教育部审定
2012

义务教育教科书

美术

八年级下册

MEISHU

辽海出版社

主　　编　韦尔申
副　主　编　邢　进　张　澎
分册主编　李维奇
参加编写人员　吕连甫　张　懿　张晓博　王冬梅
苏　丹　王　婷　朱一凡　周映雪
刘　爽　李　健　聂　刚　荆延君
姚未石

编　写　说　明

本教材是根据国家教育部颁发的《义务教育法》《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和《义务教育美术课程标准（2011年版）》的基本精神和要求，结合当前中小学美术教育实际，由辽海出版社组织有关人员编写的。

本教材的编写，以培养具有人文精神、创新能力、审美素养的现代公民为目标，以社会主义核心价值体系为导向。教材力求使基础课程的设立和教材体系的连续性、知识性和可操作性更科学合理，因此，从学生生活实际出发，实行弹性化、选择性的课程设置。

本教材在呈现形式和教学方式上做了大胆的改革和尝试，力求把培养健康的审美情趣和提高审美能力贯穿教材的始终，同时注重培养学生的设计意识和创新精神；从学生的实际认知水平出发，使课程内容与此年龄段学生的接受能力相适应。本册教材着重激发学生的想象力,注重合理地渗透生活中的美术知识，特别强调了节奏和韵律、传统工艺等美术知识，培养学生的自主观察能力、形象感受能力，最终实现知识、技能和审美情感与价值观的完美结合。

本教材的编写得到了鲁迅美术学院，沈阳师范大学，辽宁省各市、县（区）美术教研员和广大美术教师的大力支持与帮助。鉴于时间和水平有限，本教材难免存在一些缺点和不足，希望广大师生提出批评和修改意见。

义务教育教科书

美术

八年级下册

辽海出版社

图书在版编目（CIP）数据

美术．八年级．下册 / 韦尔申主编．— 沈阳 ：辽海出版社， 2013.12 （2019.12 重印）
义务教育教科书
ISBN 978-7-5451-2904-5

Ⅰ．①美… Ⅱ．①韦… Ⅲ．①美术课－初中－教材
Ⅳ．①G634.955.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2013）第 295022 号

出 版 者：辽 海 出 版 社
（地址：沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编：110003）
印 刷 者：辽宁新华印务有限公司
发 行 者：辽宁省新华书店
幅面尺寸：185mm×260mm
印 张：2.5
出版时间：2013 年 12 月第 1 版
印刷时间：2019 年 12 月第 7 次印刷
责任编辑：谭 莹
封面设计：郑 伟
版式设计：郑 伟 谭 莹
责任校对：张希茹

书 号：ISBN 978-7-5451-2904-5
定 价：5.45 元

联 系 电 话：024-23284725
开发部电话：024-23285788
网 址：http://www.lhph.com.cn
意见反馈信箱：E-mail:tannycc@sina.com
版权所有，翻印必究
法律顾问：辽宁申扬律师事务所 李晓蕾
如有质量问题，请与印刷厂联系调换
印刷厂电话：024-31255233
盗版举报电话：024-23284481
盗版举报信箱：E-mail:liaohaichubanshe@163.com

目录

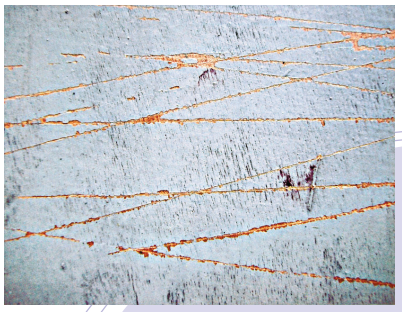
第1课	平面与立体 ……	2
第2课	空间感表现 ……	4
第3课	东北民间剪纸 ……	6
第4课	剪纸拼贴 ……	8
第5课	点的组合 ……	10
第6课	工艺灯 ……	12
第7课	形式美感（四） ……	14
第8课	彩墨练习 ……	16
第9课	冰雪之美 ……	18
第10课	风筝 ……	20
第11课	中国龙 ……	22
第12课	泥塑人物 ……	24
第13课	校园环境美化方案 ……	28
第14课	生命的印记 ……	30
第15课	中西绘画比较 ……	34
第16课	走进博物馆 ……	38

第 1 课 平面与立体

平面是指二维空间，即上下、左右变化，画面没有纵深效果。例如，一个圆形、方形，或者其他多种图形。

立体是指画面表现出的物体具有厚度感，不仅是上下、左右形状，还有实体的前后形状，具有可以四周观赏的可能性。也就是说，如同我们日常生活中观察到的物体一样的效果。立体感就是要求我们能够在一个平面内表现出具有立体效果的形象。

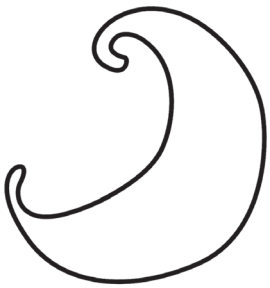
我们可以把书桌上的划痕或平面字体的平面图转换成立体图，也可以把许多类似的平面形体改画成立体形状。



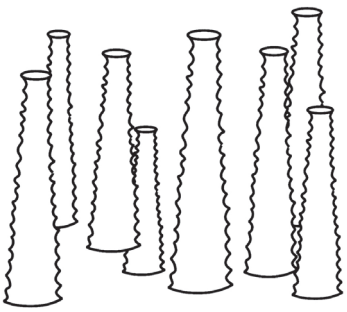
桌面上的划痕　二维图形

对桌面划痕进行的三维改造

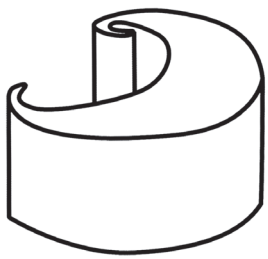
具有二维性质的形状



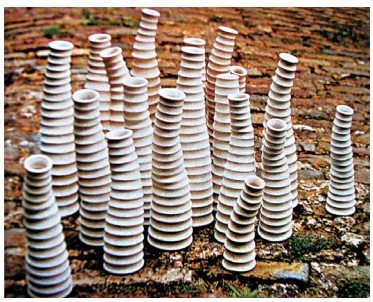
具有二维性质的平面有机形



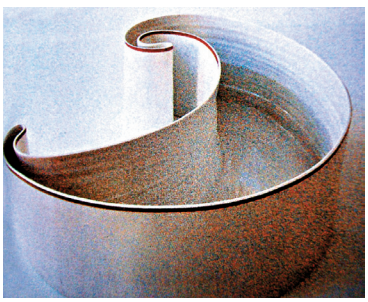
经过拉升形成的虚拟三维形态



经过拉升形成的虚拟三维形态



以瓷工艺拉升的三维实体



以瓷工艺使拉升的三维形态得以实现

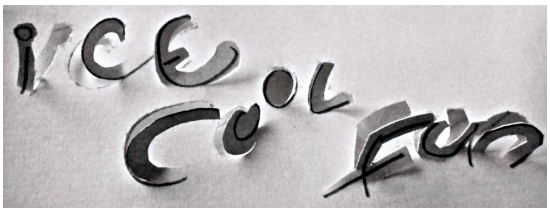
提示

学会“拉坯”的方法是平面图像转换成立体形态的重要方式。

近年来国外流行一种地面立体绘画，就是在平坦的地面画上各种形体，摆放物体，或画一个深坑等，若从一个最佳固定角度观赏，会误以为是真实景象，甚为壮观。艺术家们所利用的就是各种透视知识。

