

前言

同学们，当你看到一幅美术作品时，是否有心潮澎湃的感觉？当你拿起画笔时，是否有绘就一切美好事物的冲动？美术就像一扇窗，借助它，我们能看到各种各样的美，领略古今中外不同文化艺术的风采。学习美术不仅是学习画画或制作手工，而且能使我们有一双善于发现美的眼睛，有一颗容纳一切美丽事物的纯洁心灵。

本套教材以育人为本，旨在帮助同学们养成健康的审美观念，树立文化自信，获得适应未来发展的正确价值观、必备品格和关键能力，成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。教材编写以“欣赏·评述”“造型·表现”“设计·应用”“综合·探索”四类艺术实践为基本框架，内容涵盖绘画、雕塑、工艺、建筑、书法、篆刻、设计、现代媒体艺术等主要美术门类。

教材注重以单元模式构建内容，每课设置“学习任务”“艺术欣赏”“感知体验”“创想实践”“活动拓展”“奇思妙想”几个栏目，引导同学们带着问题走进课程，从鉴赏、感知到实践、拓展，循序渐进地进行深入学习。教材落实核心素养，强调在真实情境中贯穿问题意识和探究式学习；以美术学科为主线，与其他艺术门类有机融合，在创意活动中实现知识迁移；依据小学到初中的认知规律安排学习内容，强调连续性和进阶性，同时强调个性化学习，让同学们都能发挥所长，积极参与到美的创造中去。

艺术是人类对美的向往和创造。让我们在艺术的世界里徜徉，在发现美、感知美、创造美的过程中，认识自己、探索世界，找寻生活的意义与生命的真谛。

目录

第一单元 形的变化

1. 写实与夸张 02
2. 夸张与变形 05
3. 夸张的形塑 08

第二单元 我与伙伴

1. 静态的你 12
2. 运动的你 15
3. 一起的我们 18

第三单元 校园戏剧

1. 缤纷的脸谱 23
2. 有趣的行头 26
3. 戏剧的展演 30

第四单元 染出风采

1. 青出于蓝 34
2. 学学扎染 37
3. 扎染天地 40

第五单元 祖国礼赞

1. 祖国山河美 45
2. 民族团结情 48
3. 未来家园梦 52

第一单元

形的变化

我们在日常生活中总有很多奇思妙想，怎样将脑海中这些富有创意的想法展现出来呢？

在本单元，我们将学习夸张与变形的造型技巧，巧用不同的媒介描绘和塑造自己看到的世界，表达真实的情感。

母与子(雕塑) 现代 亨利·摩尔(英国)
圣安东尼奥艺术博物馆(美国)

1

写实与夸张

学习任务

同学们在博物馆参观的时候，是否看到过夸张且有趣的艺术品？请你认真想一想并与同学讨论，那些艺术品都采用了哪些夸张的表现方法？

瓦猫（瓷器）

青瓷神兽尊（瓷器） 晋
1976年江苏宜兴周处家族墓出土
南京博物院

瓦猫细长的前肢以及耐人寻味的表情、青瓷神兽尊圆滚滚的大肚子、青铜扭头跪坐人像与众不同的宽大手掌和竖立而起的发型，都带给人们独特的视觉感受。

请你思考，创作者为什么要对作品进行夸张表现？他们要表达什么想法呢？

青铜扭头跪坐人像（青铜器） 商
2021年5月三星堆遗址4号“祭祀坑”出土
四川省文物考古研究院

任务一 体会人物画中写实与夸张的表现方法。

请同学们欣赏《明人十二像·徐渭像》和《泼墨仙人图》两幅中国画作品，尝试对比并分析两张作品在人物面部刻画方面的异同。

写实是追求准确描绘客观物象的外貌及其细节的一种表现手法。夸张是为了达到某种艺术表达的需要，对事物的形象、色彩、动作等进行夸大或缩小的表现方法。

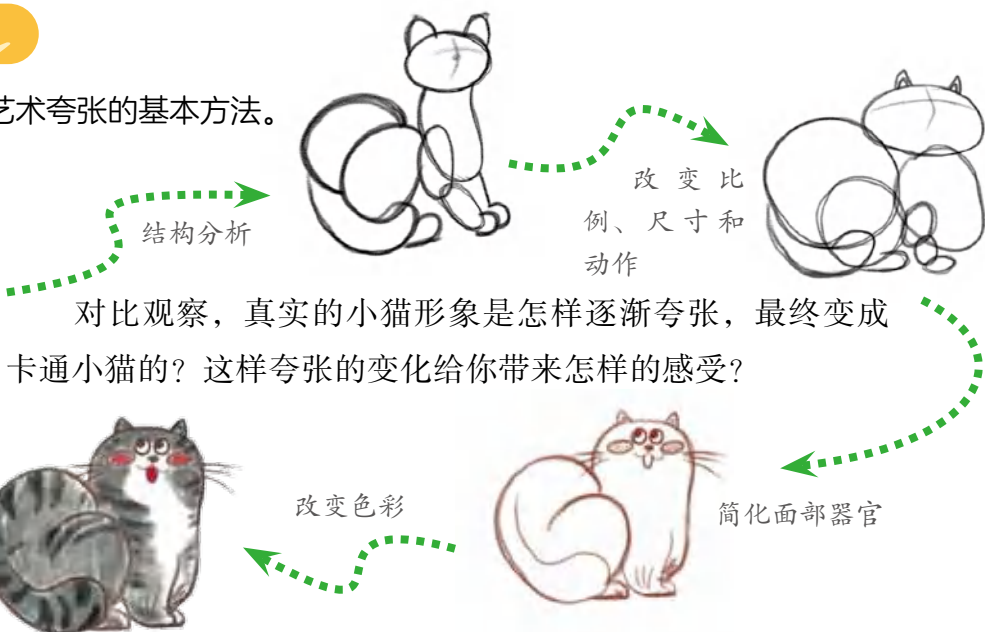
《泼墨仙人图》有意夸张所画人物的额头，使其占去面部的大半部分，五官因此被挤压。画家通过夸张的手法和淋漓的墨色，绝妙地勾勒出仙人飘逸的气质和神韵。

明人十二像·徐渭像（中国画）
佚名 南京博物院

明 泼墨仙人图（中国画）
南宋 梁楷 中国台北故宫博物院

任务二 学习艺术夸张的基本方法。

任务三 创作一份视觉笔记。

根据你了解的相关知识，用视觉笔记的方式记录你对写实与夸张的理解。

学生作品

标题设计：
突出、醒目

用图片、
文字表达你对
写实与夸张的
理解。

主图：用绘
画、拼贴等艺术
形式去体验夸张
的效果。

奇思妙想

夸张也是一种修辞手法。请你结合语文课本，找到具有夸张修辞的文章或诗词，画一幅有趣的插画。

2 夸张与变形

学习任务

艺术家有自己独特的夸张与变形方法，使艺术作品变得更具魅力，更能有力地传达情感，体现出更强的形式美、节奏美和形态美。你能运用夸张与变形的的方法创作一幅有趣的作品吗？

燃灯道人与赵公明（年画） 清 河南朱仙镇
中国美术馆

艺术欣赏

任务一 体验夸张与变形的表现方法。

欣赏马蒂斯的油画，感受他独特的表现方法。说一说，他的作品在构图、色彩、线条和人物造型上有什么特点？画家塑造了一个怎样的形象？

知识窗

变形：基于客观物象的本质特点，使其更夸张，或夸张角色的行为举止、态度或行动，使其更生动、醒目、独特，从而达到表现情感的目的。

罗马尼亚风格的罩衫（油画） 1940 亨利·马蒂斯（法国）
蓬皮杜国家文化艺术中心（法国）

任务二 选一幅名画进行创意临摹。

学生作品

与同学分享画家的生平，并分析其艺术气质与个性，学习画家的创作思路与绘画技巧。

创想实践

任务三 用夸张与变形的表现方法创作作品。

请你以生活中常见的人物、事物和活动场景为创作主题，巧用夸张与变形的表现方法，以独立或小组合作的方式创作一幅生动有趣的作品。

格列佛游记

知识窗

夸张和变形是艺术的翅膀，不在于“画得不准”或“画得不像”，而在于更贴近创作者心灵的真实。夸张与变形往往能产生更加震撼人心的艺术效果。

活动拓展

学生作品

这些不同形式的作品是怎样运用夸张与变形的表现方法让画面更加有趣生动的？你还能想到哪些新的创意？

舞动(插画)

向前(插画)

遇见(色彩画)

奇思妙想

将你最满意的一幅作品制作成文创产品，应用于生活吧！

3

夸张的形塑

学习任务

生活中常见的各种材料都有各自的特点,只要我们发挥想象力,对它们加以改造,就会体验到想象与创造的乐趣。请你试着运用夸张的表现方法创作一件雕塑作品吧。

这件雕塑作品使用了什么材料?它的各部位是怎样连接的?哪些地方运用了夸张的方法?夸张的作用是什么?

