

走进美术馆

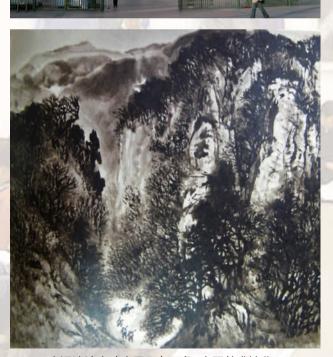
美术馆(包括艺术博物馆)是集中展 示文化艺术成果的地方。参观美术馆、博 物馆是很有意义的学习活动。

不同的馆,有不同的展览内容和展示 方式。在参观之前,对展览的内容、方式 作初步的了解,有助于参观时增进和丰富 自己的理解和认识。在美术馆里,可以欣 赏作品的原貌,直接感受到作品的形式美 和精神气质。在参观时,你肯定会有许多 想法,不妨说出来和老师、同学交流。还

可以通过临摹、画速写、记笔记等方法来 丰富自己的审美感受,提高审美修养。

中国美术馆在北京。它的主体建 筑参照了敦煌莫高窟的古典样式,瑰 丽而庄重。她收藏了自五四运动以 来,中国近现代美术作品数万件,许 多优秀作品如素描《血衣》、油画《父 亲》、雕塑《艰苦岁月》等均藏于该馆。

南泥湾途中(中国画)石鲁 中国美术馆藏

艰苦岁月(雕塑)潘鹤 中国美术馆藏

主编

徐 冰 李小山

副主编

宋子正 黎 丹 刘勉怡 陈卫和 黄 啸 陈淑霞

本册编写人员

何嘉僖	赵	锟	刘晓军	谢海斌	贾	铎

朱小林 陈秋伟 柳刚永 曾 瑜 邵 亮

— 出版说明 ——

本教材以《中共中央国务院关于深化教育改革,全面推进素质教育的决 定》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》为指针,依 据教育部制定的《义务教育美术课程标准(2011年版)》而编写,是面向全国 中小学生进行素质教育的美术课程修订教材。

本教材以促进人的全面发展为出发点,以公民必备的美术知识与技能为基础,注意贴近同学们的学校生活和社会生活,适应同学们的情意和认知要求,强 调美术教学过程的情趣性,激发学生的学习兴趣,使之在感受、体验和探究的过 程中,掌握学习方法,提高审美感受和创新能力,奠定终身学习的基础。

本教材的编写,得到了中央美术学院、首都师范大学、广州美术学院、湖南 省教科院、长沙市教科院以及部分美术教师的大力支持和帮助,在此向他们表示 衷心的感谢!

第1课 画家乡的风景	2
第2课 黑白世界	8
第3课 画家笔下的质感	14
第4课 扮靓生活的花卉纹样	20
第5课 千姿百态的水	26
第6课 灯饰设计与制作	32
第7课 书法的结构之美	38
■ 中国美术作品概覧(二)	44

理解风景画中的情感因素·了解风景画的透视·学习风景画的构图

在风景画中,艺术家不断地探究大自然给予人心灵的丰富感受。

《草原的路》以辽阔平远的构图表现了内蒙古高原所特有的壮美风情。缓缓起伏的草 地,伸向远方的泥土道路,天边飘浮的朵朵白云,一笔一画无不倾注了一个蒙古族画家对 草原大地的挚爱和礼赞。

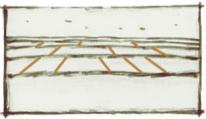

草原的路(油画) 朝戈

广阔的视野与画 面中地貌、道路的组 织构成相关。

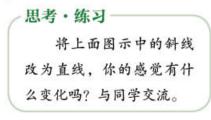
		-	-	-	-	-
	-	-	-			
		-	-	-	-	-

草地的形状由宽变窄向远方延伸。

构成路的斜线消失于地平线 上,加强了空间的深远感。

还有一片安乐田园(素描) 古元

● 风景画的透视

母亲湖(油画) 朝戈

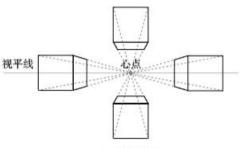
透视是一门研究视觉空间变化 规律的学科。在绘画中,艺术家借 助透视学的知识,来解决在平面上 表现立体空间的问题。基本的方法 有平行透视和成角透视。在风景画 中可以概括为近大远小、近高远 低、近宽远窄等规律。

> 17世纪荷兰画家霍贝玛的《村 道》是运用平行透视的经典作品。

村道(油画) 霍贝玛(荷兰)

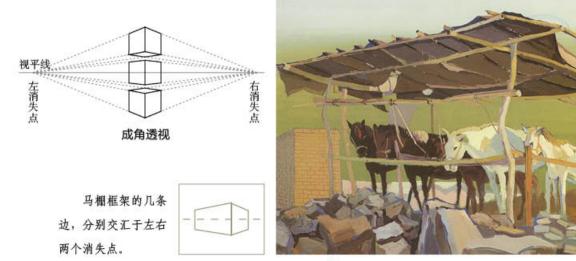

平行透视

云朵的大小排列类似 于平行透视,充分地表现 了天空深远的空间感。

马棚(水粉画) 袁运甫

3

在绘画中,画家用更简单的观测办法来解决透视问题,在画面上确定对象的线条、角度、位置及与形体相对应的大小比例等。

以画纸的上方为 远,下方为近,自上至 下的排列,就表达了远 近的空间感觉。

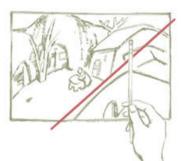

陕北风情 (素描) 丁方

山村景色(农民画) 高加明

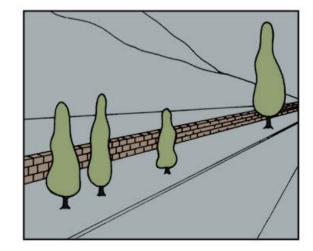

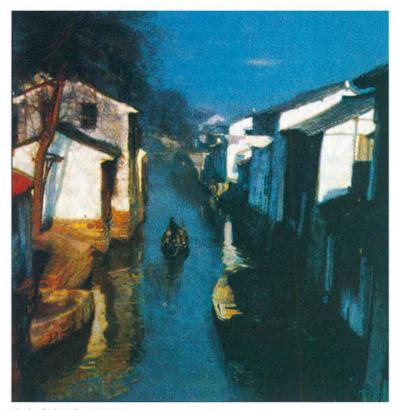

手持铅笔与视平线平行可观测到院墙线 的角度和方向,与视平线垂直可观察到另外 一条院墙线的角度和方向。

思考・练习

左图中有四棵树, 你用尺量一量就可知道 最左边一棵与最右边一棵大小相同, 但看起 来, 最右边那棵树要大得多, 这是为什么?

