

义务教育教科书 (五·四学制)

美术

教师教学用书

八年级 下册

山东教育出版社

义务教育教科书 (五·四学制)

美术

教师教学用书

八年级 下册

山东教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术教师教学用书. 五·四学制. 八年级. 下册 /
米海峰等编. —2版. —济南: 山东教育出版社, 2019. 1
(2020. 1重印)

义务教育教科书

ISBN 978-7-5328-8607-4

I. ①美… II. ①米… III. ①美术课—初中—教学
参考资料 IV. ①G633.955.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第297965号

YIWU JIAOYU JIAOKESHU (WU · SI XUEZHI)

MEISHU

JIAOSHI JIAOXUE YONG SHU

BA NIANJI XIA CE

义务教育教科书(五·四学制)

美术

教师教学用书

八年级 下册

*

山东出版传媒股份有限公司

山东教育出版社出版

(济南市纬一路321号)

山东新华书店集团有限公司发行

山东华立印务有限公司印装

*

开本: 787毫米×1092毫米 1/16

印张: 7.25 字数: 145千

定价: 11.00元(上光)

ISBN 978-7-5328-8607-4

2015年1月第1版 2019年1月第2版 2020年1月第6次印刷

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

出版说明

为了更好地满足义务教育教学的需求，山东教育出版社等单位受山东省教育厅委托，以教育部审查通过的义务教育教科书为基础，改编出版了一套适合五四分段教学使用的义务教育教科书。本书依据《义务教育美术课程标准》（2011年版），配合山东教育出版社《义务教育教科书·美术》（八年级下册）编写而成，供教师教学时参考使用。

本书力求体现义务教育课程标准精神和教科书的编写意图；从教师教学实际出发，既有利于教师把握教科书的内容，解决备课中的实际困难，又留给教师一定独立发挥、独立钻研教科书的个性空间；根据素质教育的要求，在每一教学环节都注重体现对学生进行知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观的教育；注意吸收美术教学与研究的最新成果；符合五四分段教学实际，体现五四学制教育特色。

本书设“单元综述”“单元总目标”，以及单元内每一课的“教材分析”“教学目标”“教学思路”“教学的重难点及措施”“教学建议”“教学评价建议”“拓展篇”“资料篇”等几个部分。其中，“单元总目标”与每一课内容的“教材分析”，为教师剖析教材的编写意图，从而使教师能准确地理解教材，把握教材；“教学目标”为教学要达到的目的；“教学思路”“教学的重难点及措施”“教学建议”为教师课堂教学提供建议与提示；“教学评价建议”是验证教学意图实现效果的提示与建议；“拓展篇”与“资料篇”则为教师自身教学素质的提高提供研究方向，同时拓展教学思路。

参加本册改编的人员有于英勇、刘慧光、米海峰、苏美荣、张德壮、陈文献，由米海峰、刘冬辉统稿主编。

欢迎广大教师在使用过程中提出修改意见和建议，以利于本书的不断改进和完善。

山东教育出版社

目录

第一单元 外国经典美术作品巡礼 1

第1课 丰富多彩的亚非拉美术作品 3

第2课 各具特色的欧洲美术作品 21

第二单元 珍视世界遗产 37

第三单元 动 漫 47

第1课 形式和内容丰富的动漫 48

第2课 自己设计动漫形象 55

第3课 设计创作动画作品 63

第四单元 赋予材料以生命 67

第1课 综合材料装饰画 68

第2课 雕塑小品设计制作 76

第3课 什物组合立体造型 89

第五单元 20世纪中国美术巡礼 95

第一单元

外国经典美术作品巡礼

单元综述

本单元属于“欣赏·评述”学习领域，包括《丰富多彩的亚非拉美术作品》和《各具特色的欧洲美术作品》两课。本单元主要介绍了外国经典的美术作品，旨在通过对经典作品的分析，使学生了解不同地域、不同文化对美术作品创作内容和创作形式所产生的影响。

《丰富多彩的亚非拉美术作品》一课涉及亚洲、非洲、拉丁美洲等国家和地区的美术作品。通过对这些国家和地区的美术作品的分析，引导学生从中了解不同的文化创造了不同艺术风格的美术作品，从而对世界多元文化有更多的认识。

《各具特色的欧洲美术作品》一课列举了从古希腊和古罗马时期到20世纪欧洲各国具有代表性的美术作品，旨在通过对比分析不同特色的美术作品，帮助学生认识艺术的多样性，扩大学生的视野。

本单元的教学可以运用启发式教学方法引导学生进行合作探究学习。教师应启发学生分析作品，引导学生熟悉作品的内容与主题，理解作品的艺术形式，分析作品的社会背景，帮助学生掌握欣赏美术作品的方法。在教学中应引导学生探究不同地域的文化对于美术作品所产生的影响，了解与认识世界的多元文化，深入体验与领悟人类的创造精神和创造能力，从而认识人类辉煌的艺术成就。

单元总目标

知识与技能	<ol style="list-style-type: none">1. 了解外国美术作品产生的基础和根源。2. 认识不同时代、不同地域、不同民族美术作品的特点及文化背景，从而懂得艺术文化多元的特性。3. 能够运用口头语言或短文的形式对外国美术作品进行简短的评述，表达自己的认识与理解。
过程与方法	<ol style="list-style-type: none">1. 搜集外国美术作品相关资料。2. 通过交流、分析和小组讨论等方式，学习、研究不同时代不同文化背景下的外国美术作品的特点。3. 掌握欣赏美术作品的方法。
情感、态度与价值观	<p>通过欣赏评述活动，明白外国美术作品的丰富多彩是世界文化多样性的生动体现，从而开阔视野，增长见识，提高艺术素养和审美感知能力。</p>

第1课 丰富多彩的亚非拉美术作品

学习领域：欣赏·评述

课时：1课时

【教材分析】

在人类社会发展的过程中，不同民族、不同地域的人们创造了不同的文化。美术作为文化的存在形式之一，蕴含着特定的文化含义和文化价值。如我们所熟知的古代埃及艺术、古代两河流域艺术、古代印第安人艺术、古印度艺术等，无不鲜明地呈现着各自的地域特色，构成了一个丰富多彩的艺术世界。

本课选取的作品都是亚非拉各地具有代表性的美术作品，教材第2页的四幅作品展示了古埃及和古代两河流域的主要艺术成就。《狮身人面像和金字塔》表现了古埃及宗教信仰对其艺术的影响。《垂死的狮子》呈现了亚述王朝艺术家在动物雕刻方面的出色表现。《新巴比伦伊什塔尔城门》体现了新巴比伦建筑装饰艺术的精湛，显示出它当时在西亚的领袖地位。《武士像》那细节的工细写实与整体装饰效果的结合，让我们看到波斯艺术既继承了两河流域和古埃及的传统，又有自己的艺术特点。古埃及与古西亚这两个古代人类文明发源地，尽管当时信息已相通，文化已互相影响，但是它们的艺术都呈现出各自的地域特点。教材第3页的《太阳金字塔》让我们领略了古代印第安人那种集数学、天文、建筑知识于一体的视觉艺术。阿旃陀石窟《持莲花菩萨》显示了古代印度艺术家在勾线、敷色和刻画脸部神态方面的精细技艺，让我们了解了古代印度早期佛教造像的艺术特点。《吴哥窟雕像》展示了柬埔寨古吴哥王国时期艺术的特色。《神奈川冲浪图》显示了画家将游历中见到的景观与丰富的想象融为一体的风景绘画艺术。

【教学目标】

知识与技能	<ol style="list-style-type: none">1. 了解古代亚非拉美术作品的特点及其文化背景。2. 对不同表现形式和题材的作品进行赏析，感悟传统艺术的审美特征。3. 提高学生对美术作品的审美能力、分析能力及评述能力。
过程与方法	<ol style="list-style-type: none">1. 教学过程以欣赏、讨论、分析为主，运用教学提示对学生的讨论进行引导，注重对学生自主学习能力的培养。2. 通过材料归纳与对比分析，认知古代亚非拉美术作品的特点及其文化背景，掌握欣赏美术作品的方法。
情感、态度与价值观	通过欣赏，认识外国美术作品的丰富多彩是世界文化多样性的生动体现，培养尊重世界多元文化的胸襟。

【教学思路】

本课可采用学生自主学习的形式进行教学。把学生分为几个小组，每个小组负责收集一个国家的艺术作品和历史资料，由小组成员分工进行讲解。教师在课堂上作引导、补充、总结。具体教学思路为：把全班学生分为若干组，在课前把每组要搜集和讲解的范围分配给每组成员，让他们自主分配搜集资料、制作演示文稿的任务，然后由小组成员分工，分别从艺术特点、时代背景及对后世文化的影响等方面进行讲解。

教师引入课题，各小组进行展示。在每个小组讲解后，教师组织讲解同学与听讲同学进行互动，最后由教师总结评价。

【教学的重难点及措施】

重点：亚非拉各国美术作品的艺术风格及特点。

难点：亚非拉各国美术作品的艺术风格形成的原因。

措施：搜集亚非拉各国艺术、历史方面的资料，帮助学生理解亚非拉各国美术作品的艺术风格及其成因。

【教学建议】

本课涉及多个国家和地区不同时代的艺术作品。由于文化背景、艺术特点有所不同，学生既要掌握不同国家和地区美术作品的艺术特点，又要了解其相关的文化背景，涉及的知识面很广，难度大。如果仅仅就课本里的图例进行解析，学生难以对亚非拉美术形成一个比较宏观的印象。本课教学，建议课前从亚非拉的美术及其文化方面，引导学生围绕本课教学重难点进行分组探究学习，从而加深学生对亚非拉美术及其文化的认识与体会。教师在课前要准备好相关资料，以便在课堂上作及时的补充。课堂上教师要组织好学生的讲解和互动，做好引导和总结，充分发挥“引导者”的作用。

● 教学设计（一）

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入阶段	课前播放视频《世界古代文明之谜》片头。 导入课题：寻找古老的文明——丰富多彩的亚非拉美术作品。	跟随教师的引导，迅速进入课堂学习状态，根据问题作初步思考。	营造教学环境，促进学生积极思考，让学生主动参与教学，提升课堂有效性。
发展阶段	被遗忘的瑰宝——印度美术 印度美术是亚洲美术的重要组成部分，其主要成就体现在哪些方面？有何代表作品？ 印度文明最早繁荣在印度河两岸，被称为印度河文明。印度宗教的发展成为印度美术创作的题材与源泉。	学生依据课前收集到的资料回答：印度美术主要成就体现在神庙建筑、佛像雕刻、神庙壁画等方面。	学生从课前收集的资料中自主总结，有利于培养学生自主学习能力和语言表达能力，利于学生将被动学习改为主动学习。

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
发展 阶段	<p>建筑 视频:《神秘的巨石神庙》 你们知道阿旃陀石窟是如何被发现的吗? 如此庞大的巨石建筑是如何建成的? 说说第10窟与第16窟在装饰上有什么不同。</p> <p>壁画 你觉得壁画《持莲花菩萨》所表现的内容是什么? 壁画是阿旃陀石窟中最被人们瞩目的艺术,被认为是古代印度壁画的重要代表。画面上出现的大量的现实生活场景,说明其世俗化倾向。 仔细观察画面,你觉得画面中的菩萨是什么性别? 菩萨的服饰、装饰、造型有何特点? 如何塑造菩萨形象?</p> <p>雕刻 古印度雕塑中佛教雕塑独树一帜,印度雕刻家通过各种宗教造像表达本民族审美观念、生活习俗和思想感情。 仔细观察并讨论:艺术家如何表现主题?佛陀的形象是如何刻画的? 说说《哈达佛陀头像》与《雅典娜头像》有何相似之处。 印度美术往往是宗教信仰的象征或哲学观念的隐喻。佛教注重沉思内省,佛教美术便强调宁静平衡,以古典主义的静穆和谐为最高境界。</p> <p>埃及美术 提到埃及你能想到什么? 埃及金字塔被列为世界七大奇迹之一,史学家们称埃及艺术是“来世的艺术”。 为什么史学家要如此描述埃及艺术? 这些“来世的艺术”包括哪些方面? 狮身人面像造型有何特点? 古埃及人为什么要雕塑一个如此奇特的雕像? 埃及法老为何要将墓室设计成金字塔?它有何特殊意义?</p>	<p>学生分组查找资料,讲述发现阿旃陀石窟的过程。 学生认真观看视频资料,提取有用信息。 学生讨论回答,各抒己见:第10窟结构简单,缺乏装饰;第16窟结构复杂,装饰繁复,雕刻和彩绘精美。</p> <p>学生认真观察并踊跃回答。</p> <p>学生认真观察、感受并思考分析。</p> <p>学生认真倾听教师陈述总结,体会、感悟古印度佛教美术的耐人寻味。</p> <p>学生踊跃发言:木乃伊、金字塔、狮身人面像等。 学生以小组为单位查阅网上资料,结合资料信息陈述。</p> <p>学生查阅资料,介绍狮身人面像。</p> <p>学生认真观察,仔细思考回答。</p>	<p>视频影像的应用有助于多方位调动学生情绪,让学生从整体上对印度神庙的建筑、雕塑、壁画有初步的认识。 通过对不同时期阿旃陀石窟中的壁画进行对比,引导学生观察印度美术的发展变化。 从壁画描绘的内容上引导学生理解印度古代美术的世俗化倾向。 问题的设置由浅入深,重点分析作品中的美术本体知识,以观察、对比的方式引导学生深入分析阿旃陀石窟壁画的显著特征。</p> <p>与希腊《雅典娜头像》对比,让学生感受世界多元文化相互交融的发展过程。 总结印度美术的文化价值及其风格形成的原因。</p> <p>从学生已有知识入手,贴近学生认知,唤起学生对埃及文化的最初记忆。</p> <p>让学生带着疑问思考,提升其探究精神。互联网的使用,有利于学生自主学习与终身学习能力的培养。</p>

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
发展阶段	<p>雕塑</p> <p>认真观察,说说希腊人物雕塑与埃及雕塑有何不同特点。</p> <p>对比不同时期的埃及雕塑,你有什么发现?</p> <p>是什么原因导致了埃及艺术三千年基本稳定不变的局面?</p> <p>壁画</p> <p>埃及的墓室壁画描绘的是什么内容?作品中描绘的是什么场景内容?如何表现人物动态特征?埃及绘画在其造型表现上有何独特之处?</p> <p>古埃及美术特点:为法老及少数贵族服务,歌颂王权,在表现方法上严格遵循一定的基本法则和程式,壮丽、宏伟、明确、稳定。</p> <p>神秘消失的文明——玛雅美术</p> <p>玛雅人给人类留下了哪些神秘色彩?视频:《神秘的玛雅建筑》</p> <p>埃及金字塔、玛雅金字塔在造型上有什么特点?其功能用途是什么?有何神秘精妙之处?</p> <p>(电影《启示》中“玛雅祭祀”片段)</p>	<p>学生仔细观察画面内容,总结归纳。</p> <p>埃及绘画:线条流畅优美,色彩丰富,人物表现采用正、侧面混合法,具有鲜明的风格和独特的感染力。</p> <p>学生依据已有的知识,踊跃回答问题。</p> <p>小组分工,查找资料,组内讨论陈述。</p>	<p>资料包的提供,为学生拓宽了思维。资料包中信息的归纳提炼,有助于提升学生收集整理信息的水平,有助于学生自我学习能力的培养。</p> <p>从各种墓室壁画中,学生可了解埃及人对死后灵魂的理解,有助于后面对埃及艺术的深入分析。</p> <p>适时地总结埃及美术特征,强化知识要点,有利于学生巩固知识储备。</p> <p>让学生依据学习生活中的所闻所感,对玛雅美术作初步评价。</p> <p>从多方面与埃及金字塔进行对比,让学生更加直观地感受玛雅金字塔的独特之处。</p>
总结评价	<p>总结:本课的知识点。</p> <p>评价:学生在本节课的表现。</p>	<p>跟随老师思路,把本节课知识点再次回顾和总结。</p> <p>学生自评和互评。</p>	<p>巩固本课所学知识,提高学生的鉴赏能力。</p>

——【教学评价建议】——

亚非拉美术作品种类丰富,数量繁多,通过一节课很难把所有的美术作品都呈现给学生欣赏。建议教学时重点选择有代表性的作品,以点带面,抓住美术作品的审美特征,把教学内容进行分类编排,引导学生联系时代和文化背景进行鉴赏。

对学生的评价可以从以下方面进行:

1. 能否认真搜集与本课相关的资料;
2. 能否感受并理解亚非拉美术作品的审美特征及其文化内涵;

3. 学生表述时语言的组织和对专业词语的运用是否恰当。

内容名称	评价重点	评比分值
资料收集		20%
资料整合		20%
小组讨论		30%
分析评述		10%
团队协作		20%

● 教学设计（二）

课前准备	<p>学生依据不同的主题进行小组划分，分亚洲一组、亚洲二组、非洲组、拉丁美洲组，协同进行资料的收集与整理。主题划分具体如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 两河流域的文化历史变迁及典型的美术作品。 2. 古印度宗教文化及其代表性美术作品，以及阿旃陀石窟的相关资料。 3. 古埃及特殊的信仰文化及其所包含的内容，了解其为什么被称为“来世的文明”。 4. 神秘的玛雅人创造了哪些灿烂文明？最典型的方面体现在哪里？ 		
教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入阶段	<p>利用图书馆资源，布置亚非拉知识主题图书展，营造教学情境，导入新课：丰富多彩的亚非拉美术作品。</p>	<p>查阅图书馆中亚非拉图书展的书籍，形成对于这些地域的第一印象。</p>	<p>利用图书馆资源，营造教学情境，导入课堂教学，促进学生积极思考，主动参与教学，提升课堂有效性。</p>
发展阶段	<p>世界文明的起源——两河流域 问题导学： 两河流域创造了哪些古文明？有哪些重要的美术遗存？ 作品赏析： 1. 亚述皇宫浮雕《垂死的狮子》。 提问：作者如何表现狮子受伤后的情景？亚述国王为什么要在皇宫墙上雕刻这么多表现其狩猎的浮雕？ 教师补充：亚述人凶悍好战，亚述皇宫中的浮雕多是为了歌颂国王的丰功伟绩。 2. 新巴比伦《伊什塔尔城门》。 提问：其色彩及装饰有何特点？ 教师补充：神龙神牛浮雕式镶嵌，象征王权，显示古代东方帝国的威仪。</p>	<p>学生分享课前收集与整理的资料。 学生回答：发明了世界上第一种文字——楔形文字，建造了第一个城市等。 学生观察后回答：匍匐身子，血从口中喷涌而出，造型准确生动。 学生发表看法：体现国王的英勇。 学生观察回答：藏青色与金黄色形成强烈的对比，色彩鲜艳饱满，墙上镶嵌动物图案。</p>	<p>学生自主总结，有利于培养自主学习能力和语言表达能力。 问题的设置，有助于帮助学生有针对性地归纳与整合信息，领悟本课重难点。 遗址复原图的使用有利于呈现新巴比伦时期的帝国风范，利于帮助学生理解建设伊什塔尔城门的目的是。</p>

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
发展阶段	<p>被遗忘的瑰宝——印度美术</p> <p>提问： 印度美术主要成就体现在哪些方面？有何代表作品？</p> <p>视频：《印度大观》（教师配合解说） 该视频为我们展示了印度世界文化遗产——阿旃陀石窟，它是印度佛教艺术的伟大宝库，是建筑、雕刻、壁画艺术的综合体。</p> <p>壁画《持莲花菩萨》</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 仔细观察画面，你觉得画面中菩萨的性别是什么？ 2. 菩萨动态造型如何？ 3. 如何塑造菩萨慈悲为怀的形象？ <p>教师补充：艺术家通过菩萨高大的身材、超常的比例，区别于他周围的各种形象，象征着超凡的精神；弓形的眉毛、低垂的眼睛，仿佛在沉思冥想；表情宁静，悲悯而温柔。</p> <p>佛教注重沉思内省，佛教美术便强调宁静平衡，以古典主义的静穆和谐为最高境界。</p> <p>印度宗教的传播，为东南亚的宗教艺术注入一股力量。柬埔寨吴哥窟便是其中典型的代表。</p> <p>仰望佛祖寂寞千年的微笑——吴哥窟雕像</p> <p>作品赏析：《吴哥窟雕像》 这座雕像最与众不同的特征是什么？</p> <p>佛像微微上翘的嘴角有几分宽容，又似乎有几分嘲讽与神秘。</p> <p>这就是媲美蒙娜丽莎的微笑，让吴哥窟蜚声世界的“高棉的微笑”。这神秘的微笑不仅吸引了世界各地的游客，更使之成为许多电影的拍摄地。</p>	<p>学生认真观看视频，感受印度浓郁的宗教气息及精美的宗教艺术作品。</p> <p>学生依据课前收集的资料介绍。</p> <p>认真观看视频，感受不一样的印度，形成二次印象。</p> <p>学生以小组为单位认真观察讨论，思考回答：男性，动态呈S形，有女性化特征，重点刻画面部表情，好像在沉思，宁静悲悯。</p> <p>学生认真倾听教师陈述总结，体会、感悟古印度佛教美术的耐人寻味。</p> <p>学生观察雕像，并踊跃发表看法。</p>	<p>问题的设置旨在帮助学生从所收集的资料中对印度美术形成一个初步的印象，以利于后续教学环节的展开。</p> <p>视频影像的应用有助于从视听觉上营造印度宗教氛围，调动学生情绪，提高学生的兴趣。</p> <p>从壁画描绘的内容上引导学生理解印度古代美术的世俗化倾向。</p> <p>问题的设置由浅入深，重点分析美术本体知识，引导学生深入分析阿旃陀石窟壁画的显著特征。</p> <p>适时总结印度美术深刻的文化价值，使学生清楚明确地区别亚非拉不同区域美术的特征、风格及其成因。</p> <p>吴哥窟雕像虽受到印度美术的影响，但也有其明显的独特性，这是共性与个性的体现。</p> <p>电影元素的插入，可活跃课堂气氛，加深学生对柬埔寨美术遗存的印象。</p>

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图												
深入探究阶段	<p>尼罗河畔的艺术——埃及美术 提到埃及你能想到什么？ 埃及金字塔被列为世界七大奇迹之一，史学家们称埃及艺术是“来世的艺术”。</p> <p>提问： 为什么史学家要如此描述埃及艺术？这些“来世的艺术”包括哪些方面？</p> <p>教师总结：古代埃及人相信灵魂不灭，死亡并不是人生的毁灭，而只是人的生命从一个世界转移到另一个世界的开始。基于这样的理解，古埃及人便对营造日后将继续“生活”的地方——坟墓，格外尽心尽力。因此，古埃及的绘画、雕塑等艺术作品常常与坟墓或庙宇结合在一起。</p> <p>埃及法老为何要将墓室设计成金字塔？它有何象征意义？</p> <p>教师补充：金字塔是埃及社会结构的体现，象征法老至高无上的权威及坚不可摧的形象。</p> <p>神秘消失的文明——玛雅美术 埃及金字塔、玛雅金字塔造型上有什么特点？其功能用途是什么？有何神秘精妙之处？</p> <p>教师补充：玛雅金字塔是玛雅人智慧的结晶，不仅是玛雅先进的数学、天文、历法的体现，也同埃及金字塔一样是独特信仰的化身。它们既是精神文明的体现，也是先民们物质文明的象征。</p>	<p>学生踊跃发言：金字塔、法老的葬礼、木乃伊、狮身人面像、壁画。</p> <p>学生以小组为单位将课前查阅的资料整合，进行陈述。</p> <p>学生认真观察，结合已有认识思考回答：体积庞大，给人以精神上的压力，三角形对称平稳。</p> <p>回答问题：他们有无与伦比的数学造诣，有着独特的谜一样的文字；他们研究天文历法，写下神秘的玛雅预言；他们建造宏伟的城邦建筑，被誉为“美洲的希腊”。</p> <p>学生观察对比，认真倾听教师总结。</p>	<p>从学生已有知识入手，贴近学生认知，唤起学生对埃及文化的最初记忆。</p> <p>让学生带着疑问思考，提升学生的探究精神。</p> <p>互联网的使用，有助于学生自主学习与终身学习能力的培养。</p> <p>适时地总结埃及美术特征，强化知识要点，有利于学生巩固知识储备。</p> <p>让学生基于知识储备，对玛雅美术作出初步评价。</p> <p>从多方面进行比较，让学生更加直观地感受玛雅金字塔的独特之处。</p> <p>适时引出本课的情感目标。</p>												
课堂练习	<p>地域不同，文化背景不同，产生的美术作品风格也不同。对比亚非拉美术作品，总结归纳其文化及美术特点。</p> <table border="1" data-bbox="305 1548 991 1739"> <thead> <tr> <th>项 目</th> <th>亚洲美术作品</th> <th>非洲美术作品</th> <th>拉丁美洲美术作品</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>文化特征</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>美术特征</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		项 目	亚洲美术作品	非洲美术作品	拉丁美洲美术作品	文化特征				美术特征				<p>巩固本课所学知识。</p>
项 目	亚洲美术作品	非洲美术作品	拉丁美洲美术作品												
文化特征															
美术特征															

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
课堂延伸	亚非拉美术作品丰富多彩，我们学习的仅是其中的一小部分，让我们利用课外时间一起来深入探究。（补充相关资料，适当拓展学习内容）		
课堂总结	在世界美术的历史长河中，亚非拉美术像是遗落凡尘的珍珠，静静地闪耀着古老而独特的光芒。不同地域、不同文化，造就不同风格的美术作品。世界是多元文化的构成体，不同文化的相互交融让世界美术更加丰富灿烂。		

● 教学设计（三）

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入阶段	<p>提出问题，引导学生上网搜集信息，自行探究。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 古尼罗河、古印度河、两河流域在什么地理位置？ 2. 埃及金字塔和狮身人面像有什么艺术特色？ 3. 古印度佛像造型有什么特点？ 4. 观察古埃及雕刻与古印度雕刻，分析其各自的特点。 5. 分析古印度佛教壁画与日本浮世绘版画的艺术特点，思考它们与中国画的联系。 6. 埃及金字塔与墨西哥太阳金字塔有什么异同？ 7. 两河流域的亚述、巴比伦、波斯这几个时代的美术有何联系？ 	学生在电脑室，运用网络，围绕老师提出的问题进行资料搜索，并讨论交流。	<p>学生通过网络自行搜索探究，锻炼学生探究的能力与处理素材的能力。</p> <p>引导学生了解亚非拉美术作品的特点，提高学生的审美能力。</p>
展示交流	学生四人为一组，根据收集的材料制作一个主题为“我认识的××美术”的简短PPT。	学生交流制作的PPT，每组派一个代表汇报本小组的探究内容。	通过汇报，锻炼学生的语言组织与表达能力。
总结	根据各组学生分析、理解的情况，教师总结。		

——【相关教研提示】——

1. 欣赏课教学中如何克服满堂灌，发挥学生学习的主动性。
2. 如何指导学生课前收集相关的美术材料。
3. 亚非拉各国美术作品的特点。

——【拓展篇】——

为了避免学生泛泛而学，在教学过程中，应注重学生宏观思维和逻辑思维的训练。在不加重学生学业负担的情况下，可以通过撰写短小评论文章等方法，内化学生的审美经验。

——【资料篇】——

埃及美术

主要指公元前332年以前的埃及美术，包括史前期、早王朝、古王国、中王国、新王国和后期王朝时期的美术。

埃及美术的产生和发展与埃及人的宗教信仰、墓葬习惯和王权思想有很大关系。埃及人崇拜太阳神、河神和其他诸神，相信法老是神的化身，生前死后都享有神的特权。埃及人认为，人的生命灵魂是永恒的，人死之后只要尸体完好无损，若干年后当灵魂回归时死者便可复活。因此尸体的保存受到特别的重视。另外，还备有很多死者的雕像，以保证万一尸体腐烂的话能代替死者复活。相应地，陵墓作为人的永久住宅，它的修建和装饰也受到重视。这些原因导致金字塔、雕塑、墓室壁画等一系列艺术品的产生。

埃及美术的一般特点是建筑体量巨大，宏伟壮观，具有强烈的崇高感；雕塑朴素写实，整体性强，有观念化、程式化的倾向，表现方法遵守正面律；绘画线条流畅优美，色彩丰富，人物表现采用正、侧面混合法，具有独特鲜明的风格。

史前期美术 最早的埃及美术是刻画在岩壁上的动物画，如大象、长颈鹿、河马等，属于游牧民族岩石艺术，主要分布在上埃及一带。随后的美术分别在上埃及和下埃及两地各自发展，上埃及、下埃及两地不同的墓葬习惯，形成了各自不同的陵墓建筑形式。约前4千纪中叶，上埃及出现了墓室壁画，绘画技巧比以前的陶器画大大前进了一步。埃及调色石板浮雕作品《那尔迈王石板》，从内容到形式都为以后的埃及美术发展确定了基本原则。浮雕画面中，国王那尔迈作为上埃及、下埃及的唯一统治者被突出出来。

早王朝美术 早王朝包括第一、二王朝，约从前3100年至前2686年。

建筑 早期的埃及没有大型建筑，只有一些简陋的住房和坟墓。国家统一后，法老们的陵墓综合了上埃及、下埃及两地不同的建筑形式，把坟冢与房屋结合起来。

雕塑和绘画 早期圆雕多是些小型泥塑、牙雕、釉陶俑和石雕，以动物和人物形象为主，形态比较写实，多用于庆祝胜利和节日，或供奉神祇和死者。第一王朝的一幅岩壁浮雕刻画杰特王征服努比亚的胜利，第一次以纪念物形式记载了历史事件。第二王朝期间，祭坛浮雕的内容有所增加，壁画占据了较重要的位置，内容大都是墓主未来生活的情景。

古王国美术 古王国包括第三、四、五、六王朝，约从前2686年至前2181年。

建筑 古王国时期也称金字塔时期，主要建筑是金字塔，其次是神庙和中等阶级人物的陵墓建筑。最早的金字塔为阶梯形，其后有弯曲形。典型的金字塔出现于第四、五王朝，三座大型金字塔相继出现，它们体量巨大，巍峨壮观。早期的神庙建筑材料是晒制的

土砖和木料，现已没有遗迹。石结构的神庙有一些残迹，如第三王朝法老切夫伦陵墓周围的神庙建筑。切夫伦神庙的门廊柱式多样，有简朴的方形柱、粗壮的圆形柱，还有类似捆扎在一起的芦苇秆的外凸式沟槽柱。柱式的发明使用是古王国的伟大功绩之一，它直接影响了希腊的建筑形式及以后整个西方的建筑。

