普通高中

Yishu

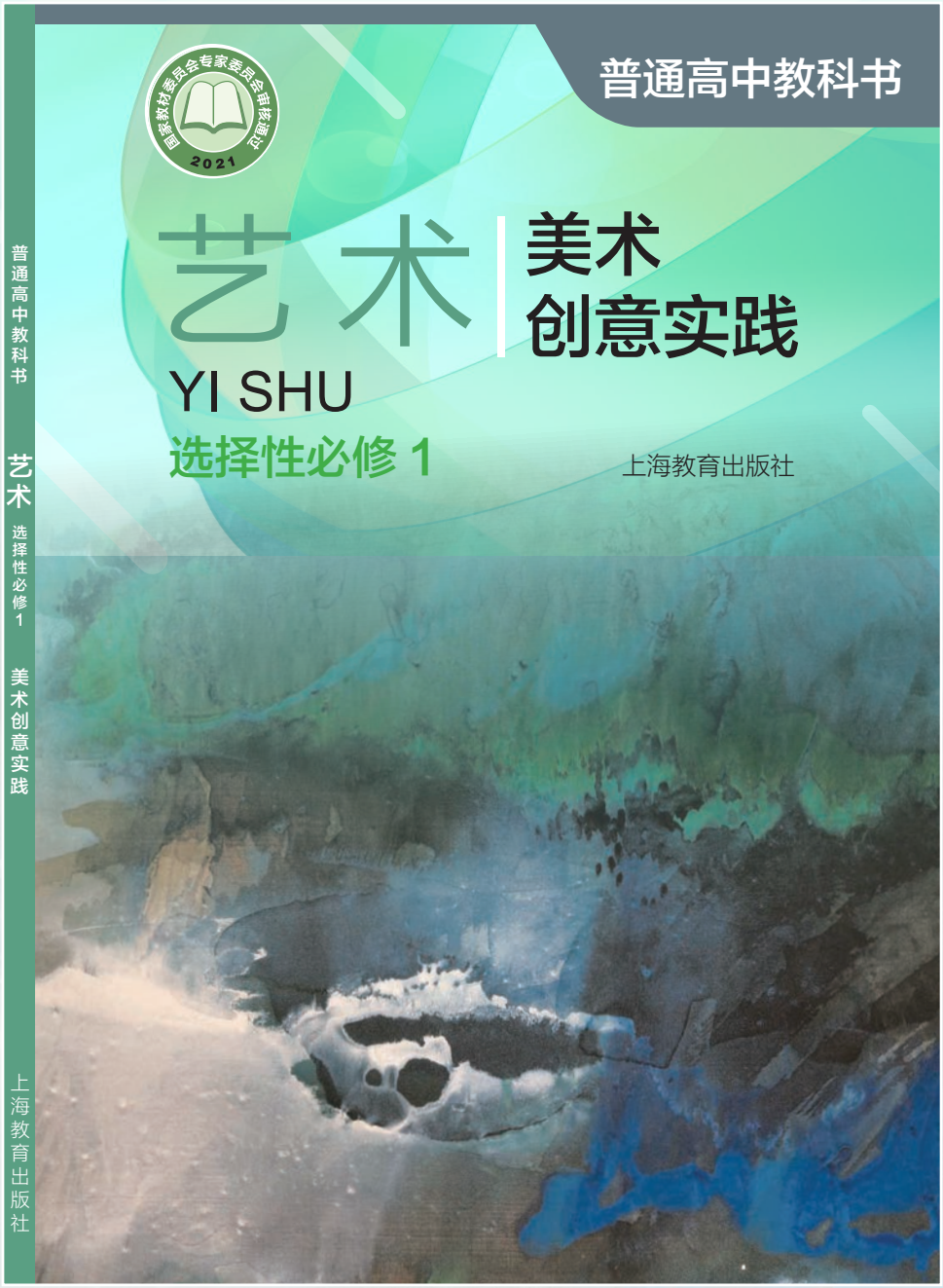
Jiaoxue Cankao Ziliao

艺术 美术创意实践

教学参考资料

选择性必修 1

上海教育出版社



普通高中

Yishu

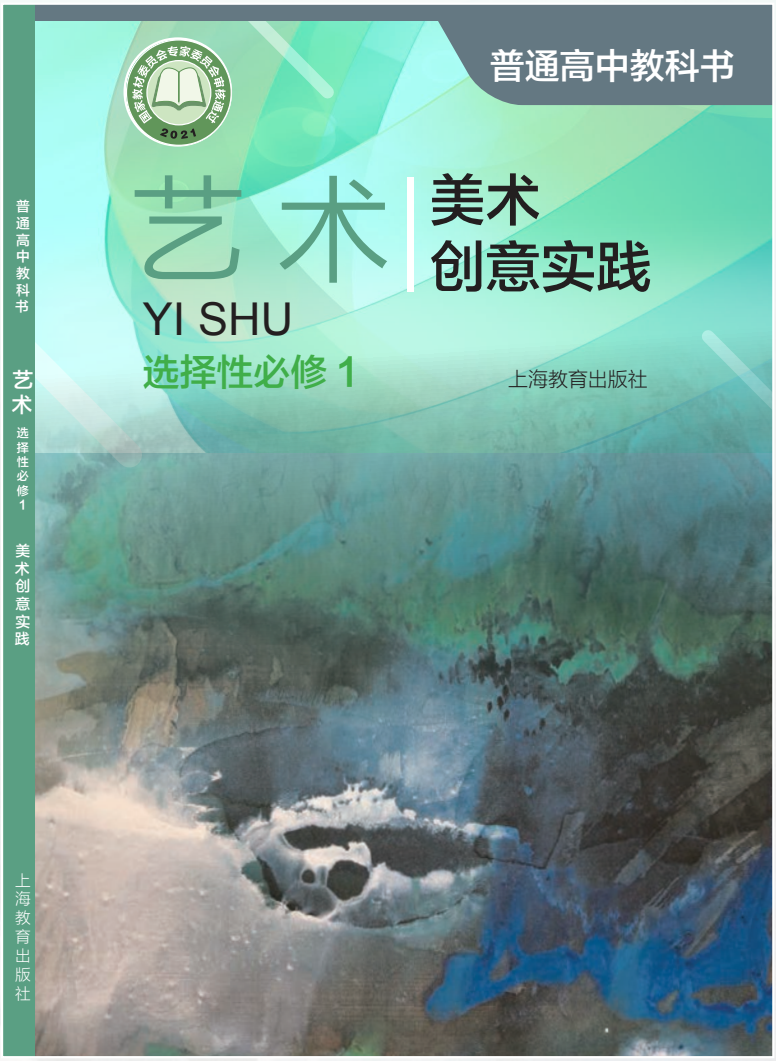
Jiaoxue Cankao Ziliao

艺术 美术创意实践

教学参考资料

选择性必修 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 . 选择性必修 1：美术创意实践 / 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 978-7-5720-0674-6

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 154353 号

主　　编　孙惠柱
副 主 编　沈　亮　徐韧刚
本册主编　顾　超
本册编写人员　马　俊　王华兰　王　晔　刘玲玲　沈学文　张春辉　陈　珠　陈梦倩　陈　群
罗正东　周　娉　袁本超　钱雪锋　徐凌瑛　龚仁元　蒋春燕　虞红日

责任编辑　王　晔　陈　群
装帧设计　王　捷

普通高中　艺术教学参考资料　选择性必修 1　美术创意实践
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　7.5
字　　数　120 千字
书　　号　978-7-5720-0674-6/G·0509
定　　价　30.00 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

《美术创意实践》
教材模块解读

前言

《美术创意实践》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。“美术创意实践”模块旨在通过美术实践指导学生运用一定的工具、材料，塑造视觉艺术形象，生动形象地反映社会生活与文化，培养学生的创造性思维和表现能力；启发学生通过视觉与其他多种感官的刺激，形成新的艺术创意，表达丰富的审美情趣和观念。

本册教材涉及绘画、雕塑、建筑、工艺、设计等不同的艺术门类，倡导“像艺术家一样创作”——围绕主题搜集素材、筛选信息、借鉴经典、构思构图等一系列的学习过程。经历这一学习过程，学生不仅能全面学习美术，而且能学习用视觉艺术的方式研究和解决问题，这样才有可能对跨学科的生活主题进行研究性学习，真正实现为生活而艺术。此外，教材倡导运用信息技术改变学习方式，在数字化情境下尝试美术创意实践，使学生学会艺术的综合。

本册教材分为绪论部分，以及“与自然对话”“与自我对话”“与物象对话”三个单元。每课都以一位艺术大师的经典作品切入，在与生活相关联的情境中，让学生参与丰富多彩的美术创意实践活动，在艺术感知、创意表达、审美情趣和文化理解的过程中培养艺术学科核心素养，增强社会责任感，提升中华文化认同和自信。在多元的世界艺术语境下，怀着开放和包容的心态拥抱世界。绪论部分，重在了解美术是运用一定的媒材及技术表现人的需求、想象、情感和思想的艺术活动。美术与社会文明、人的发展密切联系，是人类最早和最基本的活动之一。美术可以让人们以视觉的方式和审美的态度对待自身、他人、社会、自然。第一单元，重在引导学生了解中国传统山水画、中国现代山水画、中国花鸟画、油画风景、水彩画等艺术样式如何表现自然；理解自然是艺术家创作灵感的源泉；体会以自然为创作题材的艺术作品中所体现的探索自然、热爱自然、敬畏自然之情；理解艺术家看待自然、表现自然的方式。第二单元，重在引导学生了解中

国画、素描、油画、书法、版画等艺术样式如何表现生活、情感体验和思想观念；理解艺术是人类把握现实世界的一种方式；了解艺术创作是人们运用艺术手段表达自己生活感受或情感体验，以及思想观念的一种行为；解读艺术家的作品，理解艺术家表现真实世界的方法。第三单元，重在引导学生通过平面设计、环境艺术设计、产品造型设计、雕塑设计、陶瓷设计等艺术样式的学习，捕捉对自己内心有所触动的物象；在创造艺术形象的过程中融入情感体验和思想观念；把握艺术美的本质，实现艺术美的创造；感受物象之美的同时，通过艺术表现形式的创新实现与物象对话。

本册教材设置了不同形式的学习栏目，“范例赏析”“感知理解”“体验活动”“思考评价”“拓展研究”五大板块，分别指向欣赏、分析、实践、评价、拓展等学习过程。

本册教材聚焦美术门类，强调艺术的融合以及跨界的思考。设立了“一条明线，几条暗线”，让教材内容既符合课程标准，又凸显艺术学科的综合性特征。以艺术家为明线，提倡“像艺术家一样创作”，介绍艺术家的艺术历程、艺术作品及艺术成就，引导学生开展学习。一条明线，以 15 位艺术家为主要线索贯通全册教科书，内容包括绘画、雕塑、建筑、设计、工艺、书法、篆刻等，对中国艺术作品的数量和类型进行了增加和扩大，也积极扩充版面的比重，突出中国艺术家和传承中华优秀传统文化，坚持用中国的艺术语境表现时代精神，彰显民族自信。几条暗线，一是通过大量具有代表性的图片、文本来丰富艺术门类，体现艺术的多样性，以及艺术与生活、艺术与科技、艺术与文化、美术与其他艺术门类的综合。二是通过丰富的艺术创意活动设计为教学实施提供有效支架。三是通过问题引导学生进行中外艺术之间的比对。四是让学生基于学科大概念，在“基本问题”和“小问题”的引导下对艺术概念、功能、作用等进行理性的思辨。

教师应引导学生在不同艺术门类之间围绕同一单元主题开展学习，既强调艺术门类之间相通的规律和法则，又强调各艺术门类的特殊性，引导学生学习和运用各门类艺术语言，提倡综合学习方式，丰富艺术实践体验，激发艺术想象力，提高艺术实践与创造能力，培养学生的艺术感知、创意表达、审美情趣和文化理解的艺术学科核心素养，从而实现艺术教育的育人功能和价值。

目　　录

绪论　　走进艺术视界 \ 1

一、教材分析 \ 2

二、教材教法分析 \ 6

三、教学目标建议 \ 7

四、评价实施建议 \ 7

第一单元　　与自然对话 \ 9

一、教材分析 \ 10

二、教学目标 \ 13

三、教学活动建议 \ 18

四、教学参考资源建议 \ 29

第二单元　与自我对话 \ 36

一、教材分析 \ 37

二、教学目标 \ 39

三、教学活动建议 \ 45

四、教学参考资源建议 \ 55

第三单元　与物象对话 \ 63

一、教材分析 \ 64

二、教学目标 \ 67

三、教学活动建议 \ 73

四、教学参考资源建议 \ 84

附：第三单元教学过程示例 \ 93

绪论　走进艺术视界

一、教材分析

【单元内容结构】

走进艺术视界

- **基本问题**
  - 美术的形式要素有哪些？
  - 美术形式原理是什么？
  - 如何像艺术家一样创作？
- **情境导入**
  - 在欣赏一件艺术作品的时候，你或许会迅速得出是否喜欢它的结论，但你可曾思考过，为什么有些作品更能吸引你的注意力？
- **学习内容**
  - 艺术的形式要素：色彩、线条、空间、构成、肌理、形状，等等。
  - 艺术形式原理：均衡、韵律、节奏、疏密对比、对称、比例、变化、统一，等等。
  - 思考“像艺术家一样创作的过程”。

- **拓展实践**
  - 尝试从艺术形式要素和原理两个维度分析吴冠中的油画作品《鲁迅故乡》。

【教材页面分析】

凸显城市精神，彰显文化特质。借助地域资源，助力文化发展。

教材紧扣核心素养，落实艺术课程的国家标准。引导学生改变学习方式，通过自主、合作、探究的方式，围绕学习情境，开展主题探究、艺术采风、资料搜集、创意设计、艺术展示等活动，强调真实情境或任务的创设，培养学生的艺术实践能力。

教材致力于提高学生的核心素养：艺术感知、创意表达、审美情趣和文化理解。

教材以经典艺术作品激发学生学习兴趣，在描述、分析、解释、评价的基础上，结合学生的创意实践和思考评价的学习过程，帮助学生获得深度的审美体验，为美育立德树人、培养学生核心素养打下坚实基础。

以艺术家的名人名言阐述教材的学科知识与技能。

以艺术家经典作品的单幅大图，指引学生探寻艺术形式要素。

图片局部放大突出学习重点。

尝试从艺术形式要素和形式原理两个维度对吴冠中先生的油画作品《鲁迅故乡》展开分析。

以经典作品的典型形式原理简洁明了地呈现学习内容，用图说话。

版面设计中注重图片的大小疏密，选择图片特别注重经典性、时代性。

以艺术家为明线，从艺术家的艺术经历、艺术作品的美感要素及艺术成就等角度开展学习，引导学生“像艺术家一样创作”。

教材的绪论部分起着提纲挈领的作用，引领学生像艺术家一样创作。

通过导学图，引导学生进行学习过程的自我评价。

【教材内容】①

课名称	大概念	基本问题	问题情境	任务驱动	知识点
绪论 走进艺术视界	美术是运用形式要素、形式原理创造性地表现生活和表达情感的艺术活动	1. 美术的形式要素有哪些 2. 美术形式原理是什么 3. 如何像艺术家一样创作	在观赏一件艺术品的时候，你可能会迅速得出是否喜欢它的结论，但是你可曾思考过：为什么有些作品更能吸引你的注意力	请尝试从艺术形式要素、形式原理两个维度分析吴冠中先生的油画作品《鲁迅故乡》 对于艺术形式，北宋画家刘道醇提出“气韵兼力、格制俱老、变异合理、彩绘有泽、去来自然、师学舍短”，请阐述你的理解 风景、人物，甚至艺术家们感受、经历过的快乐、忧伤等情绪都会带来创作灵感，请探究艺术家进行创作的过程	1. 艺术主要形式要素 2. 艺术形式原理 3. 像艺术家一样创作的过程

① 教材中所列举的只是主题式艺术家创作的基本过程，并不包括所有的创作模式，这一过程也并非一成不变，教师可依据不同风格、不同流派的艺术创作而有所变化，进行教学。

【单元概述】

“美术创意实践”是普通高中《艺术》课程的选择性必修模块之一。该模块注重在美术实践活动中培养学生的创造性思维和解决实际问题的能力，使其认识美术是人类最早和最基本的活动之一。美术可以让人们以视觉的方式和审美的态度对待自身、他人、社会和自然，并通过视觉与其他多感官的统觉，形成艺术的意象，获得丰富的审美体验。

绪论部分主要带领学生走进“艺术视界”，从艺术的功能和艺术形式要素及形式美法则的角度切入，让学生学会像艺术家一样思考和创造。艺术课程的内容和结构具有整体性、综合性和关联性的特征。教师应指导学生发挥想象力，感知和运用点线面、色彩、肌理等造型要素，按照一定的艺术法则，学会美术创作的基本方法与步骤，并能联系文化情境，理解不同文化对美术创作的影响。

学习内容主要有：绘画、雕塑、设计、工艺、中国书画等。

【课时建议】

<table>
<tr><th>内容</th><th>建议一</th><th>建议二</th><th>建议三</th></tr>
<tr><td>走进艺术视界</td><td rowspan="3">1 课时</td><td>1 课时</td><td>1 课时</td></tr>
<tr><td>视觉艺术的功能、形式要素及法则</td><td rowspan="2">1 课时</td><td>1 课时</td></tr>
<tr><td>像艺术家一样思考和创作</td><td>1 课时</td></tr>
</table>

【规划建议】

<table>
<tr><td rowspan="2">研读标准</td><td>规划范围</td><td colspan="4">□学年　□学期　☑单元</td></tr>
<tr><td>内容侧重</td><td colspan="4">☑艺术形式　☑艺术内容　☑艺术风格
☑艺术体验　☑艺术创作</td></tr>
<tr><td rowspan="4">确定内容</td><td rowspan="3">课程内容</td><td>艺术形式</td><td>1.1.1
1.1.2
1.2.2
1.3.1
1.3.2</td><td>艺术体验</td><td>4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3</td></tr>
<tr><td>艺术内容</td><td>2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.2.2</td><td>艺术创作</td><td>5.1.1
5.1.2
5.1.3</td></tr>
<tr><td>艺术风格</td><td>3.1.1
3.3.1
3.3.2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>教学材料</td><td>教学素材</td><td colspan="3">普通高中教科书·艺术　选择性必修 1　美术创意实践</td></tr>
<tr><td rowspan="2">规划单元</td><td>单元综合主题</td><td colspan="4">绪论</td></tr>
<tr><td>单元总课时数</td><td colspan="4">1—3 课时</td></tr>
</table>

二、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
绪论	第一课 走进艺术视界	艺术形式要素；艺术形式原理；像艺术家一样创作	•《韩熙载夜宴图》《幽兰图》《绿衣仕女》《西园雅集图（局部）》《秀石疏林图》（中国画） •《外滩》《鲁迅故乡》《红、黄、蓝的构成》（油画） •《人民英雄纪念碑·胜利渡长江（局部）》（浮雕） •《粉彩木兰还乡图瓶》（瓷器） •《鲁迅像》（版画） •《苏州园林》《阴影》（摄影） • 玉琮（工艺） •《古诗四帖（局部）》（书法） • 悉尼歌剧院（建筑）	尝试从艺术形式要素和形式原理两个维度对吴冠中的油画作品《鲁迅故乡》展开分析	理解北宋画家刘道醇对于艺术形式提出的“气韵兼力、格制俱老、变异合理、彩绘有泽、去来自然、师学舍短”的观点 理解主题式创作的典型范例：像艺术家一样创作的过程

（二）核心内容

绪论部分引导学生在“大艺术”的视野下，认识美术的功能、形式要素、形式原理和创作原则，探究主题式创作的典型范例——像艺术家一样创作的过程。

绪论起着提纲挈领的作用，特别强调让学生体验像艺术家一样创作的过程，让学生理解艺术家的创作动机和创作观念，运用主题式创作引领学生拥抱自然，砥砺自我，与物象对话。

绪论部分涉及“艺术感知”“审美情趣”“创意表达”和“文化理解”四个核心素养，侧重“艺术感知”与“文化理解”核心素养的教学引导。

（三）教学策略与方法

绪论部分从审美立德、文化立身的育人角度，在对艺术形式、艺术内容和艺术风格的学习过程中，对美术作品的艺术语言进行分析，理解美术在表现自然、社会生活等方面的作用和特点，与他人交流自己的艺术感知。认识美术的造型规律，运用美术形式要

素，按照形式美法则，以主题式创作的方法，引领学生像艺术家一样创作。

绪论部分结合高中生现有认知水平和能力，引导学生从跨艺术门类、跨学科和文化理解的角度去探索，开展艺术综合实践活动。教材倡导先感知后理解，从“大艺术”的角度认识美术的功能、形式要素、形式原理和创作原则，经历像艺术家一样的创作过程，由浅入深、循序渐进。从教法上看，教材注重对美术作品的艺术语言进行分析，让学生了解中华优秀传统美术的悠久历史和辉煌成就，认识美术的造型规律，探索艺术的起源；注重教学情境的创设以及教学过程的环环相扣，以问题链的形式推进教学，引领学生逐渐养成自主学习、合作学习、探究性学习的习惯，改变艺术学习方式。

三、教学目标建议

1. 知道艺术的形式要素和形式原理，感受艺术家的创作观念、创作意图和创作过程。（艺术感知水平 2）

2. 通过主题式创作的方式，运用色彩、线条、空间、肌理、形状等形式要素，按照形式美法则，经历像艺术家一样创作的过程。（创意表达水平 2）

3. 分析美术作品的艺术语言，理解美术在表现自然、社会生活等方面的作用和特点，与他人交流。（审美情趣水平 2）

4. 尊重和理解我国传统艺术的美学观，在探究中学习，传承优秀的传统文化。（文化理解水平 2）

四、评价实施建议

评价方式：形成性评价与终结性评价相结合，形成性评价为主；以自我评价与他人评价相结合，以自我评价为主；激励性评价与管理性评价相结合，以激励性评价为主。教师评价、学生自评、他评相结合，教师评价以学生课堂学习的态度与表现、学生作业

的效果作为评价的依据；学生自我评价，以自我检核学习的参与度、艺术作品的情感表达做参考。

评价原则：评价应结合学习内容或学习行为，参考艺术学科核心素养的划分水平，评价学生艺术学习的总体水平以及艺术课程目标达成度。

教学评价量规

	学习活动	作业	学习过程
评价内容	基于三大主题开展经典艺术作品的赏析并尝试像艺术家一样的创作过程	在作品临摹或创作中能知道艺术形式要素和形式原理	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		

第一单元　与自然对话

第一课　峰峦浑厚　草木华滋

第二课　清隽灵秀　苍浑渊穆

第三课　与古为新　金石入画

第四课　浪漫羁客　高歌自然

第五课　光色斑斓　瞬间印象

一、教材分析

【单元内容结构】

<table>
<tr><th>课名称</th><th>大概念</th><th>单元核心内容</th><th>学习重点</th></tr>
<tr><td>第一课
峰峦浑厚
草木华滋</td><td rowspan="5">• 艺术影响着人们感知世界的方式
• 艺术家追随或打破已有的传统进行创作
• 艺术的真实不同于自然的真实
• 科技促进或制约了艺术的发展
• 多元的环境、态度和行为可以支持创造力和创新思维的发展</td><td rowspan="5">1. 了解中华优秀传统文化的悠久历史和辉煌成就，认识其独特的体系和特征；理解“诗、书、画、印”交融一体的意境；分析和阐释传统美术的人文情怀和当代意义，并依据相应的主题进行创意表达
2. 分析美术作品的艺术语言，并从时代背景、地域文化背景等方面描述作品的意义和价值；理解美术再现自然的方式和特点，与他人交流自己对作品的感受
3. 感受不同美术作品中存在的文化、品位和格调的差异，形成健康向上的审美情趣
4. 通过联想、迁移和借鉴，运用各种艺术形式和手段，尝试完成一幅以自然为题材的风景画创作，深入理解美术如何表现自然</td><td>赏析经典的中国传统山水画作品，以黄公望的代表作品为例，学习中国传统山水画艺术，联系不同的文化情境，理解艺术家通过艺术作品影响人们所感知世界的方式</td></tr>
<tr><td>第二课
清隽灵秀
苍浑渊穆</td><td>赏析优秀的中国现代山水画作品，以张大千的代表作品为例，学习中国现代山水画艺术，了解艺术家如何追随或打破已经建立的传统进行艺术创作</td></tr>
<tr><td>第三课
与古为新
金石入画</td><td>赏析优秀的中国花鸟画作品，以吴昌硕的代表作品为例，理解艺术的真实并不等同于自然的真实</td></tr>
<tr><td>第四课
浪漫羁客
高歌自然</td><td>赏析优秀的油画风景作品，以莫奈的代表作品为例，学习西方印象派艺术，了解科技发展、时代环境等对艺术发展的辩证影响，探究这些因素如何促使艺术家打破传统，寻求个性化、创造性的艺术表达</td></tr>
<tr><td>第五课
光色斑斓
瞬间印象</td><td>赏析优秀的水彩风景作品，以透纳的代表作品为例，学习西方水彩画艺术，理解一定的环境、态度和行为可以支持艺术家的创新表现</td></tr>
</table>

