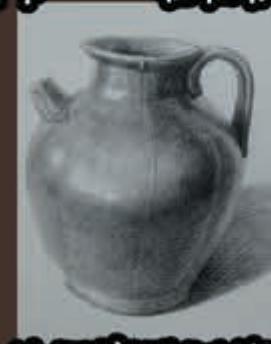

幽默有趣的故事情节

轻松快乐的审美欣赏

发展智力的观察想象

系统性的绘画实践训练

专业艺术学校美术教材

美术秘籍

小学美术四年级下册 王平芳 著

从写生到创作

CONG XIESHENG DAO CHUANGZUO

永嘉县少年艺术学校编 王平芳主编

8

创作

美术

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

写在前面

中国美术学院教授、《美术报》副社长 蒋跃

浙江省永嘉楠溪江是一个非常美丽的山水之乡，不仅如此，从汉顺帝永和三年（公元138年）就建县了，耕读文化的历史十分悠久。由永嘉少年艺术学校编写的《美术秘籍》的问世，在美术教育领域添上了绚丽的一笔。这套教材除一般的编写原则外，如对美术教学大纲的理解和贯彻，循序渐进，适应学生的生理和心理等，还富有时代气息。我认为和同类的美术教材相比较，它有以下几个方面的特色：

1. 关注人文精神 强化审美教育

美术教材是套路式的编写，还是规律性的强化？编写的手段各种各样，各地教材形成自己的特色，我觉得无可厚非。但“美术”首先是“美”，然后才是“术”，“术”是手段，“美”是目的。我认为，“美”是一种眼光，“美”是一种修养，“美”是一种精神，“美”是一种境界，“美”是一种思想。这套教材将“美”和“术”融为一体，同时将审美教育作为一条主线贯穿始末，摒弃以往那种对美术教材狭隘偏颇的、功利性的编写方法，以建构人本身健全的审美心理结构和培养人的艺术欣赏和创造能力为出发点，更加关注人文精神内涵。它不再把重点放在技术目标及其实现上，而是转向关注在动态的过程中学生个体所获得的身心发展，体现出对学生未来发展的人文关怀，即心理素质的关怀，注意发展学生各种能力的平衡性。它以学生为中心，体现出对知识与能力、身体与心理、学业与品格等全方位的要求，挖掘学生自身的情感、身心、知觉、潜能等素质，强调了学生审美修养的陶冶。教材所选的描写对象大都是生活中平凡可触的物象，但通过梳理，强化了其中的美感。同时，每册有世界绘画大师们的作品做参照，将生活与艺术自然衔接和沟通，并强调了教学的关键词，比如，整体性，理解性，结构性，准确性，科学性，表现性，等等。

2. 美术作为一种“大文化”范畴

我认为，美术教育所引领的是人与人之间、人与物之间、物与物之间全面对话，也是文本与学生之间、经验与意义之间的信息传递。多样性、生成性、开放性等在合作与交流的情形中实现。这一过程中，教师和学生的主体性、个体性都获得尊重与提升，积极性、能动性都得以拓展与激发。这就将美术教育的概念从静态、不变的“文本”，扩展到动态的、创生的教学活动，即师生对话，教育的内涵也由此而拓展。这套教材强调了在美术教学过程中，营造出美术教学多样性的生态优势，创设多样性的文化情境，增加文化含量，使学生通过美术学习，加深对文化和历史的认识，加深对艺术的社会作用的认识，树立正确的文化价值观，引导学生积极探索美术与其他学科、美术与社会生活相结合的方法，进行跨学科学习活动。美术学习绝不仅仅是一种单纯的技能技巧的训练，而应视为一种文化学习。注重艺术文化的学习已是新世纪艺术教育的一大特点。通过艺术文化的学习，学生可以较为全面地了解艺术与人类、艺术与生活、艺术与情感、艺术与政治、艺术与历史等方面的联系。意大利文艺复兴的“三杰”，恰是“大文化”的集大成者，要提高美术生的文化学习和修炼的自觉性。

教师和学生都是美术教育的有机组成部分。这套教材的编写注重了开放、动态、过程、创造、转变和发展的理念，重视快乐与体验学习，是精神、经验、观念、能力的生成过程，突出了师生共同探究的意义，加强了美术教育建构与实施中的平等、对话与反思。教材从过去完全由教师主导转变为师生共同开发，强调了在美术教学实践中，通过体会、体验，共同探寻美的经历。其过程是生成性，而不是预设的知识与简单的技艺传授。

