



普通高中教科书



艺术

(选择性必修)

美术创意实践



人民教育出版社
陕西人民出版社

人民教育出版社

普通高中教科书

艺术

(选择性必修)

美术创意实践



人民教育出版社

·北京·

陕西人民出版社

·西安·

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

编写单位 陕西人民出版社
主 编 宋 瑾
副 主 编 周 杰
本 册 主 编 尹小丽
核心编写人员 周 杰 张 漫
责任编辑 张 楠 王晓飞 陈 丽 杨 婧 王方坊
封面设计 侣哲峰 白明娟
版 式 设 计 周国宁 姚肖朋

普通高中教科书 艺术·美术创意实践（选择性必修）

出 版 人民教育出版社
（北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼 邮编：100081）
陕西人民出版社
（陕西省西安市北大街 147 号 邮编：710003）
网 址 <http://www.pep.com.cn>

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究
如发现内容质量问题，请登录中小学教材意见反馈平台：jcyjfk.pep.com.cn

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

前言

亲爱的同学们，新的高中艺术课程教科书和大家见面了。

本套教科书共9册，涉及音乐、美术、舞蹈、戏剧、影视和数字媒体等多种艺术门类。其中必修4册，分别为《艺术与生活》《艺术与文化（上）》《艺术与文化（下）》《艺术与科学》；选择性必修5册，分别为《美术创意实践》《音乐情境表演》《舞蹈创编与表演》《戏剧创编与表演》《影视与数字媒体艺术实践》。必修课程旨在让同学们在生活、文化和科学的情境中进行艺术体验和探究活动；选择性必修课程可以让同学们在美术、音乐、舞蹈、戏剧和影视的世界里进行延伸学习，感悟多种艺术魅力。虽然选择性必修教科书是按单科艺术门类编排的，但也不同程度地关联了其他艺术门类的内容。在多种媒介构成的艺术世界中徜徉，同学们将获得1+1>2的审美体验，形成关联性思维，培养不同艺术门类之间、艺术与其他学科之间、艺术与社会生活之间的贯通能力。通过学习4门必修课程和2门自己喜欢的选择性必修课程，同学们能获得6个学分，从而完成高中阶段的艺术学业。

翻开教科书，同学们一定会注意到每课内容都被划分为“感知·关联”“创意·表现”和“品评·拓展”三个板块。这三个板块既密切相关又各有侧重。第一个板块侧重审美体验和对艺术语言的把握，第二个板块侧重艺术实践，第三个板块是对前两个板块的活动评价和延伸学习。同学们将通过欣赏和学习古今中外的优秀艺术文化，提升艺术感知、创意表达、审美情趣和文化理解等方面的素养。

这套教科书将带领同学们走进缤纷多彩的艺术文化世界。让我们一起去探索、发现、创造！

分册前言

《美术创意实践》旨在“指导学生运用一定的工具、材料，塑造视觉艺术形象，生动形象地反映社会生活与文化，培养学生的创造性思维和表现能力，启发学生通过视觉与其他多种感官的统觉，形成新的艺术创意，表达丰富的审美情趣和思想”。本册教科书分为四个单元，每个单元分为四课。

在第一单元“绘画的经典与创作”中，我们将学习“道法自然的中国山水画”“情趣盎然的中国花鸟画”“生动写实的素描肖像画”“瑰丽纷呈的色彩静物画”，了解绘画的主要表现形式，欣赏优秀卓越画家的经典作品，并在掌握相关内容的基础上，运用一定的技能、技法，进行绘画创意实践。

在第二单元“雕塑的材料与造型”中，我们将学习“纸上生花的立体造型”“质朴纯真的民间泥塑”“铜筋铁骨的金属雕塑”“巧夺天工的玉雕工艺”，体会不同雕塑材料的特性及其艺术表现效果，感悟雕塑艺术蕴含的文化意蕴。

在第三单元“建筑的空间与表现”中，我们将学习“空间透视的建筑绘画”“诗情画意的中国园林”“多元创新的现代建筑”“三维立体的建筑模型”，认识建筑绘画、模型制作所体现出的建筑空间的艺术性和创造性，感悟我国传统园林建筑空间的艺术特色和文化内涵，理解现代建筑具有的科学文化精神。

在第四单元“创意设计与校园文化”中，我们将学习“校园活动招贴画”“校园文创产品设计”“校园艺术与科学”“校园艺术文化展”，了解校园活动宣传、文创设计、环境布置、艺术展览等活动，启迪心智，培养科学文化精神，提高艺术素养和艺术表现能力。

让我们一起在《美术创意实践》的学习中探索、感受美术世界的无穷魅力！



第一单元 绘画的经典与创作 / 1

- 第1课 道法自然的中国山水画 / 2
- 第2课 情趣盎然的中国花鸟画 / 7
- 第3课 生动写实的素描肖像画 / 12
- 第4课 瑰丽纷呈的色彩静物画 / 17

第二单元 雕塑的材料与造型 / 23

- 第1课 纸上生花的立体造型 / 24
- 第2课 质朴纯真的民间泥塑 / 29
- 第3课 铜筋铁骨的金属雕塑 / 34
- 第4课 巧夺天工的玉雕工艺 / 39

第三单元 建筑的空间与表现 / 45

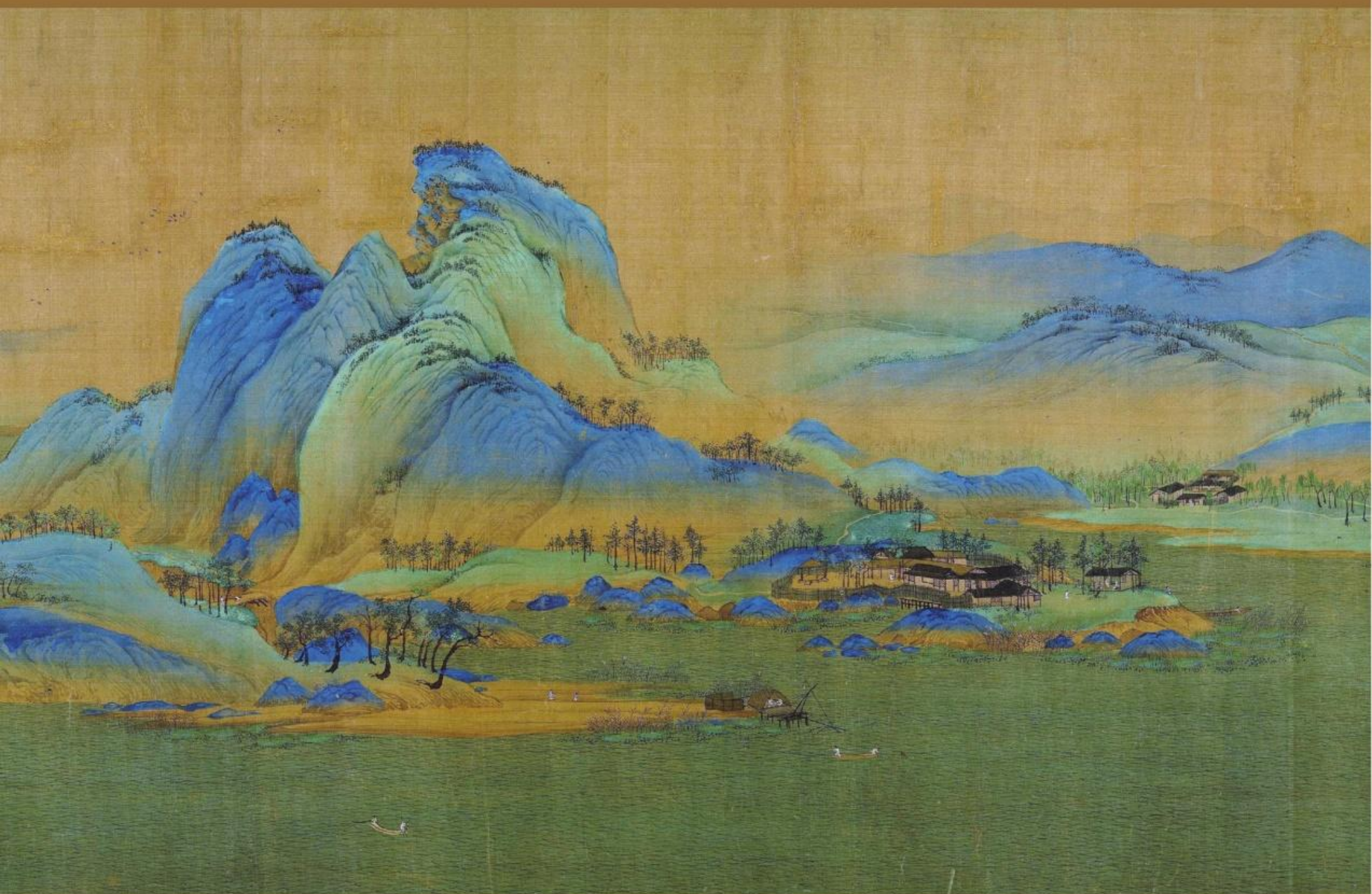
- 第1课 空间透视的建筑绘画 / 46
- 第2课 诗情画意的中国园林 / 51
- 第3课 多元创新的现代建筑 / 56
- 第4课 三维立体的建筑模型 / 61

第四单元 创意设计与校园文化 / 67

- 第1课 校园活动招贴画 / 68
- 第2课 校园文创产品设计 / 73
- 第3课 校园艺术与科学 / 78
- 第4课 校园艺术文化展 / 83

学业质量自评 / 88

后 记 / 89



第一单元

绘画的经典与创作

绘画是造型艺术的主要表现形式之一。在其漫长的发展过程中，涌现出许多卓越的画家和经典的作品，是我们学习的榜样。中国山水画和中国花鸟画以独特的笔墨技法表现出中华民族的哲学观念与审美情趣，素描肖像画体现了绘画的造型基本功，色彩静物画是研究色彩规律、突出色彩表现力的重要形式。本单元的内容围绕以上几个方面展开，我们将在理解、感悟绘画的基础上，运用一定的技能、技法，进行绘画创意实践。

- 第1课 道法自然的中国山水画
- 第2课 情趣盎然的中国花鸟画
- 第3课 生动写实的素描肖像画
- 第4课 瑰丽纷呈的色彩静物画

第1课

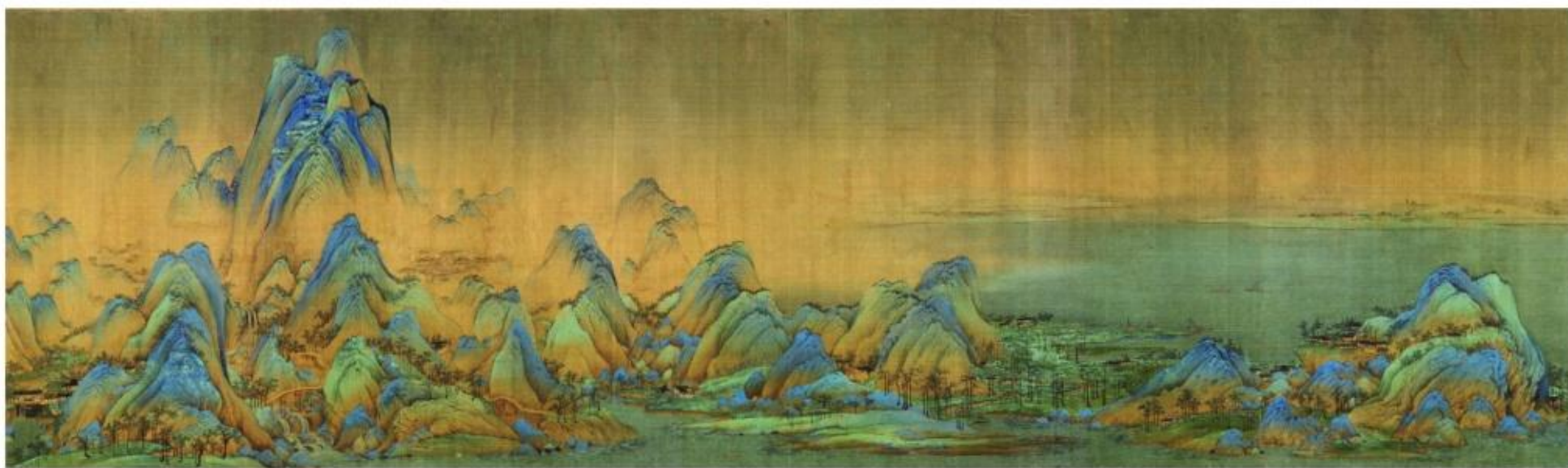
道法自然的 中国山水画

中国山水画用中国的笔墨语言描绘山川、树木等自然风景。画家把自己的情感融入自然美景之中，创造出情景交融的意境，表现出中华民族特有的自然观和审美意识。本课，我们将感悟中国山水画体现的人与自然的关系和人格精神，学习中国山水画的笔墨技法，画出有思想、有个性的山水画。

感知·关联

一、外师造化，中得心源

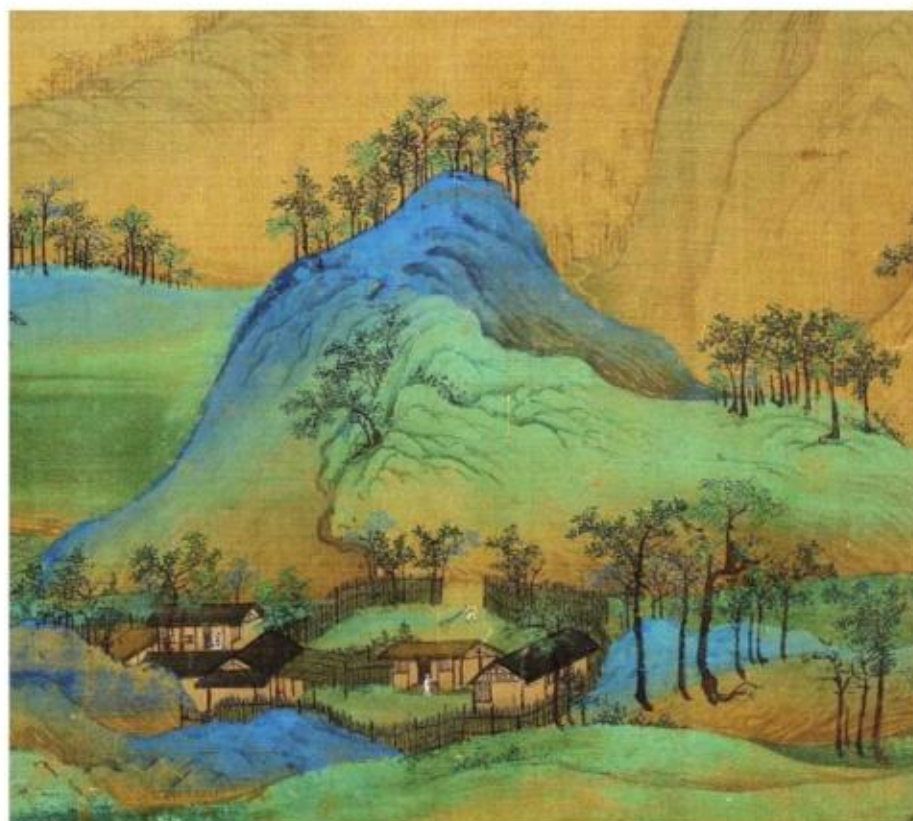
“外师造化，中得心源”阐明了中国山水画创作的基本原则与真谛。“造化”即大自然，“心源”即作者的内心。山水画在表现大自然形貌的同时，也透露出艺术家内心的情思，将人与自然融为一体，体现天人合一的观念，升华出优美、深远的意境。



《千里江山图》(局部) 中国画〔北宋〕王希孟
故宫博物院藏

《千里江山图》是一幅色彩绚丽的青绿山水画，描绘了千里江山的壮观景象。高山平原绵亘起伏，江河流水烟波浩渺，林木飞鸟生机勃勃，仿佛天下美景尽收眼底。画作细致地描绘了自然环境中的房屋桥梁、舟船禽鸟和人物活动等，表现出“物我为一”的和谐人居环境。

整幅画卷长近12米，构图周密，既整体连贯，又局部成章。若边走边看，停在任何一段，都是一幅独立的画，“移步换景”的艺术特色引人入胜。



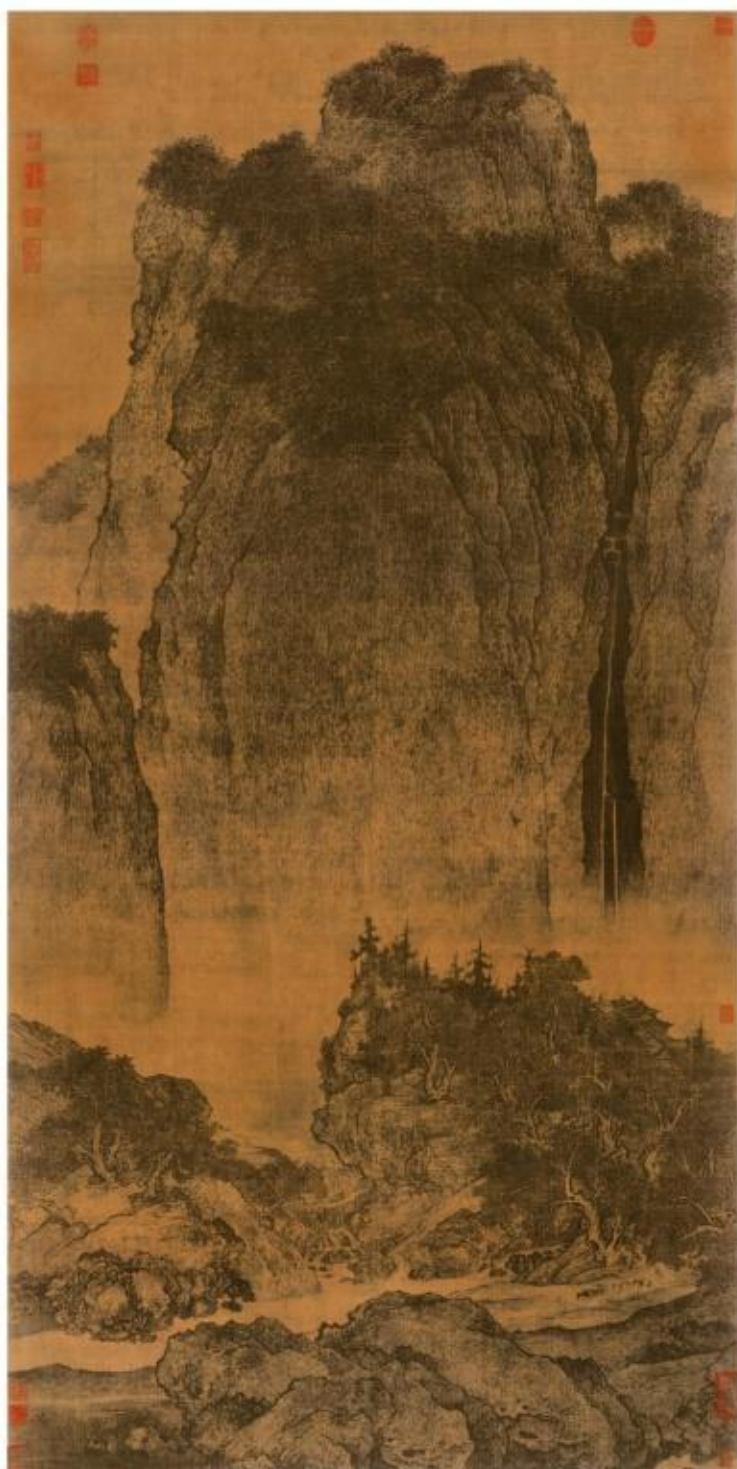
《千里江山图》局部细节图

二、搜尽奇峰，游目骋怀

中国山水画不拘泥于一山一水的描绘，对多种景物进行提炼和构思创意，即“搜尽奇峰打草稿”，具有整体的宏观气势和节奏韵律。画面构图不固定在一个视点上，以散点透视的方式，创造出“高远、深远、平远”的画面空间，具有“可行、可望、可游、可居”的意境，蕴含着人与自然的关系和生命运动的意味。

《溪山行旅图》展现了作者家乡（今陕西关中一带）的景致。画作为全景式的高远法构图，高山仰止，顶天立地，雄阔壮美，引人入胜。画中有房屋建筑、驼队行旅，一派天人合一的佳境。作者注重对自然的观察写生，对每一种山石质地、水流波纹、树木长势都进行了细致的研究和描绘，体现出宋代理学的格物精神。

分析“三远法”在《溪山行旅图》中的运用，感悟天人合一的境界。



《溪山行旅图》中国画〔北宋〕范宽
台北故宫博物院藏



《六君子图》中国画〔元〕倪瓒
上海博物馆藏

三、诗情画意，相得益彰

中国山水画的审美追求是诗情与画意的完美融合，“画中有诗，诗中有画”，深情真意，相得益彰。

《六君子图》没有高山大川的全景描绘，只画了六株树木和隔着秋水的远山，注重画面的意境传达。同时代画家黄公望题诗“远望云山隔秋水，近看古木拥陂陀。居然相对六君子，正直特立无偏颇”，揭示了《六君子图》的主题。

创意·表现

一、皴法形态，自然生动

学画中国山水画，要从具有中国艺术程式美特征的中国山水画的表現方法入手。皴法是中国山水画用笔墨表现山石、树木等纹理质感的一种方法，以高度概括的程式表现各种山石、树木的形态美，墨色有浓淡、干湿变化，形态自然，构成了山水的生命意象。皴法的种类很多，依据山石、树木的形态命名。

1. 披麻皴

“其状如麻披散而错落交搭，故曰披麻皴。”此法用中锋灵活用笔画成，线条圆而无角，如同麻线披挂山石上，旨在呈现参差有致的自然秩序之美，适于表现较松软的山石土质。《潇湘图》中的披麻皴表现出南方秀润多姿的山水之美。



披麻皴



《潇湘图》(局部)
中国画〔五代〕董源
故宫博物院藏

2. 斧劈皴

笔墨顿挫有力，画出的山石犹如刀砍斧劈而成，故称“斧劈皴”。此法以侧锋用笔，适于表现质地坚实、棱角分明的山石。《踏歌图》中的斧劈皴表现出山石的坚硬和山峰的峻峭，画面中的山峰似铮铮铁骨、傲然矗立。



斧劈皴



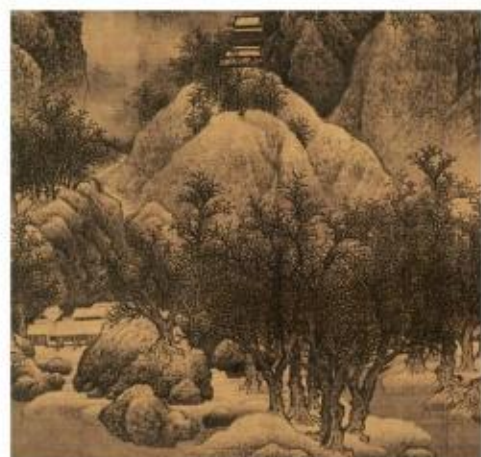
《踏歌图》(局部)
中国画〔南宋〕马远
故宫博物院藏

3. 雨点皴

短促的笔触似雨点般密集，故称“雨点皴”。此法一般用中锋稍兼以侧锋画出，用于表现山石的苍劲、雄浑、厚重之感。《雪景寒林图》中的雨点皴表现出北方山峦的厚重与雪后山林富有诗意的景象。



雨点皴



《雪景寒林图》(局部)
中国画〔北宋〕范宽
天津博物馆藏

二、笔墨概括，状物抒情

画中国山水画，一山一木、一房一桥都有用笔、用墨的具体方法，状物以抒情，表达山水画的意境。

1. 山石之路

掌握“石分三面”的基本形体特征，用笔墨表现山石的阴阳向背和山路的由近及远。画作在二维画面中表现三维空间感，仿佛邀请观者进入山水美景之中。



《芥子园画谱》中的山石



2. 生命之树

抓住不同种类树木的特征，通过变化的笔墨表现树木的千姿百态，画出枝、干、叶、根朝四面八方生长的形态，展现生命的活力。



《芥子园画谱》中的树木



3. 卧游之所

山水画中的屋舍、亭台等建筑物多用简练概括的笔墨画出，象征着人与自然和谐相处，表达了远离喧嚣、卧游自然的人物心境和充满雅致的生活情趣。



《芥子园画谱》中的屋舍



信息链接

《芥子园画谱》是中国传统绘画入门的经典范本，最早于清代康熙年间由王概等人编绘而成，后又不断拓展出新的版本。该画谱系统、具体地介绍了中国画的基本技法，深入浅出，是学画者的必修之书。因其最早成书于清代名士李渔的居宅芥子园而称为《芥子园画谱》。

运用中国山水画的笔墨技法，画一幅浅绛山水画，参考步骤如下：

- ①布局构图，勾勒山体、树木的轮廓；
- ②运用笔墨皴出山体、树木的立体结构和肌理特征；
- ③用淡墨晕染山脚、远山等虚的地方，营造山水画独特的意境；
- ④淡彩着色，为山体点苔、树木点叶，整理完成画作。



《漓江山水天下无》中国画 李可染
李可染艺术基金会藏

信息链接

山水画依画法主要分为：青绿山水（包括大青绿、小青绿、金碧山水），以墨线勾勒其骨后设色；水墨山水，纯用笔、用墨、用水表现，不设色；浅绛山水，以水墨表现为主，略施赭石、花青等淡彩；没骨山水，不以墨线为骨，直接用墨、用色以晕染的方法表现对象。

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	举办学生习作展览，相互评价彼此运用的笔墨技法是否得当，是否在所画的自然景物中融入了思想情感，有没有个性和创意。
关联能力	举例阐述中国山水画体现的人与自然的关系和人格精神。关联其他艺术门类，认识中国艺术共有的程式美特征和美学精神，与同学交流心得。