【单元概述】

本单元依据“美术创意实践”模块中的内容要求，设置了“中国传统山水视界”“中国现代山水视界”“中国花鸟视界”“油画风景视界”和“水彩画视界”五个学习主题，

主要从艺术与自然的角度，理解视觉艺术在表现自然方面的特点与作用。通过欣赏经典作品，体会艺术家通过艺术作品表现对自然的敬畏与赞美之情，感受艺术作品的内容与形式是相互统一的关系，进一步理解艺术家如何看待自然、表现自然。借鉴艺术家借景抒情的手法，运用美术造型元素和形式原理完成以自然为题材的艺术创作，树立人与自然和谐统一的观念。

单元教学重点：理解美术在表现自然方面的作用和特点。

单元教学难点：学会运用美术的造型元素、形式原理，创作自然主题的艺术作品。

【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 与自然对话	第一课 峰峦浑厚 草木华滋	走进黄公望的中国传统山水视界	•《富春山居图（无用师卷）》《天池石壁图》《丹崖玉树图》《九峰雪霁图》《秀石疏林图》《快雪时晴图》《溪山雨意图》（中国画） •《米德尔哈尼斯的林荫道》（油画） •《背后的故事：富春山居图》（装置艺术）	以盆景为对象，仿古人之法，创作一幅山水画小品，并在此意境上题一首小诗或自己的感言	东西方思想观念、文化体系的不同，导致绘画表现形式、审美情趣的差异 中国山水画和西方的风景画的区别
	第二课 清隽灵秀 苍浑渊穆	走进张大千的中国现代山水视界	•《长江万里图》《荷花图》《庐山图（局部）》《佳人抱犬》《湖山隐居（局部）》《泼墨仙人图》《溪桥晚色（局部）》（中国画） • 敦煌莫高窟（壁画） •《仙山楼阁》（摄影）	使用熟悉的材料，用泼彩的画法创作一幅山水画	研究郎静山的摄影作品所用的中国画画理 探究如何利用数码科技来传承和创新具有中国传统文化元素的艺术作品

（续表）

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第一单元 与自然对话	第三课 与古为新 金石入画	走进吴昌硕的中国花鸟视界	•《三千年结实之桃》《葫芦秋菊图》《红梅图》《月照梅影》《竹抱兰图》《花卉十二屏风图》《桃实图》《绿梅图》《花鸟扇面》（中国画） •《行书五言诗》（书法） • 中共一大会址（建筑） •《海上生民乐》（海派音乐） •《长恨歌》（海派文学） •《芦荡火种》（海派戏剧）	以梅花为对象，仿吴昌硕手法，创作一幅写意花鸟小品	以海派建筑（石库门）为例，分析它的建筑特色如何体现中西合璧的文化内涵
	第四课 浪漫羁客 高歌自然	走进透纳的水彩画视界	•《什鲁斯伯金里尔士大桥》《威尼斯：圣乔治马乔雷－清晨》（水彩画） •《暴风雪：汽船驶离港口》《被拖去解体的战舰无畏号》《干草车》《愚公移山》（油画） •《观潮图》（中国画） •《透纳先生》（电影）	自拟主题，像透纳一样去创作，完成一幅水彩作品	阐述艺术家表现人类认识和改造自然的角度
	第五课 光色斑斓 瞬间印象	走进莫奈的油画风景视界	•《鲁昂大教堂系列》《圣拉扎尔车站》《圣德尼街的节日》《撑阳伞的女人》《四季睡莲·日落》《日出·印象》《日本桥》《圆形睡莲》《四季睡莲·垂柳》《圣维克多山》（油画） •《紫藤花太鼓桥》（版画）	选择公园一景，拥抱自然、感受自然，尝试写生一幅油画棒风景小品并进行班级分享交流	探究优秀的文创作品应该具备的要素

（二）单元教学策略与方法

1. 通过鉴赏与临摹经典美术作品，引导学生理解作品主题与时代的关系、艺术家与作品风格的关系、技法与情感表达的关系，体验不同艺术样式的不同情感表达方式。在创意实践中，探究美术与其他艺术门类的关联，运用变化与统一、节奏与韵律、对称与均衡、透视与构图等艺术法则，表达思想情感，形成艺术感性与理性的动态平衡。

2. 通过速写、素描和色彩写生训练，认真观察自然和生活中事物的特征，寻找表现

美的着眼点，研究线条、明暗、色彩、肌理等基本造型要素在形象表现中的作用。围绕学习主题，创设生活情境，对自然或生活场景进行美术表现，在实践中学习中国山水画、中国花鸟画、油画风景、水彩画等技法。发挥学生个人专长，独立或合作完成学习任务，组织学生使用“艺术学习档案袋”，记录自己的学习过程和学习成果。

3. 以创设问题情境的方式，组织美术创意活动。在实际生活中积累艺术经验，学习中国画、油画、水彩等艺术样式的表现手法，创作出有新意、有个性的作品。利用博物馆、美术馆等公共资源，组织学生通过参观、调查、探究、交流等方式进行场馆教学。

二、教学目标

【单元教学目标建议】

1. 了解中国艺术尊重自然、顺应自然、保护自然，以及“天人合一”“气韵生动”等意象特征。了解世界其他民族艺术在油画、水彩等艺术样式中的运用方式，感受和认知不同艺术样式的艺术要素、形式法则、风格特征，感受艺术想象，引发情感共鸣。（艺术感知水平 2）

2. 剖析黄公望、张大千、吴昌硕、莫奈、透纳等艺术家的绘画技法，通过联想、迁移和借鉴，运用各种艺术形式和手段，尝试完成一幅以自然为题材的风景画创作。（创意表达水平 2）

3. 通过艺术与自然的关联，分析和阐释中外表现自然的绘画作品中所具有的人文情怀和当代意义，表达自己的审美意趣，特别注重对中国传统绘画的独特体系和特征的解读，感受“诗书画印”交融一体的意境。（审美情趣水平 3）

4. 以多元文化的角度观察和分析美术作品，理解不同国家、地区、民族和时代的美术作品，认同并弘扬中华优秀传统文化艺术。（文化理解水平 2）

【分解单元教学目标】

<table>
<tr><th>单元</th><th>课</th><th>学习栏目</th><th>学习内容</th><th>学习要求与水平</th></tr>
<tr><td rowspan="6">第一单元 与自然对话</td><td rowspan="6">第一课
峰峦浑厚
草木华滋</td><td>范例赏析</td><td>回顾游历山川的情境，赏析《富春山居图》《九峰雪霁图》《天池石壁图》《丹崖玉树图》《秀石疏林图》等作品，体会古人游览美景心潮澎湃之余的感想</td><td rowspan="5">1. 在作品赏析、分享交流中，运用整体观察的方法，分析中国山水画的布局与笔墨技法；识别、比较中外绘画的形式特征，解释作品中所蕴含的情感、态度和观念（艺术感知水平 2）
2. 借鉴中国山水画作品，运用中国山水画的布局及笔墨技法，对原有作品进行变化表现；比较中国山水画和西方风景画的差异，探究作品中美术语言的运用（创意表达水平 2）
3. 感知中国山水画及西方风景画的美感和意蕴，形成热爱自然的审美情趣；认识作品的审美价值，与同学交流自己的审美感受，并能够作出相应的阐释（审美情趣水平 2）
4. 从文化角度理解中国山水画和西方风景画作品的艺术特点，了解作品与文化之间的关系；学会尊重不同国家和民族的文化艺术，并认识艺术家如何通过绘画创作表达对自然的情感（文化理解水平 2）</td></tr>
<tr><td>感知理解</td><td>感知黄公望《富春山居图》作品的艺术形式特征和文化内涵</td></tr>
<tr><td>体验活动</td><td>仿黄公望之技法，创作一幅山水画小品，并根据画面意境题一首小诗或写出自己的感言</td></tr>
<tr><td>思考评价</td><td>1. 描述你所创作的山水画小品中是如何表现“勾、皴、擦、染、点”等技法的
2. 分析你创作的山水画小品的布局美和笔墨美
3. 结合黄公望的创作经历，谈谈对“天道酬勤”的理解</td></tr>
<tr><td>拓展研究</td><td>中国山水画和西方风景画的区别
欣赏徐冰装置艺术作品《背后的故事：富春山居图》等作品，探究东西方思想观念、文化体系的不同，导致绘画表现形式、审美情趣的差异</td></tr>
<tr><td colspan="4">建议课时：1 课时</td></tr>
</table>

（续表）

<table>
<tr><th>单元</th><th>课</th><th>学习栏目</th><th>学习内容</th><th>学习要求与水平</th></tr>
<tr><td rowspan="6">第一单元 与自然对话</td><td rowspan="6">第二课
清隽灵秀
苍浑渊穆</td><td>范例赏析</td><td>欣赏《长江万里图》《荷花图》《庐山图（局部）》《佳人抱犬》《湖山隐居》《泼墨仙人图》等作品，思考如何保护与传承中华优秀传统文化</td><td rowspan="6">1. 了解现代中国画作品的笔墨、色彩和肌理等表现形式；描述现代中国画作品在材质、技法和风格等方面的特征（艺术感知水平 1）
2. 选择并临摹张大千的作品，初步掌握泼墨泼彩技法，感受笔墨情趣及作品的意蕴表达（创意表达水平 1）
3. 学习鉴赏现代中国画的方法，感知中国画的艺术美感和文化意蕴；感受笔墨情趣，认识泼墨作品的审美价值，能够作出相应的阐释（审美情趣水平 2）
4. 体会现代中国画的文化情境，从文化角度分析和理解现代中国画作品；搜集体现当代中国画风格的典型作品，认同中华优秀传统文化艺术，了解世界多元文化艺术（文化理解水平 1）</td></tr>
<tr><td>感知理解</td><td>了解“墨分五色”“墨彩交融”，分析和理解张大千的泼墨技法的特征</td></tr>
<tr><td>体验活动</td><td>尝试使用熟悉的材料，用泼彩技法创作一幅山水画</td></tr>
<tr><td>思考评价</td><td>1. 描述泼墨泼彩作品是如何体现“将错就错”的
2. 介绍作品如何体现墨色丰富、滋润生动等艺术特征，说说还有哪些需要进一步尝试、体验和改进的地方
3. 为游历万里长江的人们推荐应景的音乐，并简单说明理由</td></tr>
<tr><td>拓展研究</td><td>了解毕加索学国画的故事；探究郎静山“集锦法”摄影</td></tr>
<tr><td colspan="4">建议课时：1 课时</td></tr>
</table>

（续表）

<table>
<tr><th>单元</th><th>课</th><th>学习栏目</th><th>学习内容</th><th>学习要求与水平</th></tr>
<tr><td rowspan="6">第一单元　与自然对话</td><td rowspan="6">第三课
与古为新
金石入画</td><td>范例赏析</td><td>艺术家的创作离不开自然，是他们对艺术审美的独特见解；《三千年结实之桃》《葫芦秋菊图》《红梅图》《月照梅影》《竹抱兰图》《花卉十二屏风图》等作品，体会画家所表现既是眼中的自然，也是心中的自然</td><td rowspan="6">1. 感受、描述中国花鸟画的魅力，了解中国画的画面布局、用色和笔法；在临摹作品的过程中，逐渐理解中国画语言在表现自然对象时的独特魅力（艺术感知水平 2）
2. 掌握写意花鸟画的章法布局和笔墨技法特点，在艺术活动中运用中国画媒介材料进行花鸟画题材的临摹再现（创意表达水平 2）
3. 感知写意花鸟画艺术语言的美感和意蕴，获得审美的情感体验；表达对自然的尊重与热爱；将学习中获得的艺术经验，转化为生活中的审美情趣，体现高雅气质和人文情怀（审美情趣水平 3）
4. 分析写意花鸟画的特征，在体验、讨论、创作中国画作品的过程中，感悟写意花鸟画艺术的文化意蕴，阐述自己的观点并与他人分享交流（文化理解水平 2）</td></tr>
<tr><td>感知理解</td><td>了解吴昌硕《桃实图》作品的画面布局、用色、笔法</td></tr>
<tr><td>体验活动</td><td>创作一幅主题为“高洁傲岸”的花鸟小品，并题诗一首，画面应不拘泥于自然之“形”，超越自然之“象”</td></tr>
<tr><td>思考评价</td><td>1. 尝试“扫”“飞白”的技法，寻找画面中“扫”“飞白”的痕迹
2. 参考“博物馆观展柱”设计学习任务单，实地考察吴昌硕纪念馆，撰写一份有关吴昌硕艺术成就的报告
3. 请结合生活探讨对“大俗即大雅”的看法</td></tr>
<tr><td>拓展研究</td><td>以石库门为例，分析它们如何体现中西合璧的建筑特点</td></tr>
<tr><td colspan="4">建议课时：1 课时</td></tr>
</table>

（续表）

<table>
<tr><th>单元</th><th>课</th><th>学习栏目</th><th>学习内容</th><th>学习要求与水平</th></tr>
<tr><td rowspan="5">第一单元 与自然对话</td><td rowspan="5">第四课
浪漫羁客
高歌自然</td><td>范例赏析</td><td>自然，时而柔情似水，时而激情似火，时而冷酷如冰，在艺术家眼里自然是有情绪的，赏析《什鲁斯伯里威尔士大桥》《暴风雪：汽船驶离港口》《威尼斯：圣乔治马乔雷－清晨》《被拖去解体的战舰无畏号》等作品，研究画家如何用画笔来表现情绪的</td><td rowspan="5">1. 了解透纳的艺术风格及其特有的艺术表现形式；感受水彩作品水色交融的基本特征，领悟作品中蕴含的意境（艺术感知水平 1）
2. 选择一幅透纳的作品，分析其艺术语言，探究材料与技法的运用特点；在临摹活动中，选择适当的水彩画的表现技法、工具材料对原有作品进行变化表现，表达思想、情感和意义（创意表达水平 2）
3. 分析、比较透纳的艺术作品，用语言、文字和图像与同学分享交流感受；学习鉴赏透纳艺术作品的方法，感知水彩画的美感和意蕴；理解透纳作品的审美价值，并能够作出相应的阐释（审美情趣水平 2）
4. 分析透纳作品的文化特征，解释其作品内涵，并评价作品的历史意义；通过水彩创意实践，阐述对水彩风景画蕴含的文化理解（文化理解水平 2）</td></tr>
<tr><td>感知理解</td><td>感知透纳《被拖去解体的战舰无畏号》作品的美感要素，理解其艺术风格</td></tr>
<tr><td>体验活动</td><td>运用水彩画技法，自拟题目，像透纳一样创作一幅水彩风景画</td></tr>
<tr><td>思考评价</td><td>1. 理解透纳如何运用画笔来表达情绪
2. 描述自己的水彩画作品，分析作品中运用的水彩技法
3. 了解透纳的水彩画风格，能够辨别透纳的水彩画</td></tr>
<tr><td>拓展研究</td><td>谈谈对“艺术家从哪些视角来表现人类认识和改造自然”的理解</td></tr>
<tr><td colspan="4">建议课时：1 课时</td></tr>
</table>

（续表）

<table>
<tr><th>单元</th><th>课</th><th>学习栏目</th><th>学习内容</th><th>学习要求与水平</th></tr>
<tr><td rowspan="5">第一单元 与自然对话</td><td rowspan="5">第五课 光色斑斓瞬间印象</td><td>范例赏析</td><td>印象派打破了写生和创作的界限，开始注重追求瞬间的印象表现；赏析《日出·印象》《鲁昂大教堂系列》《红帆船》《圣拉扎尔车站》《圣德尼街的节日》《撑阳伞的女人》《杨树》《睡莲·日落》《日本桥》等风景画，研究艺术家表现同一地方不同时刻的样貌和意境的手法</td><td rowspan="4">1. 感受莫奈印象派绘画的形式特征，识别、比较印象派绘画在色彩、技法、风格等方面的特点；探究印象派绘画产生的时代背景及其对后世艺术的影响（艺术感知水平 2）
2. 了解油画的工具与材料，探索运用油画棒工具和油画语言，临摹莫奈的油画作品（创意表达水平 2）
3. 根据形式美原理，分析、比较莫奈绘画作品中美的多样性和丰富性；学习鉴赏印象派绘画的方法，形成鉴赏美、品评美的审美判断能力（审美情趣水平 2）
4. 从文化角度分析印象派绘画的艺术特点，理解印象派绘画作品与文化之间的关系；学会尊重不同国家和民族的文化艺术（文化理解水平 2）</td></tr>
<tr><td>感知理解</td><td>感知莫奈《日出·印象》作品的色彩、笔触、构图等形式要素，理解其艺术风格</td></tr>
<tr><td>体验活动</td><td>1. 以手绘思维导图的方式对印象派画家的作品进行可视化梳理
2. 选择公园一景，绘制一幅油画棒风景小品
3. 举办班级小画展，并确定开幕式流程</td></tr>
<tr><td>思考评价</td><td>1. 印象派绘画强调色彩流动、笔触灵动、构图生动，说说你的风景画作品是如何体现以上特点的
2. 举例说明你的风景画作品借鉴了哪些印象派绘画技法
3. 理解印象派的艺术特点</td></tr>
<tr><td>拓展研究</td><td>探讨优秀的文创作品应该具备的要素</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">建议课时：1 课时</td></tr>
</table>

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：与自然对话　描绘自然风景

（一）单元学习活动目标

1. 在赏析作品的过程中，识别不同的画种，了解不同的绘画工具和材料；了解艺术家的风格流派，并能对美术作品的艺术语言进行分析与诠释；理解美术表现自然主题等方面的作用与特点，体会作品所表达的自然之美。

2. 契合自然主题，进行美术作品的临摹与创作，体验像艺术家一样创作的过程，经历确定主题、借鉴经典、搜集素材、构思草图、绘制创作、克服困难、解决问题、展示交流的主题式艺术创作过程，发挥想象力，提高艺术的表现能力。

3. 增强对表现自然主题的绘画作品的关注与兴趣，能结合不同时代和地域文化背景理解作品的丰富性和多样性，认识并喜爱中国传统绘画艺术，增强文化自信。

（二）单元学习活动内容与要求

1. 以小组为单位，搜集素材，探究黄公望、张大千、吴昌硕、莫奈、透纳等艺术家的艺术风格。

2. 小组合作，小组合作选择上述一位艺术家，进一步探究其艺术表现手法。

3. 学习经典艺术作品的表现手法，完成一幅以自然为主题的绘画作品。

4. 在绘画创作中思考艺术对表现自然、表达思想情感的作用，探究不同时代和地域文化背景下作品的丰富性和多样性。

5. 成果展示，分享活动中的成功与不足，交流后调整改进。

（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
与自然对话 描绘自然风景	1. 识别不同的画种（如中国山水画、中国花鸟画、油画、水彩画等），了解不同的绘画工具和材料；了解艺术家的风格流派（如印象派、浪漫主义等），探究其各自风格特征 2. 通过整体而细致地观察、分析和比较，选择艺术家作品进行临摹；认识艺术家在造型、色彩、比例、构图、笔墨和情境营造等方面的艺术匠心，以及作品的艺术特征和表现方式 3. 通过对中国画三大画科的绘画训练，了解基本的绘画步骤及绘画技巧；初步掌握 1—2 种绘画方法，运用线条、明暗、色彩、肌理等造型要素表达自己的审美情趣 4. 认识形式原理对绘画表现的重要作用和意义；根据选择的艺术家运用不同的表现技法进行画面处理，掌握基本的画面构成规律，形成整体处理画面的能力 5. 通过对绘画作品的赏析，了解创作构思的过程和方法；选择运用再现、表现等方式进行绘画创作的练习，将对自然的感受和认识带入创作的情境之中，表达自己的意图、思想和情感 6. 描述与分享自己的艺术创作过程，探究绘画的创作特点与表现规律；认识绘画表现形式、技巧、风格的特征，探索绘画与社会、历史和文化之间的关系	1. 以人与自然的和谐发展为主题，确定表现形式，完成创作计划 2. 描述艺术家作品的风格、形式、主题，了解艺术家创作的时代背景、创作意图、历史影响，确定可借鉴的经典作品 3. 以小组为单位，通过图书馆、网络等途径搜集艺术家、艺术作品等资料；通过写生、摄影等方式搜集创作素材 4. 筛选搜集的素材，构思创作，运用速写、线描等表现形式描绘草图 5. 尝试运用绘画材料、工具，选择再现性技法进行创作实践 6. 对比分析经典作品与初步完成的作品，找到解决问题的方法，完成以自然为主题的绘画作品 7. 以举办班级小画展、作品鉴赏会等形式，进行作品的交流与展示，表达自己的创作意图、思想和情感

（四）单元学习活动评价标准（以张大千的泼墨泼彩风景画为例）

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
	研讨态度	认真听取同学意见，积极思考，自信、清晰地表达个人观点，善于交流	认真听取同学意见，善于交流	不听取同学意见，不能交流
	完成情况	能根据学习任务分工采用多种方式开展学习，搜集资料、筛选信息，积极完成各项任务	能根据学习任务分工开展学习，搜集资料、筛选信息，基本完成各项任务	未完成

（续表）

评价内容		优良	合格	不合格
成果表现	作品鉴赏	理解泼墨法的基本发展脉络，能分析张大千泼墨山水画的布局构图及中西融合的技法特点	知道泼墨法的基本发展脉络，基本能分析张大千泼墨山水画的布局构图及中西融合的技法特点	不知道泼墨法的基本发展脉络，不能分析张大千泼墨山水画的布局构图
		能从时代和地域文化背景等方面比较分析中国山水画和西方风景画的异同，体会国画山水的意境之美，主动与同学交流自己的看法	基本能从时代和地域文化背景等方面比较分析中国山水画和西方风景画的异同，体会国画山水的意境之美，能与同学交流自己的看法	不能从时代和地域文化背景等方面比较分析中国山水画和西方风景画的异同
	作品创作	能用泼墨技法进行自然主题绘画的创作	能用泼墨技法进行自然主题绘画的临摹	不能完成临摹作品

【单元作业设计建议】

单元作业名称：山水画小品《盆景》

（一）单元作业目标

1. 能够欣赏、分析《富春山居图》的布局、笔墨等特点。
2. 能尝试运用一定技法绘制山水画小品。
3. 能了解和运用中国画的艺术表现形式，了解艺术家如何表达艺术情感。

（二）单元作业内容与要求

1. 选择一个有山、有水、有树的盆景，仿黄公望的表现手法，创作一幅山水画小品。
2. 根据画面的意境，题写一首小诗或者自己的感言并落款钤印。
3. 要求构思新颖，布局得当，笔墨浓淡、干湿适宜。

（三）单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
山水画小品	1. 像艺术家一样创作，体会大师的构图、笔墨等特点，表达自己的审美创意 2. 在创作过程中，探究“山水画”的布局、技法特点；以生活中的物体为创作对象，提升知识迁移、转化、运用的能力 3. 体验山水画小品的笔墨情趣，激发对于自然和生活的热爱，培养探究精神	1. 建议学生分组，通过到图书馆查阅资料、访谈国画家、考察博物馆等多种方式，了解传世名作《富春山居图》的创作背景，并通过分享交流等方式深入理解作品的布局、笔墨之美及文化内涵 2. 盆景是立体的中国山水画，经过高度概括、提炼，表现大自然优美风光；以盆景为表现对象，模仿黄公望的艺术表现手法，创作山水画小品 3. 建议探究中国山水画“师法自然”的创作理念

（四）单元作业评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组合作	能分工合作，通过到图书馆查阅资料、访谈国画家、考察博物馆等多种方式积极开展学习，了解传世名作《富春山居图》的创作背景	基本能分工合作，通过到图书馆查阅资料、访谈国画家、考察博物馆等多种方式开展学习，了解传世名作《富春山居图》的创作背景	不能分工合作开展学习
	完成情况	能描述、分析作品的布局、笔墨及意境特点并进行分享交流	基本能描述、分析作品的布局、笔墨特点并分享交流	不能描述作品布局、笔墨及意境特点
成果表现	作品绘制	运用“勾、皴、擦、染、点”中的三种以上技法进行绘制	运用“勾、皴、擦、染、点”中的两种技法进行绘制	运用“勾、皴、擦、染、点”中的一种技法进行绘制
		诗、书、画、印相结合	画配有书，没有诗、印	只有画，没有诗、书、印