雕塑和绘画 陵墓建筑的发展促进了雕塑的发展。墓室中不仅有墓主人的雕像，还有大量仆人、奴隶的小雕像。雕像的主要特点是严格遵循正面律的表现方法，人物不论处于何种状态，做何种动作，其双耳、双肩、臀部及两膝构成的水平线始终互相平行，且垂直于人体的纵轴线，动作多为静态表现，或端坐，或直立。男像一般半裸上身，只在腰间围一短裙，一手紧握权杖，一手置于胸前，左脚迈向前方，重心平均落在双脚上；女像则身着紧身衣袍，双脚并拢，两臂紧贴身体或平放膝上；法老另戴有象征性头巾和假须或戴王冠。人物五官各部位由固定的比例数字确定，眼睛的刻画多有眼珠而无瞳仁。相貌与真人相像，但不突出个性特征，而以各等级的一般特性为标准，如法老要威严、神圣，贵族要富裕、满足，官吏要勤勉、谦恭等。人体比例短而粗壮，骨骼结构和肌肉表现非常写实。大部分雕像原来都涂有颜色，头发、胡须为黑色，衣裙为白色，肤色则男像为棕色，女像为肉色或浅黄色。雕像基本都附有靠背和底座，人物正面雕刻精细，背面比较粗糙。古王国时期的雕像代表作有《哈夫拉法老像》《拉胡泰普王子及妻子奈费尔特坐像》《书吏像》《村长像》等。

拉胡泰普王子及妻子奈费尔特坐像

埃及浮雕与绘画有密切的关系，浮雕大部分是线刻，并涂以色彩，而绘画也常常刻画轮廓线。古王国时期浮雕绘画的基本法则早在《那尔迈王石板》时期就已确立，此时则更加完善和巩固。其基本法则是人物上身为正面、头部与下肢为侧面的“正、侧面混合”。这种表现方法与统治阶级的需要和埃及人对空间的理解以及传统习惯有直接关系，人体比例也有严格的规定。浮雕绘画的内容极为广泛，有庆功典礼、宗教仪式、葬礼、宴会、建

造陵墓、制作木乃伊、雕琢石像、屠宰牲畜，还有驾舟、捕鹅、牧羊、播种、收割、造船、制陶、纺织、酿酒、杂耍、舞蹈等。构图安排是用长线把墙壁分成几个层次，人物被排列在每一层的横线上。有些地方是让主要人物占据整个墙面，空白处填补一些情节或象形文字。色彩主要有黑、白、灰、红、粉、棕、黄、蓝、绿等。第四王朝的《鸭群图》是古王国的杰作之一。

鸭群图（约前2600年）

中王国美术 中王国包括第十一、十二王朝，约从前2040/前2133年至前1786年。

建筑 这一时期的陵墓建筑出现了背靠悬崖峭壁的倾向，并出现了坡式台阶，这些特点成为中王国陵墓建筑的主要形式。金字塔已经很小，象征性地被围在柱廊中或是建在神殿的平台顶上。正门前有两座对称的方尖碑，两翼是很高的塔门。方尖碑均由巨石雕刻而成，高的达19.8米。方尖碑和塔门是中王国的创造。

中等人物的陵墓气魄较大，多采用皇家陵墓形式，有些陵墓的柱式门廊可与古王国切夫伦法老的神庙媲美。

雕塑和绘画 中王国时期圆雕的功用已不仅仅是为死者或神服务，还包括尘世生活的各类社会成员。因此，圆雕从墓室中解放出来，出现了很多独立的雕像。这类雕像多为巨石雕刻，主要是各代法老像和斯芬克斯，作为纪念碑屹立在茫茫沙漠上。这些雕像的表情不再是单纯强调法老的神圣和伟大，而开始着重表现他们应付和处理实际问题的能力，如具有丰富经验和强烈责任感的面容、敢于承担一切重大责任的英雄气质等。与巨石雕刻相比，这一时期出现了大量小于真人尺寸的团块式雕刻。这种雕刻把人体缩进一块完整的方形或圆筒形的石块中，只露出头部和双脚，其他部分在石块上刻出轮廓线或全部用围裙遮盖。头部雕刻细致，其余部分则从简。石块上一般都刻有象形文字。

第十二王朝时期的方尖碑

这时期的浮雕和绘画也有所变化和发展。内容增加了神授王冠、神与法老拥抱、士兵操练等。构图安排也出现了较多的灵活性，过去一向以水平线分隔层次，人、物都在同一水平线上，以横向序列表示前后关系，现在则有了表现纵深关系的意图。此时的人体造型较为细长，表现较为细腻，色彩更为丰富。

工艺美术 中王国出现了数量较多、制作精细的珠宝首饰，其形式的华贵、打磨的光亮程度及宝石颜色的和谐配置，都超过了以往和以后各代金、银、珠宝首饰的制作水平。与首饰一起还有很多化妆用品，如镜子、金剃刀、黑曜石和金的油脂瓶，以及镶嵌着黄金和象牙的王冠盒，盒内装有王冠、项链、戒指和胸饰等物。从中王国开始，手工艺品逐渐向外传播，外来因素也开始侵入。有些金戒指和由小环串起来的悬挂饰品，从形式到工艺都可看出克里特的风格。

新王国美术 新王国包括第十八、十九、二十王朝，约从前1567年至前1085年。

建筑 新王国的突出成就是大型神庙建筑，主要集中在中王国所开辟的山谷地带。神庙的基本组成是两边列有狮身人面像的大道、高大坚实的塔楼、方尖碑，进入塔门后有庭院、柱廊、柱厅，最后是祭殿。有些神庙往往是几代法老共同建造。卡纳克的阿蒙神庙是规模最大的建筑群，由图特摩斯一世在中王国一个小神庙旧址上开始扩建，历经六七代法老、近1000多年的时间才告完成。整座建筑群塔楼、方尖碑层层林立，最高的方尖碑高30.48米，为哈特舍普苏特女王所建。阿蒙神庙的最后集大成者塞提一世和拉美西斯二世建造了一个巨大的柱厅，由122根12.19米高的纸草捆形石柱组成，正中间另有10根24.34米高的圆石柱分列两排作为通道，成为整个建筑群中最引人注目的部分。另一座大规模的神庙是卢克索神庙，为拉美西斯二世所建，结构与卡纳克阿蒙神庙神似，以巨柱大厅和巨石雕像著称。

新王国建筑大量地使用石柱促进了柱式的发展。除了传统柱式外，又有棕榈树式、纸草花式、纸草花蕾式、莲花蕾式和神像式等多种柱头样式；柱身也有了纪念碑的意义，多刻有纪念性浮雕和象形文字。

奈费尔提蒂王后头像

雕塑和绘画 随着大型建筑的兴起，建筑型雕刻逐渐发展起来。在神庙或陵墓入口处出现了巨型人像雕塑和人像柱，通道两边则有众多的狮身人面像。这些雕像大多是利用山石就地凿刻而成或和建筑连成一体，雄浑有力，气魄宏伟，成为新王国美术的特点之一。

十八王朝法老埃赫那吞即位后，迁都阿马尔奈，强力推行新的太阳神教——阿吞教，美术也因此蒙上浓厚的神秘色彩。新美术采取一些奇特的表现方法，从埃赫那吞本人到一般老百姓，在雕刻和绘画中都被刻画为奇怪的形式：硕大无发的头颅，异乎寻常的长脸、长下巴，纤细的脖颈、四肢和腰部，突出的腹部和宽大的臀部等，似乎是在表现一些远离人间、神秘莫测的人物。这些雕像雕刻精细，表面光滑，线条柔和优美，人物的基本动作和姿势仍然保留了传统特点。阿马尔奈时期的雕塑杰作是《奈费尔提蒂王后头像》，作品表现了一位美丽而又骄横的王后。令人惊奇的是，这尊头颅沉重硕大的雕像没有任何底座，头部的全部重量都由直径细小的脖颈支撑。

十九王朝拉美西斯二世统治时期出现了新的风格，人物表现更为典雅、秀美。拉美西斯二世本人的雕像表现出含蓄、温柔的女性美，成为此时期雕像的基本倾向。

大量建筑物的兴建为绘画和浮雕提供了更多的场所和空间。因此，与古王国和中王国相比，绘画、浮雕从数量到质量都有所发展和提高。大量的石灰岩建筑为浮雕的精雕细琢创造了有利条件，如拉美西斯兄嫂的浮雕，不仅形象优美，雕刻也非常细腻。浮雕常常是在外部建筑上，内容多是表现法老的功绩和各种政治、军事、外交、贸易等活动，真实地记载了一些对外远征的情况，因此也被称为“战事日记”。

绘画更多地出现于墓室内，多表现法老及其家族的个人生活，如法老跪在地上接受神的加冕、吮吸神牛的乳汁，或平举双手向神供献祭品等。常见的宴会场面不断扩大，还有表现送葬的场面。仆人及乐师们动作灵活自然，有些裸体舞女形体优美而流畅。

绘画到阿马尔奈时期出现了新面貌。人物形象和雕塑一样，也是长头颅、细腰和大腹。内容和形式对传统都有所突破，如法老爱抚妻子、亲吻女儿、狼吞虎咽地吃烧鹅等，已完全不顾忌法老的尊严和体面。在残存的浮雕画中，有埃赫那吞和六个女儿在一起的家庭写照，表现了亲切和睦的家庭生活。类似的主题也出现在阿马尔奈以后的一些作品中，如埃赫那吞

图坦卡蒙王座

的后继者图坦卡蒙的一把宝座。椅背上的浮雕画《图坦卡蒙法老和王妃》表现了法老温和舒适地坐在宝座上，他的妻子端着一杯饮料，温柔多情地送到丈夫的面前。

从十九王朝末二十王朝初开始，浮雕和绘画出现了衰退现象。

工艺美术 新王国手工艺的高度发展集中反映在图坦卡蒙法老的双层金棺及其他器具、首饰的制作上。金棺的基本形状为人形，两层棺盖均为塑造逼真的图坦卡蒙本人的塑像。内、外棺上都还镶嵌有彩色宝石和玻璃，整副棺具金碧辉煌、光彩夺目。法老的宝座为木制，嵌以金箔，靠背用金片打制而成，上有精美的浮雕画。

后王朝美术 后王朝包括第二十一至三十一王朝，约从前1085年至前332年。

建筑 神庙建筑仍是传统式，四面高墙封闭，塔楼之间留有一条通道，内有柱廊、柱厅和祭殿等；但规模和数量明显减小。柱子与柱子之间的空隙处加进了胸墙，柱头出现了新的花卉形状。一些私人陵墓出现了穹隆顶，用砖块垒砌而成，这在埃及建筑史上是首次。

雕塑和绘画 异族的侵略和统治给雕塑带来不同程度的变化。人物形象不再是典型的埃及人形象，而带有非洲黑人的因素。表现手法仍是传统方法，但作品已缺乏生命力，只是机械地因袭公式而已。前4世纪期间，埃及雕塑作了最后一次努力，两种不同类型的人物头像雕刻并行发展起来。第一种类型是理想化的头像，长头颅，秃顶，综合了好几个时期的特点。光头的形式为中王国遗风，长头颅则是阿马尔奈美术特征，另外还有较

晚的托勒密时期的风格。第二种类型是写实的人物肖像，略小于真人尺寸，多表现老年人的特征。为了保留传统遗产，这一时期出现了很多肢解的人体雕刻模型和背后画有格线的标准比例人体模型。罗马统治者曾一度捡起埃及古老的传统法则，把自己打扮成法老的模样。

后王朝的浮雕和绘画没有统一的连续性发展线索，各地有各自不同的风格特点。有的以古王国的作品为原型，有的承袭十八王朝的风格，有的则保留着努比亚时期的特点。人体比例较新王国时期又略显长一些，细节刻画异常考究。

由于外族的侵略和统治以及内部的政治衰败，埃及王国日趋没落，终于灭亡。古代埃及所创造的文化艺术，则作为古代历史上的重大艺术成就而受到人们的重视和研究。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

伊什塔尔城门

在古巴比伦，每座城门都要用诸神的名字来命名，伊什塔尔即为爱和战争女神。伊什塔尔城门是巴比伦城中保存最完整的建筑。这座城门有前后两道拱门、四座望楼，大门墙上覆盖着彩釉砖，镶嵌着狮子、公牛和神兽浮雕。黄褐色的浮雕和蓝色的背景构成鲜明的对比，具有强烈的装饰效果。

浮世绘

日本江户时代以描绘市民生活为主的风俗画，它以美人、歌舞伎演员、风景等为主要内容。浮世，指瞬息即逝的尘世、现世之意。浮世绘包括画家亲笔画和水印木版画两种，最初以墨色印刷，后发展为丹绘、锦绘等多色样式，一般以色彩鲜艳、线条简练为特点。因具有鲜明的民族风格，在日本曾得到广泛的流传和发展。被公认为浮世绘第一位画家的是单幅风俗画创始人菱川师宣。菱川师宣应约不断为出版商鳞形屋、山形屋创作版画稿，名声大振。此外，从画广告开始，创作版画稿获得成功的还有鸟居清信及其子清倍。他们致力于美人风俗画，并以木版印刷后，再加以笔彩烘晕，与这种技法初期的黑白或丹红、土黄等单色版画相比大大前进了一步，日本的彩色版画从此开始。怀月堂安度在江户开店，专以工笔描绘美人画出售，《风前美人画》《花下美人图》为其代表作。这类工笔重彩美人画又被人们称为怀月堂派。丹绘创始者奥村政信，从画到印制由一人完成，这是一种以鲜艳红色为主调的版画。到1745年左右，出现了墨、红、绿等三色套印的版画，并开始采用西洋的透视画法绘制。西村重长、石川丰信也致力于美人画、戏剧画、风景画的创作。石川丰信的《花下美人图》在袖子和束带的描绘上，采用了以胶混黑、混彩的画法，成为有漆画效果的彩色版画。另外，在京都，西川佑信的工笔美人画，以不能复制为版画显示出其独自的风格。

.....

葛饰北斋和安藤广重使浮世绘风景版画从狭隘题材的局限中解脱出来。葛饰北斋学习木版技术之后，入胜川春章之门，尔后又进入几家师门，集诸家之长，融于自己的画风之中，赋予日本的自然风景画新的魅力。如《富岳三十六景》中的《神奈川冲浪图》，画面

透过汹涌的惊涛、远处不动的富士山，形成动与静的巧妙构图。安藤广重开始向歌川丰春学习美人画，又拜以风景画传世的歌川丰广为师，继之又学习文人画、四条派，1833—1834年发表了《东海道五十三次》。这套组画与一味纯客观地模拟自然的技法不同，也与欧美的自然观迥异，追求人与自然之间关系的一体化。他将东海道的每个驿站设定为主题，然后抓住朝午夕夜、春夏秋冬、风雪雨露等，以季节时日的推移或自然气象的变化进行构图，使读者像旅行者一样进入东海道。

喜多川歌麿是浮世绘美人画的代表。他的画风影响到以后的镝木清方、上村松园、伊东深水等人。

19世纪后期，浮世绘传到西方，对印象主义和后印象主义画派产生过影响，也使各国认识到日本美术的美学价值，提高了日本美术在世界上的地位。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

葛饰北斋

日本浮世绘画家。生于江户本所（今东京墨田区），卒于江户浅草。6岁时对绘画产生兴趣，16岁左右学习刻版术，1778年投胜川春章门下学习浮世绘。1780年开始发表小说插图。不久离开胜川，先后研究狩野派、土佐派、宗达光琳派等各个流派。

1795年前后，葛饰北斋曾以美人画见称一时。以后，他常常革新自己的画风，并变换新的画号，如可候、北斋、画狂人等。葛饰北斋与讽刺文学界颇有交往，他还创作漫画，结集为《北斋漫画》。他熟练掌握了中国、日本以及一些西洋画技法后，形成自己的画风。这种画风表现在其创作的流行小说插图中。此后，他渐次表现出对绘画教材编写的兴趣，编有《略画早指南》等范本。1812年，葛饰北斋旅行关西地方，返江户后，陆续发表了许多作品。1831年，葛饰北斋着手创作彩色版画《富岳三十六景》，作品开拓了风景版画的新领域。这套画描绘了富士山的自然变化与日本民众的各种劳动、生活场面。其中《凯风快晴》《神奈川冲浪图》等作品的外观表现和主观意境处理格外醒目。此外，《瀑布览胜》《诸国名桥奇览》《琉球八景》等组画亦获好评。葛饰北斋一生创作精力旺盛，而且不断追求新的发展。晚年倾向于中国画，代表作《富岳百景》用墨酣畅，色彩简朴。《绘本彩色通》为葛饰北斋画论的重要部分。葛饰北斋绘画由于不断追求形式美和主观表现，其影响曾波及欧洲19世纪后期绘画。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

古代两河流域文化

古希腊人称两河流域为美索不达米亚，意即“两河之间的地方”。地域大体在今伊拉克共和国境内。苏美尔人在公元前5000年已居住在这一地区，在前3000年初已建起城邦国家。此后，塞姆语系的阿卡德人在这里建立起阿卡德、古巴比伦、亚述、新巴比伦王国等国家。两河流域的古代科学、文化、艺术均已达到较高水平，对希腊、罗马及波斯的古代文化的发展均有重大影响。

建筑与造型艺术 早期苏美尔城市建设的中心是神庙。在苏美尔时期，神庙是城邦的

经济和贸易中心，后发展成方形庭院的建筑群。神庙本身则发展成带阶梯的塔庙。乌鲁克的埃阿那神庙是这个时期塔庙建筑的代表。在乌尔第三王朝，拱顶出现，在乌尔的乌尔那木塔庙有所表现。拱顶在四周的穹隅结构上筑起，用土坯搭建而成。从苏美尔时代后期开始，随着王权的发展，神庙以外又出现了王宫建筑。其中马瑞王齐穆瑞·里姆和亚述帝国诸王的宫殿，都以其宏大的规模和豪华的装饰显示帝王高居于百姓之上的地位。在尼尼微、尼姆路德、赫尔萨巴德发现的亚述帝国时期的王宫，代表了当时两河流域乃至整个近东地区建筑的最高水平。新巴比伦时期城市建设开始普遍使用烧砖。尼布甲尼撒二世所建的巴比伦城周长八千米，有八个城门，其中伊什塔尔门最为壮观，同时以其琉璃砖装饰而闻名于世。城中的空中花园则被称为古代“世界七大建筑奇迹”之一。造型艺术品主要有壁画、镶嵌画、泥塑、圆筒印章、石雕、青铜器、金银器、浮雕、琉璃砖等，艺术水平很高。乌鲁克文化和捷姆迭特·那塞尔文化时期的石雕体现了两河流域艺术形体浑圆敦厚的特点，大理石女性头像具有造型准确协调之美。苏美尔时期的一部分雕像，有粗拙、程式化倾向，但另一部分作品，如乌尔王陵中的动物塑像则栩栩如生。阿卡德王国的建立带来了艺术上的飞跃。阿卡德人强调个性、个体，阿卡德王的青铜头像在苏美尔石雕的基础上前进了一步。纳拉姆辛的砂岩浮雕在构图、人体造型等方面也远超过此前的石碑雕刻。早期圆筒印章上的浮雕以神话传说为题材，后陆续出现几何形、花纹、文字和人物形象；印章的质地也不断变化，出现了石质、金银及其他金属印章，表明工艺水平在不断进步。浮雕艺术在亚述帝国描述战争和狩猎场面的宫廷浮雕中得到了进一步发展，在狮子等动物的雕刻上表现出高超的水平。

古代两河流域文化对周围国家、民族文化产生过重大影响，古代两河流域文化的因素在古代埃及文明、赫梯文明、犹太文明、伊朗文明中都有丰富的表现。通过古代两河流域人自身及周围地区文明媒介的传播，古代两河流域文明得以保存流传，对希腊罗马文明以及伊斯兰文明均产生深远影响。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

古代印度建筑

印度河和恒河流域是古代世界文明发达地区之一，是佛教、婆罗门教、耆那教的发祥地，后来又有伊斯兰教流行，留下了丰富多彩的建筑。

印度河下游现巴基斯坦境内的摩亨佐达罗城址已经考古发掘和研究，该城建于公元前2350年至前1750年，已有一定规划，各种建筑形制也初步形成。

古代印度遗留下了窣堵波、石窟、佛祖塔等佛教建筑。窣堵波是埋葬佛骨的半球形建筑，现存最大的一个在桑吉，约建于公元前250年。其半球体直径32米，高12.8米，下为一个直径36.6米、高4.3米的鼓形基座。半球体用砖砌成，红色砂岩饰面，顶上有一圈正方石栏杆，中间是一座亭子，名曰佛邸。窣堵波周围竖石栏杆，四面正中均设门，门高10米，立柱间用插榫法横排三条断面呈橄榄形的石枋。门上满布深浮雕，轮廓上装饰圆雕，题材多取佛祖本生故事。

石窟分两种。举行宗教仪式的石窟名支提窟，平面长方形，远端为半圆形，半圆形中间设一窄堵波。除入口处外，沿内墙面有一排柱子。另一种石窟称精舍，以一个方厅为核心，三面凿出几间方形小室，供僧侣静修之用，第四面入口处设门廊。精舍和支提窟常相邻并存，如阿旃陀的石窟群。

在相传为佛祖释迦牟尼悟道的地方——菩提伽耶，建有一庙一塔。塔即佛祖塔，始建于2世纪，14世纪重建。塔为金刚宝座式，在高高方形台基中央有一个高大的方锥体，四角有四座式样相同的小塔。塔身轮廓呈弧线，由下至上逐渐收缩，表面布满雕刻。

印度的佛教建筑随佛教传入中国，对中国的石窟艺术有一定影响。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

吴哥寺

柬埔寨西北暹粒省暹粒市的一座印度教—佛教庙宇，又称吴哥窟。吴哥寺是柬埔寨古代石构建筑和石刻艺术的代表作。寺址在高棉当时的首都吴哥城南郊、大湖（洞里萨湖）北岸，为真腊王苏利耶跋摩二世（1113—1150年在位）时建，二世死后成为祭祀他的庙宇。15世纪为避外患，真腊定都金边，吴哥城废，寺院荒芜，逐渐湮没在茫茫林海之中。1860年，法国博物学家亨利·穆奥为寻获热带植物，深入柬埔寨丛林，才发现了这些历经400多年风吹雨打依然宏伟壮观的残墟。此后自19世纪起开始对其进行整修。

吴哥寺布局规整，中轴对称。基地呈长方形，周围有宽190米、周长5600米的壕沟。壕沟内围墙两重。外墙东西长约1025米，南北长约820米，西墙正中为正门，由正门经过沿着东西向主轴线的347米长的石道，可达长270米、宽340米的内墙围绕的主殿。

主殿建在一座三层台基上，每层台基边沿有石砌回廊。底层台基高4米，回廊东西长200米，南北长180米；廊壁布满雕刻，题材取自印度史诗《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》中的故事，也有描绘苏利耶跋摩二世出征的图景。第二层台基高8米，回廊东西长115米，南北长100米，四角有塔。底层和二层台基的西侧回廊角部有经藏。上层台基高13米，平面呈正方形，回廊每边长60米。上有五座尖塔，构成金刚宝座塔形。四角的塔比中央神堂上的大塔稍小。各层台基四侧的中间和两端有踏步相连，各层回廊的南北两侧中间各开一门，形成与主轴垂直的另一轴线。中央大塔位于纵横轴线的交点上，塔主体高42米，塔尖高出庭院地面65米。吴哥寺的立面构图颇具匠心：水平方向伸展很长，用廊柱加以垂直分划，群塔轮廓曲线柔和，如春笋般显示出向上的动势，形象端庄秀丽，和谐统一。柬埔寨国旗图案中央就是吴哥寺的五塔。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

教学笔记

山东教育出版社

山东教育出版社

第2课 各具特色的欧洲美术作品

学习领域：欣赏·评述

课时：1课时

——【教材分析】——

几千年来欧洲美术的发展与演变，给人类的精神宝库留下了大量的绘画、雕刻、建筑艺术等传世佳作，为人类的精神文明的发展和繁荣作出了不可磨灭的贡献。本课以欧洲美术数千年发展史中的三次高峰为重点，连成一条清晰脉络，展示古希腊古罗马、文艺复兴、19世纪这三个高峰时期的杰出作品、画家与画派。同时对中世纪、17世纪、18世纪、20世纪的美术作品也给予简明扼要的介绍。通过本课的学习，学生可对欧洲各时期美术作品的风格与特点有比较充分的认识。

第一部分展示了《萨莫德拉克的胜利女神》这件作品，说明了古希腊崇尚理想主义与写实主义相结合的艺术原则，让我们看到了健美与优雅的雕像；建筑是古罗马美术最重要的成就，《罗马大角斗场》是古罗马建筑文化古迹，我们从中可以感受到古罗马美术在继承古希腊传统的基础上，更倾向于实用主义；《科隆大教堂》让我们看到了哥特式建筑体现“高、光、数”的原则，了解了哥特式美术是中世纪艺术发展的高峰，是在东方文化、古希腊古罗马文化和蛮族文化的基础上融合而成的基督教美术。

第二部分以“文艺复兴三杰”达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔的作品为例，讲述了欧洲文艺复兴时期的美术是以现实主义方法和体现人文主义思想为宗旨的，逐步引导学生探究文艺复兴的原因及现实主义创作原则是如何确立的。

第三部分罗列了鲁本斯、委拉斯贵支、伦勃朗、列宾等几位大师的美术作品，引导学生了解这几位大师的艺术成就，了解17、18世纪欧洲画坛的概况，认识17、18世纪欧洲美术艺术风格形成的原因和特点。

第四部分列举了马奈的《福列斯—贝热尔酒吧间》、德加的《舞台上的舞女》、塞尚的《有苹果和桃子的静物》、凡·高的《向日葵》等大师的作品，让学生深入地了解印象派画家在色彩、构图、造型等方面的追求。

第五部分介绍了20世纪至今的经典美术作品，这一时期的美术呈现出流派迭起、千姿百态的局面。从马蒂斯强调色彩与造型的单纯化和平面化，追求画面的装饰性，到后来的大地艺术、建筑设计等，展现了各种独具风格和特点的美术作品。学生可从中感受到各种思潮的美术特征，把握西方现代艺术较之传统艺术在观念上的重大转变。

【教材目标】

知识与技能	1. 了解欧洲不同时期美术作品的主要风格和特点。 2. 了解20世纪美国美术作品的艺术特征。 3. 能运用文字对美术作品进行评述。
过程与方法	通过对比分析,了解欧洲各个时期重要美术作品的风格、特点和时代特征,掌握美术作品欣赏的方法。
情感、态度与价值观	了解各具特色的欧洲美术作品,从而开阔视野,增长见识,陶冶情操,提高审美能力。

【教学思路】

课前引导学生从美术形象的艺术性、艺术家艺术创作的特点及美术作品形式语言的特点等方面查找相关的资料。在课堂上采用先学后教的方法进行教学。具体教学思路:一、出示本节课的学习目标,让学生明白这节课主要了解美术作品的不同风格和特点。二、把教材分为五个部分,针对这五个部分分别提出问题和自学的要点,让学生分组围绕着问题与要点进行自学与讨论。教师巡视并适时参与学生讨论,给予指导与建议。三、学生上台跟大家分享自学结果。四、教师与学生讨论自学结果,并进行指导和补充。五、学生独立完成一篇作品赏析短文。

【教学的重难点及措施】

重点:能够对各具特色的欧洲美术作品进行分析,认识欧洲美术作品的丰富性与多样性。

难点:领会欧洲美术作品在形式上的差异及其与现实生活、宗教、审美观念的联系。

措施:调查收集相关的资料,结合当时的历史文化背景进行赏析,从多角度去体会美术作品。

【教学建议】

本课内容众多,教材中所选的图片只是其中的一部分,教师可根据学生的兴趣爱好适当增加些教材中未能涉及的内容。如教材中印象主义绘画部分仅介绍了几位大师有限的几幅作品,很难满足学生的求知欲,故可多选一些名家名作介绍给学生。

教学中应充分调动学生的积极性,发挥小组合作的优势,如让每个小组成员明白自己的任务,合作完成小组任务。

● 教学设计（一）

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
课前准备	<p>引导学生从美术作品的造型元素（色彩、形象、节奏、肌理、构图）、艺术家艺术创作的特点（意图表达、情感倾注、技法运用），以及美术作品的艺术语言、文化内涵（艺术特点、时代精神、思想倾向）等方面查找与收集相关资料。</p>	<p>学生通过网络查找、书籍查阅的方式进行课前预习与材料收集。</p>	<p>培养学生收集和 处理信息的能力。</p>
导入阶段	<p>猜一猜：这些作品分别是哪位艺术家的作品？说一说：它们各自有什么特点？</p> <p>课件展示几幅学生以前学习过的大师作品，如《向日葵》《蒙娜丽莎》等。几千年来欧洲美术的发展，给我们留下了大量的美术名作。今天我们共同来了解这些各具特色的美术作品。</p>	<p>学生回答问题。</p>	<p>用猜一猜、说一说的形式，激发学生的好奇心，调动学生学习的积极性，唤起学生已有的知识积累。</p>
发展阶段	<p>一、课件展示本课的学习目标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 了解欧洲不同时期美术作品的主要风格及特点。 2. 能运用文字形式对美术作品进行评述。 <p>二、把教材分为五个部分，展示每个部分的学习要点，引导学生自学</p> <p>第一部分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.《萨莫德拉克的胜利女神》《罗马大角斗场》《科隆大教堂》各有什么特点？ 2. 结合课前收集的材料，谈谈古希腊、古罗马美术有什么不同。 <p>第二部分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 试分析达·芬奇的《岩间圣母》、米开朗基罗的《大卫》和拉斐尔的《披纱的夫人》三幅作品各自的艺术特色。 2. 你是否还知道意大利“文艺复兴三杰”的其他作品？结合课前收集的材料，尝试着谈谈这三位大师的艺术思想。 <p>第三部分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 从作品内容、主题、艺术形式等方面分析《海伦·芙尔曼和她的孩子》《教皇英森诺十世》《夜巡》《伏尔加河上的纤夫》等作品。 2. 请说出17世纪、18世纪其他几位较著名的艺术家的名字，谈谈他们的代表作及其艺术特色。 	<p>学生熟习本课学习目标。</p> <p>学生分成五个小组，每个小组自选一部分内容，围绕老师所提出的问题自学。在自学过程中，小组成员可以互相讨论，共享课前收集的材料。</p> <p>学生可在老师提出的学习要点的基础上，补充本小组学习的新看法与见解。</p> <p>学生自学，遇到困难向老师请教。</p>	<p>学生明确学习目标，有目的地自学。</p> <p>采用先学后教的教学方式，培养学生独立学习的能力。</p> <p>锻炼学生处理材料的能力，培养学生合作学习的能力。</p>

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
发展阶段	第四部分： 1. 莫奈、德加、塞尚、凡·高的作品给你留下什么印象？能否说说他们各自的特点？ 2. 印象派还有哪些著名画家？他们的代表作是什么？艺术特色是什么？ 第五部分： 1. 20世纪外国美术给你的总的印象是什么？你喜欢哪些作品？为什么？ 2. 20世纪外国美术与以前传统的写实美术相比，有哪些区别？它们在哪些方面有新的突破和发展？		
深入阶段	教师针对学生所讲内容的不足之处给予补充，对表达评述有困难的学生加以引导。	每个小组派代表上台分享本组自学的成果。	检验学生自学成果，及时调整教学策略。
学生练习	教师针对学生汇报阶段出现的问题给予纠正、补充，并提出建议。	学生任选一幅美术作品，独立完成赏析短文。	再次运用所学的知识进行作品赏析，进一步培养学生的鉴赏能力。
总结阶段	对本课学习的要点进行梳理。	学生回顾，总结经验。	引导学生学会总结。

