

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 三年级上册 朱海龙 著

从写生到

CONG XIESHENG DAO CHUANGZUO

永嘉县少年艺术学校编 王平芳主编

安徽美创出版社
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终，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、技能操作等方面的教育相互补充、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。

在发展本民族优秀传统文化的同时，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。

2014年中秋于杭州《美术报》新大楼

目录

1 芙蓉亭	1
2 过碛步	4
3 狮子岩	7
4 丽水桥	10
5 稻草垛	13
6 戴胜鸟	16
7 板凳龙	19
8 身边的风景	22
9 梨子	25
10 桃子	28
11 鱼	31
12 玻璃酒瓶	34
13 植物	37
14 瓶子和水果	40
15 跟塞尚学画静物	43

芙蓉亭

小知识

芙蓉亭建于清代，位于楠溪江芙蓉古村。它坐落在村中一个方形水池——芙蓉池中央偏东，是个两层楼阁式歇山顶的方亭。亭子飞檐翘角，空灵剔透，亭内设有美人靠，亭子的南北两岸都有石板桥通达亭子，是村中的公共休闲中心。

摄影/陈斌

平时你有注意观察身边的亭子吗？
你能用写生的方法进行表现吗？

陈国浩

老师的话

画亭子时，要抓住亭子的外形及顶部不同面的变化，在写生的基础上，发挥想象进行创作。

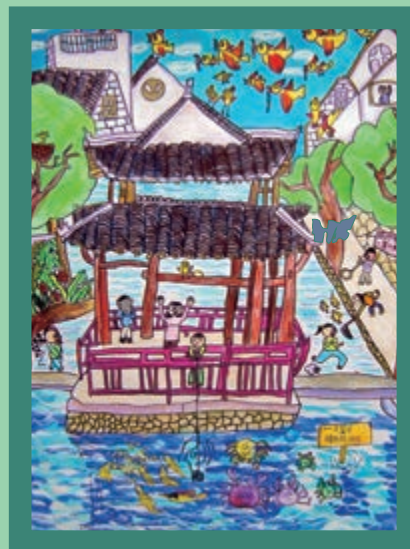
XUESHENG ZUOPIN
学生作品

郑思源 6岁

陈浩元 6岁

汪晨虹 9岁

小练习 用线条画出芙蓉亭。

创作建议 观察芙蓉亭或身边的亭子，进行写生创作。

小知识

“碇步”，又称碇步桥，是我国劳动人民创造的一种具有特殊结构形式的桥梁。永嘉山区有些溪水较浅，村民认为不需要花太多的钱建造桥梁，便因地制宜，用大块的石碇连接两岸，形成了一条条“碇步”。

