

美術

中学美术课本(普及版)试用本

教学参考用书

(下册)

人民美術出版社

中学美术课本(普及版)试用本

教学参考用书

(下册)

中国教育学会美术教育研究会 编
北京市教育学会美术教育研究会

人民美術出版社

(京)新登字004号

中学美术课本(普及版)试用本

教学参考用书

(下册)

• 修订本 •

中国教育学会美术教育研究会 编
北京市教育学会美术教育研究会

人民美术出版社出版

(北京北总布胡同32号)

人民美术印刷厂制版印刷

人民美术出版社发行

开本: 787×1092毫米 1/32 10.25 印张

1989年11月第一版 第一次印刷

1992年10月第二版第四次印刷

ISBN 7-102-00867-8

G·58(课) 定价: 3.80元

主 编	杨东藩		
编 委	奚传绩	陆亚鸿	吴运寿
	傅幼康	杨景芝	杜希贤
	张佩义	陆育成	李 泓
	陈寿鹏	祖文轩	高景丽
	巩 平	冯聪英	赵玉芳
	翟煜平	杨 健	宋京娥
审 定	汪国懿	姚今迈	陈光禄
责 编	张俊国		

说 明

由中国教育学会美术教育研究会和北京市教育学会美术教育研究会合编的《中学美术课本（普及版）试用本》是在深化教育改革的形势下编辑出版的。课本在知识体系、教材结构、教学要求乃至编排形式等方面，都有较大的更新。为了向试用学校的教师提供一些备课、教学参考使用的资料，我们利用初步试教所积累的材料，编辑了这本教学参考用书，以应急需。

本书分上、下两册出版。上册编选了课本一、三、五册各课教学的有关材料，供各学年第一学期美术教学参考使用。下册编选了课本二、四、六册各课教学的有关材料，供各学年第二学期美术教学参考使用。

按照本书的体例，各课教参一般包括以下三个部分：

第一部分为课本编委执笔撰写的教材分析。主要侧重于解释教材的编写意图和教材内容，可以为任课教师研究、分析和理解教材提供一些第一手的旁证材料。

第二部分为与教学内容有关的参考资料和参考书目。但也有一些课的教参，由于可提供的资料不多，而第一部分又已有所阐述的，第二部分则一概省略未编。还有一些

目前难以编选参考资料与提供书目的，这一部分亦暂时空缺。

最后部分是根据试教经验而写出的一份参考教案。这一部分的作用，仅仅是向任课教师，特别是青年美术教师，提供一些可供备课时启发思路与参考借鉴使用的原始素材。它并不是适合任何地区或学校美术教学实际的“标准教案”，因而并不能替代任何美术教师的备课工作。

《中学美术课本（普及版）试用本》的教材，基本上是按照国家教委新编《九年制义务教育全日制初级中学美术教学大纲》所规定的“欣赏”、“绘画”、“工艺”等三种课业门类编选的。（双册中还选入了“雕塑”课业教材，但所占比重甚微。）不过，由于各课教材教学任务的侧重点有所不同，因此还存在着性质上的差异。例如可以从课业性质的区别上，分为“审美修养性课业”、“知识性课业”、“习作实践性课业”、“创造实践性课业”等等。准确地分析和把握住课业的基本性质和特点，就更便于恰当地选择教学内容和教学方法，确定教学重点和教学难点。

本书编选的假设前提是，除课本注明学生自学的教材外，其余的课内教材的教学，基本能按试用学校调整的教学进度计划正常进行。因此各课教参的内容，大多都是针对正常课内教学的需要选编的。然而，在中学美术教学实际中，某些教学难度稍大或设备条件要求稍高的课业，例如雕塑、版画、调子素描或条件色水彩写生等类课业的教学，在美术教学的主客观条件较差的学校中，事实上很难保证实现。这类课业的教学，可以另作变通的处理。譬

如，可以课内采用知识讲授与技法示范相结合的方法来进行，以使学生获得必要的常识与感性认识；另一方面将实践练习纳入课外兴趣小组活动计划，向部分学生实施，经过数次轮换，亦可保证较多学生的实践机会。如果变通计划也毫不具备实现的条件，则该类课业可以删减，其课时可以用来充实其它重点课业的教学。

由于编写时间仓促，编写水平有限，本书存在着不少缺点与错误。殷切希望试用学校的任课教师及时地提出批评和建议，以利于再版时修订改正。

教学参考用书编委会

目 录

第二册部分

- 一、艺术创造与审美情趣 (1)
- 二、绘画的构图 (11)
- 三、绘画中的空间表现 (20)
- 四、简便的印版——纸版画 (29)
- 五、美丽的色彩世界 (47)
- 六、变形与强调——动物图案设计 (52)
- 七、鲜明的主题——报头设计 (59)
- 八、旧材料的妙用——袋兜制作 (69)
- 九、艺术的夸张——小型雕塑制作 (74)
- 十、中国古代美术作品欣赏 (80)