水乡(油画) 陈逸飞

可以用改画美术作品和摄影作品的方法来做素描透视练习。动手前,我们常常会觉得"太复杂"、太难,但如果我们运用透视规律把一块块形状"拼接"起来,你会觉得轻松而有趣。

民居(摄影) 郭毅雄

学习活动一 尝试用线条改 画右边的摄影作 品,选择一个你有兴 趣的局部也行,注 意表现屋顶、墙壁 的透视关系。

风景画的构图

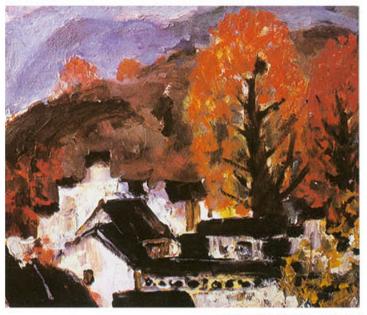
构图是围绕创作意图组织画面 元素的过程。

构图时要注意捕捉自然形态的 运动和变化,概括对象,抓住大的 形象特征,确定一个主体描绘对 象,注意主次、虚实关系。要在客 观对象中,"找到"它的构成方 式,这对于完成一幅风景画是很有 帮助的。

这四幅画面构成图示,分别对 应于本页中的哪张画? 你能说出自 己的见解吗?

湘西写生(速写) 王金石

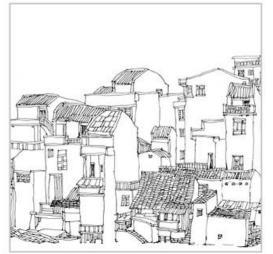

太湖山村(油画) 苏天赐

水乡春浓(农民画) 高联欢

老梅(素描) 于希宁

学生作品

学习活动二 家乡的风景在哪些方面 给你留下了深刻的印象,尝 试运用所学的透视、构图知 识画一张风景画。

● 评价要点

1. 了解风景画作品的含义,理解作品中表达的情感因素。

2. 能在景物描绘中恰当地运用透视、构图基本知识。

3. 能在景物描绘中表达自己对家乡、对自然的感受。

● 相关链接

透视学:在平面或曲面上再现空间感、立体感的方法和与此相关的科学研究。

心点:心点也称主点,在人眼睛正前方的画面上,正好在视圈的中心。

视平线:是在画面上假设的一条横线,它是通过心点所作的一条水平线,因与眼睛的 视线等高,所以称为视平线。

平行透视: 凡平行六面体的一个面与画面平行, 而另一面与画面成90°角, 依此角度画的透视称为平行透视, 只有一个消失点。

成角透视: 凡平行六面体的两个面都与画面不平行, 所画的透视图称为成角透视, 它 有两个消失点。

构图:在美术创作中,一般指在平面的物质空间中,安排和处理物象的位置和关系,把个别和局部的形象组成整体的艺术作品,以表现构思中的预想形象与审美效果。

理解黑白造型的特点·了解黑白木刻·绘制黑白画

多彩世界可以用简括的黑白加以表现,黑与白交错形成丰富的节奏和韵律。白,是那 样的明亮而又丰富;黑,是那样的神秘而又单纯。黑白木刻能产生既单纯又丰富,既深沉 又明亮的艺术之美。

坝上风光(木刻) 莫测

在黑白木刻 中,不同的黑白 关系会产生不同 的视觉效果,表 现出不同的情感 倾向。

黑和白是对立的。掌握黑白的对 立关系,是表现黑白魅力的基础。我 们往往依据画面的需要,来进行黑白 的处理。

作品中主次、虚实、强弱的艺术 效果是通过黑与白的点、线、面的对 比组合而形成的。

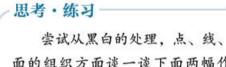
黑白对比在一幅作品中,往往是 通过交叉使黑中有白,白中有黑,反 复衬托而变化无穷。

大对比是以黑衬白。

运用点、线、面的 长短、疏密、大小来构 成灰色。

面的组织方面谈一谈下面两幅作 品的相同和不同之处,并说说它 们分别给你什么样的感受。

文学作品插图(木刻) 李维民

童年(木刻) 傅恒学

● 黑白木刻

木刻艺术讲究刀味、板味、拓印味。体验手持刻刀在 木板上刻划的快感,聆听刻刀运行时"嚓"、"嗤"的声 响,观察拓印时由朦胧变得清晰的图像,你一定会忘情于 自己的黑白世界之中。

圆刀刻痕圆润含蓄

角刀刻痕犀利有力

斜刀刻痕苍劲古朴

《雪峰寓言(续编)》插图(木刻) 董克俊

以圆刀为主

自刻像(木刻) 珂勒惠支(德国)

文学作品插图(木刻) 格·马尔克斯(德国) 以角刀为主

这幅作品的黑 白处理富有想象 力,画的三个构成 部分分别是以黑衬 白、以黑衬灰、以 白衬灰,充分表现 了黑白的情趣。

笔(木刻) 巴埃扎(法国)

/ 学习活动一

为作品《笔》画出黑白关系示意图。
 2.《笔》以视觉的方法表现了事物"转换"的抽象关系,很有趣,耐人寻思。联系自己的生活、学习、兴趣爱好,尝试改画图像表达自己的情感。或者用文字记录读这幅作品的体会。

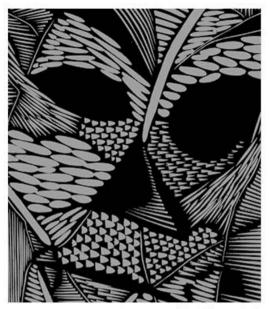
鲁迅先生(木刻) 赵延年

以斜刀为主

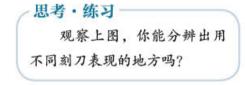

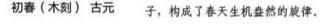
强烈的黑白互衬,粗犷的线条组 **春潮(木刻) 彦涵** 织,生动地表现了春潮的活力。

