责任编辑：陈秋伟　文　波　　封面设计：戴　宇

清乾隆青花云龙纹五孔扁瓶

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5356-5395-6

9 787535 653956 >

定价：

义务教育教科书　美术

七年级 下册

湖南美术出版社

义务教育教科书

教育部审定 2012

美术

Mei Shu

七年级 下册

湖南美术出版社

义务教育教科书

美术

七年级
下册

湖南美术出版社

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！

目录

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

中国美术作品概览（二）　44

欣赏·评述
造型·表现
综合·探索
设计·应用

第 1 课 画家乡的风景

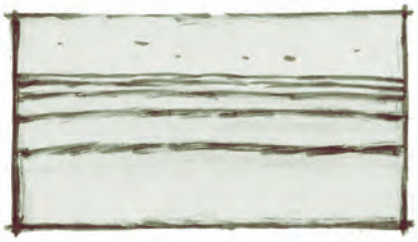
理解风景画中的情感因素 · 了解风景画的透视 · 学习风景画的构图

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。

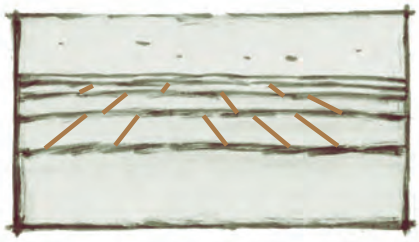
《草原的路》以辽阔平远的构图表现了内蒙古高原所特有的壮美风情。缓缓起伏的草地，伸向远方的泥土道路，天边飘浮的朵朵白云，一笔一画无不倾注了一个蒙古族画家对草原大地的挚爱和礼赞。

草原的路（油画） 朝戈

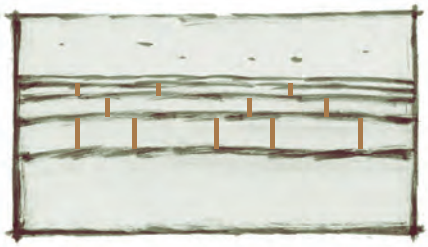
广阔的视野与画面中地貌、道路的组织构成相关。



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。



思考 · 练习

将上面图示中的斜线改为直线，你的感觉有什么变化吗？与同学交流。

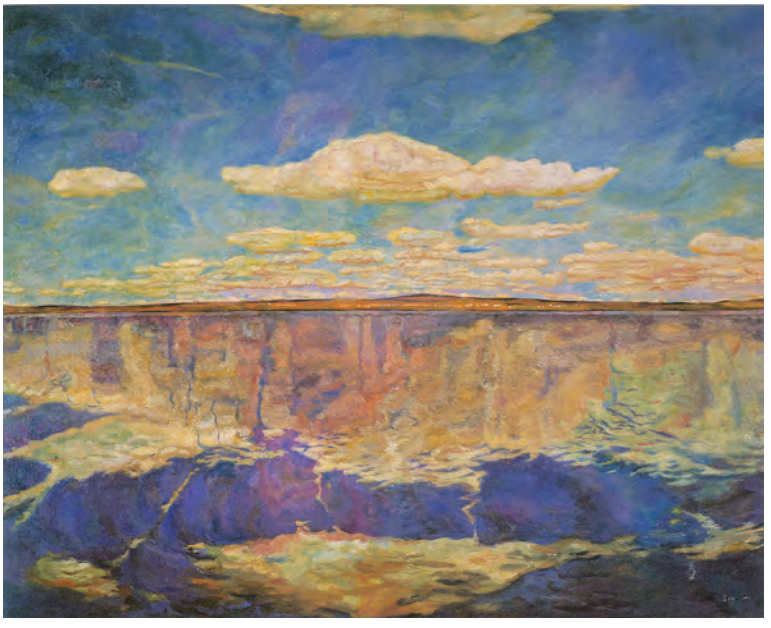
还有一片安乐田园（素描） 古元

● 风景画的透视

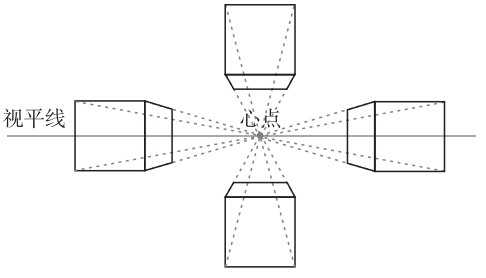
透视是一门研究视觉空间变化规律的学科。在绘画中，艺术家借助透视学的知识，来解决在平面上表现立体空间的问题。基本的方法有平行透视和成角透视。在风景画中可以概括为近大远小、近高远低、近宽远窄等规律。

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。

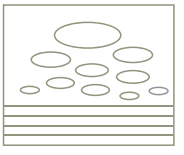
村道（油画） 霍贝玛（荷兰）



母亲湖（油画） 朝戈

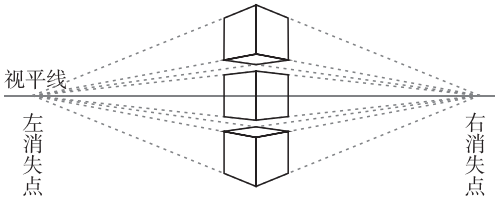


平行透视



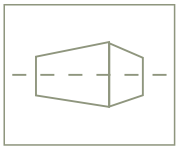
云朵的大小排列类似于平行透视，充分地表现了天空深远的空间感。

马棚（水粉画） 袁运甫



成角透视

马棚框架的几条边，分别交汇于左右两个消失点。

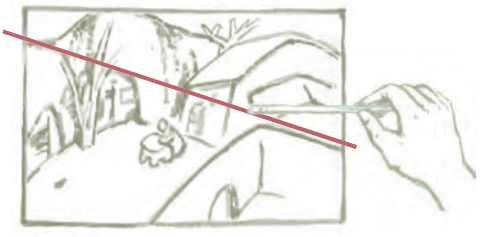


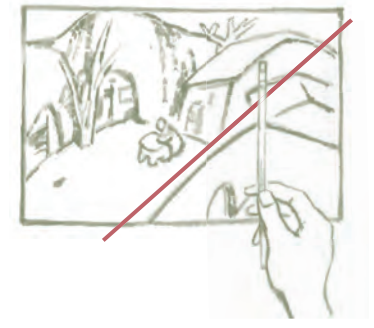
在绘画中，画家用更简单的观测办法来解决透视问题，在画面上确定对象的线条、角度、位置及与形体相对应的大小比例等。

