

绿色印刷产品

定价：5.70元

审批号：京发改规[2016]13号 全国价格举报电话：12315

义务教育教科书 美术

九年级 下册

人民美术出版社

义务 教育 教科 书

MEISHU

美术

九 年 级
下 册

人民美术出版社

目录

加莱义民 1

悲壮历史的再现

——加莱义民(自学) 2

1. 继承发扬中国美术优秀传统 4

2. 艺术与科学 8

3. 设计与生活 11

4. 环境雕塑设计 14

5. 体育题材的美术作品 18

6. 体育场馆设计 22

7. 陶艺创作 24

8. 关注身边的广告设计 27

9. 环保招贴设计 30

10. 书籍装帧设计 32

11. 为文学作品配画 35

12. 班级电子纪念册设计 38

13. 如何欣赏设计作品(选修) 40

14. 综合练习 44

知识链接 46

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：常锐伦 欧京海
副 主 编：刘黛琳 张 桦
编 委：巩 平 李 泓
唐 斌 范沙琪
王世宏 李春立
责任编辑：张 桦 李春立
美术设计：于 彬 季 强
白凤鹏
摄 影：郭 青 邵小宁
田传俊
责任校对：马晓婷
责任印制：康 强 胡雨竹

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)进行修订和完善的。为促进学生人格全面发展，提高其美术素质，本教科书将《义务教育美术课程标准》转化为中小学师生可实施的教学内容，在明确学生必备的美术知识与技能的基础上，注意贴近学生的学校生活与社会生活，使之富有情趣和启发性。

本教科书广泛听取全国实验区师生的意见，吸纳各地优秀课例，使得教材的美术知识和能力训练更加科学与系统，适于学生学习。

本教科书的编写得到了首都师范大学、北京教育学院、清华大学美术学院、中央美术学院、北京教育科学研究院等单位的专家及全国各地中小学美术教研员的大力支持与帮助，在此表示衷心感谢。

教育部2013年审定

义务教育教科书

美 术

九年级 下册

MEISHU JIU NIANJI XIACE

人民美术出版社 编

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)

北京盛通印刷股份有限公司印装

全国新华书店发行

2014年12月第1版 2021年12月第8次印刷

开本：787毫米×1092毫米 1/16 印张：3

ISBN 978-7-102-05813-9

定价：5.70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

义务教育教科书 · 美术

9

九年级

下册

主 编：常锐伦 欧京海
副主编：刘黛琳 张 桦

MEI SHU

美术

人民美术出版社

北京

加莱义民（雕塑，局部，青铜，高230厘米） 1884—1886 罗丹（法国）

罗丹为了表现“加莱义民”这个真实而又崇高的历史事件，打破了过去传统纪念碑雕塑常用的象征手法，采用了如实表现的手法，即选取六位义民从加莱城走向英军军营时的那一重要历史时刻，着重刻画这六位英雄在赴难

前所表现的悲壮而又复杂的心理状态。作品艺术地再现了英法百年战争中加莱城所发生的那一页悲壮的历史。

加莱义民

加莱是法国北部靠近英吉利海峡的一个城市。在英法百年战争中，加莱城被英国军队围困，全城处于饥荒之中。英国国王爱德华三世提出的解围条件是，加莱城必须交出六个最高贵的市民任其处置，并且要求这些人在走向英军军营时，必须光头、赤脚、颈上套着绳子，并带上加莱城门的钥匙。于是，加莱城就有六位市民挺身而出，愿以自己的牺牲换取全城人的生命。据仅有的一篇历史记载，知道了其中四个人的一点极其简单的情况：最年老的是欧斯塔斯·德·圣彼埃尔，他很富有；在他身旁的拿着城门钥匙的中年人是两个女孩的父亲；第三位、第四位是兄弟俩。1884年，法国加莱市政府为纪念这一重要历史事件，决定为欧斯塔斯创作一座纪念雕塑。罗丹接受了这一创作任务创作了这座《加莱义民》。

英法百年战争

1337年至1453年，英法两国因争夺富饶的佛兰德斯和英国在法国境内的封建领地而引发了战争，最后以法国获得胜利而告终。法国收回了除加莱城以外的英国在法国境内的全部领地，为15世纪末法国基本实现政治上的统一、经济逐渐复兴打下了基础。

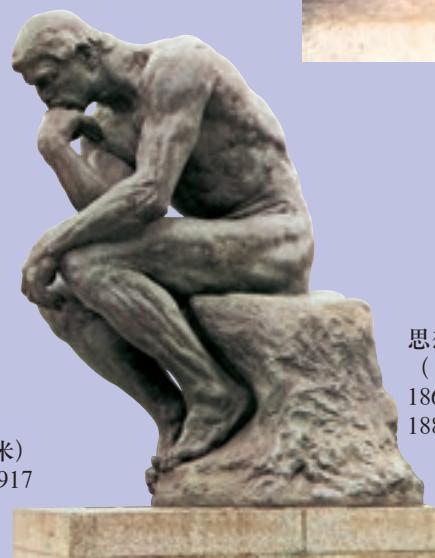
地狱之门
(青铜，
高650厘米)
1880—1917

巴尔扎克像
(青铜，高280厘米) 1889

思考与讨论：

本课罗丹作品各表现了什么内容？你最喜欢哪一件作品？为什么？

思想者
(青铜，高
186厘米)
1880—1900

美是到处都有的，对于我们的眼睛，

不是缺少美，而是缺少发现。——罗丹

思（局部，大理石，高74厘米）1886

Rodin
罗丹

奥古斯特·罗丹(1840—1917)是19世纪末20世纪初最伟大的现实主义雕塑艺术家。他出身平民，从小喜欢美术，14岁时随老师学画，后又学习雕塑。19岁起靠制作装饰用的石雕维持生活。1875年的意大利之行，米开朗基罗的作品对他的启发很大。以后，他又在法国北部旅行，研究中世纪的哥特式建筑和雕塑，进一步奠定了他以后从事雕塑创作的基础。他一生创作了一系列世界著名的雕塑作品，这些作品体现了他敢于突破常规、努力探索与题材内容相适应的新的艺术形式的创新精神。

评价建议：我知道了法国雕塑家罗丹的主要作品_____、_____。

中国是有着悠久历史的文明古国，中国美术经过几千年的积淀、传承，形成了独具特色的艺术传统。面对经典的中国美术作品，我们可以从以下四个方面去欣赏：

实用与美观相结合的造物传统

我国在一万多年前就发明了陶器，而且根据当时人们生活的实际需要，如盛水、炊煮、饮食等，创造了既方便使用，造型和装饰又很美观的各种类型的陶器，奠定了中国古代实用器物如后来的青铜器、漆器、瓷器等的实用与美观相结合的优秀传统。

莲鹤方壶 春秋
此壶为青铜盛酒器，祭祀时为礼器。壶体上下各种装饰造成异常瑰丽的视觉效果。壶盖上开放的莲花和展翅欲飞的立鹤越发显得轻盈舒展。

错银铜牛灯 汉代

想一想

左边这件作品是如何体现实用与美观相结合的？

舞蹈人物纹彩陶盆 新石器时代★

盆内注水后，舞者身姿倒映水中，构成了池畔欢舞的场面。这种装饰生动地反映了原始社会人们生活的一个侧面。

虎座鸟形鼓架 战国

这件漆器以卧虎为底座，虎背上各立一只鸣凤，一面大鼓用绳悬于凤冠之上。鼓架通体黑漆，以红、黄、金、蓝等色绘出虎斑纹和凤的羽毛，绚丽辉煌。

青花鸳鸯莲纹瓷盘 元代

纹饰幽雅宁静，鸳鸯戏莲有静有动，体现了元代青瓷的高超工艺水平。

溪山行旅图（中国画） 宋代
范宽★

墨梅图（中国画）元代 王冕★

画家以淡墨横枝斜出画梅花，花朵与铁骨铮铮的干枝相映照，清气袭人，深得梅花清韵，抒发了一种不求人赞美色泽艳丽，只求把高洁的清香流满人间的文人情怀。

“外师造化，中得心源”的山水画、花鸟画

山水画、花鸟画很长时期是我国传统绘画的主流。它最具民族特色，而且最能体现我国绘画的优秀传统。唐代画家张璪所说的“外师造化，中得心源”，即画家既要以大自然为师，又要表达自己对大自然的独特感受，形象地概括了这一优秀传统的重要特点。山水画强调“意境”的表现，花鸟画突出“借物抒情”“托物言志”，正是这一传统的具体体现。

想一想

《溪山行旅图》是如何表现高山的雄峻的？试分析画家如何把自己的心境融入作品中。

无尽江山入画图
(中国画)

1982 李可染

此画构图饱满，景色辽阔，雄山秀水，给人以生动的江山无尽、河山如画的感觉，是画家终生热爱祖国河山的真情表现。

形神兼备的雕塑艺术

雕塑是立体的艺术。优秀的写实雕塑不仅求其形态的真实，而且要求表现出它真实的精神面貌，做到“形神兼备”。我国的雕塑艺术，从古至今正是体现了这一优良的艺术传统。

萧景墓辟邪（石） 南朝

体形巨大的石刻由整块巨石雕刻而成，作昂首挺胸、阔步向前的姿态，气势极其威武雄壮，是墓主的守护神，也是权势、力量的象征。

想一想

为什么说上图是形神兼备的佳作？

三彩★骆驼载乐舞俑（陶） 唐代

骆驼高大粗壮，引颈昂首。驼架上铺方格纹长毯，有乐舞俑八个，其中七个男乐俑环坐四周，正在全神贯注地演奏，女舞俑亭亭玉立于七人中间，边歌边舞。作品造型新颖，色彩鲜艳，体现了大唐王朝繁荣兴旺的气象。

山西太原晋祠侍女像（彩塑） 宋代

这个与真人等身大的立像，神态生动自然，神情温和典雅，既不失侍女身份，又给人高贵亲切之感，是我国古代人像雕塑杰作。

五四运动

（人民英雄纪念碑浮雕之一，汉白玉）
1952—1958 滑田友

作品采用高浮雕的形式，塑造了形态各异、性格鲜明、栩栩如生的人物形象，生动地再现了“五四运动”那波澜壮阔的场面。

“虽由人作，宛自天开”的古典园林

我国现存的古典园林，虽然多是明、清两代的遗物，但其历史可以上溯到公元前11世纪，即商代末年周代初年。它的主要特点之一是把人工美与自然美巧妙地结合起来，强调人与自然的和谐，做到“虽由人作，宛自天开”。正因如此，我国许多著名园林，都被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

苏州网师园“月到风来”亭（建筑） 清代

苏州网师园是苏州中型私家园林的代表作，按照居住和游览的功能进行布局。池水和周边的亭、廊、阁、桥等的整体设计十分和谐，匠心独具，巧夺天工。

我们在继承和发扬我国艺术传统的同时，也要认识到它不是一成不变的，而是随着时代的进步、随着世界各国艺术的相互融合在不断发展变化。我国许多优秀的艺术家不仅发扬光大了中国传统艺术，也丰富了世界的艺术，为我们树立了继承和发扬民族艺术传统的榜样。

小提示

欣赏美术作品应注意：

1. 作品给你的第一印象。
2. 作品创作的时间。
3. 作品有什么作用。
4. 作品的主题。
5. 作品的表现方式和方法。
6. 作品的风格。
7. 你怎样看待这件作品。

