

义务教育教科书

艺术·美术

YISHU·MEISHU

七年级 上册

人民美術出版社

义务教育教科书

艺术·美术

YISHU · MEISHU

七年级 上册

少年爱城之志
——一人一城的对话

人民美術出版社·北京·

主 编：陶 涛

分册主编：何墨荣

核心编写人员：尹小宣 高 英 吕 伟
李 宁 徐德义 薛倩琳

图书在版编目 (CIP) 数据

义务教育教科书·艺术 美术七年级 上册 / 陶涛主
编. -- 北京: 人民美术出版社, 2024.7
ISBN 978-7-102-09078-8

I. ①义… II. ①陶… III. ①艺术—初中—教材
IV. ① G634

中国国家版本馆 CIP 数据核字 (2024) 第 049672 号

义务教育教科书

YIWU JIAOYU JIAOKESHU

艺术·美术

YISHU·MEISHU

七年级 上册

QI NIANJI SHANG CE

北京教育科学研究院 编

人民美术出版社 出版

(北京市朝阳区东三环南路甲3号 邮编: 100022)

发行部: (010) 67517796

责任编辑 林晓阳 刘亚刚 张卉蕾

装帧设计 薛倩琳

责任校对 姜栋栋

责任印制 宫鸣宇

印 刷 北京印刷集团有限责任公司

经 销 全国新华书店

开 本: 787mm×1092mm 1/16

版 次: 2024年7月 第1版

印 次: 2024年7月 第1次印刷

印 张: 3.625 插页3

ISBN 978-7-102-09078-8

定 价: 7.50元

京发改规〔2016〕13号

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。(010) 67517850

版权所有 翻印必究

前言

亲爱的同学们：

呈现在你面前的是一本独特的美术学习教科书。

美术以丰富的视觉形象、深刻的审美价值记录和反映着人类的历史与文化的发展，美术作品是人类精神文明的结晶。学习美术不仅要掌握美术知识、提升美术表达能力，更要了解历史文化、欣赏传世佳作、陶冶个性情操、愉悦精神世界。

本套教材由一个核心、两个要点、三个维度、六个要素构成逻辑框架。“家国情怀”是育人的核心。两个要点是爱国爱家、心怀天下。三个维度即社会责任、审美追求、勤于实践。每个维度分别由两个基本要素来体现，即感恩助人、学以致用，审美情趣、人文底蕴，乐学善学、勇于探究，共六个要素。

本套教材基于义务教育各学段学生身心发展的需求，以“欣赏·评述”“造型·表现”“设计·应用”“综合·探索”四类艺术实践为课程内容框架，依据艺术实践特点和美术语言特性划分学习内容，引导同学感受经典美术作品、理解美术发展概况，以平面、立体或动态等表现形式启发同学对生活的认识和思考，同时与自然、社会、科技相结合，在更为开放的美术学习中强化认知，培养传承、实践、创新的能力。

单元学习以任务群为引领，每册主题、任务各有侧重又相互联系，注重审美和人文素养的培养。美术实践活动注重艺术体验，突出学科融合，强化问题探究，融入社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化的相关内容，以美术的视角诠释“三种文化”的精髓，增强文化自信，提升精神品质，促进同学全面发展。

本套教材的编写力求符合同学们的审美需求，色彩丰富、版式和谐、图文并茂、画质清晰；教材中所有教师的范作、学生作业的样例，均出自北京优秀的美术教师和他们的学生。希望这套教科书能成为同学学习和教师教学最鲜活的引导、最基本的依据、最直接的资源、最重要的工具。

好教材是好教育的开端。让我们在美术的世界里徜徉，感受美、发现美、创造美，在美术学习中认识自己的内心、探索艺术世界、讲好中国故事、砥砺强国之志。

目录

- **第一单元 清游领略——故宫与卢浮宫**
- 1 岁月更迭观变迁 03
- 2 宫阙巍峨寻胜迹 06
- 3 艺术殿堂探瑰宝 09
- **第二单元 感知再现——走进故宫博物院**
- 4 云游故宫叹精彩 17
- 5 笔情墨韵绘珍宝 19
- **第三单元 时代风貌——我的家在北京**
- 6 记录北京风情 25
- 7 设计北京礼物 28
- 8 展现北京魅力 32
- **第四单元 京韵留芳——北京传统工艺美术**
- 9 “燕京八绝”与民间工艺 37
- 10 北京传统工艺的魅力 41
- 11 传统工艺的新创意 45
- **第五单元 创编实践——花期应许等你来**
- 12 我与故宫的故事 49
- 13 我在故宫拍电影 52

长城颂(漆壁画) 2021 程向君 1500cm × 4000cm 中国共产党历史展览馆

长城是中华民族的象征，是中华民族脊梁，是中华的颂歌。漆壁画《长城颂》宽40米、高15米，采用鸟瞰式构图，表现了长城历经2500多年风雨洗礼依然屹立的雄姿。壁画从近、中、远三个层次描绘了古松、烽火台、群山等立体景物。画面中，长城宛如巨龙起伏于崇山峻岭之巅，山中溪水潺潺，寓意中华民族源远流长、生生不息。 ■

第一单元

清游领略——故宫与卢浮宫

■ 单元情境

几位热爱中国文化的法国“小使者”即将来校进行文化交流。同学们想通过摄影、绘画、视觉笔记等方式，向法国“小使者”介绍故宫，并分享对卢浮宫的认识。你认为同学们应该从哪些方面对两座博物馆进行探究呢？

故宫（建筑） 明清 北京

卢浮宫（建筑） 始建于1204 法国巴黎

■ 单元概述

在本单元，我们将感受故宫与卢浮宫的建筑之美，探究中西方这两大宫殿的艺术珍品，感受艺术家表达思想、情感和创意的方式，用多种形式表达对世界美术的多样性和差异性的认识，理解“世界遗产是文化的重要载体”。

故宫悠久的历史、辉煌的外观、严谨的规制、绚丽的色彩、珍贵的藏品令人惊叹！让我们一起走近它，感受其深邃的文化与独特的魅力。

问题一 六百年风云看沧桑

1406年，明成祖朱棣下诏营建北京宫殿。1420年，紫禁城建成。作为明清两代的皇宫，共有24位皇帝在此生活居住、统治国家。1925年10月10日，故宫博物院正式成立。1987年，北京故宫被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

故宫历经600多年的风风雨雨，亲历了中国封建王朝的兴衰更替，是中华民族从抵御外敌到走向新生、繁盛复兴的见证者。

1406年
朱棣下令
建北京宫殿

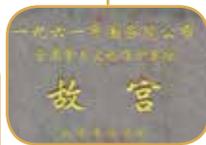
1420年
紫禁城建成

1695年
重建太和殿

1925年
肇建博物院

1961年
定为全国重点
文物保护单位

1987年
列入《世界
遗产名录》

感知·发现

查阅资料，说一说故宫600多年来发生的变化，以及它所经历的几个重要时期；了解故宫为什么被列为世界文化遗产。

问题二 故宫的建筑之美

故宫（卫星影像图）

故宫在整体规划、单体建筑形式和色彩构成等方面，均体现出独特的規制特点，成为中国古代建筑艺术的典范。

●故宫的整体规划

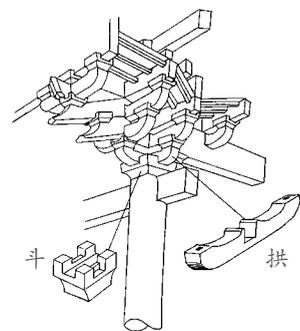
故宫是一座长方形城池，四面围有高大的城墙，城外有护城河。作为中国古代宫城发展史上现存的最高典范，它传承了皇家建筑特有的规整、严谨、封闭的布局形式，体现了中国古代礼制文化和宫廷文化。

●故宫建筑的特点

形状：屋顶、屋身、台基三段式造型，大屋顶、木构架、高台基是其主要的外形特色。

色彩：以黄、红、青、绿、金为主。

空间：院落式的外部空间与可通可隔的内部空间秩序井然、虚实相生，节奏感强。

斗拱示意图

知识拓展

斗拱

斗拱是中国古代建筑中特有的构件，安装在柱顶、额枋或构架间，承载着中华民族独特的建筑智慧和审美情趣。

探究·体验

结合你的参观经历，谈谈故宫独特的建筑之美。

创意·融合

故宫建筑的屋顶有着中国古代建筑的典型特征。了解故宫建筑的营造技艺，选择你喜欢的表现形式，展现它的独特美感，并配上文字说明，向同学们介绍。

学习建议

1. 以实地考察、查阅资料等方式了解故宫的历史和现状。

2. 举例介绍故宫的規制特点，分析其建筑中蕴藏的传统文​​化。

自评：能感受故宫建筑的美，向法国“小使者”介绍故宫建筑的特点。

个性表现

故宫最美角落（摄影）

故宫屋檐（软陶装饰画）

2

宫阙巍峨寻胜迹

故宫与卢浮宫堪称东西方两大宫殿博物馆,其建筑同为成功运用形式美法则的典范。让我们通过比较,评述故宫与卢浮宫建筑的美与它们深厚的文化底蕴。

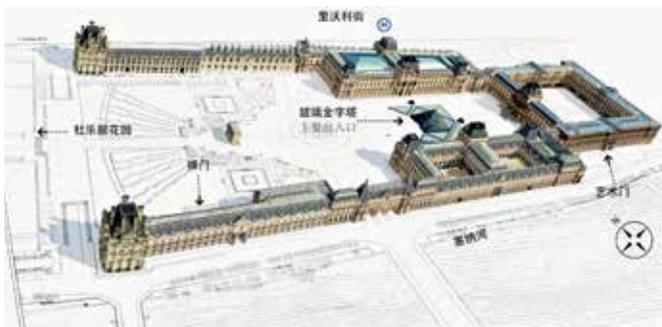

问题一

故宫与卢浮宫空间布局的特点

故宫(平面图)