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。

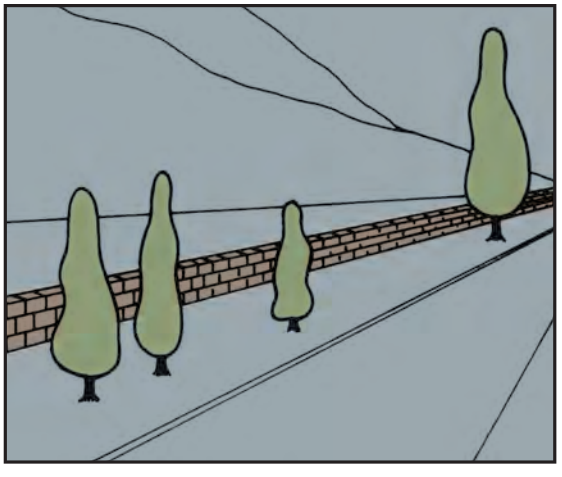
山村景色（农民画） 高加明

陕北风情（素描） 丁方



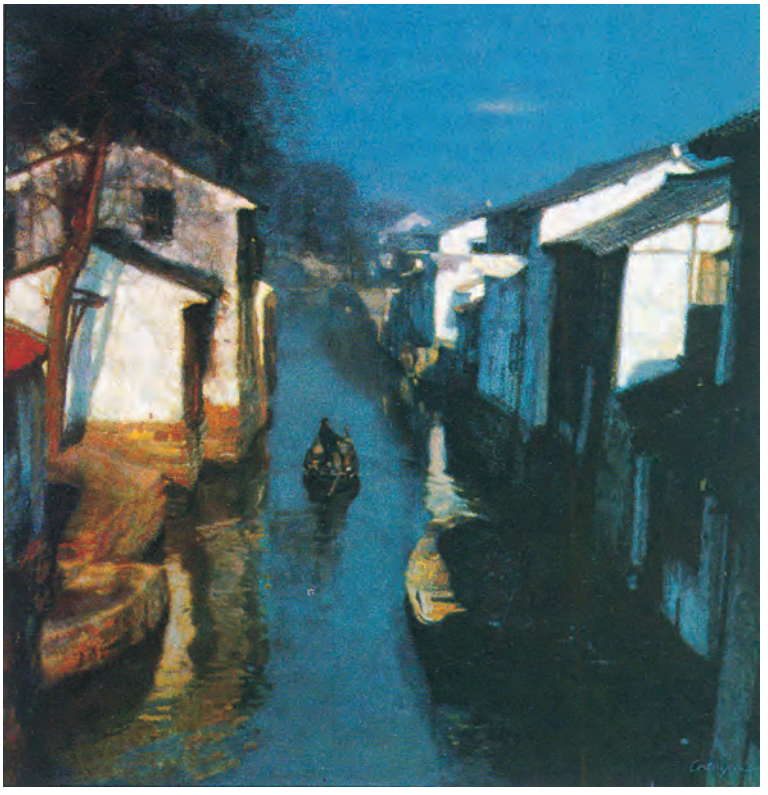


手持铅笔与视平线平行可观测到院墙线的角度和方向，与视平线垂直可观察到另外一条院墙线的角度和方向。



思考·练习

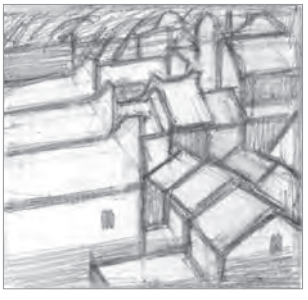
左图中有四棵树，你用尺量一量就可知道最左边一棵与最右边一棵大小相同，但看起来，最右边那棵树要大得多，这是为什么？



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



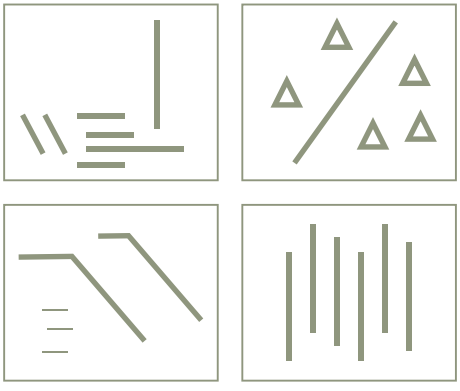
学习活动一

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。



思考·练习

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？

太湖山村（油画） 苏天赐

水乡春浓（农民画） 高联欢

湘西写生（速写） 王金石

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。

第2课 黑白世界

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。

以白衬黑

黑白互衬

以黑衬白

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。

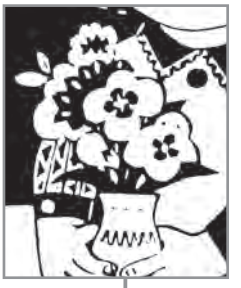
黑白对比在一幅作品中，往往是通过交叉使黑中有白，白中有黑，反复衬托而变化无穷。

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。

局部以白衬黑

局部以白衬灰



早上好（木刻） 温泉源

童年（木刻） 傅恒学

思考·练习

尝试从黑白的处理，点、线、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

● 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。

《雪峰寓言（续编）》插图（木刻） 董克俊

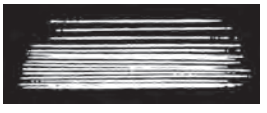
以圆刀为主

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）

自刻像（木刻） 珂勒惠支（德国）

圆刀刻痕圆润含蓄



角刀刻痕犀利有力

斜刀刻痕苍劲古朴

学习活动一

1. 为作品《笔》画出黑白关系示意图。

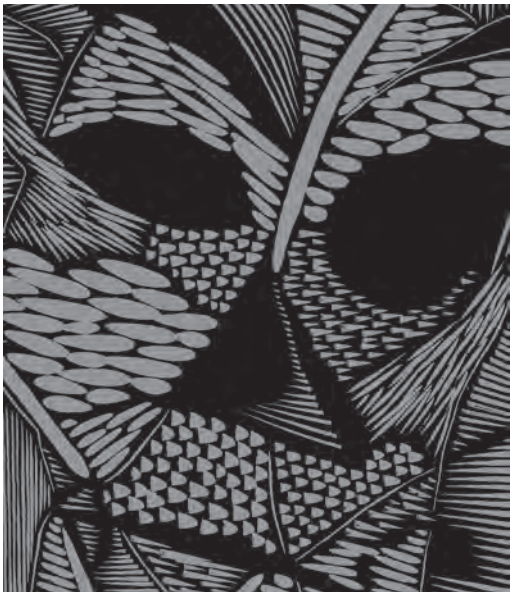
2.《笔》以视觉的方法表现了事物“转换”的抽象关系，很有趣，耐人寻思。联系自己的生活、学习、兴趣爱好，尝试改画图像表达自己的情感。或者用文字记录读这幅作品的体会。

