

普 | 通 | 高 | 中 |

— 选择性必修 5 —

工 艺

美 术

教 学 参 考 资 料

◎ 上海书画出版社

普 | 通 | 高 | 中 |

—选择性必修5—

工 艺

美 术

教 学 参 考 资 料

总主编 潘耀昌

副总主编 章德明

分册主编 王小音

编写人员 孙彤辉

责任编辑 张爱梅 严颖豪 何洁

封面设计 颜英

版式设计 王贝妮 章颖

普通高中 美术教学参考资料 选择性必修5 工艺

上海市中小学（幼儿园）课程改革委员会组织编写

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	2021年7月第1版
印 次	2023年7月第4次印刷
开 本	890毫米×1240毫米 1/16
印 张	8
字 数	163千字
书 号	ISBN 978-7-5479-2669-7
定 价	45.00元

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究

如发现内容质量问题,请拨打电话021-53203916

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与上海书画出版社联系。电话: 021-53203987

全国物价举报电话: 12315

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。

目 录

▶ 第一单元 总述

第 1 课
工艺概述

4

第 2 课
工艺学习

10

▶ 第二单元 陶瓷

第 3 课
古今陶瓷

17

第 4 课
土中乾坤

28

第 5 课
五彩釉色

38

▶ 第三单元 木工

第 6 课
大匠造木

48

第 7 课
技精乎道

54

第 8 课
木尽其用

62

▶ 第四单元 剪纸

第 9 课
剪纸渊源

70

第 10 课
地域特色

76

第 11 课
谱写新曲

82

▶ 第五单元 扎染

第 12 课
认识扎染

90

第 13 课
制作扎染

96

第 14 课
染出花样

104

▶ 第六单元 刺绣

第 15 课
缤纷刺绣

112

第 16 课
十字挑花

119

第一单元

总述

单元目标解读

认识工艺的基本含义，通过阅读课内与课外资料，了解史前工艺到现代工艺的发展历程；结合历史上重要的工艺材料来源，从土、木、纸、布这四大工艺材料，了解工艺的大致门类；结合生活与工艺，了解工艺蕴含的设计含义与生活哲学。

通过对国内外不同时期经典工艺作品的鉴赏，了解不同时期与不同地区所演化出的不同工艺的艺术特质及技艺方法；从生活实际出发，对与我们息息相关的工艺作品进行审美分析，理解工艺对生活的影响。

在了解土、木、纸、布这四大工艺材料的基础上，结合工艺作品，运用观察、比较、归纳等多元的鉴赏手法，将工艺作品放在历史中解读其含义，感悟工艺所代表的民族精神、文化特质以及工匠精神的时代特性。

单元架构

第1课 工艺概述

第2课 工艺学习

单元内容

本单元为总述部分。主要围绕工艺的概念、特质和鉴赏方法展开。在介绍工艺基本含义的同时，展现了工艺发展的历程，提高学生对传统工艺中人文精神的理解，感悟不同工艺品的时代特性。通过了解工艺的分类，引导学生认识工艺的艺术特质及技艺方法，理解工艺所代表的民族精神、文化特质及其展现的工匠精神。通过对工艺作品的鉴赏，鼓励学生从表达形式与寓意情感等角度理解工艺与日常生活的关系。

建议教师在引导学生进行工艺学习与工艺品鉴赏的过程中，引导学生提出疑问，寻找作品背后的故事，强调非物质文化遗产所展现的民间工艺的魅力，鼓励学生结合生活实际，感受工艺的实用性与艺术性，以便更好地体会不同工艺门类在生活中运用方式与多元的情感表达方式。

第1课 工艺概述

单课框架结构表

工艺概述

教材分析

编者的话：

工艺是实用艺术的一种。工艺的历史是我们近距离了解中国古人生活的窗口，工艺品承载着民族精神与古人的智慧。

编者选取了《玉鹰攫人首佩》“北京奥运会‘金镶玉’奖牌”《马家窑文化彩陶漩涡纹双耳罐》《黄花梨螭纹扶手椅》《缠枝花卉纹盏托》《背带》《双兔车轂》《花鸟图轴》《抓髻娃娃》《凤戏牡丹》《黑漆描金山水图顶箱立柜》《吉庆有余》《青花龙纹象耳瓶》等一系列具有代表性的中国工艺作品来鉴赏，希望学生以此了解工艺简要的发展历史、艺术特质、时代特性等，从而学会区分不同的工艺门类，理解工艺蕴含的生活哲学。

章节内容分析

情境导学 通过鉴赏《玉鹰攫人首佩》和“北京奥运会‘金镶玉’奖牌”，引发学生对于不同时期艺术家们对同一材料不同展现形式的思考，激发学生对探究工艺悠久历史的兴趣，并能够自主收集资料，继而思考：我们该如何进行时代的创新？从2008年北京奥运会借鉴玉工艺而设计的“金镶玉”奖牌中我们又能得到什么启示？通过这些问题引出本课的主要学习内容。

第一部分 工艺的含义 主要从生活与艺术两个角度明晰工艺的概念与内涵。以《马家窑文化彩陶漩涡纹双耳罐》《黄花梨螭纹扶手椅》《缠枝花卉纹盏托》《背带》为例，强调中国工艺是中华文明的瑰宝，让学生学会鉴赏工艺品的艺术性，体会优秀技艺背后的工匠精神，理解创造是生活与艺术的重要纽带。

第二部分 工艺的简史 主要讲述石器、陶器、青铜器、木工、剪纸、扎染和刺绣等工艺门类的起源与发展。以《双兔车轂》为例展现了青铜器花纹的繁缛富丽。以《花鸟图轴》为例体现了缂丝作品的精细。以《抓髻娃娃》为例呈现了剪纸作品别样的民俗风味。以《凤戏牡丹》为例了解民间印染工艺。以《黑漆描金山水图顶箱立柜》为例表现了木制工艺的精美。以《吉庆有余》为例表现了扎染花纹的千变万化。以《青花龙纹象耳瓶》为例展现了青花瓷器的素雅。

二 | 教学目标

- ① 认识工艺的基本含义，了解工艺的发展历程。
- ② 通过对工艺作品的鉴赏，了解工艺的艺术特质，理解不同时期的工艺特征。
- ③ 感悟工艺所代表的民族精神，以及工艺品承载的历史意义，理解工艺与现实生活的密切关系。

三 | 教学重难点

教学重点 掌握工艺的发展历史及石器、陶器、青铜器、木工、剪纸、扎染和刺绣等工艺门类的艺术特色。

教学难点 感受各类工艺所体现出来的特有价值。

四 | 教学活动建议

oculars 第7页 思考分析

查找更多的资料，发现自己喜欢的工艺门类，并梳理它的发展历史。

教师可带领学生通过书籍、网络检索工艺的历史与发展，并建议举行交流分享会，鼓励学生介绍自己喜欢的工艺门类的发展历程，并简述喜欢的原因，体验工艺与生活的密切关系。比如扎染技艺起源于黄河流域，秦汉时期就有相关记载，盛唐时扎染产品被广泛用于妇女的衣着，宋代的扎染技法愈发成熟、复杂，明清时期出现了密集的扎染作坊。扎染图案具有中国画水墨韵味的美和神奇的朦胧美，常见于服饰与布艺装饰品上。

第7页 探究拓展

选择身边的一件工艺作品，简单介绍这件工艺品的来历、类型等信息，以及你喜欢这件作品的理由。

通过对书中工艺品的鉴赏学习，建议教师引导学生阐述自己对工艺品的了解。可以让学生选择身边的一件工艺作品，通过资料查阅、采访等渠道获得这件工艺作品的来历、工艺类型等相关信息。通过分享学生对不同工艺品的喜爱原因，让学生感受工艺品的实用性与艺术性。例如《缠枝花卉纹盏托》是一件掐丝珐琅作品，现藏于故宫博物院。它是明宣德时期宫内御用品，花纹精致繁复，有莲花、菊花等花卉纹以及色彩各异的蟠螭纹点缀。复杂与精妙技法象征着尊贵的身份。

第7页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道不同工艺门类的代表作。	能通过查阅相关资料等方式，了解不同工艺门类的代表作及这些代表作的工艺、材质等信息。	能通过查阅相关资料等方式，了解不同工艺门类的代表作及这些代表作的工艺、材质等信息，总结工艺的内涵。	图像识读 审美判断
能理解工艺的实用性和装饰性。	能通过鉴赏经典工艺作品，理解工艺的实用性和装饰性。	能通过鉴赏经典工艺作品，结合学生生活中所见到的工艺品，理解工艺的实用性和装饰性的含义及两者之间的关系。	图像识读 审美判断
能知道工艺的简要历史。	能了解工艺的历史，理解工艺发展与时代变迁的关系。	能了解工艺的历史，理解工艺发展与时代变迁的关系，感悟中国手工艺人的劳动智慧。	图像识读 审美判断 文化理解

五 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《玉鹰攫人首佩》 红山文化的镂雕玉器作品。现藏于故宫博物院。材料呈青黄色，局部有褐色斑，边缘略薄，两面图案相同。上面为一只展翅的鹰，鹰头略微侧转，双爪下垂，

各抓一人首。鹰身上的一些装饰纹用凸起的线条组成。由此可见，早在新石器时代，我国已经拥有了很高的工艺水准。

北京奥运会“金镶玉”奖牌 中央美术学院设计团队设计的北京奥运会奖牌。设计于2007年。“金镶玉”是北京奥运会的奖牌所采用的设计式样，喻示中国传统文化中的“金玉良缘”。该奖牌的挂钩由中国古代玉器《玉双龙蒲纹璜》的造型演变而成，彰显尊贵典雅。

《马家窑文化彩陶漩涡纹双耳罐》 新石器时代的彩陶作品。现藏于故宫博物院。此罐小口，圆腹，腹侧安双环耳，平底。胎呈暗红色，肩及上腹部以宽肥的黑彩条带和细窄的锯齿状条带构成漩涡纹，利用弧线的起伏旋转表现河水奔腾向前的韵律感。这种将柔和的弧线和醒目的圆点相结合构成二方连续的装饰带，是马家窑文化的典型构图方式。

《黄花梨螭纹扶手椅》 明代木家具。现藏于故宫博物院。该椅搭脑作弧形向后弯曲，背板亦成弧形，板上部雕铲地花瓣式开光，内雕螭纹。座面以上三面装围栏，座面下装壸门牙子，正面牙子已失，腿间装步步高管脚枨。此椅通体线条瘦劲而不失柔和，展现了明代木工匠人的精湛技艺。

《缠枝花卉纹盏托》 明宣德时期的掐丝珐琅作品。现藏于故宫博物院。盏托呈圆盘式，折边口。此盏托以浅蓝色珐琅釉为地，盏槽内饰盛开的莲花一朵，周围以绿叶相衬。盏槽外饰珐琅彩莲花、菊花等花卉纹五组。折沿上饰八条蟠螭纹，间以菊花纹。此盏托继承了元代掐丝珐琅的风格特点，胎体厚重，色彩纯正，为宣德时期掐丝珐琅的上乘之作。

《背带》 云南文山苗族刺绣作品。该背带整体色彩丰富，艳丽夺目，图案复杂，有花卉、蝴蝶等纹样。杂色绒球既加固了包边的连接处，又遮盖了此处不平整的瑕疵，还巧妙地增加了绣片整体质感的丰富性。

《双兔车轘》 西周时期的青铜器。现藏于故宫博物院。双兔立于轘筒之上，两兔反向，臀部相连，俯首曲腿，圆目，长耳，圆腹，腹中空，腹外饰云纹。车轘是古代车上的重要部件，“轘”位于两个车轮的外侧，用于固定车轮。该车轘铸造精良，造型生动活泼，兔的形象写实，在西周车饰中十分罕见。

《花鸟图轴》 宋代缂丝作品。现藏于故宫博物院。缂工精致平细，晕色之处以长短戗、木梳戗、掺和戗等技法完成，无着笔。辅以平缂、构缂技法，使画面层次分明，立体感强。用长短戗技法表现的花叶晕色、鸟羽纹理等细微之处可谓巧夺天工。此缂丝图为这类作品的代表作之一，表现了中国画的意境和神韵，又与纯粹用笔墨渲染的绘画相异，别有一番情趣。

《抓髻娃娃》 中国民间艺人胡凤莲的剪纸作品。人与动物和谐地存在于一张剪纸中，“鸡”谐音“吉”，“鱼”是“年年有余”的象征，表达了“吉（鸡）庆有余（鱼）”的美好祝愿，是民间对大自然的敬畏表达，也是对人与自然和谐相处的向往。

《凤戏牡丹》 印染花布作品。凤与牡丹的纹样在布面上通过印制重复出现，色调素雅，风格独特。凤凰是百鸟之王，而牡丹是百花之王，两王相戏有着美好的寓意，即百鸟朝贺，万物繁荣。流畅的线条体现了技术的精湛。

《黑漆描金山水图顶箱立柜》 明代家具。现藏于故宫博物院。该柜分两部分，上部为顶箱，下部为立柜。箱、柜各对开两扇门，门上有铜合叶、锁鼻和拉环。顶箱门、立柜门、牙板各以金漆描绘楼阁山水人物图，边沿绘折枝花卉纹。柜侧面绘桂花、月季、兰草和洞石等。

《吉庆有余》 现代扎染作品。“鱼”隐喻“吉庆有余”，吉庆有余是中国传统吉祥纹样之一，寓意祥瑞。这幅作品通过针线按图案进行缝合或缠扎，在有规律的图案中呈现了扎染独有的无规律的颜色晕染。

《青花龙纹象耳瓶》 元代瓷器。现藏于英国大英博物馆。此瓶盘口，长颈，瘦腹，台足，颈部两侧各附一象首环耳，形制高大魁伟。胎质洁白，釉色透明，青花色泽靓丽浓艳。一共有八道纹饰，分别为缠枝菊花、蕉叶、云凤、缠枝莲、海水云龙、海涛、缠枝牡丹以及杂宝莲瓣，层次清晰，繁而不乱。此瓶共有一对，纹饰左右相对，铭文相同，是现存最为重要的、有确切纪年的典型元代青花瓷器。

名词解释

红山文化 新石器时代的一种文化，发源于东北地区西南部，起始于五六千年前。因发现于内蒙古自治区赤峰市红山而得名。考古学揭示：泥质陶、彩陶、压印“之”字纹夹砂陶、石器、细石器共存，是红山文化独具的特点；龙题材是红山文化最具有代表性的内容。

镂雕 镂空的雕刻技术。镂雕作品外观看起来是完整的图案，但其图案已脱离背景，形成镂空。技术高超的作者甚至可以雕出多层镂空的效果。刻是镂雕创作的最关键阶段，要求作者施刀的功力、线与面的处理以及各种造型手段的变化，都必须切实服从主题内容的需要，使意、形、刀有机地融为一体。

参考书目

尚刚著 《天工开物：古代工艺美术》 上海：生活·读书·新知三联书店 2007年

田自秉著 《中国工艺美术史（修订本）》 上海：东方出版中心 2010年

杭间著 《中国工艺美学史（第三版修订版）》 北京：人民美术出版社 2019年

第2课 工艺学习

单课框架结构表

工艺学习

教材分析

编者的话：

工艺作为实用艺术与生活息息相关。材料是区分不同工艺门类的常见方法，工艺课程不但能培养学生的艺术鉴赏能力，而且能增强学生的动手能力。

编者选取了《三彩骆驼》《“羊年富贵”肥燕风筝》《喜上眉梢黄金锁》《凤仪和美鼎》《“杨茂造”剔红观瀑图八方盘》《黄杨木雕梅竹笔筒》《象牙刻字墨床》《波斯地毯》等一系列具有代表性的工艺作品来鉴赏，希望学生以此了解工艺不同门类的特征及美感等，从而认识到工艺在生活中的价值与作用，感受中国传统文化的魅力。

章节内容分析

情境导学 通过鉴赏《三彩骆驼》，激发学生对古代工艺品的兴趣，了解中华民族对“美”的不懈追求，继而思考：我们应该从这些优秀的古代文化遗产中继承和发扬什么？唐三彩只是我国浩瀚工艺文化中的沧海一粟，那么，工艺品类还包括哪些？它们蕴含了什么内涵、美学、技艺以及值得学习的工匠精神？通过这些问题引出本课的主要学习内容。

第一部分 工艺的分类 主要讲述工艺的类别。从历史范畴、社会属性关系、用途、材料四个角度展现了分类的标准，并以《喜上眉梢黄金锁》《“羊年富贵”肥燕风筝》为例，从不同角度区分了工艺的类别。

第二部分 工艺与生活 主要讲述从现实生活与工艺美术知识相结合的角度鉴赏工艺品。本部分共分三个版块。第一版块讲述工艺的技术特征，列举了以《凤仪和美鼎》为代表的琉璃器和以《“杨茂造”剔红观瀑图八方盘》为代表的漆雕作品的不同特征。第二版块讲述工艺的审美性和实用性，以《黄杨木雕梅竹笔筒》为例进行具体分析，介绍了审美性和实用性为一体的作品。第三版块讲述工艺学习的意义，以《象牙刻字墨床》《波斯地毯》为例，介绍工艺学习对培养学生鉴赏力和实践能力的重要性。

二 | 教学目标

- ① 了解工艺的大致门类与分类方法，了解不同工艺门类的技术特征。
- ② 通过对工艺作品的鉴赏，了解工艺的艺术特质及技艺方法，知道工艺与日常生活的密切关系。
- ③ 认识工艺蕴含的生活哲学，理解学习工艺美术的方法，感悟工艺所代表的民族精神、文化特质和展现的工匠精神及时代特性。

三 | 教学重难点

教学重点 掌握不同工艺分类的方法与标准，熟知常见的工艺品类别。

教学难点 理解学习工艺美术的方法。

四 | 教学活动建议

6.1 第 11 页 思考分析

找找身边精美的工艺物品，对它的工艺技术、艺术特点进行赏析。

可以通过收集资料的方式，理解这件来自身边的工艺物品的背景故事。教师要引导学生从外观的美观性、技法的复杂性、功能的实用性等多维度对一个工艺物品进行赏析。例如，瓷质的储蓄罐制成了小动物的模样。小动物模样精巧可爱，瓷的质感摸上去光滑，令人爱不释手。小动物的制作工序比较复杂，资料显示是经过脱模制成，光滑的手感是因为有釉彩附着。通过多维度地鉴赏，让学生对工艺物品有了更全面的认识。

6.2 第 11 页 探究拓展

学习了工艺的大致分类后，组织同学按各自喜欢的工艺门类进行分组，对该门类的

技艺特点、代表文物、传承现状进行考察，并完成一份考察报告。

教师可引导学生按照不同工艺门类分小组，浏览著名博物馆馆藏作品，或者通过网络了解国外工艺品。提醒学生在查找相关资料的时候，利用阅读笔记、速写等形式记录关键材料，最后总结并撰写考察报告。报告以某类工艺品的代表作品为例，从外形特征、工艺制作、发展创新、象征意义等角度出发。例如《玉鹰攫人首佩》是红山文化玉器的代表之一，玉器工艺包含了刻、碾、琢、磨、钻等工序，对原材料玉石的形状、颜色运用考究，重视线条流畅度与色泽。北京奥运会“金镶玉”奖牌结合了玉与金两种材料，传承了玉与金的制作工艺，是一件美感、创意与寓意兼具的工艺物品。

第 11 页 评价建议

水平 1	水平 2	水平 3	核心素养
能知道工艺的不同门类。	能通过阅读书籍、收集资料，了解工艺从历史、社会属性、用途、材料等角度划分的不同门类。	能通过阅读书籍、收集资料，了解工艺从历史、社会属性、用途、材料等角度划分的不同门类及其代表工艺作品。	图像识读 审美判断
能知道工艺与生活的关系。	能通过对生活中工艺品的功能进行讨论，了解工艺与生活的关系。	能通过小组交流和调查研究等学习活动，了解工艺与生活的关系，理解工艺的审美性与实用性关系。	图像识读 审美判断
能知道工艺学习的意义。	能通过资料查阅等方式，了解工艺的技术特征，了解工艺学习的意义。	能通过资料查阅等方式，了解工艺的技术特征，了解工艺学习的意义，理解不同工艺品的审美趣味，激发对工艺的兴趣。	图像识读 审美判断 文化理解

五 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《三彩骆驼》 唐代陶瓷作品。现藏于故宫博物院。这只唐三彩骆驼为双峰驼，两峰之间的驼囊上搭挂丝绸、水壶等物，驼囊上所饰脸谱图案，过去常称作虎面纹。这尊高大的三彩骆驼不但具有极高的艺术表现力，也体现了唐代的物质文明和精神文明。

《“羊年富贵”肥燕风筝》 现代风筝作品。翅膀上画有蝴蝶和象征富贵的牡丹花，中间画羊，腿上画鲇鱼（谐音“年”），合起来寓意“羊年富贵”。风筝是古代人们传递信息的工具，也是人们祈福、娱乐的艺术创作。

《喜上眉梢黄金锁》 山西工匠、非遗传承人刘兴东所作金项圈。与项圈相连处有一黄金大“囍”字，下方有一金镶玉的锁，上下分两层，在传统造型中少有。

《凤仪和美鼎》 杨惠姗所作琉璃作品。小鼎以凤纹为装饰，凤鸟的羽毛经放大形成了主体鼎的双耳，双耳的纹饰错落有致，典雅而庄严。琉璃材料展现了光影的美妙变化。作者杨惠姗是中国现代琉璃制作的代表人物，以个人独特的艺术天分和敏锐的观察力，创作出富含传统中国语言与人文思想的琉璃作品。

《“杨茂造”剔红观瀑图八方盘》 元代漆雕盘。现藏于故宫博物院。此盘八边形，内壁八方开光，分雕三种锦纹地以示天、水、地的不同空间。盘口边刻以仰俯花朵组成的图案。此盘雕刻细腻，刀法圆熟，磨制光滑，为元代漆雕的佳作。

《黄杨木雕梅竹笔筒》 清代黄杨木雕笔筒。现藏于故宫博物院。作者采用镂雕技法，雕作新老竹竿丛生状，以老竹一截为主体，环以粗细不同的三枝嫩竹，又镂雕梅干一株，与竹并立。嫩枝竹叶和盘枝梅花多为透雕而成，是清代初期黄杨木雕刻中的精品。

《象牙刻字墨床》 清代象牙制品。现藏于故宫博物院。此象牙作品小巧规矩，呈条案式，束腰，牙边曲线玲珑，彭腿内翻马蹄足。墨床面上有阴刻文字添色，是极具观赏性的文玩器具。

《波斯地毯》 20世纪早期的地毯作品。现藏于伊朗国家地毯博物馆。传统波斯地毯的图案，以繁花蔓枝、浩大的宫廷和狩猎场面最具代表。地毯融入了古老的波斯文明，记载了伊朗的历史、文化和传统，是伊朗民族精神的集中体现。

名词解释

《天工开物》 明代科学家宋应星撰写的一部综合性的科学技术著作，也是世界上第一部关于农业和手工业生产的综合著作。共三卷十八篇。作者通过实地观察研究，全面系统地总结了中国古代农业和手工业生产方面的重要成就和经验，并附有大量插图。

《砚史》 宋代书法家米芾撰写的关于砚台的书。全书记载了二十六种砚台，对端砚和歙砚石材的辨析最详细。其中《用品》一节，讲叙砚台的优劣以发墨为标准；《性品》一节，论述石质的刚柔度；《样品》一节，论述历代砚台的形制。

参考书目

[法]罗兰·巴尔特著 李幼蒸译 《符号学原理》 北京：生活·读书·新知三联书店 1988年

[意]乌蒙勃托·艾柯著 卢德平译 《符号学理论》 北京：中国人民大学出版社 1990年

冯骥才主编 《鉴别草根：中国民间美术分类研究》 郑州：中州古籍出版社 2006年

第二单元

陶瓷

单元目标解读

了解陶瓷的历史和发展脉络，认识陶瓷发展各个阶段的风格特征；了解陶土的不同性质及烧制后的反应，以及与釉结合的效果；了解釉的性能及烧制后的反应，以及与黏土结合的效果；了解陶瓷工艺的造型技法。

通过各种陶瓷成型的方法来创作陶艺作品，在实践中掌握各种泥土和釉色的特征，了解它们的烧制温度，并且能掌握制作工艺和技法，独立完成陶艺制作。

通过欣赏不同年代的陶瓷作品，体会传统陶瓷作品丰富的艺术表现力，理解陶瓷艺术所蕴含的传统文化精神，理解陶瓷艺术在物质文明和精神文明中所起的重要作用。

单元架构

第3课
古今陶瓷

第4课
土中乾坤

第5课
五彩釉色

单元内容

本单元为陶瓷部分。主要围绕陶瓷各阶段的风格特征、成型技法及装饰方法展开阐述。在介绍陶瓷发展各阶段的风格特征时，通过对陶土不同性质的讲解及与釉结合烧制后的反应，来提高学生对陶土的性能及陶土与釉结合烧制后各种效果的理解。在创作陶艺作品时，通过逐层深入地讲解不同的成型技法及装饰手法，从而提高学生独立完成陶艺作品的能力。同时，在介绍陶瓷艺术作品时，引导学生理解陶瓷艺术所蕴含的传统文化精神。

建议教师在指导学生进行陶瓷艺术作品创作的过程中，引导学生走出校门做一次实地考察调研，可以选择参观当地的陶瓷博物馆、陶瓷艺术家工作室或陶瓷生产基地，了解第一手资料；引导学生到图书馆或利用网络查阅中国陶瓷发展的历程，对各个重要阶段进行分析，总结其主要特征以及对当今陶瓷的影响，制作一张中国陶瓷发展历程表。鼓励学生在学习陶瓷成型和装饰技法之后，选择自己最擅长的成型技法和装饰方法进行创作，并筹划展示自己的小型陶瓷展览。

第3课 古今陶瓷

单课框架结构表

古今陶瓷

教学
内容

情境导学

陶瓷艺术的起源与发展

- ① 新石器时代陶器的特征与代表作品
- ② 汉唐至现代各时期陶瓷艺术的特征与代表作品

陶艺制作

- ① 手捏成型和泥条盘筑成型的制作方法
- ② 泥板拼接成型的制作方法
- ③ 泥片成型的制作方法
- ④ 拉坯成型的制作技法

教学
活动

思考分析

写一份本地陶瓷的考察报告及分析一件早期陶器的象征意义

思考分析

分析各时代陶瓷的风格特征

探究拓展

写一份设计制作“垃圾分类箱”的简要文案

评价建议

- ① 了解陶器与瓷器的基本发展史
- ② 掌握陶瓷的成型方法和制作过程
- ③ 发现陶瓷的多种用途

落实核心素养

教材分析

编者的话：

陶器的发明，是人类社会发展史上划时代的标志，也是人类发明史及艺术史上最重要的成果之一。中国的陶瓷艺术历史悠久，技艺精湛，风格独特，并且蕴含着深厚宏博的中华文化。它反映了中华民族的审美价值，它独特的魅力和艺术感染力影响着世人。

编者选取了新石器时代的山东龙山文化的《白陶鬶》、马家窑文化的《漩涡纹尖底陶瓶》、马家窑文化的《舞蹈纹彩陶盆》、宋代的《哥窑青釉鱼耳炉》、元代的《青花釉里红镂雕盖罐》《青花鸳鸯荷花纹花口盘》、明代的《釉里红缠枝牡丹纹军持》等一系列具有代表性的陶瓷作品来鉴赏，希望学生通过对这些经典的陶瓷艺术作品的欣赏，能直观地了解自己国家的灿烂历史文化，培养学生对自己民族的自信心和自豪感。

章节内容分析

情境导学 通过鉴赏造型浑厚、纹饰鲜明的《青花釉里红镂雕盖罐》，激发学生对精湛的手工制瓷技艺的兴趣，了解元代景德镇在制瓷界的地位，继而思考：除此之外的其他中国古代陶瓷制作的场所还有哪些？制作的作品有怎样的特点？通过这些问题引出本课的主要学习内容。

