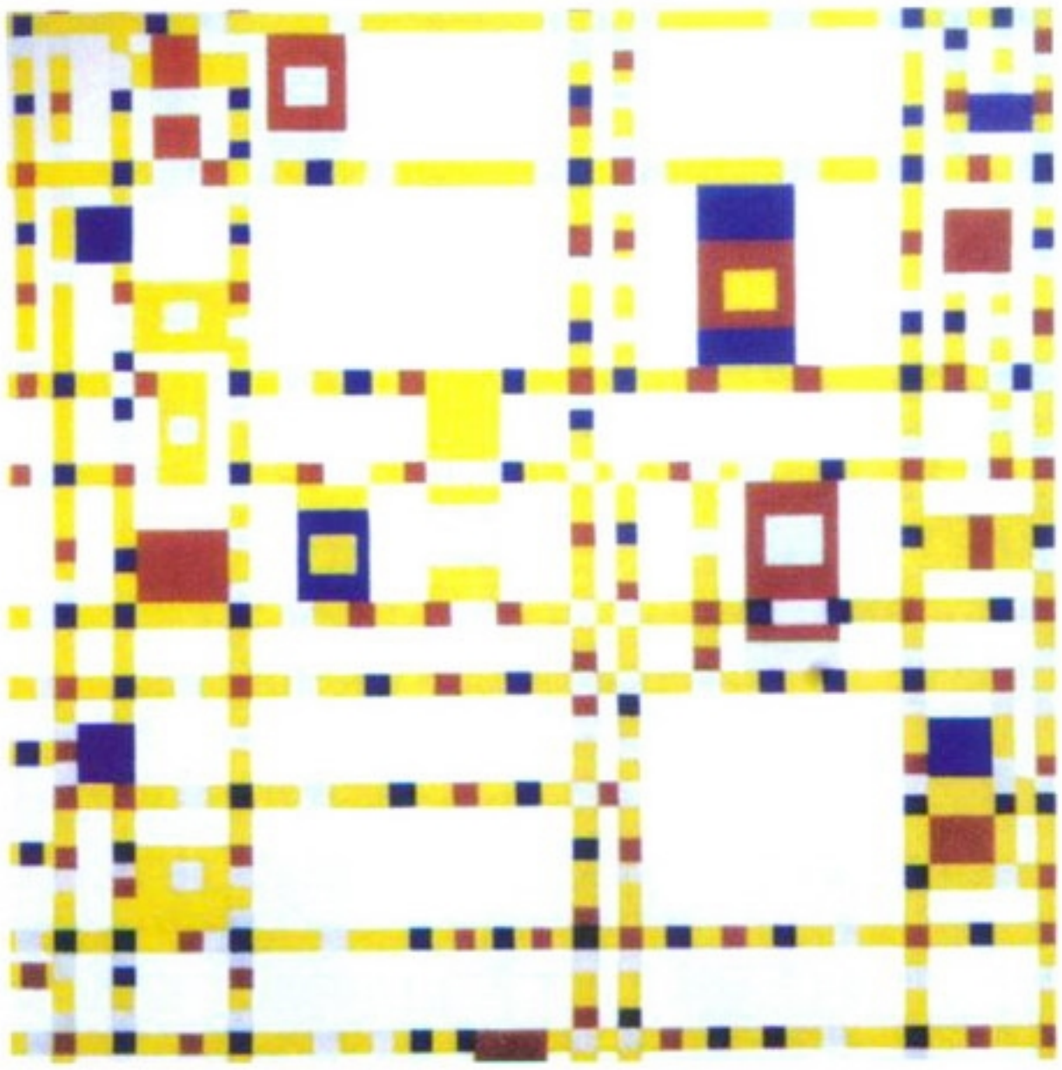
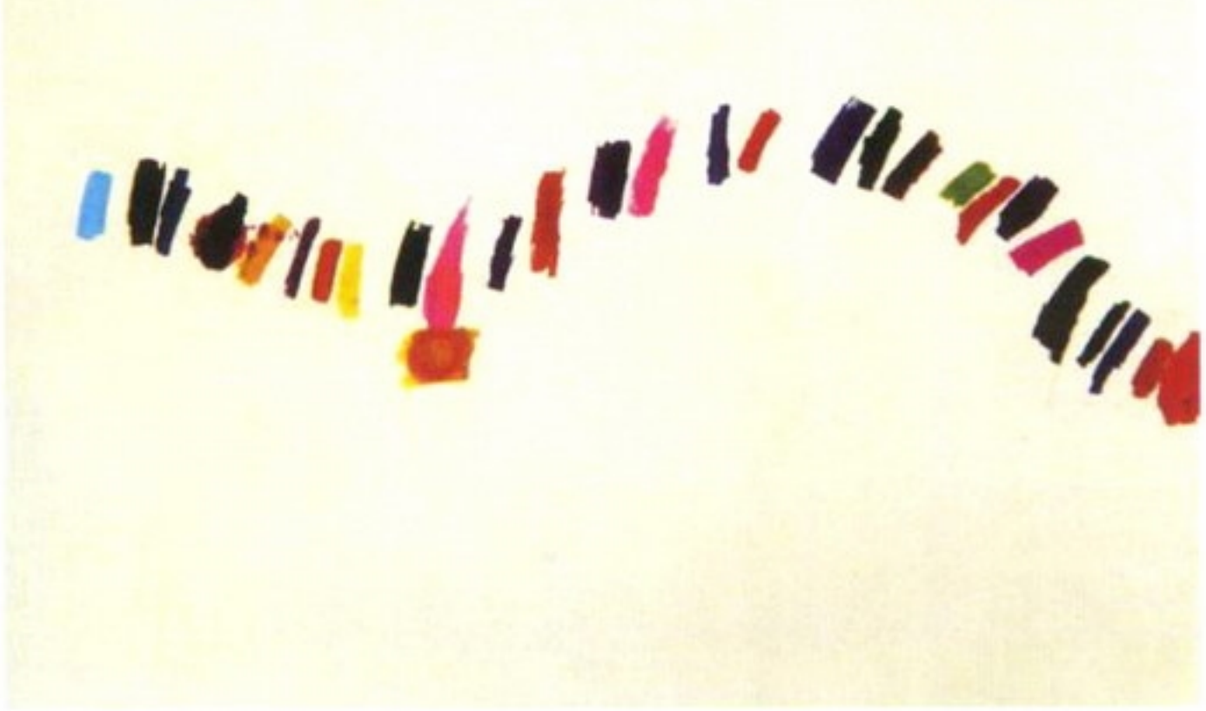
造型·表现