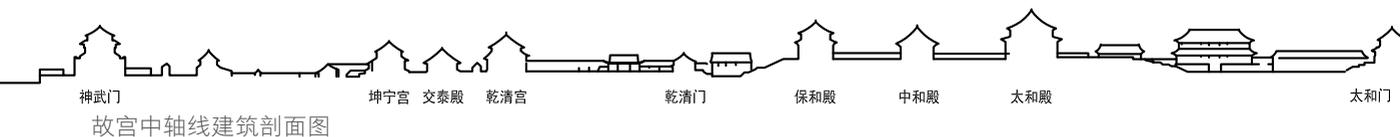
卢浮宫(建筑布局示意图)

故宫是一个宏大的建筑群,其平面图呈矩形,各个建筑在一条由南到北的中轴线上展开。中轴线两侧的建筑保持了均衡、对称的特点。

卢浮宫经过历代王朝的建造,形成“U”形布局。它自东向西横卧于塞纳河的北岸,中轴景观是它的核心部分,体现了皇宫的恢宏气魄与严谨秩序。

感知·发现

观察故宫与卢浮宫的对称式空间布局,说说它们各自的特点,并试着分析其原因。

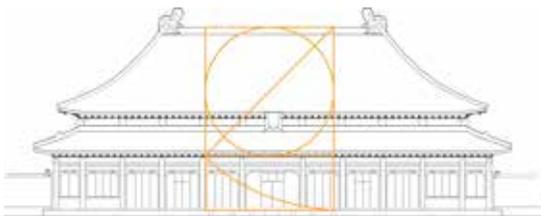

故宫中轴线建筑剖面图

问题二 故宫与卢浮宫建筑比例的特点

太和殿建筑严整的比例关系在视觉上给人以平衡、和谐之感，体现了中国人“天圆地方”的思想。卢浮宫东立面几何图形，形成简洁而层次丰富的造型，是法国古典主义建筑追求理性美的典范。

故宫的太和殿线描图

故宫的太和殿

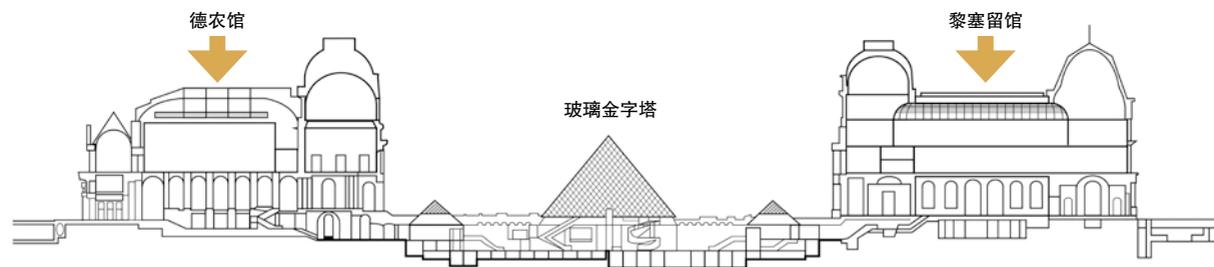

卢浮宫的东立面

问题三 故宫与卢浮宫建筑的节奏与韵律

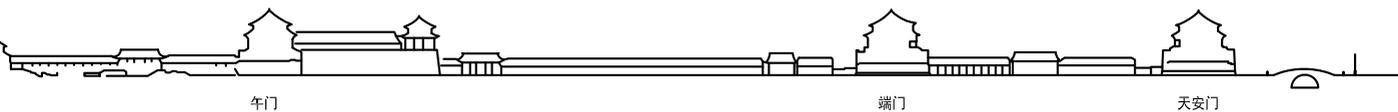
当我们穿过故宫的中轴线或踱步在卢浮宫的庭院前时，建筑立面的高低错落和构件的有序排列而产生的节奏与韵律之美令人流连忘返。

卢浮宫建筑剖面图

探究·体验

观察故宫中轴线建筑剖面图，用音乐的方式表现该建筑群的节奏与韵律，并谈一谈对“建筑是凝固的音乐”这句话的理解。

午门

端门

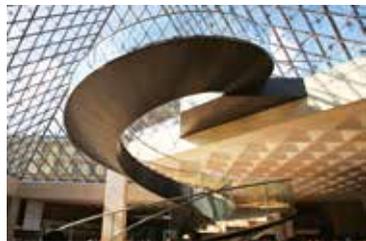
天安门

创意·融合

贝聿铭设计的玻璃金字塔使古老神秘的卢浮宫焕发出活力。请从形式原理的角度，评价玻璃金字塔。试想一下，如果改变它的体量、形态、材质会有怎样的效果。用手绘或立体模型等方式表现这座建筑的特征。

玻璃金字塔（建筑） 始建于1984 法国巴黎

玻璃金字塔的内部

学习建议

小组合作，以研究报告、视觉笔记等形式记录对故宫或卢浮宫建筑的研究心得。

自评：能用比较的方法，分析故宫与卢浮宫的对称式空间布局以及建筑的比例、节奏与韵律等特点，并能与同学分享自己的独特发现。

个性表现

故宫的“三大殿”研究报告（电脑制作）

卢浮宫玻璃金字塔手抄报（彩铅绘制）

3 艺术殿堂探瑰宝

卢浮宫收藏来自世界各国的数十万件艺术珍品，根据其来源地和种类分别在六大展馆中展出。故宫博物院现有藏品总量已达 180 余万件（套），堪称艺术的宝库。欣赏两大宫殿珍藏的艺术作品，感受中西方艺术家表达思想、情感的独特方式，领略其中不同的审美韵味和文化内涵。

问题一 探秘“镇馆三宝”

卢浮宫犹如艺术的海洋。在众多的艺术品中，意大利文艺复兴时期达·芬奇的油画《蒙娜丽莎》、古希腊雕塑《米洛斯的阿芙洛狄忒》和《萨莫色雷斯的胜利女神》被誉为“镇馆三宝”。

感知·发现

达·芬奇是如何利用明暗关系使人物的面部表情显得如此微妙、神秘的呢？

蒙娜丽莎（局部）

色彩：以暖色为主色调，使人物显得高贵、神秘。

造型：人物造型饱满，对五官与手的刻画细致。

构图：作品采用“四分之三正面（微侧）”的肖像构图法，从头部到双手，构成一个金字塔形，使人物显得沉稳、端庄。

蒙娜丽莎（油画） 16 世纪 达·芬奇（意大利） 卢浮宫（法国）

《蒙娜丽莎》中的人物身体丰满、穿着华贵，嘴角带着淡淡的神秘微笑。画中的背景是深邃的山水。

作品不仅出色地表现了一位端庄、含蓄的美丽女性，而且生动地体现了文艺复兴时期的人文主义精神，是文艺复兴时期乃至世界美术史上最优秀的肖像画之一。

米洛斯的阿芙洛狄忒（雕塑） 公元前2世纪 阿历山德罗斯（希腊）
卢浮宫（法国）

阿芙洛狄忒是古希腊神话中爱与美的女神。雕像头部稍稍侧倾，身体各部分的起伏富有节奏感，整体自然流露出一种优雅韵律之美。

探究·体验

欣赏雕塑《米洛斯的阿芙洛狄忒》和《萨莫色雷斯的胜利女神》，模仿作品人物的姿态，从雕像的比例、节奏等方面体验其美感，并与同学交流。

萨莫色雷斯的胜利女神（雕塑） 约公元前2世纪 佚名
卢浮宫（法国）

在这件雕塑作品中，女神上身前倾、双翅张开，像是迎风而立，又似大步向前，显示出青春的活力。

问题二 欣赏卢浮宫的其他馆藏作品

在卢浮宫众多藏品中，油画《自由引导人民》是美术史上最具有浪漫主义色彩的作品之一；有着精致艺术风格的《孔雀瓷盘》是其中享有盛名的陶瓷制品之一；《米罗的双耳瓶》具有丰富多彩的艺术表现力，是古希腊绘画的重要代表之一。

自由引导人民（油画）
1830
德拉克洛瓦（法国）
卢浮宫（法国）

这幅油画以象征的手法塑造了一位女性形象，她一手握枪，一手高举旗帜，勇敢地号召人民大众去夺取最后的胜利。

探究·体验

1. 油画《自由引导人民》为什么会带给人强烈的动感？它采用了怎样的构图？
2. 本页作品在哪些方面表现出了独特的艺术创造？请你用线条勾画作品中的形象。

孔雀瓷盘（瓷器）
1540—1555
卢浮宫（法国）

米罗的双耳瓶（陶器）
公元前5世纪 希腊
卢浮宫（法国）

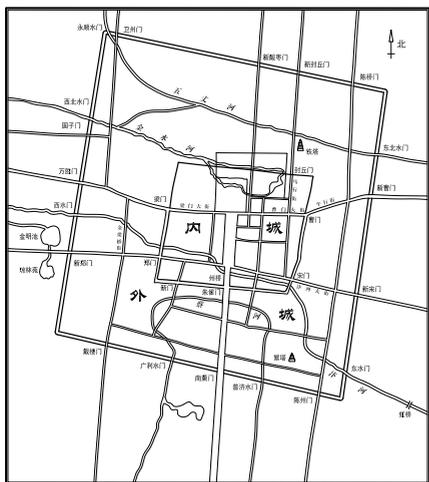
《米罗的双耳瓶》上所绘的是古希腊神话中众神与泰坦巨人之间的战争场面，战马嘶鸣，人物形象逼真。