单元作业名称：名画赏析《溪桥晚色》

（一）单元作业目标

1. 欣赏作品，分析《溪桥晚色》的主题、画法、色彩等艺术特点。

2. 感受泼墨泼彩画“水墨相发”“彩墨相容”“虚实相生”的艺术魅力。

3. 理解张大千中西融合、工写结合的创作理念。

（二）单元作业内容与要求

1. 根据作品欣赏学习单，独立思考完成艺术创作。

2. 寻找书籍或者网络信息，深入研究艺术家的创作理念及创作过程。

3. 领悟现代中国画作品的笔墨、色彩和肌理等表现形式；分析、解释现代中国画作品在材质、技法和风格等方面的特征。

（三）单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
名画赏析	1. 学习名画的欣赏方法与步骤，比较分析泼墨作品的笔墨、色彩和肌理等表现形式 2. 学会从历史或者文化的角度，以开放的视野分析和研究作品隐含的文化现象和信息 3. 通过对艺术作品的深入探讨，感受东西文化的差异与融合，培养创新意识，激发创造思维	1. 鉴赏《溪桥晚色》，梳理泼墨画法的基本脉络，解析其文化内涵 2. 以作品欣赏学习单为主导，鼓励学生进行多维度评价 3. 进行巩固练习，引导学生选择张大千不同时期的作品进行欣赏

（四）单元作业评价标准

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
	研讨态度	认真听取同学意见，积极思考，自信、清晰地表达个人观点，善于交流	认真听取同学意见，善于交流	不听取同学意见，不能交流
	完成情况	能根据学习任务分工采用多种方式开展学习，搜集资料、筛选信息、创意思考，积极完成各项任务	能根据学习任务分工开展学习，搜集资料、筛选信息，基本完成各项任务	未完成

（续表）

评价内容		优良	合格	不合格
成果表现	描述	能区分作品所属的种类，描述作品的造型、色彩、材质、肌理、风格等特点	基本能描述作品的造型、色彩、材质、肌理、风格等特点	不能描述作品的造型、色彩、材质、肌理、风格等特点
	分析	能分析艺术家如何运用主次、对称、均衡、节奏、韵律等形式原理组织造型元素，较好地表达作品的主题、内容和情节	基本能分析艺术家如何运用主次、对称、均衡、节奏、韵律等形式原理组织造型元素，表达作品的主题、内容和情节	不能分析艺术家如何运用主次、对称、均衡、节奏、韵律等形式原理组织造型元素，不能表达作品的主题、内容和情节
	解释	能解释艺术家所处时代、社会背景和个人经历、艺术思潮等因素对其作品所产生的影响，解释作品主题背后作者所表达的情感和思想	基本能解释艺术家所处时代、社会背景和个人经历、艺术思潮等因素对其作品所产生的影响，解释作品主题背后作者所表达的情感和思想	不能解释艺术家所处时代、社会背景和个人经历、艺术思潮等因素对其作品所产生的影响，不能解释作品主题背后作者所表达的情感和思想
	评价	能从历史、文化和艺术等角度评价作品，阐明自己的观点	基本能从历史、文化和艺术等角度评价作品，阐明自己的观点	不能从历史、文化和艺术等角度评价作品，阐明自己的观点

单元作业名称：博物馆观展报告

（一）单元作业目标

1. 能强化审美实践，开展研究性学习。

2. 挖掘本土教育资源，学会利用场馆资源进行艺术学习的途径和方法。

3. 描述、分析海派艺术与中国传统文化之间的区别与关联；认识海派文化兼容并蓄、多元共生的地域文化特色。

（二）单元作业内容与要求

1. 实地考察吴昌硕纪念馆，了解吴昌硕的生平和艺术经历。

2. 参考博物馆观展柱设计学习任务单，撰写一份有关吴昌硕艺术成就的报告。

3. 观展报告要求内容完整、研究深入、表达清晰、排版美观。

（三）单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
博物馆观展报告	1. 参观吴昌硕纪念馆，了解吴昌硕的生平和艺术经历 2. 在参观吴昌硕纪念馆的过程中，探究吴昌硕作品的画面布局、笔墨特点；临摹作品，提升迁移、转化、运用知识的能力 3. 在活动实施过程中，激发学生对于自然和生活的热爱，培养其探究精神	1. 用多种方式搜集有关吴昌硕的资料，选择一件代表作品进行深入研究，理解画家的生活背景和艺术特色 2. 进行实践成果多元化展示，以 PPT、微视频、自媒体等方式进行交流 3. 通过对吴昌硕艺术作品的观赏，引导学生对“大俗即大雅”这一观点展开讨论

（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	能自主学习和研究，研究过程中有很强的资料选择能力、逻辑思维、书写能力	基本能自主学习和研究，研究过程中有较强的资料选择能力、逻辑思维、书写能力	不能自主学习和研究
成果表现	完整	能全面完成观展报告“信息查询、观展预约、观展记录、心得体会”等阶段相关作业，内容完整、达到应有的作业数量	基本能完成观展报告“信息查询、观展预约、观展记录、心得体会”等阶段相关作业，内容较完整	不能完成观展报告
	表达	能参考各种资料进行比较、分析和理解，有理有据地表达观点	基本能参考各种资料进行比较、分析和理解，能表达观点	不能表达观点
	排版	观展报告形式统一美观、排版适宜、图文并茂，富有创意美感	观展报告形式较统一美观、排版适宜、图文并茂，较有创意美感	观展报告没有创意美感

单元作业名称：水彩风景画

（一）单元作业目标

1. 欣赏艺术作品，分析透纳作品《什鲁斯伯里威尔士大桥》中艺术语言及材料与技法的运用。

2. 理解水彩风景画的特点，在创作中追求水色交融、光影变幻，学会利用多种媒材表现自然。

3. 从大自然和生活中发现美的要素，尝试运用一定技法表达自己的审美创意。

（二）单元作业内容与要求

1. 自拟主题，像透纳一样创作一幅水彩风景画，将作品在班级进行分享交流。

2. 要求画面构图合理，突出主题，采用干湿结合技法。

3. 理解透纳作品的文化精神；能从文化角度分析、研究透纳或其他画家作品隐含的文化现象和信息。

（三）单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
水彩风景画	1. 尝试像艺术家一样的创作过程，体会画家的水彩技法、色调处理等特点，表现浪漫主义气质 2. 在创作水彩风景画的过程中，探究水彩风景画的构图、色彩、技法等，提升迁移、转化、利用艺术知识的能力 3. 体验水彩风景画的创作过程，激发对自然和生活的热爱，培养学生探究精神以及美术创作素养	1. 用多种方式搜集透纳资料，了解《什鲁斯伯里威尔士大桥》，理解其创作背景和文化内涵 2. 自拟主题，像透纳一样创作一幅水彩风景 3. 聆听浪漫主义音乐作品，进行知识迁移

（四）单元作业评价标准

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
	研讨态度	认真听取同学意见，积极思考，自信、清晰地表达个人观点，善于交流	认真听取同学意见，善于交流	不听取同学意见，不能交流
	完成情况	能根据学习任务分工采用多种方式开展学习，搜集资料、筛选信息、创意思考，积极完成各项任务	能根据学习任务分工开展学习，搜集资料、筛选信息，基本完成各项任务	未完成
成果表现	构图	画面大小合理，构图饱满	画面大小较合理，构图较饱满	画面大小不合理
	造型	形体、透视、比例正确	形体、透视、比例基本正确	形体、透视、比例不正确
	色彩	色彩关系处理恰当、色调丰富	色彩关系处理比较恰当、色调较丰富	色彩关系处理不当
	技法	能采用干画法与湿画法相结合，具有层次感	基本能采用干画法与湿画法相结合	不能用干画法与湿画法相结合
	整体	画面整体效果好，有较为独特的效果	画面整体效果较好	画面效果差

单元作业名称：油画棒风景小品《公园一景》

（一）单元作业目标

1. 欣赏艺术作品，分析莫奈作品《日出·印象》中色彩、笔触、构图等艺术特点。

2. 理解印象派鲜明的绘画主张，学会根据印象派手法真实地表现自然界的光与色，表现各种意境之美。

3. 尝试从大自然和生活中发现美的要素，运用一定的技法表达自己的审美创意。

（二）单元作业内容与要求

1. 选择公园一景，尝试写生一幅油画棒风景小品。

2. 借鉴艺术家的创意想法和创作手段，通过模仿和迁移完善自己的艺术创作；将作品在班级进行分享交流。

3. 绘画要求构图得当，色彩丰富，能体验、总结油画棒绘画技巧。

（三）单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
油画棒风景小品《公园一景》	1. 像艺术家一样创作，体会画家的构图、色彩和笔触运用等特点，表达审美意趣 2. 在创作过程中，探究油画棒风景小品的构图、技法特点；发挥想象力，以生活中常见的景象为创作对象，提升迁移、转化、利用艺术知识的能力 3. 体验油画棒风景小品的创作过程，激发对自然和生活的热爱，培养学生探究精神	1. 用多种方式搜集莫奈资料，理解《日出·印象》的创作背景和文化内涵 2. 选择公园一景，拥抱自然、感受自然，尝试写生一幅油画棒风景小品 3. 建议举办班级小画展，根据预选的展厅，征集展品，装裱布展

（四）单元作业评价标准

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
	研讨态度	认真听取同学意见，积极思考，自信、清晰地表达个人观点，善于交流	认真听取同学意见，善于交流	不听取同学意见，不能交流

（续表）

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	完成情况	能根据学习任务分工采用多种方式开展学习，搜集资料、筛选信息、创意思考，积极完成各项任务	能根据学习任务分工开展学习，搜集资料、筛选信息，基本完成各项任务	未完成
成果表现	主题	能选择公园一景进行油画棒风景小品写生，作品能反映对自然生活的热爱	能选择公园一景进行油画棒风景小品写生，作品基本能反映对自然生活的热爱	写生作品不符合主题要求
	风格	能根据印象派的表现风格，创造性地运用油画棒的质地和特性进行创作	基本能根据印象派的表现风格，能运用油画棒的质地和特性进行创作	不能完成借鉴风格的创作
	创意	能发挥想象力进行富有创意的创作；作品能呈现出印象派绘画的造型特点和形式感	能发挥想象力进行创作；作品基本能呈现出印象派绘画的造型特点和形式感	不能完成有创意的创作
	技巧	熟练运用油画棒的表现技法有序地创作和完善自己的作品	基本能运用油画棒的表现技法进行创作和完善自己的作品	不能运用油画棒的表现技法进行创作

【单元评价实施建议】

（一）单元评价目标

1. 描述、分析、解释、评价中外艺术家是如何运用不同的艺术语言进行表现自然主题的艺术创作的。

2. 运用模仿、借鉴的方法，尝试完成表现自然主题的艺术创作，在个性化的艺术创作实践中追求真善美的统一。

3. 在参与艺术活动的体验和探究中，理解多元文化情境下东西绘画所表现的人文情怀。

（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	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

（三）单元整体学习评价标准

	单元学习活动	单元作业	单元学习过程
评价内容	与自然对话　描绘自然风景	1. 山水画小品《盆景》 2. 名画赏析《溪桥晚色》 3. 博物馆观展报告 4. 水彩风景画 5. 油画棒风景小品《公园一景》	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】

■《历代名画记》[①]（画论）

《历代名画记》是中国画史著作，共十卷，唐代张彦远著，是中国第一部包含画史、画论、画品的绘画通史著作，被誉为“中国画论史上的第一部百科全书”。内容大致可分

① 选自《中国美学史》（高等教育出版社 2015 年版）。《中国美学史》编写组编。有改动。

为三个部分：前三卷为画学通论。卷一、卷二基本都是画论，卷三为绘画发展史料，卷四至卷十记载了从上古到唐代会昌元年各朝共计 372 名画家，皆有一定的传记介绍。

《历代名画记》提出了许多有价值的、影响深远的观点。例如，“书画同源”“立意而归乎用笔”“一笔画”和“一笔书”，等等。在张彦远看来，书、画都以线条塑造形象为其根本特征，而其共同的起源则是天地造化。张彦远将道家哲学看作书画美学的基础，因此在品画时“自然”成为绘画的最高境界。张彦远建立了“画分五等”的评价体系：自然、神、妙、精、谨细。《历代名画记》内容广泛，资料丰富，论说精辟。在绘画思想上自觉地以道家哲学、美学作为其绘画理论的基础，也能会通儒、释，呈现“三教合一”的特征，体现了唐代多元融合的文化观念，对后代绘画思想产生了深远的影响。

资源使用建议：引导学生通过《历代名画记》经典文本的导读，知道中国绘画的起源，了解中国画的基本脉络，并介绍一幅最喜爱的名画；联系文化情境，分析与评价有代表性的中国传统美术作品。

■《青蛙塘》（油画）

《青蛙塘》是莫奈创作盛期典型的印象派风景画之一。画布油画，74.6 厘米 × 99.7 厘米，1869 年创作，美国纽约大都会艺术博物馆藏。作品描绘的是法国日瓦尔小镇附近塞纳河上一个著名的水上游乐园。印象派画家们经常在这里聚会、写生。莫奈与雷诺阿曾经同时画过这一题材。艺术家在这一作品中，已明显地运用分割的大笔触，借以描绘水面上的光波纹。这些富有节奏感的笔触所表现出来的光的波动，凸显了波光闪耀的感觉。此外，这一作品的构图也很有特色，这主要表现在水中游艇的排列呈放射状。加上桥向画面外延伸的线条，使人感觉到画面虽小，但水面似乎很宽广。

资源使用建议：引导学生分组分别就作品的色彩、笔触、构图等方面对莫奈的《青蛙塘》作品进行赏析，小组交流，并说明印象派绘画的艺术特点。尝试借鉴印象派技法进行临摹或写生。

■《雨、蒸汽和速度——西部大铁路》（油画）

《雨、蒸汽和速度——西部大铁路》是透纳最有代表性的作品，布面油画，91 厘米 × 122 厘米，1844 年创作，英国伦敦国家画廊藏。画面上，一列蒸汽火车迎着风雨风驰电掣般飞驶而来，画家着力表现了雨中飞驰火车的磅礴气势。画中几乎看不到明确的轮廓或线条，只有豪放写意的用笔和迷蒙的色彩。画面所描绘的是一种雨水、蒸汽和速度交混的感觉，景色虚虚实实、似有似无。透纳对色彩的运用得心应手，常用紫色、白色、蓝色等冷色调和赭石色、金色进行渲染及厚涂；使用调色刀直接涂于画面，消解了具象的物体，用色彩的变化来渲染戏剧化的氛围。无论从作品的题材还是画法来讲，在当时都是非常新颖的，透纳通过作品呈现了对工业化时代的思考。

资源使用建议：引导学生赏析透纳作品《雨、蒸汽和速度——西部大铁路》，通过撰写评论文章分析其艺术语言及材料与技法的使用，解释其作品内涵并进行汇报交流。在与同学的分享交流中感受透纳的风景画作品如何通过光和色彩表现出激情和力量，从而达到震撼人心的视觉效果。

■ 印象主义[①]

印象主义是 19 世纪 60 年代始于法国的一场绘画运动。印象主义是作为当时学院艺术的对立面而兴起的。在题材上，印象主义追随现实主义，描绘日常生活，尤其是中产阶级的闲暇活动。在技法上，印象派画家喜欢直接画法和分色法，它们被用来记录转瞬即逝的自然景色和快速变换的都市场景。

资源使用建议：引导学生通过作品赏析、撰写鉴赏报告等形式比较印象主义画派在表现手法方面的艺术特色，论述其风格特点。

① 选自《与艺术相伴》（世界图书出版公司 2011 年版）。（美）马克·盖特雷恩著。王滢译。有改动。

■ 后印象主义[1]

后印象主义兴起于 19 世纪末 20 世纪初，由英国批评家罗杰·弗莱提出，用来界定在绘画上反对印象派的艺术家。后印象画派的艺术家都经历了印象派阶段，并在其成熟的作品中依然使用印象派明亮的色彩。但这些画家反对印象派对于记录瞬间光影色彩的强调，而是试图创作更具形式感与结构性的艺术。代表画家主要是法国画家塞尚、高更和荷兰画家凡·高。他们强调表现画家主观感受，强调对艺术形式探索的创作倾向，这对 20 世纪西方现代美术的产生与发展产生了重要的影响，使得后印象主义成为西方现代美术的开端。

资源使用建议：引导学生通过作品赏析、撰写鉴赏报告等形式比较印象主义画派与印象主义画派在表现手法方面的区别与联系，论述两者风格特点的异同。（也可以另外选择其他艺术门类的经典作品加以分析）

【名词解释】

■ 传统型中国画[2]

传统型中国画是中国当代美术理论研究中出现的一个新概念，用以分析中国画发展过程中出现的不同画家的不同追求和不同风格，对于深入探讨中国画革新的途径和经验有一定的作用。他们之中又分为两支——一支以模仿、传承前人技巧、风范为基本原则；另一支在充分继承传统的同时力图变革出新，他们的革新主要限于建树自己的独特风格，或为作品注入一定的新内容，而不是动摇和改造传统模式。前一支的贡献

① 选自《艺术简史》（上海人民美术出版社 2016 年版）。（美）玛丽琳·斯托克斯塔德著。王春辰译。有改动。

② 选自《中国大百科全书·美术卷》（中国大百科全书出版社 2003 年版）。中国大百科全书总编辑委员会编。有改动。

在于保存与传授传统技巧；后一支的贡献则在于发展传统，使传统绘画更加完满，以及创造自己的艺术个性。

■ 融合型中国画[1]

融合型中国画是中国当代美术理论研究中出现的一个新概念。清末民初，尤其是五四运动以来，西方美术思潮、西方美术教育和美术作品被大量引入。伴随着文化上反封建主义的革命运动，提出了“美术革命”的口号，大批青年美术家留学日本和欧美，借鉴西方美术以革中国画的呼声与实践成为潮流。蔡元培、康有为、陈独秀、鲁迅、徐悲鸿、林风眠、高剑父、刘海粟等人，都倡导西方古典写实美术或近代美术与传统绘画的融合。几十年来，融合型中国画成为主潮，毋宁说，这是中国人民欲将古老的文明推向现代文明的愿望和奋斗在美术领域的表现之一。

■ 外师造化，中得心源

“外师造化，中得心源”是唐代著名山水画家张璪的名言，语出《历代名画记》。寥寥八个字，对中国古代山水画创作的精神给予了高度的概括。张璪所说的“造化”是指自然，“师”者，仿效、学习之意。“师造化”就是要求画家到大自然中去观察、体验；“中得心源”是指画家在以大自然为师的过程中，不能停留在简单地描绘大自然，而是要将画家内心对大自然的体验、感悟结合起来，这样才能创造出主客观融为一体的、独特的山水画的意境。“外师造化，中得心源”在山水画的审美创造中是一个统一的过程。

张璪的这一八字名言，对唐代以后的中国山水画创作产生了深远的影响。他所著的《绘镜》一书虽早已失传，但这八字名言足以奠定他在中国绘画历史上的不朽地位。

---

① 选自《中国大百科全书·美术卷》（中国大百科全书出版社 2003 年版）。中国大百科全书总编辑委员会编。有改动。

花鸟画

花鸟画是中国画的三大画科之一。中国花鸟画描绘的对象，实际上不仅仅是花与鸟，而是泛指各种动植物。按传统的分法，可分成花卉、蔬果、翎毛、草虫、畜兽等类。中国花鸟画不仅准确地描绘现实中的花卉禽鸟，而且集中体现了人与自然生物的审美关系。艺术家借花鸟画表达情感，间接地反映社会生活，体现一定的时代精神。经五代直至清代，花鸟画和山水画逐渐成为中国古代绘画的主流，这在世界各民族同类题材的绘画中是不多见的。中国花鸟画在长期的发展中，也形成了多种画法和艺术风格，概括来说可以分为工笔和写意两大类。根据色彩差异，可以分为设色花鸟画、水墨花鸟画、泼墨花鸟画、白描花鸟画和没骨花鸟画。如同中国人物画、山水画那样，花鸟画也有它自己独特的艺术传统，这就是以写生为基础，以借物抒情、托物言志为目的的传统。所谓写生，并不是简单地描摹客观的花鸟，而是要求在真实地描绘客观对象的同时，表现出花鸟的生命力及其各不相同的特性。

写意画

写意画是相对工笔画而言的一种中国画体裁。它的特点是用粗放、简练的笔墨，描绘出对象的形神和作者所要表达的意境。自从宋代苏轼提出“士人画”，主张画画“不求形似”，而应抒情寓意以后，便于抒发画家主观情感的写意画日益兴盛，与工笔画形成了两种鲜明的艺术风格，而且写意画占了更重要的地位。

水彩画

水彩画简称“水彩”，画种之一。它源于欧洲中世纪的羊皮纸手抄本的彩饰，18 世纪中叶至 19 世纪中叶，水彩画在英国得到了很大发展，成为仅次于油画的重要画种，产生了一批具有世界影响的水彩画家，如约翰·罗伯特·科仁斯、托马斯·格尔丁、约瑟夫·透纳等。之后，美国的水彩画也很兴旺，产生了如爱德华·霍珀等著名水彩画家。

水彩画颜料是含有少量胶质、透明性强的粉质颜料，用水调和后，特别适合表现各种特定的气氛，具有诗一般的意境。尤其适宜于表现抒情的题材和轻松、明快的画面效果，给人以独特的美感，被人誉为“绘画中的轻音乐”。

【补充资源建议】

资源名称	资源形式	目的
《国宝档案》（黄公望和富春山）	视频 互联网	观赏引导 探寻形式因素，了解文化内涵，研究艺术家的创作过程
《元代书画论》	书籍	学习资料 理解黄公望《写山水诀》的文化内涵，探寻中国画的美学精神
《书法之美　笔墨纸砚》	视频	激发兴趣 了解书画的传统工具材料，了解中国画笔墨的艺术语言
《徐冰“背后的故事”研究展》	视频	学习资料 了解装置艺术品的创作理念，思考传统文化与现代艺术之间的关系
故宫博物院	互联网 实地考察	拓展视野 探究画家个人经历和艺术风格，认同中华优秀传统文化艺术
《吴昌硕作品集》	书籍	激发兴趣 理解吴昌硕写意花鸟画的形式美特征，探究海派艺术的文化内涵
美国费城美术博物馆	互联网 实地考察	观赏引导 探寻形式因素，了解文化内涵，研究博物馆中的艺术作品展陈方式
《石库门》	视频	观赏引导 了解石库门名字的由来，探究其建筑特征，与同学分享交流
《几分钟认识一位艺术家——透纳》	视频	观赏引导 了解透纳的作品创作过程，借鉴其水彩技法，运用到创作中
《追光者——莫奈》	视频	观赏引导 赏析莫奈光与影的表现技法，借鉴其油画技法，运用到创作中

第二单元　与自我对话

第一课　以形写神　迁想妙得

第二课　穿越时空　科艺相融

第三课　绚烂色彩　奔放精神

第四课　寸管行舟　千变万化

第五课　执着本心　镂像于木

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 以形写神 迁想妙得	• 艺术作品中的线不仅是状物造型 • 科学与艺术并存 • 艺术可以让人认识自我和社会 • 艺术体现不同时代、国度的文化精神 • 艺术作品的传播对人和社会有很大影响	1. 分析美术作品的艺术语言，并从时代和文化背景等方面描述作品的意义和价值；理解美术在表达情感等方面的作用和特点，与他人交流自己的艺术感知 2. 了解中华优秀传统美术的悠久历史和辉煌成就，认识其独特的体系和特征；分析和阐释民族传统美术具有的人文情怀和当代意义，并依据相应的主题进行艺术表达 3. 认识美术的造型规律，运用线条、色彩、空间、肌理等要素进行创作；通过材料媒介和一定的组织形式进行临摹、写生和创作 4. 在美术实践中，运用个性化的造型手段表现特定的艺术主题并美化生活，形成高雅的审美情趣	赏析优秀的中国传统人物画作品，以顾恺之的代表作品为例，分析和阐释传统美术作品所具有的人文情怀和当代意义
第二课 穿越时空 科艺相融			欣赏优秀的素描作品，以达·芬奇的代表作品为例，对美术作品的艺术语言进行分析，并从时代和文化背景等方面感受作品中科艺交融的特点
第三课 绚烂色彩 奔放精神			欣赏个性独特的油画作品，以凡·高的代表作为例，理解艺术让人对自我和社会形成更明确的认识
第四课 寸管行舟 千变万化			欣赏中华传统书法，以王羲之的代表作品为例，了解中华优秀传统美术的悠久历史和辉煌成就，理解作品中所体现的文化精神
第五课 执着本心 镂像于木			欣赏优秀的版画作品，以古元的代表作品为例，学习版画艺术，理解版画的传播功能对人和社会所产生的重要影响