第1课 节奏与旋律

你注意到了吗？音乐和色彩都可以通过节奏与旋律不同的变化来表达一定的情绪，从而产生独特的艺术感染力。



百老汇爵士乐（油画） 蒙德里安（荷兰）

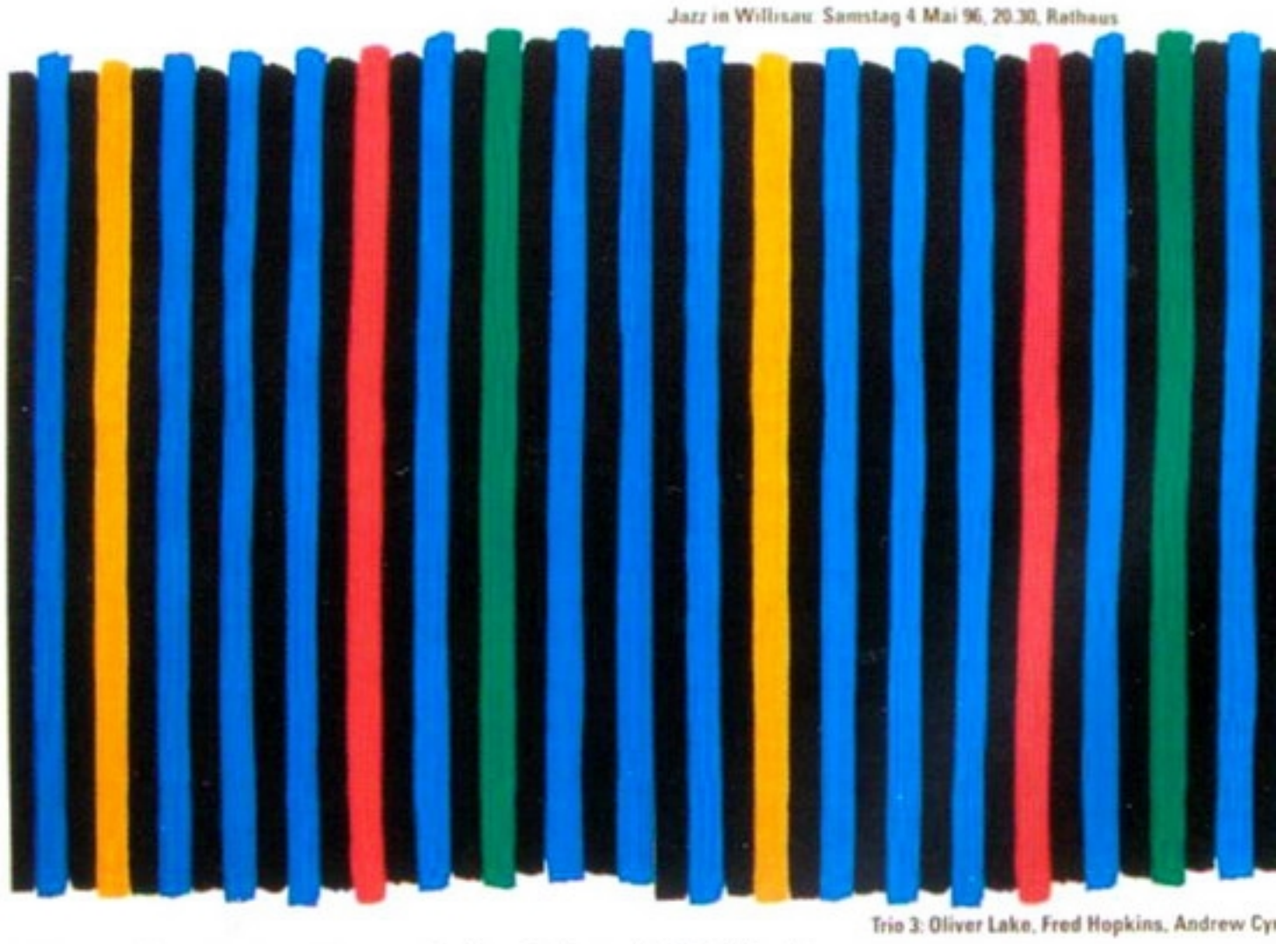


音阶

学习建议

1. 欣赏《春之歌》等乐曲，试着把自己的感觉画出来。
2. 选择不同的曲目，用画面来表现音乐的节奏与旋律。

生命交响曲（电脑绘画） 现代 周立均

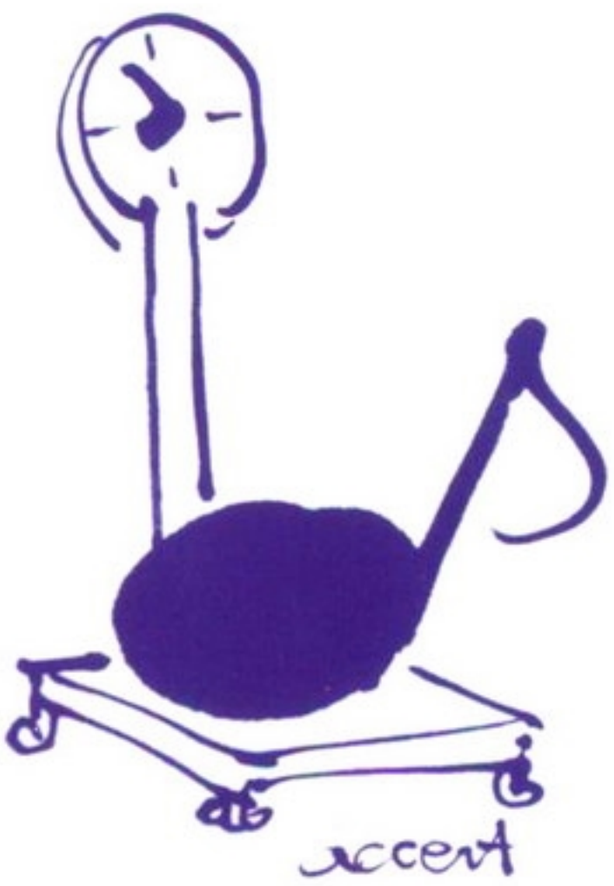


维里索爵士乐三重奏（招贴设计）
尼古拉斯·特罗斯勒（瑞士）

微信公众号：电子课本大全

音乐的系列（油画） 密西华·蒂沙（美国）

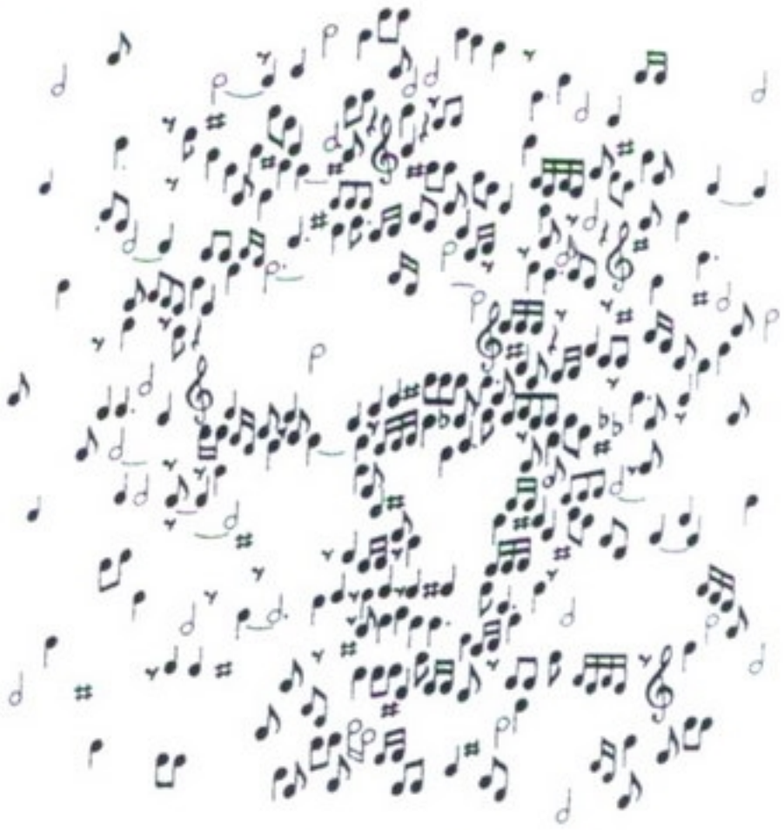
印出来的音符



重音（插图）

变奏曲

旋律



音乐家贝多芬

色彩和音乐一样都能表达人的情绪和感受。

学生作品

拓展ABC

微信公众号：电子课本大全

造型·表现

第2课 色彩的魔术师

在西方绘画名家中，很多人堪称色彩的魔术师。在他们笔下，色彩本身就具有生命力，仿佛在舞蹈，在歌唱，令画面焕发出独特的艺术魅力。

白色走廊的一幅画（油画）
康定斯基（俄国）

人与山（油画）米罗（西班牙）

这幅画总共用了多少种色彩？它们是如何搭配的？
为什么画家把它起名为“人与山”？

每位画家对色彩都有自己独特的感觉和处理手法，使色彩成为富有表现力的造型语言。

学习建议

1. 根据提示，说一说你对名家作品的理解。
2. 尝试用名家作品的表现手法，临摹和创作一幅画。

微信公众号：电子课本大全

这些彩色的圆圈好像在做什么？如果用声音来形容，又是什么样的？

向布勒里奥致敬（油画） 德劳内（法国）

这是一幅用色彩抒发感情的画，你能感觉到画家的心情吗？

无题12号（油画） 德库宁（荷兰）

尼森峰（油画）1915 克利（瑞士）

作者用哪些基本色彩构成了画面？这样的组合让画面有了一种什么意味？

拓展ABC

无题（油画） 赵无极

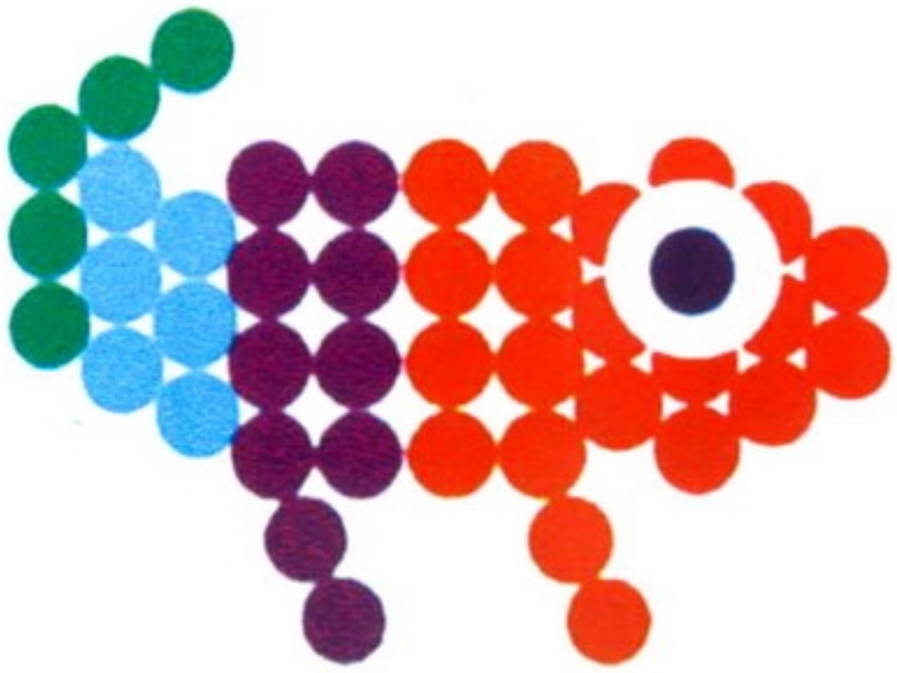
重见青天（油画） 朱德群

微信公众号：电子课本大全

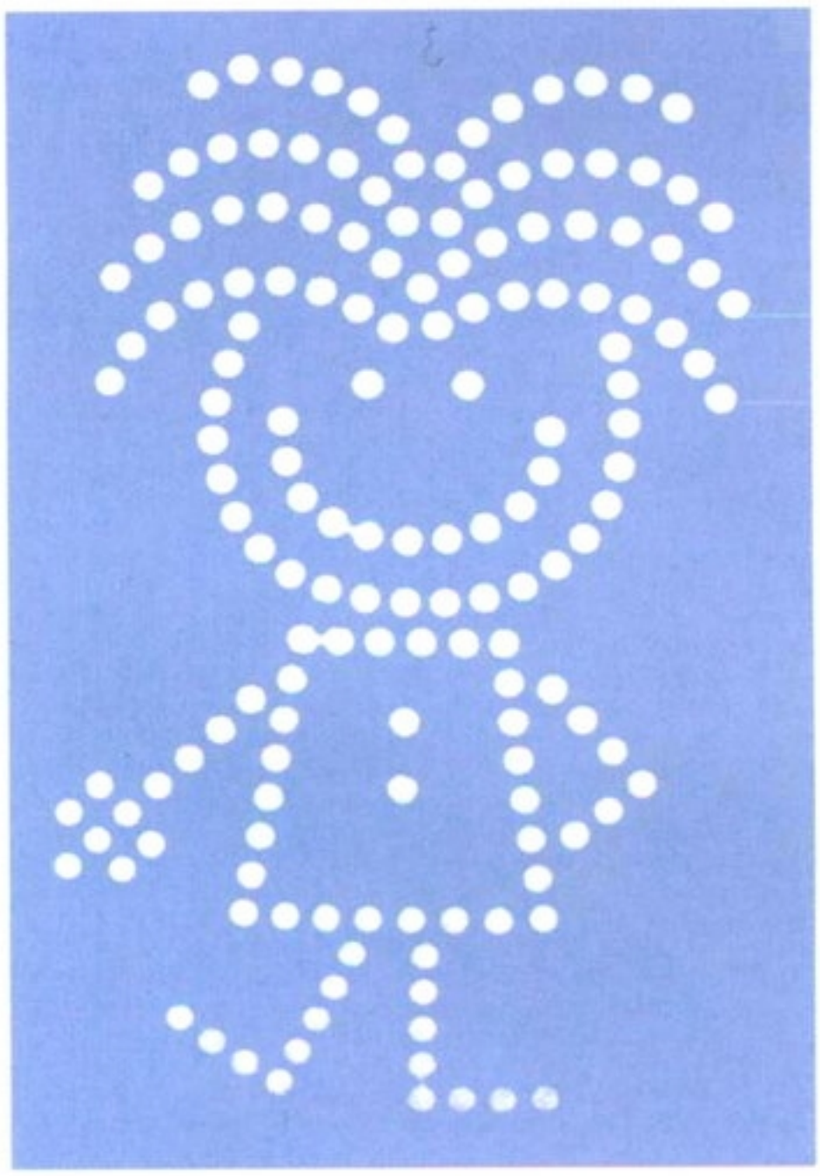
设计·应用

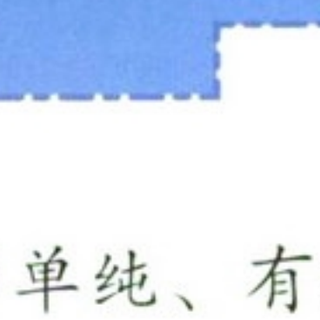
第3课 图形想象①

许多单纯、有趣的图形来自于自然对人类的启示，人类运用自己的智慧和超凡的想象力，将生活中既假且真的物像化合成不同感觉和意味的图形，给我们的视觉带来了很大的冲击力，也给我们带来了精神上的愉悦，丰富了我们的生活。