文学作品插图（木刻） 格·马尔克斯（德国） 以角刀为主

鲁迅先生（木刻） 赵延年 以斜刀为主

春潮（木刻） 彦涵

强烈的黑白互衬，粗犷的线条组织，生动地表现了春潮的活力。



面孔 NO. 98（木刻） 顾永奎

思考·练习

观察上图，你能分辨出用不同刻刀表现的地方吗？

细腻的刀法组织了丰富的灰色的调子，构成了春天生机盎然的旋律。

初春（木刻） 古元

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。

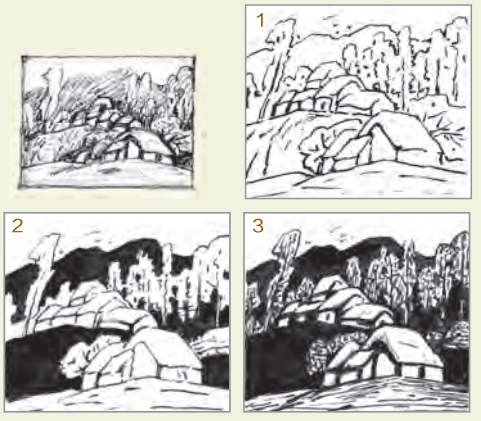
林中小屋（木刻） 王劼音

● 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

白色线条表示轮廓　以点组织灰色　刮纸组织灰色

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。

3. 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。

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。

1. 用斜刀或角刀刻出主体轮廓。

2. 用平刀或圆刀刻出大块白的地方。

3. 刻画细部，从画面整体效果出发，进行调整修改。

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。

滚油墨

磨印

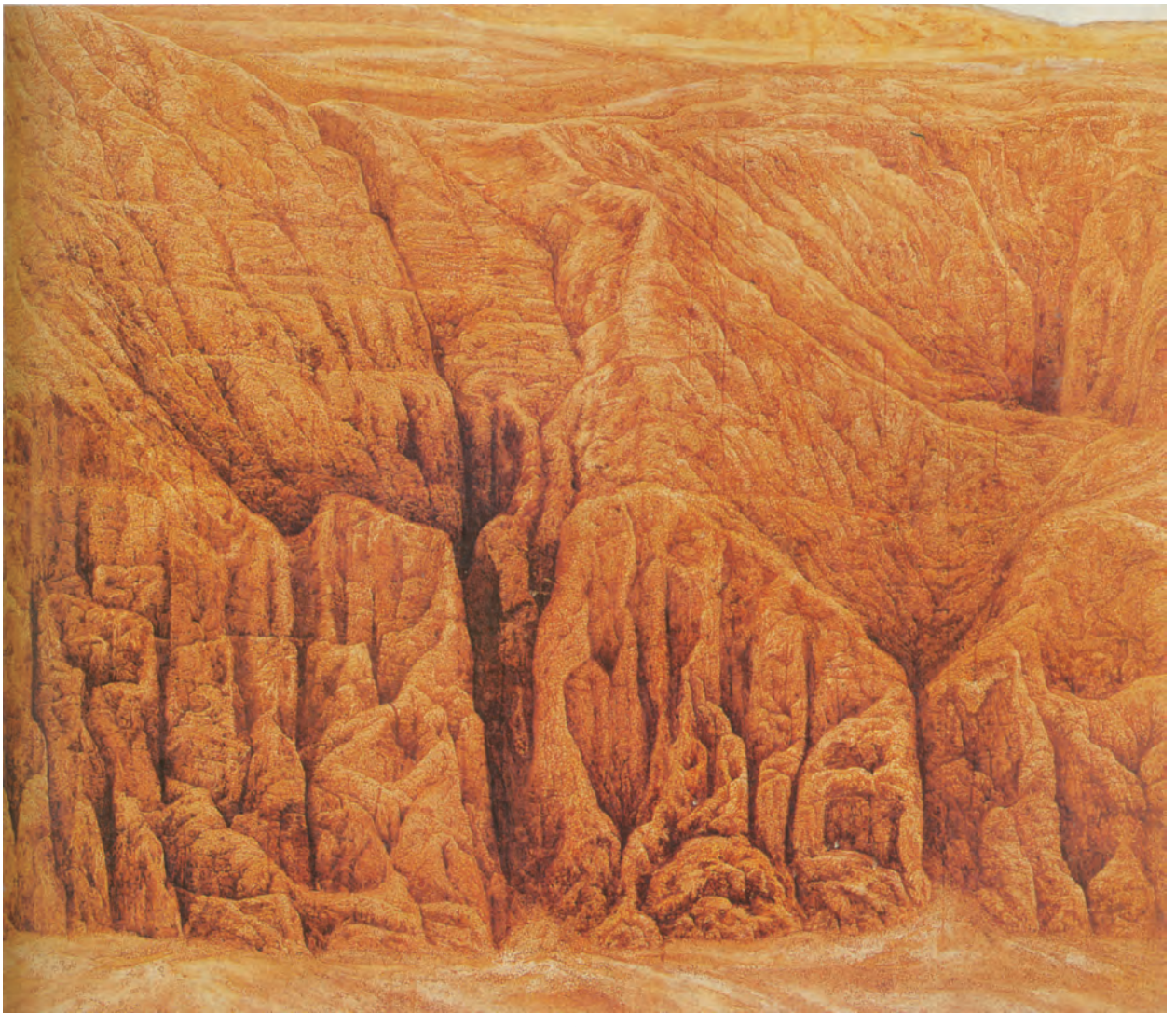
第3课 画家笔下的质感

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。

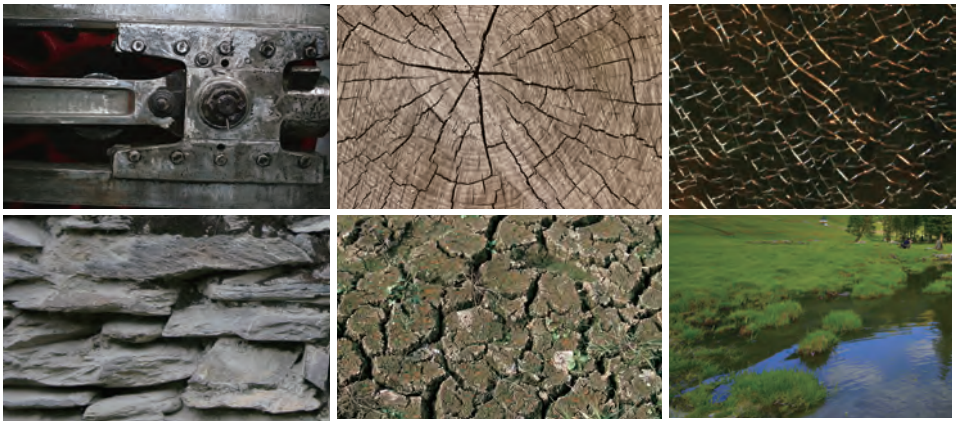
根（油画） 翟亚申、贺大田



质感是我们对某种物质的触觉或视觉感受，如布的柔软与钢的坚硬、瓷的光滑与陶的粗糙。绘画中对不同材质运用不同的手法所表现出来的材质真实感，是画家笔下的质感。

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。



思考·练习

日常生活中，质感无处不在。想一想，在生活中或旅行中有哪些质感给自己留下了深刻印象，试着说出几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。