地面突然出现一个方形深坑，里面有电影似的情节。艺术家还在继续调整画面。

地上的电脑是艺术家画的，这种地面画必须从某个特定角度观赏才会有立体效果。



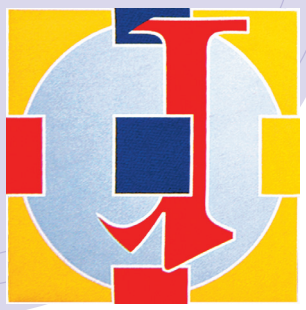
从平面走向立体的文字

三维文字的实际功用

学习建议

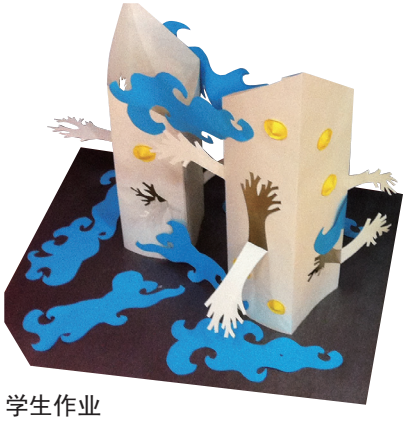
从平面图像入手，从平面字体入手，以及从最平常的事物入手，进行三维拉坯。

画一幢建筑物立面图，然后把它改画为立体图。



立体请柬

这份请柬设计得很巧妙，它在邮寄时是平的，收到后不用固定件或黏合剂即可搭建成一个立方体。



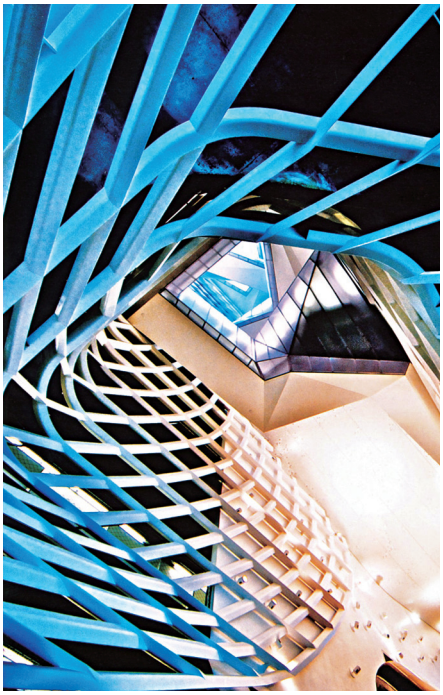
学生作业
云与树

学生作业　牡丹花

相关链接

结构素描是设计的基础课程之一，使用立体分析方法表现出物体的内部与外部结构，并将分析过程也遗留在画面上，使所表现的物体结构更加清晰、严谨。

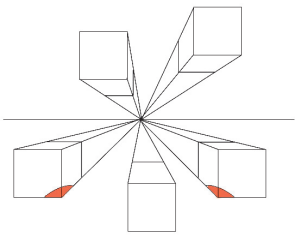
第2课 空间感表现



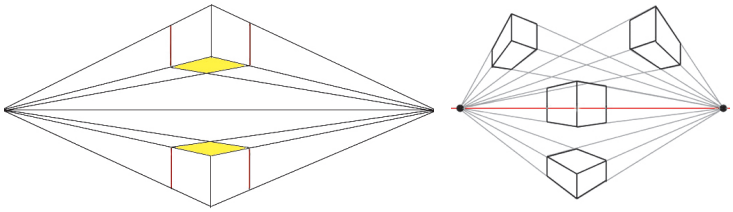
在立体构成的构成要素中，空间是一个非常重要而又常常被忽视的要素。空间是指实体周围的空虚部分。例如，当我们把手伸展在空中，多数的人会说什么都没有，事实上我们手中有“空间”。实体是有限的（有大小、容积、轻重之分），而空间却是无限的（指开敞空间）。空间是看不见的，但人能够感知。空间本身无法造型或限定，它需要借助实体来完成。所以，我们创造空间形态，实际上是在创造实体形态，只是与创造实体的着眼点不同而已。

提示

空间的闭合程度影响人们的心理空间，全闭合的空间给人以明确私密的领地感、安全感和隔离感。部分敞开的空间更具有方向、明暗与光影变化。全开敞的空间有更强的连续感和融合感。



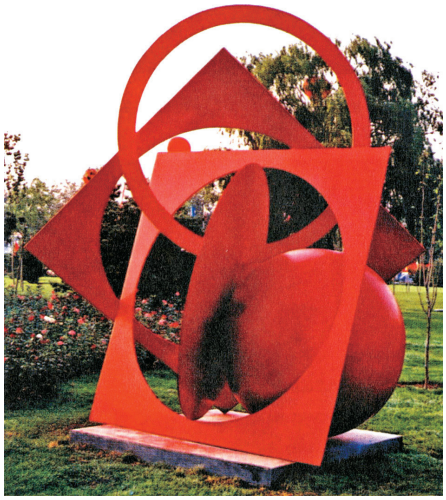
一点（成行）透视



两点（成角）透视

由于人的眼睛的生理原因，一切物体于眼睛成像中呈现的都是近大远小的透视现象，这样使得我们的视觉会不自觉地对物体进行有秩序的排列并按透视线的方向形成空间的延伸感。

有一种空间是没有明确边界却可以感受的心理空间。如同样高度和宽度的房子里，如果设计成图片就会感觉空间要大得多。人们在设计或者绘画时会利用这样的规律来创作作品。



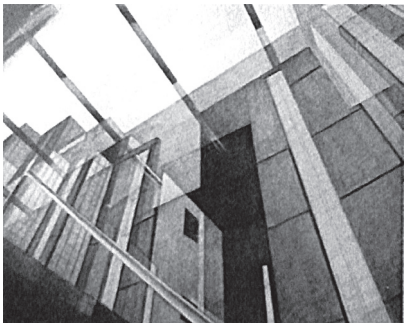
在空间上形态虚实相映，可以使环境与形态和谐统一。

设计·应用

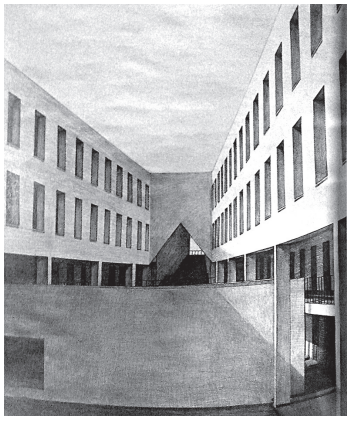
学习建议

①尝试从不同的角度观察你所生活的环境，绘制一幅空间感强的素描作品。
②运用空间上的形态虚实关系，制作一个立体模型。

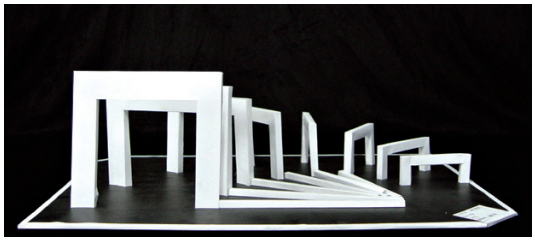
学生作品

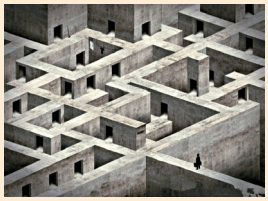


学生作品



学生作品





人在观察事物时有一种习惯，总是以正常的立体关系去辨别空间关系。正因为如此，有些艺术家恰恰利用这一点去制造一些怪异的空间。

相关链接

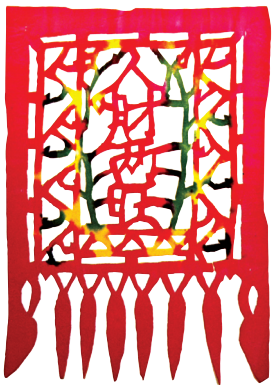
第3课 东北民间剪纸

东北传统的民间剪纸植根于人民的生活，特别是农民的生活，具有鲜明而独特的艺术风格和浓厚的地方色彩。东北民间剪纸一般是运用写实和装饰结合的手法来表现主题，构图讲究圆满均匀，以剪为主，以刻为辅。东北人的直爽性格在剪纸中也体现得淋漓尽致，剪纸形式简练粗犷，刚劲有力。若把我国民间剪纸艺术从总体风格上划分为南、北两大类型的话，则正如郭沫若所评价的：“曾见北国之窗花，其味天真而浑厚，今日南国之刻纸，玲珑剔透得未有。”两种不同类型的剪纸体现了不同的地域性文化的内涵和鲜明的审美特征。

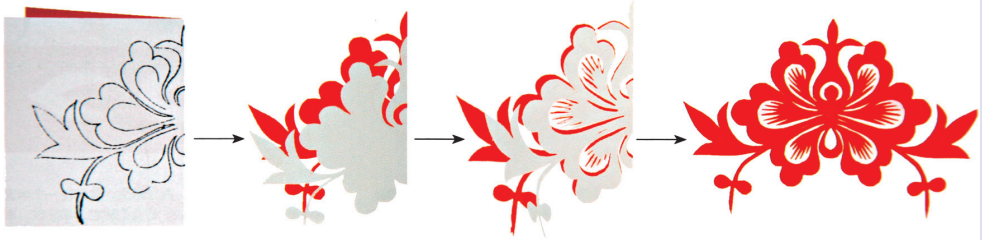
回娘家

提示 东北民间剪纸相对更粗犷，也更具随意性。

娃参
吉林通化



挂笺



剪纸的剪制方法：

长方形纸对折后用铅笔画线稿，然后先剪花蕊，再剪外形，最后用小剪刀剜剪花瓣纹饰，完成后展开。

狮子狗

造型·表现

剪纸的基本剪法

牙牙纹

旋转纹

柳叶纹

形似柳叶，常用于禽鸟的装饰，产生具象的视觉效果，多用阴剪法表现。

线纹

纹样与纹样之间、形体与形体之间无法相连时，可以用线纹巧妙相连。

学习建议

①请教身边会剪纸的长辈，向他们学习剪纸技艺。
②自己确定主题，剪出一件剪纸作品。

学生作品　连年有余

学生作业　满族人物

相关链接

东北民俗之花

与剪纸有密切渊源的鱼皮、兽皮和桦树皮制作，是东北少数民族独具特色的民俗文化艺术形式，至今仍在一些地区显示其顽强的生命力。

鱼皮衣

“冠以狐貉，衣以鱼皮。”赫哲人至今有穿鱼皮衣的习俗。鱼皮剪刻、制作与装饰实为东北少数民族所特有。

第4课 剪纸拼贴

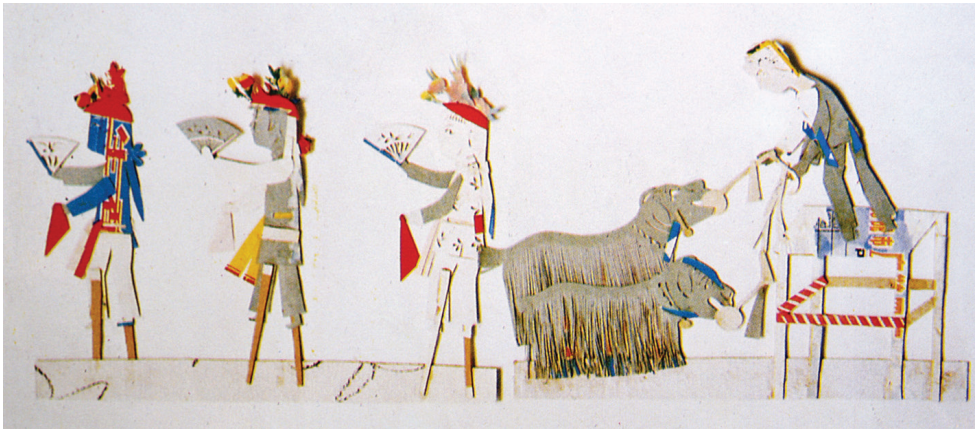
旺斯教堂的彩色玻璃窗
（剪纸拼贴） 1949
马蒂斯（法国）
法国巴黎蓬皮杜艺术中心