● 教学设计（二）

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入阶段	回顾上节课学过的知识。 提问：意大利“文艺复兴三杰”是哪三位？他们各自有哪些著名作品？	学生思考并回答问题。	通过简单的提问，调动学生学习的积极性。
发展阶段	一、欣赏文艺复兴时期与古希腊、古罗马时期的美术作品 展示《大卫》《岩间圣母》《披纱的夫人》三幅作品。 问题： 1. 文艺复兴的核心思想是什么？ 2. 作品从哪些方面体现了新型的人文主义精神？ 教师引导学生探讨。	学生上台描述对作品的直观感受。 学生在教师引导下，从作品的时代背景、艺术家生平及社会文化等方面对作品进行分析。	引导学生进一步了解意大利“文艺复兴三杰”作品的艺术特点，以及文艺复兴的核心思想。

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
发展 阶段	<p>教师归纳：“文艺复兴三杰”达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔创造了文艺复兴时期美术的典范之作，把意大利文艺复兴美术推上了历史高峰。达·芬奇的艺术博大精深，完美而又富于哲理。米开朗基罗善雕刻和绘画，其艺术强劲雄浑，崇高而又富于激情。拉斐尔的艺术则优雅和谐，理想化而又富于现实感。从他们的作品中可以看出与古希腊、古罗马的艺术联系。</p> <p>展示古希腊、古罗马的艺术作品，引导学生欣赏分析。</p> <p>二、欣赏印象派、后印象派艺术作品</p> <p>问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 文艺复兴时期的绘画与印象派、后印象派绘画有什么区别？ 2. 印象派画家追求什么？ 3. 印象派及后印象派画家的艺术特点是什么？ <p>展示《舞台上的舞女》《有苹果和桃子的静物》《向日葵》等作品，引导学生从内容、形式、感情、技术等方面进行讨论。</p> <p>三、欣赏现代主义、后现代主义作品</p> <p>问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 20世纪外国美术作品给你的总的印象是什么？你喜欢哪些作品？为什么？ 2. 文艺复兴时期的美术作品与印象派、后印象派的美术作品有哪些不同？ 	<p>学生欣赏古希腊、古罗马的艺术作品。</p> <p>学生根据老师提出的问题讨论并回答。</p> <p>学生挑选一幅自己最喜欢的作品，写一篇评析短文。</p> <p>学生交流自己对作品的感受。</p>	<p>通过了解古希腊、古罗马美术作品的特点，加深对文艺复兴时期美术作品的理解。</p> <p>运用对比的鉴赏手法，分析不同流派艺术的异同。</p> <p>引导学生撰写赏析短文，帮助学生掌握美术作品欣赏方法，提高学生的欣赏能力。</p>
拓展 阶段	<p>欧洲美术流派众多，风格各异，本课涉及的只是其中一部分。请同学们课后针对本课未涉及的流派进行自学。</p>		
总结 阶段	<p>对本课所涉及的知识作一个简要的回顾。</p>		

● 教学设计 (三)

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图									
导入阶段	<p>问题： 有西方“现代绘画之父”之称的艺术家是谁？他的作品有何特点？</p>	<p>学生浏览课本，回答问题。</p>	<p>设疑导入，激起学生的好奇心，调动学生学习的积极性。</p>									
发展阶段	<p>展示塞尚的作品《有苹果和桃子的静物》，引导学生欣赏。</p> <p>塞尚简介：法国画家，后印象主义的代表人物。他在吸收印象主义外光与色彩的成就的基础上，更专注于物质的具体性、稳定性和内在结构的表现。他采用色的团块表现法来描绘物象的体积和深度，用色彩的冷暖关系来造型。</p> <p>展示《向日葵》《舞台上的舞女》等作品。</p> <table border="1" data-bbox="297 854 719 1128"> <tr> <td></td> <td>印象主义</td> <td>后印象主义</td> </tr> <tr> <td>联系</td> <td colspan="2">都不满足于传统艺术对自然的客观模仿。</td> </tr> <tr> <td>区别</td> <td>描绘自然光下色彩的变化。</td> <td>强调抒发自我感受，表现主观感情和精神。</td> </tr> </table> <p>塞尚的艺术探索对后来的立体主义和抽象主义影响深远。</p> <p>展示毕加索《哭泣的女人》和康定斯基《即兴之作之26》。</p> <p>20世纪的美术呈现出流派迭起的特点，除了立体主义、抽象主义，还出现了众多流派。请阅读课本，说说还有哪些流派，代表画家是谁，其艺术特点是什么。</p>		印象主义	后印象主义	联系	都不满足于传统艺术对自然的客观模仿。		区别	描绘自然光下色彩的变化。	强调抒发自我感受，表现主观感情和精神。	<p>学生结合课本内容欣赏塞尚的作品。</p> <p>对比印象派画家的作品，找出它们之间的异同点。</p> <p>学生欣赏分析立体主义与抽象画的特点。</p>	<p>通过对比印象派美术与后印象派美术，了解它们各自的艺术特点。</p> <p>对比现代派美术作品，了解各流派的艺术特点与代表人物，以及现代美术与传统美术的区别。</p>
	印象主义	后印象主义										
联系	都不满足于传统艺术对自然的客观模仿。											
区别	描绘自然光下色彩的变化。	强调抒发自我感受，表现主观感情和精神。										

教学环节	教师活动				学生活动	设计意图
发展阶段		代表人物	艺术特色	共同特征	<p>学生欣赏20世纪其他流派的美术作品，谈谈它们的艺术特点及共同特征。</p> <p>学生分析传统美术作品的特点。</p>	
	野兽派	马蒂斯	色彩强烈，笔触粗犷，形象夸张，充满野性。	努力突破西方写实美术的传统，强调表现艺术家的主观精神和艺术形式方面的种种探索。		
	表现派	蒙克	色彩鲜明，笔触大胆，奔放刺激，动荡不安。			
	超现实主义	达利	用写实或抽象的手法，表现荒诞离奇、超现实的情景。			
总结阶段	<p>印象派绘画与现代绘画都是在传统美术的基础上寻找突破而产生的风格各异的作品。</p> <p>展示传统美术作品和文艺复兴、现实主义等作品。</p>					
		传统美术		现代美术		
	色彩	描绘客观真实，色彩以棕褐色为主，强调画面的明暗关系。		注重用色彩表达情感，色彩更亮丽，明度、纯度大大提高。		
	造型	造型写实、严谨，注重画面的素描关系。		不受客观世界真实性限制，为表达情感有时不惜作变形处理。		
	题材	受当时社会政治环境制约，作品常表现宗教题材、历史故事、社会现实等。		题材广泛。		
技法	比较单一，笔触细腻，长时间描绘。		形式多样，笔触跳跃大胆，狂放不羁。			
课后拓展	对比后现代主义美术与现代主义美术，分析后现代主义美术在观念上发生的变化。					

——【教学评价建议】——

1. 能否主动查找相关资料。
2. 能否进行自学，并积极主动与同学讨论交流。
3. 在汇报自学成果时，能否根据教师提出的问题与要点回答。
4. 能否独立完成一篇赏析短文。

——【相关教研提示】——

1. 如何指导学生利用多种方法和现代信息技术收集相关的美术材料。
2. 欧洲各时期美术作品的特点以及之间的联系。

——【拓展篇】——

1. 鼓励学生课余时间选择教材以外的美术作品，尝试对其进行欣赏与评述。
2. 选择自己喜欢的大师创作的美术作品，进行临摹。

——【资料篇】——

哥特式美术

欧洲中世纪后期（12世纪中叶至15世纪）的基督教美术。哥特式美术源于法国，很快遍及全欧洲。“哥特式”这一术语由意大利文艺复兴时代的艺术家首先提出，他们用“蛮族”哥特人的名称来称呼中世纪的尖拱建筑，揶揄它野蛮怪诞。对哥特式美术的肯定始于18世纪40年代英国和法国的建筑理论。随着19世纪浪漫主义的兴起，“哥特式”的外延从特定的建筑扩展到同一风格的雕塑和绘画等艺术领域。

建筑 大教堂建筑在哥特式美术的发展中起主导作用。哥特式大教堂以交叉肋拱、高扶壁、飞扶壁、尖拱结构、尖塔和新装饰体系的广泛应用为特征。

雕塑 哥特式雕塑以教堂装饰石雕为主。早期雕塑立柱像是建筑的组成部分，姿势刻板。13世纪，雕塑家开始观察和模仿自然，人体的自然比例、姿态获得了越来越准确而生动的表现，圣母和圣婴等人物被赋予温和的人间情感。盛期哥特式雕塑是纪念碑性的，强调类型而非个性。14世纪，雕塑出现了表现献身精神和神秘冥想的题材，例如夸张地表现死亡恐怖与悲哀的《圣母哀子像》。15世纪初，哥特式风格强调表现物象的体积感和重量感，并有着向优雅、灵巧发展的趋势。晚期哥特式雕塑开始用世俗形式表现宗教题材。

早期法国哥特式雕塑代表作是夏尔特尔大教堂的西门侧柱雕像，雕刻人体纤长，以适应侧柱的建筑结构。亚眠大教堂西门的雕塑已经是成熟的哥特式作品。兰斯大教堂西门雕塑是哥特式古典主义的代表作品，作品有着人类情感的真实流露。

早期德国哥特式雕塑在瑙姆堡艺术家的作品中达到高潮，其代表作有瑙姆堡大教堂唱诗席祭坛屏饰上的《基督受难》，强调了体积感和悲剧气氛。14世纪盛行一种私人宗教仪式雕塑，具有强烈的表现主义特征，圣母哀子是其中最典型、最普遍的题材。

意大利哥特式雕塑于13世纪下半叶出现，以皮萨诺父子为代表。皮萨诺父子的雕塑标志着哥特式向文艺复兴的过渡。

绘画 哥特式绘画主要包括玻璃镶嵌画、插图、壁画和镶板画。在北欧国家，玻璃镶嵌画取代壁画成为主要绘画形式，并获得高度繁荣。玻璃镶嵌画由各种不同形状、不同色彩的小块玻璃拼合、镶嵌而成。玻璃镶嵌画通常采用深暗而强烈的色彩，如以蓝色为背景，以墨绿、金黄为主调，以紫罗兰色为补色，以褐色和桃红表现肉体。

玻璃镶嵌画的创作受到当时教堂雕刻的影响，二者有着同样的题材和同一类型的人物。巴黎是当时影响最大的插图创作中心。哥特式插图的特征之一是缘饰图案的发展，这种缘饰通常充满各种人物和动植物的奇异组合，具有幽默、幻想和浪漫色彩。插图的最后繁荣出现在15世纪的尼德兰。

在哥特式时期，壁画特别是大型壁画只在意大利得以继续发展，镶板画和镶嵌画也在这里继续发展。意大利哥特式代表画家有锡耶纳画派的杜乔·迪博宁塞纳和马丁尼、佛罗伦萨画派的乔托。这些画家也经常被列入文艺复兴先驱之列。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

罗马式美术

欧洲中世纪中期（11—12世纪）的基督教美术。19世纪初，法国学者开始使用“罗马式”这一概念，它最初是建筑术语，其后扩展到同时期的雕塑、绘画和各种工艺美术。

建筑 罗马式建筑在博采罗马建筑、拜占庭建筑和早期基督教建筑的风格及技术的基础上，形成其典型形式。罗马式教堂以厚重坚实的墙壁、高大巍峨的塔楼、半圆形拱顶结构的广泛应用为主要特征。罗马式建筑的内部空间效果产生于建筑各部分之间复杂而有秩序的布局。在巴西利卡式教堂基本结构的基础上扩展其半圆形后殿，并开设以放射状排列的祈祷处和包围着圣殿的回廊。其拱顶结构有两种主要形式：半圆形道拱和交叉拱。宽阔的中殿拱顶是教堂的主要结构。中殿拱顶由厚重的石头墙壁、扶壁柱和建在侧廊上面的长廊拱所支持。重要的罗马式教堂以不同的地方特点分布在西起西班牙北部、东至莱茵河地区、北起英国、南至意大利北部的广大地域里。图卢兹的圣塞尔南教堂、托斯卡纳的比萨教堂等是罗马式教堂的典型。

雕塑 罗马式雕塑大量出现在教堂的外部墙壁上，有两个主要特征：第一个是非写实性，广泛采用寓意、象征、夸张、变形等多种艺术手法，将各种物象任意地进行组合；第二个是框架法则，几乎布满门楣中心、横楣、拱门饰、门廊、门间壁、门侧壁甚至柱头与柱身的所有表面，造型及其形式组合都服从于建筑的结构和韵律。罗马式雕刻的最有独特性、最富表现力的作品出现在法国普罗旺斯和勃艮第地区，最著名的作品有

穆瓦萨克的圣皮埃尔教堂门楣中心雕刻、欧坦大教堂和韦泽莱大教堂门楣中心雕刻和柱头雕刻。

绘画 罗马式绘画主要包括壁画和插图。壁画曾铺满教堂的大面积墙壁和拱顶。现存的代表作品有法国加尔唐普河畔圣萨万教堂壁画、塔旺的圣尼古拉教堂壁画、贝尔泽教堂壁画和意大利圣克莱芒教堂壁画。插图主要用于神学抄本书籍。一般说来，罗马式绘画以线形平面造型、无体积感和高度风格化处理为特征。插图与壁画有着共同的基本特征。不过插图更富装饰性，造型、设色更优雅。

工艺美术 工艺美术主要指用贵金属、象牙、珐琅等材料制作或镶嵌的宗教礼器和教堂装饰用品，如圣物箱、祭坛帷幔、神龛、十字架、牧杖和捐献盘、书籍装帧等，也包括织毯和玻璃画。著名的巴耶刺绣是一条长70多米的织绣挂毯，它以横卷展开的72幅画面表现了诺曼底大帝威廉于1066年攻占英格兰的历史事件。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

光效应艺术

20世纪60年代，在波普艺术流行的同时，光效应艺术也兴盛起来。光效应艺术是运用几何图形和色彩对比在二度空间中制造各种光色效果，刺激观者的视觉，使之产生幻觉效果的抽象艺术，也称“欧普艺术”。

观念艺术

西方现代美术流派。20世纪60年代初发端于美国，后流布欧洲及世界各地。观念艺术排除传统艺术的造型性，认为真正的艺术作品并不是由艺术家创作的物质形态，而是概念或观念的组合。因此，照片、教科书、地图、图表、录像带、录像乃至艺术家的身体都被用作观念艺术的传达媒介，主要在于表现观念形成、发展及变异的过程。观念艺术的美学追求主要表现在两个方面：其一，记录艺术形象由构思转化成图式的过程，让观众把握艺术家的思维轨迹；其二，通过声、像或实物强迫观众改变欣赏习惯，参与艺术创作活动。观念艺术最初的表现样式与语言密切相关。语言是观念的物质媒介，它被陈述，同时可以无数次重复。后来观念艺术家从杜桑展出小便池制成品《泉》中得到启发，表现手段开始多样化。只要创造者主观上认为是艺术的东西，都可作艺术品陈列出来。法国艺术家阿尔芒1960年在巴黎举办个人画展，展品是两卡车垃圾；荷兰艺术家布朗1960年展出一份文字说明，上写“阿姆斯特丹所有鞋店都举行我的作品展览”；意大利艺术家曼佐尼在展览会上陈列装着大便的玻璃筒杯。他们用这种极端的手段反对传统的艺术表现和美学观念，追求非美学的艺术表现。重要的观念艺术家在美国有迪比茨、格雷厄姆、许布勒、科萨斯、奥本海姆、林克等人，在英国有阿纳特、伯金、克拉克、希利亚德等人。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

印象主义

在西方美术史上，印象主义一词有两层含义：一指产生于法国的印象主义画派；二指

包括技法革新在内的印象主义美术思潮及其广泛深远的影响。后者具有世界性意义。

印象主义流派出现于1874年。这年4月，一些法国画家在巴黎卡普辛大街借用摄影师那达尔的工作室举办画家、雕塑家和版画家等艺术家的作品展览会，参加展出的有莫奈、雷诺阿、毕沙罗、西斯莱、德加、塞尚、莫里索等人的作品。在展品中有莫奈的油画《日出·印象》，其标题被一位艺术观点保守的记者勒鲁瓦借用，嘲讽地称这次画展是“印象主义画家的展览会”，故产生印象主义或印象派之名。印象主义画展在1874—1886年间共举行了8次。第一、二次展览受到舆论界的猛烈批评。当举行第三、第四次展览时，印象主义已成为有很大影响的艺术流派。

印象主义以创新的姿态登上法国画坛，它反对陈腐的古典学院派，反对已经落入俗套、只在中世纪骑士文学中寻找创作源泉、矫揉造作的浪漫主义美术。印象主义在柯罗、巴比松画派以及库尔贝的写实画风的影响和推动下，在19世纪现代科学技术（尤其是光学理论和实践）的启发下，注重对外光的研究和表现。印象主义一反欧洲几百年来在画室中作画的传统习惯，摒弃从16世纪以来变化甚微的褐色调子，主张到室外，在阳光下，根据眼睛的视察和直接感受作画，表现物体在光的照耀下色彩的微妙变化，在绘画表现上开辟了新的领域。印象主义还从西班牙画家委拉斯贵支、英国画家泰纳和康斯特布尔的作品中吸收了营养。日本浮世绘、中国绘画对印象主义画家的探索和创新都起过促进作用。

印象主义的画风实际上在19世纪60年代即已萌发。从1863年马奈的作品《草地上的午餐》在落选沙龙上展出受到讥讽起，在巴黎便逐渐形成新的艺术集团。一批以马奈为首的年轻艺术家在巴黎盖尔波瓦咖啡馆定期会晤，讨论艺术上的各种问题。他们还常到野外，到塞纳河畔直接对景写生，探求光的奥妙。经常参加盖尔波瓦集会的莫奈、雷诺阿、毕沙罗、塞尚等人，便是后来印象主义的骨干。马奈是印象派的鼓舞者和推动者，但他本人并未参加印象派的展览。

印象主义绘画理论的基本点是认为一切自然现象都应该从光的角度来观察，一切色彩皆发源于光。他们以光学研究成果作为依据，主要用赤橙黄绿青蓝紫七色，或近似这七种色彩的颜料作画。由于光线是瞬息变化着的，他们认为捕捉瞬息间光的照耀才能揭示自然界的奥妙。因此，光和色就成为他们研究的中心课题，支配着他们的创作活动。

印象主义画家实际上有两种类型：一种重光和色彩；一种重造型和素描。重视光和色彩的典型画家是莫奈，他从19世纪80年代起对物象轮廓写真的兴趣日益淡薄，之后在风景组画《草垛》《鲁昂教堂》中集中精力用光线和色彩来表达感情，探求光和色彩独立的审美价值。在重视造型和素描的印象派画家中，以德加为代表，注意室内光。他用光的转换帮助表现迅速变化着的运动，使静止的画面产生动感，并用光来加强色调的对比，使画面富于幻想意味。西斯莱、雷诺阿的画风接近莫奈。西斯莱主要画风景。雷诺阿既画风景也画人物，他特别注意外光在人体上的闪光反射。毕沙罗既重视外光，又重视造型。

最早为印象主义辩护的是法国作家左拉。左拉在评论印象主义时，常常用“自然主义”这个术语。印象主义的创作方法和左拉的自然主义小说是有所区别的，但是它们同样

受到实验科学的成就和实证主义哲学的强烈影响。在这一点上，印象主义画家们与法国文学中的自然主义作家左拉、龚古尔兄弟等人相近。

印象主义作为一种思潮波及欧洲各国。英国的西克尔特，德国的科林特、利贝曼和斯勒福格特，以及西班牙、意大利的一群艺术家，俄国和东欧的一些画家都曾受到法国印象主义的极大影响。美国的沙金和卡萨特、日本的黑田清辉也是负有盛名的印象主义画家。印象主义运动虽然在100年以前即已消失，但至今还有不少画家用印象主义的方法作画。中国现代画家刘海粟、林风眠等人在吸取印象主义技法方面，有独特的创造。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

后印象主义

法国美术史上继印象主义之后出现的美术现象。又译作“印象派之后”，曾译为“后期印象派”。后印象主义存在于19世纪八九十年代，不含有风格的意义。19世纪80年代，法国一群美术家反对印象主义和新印象主义片面追求客观表现及外光和色彩，主张重新重视美术中形成的观念和强调作者主观的重要性。他们强调艺术形象要异于客观物象，要渗透作者的主观感情和情绪。一般被称作后印象主义的画家是塞尚、凡·高和高更。后印象主义不是一个社团，也不是一个派别，他们没有像印象主义那样定期举行展览，也没有共同的美学纲领和宣言。他们被冠以“后印象主义”的称号，仅仅是后人为了把他们和印象主义区别开来而使用的名称。如果一定要从结社的角度去考察“后印象主义”，就只能提及这群艺术家在艺术商人古皮尔的画廊里举行的作品展。参加这个画廊展出的还有修拉、西涅克、贝尔纳。所以，在有些美术史著作中，也有人把这三位画家归入后印象主义行列，实际上修拉和西涅克是新印象主义的代表人物。“后印象主义”一词的广泛流行和弗赖伊于1910—1911年在伦敦举行的“马奈和后印象主义画家们”这一展览有关，这个展览引起英国艺术家的热烈争论并促使英国画派伦敦社的建立。后印象主义艺术家对20世纪西方的艺术有直接影响。塞尚重理念，注重结构，注意画面的建筑美，孕育着立体主义的因素。凡·高、高更注意感情，强调色调的美和艺术表现的象征意义，对野兽主义和表现主义影响很大。如果要寻找20世纪抽象主义与他们之间的关系，则塞尚给几何形的抽象派以启发，高更和凡·高则被抽象主义中直抒感情的一派所推崇。由于塞尚强调主观创造性，否定模仿自然，他被20世纪的艺术家们推崇为“现代绘画之父”。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

野兽主义

1905年产生于法国的松散的美术社团。这个社团没有共同遵循的明确目标，没有发表过宣言和理论主张。野兽主义这个名称是偶然产生的。在1905年的巴黎秋季沙龙中，一群青年美术家的作品参展，其中有马蒂斯、德兰、马尔凯、芒金、弗拉曼克、鲁奥等人。在他们的作品中间，有一件展品比较写实，风格如意大利文艺复兴时代雕塑家多纳太罗的作品。批评家沃塞列斯在描述该展品时，用了“在一群野兽中间的一位真正的艺术家”这

样一句话，把马蒂斯等年轻画家的画比作野兽，故得名。马蒂斯被这群风格并不相同的年轻画家拥戴为领袖。参加野兽派活动的还有卡穆安。勒阿弗尔市的画家弗里兹·迪菲，后来成为立体派主将的布拉克、瓦尔塔和荷兰籍的童根，也参加过野兽主义画家的展览会。野兽主义是西方20世纪前卫艺术运动中最早的派别。他们继续着后印象主义者凡·高、高更、塞尚等人的探索，追求更为主观和强烈的艺术表现，对西方绘画的发展产生了重要的影响。他们吸收东方和非洲艺术的表现手法，在绘画中注重创造有别于西方古典绘画的疏、简的意境，有明显的写意倾向。有人把野兽派看作是广义的表现主义运动的一部分。也有人认为，野兽派不是一个艺术运动，只是马蒂斯等人艺术生涯中短暂的一个阶段，野兽主义作为社团存在的时间只有两三年。参加这一社团的艺术家后来朝着不同的目标继续作新的探索。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

抽象主义

20世纪以来在欧美各国兴起的美术思潮和流派。否定描绘具体物象，主张抽象表现。在西方艺术论著中，抽象主义、抽象艺术、抽象派是同义语。抽象主义不同于20世纪的其他流派，它不是有宣言和纲领的社团。一般泛指的抽象艺术包含两种类型：（1）从自然现象出发加以简约或抽取其富有表现特征的因素，形成简单的、极其概括的形象；（2）不以自然物象为基础的几何构成。抽象主义的美学观念最早见于德国哲学家沃林格的著作《抽离与情移》。他认为，在艺术创作中，除了情移的冲动以外，还有一种与之相反的冲动，即“抽离的趋势”。因为人与环境之间存在冲突，人们感受到空间的广大与现象的紊乱，在心理上对空间怀有恐惧，并感到难以安身立命。既然心灵不能在变化无常的外界现象中求得宁静，只有到艺术的形式里寻找慰藉，便试图将客观物象从其变化无常的偶然性中解放出来，用抽象的形式使其具有永久的价值。沃林格的理论影响了包括康定斯基在内的表现主义画家。最早的抽象主义绘画是由康定斯基于1910年前后创作的。他的朋友沃林格积极支持表现主义运动，并为之扩大影响。抽象主义的产生除有逃避现实的因素外，还有受到工业、科学技术推动的原因。现代化的建筑和环境，要求更为概括、精练和简化的艺术形式与之相适应。而机器运转的速度、力量、效率等对视觉来说比较抽象的因素，刺激着艺术家去做抽象美创造的尝试。因而，抽象艺术的产生是对写实艺术的补充。不以描绘具体物象为目标的抽象艺术，通过线条、色彩、块面、形体、构图来传达各种情绪，激发人们的想象，启迪人们的思维。

抽象艺术从原始艺术、中世纪的宗教艺术、非洲和大洋洲艺术、东方的文字和书法中吸收了养料，也从中国的老庄哲学、佛教禅宗中择取了适应20世纪西方哲学和人们心理状态的观念。不少抽象主义作品表现出逃避现实社会的虚无主义的倾向，但也有作品反映了人们对美好未来的憧憬，具有积极、进取和乐观的思想感情。多数抽象主义作品的着眼点在于艺术形式的独特创造。

第一次世界大战前后的抽象艺术最有代表性的画家是俄国人康定斯基和荷兰人蒙德里

安。前者主要是抒情抽象的艺术家，后者开拓了几何抽象主义的道路。俄国以马列维奇为代表的至上主义以及与之有联系的构成主义，也是几何抽象主义的派系。法国继立体主义之后产生的俄耳甫斯主义，实际上是注意光和色彩的抽象主义。欧洲在20世纪三四十年代出现的塔希主义，是注意偶然涂抹和斑污、痕迹所形成的纹样和质地美的抽象流派。20世纪40年代中期在美国出现的抽象表现主义，是糅合了超现实主义的自动手法的抽象艺术，代表人物为波洛克。抽象表现主义之后在美国和欧洲出现的后绘画性抽象，实际上是几何抽象在当代的发展。因为它是较为规则的、有明确造型和清晰边线的抽象画，所以被美国评论家称为硬边抽象。归纳20世纪欧美各种抽象主义艺术，凡是着重感情表现的，称为抒情的抽象或热抽象；凡是着重表现理念的，称为理性的抽象或冷抽象。

抽象主义有独特的价值，也有它的局限性。抽象主义只能作为一种表现形式存在，绝不能取代写实主义。西方一些抽象主义理论家宣传写实主义过时和抽象主义代表着艺术发展方向的论调，是不符合实际状况的。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

现实主义

存在于各民族文学艺术中的基本的文艺创作方法和19世纪30年代以后在欧美国家文学艺术创作中占主导地位的美学主张或流派。

对现实主义的理论探讨，可以追溯到古希腊的“模仿说”。亚里士多德在《诗学》一书中就已指出存在三种不同的模仿现实的方式，第一种便是“按照事物本来的样子去模仿”。他不仅肯定艺术的真实性，而且指出艺术所模仿的现实应当具有必然性和普遍性，即揭示它的内在本质和规律。文艺复兴时期的人文主义艺术家阿尔贝蒂和达·芬奇等，坚持并发展了“艺术模仿自然”的观点。一方面要求艺术忠实地模仿自然，另一方面又不满足于被动地模仿自然，要求按照自然规律来进行创造，将生活素材理想化或典型化。18世纪启蒙运动的代表狄德罗和莱辛坚持艺术的现实基础，肯定美与真的统一，强调艺术既要反映自然又要超越自然的辩证关系。但“现实主义”一词的提出却始于18世纪末。席勒首次在文学领域使用这一概念，作为“理想主义”的对立面。歌德主张诗应该从客观世界出发进行创作。此后，俄国文艺理论家别林斯基肯定了现实主义“更符合我们时代的精神和需要”，车尔尼雪夫斯基提出了“美是生活”的论断，而杜勃罗留波夫则创立了“现实的批评”原则。

现实主义最早盛行于法国，并在1850年前后才有了以“现实主义”命名的文艺流派。法国画家库尔贝和小说家尚弗勒里等人初次用这个词来称呼当时的“新型”文艺。此外，杜朗蒂等人创办了一个名为《现实主义》的刊物（1856—1857年），发表了库尔贝的宣言，主张作家应“不美化现实”，如实描写普通人的日常生活。

现实主义是作为浪漫主义的对立面而登上历史舞台的，这一文艺思潮的更迭有其深刻的社会历史原因。19世纪三四十年代在西欧主要国家，资本主义最终战胜了封建主义，资本主义社会的阶级矛盾和各种社会弊病开始显露并日益激化。此外，19世纪自然科学发

展、唯物主义在反对宗教和与唯心主义斗争中的胜利，以及空想社会主义学说的广泛传播，也促使人们打破传统的观念和幻想，转而从比较客观的眼光来观察世界，研究社会现实问题。在这样的背景下，许多人主张继承和发扬文艺复兴，特别是启蒙时期文学的现实主义传统，冷静地观察和评价资产阶级统治带来的种种弊病和矛盾，如实、客观地描写资本主义社会的日常生活，从剖析人物性格和社会环境的相互关系入手，来揭示造成种种社会罪恶和弊病的根源。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

超现实主义

第一次世界大战以后在法国兴起的社会思潮和文艺运动，影响波及欧洲各国，涉及文学、美术、戏剧、音乐等各个领域。超现实主义从达达主义中吸收了反传统和自动性创作的观念，但克服了达达主义否定一切的弱点，有比较明确的信念和纲领。作为美术运动，超现实主义在两次世界大战期间传播最广。

超现实主义深受弗洛伊德潜意识理论的影响，致力于探讨人类经验的先验局面，试图突破符合逻辑与实际现实观念，把现实观念与本能、潜意识和梦的经验相糅合，以达到绝对的和超现实的情境。这种不受理性和道德观念束缚的美学观念，促使艺术家们用不同手法来表现原始的冲动和自由意象的释放。

超现实主义的文学强调“自动性书写”；美术则强调偶然的结合、无意识的发现、梦境的真实再现，常常运用“拓印”的技巧，在手法上自由地使用写实、象征和抽象。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

教学笔记

山东教育出版社

山东教育出版社

第二单元

珍视世界遗产

单元综述

本单元属于“欣赏·评述”学习领域，主要介绍世界遗产相关的学习内容。

本单元的教学内容是依据《义务教育美术课程标准》(2011年版)规定的第四学段“欣赏·评述”课程“尊重人类文化遗产，对美术作品和美术现象进行简单评述，表达感受和见解”的目标设定的。本单元选择了四种类型的世界遗产，从学生的实际生活切入，通过学习理解世界遗产的概念，界定不同世界遗产的类型，提高学生对世界遗产的审美认识，引导学生从人类历史、社会、科学的角度理解世界遗产，自觉参加保护世界遗产的各项活动。