摄影/朱海龙

摄影/陈斌

你走过这样的碇步吗？

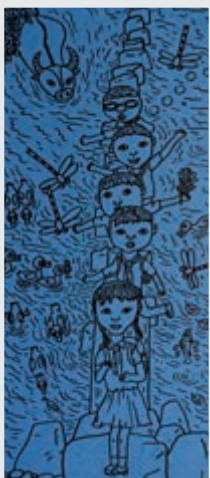

摄影/林增飞

摄影/林增飞

老师的话

画过碓步时，要画出石头的质感和排列变化，注意表现人物的不同动作。

在有色纸上涂色时，要留出一定面积的底色，充分利用底色营造不同的色调。

胡怡然 9岁

潘仕轩 8岁

郑力滔 7岁

陈俊颖 7岁

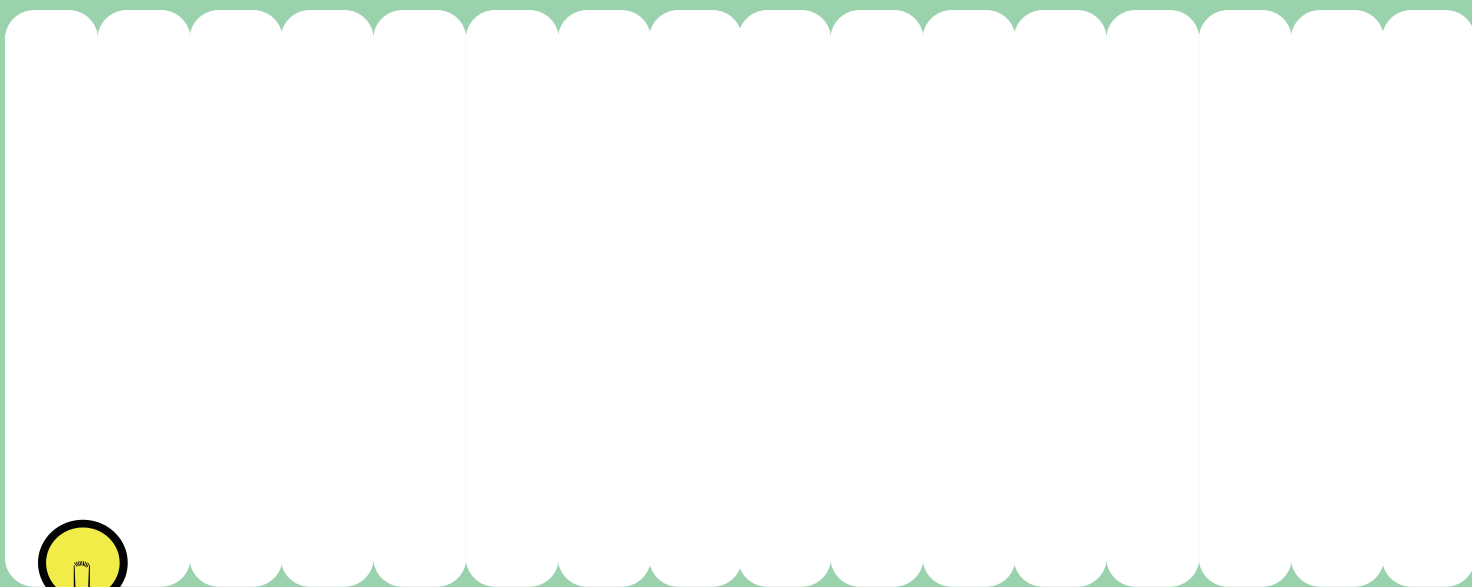
胡玄子 7岁

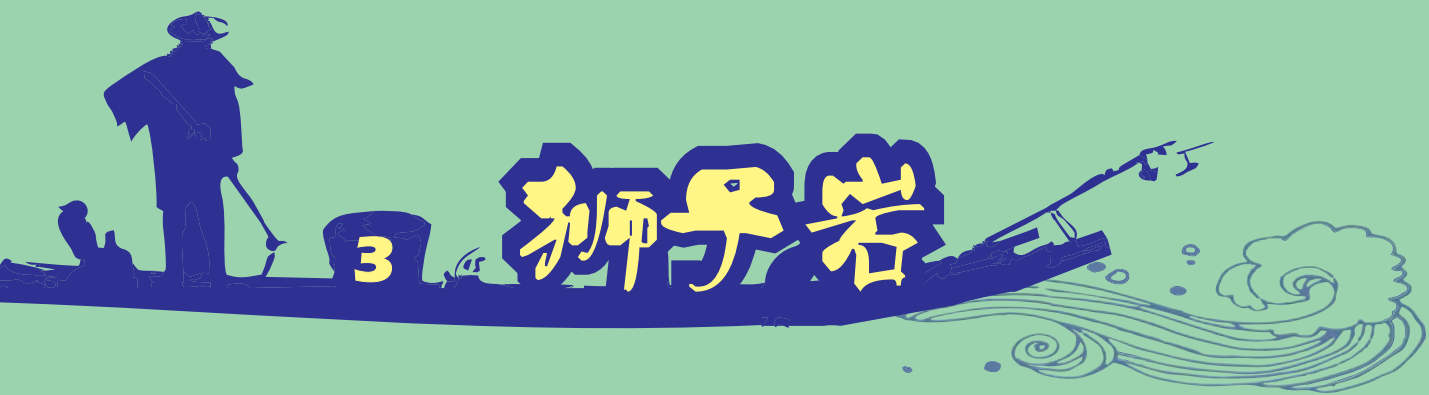

杨陈睿 8岁

小练习

用线画一条竖着或横着的砗步。

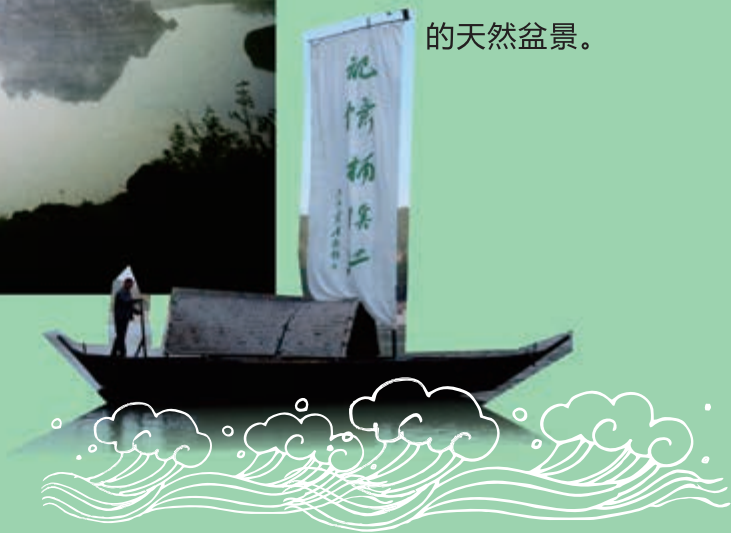
想一想，大家在狮子岩会玩些什么？

摄影/季丽杰

小知识

