

必修

公共艺术·美术

公共基础课程

CONTENTS

目录

模块二 中国美术鉴赏

教案一 抒情与写意——中国传统绘画	4
教案二 使命与担当——中国现代绘画	26
教案三 纪念与象征——中国雕塑艺术	48
教案四 初心与历程——中国建筑艺术	64
教案五 质朴与率真——民间美术初识	84
教案六 传承与创新——民间美术体验	106

课程介绍

《公共艺术·美术》课程是各专业学生必修的公共基础课程，是包含美术、设计、工艺、戏剧、影视等艺术门类的综合性课程，与义务教育阶段艺术相关课程相衔接，具有思想性、民族性、时代性、人文性、审美性和实践性，是中等职业学校实施美育的基本途径。

中等职业学校艺术课程目标是坚持落实立德树人根本任务，中等职业学校艺术课程要坚持立德树人，充分发挥艺术学科独特的育人功能，以美育人，以文化人，以情动人，使学生通过艺术鉴赏与实践等活动，发展艺术感知、审美判断、创意表达和文化理解等艺术核心素养。帮助学生塑造美好心灵，健全健康人格，厚植民族情感，增进文化认同，坚定文化自信，成为德智体美劳全面发展的高素质劳动者和技术技能人才。

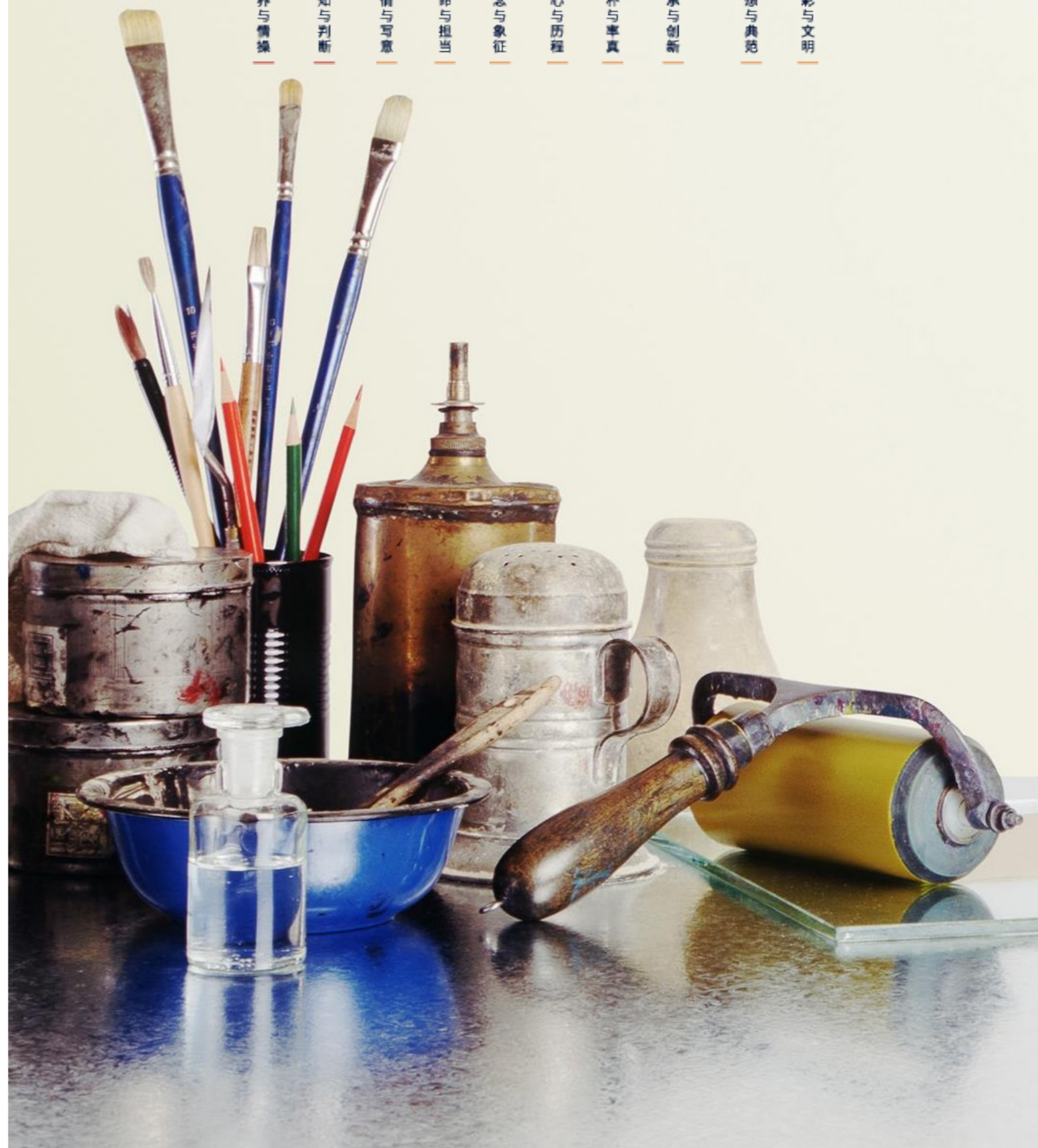
课程结构

《公共艺术·美术》课程立足人才培养目标和课标，参考会展设计师职业标准；参照《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》和《革命传统进中小学课程教材指南》，有机融入四史学习教育、劳动精神、工匠精神、劳模精神，以艺术素养为主线，从文化自信、文化传承、政治意识、人民情怀，理性思辨、使命担当六个方面，确立筛选美术鉴赏作品的原则。坚持以中国精神、文化自信的图像传达方式，润泽学生的心灵，带领中职学生在美术鉴赏学习过程中，感悟“走中国道路，弘扬中国精神”的价值引领。

教学内容整合为“美术鉴赏基础”、“中国美术鉴赏”、“外国美术鉴赏”三大模块，共 18 学时。

公共艺术·美术

模块二 中国美术鉴赏

任务一 抒情与写意

中国传统绘画

任务目标

【知识目标】

了解中国传统绘画的主要类别与基本特征。

【能力目标】

分析中国传统绘画的艺术特点。

【素养目标】

艺术感知：感受中国传统绘画形神兼备、情景交融的美学追求。

审美判断：体悟中国传统绘画中蕴含的人文精神，提高审美情趣。

创意表达：通过体验活动形成创作的初步经验，在文化传承的同时进行创新。

文化理解：客观全面地认识中华文化，理性地看待外部世界，坚定文化自信。

【思政目标】

理解中华文化内涵，坚定文化自信。

任务导入

近日，在《唐宫夜宴》节目中，尽展大唐风华，是中华艺术瑰宝的再传扬。14名舞蹈演员用婀娜多姿、秀逸韵致的舞姿，将大唐盛世的传统文化形象完美的呈现在舞台上。河南卫视荣登微博综艺榜晚会栏目类第一，《唐宫夜宴》单个视频的播放量超过一千万。成功在众多节目中出圈，人民日报接连点赞，河南春晚导演组回应节目出圈，表示为传统文化复兴值得。

《唐宫夜宴》将《捣练图》《簪花仕女图》《山东徐敏行墓壁画备骑出行图》《千里江山图》融于场景，舞者犹如穿行于古画之中，将观众代入大美华夏独有的美学空间，彰显出华夏文明天然的自信心与自豪感。

知识准备

一、源远流长的中国传统绘画

历史与文物遗存如同镜子，生动反映了古人的生活与思想。在漫长的历史进程中，随着社会分工的精细化，绘画在很大程度上成为一种社会生产、现实生活和人的精神观念的表达媒介。自远古以来，各时期的艺术表现手法、风格和艺术形式等不断演变、提高，形成了具有深厚民族传统和鲜明时代特色的中国绘画。

【微课】

【人面鱼纹彩陶盆】

陶器 高：16.5cm 口径：39.5cm
仰韶文化 中国国家博物馆

【动画】

圆圆的面庞。闭着的双眼，三角形的鼻子。头顶上高高的凸起。嘴边衔着两条小鱼。在两个人面之间，有两条大鱼相互追逐，充满了奇幻的意味。人面鱼纹彩陶盆，是新石器时代仰韶文化遗留下来的珍品。与之类似的陶盆多作为儿童墓棺的棺盖来使用。是一种具有特殊意义的器物。其含义有两种解释：一是进行某种宗教活动的巫师形象，象征着巫师借助鱼为夭折的儿童招魂；二是认为人面与鱼纹共存构成人鱼合体，可能是作为图腾来加以崇拜。鱼纹装饰不仅是原始渔猎生活的写照，也象征着人们祈求生殖繁衍、族丁兴旺的美好愿望。不论人面鱼纹究竟蕴含何种奥秘。作为中国原始社会先民的艺术杰作，它已然放射出耀目的光芒。

【人物龙凤图】
帛画 绢本墨绘
战国 湖南省博物馆
31.2cm×23.2cm

【数字博物馆】

1949年，《人物龙凤图》在湖南省长沙市子弹库一号墓出土，属于葬仪中引导墓主人升天的祈祷性作品。画面部分还用到了金白粉彩。这幅帛画是迄今发现最早使用金的帛画。人物、龙、凤、舆盖基本用白描勾勒，平涂和渲染并用，表现出作者纯熟的绘画技艺和造型能力。

【鹿王本生图】局部
壁画 绢本墨绘
96cm×385cm
北魏
敦煌莫高窟 257窟

【AR】

二、中国传统绘画的主要类别

中国传统绘画，广义上是指在中国传统文脉下逐渐形成的艺术形式，是中国劳动人民的智慧结晶，时间最早可追溯到原始社会新石器时代。彩陶和岩画、帛画、壁画、绢画，以及宫廷绘画、文人绘画、宗教绘画、市民绘画和民间绘画等，都可称为中国传统绘画。

中国画是中华民族代表性的绘画品类，以其独特的美学特色和工具材料而自成体系。20世纪以来，中国画这一概念多指古代卷轴画和当今以中国笔墨、色彩，绘于宣纸、绢等材料，并能体现中国画的审美特征和技法规律的绘画。从表现技法与风格上，中国画分为工笔画、写意画、兼工带写等。从题材内容的角度，又可将中国画分为人物画、山水画和花鸟画。

三、中国传统绘画的艺术特征

1. 中国山水画体现了什么样的创作理念

“望秋云神飞扬，临春风思浩荡。”魏晋时期王微的这句话，道出了中国人审美活动中的物我关系。中国古典山水画家在观照自然的时候，并不强调对自然景象的描摹，而侧重的是借景写意抒情，追求情景交融的意境。就是说，不只画所见，还要画所想，画所思。所以，中国传统山水画，并非是一时一景的自然再现，而是蕴含着画家主观感受和审美趣味的意象的景观与自然。

【千里江山图】局部
帛画 绢本墨绘
31.2cm×23.2cm
战国
湖南省博物馆

【动画】

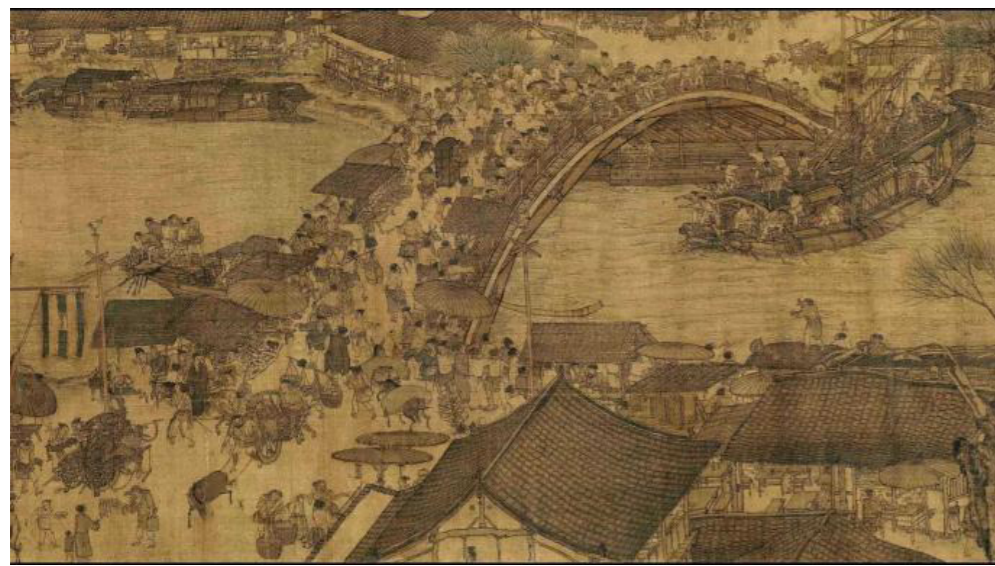

【五牛图】 中国画（手卷） 纸本设色 20.8cm×139.8cm 唐滉（唐） 故宫博物院

【数字博物馆】

五只牛或行，或立，或俯首，或昂头，动态十足，神态各异。画面上没有背景，勾线填色，线条简洁，结构准确。牛目炯炯，口鼻处的绒毛细致入微，体现了它温顺而又倔强的性格。

【AR】

2. 中国传统花鸟画由写生到写意体现了画家怎样的情怀

花鸟画是一个宽泛的概念，除了花卉和禽鸟之外，还包括走兽、树木和蔬果等。最早的商周青铜器上的“神鸟”充满神秘色彩，遗留着图腾的气息。唐代的花鸟画已独立成科，至五代、宋代盛极一时，出现了黄荃、徐熙、崔白、赵佶等花鸟画大家。宋代的“院体”花鸟画，讲究“法度”，造型准确，色调雅致，风格细腻，形象生动，表现出形神兼备、清新隽永的审美趣味，对后世花鸟画发展产生了重要影响。

花鸟画分为工笔花鸟、写意花鸟、没骨花鸟、兼工带写四种类型。

3. 中国传统人物画为什么注重传神写照

“传神写照”出自《世说新语·巧艺》篇。画家顾恺之画人物的时候，有的数年不画眼睛。人问他原因，他说：“四肢身体的美丑，本与神韵无关，要想人像画得传神，关键在于这眼睛上。”说明眼睛是传达人精神的关键，而样貌是指一个人的外部特征。“濯濯

【芙蓉锦鸡图】
中国画（轴）
绢本设色
81.5cm*53.6cm
赵佶（北宋）
故宫博物院

【动画】

如春月柳” “岩岩若孤松之独立”都是古人用诗意的语言来赞扬人的风神气度，以自然景物来比拟人的内在精神和品格。”传神写照”是指既要描绘物象的外貌又要描绘物象的精神。没有外部体貌特征，就没有人物的存在；没有传神的内在气质的表达，人物就没有精神，所以二者缺一不可。“传神写照”成为品评艺术作品和文学作品中人物的标准，也成为画家塑造人物形象所追求的艺术境界。

【女史箴图】局部
中国画（卷） 绢本设色 24.8cm×348.2cm
顾恺之（传） 东晋大英博物馆（英国）

【数字博物馆】

《女史箴图》是顾恺之人物画的代表作品。人物动态鲜明，线条如春蚕吐丝，体现了顾恺之用线的特征。作品表现了当时宫廷妇女的生活状态，真实而生动地再现了贵族妇女的娇柔、矜持，无论身姿、仪态、服饰都合乎她们的身份和个性。

【数字博物馆】

中国传统绘画承载着人伦教化、修身养性的功能，不追求视觉感官的刺激，而注重形式的探索和意趣的传达。它往往是内敛的、抽象的，需要静下心来品读。想要真正欣赏中国传统绘画。必须体会古人创作时的理念，理解绘画背后的中国文化和历史。反过来，通过欣赏中国传统绘画，也可以令我们与先人文脉相承、心灵相通。