单元总目标

知识与技能	学习运用比较的方法鉴别文化遗产、自然遗产、文化与自然双重遗产、文化景观遗产四大类世界遗产，获得初步的审美经验。
过程与方法	通过展示、讨论、分析不同类型的世界遗产，引导学生学会区分不同类型的世界遗产。
情感、态度与价值观	引导学生自觉地参加保护世界遗产的各项活动。

珍视世界遗产

学习领域：欣赏·评述

课时：1课时

——【教材分析】——

世界遗产是指被联合国教科文组织和世界遗产委员会确认的人类罕见的、目前无法替代的财富，是全人类公认的具有突出意义和普遍价值的文物古迹及自然景观。本单元是依据《义务教育美术课程标准》(2011年版)有关“欣赏·评述”学习领域的要求开设的欣赏课，教学活动应围绕引导学生理解不同类型的世界遗产进行，从学生的实际生活切入，通过对世界遗产图片的分析，理解世界遗产概念。

——【教学目标】——

同“单元总目标”。

——【教学思路】——

教师可以展示世界地图，让学生把旅游照片贴在地图上，导入课题“珍视世界遗产”。通过浏览欣赏图片，介绍世界遗产，把照片分类并予以研讨，发挥学生的主观能动性。教师板书归纳世界遗产四大类型，组织学生讨论、陈述，培养学生的语言表达能力。课堂小结，组织学生开展“放飞梦想”的活动。

——【教学的重难点及措施】——

重点：了解世界遗产的概念及类型。

措施：通过图片和视频认识世界遗产。

难点：如何界定世界遗产的类型，如何使学生自觉地参加保护世界遗产的各种活动。

措施：观念的渗透和教育。

——【教学建议】——

在教学中注重直观教学法。教师可引导学生实地考察当地自然遗产、文化遗产，并用启发式教学引发学生开展保护世界遗产的讨论。教师收集世界遗产图片、视频等各类资料，设计多媒体课件。

● 教学设计

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
启发 导入 阶段	<p>展示世界地图。</p> <p>向学生介绍联合国教科文组织于1972年11月16日在第十七次大会上正式通过了《保护世界文化和自然遗产公约》(以下简称《公约》)。1976年,世界遗产委员会成立,并建立了《世界遗产名录》。中国于1985年12月12日加入该《公约》,1999年10月29日当选为世界遗产委员会成员。请同学们把外出旅游拍摄的世界遗产的照片贴在地图上。</p>	<p>按照老师的要求把旅游照片贴在地图上。</p>	<p>导入主题,引发学生思考。</p>
学习 发展 阶段	<p>教师设问引导。</p>	<p>介绍自己旅游时拍摄的风景照片,讲述趣闻。</p>	<p>互动讨论。</p>
欣赏 深入 阶段	<p>展示范例图片,传授新知。</p> <p>世界文化遗产:是世界遗产中数量最多的一类。按照《公约》的规定,文化遗产是指从历史、艺术和科学的角度看具有突出的普遍价值的文物、建筑群和遗址。</p>	<p>学生讨论,观看多媒体课件。</p> <p>威尼斯及其潟湖</p>	<p>理解新知。</p>

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
欣赏 深入 阶段	<p>世界自然遗产：世界自然遗产主要包括三个方面——独特的自然面貌，珍稀或濒危动植物品种的生态环境，具有科学、美学价值的天然名胜区。</p>	 <p>四川九寨沟国家级名胜区</p> <p>湖南武陵源国家级名胜区</p>	
	<p>世界文化与自然双重遗产：不是文化遗产与自然遗产的简单叠加，而是意味着人类改造自然、运用自然到与自然和谐相处的观念的巨大变化。</p> <p>世界文化景观遗产：由人类有意设计和建筑的景观；有机进化的景观；关联性文化景观。我国目前有三项世界文化景观遗产，即江西庐山、山西五台山、杭州西湖。</p>	 <p>马丘比丘历史圣地</p> <p>江西庐山三叠泉瀑布</p> <p>了解与讨论：了解世界遗产的含义及世界遗产的类型，联系学过的知识，说说对某一项或某几项世界遗产的认识和体会。</p>	
总结 评价 阶段	<p>总结：本课的知识点。</p> <p>评价：同学们在课堂上的表现。</p>	<p>跟随老师的思路，归纳本课的知识点。</p> <p>自评和互评。</p>	<p>师生互动小结，提高学生的总结、分析、评价能力。</p>

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
讨论 升华 阶段	<p>课堂练习：展示图片，请学生将世界遗产的四种类型与对应的图片连接起来。</p> <p>教师讲评，提高学生的审美能力。</p> <p>设问： 1. 怎样理解保护世界遗产的重大意义？ 2. 我们应当为保护世界遗产做些什么？</p>	回答提问，谈谈感想。	<p>巩固新知。</p> <p>引发思考。</p>
拓展 阶段	请同学们在世界地图上标注自己梦想参观的世界遗产的位置。（多媒体辅助）	讨论交流，选派代表标注。	放飞梦想。

——【教学评价建议】——

通过师生互动的教学方式使学生了解和欣赏世界遗产，学会分辨世界遗产的四大类型。世界遗产是人类文明历史的见证，它们对每个国家和整个人类都是不可取代的无价之宝。在经济社会发展的过程中，很多世界遗产面临严重的威胁和破坏。因此，保护世界遗产刻不容缓，保护世界遗产要从学生做起，世代相传。

——【相关教研提示】——

在教学过程中对教材的处理要主次分明。教学情境的创设要以学生的知识水平和生活经验为基础，注重教学内容的时代特点，把握与生活的联系。课堂的讨论要围绕教学目的进行，由浅入深，突出重点。根据本校学生的实际设计教学环节，以能实现教学目标为前提。

——【拓展篇】——

1. 怎样理解保护世界遗产的重大意义？我们应该怎样做？
2. 网络连接——世界十大“易碎”美景。
3. 查阅关于世界遗产保护的论著，补充教学资源。

——【资料篇】——

世界遗产

被联合国教科文组织世界遗产委员会列入《世界遗产名录》的文化和自然遗产。1972

年11月16日，联合国教科文组织第十七届会议在巴黎通过《保护世界文化和自然遗产公约》。根据这个公约，联合国教科文组织世界遗产委员会将世界范围内具有突出的普遍价值的文化和自然遗产列入《世界遗产名录》，公布为世界遗产。公布世界遗产的主要目的是保护这些重要的遗产免遭自然和人为的破坏。保护这些罕见且无法替代的珍贵财富，对全世界人民都非常重要，是整个国际社会的共同责任。

文化遗产包括：在历史、艺术或科学等方面具有突出的普遍价值的文物，如建筑物、碑刻、洞窟及其联合体等；从历史、艺术或科学角度看，在建筑形式、布局或与环境景观结合等方面具有突出的普遍价值的单体建筑或建筑群；从历史、艺术、科学或人类学角度看，具有突出的普遍价值的与人类活动有关的遗址等。

自然遗产包括：具有突出的普遍价值的由物质和生物结构或这类结构群组成的自然面貌；具有突出的普遍价值的地质、自然地理结构；具有突出的普遍价值的天然名胜或范围明确的自然区域；最具价值的自然和物种多样性的栖息地，包括有珍贵的濒危物种等。

认定世界遗产的程序相当复杂、严谨。首先需要列入世界遗产预备名单，向国际社会通报；申报时要在规定的期限内提交正式申报文本并被确认受理（文本要全面体现遗产的价值和各方面的自然属性，遗产所在地政府及公众保护体系等方面的情况）；国际专家对遗产地的价值、管理等作考察评估，由非政府性的权威专业咨询组织——国际古迹遗址理事会和国际保护联盟主持提出评估报告；世界遗产委员会每年举行会议，在上述评估报告的基础上对申报项目进行讨论和审议，决定是否列入《世界遗产名录》。列入《世界遗产名录》的遗产地要进行监测，包括定期监测和反应性监测。存在严重问题的遗产地可被列入《濒危世界遗产名录》，直至撤销。2007年第三十一届世界遗产大会将阿曼的阿拉伯羚羊保护区从《世界遗产名录》中除名，这是世界遗产委员会第一次将已列入名录的世界遗产除名。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

世界遗产委员会

联合国教科文组织根据《保护世界文化和自然遗产公约》成立的政府间国际组织。第一届委员会于1976年11月产生，1977年举行第一次会议，通过委员会的议事规则。

委员会有21个成员国，由两年一度的缔约国大会选举产生，任期6年，每次缔约国大会改选其中的三分之一。委员会每年召开一次会议，讨论新的世界遗产申报项目，听取并审议世界遗产保护情况的报告，研究制定世界遗产事业发展战略，并审议项目和预算。

世界遗产委员会选举7个成员国组成主席团，每年召开一次主席团会议，任期1年。根据工作需要，世界遗产委员会还安排一些工作会议、特别会议、主题会议等。

世界遗产委员会有3个顾问咨询机构：国际古迹遗址理事会（ICOMOS）、国际文物保护与修复研究中心（ICCROM）和世界自然保护联盟（IUCN）。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

九寨沟国家级名胜区

中国大熊猫及森林生态系统自然保护区。1978年建立。1988年列为国家级自然保护区。1992年定为“世界自然遗产”。1997年加入联合国“人与生物圈计划”自然保护区网。位于四川省岷山山脉南麓的九寨沟县，面积约6万公顷，它以众多的湖泊、瀑布、森林构成了秀美的景色，为著名自然风景区。九寨沟共有大小不同、形状各异的湖泊108个，湖水晶莹清澈。断崖分布于上下海子之间，每当上海子湖水由断崖滴落流入下海子时，便形成一道道银白色瀑布。环绕九寨沟的群山，原始森林茂密，森林覆盖率为80%—90%。主要树种有岷江冷杉、黄果冷杉、紫果云杉、麦吊杉、圆柏、华山松、油松等针叶树，阔叶树有红白桦、槭树、辽东栎、椴树、山杨等，共有植物1 000种以上。林内有大熊猫、金丝猴、扭角羚、白唇鹿、梅花鹿、毛冠鹿、雪豹、马鹿、穿山甲及天鹅、鸳鸯、绿尾虹雉等珍禽异兽。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

布达拉宫

中国佛教寺院。藏传佛教著名建筑。“布达拉”梵语意为“佛教圣地”。位于西藏拉萨盆地中央突起的红山上。木石结构，依山势构筑，主楼共13层，高117米，东西长约360米。宫墙用石和三合土砌成，厚3米，坚固壮观。宫内有大量壁画、灵塔、雕塑等，是一座艺术宝库。布达拉宫为7世纪时吐蕃松赞干布为入藏联姻的文成公主修建。1645年，五世达赖喇嘛令第巴索南饶丹主持扩建布达拉宫，历时8年，建成白宫部分。1653年，五世达赖自哲蚌寺甘丹颇章迁居布达拉宫。1690年，第巴桑结嘉措又营建红宫部分。经半个世纪的多次扩建增修，布达拉宫才具有现在的规模。现存布达拉宫最古老的建筑是法王洞。9世纪时，布达拉宫因吐蕃内乱遭到破坏，仅存法王洞。洞内供养松赞干布和文成公主、尼泊尔尺尊公主等人并列的塑像。

白宫横贯两翼，为达赖喇嘛生活起居地。由布达拉宫正门拾级而上，经过廊道，有一个离地面60多米、面积1 600平方米的广场。过去达赖喇嘛在此观看喜庆活动。平台东西两边各有楼房，从平台有木梯通往上方宫殿德阳厦（堂）。北佛殿供奉有五世达赖的坐像，内有达赖读经室。东佛殿（措木钦厦）正中供奉格鲁派创始者宗喀巴坐像，其旁有一经堂，供奉宁玛派祖师莲花生。各殿堂长廊摆设精美，布置华丽，墙上绘有与佛教有关的绘画，多出于名家之手。

红宫居中，供奉佛像、松赞干布像、文成公主和尼泊尔尺尊公主像等数千尊。其中以五世达赖喇嘛的灵塔为最大，塔高14米，用3 721千克的黄金和无数珍珠宝石镶嵌。五世达赖喇嘛遗体为坐式，两侧为安置着十一世与十二世达赖喇嘛遗骸的小灵塔。西佛殿（司西平措）是五世达赖喇嘛的享堂，也是红宫最大的玄殿。五世达赖喇嘛进京朝见清顺治皇帝的壁画，处于显要部位。整个建筑群占地13万平方米，房屋数千间，布局严谨，错落有致，体现了西藏建筑工匠的高超技艺。布达拉宫是西藏政教合一政权的中心。每逢节日

活动，宫门挤满信仰藏传佛教的各民族佛教徒，成为著名佛教圣地。1990年8月后重修。作为文化遗产已被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

山东泰山

中国五岳之首——东岳，与陕西华山、湖南衡山、山西恒山和河南嵩山合称“五岳”。1987年被联合国教科文组织列为世界文化与自然遗产。2006年被联合国教科文组织评为世界地质公园。古名“岱宗”“岱山”，春秋时始称泰山。位于山东省中部，盘亘于泰安、济南之间，面积426平方千米。主峰玉皇顶位于泰安城北，海拔1532.7米，是山东省最高峰。太古宇因受来自西南和东北两方面的挤压力褶皱隆起，经深度变质而形成中国最古老的地层——泰山群；后因地壳变动，被多组断裂分割，形成块状山体。现每年以0.5毫米的速度继续增高。泰山山势雄伟，巍峨险峻，群峰争奇，丘壑林泉，飞瀑松涛，被誉为中国“五岳之宗”。风景四季晴雨各异，山分丽（山麓）、幽（登山东路）、妙（山顶）、奥（后石坞一带）和旷（登山西路）5个游览区。泰山拥有宏伟的古代建筑、悠久的历史遗迹、秀丽的自然景色和众多的名胜古迹，如泉水甘冽的王母池、古柏参天的柏洞、气势磅礴的中天门、瀑布飞悬的云步桥、招臂迎客的望人松、松生绝壁的对松山、犹如云梯的十八盘、耸入云端的南天门、怪石嶙峋的后石坞及白练高悬的黑龙潭瀑布等。山顶观景有“旭日东升”“云海玉盘”“黄河金带”和“晚霞夕照”四大奇观。泰山古代为封建帝王举行封禅大典和祭祀天地场所，建有行宫庙宇、楼阁殿庵多处，如岱庙、碧霞元君祠、普照寺等均系风格独具、自成体系的古建筑群。泰山碑刻石雕甚多，如《秦二世泰山石刻》、汉石表、经石峪北齐人刻的《金刚般若波罗蜜经》、唐玄宗的《纪泰山铭碑》摩崖石刻等。建有国家森林公园，占中国鸟类十分之一的候鸟每年来泰山繁衍栖息。山区动植物药物和矿物药物共有近400种。泰山南麓盛产麦饭石。有公路和索道通山上。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

孔庙（曲阜）

中国古代大思想家、教育家孔丘（孔子）的祠庙，原址是他的故居鲁城阙里（今山东曲阜）。孔庙是全国现存仅次于北京故宫的巨大古建筑群，中国古代大型祠庙建筑的典型，保持着宋金以来的总体布局和金元以来数十座古建筑。1961年定为全国重点文物保护单位。1994年孔庙同孔府、孔林一起被列入《世界遗产名录》。

孔子死后不久，故居改为纪念他的庙。东汉永兴元年（153年）正式成为国家所立的庙，历朝多有修建。北宋天禧二年（1018年）大修孔庙，基本形成现在大中门以北部分的布局。明弘治十二年（1499年）毁于火，弘治十七年（1504年）重建，形成现在的规模。现存建筑除少量金元遗构外，主要是明清建造的。

曲阜县城原在孔庙东十里，明正德八年（1513年）迁至孔庙处，以利保护。新县城以孔庙为中心，入曲阜南门隔一横街即为孔庙外门，这在中国古代城镇布局上是一特例。

孔庙占地近10公顷，纵长600米，宽145米，前后有八进庭院，殿、堂、廊、庑等建筑共620余间。前三进都是遍植柏树的庭园，第四进为奎文阁建筑组，第五进为碑亭院，第六、七进为孔庙主要建筑区，第八进为后院。

孔庙前三进为引导部分，布置有金声玉振牌坊、石桥、棂星门、圣时门、弘道门和大中门，各院落内古柏葱翠。自大中门起才是孔庙本身，平面长方形，周围有院墙，四角有角楼，仿宫禁制度。自大中门入内经同文门，为一座两层楼阁——奎文阁。阁高24.7米，是孔庙的藏书楼，建于明弘治十七年（1504年）。奎文阁至大成门之间为碑亭院落。其中隔一横街，东、西有两侧门，东称毓粹门，西称观德门。道路两旁，左右对称地布置有历代帝王所立的石碑和碑亭。碑亭共十三座，皆重檐高阁，形体宏大，金、元各一座，余为明清所建。进入大成门即为孔庙的主要建筑区，包括大成殿、寝殿、圣迹殿以及两侧的东庑、西庑等。这部分的规模布局，明代以前已经形成，明中叶曾改建，清代又加修建。大成殿是供奉孔子的大殿，正中祀孔子像，两侧配祀颜回、曾参、孟轲等十二哲像。殿始建于宋天禧元年（1017年），明重建，清雍正二年（1724年）再建成现状。殿面宽九间，进深五间，重檐歇山顶，覆黄色琉璃瓦。殿建在两层石砌高台上，规制相当于故宫保和殿。殿的外檐柱都用石料琢成，为明代遗物。正面十根石柱刻有蟠龙，上下两龙对翔戏珠。柱脚一周刻假山石图样，山石下刻莲瓣一周。柱础皆刻重层宝装覆莲，意态浑朴。殿内柱用楠木；天花错金装龙；彩画五色间金，富丽堂皇；中央藻井蟠龙含珠，如太和殿形制。大成殿前露台宽阔，为祭祀时舞乐之处。殿前相传是孔子讲学之地，建有“杏坛”亭，周围保留了年代久远的柏树，环境安静肃穆。大成殿后为寝殿，供奉孔子夫人。两侧庑殿则祀奉孔门弟子及历代先贤名儒的牌位。再后为圣迹殿，明万历二十年（1592年）建，现存仍为原物，殿中有孔子周游列国的线刻石画120幅。

孔庙虽地处山东，建筑则是历朝官修的，虽不免少量地方风格掺入，仍可视为研究金、元、明、清官式建筑的极好实例。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

武陵源区

中国湖南省张家界市辖区。位于省境西北部、市境中部，面积398平方千米，有汉、土家、苗、白等民族。辖索溪峪、天子山两镇，协合、中湖两乡。区人民政府驻军地坪街道。原分属大庸市（今张家界市永定区）和慈利、桑植两县，因武陵源风景名胜区开发、发展旅游业的需要，1988年大庸市升为直辖市（1994年大庸市更名为张家界市），同时桑植、慈利县和大庸市边境置武陵源区。地处武陵山间，砂岩峰林和石灰岩溶地貌典型。植被垂直分异明显，生物种类繁多，保存着成片原始次生林，设有自然保护区。1979年后，张家界、索溪峪、天子山先后开发为国家级重点风景名胜区。1988年正式命名为武陵源风景名胜区，1993年被列入《世界遗产名录》。该区与张家界城区、慈利县城、桑植县均有公路相通。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

教学笔记

山东教育出版社

山东教育出版社

第三单元

动 漫

单元综述

本单元包括《形式和内容丰富的动漫》《自己设计动漫形象》《设计创作动画作品》三课。其中《形式和内容丰富的动漫》属于“欣赏·评述”学习领域，旨在让学生知道什么是动漫，并通过欣赏动漫了解其艺术表现形式；第二课《自己设计动漫形象》属于“设计·应用”学习领域，旨在引导学生了解动漫设计的风格，并运用动漫角色的表现特点完成一个动漫角色的设计；第三课《设计创作动画作品》属于“设计·应用”学习领域，旨在引导学生体验脚本、角色、道具与背景设计等重要环节，感受动画创作的过程。

单元总目标

知识与技能	<ol style="list-style-type: none">1. 了解动漫的概念及动漫的表现形式。2. 了解动漫形象设计的风格和表现特点，初步掌握动漫形象设计的步骤、方法。3. 了解动画创作的主要环节，体验动画设计的过程。
过程与方法	通过对动漫的欣赏与评述、观察与比较，了解动漫的相关知识，并在实践过程中探索动漫设计的方法。
情感、态度与价值观	<ol style="list-style-type: none">1. 充分感受动漫的美感，形成健康的审美情趣和主动审美的意识。2. 形成耐心、细致的学习态度，养成良好的学习习惯。

第1课 形式和内容丰富的动漫

学习领域：欣赏·评述

课时：1课时

【教材分析】

动漫的发展是一种不可阻挡的时代潮流，它将人们的视线引向了全新的领域。从漫画到动画，再到动漫周边、COSPLAY等，动漫就这样一步步走进了人们的生活，而人们也一步步迈进了动漫世界。

本课分两部分讲述动漫的相关知识。第一部分主要介绍什么是动漫以及动漫的主要表现形式：造型艺术、影视艺术、动漫周边、角色扮演和网络游戏等；第二部分主要介绍动漫的形成与发展及“动漫”一词的由来。

【教学目标】

知识与技能	知道什么是动漫和动漫的表现形式，了解“动漫”一词的由来。
过程与方法	通过对动漫作品的欣赏与评述、观察与比较，了解动漫的相关知识。
情感、态度与价值观	充分感受动漫带来的美感，形成健康的审美情趣和主动审美的意识。

【教学思路】

本课教学可以采用“欣赏—讨论—交流—总结”的教学思路。首先，帮助学生了解什么是动漫、动漫发展的过程以及“动漫”一词的由来。其次，以案例的形式帮助学生了解动漫的表现形式，让学生明白动漫不是简单的漫画加动画，它包含的范畴非常广泛。

【教学的重难点及措施】

重点：了解动漫的概念及动漫的发展过程。

措施：运用大量的图例、视频，从动漫的演变发展过程、名称的由来等方面，对动漫做全面的阐释。

难点：动漫中专业名词的理解。

措施：动漫中的专业名词较多，如动漫周边、COSPLAY、手办等。本节课只对教材中涉及的专业名词以案例形式在具体的情境中做出解释，并在教学过程中让学生举一反三，加深理解，其他的专业名词可以在后面的课程中逐步学习。

——【教学建议】——

1. 本课内容丰富，信息量大。教师在图片、视频及案例的选择上要贴近学生生活，选择学生熟悉的动漫形象进行赏析。

2. “动漫周边”和“角色扮演”两个专业名词对于大部分学生来说比较陌生，在本课的学习中可做详细的介绍，可请爱好动漫的学生把自己收藏的动漫产品（手办、玩具、文具等）带来，与大家一起分享。

● 教学设计

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入阶段	<p>播放一组图片，提问：这些形象大家熟悉吗？它们来自哪里？</p> <p>我们把这些形象统称为“动漫”。到底什么是“动漫”呢？（出示课题）</p>	<p>欣赏图片并指出形象名称：愤怒的小鸟、海贼王、花木兰……</p>	<p>创设情境，导入新课。</p>
发展阶段	<p>一、什么是“动漫”</p> <p>1. 动漫的概念。</p> <p>问题：动漫指的是什么？</p> <p>总结：动漫建立在漫画和动画的基础上，但并不是简单的1+1组合，而是一个包含了绘画、雕刻、建筑、音乐、文学、舞蹈、戏剧、影视的艺术元素，表现形式和表现内容都非常丰富的艺术形式。</p> <p>2. 动漫的演变过程。</p> <p>播放短片。</p> <p>问题：什么是漫画？什么是动画？它们的特征各是什么？漫画、动画与动漫有什么关系？</p> <p>3. “动漫”一词的由来。</p> <p>二、表现形式（以案例的形式进行介绍）</p> <p>造型艺术：在动漫中是指静态空间形象的艺术，如漫画作品。</p>	<p>回答：漫画、连环画、动画片等。</p> <p>带着问题欣赏短片，然后进行讨论交流。</p> <p>总结“动漫”一词的由来。</p> <p>了解动漫的表现形式。</p>	<p>明确概念。</p> <p>深入了解什么是动漫，解决教学重点。</p>

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
发展阶段	<p>影视艺术：在动漫中是指动态空间形象的艺术，如迪士尼的卡通片。</p> <p>动漫周边：“周边”就是指周围、旁边，现在被拿来定义动漫和游戏的相关衍生品，如文具、玩具、手办、人偶、模型、食品、饰品等，同时也包括音像制品和书刊等文化产品，如喜羊羊与灰太狼的玩具、文具等。</p> <p>角色扮演：角色扮演的英文是COSPLAY，这个词是日本人把 Costume（服装、化装、装束）和 Play（表演、游戏活动）合在一起又简略后造出来的“和式英语”。它指的是利用服装、饰品和道具化装扮演动画片、动漫连环画或网络游戏中角色的一种娱乐活动。</p> <p>网络游戏：如人们熟悉的《愤怒的小鸟》。</p>		通过对作品的赏析，帮助学生进一步理解“动漫”不是简单的“漫画”加“动画”的形式。动漫的范畴非常广泛，它在我们的生活中以其独特的魅力受到人们的喜爱，影响着人们的生活。
欣赏探究阶段	<p>播放视频。</p> <p>说说：你喜爱哪些动漫形象？这些形象属于哪种表现形式？</p>	<p>欣赏并回答问题：美羊羊、柯南、《猫和老鼠》里的杰瑞等。</p>	
课堂小结	<p>提问：动漫涵盖的范畴广泛，同时影响着我们的生活。请以一种表现形式为例，谈谈它们在生活中的作用。</p> <p>说说本节课的学习收获。</p> <p>总结：通过今天的欣赏、讨论、交流，我们了解了什么是动漫及其表现形式，也明白了一部优秀的动漫在娱乐生活的同时，还可以启迪智慧，激励人生。下节课我们将学习动漫形象设计的方法，老师期待着同学们的作品，同学们可以在课下收集一些相关的资料。</p>	<p>讨论交流。</p> <p>交流本节课的学习收获，对本节课的知识进行梳理。</p>	<p>引导学生关注并感受动漫的作用。</p> <p>培养学生自主归纳总结的能力。</p>

——【教学评价建议】——

1. 教师选取的图片、视频等材料是否为学生所熟悉，是否与学生的生活相联系。
2. 学生能否正确理解什么是动漫。
3. 学生能否正确说出动漫的艺术表现形式，能否灵活运用在实践活动中。

——【相关教研提示】——

动漫涉及的领域非常广泛，建议教师从动漫的基本概念出发，了解动漫的发展过程及其所涉及的艺术领域，这样能更好地帮助学生掌握动漫的基础知识。

——【拓展篇】——

动漫的主要风格样式

动漫涉及的领域很广泛，其风格样式没有固定的模式。这里介绍几种有代表性的类型样式：

1. 漫画式

漫画式，就是符合漫画特征的表现方法，如张乐平的《三毛流浪记》、卜劳恩的《父与子》。在这些作品中，作者通过对生活的高度概括和提炼，创作出了简洁、夸张、特征鲜明的人物形象，并通过幽默、诙谐的故事情节，蕴含深刻的思想内涵。

2. 迪士尼样式

这种造型风格是美国动画、漫画艺术家们创作出的具有典型特点的动漫样式。此样式主要运用拟人化的处理手法，运用流畅的、有弹性的线条表现形象的相貌特征和性格特征，讲究形象及画面的整体感、体积感和空间感。如家喻户晓的《米老鼠》《白雪公主》《美女与野兽》《花木兰》等。

3. 美国连环漫画

美国连环漫画以超级英雄为主要人物，以夸张的写实主义手法为主要表现形式，宣扬美国式的侠客精神。画中形象在造型、构图、色彩的处理上都很严谨，画面细节精致完美。尤其是在超级英雄的表现上有着共同的特点：肌肉发达，体魄健美，具有人类最优秀的美德——忠诚、勇敢和自我牺牲精神，肩负着拯救世界的使命，如《超人》《蝙蝠侠》等。

4. 日本动漫

日本动漫在欧美动漫的基础上，结合本土文化的特点，逐步形成自己的特色。每幅作品都非常注重绘制的精良，力求至善至美。特别是一些少男少女类型的动漫，更以美丽的造型、浪漫的情调、精致的笔触吸引大批的漫画爱好者。

宫崎骏是日本著名动画导演、动画师及漫画家，是日本动画界的一个传奇，是第一位将动画上升到人文高度的思想者，被称为“动画界的黑泽明”。他的作品大多涉及人与自然之间的关系，将人类的生存、人性的贪婪、环保等值得人类思考的问题贯穿到整个故事情节当中，通过极其精美的画面和超越现实的自然状态，表现一个人们似曾相识又充满新鲜感的世界。宫崎骏以其内心世界最真挚的感情和极具东方神秘色彩的故事情节，引导着人们对“人与自然”“人与社会”的现状进行思考。如《哈尔的移动城堡》和《萤火虫之墓》（又名《再见萤火虫》）就是通过故事的叙述，反映了战争这个残酷而深刻的主题，起

到了宣传和平的效果。

5. 欧洲动漫

欧洲动漫充满了人文主义情调，人物形象幽默诙谐，有人情味，造型表现丰富多样，如比利时著名漫画家埃尔热的《丁丁历险记》。

6. 继承民族传统文化的中国动漫

中国动漫在学习和吸收外来动漫的基础上，融合本民族的优秀传统文化，形成了自己的动漫特色。如《大闹天宫》《哪吒闹海》《九色鹿》等就是借鉴了中国的京剧艺术、剪纸艺术、壁画艺术中的造型元素，创作出的优秀动漫作品。

——【资料篇】——

漫画

以夸张、比喻、象征等表现手法和形式，运用简练的笔法，直接表露事物本质、特征的绘画。漫画不受时间、空间的限制，便于创作。漫画有较强的讽刺、歌颂、抒情、娱乐等方面的功能，并善于表达作者对人情世故的看法，尤以讽刺与幽默见长。

“漫画”一词是从日本引入中国的。目前所知，在中国最早见于陈师曾1910年所作《瓮墙》一画的题词。丰子恺亦称陈师曾的简笔画为“中国漫画之始”。20世纪初期，中国报纸已有“时事漫画”。1925年5月《文学周报》连载丰子恺的画，编者郑振铎代为注明是漫画，从此，漫画的说法渐被认同。但实际上漫画在中国古代就出现了，现藏故宫博物院明宪宗朱见深所作的《一团和气图》就是一例。到清代末期，漫画得到发展，成为一个独立的画种。当时被称为讽刺画、谐画、滑稽画等，没有统一的称法。到《子恺漫画》的出版，称法统一，并沿用至今。日本对漫画的解释与中国也不完全相同，含义更为广泛。日本12世纪的《鸟兽戏画卷》是漫画的早期范例。西方的漫画起源于英国，18世纪荷加斯成为漫画大师。19世纪，法国画家杜米埃在西方漫画史上取得了很高的成就。20世纪，德国画家格罗斯的漫画也很著名，充分发挥了漫画尖锐、辛辣的讽刺功能。20世纪后期，漫画的诙谐、幽默特征，使之成为各国流行的大众通俗艺术。中国自1984年以来，将漫画列为全国美展的品类之一，中国美术家协会设有漫画艺术委员会，漫画报刊、展览亦很活跃，漫画日益成为广大群众喜爱的画种。现代中国著名的漫画家有丰子恺、叶浅予、张乐平、华君武、米谷、廖冰兄、方成等。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

