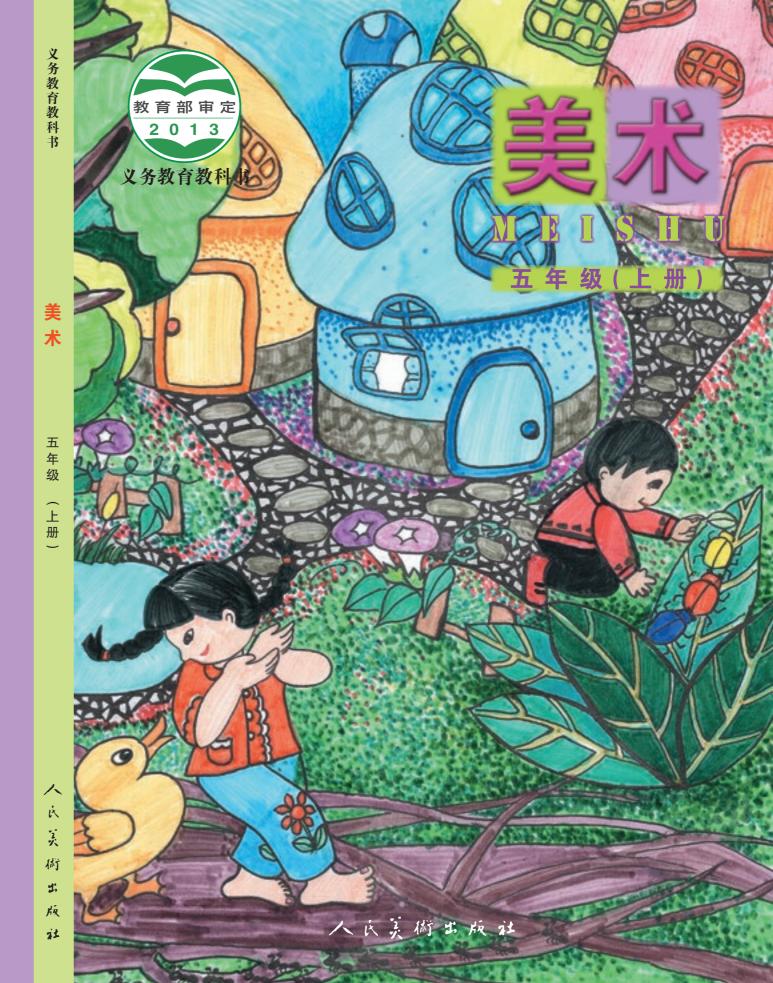

我爱大自然

审批号: 京发改规 [2016] 13 号 全国价格举报电话: 12315

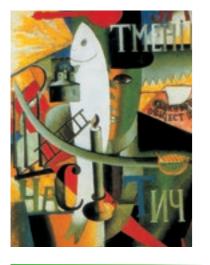

造型·^{表现}

设计·应用

欣赏・评述

综合·探索

筛谷的妇女	1
1. 易碎品的包装	2
2. 糕点盒设计	4
3. 细致的描绘	6
4. 美术家达利	8
5. 奇妙的组合	10
6 我设计的鞋	12

7. 各式各样的椅子	14
8. 实物版画	16
9. 展现瞬间之美	18

目录

10. 动态之美(一)	20
11. 动态之美(二)	22
12. 动态之美(三)	24

13.	拼贴画	26
14.	彩绳装饰瓶	28
15.	画门神	30
16.	中华世纪坛	32
17.	蔬果白描	34
18.	电脑美术——做个动画片	36
19.	国粹京剧	38
20.	京剧脸谱	42
21.	京剧人物画	44

小提示:

同学们,我们的教科书已进入循环使用,请大家一定要爱护它。在书中回答问题时请用铅笔轻轻地书写。谢谢!

主 编: 杨 力

副 主 编: 白彬华 许 平

杨广馨 王振华

张 桦

编 委: 年淑跃 李永亮

李雪梅 刘世彬 车朝晖 李轶琳

许 红 薛 忠

杨嘉栋 刘月娥

朱力军 张跃东

程永起 邹依庆

责任编辑:邹依庆 贾小川

张百军 教富斌

责任校对:马晓婷

美术设计: 邹依庆 张百军

周德保

摄影:郭青

责任印制:康强胡雨竹

绿色印刷 保护环境 爱护健康亲爱的同学们

你们手中的这本教科书采用绿色印刷标准印制,在它的封底印有"绿色印刷产品"标志。从2013年秋季学期起,北京地区出版并使用的义务教育阶段中小学教科书会部采用绿色印刷

按照国家环境标准 (HJ2503-2011) 《环境标志 产品技术要求 印刷 第一部分: 平版印刷》, 绿色 印刷选用环保型纸张、油墨、胶水等原辅材料, 生 产过程注重节能减排, 印刷产品符合人体健康要求。

让我们携起手来,支持绿色印刷,选择绿色印刷产品,共同关爱环境,一起健康成长!

