

义务教育教科书

美术

MEI SHU

八年级上册

岭南美术出版社

热爱祖国优秀美术传统文化

富春山居图·剩山图(部分) 黄公望 藏于浙江省博物馆

富春山居图·无用师卷(部分) 黄公望 藏于台北“故宫博物院”

作品背景简介：《富春山居图》(长卷)，始画于元代至正七年(1347)，历时七年完成。画幅纵33厘米，长636.9厘米。

主要造型特点：长卷写富春江两岸重峦叠嶂，观看者如坐舟中，舟行江上，忽远忽近，忽快忽慢，两岸山势随季节晨昏晦明变化莫测，浑厚大气，既是描绘客观风景，同时也抒写胸中豁达的襟怀。笔墨技法包容前贤各家之长，又自有创造，并以淡淡的赭色作赋彩，这就是黄公望首创的“浅绎法”。

画外人文故事：《富春山居图》在清初遭遇火厄，断为两截，前端51厘米被称为《剩山图》，后面五分之四长约640厘米，按照此画原是作者画给他的师弟“无用师”的，被称为《无用师卷》。

2010年3月，时任国务院总理温家宝有感“画是如此，人何以堪”，希望分藏两岸的《富春山居图》能够合璧联展。经过两岸的努力，两图终于于2011年6月在台北“故宫博物院”参加“山水合璧——黄公望与《富春山居图》特展”首次展出。

义务教育教科书

美术

MEISHU

八年级上册

主编：戴立德 李于昆
广东省教育研究院 岭南美术出版社 编

岭南美术出版社
中国·广州

策 划: 李文郁 李健军
主 编: 戴立德 李于昆
执行副主编: 周凤甫
副 主 编: 邓子平 李健军 林懋生
陈玉萍 张 海 汤晓峰
陈泽勉
编 委: 文 章 卢红月 华 年
刘月刚 刘惠仪 罗 广
季小萌 张成珍 张 帆
张建辉 魏 曼

目录

● 欣赏·评述 ● 造型·表现
● 设计·应用 ● 综合·探索

美术八年级上册

第一单元 美术馆与艺术市场

- 1 走进艺术博物馆.....4
2 艺术博览会与艺术品拍卖.....8

第二单元 奇妙的水墨世界

- 3 鸟语花香.....12
4 水墨探索.....17

第三单元 情与意的交融

- 5 情景交融的山水画.....20
6 传神写照的人物画.....24

第四单元 绿色的梦

- 7 图形·联想·创意.....26
8 地球·绿洲·家园.....29

第五单元 我们的T型舞台

- 9 服装设计.....32
10 青春风采.....36

第六单元 让生活插上翅膀

- 11 传统纹饰·民族风格.....38
12 装扮生活·吉祥幸福.....41

责任编辑: 李健军 陈国健 魏 曼
责任校对: 钟 怡
责任技编: 罗文轩 钟智燕

本教材所选用的部分摄影、美术作品, 由于各种原因, 未能事先征得作者(或版权持有人)的同意, 特致歉意。敬请有关作者(或版权持有人)与岭南美术出版社教材部联系, 以便奉付稿酬。

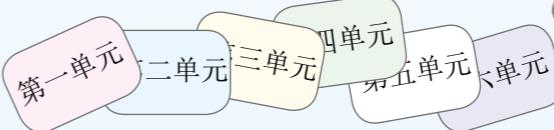
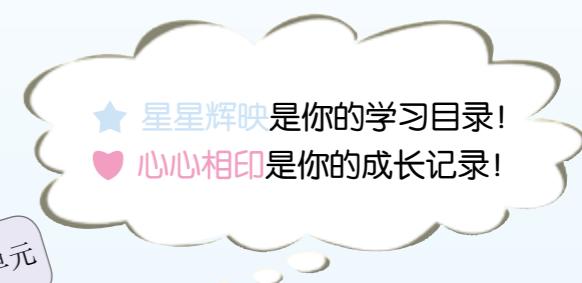
前言

★ 同学们: 请认真阅读与欣赏每个单元的课文与图片, 试以美术探秘、科学研究、团结合作的精神, 参与每一课为你设计的学习活动过程; 感受“欣赏·评述”“造型·表现”“设计·应用”“综合·探索”这四个美术学习领域给你带来的活动乐趣和成长体验。

★ 请在每一个单元(或你最喜欢的单元)的学习之后, 在下面这张“中学生美术学习成长记录卡”上填写自己的学习收获; 本学期结束时, 你会积累多张这样的卡片。请自己做个学习小结和成果展示, 并与同学、老师相互交流, 共享美术学习成长的成功与快乐!

★ 怎样阅读和使用这本美术教科书?

★ 怎样运用这份美术学习成长记录卡?

中学生美术学习成长记录卡

班级_____姓名_____ 年 月 日

(可根据自己的学习情况, 打√评分, 5为最高分, 1为最低分)

单元主题	单课题目	自我评分				
		5	4	3	2	1
知识与技能	1 我知道课本的主要知识, 能自问自答, 简明表述。 2 我会运用手绘线条记录生活, 构思草图, 线条流畅。 3 我会运用手工技巧合理选材造型, 制作效果精美。 4 我能运用色彩搭配常识, 徒手描绘造型; 或利用电脑组合生活中的色彩, 视觉效果协调。					
过程与方法	1 我会自主阅读课本, 学会欣赏课本里的美术作品。 2 我能与同学合作学习, 学会课本要求的操作方法。 3 我能探索思维, 提出问题, 发表看法, 学会简明地表达自己的观点。					
情感与态度	1 我会按要求备好工具、材料, 做好场地清洁工作。 2 我对课本的学习内容感兴趣, 主动参与学习活动。 3 我能开动脑筋, 作业具有与众不同的美感与创意。					
我的感想						合计总分

了解艺术博物馆的功能与特色，体验展览、参观与学习交流的方式。

艺术博物馆中珍藏的各种藏品，是我们了解人类文明发展、感受现代社会生活丰富多彩的宝贵资源。走进艺术博物馆，你就走进了一个美的世界，因为美术是人类最珍爱的艺术门类之一，凡有人的地方，美术就相伴而生，它忠实地记录着人的情感、思想和作为。人类的历史，就是美术的历史。这里珍藏的，不仅是人类文明的瑰宝，也是人类追求美、创造美的历史足迹。

欣赏与探索（一）

1. 艺术博物馆是一个向公众开放的永久性文化事业机构，其作用主要表现在担负着对国家艺术珍品的收藏、研究、展示，以及公民素质教育、对外文化交流、推动当代美术文化事业发展等社会责任和历史使命。
2. 美术馆具有收藏、研究、陈列与展览、教育、交流和服务六大功能。

中国美术馆收藏品

书法

上海博物馆收藏品

青铜器

上海博物馆

上海博物馆是一座大型的中国古代艺术博物馆，陈列面积2800平方米。馆藏珍贵文物12万件，其中尤以青铜器、陶瓷、书法、绘画为特色。收藏了来自青铜器之乡——宝鸡及河南、湖南等地的青铜器，藏品之丰富、质量之精湛，在国内外享有盛誉。

广东美术馆

广东美术馆

广东美术馆的规模与设施具有国内一流水平。该馆建筑面积20000多平方米，设有12个展厅和户外雕塑展示区；拥有300个座席、两声道同步传译的现代化多功能学术交流厅，还有大面积的教育功能区以及配套的综合服务设施。