《父与子》

《父与子》系列漫画创作于1934—1937年间。在法西斯横行的岁月里，幽默漫画《父与子》的出现为人们带来了惊喜和快乐，抚慰着生活在残酷现实中的德国人民；因而受到了人们的热烈欢迎，并且在几十年时间里一直受到人们的关注，被誉为“德国幽默的象征”。

《父与子》是卜劳恩以他和他的爱子克里斯蒂安的生活为原型，创作的一系列漫画作品。画家把一个父亲对儿子的挚爱注入创作当中，表现了一对顽皮、滑稽、可爱的父子形象。画中的儿子聪明，顽皮，爱惹是生非；父亲就像一个“老顽童”，常常做一些与成年人不相符的“傻事”，与孩子一起玩耍，一起犯错，一起承担惹祸后的结果，一起释放着喜怒哀乐。面对调皮的儿子，他没有严厉的批评、指责，没有喋喋不休的说教。他与孩子的交流是平等的，是孩子最亲密的伙伴。他既能给孩子生活上的体贴与关爱，又能在精神上为孩子铺垫幸福。

《老子说》

漫画家蔡志忠以圆融、简约、流畅的线条表现了一个背着酒葫芦、仙风道骨、与世无争的老子形象。大脑袋，小胡子，秃脑壳，圆鼻头……让人忍俊不禁又极具现代感，既有西方卡通的幽默、诙谐，又有中国传统的风韵。他用精练的笔触、简约的形象，组合成了复杂的构图。每个漫画格子都恰到好处地运用了中国传统绘画的空白美，体现了中国绘画中“空灵”“虚无”的意境，完美、幽默地诠释着高深莫测的哲学思想。从中我们可以感受到蔡志忠是非常了解老子和他的《道德经》的，否则绝对创造不出来这么感人的形象。

动画

以连续的画面展示故事情节的一种绘画样式。又称“卡通”，为英语 Cartoon 的音译。原指动画电影（动画片、卡通片），也可将单幅或组合的画面印成画册发行。其特点是具有较强的情节性，造型多采用夸张变形、拟人化、拟动物化的手法，寓教育意义于趣味之中。其制作方法，早期主要为手绘，辅之以贴网纸等特殊技法；随着科技进步，多用电脑制作。中国第一部动画电影为1926年上海万籁天与其弟万古蟾、万超尘、万涤寰共同完成的《大闹画室》。万氏兄弟于1941年又完成第一部动画长片《铁扇公主》，又于1961年、1964年分别完成《大闹天宫》上、下集。中外动画艺术家创作了很多深受广大观众喜爱的动画形象，如美国的米老鼠、唐老鸭，日本的阿童木、一休、机器猫，中国的孙悟空、葫芦娃等。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

腾讯动漫网

网址：<http://comic.qq.com/>

搜狐动漫网

网址：<http://comic.chinaren.com/>

中国动漫网

网址：<http://www.comic.gov.cn/>

教学笔记

山东教育出版社

山东教育出版社

第2课 自己设计动漫形象

学习领域：设计·应用

课时：1课时

【教材分析】

动漫带给学生一个充满想象的美妙世界，动漫形象深受学生的喜爱，很多成年人对动漫也情有独钟。动漫的经典形象，以其独特的创新性、丰富的想象力和多元化的艺术表现形式，成为极具市场号召力、文化传播力和影响力的文化偶像。如家喻户晓的米奇已经不单单是动漫形象，它已经成为迪士尼的传奇，随着时光流转，至今仍魅力四射。

本课教材分三部分讲述动漫形象设计的相关知识：第一部分主要介绍角色造型设计的类型——漫画风格、写实风格、其他绘画风格，第二部分主要介绍动漫角色的表现特点，第三部分介绍动漫形象设计方法。

【教学目标】

知识与技能	<ol style="list-style-type: none">1. 了解动漫形象设计的风格和表现特点。2. 初步掌握动漫形象设计的步骤、方法。3. 提高学生观察力、想象力及艺术表现力。
过程与方法	<ol style="list-style-type: none">1. 通过欣赏优秀动漫形象，激发学生的学习兴趣。2. 引导学生进行分析、讨论，发现并总结动漫形象设计的特点，在实践创作中学习动漫形象设计的表现方法。
情感、态度与价值观	<ol style="list-style-type: none">1. 激发学生学习美术的兴趣。2. 帮助学生树立正确健康的审美观念。3. 设计有创意的动漫形象，培养学生的想象力，增添他们的幽默与智慧，丰富他们的精神世界。

【教学思路】

通过“观察—分析—讨论—探究—创作”这五个环节，培养学生的探究精神和创作能力。播放动画片，激发学生学习兴趣，启发学生探究动漫形象设计的特点和形式。引导学生对比不同动漫形象的设计，掌握动漫形象设计的表现特点，进而以生活中熟悉的事物为原型，设计出角色鲜明、性格各异、生动活泼的动漫形象，提高造型能力。

——【教学的重难点及措施】——

重点：掌握动漫形象设计的方法和步骤。

措施：从一个动漫形象的设计出发，分析其外形和性格特征，结合动漫形象的表现特点，具体演示设计的方法。

难点：如何激发学生的想象力和创造力，设计出性格鲜明、活泼生动的动漫形象。

措施：第一，运用丰富的图片、影视资料，展示不同风格的动漫形象，分析其特点，拓宽学生的创意思路；第二，鼓励学生选择身边熟悉的形象，从外貌和性格特征等方面入手，进行分析和联想；第三，为学生提供交流平台，以头脑风暴的形式，碰撞出各自的创作灵感；第四，教师在辅导过程中，给予学生一些建议与指导，帮助学生完成作品的创作。

——【教学建议】——

（一）精心设计实践内容，注重激发学生的学习兴趣 and 想象力

教学实践内容要符合学生个体身心发展的阶段性和不平衡性。尽量选择蔬果类和文具类这些学生熟悉的题材作为学生实践内容。尽量联系学生生活实际，加强趣味性，以符合八年级学生绘画水平。如此，才能充分调动和激发学生的学习积极性和主动性，培养学生美术学习的兴趣和信心。

（二）制作多媒体课件进行直观教学和开放式教学

在讲解动漫形象的设计方法和步骤时，由教师进行示范，以直观的方式展现出来，使抽象知识转化为具体形象，这样有利于形成边教边学、边学边做的互动学习方式。

（三）丰富教学资源，开阔学生视野

欣赏优秀动漫形象设计，学习动漫形象设计的方法，激发学生学习兴趣。以生活中的形象为例，结合动漫形象对比分析，引导学生自己总结出动漫形象“简洁概括”“夸张拟人”的特点。

● 教学设计

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入阶段	播放视频《优秀动画形象集锦》。 提问： 1. 你最喜欢的动漫形象是什么？它的哪些特点吸引了你？ 2. 这些精彩的动漫形象是怎样设计出来的？ 这节课，我们就来学习动漫形象设计。	观看视频，思考问题。	展示学生熟悉的动漫形象，把学生带到轻松、快乐的动漫世界里，唤起学生的生活记忆，激发学生的学习兴趣。

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
发展 阶段	<p>一、什么是动漫形象设计 动漫形象设计是指在动漫作品中角色形象的造型设计。</p> <p>二、动漫角色造型设计的类型 课件展示一组动漫形象图片，请学生把这些动漫形象按照一定的规律进行分类。 动漫角色造型设计的类型： 1. 漫画风格； 2. 写实风格； 3. 其他风格。</p> <p>三、分析与研究 动漫形象与生活中的形象有什么差别？ 出示图片： 1. 生活用品的图片和动漫作品《美女与野兽》中各种造型的图片； 2. 真实猴子的照片和动画片《大闹天宫》中孙悟空的照片。 动漫角色的表现特点： 1. 夸张——做“加减法”。把我们需要尽量加大、加长、加宽，把不需要的尽量简化。动画角色形象的夸张是基于生活中的人物、动物等原型，设计者通过丰富的想象和归纳概括，放大造型的典型特征和个性。 2. 拟人——不管我们设计的角色是动物、植物还是物品，都要进行人格化表现。</p> <p>四、学习动漫形象设计的方法 出示铅笔图片。 提问：怎样让铅笔变成生动的动漫形象？ 教师示范给铅笔添加四肢，请两位学生上台添上生动的表情。 1. 构思：想好自己要画的对象。 2. 构图：用基本形的方法概括形体，把对象安排在合理的位置。 3. 画出具体的形象：注意夸张、变形、拟人手法的运用。</p>	<p>思考并回答问题。</p> <p>欣赏图片，寻找规律进行分类。</p> <p>分析：动漫形象源于生活中真实形象，对生活中的真实形象进行了夸张与变形等艺术加工处理。</p> <p>学生代表为铅笔娃娃添画表情。</p>	<p>以学生为主体设计教学活动，引导学生探究动漫形象设计的艺术特点。</p> <p>通过对比，了解动漫角色的表现特点。</p> <p>引导学生探究动漫形象的设计方法。</p>

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
实践阶段	<p>以文具为原型设计动漫形象，运用拟人、夸张、变形等方法，使它们变得可爱又有趣。</p> <p>抓住学生好表现的心理特点，比一比，看谁设计的卡通形象最可爱。</p> <p>在学生作业过程中，教师巡视辅导，对学生进行充分的肯定与鼓励。</p>	<p>动手实践，进行文具的动漫形象设计。</p>	<p>把身边熟悉的物品变成有趣的动漫形象，激发学生设计的热情，培养学生的想象力与创造力。</p>
交流评价阶段	<p>展示学生文具动漫形象的设计草图，引导学生先自我评价，然后同学之间互相评价。最后，教师对学生的设计草图予以评价。</p>	<p>1. 学生自评：谈创作思路及表现手法的运用。</p> <p>2. 学生互评：寻找同学作品中的闪光点，提出不同的修改意见，供同学借鉴。</p>	<p>1. 评价目的主要是为了促进学生进步，让学生了解自己。</p> <p>2. 及时反馈教与学的效果。</p>
总结拓展阶段	<p>总结本节课所学内容，拓展提问：动漫在我们生活中有什么作用？</p> <p>出示生活中的动漫产品并归纳：动漫带给我们快乐，动漫丰富我们的生活。</p>	<p>拓展学生思路，引发思考。</p>	<p>引导学生把美术与现实生活联系起来。</p>

【教学评价建议】

1. 教师能否根据不同班级学生的实际情况，安排作业内容，充分调动学生的创作热情。
2. 教师能否在学生创作过程中，针对学生出现的问题及时予以纠正和帮助。
3. 学生能否运用所学知识完成动漫形象的设计与绘制。
4. 学生能否对自己及他人的作品做出恰当的评价。

动漫形象设计评价表：

评价项目	造型设计	色彩效果	创意	整体效果
评分				

【相关教研提示】

以动漫形象设计实例为线索，采用欣赏、启发、归纳相结合的教学方法。在实例的引导下，调动学生学习动漫形象设计知识的积极性和自觉性，由感性认识上升到理性认识，

使每个学生都能够积极思考。用多媒体课件、动漫形象设计实例，优化课堂教学，激发学生兴趣，提高课堂效率。

——【拓展篇】——

动漫形象设计的步骤

1. 草图的绘制

(1) 基本形。基本形是需要首先考虑的因素。设计基本形有两个目的：一是确定角色造型的基调；二是在各角色之间拉开距离。每个角色都有属于自己的造型特征，并且简单明了。在角色造型设计过程中，需要阅读剧本，分析角色性格与形象特征，根据导演意图对角色进行语言文字的描述定位，列出角色的外貌、性格特征。

(2) 比例。比例和基本形密不可分。设计比例有两个目的：一是建立在自然科学的基础上，加大所有角色的头部比例从而提升可爱度，包括反面角色在内；二是鉴于动画造型不能过于复杂，合适的比例关系可以使简单物体因充满节奏韵律而显得丰富。

(3) 细节。必要的细节不可或缺。细节设计最重要的原则是“以一当十”，以尽可能少的元素使形象显得丰富。一般来说，不同的东西在一起因产生对比而丰富。这些对比有形状对比、大小对比、位置对比等。

(4) 提炼。这一阶段需要画一些草图，从中选择比较接近文字描写和导演意图的方案，进行补充完善与提炼。

① 先写实再夸张。扎实的写实功底是夸张变形的基础。只有在准确刻画了角色形象特征的前提下，变形夸张才更有感染力，更易于被观众接受。夸张还要把握好尺度，尽可能突出角色的特征，并且只能突出角色的某个最能反映个性的特征，特征不能太多，太多等于没有特征。

② 先复杂后简化。在设计初期，可以面面俱到，尽可能深入刻画。当基本体现创作意图后，要进行大胆取舍、高度简化，应尽量做到用最少的笔墨去表现最多的内涵。

2. 正稿和上色

(1) 正稿。经过草图的反复推敲和修改，确定造型的方方面面之后，就可以画正稿了。正稿以线描为主要形式。要时刻意识到线条不仅仅是线条，它还是物体的轮廓。画草图是动脑阶段，画正稿是动手阶段。动画线条一般没有粗细变化，但是要求简洁明快，富于弹性，没有多余曲折。

(2) 上色。动画上色多以单色平涂为主，单色平涂容易显得单调，尤其是面积较大时，可适当添加不同的颜色元素，这一点在画草图时就应该有所考虑。除了角色自身的色彩要合理、美观外，还要充分考虑角色之间的色彩关系。众多角色之间既要有变化又要相对统一，以利于辨认。此外，还需要注意角色和背景的关系。

【资料篇】

动漫形象

动漫形象就是在动漫这种用绘画语言讲述故事的影视艺术形式中的艺术形象，即指卡通片（或动画片）中所塑造的形象，或叫卡通形象。动漫形象所具有的共同特征是夸张。

动漫形象成功与否是一部动画作品成败的关键。缺乏深入人心的动漫形象，一部动画作品就无法得以完美体现，也就不会产生广泛的艺术影响力和感染力。同时，动漫形象还是品牌衍生的基础。塑造出鲜活的、有个性的、广受欢迎的动漫形象，对于动漫的产业化发展具有极其重要的意义。

任何艺术形象的塑造都有与其艺术形式相应的造型特点和手段。动漫是用绘画语言讲述故事的影视艺术形式，其形象的塑造既具有绘画艺术的特征，又具有影视艺术的属性。因此，一个丰满的动漫形象，一方面要以色彩、线条等形式要素塑造出夸张的视觉形象，另一方面还要以情节、题材等叙事要素塑造出丰满的人物个性特征。

（一）动漫形象的特点

1. 创造性

动漫是在对现实世界的观察和整理的基础上加以提炼和概括，创造出一个虚拟世界，将许许多多无生命的物体赋予生命和个性，使之具有具体的形态、语言、生活经历和外表特征。动漫的创造性是现实生活集中而又典型化的艺术反映，是现实形象的重新组合，是浪漫主义与现实主义的有机结合。

2. 夸张性

动漫为我们带来了一个虚拟世界，在这个世界中的一切元素都经过了艺术家的夸张和变形处理，在具备现实世界构成元素特点的同时进行了更深层次的提炼和组合。夸张是动漫的精髓所在，这里包含了情节内容的夸张和角色动作的夸张。夸张使动漫在观众的思想上和视觉上产生了巨大的冲击力和震撼力。

3. 趣味性

趣味幽默是动漫的一个主要特点。相对于文学、电影等艺术形式对于严肃题材的表现优势而言，动漫更适合通过活泼有趣的艺术形式来传达作者的思维理念。动漫的趣味性使其更容易为大众所接受而成为一种经久不衰的艺术形式。

（二）动漫形象设计的风格

动漫发展过程也是一个风格形成和演变的过程。各国动漫艺术家在长期实践中，根据本国的文化背景和审美追求逐渐形成了各自不同的风格，极大地丰富了动漫的表现形式。

1. 美式动漫形象造型简约，美丑分明，正义与邪恶角色让人一目了然。与东方卡通的形象相比，美式卡通形象更加夸张和单纯，色彩鲜艳明快，造型体积感较强，强调表情的大幅度变化，动作夸张而动感强烈，仿佛音乐中的摇滚，节奏变化明快，酣畅淋漓。

让这些形象具有持久生命力的秘诀还在于其成功的商业运作方式。迪士尼的造型风格以可爱为主，外形设计夸张，角色极具类型化。作为主流动画，迪士尼对世界动画的发展贡献巨大。

2. 日本动漫在绘画方式上多精于描绘人物服饰、用具、兵器、交通工具和大的场景，讲究单幅画面的美感，注重唯美的造型风格。长身细腿、大眼睛、尖鼻子、小嘴巴的造型成为日本动漫的形象代言人。

3. 中国动漫吸收传统文化精髓，将国画、年画、版画、京剧、民间剪纸、皮影戏等多门艺术形式融于一体，成为开创动画民族风格的典范。中国动漫的内容多为传统文化中的神话和民间故事，造型简洁明快，色彩艳丽丰富。中国动漫为世界动漫的发展作出了巨大的贡献。

（三）动漫形象的造型方法

1. 几何形的组合

动漫形象的造型与素描造型的基本原理相同。我们所观察到的自然形态的物体都可概括为几何形。在观察和绘制形象时应从大处着眼，将自然形态的物体加以划分，以几何形化的思维方法来观察分析它，从而便于我们画出它的基本形态。

2. 夸张变形

夸张变形是动漫形象设计中最常用的方法。夸张变形是在了解自然形态的结构基础上进行的。夸张手法可分为以下几种：（1）整体夸张；（2）局部夸张；（3）错位移形；（4）服饰道具的夸张。

3. 拟人化处理

在动漫形象设计中，对于动物、植物、道具等形象的设计往往采用拟人化的手法进行处理。人可以直立行走，故在形象设计中也让动物类角色直立行走，像人类一样奔跑跳跃，再将人类的语言、性格、服饰等赋予这些角色，使它们好像完全是生活在我们周围的朋友。《米老鼠和唐老鸭》《黑猫警长》等都是采用了拟人化的设计手法。

教学笔记

山东教育出版社

山东教育出版社

第3课 设计创作动画作品

学习领域：设计·应用

课时：1课时

——【教材分析】——

动画是一种综合艺术，它是集合了绘画、漫画、电影、数字媒体、摄影、音乐、文学等众多艺术门类于一身的艺术表现形式。动画借助电影语言与摄制原理，赋予静止的图画以动感生命，以动人的故事情节和奇思妙想的创作手法为人们所喜爱。

本课教材从三方面介绍了动画创作必不可少的条件：保证发展方向的脚本，随意超越时空的场景和道具设计，认识动画制作的软件。目的是借助设计一部小动画，让学生体验动画制作的重要环节。

——【教学目标】——

知识与技能	1. 了解动画创作的重要环节，学习脚本编写、绘制的基本方法，掌握多场景动画的制作方法。 2. 运用上节课创作的动漫形象完成一部小的动画创作。
过程与方法	1. 以小组合作的方式，完成一部简单的动画创作作品。 2. 小组讨论脚本、角色、道具与背景的设计，并进行分工合作。
情感、态度与价值观	通过创作实践体验动画制作的乐趣，发现生活中的美，表现生活中的美。

——【教学思路】——

首先，让学生对动画创作的重要环节有个初步了解。其次，以一个案例为主线，让学生了解动画创作的过程。如此，学生在创作过程中才能做到有的放矢，分工明确。

——【教学的重难点及措施】——

重点：动画作品设计制作。

措施：通过具体案例的欣赏，分析、了解动画创作的过程。

难点：如何完成一部小动画的制作。

措施：1. 与计算机老师合作，学习动画制作的基本软件；2. 以小组合作的方式，在小组内进行讨论与交流，并进行分工合作。

【教学建议】

一部动画从创编到制作完成是一项既复杂又充满创造性的工作，需要掌握动画的基本原理和系统知识，比如动画脚本的创编、镜头语言的运用、背景格式的设定等。虽然是让学生完成一部小动画的制作，但对于学生来说也有一定的难度，一是学生的美术、计算机基础有限，二是课堂教学时间有限。所以本课教学时应与计算机老师合作，帮助学生提前学习相关的动画软件；再者，就是在课堂教学中让学生以组为单位，以合作学习的方式共同完成小动画的制作，以降低学习的难度。

● 教学设计

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入阶段	上节课我们完成了动漫形象的设计，今天我们学习如何根据自己设计的动漫形象创作一部小的动画作品。（出示课题）		导入新课。
发展阶段	<p>一、播放动画片《龟兔赛跑》</p> <p>提问：一部动画作品是如何产生的？从脚本、角色设定、场景、道具、动画软件等方面简要总结。</p> <p>二、动画制作的过程</p> <p>提问：任何一个故事都可以直接拿来进行动画创作吗？</p> <p>1. 编写文本脚本。选择一个故事，将故事进行再加工，编写成适用于图像表现的文字脚本。</p> <p>2. 创作绘图脚本。绘图脚本是文字脚本的视觉转化，一般包括分镜头草稿、角色设定、背景（包括场景和道具）设定三部分。</p> <p>（1）角色设定</p> <p>根据故事中形象的外貌描写和性格特征，创作出相应的动漫形象。如《龟兔赛跑》中的兔子和乌龟。</p> <p>（2）分镜头草稿</p> <p>先画出角色在各个场景中的动态、表情，再画出相应的场景和道具。展示《龟兔赛跑》的分镜头草稿。</p> <p>3. 运用数位板、Photoshop、Flash、画图软件等软件，进行编辑、制作。（演示过程）</p>	<p>欣赏，讨论交流。</p> <p>讨论交流，回答问题。</p> <p>观看电脑制作过程。</p>	<p>了解动画制作的环节。</p> <p>以具体案例的形式让学生了解动画制作的过程。</p> <p>了解如何运用电脑软件完成动画制作。</p>

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
实践阶段	作业要求： 1. 选择或创作一个故事，进行脚本创作，完成一部小动画。 2. 以小组合作的形式进行分工创作。	分工创作。	体验动画的制作过程，培养合作意识。
展示交流	组织学生展示并交流。	展示本小组的动画作品，谈创作体会。	检验学生的学习成果。
课堂小结	总结本节课知识技能点。		

——【教学评价建议】——

1. 教师在上课前是否对学生的计算机水平、软件使用的情况有所了解。
2. 教师能否根据本校学生的特点，选择适当的动画软件，达成教学目标。
3. 学生是否知道动画创作的几个重要环节。
4. 学生能否在小组合作中充分发挥个人特点，共同完成动画的设计与制作。

——【相关教研提示】——

本课知识量大，要求学生掌握一定的绘画和计算机方面的技能技法。如何降低难度，激发学生的学习兴趣，需要教师在课前做好调研，精心设计教学方案。

——【资料篇】——

动漫脚本

动漫脚本分为文本脚本和绘图脚本。

文本脚本的创作方法：在正式创作脚本之前，先要有一个故事梗概，表述故事冲突和主要角色之间的关联，反映未来脚本的中心事件或故事内容的大致轮廓。在此基础上再进一步细化，加工完成文本脚本的创作。

绘图脚本也称拍摄脚本，是文字脚本的视觉化。一般包括分镜头草稿、角色设定、背景（包括场景和道具）设定三部分。

绘图脚本首先要将文本脚本的内容以图画的形式分成一系列可以制作的分镜头草稿，然后再确定角色在镜头前的位置、角度以及与背景的关系等。

动漫作品的场景和道具设计

动漫作品的场景设计就是指角色造型和主要道具以外的一切景和物的造型设计。场景的主要功能是起衬托作用，渲染和营造故事所需要的环境、气氛。

道具是指动画角色在表演中使用的物件，如一部手机、一面镜子、一辆汽车等。道具与角色有着密切的关系，它是角色性格的外延，或是角色的构成部分，如女巫的扫帚、海盗的眼罩等。因为道具的造型要符合角色的性格，所以在形态处理上要与角色造型协调一致。

教学笔记

山东教育出版社

山东教育出版社

第四单元

赋予材料以生命

单元综述

作为造型艺术的物质基础，材料的选择与运用起着至关重要的作用。而以材料美感的表现为主要途径的美术创作，更是将材料作为造型要素之一。所谓赋予材料以生命，就是让原本没有生命的材料通过巧妙地组合、艺术地加工而焕发生气，给作品以灵性，使作品因材料的恰当运用而呈现生命的活力，从而增强作品的艺术感染力。本单元是从材料的选择和运用入手，帮助学生感受、实践不同于一般形式的美术创作。

本单元设置了三课，按照由易到难、从平面到立体的顺序，安排了使用非常规的特殊材料进行工艺装饰画的制作（1课时）、小型工艺雕塑制作（3课时）、利用各种废材和现成品造型的小工艺品的设计制作（1课时）三个系列的学习内容。引导学生通过这种创作活动，感受材料美感，了解材料特性，体验由材料变为工艺品的全过程，享受创造的乐趣和成功的愉悦。

单元总目标

知识与技能	认识材料的特性，感受其形与色、质地与肌理，了解选材与艺术创造的关系，学习用相应的材料进行平面和立体艺术作品的创作。
过程与方法	1. 因材施艺：根据材料特征构思创意。 2. 立意选材：根据创作构思选材制作。
情感、态度与价值观	养成善于观察周围事物、从平凡生活中发现美、以艺术眼光分析物象、激发艺术灵感和创造欲望的心理特质，并在艺术创造活动中培养自己敏锐、严谨、细致、耐心的行为习惯，并上升为一种生活态度。

第1课 综合材料装饰画

学习领域：设计·应用

课时：1课时

【教材分析】

本课是运用综合材料，从平面造型入手进行工艺装饰画的设计制作。在教材提供的作品范例中，所选用的材料丰富多样，包括蛋壳、贝壳、羽毛、布屑、毛线、树皮、树枝、树叶、松球、秸秆、棉花、瓜子皮、玉米皮、沙子、石子、纸头、卡纸、瓦楞纸、报纸、木筷、胶片、纽扣、易拉罐、电路板、泡塑等。这些材料随手可得，易于搜集，且加工简单，不需要太多特殊的工具。制作方法主要是在平面的底板上排列拼摆，再粘贴固定。最后可根据观赏的需要为作品添加装饰外框。创作过程可由选材开始，即“因材施艺”，先进行“活动一”，搜集材料并讨论分析材料的特性，思考它们适合制作什么物象；再进行“活动二”，根据材料的造型、色彩、质地、肌理构思合适的艺术形象，进行组合造型创作。

【教学目标】

知识与技能	认识各种材料的特性，学会根据材料的视觉效果进行联想，用以构思设计，搭配组合，制作成观赏性较强的平面装饰画。
过程与方法	课前搜集各种材料，寻找有利用价值的各种东西，有目的地加以选取收集。课上与同学交流分析材料特性，提出恰当的设计方案，独立完成或合作完成一件综合材料装饰画。
情感、态度与价值观	通过材料的收集、利用和艺术创造，提升利用废弃物制作工艺品的兴趣，养成善于观察周围物象、善于联想并付诸艺术创作实践的特质。

【教学思路】

教学中应重视引导学生认识材料的种类，掌握材料的搜集方法，体验材料的视觉感受，并分析材料的特性，启发学生进行视觉联想，以便进行创作构思。

教学的难点在于如何有效地引导学生“因材施艺”，即动手之前的构思如何才能既充分发挥材料特性，又能巧妙地将材料组合成一幅美的装饰画。因此，教学中应设计多种具有启发意义的实例，以拓展学生的思维空间，引导学生根据材料的视觉效果和材质特性思考如何施以艺术的组合、加工，最终完成一幅装饰画。

【教学的重难点及措施】

重点：掌握材料的搜集方法，体验材料给人的视觉感受。

措施：课内向课外延伸，多方搜集材料，充分感知材料特性，展开视觉联想。

难点：如何有效地引导学生“因材施艺”。

措施：采用案例教学法，拓展学生的思维空间，引导学生“因材施艺”。

【教学建议】

本课可用1课时完成教学。教学活动可分为四个阶段：

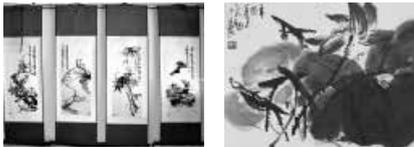
第一阶段是随堂欣赏与评述。师生共同欣赏课本上的范作图例，从材料运用、构图设计、构思创意、制作技巧等几个方面分析这些范作，启发创意思维。

第二阶段是实施“活动一”：“收集易于加工的各类材料，说说这些材料适合表现什么形象。”材料的收集可在上节课结束时安排学生在课外自主进行，可提示学生收集任何能用于装饰画表现的东西，包括自然媒材和人造媒材，以易于加工为宜。课上则主要指导学生以小组为单位，对搜集来的材料进行观察、分析，交流其特性和用法，集中每个人的智慧，共同构思出一个设计方案。在这一阶段中，各小组学生的讨论、构思时间应不低于10分钟。

第三阶段实施“活动二”：“利用收集的各种材料，拼贴一幅富有视觉美感的装饰画。”建议在第一阶段的基础上，将大家集中智慧构思的设计方案付诸实施，每个小组的同学合作完成一幅综合材料装饰画创作。此阶段动手操作时间应不少于20分钟。

第四阶段是作品展示欣赏。可将各小组完成的装饰画作品进行展示，师生共同展开多种形式的评价活动。最后教师小结本课内容，结束本课教学。

● 教学设计

教学环节	教师活动	学生活动	教学说明
引导阶段	大屏幕展示两组绘画 第1组：一般绘画（中国画、油画等） 	欣赏图片，分析对比两组绘画，试着找出不同的地方，感受装饰画的特征，认识什么是装饰绘画。	左栏图例说明： 花鸟画四条屏 大写意花鸟画 中国山水画 人物油画

教学环节	教师活动	学生活动	教学说明
引导阶段	 <p>第2组：装饰绘画（使用不同材料制作的工艺绘画）</p>		风景油画
	 <p>请学生比较两组绘画的不同之处。归纳学生的认识，梳理出综合材料装饰画的概念：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 用于装饰室内环境空间的绘画； 2. 画面形象大多具有装饰性变化； 3. 造型追求图案感，多夸张变形； 4. 所用材料多样，制作工艺性强。 	<p>与老师对话，对以上两种形式的绘画发表自己的看法，建立对装饰画的基本认知。</p>	<p>金属线材 五谷籽粒</p> <p>树叶 丙烯</p> <p>贝壳 皮革</p> <p>沥粉填色</p> <p>综合材料装饰画多用于室内环境装饰，有时也用于室外装饰。</p> <p>学生能对装饰画有一般认知即可，不要求记住所谓定义。</p>

