

普通高中

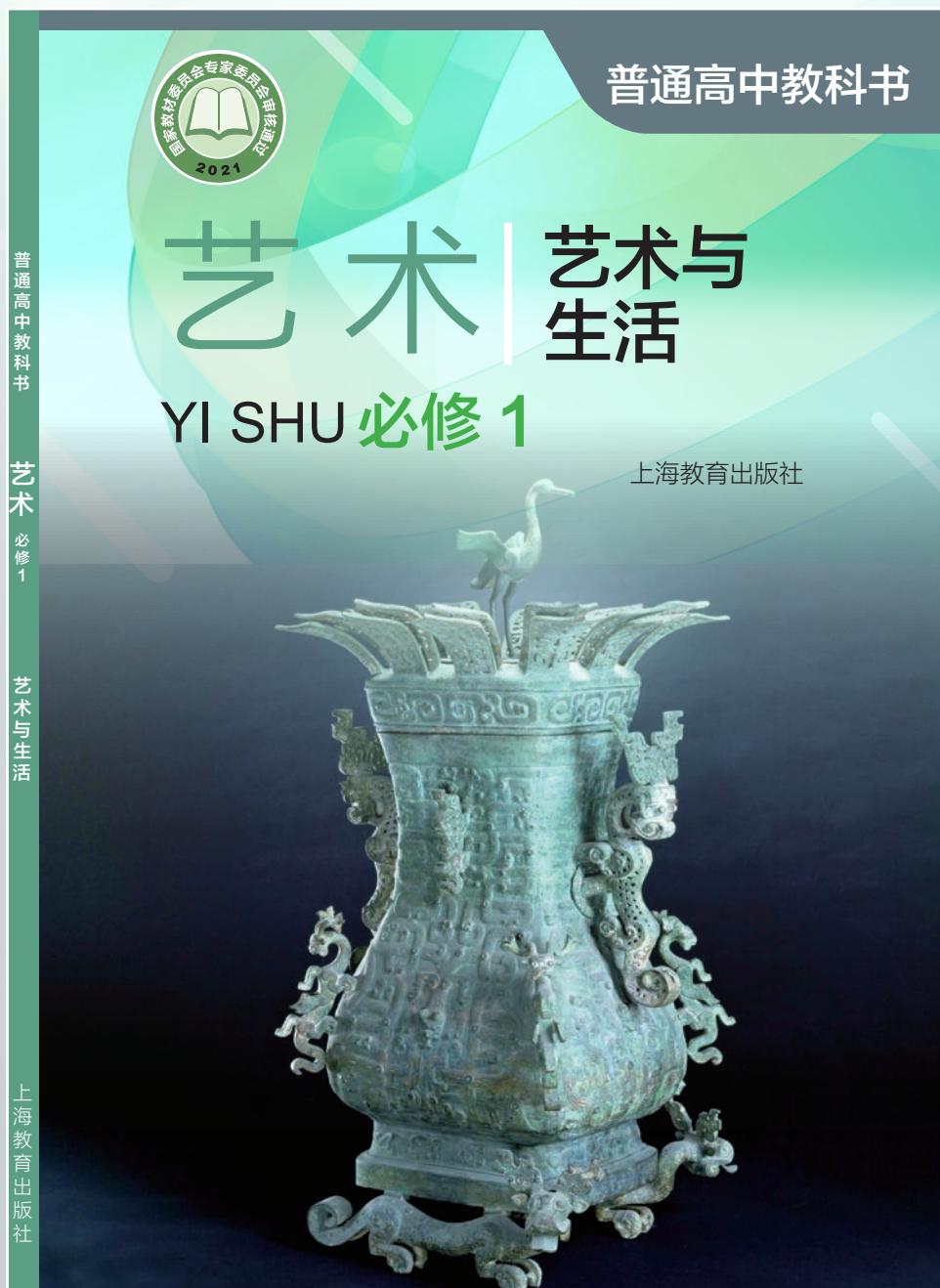
Yishu

Jiaoxue Cankao Ziliao

艺术 艺术与生活 教学参考资料

必修 1

上海教育出版社

普通高中

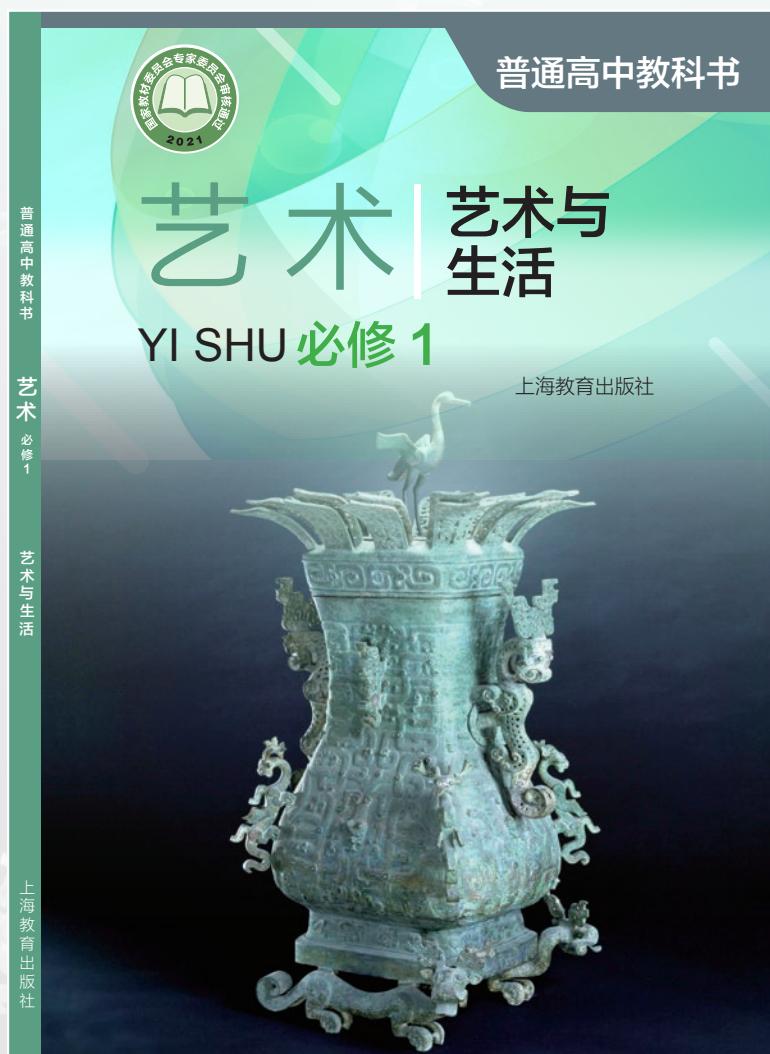
Yishu

Jiaoxue Cankao Ziliao

艺术 艺术与生活 教学参考资料

必修 1

上海教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

普通高中艺术教学参考资料·必修 1: 艺术与生活 /
上海市中小学(幼儿园)课程改革委员会组织编写; 孙惠
柱主编。—上海: 上海教育出版社, 2021.8 (2024.12 重印)
ISBN 978-7-5720-0661-6

I. ①普… II. ①上… ②孙… III. ①艺术 - 高中 -
教学参考资料 IV. ① G633.950.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 154348 号

主 编 孙惠柱

副 主 编 沈 亮 徐韧刚

本册主编 钱雪锋

本册编写人员 马 俊 罗正东 周 娜 王华兰 钱 岭 袁本超 龚仁元 张 怡 蒋春燕
盖晓鸣 陈 珠 徐凌瑛 陈 群 程 珊 张春辉 范利华 童 岚

责任编辑 陈 群

装帧设计 王 捷

普通高中 艺术教学参考资料 必修 1 艺术与生活

上海市中小学(幼儿园)课程改革委员会组织编写

出 版 上海教育出版社有限公司(上海市闵行区号景路 159 弄 C 座)

发 行 上海新华书店

印 刷 上海新华印刷有限公司

版 次 2021 年 8 月第 1 版

印 次 2024 年 12 月第 8 次

开 本 890 × 1240 1/16

印 张 6.25

字 数 100 千字

书 号 978-7-5720-0661-6/G·0497

定 价 25.00 元(不含光盘)

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究

如发现内容质量问题, 请拨打 021-64319241

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与上海教育出版社有限公司联系, 电话 021-64373213

《艺术与生活》 教材模块解读

前言

《艺术与生活》教材根据教育部颁布的《普通高中艺术课程标准(2017年版2020年修订)》编写，在课标“艺术与生活”模块的阐释中，可以发现该模块既有对艺术历史发展源头的探索，又有对艺术来源于生活的认识。教师应结合艺术对大自然的四季描绘和民族节庆中的情感抒发，引导学生体会艺术始终伴随着人类的生活实践、文化传统和社会发展，使学生了解艺术如何反映人类生活的风俗、习惯、信仰，如何体现人与自然、人与社会的关系，进而认识艺术在生活中所具有的重要意义。学生既要有对艺术的整体认识，也要始终贯穿创造性思维能力的培养和动手操作能力的提高，引导学生探索和追求艺术的生活化与生活的艺术化。

生活是艺术之源，艺术始终伴随着人类的生活实践和社会发展。教师要引导学生了解中外艺术作品中蕴含的人类与自然的相处共生，在节庆、风俗中体现的人类社会生活和精神生活；深入探究中国各民族艺术在生活中的表现价值；感悟艺术在生活中的意义，探索艺术生活化和生活艺术化的途径，追溯历史与传统时，反观现实与当下，以获得对艺术与生活的整体思考。

《艺术与生活》教材共分为“艺术源于生活”“艺术展现时代”“艺术赞美生活”“艺术提高生活”四个单元。“艺术源于生活”单元，重在认识艺术起源于人类的生活、生产实践，探究人类如何运用艺术语言表现社会生活；“艺术展现时代”单元，主要从“文艺复兴”“延安文艺”和“当代颂歌”三个方面进行探究，了解人类在生活中如何运用各种艺术形式展示时代风貌；“艺术赞美生活”单元，主要从“四季抒情”“民族节庆”和“国际庆典”着手，选择讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作，以及中外表现社会生活的艺术经典作品，探究艺术对美好生活的赞颂，探寻借景抒情、托物言志等艺术表现手法；“艺术提高生活”单元，从“设计之光”“匠心独运”和“艺术改造”等三个方面切入，观察现实生活中的艺术设计，认识艺术在生活环境、产品创意等方面的应用。

及其体现的审美价值。

《艺术与生活》教材设置了不同形式的学习栏目，“情境导入”“审美感知”“体验活动”“反思评价”“拓展研究”五大板块，分别指向情境、感知、实践、评价、拓展等学习过程。可以看出教材栏目的排序正好是一条清晰的学习线索，学生完全可以根据栏目呈现的流程，以此线索学习，进入特定的学习情境，对某些问题进行思考，对某些艺术活动开始准备。然后结合范例赏析，对某一主题现象进行学习。随后进入体验活动栏目，以艺术实践活动体验来加深学生对艺术主题现象的认知和把握，并在反思评价栏目中对理论和活动两方面进行反思。最后在拓展研究中，自主进行探究性课题研究，运用信息技术改变学习方式，在数字化情境下学会艺术的综合。

教师可以从不同的艺术门类切入，引导学生在艺术与生活相关联的情境中，参与丰富多彩的艺术学习活动，在艺术感知、创意表达、审美情趣和文化理解的过程中达成艺术学科核心素养，增强社会责任感，提升中华文化认同和自信。多元的艺术世界，融合的世界艺术，怀着开放包容的心态去拥抱世界。

目 录

第一单元 艺术源于生活 \ 1

- 一、教材分析 \ 2
- 二、教学目标 \ 5
- 三、教学活动建议 \ 8
- 四、教学参考资源建议 \ 13

第二单元 艺术展现时代 \ 18

- 一、教材分析 \ 19
- 二、教学目标 \ 22
- 三、教学活动建议 \ 25
- 四、教学参考资源建议 \ 29

第三单元 艺术赞美生活 \ 34

- 一、教材分析 \ 35
- 二、教学目标 \ 37
- 三、教学活动建议 \ 40
- 四、教学参考资源建议 \ 45

第四单元 艺术提高生活 \ 51

- 一、教材分析 \ 52
- 二、教学目标 \ 54
- 三、教学活动建议 \ 57
- 四、教学参考资源建议 \ 61

附：第一单元教学过程示例 \ 73

第一单元 艺术源于生活

第一课 艺术起源

第二课 艺术语言

第三课 艺术形式

■ 一、教材分析

【单元内容结构】

课名称	大概念	单元核心内容	学习重点
第一课 艺术起源	<ul style="list-style-type: none"> • 劳动创造了人 • 艺术源于生活 • 艺术起源于人类的生产劳动	<ol style="list-style-type: none"> 1. 认识艺术起源于人类的生活、生产实践，探究人类如何运用艺术语言表现社会生活 2. 发现、感受日月星辰、山川湖海、春夏秋冬等自然景观的美，探究人类在生活中如何运用艺术形式借景抒情	认识艺术起源于人类的生活、生产实践，探究人类如何运用艺术语言表现社会生活
第二课 艺术语言			知道艺术语言的概念及内容，能从多种艺术门类的角度感受艺术表现生活的丰富性和关联性
第三课 艺术形式			知道形式美法则的概念及内容，能运用形式美法则分析各门类艺术作品的形式美

【单元概述】

本单元主要从艺术与生活的角度，认识艺术起源于人类的生活、生产实践，探究人类如何运用艺术语言表现社会生活；认识和感受艺术起源与各民族生活和生产实践的密切联系，发现生活和环境中蕴含的艺术要素。

欣赏表现对自然的敬畏、赞美等主题的艺术作品，发现、感受日月星辰、山川湖海、春夏秋冬等自然景观的美，探究人类在生活中如何运用艺术形式借景抒情。理解不同类型的艺术作品的表现形式；感受艺术家在作品中所表达的主题；理解艺术作品的内容与形式是相统一的关系，艺术语言、艺术形式来自生活，是为了表达生活、反映生活。

单元教学重点：了解艺术的不同来源。识别不同类型的艺术作品，在中外各民族艺术与生活的情境中，了解艺术语言，感受艺术表现力。在感受体验艺术作品表现形式的基础上，运用艺术语汇进行相关作品的模仿演绎。

单元教学难点：理解艺术来源于劳动。通过对原始音乐、原始舞蹈、原始绘画的分

析和大量的文献证明，从而论证劳动创造了人，为艺术的产生提供了前提；从劳动工具造型的演变上探究对称均衡、方圆变化等美的特征，感受形式美法则的应用。

【单元教材教法分析】

(一) 教学材料结构

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第一单元 艺术源于生活	第一课 艺术起源	<ul style="list-style-type: none"> • 艺术起源于“模仿”“游戏”“表现”“巫术”“劳动” • 艺术起源之多元定论 	<ul style="list-style-type: none"> • 广西花山岩画、拉斯科洞窟壁画、洞窟艺术中的手印、贺兰山岩画(壁画) • 《管子》中的五声调式 • 新石器时代仰韶文化的《船形彩陶壶》、新石器马家窑文化的《舞蹈纹彩陶盆》、德国格哈尔特出土的象牙雕刻《小马》、旧石器时代的石锤、北京周口店山顶洞遗址出土的装饰品(工艺) • 《踏歌图》(中国画) • 土家族“毛古斯”舞(舞蹈) 	通过分析原始人遗留下来的物品，用实例进一步证明：人类的生活、生产劳动创造了艺术	<p>《原始狩猎图》 乐曲中的骨笛与曲式构成 了解民族思维意识的活化石——甲骨文</p>
	第二课 艺术语言	<ul style="list-style-type: none"> • 形式美因素“色”“质”“声”“形”“味” 	<ul style="list-style-type: none"> • 藏族果卓舞(舞蹈) • 西汉《彩绘漆鸟纹耳杯》、新石器时代红山文化的《白玉猪龙》、三星堆遗址的《面具》、新石器时代仰韶文化的《人面鱼纹彩陶盆》、半坡时期鱼形纹样的演变(工艺) • 文字的演变(甲骨文—金文一小篆—隶书、楷书)(书法) • 战国曾侯乙编钟(乐器) • 《车马出行图》(壁画) 	以玉文化探究为主题，展开一次上海博物馆之旅	由“劝力之歌”逐渐演变成过来的劳动号子

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第一单元 艺术源于生活	第三课 艺术形式	• 形式美法则 “对称与均衡” “调和与对比” “比例与尺度” “节奏与韵律” “多样与统一”	<ul style="list-style-type: none"> • 良渚文化遗址出土的石钺、战国《宴乐渔猎攻战纹图壶》、新石器时代马家窑文化的《石雕人面像》《回纹彩陶纺轮》、东汉《陶女舞俑》、战国《白玉舞人珮》、西周《大克鼎》(工艺) • 西汉《马王堆一号汉墓T形帛画》(中国画) • 《维特鲁威人》(素描) • 《春江花月夜》(乐曲) 	<p>搜集、赏析和归纳江南园林中常见的造景手法(借景、对景、框景、漏景、障景等)</p>	<p>欣赏毕加索的《镜前的少女》、马蒂斯的《马蒂斯夫人》和非洲木雕，研讨原始艺术对现代艺术的影响</p>

(二) 单元教学策略与方法

1. 引导学生观察和探索现实生活和大自然中的节奏、色彩、力度、结构等艺术要素，以及这些艺术要素在艺术作品中的意义与作用，从多种艺术门类的角度感受艺术表现生活的丰富性和关联性。激发学生对艺术学习的兴趣，提高他们的艺术感知能力和审美情趣。
2. 通过比较中外民族生活中的艺术活动和艺术作品，探讨其艺术表现的手法、形式、风格、意境等特点，从作品中感受生活的印记，培养学生的分析、理解、评价能力。例如，以“艺术之源”为主题，组织学生以小组合作的方式搜集资料，探寻古代先民是如何在图腾信仰、劳动生活中创造和发展了艺术。
3. 选择中外不同地区、不同时代的经典艺术作品进行分析、欣赏，引导学生探究艺术风格与生活的关系；了解艺术家如何运用艺术形式表现时代生活、表达人类的精神世界。组织学生进行多样性鉴赏、体验的实践活动，探究经典音乐、建筑、绘画、舞蹈的特点，以及它们与生活的联系，概括经典艺术的总体特征与生活的关系，做出各自的评价并与他人交流分享。
4. 以创设问题情境的方式，组织艺术活动，引导学生在实际生活中积累艺术经验，尝试运用综合艺术形式，编创表现生活的艺术。组织“日常生活的音乐”“校园艺术长廊”等艺术实践，引导学生设计美化生活环境的方案；组织“本地区非物质文化艺术展演”“敬老院的艺术性社会公益活动”等艺术实践。

