

前言

同学们，当你看到一幅美术作品时，是否有心潮澎湃的感觉？当你拿起画笔时，是否有绘就一切美好事物的冲动？美术就像一扇窗，借助它，我们能看到各种各样的美，领略古今中外不同文化艺术的风采。学习美术不仅是学习画画或制作手工，而且能使我们有一双善于发现美的眼睛，有一颗容纳一切美丽事物的纯洁心灵。

本套教材以育人为本，旨在帮助同学们养成健康的审美观念，树立文化自信，获得适应未来发展的正确价值观、必备品格和关键能力，成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。教材编写以“欣赏·评述”“造型·表现”“设计·应用”“综合·探索”四类艺术实践为基本框架，内容涵盖绘画、雕塑、工艺、建筑、书法、篆刻、设计、现代媒体艺术等主要美术门类。

教材注重以单元模式构建内容，每课设置“学习任务”“艺术欣赏”“感知体验”“创想实践”“活动拓展”“奇思妙想”几个栏目，引导同学们带着问题走进课程，从鉴赏、感知到实践、拓展，循序渐进地进行深入学习。教材落实核心素养，强调在真实情境中贯穿问题意识和探究式学习；以美术学科为主线，与其他艺术门类有机融合，在创意活动中实现知识迁移；依据小学到初中的认知规律安排学习内容，强调连续性和进阶性，同时强调个性化学习，让同学们都能发挥所长，积极参与到美的创造中去。

艺术是人类对美的向往和创造。让我们在艺术的世界里徜徉，在发现美、感知美、创造美的过程中，认识自己、探索世界，找寻生活的意义与生命的真谛。

目录

第一单元 形神兼备

1. 欣赏人物画 02
2. 我的肖像 05
3. 为同学画像 08

第二单元 墨迹心韵

1. 墨分五彩 12
2. 墨彩绽放 15
3. 墨染新境 18

第三单元 快乐创意

1. 巧改物品 23
2. 汉字魅力 26
3. 美感生活 29

第四单元 装点节日

1. 巧夺天工 34
2. 旧物新颜 37
3. 聚合至美 41

第五单元 镜头故事

1. 编编小故事 45
2. 角色现身记 48
3. 流动的镜头 51

第一单元

形神兼备

我们生活在班级的大家庭中，一起分享进步的喜悦，体验成功的快乐。年少的同学是彼此青春的收藏家，你能用绘画的方式定格下小伙伴最可爱的样子吗？

在本单元，我们先欣赏形神兼备的中外经典人物画作品，再学习人物肖像的基本画法。在感受“以形写神”的魅力中，也来为自己和同学画张像，记录下青春的印记。

捣练图（中国画，宋摹本，局部） 唐 张萱 波士顿美术馆（美国）

学习任务

参观博物馆、美术馆时，你是否欣赏过人物画？不同形式的人物画给你的第一印象是什么？你是否被画中形神兼备的人物形象所打动？艺术家用了怎样的方法将人物表现得如此传神？

艺术欣赏

任务一 体会画家如何用写实的方法塑造人物。

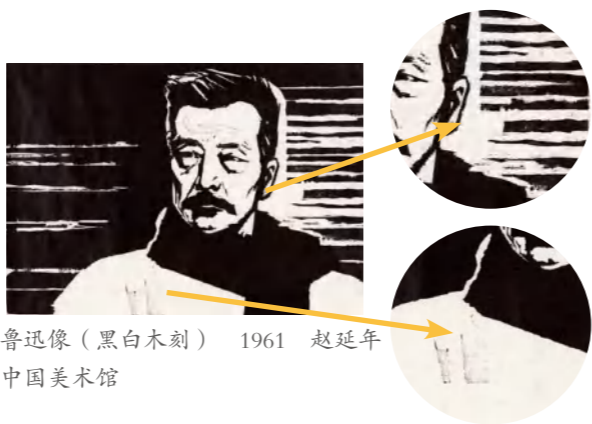
《张卿子像》为中国工笔人物画，是明代肖像画的代表作。作品先勾出清晰的墨线，再用淡色渲染。人物面部刻画细腻、自然，富有体积感。

张卿子像（中国画，局部） 明 曾鲸 浙江省博物馆

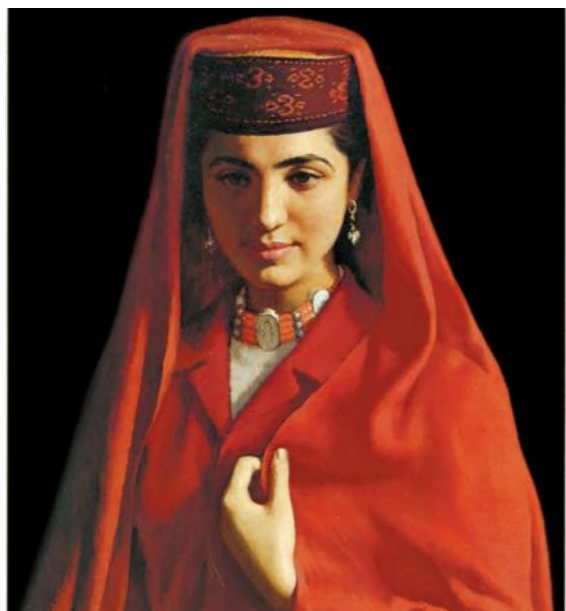
找一找

以刀代笔，取木为纸。艺术家如何用黑白关系表现鲁迅先生？

鲁迅像（黑白木刻） 1961 赵延年 中国美术馆

《塔吉克新娘》将符合中国画传统审美的“意”与西方油画的“形”相互融合，运用明暗对比与鲜艳的色彩，表现了塔吉克新娘的含蓄与恬静。

塔吉克新娘（油画） 1984 靳尚谊 中国美术馆

油画《小艾琳》中，少女放在膝盖上的双手与优雅的坐姿，让她显得有些拘谨。暗色调背景与人物明亮的面部形成对比，淡蓝色的蝴蝶结与淡蓝色的裙子相互呼应，显示了人物的娴静优雅。

小艾琳（油画） 1880 雷诺阿（法国） 布尔勒基金会收藏馆（瑞士）

小提示

画家通过线条、明暗、色彩等造型要素表现人物形象，特别重视对人物神情的刻画，以此反映画中人的内心世界。

感知体验

任务二 理解人物画是如何做到形神兼备的。

中国画讲究“以形写神”。“形”指的是人的外表，“神”指的是人的精神面貌和思想。人物画要表现人的外部特征，同时也要抓住“神”，表现人的性格、思想、感情。

练一练

1. 看一看人物的姿态是怎样的，并尝试画出外轮廓线。
2. 仿一仿人物的姿态，揣摩如何通过表情和动态来体现人物的情感。

簪花仕女图（中国画，局部） 唐 周昉 辽宁省博物馆

戴珍珠耳环的少女（油画，局部） 1665
维米尔（荷兰） 莫瑞泰斯皇家美术馆（荷兰）

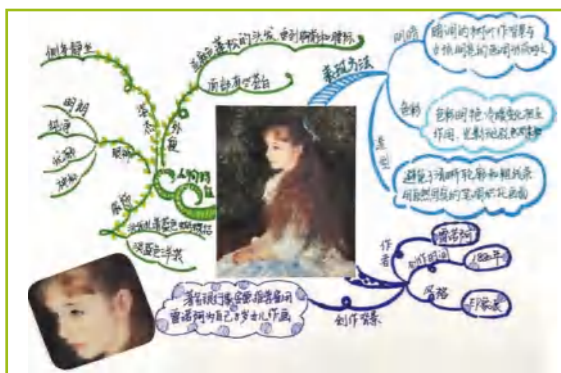
戴红头巾的男子（油画） 1433
扬·凡·艾克（尼德兰） 英国国家美术馆

创想实践

任务三 选择自己喜欢的人物画，创作一份视觉笔记。

和同学分享你是如何欣赏画中的情态、故事及如何品味艺术家表达的思想情感的。

学生作品

《小艾琳》视觉笔记

《簪花仕女图》视觉笔记

奇思妙想

以小组为单位，选择喜欢的人物画作品，创编角色，演绎画中故事。

此画怎讲·捣练图（纪录片剧照）

学习任务

中国东晋画家顾恺之曾说：“传神写照，正在阿堵中。”画家通过对人物五官以及眼睛的刻画来呈现生动的表情，表现人物独特的个性。如何通过脸型五官的刻画，创作一幅传神的人物肖像？

