



绿色印刷产品



定价：5.70元

审批号：京发改规[2016]13号 全国价格举报电话：12358

义务教育教科书 美术

五年级 下册

人民美术出版社



义务教育教科书

MEISHU

美术

五年级

下册

人民美术出版社



造型表现

设计应用

欣赏评述

综合探索



1. 穿衣母婴卧像 1

2. 人民艺术家——齐白石 2

3. 20世纪的艺术大师——马蒂斯 5

4. 色彩的纯度 8

5. 让色彩动起来 10

6. 提袋的设计 12

7. 精细的描写 14

8. 我的书包 16



9. 奇思妙想 18

10. 多彩的民族传统纹样 20

11. 自制小相框 22

小提示:

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!

目录

11. 动漫
——动起来的漫画 24

12. 电脑美术
——巧用动漫形象 26

13. 花鸟画(一) 28

14. 花鸟画(二) 31



15. 山水画 34

16. 有特点的人脸 36

17. 雕塑之美 38

18. 给科学插上艺术的翅膀 40

19. 昨天、今天和明天 42

20. 科学创造新生活 44

综合练习 46



主 编: 常锐伦 欧京海
副 主 编: 侯 令 王振华
编 委: 白彬华 杨嘉栋
刘月娥 杨广馨
李雪梅 刘世彬
教富斌
责任编辑: 王振华 教富斌
美术设计: 陆惠国 周德保
摄 影: 郭 青 田传俊
责任印制: 胡雨竹

出版说明

本教科书是2001年版的修订本,是依据《义务教育美术课程标准》(2011年版)进行修订和完善的。为促进学生人格全面发展,提高其美术素质,本教科书将《义务教育美术课程标准》转化为中小学师生可实施的教学内容,在明确学生必备的美术知识与技能的基础上,注意贴近学生的学校生活与社会生活,使之富有情趣和启发性。

本教科书广泛听取全国实验区师生的意见,吸纳各地优秀课例,使得教材的美术知识和能力训练更加科学与系统,适于学生学习。

本教科书的编写得到了首都师范大学、北京教育学院、清华大学美术学院、中央美术学院、北京教育科学研究院等单位的专家及全国各地中小学美术教研员的大力支持与帮助,在此表示衷心感谢。

教育部2013年审定
义务教育教科书
美 术
五年级 下册
人民美术出版社 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)

北京盛通印刷股份有限公司印装

全国新华书店发行

2014年12月第1版 2019年11月第6次印刷
开本:787毫米×1092毫米 1/16 印张:3

ISBN 978-7-102-05809-2

定价:5.70元

京发改规[2016]13号

如遇质量问题请与本社教材出版发行部联系
电话:(010)67517602

姓 名	年 月 日

义务教育教科书·美术

美

5

下册

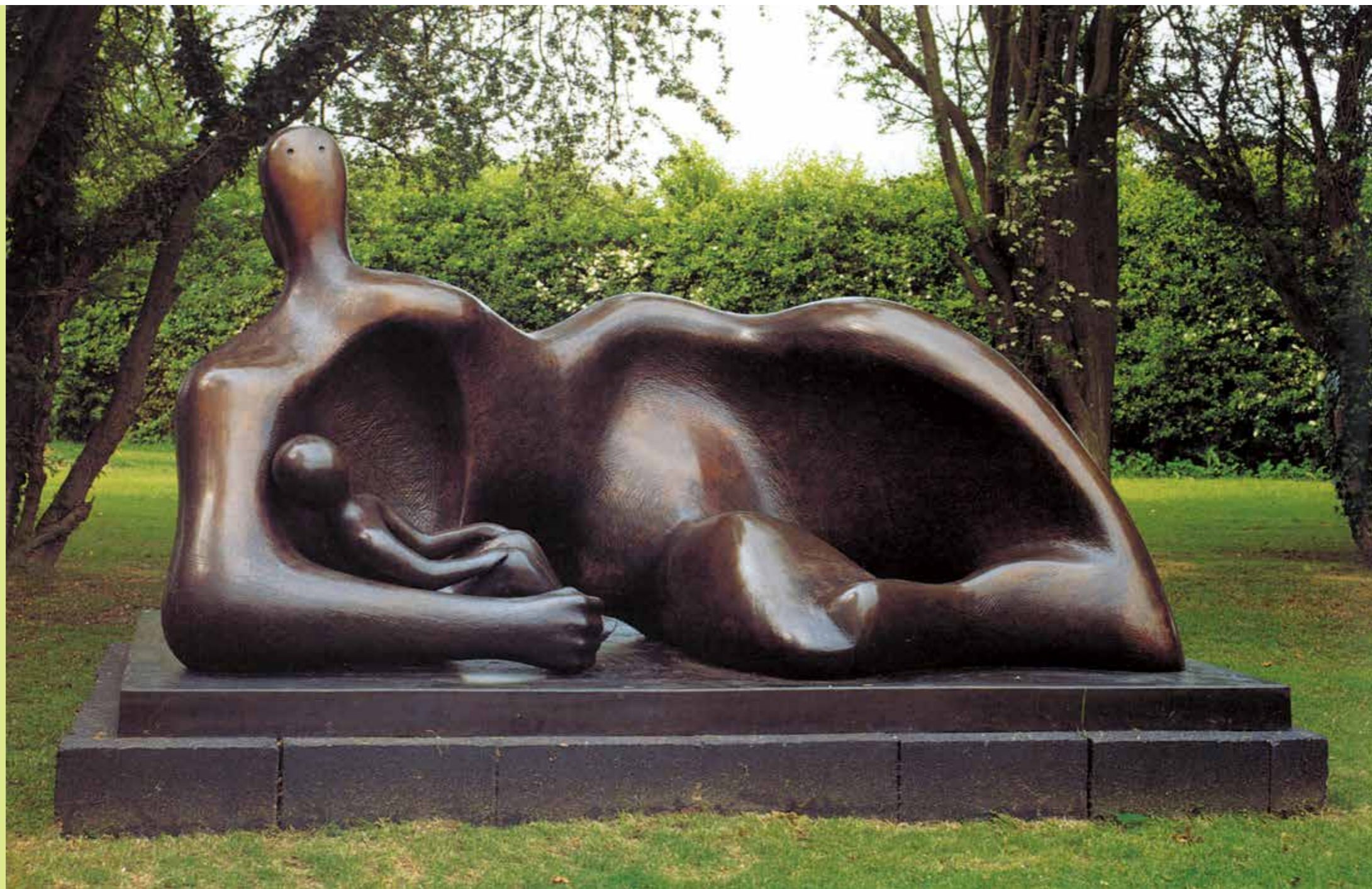
五年级

主 编：常锐伦 欧京海
副主编：侯 令 王振华

术
MEISHU



人民美術出版社
北京



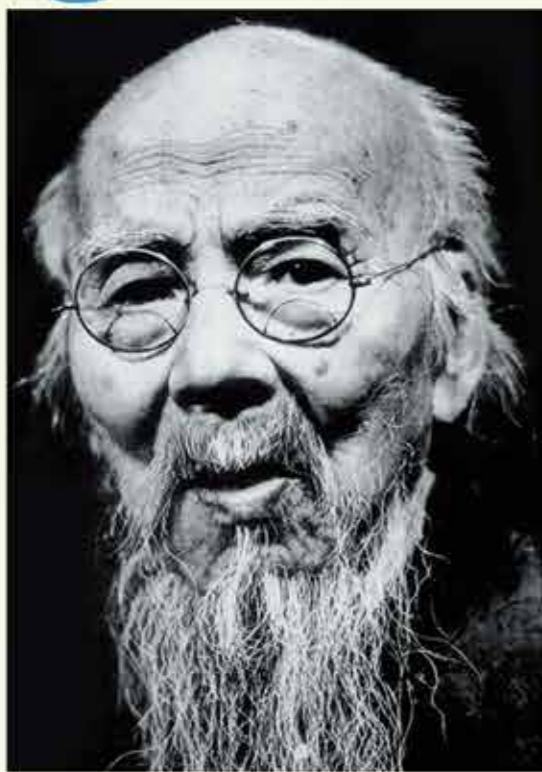
着衣母婴卧像（雕塑） 1983 亨利·摩尔（英国）

亨利·摩尔(1898—1986)是英国现代雕塑家。他在矿区里度过童年时代，中学时受一位教师的影响，走上艺术之路。

母与子是亨利·摩尔经常创作的题材。这件作品介乎写实与抽象之间，人物的一切细节都被忽略了，强化了母亲敦实起伏的身体，孩子在母亲的怀

中显得那么安全和舒适。亨利·摩尔以独特的雕塑语言和创新精神，给雕塑艺术注入了现代气息，掀开了雕塑艺术史上新的一页。

亨利·摩尔常常借用母亲的身体表现山峦、丘陵和大地，请你和同学们讨论一下，他为什么把母亲的身体和大地联系起来呢？



齐白石 (1864—1957)