二、拓展

1. 传统笔墨表现当代题材

画家钱松岳来到重庆红岩村，被当年革命者的大无畏精神打动，以炽热的创作激情，创造性地运用传统绘画技法，抓住“红”的主题，创作出既具有革命历史气息，又充满勃勃生机的中国画《红岩》。这幅画被誉为具有社会主义时代风格、中国民族气派和鲜明个性的“新山水画”。

2. 中国山水画蕴含的音乐意境

中国山水画不仅蕴含着诗情画意、笔墨情趣等无声之美，还有音乐之美。山水画以绘画的形式“写声”，将天籁之音作为表现对象，赋予画面音乐美的意境。



《红岩》中国画 钱松岳

第2课

情趣盎然的 中国花鸟画

中国花鸟画是以花、鸟、鱼、虫等为描绘对象的中国画科。画中，自然形态的花鸟被赋予了美好的寓意，表达了作者的思想情感和审美情趣。本课，我们将认识中国花鸟画的艺术特征和文化精髓，掌握花鸟画的基本绘画方法，画出有情趣、有创意的作品。

感知·关联

一、寄托愿望的审美意象

中国花鸟画将人的思想情感融入生活中的花、鸟、鱼、虫，借花、鸟喻人，寄托人的理想愿望，具有独特的审美意象和寓意。

例如，白菜在画家的作品中寓意百财吉祥、清清白白。



《花果图卷》(局部) 中国画〔明〕孙克弘
故宫博物院藏



《清香》中国画 齐白石

分析《风雨鸡鸣》的艺术语言及寓意。



《风雨鸡鸣》中国画 徐悲鸿
徐悲鸿纪念馆藏

二、遣兴抒怀的艺术情趣

中国花鸟画虽有写生，但不以景观的再现为目的，而是通过笔墨遣兴抒怀，在丰富生动的花鸟世界里抒发浪漫的诗意和高雅的艺术情趣。

自古以来，艺术家对荷花（莲花）有抒不尽的情怀。南宋时期的《出水芙蓉图》用极简的构图和清雅的工笔画技法诠释出荷花高洁的特质；明代徐渭的《墨荷图》充分发挥了水墨写意的表现力，浓淡干湿、寥寥数笔即画出荷花清爽的风姿；齐白石的《荷影蝌蚪》借蝌蚪追逐荷影，表现天真烂漫的童心，妙趣横生。



《出水芙蓉图》中国画〔南宋〕佚名
故宫博物院藏



《墨荷图》中国画〔明〕徐渭



《荷影蝌蚪》中国画 齐白石

信息链接

传统中国画的表现形式大致分为两大类：工笔画和写意画。工笔画依据画面的无色或有色分为白描、淡彩、重彩等类型；写意画依据写意程度分为大写意、小写意、“兼工带写”等类型。

工笔画的主要特点是用笔工整细致、作画步骤清晰、描绘一丝不苟，注重表现线条美或色彩美，一般画在渗水性比较弱的熟宣纸或绢帛上。写意画的主要特点是用笔奔放、笔随意走，在笔墨中抒发情感。相对于工笔画来说，写意画不注重形象的细致描绘，强调“以形写神”，注重表现意象美，一般画在渗水性比较强的生宣纸上。

创意·表现

一、学画工笔花鸟画

选取宋代花鸟画代表作《海棠蛱蝶图》的局部临摹作画，掌握工笔画的画法，主要步骤如下：

①起稿。先用铅笔在宣纸或绢上拓稿，然后用白描法勾出轮廓（白描是单用墨色线条勾描形象的技法）。注意用深浅不同的墨色表现花瓣与叶子的姿态和质感。

②分染。分染是工笔画最重要的染色技巧。需要两支毛笔，一支笔蘸色，另一支笔蘸清水，把色彩拖染开去，形成色彩由浓到淡的渐变层次。画面不能留下笔痕，应呈现出匀净清雅的画面效果。

③罩染。在已经分染的画面上重新整体罩一层颜色并进行局部渲染，注意不能留下笔痕。罩染会使之前分染的颜色变浅，需要再次分染，之后再进行罩染，即所谓的“三矾九染”（“矾”指胶矾水，使宣纸或绢能够多次承载颜色的媒介；“九染”表示多次分染和罩染）。一幅作品往往需要几十遍反复地分染和罩染。



《海棠蛱蝶图》中国画〔宋〕佚名
故宫博物院藏

最后，在染色接近完工时，用小面积的色彩对画面进行局部提亮或加深提染，使形象更清晰、更有神韵，最终达到较完美的艺术效果。

二、学画写意花鸟画

写意花鸟画的画法主要是提炼形象，以变化自如的运笔和干湿浓淡的丰富墨色直抒胸臆、创造意境。以写意牡丹的绘制为例，主要步骤如下：

- ①布局构图，确定花头的轮廓、花心的位置和花枝的方向等，可先用木炭条画形；
- ②用曙红适当调白色，以侧锋用笔为主，从花心由内向外展开，换色点花蕊；
- ③花瓣逐层浓淡相衬，花形要参差变化，画上花枝；
- ④侧锋画花叶，一笔蘸墨，浓淡有致，中锋勾叶筋，调整后完成作品。



《借献天香》中国画 王雪涛



写意小鸟画法一



写意小鸟画法二

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	从同学的作品中选择你最喜欢的一幅，说出原因。此作品中的花鸟被赋予了什么寓意？表达了什么情感？有没有趣味和创意？
关联能力	同学间交流花鸟画创作如何从诗歌等文学形式中汲取营养和灵感，进一步认识中国花鸟画的艺术特征和文化意蕴。

二、拓展

齐白石是中国近现代艺术大师。齐白石的“妙在似与不似之间”已成为近代中国画追求“形神兼备”的一个美学原则。齐白石的画取材于生活，把万物当作有生命、有情感的“人”来画。浑朴稚拙的造型和收放有致的用笔、用墨，抒发出他对生活的感悟和对世间万物的爱憎。



《自称》中国画 齐白石

分析齐白石的画作《自称》。

分析齐白石篆刻的艺术性和内涵。



《虾》中国画 齐白石



《中国长沙湘潭人也》
印章 齐白石



《白石》
印章 齐白石



《一息尚存书要读》
印章 齐白石



《黑白分明》
印章 齐白石

第3课

生动写实的素描肖像画

素描肖像画以单色的明暗、深浅变化，塑造神态生动、形体准确、立体感强的人物形象，表达作者的思想感情，是美术空间造型的基本功。本课，我们将了解素描肖像画的经典作品，认识素描肖像画生动、写实的艺术性，通过写生实践，提高表现人物形象的艺术能力。

感知·关联

一、准确写实的人物造型

素描肖像画在二维的画面上创造三维的立体形象，创作时需要注意形象造型的准确和结构的科学，把握人物五官的造型比例、头与身体的结构关系等，通过明暗、深浅、前后、虚实等处理，塑造出结实、立体感强的人物形象。



《93岁老人肖像》素描 [德国] 丢勒
阿尔贝蒂娜博物馆藏



《女青年》素描 靳尚谊

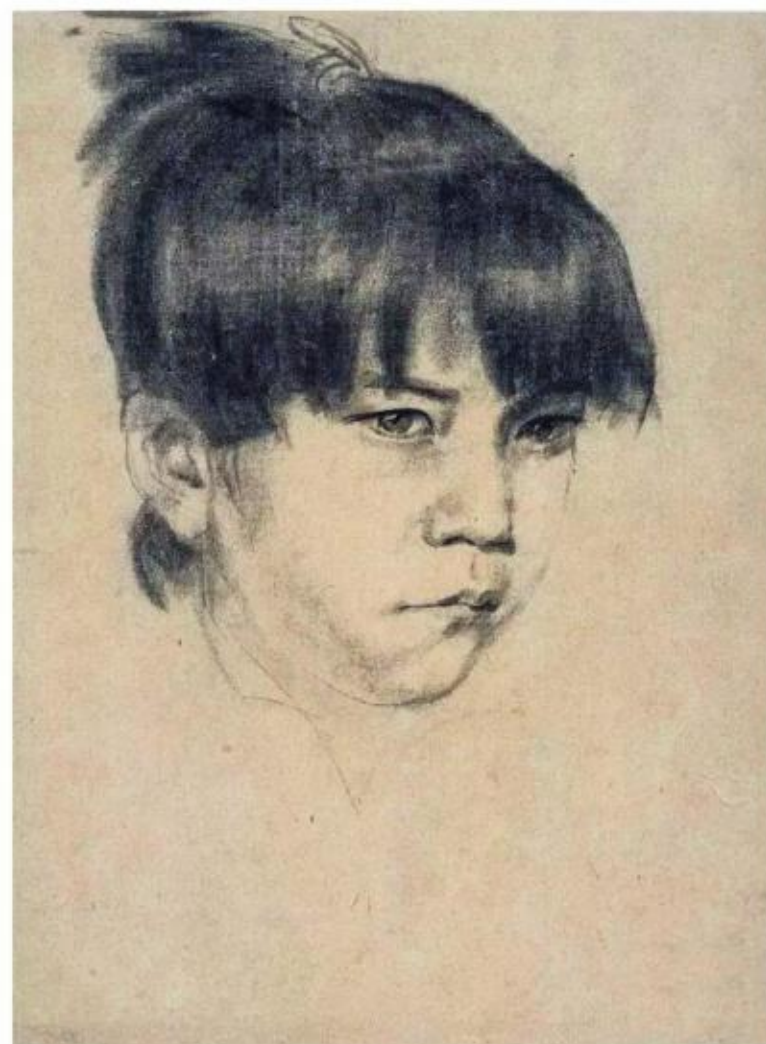
分析以上两幅肖像画是如何运用素描的方法塑造和表现形体结构、明暗空间关系的。

二、生动自然的人物情态

人物肖像画无论是作为主题创作的素材底稿，还是具有独立价值的艺术作品，都重在刻画人物生动自然的情态，呈现人物丰富的内心世界，表现作者的思想情感和审美态度。



《青年像》素描 陈衍宁



《小珠珠》素描 钱绍武

欣赏歌曲《伏尔加船夫曲》，结合油画《伏尔加河上的纤夫》分析列宾所画的素描人物的性格和内心世界。



《伏尔加河上的纤夫》油画〔俄国〕列宾
俄罗斯国家博物馆藏

创意·表现

一、从石膏像入手画素描

石膏像没有人物皮肤、毛发等各色差异，单一的白色便于创作者和欣赏者观察人物形体结构的关系和空间层次，有助于创作者耐心、细致地描绘形象，体验规律。由著名雕塑作品翻模的石膏像，已经过雕塑家的艺术处理，人物的形象特征、结构关系和表情神态都极为生动，是素描训练的经典范例。



《大卫》(局部)雕塑
[意大利] 米开朗琪罗
佛罗伦萨学院美术馆藏



《大卫头部》素描
李天祥

信息链接

米开朗琪罗的雕塑作品都有严格的形体结构、科学的空间关系和生动的面部表情。用其翻制的石膏像成为后世美术院校学生进行素描基础训练的经典。

二、素描头像写生

头像是素描肖像的重要内容。素描头像写生首先要抓准人物的形象特征和结构特征，然后运用光影、明暗塑造形体。文艺复兴时期的艺术大师米开朗琪罗画的素描头像从整体到局部都是有体积感的。

创作时，作者应观察光源照射在头像上形成的亮、灰、暗的三大面，以及明暗交界线、反光、阴影等位置，运用素描方法，画出明暗、深浅的变化，使头像具有立体空间感和质感。



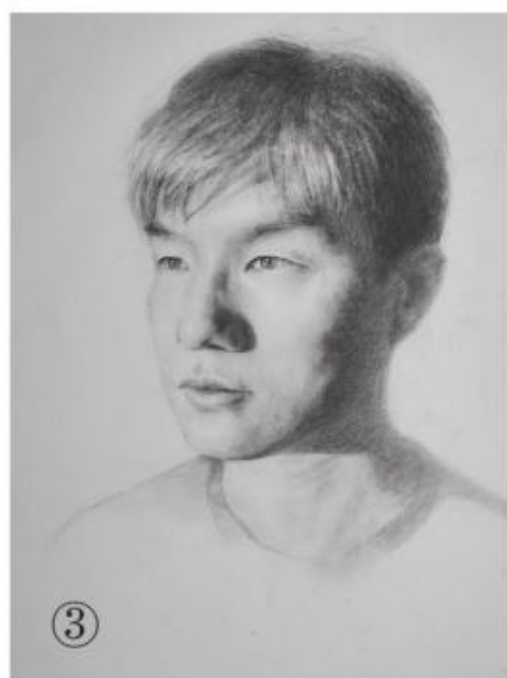
《安德烈·夸拉泰西》素描
[意大利] 米开朗琪罗

素描头像写生的主要步骤如下：

①用长线条确定头部在画面中的构图，画出轮廓。用测量和对比的方式确定头部的空间结构、五官位置和比例关系，把握人物的形象特征，确定主要阴影位置。

②画出头部整体和五官的造型，确定明暗交界线，区分大体明暗面，准确把握人物形象特征。

③层层深入刻画人物形象，完善细节。运用黑、白、灰整体处理画面的虚实关系，突出人物的五官重点。



三、素描半身像写生

素描半身像的表现方法与素描头像的表现方法基本一致。与素描头像写生相比，素描半身像的对象多了身体的部分，整体造型关系更加复杂，人物的表现力增强，更能体现人物的身份、性格和其他特征。



《诗人陈散原肖像》素描 徐悲鸿
徐悲鸿纪念馆藏



《男青年》素描 陈逸飞

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	从形象特征、空间关系和明暗处理等方面，与同学相互评价素描头像写生习作。如果作品在情态气质上有所表现，则可以将其评为优秀作品。
关联能力	举例分析素描肖像如何表现人物形象的内心世界和性格特征的，同学间相互交流。

二、拓展

1. 学习结构素描

对人物的头部或形体结构进行分析，用结构素描的方法画出来，体会结构素描的特殊表现力。

2. 感受黑、白、灰的表现效果

在一张表面粗糙的有色纸上临摹或自由创作素描作品，用深色的炭笔或有色粉笔作画，再用白粉笔或白色水粉画出形象的亮面，使作品呈现出明显的黑、白、灰效果，产生较强的视觉表现力和冲击力。



《人物头像》素描 姬建民



《理想的面孔》素描
[意大利] 米开朗琪罗



学生素描实践

第4课

瑰丽纷呈的
色彩静物画

色彩静物画以相对静止的物体为题材。创作者经过认真选择、精心构思，表现物体的造型和光色关系，并通过物象表达自己的思想感情。本课，我们将认识色彩静物画的艺术特点和价值，通过实践掌握一定的色彩规律和写生方法，在表现物品美的同时，表达对生活的热爱。

感知·关联

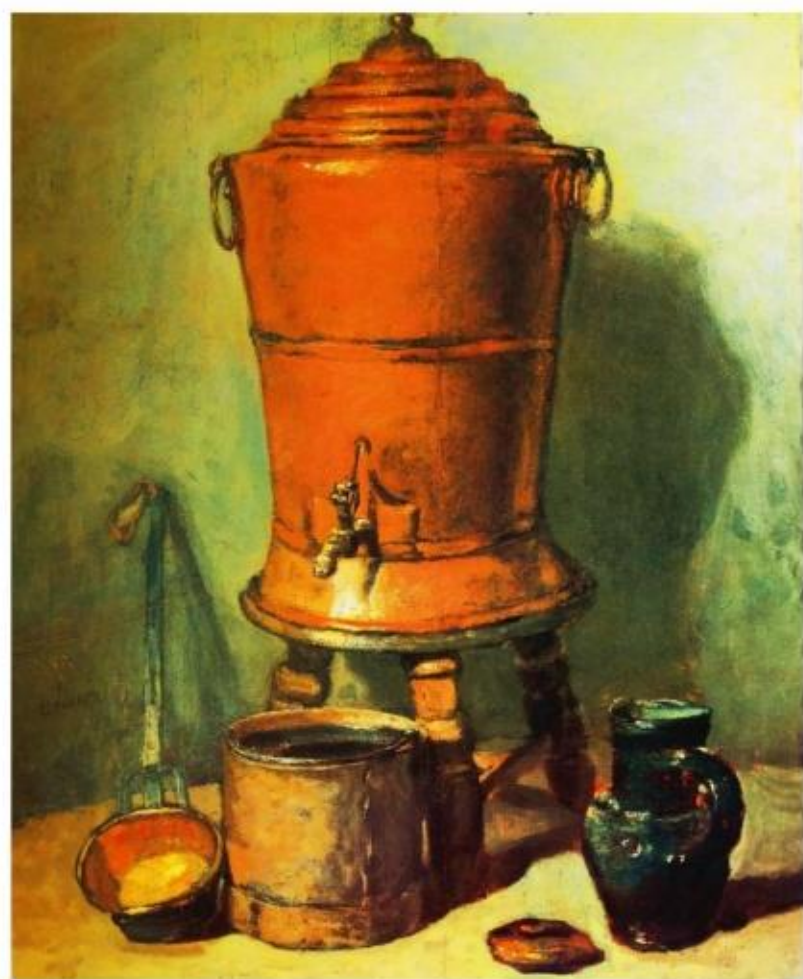
一、表现生活的静物画

作为独立绘画题材的静物画，是在文艺复兴时期以来人文主义思潮的影响下产生的。艺术家通过描绘人们日常生活中的物品，反映人们的生活状态与精神世界。



《水果篮》油画〔意大利〕卡拉瓦乔
安布罗西亚纳画廊藏

《水果篮》是文艺复兴后期意大利艺术家卡拉瓦乔静物作品的代表作。画面构图看似简单，但创作者通过对静物的品种多少、形状对比、色彩搭配，以及前后位置等方面的精心安排，利用光线的明暗变化，细腻地刻画出具有节奏美感的画面。一篮水果活灵活现，表现出画家率真、求实的精神。



《水桶》油画〔法国〕夏尔丹
卢浮宫博物馆藏

欣赏18世纪法国画家夏尔丹创作的静物画。分析作者是如何从题材内容、表现方法等方面使作品具有特殊的气质、反映独特的生活状态的。

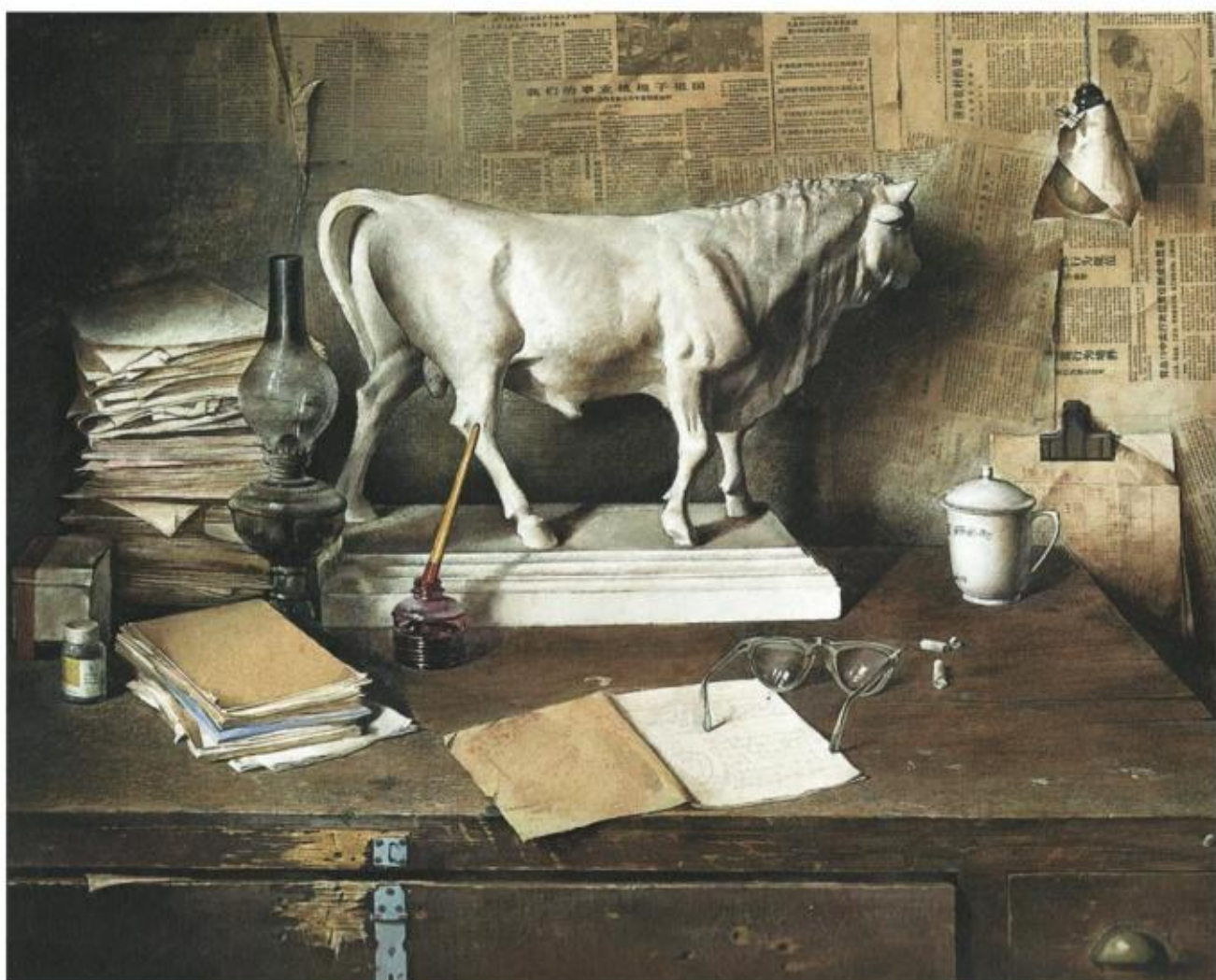
二、借物传情的精神境界

色彩静物画一般描绘日常生活物品，但它不仅是普通物品的再现，还是创作者思想情感的表现。只有画中的物象被注入了人的思想情感，才能借物传情，使作品具有耐人寻味的艺术感染力。欣赏者只有领会了其中的含义，才能获得美的享受。



《色的交响》油画 卫天霖

《色的交响》的构图非常饱满，花卉、水果、蔬菜和水壶等充满画面。创作者借鉴了印象主义绘画的色彩表现方法，使画面中物体的固有色、光源色、环境色相互交织，色彩丰富、协调，体现出鲜活的光的作用。饱满的画面、强烈的色彩，表达出创作者对生活的无限热爱。



《一个教师的工作台》综合材料水彩画 刘昌明

分析《一个教师的工作台》画面选择的内容和运用的写实方法。这幅作品具有什么含义？表现出什么精神？

创意·表现

一、色彩静物写生要点

1. 选物构图

选择什么静物来画，是由写生的需要和目的决定的。例如，想要表现学习生活，可以选择学习用品；想要表现物体的造型、色彩或质地美，可以选择有该特点的物品，运用对比的方法画。

内容确定后就要构图。选择竖幅画面或横幅画面，考虑物品的主次、大小、疏密、深浅等关系，运用变化与统一、平衡与节奏等构图原则，使画面具有美感，体现自己的创作意图。

2. 色调统一

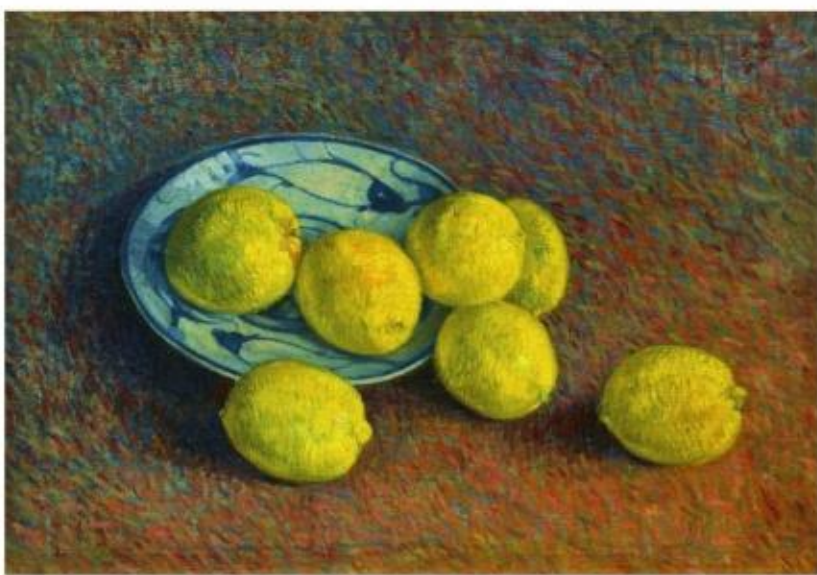
在一幅画中，各种物象固有色在一致的光源和环境中相互影响，就会形成统一的色调。创作前，要整体观察一组静物宏观的色彩关系，不要陷入局部用色，否则画面就会显得凌乱。



《静物》油画 陈衍宁



《玫瑰》油画〔荷兰〕凡·高
美国国家艺术馆藏



《柠檬》油画 周碧初

信息链接

在写实性绘画中，需要把握光源色（自然光或人造光的颜色）、固有色（物象通常呈现的颜色）和环境色（物象周围环境影响的颜色）。三者具有相对性，彼此相互作用，使画面形象鲜活、生动。