第一部分 陶瓷艺术的起源与发展 主要讲述新石器时代的陶器和汉唐宋元明清及近现代陶瓷艺术的特征与代表作品。本部分共分两个版块。第一版块讲述新石器时代最早出现的实用陶器，以龙山文化的《白陶鬶》为例，从造型、实用的角度进行了介绍，其绳纹把手独特，体现了颇具匠心的高超技法；从装饰性和观赏性的角度介绍了马家窑文化的《漩涡纹尖底陶瓶》和《舞蹈纹彩陶盆》，展现了我们的祖先早在新石器时代就对陶器艺术有深刻的理解，其艺术感染力至今还让人赞叹不已。第二版块讲述由陶到瓷的演变与发展，以《哥窑青釉鱼耳炉》《青花鸳鸯荷花纹花口盘》《珐琅彩梅花山茶十二喜图碗》等为例，介绍了由古到今各个时期陶瓷艺术作品的代表样式。

第二部分 陶艺制作 主要讲述陶瓷制作的各种手工成型方法。本部分共分四个版块。第一版块介绍了手捏成型和泥条成型技法，通过步骤图的解析，展现了两种非常古老的成型技法。第二版块介绍了泥板成型技法，通过泥板拼接制作方形笔筒的步骤图，体现了泥板成型方法对泥的干湿度和泥板厚薄程度的要求。第三版块介绍了泥片成型技法，通过泥片成型

制作鱼的步骤图，体现了泥片成型方法对泥干湿度和泥片厚薄程度的要求，并分析泥片成型与泥板成型对泥的不同要求。第四版块介绍了拉坯成型技法，通过拉坯成型的步骤图，介绍拉坯成型的基本方法，这一方法对拉制技法的掌握程度要求较高，必须通过一段时间的练习才能较好地掌握。

二| 教学目标

- ① 知道中国陶瓷工艺的发展史，了解不同时期陶瓷器物造型和装饰风格的代表作品及其艺术特色。
- ② 通过教师讲解、资料查阅、参观陶瓷工作室和博物馆等学习活动，了解掌握陶瓷的成型方法和基本制作过程，知道传统陶瓷和现代陶瓷的鉴赏角度，理解陶瓷的更多用途。
- ③ 感悟陶瓷文化的审美与人文精神，体验中国传统陶瓷成型的技法，感受中国传统陶瓷装饰的独特魅力，激发民族自豪感。

三| 教学重难点

教学重点 掌握陶瓷艺术的起源与发展，了解各个朝代的代表作品及其艺术特色。

教学难点 学会陶瓷的基本成型技法，掌握手工成型的基本制作过程。感受中国传统陶瓷作品所体现的审美内涵与人文精神。

四| 技法示范详解

第 18 页 手捏成型和泥条成型步骤图

手捏成型步骤一：取泥

根据预计作品的大小取合适的泥。

步骤一

注意要点：手捏作品不宜过大，泥块的大小最好小于自己的拳头大小。

手捏成型步骤二：捏制

利用手指和手掌的配合，捏制出预想的形状。

注意要点：捏制过程中可先从整体入手，捏出大体造型，再逐步增加细节。

步骤二

步骤三

手捏成型步骤三：成品

捏制好的作品放置在平整的木板上晾干。

注意要点：刚做好的坯体不要随意移动，以免变形。

泥条成型步骤一：搓制泥条

将泥搓成泥条备用。

注意要点：在搓制时，手指、手掌都要接触到泥，让泥在手指、手掌与桌面之间匀速地转动。

步骤一

泥条成型步骤二：制作造型的底

根据造型大小取适量的泥先搓成泥球，然后在平整桌面上用拍成的泥片当作底。

步骤二

泥条成型步骤三：盘筑开始

把搓好的泥条盘筑在泥片的周边，并用手指挤压泥条的内侧使其与泥片粘结实。

注意要点：泥条与底部一定要粘接牢，否则容易开裂。

步骤三

泥条成型步骤四：盘筑造型

在盘筑的过程中，泥条与泥条之间要涂上泥浆，增强黏合度，在干燥的过程中不容易开裂。

注意要点：泥浆的干湿度要适中，泥浆不宜涂抹得太多。

步骤四

第 18 页 用泥板成型方法动手制作笔筒的步骤图

步骤一：压制泥板

在桌面铺上报纸或布，取足量的泥，用滚杆从中间往外擀平，使其厚薄均匀。

注意要点：压制后的泥板需等半干或者拿起来不容易变形的状态下才能使用。

步骤一

步骤二：切割泥板

根据造型将泥板切分成需要的数量，并且将每一块的边缘切成约 45° 斜角。注意斜角的把控。

步骤二

步骤三

步骤三：切斜角

底部泥板四个边都切斜角，笔筒侧面泥板只要切三面，口部位置不必切，斜角的边不要切错了。

步骤四：相接面打毛

用带齿或者针状的工具将斜面刮出痕迹，为的是增强黏合力。

步骤四

步骤五

步骤五：涂泥浆

相接的斜面刮出痕迹后，需要把刮出来的泥点清理干净，然后刷上泥浆。

注意要点：在刷泥浆之前需要用湿毛笔将接触面涂湿一点，让其干得慢点，避免开裂。

步骤六：拼接

将两块接触面涂好泥浆的泥板砌砌，借助工具使其紧密黏合。半干状态的泥板拼接使用的泥浆黏稠度跟酸奶的黏稠度差不多。

步骤六

步骤七

步骤七：准备细泥条

搓制一些细泥条，用来加固衔接处，保证搓制的泥条没有气泡。

步骤八：按压细泥条

将细泥条轻轻按在笔筒内侧的连接处，然后用工具将泥条在连接处按紧，起到加固作用。在按压泥条时要朝一个方向按压过去。

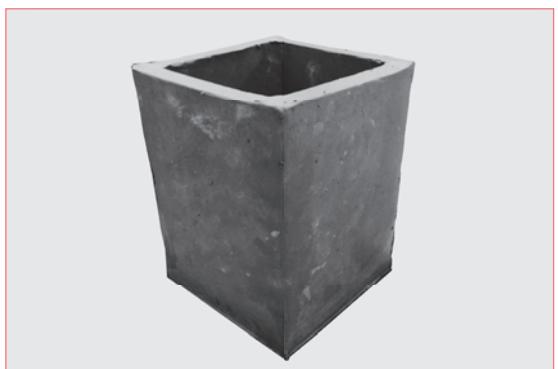
步骤八

步骤九

步骤九：修整坯体

拼接完成后，需要修整外观，特别是衔接处要慢慢修整，使其棱角分明，直线挺拔，将口部修平整。

注意要点：修整完成后把底部的四条边用刀片切出斜角，避免放置的时候磕碰。

笔筒成品展示

第19页 用泥片成型方法动手制作鱼的步骤图

步骤一：取泥

准备泥块做鱼的身体。把泥放在布上，用滚杆将泥均匀地擀平。

注意要点：擀泥片的时候应在泥片下垫布。

步骤一

步骤二

步骤二：调整泥片

用工具对泥片表面进行刮平处理，使泥片进一步均匀，同时调整泥片，使其达到预想的形状。

注意要点：泥片不能太薄，否则容易穿。

步骤三

步骤四

步骤三：成型

找一些废报纸揉成团，做鱼身的填充物，然后在泥片边缘涂上泥浆。

注意要点：填充物不能太小，否则鱼身容易塌陷。

步骤五

步骤六

步骤四：塑型

将泥片两边往中间捏合，并竖起来，在半圆形两端分别做出鱼嘴和鱼尾。

步骤五：做鱼眼

搓细泥条做成圈。搓一个小泥球，与圈叠在一起，用泥浆固定，就做出了鱼眼睛。

注意要点：粘接的地方要用工具压实。

步骤七

鱼成品展示

步骤六：做鱼鳍

取两个大小相似的泥点捏成泥片，作为鱼鳍，用泥浆固定在鱼身的两边。

注意要点：须控制鱼鳍的厚薄变化及粘接的位置。

步骤七：装饰

利用各种工具在鱼身上进行合理的装饰，达到预想的效果。

第19页 拉坯成型的步骤图

步骤一：揉泥

揉泥在拉坯成型中尤为重要，要做到揉泥充分，泥团致密无气泡，既不能过干又不能过湿，要使泥具有良好的可塑性。

步骤一

步骤二：定中心、开孔

把揉好的泥放置拉坯机转盘的中心，把控好泥团在转盘上的中心点，双手配合。定好中心后一手扶，另一手拇指按压泥团中心，并由内向外扩。

步骤二

步骤三：提高

开孔后两手相互配合，左手扶泥，右手提泥，匀速地将坯体拉高拉薄。在拉制的过程中坯体厚薄的关系要处理好，一般都是坯体的下半部分稍微厚点，上半部分稍微薄一点。

步骤三

步骤四：定型

坯体的高度达到预想的要求以后，再通过往外扩和往里收的手法对坯体进行塑型，然后做出想要的造型。

步骤四

五 教学活动建议

第15页 思考分析

参观当地的博物馆，了解本地陶瓷发展的源头以及工艺特点，写一份考察报告。

建议教师提前让学生了解考察报告的写法，在带学生去博物馆参观时让学生先了解当地博物馆内的空间功能布局，再实地体验其内部的空间感受，了解博物馆内部功能的布置方法。然后引导学生充分运用课堂上所学陶瓷的一些专业基础理论知识，结合自己的考察经历和调查资料，对本地陶瓷发展的源头以及工艺特点进行比较深入的分析和总结。最后在班级中进行演讲，向同学们分享自己的考察成果。

利用相关书籍和网络，选取一两件早期陶器，分析其中图案的象征意义。

建议教师引导学生通过查阅图书和资料的方式，从中国早期陶器中选择一两件作品，通过搜集博物馆中对相关作品的介绍，了解不同装饰图案的形成及审美特征，并以小组探究的形式，总结不同陶器纹样的风格与意义，在课堂中与同学们分享自己的心得体会。如马家窑文化中的《漩涡纹尖底陶瓶》。该陶瓶造型独特美观，图案布局紧凑，以简洁明快的色彩、飞动流畅的笔触、柔美多姿的弧线绘于橙红色陶器之上。器表以黑彩装饰，底部留白，颈部至肩部饰黑色平行条纹，器身饰四方连续漩涡纹，漩涡纹宛如水面四溅的涡点，似投石击水，浪花旋转，具有强烈的动荡之感，蕴含着自然的规律。这种漩涡纹与作为容器的陶瓶十分协调，实属一件形神兼备的艺术珍品，在有限的面积内表现出了广大的空间，这种原始艺术扑朔迷离的内涵和永恒的魅力，令人无比神往。

第16页 思考分析

查看更多资料，独立思考，分析各时代陶瓷的风格特征。

建议教师引导学生采取小组的模式开展活动，从新石器时代开始，一直到近现代为止，每个时期安排一组同学，从陶瓷器的泥料、烧成温度、坯体的成型方法、胎体的吸水性（致密度）、表层的釉面状态（施釉与否）以及装饰风格特点等方面分析探究各时期陶瓷器风格特征。并在课堂中与其他组同学相互交流不同时代陶瓷的风格特征。例如，新石器时代早期陶器的特征：陶泥未经细致淘洗，陶片断面还发现有泥片贴敷的层理结构；胎质粗糙，皆手制；胎壁厚薄不匀，火候较低，一般在700℃至900℃之间，易破碎；陶色多呈红色或橙红色；陶器表面以素面为多，并有少量绳纹、指甲纹与划纹等。这时的陶器种类少，形制比较单一常见，以砂质的深腹罐、泥质的小口壶、环底或三足钵和碗类器为多，并有一些鼎、瓮、盘、豆、盂等。商周时期原始瓷的特征：原始瓷属于瓷器生产的早期和低级阶段，它与东汉以后的成熟瓷器相比，烧成温度偏低，只有1200℃左右，胎体没有完全烧结，吸水率和显气孔率都比较高，釉层薄而且容易剥落，制作工艺比较原始。

第19页 探究拓展

学习瓷器的制作和成型方法，写一份关于用黏土制作“垃圾分类箱”方法的文案。

建议教师首先要让学生明确制作“垃圾分类箱”的设计理念，用黏土来制作的目的，然后设计“垃圾分类箱”的造型，确定造型后再去选择相应的成型方法制作坯体。坯体完成后，根据之前的设计理念对坯体进行装饰，最后选择合适的烧制方式来完成作品。

第19页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能从材质、器型、色彩、釉面等角度，鉴赏一件陶瓷作品。	能任选一件陶瓷作品，从材质、器型、色彩、釉面等角度，先尝试观察、鉴赏，再作出简要鉴赏评价。	能任选一件陶瓷作品，从材质、器型、色彩、釉面等角度，先尝试由表及里、由浅入深地进行观察、鉴赏、研究，最后作出口头或书面的简要鉴赏评价。	图像识读 审美判断
能知道不同时期陶瓷器物造型和装饰风格的代表作品。	能知道不同时期陶瓷器物造型和装饰风格的代表作品及其艺术特色。	能了解陶器与瓷器的发展史，知道不同时期陶瓷器物造型和装饰风格的代表作品及其艺术特色。	图像识读 审美判断
能知道中国古代各时期的经典陶瓷造型。	能通过列表分析、资料对比和调查研究等学习活动，学会区分中国古代各时期的经典陶瓷造型。	能通过列表分析、资料对比和调查研究等学习活动，学会区分中国古代各时期的经典陶瓷造型，提升鉴赏传统陶瓷造型的能力。	图像识读 审美判断
能知道陶瓷的成型方法和基本制作过程。	能通过资料查阅、参观陶瓷工作室和博物馆等学习活动，学会掌握陶瓷的成型方法和基本制作过程。	能通过资料查阅、参观陶瓷工作室和博物馆等学习活动，掌握陶瓷的成型方法和基本制作过程，理解陶瓷的更多用途。	图像识读 美术表现 创意实践 审美判断 文化理解
能体验中国传统陶瓷成型的技法和美感，激发民族自豪感。	能体验中国传统陶瓷成型的技法和美感，感受中国传统陶瓷艺术的独特魅力，激发民族自豪感。	能理解与感悟陶瓷文化的审美与人文精神，体验中国传统陶瓷成型的技法和美感，感受中国传统陶瓷艺术的独特魅力，激发民族自豪感。	图像识读 审美判断 文化理解

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《青花釉里红镂雕盖罐》 元代景德镇窑制作的瓷器。1965年出土于河北省保定市元代窖藏，现藏于故宫博物院。该罐造型丰满浑厚，纹饰层次鲜明，综合了绘、镂、塑、贴等多种技法，且出现了元代瓷器上较少见的镂花装饰。青花、釉里红在作品中互为衬托，红、蓝交相辉映，整体形成一种气度雍容而又花团锦簇的艺术效果。

《白陶鬶》 新石器时代龙山文化时期陶器。现藏于山东大学考古系。可作为烧水器、酒器、礼器使用，古代的东夷人崇尚鸟图腾，因而把鬶等器物制作成各种各样的禽鸟形象。该器是由高岭土经1200℃左右的高温烧制而成，胎壁较薄，质地却很坚硬，体现了当时制陶技术的

又一新进步。

《漩涡纹尖底陶瓶》 新石器时代马家窑文化马家窑类型的汲水器。现藏于甘肃省博物馆。作品施黑彩，颈部绘平行条纹，肩、腹部绘四方连续旋涡纹。

《舞蹈纹彩陶盆》 新石器时代后期陶器。1973年出土于青海省大通县上孙家寨墓地，现藏于中国国家博物馆。该舞蹈纹彩陶盆，呈橙红色，上腹部弧形，下腹内收成小平底，口沿及外壁以简单的黑线条作为装饰，内壁饰三组舞蹈图。该陶盆是新石器时代后期马家窑文化的代表，属国家一级文物。

《哥窑青釉鱼耳炉》 宋代哥窑烧制的瓷器。现藏于故宫博物院。此炉造型仿商周青铜礼器簋，轮廓线上敛下丰，勾勒出端庄饱满的体态。腹两侧对称置鱼形耳，下承以圈足，造型古朴典雅。通体施青灰色釉，釉面密布交织如网的“金丝铁线”开片纹，使素净的釉面富于韵律美。外底有六个圆形支钉痕。此炉为宋代哥窑瓷器中的名品。

《青花鸳鸯荷花纹花口盘》 元代景德镇窑烧制的瓷器。现藏于故宫博物院。此盘十六瓣菱花口，折沿，浅弧壁，圈足，内外青花装饰，内底绘两只鸳鸯游弋在莲池中，一鸳、一鸯顾盼生情。内外壁均绘缠枝莲纹，茎上均结有六朵盛开的莲花，折沿上绘菱形锦纹。圈足内无釉，圈足内墙斜削，属于元代宫廷御用瓷器。

《釉里红缠枝牡丹纹军持》 明初洪武时期景德镇窑烧造的瓷器。现藏于故宫博物院。该军持小口，口下出沿，短颈，扁圆腹，平底，肩部置一短流，无柄。通体釉里红装饰，腹部绘缠枝牡丹纹，花叶布满器身，釉里红发色略显灰暗。沿上绘蕉叶纹，颈部绘卷草纹，肩部绘莲瓣纹，近底处绘变形莲瓣纹。这件釉里红军持为佛教僧侣用以饮水或净手的器皿。其造型独特，堪称洪武釉里红瓷器中的珍品。

《珐琅彩梅花山茶十二喜图碗》 清雍正时期珐琅彩瓷器。现藏于台北故宫博物院。此碗侈口，深弧壁，矮圈足。器内平素无纹，外壁一面画蓝绿坡陀，潺潺流水，其上有粉色山茶、白色腊梅，另有喜鹊十二只飞翔栖息于其间。

《故乡情组器之一：涌波》 中国陶瓷设计师高峰创作的瓷器。创作于2004年。作品表现出细密的纹路如流水随风荡起连绵微波，漾起无限律动，呈现故乡水之绵延悠远的意境。

高峰（1957—） 中国陶瓷设计师，长期在景德镇塑雕瓷厂从事陶瓷美术创作。一直孜孜不倦地进行陶瓷雕塑实践，广泛吸取本民族传统文化艺术精华，应用于传统人物瓷雕创作。代表作《哈欠罗汉》《情趣罗汉》瓷雕，分别获全国工艺美术“百花奖”二等奖和市级奖。

G20国宴餐具 上海玛戈隆特团队设计的陶瓷餐具。全套系列餐具名为“西湖盛宴”，设计创作灵感来源于西子湖畔的水与自然景观。此套餐具全部采用含45%天然骨粉的高级骨质瓷所制，每件精美的餐瓷都需要经过81道工序。此套餐具整个色调上以绿色为主色调，传

递绿色发展的理念，图案为西湖十景，具有非常厚实的中国传统文化底蕴，而骨质瓷的运用又融入了西欧的文化元素。

名词解释

陶器 以黏土为原料，成形后经600~1000℃温度烧成的器皿。坯体不透明，有微孔，吸水，叩之声音不清。陶器有粗陶和细陶、白色或有色、无釉或有釉，以及日用、艺术和建筑用陶的区别。由于黏土所含成分不同和烧制温度的差异，坯体呈红、灰、白等多种颜色。我国在新石器时代就开始制作陶器，以后历代都有制造。

瓷器 以瓷土作胎、制坯成型后，经过1200~13000℃的高温焙烧、施釉而成的器皿。我国瓷器大体经过原始瓷器和成熟瓷器两个发展阶段，考古和历史文献记载证明，东汉是我国瓷器问世的初始阶段。由于我国是发明瓷器的文明古国，瓷器工艺和艺术成就饮誉世界，故有“瓷国”之称。

堆贴 陶瓷装饰技法。又称塑贴、堆雕、堆塑，其手法是将印出或塑出的立体状纹饰，贴附在陶瓷的坯胎上，然后罩釉烧制。魏晋南北朝遗址出土的陶谷上，往往堆贴有楼阁、人物、鸟兽、家禽等形象，从而为陶瓷装饰提供了浮雕和立体的艺术。

轮制法 陶瓷术语。用轮制作陶器的一种方法。此轮是木制（亦有石制）的水平圆盘，安装在陶车上，摇动或踏动陶车可使陶轮旋转。把泥料放在转动的陶轮上，拉成规整匀薄的陶坯。轮制法有快、慢两种，仰韶文化时期已开始使用慢轮，龙山文化时期逐渐广泛使用快轮。轮制法的发明是原始制陶业的一大进步。

釉里红 瓷器装饰工艺之一。这种工艺的瓷器烧制在元代的景德镇有了长足发展。是用铜红料在已经晾干的瓷胎素坯上绘制各种纹饰和图案，然后施透明釉，最后在高温还原焰中一次烧成。

参考书目

冯先铭主编 《中国陶瓷》 上海：上海古籍出版社 2001年

杨永善著 《说陶论艺》 哈尔滨：黑龙江美术出版社 2001年

李明珂主编 《现代陶艺创作》 北京：中国民族摄影艺术出版社 2012年

黄胜主编 《生活陶艺》 北京：中国民族摄影艺术出版社 2012年

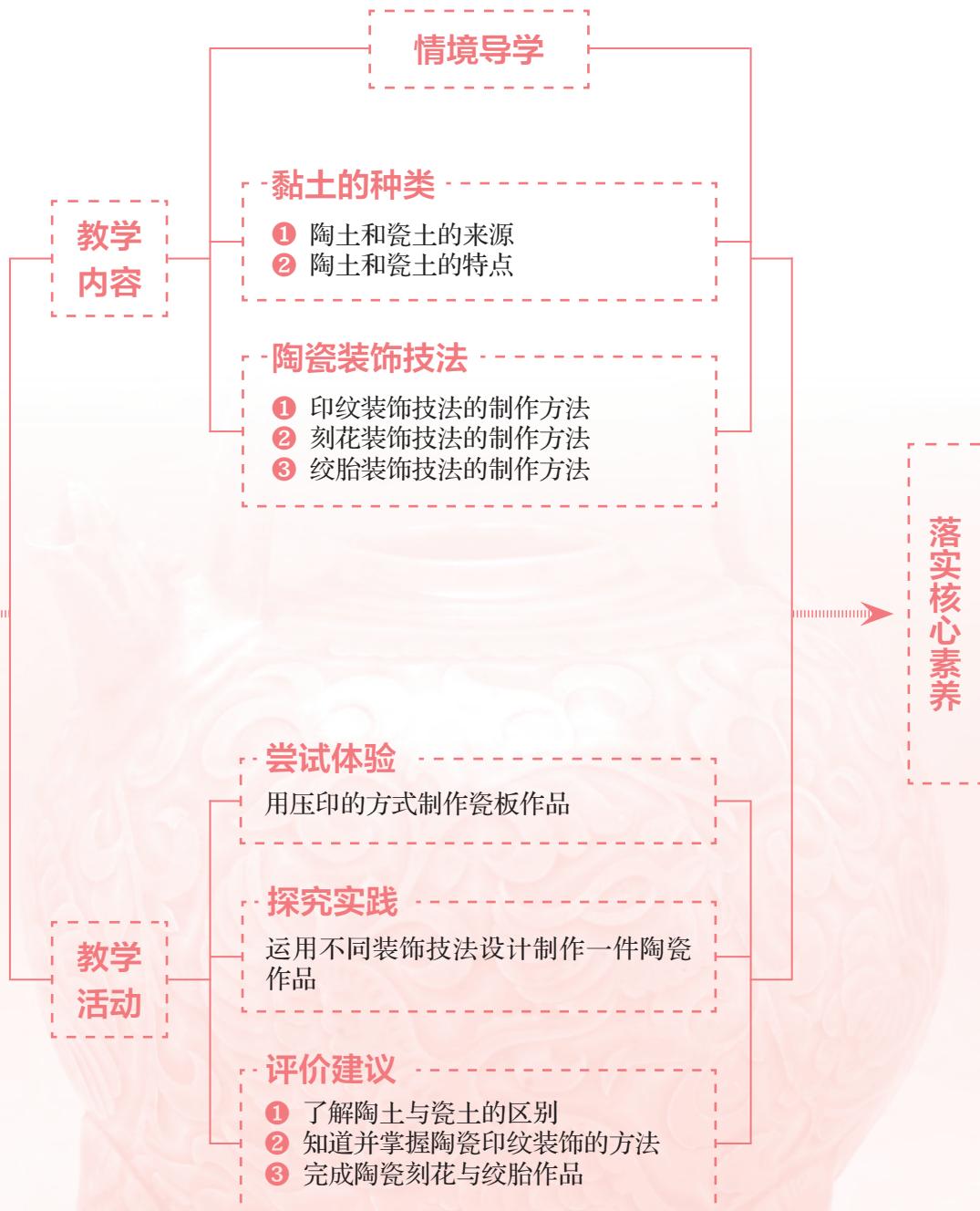
商亚敏主编 《陶艺设计与制作》 北京：兵器工业出版社 2014年

第4课

土中乾坤

单课框架结构表

土中乾坤

教材分析

编者的话：

黏土的选择是创作一件陶瓷作品最重要的开始，不同的黏土其制作工艺也有所不同，当黏土形成胎体之后，我们就要对陶瓷胎体表面进行装饰，而当制作陶瓷胎体的黏土不同，胎体表面装饰烧成的效果也不尽相同，所以掌握黏土的特性对制作陶瓷作品有着重要的意义。

编者选取了陶塑作品《角马》、瓷器《耀州窑青瓷凤纹龙口提梁壶》及黑白瓷土绞胎作品《变焦茶具》等一系列具有代表性的陶瓷作品来鉴赏，希望学生以此了解，不同的黏土、不同的装饰技法所创作出来的作品效果是完全不一样的。从而学会从不同角度鉴赏陶瓷，理解其文化内涵。

章节内容分析

情境导学 通过明代缪宗周的《咏景德镇兀然亭》一诗，了解到景德镇拥有得天独厚的优势，有优质的制瓷原料高岭土。引导学生认识到土是制作陶瓷最重要的元素，继而思考：陶和瓷所用的土是否一样？不一样的话它们各自有什么样的特点？通过这些问题来引出本课的主要学习内容。

第一部分 黏土的种类 主要讲述制作陶瓷所需黏土的种类与各自的特点。通过对陶土、瓷土分类细述，让学生了解各种黏土的实际用途，体会不同的黏土、不同的装饰技法所带来的不同感受，理解各类古陶瓷器与现代生活陶瓷器物的对应关系。通过景德镇瓷土开采步骤图让学生详细了解古人生产瓷泥的整个过程，引导学生从不同角度对陶瓷进行鉴赏。

第二部分 陶瓷装饰技法 主要讲述陶瓷的各种装饰技法，不同的技法有着不同的效果。本部分共分三个版块。第一版块讲述印纹装饰技法，通过介绍动手制作压印瓷板作品步骤图，利用具有质感的物体当作压印的媒介，将纹饰压印在具有可塑性的黏土上，来体现出印纹装饰的纹理效果。第二版块讲述刻花装饰技法，通过动手制作刻花瓷板作品步骤图的形式，重点讲解了“斜刀刻花”的手法，体现了此技法注重雕刀的运用，以及用刀的力度和灵活性，使作品线条流畅委婉，呈现出清雅脱俗的美。第三版块讲述绞胎装饰技法，通过动手制作绞胎盘子步骤图，重点讲解了绞胎的艺术特点，展现出其独特的纹理结构和色彩变化。最后通过鉴赏案例的形式，从不同工具制作压纹的角度，鉴赏了作品《秩序之光》画面中不同技法融合所呈现的丰富效果。

二 | 教学目标

- ① 了解黏土的种类及各种黏土的实际用途，知道各种陶瓷的装饰技法，了解其烧成后的纹理效果及艺术特色。
- ② 通过教师讲解、小组讨论和资料查阅等学习活动，学会区分黏土及陶瓷装饰技法的种类，并运用陶瓷装饰技法制作有创意的陶瓷作品，知道陶瓷装饰作品的鉴赏角度，理解其作品的意境与文化内涵。
- ③ 感悟陶瓷艺术的审美与人文精神，体验各种陶瓷装饰的技法和美感，感受中国陶瓷艺术的独特魅力，激发民族文化自豪感。

