

艺术·美术

义务教育教科书
(五·四学制)

六年级 上册

◎ 上海书画出版社

— 义务教育教科书 五·四学制 —

艺术·美术

六年级 上 册

© 上海书画出版社

前言

同学们：

生活中，美的现象和事物无处不在。那么，你们知道什么是美，什么是美术吗？学习美术的意义又是什么呢？让我们走进这套教材，以视觉直观感受的方式，欣赏大自然的美和经典美术作品，参与丰富的艺术实践活动，慢慢去感悟美，由此开始我们认识美术、学习美术、创造美术作品的旅程。

这套教材，以渐进方式，随着年龄增长、知识积累的进程，由浅入深，引领同学们不断提升对美术的理解；在美术创意实践中，使同学们收获学习美术的乐趣。

我们第三学段（六年级至七年级）的教材主要是引导同学们运用个性化的造型语言和表现手法，处理公共性问题，通过社会性思考、合乎逻辑的推理、正确的价值评估，提升解决问题的能力。教材关注纷繁复杂的自然现象和社会生活，同学们可以通过创意和实践，提出自己的观点，并尝试解决这些自然现象和社会生活背后的核心问题，体现美术学习的深度与广度，探索自我与社会的关系。

美术可以成为一种健康向上的力量，提升我们的审美能力，潜移默化地感悟美育的价值。好好学习美术，让我们在“什么是美，什么是美术”的问题上逐渐形成共识，了解中国美术对世界的贡献，以美的理想和美的创造，建设我们的国家，造福人类社会。

六年级上册

◆ 欣赏《鹊华秋色图》 2

第一单元 观看之道

第 1 课 我眼中的美	5
第 2 课 艺术家的世界	8

第二单元 画家之眼

第 3 课 静观物象	13
第 4 课 另眼观景	16
第 5 课 城市炫彩	20

第三单元 书香四海

第 6 课 书衣之美	25
第 7 课 缥缃流彩	28

第四单元 点亮希望

第 8 课 鱼龙共舞	33
第 9 课 烛光随影	36
第 10 课 画韵灯彩	38

第五单元 美术馆之约

第 11 课 参观美术馆	41
第 12 课 与展览对话	44
◆ 欣赏《瑞鹤图》	48
◆ 封面用图《庐山高图》	
◆ 封底用图《写生珍禽图》	

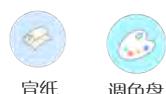
主要学习用具

白纸 彩泥

彩色卡纸 陶泥

宣纸 调色盘

铅笔 直尺

彩铅 胶水

毛笔 扭扭棒

蜡笔 剪刀

橡皮 美工刀

颜料 相机

■ 欣赏 ■ 造型 ■ 设计

■ 工艺 ■ 综合

立有足奇者乃為作此圖
其東則鵲山也命之曰鵲
華秋色云元貞元年十
有二月吳興趙孟頫製

澹煙疏雨淒
清明罨畫峰
冷落夜情多
把鵲山攬靈
誰翻隱勢山
兩相爭

右咏鵲山
乾隆戊辰季白
尚童

鵲华秋色图(局部) 纸本设色 元 赵孟頫 中国台北故宫博物院藏

何年金母齡

蓮海兩朵天

花此夏每

右家華承泣

昔覽天水是園時不作
名山能茲美々是淹城空
南山初謂何人經圖此自
命郵致封東使真蹟携
來聊以追修筆靈合
地靈當前仰謹以神龍
兩朵天花繡瑩巔一隻
靈雞銀河深是耐青煙
遠郭收柳隱寧歸花村
紫天光澹靄九縵藍西
鵠東華鏡空程留待々
題信尊神示承嘉陵吳
道子湯額

公謹父齊人也余通守齊州
累官未歸為公謹說齊之
山川獨華不注冢知名見
於左氏而其狀又峻峭特

第一单元

观看之道

单元任务

运用一定的美术欣赏方法，欣赏各门类美术作品，并以创作者的视角来探究艺术家创作的思路。

鹊华秋色图(局部) 纸本设色 元 赵孟頫 中国台北故宫博物院藏

单元情境

当我们走进美术馆与博物馆时，映入眼帘的都是古今中外的经典艺术瑰宝，它可能是如赵孟頫的《鹊华秋色图》那般设色精美的绘画，亦可能是一件巧夺天工的瓷器或雕塑……我们应该如何欣赏这些作品呢？欢迎步入“观看之道”，让我们一起走进世界艺术的殿堂。

单元目标

知道美术作品的门类、构成要素以及美术欣赏的方法。运用多种方法、从多个视角欣赏不同门类的美术作品。理解不同美术作品各自的形式与文化内涵。

单元评价

- 能知道至少三种不同门类的美术作品和两位不同时期的中外艺术家。
- 能运用至少两种方法欣赏美术作品。
- 能口头或书面表达美术欣赏的重要意义。

学习任务

运用形式分析与内容分析两种欣赏方法，较为具体地评述世界经典美术作品。

我眼中的美

关键词 美术门类 欣赏方法

一 多样的美术门类

美术又称视觉艺术或造型艺术，是人类最早和最基本的艺术活动之一，包含了绘画、雕塑、设计、摄影等多种门类。它们各具特点，相映成辉，反映了人们的想象、情感和思想。

日出·印象 布面油画 1872年 莫奈(法国)
法国马蒙丹莫奈美术馆藏

思考分析

观察本页的美术作品，思考它们各自属于哪个美术门类？又具有怎样的艺术特点？

哈尔滨大剧院 2016年 位于黑龙江省哈尔滨市

莲鹤方壶 青铜器 春秋
1923年出土于河南省郑州市
河南博物院藏

前进 铸铜雕塑 1949年
凌春德 中国美术馆藏

二 欣赏美术作品的过程与方法

美术欣赏是一个与作品展开有趣“对话”的过程，欣赏不同的美术作品可以有不同的角度。欣赏的过程可以围绕“描述、分析、解释、评价”四个步骤展开。欣赏的方法则有形式分析法、内容分析法、比较分析法、社会学分析法……对一件美术作品的欣赏，往往是两三种欣赏方法的综合运用。

瑞鹤图 绢本设色 北宋 赵佶 辽宁省博物馆藏

宫殿屋脊的上方，共有十八只仙鹤盘旋，另有两只站立在殿脊的鸱吻上，空中彩云环绕。画面左侧有题跋、落款、印章。

描述

首先，描述画面中有什么内容？

其次，如何用美术语言对画面进行分析？

分析

主图画面分为两部分，下方是祥云笼罩的宫殿，上方是明净澄澈的万里长空。简单的直线分割让观众的视线更聚集于天空中环状的鹤群上。

在中国古代神话和民间传说中，“仙鹤”是高雅、长寿的象征，因此宋徽宗赵佶以“祥云瑞鹤”为题材作画，期望国运昌盛。

解释

再者，这幅画想表达的主题是什么？如何解释这幅作品？

最后，这是一件怎样的作品呢？可以从客观和主观两个角度进行评价。

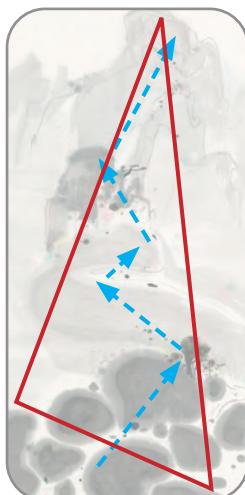
评价

这件作品，画面清雅明丽、造型优美、构图均衡，呈现出了庄重华贵的气象，是一幅传世的经典作品。

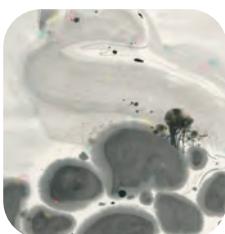
美术是视觉的艺术，可视性是它的基本特征。形式分析法侧重对作品视觉语言的感知，强调对作品造型元素、形式原理的分析和体悟。

远景中的点、线、面汇聚成可联想的具体物象。

富有动势的画面构图。

近景中的点、面呈现出轻重、深浅、大小的对比关系。

山高水长 纸本设色 1986年
吴冠中 中华艺术宫藏

斜倚的母子 青铜雕塑 1975年
亨利·摩尔(英国) 位于英国伦敦

作业要求

选择本课的一件美术作品，用学习过的美术语言，以视觉笔记的形式，从形式和内容两个角度对作品进行欣赏分析。

美术作品的形式往往关联丰富的内在信息，包含特定的意义、情感和观念。内容分析法侧重从作品的题材、主题、情境等角度来解读作品的审美趣味、社会价值和文化意义。

探究拓展

美术的门类远不止绘画、雕塑、设计、摄影这几大门类，我们可以通过网络查找资料，了解更多的美术门类。选择一个文中未提及的门类，与同学分享它的特点和魅力。

艺术家的世界

关键词 创作思路 表现手法

学习任务

通过艺术家的视角体会他们对事物的看法，并尝试模仿艺术家的作品风格。

二 感受艺术表达的过程

当我们观看美术作品时，我们是以一个观者的视角来看待美术作品的。如果转换视角，试着推理艺术家的创作思维，那么我们就会有不一样的收获。让我们透过艺术家的眼睛，去感受、学习艺术家的思考与表达方式。