3. 色彩丰富

色调统一并非色彩单调。绘画时，要以敏锐的观察力捕捉物体固有色在光源色和环境色的影响下发生的微妙、丰富的变化，表现色彩画的层次感。

4. 表现质感

不同的静物有不同的质地，如玻璃的晶莹剔透、金属的光泽闪亮、布料的粗糙或光滑等，各具美感。灵活运用不同的笔触表现出静物的不同质感，是色彩静物画不可忽视的方面。

二、色彩静物写生的主要步骤

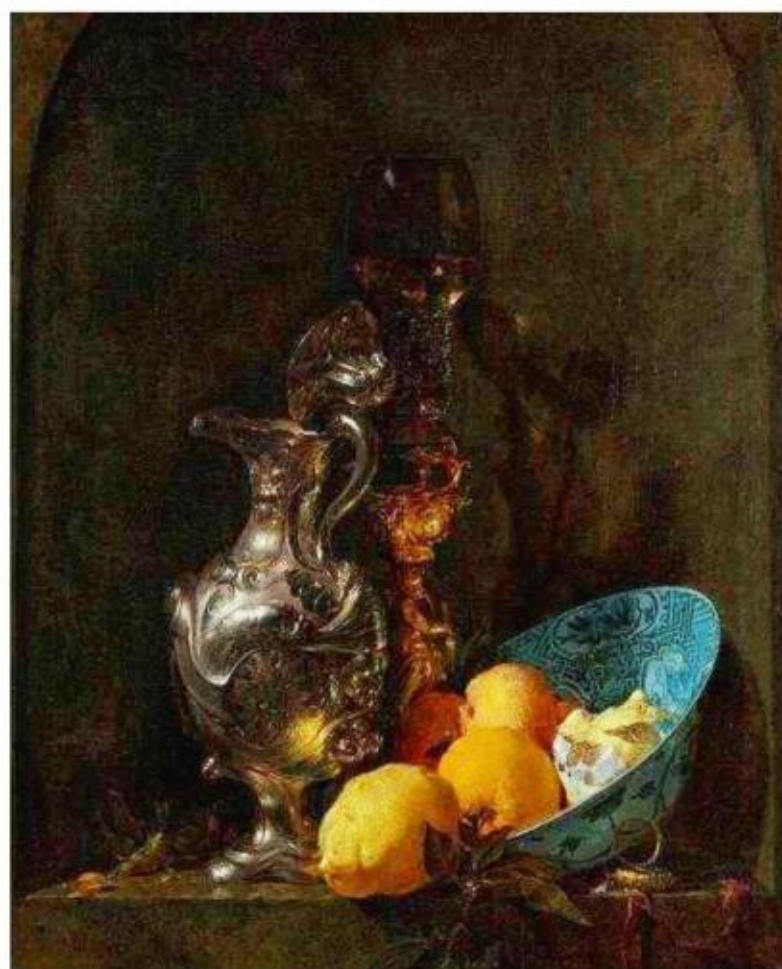
以水粉静物写生为例，主要步骤如下：

①构图起稿：观察静物，推敲构图，用铅笔确定构图，用彩色线定稿，注意表现画面的空间关系；

②铺大关系：比较暗色的不同色相，从暗部开始，依次画深、中、浅灰面，留出亮部，矫正形体结构；

③深入刻画：用大笔触表现静物面的主要色彩与背景色调，注意色彩关系的相互影响，注意完整描绘静物；

④整理完成：从局部到整体反复检查，使画面整体有色调，局部色彩丰富，突出主体，表现近实远虚的空间感和物体质感。



《有银壶的静物》油画 [荷兰] 卡尔夫
阿姆斯特丹国家博物馆藏



品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	举办学生习作展览，围绕色彩表现进行作品观摩和品评，分析作品的创作技法、画面效果，以及画面有无体现出个性和创意。
关联能力	尝试概括静物画的特点，进一步探究静物画作为独立绘画题材产生的文化背景与深远影响，同学间相互交流心得。

二、拓展

1. 赏析凡·高的《向日葵》

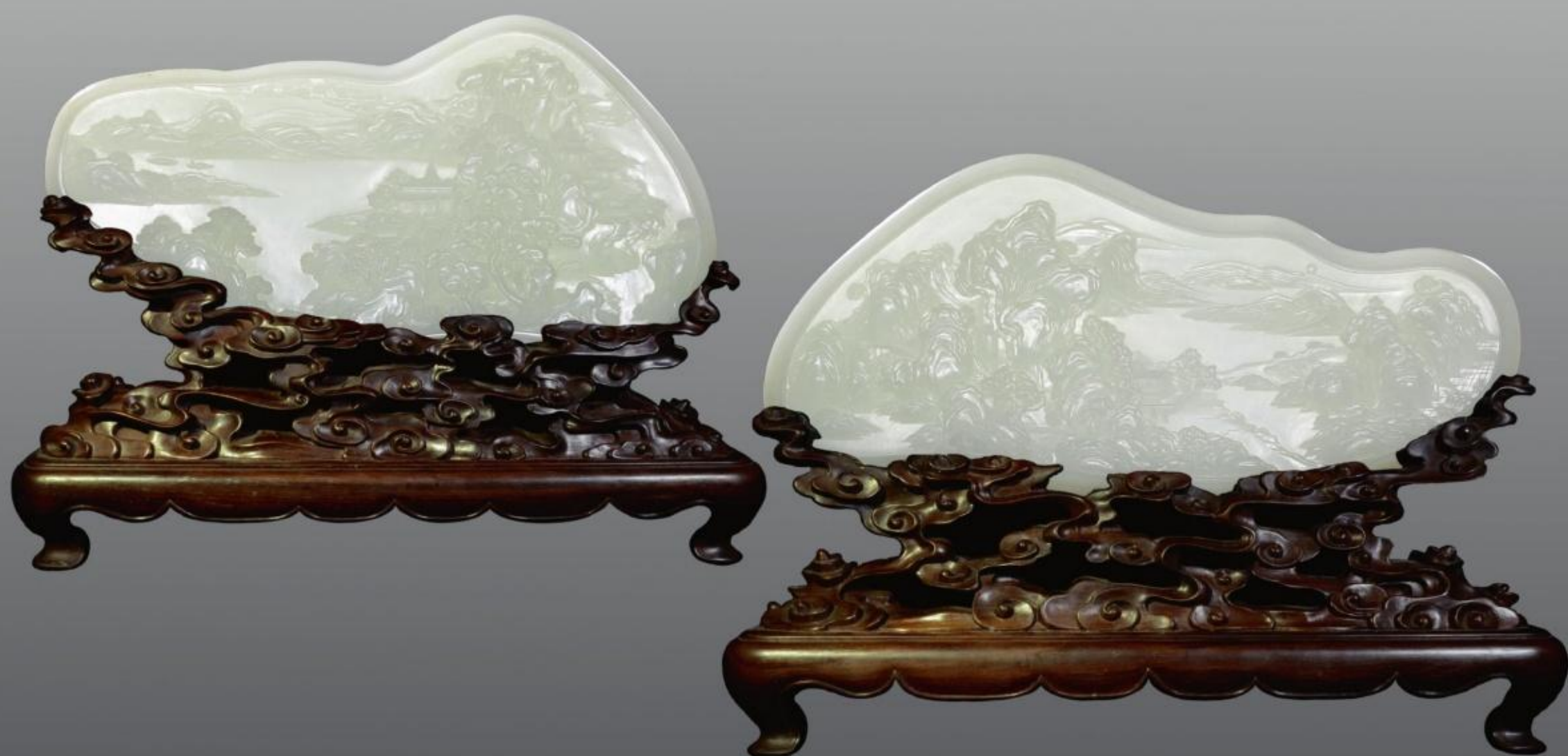
凡·高热爱阳光，热爱永远向阳的向日葵，他用不同的方式创作了一系列以向日葵为主题的画作装饰房间。他在给弟弟的信中说：“向日葵是属于我的花。”进一步了解凡·高的经历，从其绘画作品的色彩运用理解凡·高的话及其对生活的态度。



向日葵系列作品 油画〔荷兰〕凡·高

2. 静物画实践

17世纪荷兰画派形成规模后，静物画基本以写实为主流。19世纪末的后印象主义使静物画发展进入了一个新的探索阶段。现代艺术追求创新，进一步发展了静物画的多种表现效果。请你尝试借鉴现代艺术的方法进行静物画的创作实践。



第二单元

雕塑的材料与造型

雕塑是在三维空间塑造形象的艺术。多样的雕塑材料使雕塑具有多种艺术效果和表现力。本单元，我们将欣赏用纸张、泥土、金属、玉石等材料创作的雕塑，了解雕塑艺术蕴含的文化，感悟雕塑材料的美，并尝试运用多种雕塑方法，创作有思想、有个性的雕塑作品，提高立体造型的能力。

- 第1课 纸上生花的立体造型
- 第2课 质朴纯真的民间泥塑
- 第3课 铜筋铁骨的金属雕塑
- 第4课 巧夺天工的玉雕工艺

第1课

纸上生花的 立体造型

纸质立体造型是以纸张为材料，运用一定的技法创作的具有三维空间特征的纸质艺术作品，体现出纸材雕塑的特殊美感。本课，我们将了解纸质立体造型的艺术特色，通过创作立体书等不同形式的纸质立体艺术作品，提高艺术创意表现能力。

感知·关联

纸质立体造型形式多样，艺术效果独特，趣味性强。其选材和制作比较方便，能够广泛应用于生活，丰富人们的艺术生活。



《纸箱故事》纸雕塑 马丽娜



《四合院门楼》纸雕塑 学生作品



《大闹天宫》立体书

分析纸质立体造型的艺术特点。

创意 · 表现

一、用A4纸创作立体艺术

尝试用A4纸制作出立体造型的艺术品，首先要研究纸雕塑的特性，进行奇思妙想的设计；其次，运用折叠、剪刻、翻转等方法，使平面的A4纸向立体的形态转变，使平面的人物、植物、建筑等各种形象变成生动有趣的立体纸雕塑。



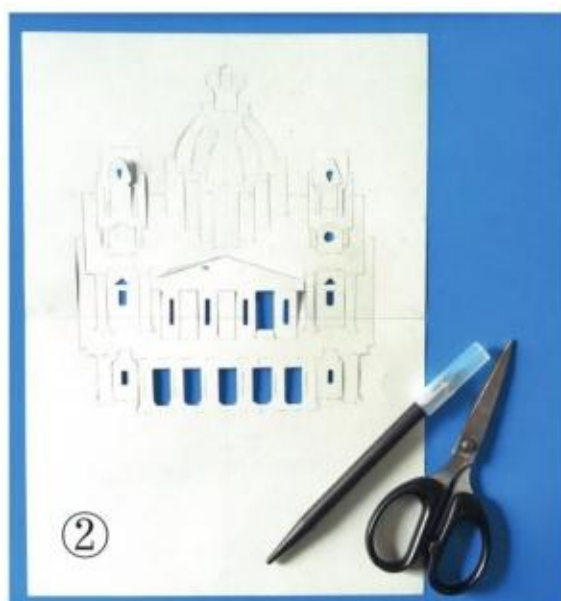
《时间与阴影的短距》纸雕塑
[丹麦] 彼得·盖勒森

信息链接

丹麦艺术家彼得·盖勒森说：“这是对二维和三维之间关系的一种探索。我认为，将一张普通的纸造成三维的立体作品，实在非常神奇，你简直可以称之为‘看得见的魔术’。”

以A4纸立体造型《建筑》为例，其创作的主要步骤如下：

- ①设计图稿；
- ②剪刻折叠；
- ③调整完成。



2. 创意实践隧道书

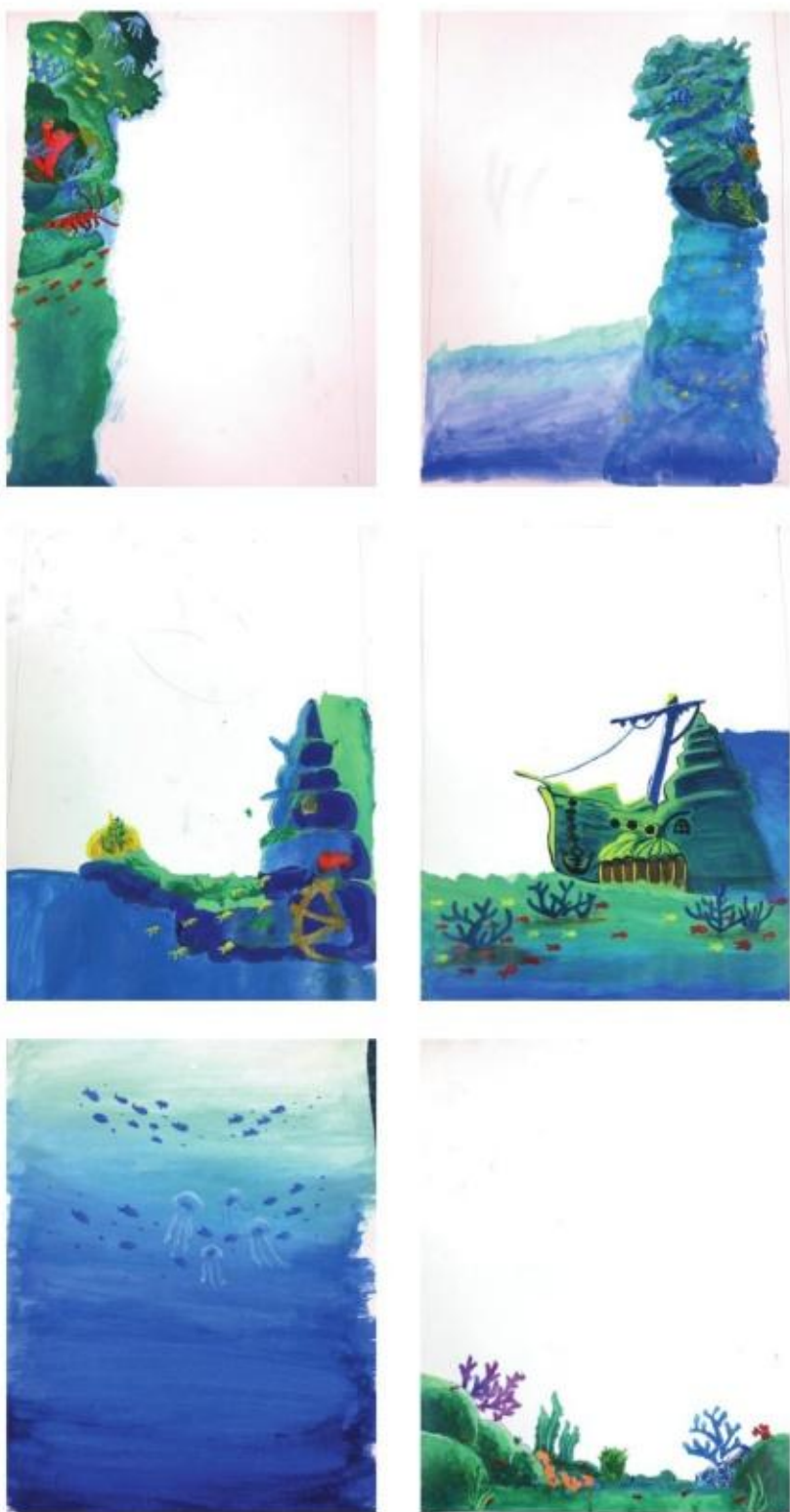
隧道书是立体书的一种类型。其制作原理是将一个场景画面进行拆分，剪成多个平面纸片剪影，再将各纸片剪影等距叠加、串联成如手风琴般的风箱。观看时，将纸片拉开，由内而外呈现出纵深的立体场景。隧道书的视觉效果犹如舞台的布景框，角色、道具、背景穿插于布景之间，形成一幕幕镂空相间的视觉画面。

隧道书创作的主要步骤如下：

- ①分小组确定主题，进行头脑风暴，绘制思维导图，筛选设计方案；
- ②小组成员讨论并确定隧道书页数、制作形式（剪刻、镂空、彩绘、拼贴）、制作分工等；
- ③插画页制作（手绘、剪刻、镂空、拼贴、漏印）、折页制作、组装书页、封面与封底制作；
- ④组装完成，调试并打开成品；
- ⑤小组总结，与同学交流并改进作品。



《爱丽丝梦游仙境》隧道书



隧道书拆分图



《海洋》隧道书

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	举办立体书创作展览，围绕内容选择、设计构思、方法运用和立体效果等方面相互观摩和评价作品，看看哪一组的艺术创意表现能力更强。
关联能力	举例阐释从二维到三维空间的纸质立体造型的特殊美感，与同学探讨它与二维绘画和三维雕塑之间的差异，相互交流心得。

二、拓展

1. 第一本立体书

1765年，英国的罗伯特·雪尔制作出第一本给孩子们看的“会活动”的书。书里有已经画好形象的“翻纸片”，上下翻动就能改变画面，故事情节也会随之变化。立体的折叠页，给阅读带来了新体验。



《小丑书》立体书（复刻版）[英国] 罗伯特·雪尔

2. 纸雕塑的新观念

下图中看似普通的一根木桩或一尊石膏像，实际上是用纸张制作的可拉伸变形的纸雕塑。艺术家借鉴中国传统灯笼的制作手法，利用纸的特殊性表现出新的艺术观念，展现出其对坚固与柔软这对矛盾概念的新的认识。

感受纸雕塑抻拉聚散、起伏转折、变异与重塑的表现效果。



《木桩》纸雕塑 李洪波



创作抻拉纸雕塑的场景

第2课

质朴纯真的 民间泥塑

民间泥塑根植于生活，其质朴纯真的造型生动地反映了劳动人民的喜怒哀乐、生活理想和愿望。本课，我们将感悟民间泥塑的艺术特色，运用简便的方法创作富有艺术情趣和创意的泥塑作品。

感知·关联

一、根植生活的民间泥塑

生活是民间泥塑的创作源泉，优秀的民间泥塑作品能够传神地反映出人们的生活情趣和思想情感。



《钓鱼翁》泥塑 天津泥人张

泥塑《钓鱼翁》生动地表现了鱼儿上钩之后老渔翁得意的神情。

泥塑《妹妹你大胆往前走》运用变形、夸张的手法，诙谐地表现出创作者乐观的生活态度。



《妹妹你大胆往前走》泥塑 于庆成

搜集不同风格的民间泥塑资料，分析它们各自的艺术特色。

二、写意传神的民间泥塑

民间泥塑中蕴含了中华民族独特的审美意识，多以象征的手法写意传神。各地的泥塑都与当地的民俗文化有着紧密的联系，体现出不同的风格特征。



陕西凤翔彩绘泥塑

陕西凤翔彩绘泥塑从民间戏剧、历史传说、乡俗生活等方面取材，造型夸张，色彩鲜艳夺目，威风凛凛，有镇宅辟邪的寓意。



北京兔儿爷

北京兔儿爷是融祭月和娱乐为一体的民间艺术。其题材主要源于嫦娥与玉兔的民间传说，造型仿照戏曲人物，把兔子人格化为披甲戴盔、骑着狮（或虎）的武士。



江苏无锡惠山泥人

江苏无锡惠山泥人借鉴了苏州桃花坞年画的艺术风格，造型写实逼真，色泽饱满细腻，生动地表现出儿童憨态可掬的模样。

创意·表现

以“假期的我”“我的家人（或朋友）”等为题创作一件泥塑作品，塑造出人物生动、自然的形态。

泥塑作品要想达到理想的效果，需选择合适的泥材。天然黏土是制作泥塑最常见和方便的材料，人工合成的泥材也有很多，如雕塑油泥、橡皮泥、彩色软陶、超轻纸黏土等。



《吹糖人》泥塑 刘贵忠

制作泥塑之前，先要将黏土进行浸泡或锤炼，使之达到最佳使用状态。准备好制作泥塑的工具，如果作品体量较大，可以准备一个转台。



黏土



转台



泥塑工具

信息链接

天然黏土是制作泥塑最方便的材料，原因有三：其一，它取材方便、价格低廉；其二，它的可塑性超强，调整、修改起来较容易；其三，黏土在潮湿的时候很柔软，干燥后又非常坚硬，可经高温烧制成更加坚固的陶器。

制作泥塑前应先画出设计草图。设计时，要考虑作品的稳定性，避免泥塑在未干时倒塌。

以人物泥塑为例，其制作的主要步骤如下：

①擀制一个直径5厘米的粗泥条，并将其弯折成倒V字形作为人物的腿部支撑，注意腿部的泥条作为泥塑的基础，不能太细；

②安装脚和躯干，为加强泥塑的稳定性，脚可以做得大一些、夸张一些；

③擀制一根直径2厘米的细泥条做手臂，环绕在躯干上部；

④搓一个直径4厘米左右的泥球制作头部，粘贴鼻子、眉毛、耳朵，再用工具刻画细节；

⑤在头部和脖颈的粘接面刷一点水或泥浆，将头部和脖颈安装在躯干上；

⑥制作和安装服装及其他道具，注意用工具将粘接处修理平整；

⑦给作品添加衣领、裤边、鞋带等，处理细节；

⑧完成作品。



泥塑设计草图



品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	同学间相互观摩泥塑作品，从选题立意、造型表现、个性特点等方面相互评价。
关联能力	概括我国民间泥塑作品的主要特征、表达的思想情感及蕴含的民族文化，与同学交流心得。

二、拓展

品鉴多种雕塑作品，探究雕塑艺术具象、抽象、意象的特点，以及雕塑作品的表现效果和文化内涵。

尝试用意象或抽象的形式，选择方便的材料，创作一个人物雕塑，表现痛苦、彷徨、狂喜、惊恐、震怒（任选其一）的情感。



《斜倚的人体》雕塑 [英国] 亨利·摩尔

亨利·摩尔的作品《斜倚的人体》摒弃了具体的人像细节，从自然界的有机融合中汲取灵感。神秘的空洞、流畅的线条使作品呈现出美妙的节奏感和生命力。



《行走的人》雕塑
[瑞士] 贾科梅蒂



《记忆的未来》雕塑
[美国] 克里斯蒂·莫瑞

第3课

铜筋铁骨的 金属雕塑

金属艺术体现了人类的智慧与创造力，折射出文化的灿烂。用金属材料创作的雕塑具有既坚硬又柔韧、既质朴又华丽的特性。本课，我们将了解金属材料特有的属性，感受金属雕塑的艺术美感，运用适宜的金属材料进行个性化的创意实践。

感知·关联

一、中国传统金属工艺

中国传统金属工艺绚丽璀璨，成就斐然。青铜器的冶炼、铸造独具特色，享誉世界；金银器的造型别致，纹饰精美，具有极高的艺术价值。

《曾侯乙尊盘》采用失蜡法铸造，透空附饰由表层纹饰和内部多层次的铜梗组成，玲珑剔透而又繁复的花纹精妙绝伦，是迄今为止发现的春秋战国时期最复杂、最精美的青铜器。



《曾侯乙尊盘》〔战国〕
湖北省博物馆藏



《铜奔马》〔汉〕
甘肃省博物馆藏

东汉时期的《铜奔马》造型生动、铸造技术精湛，堪称绝世之作。



《错金银铜牛灯》〔汉〕
南京博物院藏



《金丝翼善冠》〔明〕
明十三陵博物馆藏



《金瓯永固杯》〔清〕
故宫博物院藏



《掐丝珐琅鳃尊》〔清〕
故宫博物院藏

《错金银铜牛灯》是错金银工艺的代表作品，它构思巧妙，造型生动，具有科学的环保性能。

明代的《金丝翼善冠》采用掐丝、累丝、码丝等工艺制作。

清代的《金瓯永固杯》与《掐丝珐琅鳃尊》采用镶嵌和掐丝珐琅工艺制作，精美绝伦。

信息链接

明清时期的金银器种类繁多，制作考究，有铸造、镌刻、累丝、镶嵌等多种复杂工艺，体现出我国金银器制作工艺的成熟和繁荣。

二、当代金属雕塑

随着科学技术的发展，金属材料的性能、潜质被进一步认识和发掘。现代金属雕塑展现出新的艺术观念和技法，充分体现出金属材料的质地和特性，富有强烈时代气息和多种风格特征。



《疏影横斜》铸铜雕塑 王大朋



《圣洁的莲花》不锈钢雕塑 刘少国

《疏影横斜》的立意取自宋代林逋的诗作《山园小梅二首》。作者将鹿角幻化成梅花的枝干，玲珑的小鸟点缀其间，生机盎然。鹿与“禄”谐音，象征吉祥。作品采用了传统文化元素，创意新颖，呈现出梦幻、祥和之美。

《圣洁的莲花》采用光洁的现代金属材料，塑造出富有当代视觉特点的畅快、激昂的生命形态。

创意 · 表现

一、金属丝缠绕的雕塑创作

金属丝十分柔软，具有可塑性，易于操作。展开想象，用金属丝缠绕出各种动物造型，赋予金属丝雕塑勃勃的生机。



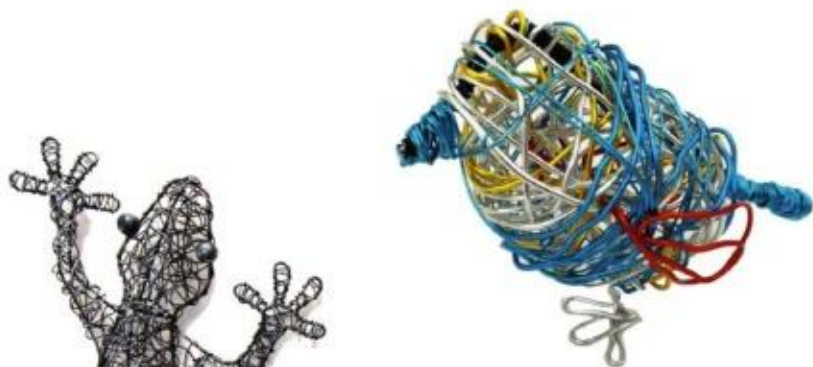
《与蒲公英共舞》雕塑 [英国] 罗宾·怀特

英国艺术家罗宾·怀特用金属丝创作了带有童话色彩的雕塑《与蒲公英共舞》。作品塑造了仙女挥舞蒲公英的灵动形象，造型新颖。

二、反思现实的雕塑创作

人类与自然生态之间是共生、共赢、共荣的关系，但在个别国家与地区，却存在着捕杀海豚、鲸鱼等野生动物的现象。这引起了动物保护主义者的愤慨与抗议，也激发了部分艺术家创作出许多以海豚等动物为题材、倡导动物保护理念的雕塑作品。