我们对中国民间剪纸都不陌生，也越来越能感受到它在中国民间传统文化宝库中独特的审美价值。而我们却不一定了解，在几十年前的法国，有一位叫马蒂斯的老人，剪出了大量具有装饰性的剪纸拼贴作品。中国传统剪纸主要通过在纸上剪刻出各种花样图案，通过图案的寓意表达作品的意义。而马蒂斯用不同颜色的纸作为色块，通过不同颜色的纸的拼贴，实现自己的创作目的，其强调的是色彩，他的这类作品尺幅一般都很大，具有很强的装饰性。

提示 相同形状的剪纸，方向不同，位置不同，色彩不同，组合在一起会产生不同的效果。

1941 年，72 岁的马蒂斯因病住院期间开始创造剪纸拼贴画——先把彩纸剪成各种形状，然后再随意组成图案贴粘起来。这种创新的方法可以表现出连油画都难以呈现的丰富的艺术世界。这幅作品表现的主题来自圣经的故事，是画家贴粘艺术中的集大成之作，此时马蒂斯虽已经是 83 岁的老人，却还保持着旺盛的创作热情。

国王的悲哀（剪纸拼贴） 1952 马蒂斯（法国） 法国巴黎蓬皮杜艺术中心



闰正月（民间剪纸拼贴）

学生作品　剪纸拼贴花卉

学习建议

①小组合作，确定主题，用不同的彩纸剪成不同的形象，拼成一幅大作品。

②可以用抽象形组合作品，也可以用自然形组合作品。

学生作品　窗外的风景

学生作品　瓶中的野花

相关链接

自画像　1939
马蒂斯（法国）

马蒂斯（1869—1954），法国画家。20世纪初法国野兽派画家的代表人物。

在马蒂斯艺术的形成过程中，印象主义对他有所启发，使他直接观察自然，表现自然界瞬息变化的美，他的色彩变得明亮鲜艳。对马蒂斯影响最大的是塞尚，塞尚的作品使马蒂斯领悟到可以在不损害造型、结构和色彩本质的情况下，保持印象主义明亮的光线和鲜明的色调。

马蒂斯不但设计过壁挂，搞过舞台美术，从事过剪纸艺术，而且还是一位出色的雕塑家。

第5课 点的组合

在点、线、面的视觉语言中，点尤为重要，它简洁、活跃、抽象，通过有目的、有规律的各种排列，在人们的视觉中形成不同的感受，可以收到意想不到的效果。

生活中有许多物象相对地在视觉感受中可以形成为“点”，例如瓶垫是圆的，组合的过程中变成了点。点的排列、点的形状的变异十分自由，通过对点的疏密组织及对虚实关系的处理，可以从中得到启示，并激发我们的创造热情。

提示

①粘贴时要粘牢，注意卫生。
②可以用瓶垫，也可以用纸片、纽扣等其他圆形的材料。

学生作品　葡萄

用纽扣制作的作品

用圆形贝壳制作的项链

方法步骤：

① 按先后顺序排列。
② 用瓶垫组合出不同的图形，并用线链接固定起来。
③ 按预定的设计要求喷画颜色。

学生作品　猫头鹰

学习建议

用点状的材料组合粘贴一件作品，可以是具象的，也可以是非具象的。

这件作品利用色彩关系排列组织后形成的同化效果、空间混合效果及融合效果，使圆点富于视觉变化。

学生作品

相关链接

原子球博物馆　温戈西姆
高 102 米　1958
布鲁塞尔

原子球博物馆，是 1958 年“科学的进步”国际博览会的主题塔，是一个放大了 16500 万倍的铁分子模型。由铁制作而成，外包铝层的 9 个直径为 18 米的圆球，由直径 3.30 米、长 23 米的金属筒体相连。乘电梯只需 25 秒即可到达顶层一个能容纳 150 人的大餐厅。每个球中都是陈列宇宙和太阳系各种图片和模型及有关科研实物的展室。远远望去，宛如来到一个科幻世界。

第6课 工艺灯

工艺灯是现代美术发展的一个新领域，它与社会的经济发展和人们生活水平的提高有着密切关系，工艺灯的艺术设计，讲究产品的实用性和审美性相统一，以实现艺术与生产、艺术与科技的新结合。

鱼鳞灯　汤姆·迪克森（英国）

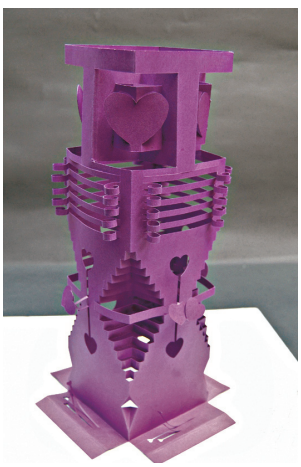
提示　工艺灯要同时具有艺术鉴赏性和实用操作性，既富有个性又安全节能，在创作过程中要注意用电安全。

螺旋吊灯

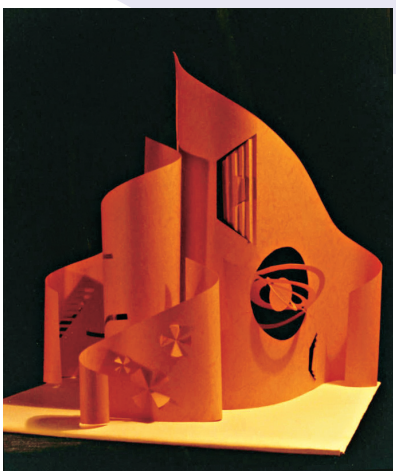
不同风格的工艺灯饰能够体现一个人的艺术品位和文化背景，呈现不同的生活方式和生活理念。个性化的工艺灯，能够与人进行思想交流，传递出不同的艺术感受。

春雨

学生作品　心心相印

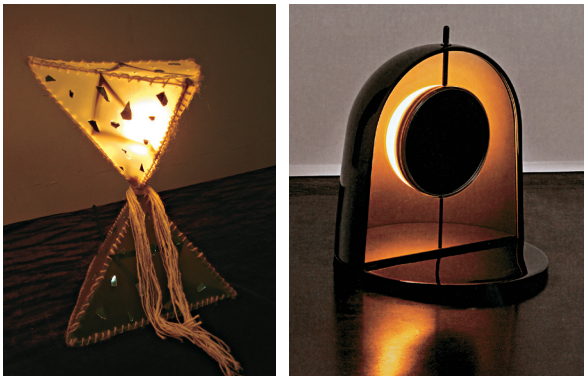


教师示范作品

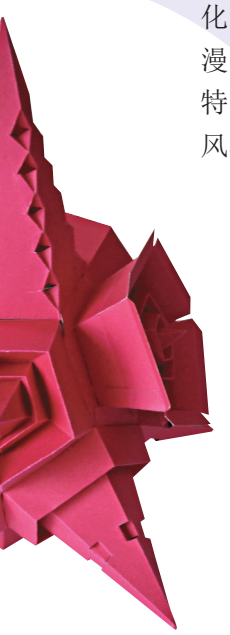


造型·表现

随着建筑艺术水平的提升，灯饰应用和灯饰工艺得到了跨越式发展，逐步形成了时尚、节能以及个性化的灯饰设计。结合经典文化、浪漫气息，共同构筑了工艺灯的文化特色，打造出设计与艺术相融合的风格。



多功能落地灯



学习建议

使用多种材料和方法，制作一个具有艺术欣赏性的工艺灯。

学生作品
温暖

①汉代陶制凤鸟形油灯
②宋代瓷质娃娃油灯
③瓷质“百子千孙”款省油灯

学生作品
鸟巢

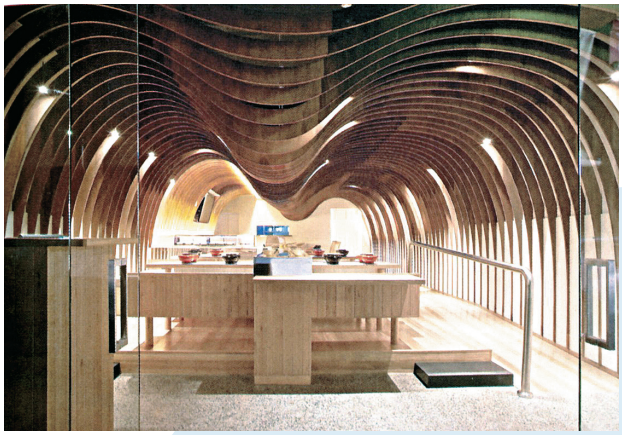
相关链接

第7课 形式美感（四）

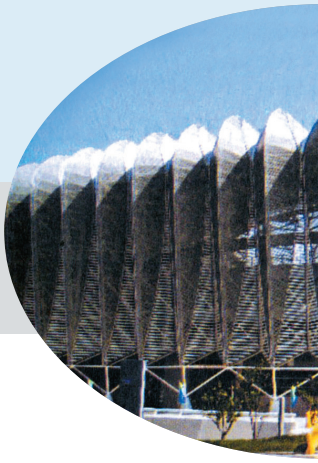
节奏与韵律

设计基础部分内容十分丰富，节奏与韵律是其中极为重要的一项。要想充分表达自己的设计意图，就必须掌握全面的设计基础知识。节奏与韵律是密不可分的统一体，简称“节律”。

节律是借用音乐和舞蹈中的术语，在艺术设计中的互通语言是创作和感受的关键。人们常说“建筑是凝固的音乐”，就是因为建筑是通过节奏与韵律的体现去塑造美的形态。优秀的设计作品无疑是依靠节奏与韵律而增强感染力的。