狮子岩是楠溪江中的两座小屿，站在岸边远望，水中的岩石好像狮子戏球，故取名狮子岩，它是楠溪江中的天然盆景。

烟柳古亭 傅眉

仿梅道人山水图轴（局部） 王鉴

中国画和油画中的山石画法有什么不同？

圣维克多山之十（局部） 塞尚

圣维克多山之十三（局部） 塞尚

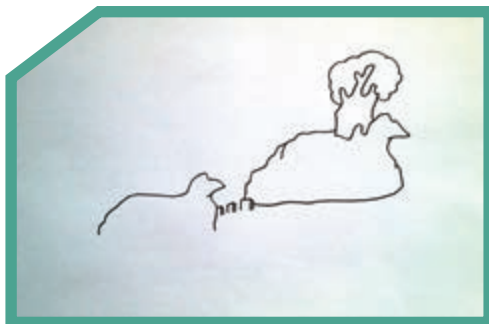
圣维克多山之十四（局部） 塞尚

圣维克多山之六（局部） 塞尚

叶弘毅 10岁

老师的话

用写生的方法概括地画出狮子岩的外形，注意多用折线表现石头的质感，联系生活，画出有趣的场面。可以用蜡笔和水彩相结合来表现水。

李梦莹 7岁

郑力滔 7岁

陈俊颖 7岁

杨陈睿 8岁

小练习

用线条画一画狮子岩。

创作建议

画一幅有关狮子岩的想象画。

4

丽水桥

小知识

丽水桥位于永嘉岩头丽水街，是一座跨越丽水湖的石桥。该桥建于明代，它是三孔拱券式石板桥。

摄影/胡金玉

