

幽默有趣的故事情节

轻松快乐的审美欣赏

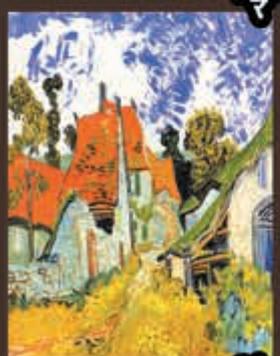

发展智力的观察想象

系统性的绘画实践训练

专业艺术学校美术教材

美术书籍

小学美术 六年级上册 朱文静 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。

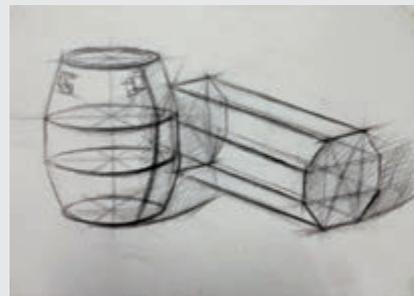
目录

① 结构素描 ①	1
② 结构素描 ②	3
③ 结构素描 ③	5
④ 几何静物	7
⑤ 静物 ①	9
⑥ 静物 ②	11
⑦ 军用水壶	13
⑧ 芦荟	15
⑨ 烧水壶	17
⑩ 星空	19
⑪ 可爱多肉	21
⑫ 多姿向日葵	23
⑬ 红房子	25
⑭ 一篮水果	27
⑮ 青花瓷	29
⑯ 走近大师	31
爱德华·马奈	31
克劳德·莫奈	32
埃德加·德加	33
皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿	33
艾尔弗里德·西斯莱	34
卡米耶·毕沙罗	35
乔治·修拉	36
保罗·西涅克	37
保罗·塞尚	38
保罗·高更	39
文森特·威廉·凡·高	40
奥迪隆·雷东	41
皮埃尔·博纳尔	42
爱德华·维亚尔	43
古斯塔夫·克里姆特	44
埃贡·席勒	45

小知识

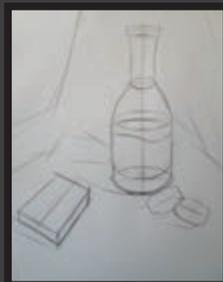
结构素描与素描的关系如同钢筋骨架与高楼的关系，只有把骨架搭得够结实，我们才能建成高楼！