清明上河图（中国画，局部） 宋 张择端 故宫博物院

问题三 故宫藏品《清明上河图》中的繁荣景象

北宋汴梁城布局简图

北宋都城汴梁（今开封）极其繁华，人口达100多万，是全国水陆交通的中心，商业发达，富甲天下。

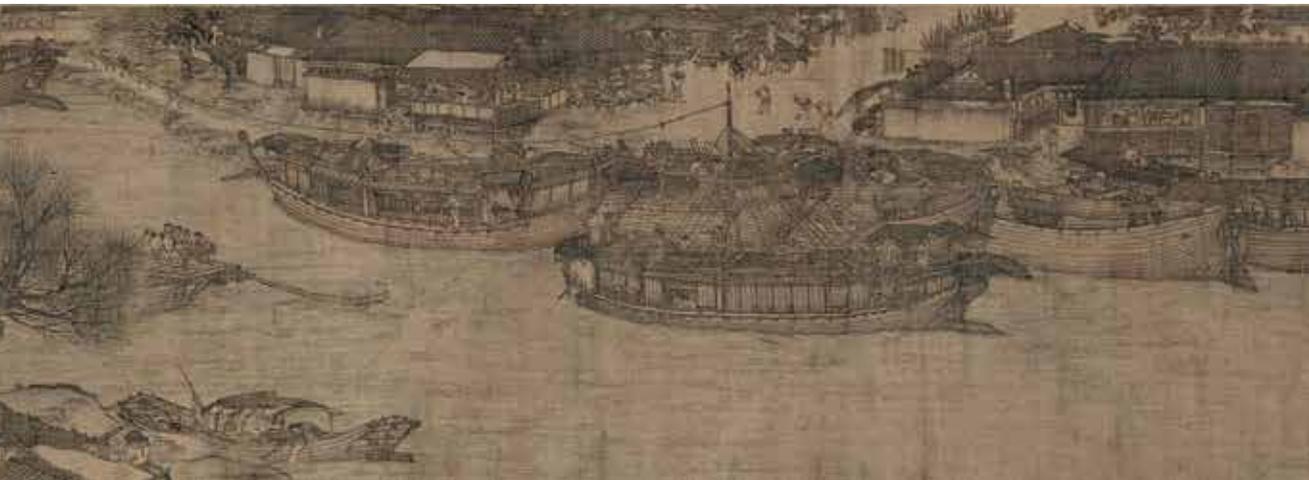
《清明上河图》概括性地再现了北宋全盛时期汴梁百姓的生活面貌。全画场面宏大，共分为三段：卷首为汴梁郊外的乡野风光；中段是全画的高潮部分，描绘了以虹桥为中心的汴河两岸热闹的交通和商业活动场景；卷尾是城门内外的市井生活场景。全卷的构思极为巧妙，人物形象及市井生活刻画生动、细节繁复，富有节奏变化，整体以描绘百姓生活为主线，表现出繁而不乱的统一与和谐。

《清明上河图》中的城门

《清明上河图》中的人物

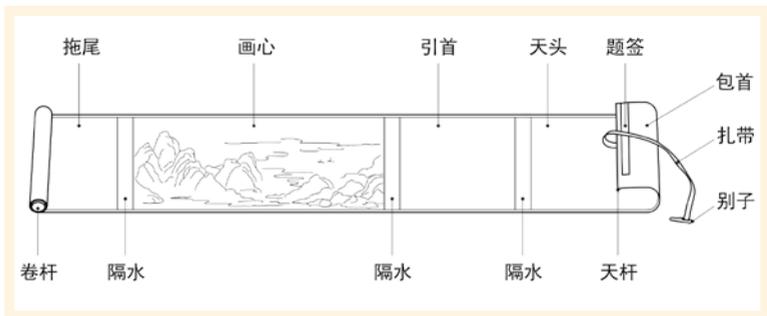

清明上河图（局部）

探究·体验

1. 小组讨论，画家运用了怎样的构图形式使画面达到繁而不乱、严密紧凑的效果。

2. 选择画中你感兴趣的情节，说一说画家描绘了怎样的故事，并尝试扮演画中的人物。

手卷形式示意图

《清明上河图》采用手卷的幅式。当我们以“左舒右卷”的方式（即展—看—卷）欣赏一段画作时，每次展开的幅度都应在双手可控制的范围内。

问题四 中国古代绘画的审美追求

欣赏故宫藏品，从壮美的山水画中感受画家对自然的感悟，从传神的人物画中了解中国传统绘画记录历史的独特方式，从生动的花鸟画中体会画家借物抒情的意趣。你能从下面的作品中感受到古人怎样的审美情趣？

千里江山图（中国画，局部） 宋 王希孟 故宫博物院

步辇图（中国画，局部） 唐 阎立本 故宫博物院

芙蓉锦鸡图（中国画）
宋 赵佶（传） 故宫博物院

探究·体验

欣赏以上山水、人物和花鸟画作品，说说画家是以怎样的布局表现题材和内容的，并分析画家的审美追求。

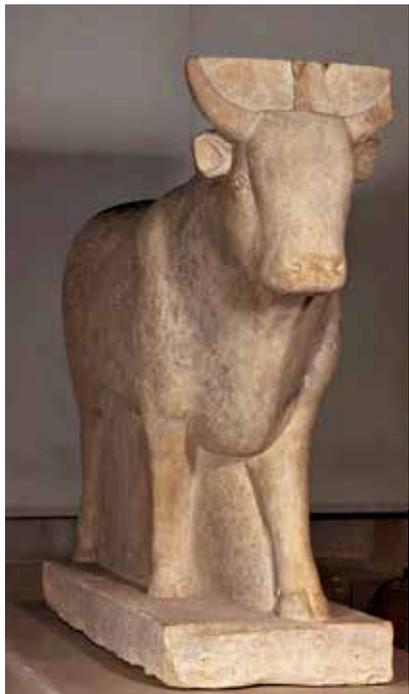
五牛图（中国画） 唐 韩滉 故宫博物院

创意·融合

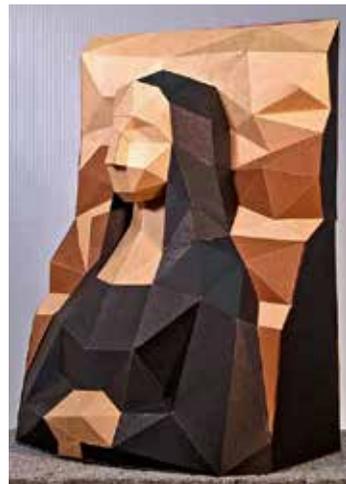
1. 观察本页两件以牛为题材的作品，分别说说中国画《五牛图》中牛的姿态刻画以及雕塑《阿匹斯公牛》的形体表现的不同。

2. 列举故宫与卢浮宫的藏品，谈谈中外作品的题材内容和形式的特点，以及你从中感受到的情意与审美追求。谈一谈你对世界美术的多样性和差异性的理解。

个性表现

阿匹斯公牛（雕塑）
公元前 379—361 年 卢浮宫（法国）

纸模型《蒙娜丽莎》

产品：《五牛图》筷架

原型：《五牛图》

产品内容：将《五牛图》中的五头牛进行创意设计。产品小巧轻便，有趣而实用。

材质：瓷

《五牛图》文创设计图

学习建议

选择故宫和卢浮宫所藏作品，分析中西方美术家表达思想、情感和创意的方式方法。

自评：能收集资料，结合中西方艺术发展脉络评述作品；能以学习报告或角色扮演等方式汇报学习收获。

单元评价

- ◎ 通过欣赏故宫和卢浮宫馆藏作品，知道不同历史时期中外著名的美术家及其代表作，提升审美感知素养。
- ◎ 能以视觉笔记等形式表达对世界美术的多样性、差异性的认识，提升文化理解素养。
- ◎ 能与同学交流对世界文化遗产故宫与卢浮宫的认识，分享自己对不同审美和文化差异的理解。

第二单元

感知再现——走进故宫博物院

■ 单元情境

故宫的奇珍异宝承载着中华民族的智慧。“数字故宫”为观众创造了与藏品对话的新体验，让珍宝的故事在时光的长河中流淌。我们如何传承这些古老的文化，怎样用生动的线条描绘珍宝的形象、讲述它们的故事？

观众通过 VR（虚拟现实）及 AR（增强现实）技术与故宫博物院藏品互动

■ 单元概述

在本单元，我们将领略数字时代故宫的新面貌，探索智能化鉴赏藏品的方式，运用线条语言描绘故宫美景，以富有想象力的作品表现你喜爱的故宫珍宝，理解美术是继承和表现中华民族艺术精髓、传递创意的重要方式。

4 云游故宫叹精彩

故宫藏品总量逾 180 万件（套），能够对外展出的只是其中的一小部分。“数字故宫”让我们能以网络“云游”的方式进入“博物馆”观赏艺术瑰宝。

问题一 如何开启故宫的“云游”模式

“数字故宫”中的“故宫名画记”能展示作品的超高清图，便于我们欣赏和临摹；“全景故宫”可供我们饱览故宫所有建筑；“故宫讲坛”可随时收看；三维“数字多宝阁”能带领我们塑造珍宝造型。请你选择路径或搜索关键字，查找感兴趣的信息，通过“云游”的方式感受故宫的魅力吧！

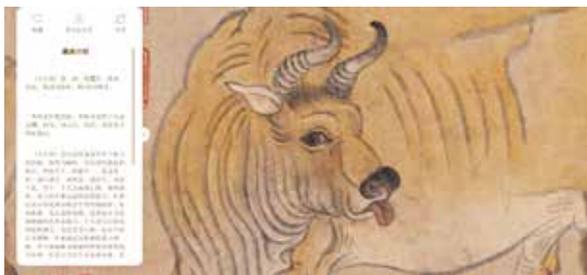
金瓯永固杯（金银器）
清 故宫博物院

金瓯永固杯（局部）

感知·发现

1. 浏览“数字故宫”，查阅乾隆《金瓯永固杯》，说一说金属镶嵌工艺之美体现在哪些方面。
2. 参考下面图中的搜索方法，赏析并临摹《五牛图》，体会线条之美。

在“数字故宫”中的“故宫名画记”页面搜索唐代作品《五牛图》，了解相关信息

学生临摹《五牛图》局部

问题二 让故宫里的文物“活”起来

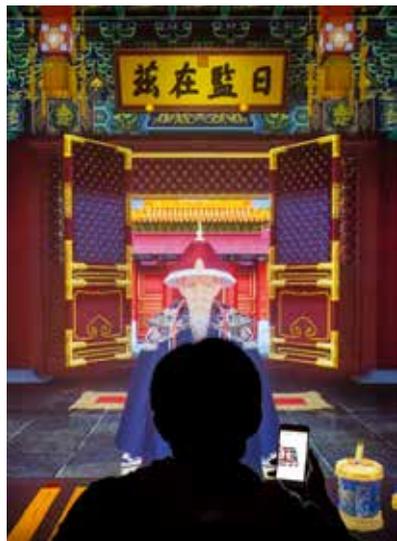
“数字故宫”通过动画、网络虚拟场景等方式，让所珍藏的文物“活”了起来，以这样的方式沉浸其中、近距离欣赏与互动，成为一种文化时尚。