欣赏与探索(二)

1. 博物馆类型一般分为：艺术博物馆、历史博物馆、科学与技术博物馆、综合类博物馆。

2. 除了本课提到的国内外著名的艺术博物馆，你还知道哪些著名的美术馆？

大英博物馆（英国·伦敦）

1759年1月对外开放，并于1840年搬迁到现址，是世界上历史最久、规模最大的综合性博物馆。该馆拥有藏品超过1300万件，数量之巨、品种之多，世所罕见。由于空间限制，现在还有大量藏品未能公开展出。

卢浮宫博物馆 (法国·巴黎)

始建于1204年，曾是古代法国的王宫，1793年改为博物馆向公众开放。馆内藏品超过38万件，其中艺术品收藏35000件，是世界上最大的艺术博物馆之一。

大都会博物馆 (美国·纽约)

创建于1872年，是世界上最大的专业艺术博物馆，馆藏超过200万件来自世界各地的艺术精品，包括几乎所有欧洲大师的油画和雕塑名作，以及许多出众的古典和现代艺术作品，同时也是世界乐器、服装、饰物、武器、盔甲的大总汇。

学习网站

学习方法提示：

1. 参观本地艺术博物馆，了解和认识艺术展览的方式，可画场景速写作为记录形式，并与同学交流参观博物馆内外景的体会。

2. 如何参观艺术博物馆？先了解馆内各厅展出的性质，然后可多角度选择自己感兴趣的主題，并了解吸引自己目光的作品，仔细观察欣赏，认真体会。可用笔记或速写记录令自己感动的色彩、构图和特殊技法等。

3. 在不具备参观美术馆条件的地方，建议同学们从画报、书刊、电视或互联网上获取美术馆的相关信息。

美术馆为我们的校外美术学习活动提供了丰富资源，它使我们体验到更为广阔、自由的艺术天地。

各地美术馆导览资料

美术馆或展览馆内常见的导览资料有两种：展览活动介绍和展品分布介绍。在参观美术馆和展览馆时注意收集这两种导览资料，不仅能够帮助你更好地规划参观活动，提高效率和效果，还能帮助你更好地回忆起参观的内容，加强美术学习效果，对今后参观其他的美术活动起到参考作用。

1. 观赏中国画或书法时，远看可欣赏作品的气势，近看可欣赏艺术家的笔法。

2. 观赏油画，与作品保持一定的距离。

3. 欣赏陶瓷或其他器皿时要小心，以免造成损坏。

4. 欣赏雕塑作品时，可从不同的角度去观看。

艺术博览会与艺术品拍卖

学习艺术品交易的基本常识，了解艺术品社会价值与经济价值之间的关系。

随着中外文化艺术交流的增加，艺术博览会、艺术品拍卖会已成为社会文化市场的重要组成部分，它们展示了当今中国与世界各地艺术家创作的风格与面貌，为国内外的艺术家和收藏界提供了艺术交流与艺术交易的良好机会。

一件艺术品往往具有艺术价值和经济价值两种属性。艺术价值体现了艺术品的思想性、艺术性和时代性等特征。艺术市场使艺术品以商品的形式直接与公众见面。它为不同层面的艺术消费者提供了多样选择的渠道，满足了不同审美趣味爱好者的需求，既肯定了艺术家的劳动付出，也为艺术创作提供了有力的经济支持。

欣赏与探索

以小组搜集资料的方式，了解有关美术博览与艺术品拍卖的情况。

欧洲巴塞尔艺术博览会

每年6月的“巴塞尔艺术博览会”是一次艺术的盛会，来自全球各地的艺术家、收藏家、策展人和艺术爱好者云集于此，将瑞士名城巴塞尔变成了世界艺术的中心。

广州国际艺术博览会场外

广州国际艺术博览会，是艺术的盛宴，也是艺术市场的引导者和艺术生活的倡导者，它有效地推动了艺术品市场的繁荣和发展，引导着艺术品生产的潮流和方向。

广州国际艺术博览会宣传资料

北京荣宝斋

驰名中外的荣宝斋迄今已有三百余年历史，最初为书画用品商店，经营范围逐渐扩大到艺术品制作、买卖和收藏等综合型业务，有“民间故宫”的美誉。

上海朵云轩

上海朵云轩创建于清光绪二十六年，20世纪初即成为著名的江南艺苑。历经百余年传承发展，已成为集文房四宝、古玩瓷杂、书画装裱、艺术拍卖、艺术会展、艺术品经纪、电子商务、木版水印、艺术培训等经营业务于一体的中华老字号企业集团。

广州市文物总店

成立于1960年，店内陈设古色古香，富丽堂皇，经营项目有古玩玉器、名人字画、金银首饰、珠宝翡翠、新仿工艺、文房四宝等。

学习网站

1. 一般来说，衡量艺术品经济价值的高低，主要是看艺术品的品质、存世量、创作年代、社会需求量等。

2. 拍卖的基本特征：

a. 拍卖是一种竞争买卖（竞买）活动，众多购买人就同一标的，在拍卖师的主持下同时竞争出价进行买卖。

b. 拍卖是拍卖人选择出价最高者，并与之订立成交确认书的竞争买卖。

c. 拍卖是一种现货买卖，而非期货买卖。

中国艺术品拍卖市场历年成交金额图表

某拍卖现场

开始竞拍时，拍卖师会从较低价位开始喊价，竞买人举起号牌应价。拍卖师视举牌情况，按一定幅度递增喊价，最后没有人肯再加价时，场上的最高应价者成为竞买成功者，业内称为买受人。

怎样认识艺术品的拍卖形式？

艺术品拍卖是艺术品走向市场的重要形式之一。它是一种经由代理人操作的竞价争购行为，不仅比一般的销售形式更好地维护了艺术家的经济利益，而且有利于扩大艺术家的知名度和社会影响。但是拍卖往往也会造成艺术品价格虚高，超出其实际具有的经济价值，令人深思。

怎样认识艺术品市场的社会价值和艺术价值？

艺术品市场使艺术品以商品的形式直接与公众见面。它为不同层面的艺术品消费者提供了多样选择的渠道，满足了不同审美趣味爱好者的需求，既肯定了艺术家的劳动付出，也为艺术创作提供了有力的经济支持。

浔阳遗韵（油画） 1991 陈逸飞

20世纪90年代初以高价拍卖成功。

向日葵（油画） 1888 凡·高（荷兰）

1987年由日本安田保险公司以高价购得。

表现与创造

试以“保护文物”或“捐献书画”为主题，从文物书画的拍卖角度举行探究性活动，分小组谈谈自己的体会，或模拟一次艺术品拍卖活动。

思考与评价

通过本单元的学习，你有什么收获？请任选一题回答：

1. 你了解美术作品作为商品的价值吗？试举一例，发表自己的看法。

2. 在你现在生活的地方，你知道有哪些美术作品或民间工艺美术品等具有收藏价值和拍卖价值？请你试举1~2例。

鸟语花香

认识中国画的笔墨变化趣味，学习花鸟画表现技法，感受花鸟画的趣味。

中国画家喜爱表现自然界的花卉、禽鸟、鱼虫、蔬果等，人们把这类作品统称为花鸟画。花鸟画主要有写意和工笔两种表现形式。从古至今，我国出现了一大批杰出的花鸟画家。

山花双鸟图（写意画） 清代 任伯年

作品笔墨简逸，设色明净淡雅，画面极富情趣，给人带来朴素、恬静的美感享受，令人神清气爽，赏心悦目。

○ 欣赏与探索（一）

1. 欣赏中国花鸟画作品，分析和感受花鸟画美感的表达。
2. 探索《追忆的故园》与《火树》的形式风格有何不同。

追忆的故园（工笔画） 现代 苏百钧

作品轻松利落的笔法和柔和的调子营造出一种梦幻般的氛围，以小笔触渲染的白鹭羽毛丝毫无斧凿的生硬感，画面精致细腻，以整体、安详、清新的抒情风格表现了超然淡泊的思想境界。