三 | 教学重难点

教学重点 掌握黏土的种类及其各自的特点，学会陶瓷装饰的各种技法。

教学难点 运用陶瓷装饰技法制作有创意的陶瓷作品，感受不同的装饰技法所带来的不同视觉效果，以及其中所体现的审美内涵与人文精神。

四 | 技法示范详解

第 22 页 动手制作压印瓷板作品步骤图

步骤一：取泥

将黏土充分揉捏以除去其中的空气，然后用手将其拍扁。在拍扁之前泥块的形状最好调整成正方体或者长方体。

步骤一

步骤二

步骤二：压制泥板

用滚杆将泥板从中间往外均匀地搓动，用力适度。泥板的厚薄要均匀，且泥板不宜太薄。

步骤三：刮平泥板

用刮片在泥板上顺着一个方向刮，使泥板表面光滑平整。注意在刮之前可以用毛笔在泥板上均匀地刷一点清水，避免泥板太干刮不动。

步骤三

步骤四

步骤四：选择肌理纹饰

泥板完成后稍微晾干，选一组叶脉纹理清晰的叶子放在泥板上面，并保持构图的美观性。

步骤五：压印肌理纹饰

将叶子按照构图要求固定好位置，然后用滚杆轻轻压滚。

注意要点：压之前先用手将翘起来的树叶轻轻固定在泥板上。

步骤五

步骤六

步骤六：继续压印肌理纹饰

可以在同一块泥板上用同样的方法压印多种肌理纹饰。

步骤七：完成压印作品的坯体

压印完成后的瓷板泥坯，等待晾干后再施釉和烧制。刚完成的压印作品底部需垫上报纸，然后放置在平整的木板上晾干。

步骤七

步骤八

步骤八：施釉烧成

待坯体干透后施以青釉，放入窑内高温烧成。

注意要点：施釉方法建议选择气泵喷釉，这种方法可以使釉面厚薄均匀。

第 23 页 动手制作刻花瓷板作品步骤图

步骤一：准备工具

可以用锯条做成形状不同的自制刻刀，也可以用斜口刀、钢针等。挑选工具时选择适合自己的工具。

步骤一

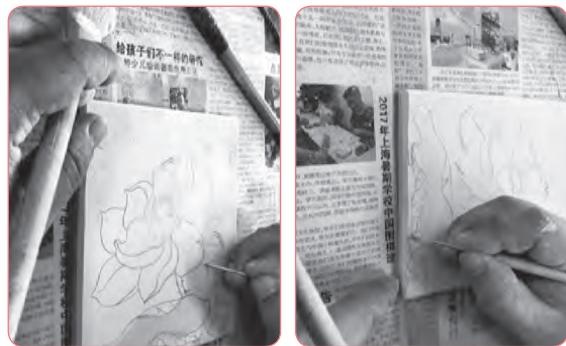
步骤二

步骤二：起稿

准备好干燥的泥板，然后用铅笔把要刻的图案轮廓线画在泥板上。

步骤三：刻轮廓线

画好图案轮廓线后，用钢针刻出其轮廓线。边刻边用干毛笔扫去刻下来的泥粉。

步骤三

步骤四：加深轮廓线

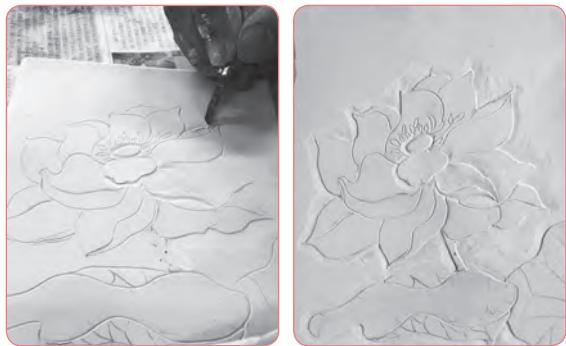
运用钢针把整个图案的轮廓线刻一遍，线条要刻得有一定的深度。

步骤四

步骤五：刻画图案

使用刻刀沿着轮廓线剔出图案的层次关系，使图案有立体感，保持线与面的关系。

步骤五

步骤六：刻画细节

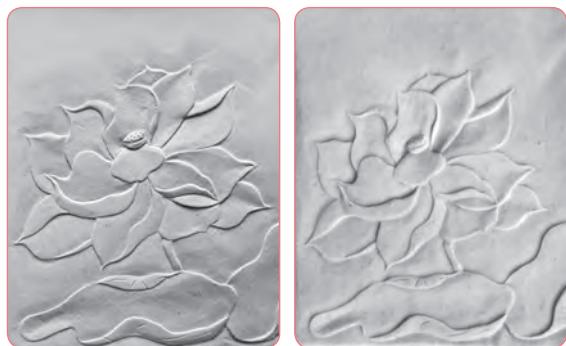
进一步刻画出细节，画面每个细节的前后关系都要表现出来。

步骤六

步骤七：完成泥坯

完成后作品，先补水，然后适当修饰细节。刻画的作品因为泥粉比较多，所以补水的时候需要仔细，且补水时力度不宜过重。

步骤七

第 24 页 动手制作绞胎盘子步骤图

步骤一：准备色泥

构思好作品，并准备好所需的各种颜色的泥料。

注意要点：先设计好绞胎作品的颜色搭配。

步骤八

步骤二：压制泥片

将所选的色泥使用擀面杖压制成泥片，每块泥片的形状大小尽量一致。

步骤一

步骤三：叠加泥片

把压制好的不同颜色的泥片叠加在一起，

步骤二

泥片相互之间可以使用少量清水或者很稀的泥浆作为黏合剂，泥片之间不要有气泡。

步骤四：切割泥片

将叠加好后的泥片对切，切割的泥片尽量大小一致。

步骤三

步骤四

步骤五：继续叠加泥片

将切割好的泥片涂上清水后继续叠加，叠加时颜色要错开。

步骤五

步骤六

步骤六：泥片断面效果

切割后的泥片断面整齐。

步骤七

步骤八

步骤七：修整泥片

叠加好后的泥片用擀面杖稍微压紧压平整一点，然后将泥片修切整齐，再切成均匀的薄片。

步骤八：完成纹饰中的第一部分

根据设计的图案，将薄片作纹饰备用。

步骤九

步骤十

步骤九：准备泥片

继续准备不同颜色的泥片。准备不同颜色的泥片时桌面要清理干净。

步骤十：制作不同纹理的泥片

将准备好的泥片中间再放入不用颜色的色泥条，然后将泥片和泥条慢慢卷在一起，卷的时候中间不要有气泡。

步骤十一

步骤十二

步骤十一：切出泥片

将卷好的泥条切成薄片，要保持薄片的厚薄均匀。

步骤十三

步骤十四

步骤十二：完成纹饰的第二部分

根据设计的图案，将卷好的不同颜色的薄片作纹饰备用。

步骤十三：拼接中心图案

开始组合纹饰，将切好的薄片按照设

计的图纸进行拼接。

注意要点：拼接时泥片与泥片之间尽量挤紧一点。

步骤十四：拼接边缘图案

按照设计好的图纸继续拼接，相接的部分一定要涂上清水或稀泥浆来加固。

步骤十五：完成拼接

依序拼组后组合成一块泥片，并仔细看看拼接好后的泥片上面有无裂缝。

步骤十六：压制泥片

用滚杆在拼组好的泥片上擀，使其紧密黏贴，表面平整，压制的泥片要厚薄均匀。

步骤十七至十八：准备模具及压紧泥片

将擀平后的泥片轻轻放在石膏模具上面，使泥片紧贴模具。

注意要点：在压紧时最好借用面积大的工具，避免坯体凹凸不平。

步骤十九：脱模、修整

待坯体干燥定型后脱模，然后剔除模糊的表面，清晰的纹理即可浮现。脱模时尽量接触坯体中间，避免坯体断裂。

步骤二十：上釉烧成

干透后的坯体先素烧，然后上透明釉再高温烧成。

注意要点：素烧后用稍细的砂纸打磨一遍，这样纹理会更加清晰。

步骤十三

步骤十四

步骤十五

步骤十六

步骤十七

步骤十八

步骤十九

步骤二十

五 教学活动建议

第 22 页 尝试体验

塑料梳子或小叉子，用不同的压印方式能表现出不同的压纹效果。食品袋夹子或中国结属于表面有明显纹理的物件。请学生尝试寻找具有压纹效果的不同工具，并制作压印瓷板。

建议教师可以让学生先去收集各式各样的梳子和各种粗细绳纹的中国结，然后学生各自准备相同尺寸厚薄的泥板，根据收集来的梳子和中国结的形状，自己在泥板上设计需要压印的肌理效果。要求作品能表现出肌理压印的效果，压印的深浅、造型不限，学生可以分组进行活动。

第 25 页 探究实践

运用已掌握的陶瓷装饰技法，完成一件作品，可以使用单一技法，也可以使用综合技法。

建议教师安排学生进行分组活动，每组学生都需要完成单一技法和综合技法的两件作品。单一技法可以选择印纹装饰技法、刻花装饰技法和绞胎装饰技法中的一种，综合技法可以使用其中的两种技法或者三种。作品完成烧制后，可以给学生做一个课程作业的展示活动。

第 25 页 评价建议

水平 1	水平 2	水平 3	核心素养
能从色彩、釉面、装饰技法等角度，鉴赏一件以装饰为主的陶瓷作品。	能任选一件以装饰为主的陶瓷作品，从色彩、釉面、装饰技法等角度，先尝试观察、鉴赏，再作出简要鉴赏评价。	能任选一件以装饰为主的陶瓷作品，从色彩、釉面、装饰技法等角度，先尝试由表及里、由浅入深地进行观察、鉴赏、研究，最后作出口头或书面的鉴赏评价。	图像识读 审美判断
能知道不同时期陶瓷器装饰风格的代表作品。	能知道不同时期陶瓷器装饰风格的代表作品及其艺术特色。	能基本了解陶土与瓷土的区别，知道不同时期陶瓷器装饰风格的代表作品及其艺术特色。	图像识读 审美判断
能知道陶瓷印纹装饰的制作过程。	能知道陶瓷印纹装饰的制作过程，掌握获取纹理的方法。	能知道陶瓷印纹装饰的制作过程，掌握获取纹理的方法，在此基础上，能够独立完成陶瓷刻花作品和陶瓷绞胎作品。	图像识读 美术表现 创意实践

续表：

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道传统陶瓷和现代陶瓷各种装饰的手段。	能掌握陶瓷装饰技法的基本制作过程，知道传统陶瓷和现代陶瓷各种装饰的手段。	能掌握陶瓷装饰技法的基本制作过程，知道传统陶瓷和现代陶瓷各种装饰的手段，理解陶瓷丰富多样的装饰方法。	图像识读 美术表现 审美判断
能从经典的陶瓷作品中，体验中国传统陶瓷装饰技法和美感，激发民族自豪感。	能从经典的陶瓷作品中，体验中国传统陶瓷装饰技法和美感，感受中国传统陶瓷艺术的独特魅力，激发民族自豪感。	能从经典的陶瓷作品中，理解感悟陶瓷文化的审美与人文精神，体验中国传统陶瓷装饰技法和美感，感受中国传统陶瓷艺术的独特魅力，激发民族自豪感。	图像识读 审美判断 文化理解

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《角马》 现代陶艺家周国桢创作的陶瓷雕塑。作品材质为陶土，运用泥条成型的方法制作，以简洁概括的手法表现出角马粗犷生动的姿态。

《耀州窑青瓷凤纹龙口提梁壶》 北宋青瓷。现藏于美国大都会艺术博物馆。此壶器型独特，近乎圆球状的壶身由三个兽首状的壶足支撑着。壶嘴是雕刻的龙首，龙身由龙首后面上向拱起，跨过壶口在壶身的另一边贴塑在壶身上，形成一个圆弧形的提梁，上面骑坐着一个可能是驾驭祥龙的仙人。壶身四周用娴熟的刻、剔技巧装饰出振翅飞翔的凤凰和花卉纹样，设计繁复却井然有序。壶身除了壶底之外，通身施以匀而薄的一层青釉，深刻和剔划处呈现深青色，而凸起处呈淡绿色，整个器物无论在造型、纹样和釉色上都精美无比。

《变焦茶具》 英国陶艺家 Mandy Cheng 的作品。作品材质为黑白瓷土，运用了现代绞胎技法制作而成。此套茶具以灰色为底，装饰以黑白方块，充满现代气息。

《秩序之光》 现代陶艺家柯和根创作的瓷板作品。作品在创作过程中采用了两种技法来营造气氛、空间以及光感：其一，利用湿泥板的可塑性，制造凹凸的空间效果，通过不同的速度、力度和手法，形成疏密有致的肌理；其二，根据釉色冷暖、明暗及吹釉的方向变化，获得对光点与空间的气氛营造，展现平面中的空间魅力。

柯和根（1953—） 中国现代陶艺家。1953 年生于福建龙海。其在绘画方面的造诣渗透到陶瓷的创作中，注重表达现代的形式意味，关注色彩在陶艺中的张力，为陶艺的丰富性提供了一种新的可能。代表作品有《秩序之光》等。

名词解释

陶土 一种制造陶器的原料。矿物成分复杂，主要是由水云母、高岭石、蒙脱石、石英及长石所组成的粉砂——砂质黏土。常呈浅灰色、黄色、紫色，其吸水性、吸附性、加水后的可塑性中等，干燥和烧结性能较好。

瓷土 烧制瓷器所用的黏土，也指粉碎石料所得石粉。以高岭石为主的纯净黏土，又称“高岭土”，呈白色，是陶瓷的主要原料。瓷土的熔点约在1780℃，实际上因为含有不纯物质，所以它的熔点略有降低。

印纹装饰 陶瓷装饰技法之一，这种技法利用土的柔软可塑性，将图案反刻在模型上，或利用具有质感的物体当压印的媒介，将纹饰压印在具有可塑性的黏土上，形成黏土表面的纹理效果。印纹装饰法早在春秋战国时期就开始运用了。

刻花装饰 陶瓷装饰技法之一。系用竹、骨、铁制的平口或斜口刀状工具，在已干或半干的坯体上刻出花纹，使其凹凸有韵。其特点是着力较大，雕刻较深，花纹有层次。刻花盛行于宋代，汝窑的豆绿、耀州窑、越窑、定窑瓷器、景德镇影青多采用此技法。

绞胎 陶瓷装饰技法之一。将两种或两种以上不同颜色的瓷土糅合在一起，然后相绞拉坯，制作成型。由于工艺复杂，制作难度大，因此其产量在很大程度上受到限制。绞胎工艺最早产于唐代，至宋代蓬勃发展并发扬到极致，元以后逐渐衰亡。

参考书目

黄焕义主编 邓和清、黄胜编著 《陶艺技法》 南昌：江西美术出版社 2000年

郑宁著 《日本陶艺》 哈尔滨：黑龙江美术出版社 2001年

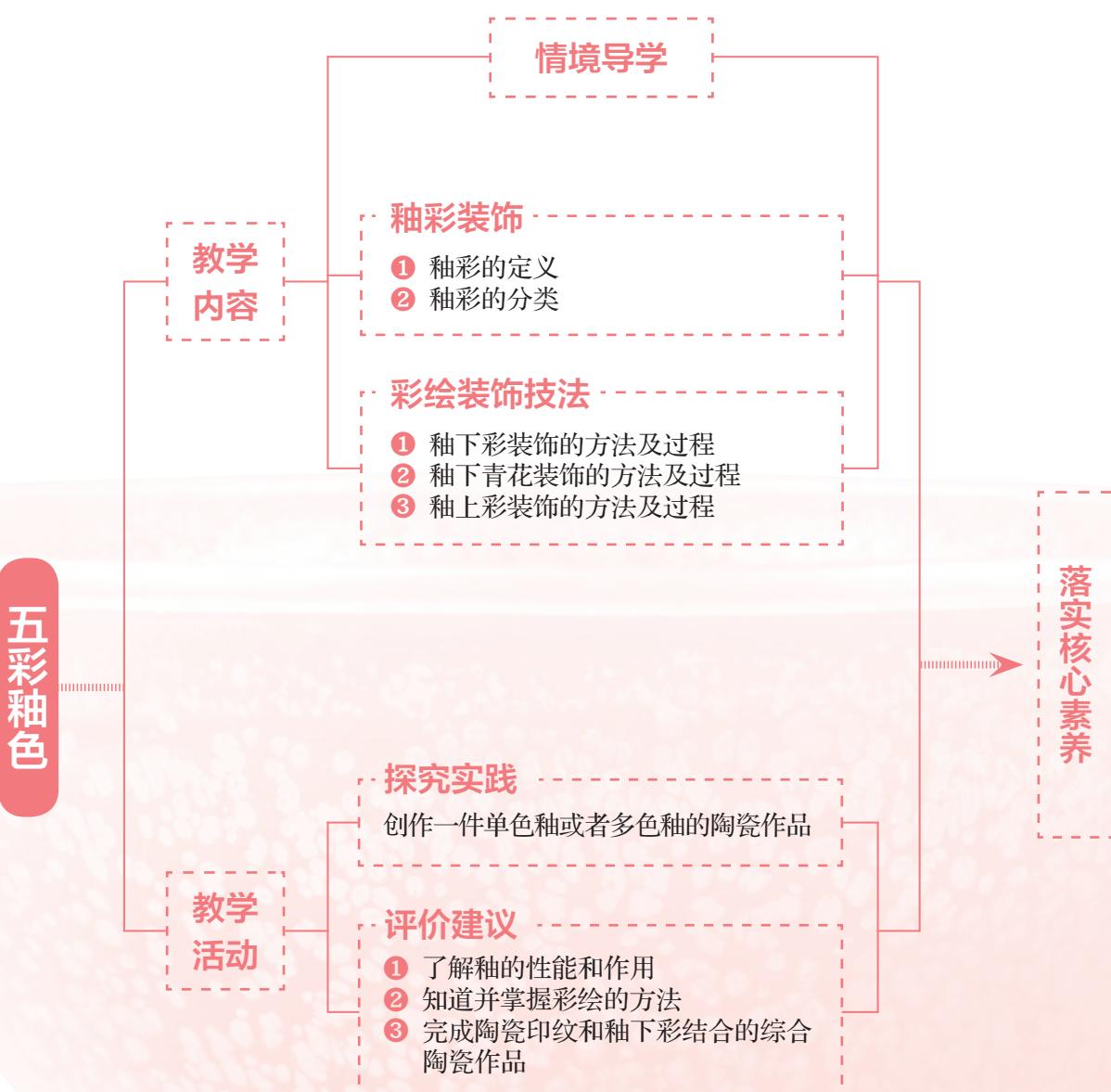
李明珂、黄胜主编 《现代陶艺创作》 北京：中国民族摄影艺术出版社 2012年

[英]路易莎·泰勒著 赵莹、孙思宇、王营伟译 《陶艺制作圣经：从材料到制作工艺的完全指南》 北京：北京美术摄影出版社 2014年

姚岚编著 《陶瓷设计与制作》 北京：中国轻工业出版社 2015年

第5课 五彩釉色

单课框架结构表

教材分析

编者的话：

釉料是决定陶瓷作品最终效果的重要因素，釉料的性能、烧成反应及其与黏土结合的效果千变万化。古人凭借着不断探索创新的精神创造出了种类繁多的陶瓷作品。

编者选取了《建窑黑釉油滴盏》《靛蓝志野花瓶》《星空的记忆》《紫气东来》《溪山访友》《后花园》《黄地粉彩镂空干支字象耳转心瓶》等一系列具有代表性的陶瓷作品来鉴赏，希望学生通过对这些经典陶瓷艺术作品的鉴赏，以及釉彩装饰及彩绘装饰技法的实践，了解其历史发展脉络，增强对釉彩的认识，进而增强对陶瓷文化的热爱。

○ 章节内容分析

情境导学 通过南宋文学家陆游在《雨晴》中对茶与盏的描述“茶映盏毫新乳上，琴横荐石细泉鸣”，引发学生对中国宋代《建窑黑釉油滴盏》的兴趣，进一步了解宋代是极讲究茶道的时代，品茶、斗茶之风盛行，品茶、斗茶成为一些文人雅士的生活情趣。继而思考：用茶盏品茶的体验过程是怎样的？如何去感受茶盏釉色带给我们的美感？通过这些问题引出本课的主要学习内容。

第一部分 釉彩装饰 主要讲述了釉彩装饰中釉的概念、种类与各自使用的特点。通过按照烧制温度分类的方法，让学生了解釉可分为高温釉和低温釉；通过按照表面特征分类的方法，让学生了解釉可分为透明釉、乳浊釉、颜色釉、开片釉、结晶釉等。体会不同的温度、釉面特征所带来的不同感受，理解釉料与各类生活陶瓷器物的对应关系。以《星空的记忆》作品为例，介绍金属釉和无光釉相结合的技巧，引导学生从不同角度对陶瓷釉色进行鉴赏。

第二部分 彩绘装饰技法 主要讲述陶瓷的各种彩绘装饰的方法。本部分共分三个版块。第一版块介绍了釉下彩装饰技法，通过釉下彩瓷板制作步骤图，介绍利用具有树枝纹样的素烧泥板为媒介，将釉下彩颜料按照设计好的效果填涂在泥板上，来体现出釉下彩装饰的彩绘效果。第二版块讲述釉下青花装饰技法，通过釉下彩青花瓷盘制作步骤图，重点讲解了青花绘制的手法，体现了青花色调清新素雅的特点。第三版块讲述釉上彩装饰技法，以釉上彩瓷盘制作步骤图为例，重点讲解了釉上彩彩绘的过程及其艺术特点，并通过鉴赏案例的形式，从器型、功能、装饰的角度，鉴赏《黄地粉彩镂空干支字象耳转心瓶》，展现出釉上彩装饰多样的艺术形式。由于釉上彩具有独特的风格特点，深湛的艺术造诣，丰富的艺术语言，历来为国内外陶瓷鉴赏家和收藏家推崇和收藏，并给予了很高的评价。

二 | 教学目标

- ① 了解釉料的种类及各种温度区间釉料的实际用途，知道陶瓷釉下彩、釉上彩的装饰技法及其装饰过程，掌握釉色的特性，了解其烧成后的釉面色彩效果及艺术特色。
- ② 通过教师讲解、小组讨论和资料查阅等学习活动，学会区分釉料及陶瓷彩绘装饰技法的种类，知道从不同角度来鉴赏陶瓷彩绘装饰作品，理解作品的意境与文化内涵。
- ③ 感悟陶瓷艺术的人文精神，体验各种陶瓷釉料及彩绘装饰的技法和美感，感受中国陶瓷艺术的独特魅力，激发民族文化自信心与自豪感。

三 | 教学重难点

教学重点 掌握陶瓷釉料及陶瓷彩绘装饰艺术的起源与发展，学会陶瓷釉料的基本使用方法。

教学难点 掌握陶瓷釉下彩、釉上彩装饰的基本装饰技法，感受中国传统陶瓷作品所体现的审美内涵与人文精神。

四 | 技法示范详解

第 28 页 釉下彩瓷板制作步骤图

步骤一：准备泥板

采用印纹装饰技法完成的泥板。

注意要点：在绘制釉彩前最好进行一次素烧，素烧后的泥板不容易破损。

步骤二：准备釉下彩颜料及工具

根据设计的装饰效果准备好釉下彩颜料

步骤一

步骤二

及彩绘工具，颜料的干湿度要把控好。

步骤三：铺底色

用排笔在泥板上刷上底色，不要来回反复地刷。

步骤三

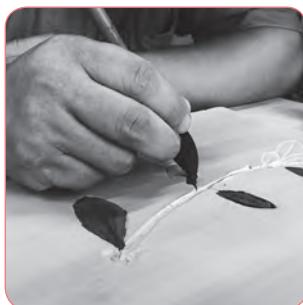
步骤四

步骤四：调色

刷完底色后，再填涂叶子和枝干。颜料的干湿度要先浓后淡。

步骤五：填涂叶片

使用鸡头笔填涂面积较大的叶子，填涂时笔要饱含颜料，用笔尖在叶子轮廓里面轻画。

步骤五

步骤六

步骤六：填涂树枝

使用稍粗点的勾线笔填涂枝干，填涂时颜料不能太浓。

步骤七：晾干、施釉

完成后的彩绘作品等彩绘颜料干透后再施釉。

注意要点：在上釉之前一定要防止作品表面落灰。施釉时手要稳，可将前臂靠在桌沿上，使釉色均匀。

步骤七

步骤八

第 29 页 粟下彩青花瓷盘制作步骤图

步骤一：准备素坯盘子，补水

在干燥的素坯上刷上一层水，把看得见的灰尘刷掉，即补水。

注意要点：所有彩绘前的素坯都需要补水。

步骤一

步骤二

步骤二：构图

用铅笔起稿。如果想修改稿子，可以用海绵蘸水轻轻擦掉铅笔稿或者用刀片轻轻

刮去。

步骤三：勾线

用勾线笔蘸上准备好的青花料把图案的轮廓线勾画出来。

注意要点：青花料的浓淡要适宜。

步骤三

步骤四

步骤四：调料

分水的青花料是将磨细的青花料以1:3的比例加水稀释，青花料分水为浓、淡、影淡三个层次。

步骤五：分水

分水时运笔要有一定速度，笔头不能接触坯体表面，只是引导水流的方向。运笔时先浓后淡。

步骤五

步骤六

步骤六：分水完成

分水完成，完成的作品要避免落灰。

步骤七：上釉

用喷釉的方式给作品上透明釉，并适当控制釉面的厚薄。

步骤七

步骤八

第30页 素胎上彩瓷盘制作步骤图

步骤一：准备釉上彩料及工具

准备的工具包括用于填色的水料和用于勾线的油料。

注意要点：水料和油料不要混在一起。

步骤一

步骤二

步骤二：起稿

用毛笔打稿，线条要有浓淡变化。

步骤三：勾线

用乳香油加料勾线，适当控制油料的量。

步骤三

步骤四

步骤五：填水料

用料笔把剩下的图案用水料填涂上去，填涂完后作品完成。

步骤五

步骤六

步骤六：烧制

填色完成后的工作品放入电窑烧制，烧成温度约为 800℃ 左右，烧成前后的颜色会有变化。

五| 教学活动建议

第 31 页 探究实践

运用单色釉或多种色釉，小组合作创作一件作品。如以“百花齐放”为主题进行创作，使用釉上彩或釉下彩的装饰方法不限。不具备条件的学校可以运用色彩画效果图等来进行创作。

建议教师根据学生的数量把学生分成若干小组（四人至六人一组）。首先让各组学生根据主题内容提出问题，确定思路，设计草图；然后引导学生充分运用课堂上所学陶瓷的一些专业基础理论知识，结合自己的考察经历和调查资料，根据小组分工及细节要求，完成相应制作；教师及时根据学生完成的情况提出修改意见，让学生进行修改；接下来学生根据老师的建议完善细节，美化效果；最后展示作品，总结制作经验。如以“百花齐放”为主题，以学生喜欢的两种至三种花卉为创作内容，采用边长为 20 厘米的方形泥板或者 10 寸素烧圆盘进行釉下彩绘创作，安排不同组的学生使用不一样的单色釉或者多种色釉相组合的形式来进行彩绘装饰。不具备条件的学校可以运用色彩画效果图等来进行创作。

第31页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能鉴赏一件陶瓷作品。	能任选一件陶瓷作品，尝试进行观察、鉴赏，并简要鉴赏评价。	能任选一件陶瓷作品，先尝试由表及里、由浅入深地进行观察、鉴赏、研究，最后作出口头或书面的简要鉴赏评价。	图像识读 审美判断
能知道釉的性能和作用。	能通过制作釉片的方式，了解釉的性能和作用。	能通过制作和烧制釉片的方式，了解釉的性能和作用。	图像识读 美术表现 审美判断
能知道釉上彩和青花的绘制过程。	能通过动手实践，学会釉上彩和青花的绘制方法。	能通过动手实践，学会釉上彩和青花的绘制方法，并能创作出有趣的瓷器。	图像识读 美术表现
能完成陶瓷印纹作品的制作。	能独立完成陶瓷印纹和釉下彩结合的综合作品的制作。	能通过尝试体验和思考的方式，知道施釉技巧及釉的控制，独立完成陶瓷印纹和釉下彩结合的综合作品的制作。	图像识读 美术表现 创意实践
能体验中国传统陶瓷彩绘技法和美感，激发民族自豪感。	能体验中国传统陶瓷彩绘技法和美感，感受中国传统陶瓷艺术的独特魅力，激发民族自豪感。	能理解、感悟陶瓷彩绘作品的人文精神，体验中国传统陶瓷彩绘技法和美感，感受中国传统陶瓷艺术的独特魅力，激发民族自豪感。	图像识读 审美判断 文化理解

