

1

自然的色彩

学习任务

大自然变幻无穷，向人们展示着迷人的色彩，如蔚蓝的海洋、金色的沙漠、皑皑的雪山、苍翠的山峦……说一说，大自然中的色彩都有哪些，分别带给你什么感受？

学习导航

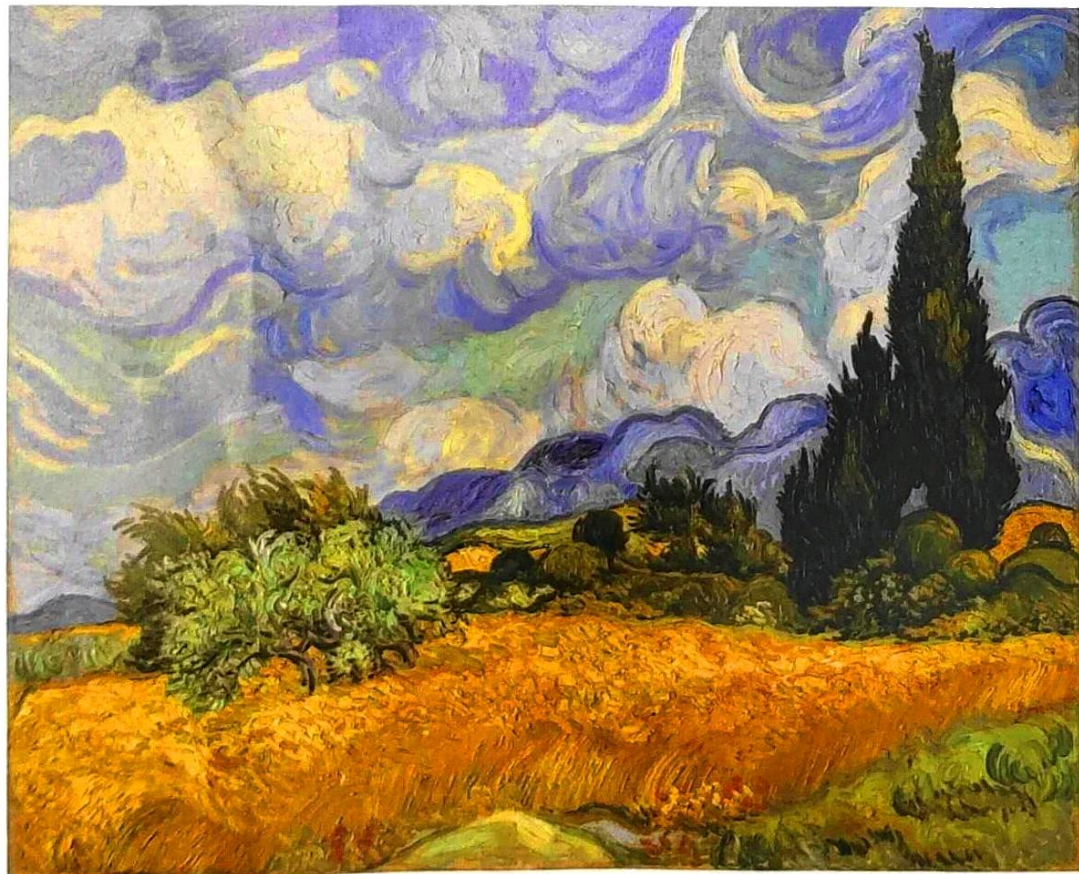
大自然的色彩无比丰富，带给我们截然不同的审美体验，或和谐舒适，或对比强烈，渗透着无穷的生命力。让我们运用互补色、对比色等色彩知识，像艺术家一样表达自己对大自然的感受吧！

走进经典

凡·高在写给弟弟的信中描述了《麦田与柏树》这幅作品，他说这幅画是最美的夏天，“画中有麦穗、柏树、一片蓝天，它像一幅五彩的拼图”。其中，金黄的麦田与蓝天和绿树形成对比，充满了鲜活的生命力。

一幅作品或一个环境中往往存在多种色彩，它们形成的整体关系构成色彩的调子，称为“色调”。《麦田与柏树》的色调是怎样的？为什么画家运用了对比强烈的色彩，画面却仍然显得十分和谐呢？