北京市绿色印刷工程

姓名	年	月	日	

出版说明

本教科书是2001年版的修订本,是依据《义务教育美术课程标准》(2011年版)修订和完善的。

本教科书在修订过程中总结了 十年来美术教育课程改革的成果, 更新了美术教学观念,力求以学生 发展为中心、以培养学生的创新精 神和实践能力为重点,是一套适合 北京及全国大中城市教育发展需要 的素质教育美术教材。

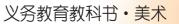
本教科书的编写得到了中央美术学院、指华大学美术学院、华东师范大学、首都师范大学、北京教育学院、北京教育学院、北京教育科学研究院和中央工艺美术学院附中等单位的专家及北京市各区县中小学美术教研员、美术教师的大力支持与帮助,在此表示衷心感谢。

教育部2013年审定 义务教育教科书 美 术 五年级 上册 MEISHU WU NIANJI SHANG CE

北京教育科学研究院 人民美术出版社 人民美术出版社 出版 (北京市朝阳区东三环南路甲3号 邮编: 100022) 北京印刷集团有限责任公司印装 全国新华书店发行

版次: 2014年7月第1版 印次: 2021年7月第8次印刷 开本: 787毫米×1092毫米 1/16 印张: 3 ISBN 978-7-102-06342-3 定价: 5.75元 京发改规 [2016] 13号

> 如遇质量问题请与本社教材出版发行部联系 电话: (010) 67517796 67517639

主 编: 杨 力 副 主 编: 白彬华 许 平 杨广馨 王振华 张 桦

MEI SHU

人民義術出版社

请你认真 观察画面,谈谈的第一印象和感受。

《筛谷的 妇女》是法国 现实主义画 家库尔贝的作 品。画家细致 描绘了一个普 通的劳动场 面。画面主体 是穿红色衣裙 的年轻妇女, 她跪着用力筛 谷的瞬间动态 呈"S"形, 生动真实,给 人们留下深刻 的印象。

筛谷的妇女(油画) 1854 库尔贝(法国)

易碎品的包装

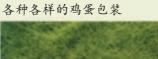

生活中易碎物品在流通过 程中经常会遇到碰撞、震动、 滑落、挤压等损害。我们该怎 样包装易碎的物品, 使其在运 送过程中既方便又不破损呢?

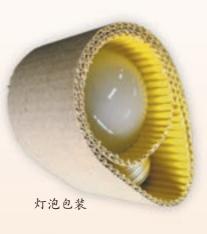

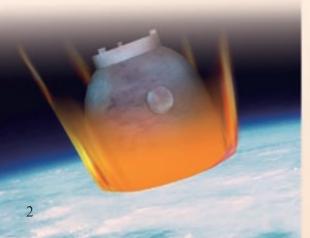
我的发现

上面是鸡蛋的各 种包装,包装时只要合 理固定, 不让鸡蛋互相 碰撞,便能让它们避免 破碎。合理、有规律地 设计包装,不仅能节省 空间,而且还能给人 美的享受。

水果包装

"神舟九号"返回舱

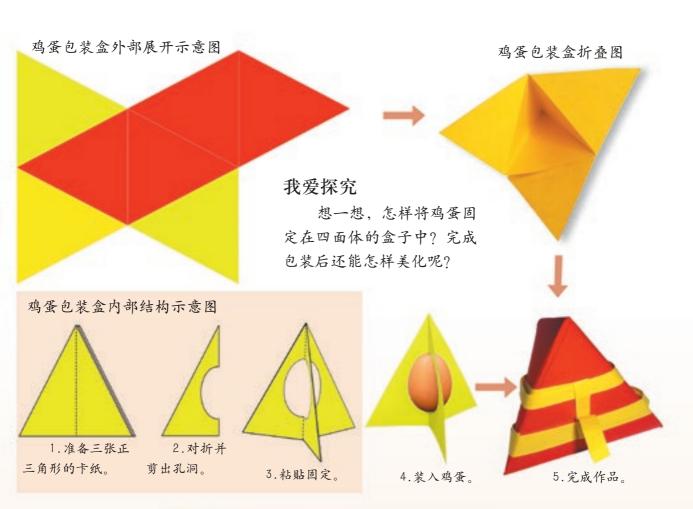

同学在研究鸡蛋的包装

我来体验

试着包装 一个熟鸡蛋或 苹果, 使它从 桌子上滑落下 来还能"毫发 无损"。

我能创新

我还能根据被保护物品的外形特点来设计制 作包装盒,使它方便运送又安全牢固。

艺术实践

利用彩纸、瓦楞纸、胶带等,给物品制作一个合适的外包装,使其便于存放和运输。

我会评价 我学会了用外包装来保护易碎物品。□ 看谁设计的包装盒科学又美观。

2 (=

糕点盒设计

我会评价 我学会了糕点盒的设计与制作方法。□ 看谁设计的包装盒更有特色。

细致的描绘

伴随着一声声 "咚不隆咚"的拨浪鼓 声,走来了笑容可掬的 老贷郎。一位正在哺乳 的妇女和一群小朋友闻 声赶来。画家以精致细 腻的线条,刻画了主要 人物以及贷郎担上琳琅 满目的商品、使画面充 满了浓郁的生活气息。

