绣与日常生活紧密联系，并且渗透在生活的方方面面，是不可或缺之物。接着，教师可以引导学生思考“刺绣在现代生活中有怎样的意义和价值”这一问题，激发学生探究现代刺绣应用的兴趣，深入挖掘刺绣工艺与当代生活的联系，理解刺绣装点生活的意义。

活动一：生活中的刺绣

■ 活动问题建议

- ① 你觉得刺绣是如何融入我们生活中的？
- ② 你希望在什么地方或是物品上看到刺绣？
- ③ 当传统刺绣走进当代生活，会给我们带来怎样的感受？

◆ 活动内容建议

教师可以引导学生了解到刺绣作为我国具有民族风格的工艺美术，早在远古时代，就伴随着人们美化生活的需要应运而生，正是人们对于刺绣的热爱，才让它在现代生活中得以延续。教师引导学生举例在生活中看到的刺绣用品，分享课前搜集的关于“当代刺绣”的素材资料，了解刺绣传统技艺以当代的艺术表现形式融入生活。正是人们对于刺绣的热爱，才让它在现代生活中得以延续。它不仅美化了我们的生活物品，也让我们在忙碌的生活中感受到一针一线的温度和情感。

刺绣工艺传承至今，在现代生活中找到了连接古今的方式。教师可以通过讨论交流，让

学生分享自己希望在哪些事物上看到刺绣，以此方式引导学生将生活与学习、传统与现代、中国文化与西方文化联系起来，对刺绣进行深度探究，寻找刺绣融入现代生活的更多可能性，继而理解传统刺绣对现代社会生活的意义与价值。

通过赏析现代生活中的刺绣作品，教师可以启发学生理解传统刺绣作为一种历史悠久的艺术形式，所蕴含的丰富的文化内涵和历史价值。当传统刺绣融入当代生活，能激发学生对刺绣作品的创作热情，让学生更加深入地欣赏和理解传统刺绣所代表的艺术风格和审美观念。

活动二：刺绣创意无限

■ 活动问题建议

- ① 如何将刺绣与生活用品相联系，进行文创产品的创意构思？
- ② 如何将刺绣与生活用品进行巧妙的结合？
- ③ 你的刺绣文创产品还可以有哪些创新思考？

◆ 活动内容建议

教师出示刺绣文创产品图片，如刺绣台灯、刺绣胸针等，让学生带着问题，结合案例深度探究设计师如何将刺绣技艺创意地融入生活用品中，并能很好体现出刺绣文创的文化性、创新性和实用性。

通过展示刺绣文创产品的创作过程，学生掌握锁边绣针法技艺，尝试根据刺绣作品的大小、色彩、风格等因素，思考将刺绣作品装饰在生活用品上。

教师可以引导学生像设计师一样去思考，结合自己绣制的绣片，设计更多的刺绣文创产品，激发无限的思考与想象。

活动三：策划“绣美校园”义卖活动

■ 活动问题建议

- ① 你会如何用刺绣作品来美化校园或宣传学校？
- ② 如何策划一个刺绣展位让你的刺绣文创与校园空间主题相呼应？
- ③ 如何在巧妙的展示设计下，焕发刺绣的艺术魅力，传播刺绣文化？

◆ 活动内容建议

教师可以引导学生在现有作品的基础上，思考作品的意义：用刺绣作品美化校园要考虑展示环境和作品之间的关联度，两者是否能够做到相得益彰？展示的形式也可以是多样化的，比如义卖、展板等等。

文创产品是既有产品价值又有文化价值，教师通过展示刺绣工艺大师的系列作品，引导学生从构图、形式等方面感受刺绣装置的魅力，并启发学生思考义卖展位的布置、展示等环节，尝试小组讨论制定展览策划方案。

通过欣赏当代刺绣作品展览，引导同学关注刺绣工艺与当代生活的相互融入，寻找刺绣融入现代生活的更多可能性，理解传统刺绣对现代社会生活的意义，尝试在生活中挖掘这些艺术作品的实用价值，比如宣传、美化等等，加深学生对艺术与生活的关联。

作业及制作方法

■ 作业内容建议

① 根据刺绣作品的大小、色彩、主题特点和审美意蕴，选择合适的生活用品，将刺绣作品进行裁剪锁边，装饰生活用品。

② 利用刺绣文创产品来装点校园空间设计的可行性方案，装扮校园。

◆ 作业方法建议

① 在用刺绣作品装饰的过程中，根据生活用品的功能特点，合理地摆放刺绣作品的位置。

② 在锁边绣时，根据刺绣作品图案的色彩、风格来选择绣线和针法。

③ 从刺绣文创产品的主题、内容、风格、内涵、功能等方面，结合校园实际环境，进行合理构思。

【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	能在赏析优秀刺绣文创产品中大胆表达自己的感受，并提出自己的见解，结合自身的刺绣学习经验，分享自己的作品。（审美感知、文化理解）
	创作表现	能将刺绣运用到生活用品中，并在装扮校园空间策划方案中，能够明确分工，合理利用刺绣文创作品。（艺术表现、创意实践）

续表：

课例评价标准		
评价维度		评价标准
过程表现	协作表现	运用刺绣作品装扮校园空间的策划方案中，分工明确，能主动承担责任，互相配合；能够尊重、理解他人的看法或做法。（艺术表现、创意实践、文化理解）
	作品效果	刺绣文创作品符合主题，能较好地将刺绣与生活用品联系，展现出作品的实用性、美观性。（审美感知）
	作品创意	能将刺绣与生活用品完美融合成刺绣文创产品，呈现刺绣文创产品的艺术性和创新性。（艺术表现、创意实践）
	作品内涵	能体现刺绣工艺与当代生活的关联，能感受刺绣文化的传承。（审美感知、文化理解）

三 | 教学策略建议

【继承与发展文化遗产】

教师引导学生认识刺绣的发展与变迁，感受刺绣艺术作品的艺术之美。通过讨论的形式

引导学生思考刺绣的时代特点，探索刺绣与现实生活的联系。教师带领学生学习基础的刺绣针法，尝试完成一件刺绣作品，在针线交织中感受传统艺术的匠心之美，增强文化自信，涵养国家情怀。

【形式美法则的运用】

建议教师引导学生通过比较欣赏的方法赏析《缎地彩绣舞衣》《红缎绣喜相逢九团女夹袍》，感受刺绣作品是如何运用对称与均衡、对比与调和、变化与统一等设计方法来绣制的。教师可以鼓励学生将这些方法运用到实际创作中，并将生活中的物品转化为刺绣图案。

【我们与设计同行】

教师引导学生通过观察、讨论、分析的方法，自主发现生活中用刺绣作品美化生活的方法。可以结合刺绣作品的质地、图案寓意等方面，给身边的旧物换上新颜；或是发挥创意，融入刺绣元素，为我们的校园营造富有特色的“锦绣空间”。

四 | 教学资源

苏绣 苏州地区的代表性刺绣。这种刺绣形式在艺术上形成了图案秀丽、构图简洁、针法多变、绣工精细的艺术风格，被誉为“东方明珠”。这种刺绣作品情景逼真，给人以高雅、细腻的艺术享受。

粤绣 广绣和潮绣的总称。以广东省的广州市和潮州市为生产中心，其特色是构图巧妙、色彩浓艳、绣线光亮。与苏绣的素雅完全不同，粤绣充满了色彩的碰撞和强烈对比，无数鲜艳的色彩在粤绣上和谐共生，达到艳而不俗的效果。

蜀绣 以成都为中心的四川地区代表性刺绣。其特点是施针严谨、色彩柔和、虚实得体。蜀绣色彩饱和度低，虽然色彩多样，但色彩之间的冲击感和碰撞感并不强，同时，刺绣画面有着远近结合的空间感，让人思绪万千。