麦田与柏树（油画）
1889 凡·高（荷兰）
大都会艺术博物馆
（美国）

任务一 根据下列图片归纳四季色彩，并在色相环中找出这些色彩所处的位置。

从不同季节的景色中我们能看到哪些色彩？请参照秋天色彩的归纳法，对其余三个季节的色彩进行归纳，思考一下这些色彩之间存在怎样的关系。

☐

☐

☐

春天

☐

☐

☐

夏天

☐

☐

☐

秋天

☐

☐

☐

冬天

色相环

任务二 大自然中无穷无尽的斑斓色彩为我们的创作提供了源源不断的灵感。请你找一找大自然中的互补色。

知识窗

在色相环中，任一色相和与其相对（180°）的颜色互为补色，如红与绿、黄与紫、橙与蓝等，在并列时会给人强烈的排斥感，若混合在一起，会调出浑浊的颜色。

任务三 想一想，画家是如何调和色彩并运用对比色创作美术作品的。

明度对比

鱼鹰小舟（中国画） 1961 林风眠
中国美术馆

冷暖对比

圣维克多山（油画） 1902—1906 塞尚（法国）
费城艺术博物馆（美国）

纯度对比

红莲（油画） 1997 吴冠中 中国美术馆

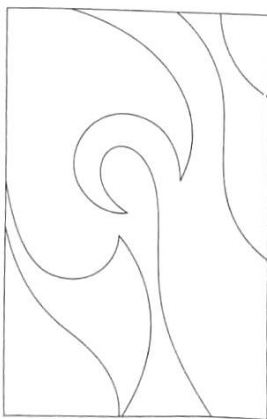
明度对比突出色彩的亮暗对比，可以是相同或不同的色相，可使画面节奏感增强。

冷暖对比突出色彩的冷暖关系，无论是鲜明强烈还是柔和含蓄，都能够营造出丰富而有变化的色彩效果。

纯度对比突出色彩的鲜灰对比，用带有灰色调的色彩来突出高纯度色彩的视觉冲击力，这种对比既可以体现在单一色相中，也可以体现在不同色相中。

探索实践 1

可选用右侧模板，也可用自己创作的线描样式，在冷暖对比、明度对比和纯度对比中任选一种，完成一幅色彩对比小练习。

色彩对比小练习

运用明度对比、纯度对比、冷暖对比的色彩知识完成一幅风景写生作品，在作画的过程中注意色彩的丰富性和画面色调的和谐。

教师示范步骤

1. 用稀释后的群青勾画出景物的基本位置，需要注意构图的韵律感。

2. 从天空的云和远山开始铺色，定出大致色调。以纯度最高的几笔黄绿色点出近处草的起伏。

3. 开始大面积铺出近景中草原的亮部和最前端的暗部。颜色可以相对暖一些，和远山的冷色形成对比。

4. 精心刻画近处的景物，颜色多层次覆盖，会增加色彩的丰富性。用笔前后要有区别，小笔点出紫红色的花和人物，会使画面自然活泼、生动感人。

学生作品

一路生花

秋韵

风景独好

1

端午传情

学习任务

端午节是中国重要的传统节日，端午节的习俗蕴含着哪些美好的寓意？与之相关的美术作品流露出怎样深厚的历史文化内涵？

学习导航

本课我们将深入了解端午文化，欣赏与端午节相关的美术作品，传承传统手工艺，感受传统民俗的魅力。

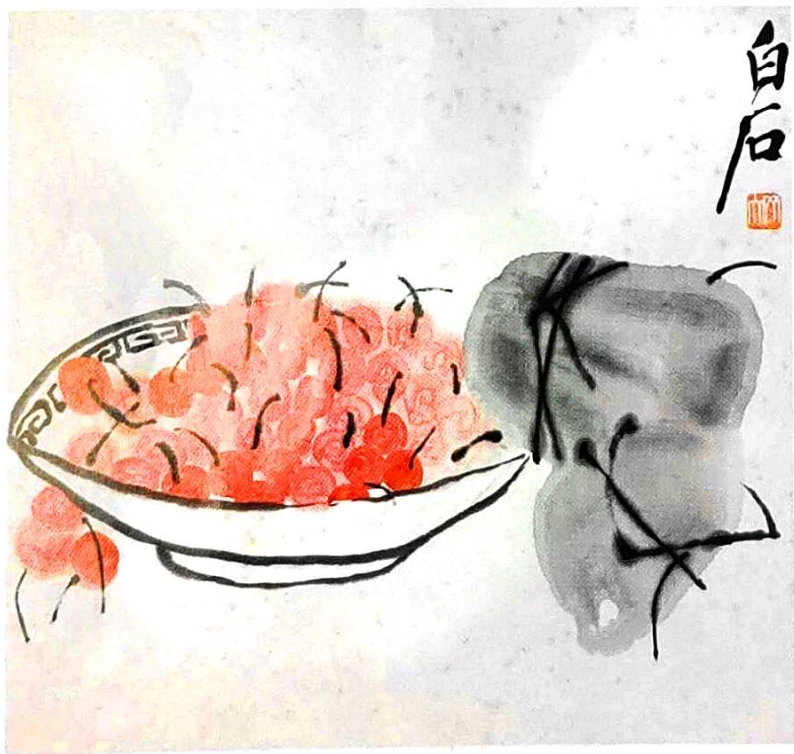
走进经典

古往今来，以端午节为题材的画作有很多，有的以风俗为题，有的以应季花草、食物为描绘对象。请你比较下面两幅作品，说说其笔墨韵味、审美风格有什么不同。

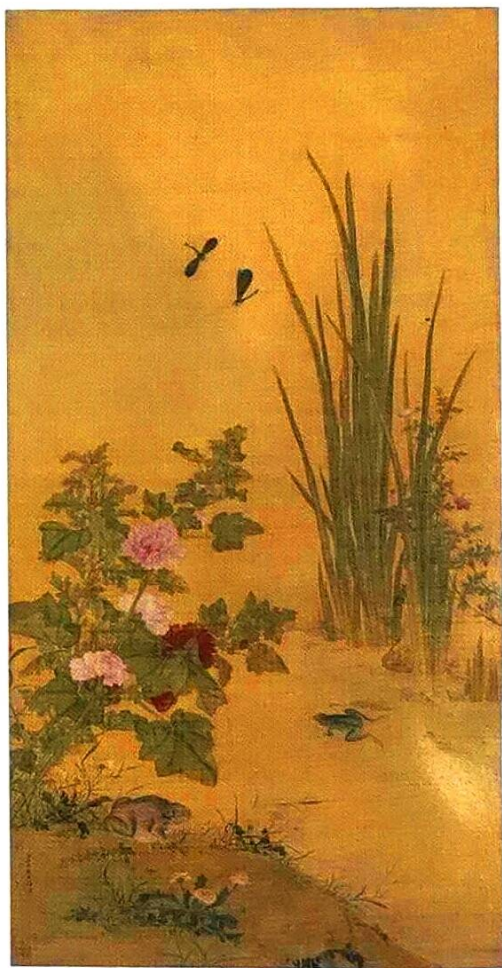
知识窗

端午节在 2009 年入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

樱桃图（端午）（中国画） 现代 齐白石
中央美术学院美术馆

画家以淡墨画粽叶，以浓墨勾画出粽绳，用简单几笔便精妙地表现出粽子的棱角转折。一盘红樱桃、两个粽子巧妙点出作品主题，凸显出画家对生活的热爱。

端阳景图（中国画） 清 余穉
故宫博物院

此图线条工细、流畅，设色典雅富丽，通过对动植物的刻画来表现端阳时节大地回暖的情景。

任务一 了解端午节的来历和寓意，欣赏与端午节习俗相关的美术作品。

不同地区有不同的端午节习俗，主要围绕祛病防疫、祭祀祖先、祈求丰收等主题展开。这些习俗与当地的历史背景、民间传说密切相关。请你说一说本页的美术作品是如何反映端午文化的。