3. 开放性思维 课程结构趋向综合

人类知识是统一的整体，文理之间、学科之间都有一定的联系，加强多元文化交汇也是这套美术教材的编写原则之一。教材将各种学科在知识背景、思维方式、学习能力、技能操作等方面教育相互补充、配合和贯通，克服学科之间相互隔绝的弊端，促进学生思维方式的多元化、掌握知识的综合化，培养学生的创新意识、创造精神和实践能力，更加强调美术学科与其他学科之间的联系、相互强化和统一。

在发展本民族优秀文化传统的同时，这套教材以开放的态度对待外来文化。它注重文化与价值的多元性，养成对文化的积极态度，消除性别、种族、社会、阶级之别，抛弃封闭思维，采取全方位的开放性思维，努力克服早期教育的单一性，丰富和扩展美术教育的内容，使美术教育的内容成为一种多样性的组合，并且在考虑教育内容时注意与其他学科的横向联系，以便更完美地实现美术教育的教育内容与艺术教育目标的互动。

4. 深入浅出 重视现代技术的运用

这套教材具备了较强的“解惑”的能力，即通过作画步骤的讲解、导读、示范和实践，使学生及时理解专业上的各种要领，做到了深入浅出，化繁为简，举一反三。每一课的重点和难点清晰明了，通过这个阶段的教学达到什么样的教学目的，然后及时地回顾、反省、总结，并且强调了理解性，比如，画苹果如何理解苹果，画头像如何理解头颅的结构。

此外，计算机与互联网在美术教育上的地位日益凸显，可以让学习者有更多的学习主动权，并且改变了过去以教师为中心的教学方式，而成为比较活泼的以学生为主的教学方式。这套教材不再仅是文字，还有集文字、声音和图像为一体的电子材料与网络信息，从而能调动学生的多种感官，激发其兴趣，提高理解力，更使知识领域扩大，学习内容增加，教育效益提高。现代科技发展反映到美术教学过程中，美术教学手段的现代化已成趋势，新型的现代技术的中小学美术教学，代表了美术教学手段的现代化趋势。

总之，美术教材是引领学生走进艺术殿堂的阶梯，是打开智慧之门的钥匙，是陶冶心灵的净化器。我至今对我在小学阶段学习过的美术教材记忆犹新，它是最早激发我对美术产生兴趣的启蒙的读物。我想，这套教材或许也能实现这一点。