【单元概述】

本单元依据“美术创意实践”模块中的内容要求，设置“中国人物画视界”“素描视界”“油画人物视界”“书法视界”和“版画视界”五个学习主题，主要从艺术与情感的角度，认识艺术创作与情感表达的紧密关系。通过欣赏经典的艺术作品，体会艺术家如何运用艺术语言表达情感，阐述人与人、人与社会、人与自然之间的关系。理解艺术家创作艺术作品可以在重要历史时期对社会产生激励和引导作用。通过美术创意实践，运

用一定的工具、材料，以美术造型元素和形式原理完成相关创作，表达思想情感，反映人们的社会生活与文化。

单元教学重点：理解中外艺术家如何通过不同门类的艺术创作表达观念、态度和价值观。

单元教学难点：了解不同艺术家个性化的创作手法，学会运用艺术创作的手法表达特定主题。

【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 与自我对话	第一课 以形写神 迁想妙得	走进顾恺之的中国人物画视界	•《女史箴图》《洛神赋图（局部）》《烈女仁智图》（中国画）	感受顾恺之的线描特点，用中国画线条造型表现人物	结合作品，具体论述线条运用在东西方绘画中的差异
	第二课 穿越时空 科艺相融	走进达·芬奇的素描视界	•《少女莱达手稿》《伊莎贝拉·德·埃斯特肖像》《女子头像》《少女之首》（素描）	通过理解达·芬奇的绘画技法和艺术风格，画一位最想感谢的人	请谈谈艺术与科学之间的关系
	第三课 绚烂色彩 奔放精神	走进凡·高的油画人物视界	•《画架前的自画像》《在阿尔勒的卧室》《鸢尾花》《向日葵》《麦田里的乌鸦》（油画）	借助数码技术表现凡·高的艺术风格	了解凡·高的《向日葵》与徐渭的《墨葡萄图》各自运用了何种表现手法来表达情感
	第四课 寸管行舟 千变万化	走进王羲之的书法视界	•《兰亭集序》《黄庭经》《寒切帖》《姨母帖》《初月帖》（书法）	分析书法的艺术之美，运用书法中的艺术元素进行设计	结合中国书法史的学习，谈谈对当代书法发展现状的看法，并与同学和教师交流
	第五课 执着本心 镂像于木	走进古元的版画视界	•《玉带桥》《高原山景》《人桥》（版画）	体验传统版画的创作技法，运用数字版画技法制作藏书票	思考版画与科技之间的关系

（二）单元教学策略与方法

1. 通过鉴赏经典的艺术作品，理解作品主题与时代的关系、艺术家与作品风格的关系、技法与情感表达的关系，体验不同情感的艺术表现效果。

2. 通过速写、素描和色彩写生训练，认真观察自然、生活事物的特征，寻找表现美的着眼点，研究线条、色彩、肌理等造型要素在形象表现中的作用。

3. 倡导自主学习、合作学习、探究性学习的方式，学习中国画的章法布局、笔墨技法表现的意境；借鉴现代艺术不拘一格的表现手段，创作出有新意、有个性的作品。

4. 在创意实践中，探究美术与其他艺术门类的关联，运用变化与统一、节奏与韵律、对称与均衡、透视与构图等艺术法则，表达思想情感，形成艺术感性与理性的动态平衡。

二、教学目标

【单元教学目标建议】

1. 鉴赏美术作品的主题内容、思想内涵和艺术感染力，感知线条、色彩、空间、肌理等要素及组织形式在形象塑造、情感表达方面的作用。（艺术感知水平 2）

2. 发挥想象力，用适当的材料媒介及艺术形式法则，进行有个性的美术表现与创作。（创意表达水平 2）

3. 学会从自然和生活中发现美的要素，选择相应的美术手段提升审美意趣；能对东西方绘画造型艺术作出自己的审美判断，获得审美的情感体验。（审美情趣水平 3）

4. 学会归纳艺术的形象塑造、情感表达与文化的关联；理解中国传统美术的文化特征，理解不同文化对美术创作的影响。（文化理解水平 2）

【分解单元教学目标】

<table>
<tr><th>单元</th><th>课</th><th>学习栏目</th><th>学习内容</th><th>学习要求与水平</th></tr>
<tr><td rowspan="5">第二单元 与自我对话</td><td rowspan="5">第一课
以形写神
迁想妙得</td><td>范例赏析</td><td>线条是中国绘画艺术的精髓，具有独特的审美价值，赏析《女史箴图》《洛神赋图（局部）》《烈女仁智图》等作品，研究中国绘画的线条与西方绘画的线条之间的差异</td><td rowspan="5">1. 在作品赏析、分享交流中，了解中国画的主要表现形式；认知不同文化艺术语言、形象塑造在艺术风格和情感表达方面的多样性（艺术感知水平 2）
2. 初步掌握中国画表达的基本知识技能，运用相应要素、媒介材料进行设计和操作；学会用中国画线条造型表现人物（创意表达水平 1）
3. 具有追求美的愿望，能探索、发现自身的美和生活中的美；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和意蕴（审美情趣水平 1）
4. 主动参与艺术活动，能搜集与艺术语言、艺术作品、艺术观念相关的文化背景资料，阐述自己的观点，与他人分享交流；能认同中华优秀传统文化艺术和世界多元文化艺术（文化理解水平 2）</td></tr>
<tr><td>感知理解</td><td>了解中国画十八描，尝试运用十八描来刻画人物</td></tr>
<tr><td>体验活动</td><td>1. 鉴赏《女史箴图》，尝试与书法作品作比较，寻找两者的相似之处
2. 临摹练习高古游丝描
3. 创作一幅同学的白描肖像小品</td></tr>
<tr><td>思考评价</td><td>1. 分享运用线条刻画人物的理解
2. 探究十八描的由来，配对“描法古今十八等”的图文
3. 分享中外绘画中人物造型手法的差异
4. 分析评价“意存笔先，画尽意在，所以全神气也”</td></tr>
<tr><td colspan="4">建议课时：1 课时</td></tr>
</table>

（续表）

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第二单元 与自我对话	第二课 穿越时空 科艺相融	范例赏析	人类已进入人工智能时代，有人说“科学应该引领”，也有人说“艺术不可或缺”，赏析《少女莱达手稿》《伊莎贝拉·德·埃斯特肖像》《女子头像》《少女之首》等作品，探究艺术与科学之间的关系	1. 了解达·芬奇肖像画的艺术表现形式，感受、描述其艺术语言、形象塑造和情感表达的基本特征（艺术感知水平 1） 2. 掌握达·芬奇素描作品表现的基本知识和技能，能运用一定的媒介材料进行绘画（创意表达水平 2） 3. 具有追求美的愿望，探索、发现自身的美和生活中的美；根据形式美原理，分析素描作品中美的丰富性，形成发现美、欣赏美的判断能力（审美情趣水平 1） 4. 主动参与艺术活动，搜集达·芬奇的素描作品的文化背景资料，归纳艺术的形象塑造和情感表达与文化的关联，阐述观点，与他人分享交流（文化理解水平 2）
		感知理解	了解肖像画线条的特点；学会利用明暗表现肖像画的体积，注意肖像的精神刻画	
		体验活动	理解达·芬奇的绘画技法和艺术风格，画一位你最想感谢的人 1. 搜集达·芬奇的素描作品，把信息填入表格中并进行临摹 2. 仔细观察并探寻《维特鲁威人》作品中的数学奥秘 3. 用素描技法画一位你最想感谢的人的肖像	
		思考评价	1. 交流线条和明暗等艺术元素对人物刻画的作用 2. 查阅相关资料，完成成就列表 3. 分享肖像画中“形”与“神”的把握 4. 撰写关于达·芬奇的研究性报告	
		建议课时：1 课时		

（续表）

<table>
<tr><th>单元</th><th>课</th><th>学习栏目</th><th>学习内容</th><th>学习要求与水平</th></tr>
<tr><td rowspan="4">第二单元 与自我对话</td><td rowspan="4">第三课
绚烂色彩
奔放精神</td><td>范例赏析</td><td>每个人都是独一无二的，都有不同的性格特征，赏析《画架前的自画像》《在阿尔勒的卧室》《鸢尾花》《向日葵》《麦田里的乌鸦》等作品，探究画家表现自我的创作方式</td><td rowspan="4">1. 运用多感官方式，了解各艺术门类的主要表现形式；探究凡·高绘画作品中色彩、比例、平衡等艺术语言对形象塑造和情感表达的意义及作用（艺术感知水平 2）
2. 有选择性地掌握凡·高的基本知识和技能，在艺术活动中运用艺术要素、媒介材料进行创意表达（创意表达水平 1）
3. 感受凡·高的艺术情趣，接受艺术的熏陶，认识凡·高艺术的审美价值，并能够作出相应的阐释（审美情趣水平 2）
4. 体验凡·高的艺术作品，归纳作品的形象塑造和情感表达；探究艺术作品与艺术家生平的关联，阐述自己的观点，与他人分享交流（文化理解水平 2）</td></tr>
<tr><td>感知理解</td><td>了解凡·高油画的线条特点，掌握“点彩”“黑暗轮廓”等方法表现人物</td></tr>
<tr><td>体验活动</td><td>1. 赏析凡·高自画像，借助数码技术表现凡·高艺术风格
2. 用手机拍摄一张自己的头像照片，在数码软件中寻找“凡·高风格”的滤镜进行艺术处理
3. 用油画材料创作一幅油画肖像</td></tr>
<tr><td>思考评价</td><td>1. 分析凡·高绘画作品笔触和色彩的特点
2. 根据凡·高绘画的色彩特点，选择相应的调色盘
3. 搜集凡·高的生平资料，分析他的个人经历对其绘画风格的影响
4. 阐述凡·高如何在情感、思想、观念等方面进行深层次的艺术表现</td></tr>
<tr><td colspan="4">建议课时：1 课时</td></tr>
</table>

（续表）

<table>
<tr><th>单元</th><th>课</th><th>学习栏目</th><th>学习内容</th><th>学习要求与水平</th></tr>
<tr><td rowspan="5">第二单元 与自我对话</td><td rowspan="5">第四课 寸管行舟 千变万化</td><td>范例赏析</td><td>汉字与世界其他文字艺术不同，赏析《兰亭集序》《黄庭经》《寒切帖》《姨母帖》《初月帖》等作品，探究书法艺术的独特美感特征</td><td rowspan="4">1. 运用整体观察的方法，了解王羲之书法作品的主要表现形式；感受艺术作品中的艺术语言和情感表达的基本特征（艺术感知水平 1）
2. 掌握书法的基本知识和技能，在艺术活动中运用书法艺术要素、媒介材料进行创作（创意表达水平 1）
3. 探索王羲之书法作品的美，感知书法作品的美感和意蕴，获得审美的情感体验；认识书法艺术的审美价值，能够作出相应的阐释（审美情趣水平 2）
4. 搜集与王羲之书法相关的艺术语言、艺术作品、艺术观念、背景资料；从文化角度分析和理解书法作品，阐述自己的观点，与他人分享交流；认同中华优秀传统文化艺术（文化理解水平 2）</td></tr>
<tr><td>感知理解</td><td>理解王羲之书法作品中“一形而众相，万字皆别”的形式美感与情感的表达</td></tr>
<tr><td>体验活动</td><td>中国历代书法名家的作品深受人们的喜爱，书法更是很多设计师们绝佳的设计元素
1. 上网或到图书馆搜集自己喜欢的书法资料
2. 创作一幅书法作品，赠予同窗好友
3. 参照图示步骤，以中国书法为元素，进行文创设计，并用热转印技术印制到 T 恤上，制作一件文化衫</td></tr>
<tr><td>思考评价</td><td>1. 分析文化衫艺术性和文化性的体现方式
2. 探究中国书法的历史，完成时序排列
3. 分析“若做一纸书，须字字意别，勿使相同”的含义，并举例说明
4. 分享对乾隆御笔亲题诗文于册的看法</td></tr>
<tr><td colspan="4">建议课时：1 课时</td></tr>
</table>

（续表）

<table>
<tr><th>单元</th><th>课</th><th>学习栏目</th><th>学习内容</th><th>学习要求与水平</th></tr>
<tr><td rowspan="4">第二单元　与自我对话</td><td rowspan="4">第五课
执着本心
镂像于木</td><td>范例赏析</td><td>艺术的力度不仅表现在接受者心灵深处的感应程度，而且包含了共鸣程度，赏析《高原山景》《人桥》等作品，思考数字技术与传统艺术的异同</td><td rowspan="4">1. 了解古元版画的艺术表现形式；感受版画作品中的艺术语言和情感表达的基本特征；在藏书票创作实践中，分析平衡、力度、形式法则等版画语言对形象塑造和情感表达的意义与作用（艺术感知水平 2）
2. 有选择性地掌握版画创意表达的基本知识和技能，运用艺术元素、媒介材料设计制作藏书票（创意表达水平 1）
3. 感知古元版画语言的美感和意蕴，获得审美的情感体验，在艺术与生活的关联中，感受古元版画艺术情趣；认识版画艺术的审美价值（审美情趣水平 2）
4. 主动参与艺术活动，搜集毕加索与古元版画的艺术语言、艺术观念相关的背景资料；阐释中外版画作品，阐述自己的观点，与他人分享交流；认同中华优秀传统文化艺术，了解世界多元文化艺术（文化理解水平 2）</td></tr>
<tr><td>感知理解</td><td>感受版画的艺术形式和艺术语言</td></tr>
<tr><td>体验活动</td><td>体验运用传统版画技法、数字版画技法制作藏书票
1. 搜集藏书票设计的素材，模仿古元的版画风格，用手绘的方式绘制一张藏书票设计稿
2. 参照图示步骤，运用摄影和图像处理 App 设计版画稿，用电脑三维建模制版，制作一枚自己的藏书票</td></tr>
<tr><td>思考评价</td><td>1. 描述在版画创作中的版画语言及文化内涵
2. 交流分享毕加索与古元版画作品的创作理念之间的异同
3. 提出非物质文化遗产传承与保护的方案</td></tr>
<tr><td colspan="4">建议课时：1 课时</td></tr>
</table>

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：与自我对话　彰显个性

（一）单元学习活动目标

1. 选择中国画、油画、素描、版画等艺术门类中表现自我的美术作品进行赏析，了解艺术家的风格流派，运用美术语言和形式原理对所选画种作品进行分析与诠释；理解美术在表现自我、形象塑造、情感表达等方面的作用与特点，体会作品中的人文内涵。

2. 运用中国画、油画、素描、版画等艺术门类中的一种绘画方式对人物进行描绘，并根据主题进行有创意的创作。学会合作学习，体验像艺术家一样创作的过程，经历确定主题、借鉴经典、搜集素材、构思草图、绘制创作、克服困难、解决问题、展示交流的主题式艺术创作过程，发挥想象力，提高艺术的表现能力。

3. 在学习过程中，增强对表现自我主题绘画作品的关注与兴趣，能从历史文化的角度研究其发展脉络，能结合不同时代和地域文化背景理解作品的丰富性和多样性，认识并喜爱中国传统艺术，增强文化自信。

（二）单元学习活动内容与要求

1. 以小组为单位，搜集素材，探究顾恺之、达·芬奇、凡·高、王羲之、古元等艺术家的艺术风格。

2. 小组合作，选择上述一位艺术家小组合作探究，对其艺术表现手法进行进一步探究。

3. 学习经典艺术作品的表现手法，完成一幅以表现自我为主题的绘画作品。

4. 在绘画创作中思考艺术创作在表现自我、形象塑造、情感表达方面的特点和作用，探究不同时代和地域文化背景下作品的丰富性和多样性。

5. 成果展示，分享活动中的成功与不足，交流后调整改进。

（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
与自我对话 彰显个性	1. 识别不同的画种（如素描、油画、版画和中国画等），了解不同的工具和材料；了解艺术家的风格流派，理解其各自的特征 2. 整体而细致地观察、分析和比较，选择优秀作品进行临摹；认识画家、书法家在造型、色彩、比例、构图和情境营造等方面的艺术匠心，以及作品的形象特征、表现方式和结构关系 3. 通过人物写生训练和书法训练，了解基本的绘画写生步骤、书写步骤和相关的绘画技巧；初步掌握1—2 种绘画方法，运用线条、明暗和色彩等造型元素准确地表现对象的形体、比例、结构、空间及人物动态 4. 认识构图在绘画表现中的作用和意义，运用不同的构图形式进行画面布局和安排，处理好画面的主次关系；掌握基本的画面构成规律，形成整体处理画面的能力 5. 通过对绘画作品的赏析，了解创作构思的过程和方法；运用再现、表现及象征等方式进行绘画创作；将对生活的体验和认识带入创作的情境之中，表达自己的意图、思想和情感 6. 描述与分享自己的艺术创作过程，探究绘画创作的特点与表现规律；认识绘画表现形式、技巧、风格的特征，探索绘画与社会、历史和文化之间的关系	1. 以表现自我为主题，确定表现形式，完成创作计划 2. 通过图书馆、网络等途径搜集艺术家、艺术作品等资料；通过写生、摄影等方式搜集创作素材 3. 筛选搜集的素材，构思创作，运用速写、线描、色彩小稿等表现形式描绘草图 4. 尝试运用绘画材料、工具，选择表现性或者再现性技法进行创作实践 5. 对比分析经典作品与初步完成的作品，找到解决问题的方法，完成表现自我主题的绘画作品 6. 以举办班级小画展、作品鉴赏会等形式，进行作品的交流与展示，表达自己的创作意图、思想和情感

（四）单元学习活动评价标准（以白描人物小品为例）

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
	研讨态度	认真听取同学意见，积极思考，善于交流	认真听取同学意见，善于交流	不听取同学意见，不能交流
	完成情况	能根据学习任务分工采用多种方式开展学习，搜集资料、筛选信息、创意思考，投入地完成各项任务	能根据学习任务分工开展学习，搜集资料、筛选信息，基本完成各项任务	未完成

（续表）

评价内容		优良	合格	不合格
成果表现	作品鉴赏	能对白描人物小品的艺术语言进行分析与交流，知道线条是中国绘画的基本造型语言，能分析人物画的笔法和布局特点	基本能对白描人物小品的艺术语言进行分析与交流，知道线条是中国绘画的基本造型语言，基本能分析人物画的笔法和布局特点	不能对白描人物小品的艺术语言进行分析与交流
		能结合时代文化背景，能理解白描人物画作品的意义，体会人物画“传神写照”的特点，主动与同学交流自己的看法	能结合时代文化背景，基本理解白描人物画作品的意义，体会人物画“传神写照”的特点	不能结合时代文化背景理解白描人物画作品的意义
	作品创作	能运用高古游丝描进行表现自我主题的白描人物小品创作	基本能运用高古游丝描进行表现自我主题的白描人物小品创作	不能完成作品创作

【单元作业设计建议】

单元作业名称：为最想感谢的人画素描肖像画

（一）单元作业目标

1. 知道素描肖像画的基本步骤和方法，熟练掌握素描肖像画的技能。

2. 能够按照素描肖像画的造型规律，运用线条、明暗等要素，使用炭笔、铅笔或油画棒等工具材料进行临摹和创作。

3. 运用绘画创作的基本手法，为最想感谢的人画素描肖像画。

（二）单元作业内容与要求

1. 选择一幅达·芬奇的素描作品，了解素描的基本技法、艺术特征。

2. 运用线描或明暗的手法完成一幅素描肖像画人物，能够将作品在班级中与同学分享交流。

3. 能融入自己的生活经验，通过作品的创作、装裱、展示及交流，体会素描肖像画人物所表现的精神状态和性格特点。

（三）单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
为最想感谢的人画素描肖像画	1. 像画家一样创作，体会素描大师的线条、明暗、空间等特点 2. 在为同学画素描肖像画的过程中，探究素描肖像画的技法特点；掌握素描肖像画创作的比例结构、明暗表现等技法 3. 体验素描肖像画的创作过程，归纳素描的艺术语言，培养审美情趣	1. 引导学生运用不同的素描工具和形式表达自己的感受、情感和思想 2. 综合运用素描的知识与技能，借鉴经典作品，不断改进和完善自己的作品 3. 举办班级素描肖像画作品展，根据校园环境征集展品，装裱布展

（四）单元作业评价标准

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
	研讨态度	认真听取同学意见，积极思考，自信、清晰地表达个人观点，善于交流	认真听取同学意见，善于交流	不听取同学意见，不能交流
	完成情况	能根据学习任务分工采用多种方式开展学习，搜集资料、筛选信息、创意思考，积极完成各项任务	能根据学习任务分工开展学习，搜集资料、筛选信息，基本完成各项任务	未完成
成果表现	主题	为同学画一幅素描肖像画，作品能够反映个人的审美情趣	为同学画一幅素描肖像画，作品基本能够反映个人的审美情趣	绘画不符合主题要求
	风格	能根据素描的表现风格进行人物肖像画的创作	基本能根据素描的表现风格进行人物肖像画的创作	不能完成借鉴风格的创作
	创意	能发挥想象力和创意，运用素描的表现技法进行创作	能发挥想象力和创意，基本能运用素描的表现技法进行创作	不能完成有创意的创作
	技巧	熟练掌握素描肖像画创作的比例结构、明暗表现等技法	基本掌握素描肖像画创作的结构造型、明暗表现等技法	不能掌握素描创作技巧

单元作业名称：为同学画白描人物作品

（一）单元作业目标

1. 欣赏艺术作品，分析中国画的笔墨技法、布局等特点。

2. 借鉴人物画的技法和创作方法，通过临摹和借鉴进行创作，并与他人交流学习体会。

3. 感受中国传统人物画以形写神的特点，描述中国画线条在形象塑造和情感表达方面的作用。

（二）单元作业内容与要求

1. 选择一幅顾恺之的作品，了解中国画的线条特点。

2. 要求线条运用合理，笔法生动，作品布局合理，能够将作品在班级进行分享交流。

3. 融入自己的文化理解和生活经验，通过创作、装裱、展示及交流等学习活动，体验中国画所呈现的精神、格调、气质、情趣和意味。

（三）单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
为同学画白描人物作品	1. 像艺术家一样创作，探究其笔法、墨法、布局等特点，体会中国画的笔法美感与诗意传达 2. 在为同学画白描人物作品的过程中，探究中国画的构图、技法特点；掌握中国画创作的笔墨、布局等技巧 3. 体验中国画的创作过程及其文化特质；归纳中国画特有的艺术语言，培养民族情感、文化气质以及人文素养	1. 建议学生运用中国画的工具和形式表达自己的感受、情感和思想 2. 综合运用中国画的知识与技能，借鉴经典作品，不断改进和完善自己的作品 3. 建议举办班级中国画展，根据预选的展厅征集展品，装裱布展

（四）单元作业评价标准

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
	研讨态度	认真听取同学意见，积极思考，自信、清晰地表达个人观点，善于交流	认真听取同学意见，善于交流	不听取同学意见，不能交流
	完成情况	能根据学习任务分工采用多种方式开展学习，搜集资料、筛选信息、创意思考，积极完成各项任务	能根据学习任务分工开展学习，搜集资料、筛选信息，基本完成各项任务	未完成

（续表）

评价内容		优良	合格	不合格
成果表现	主题	为同学画一幅白描人物作品，作品能够反映个人的审美情趣	为同学画一幅白描人物作品，作品基本能够反映个人的审美情趣	作品不符合主题要求
	风格	能根据中国画的表现风格进行白描人物作品的创作	基本能根据中国画的表现风格进行白描人物作品的创作	不能完成借鉴风格的创作
	创意	能发挥想象力和创意，运用中国画的表现技法进行创作	能发挥想象力和创意，基本能运用中国画的表现技法进行创作	不能完成有创意的创作
	技巧	熟练掌握中国画创作的笔墨、布局技巧	基本掌握中国画创作的笔墨、布局技巧	不能掌握中国画的创作技巧