以小组为单位，完成一个环保主题的金属雕塑创作，并展出作品。



《小鸟》雕塑



《壁虎》雕塑

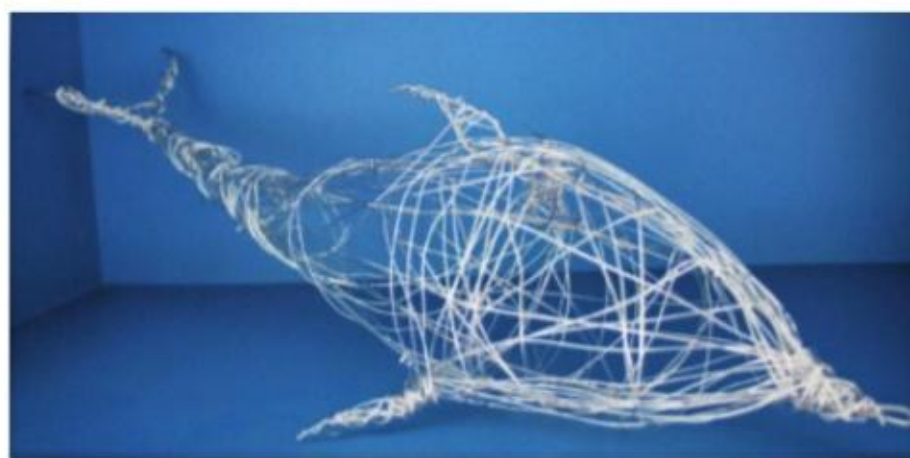


《海豚湾》学生作品

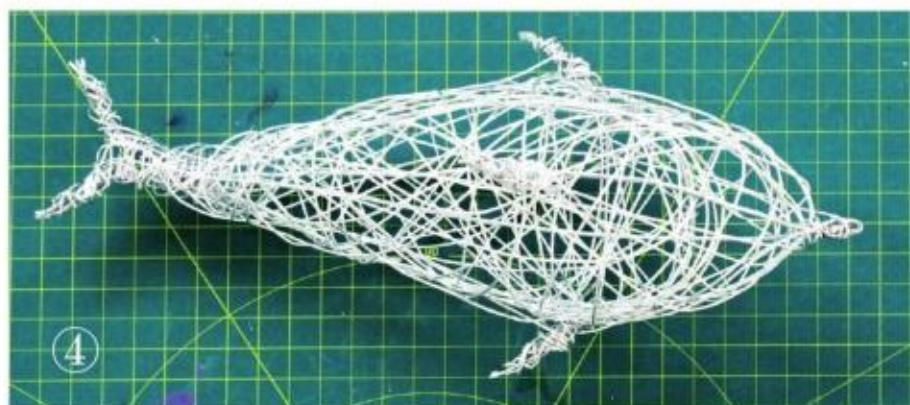
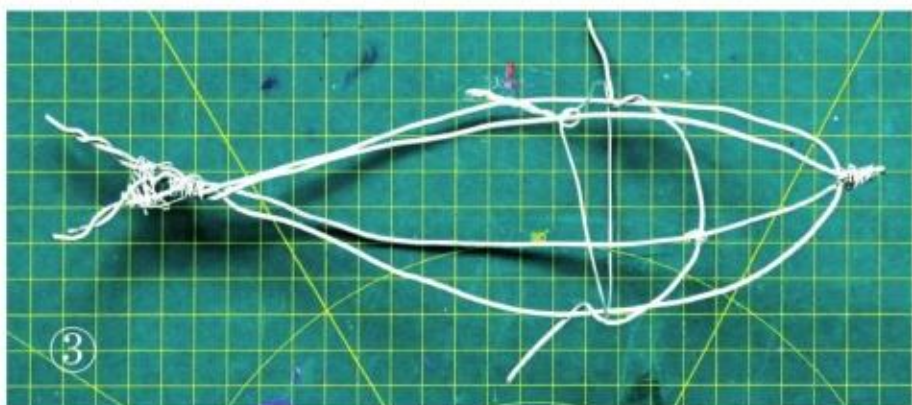
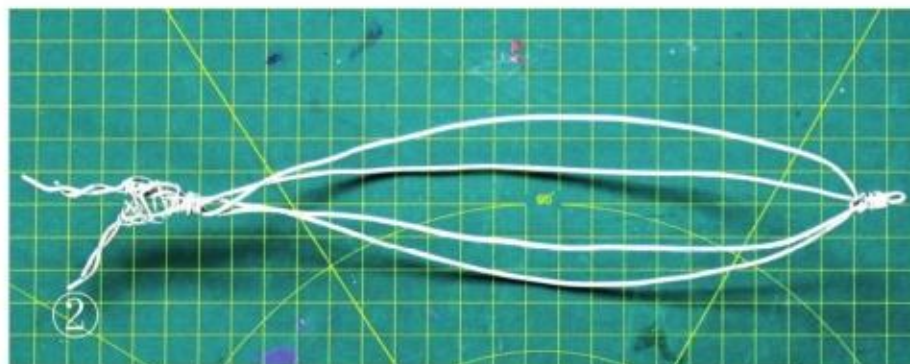
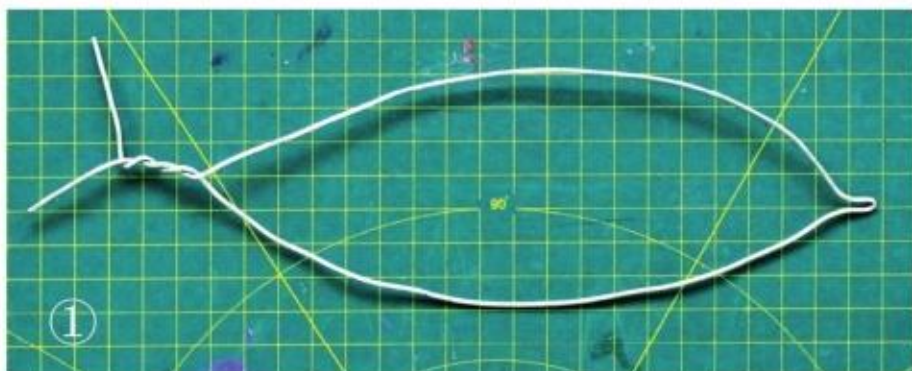
指导教师：孟然

以金属丝海豚为例，其制作的主要步骤如下：

- ①用铁丝折出海豚的外部轮廓；
- ②完成海豚的立体骨架制作；
- ③用铁丝缠绕并固定海豚的关键部位；
- ④整体缠绕铁丝并塑形，让海豚饱满起来。



《海豚》孟然



三、利用废旧金属创作雕塑

从废弃的金属材料中发现美，赋予其艺术性，创作雕塑作品并题诗吟诵，体悟雕塑与诗歌的关联。



《传承》铸铁雕塑（北京师范大学附属实验中学废旧锅炉改造）

传承（节选）

周杰

这是一座钢管迷宫，
突兀，峻峭，
本是热力供暖的心脏，
而今，注入艺术的灵魂，
它凝成一件雕塑。
冷了的、冰凉的水，
从四面汇来，
在它的胸怀中变成滚烫，
奔涌八方……

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	同学间相互展示金属雕塑作品，评价作品的创意构思、材料特性、艺术效果和表达的思想情感。
关联能力	举例分析金属雕塑体现的艺术性与科学性之间的关系，理解其中折射出的文化内涵和时代精神，同学间相互交流心得。

二、拓展

1. 源远流长的金属艺术

自古以来，金属艺术就伴随着世界文明的发展而辉煌。例如，精美绝伦的尼罗河两岸的金属饰品，工艺精湛的中国三星堆黄金面具等。



图坦卡蒙墓中法老的黄金面具〔古埃及〕
埃及国家博物馆藏



三星堆黄金面具

2. 现代金属雕塑艺术与其他艺术门类

如今，现代金属雕塑与其他艺术门类和学科的关联越来越紧密，在艺术语言和文化内涵等方面体现出共性。



《霸王别姬》铁塑
南京艺术学院藏

第4课

巧夺天工的 玉雕工艺

中国的玉雕工艺技艺精湛，承载着中华民族几千年的文明，折射出玉文化的独特魅力。本课，我们将体会中国玉雕艺术的审美特点和精神价值，培养精益求精的工匠精神，学习识玉、辨玉的方法，并进行仿制玉雕的实践活动，提高立体造型能力。

感知·关联

一、识玉，君子比德于玉

在中国古人的意识中，玉是人与神灵沟通的媒介。《说文》中有这样的解释：“灵，灵巫也。以玉事神。”

春秋战国时期，孔子对玉进行了仁、知、义、礼、乐、忠、信、天、地、德、道等十一个方面的高度概括。这种超越物质世界的对玉的认识，造就了中国古代“君子比德于玉”“君子无故玉不去身”的精神文化。

随着社会的发展，玉器逐渐商品化，人们赋予其装饰、鉴赏、收藏等多方面的用途。



《玉龙》新石器时代
中国国家博物馆藏



《玉螭凤纹鞶》〔汉〕
故宫博物院藏



《桐荫仕女玉山》〔清〕
故宫博物院藏

信息链接

《礼记·聘义》中记载了孔子的一段话：“夫昔者君子比德于玉焉。温润而泽，仁也；缜密以栗，知也；廉而不刿，义也；垂之如队，礼也；叩之其声清越以长，其终诤然，乐也；瑕不掩瑜，瑜不掩瑕，忠也；孚尹旁达，信也；气如白虹，天也；精神见于山川，地也；圭璋特达，德也；天下莫不贵者，道也。”

分析2008年北京奥运会奖牌用玉的材质、种类、特点和意义。



2008年北京奥运会奖牌

二、辨玉，五色炫耀

中国是世界上开采玉石较早、使用玉石较广泛的国家之一。从商代开始，和田玉就成为中国历代的帝王用玉。妇好墓出土的玉器为此提供了实证材料。

古人将美丽的石头称为“玉”。我们今天所说的广义的玉不仅包括和田玉、翡翠，还包括水晶、玛瑙、琥珀、珊瑚、绿松石、青金石、岫岩玉、寿山石等其他传统玉石。珊瑚与珍珠、琥珀被称为“三大有机宝石”。



《玉坐人》和田玉雕塑〔商〕
中国国家博物馆藏



《白玉羊首提梁壶》和田玉雕塑〔清〕
故宫博物院藏



《珊瑚狮子》珊瑚雕塑〔清〕
故宫博物院藏



《翠玉白菜》翡翠雕塑〔清〕
台北故宫博物院藏



《镶金兽首玛瑙杯》玛瑙雕塑〔唐〕
陕西历史博物馆藏

《镶金兽首玛瑙杯》是一件唐代的俏色玉雕，技艺精湛，具有典型的西域风格，是唐代中外文化交流的产物。

《翠玉白菜》是用翡翠进行俏色雕琢而成的作品，白菜象征清白，白菜上面惟妙惟肖的螭斯和蝗虫寓意多子多孙。

创意·表现

一、琢磨玉石

一块玉石经过精雕细琢，变得不再普通。它给人“精致中见博大”的感受，是能引发人们共鸣的艺术精品。



《中华祥瑞图》和田玉雕塑（正面）苏然



《中华祥瑞图》和田玉雕塑（反面）苏然

《中华祥瑞图》以两块极品和田玉为原料，用浅浮雕的方式、正反两面雕琢而成，如两朵祥云，一个“物华天宝”，一个“人杰地灵”。一面山水盛景，气势磅礴；一面书法精品，飘逸潇洒。书画相得益彰，充满活力与意蕴。

“玉不琢，不成器。”和田玉质地坚硬，一般金属雕刻不了，所以古代解玉的方法不是雕刻，而是琢磨。

琢玉的步骤如下：

- ①审料规划；
- ②切割成器；
- ③设计草图；
- ④精雕细琢。

查找资料，了解古代与现代不同的琢玉方法。



古人解玉图



学生感受玉的温润

二、仿制玉雕

选择一件小玉雕，仔细观察其造型，确定比例关系，用代木仿刻。注意圆雕的立体表现方法。

小玉猪的仿刻步骤



①取圆柱形代木一块，画出圆心位置。



②用铅笔描摹出玉猪正面的图案。



③用铅笔描摹出玉猪侧面和底部的图案。



④雕刻出正面形象大的块面。



⑤雕刻出侧面和底部的大块面。



⑥精刻细节，打磨完成。

信息链接

代木：一种可以代替木头的树脂板材，硬度适中、韧性好、质地细腻，可雕刻精细的纹饰，甚至不用打磨也能雕刻出光滑的效果，是玉雕初学者练习使用的玉石替代品。



代木仿刻玉猪

学习仿制之后，进行自由创意雕刻。



碧玉花



仿刻玉花



《动物世界》玉雕 杨鸿

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	同学间相互观摩仿制玉雕和创意雕刻作品，从雕刻的精细程度、立体效果等方面对作品进行评价，讨论作品是否体现出精益求精的工匠精神。
关联能力	同学间相互交流对“君子比德于玉”的理解和体会，加深对雕琢技艺与科学方法关联的认识。

二、拓展

1. 了解“玉石之路”

“丝绸之路”开通之前，存在一条“玉石之路”。查找资料并结合地理知识，了解新疆和田玉运往中原的时间和路线。

2. 走进博物馆和大师工作室

利用休息时间参观附近的博物馆，仔细观赏玉器展厅中的藏品，感受古人的精湛技艺和匠心精神。

走进玉雕大师工作室，了解玉器的设计、制作过程。触摸美玉，感受玉的温润。



老师为学生介绍玉雕工艺



《大禹治水图玉山》玉雕〔清〕
故宫博物院藏



第三单元

建筑的空间与表现

空间是建筑存在的一种客观形式，由长度、宽度和高度表现出来。在画面上表现建筑的立体空间可以采用绘画透视的方法。中国传统园林建筑的空间独具艺术特色，蕴含着深刻的文化内涵。本单元，我们将认识建筑空间的艺术性，通过绘画、制作模型等方式进行具有三维空间效果的建筑设计，表现建筑空间与人的关系。

- 第1课 空间透视的建筑绘画
- 第2课 诗情画意的中国园林
- 第3课 多元创新的现代建筑
- 第4课 三维立体的建筑模型

第1课

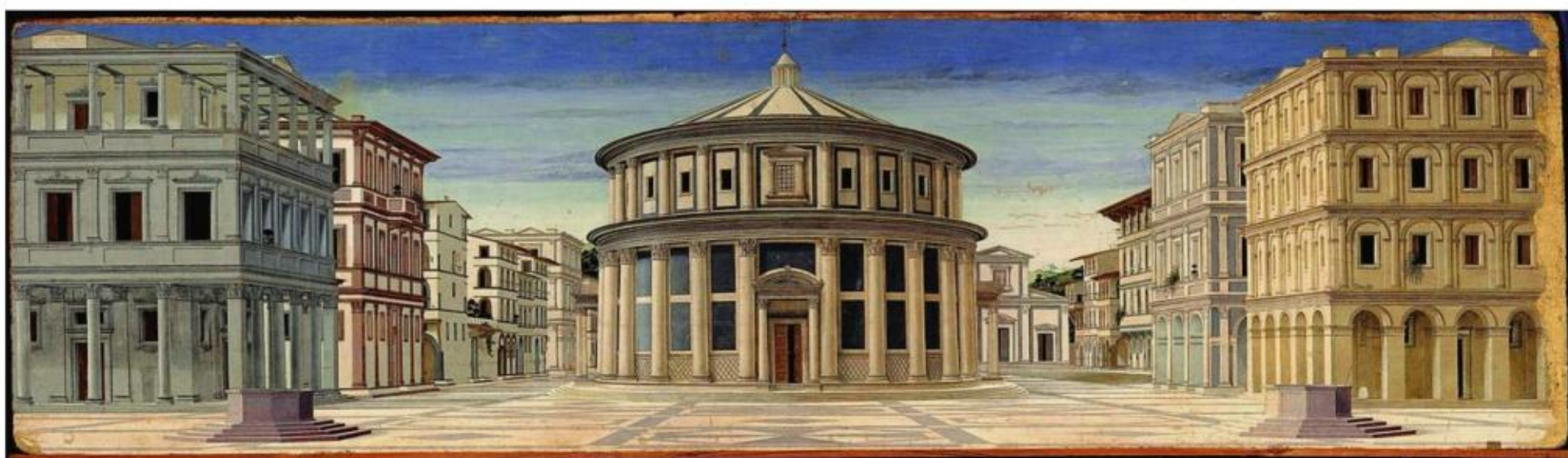
空间透视的 建筑绘画

绘画是二维平面的，建筑是三维立体的。要在二维平面表现建筑空间的三维立体效果，需要运用绘画透视的方法。本课，我们将认识绘画透视的基本规律，运用绘画透视的方法在平面上画出建筑的立体空间，表现建筑多角度的美感。

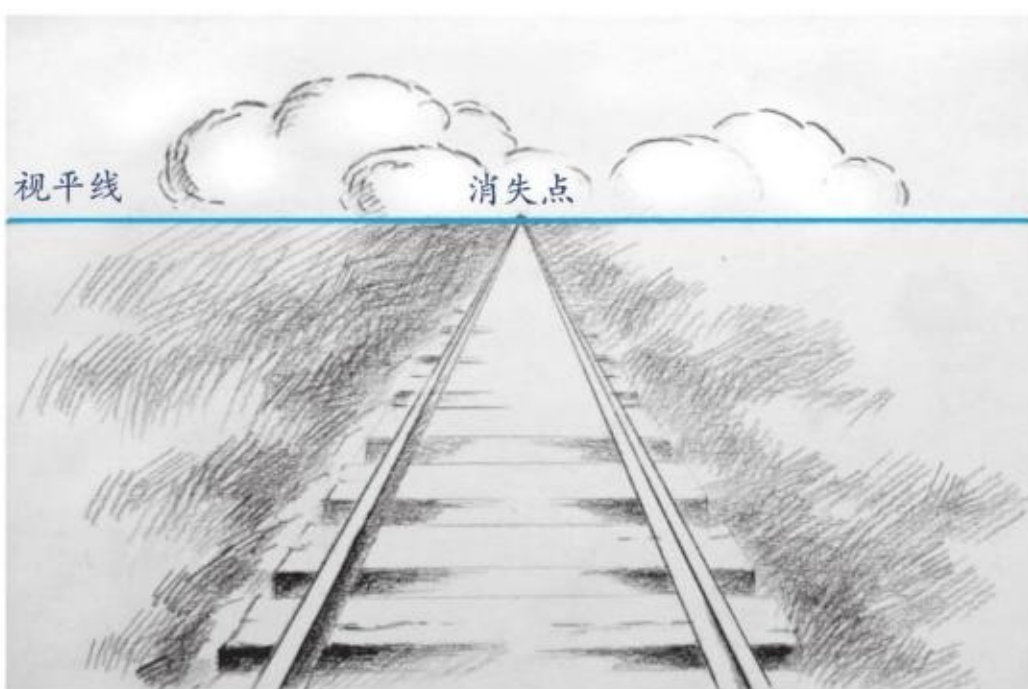
感知·关联

一、绘画透视的基本规律

我们在现实中看到的物体，因为观测距离、角度的不同，会出现视觉上的大小、长短、高低、虚实等变化，这就是透视现象。在绘画中运用透视规律，就是绘画透视。绘画透视的基本规律是：近大远小，近实远虚；视平线以上近高远低，视平线以下近低远高。



《理想城市》油画〔意大利〕劳拉纳
乌尔比诺马尔凯国家美术馆藏



视平线、消失点示意图

信息链接

视点：人眼视觉焦点之处。

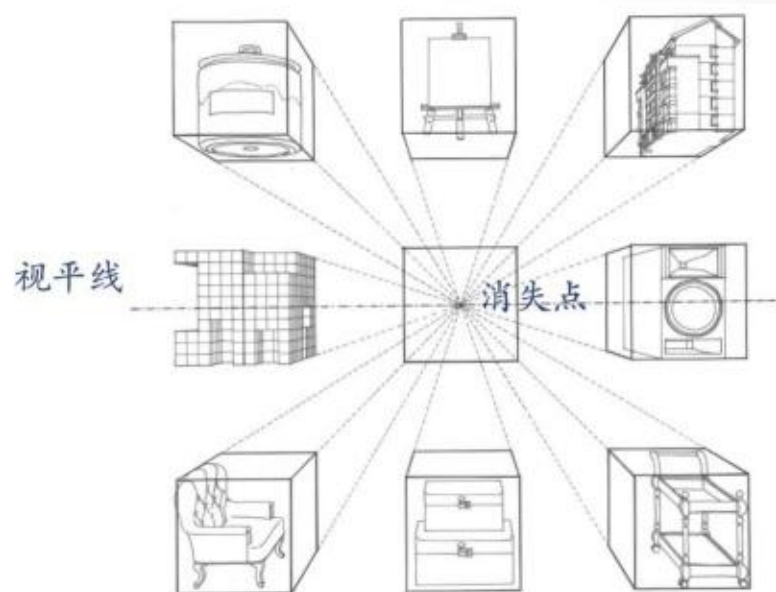
视平线：与人眼等高的一条水平线。

消失点：视觉中平行线汇聚的点，通常在视平线上。例如，当你沿着铁轨往远处看，铁轨在远处汇聚成一点，这一点就是消失点。一幅绘画有几个消失点或者没有消失点，是由一幅画形象的定位、观者的视点和角度决定的。

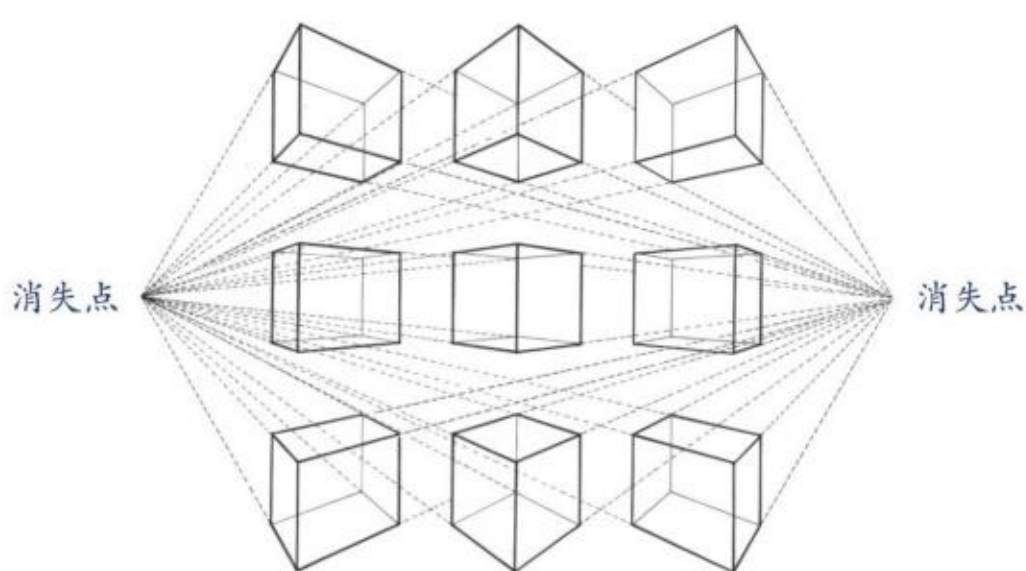
二、绘画透视的形式与方法

平行透视是所画物体的一个面与画面平行的透视形式。由于物体的其他面与画面不平行，从而形成近大远小的透视变化，物体最终缩小到只有一个正对眼睛视点的消失点上，因此平行透视也被称为单点透视。

运用成角透视绘制的物体的任何一面都不与画面平行，且画面中的物体呈一定角度向纵深延展。由于物体的面一般在眼睛视点的两侧逐渐缩小，且最终在两个点上消失，因此成角透视也被称为两点透视。