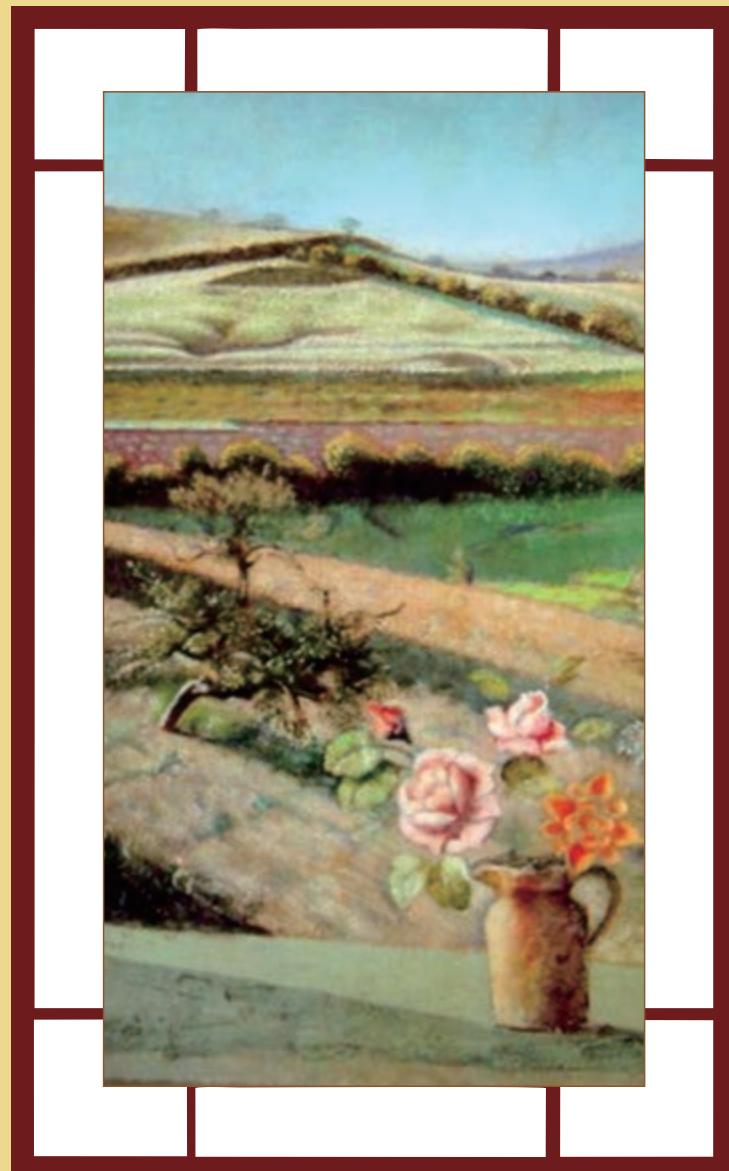
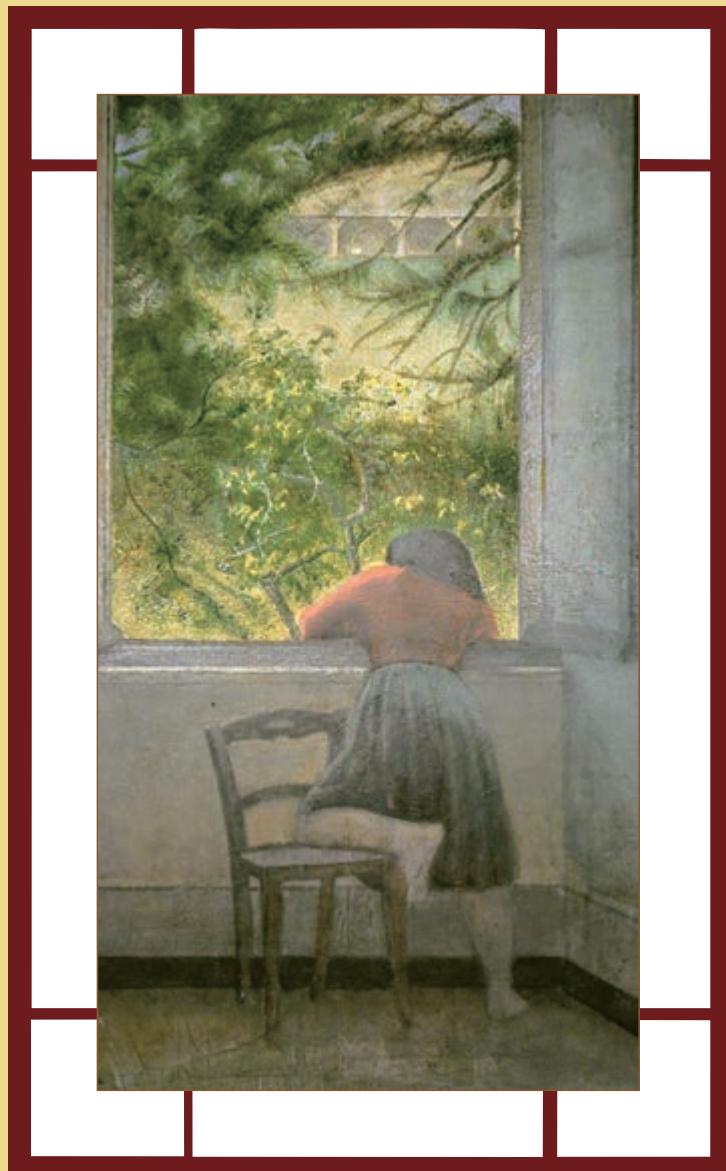
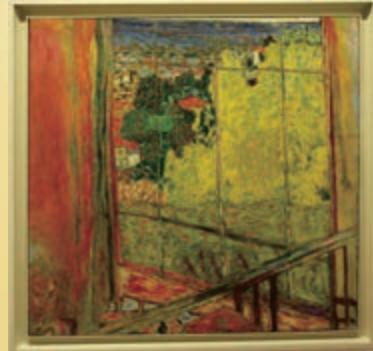
目录