公牛(雕塑) 1958 毕加索(西班牙)
纽约现代艺术博物馆(美国)

艺术欣赏

任务一 欣赏雕塑作品中的夸张与变形。

比较下面两件雕塑作品,说一说,创作者对人物的哪些部分进行了夸张表现,为什么要这样做?作品传递了怎样的情感?

击鼓说唱俑(雕塑) 汉
1957年四川省成都市天回山东汉崖墓出土
中国国家博物馆

绕襟衣陶舞俑(雕塑) 汉
1989年徐州驮篮山西汉楚王墓出土
徐州博物馆

任务二 学习不同的表现方法。

易拉罐的头脑风暴

试一试

1. 搜集不同型号的易拉罐，涂色并运用夸张的表现方法添画。
2. 多角度观察易拉罐，用组合的方式创作作品。
3. 改变易拉罐的形态，结合多种材料，组合创作。

依形添画

拼插组合

综合材料创意组合

创想实践

任务三 用夸张的表现方法创作一件立体作品。

1. 看一看：多角度观察可利用的材料，它们的造型让你联想到了什么？
2. 想一想：手中的材料还可以和哪些材料一起组合？
3. 摆一摆：这个创意还有哪些地方可以改进？
4. 做一做：用剪、刻、卷曲、插接等方法丰富作品的细节。

活动拓展

寻找生活中的各种媒材，用依形联想加夸张变形的方法去塑造它们，并应用到生活中。

学生作品

储物罐

储物盒

落地灯

摇滚视觉笔记

单元评价表

评价项目	评价内容	自我评价
 我知道	1. 知道写实与夸张是两种常见的表现方法。 2. 知道夸张与变形的作用和表现方法。	
 我会做	1. 能用视觉笔记的形式记录对写实与夸张的理解。 2. 能用夸张、变形的表现方法创作一件立体作品。	
 我理解	1. 理解在艺术创作中适当的夸张、变形可以赋予作品更多的情感和力量。 2. 理解日常生活中的废旧物品经过艺术加工可以成为新的艺术品。	

第二单元

我与伙伴

学校生活丰富多彩，有的在图书馆安静地读书，有的同学站在跑道边为运动员呐喊加油，有的同学聚在一起专注地讨论问题。要是能把这些场面用绘画的形式记录下来，一定是一份精彩的回忆。

在本单元，我们主要学习人物的造型方法，先了解身体结构，学习动态线和重心线的概念，学会用速写的方式表现人物静止和运动的状态，在此基础上，通过调整人物组合的疏密关系，为物群像造型。

灌佛婴戏图（中国画，局部） 宋
苏汉臣 中国台北故宫博物院

1

静态的你

学习任务

人有各种姿态。画家是如何利用基本形状、轮廓来塑造灵动的人物姿态，体现出人物的思想和精神面貌的？请你试着用速写的方法为同学画一张像吧。

艺术欣赏

这幅画描绘了一位少年正在吹短笛的场景。他以右脚为重心站立，左腿向外伸展，上身为保持平衡自然向左倾斜，整个画面达到了形与色的统一。

吹笛少年（油画） 1866 马奈（法国）

感知体验

任务一 了解人体重心和比例。

知识窗

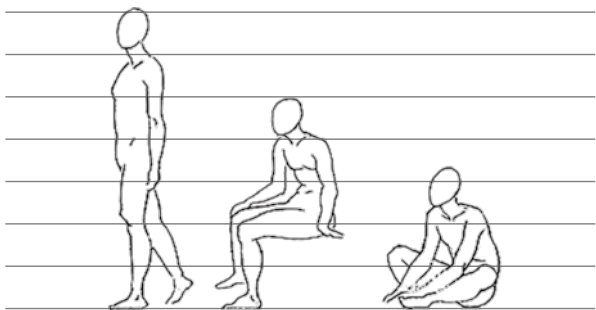
人体重心是人体头、躯干、上肢和下肢等的重力合力作用点。一般可以以肚脐以下五厘米左右为起始点，向下作垂直线，这条垂直线为重心线。重心点落到双脚站立的支撑面内为稳定，落于支撑面外则失去平衡。

知识窗

测量身体比例是以头的长度为单位的。一般来说，成年人的比例是站立七头高、坐下为五头高、盘腿坐姿三个半头高为最佳。简单来说，画人体就要“站七坐五盘三半”。

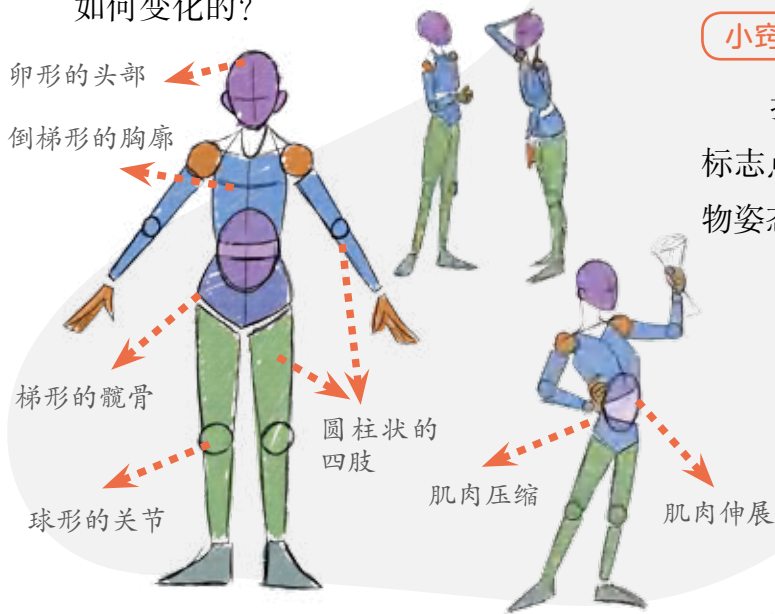
《吹笛少年》中少年身体的重心线

任务二 学习用基本形勾画身体结构。

请你用简单的基本形概括一下我们的身体。在不同的姿态中，身体各部分又是如何变化的？

由于姿态和观察角度的变化，人体比例也会发生相应的变化。观察这些姿态，测量身体比例，你能用简单的基本形概括出他们的身体姿态吗？

知识窗

人体可以概括为卵形的头部、倒梯形的胸廓、梯形的髌骨、圆柱状的四肢。它们之间由可以概括成球形的关节连接，所以能产生多变的姿态。

小窍门

找准头、肩、肘、胯、膝、踝这几个标志点的位置，能很好地帮助你把握好人物姿态。

任务三 用速写的方法画一幅全身像。

请你用概括基本形的方法分析人物的身体结构和造型，尝试画出人物姿态。

1. 观察人物的动态，用基本形概括的方法简略勾画身体结构。

2. 在基本形上添加人物的大概轮廓线，注意各部位的结构转折。

与膝盖的位置相比，脚踝微微向内收敛。

3. 添画细节，利用线条的粗细、疏密、曲直，精细表现人物的面部神态、服饰、衣褶，要注意取舍。

知识窗

两肩连线和骨盆线是有助于理解人体运动规律的两条重要的线。当人体正直站立时，两条线平行，当人体扭转变态时，两条线就会形成倒“八”字。

活动拓展

选择有趣的姿态，用你喜欢的形式表现，注意利用概括、夸张的手法，让画面更生动。

学生作品

奇思妙想

你知道电脑椅等运用人体工学原理设计的产品与人体结构和比例有什么内在联系吗？

学习任务

当人们做不同的运动时，身体各部位会发生怎样的变化？各部位之间又有着怎样的联系？请你认真观察人体运动时的各种动态，了解人体动态规律，尝试为同学们画一幅动态人像。

艺术欣赏

作品《舞台上的舞女》着意表现轻盈舒展的运动感和造型美，色彩明丽奔放。作品采取了鸟瞰式构图，抓取表演的瞬间，人物舞姿婀娜，充满动感。请你说一说，人物身体各部位随着运动发生了怎样的变化？