毕加索绘画的创作过程（理性）

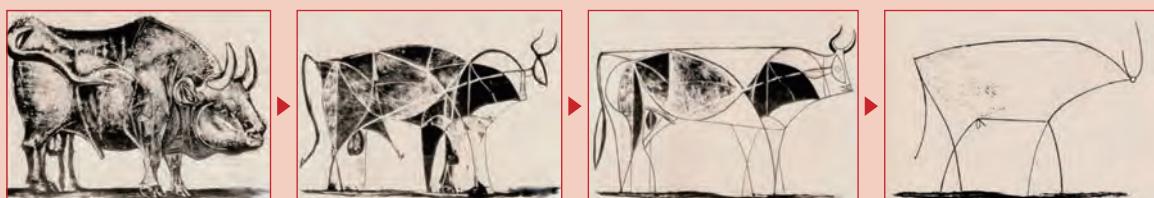

毕加索

西班牙画家、雕塑家，立体主义画派的主要代表。代表作品有《格尔尼卡》《和平鸽》等。

仔细观察，在长方形的画面空间里，所有形体与图像的安排都是经过缜密的构思与推敲的，他们有着严整统一的秩序。

《公牛》这幅作品的创作过程先以写实为起点描绘物象，把物象分解为几何形后，再根据物象的特征不断地对几何图形进行夸张和提炼。

格尔尼卡 布面油画 1937年 毕加索(西班牙) 西班牙索菲亚王后国家艺术中心博物馆藏

对人类苦难的悲悯与关怀（感性）

《格尔尼卡》是人类控诉战争、追求和平的代表性画作。其中一幅油画的副本悬挂在了联合国安理会大厅的入口处，警醒出入此处的人们不要忘却战争给人民带来的苦难和破坏。

倒地的母亲黑白稿
倒在地上一手撑地，一手
怀抱孩子的母亲。

倒地人物彩稿

《格尔尼卡》中抱着孩子的母亲

逃跑的母亲彩稿

求救的母亲彩稿
为躲避战火，抬头呐
喊求救的母亲。

思考分析

从构图、色彩、造型等方面分析《格尔尼卡》这件作品是如何展现画家的不同视角和创作方法的。

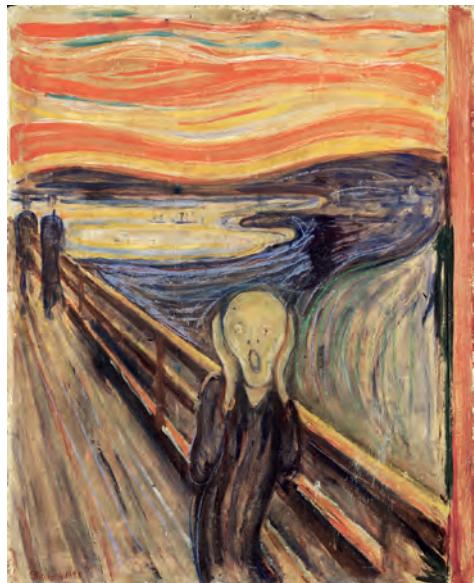
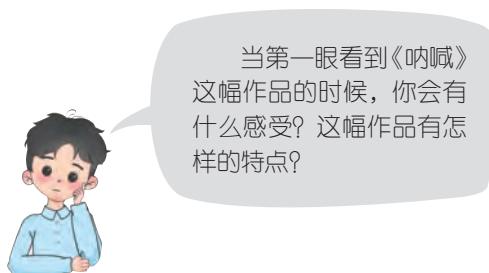
太白行吟图 纸本水墨 南宋 梁楷
日本东京国立博物馆藏

梁楷的减笔画是一种运用粗阔的笔势与浓淡的水墨所创作的写意画，《太白行吟图》就体现了这种大胆的画风。

二 追寻艺术家的视线

艺术创作的题材、内容来源丰富，可以来自于大自然、生活、梦境，乃至于自己纯粹的情绪。

在艺术构思的过程中，艺术家往往将主体的审美情感、审美认识与把握到的客观物象相融合，以“象”寓“意”，从而寄托了自己的主观情思。

呐喊 蜡笔油彩 1893年 蒙克(挪威)
挪威国家美术馆藏

19世纪下半叶到20世纪初期，整个社会满载着激变带来的动荡，生长在那个时代的挪威画家蒙克借用手中的画笔将当时人们心中的不安、恐惧和孤独表现了出来。

写生珍禽图 绢本设色 五代 黄筌 故宫博物院藏

该作由细笔勾勒、层层敷彩而成，刻画出了山雀、蝉等二十余种栩栩如生的鸟虫造型。画中的形象与大自然中的动物几乎没有差别，在没有摄影技术的时代，体现了画家细致入微的洞察力。

薰衣草之雾：第一号 布面油画 1950年
波洛克（美国） 美国国家艺术画廊藏

互动交流

同桌讨论：从色彩、造型、空间等角度比较《写生珍禽图》与《快乐的小丑》两幅画，你认为它们有哪些相同点？有哪些不同点？

快乐的小丑 布面油画 1906年
亨利·卢梭（法国） 美国费城艺术博物馆藏

作业要求

选择一幅你喜欢的美术作品，从“画家观看世界的方式”和“画家绘画表达的方式”两个角度出发，探寻艺术家的生平及作品创作背景。还可尝试用人工智能绘画工具模仿他的作品风格，并分享你的体会。

探究拓展

走进一家美术馆，选择一幅你喜欢的作品，以网络查询作者的相关访谈资料或直接采访作者的方式，对作品进行欣赏分析。

第②单元

画家之眼

单元
任务

用绘画来表现生活中的物与景，感悟生活的美。

农民画家 布面油画 1958年 吴作人 中国美术馆藏

单元情境

我们的生活并不缺少美，而是缺少发现美的眼睛。画家就是这样一群善用眼睛观察和感悟生活的人，他们用画笔画出自己眼中的世界。让我们一起发现并学习观察事物，用美术的表现方法再现生活的美。

▶ 单元目标

知道明暗、透视、色彩之间的关系。通过对生活的观察和感知，运用明暗、透视和色彩等基本手法表现生活中的物与景。理解色彩与明暗能够塑造立体物，表现生活的美。

▶ 单元评价

- 能知道三大面、五大调，并创作一幅静物素描。
- 能运用速写的方法表现城市建筑中的成角透视关系。
- 能运用色彩有创意地表现风景。
- 能在绘画创作中发现并感受生活的美。

学习任务

观察身边的静物，创作一幅静物素描。

静观物象

关键词 光影 明暗

一 | 用素描捕捉光影

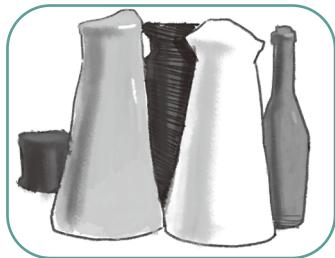
静物往往取材于我们身边常见的物品，但经过画家的手，这些物品在画面中呈现出了令人惊叹的艺术效果。

画家运用其独特的构图与光影表达了他对生活的观察：物体经过光的照射之后，产生了不同的明暗层次，形成了黑、白、灰的关系，使画面中物体的体积感更加强烈。

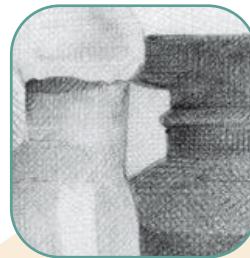

静物 铜版画 19世纪早期 莫兰迪(意大利)
英国泰特美术馆藏

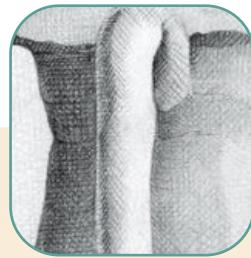
莫兰迪致力于静物画的创作，生活中的瓶罐器皿是他的主要描绘对象。莫兰迪用朴素简约的绘画语言，构建出规整和谐的静物组合。