用点组成的图形





想象是图形创作的生命，了解图形设计的一般规律和特征，会帮助同学们正确认识图形、理解图形。

异面图形

用线组成的图形

点与线共用图形

微信公众号：电子课本大全

异影图形

著名的动漫图形米老鼠

剪影图形

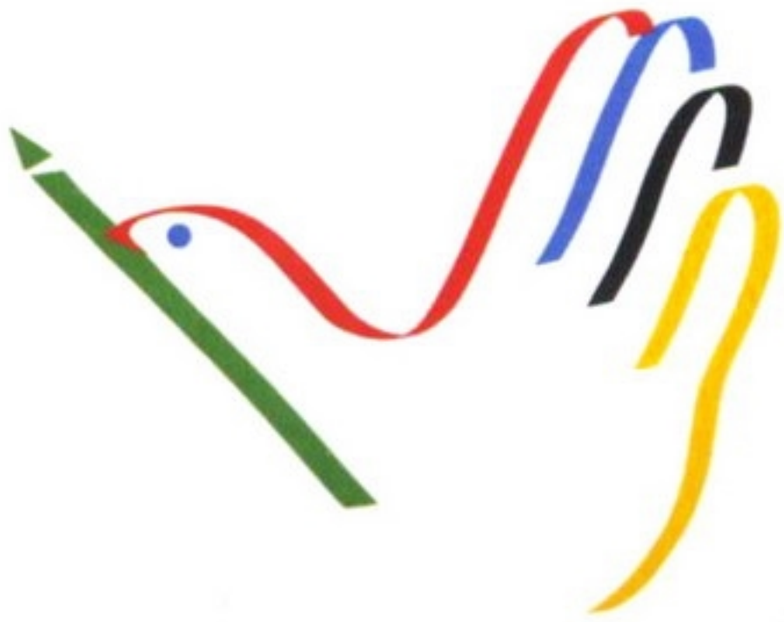
学生作品

胜利

学习建议

1. 欣赏本课优秀图形作品，讨论一下图形独特的特征和不一样的表达方式。
2. 用线条创作一个想象中的图形。

拓展ABC



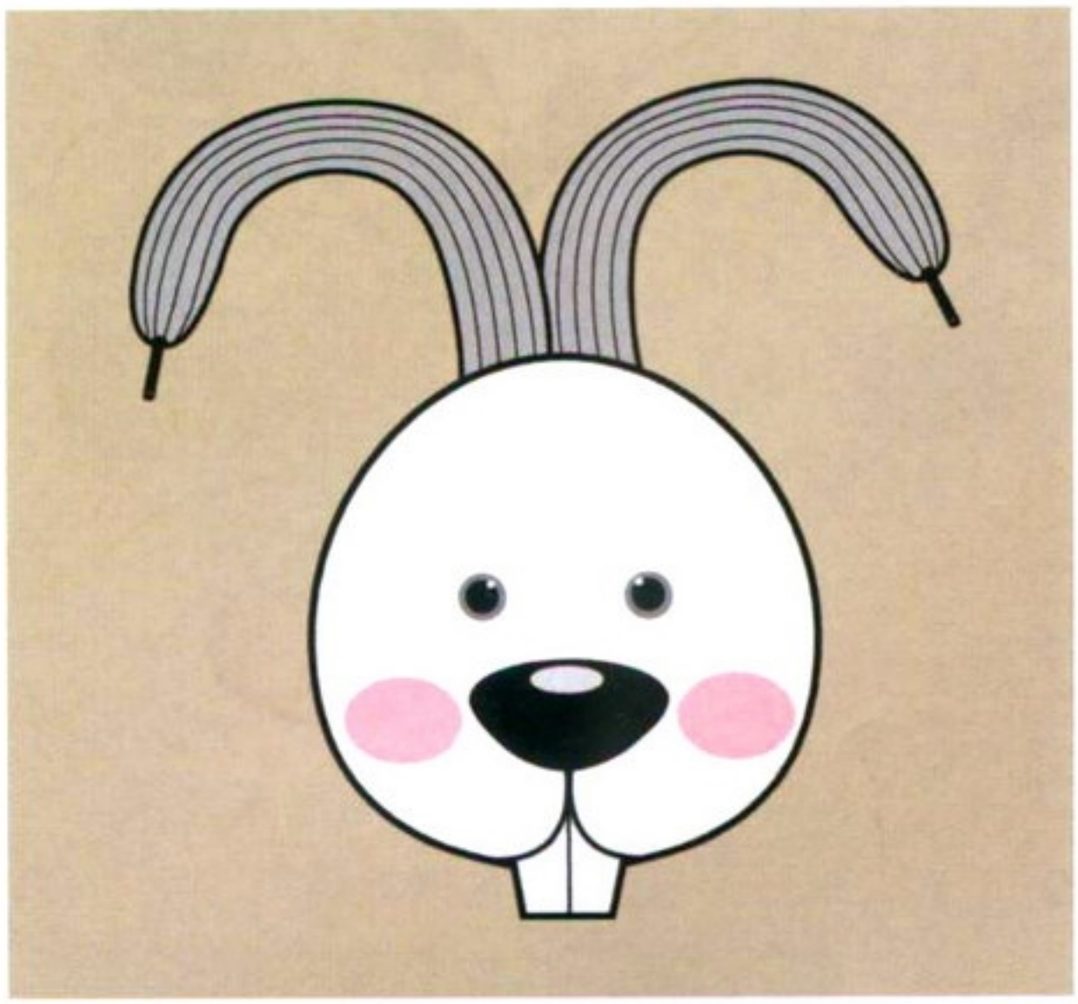
庆祝联合国人权宣言发表50周年标志

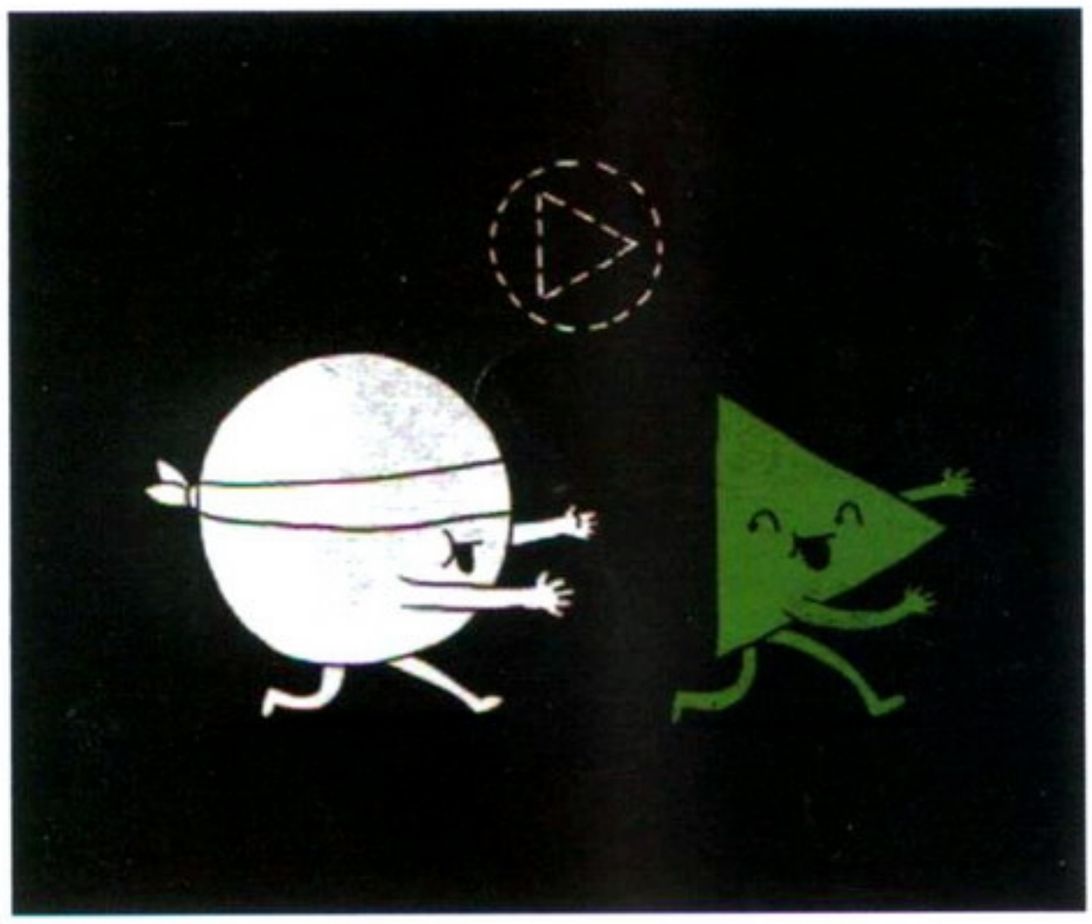
微信公众号：电子课本大全

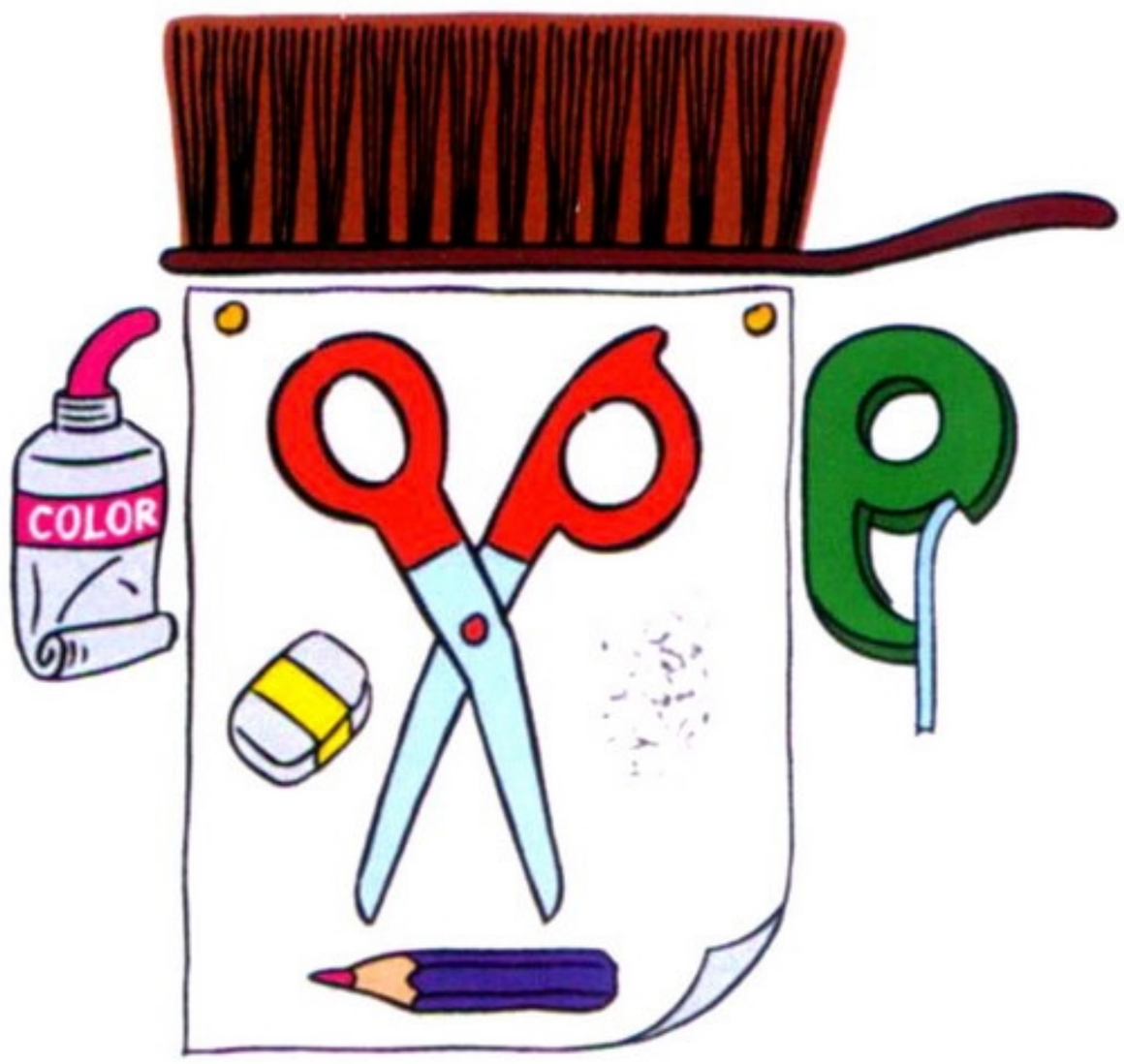
设计·应用

第3课 图形想象②

丰富多彩的想象能够使图形更加独特有创意，也会给我们带来更大的欣赏快乐。如果把生活中的诙谐幽默用在图形想象上，就会更有趣、更生活化！







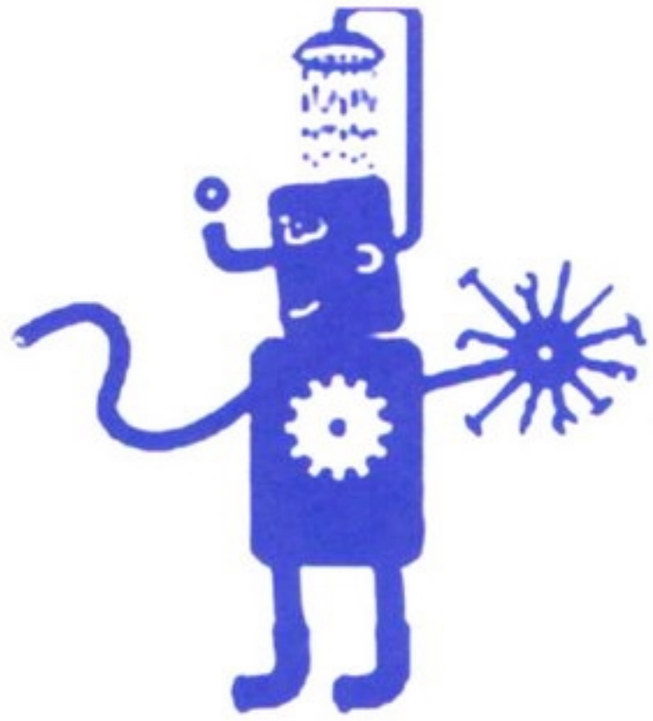
儿童读物（插图）（局部） 佐藤（日本）

图形是比说明文字更好的图画形象。有意识地将复杂的记忆、知识与生活中的形态联想在一起，触景生情，就会创作出与众不同的图画形象。

教师示范作品

微信公众号：电子课本大全

教师示范作品



学习建议

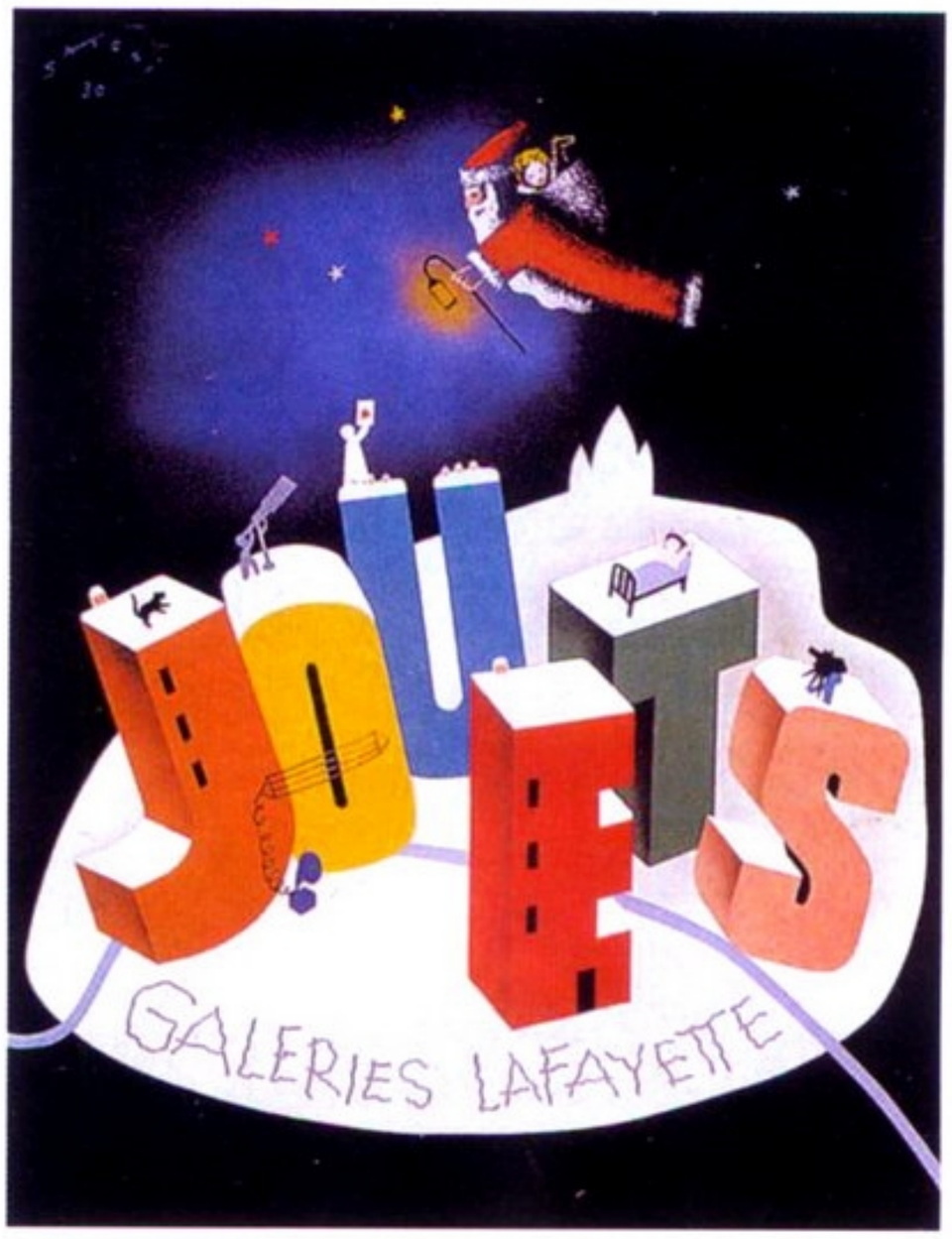
1. 根据本课学习内容，设计一个或多个图形草图，再用文字辅助说明设计草图。
2. 选择一两幅优秀草图作品，进行精细的描画。

学生作品

累了的瓶子

由彩色图钉组成的小猪图形

拓展ABC



欢庆 1987年圣诞节招贴（美国）

微信公众号：电子课本大全

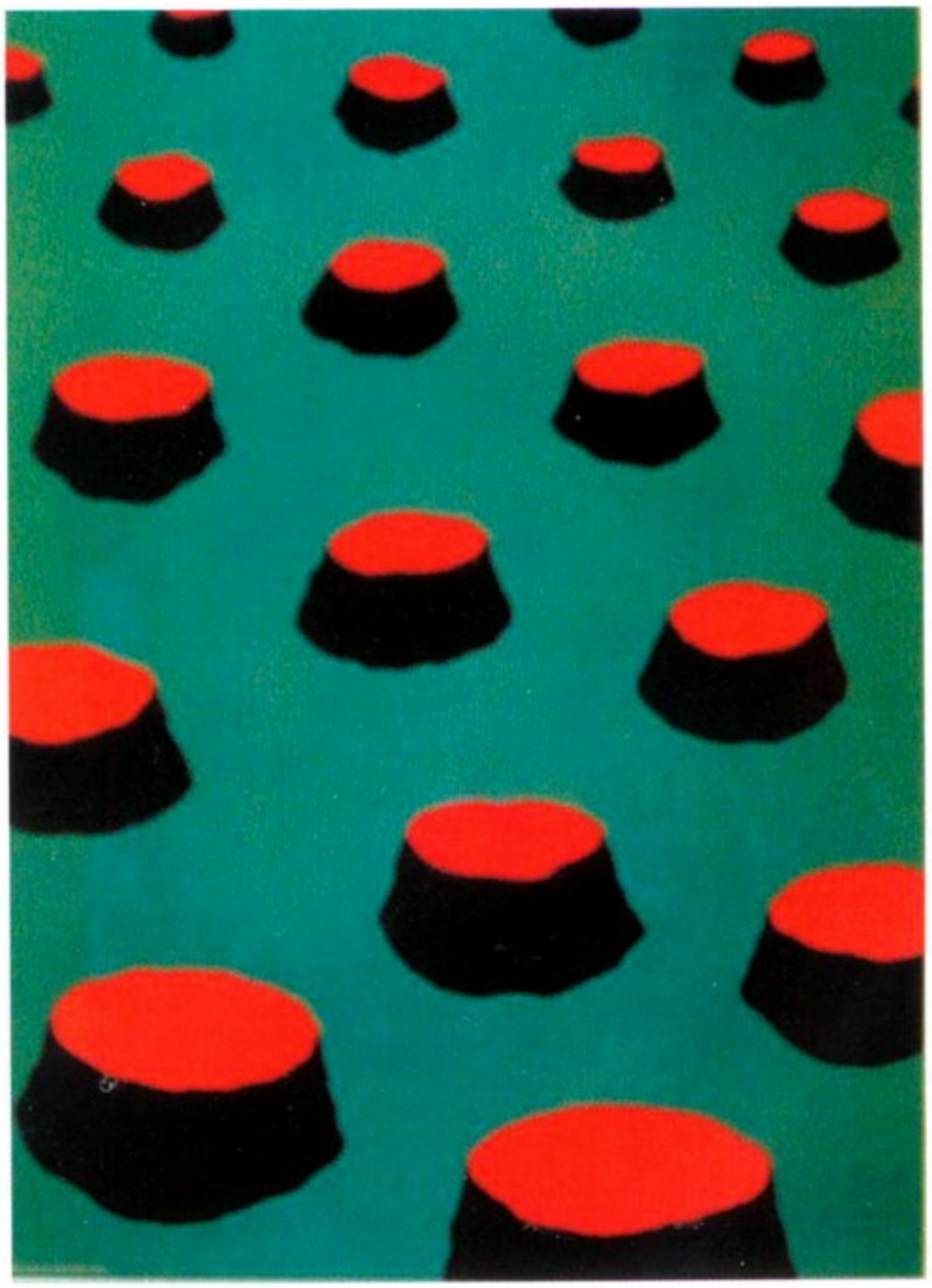
设计·应用

第4课 公益招贴

现实生活中有很多公益招贴。通常它们都带有积极的主题思想，色彩鲜明，构图独特，富有吸引力。用简单图形设计的公益招贴画既直接明了，又令人回味，因而深受大众喜爱。

亚特兰大1996年残疾人奥运会招贴设计
詹尼·波特洛蒂（意大利）

救助野生动物——油与鸟　秋山孝（日本）



树　尼古拉斯·特罗斯勒（瑞士）

1. 招贴设计要有鲜明的表达主题的文字。

2. 多以简单图形突出主题。

微信公众号：电子课本大全

同世界 同梦想 张兴动

保护大自然 彭佐标

用我们的双手撑起绿色天空
刘钢

学习建议

1. 本课的招贴，是中外设计师用最单纯的图形语言设计的，说一说它们是怎样表达特定含义的。
2. 以《我爱绿色》为题，用简单而又有创意的图形语言，设计一幅招贴画，表达你的想法。

学生作品

拓展ABC

今日哪吒（电影招贴设计） 詹凯

微信公众号：电子课本大全

第5课 引人注目的招牌

设计·应用

你发现了吗？生活中有很多引人注目的招牌，这一类招牌都形象地传递着信息，表达着人们对设计文化的不同认识，成为大街小巷独特的景致。

理发店

艺术工厂

旅行社

健身俱乐部

书屋

学习建议

1. 到街上去走一走、看一看，找出有特定意义的招牌，说一说它们象征了什么。
2. 赏析、评述优秀的招牌设计，了解招牌设计基本知识和方法，自己动手设计一个引人注目的招牌。

微信公众号：电子课本大全

主题广场

