

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”“学习导航”“走进经典”“感知发现”“探索实践”“活动拓展”“联想迁移”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 探寻中外艺术瑰宝

1. 故宫遇上卢浮宫 02
2. 缤纷的世界美术流派 07

第二单元 中国绘画的独特意蕴

1. 山水相逢 12
2. 花鸟为伴 16
3. 传神写照 21

第三单元 书法和篆刻的深层魅力

1. 翰墨菁华 25
2. 方寸天地 29
3. 字载古今 32

第四单元 古为今用的“中华图腾”

1. 提炼民族符号 37
2. 彰显文化传承 41

第五单元 让传统文化走向世界

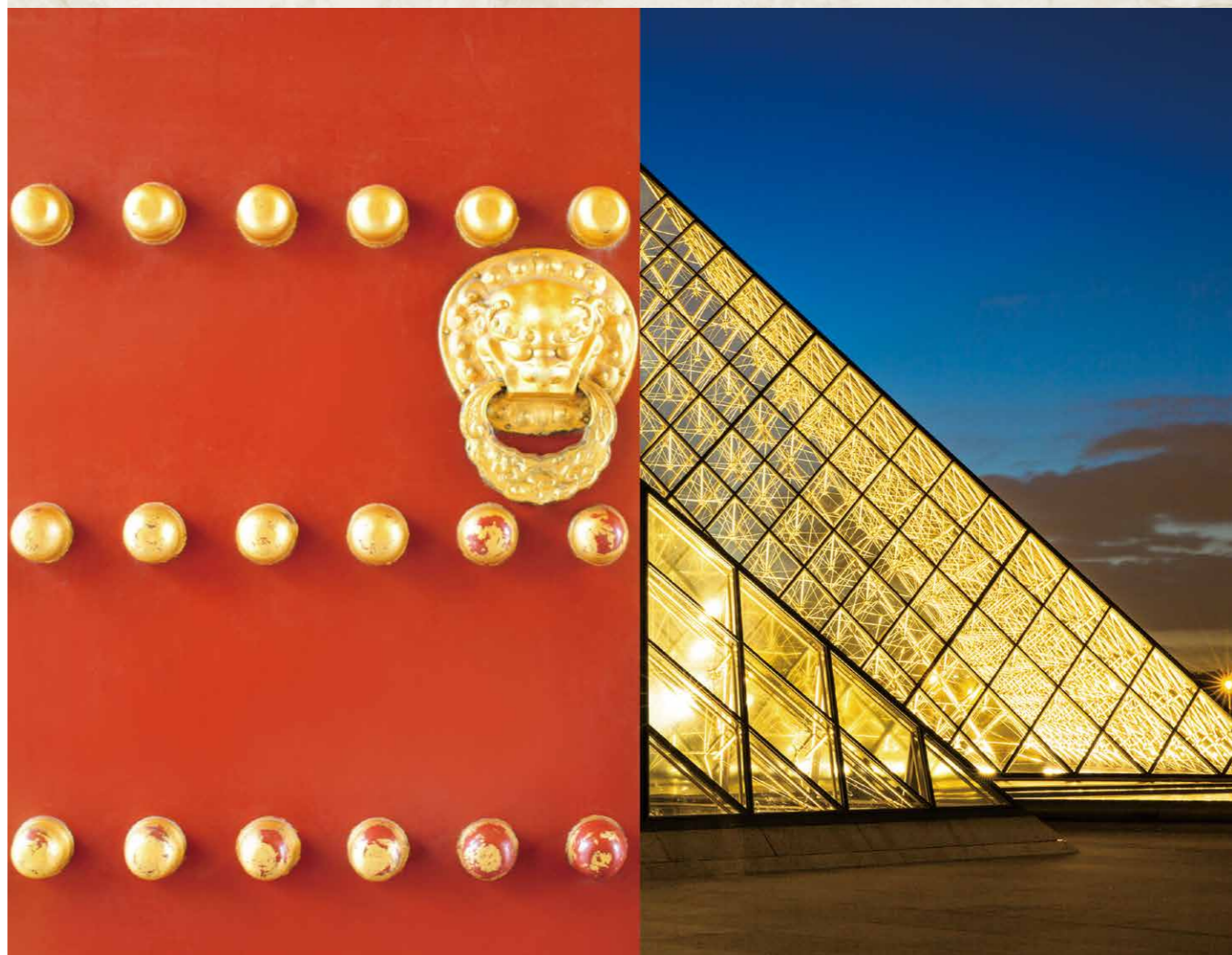
1. 以家乡之名 47
2. 文创中的神州风貌 51

第一单元

探寻中外艺术瑰宝

中央广播电视总台播出的大型文化节目《遇鉴文明》，其中一期围绕瑰宝荟萃的故宫与卢浮宫，上演了一场跨越万水千山的文化之旅。故宫和卢浮宫作为蜚声全球的世界文化遗产，是世界范围内无数艺术瑰宝的珍藏地，见证了历史的变迁、时代的发展，体现出多元共生的人类智慧。

在本单元，我们将依托这两座伟大的文化艺术殿堂，在中外思想文化的碰撞中感受艺术之美，继而循着时光的印迹，与原始先民对话，与历史风物同歌，领略岁月长河浸润出的浩瀚遗珍和缤纷的世界美术。

1 故宫遇上卢浮宫

学习任务

同属世界文化遗产的故宫和卢浮宫，既有“共命运”之处，又有“隔山海”之别。对于它们对中外文明发展的贡献，你了解多少？当地处亚欧大陆两端的两座世界文化艺术宝库跨时空相遇，会碰撞出怎样的火花？我们穿梭其间，能领略到哪些艺术珍品，又能感受到怎样的文化交融与影响？

故宫午门

卢浮宫正门

走进经典

任务一 了解故宫与卢浮宫的历史地位和文化贡献。

故宫始建于明成祖永乐四年（1406），占地面积约72万平方米，共有1050座文物建筑、8750间宫殿房屋，是世界上现存规模最大、保存最为完整的木质结构宫殿建筑群。作为明、清两朝皇宫，故宫内藏中国历代文物珍品近186万余件套，是中华优秀传统文化的集大成者。在这里，我们可以感受中华文明的厚重与鲜活。

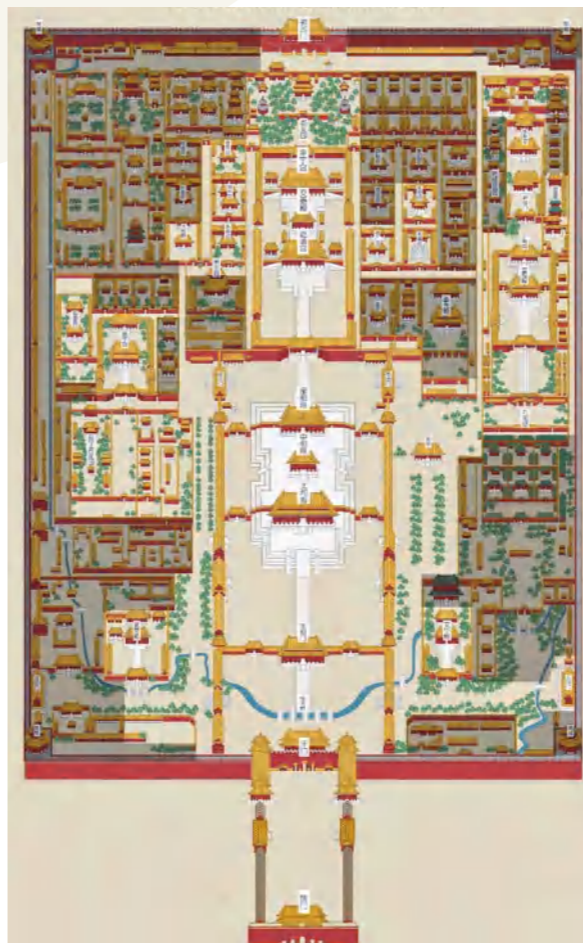
卢浮宫最初是奥古斯特二世所建的城堡，法国国王查理五世在位时期成为皇宫，占地面积约24万平方米，馆藏世界范围内的艺术珍品数十万件，是举世闻名的“万宝之宫”。在这里，我们可以感受世界艺术的多彩与缤纷。

感知发现

任务二 了解故宫和卢浮宫的异同点和文化交融之处。

故宫和卢浮宫皆位于各自国家首都的中轴线上，居于城市中心，在建筑布局上有着异曲同工之处，但在规划和建造理念上有着较大差异。

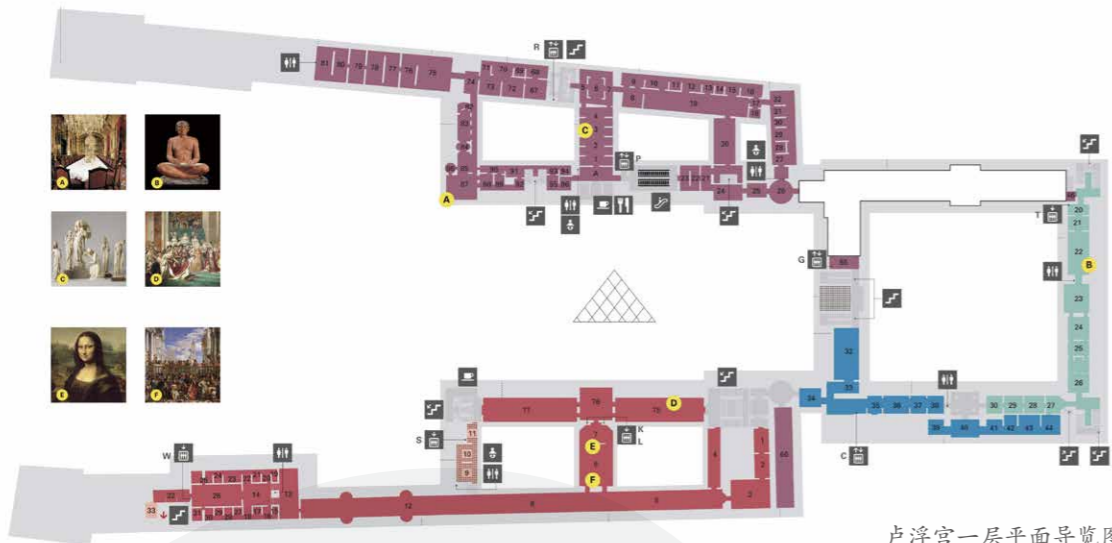
故宫建筑在规划之初即呼应北京城的建造理念，奉行中华礼制，讲求“天人合一”。它以一个中心点为基础，四面围合成一个封闭的空间，主体建筑沿中轴线对称分布。