想一想

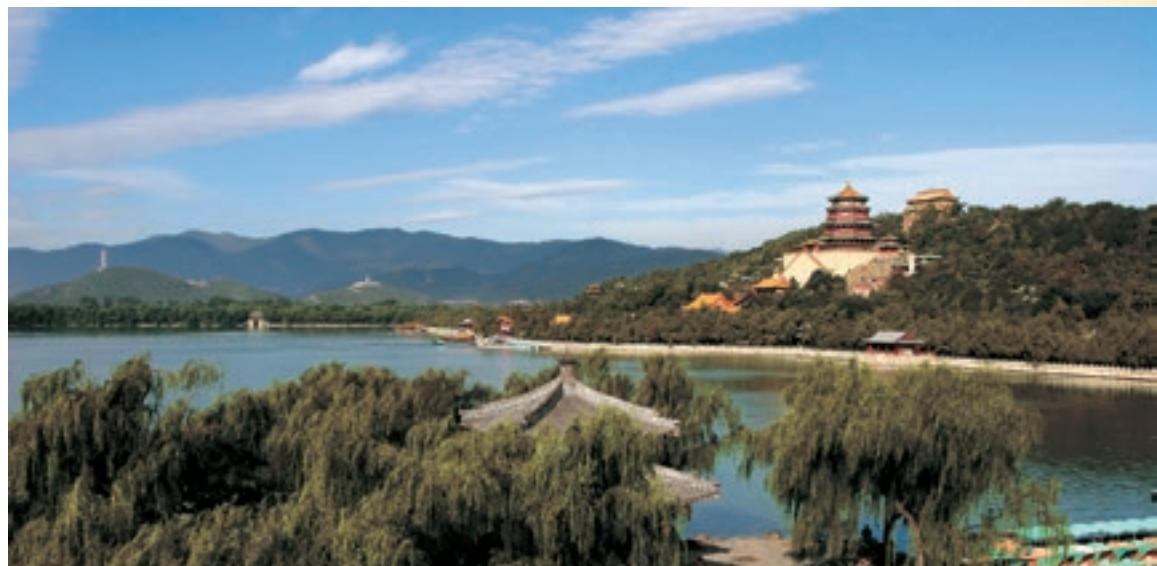
以你对颐和园的了解，谈一谈它作为皇家园林是如何实现与自然融为一体。

思考与讨论：

1. 你对本课所举我国美术优秀传统体会最深的是什么？
2. 你还了解哪些中国美术优秀作品，请讲解给同学们。

学习建议：

写一篇200—300字的短文，通过分析一件作品，谈谈你对继承中国美术优秀传统的想法。

北京颐和园昆明湖与万寿山（建筑） 清代

安济桥（又称赵州桥，建筑）隋代

栏板上的石雕

单孔能满足泄洪的需要，利于水上舟船航行。

坦拱，桥身平坦，方便通行。

伏拱，主拱肩上的小拱。减轻自重，增加桥梁稳固性，增加泄流量。

建于隋代的安济桥是世界上现存最古老的敞肩石拱桥。弧形坦拱、敞肩以及单孔设计不仅满足了交通运输的需要，还保证了桥的坚固耐用。坡度缓和的桥面、弓形的主拱以及主拱上轻伏的小拱相得益彰，使整个桥身造型稳健而轻盈。桥面两侧的栏板和望柱上的石雕遒劲、古朴。安济桥堪称艺术与科学结合的典范。

历史上艺术与科学相结合的例子很多，如许多绘画、雕塑作品刻画了科学发展中的人与事，颂扬了人类的科学精神和科学对人类解放的价值，有些作品直接涉及有关世界的观念和规律，以不同于科学的方式增强了人们对世界的理解。科学的进步也引发了绘画、雕塑等在工具材料、表现方式上的改进和创新，以及在传播形式与传播媒介上的变化，从而影响了艺术的发展。

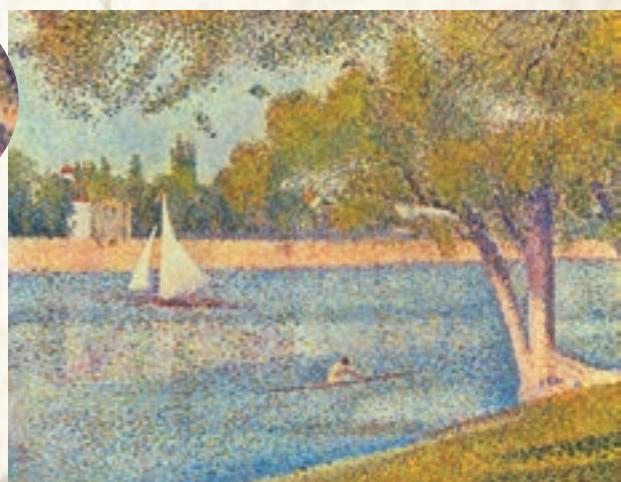

圆形极限3（镶嵌画）
20世纪 埃舍尔（荷兰）空间示意图

埃舍尔从抽象的几何空间中获得灵感，并赋予其美丽的色彩和形象。彩色的鱼儿从无限的边缘顺着白色路径流向中心，又游回边缘。永无边缘，无限而有界，这正是科学家对宇宙的看法。

春季的塞纳河（油画）1888 修拉（法国）

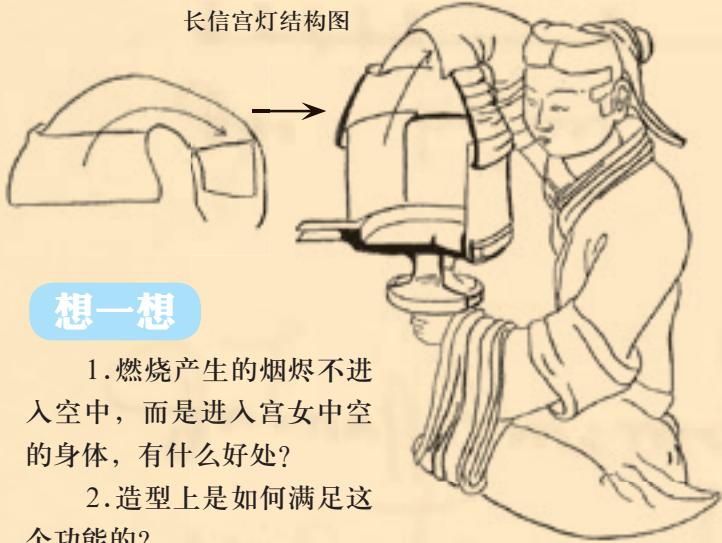
点彩作品是画家依据色彩混合原理用小笔触一笔一排列色点的方法创作的，近看是一些并列的色点，远看因色彩经过空间距离而调和，视觉效果变得和谐。

长信宫灯（工艺） 汉代

长信宫灯结构图

想一想

1. 燃烧产生的烟烬不进入空中，而是进入宫女中空的身体，有什么好处？
2. 造型上是如何满足这个功能的？

中银大厦（建筑） 1989 贝聿铭

大厦以内灌混凝土的盒状钢组作为结构体来支撑其高度。外墙以铝板为构架，装嵌着银色的反光玻璃。其透明的视觉效果，犹如多切面的钻石，璀璨夺目。巧妙变换、节节升高的三角形体，寓意着向上的建筑主题。

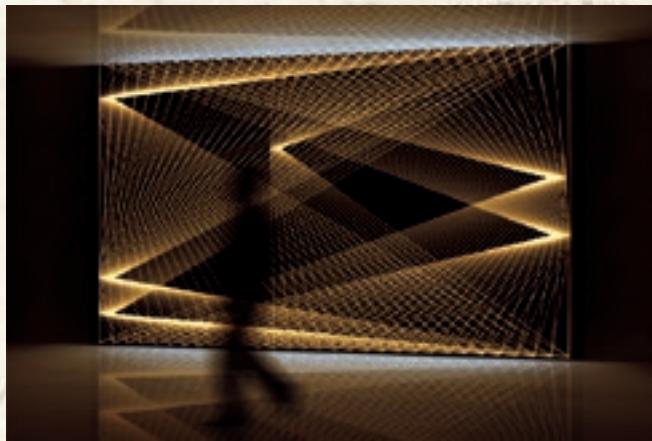
艺术设计与工艺更是离不开科学的支撑：有了电脑辅助设备和软件，设计师可以更直观、大胆地工作。另外，设计中会运用科学的原理，设计的造型需要考虑材料、结构等方面的因素，而新材料和新技术的诞生能为设计师提供多样选择，能扩宽设计创意的自由度，丰富设计的形式与风格。“科学和艺术是不可分割的，就像硬币的两面，它们源于人类活动最高尚的部分，都追求着深刻性、普遍性、永恒和富有意义。”李政道是这样阐述科学与艺术的关系的。

国家游泳中心（建筑） 2008

马克·巴特勒（澳大利亚） 赵小钧 毛红卫

建筑的外墙体和屋面围护结构采用了新型钢膜结构体系，这种膜结构体系是由一系列钢网架单元和充气薄膜共同组成，其泡状外观正符合了人们对水的审美联想。膜结构建筑凝集了建筑学、结构力学、精细化工、材料科学与计算机技术等诸多前沿科技成果。

网（新媒体艺术） 现代 张烈

从大屏幕前路过的人会带动一组跃动的线条，在空间中绘制一张时刻变化的无形之网，寓意现代社会繁杂丰富的空间和联系。

电子纸 日本

面对全球性生态环境的迅速恶化，人们提出了绿色设计、生态设计的理念，并着力开发环保产品，对电子纸、电子报纸产品的需求刺激了电子纸显示技术的新发展。

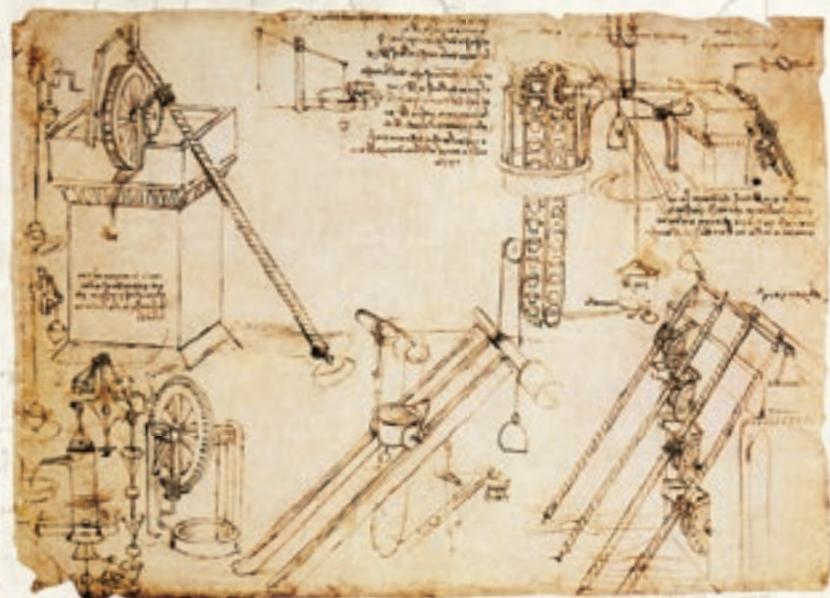
印刷术、光学、电子学等科学技术的发明和发展，使美术作品的传播载体迅疾扩大，传播的规模、效率和质量飞速提高。