绘画步骤

第一步：定位，仔细观察事物的长宽高比例关系，确定位置。

第二步：打形，表现事物的基本形态，抓住各自的特征。

第三步：找结构，画出事物的内在结构并注意它们的关系。

第四步：塑造，找到明暗交界线和投影的位置，区分明暗关系，加强结构关系。

绘画步骤

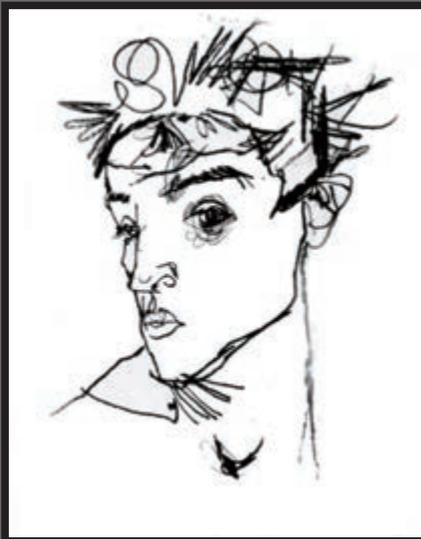
第一步：打形，观察静物，确定位置。

第二步：找结构，画出物体的基本轮廓，并找到它们的结构关系。

第三步：塑造，找到明暗交界线和投影的位置，区分明暗关系，加强结构关系。

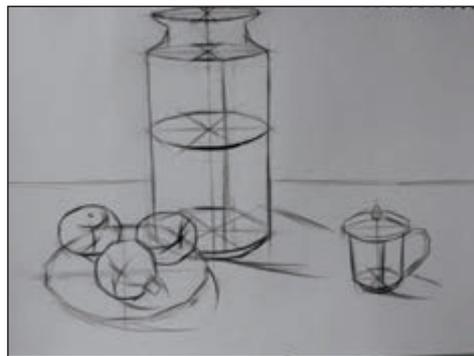
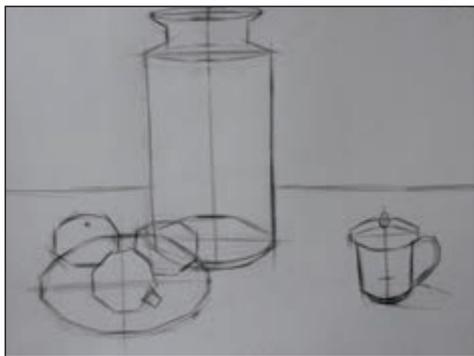
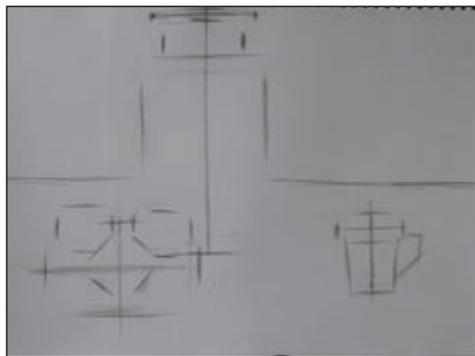
绘画步骤