故宫平面导览图

故宫展厅

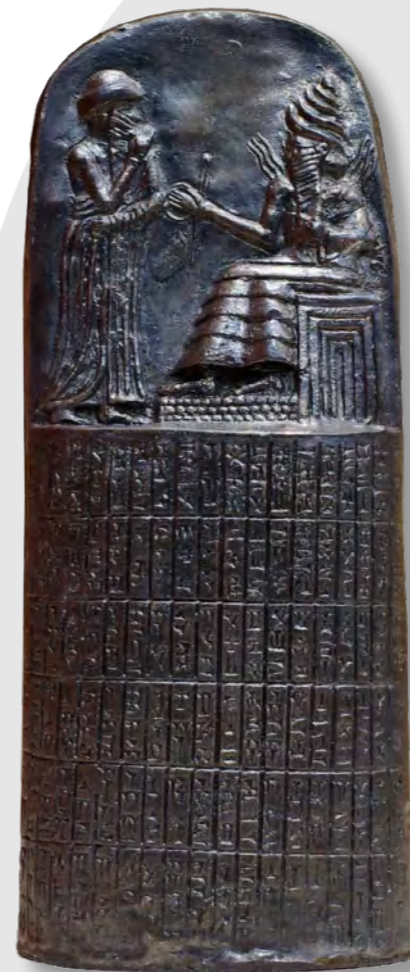
卢浮宫一层平面导览图

卢浮宫建筑整体呈“U”字形，建造时推崇理性主义，更注重单体建筑的比例。作为皇家建筑的故宫雕梁画栋，寓意吉祥，极具东方特色。卢浮宫则融汇古典主义、巴洛克等多种风格的建筑形制，壮丽雄伟、富丽堂皇，展厅四壁及顶部有精美的壁画及浮雕。故宫展厅按照历史原貌陈设，观众可以沉浸式感受宫廷文化。卢浮宫则按时间顺序和空间秩序，分门别类地陈列全球不同地方的艺术品，观众穿行其间犹如环游世界。

故宫和卢浮宫一样，既有“宫”，又有“宝”。栖息于两座辉煌殿堂的文物遗珍虽然远隔重洋，但都是文明遗迹的守卫者和历史的见证者，身上烙印着文明交融的痕迹。同学们，通过对比故宫和卢浮宫相近种类、相近历史时期、相近造型、相近材质的文物，你发现其中的区别与联系了吗？产生这些共性与差异的根源在哪里？

卢浮宫展厅

古巴比伦汉谟拉比法典
约公元前 1776
卢浮宫博物馆（法国）

殷王武乙（文丁？）贞
问祭祀先公先王卜骨
商 故宫博物院

点翠嵌珠石金龙凤冠 明
1956年北京市昌平区定陵
出土 故宫博物院

法国欧仁妮皇后冠 1855
卢浮宫博物馆（法国）

土耳其镶宝石
缠枝花纹玉杯（玉器）
约 16—17 世纪
卢浮宫博物馆（法国）

和田白玉错金嵌宝
石碗（玉器）
清 故宫博物院

探索实践

任务三 查阅故宫和卢浮宫的艺术品，开展归类学习。

如今，故宫和卢浮宫都建立了自己的“数字博物馆”。请你依托数字平台，分别从它们的藏品中选择自己认为典型的作品，进行归类学习。

藏品	博物馆	材质	年代	造型特点

2 缤纷的世界美术流派

学习任务

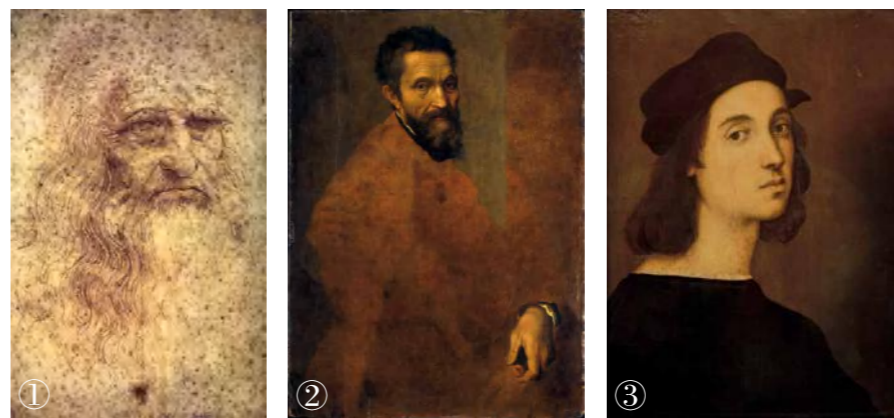
如果说从故宫所藏文物的身上可以理解中华文脉的衍进，那么从卢浮宫的藏珍中则可以领略世界美术的多元性。纵观世界美术史，活跃于不同地域，艺术理念、创作手法不同的艺术家组成了缤纷的世界美术流派，用面貌各异的艺术作品描画着自然风光和人物百态，诠释着理想与热爱。你对这些美术流派有所了解吗？

创世纪·创造亚当
(壁画, 局部)
1511—1512
米开朗琪罗(意大利)
西斯廷教堂(梵蒂冈)

走进经典

在风光旖旎的意大利，有一个孕育出“文艺复兴三杰”的美术流派——佛罗伦萨画派。该画派高举人文主义大旗，追求理想美，崇拜理性精神，如拉斐尔绘制的文艺复兴时期最伟大的壁画之一——《雅典学院》便赞颂了古典时期各学派先贤对智慧和真理的追求。

① 自画像(色粉, 局部)
1513 达·芬奇(意大利)
都灵皇家图书馆(意大利)
② 米开朗琪罗(油画, 局部)
约 1545 沃尔泰拉(意大利)
大都会艺术博物馆(美国)
③ 自画像(油画)
1506 拉斐尔(意大利)
乌菲齐美术馆(意大利)

故宫琉璃瓦(局部)

卢浮宫穹顶(局部)

三羊尊(青铜器) 商 故宫博物院

蒙松之狮(青铜器)
10—11 世纪
法国卢浮宫博物馆

联想迁移

故宫和卢浮宫是中外文明互鉴的典范。请同学们在生活中仔细观察，看看哪些事物是中外文化相互影响形成的。

冬天(陶瓷) 约 1730
卢浮宫博物馆(法国)

德化窑白釉鹤鹿仙人雕像
(陶瓷) 明 故宫博物院

雅典学院（壁画，局部） 1510—1511 拉斐尔（意大利） 梵蒂冈博物馆

感知发现

任务一 通过画作，区分不同的世界美术流派及艺术风格。

14世纪到16世纪，欧洲掀起一场文艺复兴运动，涌现出关注现实中的人以及追求科学画法的佛罗伦萨画派和追求细腻色彩的威尼斯画派。

蒙娜丽莎（油画）
1503—1517 达·芬奇（意大利）
卢浮宫博物馆（法国）

自画像（油画）
1835—1837 德拉克洛瓦（法国）
卢浮宫博物馆（法国）

晚钟（油画） 1859 米勒（法国）
奥赛博物馆（法国）

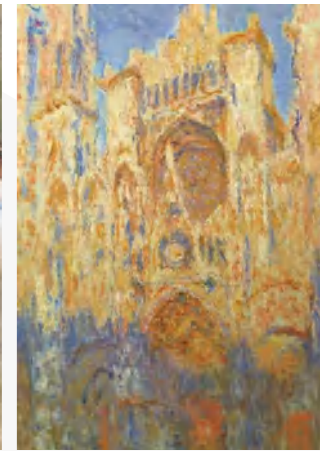
筛麦妇（油画） 1854 库尔贝（法国）
南特美术馆（法国）

进入村庄（油画）
1872 毕沙罗（法国） 奥赛博物馆（法国）

舞蹈课（油画）
1873—1876 德加（法国）
奥赛博物馆（法国）

鲁昂大教堂（油画）
1892 莫奈（法国）
莫奈博物馆（法国）

在这之后，西方油画在写实基础上发展出了更加多元的风格。请你查阅相关资料，了解不同美术流派的艺术风格、代表画家及其代表作品。

主要流派	主要特点	代表画家
巴洛克艺术	追求强烈的运动感与戏剧性，通过动态的构图、明暗对比、强烈的光影效果来营造画面的氛围。	鲁本斯、委拉斯贵支、伦勃朗
新古典主义	以古希腊罗马的艺术为典范，在艺术形式上，强调理性而非感性的表现；在构图上强调整体性。	大卫、安格尔
浪漫主义	强调情感与想象力，追求个人情感的真实表达。作品构图变化丰富，色彩对比强烈，笔触奔放流畅。	籍里科、德拉克洛瓦
现实主义	提倡客观地观察现实生活，真实描绘社会生活，尤其是劳动人民的生活状态，通过再现生活，从而推动历史前进	库尔贝、米勒
印象派	强调捕捉自然光线下颜色的变化和视觉印象，提倡在户外直接作画，使用点状的笔触和未经混合的纯色来构建画面。	莫奈、雷诺阿

探索实践

任务二 对比李嵩的《花篮图》和卡拉瓦乔的《水果篮》，说一说画作的风格以及审美理想。

花篮图（中国画） 宋 李嵩 故宫博物院

罩染 分染 平涂 勾线 矾绢

工笔画材料与技法

第二单元

中国绘画的独特意蕴

2021年6月，在河南广播电视台端午节晚会《2021端午奇妙游》的开场节目《洛神水赋》中，舞蹈演员凭借“翩若惊鸿，婉若游龙”的曼妙身姿，于水中生动再现了中国传世名画之一——《洛神赋图》中的仙人芳姿。这幅由东晋顾恺之绘制的人物画长卷被认为是我国第一幅改编自文学作品的传世画作，画面由多个故事情节组合而成，其中重点描绘了曹植在洛水河边同洛水女神相遇又离别的情景，构图连贯，人物安排疏密得宜且极具情感张力和象征意义。中国画有着悠久的历史、深厚的底蕴、典雅的品格和精绝的笔法，是中华文化的重要组成部分，其鲜明的风格特色在世界艺苑中独树一帜。

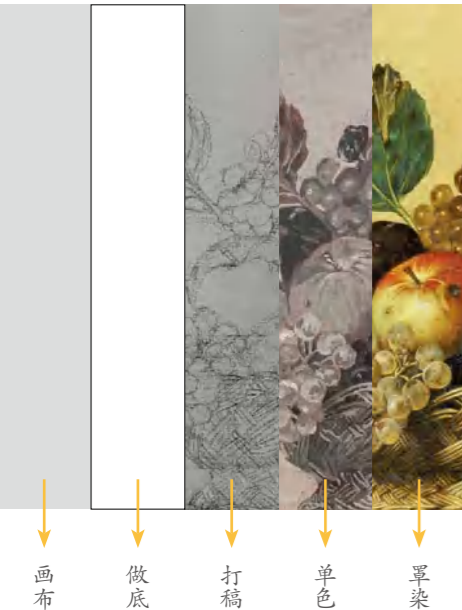
在本单元，我们将从山水画、花鸟画、人物画三个画科出发，以气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写为品评标准，在表现内容、构图关系、笔墨技巧、审美意境等多个方面赏析中国画的艺术特征，深入学习中国画的表现方法，并临摹名作、开展创作，用隽永的笔意勾勒新时代的美好画卷。