出水芙蓉图（工笔画） 南宋 吴炳

一朵盛开的粉红色荷花占据了整个画面，在碧绿的荷叶映衬下而夺目。画面布局、设色端庄大气，将荷花“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”的君子气质表现得十分完美，是南宋院体画中的精品。

火树（写意画） 现代 陈永锵

画家笔下的木棉，中正刚直，鲜活饱满，洋溢着一股浩然正气。画家将木棉艺术化，找到了一种非常精彩的表现方法，打破了木棉花的自然形态，把木棉的干、枝、花，以及周围的环境重新组合成一个他心中的木棉。

欣赏与探索(二)

花鸟画的笔墨变化趣味：中国画最大的艺术特点在于它的笔墨。笔指用笔，墨指用墨。

方法示意（一）

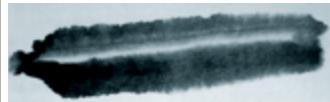
用笔的方法：

中锋、侧锋、逆锋等。

用墨的变化：

浓、淡、干、湿等。

笔墨的变化：

将笔尖弄扁后两边蘸墨而一笔画成的效果，中间淡两边浓。

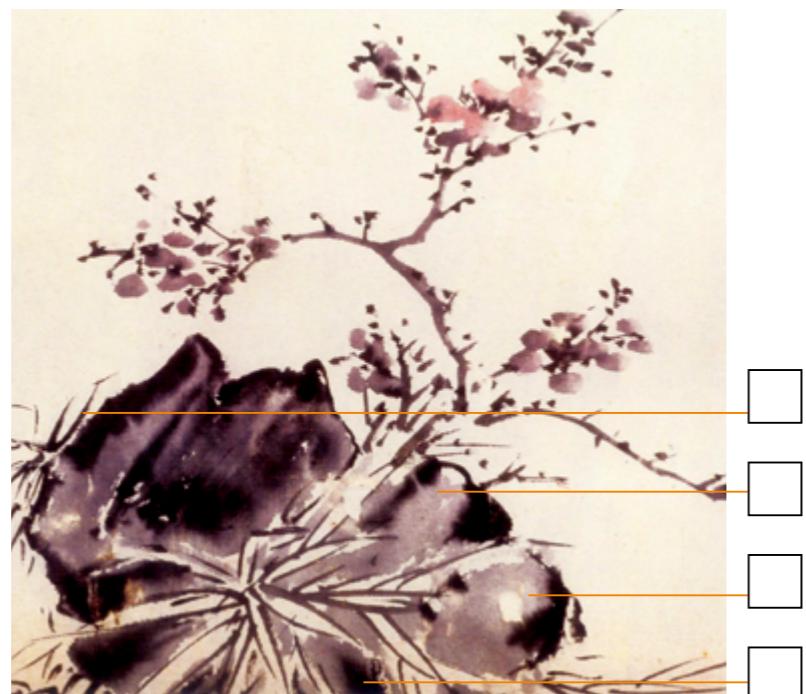

将笔尖蘸少量墨而一笔画成的效果，中间浓两边淡。

将笔尖蘸少量墨而用侧锋画成的效果，一边浓一边淡。

请你尝试分析徐渭的《墨笔花卉册》中有哪些用墨的变化，并选填在旁边方框内。

墨笔花卉册（写意画·局部）明代 徐渭

花鸟画用墨一般采用的方法：

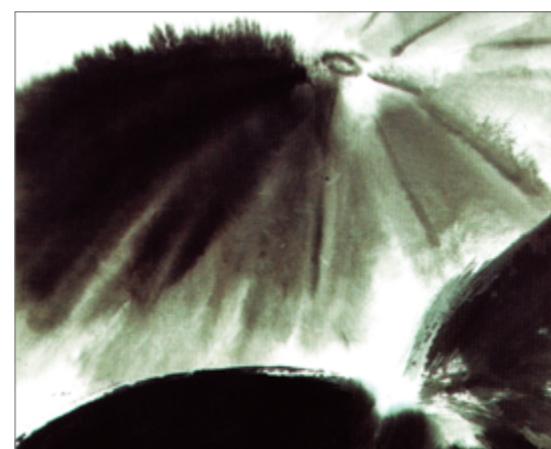
泼墨法：泼墨是大写意特有的痛快淋漓的表现手

法，用笔饱蘸墨色，大片涂抹如同出一辙，不再重复。

破墨法：先画出墨色，趁墨未干，就以浓墨、

淡墨、清水或颜色加以冲化。

方法示意（二）

木棉花（写意画）现代 陈永康

画木棉步骤：

1. 用笔依次蘸上朱磦、大红、曙红以偏锋将前面三片花瓣画出。

2. 用笔依次蘸上朱磦、大红以偏锋画后两片花瓣，颜色比前三片淡。

3. 先用笔蘸上藤黄，再用笔尖蘸上汁绿以卧锋染花蕊。

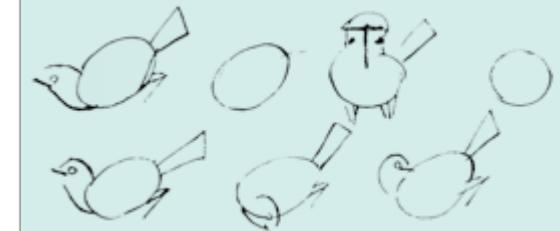

4. 待绿色稍干后以浓墨画花蕊。用笔蘸上汁绿、朱磦、墨红以偏锋将花托画出。再用藤黄、朱磦以偏锋补花瓣背面。

方法示意（三）

鸟的动态变化：

鸟的身体只有透视变化，即卵形在各个不同角度上的变化，其变化部分在于头、颈、腿、尾。

方法示意（四）

画麻雀步骤：

1. 以赭石加少许花青，先画头，再画背。

2. 画羽、尾，未干时点斑点，再以淡墨画肚、腿。

3. 画嘴及黑斑，再以重墨画羽、尾。

4. 画眼、脚，再用花青涂嘴色。

欣赏当代水墨艺术，初步尝试体验吸附法、撞粉法等新的水墨技法。

学习网站

1. 中国花鸟画：传统上内容分为花卉、蔬果、翎毛、草虫、畜兽等；形式可概括为工笔和写意两大类。中国花鸟画不单纯追求形似，更注重表现人与自然生物的审美关系，达到表达人的情感、反映社会生活、体现时代精神的目的。