五大调体现节奏变化

前实后虚表现画面空间

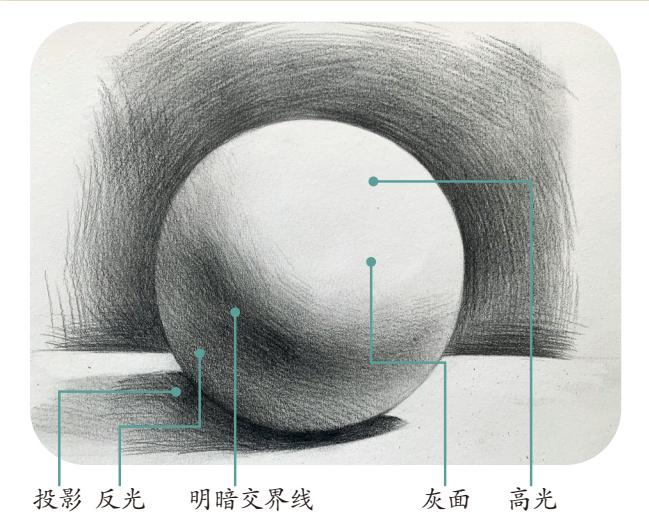

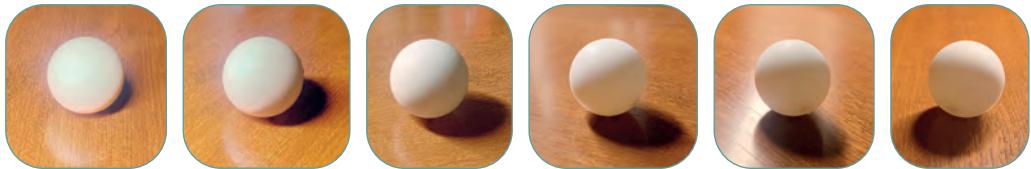
黑白对比体现素描光感

知识链接

三大面、五大调 三大面指黑、白、灰三个面，即背光面(黑)、受光面(白)、侧光面(灰)。五大调指高光、灰面、明暗交界线、反光与投影这五大调子。

乒乓球在不同角度灯光下的光影效果

随着光源的移动，乒乓球暗部和影子位置也在移动。

二 光影素描

创作静物素描时，通过对静物进行合适的位置摆放和光线布置，使画面产生丰富的明暗层次，从而让事物更有立体感与空间感，增强了作品的艺术感染力。

煤饼和炉子 学生作品

苹果与静物 学生作品

不锈钢茶壶 学生作品

有桃子、银酒杯、葡萄、胡桃的静物 布面油画 1760年 夏尔丹(法国) 美国保罗·盖蒂博物馆藏

思考分析

欣赏画家的素描作品时，你能用基本立体形概括作品中的物体结构吗？同时思考，画家运用不同的光影表现了怎样的画面效果？又是通过什么方法来增强作品的艺术感染力的？

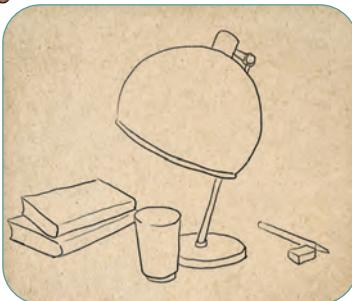

作业要求

- 寻找并观察生活中基本的立体造型。
- 尝试使用铅笔、炭笔或水笔，用素描塑造明暗的技法，表现一组生活中常见的静物。

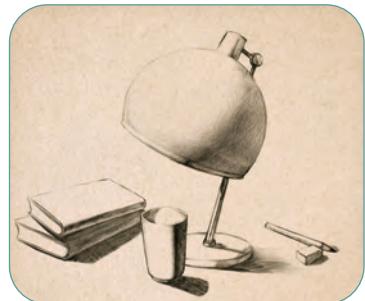
静物素描《书桌一角》绘制步骤图

① 起形，用线条勾勒静物造型，注意结构准确

② 铺设明暗调子，注意明暗、虚实的变化

③ 深入刻画，强化明暗对比效果，添加细节，突出质感特点

另眼观景

关键词 成角透视 城市速写 取景

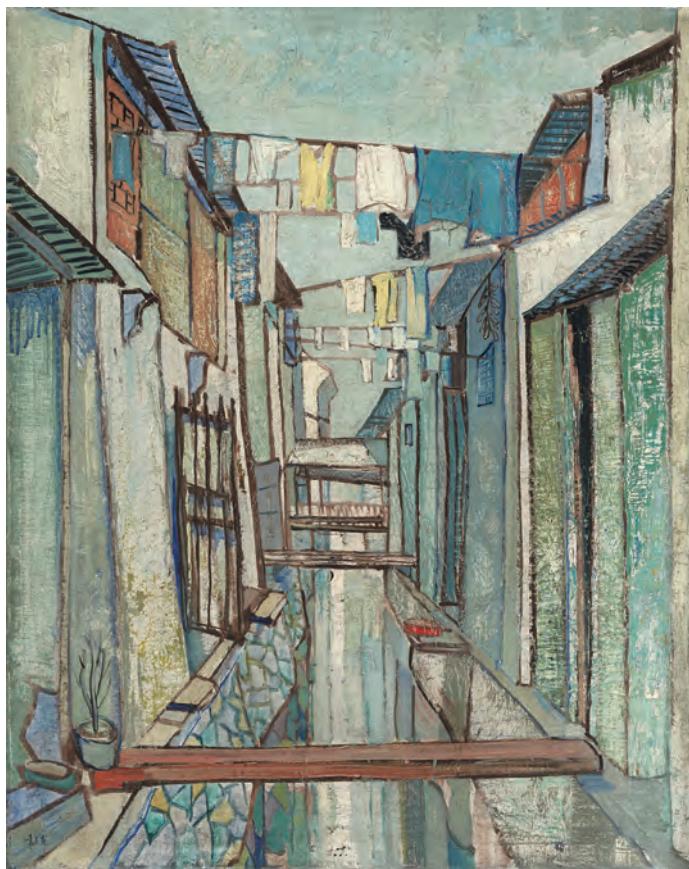
学习任务

学习用成角透视的方法，描绘身边的景物。

城市速写

走在大街小巷，望向一座座高楼，不断延伸的外墙常给人强烈的空间纵深感。当我们站在建筑前，尝试变换观察角度，寻找平行透视和成角透视，你会发现平行透视的视角能给予建筑稳定严谨的视觉效果，而成角透视下的建筑则更具立体感，具有强烈的明暗对比效果，变化丰富。

绍兴鲁迅路 布面油画
1961年 袁运甫
清华大学艺术博物馆藏

不同速写的表现技法

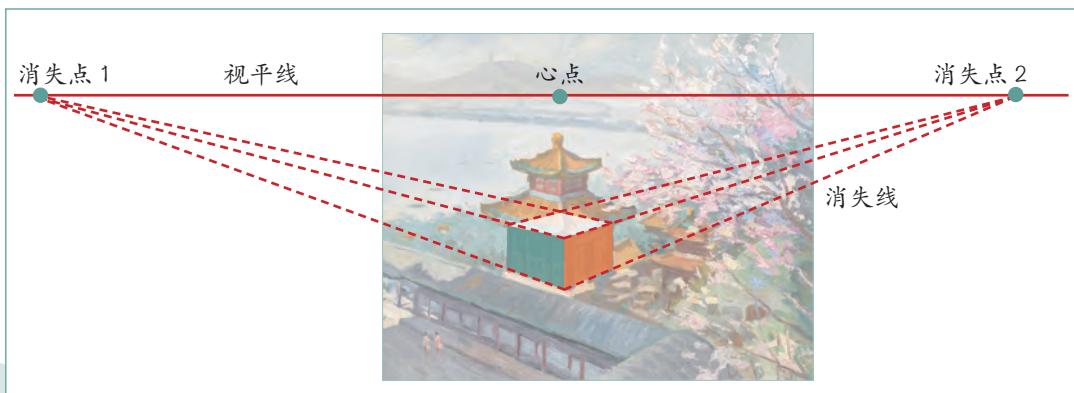
钢笔表现的速写
线条变化丰富，有韵律。

炭笔表现的速写
适宜表现层次丰富的明暗变化。

颐和园之春 纸本油画 1953年 韩景生 中国美术馆藏
画家运用成角透视的视角，表现了颐和园的角楼建筑以及周边的景色。

以画面中的角楼建筑为对象进行分析，我们可以将角楼的第一层看做一个方体，延伸方体的横向边缘线，我们会发现延长线集中在画面外的两个点上，这两个点就是成角透视的两个消失点，同时这两个消失点也在画面的视平线上。