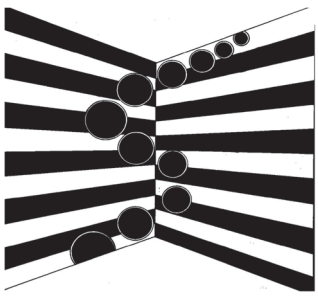
富有节奏和韵律的礼堂



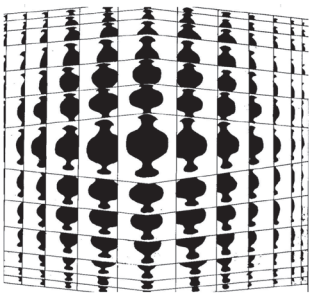
提示

节律形式虽然是一种比较难以掌握的设计基础，但也是最容易显示出效果的表现形式。通过节律形式可以表达出十分丰富的内涵。

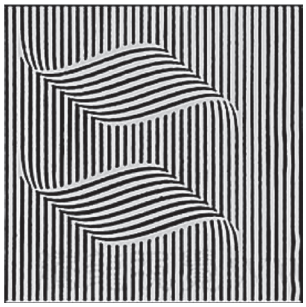
节奏与韵律可以用不同的方法表现出来



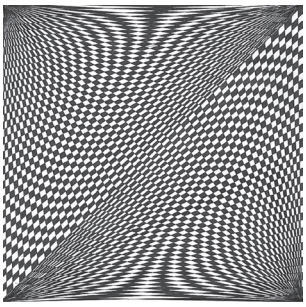
运用渐变手法



运用单向渐变手法



运用渐变方式造成一种起伏的感觉



用有规律的线条产生翻卷的视觉效果

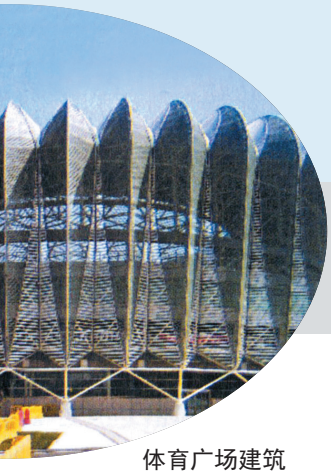
这件平面设计作品，采用了方向渐变和位置渐变两种渐变方法，使画面呈现出三维的空间效果，具有很强的节奏感。

欣赏·评述

自然界和人类生活中如果只存在节奏，而不存在韵律，就会使人产生单调、乏味、呆板、毫无生机之感。世界之所以如此丰富多彩，就是由于韵律的存在。在自然界中，变幻的节奏，即韵律。如水中的涟漪、天边的浮云、起伏的沙丘等。在设计中往往表现在黑白、大小、虚实、强弱、主次等因素的变化之中，有韵律的构成具有积极的生气。

公园雕塑

水波摄影作品



体育广场建筑

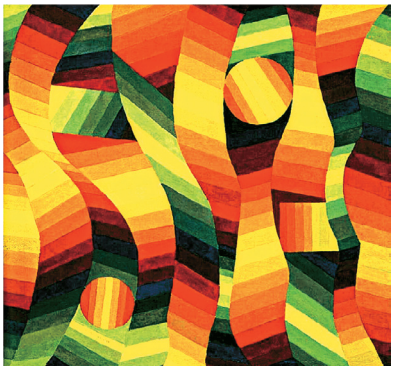
学习建议

通过学习、欣赏不同风格的作品，结合生活中你所看到的建筑、雕塑谈谈你对节奏和韵律的理解。

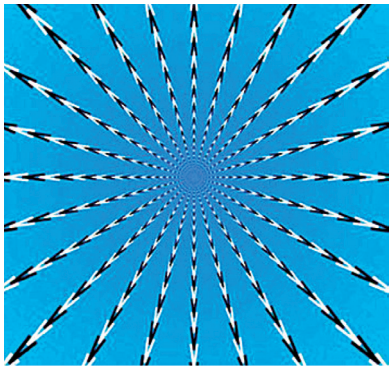
日本福冈奈于社区中心和幼儿园

节律在建筑中常常表现为造型的起伏与波动，图中的造型就是运用了建筑四周边角的起伏造成韵律感，增强了建筑物的活泼性、趣味性。

相关链接



运用色彩表现节奏与韵律



欧普艺术在作品中经常会表现出一种节律。当你的眼睛在画面上移动时，会感受到放射性动感。

第8课 彩墨练习

中国古人把画静物题材的画称为“清供画”，取其单纯、清静，供人欣赏之意。多以案头什物、花卉蔬果为表现内容。

现实的中国画静物画和西洋画写生相比有很大区别，它比西洋画的视点固定，对光源与色彩以及三度空间的追求则显得十分灵活。它采用中国画的写意法，丰富了文化内涵，作画时间缩短了许多；为了构图方便，不用焦点透视可用散点透视；色彩上不受光源与环境的限制，运用单纯而鲜明的“随类赋彩”法，甚至改变其颜色，都用奇妙的墨色来代替；物象造型以线为主，简括生动，可应艺术之需大胆夸张变化；画面还可题识书款，表达未尽情怀，真是灵活方便，足具中国特色。

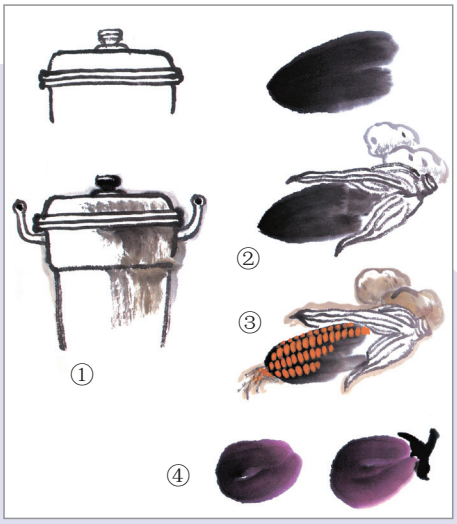
菊酒（中国画） 现代 齐白石

提示

中国画以墨为主，一幅画要先把墨色画足、画完，再略施色彩。

案上清供（中国画） 现代 吴昌硕

爷爷的书桌 教师示范作品



方法步骤：

①先用淡墨干笔画出白铁蒸锅，线条不宜细，皴擦不宜重。
②用重墨画玉米穗，淡墨干笔画玉米皮。
③玉米粒用藤黄加朱磦调成橙色，颜色要浓，然后排点而成，再添画土豆。
④曙红色加花青，调些墨，用没骨法画茄子。

教师示范作品

教师示范作品

造型·表现

教师示范作品

学习建议

根据实际情况摆设几组静物，通过此课的学习，能够掌握画景物的要领，懂得如何删减画面，并完成一幅中国画静物写生作品。

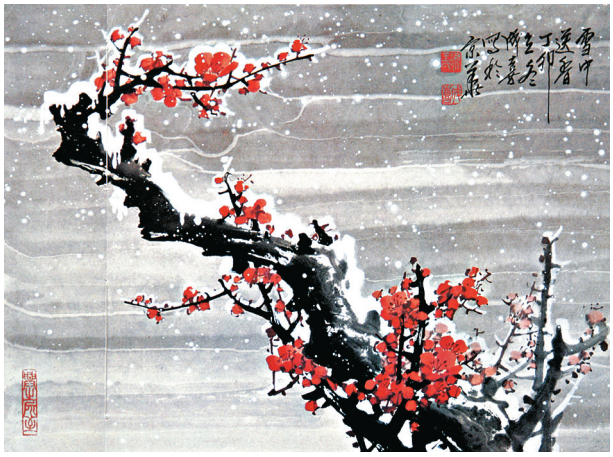
学生作业

学生作业

第9课 冰雪之美

北国风光，千里冰封，银装素裹，剔透晶莹，大自然的神奇造化是艺术家永久的表现题材。古人画冰雪主要靠留白，称之为借地为雪。一般是染天染水再画其他冬天物象来反衬出雪意。今天画家在传统技法的基础上又借助矾水或石蜡等物质材料，创造出一种酷似真冰真雪的视觉感受，把“泼墨”变成了“泼白”，又借鉴书法中的“屋漏痕”笔法，研究出“滴白法”，创造出特有的冰雪之美。

