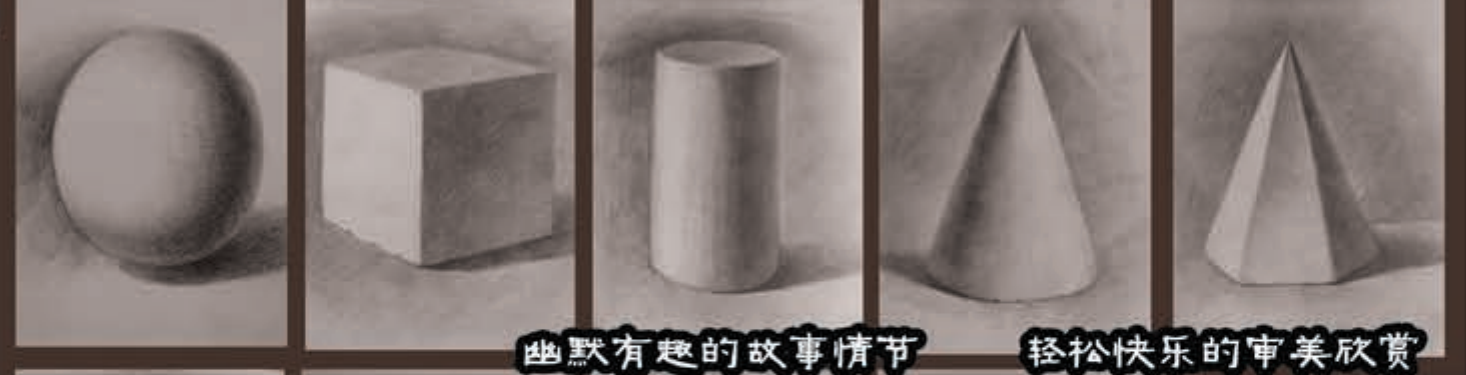
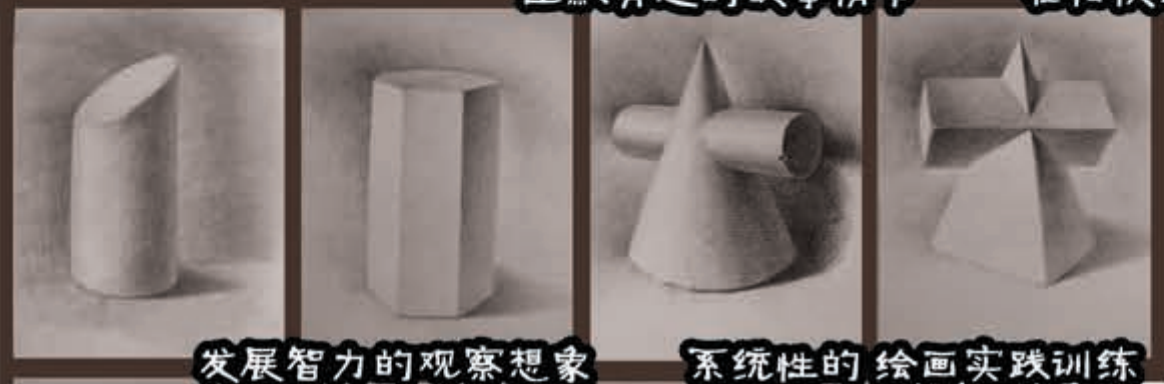

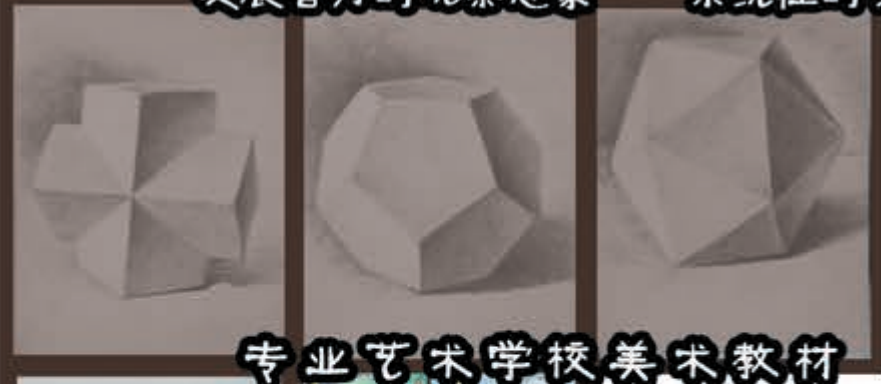
幽默有趣的故事情节

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

小学美术四年级上册 王平芳 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。教材所选的描述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，并且强调理解性，比如，画苹果如何理解苹果，画头像如何理解头颈的结构。