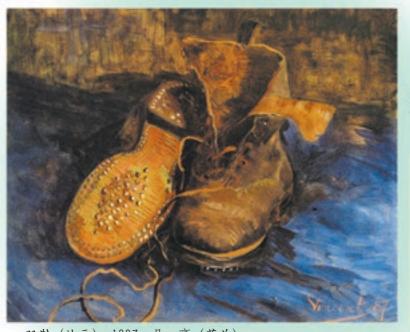

我爱探究

- 1.细心观察画家李嵩是 如何用线条来表现物品的?
- 2. 看看画家达·芬奇是 如何细致地表现帽子的?
- 3. 分析画家凡·高是如 何细致地观察和生动地表现 鞋的?

戴头盔的武士 (局部) 1472 达·芬奇 (意大利)

一双鞋 (油画) 1887 凡·高 (荷兰)

学生作品

休闲鞋

精细描写物体时请注意:

- 1.细致地观察物体。
- 2.作画时要从整体入手,并注意细节表现。

凉帽

- 3. 把线条组织得疏密得当、富于美感。
- 4.要细心,并有足够的耐心。

艺术实践

细心观察生活日用 品,用丰富的线条把它 们精细地表现出来。

背包

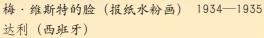
4

美术家达利

这是一位留着八字胡,具有非凡才能和想象力的美术家。他喜欢把毫不相关的物象组合在一起,构成出人意料的形象。他还醉心于把自己离奇的幻想与梦境像照片一样描绘出来。

他就是西班牙美术家——萨尔瓦多·达利。

我的发现

上图将公寓与肖像结合, 把生活中的绘画、时钟、沙发、窗帘等联想成脸部五官造型, 体现出达利天马行空般的想象力。

看报的达利(摄影) 20世纪 哈尔斯曼(西班牙)

报上可怕的消息吓得达利翘起了胡子,胡子刺穿了报纸,又被照片里棒球手的双手紧紧抓住。这仅仅是巧合吗?

梅·维斯特(摄影) 现代

我爱探究

用达利的视角 去看世界,我认为 天鹅的倒影还可以 变成_____,我 的想法是_____。

倒影变大象的天鹅 (油画) 1937 达利 (西班牙)

龙虾电话 (雕塑) 1936 达利 (西班牙)

提示

- 1.作品给你的 第一印象是什么?
- 2. 你是否能看懂作品?
- 3.作品有什么 特点?
- 4.作品用了哪 些表现方法?

唇形沙发 (产品设计) 1937 达利 (西班牙)

犀牛 (雕塑) 20世纪 达利 (西班牙)

艺术实践

从本课中选择一件价喜欢的达利作品,把你看到的、联想到的、感悟到的体会用文字记录下来(200字左右),与同学交流。

我会评价 我知道达利是一位____的美术家。□ 看谁对达利作品的评述有独到见解。

奇妙的组合

莫斯科的英国人 (油画) 1913—1914 马列维奇 (俄国)

猴妈妈和宝宝 (雕塑) 1951 毕加索 (西班牙)

COPY的下场(公益招贴) 现代 聂家艳

打击盗版行为 保护知识产权

艺术家试图用作品改变人们对事物 的思维习惯。你看, 左图中的俄国教 堂、马刀、蜡烛、剪刀、文字、鱼等一 些生活中毫不相关的事物,被马列维 奇巧妙地组合在了一起,构成了一幅繁 忙、拥挤而又有趣的景象。

我的发现

艺术家们运用想象 力, 通过形的联想与组 合, 巧妙地把不同形象组 合变化成新的形象, 在带 来视觉冲击力的同时,引 发了我对作品内涵和意义 的思考。

乐园 学生作品

我爱探究

- 1. 本课这些作品中哪些物象的组合让你感到巧妙、有趣?你能总结出组合的方法吗?
- 2.在小组讨论中, 把你的方法运用于其他 物象上进行奇妙的组合, 请大家评论。

神奇乐园

大树下

艺术实践

向艺术家们学习,发 挥想象力,将写生或记忆 的形象进行奇异组合,画 一幅新颖、有趣、独具特 色的作品。

6

我设计的鞋

鞋是人们为了保护脚不受伤而发明的,它有着悠久的发展史。早在五千多年前,我国就出现了用兽皮缝制的最原始的鞋。今天,不同功能、各种材质、各种款式的鞋成为我们生活的必需品。