钟表店

方法导引

讨论、交流创意方案，画出设计草图，将正式的设计图画到纸板等材料上，最后剪、折、贴完成作品。

提示

创造独特、新颖的招牌能给人耳目一新的感觉。招牌设计的象征性语言强烈地冲击着人们的视觉，成为大街小巷中一道独特的风景线。

电子器材有限公司

学生作品

拓展ABC

以一种图形为标志的象征符号被用于印刷品及环境布置的多个领域。

微信公众号：电子课本大全

第6课 不一样的门

设计·应用

门是建筑的重要组成部分，建筑本身决定了大门的式样，有特点的门也为建筑增添了光彩。门无论大小，门前和门上的每一个细节都有它的文化含义，不知你注意到了没有？

王家大院　山西

法国巴黎凯旋门

丽江古城　天雨流芳门楼

生活中体现饭店风格和饭店文化的门

微信公众号：电子课本大全

方法导引

1 勾出基本形后，裁切双层瓦楞纸做出两侧门框。

2 将设计好的两扇门，分别用刀划出痕，轻轻揭出。

3 用涂了颜色的纸制作门楣，组合、粘贴完成作品。

学习建议

1. 以讨论的方式互相交流对门的了解和感受。
2. 分组调查社区有特点的门，并用速写或摄影的方式记录下来。
3. 发挥你的想象力，设计一个特点鲜明能够自由开启的门。

做出其他装饰背景，让你制作的门更有趣味。

提示

门饰是中国建筑的重要组成部分，由于地域的不同，千姿百态的门饰已成为地区文化的表征。

学生作品

拓展ABC

最后的记忆（丝网版画） 周吉荣

微信公众号：电子课本大全

欣赏·评述

第7课 讲述童年的故事

艺术家用他们的双手给予不同材料以生命，用以表达他们的所知、所想，讲述了一个又一个和我们一样的孩子们的故事。同时也可以让我们从各个角度欣赏他们的表情和动态，实在是太有趣了。

踢毽子（石雕） 刘开渠

山里红（木雕） 孙家钵

冬天的阳光（仿陶） 王今栋

儿童生活题材雕塑之所以吸引艺术家，是因为童年的记忆永远是美好难忘的。就像爱和美一样，童真童趣给人们带来的愉悦和感动是永恒的。

微信公众号：电子课本大全

学习建议

和同学说一说，这些作品分别表现了他们在想什么？做什么？说什么？作品的前一个场景是怎样的？后一个场景又会是怎样的？

练（泥雕） 叶荣华

山娃（粗陶） 于庆成

润物无声（铜雕） 李津

细伢子《戏》系列二（泥雕） 肖小袭 张瑶燕

拓展ABC

第一公民（雕塑）（比利时）

微信公众号：电子课本大全

第8课 泥塑人物

造型·表现

人的各种姿势中，站立是最基本的姿势。在这个最基本的姿势中，仍然有着丰富的肢体语言可以捕捉和表达。你尝试着变换人物雕塑的姿势，体会创作的乐趣吧！

希望（雕塑） 现代 刘大力

小帅哥

提示

1. 要注意观察并抓住人物的基本动态。

2. 可尝试塑头像、半身像和全身像，只要把你对人物的理解表现出来就可以了。

仇娃参军（雕塑） 现代 杨奇瑞

放羊

微信公众号：电子课本大全

方法导引

1 捏出泥塑人物大体形状。

2 对眼睛、嘴等脸部细节进行刻画。

3 用雕刻刀处理头发及其他部位。

4 捏泥条，用于衣服的装饰。

采蘑菇

学生作品

学习建议

观察生活中人的基本站立姿势和动作，用泥塑表现出来。

快乐学童

拓展ABC

陶魂（陶） 车秀申 郭联军

微信公众号：电子课本大全

造型·表现

第9课 手舞足蹈

当高兴的时候，我们的身体就会不由自主地手舞足蹈，除了面部的表情，我们的肢体也同样可以表达情绪，这就是肢体语言。许多雕塑作品正是抓住了人物的瞬间动作来表达作品创意的。