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 素描基础知识	1
2 球体	4
3 正立方体	6
4 圆柱体	8
5 棱锥体和圆锥体	10
6 圆柱斜面体	12
7 棱柱体	14
8 圆锥圆柱结合体	16
9 方锥结合体	18
10 长方结合体	20
11 正五边形多面球体	22
12 正三边形多面球体	24
13 生肖与星座	26
14 机器人	28
15 随身物品大畅想	30
16 走近大师	

列奥纳多·达·芬奇	32
米开朗琪罗·博那罗蒂	33
拉斐尔·桑西	34
提香·韦切利奥	35
阿尔布雷希特·丢勒	36
汉斯·荷尔拜因	37
卡拉瓦乔	38
彼得·保罗·鲁本斯	39
伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因	40
约翰内斯·维米尔	41
迭哥·德·席尔瓦·委拉斯开兹	42
雅克·路易·大卫	43
尼古拉斯·普桑	44
弗朗西斯科·何塞·德·戈雅·卢西恩特斯	45

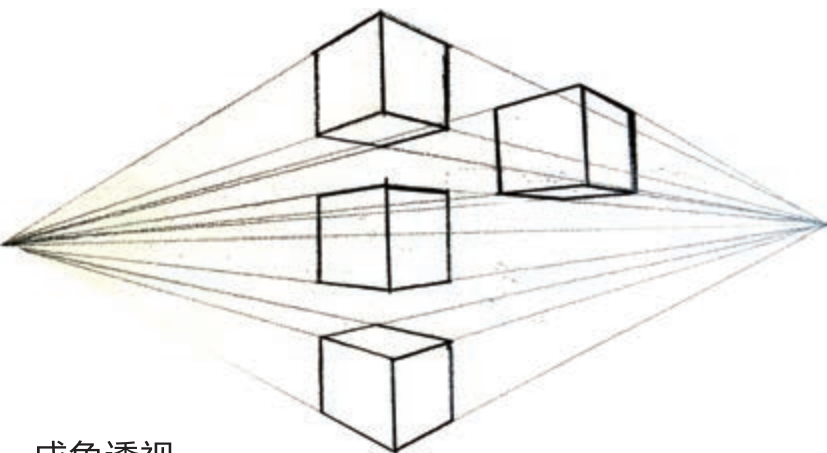
素描基础知识

从色彩到素描

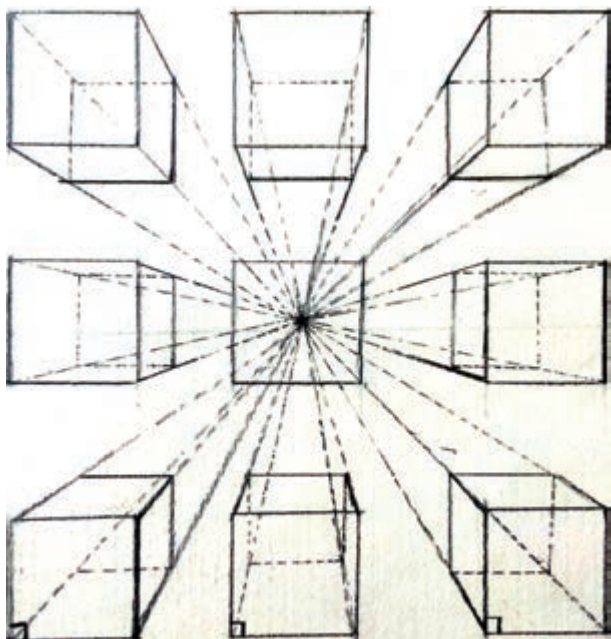

透视知识

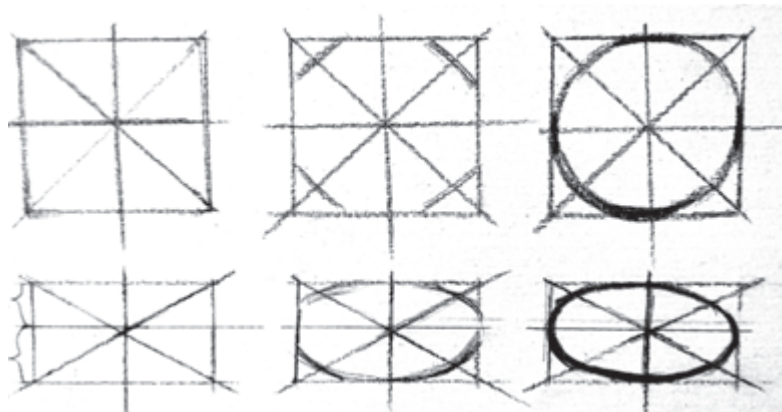
成角透视

方形物体与视平线成一定角度时，产生的透视现象叫成角透视。成角透视的两个消失点分别消失在视平线视点的两侧。

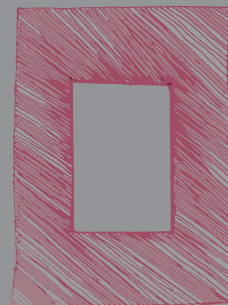

平行透视