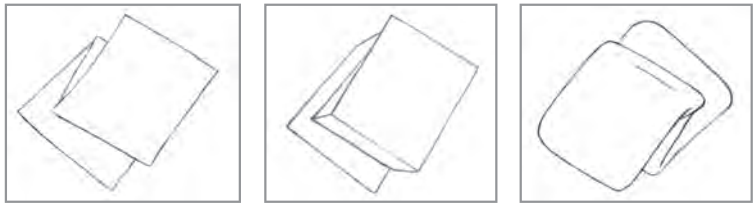
学习活动一

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。

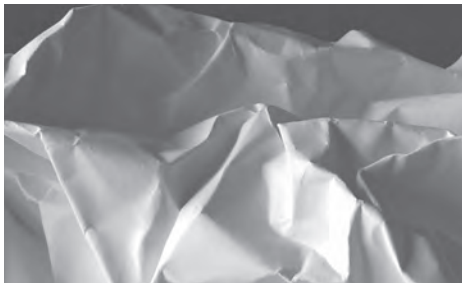
● 用形状表现质感

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。

线描折叠的长条 外形的细微变化表现出了不同质感。



有褶皱的纸



有褶皱的绸缎

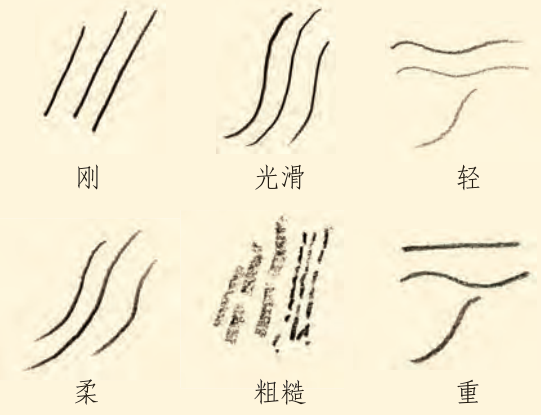
思考·练习

勾画左边两图中绸缎和纸的轮廓，看看它们带给你的视觉感受有何不同。

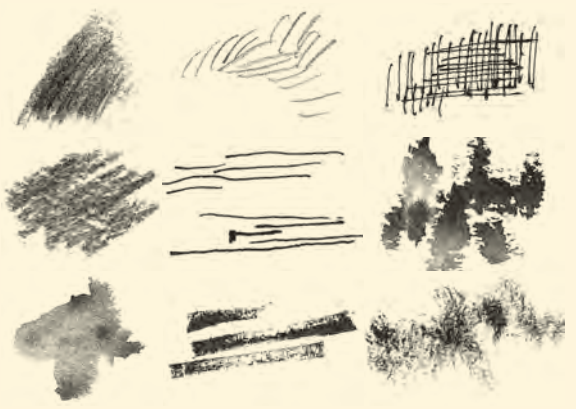
● 用线条表现质感

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。

不同的线条表现不同的质感



不同的笔触表现不同的质感



随意短促的线条表现松动的麻绳质感

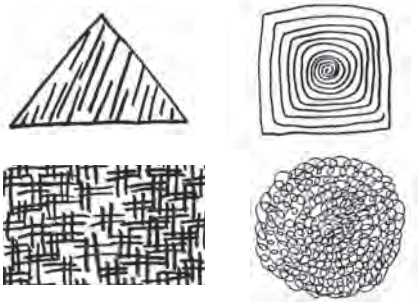
用线条描画纹理来表现盒子的木材质感

用流畅的长线描画鸟类翎毛

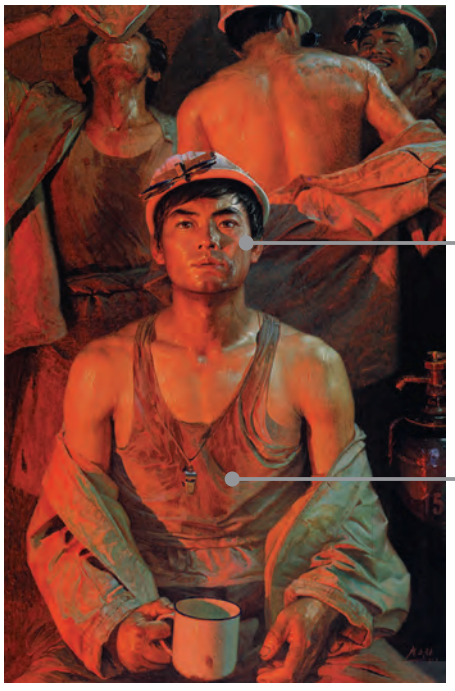
用弯曲的短线表现小狗身上蓬松的皮毛

思考·练习

试着选择一个简单的形，通过线条的变化，画出几种不同的质感来。



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。



汗珠的细腻表现突出了作品的主题。

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。

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。

钢水·汗水（油画） 广廷渤

学习活动二

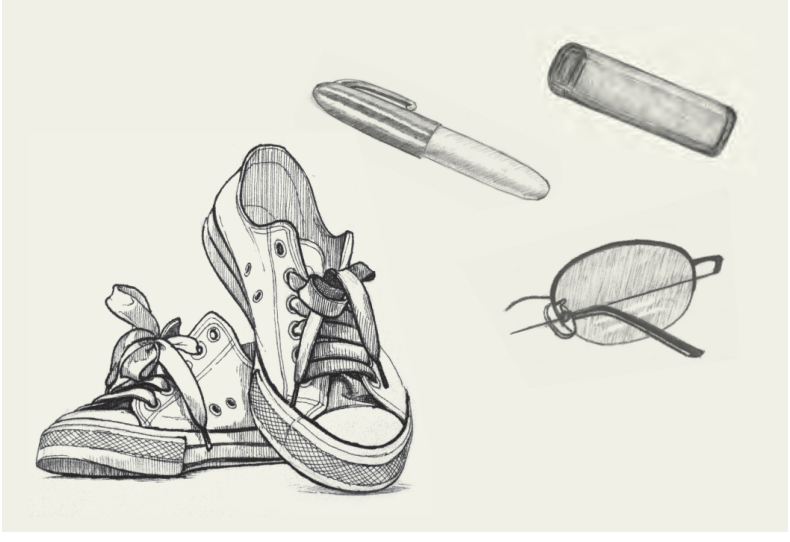
尝试运用学到的知识、技能，通过描绘特定的形象和质感，表现自己感兴趣的主题。

手套（素描） 周至禹

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



● **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。

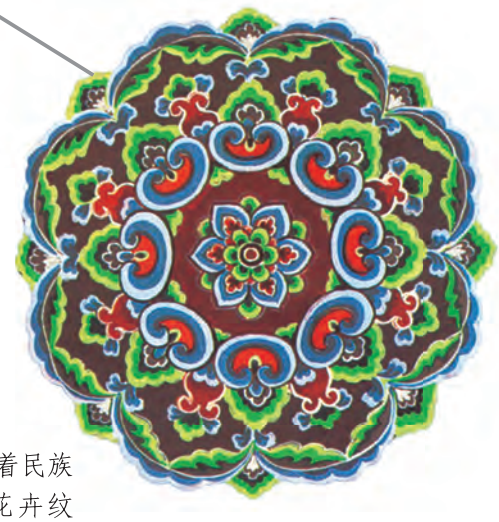
第4课 扮靓生活的花卉纹样

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。



宝相花纹样

穿着民族传统花卉纹样服饰的现代女青年。

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

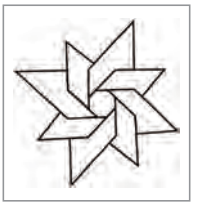
花卉纹样一般要经过写生，将自然形象在写生的基础上经过整理，运用简化、添加、夸张、几何化等变形手法，才能创作出既符合装饰目的又适合生产要求的纹样。