说唱俑（雕塑）（东汉）

方法导引

①用泥捏成人的头、躯体和四肢。

②扭动他的双手，做出你想要的动作。

③给他们添加眼、耳、口、鼻和其他装饰。

微信公众号：电子课本大全

戏曲人物（雕塑）（清代）

好喜欢（粗陶） 卢波

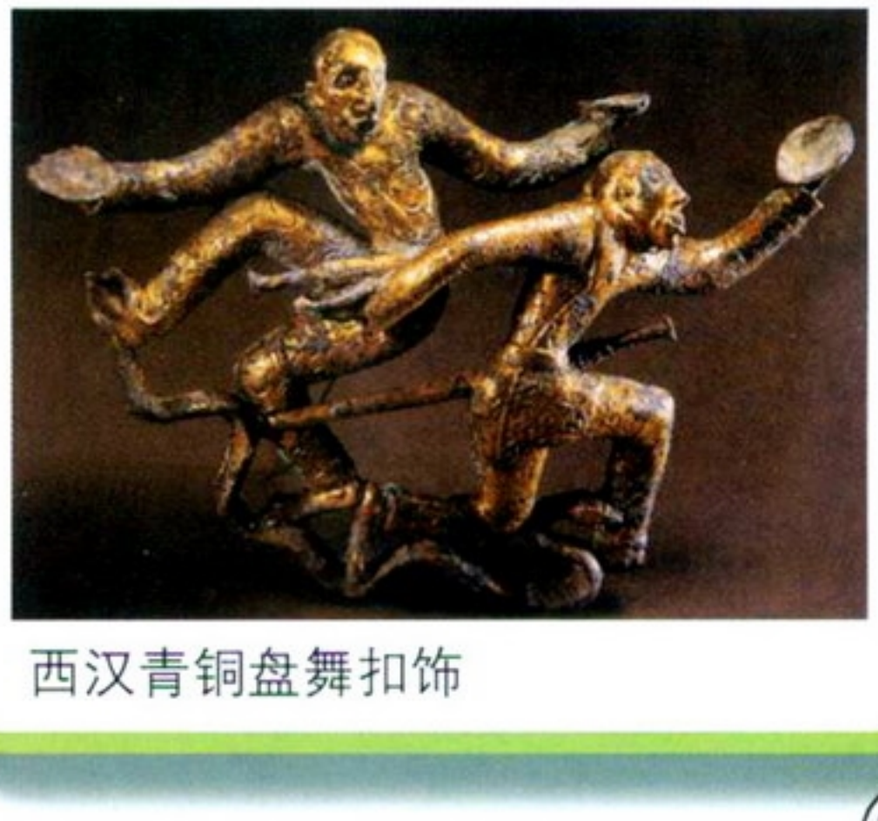
学生作品

提示

1.注意四肢动作的协调，大胆地表现人物的动作。

2.如果你觉得人物有些呆板，可以将人物的头部和腰部稍加扭动，问题就会得到解决。

拓展ABC



西汉青铜盘舞扣饰

学习建议

1. 当你兴高采烈时，你的身体会怎样？用彩泥把当时的表情和动作重现出来。
2. 用其他捏塑手法，临摹或改变作品。

微信公众号：电子课本大全

第10课 彩塑人物

造型·表现

民间泥塑，以其鲜明的风格和独特的魅力名扬中外，是我国民间美术中具有代表性的艺术形式。民间泥塑经过上色之后，形象更加鲜明，神态也更加生动，惹人喜爱。

戏曲人物　广东潮州　吴东河作

贵妃醉酒　北京　李寸松藏

戏曲人物　苏州彩塑　清代

学习建议

1. 说一说本课中泥塑作品的色彩有什么特点。
2. 将自己制作的泥塑作品涂上颜色，感觉一下它的效果。

微信公众号：电子课本大全

涂颜色之前，要注意轻拿轻放，最好把泥坯先涂上一些胶水，以使施色效果鲜亮。

方法导引

1 捏出泥塑大体形状，晾干。

2 泥坯干后，涂上白色水粉颜料。

3 在白色基础上，用不同颜色描画。

学生作品

闹天宫 喻湘涟塑 王南仙彩

娃娃 山西祁县

拓展ABC

大阿福 清代

微信公众号：电子课本大全

设计·应用

第11课 皮影

皮影又称“皮影戏”，是我国民间的传统艺术形式，具有悠久的历史，至今仍在中国民间流行，西方电影学者称它为“电影的先驱”。

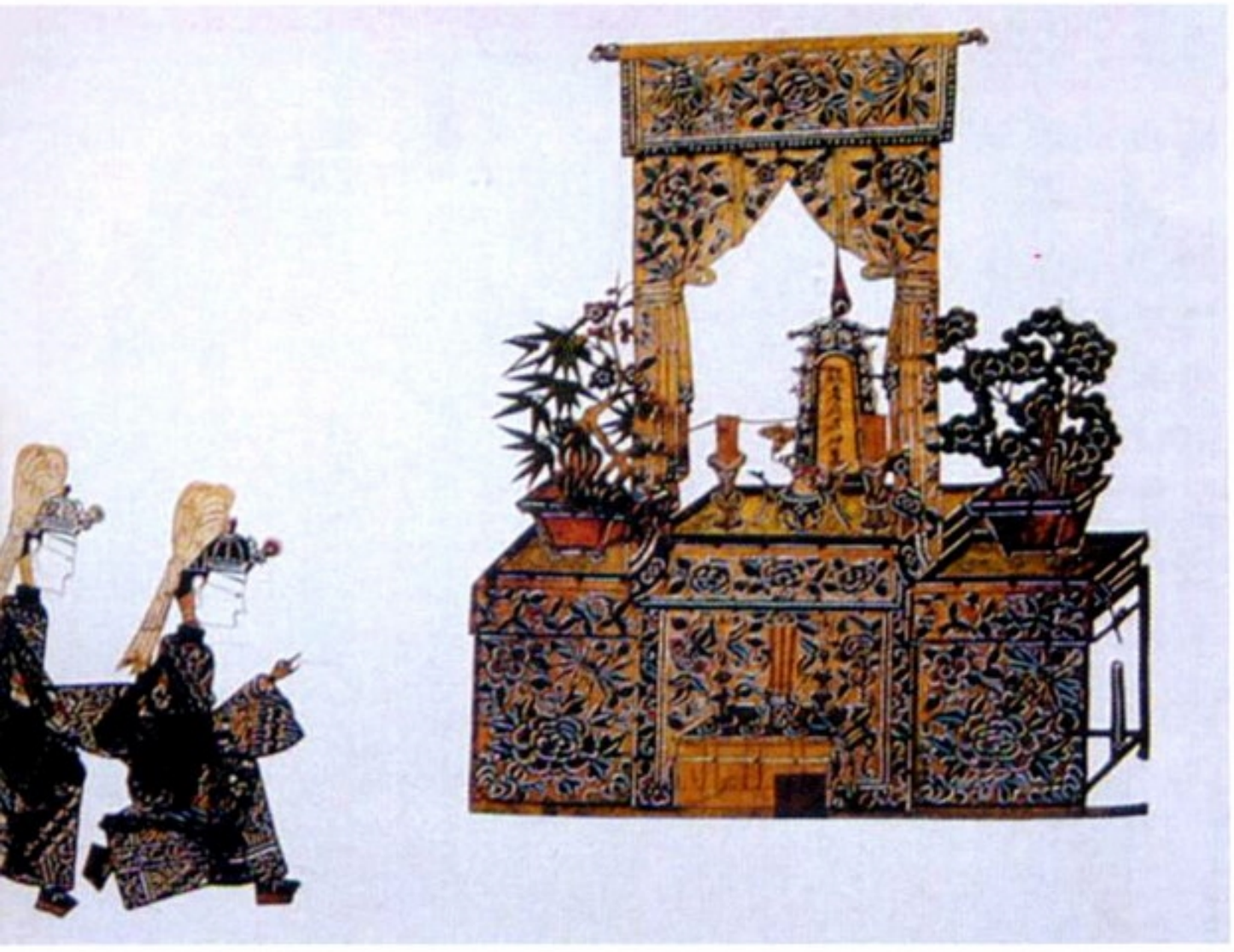
皮影不仅用于演出，它的皮影人物造型，还可以把玩和当作装饰品，国内外很多博物馆都有收藏。

提示

1. 皮影艺术造型美观、刀工细腻，富有浓重的地方韵味。

2. 民间皮影戏中的人物形象，最初是用厚纸刻成的，后发展为将驴皮刮薄，再行雕刻，并施以彩绘。

微信公众号：电子课本大全



拓展ABC

木片人　陕西凤翔

学习建议

1. 参照制作皮影的方法步骤，设计制作一个皮影头像。
2. 用自己制作的皮影，尝试合作演出皮影戏。

方法导引

①画草稿　②剪贴着色　③涂蜡

微信公众号：电子课本大全

造型·表现

第12课 立体纸雕塑

立体纸雕塑的趣味在于让平面的纸变成立体，在空间中展示出各种造型，自由创作的空间比较大。

字母“D” 法里查·班顿（美国）

方法导引

1 准备一张长方形或正方形的纸板，将设计好的图形画在纸板上，并沿边线剪开。

2 想一想，如何把纸板折叠，使其站起来，如何使形体变化更多。

3 从不同角度观看，反复推敲，满意后，固定在另一张纸上。

提示

1.制作纸雕塑一定要注意形状的大小、方向、位置的对比和变化。

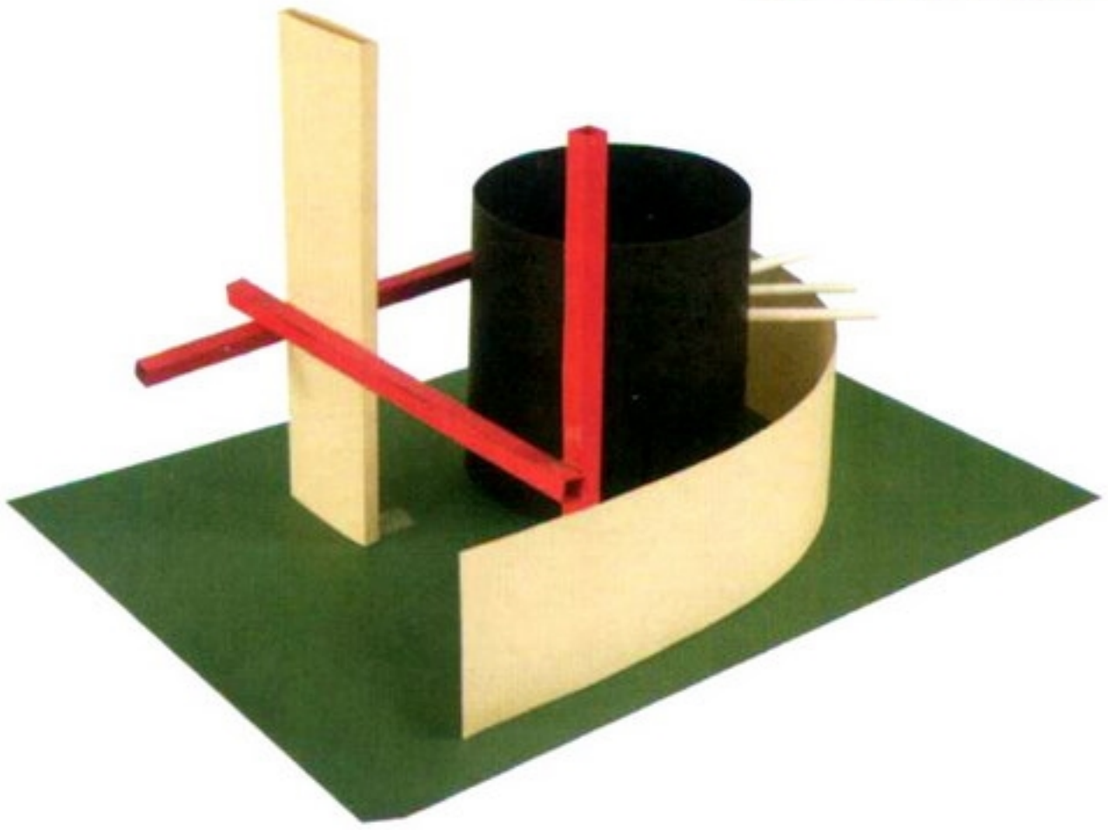
2.不同的组合会产生不同的效果。

微信公众号：电子课本大全

字母“Q” 法里查·班顿（美国）

美国雕塑家法里查·班顿在构思雕塑作品时，喜欢把一块圆形或方形的纸块切割、折叠，不作任何加减，构成小小的纸雕塑，然后再用金属片制作出相同的形体。若感到满意的话，他就把小雕塑放大和上色。这两件雕塑作品都是这样完成的。