湘绣 湖南长沙地区的代表性刺绣。以画狮和虎最为出名，构图简洁，突出主要形象，生动逼真。湘绣的主要艺术特点是淳朴平实，注重写实，风格奔放。不仅如此，湘绣还学习了许多中国画的艺术风格，巧妙地将我国传统的画、诗、字等各类艺术形式融为一体。同时，湘绣针法丰富多变，充分发挥了针法的表现力。

齐针绣 刺绣的基础针法。针法特点是平、匀、齐、密。运针方法是用直线从一端到另一端绣出图案，务必按照轮廓线来绣，不能有一丝一毫的偏离。刺绣时拉线轻重需一致，线条要

退松。齐针按绣线排列方向的不同可分为直针与斜针两种。

套针绣 苏绣中的传统针法。套针绣是分批刺绣，后一批线条必须插入前一批线条的两线之中，使线条在套接时不露针脚，晕色过渡不着痕迹。套针绣能使绣面细腻平滑，色彩过渡自然柔和，可逼真地表现出花卉的娇艳、禽鸟的羽毛、走兽的皮毛等质感，让作品极具艺术感染力。

缠针绣 常见的刺绣针法。以短斜线条完成图案，作品针法被针线缠绕，针从一侧刺出再从另一侧刺入，绣制时要顺着图案的纹理和走势调整绣线方向，通过变化绣线的倾斜角度，使得作品的线条灵活。一般用于小型的花瓣、枝叶等图案的刺绣，且绣线用色一般为单色。

打籽绣 点绣中的代表性针法。打籽绣每绣一针将丝线绕成粒状小疙瘩，将这些小疙瘩细密地排列成形。其特点是结实耐磨，颗颗都是饱满均匀，并使绣品凸显立体感，从而呈现出一种类似浮雕的效果。在刺绣作品中，常用来表现花卉的花蕊、动物的眼睛、羽毛等关键部位，起到画龙点睛的作用。

锁边绣 绣制物品边缘的针法。这种针法兼具锁边和装饰的功能。在完成刺绣作品后，根据所需绣制图样外轮廓锁边。根据图案边界形态的不同可分为：两侧直边的基本针、一侧直边锁针、曲线锁针和花型锁针。

《缎地彩绣舞衣》 清代彩绣舞衣。现藏于清华大学艺术博物馆。此衣圆领，带大云肩，云肩分紫、黄、绿三层，大宽舒袖，袖口镶嵌彩绣花边，下裳为百褶裙，外罩绣带分上下两层组成的“凤尾裙”。各部装饰皆以彩绣完成，刺绣人物造型众多。腰际以上，大红缎地上用盘金绣绣出四合如意万字底纹，底纹上再绣牡丹、玉兰、梧桐、灵芝、皮球花等各色纹样。正面裙门与背面裙背均分上下两片，彩绣人物山水。下裳凤尾裙的带条底端缀有小铜铃。纵观全局无疑是刺绣服装中的鸿篇巨帙。

《饮虎》 中国工艺美术师刘爱云创作的湘绣作品。此作品现藏于湖南湘绣博物馆。虎是湘绣独有的传统形象。此作品以白色缎料为底，绣制老虎饮水图，构思巧妙，形象生动。工匠采用湘绣特有的绣法，使虎毛质感强烈，具有逼真的效果。用旋游针法绣虎眼，采用了黄、蓝、棕黑、白、红等多种色彩线，使虎目反光闪烁，随形而动，虎视眈眈，呼之欲出。

《白猫戏螳螂》 中国工艺美术师余福臻创作的苏绣作品。此作品为双面绣，是根据已故画家曹克家老师设计的画稿，运用施针、套针等针法，由稀至密，由粗至细，分层施针、设色，准确地绣出了猫与螳螂相遇的一瞬间的动态。白猫以虚实针层层施绣，将绒毛表现得

柔顺丝滑；猫眼以滚针绣制，透亮传神。

《黑地花鸟四屏（其一）》 清末广绣。此作品现藏于广东省博物馆。共四屏，四屏皆以黑缎为底，施五色丝线，将富有吉祥寓意的花鸟绣在屏上。蝶燕双双，结伴轻盈舞动；孔雀开屏，鹌鹑顾盼生姿；雄鸡觅食，白鹤闲庭信步；玉兰鹦鹉、寿石雉鸡相互映衬；尽显春色满园。在工艺上四屏尽显广绣的卓越风姿，构图繁密，秀色斑斓，针法多变，针脚平齐，轮廓工整，装饰效果极佳，是广绣的代表之作。

《红缎绣喜相逢九团女夹袍》 绣有“喜相逢”团窠图案的清代刺绣袍子。此作品现藏于首都博物馆。该袍形制为圆领右衽，左右开裾，直身袍，大红缎地。喜相逢纹是中国吉祥纹样中的典型符号，团窠以蝴蝶上下盘旋相戏为主景，周围点缀蝙蝠、牡丹、水仙、寿桃等花卉，袖边有曲水纹。蝴蝶图案刺绣工艺高超，采用十九种颜色，色泽鲜艳。刺绣针法丰富，通过多样的针法呈现刺绣的纹样特征，有套针、戗针、缠针等。

《五彩缎绣围嘴》 清代刺绣围嘴。此作品现藏于山东博物馆。婴幼儿在乳牙萌出或吃东西时，口水分泌增多，经常会浸湿下巴、弄脏衣服。为了保护孩子皮肤、减少换衣频率，人们经过长期生活实践，发明了围嘴。在传统社会，小小的围嘴不仅实用，还凝聚着丰富的工艺和民俗文化。围嘴除了简洁的一片式，还有两片、四片、五片、六片、八片、十片等式样，甚至有的多达十六片。为了佩戴舒适和实用，其内口形制一般呈圆形。该围嘴由六个缎面围在一起，像一朵徐徐盛开的花朵。每片颜色不同，花瓣上都绣有花卉与草叶，边缘由蓝、紫、黄三色勾勒，色彩丰富昳丽，生动地再现了清代织绣之美。

《九子·熊猫》 中国工艺美术师孟德芝的蜀绣作品。此作品为双面异形绣，绣品底料为真丝绡，用彩色蚕丝线绣成，屏框材质为黑檀木。绣品运用了多种传统蜀绣针法，正面九个身着古装的孩童的服饰采用了蜀绣中独树一帜的“锦纹针”精心刺绣而成；反面两只大熊猫，运用的是蜀绣中难度颇高的“施毛针”，背景是双面绣“榕树”，使用的是“乱针”，虽“乱”却有序。

《尔若盛开》 中国工艺美术师梁雪芳的苏绣作品。此作品为一件以刺绣为载体的装置艺术，艺术家将荷塘的一片冬荷与艺术符号联系在一起，通过反复推敲、取舍，以点、线、面等表现形式进行构图，以丝代墨、以针代笔，用平、齐、匀等针法来表达艺术家的艺术情感，给人以遐想的空间。

文博文创

一| 单元解读

【单元结构图】

第 11 课 文明遗珠

学习任务

调研身边的文物资源，填写一张文物修复信息单。

学习内容概述

- ① 了解不同文物的相关特征与信息。
- ② 走近文物修复师，了解有关文物与修复的知识。

学习与实践栏目概述

- ① **互动交流** 交流文物的特征、信息和价值。
- ② **思考分析** 思考“修旧如旧”的目的。
- ③ **作业要求** 了解并填写文物修复信息单。
- ④ **探究拓展** 观看文物修复的纪录片，并撰写心得体会。