任何形状复杂的物体，都可以归纳成一个立方体。这个立方体的正前面与视平线平行，这种现象叫作平行透视。

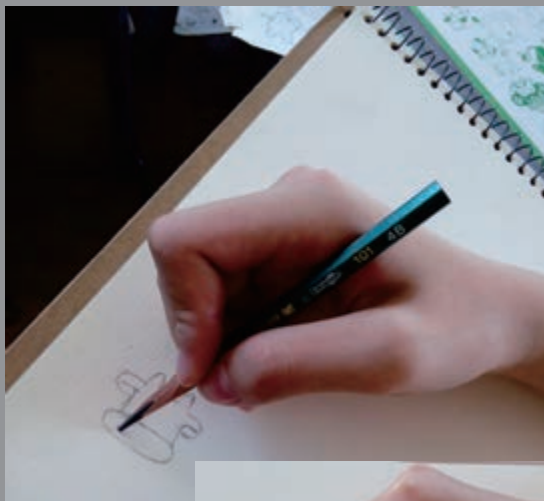
圆面透视

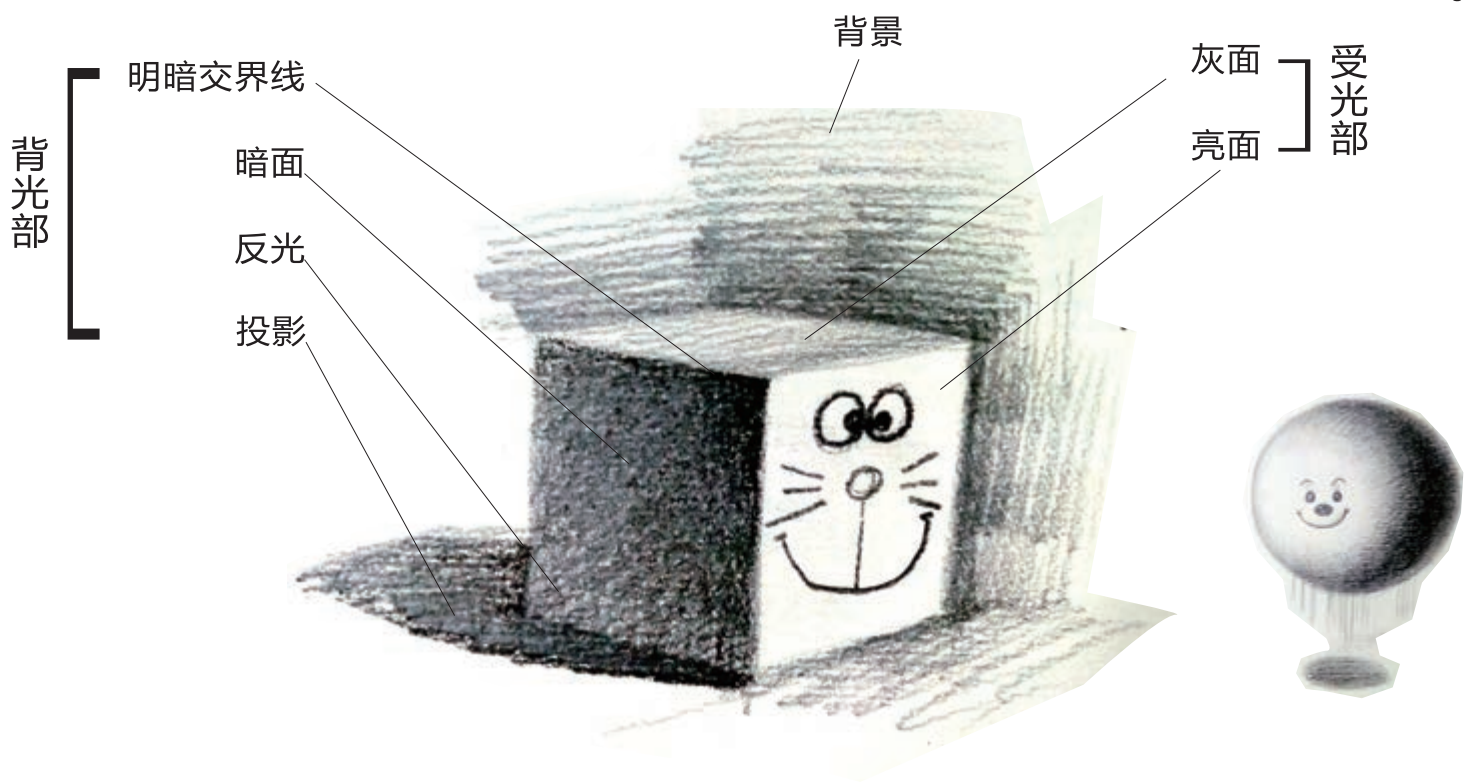
取景和取景框

常用坐姿

常用拿笔姿势

2H硬、细、淡
适合画亮部**HB**

适合画亮部、灰部

2B**4B**

适合打形和画灰暗交接部分

8B**14B**

软、粗、浓，适合画暗部

各科目等级考试参考标准（素描）

级别	考试 时间	用纸 规格	内容与要求	考核标准
初 级	一 级	90 分钟	八开 单个几何形体写生 要求：配合一块单色衬布，光线集中稳定	构图适当，形体基本准确，有简单的明暗关系（黑、白、灰）
	二 级	90 分钟	八开 两个几何形体组合写生 要求：配合一块单色衬布，光线集中稳定	构图适当，比例、形体基本准确，结构完整，有简单的黑、白、灰关系
	三 级	120 分钟	八开 多个几何形体组合写生（三个以上） 要求：配合一块单色衬布，光线集中稳定	构图适当，比例、结构准确，能较好地表现几何形体的立体感，明暗关系明确
中 级	四 级	120 分钟	四开 陶罐与两至三个几何体组合写生 要求：配合一块单色衬布，光线集中稳定	构图适当，比例、结构准确，能完整地表现明暗关系和三度空间及质感的差异
	五 级	150 分钟	四开 陶罐、白盘子及一个水果写生 要求：配合一块单色衬布，光线集中稳定	构图适当，比例、结构准确，黑、白、灰关系明确，能较好地表现静物的立体感和质感
	六 级	150 分钟	四开 单个石膏像圆面五官写生（口、眼、鼻、耳） 要求：配合一块单色衬布，光线集中稳定	构图适当，比例、结构准确，能准确地表现物体的立体感和质感，刻画深入
