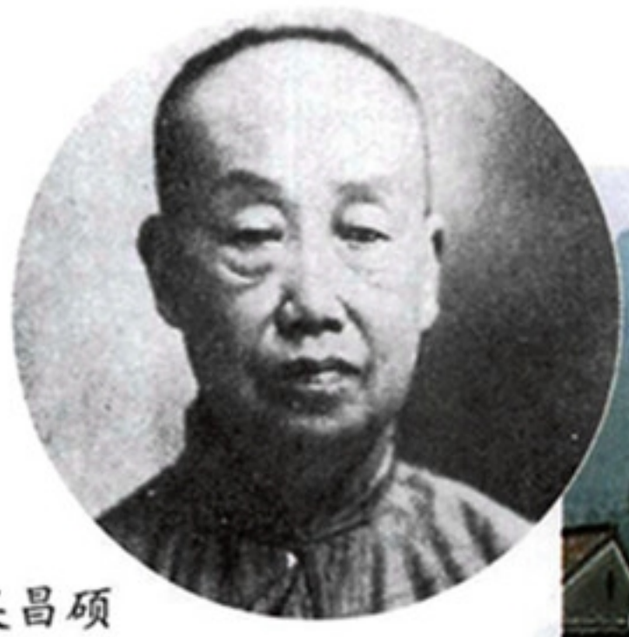
1 画家故居

探访画家故居，了解我国近现代著名画家及其艺术风格 。

潘天寿在浙江宁海的故居



吴昌硕

黄宾虹在浙江金华的故居

吴昌硕在浙江安吉的故居

潘天寿在作画

黄宾虹

你知道吴昌硕、黄宾虹、潘天寿、丰子恺等画家吗？如果想了解他们作品的艺术风格，以及他们对我国近现代艺术发展的贡献，那就先一起去探访画家的故居吧。

小知识

吴昌硕、黄宾虹、潘天寿、丰子恺等都是我国近现代的著名画家，他们的作品广为人知。他们生前的居所或工作室已成为纪念馆，是后人了解他们生平和艺术成就的重要场所。

微信公众号：电子课本大全

一枝清气满乾坤（中国画）现代 吴昌硕

三千年结实之桃（中国画）现代 吴昌硕

吴昌硕(1844—1927)，浙江省安吉县人，晚清著名的画家、书法家、篆刻家，是西泠印社首任社长。吴昌硕与虚谷、蒲华、任伯年齐名，并称为“清末海派四杰”。

简笔山水图轴（中国画）现代 黄宾虹

柳荫摇渡图轴（中国画）现代 黄宾虹

黄宾虹（1865—1955），浙江金华人，中国近现代著名画家。他的作品笔墨浑厚华滋，注重“黑、密、厚、重”。黄宾虹的艺术主张之一是“即使是学习别人，也要有创意地学”。

微信公众号：电子课本大全

潘天寿（1879—1971），浙江宁海人，现代著名画家、美术教育家。擅长写意花鸟和山水画。作品构图新奇，笔墨气势磅礴。潘天寿晚年常作指墨画，营造了一种独特的凝重古朴的画风。

潘天寿画室

鹰石图（中国画）现代　潘天寿

灵岩洞一角（中国画）现代 潘天寿

墨笔花图（中国画）1931 潘天寿

微信公众号：电子课本大全

瞻瞻的车（漫画）现代 丰子恺

丰子恺（1898—1975），浙江桐乡人，是中国现代画家、散文家、美术教育家，也是我国近代漫画的创始人。他的漫画多以儿童为题材，风格简易朴实，意境隽永含蓄。

今朝儿童节（漫画） 现代 丰子恺

提示

参观画家的故居，可以让我们体验、感悟他们为追求艺术而不懈努力的精神境界。

丰子恺爷爷和孩子们在一起

参观丰子恺故居

学习建议

- 谈谈你对画家吴昌硕、黄宾虹、潘天寿、丰子恺的人格精神和艺术特点的认识。
- 访问当地画家的故居或工作室，说说他们各自的艺术成就。

微信公众号：电子课本大全

2 风筝风筝飞上天

了解风筝的工艺和造型特点，学习绘制风筝。

百子图（中国画 局部）宋代 苏汉臣

风筝起源于中国，已有近2000年的历史，是中华民族向欧洲传输的重大科学发明之一，引发了人类飞向天空的遐想，对后来飞机的发明起到了重要的影响。

说一说

你放过风筝吗？你知道风筝为什么会飞起来吗？

微信公众号：电子课本大全

燕子风筝

想一想

风筝的装饰纹样都有什么寓意？怎样的色彩搭配可让你的风筝在空中更吸引人？

制作步骤

备骨架

扎骨架

糊风筝

绘风筝

提示

风筝的骨架要轻盈、左右平衡。画风筝的时候，颜料里的水分不能多。

学习建议

- 了解风筝的制作方法，用传统纹样和色彩绘制一只风筝。
- 互相交流绘制风筝或放飞风筝的感受。

微信公众号：电子课本大全

3 木版年画

欣赏民间木版年画，学习用漏版印刷的方法制作版画。

你见过民间木版年画吗？和其他画种相比，木版年画的色彩有什么特点？带给你什么不同的感受？

刘海戏金蟾（版画）现代　山东潍坊

民间艺人在印制年画

打春牛（版画）现代　山东潍坊

小知识

距今近600年前，中国民间就开始用木版印刷技术来印制年画。天津杨柳青、苏州桃花坞、四川绵竹、山东潍坊、陕西凤翔等地的年画，都是中国木版年画的代表。

微信公众号：电子课本大全

二进官 清代 山东潍坊

民间木版年画的用色比较单纯，色彩鲜艳，一般用对比色进行印制，有的甚至用单色。

尉迟恭（版画）清代 湖南滩头

漏版制作方法

1. 画稿

2. 刻版

3. 上底色

4. 印制

提示

在刻制漏版时，图案的负形要相连。上色印制时要注意体现民间年画色彩的特点。

一家乐

学生作品

学习建议

- 欣赏民间木版年画的形式美和色彩美。
- 用版画的形式制作一幅年画。

微信公众号：电子课本大全

4 剪纹样

学习剪纸纹样的设计和表现方法。

在我国很多地区，剪纸的形式较多地用在刺绣和贴花的底样上。你觉得这些剪纸纹样好看吗？这些图中表现了哪些内容？

肚兜花样（剪纸）现代 曹殿祥 陕西安塞

围嘴花样 湖北

围腰花 贵州

衣裳花 云南

绣鞋花样

小知识

为了适应刺绣的需要，剪纸纹样的画面都线条流畅、结构饱满，具有各种变化丰富的形式。

想一想

剪纸纹样和我们的生活有什么关联？

绣花鞋 贵州

微信公众号：电子课本大全

香囊花

柳叶纹

锯齿纹

月牙纹

说一说

锯齿纹、月牙纹、柳叶纹、云水纹等是剪纸中常用的纹样，这些纹样被单独运用或组合表现，大大丰富了剪纸艺术的表现力。找一找并说说你还知道有哪些纹样？

制作步骤

1. 对折并画纹样

2. 剪纹样

3. 成形展开

学生作品

学习建议

- 学习剪纸纹样的设计和技法。
- 用剪纸纹样装饰一种生活用品。

微信公众号：电子课本大全

5 剪纸人物

学习用不同剪纸方法表现人物。

在民间剪纸作品的表现题材中，人物的设计造型是最多见的。这些作品运用了哪些剪纸技法？你觉得作品效果有什么不同？

抓髻娃娃（剪纸）现代 祈秀梅　甘肃

过端午（剪纸）1970
白凤莲 陕西

平黄粮（剪纸）1940
王老赏 河北

说一说

你觉得这些剪纸人物的装饰手法好看在哪里？人物的动态该怎样设计？

女红（剪纸）1970 曹佃祥　陕西

扭秧歌（剪纸）1970 曹佃祥　陕西

微信公众号：电子课本大全

步骤图一

1.画好人物形象。

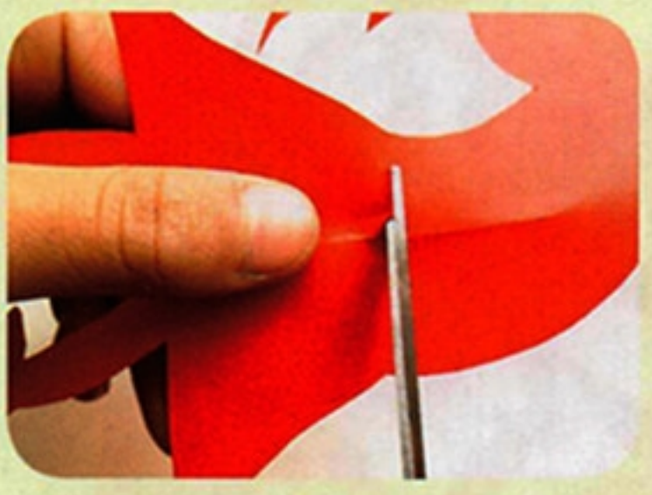
2.用剪刀开一个小口开始剪。

3.刻刀刻画头部轮廓和五官、头发等细节。

提示

在剪人物形象时可以通过折剪、刻剪的方式，对身体动态与细节进行刻画。

步骤图二



阳刻剪法

阴刻剪法

小知识

阳刻剪纸的特点是保留原稿的轮廓线，剪去其余部分，每一条线都必须互相连接；阴刻剪纸则相反，刻掉轮廓线，保留块面状部分。阴刻剪纸的线不一定相连接。

学生作品

收获

学习建议

- 用喜欢的剪纸剪法表现一个或一组动态的人物。

微信公众号：电子课本大全

6 剪纸中的故事

学习剪纸形象从个体到组合的设计和表现方法。

空城计（剪纸）现代 张树梅

当我们学会了剪纸人物的方法，就可以试试把自己喜欢的故事用剪纸的形式表现出来了。你觉得故事里的角色从单个到多个的组合，应该注意些什么？可以怎样进行组合？

猴子捞月（剪纸）1986 蔡兰英

白蛇传（剪纸）现代 佚名

说一说

既然是剪纸故事，那么你认为画面里的背景和道具该怎样与人物形象有相应的联系？剪法上又该如何连接？

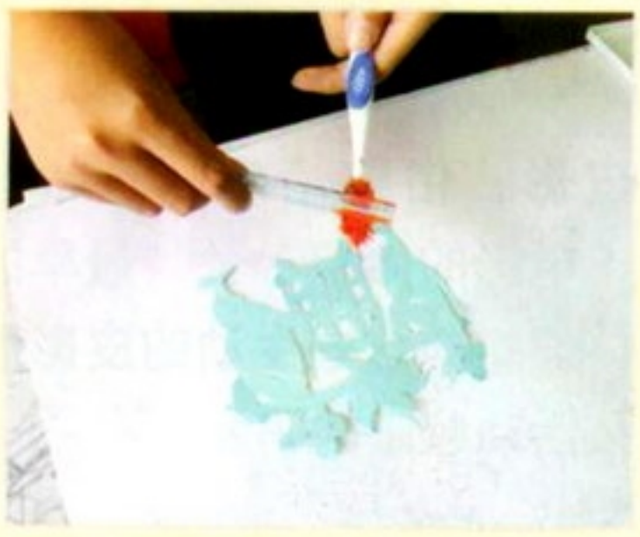
救阿斗（剪纸）现代 赵景安 河北

微信公众号：电子课本大全

老鼠娶亲（剪纸）现代 佚名

步骤图

1.剪出形象。



2.用牙刷蘸色后刷色。

3.完成作品。

小知识

熏画，来源于剪纸熏样。熏样是过去民间保存剪纸花样的一种方法，是用烟火把剪纸原样“复印”到纸张上的一种独具特色的民间艺术形式。

抬花轿

春天里的游戏

红高粱

学习建议

- 选取一段自己喜欢的故事情节，用单个到多个形象组合的方式，进行剪纸设计表现。
- 参考熏画的方法，将剪纸故事的画面“复印”到纸上。

微信公众号：电子课本大全

7 电影的始祖——皮影

了解中国皮影艺术及制作工艺，学习用纸制作皮影人物。

皮影，俗称“皮影戏”，被誉为“电影的始祖”、“最早的动画”。你知道这些生动的皮影形象是怎么活动起来的吗？

小知识

皮影，是中华民族最古老的民间艺术形式之一，集戏曲、音乐、美术、文学为一体。皮影是用驴皮或牛皮手工雕刻的造型艺术，同时也是一种由说、唱相结合，由艺人操作的表演艺术。

