

义务教育教科书 (五·四学制)

美术

教师教学用书

九年级 下册

山东教育出版社

义务教育教科书 (五·四学制)

美术 教师教学用书

九年级 下册

山东出版
SHANDONG PUBLISHING

山东教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美术教师教学用书. 五·四学制. 九年级. 下册 /
米海峰等编. —2 版. —济南: 山东教育出版社, 2019. 1
(2020. 1 重印)

义务教育教科书

ISBN 978-7-5328-8608-1

I. ①美… II. ①米… III. ①美术课—初中—教学
参考资料 IV. ①G633.955.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第 297964 号

YIWU JIAOYU JIAOKESHU (WU · SI XUEZHI)

MEISHU

JIAOSHI JIAOXUE YONG SHU

JIU NIANJI XIA CE

义务教育教科书 (五 · 四学制)

美术

教师教学用书

九年级 下册

*

山东出版传媒股份有限公司

山东教育出版社出版

(济南市纬一路 321 号)

山东新华书店集团有限公司发行

山东华立印务有限公司印装

*

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印张: 6 字数: 120 千

定价: 9.00 元 (上光)

ISBN 978-7-5328-8608-1

2015 年 1 月第 1 版 2019 年 1 月第 2 版 2020 年 1 月第 6 次印刷

著作权所有 · 请勿擅用本书制作各类出版物 · 违者必究

出版说明

为了更好地满足义务教育教学的需求，山东教育出版社等单位受山东省教育厅委托，以教育部审查通过的义务教育教科书为基础，改编出版了一套适合五四分段教学使用的义务教育教科书。本书依据《义务教育美术课程标准（2011年版）》，配合山东教育出版社《义务教育教科书·美术》（九年级下册）编写而成，供教师教学时参考使用。

本书力求体现义务教育课程标准精神和教科书的编写意图；从教师教学实际出发，既有利于教师把握教科书的内容，解决备课中的实际困难，又留给教师一定独立发挥、独立钻研教科书的个性空间；根据素质教育的要求，在每一教学环节都注重体现对学生进行知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观的教育；注意吸收美术教学与研究的最新成果；符合五四分段教学实际，体现五四学制教育特色。

本书设“单元综述”“单元总目标”，以及单元内每一课的“教材分析”“教学目标”“教学思路”“资料篇”“拓展篇”等几个部分。其中，“单元总目标”与每一课内容的“教材分析”，为教师剖析教材的编写意图，从而使教师能准确地理解教材，把握教材；“教学目标”为教学要达成的目的；“教学思路”为教师课堂教学提供建议与提示；“资料篇”与“拓展篇”则为教师自身教学素质的提高提供研究方向，同时拓展教学思路。

参加本册编写的人员有于英勇、刘一燕、刘慧光、米海峰、吴玉波、杨晟旭，由米海峰统稿主编。

欢迎广大教师在使用过程中提出修改意见和建议，以利于本书的不断改进和完善。

山东教育出版社

山东出版

SHANDONG PUBLISHING

目录.....

第一单元 走近非物质文化遗产 1

.....

第二单元 千年风采 我来重现 13

.....

第1课 质朴古拙的画像石 14

第2课 精美绝伦的石窟壁画 21

第3课 让传统艺术展现新的魅力 27

第三单元 独特创意 妙施营造 34

.....

第1课 古桥古塔展新姿 34

第2课 建筑构架藏智慧 41

第3课 综合媒材巧搭建 48

第四单元 艺术殿堂巡礼 54

.....

第1课 走进中国著名博物馆 56

第2课 走进外国著名博物馆 70

第五单元 留下眷恋 带走真情 84

.....

山东出版

SHANDONG PUBLISHING

第一单元

走近非物质文化遗产

单元综述

中国作为一个有着悠久历史的文明古国，有着无数优秀的非物质形态的文化遗产，推动了文明的不断延续、发展和进步。遗憾的是，随着时间的推移，有很多文化遗存已经濒于改变和消失。作为后人，我们有责任守望、保护这些全人类共同拥有的文化财富。而要守护它们，首先要了解它们、熟悉它们。因此，本单元的学习，就是要让学生接触、了解和欣赏我国被联合国教科文组织列入保护名录的部分非物质文化遗产，而这些，就是保护这些珍贵遗产行动的第一步。

单元总目标

知识与技能	获得关于非物质文化遗产的一般知识，了解我国已被列入联合国教科文组织世界非物质文化遗产代表作名录的项目数量、名称、特点和主要价值，能用基本准确的语言描述至少6个项目的名称和主要特点。
过程与方法	课前进行图文资料搜集整理，课上进行交流分享；在教师指导下欣赏、分析教材图文资料；在师生共同交流活动中解决存在的问题。
情感、态度与价值观	获得对我国的世界级非物质文化遗产的认同感、自豪感，认识其文化价值和保护行动的紧迫性，在思想上树立非物质文化遗产保护意识和义务感，并能养成日常行为习惯。

走近非物质文化遗产

学习领域：欣赏·评述

课时：1课时

——【教材分析】——

本单元未分设课次，可用1个课时完成教学。

教材呈现的是我国被列入联合国教科文组织依据《保护世界遗产公约》制定的《人类非物质文化遗产代表作名录》的非物质文化遗产项目，资料截至2011年底。教材是在当时全部36个项目（含列入《急需保护的非物质文化遗产名录》的7项）中选择了与美术关系较为密切的12个项目，有书法、篆刻、雕版印刷技艺、南京云锦织造技艺、剪纸、宣纸传统制作技艺、热贡艺术、龙泉窑青瓷烧制技艺、昆曲、藏戏、传统木结构营造技艺、皮影戏等。

2012年，我国的“福建木偶戏”又被列入世界《保护非物质文化遗产优秀实践名册》；2013年底，《人类非物质文化遗产代表作名录》中又新增我国的“中国珠算”项目。至此，我国被列入世界非物质文化遗产名录的项目总数已达38个。

教材选择的这些项目，主要以图片形式呈现。图片的选择，一般是以较为常见和具有代表性为原则，学生通过图片的欣赏和简略的图注，结合自己在课前的资料搜集和预习，应能大体了解该“非遗”项目的基本情况。也有个别项目在“小辞典”栏目中作了延伸说明，如“酥油花”等。

教材设置了两个活动：活动一“收集与交流”，主要是针对课前的预习活动而设置，布置学生进行与本课内容相关的资料收集和整理活动，以及有目的地了解一些当地的“非遗”状况。活动二“思考与探究”则是对课中的学习活动和课后的拓展活动的引导，教师可根据学生学习过程的实际情况，进一步灵活地设置具体的实施方式。

——【教学目标】——

同“单元总目标”。

——【教学思路】——

非物质文化遗产以非物质的形态呈现，具有复杂性和多样性，其内涵是深广的，其外在面貌是丰富多彩的，而我们所看到的很多相关的物质实物其实都是这些非物质遗产的间接衍生品。因此，本课的教学应使学生了解这一属性，明确其与物质遗产的区别，并尽可能采用多种教学方法。引导学生自主探究，不仅仅局限于课堂，而是通过充分利用网络和

其他各种媒体，搜集大量资料进行分析研究；而在课堂上，则主要是进行同学之间、师生之间的资料分享、观点交流，从而对这一内容有更深更广的了解。

● 教学建议

- 1. 布置学生进行课前预习，对预习方式进行周密设计，使课前预习不流于形式，而是落到实处，以保证课堂学习活动的顺利进行，并取得更好的学习效益。
- 2. 建议在具有网络连接的多媒体设备教室上课，以便随时调用网络资源辅助教学。如条件具备，可安排每个小组一台笔记本电脑，以供小组内进行资料共享与交流。
- 3. 教学方法应以师生互动交流和学生相互交流为主，力戒单纯的教师讲授。

● 教学重点

本单元教学，教材所列12个“非遗”项目的欣赏不宜平均用力，以书法、南京云锦、热贡艺术、龙泉青瓷、木结构营造等五项为欣赏活动的重点。

● 教学难点

对于非物质文化遗产的意义、价值和保护措施等问题的讨论引导。

● 教学准备

教师布置学生课前进行资料搜集，将搜索获得的图文资料有选择地加以取舍、归类整理，拷入闪存盘，以备课堂交流使用。教师准备3—5项非物质文化遗产的图片和视频资料，视教学需要制作多媒体课件。如能找到相关实物如云锦、唐卡、龙泉青瓷等，可带入课堂。