二、教学目标

【单元教学目标建议】

1. 了解艺术起源于生活的不同观点，理解艺术与生活的表现语言、表现形式、表现内容，了解艺术起源于人类的生活、生产实践，能感受不同艺术作品的艺术语言、形象塑造和情感表达的基本特征。(艺术感知水平 2)
2. 以探讨江南园林营造为例，尝试理解生活中的形式法则。(创意表达水平 2)
3. 通过艺术与生活的关联，感受人类在生活中如何运用艺术形式借景抒情。在艺术活动中，通过调动视觉、听觉、动觉等感知各艺术门类语言的美感以及与生活的联系。(审美情趣水平 3)
4. 通过学习世界各地表现艺术之源的作品，从作品中寻找生活的印记与作品的观点，认同中华优秀传统文化艺术和世界多元文化艺术的差异性及特色。(文化理解水平 2)

【分解单元教学目标】

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第一单元 艺术源于生活	第一课 艺术起源	情境导入	赏析广西花山岩画，思考艺术的起源，如“模仿说”“游戏说”“表现说”“巫术说”“劳动说”等，分析艺术的起源为什么最终还是应当归结于人类的社会实践活动，尤其是物质生产活动	1. 能描述作品的艺术语言、形象塑造和情感表达(艺术感知水平 2) 2. 从艺术起源中提炼艺术创作的素材，选择适当的表现手段，进行新颖独特的创编、设计和实践(创意表达水平 2) 3. 在多角度的审美体验中感受传统艺术的美感(审美情趣水平 1) 4. 在探究活动中，了解世界多元文化在艺术起源上的共性(文化理解水平 2)

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第一单元 艺术源于生活	第一课 艺术起源	审美感知	1. 探索艺术起源的问题：艺术起源于“模仿”“游戏”“表现”“巫术”“劳动”，引出“艺术起源之多元决定论”，讨论这些说法与生活的联系 2. 从形式、功能、纹饰、文化之美的角度赏析船形彩陶壶	
		体验活动	小组探究艺术来源于人类的生活和生产劳动	
		思考评价	1. 分享对艺术起源的理解 2. 从山水画《踏歌图》中分析诗意图，在作品中寻找生活的印记 3. 分析“诗乐舞一体”的艺术特征，感受生活的印记	
		拓展研究	从反复且简单的旋律中感受原始森林中兽啸鸟鸣的场景，以及狩猎时的紧张和狩猎成功后的欢庆场面	
	第二课 艺术语言	建议课时：2课时		
		情境导入	观赏《果卓舞》，赏析其独特的舞蹈语言，分析《果卓舞》与生产、生活、劳动之间的联系，进而读懂其艺术语言与蕴含的情感	1. 在中外各民族艺术与生活的实际情境中，了解艺术语言的多样性与综合性（艺术感知水平2） 2. 选用适当的艺术形式，有创意地设计、美化自己的生活环境（创意表达水平2） 3. 分析古代艺术作品中艺术语言的品位和意蕴，在生活中提升个人艺术品位（审美情趣水平3） 4. 感受古代艺术对当代生活的影响，认同中华优秀传统文化（文化理解水平2）

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平		
第一单元 艺术源于生活	第二课 艺术语言	思考评价	1. 通过分析中国“玉文化”的形式美，进一步理解其蕴含的艺术语言 2. 赏析 2008 年北京奥运会奖牌，分析其形式因素中蕴含的国际惯例、中国特色和表达的特殊情感			
		拓展研究	从劳动号子的起源中感受先民生动的劳动场景，在哼唱中体会劳动号子高亢激奋的曲调、沉稳有力的节奏和变化频繁的调式；思考劳动号子在现代社会比较少见的原因			
		建议课时：1 课时				
		第三课 艺术形式	情境导入		对比石斧和石钺的造型，了解石钺的造型变化，体验先民对形式美的追求，理解形式美是先民在生活实践活动中逐步提炼和概括而成的	1. 了解先民对形式美的追求；知道形式美法则（艺术感知水平 1） 2. 在当代艺术创作中运用形式美法则，进行美化生活的艺术创作（创意表达水平 2） 3. 具有欣赏生活和民族艺术美的情趣（审美情趣水平 2） 4. 提升文化认知，增强中华民族文化自觉和自信（文化理解水平 2）
			审美感知		1. 了解形式美法则是人们在长期的审美活动中提炼、概括出的能引起普遍审美愉悦的形式规律 2. 了解对称与均衡、调和与对比、比例与尺度、节奏与韵律、多样与统一等形式美法则	
	体验活动		探究江南园林的造景手法，分析每一种造景手法是如何运用形式美法则的，并进行总结、归纳和分享			
	思考评价		1. 理解中国园林造景手法的形式美法则 2. 探讨中国园林文化与现代城市共存共融的可行性方案			
	拓展研究		探究原始艺术对近现代艺术的影响，在艺术创作中汲取和借鉴原始艺术元素，结合现实生活创作出新的、充满活力的艺术作品			
	建议课时：1 课时					

■ 三、教学活动建议

【单元学习活动设计建议】

单元学习活动名称：园林探究

（一）单元学习活动目标

1. 探讨江南园林的造景手法，尝试走进身边的园林实景，了解形式美法则。
2. 运用形式美法则，通过古今园林的对比，理解古代艺术对当代艺术的影响。
3. 通过研究学习，知道中国园林文化贯穿的“中和”精神，并能够分析中国园林文化所包含的错综复杂的思想内涵。
4. 借鉴古典园林艺术的经验，结合“苏州园林”的描述分析，探索当今新型园林建设的造园理论和方法，体现形式美法则。

（二）单元学习活动内容与要求

1. 以小组为单位，搜集素材，探寻江南园林中常见的造景手法。
2. 小组合作探究造景手法中蕴含的形式美法则。
3. 以小组微课题形式，分享交流中国园林文化与现代城市共存共融的可行性方案。
4. 思考传统文化与中国园林的关系，小组合作探究中国传统文化对传统园林的影响。

(三) 单元学习活动说明

活动名称	活动设计意图	活动操作建议
园林探究	<p>1. 通过对园林艺术的探究，了解中国园林造景手法的形式美法则，思考人类在生活中如何运用艺术形式借景抒情</p> <p>2. 搜集资料，理解中国园林艺术的内容与形式之间的各种关系，提升艺术表现力</p> <p>3. 赏析探究中国园林艺术的形式美，从时代文化的角度理解中国传统文化中“中和”精神的文化内涵，培养思辨能力</p> <p>4. 借鉴古典园林艺术的经验，依据园林造景形式美法则，为当今的新型园林建设服务</p>	<p>1. 确定研究对象，用形式美法则分析中国园林的造景手法</p> <p>2. 以小组为单位，通过网络搜索或现场拍摄等手段搜集素材</p> <p>3. 将搜集到的素材进行筛选、整理、归类</p> <p>4. 根据主题赏析整理后的素材，提出自己的见解</p> <p>5. 设计草图</p>

(四) 单元学习活动评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	能根据学习任务，分工明确	能根据学习任务，分工较明确	没有根据学习任务，分工不明确
	小组合作	能认真听取意见，全程关注研讨，积极思考，采用多种方式开展学习，合作默契、相互包容	能比较认真听取意见，较认真研讨和思考，用一种方式开展学习，合作比较默契	不能认真听取意见，研讨和思考不积极，合作不默契，不相互包容
	完成情况	能投入地完成各项学习任务	能基本完成各项学习任务	未完成学习任务
成果表现	园林鉴赏	能以一个江南园林为例，从自然美、人文美、意蕴美等角度进行全面的鉴赏	能以一个江南园林为例，从自然美、人文美、意蕴美等其中一个角度进行鉴赏	不能以一个江南园林为例，从自然美、人文美、意蕴美等角度进行鉴赏
	造景手法	能解释并运用 2 种及以上园林造景手法	能解释并运用 1 种园林造景手法	不能运用园林造景手法
	园林设计	能较多运用形式美法则创作实践，能理解古代艺术对当代艺术的影响并运用于生活中，将自己的设想绘制成精美的园林设计草图	能少量运用形式美法则进行创作实践，能基本理解古代艺术对当代艺术的影响并运用于生活中，将自己的设想绘制成园林设计草图，画面较美观	未能运用形式美法则进行创作实践，画面杂乱无章
	展示交流	能从文化内涵的角度主动与同学交流自己对园林艺术作品及艺术现象的看法，自信、清楚地表达园林作品的设计观点和意见，思路清晰、流畅	能从文化内涵的角度与同学交流自己对园林艺术作品及艺术现象的看法，表达园林作品的设计观点和意见，条理较为清晰	不能从文化内涵的角度与同学交流自己对园林艺术作品及艺术现象的看法，不能表达园林作品的设计观点和意见，无法完成交流

【单元作业设计建议】

单元作业名称: 博物馆之旅

(一) 单元作业目标

1. 在场馆学习过程中了解艺术起源于人类的生活、生产实践。通过多种感官感知各艺术门类语言的美感。
2. 在小组合作中,理解艺术与文化的关联,增强对中华优秀传统文化艺术的认同感,并与他人分享交流。
3. 通过博物馆参观学习,在体验中贯穿探究与合作精神,拓宽学习领域,注重艺术、科学、人文三者的融合。
4. 在博物馆教育中激发艺术兴趣,掌握科学方法,鼓励科学反思,塑造艺术认知,增强文化认同等,形成知识体系。

(二) 单元作业内容与要求

1. 小组分工,搜集资料,确定参观主题,设计参观计划。
2. 通过实践认知的方式,兴趣与互动结合,走出教室,开阔视野,塑造情商培养。
3. 小组合作,创设与博物馆相适应的学习情境,对实物进行观察、分析和探讨,设计符合学习目标的问题,配合版面设计,形成博物馆学习单。
4. 建立对博物馆的基本认知,培养日常参观博物馆的习惯,吸收文化知识;探索博物馆空间,完成对知识的接收,培养综合素养,补充知识体系。

(三) 单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
博物馆之旅	<p>1. 探寻艺术起源于劳动的观点来源，理解艺术的起源来自劳动中人类审美情感的需求</p> <p>2. 在文物探寻中寻找古代劳动者的身影，领略他们的智慧与创造</p> <p>3. 解析艺术作品的主题，探究背后的文化内涵，做出初步的辨析</p> <p>4. 培养合作意识，在探究、交流、实践、展示中激发探究中华传统文化的学习兴趣</p>	<p>1. 小组合作讨论图表，完善图表，根据个人能力进行分工安排</p> <p>2. 搜集并整理素材，合作撰写研究小报告</p> <p>3. 思考展示与汇报的艺术形式</p> <p>4. 小组汇报研究成果，交流评价并改进</p>

(四) 单元作业评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	研究情况	能积极主动参与“博物馆之旅”主题，参考各种资料进行比较、分析和理解，表达观点有理有据	能参与学习和研究“博物馆之旅”主题，参考各种资料进行比较、分析和理解，表达出基本观点	不能参与学习和研究，无法表达观点
	实践情况	能进行“信息查询、参观预约、参观记录、心得体会”等各个阶段相关全部实践	能参与“信息查询、参观预约、参观记录、心得体会”等各个阶段部分实践	没有参与“信息查询、参观预约、参观记录、心得体会”等各个阶段的实践
	完成情况	能按时完成，内容完整，达到应有的作业数量	能按时完成，内容比较完整	未能按时完成
成果表现	作品效果	参观计划形式统一、美观、排版适宜，体现出平面设计作品的形式美感，图文并茂，富有创意和特色	参观计划形式统一、美观、排版适宜，基本体现出平面设计作品的形式美感，图文并茂，比较有创意	参观计划形式不统一、不美观、排版混乱，不能体现出平面设计作品的形式美感
	交流表现	能体现较强的资料选择和整理能力，具有较强的逻辑思维、分析解释、自我评价和书写能力，交流表现生动、有趣	能体现资料选择和整理能力，具有一般的逻辑思维、分析解释、自我评价和书写能力，交流表现流畅	不能体现资料选择和整理能力，表达条理不清晰

【单元评价实施建议】

(一) 单元评价目标

1. 能说出艺术起源于生活的不同观点，能描述不同艺术作品的艺术语言、形象塑造和情感表达的基本特征。
2. 能运用形式美法则赏析各门类艺术作品的形式美。
3. 能在学习世界各地表现艺术之源的作品与观点过程中，认同中华优秀传统文化艺术和世界多元艺术的共性与差异性。

(二) 单元学习过程评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工比较明确	没有分工
	小组合作	合作默契，相互包容	能相互理解	不能合作
	完成情况	按时完成，内容完整	按时完成	未完成

(三) 单元整体学习评价标准

评价内容	单元学习活动	单元作业	单元学习过程
	园林探究	博物馆之旅	学习过程参与度
权重	30%	40%	30%
评价结论	达到 80% 为优良，达到 60% 为合格，未达到 60% 为不合格		

■ 四、教学参考资源建议

【教材资源建议】

■ 花山岩画^①

花山岩画是壮族古代崖壁画，主要分布在广西左江及其支流明江两岸的悬崖峭壁上，已发现 60 多处。其中宁明县花山一处画面长达百余米，高 40 余米，规模最大，人像约 1300 人。画面以人像为主，大的高 3 米余，小的约 30 厘米，多是双手上举，两脚叉开；每组画中常现一高大的人位于人群中央，腰间佩剑或佩环首刀。间有似兽类、铜鼓、铜锣等形象，皆赭色，笔调粗犷有力、古朴逼真。绘制年代久远，对研究壮族古代历史和文化具有重大价值，为全国重点文物保护单位。

花山岩画作为图画情境导入引入了本单元的学习，它真实再现了已经消失已久的原始社会人们的活动情景，是人类社会实践活动中尤其是物质生产活动的重要依据。

资源使用建议：从岩画图像切入，着重探究绘画内容与情感表达，利用学习单

深入探究艺术起源，激发学生的学习兴趣。

■《踏歌图》^②（中国画）

《踏歌图》是南宋画家马远的代表作之一，绢本立轴，水墨淡色，是南宋院体绘画的典型作品，表现了大自然山崖耸峙挺秀的优美环境，一派歌舞升平的太平盛世景象。马远的山石学李唐，以峭拔简括见长，下笔遒劲严峻，方折见棱角，“瘦硬如屈铁”。

“踏歌”是中国南方乡间一个非常古老的习俗，村民们辛苦耕耘一年，终于迎来了

^① 选自《辞海》（上海辞书出版社 2019 年第七版）。陈至立主编。有改动。

^② 同①。

丰收，于是全村的男女老幼踏着节拍，边歌边舞，欢庆收获并感谢大自然的恩赐，就好像过年过节一样快乐热闹。作者在图中安排了不多的几个点景人物，使画中的主题得到了充分的展示。细看图中，作者只不过画了六个人，却能将气氛渲染得如此充分。从这六个村民身上，完全可以感受到整个村庄中传出来的歌声、踏地的节拍声和欢快的笑声。

资源使用建议：从画面表现的场景、人物的动作与神态等方面分析和感受村民在劳作丰收后踏着节拍，边歌边舞的欢庆场景，引导学生在探究过程中体会艺术作品的创作来源于劳动生活。

■《人面鱼纹彩陶盆》^①（工艺）

新石器时代《人面鱼纹彩陶盆》是仰韶文化彩陶工艺的代表作之一，1955年出土于陕西省西安市半坡，现收藏于中国国家博物馆。高16.5厘米，口径39.8厘米，由细泥红陶制成，敞口卷唇，口沿处绘间断黑彩带，内壁以黑彩绘出两组对称人面鱼纹。盆内用黑彩绘人面纹和鱼纹，对称排列。人面纹中，眼、鼻、嘴等清晰可辨，头上还有三角形装饰物，两耳旁各有一条小鱼，构成奇特的人鱼合体。鱼纹是半坡类型彩陶用得最多的一种纹饰，是当时人类处在渔猎生活阶段的生动反映。人面鱼纹的出现，体现了当时人类丰富的想象力。

资源使用建议：以彩陶盆生动逼真的人物五官引导学生体验其浓厚的意趣与艺术魅力，探究陶盆的古代纹样与原始人类生活和生产的关系。

^① 选自《美术教育词典》（人民教育出版社2009年版）。奚传绩主编。有改动。

■ 劳动号子^①

劳动号子是中国民间歌曲体裁的一种，是劳动过程中伴随着劳动节奏由劳动者自己歌唱的民间歌曲。劳动号子大致归纳为5种类型：（1）搬运号子，包括装卸、扛抬、挑担、推车等劳动中唱的号子；（2）工程号子，包括打夯、打硪、伐木、采石等劳动中唱的号子；（3）农事号子，包括车水、打麦、舂米等劳动中唱的号子；（4）船渔号子，包括划船、撑篙、背纤、拉篷、起锚、拉网等劳动中唱的号子；（5）作坊号子，包括油坊、染坊等作坊劳动中唱的号子。

最初的劳动号子是劳动者为释放身体负重的压力、统一集体劳动群体的动作与步伐、调节呼吸而发出的有节奏的呼号。音调粗犷有力，常用一领众和、领和交替的演唱形式，节奏较为固定，律动感强。后来，劳动人民逐渐将它美化，发展成为歌曲的形式，劳动号子的出现表明艺术起源于劳动。

资源使用建议：引导学生运用演唱、表演的方式感受劳动号子的节奏感和韵律感，体验劳动人民的辛勤劳动，理解艺术与生活生产的关联，通过对艺术语言的感受实践，培养艺术表现力。

■ 马王堆汉墓^②

马王堆汉墓是西汉前期的墓葬，位于湖南长沙市东郊马王堆。3号墓出土了许多帛书，有《易经》《老子》等，计20余种，12余万字，还有三幅地图。两墓所出彩绘帛画、丝织品、乐器漆器，以及详细记载随葬物品名称和数量的“遣册”竹简，也都是重要发现。规模较小的2号墓，由于密封不严等原因，保存很差，随葬器物已残存不多。三座墓的年代均属公元前2世纪后半叶。2号墓主为利苍。该墓的发掘，为研究西汉初期的

① 选自《音乐百科全书》（中国大百科全书出版社2014年版）。周青青著。有改动。

② 选自《辞海》（上海辞书出版社2019年第七版）。陈至立主编。有改动。

历史，考察当时手工业生产和科学技术的发展状况，以及文化艺术和社会礼俗提供了丰富的实物资料。

资源使用建议：从马王堆汉墓出土的帛画、丝织品、乐器漆器的造型、色彩、图案纹样、制造工艺等角度，引导学生探究艺术作品与时代发展的关联。

■《春江花月夜》^①（乐曲）

《春江花月夜》相传为南朝陈后主（陈叔宝）所作。原词今已不传。隋炀帝（杨广）曾作有此曲。唐朝张若虚的一首《春江花月夜》颇为有名，但为拟题作诗，已非原有曲调。古典乐曲《春江花月夜》在今天已成为中国古典音乐宝藏中的经典作品之一，它早在1875年以前就流行于民间，原来是一首琵琶独奏曲，最初叫做《夕阳箫鼓》。1895年，李芳圆在其《南北派十三套大曲琵琶新谱》中改称为《浔阳琵琶》。后由李氏学生汪昱庭作了加工润饰，改为合奏形式，改名为《浔阳夜月》《浔阳曲》。直至1925年左右，经大同乐会柳尧章整理后，才由郑觐文改名为《春江花月夜》。本曲最初以合奏形式出现，除琵琶外，加用了洞箫、二胡、扬琴。其后，经过曲调整理加工，增添了古筝、大胡、阮、大鼓、小铃、铙钹、海锣等乐器，在内容与形式上已达到相当完善的地步，音乐形象大大地丰富和明确。近年来，此曲进行了重新配器，充分发挥了乐队的表现力，使乐曲更丰满。