莲花（摄影） 黎大志

简化

添加

夸张



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。

点、线、面的综合表现

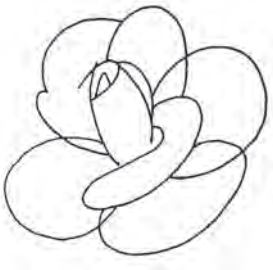
点的表现

线的表现

面的表现

思考·练习

尝试将下图用点、线、面的方式进行3~4个纹样装饰练习。



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。

均衡式

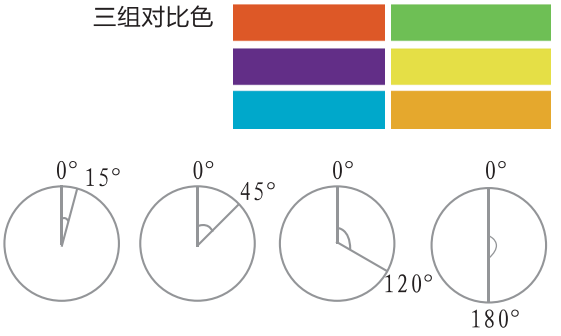
骨式

骨式

对称式

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。

24 色相环



同类色　近似色　对比色　互补色

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。

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。

对比色配色

近似色配色

同类色配色

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”。

现代应用于服装、手提袋上的单独纹样。

适合纹样　栀子纹剔花盘

角隅纹样　蓝印花布

学习活动一

借鉴中国民族传统花卉纹样，为某件生活用品设计一个对称或者均衡的单独纹样。

● 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。

青花缠枝牡丹纹罐

杯具

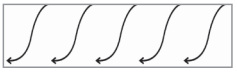
单独纹样

单位纹

二方连续纹样

散点式

波线式



斜线式

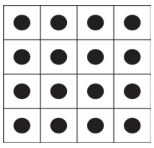
大红绢地大镶边女氅衣　清代

思考·练习

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。

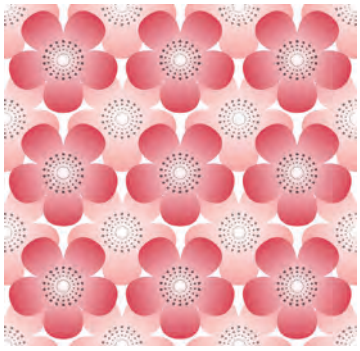
散点式



骨式

思考·练习

请尝试画出下面两个四方连续纹样的骨式。



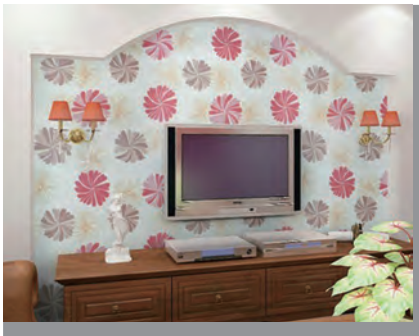
重叠式

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。

3. 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。

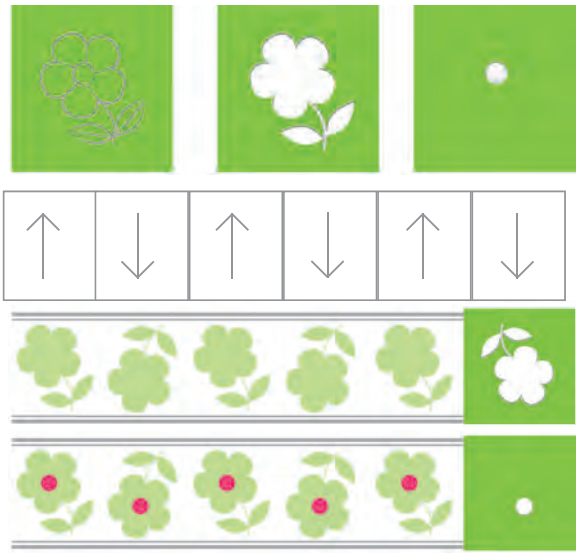
● 相关链接

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：

1.将设计好的纹样绘制在厚纸上。

2.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

本课图例由吴余青工作室绘制

第5课 千姿百态的水

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。

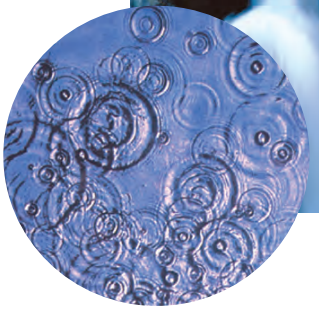
九龙壁

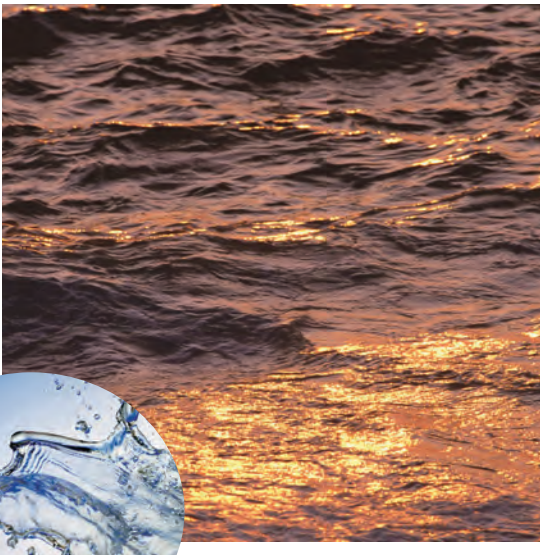
水图（局部　中国画）
宋代　马远

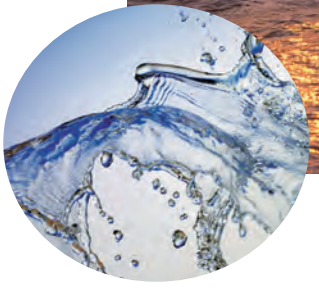
旋涡纹彩陶瓮

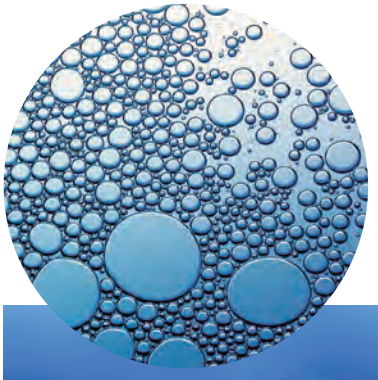
● 画不同形态的水

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。

思考·练习

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。

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。

动势——摇摇晃晃的

形状——起伏荡漾的

问题出在哪？

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。

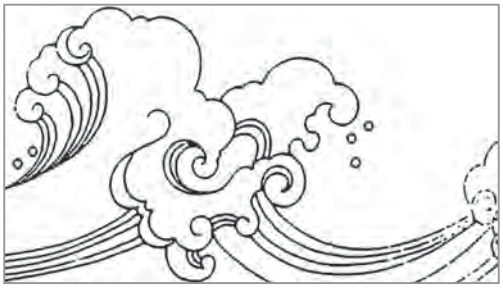
力争画出三个以上不同表达方式的草图。

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

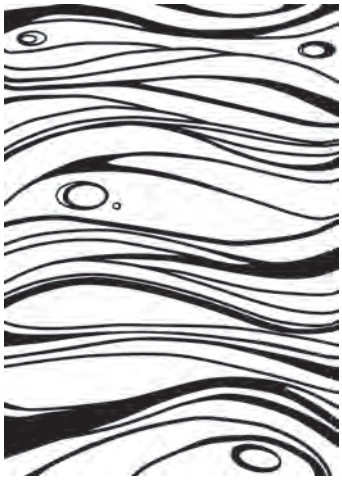
学习活动一

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。

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。



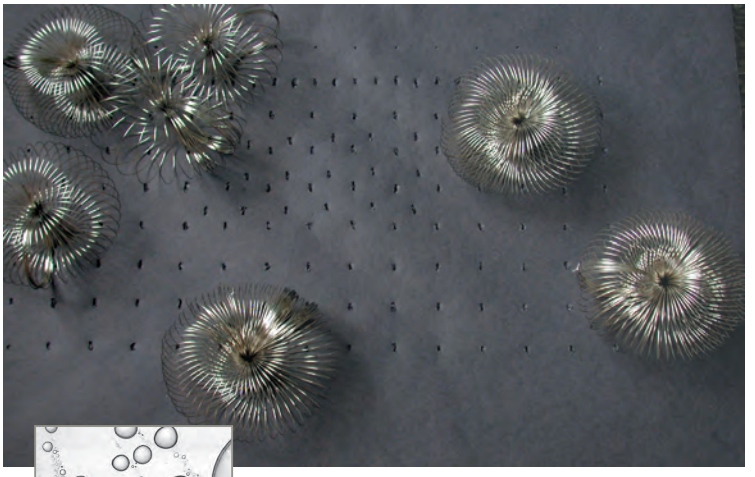
每幅作品用的线条都不相同，但能感受到线条的流畅。在反复使用同一种线条时，注意安排好线条的疏密变化，形成画面的秩序。



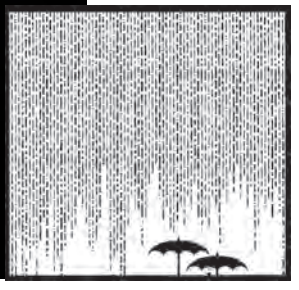
● 制作立体的“水”