松轩醉雪（中国画） 现代 于志学



雪中送香（中国画） 现代 王成喜

学习建议

①选择课中图例进行临摹，也可凭自己的感觉创作一幅作品。

②学生可以多准备几张宣纸，画雪的方法可多实验，既有趣又会有新发现。

学生作品 乡间冬景

①

②

③

④

冰雪画绘制步骤：

①用矾水或白粉水（牛奶状）画出近处的树丛和天空的雪花等。

②用稍重些的淡墨画兔，衬托出前面的树丛。

③用淡墨染天，重墨画水，留地为雪。

④再用白粉点些雪，烘托雪景气氛。

提示

①教学中如无矾水、石蜡等，要用简便的方法，将白颜色搅拌成牛乳状，画出雪、树等物，半干时用淡墨盖上去，即可呈现出挂满雾凇的冬天之树。

②画雪花可以用蘸白颜料的笔来敲震，追求自然洒落的效果。

③滴白法，是用矾水画树枝条，滴着流淌着画下去，半流半画时要控制用笔。

学生作品　冬雪鸭眠

中国画的分类

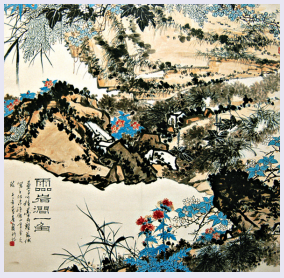
中国画，按照艺术的手法来分，可分为工笔、写意和兼工带写三种形式。从表现的题材来看，中国画可分为人物、山水、花鸟三大画科。

出水芙蓉图（中国画）
宋代　佚名

工笔就是用笔工整细致，敷色层层渲染，细节入微，用极其细腻的笔触描绘物象，故称“工笔”。

墨竹图（中国画）
明代　徐渭

写意，相对“工笔”而言，是用豪放简练的笔墨描绘物象的形神，抒发作者的感情。



灵岩涧一角（中国画）
1955　潘天寿

兼工带写的形式则是把工笔和写意这两种方法进行综合运用。

相关链接

第10课 风 筝

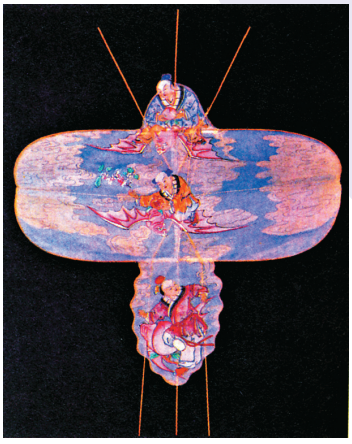
最早的风筝产生于中国，这是举世公认的。随着造纸术的发明，纸成为风筝蒙面最为常用的材料。纸的运用，大大降低了风筝的制作成本，使它很快在民间普及，装点着普通百姓的生活。风筝不仅给华夏儿女带来了放飞的愉悦，也给世界带去了创造的惊奇。

瘦燕风筝

提示 彩绘与裱糊的顺序不分先后，可分为先糊后绘、先绘后糊及先印再糊、最后填色三种不同的方法。

不同时代和地域的风筝具有不同的特点。

哈氏风筝



清光绪年间的“福寿双全”风筝

清末民初的“花篮”风筝

中国的传统风筝技艺可以用四个字来概括，即扎、糊、绘、放，简称风筝“四艺”。

绑扎：风筝骨架的竹条接头很多，归纳起来无外乎垂直、平行、倾斜三种连接方式。

裱糊：选择好所用的蒙面材料后，根据风筝骨架的形状进行取形，再把蒙面糊在风筝骨架上。

彩绘：大致包括打底、描线、染色、修饰四个步骤。

潍坊风筝“西天取经”

雏燕风筝倒图

富贵锦

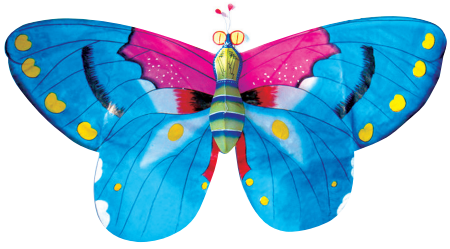
学习建议

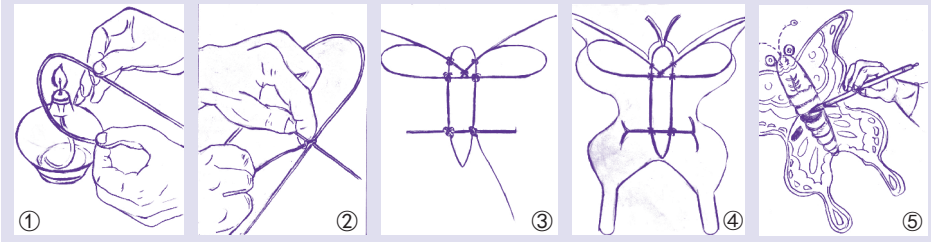
①设计一个风筝样式的草稿。

②根据自己设计的不同风筝的样式，绘制风筝图案。

制作风筝所需要的工具材料主要有竹材、纸、颜料、糨糊、捆绑骨架用线和施放拴线等材料，以及小刀、剪刀、蜡烛等工具。

学生作品





蝴蝶风筝的制作步骤：

①弯竹。将削制好的竹片分别熏烤受热弯成需要的形状。

②绑扎。竹片是蝴蝶风筝的躯干主骨架。

③绑扎。其他的竹片都绑扎在主骨架上。

④裱糊。将涂好胶水的骨架压紧在面料上，并画出蝴蝶图案轮廓，剪去多余的边料。

⑤彩绘。以黑、白线条勾勒精绘，并用鲜明、大块对比强烈的颜色着色。

第11课 中国龙

在十二属相中，最为特别的就是龙，因为在现实生活中它根本就不存在，但在整个中华民族的传统文化中，它却占有举足轻重的地位，我们常说自己是“龙的传人”。

传说中，龙具有兽类的四足、蛇的身体、鹿的角、鱼的鳞片，它既能奔走于陆地，又能畅游于大海，还能遨游于天际。因此龙对于普通百姓来说是祥瑞之物，进而由它衍生出很多精彩的民俗文化。如舞龙灯、赛龙舟，在建筑、服饰、节日、饮食乃至文学艺术等方面处处可见龙的身影。正是龙在中华传统文化中的特殊地位，所以中国人有了自己制作龙的传统，本课带领同学们来体验制作龙的快乐。

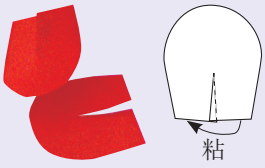
提示

①注意龙的躯干动势，把握好颈部、腹部、尾部的粗细变化。
②装饰龙身可以采用多种方法。

龙头的制作步骤：

①用钉书器、胶水、鱼线、彩纸卡制作出龙头的基本骨架。
②装饰龙头。将做好的纸条粘贴在龙头上，使头更具有生机。
③用纸杯和节日装饰彩球制作出逼真的眼睛。
④将制作好的头颈部骨架和龙头的主体用鱼线捆扎牢固。

造型·表现



鳞片的制作方法

龙头的装饰方法

装饰龙尾部

龙的躯干制作方法：

①将报纸或硬纸卡捆成筒状，粘牢，根据龙的基本结构设计躯干形状。
②将彩纸做好的鳞片叠压粘好。
③用白色圆纸盘叠压粘出龙腹部的鳞片。

龙尾部

学习建议

①以小组为单位，分工制作一条工艺龙。
②班级组织一次舞龙活动。

第12课 泥塑人物

遍布中华大地的泥土，是最宽厚、最亲切的物质，中华民族世世代代用黄土来塑造心爱的动物、植物、人物，以增加生活的乐趣，寄托理想和愿望。

在我们小的时候，便用黄泥或橡皮泥来塑造我们喜欢的或想象中的形象。在塑造的过程中，我们既体验到了制作的乐趣，也掌握了一定的艺术表现技巧。随着我们的成长，艺术表达能力也在逐渐提高，当我们再用黄土或橡皮泥塑造形象时，便在其中融入了更多的主观情感，寄托了更多的美好愿望。

红孩子（雕塑） 现代 李继飞

提示

①注意保护好泥土，尽量放在阴凉的地方，以免泥土变硬。
②作品应充分体现作者的创作意图。
③发挥想象，巧用材料是本课学习的重点。

教师示范作品 砍柴归来

要使普通的黄泥变成有趣的、富有生命力的艺术品，需要发挥你的想象力，需要你亲自动手参与。

老人与砍柴，都是取自民间生活的素材，黄泥朴素的特点加上草编绳的衬托，能够真切地传达出作品的艺术美感。老人面部的微笑是作品的精彩所在，背负着柴火却不感到沉重，而是露出农民所特有的淳朴笑容，流露出老人对生活的乐观态度。

教师示范作品　踢毽子

学生作品　冲浪

泥塑人物基本技法：

①观察人物的躯干、四肢、头部的动态变化。

②选择与人物动态适合的泥条、泥片、泥块来创作。

③运用揉、搓、捏、盘、刻、粘、切、挖等技法进行适当夸张，使人物更生动。

学生作品　牧羊人

学生作品　散步

教师示范作品　晒太阳

学生作品　赶集归来

同样是一件乡土题材的泥塑作品，选取了生活中常见的竹制牙签和蓝色塑料绳作为配材，用竹制牙签作为竹筐的骨架产生了很好的固定塑形效果，同时使竹筐看上去更具有生活气息，一条蓝色塑料绳缠绕在农民腰间，使人物瞬间富有了活力。

