

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 永恒的红色经典

1. 光辉足迹 02
2. 接续奋斗 06
3. 伟大复兴 10

第二单元 人民之歌

1. 速写平凡生活 15
2. 雕刻美丽中国 19
3. 塑造职业人物 23

第三单元 青春影像手记

1. 定格美好瞬间 27
2. 微电影《正青春》 31

第四单元 留住的时光

1. 中国古代书籍 38
2. 温馨的纪念册 42

第五单元 毕业季

1. 拥抱毕业季 47
2. 记忆的画廊 51

第一单元

永恒的红色经典

回望百年光辉历程，中国共产党成立以来的100年极不平凡，这是中国人民根本改变历史命运的100年，是中华民族迎来伟大复兴的100年，是中国为全人类发展做出卓越贡献的100年。如何更好、更深刻地理解百年来中国人民的艰苦抗争与辉煌成就呢？同学们不妨仔细研读这段与党的历史同步的美术史，艺术家们将自己的艺术追求与国家民族的命运联系在一起，与社会现实和时代发展联系在一起，谱写出绚烂的诗篇。

在本单元，我们将通过“光辉足迹”“接续奋斗”“伟大复兴”三个部分，走进这100年间艺术家谱写出的壮丽史诗，从一件件经典美术作品中感受艺术家的思想情感和文化理想。

2021年7月1日上午，庆祝中国共产党成立100周年大会在北京天安门广场隆重举行。庆祝大会现场放飞了气球。
新华社记者 李响 摄

1 光辉足迹

学习任务

艺术家们紧跟时代脚步，勇于承担历史使命，用画笔表现民族救亡斗争，使美术创作既体现出鲜明的艺术个性，也充满了爱国热情。在物质丰富、生活安逸的今天，学习红色革命题材美术作品有着怎样的意义？

学习导航

在本课，我们将通过欣赏经典的革命题材美术作品，从构图、用色、画面细节处理等方面深入感受红色主题创作的魅力，并以分析、讨论、视觉笔记等形式，探究作品内容与形式的关系，从视觉上感知中国革命的历史，深刻理解美术的社会功能。

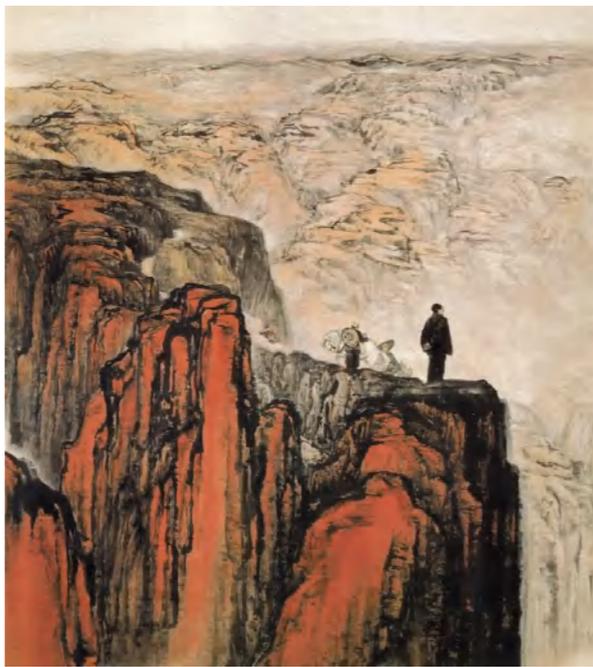
走进经典

《转战陕北》是一幅经典的红色革命题材美术作品。画面以沟壑纵横的黄土高原为背景，将毛主席置于巍峨的群山之巅，生动地表现出开阔、磅礴的气势。

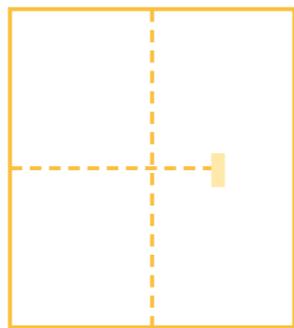
作品用传统山水画形式表现，巧妙融合高远和深远的构图方法。以一个背侧面眺望远山的造型，将毛泽东的形象与陕北高原融为一体。背影的处理将观者的视线引向苍茫浩渺的远方，给人以崇高之感，又留下无尽的想象空间。

毛泽东在延安作整风报告（油画） 1951 罗工柳
中国国家博物馆

转战陕北（中国画） 1959 石鲁 中国国家博物馆

画面构图分析

感知发现

在表现重大的历史事件时，因场面宏大，作品往往会描绘众多的人物。但艺术创作既要还原历史现场，也要在作品中突出重点、强化视觉中心。

任务一 找出作品的视觉中心点。

启航——中共一大会议（油画） 2009 何红舟 黄发祥 中国国家博物馆

画面重点1：中心人物的衣服颜色采用对比色，显得更加突出。

画面重点2：黑暗与光亮、乌云的压迫感与代表们坚毅的神情形成了鲜明对比，表现出革命的艰难和党的创建者们英勇无畏的精神。

画面重点3：乌云意味着山雨欲来，渲染出画面凝重的氛围，反映了当时严峻的环境，预示着即将发生开天辟地的大事件。

《启航——中共一大会议》采用写实主义手法，再现了中共一大南湖会议的历史瞬间。毛泽东位于构图的中心，身着蓝色长衫，站在船上回首眺望，意气风发。画面构图和用色使他成为人物组群的视觉焦点。压顶的乌云意味着山雨欲来，也暗喻当时黑暗的社会环境，而远处东方的曙光与游船上的中共一大代表融为一体，暗喻革命曙光显现。

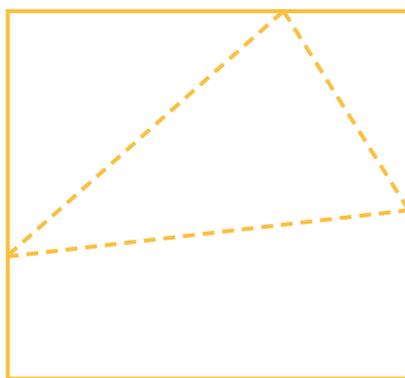
任务二 分析以下两幅作品的构图特点，思考这种构图对主题与氛围的营造有什么影响。

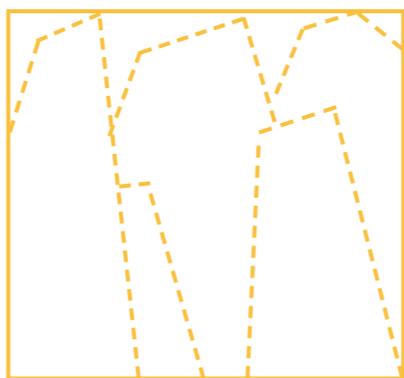
狼牙山五壮士（油画） 1959 詹建俊
中国国家博物馆

太行铁壁（中国画） 1984 王迎春 杨力舟
中国美术馆

构图分析：
三角形构图是经典的构图形式，可使画面增强稳定感，增加主体人物的向心力。

构图分析：
以山形的构图表现英雄，突出了人物的高大伟岸。这种组合营造了整体的肃穆感，紧扣主题“太行铁壁”。

探索实践2

《占领总统府》描绘了1949年4月23日人民解放军占领南京并将红旗插上总统府的重要历史时刻。

1. 通过查找与阅读相关美术史资料，分析作品的构图与透视特点。

2. 分析《占领总统府》的画面中心。画家对画面背景做了怎样的艺术处理？

3. 结合美术史，说说画作在形式上的突破有怎样的意义。

占领总统府（油画） 1977 陈逸飞 魏景山 中国人民革命军事博物馆

《占领总统府》草图

《占领总统府》色彩小样稿

联想迁移

参观革命遗址，结合所学的语文、历史、道德与法治知识，了解革命遗址的历史背景，用文字和手绘的方式进行记录，完成视觉笔记。

学生作品

视觉笔记

探索实践1

《百万雄师下江南》表现的是中国近现代史中的什么事件？请你搜集相关资料，分析红色美术作品中的历史性与审美性，思考艺术家是如何将二者有机融合的。

百万雄师下江南（油画） 1959 董希文 中国国家博物馆

2 接续奋斗

学习任务

中华人民共和国成立后，社会主义文艺事业得到繁荣发展，不断产生创作的高峰，涌现出一大批具有鲜明时代精神的作品。想一想，产生这一现象的原因是什么？

学习导航

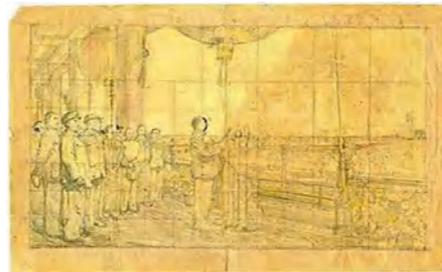
中华人民共和国成立后，画家的创作从内容题材到形式、材料都出现了突破式发展。在本课，我们将通过欣赏反映时代的精品佳作，体悟美术创作与文化、政治、经济发展之间的关系。

走进经典

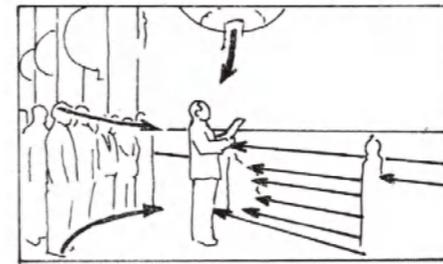
油画《开国大典》展现的场景是1949年10月1日的天安门城楼。五根红色大柱排列在左边，画家将按照一般透视规律本应存在的廊柱去掉，使画面中心有了充足的表现空间。这幅作品的人物塑造准确，建筑、场景以及广场人群都有强烈的现实感。画面的喜庆气氛由地毯、红柱、灯笼和广场上红旗的红色基调所形成。在城楼上，毛泽东庄严宣告：“中华人民共和国中央人民政府今天成立了。”