微信公众号：电子课本大全

步骤图

1.描线

2.镂刻

3.上色

想一想

皮影中的人物、动物身上哪些地方可以“动”起来？

小知识

经过处理的皮呈半透明状，可着色，经灯光透射后色彩鲜明。

讨论角

皮影与剪纸在造型上有什么相同和不同的地方？

微信公众号：电子课本大全

巧妙运用羽毛做翎子。

花脸

旦角

老生

皮影人物造型以侧脸显影为多，造型上主要吸收了剪纸的造型方式，同时融入壁画、戏曲脸谱等，生、旦、净、丑各种角色在皮影戏中都有。你能说说这些皮影人物不同的造型特点吗？

武生

丑角

老生

衣饰纹样

衣饰基本花纹

微信公众号：电子课本大全

龙柱

太师椅

哪吒闹海

学生作品

小知识

皮影戏中的衬景和道具也十分精致，起着点示环境、深化剧情的作用。

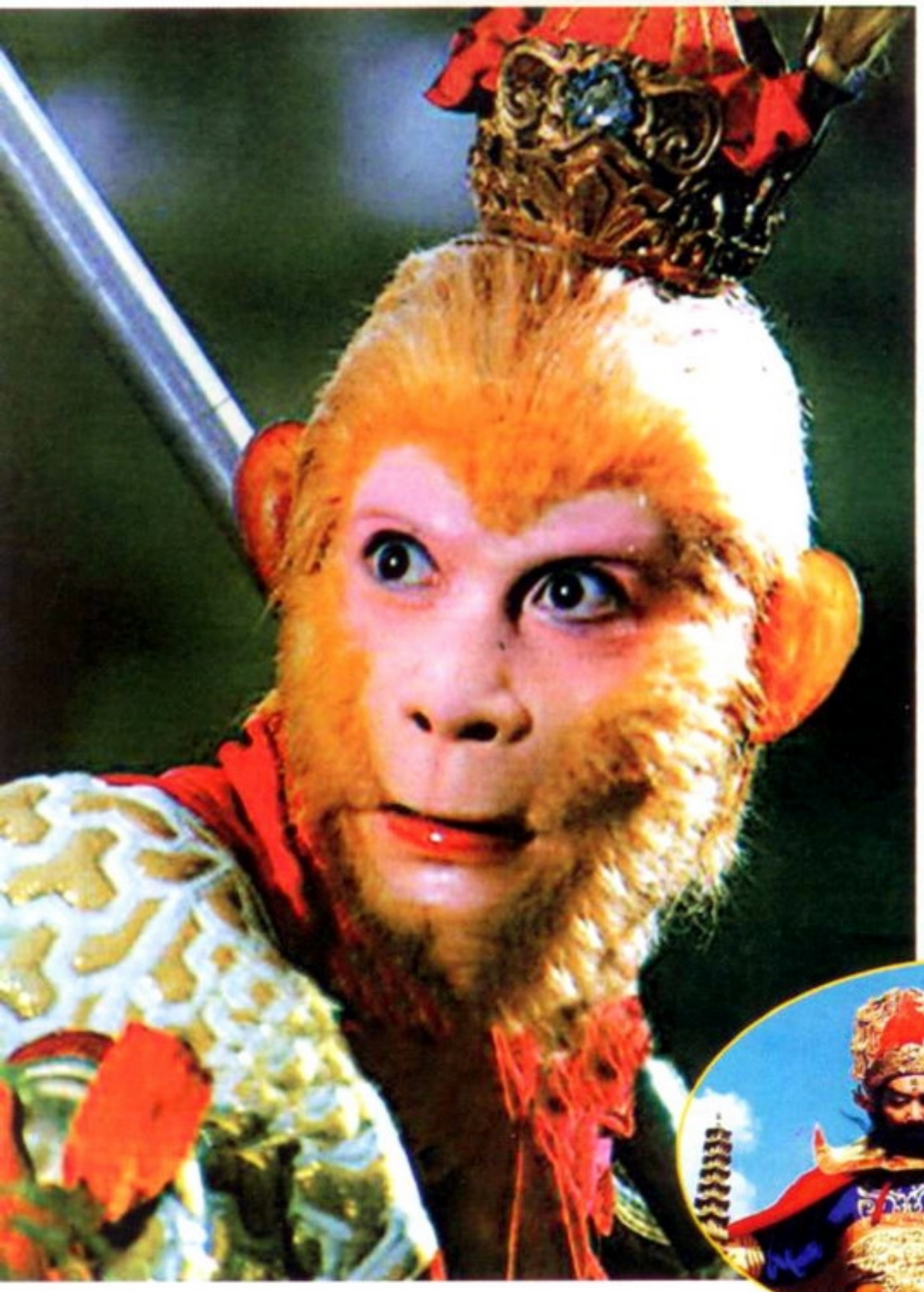
学习建议

- 制作一个皮影人物。
- 根据喜爱的故事与同学共同创作并表演一小段皮影戏。

微信公众号：电子课本大全

8 设计《西游记》人物

学习用不同的表现形现形形进行《西游记》人物的造形造型设计。



《西游记》一直以来深受人们喜爱。它不仅仅是一部文学作品，更已经深入到我们的生活中。你最喜欢《西游记》中的哪个形象？他的造型设计有哪些特点？

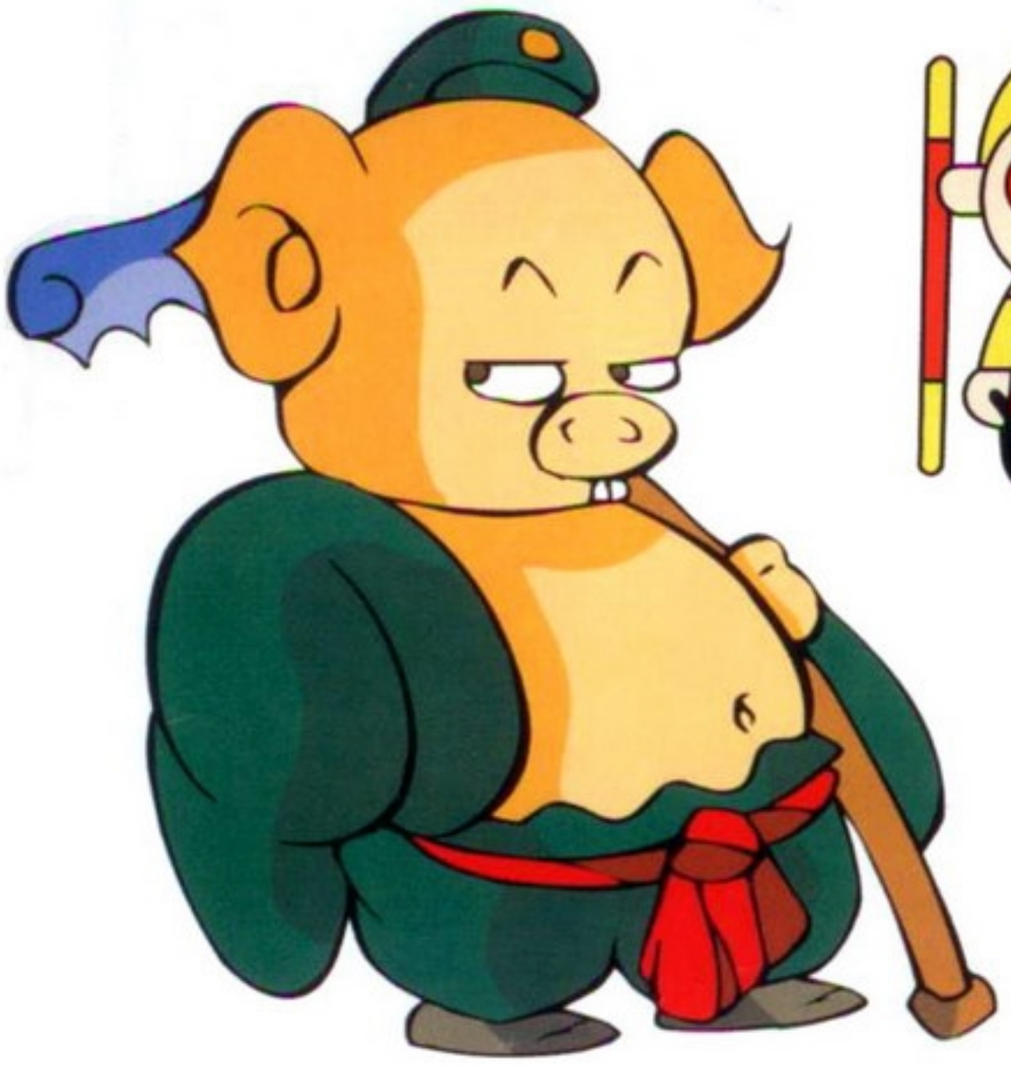
《西游记》剧照

小知识

《西游记》是中国古典文学四大名著之一，作者是明代小说家吴承恩。

连环画中的《西游记》人物

微信公众号：电子课本大全



说一说

说一说《西游记》里除了唐僧、孙悟空、猪八戒和沙僧等四个主要人物，还有哪些让你印象深刻的人物形象？你觉得该怎样进行造型设计？

小妖怪

聪明的孙悟空

学生作品

西游记人物剪纸

学习建议

- 用夸张、概括、变形等方式设计一个《西游记》中的动漫形象。
- 用剪刻的形式设计表现《西游记》中的人物形象。

微信公众号：电子课本大全

9 弯弯的小路

初步学习近大远小的透视原理并画一条路。

弗拉基米尔之路（油画） 19世纪 列维坦（俄罗斯）

这些画里通向远方的路，都带给了我们一种纵深感。你觉得弯曲的小路和笔直的大路相比较，画面又会有什么不同的效果？