高 级	七 级	150 分钟	四开 石膏圆面头像写生 要求：亚历山大、贝多芬、勇士、战神	构图完整，人物五官比例、透视准确，素描关系完整，刻画深入，有质感和体积感
	八 级	180 分钟	四开 石膏头像写生 要求：伏尔泰、阿格里巴、塞内卡、朱利亚诺美第奇（小卫）	构图完整，形体结构准确，形象肖似，刻画深入细致，黑、白、灰关系明确，有空间感和立体感
	九 级	180 分钟	四开 中青年男子头像或石膏头像写生 要求：马赛、荷马、塔头、罗马王	构图完整，形体结构准确，形象肖似，画面统一完整，有一定表现技巧，素描关系明确，有空间感、质感和量感

课前准备

- 一、铅笔：3H、B、3B、5B、9B或双数
- 二、橡皮：软橡皮（可塑性橡皮）、硬橡皮
- 三、纸
- 四、夹子、画板、铅笔刨

小故事: 达·芬奇画鸡蛋

达·芬奇14岁那年，到佛罗伦萨拜著名艺术家弗罗基俄为师。弗罗基俄是位很严格的老师，他给达·芬奇上的第一堂课就是画鸡蛋。开始的时候，达·芬奇画得很有兴致，可是第二课、第三课……老师还是让他画鸡蛋，这使达·芬奇想不通了：小小的鸡蛋，有什么好画的？有一次，达·芬奇终于忍不住地问老师：“为什么老是让我画鸡蛋？”老师告诉他：“鸡蛋虽然普通，但天下没有绝对一样的，即使是同一个鸡蛋，角度不同，投来的光线不同，画出来也不一样，因此，画鸡蛋是练基本功。基本功要练到画笔能圆熟地听从大脑的指挥，得心应手，才算功夫到家。”

达·芬奇听了老师的话，很受启发。他每天拿着鸡蛋，一丝不苟地照着画。一年、两年、三年……达·芬奇画鸡蛋用的草纸已经堆得很高了。他的艺术水平很快超过了老师，终于成为伟大的艺术家。