● 教学设计

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入阶段	<p>同学们还记得吗？八年级下学期，我们曾在美术课上学习了《珍视世界遗产》。想想看，你还记得当时所学的世界遗产包括哪几类吗？</p> <p>是的，这些遗产都是有形、看得见、摸得着的，也就是说，它们是以物质形态存在着的。</p> <p>还有一种遗产，一种文化遗产，它们是无形的，非物质的，只存在于人们的脑子里和口头上。千百年来，人们以口传身授的形式将它们一代一代传承下来。由于年代实在太久远了，加上战争、灾害等因素的影响，以至于有的已经发生了改变而失去了原有魅力，有的已经在渐渐消失，而有的甚至已完全失传，再也无法恢复了！让我们十分惋惜，十分痛心！这些文化遗产，需要我们去保护，去抢救！</p> <p>这些，就是人类的非物质文化遗产。</p> <p>板书课题：走近非物质文化遗产</p>	<p>思考片刻，回答：</p> <p>文化遗产、自然遗产、文化与自然双重遗产、文化景观遗产。</p>	<p>引导学生温故知新，由对八年级所学知识的回顾引入新知识的学习。</p>

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
发展 阶段	那么,什么是“非物质文化遗产”呢?请学生交流讨论后试着回答这个问题。	根据自己课前的预习,查找搜集的图文资料,进行小组内交流,找出“非物质文化遗产”的定义并回答。	鼓励学生提出疑问,发表不同的意见。
	举例进一步说明“非物质文化遗产”: 南京云锦是列入联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作名录》的。一件精美的南京云锦,它摆在那里(如有实物可出示),明明是一件物质实体,为什么却说是“非物质”呢?	学生根据自己的理解和查阅的资料,进行多种回答。	
	归纳:云锦是有形的物质实体,而织造云锦的技艺却是无形的,它的复杂工艺、程序、技巧存在于艺人的脑子里和手的动作中,这些技艺如果不能传授给别人,就会随着织造艺人的离世而失传。这就是它的非物质性。		
	播放视频片段1:“南京云锦织造”	观看视频。	
	关于南京云锦的织造,谁搜集的资料更多更精彩?能与大家分享一下吗?	提供所搜集的图文资料U盘,在多媒体设备上播放,表达自己的理解和观点。	
	归纳“南京云锦织造技艺”的基本内容。 继续播放其他视频片段,按照以上“南京云锦”的学习方式进行师生互动欣赏、评述、归纳。 视频片段2:“中国皮影戏入选《人类非物质文化遗产代表作名录》”(酷6) 视频片段3:“中国传统木结构建筑营造技艺”(优酷)	利用每个小组的电脑展示每个人搜集的资料,共同欣赏、评述、发表意见。 选择确定下一环节向全班同学展示汇报的内容,备好资料U盘。	

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
延伸学习	<p>请根据课本上所提供的这些非物质文化遗产项目,把你搜集到的相关资料,在小组内与同学们交流分享。如有问题在小组内不能解决,或大家有不同意见,可随时向老师提问。</p> <p>提示:重点欣赏书法、篆刻、热贡艺术、龙泉青瓷烧制技艺等四个项目。</p>		教师应在各小组间不断巡视指导,参与讨论。鼓励学生相互质疑、争论。
综合归纳	<p>引导各小组向全班同学展示汇报本组学习情况,内容包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 对某项非物质文化遗产代表作的状况、意义及价值等的认知情况; 2. 本组讨论中涉及到的对该非物质文化遗产项目实施保护的想法; 3. 本组学习中碰到的问题。 <p>结合学生的学习情况展示汇报,就所欣赏的课本上的非物质文化遗产项目,逐一加以综合归纳。</p>	<p>各小组先后进行展示汇报。</p> <p>结合汇报,在大屏幕上播放本组U盘中的相关资料加以直观说明。</p>	可安排各小组分工,分别展示汇报1—2项不同“非遗”项目的学习情况。若有6个小组,则可汇报6—12个项目。
课堂小结	<p>这节课我们欣赏了解了这么多非物质文化遗产项目,它们都是已被列入《人类非物质文化遗产代表作名录》的,对于它们的保护、传承已经开始受到重视并实施相应措施。当然,还有很多非物质文化遗产特别是濒临失传的遗产还有待人们发掘、抢救、保护、恢复、传承,我们每个人都有责任和义务为这项工作作出自己的努力。</p> <p>请大家思考一下,对此你能做些什么?</p>	回顾,思考。	
课后拓展	引导学生课后关注自己的周围,考察有没有具有浓厚地方色彩的非物质文化遗产,有没有面临失传、灭绝的非物质文化遗产;然后去了解它、研究它,思考一下为了保护它,传承它,自己能做些什么。	结合考察活动,拍摄照片和录像,撰写小短文进行记录,积累相关资料。	鼓励同学之间彼此分享自己的考察心得。

● 评价建议

1. 课前是否进行了有效的预习,所搜集的资料是否进行了认真分析整理。
2. 课堂上在欣赏活动中是否积极思考并大胆发表自己的意见,并乐于与同学交流。

3. 在小组内的学习活动中能否与同学愉快合作，分享自己的观点。

——【拓展篇】——

《保护非物质文化遗产公约》徽标

徽标左半部分是联合国教科文组织标识，图中的“UNESCO”是联合国教科文组织的英文缩写，全称是United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization。保护世界性文化遗产，是教科文组织义不容辞的任务。标志的设计者想到了希腊雅典卫城上高高耸立的供奉雅典城邦守护神雅典娜的帕提农神庙。这是古希腊全盛时代建筑艺术的代表，也是世界艺术和科学陈列馆中的瑰宝。自然力不能动摇女神的住所，人类自己却多次亲手破坏自己的创造物。标志“UNESCO”的字样被融入了神庙图形的柱子中，柱子表示支撑和向上的力，这就把组织的使命清楚地表现出来了。

整个徽标是左右两部分同时使用，右半部分是核心部分。其中的文字是英文Intangible Cultural Heritage，简称“ICH”，即“非物质的文化遗产”或“无形的文化遗产”；而关于其中的图形涵义，其设计者、克罗地亚艺术家Dragutin Dado Kovačević曾对记者进行了解释。

Dragutin Dado Kovačević说自己从一着手就深知设计必须是抽象的，具象派难以企及非物质文化遗产的“无形”特征。他以三角形、正方形和圆形为基本构图，进而以一个能够包纳住三个连续图形的理念来概述其“故事”。线条图以一次手的运动开始并结束，中间没有任何的停止或断落，也就是用极简主义方法——三角形变成一个正方形，正方形变成一个圆形，而圆形则采取了泡状保护罩的形式，以突出《公约》的宗旨和精神。艺术家最后说，他的设计强调的是传统与现代之间的连结——以手的运动表示传统，以类似于英文at的符号“@”象征现代，紧扣住设计主题：一个现代性时代的遗产。诚然，这一徽标的象征意义还有待联合国教科文组织给出官方的正式阐释。

（摘自巴莫曲布嫫：《〈保护非物质文化遗产公约〉徽标揭晓》，2008）

《保护非物质文化遗产公约》的宗旨

1. 保护非物质文化遗产；
2. 尊重有关群体、团体和个人的非物质文化遗产；
3. 在地方、国家和国际一级提高对非物质文化遗产及其相互鉴赏的重要性的意识；
4. 开展国际合作及提供国际援助。

（摘自《保护非物质文化遗产公约》总则·第1条“本公约的宗旨”）

“非物质文化遗产”的定义

1. “非物质文化遗产”指被各群体、团体、有时为个人视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。各个群体和团体随着其所处环境、与自然界的相互关系和历史条件的变化不断使这种代代相传的非物质

文化遗产得到创新，同时使他们自己具有一种认同感和历史感，从而促进了文化多样性和人类的创造力。在本公约中，只考虑符合现有的国际人权文件，各群体、团体和个人之间相互尊重的需要和顺应可持续发展的非物质文化遗产。

2. 按上述第1段的定义，“非物质文化遗产”包括以下方面：

- (a) 口头传说和表述，包括作为非物质文化遗产媒介的语言；
- (b) 表演艺术；
- (c) 社会风俗、礼仪、节庆；
- (d) 有关自然界和宇宙的知识和实践；
- (e) 传统的手工艺技能。

(摘自《保护非物质文化遗产公约》总则·第2条“定义”)

中国被列入联合国教科文组织保护名录的非物质文化遗产项目

按照联合国教科文组织制定的《保护非物质文化遗产公约》的规定，非物质文化遗产按照其当前状况分为《人类非物质文化遗产代表作名录》《急需保护的非物质文化遗产名录》和《保护非物质文化遗产优秀实践名册》三个保护序列。截至2013年，我国已被列入联合国教科文组织上述三个保护序列的“非遗”项目共有38项，分别为：