第四册部分

- 一、具象与抽象——不同的艺术表现形式 (104)
- 二、作为绘画表现手段的色彩 (113)
- 三、中国绘画的色彩 (128)
- 四、浮雕的造型 (137)
- 五、立体构成的形态 (144)
- 六、清晰的传达——招贴画 (148)
- 七、材料的美感——装饰画 (155)
- 八、轻盈的造型——线材构成 (160)

九、富有旋律的结构——彩灯制作	(164)
十、世界古代文明中的美术珍品	
——外国古代美术作品欣赏	(168)

第六册部分

一、审美意识在美术创作中的表现	(195)
二、捕捉人物的生动姿态	(205)
三、生活情趣和人生理想的表现	(213)
四、立体的视觉形象——圆雕	(220)
五、设计和创造理想的生活空间	(230)
六、功能与美感——家具设计	(233)
七、总体布局中的巧思——校园设计模型	(238)
八、外国现代美术作品欣赏	(244)

附 录

二、四、六册自学教材的参考资料	(269)
-----------------------	-------

第二册 部分

一、艺术创造与审美情趣

(一课时)

教材分析

马克思在研究了人类的劳动实践之后，曾经多次表述过一个结论性的观点，即“人类生活是由人类自己创造出来的”。“创造”不仅是一个涉及艺术哲学，即艺术本质的问题，同时也是和全面发展的社会主义公民的素质教育有关的问题。艺术创造是培养创造力的有效途径之一。为了启发学生的艺术创造兴趣与热情，培养他们的艺术创造能力，就需要使学生对艺术创造的性质和特点初步有所了解，这就是设置本课教学的意图。但是，由于在目前，创造学、艺术创造学、创造心理学、艺术创造心理学等相关的学科，都还是刚刚开垦或尚待开垦的处女地，还不可能也不适宜向初中一年级学生讲授有关艺术创造的系统理论知识。所以，只能结合已有实例的欣赏与介绍，从感性上进行启发与诱导。只要能够初步启开学生向往艺术创造的心扉，初步调动起学生创造性地进行美术学习的积极性，就算基本上达到了目的。

参考资料和参考书目

1. 参考资料:

克利: 见课本第二册 24 页注①

《奇异的鱼》

瑞士画家保罗·克利的作品, 藏美国费城艺术博物馆。悬挂在画面中央的时钟指向十一点三刻, 时间接近午夜, 圆月傍着红色帷幕照射着鱼塘。细长而奇异的蓝色鱼儿正在起游, 等待着向前突进。左面的一条鱼放射着迷人的淡紫丁香色。在下面, 接近插有五朵花的漏水花瓶处, 站着一位长有双面的人物形象, 他以某种期待的心情侧耳倾听, 并打着手势; 另一个人物形象正斜仰着脸向上凝视。画面充满着顽皮的闲情逸致, 显示出一个超现实主义画家特有的奇异的想象力和对形与色的异乎寻常的敏感。

毕加索: 见课本第二册 24 页注②

《公牛头》创作的前后

1941 年前后, 多才多艺的毕加索产生了新的灵感, 他常常受到有幸被他捡起的骨或石子的启发, 喜欢做些小型的雕刻。还有一只用小孩脚板车破片做的鸟儿, 很适当地搁在一个高高的金属座上, 会使人幻想到一只大鸟的尊贵姿态。你要是略微凝视一下, 鸟嘴就突然清楚地变成原先把住前轮的叉子。毕加索又以看不见的力量奇妙地把一件无用的东西变为一个活力沛然的生物。弯的金属线, 或是酒瓶上的铅盖, 或是旧的香烟盒子, 都成了生气勃勃的形象, 如舞蹈的形态、雄鸡、鱼、或者鼓翼的鸽子。连一张又脏又脆的纸这类的东西, 一旦由他用香烟烧出两个洞当作眼睛, 就会引起注意, 从而使人联想到某人的面孔。