2. “岭南画派”形成于20世纪初，注重写生，融汇中西绘画之长，以岭南特有景物丰富题材。高剑父、高奇峰、陈树人为创始人。

芦花双雁（水墨画·局部） 1916 高奇峰

高奇峰把传统的笔墨功夫，以及“撞水”“撞粉”等花卉画中的特殊技巧，运用于飞禽走兽和山水，达到形体逼真而又生气勃勃的效果，构成了雄伟兼秀美的独特风格。

表现与创造

临摹一幅以花或鸟为主题的花鸟画。

学生作品

鸟语花香

木棉花香

荷塘

4

第二单元 奇妙的水墨世界
4 水墨探索

欣赏当代水墨艺术，初步尝试体验吸附法、撞粉法等新的水墨技法。

进入21世纪，人们的生活发生了巨大的变化，水墨画也呈现出现代特性。

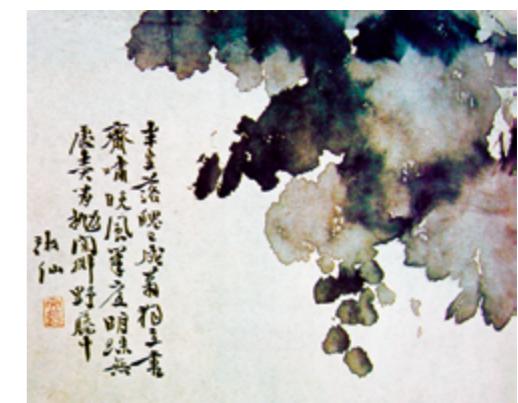
从当代比较前卫的艺术家水墨画作品中，我们可以发现，已出现了各种尝试创新的水墨技法，如水拓法、喷染法等。

欣赏与探索

学习方法提示：

1. 传统水墨画与现代阶段水墨画在本质上是相通的，但在不同的时代背景下出现各种大胆创新的水墨作品，作者运用水拓法、撞粉法等，创造了新的视觉图像。

2. 请尝试赏析本栏目的三幅水墨画，它们给你带来怎样的视觉感受？

花卉杂画图·葡萄（写意画·局部） 明代
徐渭

依（水墨画） 现代 王天德

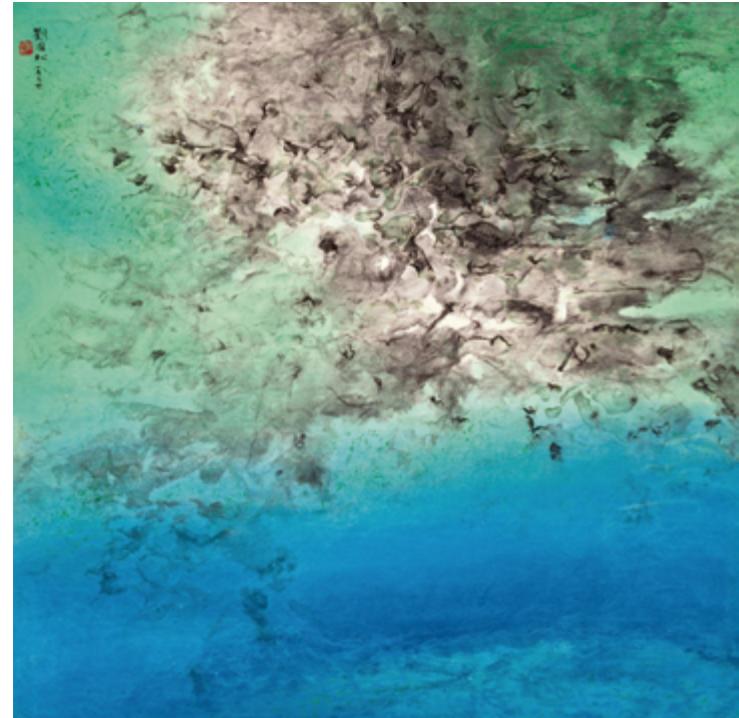
水墨抽象系列之五（水墨画） 现代
朱雨泽

作品充分地利用了水和墨的交融与冲撞，画面气势恢宏，或浓或淡，黑白灰融为一体。

水拓效果

戏人（水墨画） 现代 朱振庚

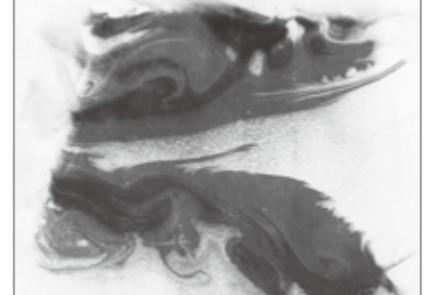
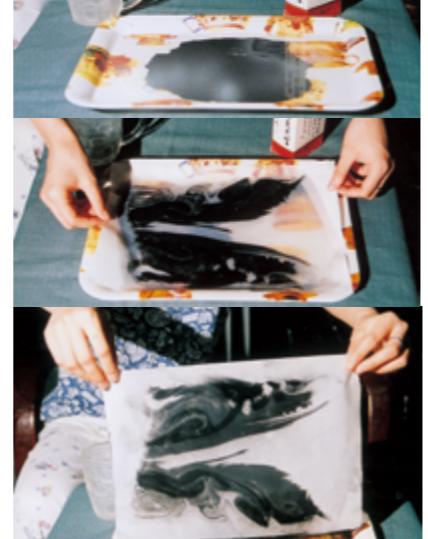

