

Integrated
Art Course

综合艺术教程

主 编 陈 强

中国书籍出版社
China Book Press

综合艺术教程

主 编
陈 强

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目 (CIP) 数据

综合艺术教程 / 陈强主编. -- 北京 : 中国书籍出版社,
2016.4
ISBN 978-7-5068-5499-3

I . ①综… II . ①陈… III . ①美术 - 教材 IV . ①J

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 070267 号

综合艺术教程

陈 强 主编

责任编辑 嵯 悦

责任印制 孙马飞 马 芝

封面设计 青岛阅优文化传媒有限公司

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路97号 (邮编: 100073)

电 话 (010) 52257143 (总编室) (010) 52257153 (发行部)

电子邮箱 eo@chinabp.com.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 青岛任缘印刷包装有限公司

开 本 889mm × 1194mm 1/16

字 数 286千字

印 张 13

版 次 2016年4月第1版 2016年4月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-5499-3

定 价 39.00元

编委会

编委会主任 蔺延良

编委会副主任 陈同法 张旭东 刘 霖

编 委

孙国岭 李 勇 闫怀礼 陈 强

孙维强 卢 军 许昌华 巩海燕

张 磊 杨 健 郑敦强 高 晖

陈建欣 赵 辉 陈 嵩 孙晓霞

陈 莉 贾 真 官 宁 郑泽波

冷旭芝 李传元 薄福春

总主编 刘 霖

主 编 陈 强

顾 问

于家骧 于 凡 刘 钊 刘文涛

江 帆 于炳强 魏世建 薛 原

前言

当前国际、国内教育发展一日千里，新的教学方式层出不穷，新的课程资源也不断开发，教育研究日渐深入。“科研兴教”、“科研兴校”成为教育实现可持续发展的必由之路，也是在新形势下全面实施素质教育、深入探索学校教育教学规律的必然选择。开展教育科研，不仅会引领教师向专业发展，更可以促使学校的持续发展。

从国际、国内的形势和我国国家政策来看，教育正面临新的发展机遇。教育大发展的历史机遇必然带来教育思想的变革，教育思想的变革最终体现在办学行为上。超前谋划、未雨绸缪应该成为学校的共识和自觉行动。

青岛六中有着显著的教育特色：从1980年开始尝试新的办学思路，第一个高中美术班诞生了。正是这届美术班的创设为六中未来的发展拓宽了思路、指明了方向。学校自此开始逐年增加招生人数，并陆续从其他单位调入了一批优秀的美术教师。自此，高中美术班的数量不断增加。1988年初中也办起了美术实验班，1991年学校开始面向全市招收热爱美、追求美、有美术特长的学生，高中全部办成了美术特色班。一批批优秀的艺术人才从这里走出去。学校被命名为“青岛美术学校”，并被评为青岛市首批“教育改革十面红旗”学校。

青岛六中成为了美术家的摇篮，为越来越多喜爱美术的孩子提供了成才的机会。

青岛六中作为全国知名特色美术类普通高中、山东省艺术教育示范校、青岛市首批教改十面红旗单位，在“学画先学做人”的校魂和“自尊、自强、求真、求美”的校训引领下，我们一直在思考：如何提供既能满足社会多元化教育需求又能满足学生个性化需要的课程资源以提高学生的综合素质？

正如教育家柯米尼亚斯所说：人与树生长的环境很相似，一棵果树（如苹果树、梨树、无花果树或葡萄树）虽然能从自己的茎枝上不假外力地生长起来，但是如果它没有经常受到小心的栽培、浇灌，以及熟练园丁的修剪，也不能结出甜蜜的果实来。同样，对待正在成长

中的高中学生来说，尤其是青岛六中的美术高中学生来说，如何帮助他们健康成长，是一项艰巨的任务。

为此，三年以前，学校立项并开始《高中美术校本课程开发、实施与质量评价研究》这一青岛市课题的相关研究。三年以来，课题组的老师们克服了种种困难，进行了卓有成效的研究：美术课程资源建设、美术分层走班实施方案、美术分层走班以后的学生和教师评价等难题逐一化解。课题研究过程中，青岛六中的美术教育教学水平也在逐步提高，学生综合素质不断提高。学校构建了绘画、设计、鉴赏“三位一体”的专业教学体系，文化教学和美术教学齐头并进、协调发展，为美术创新型人才的成长奠定了坚实的基础。