高跟鞋

帆布鞋

防雨透气鞋

虎头鞋

我的发现

每个人都有很多双鞋,不同的鞋款 式、材料和用途都不相同。人们在追求鞋 的方便、适用的同时,更加注重鞋的美观 与时尚。

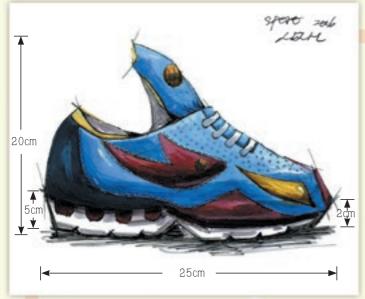

半球体设计有助于运动和防震

透气孔有助于脚部散热

羽毛球鞋

运动鞋设计图 教师范作

我能创新

在完成鞋的功能设计要求后, 我还能将自己的奇思妙想用在鞋的设计中。

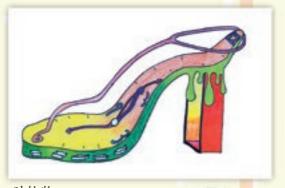
我爱探究

- 1.设计鞋要考虑哪些方面?
- 2.鞋的外形和材料与使用功能 有关吗?此外还与什么有关呢?
- 3. 在满足功能需求的同时,如何使鞋美观又时尚?

超级自动鞋

鞋 时钟鞋

艺术实践

请你试着设计一款新型鞋,并写出鞋的创意介绍:有什么功能和特点,美在什么地方等。

学生作品

鸟形鞋

7 (

各式各样的椅子

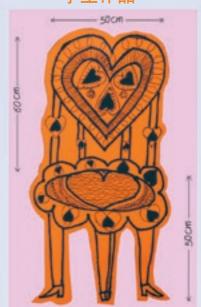
我爱探究

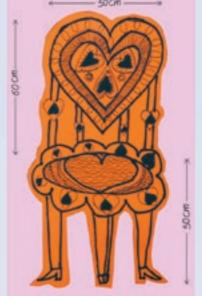
- 1. 椅子主要由哪些部分组成,有什么功能?
- 2. 本课中椅子具有哪些艺术特色和功能特点?
- 3. 椅子的尺寸有什么意义?

创意活动椅 教师范作

学生作品

爱心坐椅

1.根据自己的生活体 验,提出改进坐椅造型的方 案, 使它更舒适、美观。

2.设计一把实用且造型 美观的椅子, 并画出设计图。

我能创新

我能按使用者 的需求设计一把既 舒适又与众不同的 椅子。

机器人坐椅

红黄绿靠背椅

我会评价 我能设计出舒适又美观的椅子。□ 看谁设计的椅子实用性强又有创意。

实物版画

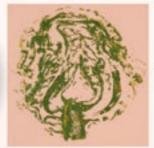
在我们身边有 许许多多不同肌 理的物品。瞧, 左 图作者巧妙地运用 了材质表面纹理溶 于画面的方法,营 造出了一种丰富多 变的艺术美, 使画 面更加生动有趣, 给人以美的享受。

斋藤清 (日本) 猜疑 (版画) 1973

圆白菜

我的发现

生活中各种有肌理的物品都可以用来创 作实物版画, 用不同材质的物体表面来制成版 画,会出现不同的肌理效果。

蒲垫

蒲垫与树叶

教师范作 果子熟了

小知识

肌理:材料表面的纹理。

我爱探究

本页中的作品是利用 哪些材料完成的? 这些实物 的外形和肌理有什么特点?

学生作品

自行车

我会评价 我会用实物的肌理来创作版画。□ 看谁的作品既精美又有创意。

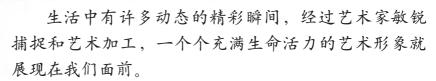

艺术实践

认真观察身边的实物肌理, 通过联 想和想象, 巧妙地运用这些肌理, 创作 一幅有情趣的实物版画。

9

展现瞬间之美

米隆的《掷铁饼者》选择了运动员在掷出铁饼前的瞬间动作,人体动势弯腰屈膝成"S"形,既符合运动规律又构成了多样变化的形式美感。作品赞颂了人体美和运动所展现的生命力。

掷铁饼者 (雕塑, 古罗马时期的复制品) 原作创作于公元前450年 米隆 (希腊)

我的发现

《掷铁饼者》选择铁饼摆回到 最高点即将抛出的一刹那,成功地 使一尊静态雕塑产生出动态美感。

黄河船工 (摄影) 2008 高健生

走向世界 (雕塑) 1987 田金铎

提示

1.作品给你的第一印象。2.运动变化的状态或人物的神态。 3.作品的主题。4.作品的形式和表现方法。

我爱探究

1. 《掷铁饼 者》与《走向世 界》这两件雕塑 作品在表现手法 上有什么不同?

2. 可以用哪 些词语来赞美生 命所展现的瞬间 之美?