多学一点

【神灵石刻】局部
岩画 旧石器时代晚期
内蒙古阴山

内蒙古境内的阴山岩画是在岩石上凿刻而成的，绘制的时代从旧石器时代到元代，有着很大的时间跨度，内容多为对生活场景的记录。

【宴饮】
画像砖 31.2cm×31.2cm
汉 四川博物馆

【扫码出图】

【晴峦萧寺图】
中国画（轴） 绢本设色 111.4×16cm
李成（宋） 纳尔逊 - 阿特金斯艺术博物馆

【游春图】
中国画（卷） 绢本设色 43cm×80.5cm
展子虞（传） 隋 故宫博物院

【写生珍禽图】
中国画 绢本设色 41.5cm×70.8cm
黄筌（五代） 故宫博物院

【张卿子像】局部
中国画（轴） 绢本设色 111.4×16cm
李成（宋） 纳尔逊 - 阿特金斯艺术博物馆

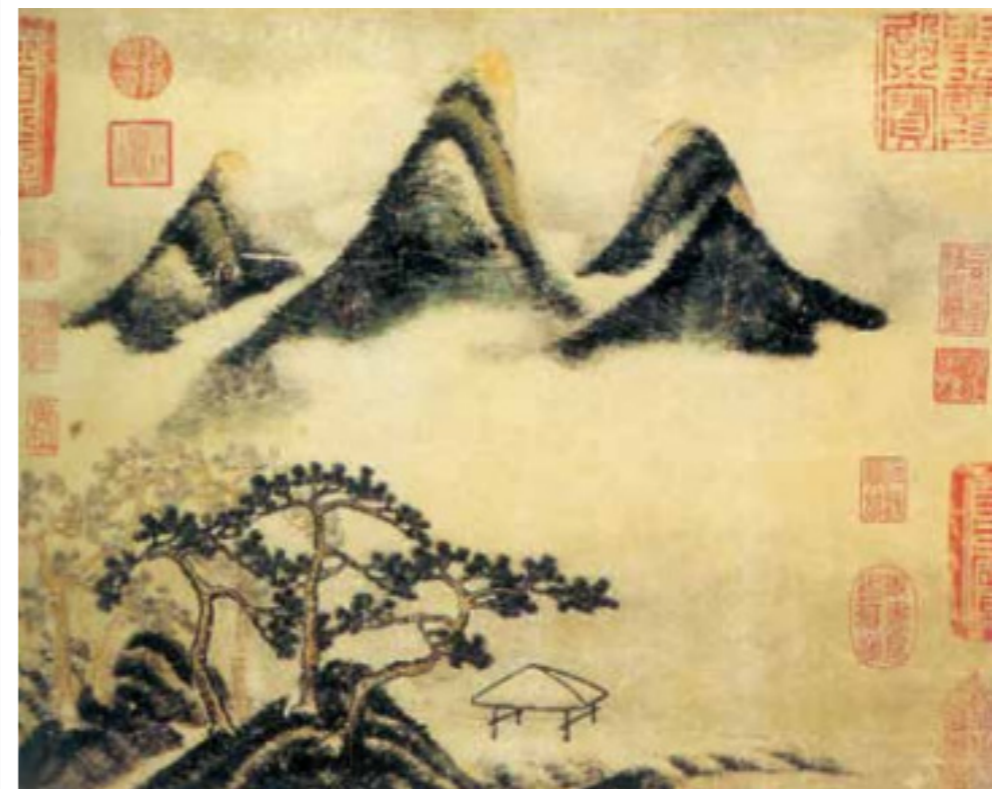
【溪山行旅图】
中国画（轴） 绢本水墨 206.3×103.3cm
范宽（宋） 台北故宫博物院

【历代帝王图·晋武帝司马炎】
中国画 绢本水墨 51.3×531cm
阎立本（唐） 美国波士顿美术馆

【出水芙蓉图】
中国画（执扇） 绢本设色 23.8×25cm
佚名（宋） 故宫博物院

【春山瑞松图】
中国画（轴） 纸本设色 35cm×44cm
米芾（宋） 台北故宫博物院

【渔父图】
中国画（轴） 绢本水墨
吴镇（元） 台北故宫博物院
176.1cm×95.6cm

【杂画图册】
中国画（册页） 绢本设色 30.2cm×25.1cm
陈洪绶（明） 故宫博物院

【丁敬像】局部
中国画（轴） 纸本设色
罗聘（清） 浙江省博物院
108.1cm×60.7cm

【墨梅图】局部
中国画（轴） 纸本水墨
王冕（元） 上海博物院
67.7cm×25.9cm

【虢国夫人游春图】 中国画（卷 宋摹） 绢本设色 51.8cm×148cm 张萱（唐） 辽宁省博物院

【惠兰图】
中国画（轴） 纸本设色 133.5cm×65.5cm
任伯年（清） 天津人民美术出版社

【菊竹石图】
中国画（轴） 纸本水墨 217cm×88.8cm
石涛（清） 上海博物馆

【锦石秋花图】
中国画（轴） 纸本设色 140.5cm×858.6cm
恽寿平（清） 南京博物院

【八十七神仙卷】局部
 中国画（卷 摹本） 绢本白描 34cm×443cm
 吴道子 传（唐） 徐悲鸿纪念馆

《八十七神仙卷》是中国画白描作品的代表作。画家用长短不一、浓淡变化、疏密有质、抑扬顿挫、虚实相间的线条，将八十七位神仙的衣纹、动态和神态表现得淋漓尽致。线条流畅而生动，富有张力和节奏感。

【富春山居图·剩山图】局部
 中国画（卷） 纸本水墨 33cm×636.9cm
 黄公望（元） 浙江省博物院

作品近景用长而密的线条来表现山体结构，远景则用线疏散。山峦长线披麻皴，线条中锋兼侧锋，虚中有实，苍劲有力。绘坡石则线条长短结合，间有点苔，点线结合，错落有致。

【锈石疏林图】
 中国画（卷） 纸本水墨 27.5cm×62.8cm
 赵孟頫（元） 故宫博物院

【葫芦图】局部 吴昌硕（清）

【荷花图】局部 朱耷（清）

【黄山松谷图】局部 黄宾虹 现代

任务书

本课任务清单

阶段	任务列表	自我评价
课前	☐ 任务一：观看微课视频。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务二：完成中国民间美术前测。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务三：完成话题讨论——讨论民间美术作品中的事物形象与比例。	评分：☆☆☆☆☆
课中	☐ 任务一：观看李子柒视频，完成讨论——大家如何看待这种文化输出呢？	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务二：以组为单位，分享课前收集的民间美术的制作方法。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务三：完成“献礼建党 100 周年”作品制作。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务四：完成“献礼建党 100 周年”作品分享。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务五：完成“艺人点评”活动。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务六：完成投票，评选出“最佳作品”与“最佳合作小组”。	评分：☆☆☆☆☆
课后	☐ 任务一：将作品上传至个人云端档案库。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务二：小组合作开展调查探究传承中国民间美术的途径。	评分：☆☆☆☆☆

云端美术馆策展任务单

任务步骤	任务列表	过程记录
前期准备	☐ 01：策划提议，确立主题	
	☐ 02：人员商讨，任务分工	● 历史研究人员：
		● 作品搜集人员：
		● 文案撰写人员：
		● 美工设计人员：
	● 场馆设计人员：	
	● 配音解说人员：	
☐ 03：构思创造，头脑风暴		

任务步骤	任务列表	设计意图
云端布展	□ 01: 设计场馆设计方案	
	□ 02: 拟定参观路线	
	□ 03: 制作语音解说引导	
	□ 04: 搭建云端美术展馆	
	□ 05: 上传参展作品与解说	/
	□ 06: 课堂交流展示	/
课后拓展	□ 01: 完善课上 VR 画展	/
	□ 02: 在社区展示中国传统绘画并进行解说	/

“四步法”作品赏析任务单		
步骤	“四步法”	小结
描述	陈述作品中看到的东西，包括内容、主题、色彩、材质、尺寸、肌理、细节等。	
分析	探讨作品的形式构成特征，包括形状间的相互关系，色彩处理空间营造构图原理等。	
解释	合理阐述作品的意义，作者思想作品，内涵文化背景作品地位的。	
评价	在一定范围内比较判断这一作品的优劣，包括与作者其他作品，比较与其他同时代同类型作品比较以及个人理解与感悟。	
自评		
问题讨论与评价	题材	
	人物画都反映那些主题？是如何传神的？	山水画有哪些画法？意境美体现在哪些方面？
自测		
辨析		
评论		

多元任务评价表				
评价维度	任务书	任务单	作品赏析	策展展示
个人评价				
组内评价				
教师评价				
专家点评				

教学评价	
鉴赏水平等级	质量描述
一	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能区分不同的中国传统绘画类别，并说明其不同特点。 2. 能选择自己喜欢的中国传统绘画作品，根据对称、均衡、节奏、对比、统一和变化的形式原理，对作品进行分析。 3. 能与同学交流自己对中国传统绘画作品的想法和观点。
二	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能比较分析中国传统绘画作品在材料、技法、风格、结构、特征等方面的基本差异。 2. 能选择教材中的中国传统绘画作品，收集相关的历史背景和艺术家的生平资料，分析、研究作品中蕴含的文化信息。 3. 能分析、判断生活中的一些美术现象和绘画作品，并与同学交流。
三	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能选择中国传统绘画作品，收集相关资料，从其创作观念、造型、色彩和技法等方面区分不同艺术风格和不同流派的特点。 2. 能从题材、内容、风格、构图、表现手法、文化背景等角度，调查分析生活中见到的一些中国传统绘画作品，并撰写调查报告发表自己的观点和看法。 3. 能选择不同的中国传统绘画作品，从题材、内容、风格、构图、表现化背景等方面进行比较分析，探讨其不同的艺术特点和文化背景。

学业水平评价指标			
项目	合格	良好	优秀
任务书	能够描述图像信息。 (1—5 分)	有一定的思路，能够进行描述，并有一定的分析和猜测。 (5—15 分)	思路清晰，描述充分、具体，有一定的情感分析和背景分析和猜测。 (15—20 分)
任务单	能够完成任务单的记录。 (1—5 分)	记录详细，并能感知象征意义。猜测作品表现意图。 (5—15 分)	根据以往经验进行猜测，并能感知象征意义。理解作品表现意图。 (15—20 分)
作品赏析	能够运用描述、分析、解释、评价进行赏析。 (1—5 分)	能够运用描述、分析、解释、评价进行全方位的赏析，并有形式原理的解说。 (5—15 分)	能够熟练运用描述、分析、解释、评价进行全方位的赏析，解构图像分享形式原理。 (15—20 分)
策展展示	能够有完备的解说词竞选方案。 (1—5 分)	有具体的分工，组长负责，方案符合赏析的过程。 (5—15 分)	分工明确，组长能够有效组织各成员参与策划，有创意，符合赏析过程。 (15—20 分)

任务二 使命与担当

中国现代绘画

任务目标

【知识目标】

如何理解中国现代绘画与时代变革之间的关系。

【能力目标】

掌握作品表现的风格和特点，提升图像识读能力。

【素养目标】

艺术感知：感受中国现代绘画美学追求。

审美判断：认识中国现代美术的特征与创作意义，提高审美情趣。

创意表达：通过策划现代绘画展，了解艺术家是如何通过艺术创作塑造新中国艺术形象。

文化理解：通过赏析作品，感悟中国现代美术中所蕴含的家国情怀。

【思政目标】

塑造国家意识，民族情怀，爱国热情。

任务导入

回顾历史，引起共鸣。

观看爱国大典视频，欣赏天安门开过大典实景相片。中国现代美术就是在这样的历史巨变中开启发展之路的。这一时期许多艺术家开始关心民生、心系国家，在“为人生而艺术”的思想影响下，用美术的方式塑造新中国的艺术形象，记录历史的同时，也传达了艺术家们的家国情怀与人生理想。

经典解读

一、中国现代美术是时代的镜子

中国现代美术是在历史的巨变中开启发展之路的。许多艺术家在“为人生而艺术”思想的影响下，用艺术的方式形象地记录历史与社会之变，表达了他们在这种历史与社会变革中的心路历程与人生理想。

中华人民共和国成立后，绘画在题材内容、表现方式、作品内涵上都呈现出全新的面貌，深入了解这些作品的表现形式和时代变革的关系。

【微课】

开国大典 油画 布面油彩 230cm x 402cm 董希文 1953年 中国国家博物馆

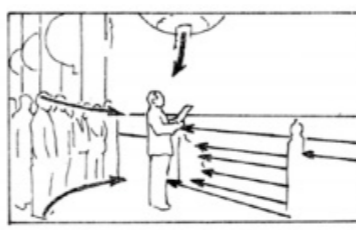
【视频】

天安门开国大典实景照片

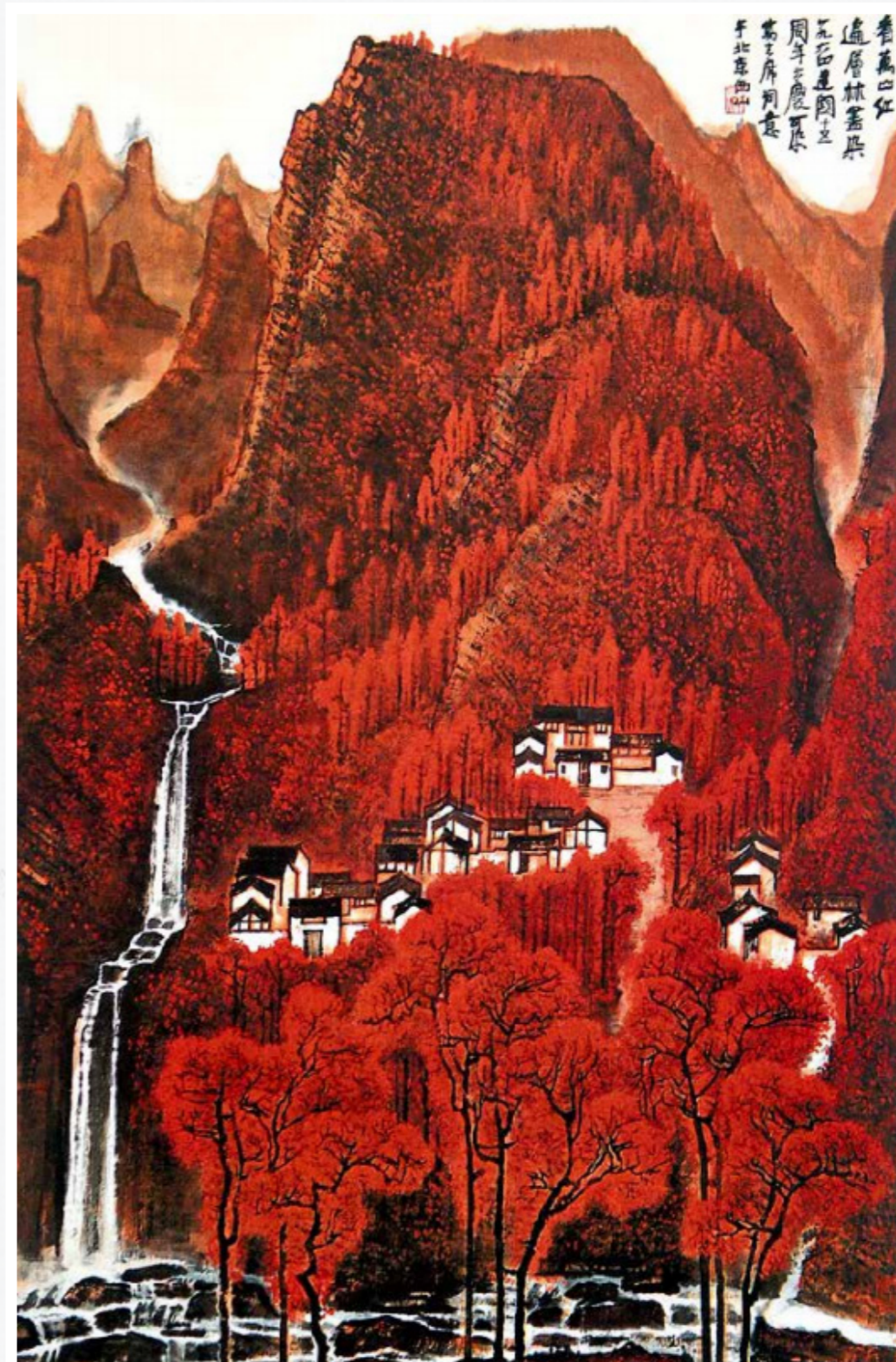
油画《开国大典》草图

油画《开国大典》的画面结构分析

董希文是我国现代著名的油画家，他的代表作品《开国大典》可以说家喻户晓。作为一幅叙事性主题作品，《开国大典》典型地反映了艺术家表达意图的过程和方式。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，使蓝天与地毯、红柱子、红灯笼及红旗等形成强烈的对比，并增加了节日的喜庆气氛。

美术作品是创作者对生活、对现实、对时代以及对生命和人生理想的感受、认识、理解和想象的视觉表达，因而对美术作品的鉴赏离不开对创作者创作动机、创作心理的探问以及时代、社会的双重影响。特别是中国现代美术不仅在艺术的语言、风格上较之传统美术有所创新，而且在艺术的功能和内在精神上呈现出新的变化，这主要体现在许多艺术家将自己的艺术兴趣和艺术追求与国家民族的命运维系在一起，与社会现实和时代发展联系在一起，用他们的画笔、刻刀去表现民族救亡的斗争、火热而丰富的社会生活以及时代发展的景象，使美术创作既体现出鲜明的艺术个性，也充满了浓郁的时代与生活气息。

【万山红遍】
中国画（轴） 纸本设色 135cm x 85cm
李可染（1964年） 荣宝斋

【动画】

二、以人民为中心是中国现代美术的重要特色

中国古代绘画中的山水、花鸟和道释人物、文人生活是画家们常常表现的题材内容。但是，在中国现当代美术作品里，我们看到普通人的生活、劳动者的形象以及他们的喜、怒、哀、乐成为艺术表现的重要内容。我们可以从一幅幅表现普通劳动者形象和生活的美术作品中，去体味劳动的美、生活的美和民众的情感，并思考这种主题转换背后的原因。深入了解中国当代美术以人民为中心，继承民族传统、弘扬民族精神的内在动力。

汗水·钢水 布面油彩 丙烯 260cm × 168cm
广廷渤 1981年 中国美术馆

【AI】

父亲 油画 布面油彩 215cm × 150cm 罗中立 1980年 中国美术馆

【动画】

三、家国情怀是中国现代美术重要的精神品格

“拥有家国情怀的作品，最能感召中华儿女团结奋斗。”家国情怀是中国优秀传统文化最深厚而鲜亮的底色。范仲淹说“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，顾炎武说“天下兴亡，匹夫有责”，这都是蕴含于中国传统文脉中的延绵浓郁的家国情怀。在中国现代美术的进程中，这种情怀又得到怎样的弘扬？