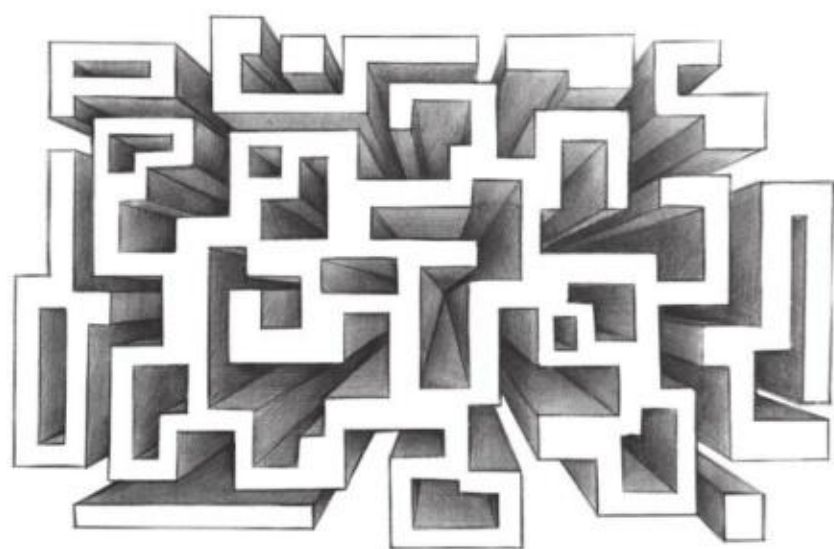


平行透视示意图

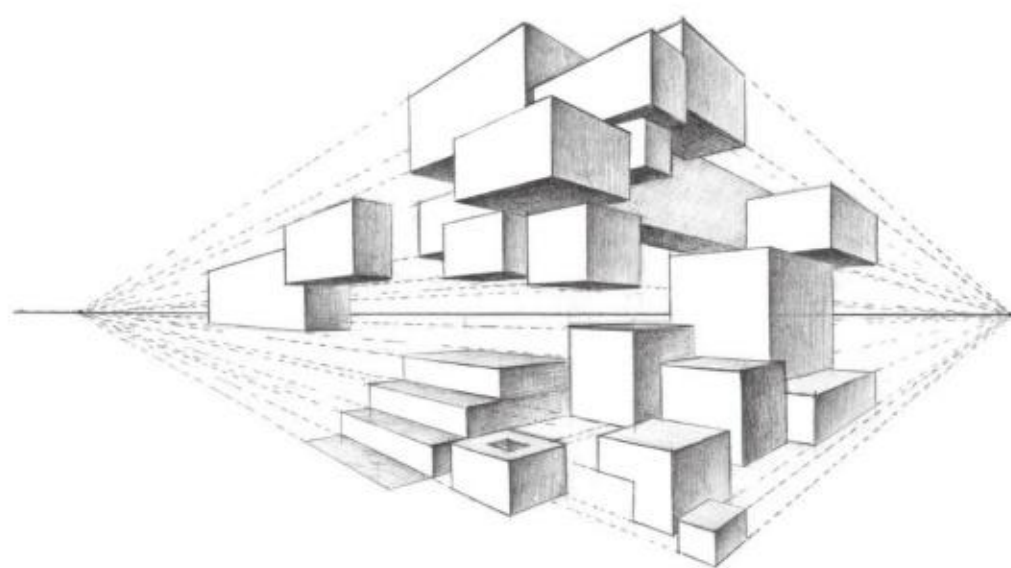


成角透视示意图

在画面上进行形体透视练习，首先要确定视平线的位置，然后根据形体与画面的平行或成角关系找到消失点，向消失点做辅助消失线，最后画出形体结构，形成立体效果。



学生形体透视练习



平行透视实例之太原南站

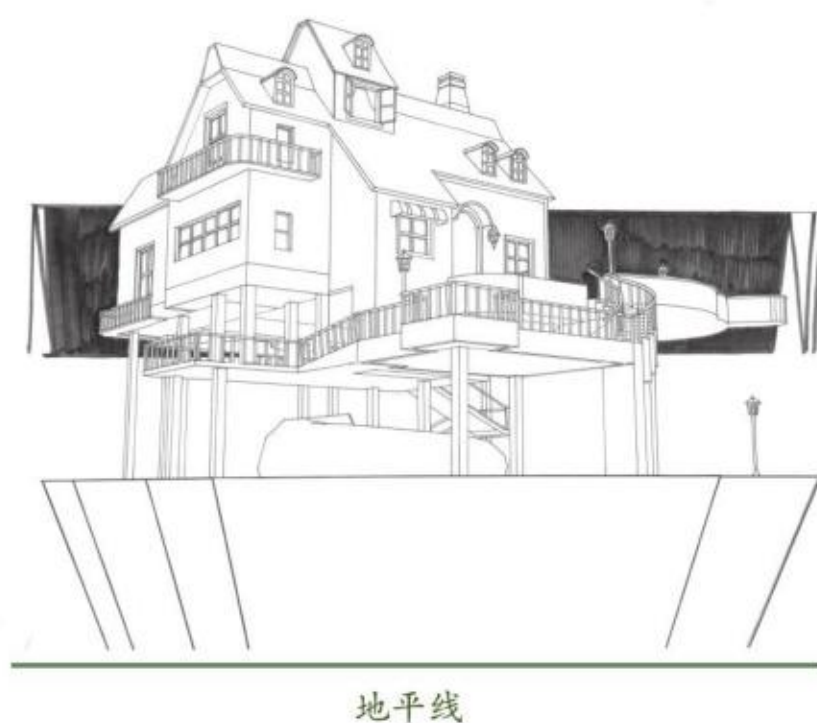
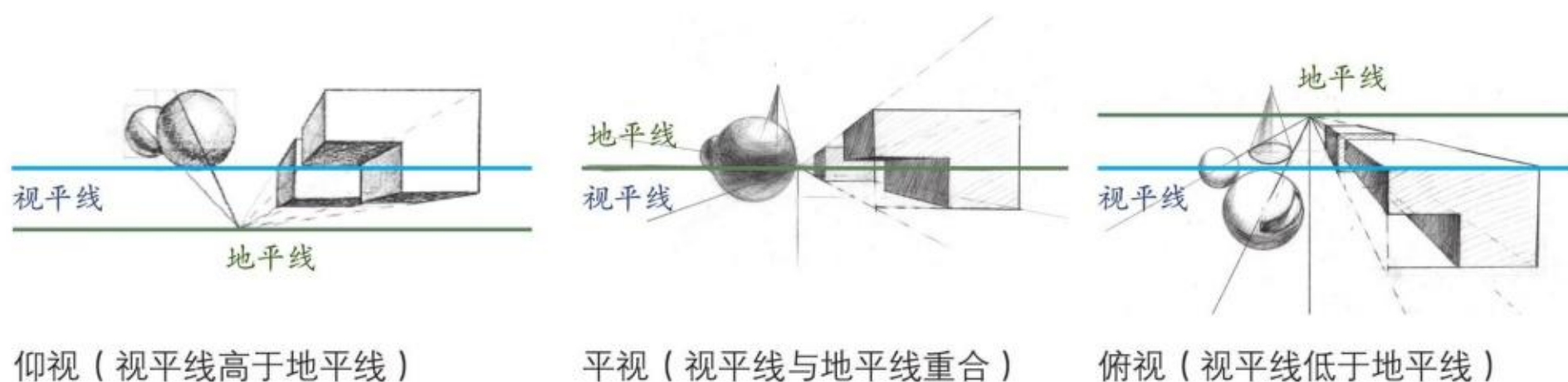


成角透视实例之故宫角楼

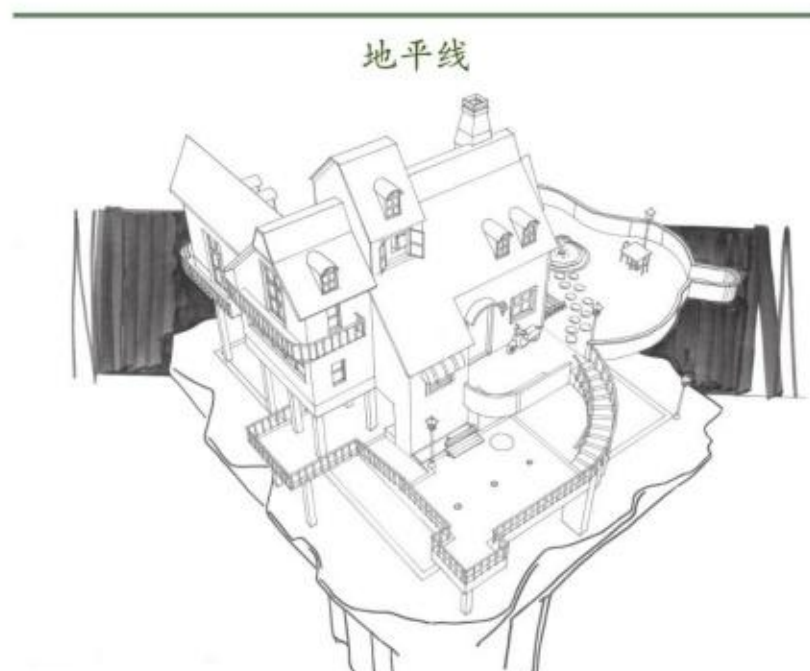
创意·表现

一、俯视与仰视的建筑空间效果

视平线与地平线的高低关系，会影响建筑空间的表现效果。

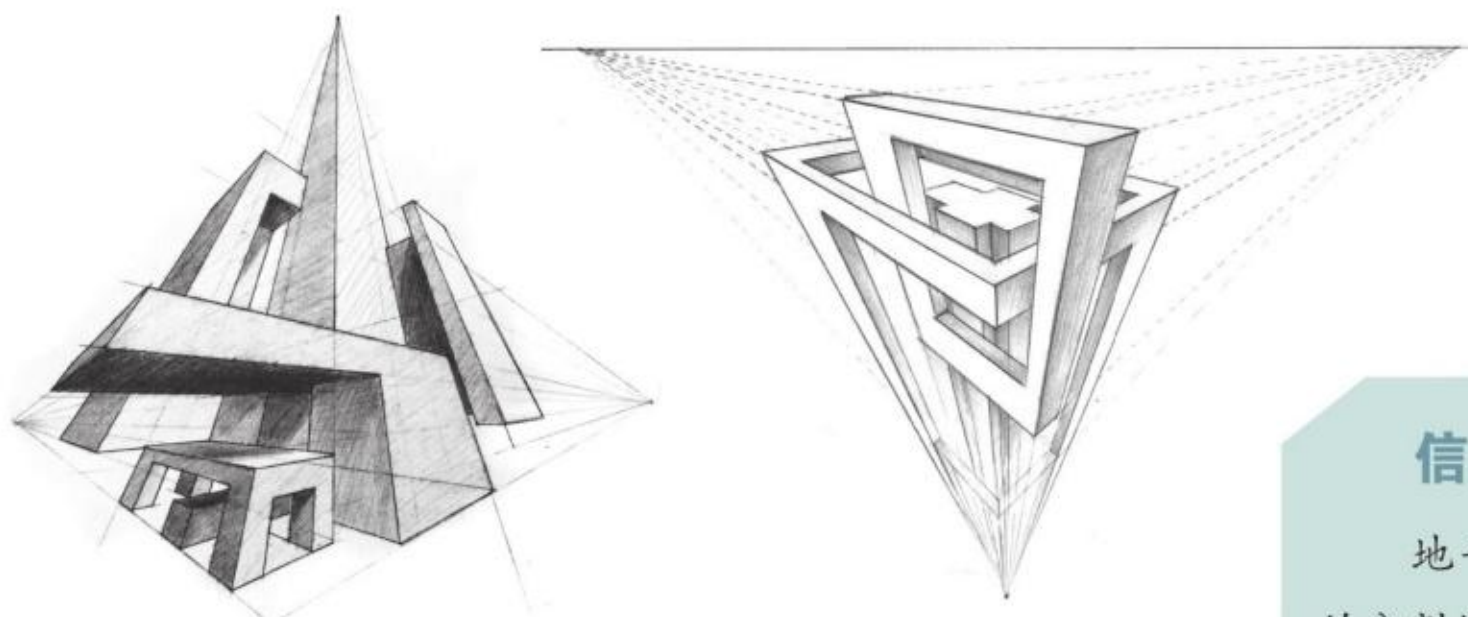


地平线降低，呈仰视角度的建筑



地平线升高，呈俯视角度的建筑

在成角透视中，在视平线上或线下会出现一个消失点，形成“三点透视”，这样的透视方式能使建筑的空间立体感更强。



学生形体透视练习

信息链接

地平线：划分天地水平的分割线。

二、透视方法各异的建筑绘画

用不同的透视方法画建筑，会产生不同的空间效果。选择一座建筑或建筑的一部分，根据视平线和视点的位置，运用适宜的透视方法，画一幅具有立体空间感和美感的建筑速写或素描。



平行透视建筑素描



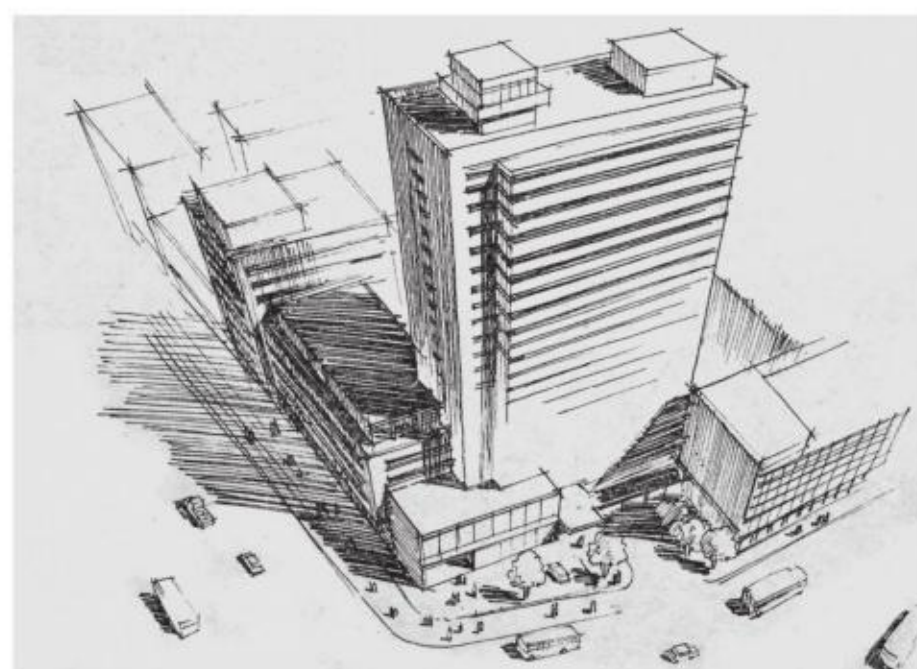
成角透视建筑速写



平视建筑透视图



仰视建筑透视图



俯视建筑透视图

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	从建筑空间的立体效果和不同透视方式表现的建筑美感等方面，与同学相互评价课堂习作。
关联能力	分析透视呈现的空间效果及美感，进一步认识艺术与科学的关联，与同学交流和分享。

二、拓展

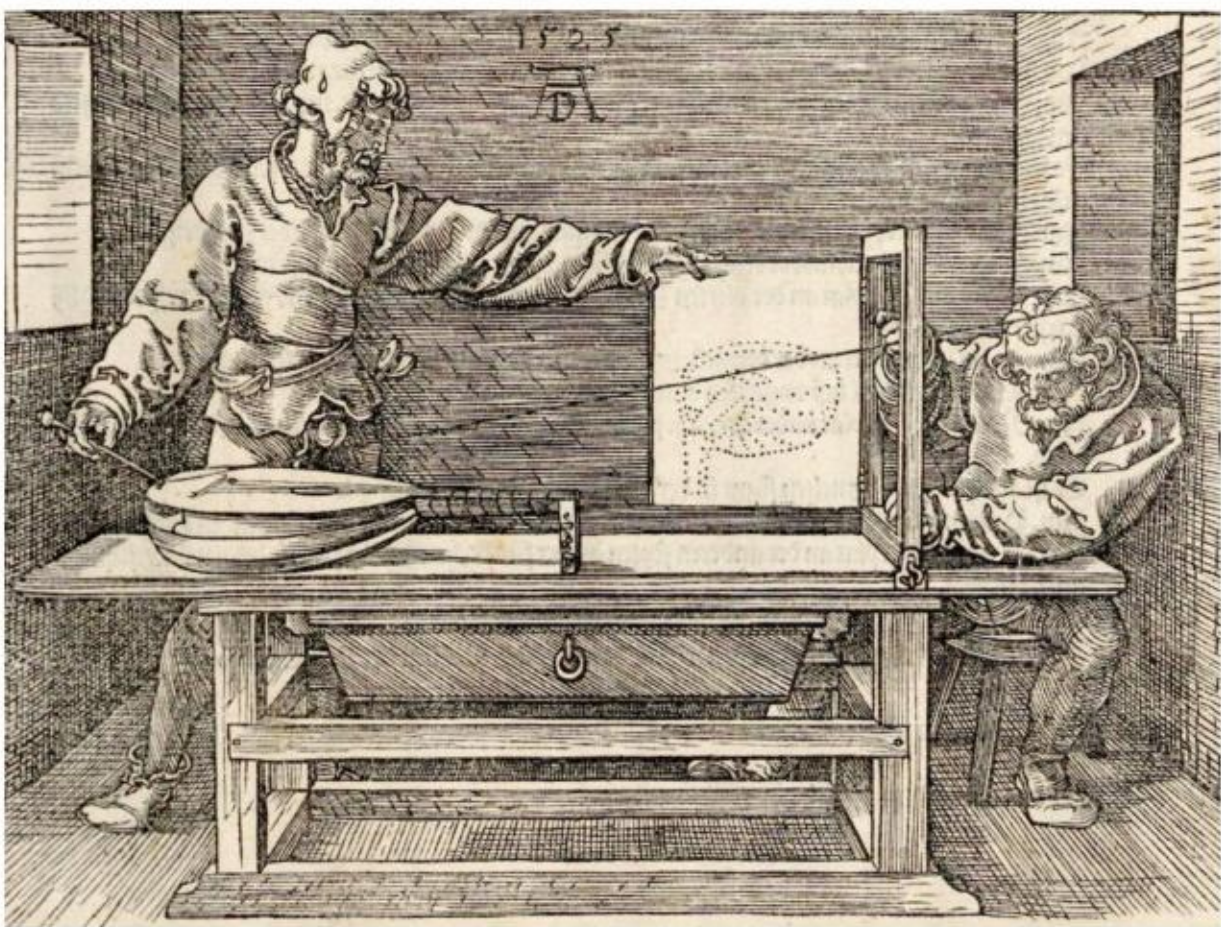
1. 从透视的起源探究艺术与科学的关联

15 世纪初，建筑家、画家菲利普·布鲁内勒斯基根据数学原理揭示了视觉的几何构造，提出了绘画透视的基本视觉原理，奠定了透视图法的基础。

透视投影图简称透视图（或透视）。通俗地讲，当人透过玻璃窗看室外建筑物时，在玻璃窗上映照出的图形就是建筑物的透视图。透视图具有较强的立体感和真实感。

2. 探究中国古代建筑空间的透视效果

中国古代建筑讲究韵律与节奏，追求空间深远的意境。近大远小的透视效果能产生特有的审美意象。



《画像》版画 [德国] 丢勒



颐和园长廊

第2课

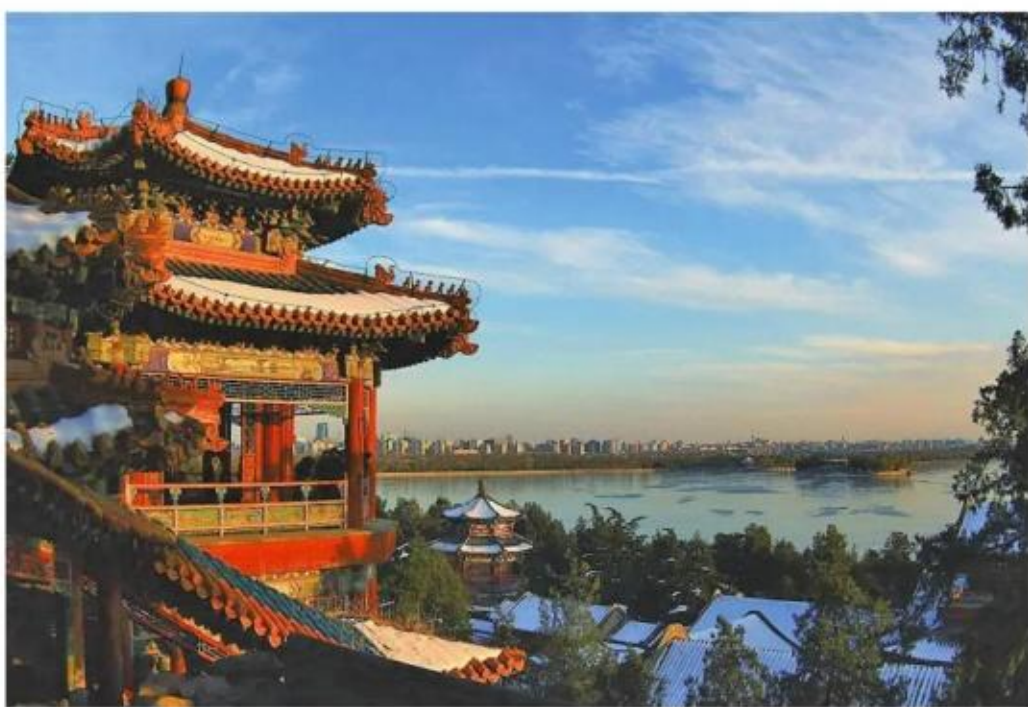
诗情画意的中国园林

美学家宗白华曾说：“建筑和园林的艺术处理，是处理空间的艺术。”中国园林建筑的美具有诗情画意、天人合一、虚实相生等特征，体现了中华文化的艺术精神。本课，我们将认识中国园林建筑空间的审美特征，理解中国山水画的 艺术精神，进行园林景观设计、制作的 艺术实践。

感知·关联

一、空间无限，诗情画意

中国园林建筑的空间具有中国山水画“可行、可望、可游、可居”的艺术思想。驻足亭台楼阁，可以眺望四周美景，感受园林的诗情画意。



北京颐和园画中游亭

北京颐和园画中游亭，并非说亭子本身是画，而是从亭子向外看到的空间就像一幅全景画，亭子也在其中，情景交融。

苏州拙政园梧竹幽居亭是一座方亭，四周白墙各开四个圆形洞门，从不同的角度可看到洞门交错的景象，四个洞门形成四幅富有春、夏、秋、冬四季的框景图画。亭内有清末书法名家赵之谦题写的对联：“爽借清风明借月，动观流水静观山。”整个空间充满诗情画意。



苏州拙政园梧竹幽居亭

二、叠山理水，天人合一

叠山理水是营造园林空间景观的重要方法。叠山，即叠石为山，正所谓“片山有致，寸石生情”。理水，即理出各种水的形态，常保其流动，四季应景。山水相配，一静一动、一刚一柔，虽由人造却宛自天开，体现了天人合一的审美观。



苏州狮子林山石



北京北海公园静心斋



绍兴会稽兰亭曲水流觞

感悟太湖石具有的美感和寓意，将其与现代抽象雕塑进行比较，找出它们的异同。



扬州瘦西湖五亭桥

三、以少胜多，虚实相生

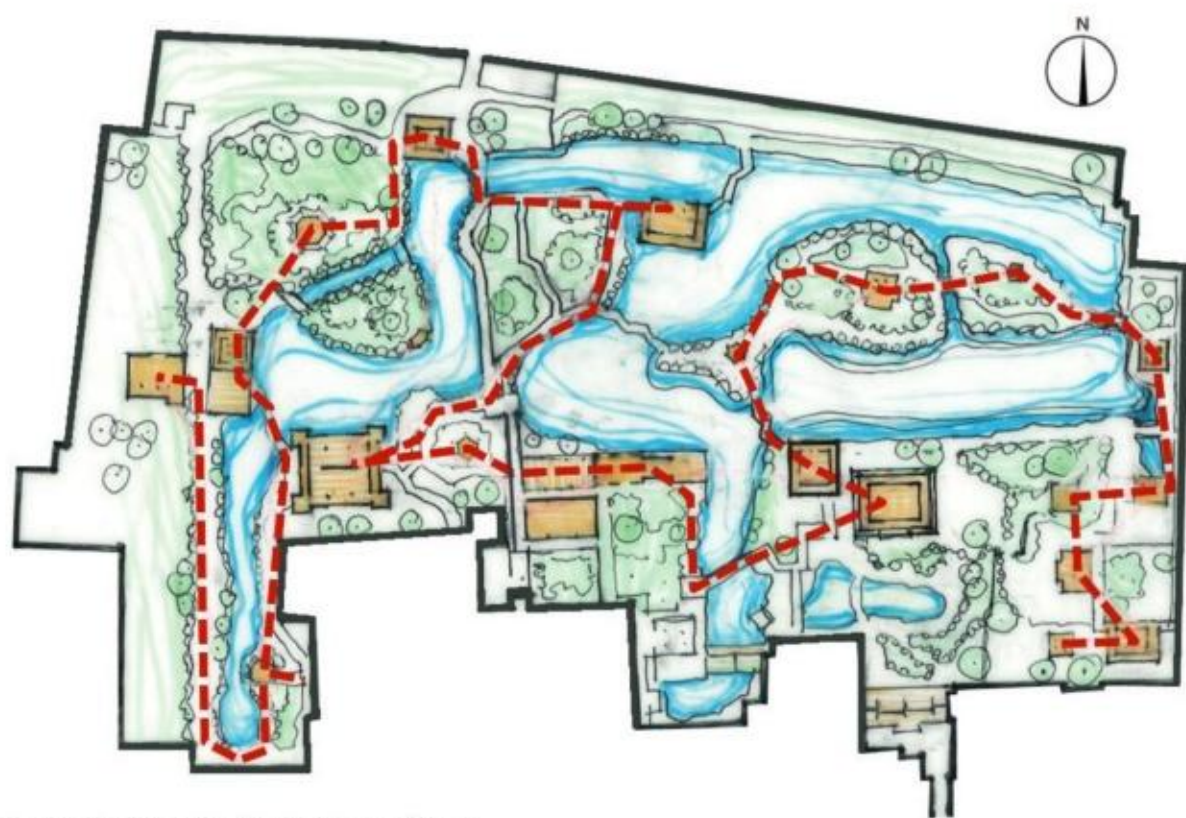
中国园林建筑多在有限的空间中创造出无限的幻境，具有“大中见小，小中见大，虚中有实，实中有虚”的艺术特征。通过“藏”与“露”的空间设计，形成建筑的节奏感，曲径通幽，渐入佳境，别有洞天，韵味无穷。



苏州狮子林月亮门



苏州狮子林



苏州拙政园游览路线示意图

列举中国园林建筑，分析其空间特色，进一步探究其中蕴含的中国艺术精神。

信息链接

框景是中国园林艺术的一种造景方式。设计者巧妙地利用门窗框、石洞口、树缝隙等将景物“框”起来，使景观犹如镶嵌在镜框里的图画，妙趣横生，韵味无穷。框景的要点在于“框”和“景”的设定，既可以按景设框，也可以按框设景。

创意·表现

一、创作园林景观盆景

盆景是我国优秀的传统艺术，被誉为“立体的画”。用盆景微缩表现中国园林景观一隅，有小中见大、寸间抒怀的深远意境。制作园林景观盆景要遵循叠山理水、主次有致、变化统一等艺术原则，选择适宜的材料，巧妙创意。其制作步骤及要点如下：