3.分析第 一页《筛谷的妇 女》作品中人物 的动态美。

白求思大夫 (摄影) 1939 吴印咸

东方红(摄影) 1961 袁毅平

艺术实践

1.与同学合作,试着用动作表达你的动 态美创意, 听一听同学的评价。

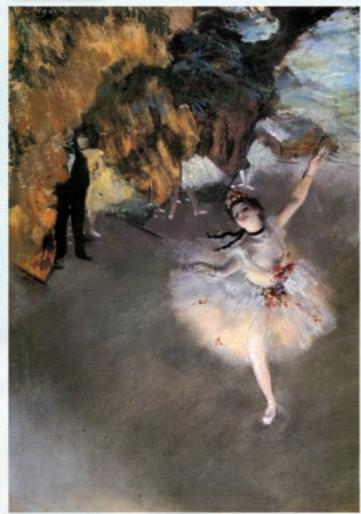
2. 选择本课里的一件作品进行评述。让 我们一起发现生活中的瞬间之美吧!

雀之灵(摄影) 现代 沈今声

10 <

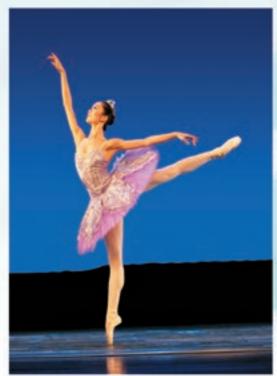
动态之美(一)

舞台上的舞女 (色粉画) 1877 德加 (法国) 起跑 (摄影) 现代

运动中,人体各部分协调配合会呈现出外部形态美。不管是搏击运动中的力量之美,还是疾速运动中的速度之美,或者是舞蹈表演中的节奏与韵律之美,都为我们展现出不同的动态美感。

芭蕾舞 (摄影) 现代

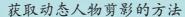
我来体验

模仿、分析人物动态,看看身体各部分在运动中产生了哪些变化, 并关注人物动态所形成的剪影。

小知识

动态美是审美客体在运动状态中 的一种美,具有高度的韵律、节奏、秩 序,表现审美客体的生命力。

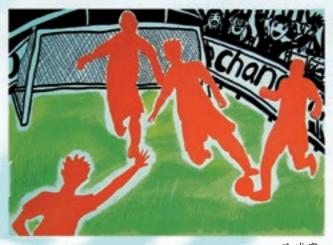

我爱探究

- 1.上面三个剪影人物有什么相同 与不同之处? 你还发现了哪些人物动 态的规律?
- 2.怎样获得动态人物的剪影?用 什么样的艺术手法能将动态表现得更 生动?

学生作品

足球赛

我要飞

滑雪

艺术实践

观察人物运动时的动态变化规律及所形成的动态剪影,采用剪、贴、画结合的方法创作一幅表现人物动态美的作品。

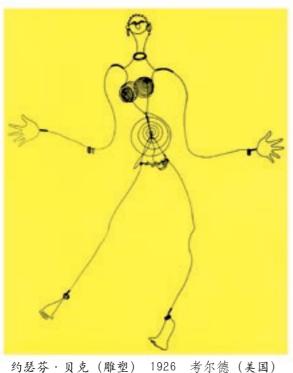
冰上芭蕾舞

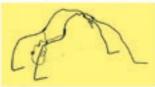
我会评价 我能发现生活中的动态之美。□ 看谁能把动态美表现得更有生命力和热情。

11 (

动态之美(二)

线材造型的制作步骤

1. 根据草图弯出头部,再 按动态折出手臂后,打结固定。

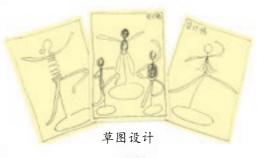
2. 用螺旋的方法缠出人的躯干。

我的发现

线材造型就像一 笔画,去掉了繁琐的细 节,可以更概括、更 生动地表现人物的动 态之美。

3.双折一条腿后在躯干底部 打结,再单折另一条腿至足部转 圈做底座。最后与单线的腿重叠 缠绕收回到躯干。

12 (

动态之美(三)

雕塑是立体艺术,人物雕塑不但表现人物的正面,也能表现人物的正面,也能表现人物的侧面和背面。如果表现的是一组人物,还要注意人物之间的呼应。我们只有学会多角度地观察人物动态,才能创作出表现人物动态美的雕塑作品。

争先 (雕塑) 1985 张润恺

编花篮 (雕塑) 1999 章华

上面这件雕塑表现的是三 个做编花篮游戏的少女,她们 衣裙飘动,发辫飞舞,左腿交 叠,右腿蹦跳,生动地再现出 童年时边跳边唱的游戏场面,展 现出少女自然、优美的动态。

我来体验

请同学们试着模仿本 页作品中的动态,并分析 这些动态的特点。

泥塑人物的制作步骤

1. 先做出人物的头、躯干和四肢。

2.在头与躯干、四肢连接处挖 出插接的洞,然后把部件插入洞中 进行粘接。

3. 按照自己设计的动态调整头 和四肢的方向,也可以用适当的道 具作支撑,增强泥塑的稳定性。

我爱探究

这些作品运用了你学过 的哪些泥塑方法?