单元作业名称：创作数字油画《自画像》

（一）单元作业目标

1. 欣赏、分析、借鉴凡·高《自画像》的色彩、造型、笔触等特点。

2. 借助数码技术，表现凡·高的艺术风格；认知不同文化艺术语言、形象塑造在艺术风格和情感表达方面的多样性。

3. 充分利用网络优势进行艺术学习，并相互交流。

（二）单元作业内容与要求

1. 参照凡·高《自画像》的构图和光色，用手机拍摄一张头像照片。

2. 运用电脑软件或者手机 App 对头像进行艺术处理，表现凡·高的艺术风格。

3. 选择网络平台进行作品的展示与交流。

（三）单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
创作数字油画《自画像》	1. 积极运用现代信息技术教学手段，将传统技术与现代技术相结合 2. 把现实与想象联结起来，灵活运用现代数字技术表现新的创想 3. 展开艺术想象，尝试运用不同的手段和形式构思艺术创作，表现特定的主题	1. 建议用多种方式搜集凡·高的相关资料，了解其艺术经历和艺术风格 2. 建议采用电脑图片编辑软件或者手机App进行艺术处理，并对艺术效果进行比较 3. 建议后期采用媒体制作软件，搭配相应的音乐，以凡·高的艺术风格制作短视频

（四）单元作业评价标准

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
	研讨态度	认真听取同学意见，积极思考，自信、清晰地表达个人观点，善于交流	认真听取同学意见，善于交流	不听取同学意见，不能交流
	完成情况	能根据学习任务分工采用多种方式开展学习，搜集资料、筛选信息、创意思考，积极完成各项任务	能根据学习任务分工开展学习，搜集资料、筛选信息，基本完成各项任务	未完成
成果表现	照片拍摄	能参照凡·高《自画像》的构图、光色进行头像拍摄	基本能参照凡·高《自画像》的构图、光色进行头像拍摄	没能完成头像拍摄
	艺术处理	能运用两个以上电脑软件和手机App进行头像照片的艺术处理，作品体现凡·高的艺术风格	运用一个电脑软件或者手机App进行艺术处理，接近凡·高的艺术风格	未能使用电脑软件或者手机App进行艺术处理，与凡·高的艺术风格差距较大
	展示交流	将数字油画《自画像》在多个网络平台进行交流	将数字油画《自画像》在一个网络平台进行交流	未能将数字油画《自画像》在网络平台进行交流

单元作业名称：以字赠友，创作书法作品

（一）单元作业目标

1. 欣赏艺术作品，分析书法作品的章法、笔法、墨法、结构等特点。

2. 理解中国书法发展的基本脉络，能选择篆书、隶书、行书或楷书等字体，进行临摹创作。

3. 借鉴古今书法家的创作技法和表现方法，通过临摹和吸收进行创作，并与他人交流学习体会。

（二）单元作业内容与要求

1. 选择一种书法字体，根据主题，尝试创作。

2. 要求章法布局得当，作品具有力量感、节奏感，能够将作品在班级进行分享交流。

3. 融入自己的文化理解和生活经验，通过作品的创作、装裱、展示及交流，体验书法艺术所透出的精神格调和审美情趣。

（三）单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
以字赠友，创作书法作品	1. 像书法家一样创作，探究大师的笔法、章法、结体等特点，体会书法的艺术美感与意境内涵 2. 在尝试创作书法作品的过程中，探究书法作品的表现技法；掌握书法创作的笔势变化、谋篇布局、意境内涵等特点 3. 归纳书法艺术特有的艺术语言，探究书法的创作过程及其文化特质；挖掘书法的艺术美感，培养民族情感、文化气质以及人文素养	1. 引导学生运用书法的形式，表达自己的感受、情感和思想 2. 对照经典作品，综合运用书法、篆刻的知识与技能，甚至文学知识，不断改进和完善自己的作品 3. 建议举办班级书法展，根据预选的展厅征集展品，装裱布展

（四）单元作业评价标准

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
	研讨态度	认真听取同学意见，积极思考，自信、清晰地表达个人观点，善于交流	认真听取同学意见，善于交流	不听取同学意见，不能交流
	完成情况	能根据学习任务分工采用多种方式开展学习，搜集资料、筛选信息、创意思考，积极完成各项任务	能根据学习任务分工开展学习，搜集资料、筛选信息，基本完成各项任务	未完成
成果表现	主题	选择具有意义的主题，创作书法作品赠予好友，作品能够反映个人的审美情趣	选择具有意义的主题，创作书法作品赠予好友，作品基本能够反映个人的审美情趣	书法作品不符合主题要求
	风格	能借鉴所选书法家的艺术风格进行作品的创作	基本能借鉴所选书法家的艺术风格进行作品的创作	不能完成借鉴风格的创作
	创意	书法创作能很好地融入自己的文化理解和生活经验	书法创作能较好地融入自己的文化理解和生活经验	书法创作不能融入自己的文化理解和生活经验
	技巧	熟练掌握书法的表现技法，作品能体现书法创作的笔势变化、谋篇布局、意境内涵等特点	基本掌握书法的表现技法，作品基本能体现书法创作的笔势变化、谋篇布局、意境内涵等特点	不能掌握书法创作的技巧

单元作业名称：制作一枚藏书票

（一）单元作业目标

1. 欣赏古元的版画作品，学会分析其作品的艺术语言特点。

2. 运用木刻版画的艺术语言和形式原理进行藏书票的艺术表现。

3. 借鉴古元的风格特点和创作方法完成藏书票的制作，能与他人交流学习体会。

（二）单元作业内容与要求

1. 根据主题，尝试创作，理解版画的复制性、实验性、技术性。

2. 体验木刻版画构思、制版、印刷的过程，探究古元的版画风格。

3. 结合自身的文化理解和生活经验，通过藏书票的制作体现自己的审美情趣和文化品位。

（三）单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
制作一枚藏书票	1. 像古元一样创作，探究古元的构图、刀法、制版等特点，体会版画作品的肌理美感与创作意图 2. 在创作过程中，掌握版画创作的黑白关系、刀法气势、象征寓意等 3. 了解藏书票的功能用途，归纳木刻版画特有的艺术特点，提高学生读书、爱书、藏书的兴趣，增强其对书籍装帧艺术的审美情趣	1. 建议学生运用木刻版画的形式制作藏书票，表达自己的感受、情感和思想 2. 理解木刻版画的基本原理和创作方法 3. 数字技术与传统版种相结合，利用数码技术模拟木刻版画的艺术表现

（四）单元作业评价标准

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
	研讨态度	认真听取同学意见，积极思考，自信、清晰地表达个人观点，善于交流	认真听取同学意见，善于交流	不听取同学意见，不能交流
	完成情况	能根据学习任务分工采用多种方式开展学习，搜集资料、筛选信息、创意思考，积极完成各项任务	能根据学习任务分工开展学习，搜集资料、筛选信息，基本完成各项任务	未完成

（续表）

评价内容		优良	合格	不合格
成果表现	主题	选择喜欢的藏书，运用木刻版画形式创作一枚藏书票，作品能够反映个人的审美情趣和文化品位	选择喜欢的藏书，运用木刻版画形式创作一枚藏书票，作品基本能反映个人的审美情趣和文化品位	藏书票作品不符合主题要求
	风格	能借鉴古元的艺术风格进行藏书票的制作	基本能借鉴古元的艺术风格进行藏书票的制作	不能完成借鉴风格的创作
	创意	熟练运用数码技术进行藏书票的设计，直观地模拟表现木刻版画的艺术效果	能运用数码技术进行藏书票的设计，模拟表现木刻版画的艺术效果	不能运用数码技术进行藏书票的设计
	技巧	熟练掌握版画创作的黑白关系、刀法气势、象征寓意等	基本掌握版画创作的黑白关系、刀法气势、象征寓意等	不能掌握版画创作的技巧

【单元评价实施建议】

（一）单元评价目标

1. 描述、分析、解释、评价中外艺术家是如何运用造型元素和形式原理进行表现自我主题的艺术创作的。

2. 运用模仿、借鉴等方法，尝试完成表现自我主题的艺术创作，探讨作品在造型、色彩、构图和意境营造等方面的特点。

3. 在学习各种艺术作品的过程中，理解、认同艺术创作对表达主观意图、思想和情感等方面的意义和作用。

（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	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

（三）单元整体学习评价标准

	单元学习活动	单元作业	单元学习过程
评价内容	与自我对话　彰显个性	1. 为最想感谢的人画素描肖像画 2. 为同学画白描人物作品 3. 创作数字油画《自画像》 4. 以字赠友，创作书法作品 5. 制作一枚藏书票	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】

■《洛神赋图》（中国画）

《洛神赋图》是顾恺之根据三国时期文学家曹植的同名赋创作的。作品描绘曹植由京城返回封地途中渡洛水时与洛水女神相遇而爱恋，但因人神不能结合而分离的动人故事。全画采用连环长卷的形式，通过对人物情感及动态的描绘，形象地表达了曹植对洛神的爱慕和思恋，具有强烈的神话氛围和浪漫主义色彩。画卷分为三个部分：惊艳、陈情、偕逝。画面人物个性鲜明，顾盼生姿。中国传统绘画独有的空间表现方式使人物在不同的时空中自然交替、重叠、变换，疏密相宜。画中洛神形象“翩若惊鸿，婉若游龙”，充分体现出顾恺之“以形写神、迁想妙得”的绘画主张。画面中，作为背景的山川景物推进情节的发展，而山石无皴、松干无鳞、人大于山的画法，则体现出早期山水画的特点。

资源使用建议：引导学生通过对《洛神赋图》的赏析，理解顾恺之“以形写神”的绘画主张，进一步分析早期人物画中作为陪衬背景出现的山水画特点，理解中国传统绘画的发展进程。

■《女史箴图》（中国画）

“女史”是中国古代女官名，掌管王宫内有关王后礼仪的文书，多由知书达礼的妇女担任。“箴”为古代一种格言形式的文体，常含规谏劝教的意义。西晋文学家张华（232—300）为了讽谏当时作风不正的晋惠帝王后贾南风，借歌颂古代贤德妇女，而作《女史箴》一文。画家顾恺之根据此文加以形象化而成《女史箴图》，全图共十一段。每段题《女史箴》原文，图文结合自成一个独立的内容。全画格调高古，突出体现了魏晋线描的特色，后人称之为“高古游丝描”。魏晋时期，中国画艺术开始注重传达人物的神韵，与此相关的“传神论”成了这一时期画坛的指导思想。

资源使用建议：引导学生通过欣赏《女史箴图》，探究魏晋时期的绘画理论。指导学生结合画论，谈谈作品如何通过国画语言表现人物的个性、容貌及神韵特点。

■《五马图》（中国画）

《五马图》为北宋画家李公麟创作的绘画作品。画家在白描的基础上微施淡墨渲染，辅佐了线描的表现力，使艺术效果更为完善，体现了文人画注重简约、儒雅和淡泊的审美观。自此之后，几乎所有的白描人物画无不源出于李公麟的白描艺术。李公麟虽由吴道子入门，但其线描功夫称得上是“青出于蓝而胜于蓝”。李公麟作品行云流水，飘逸而

行止如意。虽只是白描勾画，却非常具有质感。观看马的轮廓，似乎能感觉得到其骨骼肌肉，略加烘染后，又似乎能感觉到其皮毛、斑纹。人物的面部刻画很简单，但结构异常准确，状貌极其生动，须眉之间，不但可视其年龄、身份、民族，甚至从表情可以窥其内心。

资源使用建议：引导学生欣赏《五马图》，并通过白描临摹，感受作品中国画线条的节奏、韵律之美，结合绘画实践谈谈国画线条是如何进行情感意象的表达的，进一步感受中国画重意尚简的艺术语言特点。

■《朝元仙仗图》（中国画）

《朝元仙仗图》为北宋武宗元所绘制的一幅绢本白描长卷，是白描人物画的代表作。画家以流利的长线条描绘此图，画中人物栩栩如生，描画出了不同人物的不同身份与形态特征，成功地表现出帝君的庄严、神将的威武和仙女的丰姿。

资源使用建议：引导学生通过对比欣赏中外绘画作品，体会不同文化背景下发展起来的中外传统绘画具有不同的美学思想，探究线条这一基本绘画造型手段所呈现的差异。

■《维特鲁威人》（素描）

《维特鲁威人》是达·芬奇在 1487 年前后创作的素描作品。它是用钢笔和墨水绘制的手稿，根据维特鲁威在《建筑十书》中的描述，达·芬奇努力绘出了完美比例的人体。这幅由钢笔和墨水绘制的手稿描绘了一个男人在同一位置上的“十”字型和“火”字型的姿态，同时被分别嵌入一个矩形和一个圆形中。

资源使用建议：引导学生欣赏《维特鲁威人》，结合作品的时代背景和达·芬奇的个人成就，谈谈其在艺术创作中是如何主张以理性掌握自然规律，致力于创造美的典型的。

■《快雪时晴帖》（书法）

《快雪时晴帖》全文 4 行，28 字。它是作为一封信札写就的，其内容是王羲之在大雪初晴时以愉快心情对亲朋友人的问候。作品中或行或楷，或流而止，或止而流，富有独特的节奏韵律。作品笔法圆劲古雅，无一笔掉以轻心，无一字不表现出意致的悠闲逸豫。即使偶尔重心忽左忽右，全局依然匀整安稳，不失平衡的美感。

资源使用建议：引导学生分组对《快雪时晴帖》进行赏析，分别从书体笔法、结构特点、章法布局、作品内涵等方面探究作品的艺术特色。将学习结果以 PPT 的形式进行班级的分享交流，进一步感受行书作品的艺术美感。

■《玉带桥》（版画）

《玉带桥》套色版画是古元 1962 年的一幅作品。古元先生一生钟爱版画，被称为“中国艺术界一卓绝之天才”。《玉带桥》堪称古元先生的顶峰之作。作品不似古元先生以往作品的风格，它没有明显的木刻痕迹。初看好似一幅影像作品，颜色鲜亮，构图精致，情景交融。尤其是选取玉带桥的角度，正中求奇，妙趣横生。在浓荫遮蔽的园中，一座汉白玉拱桥飞架两岸，美丽容颜映照于湖上。湖面是荷花的舞台，波光粼粼中荷叶亭亭玉立，鳞次栉比；荷花洁白、粉嫩点缀其间，摇曳生姿、如幻似锦，共同演奏着一首首悠扬的旋律，吟唱着“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”的盛景。

资源使用建议：通过对《玉带桥》的赏析，引导学生理解作品主题与时代的关系、艺术家与版画作品风格的关系、版画技法与情感表达的关系，体验不同情感的版画艺术表现效果。

■《人桥》（版画）

《人桥》是古元在解放战争时期创作的重要作品。它取材于解放战争中人民解放军真实的战斗事迹，艺术家进行必要的艺术概括，着重表现架桥部队用自己的身体撑起一座人桥，让大军渡河，表现了人民战士为了解放全中国而发扬的高度的革命英雄主义精神。画面以黑色为主，套以橘红、黄绿等色，在对比中表现冲天的战斗气氛，具有强烈的艺术感染力和时代特点。

资源使用建议：通过对版画《人桥》的赏析，引导学生分析版画的艺术语言，从时代和地域文化、社会背景等方面描述作品的时代意义和价值，理解美术在表现社会生活方面的作用和特点。

■《论画》（画论）

东晋顾恺之著。全书有评画、摹写要法两篇。评画，首言画科之难易："人最难，次山水，次狗马，台榭一定器耳，难成而易好，不待迁想妙得也。此以巧历不能差其品也。"次言品评之标准：首重形、神兼备，倡"以形写神"；亦注意"骨法""置阵布势"之重要性，再言摹写要法：尽述传移摹写之要旨，如方法、绢素、运笔诸项。

资源使用建议：组织学生查阅资料，通过对顾恺之《论画》等文献的学习，进一步结合画家的相关作品赏析，使学生深入理解顾恺之“以形写神”“迁想妙得”等画论观点在绘画作品中的体现。引导学生选择某位画家的代表作，结合其艺术观点，与同学分享交流自己的理解。

■《古画品录》[1]（画论）

六朝谢赫著。谢赫在《古画品录》中提出了绘画“六法”。“六法”以“气韵生动”为第一，《古画品录》中还多用神韵、体韵、韵雅、情韵等品评画家画作，抓住了艺术的实质。“骨法用笔”显示出中国画线条的特性。“应物象形”之“象”道出了中国画构成形象的特点不是模仿，而是抓住精神。“随类赋彩”讲出了中国画的色彩，既包括以类为色，也包括因视点变化而产生的浓淡枯湿效果。“经营位置”关乎中国画的布局。“传移摹写”一般认为指“临摹”，也指刻画人物或自然的一种独特的笔墨方法。“六法”论使谢赫达到了六朝的绘画理论高峰，在中国美学史上占有重要地位。

资源使用建议：组织学生查阅资料，通过对谢赫《古画品录》等文献的学习，使学生深入理解这一中国古代绘画的基本品评原则。引导学生选择一幅顾恺之的代表作品，运用“六法论”的观点谈谈对作品的理解并与同学分享交流。

① 选自《中国美学史》（高等教育出版社 2015 年版）。《中国美学史》编写组编。有改动。

【名词解释】

■ 草书[①]

在隶书草写基础上发展而成的一种结构简单、书写便捷的字体。草书打破了隶书的方块形体和结构，笔势以圆为主，许多较复杂的结构部分用简笔符号替代，有利于快速书写。草书出现于战国，形成于西汉中期，根据其发展阶段，可分为篆草、章草、今草和狂草。

■ 楷书[②]

亦称“正楷”“真书”“正书”。楷书省简了汉隶的波磔，纠正了草书的漫无标准。“形体方正，可做楷模”，故名“楷书”。楷书始于汉末，盛行于魏晋南北朝，一直通行到现在。

■ 行书[③]

行书是东汉后期出现的一种字体，介于楷书与草书之间。是楷书较为简易迅疾的写法。行书有“行楷”和“行草”之分，接近楷书的叫“行楷”，接近草书的叫“行草”。

■ 版画[④]

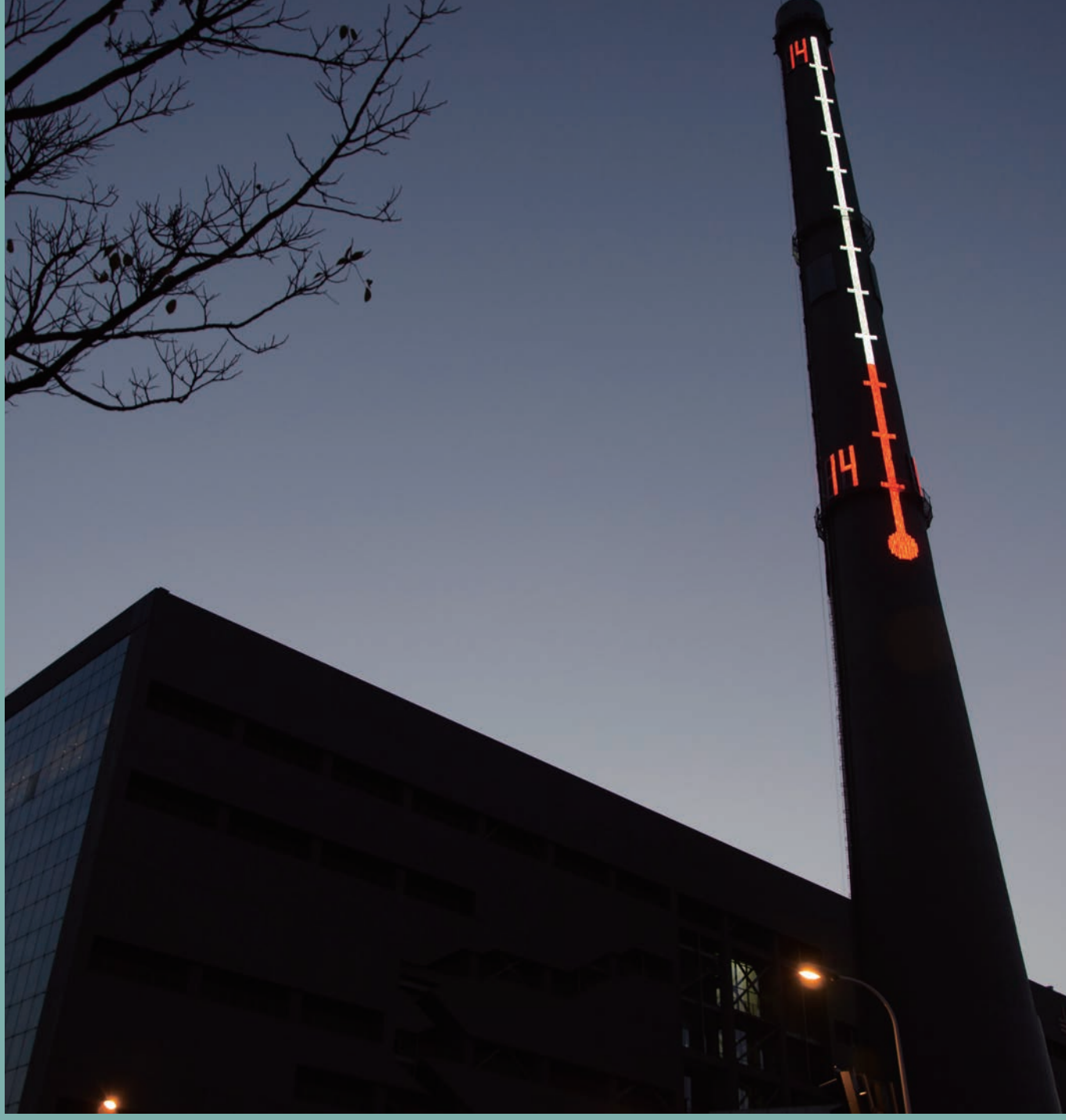
用作为母版的木板、石板、金属板或网屏制作的图像，一般印在纸上。版画被称为成批生产的艺术品，因为许多相同或相似的印图通常是用同一块印版印成的，印图的总数被称为“印数”。

---

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。
② 同①。
③ 同①。
④ 选自《与艺术相伴》（世界图书出版公司 2011 年版）。（美）马克·盖特雷恩著。王滢译。有改动。

【补充资源建议】

资源名称	资源形式	目的
《列奥纳多·达·芬奇传》	书籍	观赏引导 了解达·芬奇传奇的一生，列举达·芬奇艺术语言的不同表现方式，描述艺术家对于物象的造型和空间表达的表达方式
《王羲之》（科普微电影）	视频	观赏引导 了解王羲之的生平和艺术作品，感受其艺术情趣，认识书法形态中蕴含的中国哲学精神
《中国绘画：画绝——顾恺之》	视频	观赏引导 欣赏顾恺之的艺术作品，感受其艺术情趣，认识其艺术的审美价值
古元美术馆	网站	学习探究 搜集关于古元的版画艺术作品，理解其作品中的艺术语言和文化内涵；思考艺术家创作与延安文艺精神之间的关系
《凡·高的一生》	视频	观赏引导 了解凡·高的生平，感受其艺术风格，在创作中借鉴运用凡·高的表现方式
《梅花蕉叶图》	视频	学习探究 了解徐渭的生平，通过作品赏析感受泼墨大写意画，体会其绘画作品中主观感情色彩强烈的表达
《艺术的天才——达·芬奇》	视频	学习探究 走进达·芬奇的艺术世界，感受其富有远见的艺术和发明，了解其艺术创作过程中充满想象力的一面
《王羲之兰亭序习字帖》	书籍	学习探究 通过临习王羲之的字帖，体会其行书风格
《古元木刻选集》	书籍	学习探究 学习资料，感受木刻版画的魅力，借鉴大师作品



第三单元　与物象对话

第一课　中西合璧　情谊交融
第二课　东西之间　天人合一
第三课　实用至上　简约之美
第四课　极简臻美　文质彬彬
第五课　摹古酌今　匠心传承

一、教材分析

【单元内容结构】

<table>
<tr><th>课名称</th><th>大概念</th><th>单元核心内容</th><th>学习重点</th></tr>
<tr><td>第一课
中西合璧
情谊交融</td><td rowspan="5">• 民族的就是世界的
• 建筑和环境影响社区和人们的生活
• 设计师通过作品与人和社会有效地沟通
• 艺术家通过实验从经验中吸取教训
• 非遗项目需要传承与保护</td><td rowspan="5">1. 观察现实生活中的艺术设计，认识平面设计、环境艺术设计、产品造型设计、现代雕塑设计和陶瓷艺术在生活中的应用，探究其体现的审美价值
2. 认识艺术起源于人类的生活、生产实践；如何通过实验从经验中吸取教训，探究人类如何运用艺术语言表现社会生活
3. 了解中华优秀传统文化中的科学观及其实践活动，探究它们对世界文化的影响与贡献；理解多元文化艺术的意义
4. 尝试借鉴风格、选用不同的艺术形式完成艺术设计作品的创作，深入理解艺术家如何通过艺术表现形式的创新来实现与物象的对话</td><td>欣赏优秀的平面设计作品，以靳埭强的平面设计作品为例，理解中外传统文化元素在设计中的交融，结合现代设计的方法将中外传统文化元素运用于美化生活</td></tr>
<tr><td>第二课
东西之间
天人合一</td><td>赏析优秀建筑作品，以贝聿铭的建筑作品为例，了解建筑与生活环境的关系及其体现的审美与实用价值；理解中外传统文化元素与现代主义建筑高度融合的意义，以及建筑中的“天人合一”思想</td></tr>
<tr><td>第三课
实用至上
简约之美</td><td>赏析优秀的产品设计作品，以里特维尔德的产品造型设计作品为例，了解设计的目的是人而不是产品；理解设计必须遵循自然与客观的法则，将艺术与技术相统一</td></tr>
<tr><td>第四课
极简臻美
文质彬彬</td><td>赏析优秀的雕塑作品，以布朗库西的雕塑作品为例，理解现当代环境艺术作品及表现形式与环境之间的关系，体会不同创作手法带来的不同创作效果</td></tr>
<tr><td>第五课
摹古酌今
匠心传承</td><td>赏析优秀的陶艺作品，以唐英的陶瓷艺术作品为例，理解艺术文化的传承意义；思考如何传承和发展中华优秀传统文化艺术</td></tr>
</table>