艺术欣赏

《父亲》是一幅以写实手法表现人物的油画。作品构图饱满，注重刻画细节。白色的包头、衣服及明亮的背景与黝黑的肤色形成鲜明的对比，额头的皱纹、耳朵上的笔、眉头的汗水等细节将人物塑造得朴实、真切。你能从哪些方面读出人物的情感？

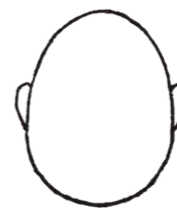

父亲（油画） 1980 罗中立 中国美术馆

感知体验

任务一 了解不同的脸型和“三停五眼”规律。

请你认真观察身边的人，想一想，他们的脸型有什么不同。请选择一位同学，尝试画出其脸型。

由字形

国字形

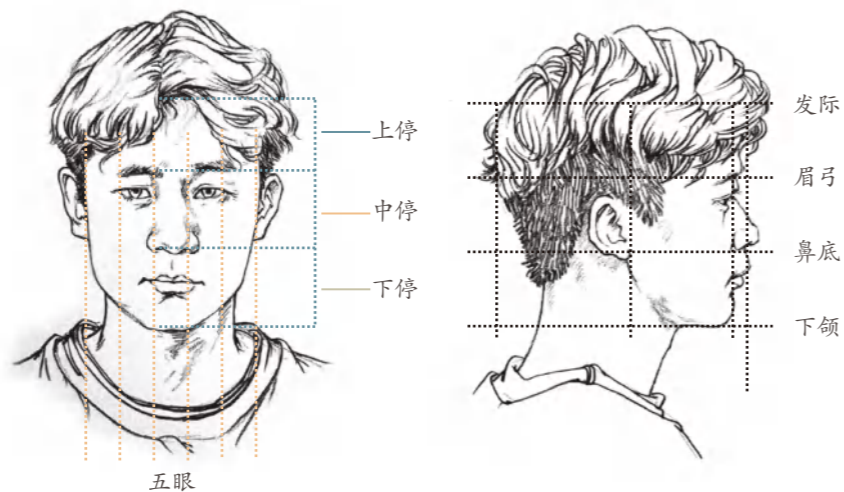
甲字形

田字形

小提示

画好人物肖像画的小秘诀：参照“三停五眼”的基本规律，观察人物特征。

五眼

“三停五眼”示意图

创想实践

任务二 创作一幅素描肖像。

请你认真观察身边人的相貌特征，用你喜欢的方式画一幅人物肖像画。请同学猜一猜你画的是谁。

小提示

表现人物肖像时要注意刻画有详略、线条有疏密，注意人物头部的轮廓与结构，这样的作品才更有美感。

议一议

了解人物的面部、头部结构，跟同学们讨论如何才能更好地表现五官与头部比例。

1. 定中线，根据“三停五眼”基本规律起稿。

2. 刻画五官。

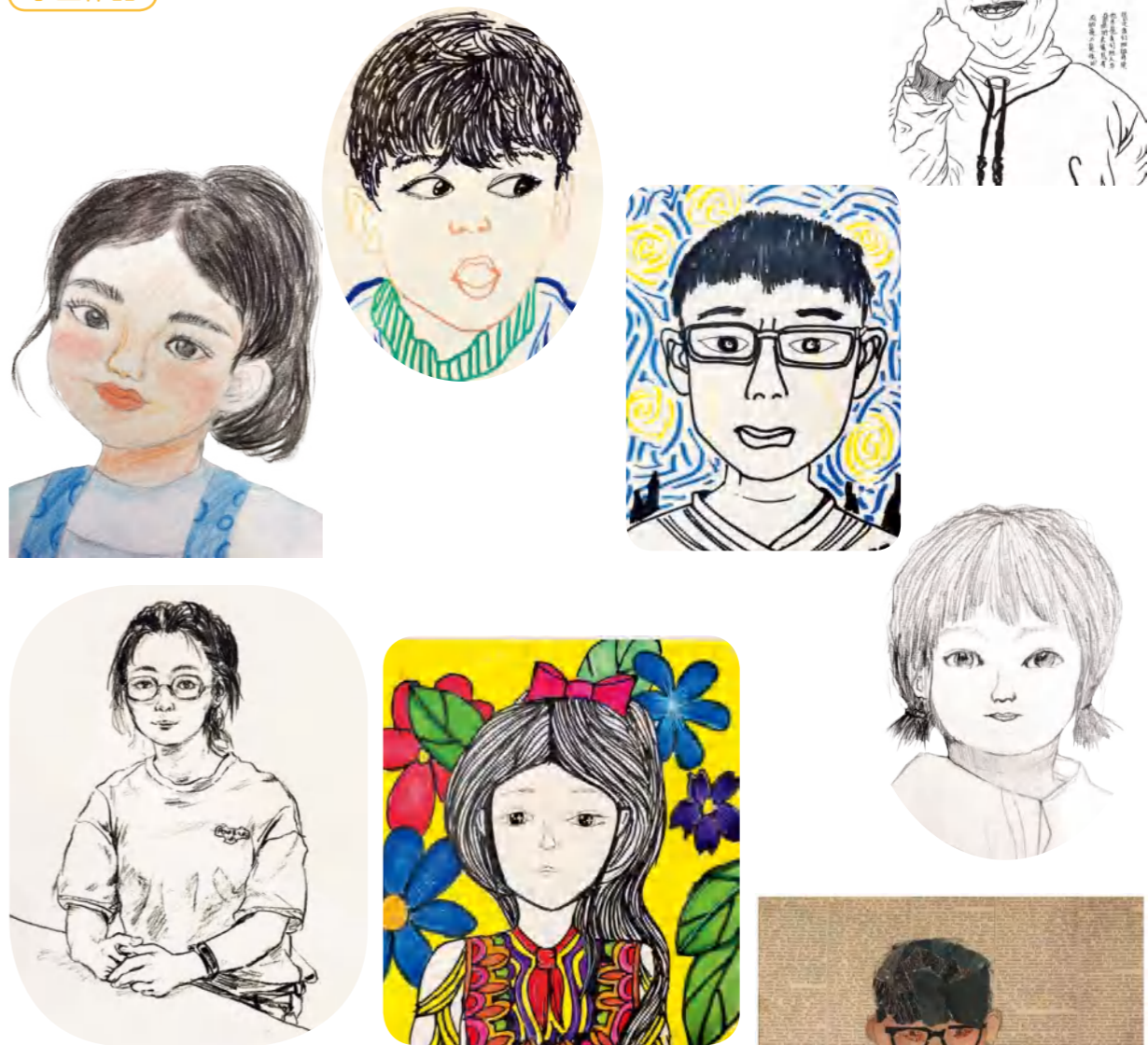

3. 完成画稿。

活动拓展

比比看，谁的作品突出了人物的特征。你可以适当地加入色彩。

学生作品

奇思妙想

我们还能运用哪些创作手法表现肖像？请尝试不同的形式和风格，创作一张有趣的肖像画，看看谁的作品更有创意！

自画像（拼贴） 1954
大卫·霍克尼（英国）
布拉德福德博物馆和美术馆（英国）

3 为同学画像

校园合影

学习任务

诗人李白用“桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情”来表达朋友间的深厚情谊。今天，我们用学过的绘画知识来为同学们画一张像吧。你和同学在一起时的心情是怎样的？同学的五官、表情和姿态要如何表现？