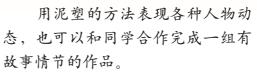
4. 为泥塑进行细部刻画。

学生作品

5. 完成作品。

艺术实践

我会评价 我能用泥塑表现人物动态美。□ 看谁的泥塑作品动态生动又优美。

13 拼贴画

拼贴画以纸、布及杂物为材料,按照预先的设计,通过 剪、刻、粘等方法,加工成不同的图形,再将各个图形拼贴在 一起,组成完整的画面。 晨练(拼贴画) 现代 刘纯芳 我的发现

巧妙地运用废旧材料的纹理、纹 样和颜色设计形象,并处理好物象前 后的遮挡关系,就能使拼贴画更加生 动有趣。

堆雪人 教师范作

拼贴画的制作步骤

1.把彩纸剪成所需的图形。

2.拼贴、绘制,完成作品。

我爱探究

我们在设计拼贴画时, 如何巧 妙地运用废旧材料上的颜色、纹样 和肌理呢?

学生作品

郊游

艺术实践

小组合作, 巧妙运用身边常见的材 料,完成一幅动态生动有趣的拼贴画。

14

彩绳装饰瓶

马家窑文化旋纹尖底彩陶瓶 (甘肃出土) 新石器时代

彩绳装饰的步骤

1.用彩色皱纹纸搓成绳。

我的发现

这些作品将彩绳按设计好的纹样,对瓶子的外部形象进行装饰;部分作品还将瓶子拟人化,变成了一张可爱的笑脸,很有趣!

我们的祖先很早就会用纹样来装饰陶瓶。生活中的废旧瓶子形状各异,我们也可以利用彩绳通过缠、绕、编、盘等方法给瓶子穿彩衣,使它变成好看的艺术品,不仅环保,还能美化我们的生活环境。

2. 在瓶子表面贴上双面胶。

3.按照设计纹样在瓶身上缠绕彩绳。

我会评价 我使瓶子变身为____。看谁的作品色彩和谐,造型可爱。

15

画门神

兲

槽

ÿ

K

槽

寿

福接春逝

春

满

乾

神

福

满

门神 (年画) 清代

上面这对门神左边是尉迟恭,右边是秦琼,他们都是唐太宗时的名将。

在民间,门神是正气和武力的象征, 所以我国的门神永远都是怒目圆睁,手里 拿着各种传统的武器,随时准备战斗。

传统的门神画以对比强烈的色彩和生动夸张的造型,为节日增添了喜庆、祥和的气氛。

我的发现

上图的门神画是在印好的黑色线稿上,用 对比色进行搭配完成的。

我爱探究

- 1.分析年画门神有什么特点?
- 2.可以充当门神的 人物都有谁?
- 3. 你能说说门神画 运用了哪些颜色来进行 搭配吗? 门神画里的黑 线轮廓有什么作用?

门神 (年画)

门神

我能创新

我能创作一幅更威武的现代门神作品呢。

金刚门神

学生作品

大力士

艺术实践

两人一组,模仿年 画的表现手法,运用对 比色画一对形象特点突 出的门神。

16

中华世纪坛

中华世纪坛 2000 余立

中华世纪坛是一座日晷型的纪念性建筑,为纪念千年交替而兴建,是 集建筑、雕塑、壁画等多种艺术形式 于一体的大型人文景观。今天,它还 成为国内外文化艺术交流的展示中心 和爱国主义教育基地。

参观展览

我爱探究

- 1. 为什么要建设中华世纪坛? 它表达了中华儿女怎样的情感?
- 2. 看一看,回廊中摆放的40尊 中华文化名人雕像都是谁?

研究各民族浮雕图案

拍摄精美的浮雕壁画

提示

小组研究的内容:

- 1. 中华世纪坛序。
 - 2. 中华世纪坛的设计理念和寓意。
 - 3. 主体建筑的功能与特点。
- 4. 回廊中摆放的40尊雕塑和各民族 浮雕图案。
 - 5. 圣火广场及甬道的特点。

我的发现

- 1.造型独特的中华世纪坛建 筑设计体现了"天人合一"的精 神及东西文化相互交流、和谐融 合的思想。
- 2. 中华世纪坛浮雕壁画形象 地展示了中华五千年的文明史。

记下动人的历史故事

艺术实践

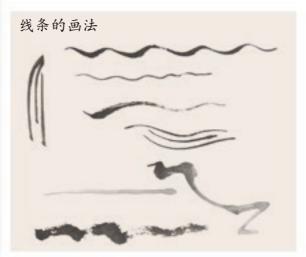
- 1.组织参观中华世纪坛,进行写生、摄 影等活动。
- 2. 收集中华世纪坛的相关资料, 分组研 究一个主题, 汇编成图文并茂的小报或PPT (参 考本书第9页提示),在班里汇报。