千帆竞渡，百舸争流，艰难困苦，玉汝于成。

青岛六中人是勤奋的，也是聪慧的，相信在全体六中人的不懈努力下，我们在教育改革的东风下，一定会取得更加骄人的成绩，为国家、民族之复兴培养更多的美术专业后备人才。

校长 蔺延良

2015年10月于青岛观象山下

编者话

青岛六中坐落在风景秀丽的观象山北麓，红瓦绿树、依山观海，一年四季景色怡人，是学画、写生的好地方。秀美的自然风光和浓郁的艺术氛围孕育了我们青岛六中这所美术特色的普通高中。我们青岛六中，迄今已有三十多年的美术教学经验，积淀了丰厚的美术文化底蕴，走出了一条美术特色教育的成功之路。

当下，素质教育已经成为我们全社会的共识，在推进素质教育的过程中，越来越多的人认识到美术教育在提高与健全学生的素质方面所具有的独特作用。尤其是美育列入我国中小学教育方针以后，美术教育受到空前的重视，迎来了新的发展机遇，进入了重要的发展时期。作为青岛唯一的公办美术特色普通高中学校，我们有责任、有义务更努力地培养适应未来发展的美术创新型人才。

课程是一个学校特色的基础和保障，任何学校特色都需要一定的课程作为支撑，没有一定的课程支持学校特色是难以形成的。多年来，我们通过对课程、教法、评价等方面的改革实验，总结出了一套包含教育理念、教育目标、课程体系、评价体系、管理体系和文化课、美术课协调发展在内的，相互联系、有机统一的美术特色教育模式，促进了学校办学特色的形成，在全面实施素质教育、促进学生个性发展方面，取得了显著的成效。但是，对照国家对人才素质的要求，我们在美术校本课程的开发、实施与质量评价研究等方面，有些经验、做法有待于进一步提高和发展。基于这样的认识，我们提出了“高中美术校本课程开发、实施与质量评价研究”课题，旨在通过对高中美术校本课程的开发和实施，更好地全面实施素质教育，促进学校办学特色的进一步发展。

“校本课程开发”（School—based CurrieulumDevelopment, 简称 SBCD）的思想源于 20 世纪 60~70 年代的西方发达国家，针对国家 / 州政府课程开发的弊端，要求政府应明确在国家课程计划框架内的权力分配，把一部分权力下放给学校，强调学校、地方一级的课程运作，主张学校的教师、学生、学生家长、社区代表等参与课程的决

策，以学校为基地进行课程开发，实现课程决策的民主化。在短短几十年时间里，这一思想很快波及到世界上众多的国家，许多国家纷纷出台了把课程的决策权部分下放给学校的课程政策，产生了在“校本课程开发”理念支配下的多种多样的操作模式。可以说，校本课程开发是当今世界课程改革的一种潮流，也是未来基础教育课程改革的一种基本取向。

很多国外发达国家的美术教育注重素质的培养，重视人的创造能力与评价能力，强调个性形成，注意与其他学科的相互联系，把美术教育作为全面育人的重要组成部分，通过美术的教育获得全面协调的人，将生活乐趣、艺术实践、社会服务三者统一。

从课程设置和教学内容的安排来看，国外发达国家普遍重视美术，美术课时安排充足，从时间上保证了孩子们的学习。美术学科在学校教育中与语言、数学等其他学科具有完全平等的地位。绘画、立体制作和生活用品制作占有很大比例，比如，德国把舞台表演与布置（综合艺术）纳入造型艺术进行学习。教学内容的安排非常广泛，像德国没有统一的教科书，只有以大纲形式印发的教学建议。日本虽有美术教科书，但也体现出很大的自主性和灵活性。教学内容做到以提示、启发、引导为主，注重培养学生的观察、想象、实践、创造能力。

从课程教学形式来看，国外发达国家的美术课堂授课完全是开放式的。教师只是提出任务，稍加启示，大部分时间都是让学生各取所需，各得其乐，让学生在成功里进步，在失败中吸取教训、总结经验。教师是活动课程的准备者、组织者，只在学生有困难需要帮助时，教师才帮助他们，真正体现出以学生为主体。