开国大典（油画） 1953 董希文 中国国家博物馆

油画《开国大典》草图

油画《开国大典》的画面结构分析

画家在严谨的写实描绘中，借鉴了民间美术和传统工笔重彩的表现手法，使环境的色彩更加鲜艳明快，突出了节日喜庆的氛围。

感知发现 1

任务一 思考以下几幅作品的题材内容与构图、色调等形式要素的关系，它们表现出画家怎样的思想感情？

《潮》以仰视视角刻画了一位顶天立地的青年农民，他手扶铁锹，昂首挺立，神情豪迈。画面背景是绿潮涌动、充满希望的田野，春风掀起的大衣弧线与人物身后的绿潮旋涡相呼应，形成一种独特的表现力。作者运用写实主义与表现主义相结合的创作手法和强烈的色彩对比，营造出富有冲击力的视觉效果。

潮（油画） 1984 詹建俊 中国美术馆

通往乌鲁木齐（油画） 1954 艾中信 中国美术馆

长江万里架金桥（版画） 1974 吴俊发 江苏省美术馆

黄河清（中国画） 1960 傅抱石 中国美术馆

感知发现 2

改革开放以来，美术作品在题材内容、表现方式、作品内涵上都越发丰富，艺术个性凸显。

任务二 查阅资料，了解并思考这些作品的表现形式和时代的关系。

这件作品诞生于改革开放之初。艺术家采用象征的手法，将特区拓荒者的形象转化为一头身体前倾、四蹄奋进的牛，意在表现奋斗精神。整件作品呈斜三角形，这种构图形式可以强化向前的力量感。

开荒牛——献给深圳特区（雕塑）
1984 潘鹤

1978年11月24日·小岗（油画） 1992 王少伦 中国美术馆

此画聚焦于1978年11月24日夜，小岗村村民率先实行包产到户的划时代事件。作者将十几位村民巧妙安排在狭小简陋的草房中，人物疏密有致，主次分明。房间的昏暗与油灯的亮光形成鲜明对比，极具戏剧效果。通过动作、表情等细节的刻画，作者将人物的情绪表现得真实而细腻。

探索实践

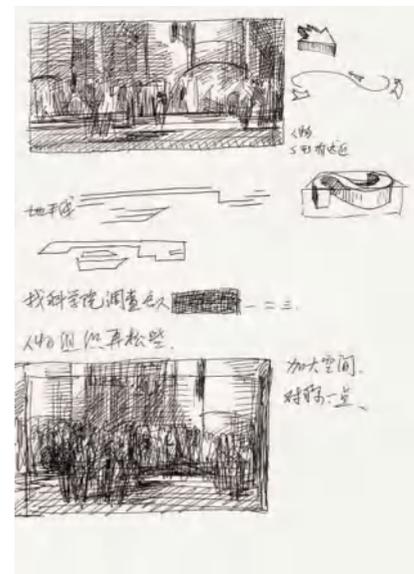
请同学们以《科学的春天》为例，将画家创作的手稿与最终作品进行对比，说一说画家在创作时是怎样构思的。画家选择的构图形式是为了表现和突出什么？对此进行文字评述，或借鉴此构图尝试进行创作。

科学的春天（油画） 2009 丁一林 中国美术馆

科学的春天（草图1） 丁一林

科学的春天（草图2） 丁一林

联想迁移

结合历史课内容，请你思考美术与历史的关系。艺术一直都是历史学研究的重要组成部分，而历史则是美术创作的重要素材。

3 伟大复兴

学习任务

随着中国特色社会主义建设迈入新时代，艺术家们深入生活、扎根人民，为人民画像、为时代立传，创作了一批反映时代精神的精品力作。请你结合作品说一说，这一时期的艺术创作“新”在哪里。

学习导航

在本课，我们将通过欣赏讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民的优秀作品，理解“坚持以人民为中心的创作导向”的内涵，感受我国在各方面取得的成就，从美术作品中体会中国精神。

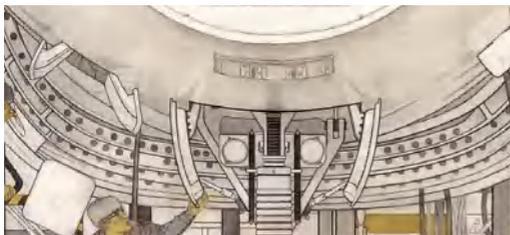
感知发现

中国制造走向世界——C919大飞机（中国画） 2019 范春晓 中国美术馆

对称式构图

精密细节

《中国制造走向世界——C919大飞机》取材于中国首个拥有自主知识产权的中短程商用干线飞机的成功研制。画家选取了飞机在总装车间的正面视角，以对称式构图呈现了飞机制造的宏大场面。画面将诸多工序融汇在一个场景中，突出飞机制造的复杂性与精密性，表现了新时代民航建设者为实现航空强国梦想不断拼搏的大国工匠精神。在此，传统工笔技法与高科技机械美学完美融合。

同样写实的绘画与刻画对象，在不同取景角度下，会呈现出不同的艺术效果。

任务一 对比三种不同视角下的“辽宁舰”与歼-15舰载机。

近景

时刻准备（油画） 2016 徐天离 嘉兴博物馆

《时刻准备》记录了舰载机歼-15准备起飞的瞬间。作品中心的两位舰载机工作人员似乎正在与飞行员交流，战斗机蓄势待发。机身上的点点阳光似隐似现，与远处的朝阳相呼应。灰色和黄色形成鲜明对比，塑造出航母工作人员的光辉形象，更表现出画家对我国航母事业取得的巨大成就感到骄傲和自豪。

中景

辽宁号航母（油画） 2019 许杨 廉南宁 中国美术馆

这幅作品以大仰角表现飞机、工作人员与航母，构图颇具视觉张力。

全景

航空报国的楷模——罗阳（油画） 2017 张俊明 中国国家博物馆

这幅作品以全景式构图表现歼-15舰载机的研发现场。科研团队神情坚毅、镇定，突出专业、严谨的工作气氛。

任务二 分析作品的构图特点，思考构图与主题的关系。

《武汉长江大桥·筑梦杨泗港》选取了双层钢梁吊装场景进行创作。顶天立地的构图凸显出主体建筑的伟岸，生动地反映了新时代中国桥梁建设的真实图景和筑桥人的勤劳与智慧。

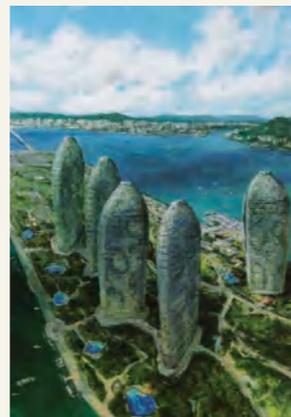

武汉长江大桥·筑梦杨泗港(中国画)
2021 万国龙 湖北美术馆

任务三 分析作品的表现视角、创作思路与主题的关系。

海南自由贸易港是在海南全岛建设的自由贸易试验区和具有中国特色的自由贸易港。

画家用自己的画笔讴歌了翻天覆地的时代面貌，展现了改革开放带来的蓬勃生机和辉煌成就。全景式构图加鸟瞰视角是画作成功的关键，观者可以将“巨变”尽收眼底。

海南自由贸易港
(油画) 2021
孔凡博
中国美术馆

探索实践

以《高铁进山啦》为例，尝试从描述、分析、解释、评价四个方面评述美术作品。

高铁进山啦(中国画) 2019 蔡超 边涛 李鸿莉 中国美术馆

联想迁移

学生作品

新时代中国社会呈现出日新月异的图景，也为同学们提供了极为丰富的创作资源。试着拿起手中相机、画笔、速写本，走向时代生活的各个角落，进入人民创造伟业的奋斗行列，以自己独特的视角记录、描绘时代新气象吧。

冬日早晨

单元评价表

评价项目	评价内容	自我评价
 知道与表达	1. 能从历史和文化角度分析我国近现代不同历史时期的美术作品，与同学交流自己的感受和想法。 2. 能了解鉴赏美术作品的基本方法。	☆☆☆☆☆
 掌握与运用	1. 能运用美术语言分析近现代不同历史时期经典美术作品的风格特色。 2. 使用图像作品和文字资料时，能尊重他人的知识产权，并保护自己的知识产权。	☆☆☆☆☆
 理解与交流	1. 能与同学分享、交流反映近代以来我国追求民族独立解放和党带领人民进行革命、建设的美术作品，坚定理想信念，增强爱党、爱国、爱社会主义的情怀。 2. 能多角度探究中国近现代美术作品在不同历史时期在推动政治、文化、经济、科技发展方面的作用。	☆☆☆☆☆

人民之歌

雕塑《信仰》中71位不同时代、不同身份、不同年龄的代表人物形象再现了不同时代、不同身份、不同年龄的代表人物庄严宣誓的场景，集中展现了中国共产党人不忘初心、披荆斩棘、继往开来，带领全国各族人民朝着实现中华民族伟大复兴的中国梦坚毅前行的豪情壮志。请你想一想加入共青团时的难忘一幕，说一说与《信仰》中的场景有哪些相似之处。

本单元以歌颂人民、塑造人民形象为主题，我们将通过欣赏、学习速写，尝试描绘生活中的平凡人物；通过鉴赏、学习浮雕艺术，理解空间中的造型，尝试进行主题浮雕创作；通过对圆雕的学习，尝试塑造不同职业的人物形象，表现平凡生活中的美。

信仰（雕塑） 2021 中央美术学院创作团队 中国共产党历史展览馆广场

1 速写平凡生活

学习任务

速写是画家提高造型能力、表达创意的一种形式，也是画家收集创作素材的重要手段。请同学们想一想，在影像设备与技术发达的今天，学习造型艺术是否还要因循前人的方法？速写是否还有存在和保留的必要？