蔬果白描

白描是中国传统绘画的表现形式 之一。它以毛笔为工具, 用墨线勾勒 对象。在用笔上要求有力、流畅和变 化, 其线条有粗细、长短、虚实、浓 淡等变化,感觉上有滑润、粗糙、轻 快、凝重之别。作品具有简洁、生动 的艺术效果。

八一节 (中国画) 现代 郑乃珖

我来体验

我爱探究

- 1.分析《八一节》这幅作 品中线的运用。谈一谈, 画面 给你怎样的感受。
- 2.体验不同线的用笔方 法。说一说,毛笔线条与硬笔 线条有什么区别。
- 3.观察本页这组蔬菜、分 析怎样用线来表现。

莲房莲子解剖写生 (中国画) 2011 陆抑非

白菜写生的步骤

1.选择一棵白菜。

2. 用铅笔轻轻地勾画出它的轮廓。

3. 用墨线描绘,注意线的变化。

学生作品

玉米莲藕

艺术实践

选择自己喜欢的蔬果进行写生、注意墨线的变化。

我会评价 我会用白描的方法来画蔬果。□ 看谁的白描蔬果造型准确,线条有表现力。

18

电脑美术——做个动画片

1960 上海美术电影制片厂 小蝌蚪找妈妈(动画片)

《西游记》《哪吒闹海》等。

不过大家有没有 想过自己也来做 做动画片呢?快 来试试吧!

视觉暂留现象

动画片是同学们的最爱,

多年来我国出品了大量的动画

片,深受大家的欢迎,比如

我爱探究

- 1.动画片是怎样动起来的?
- 2. 电脑能帮助我们制作动画片吗?

1.设计形象及运动方向。

2.在第一个图层上画出荷花等背景。

3. 新建第二个图层, 画出两条鱼。

4. 滑动图层管理界面上的透明度按钮, 降低图层 透明度。新建第三图层, 画出第二幅鱼。以此类推, 完成全部动作。

5. 打开存储影片对话框,存储影片。

6.播放影片。

在"文件"菜单的 下拉菜单中选择合适的 格式存储影片。

我来体验

使用电脑软件中的图层功能, 试着调整透明度来绘制动画作品。

艺术实践

选择喜欢的形象,运用所学的动画方法,做个形象生动的简单动画片。

我会评价 我学会了创作简单动画作品。□ 看谁的动画作品更有创意。

19

国粹——京剧

京剧被称为中国的"国粹",享誉海内外。它根植于东方文化这块丰厚的土壤,与西方戏剧有着明显的差异。京剧并非北京土生土长的戏曲,而是清代乾隆年间安徽戏班进京演出,吸收了当时流行的多个剧种的长处而形成的,迄今已有二百多年的历史。

清同光十三绝(中国画) 清代 沈容圃

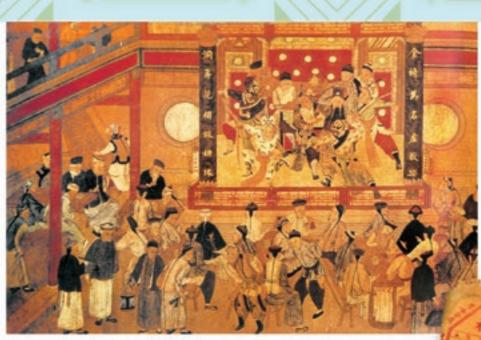
我的发现

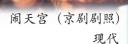
京剧有生、旦、净、丑四大角色行当。

我爱探究

分析下图中的人物扮相,说说他们分别属于哪个 行当,为什么?

清光绪北京茶园演戏图 (中国画) 现代

智取威虎山 (京剧剧照) 现代

新中国成立以来,一些优秀的传统剧目得到了继承和发扬,一批现代京剧,如《红灯记》《智取威虎山》等深受观众欢迎。如今,京剧艺术已走出国门,受到越来越多外国朋友的喜欢。

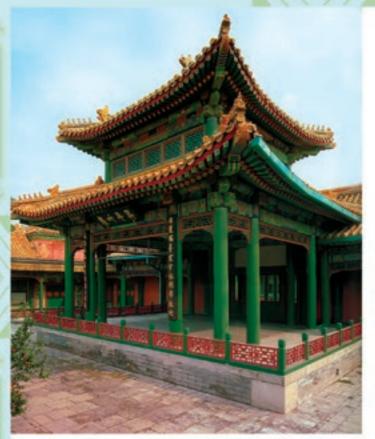
老戏单

民国

京剧脸谱彩车行驶在法国巴黎街头 (摄影) 现代

故宫漱芳斋戏台 清代

19世纪末20世纪初,北京已是十分繁华的城市,京剧演出从皇宫和王府向民间发展。建筑样式不同的戏台、戏楼相继出现在皇宫、会馆、街巷等地方,为北京的建筑增添了新的形式。

绘画作品表现的室内戏中"一桌二椅"