任务一 了解动态线。

知识窗

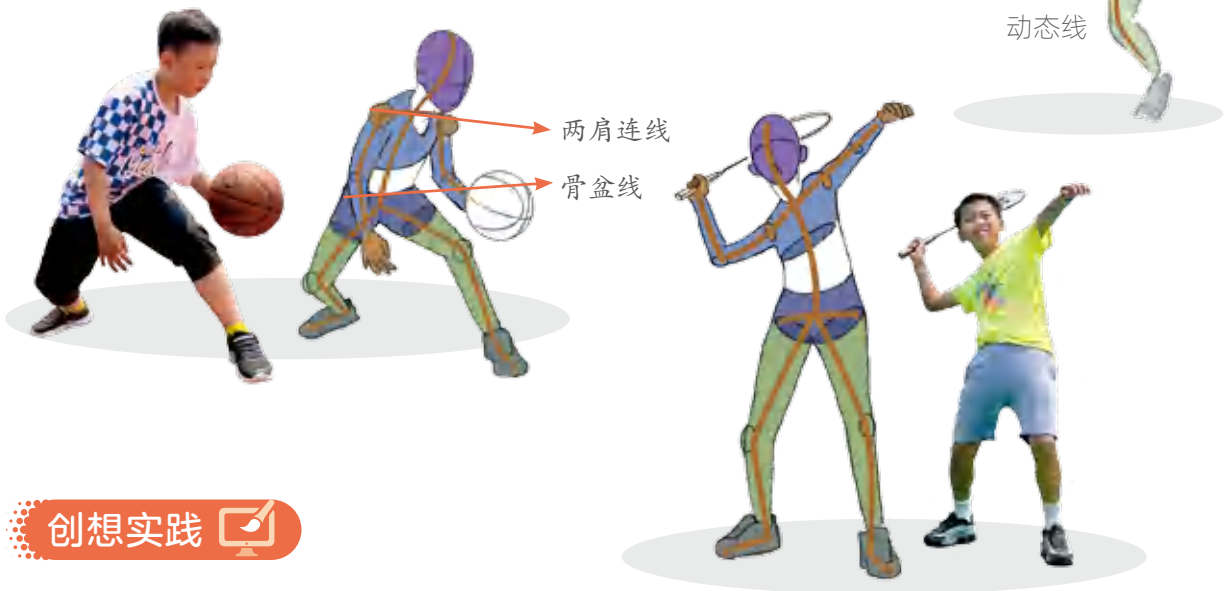
动态线：表现人体（或动物）在动作中所呈现出动态走向的趋势辅助线，一般少而简练，具有高度概括性。

舞台上的舞女（色粉画） 1876 德加（法国）
奥赛博物馆（法国）

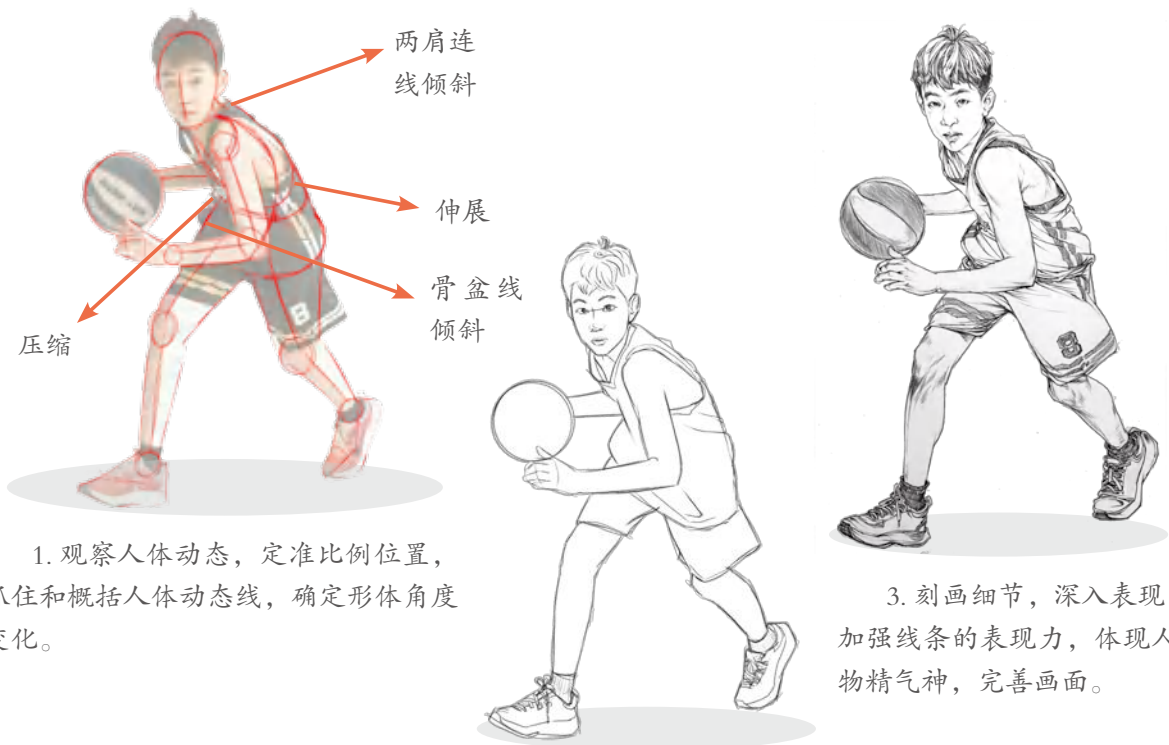
感知体验

观察运动中的人体，概括出人体的动态线，并尝试勾画出身体轮廓，注意身体扭转的动态规律。

创想实践

任务二 了解人体动态的概括方法。

1. 观察人体动态，定准比例位置，抓住和概括人体动态线，确定形体角度变化。

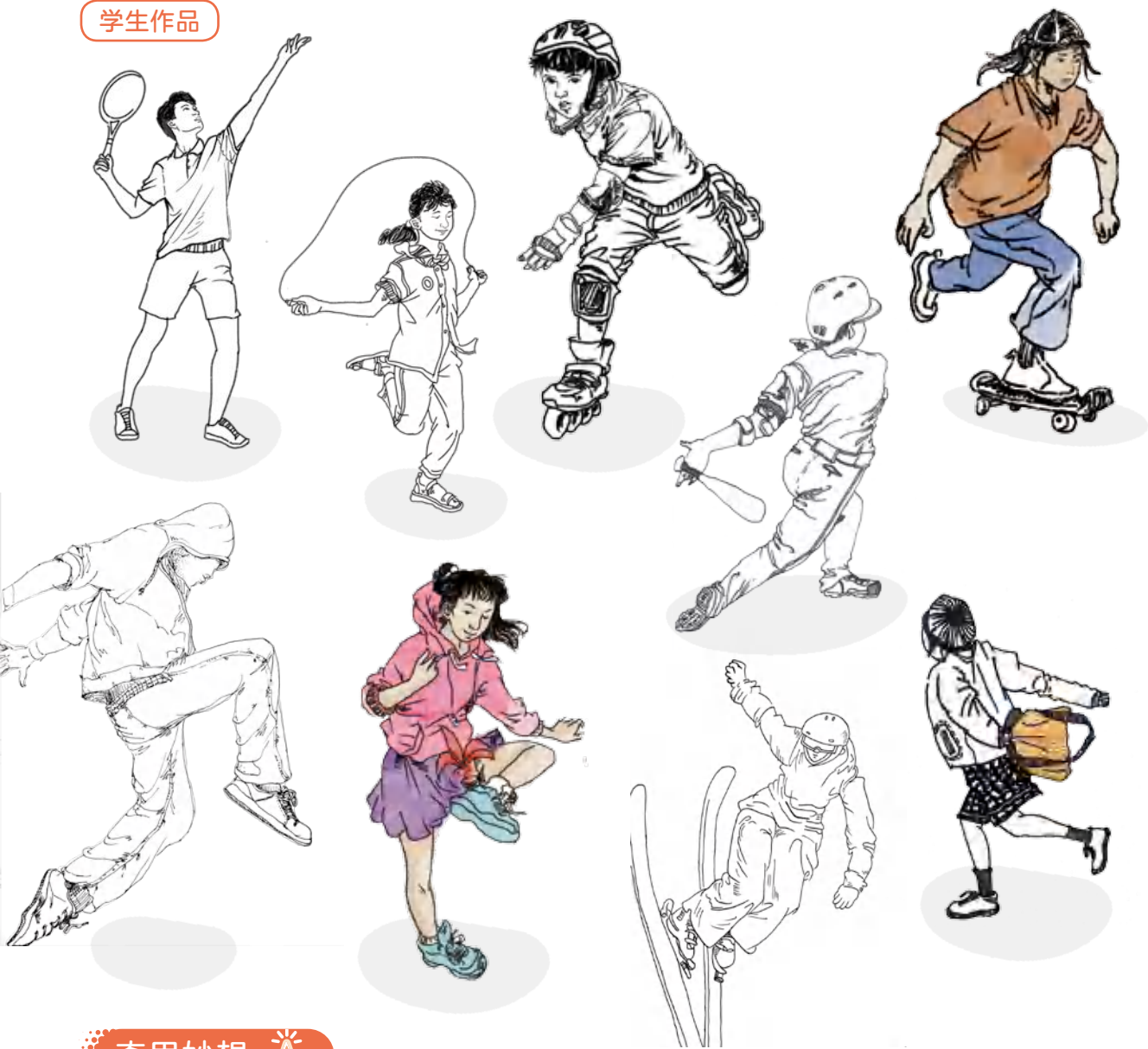
2. 注意线条的起伏变化以及骨点穿插关系，抓住人体各个关键部位的结构关系，画出人体轮廓线。

