教育部审定
2013

义务教育教科书

八年级下册

MEI SHU 美术

江苏凤凰少年儿童出版社

义务教育教科书·美术

主　　编：陈通顺　徐　淳
本册主编：陈通顺
副 主 编：姚　红　屠曙光　刘伟冬　潘　坚　杨　英

核心编者：高英姿　张云芳　沈　兰　阚晓燕
　　朱　晔　彭　博

责任编辑：王　辛　郭　敏
封面设计：周媛媛
版式设计：郭　敏　周媛媛

MEI SHU

八年级下册

义务教育教科书

江苏凤凰少年儿童出版社

中华博览（欣赏·评述）
第1课 …… 1
生活的艺术——中国工艺美术

造型天地（造型·表现）
第2课 …… 8
轻描重彩总相宜
第3课 …… 12
笔情墨意抒胸臆
第4课 …… 16
水墨交融写青山

经典魅力（综合·探索）
第5课 …… 20
园林·探幽

设计空间（设计·应用）
第6课 …… 26
美丽的书
第7课 …… 30
张贴的画
第8课 …… 34
一目了然

世界之旅（欣赏·评述）
第9课 …… 38
历史的画卷——外国历史画

第1课　生活的艺术——中国工艺美术

我国的工艺美术是由众多成员组成的大家族，它包括玉器、青铜器、漆器、陶瓷、丝绸织绣等等，它们和我们的生活息息相关。历代的能工巧匠对各种材料进行艺术加工、制作成优美的造型，施以美好的装饰，创造出许多美观实用的器物。这里，我们仅仅选取陶瓷、青铜器、漆器作为代表，让同学们来领略中国古代工艺美术的成就。

■ 远古的陶器

第一个碗的造型灵感，是来自双手掬水的形状，还是受果实或者树叶形状的启发，我们已经不得而知了。但是，早在新石器时代，中国人就会用黏土制作实用的器皿，用火来烧制陶器。并且在越来越熟练地掌握捏筑和修整造型的基础上，运用丰富的想象去打磨，去绘饰，使生活中的器皿变得更完美。

彩陶旋纹双耳瓶
新石器时代

新石器时代的彩陶一度是生活中大量使用的实用器皿，用来打水、盛食物和烧煮。当时的陶工按照功能的需要，用黏土制成规整的容器后，将表面磨光，再用红、黑色的自然矿石颜料绘画，花纹有鱼、鸟等生物，也有的如水的漩涡，如星空，十分生动地表现出了点线面的韵律，然后再用火烧成。

黑陶高脚杯
新石器时代

生产使用黑陶的时代已经进入父系氏族阶段，当时已经有社会等级的区分。黑陶的制作工艺比较特殊，是在烧制时用泼水熏烟的方法使碳素渗入陶器胎质，在出窑以后精心打磨，使它发出黝黑的光亮。黑陶是轮制而成，胎体较薄，造型别致、简洁，十分精致且充满神秘气息，是当时有地位的人才能使用的高级器皿。

「工作坊」

- 尝试着画一画彩陶的装饰纹样，体会新石器时期陶工的绘画水平。

温酒陶盉　新石器时期

■ 钟鸣鼎食

青铜是一种普通的金属，是铜锡铅的合金，世界各国的文明都经历过青铜时代。但是，在中国的夏、商、周三代，青铜器的铸造却是国家大事。青铜虽然也用来制作炊煮的器皿和武器，但是最主要的作用却是祭祀鬼神和祖先，以及象征国家统治的秩序。而在皇室、贵族的生活中，钟鸣鼎食更是等级尊贵的象征。

爵是古人的酒具，图中这尊青铜爵距今已有3000多年，是我国发现最早的青铜器。

青铜爵 夏 (我国发现最早的青铜器)

毛公鼎铭文

毛公鼎 西周

小卡片

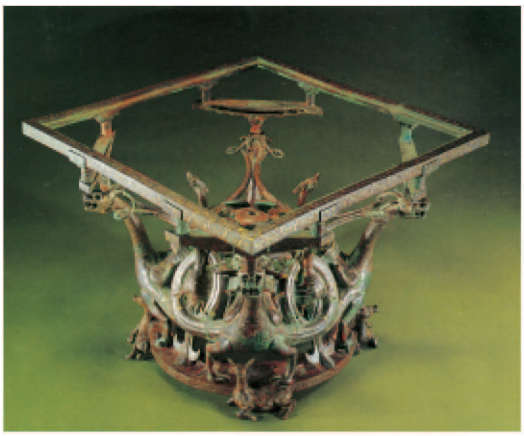
金文，也称钟鼎文，铸造或刻在青铜器上，书法由甲骨文演变而来，是中国书法艺术发展中的一种重要书体。