资源使用建议：在该曲调基础上创作的作品有古筝曲、民乐合奏、钢琴曲、古典舞等作品，充分体现了“多样与统一”的形式法则，可以通过鉴赏不同艺术形式的《春江花月夜》，引导学生在对比赏析探究的过程中，理解以不同表现形式表达统一主题的艺术手法，探究人类在生活中如何运用艺术形式借景抒情。让学生在感受作品艺术之美的同时，表达对大自然景色的赞美以及对祖国美好河山的歌颂之情。

^① 选自《大辞海 音乐舞蹈卷》（上海辞书出版社2013年版）。夏征农、陈至立主编。有改动。

【补充资源建议】

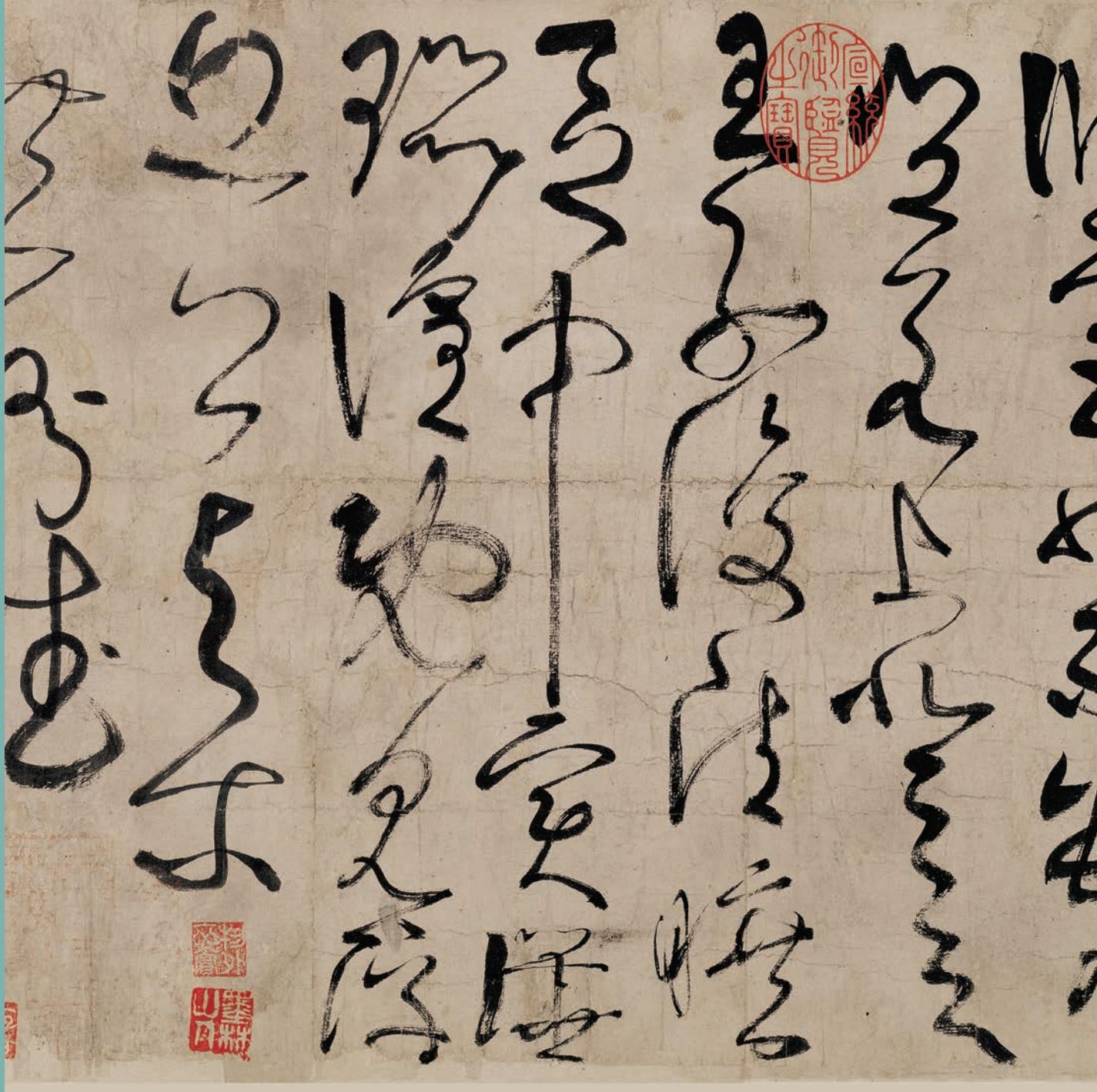
资源名称	资源形式	目的
仰韶文化	图片 互联网	激发兴趣 理解形式规律
《击壤歌》	视频	激发兴趣 理解艺术源于劳动
《原始狩猎图》 民乐演奏	视频	拓展视野 探究远古艺术的综合体现
《甲骨文》	舞蹈视频	观赏引导 探究舞蹈艺术与远古艺术的综合艺术表达
《战国音律 曾侯乙编钟》	视频	观赏引导 探究古代编钟的制作和乐律学理论
《平水号子》	音频	拓展视野 探究劳动号子的演唱特点和艺术特征
非洲雕刻	图片	欣赏引导 了解非洲雕刻的起源及艺术特点
古代记谱法的演变	互联网 上海东方乐器博物馆	拓展视野 了解形式因素中的“形”在古代记谱法中的演变过程

【名词解释】

■ 五声调式^①

五声调式是古代汉族音律。顾名思义，五声调式就是由五个音（而不是七个）构成的调式。五声调式广泛存在于中国古代和民间音乐，并且在这个基础上形成了中国民族调式的种种变化和完整的音乐理论体系。因此，尽管在许多国家和地区的传统音乐中都可见到五声调式，它还是常被称为“中国调式”或“民族调式”。五声调式是以纯五度的音程关系来排列的，是由五个音所构成的调式。由于这种调式是我国特有的，也可以称为中国民族调式。这五个音的名称分别是：宫、商、角、徵、羽。

^① 选自《大辞海 音乐舞蹈卷》（上海辞书出版社 2013 年版）。夏征农、陈至立主编。有改动。

第二单元 艺术展现时代

第一课 文艺复兴

第二课 延安文艺

第三课 当代颂歌

■ 二、教材分析

【单元内容结构】

课名称	大概念	单元核心内容	学习重点
第一课 文艺复兴	• 艺术是时代的产物 • 艺术创作展现时代精神	1. 认识艺术与社会生活的紧密关系，理解艺术与时代息息相关，探究艺术家如何通过创作展现艺术的时代精神 2. 选择讴歌党、讴歌祖国、讴歌“最美奋斗者”的精品力作，以及中外表现社会生活的艺术经典作品，探究艺术与时代的内在联系	了解文艺复兴运动是欧洲近代文化的开端，体会其在人类文明发展史上的意义
第二课 延安文艺			分析延安文艺时期艺术作品独特的审美价值，体会艺术作品所具有的独特的社会功能
第三课 当代颂歌			探究中华人民共和国成立后的文艺作品如何讴歌中华儿女建设祖国的奋斗历程，如何表现中华民族波澜壮阔的复兴伟业

【单元概述】

本单元主要从艺术与时代的角度，认识艺术与社会生活的紧密关系，重点选择文艺复兴时期的藝術经典作品，延安文艺时期以及中华人民共和国成立后讴歌党、讴歌祖国、讴歌“最美奋斗者”的精品力作，展现特定时代的历史画卷、生活图景，促进学生探究艺术家如何运用艺术语言表现不同背景下的社会生活和时代精神，深入感受艺术作品中展现的人的情感、信仰和世界观等，理解艺术在重大历史时代所具有的激励和引导作用。

单元教学重点：通过文艺复兴、延安文艺和当代颂歌三个课例，了解艺术是时代的产物，探索艺术创作如何展现时代精神。

单元教学难点：通过探究各类不同艺术形式与时代的关系，引导学生在实际生活中积累艺术经验。

【单元教材教法分析】

(一) 教学材料结构

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第二单元 艺术展现时代	第一课 文艺复兴	<ul style="list-style-type: none"> • 人文主义的创作法则 • 崇尚科学的艺术精神	<ul style="list-style-type: none"> • 《抱白貂的女士》《阿尔诺芬尼夫妇像》(油画) • 《春》(蛋彩画) • 《雅典学院》(湿壁画) • 《神曲》《十日谈》《歌集》(文学) • 《堂吉诃德》(芭蕾舞剧) • 《威尼斯商人》(戏剧) • 《我, 堂吉诃德》(音乐剧) • 桑塔玛丽亚大教堂、圣彼得大教堂(建筑) • 《被缚的奴隶》(雕塑)	策划从中世纪到文艺复兴时期图片展	从明代的文学、戏曲、音乐、绘画、书法、建筑、民间工艺等艺术形式中探索明代优秀艺术作品中的时代风采
	第二课 延安文艺	<ul style="list-style-type: none"> • 延安精神 • 鲁迅艺术学院 • 延安木刻	<ul style="list-style-type: none"> • 《南泥湾途中》(国画) • 《小二黑结婚》(文学、连环画、民族歌剧) • 《兄妹开荒》《划旱船》(秧歌剧) • 《不让敌人夺走粮食》《来了亲人八路军》《丈地》《纤夫》《红星照耀中国》(版画) • 《延安与八路军》(纪录片) • 《黄河船夫曲》(歌曲)	《黄河大合唱》主题展示活动	结合历史, 思考《上海屋檐下》这部作品通过哪些艺术表现手法传递出“将要到来的时代的脚步声音”

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第二单元 艺术展现时代	第三课 当代颂歌	•建设祖国 •服务人民 •最美奋斗者的颂歌	•《人民英雄纪念碑》(建筑) •《钟扬》(纪录片) •《生命的高度》(报告剧) •《我为祖国献石油》《学习雷锋好榜样》(歌曲) •《大庆工人无冬天》《焦裕禄》《草原文艺轻骑兵》《演出路上》(中国画) •《雷锋》(版画) •《铁人王进喜》《火山草原上的乌兰牧骑》(油画) •《焦裕禄》《雷锋》(电影) •《焦裕禄》(豫剧、雕塑)	“学习时代楷模，弘扬榜样精神”主题文艺汇演	观赏关于科学家的传记片，思考科学家与时代的关系，分析影片是如何在历史真实的基础上进行艺术虚构的

(二) 单元教学策略与方法

1. 引导学生观察和探索节奏、色彩、力度、结构等艺术要素在现实生活和大自然中的存在，以及这些艺术要素在艺术作品中的意义与作用，从多种艺术门类的角度感受艺术表现生活的丰富性和关联性。激发学生的艺术学习兴趣，提高他们的艺术感知能力和审美情趣。
2. 通过比较中外艺术活动和艺术作品，引导学生探讨其艺术表现的手法、形式、风格、意境等特点，培养学生的分析、理解、评价能力。例如：以小组为单位，搜集中世纪以拜占庭艺术为主的艺术作品，以及以“文艺复兴三杰”为主的文艺复兴时期的绘画作品资料，完成作品信息卡的填写。
3. 赏析中外不同地区、不同时代的经典艺术作品，引导学生探究艺术风格与时代的关系；组织学生进行多样的鉴赏、体验活动，探究经典音乐、建筑、绘画、舞蹈等艺术形式的总体特征与时代的关系，做出各自的评价，并与他人交流分享。

4. 以创设问题情境的方式，组织艺术活动，引导学生在实际生活中积累艺术经验，尝试通过绘画、舞蹈、雕塑、摄影、情景剧、小品等艺术形式，塑造时代楷模人物形象，以文艺汇演的形式集中展示与交流。

■ 二、教学目标

【单元教学目标建议】

1. 结合特定时代背景，在不同时期的绘画、雕塑、建筑、音乐、戏剧、舞蹈、书法等作品赏析中，感受并描述不同时代艺术语言、形象塑造、情感表达等多方面的艺术特色和基本特征。（艺术感知水平 2）
2. 结合当代生活，提炼时代楷模人物形象的创作素材，有选择性地运用艺术要素、媒体材料进行设计和操作，进行新颖独特的创编、设计和实践，表达思想情感和意义。（创意表达水平 3）
3. 在艺术与时代相关联的情境中，感受艺术对时代的讴歌和颂扬，体会时代的人文精神和革命情怀，促进审美认知，提升审美趣味。（审美情趣水平 2）
4. 搜集艺术语言、艺术作品、艺术观念相关的文化背景资料，归纳艺术的形象塑造和情感表达与文化的关联，结合时代背景和现实生活，理解中外艺术的多元表现，领悟中华优秀传统文化艺术的精神及特征，阐述自己的观点，与他人分享交流。（文化理解水平 3）

【分解单元教学目标】

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第二单元 艺术展现时代	第一课 文艺复兴	情境导入	欣赏文艺复兴建筑：佛罗伦萨的桑塔玛利亚大教堂，探讨文艺复兴所倡导的精神和复兴的内容，并分析艺术家是如何用艺术来表现生活并展现时代精神的	1. 能够说出文艺复兴时期艺术作品或艺术活动的创作形式(艺术感知水平2) 2. 能选择合适的艺术要素、媒体材料，设计制作中世纪拜占庭艺术、“文艺复兴三杰”作品信息卡(创意表达水平1) 3. 能分析、比较文艺复兴时期的艺术作品，用语言、文字和图像与同学分享交流自己的感受，认识该时期艺术作品的审美价值，并能够给出相应的阐释(审美情趣水平2) 4. 能分析文艺复兴时期各类艺术作品的文化特征，了解艺术语言和艺术观念相关的文化背景资料(文化理解水平2) 5. 像达·芬奇一样创作，用跨学科思维设计一件有创意的作品
		审美感知	1. 探讨文艺复兴时期的的艺术作品，理解人文主义的创作法则 2. 赏析文艺复兴时期的的艺术作品，理解崇尚科学的艺术精神	
		体验活动	策划从中世纪到文艺复兴时期图片展	
		思考评价	1. 人文主义思想是如何在艺术作品中体现的 2. 举例说明文艺复兴巨匠们的艺术特色和风格 3. 思考文艺复兴巨匠们为何在多个领域取得伟大成就	
		拓展研究	从明代的文学、戏曲、音乐、绘画、书法、建筑、民间工艺等艺术形式中探索明代优秀艺术作品中的时代风采	
		建议课时：2课时		
第二课 延安文艺	第二课 延安文艺	情境导入	赏析中国画《南泥湾途中》，分析其画面内容和情感表达，探讨艺术家是如何实现对当时时代生活的审美表达的	1. 能从历史或文化角度来分析、研究延安文艺精神，领悟艺术家对不同时代生活的理想化反映(艺术感知水平3) 2. 能根据延安文艺时代特征，进行创意表现，在个性化的创作实践中，深入理解延安文艺作品的时代性，并进行讲解交流(创意表达水平3) 3. 通过调动视觉、听觉、动觉等，感知各艺术门类语言的美感和意蕴，获得审美情感价值体验(审美情趣水平2)
		审美感知	1. 欣赏延安文艺作品，理解延安文艺模式，感悟延安精神 2. 探讨鲁艺学院在延安文艺中的地位及作用 3. 赏析延安木刻作品，探索作品创作特点和体现民族化倾向的审美样式	
	体验活动	《黄河大合唱》主题展示活动		4. 能从文化角度来研究延安文艺时期作品的艺术特点，理解延安文艺的现代性价值(文化理解水平3)

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
	第二课 延安文艺	思考评价	1. 理解并演唱《黄河船夫曲》《黄河颂》《保卫黄河》 2. 观赏并分析不同版本的《黄河大合唱》，谈谈如何实现时代生活的理想化反映 3. 理解《黄河大合唱》的作品内涵，并分享该作品传唱至今的原因	
		拓展研究	结合历史，思考《上海屋檐下》这部作品通过哪些艺术表现手法传递出“将要到来的时代的脚步声音”	
建议课时：1课时				
第二单元 艺术展现时代	第三课 当代颂歌	情境导入	为了展现新中国的当代歌颂，分析《人民英雄纪念碑》这样的艺术创作可以发挥什么样的作用	1. 从电影、话剧、歌曲等多种艺术形式中，了解艺术语言对形象塑造和情感表达的意义和作用（艺术感知水平1） 2. 合理运用艺术要素、媒体材料进行设计和操作，进行新颖独特的创编、设计和实践，表达思想感情和意义（创意表达水平2） 3. 认识艺术作品的时代价值和审美价值（审美情趣水平3） 4. 能主动参与艺术活动，搜集与时代楷模相关的文化背景资料（文化理解水平1）
		审美感知	1. 感悟时代楷模为建设祖国所作出的杰出贡献 2. 欣赏以服务人民为主题的艺术作品，体会属于该艺术家的独特美感	
		体验活动	“学习时代楷模，弘扬榜样精神”主题文艺汇演	
		思考评价	1. 评价自己作品 2. 分享创作经验 3. 谈谈各种艺术形式的优势	
		拓展研究	观看关于科学家的传记片，思考科学家与时代的关系，分析影片是如何在历史真实的基础上进行艺术虚构的	
建议课时：1课时				

三、教学活动建议

【单元学习活动设计建议】

单元学习活动名称:《黄河大合唱》主题展示活动

(一) 单元学习活动目标

1. 通过欣赏、学唱《黄河船夫曲》等歌曲，感受歌曲表达的情感，体会作品反映的时代特征。
2. 观看大型网络众筹节目《黄河大合唱》，分析该节目在编曲创意、中西文化融会贯通等方面的特点，查找类似作品并与同学分享。
3. 分小组搜集《黄河大合唱》的相关背景资料，了解该作品所体现的时代精神，与同学分享交流。

(二) 单元学习活动内容与要求

1. 通过欣赏不同形式的《黄河大合唱》，感受作品所表达的情感。
2. 在《黄河大合唱》声乐套曲中挑选一首歌曲，进行学唱。
3. 在欣赏实践后，体会并交流作品反映的时代精神，激发对中华民族强烈真挚的感情。

(三) 单元学习活动说明

活动名称	活动设计意图	活动操作建议
《黄河大合唱》主题展示活动	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过欣赏、学唱《黄河大合唱》，体会歌曲反映的时代特征 2. 欣赏《黄河大合唱》，通过调动视觉、听觉、动觉等，感知《黄河大合唱》的美感和意蕴，获得审美体验 3. 搜集《黄河大合唱》的文化背景资料，分享自己的观点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 欣赏《黄河船夫曲》等歌曲，学唱其中的一首歌曲，体会歌曲反映的时代特征 2. 分析《黄河大合唱》的编曲创意、中西文化的融会贯通等特点，查找类似作品并交流分享 3. 分组查阅《黄河大合唱》等创作背景，深入理解并交流分享