第 12 课 多彩文创

学习任务

以文物为元素，坚持守正创新原则，利用不同载体与形式，设计一件文创产品。

学习内容概述

- ① 了解文物文创产品的现状。
- ② 探究文物文创产品的设计方法。
- ③ 强化文物文创产品的特色。

学习与实践栏目概述

- ① **作业要求** 设计制作一件具有文物元素的文创产品。
- ② **探究拓展** 探索更好地传承与创新文物的方式。

【单元目标】

- ① 寻找并调研身边的文物资源，知道文物的种类、名称、特点与价值，了解有关文物鉴赏与修复的知识；知道不同文物的保护方法，填写一张文物修复信息单。
- ② 通过欣赏、体验、创意实践等途径，掌握文创产品设计的步骤与方法等；通过提炼文物的色彩、造型等元素，并运用合适的工具材料，完成文物文创产品的设计与制作。
- ③ 增强文物保护意识，理解文化创新的意义，增强文化自信。

单元任务 了解文物种类与修复的相关知识，模仿文物的造型特点，运用综合材料设计制作一件文创产品。

【单元概述】

本单元属于《义务教育艺术课程标准（2022年版）》中美术课程的第四学段“学习任务5：理解美术的贡献”的学习内容，以“了解文物种类和修复知识，模仿文物造型制作文创产品”作为单元任务驱动，以文物文创的相关知识为主线，学习文物鉴赏与修复、文创产品设计等知识技能。

本单元围绕单元任务展开学习与探究，设置了《文明遗珠》《多彩文创》两课的学习内容。《文明遗珠》要求学生调研身边的文物资源，说出文物的名称、特点与价值，知道不同文物的保护方法，并走近文物修复师，了解文物鉴赏与修复的相关知识，完成一张文物修复信息单。而《多彩文创》则在学生了解文物鉴赏与修复的相关知识的基础上，要求学生能坚持守正创新原则，根据文物的本身的造型、色彩、纹饰、质感等元素，运用合适的工具材料设计制作一件文创产品。通过本单元的学习，学生不仅可以增强实践能力、提升艺术素养，还能进一步增强文化认同与传承意识，为传承与弘扬中华优秀传统文化尽一份力量。

【单元评价】

- ① 能说出熟悉的文物的种类、名称、特点与价值；了解文物修复工作的原则、方法和步骤，以及当下文物文创产品的设计理念。
- ② 能撰写一张文物修复信息单，并按照自己喜爱的文物特点，提炼色彩、造型等设计元素，有创意地设计制作一件文物文创产品。
- ③ 能在创作活动中，感受文创产品设计的乐趣，理解文物保护和文化创新的意义。

【单元情境】

情境一：一起来鉴宝——国宝《金怪兽》

教师可以引导学生对国宝《金怪兽》进行赏析和研究，通过有趣的鉴宝游戏方式来揭示文物的造型特征以及内的信息，从而让学生深刻了解到文物的历史、文化内涵和艺术价值，知道文物鉴赏不仅是要赏析文物的外观，更是要研究文物内在蕴藏的价值和意义，从而增强学生保护和传承文化遗产的意识。

情境二：寻找身边的文物

学生可以以个人或小组合作的方式，在课前通过网络或实地考察的方式来调研身边的文

物资源，借此机会来了解周边博物馆的文物历史背景和价值，理解文物保护的重要性。之后，学生可以撰写一张文物修复信息单，增强文物保护意识。通过在课堂上的交流介绍，学生可以表达自己对文物的理解和感悟。教师还可以通过图片或视频的方式，为学生展示一些知名的文物，引导学生围绕感兴趣的文物分享彼此的观点和感想，激发他们对文物的兴趣。

情境三：我是文物修复师

学生通过了解文物修复师的工作，知道文物修复是一项非常重要的工作，它不仅有助于保护和保存我们宝贵的文化遗产，还可以帮助我们了解过去的历史和文化。教师可以准备一些碎陶瓷，开展“我是文物修复师”的活动，让学生以“文物修复师”的角色沉浸式地模拟完成修复工作，以此引发学生的思考，感受文物背后的故事、承载的文化以及蕴含的工匠精神。

二 | 课例设计

第 11 课 文明遗珠

【教学目标】

- ① 知道文物鉴赏的方法，以及文物修复的原则、方法与步骤；了解不同文物的保护方法。
- ② 通过寻找并调研身边的文物资源，填写一张文物修复信息单。
- ③ 深化对文物价值的认识，增强文物保护意识，理解文化创新的意义。

【教学重难点】

教学重点 调研身边的文物资源，并从文物的基本信息、文物故事和修复方法等方面准确填写文物修复信息单。

教学难点 系统运用文物修复的知识，感悟文物修复对文化传承的意义。

【教学准备建议】

教具准备建议 黑色水笔、文物修复信息单、文物图片、仿制文物、演示文稿等。

学具准备建议 黑色水笔、文物修复信息单等。

【教学活动】

课例情境导入

以“一件博物馆的文物不小心遭到损坏”作为本课的情境导入，引发学生思考：是什么

文物？出土于哪里的文物？我们该如何鉴赏？如何修复？修复前要做哪些准备？接着，教师可以组织学生展开讨论，并让学生按照要求调研身边的文物资源与文物修复师的相关资料，为后续完成一张文物修复信息单做铺垫。

活动一：文物赏析

■ 活动问题建议

- ① 文物鉴赏有哪些方法？
- ② 文物可以分为哪些种类？
- ③ 你能说说文物的名称、特点与价值吗？

◆ 活动内容建议

教师在文物鉴赏课程中，可以以玉鹰攫人首佩、鹰形陶鼎、曾侯乙编钟等典型文物为教学案例，通过分步引导、帮助学生建立系统的鉴赏认知体系。首先阐明文物鉴赏的核心概念：作为文物保护的首要环节，鉴赏是通过观察、分析和研究，系统解读文物承载的历史文化内涵与艺术价值。这一过程需多维度展开，具体包括艺术风格溯源、材质特性解析、工艺技术考证等维度，既关注器物外在形制特征，更注重挖掘其内在的历史文化信息。随后通过“文物分类”教学模块深化认知。教师可以采用启发式教学法，引导学生依据不同标准自主归纳分类体系。

1. 移动属性分类：不可移动文物涵盖古遗址、墓葬、建筑群等固定遗迹；可移动文物分为一般文物与珍贵文物，后者实施三级保护制度。

2. 材质类型分类：建立石器、玉器、陶器、青铜器等材质谱系，重点分析不同材质的时代特征与工艺发展。

在知识建构基础上，教师可以设计实践环节：先指导学生对指定文物进行特征描述与价值分析，继而启发学生结合自身经历，分享在博物馆或数字展馆中印象深刻的文物案例，通过小组研讨强化知识迁移能力。这种由理论到实践、由共性到个性的教学设计，既遵循认知规律，又有效提升了课堂参与度与教学实效性。

活动二：走进文物修复师

■ 活动问题建议

- ① 什么是文物修复师？
- ② 文物修复应遵循哪些原则？又涵盖哪些步骤呢？
- ③ 文物修复有什么意义？

◆ 活动内容建议

文物修复师是专门从事破损文物修复的专业人员。作为文物修复师，需要具备多门学科

的专业知识，同时也需要极大的耐心和毅力。文物修复师是一个神奇而重要的职业，用匠心守护古人的智慧，对文物的修复和保护起着至关重要的作用，在介绍的同时，教师可以引导学生要尊重他人的劳动成果，然后带领学生了解文物修复的相关原则。

在中国，文物修复工作严格遵循国家规定的原则，这些原则主要来源于法律法规、行业准则及政策文件。依据《中华人民共和国文物保护法》《中国文物古迹保护准则》《可移动文物修复管理办法》《文物保护工程管理办法》等相关文件，我们可以知道，中国的文物保护有以下几大原则。