成角透视可以通过建筑物的角度，增强画面的立体感和深度感。

知识链接

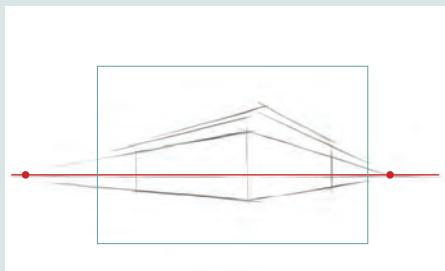
成角透视 透视对象在水平线上会存在两个消失点的一种透视方法，方形物体的两个面相对于画面倾斜成一定角度。

成角透视速写绘画步骤图

① 合理取景，拍摄成角透视的建筑照片作为速写的素材，并通过延伸消失线的方法，找到画面的视平线和消失点

② 确定画面的视平线和消失点，并画出建筑的主要结构线，消失点在画面外时，可以在画纸下铺一张更大的画纸辅助

③ 依照结构线，画出建筑的主要部件，包括门、窗、屋檐等，注意各部件轮廓与消失线的关系

④ 进一步添画建筑的细节

⑤ 添画周边环境中的植物和远景的建筑，可以适当弱化其细节描绘

不同取景角度发现的景色也不同

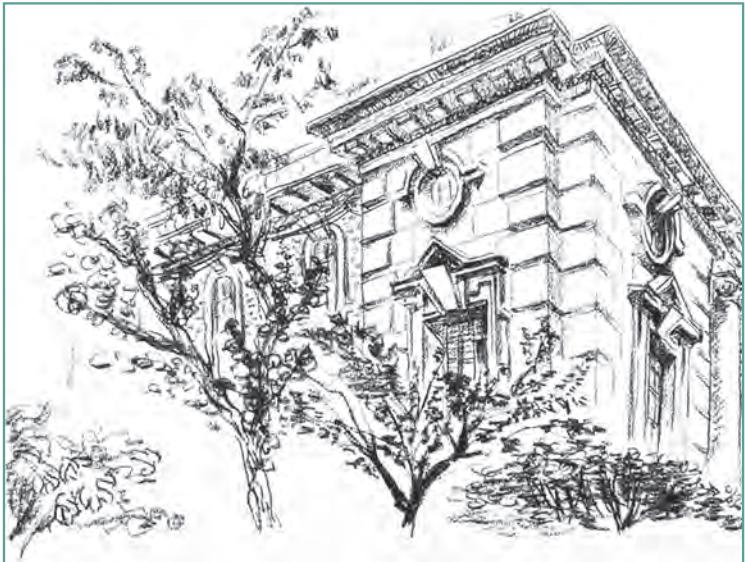
二 心中美景

同样的风景，因取景的视角不同，会产生不同的画面美感。面对同一景物，可以选择最能体现景物特征的角度，尝试用速写的方式来自由表达。

作业要求

寻找生活中能表达自己感受的景物。用速写的方法进行记录，要呈现出成角透视的效果。

上海老建筑 学生作品

街景一角 学生作品

城市炫彩

学习任务

关键词 色调 色彩对比 色彩协调

用色彩表现生活中的景物，体现环境的氛围，表达自己的感受。

二 城市魅力

我们生活在城市里，鳞次栉比的房屋、车水马龙的交通都是街道的一部分。运用色彩和明暗关系来表现城市风景，寄情于景。

夜晚露天咖啡座 布面油画 1888年
凡·高(荷兰) 荷兰克罗勒·穆勒博物馆藏
明亮的柠檬黄与蓝色的背景形成了鲜明的对比，凸显了夜晚露天咖啡座的温馨环境。

《夜晚露天咖啡座》素描稿

画面中的蓝色部分

画面中的黄色部分

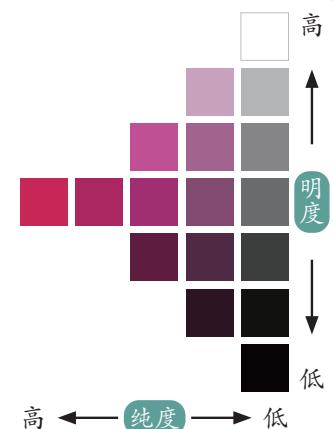
知识链接

色彩三要素 色彩的相貌称为“色相”，色彩的明暗程度称为“明度”，色彩的饱和程度称为“纯度”。

思考分析

对比实景照片，分析《暖冬阳光》亮部与暗部的色彩与真实环境中的色彩有什么区别？

上海思南路街景

	热情、力量		平静、健康
	温暖、活力		冷静、稳重
	快乐、智慧		神秘、创意
	暖色		冷色

暖冬阳光 布面油画 2006年 陈钧德 刘海粟美术馆藏

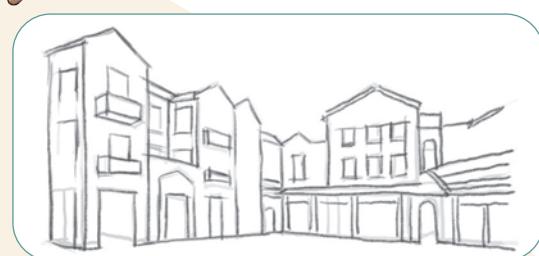
阳光下的行道树泛着“金色”的光芒，斑驳的树影中也透着红色与紫色，为冬天的行人带去一丝温暖。

新天地一角 学生作品

《新天地一角》绘制步骤图

① 以成角透视的角度勾勒新天地的建筑轮廓

② 根据光线角度，用线条排出明暗关系

③ 为作品上色，先画出建筑物本体的颜色，再结合光线，增加色彩倾向

二 彩绘景物

当我们被生活中的色彩吸引时，我们可以用心灵去感受色彩，感悟它的形色之美。尝试观察环境中光与色的变化，用色彩的方式表现景物，展现生活的美好。

带作品回到现场，对比观察你在画面中表现的景物与真实情境的区别。

远香湖剪影 学生作品

凉亭 学生作品

作业要求

寻找生活中的美景，运用水粉或水彩，结合本单元成角透视、明暗知识以及色彩三要素进行写生或创作，表现有主题内涵的景物，表达自己对身边环境的感受。

探究拓展

通过线上观展的方式，欣赏经典美术作品。选择一件你喜欢的作品，模仿它的色调，创作一幅风景画。

公园一角
学生作品

第三单元

书香四海

单元
任务

探究书籍的装帧形式，为你的作品集或学习手册设计有个性的封面与装订形式。

四欧宝笈 上海图书馆藏

单元情境

当我们在书店挑选书籍时，我们总会被精美的书籍装帧所吸引。书籍作为文字的载体，在传播知识的同时也带给我们美的享受。一本精致而美观的书，是如何吸引我们注意力的？我们可以一起来探究书籍的装帧设计。

▶ 单元目标

了解书籍装帧设计的构成、形式、制作方法和意义。能够运用至少一种方法设计制作一本书籍。理解书籍装帧设计的艺术价值与文化内涵。

▶ 单元评价

- 能知道至少三个书籍装帧设计的构成要素。
- 能运用图文结合的形式设计书籍封面，并结合书籍内容，运用合适的装订方法设计一本书。
- 能说出书籍装帧设计的意义与价值。

学习任务

探究书籍装帧的组成部分，为作品集或学习手册设计一张封面。

书衣之美

关键词 书籍装帧 封面设计

一| 书籍的基本构造

书靠装帧而成形，装帧的过程就是表现书、美化书的过程。作为一种立体思考的行为，书籍装帧包含对书籍主题内容的演绎，对封面、扉页、版权页等结构的整体设计，以及对材料、工艺、装订形式、读者的整体考虑。

