

青铜艺术·广汉三星堆青铜立人像

义务教育教科书 美术 八年级 下册

ISBN 978-7-5356-5563-9

定价：8.63 元（含课堂练习册）

湖南美术出版社

绿色印刷产品

义务教育教科书

教育部审定 2013

美术

MEISHU

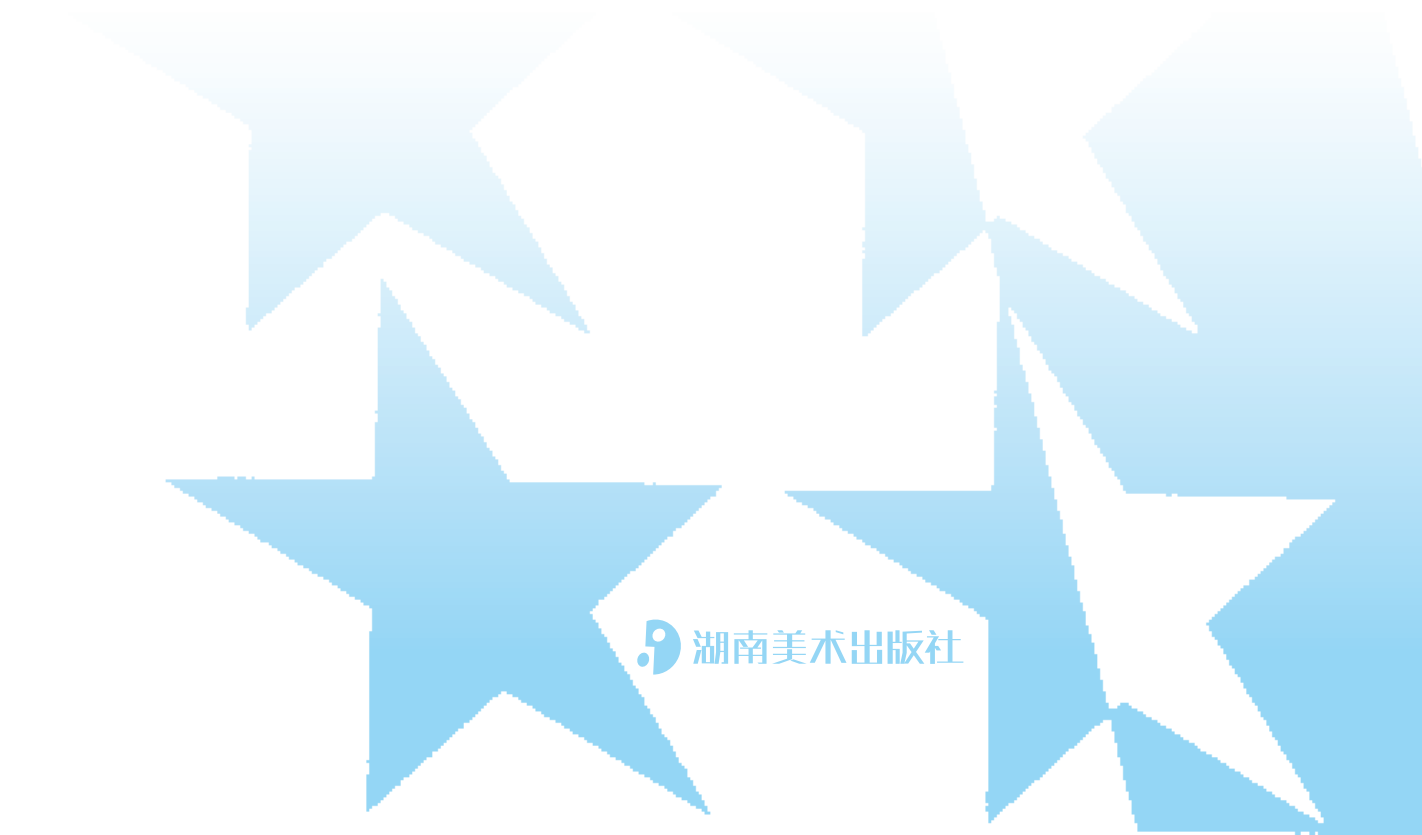
八年级 下册

湖南美术出版社

义务教育教科书

美术

八年级
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　　刘庆和　　王少杰　　鲍丽娟　　赵　锟

陈秋伟　　莫宇红　　柳刚永　　黄灿波

编者的话

有时候，同学们会惊叹艺术家的创造力，有时候，又会好奇一些看上去很平常甚至“丑”的作品为什么会被奉为经典。我们说艺术品的价值不仅仅是看上去很美，更重要的是它们凝聚了那个时代、那个地方、那一群人的思想和技术，让我们得以透过漫长的时间和遥远的距离，窥见不一样的文化传统和文明的进程。同学们，在这个学期里，我们会进一步了解并学习中国的艺术，会赏析中国古老的彩陶、青铜器和瓷器；会欣赏和学习中国人物画和篆刻艺术；我们还会比较欣赏同为文明古国的古埃及、古巴比伦的艺术。此外，我们还将综合运用学习过的绘画知识进行美术创作，尝试画故事连环画；将为你喜欢的书设计封面；还会尝试利用身边的废弃物制作艺术品……

让我们一同来发现艺术与技术、与古老文明的紧密关系，一同开启艺术探索之旅吧！

目录

第1课　文明之光　2

第2课　以形写神　8

第3课　画故事　14

第4课　视觉中的红屋顶　20

第5课　方寸之间　26

第6课　变废为宝　32

第7课　我喜爱的书　38

美术作品概览（四）　44

欣赏・评述
造型・表现
综合・探索
设计・应用

第 1 课 文明之光

分析评述中国彩陶、青铜器和瓷器艺术

我们的先民在数千年不绝的窑火中，烧造了粗朴的彩陶，发明了晶莹光洁的瓷器；而熊熊的炉火也曾铸造出庄严的青铜器。这些精美的器物，既是日用器具，也是古代中国的礼器。它们的形制丰富多样，制作的技艺十分高超，装饰精美多变，凝聚和传承着中华文明的审美价值和精神气度。

彩绘龙纹陶盆　新石器时代

彩陶罐　新石器时代

● 彩陶

我国境内曾广泛存在彩陶文化，留存的陶器造型优美，涂绘了绚丽的纹样和图画装饰，常见的有鸟纹、鱼纹、蛙纹等。

不同地域和时期的陶器，制作与装饰手法也不同。丰富多彩、各具特点的彩陶艺术，记录了我们祖先的生产生活，也体现了他们的精神价值和审美趣味。

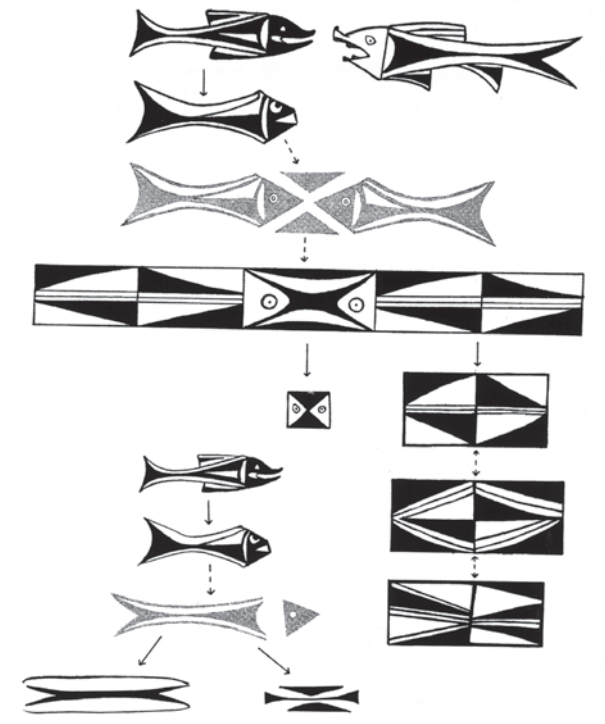
彩陶旋纹尖底瓶　新石器时代

尖底瓶为细颈圆锥瓶体，中有双耳，各部分比例适当，瓶身大部分涂绘纹饰，那些旋转的涡线流利生动，富有强烈的运动感。

思考·练习

仔细观察右图，说一说人面鱼纹是由哪几种图形构成的。

原始人做彩陶时，在考虑均衡与对称的前提下，通过简化和抽象，使具象的鱼等图案逐渐演变成仅具美化装饰作用的抽象几何纹样。



鱼纹图案从写实到抽象示意图

	蛙纹	鸟纹
半坡期		
庙底沟期		
马家窑期		

鱼纹彩陶盆　新石器时代

人面鱼纹彩陶盆　新石器时代

变体鱼纹圈底彩陶盆　新石器时代

学习活动一

欣赏左边的新石器时代的彩陶纹饰，查找相关资料，参照本页图例简单地谈一谈它们变化的特点。

鼎耳：双虎与人头

饰带：双龙组成的兽面纹

四足：兽面纹

后母戊方鼎　商代

该鼎鼎身和四足是整块铸成，双耳则是在鼎身铸成后经过安模、翻模、浇铸完成。鼎重约 875 公斤，当时浇铸整件鼎所需的金属料在 1000 公斤以上，且各种金属原料的配比都经过了精确计算。其高超的铸造技术，表明商代青铜冶金业已达到很高水平。