洛神赋图（中国画，宋摹本） 晋 顾恺之 故宫博物院

水果篮（油画） 约1595 卡拉瓦乔（意大利） 安布罗修图书馆（意大利）

画布 做底 打稿 单色 罩染

油画材料及透明罩染法

总体来看，中国传统绘画注重用笔墨传情达意，可一丝不苟、工整细致，也可借由寥寥数笔而形神兼备。西方油画自13世纪始出现了众多美术流派，一以贯之的是热衷于表现体积、光影和质感。

联想迁移

如今，许多人开始选择用经典美术作品的复制品装饰空间。请同学们结合自己喜欢的美术流派，挑选一幅适合悬挂在家中客厅的绘画作品。

单元评价表

评价项目	评价内容	自我评价
 知道与表达	1. 能知道故宫和卢浮宫的基本建筑特征、馆藏文物类型、历史地位和文化价值等。 2. 能知道西方有代表性的美术流派、艺术风格特征以及主要画家和画作。	☆☆☆☆☆
 掌握与运用	1. 能运用美术的造型元素和形式原理，分析、评述故宫和卢浮宫的文物珍藏。 2. 能运用美术语言鉴赏经典美术作品，辨析缤纷的世界美术流派。	☆☆☆☆☆
 理解与交流	1. 能了解世界各国美术发展的历史，体会世界美术的差异性和多样性。 2. 能理解和领悟文明因交流而多彩、因互鉴而丰富。	☆☆☆☆☆

1 山水相逢

学习任务

“外师造化，中得心源。”中国山水画流传千载，以丰富的布局形式、多变的笔墨技法彰显出海纳百川、气象万千的审美格调。历朝历代画坛涌现出众多名家，他们为山水画赋予了怎样的风格气蕴？他们笔下的山河和我们眼中的山河有何不同？我们又该如何用笔墨为祖国山河立传？

明皇幸蜀图（中国画） 唐 李昭道（传） 中国台北故宫博物院

学习导航

不论是工笔或是写意，欣赏与学习山水画，除了要学习画作的留白布局、笔墨技巧和敷色要领，还要了解作画者如何看待人与自然的关系，细细探寻隐藏于其间的中国山水画精神。

走进经典

任务一 赏析佳作，了解中国传统山水画的意境。

元代画家王蒙曾作《葛稚川移居图》。此作描绘了东晋道士葛洪举家迁居罗浮山的情景。画面中，主人公葛洪身着道袍，手执木杖，正与身旁的小鹿一起，回首凝视骑牛抱子的妻子。画作构图呈全景式，画面以山水为主体，尽显山势之雄奇、流泉之灵动与草木之丰茂，作品秀丽而极富古韵。

高士独坐图（中国画） 宋 马远 中国台北故宫博物院

葛稚川移居图（中国画） 元 王蒙 故宫博物院

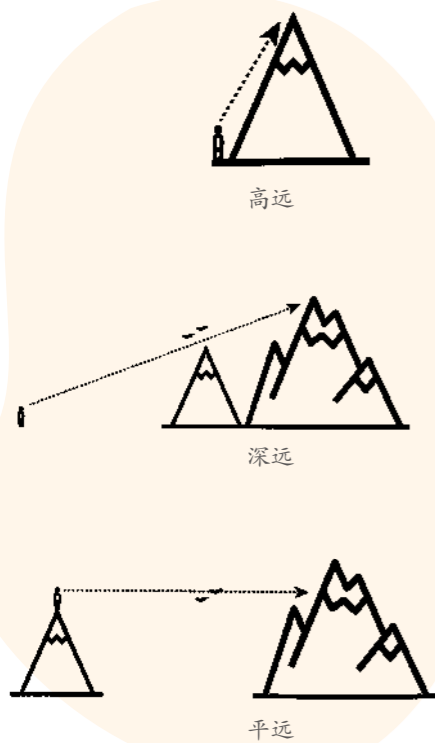
浮玉山居图（中国画） 元 钱选 上海博物馆

感知发现

任务二 了解古人对画作的品评标准，学习画面布局方式。

王蒙绘制《葛稚川移居图》时，采用了中国山水画独特的透视方法，即“三远”法中的深远之法。“三远”分为高远、深远、平远，乃画家作画时根据观景的不同视角而选择的三种透视角度。

南齐谢赫的“六法”

气韵生动：表现对象内在的精神气质与性格特征，使画面生动。

骨法用笔：以笔墨的形式刻画对象的外在容貌与骨相特征。

应物象形：按照客观对象所具有的基本形态进行描绘。

随类赋彩：根据不同对象，选择合适的颜色进行创作。

经营位置：精心考虑画面的整体构图和空间布局关系。

传移模写：临摹名家名作，参照经典图式，学习前人技法。

溪山行旅图（中国画） 宋 范宽 中国台北故宫博物院

中国画对构图和透视的安排，是出于“经营位置”的考虑。所谓“经营位置”，是南齐谢赫在《古画品录》中提出的绘画“六法”之一。欣赏与解读中国画，离不开这六条审美法则。你能结合“三远”法与“六法”，对北宋范宽的《溪山行旅图》进行解读吗？

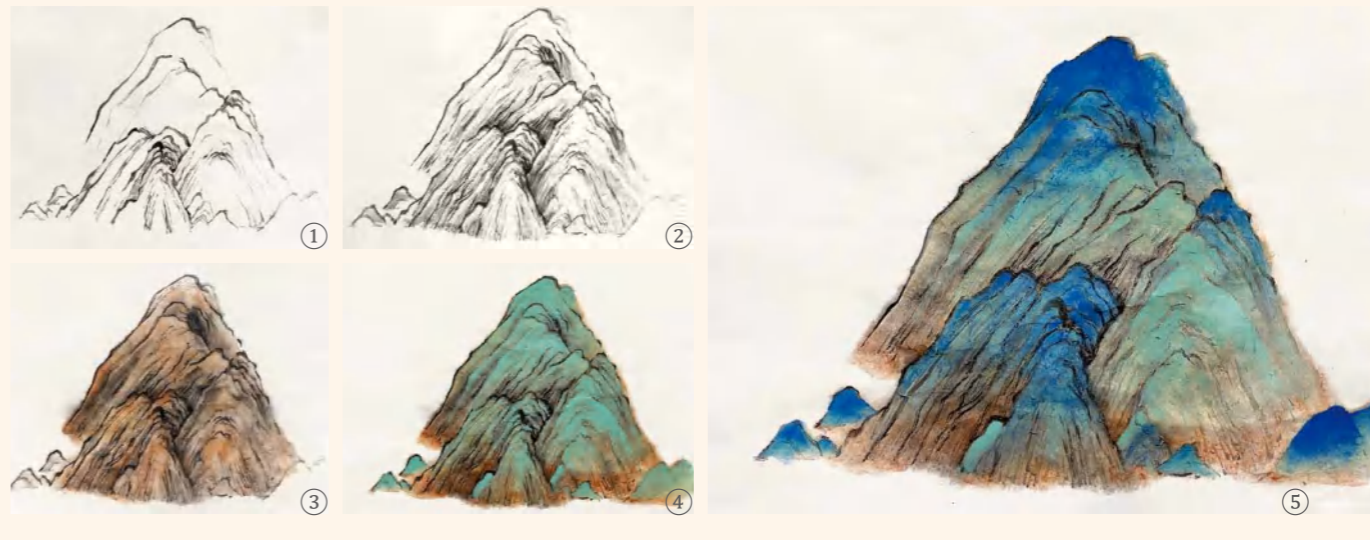
探索实践

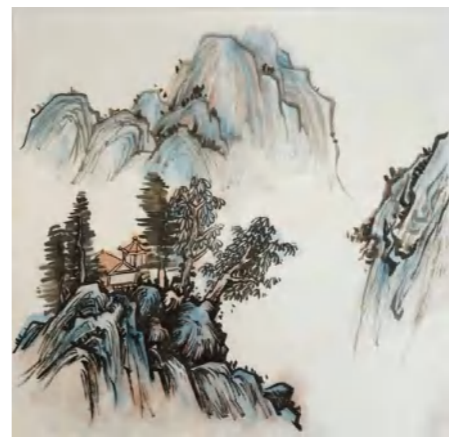
任务三 绘制青绿设色山水小品。

有一种中国山水画以矿物质颜料石青、石绿为主色，被称为“青绿山水”。《明皇幸蜀图》为青绿设色画，表现的是唐玄宗入蜀避乱之旅。通过此画，我们既能一览蜀地风光，又能学习敷色技巧。请用“青绿山水”的设色手法画一幅山水小品。

青绿山石绘画步骤

绿水青山图

青山远岫图

听涛

学生作品

联想迁移

美术和其他艺术形式在本质上是相通的。围绕同一题材，我们除了可以进行美术表现外，也可以借由文学、舞蹈等艺术形式来表现。请你找一找同一题材不同表现形式的文艺作品，比较其异同。

2 花鸟为伴

学习任务

如果说山水画以结构彰显了山河气度，那么花鸟画便以笔意唤醒了万物生机。中国画如何将气韵生动表现得淋漓尽致？答案既在大江大河中，又在一枝一叶里。语言是人类传情达意的重要工具，而笔墨就是中国画的“语言”。花鸟画是中国画的一个重要题材。如何运用笔墨语言，将花鸟草虫等生灵表现得活灵活现、富有趣味呢？

寒雀图（中国画，局部） 宋 崔白 故宫博物院

学习导航

笔墨是中国画的造型语言。水、墨、色自由交融，情景、意蕴应运而生。运用好笔墨语言，需要掌握勾、皴、擦、染、点等技巧，同时注意用笔的提按、转折、快慢以及墨色的变化。你能说说右图的花鸟画运用了哪些笔墨技巧吗？

花鸟蔬果册之一（中国画） 清 任伯年 大都会艺术博物馆（美国）

走进经典

任务一 了解名家名作的用墨特色。

明代画家徐渭用墨极为大胆，洒脱、恣意的《水墨牡丹图》便是其花鸟画作品中的典型代表。他笔下的大写意牡丹以泼墨为之，从花头到枝叶皆以大笔点染而成。盛放的花朵以酣畅淋漓的水墨来表现，显得愈发蓬勃、茂盛。徐渭用笔看似不羁，墨色变化却极富节奏。花瓣内端深外端浅，花头点成后，趁湿用重墨点花蕊，恣肆、热烈的墨花和墨叶所诠释出的正是画家本人的精神品格。