学习建议

根据不同的材料，巧妙构思，完成一件有主题的泥塑创作，并谈谈创作感受。

学生作品　冰糖葫芦

学生作品　愉快的老叟

造型·表现

几只幼鸟正在等待妈妈归来喂食，奋力仰起的头和尽力张开的喙，活灵活现地传递出一种强大的生命张力。选取细铁丝编织成鸟巢，而并没有选择树枝，不仅是因为细铁丝更易编织成型，更是出于对作品本身艺术性的尊重，铁质的鸟巢更能表现出力感。

学生作品　嗷嗷待哺

学生作品　汗滴禾下土

相关链接

老鼠娶亲（泥塑）
鼠高 4.5 cm
现代　刘季霖

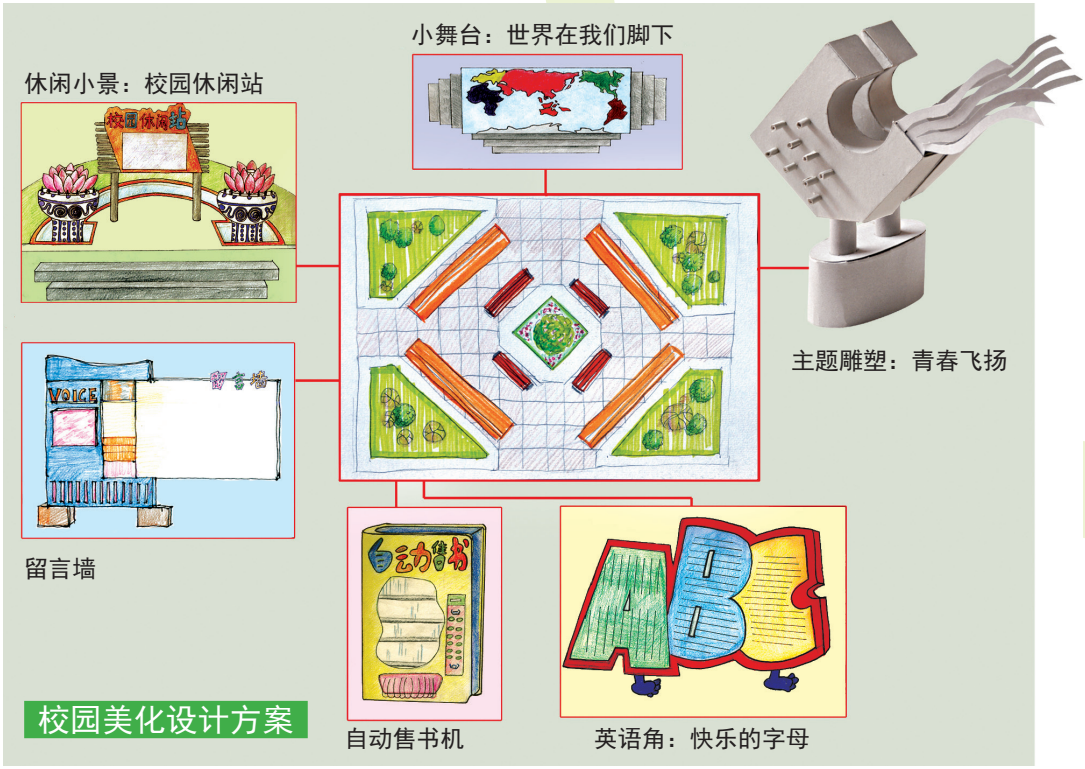
上面的两件泥塑作品描写了“老鼠娶亲，小打小闹”的场景，把人带进了一个奇妙的童话世界，十分有趣。

第13课 校园环境美化方案

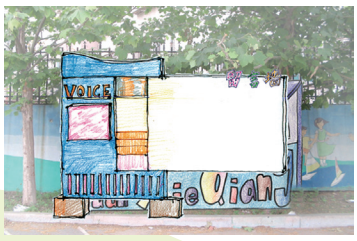
校园不仅要有琅琅的读书声、朝气蓬勃的身影，更要有美好的环境。校园的美化不同于一般的环境美化，它的设计和创意不但要与校园文化相协调，还要与学校所在地区的地貌、环境、人文等因素相适应。这其中包括方案的呈现方式，如造型、色彩、使用的材料等；方案的内容一定要能够激励全校师生积极向上、开拓进取；其风格可以是具象的，也可以是意象的，更可以是艺术抽象的；所使用的材料应是环保的……总之，美好的校园环境不仅会使我们的学习环境更加赏心悦目，还是我们精神风貌的集中体现，我们理所当然地要参与到美化校园的设计中。

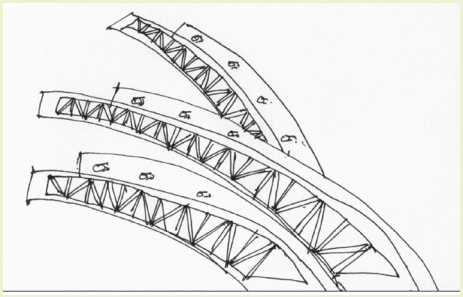
提示

①创意之前不但要注意了解、研究学校的历史与文化，更要注重个人对校园的感受。
②设计方案要与校园的现在、未来相吻合，用身边容易找到的材料将想法表现出来。



实景电脑模拟图





上升·成长　雕塑设想草案

设计意图：

在同一起点上，循着各自的上升轨迹，在坚实的知识结构的支撑下，向着更高的目标跃进。

将这个雕塑放置在学校的教学楼前，目的是提醒同学们：要珍惜时间，奠定坚实的文化基础，养成不断进取、求真务实的良好学风，在知识的指引下不断成长！

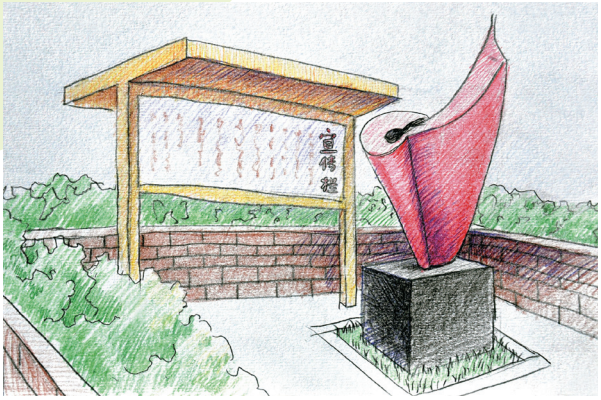
综合·探索

学习建议

①以小组为单位设计美化校园环境的方案。先议论、研究，再构思策划，画出草图，最后用身边常见的材料制作一件立体作品。

②展示方案，相互观赏，评出最佳方案。

校园教学办公系统指示牌



学生作品
校园主题角

相关链接

校园建筑小品布置原则

校园建筑小品设计应从使用功能出发，在整体环境的统一要求下，与建筑群体和绿化种植密切配合。

花坛、花盆、垃圾箱

花坛、花盆、垃圾箱花样繁多，对美化校园环境作用显著。造型有平面式、立体式、悬挑式等。

雕塑

在校园内不易多搞雕塑，特别是造型笨拙的雕塑。利用堆石造型来代替雕塑是我国传统手法，但不宜多用，也不宜堆得体量太大。

标志牌

标志牌可以多种多样，在校园的入口处设置，可放在门垛上或另立门牌。有的学校将总平面图制作在门牌上，使人一目了然。

第14课 生命的印记

父亲（油画） 1980
罗中立　现藏中国美术馆

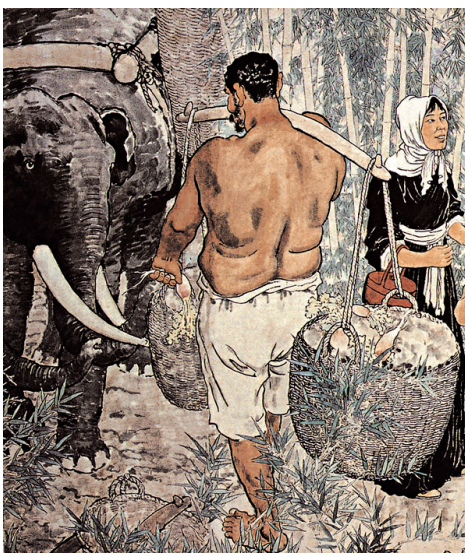
真正有感染力的艺术是不朽的，也是我们可以用心去感受的。如果说和谐、典雅是一种令人陶醉的美，能带给人轻松的愉快，那么悲壮、崇高就是一种摄人心魄的美，能带给人深沉的震撼。这些不朽的艺术杰作要么扎根于历史的河床，展现烽火岁月中值得永远铭记的一刻；要么萌发于艺术家高尚的灵魂，表达对生命的积极思考。总之，它们以自身所展现的博大生命气息和超越时空的艺术生命力，让我们更深刻地领悟了历史的真谛和生命的意义。

油画《父亲》以纪念碑式的宏伟构图饱含深情地刻画出了中国改革开放以前农民的典型形象。

老农开裂的嘴唇、满脸的皱纹以及手中粗劣的瓷碗写实的描绘，具有一种悲剧的震撼力。

工农商学兵组雕（水泥仿石） 1959
曲乃述　王熙民　高秀兰　吴国章　苏兆海　北京农展馆

富有建筑感的整体造型、高昂的时代激情、民族化的艺术处理、饱满的形体结构、与环境的呼应协调，是这组大型群像具有持久生命力的原因所在。



占领总统府（油画） 1977
陈逸飞　魏景山　现藏中国军事博物馆

1949 年的中国经历了一场大变革——新中国诞生了！

画家们以饱蘸激情的画笔生动地记录了一个激动人心的历史时刻——冲上南京总统府楼顶的战士们将一面五星红旗高高升起在硝烟尚未散尽的天空。一个没落的时代结束，一个崭新的时代到来！作品中承载了历史的记忆与生命的赞歌，这一刻被艺术化地凝固在作品中成为了永恒。