齐白石 1864 年出生在湖南湘潭县一个贫苦的农民家庭。他小的时候砍柴、放牛……只读过一年书。成年后做雕花木匠，后来通过刻苦学习，终于成为现代绘画史上非常有影响的中国画画家。1953 年被授予“人民艺术家”称号。齐白石为什么能从普通的木匠成为艺术家？他喜欢表现什么？其作品特点是什么？让我们一同来认识这位“人民艺术家”吧！



群虾(中国画) 1934

请同学们先来欣赏一下这幅作品。

人们都说齐白石画的虾特别传神。其实为了画好虾，他就在家中养虾，每日观察，虾的画作最终成为他的代表作品。画家在这幅作品中怎样表现虾游动的姿态？画中的虾与生活中的虾一样吗？



童年时代的农村生活为齐白石提供了数不清的创作题材，他热爱大自然，把花鸟鱼虫当做有感情的生命来表现。

画家画的花鸟鱼虫真实吗？你能辨认出它们叫什么吗？哪些画得精炼，哪些画得细致？你最喜欢哪一幅？与同学交流一下你的感受。

小体验：

这只小鸡几笔就画成了，你也来试着画一只吧！

化文族民扬舜

发扬民族文化（书法） 1952



竹楼荷塘（中国画） 1913

齐白石不仅是一位画家，还是一位书法家、篆刻家和诗人。



鲁班门下（篆刻） 中国长沙湘潭人也（篆刻）

欣赏提示：

1. 作品给你的第一印象；
2. 作品表现的题材；
3. 作品表现的方法和特点；
4. 画家本人。

艺术实践：

选择一幅你喜欢的作品，写一篇200字的观后感。

思考与讨论：

在这幅画中，荷花与蜻蜓的表现方法一样吗？这两种不同方法的融合带给画面一种怎样的效果？



荷花蜻蜓（中国画） 1931



蛙声十里出山泉（中国画） 1951

画面上虽然没有青蛙的身影，但是却可以引发人们无限的遐思。

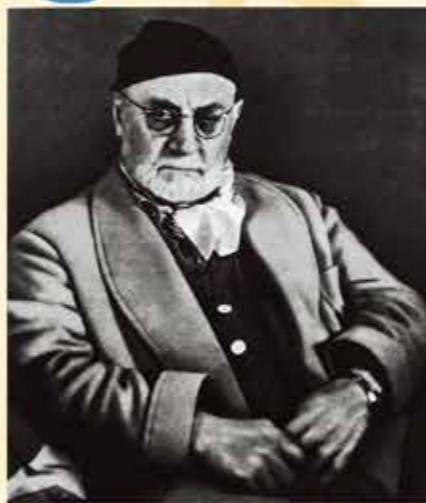
评一评：

我知道了齐白石是人民艺术家。□

看谁对齐白石的作品理解得深刻，评述得好？

2

20世纪的艺术大师——马蒂斯



马蒂斯 (1869—1954)

1869年12月31日生于法国。

1890年20岁时完成第一幅画作。

1893年到卢浮宫临摹经典画作。

1905年在秋季沙龙展出画作，被评论家称为“野兽派”代表人。

1929年致力于雕塑与版画创作。

1937年首次以剪纸方式为芭蕾舞团设计屏风与戏服。

1941年患肠癌，手术后仍继续从事剪纸创作。

1948年完成汶斯小教堂室内设计。

1954年11月3日病逝于法国尼斯。



1905年在秋季沙龙上展出的作品《戴帽的女人》

同学们，看到这幅作品你的感受是什么？想了解艺术家、批评家是怎样评论这种表现方式的吗？就让我们共同走进马蒂斯的艺术世界吧！

小知识

马蒂斯与野兽派

1905年在秋季沙龙展览会中，马蒂斯等人的作品色彩鲜明，对比强烈，富有装饰性，与传统的写实色彩截然不同，评论家们戏称他们像“野兽”一样，“野兽派”因此得名。



红色的和谐（油画） 1908

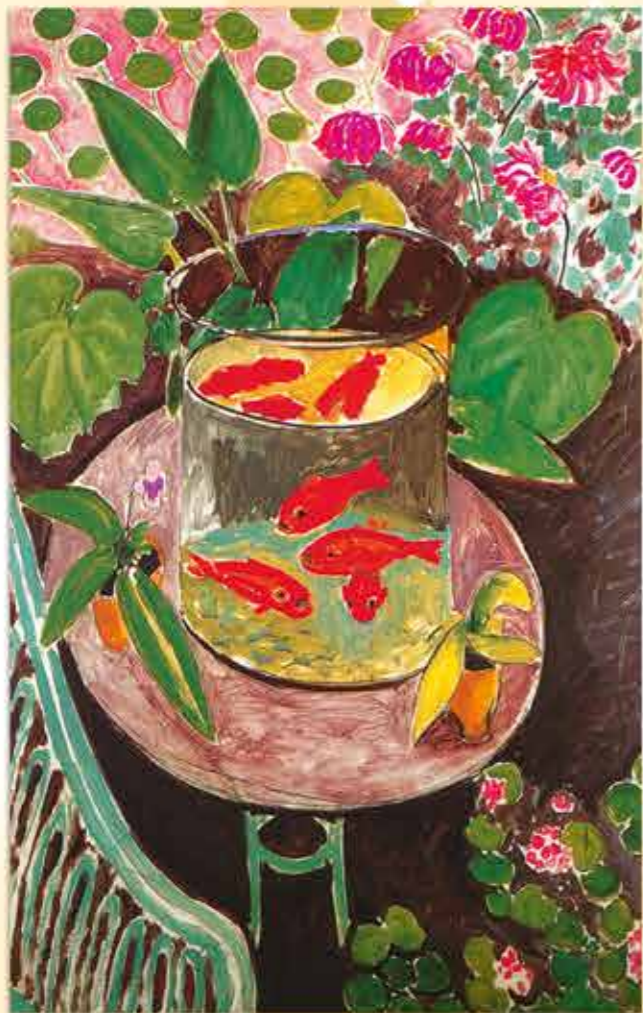
观察马蒂斯的绘画在造型上有什么特点?

写实 粗放

夸张 装饰

简练 单纯

其他 _____。



金鱼 (油画) 1912

思考与讨论:

马蒂斯在色彩上注重什么?

色块的组合对比

夸张的装饰色彩

细腻的写实色彩

单纯的平涂色彩

你对马蒂斯印象最深刻的是什么?

马蒂斯的绘画

马蒂斯的剪纸

马蒂斯与野兽派

其他 _____。



蓝衣女人 (油画) 1937

画中描绘一位穿蓝色连衣裙的金发少女安详地坐在曲线形的沙发中,背景墙上挂着几幅小画。画家未对少女的面部作深入的描绘,画面整体概括,红、黄、蓝、黑色形成鲜明对比,物体与空间均处理成平面的色块,蓝衣上流畅的曲线使画面更加活跃,线条和几个大色块的布局,使其风格统一、和谐、单纯。

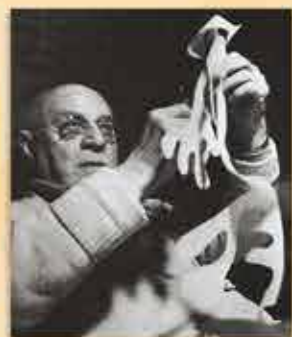
欣赏提示:

1. 作品给你的第一印象;
2. 作品的风格;
3. 作品的表现方法;
4. 对作品接受的程度,你对作品怎样看。

1941年71岁的马蒂斯在肠癌手术后,只能在床榻或轮椅上从事创作。然而,就在不懈的追求中他登上了艺术新的高峰。他追求华美的装饰效果,他说,剪刀是一种美妙的工具,纸张也很美丽,利用剪刀在这样的纸张上工作是一件能够进入忘我境界的美妙事情。



马蒂斯设计的沃斯礼拜堂彩色玻璃



马蒂斯将简明的图形和色彩运用于教堂玻璃设计中,使其变得更加明亮、温馨。



王者之悲 (剪纸) 1952

艺术实践:

学习马蒂斯的艺术表现手法,创作一幅自己喜爱的剪纸作品。写一篇200字的短文记述你的学习体会。

评一评:

我知道了马蒂斯是20世纪法国著名的艺术家。

看谁能够运用美术术语,对马蒂斯的作品进行正确的评价?