虽然国外的美术教学理论、实践经验是比较成熟先进的，但在某些细节、文化背景等方面不适合中国国情，我们需要有选择地学习。

校本课程资源开发是我国基础教育学校课程改革面临的重大问题。目前我国课程改革的发展方向是给地方和学校更多的课程开发和设计的权力和职责，鼓励学校在认真实施国家课程的基础上，开发各具特色的多样化的校本课程。

纵观我国的美术教育，是在不断发展完善的。进入 21 世纪之后，我国的美术教育研究在继承传统、学习国外先进经验的基础上，针对不足之处进行了改进，在课程开发和设置方面取得了一些成果，大部

分高中学校根据国家课程改革精神和《高中美术课程标准》开足了国家规定的美术课总量，完善了美术教学设施，创造了良好的学习条件。

新课改以来，关于校本课程的研究在各地展开，遍地开花，但是在美术课程方面的研究大多局限在某一种专门的领域，比如陶艺、版画、设计等，而针对美术特色学校的课程设置、管理与评价方面的系统模式的研究相对较少，且研究成果很少得到交流与推广。尤其是，一些进行美术特色教育的学校的教育观念、培养目标以及教学内容、教学方法、教学形式仍然停留在只为高等教育学校输送大学生的层面上，忽视了对美术特长生的文化素质、审美情趣、人文精神等整体素质的培养，更缺乏对美术特色教育的内涵及美术特长教育规律的探索和研究，其只为应试而教育所产生的负面影响，已经削弱了美术特色教育在对青少年的情感、态度、价值观的培养和对青少年精神世界和整体素质的提高方面的作用。

因此，构建符合美术特长生认知和发展规律的美术特色教育的课程体系、管理体系和评价体系，对于形成我国的高中美术特色教育模式，培养适应未来发展的美术创新型人才，具有十分重要的现实意义和深远的历史意义。而开发一个富有实效性的美术校本课程，则必须是一个不断反复实践的过程。美术特色学校的课程设置需要与时俱进，进一步完善，以适应社会、经济的发展和各类学生发展的需要。正是基于这种认识，我们青岛六中在走特色教育之路“育高素质美术特长人才”的先进教育理念指导下，跳出“应试教育”的怪圈，在教育理念、育人目标、课程设置、教学评价和管理等方面进行持续不断的探索和实践，这不但有利于青岛六中的美术特色教育的可持续发展，也有利于全国高中美术特色教育的体系建设和促进美术特色教育的规范与健康发展，为国家培养更多的高素质的美术后备人才。

这套丛书就是我们为培养创新型人才尤其是高素质的美术后备人才而进行的积极努力的实践归纳和理论总结。

刘霖

2015年夏于青岛

目录

第一章 摄影基础

认识相机	2
摄影的分类	5
摄影三要素	6
摄影构图	12

第二章 有趣的仿生设计

仿生学概念	16
仿生设计概述	17
仿生设计的起源	17
仿生设计的发展	20
仿生设计的研究方向及方法	22
现代仿生设计的应用领域	27
产品仿生设计的程序步骤	33
学生作品手绘效果图欣赏	35
兔子音响模型制作步骤	38

学生作品手绘效果图欣赏	40
学生作品黏土模型欣赏	41

第三章 漫画你做主——创作场景篇

漫画概述	42
漫画审美价值	43
漫画分类	45
各国漫画的发展	47
漫画工具（数位手绘板）介绍	55
漫画创作	55
佳作欣赏	65

第四章 木刻艺术

版画的种类及制作原理	69
木版画的渊源及发展	69
第一节 中国木版画的历史及发展	70
雕印术的发明	71
现存最早的唐代雕印版	71
蓬勃发展的宋代雕印业	72
兴盛的明代版画	72

精美清代版画	73
中国新兴木刻的发展	76
中国现实主义的木版画艺术	76
第二节 世界木版画的历史与发展	77
欧洲早期木版画与中国文化的传入	77
文艺复兴时期的木版画艺术	78
十八世纪木刻版画在欧洲的复兴	78
十九世纪欧洲的木版画艺术	79
二十世纪欧美及各国的木版画艺术	80
前苏联画家的木版画	82
日本浮世绘版画	82
第三节 中外现代木版画作品欣赏	83
第四节 木版画的制作过程	88
木版画的分类与选材	88
木版画的制版工具与材料	88
木版画的印刷工具与材料	89
木版画艺术的语言及表现形式	90
木版画的造型处理手法	92
木版画的制作过程	94
第五节 课题实践	95