怒吼吧！中国

版画 黑白木刻 23cm × 16cm
李桦 1935年 中国美术馆

描述：

在一截短木桩上，绑着一个仰面朝天
的男子。他蒙着双眼双耳，鼻孔、嘴巴张
得很大，舌尖抵在牙上，似乎在费劲地喘
着粗气。他的身体虽然被绳索紧紧捆绑，
却不屈地挣扎着，手伸向地上的尖刀……

分析：

作品黑白分明，刀法生拙，构图饱满，
遒劲而又艰涩的阳刻线条为画面增加了一
种强烈的紧张感，形成了一种内在的张力。
我们似乎能听到被缚者的呐喊：拿起刀，
判断绳子，还我自由！

解释：

画面中的各处细节，经过戏剧性处理
后已经不再是单纯的视觉形式，而是一种
深刻的隐喻：旧中国的愚昧落后、饱受蹂
躏乃至奋起反抗都包含于其中，反映了
20世纪上半叶旧中国悲惨的社会现实和
觉醒民众们强烈的革命精神。

评价：

作为20世纪初新型版画运动中的杰
出画家，李桦将传统中国绘画中的象形结
构与西方体系下的人物造型手法相结合，
大胆借鉴德国表现主义版画的构成形式，
对黑暗现实和传统画风有强烈的反叛情
绪，对我国的版画创作有重要的引领作用。

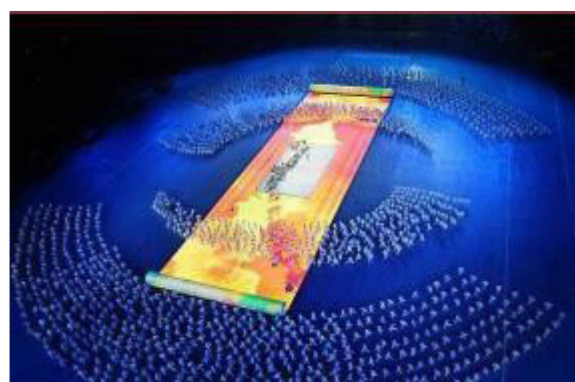
【动画】

【游戏】

四、用艺术的方式讲中国故事

随着国家的强盛，文化自觉、文化自信和文化身份建构的意识进一步增强，用艺术的方式形象地阐释中华民族悠久的历史、深厚的文化传统和为人类文明做出的贡献，反映百年来民族沧桑与发展变革成为文化艺术界的共识与责任担当。讲好中国故事，发出中国声音，这是从国家层面到艺术家的强烈愿望。党的十八大以来，出现了一大批描绘中华民族悠久历史、灿烂文明和民族复兴、艰苦卓绝奋斗历程的美术作品，让我们感受到艺术是重构文化记忆、传承中华文脉、增强文化自信的重要的艺术力量。

【数字资源】

【1978年11月24日 日夜·小岗】
油画 布画油彩 123cm×160cm
王少伦（1992年） 中国美术馆

【数字资源】

五、做时代的美术担当

改革开放使中国美术进入快速发展时期，出现了一大批反思历史与现实、反映改革开放新气象、新面貌的作品。中国当代美术创作呈现出繁荣活跃的景象，主流艺术蓬勃兴旺，实验艺术劲头十足，大众艺术焕发活力。特别是随着文化自信、文化自强意识的增强，艺术家们不忘初心，用他们饱含深情的画笔、刻刀，去表现民族历史与文化对人类发展的贡献，讴歌新时代人们为实现伟大中国梦而奋斗的精神，抒写在中国共产党领导下大国崛起的壮丽篇章。

【VR】

【动画】

【数字博物馆】

无论是传统美术作品，还是现当代美术作品，给我们留下深刻记忆的无不是那些承载着历史文化记忆、表现人生的意义、讴歌生命的价值与尊严、彰显人生的理想与人性的光芒、具有独特艺术形式的美术作品。在这个追求生活的艺术化、艺术的生活化的时代，美术与人们的生活有着更紧密的联系：一方面美术以更广泛的形式介入生活，更好地美化我们的生活环境，一方面担负着表达人们对美好生活的追求和人生理想，构建“诗意栖居”的环境和净化精神家园的使命。有艺术与我们相伴，生活更加有光亮，人生更美好。

多学一点

【扫码出图】

日出东方 油画 布面油彩 216cm x 415cm
赵力中 2007年 中国国家博物馆

中国人民站起来了 年画 水粉 130cm x 244cm
马泉 1983年 北京画院

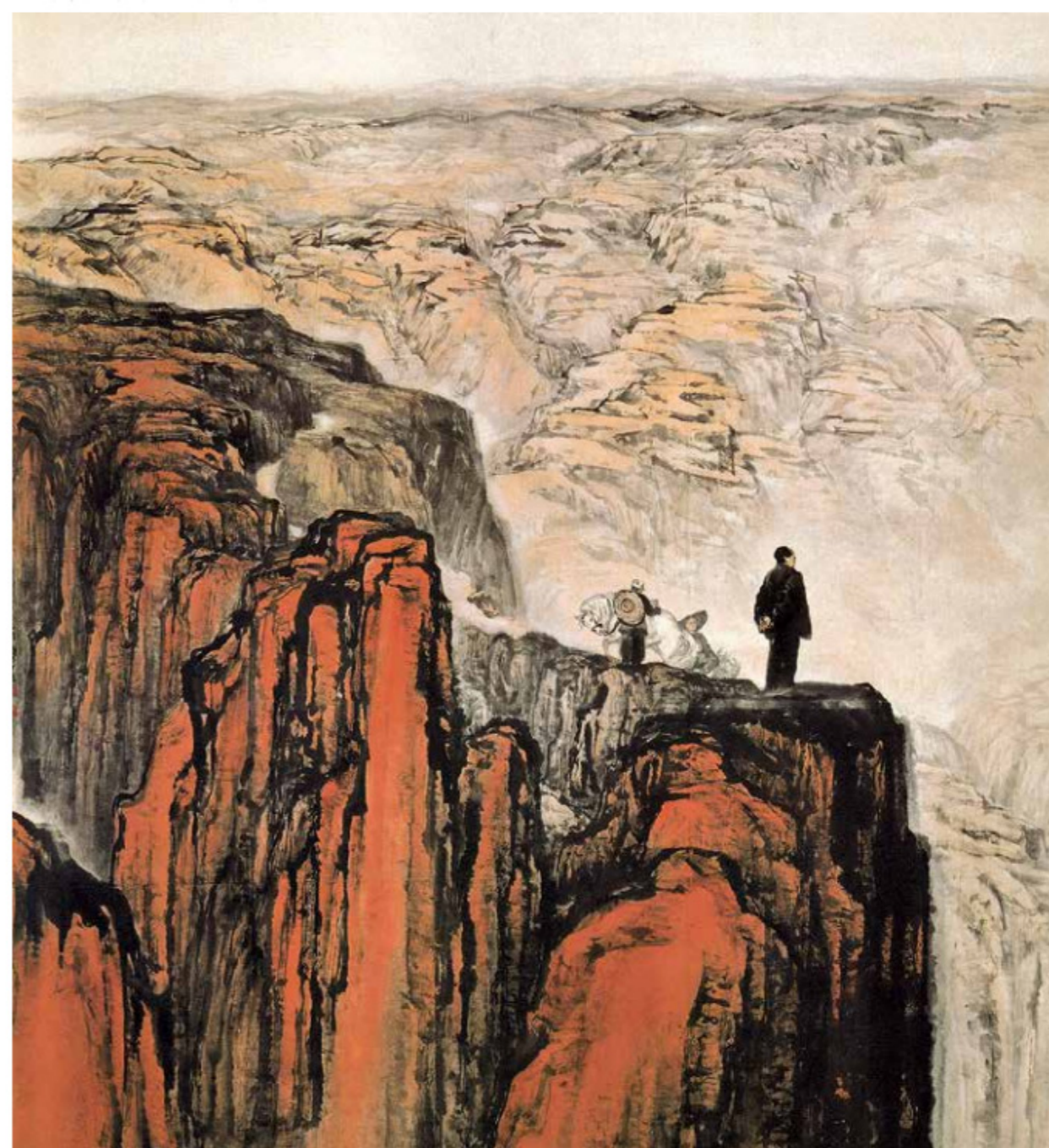
新中国诞生 中国画 绢本设色 203cm x 816cm 唐勇力 2015年 中国国家博物馆

东方红·1949 油画 布面油彩 130cm x 180cm
段江华 1999年 中国国家博物馆

狼牙山五壮士 油画 布面油彩 203cm x 186cm
詹建俊 1959年 中国国家博物馆

转战陕北 中国画 纸本水墨 233cm x 216cm

石鲁 1959年 中国国家博物馆

作品的独特之处在于表现革命领袖的角度，仅以一个侧背影展现了一个大气磅礴的空间，在大山大壑的背景中暗示出一个宏大的历史场面，又不失革命家的浪漫主义和家国情怀。

人桥 版画 套色木刻 20.3cm x 36cm 古元 1948年 中国美术馆

古元的创作最初受柯新惠支为代表的西方版画家影响较大，延安文艺座谈会后，逐步向民族化风格转变。作品《人桥》在色彩对比中表现出硝烟四起、火光冲天的战斗气氛，映现出士兵冲锋过桥的身影。红、绿二色叠印产生的中间色和点点留白丰富了画面的空间层次，整体上具有简洁、清新、质朴的艺术特征

夯歌 油画 布面油彩 165cm x 320cm 王文彬 1962年 中央美术学院美术馆

清算斗争 版画 黑白木刻 22.1cm x 32.1cm 江丰 1944年 中国美术馆

军民一家 版画 套色木刻 30cm x 40cm 彦涵 1943年 中国美术馆

育羔图 中国画 纸本设色 127cm x 121cm 黄胄 1981年 中国美术馆

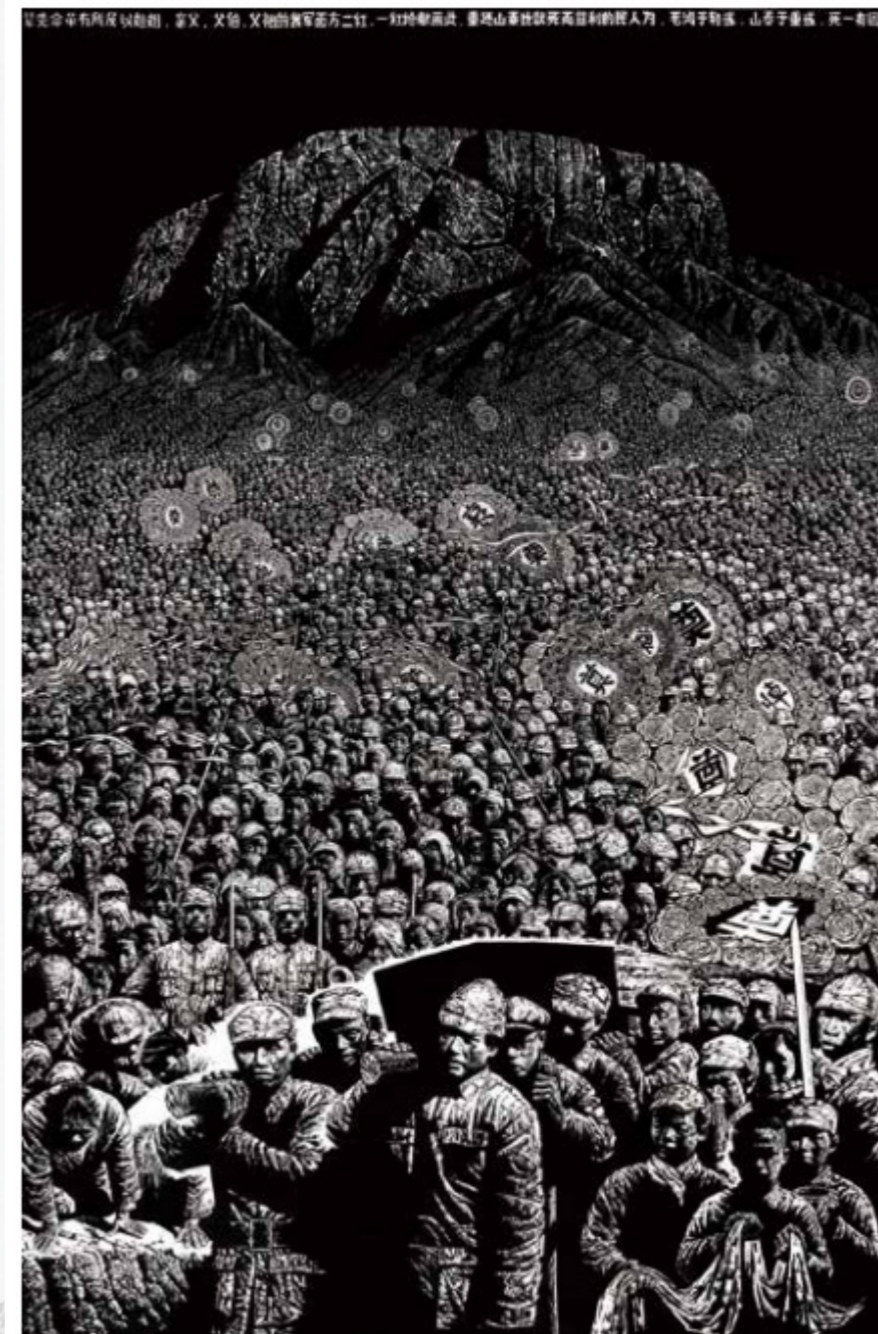
粒粒皆辛苦 中国画 纸本设色 105cm x 64.5cm 方增先 1955年 中国美术馆

春风已经苏醒 油画 布面油彩 96cm x 130cm 何多苓 1981年 中国美术馆

太行铁壁 中国画 纸本设色 200cm x 200cm 王迎春 杨力丹 1984年 中国美术馆

重于泰山 版画 黑白木刻 400cm x 300cm 代大权 贺秦岭 2012年 中国美术馆

开采光明的人 中国画 纸本设色 181.5cm x 194cm 李世南 1984年 中国美术馆

主人 版画 黑白木刻 70cm x 70cm 徐匡 阿鹤 1978年 中国美术馆

祖孙四代 中国画 纸本设色 119cm x 97.5cm 刘文西 1962年 中国美术馆

任务书

课程任务清单		
阶段	任务列表	自我评价
课前	☐ 任务一：观看微课视频。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务二：完成中国现代绘画课前测。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务三：分析作品《开国大典》、《怒吼吧！中国》、《父亲》。	评分：☆☆☆☆☆
课中	☐ 任务一：观看天安门《开国大典》视频与《加油武汉》视频。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务二：完成“情感共振”活动。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务三：完成“游戏闯关”活动。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务四：完成“小组策展”与“小组分享”活动。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务五：聆听专家点评与讲解。	评分：☆☆☆☆☆
课后	☐ 任务一：完善课上 VR 画展。	评分：☆☆☆☆☆

云端美术馆策展任务单

任务步骤	任务列表	过程记录
前期准备	☐ 01：策划提议，确立主题	
	☐ 02：人员商讨，任务分工	● 历史研究人员：
		● 作品搜集人员：
		● 文案撰写人员：
	☐ 03：构思创造，头脑风暴	● 美工设计人员：
		● 场馆设计人员：
● 配音解说人员：		

任务步骤	任务列表	设计意图
云端布展	☐ 01: 设计场馆设计方案	
	☐ 02: 拟定参观路线	
	☐ 03: 制作语音解说引导	
	☐ 04: 搭建云端美术馆	
	☐ 05: 上传参展作品与解说	/
	☐ 06: 课堂交流展示	/
课后拓展	☐ 01: 完善课上 VR 画展	/
	☐ 02: 在社区展示中国传统绘画并进行解说	/

“综合式鉴赏” 作品赏析任务单	
赏析角度	《 》
时代背景	
造型	
构图	
色彩	
细节刻画	

多元任务评价表				
评价维度	任务书	任务单	作品赏析	策展展示
个人评价				
组内评价				
教师评价				
专家点评				

自评与互评			
问题讨论与评价	鉴赏方法	知识	技能
自测辨析	1. 社会学式鉴赏。 2. 品评式鉴赏。3. 形式鉴赏。	1. 能否自主查阅与整理中国近现代美术相关背景？ 2. 能否结合现代史资料对作者创作意图进行充分的解析？	1. 能否流畅的表达自己的对近现代美术的看法？ 2. 能否撰写主题鲜明的中国当代美术鉴赏心得？
评价结果			