3. 刻画细节，深入表现，加强线条的表现力，体现人物精气神，完善画面。

活动拓展

观察、回忆同学的各种生动姿态，选择你喜欢的姿态，画一画他们。

学生作品

奇思妙想

在刻画人物动态时，要把握好人体各部位的大关系。剪影观察法可以帮助我们提高对整体形的感受力，避免过早地陷入细节刻画中。

3

一起的我们

学习任务

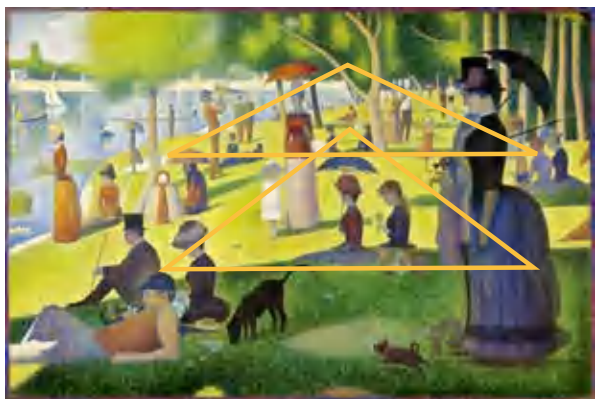
你和同学合过影吧？用学过的知识为朝夕相处的同学画一张富有动态感的群像吧。

艺术欣赏

画家善于捕捉生活中常见的一些场景，聚焦场景中每一个人物的生动形象，表现他们朴实、真挚的情感。正是这些生活中平凡的人物形象，更容易打动人心。

大碗岛的星期天下午（油画） 1884—1886
乔治·修拉（法国） 芝加哥美术学院（美国）

《大碗岛的星期天下午》中看似散乱的人群实际上是按照两个等腰三角形分布的，画面中基本每条线段上都被安排了三组主要人物。

比一比（中国画） 1962 汤义方 上海中国画院

小挑战

欣赏作品《比一比》，你能模仿一下他们的动作吗？你在图中还发现了什么？和同伴交流一下吧。

感知体验

任务一 摆一摆人物关系。

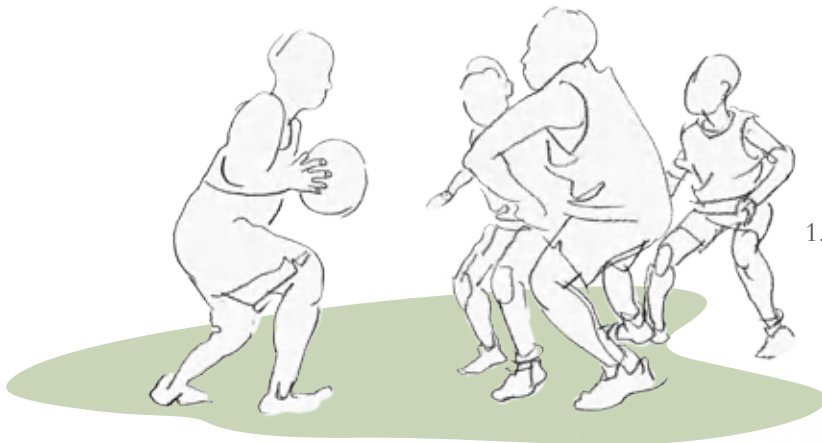
校园足球赛马上就要开始啦！请你根据人物不同的姿态，按照一定的疏密关系，和同学摆一摆动作，看看会产生哪些不同的画面效果。

创想实践

任务二 创作一幅多人物动态群像。

在表现多个人物时，我们应该怎样去刻画呢？

1. 组织画面。

想一想

描绘多人在一起的场景时，我们怎样设计才能使画面变得更加生动有趣呢？

- 画面组织
- 人物疏密
- 前后遮挡

2. 线条造型。

3. 刻画细节。

活动拓展

可以运用多种工具表现不同的画面效果。

学生作品

植树节

轮滑少年

滑板少年

周末时光

踢足球

跳舞的女孩

奇思妙想

人与人需要和谐相处，人与动物也应共生共存。请你手绘一幅宣传画，宣传人与动物和谐相处的理念。

单元评价表

评价项目	评价内容	自我评价
 我知道	1. 知道人体姿态的变化与身体比例变化的关系。 2. 知道重心线、动态线的确立对刻画人物动态有重要作用。	
 我会做	1. 能用概括基本形的方法创作静态和动态的人像。 2. 能运用动态速写的技法创作一幅动态的人物群像。	
 我理解	1. 理解用基本形概括身体结构有助于准确表现人物姿态。 2. 理解人物速写是重要的造型训练手段，有助于培养学生的观察力和艺术表现力。	

第三单元

校园戏剧

校园戏剧节开幕啦！你想画上黑色的脸谱，扮一回刚正不阿、嫉恶如仇的包公吗？你想插上靠旗、披上云肩，当一次文武双全、英姿飒爽的穆桂英吗？你有没有想过穿上自己亲手制作的行头，去演绎忠肝义胆、英勇善战的赵子龙呢？

在本单元，我们将引导学生通过画脸谱、制作戏曲行头和参加展演，了解戏曲的文化内涵，寻找其中特有的美，传承中华优秀传统文化。

学习任务

缤纷的脸谱是中国特有的一种独具风格的造型艺术，有着深厚的文化意蕴和丰富的艺术内涵。请你试着通过不同的脸谱区分角色，并设计一张独特的脸谱。

艺术欣赏

享誉世界的脸谱艺术是历代艺人集体创作的结晶。它色彩丰富、纹样严谨、写意传神，形成了固定的谱式，表现了戏剧角色的忠奸、善恶、美丑及性格特征。

知识窗

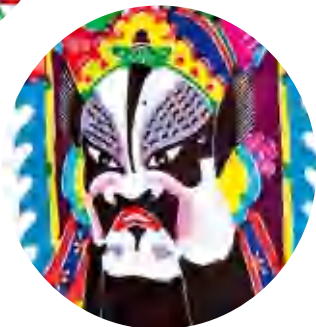
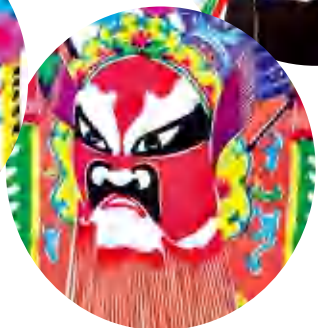
京剧在 2010 年成功入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

京剧中的主要行当

京剧脸谱
(蔚县染色剪纸)