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。

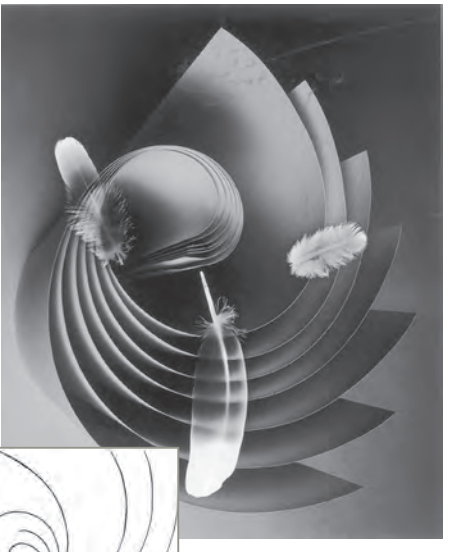
充分利用不同材料的特点，来表现水的丰富形态和质感，并利用材料的可塑性展现你的无限创意。



点　凝聚的水珠



线与点　密集的雨线



面　卷起的浪花

相同的元素、不同的组合方式：

等距离移位

上下移位

旋转渐变

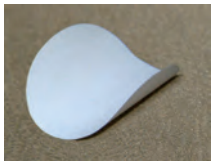
大小渐变

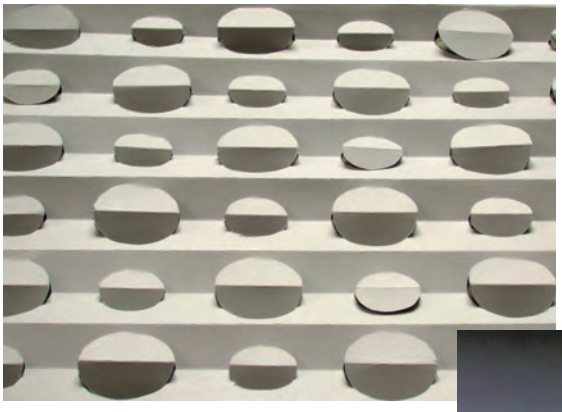
反向排列

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。

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。

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。

● **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。

3. 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。”

泼水节

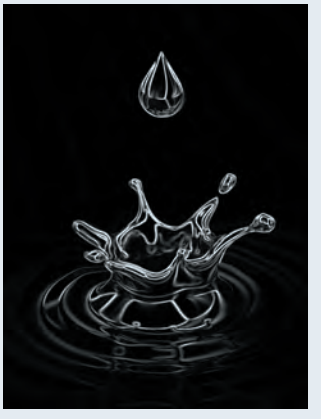
形态

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。

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。

第6课 灯饰设计与制作

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。

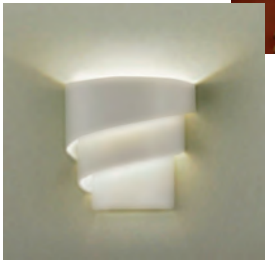
长信宫灯　西汉

● 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。

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。

①



②

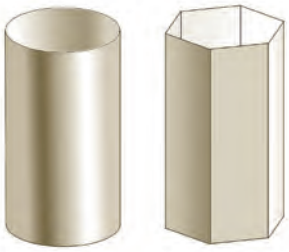
③

④

思考·练习

和同学讨论一下，上面四种灯的造型分别属于哪种类型？并回忆一下自己在生活中看到过哪几种类型的灯饰。你认为哪些类型的灯饰适合你的书房使用？

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

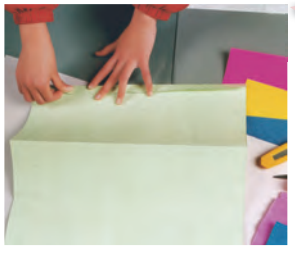
你认为下面的切割设计图有什么问题？应如何解决？

制作步骤

① 准备材料

② 设计制作小样稿

③ 折压造型



④ 切划

⑤ 折叠调整

⑥ 黏合成型

学习活动一

采取双人合作的方式，运用挖切、折压的方法，制作一个筒状灯饰。

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

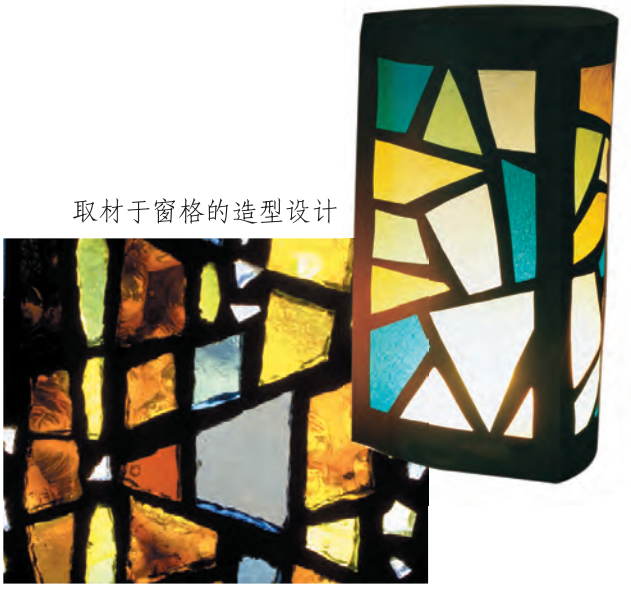
装饰图样创意

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。

我国传统宫灯在主体框架上饰有龙凤、鱼水、花卉、松鹤等雕花，周边嵌以画绢或玻璃的画屏，图案为龙凤呈祥、福寿延年、吉祥如意等图形，有着相对稳定的装饰图样。

取材于自然的造型设计

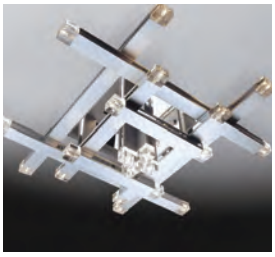
取材于民间剪纸的造型设计



取材于窗格的造型设计

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？

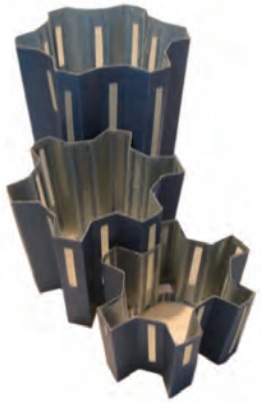
现代灯饰的造型更加多元化，许多意想不到的样式不断出现，满足了各类人群的生活和审美需求。

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



学习活动二

分小组策划、合作，参考以上图片，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。

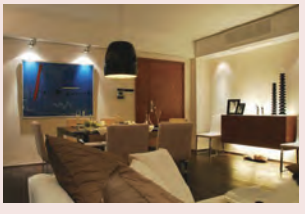
● **相关链接**

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。

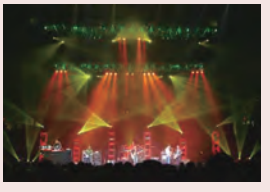
宫灯：又称宫廷花灯，顾名思义是指皇宫中用的灯，后来主要是指以细木为骨架镶以绢纱和玻璃，并在外表绘以各种图案的彩绘灯，是中国彩灯中富有特色的手工艺品之一。它以雍容华贵、充满宫廷气派而闻名于世。正统的宫灯造型有八边、六边、四边形的，各面画屏图案内容多为龙凤呈祥、福寿延年、吉祥如意等。