主人（版画） 1978
徐匡　阿鸽　现藏中国美术馆

这幅作品采取了雕塑式的造型和三角形构图，强化了“主人”的体魄和气质。作品黑白对比强烈，刀法纵横多变，大片黑色中微显木板纹理。刻画出“主人”自豪、充满信心和亲切可信的形象。

垛草的妇女（油画） 1984　妥木斯
现藏中国美术馆

在这幅作品中作者采用了大写意的手法，通过简练的线条与单纯的色彩，勾画出一位蒙古族妇女垛草间隙的健美英姿。

相关链接

《愚公移山》这幅作品的题材是徐悲鸿酝酿已久的，画家的创作初衷源自中国人民的抗日战争。作者是想在抗日战争的危急时刻，通过表现愚公挖山不止的气概，鼓舞和激励人民大众争取全民族的最后解放。

愚公移山（中国画） 现代　徐悲鸿　现藏徐悲鸿纪念馆

欣赏·评述

梅杜萨之筏（油画） 1819
籍里柯（法国）
现藏法国巴黎卢浮宫博物馆

《梅杜萨之筏》是籍里柯最具代表性的作品。他大胆地选择了现实生活中具有政治色彩的题材——远洋轮船“梅杜萨”号因政府的失职而导致沉没的事件，向学院派和新古典主义美术发起挑战。画家为法国浪漫主义绘画冲破古典传统的束缚开辟了道路。

自由引导人民（油画） 1830
德拉克洛瓦（法国）
现藏法国巴黎卢浮宫博物馆

《自由引导人民》是德拉克洛瓦浪漫主义风格的代表作品之一。整个画面的色彩和明暗的对比都十分鲜明、强烈，加上革命者奋勇前进的强烈动势，使这幅作品犹如一支音调昂扬、节奏快速有力的战斗进行曲，使人仿佛又置身于那个激情燃烧的岁月，体验那生命铸就的史诗。

提示

鲁迅先生说：“悲剧是将人生有价值的东西毁灭给人看，喜剧将那无价值的东西撕破给人看。”

我们常常在生活中、在艺术作品中感受到一种生命存在的价值。它是一种无怨无悔的付出和创造，而不是一种无休止的索取。

学习建议

①以“生命的印记”为题，写一篇美术作品简评或观后感。

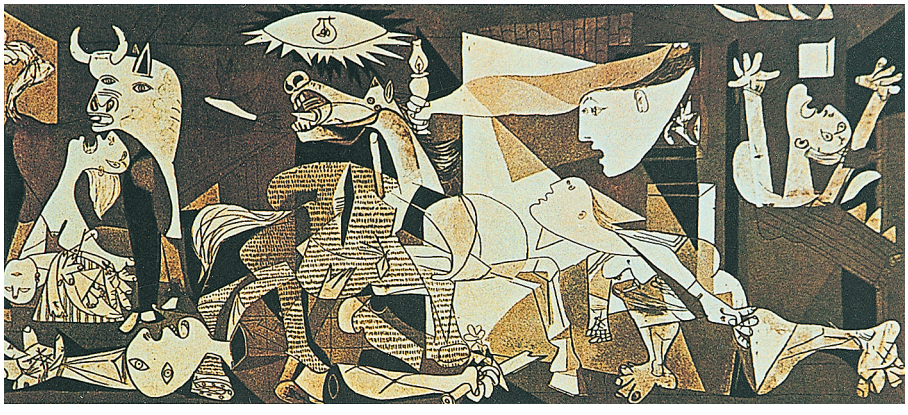
②可以通过网络或相关读物，查询了解本课所涉及作品的背景资料，在课堂上与老师和同学互相交流。

加莱义民（雕塑） 1884—1886 罗丹（法国） 加莱市里席尔广场

《加莱义民》是罗丹的著名作品之一，作品取材于 14 世纪英法百年战争，法国北部城市加莱被英军围困，全城处于饥荒的紧要关头，有个名叫欧斯塔斯的市民挺身而出，救了全城人民的性命。1884 年，加莱市为了纪念这位英雄，决定为他做一尊雕像，罗丹接受了这个任务。他研究了加莱城的历史，认为拯救加莱城的不止一个人，而是六个人。罗丹打破了古典雕刻常用的象征性的表现方式，选择了一个如实表现这一历史事件的真实场面，并着重刻画了六个人物的性格特征和牺牲前所表现出的复杂的心理状态。

马拉之死（油画）
1793
达维特（法国）
现藏比利时布鲁塞尔博物馆

这幅油画，以极为简洁、朴素的新古典主义手法，成功地将肖像的描绘性、历史的精确性和悲剧的崇高性结合在一起，有力地表现了马拉这位共和英雄的形象。因而成为一件纪念碑式的历史画名作。



格尔尼卡（油画） 1937 毕加索（西班牙）
现藏西班牙马德里普拉多美术馆

《格尔尼卡》是 1937 年毕加索为巴黎世界博览会西班牙馆创作的一幅最著名的大型壁画。画家以 1937 年西班牙内战期间，德国法西斯对西班牙小镇——格尔尼卡的狂轰滥炸为描绘对象，以艺术的形式控诉和揭露法西斯的暴行，表达他对西班牙同胞的同情。画面用支离破碎的形象语言表现出惊恐、愤怒、凄惨的情绪，作品因此被称作“毕加索式的哀悼”而载入美术史册。

相关链接

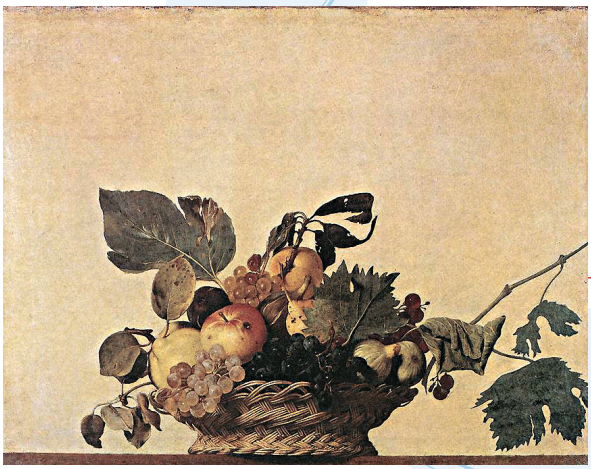
第15课 中西绘画比较

绘画艺术有多种形式，各种绘画种类的表现方法及艺术效果具有很大差异。比如西方绘画（通常称为“油画”）和东方绘画的代表“中国画”就具有极大的区别，其中取材、材料、构图、色彩、立体感与空间感等方面都有所不同，这便构成了东西方绘画两个不同绘画体系。

西方绘画主要讲究客观地表现物象，注重立体感和空间感，也就是说客观地再现，好像是我们通过窗户看到的室外景色一样。

中国画讲究的是用线造型，追求形神兼备，具有相当的主观性因素。尽管中国画也使用色彩，但色彩只是作为辅助手段，本质上也不是为了真实地再现客观。

花篮图册页（中国画） 宋代 李嵩



水果篮（油画） 1597 卡拉瓦乔（意大利）

潇湘图（局部）（中国画） 五代 董源
现藏故宫博物院

圣维多利亚山（油画） 1885 塞尚（法国）
现藏美国宾夕法尼亚博物馆

作品比较：

两件同为表现自然风光的绘画作品，在构图取势上所用手法颇为相似，所不同者，《潇湘图》以平缓的山势和开阔的水面表现出一种安详的山水静态之美，《圣维多利亚山》则以突兀的山形和繁杂的田野表现出一种有节奏的山野动态之美。同为理性的描绘，董源重疏密浓淡的组织，塞尚重概括简约的结构。使用方法不同，所传达出的情感亦不同。

提示

可以从立意、构图、色彩、表现技巧等方面来分析和比较绘画作品。

作品比较：

两幅作品除构图和写实手法相近以外，尽是不同。一、取势视点不同，花篮视点高，水果篮视点低。二、花篮采用散射光，水果篮采用侧光。三、花篮不蔓不枝，呈内敛趋势，水果篮则呈外延趋势。四、花篮表现春之妩媚，水果篮则表现秋之收获。五、花篮端庄凝重，水果篮亮丽动人。

捣练图（局部）（中国画） 唐代 张萱
现藏美国波士顿博物馆

拾穗者（油画） 1857 米勒（法国）
现藏法国奥塞博物馆

作品比较：

两幅作品所表现的都是妇女劳动的场面，《捣练图》描绘的是宫廷贵妇劳动的场景，人物组织得疏密有致、动静适宜，造型“丰颊肥体”，展示出当时生活安逸的盛唐景象。《拾穗者》采用横向构图，描绘了三个正在弯腰拾麦穗的妇女形象，画家没有正面描绘她们的面部，也没有作丝毫的美化。在造型上，采用较明显的轮廓使形象坚实有力，表现了农民特有的气质，展示出 19 世纪法国农民生活的艰辛，作品在纯朴浑厚中具有撼人的力量。同为妇女劳动的场面，但由于社会背景不同，对人物刻画的角度不同，所传达的气氛也不相同。