采菱（水墨画） 现代 刘国松

表现与创造

当代的一些水墨画家利用或创造新的水墨技法，来制作现代水墨作品。我们可以开阔视野，并大胆尝试一些新的技法来体验水墨的无穷变化和画面的意境。

想一想：吸附法是用什么原理来制作的？

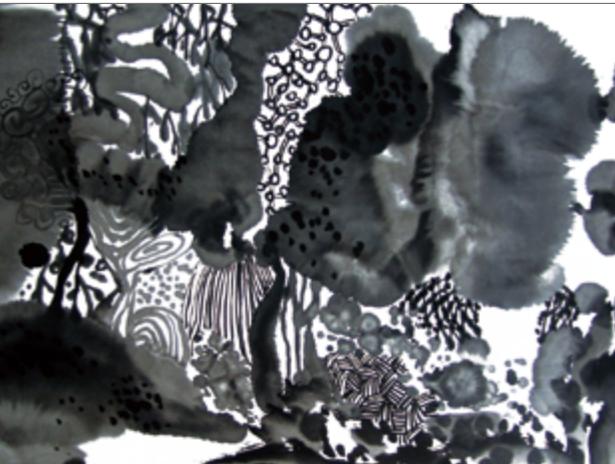

说一说：下面作品中的撞粉效果使你体验到怎样的画面意境？

生命（写意画） 现代 林若熹

学生作品

绿树·人家

无题

试一试：撞粉法的效果。

思考与评价

1. 请你思考与谈论现代中国水墨画在继承传统水墨画的基础上有哪些方面的创新？
2. 展示与交流自己创作的水墨画，选填下表作自评(打√或打×)。

我认识了水墨画的审美特性	能欣赏（ ）水墨画的意境	学会了（ ）种水墨技法	能探索体验水墨的乐趣

情景交融的山水画

感受山水画情景交融的意境，学习其表现形式，尝试画山水小品。

千百年来，历代艺术家在广阔的原野上，在崇山峻岭中，在苍松翠柏前，在流溪飞泉边，以丰富的情感、生动的笔触，抒发了对大自然生命力的赞美。

在中国山水画中，画家以独特的表现形式，表达对自然、生活和艺术的认识与理解，使画面体现出情景交融的意境。

溪山行旅图 (中国画) 北宋 范宽

风雨行舟图页 (中国画) 南宋 夏圭

欣赏与探索

意境，是情与景高度融合而体现出来的艺术境界。回忆表现山水的名诗名句，欣赏本课或其他山水画资料，你能感受到画家的心境吗？

黄山图 (中国画) 清代 石涛

松气浮清晓 (中国画) 现代 黎雄才

黎雄才是岭南画派最有影响力的传人之一。擅长巨幅山水，精于花鸟草虫，画作气势浑厚，自具风貌。他的山水画青绿山水特点鲜明，评论界将它命名为“黎家山水”。

松气浮清晓 (中国画) 现代 黎雄才

鹊华秋色图 (中国画·局部) 元代 赵孟頫

此幅作品向来被画史上认定为文人画风式青绿设色山水。两座主峰以花青杂以石青，呈深蓝色。这与洲渚的浅淡、树叶的各种深浅不一的青色，成同色调的变化；斜坡、近水边处，染赭石，屋顶、树干、树叶又染以红色、黄色、赭石。这些暖色系的颜色，与花青正形成色彩学上补色作用法，运用得非常恰当。以浅绎画法表现文人画家远淡的人格理想。

1. 紊法：根据山石不同的结构，采用不同的笔法表现山石的纹理和阴阳面。皴法分披麻皴和斧劈皴两大类。

2. 山水画的表现技法，可分青绿山水、金碧山水、浅绛山水、没骨山水等。

3.《芥子园画谱》：清初出版，其影响很大，是人们摹习前人绘画的入门范本。

披麻皴

富春山居图（中国画·局部）元代 黄公望

斧劈皴

踏歌图（中国画·局部）南宋 马远

表现与创造

学习与临摹山石、树木画法，并尝试表现一幅山水画小品。

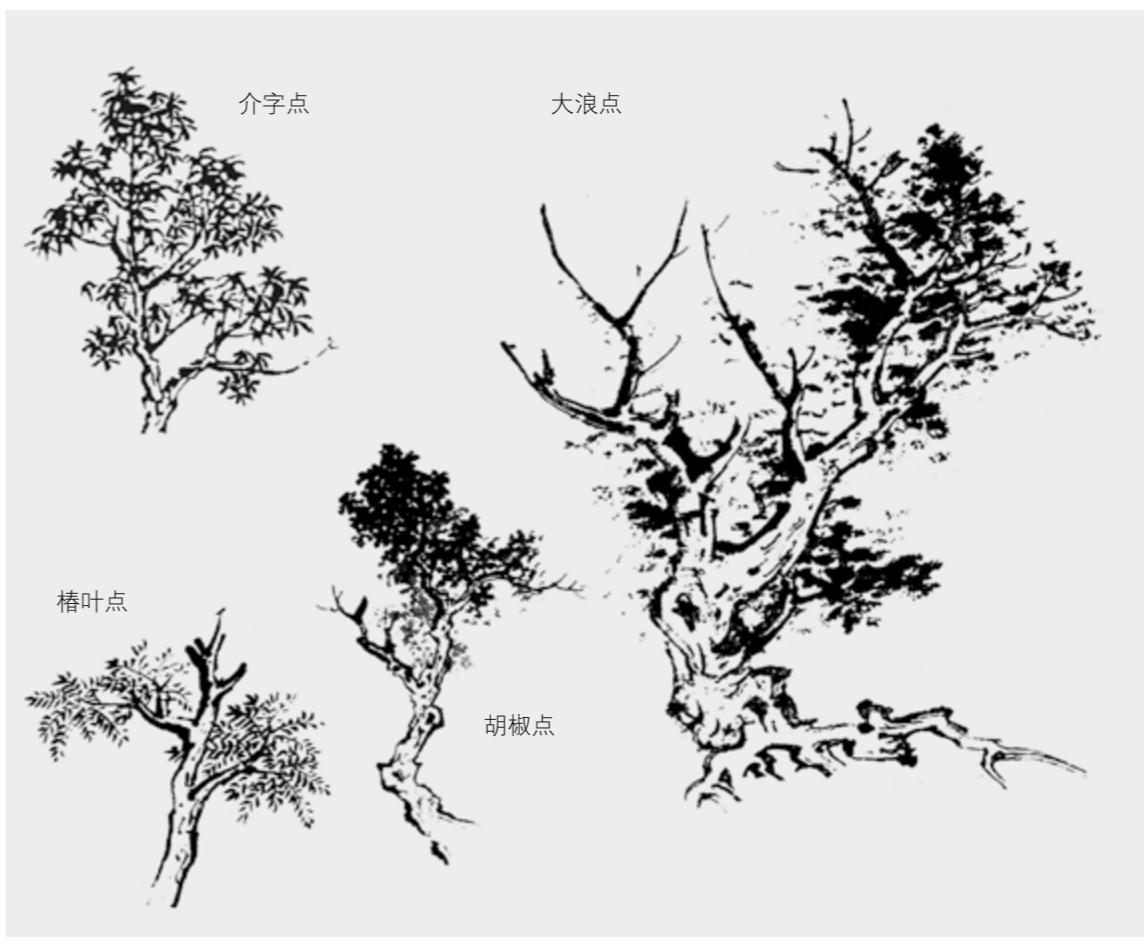
方法示意（一）

山石的画法：

方法示意（二）

树干和树叶的画法：

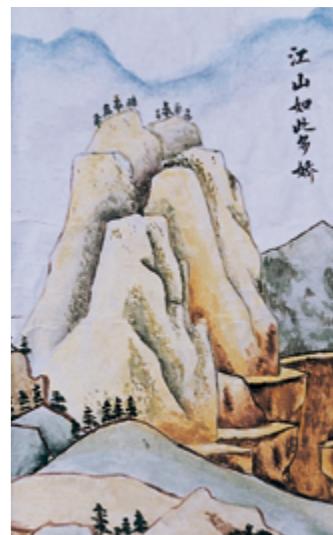
学生作品

绿树茵茵

山峦

江山如此多娇

传神写照的人物画

了解人物画“形神兼备”的艺术特征，认识工笔人物画和写意人物画的不同特点，学习水墨人物画的表现形式。

观察、欣赏和描绘生活中的各种人物形象，能引导我们走进一个丰富多彩的心灵世界和独特的艺术天地。

中国传统绘画中的人物画具有悠久的历史和独特的艺术特征。它不仅注重对人物外形的描绘，更着重人物性格与内心世界的揭示，通过以形写神，达到形神兼备的境界。

簪花仕女图（中国画·局部） 唐代 周昉

此作品是目前全世界范围内唯一认定的唐代仕女画传世孤本。其作品的艺术价值很高，是典型的唐代仕女画标本型作品，是代表唐代现实主义风格的绘画作品。这一时期也是中国现实主义人物画表现风格的开端，而以前的绘画内容大多是历史宗教人物。