画家齐白石 叶浅予

作品以线的形式捕捉了中国画大师齐白石画虾的过程。人物造型准确、表情微妙；线条语言凝练，凸显东方韵味。

学习导航

速写的特点在于简单便利、方便快捷。只要有一支笔、一个本，就可以随时随地在较短时间内用简练的线条勾画眼前看到的景象，及时记录、捕捉自己的感受。让我们拿起画笔，用速写描绘我们所看到的生活景象吧。

走进经典

黄胄一生画了上万件速写作品。他的速写作品不仅是认识生活、记录生活和为创作积累素材的重要方式，更是具有独立审美价值的艺术作品。他一生践行“生活是艺术创作的唯一源泉”的真理，运用速写记录了农牧民的平凡生活和音容笑貌。通过速写，黄胄把鲜活的人物形象和场面记录下来，丰富了他的创作内容，其笔下的人物面貌鲜活、形神兼备、呼之欲出。

花帽刺绣合作社（速写） 1963 黄胄 炎黄艺术馆

画家用速写记录了新疆维吾尔族妇女一起绣花帽的场景。画面简练概括、疏密有致，生动地表现出合作社里的热闹场景。

矿工速写 周思聪 北京画院

此画为静态速写，以线造型为主。人物面部、手部及个别衣褶细节处辅以素描造型中的调子，恰到好处地表现了人物的骨骼，并增添了立体感。

任务二 思考速写对习画者来说有哪些功能。

速写是记录瞬间场景的常用手段，对物象的表现手法也如实地记录了画家当时的情绪。下笔前细心的观察必不可少，选定物象入画的角度也非常重要。

《赛马第一名》中的女骑手刚获得了冠军。作者先以富于韵律感的线条勾画人与马的基本形态，再用炭笔侧倒的手法，以明暗来营造物体的厚重感与体积感。人物的体态和马的动势协调统一。对马鬃、马尾的松弛处理表现出赛后的轻松之感。背景以寥寥几笔勾勒出草原的辽阔，使整幅画面更为完整、富有气势。

赛马第一名(速写) 1976 王同仁 中央美术学院

速写形式多样，单纯用线或者线面兼用都比较常见，也有勾勒出基本物象再加些简单色彩的，各有特色。速写工具材料的选择很宽泛，铅笔、钢笔、毛笔、炭精条都可以画出很有味道的速写。

任务一 分析速写与素描、色彩等其他绘画科目在材料、技法上的异同。

《拾穗者》的草图

拾穗者(油画) 1857 让·弗朗索瓦·米勒(法国) 奥赛博物馆(法国)

生活中各种人物形象随处可见：运动场上矫健的运动员、舞台上身姿曼妙的舞者、课堂上认真听讲的同学……人体的外在动态是内心活动与情绪的反映。

学习人体的比例、结构知识，了解人体运动的规律，注意观察，才能逐渐掌握人物动态的表现方法。

探索实践

请你运用所学的速写知识，观察生活中的人物形象，画一幅表现劳动场景的速写作品。要求人物形体比例准确、动态自然生动，可以适当表现人物所处的环境。

人物速写步骤

1. 观察对象，确定构图，快速画出人物的大形。
2. 添加五官、手脚、姿势、衣褶的大致形态。
3. 深入刻画人物细节。
4. 刻画周围环境，调整画面大关系，完成作品。

人物场景速写步骤

1. 观察对象，确定构图，快速画出人物的大形，注意人物的组合关系。

2. 描绘人物五官、手脚、姿势、衣褶的大致形态，描绘人物所处的环境，注重空间感。

3. 上色，并深入刻画人物细节。

4. 刻画周围环境，调整画面大关系。

学生作品

接力赛

课间

联想迁移

画家用速写的方式收集创作素材，设计师用“速写”勾画自己的设计创想。在学习和生活当中，同学们是否也能运用速写的方式记录自己的生活呢？试着画出速写日记，留住珍贵记忆。

2 雕刻美丽中国

学习导航

大多数浮雕作品是用减地法创作的，中国古代雕刻就很重视浮雕技法。在本课，我们将欣赏古今中外的经典浮雕作品，学习基本的浮雕技法，并尝试创作浮雕作品。

学习任务

浮雕是在平面背景上雕刻出凹凸起伏形象的一种雕塑。同学们知道中外哪些经典的浮雕作品？这些浮雕作品都出现在哪些空间中？

走进经典

胜利渡长江（人民英雄纪念碑浮雕） 1958 刘开渠

《胜利渡长江》是人民英雄纪念碑浮雕中最大的一幅，表现的是百万雄师渡长江时动人心魄的宏大历史场景。整块浮雕中虽然只有 20 余人、数只帆船、几朵浪花，却有着千军万马、千帆竞渡的磅礴气势。作者十分强调雕塑的形式感和写实感。画面中的人物造型饱满，且排列成了汹涌的波浪形。正在呼喊的指挥员和飘扬的红旗形成了“波浪”的最高点，战士们高低错落的冲锋姿态极富动感，像一曲交响乐，韵律感极强。

胜利渡长江（局部）

感知发现

欣赏唐代浮雕《昭陵六骏》，体会其艺术特点。

任务一 观察并思考《昭陵六骏》所体现出的骏马的不同形态特征和精神面貌。

昭陵六骏·白蹄乌（浮雕） 唐
西安碑林博物馆

昭陵六骏·拳毛騧（浮雕） 唐
宾夕法尼亚大学考古学与人类学博物馆
(美国)

昭陵六骏·什伐赤（浮雕） 唐
西安碑林博物馆

昭陵六骏·青骢（浮雕） 唐
西安碑林博物馆

昭陵六骏·飒露紫（浮雕） 唐
宾夕法尼亚大学考古学与人类学博物馆
(美国)

昭陵六骏·特勒骠（浮雕） 唐
西安碑林博物馆

《昭陵六骏》刻于唐贞观十年(636)，采用高浮雕表现手法，是我国雕塑史上不朽的艺术杰作。其雕刻线条流畅、刀法圆润，表现出初唐写实性雕刻的艺术风格。

任务三 分析三件雕塑作品不同的历史背景，比较它们在艺术表现手法上的差异。

马赛曲（浮雕） 1836 弗朗索瓦·吕德（法国）

辒辌车画像砖（浮雕） 汉 中国国家博物馆

猎狮（浮雕，局部） 约公元前650年 大英博物馆（英国）

任务四 比较分析南京长江大桥上的浮雕与同时期绘画作品在题材内容、构图取景、造型刻画上的异同。

南京长江大桥正桥有98块风景浮雕，描绘了社会主义建设的巨大成就和祖国大好河山，以下是其中两幅风景浮雕。

边防战士

东北森林

任务二 对比《马克思恩格斯》与《五四运动》，思考浅浮雕与高浮雕的视觉效果与应用场景有什么不同。

浅浮雕形体厚度较浅，平面感较强，更类似绘画，常利用透视产生的视觉效果来塑造空间与体积，在保持平面性的基础上又具有一定的体量感和起伏感，通常适合正面观看。高浮雕形体压缩程度较小、立体感强，在光线照射下明暗对比强烈，具有较强的视觉冲击力，除了正面观看外，也适合从两侧角度观看。

马克思恩格斯（浮雕）
1956 刘开渠
中国美术馆

五四运动（人民英雄纪念碑浮雕，局部）
1956 滑田友

请你通过本节课所学的浮雕技法，利用身边的材料，如泥、软陶、彩色纸、纸板等材料，创作一幅“美丽中国”主题的浮雕作品。

浮雕制作步骤

1. 在木板上平铺大约2厘米厚的泥巴，完成浮雕底板的制作。

2. 根据构思的内容，在浮雕底板上用雕塑刀画出大体的构图轮廓。

3. 根据画面空间的前后关系叠加泥巴，塑造形体和空间感。

4. 深入刻画细节，调整不同部位的厚薄，加强画面的空间感，最后调整完成。

学生作品

鸟语花香

湖光山色

迎客松

联想迁移

社会发展日新月异，艺术创作的新材料、新观念、新手法也层出不穷。日常生活中还有哪些材料可以运用到浮雕创作中？请你试着用新材料创作出有创意的浮雕作品。

3

塑造职业人物

学习任务

作为空间中的造型艺术，雕塑艺术有着独特的形式语言，同时又具有一般造型艺术的共性。请同学们思考，相比中国画、油画等，雕塑有着怎样的优势与劣势？

学习导航

欣赏古今中外的著名雕塑作品，了解雕塑艺术中的不同材料、手法与风格。选择生活中你所熟悉的职业，创作一件能体现职业特征的人物圆雕作品。

走进经典

《袁隆平》铜像表现了袁隆平院士正在稻田里查看稻穗的工作状态。他脚穿雨靴，右手拿着草帽，面带微笑，低头端详着左手中的一把稻穗。人物形象朴实、神情和蔼。作品把袁隆平扎根稻田、默默耕耘、执着探索的精神表现得淋漓尽致，再现了他“奋斗一生，只为14亿中国人有饭吃”的理想信念。