包粽子

挂菖蒲、艾草

点雄黄

赛龙舟

端午图（中国画） 清 王时敏 故宫博物院
《端午图》描绘了菖蒲、蜀葵等几种初夏的时令花卉。

五瑞图（中国画） 清 虚谷 故宫博物院
此图应为祝贺端午节而作。蜜桃、枇杷等均有吉祥寓意。

屈原像（雕塑） 周桐 黄光益 湖北武汉

知识窗

有些地方在端午节时有在大门上悬挂菖蒲、艾草的习俗。菖蒲叶片呈剑形，挂在门口寓意避邪。艾草是一种可以治病的药草，挂在门口则表示祝愿身体健康。

与端午节相关的民间手工艺也是种类繁多，你知道哪些？

探索实践 1

任务二 和同学一起动手包粽子。

粽子是中国历史上文化积淀深厚的美食之一。提到端午节，大家首先想到的就是粽子。尝试动手包粽子，让传统文化“持久飘香”。

包粽子的步骤：

1. 环圆锥。

2. 放馅料。

3. 盖折收。

4. 捆线绳。

说一说，包粽子用到的食材有哪些？粽子的形状有几种？包粽子系绳的方法有哪些？我国各地的粽子种类丰富多样，尝试用不同材料包出形状各异的粽子。

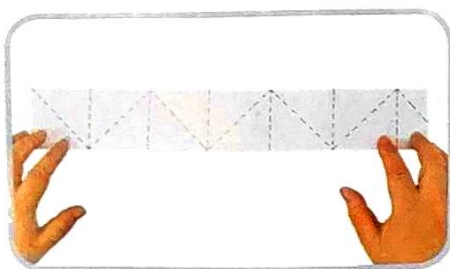
探索实践 2

任务三 制作与端午节相关的手工作品。

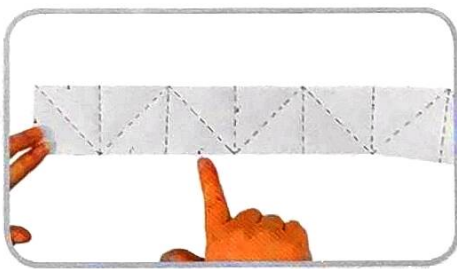
绿色的粽子穿上五彩的外衣会是什么样？动手做一只五彩线粽吧！

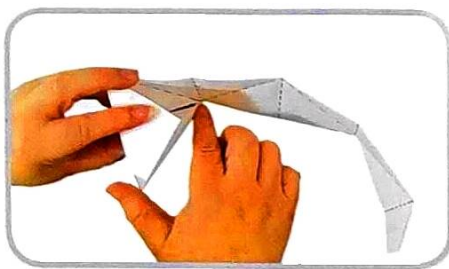
7. 完成作品。