丽水桥的外形和结构有什么特点？

看看大师们是如何运用不同色调来画桥的。

曼西之桥 塞尚

睡莲池之绿色调 莫奈

睡莲池之粉色调 莫奈

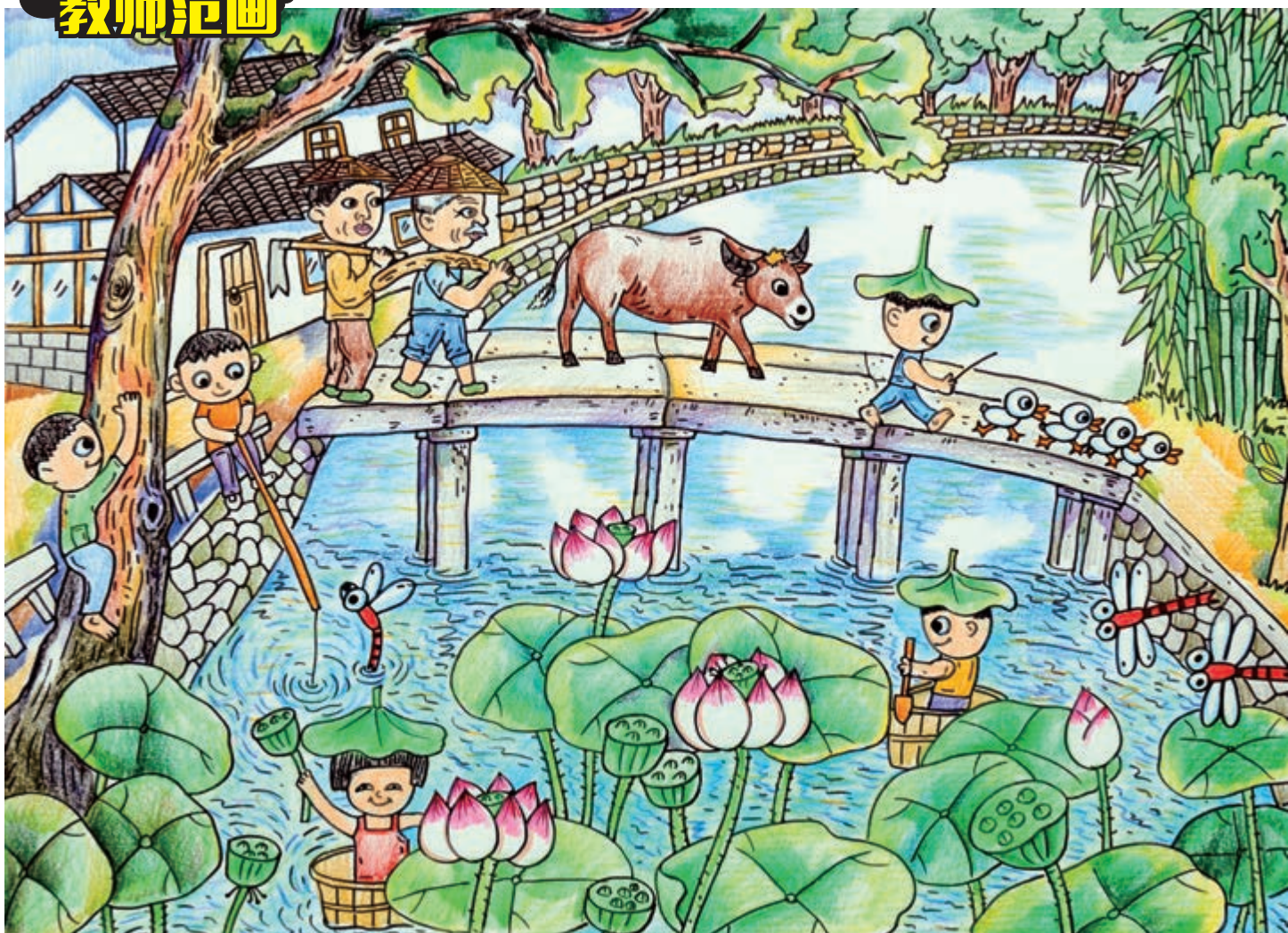
阿尔附近的吊桥 凡·高

阿尔附近的吊桥 凡·高

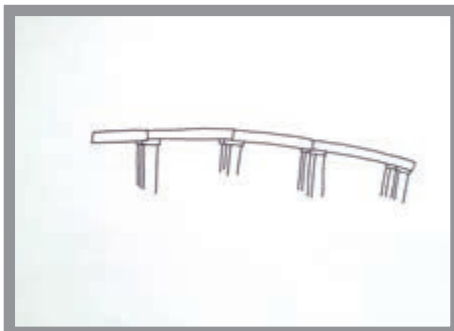

阿尔附近的吊桥 凡·高

老师的话

画丽水桥时，要抓住桥的特点，先画出桥的侧面及桥墩，添加桥上的人和物，再画出桥面，最后添加周围的环境及季节的特征，表达自己的感受。

季开来 9岁

徐诚 10岁

郑力音 7岁

小练习

用写生的方法画出丽水桥的外形。

小知识

人们把收割下来的稻禾在稻桶里打下稻谷后，将稻草清理出来晒干，用铁叉子将稻草一圈一圈铺上去，便垒起一个高高的稻草垛。为了防止受潮，有的稻草垛就堆在树上，形成了楠溪江一道独特的风景线。