水墨牡丹图（中国画） 明 徐渭 故宫博物院

花卉册（中国画，选取二开） 明 陈淳 上海博物馆

陈淳《花卉图》共二十幅。作品用笔简洁，笔势潇洒，行笔迅疾，许多花卉草虫仅用深浅浓淡的不同墨色，却能完整地表达出物象的形状及立体效果，富有生意，具有强烈的笔墨情趣。

与西方绘画力求逼真不同，中国画讲究形神兼备。东晋顾恺之提出“以形写神”，将追求气韵的“神似”提升到了核心地位。结合你对“神似”的理解，考虑下面两个问题。

1. 右图的两幅作品运用了哪些笔法和墨法来表现物象？其中倾注了怎样的情感？

2. 齐白石曾经提出：“作画妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世。”你如何理解这句话？

猫石图（中国画，局部） 清 朱牵 故宫博物院

荷花图（中国画） 清 李鱓 故宫博物院

不同的笔法。

淡墨破浓墨。

浓墨破淡墨。

干墨破湿墨。

湿墨破干墨。

任务二 学习用勾勒法和点染法、没骨法，创作花鸟小品。

对不同的笔墨语言有所了解之后，我们需要仔细观察生活，用自己独到的眼光和视角挑选出最能凸显花鸟特质的笔墨语言。

《水仙》绘制步骤

教师范作

水仙（中国画） 近现代 潘天寿

知识窗

勾勒法：用笔顺势为“勾”，用笔逆势为“勒”，即用线条勾勒出物象轮廓。

点染法：点缀景物和着色，形成墨色变化的画面效果。

没骨法：直接用墨或色作画，不用墨笔立骨，即不用墨线勾勒轮廓。

《和平图》绘制步骤

教师范作

和平图（中国画） 近现代 齐白石

许多画家都热衷于观察生活，用画笔表现身边鲜活的生灵。让我们也悉心观察，用写意的笔法创作一幅花鸟小品来展现生活之美吧！

草虫

常青

学生作品

菊蟹

联想迁移

通过生动形象的花鸟画，我们可以感受到中国古人对花木的钟情、对自然的崇尚。此外，中式插花也是一种彰显自然神韵、极富雅逸之趣的文化传统。请你尝试完成一件别出心裁的插花作品，用它点缀生活空间。

中式插花（摄影）

学习任务

纵情山水、观照花鸟之后，我们便可以走进人物画的世界了。纵览中国绘画史上的传世长卷，许多都是围绕人物和故事徐徐铺陈的。长卷作为中国绘画的一种独特形制，其画面往往空间充足、叙事宏大，涉及组织排布、场景转换、结构衔接等一系列创作要素，适宜表现人物群体、反映时代风貌。那么，绘制当代生活题材的人物长卷应该从哪里入手呢？我们需要掌握哪些要素？

汉宫春晓图（中国画，局部） 明 仇英 中国台北故宫博物院

走进经典

任务一 赏析人物画长卷，了解人物画的布局结构。

《韩熙载夜宴图》由南唐画院画家顾闳中所作，代表了彼时人物画创作的顶尖水平。画面为长卷形制，按照“听乐”“观舞”“暂歇”“清吹”“散宴”五个场景次第展开，描绘了南唐官员韩熙载于家中设宴款待宾客的热闹场面。该画布局极富节奏感，人物造型精微，线条遒劲流畅，设色鲜妍富丽。画家是如何将不同时空发生的场景置于一幅长卷中的？

韩熙载夜宴图（中国画，宋摹本） 五代 顾闳中 故宫博物院

感知发现

任务二 通过纵横、起伏、虚实、疏密的变化来表现多组人物。

在临摹、绘制人物长卷的过程中，掌握构图方法、形成合理的画面布局十分重要。人物长卷绝非多个人物的简单堆叠或并置，而是要按照一定的节奏，将部分艺术形象有机组合起来，突出主体，营造层次，使画面既富有变化又和谐统一。

帕米尔之舞（中国画，局部） 1988 黄胄 炎黄艺术馆

探索实践

任务三 绘制写意人物画。

绘制写意人物画时，需要注意两点。一是以线为主，进行“意象造型”。线条不是一成不变的，要有粗、细、浓、淡、干、湿、顿、挫的变化，在虚实结合的同时可适当地进行夸张处理，这样才能将人物的个性特征凸显出来。二是意在笔先。初学者可以先绘制铅笔小稿，然后在此基础上进行调整。

天山鼓声（中国画） 1981 叶浅予

《天山鼓声》临摹绘制步骤

1. 勾勒人物基本造型，注意人物动态。

2. 添加人物细节，注意线条的疏密。

3. 染出人物颜色，注意墨色搭配，完成作品。

教师范作

校园中总有一些精彩瞬间令我们记忆深刻，而绘制长卷是记录校园生活的绝佳方式。请同学们选择自己喜欢的主题，结合学习到的笔墨语言、布局章法、造型技巧，将校园的美好生活绘制成一幅美丽的长卷吧！

教师范作

难忘的运动会

水墨动画片《牧笛》静帧 1963 上海美术制片厂

联想迁移

水墨动画是中国动画走向世界的一大创举，极具民族特色。请你综合运用本单元学到的知识，尝试编创简单的水墨动画作品。

单元评价表

评价项目	评价内容	自我评价
知道与表达	1. 能知道山水、花鸟、人物是中国画的三个画科。 2. 能知道“六法”是中国古代品评绘画的准则，并能说出其基本含义。	☆☆☆☆☆
掌握与运用	1. 能运用中国传统的美术品评方式分析作品的画作形制、笔墨语言、色彩构成等艺术特色。 2. 能掌握“三远”法、勾勒法、点染法、没骨法，并合理运用于中国画创作。 3. 能运用中国画的工笔或写意技法，创作花鸟画、山水画、人物画作品。	☆☆☆☆☆
理解与交流	1. 能理解中国画追求“以形写神”，注重表现意境和精神。 2. 能理解中国传统绘画在世界美术中自成体系，具有独树一帜的审美观念和表现方式。	☆☆☆☆☆

书法和篆刻的深层魅力

隋文帝开皇十三年(593)于陕西始建“仁寿宫”，后于唐太宗贞观五年(631)扩建，更名“九成宫”，取“九重”之意。为歌颂唐太宗的励精图治、俭以养德，魏徵撰文详述“醴泉”在“天子令德”下的挖掘经过。后该文经欧阳询书丹于碑，是为《九成宫醴泉铭》。《九成宫醴泉铭》在中国书法史上有着重要影响。无论是《九成宫醴泉铭》，还是其他书作遗珍、篆刻佳品都是汉字之魂，都承载厚重的历史与文化。

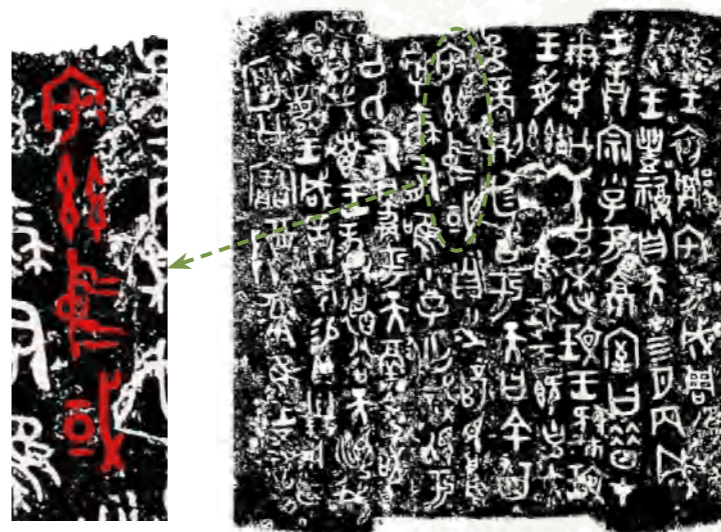
在本单元，我们将开启一段知史、明德、观美之旅。中国书法与篆刻既表现了汉字的形体美，又蕴藏着深刻的文化内涵，具有实用与欣赏的双重价值。如今，在现代设计领域，书法和篆刻艺术凭借鲜明的形象和象征意义，已经成为重要的设计元素应用于现实生活当中，以新时代的面貌彰显出中华大美。

学习任务

书法艺术以汉字为载体，是汉字在记录语言、传达思想的功用之外，派生出的具有审美价值的艺术形式。书法的文化魅力主要体现在哪些方面呢？我们又该如何将书法的文化魅力充分发掘出来，使之观照现代生活呢？

学习导航

书法作品受到不同历史时期审美潮流和书法家个人审美追求的影响，形成了多样化的艺术风格。本课我们将了解历代书法的多样化风格以及审美演变，感受翰墨的意趣。

何尊铭文(拓片)

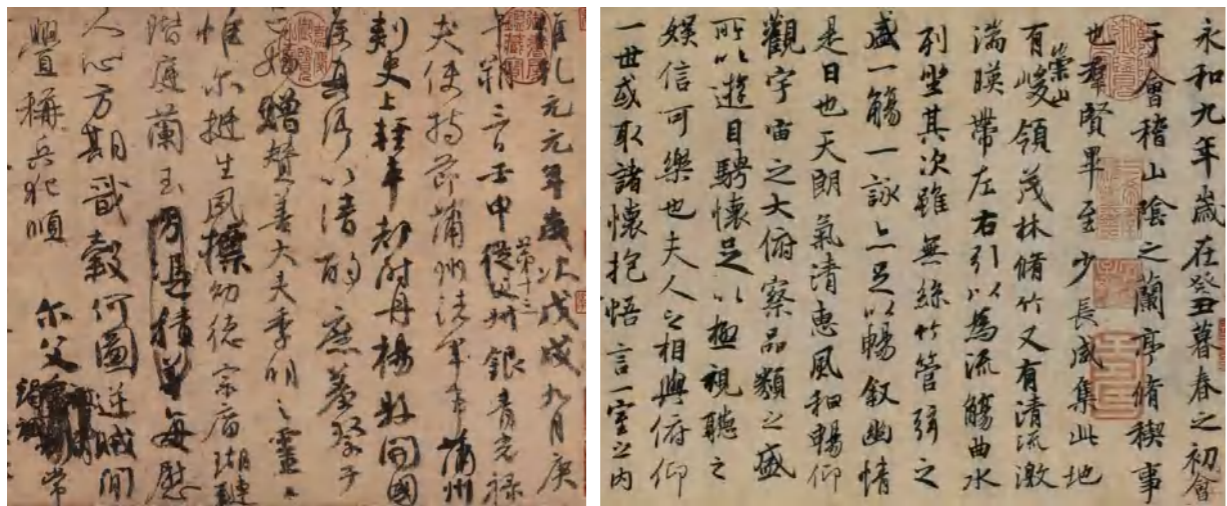
何尊(青铜器) 周
1963年陕西省宝鸡市贾村镇出土
宝鸡青铜器博物院

走进经典

古人把重要的事件或思想写成文字，铸造在青铜器皿上，刻在甲骨和石头上，写在竹简、木牍和纸上。从这些文字中能看到我们的历史和文化。最早的“中国”一词就出现在距今三千多年前的何尊上。何尊内部底面刻有122字铭文，其中出现了“宅兹中国”的字样。这些铭文浑厚、苍茫，颇有潇洒、率真之态。铸刻在青铜器上的金文有怎样的特点？金文与其他的篆书在风格上有哪些不同？