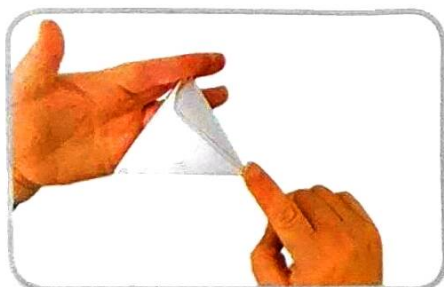
1. 准备一张六个半正方形长度的长方形纸条。

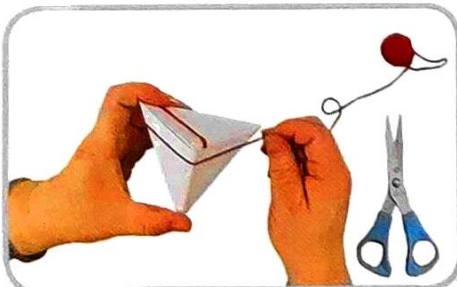
2. 按图例进行折叠后再展开。

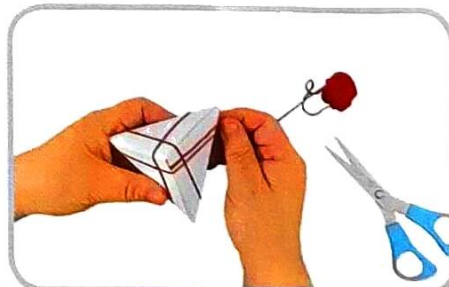
3. 顺着折痕折出粽子的形状。

4. 将最后一个折角插入缝隙。

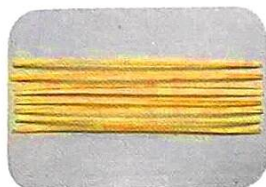

5. 从顶角开始，把线头藏入纸缝，围绕纸粽子外形开始缠绕。

6. 缠绕几圈后换其他颜色的线，随后继续重复之前的操作。

让我们一起来制作具有端午节特色的艾草船和五彩手绳吧。

1. 将竹箴条排列整齐。

2. 将横竖编条按照“压一挑一”的方式进行穿插。

3. 将竹箴左右两端用细线扎好。

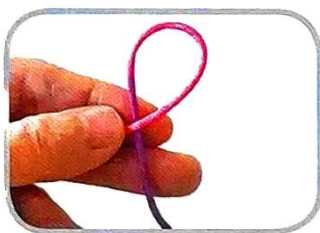

4. 将剩下的竹箴两端弯成圆形，用线绑好。

5. 在艾草船下方系上装饰，完成作品。

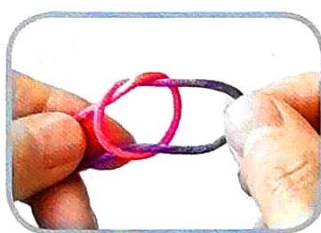
五彩手绳——连续活结编织步骤：

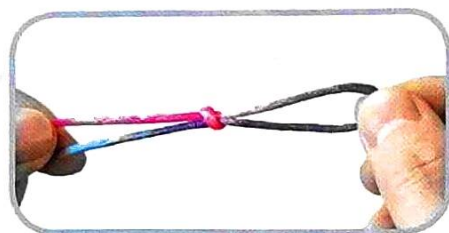
1. 取一条五彩绳，在距绳头一定距离处，右绳压左绳，围成绳圈。

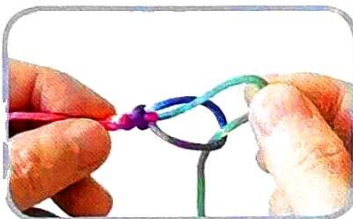
2. 下折绳圈，压在右绳上。