任务一 了解不同脸谱的特点。

脸谱的主要特点有以下三点：

1. 美与丑的矛盾统一。
2. 与角色的性格关系密切。
3. 其图案是程式化的。

交流

你知道京剧脸谱的其他谱式吗？

欣赏京剧脸谱生动的五官、夸张的造型、艳丽的色彩搭配，你有什么感受？

任务二 了解马勺脸谱和焦氏脸谱各自的美术特征。

马勺原本是先民的一种生活用品。马勺脸谱一般以优质的桐木、柳木、桃木等为原材料，由手工刻制而成。其谱式图案夸张变形、色彩鲜艳，表现人物的忠奸、善恶，极富民间气息。

焦氏脸谱以京剧脸谱为主要创作来源，以其明丽的色彩、精细的勾画、生动的表情在脸谱界独树一帜。

感知体验

任务三 学习画脸谱的基本方法。

画一个你喜欢的脸谱。例如黑色脸谱用于铁面无私、刚直不阿的人物形象，代表人物是包拯。

任务四 创作一幅脸谱作品。

学习方法

欣赏：感受戏剧脸谱的形式美。

思考：脸谱的特点和表现手法。

尝试：设计自己的个性脸谱。

所需要的材料：
马勺、勾线笔、丙烯马克笔

活动拓展

新颖的脸谱作品还可以用哪些材质来设计制作呢？

学生作品

奇思妙想

同学们，脸谱艺术在生活中的创新应用非常广泛，比如城市雕塑、家庭装饰、服装设计、日用品设计等。除此之外，你还有哪些异想天开的好创意呢？

2

有趣的行头

学习任务

请你分析下图中的**人物扮相**，说说他们分别属于哪个行当。尝试自己设计制作一套行头吧。

同光十三绝（中国画） 清 沈蓉圃 故宫博物院

任务一 认识不同的行头。

生、旦、净、丑扮尽人生百态。仔细观察左侧这幅戏曲人物图，找一找她穿戴了哪些行头。你能具体说出它们的名称吗？

知识窗

行头是中国传统戏剧各种角色穿戴服饰及道具的统称。清代李斗在《扬州画舫录·新城北录下》中描述：“戏具谓之行头，行头分衣、盔、杂、把四箱。”

艺术欣赏

盔头是中国传统戏曲中人物所戴各种冠帽的统称,大体分为冠、盔、帽、巾四大类。凤冠,形如折扇的扇面,以玲珑的点翠立凤为主要装饰,凤嘴衔有珠串,中间短、两侧长,左右挂排子穗,背后挂一排短穗。

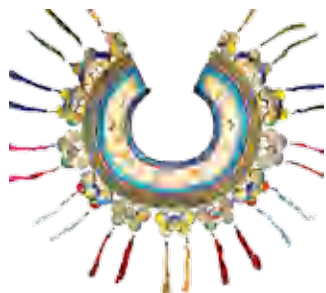
云肩多以彩锦刺绣制作而成,大多时候采用四合如意的形状,也有条带状。

凤冠

帅盔

云肩

这件服装上有凤凰和牡丹等花纹,制作精美。演员穿着它走动时,裙子上的绸带会随之摆动。

红缎彩绣凤穿花纹宫衣

感知体验

戏剧行头以华美著称,多使用美玉、宝石、珍珠、云锦等材料制作。生活中也有许多物品可以用来制作戏剧行头。

任务二 搜集可用于制作行头的各种材料。

超轻黏土

布料

卡纸

扭扭棒

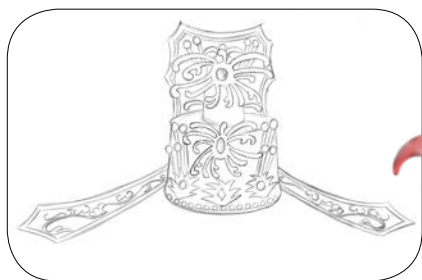
羽毛

任务三 制作行头小部件。

看一看

纸杯、快餐盒大变身——用简单材料制作的盔头也可以如此精美别致。

创想实践

任务四 为校园戏剧表演制作一套行头。

一身完整的行头包括服装、盔帽、道具和刀枪把子等。

1. 裁剪形状。

2. 手绘花纹。

3. 拼装。

学生扮演赵子龙 龙胆亮银枪

活动拓展

同学们的作品创意无限，这些精美的戏剧行头定会让表演锦上添花。

学生作品

奇思妙想

北京绢人娃娃是一种传统民间手工艺品，每一道工序都十分精细，因妆容服饰全由笔墨手绘而成，故在民间有“立体丹青”之称。

3

戏剧的展演

学习任务

中国传统戏剧艺术中，“四五人能当千军万马”“十几步能走海角天涯”……戏剧小舞台，精彩大世界。同学们，你们想自己演一场戏吗？选编一出好戏，和小伙伴一起参加校园戏剧节的展演吧！

长坂坡·汉津口（剧照）

活动一

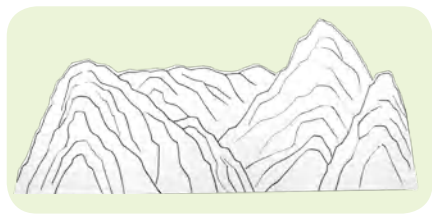
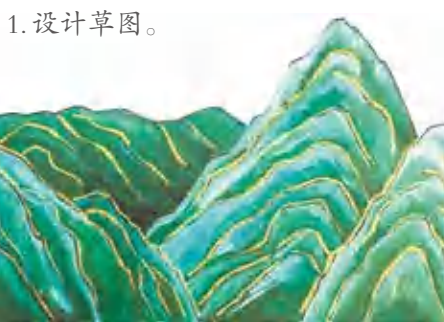
设计舞台背景。

戏剧展演需要舞台背景，利用学到的知识为你的戏剧展演设计一套舞台背景吧。

制作 假山布景 的步骤

材料准备：泡沫板、丙烯颜料、水粉笔、美工刀、泡沫胶等。

2. 在泡沫板上勾画轮廓，切割外形。

3. 填充颜色，加固调整。

小提示

简易的布景可以用泡沫板、硬纸板、金属等材料加工制作。布景要大小适宜，便于移动。

4. 背面支撑效果。

我们还可以用手绘的方法设计舞台。

战金山 (舞台设计)

活动二

模仿经典手型。

优秀的戏剧演员是动作大师，他们总能从复杂缤纷的生活中提炼出简洁、概括的典型动作，表现人物丰富的性格特征。

小体验

根据角色特点进行装扮，模仿角色应有的语言、动作、表情。

水袖表演

兰花指

兰花掌

三岔口(剧照)

活动三 校园戏剧展演。

你想和小伙伴表演哪一出家乡戏？让我们画上精美的脸谱，穿上自制的行头，设计舞台布景，选择合适的音乐，化身为剧中的经典角色，体会戏剧人物的别样人生，尽享戏剧的魅力吧！

学生
表演

奇思妙想

你对学习过的哪篇课文印象最深？让我们把它改编为戏剧，尝试设计场景、布景、服装、道具等，通过精彩的表演演绎这个故事吧。

单元评价表

评价项目	评价内容	自我评价
 我知道	1. 知道不同脸谱代表不同的人物形象。 2. 知道京剧分为生、旦、净、丑不同的行当。	
 我会做	1. 能设计和制作戏剧脸谱、戏剧行头、戏剧道具。 2. 能和同学一起创编故事，设计舞台布景，演出一台校园戏剧。	
 我理解	1. 理解脸谱是中国独具特色的造型艺术。 2. 理解京剧是中华民族传统文化的重要表现形式，蕴含多种艺术元素，是中国传统文化的象征。	

第四单元

染出风采

走进扎染之乡,我们常能看到当地人的服饰和家居用品很多都是自己手工印染的。这些物品是如何制作出来的?