1. 不改变文物原状

《中华人民共和国文物保护法》第六十二条规定：修复馆藏文物，不得改变馆藏文物的原状；复制、拍摄、拓印馆藏文物，不得对馆藏文物造成损害。修复、复制、拓印馆藏二级文物和馆藏三级文物的，应当报省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门批准；修复、复制、拓印馆藏一级文物的，应当报国务院文物行政部门批准。《可移动文物修复管理办法》第三条规定：修复可移动文物应当坚持不改变文物原状原则，全面保存和延续文物的历史、艺术、科学的信息与价值，将科学贯穿于修复的全过程，应认真执行文物修复操作规程和相关技术标准，采用先进、适用的技术手段和有效的管理方法，确保修复质量。《中国文物古迹保护准则》第九条规定：不改变原状是文物古迹保护的要义。它意味着真实、完整地保护文物古迹在历史过程中形成的价值及其体现这种价值的状态，有效地保护文物古迹的历史、文化环境，并通过保护延续相关的文化传统。

2. 最小限度干预

《中国文物古迹保护准则》第十二条规定：应当把干预限制在保证文物古迹安全的程度上。为减少对文物古迹的干预，应对文物古迹采取预防性保护。《中华人民共和国文物保护法》第三十二条规定：对不可移动文物进行修缮、保养、迁移，必须遵守不改变文物原状和最小干预的原则，确保文物的真实性和完整性。

3. 可逆性

《中国文物古迹保护准则》第十四条规定：运用于文物古迹的保护技术措施应不妨碍以后进一步的保护，应尽可能采用具有可逆性的保护措施，以便有更好的技术措施时，可以撤销以前的技术措施而不对文物古迹本体及其价值造成损失。

文物修复师在修复文物时都很小心谨慎，精心研判适合的材料和方法，这样才能够确保文物得到最好的修复效果，并且长期保存下去。文物修复的意义在于保护和传承文化遗产，让后人能够了解和欣赏历史的珍贵遗物。通过了解文物修复师、文物修复的原则和步骤，学生能更好地理解文物修复的意义，进而增强文物保护意识。

■ 活动三：寻找文物重生的奥秘

■ 活动问题建议

- ① 在当下，修复文物时除了传统的修复工艺外，还需要用到哪些新的手段？

② 如何获取专业的文物信息，并按照要求填写文物修复信息单？

◆ 活动内容建议

通过阅读教科书，学生可以了解到文物修复的工艺非常复杂，需要综合运用多学科的知识，除了传统的修复工艺外，还会运用到三维扫描技术、三维打印技术等现代技术手段，进行现代化修复。针对不同的文物类型，需要做到传统工艺手段与现代科技手段的相互结合。

在学生填写文物修复信息单时，教师可以引导学生从正规渠道获取信息，比如前往专业博物馆调研或访问博物馆的官方网站，避免学生浏览非专业的网站，确保学生收集的文物知识准确无误。

作业及创作方法

■ 作业内容建议

- ① 走访生活周遭的博物馆、美术馆，调研文物相关知识。
- ② 调研博物馆、美术馆官方网站上文物的相关修复资料，记载它的特性与历史信息。

◆ 作业方法建议

根据文物修复信息单所提供的角度，通过互联网搜索、文献查阅、实地调研等方式收集已被修复的文物信息，并进行填写。

【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	能对经典文物进行赏析描述，积极表达自己对文物的认识；能介绍自己调研文物的感悟和体会，积极参与问答与讨论，表达清晰且具有感情。（审美感知、艺术表现、文化理解）
	创作表现	能积极寻找并调研身边的文物资源，勇于探索，主动进行资料的收集、筛选与整理，完成文物修复信息单。（艺术表现、创意实践）
学业成就	作品效果	文物修复信息单填写完整，且书写整洁、易于阅读。（艺术表现、创意实践、文化理解）
	作品创意	能对文物产生独特的视角和思考，能提出新的观点和见解。（审美感知、创意实践、文化理解）
	作品内涵	突出文物的深刻思想内涵、内在价值和意义。（艺术表现、文化理解）

【拓展建议】

教师可以先引导学生在课后自行观看与文物相关的纪录片，例如《我在故宫修文物》《重生技》《我是文物修复师》《南粤工匠》《布艺中国》《敦煌师父》等。文物修复类纪录片可以展现文物修复专家的工作过程，以及文物修复背后的技术、文化和历史。最后教师可以指导学生在观看后撰写 100 字左右的心得体会。

第 12 课 多彩文创

【教学目标】

- ① 知道自己喜爱的文物特点，了解设计具有文物元素的文创产品的方法和步骤。
- ② 通过欣赏、实践等方法，提炼色彩、造型等设计元素，以小组合作的方式，选用合适的工具材料，有创意地设计制作一件文物文创产品。
- ③ 在设计制作文物文创产品过程中，理解文物保护和文化创新的意义，感受设计的魅力和艺术创作的乐趣。

【教学重难点】

教学重点 运用合适的工具材料，设计具有文物元素的文创产品。

教学难点 设计制作一件具有创意的文物文创产品。

【教学准备建议】

教具准备建议 铅笔、橡皮、素描纸、卡纸、马克笔、彩铅、文物文创产品相关的资料、学习单、演示文稿等。

学具准备建议 铅笔、橡皮、素描纸、卡纸、马克笔、彩铅、学习单等。

【教学活动】

课例情境导入

以“你知道身边有几个博物馆”“博物馆里有哪些展品和文创产品”“哪些文创产品更能受到大众的欢迎”等问题链作为切入点，创设本课情境。教师可以引导学生调查身边博物馆的文物文创产品现状，启发学生探索文物文创的当下发展方向，完成调查报告或填写一张调查表。

活动一：欣赏经典的文物文创作品

■ 活动问题建议

- ① 了解什么是文创产品？
- ② 文物文创产品设计会使用到哪些方法与材料？
- ③ 这些文物文创产品的创新之处在哪里？

◆ 活动内容建议

教师可以运用幽默诙谐的语言把教科书上呈现的文物文创产品串联起来，如“腰挂毛绒宝剑，吃一口三星堆文创雪糕，脚踩敦煌飞天滑板，游遍米氏山水”，引起学生的好奇心与探知欲。也可以以问题的方式，引导学生欣赏教材上的经典文物文创产品，知道文创即文化创意的相关产品，博物馆文创产品即博物馆文物的文化衍生品。

本活动的重点是引导学生分析这些文创产品设计使用的方法与材料。通过总结归纳，学生可以认识到这些吸引大众的文创产品都是以文物为原型，提炼了造型、色彩、纹饰、质感等设计元素，既具有文化价值，又具有实用性价值，美观且有趣味。

接着，教师可以进一步引导学生讨论分析这些文创产品的创新之处，使学生认识到设计文物文创产品时要做到守正创新，在尊重传统文化的基础上，注重文创产品的创新性，将文物的特色、经典元素和人们的生活实际相结合，使文创产品具备实用性，满足人们在物质和精神层面的多元需求，这样设计出来的文创产品才好看、好玩且好用。

活动二：思考文物文创的设计方法

■ 活动问题建议

- ① 我们该选择什么样的文物来设计文创产品呢？
- ② 如何根据文物的特点，提取造型、色彩、纹饰等设计元素，并融入文创产品的设计风格中？
- ③ 如何根据使用人群与使用功能的不同来设计文创产品？

◆ 活动内容建议

教师可循序渐进地引导学生完成创作。首先，教师需指导学生合理选择文物素材，对于大众熟知的文物（如青铜器、青花瓷等），可依托其丰富的历史资料和广泛认知度，引导学生挖掘新视角，例如将传统纹样转化为现代极简图案，避免简单复制；针对小众文物（如少数民族器物、地域性文物），则需鼓励学生通过文献调研梳理其文化故事，将其独特造型或工艺与现代生活结合，如将古建筑构件转化为书签设计，既保留文化特色，又避免同质化。