3. 从绳圈中抽拉出下绳。

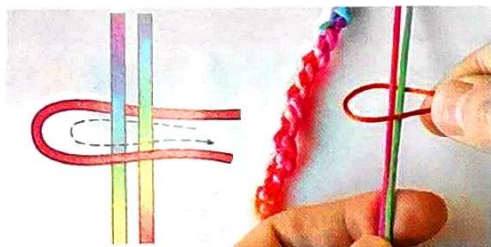

4. 拉紧绳圈。

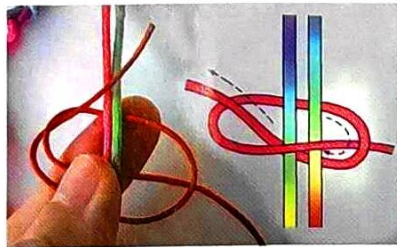

5. 再将右绳从绳圈中拉出，形成新绳圈。重复以上步骤，直至达到合适长度。

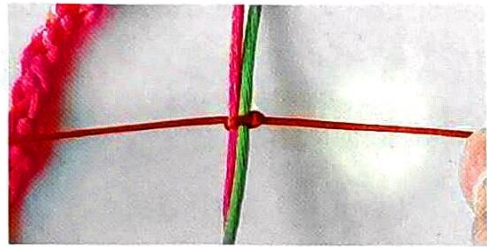
五彩手绳——双向平结编织步骤：

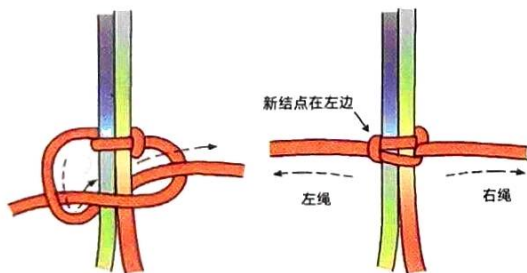
1. 将尾绳固定作为轴线。取长度为30厘米左右的细绳对折，把右绳从轴线下方向绕到前方。

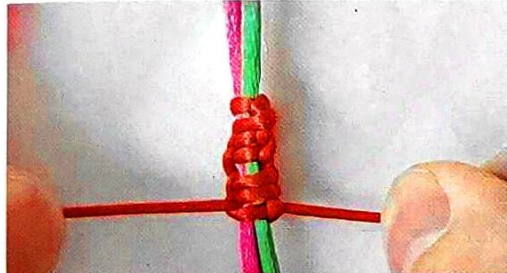
2. 右绳压左绳，从轴线下穿过绳圈。

3. 拉紧绳圈，结点在右边。

4. 右绳压在轴线前，左绳压右绳，绕过轴线下，从绳圈穿出，拉紧绳圈，结点在左边。

5. 左右绳重复以上操作步骤，结点应交替出现在轴线左右两侧，直至抽拉平结完成。

6. 为尾绳装上装饰珠，完成作品。

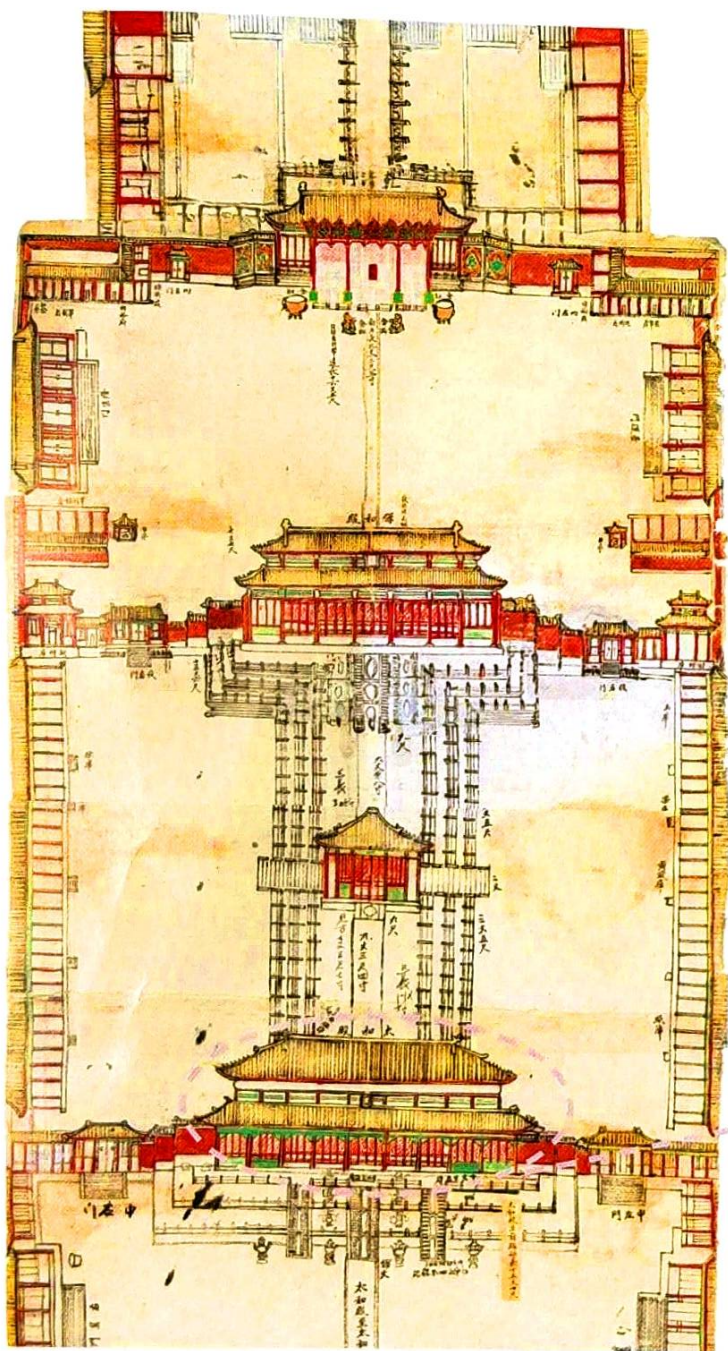
学习任务

清代江西省南康府建昌县（今江西省永修县）雷发达一家八代几十人相继担任皇家建筑师，以“样式雷”之名，写就了一部中国古代建筑史诗。“样式雷”家族代代传承的建造理念和设计的建筑遗存对中国建筑文化的传承具有非凡意义。这样一个传奇家族，究竟走过了怎样的传承之路？