列入《人类非物质文化遗产代表作名录》30项：

2001年(1项)：昆曲艺术

2003年(1项)：中国古琴艺术

2005年(2项)：新疆维吾尔木卡姆艺术，蒙古族长调民歌(与蒙古国联合申报)

2009年(22项)：中国蚕桑丝织技艺，福建南音，南京云锦织造工艺，安徽宣纸制作技艺，贵州侗族大歌，广东粤剧，西藏《格萨尔》史诗，浙江龙泉青瓷烧制技艺，青海热贡艺术，藏戏，新疆《玛纳斯》史诗，蒙古族呼麦，甘肃花儿，西安鼓乐，朝鲜族农乐舞，书法，篆刻，剪纸，雕版印刷技艺，传统木结构营造技艺，端午节，妈祖信俗

2010年(2项)：京剧，中医针灸

2011年(1项)：中国皮影戏

2013年(1项)：中国珠算

列入《急需保护的非物质文化遗产名录》7项：

2009年(3项)：羌年，中国木拱桥传统营造技艺，黎族传统纺染织绣技艺

2010年(3项)：新疆麦西热甫，中国水密隔舱福船制造技艺，中国活字印刷术

2011年(1项)：赫哲族伊玛堪说唱

列入《保护非物质文化遗产优秀实践名册》1项：

2012年：福建木偶戏

中国第一个“文化遗产日”与“中国非物质文化遗产”标志

2005年12月，国务院下发了《关于加强文化遗产保护的通知》，决定从2006年起，每年六月的第二个星期六为中国的文化遗产日。于是，2006年的6月10日成为我国第一个

“文化遗产日”。第一个“文化遗产日”的主题为“保护文化遗产，守护精神家园”。随着第一个“文化遗产日”的到来，“中国非物质文化遗产网·中国非物质文化遗产数字博物馆”也正式开通，网址是：<http://www.ihchina.cn>。

为促进我国非物质文化遗产保护工作健康有序发展，提高全社会的非物质文化遗产保护意识，2006年6月，在我国第一个“文化遗产日”到来前夕，文化部揭晓“中国非物质文化遗产”标志。标志是文化部委托中国艺术研究院非物质文化遗产研究保护中心向海内外征集的，是通过网上征集、群众投票和数轮专家评议而最终选出的。“中国非物质文化遗产”标志外部图形为圆形，象征着循环，永不消失；内部图形为方形，与外圆对应，天圆地方，表达非物质文化遗产存在空间有极大的广阔性；图形中心造型为古陶最早出现的纹样之一鱼纹，鱼纹隐含一“文”字，“文”指非物质文化遗产，而鱼生于水，寓意中国非物质文化遗产源远流长，世代相传；图形中心，抽象的双手上下共护“文”字，意取团结、和谐、细心呵护和保护非物质文化遗产，守护精神家园。

——【资料篇】——

书法

中国书法是以笔、墨、纸等为主要工具材料，通过汉字书写，在完成信息交流实用功能的同时，以特有的造型符号和笔墨韵律，融入人们对自然、社会、生命的思考，从而表现出中国人特有的思维方式、人格精神与性情志趣的一种艺术实践。中国书法伴随着汉字的产生与演变而发展，历经3 000多年的发展历程，已成为中国文化的代表性符号。2009年9月28日，在阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比开幕的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第四次会议上，中国书法经审批被列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。

篆刻

篆刻是以石材为主要材料，以刻刀为工具，以汉字为表象的并由中国古代的印章制作技艺发展而来的一门独特的镌刻艺术，至今已有3 000多年的历史。它既强调中国书法的笔法、结构，也突出镌刻中自由、酣畅的艺术表达，于方寸间施展技艺，抒发情感，深受中国文人及普通民众的喜爱。篆刻艺术作品既可以独立欣赏，又在书画作品等领域广泛应用。2009年，与书法等21项中国非物质文化遗产项目一起，经联合国教科文组织审批，被列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。

雕版印刷技艺

雕版印刷技艺是运用刀具在木板上雕刻文字或图案，再用墨、纸、绢等材料刷印、装订成书籍的一种特殊技艺。迄今已有1 300多年的历史，比活字印刷技艺早400多年。它开创了人类复印技术的先河，承载着难以计量的历史文化信息，在世界文化传播史上起着无与伦比的重要作用。2009年通过审批，被列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。

南京云锦织造技艺

南京云锦织造技艺存续着中国皇家织造的传统，是中国织锦技艺最高水平的代表。它采用“通经断纬”等核心技术在构造复杂的大型织机上，由上下两人手工操作，用蚕丝线、黄金线和孔雀羽线等材料织出华贵织物，如龙袍。南京云锦织造技艺有着完整的体系，是人类非凡创造力的见证。如今，因灿若云霞而得名的南京云锦，依然作为中国传统织造技艺的经典，用于高端织物的织造，为民众所喜爱。2009年，南京云锦成为我国被列入联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作名录》的22个项目之一。

剪纸

中国剪纸是用剪刀或刻刀在纸上剪刻花纹，用于装点生活或配合其他民俗活动的一种民间艺术。在中国，剪纸具有最广泛的群众基础，它交融于各族人民的社会生活，是各种民俗活动的重要组成部分，其传承赓续的视觉形象和造型格式，蕴涵了丰富的文化历史信息，表达了广大民众的社会认识、道德观念、实践经验、生活理想和审美情趣，具有认知、教化、表意、抒情、娱乐、交往等多重社会价值。今天，剪纸依然是中国百姓用以表达意愿、思想和情感的方式或形式，它介入当代民俗活动，呈现出互动的活力和再创造的面貌。剪纸是2009年被列入《人类非物质文化遗产代表作名录》的。

宣纸传统制作技艺

造纸术是中国古代四大发明之一。宣纸是传统手工纸的杰出代表，具有质地绵韧、不蛀不腐等特点。自唐代（公元8世纪初）以来，一直是书法、绘画及典籍印刷的最佳载体，至今仍不能为机制纸所替代。宣纸传统制作技艺有108道工序，对水质、原料制备、器具制作、工艺把握都有严格要求。这一技艺经口传心授世代相传，不断改进，与多种文化元素结合，对传承中华民族文化产生了深远影响，对促进民族认同和维护文化多样性有重要的作用。这一技艺，于2009年被列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。

热贡艺术

热贡艺术主要指唐卡、堆绣、壁画、酥油花、雕塑等佛教造型艺术，是藏传佛教的重要艺术流派。肇始于13世纪的热贡艺术，主要分布在青海省黄南藏族自治州同仁县隆务河流域的吴屯、年都乎、郭玛日、尕沙日等村落，其内容以佛教本生故事、历史人物和神话传说等为主。热贡艺术以其鲜明的地域特色，为信仰藏传佛教的各族僧俗群众所喜爱。它承载着热贡文化的历史发展脉络，是相关社区广大民众生产生活中的重要组成部分。2009年，热贡艺术被列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。

唐卡

唐卡（Thang-ga）也叫唐嘎、唐喀，系藏文音译，指用彩缎装裱后悬挂供奉的宗教卷轴画。唐卡是藏族文化中一种独具特色的绘画艺术形式，题材内容涉及藏族的历史、政治、文化和社会生活等诸多领域，堪称藏民族的百科全书。传世唐卡大都是藏传佛教和苯教作品。它类似于汉族地区的卷轴画，多画于布或纸上，然后用绸缎缝制装裱，上端横轴有细绳便于悬挂，下轴两端饰有精美轴头。画面上覆有薄丝绢及双条彩带。涉及佛教的唐卡画

成装裱后，一般还要请喇嘛念经加持，并在背面盖上喇嘛的金汁或朱砂手印。也有极少量的缂丝、刺绣和珍珠唐卡。唐卡的绘制极为复杂，用料极其考究，颜料全为天然矿植物原料，色泽艳丽，经久不褪，具有浓郁的雪域风格。唐卡在内容上多为西藏宗教、历史、文化艺术和科学技术等，凝聚着藏族人民的信仰和智慧，记载着西藏的文明、历史和发展，寄托着藏族人民对佛祖的无可比拟的情感和对雪域家乡的无限热爱。

酥油花

酥油花是热贡艺术中的一种特殊雕塑形式。它是用酥油作原料塑造各种佛像、人物、山水、亭台楼阁、飞禽走兽、花卉树木等形象的艺术品。公元641年，文成公主进藏和藏王松赞干布完婚时，带去释迦牟尼佛像一尊，在西藏拉萨的大昭寺内供奉。相传这尊佛像原来没有冠冕，宗喀巴学佛成功以后，在佛像头上献了莲花形的“护法牌子”，身上献了“披肩”，还供奉了一束“酥油花”，这就是酥油花的来历。青海塔尔寺是宗喀巴的诞生地，不久酥油花就传到这里，并在塔尔寺得到弘扬和发展。到明万历年间，这种油塑技艺在当地艺人们长期精心研制下达到了很高的艺术造诣。藏族宗教信众有向寺院奉献酥油的习俗，每逢藏历年正月十五之前，他们将纯净的白酥油送到塔尔寺，寺中的僧艺们在其中揉进各色矿物颜料制成塑造用的胚料，然后在寒冷的房间中搭架塑造。为防止制作中酥油因体温融化影响造型，他们不时将手塞进刺骨的雪水中降温。