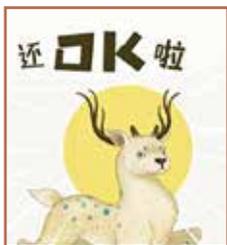
观众按照提示“制作”好菜肴，还可选择餐具进行摆盘，然后便可扫描二维码，将“菜谱”带回家。

“数字故宫”将名画制作成动画，让它们“动”起来。

观众通过屏幕上的红、绿头签子选择要召见的“大臣”。点击小程序，便可与“大臣”对话。

将有代表性的藏品设计成卡通形象，让观众和它们“玩”起来。

创意·融合

借鉴“数字故宫”多维呈现信息的方式，选择一件藏品，制作成动画或表情包，赋予它“生命”，让更多的朋友了解文物、爱上故宫。

个性表现

学习建议

学习浏览“数字故宫”，以生动有趣的方式介绍你喜欢的藏品；探讨利用科技手段和数字化技术传播故宫文化的方式。

自评：能通过浏览“数字故宫”发展自己的爱好，愿与同学交流“故宫”主题创意作品。

用超轻黏土塑造的掐丝珐琅用端香熏

“故宫琉璃影壁”主题系列书签

故宫的书画作品多是以线为造型基础，这些线条丰富细腻，极具表现力。欣赏、临习故宫收藏的艺术作品，尝试运用线条描绘故宫珍宝。

问题一 发现物象的线条特征

细心观察，你会发现周围环境中的“线”千姿百态，各具美感。作画时，我们可以通过线的不同形态，如长短、粗细、曲直、虚实等，表现独特的美感。

尖锐挺拔的剑麻

细长柔顺的柳枝

嶙峋奇崛的山石

盘旋交错的树干

方折有力的线

灵动流畅的线

虚实变化的线

穿插扭转的线

柳树的嫩枝与树干呈现不同的质感和线条美

清明上河图（局部）

感知·发现

1. 从身边的不同景致中提炼出线条，概括其特点，并进行比较。
2. 观察左侧图片，分析《清明上河图》是如何用线条表现柳树的特点的。

问题二 欣赏故宫藏品中的线条

故宫藏品中的线条飘逸、秀美、雄浑，个性鲜明。由此可见，线是艺术家塑造形象的语言、传递精神气质的媒介。

墨兰图（中国画） 宋 赵孟坚 故宫博物院

此画线条柔中带刚、飘逸灵动、穿插有序，富于动感与韵律。

中秋帖（书法） 晋
王献之（传） 故宫博物院

探究·体验

请你观察本页各类艺术品中的线，用毛笔、签字笔等尝试临摹局部，体会线的特点。

彩陶漩涡纹双耳罐（陶器） 新石器时代 故宫博物院

德化窑白釉观音坐像（雕塑） 明 故宫博物院

问题三 临习故宫艺术品中的线条

千年前汴梁的繁荣景象、人生百态被定格在丝绢之上。这些线条不是粗细近似的简单勾勒，而是跟随物象的形态、质地、远近的变化而变化。

清明上河图（局部一）

画中船只、水流、人物形成了曲直、粗细、虚实的变化。

场景临摹（粉笔）

临摹时，以中锋刻画人物服饰，用顿挫线表现木船，用纤巧、连贯、疏密有序的线表现水流。

清明上河图（局部二）

三厘米高的人物写意生动、形神兼备。

人物临摹（粉笔）

用线条表现衣服、竹筐的不同质感。

探究·体验

画家黄宾虹提出“师今人，师古人”，认为学画的主要途径即临摹，临摹的关键在于“得神”而非“貌似”，不能“徒存貌似”，要把握古人之精神。请与同学讨论你在临摹时的感受。

清明上河图（局部三）

以多变的线条生动地表现轿夫和行人。

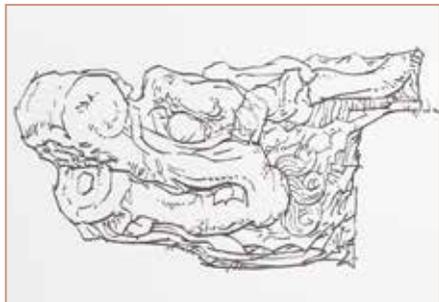
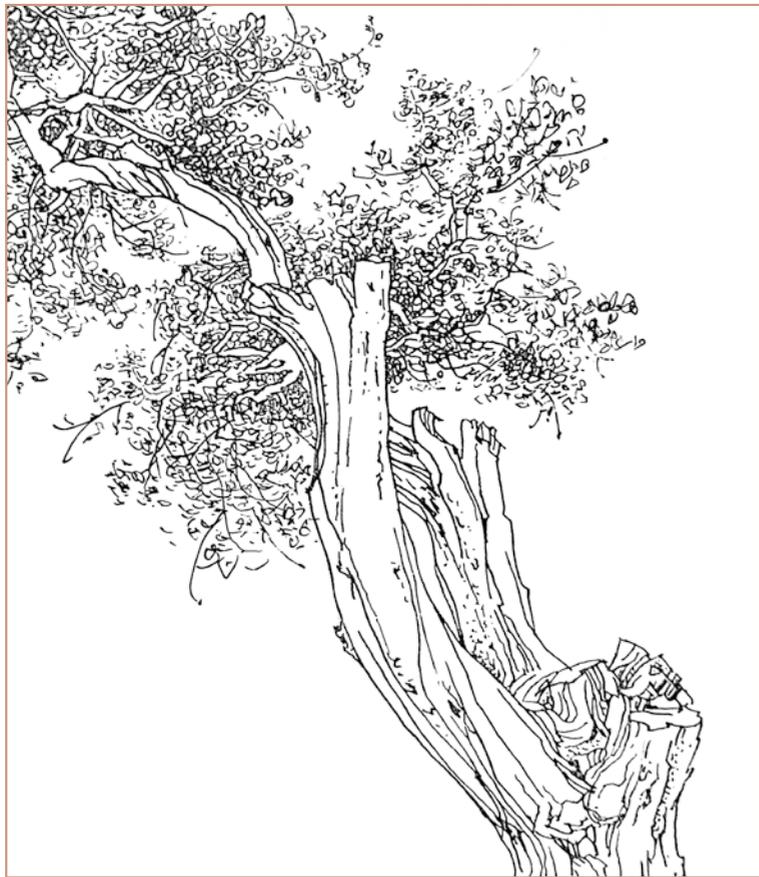
场景临摹（秀丽笔）

使用不同力度，运用不同的笔法来控制线条的节奏。

问题四 用线条表现故宫的景致

故宫的美景数不胜数，古树、园林、雕塑……它们历经岁月流转依然生机勃勃。你还发现了哪些独特的景致？用你所感受到的线去描绘它们特有的气质和美吧！

■ 用钢笔表现螭首

使用钢笔时，可以通过点、按、顿笔等不同的笔法画出变化的线条。作画时要大胆落笔。

■ 用中性笔表现古柏

以苍劲有力的线画出古柏挺拔的姿态，表现出粗枝向上延伸、扭动旋转的力量，刻画树皮深厚粗糙的纹理特征。发挥中性笔的特点，画出小而浓密的柏叶及前后层次，突出其凌霜傲雪的精神、如蛟龙盘旋般的威风。

■ 用毛笔表现螭首

以顿挫有力的墨线表现螭首敦厚的造型和石刻纹理，突出螭首威猛的姿态。

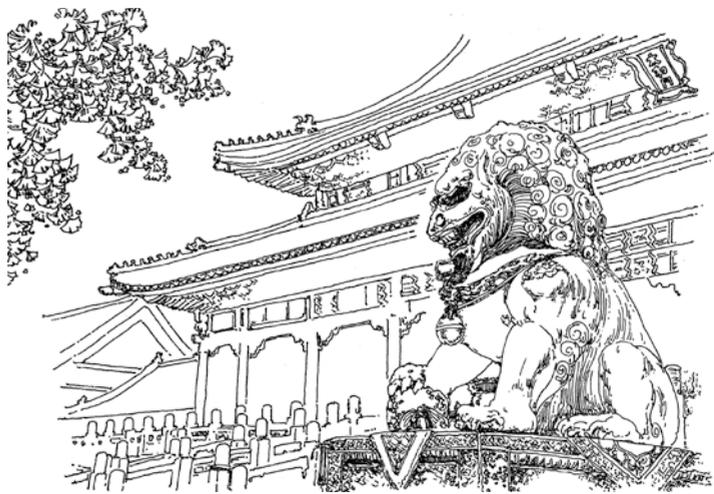
探究·体验

观察本页作品，说说不同工具表现的线有哪些不同，以及如何表现出物象独特的精神气质。

创意·融合

描绘你喜欢的景致，可表现主体，也可细致刻画局部，不同的取景及视角表现出的视觉效果各不相同。探索传统和现代的工具、材料和媒介，创作一幅具有艺术美感的作品。

用中性笔表现故宫的景致

学习建议

选择合适的工具和材料，用线条描绘故宫的珍宝与美景，表现出你的独特感受。

自评：能用线条表现物象的特征与美感，分享你所表现的故宫故事。

个性表现

用马克笔表现风景

用马克笔表现铜狮

结合吹画技法与手绘表现树

用中性笔表现风景

单元评价

- ◎ 知道故宫珍藏的艺术品是中华优秀传统文化的重要组成部分，提升文化理解素养。
- ◎ 用线条表现故宫景致，理解“美术是认识与表现世界的重要方式”，提升审美感知素养。
- ◎ 能运用写实、夸张等手段，完成一至两件有创意的“故宫”主题作品，提升创意实践和艺术表现素养。