①材料准备。制作盆景的材料要方便、环保、安全，制作前应准备托盘、盒盖、石子、石板、树枝、干花、沙土、纸片等材料。

②底盘布局。根据主题构思，在底盘上确定景物及其布局。底盘材质要根据条件和需要选定。

③山石仿制。运用彩泥等材料捏制山石的形状，模仿山石的造型特征。

④水域造景。水可以为盆景带来灵秀生动的美。此处的水不一定用真水，可以用合适的材料，如纸条、塑料片等模拟水的效果。

⑤房屋建筑。盆景中的亭、台、楼、阁等不仅是景观的装饰，而且是人类生活气息的生动体现。房屋建筑的设计应力求简洁，可用卡纸等材料制作，也可购买成品。

⑥植物点景。盆景中有植物就有生命活力，树木花草的姿态和神韵对景观设计具有关键的作用。制作时，可根据实际情况选择鲜植或干植。



苏州博物馆山水盆景



彩泥山水盆景

二、为校园或社区设计园林景观

小组合作，运用中国园林艺术元素为校园或社区设计具有中国园林艺术特色的景观。



《荷趣》上海闸北区实验中学

品评·拓展

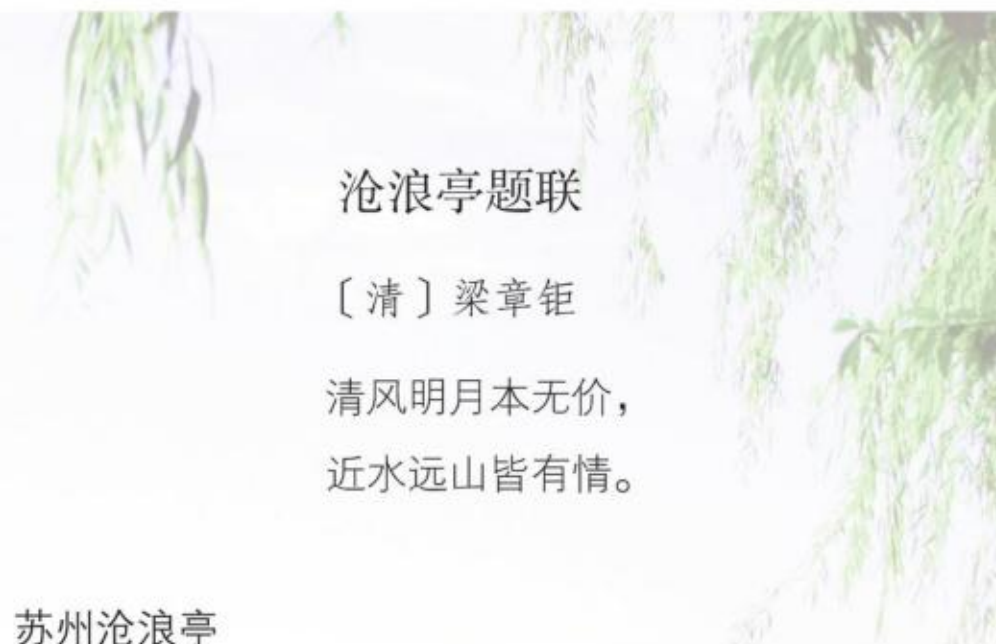
一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	运用中国园林建筑艺术的原理评价盆景和景观设计作品，举办作品展览，同学间交流心得。
关联能力	举例分析中国园林虽由人造却宛自天开的审美意境，探究中国园林建筑空间体现的中国艺术精神和审美观念。

二、拓展

1. 中国园林建筑楹联的诗情画意

欣赏苏州沧浪亭的对联，认识中国园林艺术与中国书画、音乐、文学等的密切关联，体会中国文化特有的精神气质。



沧浪亭题联

〔清〕梁章钜

清风明月本无价，
近水远山皆有情。

苏州沧浪亭

2. 中国园林建筑名称的文化内涵

探究与谁同坐轩建筑名称的由来，进一步体会中国艺术的博大精深和文化内涵。

点绛唇·闲倚胡床

〔宋〕苏轼

闲倚胡床，庾公楼外峰千朵。与谁同坐，明月清风我。别乘一来，有唱应须和。还知么，自从添个，风月平分破。

苏州拙政园与谁同坐轩



第3课

多元创新的 现代建筑

现代建筑是时代发展的产物，其主要特点是：重视方便实用的建筑空间，多用抽象的几何体块组成简洁、新颖的造型，充分发挥现代科技和现代建材的作用。本课，我们将了解现代建筑的多元风格，认识现代建筑的艺术价值，运用水笔淡彩或计算机软件创作现代建筑设计效果图。

感知·关联

一、凸显创新的现代建筑

现代建筑追求个性、强调创新，在实用功能的基础上追求美感和象征意义，体现出物质与精神、科技与艺术的紧密结合。



北京中国尊大厦

北京中国尊大厦高500多米，顶天立地，气冲云霄。尊，古之礼器，中国尊大厦取尊之意，以“时代之尊”献“华夏之礼”。该建筑略呈弧线的整体造型简约灵动，现代建筑风格中蕴含着东方神韵。



长沙梅溪湖国际文化艺术中心

分析现代建筑的艺术特点，探究其文化内涵。

长沙梅溪湖国际文化艺术中心是一座运用现代材料和高科技手段建造的艺术殿堂。整体造型曲线流畅、变化莫测，极富艺术韵味，具有自由、奔放的现代化生活特征。



法国蓬皮杜国家艺术文化中心

法国蓬皮杜国家艺术文化中心一反传统的建筑风格，将所有柱子、楼梯及管道等设置于室外，具有独到、别致的现代风韵。它是一座融合知识、艺术与生活的宝库，人们可以在这里运用现代化的技术和手段学习知识、欣赏艺术、丰富生活。



西班牙巴伦西亚索菲娅王后大剧院

西班牙巴伦西亚索菲娅王后大剧院与悉尼歌剧院有异曲同工之妙。设计者用闪亮的块状建材覆盖整个大剧院的表面，使其如同悉尼歌剧院一样能在白天和夜晚发光。它的造型独特，看上去像是一艘“太空船”，体现出艺术与科学共生的特征。

信息链接

建筑作为一种艺术门类，要遵循艺术的形式美法则，并通过一定的艺术语言表现其实用功能、思想内涵和文化风格。建筑的艺术语言主要有造型样式、结构比例、空间布局、环境装饰和材料工艺等。



苏州博物馆前庭

二、蕴含民族文化的现代建筑

民族的就是世界的，这一观点充分体现在现代建筑艺术中。苏州博物馆就是一座经典的蕴含着民族文化的现代建筑。

1. 叠山

设计师从中国山水画中汲取灵感，以壁为纸，以石为墨，把经过造型处理的石头叠放在白墙下和水边，石头的颜色和肌理犹如山水画中的墨色变化，独具神韵。

2. 理水

苏州博物馆的主体建筑缘水而筑，由湖心亭、穿水曲桥分割水域，池水聚中有分、似分似合，形成丰富的水景效果。

3. 几何造型

苏州博物馆的造型有鲜明的几何形组合，建筑线条硬朗，与苏州传统建筑柔和的风格互补，体现出现代建筑单纯、简洁的审美理念。几何体的造型也是该建筑的特色之一。

4. 光影

苏州博物馆借鉴中国传统建筑中老虎天窗（即“顶窗”）的设计，窗户开在屋顶正中且与斜坡屋顶形成折角，呈现出独特的造型效果。玻璃屋顶下面采用木贴面遮光条，使光线既柔和、可控，又富有层次变化，充分展示出光影交织的视觉魅力。



苏州博物馆湖心亭与穿水曲桥



苏州博物馆顶窗（外观）



苏州博物馆顶窗（内部）

创意·表现

选用水笔淡彩或计算机软件设计一幅具有现代风格的建筑效果图，力求创意新颖。



解放日报社建筑效果图 凌本立



某建筑效果图 杨力加

水笔淡彩建筑设计效果图绘制的主要步骤如下：

- ①画稿：用铅笔、尺子起稿，针管笔勾线，注意透视和比例；
- ②上色：用水笔（马克笔）由浅至深画出大致色彩效果；
- ③调整：深入刻画，加强画面的明暗效果；
- ④完善：增加背景，统一画面。



品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	从实用与审美、个性创意、表现效果等方面，与同学相互评价运用水笔淡彩或计算机软件创作的建筑设计效果图。
关联能力	举例分析现代建筑的空间理念、艺术特征及其中多元文化的体现，同学间交流心得。

二、拓展

1. 现代建筑与科技

探究现代建筑空间观念的特征及其对科学技术、文化艺术发展的意义。例如，2010年上海世界博览会英国馆的整体设计为一个没有屋顶的开放式公园。“种子圣殿”是该建筑的中心，6万余根光纤触须伸向四面八方。触须在传导光线为展馆照明的同时，体现出科技发展与生命成长的现代时空感，震撼力极强。



2010年上海世界博览会英国馆

2. 建筑中的民族传统与现代艺术

查找资料，以首都博物馆的建筑为例，探究民族传统与现代艺术发展之间的关系。



首都博物馆

第4课

三维立体的建筑模型

建筑模型能比较真实、直观地呈现建筑的造型结构、空间关系和艺术效果。本课，我们将了解建筑模型的功能和艺术价值，选择适宜的模型材料，依据一定的科学和美学原理进行建筑模型设计、制作，提高动脑、动手的创造能力。

感知·关联

建筑设计重在空间设计，而建筑模型能把设计构思的空间想象立体地呈现出来。建筑模型的类型主要有结构模型、体积模型和空间模型等。

一、结构模型

结构模型是指在设计阶段制作的研究建筑结构的模型。其构成方法有垂直构成、交叉构成、框架构成、乱线构成、扭结构成、搭接构成、缠绕构成等。制作结构模型的常见线材有木条、钢丝、纤维等。



结构模型

二、体积模型

体积模型是指用整块材料制作的用于研究建筑外观的模型。制作体积模型的常见面材有合成木板、聚氯乙烯、卡纸、有机玻璃等。



体积模型

三、空间模型

空间模型与体积模型不同，其主要的研究对象是建筑的内部空间。例如，为了研究建筑户型而制作的空间模型，为了研究建筑空间关系而制作的剖面模型等。制作空间模型的常见材料有卡纸、聚苯乙烯、亚克力、石膏、有机玻璃等。



空间模型

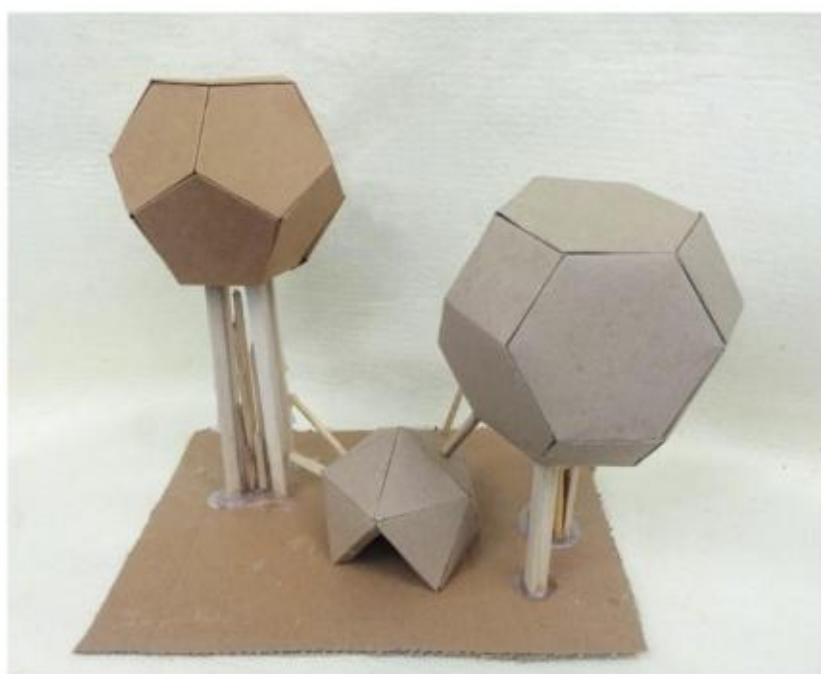
创意·表现

一、局部练习——形态的创造训练

选用适宜、方便的线材、面材、块材，通过分割、排列等方式进行不同类型模型的创造训练，感受模型的形态美感，提高创作建筑模型的基础能力。



学生作品一



学生作品二

信息链接

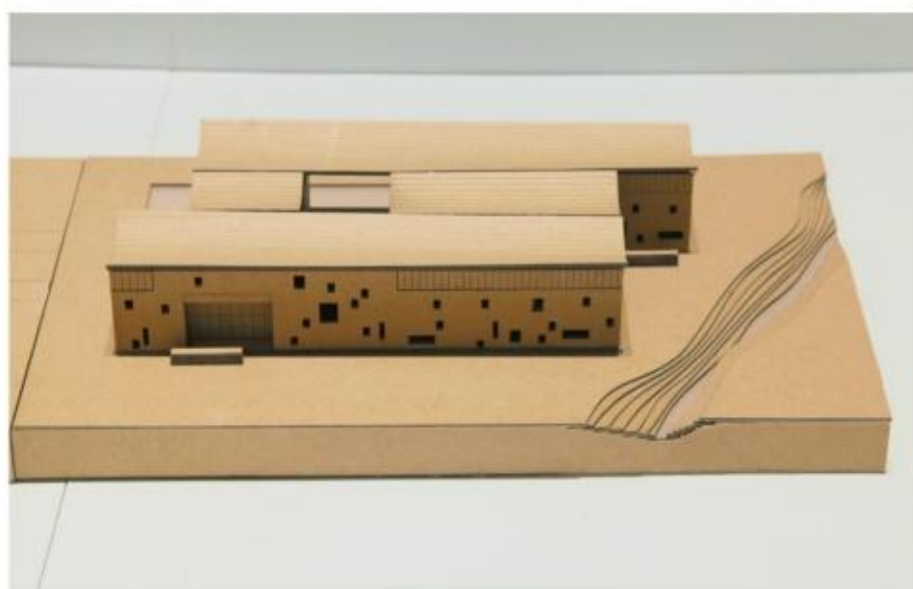
立体形态的创造一般以点、线、面、体为基本元素，采用立体构成的逻辑思维和表现形式，依照一定的组合规律，在三维空间中构建各式各样的形体。作品要有节奏、韵律、均衡、对比等艺术美感。

二、整体练习——完整的模型创作

分组完成完整的模型创作。各组同学商讨确定创作的建筑模型内容并明确分工，从设计构思、材料选择、预制局部构件到组合安装，齐心协力，随时解决出现的问题，共同完成作品。



建筑模型一



建筑模型二

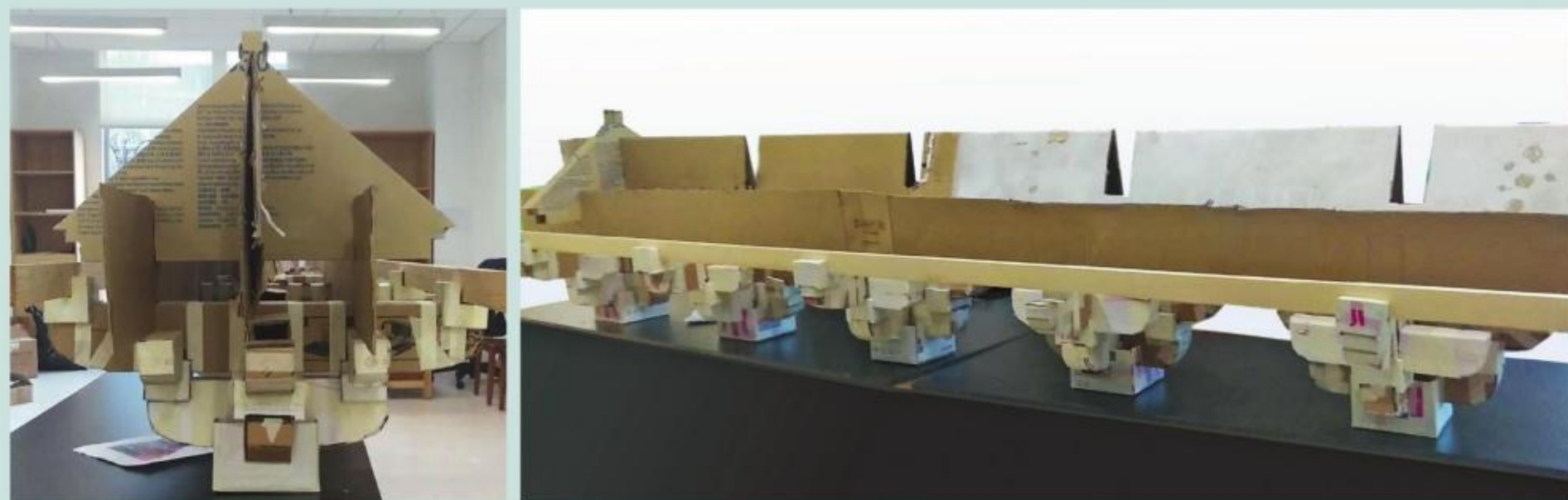
古建筑模型创作过程



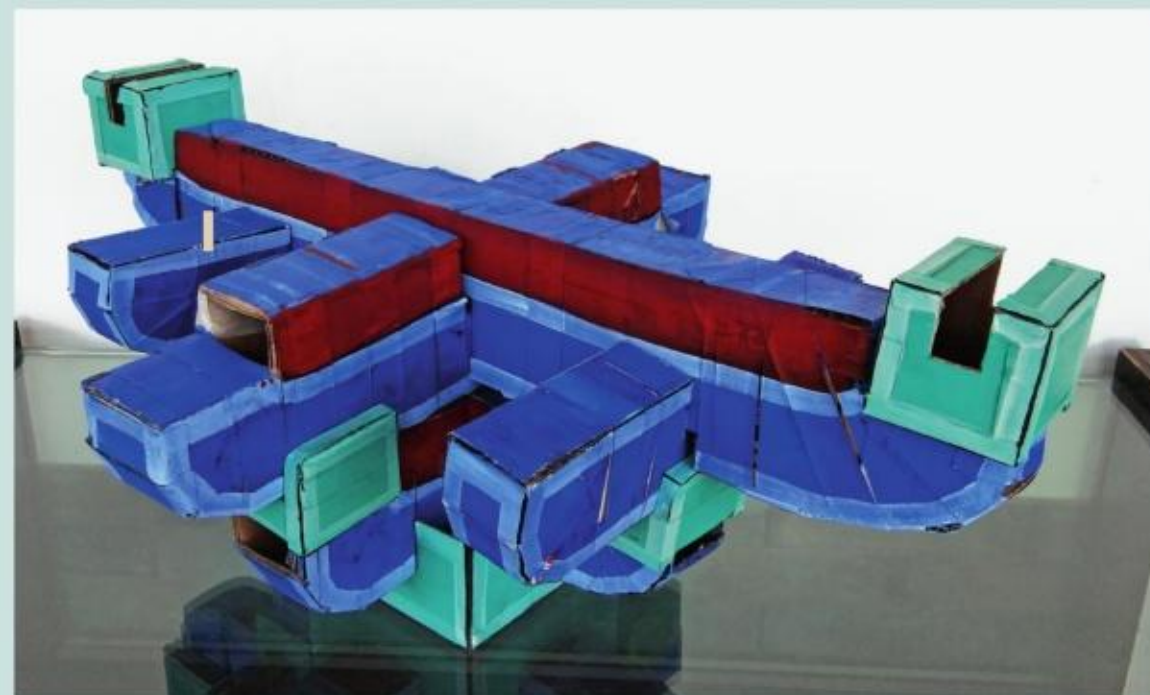
① 制作零件。



② 局部插接。



③ 部分组装。



④ 彩绘构件。



⑤ 完成组装。

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	与同学相互评价各组创作的建筑模型的构思创意、选材、制作工艺、艺术效果等，反思并提出作品改进的思路。
关联能力	尝试概括建筑模型制作的规律，加深对建筑空间艺术性、科学性和文化性关联的理解，与同学交流体会。

二、拓展

1. 鲁班锁的构造探究

鲁班锁是我国古代传统建筑的固定结合器，其基本原理源于古代建筑的榫卯结构，各个构件科学咬合，坚固结实。由于拼接组合的过程能够加强对思维的训练，因此，鲁班锁也是广泛流传于我国民间的智力玩具。

收集不同类型的鲁班锁，探究我国传统建筑艺术的科学性，以及鲁班锁与现代立体构件之间的关系。



鲁班锁



鲁班锁构件



鲁班锁构件组装



根据鲁班锁基本原理设计的构件

2. 环境改造案例分析

小组合作完成环境改造的案例分析，步骤如下：

- ①对待改造的环境现状进行说明，指出环境中存在的问题及其造成的不良影响；
- ②对问题的原因进行分析，找出问题产生的关键因素；
- ③结合问题产生的关键因素，提出改造方法；
- ④比较说明改造前存在的问题和改造后的效果；
- ⑤达成结论。



校园在环境改造之前有个空旷的草坪，草坪上没有道路，景致单一且缺少变化。经设计改造，草坪中加入了弯曲的小路、小水池，以及供人休息的凉亭和椅子，还种植了一些花木，不仅丰富了空间的变化、美化了校园，还进一步加强了人与自然的和谐互动。

校园花园改造沙盘



建筑模型实践课



地铁站改造模型



第四单元

创意设计与 校园文化

创意设计在展现校园文化方面具有实际的意义，校园活动、校园环境的创意设计可以反映学校的办学思想、校风学风和文化品位。本单元，我们将认识创意设计对培养艺术素养和科学文化精神的意义，通过校园活动宣传、文创设计、校园艺术与科学、艺术文化展览等创意活动，启迪心智，提高艺术表现能力。

- 第1课 校园活动招贴画
- 第2课 校园文创产品设计
- 第3课 校园艺术与科学
- 第4课 校园艺术文化展

第1课

校园活动 招贴画

招贴画又称海报、宣传画，是传达信息的重要方式。图文并茂、创意新颖的招贴画具有很强的艺术感染力，能够让人在接收信息的同时获得美的享受。本课，我们将认识校园活动招贴画的功能和特点，学习其表现方法，为校园活动创作契合主题的招贴画。

感知·关联

一、校园招贴画的特点和功能

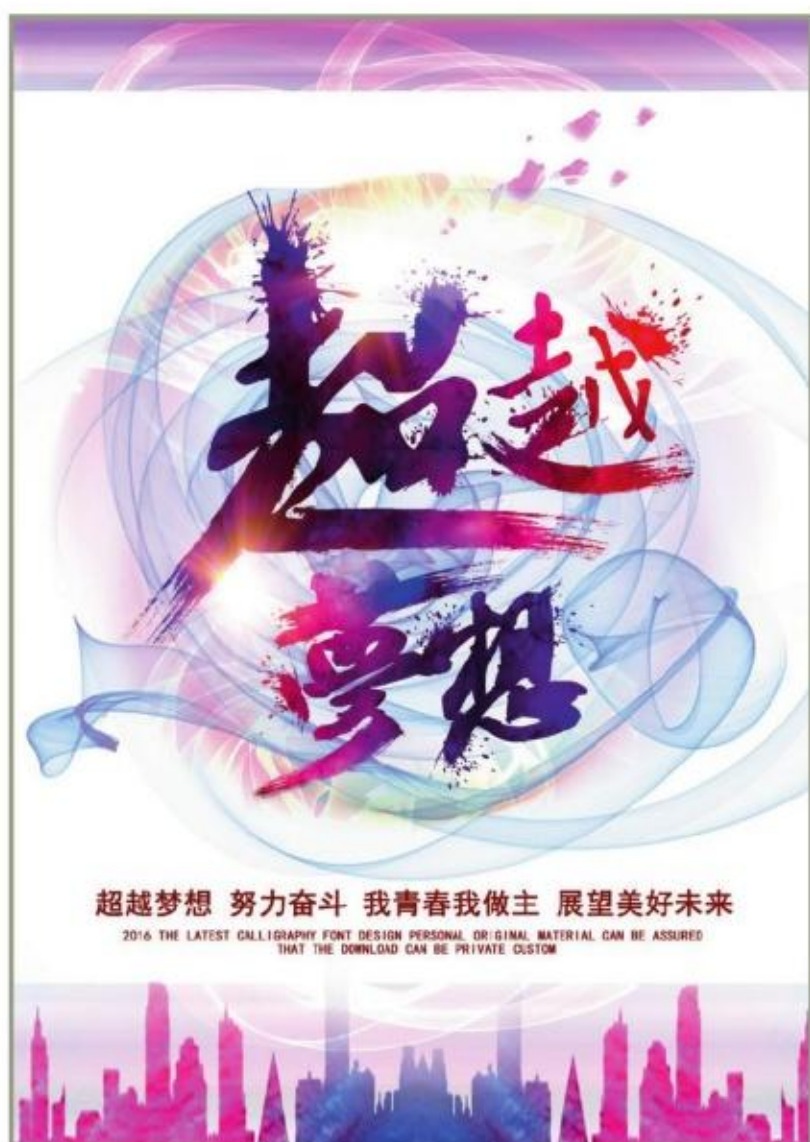
1. 特点

校园招贴画传播信息快，便于人短时间内接收信息。简洁醒目的画面能够表现出感人的艺术魅力，使人过目难忘。

2. 功能

校园招贴画具有宣传校园文化、传播校园活动信息、增强校园艺术氛围等功能。

校园招贴画的内容除了表现学校内的学习和生活，还号召同学们积极参与到与自身成长相关的社会活动中，培养社会责任感。



《超越梦想》招贴画



《盾牌》招贴画 张梓琳

二、校园招贴画的设计原则

校园招贴画的设计应遵循招贴画设计的一般原则，即新颖独特、简明易懂、形式美感。

1. 新颖独特

招贴画只有与众不同，才能引人注目。具有新颖创意与独特表现效果的招贴画能使人易于接受，并能使人从画面传递的信息中得到启发。



乒乓球比赛招贴画

2. 简明易懂

招贴画的设计要避免内容纷繁、故弄玄虚，应以简洁明了的画面使人瞬间明白其主旨，从而更好地达到宣传效果。

3. 形式美感

招贴画设计作为一项艺术创作活动，必须具有形式美感。创作招贴画时，应遵循形式美的原则，如变化与统一、节奏与韵律等，达到以美感人、以美育人的效果。



音乐活动招贴画



美术活动招贴画



舞蹈活动招贴画

创意·表现

选择并依据一项校园活动或社会关注的热点问题设计招贴画，需经过确定主题和信息、选择表现形式等过程。

一、确定主题和信息

首先，确定招贴画的主题，明确招贴画要传递什么、表达什么；其次，进行相关调研，围绕主题准备资料，明确活动时间、地点及要求等信息；最后，运用发散、逆向、联想等思维进行招贴画创意构思，获得灵感，设计草图。