在本单元,我们将围绕如何传承扎染非遗文化的问题展开讨论,通过欣赏经典扎染作品,认识手工扎染之美,学习使用扎染基本工具和材料,尝试用扎结、染色等方式创作有特色的扎染作品,并进行创新应用。

1

青出于蓝

学习任务

扎染是我国一种古老的传统工艺，有着悠久的历史。扎染工艺主要分为扎结和染色两部分，你知道它们之间的关系吗？你见过哪些精美的扎染作品？你能画一画好看的扎染纹样吗？

艺术欣赏

任务一 初步了解扎染工艺。

扎染工艺发展到唐代，呈现出更为丰富的面貌。欣赏唐代仕女服饰，你能找到哪些颜色？你从局部看到什么纹样？试着画一画吧！

簪花仕女图（中国画，局部）
唐 周昉 辽宁省博物馆

棕色绞缬菱花绢（织绣）唐 1968年新疆阿斯塔那北区117号墓出土 新疆维吾尔自治区博物馆

此为先将素绢按同样宽度折叠成条，用针线按反向斜角来回缝制，再将线抽紧，并加扎结，浸水后加入棕色染料染色，染完晾干，拆去缝线。此绢的花纹具有晕染的美感。

知识窗

古时候扎染也被称作“扎缬”“染缬”“绞缬”。春秋战国时期，人们就开始用蓝草制造靛青用于染色。《荀子·劝学》中就有“青，取之于蓝，而青于蓝”的句子。

菠菜汁

栀子水

想一想

你知道大自然中还有哪些植物可以制作成染料吗？

任务二 探究扎染纹样的魅力。

扎染艺术反映了人们崇尚自然、追求自由的心理，也包含了人们对中国传统艺术的追求和对民族文化的热爱。中国少数民族的扎染都很有特色。请你选择一件感兴趣的作品进行赏析，并记录在下表中。

贵州布依族扎染

湖南苗寨扎染

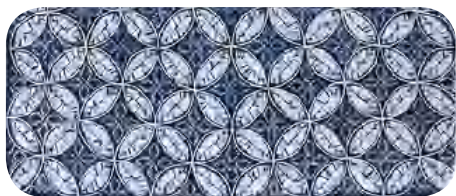

西藏、内蒙古扎染

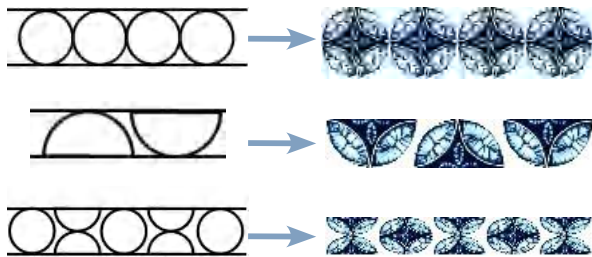
知识窗

二方连续纹样是由一个基本单位纹样向上或左右两个方向反复连续而形成的纹样。

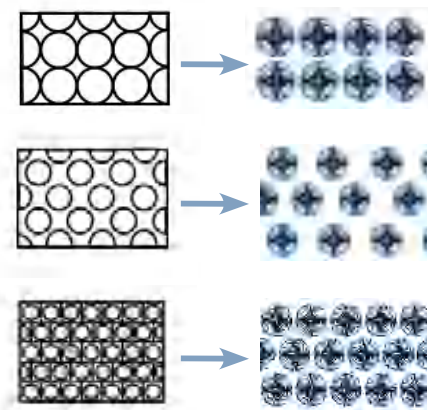
四方连续纹样是由一个基本单位纹样向四周重复连续和扩展而形成的纹样。

云南白族扎染

二方连续纹样

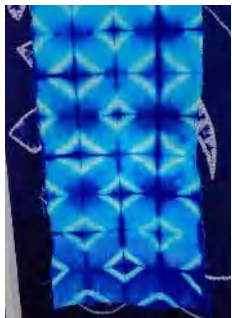
四方连续纹样

作品中的图案是什么主题，有什么寓意？	
你发现了哪些图案的样式？	
图案的排列规律有何特点？	
记录你的感受，写出一句中肯的评价。	

任务三 画一画好看的纹样。

传统染色工艺在我国有非常悠久的历史。请你寻找并提取身边的印染纹样并画一画，想一想用怎样的方法可以染出这样的纹样。

画出骨架 添画完成

传统纹样变化万千，将你提取出的图案重新排列、组合，借助不同媒材，创作更多有趣的作品吧。

2 学学扎染

学习任务

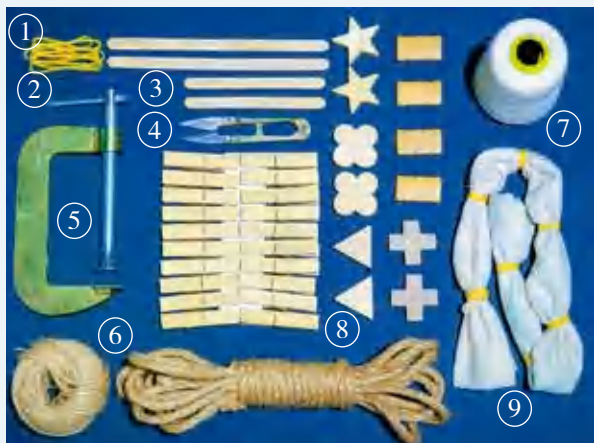
在欣赏了多姿多彩的扎染艺术品之后，让我们近距离地接触传统扎染工艺，并试着制作一件扎染作品吧。

感知体验

任务一 了解扎染的常见工具和扎染过程。

认真观察下列扎染的制作工序，结合自己的经验，你认为每个环节操作的时候需要注意什么？

认识扎染常用的工具和材料：

- ① 皮筋
- ② 拆线器
- ③ 扎染夹棍
- ④ 剪刀
- ⑤ G字夹
- ⑥ 麻绳
- ⑦ 棉线
- ⑧ 扎染夹板
- ⑨ 捆扎好的棉布

5. 晾晒

1. 捆扎

2. 染色

3. 水洗

4. 拆线

任务二 体验不同的扎染方法。

使用不同的扎结方法进行扎染，最终作品呈现出来的艺术效果也是千变万化的。请你根据下表试一试，看看扎结面料的选择与扎结方法的轻重、松紧及浸泡时间的长短对染色效果有什么影响。你还能制作出什么图案？

方法	示例	图案
捆扎 用粗细不同的线绳来缠绕、捆绑，然后染色。		
		
夹扎 使用木板、金属板或者竹夹、铁夹等将折叠好的布料夹住后染色。		
缝扎 使用针线缝制图案，然后用抽紧固定的扎结方法，可制作精细的图案和花纹。		

任务三 制作一件扎染作品。

我们还可以用手边的彩色颜料进行浸染和滴染，也可以将几种扎结方法结合起来进行创作。你还知道哪些染色方法？

1. 绘制草图。

2. 缝制。

3. 抽绳并捆扎。

4. 染色。

5. 二次染色。

6. 完成。

活动拓展

通过学习，你对传统扎染工艺有哪些更深的理解和体会？你还能制作出哪些有创意的扎染作品？

学生作品

交错

盛放

金鱼小挂饰

服饰

纵横

叶

3

扎染天地

学习任务

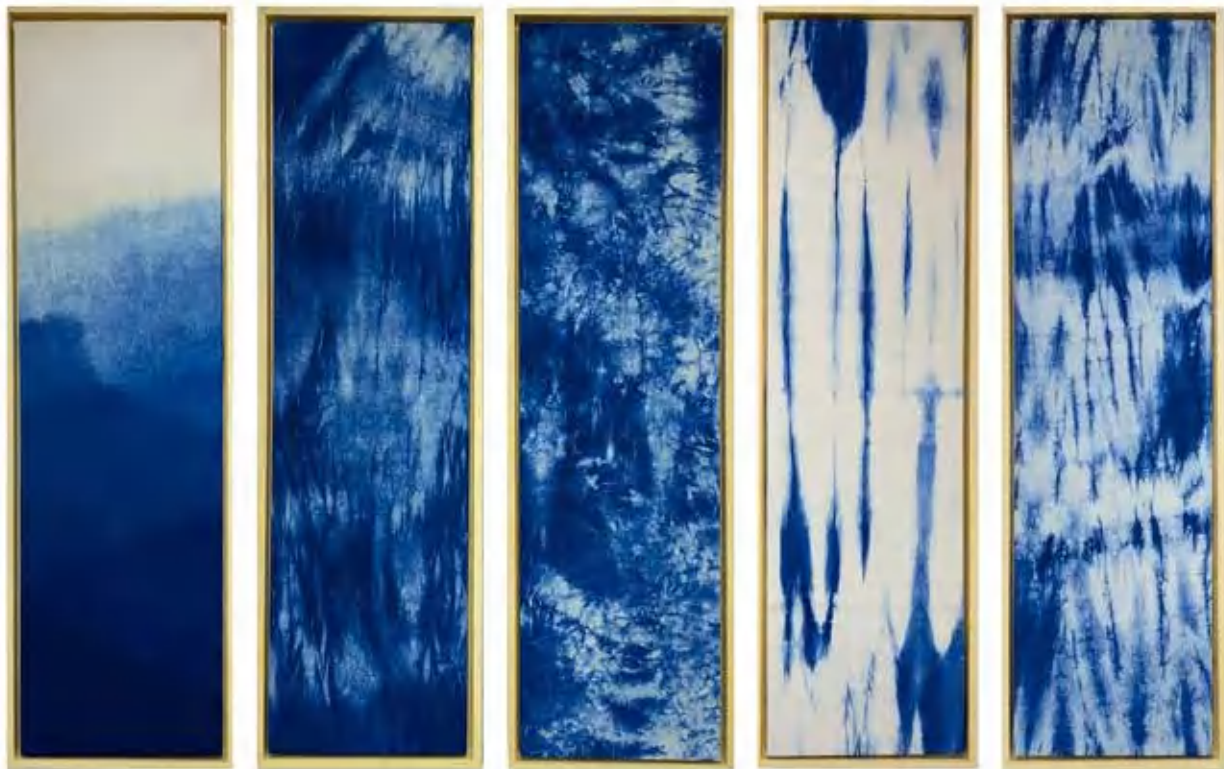
我们学习了传统手工扎染的技艺，体验了传统工艺中的温度与情怀。如何将传统工艺与现代元素相结合，让扎染艺术被更多人看到，为低碳生活增光添彩呢？快试着设计一件独特的扎染作品吧。