其次，需指导学生对文物元素进行选择性提取，明确造型、色彩、纹饰、质感四大要素需根据产品功能进行侧重转化。设计服饰时应重点重构纹饰与色彩，如将唐代宝相花纹样解

构为几何印花；创作玩具则需突出造型的萌化与立体化，例如将《五牛图》中的平面牛形转化为可拼接的积木玩具。

最后，教师可以引导学生思考文创产品的受众定位问题，例如：面向儿童群体应侧重卡通化造型与安全性，如设计陶器纹样益智拼图；针对青少年需融合国潮元素，开发可搭配的文物主题徽章挂件；制作食品类文创则需平衡文化符号与大众审美，例如将青铜器饕餮纹抽象处理，用作巧克力的表面纹理。在此过程中需引导学生通过草图推敲、模型测试验证功能与美感的平衡，例如测试漆器纹样杯具的握持舒适度，确保最终作品兼具文化内涵与实用价值。

■ 活动三：《千里江山图》立体贺卡制作

■ 活动问题建议

- ① 如何赏析《千里江山图》？
- ② 贺卡制作需要哪些工具和材料？
- ③ 贺卡制作有哪些步骤和要求？

◆ 活动内容建议

教师可以先引导学生赏析《千里江山图》，重点分析山的造型变化、远近虚实布局。除此之外，《千里江山图》所用色彩也值得重点赏析。这幅作品的画面以青绿为主色调，赭色为衬托，明丽而不艳俗。整幅作品充分体现出可居、可游、人与大自然和谐相处的思想。通过对《千里江山图》的案例赏析，为接下来学生制作立体贺卡进行知识铺垫。

接着，教师可以展示并讲解教科书上的《千里江山图》立体贺卡制作步骤，让学生了解贺卡制作需要的工具材料、步骤和要求。在制作过程中，教师应鼓励学生大胆创新：剪刻山峰的手法可以用手撕的形式替代，上色可以使用油画或水彩的技法等。在学生涂画贺卡背景和山峰色彩时，教师可以强调色彩的选取和色彩渐变的效果；剪刻山峰形象时，要注意根据远近和透视的关系，确定山峰形状与大小。最后，教师可以指导学生在贺卡的空白处添加一些飞鸟、小船、落日、文字等细节，增加画面的丰富度与趣味性。

● 作业及创作方法

■ 作业内容建议

- ① 选择自己喜爱的文物。可以选择网络上检索到的文物，也可以选择教科书上出现的文物。
- ② 根据文物的特点，提取造型、色彩、纹饰、质感等设计元素，选用合适的材料，设计制作一件文物文创产品。
- ③ 可以与当地的特色文物资源相结合，通过文字、图案、图像等传递情感，表达创意。

◆ 作业方法建议

- ① 注意选择合适的材料、形式和制作工具以及制作方法。

- ② 多从受众人群和功能出发，考虑审美性、趣味性、实用性和体验感等方面。
- ③ 运用现代设计理念和现代科技手段进行文创设计。

【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	能够对文物文创产品进行赏析并描述，积极表达自己对文创产品的认识；能介绍设计制作文创产品的感悟和体会，积极参与问答与讨论，表达清晰、具有感情。（审美感知、文化理解）
	创作表现	能积极参与创作活动，对自己和他人的创作方案和制作方法提出合理意见；能主动寻找适合的材料，完成文物文创产品的制作。（艺术表现、创意实践、文化理解）
	协作表现	以小组为单位进行创作的组内同学能做到分工合作，具有集体意识，能够尊重、理解他人。（艺术表现、创意实践）
学业成就	作品效果	能根据文物的特点设计文创产品，产品既具有文化价值和实用价值，又兼具审美性和趣味性。（审美感知、艺术表现、文化理解）
	作品创意	在尊重传统文化的基础上，文物文创产品具有创新性的设计理念。（艺术表现、创意实践）
	作品内涵	文创产品能突出文物的经典元素和文化价值。（审美感知、文化理解）

【拓展建议】

教师可以向学生介绍一些以文物为灵感来源，结合当代新颖形式进行呈现的艺术作品作为欣赏范例。例如中央广播电视台推出的文博探索节目《国家宝藏》，节目中依据文物的

故事改编出许多新的戏剧表演，在文物历史的基础上增加了大胆而生动的想象；《只此青绿》用舞蹈的方式创造性地转化了《千里江山图》，让青绿之美跃然于舞台之上；由中国各大博物馆联合制作的首张博物馆主题音乐专辑《国宝传音》，以音乐的方式创新演绎了文物的故事，赋予沉睡的文物以灵动的音符。通过介绍这些不同的案例，可以进一步引发学生思考，并探究在当下的语境下传承与创新文物文化更好方式。教师还可以引导学生在课后参加文物修复、展览策划、文物保护讲座、博物馆志愿者等活动，让学生亲身参与文物保护的过程，或是通过社交媒体向更多人传递文物的价值和意义，从而推动中国文化的传承与发展，实现文化自信。

三 | 教学策略建议

【理解美术的贡献】

教师可以引导学生以个人或小组合作的方式，采用调研博物馆、考察历史遗迹等方式，利用各种途径收集资料，从而学会赏析不同文物、文创与文物修复的相关知识，并从历史和文化的角度探究美术的发展历程，把握其基本脉络；注重引导学生理解“文物反映不同时代和地区的历史与文化传统”，理解“美术对推动人类文明发展作出重要贡献”这一理念，进一步提升综合探索与学习迁移的能力。

【加强学科融合】

教师可以引导学生通过实地或线上调研博物馆，结合历史、地理等学科知识，深入理解文物的文化背景与艺术价值；在创作环节，融入设计思维与技术实践，鼓励学生运用数学的比例与几何知识优化造型，结合语文表达能力撰写文物故事或产品说明，增强文化传播意识；同时，借助数字技术工具（如电脑手绘、3D建模、3D打印、人工智能创作等）提升创作效率，探索传统与现代元素的结合。通过小组合作、项目化学习等方式，培养学生的团队协作与问题解决能力，最终完成兼具文化内涵与实用性的文创作品，实现美术与多学科的有机融合，提升学生的综合素养与创新能力。

四 | 教学资源

《金怪兽》 战国时期的金银器。1957年出土于陕西省榆林市神木县纳林高兔村，现藏于陕西历史博物馆。这件器物的造型独特，整体呈鹿形，但又与常见的鹿有所不同。它头顶的角比身躯还要大，通体用纯金打造，显得格外珍贵。其身躯及四肢上部满饰凸云纹，颈部和胸部以细线条刻画出鬃毛，双角及嘴部饰有凸棱纹。这件造型奇特的鹿形金怪兽制作于公元前3世纪，融合了铸造、锤揲与焊接等工序，展现了古代北方游牧民族的精湛工艺。

《鹰形陶鼎》 新石器时代的陶器。1957年出土于陕西省华县太平庄，现藏于中国国家博物馆。此陶鼎采用伫足站立的雄鹰造型。鹰体健硕，双腿粗壮，两翼贴于身体两侧，尾部下垂至地，与两只鹰腿构成三个稳定的支点。鹰眼圆睁，喙部有力呈钩状，结构简洁，威武雄壮，彰显出一种强大的张力。鼎口设置于背部与两翼之间，将鼎形器物特征与鹰的动物美感巧妙地融为一体。《鹰形陶鼎》是原始艺术与实用功能完美结合的典范，是远古时期不可多得的雕塑艺术珍品。仰韶文化以精美彩陶而著称，《鹰形陶鼎》的问世表明此时的人们不但擅长彩绘图案的创作，在造型艺术方面也有很强的实力。《鹰形陶鼎》出土于一座成年女性墓葬，与其共出的物品还有十多件骨匕，数件石圭和石斧，此外还有一批生活器皿等。石圭、骨匕等物品通常作为礼器来使用。鹰鼎与它们放置于同一墓内，形式与众不同，可能与当时的祭祀活动有关。

《玉鹰攫人首佩》 新石器时代的玉器。现藏于故宫博物院。佩玉料呈青黄色，局部有褐色斑，片状，边缘略薄，两面图案相同。作品上部为一只展翅之鹰，鹰头侧转，双爪下垂各抓一人首。作品为镂雕，鹰身上的一些装饰纹路由凸起的线条组成，这些工艺同新石器时代石家河文化的玉器工艺类似。