袁隆平（铜像雕塑） 2010
吴为山 中国城市雕塑家协会

感知发现

任务一 请从人物形象、动势、空间形式（节奏、韵律）等方面赏析中国不同历史时期的经典人物雕塑。

中国雕塑与中国传统绘画一样，都注重“形神兼备”，在塑造人物形象时强调表现其精神内核。这些雕塑是如何表现人物的神情和态度的？

兵马俑（陶塑） 秦
1974年陕西省西安市临潼区兵马俑坑出土 秦始皇帝陵博物院

陶说唱俑 汉 1963年四川省郫县宋家林砖室墓出土 四川博物院

任务二 赏析现代雕塑

现代的职业人物形象，总结人物形象塑造应从哪几个方面着手。

现代的雕塑家有更多的自由表达空间，人物雕塑作品也常表现普通人的形象。下面两件人物雕塑作品分别是如何突出人物身份，又是如何表现人物内心精神世界的？

走向世界（雕塑）
1985 田金铎
中国美术馆

艰苦岁月（雕塑） 1957 潘鹤 中国美术馆

探索实践

学习不同媒材的圆雕制作技艺，塑造生活中常见的职业人物形象。可采用写实或写意等手法，要求形体结构关系准确、人物性格和职业特征明显、形象较为生动传神。

人像制作步骤

1. 搭建骨架：可先用速写的形式绘制人物草图，基本确定人物动态后，用铁丝搭建骨架，注意人物动态、比例等关系。

2. 上大泥：根据人物的动态、比例开始上大泥，注意头、颈、肩、胸廓、腰、四肢之间的动态关系。

3. 整体调整：在动态、比例关系确定之后，添加人物的衣纹等，并注意衣纹走向与人体结构、动态之间的关系。

4. 整理完成：深入塑造人物面部表情、手的动作等细节，注意细节与雕塑整体的关系，最后整理完成作品。

学生作品

外卖员

学生

清洁工

建筑工人

联想迁移

雕塑创作不仅要根据表现对象考虑材质与内容、手法与主题的相互统一，还要考虑雕塑所在的环境因素，使作品融入当地的自然与人文环境中，使观众产生共鸣。思考你所在的校园或居住环境适合摆放什么样的雕塑，谈一谈你的看法。

单元评价表

评价项目	评价内容	自我评价
 知道与表达	1. 能从历史和文化角度分析我国不同历史时期的雕塑作品，与同学交流自己的感受和想法。 2. 能知道中外经典速写作品和雕塑作品及其艺术特色和风格演变。	☆☆☆☆☆
 掌握与运用	1. 能运用速写技法创作一幅表现劳动场景的速写作品。 2. 能利用身边常见的材料表现一幅有主题的浮雕作品。 3. 能采用写实、写意的手法塑造一个生活中常见的职业人物。	☆☆☆☆☆
 理解与交流	1. 能理解雕塑作品与中国画、版画、油画等不同门类作品的区别与共性。 2. 能运用美术语言，从作品的内容与创作背景等方面，理解、分析反映时代精神的雕塑作品。	☆☆☆☆☆

青春影像手记

《我心飞扬》电影海报图

在这个“人人都是摄影师”的时代，如何利用影像记录、表现我们的生活呢？影像和油画、雕塑一样，是一种媒介。艺术家使用影像记录生活、折射个人的艺术追求，表达自己的艺术观点。

本单元围绕着摄影的构图、景别、用光、摄像技术的基本知识和基本技巧，以及微电影的拍摄步骤和表现方法展开，我们将在欣赏优秀的影像作品的同时，学习影像语言的表达技巧和表达手段，学会用影像来表达自己的情感和观念。

1 定格美好瞬间

学习任务

美好的初中生活转瞬即逝，我们可以通过照片将难忘的瞬间留下来。我们该如何用摄影的方式表现生活中的瞬间呢？

学习导航

照片能够快速、准确、全面、客观地记录下人眼看到的一切。作为信息的载体，摄影作品能够以真实的图像再现社会生活，反映时代精神和创作者的思想感情，扩大人们的生活视野，留住珍贵的瞬间。

本课我们将学习摄影的基本方法，拍摄人物摄影作品。

一群鸽子在路灯上停靠休息（摄影）

感知发现

摄影是照相机镜头所面对的事物光与影变化的实时记录。纪实性、形象性、瞬间性是摄影的基本特性。

任务一 理解构图的概念。

构图是一个造型艺术术语，即绘画或拍摄时根据题材和主题思想的要求，把要表现的形象适当地组织起来，构成一个协调完整的画面。

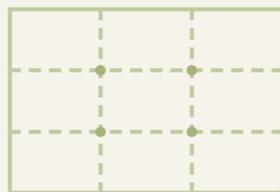
北京 2022 年冬奥会速度滑冰男子团体竞赛瞬间（摄影） 武巍

中心构图是将主体放置在画面中心的构图形式。其最大的优点在于主体突出、主题明确、画面平衡。中心构图在肖像摄影中较为常用。

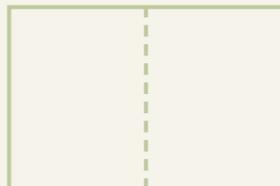
耶尔（摄影） 1932
亨利·卡蒂埃·布列松（法国）

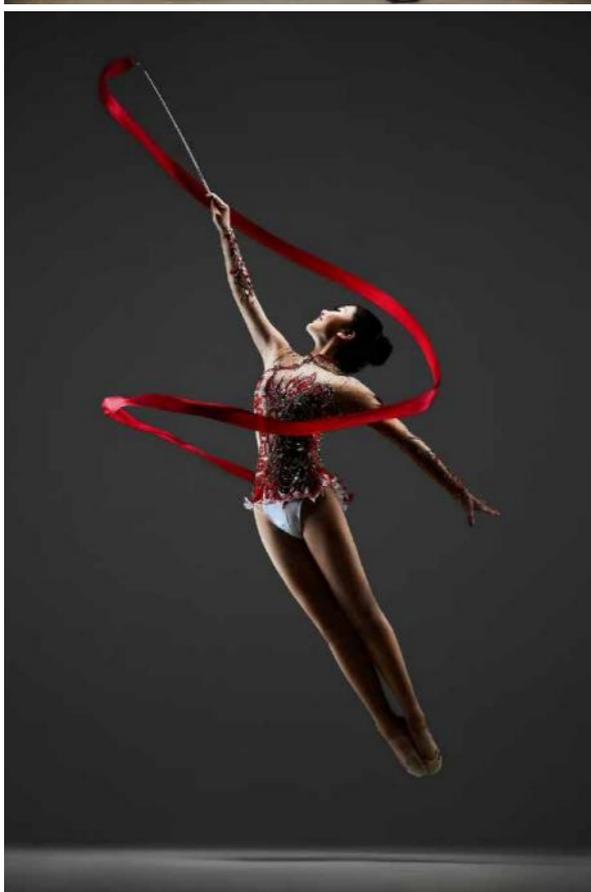
三分法构图是黄金分割构图的简化版。将取景器中看到的画面以横竖三等分的比例分割画面，将被摄主体放置在画面中任意一条三分线上。这种构图形式能够在视觉上给人以舒适的感觉。

聊城少儿杂技学校（摄影）
1995 李楠

对称式构图具有平衡、稳定的特点，运用得当会呈现出均衡的秩序美，反之则会显得呆板、乏味。对称式构图常用于表现形体规则的物体，如建筑等。

体操运动员（摄影） 2020 付增凯

对角线构图中被摄主体处在画面中两个对角的连接处位置。对角线构图打破了传统水平线构图的宁静感，用对角斜线的“不稳定感”增添了画面的趣味性。

建筑摄影 中心对角构图

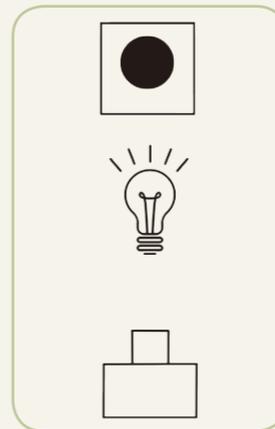
任务二 认识

光位。

光线的位置、方向与角度被称为光位，它是摄影的重要概念。不同的光位可以营造出不同的艺术效果。常见的光位类型有顺光、侧光、逆光。按照光源种类来分，摄影用光可以分为自然光、现场光等。

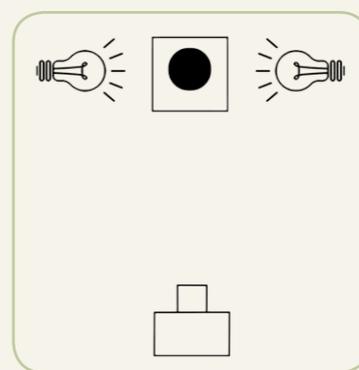
陕北老汉（摄影） 2020 焦忠明

顺光指光源与镜头处于同一方向。在顺光条件下，被摄体明亮清晰。

祈祷（摄影） 2020 贺勋毅

侧光指光源位于镜头的左侧或右侧，侧光中的被摄体表现出强烈的明暗对比效果。

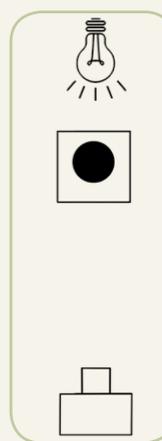
茶经——采茶（摄影） 孙郡

现场光是环境光的一种，是指拍摄场景中存在的光源，而不是户外的自然光。现场光可以是家用灯光、壁炉火光或霓虹灯光等。

漫步太平街（摄影） 何藩

逆光又称“背光”，指光源位于被摄体后方，与镜头位置相反。逆光能使被摄物体变成“剪影”并勾勒出生动的轮廓线，从而创造出神秘、独特的视觉感受。

任务三 认识景别概念。

景别是指在焦距一定时，由于照相机与被摄主体的距离不同而造成被摄主体在镜头中所呈现出的范围大小的区别。

靠近阴影 (摄影) 1954 何藩

打手鼓的老人 (摄影) 2020 卜春昕

知识窗

◆ 景别的分类

(以人物摄影为例)

- ◇ 特写: 摄取人体肩部以上。
- ◇ 近景: 摄取人体胸部以上。
- ◇ 中景: 摄取人体膝部以上。
- ◇ 全景: 摄取被拍摄主体的全部和周围部分环境。
- ◇ 远景: 摄取被拍摄主体所处的环境。