第三单元

时代风貌——我的家在北京

■ 单元情境

绚烂焰火在鸟巢上空绽放，摄影《火树银花照神州》展现出北京平安祥和的现代化大都市的活力与魅力。学校准备举办“我的家在北京”主题文化活动，在活动中，你准备创作什么作品？你想以怎样的展示形式来宣传北京独有的风土人情与时代风貌？

火树银花照神州（摄影）

■ 单元概述

在本单元，我们将围绕“我的家在北京”这一主题进行不同形式的美术创作与设计，拍摄生活中的美好瞬间，设计新颖的文创产品，以多种形式宣传北京风貌，表达对家园的深厚情感，从而理解“设计以多种形式美化我们的生活环境”这一概念。

本单元也可采用项目式学习的方式，包括入项活动、调研·构思、方案·呈现、评估·优化、展示·策划、出项活动等环节。

项目式学习——入项活动

学习任务：组建小组，明确项目任务，举办“我的家在北京”主题活动。

6 记录北京风情

我的家在北京，北京的城、北京的桥、北京的风土人情独具魅力。发现你身边的美景，用镜头记录生活的瞬间，表现北京人的爱与自豪。

问题一 观察生活 发现最美瞬间

无论在城区、街道、社区，还是在郊外、村镇，用心去体会，就会发现吸引你、令你感动的场景。从中品味古都印记与发展创新的交融，文化自信与多元包容就是最美的北京风情！

远眺城市天际线（摄影）

感知·发现

仔细观察，说说你身边有哪些触动你的景象、有哪些有“京味儿”的创作素材。

古桥起舞（摄影） 教师范作

项目式学习——入项活动

学习任务：制定主题活动计划，如时间、展示地点等。

■ 摄影的取景

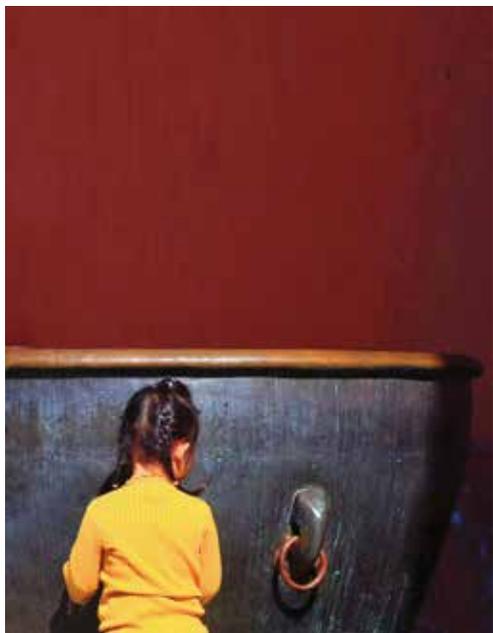
用相机上的取景器来观察景物，选取合适的拍摄范围。同一场景会因取景范围的不同而表现出不同的内容。摄影取景主要包括远景、全景、中景、近景和特写。

远景：略带晨雾的公园里，翩翩起舞的老人与围观的人群，呈现出和谐、欢快的景象。

全景：镜头记录了被拍摄的主体——迈着优美舞步的晨练老人。

红墙根儿（摄影） 教师范作

■ 摄影的构图

九宫格构图法是指在摄影时把画面平均分成九块，然后在四条直线交点附近安排被拍摄主体的方法。运用九宫格构图法拍摄的照片具有主体突出、画面均衡的特点，可产生较为理想的拍摄效果。

探究·体验

1. 学习摄影的取景、构图知识，捕捉最美瞬间，用照片记录你对北京的独特感受。
2. 请你运用九宫格构图法进行拍摄，并与同学分享收获和体会。

项目式学习——调研·构思

学习任务：选定题材，实地考察，确定小组的展示方向，如北京的名胜古迹、民俗文化、百姓生活、科技发展等，并确定好展示形式。

创意·融合

运用对比手法，可以让你的摄影作品更具艺术感，如色彩对比可增强视觉吸引力，虚实对比能营造出丰富的空间感和层次感，还能产生神秘感和动感。你在拍摄中运用了哪种对比手法？视觉效果怎样？

雪飞天演绎冬奥情（摄影）

学习建议

1. 观察生活，寻找打动你的美好景象，用影像记录北京风情。

2. 小组合作设计制作（电子）影集，举办“我的家在北京”影像展。

自评：能运用取景、构图知识捕捉最美瞬间。

飞跃百年（摄影）

个性表现

爨底下村的人间烟火气（摄影） 教师范作

穿越时空的对话（摄影） 教师范作

项目式学习——调研·构思

学习任务：根据活动要求，选择能体现北京特色的事物作为拍摄素材，记录独特的人文景观。

7

设计北京礼物

琳琅满目的文创产品令人爱不释手。你了解文创产品吗？如果以展示北京特色为目的设计一款文创产品，该怎样实现你的创意？

问题一

了解文创产品设计

《大闹天宫》人物摆件

孙悟空精细的装扮、生动的造型，使这件文创产品趣味十足。带有我国传统文化元素的文创产品能让更多的人爱上中华优秀传统文化。

文创产品的设计是将文化符号转化成设计要素，最终形成有文化创意的产品。文创产品从造型上可以分为平面、立体、动态等类型。在生活中，具有中华美学风格、适应现代生活需要的文创产品更受人们的青睐，融合其他艺术形式以及蕴含科技元素的文创产品更具活力。

京西古道书灯

“三山五园”书灯

提取京西古道、“三山五园”等元素设计制作的文创产品，具有很强的实用性和收藏价值。

感知·发现

找一找你身边新颖的文创产品，说说它的创意。你能给文创产品分分类吗？

项目式学习——调研·构思

学习任务：了解同学、老师及家长对文创产品的需求，确定设计主题、内容与形式。

若想设计出有创意的产品，提取典型元素是最常用的设计方法，如提取具有北京特色的形状、纹样、色彩等元素，再运用概括、变形、重组等方式，将其转化为设计要素，应用在文创产品上。

案例一

选取长城四季景色设计的一组文创手提袋，以纸雕表现丰富的层次变化，具有很强的艺术美感。

长城四季景色手提袋 教师范作

案例二

选取北京西郊“三山五园”的秀丽风景而设计的一款颜色淡雅清丽的文创丝巾，具有纪念性和实用性。

丝巾 教师范作

案例三

这组剪纸以北京建筑和应季花卉相组合的形式表现出北京自然景观与人文景观的融合之美，其灵感源于评剧《花为媒》唱段。

探究·体验

1. 与同学讨论，文创产品设计应如何从最具北京特色的形象中提取元素。

2. 观察本页列举的平面文创设计作品，说说你还想到哪些种类。

剪纸 教师范作

项目式学习——调研·构思

学习任务：根据主题，搜集素材，学习设计方法，构思并完成设计草图。

案例四

时和岁丰——天坛造型钥匙扣

将钥匙扣制作成天坛造型，让中华优秀传统文化的元素常伴身边，装饰我们的日常生活。

探究·体验

1. 欣赏不同类型的文创产品，归纳文创设计的主要特点。
2. 与同学讨论，如何挖掘和利用身边的材料，制作能凸显材质之美的文创产品。

力量之巢——鸟巢冰箱贴

以俯视的角度表现整体建筑。将鸟巢内部设计为红色，突出外部灰色钢架结构，增强色彩对比。在建筑周边添加树木与云彩，体现绿色北京的理念。

案例四制作步骤

1. 准备软陶、美工刀等制作工具。

2. 用较厚的泥片围出基座。

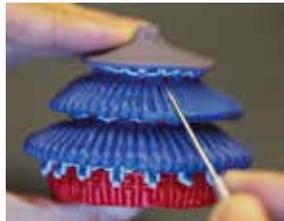
3. 用较薄的泥片围出屋檐。整体塑造定型。

4. 将软陶花条切片，装饰天坛斗拱。

5. 用软陶花条对整体进行装饰。

6. 刻画细节，烘烤定型，安装钥匙扣，完成作品。

沙燕风筝吊坠

沙燕风筝的造型、图案、颜色具有幸福、吉祥等美好寓意。将传统沙燕风筝的形象提炼、概括后制作成吊坠，表达美好的祝愿。

项目式学习——方案·呈现

学习任务：结合文创产品的文化性、实用性等特点，讨论并改进设计方案。

创意·融合

有趣可爱的造型、别出心裁的设计更能吸引人们的目光。观看下面这组文创设计，想一想其中包含了哪些创意元素。

用彩铅在热塑片上绘出故宫神兽，并用水晶滴胶制作成文创纪念钥匙链。

学习建议

调研优秀文创产品的设计创意，选择平面或立体的形式，完成以“北京”为主题的文创产品设计，展示北京特色。

自评：能收集素材，与同学交流设计构想，设计的文创产品需体现文化性和实用性。

个性表现

京剧人物靠垫设计

“京秋印象”银杏叶胸针设计

“京韵”书签

项目式学习——评估·优化

学习任务：经过评估，明确特点与不足，优化方案，完成最终设计。

8

展现北京魅力

北京是一座古老而现代的城市，在这里你时刻都能感受到它独特的魅力。为了展现北京风采，让更多人了解北京，你认为有哪些宣传方式？

“红色记忆”展板

问题一

宣传展板的构成要素

“中关村——我的家园”展板

展板是传达信息、展示成果的一种艺术形式。展板由文字、图像、色彩、版式等要素构成。展板通过鲜明的主题、巧妙的版式布局、和谐的色彩吸引观众。好的展板在传播信息的同时，能丰富人们的精神与文化生活，带给人们美的享受。