思考分析

仔细观察你最喜爱的一本书，思考它是由哪些部分组成的？

中国古代书籍装帧

封面

除此之外，还有勒口、环衬、扉页等组成部分。

页码

各体例文字

图像

留白

现代书籍装帧设计的构成要素

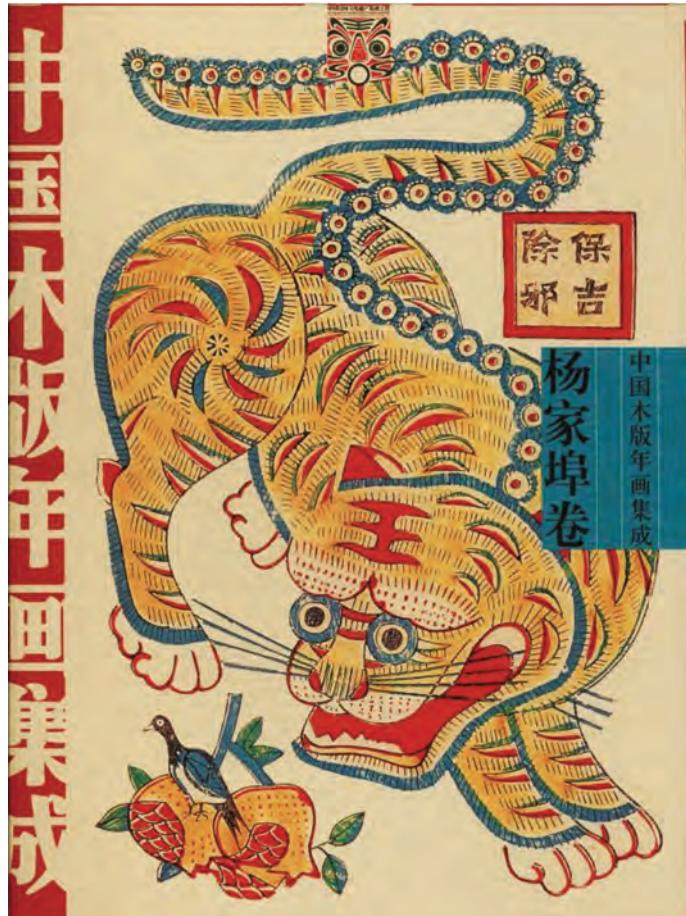
书脊

书心

封底

《中国木版年画集成·杨家埠卷》封面

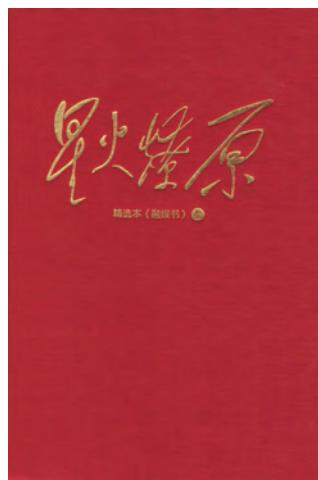
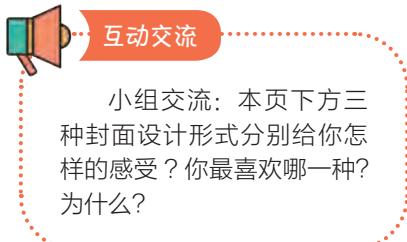
该封面设计具有民间美术的气息，选用了典型的杨家埠木版年画《镇宅神虎》作为封面的设计元素，结合“中国木版年画集成”八个字，色彩丰富，极具视觉张力。