● 青铜器

青铜是红铜加锡或铅制作的合金，色相为青，故称青铜。早在夏初，华夏先民就开始制作青铜器，进入中国历史上的青铜时代。

青铜曾被广泛用作工具、兵器、饮食器、乐器、车马器及部分祭器等，器形丰富多变；因在奴隶主的宴饮和祭祀中广泛运用，一些青铜器被作为礼器，成为中国先秦礼乐的重要载体。

青铜器是我国彩陶艺术之后的又一艺术高峰，其丰富多彩的造型和纹饰、具有重要书法价值的铭文，既充分体现了高度的艺术成就，也体现了当时世界的最高科技水平。

四羊方尊　商代

浮雕、线刻、体面的结合，使器物达到了很高的艺术水平。

商代后期，青铜器的铸造工艺更加精湛，器形丰富，流行饕餮纹、凤纹、夔纹等纹饰。

凤纹

夔纹

饕餮纹

利簋　西周

器物内底部镌刻了周武王在伐纣之前占卦问神的铭文，确定了牧野之战的具体时间。

思考·练习

仔细观察本页商代、西周、春秋和东汉时期的四件青铜器，简要地说一说它们在形制和纹饰上有什么不同。

贴金人头像（青铜贴金箔）　商代　三星堆遗址

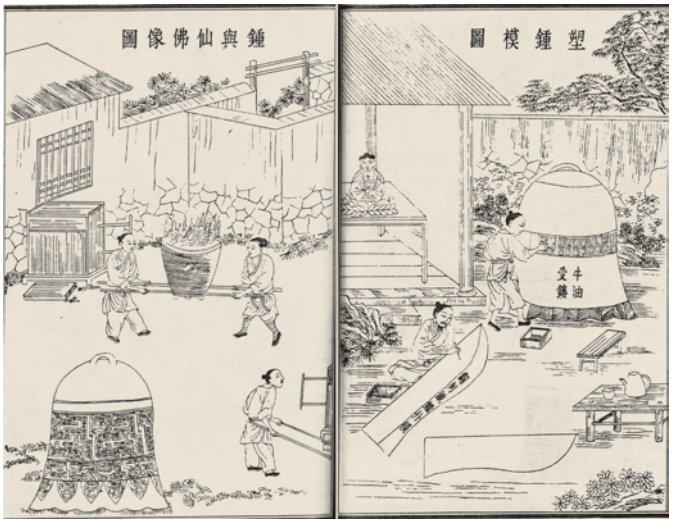
双目突出、大耳宽嘴的奇特造型，既强调了人物视听器官的特异功能，也向我们展示了先秦青铜器的另外一面——古蜀国生动的人神世界。

莲鹤方壶　春秋

在壶盖上，一只展翅欲飞的立鹤，表现出一种升腾的美感，与商、西周时青铜器的肃穆、威严不同，洋溢着被解放的生命力。

铜奔马　东汉

作者利用力学原理，使马身重量落于一足，其余三足呈悬空状，同时利用视觉上的对称均衡感，使驰骋的飞马有了泰然不动的平稳性。



古代铸造场景——《天工开物》　明代

铸造是金属成型主要的工艺手段，它是将熔融的金属液注入预制的铸模中，冷却凝固后得到具有预期形状的金属器件。

● 瓷器

我国是世界上最早发明瓷器的国家。千百年来，瓷器作为日用之器，应用广泛，花式品种繁多；其制作工艺不断演进完善，装饰工艺也一直在变化丰富，先后发展出刻、划、镂、雕、印、贴、堆塑、彩绘及变换釉色等各种技法，创制了各种各样绚丽的彩瓷。

精美的中国瓷器既方便和丰富了当时人们的生活，也承载和体现了中华文明灿烂的审美和精神价值。

长沙窑　唐代

长沙窑又名铜官窑，以首创釉下彩器并在瓷器上作彩绘和书法装饰而闻名。

青瓷莲花尊　南朝

整器装饰除一部分采用贴花外，均用不同形式的堆塑、模印、刻划等手法完成。通体施青釉，灰胎坚致，釉质光润。

钧窑三足洗　宋代

器内侧蓝色乳光，显得极为优雅。器外表面，釉色相互交融，变幻莫测，而釉色中一条条逶迤延伸、长短不一、由上而下的釉痕，则如同蚯蚓在泥土中游走。

哥窑贯耳炉　宋代

以冰裂纹作为釉面装饰，拓宽了我国瓷器制作的美学表现。

成化斗彩三秋杯　明代

该件器物轻薄剔透，施彩工艺别致。它是先在瓷胎上以青花勾勒花纹，然后罩以白釉，入炉高温烧制，再施以多种釉上彩色，入炉低温二次焙烧。完成后，釉下青花和釉上彩绘相互辉映。

青花五彩云龙纹盖罐　明代

以釉上红、绿、黄、褐、紫彩和蓝彩为主色，尤其突出红色，力呈一种浓重艳丽的视觉效果。其制作工艺在斗彩的基础上又发展了一步。

思考·练习

下面两件分别是元代和明代的青花瓷器，仔细观察，说一说它们釉色的差别。

景德镇窑青花萧何月下追韩信图瓶　元代

青花折枝花带盖梅瓶　明代

学习活动二

参观一家博物馆或访问博物馆网站，了解博物馆及其藏品的作用；从中选择自己喜欢的作品，做一个调查报告。

● 评价要点

1. 用什么方法认识和赏析古代工艺美术？

2. 知道彩陶与原始社会生活之间的紧密关系。

3. 知道青铜器、瓷器的造型、纹饰、工艺等特点。

● 相关链接

陶器和瓷器的区别：陶器一般用陶土作胎，烧制温度大体在900℃—1050℃之间，胎体较疏松，有较强的吸水性，一般表面无釉或有低温釉。唐三彩就是釉陶。瓷器一般用高岭土作坯胎，经过1200℃以上的高温焙烧后，胎质基本烧结，不吸水，同时器表施有高温下烧成的釉。

拉坯成型的过程

第2课 以形写神

赏析中国人物画作品

韩熙载夜宴图（局部　中国画）　五代　顾闳中

以形写神是中国人物画艺术表现最突出的特征。中国传统的人物画，不拘泥于对外形和环境逼真的模仿，把揭示人物内在的精神气质作为最高的艺术境界。

思考·练习

从神情、姿态、线条、色彩、人物之间的呼应关系等方面分析《韩熙载夜宴图》中这组箫管乐女的造型，和同学交流你的感受。

● 神形兼备的人物形象

传统人物画的人物造型既体现自然形貌，又强调自我表现；注重刻画人物神情，形似与神似合二为一，“妙在似与不似之间”；不拘泥于时空的约束，利用必要的道具、景物表现场景，省略多余的细节以突出人物的表现。

画头部要注意面部朝向。身体轮廓从大处着手，先画出最长的线条，注意用笔的轻重提按，体会线条的趣味。画细节要简洁，省略不必要的部分。

魏晋砖画一组

这组魏晋砖画描绘了当时社会的生活情景，笔法简练，人物形象生动，生活气息浓郁。

采桑

猎兔

牧马

宰洗家禽

宰牛

射猎

清明上河图（局部　中国画）　宋代　张择端

《清明上河图》描绘了北宋时期京城汴梁的繁荣景象。其中形形色色的生动人物，充分表现了画家对社会生活的深刻洞察力和高超的艺术表现力。

学习活动一

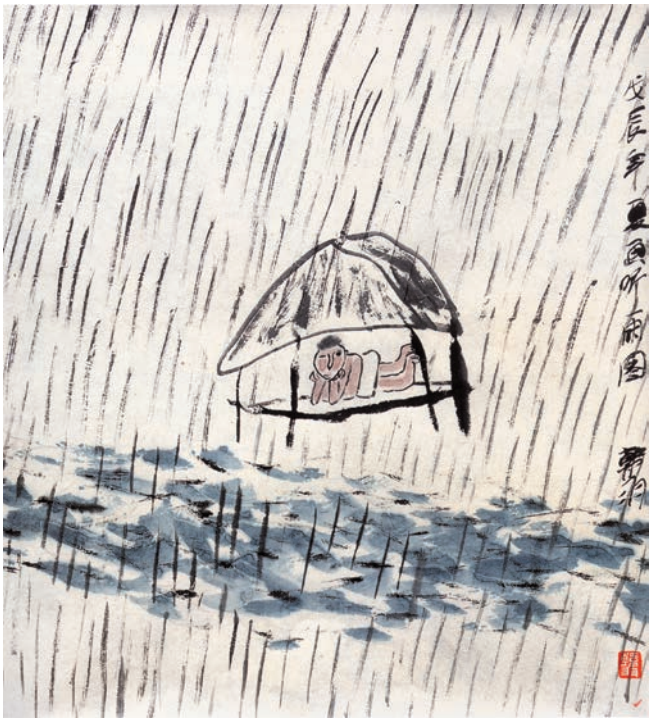
与同学交流，谈谈你对中国人物画的认识和感受。模仿课本上的绘画作品，尝试用简洁的线条画出生动的人物。