龙泉窑青瓷烧制技艺

龙泉青瓷传统烧制技艺是一种具有制作性、技能性和艺术性的传统手工艺，至今已有1700余年的历史。龙泉青瓷传统烧制技艺包括原料的粉碎、淘洗、陈腐和练泥，器物的成型、晾干、修坯、装饰、素烧、上釉、装匣、装窑，最后在龙窑内用木柴烧成。在原料选择、釉料配制、造型制作、窑温控制方面，龙泉青瓷具有独特的技艺。龙泉青瓷烧制技艺服务于人类生活，其成品具有独特的审美价值。陈设瓷、装饰瓷、茶具、餐具等，是烧制技术与艺术表现的完美结合。龙泉窑烧制的“粉青”“梅子青”厚釉瓷，淡雅、含蓄、敦厚、宁静，是中国古典审美情趣的表现。龙泉窑青瓷烧制技艺是2009年我国被列入联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作名录》的22个项目之一。

昆曲

昆曲是现存的中国最古老的剧种之一，起源于明代(公元14—17世纪)。昆曲的唱腔具有很强的艺术性，对中国近代的所有戏剧剧种，如川剧、京剧都有着巨大的影响。昆曲表演包括唱、念、做、打、舞等，这些内容亦是培训京剧演员的基本科目。昆腔及其戏剧结构(旦、丑、生等角色)亦被其他剧种所借鉴。《牡丹亭》《长生殿》成为传统的保留剧目。昆曲表演用锣鼓、弦索、笛、箫、笙、琵琶等管弦和打击乐器伴奏。昆曲的舞蹈动作主要分作两类，具有丰富的表现力。2011年5月18日，联合国教科文组织在巴黎宣布第一批“人类口述和非物质文化遗产代表作”，共有19个申报项目入选，其中包括中国的昆曲艺术，中国从而成为“非遗”项目首次被列入《人类非物质文化遗产代表作名录》的国家之一。

藏戏

藏戏是带着面具以歌舞表演故事的藏族戏剧，起源于8世纪的藏族宗教艺术，形成于14世纪，流传于青藏高原。常演剧目为八大传统藏戏，内容大都是佛经中劝善惩恶的神话传说。藏戏原来流传于民间，由艺人口传身授，在广场或寺院中演出，后来建立了专业剧团，出现了舞台演出形式。藏戏承载着藏族文化的血脉，反映了藏族人民的生活和思想感情，是他们文化生活的重要组成部分。藏戏是2009年被列入《人类非物质文化遗产代表作名录》的。

传统木结构营造技艺

中国传统木结构营造技艺是以木材为主要建筑材料，以榫卯为木构件的主要结合方法，以模数制为尺度设计和加工生产手段的建筑营造技术体系。营造技艺以师徒之间“言传身教”的方式世代相传。由这种技艺所构建的建筑及空间体现了中国人对自然和宇宙的认识，反映了中国传统社会等级制度和人际关系，影响了中国人的行为准则和审美意向，凝结了古代科技智慧，展现了中国工匠的精湛技艺。这种营造技艺体系延承数千年，遍及中国全境，并传播到日本、韩国等东亚各国，是东方古代建筑技术的代表。2009年，我国这一项目被列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。

皮影戏

皮影戏又称“影子戏”或“灯影戏”，是一种以兽皮或纸板做成的人物剪影，在蜡烛或燃烧的酒精等光源的照射下用隔亮布进行演戏，是中国汉族民间广为流传的傀儡戏之一。表演时，艺人们在白色幕布后面，一边用手操纵戏曲人物，一边用当地流行的曲调唱述故事，同时配以打击乐器和弦乐，有浓厚的乡土气息。皮影戏是中国汉族民间的一门古老传统艺术，老北京人都叫它“驴皮影”。据史书记载，皮影戏始于战国，兴于汉朝，盛于宋代，元代时期传至西亚和欧洲，可谓历史悠久，源远流长。中国皮影戏于2011年申遗成功，被列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。

（米海峰）

山东出版
SHANDONG PUBLISHING

山东出版
SHANDONG PUBLISHING

第二单元

千年风采 我来重现

单元综述

汉画像石和敦煌壁画是我国重要的文化遗产，对美术教学意义深远。本单元分为三课，共4课时，可理解为两个模块：前两课为第一模块，属于“造型·表现”学习领域，通过了解汉画像石和石窟壁画相关历史背景及造型特点，学习画像石仿刻和敦煌壁画临摹的基本步骤，在实践中加深对传统文化的认识；拓展部分为第1课的画像石拓片和第2课的敦煌飞天造型创意，是对学习效果的提升。第3课为第二模块，属于“设计·应用”学习领域，为前两课的作品整合应用，同时也是对第一模块学习内容和效果的进一步升华，要求学会为自己的作品设计制作合适的相框或装饰，使之效果更佳，用于装饰居室，进而策划相关活动，如设计校园文化墙、社区环境美化等。

本单元教学应充分考虑九年级学生多学科知识储备等方面的优势，同时也要适当关注其毕业年级的特点，多采用学案导学、自主探究、小组合作等学习方式，为其整合多学科知识和能力培养营造空间；应开放思维，尝试搜集使用各种简便工具和材料，创作出丰富多彩的作品，展示独特的美的魅力。

单元总目标

知识与技能	使学生了解我国汉画像石和石窟壁画艺术的产生、盛行及其艺术表现手法，初步掌握仿刻画像石、仿制画像石拓片、临摹“飞天”的方法步骤，并将作品应用于装饰画制作和校园文化墙装饰。
过程与方法	能运用本单元所学知识技能策划相关活动，用自己的作品装饰美化居室、校园和社区环境，让传统艺术展现新的魅力，在体验创作乐趣的同时，提高自身艺术文化修养。
情感、态度与价值观	通过艺术实践，加深对我国古代劳动人民非凡艺术创造力的了解和认同，培养对祖国优秀传统文化探究的兴趣和热情，增强自觉传承民族艺术文化的情感和责任心。

第1课 质朴古拙的画像石

学习领域：造型·表现

课时：2课时

——【教材分析】——

本课属于“造型·表现”学习领域，分两课时完成，设计了“欣赏与讨论”“研究与创作”“拓展与体验”三个学习活动。第一课时重点进行活动一和活动二。活动一通过让学生欣赏画像石拓片和相关视频，引导学生学习画像石相关知识及历史背景等，了解画像石丰富的文化内涵和造型特点；活动二通过分析画像石原石图片和仿刻样品，学习画像石的基本雕刻方法，尝试用替代材料完成仿画像石的制作。第二课时在掌握仿刻方法的基础上，利用完成的作品进行拓片制作，体验单色或多色拓印的乐趣。本课所涉及的画像石图片等资料可让学生上网查阅，收集整理，有条件的可以到博物馆或历史遗址进行实地考察。画像石是刻在石头上的画，为方便仿刻并领会掌握其雕刻技法，可选择石膏板（装饰材料店有售）为刻画材料，以普通钉子、螺丝刀等替代品作为主要工具，刻制过程中让学生灵活利用钉子两端去尝试刻画富有变化的造型线条。同样，螺丝刀平用、侧用也会呈现不同肌理效果，通过动手体验感受汉画石刻表面效果的形成。传统的拓印材料主要以纸、墨为主，拓片色彩单一，学生在制作时容易感觉单调，可以让他们根据自己的喜好，把拓片做成色彩丰富多样的效果。既可以按照传统方法以几种颜色覆纸拓印，也可以直接以仿刻画像石为底板着色摹印。

——【教学目标】——

1. 通过欣赏汉画像石图片，了解相关文化遗产状况及其艺术特点。
2. 掌握画像石的仿制步骤和方法，体验画像石的制作过程，从实践中获得深层感受。
3. 学会制作画像石拓片，增强文化遗产保护意识，从文化遗产中汲取营养，提升自身艺术素养。