欣赏与探索

1. 本栏介绍的人物画有什么特点？画家又是如何表现出人物性格的？
2. 人物画运用的笔墨技法主要分为哪几类？你能分辨出工笔人物画和写意人物画的不同效果吗？

水浒人物（中国画） 现代 戴敦邦

杜甫像（中国画·局部） 现代 蒋兆和

墨趣（中国画） 现代 周思聪

表现与创造

尝试临摹或创作一幅白描或写意人物画。

方法示意

写意人物画步骤图：

1.浓淡勾勒

2.淡墨渲染

3.淡彩着色

4.整理完成

学生作品

我的朋友

同桌

思考与评价

1. 举例谈谈你对山水画、人物画中“情景交融”和“形神兼备”的理解。
2. 你学了哪些有关山水画、人物画的表现技法？你对自己和同学的作品有何评价？

以“异中求同”与“同中求异”的设计思路，学习图形创意的表现方法。

绿色是生命的颜色，代表充满生机的大自然。让我们充分发挥美术功能，运用视觉图形的创意联想，利用每年的绿色纪念日宣传环保意识。

图形是在特定思想意识支配下对某一个或多个视觉元素组合的一种蓄意刻画和表达形式，优秀的图形是视觉美感的升华，是深刻寓意的视觉呈现，给人以哲理的启示。

欣赏与探索

1. 在日常生活中，你能从云彩、阴影、墨点、痕迹和纹理上看出不同的形象来吗？

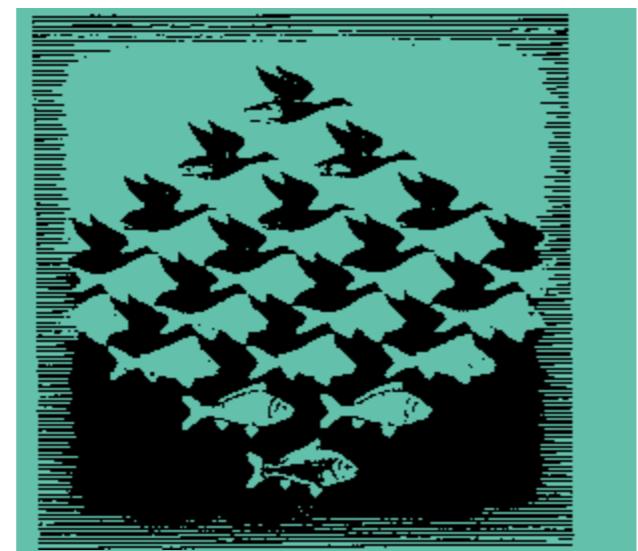
我们除了可以运用同中求异、异中求同的设计思路进行图形联想，以表达视觉形象的创造意念以外，还可运用改变正常比例、观察视点，局部形象重组等表现手法进行形象的塑造或重构。

2. 艺术家以独特的视角和奇妙的构思，为我们提供了丰富的视觉图形和联想的空间，让我们来分析讨论一下，你能借鉴哪些表现手法来理解创意图形的视觉美感。

手的视觉想象与构成（招贴） 1982

福田繁雄（日本）

我们生活在一个充满手的绿色世界中，一双双有形的、友好合作的手，正在推动整个地球的历史向前发展。

天空与水（版画） 1938 埃舍尔（荷兰）

异中求同：作品《天空与水》是以飞鸟和游鱼为视觉元素进行的图形联想，利用鸟和鱼两种不同的形象，以正负构形的手法进行近似形的变通与视觉隐喻，以表达保护自然环境的意念。

手的视觉想象与构成（招贴） 1982

福田繁雄（日本）

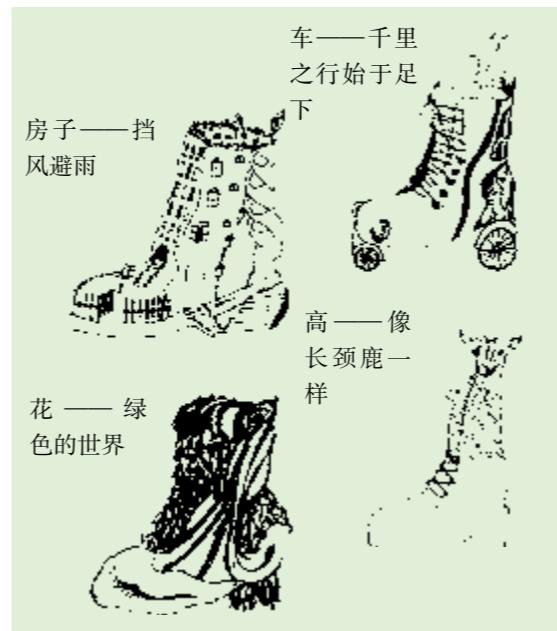
我们生活在一个充满手的绿色世界中，一双双有形的、友好合作的手，正在推动整个地球的历史向前发展。

马格利特的作品以超现实的幻想性手法，带来有趣的视觉空间。

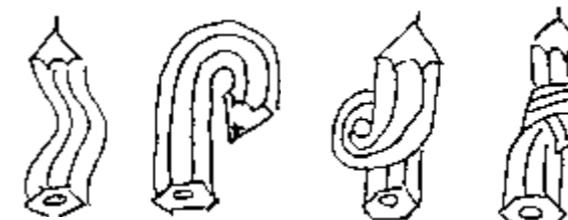
达利的作品以人头为基本元素，巧妙地将人头、树、原子弹云烟联系起来。

原来刺猬的形象是这样塑造出来的。

方法示意

铅笔创意构思过程：

铅笔的视觉想象与构成：

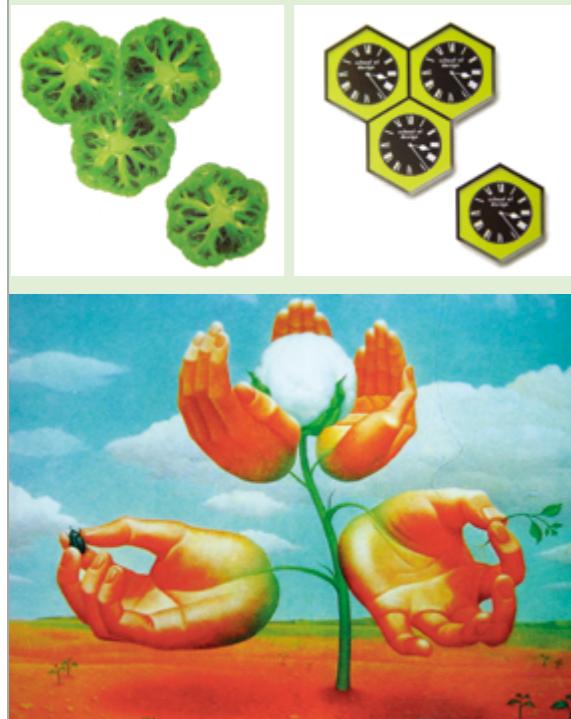
让我们改变一下材料的性质，把硬性铅笔软性化，变成可塑性形象，产生独特、有趣和视觉冲击力较强的视觉效果。