摄影/季丽杰

摄影/季丽杰

想一想，稻草垛下会发生什么故事呢？

据说莫奈为了画《干草垛》组画，对同一干草垛进行了多次的观察和创作，他的《干草垛》充满对生活的热爱，给人以生命的厚重感。

吉维尼的干草堆 莫奈

日光下雾气笼罩的干草垛 莫奈

麦草堆 莫奈

干草堆·夕阳（局部） 莫奈

用怎样的线条表现稻草垛中的草的纹理？

大碗岛的星期日下午 修拉

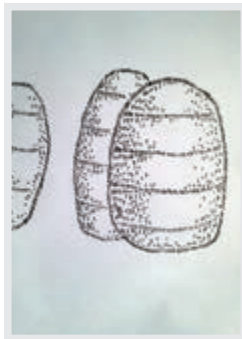
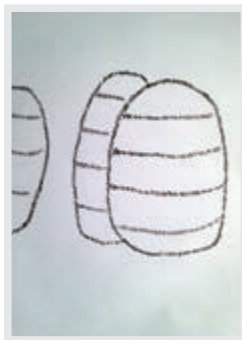
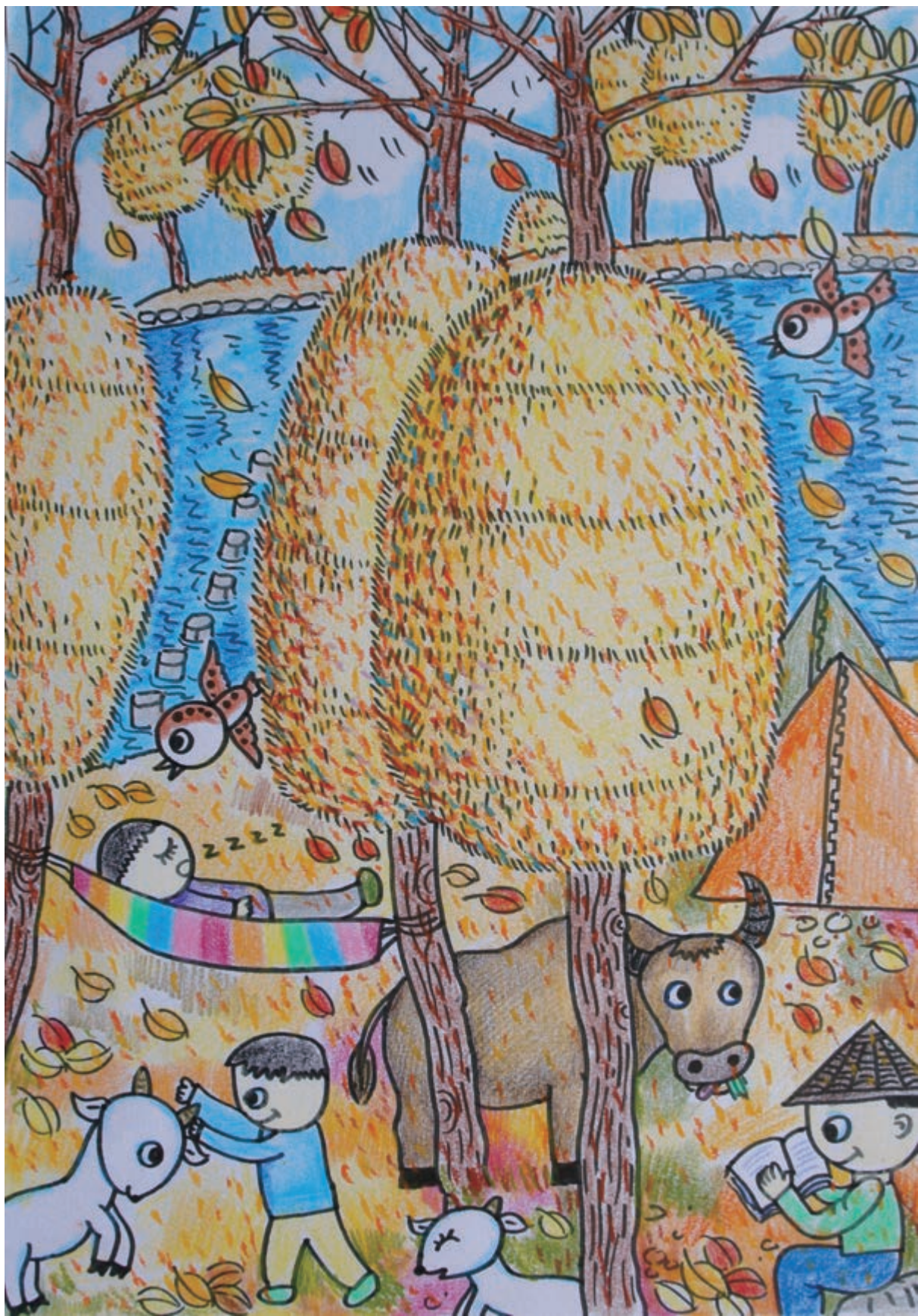