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《建窑黑釉油滴盏》 宋代建窑烧制的瓷器。现藏于日本大阪市立东洋陶瓷美术馆。此盏内外黑釉，表面密布银灰色油滴状结晶斑，斑点自下而上逐渐变得稀疏，在一定的角度下观察，油滴斑亦略有“曜变”效果。宋代建窑油滴盏由于特殊的烧造方式，瓷器的釉面出现了非常多的银白色小圆点，犹如万千油滴一般，色彩绚烂，灿若繁星。

《星空的记忆》 中国现代陶瓷艺术设计师洪树德的作品。这件花插是高温综合材料作品，造型稳重中含精巧，如蓓蕾欲盛开。其亮点是充分运用有光与无光金属釉及露胎的肌理形成对比，突出了星空的主题。作者洪树德，陶瓷艺术设计师，擅长陶瓷美术设计兼及色釉装饰。

《紫气东来》 中国现代陶艺家余昌冰的作品。这件高温颜色釉窑变瓷板，取材于农村民居建筑，粉墙黛瓦，错落交织，运用了多种颜色釉，并巧妙地利用颜色釉之间的熔化和窑变，使画面层次分明，色彩丰富，变化多端。

《溪山访友》 中国现代陶艺家黄海红的作品。该瓷板画是利用高温颜色釉与釉上彩绘相结合的一件综合性作品。作品中的山、石、水用高温颜色釉表现出来，人物、树等用釉上彩勾画出来，使得作品富有写生意趣，构图多变，勾勒皴擦渲染得法，整个画面格调统一。

《黄地粉彩镂空干支字象耳转心瓶》 清代乾隆年间烧制的瓷器。此器瓶口外撇，短粗颈，颈两侧堆塑象耳，垂肩，鼓腹，圈足。瓶内套一直腹小瓶，与外瓶颈部相接，可以转动。小瓶白釉地上饰粉彩。瓶颈与肩两部位，各绘十二个开光，上下相对。颈部开光中，有楷书“万年”“甲子”及篆书天干名；肩部开光内篆书地支名。腹部饰黄地轧道的缠枝花纹，并镂空出四组四季园景开光景窗，透过景窗可以看到套瓶上的婴戏图，童子们或骑马，或打太极旗，或持伞盖，或击鼓，或打灯笼，千姿百态。瓶之象耳、口沿及镂空景窗边缘部位均施金彩。瓶内施松石绿釉。底署青花篆书“大清乾隆年制”三行六字款。

名词解释

釉上彩 在烧成的白釉上施彩后再烧制的工艺种类。所谓釉上彩，又称“炉彩”，就是先烧成白釉瓷，或者烧成单色釉瓷，也可以烧出多色彩瓷，在这样的陶瓷上进行彩绘后，再入窑经600℃至900℃温度烘烤而成。釉上彩包括新彩、粉彩、古彩、斗彩等。

釉下彩 在坯体上施彩后再加透明釉烧制的工艺种类。入窑后在高温气焰中与瓷器一次烧成的品种。它的突出优点在于不易磨损、永不褪色、无铅无毒、光滑平整、操作简单。元、明、清时期景德镇青花瓷是釉下彩最成功的作品，也是中国瓷器的代表品种之一。釉下彩包括青花、釉里红、釉下三彩、釉下五彩、釉下褐彩、褐绿彩等。

彩釉装饰 用黄、绿、褐、蓝、紫、黑等一种或者多种颜色釉来装饰的工艺。它源于汉代的铅釉陶器。釉色主要是通过釉中的着色剂配合窑炉气焰而形成的，着色剂一般有铁、铜、钴等，窑炉气焰分为还原焰和氧化焰。

参考书目

- 陈进海编著 《世界陶瓷艺术史》 哈尔滨：黑龙江美术出版社 1995年
- 冯先铭主编 《中国陶瓷》 上海：上海古籍出版社 2001年
- 郑宁著 《陶艺的釉》 北京：清华大学出版社 2005年
- [美]布莱恩·泰勒、[美]凯特·杜迪著 周颖琪译 《釉》 上海：上海科学技术出版社 2015年
- 郑兴茂编著 《陶瓷绘画技法》 北京：中国轻工业出版社 2020年

第三单元

木工

单元目标解读

在木工经典作品的赏析中，初步了解木工的造物史；通过对不同木料的观察与对比，了解不同材料的颜色、纹理、软硬度等特性，感受木料材质之美；在观摩与实践中，知道常见木工工具的用途，及其基本使用方法，并运用木工工具进行实践创作。

通过对经典榫卯结构作品的图例赏析，知道几种常见的榫卯结构及其基本的构成原理；在步骤图解析与实践的过程中，尝试设计并用基本的木工工具制作一个既美观又实用的小件木作品，体悟木工制作中“尺寸精准”的意义。

在“变废为宝”作品的赏析中，理解工艺设计与技艺的高妙；通过木制生活物件的设计与实践制作，体验其间的乐趣，感悟“工匠精神”的人文内涵，培养节约资源、爱护自然的理念。

单元架构

第6课 大匠造木

第7课 技精乎道

第8课 木尽其用

单元内容

本单元为木工部分。主要围绕传统木作工艺及其工具和材料、榫卯结构及木艺制作实践、巧用废木料及现代木艺设计展开学习。通过作品赏析与材料介绍，指导学生了解传统木作工艺的常见结构、基本装饰及其艺术特点；认识中国传统木工工具及材料。通过榫卯的结构原理及常见类型的介绍与榫卯结构木质物件的实践制作，体验木工技艺，认识安全与防护的重要性，思考并感悟木工技艺中所蕴含的“工匠精神”，增强民族自豪感。通过对当代艺术家、设计师制作的木艺作品的解析，帮助学生了解“变废为宝”其中的巧思，感悟以传统为基础的现代木作工艺中的文化内涵与民族精神。

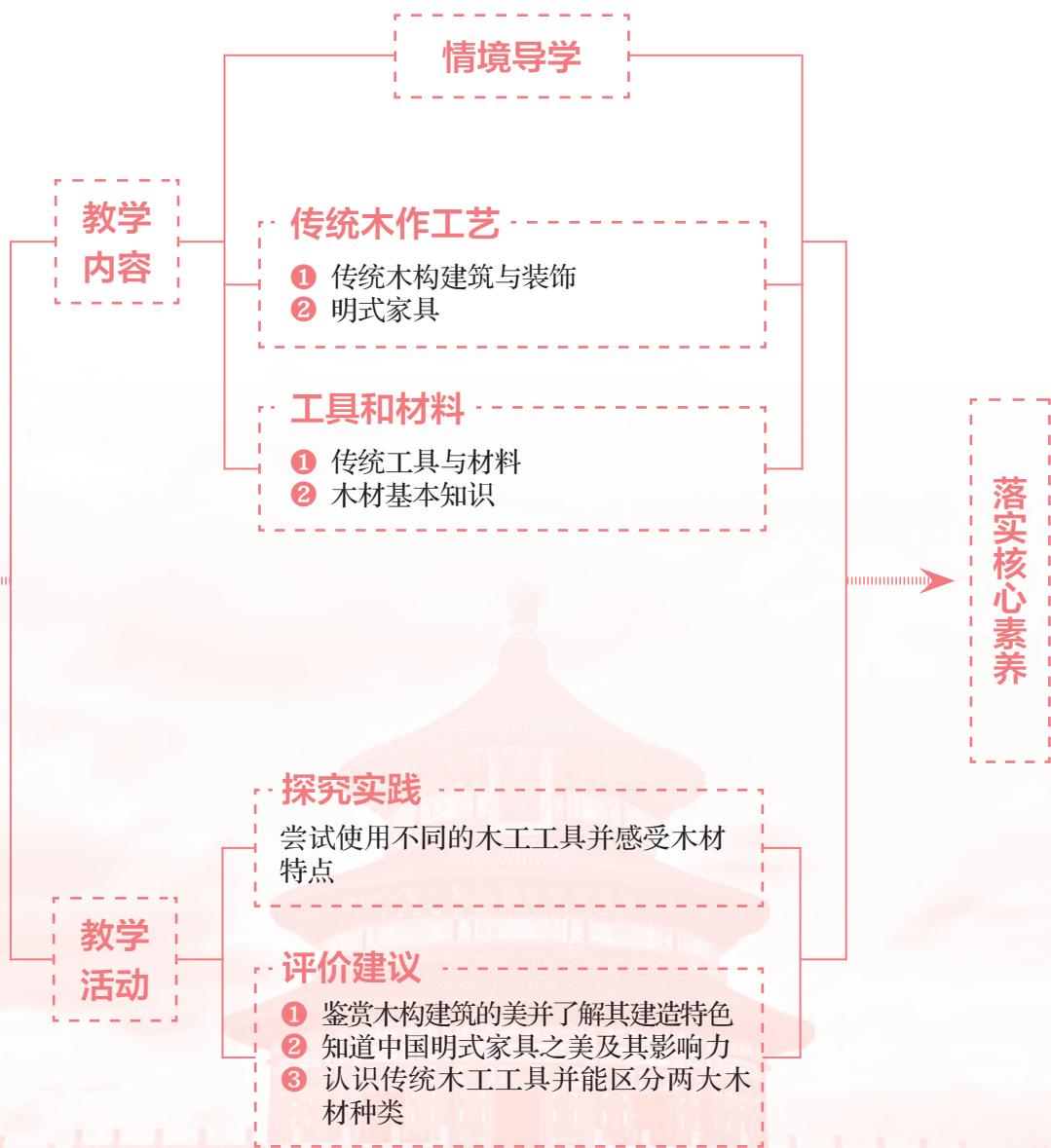
建议教师在引导学生了解传统木作工艺的过程中，能主动观察、收集木料、木家具及木工艺品的相关资料，仔细观摩并了解常用木工工具使用时的要领，并安全、积极地尝试。在指导学生实践木工制作的过程中，引导学生充分认识安全与防护的重要性，思考分析木工制作与尺寸精确之间的联系。鼓励学生从“变废为宝”的角度来思考木作设计，结合所学的木工基本知识，大胆表现自己的创意，设计并尝试制作既实用又美观的木工作品。

第6课

大匠造木

单课框架结构表

大匠造木

教材分析

编者的话：

木作工艺在我国拥有悠久的历史，并留有无数令人惊叹的建筑杰作、精美的装饰雕刻和人文气息浓厚的家具摆件，这些都是具有鲜明中国特色的工艺形式。

编者选取了古建筑天坛祈年殿、现代家具《睡美人》、明代家具《黄花梨木四足八方香几》等一系列具有代表性的木工、木雕作品来鉴赏，希望学生以此了解木工门类在我国简要的发展历史，以及传统木工工艺、工具和材料，从而学会从材料、结构、造型的角度鉴赏木工作品，感受其博大精深的艺术魅力。

章节内容分析

情境导学 通过诗歌《伐木》和北京天坛祈年殿，引发学生对于中国传统木作的学习兴趣，认识中国木建筑传统营造技艺的地位与意义，继而思考：怎样去欣赏中国古代建筑和器具？古代工匠所使用的是什么样的木工工具？通过这些问题引出本课的主要学习内容。

第一部分 传统木作工艺 主要讲述传统木构建筑与装饰及明式家具。本部分共分两个版块。第一版块介绍了传统木构建筑与装饰。在明确传统木作工艺门类的基础上，通过鉴赏案例的形式，从木拱廊桥原理的角度鉴赏泗溪姐妹桥，阐释中国古代建筑的坚固结构；以王家大院的建筑木雕为例，从装饰的角度呈现建筑木雕的精美，展现中国传统建筑功能与装饰的完美融合。第二版块介绍了明式家具的用料和造型特色及其所蕴含的人文气息。以明代《黄花梨木四足六方香几》和现代《睡美人》为例，欣赏木材纹理之美，品味明式家具与现代设计风格的完美融合。

第二部分 工具和材料 主要讲述传统工具与材料的基本知识。本部分共分两个版块。第一版块介绍各种木工工具及其对于使用者的重要意义。通过实物图片，初步认识常用的木工工具，了解其使用方式。第二版块介绍木材的特性。通过与其他材料的比较，介绍木材的特点；以布鲁诺的雕像为例，分析其用材，初步体会选材对于艺术表现的重要性；通过软、硬木的分析比较，进一步了解不同木材的特性，理解选材与艺术表现之间相辅相成的关系。

二 | 教学目标

- ① 了解传统木作工艺，了解木工的代表作品及其艺术特色，认识中国传统木工工具及材料。
- ② 通过教师讲解、小组讨论和资料查阅等学习活动，了解传统木作工艺的常见结构、基本装饰及艺术特点，学会赏析中国传统木作工艺。
- ③ 感受中国传统木作工艺的博大精深，体会木材的自然之美，激发进一步学习、了解木作工艺的兴趣。

三 | 教学重难点

教学重点 掌握中国传统木作工艺的基本特点，了解木工的基本工具与材料。

教学难点 学会从结构、材料的角度鉴赏中国传统木作，感受作品中的工匠精神。

四 | 教学活动建议

第 37 页 探究实践

请在教师的指导下，尝试不同木工工具的使用方法，并在此过程中，感受不同木材的特点。

建议按照工具分类来观看不同木工工具的使用视频，例如，使用手板锯和弓锯（线锯）、木刨和鸟刨、斜凿和扁凿……了解工具各自的特性和正确的使用方式。常见木材的识别，例如松木、白蜡木、榆木、橡木、胡桃木、红木等。可通过实物的观察、触摸，结合相关的“木材名片”，了解木材的名称、树木习性、木材材性、质地、适用范围等信息。此外，若学校配备有木工房，可让学生体验用一种工具处理软、硬两种不同木材。例如，观摩并尝试用手板锯或弓锯（线锯）锯开不同木板，或用金属台刨，在不同木板上制造刨花等，在体验木材加工的同时，感受不同木材的质地差异。

第37页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能鉴赏中国传统木结构建筑。	能任选一座中国传统木结构建筑，从装饰表现的角度说出其建造特色。	能任选一座中国传统木结构建筑，从结构功能与装饰表现的角度说出其建造特色。	图像识读 审美判断 文化理解
能鉴赏、归纳中国明式家具之美。	能通过小组讨论和资料查阅等方式，鉴赏、归纳中国明式家具之美。	能通过小组讨论和资料查阅等方式，鉴赏、归纳中国明式家具之美，并通过中外家具设计作品的对比，从材料、结构、造型的角度分析中国明式家具对世界家具设计的影响。	图像识读 审美判断 文化理解
能认识传统的木工工具。	能认识传统的木工工具，并了解其特性与安全使用的方式。	能通过资料查阅、观摩示范等方式，认识传统的木工工具，并了解其特性与安全使用的方式。	图像识读 文化理解
能知道软木和硬木各自的特点。	能通过分析比较的方式知道软木和硬木各自的特点。	能通过分析比较的方式知道软木和硬木各自的特点，并能在现实生活中对常见的木材进行区分。	图像识读 审美判断

五 教学资源

美术作品及艺术家介绍

天坛祈年殿 明清两代皇家祭祀的场所。天坛祈年殿是天坛建筑群中最宏伟、最华丽的建筑，位于北京市永定门东侧，天坛建筑群的北面。原址前身为明永乐天地坛的大祀殿，为长方形，后拆除，改建为三重檐圆殿，更名为大享殿。清乾隆十六年（1751）将原来三层屋顶的三色瓦改为统一的蓝色琉璃瓦，并更名为祈年殿。祈年殿整体为砖木结构，大殿结构宏伟，构架精巧，三层重檐向上逐层收缩作伞状，形成强烈的向上动感。祈年殿的设计体现了较多象征含意，如圆形殿体象征天圆，蓝色琉璃瓦象征蓝天，内围的四根龙井柱象征四季，内圈十二根金柱象征十二月，外圈十二根檐柱象征十二个时辰，内外圈的金柱、檐柱之和象征一年二十四个节气，加上四根龙井柱，总共二十八根，象征二十八星宿，再加上上层的八根童柱，总共三十六根，象征三十六天罡。

王家大院 明清古建筑。王家大院位于山西省灵石县静升镇，历时三百余年修建而成，

是一座具有传统文化特色的建筑艺术博物馆。院内雕艺精湛的木、砖、石雕装饰品，题材繁多、内容丰富，将花鸟鱼虫、山石水舟、典故传说、戏曲人物或雕于砖，或刻于石，或镂于木。该建筑体现了中国古代北方地区民居“坚固、实用、美观”的建筑特点。

泗溪姐妹桥 清代木拱廊桥。泗溪姐妹桥即温州泰顺泗溪镇的北涧桥、溪东桥，始建于清康熙十三年（1675）。桥体构件之间利用受压产生的摩擦力而越压越紧，这种结构不用钉铆，只需用相同规格的杆件，顶别撑压，搭接而成。该桥被人们称之为“世界上最美丽的廊桥”。

《睡美人》 中国设计师朱小杰设计的乌金木家具椅。设计于2003年。其流畅圆润的弧线传承自明式家具，选用木材为黄褐色、深浅相间带状条纹的乌金木制作而成，犹如一卷淡雅清新的水墨画徐徐展于眼前。

朱小杰（1955—） 中国家具设计师。崇尚老庄思想，他的设计都蕴含着浓厚的禅意。他认为“时尚”应该建立在传统之上。他用备受认可的禅意设计，告诉大家时尚和传统之间是不会有矛盾和冲突的。喜爱木材的他对“无人问津”的乌金木一见钟情，全力以赴研究乌金木的设计与工艺。代表作品有《睡美人》《伴侣儿》等。

《黄花梨木四足八方香几》 明代家具。现藏于上海博物馆。香几四足，几面呈八角形，几腿线条优美，使家具显得颀长秀美，足下木框呈长方形，四面向内凹弯接近银锭式样。底部的托泥起到稳定整个器物结构的作用。整体造型新奇脱俗，实属罕见。

《伏羲女娲绢画》 唐代绢画。吐鲁番阿斯塔那墓出土，现藏于新疆维吾尔自治区博物馆。以白、红、黄、黑四色描绘。画中伏羲在左，左手执矩，女娲在右，右手执规，人首蛇身，蛇尾交缠，头上绘日，尾间绘月，周围绘满星辰。伏羲女娲是我国古代传说中的天神和人类的始祖，伏羲教导人们从事生产，女娲教导人们婚姻伦理。他们手持规矩，既是生产工具，也是社会秩序的象征。

《亚莉克莎》 意大利雕塑家布鲁诺·瓦尔波特创作的椴木女青年雕像。雕像按一比一的比例复现模特体型。用凿子和锉刀从大块的木材中凿出简洁干净、质感细腻的人物作品。作品为白色身躯，只在衣服、头发、嘴唇、眼睛等处涂上必要色彩，恰到好处地将人物肌肤、结构的真实感与木质肌理进行互相借用。作品改变了观众对木质固有的印象和观感，雕像貌似朴实无华却充满了冒险精神，把年轻躯体中的炽烈热情渲染出来，赋予固态静物以生命的活力，同时诠释出艺术家强烈的绘画意识。

布鲁诺·瓦尔波特（1959—） 意大利雕塑家。布鲁诺相信木头是充满灵性的自然材质，除了技术层面的物质基础外，尤其注重与木材的精神交流。后现代多元化文化争论中的艺术越来越受到复杂市场条件的制约，布鲁诺却没有在当代艺术领域中随波逐流。他的性格质朴简单，但对待艺术一丝不苟，在雕刻时光中坚守着建构人文美学的艺术匠心。代表作品有《亚莉克莎》《迷失的地平线》等。

名词解释

《营造法式》 中国现存最早、内容最丰富的建筑学著作。北宋李诫奉敕编修，全书共三十四卷。内容侧重建筑设计、施工规范，并有图样，是了解和研究中国古代建筑和建筑学的重要经典著作，具有广泛的国际影响。

东阳木雕 中国民间雕刻艺术之一。因产于浙江金华东阳而得名。东阳木雕是以平面浮雕为主的雕刻艺术。其题材内容多为历史故事和民间传说，图案装饰丰富而有变化。其多层次的浮雕、散点透视的构图，形成了自己鲜明的特色；色泽清淡，保留原木天然纹理色泽，格调高雅，又称“白木雕”。东阳木雕自唐至今已有千余年的历史，是中华民族最优秀的民间工艺之一，被誉为“国之瑰宝”。

侗族木构建筑营造 广西壮族自治区三江侗族自治县地方传统建筑技艺。国家级非物质文化遗产之一。该技艺始于干栏式建筑，具有鲜明的实用功能。在设计中，侗族工匠不绘制图纸，也不制作模型，整体构思全在其脑中。他们遵循均衡、对称、和谐的规律，并且注意运用直线、斜线、曲线、折线进行多重的组合构图，构成了比例协调、均衡对称、规整完美的建筑造型艺术。

抬梁式 一种常见的建筑木架构。又称叠梁式，是在立柱上架梁，梁上又抬梁。室内柱子的数量少，能取得较大的室内空间，在宫殿、庙宇、寺院等大型建筑中普遍采用，更为中国古代皇家建筑群所选，是木构架建筑的代表。

穿斗式 一种常见的建筑木架构。用穿枋把柱子串起来，形成房架，檩条直接搁置在柱头，在沿檩条方向，再用斗枋把柱子串联起来，由此而形成屋架。与抬梁式相比，穿斗式木构架用料少，整体性强，但柱子排列紧密，无法取得较大的室内空间。

参考书目

奚传绩主编 《美术教育词典》 北京：人民教育出版社 2009年

中国家具协会组织编写 《家具设计师基础知识》 北京：中国轻工业出版社 2015年

[英]DK出版社编著 张亦斌、李文一译 《木工全书》 北京：北京科学技术出版社 2016年

应金飞主编 《布鲁诺·瓦尔波特》 杭州：中国美术学院出版社 2018年

第7课 技精乎道

单课框架结构表

技精乎道

教材分析

编者的话：

榫卯是我国木工技艺的核心，体现了中国劳动人民的智慧。其精准的咬合令大小木作浑然天成，历经千年品质依旧。

编者选取了《一腿三牙条桌》以及常见的榫卯类型图示等一系列相关图片，希望学生以此了解榫卯的结构原理与常见类型、木工的主要技艺、安全与防护的重要性等，从而感受木工制作的精妙，感悟其蕴含的工匠精神。

章节内容分析

情境导学 通过回顾小时候搭积木造房子的经历，引发学生对探究其中搭建奥秘的兴趣，观察木工安装榫卯的示意图，继而思考：体验木工制作工艺时，什么是首要重视的？为什么说尺寸的精确性和安装程序在木艺制作中具有决定性影响呢？通过这些问题引出本课的主要学习内容。

第一部分 木艺的核心——榫卯 主要讲述榫卯的结构原理与常见类型。通过对榫卯的连接方式、基本构成、胀缩平衡的解释，让学生了解榫卯的结构原理，体会中国古代劳动人民的智慧，理解中国古典哲学思想和意境。通过常见的榫卯类型图示来引导学生从概念描述、图像识读的角度全面了解榫卯。

第二部分 动手做木艺 主要讲述小木件的制作步骤与制作要点、难点。首先，介绍多用途收纳盒的制作。通过制作多用途收纳盒步骤图，引导学生尝试并思考如何提高尺寸精确度，制作一只“严丝合缝”的收纳盒。其次，介绍小板凳的制作。通过制作小板凳步骤图，了解小板凳的制作步骤，制作过程中讲解所涉及的木工技艺与技术难点，同时引发学生关注工具的安全使用与操作规范。

二 | 教学目标

- ① 了解木工的主要技艺，认识安全与防护的重要性，尝试制作榫卯结构的多用收纳盒与经典小板凳。
- ② 通过观摩演示、小组讨论等学习活动，充分认识安全与防护的重要性，体验木工的主要技艺，感受中国劳动人民的智慧。
- ③ 思考并感悟木工技艺中所蕴含的“工匠精神”，增强民族自豪感。

三 | 教学重难点

教学重点 了解榫卯常见类型，了解榫卯的制作方法。

教学难点 尝试制作榫卯结构的收纳盒与小板凳，感受木工制作中所蕴含的工匠精神。

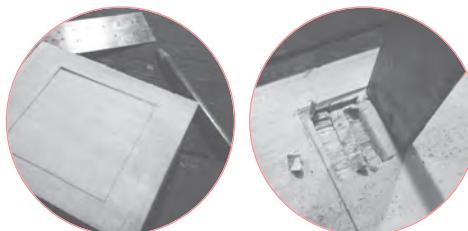
四 | 技法示范详解

第 40 页 制作多用收纳盒步骤图

步骤一：画线、凿出盒身

先用胶带或记号笔在扁凿子上标注刻度，刻度要小于凿除的深度。

注意要点：凿时不要超过画线处。

步骤一

步骤二：盒盖放样

放样时，用铅笔标注榫的高度，即凿除部分的深度；手锯时，锯片需贴近放样线的外侧；切割线形成后，用平凿铲除需凿的部分。

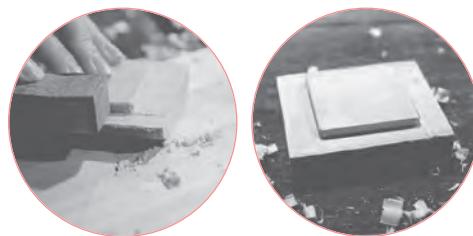

步骤二

步骤三：开榫、打磨盒盖

用砂纸仔细打磨盒盖，对毛坯精修时，再修到“画线处”。

注意要点：打磨下来的木屑用毛刷刷走，不要用嘴吹，避免吸入木屑。

步骤三

步骤四：修整盒身、盒盖

进一步调整盒身和盒盖，使盒身、盒盖更加贴合。

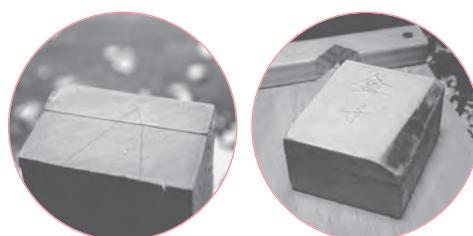
注意要点：在修整过程中，不断对比盒身与盒盖，避免修整过度。

步骤四

步骤五：反复修整盒身、盒盖

做相应的倒角，确定盒盖、盒身木纹的适当匹配。

步骤五

第 41 页 制作小板凳步骤图

步骤一：准备材料与工具

准备制作小板凳需要的木材原料及相应的工具，包括锯子、刨、尺、笔等。

步骤一

步骤二

步骤二：锯出毛坯料

用锯子将长方形木料锯出六根大小相等的木料，剩余的长方形木料用作凳子面。

注意要点：锯要与木板尾端平行。将锯放置在切割线的废料一边，并小心地将另一只手的拇指放置在锯片的一侧以保持其平衡。当锯开一些引线后再移开拇指。切割时，要将目光保持在切割线上，肩膀与手臂成一条直线，用手稳住木板。