运用图形简化与重叠的表现手法，创作环保主题的美术作品。

 表现与创造

你能在互不相干的菜花与闹钟之间、叶与手之间找到相同的因素吗？请简析下面图例。

以“绿色之梦”为主题，请你将不同的叶子、手形、水龙头进行奇思妙想，比一比谁联想的创意图形多。

学生作品

瓶子的联想

手·生命之一

手·生命之二

我们只有一个地球，一个属于我们人类的生存空间，每一朵云，每一片绿叶，都是生命和谐的整体。

热爱大自然，珍惜绿色的生命，创建、装点美好的家园是我们每一个人的责任。用我们的智慧，以独特的方式表达我们对绿色家园的热爱和关注吧。

广场雕塑中叶子的构思

北京的广场雕塑·生命树

(雕塑) 1999 霍波洋

这是一座不锈钢雕塑，简洁的树干造型，叶子由展翅飞翔的鸟群组成，给人一种生机勃勃的感受，寓意生命之树长青，人与自然和谐相处。

生命交响曲（泥塑） 现代 沈吉

造福人类（招贴） 现代 招炽挺 邓超华 廖宗怡

欣赏与探索

学习方法提示：

1. 请赏析本课的作品，探讨这些作品是怎样构思的，作者是用什么表现手法来传达“地球·绿洲·家园”这一主题思想的。
2. 你知道每年的绿色纪念日有哪些吗？如：3月12日是中国植树节，4月22日是世界地球日，6月5日是世界环境日……
3. 命题创作步骤：
 - a. 选题构思、构图；
 - b. 选择表现方法；
 - c. 选用材料、描绘、配色、制作。

学生作品

回家

表现与创造

以“绿色家园”为主题，选用你喜欢的表现手法创作一件视觉形象新颖的作品，表达自己对人类生存环境的思考。

方法示意

简化步骤：

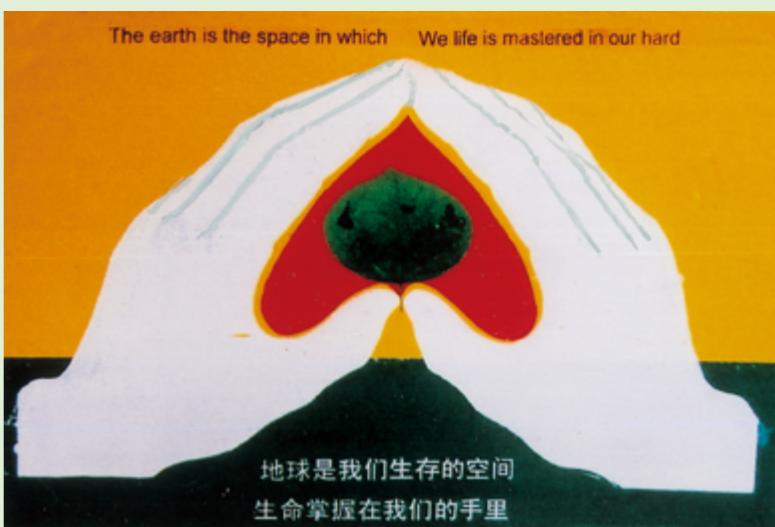
家园

生命之美

珍惜水资源

地球是我们生存的空间
生命掌握在我们的手里

爱护地球

了解服装设计的款式，绘制校服设计的效果图。

清代女性服饰

服装设计是社会发展和时代进步的标志之一。随着我国改革开放的不断深入，人民生活水平的不断提高，服装设计呈现出更加丰富多彩的艺术形式，T型舞台就是展示这一艺术形式的一道亮丽风景。

服装反映着时代特征与个人审美的需求。不同时代、不同地域、不同年龄、不同性别、不同身份的人都有不同的喜爱而追求不同的服装风格。

舞台上的服饰

民国时期的旗袍

2012年伦敦奥运会中国运动服

仿古时装

中国人民解放军海军礼服

飞机乘务员礼服

(任选一题)

1. 请你把自己喜欢的服装穿给大家看，并用不同的绘画形式和材料为自己设计多种服装款式。

2. 请你画出或制作一套中学生校服的效果图，并向大家介绍设计意图。

方法示意 (一)

服装种类:

休闲服装

休闲服装

运动服装

乘务员服装

餐饮业服装

饰物搭配:

色彩搭配:

暖色调

对比色调

冷色调

花色搭配:

单色搭配格纹

相近色块搭配

单色搭配条纹

方法示意 (三)

领口形状:

圆领口

橄榄口

V字形

方口形

衣领形状:

立领

折领

翻领

驳领

服装设计效果图步骤:

学生作品

学习网站

服装设计需要同时考虑的基本因素:

- a. 人体尺度
- b. 男女性别
- c. 年龄特征
- d. 职业身份
- e. 色彩搭配
- f. 服饰个性
- g. 季节环境
- h. 流行款式

学习设计时装表演与活动的策划方案。

友谊的阳光把心灵照耀，知识的泉水把心田灌溉。让我们以“青春”“阳光”为主题，策划一次班级时装表演活动，在T型舞台上展示我们独特的才艺和青春的风采。

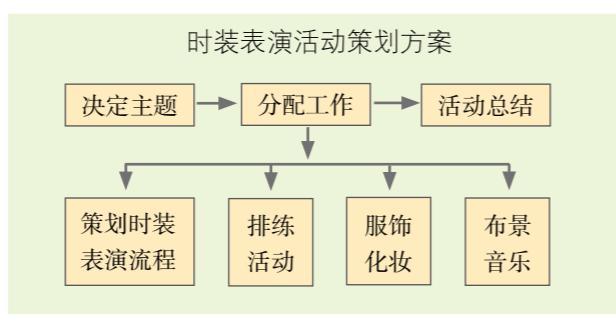
欣赏与探索

1. 欣赏T型舞台的时装表演录像资料，并讨论自己喜欢的服装款式及仪表风采。
2. 分组探究舞台时装设计表演活动的策划方案。

表现与创造

1. 以“阳光少年”为主题，策划一次班级时装表演活动。
2. 中学生如何通过时装展示清新、健康的个性风采？请分组自由命题，并身着自行设计搭配的服装参加时装表演活动。

请你尝试做一次评委：

形象展示	服装款式	色彩搭配	才艺表现	总分

学习网站

时装表演是由时装模特在特定场所通过“定台—走台—摆台”表演的过程，展示时装设计艺术的活动。如此通过模特与舞台背景，把服装、音乐、表演融为一体，达到高度完美的艺术统一。

学生作品

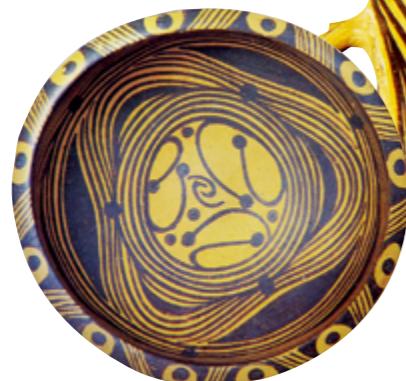
阳光少年

探究中国传统纹饰的种类和造型特征。

在漫长的历史进程中，我们的祖先创造了极其灿烂辉煌的民族传统文化。古朴素雅的彩陶，奇诡神秘的青铜器，单纯浑厚的汉画砖，绚丽多彩的丝织品等，都不愧为传统文化的奇葩。其中镂刻绘制精细、显示意匠之美的纹饰，强烈地反映着各个时代不同的审美时尚、文化内涵和民族风格。