——【教学思路】——

● 教学重点

1. 掌握画像石仿刻手法及制作步骤，完成精美的仿画像石作品。
2. 初步了解拓片相关知识，练习用仿画像石作品进行拓片制作。

● 教学难点

1. 用替代材料较为精确地仿刻出画像石作品。
2. 以自己的仿刻作品进行高质量拓片制作。

● 教学准备

教具：相关史料及图片、课件及拓片实物等。

学具：有关汉代历史和画像石的图片、文字资料等，画像石仿制工具材料如石膏板、雕刻刀具（或自制刀具）等，拓片制作工具材料如宣纸、墨、颜料、拓包等。

● 教学设计

第1课时

一、情境导入

1. 展示教师仿画像石老虎形象作品，激发学生对画像石的兴趣，引出课题。
2. 播放视频《汉代画像石》片段，导入本课的学习内容。

二、新授内容

1. 自主学习：出示一组不同地域的画像石作品，让学生根据学案自主交流画像石主要分布、表现题材等相关知识，感受画像石的艺术风貌。

2. 分组探讨：以课本8—9页中的画像石作品图片为例，引导学生以小组为单位讨论各类形象的造型特点及所采用的雕刻手法。

教师补充提示每种技法的造型特点：阴线刻线条细腻精致，优美流畅；减地平面雕、浅浮雕等其他手法则形象简练概括、浑厚质朴，构图古拙，人物面部刻画简略，重在以体态传达情绪。

3. 研究领会：教师展示画像石仿刻工具，并一一讲解每件工具的特性和使用方法并示范刻制过程，让学生掌握画像石的基本技法特点，了解刻制工具的性能。

强调注意事项：

- (1) 仿画像石制作材料也可选用泥块、泡沫块、硬纸片、面粉块等。
- (2) 刻画时先将石膏板用水喷湿，软化表面，避免起尘；整个刻制过程中应不断用毛刷清除碎屑，以免影响观察。

三、实践体验

指导学生进行仿画像石制作，要求如下：

参照课本或学生收集的画像石图片资料，尝试以自己喜欢的雕刻手法仿制一块画像石作品。

四、互动评述

作业完成后，进行作业展示和互动评述。

自评：引导学生对自己的作品作出合适的评价。鼓励学生主动向同学们展示自己的画

作，介绍表现过程。

互评：引导学生合理地评价他人作品，相互发表意见和建议，共同讨论改进措施。

总评：教师充分肯定学生的创作热情和能力，对学生作品以及设计制作过程中出现的问题进行点评。

五、课堂小结

1. 概括回顾画像石的造型特点、雕刻手法。

2. 布置学生课余时间关注画像石这一古老艺术形式，感受千年艺术的魅力，并动手体验不同的雕刻手法。

第2课时

一、回顾导入

结合多媒体和学生一起回顾上节课所学内容，教师展示自制拓片作品导入课题。

二、新授内容

1. 播放制作拓片视频资料，并让学生根据学案介绍了解制作拓片的历史及相关知识。

2. 展示与拓印有关的图片拓展学生视野，加深其对拓印艺术的认识。

3. 出示仿制画像石拓片所用绘画工具材料，解说每种工具的功能用途并现场演示拓片的制作过程，让学生结合学案总结拓印步骤。

4. 鼓励学生根据课本拓印步骤仿制画像石拓片，要求以上节课自制仿画像石作品为底板进行拓印。

三、拓印实践

小组合作，进行拓印实践。

教师巡视指导，提示要点。

四、作业展示

各小组分别展示完成的作品，推荐优秀作品进行交流分享。

学生自评、互评，教师点评。

五、课堂小结

1. 师生回顾梳理本课所学的知识和技法要点。

2. 学生简谈学习体会，分享经验。

● 评价建议

1. 能否通过欣赏，了解画像石作品表现内容及创作手法，感受画像石的无穷魅力。

2. 能否归纳画像石的雕刻技法，能否正确运用正确方法仿刻出造型准确、内容生动的画像石作品。

3. 能否用自己仿刻的画像石作品制作拓片。

——【资料篇】——

山东嘉祥武氏祠

山东省济宁市的嘉祥县是我国汉画像石最为丰富的地区，无论出土数量和艺术价值都居全国前列。武氏墓群石刻俗称武氏祠，位于山东嘉祥县城南15公里的武翟山村，是东汉末年武氏家族墓地上的石构装饰建筑，现存石狮一对、汉碑两方、汉画像石46块。汉画像石内容之广泛、思想内容之深邃、雕刻技术之精湛，居全国汉代画像石之前列。1961年，武氏墓群被国务院公布为全国第一批重点保护文物保护单位。武氏墓群石刻画像石的题材内容分为神话传说、经史故事、现实生活三大类。这些画面的内容包含了政治、经济、文化、军事和社会伦理、道德等诸多方面，既是汉代社会的一个缩影，又透视了历史文化的积淀和社会发展轨迹，堪称一部石头雕刻的中国历史“百科全书”。尤其是其中的历史人物故事最为丰富，有中国汉画像石“人物看山东，山东看武氏祠”之说，有着极高的历史价值和艺术价值。

象人斗咒图

东汉画像石，河南南阳汉画像馆藏。画左一象人，挥动双臂，袖管卷成螺形，左手执一物，飞步向前力斗一咒；咒有翼，耸肩低首，以长角向象人疾冲。

斧车

四川彭州汉代画像石珍品。长46厘米，宽39.1厘米，厚5厘米。四川成都站东乡青杠坡三号墓出土。画面为一马拖乘的兵车，不巾不盖的车上树立一柄大钺斧，加上饰采，非常威武。左右各坐一人，并有二柄盘戟，斜出车厢之后。车侧有两面迎风招展的大旗，由两个导从负之以趋。《后汉书·舆服志》载：食禄一千石的县令（月俸八十斛）以上，始加导斧车；官阶到了屈国都尉，比（是比照的意思）二千石（月俸一百斛）；郡太守、州刺史，皆二千石（月俸一百二十斛），都加导斧车。这是当时官吏出行摆出气象森严的一种架子。画面主题突出，形象生动，简朴有力，具有气势。

胡汉战争图

江苏徐州汉画像石珍品。此画像石左方残缺，长100厘米，宽80厘米，厚20厘米，剔地减浮雕。画面左方是疆场厮杀的场面：汉兵穿甲冑，持刀、矛、盾牌，策马扬鞭，头戴尖顶帽的胡人骑马射箭；汉兵进攻，所向披靡，胡人溃阵。画面右方，山峦叠嶂，9个山头中暗藏匈奴的伏兵，预示着将有更激烈的战争。画面的上方有15个胡人俘虏，胡俘双手反缚，表示着这场战争的结果是汉兵获胜。

这幅画反映了汉骑兵对匈奴作战的真实情景。由于对匈奴作战的需要，汉代骑兵的兵器主要有环首刀、盾牌、戟和长矛。汉朝与匈奴之间的战争，对于有“保境安民”之责的汉政府十分重要，许多汉军指挥官在战胜匈奴后，加官晋爵，升迁高就，甚至成为其戎马生涯中最值得炫耀的故事。汉画像将这一重大历史事件记录下来，胡汉战争题材在画像石刻中的出现，正反映了这段真实的历史。

山东滕州汉画像石

山东滕州汉画像石馆位于滕州市区荆河桥畔龙泉塔下，与龙泉文化广场毗邻。馆内陈列收藏汉代画像石400余块，数量之多，居国内之最。经典的藏品有《冶铁图》《牛耕图》《纺织图》等。

滕州汉画像石的内容十分丰富，把神仙和凡人、天上和人间、神话和现实巧妙地结合在一起，真实的美与幻想的美相互融合，构成绚丽多彩的宏伟画卷。其题材可归结为三类：社会现实生活类，神话故事、奇禽异兽类，历史人物故事类。社会现实生活类，描绘汉代社会生活的各个方面。如人物拜谒、会见、车马出行、执戟迎候、奏乐、舞蹈、武士斗剑、捕鱼狩猎、纺织、牛耕、军事战争及楼阁桥梁等，其中军马出行最能反映出墓主人的身份地位。

神话故事、奇禽异兽是滕州汉画像中极为精彩的部分，刻画着汉代人所想象的仙人、神禽、怪兽的艺术形象。如西王母、车王公、雷神、风伯、雨师、龙、朱雀、龙拉车等画面。

历史人物故事画在滕州汉画像中数目相当多，有帝王、诸侯、圣贤、名臣、孝子、刺客、列女和义士等人物画像，反映出当时封建统治阶级以古为鉴，以善为师，以恶为戒，给世人树立忠、孝、仁、义、礼、智、信、节的榜样，以求社会风气良好，从而达到巩固封建统治地位的目的。