小鸚鵡与美人鱼 (剪纸) 1952





合成——豪饮的斗牛士 (油画) 1944
苏兹·弗里林海森 (美国)

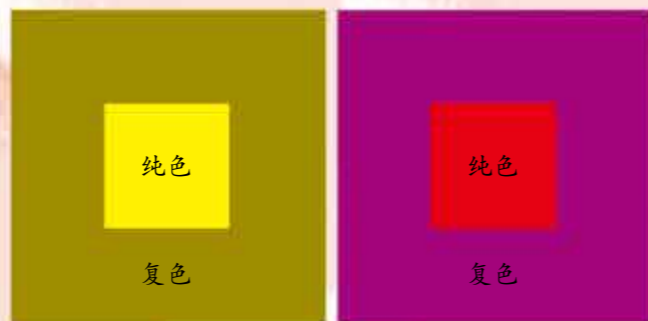
在这幅欣赏作品中，画家表现了一个纤瘦的人笔直地坐着，旁边放着酒瓶和水杯的抽象画面。不同纯度的黄色、赭色的色调组合，表达出令人愉悦又充满复杂的感情，给人们一种幽默与高雅的情趣。

体现纯度变化的作品对比



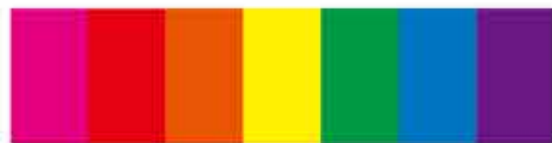
小知识：

色彩的纯度是指色彩的鲜艳程度，又称色彩饱和度。纯度是色彩三属性之一，色彩三属性包含色相、明度、纯度。如果纯度高的色彩加入了不同程度的灰色或其他颜色，纯度就会降低。



当纯色与复色并置时，纯色显得更艳，复色则显得更灰。

高纯度色彩



红色纯度色阶



黄色纯度色阶



说一说红颜色和黄颜色的纯度是如何变化的？



双入口 (油画) 1995 大卫·霍克尼 (英国)

思考与讨论：

1. 小组研究，色彩的纯度与调色时颜色的数量有什么关系？
2. 学生作品中哪一幅纯度高，哪一幅纯度低？高纯度与低纯度的画面分别给人怎样的美感？
3. 使一种颜色的纯度发生变化，有哪些方法？

学生作品



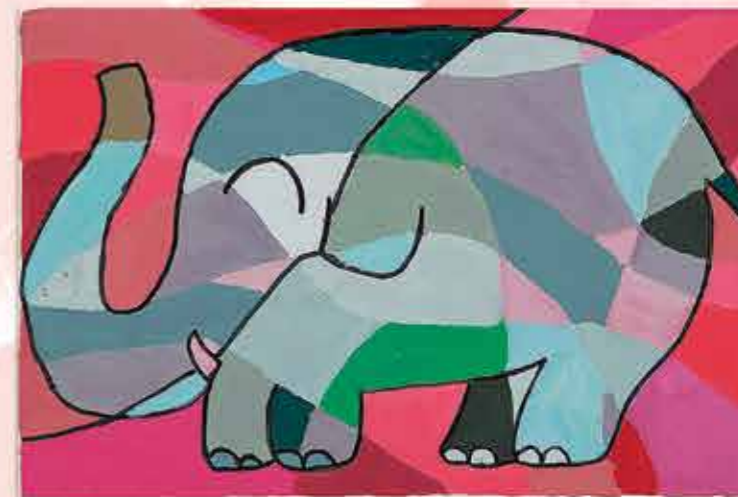
向日葵



牛

艺术实践：

用色彩纯度的变化画一幅画，与同学谈一谈自己的感受。



大象

评一评：

我知道了什么是色彩的纯度。□
看谁的作品色彩纯度运用得好？

强烈的色彩对比会使画面产生动感。在德兰的这幅风景画中，他把大片绿色、黄色、红色和蓝色作为主色铺展，色彩鲜艳浓烈、明亮夸张、对比强烈。笔触颤动有力，树、人与车虽然造型简约，但动势明显，画面呈现出生气蓬勃的景象，令人为之振奋。



威斯敏斯特大桥 (油画) 1906 安德烈·德兰 (法国)



思考与讨论：

1. 和同学们交流，你曾经在哪里见到过色彩对比强烈的景物？
2. 本课的作品在色彩对比上运用了哪些方法？起了什么作用？它们给了你什么感受？
3. 怎样运用对比色才能使画面的色彩更好看？

鹭鸶 (剪纸) 1981 张芝兰

艺术实践：

选择自己喜欢的题材，运用对比色画一幅能让色彩动起来的画。



国王与王后

大森林



交响乐

学生作品

评一评：

我学会了运用对比色，让色彩动起来。□

看谁的作品色彩对比运用得好，画面活泼有动感？



小知识：

在色相环中，每个颜色对面（180度对角）的颜色为对比色。如红与绿、蓝与橙、黄与紫互为对比色。





你一定见过许多漂亮的手提袋，它们既方便了我们购物，又展示了商品的品牌形象。设计精致的手提袋就是一件艺术品。



说一说，手提袋在生活中有什么用途？看一看，这里展示的手提袋在外形、结构、装饰和材料上有什么不同？想一想，哪些手提袋的造型、图案、色彩设计得好？

手提袋的制作方法：



①

按照展示图的虚线进行折粘。

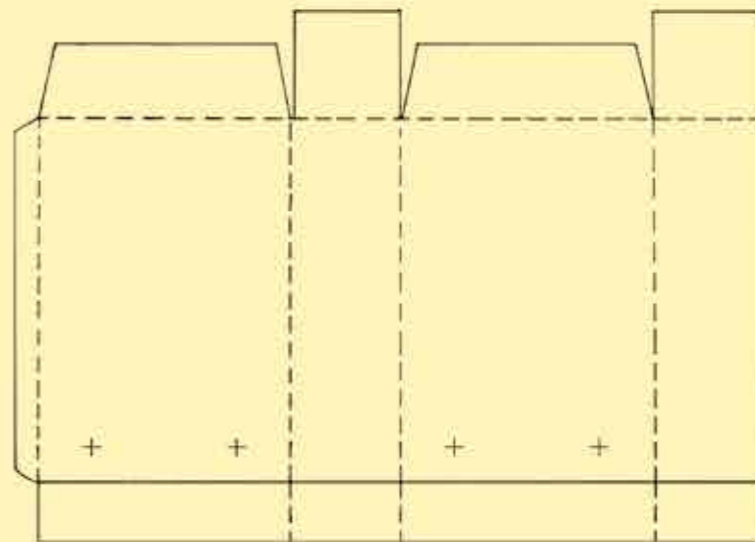


②

粘好手提袋后，打孔系好提绳。

小提示：

为了使手提袋结实，袋口和穿孔处注意加固。



手提袋平面展示图

思考与讨论：

1. 手提袋是怎么设计制作出来的？它的尺寸与所放物品有什么关系？
2. 课中的手提袋的提手有哪些设计方法？你想设计一个什么形状和图案的手提袋？



学生作品



艺术实践：

用旧挂历纸、包装纸和彩绳设计制作一个美观、精致又环保的手提袋，并向同学介绍自己设计时的想法。



评一评：

我学会了设计制作手提袋。□

看谁设计制作的手提袋美观精致，实用又环保？

这幅《市担婴戏图》是宋代风俗画的代表作，它表现了一位老货郎走街串巷，鼓锣呼唤，招来一群老少挑选商品的情景。全画用线细腻雅致，人物形象生动传神，特别是货担上品类繁多的小商品被一一精细地描绘出来，充分地显示出画家对物象细致入微的观察力和表现力。