乐女（中国画）　现代　林风眠

《乐女》一画以平整的背景、简洁的线条、淡雅的墨色和端庄典雅的人物神态营造了静谧的气氛，让人仿佛置身于悠扬的琴声之中。

挖耳图（中国画）　现代　齐白石

齐白石《挖耳图》中所画老翁风趣幽默，惟妙惟肖，体现了画家对生活的细致观察。款识、印章与画面融为一体，丰富了作品内涵。



听雨图（中国画） 现代　韩羽

● 生动的笔墨表现

中国画造型讲究书法用线，注重水墨变化，以气韵生动的笔墨刻画出鲜活的人物形象。同时，作者的个性气质、情感态度也一览无余。

思考·练习

以书写的方式运笔进行线条练习，把握好毛笔中的水分，大胆果断地勾画人物轮廓，比较线条的水墨变化，熟悉纸张性能。

①以书写方式运笔，勾出人物轮廓。
②用变化的笔法勾稿。
③以线面结合的形式补配芭蕉。

人物画作画步骤

野猪林（中国画） 现代　高马得

● 鲜活的生活写照

生活是艺术创作的源泉，从历代绘画作品中我们都可以真切地看到当时人们的生活情景。同样，我们的生活感受也必然以各种形式反映在我们的绘画作品中。

逍遥图（中国画） 现代　周思聪

羲之爱鹅图（中国画） 清代　任伯年

朝鲜舞（中国画） 1964　叶浅予

思考·练习

从以下几个方面举例欣赏人物画作品并将总结的要点运用于你的人物画习作：

画家通过哪些方面来刻画人物神态？

你从哪些方面看出人物的身份、时代、地域特征？

画中的景物、道具可有可无吗？它们在作品中起着什么作用？

线条和笔墨在画面上营造了什么气氛，谈谈其表现特点。

在平凡的生活中，在成语典故、神话传说或历史故事里，有许多生动的人物和事件，从中可以挖掘丰富的绘画表现题材。通过人物画的创作，我们可以锻炼自身的观察和表现的能力，同时也能加深对中国传统绘画的认识和理解。

倒拔垂杨柳（中国画） 现代　方成

学生作品

学习活动二

从日常生活或历史故事中选取题材，尝试水墨人物画的表现。

● 评价要点

1. 能够运用中国画知识简括地评述人物画作品，描述生动的人物形象。
2. 能够大胆使用毛笔勾画线描人物和水墨写意人物，表现生活中的人物形象。

● 相关链接

徐悲鸿（1895—1953），江苏宜兴人。中国现代美术事业的奠基者，杰出的画家和美术教育家。其作品《九方皋》取材于《列子》一书，讲的是伯乐向秦穆公推荐九方皋相马，九方皋物色到一匹被他说成黄色母马的黑色公马。秦穆公认为九方皋连雌雄颜色都不分，又怎么会相马。伯乐认为九方皋只看见马的本质特征而忽视了其外表。后骑试，果然是一匹千里马。画家在此以马喻人，“愿为知己者所用，不愿为昏庸者所制”。

九方皋（中国画） 现代　徐悲鸿

第3课 画故事

用单幅画、多幅画表现故事

在我们身边每天都会发生许许多多的故事，这些故事有的令人深思，有的令人回味无穷，有的令人忍俊不禁。将这些故事画下来，与他人共同分享吧。

老鼠娶亲（年画） 明代

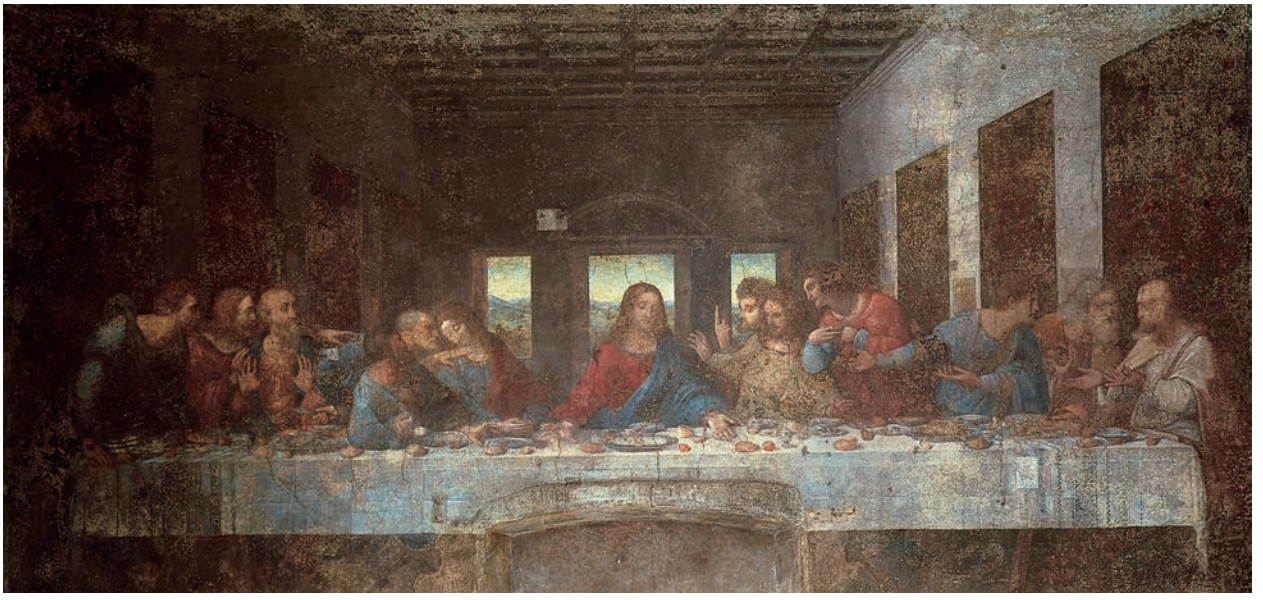
老鼠娶亲是我国广为流传的一个民间传说。这幅作品采用人们喜闻乐见的年画形式表现，浩浩荡荡的娶亲队伍，全由那些尖腮细腿的老鼠所组成。它们生动活泼、兴高采烈的神态，煞是可爱。

孔乙己（插图） 1934 丰子恺

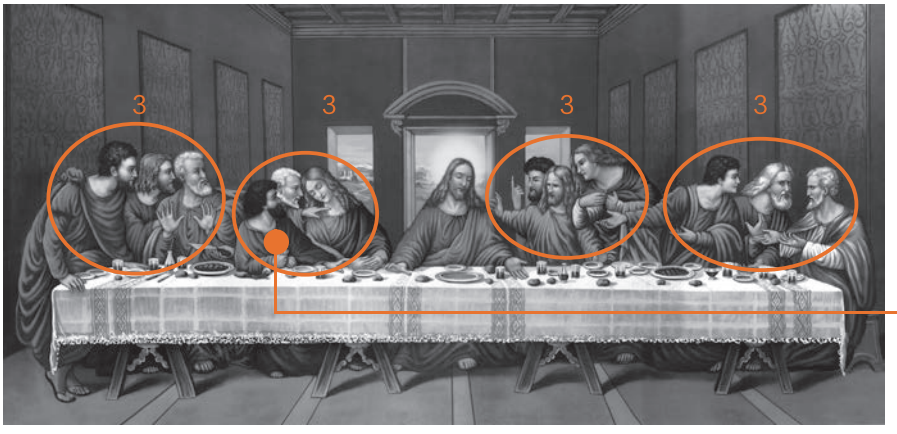
● 用单幅画表现故事

许多单幅绘画作品都有故事情节。这些故事情节或取材于现实生活，或来源于神话传说，或改编自文学作品。

要将故事用具象的画面形态表现出来，首先要对语言文字描述的故事情节、人物、时间、地点、场景等进行全方位分析，提取出绘画所需的诸方面要素，然后进行归纳、整理、构思，提炼故事的高潮或矛盾聚焦点等关键的要素诉诸画面。



（上）最后的晚餐（壁画）　1495—1498　达·芬奇（意大利）　　（下）《最后的晚餐》分析（电脑制作图）



故事：

基督教《圣经》中耶稣被他十二个门徒之一的犹大出卖的传说。耶稣在耶路撒冷被捕前，与他的门徒共进了最后一次晚餐。

历史背景

- 经济条件：
- 社会文化背景：

形式分析

- 构图：
- 色彩：
- 空间：
- 明暗：

归纳、整理、构思→绘画

思考·练习

根据上面的图示，尝试分析一下《最后的晚餐》中画家是如何将故事脚本转化为图画的。画面构图和人物神态有什么特点，画家通过哪些艺术处理突出表现叛徒犹大。

学习活动一

为你喜欢的某个故事配幅插图，注意将故事脚本转换为画面元素，用铅笔画出草图来。

学生作品

新上海百多图（油画） 2001—2002 刘大鸿

● 用多幅画表现故事

组画是由多幅画组成一个系列，以表现一个主题的绘画形式。各个单幅基本上独立成画，故事情节不互相连贯，但相同的题材、主题、画种和构图、表现方式使画面之间形成连贯性和节奏感，使观众能从多角度、多视野感受同一主题内容，以加强主题的感染力。