(四) 单元学习活动评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	能根据主题展示活动，分工合理	能根据主题展示活动，分工较明确	没有根据主题展示活动，分工不明确
	小组合作	能认真听取意见，全程关注研讨，积极思考，采用多种方式开展学习，合作默契、相互包容	能比较认真听取意见，较认真研讨和思考，用一种方式开展学习，合作比较默契	不能认真听取意见，研讨和思考不积极，学习方式单一，合作不默契，不相互包容
	完成情况	能投入地完成各项学习任务	能基本完成各项学习任务	未完成学习任务
成果表现	欣赏探究	能结合时代文化背景全面理解《黄河大合唱》音乐作品的意义，对作品进行详细分析与交流，并能学会其中一首歌曲	能结合时代文化背景初步理解《黄河大合唱》音乐作品的意义，对作品进行分析与交流，并能学会其中一首歌曲	不能结合时代文化背景理解《黄河大合唱》音乐作品的意义，对作品进行分析与交流，没能学会其中一首歌曲
	艺术创编	能根据《黄河大合唱》的编曲创意进行主题展示活动设计，符合单元主题要求，具有创意	能根据《黄河大合唱》的编曲创意进行主题展示活动设计，基本符合单元主题要求	不能根据《黄河大合唱》的编曲创意进行主题展示活动设计
	展示交流	能从不同时代文化的角度主动地与同学交流自己对《黄河大合唱》音乐作品及艺术现象的看法，自信、清楚地表达观点和意见，思路清晰流畅	能从一个时代文化的角度主动地与同学交流自己对《黄河大合唱》音乐作品及艺术现象的看法，清楚地表达观点和意见，思路比较清晰流畅	不能从一个时代文化的角度主动地与同学交流自己对《黄河大合唱》音乐作品及艺术现象的看法，表达观点和意见不清楚，思路混乱

【单元作业设计建议】

单元作业名称：“学习时代楷模，弘扬榜样精神”主题文艺汇演

(一) 单元作业目标

1. 提炼生活中的艺术素材，找寻展现时代楷模的人物形象，比如人物形象照片或图

片、人物事迹与故事等素材。

2. 对时代楷模人物形象进行加工、提炼、取舍，确定创作题材。
3. 提炼、升华素材，选用绘画、舞蹈、雕塑、摄影、情景剧、小品等艺术形式来塑造时代楷模人物形象，进行展示与交流。

(二) 单元作业内容与要求

1. 思考心目中时代楷模的优秀品质，确定艺术表现形式。
2. 确定展现时代精神的楷模人物，搜集相关照片或事迹素材。
3. 以小组为单位，对时代楷模人物形象进行加工、提炼、取舍，确定创作题材。在学校、班级活动中，通过不同的艺术形式进行展示。

(三) 单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
“学习时代楷模，弘扬榜样精神”主题文艺汇演	<p>1. 通过“学习时代楷模，弘扬榜样精神”主题文艺汇演感受中华人民共和国成立后的艺术作品的情趣，认识艺术作品的时代价值和审美价值</p> <p>2. 在参与主题文艺汇演的过程中，掌握搜集与时代楷模相关的文化背景资料的方法，认同中华优秀传统文化艺术</p>	<p>1. 搜集时代楷模的图文资料</p> <p>2. 确定创作题材</p> <p>3. 用各类艺术形式塑造时代楷模人物形象，展示交流</p>

(四) 单元作业评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	研究情况	能积极主动参与本作业的相关研究活动，参考各种资料进行比较、分析和理解，表达观点有理有据	能参与学习本作业的相关研究活动，参考各种资料进行比较、分析和理解，表达出基本观点	不能参与学习和研究，无法表达观点
	实践情况	能积极参与搜集素材、确定主题、展示交流、心得体会等各个阶段相关全部实践	能参与搜集素材、确定主题、展示交流、心得体会等各个阶段部分实践	没有参与搜集素材、确定主题、展示交流、心得体会等各个阶段的实践
	完成情况	能按时完成，内容完整，达到应有的作业数量	能按时完成，内容比较完整	未能按时完成

(续表)

评价内容		优良	合格	不合格
成果表现	作品效果	作品有创意，能体现出对文艺的传承和提炼，具有对时代楷模榜样精神的提炼、升华和表达	作品比较有创意，能初步体现出对文艺的传承和提炼，具有对时代楷模榜样精神的提炼、升华和表达	作品不能体现出对文艺的传承和提炼，不具有对时代楷模榜样精神的提炼、升华和表达
	交流表现	能体现较强的资料选择和整理能力，具有较强的逻辑思维、分析解释、自我评价、书写能力和表演能力，交流表现生动、有趣	能体现资料选择和整理能力，具有一般的逻辑思维、分析解释、自我评价、书写能力和表演能力，交流表现流畅	不能体现资料选择和整理能力，没有表演展示，表达条理不清晰

【单元评价实施建议】

(一) 单元评价目标

- 在艺术与时代相关联的情境中，感受艺术情趣，接受艺术的熏陶，认识艺术的审美价值，并能够作出相应的阐释。
- 从生活中提炼时代楷模人物形象的创作素材，有选择性地运用艺术要素、媒体材料进行设计和操作，进行新颖独特的创编、设计和实践，表达思想情感和意义。
- 可以从不同视角理解中华优秀传统文化艺术的精神及特征，阐述自己的观点，与他人分享交流。

(二) 单元学习过程评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工比较明确	没有分工
	小组合作	合作默契，相互包容	能相互理解	不能合作
	完成情况	按时完成，内容完整	按时完成	未完成

(三) 单元整体学习评价标准

评价内容	单元学习活动	单元作业	单元学习过程
	《黄河大合唱》主题展示活动	“学习时代楷模，弘扬榜样精神”主题文艺汇演	学习过程参与度
权重	30%	40%	30%
评价结论	达到 80% 为优良，达到 60% 为合格，未达到 60% 为不合格		

四、教学参考资源建议

【教材资源建议】

■《黄河大合唱》(歌曲)

《黄河大合唱》是冼星海最重要，也是影响力最大的一部大型合唱声乐套曲。这部作品由诗人光未然作词，以黄河为背景，热情地歌颂了中华民族源远流长的光荣历史和中国人民坚强不屈的斗争精神，痛诉了侵略者的残暴和人民遭受的深重灾难，广阔地展现了抗日战争的壮丽图景，并向全中国、全世界发出了民族解放的战斗警号，从而塑造出中华民族巨人般的英雄形象。

《黄河大合唱》不仅是我国近现代合唱音乐的一座光辉的里程碑，也是大型音乐作品的典范之作。音乐气势磅礴，反映了鲜明的时代精神。该作品牢牢地把握住了时代的脉搏与特点，引起了人们强烈的共鸣，它用饱含情感的笔墨歌颂了历史悠久的伟大祖国，讴歌了中华儿女不屈不挠、顽强斗争的精神和誓死保卫祖国的必胜信念。

资源使用建议：通过对《黄河大合唱》的欣赏与分析，使学生了解这部套曲的主要表现形式，从其所体现的艺术风格和所彰显的当今时代精神出发，分析延安文艺时期艺术作品独特的审美价值，感受历史所赋予的艺术魅力和历史价值，引发情感共鸣。

■《焦裕禄》(雕塑)

《焦裕禄》雕塑主体形象取材自焦裕禄同志在兰考工作期间为数不多的摄影照片，以胸像的形式塑造出焦裕禄同志扎根基层、心系百姓的伟大情怀。作者田跃民将亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献的焦裕禄精神熔铸在雕像中。

焦裕禄精神既是红色革命文化的体现，也展现出中华传统文化的美德和中华民族的品格，更蕴含着不忘初心、牢记使命的新时代内涵。

资源使用建议：引导学生通过欣赏《焦裕禄》雕塑的造型，理解其精准、传神、写实与写意相结合的风格，感知其语言的美感和意蕴，从而获得审美情感体验。通过赏析该作品，感受中华优秀传统文化艺术的精神及特征，并对其文化内涵作出初步的辨析和评价。

■《艰苦岁月》(雕塑)

潘鹤以冯白驹和琼崖党组织在母瑞山坚持艰苦卓绝的斗争为题材，创作了雕塑《艰苦岁月》，现存于中国国家博物馆。该作品以大的起伏塑造丰富动人的神态，在三角形的构图形式中，老少两人坐的位置一高一低，形成了鲜明的对比，艺术形象生动自然感人；一个吹笛情真意切，一个聆听凝思遐想，表现出不同的动态和情绪，塑造出艰苦环境中真切生动，富有性格特征的红军战士的光辉形象。

《艰苦岁月》是革命现实主义和革命浪漫主义结合的典型作品。它遵循了现实主义的创作方法，以写实的手法塑造人物，真实地再现生活，反映了客观世界的现实本质和历史本质，并真实地表现艺术家主观世界的情感，陶冶了人们积极向上的高尚的情操。

资源使用建议：通过对雕塑作品《艰苦岁月》赏析，引导学生观察战争年代中红军战士的人物形象，了解雕塑艺术的主要表现形式，感受表现革命战争时期艺术作品的艺术语言、形象塑造和情感表达的基本特征，帮助学生从不同视角理解艺术作品与时代的关系。

■《焦裕禄》(电影)

电影《焦裕禄》由峨眉电影制片厂出品，是一部具有怀旧色彩的作品，该片讲述了焦裕禄以坚强的毅力、炽热的情怀带领全县干部群众治理“三害”、战天斗地、撼人心魄的故事。该片通过对焦裕禄这样一个不朽的共产党员形象的塑造，生动地展现了共产党人全心全意为人民服务的品德和无私奉献的精神，让我们看到了中国共产党人如何成为民族的脊梁，从而屹立于天地之间。

《焦裕禄》是一部永不落幕的时代剧，对中国社会产生了极大影响。演员李雪健以形神兼备的超卓才情，为我们演绎了一个可亲可敬、可歌可泣的共产党员的光辉形象。他因此片获得了1991年金鸡百花双料最佳男主角殊荣。本片也获得了第11届金鸡奖和第14届百花奖最佳故事片。

资源使用建议：引导学生欣赏电影《焦裕禄》，了解电影艺术语言对形象塑造和情感表达的意义与作用。通过感受艺术情趣，接受艺术的熏陶，认识该艺术作品的时代价值和审美价值。

■《威尼斯商人》(戏剧)

《威尼斯商人》，又名《威尼斯的犹太人》，是威廉·莎士比亚的喜剧作品。威廉·莎士

比亚是英国文学史上最杰出的戏剧家。他不仅是文艺复兴时期三大作家之一，也是世界上最伟大的剧作家和诗人。他一生创作了许多剧作和诗歌，有《威尼斯商人》《哈姆莱特》《罗密欧与朱丽叶》等。

《威尼斯商人》是莎士比亚早期的重要作品，大约作于 1596—1597 年。该剧讲述了威尼斯富商安东尼奥为了成全好友巴萨尼奥的婚事，向犹太人高利贷者夏洛克借债。由于安东尼奥贷款给人从不要利息，并帮夏洛克的女儿私奔，怀恨在心的夏洛克趁机报复，佯装也不要利息，但若逾期不还要从安东尼奥身上割下一磅肉。不巧传来商船失事的消息，安东尼奥资金周转不灵，无力偿还贷款。夏洛克去法庭控告，根据法律条文要安东尼奥履行诺言。为救安东尼奥的性命，巴萨尼奥的未婚妻鲍西娅假扮律师出庭，她答允夏洛克的要求，但要求所割的一磅肉必须正好是一磅肉，不能多也不能少，更不准流血。夏洛克因无法执行而败诉，害人不成反而失去了财产。

该剧的主题是歌颂仁爱、友谊和爱情，也反映了资本主义早期商业资产阶级与高利贷者之间的矛盾，表现了作者对资产阶级社会中金钱、法律和宗教等问题的人文主义思想。

资源使用建议：通过对喜剧作品《威尼斯商人》的赏析，旨在引导学生了解文艺复兴时期人文主义文学创作思潮，感受文艺复兴时期戏剧作品所体现的时代精神，认识该时期艺术作品的审美价值，体会作品所体现出的人文主义精神的本质特征，并能够作出相应的阐释。

■ 步辇图(中国画)

《步辇图》是我国现存的最早反映汉、藏民族团结友好的历史画卷。它取材于唐贞观十五年(公元 641 年)，唐太宗接受当时藏族吐蕃王提出的要求，答应把文成公主嫁给吐蕃王松赞干布的事件。画面上描绘的就是唐太宗乘坐步辇(一般称帝王乘坐的人力推挽的车为辇，但此画上的辇没有车轮，而用人抬，故称“步辇”)，接见松赞干布派往长

安迎娶文成公主的使者禄东赞的情景。画家阎立本着重刻画两个主要人物的性格特征。画中的唐太宗不仅具有帝王风度，而且使人深感亲切、真诚，说明他是一个比较有远见的政治家。作为藏族使者的禄东赞，除了特有的少数民族面容和服饰外，着重刻画其稳重恭敬的举止神态，使人感到这是一个忠于职守的友好使者。

资源使用建议：通过对《步辇图》的赏析，引导学生感受唐代优秀艺术作品的艺术特色，了解古代汉、藏民族友好交往的历史，归纳艺术的形象塑造和情感表达与文化的关联，从不同视角理解中华优秀传统文化艺术的精神及特征。

【补充资源建议】

资源名称	资源形式	目的
《莎士比亚作品全集》	书籍	了解文艺复兴时期戏剧作品的人文主义精神
故宫博物院	网站	查找古代的优秀艺术作品，在传统的艺术作品中体会时代的风采
中国国家博物馆官网	网站	查找相关延安文艺时期的的艺术作品，从不同视角理解中华优秀传统文化艺术的精神及特征
《白毛女》 芭蕾舞剧	视频	观赏引导 探究舞剧《白毛女》对我国芭蕾舞剧发展产生的影响
《兄妹开荒》 秧歌剧	视频	观赏引导 探究秧歌剧这种新的艺术创作主题以及新的人物形象
《焦裕禄》 豫剧	视频	观赏引导 探究豫剧的表演形式和这部剧传递的时代精神

第三单元 艺术赞美生活

第一课 四季抒情

第二课 民族节庆

第三课 国际庆典

■ 一、教材分析

【单元内容结构】

课名称	大概念	单元核心内容	学习重点
第一课 四季抒情	• 艺术表现自然 • 艺术传承民族文化	1. 发现、感受日月星辰、山川湖海、春夏秋冬等自然景观的美，探究人类在生活中如何运用艺术形式借景抒情 2. 了解各民族节日庆典等民俗活动，探究各艺术门类的综合性表现，发现各艺术门类之间的内在联系	知道四季的美学内涵，能理解中国古人关于春夏秋冬的比较定型化的抒情模式，了解其鲜明的民族特色
第二课 民族节庆			弘扬和传承传统节日文化，思考民族文化的传承
第三课 国际庆典			理解国际庆典与生活的关系，了解庆典活动的基本特征，树立文化创新的观念

【单元概述】

本单元依据“艺术与生活”模块中的内容要求，设置了“四季抒情”“民族节庆”和“国际庆典”三个学习主题。艺术作为民族文化的重要载体，承载着世代相传的思维方式、价值观念、行为准则、风俗习惯，记录了民族文化发生、演化的历史。从不同视角了解中外艺术表现的人类与自然的相处共生和在节庆、风俗中体现的人类社会生活、精神生活；能深入认识中国各民族艺术在生活中的表现和价值；体验艺术在生活中的表达方式。选用多种艺术形式表达对生活的感受，进而体会、感知、探索艺术是如何表现“赞美生活”这一主题的。

单元教学重点：选用多种艺术形式表达对生活的感受，交流情感，用艺术的眼光发现自然景观、生活环境中的美的元素，感受和理解艺术对生活的赞美。

单元教学难点：探究人类在生活中如何运用艺术形式借景抒情。在学习和艺术实践活动中，从社会、历史、文化情境等角度鉴赏艺术。

【单元教材教法分析】

(一) 教学材料结构

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第三单元 艺术赞美生活	第一课 四季抒情	•以四季为题材创作的艺术作品	•《百花图卷》《雪景寒林图》(中国画) •《且吟春语》《夏日席趣》《葡萄熟了》《喜鹊衔梅》(舞蹈) •《春之歌》《春舞》《十月——秋之歌》《冬》(乐曲) •《夏天》(油画) •《春去》(屏风)	聆听柴可夫斯基的钢琴曲集《四季》，依据乐曲意境撰写散文诗；选取合适的风景名画或摄影作品，制作成PPT背景；进行配乐诗朗诵，并在班级进行表演交流	思考在生活中可以利用哪些艺术形式表现节气，应该如何传承、利用好节气
	第二课 民族节庆	•端午节 •中秋节	•《龙舟夺标图卷》《嫦娥执桂图》(中国画) •《屈原·天问》《喊月亮》(舞蹈) •《赛龙夺锦》《水调歌头·明月几时有》《春节序曲》(乐曲) •《中秋帖》(书法) •《一团和气》(年画)	了解和搜集年画的相关信息，尝试制作一幅小型木版年画	探究国外的民族节庆活动
	第三课 国际庆典	•奥林匹克运动会 •“五一”国际劳动节 •世界博览会	•第一届奥运会会徽、奥林匹克标志、北京奥运会福娃、历届世博会部分标志(设计) •《纪念五一节》(歌曲)	为学校元旦庆典活动策划方案	探究奥林匹克会歌的发展历程

(二) 单元教学策略与方法

1. 引导学生观察和探索节奏、色彩、力度、结构等艺术要素在现实生活和大自然中

的存在，以及这些艺术要素在艺术作品中的意义与作用。从多种艺术门类的角度感受艺术表现生活的丰富性和关联性。激发学生的艺术学习兴趣，提高他们的艺术感知能力和审美情趣。

2. 通过比较中外民族生活中的艺术活动和艺术作品，探讨其艺术表现的手法、形式、风格、意境等特点，培养学生的分析、理解、评价能力。例如，以“民族节庆”为主题，组织学生调查、分析、描述艺术形式在民族的历史、传说、节日、庆典、习俗、服饰、歌舞、仪式等方面的意义和作用。

3. 选择中外不同地区、不同时代的经典艺术作品进行分析、欣赏，引导学生探究艺术风格与时代的关系；了解艺术家如何运用艺术形式表现时代生活，表达人类的精神世界。组织学生进行多样的鉴赏、体验实践活动，在中外各民族艺术与生活的实际情境中，了解艺术语言，感受艺术表现力。有选择地探寻不同国家、民族、地域生活中艺术的表现特点；理解艺术在民俗活动和节日庆典中的意义和作用，增强文化自信，增进对世界文化的理解。

4. 以创设真实生活情境的方式，组织艺术活动，引导学生在实际生活中积累艺术经验，尝试运用综合艺术形式，编创表现生活的艺术。组织“配乐诗朗诵的创作与表现”“学校元旦庆典活动策划”“小型木版年画制作”等艺术实践，引导学生在日常生活、传统节日、国际庆典中用艺术的方式赞美自然、赞美生活。

■ 二、教学目标

【单元教学目标建议】

1. 发现、感受生活中春夏秋冬等自然景观的美，了解表现自然景观的艺术主要类型及表现形式。知道各民族节日庆典等民俗活动，探索艺术如何在民族节日庆典等民俗活动中体现人类精神生活、社会生活、自然生活之美，进而理解人类在生活中运用艺术形式表达情感，并能引发共鸣。（艺术感知水平2）