市担婴戏图（中国画）宋代 李嵩

说一说，画家李嵩在作品的哪些地方进行了精细的描写？看一看，精细描写的地方线条有什么变化和不同？



市担婴戏图（局部）



牛的习作（粉笔画）约1608 鲁本斯（法国）



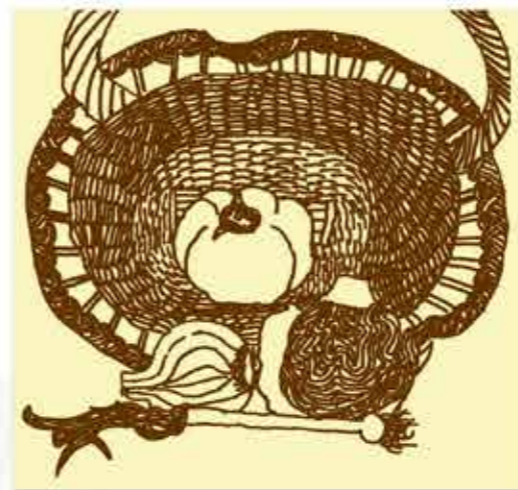
我的好朋友



旅游鞋

艺术实践：

仔细观察、分析一件物品，关注其细节，用线条进行精细的描写，注意线的疏密变化。



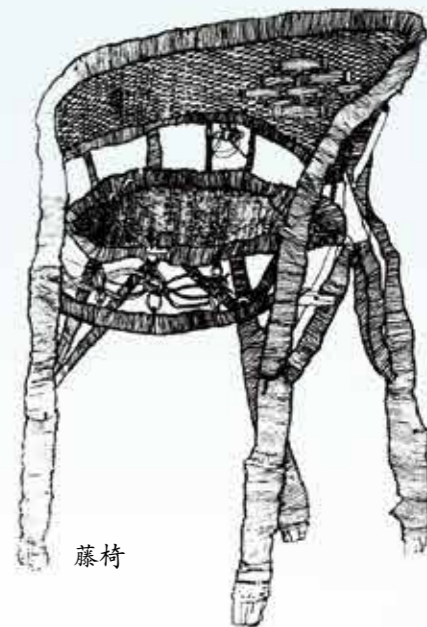
菜篮子

思考与讨论：

1. 看一看，学生作品运用了哪些精细的描写方法？

2. 想一想，用什么样的线条，如何组织它们才能更精细地表现物象的特征和美感？

3. 通过这些精细的描写，你观察到哪些平时没有注意到的细节？



藤椅



向日葵



两个书包

学生作品

评一评：

我学会了运用线条对物象进行精细的描写。□
看谁的作品能运用疏密变化的线条表现出物象的特征和美感？

你一定非常喜欢自己的书包吧？你了解书包每部分的作用吗？仔细观察一下，看一看设计师是怎样为我们进行周到设计的？



书包的材料有什么不同？看看它的内部结构有什么特点和不同？



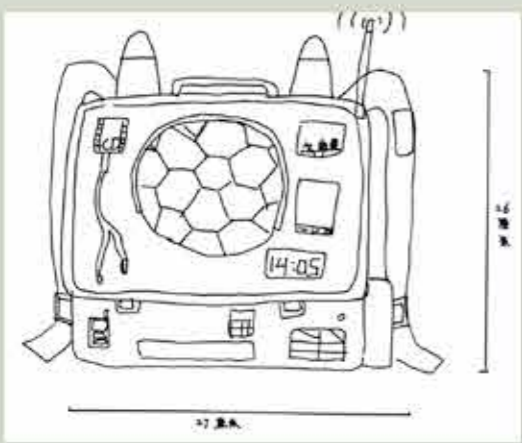
肩带的造型、材质有什么变化？

这部分带子有什么用途？



书包两边的小兜分别是做什么用的？

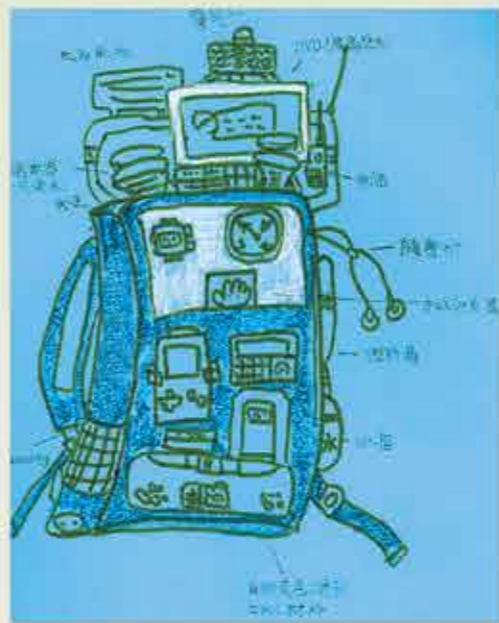
学生作品



多功能书包



无线上网书包



驴友背包



探险背包

艺术实践：

学生作品

仔细观察、了解自己书包的材质、结构和功能，设计一个既方便使用又美观的书包，并说明书包的功能、特点和尺寸。



防盗书包

多功能简易书包

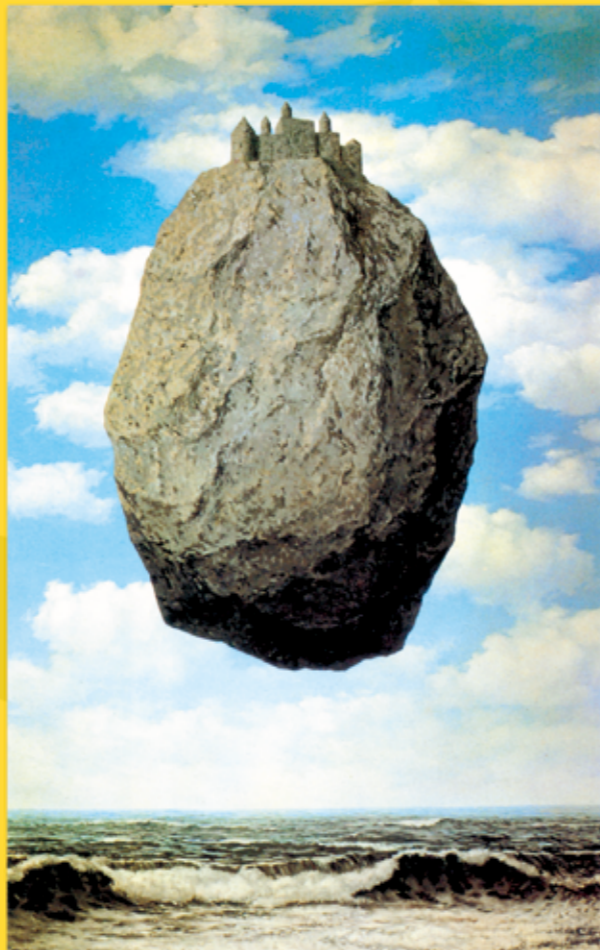
评一评：

我学会了画书包设计图。□
看谁设计的书包既实用又美观？



一块巨石飘浮在蓝色的天空中，飞越大海，这是一幕多么神奇的景观！艺术家以超越常规的方式进行构思，把生活中看似风马牛不相及的一些事物梦幻般地组织在同一画面上，表达自己的所思所想。这种让想象力升华的奇思妙想，使得常见之物有了神奇性，极大地丰富了艺术作品的表现力。

比利牛斯山之城 (油画) 1959 马格利特 (比利时)



莫斯科的英国人 (油画) 1914 马列维奇 (俄国)

思考与讨论:

1. 从这两幅欣赏作品中你受到了哪些启发？你还可以用哪些物象进行巧妙的组合？

2. 怎样才能超越常规地将物象组织在一起，表现你的奇思妙想呢？



音乐家



奇思妙想

学生作品



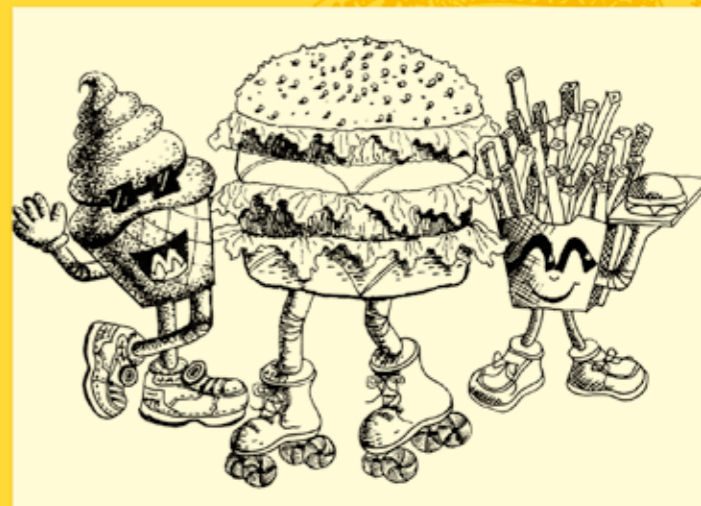
奇妙的联想



梦幻中的女孩

艺术实践:

根据自己的想象，把生活中的物品用写生或记忆的方法进行巧妙的组合，创作一幅有趣的、富有想象力的线描作品。注意线条的疏密有致和粗细变化。



快餐一族

评一评:

我学会了将不同事物进行奇异组合的创新思维。□

看谁的作品能把物象巧妙地组合，使画面有趣又美观？

多彩的民族传统纹样

中国是一个多民族国家，每一个民族都有自己喜爱的传统纹样。民族传统纹样出自各民族劳动大众或民间艺人之手，它与各族人民的生活、风俗习惯、审美情趣息息相关，并具有浓厚的民族特色。人们通常采用花、草、鸟、蝶及其他动物以及人物、几何形等纹样，来装饰美化生活，表达吉祥的美好愿望，这也是民族纹样的共同特点。



服饰(苗族) 现代



挎包(哈尼族) 现代

说一说，家乡有哪些漂亮的纹样？它们装饰在什么地方？有什么寓意？看一看，这里展示的民族纹样，它们的纹样和色彩各有什么特点？想一想，纹样中的底色是如何起到衬托作用的？给你带来哪些美的感受？



绣片(彝族) 现代



小花帽(维吾尔族) 现代



绣片(白族) 现代

小知识：

单独纹样是指具有相对独立性，并能单独用于装饰的纹样。它可应用在三角、圆、方等形式中。



收纳袋(哈萨克族) 现代



单独纹样

各种形的纹样设计示例

小体验：

三角形、圆形、方形中的纹样是分别选用左面的单独纹样设计而成的。请你参考这样的方法设计出更好看的纹样吧！

思考与讨论：

1. 纹样设计示例中的三幅作品是如何进行设计的？
2. 你能从中找出哪些设计的规律？
3. 你还能设计出哪些更漂亮的纹样？



剪纸花卉纹样



花卉纹样

艺术实践：

学习民族传统纹样，运用本课设计纹样的方法，设计一件色彩漂亮、美观并能装饰美化生活的纹样。



挎包纹样设计

学生作品



动物纹样



福寿纹样

评一评：

我学会了设计纹样。□
看谁设计的纹样色彩鲜艳、美观并富有寓意？

一幅幅情趣盎然的照片记录了生活中多彩的瞬间。让我们用自己灵巧的双手给照片做个富有个性的相框吧！它会给你带来愉悦之情。



相框参考图



小提示：

你还见过其他什么样的支架和背板设计？支架和背板如何固定？怎样的角度才能使相框立得稳？

小镜框的制作方法：



1 折叠

2 裁切

3 剪

4 粘贴

装饰完成作品



思考与讨论：

1. 可以用什么材质来制作自己的小相框？
2. 什么样的相框造型与色彩能更好地烘托你的照片？
3. 怎样将相框的背板固定在相框上？
4. 参考收集到的资料，研究如何更好地为相框设立支架。



学生作品



艺术实践：

自选材料，设计制作小相框，装点自己的生活。在班里举办一个展览，比一比谁的相框外观新颖，制作精细，支撑稳定。



评一评：

我学会了设计制作小相框。□
看谁的相框制作得实用又有个性？

随着动漫在中国蓬勃发展，它的影响已深入到我们生活的方方面面。现在人们习惯将动画和连环漫画统称为动漫。动画片、漫画书之所以倍受同学们的喜爱，那是因为里面有梦幻神奇和快乐有趣的故事，以及许多幽默、夸张和生动有趣的动漫形象。

中国的动画片和漫画作品



牧笛 (中国上海) 1960



勇士 (中国上海) 2010



幸运儿 (中国台湾) 1998



江南的初夏，一个牧童在树上吹短笛，唤着他的牛儿们……《牧笛》是中国画式的动画片，画面中的人物优美灵动，景物虚虚实实，轻灵优雅，就像一幅水墨画，体现出艺术家们对我们民族传统艺术的深厚情感。

思考与讨论：

1. 你喜欢课中什么样的动漫作品？动漫形象有什么特点？
2. 分析比较各国和各地区的动漫风格、形式、内容有什么不同？谈谈你的感受和理解。

郎雀 (中国北京) 1990

外国的动画片



亚瑟和他的迷你国王 (法国) 2008



变形金刚 (美国) 1984

欣赏提示：

1. 作品给你的第一印象；
2. 题材和主题；
3. 表现方法及风格。



写给桃子的信 (日本) 2012

艺术实践：

研究本课的动漫故事和形象，并试着画一画你喜欢的动漫形象。写出你的评价和感受。



眼镜狗和眼镜男孩 (美国) 2014



蓝精灵 (比利时) 1958

评一评：我知道了什么是动漫。□

看谁对动漫作品分析得到位，理解得全面？

一张精致的贺卡可以传递友谊，它是情感的纽带，是“关爱”的载体。如今的电脑美术软件不但可以绘制出精美的图案，而且还可以用各种动漫形象装点我们的作品。快来做一张电子贺卡，发给你的同学、老师和家人吧！

电子贺卡的制作步骤：



在文件菜单中点击“新建”，在弹出的对话框中设置贺卡的大小。



六一儿童节贺卡 教师范作



用“曲线工具”将画面分割后，用“倒色工具”中的“渐变倒色”倒出天空与地面的颜色。



选择“图库单元”里的动物形象，把它安排到画面的合适位置。



点击绘画单元里的“仙女袋”，用你喜欢的花草装饰画面的近景。

在图层管理区域中点击“输入图片”，在弹出的对话框中选取动漫形象，也可以通过“画笔工具”画出动漫形象。



儿童节贺卡 教师范作

思考与讨论：

1. 一张电子贺卡由哪些要素构成？
2. 本课中的贺卡是如何突出动漫形象的？图文是如何搭配的？
3. 你想构思一张什么样的贺卡来传递你的情意？将你的创意介绍给同学们。



利用“文字工具”进行文字的字体、颜色设计，另外，我们也可以通过手写板书写文字。



一张电子贺卡作品就制作完成了。



新年贺卡 教师范作



新年贺卡



六一儿童节贺卡

艺术实践：

运用本课学习的电脑美术技巧，利用动漫的形象素材，设计制作一张美观实用的电子贺卡。

学生作品



春节贺卡



评一评：

我学会了用电脑制作贺卡。□
看谁的贺卡中的动漫形象可爱，字体设计得美观大方？



中国花鸟画家在表现物象的同时更重视借物抒情，托物言志，以表达对真善美的追求。例如在众多的花鸟题材中，梅兰竹菊就被认为是代表高洁品质的“四君子”，尤为历代文人画家所喜爱。



春风第一枝（中国画）1988 董寿平

梅花



菊石图（中国画）清代 吴昌硕

说一说，画家笔下的梅花与自然中的梅花有什么相同和不同？画家是怎样用笔墨和色彩表现梅花的？看一看，画家在这两幅中国画中是怎样借花抒情的？

思考与讨论：

1. 看一看，本课中的作品哪些地方用了中锋和侧锋？想一想，画家为什么这样用笔？

2. 仔细观察作品中的花瓣、枝干及叶子，分析画家是怎样用笔、用墨和用色的？

小知识：

中锋用笔和侧锋用笔是中国画两种最基本的用笔方法。其中中锋用笔指行笔时将毛笔的主锋保持在点画的中线，其线条圆浑而有质感。侧锋用笔是指在下笔时笔锋稍偏侧，使线条及墨色富有变化。