第五章 时装大师

第一节 国际时装中心	98
巴黎	98
米兰	99
伦敦	100
纽约	101
第二节 时装设计大师	102
查尔斯·弗雷德里克·沃斯	102
珍妮·朗万	103
路易·威登	104
保罗·波烈	105
让·帕图	106
可可·香奈尔	107
艾尔莎·夏帕瑞丽	108
克里斯特巴尔·巴伦夏加	110
克里斯汀·迪奥	111
皮尔·卡丹	112
纪梵希	113
瓦伦蒂诺·加拉班尼	114
玛丽·匡特	115
乔治·阿玛尼	115

伊夫·圣·洛朗	116
卡尔·拉格菲尔德	118
维维安·韦斯特伍德	119
詹尼·范思哲	121
让·保罗·高缇耶	122
约翰·加利亚诺	123
第三节 风格与流派	124
超现实主义派	124
立体派	124
古典派	125
浪漫派	125
构成派	125
后现代派	125
嬉皮士风格	126
雅皮士风格	126
朋克风格	126
中性风格	127
解构主义风格	127
戎装风格	127
波西米亚风格	127
混搭风格	128

第六章 油画风景写生教程

第一节 色彩的基本原理	131
光源色、固有色、条件色（要求掌握）	131
色相、色度、色性	134
补色、间色、复色	134
色调	135
第二节 风景写生的观察方法和一般规律	137
色彩冷暖变化的规律	137
色彩强弱变化的规律	138
正确的写生色彩观察方法	138
景物塑造和刻画技巧	141

第七章 学做印章

印章的起源	151
印章历史	152
印章的种类	158
印章的鉴赏	159
用印的忌讳	162
书画印章	163
实践课程	167

第八章 瓷 器

第一节 瓷器基本概念	170
第二节 瓷器的发展历程	170
第三节 釉料和色料	175
什么是釉	175
什么是唐三彩、釉上彩、釉下彩	176
什么是青釉	177
什么是绿釉	177
什么是珐琅彩？有什么特点	177
什么是斗彩、五彩	178
第四节 瓷器的制作工艺	178
瓷器有哪些生产工序	178
什么是窑变	180
什么是开片	180
第五节 历史传承（现代瓷器）	181

第九章 金丝彩砂画

第一节 了解金丝彩砂画	182
起源	183
第二节 制作金丝彩砂画	186

第一章 摄影基础

作者 高 晖

课程名称：《摄影基础》

课程类型：选修

授课时数：约 20 课时

授课对象：高中一年级学生

课程标准相关陈述：新课改提出普通高中教育应多样化和特色化，实现学生全面且有个性的发展。摄影以其快速、生动、直观、记录生活而被绝大部分学生所喜爱。高中开设摄影选修课不仅有利于校园文化建设，更使学生的综合素质得到全面的发展。

课程目标

一、知识与能力

1. 了解相机的构造及工作原理。
2. 学习摄影三要素，光圈、快门、感光度。
3. 通过对摄影构图、光线、景深的学习，提高对拍摄条件的分析能力以及实际拍摄的能力。

二、过程与方法

1. 学习摄影从认识相机开始，了解相机构造和工作原理。
2. 学习摄影从欣赏优秀影像图片开始，学会分析。
3. 学习摄影要学会观察，细心地观察身边的一切。
4. 注重探究学习，善于从不同的角度发现问题，积极探索解决问题的方法。
5. 养成独立思考的学习习惯，能对所学内容进行较为全面的比较、概括和阐释。
6. 学会同他人，尤其是具有不同见解的人合作学习和交流。

三、情感态度和价值观

1. 让学生经历知识的构建、亲身的拍摄等活动，培养提升学生艺术鉴赏能力和审美情趣，提高动手能力和创新能力，弘扬和培育民族精神，激发对祖国的自豪感，形成对国家和民族的责任感。