二、选择表现形式

招贴画主要运用图形、色彩、文字等表现形式传达设计思想。

1. 图形

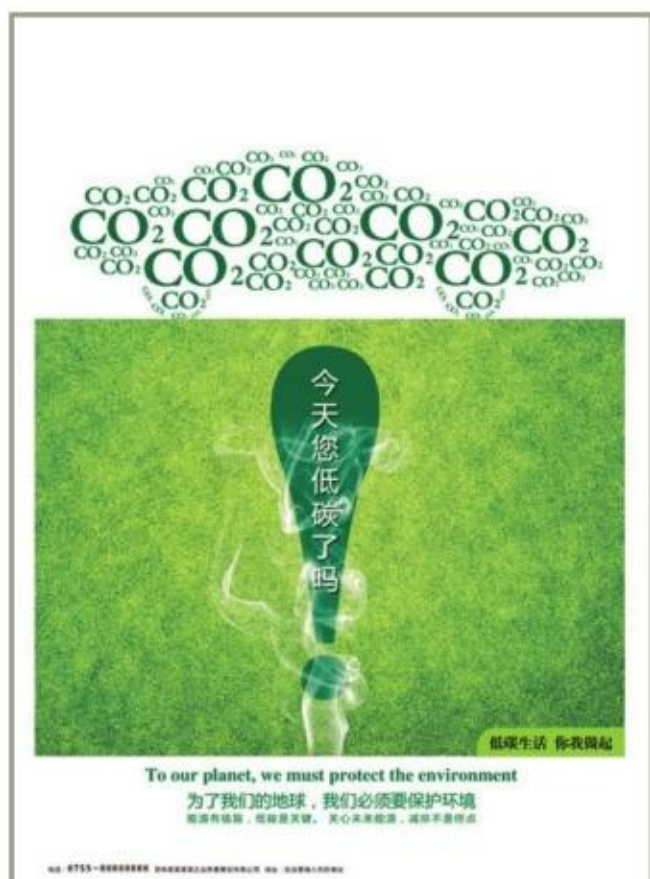
图形是招贴画的重要表现形式。图形主要分为具象图形、抽象图形和意象图形。具象图形直观，便于识别和理解；抽象图形概括，易于揭示主题和内涵；意象图形写意，给观众留有想象的空间。



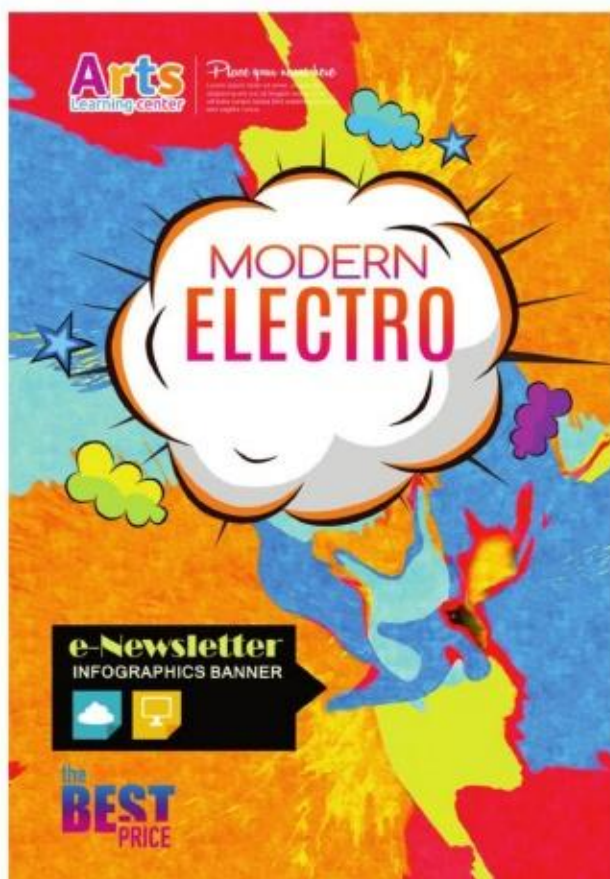
学生会招新主题招贴画



具象图形示例



意象图形示例



抽象图形示例

2. 色彩

色彩具有突出的视觉效果，最易于吸引观众的注意，激发观众的情感共鸣。招贴画的画面色彩要依据主题设定，并根据色彩的色相、明度、纯度、面积、肌理等特性进行具体设计。



色彩对比强烈的校园艺术节招贴画



色彩对比柔和的校园艺术节招贴画

3. 文字

招贴画中的文字设计包括文案设计与字体设计两部分。文案指标题、正文、广告语和说明文字。文案设计要准确规范、主题突出、言简意赅、生动易记。字体设计是把文字进行艺术化处理，使其能够更形象、生动、有趣、传神地传达信息。



环保公益招贴画



节水公益招贴画

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	概括本课所学的招贴画设计的要点，根据其设计原则，与同学相互评价招贴画作品，看看谁创作的招贴画更能引起大家的注意，使人印象深刻。
关联能力	分析不同时代和文化背景下招贴画形式和风格的多样性，同学间相互交流心得。

二、拓展

中国已发现的较早的招贴画是宋代山东济南刘家功夫针铺的一张印刷广告。其内容是有关针铺的介绍，印有“济南刘家功夫针铺”字样，中间为白兔抱杵的图案，两侧写有“认门前白”“兔儿为记”，下方文字说明商品质地与销售方法。该广告既可张贴，也可作为针的包装纸，宣传与实用功能兼备。

当代的招贴画已走进信息化社会中的广告领域。请你探究招贴画设计的发展历史及意义。



济南刘家功夫针铺招贴画



商场POP广告

信息链接

POP广告是一种广告形式，是英文 point of purchase advertising 的缩写，意为“购买点广告”，是在各种商品销售现场设置的广告。在商场、零售店、室外摊点及商品陈设等地设置广告物，现场展示商品，直观醒目，能够拉近商品与消费者的距离，唤起消费者的购买意识，促成购买行动。POP广告造型生动，色彩鲜艳，为商业互动增添了艺术性。

第2课

校园文创产品设计

文创产品指文化创意产品，是创意人依据智慧和技能对文化资源、文化用品进行创造与提升的产品。校园文创产品体现了校园文化。本课，我们将认识文创产品的文化内涵与艺术特色，从校园文化中获得艺术灵感，设计新颖有趣的校园文创产品。

感知·关联

校园文创产品设计的关键，是对校园文化的认识，对师生校园情怀的了解和对艺术表现形式的把握。校园文创产品设计要遵循趣味、实用、易认和美观的原则。

一、趣味

趣味是文创设计的一条重要原则，只有有趣味的设计才能吸引人。趣味体现为奇思妙想的创意和智慧灵气的产品设计，是创作者艺术情趣的抒发。

校服反映学生的精神面貌，是校园文化的体现。下图是根据校服款式、颜色等元素设计的卡通吉祥物和钥匙链，生动有趣。



根据校服元素设计的卡通吉祥物与钥匙链



信息链接

学校的办学思想、校风学风、校园环境和教学活动等一系列精神与物质的建设共同营造了校园文化氛围。校园文化的宗旨是以学生为本，启迪学生的心智，陶冶学生的情操，促进学生的全面发展。

二、实用

文创产品的意义在于它的纪念性，主要通过观赏性和实用性来体现。因此，文化创意产品除造型美观以外，还需具备一定的实用功能。另外，使用文创产品可以增强人们“文化消费”的感受，使文创产品具有超越观赏、摆设的价值，满足人们的精神需求。



纪念性与艺术性交融的文创产品



利用校服、校徽元素设计的U盘

三、易认

易认是指文创产品要有较高的辨识度。文创设计要将产品的文化特征呈现出来。设计校园文创产品时，要通过调研、搜集、整理等方式明确需要传达的校园文化主题，并将有代表性的校园文化元素巧妙地融入设计之中，引起师生情感的共鸣。

清华大学2018年的录取通知书中加入了3D纸艺的清华二校门建筑雕塑。翻开通知书后，古朴典雅的二校门跃然纸上，别出心裁的设计既有文化内涵，又充满诗意。



2018年清华大学录取通知书 管玉磊



某中学航模社徽章 邹晗

四、美观

美观是指文创产品要设计得好看、具有艺术美感，使人得到美的享受并乐于收藏。设计者应依据艺术的形式美法则，精心设计产品的造型、色彩、材料和工艺，体现自身的艺术修养和表现能力。



运用传统图案装饰的校园文化衫



设计简洁、色彩鲜明的校服帽

创意·表现

一、运用思维导图获得创意灵感

思维导图可以将思维视觉化，能够让人通过图像直观地梳理自己的思维过程，从相关信息中获得创意灵感。

完成思维导图的主要步骤如下：

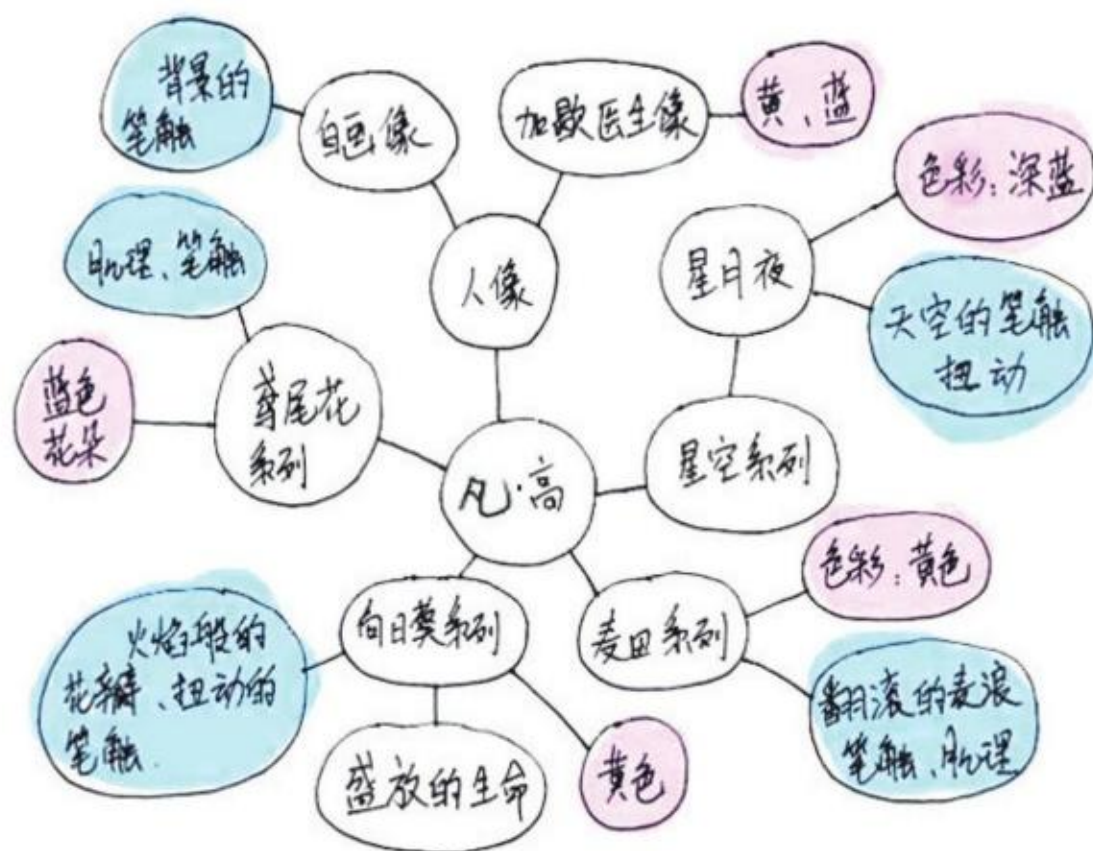
①准备一张足够大的纸，将要讨论的主题写在纸的中心位置；

②迅速想出与该主题相关的主要特征或观点，并以关键词的形式将其展示出来；

③用连线的方式建立起这些特征或观点与主题的联系；

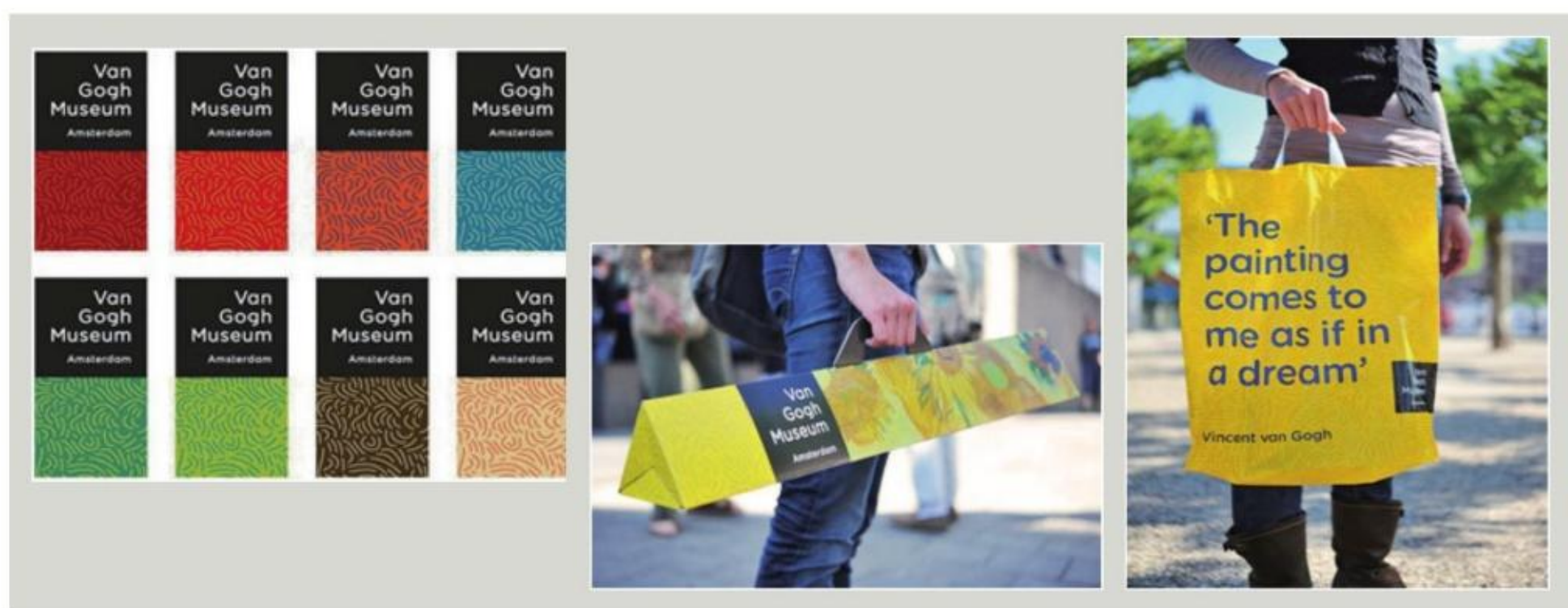
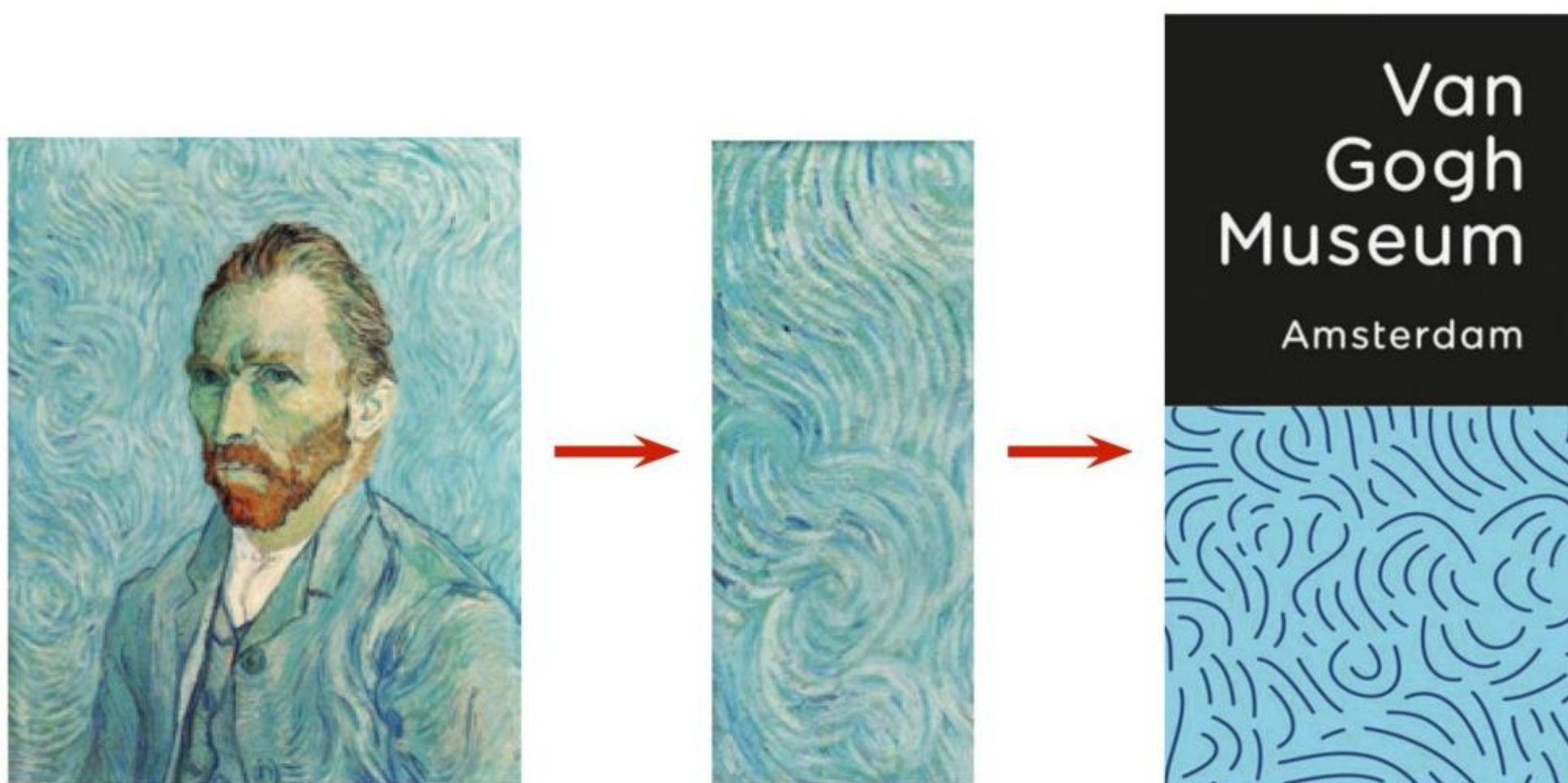
④进一步延伸至下一级的观点，直到该主题被彻底挖掘和展示。

假设我们要给凡·高的作品展设计文创产品，可以选取哪些元素进行设计呢？可以画一张思维导图，思考这个问题。



思维导图示例

思维导图清晰地反映出很多凡·高的创意设计元素，其中最具代表性的是凡·高喜欢使用的颜色和极富个性的笔触。荷兰的凡·高博物馆利用这两个元素设计了博物馆的门票和一系列文创产品，这些产品既新颖美观，又具有良好的辨识度。



荷兰凡·高博物馆的文创产品

二、实现创意设计

当有了创意灵感和设计草图之后，就可以设计制作成品了。以小组合作的方式，为学校设计几款蕴含你的青春记忆的校园文创产品。

以机器人战队的队徽的设计和制作为例，主要步骤如下：

- ①运用计算机软件设计模型；
- ②用 3D 打印机打印相关部件；
- ③用螺钉组装相关部件，在模型内部放置一些小彩珠，并为模型拴上钥匙链；
- ④制作完成。

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	在班级内展示自己设计的校园文创产品，并附上作品的设计说明，最后由全班同学投票评选出最受欢迎的校园文创产品。
关联能力	举例说明文创产品设计应具备的四个要素，与同学交流博物馆文创产品对受众产生的积极意义。

二、拓展

结合下图中的电子书封套设计，说一说这个设计是如何将中国传统文化与时代文化相结合的。试着与同学共同设计一款融合中国传统文化与现代科技的文创产品（如U盘、耳机等）。



电子书封套设计

第3课

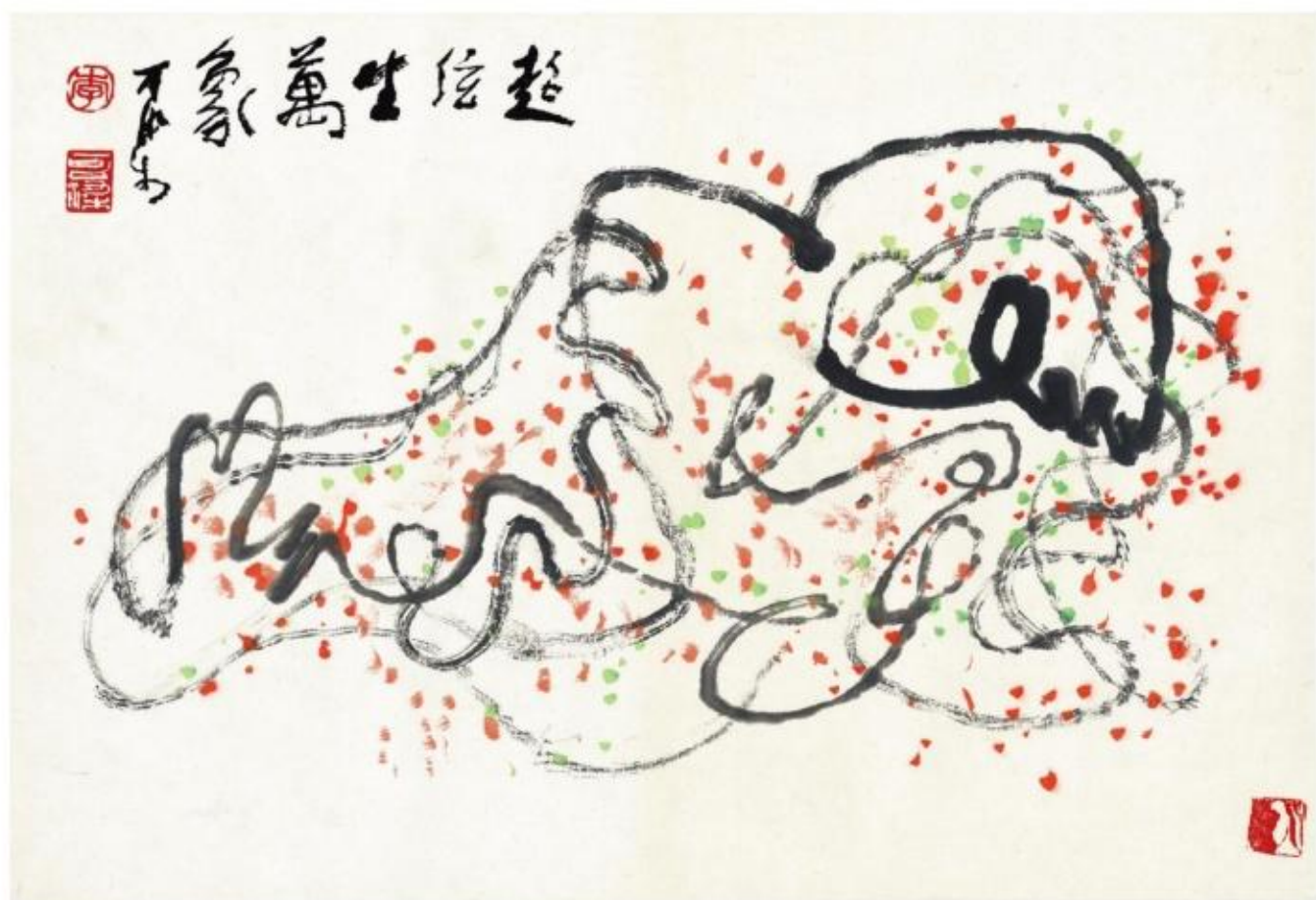
校园艺术与科学

我们在学校既能学习科学知识，又能受到艺术熏陶，可以获得全面的发展。本课，我们将认识科学与艺术对我们成长的作用，以科学的态度看待世界，以艺术的情怀对待生活，开展多样的艺术与科学相关联的活动，丰富校园文化。

感知·关联

一、绘画表现宇宙万物的科学意象

画家李可染运用中国画的笔墨技法和点线形态创作的《超弦生万象》表现了弦理论揭示的点状粒子弦振动的自由状态。画面中的点线与笔墨相互激发和作用，表现了超弦生万象的宇宙意象——犹如音乐家通过琴弦不同频率的振动，奏出美妙动听的音乐。



《超弦生万象》中国画 李可染
上海交通大学李政道图书馆藏

信息链接

弦理论认为，在物质的每一个基本粒子内部都有一根细细的线像琴弦一样在振动。弦的不同振动模式决定了粒子的不同性质，产生了多维时空的一切物质形态，包罗万象。自然界中所有的物质和能量的相互作用都可以用弦的组合与分裂来解释。

二、探索科学世界主题的校园壁画

欣赏以下两幅充满奇思的校园壁画作品，它们是否能激发你探索科学世界的愿望？



《潘洛斯阶梯》壁画 王沐晞、黄家怡等

学生将中国古代建筑与数学悖论“潘洛斯阶梯”相结合，创作了充满奇思的艺术作品。



《稻理》壁画 黄海琪、戴丁然等

壁画《稻理》表现了人类通过基因技术为世界种植业带来新的活力。

三、运用科学技术进行艺术创作

3D打印是一种快速三维立体成型的新技术，为造型艺术的创作提供了新的手段，拓展了艺术表现的方式。



学生研究3D打印艺术创作



学生运用3D打印创作的礼品灯

创意·表现

校园内舒适的学习、生活环境是展现校园文化的重要窗口。根据校园环境的实际情况进行校园环境布置，既可以开拓学生的创意思维，提高学生的创意设计水平，又可以丰富校园文化内容。