步骤三

步骤三：刨、画线

刨平木料，在木料上画线标记出要开榫卯的位置。刨平所用木料到要求尺寸，再标记两个垂直面作基准面，确定凳腿倾斜角度。

注意要点：在木料上画线，标注要开凿榫卯的位置、大小和角度线，小板凳的四条腿呈梯形，

四者的倾斜角度相同。

步骤四：开榫头、凿卯

利用工具做出榫卯，用木工锯切出榫头，用榫眼凿开出卯。

步骤四

步骤五：清理、倒角、抛光

清理开榫卯的废屑，对凳子面的边角进一步打磨处理，对其表面进行抛光。

步骤五

步骤六

步骤六：拼装

按照次序依次拼装。需要通过计算公式并借助扳尺确定连接凳腿的横档的尺寸及开凿榫卯的位置及角度。最后拼装时，所有榫卯先初步拼合，再逐步插实。

步骤七

成品

步骤七：清理

拼装完成后将凳面上凸出的部分小心锯除，使凳面平整美观。同时，借助扳尺将四条凳腿底面修平。

五 | 教学活动建议

第 39 页 尝试体验

寻找身边具有榫卯结构的建筑和家具，以小组为单位，探讨这些建筑与家具各自属于哪种常见的榫卯类型？

建议教师收集并整理常见榫卯类型的名称及图示与应用实例的图片供学生参考。鼓励学生拍摄、收集家中的木作照片，并在课堂中将图示与实例对照辨识。例如，本课中的《一腿三牙条桌》就采用了“一腿三牙方桌结构”；“燕尾榫”常用于木制家具的面板垂直拼接处，为防止受拉力时脱开，榫头做成梯台形，故名“燕尾榫”；“楔钉榫”是连接弧形材料常用的榫卯结构。它把弧形材料截割，用上下两片出榫嵌接，榫头上的小舌入槽，使其不能上下

移动。然后在搭口中部剔凿方孔，将一枚断面为方形，一边稍粗、一边稍细的楔钉贯穿过去，使其不能左右移动即可。“楔钉榫”常见于圈椅的扶手、圆形几面、圆形拖泥等部位，是常见的木材连接结构。

60 第40页 思考分析

做完这个小盒子，你觉得“尺寸精确”的意义在哪里？容易做到吗？

建议教师在学生间开展针对“收纳盒质检”的自评和互评活动。引导学生以“收纳盒质检活动”为载体去认识“尺寸精确”的意义。如检测盒盖、盒身吻合及美观度，检测盒身内径与盒盖的尺寸测量。由此可知，对于一件木作而言，“尺寸精确”不仅意味着盒盖与盒身的“严丝合缝”，更意味着制作过程中对于每一步的“锱铢必较”，这种对于精准的严苛追求正是“工匠精神”的体现。同时教师可开展小组讨论，引导学生结合制作步骤，谈谈“尺寸精确”是否容易做到，哪些部分容易做到而哪些部分做起来有困难。例如：第一步的画线及“凿时不要超过画线处”，结合这一步的要求，说说自己是如何画准框线、开凿的，交流凿盒身过程中遇到的困难及解决方法。为保持下凿深度的准确，在木工凿上画刻度。部分确有困难的学生，可向教师和其他同学寻求帮助、合作。

70 第41页 探究实践

结合学习制作小板凳的经历谈谈你对“工匠精神”的理解。

建议教师在学生观摩或完成小板凳制作后，引导其思考“工匠精神”，可具体在每一步制作工序探寻木工所秉承的制作态度，从中引发、归纳自己对于“工匠精神”的理解。例如，在“锯出毛坯料”“刨平木料”时为了获得六根大小相等木料时的严谨，因为毛坯料是下一步标记榫卯位置乃至后续所有制作的基础。最后教师可结合当下对于“工匠精神”的定义做总结提升。

发现我们身边的匠人。看到制作这只小凳子的木匠师傅的手了吗？这双久经磨练的手给你怎样的触动？

教师引导学生仔细观察“木匠师傅的手”，说出看到的细节，例如，厚实的老茧、指甲、粗壮的关节、粗糙的皮肤等。接着，一方面结合制作的工序、所用的工具展开分析；另一方面，可结合制作前后自己双手的对比与亲历的制作体验，谈谈自身的感触。最终帮助学生提升对于“木匠师傅”的职业精神的认识，深化对于木工技艺背后蕴含的“工匠精神”的理解，从而让学生从思想认识上知道“工匠精神”。

第41页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能具备木工的安全意识。	能知道木工的安全条例与防护措施。	能了解木工的安全条例与防护措施，并在木工实践过程中随时保持安全操作。	文化理解
能尝试制作小型榫卯结构木工作品。	能通过教师示范，尝试制作小型榫卯结构木工作品。	能通过教师示范、填写学习单与质量评价表，尝试制作小型榫卯结构木工作品，并对完成的作品进行客观评价。	图像识读 美术表现 创意实践 审美判断
能知道榫卯的结构。	能通过小组讨论和资料查阅等方式，初步了解榫卯的结构。	能通过小组讨论和资料查阅等方式，初步了解榫卯结构的技术标准。	图像识读 审美判断
能感悟“工匠精神”。	能通过了解榫卯结构的技术标准，感悟“工匠精神”。	能通过了解榫卯结构的技术标准、观摩木艺制作步骤图，深刻感悟“工匠精神”。	图像识读 审美判断 文化理解

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《一腿三牙条桌》 清代家具。此桌由紫檀木制作而成，造型方面将罗锅枨加矮老的造法糅合到一腿三牙的形式中。四角的角牙也随着改为方形，以期整体格调一致。

《明式家具珍赏》 一本研究阐述明代中国传统家具的书。作者王世襄。本书收录明式家具珍品共 162 件，主要分为彩色图版和图版解说两个部分，涉及明代家具的制作工艺、榫卯结构基本结合的分类、家具用材的选择、装饰的技法工艺等。本书自 1985 年 9 月第一次出版发行后，引起了很大反响，已被译成英、法、德文等数种版本。

王世襄（1914—2009） 中国收藏家、文物鉴赏家、学者。王世襄学识渊博，对文物研究与鉴定有精深的造诣。他对工艺美术史及家具，尤其是对明清家具、古代漆器和竹刻等，均有深刻研究和独到见解。他注重长期的实践考证，积累了丰富的第一手资料，有专著十余部，论文九十余篇，其中在家具方面的专著有《髹饰录解说》和《明式家具珍赏》等。

名词解释

工匠精神 一种职业精神。它是职业道德、职业能力、职业品质的体现，是从业者的一种职业价值取向和行为表现。工匠精神的基本内涵包括敬业、精益、专注、创新等方面的内容。

参考书目

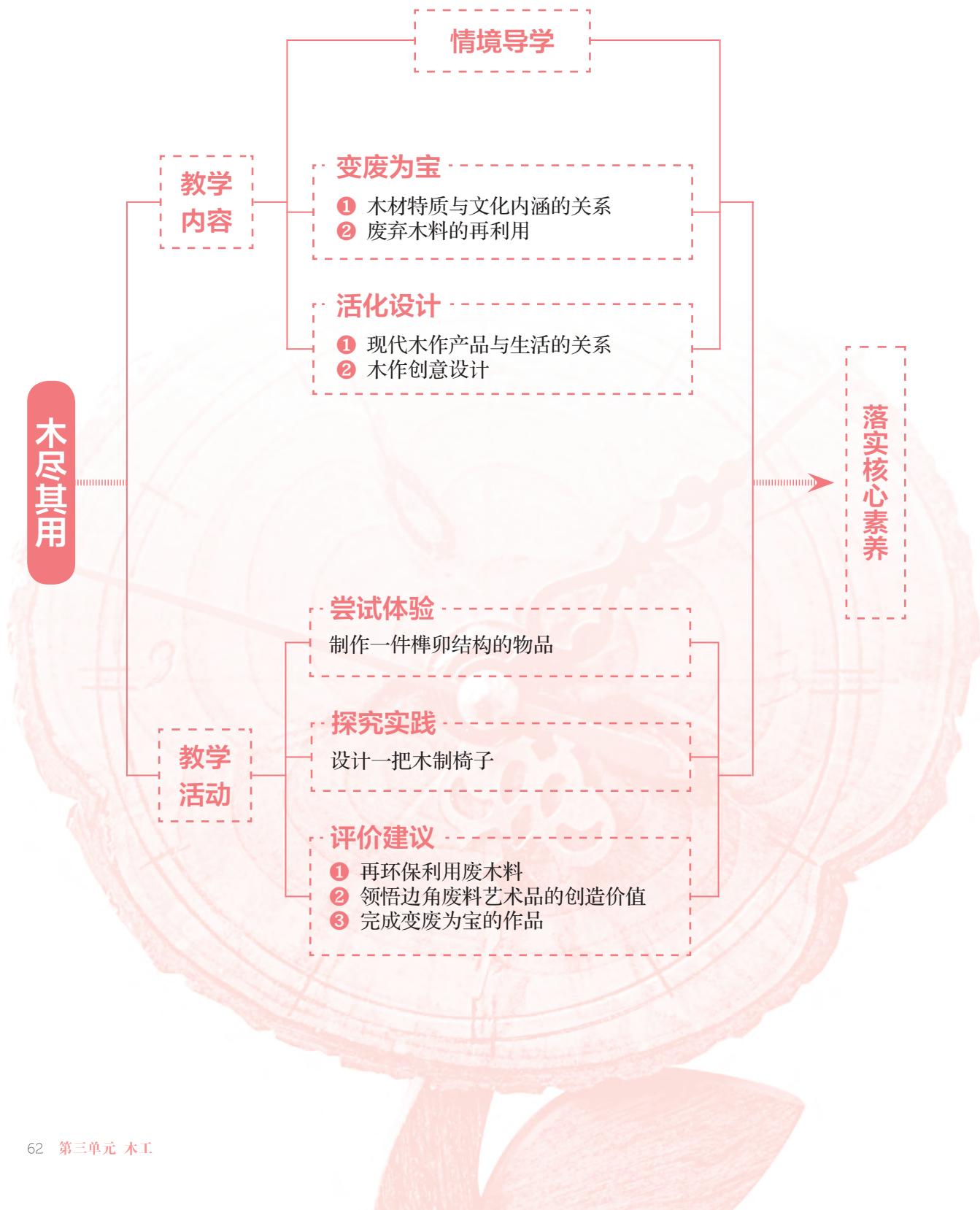
王世襄著 《明式家具珍赏》 北京：文物出版社 2003 年

朱小杰著 《家具设计师基础知识》 北京：中国轻工业出版社 2015 年

[英]DK 出版社编著 张亦斌、李文一译 《木工全书》 北京：北京科学技术出版社 2016 年

第8课 木尽其用

单课框架结构表

一 | 教材分析

编者的话：

传统木作工艺虽然受到时间的考验与现代化生产方式的冲击，但仍旧凭借经典的传统工艺影响着现代的产品设计，并有着深深的中国烙印。

编者选取了学生作品《鲁班锁》《年轮钟》、艺术家作品《舞木》《马》，设计师作品《木猴子》《伴侣几》等一系列当代木作工艺作品来鉴赏，希望学生以此了解一代代工匠、艺术家、设计师对木作工艺的守护、传承以及创新，从而学会从不同角度看待“废木”，理解“木尽其用”的智慧与文化内涵。

○ 章节内容分析

情境导学 通过传统手工木艺作品与机械化、批量生产的现代产品的对比，了解传统木工艺所面临的冲击，继而思考：怎样保护和传承中国传统木工艺，使其在新时代焕发生机？通过这个问题引出本课的主要学习内容。

第一部分 变废为宝 主要讲述艺术家们利用废弃木料进行再创作的案例。通过对废木料制成的艺术作品的欣赏，如张伯光的《舞木》与黛博拉的《马》，让学生了解废木料隐藏的艺术价值，体会艺术家的巧思，理解深入观察与体验生活对于艺术创作的重要性，引导学生从不同角度认识、发现废木料的实用与艺术价值。

第二部分 活化设计 主要讲述当代木作产品。本部分共分两个版块。第一版块讲述结合现代生活的需要，制作木作实用产品。通过鉴赏案例的形式，从艺术再创作的角度，鉴赏双层茶几《伴侣几》。第二版块讲叙设计师利用小片零料制作木制品。通过鉴赏案例的形式，从废料再利用的角度来鉴赏木艺，利用边角料制作了新的工艺品。

二 | 教学目标

- ① 了解木作工艺在当代的创新发展，知道当代艺术家、设计师使木料焕发新生的理念与方法。

- ② 通过教师讲解、小组讨论和资料查阅等学习活动，知道边角和废弃木料能通过创意变废为宝，了解其中渗透的巧思与设计理念。
- ③ 感悟以传统为基础的现代木作工艺中的文化内涵与民族精神。

三 | 教学重难点

教学重点 掌握木作工艺在当代的创新发展，尝试用废弃木料制作有创意的工艺作品。

教学难点 学会用创新的眼光来发现边角和废弃木料的实用和艺术价值，感受现代木作工艺中的文化内涵与民族精神。

四 | 教学活动建议

第 43 页 尝试体验

用生活中能找到的废弃边角料，做一个榫卯结构的小物件。从材料的特性、制作技巧、工艺手段入手，写一份设计方案，写完以后再去制作。

建议教师发布一项木工制作任务——用废木料制作一只由榫卯结构组成的挂衣钩。挂衣钩由挂钩和底板两部分构成，挂钩的一头锯出榫的结构，底板需凿出卯，两者以垂直的角度进行插接组装。教师可先行制作一份示范性的设计方案，向学生展示一个大致的设计思路。并为其提供一些常见木料的特性介绍资源。鼓励学生独立或组队分阶段完成设计，前期为废木料收集、比较，选出有待再利用、设计的对象，接着是依据想法绘制设计草图。在制作前，就制作技巧、工艺手段等需要专业的木工提供技术支持，听取建议进一步修改设计，在教师、木工的指导下实施制作。

鼓励学生在整个设计、制作的过程中做好过程性记录。例如在设计团队中，分工明确，有学生负责日志记录，可包含文字、素描、照片等，在最终呈现设计作品的同时，还要附有

相关设计说明及设计、制作过程，使这件设计作品更丰满。

什么是你这次完成木作品过程中最为困难的？下次你会再尝试做这么一个木质小物件吗？为什么？

这项制作中预设学生所面临的最大困难是“卯的深度”的确定与开凿时“深度”的保持。在设计“榫卯结构组成的挂衣钩”的过程中，首先，学生要独立、自主地依据任务要求挑选适合的废木料。接着学生要选择简易、有效的榫卯结构绘制设计图。部分学生可能在设计阶段预见到“凿卯”的困难，并在制作之前找出解决方法，可借鉴已习得的解决方式——多用收纳盒制作中盒身的开凿，即在木工凿上标记“深度”。作为预设的“困难”，它难度适宜，既能引发学生思考，又能激励学生依靠习得知识、技能的迁移，自主找到解决的方式，巩固榫卯结构的认知。同时，也给予其信心，激发学生进一步学习木工制作的兴趣。

第 45 页 探究实践

想象一下如果让你设计一把木制椅子，你会如何设计？从造型、装饰、材料、制作工艺等角度入手，设计一把属于你自己的木作椅子。先写下你的设计方案，然后尝试画出草图，有能力的话也可以制作出来。

建议教师发布一项“我的木制椅子”为题的设计任务。首先，学生可独立或以小组形式调查、了解现有椅子的种类、材料、工艺。接着开始撰写设计方案，其一，明确自己的需求，可结合前期的椅子种类的调查，确定自己这把椅子的功能定位，例如，与书桌配套的板凳、靠背椅等。此处，引导学生参考第 7 课中的“小板凳制作”，在此基础上做设计改良，为自己“量身打造”一只木板凳。其二，学生需相互合作实施人体测量，记录数据，为“自己的椅子”提供相关人体工程学数据，也进一步体会木作工艺对于尺寸精确性的追求。其三，绘制设计草图，建议木椅的草图由三部分构成。首先是木椅的轴侧图，即木椅的设计立体图；其次是木椅的三视图；最后是所用榫卯结构的图示。

什么是你这次完成木椅创作过程中最为困难的？设计一件实用且美观的椅子需要掌握哪些知识？

制作这把木椅，学生所面临的困难主要是椅腿的角度，因为牢固的木椅，其椅腿并非垂直于凳面，而是成一定“扒角”，而解决这一难题——即令椅腿“扒角”统一的要诀是“扳尺”的正确使用，借助其来统一椅腿的倾斜角度。

对实用且美观的木椅而言，首要的是其功能性，它是否满足特定的使用需要，其中还涉及人机工程学的数据测量，即用户的使用体验。对于初次涉及木椅设计的学生而言，美观即

是榫卯结构的合理选用、实施，即如何借助榫卯结构设计、制作出牢固、美观的木椅。

第45页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能尝试对一件废木料进行再利用。	能任选一件废木料，尝试再利用，将其设计成小工艺品。	能任选一件废木料，尝试再利用，将其设计成小工艺品，逐渐培养自己的创新意识。	图像识读 美术表现 文化理解
能鉴赏现代木作工艺品。	能鉴赏现代木作工艺中包含的设计理念与巧思。	能鉴赏现代木作工艺中包含的设计理念与巧思，尝试对生活中的木作品提出改进建议。	图像识读 审美判断
能设计现代生活需要的木制品。	能制作现代生活需要的木制品。	能通过对废旧材料再利用，制作现代生活需要的木制品。	图像识读 美术表现 创意实践

五| 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《舞木》 中国当代艺术家张光伯设计的椅子。此作品的造型吸收象征权位与荣耀的燕尾图腾，作品由弯曲的枝干与房屋的旧料构成，体现东方特有的庄严之美，无论从哪个角度看都气宇轩昂，同时又彰显了原始木料的狂野。

张光伯(1957—) 中国台湾艺术家。又称“舞木怪人”，以“奇形怪状”的椅子设计著称。崇尚自然、巧用自然的他，本着木头的天然造型、自然纹理和色泽，因势象形，创意设计作品。他赋予木头以理念、表情，但从不刻意雕琢装饰，而尽可能顺其自然，让木头的生命在自然中得到延续。代表作品《舞木》。

《马》 美国雕塑家黛博拉的雕塑作品。黛博拉利用碎木条制作而成。她在组合这些材料的同时更注入人性与情感的表达，甚至将马的形象视为自我的化身。

《木猴子》 丹麦设计师凯·玻约森设计的木质玩具。设计于1951年。该玩具造型淘气、可爱，由31块手工制作的木制部件组成，以不同的木色、纹理表现不同的部位。这件玩具设

计得好玩又耐用，深受孩子们的喜爱，置于家中还是经典的家居摆件。

凯·玻约森（1886—1958） 丹麦设计师。早期学习银器制作，设计受新艺术派风格影响，后打破禁锢转向现代主义风格，设计更趋于简约、功能化。在意识到对于木材的喜爱后，童心未泯的他用之创作出十分出名的玩具。人们能在他的作品中感受到人性、温暖、活力，并珍惜其作品，将它代代相传。代表作品有《木猴子》系列。

《筷子》 日本设计师的木制作品。这副筷子设计的灵感源自DNA的螺旋结构，设计师利用螺旋结构将两支筷子合二为一，使用时简单转开即可，方便收纳。

《伴侣几》 中国设计师朱小杰设计的乌金木家具。把原木整片切下来，让其成为台面，做成茶几或桌子，就能很完整地展示其最原始、最自然的状态。这张伴侣几在制作时，由于木材年份久远，一不小心就很自然地断开了。工人师傅为此发愁时，设计师灵光一现：阳在上，阴在下，取名“伴侣几”。

名词解释

鲁班锁 又称八卦锁、孔明锁，是我国古代传统的土木建筑固定结合器。相传由春秋末期到战国初期的鲁班发明。它不用钉子和绳子，完全靠自身结构的连接支撑。其品种繁多，形状和内部的构造各不相同，一般都是易拆难装。拼装时需要仔细观察，认真思考，分析其内部结构。它有利于开发大脑，灵活手指，是一种很好的益智玩具。

《考工记》 中国现存的第一部手工业工艺典籍，也是中国古代科学技术重要文献。成书年代约在春秋末期，是齐国的工艺官书，作者佚名。该书记载了六门工艺的三十个工种（缺五种）的技术规则。该书符合从事艺术创作和艺术设计的人所具备的四大要素，即在制造精工产品时，从生产经验上概括出来的“天有时，地有气，材有美，工有巧”，至今仍有重要的现实意义。

参考书目

奚传绩主编 《美术教育词典》 北京：人民教育出版社 2009年

朱小杰著 《家具设计师基础知识》 北京：中国轻工业出版社 2015年

第四单元

剪纸

单元目标解读

通过欣赏中国古今剪纸佳作，知道民间剪纸的分类及技法，了解不同地域剪纸的特色和艺术风格，认识海派剪纸大师及其作品。

通过学习不同风格的剪纸方法，尝试剪一组作品；通过小组合作的形式，完成一幅创意新颖的大型剪纸艺术作品。

了解海派剪纸艺术、技术及创新特色，学会欣赏剪纸艺术的美，懂得民间美术的基本特征，领悟与开拓非遗项目传承与发展的途径。

单元架构

第9课
剪纸渊源

第10课
地域特色

第11课
谱写新曲

单元内容

本单元为剪纸部分。主要围绕剪纸的历史渊源、不同地域的剪纸特色和民间剪纸的发展展开阐述。通过鉴赏中国古今剪纸佳作，让学生认识剪纸的分类及技法，了解剪纸的不同地域特色和艺术风格，加深对剪纸的认知；通过介绍剪纸在各方面的创新与发展，培养学生对民间艺术的兴趣，引导学生树立对民间艺术的审美观，提高学生的艺术人文素养；通过介绍“中国剪纸”入选《人类非物质文化遗产代表作名录》，以及剪纸艺术在当代的创新与发展，培养学生对剪纸艺术传承与发展的责任感。

建议教师在引导学生鉴赏经典剪纸作品和认识剪纸元素衍生品的过程中，激发学生发现不同剪纸流派各自的魅力，鼓励学生尝试“不打稿直接剪”的方式和巧色剪纸的方法，提高学生合理运用剪纸的造型、装饰纹样特色的能力，与衍生品巧妙融合，做好剪纸这一民间艺术的传承、创新与发展。

第9课

剪纸渊源

单课框架结构表

剪纸渊源

教材分析

编者的话：

剪纸在中国具有广泛的群众基础，交融于各族人民的社会生活。各族人民创造的绚丽多彩的剪纸艺术是中华民族传统艺术的重要组成部分，有着历史文化、风俗习惯和审美理想等方面的丰富内涵。透过不同时期、不同地域民间剪纸的纹样和装饰现象，可以探明某个民族、某个地区、某个时期、某种文化的具体表现。

编者选取了《对猴团花》《对马团花》《孔雀牡丹》等一系列具有代表性的剪纸作品来鉴赏，希望学生以此了解中国剪纸简要的历史、分类、流派、风格特征、基本技法、衍生作用等，从而学会从不同角度鉴赏中国民间剪纸，理解其形式语言和技艺特色。

章节内容分析

情境导学 通过日常可见的剪纸形式，引发学生对于中国民间艺术——剪纸的兴趣，继而思考：剪纸最早是从什么时候出现的？不同地域的剪纸流派有哪些？通过这些问题引出本课的主要学习内容。

第一部分 形成与风格 主要讲述中国民间剪纸的历史和形象寓意。以《孔雀牡丹》为例，介绍了劳动人民通过剪纸表达对美好生活的向往，并通过鉴赏案例的形式，从复原剪纸残片的角度详细鉴赏了《对猴团花》《对马团花》，展示了古老剪纸作品的形式。通过《抓髻娃娃》的步骤图，介绍了剪制步骤，并让学生了解不同形式的抓髻娃娃可以表达不同的愿望。

第二部分 佳作与流派 主要介绍了根据地域和风格划分的中国剪纸的不同流派。以《花猫》为例，介绍了河北蔚县色彩点染的剪纸风格；以《姜太公钓鱼》为例，介绍了陕西、山西粗犷劲健的剪纸风格；以《播种》为例，介绍了山东巧拙并施、装饰性强的剪纸风格；以《蝶恋花》为例，介绍了安徽玲珑剔透的剪纸风格；以《茶具》为例，介绍了广东细致的剪纸风格。

二| 教学目标

- ① 了解中国民间剪纸的历史渊源，知道不同地域剪纸流派的特点。
- ② 通过教师讲解、自主查找资料等形式，知道中国不同地域的剪纸流派及其艺术特征。
- ③ 感悟中国民间剪纸的审美与人文精神，体验剪纸的技法和美感。

三| 教学重难点

教学重点 掌握中国民间剪纸的不同流派及其艺术特色。

教学难点 学会传统纹样的剪纸技法，感受中国剪纸作品所体现的人文内涵和寓意。

四| 技法示范详解

第 50 页 《抓髻娃娃》的步骤图

(一) 样式一

步骤一：准备工具

准备白纸和剪刀，将白纸对折。剪刀以尖头为佳，剪刀尺寸可按使用者手的大小和持握时的舒适度选择。

步骤二：打稿

在画纸上画出人物形象的一半。经验丰富的剪纸艺人，一般不打稿，而是在心中酝酿、打腹稿。

步骤一

步骤二

步骤三：奏剪

行剪时注意轮廓线的流畅和转折处的干净利落，避免顿涩感。

步骤三

步骤四

步骤四：完成

展开剪好的白纸。

(二) 样式二

步骤一：奏剪

娃娃的动作需兼顾原始形象特征，可以根据需要添加环境。

注意要点：处理好与另一半的连接处。

步骤一

步骤二

步骤二：完成

将折纸打开完成。

五 | 教学活动建议

第 51 页 探究实践

尝试临摹一件传统纹样的剪纸作品。

教师可提前准备一些剪纸作品的图片，在投影上为学生展示，可引导学生观察比较各流派剪纸的艺术特征、纹样的区别。请学生选择感兴趣的剪纸作品，阐述喜欢的原因，独立或分小组对剪纸作品进行临摹或再创作。

调研身边剪纸的发展状况，主要运用在现代生活的哪些场合？

教师可引导学生通过网络等媒介搜索了解剪纸的发展状况，引导学生通过对生活的观察，发现剪纸在现代生活中运用的多样性、实用性、可操作性等特点。指导学生制作研究小报或撰写小论文，表达自己的观点，并在课堂中作演讲分享。

第 51 页 评价建议

水平 1	水平 2	水平 3	核心素养
能知道中国剪纸艺术的形成与发展。	能通过教师讲解，了解中国剪纸艺术的形成与发展。	能通过教师讲解、资料查阅等方式，了解中国剪纸艺术的形成与发展，能分辨各地域剪纸的特色，做出口头或书面的简要鉴赏评价。	图像识读 审美判断 文化理解
能学会鉴赏中国民间剪纸。	能通过小组讨论、分享等方式，学会鉴赏中国民间剪纸，知道不同图案所表达的人文内涵和寓意。	能通过小组讨论、分享等方式，学会鉴赏中国民间剪纸，了解民间剪纸与民俗活动的关系，知道不同图案所表达的人文内涵和寓意。	图像识读 审美判断 文化理解
能剪制一件剪纸作品。	能通过个人练习剪制一件剪纸作品。	能通过个人练习剪制一件剪纸作品，其纹样能够表现一个剪纸流派的艺术特色。	图像识读 美术表现 创意实践

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《抓髻娃娃》 中国艺术家吕胜中创作的剪纸作品。作者将民间抓髻娃娃造型的复杂结构加以现代风格的变形与组合，以抓髻娃娃的剪纸艺术来讲述作者对于这个古老艺术在现代境况下的生命意识。作者吕胜中，擅长年画。大型剪纸艺术装置“小红人”为其代表作品，传达了中国传统美术在现代蜕变历程中的强大力量，并将这种力量推向世界。作品有《腊月集》《吉庆有余》《观花图》等。

《对猴团花（残片）》 中国北朝时期的剪纸作品。1959 年新疆吐鲁番高昌遗址出土。作品在几何形团花之外，剪出了十六只猴子，分成八对围成一个圆圈。每对猴子相背而立，又回头相对而视；一只前爪相连，另一只前爪高举，神态生动富有变化，是早期剪纸的代表性作品。

《对马团花（残片）》 中国北朝时期的剪纸作品。1959 年新疆吐鲁番高昌遗址出土。作品在几何形团花之外，剪出一圈对马。对禽、对兽和植物，是南北朝时期新疆流行的图案