艺术欣赏

任务一 欣赏画中人物不同的头部姿态。

和同学一起欣赏交流。作品中人物头部的姿态是怎样的？画中人有哪些特征？试着从发型、脸型、五官和表情进行赏析。

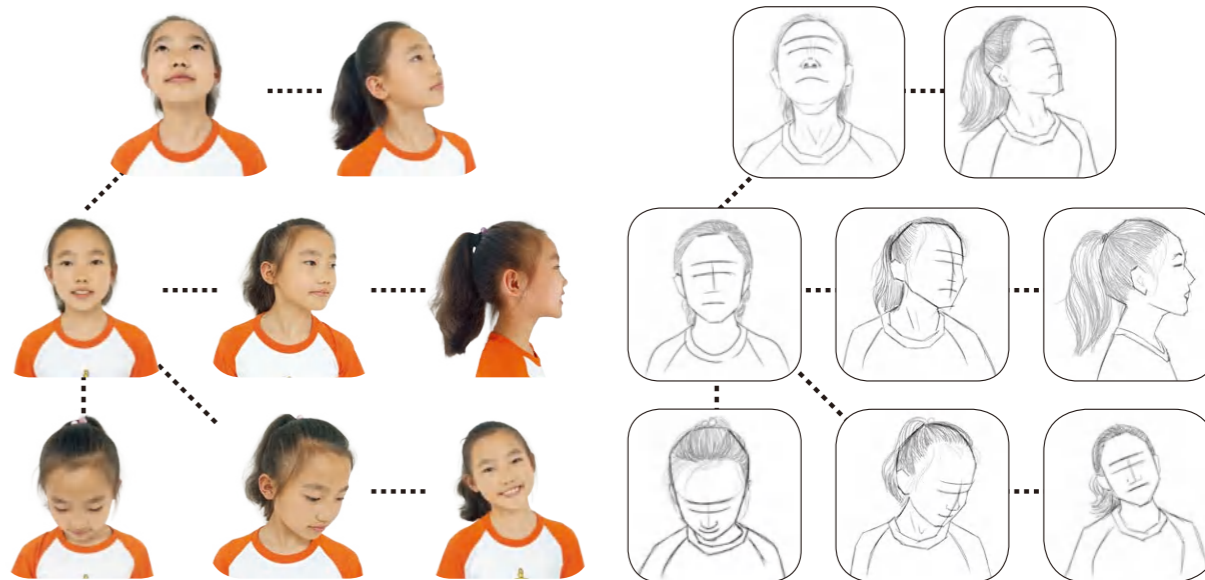

扑枣图（中国画，局部） 宋 佚名 中国台北故宫博物院

感知体验

任务二 勾画不同的头部姿态。

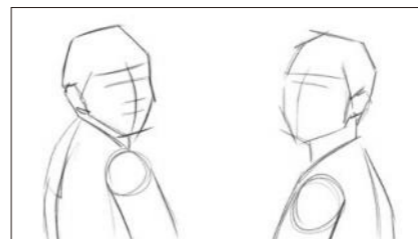
说一说，头部动态发生变化时，五官位置和相互之间的关系会随之发生怎样的变化？

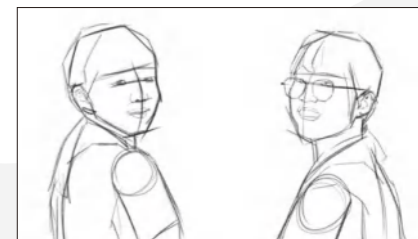
我们可以运用基本形和线条，大致确定五官的位置和头部的角度。

创想实践

任务三 用你喜欢的方式，为同学画一张肖像画。

1. 细致观察人物形象特点。3/4侧面角度写生，注意人物的位置关系。

2. 确定人物基本轮廓，头部动态线和五官的位置、形状。

3. 从眼睛开始进行五官的刻画，注意表情变化。

4. 完成头发、五官、衣领、衣褶的刻画，并对五官和表情进一步调整。

活动拓展

请你仔细观察同学们集体活动时的样子，捕捉生动有趣的瞬间，为他们画一张集体肖像，记录下同学们相处的美好时光。

学生作品

单元评价表

评价项目	评价内容	自我评价
 我知道	1. 知道欣赏人物画的方法。 2. 知道“三停五眼”的概念。	☆☆☆☆☆
 我会做	1. 能创作单人或多人肖像画。 2. 能从不同角度表现单人或多人面部五官特征。	☆☆☆☆☆
 我理解	1. 理解中外肖像画有不同的艺术魅力。 2. 理解中国画“以形写神”的造型特点。	☆☆☆☆☆

第二单元

墨迹心韵

你是否看过泼墨或泼彩的中国画，是否被它们大气磅礴的画风吸引？如何用水墨来表达山川旷远、云水空明呢？我们将从欣赏名家的作品入手，去体会水墨意象的美感。

在本单元，我们先从墨分五色入手，在了解“焦、浓、重、淡、清”五种墨色变化以及用笔特点的基础上，用泼墨、泼彩的方法进行练习，在创意实践中感悟水墨所表现的自然、天地、宇宙以及心灵的世界。

1 墨分五彩

学习任务

“墨分五彩”是指通过用笔、用墨、用水的不同技巧，墨色能产生多层次的干、湿、浓、淡变化，营造出丰富的绘画效果和水墨意境。让我们一起发现墨分五彩的美，创作一幅水墨画吧。