第一步：观察静物的特点和各个物体之间的长、宽、高的比例，然后用比较浅的直线确定其在画面中的位置。

第二步：画出物体的基本轮廓，并找到它们的关系。

第三步：找到明暗交界线和投影的位置。（注意后侧光的效果）

第四步：调整整体效果，区分明暗关系，加强结构关系。

不同视角产生的变化

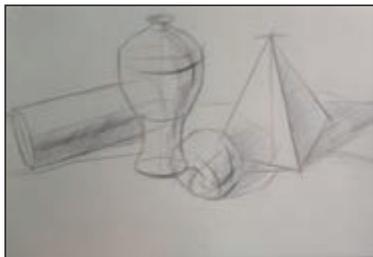

绘画步骤

第一步：定位，观察静物的特点，各个物体之间的长、宽、高比例及相互关系，然后用软铅画出其在画面中的位置，注意整体构图（梯形）。

第二步：打形，画出物体基本形状及明暗交界线、投影的位置，最后用均匀的线条把所有物体的背光面统一罩上一遍调子。

第三步：铺大体调，在区分黑白灰的基础上用2B—2H铅笔重点刻画各个物体的明暗交界线、亮暗面的边缘、投影的明暗变化、虚实变化。

第四步：塑造刻画，区分物体间的固有色。

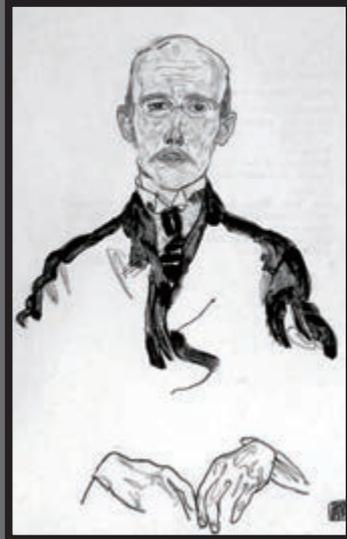
细节分析

（左图）重点处理虚实关系，注意细节的刻画（尤其是罐口）。

（右图）注意事物的固有色调。

由于受杯中水的影响，投影中出现稍微亮的小光圈，丰富了投影的内容。

绘画步骤

第一步：定位，观察静物的特点，各个物体之间的长宽比例及相互关系，然后用软铅画出其在画面中的位置，注意整体构图（三角形）。

第二步：打形，画出物体基本形状及明暗交界线、投影的位置。

第三步：上大调子，区分画面的黑白。

第四步：塑造，在区分黑白灰的基础上用2B—2H铅笔重点刻画各个物体的明暗交界线、亮暗面的边缘、投影的明暗变化、虚实变化。

第五步：细节刻画，画出瓶上图案，丰富画面。

绘画步骤

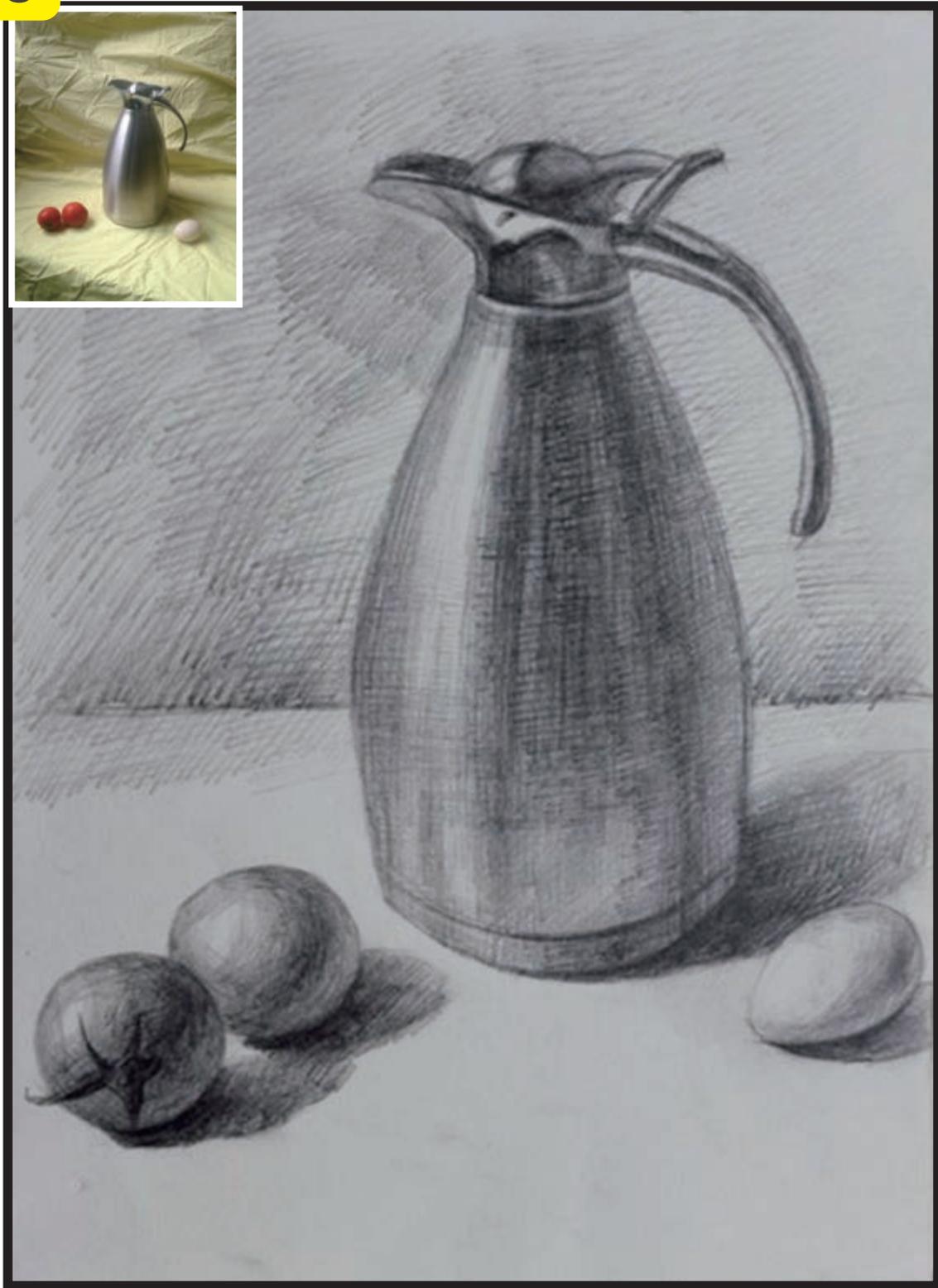
第一步：打形，观察物体，画出基本形体。

第二步：找出物体明暗交界线、投影的位置。

第三步：上大调子，用均匀的线条把所有物体的背光面统一罩上一遍调子，区分暗面与亮面。

第四步：塑造刻画，区分物体间的固有色。

细节分析

金属物体的明暗对比强烈，反光能力强。

细节分析

这个金属壶的结构属于圆形透视（只是被拍扁了的圆），为了把它逼真地表现出来，需要先确定好它的长、宽、高比例，认真、细心地将轮廓图画准确。无法把握这些将失去重要的细节，也就失去了画面的生动性，最终影响画面的整体效果。在表现色调的时候，可以由暗部逐渐画至亮部，注意线条的运动方向、高光的位置和形状，最后在调整细节的同时将水壶的质感充分体现，形成简洁、明亮的画面。

绘画步骤

第一步：画出基本形态。

第二步：表现明暗交界线与投影。

第三步：区分黑、白、灰关系，注意固有色的表现。

第四步：深入塑造，表现质感。

静物之一 (版画) 潘佰亮

静物之二 (版画) 潘佰亮

绘画步骤

第一步：定位，观察静物的特点，各个物体之间的长宽比例及相互关系，然后用软铅画出其在画面中的位置，注意整体构图（梯形）。

第二步：画形，画出物体基本形状及明暗交界线、投影的位置。

第三步：铺调，表现事物的黑白灰关系。

第四步：调整，细节的刻画，用橡皮泥擦出小刺，注重画面的虚实关系。