汉画像石在内容上包罗了汉代社会生活的各个方面，被称为“汉代社会的缩影”；在艺术上，它在中国绘画史的长河中具有承上启下的作用，被誉为“东方艺术的瑰宝”。

武氏祠汉画像石（水路攻占 局部）

这幅水路攻占图出自武氏祠前石室武荣祠。画的上方为一长列车骑，下部中间为一座桥，一辆主车正行进在桥的中部，其前后的车两旁的标题上记明为主簿、主记、贼曹等官员。激烈的战斗就在桥的上下展开。武氏祠画像石采用凿纹减地平面线刻技法制作，人物虽多而布局疏朗、主次分明、形式华美。

武氏祠汉画像石（上：管仲射小白 中：荆轲刺秦王 下：伏羲与女娲）

武氏祠画像采用分层分格构图方法，在一层中包括多个不同的画面和人物，构图复杂而又均衡匀称，具有浓郁的装饰效果。每个故事又善于把握情节发展的高潮，表现故事冲突和事态发展转折点的瞬间，因而人物多具有夸张的戏剧性动作，在均衡平稳中又表现出动感和力度。

画面分为三层。第一层为管仲射小白的故事。第三层为神话题材伏羲与女娲的故事。最下面边缘是由一列水波曲线纹、双菱纹和连弧纹组成的花纹饰带。中间第二层是主要的部分，即荆轲刺秦王的故事：画面中间为一柱，柱上穿透一带穗的匕首；柱下一匣，匣盖打开，露出一头颅；柱旁有半截袖子，是荆轲揪秦王时，秦王使劲挣脱撕下的；柱左为被御医夏无且抱住的荆轲，两手扬起，头发甩开；柱右为秦王，大步躲避并回首观望；地下仰卧一人，为吓倒了的秦舞阳；一武士在秦王右方，正执剑盾欲上前相助。

荆轲刺秦王的故事发生在战国末年。据《史记·刺客列传》记载，秦王灭韩、赵二国后，兵临易水，向燕国边境压来。燕太子丹即请荆轲以燕国使者身份，带了副手秦舞阳，并携带了秦叛将樊於期的头颅和燕国督亢一带的地图，以投降归顺为名，相机刺杀秦王。秦王未料有诈，故隆重地在咸阳宫举行接见仪式。荆轲、秦舞阳捧匣子、地图走到秦王面前，荆轲“图穷匕见”，左手揪秦王袖子，右手操匕首直刺，秦王撕断袖子脱逃，并挥剑斩断荆轲之腿。荆轲拼力将匕首向秦王投去，击中柱子，于是秦王左右侍卫上前杀死了荆轲。

画面表现的正是荆轲谋刺秦王，匕首击中柱身的一瞬间的场面。露出的刀锋，表现出荆轲孤注一掷迸发出来的强大力量，人物的运动感强烈，用对比手法表现惊恐万状、仰面跌倒的秦舞阳，衬托出荆轲的临危不惧的神态。画面有明显的褒贬之意，歌颂了荆轲的“勇”和“义”以及“士为知己者死”的精神。这是中国历史上的一段史话，在汉代已为人传颂，沿袭至今未衰。

武氏祠画像石的雕刻方法为凸面线刻。先将石面磨平再勾出物象，然后把物象周围部分凿去，使画面浮起造成阳文轮廓，最后在阳文上用阴线精雕细刻而成。画面工整朴实，其严谨、朴素、古拙的写实特色，在山东画像石中具有高度的艺术价值和典型意义。

（吴玉波）

山东出版
SHANDONG PUBLISHING

山东出版
SHANDONG PUBLISHING

第2课 精美绝伦的石窟壁画

学习领域：造型·表现

课时：1课时

——【教材分析】——

本课属于“造型·表现”学习领域，设计了“收集与欣赏”“感受与体验”“尝试与拓展”三个学习活动，设定为1课时。由于容量较大，为了完成教学任务，活动一可安排学生在课前收集部分图片及资料。教材精选了敦煌壁画中的代表形式和典型形象，从内容、造型、构图、色彩、装饰等方面，呈现了壁画鲜明的艺术特点。教师应为学生提供多角度、多层次的提示，引导学生从夸张、变形的艺术技法的角度欣赏“飞天”形象，从新颖的构图形式、平面的装饰美等方面欣赏九色鹿的故事，多给学生感悟艺术作品的机会，领会敦煌壁画的精髓。活动二是通过对敦煌壁画的“名片”——“飞天”的临摹，感受敦煌壁画独特的艺术魅力，在熟悉作画步骤的基础上，可以采用硬纸板之类的材料，使画面尽量接近壁画效果，增强学习兴趣。活动三的拓展部分，可以提示思路，引导学生在课后尝试各种材料的使用，进一步探索造型表现新空间。

——【教学目标】——

1. 通过小组合作，收集资料并欣赏讨论，了解我国石窟壁画的艺术特点，感受艺术魅力。
2. 通过临摹敦煌壁画代表作品“飞天”形象，体验造型表现乐趣，提高艺术表现力。
3. 通过艺术实践，提高人文素养，增强保护祖国文化遗产的观念和责任心、使命感。

——【教学思路】——

● 教学重点

了解敦煌壁画的艺术造型特点，按照正确的步骤临摹作品。

● 教学难点

临摹过程中对“飞天”人物造型的准确把握。

● 教学准备

教具：石窟壁画图片，相关课件、影视资料，工艺品范作。

学具：有关敦煌壁画的图片、文字资料及绘画工具等。

● 教学设计

一、情境导入

师生交流旅游话题，引出石窟艺术；播放视频《莫高窟》，引导学生回忆历史课知识，

引出四大著名石窟；出示老师手绘“飞天”造型文化衫，引入课题。

二、新授内容

1. 莫高窟的相关知识

(1) 问题设置：同学们对敦煌莫高窟了解多少？

(2) 学生根据学案交流相关知识：莫高窟的地理位置；莫高窟的始建背景及历经修建的年代；莫高窟的主要艺术形式。

2. 莫高窟壁画的题材

(1) 问题设置：根据学案或自己的了解说一说莫高窟壁画的题材。

(2) 播放动画片《九色鹿》片段，引导学生逐步深入了解壁画题材。学生依据自己收集的资料及学案讲解有关壁画题材，如佛教故事、经变故事、神话故事等。

(3) 课件播放：欣赏莫高窟壁画。

3. 敦煌壁画的艺术特色

展示有代表性的壁画图片，引导学生从线条、色彩、造型方面探究敦煌壁画的艺术特色。学生分小组探讨。

三、深入阶段

1. 闻名于世的“飞天”

(1) 讲解“飞天”的来历，出示不同时期的“飞天”形象，通过探究理解“飞天”不同时期的艺术表现形式。

(2) 讲解并演示临摹“飞天”的步骤。

2. 再现“飞天”

利用多媒体营造古代画师的工作环境。

提出临摹作业要求：造型准确，线条流畅，色彩晕染有层次，可利用现代材料和颜色作出壁画效果。

学生临摹“飞天”，教师巡视指导。

四、作业展评

引导学生展示自己的作品，说说“我笔下的‘飞天’”。先进行小组内作业交流评述，选出优秀作业推荐至全班进行展示。

展示中，采用自评、同学互评以及教师点评等方式。

五、课堂小结

简单总结“飞天”的形态特点和学生临摹情况，并简略介绍一下莫高窟藏经洞文物近代曾遭外国人掠夺的历史，激发学生的爱国思想和文物保护意识。

六、课堂拓展

启发学生“古为今用”，尝试将汉画像石、敦煌壁画等元素运用到现代生活中，创作出更多有传统艺术特色的艺术品，增添生活情趣，提升文化品味。

● 评价建议

1. 能否通过收集资料进行赏析，了解敦煌壁画的艺术特点和绘画风格，并表达对这一古老艺术的欣赏感受。
2. 能否依据正确步骤独立完成“飞天”小幅临摹作品。
3. 能否自主探究并善于与他人合作交流，探索不同表现方法。

——【资料篇】——

莫高窟

莫高窟，俗称千佛洞，一直以精美的壁画和形象的塑像闻名于世，与龙门石窟、云冈石窟和麦积山石窟合称为中国四大石窟，于1987年被列为世界文化遗产。莫高窟位于甘肃省河西走廊西端敦煌市东南25公里处，开凿在鸣沙山东麓断崖上。南北长约1 600多米，上下排列5层，高低错落有致，形如蜂房鸽舍，壮观异常。敦煌是古代丝绸之路上的重镇，而敦煌莫高窟所珍藏的艺术珍品是展示中外文化交流的瑰宝。人们都把莫高窟称为沙漠中的一颗明珠。