1 窗外的风景	1
2 56个民族	3
3 假日我们去哪儿玩呀？	5
4 校园生活	7
5 单体静物（水果类①）	9
6 单体静物（水果类②）	11
7 单体静物（陶罐类①）	13
8 单体静物（陶罐类②）	15
9 单体静物（陶罐类③）	17
10 单体静物（陶罐类④）	19
11 单体静物（生活用品类①）	21
12 单体静物（生活用品类②）	23
13 单体静物（玻璃类）	25
14 水果组合	27
15 蔬菜组合	29
16 走近大师	
让·奥古斯特·多米尼克·安格尔	31
籍里柯	32
欧仁·德拉克洛瓦	33
柯罗	34
让·弗朗索瓦·米勒	35
泰奥多尔·卢梭	36
查里·法兰斯瓦·杜比尼	37
古斯塔夫·库尔贝	38
奥诺雷·杜米埃	39
奥古斯特·罗丹	40
约瑟夫·马洛德·威廉·透纳	41
詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠司勒	42
萨金特	43
伊里亚·叶菲莫维奇·列宾	44
伊萨克·伊里奇·列维坦	45

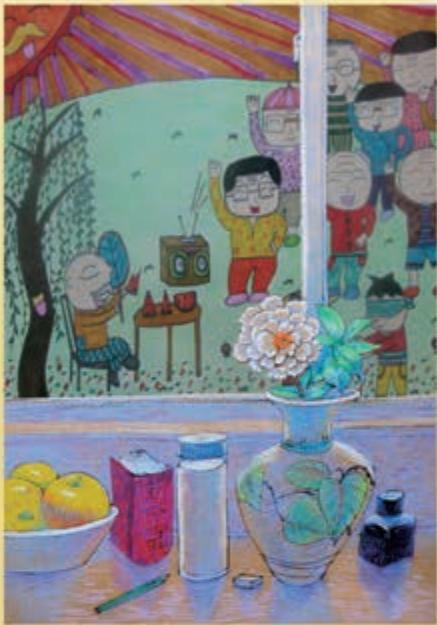

1

窗外的风景

作品欣赏

金科

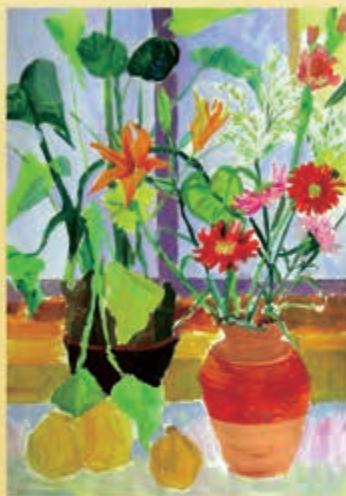
厉冰和

吴凡

金苗

郭储慧

潘妩桐

小练笔

56个民族

中华人民共和国是一个多民族的国家，其中汉族人口比重最大，占全国人口总数的90%左右，其余的都是少数民族。

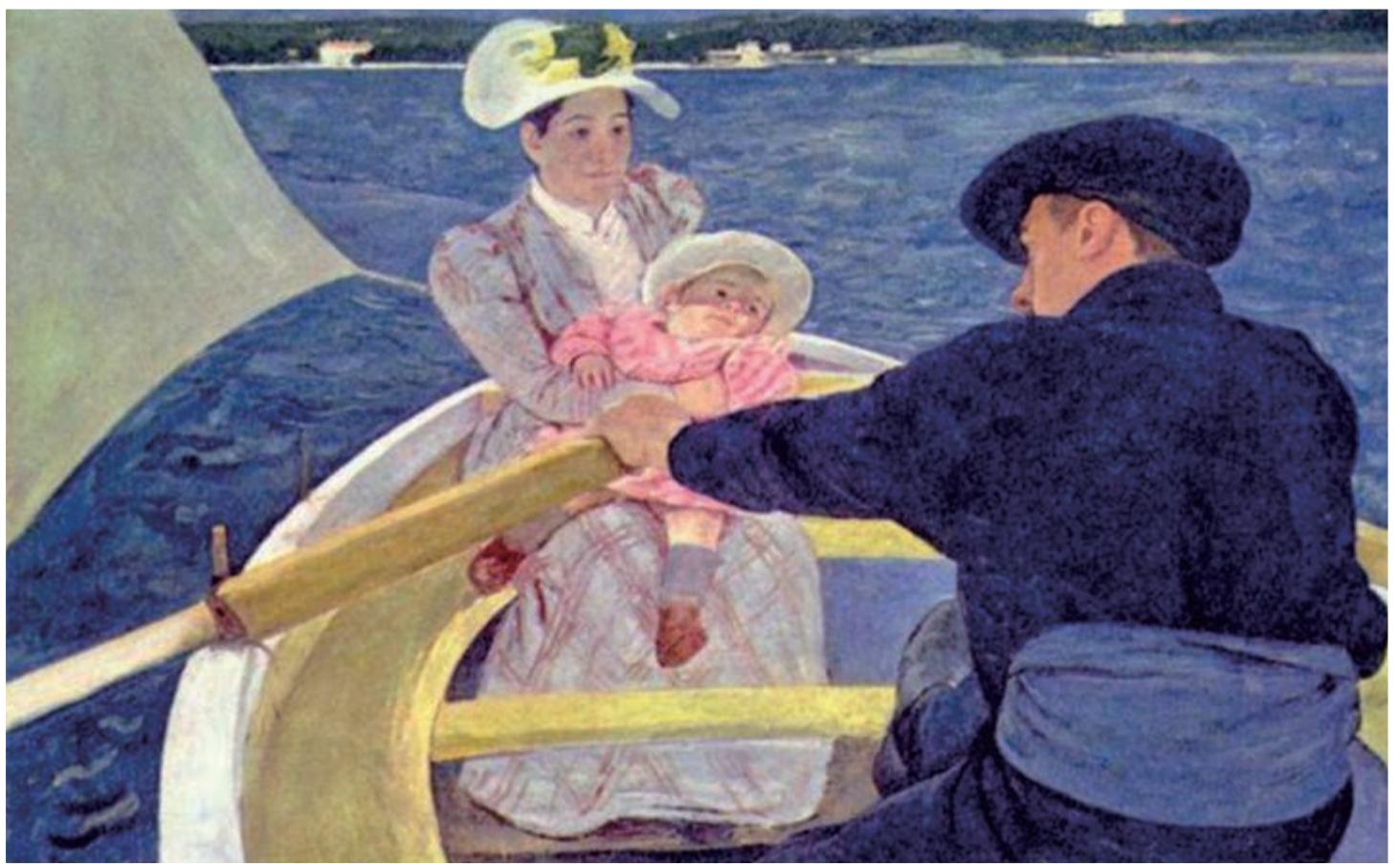
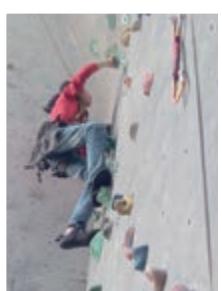
注：统计数据参考2010年第六次全国人口普查结果