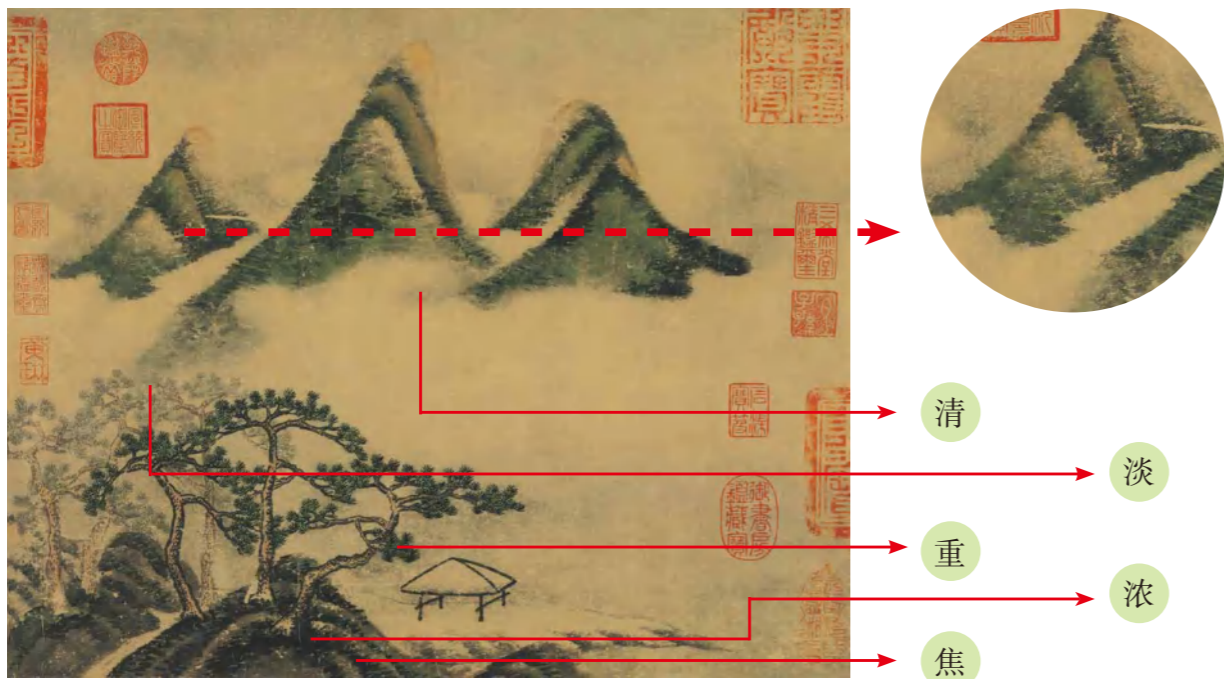
山水人物图册之二（中国画）明 徐渭
江苏省美术馆

艺术欣赏

《春山瑞松图》描绘了云山之间的一座亭子、苍松数株，景致简约而清雅。山头的用笔、用墨十分有趣，由横笔一点一点铺叠而成，并用湿笔淡墨晕染，表现出云烟变幻的美感。

任务一 欣赏墨色变化。

分析山的造型特点，找出“焦、浓、重、淡、清”五种墨色变化及其用笔特点。

春山瑞松图（中国画）宋 米芾 中国台北故宫博物院

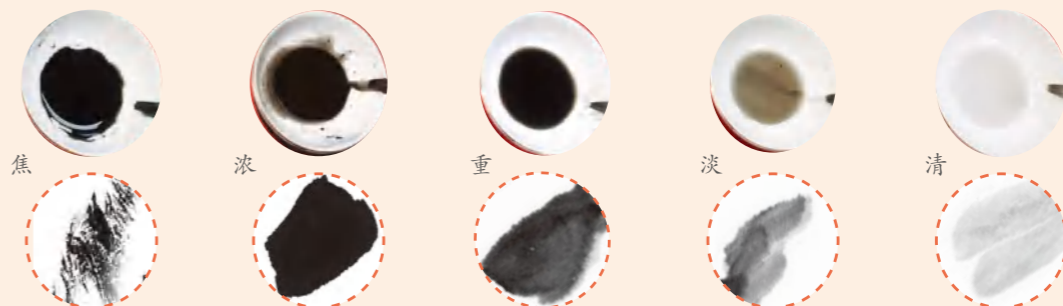
感知体验

任务二 体验调墨与调色。

墨与色在水的作用下才能生发出奇妙无穷的变化。调墨与调色是绘画的重要环节，因为墨色决定了画面的效果。

体验一：用水调墨。

尝试用毛笔蘸清水在墨碟中调出五种墨色。

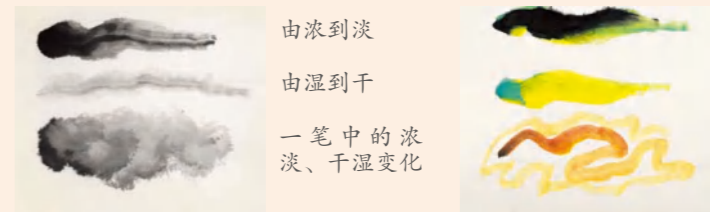

体验二：用水调色。

单色或多色调

体验三：画出墨色。

画出不同的墨色

调和墨与色，画出变化

创想实践

任务三 运用“墨分五彩”的知识进行具象或抽象的绘画创作。

绘画步骤：

1. 将宣纸撕或剪出任意造型。
2. 运用已学知识进行用笔练习，观察水墨交融的变化。
3. 体验用笔、用墨、用水、用色，适当保留空白，感受“墨分五彩”的神奇奥妙。

活动拓展

用更多具有创意的方法展现墨色变化的神奇效果吧。

城市拼贴

临摹名家的水墨作品

奇思妙想

巧妙利用学习中国画时废弃的作业，为生活中废旧或闲置的器具装饰上有趣的彩墨外衣。

学生作品

彩云映在天塔上

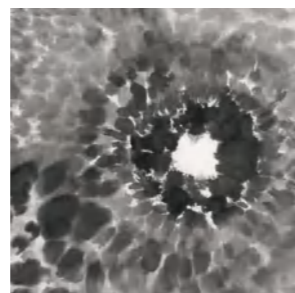
五色墨骆驼

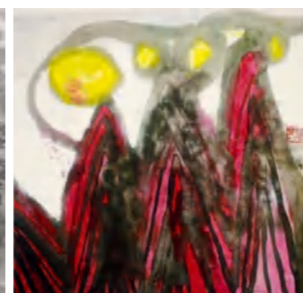
彩墨罐子

五彩山水

墨分五彩

山顶的光

2 墨彩绽放

学习任务

泼墨与泼彩是中国画的一种表现技法，也是画家探寻意象表达的一种方式，因超脱对客观对象细节描绘的束缚，能让彩墨随心而动、随情而变。你能用泼彩的方式创作一幅水墨画吗？

艺术欣赏

任务一 了解泼墨、泼彩画。

张大千（1899—1983）是泼墨、泼彩画的前驱人物。《长江万里图卷》墨彩飘逸，笔墨苍疏，墨与色在流动中形成山川、河流，与云雾、江船相映成趣。

从天都峰绝顶写莲花峰云烟（中国画）现代 刘海粟 刘海粟美术馆

知识窗

泼墨法是将墨挥洒在纸或绢上。

泼彩法是在泼墨的基础上，将彩墨重叠泼洒，营造似真似幻的造型和意境。

泼墨法与泼彩法的墨彩如泼出，画面气势奔放。

长江万里图卷（中国画，局部）1968 张大千 中国台北历史博物馆

此画构图借鉴了古人山水画的长卷式构图特点，画面延展长、容量大，展现了恢宏的气势。色彩融合了传统青绿山水的厚重浓丽，墨彩在画面上晕染流动、渲染重叠，形成新颖现代的绘画风格。

任务二 体验泼墨、泼彩技法。

尝试采用泼、画结合的方法进行练习，细心观察，找一找墨色的微妙变化。建议选择大号毛笔，用侧锋，水分要饱满。

体验：
泼墨与泼彩

1. 从泼到破。
侧锋用笔，调好淡墨画在宣纸上，然后调浓墨画在未干的淡墨上。

2. 从画到印。
用笔泼墨，然后用纸板蘸上墨，印在画面上，会产生山石肌理的变化。

3. 从滴到洒。
用毛笔调淡墨或浓墨滴洒在宣纸上，会产生意想不到的变化。

4. 从墨到彩。
用大笔调浓墨画在宣纸上，然后调石绿或石青、朱砂等色，点画在浓墨上。

任务三 创作一幅泼彩作品。

先观察水与墨、水与彩产生的变化，再考虑画哪种具体形象。

1. 由浅到深，层层积墨。

2. 寻找山势，勾勒山形。

3. 色墨交融，积出山意。

第一步：从无形到有形。

第二步：从有形到突破。

先简单画出山形、树木和房屋，然后利用墨彩在画面上渲染重叠，以突破原有的山形，让墨彩在流动中绽放。

1. 用淡墨画山形、树木和房屋。

2. 添画树叶，注意墨的深浅变化。

3. 用大笔调墨，泼出山势。

4. 趁湿泼彩，分别用石青和赭石。

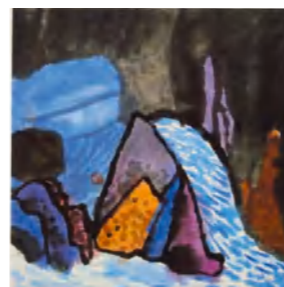

5. 根据色墨的流动，进行调整。

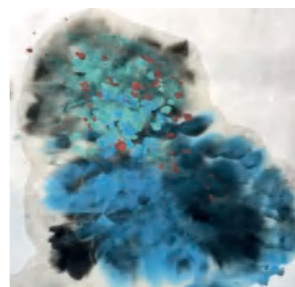

用泼墨、泼彩的方法创作出更多富有诗意的作品，体验彩墨绽放出的艺术魅力。

学生作品

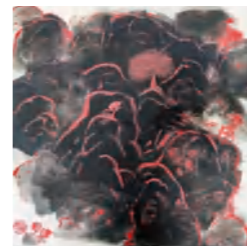
山泉

泼彩山水

建设中的城市

山连山

城里的夜晚

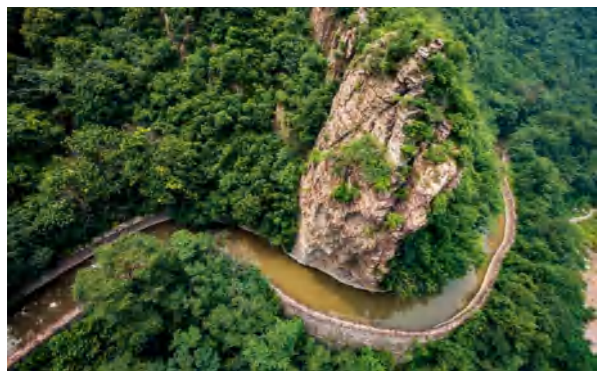

结合本课学习的水墨技巧，制作一个学习用品类的文创作品，运用泼墨、泼彩的技法进行渲染和装饰。

3 墨染新境

学习任务

我们的祖国拥有美丽的景色和灿烂的文化。天地之间蕴含着大美，少年心中充满着梦想。请你用手中的笔与墨，画出心中的美丽家园吧。

红旗渠（摄影）

看到半山腰上的水渠，你能想象这是人工开凿的吗？这就是被誉为“世界第八大奇迹”的红旗渠。

元阳梯田所呈现的线条和色块为我们勾勒出一幅精彩的泼墨画。

云南元阳梯田（摄影）

美丽的太空（摄影）

星空就像充满梦幻的画卷，让我们用心中的墨色表现宇宙的神秘吧。

艺术欣赏

任务一 对比欣赏不同表现对象的水墨画。

在《庐山图》中，画家运用了泼墨、泼彩的技法，将山峦的磅礴气势和树木的苍劲挺拔表现得淋漓尽致。画面虚实结合，通过墨与色的晕染表现出云雾升腾的视觉效果，描绘出如仙境般的山川景象。