镇宅神虎 木版年画 清
潍坊市杨家埠木版年画研究所藏

二 封面设计的主要形式

封面是书籍的“门面”。在整体设计的基础上，通过文字、图像与色彩把书籍的主题内容传递给读者，起到宣传自己、吸引读者的作用。

文字占主导地位的封面设计

文字、图像相结合的封面设计

图像占主导地位的封面设计

书籍封面可分为文字占主导、图像占主导、图文相结合三种设计形式。同时，文字、图案、构图、色彩等要素共同影响着书籍封面的视觉呈现。

思考分析

结合书籍内容，分析在设计封面时，怎样的色彩搭配既能使封面看起来和谐统一，又能吸引读者目光？

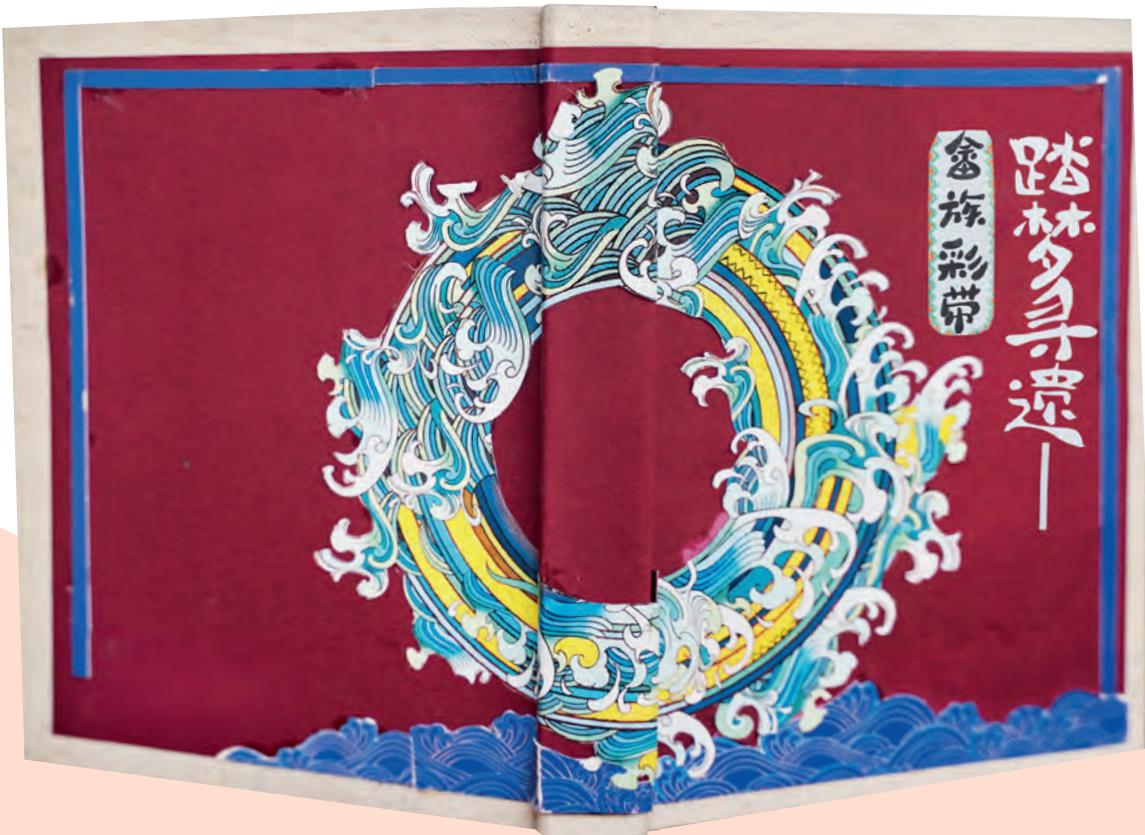

作业要求

以自己的作品或学习笔记为书籍内容，运用图文结合的形式设计一个结构明确、色彩协调、要素齐全的书籍封面。

《小小诗集》封面 学生作品

《踏梦寻遗——畲族彩带》封面 学生作品

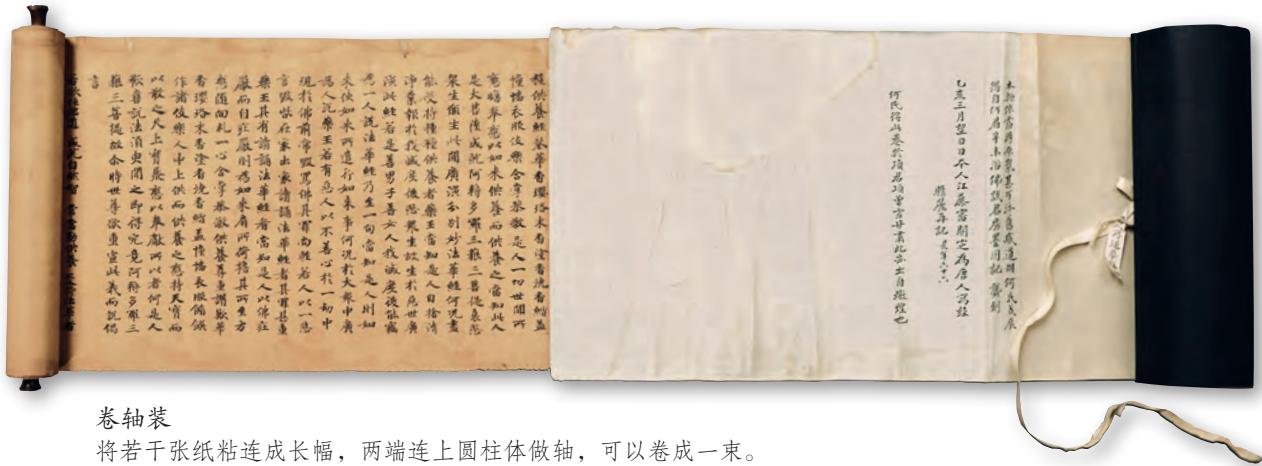
缥缃流彩

关键词

装订形式 经折装
线装书籍

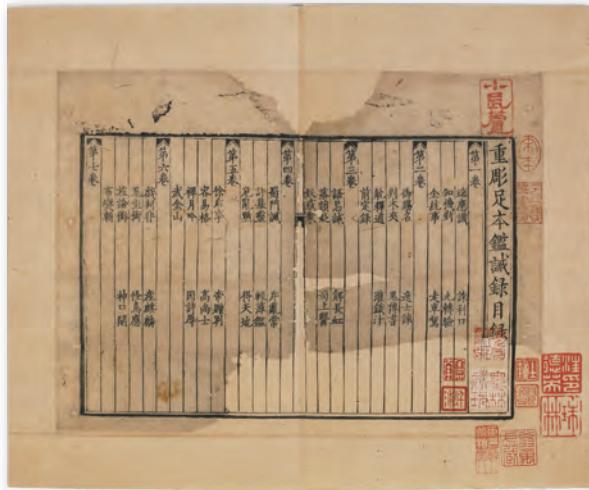
学习任务

结合书籍的内容，选择合适的装订形式设计一本书籍。

卷轴装

将若干张纸粘连成长幅，两端连上圆柱体做轴，可以卷成一束。

蝴蝶装

将纸面对折，以中缝为基准，将所有书页粘贴在包背纸上，这样翻阅时书页如同蝴蝶飞舞的翅膀。

知识链接

缥缃 缥是指淡青色，缃是指浅黄色。古时常用淡青色与浅黄色的丝帛来制作书囊、书衣，因此古人以“缥缃”指代书卷。

经折装

由卷轴装演变而来，将长卷改为折叠，前后粘以封面与封底，形成完整的书本。

《青原山诗》经折装

二 经折装的特点

经折装顺应中国古人读书的使用习惯而出现。它保留了对中国横幅长卷的连贯性阅读，又方便了取放。书法、中国画等内容的书籍常采用经折装的装订形式。

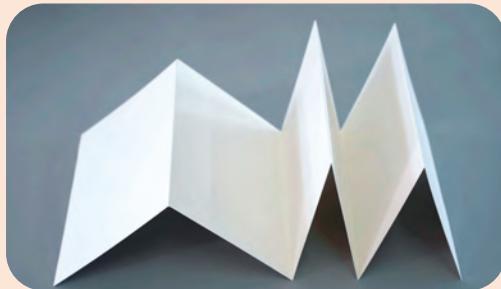

小组讨论：书籍的装订形式与书籍内容有密切的联系，你能举出例子加以说明吗？

你见过经折装的书籍吗？在翻阅这样装订的书籍时有什么感受呢？

经折装书籍制作步骤图

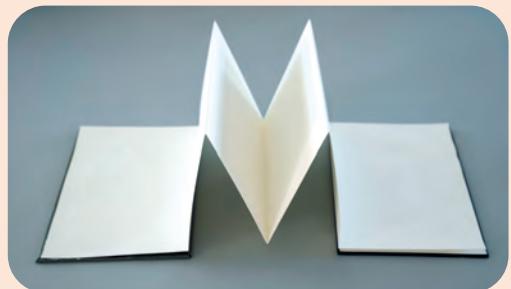
① 将长幅的纸以相同宽度多次折叠，形成内页

② 根据内页大小，用硬卡纸制作封面和封底

③ 粘贴封面、封底

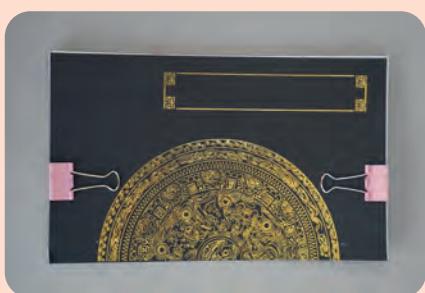
④ 完成经折装制作

线装书制作步骤图

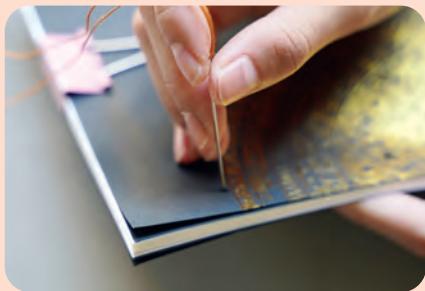
① 将纸裁剪成同样大小的页面，作为书籍内页

② 将封面、封底与内页一并叠好，整理齐整

③ 用开孔器在书页右侧靠近边缘的位置开四个等距的孔

④ 穿针引线，将散页固定

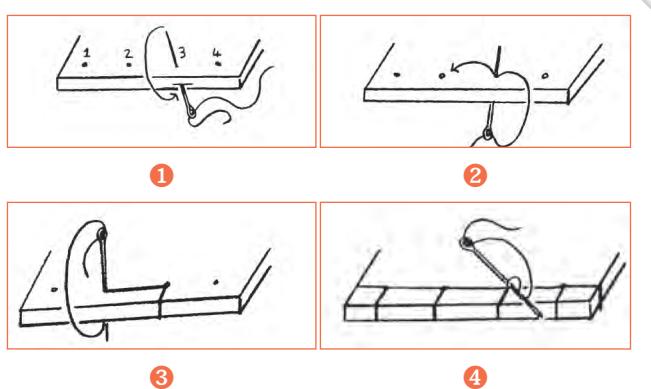
三 | 线装书的特点

线装是明代兴起的一种书籍装订形式。书籍经过串线会更加结实耐用，细腻的线路组成的花纹也让书籍更加美观，使读者获得更好的阅读体验。它的出现表明了我国的装订技术进入了一个新的阶段。

知识链接

四眼装订 线装书的一种装订方式。由于一般书籍装订只打四个孔，故称“四眼装订”。四孔点缀在封面上，显得优雅且大方。

“四眼装订”的穿线方式

线装书装订
学生作品

景德镇之旅 学生作品

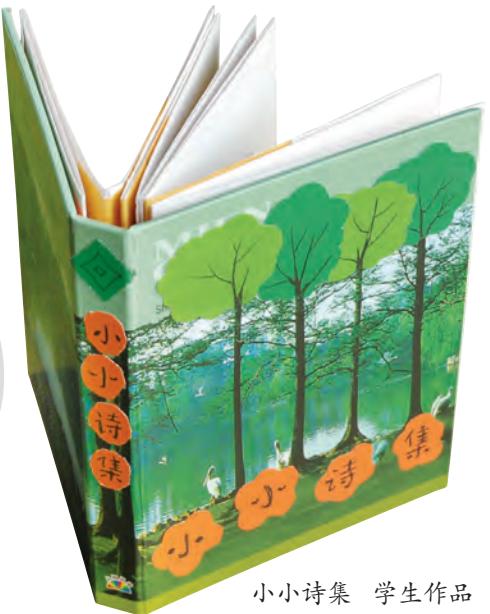
思考分析

你设计的书籍内容是什么？适合怎样的装订形式？

繁花似锦 学生作品

除了四眼装订，
你还能用线穿出哪些好看
的花纹呢？

小小诗集 学生作品

作业要求

选择适合的装订方式，将你的作品或学习体会装订成册，并配上封面、页码等书籍设计要素。

探究拓展

开展班级书展活动，布置场地，以演示文稿的形式介绍你的装帧设计思路。

第四单元

点亮希望

单元任务

制作灯彩并布置元宵灯会，用农民画的形式表现元宵灯会的场景，营造节日氛围，传承元宵民俗文化。

秦淮灯会 2023 年

单元情境

灯会的习俗由来已久，已成为人们寄托理想、纳吉接福必不可少的文化盛会。社区计划举行“点亮希望”元宵灯会，用点亮的灯彩承载人们的祈愿和祝福，用多彩的画卷记录美好的时光。匠心巧手承“非遗”，让我们一起踏上探寻元宵民俗文化的灯会之旅。

► 单元目标

知道中国元宵灯彩的制作工艺。制作灯笼并布置灯展，再用农民画的方式记录灯会盛况。传承团圆和祈福的元宵民俗文化。

► 单元评价

- 能了解元宵的灯彩民俗文化，并制作灯架。
- 能用彩绘、剪纸等方式装饰灯彩。
- 能用农民画的方式构想灯会盛况，留住美好时光。

学习任务

掌握灯彩骨架的基本扎制技法，尝试设计制作一个造型独特的灯架。

鱼龙共舞

关键词 灯架 材料创新

二 灯彩文化

自汉代起，每逢元宵佳节，家家户户张灯结彩，熠熠生辉。中华灯彩历经数千年发展，融汇多种文化形态与民俗活动，承载着人们的美好愿望。

灯彩的造型新颖多变，属于民间美术造型中的综合造型范畴。可分为几何形造型灯、人物造型灯、动物造型灯和植物造型灯等。

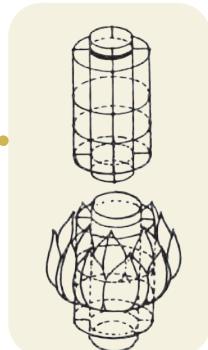
龙船灯 动物造型灯

四方形倭角彩灯
几何形造型灯

莲花灯 植物造型灯

莲花灯骨架示意图

宪宗元宵行乐图(局部) 绢本设色 明 佚名 中国国家博物馆藏

画中所描绘的是元宵节期间，宫中效仿民间风俗张灯结彩，放烟花爆竹，演杂技百戏的情景。

二| 清秀骨架

结扎框架是扎制灯彩的主要工序，传统灯架通过掐、圈、掰、攒、勾、搭、焊等技巧，以铁丝或竹篾为材料，将线组合成面，做出立体的效果。随着时代的发展变化，我们也可以尝试新的材料和制作工艺，使灯彩焕发新的生命力。