在所有这些新成就中，以无比简洁而闻名的作品是由一辆不用的自行车的鞍座和把手做成的，毕加索把两件东西放在一起，便成为一个逼肖的公牛头。这一组合是一个简单的游戏，但是要使他们具有意义，就必须对要创造的物体形式各种微妙的含义有极好的理解力。毕加索在二次大战后曾对人说，人们经常带给他一些奇形怪状的石头，并作出种种不同的解释，“不过”他说，“他们往往解释错——昨天有两个小孩带来一块圆石，说它是狗头，后来我指出，那其实是一架打字机。”照他看来，物体的同一性是不正确的，也是易变的。这一可能性促使毕加索探索周围东西的形状，他借用这些东西的外形，找到应用这些外形的种种方法。毕加索的匠心独到与他那种适时适地的敏感结合在一起发挥作用，因而使最微不足道的材料成为一种新的、富有生命的雕塑，实际上就是一种新的艺术。在漫不经心的人看来显然是无生命的地方，他不用什么技巧，只用神奇的一笔便赋予生命。他的朋友麦克尔·累利斯就他在《公牛头》这件作品中作出的彻底变形而对他道贺，他却谦逊地说：“那还不够。应该能够拿起一块木头就发现它是一只鸟儿。”

伍重：见课本第二册 24 页注③

《悉尼歌剧院》

澳大利亚的悉尼港风光旖旎、景色宜人，举世瞩目的悉尼歌剧院座落在港湾一个叫贝尼朗的小半岛上。它形若蚌壳、洁白夺目，巨大的屋顶犹如数张鼓满海风的巨帆，整个歌剧院好似一艘迎风而驰的帆船，在周围帆影点点、天海碧蓝的港湾景色衬托下，显得既生动又醒目。它已逐

渐成为悉尼市的标志，成为澳大利亚新的象征。歌剧院在外形上是在一个大平台上有三组尖拱形的屋面系统。尖拱形的屋顶最高处高出 60 多米，洁白的弧形表面在阳光照射下闪闪发亮，和桃红色的台阶互相辉映，富丽堂皇。

悉尼歌剧院名为歌剧院，其实是以两个演出大厅为中心的多功能综合体。最大的演出厅为音乐厅，其次是歌剧院，另外还有一个话剧院、一个电影院，以及录音厅、展厅、大小排演厅、接待厅、餐厅、咖啡馆、酒吧和出售纪念品的小商店，外面是濒临海湾的公园。作为一个综合性的大型艺术中心，它已经成为悉尼市民重要的文化活动场所。悉尼歌剧院的建造始于本世纪五十年代。当时新南威尔士州政府应当地居民的要求，决定在悉尼建造一座艺术中心。于 1955 年进行国际方案投标。1956 年，年青的丹麦建筑师伍重的设计得标。以后歌剧院经历了一个漫长的施工过程，正式的落成典礼于 1973 年 10 月 20 日举行。

《博古叶子》

“叶子”（叶子格）又称“酒牌”。明末清初画家陈洪绶去世前一年（1651 年）的九月，在国破家寒的环境下，根据明朝嘉靖年间安徽汪南溟所制的标目题赞画了一套《博古叶子》。自序云：“廿口一家，不能力作。乞食累人，身为沟壑。刻此聊生，免人络索。唐老借居，有田东郭。税而学耕，必有少获。集我酒徒，各付康爵。嗟嗟遗民，不知愧作！辛卯暮秋！铭之佛阁。”此本创作后一月，陈洪绶因济贫辗转送给了戴茂齐，经过情况，在他的《花卉山鸟图卷》自题中有所叙述：“辛卯暮秋，……丁秋平之子病笃，老莲借茂齐一金，赠以资汤药。孟冬，老莲以‘博古叶子’

饷茂齐。……”从这里可以看出陈洪绶同情贫苦人民的品德。

《博古叶子》画的是历史人物，共四十八页。这些历史上著名的开国功臣、爱国志士、为富不仁的、穷得有骨气的等等人物，谁是谁非，在当时民间是非常熟悉的。正因为如此，陈洪绶在清朝初年，挑选前人所制的标目题赞来进行创作，客观上有着借古论今的现实意义。《博古叶子》的人物造型“古雅精赅”，不同于他以前的版画，代表着陈洪绶晚年的艺术风格。从其中的《杜甫》一幅可以看出，陈洪绶对历史人物内心世界和精神气质的描绘，是极其精确和传神的。《博古叶子》刻于1653年，刻工黄建中，字子立，新安人。他是陈洪绶生前的亲密艺友，也是明末“徽派”中最著名的具有高度艺术修养的雕版艺人之一。

《落花流水锦》

《落花流水锦》亦称《紫曲水锦》。是根据唐人诗句“桃花流水杳然去，别有天地非人间”，和宋词“花落水流红”等句子，由宋代成都的织锦工人所创造的锦缎花样。元明以来，全国各地的锦缎作坊因袭并发展了这一图案，由一种变为十数种，逐渐成为南京江绸，福建、苏州、浙江、广德、山东、山西等的闪缎主要花样之一，在明晚期特别流行。