思考与讨论：

新科学技术和新材料是怎样影响美术设计的？传统文化如何与新科技结合？

学习建议：

请查阅有关达·芬奇的资料，了解他的艺术成就以及他对自然科学的研究，写300字短文谈谈拥有艺术和科学的双翼对我们自身发展的重要作用。

水工构造物研究手稿 1480 达·芬奇（意大利）★

可调节儿童椅 1957
克里斯汀·维德尔（丹麦）

我们每天都生活在设计所创造的环境中，每天都享受着设计提供给我们的舒适便捷、优美愉悦的生活。

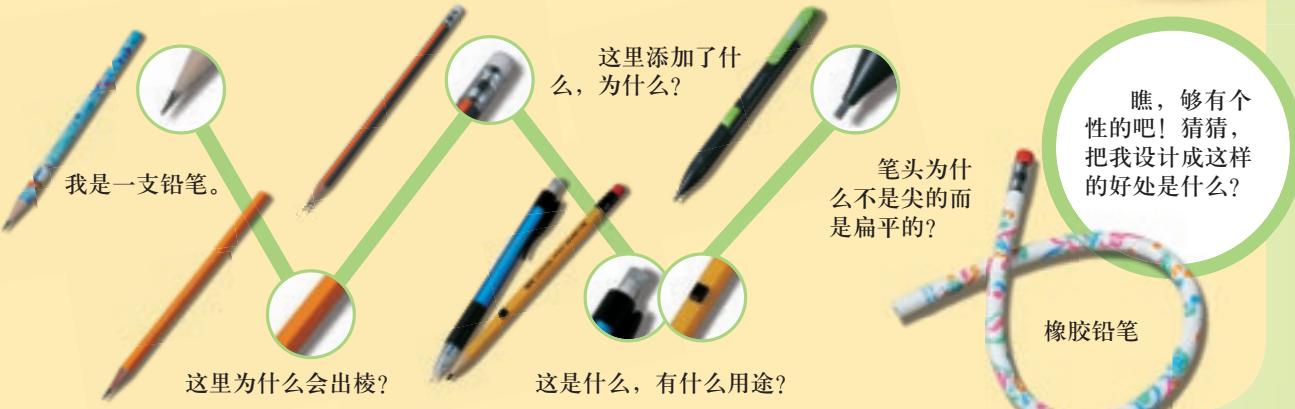
什么是设计

设计是人类创造性的活动，是把某种计划、设想和解决问题的方法，通过视觉语言传达出来的过程。

创新是设计的灵魂。设计师通过发现生活中的问题，在形态与功能上创新性地解决问题，使我们的生活更加美好。

想一想

铅笔在发展过程中，从形态、功能、材料、色彩等方面发生了怎样的变化？说明了什么？

Eye Of The Storm 现代
铁冉

手表可以显示时间。这款设计，节省了中间区域宝贵的材料，降低生产成本。当使用者按住表框边的小按钮时，表框周围的彩色指示灯才会亮起来，指示现在的时刻。

地毯长沙发 1992—1993
简·艾特菲尔德（英国）

这个沙发像什么？设计者在材料运用、色彩搭配和功能结构上是如何创意的？

Sacco 20世纪 盖蒂·鲍里尼 泰奥多
(意大利)

这是一款波普艺术★
的经典设计。它是做什么
用的？你喜欢吗？设计者
的创意是什么？

设计来源于生活又为生活服务

设计来源于生活。人们为了生存与生活，会产生各种各样的需求。需求是设计的源泉，设计正是通过设计功能来满足人们的需求。

设计的根本目的是为生活服务，为人服务。人类通过设计活动创造或改变事物，实现为其所用的价值和目标。

香料娃娃——胡椒罐 2009 桔思创意设计

香料娃娃调料瓶前端有一个开口的勺子，可以将调味料先倒入勺中，确定分量的多少后再倒入菜肴中，而多余的调味料可以再倒回瓶中。这样的造型设计符合实际生活的需要。

练一练

以本页任一作品为例，谈谈设计与人、设计与生活、设计与科技的关系。

旅行用品组合套装 现代

洗发水、沐浴液、护肤品……旅行时你会不会因为要带许多沉甸甸的洗漱用品而烦恼呢？仔细观察，这款设计是怎么解决这个问题的？

PH系列灯 1957

保罗·汉宁森（丹麦）

这款层层叠加的灯罩设计使所有的光线都经过一次或多次反射才达到工作面，照明均匀而柔和。无论从任何角度均看不到光源，避免了眩光对眼睛的刺激。灯罩边沿的亮度被减弱，允许部分光线溢出，缩小了与黑暗背景的过强反差，更有利于视觉的舒适。

“和谐号”列车 现代

流线型扁梭状车头设计的高速列车，满足了高速行驶的需要，改变了我们出行的方式。

瑞士军刀 1891

卡尔·埃尔森纳（瑞士）

通过功能的集成，一件产品可以满足人们多种需求，而且携带轻便、节省空间。

实用功能与审美功能的统一

功能是设计的前提和基础，它包括实用功能和审美功能。实用功能为我们的生活提供便利，改善生活方式；审美功能则使我们体验视觉的愉悦，获得审美享受。好的设计是两者的完美统一。

我们每个人未必都要成为职业设计师，但是通过了解和学习设计，可以更加聪明地选择需要的生活用品，美化生活环境，提高生活品质，抱着更加健康的生活态度富有情趣地生活。

苏州博物馆新馆 2006 贝聿铭

新馆与周边名胜园林珠联璧合，妙相辉映。屋面形态的创新设计解决了中国传统建筑“大屋顶”影响采光的难题，采用玻璃材质和开放式钢结构可以让室内借到充足天光。园艺造景设计由池塘、假山、小桥、亭台、竹林等组成的创意山水园与传统园林有机结合，创造性地将博物馆、古建筑与园林融为一体。这一建筑设计堪称实用功能与审美功能高度统一的杰作。

练一练

以上5件设计作品是如何实现实用功能与审美功能统一的？试着用学过的设计知识来评述其中一件作品。

思考与讨论：

1. 请举一些身边的事例，说明设计是如何为生活服务的。
2. 一个好的产品设计，除了满足人们的生活需求，还应考虑哪些因素？

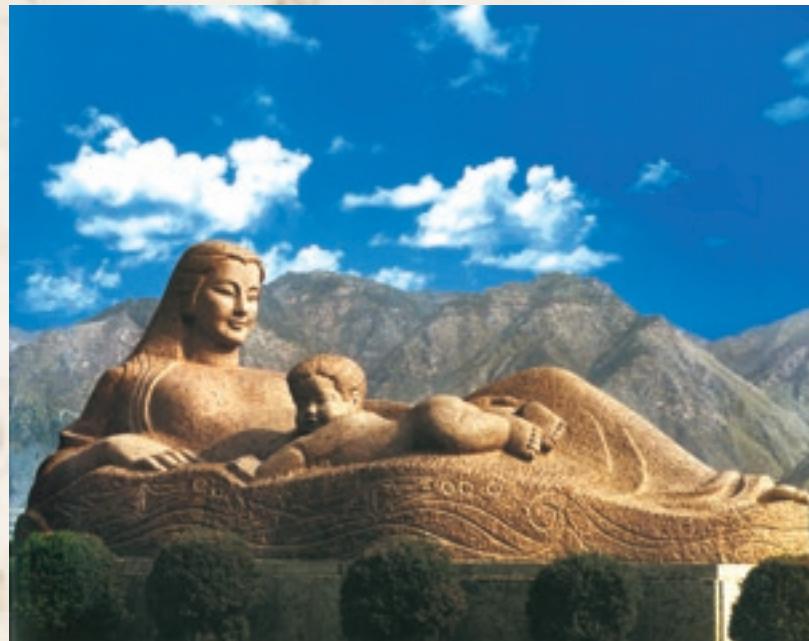
学习建议：

参照下面学生作品的方法，重新填画出你需要的书包样式，并讲出设计的目的和创意。

学生作品

评价建议：我知道了设计与我们生活的密切关系。□ 看谁填画的书包适合自己使用并有新意。

黄河母亲（花岗岩，兰州）

1986 何鄂

黄河母亲敞开博大的胸襟哺乳着孩子，土黄色的健康身躯与身边流淌的黄河及连绵群山沐浴在大西北的阳光之中。作品体现出中华儿女对黄河母亲的挚爱之情。

中国风（不锈钢喷漆，北京）

1999 严威

北京长安大戏院前的标志性雕塑。作者以京剧脸谱为素材，通过插接、嵌入等手法于写意中张扬戏曲艺术的精髓，是现代形式与传统内容的相谐，也是雕塑作品与环境的契合。

歌乐山烈士纪念碑（花岗石，重庆）

1985 江碧波 叶毓山

舞蹈的液体（大理石，奥地利）

1990 吴少湘（奥地利）

巧妙的镂空造型使巨大的体量产生轻盈感。这座雕塑很好地利用了通透的空间和流动的液体，安置在一片茵茵绿草中，带给人生动的视觉享受。

和平少女（大理石，日本） 1985

程允贤 潘鹤 王克庆 郭其祥

洁白的大理石材塑造出中国少女美丽动人的青春形象。少女真挚的目光与臂上的和平鸽亲切交流的瞬间引人遐思，张开双臂的造型表达了人们要珍爱生命、追求和平的深刻主题，放置在日本长崎和平广场正切合了这一主题。

人类通过环境雕塑将意志、理念、情感和美感注入环境，借此达到人与环境深层次的融合。人们赋予环境雕塑丰富的艺术内涵和持久的视觉冲击力，同时还利用其围合与分割空间，对人们的活动起到凝聚和引导的作用。因此，环境雕塑的陈放场所具有显著的公共性，如园林、广场、学校、社区、街头绿地等，都是人们聚集、活动的地方。环境雕塑以其丰富多彩的造型和鲜明的艺术个性，装点着人们的生活空间，成功的雕塑作品，往往会成为其所处公共环境的重要标志。

环境雕塑是占有立体空间的三维艺术，可以多种材质成形。石材的浑厚凝重、金属的沉稳大度自不必言，随着科技发展不断出现的新

材料和新色彩的运用，更常使它出现令人耳目一新的效果，大大增加其艺术魅力。

环境雕塑的创作过程包括构思、定稿、放大制作、运输、安装及后期处理、布置雕塑环境等。

龙（不锈钢，北京） 1999 耿铁群

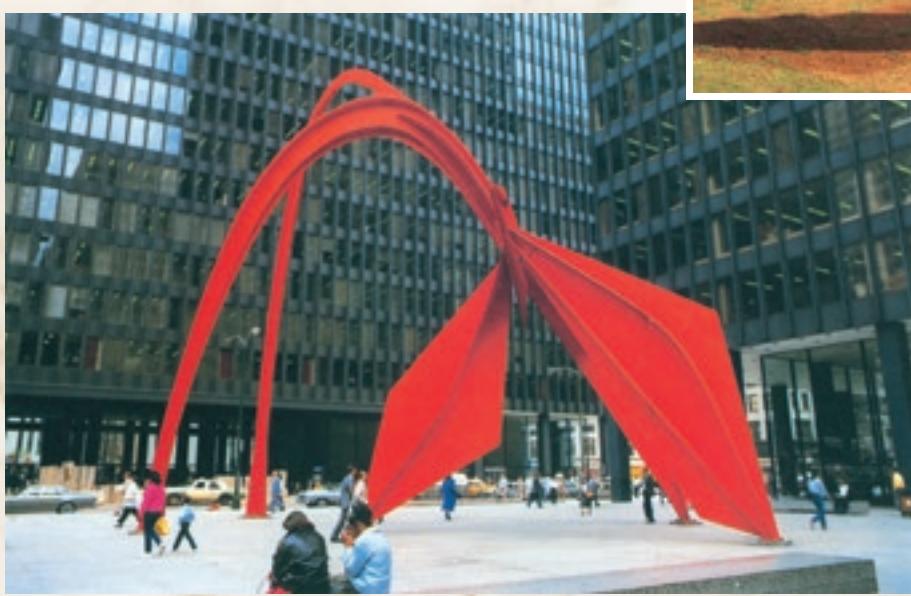
把传统草书中平面的“龙”字做成立体雕塑摆放在大楼前的草坪上，强劲的笔意加之金属光泽的多变，引发观者无限的艺术想象，这是用现代艺术手段表现民族文化的大胆尝试。