侧锋用笔



中锋用笔

菊花的画法：

1. 用中锋蘸淡墨勾花瓣，用浓墨点花蕊。
2. 用侧锋画出富有浓淡变化的叶子。
3. 穿插枝干，勾画出叶筋。
4. 运用藤黄及赭石给花瓣上色。
5. 在画面右下适合的空白处题款。



完成作品



小知识：

款识，也叫“题款”，即在中国画作品上题写作者姓名、创作年月及诗文等。它是中国画的重要组成部分。



菊花（中国画）
2014 许朝旭

艺术实践：

以菊花或梅花为题材，运用所学笔墨方法创作或临摹一幅中国画小品，注意落款的位置，使画面构图完美。

学生作品



秋色



蜻蜓菊花图

评一评：

我知道了中国画中的中锋用笔和侧锋用笔的方法。□

看谁的作品画面构图完美，花朵、花叶和枝干的疏密、穿插关系处理得好？



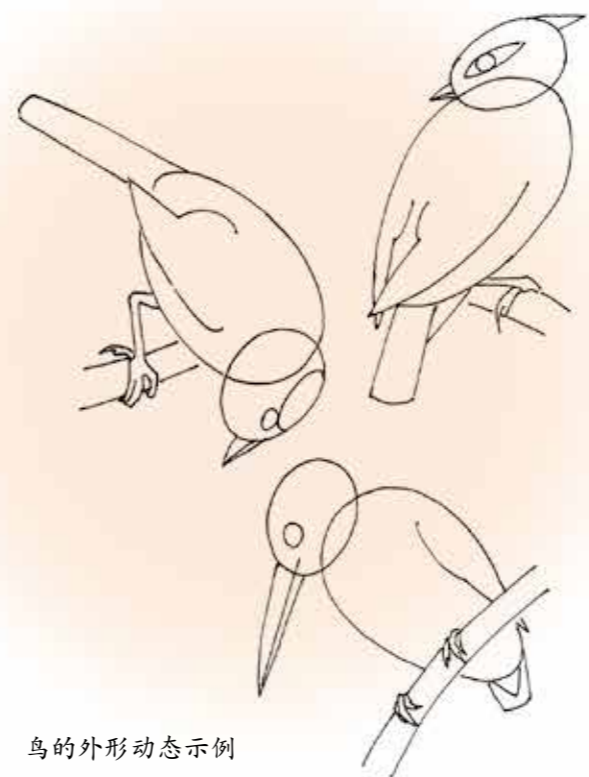
梅花



猫头鹰（中国画） 1978 林风眠



鸟是人类的好朋友，它美丽的形象和活泼的动态，已成为花鸟画的重要组成部分。作为花鸟画中的点睛之笔，它与花卉形成一动一静的组合，带给画面无限的生机。



鸟的外形动态示例



芙蓉翠鸟（中国画） 1984 崔子范



1



2

猫头鹰的画法:

1. 先用浓墨点睛勾喙, 然后用淡墨画出头和颈部。

2. 用淡墨画出腹部。然后用浓墨破头部和腹部的淡墨。

3. 再用浓墨勾出爪部并添画枝干。

4. 用墨破色法画出叶子, 并给其他部分上色, 题款完成。



3



4

思考与讨论:

1. 对比自然中的鸟与画家笔下的鸟有什么相同和不同? 画家是怎样用笔墨来表现鸟的?

2. 怎样构思画面更有情趣? 画画时你想怎样运用破墨法表现鸟?



墨破色

浓破淡

小知识:

破墨法是中国画技法之一, 其方法是当第一遍墨或色未干时即在上面画第二遍, 使墨色浓淡相互渗透掩映, 达到滋润鲜活的效果。



玉兰八哥图



猫头鹰

艺术实践:

用学习到的中国画技法画一幅猫头鹰或其他鸟类的小品画, 注意鸟在画中的位置和墨色的变化。



学生作品



卫士



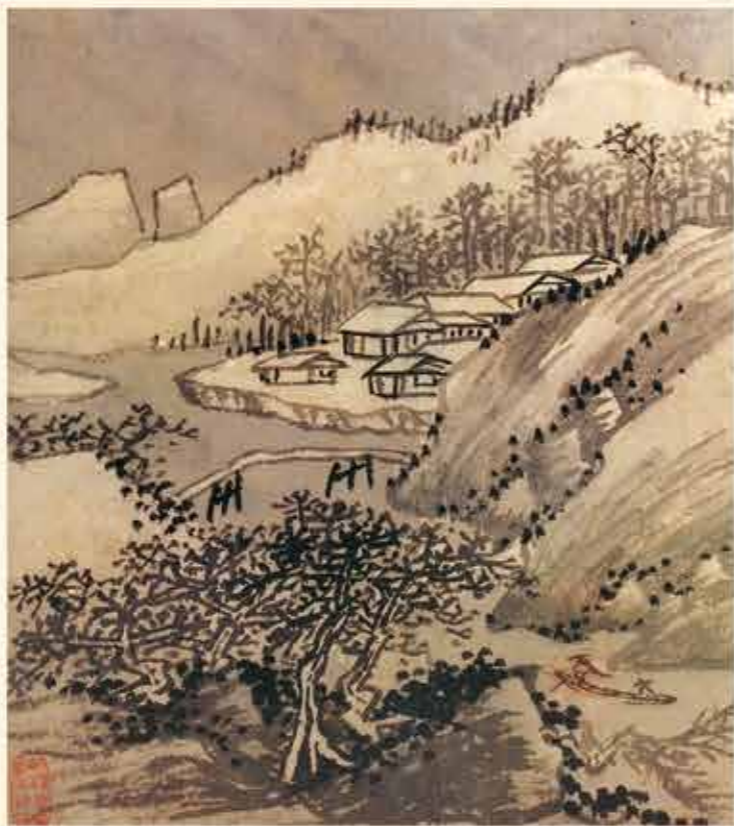
荷花水鸟图

评一评:

我知道了中国画中的墨破色和浓破淡的技法。□

看谁的作品色彩的浓淡、干湿富有变化, 鸟的神态特点表现得更好?

描绘美丽的大自然风光，在西方的绘画中叫风景画，在中国绘画中叫山水画。中国山水画不是一般意义上的自然风景画，画家在提倡“师法自然”的同时，更多地是抒发个人情感，表达自己对自然、对艺术、对人生的感悟，因此，在精神内涵上比西方风景画更丰富。



吴中山水图（中国画）明代 沈周



思考与讨论：

1. 请仔细地分析，山水画中的近景、中景、远景的画法有什么不同？
2. 两幅欣赏作品中用色、用墨的浓淡、虚实是如何变化的？



柳桥独步（中国画）1928 齐白石



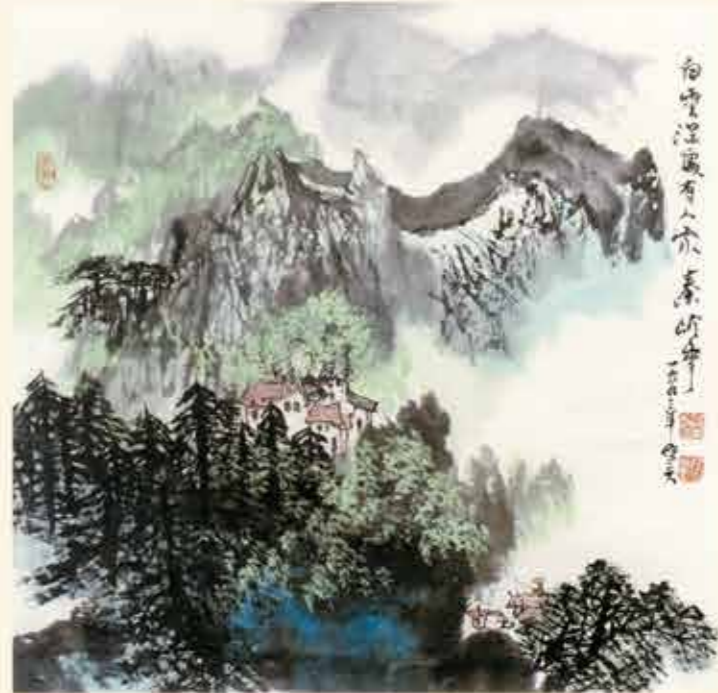
树的画法示例



山的画法示例一



山的画法示例二



白云深处有人家（中国画）1993 秦岭云

小体验：

中国画中的近山和远山，有浓淡的区别，也有干湿的区别，还有繁简的区别。试着画一下，表现出近山和远山的区别。

艺术实践：

构思一幅有近景、中景、远景的风景画，大胆地用中国山水画的画法画一幅山水画。



学生作品



江南水乡



山村好人家

江南春光好

评一评：

我知道了中国山水画是意在借景抒情。

看谁的作品墨色的浓淡、景物的虚实富有变化，借景抒情表现得最好？

每张面孔都有自己的特点，或丰满，或清瘦，或慈祥，或甜美，或严厉……有特点的人脸，常给我们留下难忘的印象。



小金花(中国画 局部) 1982 刘文西



齐白石(中国画) 1972 王子武



伙伴(中国画 局部) 1977 程十发

绘画步骤:



① 用中锋蘸淡墨勾出人物轮廓和五官。 ② 用侧锋重墨画出人物的头发。 ③ 用淡赭石加水染出肤色。



有风度的老爸

张爷爷



父亲



男子汉

艺术实践:

参照有特点的人物面部的图片，用中国画的工具材料画一幅人物画，注意突出人物的脸形、五官和表情特点。

思考与讨论:

1. 下面人物的脸形有什么不同? 说一说各有什么特点。
2. 他们的五官都有哪些特点?
3. 请你用一个词形容他们的表情, 如果你来画你应该怎么表现?

学生作品



我给张爷爷画像



谭天锡作

带笑容的爷爷

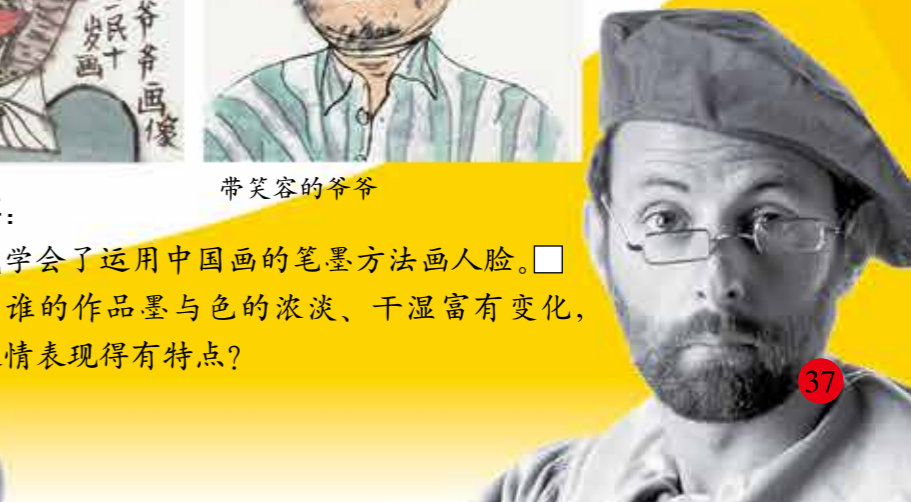
评一评:

我学会了运用中国画的笔墨方法画人脸。□
看谁的作品墨与色的浓淡、干湿富有变化, 人物表情表现得有特点?



小体验:

请你用基本形试着画出这三个人脸的脸形。



雕塑是人类最早的造型艺术形式之一，是雕刻和塑造的总称，是用可塑的（如黏土、胶泥等）、可雕刻的（如木、石等）材料，制作出的各种有实在体积的艺术形象。

雕塑可分为圆雕和浮雕。圆雕是可供四面欣赏的雕塑；浮雕则只能从一面去欣赏，通常有一个底板为依托。



河南洛阳龙门石窟
奉先寺外景

奉先寺卢舍那佛头像（河南） 唐代



思考与讨论：

1. 你能分清本课中的雕塑哪些是古代的，哪些是现代的？哪些是东方的，哪些是西方的？
2. 它们在分类、风格、形式、手法、材质、展示方法上有什么区别？



人民英雄纪念碑浮雕“五卅运动”（北京） 1955 王临乙

欣赏雕塑的建议：

1. 观察雕塑作品，并描述你的第一印象。
2. 了解雕塑家和作品的年代及前人对作品的评价。
3. 对雕塑的材料特点、风格、形式、主题进行评述。
4. 向同学们畅谈个人感受。

舞（北京） 1990 李守仁



人首翼牛 公元前8世纪（亚述）



摩西（局部） 1516 米开朗基罗（意大利）

评一评：

我学会了欣赏雕塑作品。□
看谁对雕塑作品了解得全面，对雕塑的特点、风格、形式、主题评述得好？



圣堂 1908 罗丹（法国）

艺术实践：

1. 调查本地区的雕塑作品，选一座你最感兴趣的作品，把它拍成照片或进行写生。

2. 参照欣赏雕塑的建议，对书中第一页的《着衣母婴卧像》和本课作品以及自己收集的雕塑作品进行学习与欣赏，并对你喜欢的作品写成一篇约200字的短文与同学交流。



红蓝黑 现代 亚历山大·考尔德（美国）

女人坐像 1980
亨利·摩尔（英国）



曾侯乙墓编钟 战国



科学和艺术是不可分割的，就像硬币的两面，它们源于人类活动最高尚的部分，都追求着深刻性、普遍性、永恒和富有意义。

曾侯乙墓编钟器形复杂，浮雕纹饰精美丰富、立体感强，编钟采用了复杂的青铜冶铸工艺。编钟由于运用了配比科学的铜、锡、铅合金和独特的“合瓦式”钟形，严格控制钟体大小、钟壁厚薄，所以音质纯正、音色优美。

色彩绚烂、富丽堂皇的唐三彩制作过程复杂，它的胎用白色黏土制成，先在窑内经过1100℃左右素烧，素胎经过冷却，然后再上彩釉进行烘烤。



三彩骆驼载舞俑 唐代

思考与讨论：

1. 想一想，我们的生活中还有哪些科学与艺术结合的实例？它们给了我们哪些启示？
2. 左边这幅杜尚的作品看上去有一种连续性的动作，这种表现方法与什么艺术相似呢？



下楼梯的女人 (油画) 1912 杜尚 (法国)



大碗岛的星期天下午 (油画) 1886 修拉 (法国)

画家修拉给我们描绘了一幅阳光下的自然景象。仔细观看你会发现作品上的颜色不是在调色板上调混后涂上的，而是用纯色小圆色点点彩完成的。这是因为画家采用光学原理和色彩对比及颜色并列所产生混合效果的理论，在画面上使用纯色，不在调色板上调混颜色，这样，中间色是在观赏者（离画面有一定的距离）的眼中自然混合而产生的。这种画法色彩明亮，秩序严谨，自有一番情趣。

艺术实践：

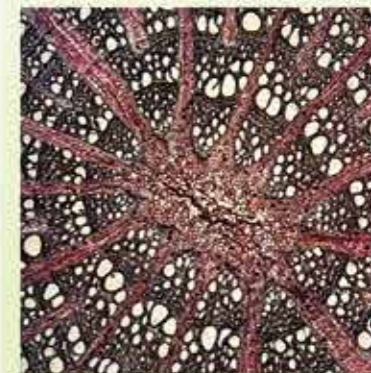
以小组、班级为单位，用绘画、拍照、文字记录的方法进行一次科学艺术考察活动。



东汉地动仪 (仿制品) 张衡



从天文望远镜中看到的星云



显微镜下马铃薯的叶子

借助科学技术，我们还可以发现许多自然的宏观世界和微观世界里的美的形态。

科学艺术考察的建议：

1. 桥梁、机场、码头等；
2. 观察显微镜下的生物切片；
3. 汽车、轮船、高铁等造型。



北京古观象台 明清

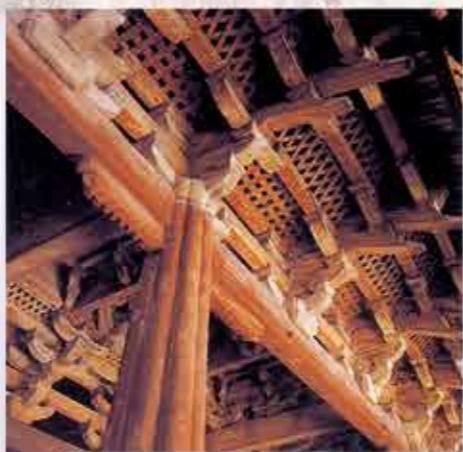
评一评：

我知道了生活中有许多科学与艺术结合的物品。□
看哪个小组对科学艺术考察的项目记述得清晰，分析得准确又富有艺术性？

从古至今，人类从未间断过以艺术和科学结合的形式来进行发明与创造，所以在生活中我们可以发现许多不同时代的具有艺术和科学实用价值的物品。它们可以帮助我们更好地了解不同时代、不同社会的情况。