细腻的刀法组织了丰富的灰色的调

面孔 NO. 98(木刻) 顾永奎

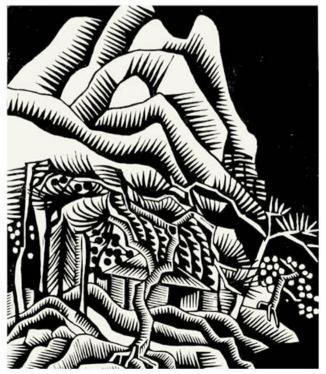

盼(木刻) 张地茂

殷切的期盼,随着海浪涌流。海浪由木板的纹路构成,充分体现了木刻的板味。圆月的光影之处用了较轻的 拓印手法,淡淡的木纹增添了月光的柔美。

林中小屋(木刻) 王劼音

● 黑白画

学习黑白画是掌握运用黑白处理画面 的有效手段。黑白画中也有类似木刻中刀 法运用的技法,表现出特殊的意趣。

黑白画步骤

1. 用线勾轮廓。

2. 处理黑与白的对比关系。

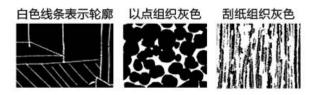
3. 最后画灰色,用灰色的穿插调节使画面完整

而又有韵律感。

静物(黑白画) 冷冰川

学习活动二 运用黑白造型手 法,创作一幅黑白 画。并可根据黑白画用 木板或纸板创作,体 会刀法的运用。

学生作品

● 评价要点

1. 能运用点、线、面的组合变化制造出黑白画不同的灰色层次。

.....

2. 能运用黑白造型手法处理画面形象与空间关系。

 基本掌握黑白造型的手法和技巧,了解黑白木刻 版画创作。

● 相关链接

珂勒惠支(1867~1945),德国女版画家、雕塑家,她的作品揭露资本主义社会的不平等和非正义,抨击侵略战争,曾对中国新兴木刻运动产生重要影响。

刻版步骤图

刻版时依画稿运刀来造型。注意发挥刻刀特点,力求刀法生动活

泼,忌死板复制画稿。

用斜刀或角刀刻出主
 体轮廓。

木刻的拓印

滚油墨要细心,要注意油墨 的厚薄均匀。

拓印要有耐心,要尽量完整 地表现出作品的刻痕。

2.用平刀或圆刀刻出大
 块白的地方。

滚油墨

刻版握刀姿势参考图

正确执握刻刀,便于控制运 刀方向、轻重、快慢等,也是刻 制过程中不受伤害的重要保障。

3. 刻画细部,从画面整体效 果出发,进行调整修改。

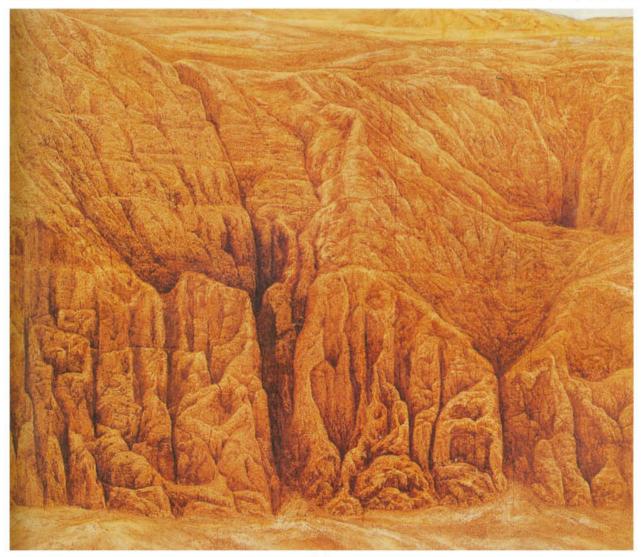

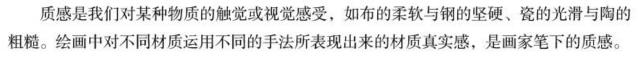
了解质感·学习画出质感的几种方法

《根》描绘了苍莽雄浑的黄土高原——中华文明的摇篮。画家对黄土地地表质感的细腻刻画,增强了作品的感染力,牵引着观赏者的思绪。

满目黄土的高原上沟壑纵横,一如老人沧桑的脸,又似裸 露的大树之根。这沧桑的风貌不禁让人联想到千百年来生息歌 哭于斯的我们的祖先,以及他们历经的无数苦难和艰辛,从而 感受到黄土之下,我们深潜而密布的文化血脉。

根(油画) 翟亚申、贺大田

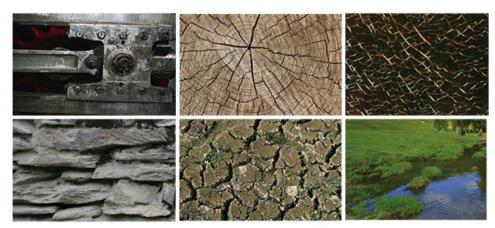

任弼时(油画) 邵增虎

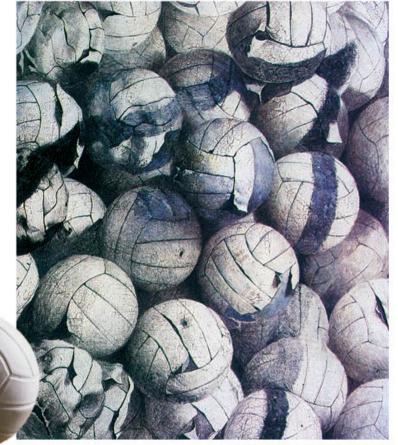

茅草屋,石头地,洗得发白、满是褶皱的军装,画家运用不同的技术手法,真实地表 现了各种物质不同的质感,表现了革命战争中环境的艰苦,突出刻画了依然保持着理想的 革命者形象。

日常生活 中, 质感无处 不在。想一 想, 在生活中

想,在生活中 或旅行中有哪 些质感给自己 留下了就着说出 见组质感反差 明显的物质。 画面中排球表面剥落、损 坏、漏气变形……画家通过刻画 大量破损排球特定的质感,让观 看者深切地感受到一个冠军的诞 生需要付出怎样的艰辛,从而表 达了对冠军的敬意。

冠军的诞生(油画)杨志坚

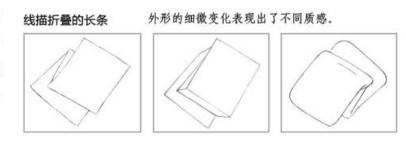
如果改变画面中排球的质感,作品给 你的感受也会发生变化,作品原有的意义 也会改变。