圣特罗佩港口 西涅克

圣特罗佩港口（局部） 西涅克

19世纪80年代中期，点彩派产生于法国，修拉和西涅克是这种画风的代表人物。点彩派的画家们用色点来作画，主张不调混颜色，在画面上排列色点，让人眼自己去调合色彩。

老师的话

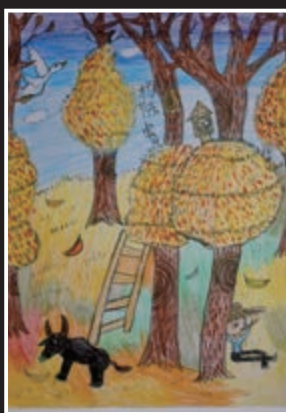
用短线条表现出稻草垛的外形和纹理，画出它们的故事。上色时可先用硬蜡笔画出底色，再用软蜡笔在画面上排列色点，注意冷暖对比。

小练习

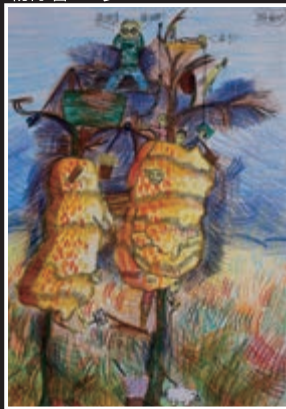
用短线条画一个稻草垛，再用点彩的画法试一试。

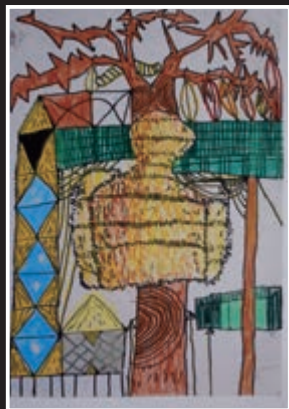
郑溟 6岁

杨陈睿 8岁

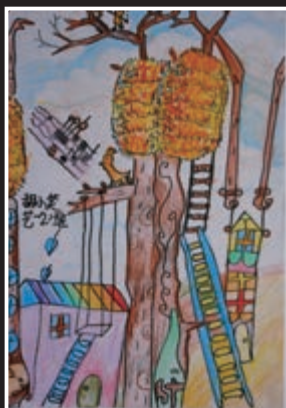
胡杨 9岁

黄今 7岁

朱奇彰 9岁

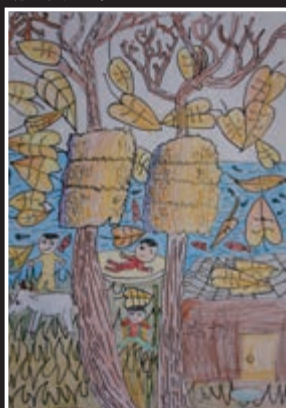
胡小笑 6岁

麻温豪 7岁

潘益鹏 9岁

郑力滔 7岁

叶浩洋 10岁

朱奕臻 9岁