曾侯乙编钟 战国早期青铜器。1978年出土于湖北省随县曾侯乙墓，现藏于湖北省博物馆。全套编钟共65件，分三层八组悬挂在呈曲尺形的铜木结构钟架上，上层为三组共19件钮钟，中下层五组共45件甬钟，及一件楚惠王赠送给曾侯乙的镈钟所组成。钟及架、钩上共有铭文3755字，内容为编号、记事、标音及乐律理论。每件钟均能奏出呈三度音程的双音，整套编钟音域可跨五个半八度，中心音区十二个半音齐备，能演奏五声、六声或七声音阶的乐曲。

大足石刻 重庆市大足区境内141处摩崖造像的总称。是人类石窟艺术史上的一座丰碑和巅峰之作。1999年12月，大足石刻被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。大足石刻始凿于初唐，历经晚唐、五代、北宋，兴盛于南宋，延续至元、明、清。石刻题材以佛教为主，兼有道教和儒释道三教合一造像，是中国古代中晚期石窟艺术的代表。大足石刻根植于悠久的巴蜀文化沃土，在吸收、融化前期石窟艺术精华的基础上，推陈出新，极工穷变，开拓了石窟艺术的新天地。它以鲜明的民族化、世俗化、生活化特色，成为具有中国风格的石窟艺术的典范。

《游春图》 隋代画家展子虔创作的中国画作品。此作品为绢本设色，现藏于故宫博物院。这幅山水画描绘了人们在风和日丽、春光明媚的季节，到山间水旁“踏青”游玩的情景。全画以自然景色为主，人物点缀其间。湖边一条曲折的小径，蜿蜒伸入幽静的山谷。人们或骑马，或步行，沿途观赏着青山绿水、花团锦簇的胜景。一艘游艇缓缓飘荡，船上的女子陶醉于湖

光山色间，流连忘返。画家运用细而有力的线条勾勒出物象的轮廓，人物虽然小，但仍被画家勾勒得一丝不苟，形态逼真。作品的色彩浓丽厚重，山石树木均以石青、石绿等矿物颜料赋色，以青绿为主调，建筑、人物、马匹间以红、白等颜色进行设色，既统一和谐，又富有变化，衬托出春日山河的盎然生机。

展子虔（生卒年不详） 隋代画家。展子虔以擅长绘画而著名于画史，更以传世之《游春图》而名标百代，成为晋唐间艺术传承之津梁、承前启后的大画家。后世将其与顾恺之、陆探微、张僧繇并称为“顾、陆、张、展”，可见其艺术影响力之深广。展子虔擅长道释、人物、鞍马，尤长于宫殿台阁、山水画的创作。绘画技法承前人之余泽，在魏晋、南北朝艺术成就的基础上加以创新，注重对自然的客观表现。

青铜兽面具 商代青铜器，1986年出土于四川广汉三星堆遗址二号祭祀坑，现藏于三星堆博物馆。1986年在三星堆遗址二号祭祀坑中出土有三件青铜兽面具，造型相同，呈一大两小的组合形式。这件大型青铜兽面具比两件小型青铜兽面具的长、宽均大出近一倍，在三件青铜兽面具中处于领头羊的地位。出土时，这件大型青铜兽面具额头上的夔龙身尾已经无存，把夔龙身尾结合青铜兽面看，这三件青铜兽面具就不仅仅只是兽面，而是有身尾的“纵目大面夔龙”。最完整的一件小型青铜兽面具现陈列在中国国家博物馆“古代中国”基本陈列“夏商西周时期”单元中。

吴王夫差剑 春秋末年吴国以其国王夫差的名义铸制的一批铜剑。剑身铸有“攻吴王夫差自作其元用”字样，已知的分别出土于国内多个地区，被收藏于中国国家博物馆、山东博物馆、湖北博物馆、天津艺术博物馆、苏州博物馆、邹城博物馆、洛阳博物馆等地。吴王夫差剑用青铜铸造，在不同的部位加入了一定量的锡、铅、铁、硫等成分，以保证剑身的韧性和刃部的锋利，使其刚柔相济。

《潇湘奇观图》 南宋画家米友仁创作的中国画作品。此作品为纸本水墨，现藏于故宫博物院。此卷描绘的是画家生平常见的潇湘奇观。画面中，云气翻滚变幻，山形连绵起伏，中段主峰高耸入云，云雾缭绕于山腰，山间树丛以墨点点染，若隐若现。画卷起始处，林岸、草庐清晰可辨，山色淡远，尽显高远与深远之感。至画卷末尾，山色愈发淡远，云雾迷蒙，如梦似幻。整幅画面从开头到结尾，在朦胧与清明之间几度变幻，奥妙无穷，令人称奇。从远及近，云山时隐时现，忽明忽晦，变化丰富。在笔法上，画家以大笔触泼染，形成浓淡变化的墨色块面，其间又以纵点、横点破笔，兼有连勾带擦的墨线，使画面滋润沉郁，富有层次感。此画所用纸张渗墨明显，米友仁在题跋中亦道“本不可运笔”，足见其在墨戏之间展现出的高超的笔墨功力。

米友仁（1074—1153，一作1086—1165） 南宋书画家。北宋书画家米芾长子，父子两人共创“米家山水”。力学嗜古，善书画。宋高宗赵构曾命他鉴定法书，书法学其父，颇似。其山水画发展了米芾技法，略有变化，别具面目。用水墨横点，连点成片，构成“烟云变灭，林泉幽壑，生意无穷”的画面，自称“墨戏”，世称“米氏云山”，对后世山水画的发展具有较大影响。

《千里江山图》 北宋画家王希孟创作的中国画作品。此作品为绢本设色，现藏于故宫博物院。此画是画家王希孟传世的唯一作品，画面上的山峰起伏绵延，江河烟波浩渺，气象万千，壮丽恢宏。此卷以概括精练的手法、绚丽的色彩和工细的笔致表现出山河的雄伟壮观，一向被视为宋代青绿山水中的杰出巨制。该画在设色和用笔上继承了传统的“青绿法”，即以石青、石绿等矿物质为主要颜料，敷色夸张，具有一定的装饰性，被称为“青绿山水”。同时，此图用笔精当，一点一画均无败笔。微波水纹均一笔笔画出，渔舟游船荡曳其间，使画面平添动感。综观全幅，又不失雄阔的境界和恢宏的气势，远观近睹均令人折服。

王希孟（生卒年不详） 北宋宫廷画家。关于他的生平及相关资料史籍上均无记载，仅可从《千里江山图》卷后的跋文中得知：十八岁的画学生希孟在宋徽宗的指导下，用了不到半年的时间绘成了《千里江山图》。从《千里江山图》卷看，王希孟的绘画技法主要是继承了盛唐时期二李将军的青绿山水画法，并且在这一基础上有所变化，形成了较为新颖独特的青绿山水绘画技法的风格，具有一定的创新意义。

脊兽 中国古代汉族建筑屋顶的屋脊上所安放的兽形雕塑。它们按类别分为跑兽、垂兽、“仙人”及鸱吻，合称“脊兽”。其中正脊上安放吻兽或望兽，垂脊上安放垂兽，戗脊上安放戗兽，另在屋脊边缘处安放仙人走兽。汉族古建筑上的跑兽最多有十个，分布在房屋两端的分散戗脊上，由下至上的顺序依次是：龙、凤、狮子、天马、海马、狻猊、押鱼、獬豸、斗牛、行什。太和殿作为故宫里等级最高的宫殿，脊兽的数量达到了十个。