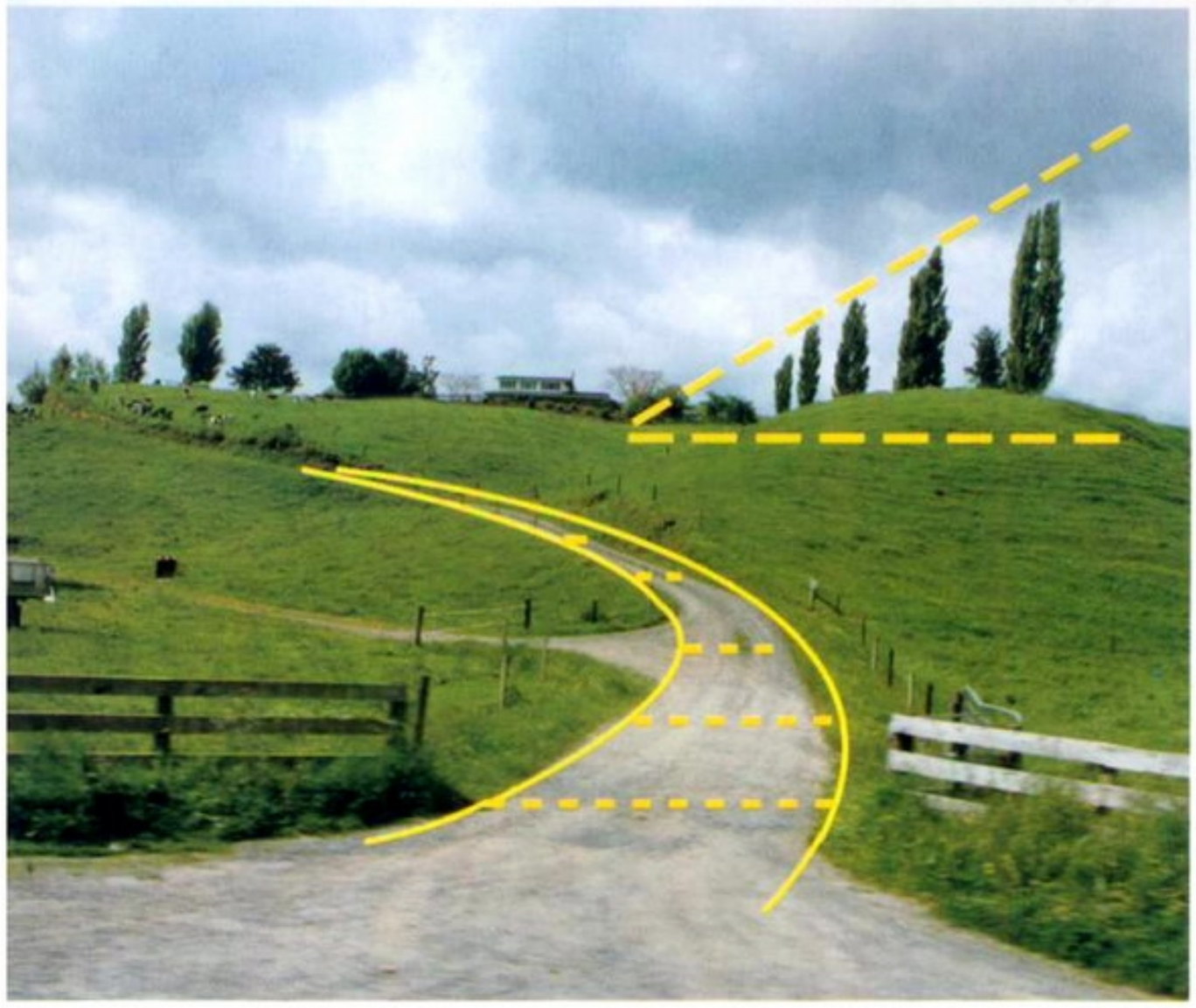
草地上的木板路

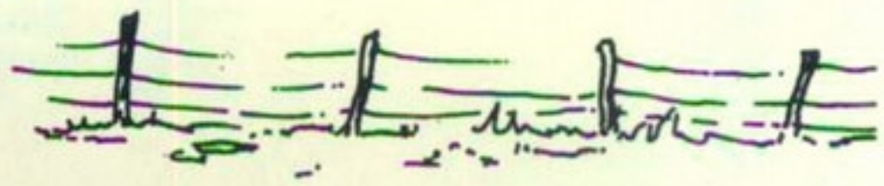
家乡的石板路

通往家乡的山路

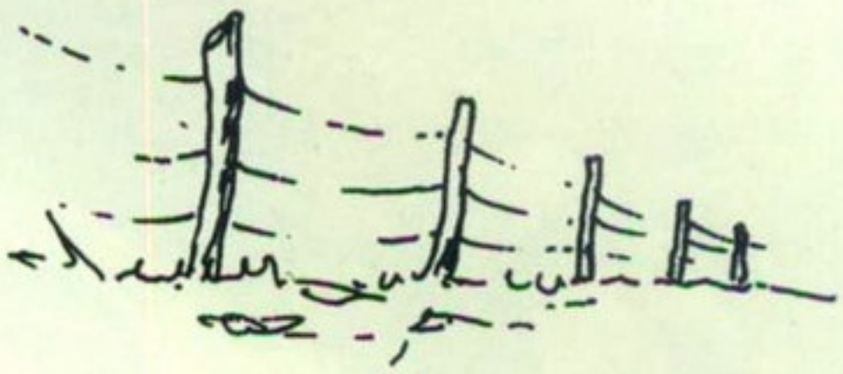
微信公众号：电子课本大全

大小和空间的变化





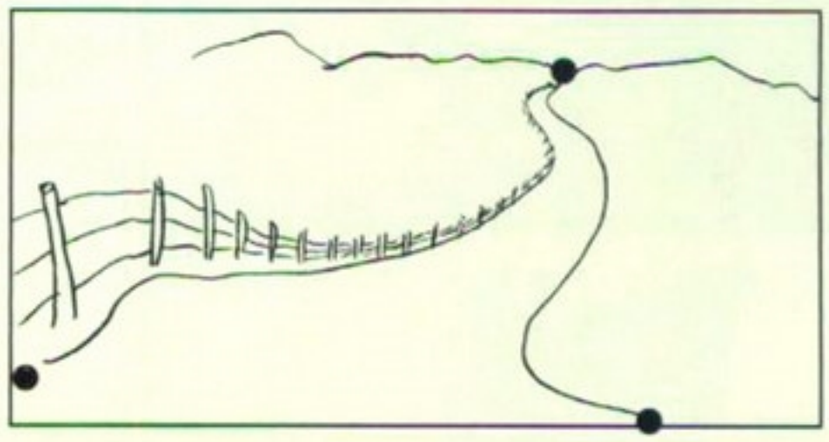
这是一排大小、间距相似的木桩。



改变木桩的大小和间距，画面就产生了纵深感。

提 示

在画纸上先画出地平线，并在线上定一个点作为视线的消失点，然后在纸的底边上画路的两个点，这两个点的宽窄、左右发生变化，就会出现不同视觉效果的路面。



试一试

如果将下面三种不同画法的小路分别画在房屋门前，会有什么不同的效果？

提 示

路边景物的大小和路面的宽窄按近大远小的原理去表现，画中的路就会产生纵深感。

学生作品

林间小路

有篱笆的小路

学习建议

- 用写生或记忆画的方法画一条由近到远的路。

微信公众号：电子课本大全

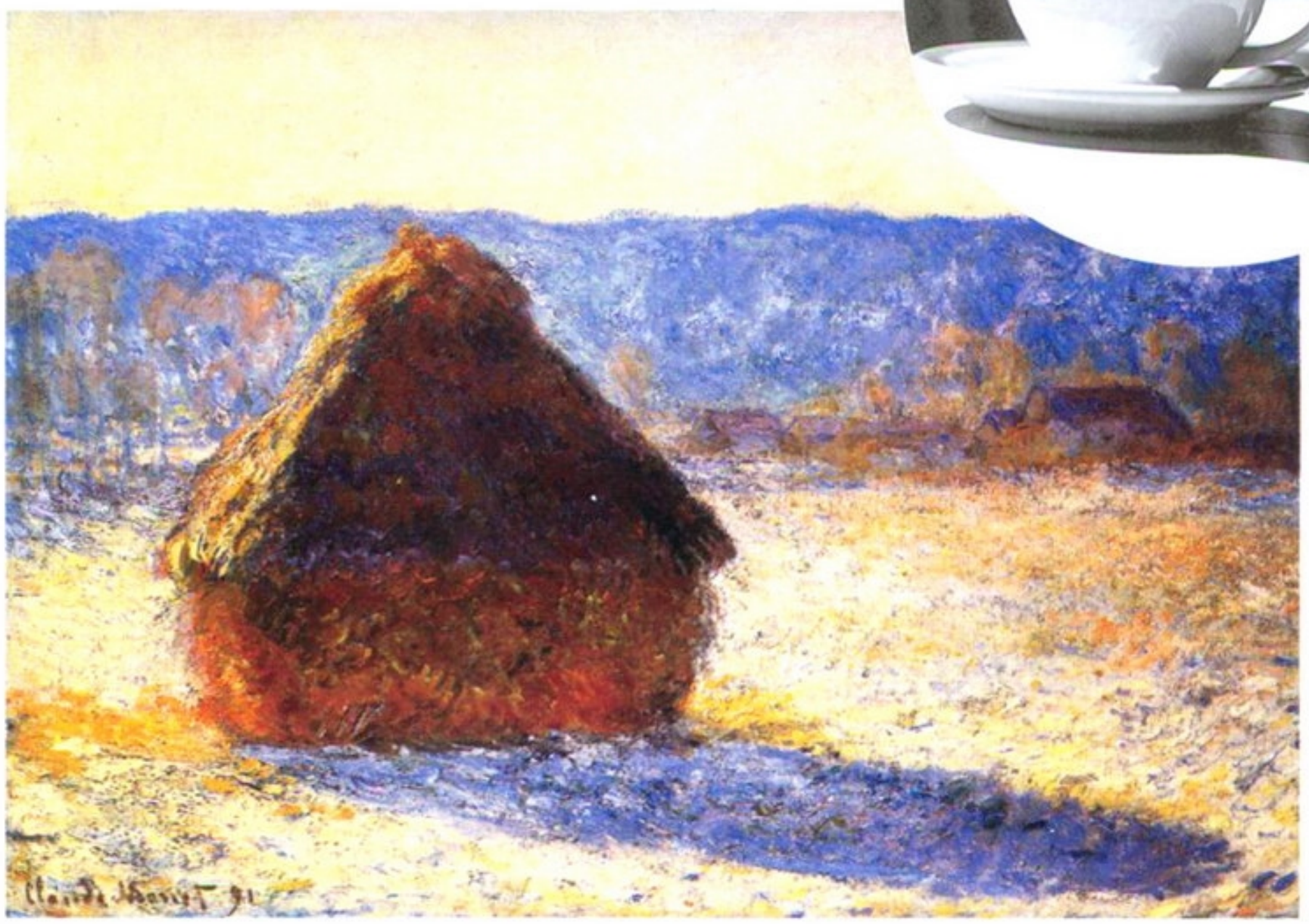
10

光与影

初步学习用光影来表现物体的立体感。

衣纹习作（素描） 1479 达·芬奇（意大利）

光与影是艺术家塑造形体的手段之一。你观察过同一物体在不同角度的光照下，影子有什么变化吗？

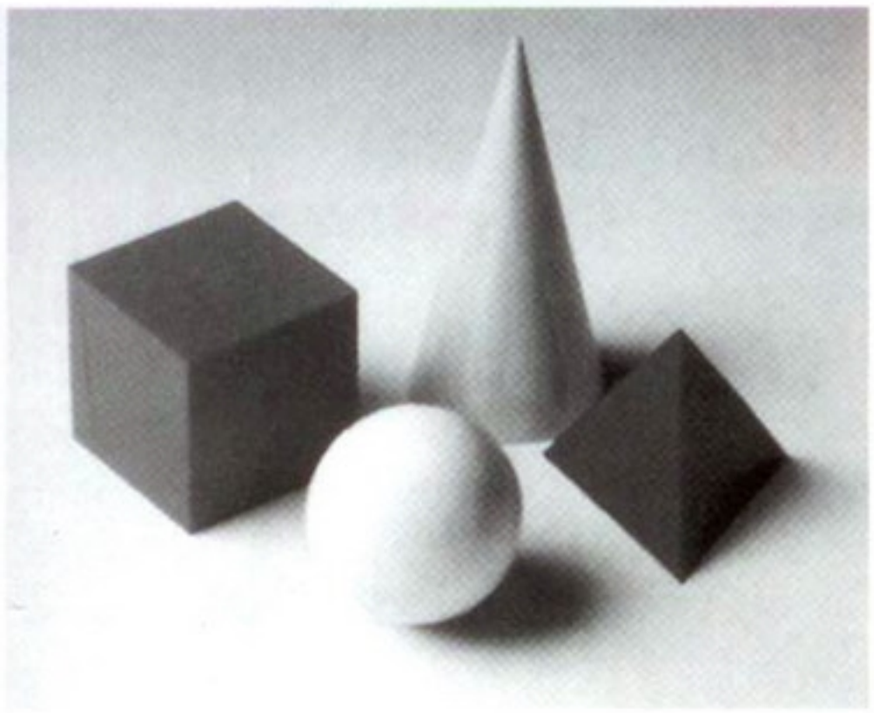


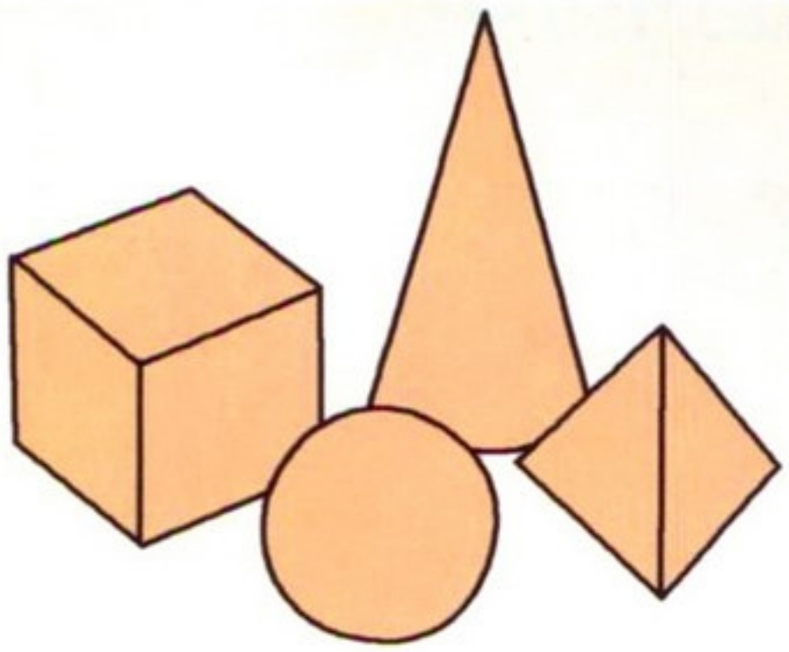
草垛（油画） 现代 莫奈（法国）

小知识

光与影是生活中最常见的现象。在光线的照射下，物体的表面会产生深浅不同的明暗变化。通过光影，可以增强被表现物体的立体感和空间感。

微信公众号：电子课本大全



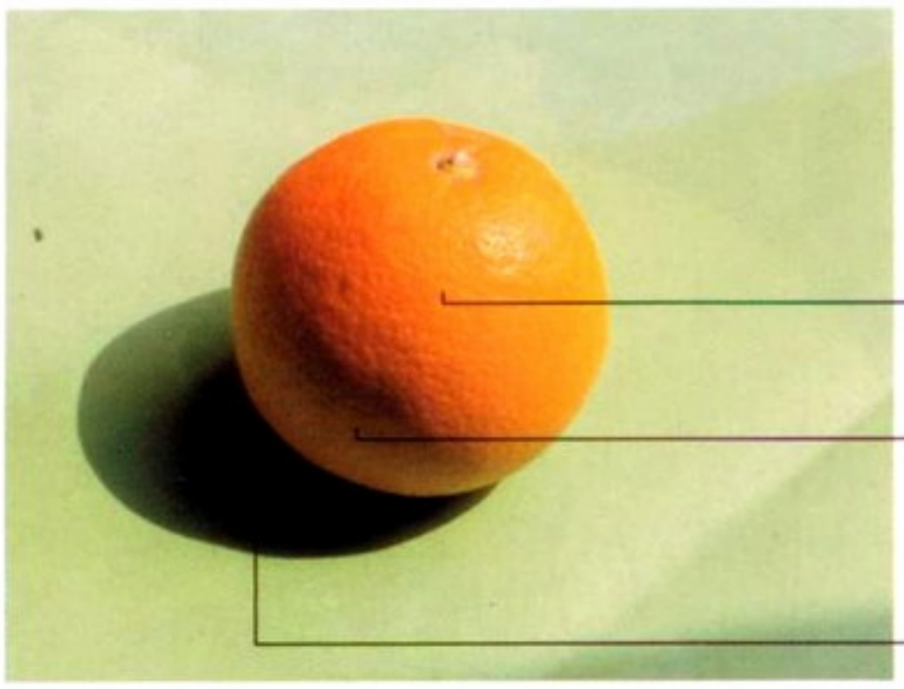


想一想

比较有光影和无光影的物体，两者效果有何不同？

提示

物体亮部的颜色和暗部的颜色通常会形成互补关系。

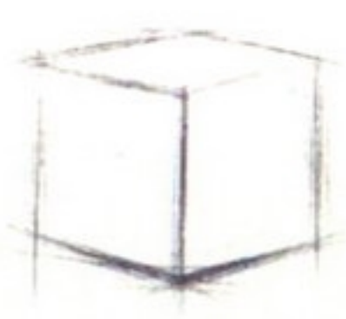