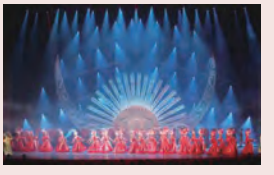
拓展学习

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

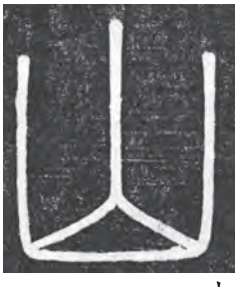
上海外滩跨年３Ｄ灯光秀

第 7 课 书法的结构之美

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……

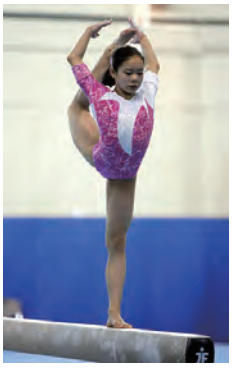


山

● 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。



“中”字的中竖居中不偏不倚，垂直挺拔，左右两侧轻重平衡，如稳稳独立在平衡木上的运动员。

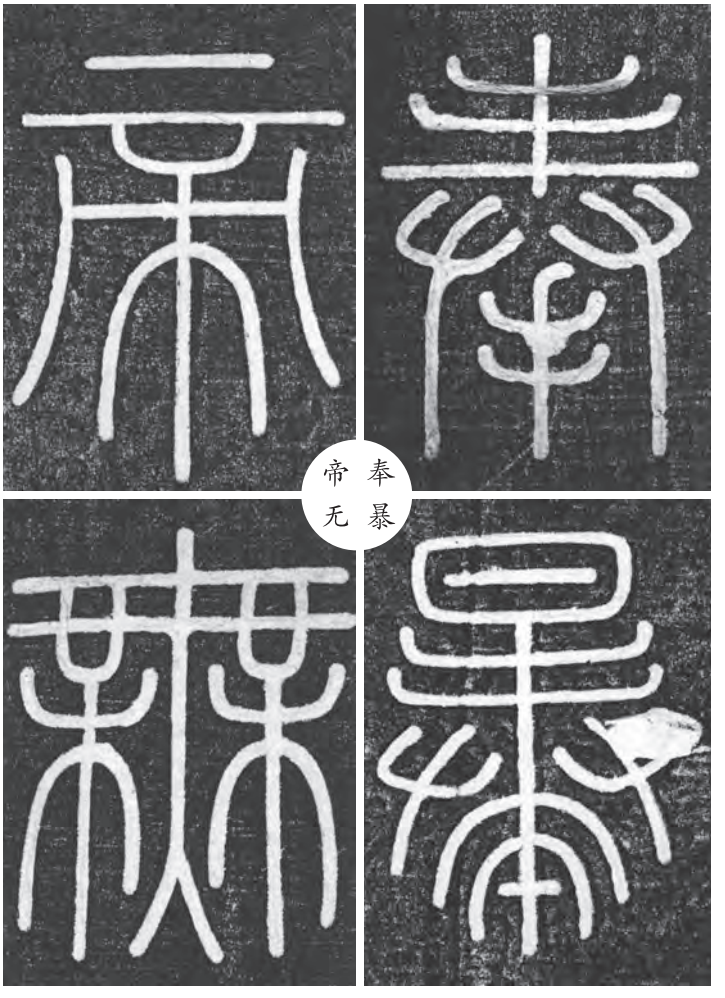
“盖”字的下横拉长，使重心平稳，如纪念碑的基座。

“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。

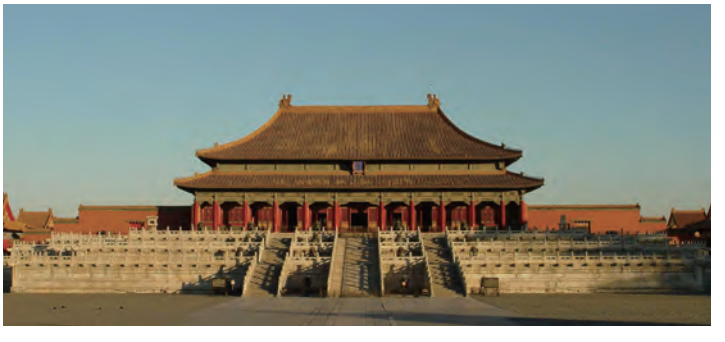
“臺”字五个部件重叠，虽高矮宽窄不一，但重心一贯。

● 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。



古

六

自

高

学习活动一

尝试临写左边对称结构的小篆，力争使左右线条对称。将自己的感受和临写的结果与同学互相交流。

● 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。

左右相向 ——→ ←——

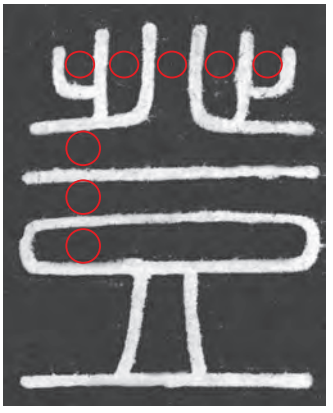
向而不犯　　（摄影） 陈克

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。

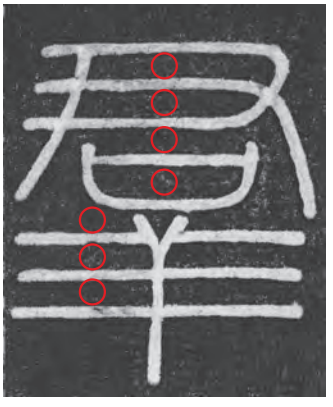
左右相背 ←—— ——→

背而不离　　（摄影） 孙国田

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。



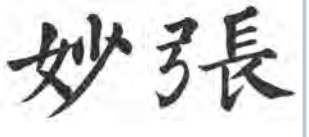
“登”字横竖笔画间距都分布均匀。



“群”字横向笔画间距都分布均匀。

思考·练习

下面两字哪个向而相犯了？哪个背而相离了？



● 迎让避就之美

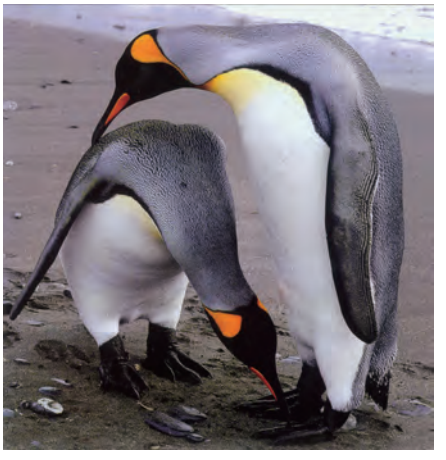
在左右或左中右结构中，左右部件的点画间伸展和避让极具艺术性。将点画作巧妙的伸展和避让，能使左右部分或左中右部分亲密无间，融为一体。

“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。

“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。

（摄影） 郭红营　　左迎右让

（摄影） 张炎龙　　左避右就



“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。

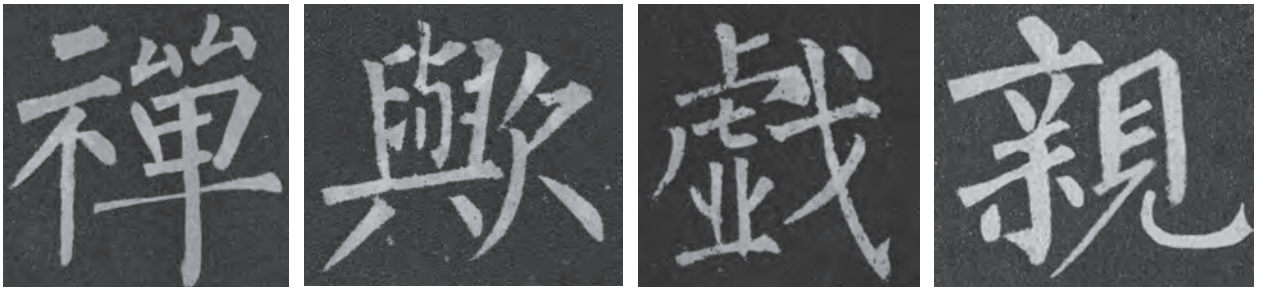
“識（识）”字为左中右结构，中部和右部连成一体。左部的“言”字上横左伸右缩以避右，中部“音”字二横向左迎伸入左下，使左中右三部分融为一体。