题材和构图形式，这张剪纸正是表现了这种题材和形式，具有浓厚的地方色彩。

名词解释

分色剪纸 同一画面中，用不同色纸剪出不同物象的剪纸。如鸳鸯戏水剪纸作品，鸳鸯为红色，水为绿色，这类剪纸，常见于浙江、山东沿海一带。其剪、刻方法，多是把各种所需的色纸叠在一起，按画稿剪、刻出来，然后根据构图与分色的需要组合画面。色彩不能过多，以两三种为宜。色彩的配置，要充分考虑到构图中各种物象的形状、大小、位置的关系。另有一种是将剪纸分成主纹和底纹几种颜色，两者交错重叠，一般底纹只起衬托的作用。

套色剪纸 彩色剪纸的一种。有整体套色和局部套色两类。整体套色的制法是以阳刻剪纸为主稿，多用黑纸和金纸，刻好后，将其正面分别扣合在所需各种色纸的背面，用铅笔把需要套色的形状勾画下来，也可不画轮廓，按照镂空大小剪出纸片，然后分别剪好，再把剪出的各种色纸按要求安排位置，正面向下，准确地套粘在主稿背面。亦可将所套的色纸与主稿轮廓少许错开一些位置，则别有一种情趣，需注意颜色搭配关系和主调。局部套色只需在某个局部进行，颜色要求少而精，在画面上起到画龙点睛的作用。

福寿花 以福寿主题纹样构成吉祥图案。它是在中国民间地域文化土壤中生长、发育的民间艺术之花，具有独特的文化个性。福寿剪纸作品中，有约定俗成的符号及其包含的寓意。

团花剪纸 剪纸的一种布局格式。呈圆形花样，四面均齐。这种装饰格式在剪纸中能显示其优异性，由于纸张可折叠，如对角折叠两次、三次、四次不等，便可剪出四面均齐的团花。

参考书目

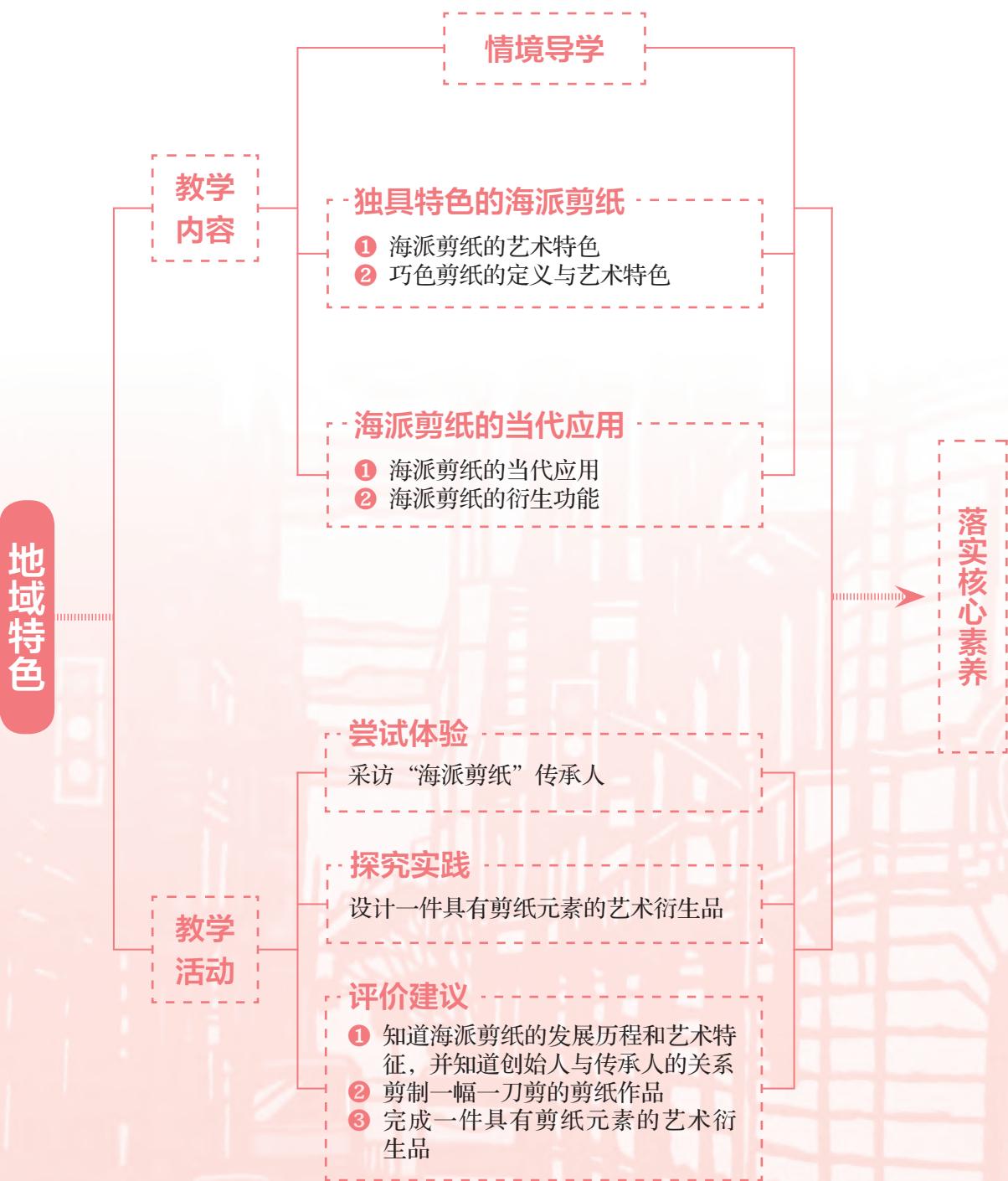
吕胜中编著 《中国民间剪纸》 长沙：湖南美术出版社 1994年

周旭著 《中国民间美术概要》 北京：人民美术出版社 2006年

靳之林著 《中国民间美术》 北京：五洲传播出版社 2017年

第 10 课 地域特色

单课框架结构表

一 | 教材分析

编者的话：

海派剪纸艺术是具有上海文化特色的传统民间艺术，在一百多年的历史演变中，上海剪纸逐渐形成了与众不同的“海派”风格，在中国剪纸这一传统技艺中具有相当地位。

编者选取了《连连有余》《鱼鹰》《北京东路》《龙》《汹涌》等一系列具有代表性的剪纸作品来鉴赏，希望学生以此了解海派剪纸的发展历史、流派特点、衍生作用、剪制技法等，从而学会从不同角度鉴赏海派剪纸，理解其文化内涵。

○ 章节内容分析

情境导学 通过王子淦的剪纸作品《连连有余》，激发学生对于海派剪纸的兴趣，了解海派剪纸的剪制方法、主要内容和艺术特点，继而思考：从《连连有余》这件作品能否看出王氏海派剪纸两代艺术家的作品风格？他们的血脉相承和发展创新点在哪里？试着分析一下原因？通过这些问题引出本课的主要学习内容。

第一部分 独具特色的海派剪纸 主要讲述海派剪纸的艺术特色和巧色剪纸的特点。本部分共分两个版块。第一版块讲述海派剪纸的艺术特色，介绍海派剪纸融合南北方剪纸特点的表现形式，以《鱼鹰》等作品为例，引导学生了解王氏海派剪纸不打稿、一刀剪的特色。通过中共一大会址的剪纸步骤图，介绍海派剪纸的制作步骤。第二版块讲述巧色剪纸的定义与艺术特色，以《龙》为例，介绍了巧色剪纸的独特性和制作难度。

第二部分 海派剪纸的当代应用 主要讲述海派剪纸在生活中的运用。以王子淦的《盘》、王建中的《城市雕塑》和剪纸衍生品《包》为例，介绍了海派剪纸的当代运用，引导学生发散思维，挖掘剪纸的衍生功能。

三 | 教学目标

- ① 了解海派剪纸的代表人物，知道海派剪纸的代表作品，了解海派剪纸的基本技法。

- ② 通过教师讲解与梳理，学生小组讨论的形式，了解海派剪纸的发展历史及艺术特色，尝试设计剪纸衍生品。
- ③ 感受海派剪纸的创新特色和独特魅力，激发民族自豪感。

三| 教学重难点

教学重点 掌握海派剪纸的代表艺术家、代表作品及其艺术特色。

教学难点 学会海派剪纸的技法，尝试设计一件衍生品，感受海派剪纸融合创新的艺术特点。

四| 技法示范详解

第 54 页 中共一大会址的剪纸步骤图

步骤一：准备

拍摄并处理中共一大会址照片。将照片处理成黑白效果。

注意要点：在处理时要表现好建筑主要构造及细节刻画。

步骤二：绘制草图

根据处理过的照片绘制草图，保持建筑各部分的连贯。

步骤三：剪纸

行剪时要流畅，保持线条光滑。

步骤四：完稿

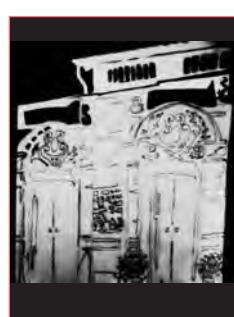
保持剪纸的完整性，使细节与整体在感观上统一。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

五 教学活动建议

第 54 页 尝试体验

拜访“海派剪纸”传承人，用新媒体手段（如摄影、录音）记录海派剪纸的发展、影响及演变，并对海派剪纸的传承提出一些建议。

教师可帮助学生联系海派剪纸传承人，组织学生准备采访的内容和方式，使学生通过此类活动加深对海派剪纸的了解，感受其影响力，并通过思考开拓思路、提出创新性的建议。2009年海派剪纸作为“中国剪纸”团队一员被正式列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。海派剪纸最具代表的是王氏海派剪纸，从20世纪初起，吸引了不少设计师，采用王氏剪纸作品进行衍生品再设计。教师可引导学生提出一些建议，如海派剪纸的传承光靠几位民间艺人是远远不够的，需要让更多的年轻一代了解、学习、研究、发展。本教材可作为媒介之一，让学生更多地知晓、了解海派剪纸这一民间艺术，采访海派剪纸传承人也是一种学习的方法和过程。同时也希望有更多的书籍及作品介绍面世，将海派剪纸很好地传播并发扬光大。

第 55 页 探究实践

你能看懂艺术家是如何利用废旧有色纸材原先的色彩吗？

教师可提供多幅巧色剪纸作品给学生欣赏，也可提供其他巧色艺术品图片（如玉雕等），便于学生理解巧色剪纸的特色。教师引导学生分析艺术家对原先色彩的利用方式。

现今你如何利用剪纸元素设计一件艺术衍生品？请尝试一下。

教师可组织学生小组讨论：衍生品的概念是什么？引导学生分析艺术衍生品是艺术作品衍生而来的艺术与商品的结合体，具备一定的艺术附加值。带领学生思考生活中的衍生品，如服饰、箱包、家具等。请学生思考剪纸能运用在哪些衍生品中，建议以小组为单位，布置作业，让每组学生有创意地完成一件剪纸衍生品的设计。

第 55 页 评价建议

水平 1	水平 2	水平 3	核心素养
能知道海派剪纸的艺术特征。	能选择一件海派剪纸作品，进行简要鉴赏，了解海派剪纸的发展历程和艺术特征。	能选择一件海派剪纸作品，进行观察、鉴赏、研究，并以口述或书面的简要鉴赏评价形式来说明海派剪纸的发展历程和艺术特征。	图像识读 审美判断 文化理解

续表：

水平1	水平2	水平3	核心素养
能通过临摹，剪制一幅作品。	能通过临摹或创新，以一刀剪的方式剪制一幅作品。	能通过临摹或创新，以一刀剪的方式剪制一幅作品，体现海派剪纸的风格。	图像识读 美术表现
能利用剪纸元素完成一件衍生品设计。	能通过小组讨论，利用剪纸元素完成一件衍生品设计。	能通过小组讨论、社会调研等方式，利用剪纸元素完成一件衍生品设计。	图像识读 美术表现 审美判断 创意实践

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《连连有余》 中国剪纸艺术家王子淦创作的剪纸作品。此作采用中国剪纸常用的四角对称构图，造型生动活泼，线条灵动流畅，纹饰优美匀称，空间虚实和谐，将传统和时尚融合在一起，规则的图案具有动态的美感。

王子淦（1920—2000） 中国剪纸艺术家。其剪纸源于江南传统剪纸，讲究简练概括，形成了大气、高雅的艺术风格。代表作有《龙》《鸽子》等。

《鱼鹰》 中国剪纸艺术家奚小琴创作的剪纸作品。画面表现了鱼鹰捕鱼的场景，鱼鹰的目光炯炯有神，尖嘴朝下。鹰身翅膀处以鱼代替，表示已收获颇丰。作品整体造型简洁，动物形象生动活泼，红色的太阳、鱼鳍相互呼应，并与黑色的动物形成了鲜明的对比。

奚小琴（1956—） 中国剪纸艺术家。国家级非物质文化遗产项目上海剪纸代表性传承人，上海市工艺美术大师。作品富有生活气息。花鸟鱼虫、人物、走兽、风景，内容涉猎广泛。在材料的选用和造型处理上积极创新，“立体剪纸”“皱纸剪纸”“彩色剪纸”等剪纸技艺具有新意。代表作品有《鱼鹰》等。

《北京东路》 中国剪纸艺术家李守白创作的剪纸作品。作品为套色剪纸，展现了上海北京东路的热闹街景。画面借助夕阳的余晖映衬出街道两侧建筑的雄伟，表现了上海这座城市的历史沉淀与包容。

李守白（1962—） 中国剪纸艺术家。非物质文化遗产项目海派剪纸代表性传承人。近十多年来积极从事上海题材的艺术创作，为当代海派艺术注入了新的活力，被媒体誉为“上海石库门先生”。代表作品有《上海童谣》《北京东路》等。

《龙》 中国剪纸艺术家王建中创作的剪纸作品。生肖是中华民族特有的文化现象，每个中国人都有一个特定的生肖。这幅生肖龙剪纸威严神气，龙爪作简化处理，强调姿态的流畅玲珑，龙鳞整齐圆润，突出吉祥图腾的含义。

王建中（1951—） 中国剪纸艺术家。首批上海市工艺美术大师，首批上海市非物质文化遗产项目代表性传承人。获得中国文联和中国民协联合授予的“中国民间文化杰出传承人”荣誉称号。师承于父亲——中国美术特级大师王子淦，继承了其剪纸艺术的风格精神和技艺刀工。两代人近一百年的努力，形成了独树一帜的“王氏海派剪纸艺术”。代表作品有《蛙》等。

《城市雕塑》 王建中剪纸作品《鹤》衍生的雕塑。现放置于上海市闵行区颛桥镇老年公园。作品以剪纸形式设计了各种姿态的仙鹤形象，或舞或飞，或戏或歇。放大制成雕塑群体，长寿的寓意和绿色环境相映成趣，成为市民喜爱的景观。

《盘》 王子淦的代表作剪纸《蛙》的衍生品。作品采用对称图案，构图高度简洁概括，造型饱满、生趣盎然，线条富有张力。作品避免了对称图案通常的呆板感觉，使青蛙具有一跃而起的动态效果。这个作品曾历经数十年作为上海工艺美术研究所的官方标志，影响广泛、深入人心。

名词解释

巧色剪纸 巧色剪纸与巧色玉雕同理，巧妙运用原材纸张的各种颜色，尽量将颜色巧妙地运用到剪纸的题材中。

艺术衍生品 由艺术作品衍生而来的与商品的结合体，具备一定的艺术附加值。包括印有艺术家代表作品的文具、生活用品、服饰以及与艺术元素结合的具有收藏价值的产品等。

剪纸元素 基本的装饰纹样以常见的剪纸纹样装饰元素为例，有锯齿纹、月牙纹、鱼鳞纹、漩涡纹、云纹等。

参考书目

王子淦著 《剪纸学习辅导》 上海：少年儿童出版社 1990年

冯骥才主编 《鉴别草根》 郑州：中州古籍出版社 2006年

庞兆麟、文水著 《神剪传人绽奇葩王建中海上谈艺录》 上海：上海锦绣文章出版社 2012年

第 11 课 谱写新曲

单课框架结构表

谱写
新曲

教材分析

编者的话：

民间剪纸以其淳朴的表现方式与人民生活息息相关，随着时代的发展，民间剪纸受到了极大的冲击。保护与继承民间文化，是弘扬和发展民间艺术重要的一步。

编者选取了《风一样的日子》《地铁》《剪花娘子》《苹果大丰收》《伊卡洛斯》《龙蛋系列之一》等一系列具有代表性的中外剪纸作品来鉴赏，希望激发学生了解民间剪纸，激发他们对学习剪纸艺术的兴趣，在学习传统民间艺术的基础上有新的创作与发展。

章节内容分析

情境导学 通过大家熟知的童话作家安徒生也是一名剪纸大师的话题，引发学生对传统剪纸艺术的兴趣，了解艺术家不断挖掘纸材料、探索剪纸艺术创作的可能性，继而思考：我们还可以从传统出发，为剪纸的传承做些什么？通过这一问题引出本课的主要学习内容。

第一部分 民间剪纸的新生和发展 主要讲述民间剪纸在各个维度的创新与发展。本部分共分四个版块。第一版块讲述民间剪纸在内容上的创新与发展，以《地铁》为例，介绍了现代内容融入传统剪纸的创新。第二版块讲述民间剪纸在形式上的创新与发展，以乔晓光设计的中国剪纸版舞台背景为例，介绍剪纸艺术在形式上的突破。第三版块讲述民间剪纸在应用上的创新与发展，以上海世博会波兰馆为例，介绍了民间剪纸文化在现代建筑中的运用。第四版块讲述民间剪纸在材料上的创新与发展，以广东佛山剪纸为例，介绍了剪纸材料的种类和制作方法。

第二部分 剪纸艺术家与代表作 主要介绍剪纸艺术的一些代表艺术家及其代表作。本部分共分两个版块。第一版块对中国艺术家及其作品进行介绍。以《剪花娘子》为例介绍民间工艺美术大师库淑兰；以《苹果大丰收》为例，介绍中国洛川剪纸代表者王兰畔。并通过剪纸“老鼠”步骤图的形式，讲解了海派剪纸的手法；以“惊蛰桃花”步骤图的形式，介绍了传统剪纸的样式。第二版块对外国艺术家及其作品进行介绍。以马蒂斯的《伊卡洛斯》和凯伦·碧特·维乐的《龙蛋系列之一》为例介绍外国剪纸艺术。

二| 教学目标

- ① 了解民间剪纸在现代的创新与发展，知道部分中西方剪纸艺术的代表人物、代表作及艺术特色。
- ② 通过教师讲解、小组合作的方式，设计剪纸衍生品的方案。
- ③ 感受剪纸艺术的创新与发展，体会中外剪纸艺术的异同。

三| 教学重难点

教学重点 了解剪纸艺术的发展，知道中外剪纸的代表艺术家、代表作品其艺术特色。

教学难点 学会欣赏剪纸艺术的多元品质和文化上的多样性，辨识剪纸大师不同的剪纸风格。

四| 技法示范详解

第59页 剪纸《老鼠》步骤图

步骤一：剪出老鼠轮廓

对造型没有把握的学生，可建议他们在纸上打铅笔稿，保持造型的准确和生动。

步骤一

步骤二

步骤二：剪内部特征

寻找最合理的刀口进入，而不是镂刻。

步骤三

步骤三：剪内部装饰纹样

设计合适的纹样，构图要饱满、不琐碎，保持作品的完整性，避免碎裂散落。

第 59 页 剪纸《惊蛰桃花》步骤图

步骤一：定位

心中设计好完整构图，从纸张对折处入刀。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

五 | 教学活动建议

第 59 页 探究实践

选取一件剪纸艺术家的作品，综合运用本单元剪纸方法为其再创作，设计一件既有原来风貌，又有自己创意特色的剪纸作品。

教师可先组织学生小组讨论选择喜欢的剪纸风格，并选取剪纸艺术家的作品，思考这件作品可以运用在哪些衍生品上，如环保袋、服饰、杯具等，思考时要注意剪纸元素与衍生品的结合方式。最后以设计图的形式来呈现，也可以选择手绘或电脑绘图。以 T 恤和剪纸结合的衍生品设计为例，首先选择喜欢的剪纸作品，然后思考将图案设计在什么位置，可以作为图案印制在 T 恤正反面、袖臂等处，也可以作为领口、袖口造型，做成镂空剪纸风格的特别设计，可尝试多版设计稿，最后完成设计方案。

水平 1	水平 2	水平 3	核心素养
能学会鉴赏剪纸艺术的多元品质和文化上的多样性。	能以剪纸元素在身边的表现为例，学会鉴赏剪纸艺术的多元品质和文化上的多样性。	能以剪纸元素在身边的表现为例，说明剪纸艺术的当代呈现，学会鉴赏剪纸艺术的多元品质和文化上的多样性。	图像识读 审美判断 文化理解
能知道不同地区、不同时期艺术家的剪纸风格。	能通过分析作品，区分不同地区、不同时期艺术家的剪纸风格。	能通过分析作品，区分不同地区、不同时期艺术家的剪纸风格，提高审美能力。	图像识读 审美判断
能感受剪纸的艺术表现力。	能感受剪纸的艺术表现力，享受创作的乐趣。	能通过实践体会只剪不刻的难度，感受剪纸的艺术表现力，享受创作的乐趣。	图像识读 美术表现 创意实践 审美判断

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《地铁》 中国剪纸艺术家乔晓光创作的剪纸作品。创作于 2011 年，是表现城市生活系列之一。生活中人们熟悉的场景被转换成黑白相间的视觉艺术，使观者心领神会之余享受到一种前所未有的艺术体验。作品开创性地使用黑色纸张，用几何式的线条“切割”表达所要表现的内容，遒劲有力。

乔晓光（1957—） 中国剪纸艺术家、民间剪纸研究会会长。主持中国民间剪纸《人类口头和非物质遗产代表作》申报等一系列非物质文化遗产保护及教育传承项目，在国内外多次举办画展并获奖。代表作品有《地铁》《寻找娜拉》等。

《剪花娘子》 中国剪纸艺术家库淑兰创作的剪纸作品。作品运用彩色纸的套贴、拼贴、堆贴等手法，色彩鲜明强烈、构图饱满充实。《剪花娘子》是现实生活中人神互化的偶像崇拜，又是库淑兰心中一个完美的艺术构图。这个艺术构图充分地标志着当地人朴素的审美观。

库淑兰（1920—2004） 中国民间剪纸艺术杰出的代表人物之一，中国民间工艺美术大师，被誉为“剪花娘子”。作品简洁明朗、色彩绚丽，每一幅作品都配有或欢快酣畅，或辛酸讥讽，或风趣诙谐的歌谣。她被联合国教科文组织授予“杰出民间艺术大师”称号，系首位获此称号的中国人。

《苹果大丰收》 中国剪纸艺术家王兰畔创作的剪纸作品。作品表现农民采摘、运输苹果的场景。运剪干脆利落，风格简洁。空间经营上充分利用剪纸的二维性特质，消解了时空的束缚，把不同时间、空间中的物象置于一方天地，打破了空间透视的变化。

王兰畔 中国剪纸艺术家。作品造型夸张、装饰华丽，内容极为丰富，其中以婚丧嫁娶、农家生活最为多见，构图采用民间传统的散点式，打破时空制约，将天地人物、远古近代统一在一个画面中，令人回味无穷。代表作有《耍狮》《闹社火》《大禹治水》等。

《伊卡洛斯》 法国画家马蒂斯创作的剪贴作品。作品取材于希腊神话。画面中三条或更少的纸片交叉就是星星，伊卡洛斯嵌在明快的蓝色里，四肢舒展，带着舞动的轻快韵律。那颗红色小心脏，是整幅画的点睛之笔，马蒂斯仿佛将全部故事、所有精神都倾注在这一点上，画面创造了神奇的动态平衡。

马蒂斯（1869—1954） 法国画家、雕塑家。马蒂斯的作品因用色大胆，全然不顾传统规范而被称为野兽派。他也被视为野兽派的领袖。1906年后的作品，造型夸张，多用单纯的线描和色块的组合形成装饰感的画面。一生追求和谐、单纯、宁静的艺术，即所谓安乐椅般感觉的艺术，晚年还从事剪贴画创作。作品有《爱看书女人》《人生之乐》《舞蹈》等。

《龙蛋系列》 丹麦剪纸艺术家凯伦·碧特·维乐创作的剪纸作品。作品以鱼为剪纸对象。鱼是北欧重要的天然资源，象征着富饶丰足，鱼群则象征着集体意识。作者运用光线和阴影创造出奇特的效果。与中国剪纸不同，凯伦使用白色纸张进行创作。

凯伦·碧特·维乐（1958—） 丹麦剪纸艺术家。出生于丹麦的菲英岛，在挪威居住了三十年。她自学成才，从孩提时代就开始探索纸的秘密，她最主要的灵感来源是童话作家安徒生的故事。

名词解释

铜衬料 窗花的一种制作方法。用金箔纸和锡箔纸剪刻出主体纹样，背衬各色彩纸，金碧辉煌、富丽典雅。

铜写料 绘画与剪纸相结合的艺术形式。先用刻刀在铜箔上镂刻出画面的外轮廓，然后用胶水调粉彩，绘制画面。

参考书目

秦石蛟编著 《民间剪纸图形》 长沙：湖南美术出版社 2000年

柳林、赵全宜著 《吉祥图案新视觉》 武汉：武汉大学出版社 2005年

第五单元

扎染

单元目标解读

了解扎染的历史和发展脉络，感受扎染经久不衰的生命力；在欣赏和体验中，理解扎和染相互作用所产生的艺术效果，感受扎染与其他传统印染工艺的不同之处，欣赏扎染特有的晕纹及扎痕之美。

从学习最基础的捆扎法开始，逐渐学习缝扎、夹扎、多色扎染等的技法，在这些扎染技法的学习过程中，学会赏析因使用不同技法、不同工具材料而产生的不同扎染艺术；尝试使用各种手法、各种辅助材料，从产生的不同效果中理解扎染的美。

通过欣赏不同形式的扎染作品，体会扎染丰富的艺术表现力，理解扎染艺术家在作品中所表达的思想意蕴，感悟扎染文化。

单元架构

第 12 课
认识扎染

第 13 课
制作扎染

第 14 课
染出花样

单元内容

本单元为扎染部分。主要围绕扎染的历史、艺术特色、制作方法以及运用扎染进行创新学习。通过作品赏析，指导学生了解扎染的历史，感受扎染工艺的独特艺术魅力，激发学生对于我国古老印染工艺的喜爱，增强民族自豪感。通过不同扎染技法的实践，让学生了解扎染工艺的制作方法以及注意要点。通过鉴赏一系列的扎染作品，以及学习艺术家的创作过程，引导学生打破艺术表现形式的框架，感受扎染工艺结合创新的生命力和乐趣，激发学生对于传统扎染的创新热情。

建议教师在引导学生鉴赏扎染作品的过程中，主动收集资料，提出疑问，共同探讨。在指导学生实践扎染工艺的过程中，帮助学生分析作品成败的原因、作品效果与工艺技法之间的联系。鼓励学生从文创产品的角度来思考作品设计，合理运用所学的扎染技法表现自己的创意，使作品更具成品感和实用性。

第 12 课

认识扎染

单课框架结构表

认识扎染

教材分析

编者的话：

扎染作为中国传统手工印染工艺之一，具有悠久的历史。在这一课中学生能了解到扎染的历史、艺术特色、制作扎染所需的工具与材料，以及最基础的扎染制作步骤。

编者选取了《棉布扎件》《大红绞缬绢》《绞缬菱花纹绢》等作品，希望学生以此了解扎染简要的发展历史、艺术特色、基本技法等，学会鉴赏传统手工印染，掌握简单的印染步骤，感受其独一无二的艺术魅力。

章节内容分析

情境导学 通过介绍《棉布扎件》，引发学生对于“扎”与“染”关系的好奇，继而思考：被绳子扎紧的部位和没有扎得太紧实的部位，各自在染液中会形成什么样的染色效果？扎和染两者之间产生了一种什么样的关系？最后的图案会是怎样的？通过这些问题引出本课的主要学习内容。