用形状表现质感

质感不同的物体形态变化 是不同的,注意观察物体的形 状,尤其是转折的地方,硬或 软,薄或厚,可以通过细心地描 画轮廓与结构形态表现出来。

学习活动一

仿照《冠军的诞生》,选择自己喜欢的主题,用草 图的形式绘制能体现质感的形象,并谈谈自己的想法。

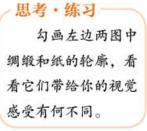

有褶皱的纸

有褶皱的绸缎

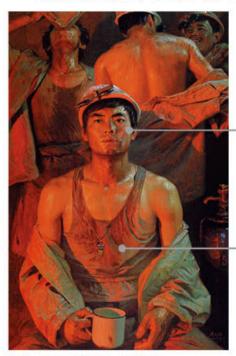

● 用线条表现质感

线条的变化非常丰富,在描绘质感方面具有很强的表现力,可以将软硬、粗细、光涩 等多种感觉形式表现出来。

为使主题突出,形象鲜明,画家经常采用多种手法来表现质感。

钢水·汗水(油画) 广廷渤

学习活动二

尝试运用学到的知识、技 能,通过描绘特定的形象和质 感,表现自己感兴趣的主题。

手套(素描) 周至禹

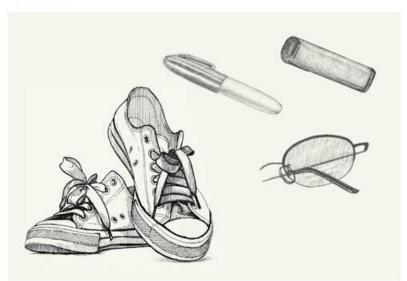
犹如铜像的脸上、胸 前、背上流淌着汗水,突出 了紧张劳动后炼钢工人的刚 毅与拼搏精神。

思考・练习

仔细观察这些手套的质感,尝试结合形状与线条表 现手套的厚薄和材质表面的纹理质感。

学生作品

汗珠的细腻 表现突出了作品 的主题。

借助色彩的冷暖变 化,表现了哨子在钢水映照 下的金属质感。

● 评价要点

1. 能够细心观察大自然与生活中的材料质感,感受质感之美。

2. 理解艺术作品中的质感,并用语言简述出来。

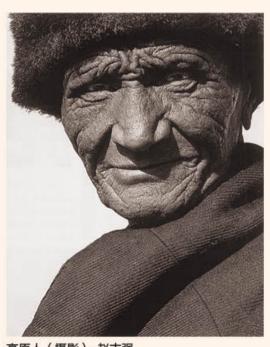
3. 能够运用绘画技巧表现几种不同的质感。

● 相关链接

质感:指视觉或触觉对不同物态(如固态、液态、气态)特质的感觉。在造型艺术 中,指艺术家对不同物态运用不同手法所表现出的真实感。

不同物态表面的自然特质,称为天然质感,如空气、水分、草木、岩石和土壤等。物体经过人为改造而呈现的表面感觉,称为人工质感,如金属、陶瓷、玻璃、塑胶、呢麻、绸布等。

高光、反光与质感:质 地光洁的物体反射光的能 力强,高光轮廓清晰;质地 柔和的物体反射光的能力 弱,其高光边缘较模糊。反 光亦然。

高原人(摄影) 赵志强 除了绘画,其他如摄影、雕塑等类型的美术 作品也都非常重视质感的表现。

雪山下的篝火(水彩) 傅啟中 运用滴水、粘贴、拓印、压印、喷、刮、擦等特殊技法 可以获得特殊的质感效果。

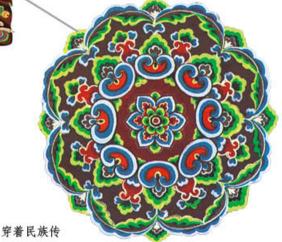
民族传统纹样的魅力·学习花卉纹样的设计与应用

敦煌藻井 第320 窟 高阳整理

花是植物生命力最直接、最美 丽的绽放。农耕的华夏民族特别热 爱花,华夏的"华"就与"花"曾 是同一字。

花卉纹样早就为华夏先民大量 使用,它装饰美化了我们祖先的生 活,千百年的流传让它保留了传统 的审美趣味和文化观念,也在锤炼 革新中日臻完美,成为珍贵的美的 文化遗产。

统花卉纹样服饰的现代女青年。

20

宝相花纹样

纹样,或称"模样",即装饰 器物表面的花纹。花卉纹样广泛应 用于我国的传统建筑、纺织品、瓷 器等物体上,在现代许多美术作品 中,花卉纹样依然独具魅力,既美 化了我们的生活,也丰富了我们的 精神世界。