制作灯彩时，为了方便做出各种造型，我们还可以采用哪些材料呢？

竹篾鱼灯灯架制作步骤图

① 准备好鱼灯灯架制作工具

② 剪裁竹篾条制作灯架部件

③ 分段扎制，并在每段首尾用铁丝制作钩环

④ 在灯架第二段固定竹竿，使鱼灯便于手持

⑤ 组合鱼灯灯架，制作完成

纸杯鱼灯的制作步骤图

① 把纸杯剪出鱼头、鱼身、鱼尾形状

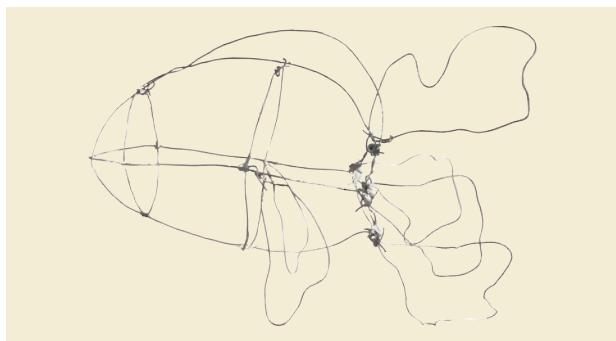
② 画笔上色，并绘制鱼眼、鱼鳞等细节

③ 双脚钉连接鱼头、鱼身、鱼尾，并添加撑杆

④ 鱼身加入灯珠，鱼灯完成

铁丝鱼灯灯架 学生作品

我们能利用简
易的方法来制作鱼
灯的灯架。

竹筷灯架 学生作品

塑料瓶鱼灯灯架
学生作品

作业要求

寻找身边可以扎制灯架的材料和工具，通过插接、捆扎、胶粘等方法，尝试制作一盏造型独特的灯彩灯架。

烛光随影

关键词 灯架裱糊 灯面装饰

学习任务

结合多种美术表现形式装饰灯彩。

二 装饰工艺

中国传统灯彩广泛运用了彩绘、雕刻、刺绣、剪纸等工艺方法进行装饰，图案大多为龙凤呈祥、福寿延年、吉祥如意等内容，这就是灯彩能够充满艺术性和寓意的关键。

互动交流

小组讨论：举例说明制作灯笼的工艺还有哪些？

泉州花灯

以花鸟为主题，用刺绣的方法装饰灯彩，寓意吉祥。

童子抱鱼吊灯 清 故宫博物院藏

吊灯以铁丝做灯架，灯面彩绘童子抱鱼，两侧绘有蝙蝠，有“年年有余”和“多福”的吉祥寓意。

“生肖马”走马灯
学生作品

鱼灯裱糊与装饰步骤图

① 在骨架外侧均匀涂抹胶水，逐块粘贴宣纸

② 裱糊完成

③ 用铅笔绘制图案

④ 分段上色

⑤ 组装鱼灯，并放入小灯泡，鱼灯完成

⑥ 点亮鱼灯

三 裱糊有法

在灯彩制作中，裱糊也是十分重要的一个环节。在保证透光性的前提下，制作者会根据设计要求和灯彩骨架的形体需要，选择丝绸、绢纱、宣纸或透光有机玻璃等材质，裱糊或镶嵌在灯彩的灯架上。

彩绘鱼灯 学生作品

菱形花草灯
学生作品

作业要求

结合剪纸、绘画等制作方法，装饰你所制作的灯彩的灯面，并完成一件灯彩的制作。

简易鱼灯制作步骤图

① 塑料瓶制作鱼灯骨架

② 宣纸包裹鱼灯

③ 彩绘完成后，点亮鱼灯

画韵灯彩

关键词 色彩构图 元宵文化

学习任务

布置元宵灯会，用农民画的方式构想灯会的美好时光。

二 灯彩艺术

赏灯、玩灯、舞灯……灯会是中国元宵文化的重要组成部分。不同地域与灯有关的丰富多彩的民俗活动都欢乐而喜庆、温馨而热闹。我们也可以用农民画的方式表现元宵灯会，为美好时光留痕。

海宁灯会 农民画 朱毅力 浙江

互动交流

小组讨论：本页中的农民画作品各表现出了怎样的灯会气氛？这种气氛在色彩上如何呈现？

三 构想盛况

农民画中有许多表现元宵灯会的作品，画面色彩鲜明、拙中藏巧，充满生活气息。它在构图上往往饱满充实，力求将内容完整表现，这也是民间艺术家们对事物理想化审美的体现。

全景式构图

主体性构图

创意性构图

《元宵灯会》农民画步骤图

灯彩 学生作品

闹元宵 学生作品

作业要求

布置元宵灯会，创作一幅表现元宵灯会盛况的农民画，注意构图、造型、色彩等画面的呈现效果。

探究拓展

除了元宵灯会，灯彩还在哪些民俗领域中发挥着不可替代的作用？

- ① 确定灯会的整体布局，以简单的线条勾勒人、灯、景

- ② 平涂铺色，形成整体色调

- ③ 局部用同类色或者对比色丰富画面层次

- ④ 刻画细节，完成作品

第五单元

美术馆之约

单元
任务

参观别具特色的美术场馆，分析不同场馆的建筑美学与内部区域的规划设计，并制作一份观展手册。

中国美术馆 1962 年 戴念慈 位于北京市

单元情境

在美术馆里我们能接触到各种艺术作品，感受到不同文化，体验到各种与艺术相关的项目。让我们开启一场美术馆之旅，感受不同于学校的学习方式，理解美术馆能创造美感体验与丰富人民生活的原因。