逆光

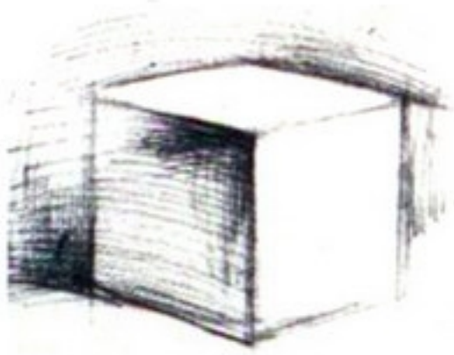
侧光

顶光

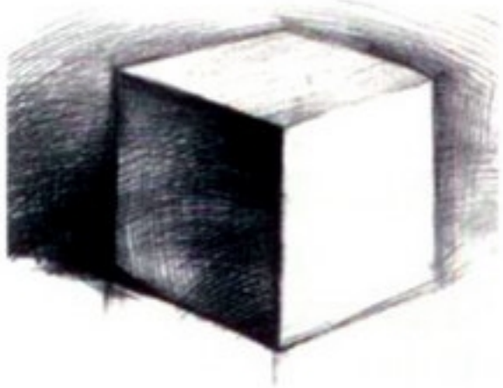
步骤图



1.确定构图，画出基本形状与透视。



2.画出大体明暗效果。



3.调整完成。

杯子写生习作

学习建议

- 观察生活中的物体在不同光线下的光影变化。
- 用基本的光影知识画一个有光影的物体，尝试画出立体感。

学生作品

文具写生习作

微信公众号：电子课本大全

11

植物写生

观察植物的生长特点，学习表现植物的前后关系。

白描花卉

在大自然中千姿百态的植物给我们的生活带来了勃勃生机。你喜欢哪些植物？知道它们的生长特点吗？

被美洲豹攻击的马（油画）现代　卢梭（法国）

说一说

应该怎样对植物进行观察？如何来表现它们的前后关系呢？

微信公众号：电子课本大全

以线条的虚实对比表现出叶子之间的前后遮挡关系。

以色彩的明度对比表现出叶子之间的前后关系。

叶子写生

提示

写生时先从一株植物入手，整体布局画面，再逐步深入刻画细节，做到疏密有致。

可以从形、色、肌理等不同角度入手，画出植物独特的美。

阳台上的花开了

学生作品

植物色彩写生

学习建议

- 仔细观察植物的形态特征。
- 进行单株或数株植物组合的写生创作。

微信公众号：电子课本大全

12 运动鞋写生

观察运动鞋的结构，学习对不同视角下的运动鞋进行写生。

体育运动需要合适的运动鞋，很多运动项目都有专属的运动鞋，你知道哪些不同运动项目的运动鞋吗？它们各自的造型有什么特点？

跑步鞋

登山鞋

足球鞋

篮球鞋

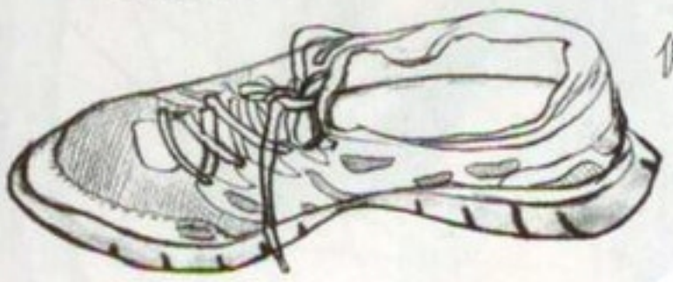
说一说

你觉得这些运动鞋的外形和材质的设计，与各自运动项目的要求有着什么联系？

微信公众号：电子课本大全

仰视

平视



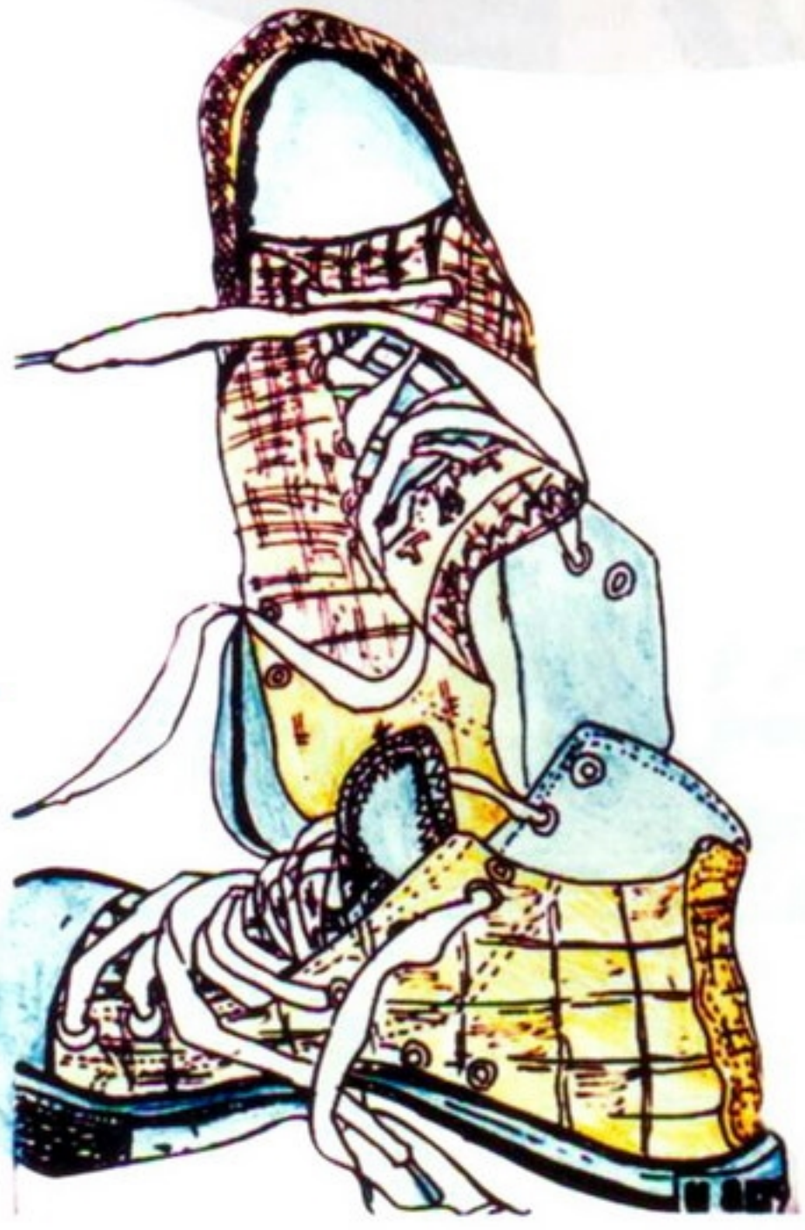
俯视

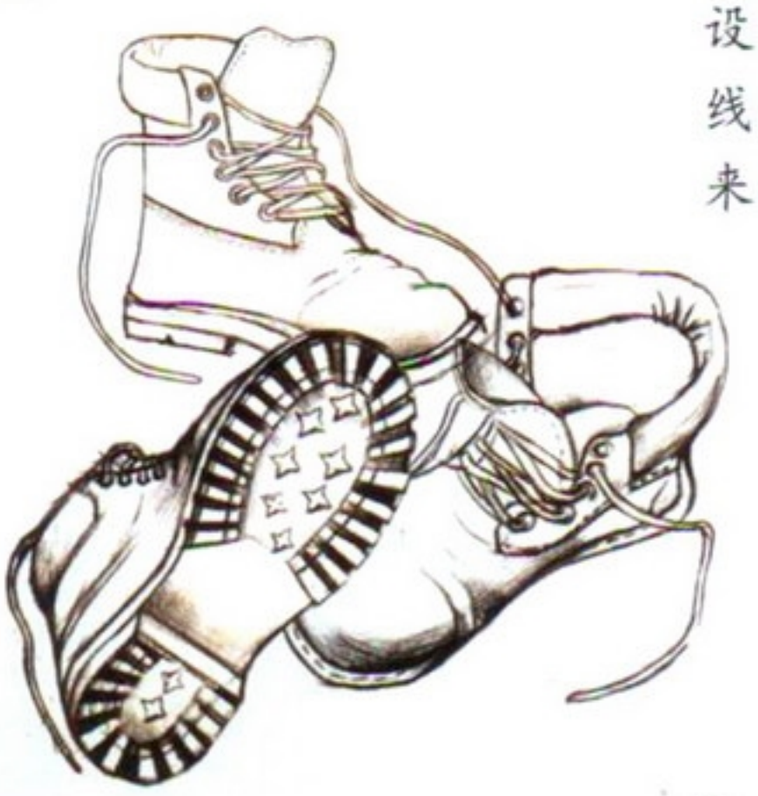
提示

以仰视、平视、俯视的视角观察运动鞋各部位的构造特点和疏密变化。