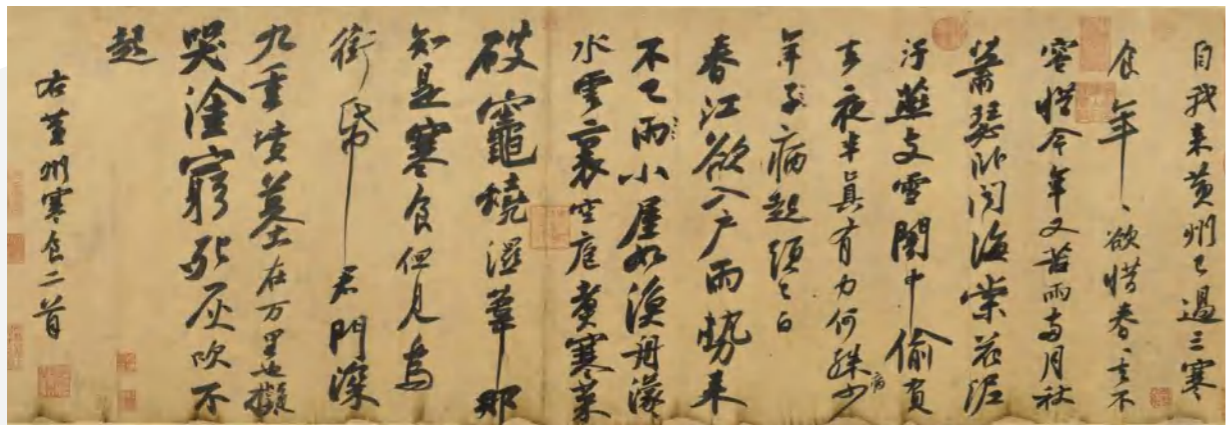
任务一 赏析经典书法作品，了解书法作品的文字内容与艺术形式的关系。

书法是内容与形式高度统一的艺术。我们在欣赏书法作品时，往往不能不读其中的文辞。文字内容承载着书写者的情感，书法家在书写时情感也会不经意地诉诸笔端。你知道“天下三大行书”吗？它们的内容与书法作品呈现出的艺术风格密切相关。请阅读作品的文字，结合这三件作品的历史背景，说说书法家在书写时有着怎样的思想与情感。

祭侄文稿（书法，局部） 唐 颜真卿
中国台北故宫博物院

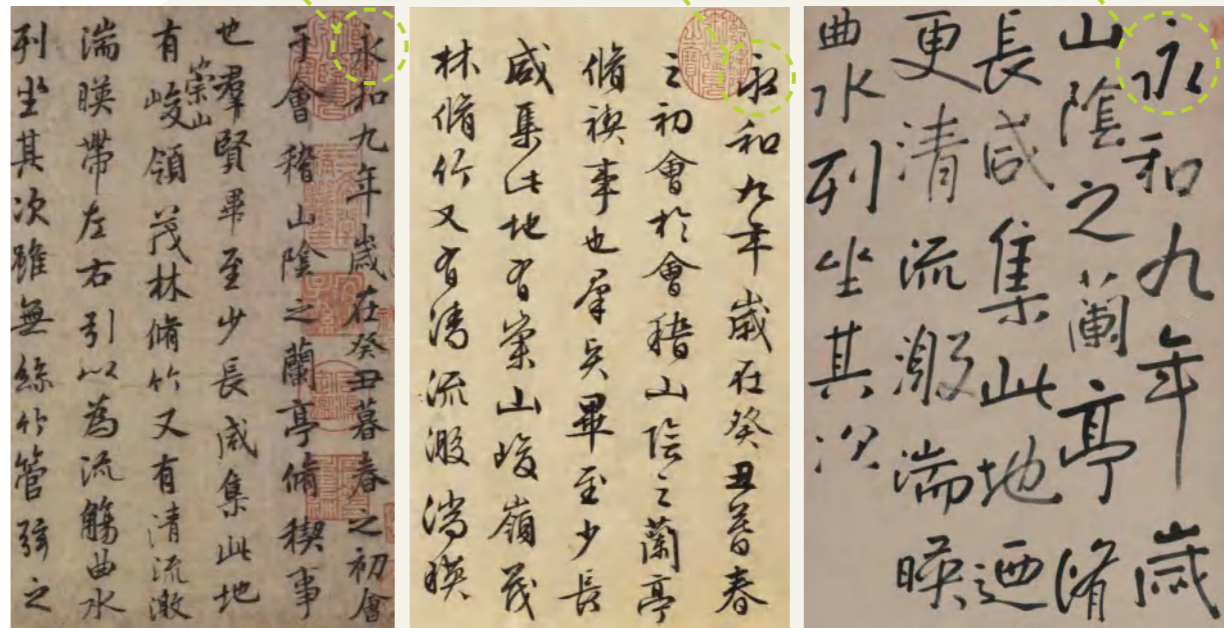
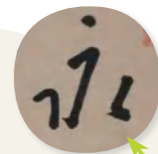
兰亭序（书法，局部） 晋 王羲之 唐冯承素摹本
故宫博物院

黄州寒食诗帖（书法） 宋 苏轼 中国台北故宫博物院

任务二 对比不同书家对《兰亭序》的诠释，从章法布局、字形结构、笔画特点等方面分析其各自的艺术风格特征。

古人常说“书品即人品”。书法作品一定程度上映射着书写者的精神特质。“书圣”王羲之写下了“天下第一行书”——《兰亭序》，此后历代书家常以之为母本临习、创作。不同书家所写《兰亭序》在章法、字形、笔法上有哪些区别？你能说一说原因吗？

摹王羲之兰亭序（书法，局部）
唐 褚遂良（传） 故宫博物院

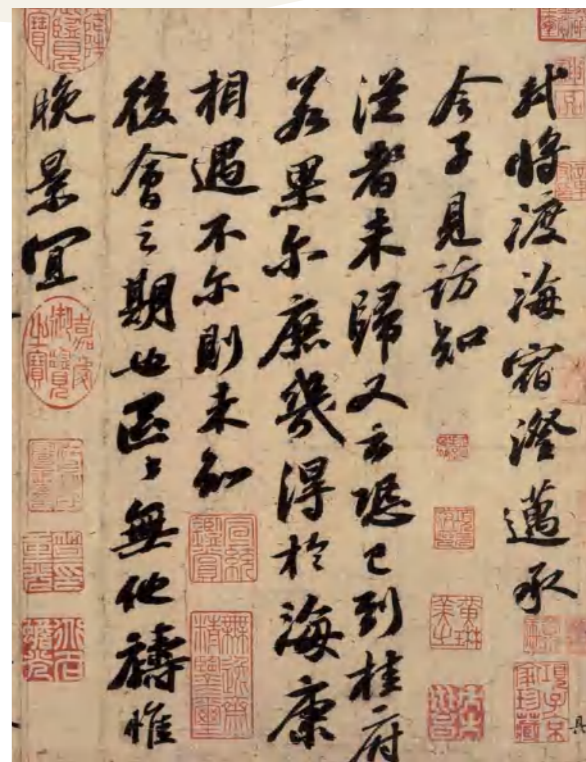
兰亭序（书法，局部）
明 文徵明 中国台北故宫博物院

兰亭序（书法，局部）
清 朱牵 故宫博物院

探索实践

任务三 了解不同历史时期主流的书法审美取向变化。

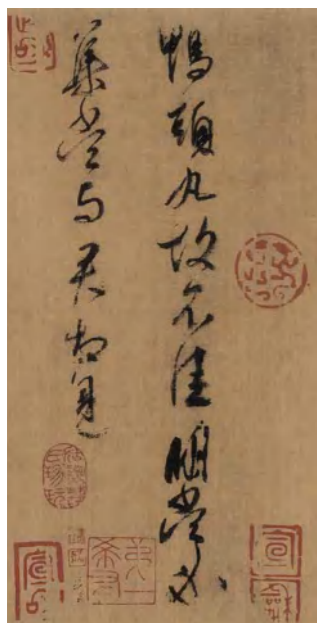
书法在不同时期有着不同的审美取向。清代书法家梁巘在《评书帖》中提出了“晋尚韵，唐尚法，宋尚意，元、明尚态”的观点。历代书法家不断创新，探索出了类型多样的艺术风格，使书法艺术得以不断发展。宋代书法家苏轼、黄庭坚、米芾等人在前代行书发展的基础上推陈出新，各自形成别具意趣、独具特色的行书风格，成为宋代“尚意”书风的领军人物。请结合他们的作品说说其书法风格与前代有什么不同。

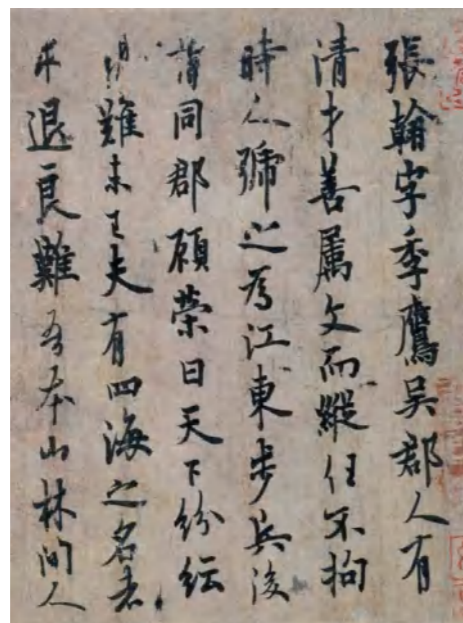
渡海帖（书法，局部） 宋 苏轼 中国台北故宫博物院

任务四 尝试意临一篇经典书法作品，表现自己的审美趣味。

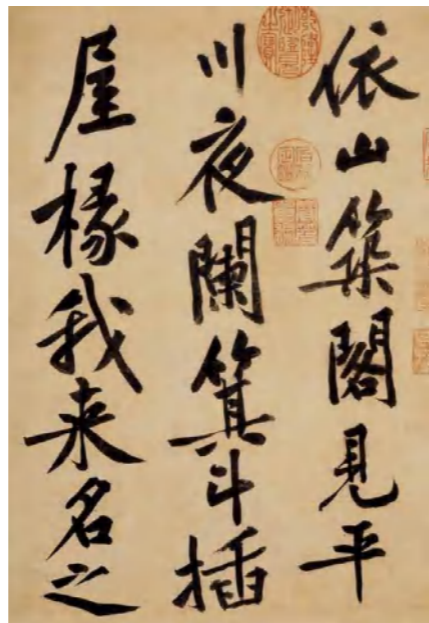
对比下列不同时代书法家的艺术作品，结合历史背景和书法家个人性情说说它们各自的风格特征，并选择一件你喜欢的书法作品尝试意临，表现出自己的审美情趣。