欣赏与探索

传统纹饰主要有几何纹、植物纹、动物纹和人物纹等。

彩陶旋涡壶

壶身以流畅的线条绘着动感很强的连续旋纹，显得气势磅礴、千姿百态、旋转不息，作品反映了高超的构图技巧。

青铜器（局部）

双龙首璜

如意云纹缂丝 清代

云纹是纹样中常见的题材，通常以不同的云象构成图案。商周时期的日用器皿上已出现云纹，佛教传入中国后，云纹得到更广泛的应用，在寺庙建筑、佛像雕塑、经幡礼器以及僧侣法衣上都有反映，并对宫廷、官府和民间产生了一定的影响。

龙蝶蛙鸟纹童围兜（打籽绣）（贵州台江）苗族

山西灵石王家大院

传统纹饰的造型

多采用曲线，常见的有卷云纹、云雷纹等，题材多为龙、凤、鸟、兽等。图案均衡，纹样变化丰富而统一，卷曲、圆方配合协调、优美，纹样穿插衔接自然、有条不紊是它们共同的特点。

旋涡纹

几何形纹

乳钉纹

云雷纹

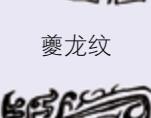
鱼纹

凤鸟纹

兽面纹

夔龙纹

水纹

卷云纹

莲花纹

卷草纹

了解民间工艺美术中纹样的寓意及应用功能，借鉴传统纹饰进行工艺美术创作。

学习网站

1. 瓦当是中国古代建筑檐头前端的遮挡，它的实用功能是保护房檐的椽头，以防雨淋暴晒。

2. 汉画像石是绘画和雕刻结合的艺术，其艺术特点拙朴自然，粗犷流畅，珍趣盎然，反映了一个时代的气质和风尚。不求浮华精巧，但求质朴古拙。大朴无雕、大道无言，是汉画像石艺术的灵魂与精髓。

东汉墓门画像

青龙纹瓦当

东汉墓门画像拓片

汉代瓦当拓片

思考与评价

1. 通过本课的学习，你能说出传统纹饰的用途吗？

2. 收集整理你喜欢的传统纹饰，感受它的艺术美感。

传统纹饰图形	传统纹饰名称	造型特点	人文内涵	寓意象征

民间工艺美术中的传统纹饰，是艺术沃土上盛开的奇葩，与我们的现代生活有密切的关系。让我们通过民间采风和美术创作活动，把传统纹饰的元素和吉祥幸福的文化内涵应用到我们的现代生活中去。

欣赏与探索

分组查找资料，了解、认识自己感兴趣的民间工艺美术，谈谈它们具有哪些艺术特征？

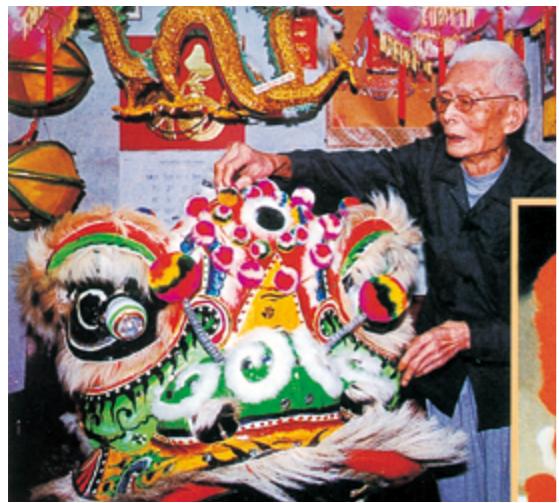
祥云、龙凤、牡丹等图案的装饰，寓意吉祥喜庆及富贵之意。

“龙凤呈祥”门楼

用常见的竹、木、布、绸及其他材料搭建的门楼，形态各异、异彩纷呈，展现出一派热闹与祥和的气氛。

纹饰线条饱满圆润、色彩富丽，人物造型生动活泼，反映出太平盛世的繁荣景象及浓浓的春节气氛，充分地体现出民间美术的典型风格。

访问民间艺人，了解民间工艺品的制作方法。

太师壁（广东潮州木雕装饰）

蜡染

2001年10月21日，参加亚太经济合作组织第九次领导人非正式会议的经济体领导人身穿富有中国民族特色的服装在上海科技馆前合影。

现代青花瓷餐具（陶瓷） 现代 张守智 胡美生

学生作品

表现与创造

1. 选择你感兴趣的民间美术形式，进行欣赏与评述，并借鉴传统纹饰进行创作，用对开小活页的形式进行展示交流。

2. 结合现代生活以“吉祥幸福”为主题，以小组为单位策划一次迎春活动。注意借鉴传统纹饰，采用多种表现手法，展示美术作品和美化活动环境。

剪纸壁挂

挂盘

通过本单元的美术学习活动，你有哪些体验和感受？

用图像记录的方式，调查收集当地传统纹饰，你有什么新发现？

44

在我们的作品前留个影

南国醒狮

学生作品

扎彩灯

简明中外美术史大事对照年表（三）

时间

公元11世纪

中国美术

- 1056年，建山西应县木塔
- 1072年，郭熙作《早春图》

公元12世纪

- 1103年，王希孟作《千里江山图》
- 1120年，《宣和画谱》《宣和书谱》成书

公元13世纪

- 1279年，尼泊尔工匠阿尼哥主持设计与修建北京妙应寺白塔
- 1295年，赵孟頫绘《鹊华秋色图》

公元14世纪

- 1347年，黄公望开始创作《富春山居图》（参见封二图例及相关说明文字）
- 1368年，山西永乐宫重阳殿壁画完成

公元15世纪

- 1407—1420年，建造北京皇宫
- 1420年，始建北京天坛
- 1498年，《西厢记》木刻插图本成书
- 15—17世纪，景德镇青花瓷畅销世界各地

公元16世纪

- 1506—1521年，建苏州拙政园
- 1559—1577年，建上海豫园及内园
- 1579年，徐渭绘大写意水墨画《墨花图卷》

外国美术

- 1071年，意大利威尼斯圣马可教堂建成

- 1113—1150年，柬埔寨吴哥寺
- 1131—1141年，兴建第一幢哥特式建筑，巴黎北区的圣德尼修道院教堂

- 1250年，巴黎圣母院建成
- 欧洲架上绘画日渐普及

- 1334年，乔托设计佛罗伦萨大教堂钟楼

- 1432年，尼德兰凡·爱克兄弟完成《根特祭坛画》，实现了油画技术的革新与突破
- 1470年，中国造瓷技术经阿拉伯人传到意大利
- 1495—1497年，达·芬奇创作壁画《最后的晚餐》

- 1504年，米开朗琪罗完成雕像《大卫》
- 1503—1506年，达·芬奇创作《蒙娜丽莎》
- 约1510—1511年，拉斐尔创作完成壁画《雅典学院》

学生姓名：_____ 学生姓名：_____ 学生姓名：_____

粤发改价格[2017]434号
全国价格举报电话：12315
版权所有 侵权必究 举报电话：020-83337265

义务教育教科书

美术

八年级上册

岭南美术出版社出版
广州市文德北路170号3楼
邮政编码：510045
电话：020-83332071 020-83332785
广东新华印刷有限公司南海分公司印刷
广东教育书店有限公司发行

开本：787mm×1092mm 1/16

印张：2.75 字数：50千字

2013年7月第1版 2021年7月第9次印刷

ISBN：978-7-5362-5254-7

如发现印、装质量问题，请与印刷厂联系
调换。电话：0757-85797054

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5362-5254-7

9 787536 252547

定价：5.59元