国王与王后（青铜，意大利） 1925 亨利·摩尔（英国）

美人鱼（青铜，丹麦） 1913 埃里克森（丹麦）

练一练

分小组，各选一件中外环雕作品，研究雕塑与环境的关系。

火烈鸟（钢板喷漆，美国）
1973 考尔德（美国）

这件抽象雕塑作品，采用钢板焊接、铆接而成。斜线和弧线造型使其与周围建筑的水平线和垂直线形成对比。巨大的红色形体在灰暗的楼群中显得生机勃发，为环境注入鲜活的气息。

思考与讨论：

1. 欣赏本课作品，研讨环境雕塑与人文环境和自然环境的关系。
2. 分析本课作品，研究为什么说环境雕塑是一门综合学科。
3. 如果将《对之动》与《火烈鸟》的环境互换，会有怎样的效果？
4. 《和平少女》有两件，你知道另一件被安置在哪里吗？这样做的意义是什么？

学习建议：

1. 选择适当的材料，研究学校、社区等公共环境的人文环境与自然环境后，设计制作一件雕塑小样。要求制作精细，造型和色彩与环境共荣、共生、共发展。
2. 下图是雕塑环境参考。请参照范例，为自己的作品设计最佳的放置环境（尝试用电脑合成做出效果图）。

学生作品

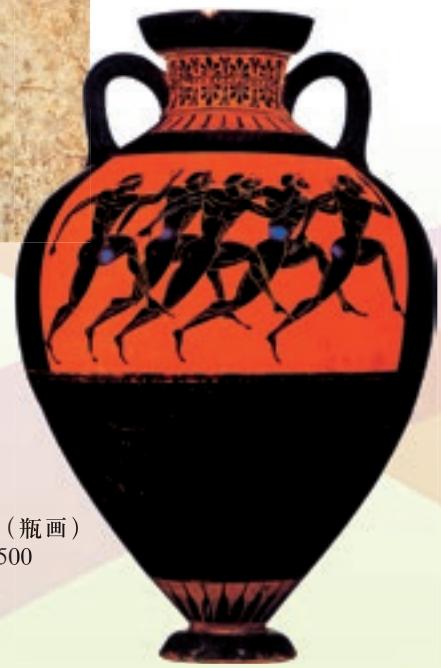

评价建议：我知道了什么是环境雕塑。□ 看谁设计的环境雕塑小样与环境最适合。

马球图（墓室壁画，局部） 唐代

作品表现了健硕的骏马正飞奔着追逐马球，马上的健儿全神投入、挥杆疾驰、帽带随风舞动的精彩瞬间。

古奥运会赛跑（瓶画）

公元前720—前500

希腊

掷铁饼者

(雕塑，罗马复制品)

约公元前450

米隆 (希腊)

作品着力表现运动员健美的体魄和协调的动作，刻画了掷铁饼运动过程中最具表现力的瞬间。运动员右臂后摆的姿势充满韵律感和运动感，突破了时空的局限，表现了“空间中凝固的永恒”。

冰嬉图（中国画，局部） 张为邦、姚文翰（清代）

作品是表现冰嬉场面的宫廷绘画，内容丰富多彩，呈现出当时的体育盛况。

对力与美的追求体现了人类对于理想生存状态的向往，艺术家以澎湃的激情将集健壮、优美和智慧的体育活动瞬间定格为艺术形象，记录下人类从未间断的、体现顽强奋进精神的竞技和健身运动。

人文北京，和谐奥运（2008年中国北京奥运会招贴）2007 何洁等

这件作品创作手法简意赅，红色的奥运标志中国印和五环在白底色上鲜明突出。水墨山水烘托出浓厚的中国味道。

走向世界（雕塑）

1998 田金锋

作品散发着青春气息，表现女竞走运动员蓬勃旺盛的精神和健美的体魄，赞美年轻的生命。

篮球运动员（雕塑） 1999

妮基·桑法勒（法国）

以现代材料和手法创作的雕塑作品，生动地表现了身着不同队服的球员争抢上篮的情景。虽然没有具体的面部刻画，但23号足以使球迷清楚地知道，这就是美国篮球巨星迈克尔·乔丹。作品色彩对比鲜明强烈，造型风格简约夸张，有很强的视觉冲击力。

千钧一箭（雕塑） 1985 朱成

作品风格简约、概括，造型刚劲有力，箭并未出现，然而蓄势待发之感极强。

圣火传递（雕塑） 2008 北京科纳特造型艺术股份有限公司

作品表现五名身着奥运五环色彩服装的女子手持圣火奔跑的画面，根据人体结构设计，用不锈钢网格特殊材料制成。

练一练

请用自己的语言分析本页图片表现出的力与美及搏击精神。

棍操（摄影） 现代

思考与讨论：

- 根据本课的作品，分析体育题材美术作品的主要特点是什么。
- 在体育题材美术作品中应该表现些什么？

游泳（摄影） 2008 凡军

在北京奥运会女子200米蝶泳的决赛中，刘子歌在出水的瞬间，像一只轻盈的蝴蝶张开双臂，奋力飞舞。

天安门广场万人太极拳
(摄影) 现代

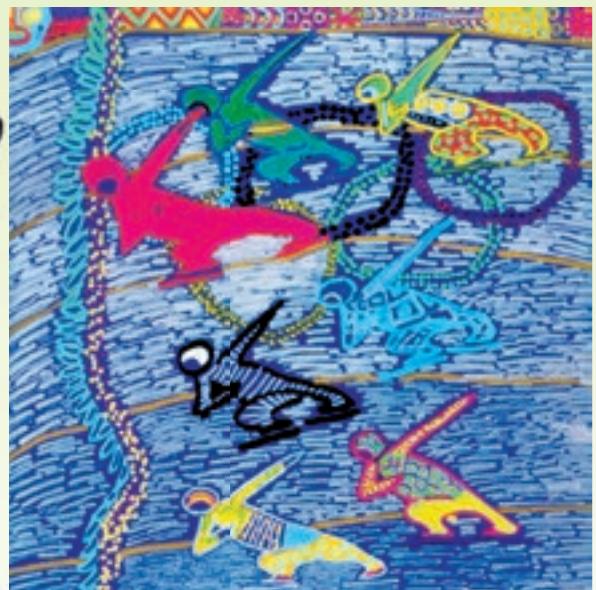

上面这些“小人”看似简单，却生动、准确地表现了各项运动的典型动作。创作体育题材美术作品就需要这种敏锐的概括能力。

冲刺

这两件作品均为铁丝盘制而成。先用铁丝把典型动作盘出，并盘出底座使作品稳定，然后在头、胸、腹部以铁丝缠绕，加强体的感觉。

滑冰

学生作品

推铅球

击剑

学习建议：

1. 选择一件体育题材美术作品，和同学一起赏析评述。
2. 用速写或摄影记录运动中人体美的瞬间。
3. 参考本课作品及学生作品，选择自己喜欢的材料和形式，创作一件体育题材美术作品，表现运动中人体的力与美、技与艺、勇猛与智慧、意志与顽强的较量等，从中得到美的享受。

评价建议：我知道了体育题材美术作品主要表现了体育健儿的____、____。
看谁的作品最能体现运动中人体美的瞬间。

五棵松体育馆 2007年竣工 HOK公司（美国）

五棵松体育馆是国内首家符合NBA标准的多功能体育馆，也是2008年北京奥运会的篮球馆。秉承“绿色奥运”理念，采用“三水合一”节水系统，对区域内的雨水、中水、自来水等多种水源进行统一科学管理和利用。造型简洁、金色的铝板幕墙色彩醒目，现代感强。

罗马小体育宫 1956—1957 维泰洛齐 奈尔维（意大利）

罗马小体育宫是为1960年意大利罗马奥运会而建，以精巧的圆形屋顶著称于世，1620个钢筋混凝土构件组成的天顶菱形图案，体现了力与美的完美结合。外立面的支柱使人联想到许多有力的臂膀共同支撑起圆形顶部，匠心独运。

罗马小体育宫天顶

日本东京代代木国立体育馆外立面

日本东京代代木国
立体育馆 1961—1964
丹下健三（日本）

体育场馆是为专业体育比赛或群众性体育活动等设置的体育场所。体育场馆的建筑造型应是内部空间的真实反映。若想外观有所创新，应在内部空间构筑上寻求特点和突破，这是场馆造型的基础。体育场馆的设计还应关注环境、材料和环保，它往往以独特的造型、巧妙的构思和新技术的加入，给人们带来力与美的享受。

日本东京代代木国立综合体育馆包含了一座游泳馆和一座球类馆。游泳馆如两弯错落的月牙，球类馆像一只蜗牛，二者均采用悬索结构的优美造型，有同求异、相互呼应，因此备受赞誉。

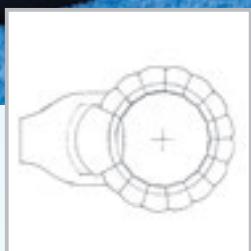
国家体育场 2008 赫尔佐格 德梅隆（瑞士） 李兴刚

“鸟巢”是2008年北京奥运会主会场，因采用编织结构酷似一只巨大的鸟巢而得名。不规则的巨大特钢构件包裹着土红色的看台，使人联想到古老建筑的镂空工艺及陶瓷开片的自然纹理。

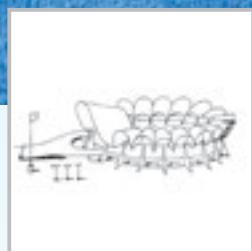

工人体育场 教师范作

平面设计图

手绘效果图

思考与讨论:

1. 体育场馆的设计为什么不同于一般建筑设计?
2. 从本课例图中选择一个案例分析体育场馆的设计特点。

学习建议:

1. 考察体育场馆，分析其功能和造型特点，了解你所要设计的场馆在长、宽、高尺度上有什么要求。
2. 画一幅体育场馆外观设计图，铅笔画、钢笔画、色彩画等均可。
3. 自选纸、泥等材料，做一个体育场馆模型。
4. 利用电脑软件绘制体育场馆设计图或效果图。

多功能体育中心

羽毛球馆

自行车馆

体育场馆设计要求

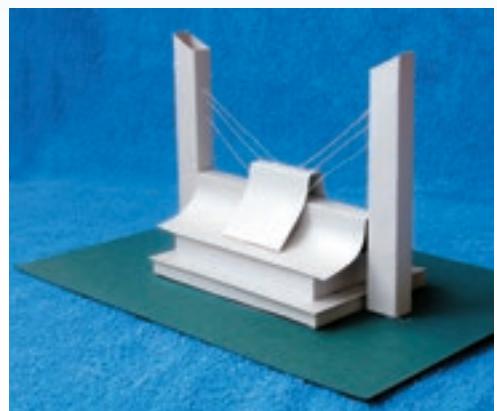
在设计体育场馆时，首先要通过造型、色彩、结构等来完成功能的要求，同时还要考虑在造型上体现民族性、时代性、新颖性，使它能成为该项运动的形象性标志。体育场馆是公共设施，由于人员密集，因此设计时要考虑容纳与疏散。在设计制作时注意整体建筑的比例关系。