学生作品



学习建议

1. 参照书中作品的方法，用卡纸或其他合适的纸张制作一件立体纸雕塑。
2. 尝试用不同的折叠和切割方法制作立体纸雕塑。

拓展ABC

用其他材料制作的雕塑模型

微信公众号：电子课本大全

造型·表现

第13课 设计雕塑模型

大的雕塑都是从小的设计草稿开始的。你想过没有，把我们的设计草稿放大以后会是什么效果？应该放在什么样的环境中？

读书（雕塑）

校园装饰雕塑

方法导引

1 构思：同学之间互相商量，确定草图和小稿。

2 不断地协商和修改方案，直到满意为止。

提示

1. 设计小稿和实际作品是有很大差别的，这一点要考虑到。

2. 注意保持环境卫生，完成作品后，要把场地打扫干净。

微信公众号：电子课本大全

设计草图

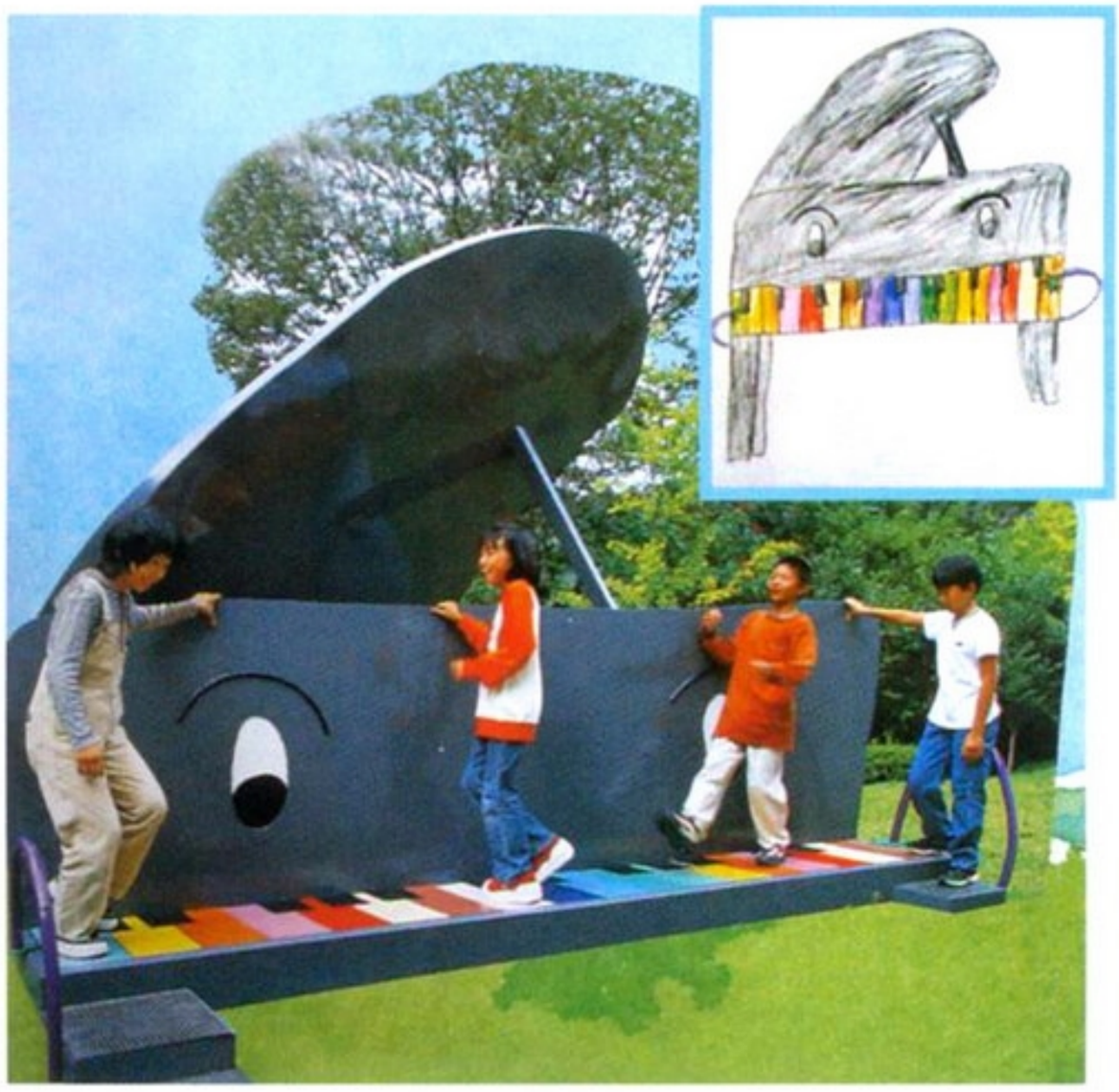
小型雕塑模型

3 根据小型雕塑模型的确定稿，放大制作雕塑作品。

4 到学校操场上，把制作好的雕塑展示给同学欣赏。

学习建议

1. 运用学过的立体造型方法，采用多种材料，为学校或社区设计一个小型雕塑模型。
2. 有条件的学校可以尝试把设计模型制作成真正的室外雕塑。



学生作品

微信公众号：电子课本大全

第14课 草地上的风景

欣赏·评述

矗立在草地上的雕塑，越来越引人注目，这些作品都以其独特的雕塑语言，使周围的空间有了生气，提升了环境本身的文化品位，也缓解了人与建筑之间的单调关系。

奥林匹克公园雕塑（瑞士）

公园雕塑（比利时）

草地上的雕塑属于公共艺术，能够美化环境、陪衬空间，形式也是丰富多彩的。其作品大多注重象征性、寓意性，以满足大众的审美需求。

公园雕塑（北京）

公园雕塑（天津）

微信公众号：电子课本大全

拥抱大陆（雕塑） 金镇水（美国）

公园雕塑（上海）

公园雕塑（沈阳）

公园雕塑（外国）

拓展ABC

水的节律（街头景观）（日本）

学习建议

1. 说一说这些雕塑作品与环境的关系。你喜欢哪一件作品？为什么？
2. 假如设计一个小型雕塑来美化你家小区的园林绿地，你有什么建议？

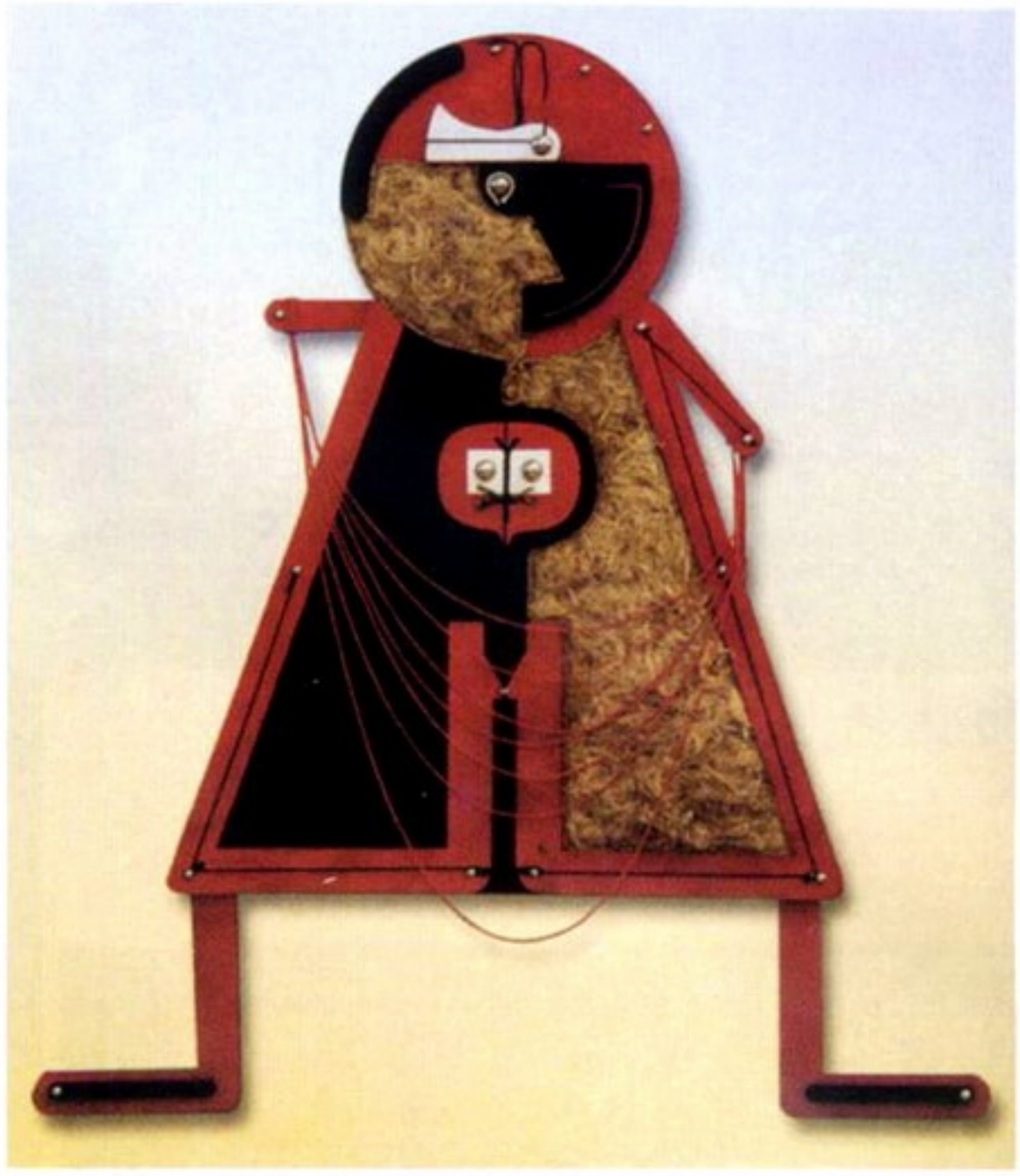
微信公众号：电子课本大全

造型·表现

第15课 小小装饰画

看这些小小装饰画，材料、构图都很简单，却很有趣味。亲手做出来挂在墙上，就会增添室内的文雅气氛！

初雪（布、毛棉纤维、棉花） 路红



木娃（木板、毛线、金属图钉） 任焕斌

百帆（毛棉纤维、金属） 籍晓鹏

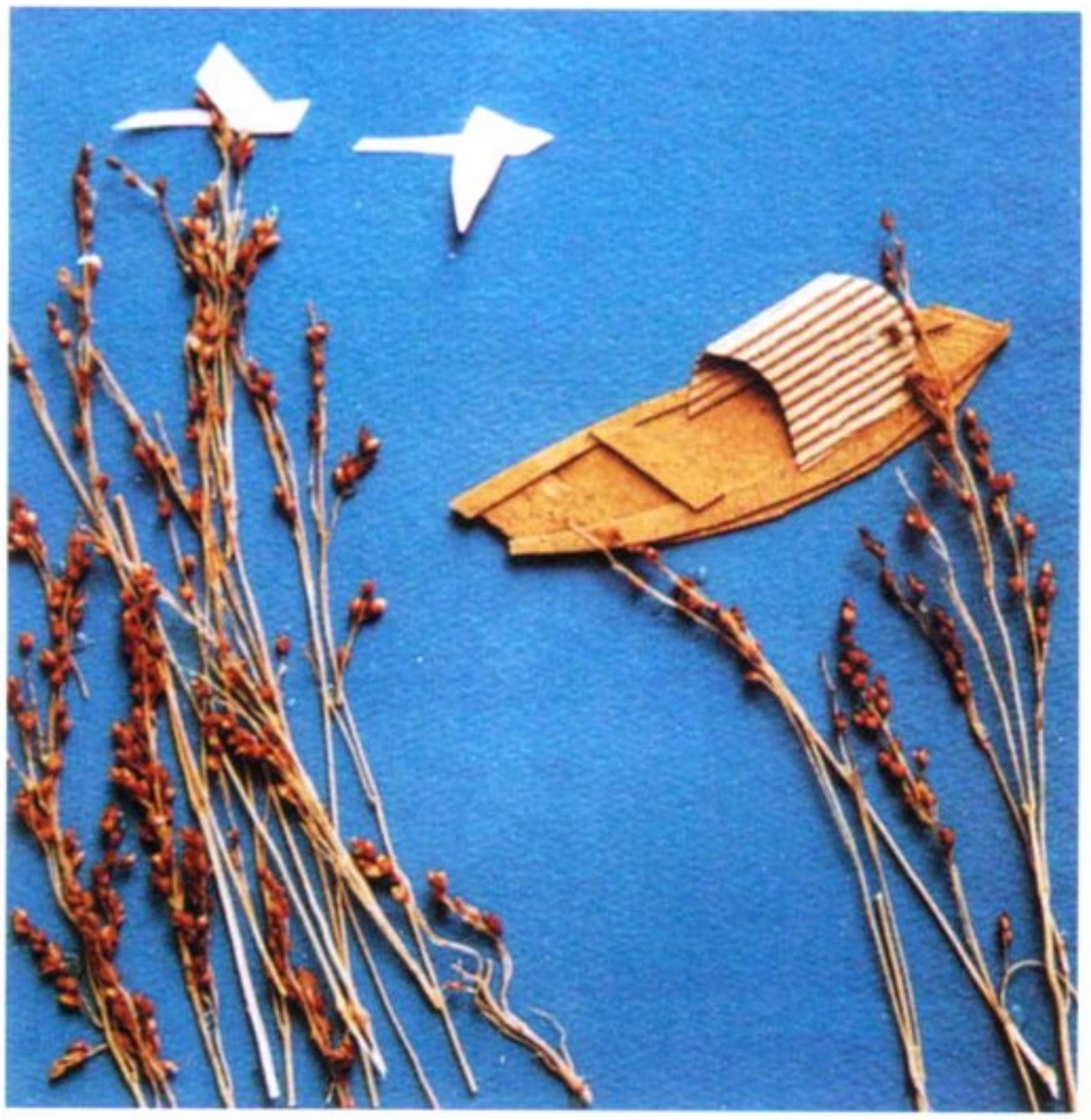
材料的选择和使用能力、概括能力、造型能力和想象能力是完成装饰画设计制作的关键。

微信公众号：电子课本大全

学习建议

运用剪、折、叠、切等多种方法，用不同的材料设计、制作一幅装饰画。

学生作品



微信公众号：电子课本大全

设计·应用

第16课 服装展示会①

服装设计的创意，重在表达自己的个性和风格。在设计中，我们过去学过的各种风格类型的纹样都可以大胆地用上哦！

方法导引

1 根据设计好的服装稿，用彩色纸做出服装小样。

2 用学过的剪纸方法，做简单的图案，用于服装装饰。

3 处理细节、整理完成。

根据需要，将民间剪纸纹样应用到服装设计中，会使服装更独特、更有韵味。

微信公众号：电子课本大全

方法导引