浙江宁波保国寺(建筑) 宋代



保国寺大殿的斗拱

中国古代建筑的屋檐分量很重，要想托住它怎么办？我们的祖先发明了“斗拱”，用以承托伸出的屋檐，将屋顶的重量转移到木柱上，同时还具有装饰的作用。这是我国古代建筑特有的一种结构。



原子球(建筑) 1958 昂德雷·瓦特凯恩(比利时)

你一定以为这是一座雕塑吧？原子球博物馆是比利时最为著名的现代化标志性建筑，它的设计是受了原子结构的启发。

法兰克·盖里是加拿大著名的建筑设计师。他利用电脑模型设计出更加自由的造型，而且把贵重的金属——钛用到了建筑外表上，因此该建筑被人称为“美丽的金属花”。



西班牙古根海姆博物馆(建筑) 1997 法兰克·盖里(加拿大)

用电脑制作成的三维动画深受同学们的欢迎。虚拟的图像世界展现了科技与艺术结合的奇妙境界。

未来战士



学生作品



星际遨游

艺术实践：

以个人或小组为单位，将思考与讨论中的美好愿望与畅想用你喜欢的方式表现出来，并向大家展示介绍。



未来的家园



鹰击长空

思考与讨论：

1. 以小组为单位，研究本课左页中的三座建筑，评述它们是如何与科学结合的。
2. 结合自己的美好愿望，畅想未来科学与艺术的结合。

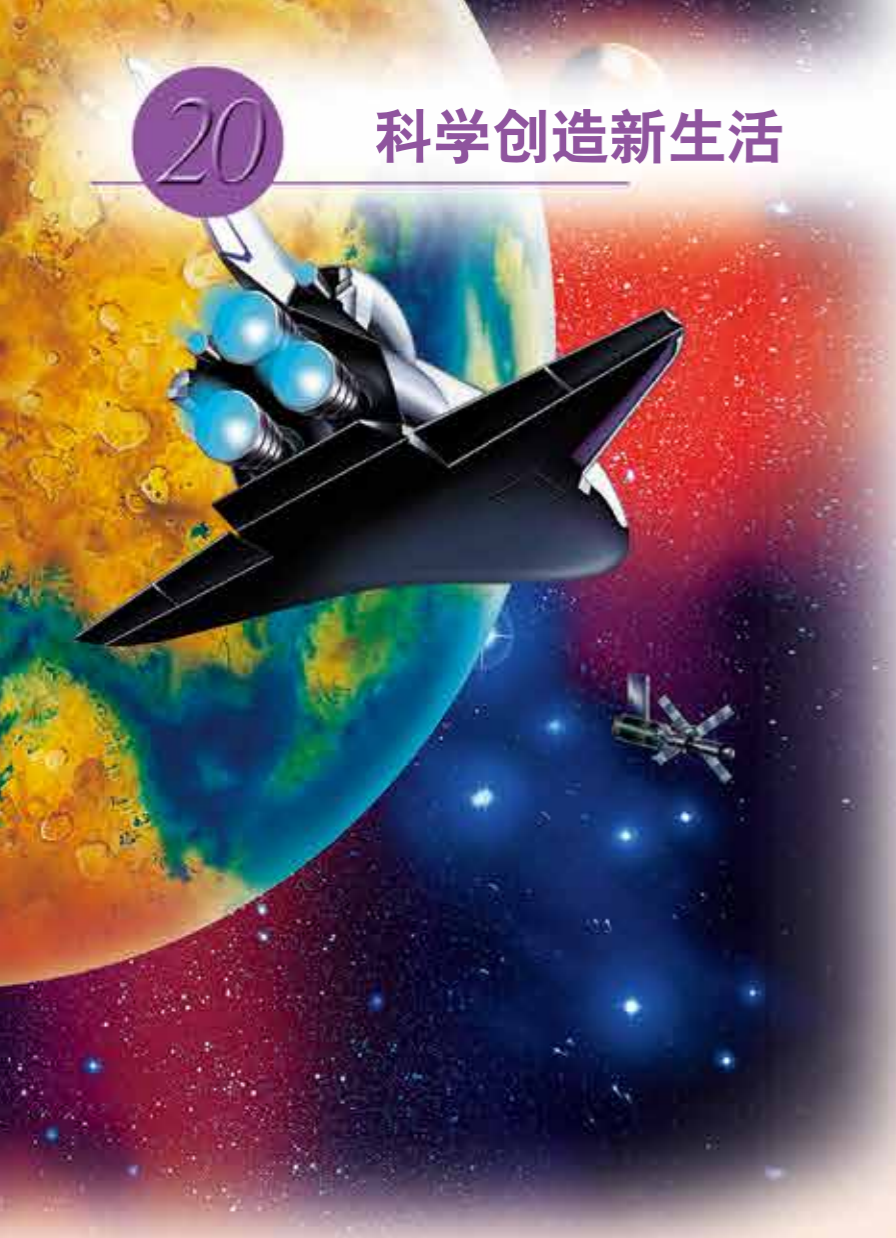


星际列车

评一评：

我知道了科学与艺术是人类文明发展的两翼。□

看谁的作品体现了科学与艺术的结合，对未来畅想得有趣？



飞上蓝天、登上月球、以网络连接世界……过去曾是科学幻想小说中的情节，如今却变成了现实。人类因科学而进步，科学带给我们全新的生活。



1969年，美国人阿姆斯特朗成为人类历史上第一位踏上月球之人。



运用电脑合成制作的美术作品，向我们展示了人类无限的创意。



互联网是现代的“千里眼”“顺风耳”。

思考与讨论：

1. 说一说，中外历史上有哪一些曾经是人类的幻想，在今天已变成了现实？
2. 和同学讨论一下，科学在哪些方面改变了我们的生活？
3. 怎样把你的幻想用艺术的手法表现出来？



“和谐号”动车组



《未来的立交桥》是用超级环保材质建成的，可以让汽车在空中自由穿行。它不但解决了交通的拥堵问题，而且还让我们有更多的空间种植美丽的花草树木，让空气更清新、环境更优美。



《太空医院》是用超级坚固的钛金材料建造的立方体建筑，它可以在太空中自由地飘浮、移动，可以为地球人和外星人解除疾病的困扰。

学生作品



《宇宙飞船》主体是圆形的、可旋转的快速飞行器。上面两只兔耳式天线接收功能强大，无论它飞得多远都可以与地球通信。它是未来人类探索太空的必备航天器。

艺术实践：

以小组为单位，确定创作主题并分头收集资料，进行集体创作，然后把各组所创作的作品进行展示，介绍设计意图及作品所表现的科学功能。



同学们畅想未来的生活家园

评一评：

我知道了科学改变了我们的生活，实现着人类的梦想。□

看哪个小组的作品设计制作有创意，体现了科学幻想？

综合练习

1. 这幅作品在中国画中属于哪一类？画中近景和远景的表现方法有什么不同？它给了你怎样的感受？



2. 画家在这幅画中运用了哪些用笔用墨的方法？



3. 这幅壁画出自我国的什么地方？画中飞天为什么让我们感觉她在天上飞动？



6. 你知道这幅画的作者是谁吗？他属于哪个画派？说一说，这幅画中有哪哪些色相，指出哪个色彩明度高、哪个色彩明度低？



4. 请在作业本上画出巴黎圣母院正面的黄金分割线。

5. 请你仔细观察照片，请根据所学透视知识画出这幅照片近大远小的透视线。

7. 右边这幅画使用了哪些颜色？颜色之间有什么关系？这种关系产生了什么效果？