● 花卉纹样的变形与装饰

花卉纹样一般要经过写生,将自然形象在写生的基础上经过整理,运用简化、添加、 夸张、几何化等变形手法,才能创作出既符合装饰目的又适合生产要求的纹样。

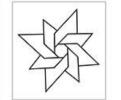
莲花(摄影) 黎大志

添加

几何化

可以利用点、线、 面,以及点、线、面 的综合表现来进行 装饰。

简化

点、线、面的综合表现

点的表现

夸张

线的表现

面的表现

单独纹样是指一种与四周无联系,独立、完整的纹 样;是纹样组织的基本单位,分对称式和均衡式两种。

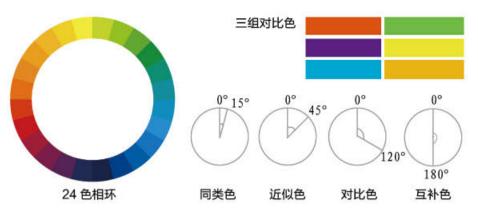
21

花卉纹样一般 会用到同类色、近 似色、对比色的搭 配。色彩的色相、纯 度、明度的对比与调 和为纹样增添美感。

思考・练习

右图为借鉴中国传统 莲花纹、牡丹纹、番花石 榴纹的现代配色。请根据 下图,用一组对比色进行 配色练习。

在24色相环上夹角15°以内的色称作同类色;45°所指的色为近似色;120° 所指的色为对比色,180°所指的色为互补色。

与一定的外形轮廓相适应的纹样叫适合纹样。

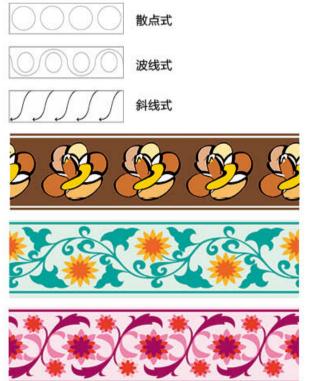
装饰于物品的一角、对角或四角的纹样叫角隅纹样,民间也称"角花"。

● 连续纹样的设计

二方连续:指一个单位纹向上下或左右两个方向 反复连续循环排列,产生优美的、富有节奏和韵律感 的横式或纵式的带状纹样。

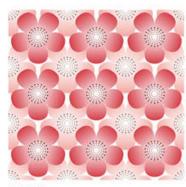
大红绢地大镶边女氅衣 清代

思考・练习ー

仔细观察这件传统女式服装中各个部位装饰的纹样 有什么不同?纹样的用色有什么特点? 四方连续:是以一个单位纹,向上下左右四方反复延伸、不断连续的纹样组织形式。

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

思考・练习 请尝试画出下面两个四方 连续纹样的骨式。

散点式

重叠式

连缀式

学习活动二

小组合作,选择本地有代表性的花卉,运用一定装饰手法 和连续纹样的组织形式,为某个生活空间或者日用品进行设 计,可用实物装饰,也可单画出设计稿。

花卉纹样在现代生活中的枕 套、被套、墙纸、瓷砖、地毯、窗 帘等物品上应用广泛。

● 评价要点

1. 了解中国传统花卉纹样的造型与装饰特点。

2. 能比较熟练地运用变形与装饰手法设计一个花卉纹样。

 掌握纹样设计的基本组织方式,并采用连续纹样的方式为生活用品进行装饰设计,美 化我们的生活。

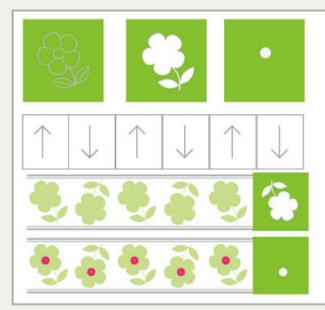
● 相关链接

宝相花:传统装饰纹样之一,一般以某种花卉(如牡丹、莲花)为主体,中间由形状 不同、大小粗细有别的其他花叶镶嵌组成;尤其在花蕊和花瓣基部,用圆珠状作规则排 列,像闪闪发光的宝珠,加以多层次退晕色,显得富丽、华贵,故名"宝相花"。它常用 于装饰传统的建筑、壁画、金银器、织物等。

单位纹:是二方连续与四方连续的基本图形,一般为正方形。

镂印是一种广为流传的简单的纸版拓印方法。

镂印步骤:一、设计纹样;二、描绘纹样;三、拓印纹样。

制作模板:

将设计好的纹样绘制在厚纸上。
 在第一张厚纸上刻出花朵的轮廓。

3. 再在第二张厚纸上刻出花蕊的圆。

制作步骤:

1. 在纸上画出范围。

2.将第一张模板的花朵轮廓放在印花位置,固定。

3. 用笔或者海绵拓出图形。

4. 在第一次印色干后,将第二张模板的花蕊
 拓印在花上。

银花卉纹六角盘 宋代

彝族刺绣花卉纹衣片

25

水的形态的线条造型·水的形态的简单立体构成

水与人的生命息息 相关,更因其千变万化 的形态给人们以无尽的 遐想。艺术家和文学家 为此沉迷、流连,创作 了许多长存于世的优秀 艺术作品。

水图(局部 中国画) 宋代 马远

旋涡纹彩陶瓮

● 画不同形态的水

水在不同的环境中会呈现出不同的形态,但无论是波涛汹涌,还是涟漪轻泛……都 能给我们以特别的审美感受。

某种动态中的水,既有瞬间的形状,也 存在特有的运动态势,如洒、滴、流、晃、 聚、溅、喷、坠等等。许多艺术作品更多描 绘水的势,而不拘泥于其形。

尝试用线条画一画水的滴、洒、流、淌 几种状态,看看用笔有什么不同的感觉。

思考・练习

线条具有方向性,也能体现质感。流畅还 是迟滞,浑厚还是轻盈,表达的感受是不同的。 不同状况下的水,能引起我们不同的心理感受。

要恰当地表达各种感受,需要运用合适的 线条;只有不断地去摸索和练习,才能较好地 把握线条。

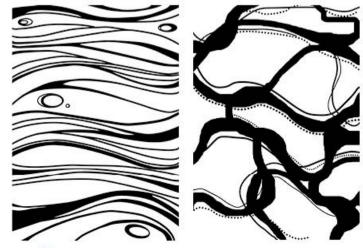
从记录"摇摇晃晃的水"这个例子可以看到,线条很适宜表达 "势",而形状在整体上还是随势成形的。线条要自如,要有"摇摇晃晃"的感觉。

水在不同条件下总是会以自身特有的方式表达出自己的心情

在以线为主的画面中,线条总是呈现出强烈的秩序感。这种秩序体现在两个方面:用笔的缓急、刚柔的感觉是一致的;线与线之间的疏密关系既有变化,又很有条理。适当运用粗细对比则更多了一份韵味。

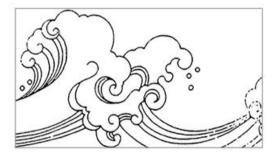
思考・练习

细心观察浪花、溪流、雨点、旋 涡等水现象,区分这些状态下的水有 什么不同,并选择某一状态下的水形 态,用绘画的方式记录下来。

力争画出三个以上不同表达方式 的草图。

学习活动一

观察水的状态,或参照水 的图片,运用合适和简略的线 条来表现不同形态的水,并用 150~200字描述你的感受。

每幅作品用的线条都不相同,但能感受到 线条的流畅。在反复使用同一种线条时,注意 安排好线条的疏密变化,形成画面的秩序。

28

● 制作立体的"水"

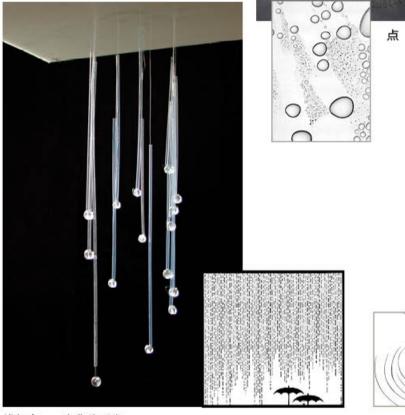
从水的自然形态中提炼出造型 特点,利用这些特点,可以做成具 有装饰效果的立体作品。