2. 对原有艺术作品或艺术形式进行模拟再现。在综合艺术创作活动中发挥想象力，用多种艺术形式对既定主题进行变化表现。选用适当的材料有创意地设计，借鉴经典艺术成果，进行有个性的艺术表现，树立文化创新的观念。(创意表达水平 2)

3. 欣赏中外民族传统和现代艺术，积极参加艺术活动，表现出对艺术的兴趣爱好。评价艺术作品和中外节庆、庆典活动的特点；认识中外艺术的审美特征，表现出正确的审美价值判断。(审美情趣水平 2)

4. 在学习和艺术实践活动中，从社会、历史、文化情境中鉴赏艺术。认识艺术与生活发展的关系，自觉弘扬中华优秀传统文化的艺术精神，理解世界多元文化艺术。(文化理解水平 3)

【分解单元教学目标】

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第三单元 艺术赞美生活	第一课 四季抒情	情境导入	赏析中国画《百花图卷》，通过对笔墨、造型等艺术语言的分析，了解画家的绘画风格，体会作者对自然的崇敬之情，说一说还有哪些艺术家作品受到了他的影响	1. 在作品赏析、分享交流中，能感受绘画、歌曲、舞蹈等艺术形象的表现力，引发对四季赞美的共鸣(艺术感知水平 2) 2. 能选择新的形式进行个性化创意表现，能将作品运用于其他领域(创意表达水平 3) 3. 欣赏表现季节的传统和现代艺术，积极参加艺术活动，表现出对艺术的兴趣爱好(审美情趣水平 1) 4. 能比较和认识不同民族艺术的特点，了解鲜明的民族特色(文化理解水平 2)
		审美感知	1. 以四季不同的特点来赏析代表四季特点的主题艺术作品，体会情感在艺术作品中的表达手法 2. 从取材立意、艺术表现方面赏析舞蹈《喜鹊衔梅》，感受中国传统文化对四季的理解和艺术表现	
		体验活动	小组合作以艺术的形式表达对四季的赞美	

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第三单元 艺术赞美生活	第一课 四季抒情	思考评价	1. 分享根据音乐情境进行诗歌创作的过程 2. 描述维瓦尔第《四季》展现的场景 3. 交流“诗乐画一体”的艺术创作心得	
		拓展研究	欣赏有关二十四节气的纪录片，了解中国二十四节气的内容，分析节气和民俗文化的关系，探究四季在电影审美中的重要作用	
	建议课时：1课时			
	第二课 民族节庆	情境导入	了解蒙古族“那达慕”大会的活动内容和民族特色，体会其民族文化内涵，思考“那达慕”大会反映了蒙古族人民怎样的价值观和审美观	1. 能感受表现民俗活动艺术形象的表现力，引发情感共鸣（艺术感知水平2） 2. 能选择新的年画主题和形式进行个性化创意表现或运用于其他领域（创意表达水平3） 3. 能评价艺术作品和艺术活动的特点；认识不同民族艺术的审美特征，表现出正确的审美价值判断（审美情趣水平3） 4. 能弘扬和传承传统节日文化，思考民族文化的传承（文化理解水平3）
		审美感知	1. 了解基于民俗活动的艺术作品以及创作形式 2. 体会艺术家在艺术作品中怎样表达节庆的文化内涵 3. 赏析春节期间的艺术活动，发现不同的历史价值、艺术价值和文化价值	
		体验活动	以小组为单位搜集和研究年画资料	
		思考评价	1. 了解年画的内涵以及创作动机 2. 描述年画《一团和气》的艺术特色 3. 为保护与传承传统文化设计措施与方案	
		拓展研究	寻找一个在中国生根发展的国外的节庆活动，探究其在发展过程中怎样落地生根以及节庆艺术文化在世界的传播交流及其影响	
建议课时：2课时				

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第三单元 艺术赞美生活	第三课 国际庆典	情境导入	欣赏 1992 年西班牙巴塞罗那奥运会开幕式中具有西班牙特色的表演，理解奥运会开幕式这一社会文化现象	1. 在中外艺术与生活的节庆庆典中了解艺术语言，感受艺术表现力（艺术感知水平 2） 2. 在综合艺术创作活动中能发挥想象力，用不同艺术形式对主题进行变化表现（创意表达水平 2） 3. 欣赏表现生活的艺术作品，分析艺术作品的品位和意蕴，体现健康、高雅的审美情趣（审美情趣水平 2） 4. 能理解国际庆典与生活的关系，了解庆典活动的基本特征，树立文化创新的观念，理解世界多元文化艺术（文化理解水平 3）
		审美感知	1. 观察不同的庆典活动，体会丰富的艺术活动 2. 感受不同庆典所展现的地域和民族多姿多彩的文化与生活 3. 赏析 2008 年奥运会，体会中国传统文化在庆典中的意识表现	
		体验活动	策划元旦庆典活动方案	
		思考评价	1. 了解庆典活动的价值与意义 2. 知道庆典活动中的多种艺术形式的借鉴与应用 3. 尝试设计庆典活动方案	
		拓展研究	聆听奥运会会歌，归纳会歌的民族文化特点及其奥运精神的体现	
		建议课时：1 课时		

三、教学活动建议

【单元学习活动设计建议】

单元活动名称：元旦庆典活动策划

（一）单元学习活动目标

- 深入了解节日庆典活动内容，找到活动中的各种艺术表现，体会艺术表现节日文

化的手法。

2. 运用多种艺术形式为元旦庆典活动设计策划方案，培养综合实践能力和艺术知识的迁移能力
3. 通过探究不同地域的元旦庆典活动，理解不同民族文化在节日庆典中的艺术表达方法。
4. 分析、体验节日庆典艺术活动案例，理解艺术在节日庆典中的意义和作用。

(二) 单元学习活动内容与要求

1. 了解元旦庆典活动的内容和特点。
2. 整理、归纳元旦庆典活动中的艺术活动种类。
3. 以班级为单位，确定庆典主题，制订活动方案。
4. 根据方案开展人员分工、前期宣传、节目彩排等工作。
5. 庆典活动结束后整理活动素材，分享交流庆典活动实践中的收获与反思。

(三) 单元学习活动说明

活动名称	活动设计意图	活动操作建议
元旦庆典活动策划	<ol style="list-style-type: none"> 1. 理解元旦的意义，通过资料查询了解中外迎接新年的方式 2. 在元旦庆典活动方案设计和实施过程中，发挥想象力，运用多种艺术形式对既定主题进行变化表现 3. 理解艺术在民俗活动和节日庆典中的意义与作用，增强文化自信，增进对世界文化的理解	<ol style="list-style-type: none"> 1. 收集素材了解不同国家不同地域元旦庆典活动的内容和特点 2. 在素材中进行整理、归纳元旦庆典活动中的艺术活动种类 3. 以班级为单位，确定元旦庆典主题，制订活动方案 4. 根据方案开展人员分工、前期宣传、节目彩排等工作 5. 庆典活动结束后将活动素材进行筛选、整理、归类 6. 分享交流庆典活动中的收获与反思

(四) 单元活动评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	能根据主题展示活动，分工合理	能根据主题展示活动，分工较明确	没有根据主题展示活动，分工不明确
	小组合作	能认真听取意见，全程关注研讨，积极思考，采用多种方式开展学习，合作默契、相互包容	能比较认真听取意见，较认真研讨和思考，用一种方式开展学习，合作比较默契	不能认真听取意见，研讨和思考不积极，学习方式单一，合作不默契，不相互包容
	完成情况	能投入地完成各项学习任务	能基本完成各项学习任务	未完成学习任务
成果表现	活动方案	能够策划元旦庆典活动的方案，且方案周全、详实、可操作性强	能够策划元旦庆典活动的方案，且方案比较周全、详实、具有可操作性	元旦庆典活动的方案不周全、粗糙、没有可操作性
	活动效果	能够运用多种艺术形式对元旦庆典主题进行创意表达，用艺术对生活赞美，具有浓郁的新年气氛	能够运用一种以上艺术形式对元旦庆典主题进行比较有创意的表达，具有一定的新年气氛	不能运用一种艺术形式对元旦庆典主题进行比较有创意的表达
	展示交流	能在元旦文艺汇演中积极参与展示交流，艺术表现精彩有创意，自信清楚地表达观点和意见，思路清晰流畅	能在元旦文艺汇演中参与展示交流，顺利完成艺术表现，清楚地表达观点和意见，思路比较清晰流畅	不能在元旦文艺汇演中参与展示交流，没有完成艺术表现

【单元作业设计建议】

单元作业名称：制作一幅小型木版年画

(一) 单元作业目标

1. 在欣赏、交流木版年画的过程中，初步了解年画的艺术特色。
2. 在设计、制作木版年画的过程中，深入了解木版年画的艺术特色并进行实践操作。
3. 通过木版年画制作活动，理解其文化内涵，增强对中华优秀传统文化艺术的认同感。

(二) 单元作业内容与要求

- 参照木版年画的艺术特点，根据教材演示步骤，完成木版年画制作。
- 组织筹办年画展览活动，将木版年画作品进行展示与交流。

(三) 单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
尝试制作一幅小型木版年画	<ol style="list-style-type: none"> 了解年画的基本概况 在年画文化的探究活动中了解不同地域民俗文化所产生的不同艺术作品的风格特征 在制作年画的体验中，了解其背后的文化内涵，增强民族传统文化的认同感，树立文化自信	<ol style="list-style-type: none"> 小组合作分工，搜集资料，完成年画基本概况的整理 在年画展策划方案阶段明确主题，关注方案的可操作性，并进行布展 参照步骤图，完成木版年画的制作

(四) 单元作业评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	研究情况	能积极主动参与本作业的相关研究活动，参考各种年画相关资料进行比较、分析和理解，表达观点有理有据	能参与学习本作业的相关研究活动，参考各种年画相关资料进行比较、分析和理解，表达出基本观点	不能参与学习和研究，无法表达观点
	实践情况	能进行“搜集素材、确定主题、年画创作、展示交流”等各个阶段相关全部实践	能参与“搜集素材、确定主题、年画创作、展示交流”等各个阶段部分实践	没有参与“搜集素材、确定主题、年画创作、展示交流”等各个阶段的实践
	完成情况	能按时完成，内容完整，达到应有的作业质量	能按时完成，内容比较完整	未能按时完成
成果表现	作品效果	能比较出色地完成年画作品的创作，且在传承的基础上有一定的创新，内容和形式上能体现出对生活的赞美，符合展出要求	能完成年画作品的创作，内容和形式上能初步体现出对生活的赞美，基本符合展出要求	不能完成年画作品的创作，内容和形式上不符合作业要求
	交流表现	在年画赏析、制作和展览等实践中，能用生动、有趣地语言准确评价自己和他人的艺术实践，条理清晰、流畅	在年画赏析、制作和展览等实践中，能评价自己和他人的艺术实践，条理比较清晰、流畅	在年画赏析、制作和展览等实践中，不愿意评价自己和他人的艺术实践，表达条理不清晰

【单元评价实施建议】

(一) 单元评价目标

1. 能描述艺术作品是如何表达四季和自然之美的。
2. 能运用比较的方法，探讨艺术表现的手法、形式、风格、意境等不同特点。
3. 能在学习世界各地艺术作品的过程中，理解、认同中外民族艺术在生活和节日庆典中的意义和作用。

(二) 单元学习过程评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工较明确	没有分工
	小组合作	合作默契，相互包容	能相互理解	不能合作
	完成情况	完成	基本完成	未完成

(三) 单元整体学习评价标准

评价内容	单元学习活动	单元作业	单元学习过程
	元旦庆典活动策划	制作一幅小型木版年画	学习过程参与度
权重	40%	30%	30%
评价结论	达到 80% 为优良，达到 60% 为合格，未达到 60% 为不合格		

■ 四、教学参考资源建议

【教材资源建议】

■《春之歌》(乐曲)

《春之歌》描绘了一幅万物复苏、蓬勃生长的画面，音乐淳朴，富有诗意，充满积极向上的情感，流淌出对生命的无限热爱，展现了春之美，表达了对自然景观的热爱，与本单元艺术赞美生活、四季抒情的主题十分契合。

资源使用建议：引导学生感受《春之歌》的音乐形象，并从乐曲的旋律、节奏、配器等要素入手，赏析音乐作品是如何描绘春季的。

■《雪景寒林图》(中国画)

宋代画家范宽所作《雪景寒林图》是天津博物馆的镇馆之宝之一。该图为三拼绢的大幅画作。白雪皑皑中，雪峰屏立，山势高耸，山麓水际边密林重重。深谷寒林间，萧寺掩映，流水无波，峰峦沟壑间云气万千，真实生动地表现了秦陇山川雪后的磅礴气象。全画布置严整，笔墨浓重润泽，层次分明而浑然一体，皴擦、渲染并用，尽显山石和枯木锐枝的质感，被公认为范宽的杰作。画面前景的树干中，隐约可见“臣范宽制”的署款，《宣和画谱》中记《雪景寒林图》曾收于宫廷御府，这很可能是范宽专为宫廷而作，也必是精心之作。

资源使用建议：通过欣赏《雪景寒林图》，引导学生发现、感受四季等自然景观的美。探究艺术家在生活中运用艺术形式借景抒情。欣赏表现自然和民族的传统艺术。分析《雪景寒林图》的主题、构图、技法，探究艺术家如何运用艺术形式借

景抒情。搜集作品背景资料，从社会、历史、文化情境中了解和艺术的内在联系。交流对冬天的感受，在赏析《雪景寒林图》的过程中了解绘画艺术表现出的自然景观的美。

■《中秋帖》(书法)

《中秋帖》曾被清高宗(乾隆皇帝)誉为“三希”之一，意即稀世珍宝。行书3行，共22字，释文：“中秋不复不得相，还为郎甚省如，何然胜人何庆，等大军。”

唐张怀瓘《书断》中记载，王献之“幼学于父，次学于张(芝)。后改变制度，别创其法。”从记载可知，王献之幼年随其父王羲之学习书法，得其笔法，后又学习张芝，在此基础上，对前人书法进行大胆变革，创造出了一种不拘六书规范、省并点画曲折、务求简易流便的“破体”。

资源使用建议：引导学生从社会、历史、文化情境中鉴赏《中秋帖》。在临摹《中秋帖》的过程中感受点画、用笔和气势，了解书法的艺术特点。

■《春节序曲》(乐曲)

《春节序曲》是由《春节组曲》中的第一乐章《序曲——大秧歌》独立而来的。乐曲展现了延安革命根据地人民过春节时热烈欢腾的场面及团结、互助、共庆佳节的动人图景。主题采用陕北秧歌调《二月里来打过春》，抒情优美，亲切动人。作品旋律明快、优美，富有民族风格，节奏鲜明热烈，生动地体现了人民群众敲锣打鼓，载歌载舞的场面。

资源使用建议：以《春节序曲》为例，引导学生体验音乐旋律、剧情和意境的再现，了解不同地域的民俗活动，理解音乐作品表现节日情景的创作手法，探究相关艺术门类的综合性表现。同时，尝试对本民族传统艺术作品进行有个性的艺术表现，树立文化创新的观念。

■ 奥林匹克运动

奥林匹克标志 由五个不同颜色的圆环组成（也可用单色绘制）；前一个环套进后一个环。环的颜色自左至右依次为蓝、黄、黑、绿、红，系顾拜日以其能概括各会员国国旗的颜色而选定。1979年，国际奥委会出版的《奥林匹克评论》（第四十期）强调，根据奥林匹克宪章，奥林匹克旗和五个环的正式含义是：蓝色——欧洲，黄色——亚洲，黑色——非洲，绿色——澳洲，红色——美洲；象征五大洲的团结，全世界运动员以公正、坦率的比赛和友好的精神，在奥林匹克运动会上相见。

奥林匹克精神 互相了解、友谊、团结和公平竞争的精神。强调对文化差异的容忍和理解；强调竞技运动的公平与公正。目的是为奥林匹克运动提供一种必不可少的文化氛围和精神境界。

奥林匹克运动会 世界规模最大的综合性运动会，是世界上影响力最大的体育盛会。奥林匹克运动会的象征性标志独特而鲜明，如奥林匹克标志、格言、奥运会会旗、会徽、会歌、吉祥物等，这些标志是多种艺术门类的综合性表现，有着丰富的文化含义，形象地体现了奥林匹克理想的价值取向和文化内涵，增进了对世界文化的理解。

资源使用建议：引导学生以班级为单位进行分工，研究历届奥运会的开幕式会标、吉祥物、会歌、会旗等，了解奥林匹克运动，感受奥林匹克精神。

【补充资源建议】

资源名称	资源形式	目的
天津博物馆	网站资源	欣赏《雪景寒林图》等作品，了解其艺术形式与特点，提升学生艺术审美能力
故宫博物院	网站资源	欣赏《中秋帖》等作品，通过观察、探究等学习方式，提升艺术鉴赏
《中国节日》	书籍资料	了解各民族节日庆典等民俗活动
《且吟春语》 中国古典舞	视频	观赏引导 探究中国古典舞的综合艺术表达
《夏日席趣》 民俗舞蹈	视频	观赏引导 探究岭南舞蹈的综合艺术表达
《葡萄熟了》 民族民间舞	视频	观赏引导 探究新疆维吾尔族民族民间舞蹈的综合艺术表达
《喜鹊衔梅》 民族民间舞	视频	观赏引导 探究当代民族民间舞蹈创作的特征和综合艺术表达
《屈原·天问》 中国古典舞	视频	观赏引导 探究这部舞蹈的历史雏形、文化价值，体验舞蹈与文学相结合的综合艺术表达

【艺术家介绍】

■ 范宽

范宽，字中立。《画史》记载：性情宽厚，人呼之为“宽”，遂以范宽自名。范宽喜画山水，学画中感叹曰“与其师人，不若师诸造化”（《图绘宝鉴》），“于是舍其旧习，卜居于终南太华岩隈林麓之间，而览其云烟惨淡，风月阴霁难状之景，默与神遇……故天下皆称完善与山传神”（《宣和画谱》）。他多画峰峦浑厚、雄博苍劲的关中山川。元代汤垕《画鉴》曰其“得山之骨法”，且“宋世山水超越唐世者，李成、董源、范宽三人而已”，为“照耀古今”的北宋山水画三大家之一。

■ 李焕之

李焕之，作曲家、指挥家、音乐理论家。1919年生于香港，1936年入上海国立音专，师从萧友梅。1938年到鲁迅艺术学院音乐系学习，后师从冼星海。1953年，李焕之在陕北农村考察、采集当地的民间音乐素材，创作了《春节组曲》。《春节组曲》由第一乐章《序曲——大秧歌》、第二乐章《情歌》、第三乐章《盘歌》、第四乐章《终曲——灯会》四个乐章组成。