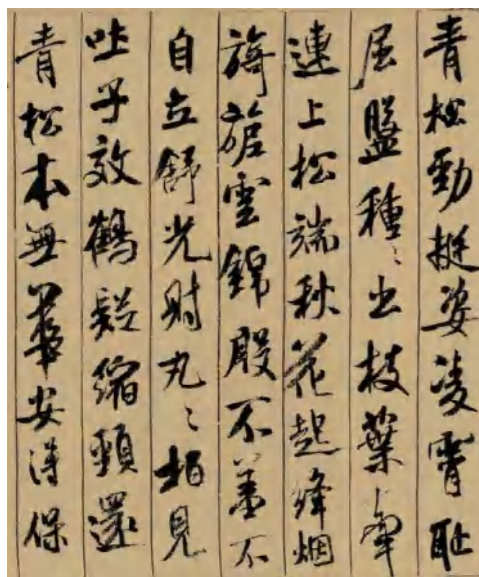
鸭头丸帖（书法） 晋 王献之 上海博物馆

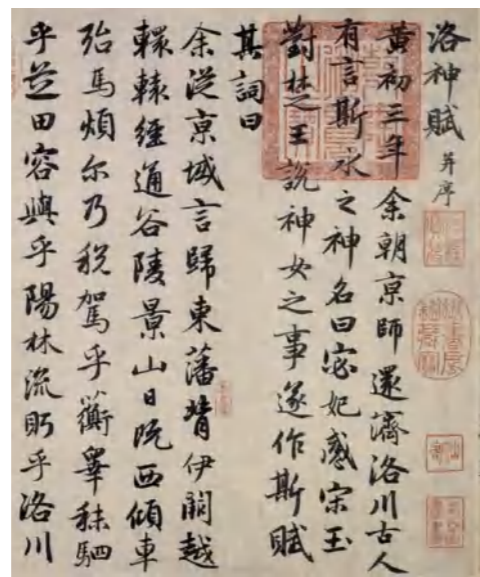
张翰帖（书法，局部） 唐 欧阳询 故宫博物院

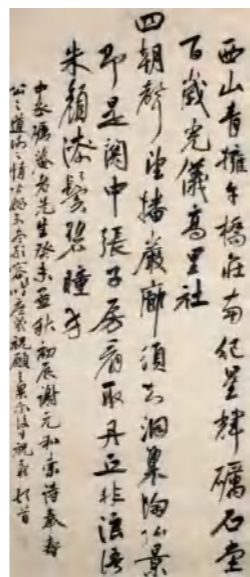
松风阁诗帖（书法，局部） 宋 黄庭坚 中国台北故宫博物院

蜀素帖（书法，局部） 宋 米芾 中国台北故宫博物院

行书洛神赋（书法，局部） 元 赵孟頫 故宫博物院

行书七律寿砺庵诗轴（书法） 明 祝允明 故宫博物院

联想迁移

你在日常生活中是否发现过书法元素的创造性应用？书法艺术可以通过哪些方式装点生活？

学习任务

与书法一样，篆刻也是表现汉字之美的艺术类型。元末，人们开始用石材刻制印章，印章逐渐与诗、书、画融合。明清以来，大批文人进入印坛，篆刻创作开始向着艺术化方向发展。一方方兼具文化内涵与艺术气质的印章于方寸之间展现万千气象。如今，凭借独特的形式美，篆刻在设计领域得到广泛应用。你能结合所学知识，总结出下列印章在形制、章法、线条等方面的艺术特征吗？

“亚禽氏”铜玺 商 20世纪30年代河南省安阳市殷墟出土 中国台北故宫博物院

“利苍”玉印 汉 1973年湖南省长沙市马王堆汉墓出土 湖南博物院

独孤信多面体煤精组印 西魏 1981年陕西省旬阳市出土 陕西历史博物馆

“江流有声，断岸千尺”印 清 邓石如 中国印学博物馆

“元帅之印”铜印 元 河南博物院

学习导航

你在生活中见到过篆刻元素和印章图样的创造性转化吗？在本课，我们将赏析历代经典篆刻作品，了解文人篆刻的艺术追求，在深入了解篆刻形式美的基础上，观照篆刻艺术的创造性发展，探索篆刻艺术在现代社会生活中的应用。

“赵孟頫印” 元 赵孟頫

“臣之谦” 清 赵之谦

“两地青溪” “承学堂” 清 邓石如

“人长寿” 近代 齐白石

“大匠之门” 近代 齐白石

走进经典

任务一 了解文人篆刻的发展历史。

明清时期，文人篆刻进入繁荣发展时期。这一时期出现了众多篆刻流派和知名印人，如以文彭为代表的“吴门派”、以何震为代表的“徽派”。这一时期的篆刻作品能够生动地传递出治印者的审美品格和精神特质。

明代大画家文徵明之子文彭深谙篆刻之道，被誉为“文人篆刻的开山鼻祖”。他开启了以青田石刻章的新风尚。他是早期文人篆刻的代表人物，另一位明代篆刻家何震曾以他为师。此后，吴昌硕、邓石如等名家辈出，将文人篆刻推向高峰。

“七十二峰深处”印
明 文彭 上海博物馆

“笑谈间气吐霓虹”印
明 何震 上海博物馆

“文彭之印”
文彭

感知发现

各类印石

任务二 通过欣赏《兰亭序》印章，认识不同的印章形式和风格。

近现代以后，篆刻的实用性相对减弱，艺术性得到彰显。以齐白石为代表的篆刻家在篆刻中融入了绘画性，篆刻艺术成为完全独立的艺术门类。请你分析《兰亭序》印章的形式、线条、字形等特点，说说文人印的艺术性表现在哪些方面。

探索实践

任务三 利用篆刻的风格和元素设计校园运动会的标识。

篆刻元素因具有较强的符号性与装饰性，极具形式美和文化内涵，常被用于大型活动或品牌的标志设计。请同学们发散思维，借助篆刻的形式要素，为校园运动会设计会徽。

短道速滑项目体育图标

北京 2022 年冬奥会和冬残奥会体育图标（朱文）

北京 2022 年冬奥会和冬残奥会体育图标（白文）

花样滑冰项目体育图标

联想迁移

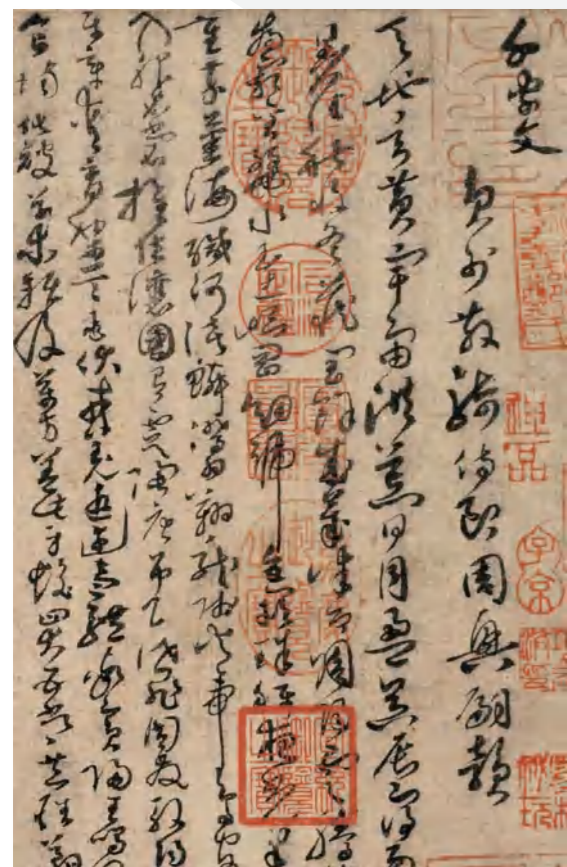
与篆刻艺术一样，优秀的标志设计同样需要满足结构均衡、易识别、具备文化内涵的特点。你能举出一些融合了其他传统文化元素的标志范例吗？

3

字载古今

学习任务

在翰墨之雅、金石之韵的浸润下，汉字的艺术光华历久弥新，如今更与设计同行，在社会生活中演绎出新的风貌。北京 2022 年冬奥会会徽“冬梦”以及体育图标分别以中国书法和印章为核心元素设计而来，你能看出会徽中的“冬”字包含了哪些元素吗？我们如何将书法、篆刻元素应用于字体和标志设计之中？

草书千字文（书法，局部） 唐 孙过庭（传）
辽宁省博物馆

北京 2022 年冬奥会会徽“冬梦”

走进经典

- 北京 2022 年冬奥会会徽“冬梦”解析：
1. 灵感：天人合一、道法自然，追求人与自然和谐共生的中国传统哲学观。
 2. 造型：冰雪运动员。
 3. 元素：山峦、赛道和象征节庆的彩带。
 4. 借鉴：书法和剪纸，其中“冬”字形象来源于草书。
 5. 色彩：以蓝色为主色调，象征着冰雪的明亮与纯洁。红、黄两色是五星红旗的颜色，代表着自强不息的精神和蓬勃向上的活力。

感知发现

任务一 尝试从经典标志设计中提炼传统文化元素。

中国许多大学的校徽也融入了书法和篆刻元素。1917 年，时任北京大学校长的蔡元培邀请鲁迅设计校徽，鲁迅欣然应邀后很快交稿，开创了现代大学校徽设计的先例。鲁迅设计的校徽一直沿用至今，只在 20 世纪 80 年代添加了外圈花纹、建校年代和英文校名，成为中国现代徽章设计的典范。

鲁迅像

北京大学校徽

汉代瓦当

北京大学校徽设计思路

- ◆ 民族性：造型取自秦汉瓦当，以小篆书“北大”二字于瓦当之上，色取黑白，厚重古朴。
- ◆ 象征性：“北大”二字呈上下结构，上部“北”字似两个背靠背的篆书“人”字，下部“大”字似一个正面站立的人，仿佛正在托举着上部两个人，取“三人行，必有我师焉”之意，强调大学师道。同时，篆字线条排布如脊梁，承载着师长对学子的希冀，即希望他们成为民族的脊梁。
- ◆ 符号性：校名清晰可辨，易识读，整体简洁大方，没有多余的干扰元素。