提示

运动鞋的局部设计基本采用点、线、面的设计原理来凸现运动感。





学生作品

学习建议

- 用不同视角对同一运动鞋进行观察、写生。
- 用点、线、面结合的方法进行细节描绘。

微信公众号：电子课本大全

13 自行车写生

观察自行车的结构，学习用局部写生表现物体的构成关系。

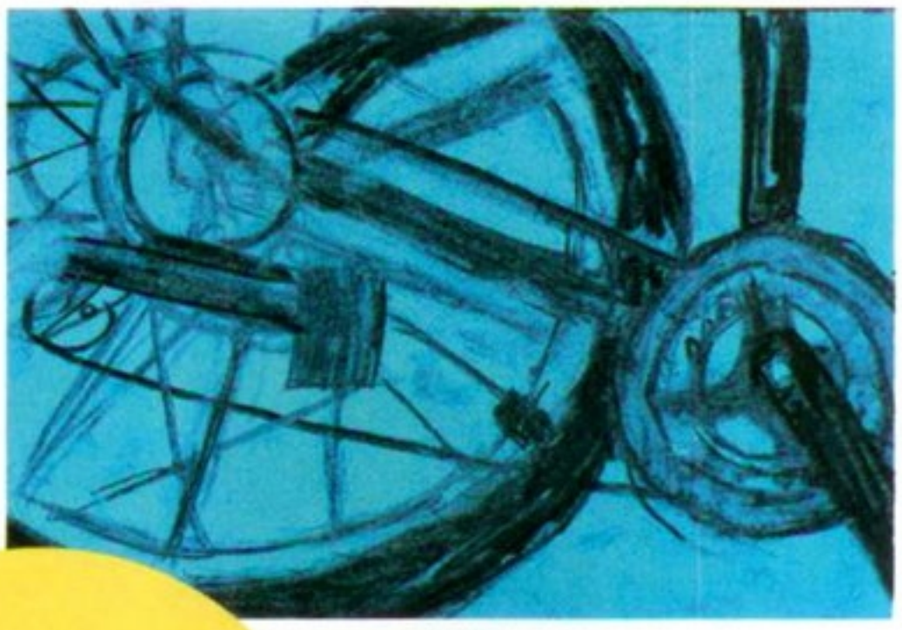
杭州公共租赁自行车

自行车是我们生活里最熟悉也是用得较多的交通工具之一，说说你见过的自行车有哪些样式特点？

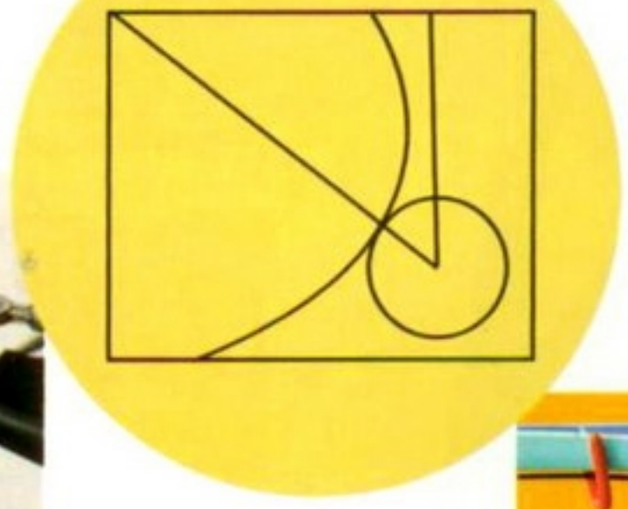
提示

了解自行车的各部分结构，注意仔细观察车轮、车座、车把、车身等部分的造型。

微信公众号：电子课本大全

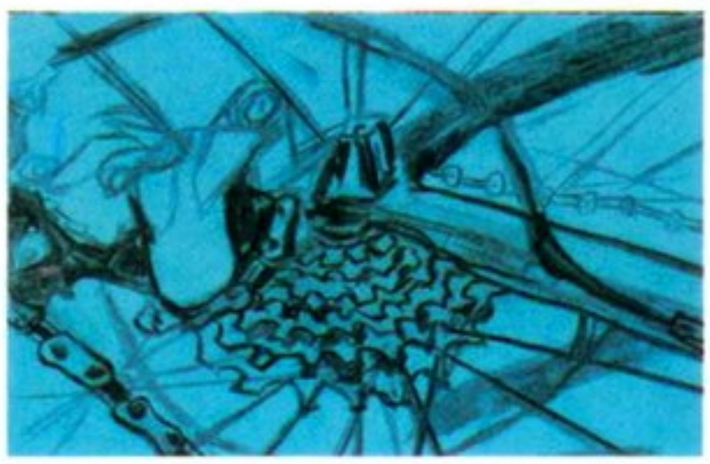


大小对比



提示

从自行车的局部可以看出各部件之间构成的美感。



疏密对比

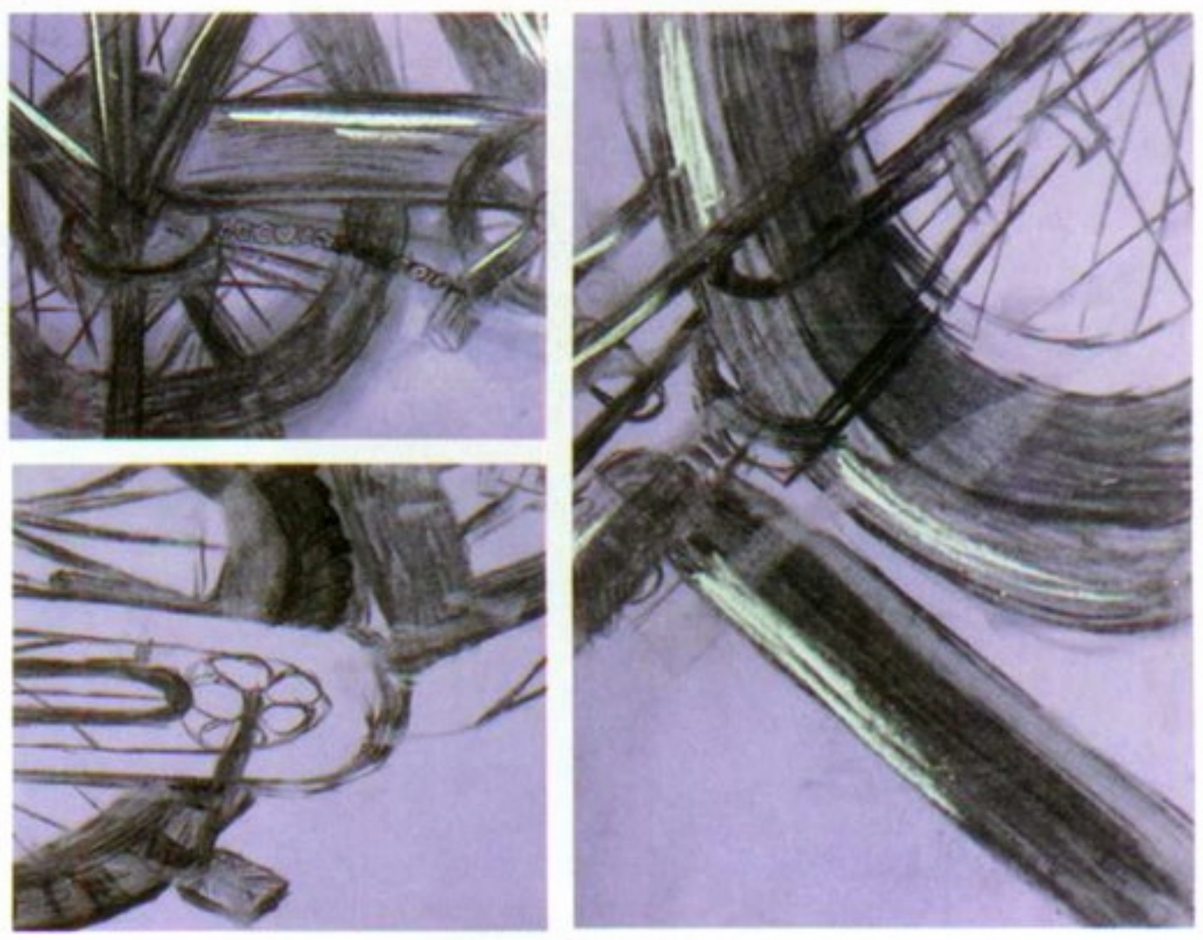
曲直对比

学习建议

- 以局部写生表现自行车部件之间的构成关系。
- 与同学相互交流局部写生的体会。

学生作品

自行车习作之一



自行车习作之二

微信公众号：电子课本大全

14 椅子的构成

感受构成的美感，学习组合椅子的写生。

生活中充满构成美感的椅子

生活中的椅子经过排列、叠放，就可以转化为具有艺术美感的构成作品。看到这样的画面，你感觉到有什么特别的视觉效果？

说一说

你喜欢这样的作品吗？你能说说这些具有构成感的椅子组合给你什么启发吗？

椅子与椅子（油画）现代　王怀庆

微信公众号：电子课本大全

大胆地叠放椅子，寻找有趣的构成。

说一说

还可以怎样叠放椅子？找个独特的角度来观察，你发现了怎样的构成画面？

步骤图

1. 用粗黑的线条构成画面。

2. 着色。

学生作品

椅子的构成习作一

椅子的构成习作二

椅子的构成习作三

学习建议

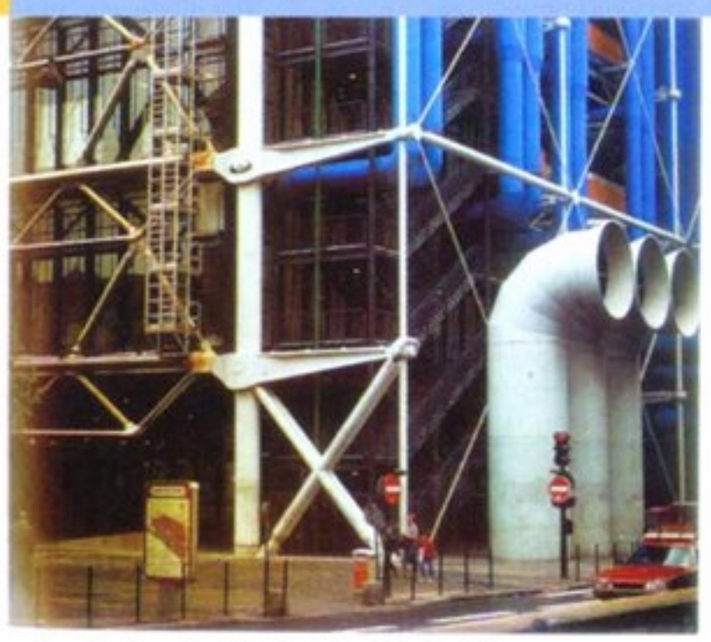
- 观察椅子的组合构成，说说它的构成美感。
- 尝试用椅子进行构成组合并进行写生。