■ 费利克斯·门德尔松

费利克斯·门德尔松，德国作曲家、指挥家、钢琴家、管风琴演奏家。《无词歌》是音乐体裁形式的一种。共分八集，专供妇女在沙龙、社交场合上演奏，原为门德尔松为自己的钢琴独奏小品集采用的标题，是由富于歌唱性的旋律与伴奏声部相结合而成的钢琴独奏作品。门德尔松一生共创作了8卷《无词歌集》（作品19、作品30、作品38、作品53、作品62、作品67、作品85和作品102），每卷包括6首作品。其中，大部分曲子都是典型的浪漫主义钢琴小品，除了三首《威尼斯船歌》外，很多标题并非门德尔松自己写下的。这些小品音乐浅易，技术难度不高，属于介于严肃音乐和消遣音乐之间的作品。

【名词解释】

■ 弗拉门戈^①

弗拉门戈，西班牙的一种综合性艺术形式。它融舞蹈、歌唱、器乐于一体，早期流行于南部安达卢西亚地区。15世纪中期，吉普赛人大量移居此地，阿拉伯文化和吉普

^① 选自《中国大百科全书·音乐舞蹈》（中国大百科全书出版社2004年版）。中国大百科全书出版社编辑部、中国大百科全书总编辑委员会《音乐：舞蹈》编辑委员会编。有改动。

赛人的歌舞艺术使这个地区成为欧洲最具异国风味、东方色彩的地方，弗拉门戈艺术正是在这样的背景下产生的。在表演弗拉门戈时，开始是歌手的喊叫、感叹声，接着由吉他手奏出引子，为歌舞营造一种特殊的气氛，舞蹈是热情奔放的，男舞者注重脚的动作，女舞者更注重手、腕、腰、臀的动作，常常边唱边击掌。弗拉门戈用吉他作为主要节奏乐器，它的基本手法是用手指扫弦、奏旋律经过句、作即兴式的间奏，但也可独奏。弗拉门戈的节奏既有自由的散板，也有有规则的循环拍，常用的 12 拍就有 3、6、8、10、12 五个重音。弗拉门戈的音乐舞蹈分为三类：一是表达深沉严肃，非常忧郁，多描写死亡、痛苦、绝望或类似的宗教情绪；二是轻松欢快，描写爱情和乡村生活；三是介于中间，虽不深沉，但同样动人，往往带有东方色彩。歌唱时节拍自由、音色喑哑、微分音装饰很多，东方色彩浓郁。通过欣赏费拉门戈这种西班牙的典型艺术代表形式，能让学生在鲜明的异域文化环境中感受艺术表达的综合性，在不同的文化情境中鉴赏艺术。

第四单元 艺术提高生活

第一课 设计之光

第二课 匠心独运

第三课 艺术改造

■ 二、教材分析

【单元内容结构】

课名称	大概念	单元核心内容	学习重点
第一课 设计之光	• 艺术提升生活 • 生活的艺术化	1. 观察现实生活中的艺术设计作品，认识艺术在生活环境、产品创意等方面的应用及其体现的审美价值 2. 关注青年群体在发型服饰、旅游摄影、街头表演、场馆观摩等方面的艺术喜好，探究如何在生活中提升个人艺术品位	理解艺术设计和生活之间的关系，了解不同的艺术设计类型及特点
第二课 匠心独运			了解艺术提升生活的意义，艺术设计作为实用艺术应该具备的特性
第三课 艺术改造			思考艺术对生活改造的意义，尝试分析归纳艺术改造生活的方式方法

【单元概述】

本单元侧重“艺术与生活”模块的内容要求，分为“设计之光”“匠心独运”“艺术改造”三个学习主题。主要通过感受、体验、欣赏、探究、项目活动等学习方法，在艺术实践活动中观察现实生活中的艺术设计，了解其艺术的语言特征和形式美法则的体现；通过思考艺术对生活改造的意义，能发挥想象力，用不同艺术形式对既定主题进行变化表现；在学习和理解设计艺术规律和审美特征的过程中，积极参加各种艺术活动，探究如何在生活中提升个人艺术品位；在体验、讨论与设计艺术相关的艺术作品、场馆等活动中，归纳艺术形象与文化的关联，阐述自己的观点，与他人分享交流。

单元教学重点：通过观察和思考周边的生活现象，体验艺术设计在生活中发挥的作用，感受和理解艺术设计与生活的关系。

单元教学难点：通过对艺术设计作品的鉴赏，理解其所蕴含的文化观念，培养对生活中各种艺术现象的关注度、观察力，提升审美情趣。

【单元教材教法分析】

(一) 教学材料结构

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第四单元 艺术提高生活	设计之光 第一课	• 视觉设计 • 产品设计 • 环境设计	• 汤壶、报纸版式设计、装帧设计、海报设计、铸铁壶、红壶、产品设计草图、《音乐时钟“DINN”》(设计) • 《钟》(乐曲) • 富春山馆(建筑) • 北京故宫博物院线上VR展厅	应用图像处理软件进行图片处理，用热转印技术制作完成上海博物馆的文创马克杯，为美化生活增添情趣	探索莫比乌斯环的奥秘与运用
	匠心独运 第二课	• 实用性与审美性 • 表现性与形式美 • 民族性与时代性	• 上海“光的空间”新华书店 • 上海世博会中国国家馆、北京民生现代美术馆、北京国家大剧院(建筑) • 创意风琴沙发、“喜上眉梢”床头灯、上海新能源汽车、新能源概念车、圈椅、钱椅(设计)	以圈椅为蓝本，运用中国元素重新设计一把具有现代感的圈椅	探究包豪斯设计艺术
第四单元 艺术提高生活	艺术改造 第三课	• 实用性改造 • 美观性改造 • 创新性改造 • 经济性改造	• 折叠的家具、法国地铁改造、翻糖蛋糕(设计) • 上海石库门、牛背山志愿者之家、福州城市森林步道、卡普里镇、胡同改造、老房改造(建筑)	寻找不同地区的老厂房改造案例，进行改造前后的对比，搜集影像资料，为老厂房设计一份改造方案	探索艺术治疗

(二) 单元教学策略与方法

1. 引导学生观察生活中的艺术设计作品，体会和感受艺术在提高生活质量、改变生活观念中所起到的作用，从多种艺术门类的角度感受艺术表现生活的丰富性和关联性。激发学生的艺术学习兴趣，提高他们的艺术感知能力和审美情趣。
2. 通过赏析中外艺术作品，探讨其艺术表现的手法、形式、风格、产品创意等方面，培养学生的分析、理解、评价能力。例如，以“工业记忆·文化传承·城市更新”为主题，组织学生以小组合作的方式搜集资料，探寻老厂房的开发建设，并尝试结合本地文化，分组设计一份老厂房的改造方案。
3. 组织学生进行多样性鉴赏、体验的实践活动，探究不同种类艺术设计的表现特征和审美规律。
4. 以项目活动的方式，串联各教学内容，将知识原理、范例赏析、设计实践、资料检索与处理等学习环节贯穿整个单元学习过程。

■ 二、教学目标

【单元教学目标建议】

1. 观察现实生活中的艺术设计，了解其艺术的语言特征和形式美法则的体现。(艺术感知水平 2)
2. 通过思考艺术对生活改造的意义，发挥想象力，用不同艺术形式对既定主题进行变化表现。(创意表达水平 3)
3. 在学习和理解设计艺术规律和审美特征的过程中，积极参加各种艺术活动，探究如何在生活中提升个人艺术品位。(审美情趣水平 3)
4. 在体验、讨论与设计艺术相关的艺术作品、场馆等活动中，归纳艺术形象与文化的关系，阐述自己的观点，与他人分享交流。(文化理解水平 2)

【分解单元教学目标】

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第四单元 艺术提高生活	第一课 设计之光	情境导入	欣赏汀壶，分析设计师如何将东方美学融入现代设计，使其既具有中式的韵味，又可以体现极简的风格，思考作为生活的主人怎样改善、美化生活	<p>1. 能观察现实生活中的艺术设计，了解设计的类别，并分析同一主题的设计作品不同的表现形式（艺术感知水平1）</p> <p>2. 解析设计构成要素，选择适当的设计手法，运用现代技术进行新颖独特的主题设计（创意表达水平2）</p> <p>3. 在多元情境中，感受设计情趣，认识设计的审美价值，并作出相应的阐释（审美情趣水平2）</p> <p>4. 在体验、讨论艺术设计作品以及设计活动中，能归纳情感表达与文化的关联，感受不同设计艺术作品所体现的文化观念（文化理解水平2）</p>
		审美感知	1. 探索艺术设计如何渗入社会生活的方方面面，梳理从原始的劳动工具设计发展到高档艺术消费品的过程，总结艺术设计的作用：在满足实用功能的同时，也满足人们审美需求 2. 分析现代设计的各个类型：视觉传达、产品设计、环境设计的特点和设计程序	
		体验活动	应用图像处理软件进行图片处理，用热转印技术制作完成文创作品马克杯	
		思考评价	1. 现代艺术设计如何影响人们的生活 2. 现代艺术设计怎样发展才能让人们的生活更美好	
		拓展研究	研究莫比乌斯环的设计概念带给人的设计灵感，寻找在生活中运用的优秀案例并加以说明。	
	第二课 匠心独运	建议课时：1课时		
		情境导入	欣赏上海“光的空间”新华书店，分析其设计初衷和综合体艺术空间项目布局方式特点，思考在阅读方式多元化的时代，如何对书店进行艺术改造	<p>1. 能根据形式美原理，分析设计作品中的实用性与审美性、表现性与艺术性、民族性与时代性，能运用描述、分析、理解的鉴赏方法品评设计作品（艺术感知水平3）</p> <p>2. 根据所学内容，探究传统理念与现代理念相结合的方式，发挥想象力，运用中国元素设计一把具有现代感的圈椅（创意表达水平1）</p>

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第四单元 艺术提高生活	第二课 匠心独运	审美感知	1. 探索建筑艺术、园林艺术、工艺美术和设计艺术各自的艺术规律和审美特征，总结实用艺术的共同审美特征 2. 从审美性和实用性、表现性和形式美、民族性和时代性等方面赏析“东方之冠”	3. 能对中外有代表性的设计作品和流派作出自己的审美判断；能将学习中获得的设计经验转化为生活中的审美情趣（审美情趣水平3） 4. 能从多元角度分析、理解中外优秀设计文化，能阐释中外设计艺术精品，并对其文化内涵作出初步的辨析与评价（文化理解水平3）
		体验活动	运用中国元素设计一把具有现代感的圈椅	
		思考评价	圈椅的实用性和艺术性如何体现	
		拓展研究	思考包豪斯所提出的“设计的目的是人而不是产品”这一设计理念对现代设计的影响，并寻找现实生活中的例子加以说明	
		建议课时：2课时		
第三课 艺术改造	情境导入	情境导入	欣赏上海石库门，分析石库门在外观和格局上的特点及其文化底蕴，思考如何进行合理地保留、改造	1. 运用多种感觉方式，了解设计作品表现的形式；感受设计艺术提高生活品位的基本方法，能感受不同设计元素的运用和不同产品的形式构建，能发表自己的看法（艺术感知水平3）
		审美感知	1. 总结艺术改造必须坚持实用性、美观性、创新性和经济性等原则，立足于时代性、社会性和民族性 2. 从实用性、美观性以及情感性等方面赏析“牛背山志愿者之家”改造理念	2. 能用各种方式搜集资料，运用发散性思维，进行联想和想象，并根据特定的主题和内容，有选择地运用设计知识进行设计创意（创意表达水平1） 3. 能感受设计作品的多样性，能和同学交流自己的审美感受，能运用描述、分析、解释的鉴赏方法评价设计作品（审美情趣水平2）
	体验活动	体验活动	设计老厂房改造方案	4. 在体验、讨论与设计艺术相关的艺术作品、场馆等活动，能归纳艺术形象与文化的关联，阐述自己的观点，与他人分享交流（文化理解水平2）
		思考评价	1. 如何在一个工业化的厂房中融入江南园林的意境 2. 如何发掘利用高架桥和高速路的可塑性空间	

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第四单元 艺术提高生活	第三课 艺术改造	拓展研究	<p>探究艺术治疗的类型和原理，谈一谈对“艺术创作的过程就是从接触自我、收复自我到体会自我，进而超越自我，所以艺术创作的过程就是治疗过程。”这个观念的理解</p> <p>建议课时：1课时</p>	

■ 三、教学活动建议

【单元学习活动设计建议】

单元活动名称：老厂房改造

(一) 单元学习活动目标

- 通过实地考察、资料搜集、案例赏析等学习活动，体会项目化学习方式与步骤，形成艺术性与实用性相结合的改造方案。
- 通过小组合作进行改造方案设计，思考艺术对于生活改造的意义，尝试归纳艺术改造生活的方法并应用。

(二) 单元学习活动内容与要求

- 以小组为单位，分头寻找不同地方的老厂房改造案例。
- 使用摄影摄像工具拍摄老厂房影像资料，并进行剪辑、配乐等视频编辑。

3. 以“工业记忆·文化传承·城市更新”为主题，结合本地文化，为身边老厂房设计一份改造方案。

(三) 单元学习活动说明

活动名称	活动设计意图	活动操作建议
老厂房改造设计创意方案	<p>1. 经历“老厂房改造设计创意”设计过程，感受设计艺术提高生活品位的基本方法</p> <p>2. 在搜集身边老厂房改造素材的视频和图像资料的过程中，能归纳改造方案与地方文化的关联；在方案设计活动中，有选择地运用设计知识进行设计创意</p> <p>3. 通过体验、讨论、修改、完善改造设计创意方案，阐述自己的观点，与他人分享交流</p>	<p>1. 以小组为单位，分头寻找不同地区的老厂房改造案例，完成学习任务单</p> <p>2. 寻找身边的老厂房，用摄像设备拍摄影像资料</p> <p>3. 以“工业记忆·文化传承·城市更新”为主题，结合本地文化，为你身边的老厂房设计一份改造方案</p>

(四) 单元学习活动评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工较明确	分工不明确
	小组合作	合作默契、相互包容	能相互理解	不能合作
	完成情况	完成	基本完成	未完成
成果表现	素材资料	寻找多个地区的老厂房，拍摄丰富的视频、图片等资料	寻找一个老厂房，拍摄一定的视频、图片等资料	未能寻找老厂房并拍摄有用的视频、图片等资料
	设计方案	可行性较强，合理体现功能、定位和审美倾向	具有一定可行性，能部分体现功能、地位和审美倾向	不具有可行性，不能体现功能、地位和审美倾向
	媒体使用	能借助多媒体，使用视频、音频、互动装置等，呈现丰富的效果	能够少量使用多媒体，使用视频、音频、互动装置等展示	没能使用任何多媒体
	设想交流	条理清晰，呈现手段丰富	条理较为清晰	无法完成交流

【单元作业设计建议】

单元作业名称：运用中国元素设计一把具有现代感的圈椅

(一) 单元作业目标

1. 能够理解现代艺术设计的艺术规律和审美特征，激发想象力、创造力和表现力。
2. 按照设计步骤，运用各种媒体材料表达创意思维并与他人分享交流。
3. 能够尝试将中国文化元素、世界其他民族艺术成果与现代设计理念相结合，运用到生活领域。

(二) 单元作业内容与要求

1. 小组合作，可以采用设计图纸、纸立体造型等不同媒体材料表达创意。
2. 构思新颖、设计巧妙，体现以人为本的思想。
3. 具有设计说明，阐述设计理念，图文并茂。

(三) 单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
运用中国元素设计一把具有现代感的圈椅	<p>1. 通过了解古代家具的设计理念和文化内涵，理解中国古典家具的审美特征以及蕴含的美学思想</p> <p>2. 在设计“钱椅”的过程中，探究圈椅的设计特征与现代设计理念相结合；发挥想象力，用现代设计艺术形式对家具设计主题进行变化表现，提升知识迁移、转化、利用的能力</p> <p>3. 在学习和理解“钱椅”设计的艺术规律和审美特征的过程中，能欣赏传统家具和现代家具设计等艺术，积极参加艺术设计活动，增强对艺术设计的兴趣</p>	<p>1. 建议用多种方式搜集中国古代家具资料，了解中国古代家具杰出的代表“圈椅”，理解其设计理念和文化内涵</p> <p>2. 通过对现代设计“钱椅”的了解，尝试以圈椅为蓝本，运用中国元素重新设计一把具有现代感的圈椅</p> <p>3. 建议探究圈椅在中国家具设计中的地位</p>

(四) 单元作业评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	研究情况	能积极主动参与,参考各种相关资料进行比较、分析和理解,表达观点有理有据,了解家具的设计理念和文化内涵,理解中国古典家具的审美特征以及蕴含的美学思想	能参与研究活动,参考各种相关资料进行比较、分析和理解,表达出基本观点,初步了解家具的设计理念和文化内涵,理解中国古典家具的审美特征以及蕴含的美学思想	不能参与学习和研究,不理解家具设计的理念,无法表达观点
	实践情况	能积极参与信息查询、“钱椅”设计活动等阶段相关实践	能参与信息查询、“钱椅”设计活动等阶段部分相关实践	没有参与信息查询、椅子设计活动等阶段相关实践
	完成情况	能按时完成,内容完整,达到应有的作业质量	能按时完成,内容比较完整	未能按时完成
成果表现	作品效果	能探究“圈椅”的设计特征与现代设计理念相结合,以现代设计艺术的形式,运用知识的迁移、转化等方式对家具设计主题进行创意表达	能理解“圈椅”的设计特征与现代设计理念相结合,以现代设计艺术的形式,运用知识的迁移、转化等方式对家具设计主题进行表现	不能以现代设计艺术的形式,运用知识的迁移、转化等方式对家具设计主题进行表现
	交流表现	能准确、生动、有趣地阐述作品设计理念,图文并茂,能准确评价自己和他人的作品,条理清晰、流畅	能介绍作品的设计理念,能评价自己或他人的作品,条理比较清晰、流畅	不能阐明作品的设计理念,不愿意评价自己和他人的作品,表达条理不清晰

【单元评价建议】

(一) 单元评价目标

- 感受和理解艺术设计与生活的关系,能呈现具有一定艺术设计创作方法、审美特征的学习成果。
- 在体验、讨论与设计艺术相关的艺术作品和场馆等活动中,能归纳艺术形象与文化的关联,阐述自己的观点,与他人分享交流。

(二) 单元学习过程评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工较明确	没有分工
	小组合作	合作默契, 相互包容	能相互理解	不能合作
	完成情况	完成	基本完成	未完成

(三) 单元整体学习评价标准

评价内容	单元学习活动	单元作业	单元学习过程
	老厂房改造	运用中国元素设计一把具有现代感的圈椅	学习过程参与度
权重	30%	40%	30%
评价结论	达到 80% 为优良, 达到 60% 为合格, 未达到 60% 为不合格		

四、教学参考资源建议

【教材资源建议】

■《第 22 届上海国际电影节官方海报》(设计)

“创生万象，幕后为王”是该海报的主题，画面色彩鲜明，形象生动，耐人寻味。作品采用象征的手法，画面中两只小猴用力拉开淡蓝色的水帘，如同大幕开启，露出经典动画电影《大闹天宫》中孙悟空的脸。画面中，最引人注目的要数那双眼睛，充满蓬勃朝气，好奇地打量着眼前的一切，象征着这个中国唯一的 A 类电影节，这个世界上最年