说一说

请你对比传统扎染纹样，说一说现代作品中的图案、形式有哪些变化。你能说出下图中的作品运用了哪些制作方法吗？

扎染展览

山影林间系列（扎染） 现代

任务一 说一说扎染的纹理特点。

受当代审美的影响，现代扎染作品的表现形式较为丰富，画面更加多变，富有意韵之美。你们想创作什么形式的扎染作品呢？除了从生活中汲取灵感，你还可以借鉴哪些艺术作品呢？

山影（扎染） 现代

山影（摄影） 现代

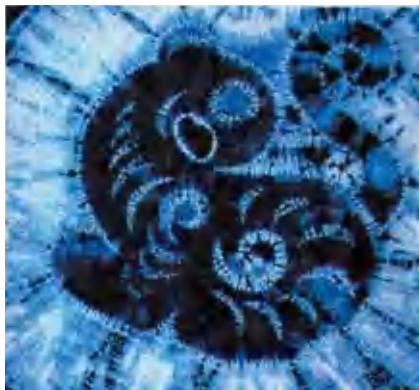
苗族扎染作品

蛙声十里出山泉
（扎染） 现代

蛙声十里出山泉
（中国画） 1951
齐白石

动物纹样扎染作品

任务二 制作一件扎染作品。

我们可以在上节课学到的扎染技法的基础上，运用生活中常见的材料制作实用的扎染艺术品，用它装饰我们的生活。

活动拓展

学校要举办一场“青出于蓝”扎染艺术展，你准备制作什么作品参加展览？一起来布置我们的展位吧！

学生作品

奇思妙想

在继承古法扎染的同时，现代艺术家们也在传统的基础上不断融汇创新。在现代科学技术的影响下，扎染技艺也向更多元的方向发展。

扎染与装置艺术结合

单元评价表

评价项目	评价内容	自我评价
 我知道	1. 知道扎染的染料由多种常见植物制作而成。 2. 知道扎染的图案形式多样。 3. 知道扎染分为捆扎、夹扎和缝扎等多种方式。	
 我会做	1. 能用扎染传统工艺制作一件扎染作品。 2. 能为班级活动制作一件扎染文创作品。	
 我理解	1. 理解扎染工艺是民间工艺的重要组成部分。 2. 理解现代扎染表现形式更为多样，可以更好地美化我们的生活。	

第五单元

祖国礼赞

学校“走进新时代”艺术展就要开始了，同学们可以结合学过的美术知识，发挥各自的艺术创意，创作一件精美的艺术品，来展现和赞美祖国进入新时代所取得的伟大成就。

在本单元，我们以“礼赞祖国”为主题，先学习风景和建筑速写，描绘祖国的大好河山，再学习民族服饰的画法，展现民族风情，进而畅想未来，表达对新时代、新生活的礼赞。

学习任务

黄河是中华民族的母亲河，她以百折不挠的磅礴气势塑造了中华民族自强不息的民族品格。长城则是华夏子孙永不言败精神的写照。泰山自古便被视为国家昌盛、民族团结的象征。观察下面的图片，说一说你内心的感受，试着用速写的方式创作一幅表现祖国山河壮美的作品吧。

航拍九曲黄河

泰山——五岳之尊

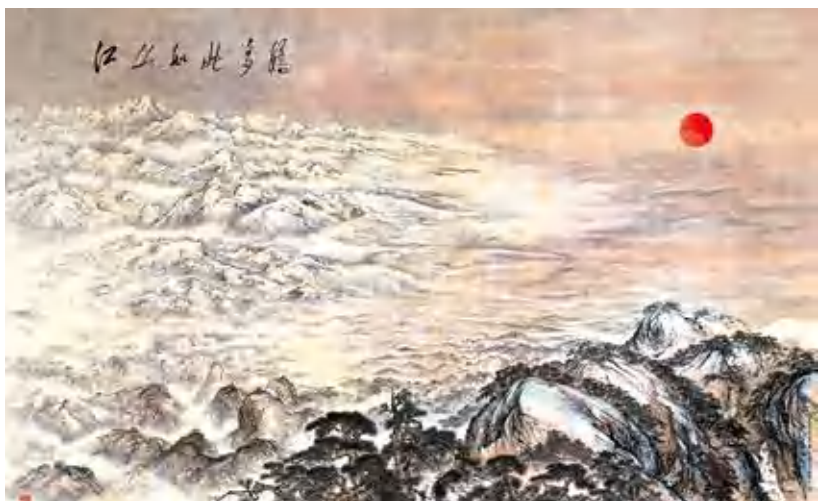

长城

艺术欣赏

作品为巨幅山水画，由毛泽东主席亲自题写“江山如此多娇”六个字。画面上描绘了山峦、云海、江河、平原在旭日的映照下呈现出的壮美气象，表现出新中国蓬勃向上的精神与朝气。