感知·发现

观察本页展板设计，找找其中包含哪些设计要素以及通过怎样的设计来突出主题。

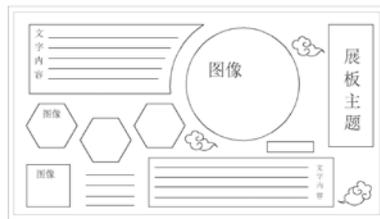
项目式学习——展示·策划

学习任务：收集项目学习成果，对作品进行分类，并对其特点进行总结。

问题二 怎样使宣传展板具有视觉美感

展板的视觉美感需要通过色彩的运用和整体布局来实现。在色彩上，要根据主题的特点，选取热烈、温馨、素雅等不同颜色；在布局上，通常选择富于变化的均衡式或庄重稳定的对称式布局，以达到视觉上的平衡。

展板设计草稿

“探秘南锣鼓巷”展板

版式采用均衡式布局，既有变化又具有视觉上的平衡感。

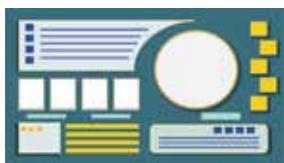
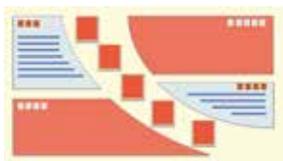
整体色调体现出历史悠久、文化底蕴厚重的特点。

展板标题占据醒目位置，并选择与背景色对比强烈的黄色以凸显主题。

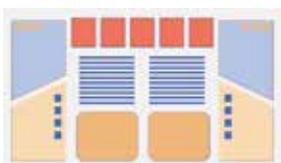

色彩搭配条

均衡式布局 and 对称式布局

均衡式

对称式

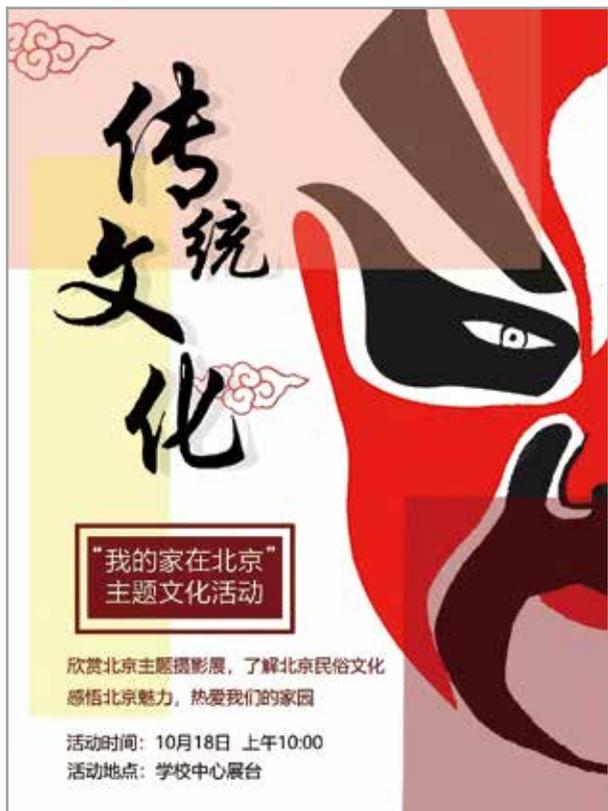
均衡式展板设计

探究·体验

1. 尝试绘制“纵览京城美食”展板的草图和色彩搭配条。
2. 小组讨论，确定宣传展板主题，绘制展板草稿，优选方案，合作完成展板设计。

项目式学习 —— 展示·策划

小组成员进行分工，策划展示形式和内容。

“传统文化——国粹经典”海报设计

宣传的形式有很多，不仅有展板、海报、手册、明信片、文创产品等静态形式，还有网页、短视频等动态形式。发挥不同形式的优势和特点，让北京故事深入人心。

探究·体验

尝试用动静结合的展示形式宣传北京。

“美丽运河”文艺活动宣传手册

《走进鸟巢》宣传短视频

个性表现

颐和园展板设计

项目式学习——展示·策划

学习任务：小组分工，策划展示形式与内容，展示“我的家在北京”主题活动学习成果。

创意·融合

“北京风情”主题壁画以大尺幅长卷形式在地铁通道中展现，让来自天南海北的乘客可以边行走边感受京城独特的韵味。思考一下，如何根据主题和环境进行宣传设计。

南锣鼓巷地铁站“北京风情”主题壁画

学习建议

了解展板的构成要素，完成北京主题展板设计，让更多人感受到北京的魅力。

自评：知道不同的宣传展示形式。设计的展板具有视觉美感。

设计作品展示台并放置作品

单元评价

- ◎ 宣传北京的主题设计，了解设计师的思维方式和程序。
- ◎ 宣传北京的时代风貌，理解“设计能美化生活环境，同时让生活融入艺术”。
- ◎ 能以手绘草图、制作立体模型等方式，完成文创产品设计、展板设计等，提升艺术表现和创意实践素养。

项目式学习——出项活动

学习任务：反思并交流在本项目学习中获得的能力与收获，思考今后学习的方向。

第四单元

京韵留芳——北京传统工艺美术

■ 单元情境

这件镶嵌二龙戏珠的《金丝蟠龙翼善冠》由 518 根直径为 0.2 毫米的细金丝手工编织而成，是明代花丝镶嵌工艺的巅峰之作。一代又一代手工艺人继承传统，探索非遗焕新之路，使花丝镶嵌等宫廷工艺走进了寻常百姓家。我们怎样才能让传统工艺绽放出时代光彩呢？

金丝蟠龙翼善冠（花丝镶嵌，局部） 明 明十三陵博物馆

■ 单元概述

在本单元，我们将了解北京传统工艺的发展过程和艺术特点，理解传统纹样的审美特征和文化内涵，体验景泰蓝、绒鸟的制作工艺和流程，理解传统工艺代代相传的信念和精神，并运用多种创新方式设计制作工艺品。

9 “燕京八绝”与民间工艺

“文质彬彬”“如切如磋”“如琢如磨”，这些词语都与工艺美术相关，它们体现了传统工艺的精神与内涵。你知道北京传统工艺的形成历史和发展过程吗？

问题一 精美绝伦的“燕京八绝”

北京传统工艺美术，既有代表最高水平的宫廷工艺，也有百姓自发创造的民间工艺。“燕京八绝”是宫廷工艺的代表，包括景泰蓝、雕漆、玉雕、牙雕、花丝镶嵌、金漆镶嵌、京绣、宫毯。

掐丝珐琅蒜头瓶（景泰蓝） 明
故宫博物院

玉鸭（玉雕） 清 故宫博物院

花篮盘（雕漆） 1970
杜炳臣 王安根
中国工艺美术馆

感知·发现

请你参照《掐丝珐琅蒜头瓶》的欣赏方法，分析一件“燕京八绝”工艺品。

童子牧羊（牙雕）
清 故宫博物院

造型：这件工艺品瓶口小、长颈，因其腹部像个蒜头鼓出而俗称“蒜头瓶”，瓶身盘旋着一只镀金铜蟠龙。

色彩、装饰：浅蓝釉地上装饰缠枝莲纹，瓶腹部八大花朵，花上饰吉祥纹。

材质、工艺：在铜质的胎体上，用柔软的扁铜丝掐成花纹焊上，再把珐琅质色釉填充在花纹内，经烧制而成。

探究·体验

搜集资料，小组讨论，“燕京八绝”为什么代表了中国传统工艺的最高水平。

栽绒古铜色米黄地勾莲毯（宫毯） 清 故宫博物院

凤凰形金插饰（花丝镶嵌） 明 南京市博物总馆

黑漆描金百寿字碗（描金漆镶嵌）
清 故宫博物院

明清是“燕京八绝”的鼎盛时期。全国各地最优秀的工匠进入宫廷，采用昂贵、稀有的原材料，通过繁复、严格的工艺流程，极致的工艺技法和设计理念，运用他们的智慧，创造出精美绝伦的工艺品。“燕京八绝”代表了中国传统工艺的最高水平。

洒线绣蜀葵荷花五毒纹经皮面（京绣） 明 故宫博物院

问题二 质朴有趣的民间工艺

民间工艺通常就地取材、因材施艺，反映了不同地区人们的审美情趣和传统文化。北京的民间工艺品地域特点明显，如面人、泥人、绒鸟、风筝等，造型生动，手法新颖。

卖花灯（面人玩具） 现代
冯海瑞 中国美术馆

沙燕（风筝） 1990
费保龄 中国美术馆

探究·体验

“燕京八绝”采用的宫廷工艺与百姓创造的民间工艺分别呈现出哪些不同的美感？

问题三 传统工艺中的色彩和纹样

云龙纹方补（京绣） 明 北京艺术博物馆

该绣件的龙纹以捻金线绣制而成，龙目用贝壳、料珠镶嵌，用料昂贵。其色彩以黄色为底色，以金色为主色，辅以红、白、蓝、绿、黑五色。对冷暖对比和明度对比的巧妙运用，使作品艳而不俗。

传统工艺品的色彩和纹样蕴含着丰富的美感。京绣工艺的配色十分考究，大面积使用金色是它的一大特点，常利用色彩对比突出形象，通过微妙的色彩过渡形成层次和变化。

探究·体验

1. 了解中国传统色，分析左图中的京绣是通过怎样的色彩搭配来凸显主次关系的。
2. 谈谈你对京绣“黑为玄，黄为权，红为喜，蓝为贵”的理解。

《云龙纹方补》主要色彩与色彩面积占比

创意·融合

我国传统工艺中的纹样始终遵循“图必有意，意必吉祥”的设计准则。

传统织造、刺绣工艺通过一定的技法创造出具有独特肌理和绚丽色彩的纹样，表达美好寓意和真挚祝福。右侧这四幅纹样，分别表达了“富贵吉祥”“世代绵延”“高洁清雅”“江山永固”的美好寓意。你能找到对应的图号吗？如果要表达对伟大祖国的祝福，你会选择什么样的纹样元素来呈现呢？