教学环节	教师活动	学生活动	教学说明
发展 阶段	<p>出示预先制作的综合材料装饰画范作2—6幅，发到各小组，请学生欣赏。</p> <p>要求着重从以下三个方面观察分析范作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用了哪些材料？ 2. 其构思利用了材料的什么特性？ 3. 是如何组合加工这些材料的？ <p>组织欣赏课本上的装饰画图例，要求仍从以上三个方面进行观察和分析。帮助学生解决疑难问题。</p>	<p>小组内传看范作。</p> <p>每传看完一幅即与其他小组交换。</p> <p>传看的同时同学间交流感受。</p> <p>传看范作结束后，按要求从三个方面发表对范作的看法。</p> <p>看课本图例。</p> <p>同学间交流。</p> <p>向老师提问题。</p>	<p>最好按全班小组数量准备多幅范作，每组发给一幅。</p>
实践 操作	<p>布置本课的作业任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 用课前搜集的材料，以小组为单位进行合作，每组设计制作1幅综合材料装饰画。 2. 完成后，如果剩余材料和时间充裕，鼓励每组设计制作两幅或更多。 <p>引导学生选材、构思。可以采用两种创作思路进行构思：</p> <p>因材施艺：先选定材料，由材料特性决定画面形象。</p> <p>立意选材：先构思创意，再根据构思选择合适的材料。</p> <p>提示操作步骤：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 选定材料；2. 构思画面；3. 绘制草图； 4. 加工材料；5. 组合形象；6. 调整完善； 7. 装框完成。 <p>在各小组间巡视，提供帮助指导。</p>	<p>小组内，将每人课前搜集的材料集中到一起，共同观察分析，思考其用法。</p> <p>讨论设计方案，可设计两套以上方案，经讨论选择最优、最可行的方案。</p> <p>勾画草图。对于多种不同材料的加工，进行大体分工。</p> <p>按照教师提示的步骤进入实际操作。</p>	<p>鼓励学生灵活运用材料，大胆开拓思路，展开想象进行构思创意。</p> <p>因材施艺和立意选材两种创作思路，也可以灵活地运用于同一幅装饰画的各个局部。</p> <p>提示学生在使用刀具等工具时注意安全。</p>
展示 评价	<p>组织学生进行作业欣赏观摩。</p> <p>提示欣赏的观察点：1. 选材是否巧妙；2. 是否突出了材料特性；3. 多种材料结合怎样；4. 制作工艺水平如何。</p>	<p>各组将完成后的作品挂到黑板上，向全班同学展示。</p>	<p>也可指导学生将作业直接挂在教室墙壁上预先设计好的位置，作为永久装饰。</p>

教学环节	教师活动	学生活动	教学说明
展示评价	<p>流程:</p> <p>1.小组代表介绍创作过程;2.本组成员补充;3.他组发表看法;4.教师发表意见。</p>	按照教师提示的观察点和流程进行欣赏评述。	
课堂小结	<p>根据学生课堂表现和各小组作业情况,结合实例梳理出典型问题加以强调;表扬和鼓励学习态度认真、思维活跃、富有创意的学生;指出尝试制作装饰画的意义,鼓励大家为美化生活空间多动脑多动手。</p>		即使是最差的作业,也应找出其可取之处给予恰当鼓励。
课后拓展	<p>鼓励学生课余时间继续留心搜集可用的材料,独立创作综合材料装饰画,装饰自己的房间。</p> <p>布置学生搜集各种布屑、棉絮、棉毛麻线绳、旧衣帽、旧巾被,以及剪刀、针线、胶粘剂等相应工具,以备下节课使用。</p>		

【教学评价建议】

- 1.观察小组合作情况,注意组内成员能否融洽交流,相互配合。
- 2.对材料的选择运用,是否做到了与构思创意的形象吻合,是否突出了材料特性。
- 3.制作的装饰画是否工艺精致,是否富有装饰性。

【相关教研提示】

如何有效地引导学生“因材施艺”,激发学生突出材料特性的创作构思并付诸实施。

【拓展篇】

装饰绘画

与写实绘画相对应,偏重于表现形式具有浓郁装饰性的画种。形态有两类:1.运用工艺材料和手段制作而成。如结合刺绣、漆画、壁毯等工艺生产,在工艺制约下,充分发挥材料特性,可做成挂屏、座屏、壁画、壁挂等陈设欣赏品。因此,这类装饰绘画又叫“工艺绘画”。2.运用一般绘画的材料和工具绘制而成,如一般的装饰壁画、商业美术中的广告画等。

材料美

在工艺美术领域通常指物质材料的美，包括物质材料的质地、纹理、色泽等能激起人们美感的自然属性。如木材的天然纹理、象牙的细腻丽质、玛瑙的多姿螺纹、贝壳的闪光五彩等等，辅以巧妙的加工，则可成为妙趣横生的工艺品。

装饰和装饰性

装饰一般指修饰、打扮。《后汉书·梁鸿传》：“女（孟光）求做布衣、麻屨、织作筐、缉绩之具。及嫁，始以装饰入门。”从学科意义上看，装饰已被当作一种艺术样式（或多种相近样式的联合），成为艺术的一个门类（如平常所说的装饰图案，或将装饰本身就视为一种图案纹样）。并总是同生活日用品（机制的和手工的）结合着，可以独立鉴赏或被使用。另一方面，由于它在形式美上具有较为系统完整的规律性，又常被视为一种艺术技巧、艺匠、手法，如装饰性油画、装饰性版画等。

而装饰性，则是指艺术作品的一种特殊性质。这类作品往往在形式上规范明显，渗透着装饰手法，给人以优雅修饰之感。

（以上均摘自吴山主编：《中国工艺美术大辞典》，江苏美术出版社1988年版）

——【资料篇】——

农家（刘一燕）

主要材料是棉花，表现了一群农家养的鸡。用黑色卡纸作背景，突出了鸡的雪白。鸡的分布疏密有致，大小有别，麦秆做的鸡舍和树皮做的围栏调和了黑白两色的冲突，呈现出“农家”的和谐。

女郎（曲晓霞）

用羽毛为主材设计制作的这个时装女郎，巧妙运用了羽毛的柔软、飘逸、纯洁的材料特性。大面积的羽毛裙摆既简化了造型又营造了飘逸感，羽毛头饰、肩饰又为人物增添了高贵典雅的气质。

向日葵（曹胜平）

这件作品的精彩之处是表现了葵花花盘多变的姿态、色彩、形状、大小、角度。试想如果没有这些艺术处理，一字排列的葵花将会多么单调乏味。木筷的运用，疏疏落落，既表现了花茎，又有篱笆的感觉，一样处理，两样表达，十分巧妙。点缀其中的几只小鸟，为画面增添了动感和情趣。

晨风（周秉良）

作品的亮点是对侧柏枝叶的巧妙运用，酷似树形的枝叶直接表现一棵棵树木，并使其朝向一致，以表现“风”。一轮旭日则表现“晨”，配上黄沙、石子，大面积铺陈，但留出“小河”，就表现出了大漠绿洲的意境，十分耐看。

鱼（张淑杰）

这件作品使用了过去摄影所用的胶片这种单一材料来拼贴完成。虽然看上去十分简单，但却情趣十足。两条鱼的排列，利用面的组合呈现出水平线、垂直线，规则中求活泼，统一中求变化，具象中有抽象，很有秩序感、现代感。

渔村（王晓燕）

作品巧妙之处就是蛋壳碎屑与黑色瓜子皮的搭配运用。黑色与白色的对比，粗糙与细腻的对比，还有蛋壳拼贴中形成的如冰裂纹的肌理很雅，而瓜子皮的规则排列又很俗，又形成雅俗的对比，表现渔村民居，相得益彰。蓝色的背景意象化地表达大海，装饰性很强。

鱼与罐的构成（杨晟旭）

这件作品采用了极富秩序感的对称构图，并将鱼、陶罐等所有物象完全进行二维化装饰性处理，成为平面构成形式的装饰画。色彩、造型的构思，使人产生对远古人类农耕渔猎的联想。

电声乐（董方红）

这幅装饰画所用材料全部为人造媒材，没有一件自然媒材。其构图方式采用了对称式而略加变化。不同材料呈现的点、线、面“各显神通”，虽是具象的人物、乐器，但细节均为抽象表达，很好地契合了表现这种现代题材的要求。

月华（王新刚）

水塘里，苇丛中，皎洁的月光下，三只雪白的鹭鸶正在望着同一个方向。也许有只青蛙刚刚跳进水中，“扑通”的水声打破了月夜的寂静，引起了鹭鸶的警觉。垂直排列的芦苇遮掩着机警的鹭鸶，蓝色的背景增强了夜的静谧感，整个画面很有意境。

山中村落（张秋霞）

将染色的几片报纸碎屑拼贴在一幅水粉风景画上，作为房子、树丛的造型，再稍作调整，与周围景色融为一体，就成了一幅趣味盎然的工艺装饰画。

上学路上（郝俊平）

用树皮表现冬天的树，十分贴切。再用几块各色布屑表现伞，增加了色彩的丰富性。而飘飘的雪花则用泡塑碎末撒在涂了胶水的背景上做成。

乡韵（谭英）

瓦楞纸的视觉效果很突出，其本身就像瓦，因此用来表现房顶再合适不过了，关键是怎样将它排列才更有表现力。这件作品就用得很巧妙，将瓦楞纸板围成传统四合院，方方正正，瓦楞线垂直排列表现正房的屋瓦，而左右厢房的屋顶则处理成“人”字形，虽仍是平面粘贴，但屋脊的立体感凸显无余。院外配上几个正在玩耍的孩子，再叠压粘贴三枝柏枝作为树木，就打破了四合院方正平均的呆板，增加了画面的装饰味。

教学笔记

山东教育出版社

山东教育出版社

第2课 雕塑小品设计制作

学习领域：设计·应用

课时：3课时

【教材分析】

本课由上一课综合材料装饰画的平面造型制作转入立体造型的制作。在本课中，教材按照材料和工艺手段的不同设计了三部分内容，宜使用三个课时完成教学，即“织物软雕塑”“综合材料景观雕塑小品”“泥塑小品”各用一课时。其中织物软雕塑的材料以棉麻织物及草编等为主，也可辅助添加一些其他材质；综合材料景观雕塑小品，则是为特定的环境景观雕塑进行模拟设计，作业以小尺寸的“雕塑小稿”形式呈现，应引导学生留心当地公共场所的雕塑，开阔视野；而泥塑小品，学生虽在以往的美术课中对泥塑已经有所接触，但一般是无骨架的捏塑造型，本课则在制作技法上上升为有骨架的小型泥塑小品。

【教学目标】

知识与技能	认知什么是雕塑小品，什么是软雕塑、景观雕塑、骨架泥塑，学会其基本的制作技法，完成简单的软雕塑、景观雕塑设计小稿及小型泥塑制作。
过程与方法	课前搜集各种废旧织物和综合材料，课上交流材料特性，构思并形成可行的设计方案，对范作实物和图片的欣赏能提出自己的见解，以组为单位合作完成每节课的作业。
情感、态度与价值观	通过材料的收集、利用和艺术创造实践，养成善于观察分析的思维习惯、对事物反复探究和动手尝试的兴趣，以及保护和改善环境的意识。

【教学思路】

本课的教学，每个类型的内容均应安排范作实物的观摩分析活动、范作图片资料的欣赏评述，在此基础上引导学生从材料特性上寻找构思突破口。小组内同学之间集思广益，在讨论的基础上确定创意并分工。以作品欣赏为先导，以材料分析为过渡，以构思创意为着力解决的难点，并在师生不断交流互动的过程中帮助学生解决疑问，进入以动手制作为重点的环节。

【教学的重难点及措施】

重点：完成完整的制作过程。

措施：采用案例教学法，简化造型，降低难度。

难点：材料选择与构思创意。

措施：在范作欣赏的基础上引导学生根据材质特性确定创作意图。

【教学建议】

本课可用3课时完成教学。每个课时完成一个类型的作业。

在活动一的实施中，可要求学生思考家中自己的房间布局，想想有哪些装饰的需要，联系实际构思创作织物软雕塑；引导学生有目的地收集各种废旧织物等材料，根据材质特点确定恰当的创作意图，再对造型、色彩进行认真的构思设计和制作。

活动二的实施，可在课前提醒学生留心观察社区、校园等地的雕塑作品，思考其题材选择和表现特点，结合搜集到的综合材料来模拟制作景观雕塑。为了简化造型降低难度，可引导学生以较为简单的抽象形态为主进行造型设计。

活动三的骨架泥塑小品制作，除了选择动物、人物题材进行创作以外，也可以考虑以抽象形态进行造型。

● 教学设计

第1课时

教学环节	教师活动	学生活动	教学说明
引导阶段	一、展示一两件小型木雕或泥塑作品 设问：这件普通的雕塑作品用的是什么材质？你感觉这种材质的质地是怎样的？ 二、展示三件软雕塑范作 设问：现在你看到的还是雕塑吗？它用的又是什么材质？这种材质给你怎样的触感？ 三、明确课题 明确这节课要学习本单元第2课的第一个内容——织物软雕塑制作。	观察、触摸两类雕塑，进行比较，获得感受，回答问题。	实物展示活动，除了让学生看，也鼓励学生上来触摸，或发下去传递触摸，以丰富其感官体验。

教学环节	教师活动	学生活动	教学说明
发展阶段	<p>一、提出本节课的任务</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 了解什么是雕塑小品。 2. 了解什么是软雕塑、软雕塑与一般雕塑的区别。 3. 设计制作一件软雕塑作品。 <p>二、了解雕塑小品、软雕塑</p> <p>(一) 雕塑小品</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一般指体量较小的雕塑，可室内案头陈设，或置于较小室外空间。 2. 多选择轻松活泼、生活化的题材。(相对于重大历史题材雕塑、大型纪念性雕塑等) <p>以图片举例说明之。</p> <p>(二) 软雕塑</p> <p>结合引导阶段展示的软雕塑范作，进一步通过大屏幕展示更多的软雕塑作品图片；同步讲解。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 使用的是软质材料，如织物等。 2. 作品常常可以改变形状和组合。 <p>以图片举例说明。</p> <p>三、软雕塑的制作</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 织物软雕塑的主要制作手法有编织、缝缀、缠绕、绑缚、垂挂等。 2. 因材施艺，或立意选材。注意发挥材料特性。 3. 造型：多为抽象形态，较少具象形态。 4. 色彩：或强调多种对比，或注重统一色调；与主题和造型相协调。 	<p>明确本节课的任务。</p> <p>欣赏、分析作品实物和屏幕展示的作品图片，在教师指导下阅读教材课文，进行思考，分别就雕塑小品、软雕塑的材质特点和表现形式，与教师交流互动，发表见解，提出疑问。</p> <p>欣赏范作和图片，发表感受。</p> <p>拿出课前搜集的废旧织物材料以及相应工具，观察分析材料特点：形、色、质感、加工可行性等。</p>	<p>知道什么是雕塑小品。</p> <p>关于雕塑小品，可以电视上常看到的喜剧小品来比喻：相对于整部话剧，小品短小精练，轻松活泼，雅俗共赏，喜闻乐见。</p> <p>使学生获得对软雕塑这一雕塑样式的基本认知。</p> <p>以小组为单位，将每人搜集的材料集中起来，一起进行观察分析。</p>
实践操作	<p>提出作业要求：</p> <p>本节课以小组为单位，每个小组合作完成一件软雕塑作品。在组内讨论的基础上，吸取每个人的构思亮点，整合起来，确定本组的软雕塑设计方案。再进行制作方面的分工，合作完成作品。</p>	<p>按照教师提出的要求进入课堂作业阶段。时间不少于20分钟。</p>	<p>对于随堂欣赏的软雕塑作品实物和图片，允许适当模仿，但不能完全照搬，要提倡有自己独特的创意。</p>

续表

教学环节	教师活动	学生活动	教学说明
展示评价	<p>在教室适当位置布置展台，组织学生进行作业展示和评价。</p> <p>方式：自评，互评，师评。</p> <p>要点：材料选择，造型创意，色彩搭配，制作手法，合作情况。</p>	<p>各组将完成后的作品摆上展台，每组先介绍自己作品的创作意图、制作过程、心得体会，再听取他组同学的意见，最后听取老师的评价。</p>	<p>展台可统一布置在讲台前，也可在各组所在位置就地自行搭设。</p>
课堂小结	<p>这节课学习了软雕塑的创作，这种雕塑制作材料的来源非常广泛，许多织物边角材料和各种废弃物都可以利用。我们虽然才刚刚接触，但是只要掌握了它的创意要点和制作手法，就可以创作出更多精彩的软雕塑作品。</p>		
课后拓展	<p>要求学生为下节课搜集准备工具材料：不仅是织物，扩大搜集种类范围，搜集各种综合材料。</p>	<p>课外在家长帮助下继续练习制作织物软雕塑，布置自己的房间。</p> <p>搜集综合材料。</p>	

第2课时

教学环节	教师活动	学生活动	教学说明
引导阶段	<p>大屏幕展示街头、社区、校园等环境的景观雕塑小品图片或视频。</p> <p>请学生对此类雕塑谈谈自己所了解的情况。</p> <p>展示教师制作的综合材料景观雕塑小品实物，指出这节课的学习内容——综合材料景观雕塑小品制作。</p>	<p>欣赏图片、视频。</p> <p>根据自己的了解，说说生活中所见到的景观雕塑小品。</p>	<p>如校园内有此类雕塑，可带领学生实地察看。</p>

教学环节	教师活动	学生活动	教学说明
发展阶段	<p>一、了解什么是景观雕塑</p> <p>景观雕塑即环境雕塑或点景雕塑，是主要装饰室外环境空间的雕塑艺术作品。</p> <p>二、体验综合材料的特性和它们在造型中的魅力</p> <p>三、学习运用综合材料制作景观雕塑小品的小稿</p> <p>基本手法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 添加； 2. 削减； 3. 分割重构。 <p>进行一个综合材料小雕塑的制作示范。</p>	<p>与教师互动，谈谈所见到的景观雕塑的特点：材质、题材、造型、色彩、所处的环境等。</p> <p>查看自己搜集的综合材料，看看能否用它们创作一个景观雕塑小稿。</p> <p>观摩教师的制作示范。</p>	<p>随堂欣赏教材上提供的作品图片。</p>
实践操作	<p>提出本课作业：</p> <p>每人设计一个景观雕塑小品图样，并用课前搜集的各种综合材料将自己的设计创意呈现为实物，即制作成景观雕塑小稿。</p>	<p>每人完成一件作品。</p>	<p>提倡学生将所搜集的材料都集中起来分享使用。</p>
展示评价	<p>选择部分典型作品，请学生放到前面展台上展示，采用自评、互评等多种方式进行作业评价。</p>	<p>作业自评、互评；</p> <p>听取老师的建议。</p>	
课堂小结	<p>本节课是用一些常见而又容易加工的综合材料来制作景观雕塑小品的小稿。其实，雕塑家们有时也会采取这种方法，先用简易材料制作小稿，满意后，再用石、金属等材料放大制作成放在实地的景观雕塑。</p>		
课后拓展	<p>布置学生根据同学和老师提出的建议，课后将自己的作品作进一步修改，在学校进行集中展示。</p>	<p>搞一个校园景观雕塑小品设计小稿展览。优秀作品可推荐给校方，争取落实为真正的校园景观雕塑。</p>	

第3课时

教学环节	教师活动	学生活动	教学说明
引导阶段	<p>回忆本课第1课时所欣赏的小泥塑范作，再次通过大屏幕欣赏更多的泥塑图片。指出本节课的学习内容——泥塑小品制作。</p>	<p>进行欣赏观摩。</p>	<p>建议课前制作2—3件泥塑范作，供学生课上欣赏。</p>
发展阶段	<p>一、介绍泥塑</p> <p>泥塑是最常见的一种雕塑艺术形式。因为简单易得，容易加工，所以泥料成为雕塑创作使用最多的一种材料。即使是制作大型的石雕、金属或其他材质的雕塑，雕塑家也往往会先用泥料塑造小尺寸的泥塑稿，定稿后再翻制成最后的作品。</p> <p>（配合相应图片展示）</p> <p>二、泥塑的制作（配合图例）</p> <p>1. 无骨架——用泥直接塑造形象，适合体量较小、整体结构较为紧凑、外形较为概括的泥塑。</p> <div data-bbox="307 1074 751 1296"> </div> <div data-bbox="307 1316 751 1497"> </div> <p>2. 有骨架——需要先在底座上扎制骨架，再在骨架上挂泥塑形，骨架起着支撑作用。可塑造体量较大、外形结构较为复杂的造型。</p>	<p>欣赏泥塑和其他材料雕塑作品图片。</p> <p>观看图例。</p>	<p>辅以提问，引导学生描述自己所见过的泥塑作品情况。</p> <p>鼓励学生提出疑问。</p>

教学环节	教师活动	学生活动	教学说明
发展 阶段	 <p>无骨架的小泥塑，过去我们已经学习过。这次，我们再尝试制作有骨架的小泥塑。</p> <p>三、制作示范（现场演示）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.用铁丝做扎制骨架的材料，弯折、缠绕成所需塑造的形象的基本动势，就像人体的骨骼那样。 2.将骨架用钉子固定在木板底座上。 3.在骨架上挂泥，粗略塑造出大体形象。 4.刻画细节，逐步完成作品。 	<p>观看图例。</p> <p>观摩教师的制作演示。</p>	<p>根据体量的大小，也可采用其他材料如木棒、树枝、纸筒等制作骨架。</p> <p>演示形象塑造的同时，注意说明泥塑工具的使用方法。</p>
实践 操作	<p>布置课堂作业：同桌两人合作，或三至四人合作，完成一件采用骨架的泥塑小品。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.讨论选择什么题材，塑造什么形象。 2.在纸上画画草图，研究确定方案。 3.实际制作。 	<p>初步练习，造型尽量简练概括，不必太复杂。</p>
展示 评价	<p>组织作业展示，采用多种方式评价作业。</p>	<p>将作业展示给全班看，并介绍从构思到完成的过程。</p>	

教学环节	教师活动	学生活动	教学说明
课堂小结	到这节课为止，我们完成了第四单元第2课的学习，我们学会了用织物、综合材料、泥料这三类材料来制作雕塑小品。其实，这些只是一些基本的材料运用和制作手法，相信同学们一定会动脑筋发挥创造性，举一反三，用更多种类的材料，采用更多手法，创作出更精彩的作品。		
课后拓展	布置学生准备下一课应携带的工具材料。		

——【教学评价建议】——

1. 对生活中所见到的城市雕塑，是否由原来的熟视无睹而变成了有意识的关注，并愿意对其进行评价。
2. 通过本课的学习是否提高了对亲手制作小雕塑等小工艺品的兴趣。
3. 在制作过程中与同学的合作是否融洽、顺利。

——【相关教研提示】——

如何在范作欣赏评述的基础上，引导学生结合材料特性产生好的创意，需要教师精心设计教学方案，顺势引导。

——【拓展篇】——

波普艺术

20世纪五六十年代在美国流行的“大众艺术”的简称，又称“流行艺术”“通俗艺术”。这一流派的产生是对当时流行的抽象表现主义的反叛，它从大众传媒文化中受到启发，从商业化社会的日常生活中寻找创作题材，如商业广告、服装设计、滑稽画报、罐头食品以及热狗、馅饼等，以通俗化的形式加以精确而突出的表现。这一流派最主要的代表人物是美国画家劳申伯格（1925— ），此外还有美国画家安迪·沃霍尔（1931— ）、克莱·奥登伯格（1929— ）等。

（奚传绩主编：《美术教育词典》，人民教育出版社2009年版）

软雕塑

软雕塑（soft sculpture）并非一般意义上的雕塑，它最初被称为“纤维艺术”，脱胎于

欧洲中世纪的羊毛编织壁毯。后来随着材料不再局限于羊毛织物而扩展到其他软质材料，如棉织物、麻织物、化纤织物、绳子、草编、纸、乙烯基、胶乳以及其他辅助材料，且有些作品逐渐由平面形态转为立体形态，出现很多大型作品，从而引入了“雕塑”的概念，故以“软雕塑”区别于用石、金属、泥、木等硬质材料制作的固定雕塑。这种用软质材料制成的雕塑作品，有些还可以根据展示与欣赏的要求随时分解和变换造型而呈现各种形状，因此它也可以被视为装置艺术的一种。20世纪30年代包豪斯艺术家们首先创作了此类雕塑。之后，不少艺术家扩展了其制作方法，创作了更多的软雕塑作品。

——【资料篇】——

猫头鹰（曲晓霞）

这件作品是以棉袜和草辫为主要材料创作而成的织物软雕塑。棉袜带有横向条纹，用来表现装饰化的猫头鹰羽毛，袜子里面用棉絮稍加填充，使猫头鹰表现出立体感，圆滚滚的身体加上简约处理的眼睛和嘴，看上去十分可爱。猫头鹰栖息的树枝用的草辫是用麦秆编结而成。最后配以辅助材料做成的夜空、明月和树叶的背景，静谧中蕴含着张力。

远古的呼唤（米海峰）

这件软雕塑作品主要采用了一些织物废材。在一块破枕席上，将一顶破草帽染色并剪成螺旋状，用废毛线、麻绳、蒲草等做成各种造型加以装饰，最后点缀一只废易拉罐的罐底，形成一种质感的对比。整个作品色调趋暖，采用了具有古朴意味的棕、红、土黄、暖灰、黑等的色彩组合，以契合远古这一主题。

旋律（米海峰）

这是一件以抽象形式表现的悬垂物立体构成作品。这些悬垂物所用材料很简单，是在纸筒上裹缠各色毛线或废织物，再用毛线悬挂起来，除了筒状造型，还用了几个毛线团作为球状造型穿插其间以求变化。作者试图通过悬垂物的有规律排列来从视觉上表现音乐的旋律或节奏感；将作品悬挂在室内空间，若有微风吹拂或用手轻触，使悬垂物轻轻摆动，则更能强化“旋律”的流动感。作者还将这些悬垂物设计为可变式排列，因此可根据欣赏者的兴趣随意改变其位置，以呈现更加丰富多彩的艺术效果。

时装（杨光）

这是师生共同完成的一件作品。作者将五颜六色的塑料袋收集起来清洗干净，找个服装模特衣架，做成了这件“塑料袋时装”。根据款式设计意图和模特的身形，这些塑料袋大都经过了必要的剪裁。作者将各种颜色加以合理搭配，黑色的垃圾袋做上衣，裙子搭配成彩条状，上下形成单色与彩色的对比。颈部做了一条塑料“丝巾”，而头上也用五彩缤纷的塑料袋做了个花环头饰，俨然一个光彩照人的时装模特。

热带鱼（于万辉）

这条五彩缤纷的“热带鱼”是以碎布屑为主料做成，配以彩色毛线、布片、纽扣等辅料，采用缝纫、钉缀、刺绣等工艺手法，特别是突出了布料的特性，捋出布片“毛边”，

以呈现特殊效果，增加了一种飘动、温馨的感觉。

母与子（刘斌）

这件综合材料雕塑小品用了几块废旧金属网的边角料，也可使用废旧塑料窗纱代替。作者只作了简单的弯折卷曲固定，就形成了这两只看上去像母与子的动物造型，而在动物脚下又放置了一些塑料小人和相关道具，这种大小对比能使人展开联想，能拓展观者的想象空间。

羊群（孙春玲）

剥离了玉米粒的玉米棒，表面肌理很适合表现绵羊的毛，作者很巧妙地抓住了这一材料特性，将其强化、突出，稍加处理，就雕刻成了一只只可爱的小绵羊。绵羊的四条腿被省略掉，布置在绿色的“草地”上，看不见腿当然是合理的，很有“风吹草低见牛羊”的意趣。

童眼看世界（包林、吴威）

这件景观雕塑安放在青岛市毗邻大海的东海路街头，旁边是青岛市少儿活动中心。雕塑以不锈钢为材料，表面喷涂了各种鲜艳的色彩。雕塑的形象塑造采用了意象化的手法，一只只大“眼睛”纵向排列在一起，分别涂以红、白、绿、蓝、紫等颜色，眼睛里面分别装饰以金色的太阳、红色的心、白色的海鸥等形象，寓意孩子们眼中的世界五彩缤纷，人与自然和谐交融。雕塑的构思富有童趣，造型和色彩也十分醒目，很好地表达了少年儿童对世界充满好奇和探索愿望的精神状态。

汤匙桥和樱桃（克拉斯·奥顿伯格和凡·布鲁根夫妇[美国]）

这座雕塑位于美国明尼苏达州毗邻沃克艺术中心的明尼阿波利斯市雕塑公园，材料为不锈钢和铝，涂聚氨酯磁漆。雕塑长15.7米，宽4.1米，高9米，重约3.175吨，是美国著名的波普艺术代表人物克拉斯·奥顿伯格与他的妻子凡·布鲁根接受明尼阿波利斯市雕塑公园和沃克艺术中心的委托共同创作的，完成于1988年5月。

雕塑以汤匙和樱桃的组合为主题，结合自然水池，运用了喷泉元素。当喷泉从樱桃柄的顶端喷出，被水淋湿的鲜红樱桃更显得晶莹悦目，仿佛流出甘甜的汁液，而不锈钢制作的汤匙凌空跨越水池，在水和阳光的作用下闪闪发光。汤匙实际上是一座真正的桥，它极富动感的曲线与樱桃的球体形成对比，给人极大的视觉刺激和趣味，特别是蓝色的天空、绿色的草地映衬下，汤匙桥及其在水中的倒影，与红色樱桃球体形成强烈的对比，突出了色彩的神奇力量。到了冬天，这座汤匙桥上的喷泉是关闭的，但上面覆盖了厚厚的积雪，这又使得樱桃恰似一口美味的圣代冰淇淋，为观者带来不一样的视觉感受。

克拉斯·奥顿伯格

克拉斯·奥顿伯格（Claes Oldenburg），美国著名波普艺术家，1929年1月28日出生于瑞典首都斯德哥尔摩，此后在纽约州东南部拉伊和挪威的首都奥斯陆居住，1936年举家搬迁到芝加哥定居，曾任职于耶鲁大学和芝加哥艺术学院。

克拉斯·奥顿伯格

克拉斯·奥顿伯格或许是波普艺术家中最激进、最富有创造性的一个。他的实物雕塑包含有许多，他似乎想把日常生活中所知所见的任何物品都转化为艺术品。奥顿伯格的雕塑作品包括三部分：

食品软雕塑：比如他的作品《巨无霸》就是一个用有色帆布和填充泡沫塑胶制成的庞然大物，他直接取材于美国“快餐”王国中的具体的食品形象。这块体积巨大、成为20世纪商业偶像的形象通过奥顿伯格之手，使人产生了怀疑的感觉。艺术家模仿和移用了美国商业文化中最有力的象征物之一，并有意加强了它的影响力度和冲撞性，并以其温和的、软雕塑的形式，粉碎了所有传统雕塑那坚固、硬实的既定观念。奥顿伯格的巨大“食品”成为商业社会和工业社会某种新的图腾崇拜，并将极平凡的事物转化为一种壮丽的奇观。