反复折叠，让裙装更有变化。

尝试用折、剪、拼贴等多种方法设计装饰你的服装。

将彩色纸剪出不同的形状，用于装饰服装。

学生作品

学习建议

1. 参照书中图例，用剪纸或其他装饰方法制作一件服装小样。
2. 参照图例，制作一件有个性的服装作品。

造型夸张、色彩艳丽，让服装更有特点。

微信公众号：电子课本大全

设计·应用

第16课 服装展示会②

T型台，一个展示自己风采与魅力的舞台。在这里，不仅能展示你的美，还能锻炼你的自信心。拿出信心，到T型台上展示一下。

我们来摆个造型

拓展ABC

日本著名设计师三宅一生服装设计作品

1. 身边的材料都可以用来设计制作服装。
2. 服装发布会也可展示日常着装。

微信公众号：电子课本大全

快乐的课堂

设计活动请柬

用电脑制作活动流程

我们的T型台

给我们的模特儿打扮起来

学习建议

1. 设计制作一件有个性的日常服装。
2. 分组策划、组织一次服装展示活动。

方法导引

1. 活动准备：

①在班级公告上提前刊登服装发布会的“海报”，征集作品。

②邀请老师、同学、家长。

③对服装发布会作出总体策划，并选出主持人。

④布置舞台。

2. 活动方式：

①主持人宣布服装发布会开始，并请老师、同学和家长就座。

②以小组为单位展示自己设计的服装。

③评出最佳表演奖、最佳创意奖。

学生作品

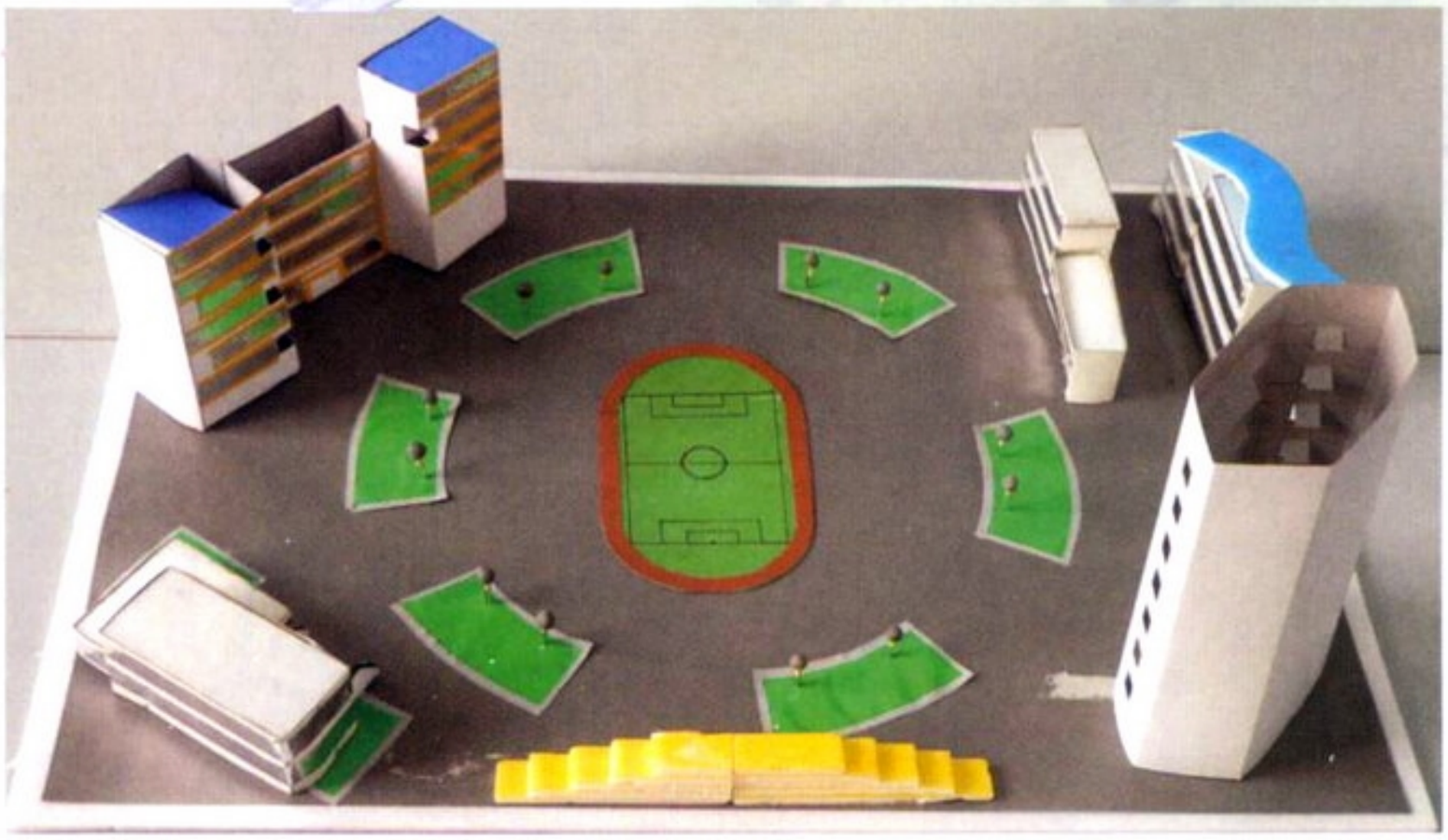
微信公众号：电子课本大全

综合·探索

第17课 送给母校的礼物

小学阶段的学习生活即将结束，我们也将告别母校。为了感谢母校对我们的培育，让我们用学到的美术知识和技能，为我们的校园设计规划未来。

学生作品



微信公众号：电子课本大全

快乐的课堂

根据草图，制作出校园新规划的模型

商量一下，哪些地方应该再加一些绿地和树木！

提示

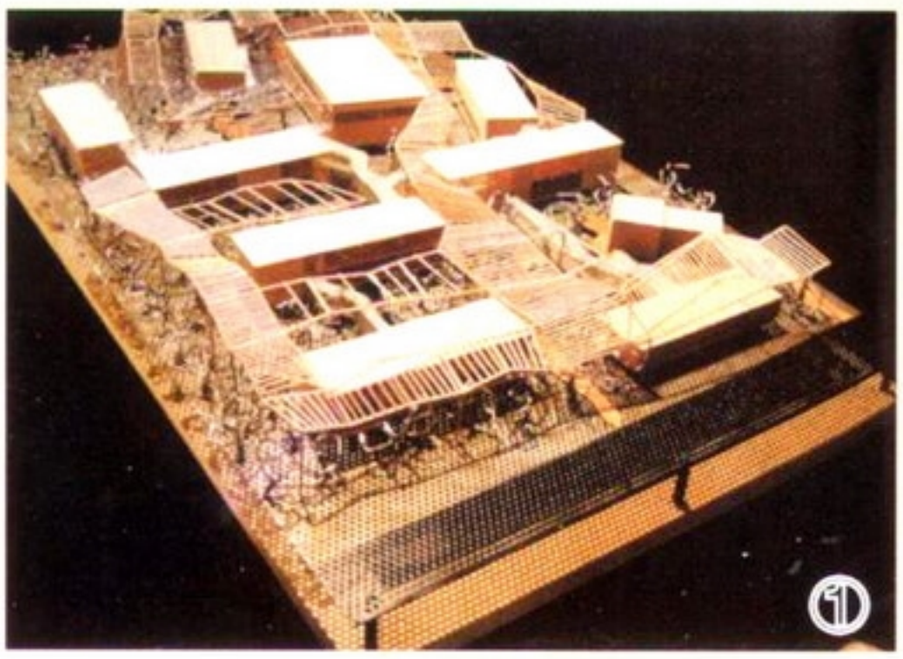
1.在网上查找相关资料，考虑未来校园的各项功能，然后用线条图勾画基本设想。

2.收集可用的废旧材料，以备制作模型时应用。

学习建议

1. 分组讨论规划改造方案，绘制平面图。
2. 大家动手，按方案制作纸模型。
3. 布置展示，请校长、老师、家长和全校同学来参观、评述。

拓展ABC



学校规划设计

①比通托（意大利）

②查尔斯·格瓦思梅罗伯特·西格尔（美国）

微信公众号：电子课本大全

第18课 画家笔下的劳动者

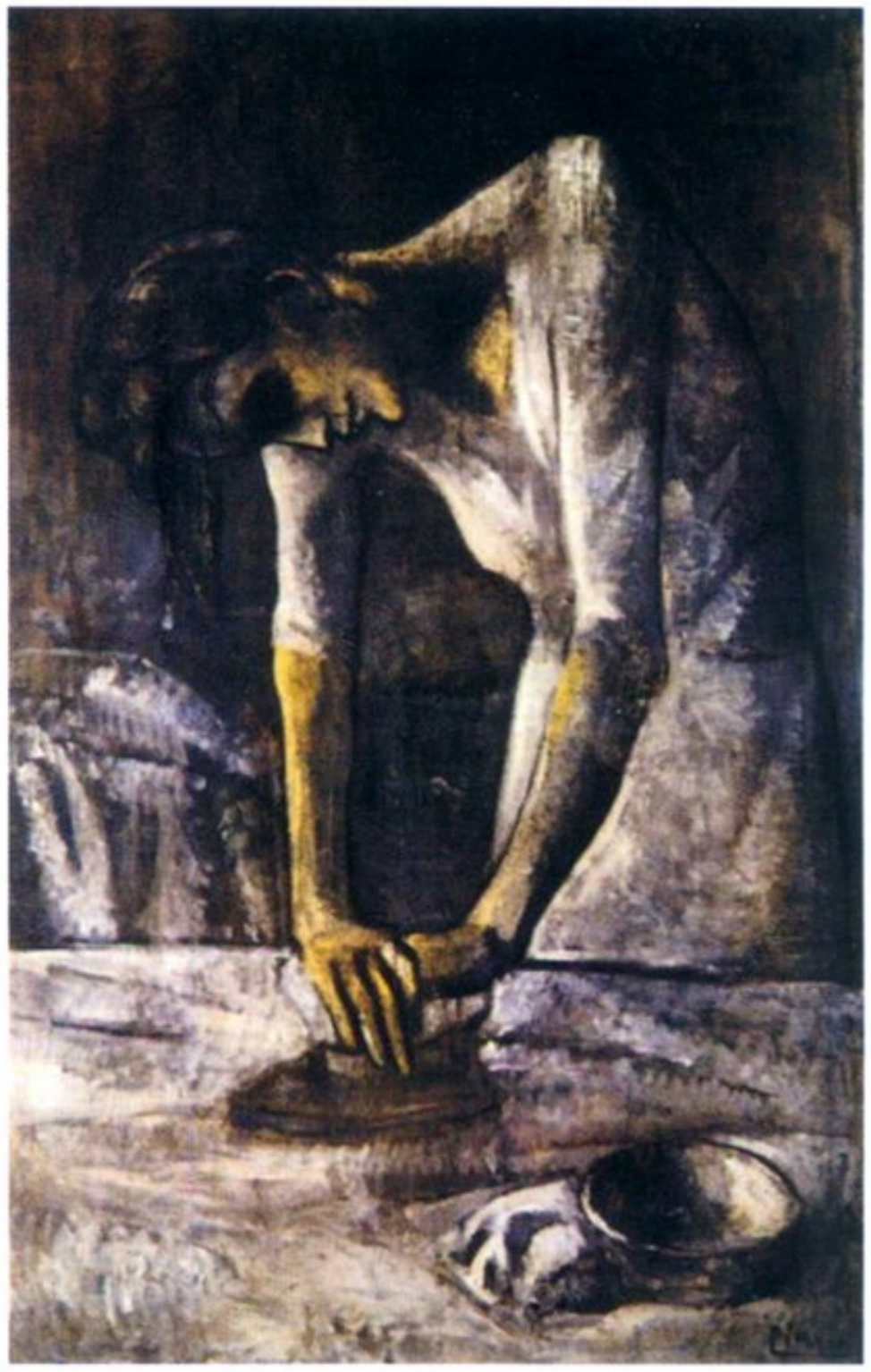
劳动创造了世界，创造了文明。表现劳动场面，歌颂劳动人民，也是中外美术作品中的永恒主题。现在，让我们去领略这些外国画家笔下的作品带给我们的别样感受吧！

女教师（油画）夏尔丹（法国）

在简洁的画面里，家庭女教师在授课。从她的神情里，你能感觉到她的语调吗？

熨衣妇（油画）德加（法国）

与画面右边的女人用力的身影相反，画家着力刻画左边的女人握着酒瓶在打哈欠，一副懒洋洋的样子，仿佛还没有从醉意中醒来。



熨衣妇（油画）毕加索（西班牙）

苍白、瘦弱、疲惫，仿佛马上就要倒下，这就是画面上的熨衣妇。她为什么支撑着病体来做这份工？你能想象出画面背后的故事吗？

微信公众号：电子课本大全

提示

从画面的构图、色彩，人物的动作和表情等细节，去理解作品的主题思想。