庐山图（中国画，局部） 1981 张大千 中国台北故宫博物院

《九龙图》描绘了九条形态各异的龙置身于险山云雾和汹涌波涛之中，整幅画的墨色渲染浓淡有致，干湿变化丰富自然，烘托出极强的神秘感。

九龙图（中国画，局部） 宋 陈容 波士顿美术馆（美国）

感知体验

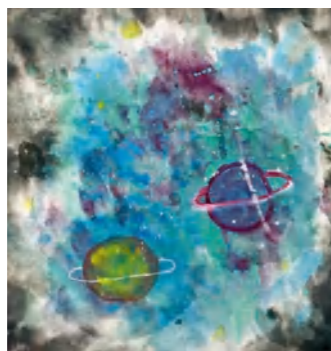
任务二 用不同工具体验不同的泼墨效果。

练习时以墨为主，以色为辅。尝试变换一些作画工具，如空水瓶、勺子等，也可用墨碟或其他容器将调好的墨汁或颜色泼在宣纸上。一边练习，一边观察，体验墨色的神奇变化。

学生作品

加入彩墨，体验泼墨

在泼墨中添画形象

借助不同工具和场地体验泼墨

创想实践

任务三 学习山路、河流、梯田和桥梁的基本画法。

中锋用笔，运用浓淡变化的线条勾勒出山路、河流、梯田和桥梁的结构，从它们的造型特征中感受自由、弯曲、灵动的线条美感，为绘画创作打开新视野。

山路弯弯

大江东去

梯田踏浪

城市高架

在彩墨的自然流淌与偶发的痕迹中发现奇妙的形态，再借助想象进行艺术创作。

山城之美

我也有一个航天梦

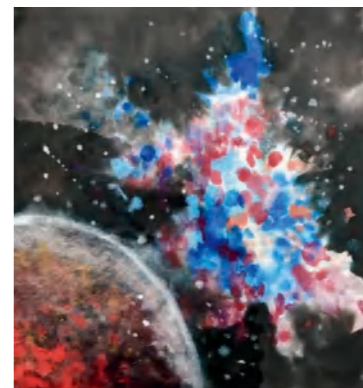
活动拓展

请你大胆创作，展现更多墨与色的神奇魅力吧。

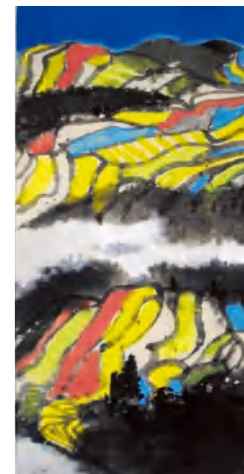
学生作品

城市的秋天

生命的碰撞

鸟瞰五彩梯田

奇思妙想

以主题展览或现场绘画表演等形式，展示同学们在中国画学习中的成果，在水墨韵律中感受“天地有大美”。

“天地有大美”创作活动

单元评价表

评价项目	评价内容	自我评价
 我知道	1. 知道“墨分五彩”的含义。 2. 知道泼墨与泼彩的基本技法。 3. 知道水墨绘画技法是我国历代画家不断探索、总结而成的。	☆☆☆☆☆
 我会做	1. 能用焦、浓、重、淡、清不同墨色创作水墨画。 2. 能用泼墨与泼彩创作有新意的水墨画。	☆☆☆☆☆
 我理解	1. 理解中国画的水墨韵律中蕴含着深厚的中国传统文化。 2. 理解水墨画的浓淡、色彩变化可以表现天地之大美。	☆☆☆☆☆

第三单元

快乐创意

最近学校正在举办“创意生活乐无限”活动，请同学们充分发挥各自的想象力，从旧物改造到汉字联想，从穿衣打扮到衣食住行，大胆探索与创想，尽情展示创意吧。

在本单元，我们从实用与美观结合的原则出发，利用不同材质的日常物品以及汉字创意表达自己的想法，装点美好生活。

1 巧改物品

学习任务

你家中有哪些废旧物品？仔细观察它们的外形，看看能带给你怎样的联想？想一想，如何才能将它们改造为美化生活的艺术品？

艺术欣赏

自行车上两个普普通通的部件经过毕加索的奇思妙想，就变成了艺术品。观察毕加索的雕塑《公牛头》，这件作品带给你怎样的感受？思考艺术家是如何将废旧物品组合形成新的形象，表现新的创意的。

小贴士

旧物改造最重要的工具就是你的想象力和双手。当然，各种天然材料及纸板、布头、软木塞、超轻黏土等材料都是你实现想法的好帮手。你在生活中有哪些收集材料的好方法，请跟大家分享一下。

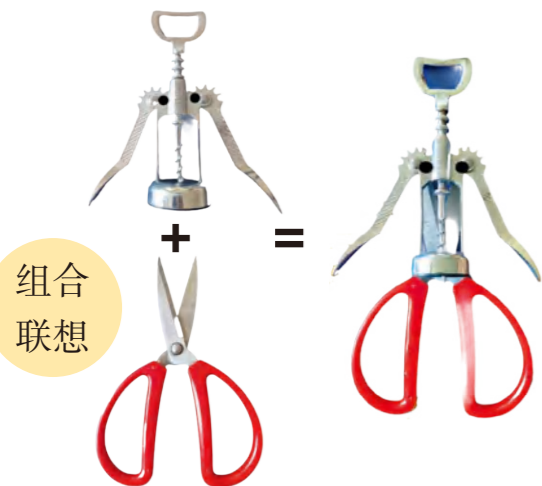

公牛头（雕塑） 1943 毕加索（西班牙）
巴黎路易·雷里美术馆（法国）

感知体验

任务一 根据废旧材料特征展开艺术联想。

想一想，你周围可以找到哪些废旧物品。拼一拼、摆一摆，看看你能把手中的物品变成什么样。你还能想到哪些联想的方法，跟同学分享一下。

组合联想

外形联想

创想实践

任务二 创作一件主题作品。

发现生活中的废旧物品并进行联想，用自己喜欢的工具、材料将它们变身成美化生活的艺术品。

你还能想到其他形象吗？

4. 添画细节，装饰完成。

1. 寻找废旧椅子，联想构思。

2. 用废旧纸壳做扶手等处，改造外形。

3. 将废旧纸壳做成纸浆包裹椅子，塑造外形并涂色。

学生作品

百变恐龙

油桶小兔

杂物袋

活动拓展

废旧物品改造出艺术品后，该用什么方式进行展示？请你尝试和同学们一起举办一个有趣的展览吧！

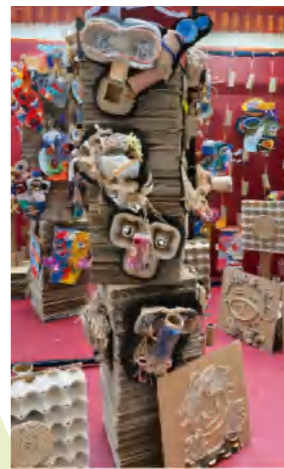
学生作品

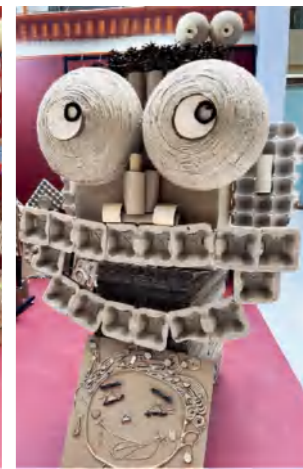
奇趣宇航装置展

衣架大树

废弃纸箱装置展

大眼宝

2 汉字魅力

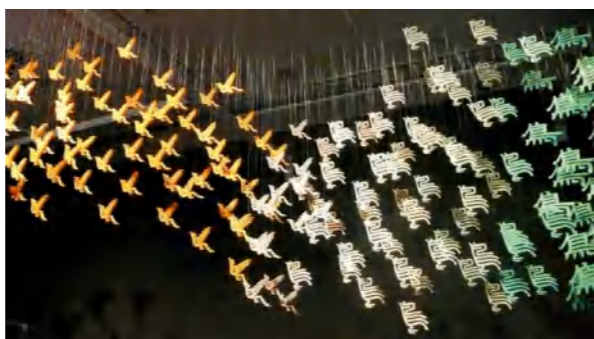
学习任务

我们的祖先创造了文字，方方正正的汉字不仅外形独特，而且集形、音、意为一体，有很强的艺术性。如何利用汉字的字形设计一件艺术品？

中国文字博物馆 2009 河南安阳

《鸟飞了》展示了字典中对“鸟”字的解释和字形的演变。“鸟”字从简体印刷体开始飞起，一路向楷书、隶书、小篆演变，最后追溯到远古象形文字的“鸟”，它们逐渐升高，成群飞向窗外。这件装置简洁有趣，引导人们对文字的形和意展开联想。