第一部分 扎染的工艺和艺术特色 主要讲述扎染的定义以及基本制作流程和艺术特色。本部分共分两个版块。第一版块讲述扎染的历史，以出土的扎染实物和名画中的扎染为例，体现了扎染工艺在当时的盛行。并以鉴赏案例的形式，从制作技法的角度，详细鉴赏了唐代《绞缬菱花纹绢》，展现了缝绞法的独特艺术魅力。第二版块讲述扎染的艺术特色，了解扎染所用的染料和布料都取之自然。扎染作品最后的呈现效果与很多因素有关，具有天然偶成之美。从白族扎染艺术的角度鉴赏，了解首批入选国家级非物质文化遗产的白族扎染的艺术特色。

第二部分 扎染的技法及工具材料 主要介绍了扎染工艺所需的工具材料以及制作的基本步骤和要点。本部分共分两个版块。第一版块介绍了扎染所需用到的所有工具材料，通过部分工具图片的呈现，让学生有一个直观的了解。第二版块介绍了扎染工艺的制作步骤和要点，通过“宝塔扎”实践步骤图，让学生了解扎染最基本的染色步骤以及需要注意的要点。

二 | 教学目标

- ① 了解扎染的悠久历史发展脉络，知道扎染是我国古老的印染手工艺之一，了解扎染的基本工具、材料与步骤。
- ② 通过教师讲解、小组讨论和资料查阅等学习活动，体验扎染的基本制作工艺，感受和欣赏扎染特有的晕纹及扎痕的美妙神奇。
- ③ 感受中国传统文化扎染的神奇魅力，激发对于我国古老印染工艺的喜爱之情，增强民族自豪感。

三 | 教学重难点

教学重点 了解扎染的工具与材料，了解扎染的基本方法。

教学难点 理解扎和染之间的有机关系，感受扎染特有的晕纹及扎痕的美妙神奇。

四 | 技法示范详解

第 65 页 宝塔扎的步骤图

步骤一：将布折叠

将布三角形对折、再对折，形成中心发散的折叠效果。
折叠时需左右对称折叠，不要往一个方向折，以免染色不均。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤二：用绳子扎紧

每绕一圈都要用力拉紧，每一圈的间距可以大一些，以便观察绳子的扎痕，最后打结用活结，方便染后拆除。

步骤三：将扎件浸湿后挤干

浸湿时用一般的清水即可，挤干时也可借助报纸或

毛巾，浸湿时要充分浸泡。

步骤四：放入染锅入染

轻轻放入染锅，以免染料溅起，也可借助筷子等工具。

步骤四

步骤五

步骤五：加入食盐促染、固色

一般的勺子放入一到两勺食盐，根据扎件的多少相应调整。

步骤六

步骤七

步骤六：将染好的扎件漂洗干净

洗去浮色至水变清即可。

步骤八

步骤九

步骤七：用报纸吸去水分

也可用毛巾代替，使扎件不滴水即可。

步骤八：取下绳子。

轻轻解开绳子，注意不要损坏扎件。

步骤九：完成的作品。

展开扎件，并晾干。

五 | 教学活动建议

第 65 页 探究实践

用宝塔扎法完成一个 15 厘米 × 15 厘米的小扎件，按照步骤入染漂洗，拆解扎件，并完成自评和互评。

教师需要带领学生到有水源和电源的专用教室进行实践操作。引导学生观察自己制作的扎染作品，思考为什么有的作品蓝白分明，图案清晰？为什么有的扎染则失败了，蓝布一块，或白色过多？通过自己的实践来体会扎与染之间的关系。教师可引导学生从扎染步骤上进行分析和评价，探讨作品是否严格按照要求来制作。

第65页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道扎染的一般制作方法。	能知道扎染的制作方法和艺术特点。	能任选一件扎染作品，说出其制作方法和艺术特点。	图像识读 审美判断
能知道扎染的历史脉络。	能通过比较不同时期、不同技法的扎染作品，简单阐述扎染的历史脉络。	能通过比较不同时期、不同技法的扎染作品，简单阐述扎染的历史脉络，感受我国手工印染工艺的悠久历史和古代人民的智慧。	图像识读 审美判断 文化理解
能独立制作一幅扎染作品。	能独立制作一幅扎染作品，并分析自己或同伴作品中“扎”和“染”对作品产生的影响。	能独立制作一幅扎染作品，并分析自己或同伴作品中“扎”和“染”对作品产生的影响，理解扎与染之间的关系。	图像识读 美术表现 创意实践 审美判断
能鉴赏扎染独有的扎痕和晕纹之美。	能知道扎染作品基本制作方法，鉴赏扎染独有的扎痕和晕纹之美。	能区分扎染作品与其他印染工艺的不同之处，鉴赏扎染独有的扎痕和晕纹，感受其独特的美感。	图像识读 审美判断

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《棉布扎件》 中国艺术家林芳璐制作的扎件。作者从当代艺术的角度去思考传统工艺。通过在云南的多次田野调查和实地探访，对白族扎染工艺进行了独创性的工艺与实践探索，其中包括对扎花工艺的收集和研究，从构思到扎花过程的推导，以及对不同材质织物的扎染实验，并从中得到传统工艺与当代艺术结合的可能性。

《帷屋闲话》 莫高窟第85窟晚唐壁画。画面中两人榻上对坐，周围的扎染帷幔图案清晰可见，反映了当时扎染作为一种印花工艺深受贵族的喜爱。

《绞缬毛织格子平纹布》 春秋战国时期扎染残布。1996年从新疆且末扎滚鲁克二期1号墓出土，由此可见，扎染工艺在我国春秋战国时期就已出现。

《大红绞缬绢》 东晋时期扎染残布。此绢是现存最早的绞缬制品，出土于阿斯塔那墓群。绢上有呈方框形的白色防染花纹，花纹作散点布置，此为采用扎染工艺中的捆扎法留下的痕迹。此类图案是扎染工艺中具有代表性的纹样，流行时间较长，民间流传也较为广泛。

《绞缬菱花纹绢》 唐代扎染残布。以缝针法制作，菱形花纹中，每一个斑点中都有明显的针眼痕迹。

《蝶戏金瓜》 贵州民间蜡染作品。这件作品的题材与生活息息相关，反映了制作者对生命不息、子孙繁衍、血脉延续的祈求和祝福。

名词解释

莫高窟 中国四大石窟之一。俗称千佛洞，坐落在河西走廊西端的敦煌。始建于十六国的前秦时期，后历经北朝、隋、唐、五代、西夏、元等朝代的兴建，形成巨大的规模，是集壁画、彩塑、建筑为一体的石窟艺术宝库。

白族扎染 白族特有的工艺制作方式。大理当地的白族人民采用民间图案，通过对传统的扎染工艺进一步渲染和艺术加工，使之成为艺术化、抽象化和实用化融为一体的工艺品。

参考书目

王抒著 《染缬集》 北京：北京燕山出版社 2000年

鲍小龙、刘月蕊著 《手工印染：扎染与蜡染的艺术》 上海：东华大学出版社 2006年

王利编著 《扎染工艺与设计》 北京：中国纺织出版社 2016年

汪芳、邵甲信编著 《手工印染艺术教程（第三版）》 上海：东华大学出版社 2017年

单课框架结构表

制作扎染

教材分析

编者的话：

从古至今，智慧的劳动人民因地制宜，采集生活环境中的各种植物，制成色彩各异的染料，并运用各种手法制作出绚丽多彩的扎染作品，本课将介绍扎染的三种常用的制作方法：捆扎法、缝扎法、夹扎法，以及多色扎染的制作方法。

编者选取了彝族“卷上绞”工艺制作的土布、各种方法制作的扎染作品、女子和服，向学生展现了扎染作品的不同手法与呈现形式，希望学生以此了解扎染的多种制作方法，亲手体验，感受不同制作方法带来的艺术效果。

章节内容分析

情境导学 通过“卷上绞”工艺制作的土布和彝族扎染常用的植物染原料，带领学生走进彝族扎染，了解彝族扎染制作和染色的工艺。继而思考：彝族手艺人是如何制作出丰富多彩、自然沉浸的扎染作品的？在制作过程中需要注意哪些要点？通过这些问题来引出本课的主要学习内容。

第一部分 常用方法 主要学习扎染的三种常用制作方法。本部分共分三个版块。第一版块讲述折叠与捆扎法。通过方法示意图，让学生了解几种折叠方法以及捆扎的方法；并以手帕的不同扎染方法为例，感受用不同方法制作的两块手帕所带来的不同艺术效果。第二版块讲述缝扎法。通过平针缝法步骤图，让学生了解平针缝法的步骤以及机器扎染的制作步骤，并以《星空》《四喜吉祥》《凤凰》为例，感受缝扎法的图案造型多变，风格独特。第三版块讲述夹扎法。通过夹扎法的步骤图，引导学生了解夹扎法所需的工具以及制作步骤。以《聚集与分散》《女子和服布料》为例，让学生感受夹扎法呈现的独一无二的几何图形。

第二部分 多色扎染的制作 主要介绍了多色扎染的艺术特色、多色扎染工艺所需的工具材料以及制作的基本步骤和要点。以扎染作品鉴赏案例的形式，从色彩变化的角度进行鉴赏，让学生感受多色扎染中水与染液的相互渗化融合，及其所产生的丰富的色调和色彩变化。通过多色扎染步骤图，让学生了解多色扎染的两种染色方法以及需要注意的要点。

二 | 教学目标

- ① 了解扎染的几种常用方法和多色扎染的制作方法，知道捆扎、缝扎、夹扎、注色等方法，能制作出不同艺术效果的扎染作品。
- ② 通过教师讲解、小组讨论和动手实践等学习活动，体验扎染的几种制作工艺，领略几种方法所产生的不同痕迹之美，感受其独特魅力。
- ③ 感受扎染不同制作方法所产生纹理的独特魅力，激发学生对传统扎染的学习热情，增强民族自豪感。

三 | 教学重难点

教学重点 感受扎染不同制作方法所产生纹理的独特魅力。

教学难点 理解扎和染之间的有机关系，感受扎染工艺的独特魅力。

四 | 技法示范详解

第 67 页 折叠与捆扎方法示意图

向心折 将四角往中心点方向折叠。然后可以折叠成四个三角形。

折扇折 注意折叠方向的对称性，避免往一个方向折叠，导致染色不均。折成长条后，可再次左右对折。

卷折 在被扎的织物中间放入一根筷子或其他柱状物，配合绳子捆扎可产生不同效果。

捆扎 绳子和橡皮筋等材料均可利用，捆扎

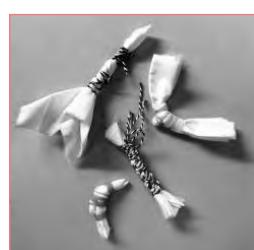
向心折

折扇折

卷折

捆扎

时不同的松紧、疏密、位置都会对画面有所影响。

第 68 页 平针缝法步骤图

步骤一：制线

将布对折，画上线条。可用水消笔绘制，遇水所绘的线条会消失，不影响画面。

步骤二：走针

用针线沿着线条的痕迹走针。针脚均匀，平针走线，不可回针，以免影响抽紧。

步骤三：抽线

把线抽紧、打结。较长的线条抽紧时要用手帮忙推送布料，确保每一处都抽紧，打结时不要和布留出空隙。

步骤四：完成

染完以后的作品。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

第 68 页 机器扎染步骤图

步骤一：制线

将布对折，画上线条，保持折叠方向的对称。

步骤一

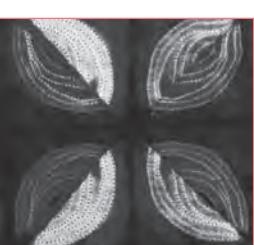
步骤二

步骤二：走针

缝纫机沿着线稿的痕迹走针。

步骤三

步骤四

步骤三：完成缝制

机器缝制后的图案线条。

步骤四：拆线成品

染完后拆除缝纫机线，完成作品。

第 69 页 夹扎法的步骤图

步骤一：折叠

将布折叠。可以多折叠几次，将布料折得厚一些。

步骤一

步骤二：夹制

夹上夹子。不同的夹子会产生不同的图案效果，

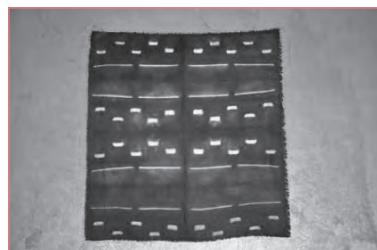

步骤二

夹的位置也会影响画面。

步骤三：完成

染完以后的作品。

步骤三

第 71 页 多色扎染的步骤图

多色扎染（一）：画、扎结合法

步骤一：画线稿

在需要扎染的布上画出大概扎染效果。

步骤二：上色

用彩色染料绘制，上色时要考虑到布的渗水性。

步骤一

步骤二

步骤三：缝线

留出白边，平缝一圈。用平针缝，留出白边防止染色时颜色渗入。

步骤三

步骤四

步骤四：扎口

抽紧后，包裹塑料袋，在收口处扎紧。塑料袋起到防染作用，收口处一定要扎紧。

注意要点：塑料袋不要弄破。

步骤五

步骤五：成品

展开被染的布，呈现扎染效果。

多色扎染（二）：注射法

步骤一：扎紧

将布折叠，扎紧。捆扎处可以适当多一些。

步骤一

步骤二

步骤二：浸湿

浸湿后挤干。为使注入的染料渗化效果好，因此要先浸湿。

步骤三

步骤四

步骤三：注染

用注射器注入彩色染料。针要注射在扎绳子的位置，先浅色后深色，针扎的深浅也会对扎染效果有所影响。

步骤四：完成

打开紧扎的布料，呈现成品。

五 教学活动建议

第 67 页 尝试体验

用折叠捆扎的技法完成两个 15 厘米 × 15 厘米的扎件。染完后完成点评和研究：为什么有些作品的图案呈现出深浅不一的效果？引导大家在折叠时注意层数、方向以及均匀度。

教师需要带领学生到有水源和电源的专用教室进行实践操作，学生分小组完成扎件。引导学生观察自己与同伴制作的扎染作品，思考不同的折叠方法对画面会产生怎样的影响。通过自己的实践来体会折叠的层数、方向及均匀度对于画面的影响，以及绳子捆扎的位置、松紧等变量带来的不同画面。一般来讲，折叠次数太多，不利于捆扎出清晰的图案；折叠的方向则会影响到画面蓝白关系的均匀度。

第 68 页 尝试体验

用缝针法制作一个几何形或动物图案，为 30 厘米 × 30 厘米的棉布作品。在讲评时请注意分析自己作品的特点与平针缝扎之间的关系。

教师需要带领学生到有水源和电源的专用教室进行实践操作，鼓励学生每人制作一个缝针法染色作品。引导学生观察自己用平针缝扎的扎染作品，思考针脚对于画面线条的影响。通过自己的实践来体会针脚均匀及抽紧绳子的重要性。平针走线时注意针脚均匀，不可回针，以免影响抽紧。较长的线条抽紧时可用手帮忙推送布料，确保每一处都抽紧，打结时注意不要和布留出空隙。

第 69 页 互动交流

尝试收集各种可能产生艺术效果的辅助材料。用你喜欢的新方法制作一个 30 厘米 × 50 厘米的作品。请先画好黑白稿，染完后对艺术效果进行自我评估。请分小组讨论你所用的技法、材料及染后效果，与你的黑白设计稿中预设的是否一样，为什么？

教师需要带领学生到有水源和电源的专用教室进行实践操作。学生通过自己的实践体验完整的“准备材料——设计图纸——制作——验证”的环节。引导学生观察作品，从完整的设计制作环节思考、解读自己的作品，与同伴进行分享与讨论。比如，在绘制黑白设计稿时，如果设计稿过于细密，则不利于折叠和块面的捆扎。如果设计合理，合理利用点线面的衔接，则能够在制作中表现出设计稿中的画面。

第69页 尝试体验

用各种不同的夹子，使用规则或不规则的方法将面料折叠，完成两个30厘米见方的作品。夹子和布层的折叠厚度有什么关系？

教师需要带领学生到有水源和电源的专用教室进行实践操作。学生通过自己的实践来体会不同夹子所产生的效果。引导学生观察自己和同伴的作品，思考夹子的位置、布折叠的厚薄对于作品产生的影响。布层折叠的厚度薄，图案更具对称变化，且方便夹子夹紧。

第71页 探究实践

设计制作一幅两色以上的彩色扎染作品，可以是围巾也可以是衣服，如T恤。

教师引导学生利用本课所学的彩色扎染技法，对T恤进行彩色扎染。每位学生在制作前先对自己的扎染效果作预期的结果试想，制作结果尽量接近预期设想。

多色扎染中色与色之间的艺术效果是怎样的？与绘画技巧有什么异同？

通过自己的实践来体会多色扎染时色彩交融的色彩原理，比如原色相加产生间色。但由于扎染工艺的特殊性，导致所产生的色彩有不可预期之美。在绘画技巧中，能够通过调色，调合出一个均匀的颜色，但在扎染中，由于水分的多少、捆扎的松紧，都有可能使色调更为丰富，深浅更具变化且出现意料之外的色彩。

第71页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道多色扎染的方法。	能了解多色扎染的不同方法，尝试实践几种基本的扎染技法。	能了解多色扎染的不同方法，尝试实践几种基本的扎染技法，感受不同技法所产生画面的独特魅力。	图像识读 美术表现 审美判断
能知道云南大理扎染作品的特点，知道折叠捆扎法和夹扎法的扎染技法。	能了解并阐述云南大理扎染作品的特点，了解折叠捆扎法和夹扎法的扎染技法。	能通过收集资料、小组交流等方式，了解并阐述云南大理扎染作品的特点，能比较熟练地使用折叠捆扎法和简单有效的夹扎法设计制作扎染作品。	图像识读 美术表现 审美判断
能知道缝针法的扎染技法。	能了解缝针法的扎染技法，选择适合的辅助材料和技法，独立完成一次从作品设计到扎染制作的完整过程。	能了解缝针法的扎染技法，选择适合的辅助材料和技法，独立完成一次从作品设计到扎染制作的完整过程，并分析自己或同伴作品中材料和技法对画面产生的影响。	图像识读 美术表现 审美判断 创意实践

续表：

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道扎染的不同技法和工具。	能区分不同技法的扎染作品，分析因不同工具材料所产生的特有的艺术效果。	能区分不同技法的扎染作品，分析因不同工具材料所产生的特有的艺术效果，感受扎染千变万化的趣味。	图像识读 审美判断

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

运用“卷上绞”工艺制作的土布 用“卷上绞”工艺制作的土布。以纯棉为原料，用原始的纺车，在木织布机一梭一梭精心编织而成的土布上，运用扎染著名的“卷上绞”工艺加上植物染料染制而成。

名词解释

彝族扎染常用的植物原料 彝族扎染常用的染料都是身边的植物。如红花、苏木、艾草等，通过煮染或浸泡等方法提取植物中的色素，在天然面料上进行染色。

敲拓染 利用自然中的花、草、茎叶等进行的敲拓印染技术。这种技术类似于古老的压花工艺，但只是通过拓印保留花草隐约的痕迹，留下形状、纹理和色彩。

套色染 不同颜色分次染的技术。一般说几个套色，就是几个色的组合。

卷上绞 手工印染技艺之一。绞缬有一百多种变化技法，各有特色，其中的“卷上绞”晕色丰富，变化自然，趣味无穷。即使有成千上万个扎结，每一个染出后都不会相同。这种独特的艺术效果，是机械印染工艺难以达到的。

参考书目

金少萍著 《白族扎染：从传统到现代》 昆明：云南人民出版社 2001年

王济成、翟鹰著 《现代扎染艺术》 北京：中国纺织出版社 2014年

田自秉著 《中国工艺美术史（修订本）》 上海：东方出版中心 2018年

[明]宋应星撰 《明本天工开物》 北京：国家图书馆出版社 2019年

沈从文著 《花花朵朵 坛坛罐罐：沈从文谈艺术与文物》 北京：中信出版集团 2020年

第 14 课 染出花样

单课框架结构表

染出花样

一 | 教材分析

编者的话：

现代生活中，扎染也紧随时代步伐，与当代艺术以及生活相结合，衍生出了许多既美观又实用的文创产品，使得这门传统工艺焕发出新的生命力。

编者选取了《普洱茶叶染的丝巾》《游来游去的鱼》《围巾》等一系列扎染作品，向学生展现了扎染技法的多样性，引导学生从扎染工艺的角度解读大师作品，让学生了解艺术家在创作时对于材料和艺术表现形式的探索。

○ 章节内容分析

情境导学 通过一系列生活中会遇到的染色场景，引发学生思考：存在于日常生活中的植物染料有哪些？通过这一问题来引出本课的主要学习内容。

第一部分 扎染艺术的创造 主要学习扎染艺术的各种创作方法。本部分共分两个版块。第一版块以扎染的形式表现名作，如毕加索的绘画作品、杜尚的装置艺术、贾科梅蒂的雕塑作品，通过一系列的现代艺术大师作品与扎染作品的对比，感受扎染工艺对于名作的再次解读与呈现后予人耳目一新的感觉。第二版块讲述扎染艺术的当代呈现，并通过鉴赏案例的形式，从科技创新的角度，来鉴赏《扎染灯笼》，让学生打破艺术表现形式的框架，感受扎染装置艺术带来的震撼。

第二部分 扎染与文创 主要介绍了扎染与生活的完美结合。本部分共分两个版块。第一版块介绍扎染的文创产品。以《八音盒》《围巾》为例，让学生感受到现代人的日常生活中也有传统工艺的古朴魅力。第二版块介绍扎染艺术家进行的创作，通过艺术家扎染创作过程的介绍，让学生了解艺术家在创作中对于材料选择与艺术表现的探索和思考的过程。

二 | 教学目标

- ① 知道生活中常见的植物染料种类，了解设计扎染工艺品的方向与方法。
- ② 通过作品欣赏，探索传统扎染工艺的新染法，探索扎染艺术与现代艺术、文创设计

的结合。

- ③ 感受扎染创新的生命力和乐趣，激发对于传统扎染的创新表达的热情。

三 | 教学重难点

教学重点 学习扎染与现代艺术结合的方法。

教学难点 探索扎染文创产品，感受将传统与现代结合的艺术创作乐趣。

四 | 教学活动建议

6.1 第 73 页 思考分析

思考一下，如何将凡·高的经典作品《向日葵》用扎染的手法进行艺术表现？

教师引导学生观察凡·高《向日葵》绘画作品与扎染作品之间的异同，了解扎染表现手法的特殊性，即需要适当简化线条与块面。运用扎染手法表现绘画作品时可以设计以线条为主的扎染画面，通过线条的疏密变化表现花蕊和花瓣。也可以在花蕊部分使用块面，花瓣使用线条。注意几朵前后重叠的向日葵要分开处理，也可以适当减去几朵向日葵。

6.2 第 75 页 探究实践

自己喜欢的扎染技巧完成一条扎染丝巾的设计制作，并讨论还有什么方法可以来设计制作（可以互相介绍自己收集到的中外当代扎染设计案例）。

教师需要带领学生到有水源和电源的专用教室进行实践操作，从文创产品的角度来思考作品设计，使作品更具成品感和实用性。引导学生收集国内外当代扎染设计的优秀案例，作为作品设计的参考。学生可以运用之前学习的扎染技法：捆扎、缝扎、夹扎，任选一种，或者几种。在色彩的选择上也可以使用多色扎染的染色方法。扎染完成后，引导学生与同伴进行交流与讨论。

第75页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道一种至两种可以作为染料的植物。	能通过查找资料，认识两种至三种可以作为染料的植物。	能通过查找资料、实物观察的方式，认识和辨别出生活中两种至三种可以作为染料的植物。	图像识读
能鉴赏经典的扎染艺术作品。	能通过小组讨论和资料查阅等方式，鉴赏经典的扎染艺术作品。	能通过小组讨论和资料查阅等方式，鉴赏经典的扎染艺术作品，并与同伴交流对作品的理解。	图像识读 审美判断 文化理解
能尝试制作一件扎染作品。	能尝试用扎染工艺表现自己的设计意图。	能理解艺术作品之间表现手法的多样性，并尝试用扎染工艺表现自己的设计意图。	图像识读 美术表现 审美判断 创意实践 文化理解

五 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《在海边奔跑的两个女人》 西班牙画家毕加索创作的油画。此画完成于1922年，现藏于法国毕加索博物馆。画面中是两位丰满、活跃的女性人体形象，画家这个时期的作品人物造型带有拙朴的雕塑感，虽然是现实主义题材的作品，但是有明显的立体主义和原始主义的气息。左侧女人比例相对正常，右侧女人的四肢明显变形，在这里，个体的准确服从于画面整体的美感和逻辑性，展示出人物的乐观和活力，让观者也感受到无拘无束的快乐。

毕加索（1881—1973） 西班牙画家、雕塑家。出身于美术教师家庭，从母姓。曾在巴塞罗那和马德里的美术学院学习，1904年定居巴黎，1907年后和布拉克一起创作立体主义的绘画，作有《亚威农少女》，主张画家的职责是创造抽象的形以表现科学的真实。采取同时从不同角度表现物象的画法，并用实物（如报纸、火柴盒等）贴在画面上，从形式上求奇异。一生画法和风格迭变。早期画近似表现主义，表达对乞丐、流浪艺人、演马戏者等人物的深切同情；后关注原始艺术，简化形象。第二次世界大战前后，曾写讽刺诗《佛朗哥的梦想和谎言》并附插图，还作巨幅油画《格尔尼卡》，结合立体主义、现实主义和超现实主义风格表现痛苦、受难和兽性，以抗议佛朗哥政权的暴行。1944年参加法国共产党，后为世界和平

大会作《和平鸽》宣传画等。还创作了大量铜版画、雕塑和陶器，如青铜雕塑《牛头》等，亦有杰出成就。

《玛丽·泰蕾兹》 西班牙画家毕加索创作的油画。该作品是毕加索以玛丽·泰蕾兹为模特所创作的众多女性人像画作中的一幅。画面中，人物五官的表现方法呈现出毕加索特有的立体主义风格，但线条更加柔和，色彩则显得温馨明亮。

《自行车轮》 法国艺术家马塞尔·杜尚创作的装置作品。创作于1913年，现藏于法国蓬皮杜艺术中心。杜尚将自行车轮稍作改动，上下颠倒着安装在厨房高凳上，以此完成了这件作品。作品反映了杜尚的艺术理念，即将日常中的现成品制作成艺术品，也是艺术家对艺术定义的思考。

马塞尔·杜尚（1887—1968） 法国艺术家、艺术理论家。早期受塞尚影响，1913年于纽约军械库画展展出用立体主义和未来主义方法描述连续运动的《下楼梯的裸女》，颇引起争议，后移居美国。1917年将一小便池命名为《泉》送往纽约独立画展展出。1920年展出《L.H.O.O.Q》（亦称《有髭须的蒙娜丽莎》，即在达·芬奇的《蒙娜丽莎》复制品上添上两撇胡须）。还创作了不少油画、雕塑作品。凭借他出奇的独立思维能力和对传统艺术观念的全面挑战，成为达达主义的代表人物，并被视为20世纪最重要的先锋派艺术家之一，影响了一大批年轻一代的艺术家。

《行走的人 I》 瑞士雕塑家贾科梅蒂的雕塑作品。贾科梅蒂创作的人体雕塑是现代艺术具有标志性的形象之一，是贾科梅蒂对人体形体进行实验的代表作，他将巨大的尺寸与丰富的表面渲染相结合，作品捕捉到人物运动中的瞬间，创造了一个普通人的谦逊形象。

贾科梅蒂（1901—1966） 瑞士雕塑家。他的作品形态细弱，以火柴杆式细如豆芽的人物造型，表现第二次世界大战之后被摧残的形象，象征被战火烧焦了的人们，反映普遍存在于人们心理上的恐惧与孤独。通过雕塑揭示战争的罪恶。代表作品有《遥指》《市区广场》等。