一般建筑设计有草图、平面图、结构图与效果图、建筑模型等表现手法。

学生作品

射击馆

奥林匹克体育中心

评价建议：我知道了体育场馆的建筑特点。□ 看谁的作业更能表现出体育场馆的建筑特色。

菱纹彩陶双耳罐 新石器时代

器体为短颈、鼓腹、平底，腹部两侧有双耳。造型饱满，装饰细腻。纹样以口为中心呈放射状，适合多角度观赏。

华夏图腾 现代 祝大年

作品构思独出心裁，由山中之王“虎”、海中主宰“龙”和空中之冠“鹰”叠加成型，表面施薄厚不一的天蓝色釉彩，鲜明亮丽而又单纯统一。造型风格稚拙粗犷，具有很强的装饰性和韵律感。

在新石器时代，中国人就发明了陶器。大约在3000多年前中国就出现了原始瓷器。陶瓷的发明是中华民族对世界文明的伟大贡献，中国被誉为陶瓷的故乡。

陶艺是运用陶瓷材料和工艺进行的一种艺术创作活动，是一门以手工成型为主的造型艺术。它的发展是建立在传统陶瓷生产基础之上，以欣赏和审美为主要目的的现代艺术。陶艺以其特有的表现手段和语言，并经过火的“洗礼”，深受人们的喜爱。

长青 现代 陈若菊

作品造型简朴随意却婀娜生姿。自器口直通到底的曲线如泻清流，其间夹杂如珠似泡的小球，活泼天然。通体施水青色釉彩，恬淡自如，与器型和装饰浑然一体，天趣自成。

天地和融之地 现代 黄邦雄

作品造型简练、丰满圆浑，既有民间趣味，又富于装饰感和现代感。泥条的干裂、表面形体的凸凹变化、穿插的纹理，使器物产生自然多变的美感。

陶艺创作充分利用陶泥的可塑性，通过工艺成型表现其美感特征，如在成型过程中手工捏制表现出随意自由的味道，或拉坯形成快速流畅的痕迹来表现自己的艺术追求。它以独特的造型语言、材料质感和文化内涵，展示出古朴、自然和丰富多彩的艺术魅力。

苗家女 现代 曹志强

采用现代雕塑的造型手段和技法，用粗犷的泥板表现苗家女简朴的装束，体现艺术家对原生态的追求，使人观之有一种返璞归真、摒弃浮躁、沉静心灵之感。

个体经营者——卖早点 现代 曾明玉 陈云贵

根据造型需要，将泥板、泥条旋转、扭曲、挤压，最大限度地发挥陶泥的可塑性。人物发型、服饰的刻画充分注意到肌理的凸凹层次和变化，突出陶艺的造型特点，色釉单纯，情趣质朴。

金秋 现代 李泓

作品主体部分由泥板卷合而成，上缘切出不规则的条形，呈微张状，与底部的单纯形成对比，天然去雕饰。釉色金黄，下部有流坠痕，稍稍显露深浅变化，带有淡淡的怀旧感。

茶具 现代 方晓璐

壶口和杯口呈现一种自由的形态，带着手工捏塑的自然痕迹。托盘采取黑白两色，质朴天然。随意流淌的蓝灰色釉彩与器型风格结合紧密协调。

陶艺制作工具

陶艺创作方法

1. 泥板成型法：将陶泥碾、拍成板状，按需切割成块，然后对泥板进行弯卷、围合、贴加等方法造型。

2. 泥条盘筑法：先搓好泥条，注意保湿。用其盘制一些造型比较复杂、随意性强的陶器。这种造型方法的优势在于，泥条可自由弯曲盘转，制作方便。可保留泥条在盘筑时留下的手工痕迹和自然盘旋的纹理来增强其艺术特色。

3. 拉坯成型法：将揉练均匀的泥团放在拉坯机转盘中心，双手蘸水，在泥团上开孔、压底并拉出泥筒，再经过手势的变化，制作出千变万化的器物造型。

思考与讨论：

1. 陶艺作品在生活中的作用与意义。

2. 分析本课范例各采用了哪些成型方法。

学习建议：

选择你喜欢的成型方法，尝试创作一件独特而有趣味的陶艺作品。

1

2

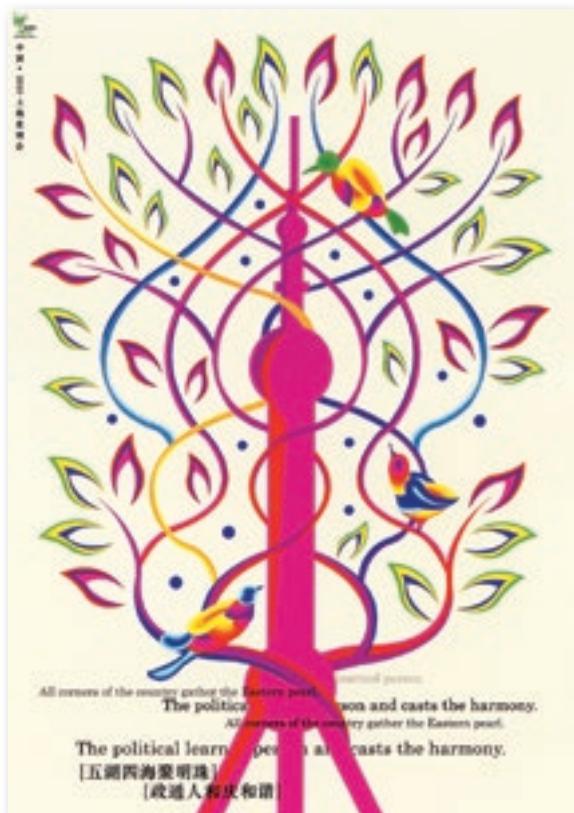

3

学生作品

世博想象 2010 焦燕

这是一幅2010年上海世博会的宣传广告。主体形象采用上海地标性建筑——东方明珠电视塔造型。以塔为中心四散开来的彩色线条，似花枝缠绕、似彩带飞舞，又似礼花腾空。对称式构图典雅端庄。整幅作品色彩鲜艳、装饰感强，凸显了节日般喜庆祥和的气氛。

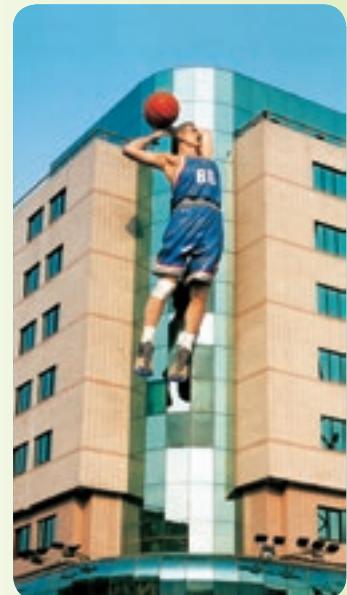

商业街动态视频媒体广告结合了声音、图像，声画并茂，更具宣传优势。

街头全民预防艾滋病广告

广告是为了某种特定的需要，通过一定形式的媒体，公开而广泛地向公众传递信息的宣传手段。它借助图形图像、文字、色彩、声音等元素，通过各种载体向公众传达商品、服务、观念等信息，从而达到广而告之的目的。

广告有经济和非经济之分。经济类广告又称商业广告，是指以营利为目的的广告，通常是商品生产者、经营者和消费者之间沟通信息的重要手段；非经济广告指不以营利为目的的广告，如政府行政部门、社会事业单位的各种公告、启事等。

大灌篮 2000
仲马 史抒青 郝重海

在现代技术条件下，各式各样的广告载体对信息的宣传起到越来越重要的作用，你能列举出生活中常见的几种广告形式吗？

小提示

高质量的广告必须遵循真实性、社会性、针对性、感召性、简明性和艺术性等原则。

好的非商业广告除了遵循一般广告的原则，还要体现思想政治性、倡导性和情感性。

地铁车厢广告

服装广告

店内广告

商场旗帜广告

商场广告的目的是让更多人去购买商品。在商业环境中利用许多色彩鲜艳的旗帜构成强大的视觉冲击力，让置身其间顾客时时处处都能受到感染，达到宣传某种商品的目的。

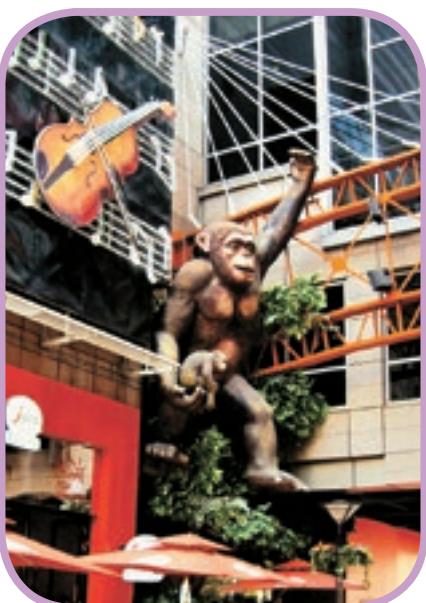

想一想

1. 广告的种类很多，以传播媒介的不同来分，可有哪些种类的广告？

2. 与平面广告相比，立体广告具有哪些视觉特点？

车体广告

商场内立体广告

童趣 2000 史抒青

《童趣》建在北京王府井商业街同陞和鞋店门前，高1米左右，4个稚气活泼的儿童对一双出奇大码的“皮鞋”产生了兴趣，他们争着去试穿。由于儿童形象的纯真与可爱，游人不由自主地被吸引了过来并伸手抚摸他们，以至于他们的头顶被摸得亮光光的。此雕塑内容取材于老字号悠久的历史。这种广告形式充满了趣味，不仅宣传了商品，而且也成为商业街的一景，可谓一举两得。人们离去后，不但记住了这些“儿童”，也记住了“同陞和”。

这组户外广告具有历史性、艺术性、趣味性和融合性，与鞋店建筑环境和谐统一，美化了城市，创造了令人耳目一新的商家形象。

思考与讨论：

1. 广告中为什么经常选择明星作为形象代言？
2. 你会因为喜欢一个广告而去购买商品吗？
3. 如果广告只注重信息的宣传而不顾及视觉美感会有什么结果？

在街上向路人发放的广告

展览广告 1987

学习建议：

1. 选择一件你喜欢的广告作品，与老师、同学谈谈你的感受。
2. 参考本课小提示的广告原则并结合之前学习的欣赏评述方法，分析一件你喜欢的广告作品的特点和艺术性。

评价建议：我知道了广告是一种传播信息的手段，了解了广告的种类和一般设计理念。□
看谁对广告设计的理解和认识比较正确。

哭泣的孩子 20世纪 户田正寿（日本）
作品象征地球和水的蓝色眼珠正融化成泪水向下流淌，面对今天的世界，儿童的内心充满恐惧和悲愤。

我是一棵树 2010 高志强
一次性筷子组成树的形状，揭示出筷子与树木的关系。正在掉落的筷子说明使用一次性筷子等于在毁灭树木。

招贴的构成元素

物极必反 2009 张欧
运用太极的图形表现人与自然的相互关系严重失衡，发人深省。

招贴是最为古老的广告宣传形式之一。“招”即招引注意，“贴”即张贴，所以，招贴就是为了招引大众的注意而张贴的广告。而环保招贴就是旨在唤起人们关注环境保护的主题性招贴。