用多幅画来表现一个故事时，一般在处理前一幅画时，就预示了下一幅画的产生，这样通过文学作品规定的情节，环环相扣，形成一个连贯、完整的故事。

山乡巨变（连环画）1—3 页　1959—1964　贺友直

《山乡巨变》描绘了 1955 年农业合作化时期发生在湖南一个僻静山乡的故事。这三幅图由远及近，介绍了故事发生的时间、地点、人物及故事的起因。人物环境由船上到岸边，再到山乡小路，人物描绘由群体中的人物勾勒（图 1、图 2）到单个的主人公刻画（图 3），环环相扣，整个故事围绕着年轻干部邓秀梅到清溪乡开展农业合作化运动而展开。

多幅画中，以人物活动为中心安排故事情节，可以人物的行动目的作为线索，并辅以适当的故事场景和细节描绘，将一幅幅画面串连起来，组成一部前后呼应、有机联系的完整作品，从而构成画面的连续性。

狼（连环画）　1991　刘巨德

这四幅画，以屠夫与狼之间的故事发展作为线索，屠夫和狼的形象、表情及动态变化，以及一以贯之的天空和弯月等视觉元素，使画面之间既具有连续性，又富有节奏感。

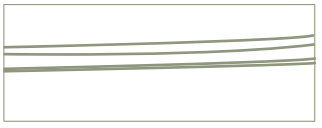
思考·练习

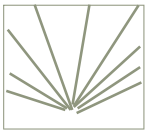
请根据《狼》的四幅图画，分析一下故事的情节发展，并试着说一说。

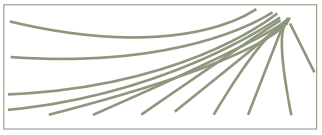
大型连环画《地球的红飘带》是沈尧伊根据魏巍写于1987年的同名长篇小说改编创作的。这三幅连续的画面都是着重刻画“飞夺泸定桥”这一历史事件，均以宽宽的、粗粗的锁链为画面中的主要视觉元素，但画面由方形构图过渡到双页联幅的长卷形构图，镜头由近景、中景到远景逐渐推移，视角由仰视、俯视到平视不断变化，使画面之间既具有连续性，又富有节奏和变化。

思考·练习

这三幅画面构成图示，分别对应于本页中的哪幅图？请分析一下画家为什么会在表现同一个历史事件时选择几种不同的构图方法。





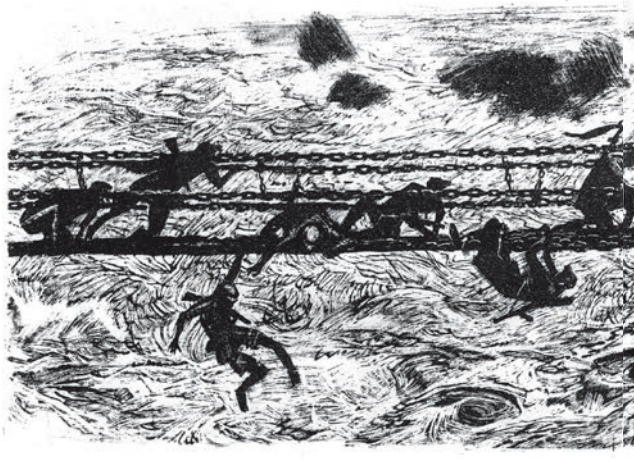


539　廖大珠个子虽小，这时却显得十分英挺果决，他说了声“上”，便第一个攀着作为栏杆的粗大的铁索，那双穿着草鞋的脚也踩在铁索上了。由于圆滚滚的铁索不稳定，使他的身子趔趄了一下，随即又站稳了。接着上去的是一个十六七岁的苗族小鬼，他就是在扎西茅屋里朱总司令亲自扩大来的小鬼杨各。

地球的红飘带（连环画）539—543页　1988—1993　沈尧伊

540　其余的人，有时学着连长的样子，抓着另一边的铁索攀缘前进，有的伏下身子，骑着两根光溜溜的铁索，两只手抓着向前移动。敌人的子弹从对面“嘣啪”扫过来，人们显然顾不上它，因为比起子弹，慑人心魂的倒是下面震耳欲聋的激流。

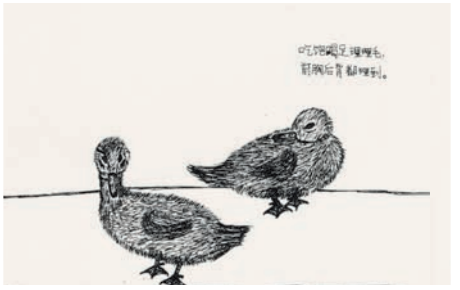
541　杨成武对震耳欲聋的浪声和稠密的枪声好像都没听见，一颗心只随着那些战士在颤动的铁索上浮沉。现在他凝望着落在最后面的那个战士，他爬得似乎很吃力，爬出几步就爬不动了，望着下面的激流，脸色变得蜡黄。

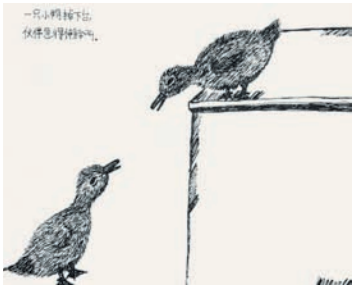


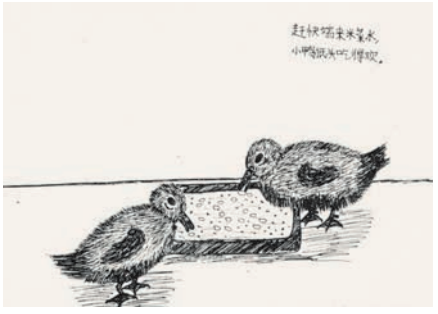
542　正在这时，只听桥头上有人惊喊一声：“有人掉下去了！”这时，不要说桥上的人，就是站在桥头的人，脸上都变了颜色。

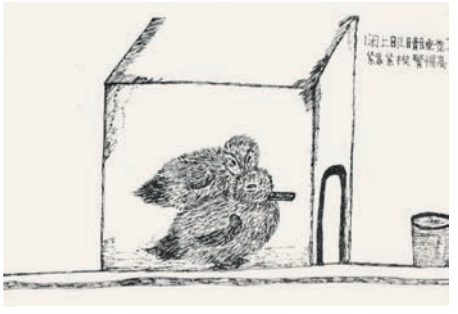
543　“沉着一点！”只听远远传来一声威严的叫喊，这是廖大珠的声音。循着这声音，大家看到，廖大珠一手紧紧抓着铁索在荡来荡去。队伍立刻稳定住了，错错落落地继续在铁索上向前移动了。杨成武望望刚才爬在最后边的那个战士不见了。

学生作品









学习活动二

用三至六幅系列作品画出你喜欢的某个故事，并用文字说明你的表达意图。

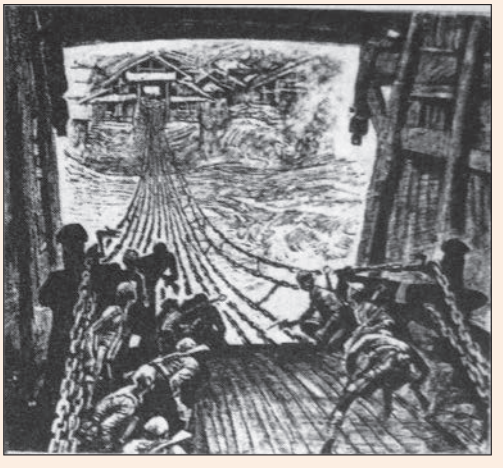
● 评价要点

1. 是否能从文学作品中提炼故事的视觉形象语言。
2. 是否能以相互连贯的画面表现故事。
3. 同学之间相互评价，看一看每个人的故事画得是否都直观生动。

● 相关链接

插图：插附在图书报刊中的图画，对正文作补充说明或供艺术欣赏，以增强作品的感染力和书刊版式的活泼性。

连环画：以多幅图画连续叙述一个故事或事件发展过程的绘画形式。因读者主要为少年儿童及画面人物形象小等原因，民间俗称连环画为“小人书”。它通常采取图文结合的形式，根据文学作品、故事，或取材于现实生活，编成简明的文字脚本，再绘制小型画幅创作而成。



《地球的红飘带》写生与定稿对照图　沈尧伊

第 4 课 视觉中的红屋顶

了解绘画中拓宽表现形式的基本方法

艺术家总是努力探索和寻找适合表现作品内容的艺术形式，追求两者的完美结合。有创新精神的艺术家往往不愿因袭前人模式，而是另辟蹊径，以其个性化的艺术语言创造出新的表现方式。

自 20 世纪初以来，很多现代派艺术家开始强调写实绘画中的局部因素，或侧重线条，或侧重色彩，或侧重形体，拓宽了美术的表现形式，赋予艺术作品新的力量。

● 从写实风格到多种风格

几何化形体重叠，层次感、空间感增强

忠实于对象，逼真细腻

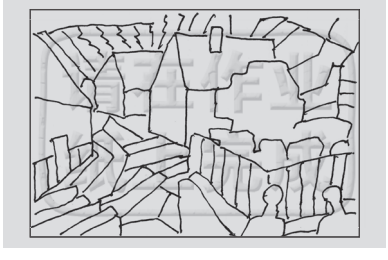
蓬图瓦兹的红屋顶（油画） 1877 毕沙罗（法国）

概括的点、线、面处理

形体简略，色彩饱和

红屋（油画） 现代 赫哈尔（德国）

思考·练习



塔楼Ⅱ（油画） 1925　法宁格（美国）

线、面的几何化处理，充满装饰趣味和强烈的力量感

生动的风景（油画） 现代　莱热（法国）

街（油画） 现代　康定斯基（俄罗斯）

轻松的线条构成，绝对的平面，稚气天真

秋天的山村（油画） 现代　克利（瑞士）

《秋天的山村》中既有形状的归纳，又有色彩的归纳，仔细观察，哪些色块分别表现了房屋、菜畦、土地、水塘，谈谈你的看法。尝试用这几种色彩改画《街》，看看给你的感觉发生了什么变化。