教学评价	
鉴赏水平等级	质量描述
一	1. 能根据材料、工具、技法或体裁内容区分中国近现代美术作品，并说明其不同特点。 2. 能了解中国近现代美术的基本脉络。 3. 能与同学交流自己对对中国近现代美术作品的想法和观点。
二	1. 能比较分析近现代美术在材料、技法和风格特征方面的基本差异。 2. 能选择几幅近现代美术作品，收集相关背景和艺术家的生平资料，分析作品中隐含的文化信息。 3. 能分析和判断生活中见到的中国近现代美术作品，并与同学交流自己的看法。
三	1. 能选择几件近现代中国美术作品，收集相关资料，从其创作观念、技术等方面区分不同的作品。 2. 能通过调查分析生活中见到的一些中国近现代美术作品，撰写调查报告及评论文章，发表自己的看法。 3. 能选择不同的中国近现代美术作品，进行比较分析，探讨其不同的艺术特点与本民族文化历史的关系，尊重本民族的文化艺术。

学业水平评价指标			
项目	合格	良好	优秀
任务书	能够描述图像信息。 (1—5 分)	有一定的思路，能够进行描述，并有一定的分析和猜测。 (5—15 分)	思路清晰，描述充分、具体，有一定的情感分析和背景分析和猜测。 (15—20 分)
任务单	能够完成任务单的记录。 (1—5 分)	记录详细，并能感知象征意义。猜测作品表现意图。 (5—15 分)	根据以往经验进行猜测，并能感知象征意义。理解作品表现意图。 (15—20 分)
作品赏析	能够运用描述、分析、解释、评价进行赏析。 (1—5 分)	能够运用描述、分析、解释、评价进行全方位的赏析，并有形式原理解说。 (5—15 分)	能够熟练运用描述、分析、解释、评价进行全方位的赏析，解构图像形式原理。 (15—20 分)
策展展示	能够有完备的解说词竞选方案。 (1—5 分)	有具体的分工，组长负责，方案符合赏析的过程。 (5—15 分)	分工明确，组长能够有效组织各成员参与策划，有创意，符合赏析过程。 (15—20 分)

作品赏析评价标准		
内容	项目	评价标准
背景资料的搜集	文献资料	目录、出处完整分明，有效性高，能说明问题。
	图像资料	目录、出处完整分明，有效性高，能说明问题。
	视频资料	目录、出处完整分明，有效性高，能说明问题。
作品鉴赏	题材内容	能具体说明了解。
	表现手法	能清晰说明写实或是夸张变形的手法对主题表达的好处。
	创作意图	能查找相关资料予以说明。
	效果	能用准确的语言进行评价与描述。
探究与解读	语言	文字准确、生动，能抓住问题关键所在。
	逻辑	严密，能进行递进或者并列等关系。
	思维	条理清晰。
	观点	能形成自己的初步看法，有一定的深度。

任务三 纪念与象征

中国雕塑艺术

任务目标

【知识要求】

了解雕塑的基本概念。

认识雕塑作品呈现的形态美、体量美与力量美。

【技能要求】

能区分雕塑的类型和材质，理解雕塑的功能用途。

正确理解和感受雕塑作品呈现的美的寓意。

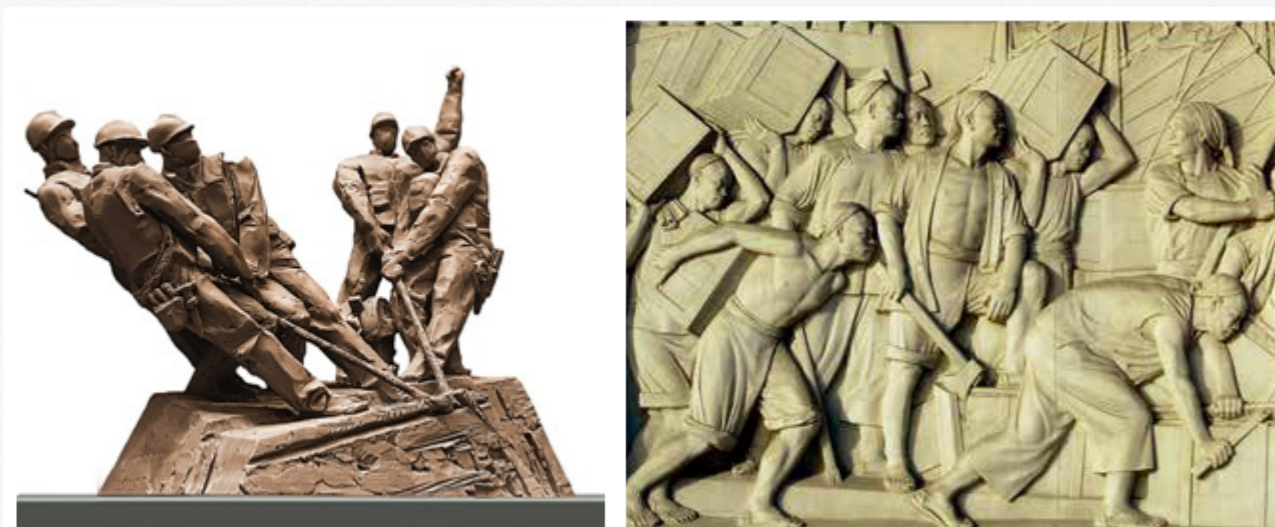
任务导入

2020 年是人类历史上极不平凡的一年。突如其来的新冠病毒肺炎疫情在世界范围内大流行，给人类生命安全和世界经济发展造成严重威胁。当此全国疫情防控阻击战取得重大战略成果之际，8月1日，中国国家博物馆联合中国美术家协会、中国书法家协会共同主办的“众志成城——抗疫主题美术作品展”在中国国家博物馆展出，就是要用美术作品记录抗击新冠病毒肺炎疫情的中国行动，构筑中国人民万众一心抗击疫情的时代记忆，展现中国在突发重大公共卫生事件面前的大国担当。

一、什么是雕塑

雕塑承载着民族的记忆、灿烂的文化、城市的历史。由于雕塑艺术自身的特长与局限，要求在艺术处理与形象塑造上，必须高度集中和概括，在有限的体积中表现出无限的空间容量，在凝练的形体塑造中强化视觉张力，在精微的细节刻画中浓缩艺术感受，从而激活观者的想象力。

二、雕塑的形态类别

雕塑是空间中的实体性艺术。可塑性的泥，可雕可刻的木、石以及可永久保存的金属等材料的物质属性，决定着物质的实体占有三度空间，并以可视、可触、可感的体量方式构成了雕塑这门艺术最基本的样式。雕塑的空间占有形式主要分为浮雕、圆雕。浮雕介于绘画与圆雕之间，占据空间少，既能发挥历史纪念性，又能起到装饰作用，应用极广。圆雕是能从多角度观赏、完全独立的雕塑，在当代社会十分普及。

三、雕塑的美感

好的艺术作品不仅具有美的形式，也蕴藏着丰富的历史文化信息，可以唤起人们的记忆，更能激发人们追求理想、戮力同心的精神力量。

1、雕塑的形态美

在中国传统雕塑中，《击鼓说唱俑》以”舞”的节奏与韵律，在空间中产生节奏感，表现韵律感。正如静穆的秦始皇兵马俑，又如广袤深空中追逐燕子、疾驰而去的《铜奔马》，民间工匠在创作形象的过程中，不断突破着对雕塑审美的认知。

2、雕塑的体量美

体量指事物的体积、尺度，在艺术领域也指作品的禀性和气量。雕塑体量的大小与所处时代、塑造主题和环境有着密切的联系。雕塑是现实的空间艺术，它制作于真实的空间，最终也存在于真实的空间。

四、雕塑的功能与意义

除了艺术性，雕塑也有特定的功能与意义。从功能的角度看，雕塑大致可分为纪念性雕塑、主题性雕塑、装饰性雕塑、陈列性雕塑等。不同类型的雕塑具有不同的应用领域和现实价值。

【玉龙】
岫岩玉 高 26cm 红山文化 中国国家博物馆

【面具】
青铜 高 25.8cm 商 三星堆博物馆

随着时间的推移，雕塑的概念与内涵不断拓展，已经远远超出传统雕塑的范畴，其与公众、城市、公共空间发生着密切的联系。在文化的繁荣、新兴城市与美丽乡村建设等理念的推进下，现代雕塑承载着公共群体的共同价值观。

雕塑之于生活、之于城市、之于人类都有着重要的价值与意义。我们可以通过雕塑去重温历史的文脉，作为实体的雕塑艺术，将历史文化进行了创造性的转化，承载起更丰富的文化信息，储藏着更深刻的历史记忆，更凝聚对未来的憧憬。

【跪射俑】
陶 高 128cm 秦 秦始皇兵马俑二号坑

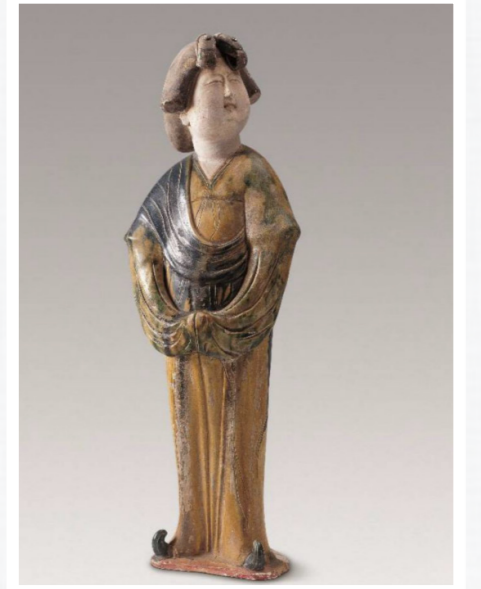
【四羊方尊】
青铜 高 58.6cm 商 中国国家博物馆

我国现当代雕塑家开始不断地思考与探索中国传统艺术与文化精神的体现方式，开始重新认识人与自然的关系，关注生存状态并讨论自然与城市化的问题。经过近半个世纪的摸索，当今的雕塑不断充实着雕塑的创作语汇。在公共场所中，作品体现出更为开放、包容和互动的新格局，呈现出田园牧歌般的艺术图景，体现着中国特色、中国风格和中国气派。

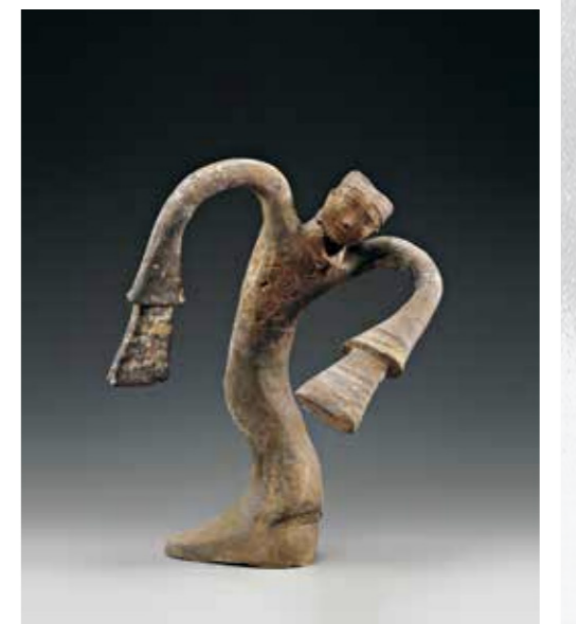
多学一点

豹噬猪饰牌 青铜 8cm x 16cm 西汉 云南省博物馆

侍女立像 彩塑 高 228cm 北宋 山西太原晋祠圣母殿

绕襟衣陶舞俑 陶 高 44.7cm 西汉 中国国家博物馆

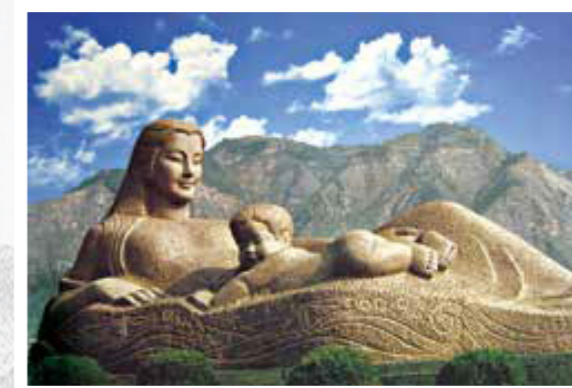
雕塑作品《艰难岁月》

卢舍那大佛 石刻 高 1714cm 唐 河南洛阳龙门奉先寺

伏虎 石雕 长 200cm 西汉 陕西兴平县霍去病墓

任务书

课程任务清单

阶段	任务列表	自我评价
课前	☐ 任务一：观看微课视频。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务二：完成中国雕塑课前测。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务三：完成讨论——“抗疫”主题艺术作品，是如何刻画英雄人物，讴歌生命价值？	评分：☆☆☆☆☆
课中	☐ 任务一：完成课堂讨论——雕塑与绘画的差异。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务二：完成“游戏激趣”活动。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务三：完成“VR 体验”活动。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务四：完成“致敬先锋”活动。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务五：完成“为‘疫’而塑”活动。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务六：完成“小组分享”与投票评选活动。	评分：☆☆☆☆☆
课后	☐ 任务一：为建党 100 周年设计主题雕塑。	评分：☆☆☆☆☆

作品赏析评价量表		
探究项目	评价内容	《 》
材料选用	金属类，石材类，玻璃类，木材类，塑料类，陶泥类等	
加工手法	雕刻、焊接、串联、粘贴、打磨、上色的	
人物造型	单个或多个，男性或女性，写实或抽象，整体动态，肢体动作等	
创作意图	为了展示什么	
艺术趣味	材料、设计、加工等方面	
社会评论	公众的审美或喜好	

雕塑作品项目介绍表				
作品名称：《 》				
作品简介	材质	造型	色彩	用途
作者信息	姓名	性别	年龄	联系方式
艺术简历				
制作过程	(可文字记录或摄像)			
信息采集	制作时间	制作场地	制作人	记录人

自评			
问题讨论与评价	公共空间中的雕塑作品，在材质、功能和体量方面与传统雕塑有什么不同？		
自测			
辨析			
评价			

作品赏析评价指标	
鉴赏水平等级	质量描述
一	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能根据材料、工具、技法或题材内容区分雕塑作品的不同类型，并说明其特点。 2. 能了解塑的功能和价值。 3. 能与同学交流自己对雕塑作品的想法和观点。
二	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能比较分析中外雕塑在材料、技法和风格特征方面的基本差异。 2. 能选择古今中外的雕塑作品，收集创作背景和艺术家生平资料，分析作品中隐含的文化因素。 3. 能分析和判断生活中见到的纪念碑雕塑和景观雕塑作品，并与同学交流自己的看法。
三	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能选择几件雕塑作品，收集相关资料，从其创作观念、技术等方面区分不同的作品。 2. 能选择不同时代的中国雕塑作品，进行比较分析，探讨其不同的艺术特点与本民族文化历史的关系，尊重本民族的文化艺术。 3. 能分析、讨论雕塑家为社会发展所做出的贡献。

学业水平评价指标			
项目	合格	良好	优秀
任务书	能够描述雕塑作品的信息。 (1—5 分)	有一定的思路，能够进行描述，并有一定的分析和猜测。 (5—15 分)	思路清晰，描述充分、具体，有一定的情感分析和背景分析和猜测。 (15—20 分)
任务单	能够完成任务单的记录。 (1—5 分)	记录详细，并能感知象征意义。猜测作品表现意图。 (5—15 分)	根据以往经验进行猜测，并能感知象征意义。理解作品表现意图。 (15—20 分)
作品赏析	能够运用描述、分析、解释、评价进行赏析。 (1—5 分)	能够运用描述、分析、解释、评价进行全方位的赏析，并有形式原理的解说。 (5—15 分)	能够熟练运用描述、分析、解释、评价进行全方位的赏析。 (15—20 分)
雕塑制作	能够借用材质，凸显艺术特征，具有一定的观赏性。 (1—5 分)	能够表达出雕塑的形态美与体量美，作品具有基本的功能与意义。 (5—15 分)	能够表达出雕塑的形态美、体量美与力量美，作品具有艺术价值与现实价值。 (15—20 分)

任务四 初心与历程

中国建筑艺术

任务目标

【知识目标】

认识不同风格的中国建筑，了解中国建筑的典型特征。

【能力目标】

培养理性思辨能力，认识中国传统建筑的价值。

【素养目标】

艺术感知：感受中国建筑的人文底蕴。

审美判断：学会欣赏建筑的节奏韵律之美、结构造型之美，材质色彩之美。

创意表达：通过策划中国建筑展，了解建筑风格，建筑的艺术特征。

文化理解：建筑是文化的载体，唤起热爱传统文化，保护文化遗产的态度。

【思政目标】

学习四史，继承革命先辈的优良传统，增强民族自信心和自豪感，塑造国家意识，民族情怀，爱国热情。

任务导入

2021年是中国共产党成立100周年。我们从未忘记那镌刻着红色记忆的土地，从苦难走向辉煌的伟大征程故事。为庆祝中国共产党成立100周年、向党的百年华诞献礼，引导全体师生学党史、悟思想、办实事、开新局，设计打卡“红色地标”让同学们通过赏析红色建筑的艺术特征，探究红色文化背景，更加深刻了解党的百年历史。

观看建党100周年历程视频，回顾党的成长历程。营造浓厚的爱党、爱国的氛围。关注视频中的红色建筑，开启一场建党红色建筑历程之旅。

知识准备

一、中国建筑材料

建筑材料是建筑艺术的载体，它决定着建筑的特征、风格、效果等。传统建筑材料主要有石材、木材、黏土、砖瓦、石灰等。现代建筑材料有钢材、水泥、混凝土、玻璃、塑料等。它们各具特色。