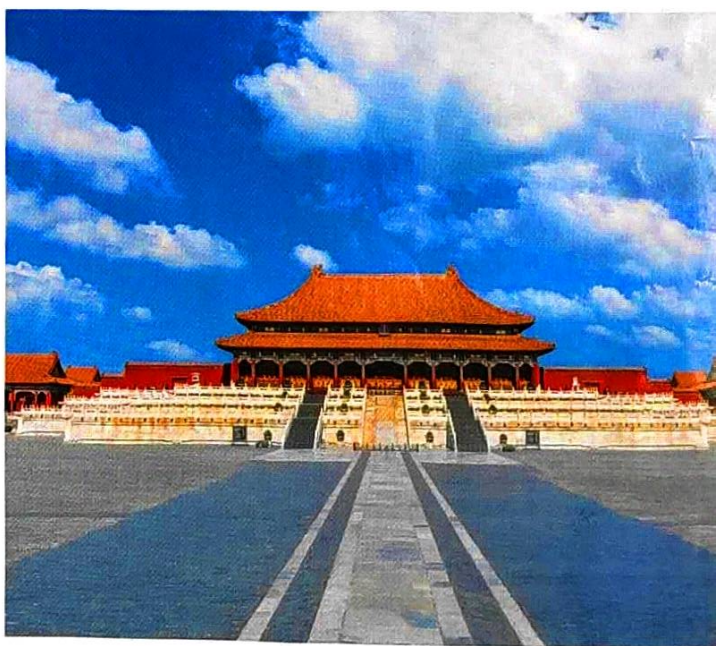
走进经典

《大清门至坤宁宫中一路图样》是“样式雷”家族主持绘制的建筑图样，展示了紫禁城的整体风貌。除建筑外，该图样还描绘出台阶、栏杆、石狮等户外陈设，标注了每座建筑的名称、朝向和间距。较为特别的是，图样中的部分建筑被绘成了立面图，充分体现出清代皇家建筑的秩序美和“样式雷”家族建筑设计空间哲思。

大清门至坤宁宫中一路图样（局部）
清 “样式雷”家族

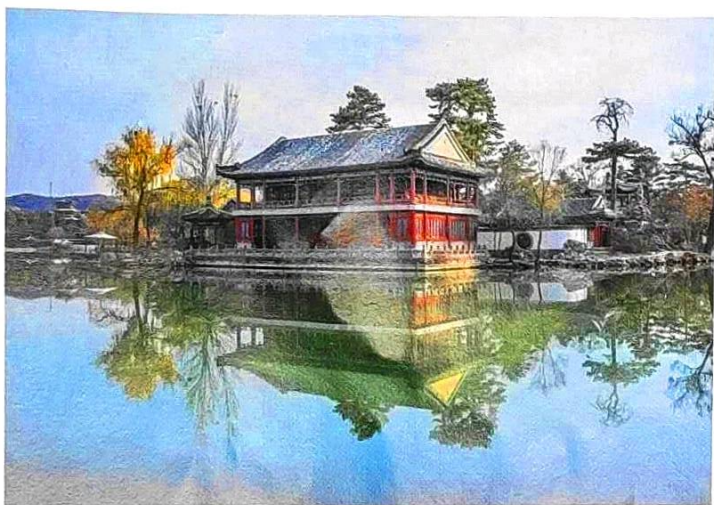

故宫太和殿 明清 北京

〔任务一〕观察“样式雷”家族各代营造的经典建筑，总结它们的共性和特点。

清代皇家建筑工程从选址、规划设计到施工都有着缜密的运作程序。执掌皇家建筑设计的“样式雷”八代传人均能娴熟运用丰富的图像学语言，翔实地表达出创作理念并指导施工。总体而言，“样式雷”家族设计的皇家建筑有两个特点：一是中轴对称，“居中为尊”；二是“过白”设计，即利用近景建筑结构的巧妙设计，让远景的建筑或景物的完整画面落入观者的眼帘，并在画面上方留有天空的位置，此种设计有利于室内采光，同时具有观赏性。