鸟飞了（版画） 2011　徐冰

● 创作的基本方法

运用现代派绘画方法，对客观物象进行简化、概括、提炼或变形、解构，然后重新组合，能获得新的表现形式，创作出有意味的形象，增强作品的艺术感染力。

在表现形式创新的过程中，要注意归纳、夸张客观物象的主要特征，组织画面时要从美的方面充分研究整体比例，空间分割，点、线、面的表现性等诸多因素。

方法一：省略次要的东西后进行归纳，形体一般趋于平面化

大明风度（油画） 1991　王怀庆

方法二：夸张主要部分，形体往往表现出几何化和装饰化的效果

马系列之一（油画） 现代　曹力

老牛和小牛（农民画） 1991　常振芳

思考·练习

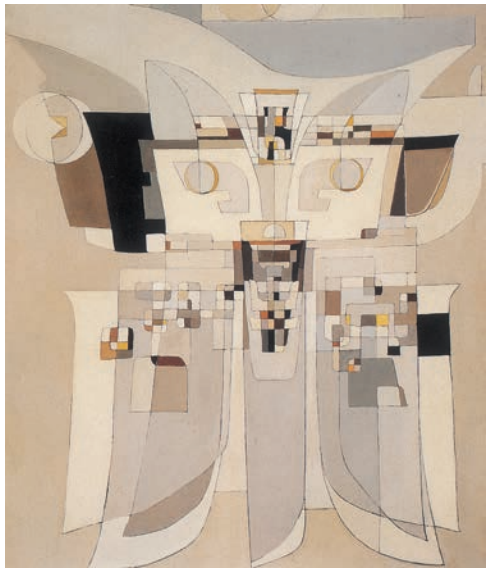
尝试用左边两幅图中的任何一种方式勾勒你喜欢的小动物。

方法三：对客观物象进行分解和组合

人面鼎

兽面纹斝

爵



爵、斝（油画） 1987　庞涛

● 创作个性化的作品

吉他（拼贴画） 1912—1914　毕加索（西班牙）

学生作品

学习活动一

以分解和组合的方法，尝试制作一幅题为“小提琴”的拼贴或绘画作品。

画画中的克劳德（油画） 1951　毕加索（西班牙）

塞纳西欧（油画） 1922　克利（瑞士）

鱼系列之一（油画） 1997　王玉平

《鱼系列之一》中鱼的形状简化变形，色彩强调大面积对比，富有表现性。

思考·练习

上边两幅图在处理和客观物象之间的关系时，用了什么样的变形手法，给你怎样的艺术感受？

画家运用丙烯、粉笔进行色彩表现方法的实验。

寻找室内的形状（选自《西班牙现代绘画教程》）

学习活动二

参照《寻找室内的形状》和《天水桥》创作一幅个性化的作品。

天水桥（摄影） 现代　韦鸣

学生作品

● 评价要点

1. 能感受和理解艺术语言的不断变化是艺术表现形式不断丰富的重要原因之一。

2. 能在欣赏活动中理解感受到创新变形手法在作品中所起的作用。

3. 能运用本课所学的知识探讨新的表现方法，创作一幅表达自己思想和情感的作品。

● 相关链接

《人和鸟》是一幅具有神秘象征意味的画。画家运用变形的手法，表达了丰富的想象，营造了富有音乐韵味和诗歌般意境的视觉空间，抒发了自己对人和自然的思考。

人和鸟（油画） 现代　曹力

第5课 方寸之间

了解篆刻艺术 · 尝试体验治印

小小印章，寥寥数字，形态各异，神情有别，或刚健挺劲，或柔美婉转，繁简疏密，变化万千。一把刻刀，驰骋于方寸之间，将心灵的体验融会于点画之中。让我们来体验刻印的乐趣，感受篆刻艺术的魅力吧。

● 了解篆刻艺术

早期的印章大都采用篆书，先写后刻，故称为篆刻。篆刻艺术在我国有几千年的历史，它融书法、章法、刀法于一体。除了日常应用外，印章还多用于书画题识，人们常把篆刻、书法、绘画相提并论，称它们为“金石书画”。

封泥

邦侯　秦代

古玺是古代人交往时代表权力的凭证和信物，反映了社会实用生活习俗和朴素的审美价值观。

桃篮（中国画）　现代　齐白石

诗、书、画、印合璧成为中国画艺术表现形式的重要特点。在中国传统绘画作品中，印章和题款一样成为构图的一部分，用来丰富画面的形式感和内涵。

篆刻是一门与书法密切结合的艺术，篆书在篆刻中始终处于主导地位，因而识篆是学习篆刻的必要准备。初学篆刻，可借助工具书集字成章。

为善最乐　清代　吴昌硕

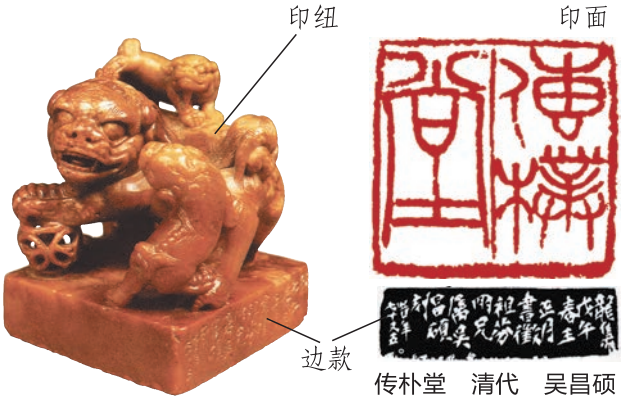
按照印文的凹凸，可以分为朱文印（阳刻、阳文）和白文印（阴刻、阴文）。

朱文

出山小草　现代　陈巨来

白文

兰生而芳　明代　梁袤



传朴堂　清代　吴昌硕

名章指刻有姓名、字号的印章。

闲章由秦汉时期刻有吉祥文字的印章演变而来，内容十分广泛，或自拟词句以示对人生和艺术的感悟，或撷取格言、警句等等，可谓“闲章不闲”。

肖形印以图案为印面内容，题材丰富，表现手法简练。

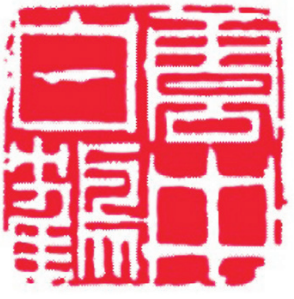
思考·练习

比较“出山小草”和“兰生而芳”两方印，从印面整体感受、印文内容、表现手法等方面，体会作品所表达的意境。

名章

白石　现代　齐白石

闲章



云中白鹤　明代　何震

肖形印

雀　战国

● 治印步骤

写印稿，印稿上石，镌刻和修改。

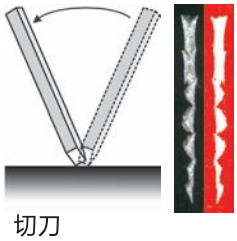
打磨石料

打磨时握住石料下端，手势平稳，防止印石摇晃，并要时常转换方向以确保印面平整。

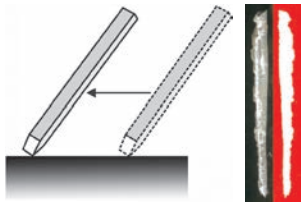
直接反写

水印翻稿

印石上稿的主要方法是直接反写和水印翻稿。水印翻稿是从背面润湿印稿，将墨迹翻印在石面上，需要耐心地用指甲反复摩挲和修补，直至字迹清晰地转印到石面上。



切刀



冲刀

切刀法执刀角度较直，刀的一角先入石，顺着运刀方向一起一伏地切去，这样运刀十分稳健准确，不易造成石材大面积破裂。

冲刀法用刀的一角入石，顺势将刀推进，指腕齐力，注重气势，收放自如。要根据石质的软硬脆韧调整力度，避免用力过猛冲破笔画。

切、冲刀法在镌刻中常常兼而用之，灵活变化。

一刀完成一个笔画或线条称为单刀，一来一回两刀完成的称为双刀。

思考·练习

看看哪方印是切刀刻的，哪方印是冲刀刻的，说说两种刀法刻出来的效果有什么不同。

丁丑

杜斐

钤印

印面所蘸印泥要均匀而有厚度。印盖纸面，用力要均匀，不宜左右摇摆。盖好后按住纸面，平平提起印章。

● 临刻要点

选择风格简朴、平正端庄、易于临习的原稿，避免盲目学习。

临刻按描摹印稿、镌刻和钤印的步骤进行，力求再现原稿风貌。

汉印以冲刀为主，笔画平正通达，具有雄浑朴茂、庄重平实的风格。初学篆刻从汉印入手是极好途径。

五原车令　汉代

中黄翁伯　汉代

留浦　汉代

西湖禅和　清代　丁敬

鲜鲜霜中菊　清代　吴昌硕

江流有声断岸千尺　清代　邓石如

审视印文笔画的整体面貌，或瘦劲，或粗犷，或沉稳挺劲，或婉转流畅。体会章法的疏密关系，笔画气息的贯通和变化。驱刀如笔，冲刀要平稳推进，切刀则沿线条留下逐步移动的痕迹。