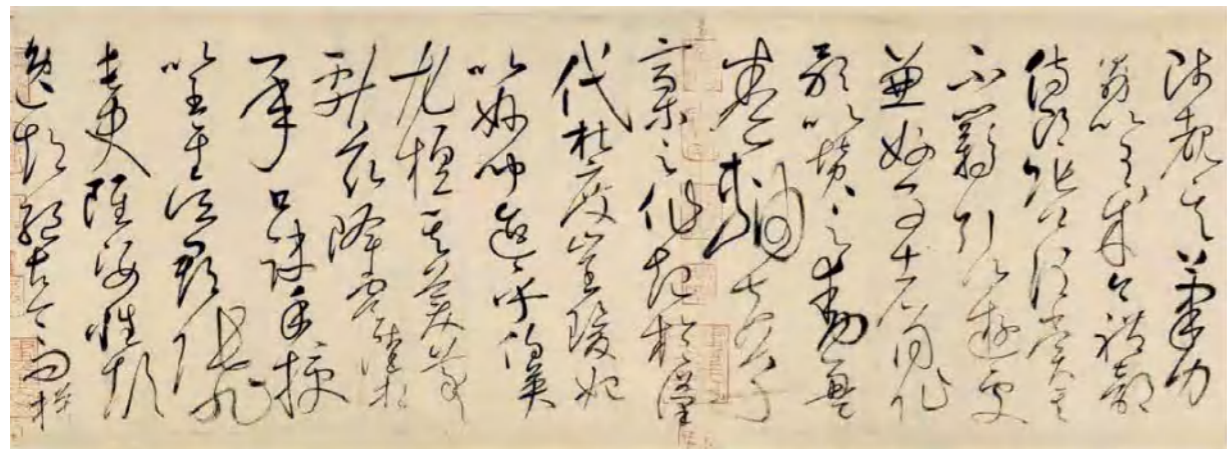
鸟飞了（装置艺术） 2001 徐冰

艺术欣赏

汉字之美，美在形体，美在风骨，美在意蕴。中国书法是一门古老的汉字书写艺术。你能说说它的魅力体现在哪里吗？

知识窗

中国书法在 2009 年入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

自叙帖（书法，局部） 唐 怀素 中国台北故宫博物院

感知体验

任务一 挑选喜欢的汉字并展开联想。

汉字有着悠久的历史，蕴藏着中国独特的文化密码。它有着怎样的演变过程？

汉字传说起源于仓颉造字，经过历代的演变和发展，形成了各种各样的字体和风格，出现了篆、隶、楷、行、草等字体。

创想实践

任务二 利用汉字设计一件主题作品。

观察“家”字的不同形式，请你根据它的外形特点和内容进行联想，尝试设计出更有创意的“家”字吧！

知识窗

甲骨文在 2017 年成功入选联合国教科文组织评选的世界记忆名录。

设计思路与解读：“家”字是宝盖头，从甲骨文演变至今，一直有居所的含义。家为我们遮风挡雨，是每个中国人内心深处的港湾。

活动拓展

请你做一个小小设计师，探究汉字的创意表现方法，设计装点生活的物品。

“二十四节气”装置展

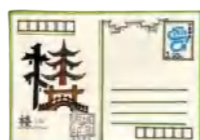
糖果包装盒

“寿”字装饰画

汉字纸伞、纸包装

《古城印象》明信片

创意书法包装袋

学生作品

3 美感生活

学习任务

从绚丽的民族服饰到色香味俱佳的美食，生活中的美无处不在。只要我们细心观察，万物都有自身的美好和趣味。发现生活中的细节，用组合、添画、剪贴等方法制作作品，美化我们的生活。

我们的生活中还有哪些既实用又有艺术感的事物？它们给了我们哪些启示？

食

住

衣

行

艺术欣赏

经典艺术作品是如何巧妙融入生活物品设计中的？

梦(油画) 1932 毕加索(西班牙)
纽约现代艺术博物馆(美国)

感知体验

任务一 体验与联想。

找一找，周围有哪些可以美化的东西？说一说，它们的色彩与造型特点。感受一下它们的材质，尝试从造型、色彩、用途、环境等多个角度，综合运用绘画等艺术形式为生活增添美感。

学生作品

创想实践

任务二 制作一件具有美感的生活用品。

发挥想象力，试着采用画、折、剪、刻、粘、缝、捏等不同的方法进行创作。

做生活的小小设计师，捕捉美，表现美，创造美！

活动拓展

请你就地取材，为美化生活创作更多的艺术品吧！

学生作品

奇思妙想

小组合作，将作品组合成主题鲜明的生活场景。让我们用无穷的创造力畅享美感生活吧！

单元评价表

评价项目	评价内容	自我评价
 我知道	1. 知道旧物改造的基本方法。 2. 知道汉字的造型蕴含着无限创意。	☆☆☆☆☆
 我会做	1. 能按照实用、美观、环保相结合的原则，用不同媒材设计新物品。 2. 能借用汉字的造型设计文创用品。	☆☆☆☆☆
 我理解	1. 理解日常物品通过创意设计，可以改善和美化我们的生活。 2. 理解汉字的音、形、义中蕴含着多层传统文化元素。	☆☆☆☆☆

第四单元

装点节日

春节快要到了。传统的节俗能给人们带来心灵的润泽。我国传统工艺历史悠久，是中华民族造型艺术的重要组成部分，既体现了工艺美术的特征，又显示了中华民族文化自身所具有的鲜明个性。关于传统工艺你知道哪些？它们美在哪里，又有着怎样的寓意？

在本单元，我们将欣赏巧夺天工的民间传统手工艺品，并用废旧物品制作工艺品，装点节日，体会精益求精的工匠精神和环保理念。

1 巧夺天工

学习任务

中国工艺美术以其悠久的历史、别具一格的美感、高超精湛的技艺和丰富多样的形态为人类的文化发展写下了充满华彩的篇章。欣赏传统手工艺品，说一说它们在造型、色彩、工艺、寓意等方面为什么能自成体系并流传至今。

兔儿爷是一种人身兔面的泥玩具，表现出民间艺人的浪漫心性和乐观幽默的性格。

兔儿爷

牛角双鱼式挂灯 清 故宫博物院

宫灯始于东汉，是中国传统手工艺品。此灯中间做双鱼造型，寓意年年有余。

面塑

面塑源于山东、山西、北京等地区，是中国民间传统艺术，即以面粉为主料，调和不同的颜料，塑造出各种栩栩如生的形象，传递中华民族勤劳善良的文化精神。

艺术欣赏

任务一 欣赏大金龙。

请你仔细观察，大金龙有的造型、色彩、材质等方面有哪些特点。

大金龙是目前世界上最长的舞龙，全长125米，头部重27公斤。整条龙需要65人才能将其抬起，现位于澳大利亚本迪戈市。

大金龙 2018

感知体验

任务二 从造型、动态、色彩等方面欣赏民间手工艺品中的狮子形象。

仔细观察砖雕狮子、石狮子、剪纸狮子以及舞狮，分享你的收获。

北狮

南狮

新绛南范庄金墓舞狮 砖雕 金

石狮子

剪纸狮子

舞狮分北狮和南狮两种。北狮造型酷似真狮，头部亦没有南狮五彩缤纷的装饰，纯粹是兽毛颜色，因而舞动起来就像一头真的狮子。南狮又名“醒狮”，注重神似，狮头装饰精美，色彩艳丽，嘴巴凸出如鸭嘴状，舞动造型非常丰富。

赏析任务单

	造型			色彩	材质	寓意
	眼睛	鼻子	嘴巴			
北狮						
南狮						
我的发现						

任务三 调研本地的传统手工艺品，创作视觉笔记。

传统手工艺品承载着中华民族的基因和血脉，是不可替代的优秀文化资源。选择自己喜欢的手工艺品，根据它的艺术特点、发展和演变过程，创作一份视觉笔记。

教师范作 步骤：1. 搜集材料，做好笔记；2. 拼贴添画；3. 装饰，完成作品。

奇思妙想

经过深入研究，相信大家对传统手工艺品有了更深的了解。选择一种自己喜欢民间手工艺品，以它为故事主角，编创绘本故事。

学习任务

随着环保理念的普及，不少艺术家开始用旧物创作艺术品。这条巨大的龙的头部是由废弃的渔网、安全帽等物件制作而成，龙身则是由 230 盏废旧灯笼连接而成。艺术家将废旧物品回收利用，表达对节日的祝福以及对环保的倡导。你也用废旧材料设计一件手工艺品吧。

大尾灯龙（装置） 现代 宝小格

艺术欣赏

任务一 从造型、色彩、材质等方面鉴赏作品。

秸秆是农作物收割后剩余的茎、叶、花序等部分，是一种重要的农业废弃物。民间艺人会用秸秆做材料，用锁口、扎刻等民间技艺，制作精美的手工艺品。这些手工艺品凸显了民间艺人的智慧和创造力，是一种环保手工艺品，蕴含了深刻的文化内涵。