【单元概述】

本单元依据“美术创意实践”模块中的内容要求，设置“平面设计视界”“环境艺术设计视界”“产品造型设计视界”“现代雕塑设计视界”和“陶瓷艺术视界”五个学习主

题，主要通过欣赏、感受、体验、探究、项目活动等学习方法，分析艺术设计作品的艺术语言，理解设计在表现自然、社会生活等方面的作用和特点。在美术创意实践中，运用个性化的造型手段表现特定的艺术主题或解决日常生活的美化问题，探究美术与其他学科在观念、原理、形式、材料、媒介等方面的内在联系，进行综合性的艺术创造，形成高雅的审美情趣。选用多种艺术形式表达对生活的感受，探索“艺术家是如何通过艺术表现形式的创新来实现与物象对话”这一议题的。

通过了解艺术设计的多元化表现形式，开展对国内外平面设计、建筑设计、产品设计等艺术设计门类的探究，初步掌握不同艺术设计的基本特征，知道传播与交流对艺术设计的影响，理解艺术设计与社会生活的关系，树立创新实践的观念。促进对国家、民族传统文化价值的充分肯定和积极践行，理解人类文化的多样性。

单元教学重点：感受和理解在不同时代背景下艺术设计的表现方式。

单元教学难点：赏析平面设计、产品设计、建筑设计、环境设计、陶艺等艺术门类的经典作品，理解传统文化元素在设计中的运用。

【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
第三单元 与物象对话	第一课 中西合璧 情谊交融	走进靳埭强的平面设计视界	•《迎奥运系列》《北京国际商标节海报》《中国银行标志》《诞生》《九九归一　澳门回归》（招贴设计）	以“校园文化艺术节”为主题，运用手绘的形式构思设计招贴草图，并在电脑上完成招贴设计作品	探索新技术对视觉传达设计带来的变化和发展
	第二课 东西之间 天人合一	走进贝聿铭的环境艺术设计视界	• 苏州博物馆新馆、玻璃金字塔（建筑）	尝试完成一幅现代主义建筑的设计效果图	理解建筑艺术与城市、乡村、现代生活之间的关系，举例讨论建筑设计师如何为社会发展作贡献

（续表）

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第三单元 与物象对话	第三课 实用至上 简约之美	走进里特维尔德的产品造型设计视界	• 包豪斯学校校舍（建筑） • 立方餐具、电热水壶、茶壶、玻璃台灯、儿童船积木、可折叠桌子、金属、皮质椅、木板椅（产品设计）	学习借鉴包豪斯风格，设计学校图书馆的书架，以设计草图的形式呈现构想	思考科技的发展给传统技艺的传承带来哪些机遇
	第四课 极简臻美 文质彬彬	走进布朗库西的现代雕塑设计视界	• 作为艺术品的工作室（建筑） •《吻之门》《沉默的石桌》《空间之鸟》《波嘉尼小姐》《睡觉的缪斯二世》（雕塑）	模仿布朗库西的艺术风格，运用综合材料完成一件以“青春”为主题的雕塑作品	思考雕塑在生活中的实用性和艺术性作用
	第五课 摹古酌今 匠心传承	走进唐英的陶瓷艺术视界	• 粉青釉交泰瓶、景德镇窑黄釉笔筒、白地墨彩篆书寿字笔筒、墨彩山水图笔筒、白地粉彩雕塑蟹果盘、粉彩九桃天球瓶（陶艺）	分析珠山八友的风格，下载陶艺类软件，制作器型并装饰	思考如何传承和发展中华优秀传统文化艺术

（二）单元教学策略与方法

1. 观察现实生活中的艺术设计，通过对多种艺术设计作品的赏析，感受艺术设计如何表现生活的丰富性和关联性；探索艺术设计的形式美法则在生活环境、产品创意等方面的应用，实现其审美价值。

2. 分析中外艺术设计作品的艺术特点，理解中国传统文化思想在国际化设计语境中的表达方式；探究艺术设计风格与时代的关系，增强文化自信，增进对世界文化的理解。

3. 选择中外不同地区、不同时代的经典艺术设计作品进行描述、分析、解释、评价；了解艺术家如何运用艺术设计表现时代生活，表达人类精神世界；思考新科技、新技术的发展给传统技艺的传承带来的机遇和挑战。

4. 通过“用艺术设计生活”的活动，经历像设计师一样设计的过程，探索和追求“艺术的生活化”与“生活的艺术化”；在实际生活中积累艺术设计经验，尝试运用多种艺术表现形式进行多样的体验实践。

二、教学目标

【单元教学目标建议】

1. 通过欣赏优秀的艺术设计作品，了解艺术设计的概念与内涵、范围与种类，知晓艺术设计所具有的科技与艺术性、功能与生态性等基本特征；了解中外不同地区、不同时代的经典艺术设计作品的独特语言，探究人类在生活中如何运用艺术设计来表达思想观念。（艺术感知水平 3）

2. 在借鉴经典的基础上，完成艺术设计作品的创作，并学会使用恰当的设计术语；通过讨论和交流等方式进行描述和评价，进一步修改、补充、完善作品的设计方案。（创意表达水平 2）

3. 通过鉴赏优秀的设计作品，辨析设计作品中存在的不同文化和风格的差异；认识艺术设计与生活的关系，领悟特定形式显现的功能定位与审美倾向。（审美情趣水平 3）

4. 在艺术设计实践活动中，从社会、历史、文化的角度鉴赏作品的实用性和美观性，学会尊重人类文化的差异性和多样性。（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
第三单元 与物象对话	第一课 中西合璧 情谊交融	范例赏析	在视觉传达设计领域存在两种现象——有的片面强调本土，简单复制传统；有的盲目跟风，模仿西方设计 赏析《迎奥运系列》等招贴设计，思考平面艺术设计的文化属性	1. 在作品赏析、分享交流中，分析平面艺术设计师如何运用“中西合璧”手段进行创作（艺术感知水平 2） 2. 选择合适的设计元素，运用现代信息技术，结合设计目的和主题进行创意设计（创意表达水平 1） 3. 理解平面设计作品中传统元素与现代生活完美结合的设计理念；根据形式美原理分析比较生活中平面设计作品的多样性；能和同学交流自己的审美感受，运用描述、分析、解释、评价的鉴赏方法评价平面设计作品（审美情趣水平 2） 4. 搜集与平面设计作品相关的艺术观念、文化背景资料；从文化角度分析平面设计作品，了解社会和文化环境是如何影响设计艺术的，以及设计师是如何为社会的发展作出贡献的（文化理解水平 2）

（续表）

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第三单元 与物象对话	第一课 中西合璧 情谊交融	感知理解	通过对招贴设计进行分析，感知水墨元素在现代招贴设计中的运用，理解招贴设计强调新奇、简洁、夸张和冲突等设计特征	
		体验活动	1. 了解靳埭强的代表作品及其设计意图，感受其设计作品的艺术魅力；尝试分析靳埭强《自在》系列作品是如何运用传统文化元素的 2. 运用现代信息技术，为校园文化艺术节设计一张招贴设计作品	
		思考评价	1. 描述自己设计的校园艺术节招贴设计如何体现“简洁”的特征 2. 中秋包装设计图的字体选择 3. 感受靳埭强招贴设计作品的精妙之处 4. 交流“中国风”的兴起给设计界带来的新设计灵感	
		拓展研究	探索新技术对视觉传达设计带来的变化和发展	
		建议课时：1 课时		
	第二课 东西之间 天人合一	范例赏析	师生共同创设漫步上海新天地、苏州博物馆、杭州西湖等地的学习情境，赏析苏州博物馆新馆等建筑作品，探究如何在保护历史建筑和建设现代城市之间求取平衡	1. 运用整体观察方法，从造型、色彩等形式特征识别贝聿铭的建筑设计作品，探究其现代设计理念（艺术感知水平 1） 2. 搜集相关建筑资料，描述建筑造型、空间结构和形式特征；运用适当的工具材料，进行建筑设计草图的绘制，并与同学交流自己的创作过程和想法（创意表达水平 1） 3. 发现身边的建筑之美，感知建筑艺术的美感和意蕴，获得审美的情感体验（审美情趣水平 1）

（续表）

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第三单元　与物象对话	第二课 东西之间 天人合一	感知理解	了解苏州博物馆新馆的现代设计理念，感受贝聿铭的建筑设计特色	4. 在学习和艺术实践活动中，归纳建筑艺术与城市、乡村、现代生活之间的关系，感悟建筑的形式美和秩序美，加深对建筑文化的理解（文化理解水平 2）
		体验活动	1. 拍摄身边的现代主义建筑，了解建筑的造型、空间结构和形式特征，并与同学分享交流 2. 根据图示步骤，尝试用手中的画笔完成一幅现代主义建筑的设计效果图	
		思考评价	1. 举例说明现代主义建筑如何体现对称、均衡、节奏、对比、统一和变化等形式原理 2. 知道古代建筑的亭、台、楼、阁等建筑形式，并能分辨其艺术形式 3. 结合贝聿铭的建筑作品，理解他的建筑设计理念 4. 结合对建筑是“凝固的音乐”“流动的诗篇”的理解，写一首散文诗，并与同学分享	
		拓展研究	理解建筑艺术与城市、乡村、现代生活之间的关系	
		建议课时：1 课时		

（续表）

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第三单元 与物象对话	第三课 实用至上 简约之美	范例赏析	“艺术是个人的，设计是大家的。” 赏析《立方餐具》《电热水壶》《茶壶》《可折叠桌子》等作品，探究艺术设计中功能与形式之间的关系	1. 感知不同产品造型设计的风格，感受作品的实用功能和简洁的结构；分析形式与功能之间的关系（艺术感知水平 2） 2. 通过学习借鉴，设计构思独特的产品造型（创意表达水平 1） 3. 在学习和借鉴艺术创作的过程中，比较不同的产品设计的审美差异，认识不同设计理念的审美价值（审美情趣水平 1） 4. 搜集不同设计理论、不同设计风格的产品，归纳产品造型设计作品中的情感表达与文化的关联，分享自己的观点（文化理解水平 2）
		感知理解	通过赏析不同产品造型设计的风格，感受作品的实用功能和简洁结构，感悟包豪斯设计风格中极简主义的特点	
		体验活动	1. 比较极简风格的现代家具与西方文艺复兴式家具的审美差异，谈谈审美取向并说明理由 2. 学习借鉴包豪斯风格设计学校图书馆的书架，以设计草图的形式画出构思，并写下设计说明	
		思考评价	1. 了解产品设计的要求与理念 2. 说出现代极简风格的基本特征 3. 谈谈包豪斯提倡的“少即是多”的设计理念对极简风格的影响 4. 探索如何更好地形成具有现代风格的“新中式”家具	
		拓展研究	思考科技的发展给传统技艺传承带来的机遇	
		建议课时：1 课时		

（续表）

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第三单元　与物象对话	第四课 极简臻美 文质彬彬	范例赏析	1928 年，布朗库西的《空间之鸟》作为代表性的抽象雕塑作品入藏纽约现代美术馆 赏析《吻之门》《沉默的石桌》《空间之鸟》等作品，探究抽象派雕塑与传统雕塑之间的差异	1. 感受雕塑作品的体积意识、环境意识和象征意识，识别城市雕塑作品在材质、技法和风格特征方面的异同（艺术感知水平 1） 2. 初步掌握雕塑创作的基本知识技能，运用雕塑艺术语言创作作品（创意表达水平 1） 3. 用雕塑的形式语言和雕塑技巧阐述作品的审美价值，感受其艺术情趣；理解各种审美观念对现代雕塑的影响（审美情趣水平 2） 4. 搜集与雕塑作品艺术观念相关的文化背景资料；从文化角度分析和理解雕塑作品，了解雕塑与环境的关系（文化理解水平 1）
		感知理解	感受雕塑作品蕴含的形体动势、情绪与生命力	
		体验活动	1. 请搜集居住地的城市雕塑作品资料，从艺术、功能、环境等方面分析，完成一篇调查分析 2. 小组合作，尝试用超轻彩泥模仿制作一件喜欢的雕塑作品，并用定格动画的方式呈现拼装过程，与朋友交流 3. 模仿布朗库西的艺术风格，运用综合材料完成一件以“青春”为主题的雕塑作品	
		思考评价	1. 借鉴布朗库西的艺术风格，从动势、形态、空间、结构等方面分析自己的雕塑作品 2. 从风格塑造、细节表现、文化背景等角度比较中外雕塑间的异同 3. 以短文的形式，根据艺术批评导学图，分析雷同而乏味的校园景观雕塑现象	
		拓展研究	探索雕塑在生活中的实用性和艺术性作用	
		建议课时：1 课时		

（续表）

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第三单元　与物象对话	第五课 摹古酌今 匠心传承	范例赏析	在漫长的中国陶瓷艺术发展史中，陶瓷既是生活用器又是陈设用品，赏析《景德镇窑黄釉笔筒》《白地墨彩篆书寿字笔筒》《墨彩山水图笔筒》《白地粉彩雕塑蟹果盘》《粉彩九桃天球瓶》等作品，探究陶瓷艺术的实用价值和审美价值	1. 了解陶艺的主要表现形式，从器型、釉色、纹饰、落款等方面感知陶瓷的艺术风格（艺术感知水平 2） 2. 搜集资料，根据主题情境构思陶艺草图；利用陶艺软件制作一件独特的数字陶艺作品，表达思想情感和意义（创意表达水平 2） 3. 在中国陶瓷艺术学习情境中，感知陶艺的美感和意蕴；用语言、文字和图像交流自己对陶瓷艺术的审美感受，认识陶瓷艺术的审美价值（审美情趣水平 2） 4. 体验和讨论陶艺作品，能归纳陶艺的器型、图案、情感表达与文化的关联，阐述自己的观点，与他人分享交流（文化理解水平 2）
		感知理解	感受陶瓷作品的表现形式，学会从陶瓷的器型、釉色、纹饰、落款等方面进行赏析	
		体验活动	1. 梳理不同时期陶瓷作品的艺术风格，分析珠山八友陶瓷作品的艺术风格 2. 通过网络、图书馆、博物馆搜集陶瓷器型和纹饰资料，绘制陶艺设计草图，添加纹饰，并写出设计意图 3. 利用陶艺软件制作一件属于自己的数字陶艺作品	
		思考评价	1. 梳理不同时期陶瓷作品的艺术风格，从器型、纹饰等方面分析自己创作的数字陶瓷作品 2. 说出中国四大名窑的艺术特点	

（续表）

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第三单元 与物象对话	第五课 摹古酌今 匠心传承	思考评价	3. 感受景德镇陶瓷文化的魅力，掌握陶瓷的制作流程 4. 陶瓷在中外文化交流中的作用	
		拓展研究	探索中华优秀传统文化艺术的传承和发展	
		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：与物象对话　设计装置艺术作品

（一）单元学习活动目标

1. 通过赏析优秀的艺术设计作品，了解艺术设计的概念与内涵、范围与种类，认识艺术设计与生活的关系；知晓艺术设计所具有的科技性与艺术性、功能性与生态性等基本特征。

2. 借鉴经典的设计作品，整合设计理念，发挥想象力，完成一件综合材料的装置艺术作品；学会使用恰当的设计术语，通过讨论和交流的方式对作品进行描述和评价，进一步修改、完善作品，提高设计创作能力。

3. 在艺术设计实践活动中，引发对优秀设计作品的关注与兴趣，能从社会、历史、文化等角度理解设计作品的实用性和美观性；能结合不同时代和地域文化背景理解设计作品的丰富性和多样性，认识并喜爱我国的优秀设计作品，增强文化自信。

（二）单元学习活动内容与要求

1. 以小组为单位，搜集素材，对平面设计、环境艺术、建筑艺术、雕塑艺术和陶瓷艺术的设计语言进行探究，寻找其设计语言的共通之处。

2. 小组合作，选择其中一种艺术设计形式进一步探究其设计的步骤和方法。

3. 借鉴经典设计作品的表现手法，完成一件富有时代精神的综合材料装置艺术作品。

4. 思考设计的基本原则，理解不同时代和地域文化背景下设计作品的丰富性和多样性。

5. 成果展示，分享活动中的成功与不足，交流后调整改进。

（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
与物象对话 设计装置艺术作品	1. 通过观赏优秀设计作品，了解设计的概念与内涵、范围与种类；认识设计与生活的关系，知晓设计所具有的科技与艺术性、功能与生态性等基本特征 2. 学会恰当地使用设计术语，依据形式和内容的定位，从功能和审美的角度，通过讨论与交流的方式评价设计作品，表达自己的态度和观点 3. 以情境体验获得新的发现，运用联想、发散、归纳和逆向等思维方式，对形象进行组合、置换、变异、转化、正负形和矛盾空间等创意练习 4. 通过鉴赏优秀设计作品，认知视觉传达设计、产品设计和环境设计等艺术设计的完整设计过程，如确定主题（或任务）、绘制方案、合理选材、手工制作和评价验收等，领悟特定形式显现的功能定位与审美倾向 5. 确定主题，搜集相关资料，运用绘图方式，选择招贴设计、标志设计、书籍设计、包装设计等设计种类，以特定的设计要素、方法、程序及合适的材料，完成图形和字体相结合的视觉传达设计 6. 通过社会调研，发现生活中的不便，综合考虑功能与适用、经济与美观、生态与环保，以及使用者的性别、年龄、职业和个性等因素；依照艺术创作的程序和方法，选择平面设计、环境艺术、建筑艺术、雕塑艺术或陶瓷艺术等设计门类进行综合材料的装置艺术表现，美化环境	1. 确定设计综合材料装置艺术作品的项目主题，以艺术设计的方式美化生活环境；预设工具材料和表现方式，完成创作计划 2. 通过图书馆、网络等途径搜集艺术家、艺术作品等资料和创作素材 3. 筛选搜集的素材，构思创作，完成设计小稿，激发创意灵感 4. 选择材料工具进行制作，结合设计原理选择表现性或再现性技法进行创作实践 5. 掌握经典作品的表现手法，形成整体处理作品的能力，完成一件富有时代精神的综合材料装置艺术作品 6. 作品置于学校门厅，装饰学校、美化校园

（四）单元学习活动评价标准（综合《与物象对话》单元中的课例进行设计）

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
	研讨态度	认真听取同学意见，积极思考，自信、清晰地表达个人观点，善于交流	认真听取同学意见，善于交流	不听取同学意见，不能交流
	完成情况	能根据学习任务分工采用多种方式开展学习，搜集资料、筛选信息、创意思考，积极完成各项任务	能根据学习任务分工开展学习，搜集资料、筛选信息，基本完成各项任务	未完成
成果表现	作品鉴赏	了解设计的概念与内涵、范围与种类，认识设计与生活的关系；能使用设计术语，依据形式和内容的定位，从功能和审美的角度对优秀的设计作品进行评述	基本了解设计的概念与内涵、范围与种类，认识设计与生活的关系；基本能使用设计术语，依据形式和内容的定位，从功能和审美的角度对优秀的设计作品进行评述	不了解设计的概念与内涵、范围与种类，不了解设计与生活的关系；不能使用设计术语对优秀的设计作品进行评述
		理解各种审美观念对现代艺术设计的影响，能依据现代艺术设计审美与实用功能相融合的设计理念；分析不同艺术设计作品所蕴含的思想文化，并与同学交流	知道各种审美观念对现代艺术设计的影响，基本能依据现代艺术设计审美与实用功能相融合的设计理念；知道不同艺术设计作品所蕴含的思想文化	不了解各种审美观念对现代艺术设计的影响，不能依据现代艺术设计审美与实用功能相融合的设计理念
	作品创作	能结合生活与环境情境，运用综合表现手法和形式法则创作现代艺术设计作品	基本能结合生活与环境情境，运用综合表现手法和形式法则创作现代艺术设计作品	不能创作现代艺术设计作品

【单元作业设计建议】

单元作业名称：校园文化艺术节招贴设计

（一）单元作业目标

1. 了解靳埭强平面设计的风格，学习海报文字版式的排列原则。

2. 设计创作一张具有中国文化特色的招贴设计。

3. 了解平面设计作品表现的形式，感受平面设计作品中的东西方元素；对中国文化特色的海报进行分析与交流。

（二）单元作业内容与要求

1. 了解靳埭强的代表作品及其设计意图，感受其设计作品的艺术魅力。分析靳埭强《自在》系列作品是如何运用传统文化元素的。

2. 参照图示步骤，运用现代信息技术，为校园文化艺术节设计一张招贴设计作品。

3. 描述校园艺术节招贴设计是怎样体现招贴设计“简洁”这一特征的。

（三）单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
校园文化艺术节招贴设计	1. 理解招贴设计的作用，探究设计元素与设计理念的融合 2. 赏析靳埭强《自在》系列作品，理解其作品中传统文化元素的运用，为自己的作品提供设计思路 3. 模仿数字招贴的创作步骤，结合表现主题的创作意图，完成数字招贴设计 4. 从设计元素、设计风格方面交流分享作品的创意构思；分析作品在表现效果等方面的优势与不足	1. 欣赏交流靳埭强的平面设计作品，列出中国传统文化元素，查找图片以及文字内容，形成电子文档 2. 运用现代信息技术完成数字招贴作品 3. 全校展示数字招贴作品，进行等第评价

（四）单元作业评价标准

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
	研讨态度	认真听取同学意见，积极思考，自信、清晰地表达个人观点，善于交流	认真听取同学意见，善于交流	不听取同学意见，不能交流
	完成情况	能根据学习任务分工采用多种方式开展学习，搜集资料、筛选信息、创意思考，积极完成各项任务	能根据学习任务分工开展学习，搜集资料、筛选信息，基本完成各项任务	未完成

（续表）

评价内容		优良	合格	不合格
成果表现	作品赏析	能全面了解靳埭强平面设计的风格、会分析海报文字版式的排列原则	基本了解靳埭强平面设计的风格、基本会分析海报文字版式的排列原则	不了解靳埭强平面设计的风格、不会分析海报文字版式的排列原则
	海报设计	能模仿数字招贴的创作步骤，运用设计元素创作一张具有一定创意的中国文化特色的海报	基本能模仿数字招贴的创作步骤，运用设计元素创作一张具有一定创意的中国文化特色海报	不能完成中国文化特色的海报设计
	展示交流	展示作品并能从设计元素、设计风格方面评述海报的中国文化特色	展示作品，基本能从设计元素、设计风格方面评述海报的中国文化特色	不能评述海报的中国文化特色

单元作业名称：完成一幅现代主义建筑的设计效果图

（一）单元作业目标

1. 了解贝聿铭的建筑设计特色，探究苏州博物馆的设计理念。

2. 运用多种方式搜集资料，以发散性思维进行联想和想象，根据特定的主题和内容，借鉴设计师的创意想法和创作手段，完善自己的创作意图，完成一幅现代主义建筑的设计效果图。

3. 欣赏身边的建筑作品，理解建筑与生活、建筑与文化、建筑与科学的关系；对现代主义建筑进行分析评论。

（二）单元作业内容与要求

1. 拍摄身边的现代主义建筑，了解建筑的造型、空间结构和形式特征，并与同学分享交流。

2. 尝试用钢笔淡彩的形式完成一幅现代主义建筑的设计效果图。

3. 举例说明你所设计的现代主义建筑是否体现了对称、均衡、节奏、对比、统一和变化等形式原理。

（三）单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
完成一幅现代主义建筑的设计效果图	1. 赏析贝聿铭的代表建筑苏州博物馆，理解建筑设计特色和设计理念 2. 拍摄身边的现代主义建筑，了解建筑的造型、空间结构和形式特征与自然环境的关系 3. 了解建筑效果图的绘画步骤，尝试完成一幅现代主义建筑的设计效果图	1. 理解贝聿铭建筑作品的文化内涵 2. PPT 展示交流，对拍摄的现代主义建筑进行对比分析，从造型、空间结构、材料与环境之间的关系进行阐述 3. 运用钢笔淡彩的形式设计建筑效果图