田横五百士（油画）
现代　徐悲鸿

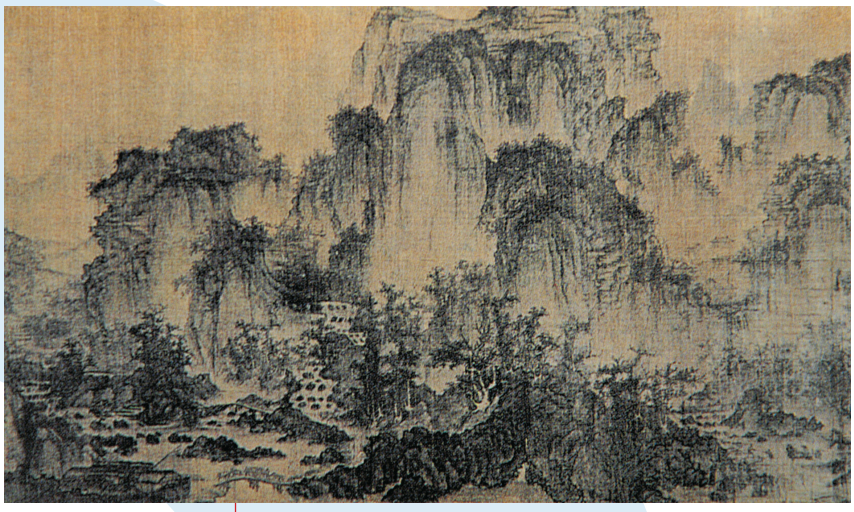
作品比较：

这两件作品所表现的都是古代英雄主义的故事。两位画家之所以选择历史题材都是为了自己民族的利益。达维特选择《荷拉斯兄弟之誓》是在借古喻今，起到了号召人民团结起来去和封建制度进行殊死决战的作用，激起了当时革命人民的强烈共鸣；《田横五百士》诞生于日本侵占全中国前夕，民族矛盾激化，本画意在唤起人民与侵略者作誓死不屈的抗争。《荷拉斯兄弟之誓》的表现是充满戏剧性的，无论是人物夸张的动势、聚光灯式的光线，还是昂扬与忧伤的情绪对比，我们都能够充分感受到一种张扬的性格；《田横五百士》的表现则有一种视死如归的镇定，不夸张，不张扬，抱拳拱手之间已给后世留下一段可歌可泣的英雄故事。荷拉斯的誓言是“不胜利归来，就战死疆场”，田横五百士的誓言是“宁死不降”，其英雄气概又何其相似。

荷拉斯兄弟之誓（油画）　1784　达维特（法国）

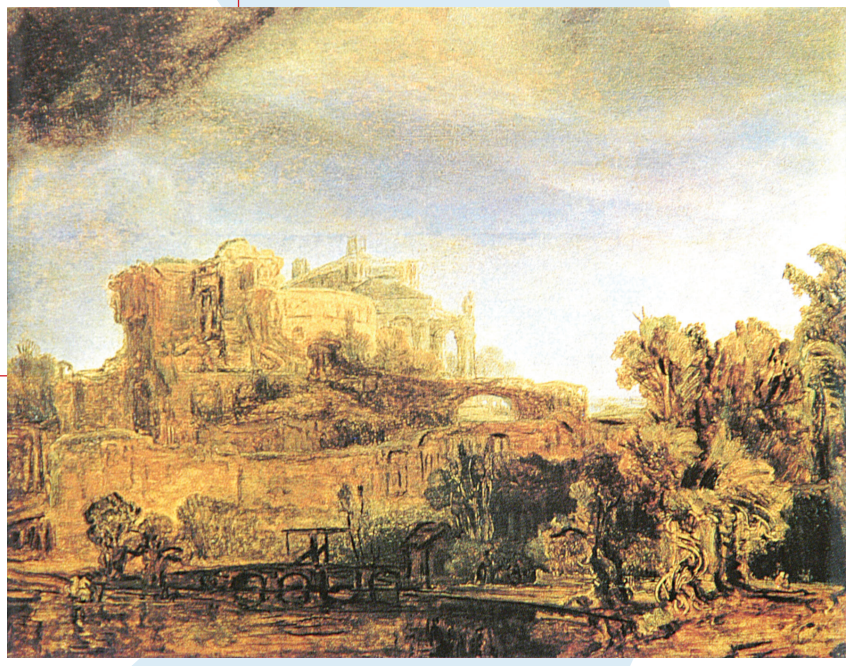
学习建议

自己选择两幅中西方绘画作品，模仿本课的方法进行解读、分析和比较，从而了解中西方绘画作品的异同。



茂林远岫图（局部）
（中国画） 北宋 李成
现藏辽宁省博物馆

欣赏·评述



有废墟的河边风景（油画）
1650 伦勃朗（荷兰）

相关链接

作品比较：

中国的山水画与西方的风景画根本的不同体现在对自然的态度和社会的审美意识上。中国古代的山水画家重心中所感，西方古代的风景画家则重眼中所见。李成的《茂林远岫图》和伦勃朗的《有废墟的河边风景》即可为例证。从题目上说，“茂林远岫”即茂林远山之意，此为画家心中所感之景色；《有废墟的河边风景》已是很实在的眼中之景物了。说到画面，李成的画面呈平面性；伦勃朗的画面有很强的纵深感。李成的画灵秀幽远、荒凉，有如仙境；伦勃朗的画热情、肯定，忠实于自然，颇具古典情怀。

暴风雪（水彩画）
1842
泰纳（英国）
现藏泰特艺廊

在波涛汹涌的海面上航行的汽船，弥漫在海面上的暴风和大雾，在空中形成一个旋涡……狂乱的暴风雪几乎要把船只毁掉一般。这幅似要把观赏者卷入的绘画，就是泰纳冒着生命危险所完成的名作《暴风雪》：泰纳将自己绑在船桅上，经过四个小时的观察，终于画出这幅作品。

第16课 走进博物馆

陕西历史博物馆

陕西历史博物馆是一座综合性历史类博物馆，丰富的文化遗存、深厚的文化积淀成就了其独具特色的文化艺术收藏。多达 370000 余件的馆藏文物，数量众多、种类齐全，时间跨度长达 100 多万年。其中最具特色的当属精美绝伦的商周青铜器、千姿百态的历代陶俑、独步全国的汉唐金银器以及举世无双的唐墓壁画收藏。

同学们，让我们一起走入陕西历史博物馆，去感受那磅礴恢宏的汉唐雄风吧！

这件银壶是模仿北方游牧的契丹人使用的皮囊壶制作而成。它既反映了唐代盛行一时的舞马衔杯宫廷祝寿舞的形式，也是少数民族文化与中原文化交流和融合的产物，并且制作工艺精湛，艺术成就极高。

▲ 鎏金舞马衔杯纹皮囊式银壶
唐代　通高 14.8 cm　重 0.549 kg
1970 年西安何家村窖藏出土

◀ 三彩载乐伎骆驼俑
唐代　高 58 cm　长 41 cm
1959 年西安市西郊中堡村出土

手持乐器的男俑盘腿而坐，中间有一女子站立歌唱。人物形象生动鲜活，骆驼沉稳有加，可谓匠心独具，仿佛将人们带回到大唐盛世，耳边又似乎回响起了优美动人的异域音乐。

◀ 镶金兽首玛瑙杯
唐代　高 6.5 cm　长 15.6 cm
口径 5.6 cm
1970 年西安何家村窖藏出土

欣赏·评述

龙在中国古代不仅被视为祥瑞之物，也是王权的象征。这件铁芯铜龙通体鎏金，体态修长流畅，极富动感，凌厉遒劲，神采飞扬，在传统各式龙的基础上发展变化而来，是唐代龙形象的代表之作，堪称精品。

▶ 鎏金铁芯铜龙
唐代　通高 36.9 cm　最宽处 10.5 cm　重 2.78 kg
1975 年西安市南郊草场坡出土

学习建议

①馆藏还有许多精美的历代陶俑，大家可以通过网络检索进行欣赏。
②结合对精美艺术品的理解，互相谈谈你知道的汉唐时期的历史故事。

◀ 打马球壁画（局部）
唐代　章怀太子李贤墓
陕西省乾县

◀ 鎏金银竹节熏炉
西汉
通高 58 cm　径高 9 cm
重 2.57 kg
1981 年陕西省兴平市茂陵东侧丛葬坑出土

提示

陕西历史博物馆的唐代壁画珍品馆还收藏、展览有众多精美的唐代墓室壁画。

▶ 杜虎符
战国·秦　长 9.5 cm　高 4.4 cm
厚 0.7 厘米　重 0.08 kg
1975 年西安市南郊北村沈家桥村出土

“符”是中国古代常用的一种信物。古代兵符多做成虎形，是取其威猛、迅捷之意，因此，兵符一般又被称为“虎符”。

美术是一个庞大的家族，
美术是人类精神的家园。
美术是一种创造的过程，
美术是一次愉快的旅行。
运用美术形式传递
情感和思想
是整个人类历史中的
一种重要的文化行为。

本教科书选用了部分已刊发的图片资料，我们已竭尽全力与作者取得联系。限于人力，尚有部分作者未能联系上，敬请有关作者与我们联系。谢谢！

ISBN 978-7-5451-2904-5
9 787545 129045 >
定价：5.45 元

绿色印刷产品

如发现印装质量问题，影响阅读，请与印厂调换
批准文号：辽价发[2018] 30 号　举报电话：12358