临刻肖形印应选取造型生动、精神焕发者。肖形印图底相间，布局考究，似图案又似绘画。临刻时应充分利用刻痕，彰显沉雄朴茂的石刻效果。

肖形印　汉代

思考·练习

选择教材中的印文进行临写，领会印文线条的刀法笔意及来龙去脉。

学习活动一

学习篆刻刀法，尝试临刻篆刻作品。

● 篆刻章法

平正端庄。初学分布适宜从平正入手，笔画繁简适度，间隙停匀，排列有序，力求端正大方，使线条之间相互协调，浑然一体。

金石癖　清代　奚冈

净土　清代　蒋仁

问梅消息　清代　陈鸿寿

对比统一。印面是否生动有趣取决于对比的效果。把握好线条实体和空白间隙的关系，虚实相间，疏密搭配，是章法经营的关键。此外，粗细、刚柔、光洁与残损都是产生对比效果的重要手段。

大雅　元代
赵孟頫

七十二峰深处
明代　文彭

天下为公　现代
赵古泥

呼应顾盼。有意地利用对角、穿插、借让、向背等方法，建立印文不同部位的联系，使之你中有我，我中有你，交相呼应，浑然一体。

山舟　清代
奚冈

家在庐山第五峰
清代　黄牧甫

跋扈将军　现代
邓散木

印章字序：

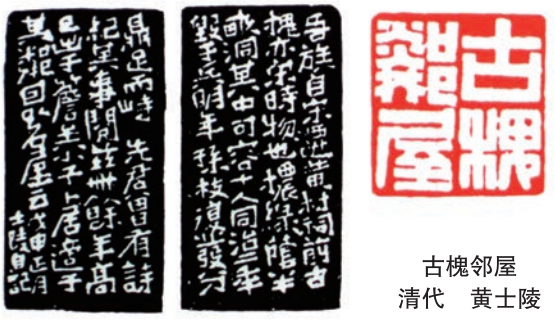
一般印文均按照由上至下、从右至左的顺序排列。也有横写或回环排列的，称之为“回文印”。

思考·练习

选择教材中的印文，尝试改变章法写一方印稿，说说你写的印稿运用了那些章法规律。

● 边款

边款内容刻于印侧，阴文为款，阳文为识，一般以释印、叙事、跋记或姓名为主。单面款应刻在印章的左面，使用时能看见印款，不至于使印文倒置。初学边款宜从单刀楷书入手，一刀一画，易学实用。



古槐邻屋
清代　黄士陵

学生作品

学习活动二

以姓名、格言、警句、成语或生肖图案为内容治印。

● 评价要点

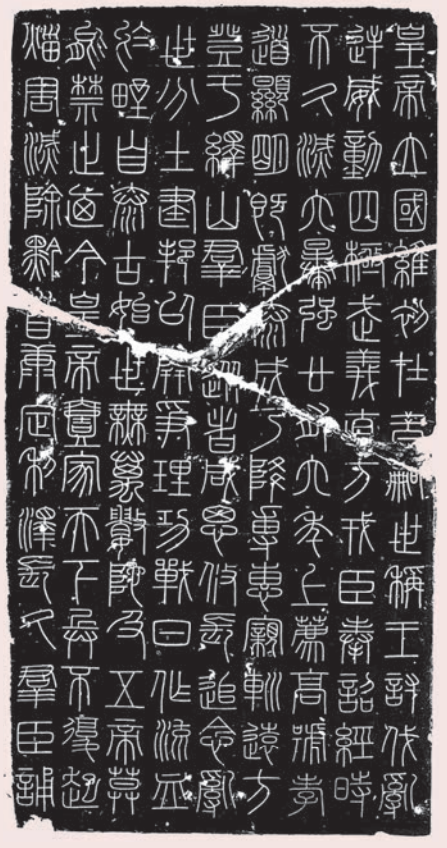
1. 了解哪些篆刻知识。
2. 从刀法和章法等方面对自己刻的篆刻作品做出评价。
3. 和同学的作品比较，说说自己作品的特点。

● 相关链接

篆书：包括大篆和小篆。大篆通常指甲骨文、金文、籀文和春秋战国时通行于六国的文字。也有人认为是指早于小篆的所有古文字。秦始皇统一中国后，采纳李斯的“书同文”建议，推行统一文字，以小篆为正字。小篆也称“秦篆”，是在籀文的基础上发展形成的，其形体偏长，匀圆齐整。现存世的小篆作品有李斯等人书写的《泰山刻石》、《峄山碑》等。

西泠印社：研究篆刻的学术团体。清光绪三十年（1904 年）由丁辅之、王禔、叶为铭、吴隐等创办于浙江杭州孤山，因地近西泠而得名。该社对中国篆刻书画的研究起到了一定影响。

印章的材料：自古以来有金、银、铜、铁、玉、石、象牙、兽骨、杂木、竹根等。古代以铜为主，现代以石为主。常见的印石有青田石（浙江青田）、寿山石（福建寿山）、昌化石（浙江省临安市昌化）和巴林石（内蒙古赤峰市巴林右旗）等。找一找我们生活当中还有哪些材料可以用来治印。



峄山碑（局部）　秦代　李斯

第6课 变废为宝

运用废弃材料进行平面拼贴与立体组构练习

废弃物涉及人类社会生活的各个方面，包括衣、食、住、用、行等。让我们用艺术家的眼光去看待身边的废弃物，利用废弃物创作出充满想象力的艺术作品吧！

艺术家依据形式美法则用烟蒂拼贴成一幅具有强烈视觉冲击力的骷髅图案，以提醒人们吸烟的危害。

戒烟广告（摄影） 2009　萨拉德·哈克萨（印度）

锈迹斑驳的环形铁链

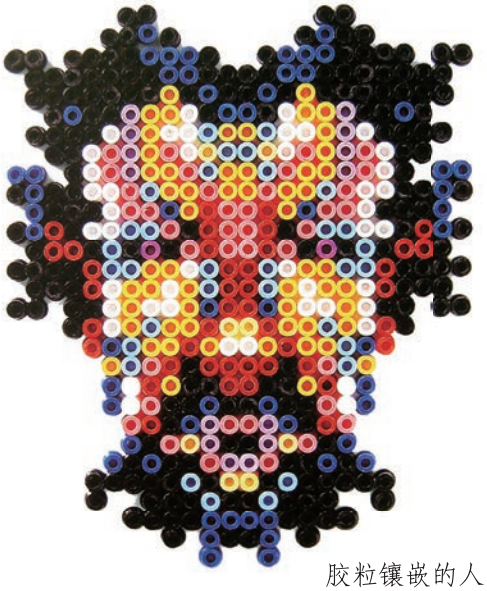
几种色彩不同、形状不规则的纸材

废弃物是指在生产建设、日常生活和其他社会活动中产生的，在一定时间和空间范围内基本或者完全失去使用价值，无法回收和利用的排放物。能够为艺术家创作使用的废弃物具有一般物体都有的质感、形状、色彩、肌理等视觉元素。

● 废弃物的平面拼贴

废弃物成为艺术家创作的素材时，平面化是很重要的创作方法。形状、大小、疏密等变化，色彩的对比与调和，肌理的光滑与粗糙等造型手段的运用，都要力求画面的平衡，以获得视觉美感。