充分利用不同材料的特点,来 表现水的丰富形态和质感,并利用 材料的可塑性展现你的无限创意。

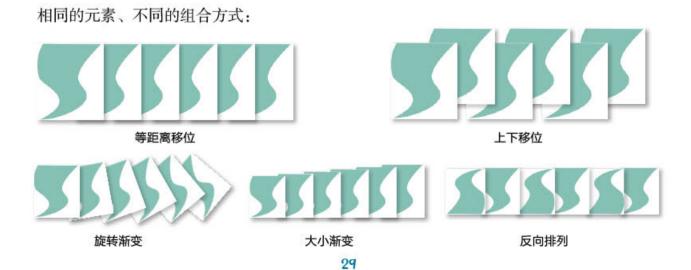

卷起的浪花

面

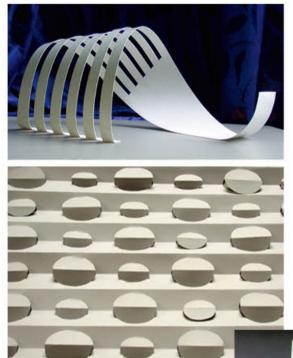

线与点 密集的雨线

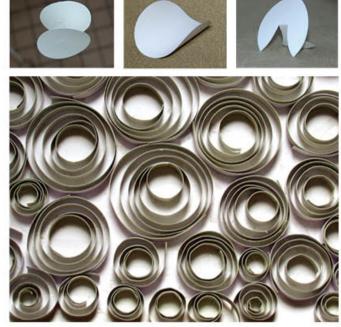

思考・练习

尝试将一张纸简单处理成一 个立体形。除了右图所列的几种 外,你还能做出多少种不同的立体 形呢?看看谁能做得巧妙而美观。

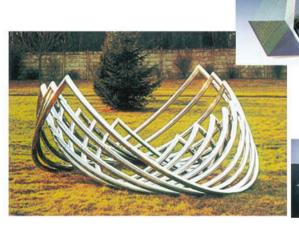

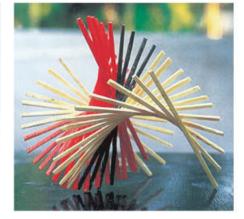
立体形的制作可以采用卷曲、悬吊、侧 立、支撑等方式来实现。

搭配组合

一般情况下,所用材料的形状和材质应是 同一类型,并以某种排列方式为主。

学习活动二

观察、记录生活中不同 状态下的水或参照相关图片 资料,用合适的材料制作一 个表现水的立体作品。

材料选择

水珠: 点材——珠类、豆类、小瓶盖等。

雨丝、流动的水纹、波纹:线材——丝、线、带、管等。 浪花、荡漾的水面:面材——塑料、各类纸张等。

● 评价要点

1. 能够在表现水的过程中结合自己的生活经验和情感经验表达自己的感受。

2. 绘画作业能较好地控制线条,画面的线条组织较好,能把握好画面的节奏。

能够选用合适的材料制作一件以"水"为主题的立体作品,工艺较精细,并具有一定的美感。

● 相关链接

水与生命 因与原始人类生存密切相关而 产生的对水的各种神秘力量的崇拜,形成了与水 有关的各种习俗,如:崇拜水神——龙,节日—— 泼水节。除此之外,水的自然属性还引发了与水 有关的哲理思考,如孔子曰:"仁者乐山,智者 乐水。"庄子曰:"水静则明烛须眉,平中准, 大匠取法焉。"

形态 形状和神态。也指事物在一定条件 下的表现形式。

水环境 现代城市建设越来越重视环境建 设,人们常常利用各种方式和手段将水的各种 动态形象在城市环境建设中表现出来。

泼水节

线条流畅,适当留白,重点突出了 水珠坠下的瞬间。

以黑衬白,显得晶莹 剔透。主要的轮廓线要画 实,次要线条减弱。

了解灯饰造型·学习灯饰设计与制作·理解灯光与生活的关系

古代人们用智慧和 双手创造出各种各样的 灯具、灯饰,不但使生 活更方便,也表达了 他们对美好生活的追 求,给我们留下了许多 珍奇瑰宝。

中国传统宫灯

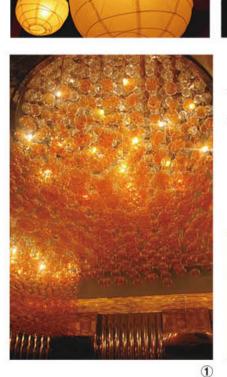
长信宫灯的工艺设计历来为人称颂。灯的整体造型是一个跪坐的宫女 双手执灯,烟烬经过宫女右臂排到其中空的身体内。灯座、灯盘和灯罩都 是活动的。转动灯盘、开合灯罩,可根据需要调节光束以控制亮度或改变 照射方向。

长信宫灯 西汉

● 灯饰的基本造型

常见灯饰的形状主 要有筒状、球状、台状 及盒状等不同样式。

思考・练习・

适合你的书房使用?

在生活中,灯饰的样式十分丰富,从风格上可分为"豪 华型"、"简约型"、"浪漫型"、"仿古型"等,由此营 造的灯光效果给人的感受也有很大的差别。

圆筒形的灯饰十分简洁,同时 可以借助各种手法变幻出各种不同 样式,营造出多变的视觉效果。

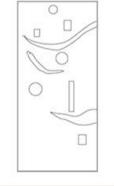
圆筒形经过适当折叠,又可以变成多 边形的筒状灯饰。

选择硬度和透明度适中的纸张,在纸面挖切一些透孔,将挖切部分的纸片内折或 外折。由于挖孔的大小、形状和排列方式不同,光的折射和透射也有差别,从而产生 不同的光效果。

思考・练习 你认为下面的切 割设计图有什么问 题? 应如何解决?

制作步骤

① 准备材料

② 设计制作小样稿

⑤ 折叠调整

③ 折压造型

⑥ 黏合成型

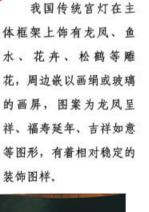
在使用灯具时,一定要注 意用电安全,灯具要放置在安 全的地方。纸制的灯饰与灯泡 应保持一定距离,以免烧焦。

● 灯饰的创意

装饰图样创意

灯饰外部装饰图样的取材十分广 泛,根据每个人的喜好可以从自然或生活 中获取素材,也可以从各种艺术形象中获 取素材。

取材于自然的造型设计

取材于民间剪纸的造

材料结构创意

灯饰除了球体、柱体、六面体和锥体外,也可以采用将各种线材和面材进行组合的方式来制作,使灯饰的样式更加丰富。

思考・练习 尝试使用一种材 质和形状的线材或 面材,进行重复排 列,你能排列出三种 以上的样式吗?