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让避就，并标示出来。



● 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。

（摄影） 陈平

（摄影）张炎龙

“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。

“集”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。

（摄影）延春

金文

金文

小篆

小篆

集

“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。

思考·练习

尝试分析右边例字的主笔，并说明次笔避让的方式。

● 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。

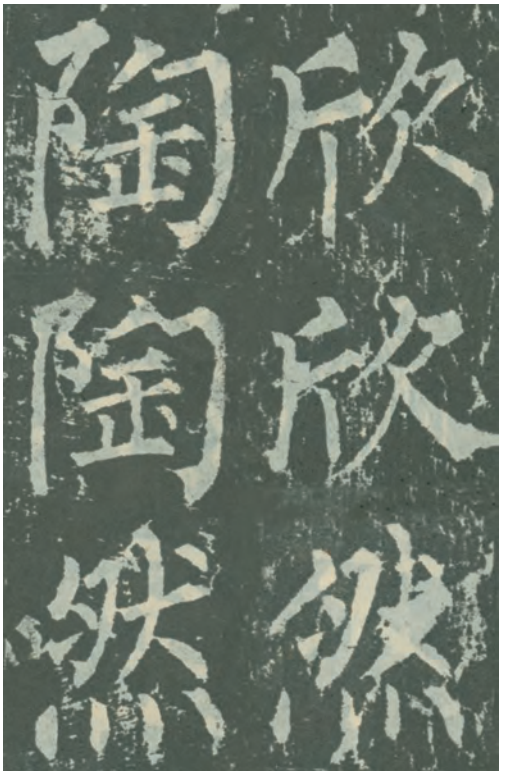
两个“欣”字同为左右结构，左右两部写法却不一样，上字偏方，下字偏扁。左部的两个“斤”字上字长下字短，上字撇出锋下字撇带钩。右部的两个“欠”字上字撇短而避让左竖，下字撇长而穿插于左下；上字捺反捺，下字捺出锋。

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。

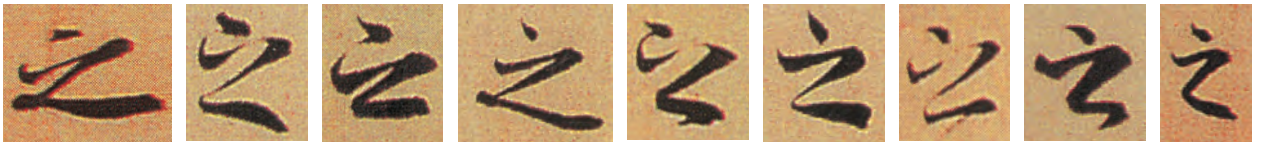
两个“然”字为上下结构。左边“然”字稍瘦长，右边“然”字稍方正。上部又分为左右两部分。左“然”首撇短而收锋，右“然”首撇长而出锋。左“然”横长，右“然”横短。左“然”下部四点稍紧，右“然”下部四点略松。两个“然”字共八点，无一雷同。

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。

欣欣然陶陶然



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。



学习活动二

根据以上的分析，结合自己的理解，将左边例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。

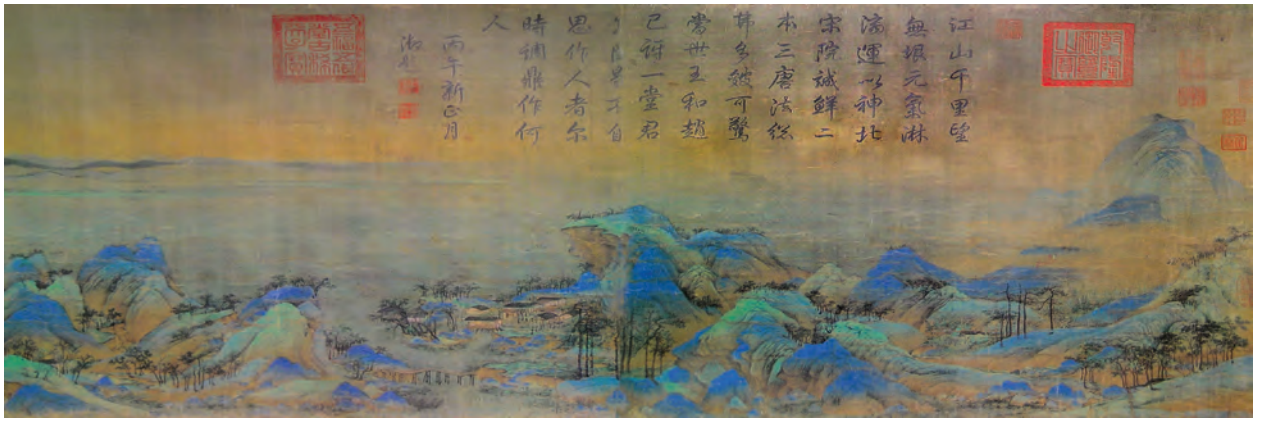
北宋初范宽画的山水，突出主峰，气势雄伟峻拔。其《溪山行旅图》，厚重壮阔，将山水画的壮美之境推到极致。

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。

富春山居图（局部） 元 黄公望

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。

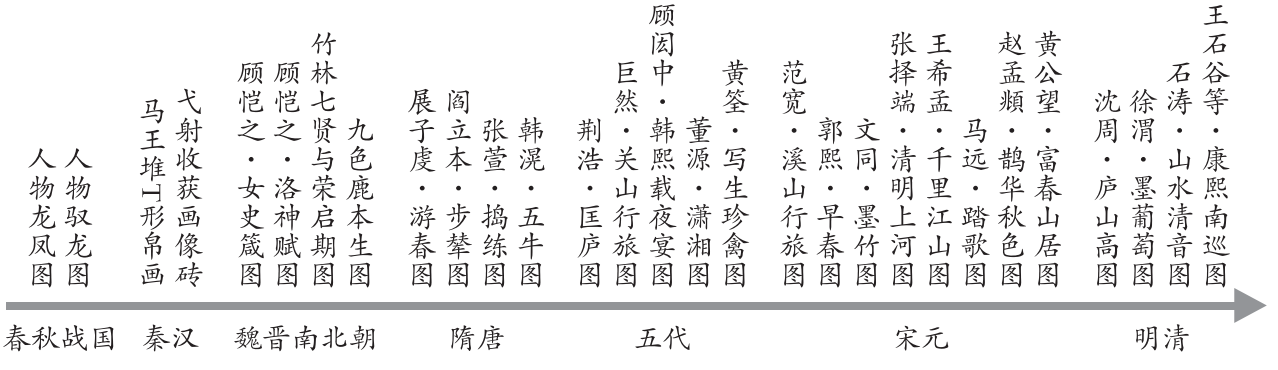
明代徐渭将草书用笔融入到大写意笔法中，开创了大写意体派。其笔下的花鸟墨气酣畅淋漓，意趣横生。

墨竹图（局部） 北宋　文同

墨葡萄图　明　徐渭

写生珍禽图　五代　黄筌

● 中国历代绘画作品览要



美术广角镜

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

使 用 记 录

_____ 省（市、自治区）

_____ 市（州）

_____ 市（县、区）

_____ 学校

教科书登记号

班级	签名	时间

教科书状况	
领　取	归　还

- 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。