轻的 A 类电影节，坚持着自己的好奇心，坚持用探索的眼光打量世界、锻造产业、扶持新人。

资源使用建议：课前让学生分小组调查生活中的海报，一方面培养学生的观察能力，让学生了解更多的海报设计知识，更重要的是使学生的学习活动和社会实践相结合。引导学生欣赏作品，了解作品的特点。通过讨论作者的设计意图，分析作品中设计元素与学生生活的联系，理解海报设计背后所体现的文化观念。课后让学生寻找类似的设计作品，谈谈其背后的文化背景。通过对该作品的欣赏，旨在让学生感受海报设计与生活的联系，感受海报设计艺术作品所体现的文化观念。

■《钟》(乐曲)

钢琴独奏曲《钟》由匈牙利作曲家李斯特根据帕格尼尼的同名小提琴曲改编，作于1834年，升g小调，稍快板， $\frac{6}{8}$ 拍。李斯特，匈牙利作曲家、钢琴家、教育家。

李斯特的《钟》的曲式结构是三段体。每个段落多次变化反复，具有变奏曲和回旋曲的特点。作品运用变奏的手法，极大地发挥了钢琴高音区清脆悦耳的音色，高难度且华丽的演奏技巧，形象生动地塑造了钟的鸣响。

意大利设计师亚历山德罗·桑贝利以李斯特的《钟》为灵感，设计了《音乐时钟“DINN”》，纯白浑圆的表盘上没有数字、没有秒针，不指示具体的时刻，顶端有一只铝质铃铛，当分钟走完一圈，会敲击一下铃铛，表示一个小时过去了，以此提醒时间的流逝。

资源使用建议：通过钢琴独奏曲《钟》与《音乐时钟“DINN”》设计的欣赏与分析，旨在引导学生观察现实生活中的艺术设计，了解其艺术语言特征和形式美法则的体现。通过音乐作品的聆听赏析，查找《音乐时钟“DINN”》的设计思路、自主设计时钟等方式，让学生感受、理解艺术设计的创意过程。

■ 圈椅

圈椅是明代家具中最为经典的制作。明代圈椅造型古朴典雅，线条简洁流畅，制作技艺达到了炉火纯青的境地。“天圆地方”是汉族文化中典型的宇宙观，不但建筑受其影响，也融入家具的设计之中。圈椅是方与圆相结合的造型，上圆下方，以圆为主旋律，圆代表和谐，象征幸福；方是稳健，宁静致远，圈椅完美地体现了这一理念。从审美角度审视，明代圈椅造型美、线条美，与书法艺术有异曲同工之妙，又具有中国泼墨写意的手法，抽象美产生的视觉效果很符合现代人的审美观点。圈椅的扶手与搭背形成的斜度、圈椅的弧度、座位的高度，这“三度”的组合比例协调，构筑了完美的艺术想象空间。

资源使用建议：建议通过课前让学生搜集圈椅作品，引导学生从椅子产生的背景、造型、色彩、功能等方面进行评述，让学生模拟圈椅的造型手法，设计一个圈椅草图，课中进行交流，与同学进行分享。

■ 国家大剧院

国家大剧院总建筑面积约 22 万平方米，由歌剧院、音乐厅、戏剧场、小剧场及相应的配套设施组成。建筑屋面呈半椭圆形，东西向长轴跨度 212.2 米，是目前世界上最大的穹顶建筑。由具有柔和的色调和光泽的钛金属覆盖，前后两侧有两个类似三角形的玻璃幕墙切面，整个建筑漂浮于人造水面之上，行人需从一条 80 米长的水下通道进入演出大厅。大剧院造型新颖、前卫，构思独特，是传统与现代、浪漫与现实的结合。这座“城市中的剧院、剧院中的城市”以一颗献给新世纪的超越想象的“湖中明珠”的奇异姿态出现。设计者保罗·安德鲁说：“国家大剧院要表达的是内在的活力，是在外部宁静笼罩下的内部生机。人们也可以把它比喻成一个‘蛋壳’，永远孕育着生命，永远有精彩破壳而出。这就是我的设计灵魂——外壳，生命和开放。”

资源使用建议：通过引导学生欣赏“蛋壳”——生命的诞生，让学生理解设计老师的设计意图。从作品的材料和设计构造展开讨论，感受作品中的传统与现代、浪漫与现实等文化内涵。通过本作品的学习，旨在引导学生理解、归纳艺术形象与文化的联系，阐述自己的观点，与他人分享交流。

■ 福州城市森林步道

由锐科设计(LOOK Architects)等设计的福州城市森林步道又称“福道”，主体采用空心钢管桁架组，面采用格栅板，缝隙在1.5厘米以内。“福道”，寓意“福荫百姓，道法自然”，充分体现了绿水青山就是金山银山的理念，设计既可满足轮椅通行，也给步道下方的植物最大限度的生长空间。在环线悬空栈道上，增设景观电梯进行接驳，以缩短绕行时间。同时，为确保游客能快速、便捷地往返，“福道”着重考虑将悬空栈道、登山步道和车行道三个对接形成环形系统。在设计上，步道珍珠般地串联起十几处自然人文景观，如杜鹃谷、樱花园、紫竹林、摩崖壁、兰花溪等，除了满足市民休闲健身的需求，也是览城观景的好去处。作为福建省内最长的一条依山傍水、与生态融为一体的城市休闲健身走廊，开创了中国钢架悬空栈道的先河。“福道”展现了“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的美丽新画卷，体现着通过引入自然景观提高市民生活质量的超前意识。

资源使用建议：通过让学生课前搜集建筑、道路改造前后作品对比分析，如石库门的改造前后对比分析，引出福州“福道”改造的意义。让学生寻找身边可以改造的建筑、道路等，提出改造的建议，与同学交流分享，引导学生思考艺术对生活的意义。通过本作品的学习，旨在引导学生观察现实生活中的艺术设计，思考艺术对生活改造的意义。

■ 特拉维夫拱廊高层住宅

由槃达(PENDA)建筑设计的特拉维夫拱廊高层住宅受包豪斯建筑学派的影响，避免了“通用玻璃塔楼”的设计，采用了对特拉维夫阳光明媚的地中海气候作出回应的形式和材料。该建筑采用模块化系统设计，以较低的施工和维护成本预制结构构件，且运用多层拱形结构叠加的创新美学。

包豪斯是德语 Bauhaus 的音译，意为“房屋之家”。原为德国包豪斯设计学院的简称，后指以该学院为基地形成和发展起来的建筑学派。为首的格罗皮乌斯以及其他成员从建筑必须适应现代工业社会的观点出发，提出建筑家、艺术家和画家要“面向工艺”，重视建筑功能技术和经济的现代派建筑观点，鼓励形式创新，第一次建立了现代设计教学方法。

资源使用建议：通过引导学生围绕特拉维夫所处的地理环境分析讨论，理解特拉维夫拱廊高层住宅设计中体现的建筑功能技术和经济相结合的现代派建筑观点。从作品中的多层拱形结构叠加的分析，感受建筑的艺术语言和形式美法则的体现。从作品的施工和维护成本的讨论，理解创造性与经济性改造的原则。通过本作品的学习，旨在引导学生观察现实生活中的艺术设计，了解其艺术的语言特征和形式美法则的体现，理解创新性与经济性改造原则。

【补充资源建议】

资源名称	资源形式	目的
全球设计风向	网站	探知全球最新设计风向，熟悉新设计力量，感受中国创意赋能
《创意工厂》 [美]大卫·斯尔文	参考书目	帮助快速形成设计概念，自信地完成有价值的设计

(续表)

资源名称	资源形式	目的
设计类软件	软件	优秀的国产手机设计软件,设计和素材都是精心筛选的,感受中华传统文化的魅力
音乐创作类软件	软件	简单化的音乐创作软件,依靠滑动或点击,凭感觉轻松创作节奏韵律
音乐资源类网站	网站	可以选择合适的音乐
《钟》 钢琴曲	音频	观赏引导 探究钢琴丰富的音响效果和综合艺术表达效果

【环境资源建议】

■ 上海博物馆

上海博物馆是一座大型的中国古代艺术博物馆,博物馆是方体基座与圆形出挑相结合的建筑造型,具有中国“天圆地方”的寓意。博物馆现有十个艺术陈列专馆、三个特别展厅,馆藏文物近102万件。

资源使用建议:组织学生去上海博物馆参观或浏览官网,根据学习兴趣制订参观计划,拟定主题内容观察表,形成艺术来源于生活的微报告并交流分享。在参观学习的过程中培养学生自主探究能力,提升艺术审美能力,增强文化自信。

■ 上海市奉贤区博物馆

上海市奉贤区博物馆位于上海之鱼——金海湖畔，整体建筑设计概念是将“上海之鱼”丰富的绿化水系所形成的自然优势与中国传统文化中“大珠小珠落玉盘”的意境相融合，创造出一个具有独特魅力与亲和力的展示空间。可以从建筑的整体设计理念、外观建筑造型、内部空间结构以及馆藏艺术品等角度进行参观，了解奉贤历史发展进程、海塘文化以及地方民俗等内容。

资源使用建议：以奉贤博物馆内历史发展进程、海塘文化以及地方民俗为切入点，引导学生设计学习单，通过观察、对比、探究等学习方式，撰写一份主题为“生活是艺术之源”的调查报告，在综合学习过程中培养学生的思辨能力，提升艺术审美能力，产生文化认同。

■ 上海音乐学院东方乐器博物馆

上海音乐学院东方乐器博物馆是我国艺术院校中第一个乐器博物馆，分为“中国古代乐器”“中国现代乐器”“少数民族乐器”和“外国民族乐器”四个部分，共展示了我国古代曾经存在过和正在使用的各种民族乐器以及外国各民族不同类型的、有代表性的乐器 400 余件(套)。

资源使用建议：引导学生选择一个感兴趣的场馆进行细致探究，或对四个场馆进行多角度的对比探究，从中了解中外乐器的构造、发声原理、历史发展以及乐器所蕴含的丰富的形式因素和形式法则，感受其所产生的形式美，并以微报告、器乐演奏、综合表演等多种艺术展示方式表现报告主题，培养合作实践能力，认同中华优秀传统文化。

■ 豫园

豫园始建于明代嘉靖、万历年间，是一座江南古典园林，被国务院列为全国重点文物保护单位。园内有得月楼、玉玲珑、积玉水廊、古戏台等亭台楼阁，以及假山、池塘等四十余处古代建筑。

资源使用建议：组织学生实地调查，观察豫园商城的整体建筑特色和商业规划，运用学习单思考传统文化与现代商业结合的途径；思考豫园与上海具有现代化特征的建筑之间共存共融的关系，撰写微报告，培养学生思辨能力。

■ 上海大剧院

上海大剧院于 1998 年 8 月 27 日开业，位于市中心人民广场，毗邻上海市人民政府、上海博物馆，占地面积约 2.1 万平方米，建筑风格独特，造型优美。上海大剧院是上海的标志性建筑物，它的建成使得人民广场成为上海名副其实的政治文化中心。大剧院成功上演过歌剧、音乐剧、芭蕾、交响乐、室内乐、话剧、戏曲等各类大型演出和综艺晚会，正日益成为上海重要的中外文化交流窗口和艺术沟通的桥梁。

资源使用建议：引导学生关注大剧院的演出节目，关注文艺复兴、延安文艺、现当代艺术的歌剧、音乐剧、交响乐等演出的艺术语言和艺术观念相关的文化背景资料，归纳艺术的形象塑造，理解情感表达与文化的关联。

■ 上海图书馆

上海图书馆是一个研究型公共图书馆，建于 1952 年 7 月，原址位于南京西路 325 号，

后搬迁至淮海中路 1555 号。1996 年 12 月 20 日，上海图书馆新馆正式对外开放，成为一个大型综合性研究型公共图书馆，跻身于中国十大图书馆之列。上海图书馆藏中外文献 5400 余万册（件），其中，古籍善本、碑帖尺牍、名人手稿、家谱方志、西文珍本、唱片乐谱、近代报刊及专利标准尤具特色。场馆建筑面积总计 12.7 万平方米，拥有各类阅览室、学术活动室、报告厅、展览厅等。

资源使用建议：组织学生在上海图书馆查找感兴趣的资源，感受艺术情趣，接受艺术的熏陶，认识艺术的审美价值，并能够作出相应的阐释。

■ 延安文艺纪念馆

延安文艺纪念馆位于鲁迅艺术学院旧址，是延安鲁艺文化园区建设的重点项目之一。该纪念馆主要展示延安时期革命文艺对中国革命的贡献和对中华人民共和国文艺事业的深远影响，展览了 1935 年至 1948 年中国共产党领导下的十三年延安文艺实践，记录了延安革命文艺蓬勃发展的光辉历程。

资源使用建议：利用暑期“红色之旅”社会实践活动，组织学生根据学习兴趣制订参观计划，拟定主题内容观察表，在参观学习的过程中培养学生的自主探究能力，提升艺术审美能力，增强文化自信。

■ 上海交响乐团音乐厅

上海交响乐团音乐厅由矶崎新和丰田泰久领衔设计，是国内第一个建在弹簧上的“全浮建筑”。上海交响乐团音乐厅运用先进的多媒体技术，大厅内 10 个反声板可以同时投影画面，与世界各地任何场地进行双向传输同步演出。室内乐演奏厅同时兼具

3D 录音棚功能，弥补上海没有大型专业交响乐队录音棚的空白。它赋予了“音乐沟通”全新的体验——内容更为丰富，形式更为多元，参与者也更为广博，让音乐真正灵动起来。

资源使用建议：引导学生关注上海交响乐团音乐厅演出曲目，感受、描述不同时代音乐作品或艺术活动的艺术语言、形象塑造和情感表达的基本特征。

■ 上海桃花节

上海桃花节自 1991 年起举办，成为上海著名的文化旅游品牌。上海桃花节由浦东新区商务委员会、浦东新区农委、浦东新区文广局主办，由惠南桃花村、新南桃源、大团桃园等多条乡村旅游线路组成，推出涵盖食、行、住、游、购、娱要素的六大主题活动。桃花点缀着乡村，野趣重叠着传统，游客走进桃花源处，徜徉于花海之中，可以感受人面桃花、红云生靥的世外意境，尽享大自然的乐趣。

资源使用建议：寻找艺术切入点，引导学生通过观察、对比、探究等学习方式，了解不同地区、不同民族的节日民俗活动。在学习和艺术实践活动中，从社会、历史、文化情境等方面鉴赏艺术。

■ 宝山顾村樱花节

“小园新种红缨树，闲绕花枝便当游”。每年三月中旬，樱花春满园。顾村公园是市民赏樱、踏春的好去处。公园位于宝山区顾村镇，是上海市最大的郊野公园，相当于三个世纪公园大小。公园是上海环城生态规划系统的重要组成部分，是上海绿色生态核心之一，也是宝山区生态专项工程的主体工程。公园的建成成为市民提供了一个休闲娱乐的

场所，为宝山未来的社会经济、文化、生态的和谐发展作出了贡献，也为上海环城生态乃至整个城市的建设发展增添了新亮点。

资源使用建议：引导学生搜索樱花对于日本的意义及其相关庆典活动等资料，

探究以樱花为主题的庆典活动在中日两国之间的异同，并思考其背后的文化背景。

■ 上海宝山国际民间艺术博览馆

上海宝山国际民间艺术博览馆为上下两层建筑结构。一层展厅面积约为3000平方米，共设8个展厅。其中，“序厅”主要展示宝山罗店龙舟和本区的传统民间文化元素。“海上宝山厅”被划分成四个单元。第一单元以“龙舟竞渡”为景，生动展示并再现了龙舟文化历史与上海宝山龙舟节的热闹竞赛现场；第二单元以“万家灯火”为线，清晰勾勒出了宝山民间彩灯艺术发展历程；第三单元以“说唱宝山”为点，全面介绍了深植于宝山本土的民间娱乐、说唱等地方文化；第四单元则以“缤纷艺术节”为色，精心装点第六届宝山国际民间艺术节的美好画卷。

资源使用建议：引导学生搜集宝山当地的民俗人文特产、特色，以此内容为“说

唱宝山”谱曲、填词。

■ 上海当代艺术博物馆

上海当代艺术博物馆成立于2012年10月1日，由原南市发电厂改造而来，是中国第一家公立当代艺术博物馆。上海当代艺术博物馆也是上海双年展的所在地。它不仅见证了上海从工业到信息时代的城市变迁，也挥别了对能源无度攫取的过去。其粗粝不羁的工业建筑风格更为艺术家的奇思妙想提供了丰富的可能。

资源使用建议：引导学生从建筑、人文等角度制订参观计划，拟定主题，在参观学习的过程中培养学生自主探究能力，提升艺术审美能力。

■ 上海新天地

上海新天地是一个具有上海历史文化风貌，以上海近代建筑的标志石库门建筑旧区为基础、东西融合的都市旅游景点。它改变了石库门原有的居住功能，创新地赋予其商业经营功能，把这片反映了上海历史和文化的老房子改造成集餐饮、购物、演艺等功能于一体的新天地。

资源使用建议：组织学生参观上海新天地，亲身体会以东西融合、新旧结合为基调的石库门里弄，感受 20 世纪二三十年代的老上海与现代时尚相融合的独特文化。

附：第一单元教学过程示例

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第一课时 艺术起源说	课题导入	<p>请学生思考哲学与艺术的永恒三命题</p> <p>讲解：关于艺术起源的假说众说纷纭</p>	思考问题	通过思考引出艺术起源

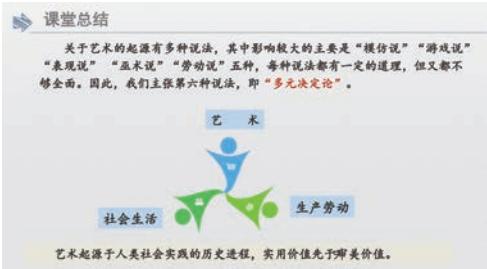
课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第一课时 艺术起源说	探究发现	<p>解析艺术起源于“模仿”</p> <p>“模仿说”</p> <p>一是模仿事物的本来面目 二是模仿人所说所想的样子 三是模仿事物应有的样子</p> <p>中国古代认为音乐也是由模仿现实生活中的自然音响而来。</p> <p>拉斯科洞窟壁画</p> <p>拉斯科洞窟结构分为主洞、边洞、后洞三部分，洞内共有1500多处岩石雕刻和500多幅绘画，绘画中有100多幅画面描绘了人物以及牛、马、鹿等生物，是对当时生活场景的模仿。根据科学探测，绘画大约完成于15000年以前。</p> <p>宫 商 角 徵 羽</p> <p>《管子》中讲到：音乐是模仿动物的声音而来的。“宫商角徵羽”五声中，“凡听羽，如鸣鸟在野。凡听宫，如牛鸣廊中。凡听商，如离群羊”，等等。</p>	思考分析艺术的起源	通过讨论，让学生探究模仿的本能