一、创意绿化行动

校园是学生学习和生活的场所，你能想到哪些创意，为我们的校园环境增添一片绿色呢？



用容器将绿植挂在墙壁或栅栏上



将绿植安放在墙面的镂空部分



用废弃的雨水管设计花架

信息链接

立体绿化是一种特殊的绿化方式，需要充分利用不同条件，选择相应的植物并将其栽种、铺贴或依附于某种空间结构上。立体绿化的形式非常多样，有阳台绿化、棚架绿化、墙面绿化、坡面绿化、栅栏绿化等。

立体绿化需要考虑不同植物生长所需的环境条件（如阳光、湿度、通风等），依据植物的特性，为植物创造适宜的生长环境。

美丽的植物需要被精心养护。布置了这么多绿色，怎样才能省时省力地养护它们呢？

结合所学的科学知识，为这些美丽的植物设计自动灌溉系统。

二、用废旧材料装饰艺术墙

人们在生活中会产生各种废弃物，如果能借助创意设计对其加以利用，既美化了校园环境，又宣传和践行了环保理念。

注意观察和搜集生活中的废旧物品，巧妙创意，为学校或班级的某个空间制作装饰物。



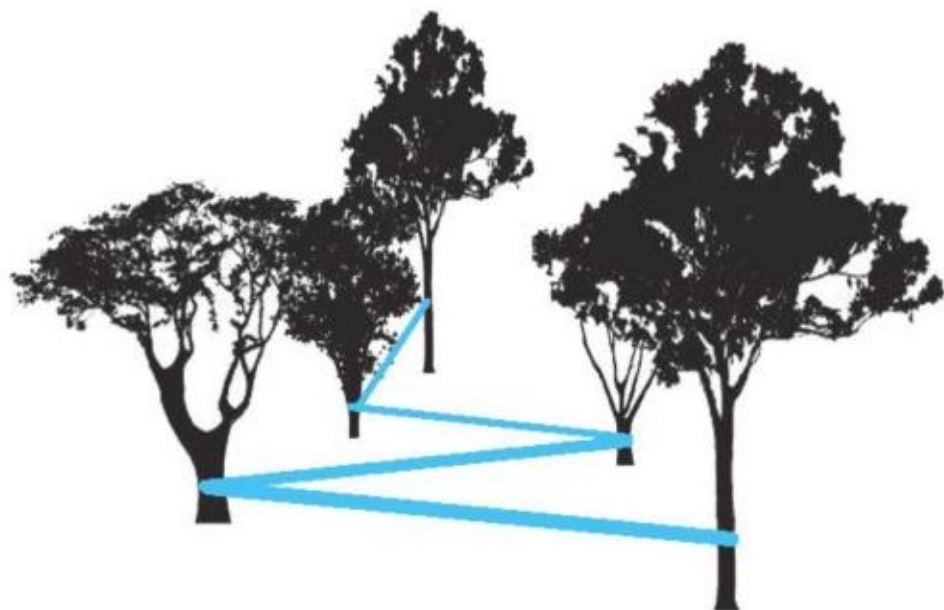
用废旧轮胎制作的装饰墙



用废旧鸡蛋托盘制作的装饰墙

三、环境装置艺术

现代艺术强调作品的独立性与互动性。在互动艺术活动“蓝梦”中，师生使用缠绕在树间的蓝色缎带将“梦想”这一抽象的概念视觉化。蓝色象征理性与未来，交错盘绕的形式象征着人们思维的碰撞。师生可在缎带上自由书写内容，实现作品与观众的互动，形成富有特色的校园景观。



互动艺术活动“蓝梦”设计草图



学生参与互动艺术活动

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	选取校园的一个角落进行创意设计，并撰写一份设计与实施的计划书，其中包括设计草图、设计说明和可行性分析，同学间互相交流与评价。
关联能力	请你策划一个与科技相关的艺术节活动项目，谈谈学校举办艺术活动对我们学习和生活的积极作用。

二、拓展

创意垃圾桶的设计和模型制作

生活中，垃圾处理是一个重要的问题。如何有效地回收、利用和处理垃圾是我们每一个人需要面对的问题。

你是否注意过班级里的垃圾桶？它们是否能满足合理的垃圾分类与回收的需求？运用创意思维为班级设计一款既能充分满足功用，又能体现科技性、艺术性和环保理念的垃圾桶。

实践过程可参考以下步骤：

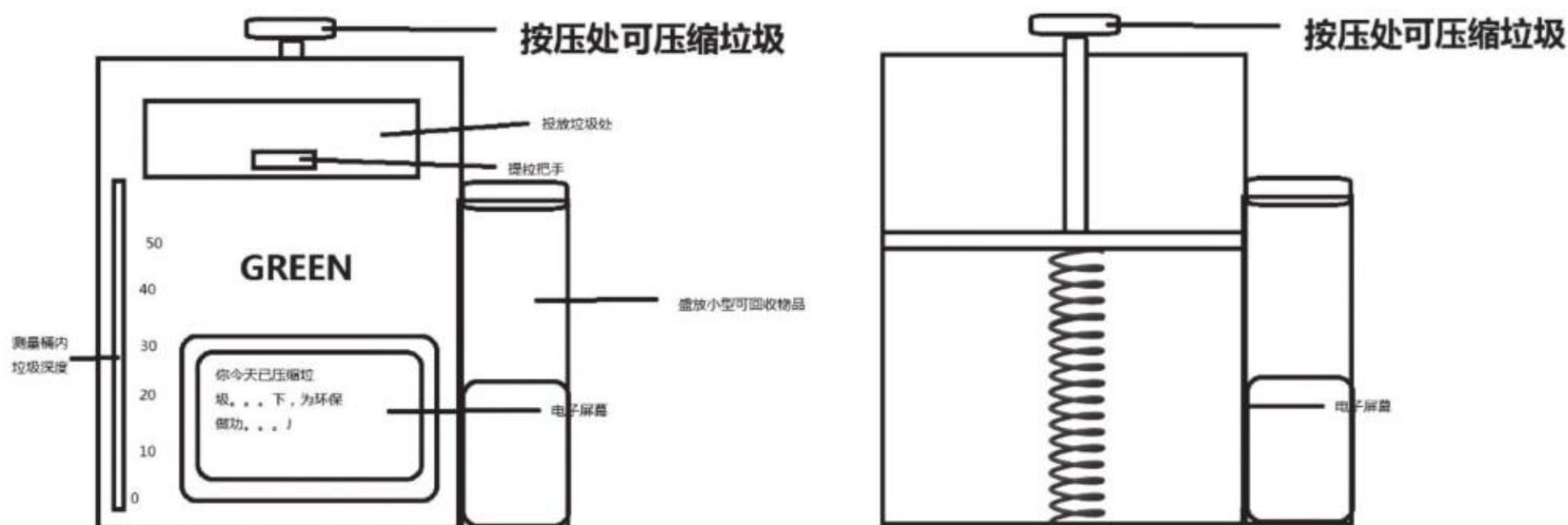
- ①小组内进行头脑风暴，绘制产品设计图；
- ②制作产品模型；
- ③制作产品；
- ④产品宣传与展示，投票评选出你最喜欢的作品。



美观和实用性兼具的垃圾桶



趣味垃圾桶



学生绘制的创意垃圾桶设计图

第4课

校园艺术文化展

举办校园艺术文化展，一方面有助于我们总结高中阶段的艺术学习与实践，另一方面有助于提升我们的艺术实践能力。本课，我们将进行艺术展览的实践，丰富艺术思维，开阔艺术眼界，提高艺术审美水平。

感知·关联

为什么要举办艺术展览？艺术展览的目的在于展示、交流、研讨艺术作品，对创作者来说意义重大。

首先，展览是对自己阶段性艺术成果的总结。看到自己的作品被展示出来，会产生自豪感、仪式感和对艺术的敬重感，从而增强艺术创作的决心和信心。

其次，大家在展览中相互观摩、品评，能帮助自己找到问题和不足，为自己今后艺术发展的方向和思路提供参考。

最后，布展的过程也是锻炼工作能力、提高审美水平的过程。装裱、镶框、悬挂、书写作品说明等步骤，既能培养严谨的工作态度，又能提高动手能力。

观摩博物馆、美术馆的主题展，研究展厅的色彩、光线、展品布置等与展览主题之间的关系。你参观过哪些主题展？谈谈你的感受，与同学分享。



艺术展览一角

创意·表现

举办艺术展览，需要提前确定主题、选择场地、装裱作品、布置展品。

一、确定主题

艺术展览的主题可以依据参展作品的风格和内容而定，也可以根据主题去挑选合适的展品参展。

考虑到学校的画展一般是多人参加，如果参展作品的风格和内容无法统一，那么主题可以定得宽泛些，如“逐梦”“新时代新征程”“青春绽放”等。



二、选择场地

1. 空间

拥有最佳展览效果的展览空间应该是专门的展厅，可供策展人设计展览流线、展览光线、布置展品等。如果没有专门的展厅，学校的楼梯间、图书馆、走廊等地也可以作为展览场地。需要注意的是，展示空间必须预留出观众的观看距离，一般人眼到展品的距离保持在1.5 ~ 2米最佳。若展品尺寸特别大，距离还要更远些。在过于狭窄的地方办展览，既影响观赏效果，也不利于观众通行。



窗台布展



陈列小幅作品的走廊



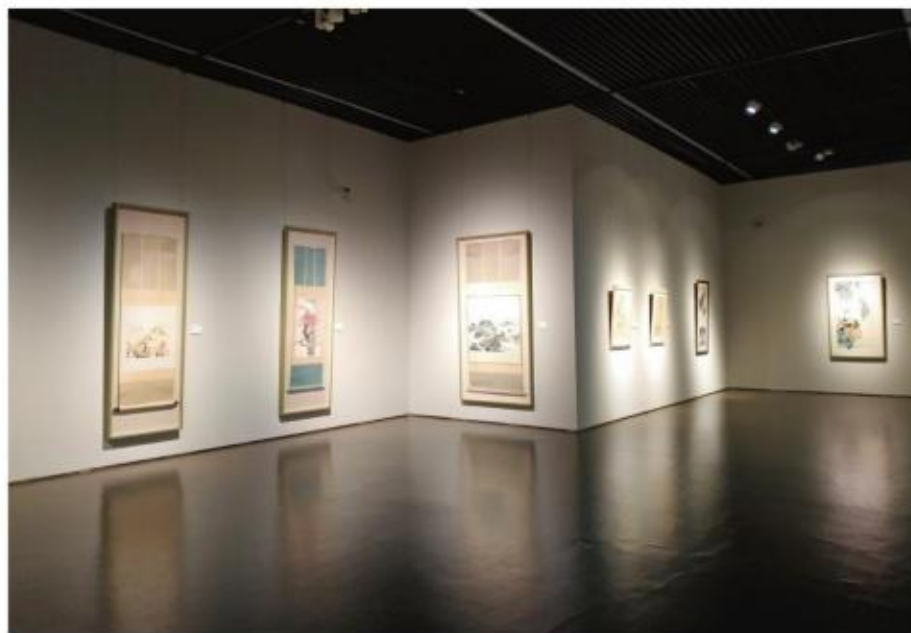
陈列易损坏的立体作品的展柜

2. 光线

展览光线有自然光 and 人造光两种。选取自然光以顶光为最佳，但要避免阳光直射展品。使用人造光时，要注意调整好灯光、观众、展品之间的关系，避免灯光对观众的眼睛造成眩光，还需要注意调节灯光颜色，以免作品偏色。



自然光下的展厅

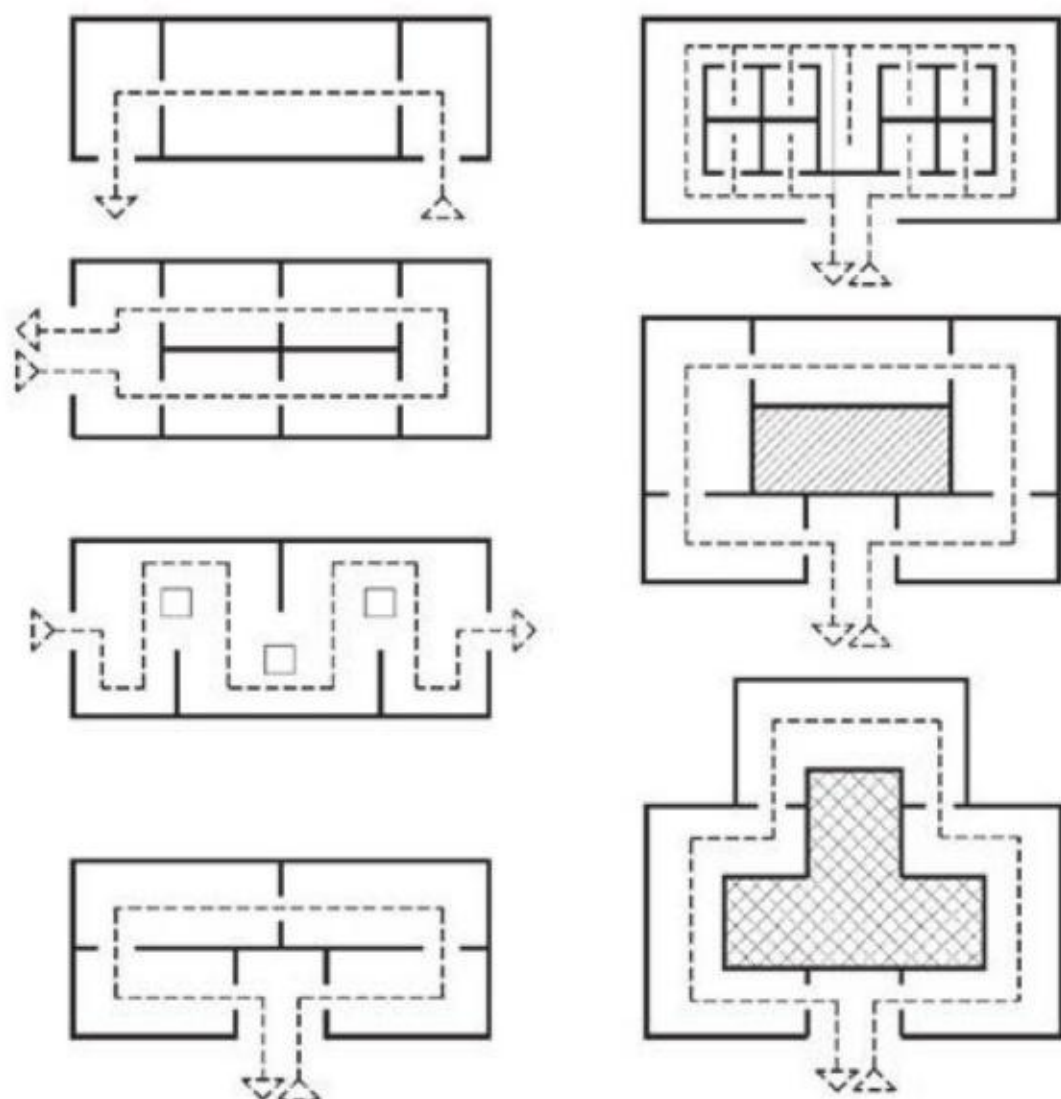


人造光下的展厅

3. 展览流线

展览流线是指观众参观展览的顺序过程。展览流线设计需要注意观众的参观节奏，保证观众在展览空间内的有序流动，使观众尽可能地不走或少走重复路线。

设计展览流线时，可以利用移动展墙将展览空间分割成不同的部分。例如，在一系列比较密集的小幅作品之后，可以安排一面空旷的墙面放置一幅大作品，使观众在观赏时产生豁然开朗的感觉。这就是展览流线的节奏感。



展览流线图

三、装裱作品

俗话说：“三分画，七分裱。”这句话虽然有些夸张，但足以见得装裱对于书画作品的重要作用。

通常情况下，油画作品只需要根据作品的内容、风格装配合适的外框；水彩、版画、素描作品需要装配带玻璃面板的镜框；中国书画作品通常需要装裱成卷轴或镜心等形式。



油画框



中国画卷轴

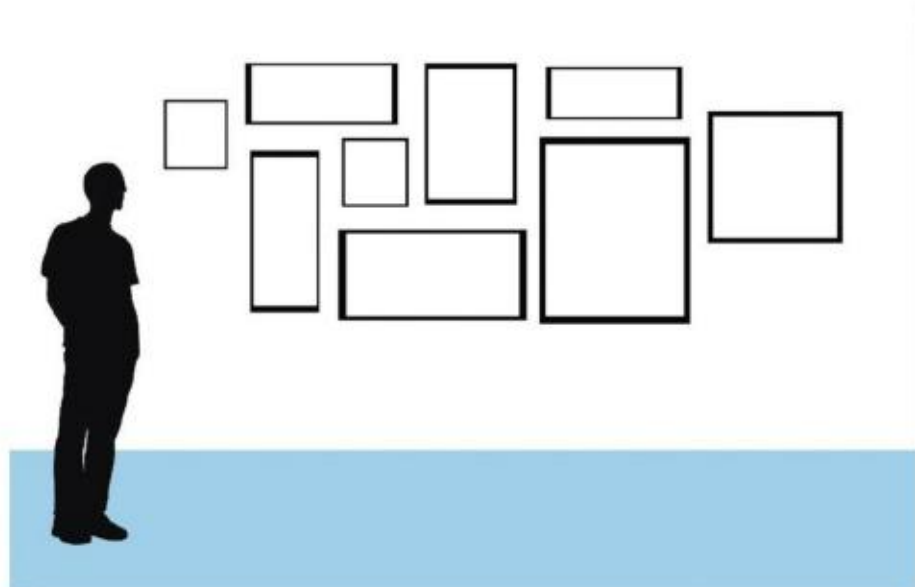
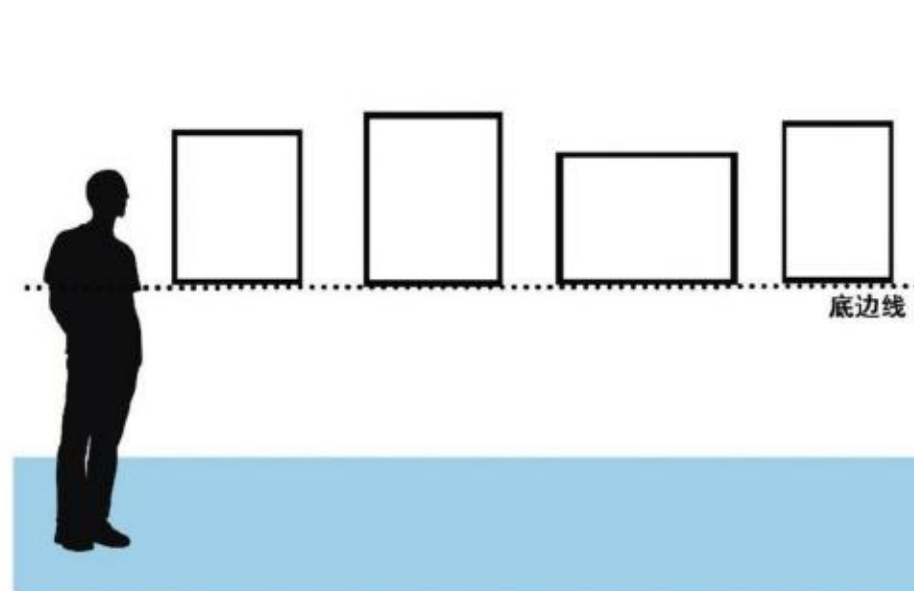
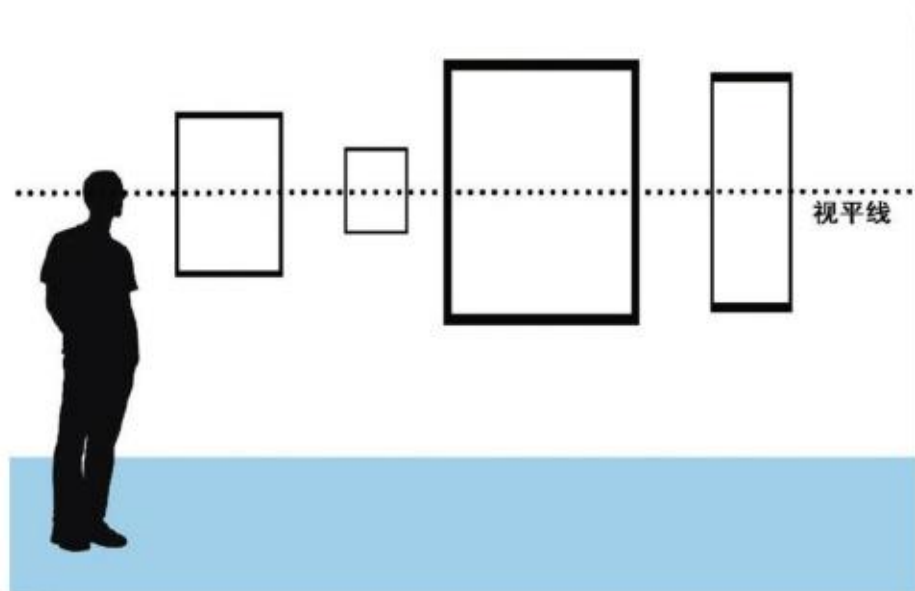
信息链接

书画装裱是我国特有的一种美化和保护书画的技术，具有独特的艺术特点。装裱后的书画作品便于收藏和观赏。根据书画的纵横或大小，装裱形式主要有条幅、长卷、册页、镜心等。

四、布置展品

作品在墙面上的位置是非常讲究的。

悬挂尺寸比较大的作品时，可以将所有作品的中线与观众的视平线对齐；悬挂尺寸中等且作品尺幅相差不大的作品时，可以将画框的底边安排在同一条直线上，使作品上缘产生一些高低错落的节奏感；悬挂作品尺寸比较小的作品时，可将作品高低错落地排布在一面墙上，使观众产生充实、丰富的视觉感受。



小幅作品布置示意图



展厅一角

如果想要特别强调某一幅作品，可将其突出悬挂，并在周围空间安排小幅作品，对比的效果可以大大强化该作品的表现力，从而产生视觉上的变化，引起观赏者心灵上的震撼。

品评 · 拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	设计展览流线时需要注意哪些要素？请你就最近参观的艺术作品展，从空间规划、展览流程、展览光线、展品陈列等方面分析其展览流线设计的优缺点。 如果请你在学校布置一个学生作品展，你会选用学校哪里的空间？请说明理由。
关联能力	尝试运用多媒体技术和网络，让展览与观众实现更多的互动交流。 谈一谈布置不同风格的艺术作品展（如中国山水画展、油画作品展）需要注意哪些因素，试着用绘制效果图的方式将其表现出来。

二、拓展

有创意地布置展品

若把所有作品都挂在墙上展示，未免太过平淡。我们一起来看看还有哪些有意思的布展方法。



将作品悬挂起来



将作品贴在盒子上



将作品贴在用聚氯乙烯做成的柱子上



将作品展示在两片透明亚克力板面上

学业质量自评

对照“学业质量评价标准参考”，检测自己的学习水平。

学业质量自评表

单元名	核心素养			
	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
第一单元 绘画的经典与创作				
第二单元 雕塑的材料与造型				
第三单元 建筑的空间与表现				
第四单元 创意设计与校园文化				

学业质量评价标准参考

● 艺术感知

- 水平1 能了解美术的主要类型及表现形式。
- 水平2 能感受和描述美术形象的魅力。
- 水平3 能领悟和表述美术作品表达的意境。

● 创意表达

- 水平1 能选用适当的美术作品，进行临摹再现。
- 水平2 能运用多种美术形式，对原有作品进行变化表现。
- 水平3 能选择新的主题进行构思，运用美术并结合其他艺术形式，进行创意表现。

● 审美情趣

- 水平1 能在美术活动中表现出个人的兴趣爱好。
- 水平2 能运用多种美术形式装饰生活和学习环境，表达审美情趣。
- 水平3 能将美术与其他艺术形式相结合，进行创意表现，体现健康、积极的价值取向。

● 文化理解

- 水平1 能感悟中外不同民族视觉艺术的文化情境。
- 水平2 能分析美术作品的文化特征，通过艺术实践，表现对美术的文化理解。
- 水平3 能理解美术的文化精神，提升艺术境界，认同中华优秀传统文化，尊重世界文明多样性。

后 记

本套教科书以《普通高中艺术课程标准（2017年版2020年修订）》为依据，以滕守尧主编的同名教科书、管建华主持修订的同名教科书为基础创编而成。在教育部课标修订领导小组和教材局直接领导、评审专家多次指导下，来自全国各地的编写人员进行了长时间的讨论、构思、撰写和修改，最终于2021年经国家教材委员会专家委员会审核通过。

本套教科书的编写，除了有核心编写人员的付出，还得到了很多老师、学生的帮助。参与本套教科书编写的还有杨萌、冯丹丹、鲁啸坤、杨洁、李彦翰、池小妍、来喆、葛袁亮、陈亦水、雷雷、吕源、郭燕、朱泊静远、王舒、苏辰、雷震、王格格，在此一并向他们表示感谢。

教科书的编写还吸收了很多一线老师的有益建议。出版社组织了众多编辑、设计人员、校对人员投入教科书的编辑、设计、校对、版权处理等工作，付出了辛勤的劳动，在此一并致谢。受时间和条件限制，本套教科书选用的个别图片未能及时与作者取得联系，在表示诚挚感谢的同时，一并致歉，请作者与出版社联系。

未来世界不仅需要单一的技能型人才，更需要具有较完善的知识结构、丰富的感受能力和创造能力的德才兼备的复合型人才。高中艺术课程有助于同学们从单向思维转向整体思维，从单科知识学习转向综合能力提升。相信同学们在具体学习过程中，能提升艺术学科的核心素养，并将综合、贯通能力应用到其他学科的学习中，应用到社会生活的方方面面，更好地面对新时代的各种机遇和挑战。

真诚希望广大师生、家长提出宝贵意见，我们将集思广益，不断修订，使教科书趋于完善。

联系方式

电 话：010-58758556

电子邮箱：jcfk@pep.com.cn

编者



普通高中教科书

艺术

(选择性必修)

美术创意实践



绿色印刷产品

ISBN 978-7-107-36840-0



9 787107 368400 >