故宫角楼（秸秆造型） 2007 徐艳丰

任务二 从造型和材质上观察不同废旧物品的特点。

看一看

我们的生活中有哪些废旧物品？这些废旧物品都有什么特点？如果按材质分类，它们可以分为哪些种类？

想一想

任务三 学习废旧物品改造的基本思路。

我们可以将这些废旧物品改造成什么呢？下面这些作品都巧妙地利用了废旧物品的哪些特点？

矿泉水瓶长长的形状可以用来制作龙舟。

形状

莲花灯巧妙地利用了矿泉水瓶透明的质感。

材质

这个红色的小金鱼灯笼是不是很高兴呢？

颜色

看我大变身

想一想

如何利用纸盒的形状拼摆出龙的身体结构？请你快和同学们动手尝试一下吧！

组合

大大小小的纸盒通过不同的组合可以制作中国龙的头、身体及尾巴。

创想实践

任务四 设计并制作一件节日主题的作品。

怎样将一个普通的透明塑料杯子变成一盏花灯呢？同学们可以先在纸上画草图构思一下。

1. 设计草图，构思创意。
2. 准备一个透明塑料杯。
3. 在废旧纸板上画两个圆并裁剪下来（圆比杯口稍大一些）。
4. 根据两个圆的周长，用瓦楞纸裁剪两根纸条，并用纸条将两个圆围起来，制作花灯的圆顶和底座。
5. 用丙烯马克笔在杯子上设计花纹。
6. 在废旧纸板上画上花纹，将其剪下并和底座粘在一起。
7. 放入灯串。
8. 制作完成。

将身边的废旧物品按材质进行分类整理，并充分利用材料自身的形体特征，将它们变成装点节日的艺术品。

学生作品

节气花灯

元宵花灯

煤油灯

怎样将传统工艺和现代废弃材料结合，美化我们的生活呢？塑料瓶和发光二极管（LED）组成的吊灯既实用又美观。你还有哪些有创意的想法呢？

百变灯罩

学习任务

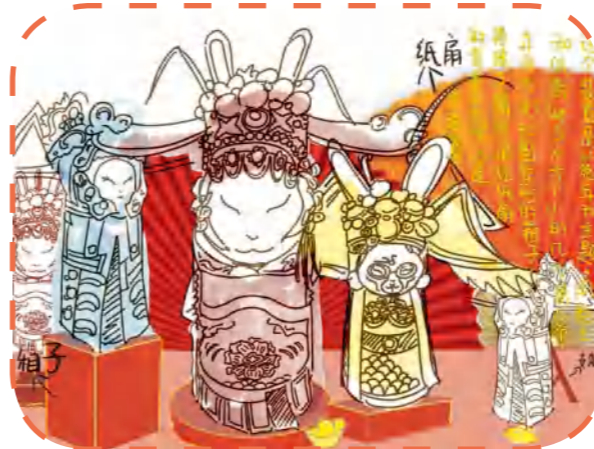
学校将要举办庆祝新年的主题展览，你能用哪些材料和方法设计制作作品，为展览助力呢？

活动一

借助平板电脑设计一件作品。

1. 画设计草图，上色。

2. 添画细节。

3. 做出成品。

4. 拍照，利用电脑制图软件添加背景，制作作品宣传图。

活动二

为舞龙表演设计背景和道具。

积极参与传统节日的庆祝活动，传承手工制作技艺。你还能想到用哪些方法来装点节日？我们是否可以让静止的手工艺品动起来呢？

1. 搜集硬纸板。

2. 用折、剪、刻、粘等方法制作出龙头。

3. 用相同方法制作龙身并进行组合。

4. 剪出龙鳞的形状并进行装饰。

5. 粘贴龙鳞，进一步装饰美化。

6. 完成动态装置。

手工制作的舞台

思考

1. 设计制作一个可以动起来的手工艺品。
2. 设计一个舞台，尝试用废旧材料来搭建。
3. 表演服装也可以用废旧材料来制作。

校园舞龙活动

活动三

设计多样的手工艺品，举办校园主题展览。

我国盛大的传统节日承载着悠久的传统文化。人们用自己的创意装点节日，你又有哪些好点子呢？和同学们举办主题展览，将你的作品展示出来吧。

学生作品

单元评价表

评价项目	评价内容	自我评价
 我知道	1. 知道多种可以装点节日的民间传统手工艺品。 2. 知道从多种角度欣赏民间传统手工艺品的美。	☆☆☆☆☆
 我会做	1. 能用视觉笔记的形式记录传统手工艺品的发展、特点和演变过程。 2. 能用各种媒材制作装点节日的手工艺品。	☆☆☆☆☆
 我理解	1. 理解传统节日装饰有不同的美好寓意。 2. 理解由旧物改造制作的手工艺品，在装点节日的同时，可以展现出全新的艺术风貌。	☆☆☆☆☆

秋季校园艺术节即将开始，现在招募定格动画校园剧设计制作人员。我们一起加入设计小组并贡献出自己的创意吧！

在本单元，我们将欣赏优秀的动画作品，学习定格动画片的制作方法，分工合作创编故事、设计角色形象，借助数码相机、摄像设备以及动画软件，制作定格动画，表达所思所想。

学习任务

定格动画制作是一项大工程，有故事情节和角色形象设计、背景搭建、道具制作、拍摄和后期剪辑等多个环节。编写剧本是第一步，你也试着创作一部动画剧本吧。

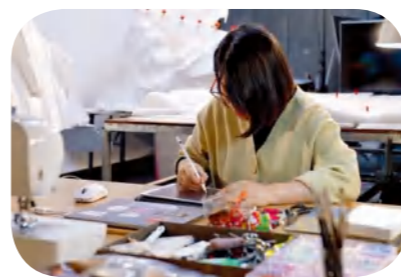

十二生肖福娃 剧照

艺术欣赏

任务一 了解动画的制作过程。

你知道《十二生肖福娃》的故事是怎么来的吗？他们的形象是怎么设计的？他们是怎么动起来的？快来探索一下吧！

1. 创编故事。

2. 设计形象。

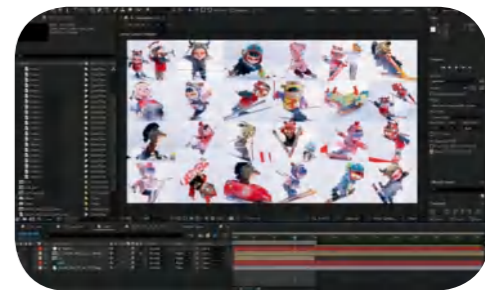
3. 制作形象。

4. 搭建场景。

5. 拍摄。

6. 视频编辑。

任务二 构思一个动画故事。

你最擅长做什么？请你和其他同学组成小组，共同完成学习任务。欣赏“十二生肖福娃”的形象，以动物为题材，创编一个定格动画故事吧！

	小组成员	职务	特长	任务
“国风”定格动画小组	丁园园	组长	写作	写剧本、组织工作
	蒋晓萌 郭妮妮	组员	绘画	设计角色形象，画出连环画剧本
	杨洋洋 乔漫雪	组员	泥塑手工	制作角色形象和场景
	李信子 陈小村	组员	摄影	拍摄剧情照片
	马小飞 谷满囤	组员	软件编辑	定格动画视频编辑

写作环节

由有写作特长的组员带领小组成员共同设计剧情，完成文字剧本。

小提示

设计剧情时，时间、地点、故事中的角色及动作、道具、环境等都要考虑到！

剧本

《秋天音乐会一排练》
秋天，蓝天白云，树叶红了。
草坪上，十二生肖动物们准备“秋天音乐会”的排练。老鼠吹唢呐，牛弹古琴，狗拉二胡，兔吹竹笛，马跑过来做主持人。
音乐声传来，突然，“咚——”一个鼓声不和谐地出现了。
“是我跑神敲错鼓声了……”老龙低头道。
“大家听我指挥，”小龙挥挥指挥棒说，“紧跟随——二——三——开始——”
“咚咚咚……”大家认真配合，优美的音乐和鼓声十分和谐，十二生肖的音乐会演出一定会成功。