设计环保招贴首先要明确想表达的内容，比如节约水资源、保护珍稀动物、禁止砍伐森林、净化空气等，然后从内容出发进行构思创意，选择素材和恰当的表现形式。

1. 图形、图像的设计要耐人寻味，常用的手法有夸张、象征、隐喻、挪用等。

2. 文字通常由广告语和说明文字组成，要求简洁有力、一语中的，力求以理服人、以情动人，具有鼓动性和号召力。

3. 色彩应用要注意整体的和谐，注意调动色彩的明度、色相、纯度、冷暖等关系，使画面达到美观、醒目的效果。色彩的象征性对主题表达有不可忽视的作用，应在设计中合理运用，以达到强化主题的目的。

上述元素要在构思和创意的安排下完成组合，这样不仅艺术性强，而且能明晰地传达信息。

想一想

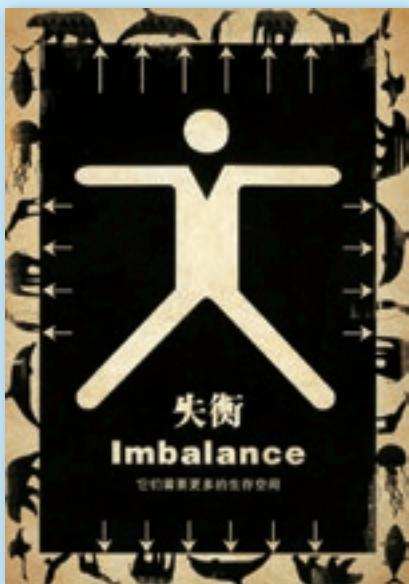
招贴的设计表现方法多种多样，新颖的表现方法会给人带来全新的视觉享受。

分析本课招贴各使用了哪些表现方法。

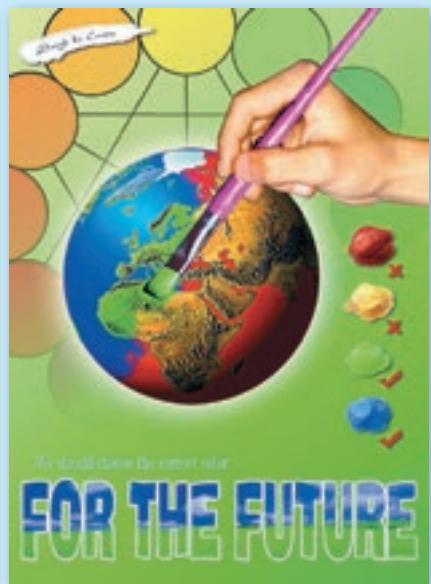
地球快乐日 1982 福田繁雄（日本）

用来伐木的斧子长期搁置以至长出了嫩芽，表示停止了森林砍伐，生命有了希望。

失衡 2009 王晓颖

写成“大”字的人向四面扩张，周围的动物被挤到了边缘，警示我们人类无限的欲望已使地球生态严重失衡。

未来 现代

这幅作品以“保护地球环境”为主题，用画笔和颜色寓意人类爱护地球、改善环境的努力。

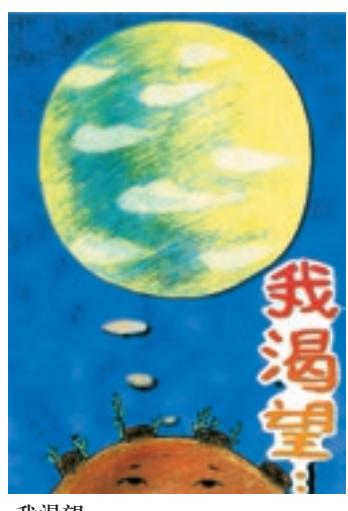
治理污染刻不容缓

思考与讨论：

1. 生活中怎样做才能环保？
2. 你能了解本课作品所表达的内容吗？讨论一下这些招贴运用了哪些方法。
3. 小组研究要表现什么环保内容。

学习建议：

1. 根据主题，构思至少3个创意。
2. 尝试多种材质（各种纸张、板材等）和手法（剪、撕、拼贴、喷漆、摄影、雕刻、绘制等）来实现其中你认为最满意的一个创意。

我渴望……

让我们眼中充满绿色

禁止吸烟

行走中国 2007 李鸿飞等

这是一套介绍祖国山水风情的系列书籍，因此采用统一的版式，变换色彩和主要形象达到点题的目的，抒情而具震撼力。

一本精美的书籍不但要有好的内容，还应有适合的装帧设计。书籍装帧指对书籍的整体设计，包括封面、扉页、字体、字号、版式、插图、装订等内容，是一门将思想和艺术、外观和内容、材料和工艺相融合，以达到和谐、美观效果的整体艺术。装帧的艺术形式、风格特点根据书中内容确定。优

秀的装帧不但能体现书的内容与个性，体现地域、民族特点与时代精神，还能彰显其艺术品位。

封面是书的外衣，具有保护书的作用，许多重要信息也在封面上得到体现，如书名、作者、出版社等。此外，其精美的图形、恰当的色彩、新颖的形式也提升了书籍的艺术气息和观赏性。

想一想

书籍装帧包括哪些方面？

荷花回来了 2008 江渊

练一练

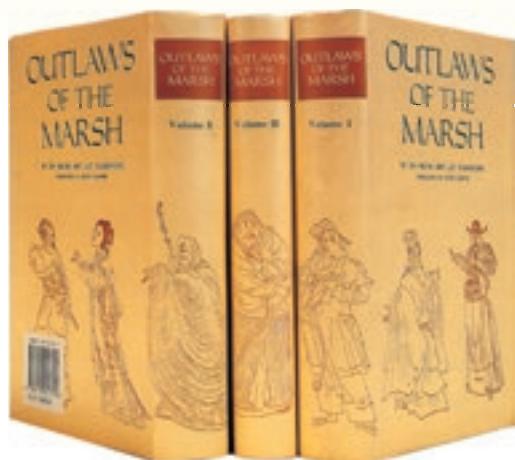
请在各拉线位置填写相应名称。

马王堆汉墓文物 1992
戴树铮 贺旭

西安碑林 现代 李丹

这套书借鉴了我国传统书籍装帧手法，书盒采用骨签插别形式，古朴典雅，本身就带有很浓厚的书卷气。书的内容介绍西安碑林，封面在醒目位置放拓片显得十分贴切，内外结合，墨香扑面。

水浒传系列 现代 张灵芝

为我国名著《水浒传》英文版设计的封面注意到东西方文化的契合，采用单纯恬淡的风格，护封上的白描人物与英文字体结合得天衣无缝，传统与现代气息兼而有之。

民间剪纸精品鉴赏
现代 费俊 杨威

想一想

分析右边三组图例，谈谈它们各自不同的装帧风格和表现方法。

北京四合院
现代 尚云波

这例设计强调了形式感，在构图上以对称的形式暗喻四合院建筑的中轴对称。对开的朱红大门，门扇上的铺首堪称点睛之笔，隐含四合院文化中几分神秘色彩，容易引发读者入内探究的极大兴趣。

共产党宣言
现代 吴勇

学生作品

纸贴书封

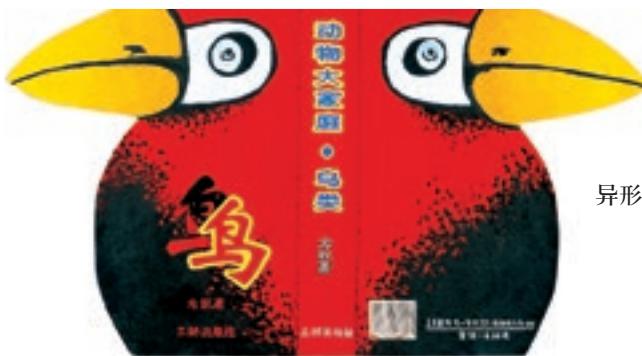
电脑制作书封

思考与讨论：

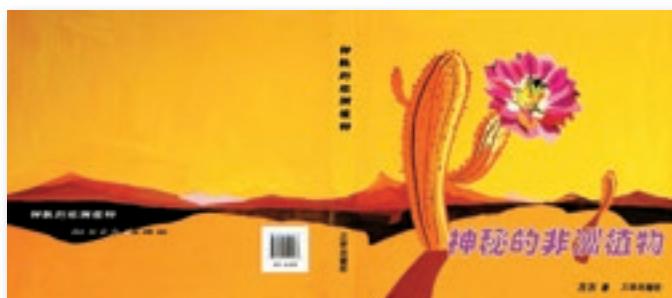
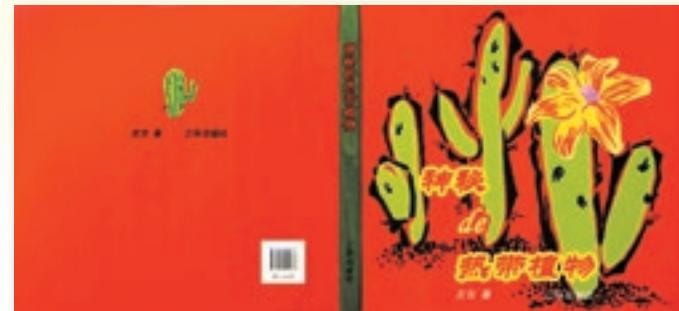
1. 书籍为什么需要装帧设计？
2. 书籍装帧包括哪些方面的内容？
3. 讨论一下我们所用各科课本的封面设计有何特点及不足。

学习建议：

1. 任选材料和方法为一本自己喜爱的书籍设计封面并写出设计思路。
2. 可用纸板为自己设计的封面做出书籍模型，在班里举办一个书籍封面交流展览。

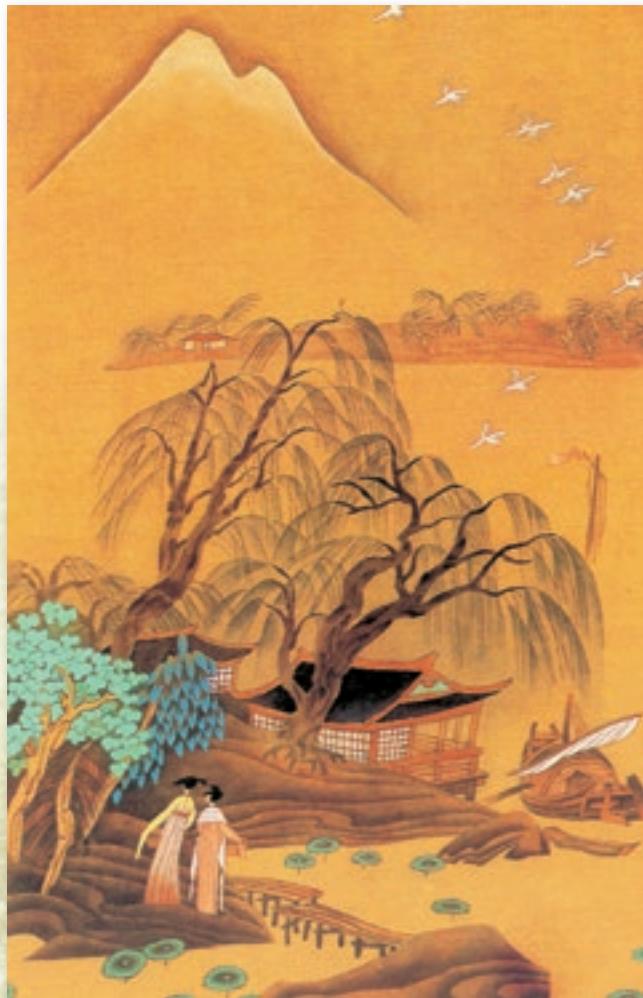

异形书封

手绘书封

绝句 杜甫（唐）

蒲慧华 绘

两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。
窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。