落花流水，是以梅花、桃花或其它单朵花和流水波纹为素材，来描写花色水性的作品。课本所选的是一片天青色地银白落花流水提花缎，以天青色与银白色之经纬，织成无数的参差波纹与周正的梅花朵，使人看了即会产生“深渊绿水涨，无风波自动，落花点水面，夜月照流萤”

之感，有着极其诱人的、美妙的诗情画意。

2. 参考书目：

《艺术哲学》第二章第三节 劳动与人类生活的创造

刘纲纪著 湖北人民出版社 1986 年版

《艺术问题》第三讲 创造

(美) 苏珊·朗格著 中国社会科学出版社 1983 年版

参考教案

课题：艺术创造与审美情趣

课时：一课时

教学目的：1. 使学生了解艺术创造的意义及其与审美情趣之间的关系；2. 通过讲解和欣赏逐步培养学生健康、高尚的审美情趣。

教学重点、难点：创造性想象、创造性思维以及审美情趣在艺术创造中的作用。

教具准备：有关挂图若干幅。

教学内容及教学过程。

一、组织教学、导入课题：

启发性谈话：(出示毕加索的雕塑《公牛头》)

著名的雕塑《公牛头》是西班牙画家毕加索用一个旧自行车座和车把构成，似乎比真实的牛头更能表达西班牙人民对这种倔强而神圣的动物的感情。同学们想一想，他能创作出这个雕塑起决定作用的是什么？

(学生可能出现的回答：技巧高、观察深入、善于联想、创造能力强、有灵感、有天才等。)(4分钟)

二、讲授新课：

1. 艺术创造（板书）

自行车车把和车座是人们司空见惯的东西，但经过毕加索别出心裁的巧妙构成，就成了一件艺术品。这个过程就是艺术创造。（板书）

前面我们曾经讨论过，毕加索为什么能创造出这件艺术品呢？首先，他对公牛肯定进行过反复深入的观察，并且抓住了牛头、尤其是牛角的特征，对于不被一般人特别瞩目的自行车座、车把，直觉引起他的联想，经过艺术家的创造性想象和创造性思维、构思才创作了这件作品。

（出示《奇异的鱼》画，指定一位学生朗读课文第二小节。）

（教师）创作这幅画，同样是基于画家对鱼的深入观察和丰富的想象力。当然，审美能力和熟练的绘画技巧也是不可缺少的因素。

2. 艺术创造与物质材料

艺术创造需要通过一定的物质材料（如纸、画布、笔、墨、颜料等）来实现。艺术创造的独创性、多样性促使艺术家充分利用多种物质材料去实现。然而，选择和运用物质材料的灵感，则来自创造性想象和创造性思维。毕加索用旧自行车座和车把就是生动的一例。

3. 创造才能的显露和培养

建筑艺术是科学与艺术的高度、完美的结合。它不仅要考虑造型的优美、新颖，而且还要符合力学原理和实现的可能性，以及与周围环境的结合。在澳大利亚港口城市悉尼的班尼朗岬角上，屹立着一座洁白的像雕刻品似的建筑物——悉尼歌剧院。丹麦建筑师伍重（1918——）着眼

于整个建筑与自然环境的协调，依靠自己的创造思维，从球体切割体块的组合中，发现并创造出极富现代感的建筑形式。这一宏伟的建筑为两组巍峨的大壳顶所覆盖，似乎是卧在岬角上的“贝壳”。那别致的屋顶不仅使人感到优美、新颖，而且起伏错落的变化还具有丰富的韵律美。正像马克思所说的，人不仅“是一种有意识的物种”，而且“人还按照美的规律来创造”。

艺术创造既是显露创造智慧的机会，又是培养创造才能的沃土。

4. 审美情趣（板书）

（1）什么是审美情趣

（由学生朗读课文“审美趣味……称作艺术趣味。”一段。

课本中的几件作品引起我们艺术的感受，例如《奇异的鱼》午夜月光下闪烁着诱人光辉的鱼儿以及美妙的色彩使我们感到新奇神往！壮观、别致的悉尼歌剧院则使我们感到新颖跌宕起伏、富于韵律的美。这就是艺术品给观者的审美感受和审美情趣，在这里，评价对象是艺术品，所以又称艺术趣味。

（2）艺术创造与审美情趣

艺术创造常常要受一定的审美情趣的制约和影响；换句话说，艺术品也总是反映出作者的某种审美情趣。例如，作品《公牛头》与作者毕加索喜爱与擅长高度概括和抽象的表现形式直接有关。也就是人们常说的，艺术家的作品首先打上他的世界观的烙印，同时又带有浓厚的个人风格。