现代灯饰的造型更加多元化,许多意想不到的样式不断出现,满足了各类人群的生活和审美需求。

灌装"光明"的瓶子

利用废弃灯泡串接的灯具

富有自然气息的一片树叶

学生作品

分小组策划、合 作 , 参考 以 上 图

学习活动二

片,试着从灯具的使 用环境出发,用生活 中常见的材料设计制 作一款灯具。

● 评价要点

1. 将纸材或其他材料进行处理后,制作出不同于其他同学的灯饰样式。

2. 材料的选择和使用得当,制作工艺比较精细。

3. 结合生活实际,能从材质、造型、灯光效果等方面理解分析灯与环境的关系。

● 相关链接

长信宫灯:通高48厘米,人高44.5厘米。出自西汉中山靖王刘胜妻窦绾的墓葬。

官灯:又称宫廷花灯,顾名思义是指皇宫中用的灯,后来主要是指以细木为骨架镶 以绢纱和玻璃,并在外表绘以各种图案的彩绘灯,是中国彩灯中富有特色的手工艺品之 一。它以雍容华贵、充满宫廷气派而闻名于世。正统的宫灯造型有八边、六边、四边形 的,各面画屏图案内容多为龙凤呈祥、福寿延年、吉祥如意等。

拓展学习

随着科技的迅猛发展,人们生活的需要更趋多样化,灯光的使用范围也更加广泛,更加多姿多彩,人造光环境成为生活常态。

现代居室设计中,人们更加关注灯饰的巧妙设计与光 源的合理布置。

舞台布景中,围绕演出主题设计的灯光效果。

北京鸟巢、水立方绚丽的夜景

上海外滩跨年3 D灯光秀

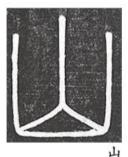

了解书法结构的基本规则、赏析书法的结构之美

滕王阁外景

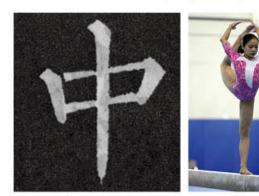
中国书法与中国建筑有着一致的结构规则。建筑首要是必须牢稳,书法也首重端正平稳;中国建筑讲求严格的对称,书法结构也 崇尚均衡对称;建筑讲究空间分布的实用和通透,书法则"计白以当 黑",将黑白整体谋划,追求实画与虚白的和谐之美……

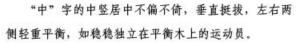

● 端正平稳之美

平稳是书法结构造型的基本原则,端正平稳能使人产生安稳踏实的美感,相反则使人 感到不安和惶恐。

书法结构要重心平稳,就要使字的左右两侧在视觉上保持平衡。

"盖"字的下横拉长, 使重心平稳, 如纪念碑的基座。

重叠, 虽高矮宽窄不

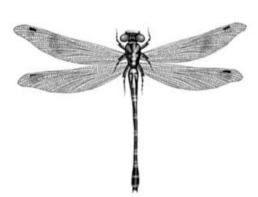
一,但重心一贯。

"人"字撇捺分开,向左右伸展,互相撑住,重心下移,且

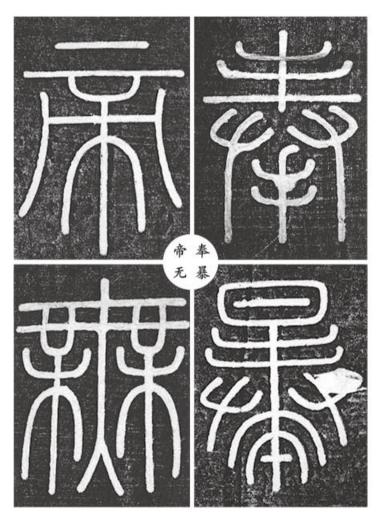
底部增大,如同金字塔般牢稳。

● 均衡对称之美

汉字字形中有一类对称结构的 字, 左右完全对称或基本对称。小 篆中这一结构尤多,它们极富装饰 之美。

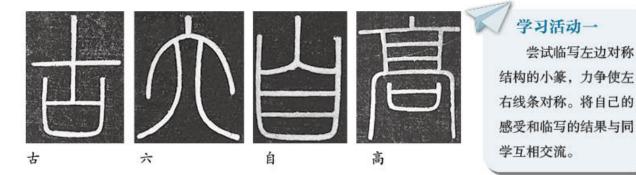

帝、奉、无、暴左右两边 无论笔画多少,横、竖的长短 以及弧度的大小,皆一一对 称,极富韵味。

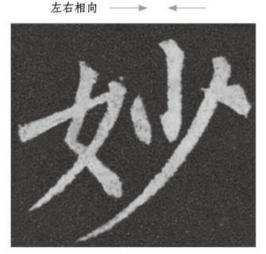

疏密匀称之美

点画的分布、虚白的切割划分、部件的组合是汉字结构的 重要内容和手法。

优美的字形结构,决不因笔画的繁复和部件的伸展、相向 而杂乱拥挤,甚至碰撞,也不会因为笔画的稀少和部件的相 背而空虚松散。左右部件的向背,要做到向而不犯,背而不 离。重复点画的排列分布要均匀有致,呈现一种理性的美。

左右相背 🔫

向而不犯

(摄影) 陈克

左部"女"字向右,撇点 的点收缩以避让右部,右部朝 左,左点竖立以避左,长撇伸展 插入左下,使左右两部疏密有 致、向而不犯。

左部朝左,右部向右,左右 两部相背。右部长横左缩右伸 以避左,使左右两部分疏密有 致、背而不离。

"登"字横竖笔画问距都 分布均匀。

"群"字横向笔画间距都 分布均匀。

下面两字哪个向 而相犯了? 哪个背而 相离了?