各种陶瓷碎片的拼贴



胶粒镶嵌的人物头像

无题（废旧书报） 现代　尼克·乔治奥（美国）

夏日问童（综合材料） 现代　阿拜尔·卡尔（荷兰）

思考·练习

尝试找出生活中的多种废弃物品，归类并分析这些废弃物品的形状、材料、质感、肌理等特点，形成自己的资料库。与同学交流分享，你可以获得更多资料。

利用亚麻布、粗布拼贴，再加以色彩涂抹，这种粗糙的布面纹理效果是平面画布无法代替的。

纸材有很强的可塑性，采用粘贴、揉搓、撕剥、上色等不同方法改变纸质材料的表面质地，能够制造多种肌理效果，表达不同的情感。

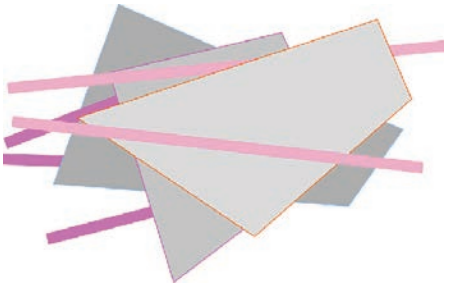
揉

纸浆

剥

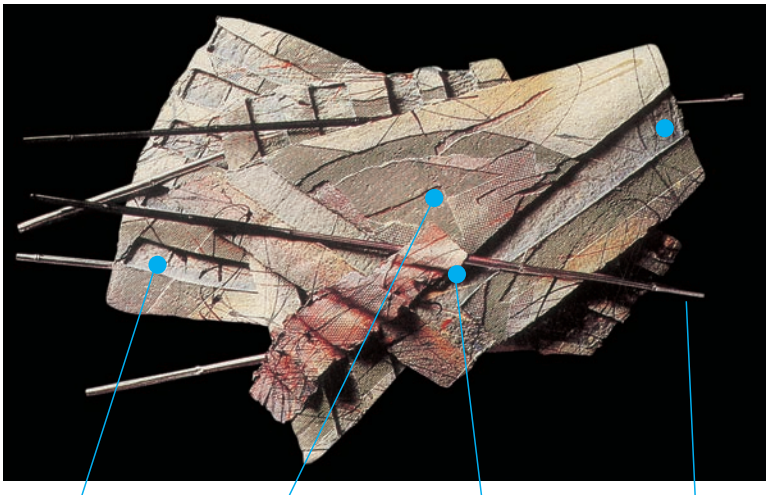
上色

愉快的梦（染色纸拼贴） 2005
艾米·索罗韦（美国）



面的重叠与线的穿插

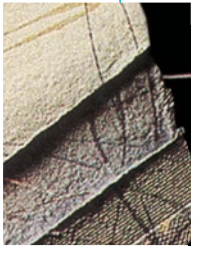
无题（纸 综合材料） 现代 凯尼·阿达奇



挖切

剥离

卷曲



重叠

学生作品

学习活动一

尝试以纸材为基本材料做肌理效果，运用点、线、面的简单造型制作拼贴作品。

● 废弃物的立体组构

选择废弃物创作三维、立体化的艺术作品时，既要考虑物品的形状、质感、肌理等特性以及物品原有的功能属性，更要思考适合用它来表现什么主题，还要整体把握物品之间的对比和协调以及材料和色彩的适应性。

岩石庭院（综合材料） 现代　尼克·钱德（印度）

这是艺术家从工业废弃物中挑选可回收物品建造而成的。

思考·练习

举例说明为什么不同类型的材质适合表达不同的内容。

勺子的利用

学生作品

鹅蛋壳的利用

运用各种废弃材料来进行造型，固定物体的方法有钉、捆扎、黏结等，要保证物体的稳固，注意连接的隐蔽性。

废鞋的利用

废木头的利用

废布头的利用

废弃物的外形会引发你的联想。确定主题，选择合适的材料，运用合理的加工方法，你能做出许多有趣的造型。

同一个苹果被不同的材料包裹，给人的感受也会不一样。

“艺术”离我们并不遥远，在这些令人兴奋的作品中，也许你最喜欢的，正是用最普通的工具材料创作而成的。

钟（木屑） 现代　尚晓雷

学习活动二

以小组合作的方式，收集废弃材料，讨论确定主题，利用生活中的废弃物创作一件表达环保意识的立体作品。

学生作品

● 评价要点

1. 能够关注并记录生活中的废弃物的特性，以纸质材料为主创作一件二维、平面的艺术作品。

2. 能够关注环保、资源回收利用等社会问题，以小组合作的方式完成一件三维、立体的艺术作品。

3. 能够从立意、材质、色彩、构图、风格等角度对自己和他人的作品进行评价。

● 相关链接

废弃物：主要包括城市垃圾、工业和城市建筑工程排出的废渣及少量废水。按来源分为矿业废物、工业废物、城市垃圾、农业废物和放射性废物等。

肌理：在绘画中，肌理是物质材料与表现手法相结合的产物，是作者依据自己的审美取向和对物象特质的感受，利用不同的物质材料，使用不同的工具和表现技巧创造出的一种画面的组织结构与纹理。

材质：具有软与硬、轻与重、粗与细、强与弱、韧与脆、透明与不透明等属性。不同材质的运用或组合能使人产生不同的感受，如现代与古老、轻盈与沉重、活泼与呆滞等。

装饰画：偏重于表现形式的装饰性，注重形象的平面化处理，强调均衡、对比、变化、和谐等形式美法则的运用，色彩亦服从于形式美法则的需要，不拘泥于客观对象的色彩。

公牛头（皮革、金属） 1942
毕加索（西班牙）

黄色别克车（汽车残骸）1968
塞萨尔（美国）

第 7 课 我喜爱的书

学习书籍装帧设计

书籍是人类文明的承载者，是人类文明进步的阶梯，书籍装帧的发展史折射出文明前进的步伐。

现代电子书

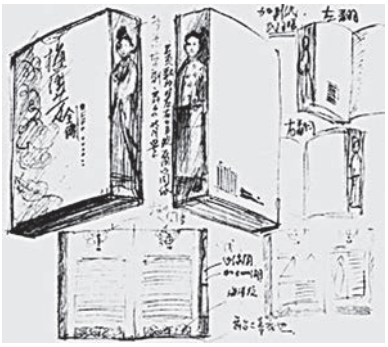
清代竹纸线装书

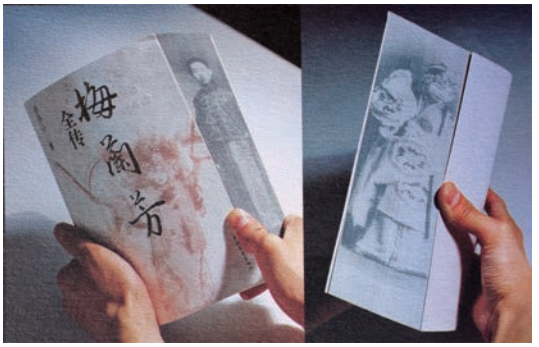
● 书籍的整体设计

书籍装帧设计，既能体现书的类别、性质与内容，又能起到保护、装饰书籍的作用，还能增强书的感染力，加深读者印象，给予人们审美的享受，从而达到吸引读者的目的。

思考·练习

在科技日益发展的今天，我们的阅读方式与媒介越来越多，请列举几种阅读方式。与传统书籍的信息承载与阅读方式比较一下，各自有何优势与不足。





梅兰芳全传（书籍设计）
现代　吕敬人

● 书籍封面设计

封面又称书皮或封皮，既起到美化作用，又起到保护作用。

格林童话全集（书籍设计） 现代　吴颖辉

封面设计的表现形式很多，通常用文字、绘画、摄影和图案等作为元素进行设计。

以摄影要素为主

以文字要素为主

以绘画要素为主

设计书籍封面时，图形、文字、色彩等元素的合理组织、布局十分重要。对称的布局给人以稳定、庄重的感觉，均衡的布局既稳定又活泼。

布局对称，大面积红色与黑色文字形成对比。

废墟之花（封面设计） 现代　柴鉴云

布局均衡，选用牛皮纸，显出怀旧风格。

南京传统手工艺术（封面设计） 现代　张金凤

2003—2005 中国最美的书（封面设计）
现代　袁银昌

不均衡的布局能产生特殊的效果，但要设计巧妙。

文字小而集中，空灵的布局使主体文字更加突出。

布局饱满，黑白文字的组织具有节奏感。

书名是封面设计的重点，封面的其他要素都要围绕书名来设计。

汉字的基本字体包括宋体、黑体、楷书等。创意字体是在基本字体的基础上，根据需要重新构思设计的字体。

剪纸　宋体

剪纸　黑体

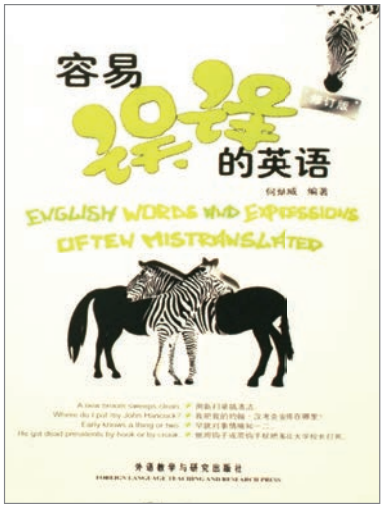
剪纸　楷书

思考·练习

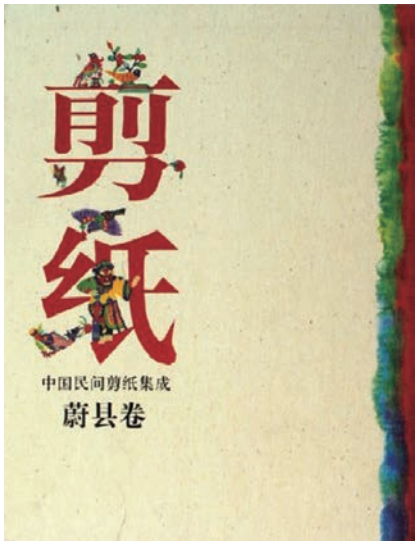
通常在书籍设计中还会运用哪些字体？尝试用外形、笔画、结构变化等方法设计一个书名。

字体变化的原则：从内容出发，易于辨认，统一完整。

横排书名字体的结构变化



分行书名字体的字形变化



竖排书名字体的笔画变化

学习活动一

选择喜爱的课外读物，根据内容特点，以书名为中心，用以文字为主的表现形式为其设计一个封面。

系列封面设计尤其要注意布局的整体性。

齐白石全集（书籍设计） 现代 郭天民

丹·雷辛格（书籍设计）
现代 余秉楠

书脊的设计在展示与使用过程中非常重要。

● 书籍的版面设计

书籍装帧的版面设计要与书籍的开本、封面、装订等外部形式协调，给读者阅读方便与舒适感。

版面的分栏可以是通栏、两栏、三栏等。字体、字号的选择既要注意协调美观，又要有利于读者阅读。

阁楼上的精灵（书籍设计） 现代 吴雅蒂

● 书籍的形态设计

由于现代印刷工艺和电脑技术的介入，打破了传统的模式和纯铅字传递形式的束缚，书不再仅仅是单纯的视觉信息载体，甚至成为包括听觉、触觉、嗅觉的综合体。于是，结合数字技术，书籍形态设计的概念应运而生。