▶ 单元目标

知道美术馆的定义、功能及参观流程。欣赏场馆带来的艺术魅力，调研场馆的构造，设计观展手册。理解美术馆对于保护、展示美术作品以及美术教育的重要性。

▶ 单元评价

- 能参观周边一至两处美术馆。
- 能欣赏、评述美术馆带来的综合性美感体验。
- 能设计制作一份观展手册。
- 能理解美术馆的社会意义与美术教育功能。

参观美术馆

关键词 美术馆建筑 场馆功能 参观流程

学习任务

遵守观展规范，按照观展流程参观美术馆，并完成一份美术馆特色表。

中国国际设计博物馆 2018年
阿尔瓦罗·西扎(葡萄牙) 位于浙江省杭州市
建筑造型简洁大方，墙面上方形与三角形的组合变化丰富，共同构造出场馆的外形。

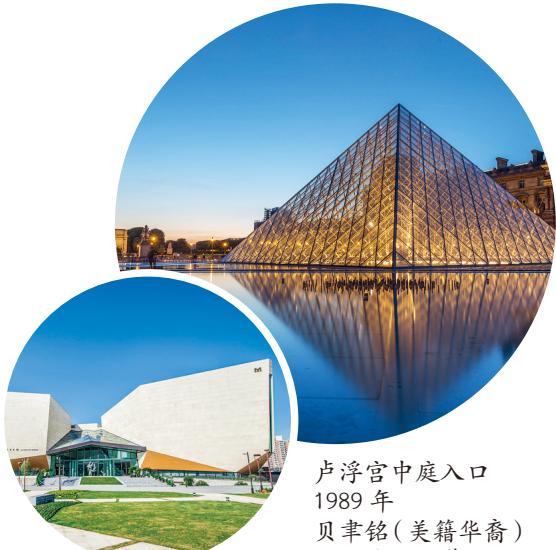
感受美术馆的建筑美

美术馆，也称造型艺术博物馆。其建筑本身也是一件兼具创意、美感与象征意义的美术作品。试着品味美术馆有趣而美丽的造型特点，感受其中蕴藏的设计巧思与文化内涵。

互动交流

你见过哪些有特色的美术馆？请和同学分享其建筑外形的特征。

刘海粟美术馆新馆
2016年 陈健秋
位于上海市

和美术馆 2020年
安藤忠雄(日本)
位于广东省佛山市

苏州博物馆 2006年
贝聿铭(美籍华裔) 位于江苏省苏州市

二 了解美术馆的空间功能

美术馆的建筑内部有许多空间规划，除了日常的展览空间外，还有许多配套的功能空间。它们共同组成了一个具有展示、教育、收藏、学术研究等功能的大型艺术空间。

原来美术馆还有这么多功能啊！除了看展之外，你还在美术馆里体验过别的项目吗？

收藏保护

为了传承人类创意的结晶，对美术作品进行收藏、保护和修复。

学术研究

深耕作品资源和历史文化，阐释作品的价值内涵。

展示交流

向公众展示美术作品，满足大众的审美需求。

知识链接

参观美术馆的注意事项

- 保持安静，不奔跑追逐、攀爬。
- 不在展厅内吃东西。
- 与展品保持安全距离，不触摸展品。
- 不使用闪光灯拍摄展品。

教育普及

开展各种场馆教育，提升全民美育素养。

① 领取美术展览的资料

在服务台领取并收集展览宣传资料，增添观展的乐趣。

② 借助智慧语音导览

扫一扫展品智慧导览码，会呈现相关的导览内容。

③ 观看自己喜欢的作品

在感兴趣的美术作品前小声和同伴讨论，也许会有新的发现。

作业要求

用线上或线下的方式调查身边的美术馆，收集文字、图片和视频资料，并填写一份有关美术馆场馆特色的分析表，分享场馆所带来的美感体验。

三 场馆带来的美的享受

不同地域、不同功能的美术馆，其建筑或内部设施也不尽相同，各具特色。我们可以利用美术馆的线上网站与线下资料，尝试分析不同的美术场馆是如何利用场地与内容带给观者美的感受的。

美术场馆特色表

场馆名称	
馆藏精品	
展览名称	
展览特色	
深刻印象	

思考分析

参观美术馆有固定流程吗？为什么？

④

报名参加公共教育活动

在美术馆官网或公众号上多渠道地预约报名参加学术讲座、艺术工作坊等活动。

与展览对话

关键词 展览空间 展览内容 观展手册

学习任务

欣赏展览空间及其中的各种美术作品，并为你喜欢的美术展览设计一份观展手册。

一 艺术会客厅

空间情境

美术馆在展出雕塑、装置、综合材料艺术等形式的作品时会根据作品的尺寸、材料、题材内容、表现手法等方面设置不同的展陈空间。有时为了作品展出效果，还会最大程度地复原作品创作时的原始情境。

墙面色彩

美术馆的墙面色彩具有分割展厅空间、凸显作品展示效果、营造观展氛围的作用，特别是在当代艺术发展的当下，多变的墙面色彩有时还是展览的重要组成部分。

不同墙面颜色对《蒙娜丽莎》展出效果的影响

思考分析

请比较《蒙娜丽莎》更换展厅前后的展出效果，你觉得墙面色彩对作品的展出有哪些影响？我们应该如何来进行配色？

卢浮宫的方形沙龙一景
布面油画 1861 年
朱塞佩(意大利) 法国卢浮宫藏

布光照明

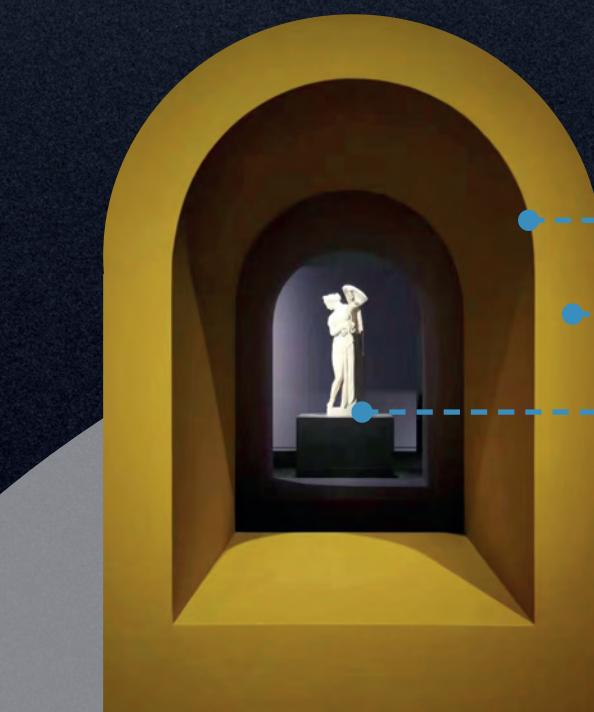
美术馆中明亮柔和的光线既能给观者带来环境舒适、空间宽敞的心理感受，也能帮助观众欣赏作品的细节，减少用眼疲劳，便于长时间观摩。

上海博物馆古代陶瓷馆
展厅照明突出陶瓷展品，精准用光，避免全部照亮，让观赏者更清晰地观看展品。

中华艺术宫展览现场
展厅使用柔和的灯光照明，贴合人眼的观看舒适度，使得作品的呈现效果柔和自然。

空间情境 墙上的窗洞起到了取景框的作用，产生了如画般的视觉效果。

墙面色彩 低饱和度的墙面色彩衬托出雕像的洁白与典雅。

布光照明 柔和的灯光在大理石雕像上漫反射着，显露出有如肌肤的光泽。

绝美之境：那不勒斯国家考古博物馆珍藏展 2022 年
浦东美术馆

庐山高图 纸本设色 明
沈周 中国台北故宫博物院藏

“梅澜芳华——梅兰芳艺术人生展”
数字展厅 中国国家博物馆

二 | 与作品的多样化交流

随着艺术边界的拓展，美术馆中的展览门类也越来越多，包含绘画、雕塑、装置艺术、数字艺术等多种门类。面对这些不同的展览，我们可以运用相对应的欣赏方法深入体会艺术品的魅力，了解它们所承载的意义。

木镜 装置艺术 2014年
丹尼尔·罗津(美国)

知识链接

数字艺术 一种使用数字技术创作或呈现的，具有一定独立审美价值的艺术形式或艺术过程。

三 制作观展手册

美术馆带给我们多维度的体验与感悟。通过手绘等形式，我们可以制作一份多姿多彩的观展手册，记录自己的感悟。在制作观展手册时，合理运用好色彩、线条、构图等美术知识，使手册更加生动有趣。

手绘类观展手册 学生作品

风车式观展手册
学生作品

折叠式观展手册 学生作品

打开式观展手册 学生作品

作业要求

结合上一节课的美术馆特色表，设计制作一份美术馆观展手册，手册需要有一定的设计感。

探究拓展

尝试将收集到的美术馆的相关图片与文字素材制作成短视频或微电影，以美育宣讲员的身份向社会宣传。

瑞鹤图(局部) 绢本设色 北宋 赵佶 辽宁省博物馆藏

“

后记

本册教科书根据教育部颁布的《义务教育艺术课程标准（2022年版）》编写而成。

编写过程中，上海市课程教育教学研究基地（中小学课程方案基地）、上海市心理教育教学研究基地、上海基础教育教学建设重点研究基地及上海市美术教育教学研究基地（上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地）给予了大力支持，在此表示感谢！同时对编写过程中提供帮助的徐耘春、周娉、陆剑、冯昕、巫靓、沈灵敏、王威等老师也表示感谢！

我们真诚地希望广大教师、学生及家长在使用本册教科书的过程中提出宝贵建议。我们将集思广益，不断修订与完善，从而最大程度地发挥出教科书在美术学习中的作用。

按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定，我们已尽量寻找著作权人支付报酬。著作权人若有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

联系方式

联系电话：021-53203916（内容质量问题）

021-53203944（印装质量问题）

邮箱地址：shuhuajcbjs@163.com

”

总主编 潘耀昌
副总主编 章德明
分册主编 钱雪锋
编写人员 赵鸣歧 陈海强 赵康平 江 浩
施 荣 朱 弘 吴 祎
责任编辑 何 洁 林一函
封面设计 刘 蕾
版式设计 章 颖 沈俊贤

义务教育教科书（五·四学制）·艺术·美术
六年级 上册

上海书画出版社 编

出 版 上海书画出版社（上海市闵行区号景路159弄A座4楼 邮政编码201101）
发 行 上海新华书店
印 刷 上海中华印刷有限公司
版 次 2024年7月第1版
印 次 2025年7月第2次印刷
开 本 787毫米×1092毫米 1/16
印 张 3.25
书 号 ISBN 978-7-5479-3387-9
定 价 6.00元
价格依据文号 沪价费[2017]15号

义务教育教科书（五·四学制）·艺术·美术

六年级 上册

◎ 上海书画出版社

艺术
YI SHU

美术
MEI SHU

六年级
上册

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5479-3387-9

9 787547 933879 >

定价：6.00 元