除了北京大学的校徽外，你还知道哪些大学的校徽，它们有怎样的设计理念？

探索实践

任务二 请你在遵循字体设计三原则——易读性、艺术性、形式与内容相统一的前提下，围绕汉字“冬”展开设计探索。

书法和篆刻艺术是文化瑰宝，不仅彰显了文化内涵和艺术特质，而且对汉字造型的流变和现代字体设计有着重要影响。

冬（教师范作）

请参照上述案例，基于书法和篆刻的艺术特点，进行有创意的字体设计。

变体“冬”字可用元素

学生作品

含有书法
元素的标志设计

“二十四节气”字体设计

联想迁移

一代文豪鲁迅热爱设计。除了北京大学校徽外，他还设计过很多图书封面。你还知道历史上哪些著名的“跨界”文学家或艺术家呢？

“中秋”变体字设计

鲁迅设计的书籍封面

单元评价表

评价项目	评价内容	自我评价
 知道与表达	1. 能知道书法艺术多样的风格源于书法家不同的审美追求和精神内涵。 2. 能知道篆刻艺术的发展历史，了解文人篆刻的艺术性。 3. 能知道标志设计、字体设计的基本原则和方法。	☆☆☆☆☆
 掌握与运用	1. 能运用书法品评语言欣赏、评述不同时期、不同风格的书法作品。 2. 能掌握篆刻的艺术特征，运用篆刻元素进行标志设计。 3. 能够提炼书法、篆刻的主要元素进行字体设计。	☆☆☆☆☆
 理解与交流	1. 能理解书法和篆刻艺术凭借其深层的文化魅力在世界美术中独树一帜。 2. 能理解书法和篆刻艺术以汉字为表现对象，提取书法和篆刻的形式元素可以实现汉字的创意设计。	☆☆☆☆☆

古为今用的“中华图腾”

无论是长城、布达拉宫还是莫高窟，无论是甲骨文、青铜器、青花瓷还是京剧、皮影戏、风筝……这些被中华先民创造出来的文物遗珍、历史遗迹、文化遗产已经深深融入中国人的血脉，成为具有象征意义的“中华图腾”，成为中华文明的象征符号。随着时代的发展、世界文化的交流与融合，中华文化将在一代又一代中国人的传承与发扬中永葆生机，续写出更加绚烂的篇章。

在本单元，我们将探秘中华文化符号，以提取、应用、创新为学习主线，借助“图形创意”及“VI”视觉设计的方法，从各类历史文化遗产中提取中国传统文化元素，将其与现代设计深度融合，实现传统文化的创造性转化。

学习任务

提到中华民族的文化符号，你的脑海中会浮现出哪些形象？是雕梁画栋的古代建筑，还是恣意挥洒的翰墨丹青？是古朴厚重的文物，还是丰富多彩的民间工艺？我们如何从中华文化的长河中撷取最具代表性的图案、纹样，结合现代设计手法，让中华民族的文化符号以更加新颖和醒目的方式融入我们的现代生活？

中华印象

学习导航

民族符号是一扇展示民族精神特质、思维方式、风俗信仰和审美情趣的窗口。在本课，我们将从历代文物、建筑、民间工艺品等历史文化遗产中归纳和提炼民族符号，掌握图形创意的基本方法，从视觉传达的层面探索民族符号的现代应用。

中华传统纹样

走进经典

任务一 了解中国“龙文化”，提取图案、纹样。

我国的“龙文化”历史悠久，“龙图腾”已成为维系全世界华人的精神纽带之一。遍览历史中的文物遗珍，很容易找到龙的身影。陕西历史博物馆藏有一件唐鎏金铁芯铜龙，造型颇具张力。它身体细长，以两只前爪紧抓地面，颈部弯曲成“S”形，尾部向上高高扬起，甚至快要反折到龙头上方，凸显出流线型姿态。你能从中提取出中华龙的图案吗？

鎏金铁芯铜龙（金器） 唐
1975年陕西省西安市南郊草场坡出土
陕西历史博物馆

感知发现

任务二 根据传统图案，激发对图形的联想。

岩画、彩陶、甲骨文、铜镜等都是承载原始图形符号的文化使者，它们蕴藏着哪些传统图案和纹样？请你提取其中的图案和纹样，尝试用重组或变形等方法，设计具有传统意蕴的图形。

广西壮族自治区花山岩画（局部）

花瓣纹彩陶钵（陶器）
新石器时代 仰韶文化
1956年河南省三门峡市
庙底沟遗址出土
河南博物院

旋纹带流彩陶罐（陶器）
新石器时代 马家窑文化
1999年甘肃省兰州市关庙坪出土
甘肃省博物馆

白衣彩陶钵（陶器）
新石器时代 仰韶文化
1972年河南省郑州市大河村遗址出土
大河村遗址博物馆

“王为般卜”刻辞龟甲 商
传河南省安阳市殷墟出土
中国国家博物馆

十二生肖镜（青铜器） 隋 故宫博物院

月宫镜（青铜器） 唐 故宫博物院

想一想

以下标志包含了哪些民族符号？它们的设计运用了哪种联想方式？

各类含有民族文化元素的标志

图形创意有多种构成方法，其中正负图形、置入图形、同构图形和异影图形最为常见。请你参照下图样式，设计具有中华文化元素的图形或标识。

正负图形

置入图形

同构图形

异影图形

探索实践

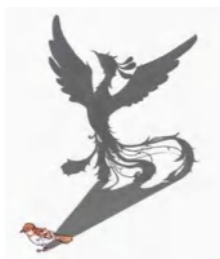
任务三 设计具有民族文化元素的创意图形作品。

你能借助学到的图形构成方法，从历史文化遗产中提炼民族符号，展开图形创意联想，以手绘或电脑设计的形式完成一件图形创意设计作品吗？

学生作品

多种图形创意

联想迁移

各类广告中常使用创意图形设计作为品牌标志。在中国古代，平面广告的形式被称为“招幌”。观察仇英参照宋代张择端《清明上河图》创作的长卷，收集含有不同视觉符号的“招幌”。

清明上河图（中国画，局部） 明 仇英 辽宁省博物馆

学习任务

从历史文化遗产中提炼民族符号，可以真正做到设计与历史、文化同行，从而更好地弘扬中华优秀传统文化。为了使融合了民族色彩的现代视觉图像得到更好的传播，我们需要运用“VI”视觉识别系统进行设计。你对“VI”视觉识别系统有了解吗？如何才能设计一款体现民族特色的标志？

丰富的传统文化元素

知识窗

视觉识别系统简称“VI”，是将组织、机构或品牌的理念、文化特质等抽象语意提炼为具体的视觉符号，并形成完整的、系统的视觉符号体系。

学习导航

中华民族历史悠久，文化资源极为丰富。这些文化资源滋养着一代代中国人，使中华文脉和中国精神得以绵延。在本课，我们将系统学习视觉识别系统的设计理念，从历史文化遗产中提炼出文化符号，结合视觉识别系统，进行现代设计，使中华优秀传统文化得到弘扬。

蕴含传统文化元素的香囊

你能通过分析上述的视觉识别系统，说一说视觉识别系统都有哪些基本的设计原则吗？

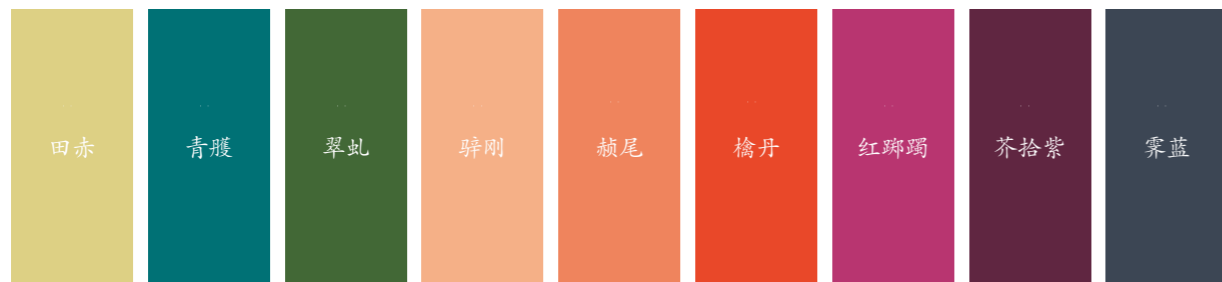

探索实践

任务二 结合中国传统配色知识，完成标志设计。

在视觉识别系统中，标志设计是第一要素。所谓标志是具有一定象征意义或指示性的视觉符号。在标志设计中巧妙地融入民族符号，可以使之增加文化底蕴。需要注意的是，设计标志时一定要注重原创性，既不能侵害他人的知识产权，又要保护自己的知识产权。知识产权包括著作权、专利权和商标权，是创造成果的保护工具。

你能参考中国传统颜色构思一款同时包含中华传统文化元素和校园文化特色的产品，并为之设计一个标志吗？标志设计完成后，请为之设置标准色、辅助色及辅助图形。

典雅的中国传统配色

校园“凤凰民族舞社”标志及应用设计主要步骤：

教师示范

学生作品

班徽设计及相关应用设计

单元评价表

评价项目	评价内容	自我评价
<p>知道与表达</p>	1. 能知道中华文化中的民族符号来源于历史文化遗产。 2. 能知道视觉识别系统由基础要素系统和应用要素系统组成。在视觉识别系统中，最基础的要素就是标志。	☆☆☆☆☆
<p>掌握与运用</p>	1. 能从文物、遗迹等各类历史文化遗产中提取图案、图形和纹样进行标志设计。 2. 能根据标志设计的各项原则及视觉识别系统的概念进行标志设计、视觉识别系统设计。	☆☆☆☆☆
<p>理解与交流</p>	1. 能理解民族符号是展示民族精神和审美情趣的窗口。 2. 能理解从视觉传达的层面探索民族符号的现代应用有助于弘扬中华优秀传统文化。	☆☆☆☆☆

让传统文化走向世界

在美丽的江西婺源篁岭古村，有一个享誉海内外、被文化和旅游部评为“最美中国符号”的民俗景观，那就是“篁岭晒秋”。在“地无三尺平”的篁岭古村，智慧的乡民顺应地形，家家户户在屋顶搭晒架晾晒应季的农作物。每逢“晒秋节”，这里会迎来世界各地的游客，共赏“莫笑农家腊酒浑，丰年留客足鸡豚”的丰收景象。

在本单元，我们将以家乡之名，开展具有地域特色的创意实践，设计彰显神州风貌的文创产品，体验中华文明的博大精深和地域文化的缤纷多元，让中华传统文化走向世界。

篁岭晒秋

1 以家乡之名

学习任务

故乡总是能够牵动每个人的心。我国的很多地名都与人文历史或自然地理密切相关。为了抒发乡情，我们可以结合家乡的地名，将图形设计与汉字巧妙结合，用视觉形象宣传自己的家乡。你对家乡的文化特色和地理特征了解多少？如何为家乡设计出富有地域特色的标志？