诗中明显表现出了画的意境：嫩黄的小鸟，翠绿的柳林，雪白的鹭鸶，蔚蓝的晴空，不但写出了色彩，还有那婉转动听的莺歌。这首诗，每句一景，其中动、静及近、远交错映现，构成了一幅绚丽多彩、幽美平和的画面，令人心旷神怡。画者用两个妙龄活泼的少女比喻两只小鸟，更增加了画面的情趣。

人们常说“诗是无形画，画是有形诗”。诗属文学，是以语言为媒介的想象艺术，而画则是由色彩和线条构成的视觉艺术，同是对美的追求和表达。在古今文学作品中，常常可以读到画面感很强的文字，用绘画把文学作品的意境表现出来，让文字中的画意变成可视的画面，是一件很有兴味的事情。

游子吟 孟郊（唐）

叶毓中 绘

慈母手中线，游子身上衣。
临行密密缝，意恐迟迟归。
谁言寸草心，报得三春晖。

白发苍苍的老妈妈，一针一线地给即将远行的孩子缝补衣服，伟大的母爱通过日常生活中的细节自然地流露出来，感人至深。儿女像区区小草，母爱如春天阳光。诗中寄寓着儿女对慈母发自肺腑的感恩之心。

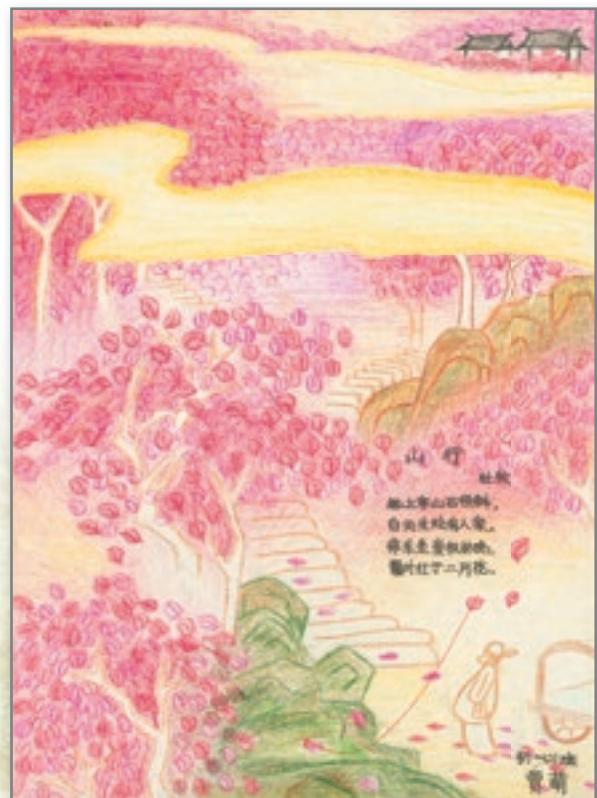

长歌行 汉乐府
青青园中葵，朝露待日晞。
阳春布德泽，万物生光辉。
常恐秋节至，焜黄华叶衰。
百川东到海，何时复西归？
少壮不努力，老大徒伤悲。

诗中用了一连串的比喻来说明应该好好珍惜时光、及早努力上进的道理。

学生以丰富的想象力，运用浪漫的手法，把葵花、小草、秋天、河流分别从画面的不同方向去描绘，使这幅画构图新奇、充满动感，情趣盎然地表达了诗的意蕴。

山行 杜牧（唐）
远上寒山石径斜，白云生处有人家。
停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花。

这是一首描写和赞美深秋山林景色的小诗。追随诗人的目光，可以看到秋色宜人的山中小景，山路、人家、白云、红叶，构成一幅色彩热烈艳丽、意境深邃清雅的山林秋色图。

学生作品

逢雪宿芙蓉山主人 刘长卿（唐）
日暮苍山远，天寒白屋贫。
柴门闻犬吠，风雪夜归人。

大雪纷飞的晚上，旅人投宿在一家家境贫寒的茅舍中，远离市井喧嚣，尽享安静纯朴的氛围。

皇帝的新装

皇帝的新装 原著安徒生（丹麦）

这篇童话较长，需要你认真阅读后，依据情节给文章分段。每段设计一幅画面，成为连环画。创作过程中要注意保持作品和人物风格统一、面貌一致。

思考与讨论：

1. 欣赏《游子吟》，试分析绘画作品《游子吟》是怎样表现诗歌的。

2. 通过画自己喜爱的文学作品，能否更好地理解文学作品的内涵？

3. 为长篇故事画连环画时，应该怎样分段表现？

狐狸与鹳

学习建议：

- 选择一篇你喜爱的文学作品，确定某一情节或人物，任选材料和方法，以绘画形式进行表现。
- 选择一首你喜爱的诗或词，用绘画形式进行表现。

- 选择本学期语文课本背诵文章中的一篇，为其画插图，看看通过绘画的过程，对文章的理解有否加深，背诵得是不是更有感情。

评价建议：我知道了文学与绘画的密切关系。□ 看谁给文学作品配的画最生动有趣。

在即将结束初中的学习生活之际，我们怎能忘记和老师、同学们一同度过的美好时光：教室里的书声朗朗，操场上的身姿矫健……

如何将这些美好的瞬间记录下来呢？现代的记录手段五花八门，用PPT的形式呈现这些珍贵的记忆是一个不错的选择。PPT可以动态地展现图文、动画、视频等资料，还可以在互联网上发布，让更多的访问者和我们一起分享、交流。马上着手策划、设计和制作吧！

班级电子纪念册设计要做到布局安排简洁、新颖，栏目设置清晰、直观，图文表达言简意赅。

班级电子纪念册的基本构成包括引导页、首页以及二级页面等。

班级引导页

班级首页

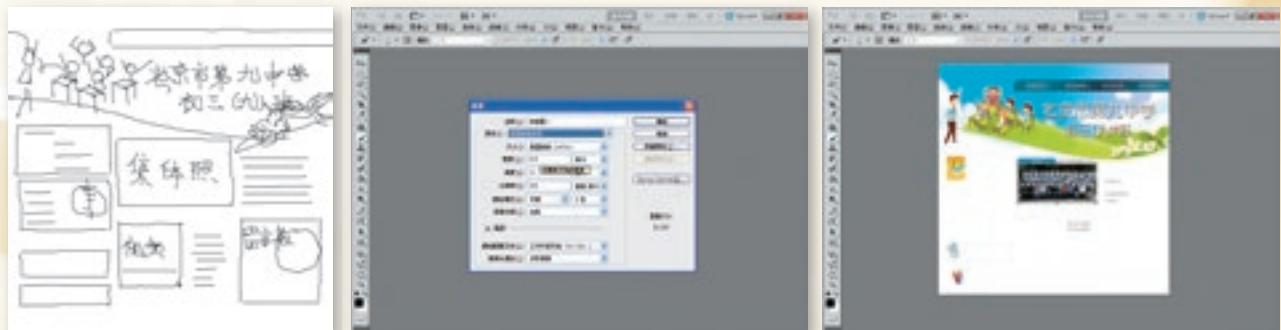

班级电子纪念册基本要素

小提示

1. 在设计前，应该大量浏览适合初中学生的班级电子纪念册范例。
2. 设计时，综合运用以前学过的色彩知识以及图文编排、版式设计的方法，艺术地展现班级电子纪念册的主题和内容。
3. 主题可以是学海无涯、师恩难忘、欢乐时光、成长足迹等。

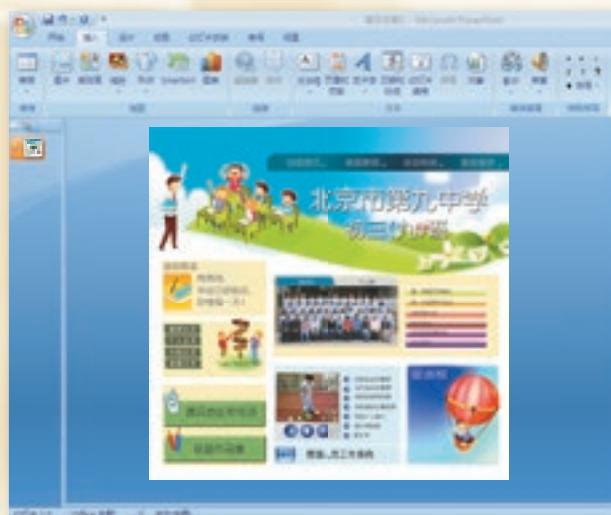
班级电子纪念册制作步骤

1. 绘制班级电子纪念册首页设计草图。

2. 用Photoshop新建一个文件，并设置页面大小。

3. 利用图形和文字处理功能安排布局各个相关要素。

4. 将做好的文件导入PowerPoint，作进一步图文处理，然后以同样的方法制作出每个二级页面。

二级页面
每个同学可链接到自己的个人页面。

5. 在按钮上点击鼠标右键，选择“超链接”，在弹出的对话框中选择相应的二级链接页面。别忘了还要链接回来哟！这样一个班级电子纪念册就完成了。最后点击“播放幻灯片”看看效果吧。

思考与讨论：

1. 看看网上你最喜欢的班级电子纪念册有哪些基本构成要素。

2. 小组同学一起讨论，制作班级电子纪念册都需要什么软件。

评价建议：我了解了用PPT设计电子纪念册的基本方法。□
看谁设计的班级电子纪念册图文并茂、生动有趣。

学习建议：

1. 每组设计一套引导页、首页、二级页面，全班投票选出班级电子纪念册方案。

2. 每位同学设计自己有个性的页面。美术课代表负责将每位同学的页面链接到班级相册页面。

我们每天都生活在人类设计活动所创造出来的环境中，但如何去欣赏和认识设计活动与产品呢？可以通过功能分类、构造形式、科学技术和艺术生活几个方面去感受与体验。

功能分类：设计是人类为实现功能需要进行的创造性活动，因生活形态的多元形成不同的理念与目标，从而呈现出不同类型的设计形态，如平面设计、立体设计与空间设计。每个类型又可细分为若干专业分支。

构造形式：设计作品通过一定的构造关系和表现形式来实现功能价值，又因功能需求的多样性，呈现千差万别的设计方案与物质形态。例如椅子和沙发都提供坐的功能，但又各自形成不同的构造形式与功能效果。

科学技术：技术与科学结合形成的新科学技术给设计注入了强大的发展动力。新材料、新工艺的大量出现和应用不断改变设计面貌，极大丰富了设计语言和扩展了设计领域。例如树脂复合材料的应用从手机到家具随处可见。

艺术生活：艺术化的生活方式是人类的理想，也是设计追求的目标和最高境界。设计不仅具有使用价值，更应该顺应社会发展的审美趋势，通过造型、装饰、色彩等因素形成鲜明的文化艺术特征。

蛋形椅 1958 雅各布森（丹麦）

蛋形椅属立体设计的家具设计。其内部结构由成型玻璃纤维壳组成。椅身为一整体，一次塑造成型，体现了新技术的运用。蛋壳状围合的外形、贴合人体的曲面和方便移动的椅腿设计，以及温馨的色彩，为人们提供了舒适的休闲生活。