第一单元 丝路回望

敦煌莫高窟 205 窟南侧塑像 唐代彩绘塑像。此塑像项饰链珠，胸饰璎珞，上身袒裸，下穿锦裙，侧身单腿盘坐于束腰莲花座上。神情沉静温婉，工匠在塑造时造型娴熟，比例准确。塑像肩背宽厚凝重，胸腹富有生机，塑造精到，比例准确；下裙轻柔，密贴腰间与两腿，衣侧纹线舒展自然，展现了匠人高超的写实技巧与造型能力。塑像虽双臂已失，色彩褪变，但从自然倾斜的姿态和丰满的身躯，仍可感受到唐代艺术“浓丽丰肥”的时代风格。

敦煌莫高窟 205 窟南侧塑像 唐

《中国花园》 法国画家布歇创作的布面油画作品。此作品创作于1742年，为布面油画，现藏于法国贝桑松美术馆。这幅画作是布歇为中国主题创作的系列作品之一，画面中充满了中国元素，如青花瓷、花篮、团扇等。画中的人物装束虽带有戏装的特征，但整体仍展现出浓厚的中国特色。布歇并未亲自到过中国，他的创作灵感主要来源于中国瓷器、壁纸和织物等艺术品，通过这些元素，他构建了一个理想化的东方世界。这幅作品不仅体现了18世纪法国社会对中国的浓厚兴趣，也展现了布歇对色彩、光线和构图的精湛掌握，是洛可可艺术风格的典型代表。

中国花园 布面油画 1742年 布歇(法国) 法国贝桑松美术馆藏

《凤鸣朝阳》 中国舞蹈家杨丽萍于2024年导演的舞蹈作品。此作品首次展演于2024年河南卫视举办的春节晚会，以充满张力的舞姿，塑造了极富东方美学中凤的形象，以凤之对话承载着吉祥寓意，也象征着对新年无限美好的祝愿和展望。

杨丽萍 中国舞蹈家。杨丽萍的艺术生涯以民族舞蹈为主，她的作品以云南民族民间舞蹈为根基，融合自然、生命、民族等元素，形成了独特的艺术风格。她的舞蹈作品充满了对生命的热爱和对自然的敬畏，展现了独特的民族韵味和艺术魅力。她以孔雀舞闻名，代表作有《雀之灵》《月光》《云南映象》《平潭映象》等。其中，《雀之灵》是她的成名作，以其优美的舞姿和深刻的表现力，展现了孔雀的灵动与优雅，成为中国舞蹈的经典之作。

凤鸣朝阳 舞蹈 2024年 杨丽萍

第二单元 空间意境

《雪景寒林图》 传为北宋画家范宽创作的山水画作品。此作品为绢本水墨，现藏于天津博物馆。作品描绘了雪山寒林之景，崇山峻岭，山势高耸，白雪皑皑；山脚溪水清冽，水面平静；坡上树木挺立，数座楼宇掩映其中，白雪盖顶。山的巍峨、雪的洁白、林的苍翠，体现出寒冬中静谧、寒寂的意境。

雪景寒林图 绢本水墨 北宋 范宽(传) 天津博物馆藏

范宽（约950—约1032） 北宋画家。字仲立，一作中立，因性情宽和，人称“范宽”。范宽的山水画具有“峰峦浑厚，势壮雄强”的独特风格。他所画崇山峻岭，往往以顶天立地的章法突出雄伟壮观的气势，用短条子般的碎而坚实的笔墨皴出富有质感的山石，其皴法被后人称为“雨点皴”。存世作品有《溪山行旅图》《雪山萧寺图》《雪景寒林图》等。

生日 木板油画 1915年 夏加尔(俄国) 美国现代艺术博物馆藏

《生日》 俄国画家夏加尔创作的油画作品。此作品创作于1915年，为木板油画，现藏于美国现代艺术博物馆。作品描绘画家生日那天，妻子手捧鲜花走进画室，他倍感惊喜地亲吻妻子的浪漫场景。人物飘浮在空中，透视比例消失，色彩鲜艳，洋溢着美好的生活气息。

第三单元 邻里共憩

留园 中国园林。位于江苏省苏州市留园路，原为明代东园故址，清嘉庆间改建后，称为寒碧山庄；光绪初年易主，修缮加筑时扩大范围，并改名留园。全园现在的面积约两万平方米，大致分为东、西、北、中四部分。中区为原留园所在，中区西面以水池为中心，西北为山，东南为建筑，有涵碧山房、明瑟楼、绿荫轩、曲溪楼、濠濮亭、清风池馆等；东区以建筑为主，形成五峰仙馆为主体的建筑庭院组合，多个小空间交汇组合，门户重重，景观变化丰富，体现了巧妙的园林建筑空间组合艺术；北区现有大片桃林、杏林、竹林，呈田园之意，并辟有盆景园；西区为平地或土阜，为全园最高处，上有两座小亭，可遥望虎丘、天平诸山。留园各区景色各异：既有以山水为主、建筑为辅的景区，也有以建筑为主、点以峰石花木的景点；既有大片土阜林木的山野景致，也有大小不同、富于变化的庭院景观。留园的结构布局在私家园林中极为难得，充分体现了古代造园家的高超技艺与卓越智慧。

留园 明、清 位于江苏省苏州市

流水别墅 美国建筑师弗兰克·劳埃德·赖特设计的现代建筑作品。此作品于1936年动工修建，1939年完工位于美国宾夕法尼亚州。别墅以独特的设计和与自然环境的完美融合而著称。其建筑结构包括多个悬挑的阳台和平台，这些水平构件与周围的岩石和树木形成对比，创造出动态的平衡感。内部空间通过巨大的水平阳台延伸，与外部环境无缝衔接，形成内外一体化的空间体验。设计师赖特是20世纪世界建筑界极富诗人气质的建筑大师。他的代表作品有罗宾别墅、流水别墅、橡树园等。

流水别墅 1939年 弗兰克·劳埃德·赖特(美国)
位于美国宾夕法尼亚州

滨海湾花园 新加坡的标志性景点。滨海湾花园位于新加坡市中心的滨海湾海滨，由滨海湾南花园、滨海湾东花园和滨海湾中央花园三个区域组成。作为新加坡国家公园局发起的一项重要计划，滨海湾花园建造项目旨在将新加坡从“花园城市”转变为“花园中的城市”，通过增加绿化和花卉景观来提升居民的生活质量，因此它不仅是一个旅游胜地，也是新加坡生态理念和城市规划的杰出代表。

滨海湾花园 2012年 位于新加坡

第四单元 锦绣风华

《顾绣兰亭修禊图》 清代顾绣的代表作品。此作品现藏于上海博物馆。作品描绘了晋代王羲之与友人在兰亭溪边修禊、曲水流觞的场景。这幅作品集中体现了顾绣的三大特色：画绣结合、针法多变以及补色套色的运用。在刺绣技法上，画中人物的锦裳是先上底色，再在底色上加绣锦纹；人物的面部则是先绣后画，而云雾部分则直接用画笔着色，不加刺绣。这种以绣代画、绣绘结合的方式，正是顾绣的独特之处。顾绣的针法复杂多样，包括齐针、铺针、打籽针、接针、钉金、单套针、刻鳞针等十余种针法。为了生动表现山水、人物、花鸟等层次丰富的色彩效果，顾绣通过补色和套色技法，巧妙运用景物颜色的深浅、浓淡等色调，充分还原了自然景物的天然之美。

顾绣兰亭修禊图(局部)

顾绣兰亭修禊图 顾绣 清
上海博物馆藏

《黄平县苗族挑花绣片》 当代苗族刺绣作品。此作品现藏于贵州省民族博物馆。绣片采用苗绣中的挑花工艺，图案精致工整，无论是配色还是布局、做工，都令人称绝。尤为引人注目的是绣片中出现的花纹图案，这些花纹并非随意为之，而是精心设计的几何纹与蝴蝶纹的变形。几何纹以其简洁而富有韵律感的线条，构建出稳定而和谐的画面基础；而蝴蝶纹，作为苗族文化中的重要象征，寓意着生命的循环与自然的和谐，其变形处理不仅保留了蝴蝶的灵动之美，还赋予了绣片更深层的文化意义和民族特色。这些图案的巧妙融合，不仅展现了苗族人民对自然界的敬畏与热爱，也反映了他们对生活美好愿景的向往和寄托。