自拍 (摄影) 2020 风卫星

学生作品

探索实践

1. 以“我的同学”为题，拍摄二至三张表现人物个性的照片。
2. 以“精彩的校园生活”为主题，用相机记录校园中的人和事。

联想迁移

校园生活令人难忘，如果要为这青春年华做一本影集，你会选择怎样的形式呢？请你制作一本校园影集，将这些美好的瞬间都保存下来吧。

2 微电影《正青春》

学习任务

随着现代媒体技术的发展和网络视频影响力的提升，微电影作为一种新生事物，正席卷着全球。在这个“人人都是摄影师”的时代，我们应该如何利用微电影这种形式来记录和表现我们的生活呢？

学习导航

“人的一生只有一次青春。现在，青春是用来奋斗的；将来，青春是用来回忆的。”本课我们将学习微电影拍摄的方法，用影像捕捉特殊时刻，留住珍贵瞬间。

走进经典

微电影《三块黑板报》取材于湘潭县中路铺镇发生的一个真实故事。三代平凡的义务税收宣传员默默传承着税收黑板报的工作。正是心中怀着对国家最真挚的热爱，他们数十年如一日，默默坚守着一方小小的黑板报。故事以《三块黑板报》为标题，既朴实贴切，又意蕴深长。该影片以“小人物”书写“大情怀”。三块黑板、三代普通人、三个不同的故事，却谱写了一样的美德、一样的美好愿景。

《三块黑板报》剧照

微电影是指通过互联网传播的时长较短（从几分钟到60分钟不等）的影片。微电影的分镜头脚本是根据总纲要求进行设计的。分镜头脚本该如何撰写，又有哪些拍摄技法是我们需要掌握的呢？

分镜头脚本又称“导演剧本”，它是将影片的内容分切成可供现场拍摄使用的工作剧本。分镜头脚本的内容一般包括镜号、场景、分镜头画面、景别、运镜方式、拍摄角度、时长、音乐、道具等。

《三块黑板报》分镜头脚本(节选)

名称：《三块黑板报》				时长：13:29			
镜号	场景 (分镜头故事)	分镜头画面	景别	拍摄角度 (方向、高度)	运镜方式	声音	道具
1	步履蹒跚的小马(老年)打开柜子拿出相册		中景	平拍	固定	抒情音乐	柜子、相册
2	小马(老年)打开相册,拿出当年的合影		特写	俯拍	固定	抒情音乐	柜子、相册、照片
3	小马(老年)看着照片,面露微笑,开始回忆		特写	平拍	固定	抒情音乐	相册、照片
4	(空镜头)字幕: 20世纪80年代		特写	仰拍	移	小鸟叫声	
5	(空镜头)街景		远景	俯拍	固定	悠扬音乐	

◆ 分镜头脚本的要素

- ◇ 镜号：镜头数量，即序列数。
- ◇ 机号：多个机位拍摄时摄像机的编号。
- ◇ 景别：画面内容需要的视野范围。
- ◇ 摄法：推、拉、摇、移、跟、甩等拍摄技法。
- ◇ 时间：每个镜头应呈现的时间长度。
- ◇ 画面内容：银屏上要出现的具体内容，图像描绘要具体形象，文字描述应能达到拍摄的要求。
- ◇ 解说词：配合画面或主题要求的说明文字，源于画面却不多占画面，不脱离画面但能自成体系，应注重描述的文学术性。
- ◇ 音响效果：自然效果、模拟效果，以增强真实性和临场感。
- ◇ 音乐：增强叙事效果，烘托气氛。
- ◇ 备注：拍摄计划、注意事项、道具、资料及其出处等。

任务一 学习“推拉摇移”等运镜方式的应用。

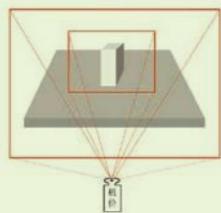
推镜头

推镜头是在被拍摄对象位置不变的情况下，将摄像机向前移动或使镜头焦距由短变长的拍摄方式。推镜头可使摄像机的取景范围由大到小，画面里的次要部分逐渐被移出画面之外，主体部分或局部细节逐渐放大，占满银幕。其多用于突出主要人物或者刻画人物情感、细节等。

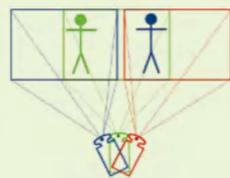

拉镜头

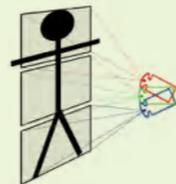
与推镜头的运动方向相反，画面由近而远，移动镜头使其离开被摄对象或调整镜头焦距使其由长变短的拍摄方式。拉镜头可使摄像机的取景范围由小变大，画面的人物由少变多，由局部变为整体；在景别上，由特写或由近、中景拉成全景、远景。拉镜头的主要作用是交代人物所处的环境。

推、拉镜头图示

水平摇镜头图示

垂直摇镜头图示

移镜头图示

机器由位置1移动到位置2的过程称为移动拍摄。

摇镜头

摇镜头是摄影机放在固定位置，运用三脚架上的活动底盘使机身上下左右摇转拍摄的镜头。摇镜头的运用极大地扩展了画面的视野，表现力更为丰富。摇镜头包括快摇和慢摇。快摇适用于表现紧张的氛围，慢摇适合展现描述性的镜头。

平移镜头

平移镜头是拍摄设备在水平方向上按照一定轨迹进行运动拍摄，观众会有跟随着镜头边走边看的感觉。如果拍摄的是静物，画面中的元素会依次划过，画面会充满动感。此类镜头多用于拍摄运动的物体。

探索实践

摄影不仅可以记录生活，还可以表达自己的观念。以《正青春》为题进行拍摄，设计片头、片尾、情景、对话等，记录我们难忘的初中生活吧！

任务二 了解拍摄电影的步骤与各阶段侧重点。

前期准备

在前期准备工作中，需要以《正青春》为题完成剧本、分镜头脚本以及对场景的勘察，搭建整个微电影创作团队，同时准备好拍摄器材、服装道具等。

中期拍摄

中期拍摄是围绕前期的构思开展的现场拍摄，依据分镜头脚本来拍摄，同时需要补充一些额外的镜头以方便后期制作。在此阶段，准备好现场拍摄流程表尤为重要。中期拍摄决定着作品的质量，摄影、灯光、录音、演员等需要在导演的调度下紧密配合才能产生优秀的作品。

后期制作

后期制作可称为微电影的第三次创作（第一次为剧本编写，第二次为现场拍摄），主要包括拍摄素材的整理分类、配音、粗剪、精剪、特效、调色、声音处理和加入字幕等。良好的后期制作能弥补一些前期工作的不足。

导入素材

将拍摄的视频素材按分镜头的顺序导入软件中。

视频切割

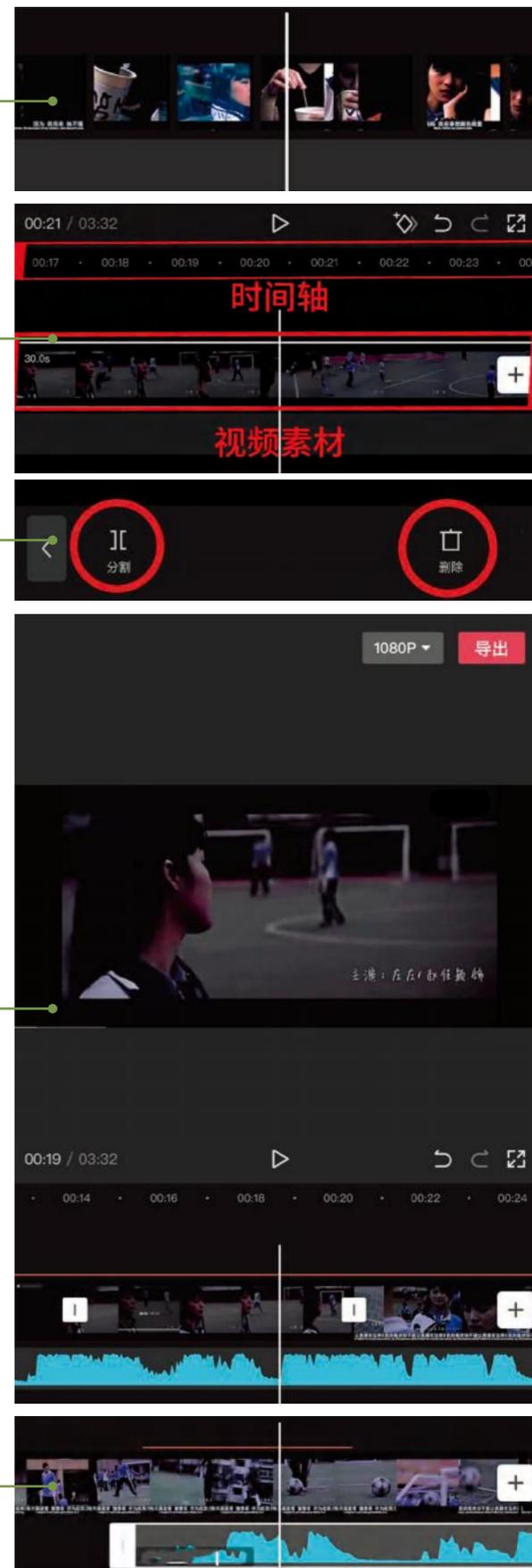
如果需要删除部分视频素材，可以将指针移动到相应位置，点击“分割”，选中多余的素材，点击“删除”即可。