种土豆的农民（油画） 米勒（法国）

画家米勒就是个农民，他一辈子都在画农民和农活。从这幅画里，你能看出这是什么季节吗？是一天中的什么时间？画家对劳动者寄托了怎样的感情？

挤奶的农妇（油画） 劳尔（法国）

年轻的挤奶农妇拎着盛满鲜奶的桶正向我们走来，仿佛晨曦的微风中还飘散着淡淡的奶香。

学习建议

1. 根据实际情况，选取一两幅作品，从造型特点和表现手法方面进行赏析与评述。
2. 谈谈你对作品所表现的不同劳动场面和劳动情景的感受。

拓展ABC

愚公移山（雕塑） 钱绍武

微信公众号：电子课本大全

欣赏 · 评述

第19课 火红的年代

新中国诞生以后，社会主义的建设者们以冲天的干劲儿，万众一心，为摆脱祖国一穷二白的落后面貌，为开创新生活而努力工作。那是一段令人难忘的激情岁月，建设者们留下了无数可歌可泣的感人故事。我们应该记住那个火红的年代，记住那些为了今天的美好生活贡献了青春热血的建设者们。

在这一时期，出现了许多现实主义与浪漫主义相结合的、反映生活理想的艺术作品。

工农努力生产建设新中国（局部）（雕塑） 1949—1950 滑田友

新中国成立之初，百废待兴，勤劳的中国人民在工农业生产中苦干实干，为社会主义建设添砖加瓦，作品很好地表现了工农大众追求新生活的自信与从容。

微信公众号：电子课本大全

画家用生动的笔触讴歌了那个年代，描绘了为社会主义建设寻找矿产资源的勘探工人们，四海为家，快乐地工作和生活的动人场面。

钻透万山寻宝藏（油画）
1974 吴云华

英雄的石油工人以冲天的革命干劲儿，战酷暑，斗严寒，把“中国贫油”的帽子抛到了九霄云外，为中国工人阶级树立了榜样。

石油工人无冬天（中国画）1975 赵志田

当代英雄
（工笔重彩中国画）
1960
中央美术学院附中
教师集体创作

各行各业的英雄、模范，在平凡的岗位上创下骄人业绩的普通劳动者，云集北京。年轻的美术家被当代英雄的事迹所感动，用很短的时间创作了这幅表现了那个特定时代精神风貌的作品，在全国引起了很大的反响。

微信公众号：电子课本大全

钢都在沸腾（水彩画）1956 李剑晨

画家以娴熟的水彩画技法，用沉稳、明丽的色调，表现了钢都热火朝天的劳动场景。

起家（油画）（局部）1957 詹建俊

进军北大荒的第一支志愿垦荒队的年轻人，在茫茫荒原上安营扎寨，开始了他们充满激情的创业历程。画家用画笔真实记录了这一感人的场面。

夯歌（油画）1962 王文彬

画家运用印象派的明亮色彩，将平凡的劳动场景，描绘成一幅充满乐观主义精神的抒情作品。

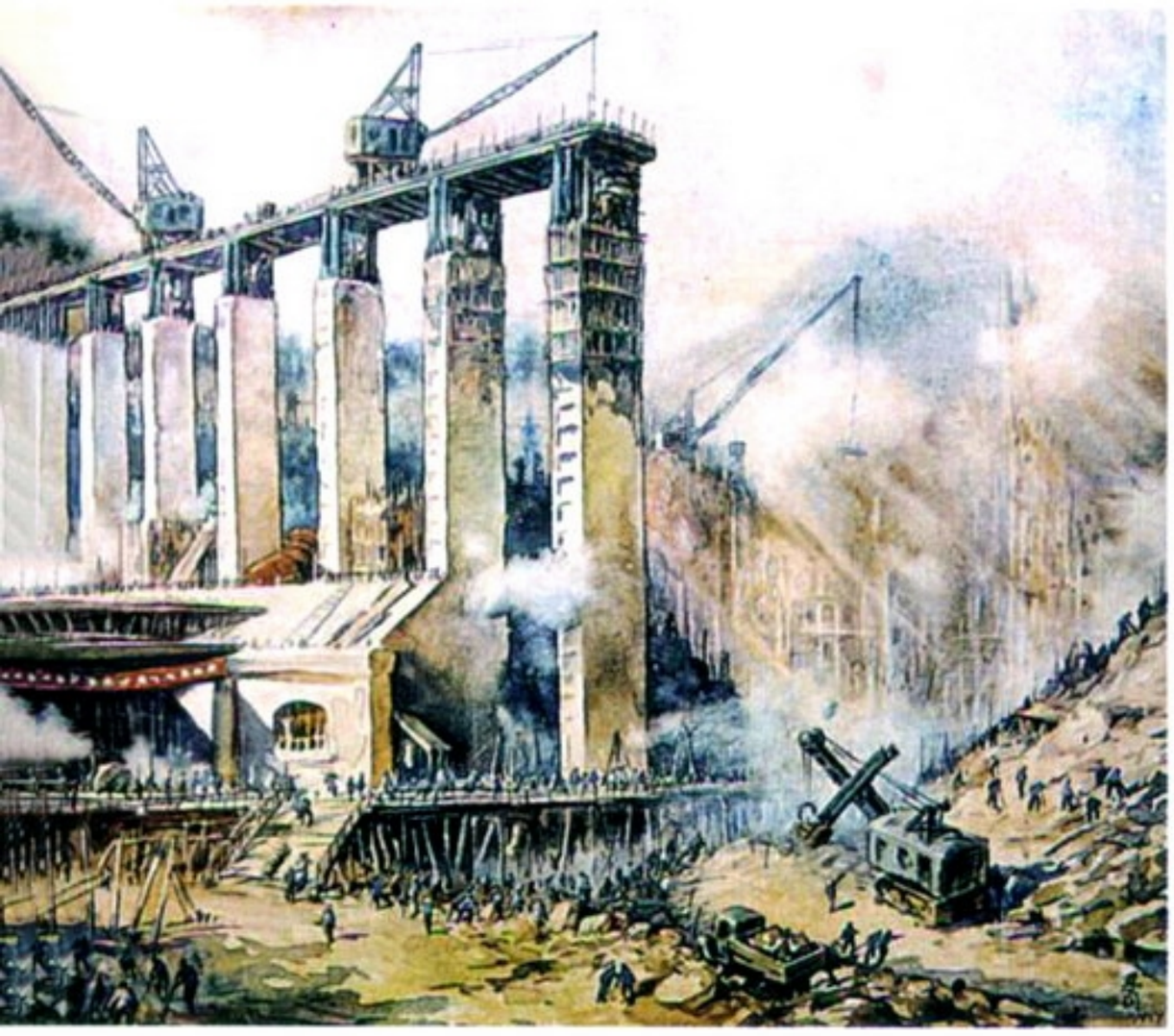
微信公众号：电子课本大全

白手起家（组画之一）（素描淡彩） 1959
鲁迅美术学院附属中学学生集体创作

这是中学生创作的作品，尚显稚拙的造型手法丝毫未影响对劳动、对创造的表现。

学习建议

1. 请爷爷奶奶讲一讲发生在新中国诞生时期的故事。
2. 以“火红的年代”为题，写一篇歌颂劳动者的美术作品欣赏短文。



工地（新安江水电站）（水彩画）
1959 潘思同

热烈的场面，宏大的气势，奏响了一曲劳动的颂歌，反映了社会主义建设中劳动者的豪迈激情。

开采光明的人（纸本水墨） 1984 李世南

画家大胆地以泼墨和色墨并用的方法，把矿工从井下走到阳光下的瞬间用蓝、黑、红来表现，使其具有象征意味，表达了对“开采光明的人”的敬仰。

微信公众号：电子课本大全