雷氏家族第四代代表作——承德避暑山庄

俯瞰承德避暑山庄外八庙

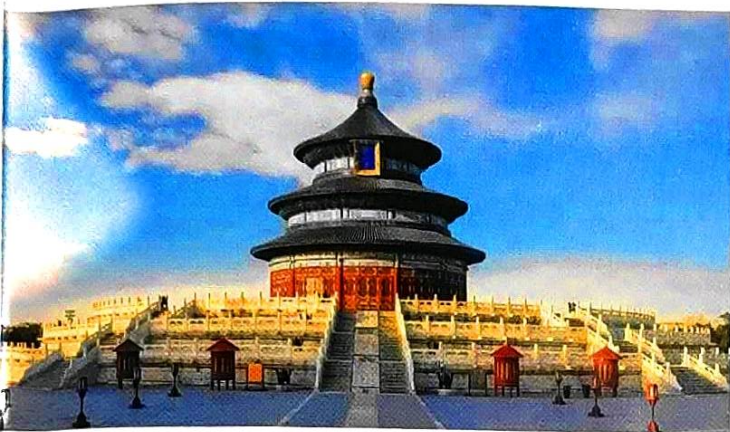
雷氏家族第六代代表作——清东陵

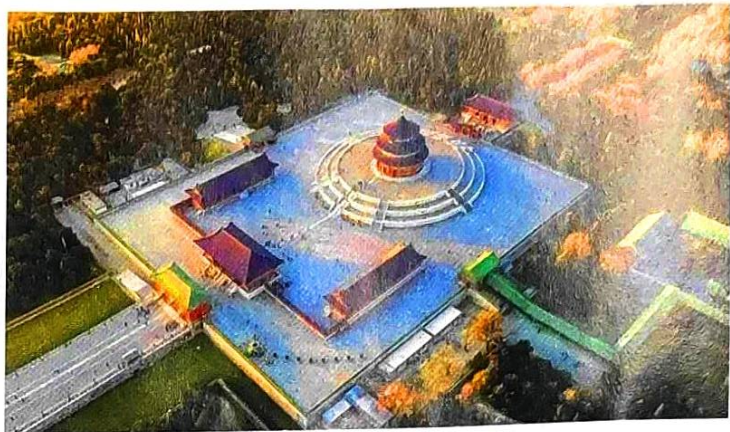
清东陵凤凰浮雕

清东陵石雕香炉

雷氏家族第七代代表作——天坛祈年殿

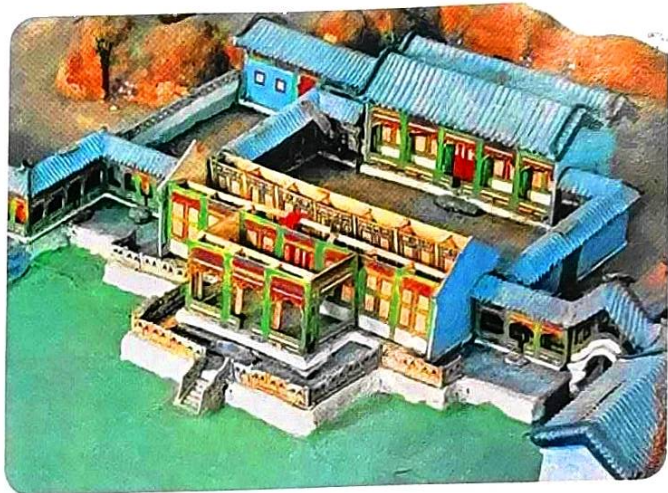
俯瞰天坛祈年殿及周边建筑

感知发现 2

〔任务二〕 借由珍贵的图档，了解“样式雷”家族的理想信念和艺术追求，感受匠人精神。

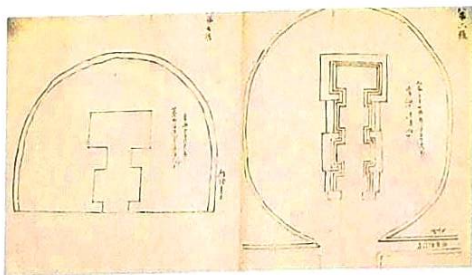
“样式雷”图档包括图样、烫样、文档，其中图样又可分为建筑视图和制图进度记录两类。识图绘样和制作烫样是其世代相传的技艺。经由雷氏家族制作的建筑烫样，大到台基、梁柱，小到桌椅、屏风，皆形象逼真、精细无比，具有极高的艺术价值。