添加字幕与音频

找到“文字”，输入相关内容，将字幕轨拖拽至相应画面位置即可。导入音频素材至音频轨道，可通过后期软件设置音频的播放效果。

视频导出

检查视频的画面、音效、字幕等，确认无误后点击“导出”即可。

微电影创作流程图

联想迁移

影像不仅仅是创作的工具，更是观念和美学的载体，请同学们思考如何将文化、思想、感情更好地通过影像表达出来。

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. 能知道现实生活、历史事件和文学作品是影视作品题材的重要来源。 2. 能通过欣赏摄影与影视作品，分析构图、色调等基本审美特点和艺术风格。	
<p>掌握与运用</p>	1. 能掌握构图、景别、用光等摄影技术的基本知识和基本技巧，并用摄影的方法表现自己的情感和观念。 2. 能掌握微电影的拍摄流程和表现方法，小组合作完成主题微电影拍摄。	
<p>理解与交流</p>	1. 能理解摄影与影视作品的思想内涵，掌握基本的影视理论知识。 2. 能用美术语言对摄影与影视作品进行辨析、描述和评价。	

第四单元

留住的时光

从识字那天起，书就成了我们的朋友。翻开书，沉浸于知识的海洋，传承文化、学习技能、知晓做人的各种道理，这是最幸福不过的事了。还有什么比充实、提高自己更快乐的事呢？书作为我们的良师益友，你了解它吗？历史上最早的书长什么样子？它是用什么材料制作的？在漫漫历史长河中，书又是怎样演变的？

在本单元，我们将了解、鉴赏中国历史上各种经典的书籍装帧形式，并学习制作精装书。在即将毕业之际，同学们还可以学以致用，为自己制作纪念手册。

立体书作品《我的校园》

学习任务

在人类历史漫长的发展过程中，书籍承载着丰富的精神与思想。回顾中国书籍的发展历程，我们可以窥见书籍的演进过程。你都见过哪些形制的古代书籍？你知道它们的构造和制作方法吗？

学习导航

书籍装帧设计是在图书出版之前预先制定的包括整体与局部、材料与工艺、外表与内涵等因素在内的全套设计方案，可以使书籍的所有要素组成的一个和谐美观的整体。本课我们将学习书籍装帧设计的知识，制作手工精装书。

《汝帖》（明拓本）经折装

知识窗

古时藏书要防潮防虫，书籍封面不仅有书衣，书衣外还要附函套，再用皮革、织物包裹，或者直接放置于定做的书匣或书箱中。所有的保护措施都非常注重装饰效果，从材料、纹饰到款式，都是量“书”定制。

走进经典

经折装的装帧形态是把长卷反复折叠成一个长方形的折子，再在前后加上两个硬纸板，裱上绢、布或者有颜色的纸作为书皮，以防损坏。现代许多画册、书画折页和金石拓片乃至宣传册、产品说明书仍多采用这种形式。

感知发现

任务一 认识从古至今书籍的材料和形制。

从刻书、陶书、甲骨文、青铜铭文、石书、竹简、帛书发展到纸书和印刷书，书籍形态经历了数次变化。请你欣赏下列古籍的装帧形式，并通过查阅资料研究它们的构造和制作方法。

简策

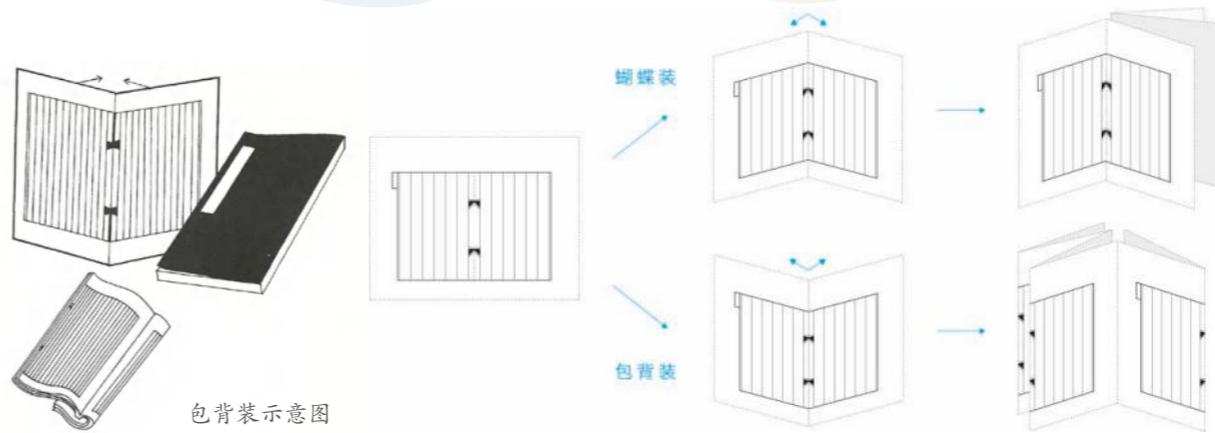
《永乐大典》包背装

龙鳞装（旋风装）

卷轴装

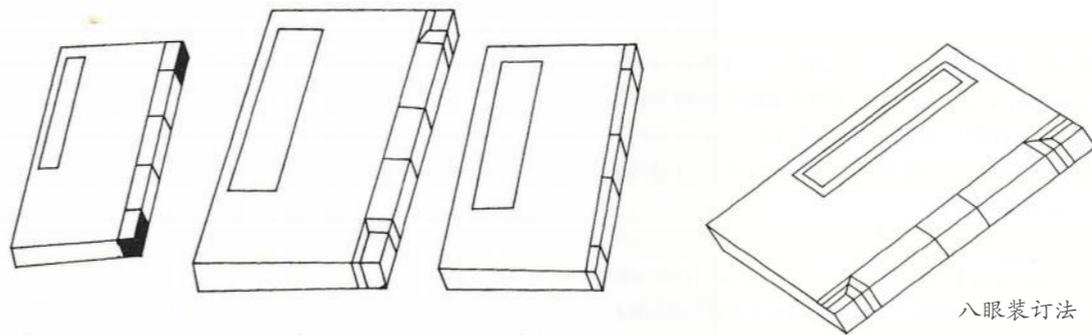
包背装示意图

蝴蝶装

包背装

蝴蝶装与包背装对比图

任务二 了解历史上各种装订形式的线装书。

包角

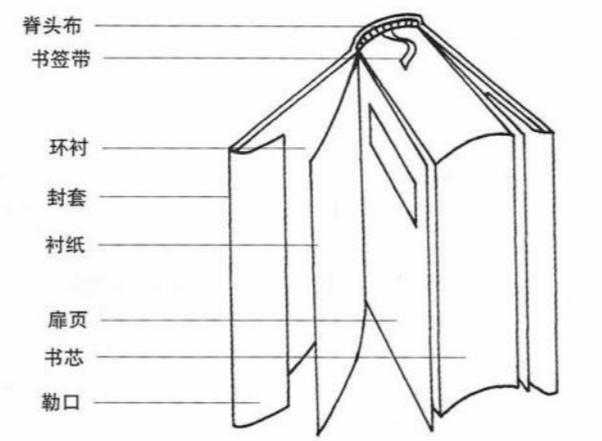
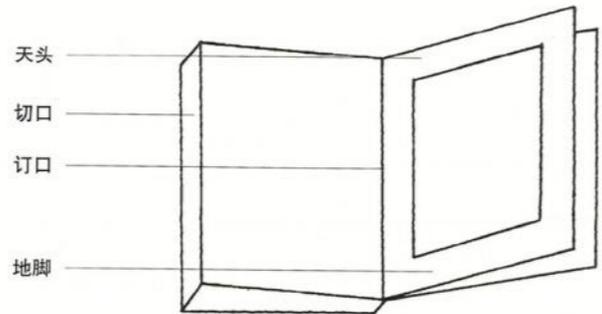
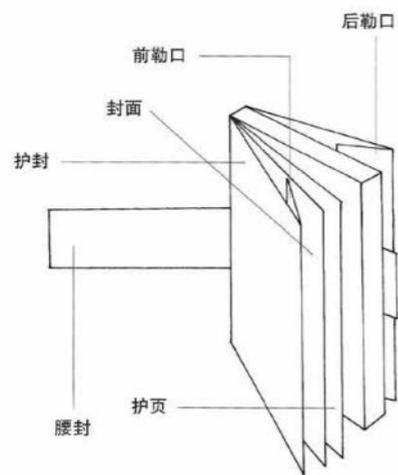
六眼装订法

四眼装订法

八眼装订法

探索实践

我们看到的书的每一页都是经过精心设计的。怎样制作一本精装书呢？让我们先了解它的组成要素，再学习它的制作方法，最终完成精装书的设计制作。

裸脊精装书制作材料与步骤

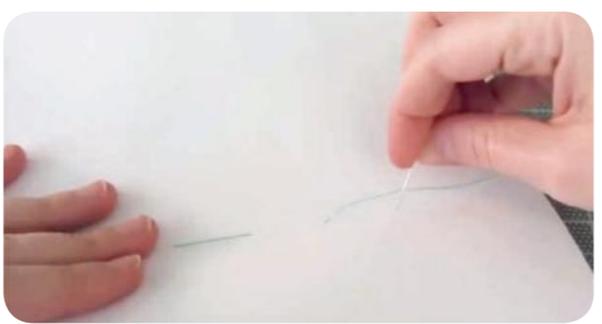
工具材料：40张80克A4纸、两张A4大小的厚卡纸、锥子、针线、美工刀、刷子、胶水、尺子、夹子、夹板、垫板等。

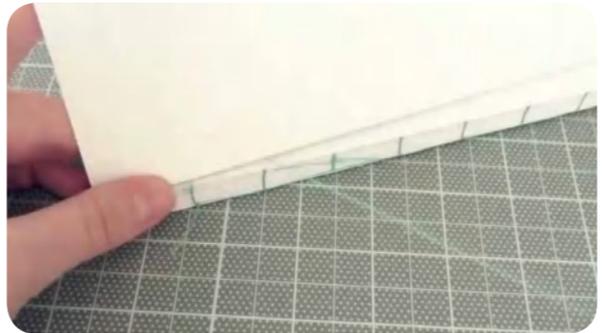
1. 将纸对折工整。折好的纸每四张对折成一个小册子。在做好的10个小册子折合处标好打孔标记。