巨无霸

地板上的汉堡

雕塑性建筑：奥顿伯格想将他的实物雕塑变成一幢幢实实在在的建筑。为此，他进行过不少的努力，最终在与盖里的合作中得以实现。舍雅特一代广告公司总部，在盖里的作品中是一个颇引人注目又颇使人非议的建筑。一个巨大的双筒望远镜将仅有三层的办公建筑分割成截然不同的三部分，而双筒望远镜正是奥顿伯格的杰作。这一次，巨大的实物已不单纯是雕塑作品，

双筒望远镜

它是整个建筑物的重要组成部分，是奥顿伯格、盖里试图将波普艺术直接运用于建筑创作的尝试。

日常用品：奥顿伯格还通过将日常生活用品巨型化的方式，使世俗的东西转化为一种场所化的雕塑，他将其称为“雕塑纪念碑”，并希望通过它们来取代那些传统的古典庄严的纪念性雕塑。正是从无所不在的包围着我们的各种商品中，奥顿伯格才获得了他实物创作的灵感和源泉。他的实物是无所不包的，衣夹变成巨大的景观雕塑，女人用的唇膏代替了广场上的喷泉，硕大无比的剪刀被建议取代华盛顿的方尖碑，它们简直成为一个用实物构成的现代梦境。

衣夹

沿履带上升的口红

作为波普艺术代表人物的奥顿伯格，以幽默的方式创造出大量带有童趣的作品，以丰富的想象力改变真实事物的形状和意义，以极度夸张的尺寸仿制日常用品矗立在街头，改变了人们的审美观念。没有生命的物品转眼变得气势磅礴，而且具有大众化和趣味性。呈现在人们面前的不是巨大而严肃的纪念碑，而是巨大的玩具，让人们认识到雕塑是快乐的。1961年，奥顿伯格曾写下这样的宣言：“我不想知道艺术的完整模样，只在乎它是否处于成长的状态。”此后，他一直用自己的艺术创作诠释着这个理念。

夏日里的黄河娃（赵思民）

这是一件儿童题材的小型泥塑作品。黄河岸边人家的两个孩子，前边的男孩将一片硕大的荷叶捧在头顶，看上去是在遮阳或挡雨，大步流星走在前面，而手拿一枝莲蓬和一枝荷花、头上有两个抓髻的似是妹妹，紧跟其后寸步不离，兄妹俩笑容满面，正兴高采烈地走在回家的路上。作者通过人物表情和动作的塑造，表现了孩子们天真稚气、无忧无虑、可爱有趣的一个瞬间。

阳光下（张振福）

这件小泥塑表现的是农村生活题材，塑造了冬日温暖的阳光下祖孙俩轻声细语的一个瞬间。作者将爷爷的双手双脚做了夸张处理，塑造得特别粗大，与揽在怀中的小孙子的娇小可爱形成对比。趴在一旁的小狗，更增加了场面的生活气息和温馨气氛。泥塑表面处理粗糙，使作品的乡土味儿更加浓厚。

教学笔记

山东教育出版社

山东教育出版社

第3课 什物组合立体造型

学习领域：设计·应用

课时：1课时

——【教材分析】——

这一课之所以选择“什物组合立体造型”这个名称，是基于这样的考虑：从这种艺术造型的材料和创作方式来看，基本可归之于装置艺术的范畴。但对于初中学生来说，目前正面接触装置艺术这一概念并进行这种艺术形式的创作实践活动尚嫌太早；因为当下国内外装置艺术作品中虽不乏优秀作品，但也有很多属于“负能量”的糟粕，学生尚不能自主地正确分辨其优劣。所以，本课只以其具体材料和制作手法的描述词汇为介入点，即关键词“什物”“组合”，让学生对这一类艺术样式有所初浅接触，并尝试动手做一点简单的创作实践，以便今后正式接触装置艺术时，在知识结构储备方面有一定铺垫。

本单元第1课的“综合材料装饰画”、第2课的“织物软雕塑”和“综合材料景观雕塑小品”等内容，也大致属于装置艺术的形式，看上去它们与本课程内容似乎有点重复。但本课与它们又有着关键的区别，正如本课课文中所说，“它将生活中的现成物品进行异常组合或放置，使新创造的形象具有与原来物品完全不同的意义”。请注意“现成物品”这一关键词，本课的设置，就在于强调将生活中那些司空见惯、随手拈来的现成物品拿来作材料，加上自己的奇思妙想，创作出不同寻常的艺术品。而用这些现成什物来组合成有趣造型，正是训练学生“眼睛里有发现，脑袋里有想法，手头上有功夫”的一种简单有效的方法。

课本上提供的图例中，毕加索的《牛头》是最典型的什物组合装置艺术，它简单到只有两件现成品，而组合起来却妙趣横生。还有如《两头羊》《大象》《蜗牛》《马头》以及《鳄鱼》等作品，也是纯粹使用现成物品进行立体造型组合而成。这些作品说明，艺术创造能使现成品的原有属性发生变化，完全变成另外的事物，使本来熟视无睹的东西变得那么引人注目。需要说明的是，课本上的其他一些作品图例，除了主要形象使用了现成品，还使用了一些经过加工的其他辅助材料，这是为了给初学这一造型手法的学生适当降低难度，使他们在造型中不至于太受现成品形状的限制：添加一些辅料会更容易将他们想要的形象表达出来。当然，虽提供了此类图例，在实际作业中还是要鼓励学生纯粹地使用现成品来造型，那样才能使他们的创意显得更巧妙有趣。

——【教学目标】——

- 1.了解一种艺术造型的特殊形式，即学会以生活中常见的现成物品为材料，通过联想创意，组合成一件立体造型作品。
- 2.能有目的地搜集生活中常见什物，运用正确的方法构思，有计划有步骤地完成作品。
- 3.培养善于从平凡生活中发现艺术创意闪光点的素质，乐于动手动脑，有兴趣用寻常什物进行艺术创造。

——【教学思路】——

本课作业所用的材料是一些日常什物，这些什物在搜集中就必然要思考怎样使用、怎样组合，这个过程其实就已经进入了作品的创作阶段。本课的教学，可以将创作实践操作阶段分为课前和课堂两部分进行，以便于学生根据自己课前的构思，利用课前时间寻找搜集各种什物，课堂上则指导学生完成进一步的组合，完善作品，欣赏和分析作品。

——【教学的重难点及措施】——

重点：材料的搜集选择，对材料形状色彩等因素的联想分析。

措施：引导学生在自由、宽松的学习氛围中展开联想。

难点：怎样将搜集的什物组合在一起，呈现出预想的造型。

措施：注重范作实物观摩欣赏，巧妙借鉴，大胆创意。

——【教学建议】——

本课的教学可用1课时完成。建议学生分成四大组围坐，各大组将每人搜集的什物堆积在中间，便于随时挑选与观察。

● 教学设计

教学环节	教师活动	学生活动	教学说明
引导阶段	根据上节课布置的构思创意、搜集什物的任务，询问学生的任务进展情况，请学生自由介绍。 参与学生的介绍，对学生的成品或半成品作出评价。	一至二名学生回答自己的进展情况，展示自己搜集的什物，说明自己的构思，展示组合后的半成品或成品。	以学生的活动为主导入本课教学。

教学环节	教师活动	学生活动	教学说明
发展阶段	<p>分析教材上的部分范作。</p> <p>这些作品的奥妙之处，在于各种废弃的什物简单组合在一起就成了一个新的有趣形象。</p> <p>引导学生分析教材上的其他作品（使用了辅助材料的）。</p> <p>展示教师范作，对所用材料、组合方式、连接工艺等进行欣赏分析。</p>	<p>欣赏范作图例，与老师互动发表看法，提出问题。</p> <p>分析教材作品图片。</p> <p>参与欣赏，与教师互动分析交流，提出问题，寻求解决疑难点的方法。</p>	<p>教材上的作品，有的是纯粹什物组合，有的加了辅助材料。为了有更巧妙的艺术效果，最好不加辅助材料。</p>
实践操作	<p>请学生将课前搜集的什物集中堆放在每个大组中间，由大组各成员共同分享使用。提出作业要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 每人完成一件什物组合立体造型的案头艺术陈设品。 2. 要求直接使用现成物品进行组合造型，尽量不改变现成物品的形状结构。 3. 如果直接用现成品组合难以达到满意的效果，可以考虑添加其他辅助材料。 	<p>按照教师的要求开始动手操作。已制作了半成品的，继续完成制作；已完成了组合成品的，可以进一步加工修改完善，或再做一个新的什物组合立体造型作品。</p>	<p>提醒学生使用五金工具时注意安全。</p>
展示评价	<p>展示学生作业，尽可能使每个学生的作业都得到展示，并获得被他人观赏和评论的机会。</p>	<p>通过自评、互评、听取老师意见，反思自己的创作过程，思考如何改进。</p>	
课堂小结	<p>材料是美术创作的物质条件，材料的选择和运用是美术创作的一部分，特别是对于综合材料立体造型来说，材料的运用起着至关重要的作用。但更重要的是要以艺术的眼光关注生活中那些不太引人注意的事物，以独到的视点选材、用材，才能赋予死的材料以活的生命，创造出富有生活气息的、情趣盎然的艺术作品。</p>	<p>完成教材本单元最后的“单元评价”表格。</p>	

——【教学评价建议】——

1. 能否有计划地安排时间，根据构思有目的地搜集材料。
2. 能否积极思考，探究将什物组合在一起的方法，耐心细致地完成作业。
3. 能否对什物组合造型这种创作形式产生兴趣，并愿意在今后不断作进一步尝试。

——【相关教研提示】——

1. 如何通过奇思妙想将生活中的“现成物品”组合成非同寻常的艺术品。
2. 注重培养学生对装置艺术的兴趣，引导学生多接触优秀的装置艺术作品，为后续的深入学习打好基础。

——【资料篇】——

孔雀开屏（杜宇宁）

这只开屏的孔雀，是用一些废弹簧、细铁丝、钢切屑、塑料片等捆扎成放射状，作为开屏的尾羽，再用废毛线缠绕在铁丝扎制的锥形骨架上，作为孔雀的身体和颈部，最后将两部分组合在一起并加以装饰而成的。

动物园（任翔州）

这是用废手套做成的一组卡通动物造型软雕塑。用填充了棉絮的手套做成基本形，再用彩纸、瓦楞纸、碎布屑等辅助材料添加局部细节，一次性废木筷则用来做围栏，吹塑纸和塑料地垫布置成草地，材质感觉温馨柔和，而鲜艳色彩的运用更强化了卡通特点。

两头羊（张万新）

作者构思巧妙，从钢切屑的螺旋形态联想到绵羊卷曲的羊毛，于是将这些钢切屑缠绕成绵羊的外形，插上几段细铁棒做羊腿，羊头部分用了几块表面积较大的钢切屑。材料简单，制作更简单，但却达到了惟妙惟肖、妙趣横生的效果。

牛头（毕加索[西班牙]）

西班牙画家毕加索一生留下了三万多件作品，除占绝大多数的绘画作品外，还包括一些雕塑、陶瓷、拼贴等作品。这件收藏于巴黎路易·雷利美术馆的《牛头》就是其中之一。《牛头》创作于1942年。那时，多才多艺的毕加索不断萌发新的艺术灵感，他常常受到偶然被他捡起的骨头或石块的启发，用它们制作一些小型的雕塑作品。他巧妙地把一件件无用的东西变为一个个活力沛然的生物。弯曲的金属线、酒瓶上的铁盖，或是旧的香烟盒，这些生活中随处可见的东西，在他手下都变成

毕加索

了生气勃勃的形象，如舞蹈的人物、高傲的雄鸡、游水的鱼、飞翔的鸽子等。就连一张又脏又皱的纸，一旦由他用香烟烧出两个洞当作眼睛，就会使人联想到某人的面孔。这一兴趣促使毕加索留心探索周围东西的形状，借用这些东西的外形，找到应用这些外形的种种方法。毕加索的匠心独到与他那种适时的敏感结合在一起发挥作用，使微不足道的材料成为一种新的、负有盛名的雕塑艺术品。

这件《牛头》就是那个时期的代表作品。《牛头》用的材料全是现成物品，即两件废旧自行车部件：一个车座和一个车把。这些不起眼的废弃物到了毕加索的手里便激发了他的想象力，他巧妙地构思了这一尊“公牛”的形象。而对于一位西班牙籍的艺术家来说，公牛还是西班牙民族精神的象征，因此这件作品的取材无疑也具有特殊的文化含义。

音乐（翟蕊芳）

这是一组表现两个人陶醉在摇滚音乐中情形的作品。主体造型是中间的这个头戴耳机张着“嘴”在唱的人物，巧妙地用了一只旧鞋子和一只旧眼镜，无需太多的加工，只利用鞋带孔做眼睛，鞋带做胡子，就成了一个陶醉在音乐中的男子，看上去仿佛在摇头晃脑。在红、黄、蓝色彩纸剪贴的背景上用细电线添加了造型，既是耳机线，又表达了音乐的旋律。

大象（米海峰）

这头“大象”用的主要材料有：一只废阀门、一只啤酒易拉罐、四个塑料胶卷盒、两个胶皮药瓶盖、少量铁丝及废电线。作者是在无意中旋动阀门旋盘时，旋盘从旋轴上掉了下来，看着像个大象鼻子，于是又找了一个旋盘，固定在阀门两侧做成了大象头。为了更像大象，就找来一些辅助材料添加了象的身体和四条腿。

蜗牛（米海峰）

这件“蜗牛”就是装在胶带架上的一卷透明胶带和两根火柴棒。胶带和胶带架本身就有了蜗牛的体型特征，再在胶带架的切割齿上插上两根火柴棒，就更似蜗牛了。

马头（米海峰）

两个纸杯组合成一个拐角，初步呈现马头的大体形状，再以八九根雪糕棒、两块废积木、废布条、废钥匙链等，添加为马鬃、马耳朵、马眼睛、马笼头，最后把一个小铃铛固定在马颈上，一个有趣的马头就完成了。

家园（潘海平）

这件作品突出了饮料瓶与毛线的材料特性，而钥匙和塑料零件的巧妙运用，使白鹤看上去更为灵动有趣。底座平面上用彩纸和废包装物布置了水的场景，以符合鹤的“家园”特征。

和谐（王海燕）

这件作品的独特之处是猫头鹰的眼睛。为了突出猫头鹰的特征，作者夸张了猫头鹰在夜色中炯炯有神的大眼睛，两个废光盘用得恰到好处，既充分利用了材料特性，又达到了神似的效果。

鳄鱼 (宋翠娥)

这条“鳄鱼”，是用废旧电脑部件组装而成。三只鼠标被拆开并重新组合成鳄鱼的躯体，再用从废键盘上拆下的键和几块塑料片搭配成鳄鱼大嘴中的牙齿以及尾巴和四肢，最后用两只琉璃球做成鳄鱼的眼睛。这只造型卡通化的鳄鱼，大嘴看上去很凶，但整个形象又使人感觉憨态可掬，生动有趣。

教学笔记

第五单元

20世纪中国美术巡礼

单元综述

本单元属于“欣赏·评述”学习领域，主要阐释了20世纪中国美术的发展变化，介绍了20世纪中国美术的部分代表作品。

本单元的教学内容是依据《义务教育美术课程标准》(2011年版)规定的第四学段“欣赏·评述”课程“欣赏不同时代和文化的美术作品，了解重要的美术家及流派。通过描述、分析、比较与讨论等方式，认识美术的不同门类及表现形式，尊重人类文化遗产，对美术作品和美术现象进行简短评述，表达感受和见解”的目标设定的，旨在体现初中美术课程的人文性。教材选取了20世纪中国美术的部分代表作品，帮助学生了解20世纪中国美术的新面貌、新成就。

单元总目标

知识与技能	<ol style="list-style-type: none">1. 了解20世纪中国社会的大变动对中国传统文化的冲击及对中国美术的影响。2. 了解20世纪上半期中国美术变革的主要特点及主要成就。3. 了解20世纪后半期，特别是改革开放以来，中国美术发展概况及主要成就。4. 理解作为社会意识形态的美术，是社会生活的反映，与社会生活有着十分密切的关系。5. 对于不同题材和形式的作品进行赏析，提高学生的审美能力和分析作品的 ability。
过程与方法	<ol style="list-style-type: none">1. 通过对20世纪中国社会政治思想的巨大变化的分析，并结合相应的美术作品的赏析与比较，体会中国美术的发展变化。2. 教学过程以欣赏、讨论、分析为主，注重学生自主学习能力的培养。
情感、态度与价值观	通过欣赏评述活动，感悟中国美术作品的造型美感，激发学生对中国艺术审美特点的探究兴趣，培养学生与时俱进的现代意识及尊重传统、继承传统的价值取向。

——【教材分析】——

本单元教学内容是力图站在时代的高度，从中国美术发展的全局，来巡视、剖析和评判20世纪中国美术的发展变化，力图清晰而明确地归纳概括出20世纪中国美术发展变革的显著成就，帮助学生了解和认识20世纪中国美术的改革变化与整个社会大变动之间的关系。本单元选取了20世纪中国美术的部分代表作品，应引导学生结合时代背景对作品进行欣赏、品评、分析，从而感受20世纪中国美术的发展和变化。

20世纪是风起云涌的时代。中华民族经历由古老的农业国朝现代形态社会转变的过程，经历了被外国列强侵略欺凌到当家做主、自立于世界之林的过程；中国的文化也从半封建半殖民地文化逐渐演变发展到民主的、科学的、有中国特色的社会主义文化。作为中华文化重要组成部分的中国美术，毫无疑问，其发展也必然体现20世纪中国文化发展的相同脉络。即中国美术在20世纪大文化背景下，通过从继承传统到吸收外来艺术，从提高艺术家自身修养到关注生活、关注社会，并从人民中吸取营养，最终实现了中国美术的发展。

20世纪初期的“美术革命”思潮，是中国近现代美术思潮的重要方面，也是中国近现代绘画史的重要内容。把中国画的变革推向新的层次，对其后的中国画以及中国美术的创作，对中国画坛格局都产生了深远的影响，也促使中国美术从传统美术脱胎，以西方美术为参照，从传统形态向现代形态转换、过渡。

中华人民共和国的成立，标志着中国进入一个新的历史阶段。特别是改革开放以来，中国迎来了前所未有的新变化。中国美术在题材内容、艺术形式和艺术风格等方面，都发生了很大的变化。中国美术从比较单一逐渐走向丰富多彩，美术的各个门类都取得了令人瞩目的成就。可以说，中国美术无论是理论研究还是作品创作，都处于非常活跃和繁荣的时期。

本单元的编排思路，是引导学生在了解20世纪中国美术变革成就的同时，深刻地认识到美术是社会意识形态的产物，是社会生活的反映，它与社会生活有着密不可分的联系。当我们认识并分析某一作品时，无论是内容题材还是形式风格的变革，都不能离开当时社会生活的影响。离开了社会生活，艺术就不存在。在中国人民历经了艰苦卓绝的浴血奋战，推倒了压在头上的三座大山，迎来了新中国的诞生之后，产生了以《开国大典》为代表的一批优秀美术作品。这些优秀的美术作品，都是现实生活中伟大斗争的产物。任何艺术家的创作素材和艺术灵感，都是生活提供给他们们的。古今中外许多卓有成就的艺术家都从艺术实践中感到：艺术创作是不能离开生活的。

——【教学思路】——

本单元教学应从学生已有的历史知识出发，引导学生对20世纪中国发生的一系列影响历史进程的重大事件进行描述分析，总结出当时中国的出路，进而认清中国文化发展的

正确方向。重点应落实到当时中国美术的变革方向，指出美术变革的成就及其代表人物等，使学生获得一个完整的20世纪中国美术发展变化脉络。理解这些内容，以学生现有的专业知识储备，显然是不够的；所以可以采用比较的教学方法，让学生直观地感受、了解中国美术的发展变化。

——【教学的重难点及措施】——

重点：了解20世纪中国美术取得的主要成就。

难点：

1. 20世纪中国美术的发展变化及所取得的成就与中国社会剧变的关联。
2. 对各门类画种发展变革的形式、审美取向及技法的认识与理解。

措施：

1. 介绍20世纪中国发生的重大事件，引导学生了解美术是人类文化的重要组成部分，与社会生活有着千丝万缕的联系，应在广泛的文化情境中认识美术的特征。
2. 将变革前后的同类作品进行比较。

——【教学建议】——

（一）教材处理建议

本单元教材内容及脉络比较清晰。全课内容按20世纪上半期和20世纪下半期分述。20世纪上半期建议以传统中国画的变革为主，这一内容是教学中的难点。因时间距今较远，学生对当时的社会文化情境知之甚少，教学中有一定的难度。木刻取得的成就更多体现在表现内容上，学生比较容易理解。20世纪下半期内容的教学，建议把1978年改革开放以后中国美术取得的成就作为重点。

（二）教学策略建议

本单元教学宜采用以学生讲述为主的形式进行。将学生按课本内容分为中国画、木刻、油画、雕塑四个小组，进行课前预习、收集材料。课上，在涉及这些画种的发展变化时，由相应的小组选一位同学主讲分析，教师做好引导、补充和总结。在充分发挥学生主动性的前提下，师生相机互动，提高教学效率。

建议再补充和丰富一些相关图例，如董希文的《开国大典》，詹建俊的《狼牙山五壮士》，江碧波、叶毓山的《歌乐山烈士群雕》等。另外，建议收集一些中国画变革前后的同类美术作品，在教学中进行对比分析，使学生直观地感受到内容及形式的不同变化，增进认识和理解。

本课容量较大，知识范围广，特别适用PPT演示进行比照教学。建议课前设计制作多媒体课件。

● 教学设计

教学环节	教师活动	学生活动	教学说明
引导阶段	<p>本课我们一起对20世纪中国美术的发展变化进行探索。</p> <p>提问：20世纪中国发生过哪些影响历史进程的重大事件？</p> <p>这些重大的社会历史变化，对中国社会政治、经济、思想文化等发生了极大的影响。20世纪的中国美术也是循着这些历史巨变而发展变革的。下面，就让我们按照历史的足迹，巡视、探究中国美术的变革状况。</p>	<p>回答：辛亥革命、五四运动、中国共产党诞生、抗日战争、解放战争、中华人民共和国成立等。</p>	<p>设置学习情境，引导学生带着问题，积极主动地投入学习。</p>
发展阶段	<p>20世纪的中国是风起云涌的时代，古老的中国经历了巨大的社会变革。其中，1949年中华人民共和国的成立，是最明确的历史分界线。我们先探讨20世纪上半期中国美术的发展与变化。</p> <p>20世纪上半期的中国，发生了辛亥革命、五四运动、中国共产党成立、抗日战争和解放战争等一系列重大事件。同时，西方文化艺术直接或间接地涌入中国，中国传统文化艺术受到了巨大的冲击。</p> <p>请中国画组的同学进行分析介绍。</p> <p>小结：（出示变革前后的国画作品进行对比讲述）</p> <p>中国画是中国独有的、具有悠久历史和辉煌成就的艺术；但在封建社会发展的晚期，受衰落的社会形态影响，逐渐脱离社会生活，陈陈相袭，失去了创新活力。而具有创新精神的代表画家们从继承传统到吸收外来艺术，从提高艺术家自身修养到关注生活、关注社会，锐意改革与创新，取得了重大成就。</p> <p>此外，新兴木刻的崛起也是这一阶段的重大变化。</p> <p>请木刻组的同学给我们分析介绍。</p>	<p>中国画组：</p> <p>鸦片战争以来内忧外患，激起了有识之士的忧愤和民众的抗争。国人同时感到了向西方学习的必要性。一批政治家首先向传统文化发起了挑战。社会思想文化的激烈变化，促进了中国画的改革与创新，涌现出吴昌硕、齐白石、徐悲鸿、蒋兆和等重要的代表人物。</p> <p>齐白石成就列举。</p> <p>徐悲鸿成就列举。</p> <p>木刻组：</p> <p>新兴木刻是指绘画与刻板印刷都由画家独自完成的作品。</p>	<p>师生、生生交流讨论，有利于师生关系平等融洽，有利于学生自主学习，提高学习效率。</p> <p>出示中国画变革前后的作品，进行对比分析，有利于化解学生中国画专业知识匮乏的障碍，并能激发学生的兴趣。</p>

教学环节	教师活动	学生活动	教学说明
发展 阶段	<p>小结：木刻是20世纪30年代兴起的中国现代版画。这是一种富有战斗性的艺术形式。在抗击日寇以及反对国内独裁统治的斗争中，新兴木刻都与当时的现实生活和革命斗争密切结合，发挥了重要作用。</p> <p>通过以上的学习，我们可以深刻地体会到，美术是社会意识形态的产物，是社会生活的反映，它与社会生活有着密不可分的联系。</p> <p>1949年10月1日，中华人民共和国成立，中国进入一个新的历史阶段。特别是1978年改革开放，迎来了中国前所未有的变化。中国美术也从此走向丰富多彩，美术的各个门类都取得了令人瞩目的成就。</p> <p>一、中国画的改革和创新形成了一个发展高潮</p> <p>请中国画组同学继续分析介绍。</p> <p>小结： 这一阶段，中国画在表现题材和内容方面取得了很大突破，其广泛性和深刻性尤为突出。在继承传统笔墨技法的同时，吸收外来的有益的东西为我所用。中国画紧跟时代的发展，并在题材内容、笔墨技法、艺术风格等方面有所突破，有所发展。</p> <p>二、油画本土化结出了丰硕的果实</p> <p>请油画小组同学进行介绍。</p> <p>小结： 20世纪初虽然已有一些油画家取得了一定成绩，但中国油画的发展是在新中国成立以后。改革开放以后，油画创作得到了极大的发展，产生了一大批佳作。同时，油画的表现风格和样式也得到了极大的丰富。</p> <p>三、雕塑艺术得到了长足的发展</p> <p>请雕塑小组同学进行介绍。</p> <p>小结： 雕塑创作需要一定的物质条件和安定的社会环境。新中国成立后，特别是改革开放以来，中国的社会环境有了极大的变化，优越的社会环境和物质条件，为雕塑艺术大发展提供了可能。20世纪80年代起始的全国重点城市雕塑建设，极大地推动了雕塑艺术的繁荣。</p>	<p>这种艺术形式能迅速反映现实生活，用途广，且简便易行。在抗日战争时期，即使在条件十分艰苦的解放区，也得到了蓬勃的发展。涌现出李桦、黄新波、彦涵等著名的木刻家。</p> <p>中国画更加广泛地反映历史和现实生活。在继承和发扬优良传统、吸收外来营养方面，取得了重要的成就。产生了傅抱石、关山月、潘天寿、李可染、石鲁等有影响的中国画大家。</p> <p>油画是外来的画种。我国美术界几代人在向欧美和苏联学习的过程中，努力使油画本土化。这一努力在20世纪下半期结出了丰硕的果实。产生了董希文、吴作人、罗中立等著名油画家及一批具有典范性的作品。</p> <p>20世纪下半期的中国，特别是80年代以来，雕塑创作有了很大的发展。</p> <p>20世纪80年代以来的雕塑创作，题材和艺术风格日益多样，并产生一定的国际影响。</p>	

教学环节	教师活动	学生活动	教学说明
评价总结	教师对各小组的讲述进行讲评，充分肯定学生的课前准备和课上表现。 教师组织学生共同概括总结20世纪上半期和下半期中国美术的主要成就，阐明20世纪中国社会的大变动对中国美术的影响。	学生主动进行自我评价。 归纳总结，加强理解识记。	促进学生自我完善提高，调动学生学习的积极性，引导学生进行有效学习。

——【教学评价建议】——

1. 能否主动搜集有关资料，积极参加学习活动。
2. 能否了解20世纪中国社会的大变动对中国传统文化的冲击，以及对中国美术的巨大影响。
3. 能否了解20世纪上半期中国美术变革的主要特点及主要成就。
4. 能否了解20世纪下半期，特别是改革开放以来，中国美术的发展概况及主要成就。
5. 能否理解美术作为一种社会文化形态，是与社会政治思想密切相关的，是社会意识形态的反映。

——【拓展篇】——

鼓励学生课余时间选择教材以外的美术作品，尝试对其进行欣赏与评述。

——【资料篇】——

李桦

中国现代版画家，美术教育家。生于广东番禺，卒于北京。1927年毕业于广州市立美术学校。1930年赴日本留学，入东京川端美术学校学习。翌年“九一八”事变后回到广州。1932年任教于广州市立美术学校西画系。翌年冬自学版画。1934年举办首次个人版画展，走上为人生而艺术的创作道路，并开始与鲁迅通信。抗日战争爆发后，投笔从戎。曾当选中华全国木刻界抗敌协会理事，积极组织各种木刻展览，主编木刻刊物，举办木刻函授，出版学员木刻集，为宣传抗日、推动木刻的发展作出了贡献。1942年，参加在重庆举办的第一届全国双十木刻展览会，所展作品受到徐悲鸿的赞扬。1945年，在上海当选为中华全国木刻协会常务理事，除筹办抗战八年木刻展览和编辑《抗战八年木刻选集》外，还投身于反饥饿、反内战的运动，创作了大量主题鲜明、富于斗争性的作品，如《怒潮》组画、《饥饿线上》、《民主死了——痛悼李公朴、闻一多二公》、《里外同心》、《快把他扶起来》、《向炮口要饭吃》等。1947年，应徐悲鸿之聘到国立北平艺术专科学校任教。

1949年，出席第一次全国文代会，当选全国文联委员、中华全国美术工作者协会常务理事。1953年，当选为中国美术家协会常务理事兼版画组组长。翌年起，任中央美术学院版画系主任、教授。1980年，当选为中国版画家协会主席。这期间他创作了许多反映祖国建设的作品，并为文学作品创作插图。李桦几十年来为中国现代木刻艺术的发展，作出了重要贡献。出版有《李桦木刻选集》《西屋闲话》及《美术创作规律二十讲》。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

黄新波

中国版画家。幼名裕祥，笔名羽祥、一工、何映月等。生于广东台山，卒于广州。1930年开始发表进步文学作品，从事进步的文艺活动。1934年，参加中国左翼作家联盟和左翼美术家联盟，并与鲁迅相识，聆听过鲁迅关于木刻创作的谈话；同年，由鲁迅作序，出版了他和刘岷的手拓《无名木刻集》《未名木刻集》等。翌年赴日本，主持中国美术家联盟东京分盟工作。1936年返沪，参与组织全国第二回木刻流动展览。1938年，当选为中华全国木刻界抗敌协会理事。1946—1947年，任香港《华商报》记者，参与组织人间画会。中华人民共和国建立后，历任华南人民文学艺术学院教授兼美术部主任、中国美术家协会副主席、美协广东分会主席、广东画院院长、广东省文联副主席等职。

黄新波的版画，受美国版画家肯特的影响，善用寓意与象征的手法，通过独创性的艺术形象表达自己的真挚情感和深邃思想；并用黑白对比和工整流畅的排线，组成典雅、和谐、富于韵律感的画面，具有强烈的战斗性和浓郁的诗意。出版有《新波版画集》等多种画册。代表作品有《他并没有死去》（1941）、《卖血后》（1948）、《年轻人》（1961）、《创世记》（1979）等。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