微信公众号：电子课本大全

15 圆筒造型

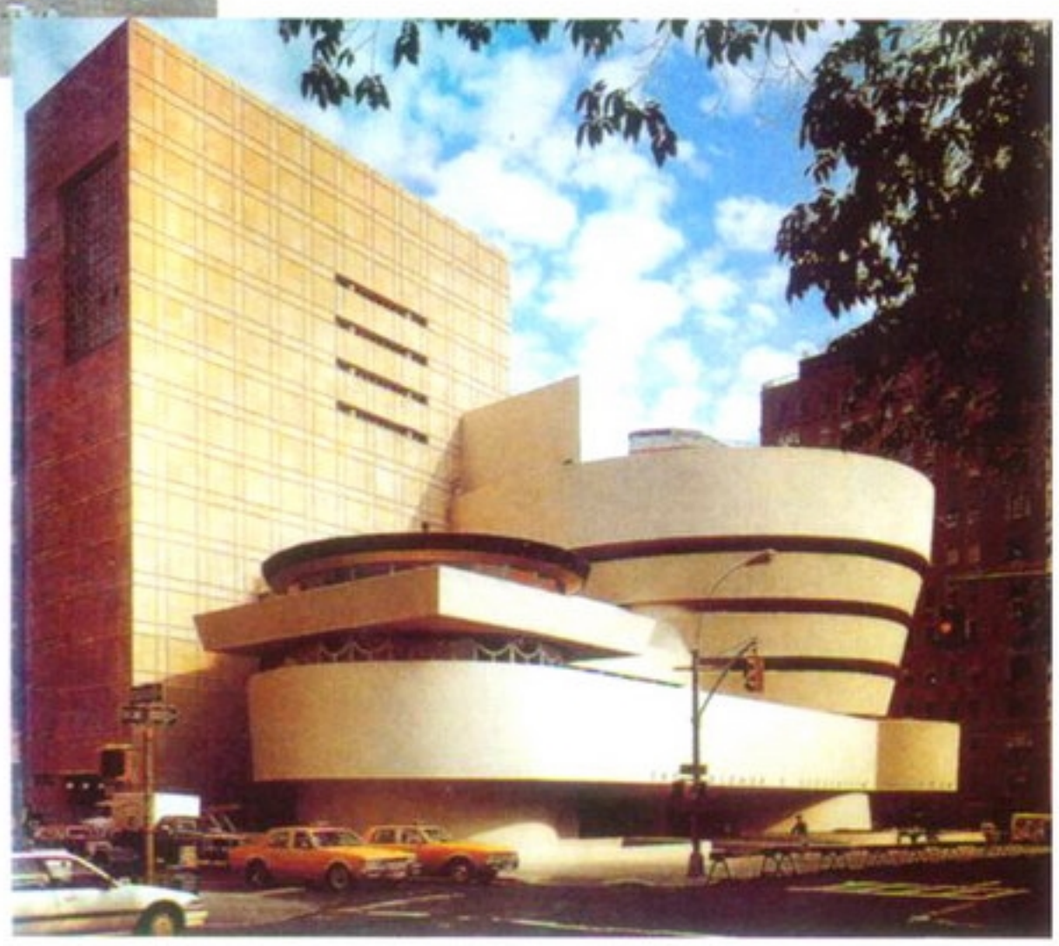
通过圆筒造型练习，初步了解立体构成的设计造型规律。

西雅图滑冰场雕塑 现代　亚历山大·利伯曼（美国）



法国蓬皮杜文化艺术中心
（建筑设计 局部）现代

这些圆筒形造型作品有什么特点？



纽约古根海姆博物馆（建筑设计）
现代 赖特（美国）

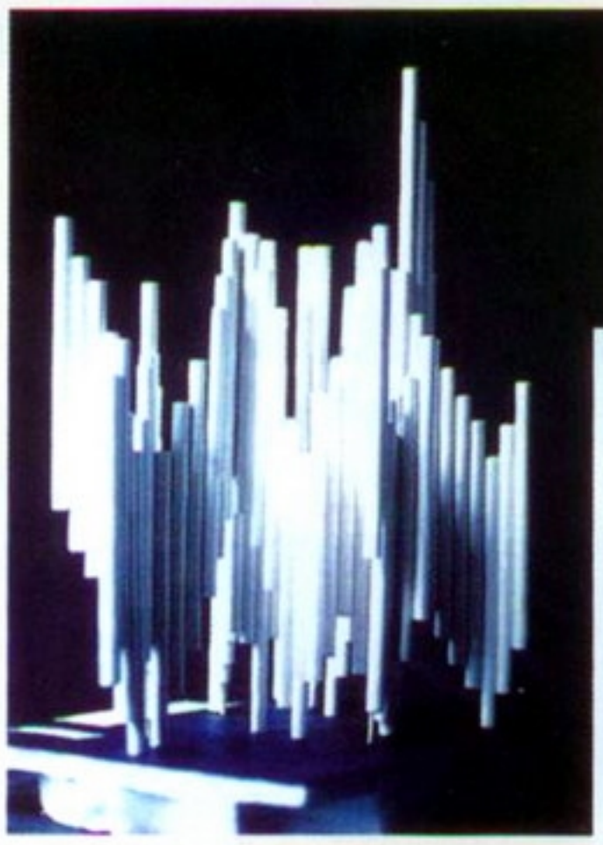
生命（雕塑）现代 郑觐

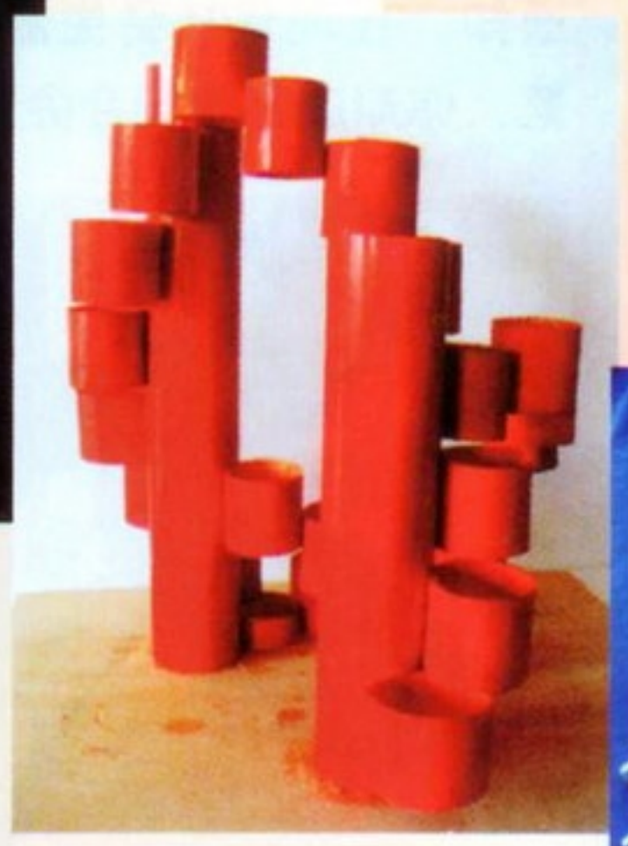
提示

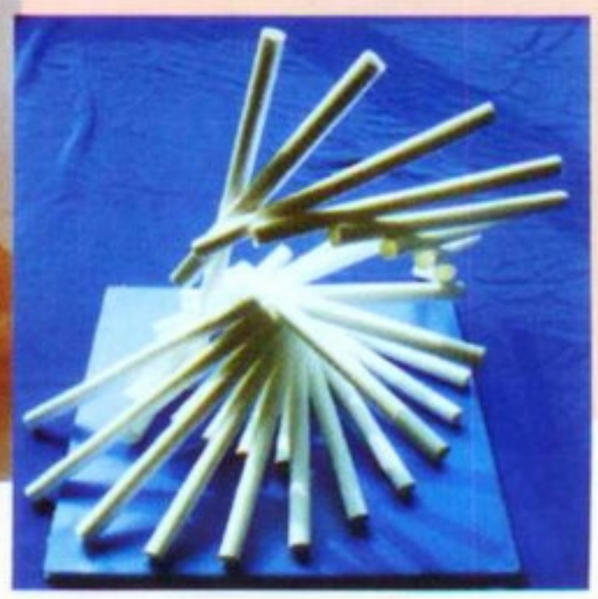
不同长短、粗细的圆筒经过割、挖及组合，可以构成变化丰富的造型作品。

微信公众号：电子课本大全

各类圆筒形体造型

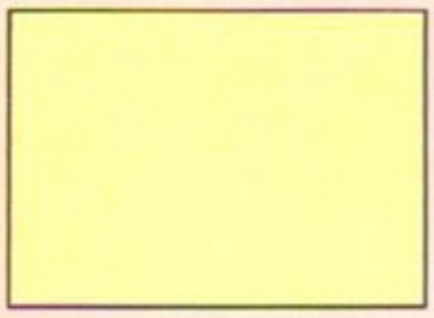






提示