黄淑雅、谷彬蔚、杨艺莉、李琰瑶作品

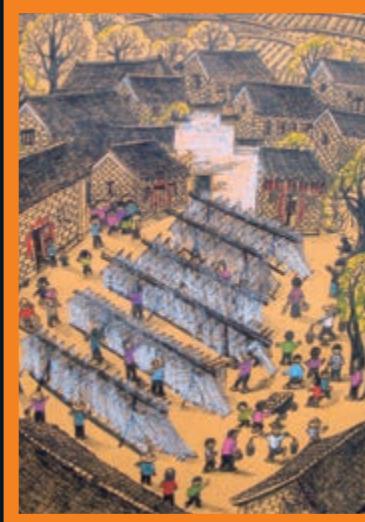
假日 我们去哪儿玩呀？

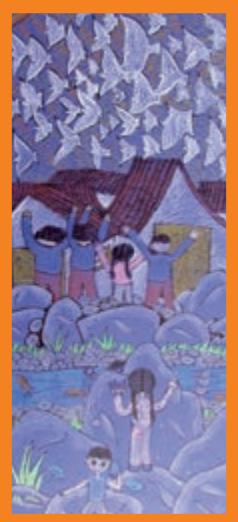
作品欣赏

陈佳佳

陈继超

汪瑾琪

戴涵宸

陈林

潘郑洁

陈乐旋

夏炜强

刘逸格

刘仲苏

校园生活

艺术来源于生活！丰富多彩的校园生活也是我们创作的源泉……

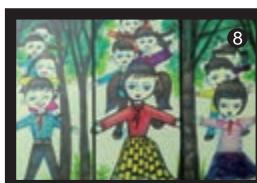
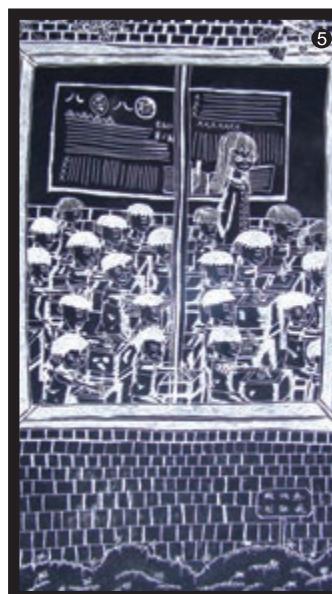
周键宇

柯熔程

8 作品欣赏

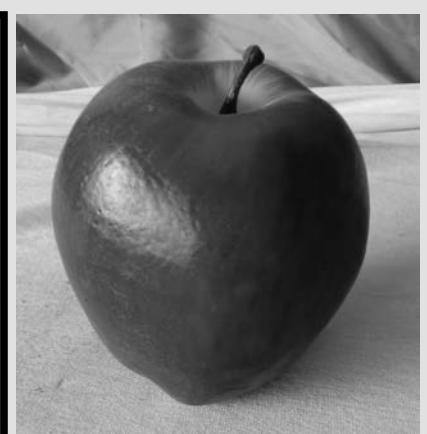
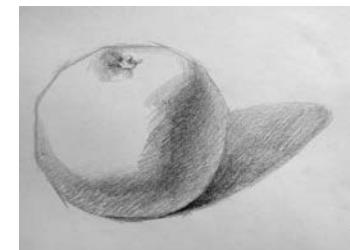
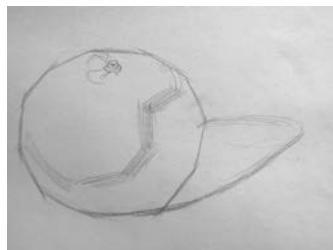
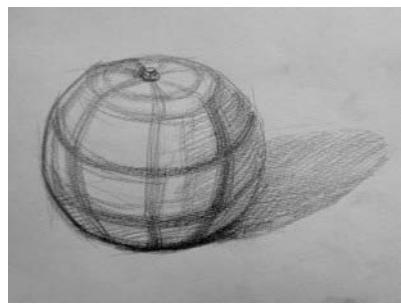

- ① 徐同禹
- ② 李昊默
- ③ 杜隆门
- ④ 吴瑞钦
- ⑤ 李豆豆
- ⑥ 胡洲豪
- ⑦ 唐伟义
- ⑧ 王丽莎

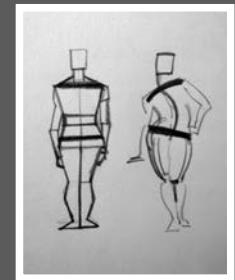
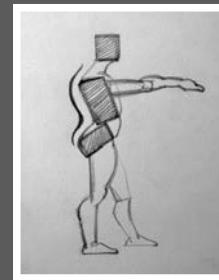
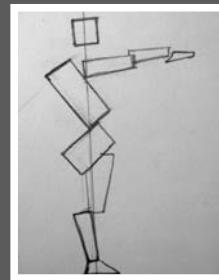