【微课】

中国建筑中的抬梁式、穿斗式与西方的“柱式”架构不同。除了文化以外，还有哪些因素造成这种差异？不同的材料在建造过程中如何发挥自己的作用呢？

【动画】

【国家体育场】 2008年北京

整个体育场以铜结构相互支撑，形成网格状的构架，看上去仿若树枝织成的鸟巢，又像是传统瓷器的龟裂纹路。灿烂与热烈的红色与现代最先进的钢结构设计完美地融合在一起。

【视频】

【动画】

【慕田峪长城】 明 北京

长城是由烽火台发展而来的，最初用于军事防御，并不是作为观赏的对象来建造的。今天，它的军事功能早已不复存在，而是作为一种美的形态吸引众多的游人观赏。这种美是一种崇高的、壮丽的、也是一种坚忍品格和力量与意志的象征。

【动画】

【传统夯土建造工艺】

【传统木结构名居湘西吊脚楼】

【动画】

【福建土楼】

由于建筑材料自身物理属性的影响和限制，为了防止雨水对墙体的破坏，需要一个宽阔而巨大的屋顶来保护，复杂的梁架结构应运而生，构成了中国传统建筑独特的意趣。

【河北正定隆兴寺】 宋
中国人非常注重屋顶形式，飞檐翼角犹如鸟翼伸展。

【动画】

应县木塔是中国现存最高、最古老的一座木构塔式建筑。塔建选在4米高的台基上，塔高67.31米。底层直径30.27米。六檐五级，呈平面八角形。塔顶作八角攒尖式，上立铁制塔刹。全塔共应用654种斗拱，内外两周柱子上皆用斗拱传递荷载。被称为“中国古建筑斗拱博物馆”。

【游戏】

【应县木塔】 辽 山西朔州

中国的传统建筑用材主要是土和木，因此有“土木的诗篇”之誉。西方的建筑由于大量使用石材，因此被冠以“石头的史书”之名。土和木为什么是中国建筑自古以来所采用的主要材料？目前学术上有不同的观点。最为广泛接受的是自然

【动画】

【古建筑上的斗拱】

环境对建筑的影响，即中国文化的发祥地黄河流域，在古代有茂密的森林，有取之不尽的木材、而黄土的本质又适宜用多种方法来建造房屋。还有的观点着眼于文化认知，认为泥土和树木是有生命的，木材富有弹性、柔韧性、温和性，显得朴素、自然，用于建筑体现了天人合一的境界，体现出中国人温雅优美的审美情趣和人与自然的亲和关系。

一、中国建筑的布局

与西方建筑较重视自身完美相比，中国建筑更注重群体的布局。其中像都城与宫殿这样的建筑群讲究中正有序，按等级排列，严谨地安排在中轴线上。为什么中国的建筑要采取这样一种空间布局方式呢？其背后的原因是什么呢？

【AR】

【福建土楼内景】

【动画】

中国民居的建筑群落。一种是院落式。一种是围合式。聚族建屋是宋以后主要的家族组织形式，其组合方式大致可以分为两类：以单元组合为特征的“合院群聚落”和以向心式围合为特征的客家聚居建筑。

中国建筑最基本的平面形式是长方形的“一字型”、内部简单，三间开或五间开。通过组合成为三合院、四合院。每个院子以门廊相连。并以中轴线做有序排列，主次分明，对称平衡。体现了和诺之美。当然这种中轴对称的美、在封建社会是身份与阶层的反映，厅、堂、长辈住宅这类主要的建筑物均位于中心轴线，附属房屋则位居次轴，按左尊右卑、前公后私的原则进行排列。

与西方建筑重视单体结构的完美相比，中国建筑对单体建筑的重视远远低于群体空间的组合。正因为注重序列与群组的空间关系，通过建筑物的高低配置、大小组合，由连绵起伏的屋顶组成了具有韵律的中国建筑群落，“群”构成了中国建筑的灵魂。

三、中国当前城市发展与古建筑保护

中国传统建筑有许多不可替代的优势，如环境适应性强、取材简单、建设与维修方便、空间布局灵活等。但随着城市的快速发展和人们的生活方式与工作方式的改变，也呈现出一些不足、需要有新型的建筑来补充或取代。然而，当前在对待城市发展和古建筑保护方面，我国还存在一些向题，比如：只重视单体建筑的保护，不重视历史文化街区；

【动画】

法律方面需要完善古建筑的文物分级制度；对古建筑的修缮是“修旧如旧”，还是回到建筑初建原点状况存在争议等。

【个园】 清 扬州

个园以叠石艺术著名，笋石、湖石、黄石、宜石叠成的春、夏、秋、冬四季假山，形成“春山宜游，夏山宜看，秋山宜登，冬山宜居”的诗情画意。个园旨薄新颖。结铸严密。融造园法则与山水画理于一体。

【数字博物馆】

园林中的不闷路径、回廊与杨梁

团林的布局。完全按题自然山水设计。小径、廊、桥等组合成曲折变化的空间，制造一种移步换景的视觉体验与审美享受。

郎的曲折在视觉上又产生一种流动美感，在曲折变化中营造不同的景观空间。

多学一点

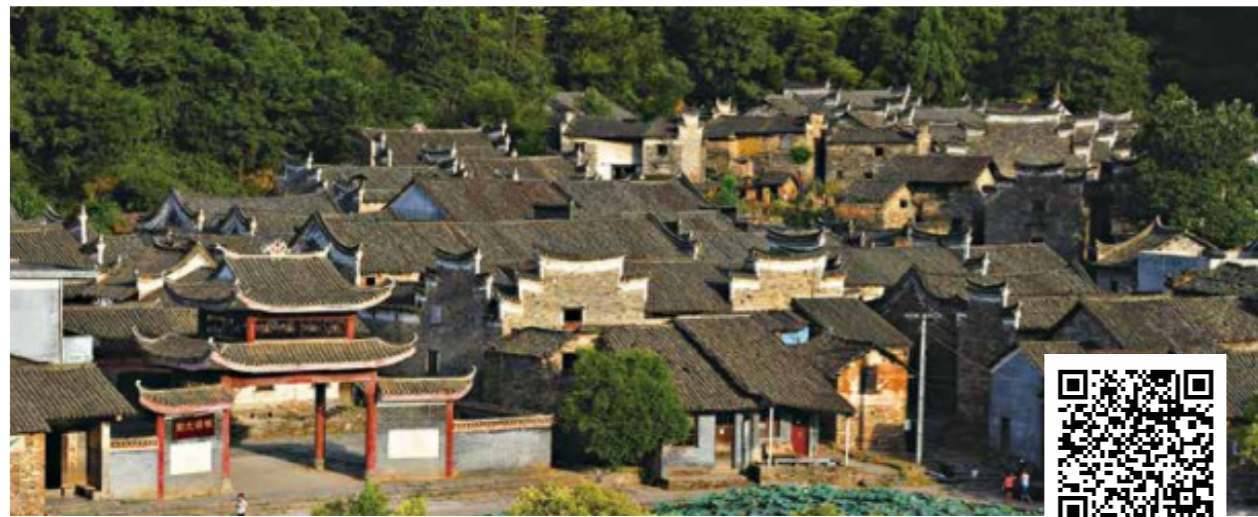
【扫码出图】

【流水别墅】
赖特 1936年—1939年
美国匹兹堡

流水别墅是美国著名建筑设计师弗兰克·洛伊德·赖特的代表作品。他利用环境本身作为建筑元素，将自己的设计思想完全体现在其中。

中国美术学院象山校区 王澍 陆文宇 2005年 杭州

古民居村落

【VR】

周庄水乡古镇（双桥）风貌 江苏

【数字资源】

苏州同里古镇景色

【数字资源】

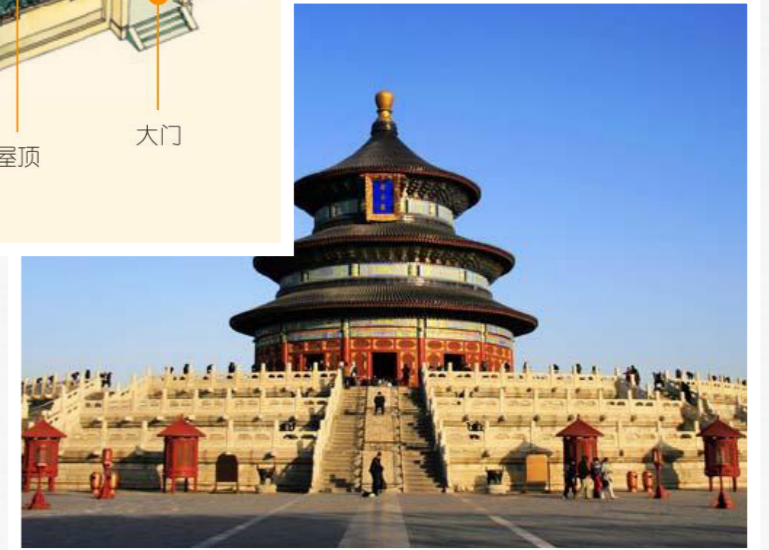
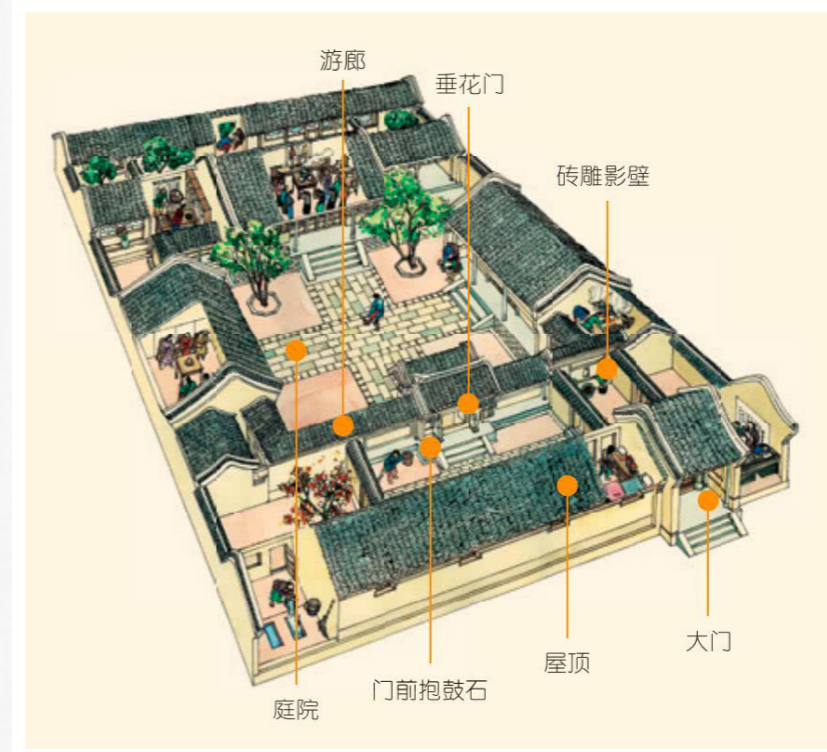

东梓关村回迁房

【东梓关村回迁房】 2016年 浙江富阳

一排背靠青山、面朝田野、错落有致的三层小楼连绵成片。薄雾中，白墙黛瓦，宛若吴冠中笔下的水墨江南。这一传统与时尚完美融合的新农居村落，从农民真实需求出发，回归生活本源。整体设计完美体现了人、村落和自然的和谐关系，既保护了当地古建筑，又强化了传统的江南民居特有的神韵与意境。

福州三坊七巷俯瞰图

任务书

课程任务清单		
阶段	任务列表	自我评价
课前	☐ 任务一：观看微课视频。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务二：完成中国建筑课前测。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务三：初步了解建党革命历程中的红色建筑。	评分：☆☆☆☆☆
课中	☐ 任务一：在平板地图上标识出所给建筑的位置。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务二：以小组为单位，利用网络搜寻资料，填写《建筑调查表》。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务三：AR 导览，观看革命历程中的红色建筑模型。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务四：完成“小组策展”与“小组分享”活动。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务五：聆听专家点评与讲解。	评分：☆☆☆☆☆
课后	☐ 任务一：完善课上 VR 红色建筑。	评分：☆☆☆☆☆

云端美术馆策展任务单

任务步骤	任务列表	过程记录
前期准备	☐ 01：策划提议，确立主题	
	☐ 02：人员商讨，任务分工	● 历史研究人员：
		● 作品搜集人员：
		● 文案撰写人员：
		● 美工设计人员：
	● 场馆设计人员：	
	● 配音解说人员：	
☐ 03：构思创造，头脑风暴		

任务步骤	任务列表	设计意图
云端布展	□ 01: 设计场馆设计方案	
	□ 02: 拟定参观路线	
	□ 03: 制作语音解说引导	
	□ 04: 搭建云端美术展馆	
□ 05: 上传参展作品与解说	/	
□ 06: 课堂交流展示	/	
课后拓展	□ 01: 完善课上 VR 画展	/

中国建筑学习评价表			
内容			
建筑的材料与结构的关系			
建筑的功能与空间营造的关系			
中国古代建筑的群组方式			

建筑调查表				
建筑名称：《 》				
作品	类型	所在地	年代	占地
	结构	材料	是否为国家重点文物保护单位	
人文内涵				
传承与保护现状	(可文字记录或摄像)			
信息采集	采集时间	采集地	组员	记录人

自评与互评		
问题讨论与评价	传统建筑与传统文化的关系	传统建筑与现代生活的矛盾
自测		
辨析		
评价		

多元任务评价表				
评价维度	任务书	任务单	作品赏析	策展展示
个人评价				
组内评价				
教师评价				
专家点评				

教学评价	
鉴赏水平等级	质量描述
一	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能识别建筑的材质与结构、功能与空间。 2. 能了解建筑的序列与群组、形象与意蕴。 3. 能与同学交流自己对建筑作品的想法和观点。
二	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能比较、分析中外建筑在材料、建造方法和风格特征方面的基本差异。 2. 能选择古今中外的建筑作品，收集时代背景，分析其中所隐含的文化因素。 3. 能分析和判断生活中的建筑作品，并与同学交流自己的看法。
三	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能选择几件中外建筑作品，收集相关资料，从其创作观念、技术等方面区分不同的作品。 2. 能选择不同时代的中国建筑作品，进行比较分析，探讨其不同的艺术特点与本民族文化历史的关系，尊重本民族的文化艺术。 3. 能通过调查，分析当地的古建筑保护和新农村建设的案例，撰写调查报告及评论文章发表自己的看法。

学业水平评价指标			
项目	合格	良好	优秀
任务书	能够描述建筑信息。 (1—5 分)	有一定的思路，能够进行描述，并有一定的分析和猜测。 (5—15 分)	思路清晰，描述充分、具体，有一定的情感分析和背景分析和猜测。 (15—20 分)
任务单	能够完成任务单的记录。 (1—5 分)	记录详细，并能感知象征意义。猜测作品表现意图。 (5—15 分)	根据以往经验进行猜测，并能感知象征意义。理解作品表现意图。 (15—20 分)
作品赏析	能够运用描述、分析、解释、评价进行赏析。 (1—5 分)	能够运用描述、分析、解释、评价进行全方位的赏析，并有形式原理解说。 (5—15 分)	能够熟练运用描述、分析、解释、评价进行全方位的赏析，解构图像分享形式原理。 (15—20 分)
策展展示	能够有完备的解说词竞选方案。 (1—5 分)	有具体的分工，组长负责，方案符合赏析的过程。 (5—15 分)	分工明确，组长能够有效组织各成员参与策划，有创意，符合赏析过程。 (15—20 分)

作品赏析评价标准		
内容	项目	评价标准
云打卡红色建筑	文字记录	记录打卡红色建筑的收货。
	图片记录	保存喜欢的红色建筑图片资料。
召开一次小型研讨会	主题	定位清晰，明确
	分工	内容细致，分工明确
完成一次关于红色建筑云策展	模型	文字准确、生动，能抓住问题关键所在。
	展厅设计	严密，能进行递进或者并列等关系。
	解说	条理清晰。

任务五 质朴与率真

民间美术初识

任务目标

【知识目标】

了解剪纸、泥塑、皮影、扎染工艺的基本知识。
理解剪纸、泥塑、皮影、扎染工艺在现代日常生活中的运用。

【能力目标】

能简单辨析民间美术门类的造型特色。
能进行一次民间美术考察，填写民间美术田野调查单。

【素养目标】

艺术感知：感受民间美术的基本表现语言和视觉享受。
审美判断：体悟民间美术作品背后所表达的生活中的美好意义。
创意表达：尝试创作赋予寓意的民间美术作品。
文化理解：加深对手工艺和工匠精神的理解和文化认同。

【思政目标】

将传统节日中标志性的元素运用到民间美术工艺中，进行主题创作，进而理解中华文化内涵，坚定文化自信。

任务导入

作为一年之首，最隆重的节日，春节有春祭、祀祖、放鞭炮、贴春联、贴门神、贴年画、贴剪纸、吃饺子等众多习俗事象。贴剪纸是众多春节习俗事象中最富有艺术性、文化性和思想性的一种民间艺术。春节剪纸有着几千年的历史，具有强烈的文化感染力和凝聚力。剪纸是我国民间传统的造型艺术，它与民众的日常生活紧密相连，尤其是在宗教活动、节日礼俗中较为常见，具有浓厚的生活气息和强烈的装饰美化特点。