2. 用锥子在每一册折合处的打孔标记上扎孔。

3. 从第一个孔开始穿线，穿到最后一个孔后再回穿至第一个孔，在册子内侧打结后，将线穿出册子外侧。

4. 取下一册，将穿出册子的针线继续从左侧第一孔穿入。其他册按此方法依次缝制。

5. 将缝好的册页压实后，在书脊处刷胶固定。

6. 将两张厚卡纸裁剪成书页大小，在书脊两侧刷少量胶，将卡纸粘帖上去。待胶水干燥后，裁切一张略小的纸片，刷胶包裹住书脊，起到加固的作用。

7. 用刀裁切修整书籍边缘，之后打磨平整。

8. 制作完成。

笋芽梦想

学生作品

与传统对“画”

联想迁移

手工书有别于批量印制的书籍，无论是设计过程还是制作过程，无不体现个人创意与工匠精神。通过本节课的制作体验，谈一谈你对设计的理解及设计与生活、设计与文化传播的关系。

2 温馨的纪念册

学习任务

手工制作的纪念册充满温度和情感。我们该如何把难忘的时刻定格在亲手制作的书册里，以书籍之美记录青春呢？

走进经典

《剪纸的故事》一书以新颖的装帧工艺、多彩的视觉效果和优美的文字展现了剪纸的独特魅力。书封由一张剪纸作品折叠而成，在内页设计中既有分页又有展开页，用多样的形式将剪纸的丰富形态完美地展现出来。整本书能够让读者全方位、立体化地感知剪纸艺术的魅力。

学习导航

整理你在初中阶段学习、生活的相关素材，与同学探讨纪念册的设计和制作方法。在本课，我们将结合书籍装帧设计的知识，制作一本精美的纪念册。

《剪纸的故事》封面及书脊

《剪纸的故事》内页

感知发现

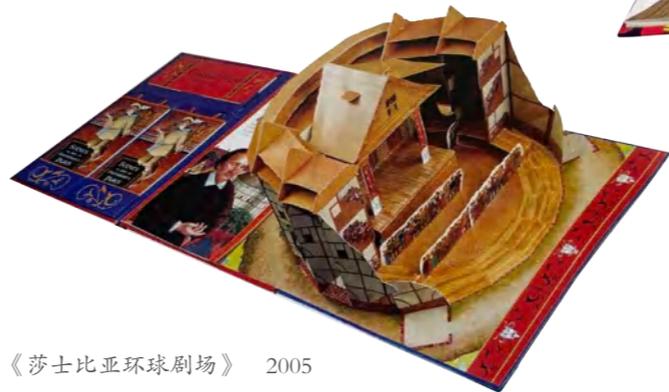
立体书是一种新颖的装帧方式，将书内的插图做成立体形式，能与读者产生更多互动。立体书的形式大致可分为隧道书、娃娃屋书、旋转木马书、弹出式书、剧场式书等。

任务一 认识立体书的不同形式。

《大闹天宫》 2016 闫红兵

弹出式立体书在单张纸上将插画依轮廓切割，但不完全切断，再依景深的不同，利用山折与谷折，折出阶梯形状，产生阶层式的立体效果。

《莎士比亚环球剧场》 2005

剧场式立体书是可以变成剧场舞台或者场景的立体书。它通常包含角色纸偶、道具等配件，其结构多为前后多层次的构造，形成如剧场般的场景和景深效果。

《小王子》 2006

旋转木马书全部展开后，可以合成360度环绕状，一般有六个立体面。每个立体面都有前景、中景、远景，形成框景。旋转木马书既有书籍功能，又是有意思的桌面装饰品。

探索实践

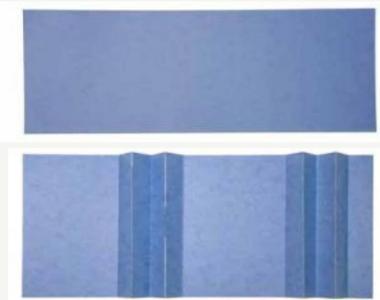
请你以“毕业纪念”为主题，制作一本立体纪念册。同学间可以讨论借鉴，相互启发。充分发挥你的独特创意，让我们一起动手吧！

任务二 思考哪些场景和故事可放入毕业纪念册中。

纪念册制作流程

工具材料：卡纸、刻刀、胶棒、彩色笔、钻孔器、彩色绳等。

2. 将蓝色卡纸按照折线折叠，除封面、封底外，山折线与谷折线等距间隔。将蓝色卡纸按照折叠线折叠成型。

3. 分别在纸张左右两端的中部打孔。

4. 折叠成型，并检查间隔与折痕是否整齐。

5. 在左右第一个山折线与谷折线之间涂上胶，固定立体书第一张内页。

6. 将第一幅画心贴在最上层折痕区。

7. 将内页依次插进折叠区。

8. 将之前打好的孔洞用鸡眼钉进行加固，完成剧场式毕业纪念册主体制作。

9. 在孔洞中穿上棉绳或丝带装饰，制作完成。

1. 进行创意构思。将内容分三层画在白色卡纸上，形成三个画心。从第一层到第三层，空白部分逐渐减小，因为第一、二层空白部分纸张将会被挖空从而露出下一层的部分画面，可营造空间的纵深感。

学生作品

欢迎回家

温馨的小屋

城市故事

心有灵犀

唐韵风尚

联想迁移

作为文化传播的重要媒介之一，书籍对人类文化的记载和传播起着不可替代的作用。请你就书籍对文明传承的贡献，谈谈自己的理解。

单元评价表

评价项目	评价内容	自我评价
 知道与表达	1. 能知道我国历史上不同材质的书籍发展历史以及几种经典的书籍装帧形式。 2. 能知道现代图书的装帧类型，能够辨识图书的各种部件。	☆☆☆☆☆
 掌握与运用	1. 能通过学习基本的书籍装帧步骤，制作一本精装书。 2. 能以“毕业纪念”为主题，制作一本立体手工纪念册。	☆☆☆☆☆
 理解与交流	1. 能理解书籍的装帧形式、制作材料、印刷技术、字体设计等与文化的关系。 2. 能通过书籍装帧设计理解“设计满足实用功能与审美价值，传递社会责任”的原则。	☆☆☆☆☆

毕业季

长亭外，古道边，芳草碧连天。
晚风拂柳笛声残，夕阳山外山。
天之涯，地之角，知交半零落。

.....

《送别》因经典的歌词与旋律被广泛用于学子毕业或好友分别之时。那么在初中毕业，为了理想与抱负而各奔“天涯海角”之时，你的内心有着怎样的感受呢？在本单元，我们会学习制作毕业纪念册、谢师卡、毕业纪念视频等，为自己的青春岁月留下美好的回忆，并通过策划毕业美术展，总结自己和同学的学画经历，为初中阶段的学习画上完美句号。

操场留影

学习任务

毕业季是学生学习生涯中的重要时刻。此后，朝夕相处、亲密无间的同学将各自奔赴更美好的未来。你希望拥有一个怎样的毕业季？

学习导航

又是一年毕业季，让我们一起来参与毕业季系列活动的策划和实施，用美术作品记录下美好的初中回忆，以温馨而庄重的方式告别初中时光吧。

感知发现

2018年，中央美术学院为百年校庆举办了一场回顾学校历史的盛大纪念活动，其中包含很多精彩的策划和设计，可供我们借鉴参考。如这场活动的主标识虽然简单，但十分有设计感。阿拉伯数字“100”分为上下两部分，表达了承上启下的美好愿望。数字中心呈现学院的名称，左侧则以学院的英文缩写“CAFA”和“1918—2018 百年辉煌”小字竖排形式呈现。这一设计的最大特点是在中心处留出大片空间，便于同系列活动的内容在此填充，使校庆的众多活动都能自然地沿用这一设计元素，最终形成一个统一、协调的视觉传达系统。

中央美术学院百年校庆主标识 2018年 陈慰平 王捷

任务一 认识文创纪念品的不同类型与功能。

功能。

常见的毕业活动有毕业典礼、毕业作品展、汇报演出、毕业照、谢师礼、毕业旅行等，每一项活动的策划与实施都有独特的设计需求，应采用特定的视觉要素与设计原则，使之最终能呈现出不同形式的审美效果并能投入使用。

下面是学生为中央美术学院百年校庆设计的海报和纪念品。请你说一说其中体现的视觉美感、文化内涵和设计巧思等，并进行借鉴。

校庆门牌设计

纪念明信片

纸品套装

校徽设计

帆布包设计

探索实践

任务二 毕业季活动项目的实施。

经过一番策划，确立好毕业季的活动项目，就要动手实施了，具体步骤如下：

1. 校园活动场地考察，构思设计。
2. 筛选并确定设计方案、物料预算。
3. 完成人员分工与项目进度表。
4. 把控设计过程和成果。
5. 实际应用，记录、交流与反馈。

经过研判，同学们决定设计制作毕业纪念册和谢师卡。

创意谢师卡的设计与制作

设计制作谢师卡时，无论采用何种形式，都要力求做到主题、色彩、内容、形式的统一，字体协调美观，构思新颖独特，能传递感恩之情，给老师留下深刻印象。

手工制作的谢师卡

毕业纪念册的设计与制作

毕业纪念册或同学录可以学校、班级或个人为单位进行设计制作，可采用手绘或电脑制作两种形式。

学生作品

毕业纪念册 1

毕业纪念册 2

毕业纪念册 3

数字影像记录方式

毕业季的丰富活动可以使用摄影摄像的方式来记录。除了静态的摄影作品，动态的影像经过精心编辑，可成为音画同步的多媒体作品，在校园平台发布后，能唤起大家共同的美好回忆。