敦煌莫高窟始建于公元366年，一直到清代的1 500年间，在鸣沙山石壁上密密层层地建造了480多个洞窟，布满了彩塑佛像和以佛教故事为题材的壁画。彩色佛像共有2 000多尊，最大的一个高达33米。壁画的技巧高超，数量惊人，如果一方方连接起来，可排成50多华里长的画廊。此外，在一个封闭的石室中，还发现了大量的价值极高的古代经卷、文书、画卷等。它是一座伟大的艺术宫殿，是一部形象的百科全书。

鹿王本生（敦煌莫高窟第257窟壁画 局部）

鹿王本生是莫高窟第257窟壁画的主要题材。本生故事画，表现“舍己救人”题材的作品，在壁画上占有突出地位。本生故事是指佛教创始者释迦牟尼生前所经历的事迹。释迦牟尼原是古代印度北部一个小国——迦毗罗卫国净饭王的儿子，传说他因看到人世生、老、病、死很苦，便出家修行，以求解脱，后来成了“佛”。“鹿王本生”讲了释迦牟尼前生是一只九色鹿王，他救了一个落水将要淹死的人反被此人出卖的故事。

“鹿王本生”壁画，在表现形式上以长方形的构图分段描绘故事情节，严密而生动，突出地塑造了鹿王矫健匀称的美丽形象。表现方法上用“凹凸法”渲染，即用深色晕染外缘，到中间渐浅，最亮部分用白粉点染，表现出物象的体积感。设色浓重强烈，多用土红、粉红、蓝、草绿等色。由于年久变色，原来深一点的颜色已变得很暗，或成了灰黑色，如人的肌肉原来都是肉红色，因为年久，其中铅粉已变成黑色。勾画形象的轮廓线，是用屈如铁丝的遒劲挺拔的线条表现出来的，笔简而有力，手法自由而纯熟，画风严峻劲拔。画中的山水，是用土红或蓝绿等色平涂的，无皴擦，有装饰味，小山像一个个馒头似的排列着。树木的枝干是用土红色画的，树叶用绿色大笔涂染。这种高超的艺术手法，说明北魏时期莫高窟壁画既继承了民族传统，又吸收了外来艺术的优点，并在这一基础上不断发展着。

莫高窟北魏时期的壁画，是佛教艺术传入中国后现存较早的作品。佛教艺术在题材内容上，不可避免地含有封建迷信和落后的东西，但是在艺术风格和表现技法方面，由于画工们的不断努力和探索，为封建社会全盛时期的唐代壁画艺术开辟了新的道路。

敦煌莫高窟第320窟“飞天”

第320窟的《西方净土变》是一幅盛唐时期的作品。画面中部一个绿波浩渺的七宝池，雕栏环饰，各色莲花盛开。佛及菩萨坐于莲花之上，面目慈祥；池中童子嬉戏玩耍。宝池上端，碧空晴朗，彩云缭绕，化佛腾空，“飞天”起舞，天花乱坠。宝池下方，乐师演奏着各种乐器，舞伎宝冠罗裙，跳起西域的胡舞。整幅壁画呈现出一派欢乐、祥和的西方极乐世界的景象。

敦煌莫高窟第329窟“飞天”

莫高窟第329窟的“飞天”，抛弃了早期阴森悲惨的情调，而以明亮、欢快的气氛代替。那飞扬的舞蹈、满是金银珍珠的宝山、轻盈皎洁的池水，无不流露出人们对喜庆升平的佛国世界的美好幻想。壁画中的人物造型时代特点鲜明：男子宽衣博带，气象雍容；女子体态丰肥，艳丽多姿。尤其是菩萨像，端庄文静，窈窕可爱，温柔亲切，尤添了几许现实生活里的女性之美。

莫高窟的壁画上，处处可见漫天飞舞的美丽“飞天”——敦煌市的城雕也是一个反弹琵琶的“飞天”仙女的形象。“飞天”是侍奉佛陀的神，能歌善舞。墙壁之上，“飞天”在无边无际的茫茫宇宙中飘舞，有的手捧莲蕾，直冲云霄；有的从空中俯冲下来，势若流星；有的穿过重楼高阁，宛如游龙；有的则随风悠悠漫卷。画家用那特有的蜿蜒曲折的长线、舒展和谐的意趣，为人们打造了一个优美而空灵的想象世界。

炽热的色彩，飞动的线条，在这些西北画师对理想天国热烈和动情的描绘里，我们似乎感受到了他们在大漠荒原上纵骑狂奔的不竭激情。正是这种激情，才孕育出壁画中那样张扬的想象力量。

反弹琵琶（临本）

《反弹琵琶》是敦煌壁画《无量寿经变》的局部，系中唐作品。《反弹琵琶》是敦煌绘画中艺术表现手法最具特点的作品，也代表了敦煌艺术的最高绘画水准。其绘画色彩和舞蹈动作明显带有西域少数民族的特点，是盛唐时期对外交往的友好见证。

画面中反弹琵琶的伎乐天是佛及菩萨的侍从，其主要职能是“娱佛”。在敦煌壁画中也有大量的伎乐天形象，多半裸束裙，披巾戴冠，色彩明丽，形如菩萨，神态悠然，体形丰满，具有唐代仕女画的特点。

潘絮兹和他的《石窟艺术的创造者》

《石窟艺术的创造者》，潘絮兹作于1954年，中国画，工笔重采，纸本设色，高110厘米，宽80厘米，现藏中国美术馆。

潘絮兹，原名昌邦，1915年生，浙江武义人。画家，美术理论家，古壁画专家。1936年毕业于北京京华美术学院。专攻工笔重彩人物画，研究古代壁画和东方绘画。40年代后，到敦煌石窟研究壁画艺术。擅长工笔人物画。作品吸取中国传统壁画的精髓，勾勒遒劲，施色华丽浓艳，雅隽有致，富有极强的东方情调。在创作上，突破传统技法的束缚，吸取日本及西洋绘画的优点，形成自己的独特画风。建国前曾在南京、上海等地举办个人画展，建国后作品多次参加全国美展。其作品《石窟艺术的创造者》荣获1982年法国春季沙龙美展金奖。出版《敦煌莫高窟艺术》《绘画史话》《工笔重彩人物画法》《潘絮兹画集》等著作。代表作品有《石窟艺术的创造者》《屈原九歌图》《白居易长恨歌》《牧笛》等。

1945年初，潘絮兹进入国立敦煌艺术研究所任助理研究员，从事古代壁画的临摹和研究，开拓了艺术创造的天地。在敦煌临摹古代壁画，同时到西北少数民族地区写生，后专事创作。尽管当时流离颠沛，环境不好，但他深入生活，勤奋泼墨，创作了不少佳作。相比于壁画的绘画技巧，潘絮兹更加注重壁画后面的故事。他透过这些壁画，看到了封建统治者对劳苦大众的压迫，看到了工匠师傅在条件艰苦的环境下涂绘笔画的场景。正因为如此，潘絮兹才有了《石窟艺术的创造者》。

（吴玉波）

山东出版
SHANDONG PUBLISHING

山东出版
SHANDONG PUBLISHING

第3课 让传统艺术展现新的魅力

学习领域：设计·应用

课时：1课时

——【教材分析】——

与前两课不同，本课属“设计·应用”学习领域。以探究式学习方法，从美化自己作品的形式开始（制作装饰框），到日常生活、学习环境的美化，并最终指向校园（班级）文化墙。以画像石、壁画等文化形式为主，尝试进行校园（班级）的主题文化墙的创意与构想乃至实践，并将视野由校内延伸到校外——关注城乡社区的主题文化墙。

本课题为培养学生的创造能力而设置，旨在引导学生发现并利用身边各种材料，通过观察、创想、再造等方式进行实践体验。同时本课的教学活动可以让学生在寻找发现、制作体验的过程中提高动手能力，感受成功的愉悦，全面体验创作活动的乐趣。

教材内容的选择，从历史回归到生活，学生较为容易投入，所用媒材来源于生活，各种材料都可以进行利用和加工。还可引导学生从自然中寻找和发现具有美感和使用价值的新材料，让学生充分体验创造的乐趣。

本课所涉及材料类型丰富，包括各种纸材、综合材料、废旧材料等，易于寻找，可以为学生的实践活动提供丰富的空间。通过对各种材料的直接感知，学生可以充分了解不同肌理、色彩、形状、质地的材料，引发对生活的关注和热爱。

活动一 选材与制作

根据收集的材料类型以及画像石仿制品和壁画临摹品的特点，设计方案、制作饰框。

此活动旨在承上——让学生完善上节课画像石、壁画的课堂作品。借形造势，为其制作画框使其成为可装饰学习生活空间的艺术作品。

将装框后的作品摆放在合适的场所和位置，装饰我们的学习和生活空间。

此活动旨在启下——在再造传统艺术新魅力的基础上，结合学校（班级）的文化愿景，以活动为依托将作品系列化、主题化，从而成为校园（班级）重要的文化形式——主题文化墙。

活动二 讨论与实践

评价校园已有的文化墙，讨论其优缺点，提出改进意见。查看校园围墙、走廊，看有没有适合做文化墙的地方，并进行设计布置；也可以图文并茂的调查报告形式呈现，或以手绘图画、电脑设计等形式展示自己的想法。