剪纸作为数千年传承下来的文化习俗并没有淹没在历史的长河之中，仍有其存在的基础，尤其是它承载的人们对于生命意义和美好生活向往的期盼永不过时。

知识准备 - 剪纸

一、剪纸的基本知识

1. 工具介绍

剪纸和其他纸艺一样，不但需要艺人具有高超的剪纸技能，同时还需要有相应的剪纸工具。在普通人的影像中，剪纸工具通常只要一把剪刀就够了，实则不然。传统的剪纸和现代剪纸都根据其工艺的需要，在发展的过程中，许多工具被应用到了剪纸的创作中来，其中最常见有剪刀、刻刀、剪纸创造所需要的纸张、蜡盘和磨石等。

【基本步骤】

首先来说的就是剪纸所用到的剪刀。剪刀是剪纸的主要工具，如果对于剪纸创作没有太高的要求，市场上常见的裁剪布料的剪刀就非常好了。同时也可以根据创作需求，选择一些操作起来较为灵活、刀尖比较细、剪刀的松紧度合适的剪刀作为自己的工具。

还有一种比较常用的工具那就是刻刀。在市场上常见的刻刀有斜尖刀和圆口刀两种。不过不少剪纸艺人都是自己制作刻刀的，这样可以根据自己的剪纸风格来进行调整，同时用起来也顺手些。可以使用打磨非常锐利的刀片作为刻刀的头，然后夹入木柄中便可。

剪纸所用的纸张也是必不可少的。纸张作为剪纸最基本的材料，需要根据具体的创作来进行选择。一般单色纸张遍可以，在市场上也比较容易买到。市场上最常见的应该就是单面的大红纸，这种纸用于节日剪纸来烘托气氛效果还是非常不错的。

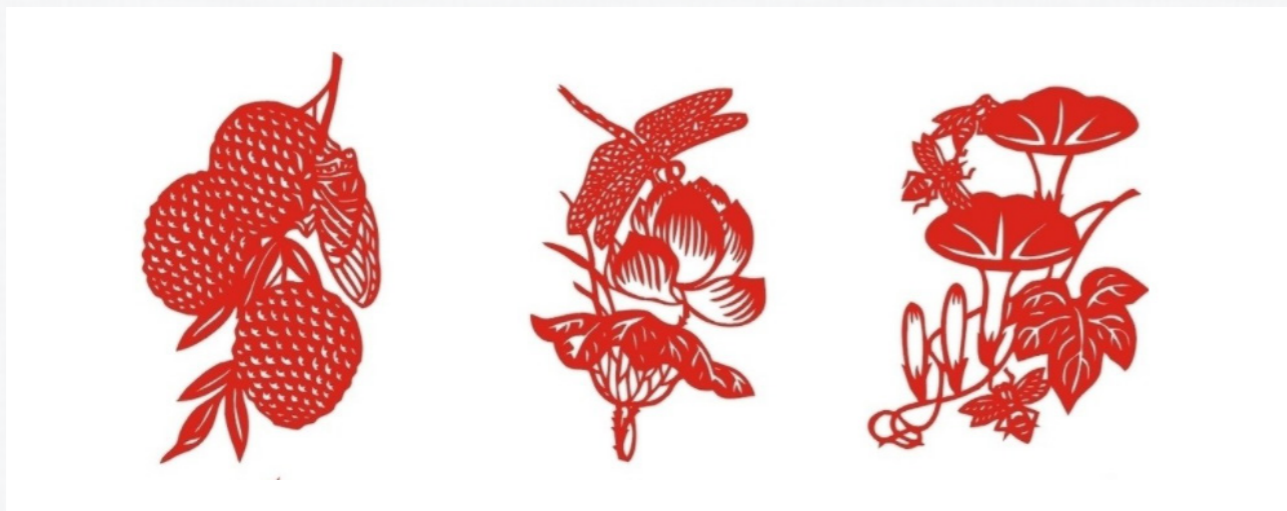

2. 题材来源

(1) 源于人们的图腾崇拜

(2) 取自民间生活的瓜果图案

(3) 源于民俗活动

(4) 出自美丽的故事传说

(5) 汉字的演化

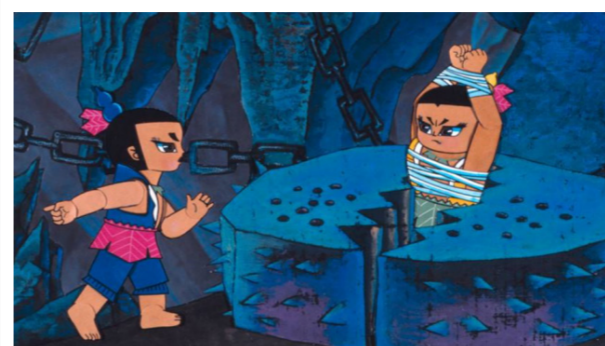
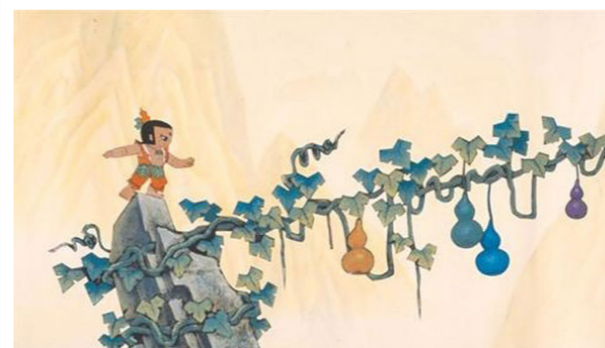

剪纸题材和我们的生产生活密切相关，往往图必有义，亦必吉祥，用谐音，象征，夸张，抽象等手法，表现主题和形象表达美好寓意。

多学一点

【剪纸动画】

知识准备 - 扎染

一、扎染的起源

扎染有着悠久历史。起源于黄河流域。起源于何时尚无定论。据记载，早在东晋，扎结防染的绞缬绸已经有大批生产。公元408年东晋时期的作品，扎染这种工艺早在东晋时期就已经成熟了。当时绞缬产品，有较简单的小簇花样，如蝴蝶、腊梅、海棠等；也有整幅图案花样，如白色小圆点的“鱼子缬”，圆点稍大的“玛瑙缬”，紫地白花斑酷似梅花鹿的“鹿胎缬”等。

在南北朝时，扎染产品被广泛用于汉族妇女的衣着。唐代是我国古代文化鼎盛时期，绞缬的纺织品甚为流行、更为普遍，“青碧缬衣裙”成为唐代时尚的基本式样。北宋时，绞缬产品在中原和北方地区流行甚广。

二、扎染的制作工艺

扎染工艺分为扎结和染色两部分。它是通过纱、线、绳等工具，对织物进行扎、缝、缚、缀、夹等多种形式组合后进行染色。其目的是对织物扎结部分起到防染作用，使被扎结部分保持原色，而未被扎结部分均匀受染。从而形成深浅不均、层次丰富的色晕和皱印。织物被扎的愈紧、愈牢、防染效果愈好。它既可以染成带有规则纹样的普通扎染织物；又可以染出表现具象图案的复杂构图及多种绚丽色彩的精美工艺品，稚拙古朴，新颖别致。

扎染以蓝白二色为主调所构成的宁静平和世界，即用青白二色的对比来营造出古朴的意蕴，且青白二色的结合往往给人以“青花瓷”般的淡雅之感，而平和与宽容更体现在扎染的天空中。

【扎染技法】

扎染制作

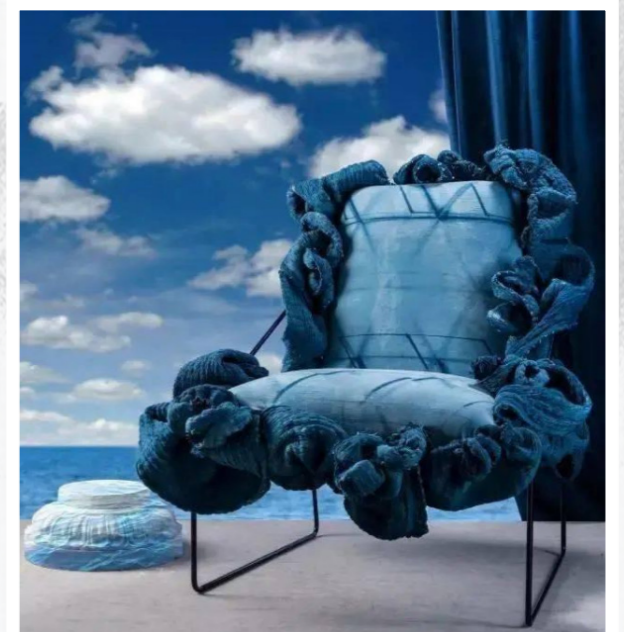
扎染一般以棉白布或棉麻混纺白布为原料，主要染料来自苍山上生长的寥蓝、板蓝根、艾蒿等天然植物的蓝靛溶液，尤其是板蓝根。以前用来染布的板蓝根都是山上野生的，属多年生草本，开粉色小花，后来用量大了，染布的人家就在山上自己种植，好的可长到半人高，每年三四月间收割下来，先将之泡出水，注到木制的大染缸里，掺一些石灰或工业碱，就可以用来染布。

扎染的制作方法别具一格，旧籍生动地描述了古人制作扎染的工艺过程：“‘撮’撮采线结之，而后染色。即染，则解其结，凡结处皆原色，余则入染矣，其色斑斓。”扎染的主要步骤有画刷图案、绞扎、浸泡、染布、蒸煮、晒干、拆线、漂洗、碾布等，其中主要有扎花、浸染两道工序，技术关键是绞扎手法和染色技艺。染缸、染棒、晒架、石碾等是扎染的主要工具。

三、扎染的现代应用

现代扎染是针对传统扎染、蜡染和蓝印花布这三种传统染色工艺提出的一个全新概念：即在各种纺织面料和成衣上运用现代防染科学技术和各种特殊工艺手法，创造出区别于传统“三染”、工业印染审美特征的具有现代审美意义的平面、立体或单色和多色交融新图形的可产业化的艺术实践活动”。

作为一种独特的工艺文化，与传统扎染一样，现代扎染在传承历史文脉的同时，还在本质上体现出自身反映不同文化背景、传达不同时代气息的特征，具有“笔墨当随时代变化”的开放性特点。

扎染在家居设计中的应用

扎染现代设计

在信息化、数字化快速发展、数字技术已经广泛地应用到各个领域，“数码思维”和“数码行为”成为我们正常“生活方式”的今天，数字化处理技术产生的数码艺术也必然能为现代扎染艺术借鉴，并成为当代设计师创造现代扎染新图形的重要工具和主要设计语言。

多学一点

扎染古称“绞缬”，是我国一种古老的纺织品染色技艺，以蓝白两色为基调的扎染道出了青青白白做人。据史料记载，两汉时期，生活在大理地区的白族先民已经有了纺织业和使用植物染料染制纺织品，唐宋、时期白族扎染已经成为一项成熟的技艺，历经世事沧桑，到了明代，这一传统技艺才得以重新面世。

【VR 博物馆】

云南大理白族扎染技艺 2006 年被列入国家级第一批非物质文化遗产名录，2014 年璞真白族扎染坊被文化部命名为“白族扎染生产性保护示范基地”。璞真白族扎染博物馆是中国第一个白族扎染博物馆，馆内陈列由“扎染源流”“扎染世家”“精品展示”“繁花似锦”“扎染体验馆”等多部分构成，走进博物馆，倾听白族扎染的千年历史故事。

知识准备 - 皮影

一、中国皮影的起源

1. 宫廷起源说

汉武帝刘彻的宠妃李夫人仙逝，武帝悲思不已。方士齐人少翁精心剪刻了李夫人的画像，晚上在一顶方帐中点起灯烛，映出宛如其人的影子。武帝在另一帐中远远望去，李夫人摇曳生姿，栩栩如生。《海阳竹枝词》把这个故事更鲜活地表述出来：“张灯作戏调翻新，顾囊徘徊知逼真。环佩珊珊连步稳，帐前活见李夫人。”又有说汉代一个太子从小爱哭，由宫人抱着玩。有一天看到窗户上叶子的影子，随风忽至忽灭，觉得好玩，就不哭了，于是有了帐后动影的艺术形式。

2. 张良退敌说

传说在秦朝末年，楚汉相争之时，楚兵围困汉兵。张良为了退兵，就在城楼上列了一大排人影，又让士兵舞动旗帜，敌兵一看，城头上守兵众多，不敢贸然攻城，自行退去。现在湖北孝感，流传着“一评二鼓三皮影，智胜项羽三千兵”的民谣。说的是楚汉相争时，刘邦听从谋士张良的计谋，用说评书、鼓书和唱皮影戏的方法，涣散了项羽三千子弟兵，取得胜利的故事，同时把张良奉为皮影的先祖。在台湾一带也有这样的说法。

【影班习俗】

皮影人物造型以侧脸显影为多，忠良者五分脸显影，奸者以七分显影，少量专用脸以正面显影。雕刻者抓住人物最重要的特征进行适当地夸张处理。充分利用阴阳雕刻的手段用阳刻表现正面人物清秀纯真的特点，用阴刻表现花脸、丑脸角色的狰狞。宋代的耐得翁《都城纪胜》就提到了：“公忠者雕以正貌，奸邪者予以丑貌，盖亦寓褒贬于其间耳。”

2. 表演艺术

皮影是二维度的艺术，而且是通过光影来造型演出的，它不像电影，可以用蒙太奇、定格、镜头推进、特写等手法来表明人物的内心思想过程，也不像戏曲，可以通过演员的肢体表情来传情达意，它只能依靠影像的动作和后台的念唱来表现，因此是一种独特的屏幕艺术。

【皮影观看】

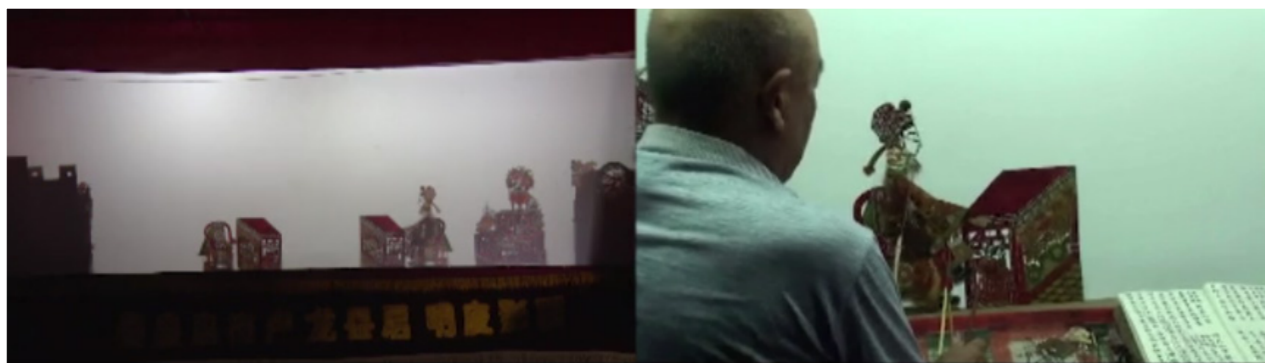
皮影戏“以影显形”，“借光显影”。皮影是充分利用光影的原理使艺术形象生动起来的，所以适度地控制好与屏幕之间的距离，表现出虚实结合的效果。

为了让剧本具有更加令人愉悦的审美效果，皮影艺人还创造了一些方法，造成独特的特技效果，表现飞天入地、隐身变形、喷烟吐火、腾云驾雾、神鬼变幻、劈山倒海的场景再加上各种声光效果，足以让现代人也觉耳目一新

【现代皮影】

多学一点

皮影表演 台前

皮影表演 幕后

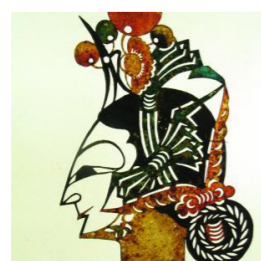
二、中国皮影的艺术特色

1. 造型艺术

皮影在造型上主要吸收了剪纸的造型方式，透过窗花镂空透光的效果。同时融入了戏曲脸谱、壁画、雕塑、画像石的形态特点，把剧中生、旦、净、丑的人物性格刻画得形神兼备。

生

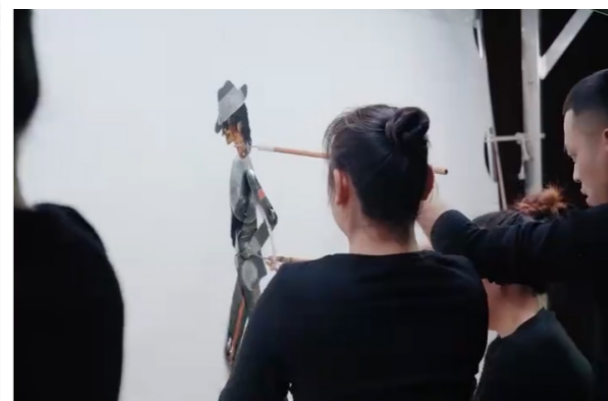
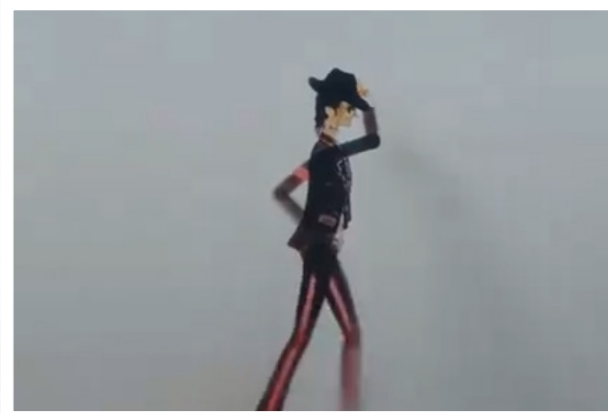
旦