蚁形椅 1952 雅各布森（丹麦）

此设计灵感来自于蚂蚁的身体。用新材料成型胶合板做椅面、三根镀钢管做椅腿。轻巧、有趣的造型和鲜明的色彩充分体现了现代感。

办公椅设计

功能分类

设计根据不同的功能需求呈现出不同的物质形态，也在改变人们的行为。

与蛋形椅体现人们休闲时对舒适的追求不同，办公椅满足的是人们工作状态下的各种需求。

T36凳 21世纪
1+1设计工作室（意大利）

No.4 2007
sixxis（英国）

科学技术

新材料、新技术使已有的产品设计形态发生了巨大变化。

曲线躺椅利用木片弯曲和连接的技术，实现了曲线的优美展现与功能的满足。

艺术生活

不同时代的设计师对于设计功能的理解与设计理念的差异，使产品呈现出不同的艺术风格与社会风貌。

中国明式家具独特的榫卯结构形式和工艺特点，以及简洁、朴素的风格，反映了中国传统审美的特征。

黄花梨藤心南官帽式椅 明代

OZ冰箱 1994—1998
罗伯特·帕泽塔（意大利）

O系列剪刀 1963
奥洛夫·贝克斯顿（芬兰）

构造形式分析

产品的构造设计体现了设计师在解决生活中的问题时的智慧与办法，是设计师深入观察体验生活的结果。O系列剪刀具有多种剪切刀刃，握柄处的造型设计还考虑到了不同人群的使用情况；坐在专门为读书行为设计的葵椅中，随手可以取出自己想要阅读的书，方便且惬意。

居室空间环境

葵椅 2010 何牧 张倩

碳纤维椅 2010
moooi (荷兰)

科学技术分析

科学技术体现在新材料与新工艺中，使得设计师在满足人们的各种需求时变得更加自信。碳素材料可以使椅子变得十分轻便结实；可任意弯曲变化的灯管，使照明变得更加随意和灵活。

普流明灯 2010 塞缪尔·威尔金森 (英国)

练一练

运用本课学习的方法，对下图的灯具造型设计进行欣赏，试着分析它们的造型结构与功能的关系，并说说它们的设计是否合理。你喜欢它们吗？为什么？

陀螺吊灯 2012 艾维集团 (澳大利亚)

苍鹭台灯 1994 细江勲 (日本)

小知识

绿色设计是以节约资源和保护环境为宗旨的设计理念和方法。它强调保护自然生态、充分利用资源、以人为本、善待环境，是未来设计发展的方向。《组合桌椅》是用旧报纸捆扎，外层涂彩色乳胶完成的，体现可持续、再利用的理念。

组合桌椅 21世纪 苏珊·波顿 (英国)

学习建议：

1. 运用本课所学知识，对家里或身边的设计作品进行欣赏和分析，研究它在满足人们功能和审美需求方面的成功或不足。
2. 在班里的设计作品研讨会上，出示研究的作品，交流学习成果。

评价建议：我掌握了从四个方面欣赏设计艺术的知识□，并能用它来指导美化自己的生活□。

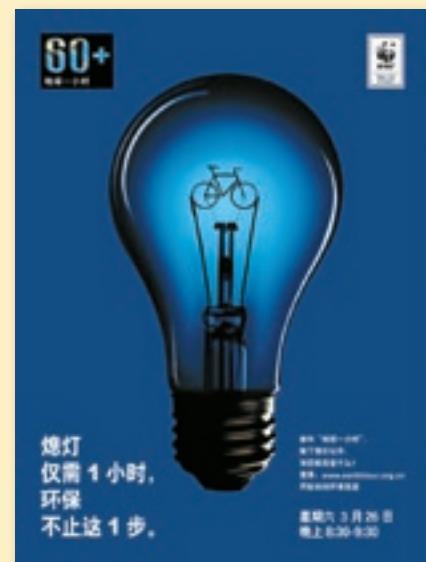

一、广告评述练习

请根据广告的真实性、社会性、针对性、感召性、简明性和艺术性等原则，评述右面这两件公益广告。

一触即发 2009 黄向东 王丽红

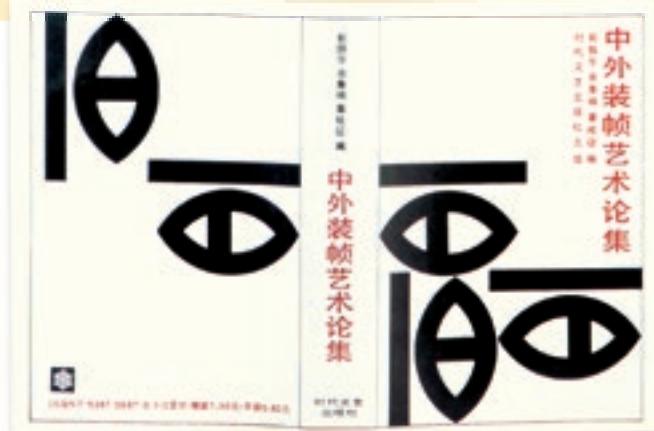
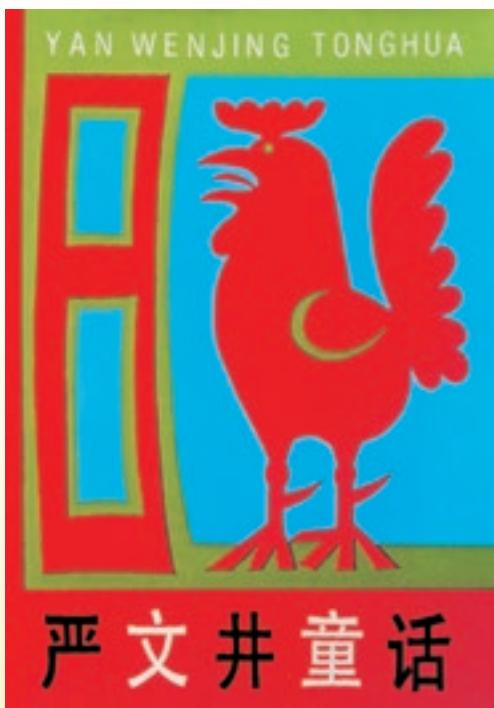

地球一小时 2012 世界自然基金会

二、封面设计练习

欣赏这三个书籍封面，分析它们的艺术特色。

严文井童话 现代 张卫

中外装帧艺术论集
现代 章桂征

中国各民族知识图谱
现代 王晓珊

钟表

三、欣赏·评述练习（一）

分析这些生活用品是如何将功能与审美完美结合的。

CD架

洗手液瓶

订书器

四、欣赏·评述练习（二）

分析苏州博物馆新馆是如何继承和发扬民族优秀传统文化的。

苏州博物馆新馆（建筑） 2006 贝聿铭

知识链接

4页.新石器时代：考古学分期中石器时代的最后一个阶段，开始于八九千年以前。依靠农业和畜牧，生活资料有较可靠的来源，开始定居生活。广泛使用磨制石器，能制陶和纺织。我国各地普遍发现不同类型的新石器时代文化，重要的有仰韶文化、马家窑文化、大汶口文化、龙山文化等。

5页.范宽（？—约1027）：北宋画家。一名中正，字中立。因性情宽和疏放，人呼范宽。华原（今陕西耀县）人。初学李成，继法荆浩，后感“与其师人，不若师诸造化”，终移居终南山。对景造意，不取繁饰，自成一家。落笔雄健凝练，用状如雨点、豆瓣、钉头的皴笔画山，皴笔布列山石正面，起伏更见壮势，山顶植密林，水边置大石，屋宇笼染黑色，画出秦陇间峰峦雄浑、严峻逼人的景象。亦擅雪景。评者谓“善与山传神”。与关仝、李成形成五代、北宋间北方山水画三个主要流派，对后世影响很大。存世作品有《溪山行旅图》《雪景寒林图》《雪山萧寺图》《临流独坐图》等。

5页.王冕（1287—1359）：中国元代画家。字元章，号煮石山农、梅花屋主等。会稽（今浙江省绍兴市）人。幼时家贫，年轻时一度热衷功名，后应举不中，便绝意仕途。一生清贫，靠卖画为生。王冕工诗善画，尤以墨梅知名，对后世影响甚大。存世代表作有《墨梅图》《南枝早春图》等。在《墨梅图》中自题诗云：“吾家洗砚池头树，个个花开淡墨痕。不要人夸好颜色，只留清气满乾坤。”抒写他清高孤洁的情操。王冕还兼善竹石，长于篆刻，著有《梅谱》传世，为早期画梅理论著述。

6页.唐三彩：中国唐代烧制的一种低温多彩铅釉陶器。它是唐代陶瓷工艺在对多种金属氧化物的呈色原理有了一定认识的基础上，进而在铅釉陶中加进铁、铜、钴、锰等不同的金属氧化物，而烧制出的集黄、赭、绿、白、蓝等色中的一色、二色或三色于一器，甚至也有五色的低温釉陶，即唐三彩。所谓三彩，乃含多彩之意。唐三彩具有淋漓变幻的色彩效果，在釉色的交错融汇、交相辉映中，显示出富丽堂皇的艺术魅力。制品分为器皿和俑两大类。

10页.达·芬奇（1452—1519）：意大利文艺复兴时期美术家、自然科学家、工程师。其绘画把科学知识和艺术想象有机地结合起来，使当时的绘画水平发展到一个新阶段。代表作《最后的晚餐》壁画，成功地描绘了戏剧性冲突中人物的精神面貌；《蒙娜丽莎》肖像画，卓越地表现了人物的内心喜悦。此外，他的绘画代

表作还有《岩间圣母》和《圣母子与圣安娜》等。绘画理论方面，著有《画论》，对绘画的性质，绘画与现实、科学及其他艺术的关系，艺术家的培养，以及解剖、透视、明暗和构图等具体的技法，都作了精到的论述，被认为是文艺复兴时代艺术理论研究的重大成果之一，对欧洲绘画的发展影响很大。他有大量的草图、速写及有关自然科学、工程等的手稿存世。

11页.波普艺术：西方现代美术思潮，意即流行艺术、通俗艺术。20世纪50年代萌发于英国，20世纪50年代中期鼎盛于美国。波普艺术家认为公众创造的都市文化是现代艺术创作的绝好材料，面对消费社会商业文明的冲击，艺术家不仅要正视它，而且应该成为通俗文化的歌颂者。作品中大量运用废弃物、商品招贴、电影广告、各种报刊图片作拼贴组合。1956年，英国艺术家汉密尔顿展出的握有“POP”字母的网球运动员的拼集作品《是什么使今天的家庭如此不同往常、如此丰富多彩？》成了波普艺术的一面旗帜。美国波普艺术的代表人物有劳申伯格、安迪·沃霍尔、利希滕斯坦等。集合艺术和偶发艺术一般被认为是波普艺术的两个支系。

宫女画（雕塑） 20世纪
劳申伯格（美国）

日出（丝网画） 20世纪 利希滕斯坦（美国）

致力于用榜样的力量提升学生成绩的共享家教平台

中国家庭教育学会荣誉会员单位

985/211 大学生 1对1上门辅导

找家教就像叫“代驾”一样简单
家长们都在偷偷用的家教预约神器

记得拍照留存哦

扫码关注 预约上门

关注送200元优惠券

小初高全科辅导

学霸云集任您挑

学历真实可担保

与优秀大学生同行，激发孩子无限潜能

微信搜索公众号：365优教网

咨询热线：**4000-711-365**

YOUJ 优教

既是找老师，更是找榜样

家教老师全国招募中