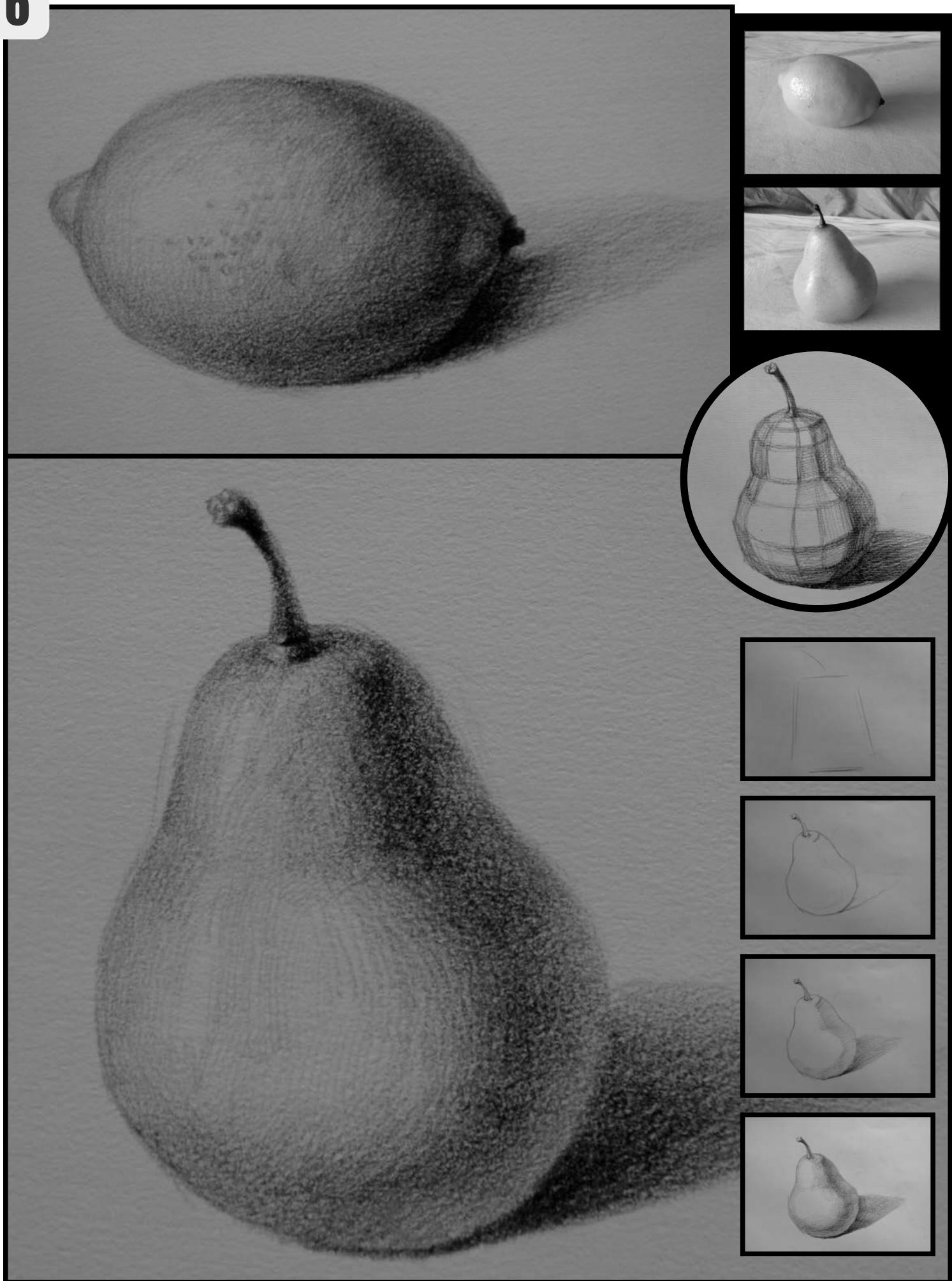
小练笔

速写·创作篇

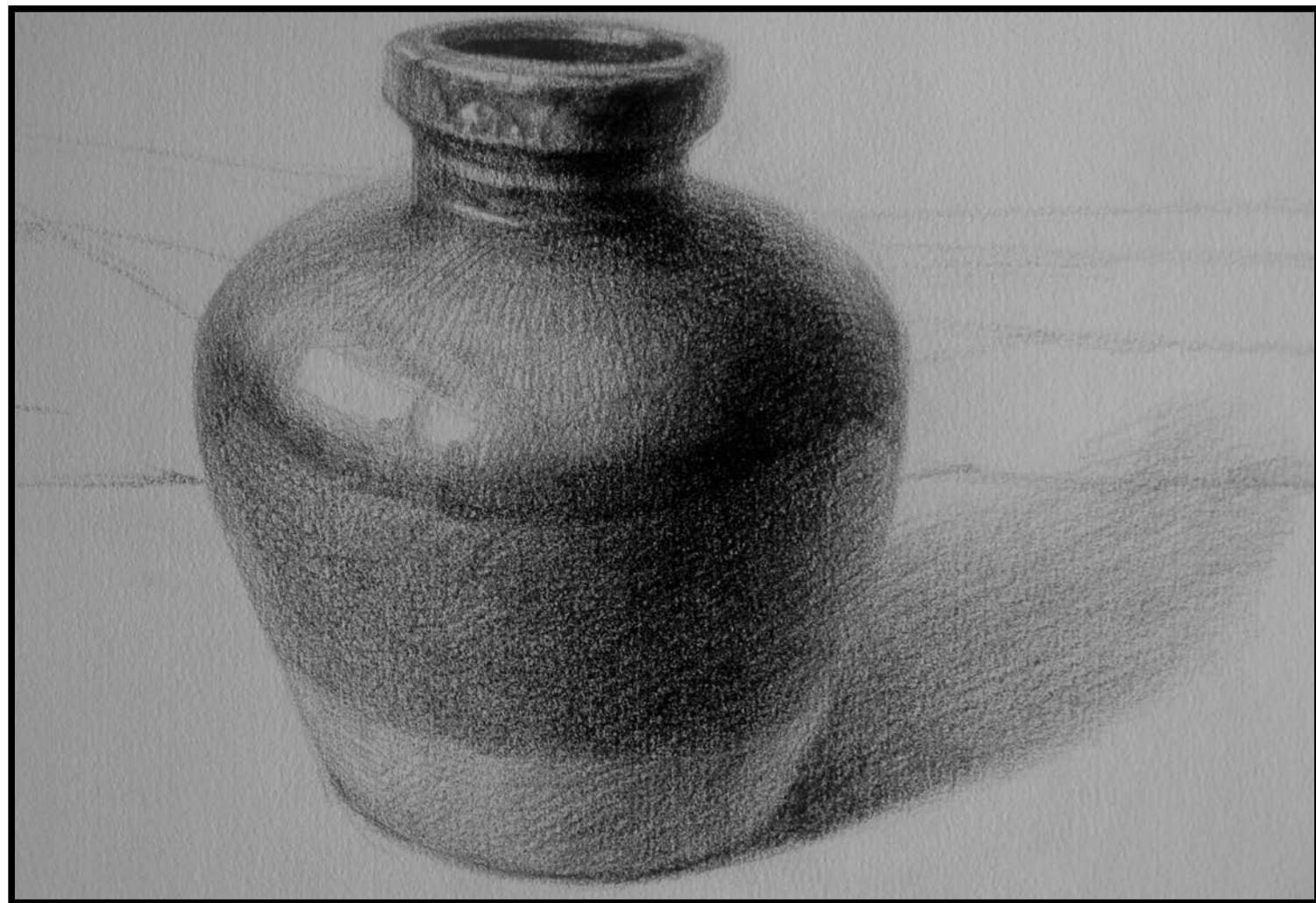