《向日葵》 荷兰画家凡·高创作的油画。作品描绘了一个陶罐插着的十余朵向日葵，表现了向日葵的盎然生机。笔触遒劲奔放，色调金黄。凡·高一生共画了十二幅《向日葵》，原准备都装饰在法国南部阿尔勒的小屋，后流散于世界各地。

凡·高（1853—1890） 荷兰画家。全名文森特·威廉·凡·高，是后印象主义的先驱，并深深地影响了20世纪的艺术，尤其是野兽派与表现主义。凡·高早期只以灰暗色系进行创作，直到他在巴黎遇见了印象派，融入了他们的鲜艳色彩与画风，又受到日本浮世绘的影响，创造了色彩独特、奔放、夸张的个人画风。他最著名的杰作多半是在去世前两年内创作的，其间凡·高深陷精神疾病中，37岁那年自杀。代表作品有《星夜》《向日葵》《有乌鸦的麦田》等。

《奢华的游戏》 中国画家高茜创作的植物扎染工笔装置。这件袍子由手工精心扎染而成，

采用的是植物染料紫草，花纹自然又新颖。艺术家在透明的矾绢上绘制蝴蝶的翅膀，一只只缝在衣服上，宛如真的蝴蝶翩翩起舞。无论是创作形式还是材料都是新的尝试，这种探索和嫁接的作品让人耳目一新。

名词解释

植物染 利用各种含有色素的自然植物制成染料，对被染物进行染色的一种方法。在染色过程中不使用或极少使用化学助剂。

装置艺术 现代艺术形式之一。艺术家在特定的时空环境里，将人类日常生活中的物质文化实体进行艺术的有效选择、改造、组合，以令其演绎出新的精神文化意蕴及其艺术形态。简单地讲，装置艺术就是“场地+材料+情感”的综合展示艺术。

文创 文化创意产品。是依靠人的创意智慧、技能和天赋，借助于现代科技手段对文化资源、文化用品进行创造与提升，通过知识产权的开发和运用而产出的高附加值产品。

参考书目

郑巨欣、朱淳著 《染缬艺术》 杭州：中国美术学院出版社 1996年

周旭著 《中国民间美术概要》 北京：人民美术出版社 2000年

钟茂兰编著 《民间染织美术》 北京：中国纺织出版社 2002年

[宋]沈括著 施适校点 《梦溪笔谈》 上海：上海古籍出版社 2015年

谷雨、郭大泽编著 《恋恋植物染》 南宁：广西美术出版社 2016年

第六单元

刺绣

单元目标解读

鉴赏民间手艺人的手工刺绣作品，了解刺绣艺术的历史脉络和地域发展，知道四大名绣的地方特色，能够感受国家级非物质文化遗产的意义与魅力；通过从技法、内容、含义、形式、用途等多角度鉴赏优秀苗绣作品，学会鉴赏苗绣优秀作品的艺术形式、语言特征及技艺难点。

在了解刺绣艺术分类的基础上，能够辨别刺绣不同作品的技艺特征；了解十字挑花的技法，通过实践操作，学会简易的十字绣针法；自己动手、思考并设计制作一件具有应用功能的刺绣作品，以此加深对刺绣的理解。

在深入了解刺绣历史、基本技法和分类的基础上，以苗绣为特例，对优秀的苗绣作品进行审美分析，综合考虑不同因素对刺绣作品的影响，探索刺绣艺术的人文内涵及社会学、民俗学的意义，了解女性在民间艺术中的地位及对社会发展的特殊影响。

单元架构

第 15 课 缤纷刺绣

第 16 课 十字挑花

单元内容

本单元为刺绣部分。主要围绕刺绣的发展历史、特质和实践操作展开学习。通过介绍刺绣的不同针法和纹样来展示不同地域刺绣的特征，使学生能够基本区分不同刺绣工艺类别。通过鉴赏苗绣优秀作品，引导学生探索刺绣中的人文内涵及社会学、民俗学的意义，了解女性在民间艺术中的地位及对社会发展的特殊影响。通过十字绣针法的实践学习，引导学生学会运用不同艺术形式表达情感。

建议教师在引导学生进行刺绣工艺作品鉴赏的过程中，增加社会学和民俗学的鉴赏角度。教师在指导学生十字绣针法的实践过程中，鼓励学生将思想化为工艺作品，引导学生运用图案设计、具体针法、色彩搭配表达出内心感受，以便学生更好地体会刺绣作品的人文精神。

第 15 课

缤纷刺绣

单课框架结构表

缤纷刺绣

教材分析

编者的话：

中国刺绣是我国优秀的民族传统工艺之一，蕴含着中国丰厚的人文内涵和民俗美学，常出现在服饰上，有较强的装饰性功能。不同民族刺绣的风格也各不相同。

编者选取了《龙纹袖片》《鹤鹿同春图》《猫咪》《仙鹤蜀绣》《白缎地老虎斗方》《百褶裙》《围裙》等一系列具有代表性的中国刺绣作品来鉴赏，希望学生以此了解中国刺绣简要的发展历史、风格特征、基本针法等，从而学会从不同角度鉴赏中国刺绣，理解其不同纹样的寓意。

章节内容分析

情境导学 通过鉴赏苗族刺绣作品，引发学生对于刺绣中多种多样纹饰的兴趣，掌握中国刺绣悠久的历史，继而思考：目前考古发现最早的刺绣是什么时期？四大名绣各有什么艺术特点？通过这些问题引出本课的主要学习内容。

第一部分 刺绣的发展历史 主要讲述西周至清代以来刺绣的特征与种类。通过对不同时期的刺绣代表风格、技法的简述，让学生了解刺绣的发展过程，体会时代与艺术风格之间的关系，理解刺绣纹样背后的寓意，引发学生思考艺术与生活的关系。

第二部分 刺绣的地域特点 主要讲述四大名绣和苗绣的特点及代表作品。本部分共分两个版块。第一版块讲述四大名绣的风格与特征，以《猫咪》《仙鹤蜀绣》《白缎地老虎斗方》为例，介绍了不同刺绣作品在构图、色彩上的特点。以鉴赏案例的形式，从题材、针法等角度鉴赏粤绣作品《鹤鹿同春图》，引导学生从不同角度鉴赏四大名绣作品，理解其特色。并以苏绣的刺绣现场为案例，展现了传统刺绣的一般步骤。第二版块讲述苗绣的纹样鉴赏与设计。以《百褶裙》和《围裙》的色彩搭配与纹样寓意为例，展现了苗绣是重要的文化载体。以各类苗绣图案设计线描稿为例，体现了苗绣图案的生活气息，并以鉴赏案例的形式，从刺绣图案所代表的寓意角度鉴赏百鸟衣的艺术特色。

二| 教学目标

- ① 了解中国刺绣的发展历史，知道四大名绣的艺术特色，理解苗绣图案的意义。
- ② 通过教师讲解、小组讨论和资料查阅等学习活动，了解刺绣的步骤，知道中国刺绣的鉴赏角度，理解图案的设计与文化内涵。
- ③ 感悟中国刺绣的审美与人文精神，体会其美感，激发民族自豪感。

三| 教学重难点

教学重点 掌握中国刺绣的发展历史和四大名绣的艺术特色，了解刺绣的步骤。

教学难点 理解苗绣图案的意义，感受刺绣所体现的生活气息与人文精神。

四| 技法示范详解

第 80 页 苏绣刺绣步骤图

步骤一：画线稿纹样

在不同颜色的绢布上画出线稿。线稿边缘线要明确清晰，有助于刺出硬挺、光滑的轮廓线。可对不同色彩区域、叶面的向背进行标记识别。

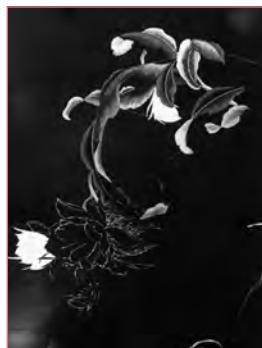

步骤一

步骤二：刺绣

根据画面需求选取不同颜色、不同材质的线，进行刺绣。

注意要点：不同色彩之间的衔接，可以通过渐变增加立体感；可以通过不同色彩的搭配体现光线的明暗变化。

步骤二

步骤三：完成作品

感受丝线在绢布上的变化。

步骤三

五| 教学活动建议

第 79 页 尝试体验

你们当地有没有刺绣技艺流传至今呢？请探访当地的刺绣技艺传人（如果当地没有刺绣，就请选择一类你喜欢的刺绣品种来查找资料了解它），或者查阅一定的资料，写一份三百字左右的分析报告，主要从当地刺绣的图案、技艺、传承人等方面来写。

教师可带领学生利用互联网检索刺绣技艺相关信息，并建议举行刺绣技艺信息分享会，也可利用外出游玩的机会鼓励学生寻找民间艺人对其进行访谈，并建议以简笔画、漫画或者速写的方式进行记录，辅以简短文字记录，可小组合作完成。比如上海市有非物质文化遗产：罗泾“十字挑花”，图案多样，纹饰简约而朴素，外观简明而丰富。

第 81 页 探究实践

请根据本课学习的苗绣图案知识及图案设计方法，分小组合作设计一幅苗绣图案作品。同时，在作品下面写出图案的构思过程及各部分的象征意义。

通过对本国刺绣图案的学习，可以引导学生加深对苗绣的图案寓意与色彩搭配的了解。建议小组合作，将学生对生活的感受与图案内容、色彩运用、结构布局相结合。教师通过对学生们所纂写的构思过程与象征意义加以整合、分析，分享不同学生对刺绣艺术的理解。

第 81 页 评价建议

水平 1	水平 2	水平 3	核心素养
能知道苗绣的不同纹样特征。	能比较不同地区、不同时期苗绣作品，辨析苗绣的不同纹样特征。	能通过资料查阅和课堂展示等方式，比较不同地区、不同时期苗绣作品，先尝试对现有资料进行归纳、研究、总结，最后辨析苗绣的不同纹样特征。	图像识读 审美判断

续表：

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道苗绣的配色原理。	能通过小组交流等学习活动，知道苗绣的配色原理。	能通过小组交流等学习活动，知道苗绣的配色原理，鉴赏苗绣色彩之美。	图像识读 审美判断
能学会鉴赏苗绣佳作。	能学会鉴赏苗绣佳作，能基本知道苗族服饰上苗绣图案的意义，如鱼纹、鸟纹、麒麟纹、凤凰纹等。	能学会鉴赏苗绣佳作，能列举苗绣中的传奇故事，并能基本知道苗族服饰上苗绣图案的意义，如鱼纹、鸟纹、麒麟纹、凤凰纹等。	图像识读 审美判断 文化理解

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《龙纹袖片》 贵州省黔东南苗绣作品。绣者高成春。此袖片采用双针锁绣，图案为左右对称的龙纹，色彩鲜艳，用色大胆。苗绣图案多为蝴蝶、花卉等典型纹样的变形，画面富有变化，左右对称中也有不对称的小细节，颇有趣味，体现了苗族人的设计巧思。

《鹤鹿同春图》 清代广绣作品。现藏于故宫博物院。此图拟画稿时即将西洋画的透视技巧与中国传统的工笔绘画相结合，以色调的明暗表现景物的立体感，以透视法表现场景的远近。画面双鹿结构准确，笔法工丽，颇具清代宫廷画师郎世宁的绘画风格。绣工细腻，通过繁复的针法表现了肌肉和皮毛的纹路，具有立体感。

沈寿（1874—1921） 清末民初绣女。初名云芝，号雪宦，1874年生于苏州，客居南通。十六七岁时成为苏州有名的刺绣能手。代表作有《意大利皇后爱丽娜像》《八仙上寿图》等。通过口述出版了较完整的一部刺绣理论著作《雪宦绣谱》，填补了刺绣针法研究空白。

《猫咪》 中国乱针绣工艺传人狄静创作的乱针绣作品。创作于2010年。通过乱针绣这一针法，生动体现了猫咪的活泼、毛发丰盈的特点。画面中行针流畅、色彩丰富、层次感强。

《仙鹤蜀绣》 蜀绣作品。现藏于四川省工艺美术研究所。蜀绣是在丝绸或其他织物上采用蚕丝线绣出花纹图案的中国传统工艺。此幅蜀绣作品以仙鹤为题材，仙鹤寓意吉祥、忠贞、长寿。画面色彩明丽清秀，针法精湛细腻。

《白缎地老虎斗方》 湘绣作品。现藏于湖南省博物馆。绣品中的老虎，选色典雅高洁、浓淡得宜，绣工精湛，充分展现了老虎虎虎生威的王者风范。通过运用湘绣独特的刺绣针法——

鬃毛针，表现出老虎毛发刚劲坚硬的特点。在1931年的“西湖博览会”上，一展成名的湘绣老虎绣屏使得湘绣声名远播，亦得益于鬃毛针这一湘绣所特有的刺绣针法。

《百褶裙》 贵州黔东南苗绣传承人高成春的作品。百褶裙也叫彩带裙，裙面共有125个图纹，图案均不相同，主要是枫香树、蝴蝶和天鸟这三类纹样的变形组合。主要针法是双针锁绣、压金绣和粘布绣。苗族姑娘只有在盛大节日以及迎接最尊贵的宾客时才会穿上它。裙上的图案具有代替文字传递祖先智慧和知识的功能。

《围裙》 贵州榕江平永苗族绣娘作品。这条围裙系在百褶裙的外面，有遮挡百褶裙左右合拢接缝处的功能。运用了数纱绣、挑绣的技法，主要纹样是蝴蝶纹。围腰中间的底布硬挺光亮，这是苗族一种传统的布面处理方式，用猪血、牛血或鸡蛋清涂在布料上，反复涂抹后用木槌反复捶打，使浆液渗透进布料，待干了以后，布面不但有华丽的光泽，还有防雨的功能。

高成春(1972—) 苗绣传承人。贵州省工艺美术师，贵州省职业高校名师工作室负责人，黔东南州“名绣娘”。高成春自幼师从母亲和祖母学习苗族刺绣，后遍访名师，熟练掌握各种刺绣技艺。代表作有国家金马奖作品《蝶护蛙》、首届百家绣娘金奖《苗家花带裙》等。

名词解释

信期绣 西汉马王堆汉墓出土数量最多的一种绣品。马王堆出土的绣品有这种样式花纹的三件香囊、一副手套和一件包裹九子奁的夹袱，在遣策（随葬物的清单）中均称其为“信期绣”。名称来源有许多说法，其中一种说法为因纹饰中的长尾小鸟似燕，而燕为定期南迁北归的候鸟，寓意“忠可以写意，信可以期远”，故称“信期”。

乘云绣 西汉时期马王堆一号汉墓的一种绣品。花纹主要为朱红、浅棕红、橄榄绿三色丝线绣出带有眼状的桃形花纹和云纹，遣策称之为“乘云绣”，寓意“凤鸟乘云”。

长寿绣 西汉时期马王堆一号汉墓的一种绣品。绣地为绢，在绢地上用四种丝线绣制而成，针法为锁绣法，线条流畅、绣工细密、针脚整齐，为当时一种流行的高级绣品。

锁绣 古代刺绣传统针法之一。由绣线环圈锁套而成，绣纹效果似一根锁链。

蹙金绣 金丝盘结成花朵的纹式固定到丝绸上面的织物。法门寺出土一套蹙金绣，所用的捻金丝加工复杂，它的中间是一根丝线，外面缠绕金丝，每米蚕丝上绕金箔3000圈，据考证，当今世界手工捻金线的最细直径为0.12毫米。

顾绣 上海市民间传统美术，国家级非物质文化遗产之一。顾绣源于明嘉靖年间，露香园主顾名世之妾缪氏善绣人物、佛像，又有顾媳韩氏仿宋元画入绣，劈丝精细，绣品气韵生动，于是名噪一时。顾绣绣品多为家庭女红，世称“韩媛绣”，基本用于家藏或馈赠。

织绣 用棉、麻、丝、毛等纺织材料进行织造、编结或绣制的工艺。颜色绚丽多彩，织绣书画是以书画、诗文作品为蓝本，运用织、绣等工艺技法加以艺术再现的欣赏性艺术品，装帧形式有轴、卷、册、条屏、屏风、扇面、镜心等。

乱针绣 一种适宜绣制欣赏品的中国刺绣工艺。又名正则绣、锦纹绣，创始于20世纪30年代，创始人为现代刺绣工艺家杨守玉。因其绣法自成一格，被誉为当今中国第五大名绣。乱针绣主要采用长短交叉线条，分层加色手法来表现画面。针法活泼、线条流畅、色彩丰富、层次感强、风格独特。

麒麟纹 一种古代寓意装饰。麒麟是古代传说中的动物，一般作鹿状、独角，全身有鳞甲，尾像牛尾。是古人眼中吉祥到来的象征。古人把此种动物的雄性称麒，雌性称麟，是吉祥神宠，主太平、长寿。在中国传统民俗礼仪中，麒麟纹出现在各种饰物和摆件上，用于佩戴或安置家中，有祈福和安佑的用意。

参考书目

左汉中主编 《湖南民间美术全集·民间织锦》 长沙：湖南美术出版社 1994年

[明]黄成著 [明]扬明注 长北校勘、译注、解说 《髹饰录图说》 济南：山东画报出版社 2000年

黄士龙著 《中国服饰史略》 上海：上海文化出版社 2007年

曾宪阳、曾丽著 《苗绣》 贵阳：贵州人民出版社 2009年

第 16 课 十字挑花

十字挑花

单课框架结构表

一 | 教材分析

编者的话：

十字挑花是苗族刺绣的一种针法，是民间传统手工艺，展现了少数民族热爱自然的情怀，具有朴实、耐用、优美的特点，是记录民族历史文化的重要载体。

编者选取了《苗族刺绣凤蝶纹衣绣片》《巴勒斯坦贝多因人服饰》等一系列具有代表性的刺绣作品来鉴赏，希望学生以此了解国内外十字挑花的发展及其风格特征、基本针法等，从而学会理解十字挑花的纹样设计，并自主动手制作。

二 | 章节内容分析

情境导学 以花样繁复的《苗族刺绣凤蝶纹衣绣片》为例，引发学生对刺绣艺术效果的思考，了解十字交叉的简单绣技所呈现的图案的多样性，继而思考：花溪十字挑花和其他国家和地区的十字绣的区别？通过这一问题引出本课的主要学习内容。

第一部分 现代十字挑花 主要讲述国内及国外现代十字挑花作品的特征与艺术性。本部分共分两个版块。第一版块讲述苗族十字挑花的艺术特征与图案背后的文化内涵，并通过鉴赏案例的形式，从象征性寓意的角度，详细鉴赏了柿子花、梨花、鸟和建筑图案，体现了十字挑花图案蕴含的丰富内涵。第二版块讲述国外十字挑花的历史发展，以《巴勒斯坦贝多因人服饰》为例，介绍了巴勒斯坦贝多因人服饰的刺绣图案和线色选择所表达的意义。

第二部分 从十字挑花到十字绣 主要讲述十字绣的技法。通过十字针排列的不同效果，让学生了解十字绣的多样变化，体会针法的应用，理解十字绣的表达方式。通过步骤图的形式，介绍了“简易十字绣步骤”和“《元宝花》十字绣步骤”，再现了十字绣的线稿与绣品的制作过程，引导学生动手实践，制作一幅十字绣作品。

三 | 教学目标

- ① 了解现代十字挑花的艺术特色，知道国内与国外十字挑花的不同历史、应用方式及其艺术特色，了解十字绣的基本技法。

- ② 通过课前预习、收集疑问、教师解答的方式学会十字针法，知道十字绣的制作步骤。
- ③ 感悟十字挑花的传承意义，体验十字针法的技法，感受中国传统工艺的独特魅力，激发创造力。

三| 教学重难点

教学重点 掌握国内外十字挑花的艺术特色，了解十字针法与排列效果。

教学难点 学会不同图案及其象征意义，感受中国民间传统手工艺品所体现的审美内涵与人文精神。

四| 技法示范详解

第 84 页 简易十字绣步骤图

步骤一：准备材料，画出线稿

将针、线、布放至一旁备用。用铅笔在布上画出线稿，可先画出造型草稿，在确认后辅以十字格，明确走线的范围。

步骤一

步骤二：走线

按经纬线组成的纱眼从“S形”走线。走线要平整、统一，用力应均匀，防止走线时呈现的“十字”大小不一。

步骤二

步骤三：更换不同颜色的线，重复走线

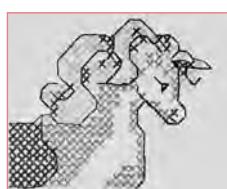
挑完同一色块后原路交叉返回，使头尾相接，并换不同颜色的线按十字针走法完成其他色块。

步骤三

步骤四：勾勒细节

根据画面需求，行直线勾勒细节。可通过加强轮廓线体现画面中的造型感。

步骤四

第84页 《元宝花》十字绣步骤图

步骤一：准备材料，画出线稿

将针、线、布放至一旁备用。用不同色彩的笔在布上设计图案，以便在走线时区分色块。

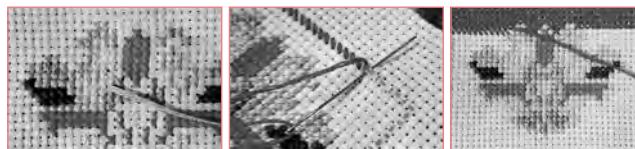

步骤一

步骤二

步骤二：走线

选择一种颜色，按图案稿和经纬线组成的纱眼从“S形”走线。起针时可择一个色块的边角处，有助于掌握整体色块的行针方向。

步骤三

注意要点：不能一次完成全部色块，线太长会打结，阻碍行针。

步骤四

步骤三：更换不同颜色的线

根据画面需求依次换不同颜色的线，以十字针走法排列完成作品。换线时注意线头，防止出现在正面的画面中破坏美观。

步骤四：成品呈现

五| 教学活动建议

6.1 第83页 思考分析

查找国外十字绣的图案，比较它们在主题内容、形式语言、色彩、纹样和使用功能上和我们的异同。尝试分析推论其原因，写一篇小论文。

教师可引导学生通过查阅书籍，浏览著名博物馆馆藏作品，或者通过网络了解国外艺术作品，尤其是服装、地毯等织物作品，帮助学生更好地理解不同国家、地区艺术作品图案的含义，提醒学生在查找相关资料的时候，利用阅读笔记、速写等形式记录关键材料，以便进行对比。例如，国外有很多十字绣针法，最著名的是意大利十字绣、凯尔特十字绣、爱尔兰十字绣、乌克兰十字绣和黑山十字绣。意大利十字绣和黑山十字绣的针法较难，这两种十字绣作品两面看起来是一样的。在乌克兰，十字绣属于国秀，每个地方都有自己的特色，乌克

兰最早将十字绣用于头巾、衬衫袖口和衣领处。颜色对比强烈，但色彩较为单一，以花卉等自然纹样及几何纹样为主，强调轮廓感。乌克兰古老的十字绣利用密集排列的水平针编织针法创造出了水平条纹图案，让人将其与编织技艺联想起来。

第 84 页 探究实践

试着制作一幅十字绣作品，可以挑选有象征寓意的苗绣图案，也可以自己设计几何纹样。

可以通过收集资料，借鉴苗绣中多样的复杂图案造型，也可以结合自己的喜好，创新地设计几何图案，通过图案设计、色彩组合、有寓意的纹饰表达自己的想法、喜好和感情。通过熟练运用不同的十字针排列方式，组合成自己想要的造型，凸显不同的视觉效果。例如明快的色彩能传递热情、活力和快乐，低饱和度的色彩令人感到平静、理智。教师要引导学生通过图案表达情感，例如，苗族人视蝴蝶为自己祖先的母亲，蝴蝶纹样表达了对母爱的赞美；牛是农耕的象征，牛帮助苗族人获得粮食，牛的纹样表达了人们对于美好生活的向往。不同图案的组合要注意构图与平衡，学生通过对称、黄金分割等结构对十字绣作品的图案进行排布。

第 84 页 评价建议

水平 1	水平 2	水平 3	核心素养
能观察、鉴赏苗族十字挑花的艺术特色。	能通过阅读书籍、收集资料，进行观察、鉴赏、研究，知道苗族十字挑花在色彩搭配、造型结构上的艺术特色。	能通过阅读书籍、收集资料，进行观察、鉴赏、研究，知道苗族十字挑花在色彩搭配、造型结构上的艺术特色，并能分辨出苗族十字挑花。	图像识读 审美判断
能知道十字挑花的历史发展脉络。	能通过小组交流和调查研究等学习活动，梳理十字挑花的历史发展脉络。	能通过小组交流和调查研究等学习活动，梳理十字挑花的历史发展脉络，理解十字挑花在不同时代、不同国家的别样寓意。	图像识读 审美判断 文化理解
能了解十字挑花的基本针法，制作一件十字绣作品。	能通过自己动手等方式，了解十字挑花的基本针法，制作一件十字绣作品。	能通过自己动手等方式，了解十字挑花的基本针法，制作一件十字绣作品，并且压线方向一致，绣面干净匀称。	图像识读 美术表现 创意实践

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《苗族刺绣凤蝶纹衣绣片》 苗绣绣片。现藏于贵州省博物馆。绣片是苗族用作于衣服上的装饰品。绣片上的凤蝶纹造型奇特，千变万化。图案布局美观匀称，色调分明，有较高的艺术欣赏价值。

《巴勒斯坦贝多因人服饰》 贝多因族传统服饰。现藏于大英博物馆。巴勒斯坦贝多因人服饰主要材料为棉、丝和金线，其刺绣图案和线色的选择代表着巴勒斯坦人的身份，也显示婚姻状况。

名词解释

花溪苗族挑花 一种以十字为基本针法的传统技艺。该绣法“数纱而绣”，不用底稿，图案尽在心里。先挑出图案的外轮廓，再逐步添加内部花纹，最后填充细部，直至完成，采用“反面挑正面看”的特殊技法。苗族没有文字，花溪苗族挑花刺绣成为记录民族历史和传说的载体，成为这支苗族的识别标记。

十字绣 一种刺绣方法。使用专有的绣线和十字格布，利用绣线相互搭十字的方法进行刺绣，刺绣时对照专用的坐标图案用线。十字绣可以用在服装、佩饰、日用品等各方面。完成的十字绣作品可以作为休闲交友的物品。十字绣在各国的发展不同，在不同地域形成了各自不同的风格，无论是绣线、面料的颜色，还是材质、图案，都别具匠心。

刺绣图案的寓意 刺绣图案的不同，代表了不同的含义，每一种图案都有独特的意义，代表了传统文化的博大精深。蝴蝶是人人喜爱的昆虫，它象征吉祥；牡丹是花中之王，寓意富贵；蝈蝈寓意多福、多寿、多子；葫芦是神话中的宝物，谐音是福、禄；荷花纹取出污泥而不染之意，象征高洁；瓜蝶图案，瓜在上，蝶在下，意寓子孙昌盛；带万字纹比喻万世富贵；五只蝙蝠围绕寿字，象征五福捧寿；云水纹加寿字组成的图案寓意为天长地久、长命百岁。

参考书目

王连海著 《民间刺绣图形》 长沙：湖南美术出版社 2000年

[美]斯蒂芬·贝利、[美]菲利普·加纳著 罗筠筠译 滕守尧主编 《20世纪风格与设计》 成都：四川人民出版社 2000年

王连海、朱悦梅著 《中国民间美术丛书：民间织花》 武汉：湖北美术出版社 2002年

[清]李渔著 《闲情偶寄图说》 济南：山东画报出版社 2003年

说 明

《普通高中·美术教学参考资料·选择性必修5·工艺》

根据教育部颁布的《普通高中美术课程标准（2017年版2020年修订）》和高中美术教科书的内容和要求编写，与高中美术教科书配套，供普通高中使用，为教师教学提供指导性建议。

本册教学参考资料由上海市教育委员会组织编写。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及基地所在单位华东师范大学，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）及基地所在单位上海大学给予了大力支持，在此表示感谢！同时对在编写过程中提供帮助的马婧毅、沈佳芸、杨锋、徐闻彦、庄雨倩、施琳等老师也表示感谢！

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-2021038

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5479-2669-7

9 787547 926697 >

定价：45.00 元