净

丑

华州皮影现代皮影戏《迈克杰克逊》

知识准备 - 泥塑

一、泥塑的基本知识

1. 泥塑的基本概念

泥塑：即用粘土塑制成各种形象的一种民间手工艺。在民间俗称“彩塑”、“泥玩”。泥塑艺术是我国一种古老常见的民间艺术。它以泥土为原料，以手工捏制成形。或素或彩，以人物、动物为主。

2. 泥塑的流派

唐宋时代，泥塑艺术发展到盛期，著名泥塑有甘肃敦煌莫高窟的菩萨，山西太原晋调的宫女等。至清代，泥塑形成南北两著名流派：北方有天津“泥人张”，南方有无锡惠山泥人。此外，陕西凤翔等地亦为著名的民间泥塑重要产区。

无锡彩塑相传已有400年的历史。经艺人世代艺术实践，创造出享誉世界的惠山泥人。惠山泥人品类丰富，分为粗货、细货两大类。粗货又称耍货，主要以吉祥祈福为题材，采用模具印坯，手工绘彩，其造型夸张，线条简拙，整体丰硕稚胖，彩绘用笔粗放，色彩对比强烈。主要供儿童玩耍。细货是以手捏为主塑造艺术形象。

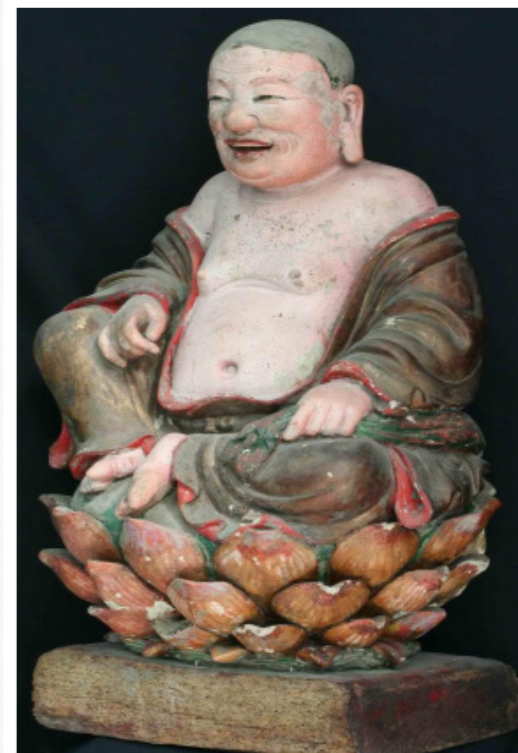

【影班习俗】

凤翔彩绘泥塑为陕西省凤翔县的一种民间美术，当地人称“泥货”。凤翔县位于关中平原西部，境内出土的春秋战国及汉唐墓葬中均有泥塑的陪葬陶俑，可见其泥塑工艺历史之久。当地老乡购泥塑置于家中，用以祈子、护生、辟邪、镇宅、纳福。六营村的脱胎彩绘泥偶由此出名，并代代相传，成为我国民间美术中独具特色的精品，在国内外享有盛誉。

凤翔彩绘泥塑

潮汕泥塑

潮汕泥塑是一种捏泥艺术，潮州俗称“土安仔”。潮州市潮安县浮洋镇大吴村的泥塑与天津“泥人张”、无锡惠山泥人并称为中国三大泥塑。大吴泥贴塑技术独树一帜，有文身、武景、脸谱等流派手法，人物造型栩栩如生，品种丰富多采，色彩鲜艳自然、清新典雅，艺术造诣之深令人叹为观止。

惠山泥人

天津“泥人张”

天津“泥人张”彩塑是清道光年间发展起来的，自张明山先生首创，流传至今已有180年历史。泥人张彩塑具有鲜明的现实主义艺术特色，天津泥人张作品能真实地刻画出人物性格、体态；追求解剖结构，夸张合理，取舍得当；用色敷彩，典雅秀丽。

【作品展示】

一、从“泥土”中诞生的美

1. 民间美术与农业文明的关系

农业文明农村生活是中国民间美术产生的土壤。民间美术发端于农业，文明托底于农村社会，民间美术的乡土气息源自这个数千年生生不息不断繁衍的乡土文化环境，它包括了国家的法定制度，伦理道德，宗教信仰，也有社会大众遵循的生活方式，民俗风情与人际关系的形成了一个超稳定的文化结构随着。

随着国家进一步加大对农村地区物质文明与精神文明建设的力度，农村地区正在迎来和广大城镇一样的发展机遇，深深扎根于农村土壤的中国传统民间美术，也必将在这一进程中重新获得前所未有的力量。

2. 民间美术的造型起源与形象寓意

民间美术的造型意识来源于远古的原始宗教，有很多是原始图腾形象的遗留，剪纸里常见的鱼、蛙、蛇鸟等形象，与原始彩陶中的形象有某种渊源。那些在自然界本无特殊含义的花鸟游鱼，无不被附会特定的含义。这些意识都来自普通民众朴素而美好的愿望，反映了他们对人生与世界的认识。

二、浓郁乡情的视觉呈现

1. 民间美术的造型观察与表现

中国民间艺术，家们既不遵循西方传统的焦点透视，也不效法文人画的散点透视，而是采用传统文化中的阴阳五行，超时空的观念，来指导创作中的造型与色彩组合。

变形与夸张是民间艺术创作中经常使用的手法，除此之外，作品的呈现视角与写实性的美术也很不相同，侧面的人或动物却有两只眼睛和耳朵，耕地拉货的牛马会长出两个脑袋位置有前后关系的人物身影，却并不重叠。这些民间美术画面作品中呈现出的是创作者对事物的“认识”，而不是定点的“看见”。

2. 民间美术的色彩体系

色彩在民间美术创作中具有特殊的文化内涵和象征意义，民间美术在用色方法上经常采用原色对比，以表达吉利祥瑞的愿望。

挂虎

剪纸

中国传统美术用色不强调光源与环境的作用，看重的是色彩本身的对比与协调它对色彩的应用主要受阴阳五行学说的影响，在阴阳五行学说里，每一种颜色都会与特定的方位及五行属性相对应。五行色是民间色彩意识的框架，在民间美术中每一种颜色都被赋予了古老的象征性内涵。

任务书

课程任务清单

阶段	任务列表	自我评价
课前	☐ 任务一：观看微课视频。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务二：完成中国民间美术前测。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务三：完成话题讨论——你的家乡在节日里都有什么风俗？你最喜欢这些节日里的哪些内容？	评分：☆☆☆☆☆
课中	☐ 任务一：完成讨论：节日习俗与民间美术的类别。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务二：完成“游戏激趣”活动。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务三：完成“VR 体验”活动。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务四：完完成“艺人讲堂”和“艺人点评”活动。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务五：完成“小组策展”和“小组分享”活动。	评分：☆☆☆☆☆
课后	☐ 任务一：撰写民间美术调研报告。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务二：联系民间艺术观，组织访问活动。	评分：☆☆☆☆☆

云端美术馆策展任务单		
任务步骤	任务列表	过程记录
前期准备	□ 01: 策划提议, 确立主题	
	□ 02: 人员商讨, 任务分工	● 历史研究人员:
		● 作品搜集人员:
		● 文案撰写人员:
		● 美工设计人员:
		● 场馆设计人员:
		● 配音解说人员:
	□ 03: 构思创造, 头脑风暴	

任务步骤	任务列表	设计意图
云端布展	□ 01: 设计场馆设计方案	
	□ 02: 拟定参观路线	
云端布展	□ 03: 制作语音解说引导	
	□ 04: 搭建云端美术展馆	
课后拓展	□ 05: 上传参展作品与解说	/
	□ 06: 课堂交流展示	/
	□ 01: 完善课上 VR 画展	/
	□ 02: 在社区展示中国传统绘画并进行解说	

作品赏析评价标准		
内容	项目	评价标准
自成一体的造型体系	形象观察思维	能清晰的辨别人物, 动物, 日用品等各类事物, 不同视角的特征, 以及其观察方法的独特性与立体主义等西方绘画流派的作品进行比较并分析异同, 了解其造型意义的来源。
独特的观察方法	事物比例与尺寸	能利用正常事物的比例与尺寸, 分辨作品中显现出来的夸张与变形之处, 并指出这种创作说法的意图。
打破空间的创作意识	时空观念	能分辨出画面中不同时空的事物, 并按事物的发展进程排序, 完整讲述事件的经过, 并指出这种说法的意义。
色彩搭配技巧	配色方法	了解中国传统的五行赋色知识, 明白民间美术作品色彩的配色原则, 掌握一定的配色技巧。
民间美术与当代生活	传承与保护课题	了解民间美术的现状, 对其与现代生活脱节的原因有一定的认知, 对其在现实中的保护与传承的困难有一定的了解, 能合理地提出自己的策略与方案。热爱民间美术, 热爱美术文化与民族传统文化。

调查研究报告评价标准		
内容	项目	评价标准
访问一个民间艺人或作者	文字记录	条理清晰、环节完整。
	图片记录	环节齐全、画面优美。
	视频记录	步骤完整、条理清晰、画面优美。

元任务评价表				
评价维度	任务书	任务单	作品赏析	策展展示
个人评价				
组内评价				
教师评价				
专家点评				

任务五 传承与创新

民间美术体验

任务目标

【知识目标】

了解与认识民间美术的创作方法。

【能力目标】

掌握 1~2 种中国民间美术作品的制作方法。

【素养目标】

艺术感知：感受中国民间美术的美学追求。

审美判断：体悟中国民间美术中蕴含的人文精神，提高审美情趣。

创意表达：通过体验活动形成创作的初步经验，在文化传承的同时进行创新。

文化理解：认识中华优秀传统文化与造物智慧，坚定文化自信。

【思政目标】

致敬抗议英雄，自觉守护民族文化遗产。

任务导入

李子柒：守住中国传统文化

李子柒通过拍摄几分钟的美食短视频来赢得大家的关注。与众多美食博主不同的是，她更乐意向我们呈现的不是美食本身，而是附着在美食背后的文化。李子柒所有的作品题材都来源于中国人古朴的田园生活，以传统的中华美食文化为主线，结合时令节气、民俗节日等围绕衣食住行四个方面展开，将优秀的传统文化与新颖的新媒体形式相结合，肩负起传承中华优秀传统文化的使命，让传统文化“活”了起来。

中华民族的历史之所以能够历久弥新，不就在于能够在不断继承优秀传统文化的同时再进行创新发展，李子柒逆大势之所趋，把目光放在这些带有民族烙印、时代印记的东西上，实在是可圈可点。

知识准备

一、剪纸

剪纸是以纸张为材料，通过剪、刻塑造形象的平面造型艺术。中国剪纸具有成熟稳定的艺术风格和强烈的民族特色，在世界艺术之林中独树一帜。

(一) 剪纸的品种

剪纸可分为窗花、绣花样和装饰花纸三大类。

1. 窗花

窗花包括彩色窗花、单色窗花、气孔花、挂签、顶棚花、炕围花、灶头花等，多用于新年或其他节日装点环境和渲染气氛。

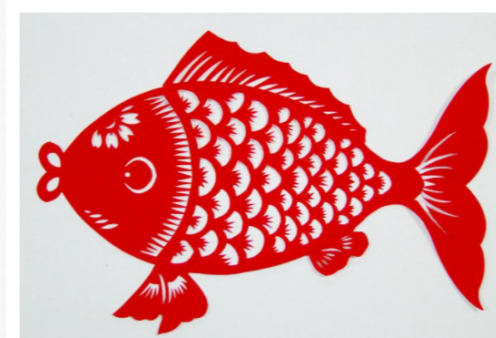

【微课】

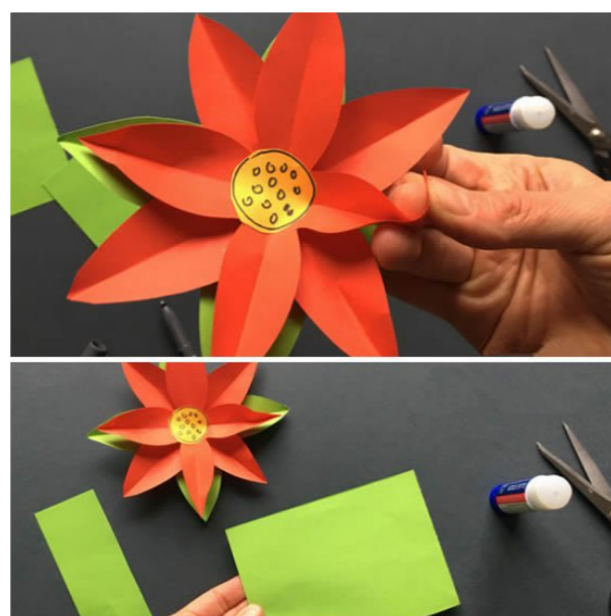
2. 绣花样

绣花样是刺绣施针的依据，指把剪好的样子粘在待绣的底料上，依样绣花。刺绣完成后，样子被绣线所覆盖，取不出来。因此，绣花样是刺绣的一次性稿本。

3. 装饰花纸

装饰花纸包括观赏性的室内陈设剪纸、礼品花、供花等，通常具有单纯的审美功能。

(二) 剪纸的工艺

制作剪纸的方法分为剪与刻两大类。无论哪一类，都要经过起稿子这一步骤，彩色剪纸还需要上色。

1. 起稿子

起稿子，也称画样子或过稿子，即设计剪纸的纹样。起稿子还有一种方法是“熏样心验箱子”：先把欲剪的白纸刷上水，粘在木板或铁板上，再把已有的剪纸蘸水粘在纸上，然后高后用点燃的蜡烛或煤油灯在下面熏烤，就能得到熏样。

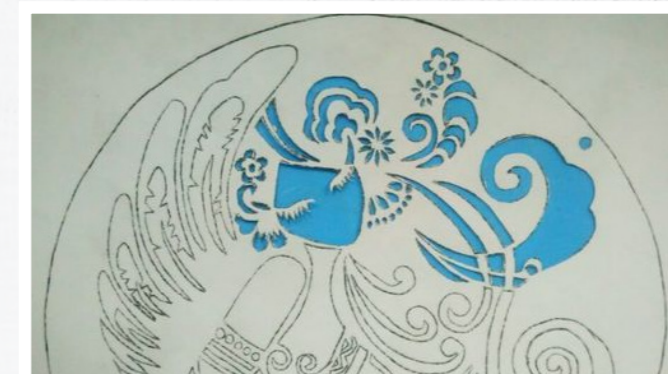
2. 剪纸

剪纸指用剪刀把设计好的样子剪下来，一般一次可剪三至六张纸。具体手法为：右手持剪刀，左手拿纸，剪刀始终向左上方剪进；先剪内部纹样，最后剪外轮廓，也称“下边儿”。

3. 刻纸

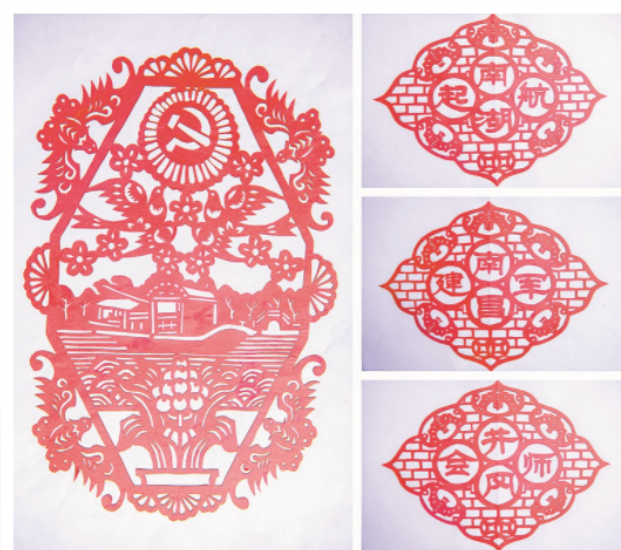
刻纸工艺多用于制作商品性的剪纸。

献礼建党一百周年作品案例

各种类型的
剪纸工艺

二、泥塑

泥塑是用黏土塑制各种形象的民间手工艺。泥塑的历史非常悠久，早在新石器时代，我们的祖先就已经掌握了用泥土塑造形象的方法。中国民间泥塑以泥玩具最具代表性，也包括室内陈设和观赏品。近现代以来，以江苏无锡惠山泥人、陕西凤翔泥人、天津“泥人张”泥人等品种最为著名。