（四）单元作业评价标准

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
	研讨态度	认真听取同学意见，积极思考，自信、清晰地表达个人观点，善于交流	认真听取同学意见，善于交流	不听取同学意见，不能交流
	完成情况	能根据学习任务分工采用多种方式开展学习，搜集资料、筛选信息、创意思考，积极完成各项任务	能根据学习任务分工开展学习，搜集资料、筛选信息，基本完成各项任务	未完成
成果表现	作品赏析	能全面了解贝聿铭苏州博物馆的建筑特色和设计理念	基本了解贝聿铭苏州博物馆的建筑特色和设计理念	不了解贝聿铭苏州博物馆的建筑设计特色和设计理念
	设计稿图	能运用钢笔淡彩的形式完成一幅现代主义建筑的设计效果图，效果图能很好地体现对称、均衡、节奏、对比、统一和变化等形式原理	基本能运用钢笔淡彩的形式完成一幅现代主义建筑的设计效果图，效果图基本能体现对称、均衡、节奏、对比、统一和变化等形式原理	不能完成建筑效果图设计
	展示交流	能从自然因素、社会因素和文化因素等方面对拍摄的身边建筑进行分析，并与同学交流	基本能从自然因素、社会因素和文化因素等方面对拍摄的身边建筑进行分析，并与同学交流	不能对拍摄的身边建筑进行分析交流

单元作业名称：设计学校图书馆的书架

（一）单元作业目标

1. 了解包豪斯设计理论的基本观点，探究荷兰风格派、极简主义等艺术风格。

2. 感受不同设计元素的运用和不同产品的形式构建方式；设计创作一个简约风格的产品。

3. 对实用和简洁的产品造型设计作品作出自己的审美判断，对简约风格产品进行分析评论交流。

（二）单元作业内容与要求

1. 比较极简风格的现代家具与西方文艺复兴式家具的审美差异，谈谈你的审美取向并说明理由。

2. 学习借鉴包豪斯风格设计学校图书馆的书架，以设计草图的形式呈现构想。

3. 分享交流所设计的作品并提出修改建议。

（三）单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
设计学校图书馆的书架	1. 欣赏分析里特维尔德的产品设计，了解包豪斯设计理论的基本观点，知道荷兰风格派、极简主义 2. 通过比较极简风格和文艺复兴式的家具，说明其设计的差异 3. 通过设计活动激发学生对于自然和生活的热爱，了解设计必须遵循自然与客观的法则	1. 分组进行作业，以 PPT 展示的方式交流不同风格的产品设计，掌握包豪斯设计的风格特点 2. 先去图书馆进行考察，然后进行设计，不断地修改完善设计草图

（四）单元作业评价标准

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
	研讨态度	认真听取同学意见，积极思考，自信、清晰地表达个人观点，善于交流	认真听取同学意见，善于交流	不听取同学意见，不能交流
	完成情况	能根据学习任务分工采用多种方式开展学习，搜集资料、筛选信息、创意思考，积极完成各项任务	能根据学习任务分工开展学习，搜集资料、筛选信息，基本完成各项任务	未完成
成果表现	探究风格	了解包豪斯的设计理念，知道荷兰风格派、极简主义的艺术特点	了解包豪斯的设计理念，基本知道荷兰风格派、极简主义的艺术特点	不了解包豪斯的设计理念，不知道荷兰风格派、极简主义的艺术特点
	设计产品	设计书架能体现简约风格，并具有一定创意	设计书架基本能体现简约风格	不能完成书架的设计
	评述交流	能从“设计必须遵循自然与客观的法则”这一角度评述设计的书架，并与同学交流	基本能从“设计必须遵循自然与客观的法则”这一角度评述设计的书架，并与同学交流	不能对设计作品进行分析交流

单元作业名称：完成一件以“青春”为主题的雕塑作品

（一）单元作业目标

1. 了解布朗库西的艺术风格，了解雕塑艺术内在的精神表现。

2. 模仿布朗库西的艺术风格，运用综合材料完成一件以“青春”为主题的雕塑作品。

3. 对雕塑作品进行赏析和交流。

（二）单元作业内容与要求

1. 模仿布朗库西的艺术风格，运用综合材料完成一件以“青春”为主题的雕塑作品。

2. 从动势、形态、空间、结构等方面，分析自己的雕塑作品是如何借鉴布朗库西的艺术风格的。

（三）单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
完成一件以“青春”为主题的雕塑作品	1. 欣赏布朗库西的雕塑作品，分析其风格特点 2. 模仿布朗库西的艺术风格，运用综合材料完成一件以“青春”为主题的雕塑作品，经历像雕塑家一样创作，体会雕塑家的创作过程 3. 从动势、形态、空间、结构等方面，分析自己的雕塑作品是如何借鉴布朗库西的艺术风格的	1. 从造型、材质、主题等方面分析布朗库西作品的风格特点 2. 举办校园雕塑作品展，根据环境布展 3. 根据雕塑的语言分析雕塑作品的艺术特点，在雕塑创作过程中追求内在精神和外在材质结合的完美统一，体现人文情怀

（四）单元作业评价标准

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
	研讨态度	认真听取同学意见，积极思考，自信、清晰地表达个人观点，善于交流	认真听取同学意见，善于交流	不听取同学意见，不能交流
	完成情况	能根据学习任务分工采用多种方式开展学习，搜集资料、筛选信息、创意思考，积极完成各项任务	能根据学习任务分工开展学习，搜集资料、筛选信息，基本完成各项任务	未完成
成果表现	探究风格	能从造型、材质、主题等方面分析布朗库西的艺术风格	基本能从造型、材质、主题等方面分析布朗库西的艺术风格	不能分析布朗库西的艺术风格
	完成作品	雕塑作品能体现布朗库西的艺术风格，主题明确、造型优美，选材贴合内容	雕塑作品基本能体现布朗库西的艺术风格，主题明确、造型优美，选材贴合内容	雕塑作品不能体现布朗库西的艺术风格
	分析交流	能从动势、形态、空间、结构等方面对雕塑作品进行分析，并与同学交流	基本能从动势、形态、空间、结构等方面对雕塑作品进行分析，并与同学交流	不能对雕塑作品进行分析

单元作业名称：制作一件数字陶艺作品

（一）单元作业目标

1. 了解唐英的代表作品及其艺术特色，深入理解其艺术表现特征及其对陶艺发展的影响。

2. 了解传统陶艺在不同时期的风格特点，理解中国传统陶艺的悠久历史和文化底蕴。

3. 结合信息技术，选择合适的软件进行模拟陶艺创作，运用美术语言，创作具有一定思想和文化内涵的陶艺作品。

（二）单元作业内容与要求

1. 通过网络、图书馆、博物馆搜集陶瓷器型和纹饰资料，绘制陶艺设计草图，添加纹饰，并写出设计意图。

2. 参照图示步骤，根据自己的设计草图，利用陶艺软件制作一件属于自己的数字陶艺作品。

3. 将陶瓷艺术中获得的艺术经验转化为生活中的审美情趣，按照一定的艺术旨趣设计数字陶艺作品，作品需具有一定思想和文化内涵。

（三）单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
制作一件数字陶艺作品	1. 通过网络、图书馆、博物馆搜集陶瓷器型和纹饰资料；绘制陶艺设计草图，添加纹饰，并写出设计意图，学会自主学习、探究性学习 2. 根据设计草图，利用陶艺软件制作一件属于自己的数字陶艺作品；思考如何传承和发展中华优秀传统文化艺术	1. 建议用多种方式搜集资料，形成电子文档进行交流 2. 将搜集资料和设计过程以及最后的数字作品制作成 PPT，汇报展示 3. 在陶艺的体验和探究中，从不同视角理解中国传统陶艺的艺术特点，阐释中外陶瓷艺术作品，辨析和评价陶瓷文化的内涵

（四）单元作业评价标准

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
	研讨态度	认真听取同学意见，积极思考，自信、清晰地表达个人观点，善于交流	认真听取同学意见，善于交流	不听取同学意见，不能交流
	完成情况	能根据学习任务分工采用多种方式开展学习，搜集资料、筛选信息、创意思考，积极完成各项任务	能根据学习任务分工开展学习，搜集资料、筛选信息，基本完成各项任务	未完成

（续表）

评价内容		优良	合格	不合格
成果表现	绘制草图	能通过网络、图书馆、博物馆等多种方式搜集资料绘制陶艺设计草图，并写出设计意图	基本能通过网络、图书馆、博物馆等多种方式搜集资料绘制陶艺设计草图，并写出设计意图	不能绘制陶艺设计草图
	展示交流	能结合 PPT 介绍不同历史时期的陶艺风格，思路清晰、表述完整	基本能结合 PPT 介绍不同历史时期的陶艺风格，思路较清晰、表述较完整	不能进行不同历史时期陶艺风格的介绍
	设计作品	能根据设计草图，利用陶艺软件设计数字陶艺作品，作品具有一定的思想和文化内涵	基本能根据设计草图，利用陶艺软件设计数字陶艺作品，作品具有一定的思想和文化内涵	不能利用陶艺软件设计数字陶艺作品

【单元评价实施建议】

（一）单元评价目标

1. 描述艺术设计作品是如何借鉴中外设计师的艺术风格进行设计的。

2. 运用借鉴的方法，探讨艺术设计作品的风格、特征、原理、意境。

3. 在学习各种艺术设计作品的过程中，理解不同艺术设计作品在生活运用中的意义和作用。

（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	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

（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
	综合材料的装置艺术作品	1. 校园文化艺术节招贴设计 2. 完成一幅现代主义建筑的设计效果图 3. 设计学校图书馆的书架 4. 完成一件以“青春”为主题的雕塑作品 5. 制作一件数字陶艺作品	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】

■《北京国际商标节海报》（招贴设计）

中国香港著名艺术设计师靳埭强的《北京国际商标节海报》运用具有代表性的建筑天坛作为主要元素，结合简单的几何形体进行组合设计。一个朱红而鲜亮的红点，是设计师最有代表性的一个视觉元素，传递着丰富的信息。大量的余白不但充满了诗意，而且凸显主题之凝重强烈，使之产生一种对比与和谐，充盈着一种独特的艺术魅力，使观者产生沉静空灵之感。靳埭强的作品既有中国传统水墨的底蕴，也不乏现代设计的时尚。该海报可谓东方与西方互融，传统与现代共生。

资源使用建议：引导学生欣赏靳埭强的招贴设计作品，通过绘制思维导图、制作 PPT、交流汇报等形式深入理解靳埭强如何在作品设计中深植传统文化、东方思想内涵，在融合中西风格的基础上彰显中国精神的？

■ 玻璃金字塔（建筑）

世界著名建筑师贝聿铭设计建造的玻璃金字塔位于法国卢浮宫，他在设计中并没有借用古埃及的金字塔造型，而是采用几何形态和玻璃材料，可以反映巴黎不断变化的天空，能为地下设施提供良好的采光，创造性地解决了把古老宫殿改造成现代化美术馆的一系列难题，取得了极大成功，享誉世界。这一建筑正如贝聿铭所称："它预示将来，从而使卢浮宫达到完美。"玻璃金字塔塔高 21 米，底宽 34 米，四个侧面由 673 块玻璃拼组而成，总平面面积约一千平方米，塔身总重量为 200 吨，其中玻璃净重 105 吨，金属支架仅有 95 吨。换而言之，支架的负荷超过了它自身的重量，因此专家们认为，这座玻璃金字塔不仅是体现现代艺术风格的佳作，也是运用现代科学技术的独特尝试。

资源使用建议：引导学生赏析玻璃金字塔，以头脑风暴的形式就保护历史建筑和现代城市建设之间求取平衡的方法进行思考探究，从而感受和理解贝聿铭的建筑设计特色，懂得建筑造型与所处环境应自然融合，建筑需要对历史和文化负责等设计原则。

■《红蓝椅》（工业设计）

荷兰建筑与工业设计师格里特·托马斯·里特维尔德的《红蓝椅》是 20 世纪西方现代艺术设计史上富有创造性的经典作品之一。《红蓝椅》具有鲜明的荷兰风格派特征，用方形、长方形的木条和木板，按模数组合。作品的红蓝色非常鲜艳夺目，具有高度立体主义象征特点，与风格派领导人物蒙德里安的绘画具有很多内在联系，也奠定了里特维尔德在风格派内的重要位置。

资源使用建议：以《红蓝椅》为例，引导学生分析荷兰派中几何形的抽象表现形式，借鉴荷兰派的设计风格。通过绘制家具设计稿图的形式感知，理解包豪斯的艺术观点——设计是艺术与技术的新统一；设计的目的是人而不是产品；设计必须遵循自然与客观的法则。组织学生以小组为单位，通过制作 PPT，进一步探究极简风格的现代家具与西方文艺复兴式家具的审美差异，树立文化创新与传承的观念。

■《黄、红、蓝的构图》（油画）

自 1920 年起，蒙德里安在《黄、红、蓝的构图》等绘画作品中，将形式语言限制到只有三原色（红、黄、蓝）、中性色（黑、灰、白）和水平线、垂直线。艺术家用垂直和水平这两个方向来象征一系列二元对立之间的和谐感，包括人与人、人与社会、精神与物质之间的和谐。对于蒙德里安而言，更高级的美的本质就是没有冲突，达到“动态平衡”。于是，在画面中他精心安排不同大小、形状、重量的色块，将它们不对称地排列在靠近画布边缘的物质，留出中央的一大块白色区域，以此达到“动态平衡”，从而展示一种超越艺术王国之上的普遍风格。

资源使用建议：引导学生从造型元素和形式法则等角度分析蒙德里安的代表绘画作品，理解他所提出的“动态平衡”的艺术观点。组织学生以小组为单位，通过制作 PPT，进一步比较分析蒙德里安和康定斯基两位抽象大师绘画作品的异同，并与同学分享。

■《吻之门》（雕塑）

罗马尼亚雕塑家布朗库西的《吻之门》显示了艺术家如何挖掘事物内在本质进

行艺术创作，以绝对的简化来表现雕塑主题。《吻之门》以抽象化的形式赋予恋爱以庄重崇高的艺术意境。“门”的结构简单，看上去就是立方体的组合，但门上有圆形凸起的石环和相对吻合的半球体，并且环中套球，还在立柱的每一个面上都出现，给人无尽的遐想，试图品味直线方块的柔情蜜意。布朗库西一直在探索形式的单纯性，他所处的时期正好与立体主义、未来主义并行。《吻之门》也是艺术家对个人艺术执着追求的体现，他不仅以绝对的简化来表现雕塑主题，而且使作品具有古代宗教建筑的稳重宏伟。

资源使用建议：引导学生分组，分别从动势、形态、空间、结构等方面分析布朗库西雕塑作品《吻之门》的艺术风格；理解西方现代派雕塑艺术，所追求的新观念和新价值，并与同学分享交流。在讨论思考中懂得优秀的雕塑作品要与周围的环境协调，并能作用于环境，共生出新的景观。

■《粉彩荔枝》（陶瓷）

清代《粉彩荔枝》为清乾隆初期陶瓷艺术家唐英精心雕制，乃供御赏玩之佳作。制品写实，精美绝伦，传世至今极为珍罕，收藏价值甚高。荔枝乃按照真实比例雕制而成。胎体细薄，刻画极其精湛，折枝树干弯曲协调，枝叶微卷着色适巧，结连荔枝二枚，以胭脂水釉调配描果实为红。雕制荔枝，几可乱真，着实令人叹为观止。“荔枝”谐音寓意“利至连连”或“利至双倍”，题材暗有喜兆。

资源使用建议：引导学生通过观看纪录片、参观博物馆等形式赏析唐英的作品，了解《粉彩荔枝》在釉上彩、釉下彩、颜色釉等方面的突破，感受唐英个人的文化艺术修养及其在制瓷领域的贡献。通过实地考察感受景德镇陶瓷文化的魅力，思考如何传承和发展中华优秀传统文化艺术。

【名词解释】

■ 密斯风格[1]

“密斯风格”是美国现代建筑大师密斯·范·德·罗厄在 20 世纪 50 年代创造的一种建筑风格。它主要体现在密斯·范·德·罗厄创造的“玻璃摩天大楼”上，即钢框架的超高层建筑外墙全部采用玻璃。因为这种超高层建筑要求施工质量严格准确，讲求建筑材料的高度精致，大片玻璃幕墙可以映照出周围的建筑和天空，明快而又高雅，显示出现代工业技术特有的美观效果，给人以耳目一新的感受。密斯·范·德·罗厄设计的纽约西格拉姆大厦便是“密斯风格”的杰出代表作。

■ 风格派[2]

荷兰的风格派是由皮特·蒙特里安所领导的艺术运动。风格派坚信有两种美：一种是主观的感性的美，一种是更高层次的、理性的、客观的“普遍的美”。在蒙德里安艺术的成熟期他试图在作品创作中呈现普遍美的本质，并尽力消除再现的成分。

【补充资源建议】

资源名称	资源形式	目的
《东方元素与设计》	书籍	学习资料 了解富有东方特色的传统图案素材，赏析以东方传统图案元素为创作灵感的作品

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。

② 选自《艺术简史》（上海人民美术出版社 2016 年版）。[美] 玛丽琳·斯托克斯塔德著。王春辰译。有改动。

（续表）

资源名称	资源形式	目的
《贝聿铭的传奇一生》	视频	观察引导 通过欣赏，了解贝聿铭是如何从东方和西方两种不同的文化土壤中汲取精华，并进行艺术创作的
《宋代家具的设计美学特征研究》	文章	拓展视野 了解宋代是中国美学的发展和演变进程中极其重要的转折时期，探究其审美意识、审美风尚和审美理想范式的形成过程；赏析宋代家具的设计美学特征
《中国宋代家具》	书籍	学习资料 选取《韩熙载夜宴图》中的文人家具、《清明上河图》中的市井家具、《宋代帝后像》中的皇室家具、宣化辽墓壁画中的家具，进行深入研究，比较不同家具之间的审美差异
《中国瓷器收藏鉴赏500问》	书籍	学习资料 了解中国瓷器的发展概况，探究陶艺作品的器形、釉彩、纹饰、款识等内容，体会古代艺人的情感意趣，感悟华夏文化的深厚底蕴
电视剧《景德镇》	视频	观赏引导 通过观赏电视剧《景德镇》，了解明朝初年景德镇烧窑制瓷的传奇故事，感受东方民族的审美情趣
《因小见大：靳埭强的邮票设计》	视频	激发兴趣 通过视频欣赏，了解靳埭强的邮票设计理念及设计风格特点，探究邮票设计的创意表现方式
纪录片《景德镇》	视频	文化探究 了解千年瓷都景德镇的制瓷史，感受浓郁的陶瓷文化
《布朗库西》	视频	欣赏视频 了解雕塑家布朗库西艺术创作中的趣闻轶事，理解艺术家艺术风格形成的原因
《千年绝美瓷器——青花瓷》	视频	欣赏视频 感受青花瓷的艺术魅力，接受艺术的熏陶；认识陶瓷艺术的审美价值，理解陶瓷艺术的发展历程

【环境资源建议】

■ 吴昌硕纪念馆

吴昌硕纪念馆位于上海市浦东新区华夏文化公园内，内设“吴昌硕艺术生平展”展室，分“根植沃土”“磨历艰难”“盛名沪上”和“树帜华夏”四个部分，展出图片 79 幅，画集、书刊 20 多册，以及吴昌硕及其弟子、传人及其艺术研究人士的书画作品，吴昌硕生前所用的文房四宝、书信、诗稿用具等。

资源使用建议：组织学生参观上海吴昌硕纪念馆，根据学习任务制订参观计划，拟定主题内容观察表。引导学生在参观学习的过程中，全面深入研究吴昌硕的人生经历和艺术特色，完成一份研究报告，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。

■ 徐悲鸿纪念馆

1954 年，徐悲鸿纪念馆成立。徐悲鸿曾居住在北京市东城区东受禄街 16 号一座典雅的四合院内。1953 年，徐悲鸿逝世的当天，廖静文女士及家人将徐悲鸿生前留下的全部艺术作品捐献给了国家；周恩来总理为“悲鸿故居”亲书匾额。1954 年，以“悲鸿故居”为基础成立了“徐悲鸿纪念馆”。徐悲鸿纪念馆新馆于 1982 年建成，主体建筑为二层灰色展览楼，共有一个序幕厅和七个展室，序幕厅陈列着徐悲鸿自画像及徐悲鸿作画的巨幅照片。第一、第二和第七展室展出徐悲鸿各个时期的中国画代表作。除展览厅之外，为了更好地保存徐悲鸿先生的遗作以及他倾毕生精力收藏的历代名家书画和上万件图书资料、碑拓珍迹，徐悲鸿纪念馆还建有现代化的画库。

资源使用建议：组织学生参观徐悲鸿先生故居、徐悲鸿纪念馆，寻觅大师的生活足迹，通过参观调查，撰写完成一篇探究报告。

■ 上海静安雕塑公园

上海静安雕塑公园，是上海市中心的专类雕塑公园，是一个开放式的城市公园。公园以人为本，以绿为主，以雕塑为主题，以展示为手段，公园绿化与雕塑、小品相互渗透、和谐统一。该公园是以清晰的空间组织结构和鲜明的公共艺术个性，为上海市中心创造一个珍贵的城市开放空间，体现“为民所爱、为民所用、为境所融”的宗旨，为广大市民提供游憩、休闲和接受艺术熏陶的活动场所，创造上海中心城区公园绿地与文化设施结合的典范。

资源使用建议：引导学生通过观察、对比、探究等学习方式，了解不同雕塑的艺术特点；在学习和艺术实践活动中，从社会环境、历史、文化情境等角度鉴赏雕塑艺术。

■ 上海博物馆明清家具馆

上海博物馆明清家具馆开放于 1996 年，占地约 700 平方米，展品一百多件，基本上以紫檀和黄花梨家具为主。明代家具展品大多数来自王世襄和陈梦家两位著名学者的旧藏，清代家具展品为上海博物馆原有馆藏。

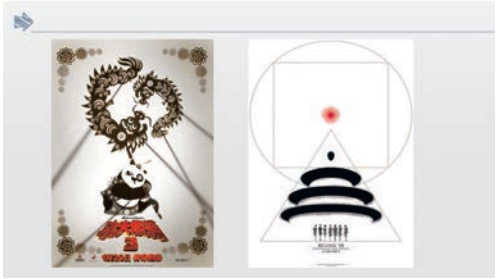
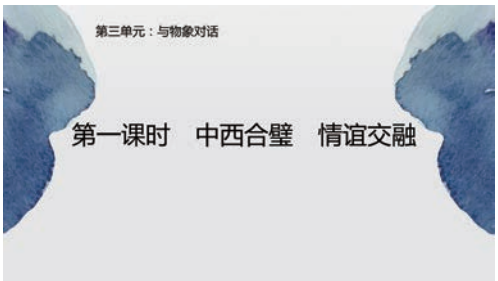
资源使用建议：组织学生参观上海博物馆或浏览官网，根据学习任务制订参观计划，拟定明清家具的主题内容观察表；引导学生通过观察、对比、探究等学习方式，了解明清时期家具的艺术特点，在学习和艺术实践活动中，从社会、历史、文化情境等角度鉴赏家具艺术。

■ 上海博物馆中国古代陶瓷馆

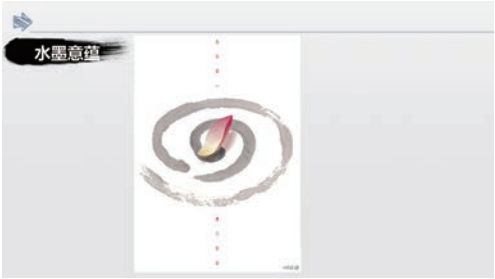
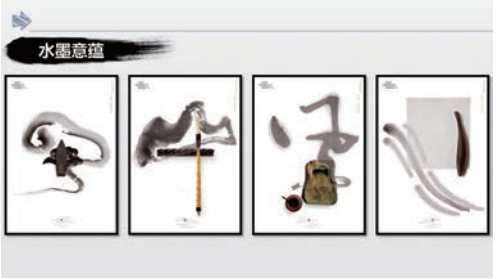
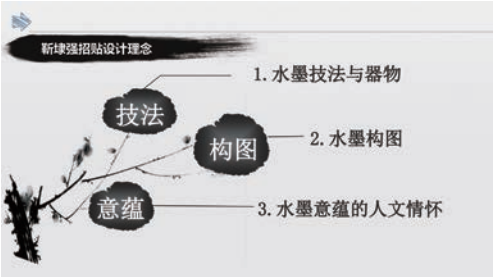
上海博物馆中国古代陶瓷馆展厅面积约 1300 平方米，共陈列了展品 500 余件。馆藏包括新石器时代的彩陶和灰陶、商周时代的原始青瓷、东汉时代的青瓷、唐朝的唐三彩，等等。宋、金、辽时代，各地窑场林立。元、明、清三代，景德镇成为中国瓷业的中心，所烧制的釉下彩、釉上彩和颜色釉瓷器闻名于世。