可以用较厚的纸张进行圆筒的基本形制作。



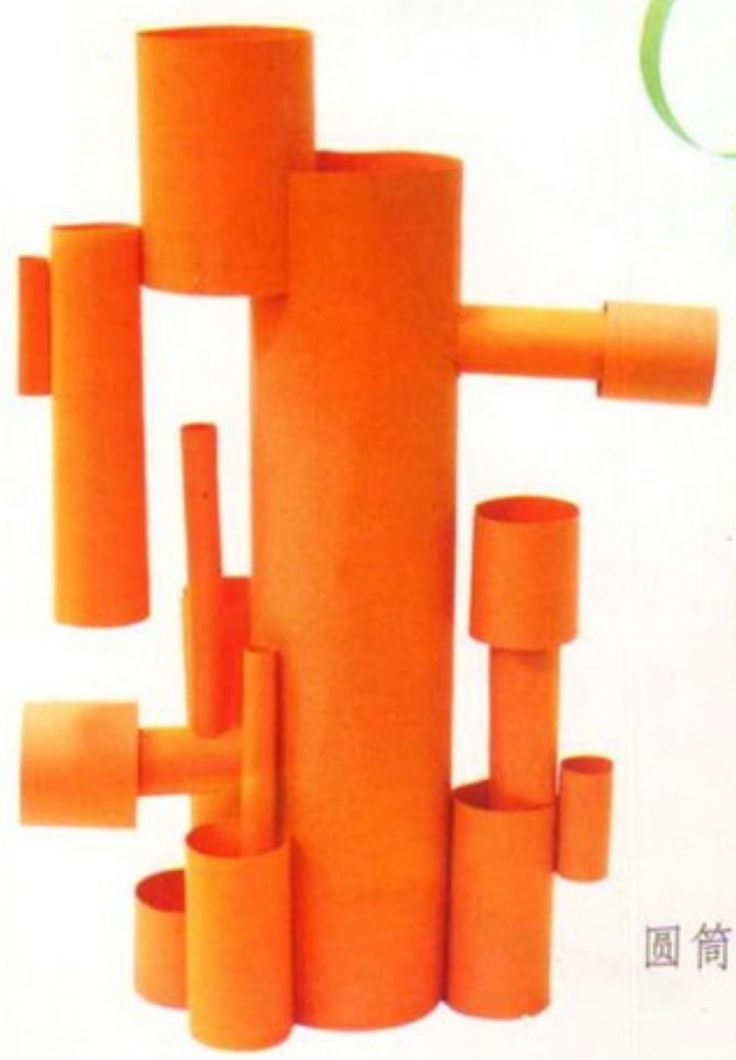
圆筒的制作方法

想一想

还有哪些形式的圆筒纸造型？

经过刻、挖的圆筒纸造型

学生作品



圆筒造型习作

学习建议

- 用圆筒纸造型的方法设计制作一个立体构成作品。

微信公众号：电子课本大全

16 请柬设计

学习请柬的设计方法并尝试运用到生活中。

请柬也称请帖，它是专门用来邀请客人的通知。在现代社会生活中，请柬的使用相当频繁，你知道哪些场合会使用请柬？

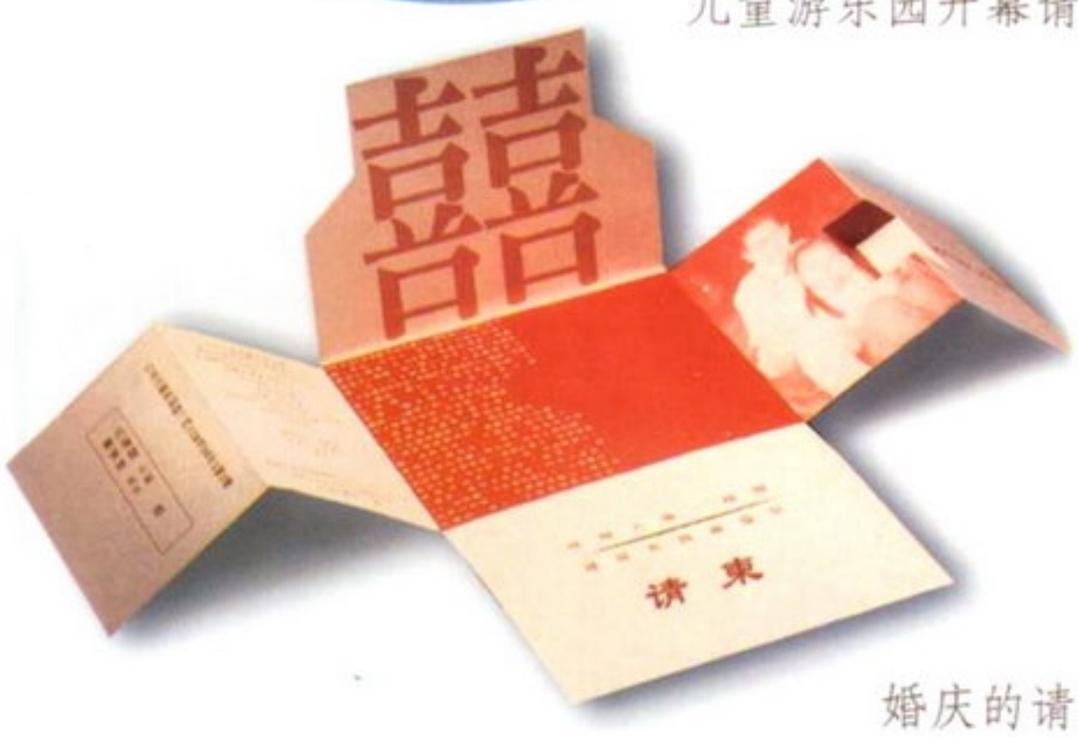
国务院的请柬

商业展销会的请柬

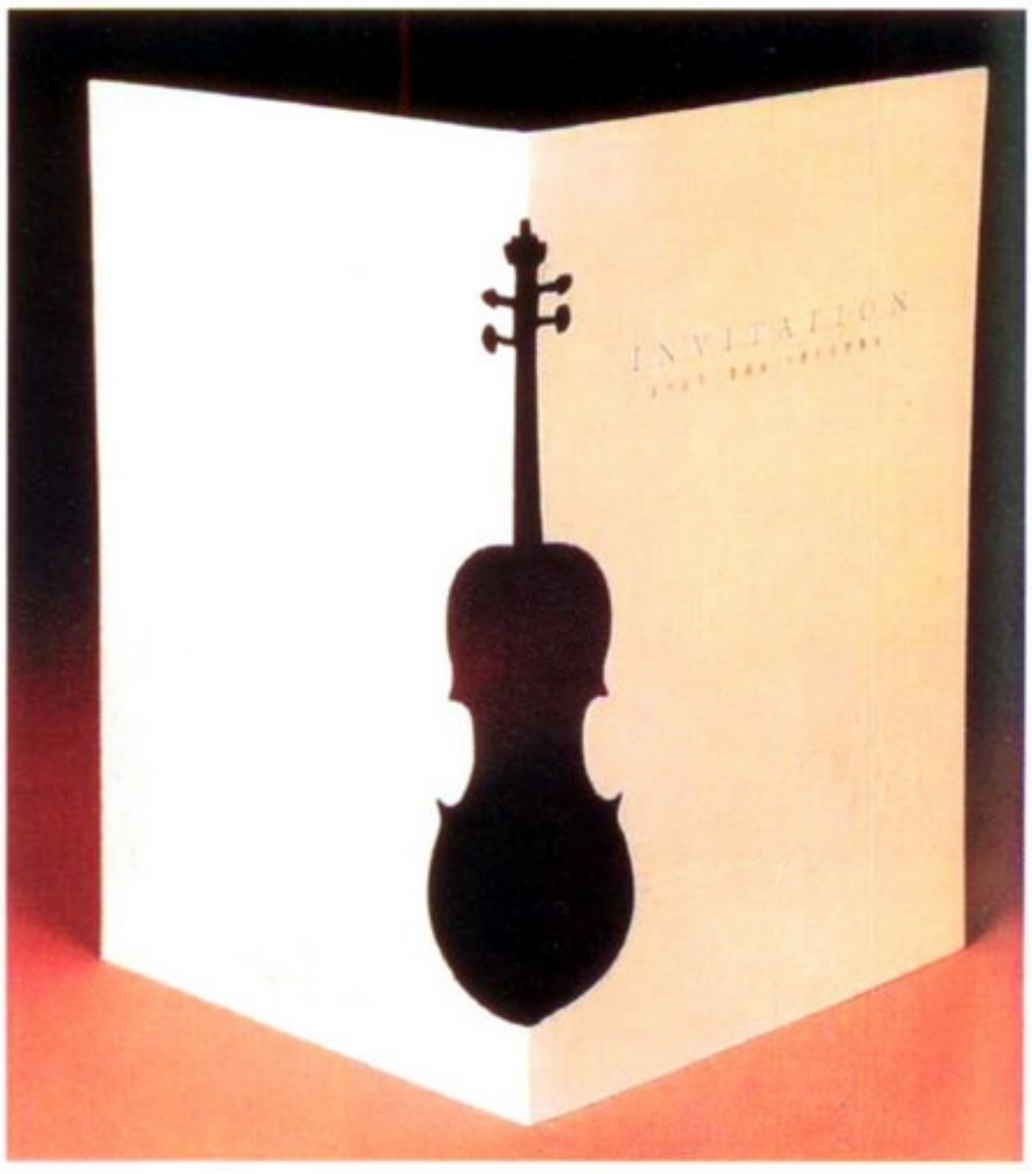
小知识

在日常的人际交往中，要选择正确、适当的称谓，它反映了一个人的修养及对对方的尊敬程度，有时还体现着双方关系发展所达到的程度和社会风尚。亲属、师友、同学之间的称谓各不相同，你能说出各种称谓吗？