江山如此多娇（中国画） 1959 傅抱石 关山月 人民大会堂

任务一 用丰富的线条勾勒风景。

如何选择空间感强的景色？

想一想

面对纷杂的景物，你应该如何取舍素材？

小提示

风景内容繁杂，首先要学会画出景物的基本形，抓住主体大关系。从主体物开始逐渐由简入繁，深入刻画。作画过程中注意透视关系。

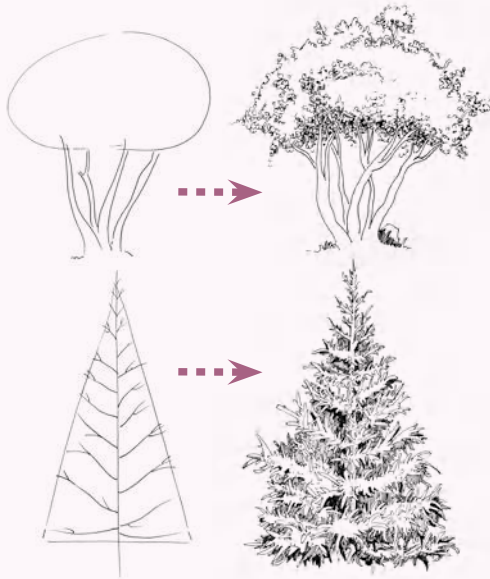

练一练

体验用线条表现树木的方法。

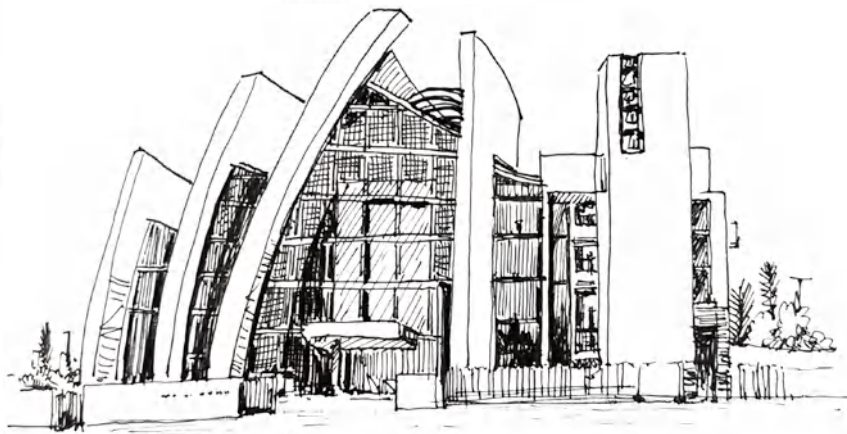
树的基本画法：

1. 画出树干、树冠的大致轮廓。
2. 画出有层次的枝叶，注意疏密关系。

画一画

尝试用线条画一座建筑物。

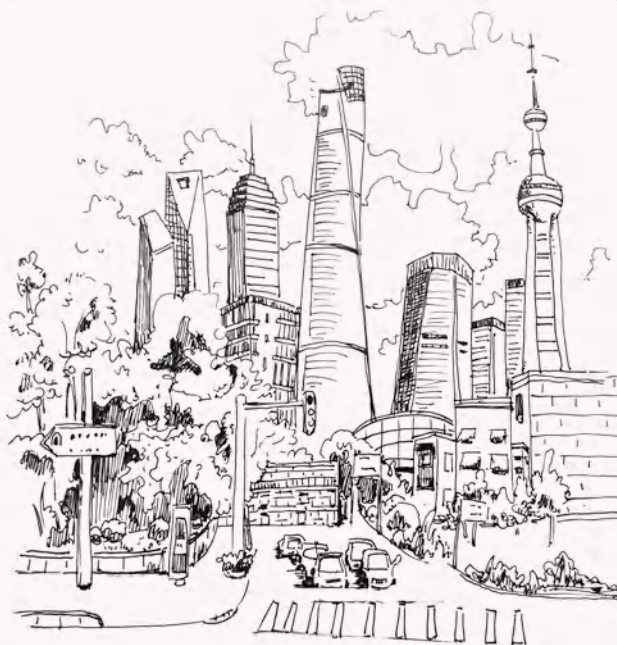
任务二 参考以下案例，选择一种绘画工具，画一幅体现家乡美景的风景画。

1. 用简练的线条概括建筑物、树木等的位置和轮廓。

2. 着重刻画建筑物的细节，突出表现画面主体造型。

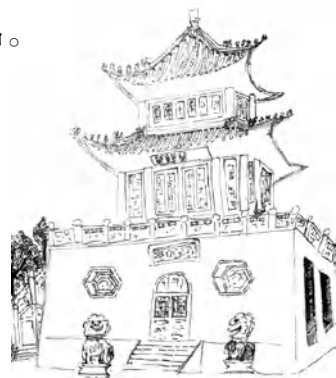
3. 将其他景物进行适当的刻画，形成完整的画面效果。

活动拓展

祖国的美景在你的笔下呈现出怎样的美感？期待你的作品。

学生作品

奇思妙想

祖国日新月异的变化体现着中国人奋斗不息、开拓创新的勇气和智慧。你知道哪些奇思妙想的建筑设计给我们的生活带来了美好和便利？

北京大兴国际机场

2

民族团结情

学习任务

中华民族大家庭中拥有五十六个民族的兄弟姐妹，大家“像石榴籽一样紧紧抱在一起”，为中华民族伟大复兴的中国梦共同谱写着新时代的奋斗华章。请你画一幅体现民族大团结的主题作品，抒发民族豪情。

艺术欣赏

作品《中华民族大团结》表现的是各民族人民向敬爱的毛主席敬酒，共同祝愿伟大祖国繁荣昌盛的场景。画家用生动的笔触抒发着对民族团结的赞美和歌颂。

中华民族大团结（中国画） 1953 叶浅予 中央美术学院美术馆

我国的民族服装款式丰富、色彩艳丽，极具特点。请你通过观察、比较，了解不同民族服饰的造型特点，并尝试用线条配以淡彩着色来表现民族服饰之美。

艳丽多彩的民族服饰

任务一 用线条表现民族服饰并体验着色过程。

任务二 观察动态人物的衣褶变化，并尝试用线条表现衣褶。

用线条表现的衣褶

朝鲜族舞蹈

任务三 请你参考民族服饰照片素材，画一幅以线造型的着色人物画。

民族人物 画法案例

1. 整体观察人物比例、动态，用简练的线条勾画大致轮廓。
2. 简要勾画五官及服饰。
3. 着重刻画各部分细节，完成人物造型。
4. 为人物造型着色，更好地表现民族人物形象之美。

民族团结一家亲，共享盛世迎复兴！想一想，你还可以创作哪些不同种类的作品？

民族团结

美丽的服饰

节日的盛装

斗牛

彝族姑娘

家乡的乐曲

奇思妙想

用照相机拍摄同学的画作，通过编程软件制作一个电子相册，再配上背景音乐，展现民族团结情。你还能想出怎样的展示形式呢？与大家分享一下吧。

制作电子相册

小提示

编程制作电子相册的步骤：

1. 收集作品。
2. 挑选一段音乐。
3. 用编程软件写入循环播放指令。
4. 生成电子相册。

3

未来家园梦

学习任务

艺术与科学相辅相成、相得益彰。两者融入生活和城乡建设中，可以提升我们的生活品质和审美品格。在生活中，你发现了哪些美的改变？请你试着创作一件作品，表现你心中的未来家园吧。

元阳梯田

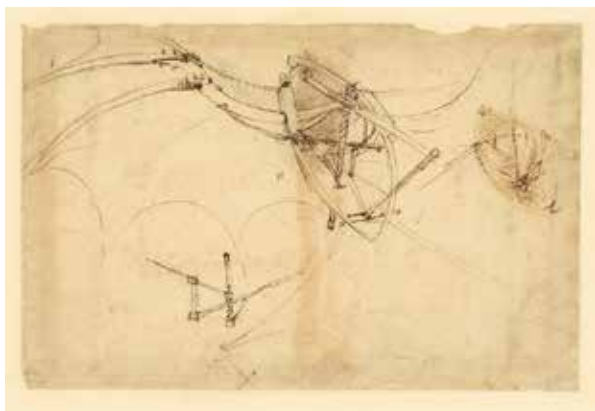

上海陆家嘴

艺术欣赏

从古至今，很多艺术家都喜欢探索未来。达·芬奇在《大西洋古抄本》中记录了自己关于力学、几何学、建筑学、军事工程等领域的诸多研究与发明，启发了许多优秀的艺术家和科学家。

飞行器研究《大西洋古抄本》（素描）
1478—1480 达·芬奇（意大利）
米兰昂布罗修图书馆（意大利）

艺术家根据达·芬奇不同绘图设计的飞行器（灯心草、棉布、钢） 2014
米兰昂布罗修图书馆及艺术馆（意大利）

任务一 畅想未来世界中的各种景象。

未来世界的飞行器

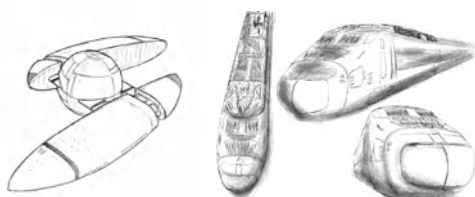
我畅想的未来世界

建议 1: 充分利用几何形组合造型, 并赋予其金属质感, 可以使建筑、交通工具等的样貌呈现出其未来感。

建议 2: 打破生活中固有的空间规律, 可以在画面中构建出新奇的世界。

任务二 以个人或小组为单位, 将你对未来的畅想以绘画的形式表现出来, 并与大家分享。

造型设计草图

1

2

3

4

1. 用线条概括主体物的位置、轮廓。
2. 画出各部分的细节造型。
3. 上色。
4. 对细节进行刻画, 完成绘制。

活动拓展

未来的家园有多么奇幻？快来分享你的主题作品吧。

学生作品

未来巴士

未来城市

外卖机器人

连接太空

移动城市

星球联动

奇思妙想

未来的城市、建筑、交通、服饰等会有怎样新奇的样貌呢？

单元评价表

评价项目	评价内容	自我评价
 我知道	1. 知道风景速写的基本步骤和画法。 2. 知道人物速写的基本步骤和画法。	
 我会做	1. 能用速写的方式表现祖国大好河山。 2. 能用线条造型表现不同民族服饰和人物形象。 3. 能以速写的方式描绘未来新生活。	
 我理解	1. 理解具有地域特色的艺术元素和文化是中国优秀传统文化的重要组成部分。 2. 理解科技与艺术是相辅相成的，科技赋予艺术更多的内涵和表现方式。	