（一）泥塑的品种

泥塑的品种，按其制作方法可分为手捏、泥人、模印泥人和半捏半印泥人三种。手捏泥人不用模子，只通过捏、压、挤、按等手法塑造形象。模印泥人比较常见，指用陶模或石膏模印制泥坯。若部分手捏，部分模印，两者结合，则为半捏半印泥人。

（二）泥塑的工艺

泥塑主要包括揉泥、做子儿、翻模、印坯、打底、彩绘、上油等工序。

1. 做子儿

做泥塑要先做子儿。这是塑造形象最紧要的环节，做什么、做多大、做成什么样，都要在此阶段考虑周全。例如，做兔儿爷或泥娃娃，就需要两片模具，前脸一片，后身一片。基本体量要求前窄后宽，前小后大，只有这样才能顺利翻模。工艺上的要求，决定了泥塑形象不宜过繁、过细，必须简练、概括。

2. 翻模

在做好的子儿上涂满石膏浆，制成石膏模子，即为翻模。石膏浆随用随调，先铺一层，盖满原型；再调浆盖第二层，逐渐加厚，最后把表面抹平。待石膏浆凝固后，取出原型，模子就做好了。翻模也可以用泥土，将泥土按压成薄片，包住子儿的前面做成“前片”，然后依法制“后片”。模子做好后入火焙烧，也可在制模的泥土中掺入水泥或砖面儿（用青砖磨成的粉末），以加强模具的牢固度。

3. 印坯

先把和好的黄泥压成薄片，按进模子，务要压实，然后沿着模子边口削去多余的泥土。前后两片模子都做好后两相对合，就形成了中空的泥坯，底部另加一片黄泥封住，出模后，泥坯就做好了。待晾干后，将表面的毛刺和接口处的毛边都削平，必要时可用细砂纸打磨光滑。

4. 打底

泥塑打底的方法共有三种：蘸底、喷底和刷底。蘸底是把泥坯整个放进调好的色浆里，通体沾满底色。喷底是用高压喷枪将色浆喷在泥坯上。刷底是用毛刷涂底色。色浆用大白粉或立德粉与胶水调制而成，一般需刷两遍。泥坯的背后和底部，都留空不刷，露泥土的本色。

5. 彩绘

彩绘颜料多用品色，品色色泽单纯、鲜艳，但容易褪色，且怕光照。一般多用品红、品绿、青莲紫、明黄等色施彩，人物的眉眼、衣纹则用墨线勾勒，颜色与墨线都应生动简洁。

6. 上油

上色之后，在泥人正面局部涂染清漆，即为上油。以前曾涂鸡蛋清以增加光泽度，后来改为涂抹桐油或清漆。上油时，不能涂满，尤其是泥人的面部，更不能涂油。一般只选择重点的色块涂上清漆，以增强色泽的层次感。

【微课】

献礼建党一百周年与抗击新冠疫情作品案例

三、蜡染

蜡染，古称蜡缬，是中国传统印染技艺“四缬”之一，指用熔化的蜡液在纺织品底料上画出图案，蜡液凝固后，在染料中浸染，被蜡覆盖的部分染料无法渗入，保留了底料的本色，从而形成图案。现阶段，蜡染主要分布于少数民族地区，具有鲜明的民族特色。

(一) 蜡染的工艺

蜡染的制作过程包括画蜡、染色和去蜡三个主要步骤。

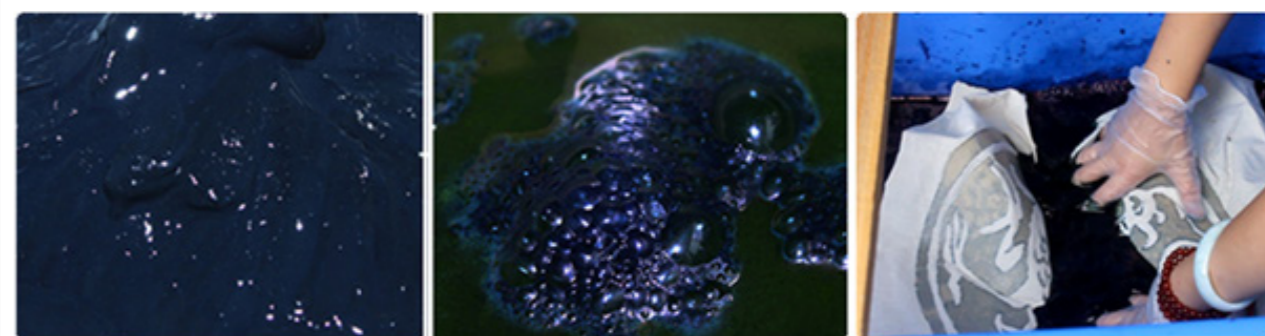
1. 画蜡

画蜡时，用特制的蜡刀或笔蘸上熔化的蜡液（由蜂蜡和石蜡配成）在纺织品底料上画出图案。注意要掌控运刀的速度：速度过快，蜡液会洒开，影响线条的匀称；而速度过慢，蜡液则容易凝固，影响防染效果。

2. 染色

将画蜡后的底料浸湿后投入染缸，浸染后将其捞出，在空气中氧化，然后再次投入染缸浸染。此过程与蓝印花布染色相同。

植物靛蓝泥染料

还原成功的染液呈墨绿色

慢慢将蜡片放入浸染

刚从染缸取出的蜡片呈绿色

由绿色慢慢变为蓝色

染好后清洗待脱蜡

3. 去蜡

将染好的底料晾干后，还需去蜡。去蜡通常采用热水煮的方法。在高温的作用下，凝固的蜡痕会熔化并漂浮在水面上，可以收集起来再次使用。捞出底料清洗、晾晒，就得到了蜡染花布。

蜡染图案的内容新奇多变，鱼纹、龙纹、蛙纹、铜鼓纹等形象较为常见。图案的表现形式以线条居多，具有圆润流畅的动感，线条的粗细软硬变化也颇具特色。

蜡液在凝固后呈固体状态，在浸染过程中会被折断，产生裂缝，从而渗入染料，最后会出现不规则的裂纹痕迹，被称作冰裂纹。冰裂纹增强了蜡染图案的层次和难以复制的意趣。

除蓝色蜡染外，还有彩色蜡染。在蓝色蜡染的基础上再次画蜡，换色浸染，就能得到彩色蜡染。

蜡染作品案例

四、皮影

中国地域广阔，各地的皮影都有自己的特色，但是皮影的制作程序大多相同，通常要经过选皮、制皮、画稿、过稿、镂刻、敷彩、发汗熨平、缀结合成等八道工序、手工雕刻3000余刀，是一个复杂奇妙的过程。皮影的艺术创意汲取了中国汉代帛画、画像石、画像砖和唐、宋寺院壁画之手法与风格。

(一) 皮影的制作

第一步 选皮

由于皮影戏是民间艺术的缘故，各方面的情况都因地方不同而有所差异，制作材料也根据当地的使用兽皮的情况而定。在中国，较多使用牛皮、羊皮、驴皮、猪皮等等，其中牛皮是目前中国市场上应用最广泛的材质。各地皮影的原材料有所不同。比如陇东皮影的制作一般选用年轻、毛色黑的公牛皮，这种牛皮厚薄适中，质坚而柔韧，青中透明。

第二步 制皮

制皮是制皮影的开始。选皮最好要在春天进行。先将带血的毛皮在清水中浸几天，再将毛皮绑在一木框上，用绳从四周拉平，用特制的刀刮去上面的毛和其他杂物。为了让皮看上去光滑透明，往往需要刮上好几遍。皮准备好后要根据影人头部、颈部、腰部、臂部、脚部软硬厚薄的不同需要来选好背部、腰部或两者结合部的皮料，以备雕刻。

第三步 画稿

制作皮影时有专门的画稿，称为“样谱”，这些设计图稿世代相传。

第四步 过稿

雕刻艺人将刮好的皮分解成块，用湿布潮软后，再用特制的推板，稍加油汁逐次推摩，使牛皮更加平展光滑，并能解除皮质的收缩性，然后才能描图样。画稿前对成品皮的合理使用，也是一项细致的工作。薄而透亮的成品皮，要用于头、胸、腹这些显要部位；较厚而色暗的成品皮，可用于腿部和其他一般道具上。这样既可节约原料，又提高了皮影质量，同时也使皮影人物上轻下重，在挑签表演和静置靠站时安稳、趁手。接下来是描图样，用钢针把各部件的轮廓和设计图案纹样分别拷贝、描绘在皮面上，这叫“过稿”，再把皮子放在枣木或梨木板上进行刻制。

第五步 镂刻

雕刻刀具一般都有十一、二把，甚至三十把以上。刀具有宽窄不同的斜口刀（尖刀）、平刀、圆刀、三角刀、花口刀等，分工很讲究，艺人需要熟练各种刀具的不同使用方法。根据传统经验，在刻制线状的纹样时要用平刀去扎；在刻制直线条的纹样时用平刀去推；对于传统服饰的袖头袂边的圆型花纹则需要用凿刀去凿；一些曲折多变的花纹图样，则须用斜口刀刻制。艺人雕刻的口诀如下：樱花平刀扎，万字平刀推，袖头袂边凿刀上，花朵尖刀刻。雕刻线有虚实之分，还有暗线、绘线之分。

虚线为阴刻，即镂空形体线而成，皮影多为这种线法。实线保留形体轮廓挖去余部，为阳刻，多用于生旦、须丑的白脸，凡白色的物体都用阳刻法。虚实线沿轮廓的两侧刻出断续的镂空线，多用于景片建筑的刻制。暗线则用刀划线而不透皮，多在活动关节处。绘线是以笔代之，以表现细致的物体。刻制皮影有口诀相传，程序如下：刻人面——先刻头帽后刻脸，眼眉刻完再刻鼻子尖。刻衣饰花纹——卍字先把四方画，四边咬茬转着扎。雪花先竖画，然后左右再打叉。六根丢出齿，挑成雪花花。刻盔甲——黄靠甲，先把眼眼打，拾岔岔，人字三角扎。刻建筑装饰——空心桃儿落落梅，雪里竹梅六角龟，一满都在水字格。

第六步 敷彩

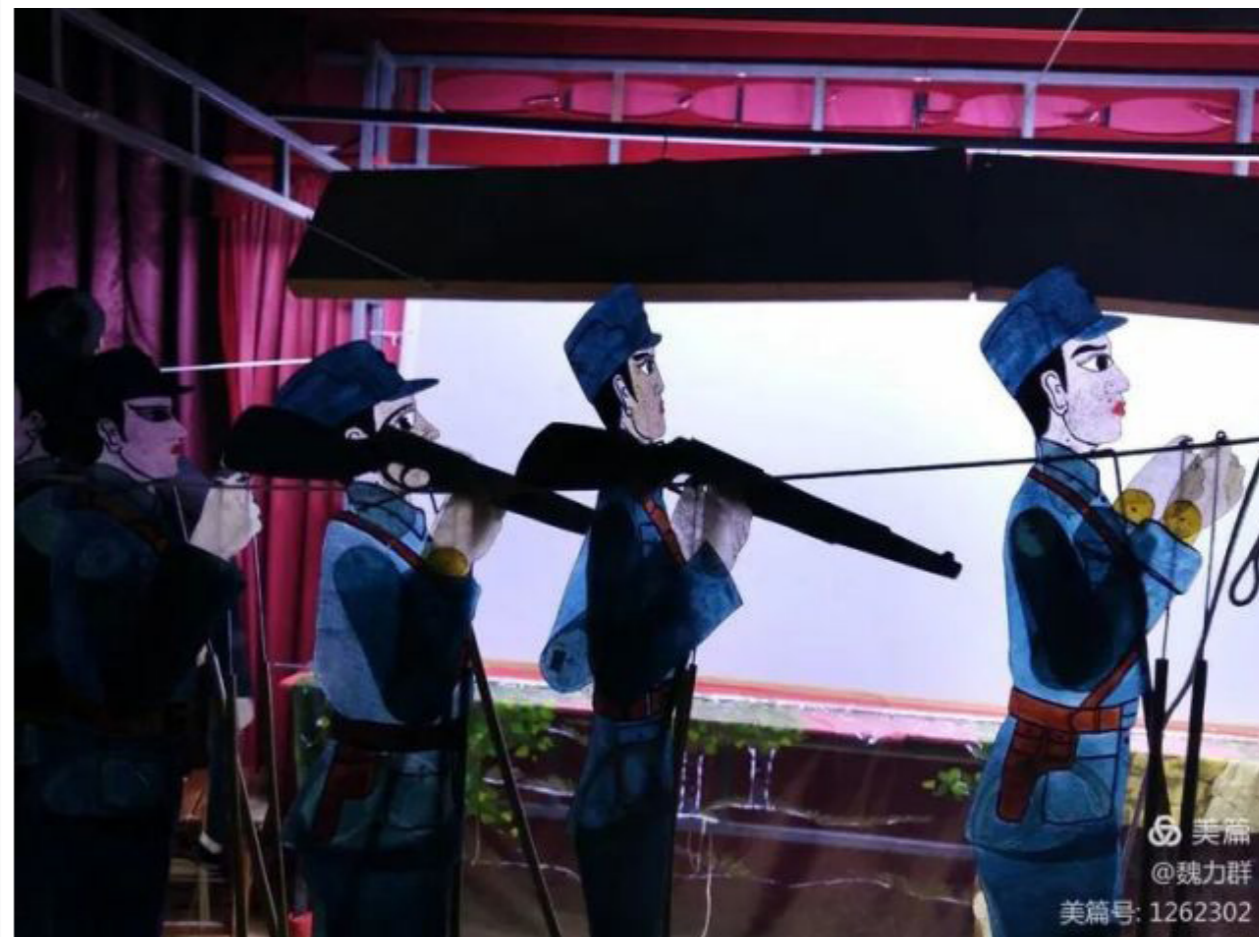
皮影雕完之后是敷彩。老艺人用色十分讲究。大都自己用紫铜、

皮影作品案例

红色皮影戏纪念中国共产党百年华诞

任务书

课程任务清单		
阶段	任务列表	自我评价
课前	☐ 任务一：观看微课视频。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务二：完成中国民间美术前测。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务三：完成话题讨论——讨论民间美术作品中的事物形象与比例。	评分：☆☆☆☆☆
课中	☐ 任务一：观看李子柒视频，完成讨论——大家如何看待这种文化输出呢？	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务二：以组为单位，分享课前收集的民间美术的制作方法。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务三：完成“献礼建党 100 周年”作品制作。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务四：完成“献礼建党 100 周年”作品分享。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务五：完成“艺人点评”活动。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务六：完成投票，评选出“最佳作品”与“最佳合作小组”。	评分：☆☆☆☆☆
课后	☐ 任务一：将作品上传至个人云端档案库。	评分：☆☆☆☆☆
	☐ 任务二：小组合作开展调查探究传承中国民间美术的途径。	评分：☆☆☆☆☆

民间美术作品介绍表

作品名称：《 》				
作品简介	材质	造型	色彩	用途
作者信息	姓名	性别	年龄	联系方式
艺术简历				
制作过程	(可文字记录或摄像)			
信息采集	采集时间	制作场地	制作人	记录人

自评与互评		
项目	内容	填上“是”或“否”
自测	已对民间美术的定义与涵盖范围有所了解。	
	已对民间美术的主要门类与技法有所了解。	
	已对民间美术主要造型方法有所了解。	
	已对民间美术对当代社会的意义有所了解。	
评价	请说说你现在对民间美术的接受程度。	

调查研究报告评价标准		
内容	项目	评价标准
完成一篇关于民间美术的调查、研究报告	基本理念	客观、全面。
	引用文献	得当、有出处。
	内容	详实可信。
	观点	有自己看法。

多元任务评价表				
评价维度	任务书	任务单	作品赏析	策展展示
个人评价				
组内评价				
教师评价				
专家点评				

学业水平评价指标		
内容	项目	评价标准
自成一体的造型体系	形象观察思维	能清晰的辨别人物，动物，日用品等各类事物，不同视角的特征，以及其观察方法的独特性与立体主义等西方绘画流派的作品进行比较并分析异同，了解其造型意义的来源。
独特的观察方法	事物比例与尺寸	能利用正常事物的比例与尺寸，分辨作品中显现出来的夸张与变形之处，并指出这种创作说法的意图。
打破空间的创作意识	时空观念	详实可信。能分辨出画面中不同时空的事物，并按事物的发展进程排序，完整讲述事件的经过，并指出这种说法的意义。
色彩搭配技巧	配色方法	了解中国传统的五行赋色知识，明白民间美术作品色彩的配色原则，掌握一定的配色技巧。
民间美术与当代生活	传承与保护课题	了解民间美术的现状，对其与现代生活脱节的原因有一定的认知，对其在现实中的保护与传承的困难有一定的了解，能合理地提出自己的策略与方案。热爱民间美术，热爱美术文化与民族传统文化。

中等职业学校艺术课程
公共艺术·美术
必修