思考・练习

40

● 迎让避就之美

在左右或左中右结构中,左右部件的点画间伸展和避让极具艺术性。将点画作巧妙的 伸展和避让,能使左右部分或左中右部分亲密无间,融为一体。

"欲"字为左右结构, 左 部"谷"字的捺缩成了横点以避 让右部,右部"欠"字上下两撇 都伸入左下,使左右合二为一。

"锺(钟)"字为左右结 构,左右两部上下错落。左部金 字的捺缩成点,下二横左伸右 缩。右部"重"字上横是左缩右 伸以避左,下横迎向左下,使左 右两部分合二为一。

让避就,并标示出来。

"額(额)"字为左右结 构,左部"客"字的捺缩成了反捺 以避让右部,右部的下横和下撇伸 入左部的空处,使左右融为一体。

"識(识)"字为左中右结 构,中部和右部连成一体。左部的 "言"字上横左伸右缩以避右,中 部"音"字二横向左迎伸入左 下,使左中右三部分融为一体。

(摄影)	郭红营	左迎右让
(摄影)	张炎龙	左避右就

左右独立

左右迎让避就, 融为一体

思考・练习・

尝试按上图方法分析下列例字左右两部分之间的迎

41

● 主次分明之美

点画的搭配组合,依据其长短、轻重、大小的不同而变化,使得众多的笔画有主有 次: 让主笔为次笔所烘托、映衬而凸现, 使主次分明而不显杂乱和平分秋色。

"山"字三竖、"出"字五竖,中竖最长,突出中竖。 "言"字五横,长横最长,突出长横。

(摄影) 张炎龙

字上下五横,下横最长,将"木"字的撇捺缩成两点,以突出下横,主次尤为分明。

金文 金文 小篆

"集"字为会意字,它的本义是众鸟集于树上。古人造字时,以三鸟 言其众多,由于书写的繁复,最后减为木上一只鸟。

形态变幻之美

形态变化是产生美的必要因素之一,汉字书法作品中有众多相同的点画、部件,却能 字字不同,笔笔有异,呈现出丰富、和谐、统一之美。

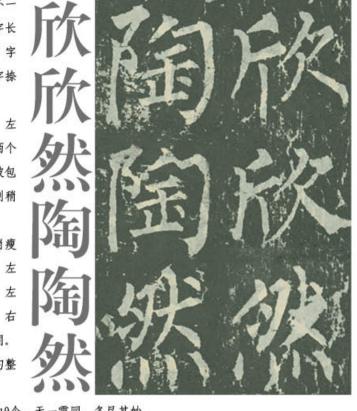
两个"欣"字同为左右结构,左右两部写法却不一 样,上字偏方,下字偏扁。左部的两个"斤"字上字长 下字短,上字撇出锋下字撇带钩。右部的两个"欠"字 上字撇短而避让左竖,下字撇长而穿插于左下;上字捺 反捺,下字捺出锋。

两个"陶"字为左右结构,右部为半包围结构,左 右两部写法都不一样,上字偏纵方,下字偏正方。两个 左耳上字大下字小,上字不封口,下字封口。上字被包 围部分略紧小,横折钩弧度略大。下字被包围部分则稍 松大,部分笔画伸入左下,横折钩略带弧意。

两个"然"字为上下结构。左边"然"字稍瘦 长,右边"然"字稍方正。上部又分为左右两部分。左 "然"首撇短而收锋,右"然"首撇长而出锋。左 "然"横长,右"然"横短。左"然"下部四点稍紧,右 "然"下部四点略松。两个"然"字共八点,无一雷同。

相比之下,美术字的"欣欣然陶陶然"虽然也匀整 漂亮,但笔画结构雷同,缺乏生动自然之美。

以下是王羲之《兰亭序》中23个"之"字中间的9个,无一雷同,各尽其妙。

字各写出两个以上 的不同造型来,并

要求美观。

● 评价要点

1. 运用结构美的规律分析自己和同学所书写的字的字形结构。

2. 感悟、赏析经典书法作品中字形结构的巧妙之处。

●相关链接

结构:也称结字、结体、间架或间架结构。它指字中点画的联结和长短、疏密、迎让避就等的搭配和组合,即实画(点画)与虚白(空白)的布置与安排。

中国美术作品概览(二)

• 山水画

"仁者乐山,智者乐水",数千年来,山水是中国人情感的重要寄托,山水画则是中国人情思中极为厚重的沉淀。

中国独立的山水画要比西方独立的风景画早千余年。自隋以来,经过多次变法,到 五代、宋元时,中国山水画已高度成熟,形成了一个师法自然、讲究笔墨意趣和独特空 间表现的相对完整的体系。

北宋初范宽画的山水,突出主峰,气势雄伟峻 拔。其《溪山行旅图》,厚重壮阔,将山水画的壮美 之境推到极致。

宋代年仅18岁的王希孟以艺术的想象画下皇皇巨制《千里江山图》,展示了中国山河的瑰丽,使青绿山水散发着无穷的魅力。

元代的黄公望则通过游戏笔墨表达意趣、表现 韵致,将山水画中所追求的自由境界发挥得淋漓尽 致,将中国的写意山水画推向了新的高度。

溪山行旅图 北宋 范宽

千里江山图 北宋 王希孟

花鸟画

中国花鸟画有着悠久的历史,并形成了自己独特的艺术传统,即以写生为基础,通过 拟象寓意来借物抒情、托物言志。

五代时"黄家富贵,徐熙野逸"的多样画风将花鸟画推向成熟。以黄筌为代表的"黄家"花鸟画精于写生,造型准确,画法工细,设色浓丽,显出富贵之气。徐熙则更多地追求生动活泼的笔墨趣味和朴实淡雅的"野逸"之趣。

北宋文同借画竹来 表达自己的思想感情和 人品学养,推进了花鸟 画自由写意的情趣。

明代徐渭将草书用 笔融入到大写意笔法 中,开创了大写意体 派。其笔下的花鸟墨气 酣畅淋漓,意趣横生。

墨竹图(局部) 北宋 文同

写生珍禽图 五代 黄筌

墨葡萄图 明 徐渭

● 中国历代绘画作品览要

人物龙凤图	马王堆T形帛画	顾恺之 · 女史箴图 顾恺之 · 洛神赋图 竹林七贤与荣启期图	展子虔·游春图 强立本·步辇图 韩滉·五牛 图	- 顾闳中・韩熙載夜宴图 黄筌・写生珍禽图		王石谷等・康熙南巡图
春秋战国	秦汉	魏晋南北朝	隋唐	五代	宋元	明清

图书在版编目 (CIP) 数据

美术. 七年级. 下册 / 徐冰,李小山主编. 一长沙: 湖南美术出版社,2012.8 义务教育教科书 ISBN 978-7-5356-5395-6

Ⅰ.①美… Ⅱ.①徐… ②李… 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(2012)第092829号

义务	务教育教科书美术 七年级下册
	美 术 出 版 社 編 試教育研究所
±	编:徐冰李小山
责任	扁辑:陈秋伟 文 波
责任	交对:徐 盾
封面	设计: 戴 宇
出	版:湖南美术出版社
	(长沙市东二环一段 622 号)
重	印:湖南出版中心
发	行:湖南省新华书店
Eр	刷:湖南天闻新华印务有限公司
开	本: 787×1092 1/16
Eр	张: 3
版	次: 2021年11月第1版第10次印刷(2022春)
Eр	数: 1-100 000 册
书	号: ISBN 978-7-5356-5395-6
定	价: 8.89元(含课堂练习册)
0.000	所有,请勿擅用本书制作各类出版物,违者必究。 量问题,影响阅读,请与湖南出版中心联系调换。

联系电话: 0731-88388986 0731-88388987

● 学生不能在本教科书其他任何地方签名或者标记!

● 教师应能在签名处看到学生清晰的签名。

• 在教科书状况栏中请使用以下词语:新、良好、一般、较差、损坏。

清乾隆青花云龙纹五孔扁瓶

批准文号:湘发改价费〔2017〕343号

与优秀大学生同行,激发孩子无限潜能

咨询热线: **4000-711-365**