儿童游乐园开幕请柬

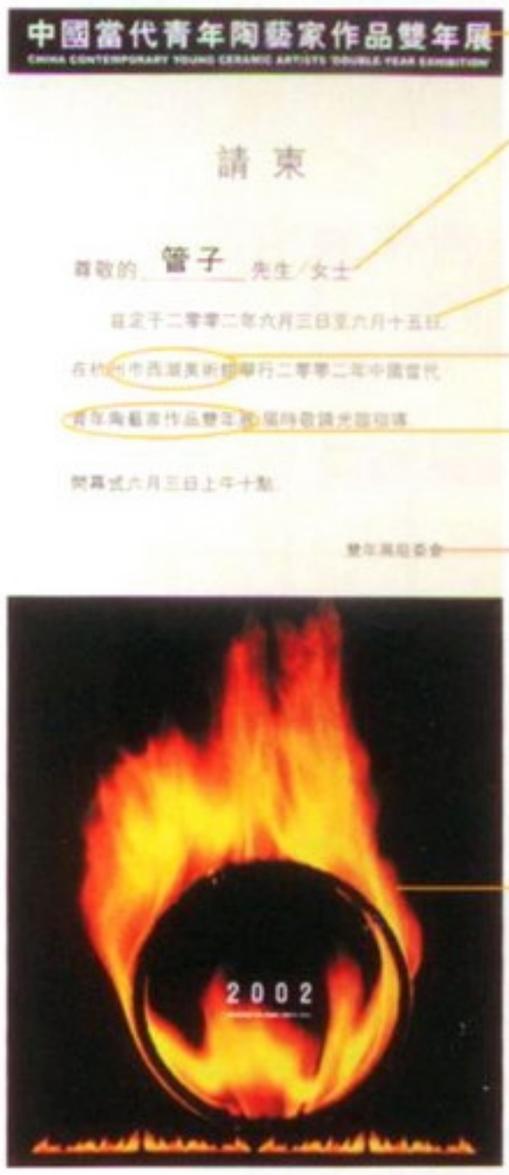


婚庆的请柬



音乐会的请柬

微信公众号：电子课本大全



展览名称

被邀请人的姓名及称谓

时间

地点

内容

邀请方

与主题有关的图片

说一说

说说请柬的内容和形式之间的关系。

想一想

如何设计一张内容完整而又有个性特色的请柬？

学生作品

请硬骨头六连的指战员到学校作有关革命传统、英雄事迹的报告。

学习建议

- 为班会活动或其他校园活动设计一张新颖、别致、实用、美观的请柬。

微信公众号：电子课本大全

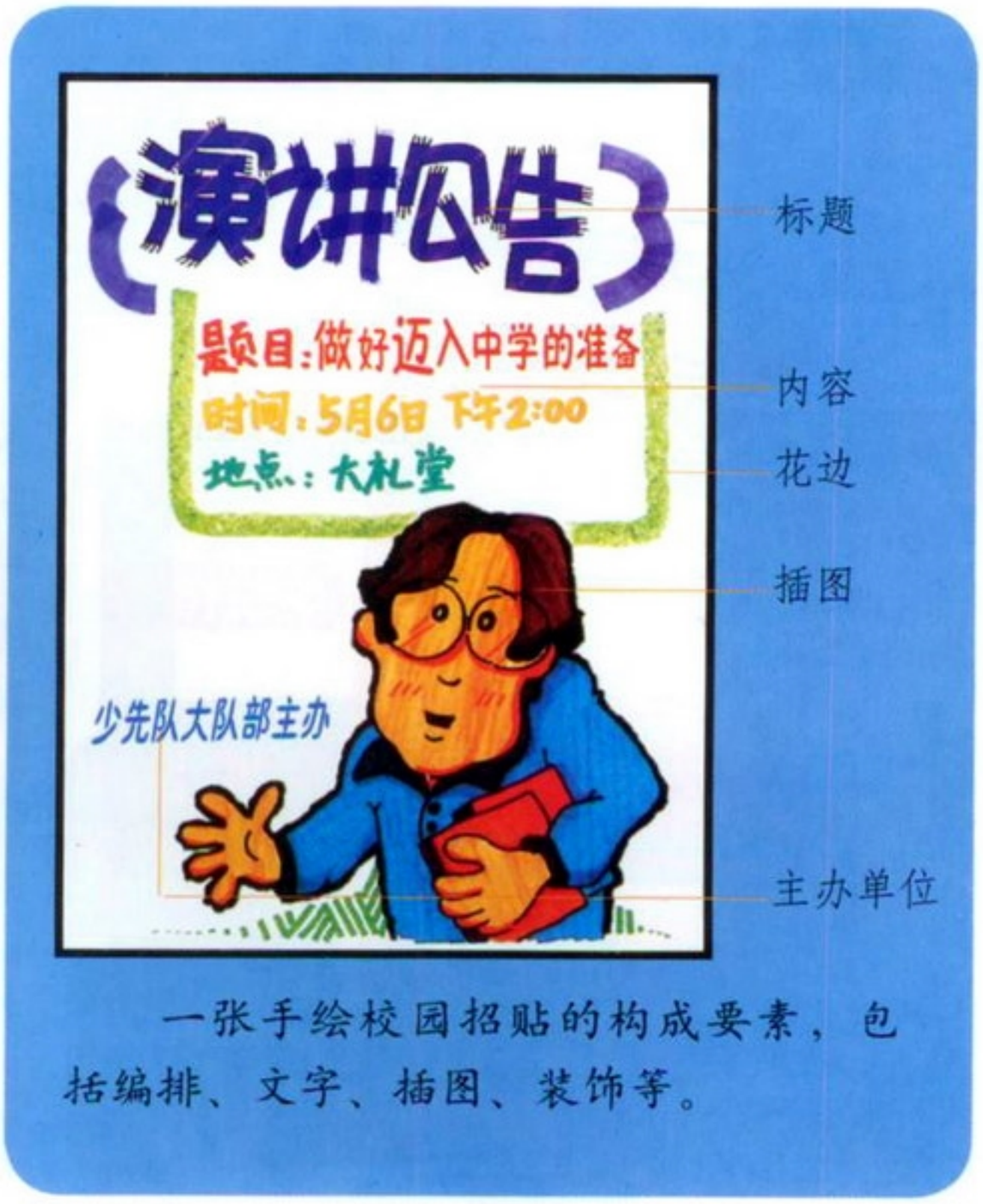
17 手绘校园招贴

用手绘的方法设计校园活动主题的招贴。

东方水墨画大展（招贴设计）现代 韩秉华

这两张以不同方法创作的招贴在表现形式上有什么特点？

手绘的校园招贴



一张手绘校园招贴的构成要素，包括编排、文字、插图、装饰等。

小知识

招贴是广告的一种形式，常绘制在纸张上，张贴在公共场所，用来说明、展示商品或活动的信息。在商场里看到的手绘招贴，我们通常把它归类于POP广告。POP是英文“Point of Purchase”的缩写，意思是购买点的招贴。

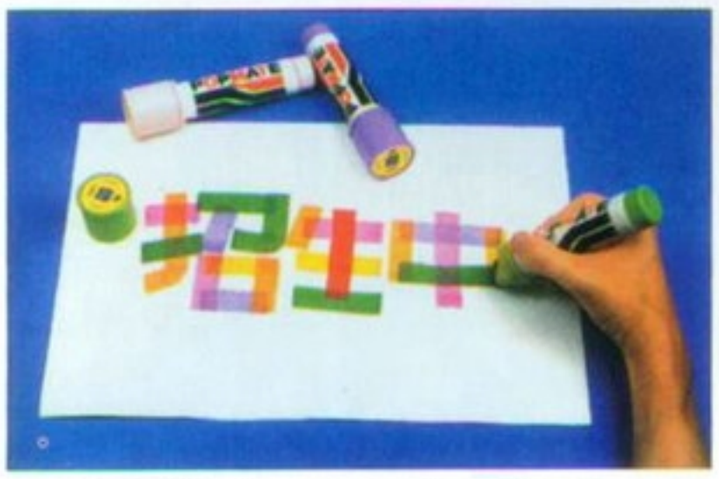
手绘招贴常用的工具

试一试

试着用各种不同的笔画一画，看看效果有何不同。

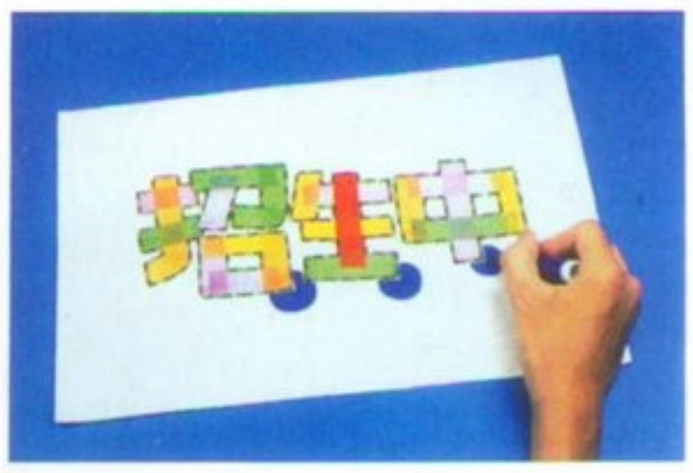
微信公众号：电子课本大全

手绘招贴标题字书写步骤



1.用毛笔或记号笔书写文字。

2.用色笔装饰。



3.进一步装饰，直至完成。

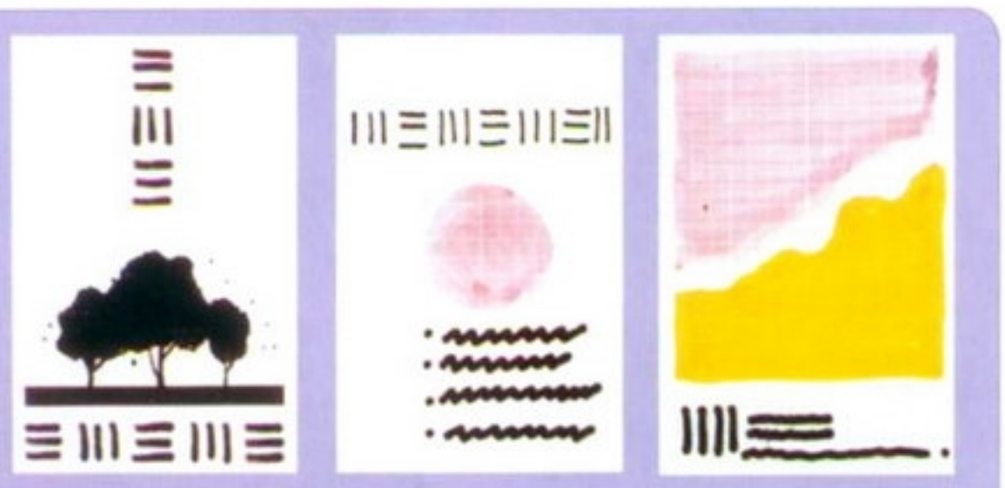
想一想

手绘字体与印刷字体有何不同？

手绘字体

双

印刷字体

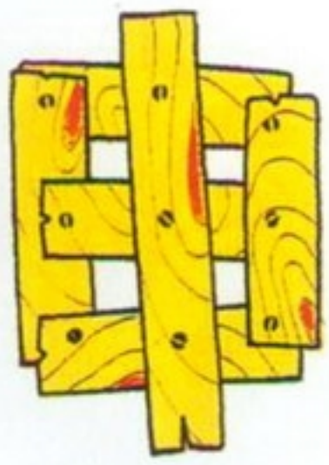


手绘招贴的几种编排方式

文字在手绘招贴中占主导地位，可根据内容巧妙构思，创作出独特的字体。在书写主标题和绘制图案时，往往运用一些装饰手法。

图文融合装饰法

色块装饰法



质感装饰法

提示

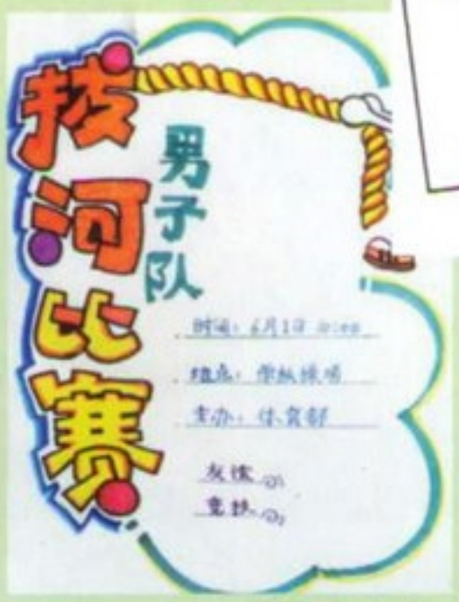
一张优秀的手绘招贴指向单纯，即传递的信息明确，图文相互补充、相互说明，统一而和谐。

学习建议

- 写出十种不同效果的字体。
- 为校园活动徒手绘制一张招贴，要求把活动主题、时间、地点表达清楚。

学生作品

交通安全漫画比赛



拔河比赛

微信公众号：电子课本大全

18 映日荷花别样红

欣赏、感受荷花之美，学习用多种形式表现荷花。

“毕竟西湖六月中，风光不与四时同。接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。”这是宋代诗人杨万里描写西湖风光的诗句。你从中感受到什么？为什么说“映日荷花别样红”？

出水芙蓉（中国画）
宋代　佚名

小知识

意境是指艺术作品通过形象的描绘而表现出来的画境和情调。

露气　（中国画）　现代　潘天寿

微信公众号：电子课本大全

睡莲（油画 局部）现代 莫奈（法国）

晖光（中国画）现代 陈家泠

说一说

说说你知道的与荷花有关的诗歌或名句。

荷花（中国画）现代 张大千

荷花（中国画）现代 刘海粟

盛荷图（中国画）现代 李苦禅

想一想

欣赏不同艺术家表现荷花的作品，说说给你的不同感受。

微信公众号：电子课本大全

夏韵 （中国画 局部）现代 张桂铭

想一想

为什么荷花常常会成为文学与美术作品中的题材？

纸立体制作的荷花

蓝印花布中的荷花

因荷得藕（剪纸）现代 山西

小知识

荷花也叫莲花。“莲”与“连”谐音，民间美术作品中有《连年有余》、《连生贵子》等；“荷”与“和”谐音，因此常借荷花象征和合如意。

荷（苏绣）现代 佚名

学习建议（一）

- 欣赏与荷花有关的艺术作品。
- 用水墨画或其他绘画形式画荷花。
- 试着画一幅有意境的荷花作品。

微信公众号：电子课本大全

画荷步骤

墨荷

学生作品

水中绿荷

纸雕荷花盆栽

荷花、荷叶的制作步骤

1.将报纸撕成长条状，在铁丝上贴成圆锥形。

2.用纸粘胶水裱贴在莲蓬外。

3.花瓣粘白胶一一粘贴在莲蓬边，形成花朵。

4.在纸上刷出两大片形状、大小相似的荷叶。

5.将两片纸合起对齐，剪出荷叶的形状。

6.铁丝粘白胶，以中心点粘贴在荷叶的背面做叶脉，剩余的铁丝做叶茎。

7.用手指压出铁丝的线条，使叶脉更加清楚。

8.将荷叶涂满白胶，把另一张荷叶对齐穿过铁丝后粘贴。

学习建议（二）

- 以荷花为内容设计、制作一件艺术作品，并用它来装点自己的生活环境。

微信公众号：电子课本大全

19

中国漆器

欣赏历代漆器作品，了解漆器设计的纹样特点和制作工艺。

你了解我国传统漆器的品种和工艺特点吗？观察这些漆器，你知道它们各有什么用处吗？

木胎朱漆碗（新石器时代）河姆渡文化

漆绘龙纹勺　西汉

彩绘描漆虎座双鸟鼓　战国

小知识

传统漆器工艺是中国非物质文化遗产之一，其核心材料是大漆，即天然漆。天然漆器具有防腐、防潮、轻便、色泽沉着优雅等特点，是继彩陶、青铜之后兴起的生活用品。

彩绘人物故事图漆屏风（局部）北魏

车马出行图圆奁（lián）　战国

微信公众号：电子课本大全

彩绘牛马鸟纹漆扁壶　秦代

栀子纹剔红盘 雕漆 元代

双龙捧寿纹雕填漆箱 明代

说一说

不同年代的漆器在工艺和纹样设计上有什么变化？

园林仕女图戗金朱漆奁　宋代

描金松石藤萝纹黑漆盘
清代

描金朱地龙凤纹漆手炉 清代

学习建议

- 欣赏各年代的漆器纹样和制作工艺。
- 用简短的话语评述现代漆器作品在纹样和工艺上的继承和发展。

微信公众号：电子课本大全