“国风”定格动画小组的剧本

小组讨论角色形象和场景内容，设计并绘出角色和场景。

小提示

“国风”定格动画小组的剧本形象分析：
1. 设计十二生肖形象。
2. 绘出中国传统乐器。
3. 设计场景，有草地、树木、栅栏、音乐会牌匾等。

奇思妙想

你也可以把故事情节画成连环画，让剧本里的内容更直观地呈现出来，为角色塑造和拍摄打下基础。

学生作品

在这节课中，我们把有趣的故事写成了剧本，设计了角色形象，又把故事用连环画的形式表现出来，定格动画制作的第一步完成了。

2 角色现身记

学习任务

定格动画已经有了剧本，里面的角色形象和场景需要我们动手塑造出来，为表演和拍摄打基础。剧本里的角色和场景可以用彩泥、软陶、石头、木头、布、绳等材料制作，让我们一起来创作吧。

感知体验

任务一 分析角色形象。

如何完成一个角色的塑造呢？可以把动物的身体想象成由各种形状组成的整体，把这些形状组合在一起，就能设计出生动可爱的动物形象。

创想实践

任务二 制作角色形象。

1. 制作出身体各个部分。

2. 组合成完整的形象。

小组合作有默契，你捏头，我塑身，胳膊和腿拼一拼，大小比例要合适，色彩搭配要合身。

手工小达人带领全体组员塑造角色形象。

学生作品

各种材料都能用来塑造角色和场景，看看同学们都做了哪些角色和场景。

学生作品

角色、道具、场景制作出来了。一切就绪，准备拍摄啦！

3 流动的镜头

学习任务

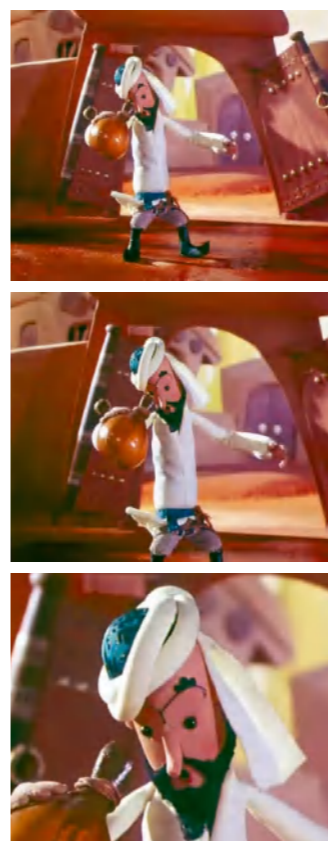
定格动画就要开拍了，角色、道具、场景已经准备完毕，我们应该如何选择取景大小和拍摄角度呢？大家一起来学习吧！

我们一起玩个游戏，伸出手指搭成一个长方形取景框，对准景物拉近拉远。你发现了什么？

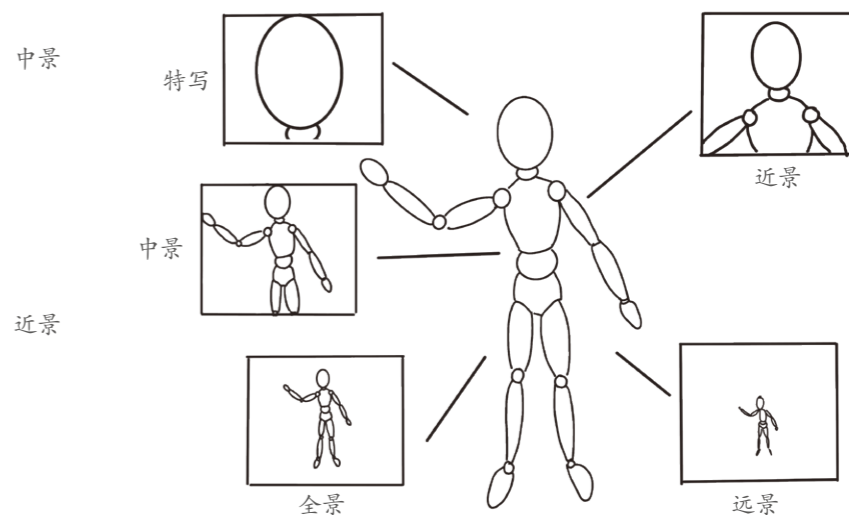
感知体验

仔细观察三张剧照，看看它们有什么不同。

定格动画《阿凡提的故事》剧照

任务一 了解“景别”的概念。

被拍摄的角色和环境在取景框中所呈现的大小和范围被称为景别。景别通常分为远景、全景、中景、近景、特写等。

怎样选择最符合剧情要求的景别?

《秋天音乐会——排练》景别分析

镜头画面	景别	剧情
	特写	老虎敲鼓

根据剧情，这个镜头画面运用哪一张合适呢？

拍摄环节

任务二 拍摄定格动画镜头。

选择拍摄工具，拍摄时固定相机或手机，不要晃动，以保持画面稳定。

小摄影师操作相机或手机，其他同学摆放拍摄对象。大家要根据故事情节进行表演动作设计，让角色按照动作的运动轨迹一点点移动，每次移动都要拍摄一张照片。

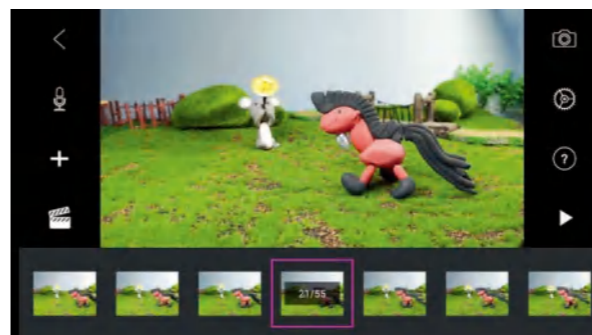

角色表演时，每个动作可能需要拍摄几十张连贯的照片。这是个工作量很大的环节，我们一起努力吧！

任务三 用软件编辑视频。

软件高手带领大家编辑拍摄好的照片，让角色动起来。

动画是利用眼睛的视觉暂留效应使画面动起来的。把角色的动作一点点移动并拍摄成连贯的照片，再用软件编辑后播放，就能看到角色动起来了。

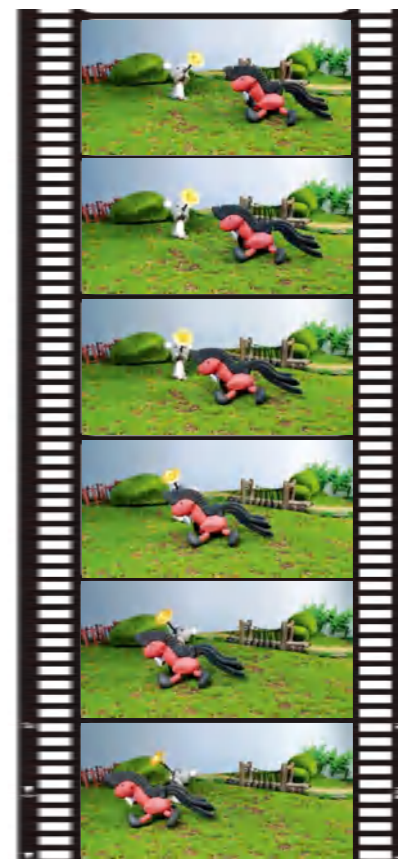
1. 把相机或手机拍摄的照片导入编辑软件，开始编辑视频。

2. 拍摄好的照片在软件内生成一个连贯的定格动画视频。

3. 选择“导出电影文件”，手机就保存了一个原始的定格动画视频文件。

4. 进一步编辑视频，按故事情节插入一段或多段已经生成的原始“电影文件”，使得故事更加完整，再配上音效、音乐、字幕等，定格动画视频就制作完成啦！

“国风”定格动画小组作品《秋天音乐会——排练》即将上映了！

同学们，每个小组都制作了不同的定格动画作品，大家都期待着艺术节的展演。或许有一天，中国最好的定格动画就是由你们创作出来的！

奇思妙想

盯着右侧图片中的小老虎看 30 秒，然后眼睛快速看向白色墙壁，看的同时眨几下眼睛，你发现了什么？日常生活中，还有哪些类似的现象？

车辆灯光的痕迹变成图案

单元评价表

评价项目	评价内容	自我评价
 我知道	1. 知道定格动画的设计和制作过程。 2. 知道远景、全景、中景、近景、特写等景别的区别。	
 我会做	1. 能小组合作编创一个有趣的小故事剧本。 2. 能小组合作设计动画形象并拍成定格动画。	
 我理解	1. 理解定格动画的原理。 2. 理解定格动画也是表达自己思想和情感的一种方式。	