微电影、短视频拍摄与制作

操场掠影

DVD 刻录与 U 盘定制

活动建议：毕业季活动的方案策划与设计需综合运用美术知识，以手绘草图、电脑设计图、微电影等方式呈现，在年级中展示、交流或在校园中展览。

活动问卷：对自己或其他同学的设计方案作出评价。

某校毕业季活动设计方案实施问卷（√选）

评价	主题是否明确	设计是否新颖	设计是否美观	制作是否精致	互动是否有趣
很棒					
较好					
一般					
最喜欢的部分					
你的意见和建议					

联想迁移

在毕业季的整体活动中，我们每个人都可以成为项目的参与者与实施者。你还有哪些充满创意的点子？让我们站在设计师的角度进行反思，结合调查问卷，完成一份项目总结报告，为下一届同学留下有价值的参考信息。

2 记忆的画廊

学习任务

回顾初中三年的美术学习生活，我们体验了创作的快乐，拓宽了艺术视野，也留下了许多美术作品。如何将其陈列在校园中，融入和凸显母校的文化艺术特色呢？

感知发现

中央美术学院在百年校庆之际，举办了 2018 年研究生毕业作品展。展览在仲夏校园的“大美术馆”里展示了各院系毕业生的学习成果，呈现了充满青春活力的艺术新生态。展览一共展出了千余件毕业创作。它们既是毕业生向母校的献礼，也代表着这一届毕业生新征程的开启。

中央美术学院研究生毕业作品展现场

学习导航

校园画廊是利用校园橱窗、墙壁等公共空间进行校内艺术文化交流及师生艺术学习成果展示的园地，也是展现学校形象与开展文化建设的重要场所。回顾初中三年的成长历程，有满满的收获与感悟。在这憧憬与离别相伴的时刻，我们将三年美术学习的成果进行收集整理，通过项目式学习，运用设计艺术的基础知识，策划、设计与布置一场毕业美术作品展，在母校留下我们的美好回忆与成长印记。

中央美术学院研究生毕业作品展海报

任务一 思考展览策划书的功能与意义。

完善的展览策划书能让毕业展取得很好的效果。运用学过的美术知识，发挥想象力，选择自己喜欢的美术形式，筛选合适的作品，完成主题鲜明、形象美观、表达清晰的展览策划书。

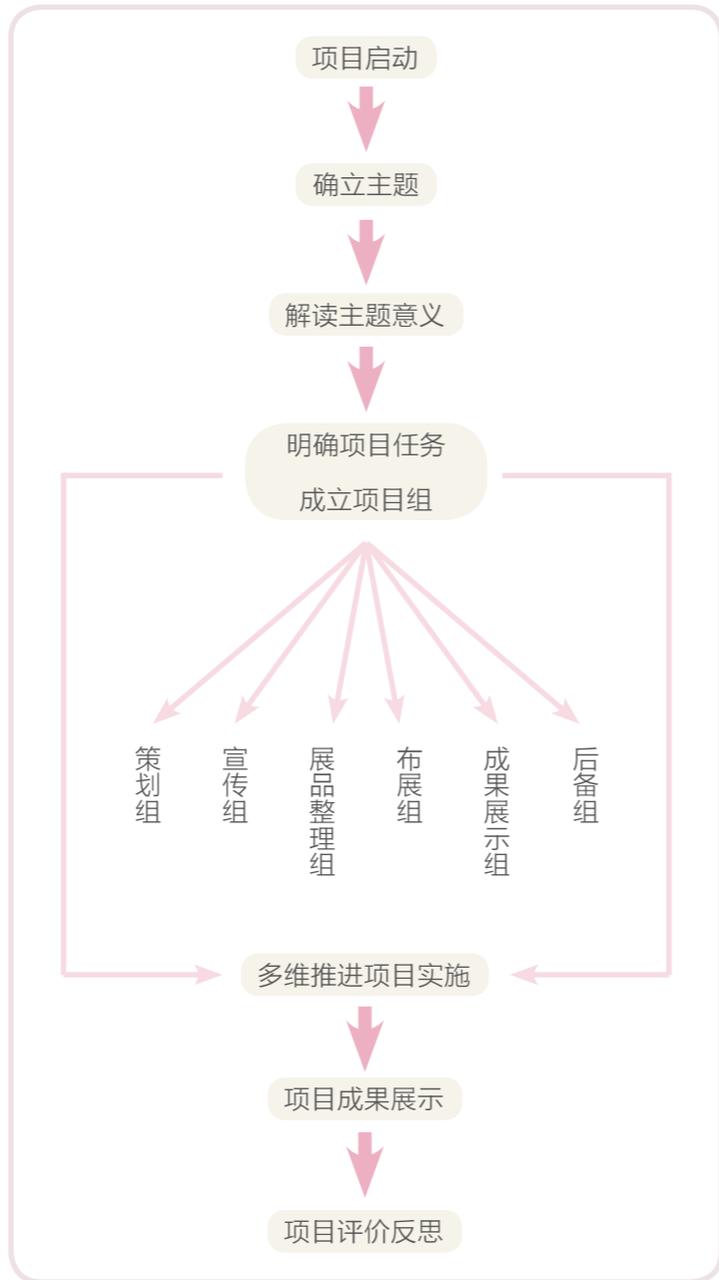
标识设计的要素一般包括形式、图案、色彩、字体、理念、寓意。

形式：图案组合形式。

图案：一株绿芽托起象征艺术创作的眼睛、手和心，它们共同组成绽放的花朵。

色彩：色彩鲜艳，用对比色使标识更醒目，给人留下深刻印象。

寓意：初中阶段丰富多彩的美术学习生活。

展览策划流程图

知识窗

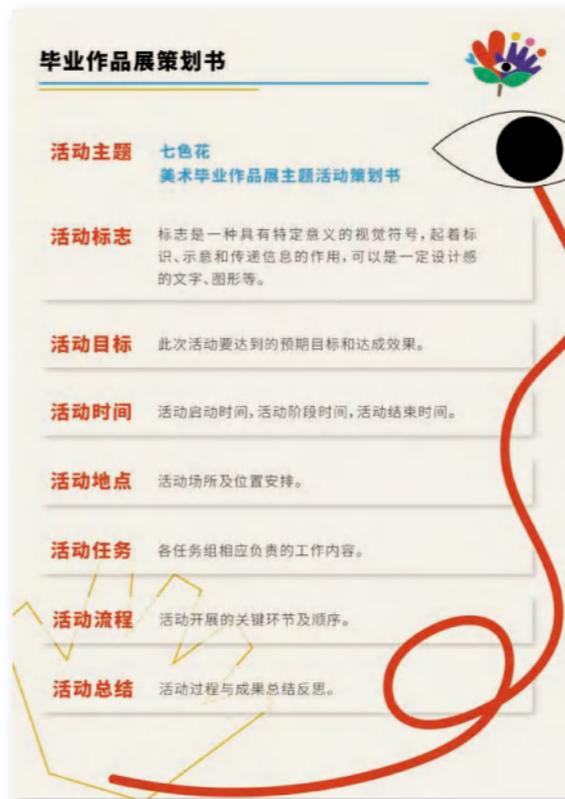
◆ 展览活动策划书应包含:

- ◇ 前期策划：展览主题、目的与意义、规模、内容、时间安排、场地设计、人员分工等。
- ◇ 展览布置设计：作品装裱方式与呈现方式、展厅灯光布置、配套多媒体和文字材料展示。
- ◇ 配套宣传：纸质或电子标识、邀请函、海报、数字影像宣传片、相关文创产品等。

探索实践

任务二 思考美术作品展中各项工作之间的顺序和关系。

你想参与哪个项目组？你认为自己有什么优势，对美术作品展有哪些构思和创意？

宣传组

宣传品在展览中能起到强化主题、烘托气氛、广而告之等作用。设计宣传品时不仅要表现视觉美感，还要考虑信息的有效传达。想一想，还有哪些相关的宣传品需要设计？

展览活动文创设计

展品整理组

书画装裱能让作品看起来更完整、美观，同时也能更好地保护作品。在装裱时，需要注意画面与画框的色彩、款式的搭配协调。可以在作品标签上呈现二维码，观者可以浏览作品简介或创作过程。

展签设计

展览活动宣传旗设计

根据展览主题、展览空间和作品类型，我们需要选择合适的展示方式并画出展示设计草图。优秀的展馆设计布置，不仅能突显作品，更能吸引参观者的注意力。

丰富多彩的美术毕业作品展主题活动结束了，我们的收获和感悟可以用文字、图片和影像等方式来保存，还可以在网上发布，让更多人和我们一起分享、交流。

联想迁移

针对项目式学习——美术毕业作品展主题活动进行评价反思。

想一想，毕业展中的作品是否能应用于生活，发挥更多的作用？

“七色花美术毕业作品展”主题活动评价反思

_____学习小组

项目组	任务内容	任务形式	任务活动中的收获	任务活动中的不足

单元评价表

评价项目	评价内容	自我评价
 知道与表达	1. 能了解活动纪念品和宣传品主要包括哪些方面的设计内容，并知道基本的设计方法和理念。 2. 能知道展览策划和实施的基本方法和注意事项，并能与同学交流探讨。	
 掌握与运用	1. 能设计创作毕业纪念册、谢师卡、毕业视频等毕业纪念品。 2. 能根据班级、学校的需求，用手绘或电脑制作等方式设计标识、海报、展板等宣传品和相关纪念性文创产品。 3. 能以团队合作的方式，策划、设计并实施一场校园美术展览。	
 理解与交流	1. 能将所掌握的美术知识、技能和思维方式与自然、社会、科技、人文相结合，进行跨学科综合探索。 2. 能为满足学校或社区的学习与生活需求设计作品，形成设计意识，理解形式、功能和社会责任相统一的设计原则。	