“家乡”照片墙

走进经典

任务一 了解经典的城市标志设计。

重庆的城市形象标志名为“人人重庆”，其中的“重庆”二字由邓小平同志以行书写就，标志采用红、黄配色，呼应了“双重喜庆”的主题，凸显出了巴渝文化特色。图案中的“庆”字由“广”“大”二字组成，又可看作是两个张开双臂的人，取“胸怀广大”和“双人成庆”之意，道出了重庆地名的历史由来。标志以“人”字为主要的视觉元素，展现了当地“以人为本”的城市建设理念。

重庆夜景（摄影）

重庆市形象标志“人人重庆”

感知发现

杭州文旅标志设计步骤

- 第一步：确定主题。
- 第二步：搜集素材。
- 第三步：构思与联想。
- 第四步：手绘或电脑制作。
- 第五步：上色、修改细节，完成设计。

杭州郭庄园林景观

杭州集贤亭

杭州城市标志在生活中的应用

杭州城市标志

杭州城市标志字形示意图

探索实践

任务三 为家乡设计城市标志。

古代文人墨客心驰神往的徽州文化是安徽文化的重要组成部分。古朴静谧的徽派建筑和巍峨秀丽的名山大川将安徽描画成了一幅幅水墨画卷。怎样的标志设计能反映徽州文化和安徽自然风光？

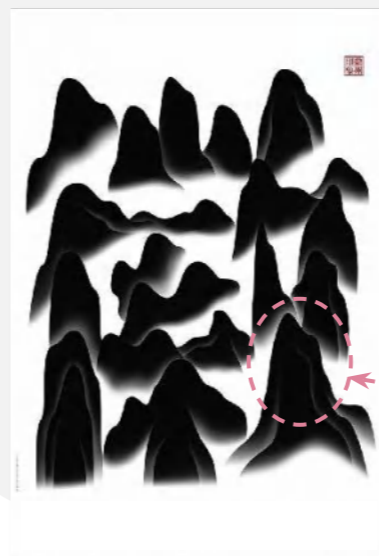
“魅力中国——安徽”标志

图案提炼法

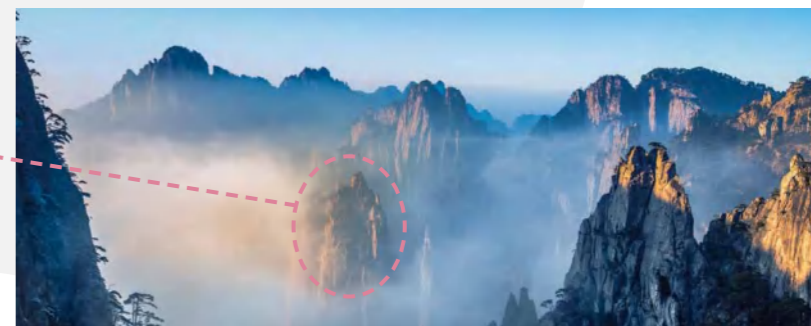
- ◆ 符号概括法
结合徽派建筑的特点，采用隶书笔画作为视觉符号，将高低错落的马头墙进行概括性处理，使之巧妙地组成“徽”字。
- ◆ 借形替换法
借用黄山高耸入云、层峦叠嶂的特征，以形态化的群山组成“徽”字，展现“九上黄山绝顶人，纵横古今感微尘”的巍峨之景。
- ◆ 图案填充法
以线描形式将安徽各地自然景观融入笔画之中，体现“徽”字的视觉丰富性及人文内涵。

徽派建筑

“印象徽州”海报

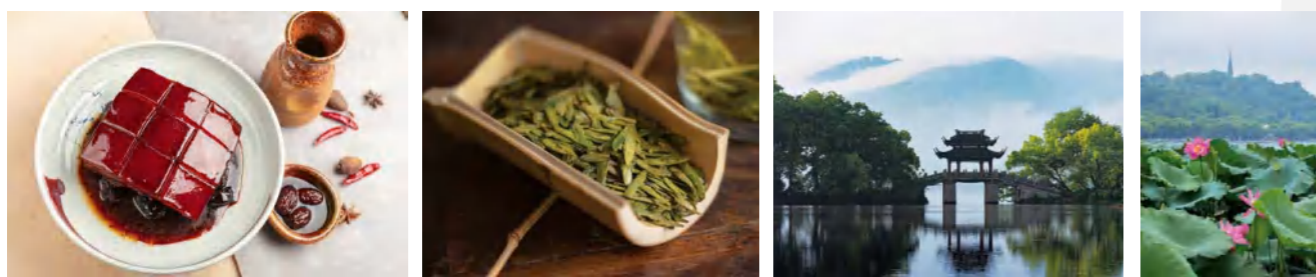

安徽黄山

请你结合安徽的地名标志，思考如何才能保留汉字基本特征的同时融入地域特色和创意思维，进行城市标志设计。

任务二 根据自然、人文等特点，提取地方特色元素，为家乡设计标志。

观察杭州文旅标志，它体现了哪些文化要素？你家乡最具代表性的地方文化是什么？请你实地考察或查阅资料，为自己的家乡设计标志，宣传家乡之美。

可提取设计元素的杭州风物

城市标志设计作品

城市标志文创设计作品

城市海报设计作品

联想迁移

融入创意设计的家乡标志不仅能起到为家乡宣传的作用，还能切实地服务于家乡建设。我们还能家乡设计哪些宣传品？请尝试利用你设计的标志，完成一整套家乡宣传品设计，为家乡代言。

2

文创中的神州风貌

学习任务

要从美术的角度弘扬中华优秀传统文化，除了设计带有地域特色的标志外，文创产品设计也是展现神州风貌的绝佳方式。近年来，我国许多博物馆和文化艺术机构都推出了自己的特色文创产品。你知道文创产品的核心价值是什么吗？它们是如何被开发、设计出来的？

形形色色的文创产品

走进经典

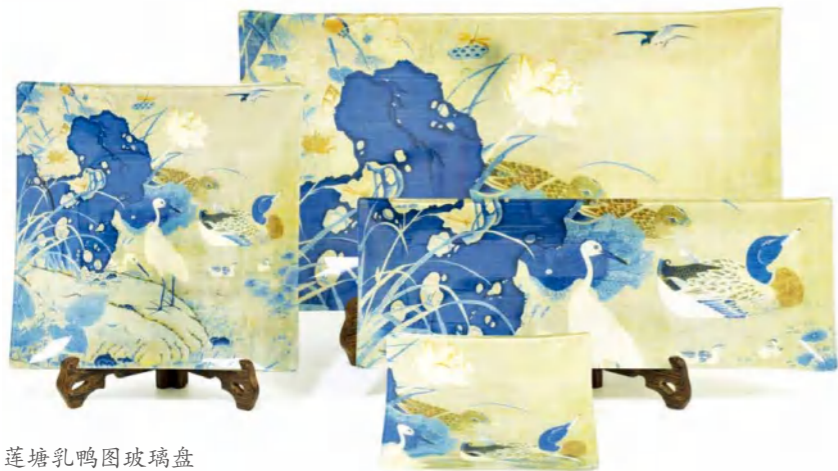
任务一 了解形形色色的文创产品。

“仙寿吉祥”便笺本的纹饰取材于故宫藏灵仙竹平金团寿字纹棉氅衣。该便笺本主体纹样左右对称、疏朗有致，设色华丽脱俗、端庄大气。外封采用硬质外壳辅以纹饰的烫金立体印刷，凸显出丝绸般的细腻质感。扣合处使用尼龙绳与如意云头琉璃珠串，后页采用方便拆卸替换的结构设计，便于更换和书写。多重的设计考虑使得其既雅致又实用，古朴之余不失现代气息。

“仙寿吉祥”便笺本

上海博物馆莲塘乳鸭图玻璃盘灵感来源于缂丝《莲塘乳鸭图》。乳鸭、翠鸟、蜻蜓等形象憨态可掬。玻璃材质晶莹剔透、色彩明丽，配合流线型的飞挑边角，将典雅的缂丝图案巧妙转化为现代工艺品。

莲塘乳鸭图玻璃盘

苏州博物馆臻享咖啡外包装盒

感知发现

任务二 结合设计要素，设计有特色的文创产品。

黄河芦苇编织品

文创产品是历史文化的物质载体。借由它们，我们看到了文物遗珍、集体记忆、艺术传承和社会风俗。好的文创产品设计，须具备以下几项要素。

- 亚麻绳提手
- 黄河非遗芦苇编织工艺
- 时尚造型与艺术外观

文创设计的要素

- ◆ 材料与工艺：好的文创产品可以使传统技艺和材料焕发新的生命力。
- ◆ 设计与载体：好的文创产品设计会选择最合适的载体来有效传播产品的设计理念。
- ◆ 文化与创意：好的文创产品与好的创意密切相关，且能传达出产品的文化内涵。
- ◆ 产品与市场：好的设计会提高文创产品的文化附加值，从而获得消费者的青睐。

文创包装

探索实践

任务三 为家乡设计特色文创产品。

为了更好地继承与发展中华文化，将学习到的传统文化知识和设计理论融会贯通，请同学们进行如下尝试。

第一，考察本地博物馆藏品、地方工艺美术作品、历史民俗和学校等文化资源，以小组为单位，开展探究活动，撰写关于地方文创开发的可视化调研报告。

杭州 2022 年第 19 届亚运会吉祥物“江南忆”

学生作品

瓦猫系列文创产品手绘图

第二，请选择自己感兴趣的主题进行文创产品设计，以思维导图、效果图或产品说明书的形式呈现，并尝试选择合适的材料与工艺来表现产品的实物效果。创作过程中如果需要使用相关图像作品和文字资料，一定要标明出处，尊重原作者的知识产权。

花器

马克杯

套色剪纸装饰画

学生作品

文化衫

帆布袋

联想迁移

你认为除了设计文创产品外，还有哪些继承和弘扬中华优秀传统文化的方式？我们该如何运用跨学科知识，开展以“中国文创产品走向世界”为主题的综合拓展活动？

单元评价表

评价项目	评价内容	自我评价
 知道与表达	1. 能知道标志设计和图案提炼的基本方法。 2. 能知道文创设计的基本过程和必备要素。	
 掌握与运用	1. 能提炼家乡的自然和文化元素，运用标志设计的方法设计城市标志。 2. 能以小组为单位，开展当地文化探究研学活动，撰写文创产品开发报告并设计文创产品。	
 理解与交流	1. 能通过艺术创意的方式助力家乡发展，理解“设计满足实用功能与审美价值，传递社会责任”的意义。 2. 能理解现代设计需要从中国传统文化、地域文化中汲取养分，用设计展现中华优秀传统文化，推动中华文化走向世界。	