黄平县苗族挑花绣片 苗绣 当代 贵州省民族博物馆藏

《白缎地彩绣人物伞》 清代刺绣作品。此作品现藏于中国丝绸博物馆。这把伞以白缎地刺绣为伞面，边饰有五色网格，彩线流苏，伞顶和伞柄都是由象牙精雕细刻而成。依照伞骨分割成八个块面，分别刺绣庭院教子、忽得任命、官至一品、猎虎有功等中国历史故事和戏曲场景。画面中的宝塔、凉亭，都是“中国风”里最常见的元素，极具东方故事和情趣。

白缎地彩绣人物伞 刺绣 清 中国丝绸博物馆藏

第五单元 文博文创

《韦驮像》 明代彩塑。此塑像塑于明代，现位于山西省平遥县的双林寺。此塑像历史悠久，栩栩如生，颇有威严，是中国古代雕塑的名作之一。这尊韦驮像的造型夸张，身披甲胄，右手握拳，昂首挺胸，成丁字步站立，十分威风。他的眉头紧锁，眼睛怒视前方，表现出刚正严明的性格。全身呈“S”形，眼睛与头部方向相反，右臂握拳下垂，肘部外张，表现得威武勇猛、力大无比，在视觉上有明显的动势感，是历朝历代韦驮像中的佼佼者。

韦驮像 彩塑 明 现位于山西省平遥县双林寺

越王勾践剑 春秋时期青铜器。1965年12月出土于湖北省江陵县望山一号楚墓，现藏于湖北省博物馆。越王勾践剑制作精美，历经两千五百余年，仍然纹饰清晰精美，寒光闪闪，毫无锈蚀，被誉为“天下第一剑”。剑首向外翻卷呈圆盘形，内铸十一道精细的同心圆，剑身充满神秘的黑色菱形花纹，剑格的正面和反面分别用蓝色琉璃和绿松石镶嵌成美丽的纹饰，整个造型显得高贵、典雅。在剑身正面靠近剑格处还写有两行鸟篆铭文，分别是“越王鸠浅自作用剑”。经专家考证，鸠浅就是勾践，这八字铭文表明了这把剑的身份和地位。这把剑在出土时插在漆木剑鞘里，出鞘时仍然寒光闪闪，耀人眼目。

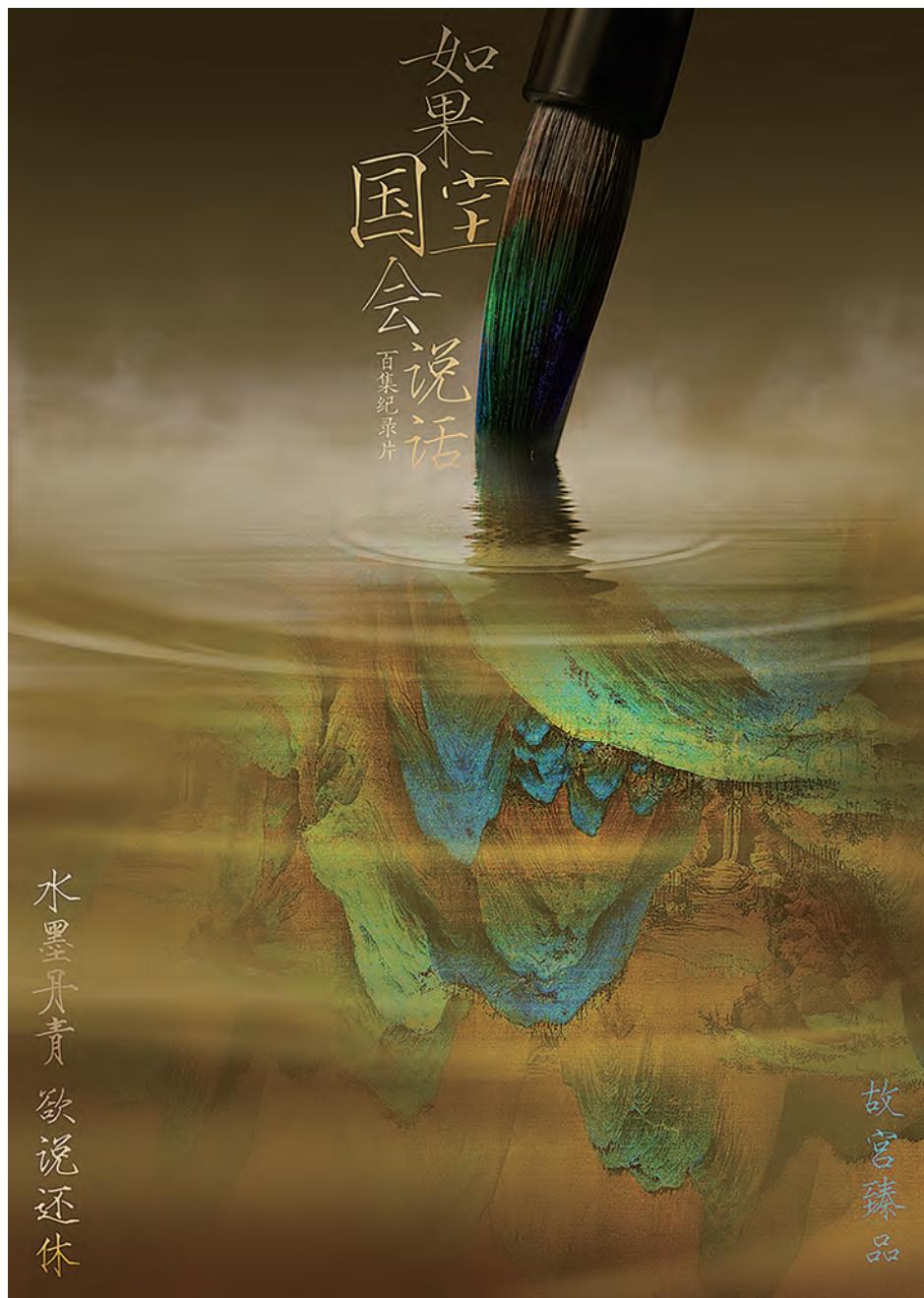
越王勾践剑 青铜器 春秋
1965年12月出土于湖北省江陵县望山一号楚墓 湖北省博物馆藏

《我在故宫修文物》由叶君、萧寒执导，中央电视台出品的一部文物修复类纪录片。此片展示了中国文物的修复过程与技术，近距离展现了文物修复专家的内心世界和日常生活，完整梳理了中国文物修复的历史源流。《我在故宫修文物》第一集讲述青铜器、宫廷钟表和陶瓷的修复故事，第二集是木器、漆器、百宝镶嵌、织绣的修复故事，第三集为书画的修复、临摹和摹印。

我在故宫修文物 纪录片 2016年 导演：叶君、萧寒

《如果国宝会说话》由中宣部、国家文物局、中央电视台共同实施，中央电视台纪录频道制作的电视纪录片。此片用一百件国宝述说中国古人的创造力，共100集，每集5分钟，通过讲述一件文物，介绍国宝背后的中国精神、中国审美和中国价值观，以全新视角带领观众读懂中华文化。

如果国宝会说话 中央电视台出品 纪录片 2018年 总导演：徐欢

“

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·八年级上册》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、上海基础教育教学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李秀英、陆伟锋、黄建青、黄雨露、吕紫涵、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：shuhuajcbs@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-2025004

艺术·美术教学参考资料

八年级 上册

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5479-3621-4

9 787547 936214 >

定价: 108.00 元 (含配套资源)