活动二的构想：对校园进行全面的调查，然后对校园文化墙作出创意构想。

1. 对校园文化墙进行调查。

(1) 学校布局, 如: 主题雕塑、校门、主体建筑、宣传橱窗等的造型及色彩等。

(2) 学校不同功能建筑的走廊、楼梯、门厅、围墙等是如何布置的(以何种造型、色彩体现人文观念)。

2. 根据调查提出校园文化墙创意构想, 形成调查报告。

调查报告要点: 已有校园文化墙成功之处有哪些? 需要改进的有哪些方面? 应以什么主题、理念进行创意设计? 提出相应建议。

调查报告呈现形式: 创意与构想, 可用绘画(手绘或电脑绘画)、纸工制作、实物摄影(可电脑后期处理)等形式呈现, 也可附文加以说明。

3. 综合评价(单元评价结合前两节课统一进行)。

综合交流: 对调查报告或校园文化墙创意构想作品, 进行交流并作出指导性评价。评价时, 重点关注学生构想创意点以及文化元素的融入, 不管采用哪种形式, 应突出美术课程的特点, 尽量采用形象化的表达方式, 在强调造型色彩的同时, 要兼顾其可行性。

——【教学目标】——

1. 在寻找、发现材料的过程中, 了解材料的特性, 如形状、色彩、肌理等, 并思考如何利用材料原有的特性制作饰框装饰作品。

2. 理解利用生活中废旧物作为艺术创作材料的意义, 提高学生观察生活的能力以及对材料美感的发现和创造性利用的能力, 提高学生的审美评价能力。

——【教学思路】——

● 教学重点

观察、发现材质的美感, 运用艺术的手段和想象力对材料进行巧妙加工, 再造有实用价值与审美价值的新造型。

● 教学难点

如何将材料与传统艺术作品装饰需要相结合, 并选择适合的方法进行再创造。

● 教学准备

教具: 多媒体课件、饰框范作、校园文化墙图片等。

学具: 各种不同的纸材(卡纸、瓦楞纸、吹塑纸、海绵纸等), 综合材料(木材、金属、塑料等各种材料), 各种常见废旧材料以及剪刀、双面胶等工具。

● 教学设计

第1课时

一、设问导入

请同学们展示上节课完成的仿制画像石或临摹壁画作品, 并思考: 如何展示作品效果

最好？

承上启下，激发兴趣。要求同学分组交流创意和构想，共同讨论给出观点，导入新课。

二、新授内容

1. 欣赏范作，初步探究

出示课前利用普通包装箱纸（瓦楞纸）、卡纸、彩泥、竹枝等制作的饰框，分至各小组，以供探究。

分组研究：

（1）外框的材料（材质、肌理）。

（2）外框的色彩搭配。

（3）外框的装饰（材料、形式）。

各组结合自己准备的材料进行思考，商定本组饰框制作方案。

2. 分组讨论，归纳制作方法

教师结合教材为学生示范制作方法，强调材料的选择与作品风格的统一；各组学生结合自带材料与作品，进一步调整制作方案。

3. 深入探究，完善制作方案

结合各组制作方案，教师再次设问，请学生回答：

（1）饰框的组合方式还有那些？

（2）饰框的装饰要注意什么？

各小组结合本组的制作方案回答问题，并对其他小组的制作方案发表个人观点。

三、课堂实践，饰框制作

明确要求，分组制作。特别强调以下要点：

（1）在选材、造型及艺术风格上，要注意饰框与所装饰的作品协调。

（2）将装框后的作品摆放在合适的场所和位置，装扮我们的学习生活空间。

（3）各组分工合作，注意环境卫生和安全操作。

四、作品展示，互动评价

作品完成后，组织课堂分组展示与评价。流程：各组自评→他组互评→教师点评。通过师生互动，主要讨论各组作品优点及不足，并提出改进建议。

五、课堂小结，教学拓展

通过饰框装饰，作品更加美观，我们的学习生活空间更加赏心悦目。

展示以传统文化为主题的优秀校园文化墙、社区文化墙。同时请学生思考：

（1）你了解自己的校园文化墙吗？

（2）如何用我们的作品装饰我们的教室，装扮我们的校园？

提供思考以上问题，下节课前完成《我们的校园文化墙调查报告》。

第2课时

校园文化墙可体现一个学校的文化理念。学校的教学楼、校门、围墙环境布置，不仅体现现代化教育和教书育人的精神，也体现学校的地域文化。

校园文化墙能彰显一个学校的人文理念。校园的每一处空间，都应该是多姿多彩的。应以学生为本，从学生的需要出发，提供方便的生活设施、宽敞的健身场所、轻松的交流园地；应以文化墙为载体，体现人文关怀，为学生提供优雅的学习环境。

校园的魅力，必然展现校园的整体形象与精神面貌。校园文化墙，恰是这样的一个载体。这便需要结合不同地域、不同文化形式作深入探究，并构想我们心中理想的校园。

本课时可以将教学组织得更开放一些，凸显“设计·应用”学习领域的特征。在第一课时注重“设计”的前提下，第二课时则应更注重“应用”。本课应以探究式学习方法为主，从制作装饰框美化自己的作品开始，到日常生活、学习、活动的环境的美化，并最终指向校园文化墙。以画像石、壁画等文化形式为主，尝试进行学校主题文化墙的创意与构想乃至实践，并最终引导学生将视野由校内延伸至校外——关注社区主题文化墙。

通过分组的形式组织学生进行实践调查，使学生能够较直观、深入地了解并掌握关于校园文化墙的知识。学生也可通过书籍、网络等多种渠道进行资料的收集。结合实地考察，讨论分析传统文化在今天的价值如何体现。通过实践学习，逐步学会鉴赏，提高审美素质，培养人文情怀。

教学中，建议围绕调查获得的某一具体事例展开讨论，引导学生从自身做起，保护这些正在日益减少的传统艺术，提高保护传统文化遗产的意识。

教师在引导学生学习、调查和讨论的过程中，应注重培养学生自主学习的能力，使他们能够有意识地观察身边的美，从画像石、壁画等传统艺术形式中感受文化内涵，更加热爱祖国的传统文化，提高其文物保护意识。

以一种探索的态度，引导学生进行深入的思考与讨论，鼓励学生各抒己见，多样表达，在继承传统的基础上张扬个性。（教学过程从略）

● 评价建议

1. 能否发现材料的形状、色彩、肌理等美感。
2. 能否巧妙利用材料特点有创意地装饰作品。
3. 选材及造型能否与所饰作品格调一致。

——【资料篇】——

肌理

肌理通常指对物体表面纹理的感觉。在平面设计中肌理指对不同物质表面用不同表现

手段造成不同的效果，它常有心理联想的作用。

（王红卫、何沙编著：《平面构成》，人民美术出版社2004年版）

材料及其表情、构造

块材——空间闭锁的块是稳定的（安全、耐压），具有重量感和结实感。

线材——轻快、紧张，具有空间感。

面材——表面是扩展的，有充实感；侧面是轻快的，有空间感。

造型时可根据要表达的情感去正确地选用材料。

（辛华泉编著：《立体构成》，人民美术出版社2003年版）

教学评价表 1

评价项目	造型特点	色彩搭配	构思创意	材料选择	完成效果	总评

教学评价表 2

评价项目	评价要点
装饰外框制作	采用方法（剪贴、折弯、插接、其他）
	完成情况（较好、良好、一般）
文化墙的调查与创意构想	参与度、主动性、合作性、创意性
	完成情况（较好、良好、一般）

制作饰框的注意事项及一般步骤

注意事项：

1. 留心身边的材料，结合自己制作的仿制画像石或临摹壁画作品风格进行选材，以期作品取得格调一致的效果。

2. 依据材料的质地、特点等对制作饰框展开构思，对制作方法作出选择。

一般步骤：

1. 修整材料。2. 组合装饰。3. 镶嵌完成。

几种不同材料制作的饰框

竹枝扎制

核桃皮拼贴

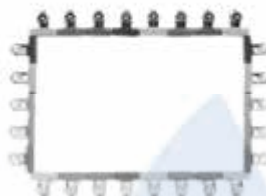
卡纸手绘

纸材剪折

手绘

金属夹组合

纸卷拼粘

(于英勇)

山东出版
SHANDONG PUBLISHING

山东出版
SHANDONG PUBLISHING