服装

京剧的服装体现出了不同角色的身份和社会地位,便于观众理解。它吸收了历代服饰造型和色彩的长处,光彩照人、艳丽华贵,令舞台熠熠生辉。

道具

京剧的道具常用"写意"手法,室内戏以多种用途的"一桌二椅"为主,骑马只用一根小小的马鞭作为象征。舞台上还有一些道具,如扇子、灯笼、船桨、笔墨纸砚、兵器、旗帜等,它们与实物一样大小。

我的发现

京剧舞台上, 不同角色的服装在 颜色搭配上是不一 样的。

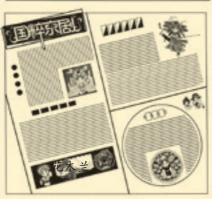

京剧乐队主要分管弦乐和打击乐。管弦乐以拉弦乐器胡琴为主,伴以弹拨乐器,如月琴、琵琶、三弦和吹管乐器。打击乐是由鼓、板、锣、铙、钹等组成。当代的京剧,也吸收了一些西洋乐器伴奏。

版式设计参考

艺术实践

学习了本课之后,你对京剧的历史、行当、戏楼、服装、道具、乐队等内容中哪些部分更感兴趣?请你和本组同学一起办一期图文结合的手抄报,介绍京剧艺术,并展示给全班同学。

我爱探究

小组研究, 你认为京剧与 美术有什么关系?

京剧小报

京剧介绍

20 (

京剧脸谱

享誉世界的京剧脸谱艺术是历 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,表现了京剧角色的忠 奸、善恶、美丑及性格特征。

京剧花脸

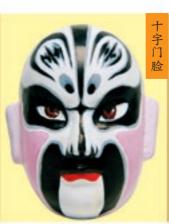

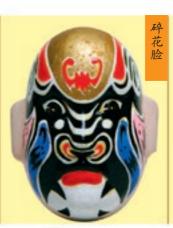
我的发现

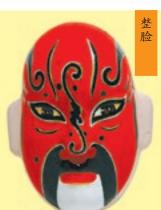
脸谱是传统戏曲演员脸的绘画,是舞台演出时的化妆造型艺术。 不同的京剧脸谱的谱式表现了京剧人物的不同性格和特征。

京剧脸谱的谱式

京剧脸谱的制作步骤

1.在硬纸板上画出脸形的轮廓。

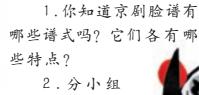
2.剪出眼睛的部位,再沿轮 廓线剪下脸形。

3. 把脸形上下两侧各剪两个 小口并粘好。

4. 选择脸谱谱式,起稿,着色。

我爱探究

2.分小组 研究,红、黄、蓝、绿、白、黑等颜色在脸谱中 表现了人物的什 么性格和品质?

5. 完成作品。

学生作品

艺术实践

21

京剧人物画

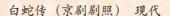
梅兰芳在《贵妃醉酒》中的扮相

梅兰芳 (1894—1961)

小知识

京剧艺术大师梅兰芳从10岁登台演出到去世,把一生的精力都长了京剧艺术。他改良了京剧表演艺术,创立了"梅派",并把京剧介绍到国外。

京剧人物独特的造型、服饰和表演都具有浓郁的民族特色,也是中国画家乐于表现的题材。叶浅予先生绘画的京剧《白蛇传》人物造型准确,概括洗练,线条流畅又有力度,色彩浓郁又有变化,人物眼睛描绘尤为传神、给我们带来美的享受。

白蛇传 (中国画) 1961 叶浅予

我的发现

用中国画的笔墨所绘的戏曲人物 简练又生动,把中国的戏曲艺术表现 得淋漓尽致。

猴戏图 (中国画) 1978 关良

闹天宫 (京剧剧照) 现代

我爱探究

《白蛇传》 和《猴戏图》,哪 幅作品运用了没骨 法,哪幅作品运用 了勾填法?

小知识

京剧人物绘画方法

1.没骨法:直接用颜色或墨画出脸、身体、五官和衣纹。

2. 勾填法: 先用墨线勾画出人物形象, 然后填上颜色。

孟良盗印(中国画) 现代 庞邦本

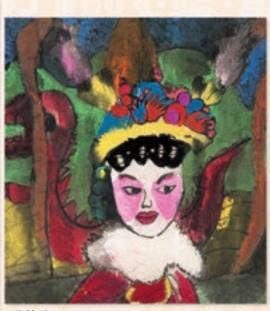
我爱探究

小组研究,如何抓住 剧中人物的特点和动态, 生动地表现人物神韵。

花旦

学生作品

穆桂英

艺术实践

选一个你所喜欢的京剧人物, 用本课所教的京剧人物绘画方法, 画一幅京剧人物画。

京剧人物一

京剧人物三

京剧人物二

京剧人物四

我会评价 我学会了中国画的没骨法 二 勾填法 一。看谁画的京剧人物形象生动。