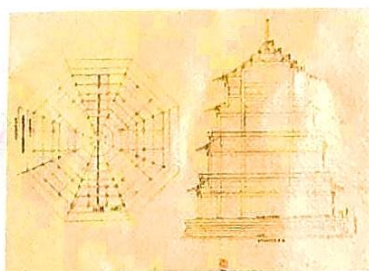
圆明园廓然大公烫样（局部） 清 “样式雷”家族

知识窗

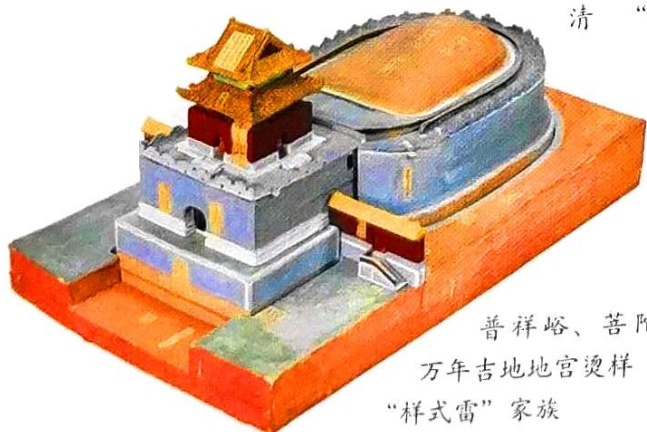
◆ “样式雷”建筑图档在 2007 年成功入选联合国教科文组织评选的《世界记忆名录》。

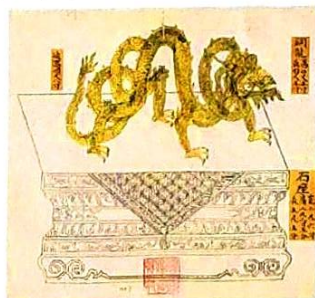
万年吉地地宫并宝城灰土脚样底 清 “样式雷”家族

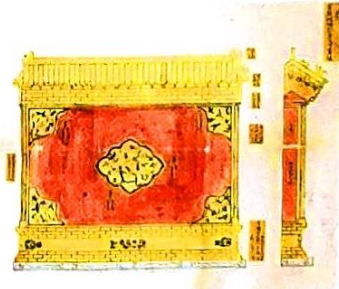
颐和园佛香阁平面地盘样、大木立样 清 “样式雷”家族

普祥峪、菩陀峪
万年吉地地宫烫样 清
“样式雷”家族

方壺胜境铜龙立样准底 清 “样式雷”家族

孝陵琉璃影壁尺寸画样 清 “样式雷”家族

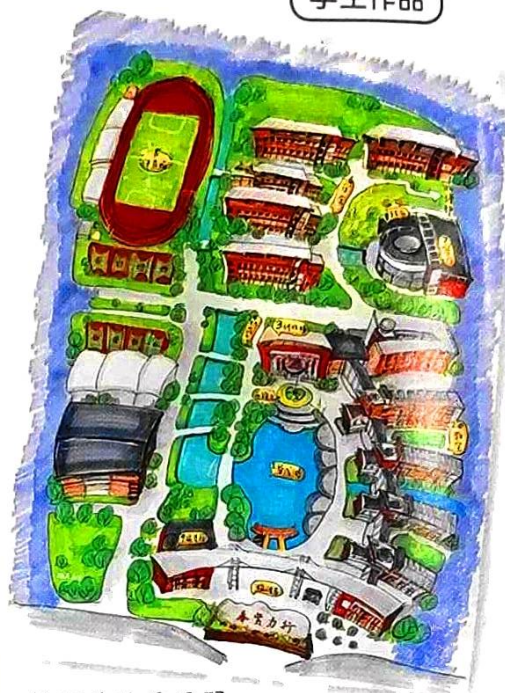

任务三 绘制校园平面图，制作简易的教学楼模型。

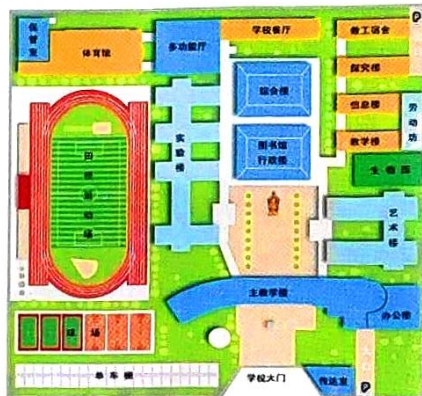
请同学们以小组为单位，参照“样式雷”图档，绘制校园平面图和建筑效果图，制作简易的教学楼模型，用建筑设计师的思路再现我们的美丽校园。

教学楼模型

校园手绘平面图

电脑绘制的校园平面图

联想迁移

你还知道中国历史上哪些大名鼎鼎的艺术世家？他们是如何传承和发扬传统文化艺术的？

单元评价表

评价项目	评价内容	自我评价
 知道与表达	1. 能知道烫样是中国古建筑设计特有的产物，知道其概念、特征和基本制作方法。 2. 能知道“样式雷”家族的图档包括图样、文档、烫样等，并知道图档基本的设计制作方法。	
 掌握与运用	1. 学习烫样的制作方法，能制作中国传统建筑烫样。 2. 能绘制校园平面图和建筑效果图并制作简易的教学楼模型。	
 理解与交流	1. 能理解烫样对中国传统建筑设计与营造的重要意义，理解中国的匠人精神。 2. 能理解“样式雷”家族对中国传统建筑文化的传承和发展做出的贡献，领会文化遗产的意义。	