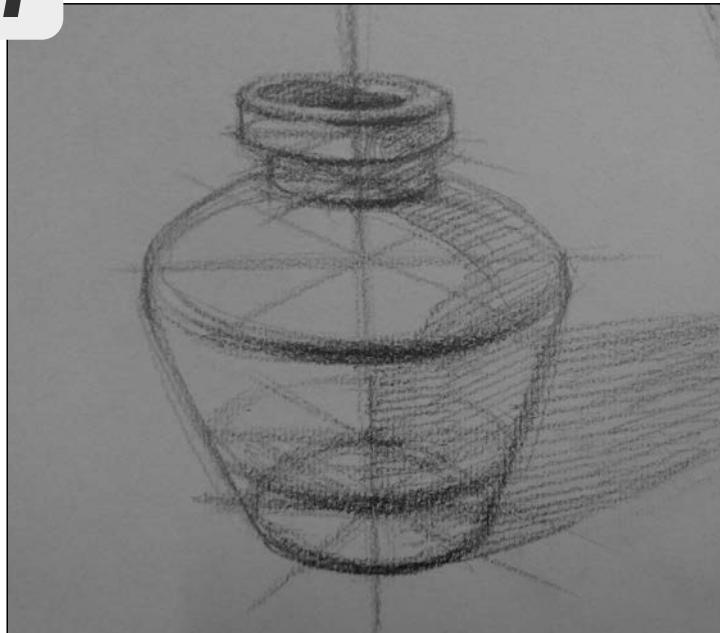

速写 · 创作篇

单体静物（陶罐类①）

7

速写 · 创作篇