图1 瓜瓞绵绵钱荷包 清
清华大学艺术博物馆

图2 凤穿牡丹妆花缎 清
清华大学艺术博物馆

图3 海水江崖纹朝袍局部 清
故宫博物院

图4 博古纹女衫局部 清
北京服装学院民族服饰博物馆

学习建议

1. 调研北京传统工艺美术的形成、发展及其所面临的问题，并以视觉笔记的形式记录下来。
 2. 在欣赏中感受“燕京八绝”和民间工艺的不同特点。
- 自评：能理解中国传统工艺中色彩的特点和纹样的寓意。

个性表现

景泰蓝的发展（视觉笔记）

传统纹样与色彩提取（视觉笔记）

10 北京传统工艺的魅力

掐丝珐琅缠枝莲纹冲耳三足炉（景泰蓝） 元
故宫博物院

一件好的工艺品的诞生，不仅要选好色彩和纹样，更要通过工匠高超的技艺才能将其制作完成。让我们体验传统工艺的制作，感受材料之美、工序之美和精神之美。

参观中国景泰蓝艺术博物馆（摄影）
讲解员正在为同学们讲解馆内展品。

问题一 体验景泰蓝工艺流程

景泰蓝技艺又名“铜胎掐丝珐琅”，其艺术特点可以概括为形、纹、色、光。从制胎、造型，到掐丝、粘丝，形成纹样，再到点蓝、烧蓝，最后再经过磨光、鎏金，使其呈现出莹润的光泽，一件景泰蓝作品就这样在工匠的手中诞生了！

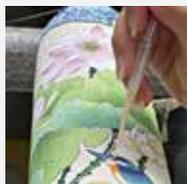
景泰蓝制作工序

1. 制胎。

2. 掐丝。

3. 点蓝。

4. 烧蓝。

5. 磨光。

6. 鎏金。

制作景泰蓝的常用工具

探究·体验

请你体验掐丝、点蓝工序，以小组为单位，试着调配传统的白芨胶，看能否成功将其调成黏稠的酸奶糊状。说一说，为什么胶水非常关键。

景泰蓝工艺体验作品范例

1. 设计图案内容并勾线。

2. 掐丝，并用白芨胶将其与铜胎黏合。

材料和工具

3. 用滴管吸取清洗过的釉料进行点蓝。

4. 入炉烧制，或用淋膜胶固定釉料。

问题二

体验北京绒花（绒鸟）工艺流程

鸟鸣涧（北京绒鸟） 2022 蔡志伟 北京

绒花（绒鸟）是绒制手工艺品的一个种类，以蚕丝绒为主要材料，以紫铜丝做骨架，经过十几道甚至几十道工序后制作成花、鸟、虫、草、走兽、风景等工艺品。

绒花谐音“荣华”，寓意富贵荣华。每逢庙会和节庆之日，人们都要买几枝鲜艳的绒花别在发髻上，以示“带福回家”。

绒花制作工序

1. 劈排子。

2. 拴排子。

3. 调排子。

4. 剪排子。

5. 对绒条。

6. 搓绒条。

7. 剃绒条。

8. 攒花儿。

探究·体验

请你根据下面的制作步骤，攒一朵美丽的绒花。你能运用绒花工艺制作出其他绒制工艺品来装扮自己，装点环境吗？

绒花发饰制作步骤

1. 用铜丝对折卷绕，将珠子固定。

2. 用镊子为绒条塑型并卷绕固定。

3. 组装花瓣、花蕊，用丝线捆扎固定。

4. 将绒花与所用配件组装，并整理造型，完成作品。

绒花发饰佩戴效果

问题三 传统工艺不断传承的信念和精神

在体验了北京传统工艺之后，你是否能感受到自己与工艺大师之间的差距？若想达到游刃有余、巧夺天工的水平，需要通过长期的练习和深入的思考。每一种传统工艺都是在这个过程中守正创新、开拓进取的。

创意·融合

结合自己的感受，谈一谈传统工艺不断传承的信念和精神是什么。

向民间艺人学习北京绢人的制作工艺

学习建议

选择你感兴趣的北京传统工艺，体验制作流程。

自评：知道每一种传统工艺都值得我们保护与传承，并能分享对工匠精神的理解。

个性表现

上古神兽（北京绒鸟）

吉祥长鸣（北京绒鸟）

荷叶田田好运连（掐丝珐琅）

在体验传统工艺流程的基础上，我们可以探索新材料、新方法，创造出形态多元、内涵丰富、创意新颖的工艺作品，继承并创新，让传统工艺之美融入现代生活，为传统工艺注入时代的活力。

问题一 传统工艺激发无限创意

方法一 用多种材料表现传统工艺的美

我们可以根据光泽、质感、肌理等特点，选取其他材料来表现传统工艺的美。

小玉龙（软陶仿玉雕工艺品）

翡翠玉白菜（纸材仿玉雕工艺品）

方法二 原材料的创意表现

我们也可以创造性地使用传统工艺的原材料，使作品呈现出某种意想不到的艺术效果。

夜（铜胎珐琅彩绘画）

用珐琅彩釉料在铜板上绘制夜晚的风景。烧制完成后，作品既有珐琅彩的颗粒感，又呈现出一种独特的缥缈与流动感。你能发现这件作品中的珐琅彩与上节课使用的材料有什么不同吗？

舞（铜胎珐琅彩绘画）

感知·发现

本页作品分别用怎样的材料和方法表现出传统工艺的美？

纸材仿雕漆工艺品制作步骤

荷塘（纸材仿雕漆工艺品）

1. 构思，画出草图。

2. 制作荷塘部分。

3. 制作底托部分。

4. 组合，上色后完成作品。

荷叶制作方法

1. 剪出荷叶外形并贴上或画上叶脉。

2. 卷出荷叶的凹凸形状。

蜻蜓制作方法

1. 剪一长条纸，折曲几下，形成蜻蜓的身体。

2. 粘贴蜻蜓的翅膀和眼睛。

荷花制作方法

1. 剪出多个水滴形花瓣。每个花瓣下面剪一个切口，形成立体形状。

2. 用多片花瓣组合成荷花。

探究·体验

1. 分析以上创新方法，说说你的新创意，用身边的材料制作一件工艺品。
2. 体验一下，怎样用纸材表现出雕漆工艺的质感和色彩的美？

创意·融合

你制作过大型的装置作品或用多种材料制作过传统工艺品吗？欣赏以下作品，说说作品的主题设置、表现方式、材料使用、作品展陈等方面带给你什么启发。

创意“燕京八绝”系列之一（装置）

北京绢人定格动画课程实践

学习建议

以个人或小组合作的形式，通过创新传统工艺的方法，制作一件或一组作品。

自评：能理解传统工艺的独特美感，创造性地学做传统工艺品。

个性表现

面塑仿玉牌

乐助人（毛猴）

国色天香（软陶仿雕漆）

单元评价

- ◎ 能考察本地传统工艺，对传统工艺的发展提出看法与建议，提升文化理解素养。
- ◎ 通过体验传统工艺流程，创造性地学习制作传统工艺品，理解“传统工艺创作需要继承与创新”，能探索材料与方法，表现传统工艺的新创意，提升审美感知和创意实践素养。

第五单元

创编实践——花期应许等你来

■ 单元情境

为充分感受故宫的文化魅力，学校组织学生赴故宫研学，并以“我与故宫的故事”为主题，开展微电影作品征集与评选活动。如果让你来组建剧组并进行拍摄，你将如何完成微电影的创作，以及如何宣传和展示作品？

学生在拍摄故宫春色

■ 单元概述

在本单元，我们将欣赏优秀的以故宫为主题的微电影作品，探索微电影的创编技巧，尝试运用构图、景别、运镜等镜头语言，讲述“我与故宫的故事”，创作出具有一定视听效果和文化内涵的微电影作品，并设计海报宣传推广。

无论是繁花似锦的春天，还是白雪皑皑的隆冬，故宫都以它独特的魅力吸引着人们去欣赏、拍摄。你会在《我与故宫的故事》微电影中呈现怎样的创意？

问题一 如何创编微电影脚本

创编故宫主题微电影，需要先确定故事的主题，如“我发现的故宫神兽”“故宫建筑的秘密”“感受故宫之美”等，然后将要拍摄的故事情节转化为镜头形式，即分镜头脚本，如故事开头、过程中和结尾的镜头运用方式，以及旁白或对白的讲述方式等。有了分镜头脚本，就可以开始拍摄了。

故宫主题的分镜头画面

感知·发现

1. 小组讨论，确定微电影拍摄的主题和故事大纲。
2. 讨论如何把故事情节转化为分镜形式，并尝试编写分镜头脚本。

知识拓展

微电影

微电影指借助数字制作技术，以新媒体平台为播放媒介，时长一般不超过半小时的视频作品。微电影篇幅虽短，但具有简单情节和人物并有相对完整的结构，能通过简洁的叙事方式传达主题、情感和思想。