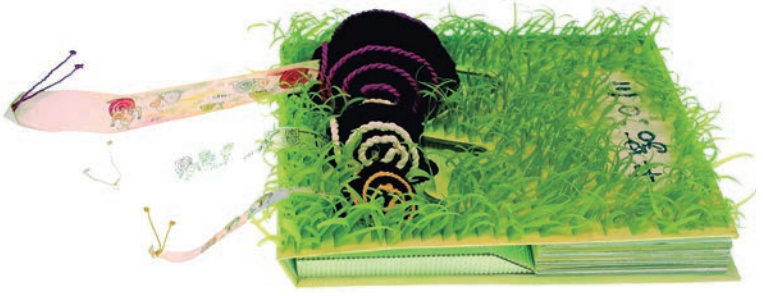
生活小百科（书籍设计）
现代　谭伟怡

如何吸引鸟类?（书籍设计）
现代　布伦达·沃森（瑞典）

书籍的常规形态在基本功能的基础上被设计师进行了丰富的创造。

学习活动二

分组合作，以“我们的……故事”为主题设计一本具有阅读功能的形态创新的书，可用手工制作或者借助电脑制作完成。



三只蜗牛（书籍设计）　现代　何少铭
封面立体化

剪贴形式

手绘形式

学生作品

● **评价要点**

1. 能够运用文字元素独立完成一个封面设计。

2. 了解版面设计的基本规律与要素。

3. 熟悉书籍装帧设计的基本要素，能够以小组合作的方式，手绘、手工制作或者借助电脑制作一本具有阅读功能的形态创新的书。

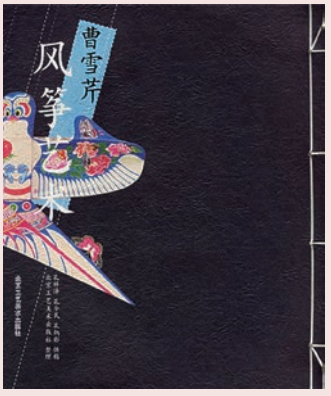
● **相关链接**

形态：指事物在一定条件下的表现形式和组成关系，包括形态和情态两个方面。

书籍装帧设计：指从书籍文稿到成书出版的整个设计过程，也是完成从书籍形式的平面化到立体化的过程，它包含了艺术思维、构思创意和技术手法的系统设计。

开本：指书刊幅面的规格大小，即一张全开的印刷用纸裁切成多少页。常见的有 32 开（多用于一般书籍）、16 开（多用于杂志）、64 开（多用于中小型字典、连环画）。

书籍装订：把印好的书页加工成书本。装订书本的形式可分传统中式和西式两大类。传统中式以线装为主要形式。线装书较费工时，现在很少应用，绝大多数书都采用西式装订。西式装订可分为平装和精装两大类。



中国传统线装订

活页装订

橡皮筋装订　　骑马装订

美术作品概览（四）

古埃及和两河流域是人类文明的发祥地之一，创造了灿烂的文化，留下了大量的文明瑰宝。

● 古埃及美术

古埃及美术为法老、贵族及宗教服务，留下的主要是法老们建造的陵墓、庙宇，雕刻的巨像、浮雕，以及绘制的墓室壁画等。

古埃及美术大量采用程式化的造型，强调几何形式的规整，追求装饰风味的表现手法，形成了刚劲、宏伟、庄严、明晰而简练的艺术风格。

古代埃及人相信“灵魂永生”，他们建筑金字塔保存法老的遗体。胡夫金字塔是历史上最大的金字塔，各边边长约 230 米，塔高约 147 米。金字塔外形简洁，建筑精致，反映了古代埃及人的智慧和力量。

纳菲尔提提王后像是古埃及新王国时期的雕塑，色彩鲜艳，写实技巧高超，结构准确，形象逼真，加上华丽的高冠和项圈，烘托了秀美、尊贵、典雅的古埃及王后形象。

胡夫金字塔　古王国时期　古埃及

纳菲尔提提王后像　新王国时期　古埃及

● 两河流域美术

两河流域是人类最古老的文明发祥地，多民族各种艺术风格在此错杂融汇，其造型艺术绚丽多彩，建筑、雕刻、绘画、工艺都取得了卓越成就。

两河流域美术注重现实，题材大多与战争和武力有关，多半具有宏伟、雄健的气质，并表现出活泼情调，不像古埃及美术那样拘泥于程式法则。

传为阿卡德国王萨尔贡的青铜头像是两河流域第一个真正意义上的帝王肖像。那皇冠似的发辫，编织过的须髯，衬出国王的高贵；头像脸部造型威严而庄重，自信十足，表现出很强的写实能力，也反映了阿卡德人高超的铸造工艺。

亚述帝国时期最精彩的浮雕，是作为亚述国王狩猎场景一部分的《受伤的母狮》。浮雕精细入微地刻画了一只垂死挣扎的受伤母狮，形象极其悲壮，体现了亚述艺术家高超的写实能力和亚述人顽强刚毅的性格。

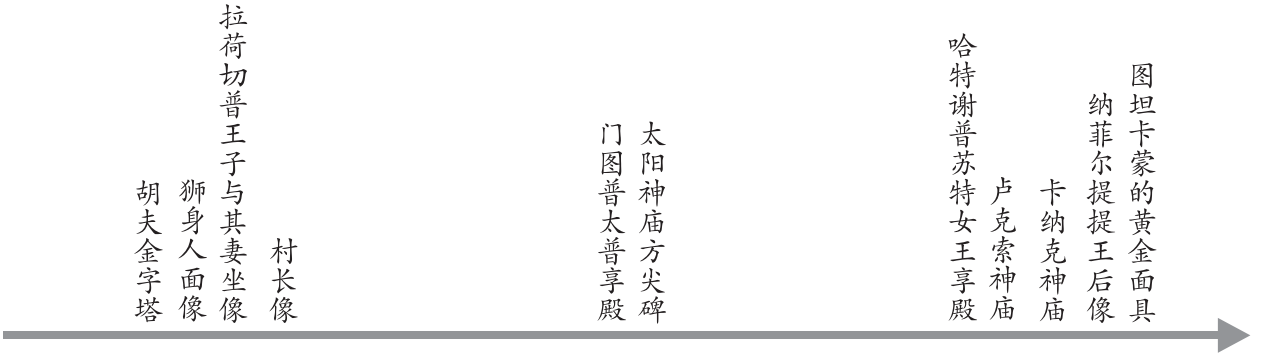
古代巴比伦人用土坯和砖块砌筑拱券，并用彩色琉璃砖贴面的建筑装饰方法，对后来的拜占庭和伊斯兰建筑影响很大。新巴比伦城的伊斯塔尔门是其范例。它用蓝色琉璃砖做底子，以黄色、褐色琉璃砖拼出狮子、公牛和神兽的形象，黄、褐色与蓝色构成鲜明的对比，具有强烈的装饰效果。

萨尔贡王头像　阿卡德王国时期　两河流域

受伤的母狮　亚述时期　两河流域

伊斯塔尔门　新巴比伦时期　两河流域

● 古埃及美术要览



美术广角镜

收藏与鉴赏

看到一件东西，许多人会问一句，它做得好吗？这好坏之论便是鉴赏。搞收藏离不开鉴赏，一件好的艺术品，既是艺术家智慧与汗水的结晶，也是当时社会发展状况的缩影。在收藏中我们可以学到很多知识。

传统的收藏一般集中于书画、古籍、珠宝、瓷器等领域。然而，随着现代人们精神生活的日益丰富，收藏的范围也拓展了，只要自己感兴趣的，都可收藏。如邮票、火花、玩具、票证、报纸杂志等。

收藏家王世襄

王世襄是我国著名收藏家。他于日本投降后参与了清理战时文物的重要活动，在活动中他以自己渊博的文物知识从德国、美国、日本等文化侵略者手中抢救了一批自宋至清的珍贵文物，为保护国家的文化作出了卓越的贡献。

大到明式家具，小到秋虫冬虫，王世襄无不把玩，且在把玩的过程中，对其加以描述和总结，使之升格为一种文化，由此“玩物成家”。

这件洗子既因其品质佳且代表着明代永乐、宣德时期制瓷工艺的最高水平而弥足珍贵，也因它不书年款且在底足内绘有与器里相同的图案而罕见于世，为历代收藏家所珍视。

青花底面云龙纹十棱洗

圆明园十二宫动物喷泉之铜虎头

吉祥图案绣荷包　清代

在收藏与鉴赏的过程中，你肯定会有许多想法，不妨说出来和老师、同学交流，也可通过记笔记等方法来积累审美经验，提高鉴赏能力。

使 用 记 录

_____ 省（直辖市、自治区）

_____ 市（州）

_____ 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做标记！
- 教师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。