蒋兆和

中国画家，美术教育家。生于四川省泸州市，卒于北京。少年时家贫，16岁赴上海以画像和从事设计为生，业余自修素描、油画和雕塑。1925年前后创作油画《黄包车夫的家庭》。1927年结识徐悲鸿，深受其写实主义主张和改革中国画思想的影响。20世纪30年代上半叶，辗转于上海、南京、北京、重庆之间，从事美术教育和创作。主要作品有油画《蔡廷锴像》《蒋光鼐像》《一个铜子一碗菜》，雕塑《黄震之像》《齐白石像》等。30年代中叶赴北平，转作水墨人物画，巧妙糅合西画造型之长，于中国人物画贡献殊显。1936—1948年为其艺术创作鼎盛期，代表作有《卖小吃的老人》《朱门酒肉臭》《与阿Q像》《流浪的小子》《卖子图》《小子卖苦茶》《流民图》《一篮春色卖遍人间》等。他以从不掩饰的画笔和真实的感情，表现处于死亡边缘的悲剧

给爷爷读报

人物的命运，表达他们对生的渴求及对光明的向往，充溢着对真、善、美的追求精神。其代表作《流民图》被誉为现实主义的历史画卷。

20世纪50年代后，他的创作进入新的阶段。代表作有《给爷爷读报》《把学习成绩告诉志愿军叔叔》《小孩与鸽》等。自50年代末期，他更重于历史人物肖像画的创作，如《杜甫》《曹操》《苏东坡》《文天祥》《李清照》《杜甫行吟图》等，多为抒怀写意之作，而且线条更加简练，笔势益趋奔放。

蒋兆和长期从事美术教育，1928年任教于中央大学艺术系。1930年任上海美术专科学校教授。1938年后历任北平私立京华美术学院、北平艺术专科学校、中央美术学院教授。五六十年代致力于中国画教学的改革，其中国画的造型基础课及水墨人物写生课的教学原则和实施方案自成体系，其人物画创作在当代有重要影响。

蒋兆和曾任全国政协第三届、五届、六届委员，中国文联委员，中国美术家协会理事、顾问。出版有《蒋兆和画集》《蒋兆和画选》等大型画册。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

黄宾虹

中国画家。初名懋质，应试改名质，字朴存。以所居潭渡村有滨虹亭，因号滨虹，后改写宾虹，中年后以号行。别号有予向、虹若、虹庐、虹叟、黄山山中人等。原籍安徽省歙县西乡潭渡村，生于浙江金华城西南铁岭头，卒于浙江杭州。擅长山水画，兼作花鸟画，并致力绘画史论和篆刻的研究、教学，以及中国美术遗产的发掘、整理、编纂、出版工作。

生平可分为四个时期：

（1）金华至歙县时期（1865—1907年）。自幼攻读诗文经史，学习书画及篆刻。1883年回歙县游黄山、白岳，写诗作画。他临摹浙江、石涛等古人的作品，有时即景写生。同时潜心研读黄生、刘献廷、顾炎武、黄宗羲等明代遗民著作，文章受汪中、洪亮吉影响最深。1886年，应县试，补廪贡生。在扬州从陈崇光学画花卉，在安庆从郑珊学山水，得“实处易，虚处难”六字诀。1890年，全家由金华迁回歙县潭渡村，协助父亲制造徽墨谋生。1895年，致函康有为、梁启超，赞成维新变法。在安徽贵池会见了谭嗣同，引为知己。1904年，去芜湖安徽公学任教。翌年，在歙县新安中学堂教书，与友人组织黄社，纪念黄宗羲，宣传反清思想。1907年，被控为革命党人，被迫出走上海。

（2）上海时期（1908—1937年）。来沪后，参加国学保存会，担任《国粹学报》编

万松烟霭

辑。1909年，参加柳亚子发起的南社，多次发表论画谈印的文章。1911年2月，与邓实合编的《美术丛书》第一辑出版。1911—1927年间，致力于民族文化艺术的传播。先后编辑《神州国光集》《神州大观》《历代名家书画集》《中国名画集》等金石书画图册，任《国画月刊》编辑、商务印书馆美术部主任等职，搜集、整理、出版美术遗产。1925年，画史专著《古画微》刊行，并参加经亨颐组织的寒之友社。1926年，组织金石书画艺观学会，主编《艺观》双月刊。1928年，参与组织烂漫社，出版《烂漫画集》第1辑，完成《美术丛书》第四辑，与前三辑重排一并出版。此后，逐渐转向教学和绘画创作，先后执教于昌明艺术专科学校、新华艺术专科学校、上海美术专科学校，并任暨南大学中国画研究会导师。1928—1933年多次赴广西、四川讲学作画，所作山水画从师古人为主转向师造化为重，气韵雄逸，意境清新，独辟蹊径。1934年，刊行《黄宾虹纪游画册》，发表《画法要旨》等。

(3) 北平时期(1937—1948年)。1937年6月，应北平古物陈列所和国立北平艺术专科学校之聘，赴北平鉴定书画和担任教授。7月，抗日战争爆发，北平沦陷，遂杜门谢客，埋头创作和著述。这时他的山水画直追北宋，并整理历年游历的写生画稿，融化古人与造化，独创风格日益鲜明。1943年，在上海举办了黄宾虹80寿辰书画展览会，印行特刊，出版《黄宾虹先生山水画册》，著《八十感言》。

(4) 杭州时期(1948—1955年)。1948年，应杭州艺术专科学校聘请，离平赴杭，定居西湖栖霞岭。曾任中央美术学院华东分院(后改浙江美术学院)教授、中央美术学院国画研究所(后改为民族美术研究所)所长。1955年，当选为华东美术家协会副主席、中国人民政治协商会议第二届全国委员会委员。2月病重，弥留之际，嘱托将藏书藏画和本人作品、手稿捐献给国家。卒后公葬南山公墓，故居辟为黄宾虹先生纪念馆。

黄宾虹的山水画创作道路，经历了师古人、师造化 and 融化古人造化形成独创风格三个阶段。

在师古人方面，他师长舍短，合众长为己有。他从明人入手，直追北宋，而以元人为皈依。黄宾虹师造化，以黄山为基点，向周围扩展，一生旅行纪游画稿当以万计。他游历山川，注意景物变化，举凡昼夜朝夕、风晴雨雾、季节气候、岩石林木，必记录其景观特色。他还重视历史沿革、时代兴替、人文风情，以及沧桑变迁。看山看入骨髓，摄情景于笔端。

风格浑厚华滋，意境郁勃澹宕，是黄宾虹山水画的基本特点。其间，又因写景抒情和相应笔墨章法的不同而呈现出多种面貌。其笔墨，属于繁体的“黑、密、厚、重”，即积笔墨数十重，层层深厚，是他的山水画最显著的特点；也有简洁疏朗仅以墨线勾勒，或稍加淡墨渲染的减笔，即疏体。前者实中见空灵，后者虚中见雄逸。其章法，有山重水复，或层峦叠嶂或平远千里的全景山水，也有半边一角、竹树岩泉的小景山水。其色彩，有元气淋漓的水墨山水，也有丹青斑斓的青绿设色，更有色墨交辉的泼墨重彩，以及纯用线条

的焦墨渴笔。晚年的画，愈发卷厚雄奇。他的花鸟画，偶一为之，雅健清逸，别具一格。黄宾虹的书法，师承钟鼎文和晋魏。行草取法王献之、颜真卿，楷书取法《郑文公碑》、《石门铭》、褚遂良等。博采众长，出于己意，浑朴沉雄之中隐含着清刚秀逸。

注重画论画史的研究，是黄宾虹艺术实践的组成部分。渊博的学识、丰富的书画实践，使黄宾虹的画论、画史研究深刻独到。主要是：① 浑厚华滋。针对清代山水画出现气格柔靡软弱的现象，他发展了前人“山川浑厚，草木华滋”的画评，简括为“浑厚华滋”四字，作为他追求的艺术境界和审美标准，把它提到中华民族性格的高度。② 主张创造。他认为师古人是为了继承和发展民族优良传统，要师长舍短，合众长为己有，就必须废弃守旧式的临摹，必须师造化。主张：“绝似又绝不似于物象者，此乃真画。”③ 笔墨虚实。在技法理论方面，他总结中国画用笔用墨的规律，提出平、圆、留、重、变五种笔法和浓、淡、泼、破、渍、焦、宿七种墨法。用笔贵在刚而能柔，用墨贵在淋漓而不臃肿。章法讲究虚实关系，要求实中有虚、虚中有实，守黑知白、阴阳开合，起伏回环、气脉连贯，离合参差、变化无穷。④ 学人画。黄宾虹论画，虽然没有超越文人画、南北宗论的范围，但是对文人画有具体分析。他提倡学识渊博、人品高尚、功力扎实、有创造性的学人画。他认为学人画磊落大方，英华秀发，静穆渊深，为画正格。

黄宾虹在现代中国画的发展中有着承前启后、继往开来的意义。出版有山水、花鸟画册多种，《黄宾虹文集》六卷。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

傅抱石

中国画家，美术史论家。原名长生、瑞麟。生于江西南昌，卒于江苏南京。少家贫，11岁时在瓷器店学徒，开始自学篆刻、书画。后入省立第一师范，在学期间著《国画源流概述》。1926年毕业于一师艺术科，留校任教。1929年著《中国绘画变迁史纲》。1933年赴日本留学，入东京美术学校研究部，攻读东方美术史及工艺、雕塑。1934年在东京举办个人画展。翌年7月回国，任教于南京中央大学艺术系。抗日战争时期，在郭沫若主持的国民政府军事委员会政治部第三厅任秘书。后居重庆，继续在中央大学执教。1942年9月在重庆举办个人画展。1946年返迁南京。1952年任南京师范学院美术系教授。1957年任江苏省国画院院长。历任中国美术家协会副主席、美协江苏分会主席、江苏书法印章研究

拟笔山水

会副会长、西泠印社副社长、全国政协委员、第三届全国人民代表大会代表等职。

傅抱石的艺术道路大体可分三个阶段：（1）30岁以前广泛师法古人，尤其推崇石涛。在日本期间又研究日本近代绘画，融合了中外绘画方法。（2）居四川八年，其创作产生飞跃。蜀中山川气势磅礴，变化奇谲，云烟迷蒙，孕育了他的艺术变革。他作画多用皮纸，劲毫破笔散锋，别具一格，尤善画雨景。此时期代表作有《万竿烟雨》《潇潇暮雨》《大涤草堂》以及人物故事画《九歌》《琵琶行》《两人行》等。（3）中华人民共和国建立后，三次远行推动了创作的三变。1957年率中国美术家代表团访问罗马尼亚、捷克斯洛伐克时，用中国画形式画欧洲风光，此前尚属罕见。1959年与关山月合作，为人民大会堂绘制了巨幅山水画《江山如此多娇》，表现了祖国河山的雄奇壮美，毛泽东亲为题句。翌年秋，率江苏中国画工作团赴陕西、四川、湖南、广东等省作长达25 000里的旅行写生，激情迸发，思想变化，笔墨随之变化，创作了《待细把江山图画》《西陵峡》《黄河清》等作品。1961年夏又远游东北三省，北国风情使他纵情挥毫，画风更为豪放，其间代表作有《天池飞瀑》《镜泊飞泉》《啊，长白山》等。傅抱石的绘画艺术开启了现代金陵山水画派的一代新风，具有强烈的民族特点和时代感，个性突出，气魄雄健，淋漓酣畅，豪放洒脱。

傅抱石先后出版画册多种。其著述主要为《中国古代山水画史的研究》《中国绘画理论》《人物山水技法》《中国的人物画和山水画》《中国美术年表》《晋顾恺之〈画云台山记〉之研究》《郑板桥试论》《石涛上人年谱》《中国篆刻史述略》《中国之工艺》《摹印学》。

傅抱石还善书法、篆刻。其篆书基于汉印，化入秦篆、西周金文，典雅端穆。楷书、行书具晋唐风韵，谨严遒劲，方直险峻。治印初学赵之谦，后融各家之长，自成一格，雅正刚劲，奇崛多姿。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

潘天寿

中国美术家，美术教育家。原名天授，字大颐，号寿者。早年署阿寿、懒道人、心阿兰若住持等别号，晚年多署颐者、雷婆头峰寿者。生于浙江宁海北乡冠庄村，卒于杭州。7岁（1904年）入私塾，文章日课之外，兼习字、绘画，并经常从事农活劳动。14岁（1911年）入宁海县城国民小学读书，开始临摹《芥子园画传》《瘞鹤铭》碑及《玄秘塔》帖。19岁（1916年）考入浙江第一师范，专修5年，受教于经亨颐、李叔同、夏丏尊等。毕业后回乡教书，1923年到上海，任教于民国女子工校。不久，任教于上海美术专科学校国画系，教授中国画及中国绘画史，两年后编写出《中国绘画史》一书。同时，参与创办上海新华艺术专科学校，任艺术教育系主任。在上海，潘天寿以诗画谒见吴昌硕，吴昌硕以《读潘阿寿山水障子》一诗相赠，还送他一副篆刻书联“天惊地怪见落笔，巷语街谈总入诗”。1928年春，潘天寿任国立艺术院中国画主任教授。1930年后，兼任上海美术专科学校、新华艺术专科学校、昌明艺术专科学校的中国画教职，每周往返于沪杭之间。1937

年，杭州艺术专科学校西迁，至1940年到达重庆，潘天寿同师生一起，在颠沛流离中坚持教学。1944年，任国立艺术专科学校校长。1947年，辞去校长职务，专心教学与创作。中华人民共和国建立后，先后任中央美术学院华东分院副院长，一、二、三届全国人民代表大会代表，浙江美术学院院长，中国美术家协会副主席等职，被聘为苏联艺术科学院名誉院士。“文化大革命”期间被迫害致死。

潘天寿画、书、印、诗俱佳，尤以绘画盛称于世。他的绘画上承南宋马远、夏圭的雄健峻拔，明代戴进的豪劲奔放、沈周的沉着老练，以及石涛的苍浑、朱耷的奇倔冷逸、吴昌硕的强悍，融铸成自己沉雄奇崛、苍古高华的艺术风格。他的书画追求雄强、豪壮、气势、阳刚之美。他画岩石，不求圆润、玲珑、剔透、灵动，而求方折、突兀、陡峭、坚凝。用笔，务以苍劲、奇峻、挺拔、古拙、生辣为准。他以书入画，但以隶书与魏碑运笔，布阵严正雄阔，贯于平面分割。总体上，他的作品追求博大静穆，这即是他个性的表现，也是近代中国仁人志士以雄力改造世界的审美理想的曲折反映。

潘天寿擅长指画。晚年常以指墨作巨幅大幛，古拙沉郁，生涩凝练，质朴无华，与其笔画的布阵造境、惨淡经营相互补充。在雄奇壮伟的总体风格上，其指画与笔画相一致；但指掌运墨的似拙非拙的效果，使其指画更趋于自然质朴。指画一向为文人画家的“偏侧小径”，但潘天寿却将它作为大道行走，画出苍浑博奥的风貌，在中国绘画史上独树一帜。

潘天寿的书法，得力于甲骨文、石鼓文、二爨及黄道周、史孝山诸家，真草篆隶无一不通，尤以行书最具特色，多用扁笔，方圆并用，错落参差；大小、疏密、斜正，一任天然，姿致奇峭而多意，与他的画面结构相谐。亦善诗，有《听天阁诗存》2卷行世。其诗注重炼意炼句，诗风僻拗老健，力排柔媚纤弱。潘天寿对于中国画的发展，主张先承后革，先钻进去再跳出来。他在1928年写的《中国绘画史》中说：“历史上最活跃的时代就是混交时代。因其间外来文化的传入，与固有特殊的民族精神互相作微妙的结合，产生异样的光彩。”但他晚年主张中西画拉开距离，各自发展。出版有《潘天寿画集》，以及《听天阁诗存》《听天阁画谈随笔》《潘天寿谈艺录》《中国绘画史》等。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

李可染

中国画家。生于江苏徐州，卒于北京。13岁拜当地画家钱食芝为师，学画山水。1923年入上海美专师范科学习，两年后毕业，回乡当小学教师。1929年，考入西湖艺术院研究班，学习素描油画，曾得到林风眠的指导与赏识。同年加入青年美术家团体一八艺社。1932年因一八艺社遭禁而辍学，回徐州艺术专科学校任教。1937年，入郭沫若主持的政治部第三厅，在武汉等地画抗日宣传画，历时5年。1943年任国立艺术专科学校中国画讲师。这一时期的作品，以写意人物为主。1946年，应徐悲鸿之邀到国立北平艺术专科学校任教。翌年春拜齐白石为师，同年又拜见黄宾虹，深得黄宾虹积墨法之妙。1949年后，当选为中国美术家协会理事。1954—1956年，先后赴黄山、四川、广东、广西等地，采取对

景落墨的方式写生。1957年，同关良访问德意志民主共和国，历时4月，画了大批写生作品。1960—1963年间，又多次到广西桂林，广东罗浮、惠州、从化等地写生作画。“文化大革命”开始后辍笔。1972年后，为各种公共场所作巨幅山水，并先后登井冈山、庐山，重上黄山、九华山。1979年，当选为中国美术家协会副主席、全国文联委员，并被任命为中国画研究院院长。1986年，在中国美术馆举办回顾性的李可染中国画展。

李可染以山水画的成就为最高。其20世纪40年代的山画作品以清疏简淡为特色，是一种线性笔墨结构。50年代以后的作品，借助于写生塑造新的山水意象，由线性笔墨结构变为团块性笔墨结构，以墨为主，整体单纯而内中丰富。他又将光引入画面，尤其善于表现山林晨夕间的逆光效果，使作品具有一种朦胧迷茫、流光徘徊的特色。从总体上看，与明清山水相比，李可染的作品靠近了对象的感性真实，相对减弱了笔墨形式的独立性，突出了作品的现代感。这是对传统山水画程式化倾向的一种补正和突破。这一突破，在画界造成巨大的影响，不啻是对传统山水画的一场革命。

李可染在20世纪40年代以写意人物画著称。渔夫、隐士、文人、钟馗、仕女、牧童等都是他喜欢描绘的对象。下笔疾速，动态微妙，形象夸张但不丑化，朴质却不古拙，富于诙谐、机智特色和生活情趣。李可染还是画牛高手。他喜欢牛的强劲、勤劳和埋头苦干，画室取名师牛堂。

李可染长期担任中央美术学院中国画系教授。他的山水画教学，重写生而轻临摹，晚年强调学习传统。出版有《李可染水墨写生画集》《李可染中国画集》《李可染画牛》《李可染论艺术》等。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

石鲁

中国画家。原名冯亚珩。生于四川省仁寿，卒于陕西西安。1934年夏入成都东方美术专科学校国画系。1940年赴延安入陕北公学，后历任西北文艺工作团美术组长、陕甘宁边区文协美术工作委员会创作员、群众日报社《群众画报》主编、延安大学文艺系美术班班主任。石鲁在延安时期的创作以版画为主，兼作年画、连环画等。主要作品有版画《打倒封建》《说理》等。1950年年初任西北美协副主任、《西北画报》社社长，开始中国画创作。1954年任西安美协副主席，同年创作的《古长城外》为这一时期有较大影响的作品。1955—1956年到印度、埃及旅行写生。1956年，写作并出版了电影文学剧本《暴风中的雄鹰》，拍摄成影片，被国家电影事业局列为优秀电影作品。从20世纪50年代起，

万山红遍

积极致力于中国画的继承与创新。《转战陕北》《延河饮马》《东方欲晓》等作品，笔墨雄放，构思独具匠心，开创了以传统山水画形式表现重大革命历史主题和黄土高原风情的崭新道路，被称为“长安画派的巨擘”。这一时期的主要作品还有《南泥湾途中》《赤岩映碧流》《家家都在花丛中》等。出版有《国画选》《石鲁作品选集》。“文化大革命”期间惨遭迫害，仍以惊人的毅力创作书画作品数百幅。他改变了以往的画风，形成诗、书、画、印浑然一体的生动艺术形式。这一时期的主要作品有《华山之雄》《峨眉积雪图》《荷雨图》等。1979年年底，在北京中国美术馆举办个人书画展览。

石鲁曾任中国美术家协会常务理事、美协陕西分会主席、陕西书法家协会主席等职。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

董希文

中国油画家。生于浙江绍兴，卒于北京。1933年起先后就读于苏州美术专科学校、杭州艺术专科学校、上海美术专科学校、国立艺术专科学校。1939年到越南河内美术专科学校继续学习。不到半年弃学回国，深入到贵州苗族地区，创作了《最后的家当》《佃户密议》等木刻作品。1942年到重庆，创作了油画《苗女赶场》。1943年7月去敦煌石窟临摹古代壁画。抗日战争胜利后，在兰州、苏州展出所临摹的敦煌壁画。1946年到国立北平艺术专科学校任教。其间所作《哈萨克牧羊女》等，融入敦煌壁画手法，受到徐悲鸿的鼓励与好评。中华人民共和国建立后，创作了《开国大典》《春到西藏》《红军过草地》《百万雄师过大江》《千年土地翻了身》等优秀作品。尤其《开国大典》深受人民喜爱，被称为探求油画民族风格的经典之作，惜因政治原因，多次被迫修改，并非原貌。

董希文曾任全国政协委员、中国美术家协会创作委员会委员和绘画组副组长、中央美术学院油画系研究室主任和教授。出版有《长征路线写生集》《革命历史画的创作经验——百万雄师渡长江》《董希文画辑》《董希文作品选集》等。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

吴作人

中国画和油画大师，美术教育家。祖籍安徽省泾县，生于江苏苏州，卒于北京。1927年秋，考入上海艺术大学美术系。1928年，转入田汉创办的南国艺术学院美术系。同年秋，到南京中央大学艺术系徐悲鸿工作室旁听。1929年年底赴法国留学，翌年9月考入巴黎国立高等美术学校，11月考入比利时布鲁塞尔皇家美术学院。1935年秋，应徐悲鸿邀请回国，任中央大学艺术系讲师。1943—1945年间，赴甘肃、青海及青康藏区写生，作油画、水彩及速写多幅，并临摹敦煌壁画。1946年8月，任国立北平艺术专科学校教务主任兼油画系教授；10月，任北平美术家协会理事长。1949年，任中国美术家协会常务理事。1951年后，相继出任中央美术学院教务长，中国美术家协会副主席，中央美术学院副院长、院长、名誉院长，中国文联副主席，中国美术家协会主席。1983年，任第六届全国人民代表大会常务委员会委员。1985年，法国政府和文化部授予其艺术文学最高勋章。1986年，在中国美术馆举办个人画展。1988年2月，被比利时国王授予王冠级勋章。

吴作人的油画创作，可分为三个时期。20世纪30年代前期在欧洲学习，他主要钻研并掌握了北欧弗拉曼的艺术传统，所作静物尤其精彩深入。回国后至40年代末为第二时期，他创作了一系列现实和历史题材的作品，如《画室》《擦灯罩的工人》《黄帝战蚩尤》《戈壁神水》《负水女》等。他感到在欧洲所学北欧画派的色调处理方法，并不完全符合中国地理环境的色彩特性，因此开始努力探索适应新表现对象的色彩语言，这从他的青海写生作品中可以清晰地看出来。50年代以后是第三时期，代表作是《齐白石像》《三门峡》《镜泊飞瀑》等，这些作品都将细腻的感受轻松自如地纳入醇厚清新的和谐色调中，代表了吴作人油画艺术的最高水平。

吴作人从20世纪40年代中期开始画水墨画，长于描绘金鱼、熊猫、骆驼等动物形象。60年代后形成简约、平和、优雅的个人风格，在洗练而准确的造型中凝聚着中西文化的双重修养，诗情、墨韵与简洁的写实风格融为一体，既典雅又通俗，赢得了广泛的观者。

吴作人又是一位美术教育家。他长期作为徐悲鸿的主要助手主持教学，主张“师造化，夺天工”，重视素描基础训练，强调培养学生的洞察力和艺术修养，力图将严与宽、博与专、放与收辩证地统一起来，并通过启发式教学得以贯彻。数十年来，他培育了许多卓有成就的学生。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

罗中立

中国当代油画家。1948年，生于重庆璧山县。1977—1981年就读于四川美术学院，毕业后留校任教。1984年晋升为副教授，同年赴比利时皇家美术学院研修，1986年3月返校。1993年晋升为教授。现为四川美术学院院长、中国当代艺术院院长、全国人大代表、中国美术家协会常务理事、中国油画家协会常务理事、重庆市美术家协会主席。

林风眠

中国画家，美术教育家。原名林风鸣。生于广东梅县西洋阁公岭，卒于香港。祖父是雕刻石匠，父亲林雨农承祖业并兼习绘画。林风眠中学毕业后赴上海，1919年由法华协会选送赴法国勤工俭学。1920—1922年，先后入法国第戎美术学院、巴黎国立高等美术学校学习。1923年，游学德国柏林。翌年春回巴黎，与留法同学林文铮、吴大羽、李金发等组织霍普斯会（霍普斯是阿波罗音译）。同年5月，由霍普斯会和美术工学社发起，在斯特拉斯堡举办中国美术展览会。1925年冬回国，任国立北京艺术专门学校（后改为国立北平艺术专科学校）校长兼教授。1927年辞职赴上海，任大学院艺术教育委员会主任，并负责筹备全国美展。1928年，在蔡元培支持下，创杭州国立艺术院，任校长兼教授。1938年后历任重庆国立艺术专科学校、杭州艺术专科学校教授。1952年退職居上海，任中国美术家协会上海分会副主席。1962—1963年先后在香港、北京举办个人画展。“文化大革命”中受迫害，被打成“黑画家”，许多作品被毁。1977年先后在中国香港、法国巴黎举办个人画展，两年后定居香港。

林风眠早年的创作以油画人物为主，代表作有《摸索》、《人道》(又名《人类的痛苦》)、《人间》、《生之欲》、《人类的历史》、《金色之颤动》、《伤鸟》等。《摸索》(1923年)是受到

人类的痛苦(局部)

拉斐尔《雅典学派》的启示创作的，把耶稣、荷马、但丁、雨果、托尔斯泰、蔡元培等思想家描绘在同一画幅里，以灰黑色调表现出深沉浩渺的境界，旨在揭示人类的精英们对人生奥秘的探索。《人道》(1929年)以受压抑的痛苦躯体表现对真正的人生的渴望。林风眠早年的大型油画作品多用象征手法，场面宏大，结构复杂，可以看出西方古典主义、浪漫主义和表现主义艺术的影响。他的中国画以水墨花鸟为代表，在形式上吸取西方现代绘画的某些表现手法。

鸡冠花

渔妇

20世纪30年代以后，林风眠致力于改革传统绘画。1939—1945年在重庆期间，他独身一人，寂寞耕耘。他画水墨美女、江岸、猫头鹰等，终于创造出新风格的中国画。1952—1977年在上海，是他探索的第二个高潮，他大量画禽鸟、花卉、风景、戏曲人物，艺术上高度成熟。1979年定居香港后，他的探索又达到新的阶段。

林风眠的中国画走中西融合的道路。使用毛笔宣纸，但不求书法力透纸背的效果，也不题诗于画。运线果断、疾速、遒劲，显出独立的个性。他常常融浓丽的彩色于水墨，突出人对大自然视觉感受的新鲜感、质量感，破除了传统水墨画略施淡色的程式。他从人类文化与艺术史的高度审视传统，把自然和心灵视为创造艺术生命的源泉。他看重观察对象，但从不拘泥于表面的真实。他总是在方形的构图中创造各种意境，水墨与油彩、力量与柔情、诗人般的气质与清醒的理智，在他的探索中凝为一体，从而形成独特风格。在现代革新中国画的种种实验探索中，林风眠的创造性、开拓性劳动，具有里程碑的意义。

林风眠在教学中兼收并蓄，中西并存，他能够容纳各种遗产和各种风格流派。他重视

启发式教学，鼓励学生发挥特长，追求个性。他强调尊重客体对象，但反对学院主义，引导学生表现在对象生动性的同时，求得情感与理智间的平衡。他提倡多方面发展，教育学生在画好画的同时，也去读文艺名著，读哲学、历史，以充实心灵，增进感受力。他培养了许多出色的学生，包括刘开渠、李苦禅、李有行、雷圭元、李可染、王朝闻、吴冠中、朱德群、赵无极、席德进等艺术家。出版有《林风眠全集》。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

潘鹤

中国雕塑家。曾用名潘思伟、潘志强。生于广东省佛山市南海区。15岁从黄少强学画。3年后到澳门，以雕塑为生。中华人民共和国建立后回到广州，1950年就读于广州华南人民文艺学院。毕业后曾在华南文联、广东美术家协会工作。1956年为中国人民解放军全军美展创作《艰苦岁月》，1960年调入广州美术学院雕塑系。1978年调到北京参加毛主席纪念堂广场雕塑创作。20世纪80年代以来在国内外30多个城市创作70余座大型户外雕塑作品。潘鹤的雕塑，自然，生动，凝练，深邃，代表作品有《艰苦岁月》、《土地》、《和平少女》（合作）、《开荒牛》等，广东省政府为其建立“潘鹤雕塑园”。曾当选中国美术家协会常务理事、广东美术家协会副主席、全国城市雕塑艺术委员会副主任，为广州美术学院终身教授。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

吴冠中

中国画家。生于江苏宜兴一个乡村教师家庭。1942年毕业于杭州艺术专科学校。1946年考取公费赴法国留学。1947—1950年在巴黎国立高等美术学院J.苏弗尔皮教授工作室进修油画，同时在洛特工作室学习，并在罗浮宫美术史学校学习美术史。1950年秋回国，先后任教于中央美术学院、清华大学建筑系、北京艺术学院、中央工艺美术学院（后改清华大学美术学院）。历任中国美术家协会常务理事、全国政协常务委员等职。曾获法国文化部最高文艺勋位和巴黎市金勋章及法兰西学院通讯院士称号。

吴冠中在20世纪50—70年代，致力于油画风景创作，并进行油画民族化的探索。他力图把欧洲油画描绘自然的直观生动性、油画色彩的丰富细腻性与中国传统艺术精神、审美理想融合到一起。他擅长表现江南水乡景色，追求一种抒情诗般的情调。从20世纪70年代起，吴冠中兼事中国画创作。他力图运用中国传统材料和工具表现现代精神，善于将诗情画意通过点、线、面的交织而表现出来，既富东方传统意趣，又具时代特征。其油画代表作品有《长江三峡》《鲁迅的故乡》等，中国画代表作品有《春雪》《狮子林》《长城》等，其中《春雪》获第六届全国美展银质奖章。吴冠中勤于著述，立论独特，其中关于抽象美、形式美、形式决定内容、生活与艺术的关系，以及笔墨问题的观点，曾引起美术界的争论。出版有《吴冠中画集》《东寻西找集》《风筝不断线》《生命的风景——吴冠中艺术专集》等画集与文集。

（节选自《中国大百科全书·美术卷》，中国大百科全书出版社2003年版）

教学笔记

山东教育出版社

山东教育出版社