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第一课时 艺术起源说	探究发现	<p>请学生思考“模仿说”存在的疑点</p> <p>一、艺术起源于“模仿”</p> <p>画面中射向奔马的弓箭，是否说明原始人并不是单纯地在模仿。</p> <p>西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画中的马。</p> <p>二、艺术起源于“模仿”</p> <p>“模仿说”存在的疑点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 为什么在模仿中忽略对于头部的模仿？ 为什么夸大模仿乳房与臀部？ 为什么只模仿牛、马等动物，而不模仿毛毛虫、老鼠？ 	思考分析	引导学生了解“模仿”并不是单纯地在模仿
		<p>解析艺术起源于“游戏”</p> <p>一、艺术起源于“游戏”</p> <p>“游戏说”</p> <p>一方面是由于人类要具有过剩的精力；另一方面是人类将这种过剩的精力运用到没有实际效用、没有功利目的的活动中，体现为一种自由的“游戏”。</p> <p>二、艺术起源于“游戏”</p> <p>手印是洞窟艺术中经常出现的形象。手印有三种形式：阳纹手印、阴纹手印和描画的手印。</p> <p>二、艺术起源于“游戏”</p> <p>“原始人吃饱了没事情，就把鸟还有牛画在幽深的山洞里呢，甚至用几块重的石头‘堆积木’玩。”</p> <p>这种“游戏说”的假设合理吗？</p>	欣赏图片，仔细观察，思考问题，发表观点	引导学生分析“游戏说”的假设是否合理

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第一课时 艺术起源说	探究发现	<p>解析艺术起源于“表现”</p> 	观察图片，思考问题	让学生了解“表现说”，谈谈自己的想法
		<p>引导学生思考人类有哪些手段可以表现自我情绪与感情</p> 	分析表现自我情绪与感情的手段	让学生探究艺术与巫术之间是否存在一定的关系

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第一课时 艺术起源说	探究发现	<p>解析艺术起源于“巫术”</p> <p></p>	想一想图画、舞蹈等艺术形式是先于巫术产生，还是后于巫术产生	

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图																																																
第一课时 艺术起源说	体验表现	<p>解析艺术起源于“劳动”</p> <p>“劳动说”认为：艺术起源于人的生产劳动，最早的艺术作品产生于人类的劳动过程。</p> <p>劳动创造了人。</p> <p>劳动需要艺术活动。</p> <p>劳动是艺术活动表现的重要内容。</p> <p>石器诞生于3万多年前的旧石器时代，先民在制作石器时，除了注意石器的硬度、质量，也会注意其大小和形状，一件适用的工具，必须便于把握、携带，因此逐渐产生了对于形、均衡的需求。</p> <p>西南艺术造型粗犷浑厚，构图朴实，崇尚自然，写实性较强，它记录了远古人类在10000年至3000年前放牧、狩猎、祭祀、战争、歌舞等生活场景。</p> <p>1. 劳动中吟唱的口号发展为音乐。 2. 劳作过程中的动作成为舞蹈。 3. 劳动使得生产力提高，促进人类艺术发展。</p>	<p>尝试剖析自己的观点</p> <p>通过对以上五个观点的剖析，让学生阐述是否认同</p> <p>通过对以上五个观点的剖析，大家更认同以上哪个观点？为什么？或者都不认同，又是为什么？请通过分析原始人遗留下来的物品，用实例进一步证明：人类的生活、生产劳动创造了艺术。</p> <table border="1" data-bbox="571 1493 928 1673"> <thead> <tr> <th>工具名称</th> <th>相关类别</th> <th>发明人</th> <th>时间节点</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>石制大刀骨铲</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>石制石斧石钩</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>石制刮削器</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>——</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>骨制竹节骨</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>骨制骨针骨钩</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>骨制刮削器</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>——</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>玉制器皿</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>陶制器皿</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>漆器与丝织品</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工具名称	相关类别	发明人	时间节点	石制大刀骨铲				石制石斧石钩				石制刮削器				——				骨制竹节骨				骨制骨针骨钩				骨制刮削器				——				玉制器皿				陶制器皿				漆器与丝织品				引导学生了解艺术的起源
工具名称	相关类别	发明人	时间节点																																																	
石制大刀骨铲																																																				
石制石斧石钩																																																				
石制刮削器																																																				
——																																																				
骨制竹节骨																																																				
骨制骨针骨钩																																																				
骨制刮削器																																																				
——																																																				
玉制器皿																																																				
陶制器皿																																																				
漆器与丝织品																																																				

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第一课时 艺术起源说	课堂总结	<p>关于艺术的起源有多种说法，其中影响较大的主要是“模仿说”“游戏说”“表现说”“巫术说”“劳动说”五种，每种说法都有一定的道理，但又都不够全面</p> <p>因此，我们主张第六种说法，即“多元决定论”</p> 	主张艺术起源的“多元决定论”	让学生了解艺术起源于人类社会实践的历史进程中，实用价值先于审美价值
	学习评价	<p>在评价过程中注意：</p> <p>能否剖析艺术起源，说出自己的观点</p>	小组内互评与自评	对应本课“评价量规”，落实艺术学科核心素养
	拓展学习	请学生从当代各种艺术形式（舞蹈、绘画、诗歌等）中寻找远古艺术的遗风		

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第二课时 艺术起源之“劳动说”	课题导入	<p>问题导入：“原始人为什么要画这些壁画？”</p> 	思考问题	引出艺术起源劳动说
	探究发现	<p>引导学生观察石斧图片，分析体现了什么艺术特征</p> 	仔细观察图片，回答问题	通过讨论，引导学生理解在原始社会“劳动先于艺术”
		<p>通过《船型彩陶壶》分析仰韶文化时期的食器特征，带领学生探究实用与审美的完美结合</p> 	思考分析	引导学生了解分析原始彩陶作品的方法和路径

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第二课时 艺术起源之“劳动说”	探究发现	<p>引导学生尝试从器型、纹饰、功能、文化等方面分析这件作品</p>	<p>欣赏图片，仔细观察，思考问题，发表观点</p>	引导学生尝试运用所学分析作品
		<p>深入解析仰韶文化陶器的纹饰之美</p>	<p>观察图片，思考问题</p>	引导学生理解原始器皿上纹饰设计形式规律、象征意义
		<p>解析为什么要做成这样</p>	<p>观察图片，表述交流</p>	引导学生理解器皿外形与生活的关系，外形特征也应该是实用性的特征表达
	体验表现	<p>引导学生欣赏《击壤歌》视频，说明作品的含义</p>	<p>欣赏视频，理解表达</p>	通过赏析和交流，使学生理解作品的内涵

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第二课时 艺术起源之 劳动说	体验表现	<p>带领学生聆听《中国风》和《流水》两段音乐，感受音乐不同的情绪，选择喜欢的音乐，让学生尝试配乐朗诵《击壤歌》</p> 	尝试配乐朗诵	使学生理解艺术源于劳动
	课堂总结	<p>艺术是生活的客观反映，生活是艺术的创作源泉；艺术来源于生活而高于生活，生活又得益于艺术反馈而进步，原始人从物质到精神的种种创造大都是为了生存这一目的</p> <p>在实用器物和劳动的过程中，各种在现代人看来的审美原则如对称、节奏等不断介入，审美情感也在这里渐渐形成，艺术品也由实用艺术品向审美艺术品不断发展</p>	理解“劳动说”	使学生明确艺术与生活的关系，理解艺术的起源中人类审美情感不断增进的需求
	学习评价	<p>在评价过程中注意以下几点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 能否说出艺术劳动说的依据 能否根据范例赏析的学习，分析其他作品 积极参与《击壤歌》的配乐诗朗诵 	小组内互评与自评	对应本课“评价量规”，落实艺术学科核心素养
	拓展研究	<p>勤劳是中华民族的传统美德，请学生回顾历史，从古代艺术作品中寻找劳动者的身影，品味他们的平凡与不凡，领略他们的智慧与创造</p> 	观察图片，了解作品中对劳动的表现	引导学生思考古代艺术作品中对劳动的呈现

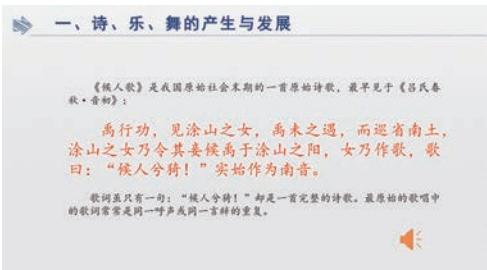
课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第三课时 从花山岩画谈艺术起源	教学准备			
	课题导入	<p>请学生猜一下壮语“岜莱”的意思</p>	思考问题	通过壮语引出花山岩画
	探究发现	<p>请学生观察花山岩画局部图片，说一下画了什么</p>	仔细观察图片回答问题	通过讨论，让学生探究花山岩画的蛙形人物
		<p>请学生观察人物局部图片，说说人物形象的差异</p>	思考分析	引导学生了解人物形象之间的差异和武器是岩画断代的依据
		<p>引导学生思考为什么画面中出现乐器</p>	欣赏图片，仔细观察，思考问题，发表观点	引导学生深入了解艺术源于“巫术”之说

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第三课时 从花山岩画谈艺术起源	探究发现	<p>引导学生分析花山岩画人物布局的特点</p> 	观察图片，思考问题	使学生理解花山岩画人物组合存在韵律之美
		<p>请学生欣赏壮族岩画音乐舞蹈诗《花山》视频并说说舞蹈动作的韵律之美</p> 	欣赏视频，分析舞蹈动作的韵律之美	引导学生理解舞蹈动作的韵律之美
	体验表现	<p>组织学生根据劳动生活中的一个动作，通过改变动作的速度、力度来表现舞蹈动作</p> 	尝试舞蹈动画的创作	使学生理解艺术源于劳动

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第三课时 从花山岩画谈艺术起源	探究发现	<p>提出问题：“花山岩画为什么是红色的？”通过现场演示铁矿石绘画材料的配制，指导学生完成跨学科学习</p> <p>提出问题：“为什么蛙意象形舞蹈选用红色？”（红色颜料的使用，显示出壮族人对红和血的情结）</p> 	欣赏实验，思考问题	使学生理解花山岩画的崇高之美
		<p>引导学生观察真人与岩画人物图片，对比真人与岩画人物比例，岩画人物形象来源于真实的人物，但个别人物在比例上要进行夸张，艺术形象上进行强化</p> 	观察图片，对比分析思考	通过对比人物比例，使学生感受花山岩画的雄浑之美，理解艺术来源于生活，又高于生活
	课堂总结	千年的时光，也打磨不去花山岩画的色彩，花山岩画是先民真实的生活写照，是留给后世的艺术瑰宝	明确花山岩画的历史及文化价值	明确花山岩画的艺术内涵和重要的考古科研价值，回归本课基本问题：人类文化遗产的保护
	学习评价	<p>在评价过程中注意以下几点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 能否说出花山岩画的艺术形象特点 能否说出花山岩画蛙意象舞蹈变形及审美内涵 	小组内互评与自评	对应本课“评价量规”，落实艺术学科核心素养

(续表)

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第三课时 从花山岩画谈艺术起源	拓展学习	请学生讨论保护与利用花山岩画，助推文化旅游产业发展	通过查阅资料，观看相关视频，将自己对花山岩画的赏析撰写成相关提案	模拟政协提案，撰写相关文本，培养学生参与社会实践的意识和能力
第四课时 微报告	教学准备			
	课题导入	请学生观看元宵戏曲晚会视频，描述观察到的艺术内容 	描述看到的、听到的内容	引导并揭示诗、乐、舞的课题
	探究发现	介绍诗、乐、舞的产生与发展过程 	推测和猜想	引导学生了解诗、乐、舞的起源

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第四课时 微报告	探究发现	<p>请学生欣赏民间劳动号子《打硪歌》视频，了解乐、舞为主，诗为辅时期</p> 	<p>体会劳动形式约束下咏唱的旋律</p>	使学生感受劳动号子体现的朴素的旋律
		<p>介绍诗、乐、舞的指向</p> 	<p>了解诗、乐、舞的产生过程</p>	使学生掌握诗、乐、舞之间的不同
	解析《候人歌》	<p>解析《候人歌》</p> 	<p>赏析文本，听音乐，了解诗歌的背景</p>	引导学生体会反复咏唱表现出娇妻思夫的焦灼情怀
		<p>引导学生赏析并理解《诗经》雅、颂的产生是进入诗、乐、舞并重时期的标志</p> 	<p>赏析《诗经》</p>	引导学生理解诗、乐、舞三者的结合

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第四课时 微报告	探究发现	解析《礼记》	赏析	引导学生感受整个礼乐隆重典雅，阵容庞大，气势磅礴，美轮美奂又庄重华贵的演奏过程
		介绍诗、乐、舞三者分化时期	赏析《岁莫歌》，体会新声的“不歌而诵”的显著特点	使学生理解民歌不再是乐、舞相随，而是以自身特有的表现形态在民间传诵
		引导学生赏析《六言诗》	对比音律结构、句法和结构的不同	使学生理解诗歌脱离了长期以来对乐、舞的附庸地位，成为一门独立的艺术形式
		解析诗、乐、舞三位一体的特征：综合性	赏析鼓乐舞诗剧《大河之东》	使学生理解诗、乐、舞都具有一个共性，都是本于心、感于物的结果

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第四课时 微报告	探究发现	解析诗、乐、舞三位一体的特征：互渗性	赏析《乐本篇》	使学生理解声、音、乐既有联系，又有区别
		<p>二、诗、乐、舞三位一体的特征</p> <p>第二，互渗性。</p> <p>《乐本篇》是《乐记》的第一篇，详细介绍声、音、乐的来源及作用。</p> <p>“凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也。感于物而动，故形于声。声相应，故生变；变成方，谓之音，即干戚羽旄，谓之乐。”</p> <p>可见，声、音、乐表示的并不是相同的东西。它们之间既有联系又有区别。</p> 		
		解析诗、乐、舞三位一体的特征：集中性	解读《乐记》	使学生理解在音乐基础上才有诗歌、舞蹈
		<p>二、诗、乐、舞三位一体的特征</p> <p>第三，集中性。</p> <p>曾侯乙编钟</p> <p>《乐记·乐本篇》曰：“乐者，音之所由生也。”在音乐基础上才有诗歌、舞蹈。</p>		
		解析诗、乐、舞三位一体的特征：表演性	赏析壮族舞剧《妈勒访天边》	引导学生感受表演艺术、时间艺术和民歌民谣的表演性
		解析诗、乐、舞三位一体说的成因	理解生产力的发展使人们有了多余的时间和精力来从事精神活动	使学生理解进入阶级社会的历史阶段后，人们对文艺有了更高的需求和认识
		<p>三、诗、乐、舞三位一体说的成因</p> <p>先秦是由原始社会进入阶级社会的历史阶段，生产力的发展使人们有了多余的时间和精力来从事精神活动，尤其是文艺活动，对文艺有了更高的需求和认识。</p> 		

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第四课时 微报告	探究发现	<p>解析诗、乐、舞三位一体说的成因</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>三、诗、乐、舞三位一体说的成因</p> <p>儒家对文艺特点的认识，对于促使诗、乐、舞三位一体的形成是有一定作用的；但更为重要的是文艺自身发展也必然会经历诗、乐、舞三位一体阶段，这是内在的、深层的、本质的原因。是文艺发展规律和特征所然。</p> </div> <p>解析诗、乐、舞三位一体说的成因</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>三、诗、乐、舞三位一体说的成因</p> <p>作为文艺主体的人的情感表达和接受的需要，人的自身运动节奏亦是诗、乐、舞三位一体形成的一个重要原因。诗、乐、舞的动作和表演者的人体律动有其与人的情感心理、声调、旋律、动作、表情、姿态有关，是人的内心情感、心理活动和意识流的外在表现。</p> </div> <p>解析诗、乐、舞三位一体说的意义</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>四、诗、乐、舞三位一体说的意义</p> <p>首先，确定了中国文艺的抒情性特征。 其次，促使各文艺形式之间的联系和交流。 再次，为综合性艺术的形成奠定了基础。 最后，为中国古典文论、美学理论的发展提供了条件。</p> </div>	<p>理解文艺自身发展也必然会经历诗、乐、舞三位一体阶段</p>	<p>揭示文艺发展规律和特征</p>
				<p>使学生理解诗、乐、舞是人的内心思想感情、心理活动和意识流的外在表现</p>
			<p>理解诗、乐、舞三位一体现象是文艺发展过程中的必然产物</p>	<p>揭示文艺发展的规律和特点</p>
	体验表现	<p>指导学生以微报告的形式谈谈对诗、乐、舞三位一体的理解，并举例说明</p>	<p>撰写微报告</p>	<p>加深对诗、乐、舞三位一体的理解</p>
	课堂总结	<p>中国先秦艺术的发展有一特殊现象，那就是诗、乐、舞三位一体的文艺特征的出现，形成了当时颇有影响的文艺观和美学观，尤其是先秦儒家对诗、乐、舞三位一体的认识，揭示了当时文艺发展的特点和规律，有较大的理论价值和实践意义</p>	<p>了解本课内容的学习目的与意义</p>	<p>加深对艺术起源的理解</p>

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第四课时 微报告	学习评价	<p>在评价过程中注意以下几点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 能否理解诗、乐、舞的产生与发展 能否用诗、乐、舞三位一体说来分析和解释文艺发展的特点和规律 	小组内互评与自评	对应本课“评价量规”，落实艺术学科核心素养
	拓展学习	<p>最早的戏剧是一种混合型的艺术，它是艺术尚未分化时的产物；中国早期的戏剧形态是三位一体的，是诗、歌、舞等部分组成的；不仅戏剧起源于仪式活动，诗、歌、舞也与仪式活动有密切的关系</p> <p>设问：能否通过自己的方式探究戏剧的起源与发展</p>	学生自主探究	培养学生知识迁移的能力

说 明

《普通高中·艺术教学参考资料 必修 1 艺术与生活》根据教育部颁布的《普通高中艺术课程标准(2017 年版 2020 年修订)》和《普通高中教科书·艺术 必修 1 艺术与生活》教科书的内容和要求编写,与教科书配套。

在编写过程中,上海市中小学(幼儿园)课程改革委员会专家工作委员会、上海市教育委员会教学研究室、上海市课程方案教育教学研究基地、上海市心理教育教学研究基地、上海市基础教育教材建设研究基地、上海市综合艺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)及基地所在单位上海戏剧学院等单位给予了大力支持。感谢上海教育出版社编辑团队的辛勤工作;感谢各位专家、学者在本套教学参考资料编写过程中不吝赐教。对本书直接或间接引用的文献资料作者,在此一并表示最真挚的谢忱。

欢迎广大师生来电来函指出书中的差错和不足,提出宝贵意见。出版社电话:021-64319241。

本书部分图片由图虫·创意、视觉中国提供。

声明 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。著作权人如有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

经上海市中小学教材审查委员会审查
准予使用 准用号 II-GJ-2021004

责任编辑 陈 群

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5720-0661-6

9 787572 006616 >

定 价： 25.00元
(不含光盘)