资源使用建议：组织学生参观上海博物馆或浏览官网，根据学习任务制订参观计划，拟定陶瓷艺术主题的学习单；引导学生利用导览图和学习单，开展观察、对比、探究等学习方式，了解不同历史时期的陶瓷艺术特点；在艺术参观活动中，从社会环境、历史、文化情境等角度鉴赏陶瓷艺术。

附：第三单元教学过程示例

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第一课时 中西合璧 情谊交融	课题导入	问题导入："哪一幅作品更加符合国际化的设计？"   出示主题：走进靳埭强的平面设计视界 	比较欣赏，互动交流，回答问题 在素材库中选出中国传统元素的图案进行互动交流	激发兴趣，新课铺垫，揭示课题 欣赏作品，分析靳埭强的平面设计风格
	探究发现	引导学生探究："靳埭强平面设计作品中的中国传统元素是什么？" 	欣赏作品，分析靳埭强作品的平面设计技巧	引导学生感知水墨元素在现代设计中的运用

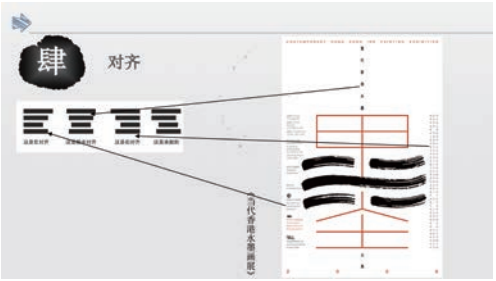
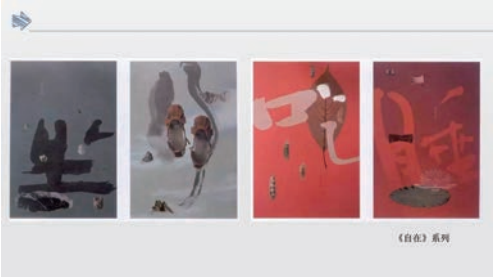
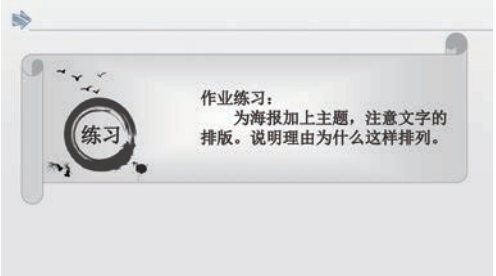
（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第一课时 中西合璧 情谊交融	探究发现	 引导学生探究："靳埭强作品中传统文化内涵是如何体现的？"   引导学生探究："靳埭强是怎样融合古典情愫和现代设计理念的？" 	欣赏作品，仔细观察，思考问题，发表观点 从技法、构图、意蕴等方面，感受靳埭强的平面设计作品中如何将古典情愫与现代设计相融合	引导学生分析靳埭强平面设计中的艺术内涵，加强文化理解 引导学生探究靳埭强平面设计风格特点，理解其设计理念
	体验表现	引导学生探究："分析优秀作品中的创意点和不足之处，如何改进？" 	对比海报，思考问题	引导学生体验表现，分析靳埭强的设计风格

（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第一课时 中西合璧 情谊交融	探究发现	引导学生探究："对比这组海报文字的排版有什么不同？" 引导学生探究："哪一种排版方式更符合中国传统元素的运用呢？这类海报为什么要这样排版？" 引导学生探究："字体版式排列的原则有哪些？" 	结合海报实例，分析范例排版设计优点 欣赏作品，总结排版设计的原则 欣赏作品，思考问题	引导学生从版式设计中了解中国传统元素的文化内涵 通过提问引导，使学生层层深入，概括海报的构图特点，培养学生的图像识读能力 引导学生探究发现作品设计的造型原型及形式法则

（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第一课时 中西合璧 情谊交融	探究发现		根据排版原则，为自己的图片添加文字排版	
	体验表现	引导学生探究："靳埭强《自在》系列作品是如何运用传统文化元素的？"  引导学生探究："为海报加上主题，注意文字的排版，请说明为什么这样排列。" 	在参加艺术活动的体验和探究中，从不同角度理解平面设计与文化的继承、创新的关系 对比欣赏作品，试图发现海报的不足	引导学生从版式设计中了解中国传统元素的文化内涵
	课堂总结	使用"中国传统艺术元素"来设计不仅在于运用传统的图形元素，还在于深入研究中国人的思维方式和文化心理；我们应学习中国传统文化，赋予"中国元素"新的艺术活力和生命力	学生交流，回答问题	引导学生了解中国传统艺术元素，传承中国优秀传统文化
	学习评价	可根据学情，自主拟定评价量规（从"过程表现""成果表现"等维度）进行学习评价；在评价过程中，注意以下几点： 1. 学生完成作业，及时上传班级作品库 2. 学生自评："中国元素"影视海报设计的意义 3. 将学生作品进行整体展示	通过自评、互评、师评，说出对作品的整体感觉	引导学生交流学习，学会肯定自己，欣赏自己
	拓展学习	"中国风"的兴起给设计界带来了新的设计灵感，传统艺术融入现代设计，呈现出了一种新的气息，但是，当下"中国风"设计存在部分传统元素简单堆积的现象，未能做到"以文化人"，请学生针对这一现象给出合理建议	通过查阅资料，撰写相关报告阐述对"中国风"的了解	引导学生撰写文本，培养参与社会实践的意识和能力

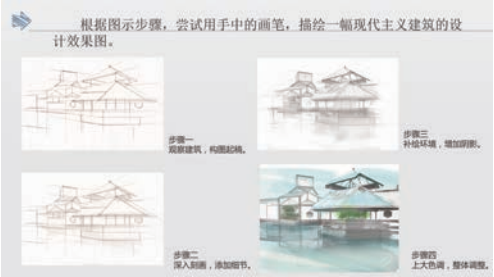
（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第二课时 东西之间 天人合一	课题导入	问题导入：“历史建筑保护和现代城市建设之间有取得平衡的方法吗？” 	欣赏作品，思考问题 收集资料，合作学习，了解建筑设计的风格特点	揭示课题，引出建筑师设计作品
	探究发现	引导学生观察苏州博物馆图片，分析贝聿铭的建筑设计特色，探究苏州博物馆的设计理念 引导学生探究：“苏州博物馆新馆是怎样与中国传统建筑相融合的？” 	仔细观察作品，回答问题 思考分析，探究建筑的艺术特征	讨论交流，引导学生知道建筑设计如何与自然协调，如何与环境呼应 引导学生了解苏州博物馆的生态理念，探究中国传统建筑中“天人合一”的思想

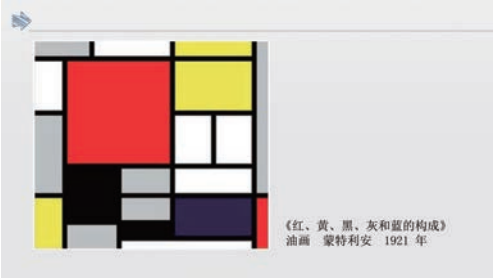
（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第二课时 东西之间 天人合一	探究发现	引导学生探究："庭院是中国传统建筑重要元素，判断下列图中哪个是庭院的建筑形式。" 引导学生探究："分析贝聿铭的建筑设计特色和苏州博物馆的设计理念分别是什么？" 	欣赏作品，仔细观察，辨别中国传统建筑中亭的建筑形式 观察作品，小组讨论，思考问题，了解贝聿铭的建筑设计特色	引导学生尝试分析作品 引导学生理解贝聿铭几何形体和现代建筑的创作特色

（续表）

<table>
<tr><th>课时</th><th>教学环节</th><th>教师活动</th><th>学生活动</th><th>设计意图</th></tr>
<tr><td rowspan="3">第二课时
东西之间
天人合一</td><td>体验表现</td><td>引导学生根据图示步骤，描绘一幅现代主义建筑的设计效果图
 
</td><td>尝试完成一幅现代主义建筑的设计效果图</td><td>引导学生模仿现代主义建筑的手法，进行主题表现</td></tr>
<tr><td>课堂总结</td><td>贝聿铭说：“我的建筑设计从不刻意地去中国化，但中国文化对我影响至深。我都致力于探索一条中国建筑的现代化之路。中国建筑的根可以是传统的，而芽应该是新芽，这也是中国建筑的希望所在。”请据此阐述相关论点</td><td>理解贝聿铭的设计理念，发言交流</td><td>引导学生探究贝聿铭的设计理念</td></tr>
<tr><td>学习评价</td><td>可以根据学情，自主拟定评价量规（从“过程表现”“成果表现”等维度），也可参考下表进行学习评价：
<table>
<tr><th>评价内容</th><th>水平 1</th><th>水平 2</th><th>水平 3</th></tr>
<tr><td>了解靳埭强平面设计的风格、海报文字版式的排列原则</td><td>不知道或只知道其中的一个知识点，如靳埭强平面设计的风格</td><td>能知道其中两个知识点，如靳埭强平面设计的风格</td><td>全面了解靳埭强平面设计的风格及海报文字版式的排列原则</td></tr>
<tr><td>设计创作一张具有中国文化特色的海报</td><td>设计得一般，如元素运用不够准确</td><td>设计得良好，能较准确地根据中国文化特色进行设计</td><td>设计得优秀，海报很好地体现中国文化特色，并有一定创意</td></tr>
<tr><td>对具有中国文化特色的海报进行评论和交流</td><td>只能从一个方面评论，如设计元素的运用</td><td>能从两个方面评论，如设计元素、设计的风格</td><td>从时代特征、社会背景发展、文化内涵等评述具有中国文化特色的海报</td></tr>
</table></td><td>学生自评、互评，师评，说出对作品的整体感觉</td><td>对应“评价量规”，落实艺术学科核心素养</td></tr>
</table>

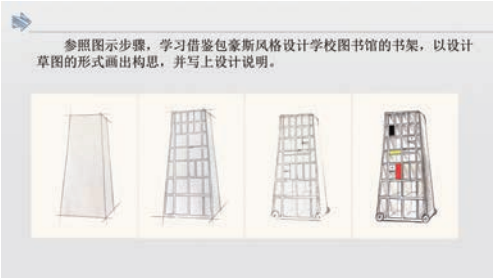
（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第二课时 东西之间 天人合一	拓展研究	组织学生举例讨论，建筑表达反映所在地区的自然因素、社会因素和文化因素 	通过查阅资料，分析当地具有特色的现代建筑	思考建筑表达反映所在地区的自然因素、社会因素和文化因素，培养学生参与社会实践的能力
第三课时 实用至上 简约之美	课题导入	引导学生导入："联想这幅艺术作品怎样实现其实用性？"  	欣赏作品，思考问题，认识艺术作品与产品的联系	引出《红蓝椅》
	探究发现	引导学生探究："《红蓝椅》给你什么样的艺术感受？" 出示主题：走进里特维尔德的产品造型设计视界 	欣赏作品，思考问题 搜集资料，了解设计师生平	引出课题 通过了解设计师的生平引出包豪斯

（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第三课时 实用至上 简约之美	探究发现	引导学生探究："什么是包豪斯？" 	小组合作，交流感受	引导学生了解包豪斯及其风格
		引导学生探究："包豪斯设计基本观点有哪些？" 	欣赏作品，仔细观察，思考问题，发表观点	引导学生深入了解包豪斯设计的基本观点
		引导学生探究："《红蓝椅》表现了什么样的具有时代特征的艺术风格？" 	观察图片，比较作品，深入思考，交流观点	引导学生深入了解包豪斯的简约设计风格在作品中的体现
		引导学生探究："与古典风格相比较，极简风格的特点是什么？" 	思考问题，从不同视角理解中外优秀的产品造型设计作品，并对其文化内涵作出辨析和评价	巩固学生对包豪斯简约风格的理解

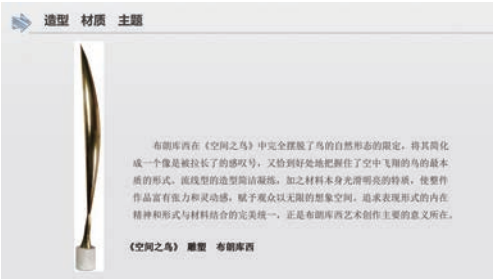
（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第三课时 实用至上 简约之美	体验表现	引导学生参照图示步骤，学习借鉴包豪斯风格设计学校图书馆的书架，以设计草图的形式画出构思，并写上设计说明  	尝试简约风格设计创作	引导学生在实践中理解简约风格
	课堂总结	简约并不是简单，简洁是优良品质，经不断组合并筛选出来的精华，是高度概括的抽象形式 简约设计风格摒弃了传统的陈俗与浮华，运用新材料、新技术、新手法，与人们的新思想、新观念相统一，使设计达到以人为本的境界	明确简约设计的风格特点、社会价值	回归基本问题：“设计师如何设计作品使之能与人们和社会有效地沟通？”
	学习评价	可根据学情，自主拟定评价量规（从“过程表现”“成果表现”等维度）进行学习评价；在评价过程中，注意以下几点： 1. 学生完成作业，及时上传班级作品库 2. 交流讨论：“你对自己的设计作品满意吗？”“有没有需要改进的地方？”	小组内自评与互评	对应本课“评价量规”，落实艺术学科核心素养
	拓展学习	师生共同谈论包豪斯提倡的“少即是多”的设计理念对当下“极简风”的影响 	通过查阅资料，撰写相关报告阐述对“极简风”的了解，进行交流	撰写相关文本，培养学生参与社会实践的意识和能力

（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第四课 极简臻美 文质彬彬	课题导入	问题导入："这幅图片中所呈现的是何种艺术形式？" 出示主题：走进布朗库西的现代雕塑设计视界 	欣赏作品，思考问题，认识雕塑艺术形式 搜集资料，合作学习，了解布朗库西的艺术风格	引出雕塑的概念及作品作者 了解雕塑家布朗库西
	探究发现	从造型、材质、主题等方面分析布朗库西的《吻之门》 师生共同比较不同时期，同一主题的雕塑作品在造型上的变化 	欣赏作品，仔细观察，思考问题，发表观点 深入了解布朗库西怎样从实践中追求其造型极简的艺术风格	引导学生了解艺术风格、艺术流派 回归基本问题："艺术家是怎样从实验和错误中吸取教训的？"

（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第四课 极简臻美 文质彬彬	探究发现	引导学生从造型、材质、主题等方面分析布朗库西的《波嘉尼小姐》 引导学生从造型、材质、主题等方面分析布朗库西的《空间之鸟》  	欣赏作品，仔细观察，思考问题，发表观点 欣赏作品，从造型、材质、主题等方面进行分析，交流观点	引导学生深入了解布朗库西善于运用不同材质进行艺术创作的手法 巩固学生对布朗库西的艺术风格的理解，了解其作品的内在精神

（续表）

<table>
<tr><th>课时</th><th>教学环节</th><th>教师活动</th><th>学生活动</th><th>设计意图</th></tr>
<tr><td rowspan="4">第四课 极简臻美 文质彬彬</td><td>探究发现</td><td>
</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>体验表现</td><td>引导学生参照图示步骤，模仿布朗库西的艺术风格，运用综合材料完成一件以“青春”为主题的雕塑作品
</td><td>尝试模仿布朗库西的艺术风格进行雕塑创作</td><td>引导学生在实践中理解布朗库西的艺术风格</td></tr>
<tr><td>课堂总结</td><td>布朗库西奋勇探索和开拓出的是一条值得更多人去身体力行的道路；莫迪格利阿尼、赫普沃思等雕塑家也在践行布朗库西留下的真知灼见——让事物还原，让生命还原，向简单还原
在 20 世纪的雕塑史上，罗丹结束了一个时代；将文艺复兴时期的理想主义提升到一个新水准的布朗库西则开创了一个时代</td><td>明确布朗库西的艺术风格、社会价值</td><td>回归本课基本问题：“艺术家是怎样从实验和错误中吸取教训的？”</td></tr>
<tr><td>学习评价</td><td>可以根据学情，自主拟定评价量规（从“过程表现、成果表现”等维度），也可参考下表进行学习评价：
<table>
<tr><th>评价内容</th><th>水平 1</th><th>水平 2</th><th>水平 3</th></tr>
<tr><td>了解布朗库西的艺术风格</td><td>不知道或只知道其中的一种特色（如造型极简或不同材质）</td><td>知道其中的两种特色（如造型极简或不同材质）</td><td>能知道其中的两种特色，并了解其内在的艺术精神</td></tr>
<tr><td>模仿布朗库西的艺术风格完成一件雕塑作品</td><td>造型一般，选材不贴合内容，主题不明确</td><td>造型良好，选材贴合，主题较为明确</td><td>造型优美，选材贴合内容</td></tr>
<tr><td>对雕塑作品进行欣赏分析交流</td><td>不能评论或只能从两个方面进行艺术评论（如造型、材质）</td><td>从三个方面进行艺术评论（如造型、材质、主题）</td><td>能从四个方面进行艺术评论（如造型、材质、主题、环境）</td></tr>
</table></td><td>小组内互评与自评</td><td>对应“评价量规”，落实艺术学科核心素养</td></tr>
</table>

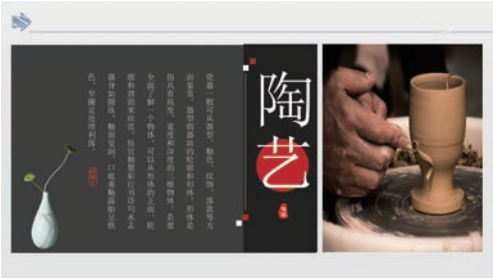
（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第四课 极简臻美 文质彬彬	拓展学习	引导学生思考雕塑在生活中实用性和艺术性功能 	通过查阅资料，撰写成相关报告阐述自己对雕塑作品在生活中的应用，并进行交流	引导学生撰写相关文本，认识“生活是艺术之源”，感受艺术表现生活的丰富性
第五课时 摹古酌今 匠心传承	课题导入	问题导入：“在漫长的中国陶瓷艺术发展史中，陶瓷是作为生活用器还是陈设？为什么喜欢古陶瓷的人都认为‘旧器如新必是宝’？” 	学生欣赏并交流回答问题，理解并描述陶艺作品的艺术形式和基本特点	引导学生探索陶艺的美感元素，感悟中国传统陶艺的悠久历史和文化底蕴

（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第五课时 摹古酌今 匠心传承	感知理解	引导学生了解唐英生平，感受景德镇陶瓷文化的魅力，掌握陶瓷的制作流程 问题导入："《粉彩荔枝》运用了哪些艺术手法或表现形式？你认为艺术家表达怎样的精神？哪些可以为我们所借鉴？" 	了解艺术家生平，并知晓其代表作品、艺术风格及其对中国陶艺发展历史的影响 欣赏分析，交流评述，初步形成对传统陶艺的爱好与兴趣	引导学生了解艺术家的代表作品及其艺术特色，深入理解其艺术表现特征对陶艺发展的影响 引导学生理解传统陶艺的制作流程和文化内涵；通过调查，了解作品的艺术手法及表现形式
	探究发现	1. 陶瓷作品鉴赏 引导学生以小组为单位进行分工，从器型、釉色、纹饰、落款等方面进行鉴赏，利用网络、书籍、媒体、实地考察等多种途径，从不同时期的艺术风格、文化历史价值、代表作等入手，进行主题探究 	小组分工，认领主题，组内交流	引导学生了解传统陶艺的品种与艺术特点，感悟中国传统陶艺的悠久历史和文化底蕴

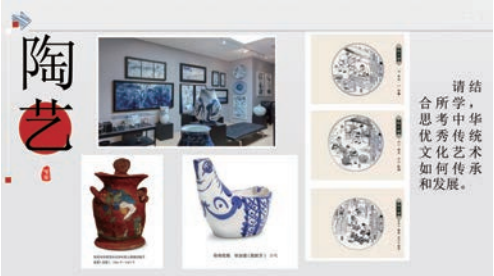
（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第五课时 摹古酌今 匠心传承	探究发现	 2. 具体作品分析 任务驱动，引导学生从纹饰、款识等角度，进行探究分析 	主题研究，分析交流 认知中国传统陶瓷的艺术语言、形象塑造，从文化角度分析陶瓷艺术蕴含的历史文化内涵	引导学生理解传统陶艺能反映一定地域和民族的文化习俗、生活方式和审美观念 引导学生体会传统陶艺的文化内涵，形成探究报告，与同学进行交流 运用美术语言，创作具有一定思想和文化内涵的美术作品

（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第五课时 摹古酌今 匠心传承	体验表现	引导学生运用陶艺软件进行模拟陶艺创作体验；分别从造型设计、釉色选择、纹样设计、落款设计等方面分析创作的数字陶艺作品，写下创作过程中的收获 	小组设计作品，创作体验	引导学生结合信息技术，选择合适的软件进行模拟陶艺创作体验
	课堂总结	通过对陶艺作品欣赏及模拟创作体验，能从其艺术性、文化内涵的角度谈谈个人的理解，能意识到中国传统工艺的悠久历史和文化内涵，并能形成对传统手工艺的爱好与兴趣 陶瓷艺术是中华传统文化，在其发展历程中吸收并融合外来的艺术营养，为研究中国古代政治、经济、文化、民族关系等提供珍贵资料，也是人类的文化宝藏和精神财富	从文化角度分析和理解各个历史时期陶艺作品的文化艺术特点	引导学生了解美术与文化、继承与创新之间的关系；学会尊重并理解不同时期，不同民族的文化内涵与含义

（续表）

<table>
<tr><th>课时</th><th>教学环节</th><th>教师活动</th><th>学生活动</th><th>设计意图</th></tr>
<tr>
<td rowspan="2">第五课时 摹古酌今 匠心传承</td>
<td>学习评价</td>
<td>可以根据学情，自主拟定评价量规（从“过程表现”“成果表现”等维度），也可参考下表进行学习评价：
<table>
<tr><th>评价内容</th><th>水平 1</th><th>水平 2</th><th>水平 3</th></tr>
<tr><td>了解唐英的代表作品及其艺术特色</td><td>不知道或能简单介绍唐英的代表作品</td><td>能介绍唐英的代表作品及其艺术特色，初步形成对传统陶艺的爱好与兴趣</td><td>能介绍唐英的代表作品并能简单说说其艺术特色；深入理解其艺术表现特征及其对陶艺发展的影响</td></tr>
<tr><td>了解传统陶艺在不同历史时期的风格特点</td><td>只能简单介绍 1—2 个不同历史时期的陶艺风格</td><td>介绍多个历史时期的陶艺风格，并能简单介绍其艺术特点</td><td>熟练介绍各个历史时期的陶艺风格，并能说出其艺术特点；理解中国传统陶艺的悠久历史和文化底蕴</td></tr>
<tr><td>结合信息技术，选择合适的软件进行模拟陶艺创作体验</td><td>只能从一个要素着手进行设计，并能简单运用软件</td><td>根据多个历史时期的陶艺风格进行设计，并能简单介绍其艺术特点</td><td>根据多个时期的陶艺品种进行设计，并能说出其艺术特点；能探索传统的技术，运用美术语言，创作具有一定思想和文化内涵的美术作品</td></tr>
</table>
</td>
<td>展示交流，学生自评、互评</td>
<td>对应“评价量规”，落实艺术学科核心素养</td>
</tr>
<tr>
<td>拓展研究</td>
<td>请学生结合所学，思考如何传承和发展中华优秀传统文化艺术
 
</td>
<td>通过查阅资料，了解美术与文化、继承与创新之间的关系，撰写成相关报告，并进行交流</td>
<td>从文化角度分析和理解各个时期陶艺作品的艺术特点，学会理解不同时期、不同民族的文化内涵与含义</td>
</tr>
</table>

说　明

《普通高中·艺术教学参考资料　选择性必修 1　美术创意实践》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　选择性必修 1　美术创意实践》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-2021008

责任编辑　王　晔　　陈　群

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5720-0674-6

定　价：　30.00元
(不含光盘)