分镜头脚本编写的要素

创建摄制组，完成剧本大纲和分镜头脚本的撰写，做好拍摄的前期准备工作。说一说你在摄制组的职责。

问题二 分镜的作用和绘制技巧

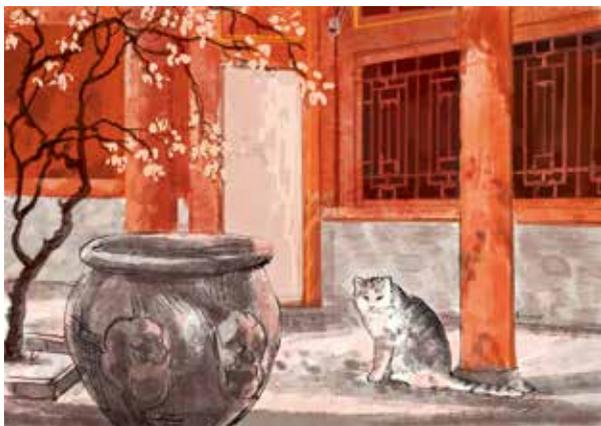
拍摄《我与故宫的故事》之前，我们需要将整个故事拆分并绘制成若干个分镜头，用来说明创作意图，并为拍摄的有序进行做准备。绘制分镜头可采用手绘、电脑绘制等多种形式。为便于拍摄和后期剪辑，需注明景别、运镜方式和时长。

微电影《“御猫”带我游故宫》
分镜头绘制

镜头1 中景 移镜头 4秒

旁白：午后，我在故宫的角落偶遇一只酣睡的“御猫”。我悄悄地用手机拍下它的睡姿。

镜头2 近景 推镜头 4秒

旁白：“御猫”被我轻微的声音惊醒，瞬间逃离，并不时回头看。

镜头3 全景 移镜头 4秒

旁白：我跟随它的脚步，穿过门廊。“御猫”如同向导，带我领略它眼中的故宫。

探究·体验

1. 观察图例，讨论绘制分镜头的形式和作用。

2. 以个人或小组合作的形式绘制四至六幅叙事连贯的分镜头草图，并注明运镜、景别等信息。

景别：中景

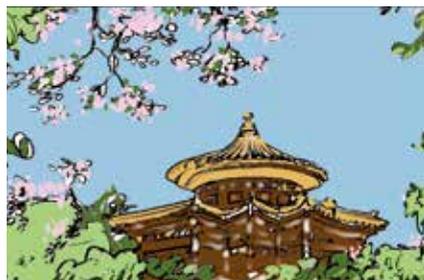
构图：包围式

运镜：左右移

拍摄视角：仰拍

旁白：陶醉在满园春色中

时长：4秒

分镜头绘制

在绘制《我与故宫的故事》微电影分镜头时，需要在画面中将运镜方式清晰、准确地标注出来，以方便拍摄任务照此进行。请你观察下方两个运镜示意图，说一说你是否能够理解绘制方式，以及你准备怎样绘制拉镜头的运镜方式。

运镜示意 1-1 向前推的运动镜头

用红色线框表示景别的变化，用箭头表示向前推进。

运镜示意 1-2 向前推后的画面

学习建议

学习创编脚本和分镜头绘制的方法，个人或小组合作完成《我与故宫的故事》分镜头画稿绘制。

自评：能画出有画面感与空间感的分镜头草图，为拍摄提供运镜、景别的参考。

《我在故宫等你来》部分分镜头脚本绘制

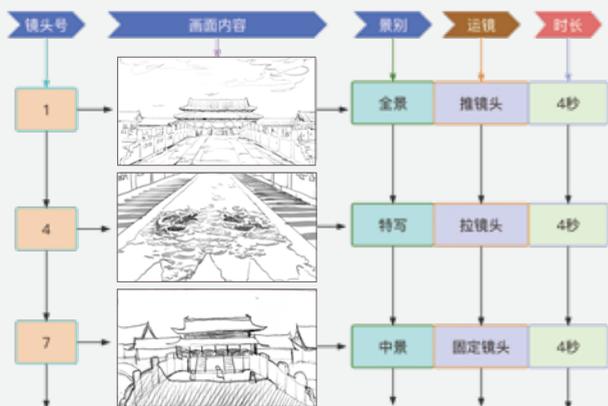
镜头 1 (板绘)

景别：中景 运镜：推镜头

构图：三分法构图 拍摄视角：平拍视角

旁白：廊画 时长：5 秒

个性表现

镜头 2 (水彩)

景别：近景 运镜：移镜头

构图：黄金分割构图 拍摄视角：仰拍视角

旁白：蛟龙 时长：3 秒

随着科技的发展，我们可以运用拍摄视频的方式记录生活的点滴。让我们一起创编故宫主题微电影，并策划作品的宣传与发布。

问题一 镜头语言的运用

镜头语言是通过构图、拍摄视角、运镜、景别等来叙事和表达情感的。拍摄故宫主题的微电影时，运用对称构图和低视角向上运镜，更能体现故宫建筑的庄严和宏伟。借助手持云台向前或向后跟拍红墙或台阶两侧的石柱，增强画面稳定感和视觉带入感。

镜头1 框架构图 + 对称构图 + 上移镜头

镜头2 对角线构图 + 黄金分割构图 + 右移镜头

运镜包括固定机位的推、拉、摇、移、跟等。固定机位适合拍摄人物访谈；推，能展示更多的细节；拉，能扩大场景，增强视觉张力；跟指跟拍，即跟随被拍摄对象进行移动拍摄，体现跟随感，使观众产生仿佛置身于场景中的观影体验。

学生体验镜头语言

手机运镜示意

感知·发现

1. 观察本页两张镜头图，说说不同的构图所传达的视觉感受有何不同。
2. 你知道有哪些方法可以增强运镜的稳定性吗？

景别：全景

景别：中景

景别：特写

景别是指取景范围的大小。全景主要交代主体与环境的关系；中景可以使画面简洁，更加聚焦于主要的表现部分；特写突出细节和质感，强化主体个性和特征。请你说一说在拍摄中为什么要变换不同的景别。

问题二 后期剪辑 增强微电影的感染力

整理和筛选拍摄完成的视频素材，使用简便的后期剪辑软件，运用蒙太奇等手法，围绕主题搭配适当的背景音乐，将画面和声效艺术地融合，再辅以特效和字幕，增强故宫主题微电影的视听效果和艺术感染力。

右图中“一键成片”和“剪同款”两种方式为用户提供视频剪辑模板，制作时，只需添加所拍摄的视频，软件即可自动生成一段完整的作品，操作简便、实用。

探究·体验

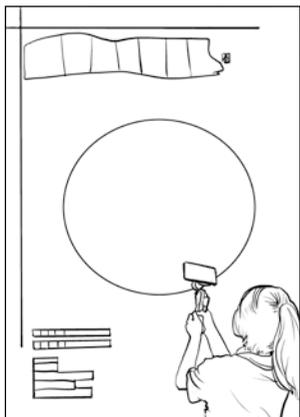
1. 体验不同软件的操作性能，与同学探讨使用软件的技巧。
2. 结合本组微电影作品，说一说你将采用怎样的片头、片尾、配乐等突出主题。

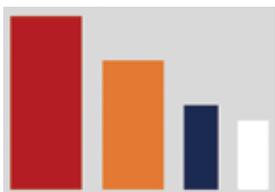
剪辑软件界面

使用后期剪辑软件，可选择“一键成片”或“剪同款”等快捷方式，也可以点击“开始创作”，尝试手动制作微电影。

海报是传播和推广微电影作品的常用宣传方式。请你分析本页《我在故宫等你来》微电影海报的设计特点，思考如何运用强化、联想、重组等艺术手段，以及鲜明的色彩和大胆的布局，达到或新奇有趣或耐人寻味的传播效果，宣传我们的微电影作品。

海报设计构思示意图（板绘）

色彩搭配示意图

《我在故宫等你来》海报设计（电脑制作）

海报以红色为主色调，搭配黄色，凸显故宫气派。标题和文案主次分明，构图简洁，形式感强。

海报设计（板绘、电脑后期完成）

个性表现

海报设计（板绘、电脑后期完成）

学习建议

以小组合作的形式，完成三至五分钟以故宫为主题的微电影作品。用手绘或电脑制作等方式，完成微电影作品的海报设计。

自评：能运用多种镜头语言表达微电影的主题和故事内容。

单元评价

- ◎ 能领悟“微电影是丰富人们认识世界和表现世界的方式”，提升审美感知素养。
- ◎ 能与同学合作创编故宫主题微电影，提升艺术表现和创意实践素养。
- ◎ 能在微电影拍摄与发布中融合其他学科知识，提升学习迁移的能力。

后记

本套教材依据教育部《义务教育艺术课程标准（2022年版）》编写，教材以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，认真落实立德树人根本任务，立足学科本体，利用美术的教学方法在潜移默化中达到全面育人的目标。

本套教材强调艺术课程核心素养的统领性。教材以美术学科为主线，有机融入其他艺术门类，以丰富多样的综合活动紧密联系学生生活，培养学生的探究和创新能力，帮助学生形成向善、向美的价值观，养成健康的审美取向和坚定的文化自信。

本套教材广泛听取师生的意见，吸纳优秀课例，坚持以美育人，体现时代性，贴近学生的学校生活与社会生活。本套教材的编写得到了中央美术学院等高校和北京教育科学研究院、故宫博物院、中央美术学院附属实验学校等单位 and 赵燕、黄静、闫珉、孙逸楠、鞠慧、孟子、张一名、张又悦、许霞、张汉琦、王玉婕、徐文杰、刘晓文、王世江等编写人员的支持与帮助，在此表示衷心的感谢。

我们真诚地希望广大教师、学生、家长为本套教材提出宝贵意见，让我们携起手来，共同打造更加优质的教材。

如发现教材质量问题可通过以下方式进行意见反馈。

联系电话：010-67517607

意见反馈邮箱：rmjcfk@163.com

同学们，我们的教科书已进入循环使用，请大家一定要爱护它。在书中回答问题时，请用铅笔轻轻地书写。谢谢！

姓名	年 月 日

瑞鹤图（中国画） 宋 赵佶 51cm×138.2cm 辽宁省博物馆

绿色印刷产品

ISBN 978-7-102-09078-8

9 787102 090788 >

定价：7.50元

审批号：京发改规〔2016〕13号 全国价格举报电话：12315