毛公鼎不但在青铜鼎中是一件造型优美、铸造精良的著名大鼎，更以它鼎内的长篇铭文闻名于世。铭文通篇32行，497字，内容叙述周宣王策命重臣毛公参与执掌国政，要求他忠心辅助周王，并赏赐毛公礼服、车马等大量器物。毛公为感谢周王，铸造了这个鼎，让子孙以及天下人永记不忘。毛公鼎是目前发现铭文最长的青铜器，为研究西周的历史提供了重要的史料。

毛公鼎是西周时期的重要青铜器，高53.8厘米，口径47.9厘米，鼎身为半球形，鼎足如兽足形，鼎耳的高度和厚度都与整体相协调，造型敦厚有力。鼎的耳足都微微外撇，鼎的口沿部分又有一条环纹的装饰带，这些都在三足鼎的厚重中增加了微妙的变化，使鼎显得稳重而不笨重。

曾侯乙墓编钟
战国　湖北随县出土

青铜器在生活中也可以充当家具和灯具等日常实用器具。很多华丽的器具上还使用了错金银工艺。



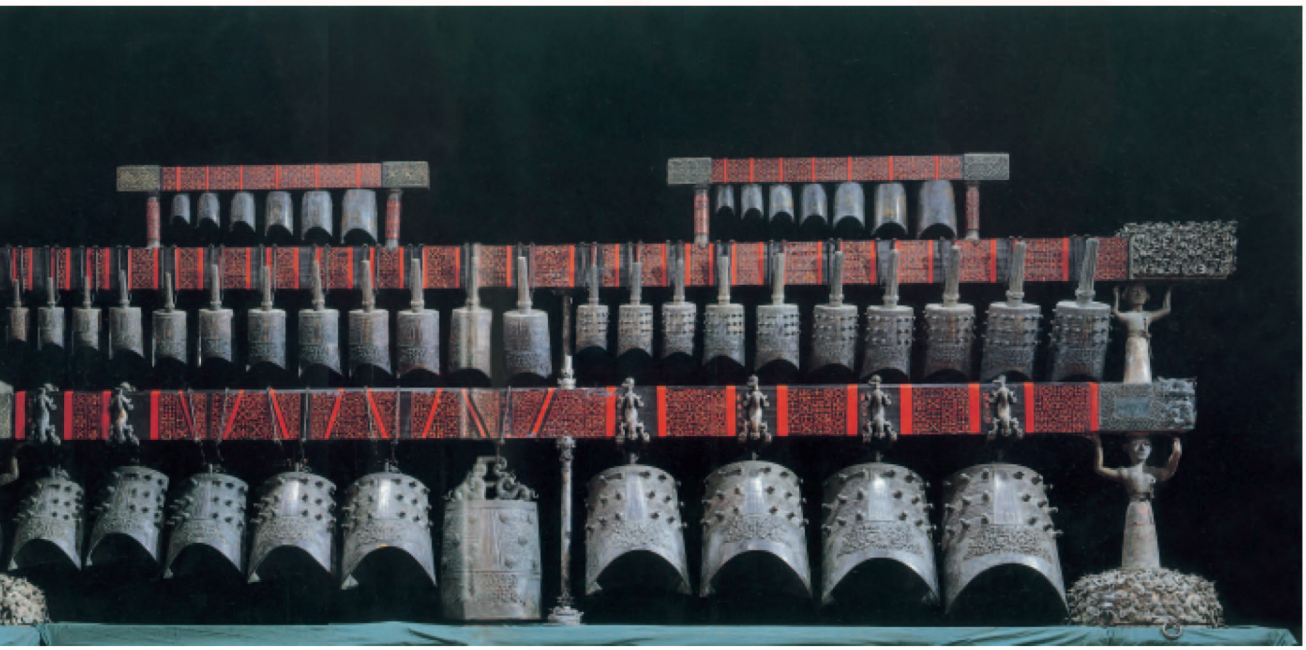
四鹿四龙凤错金银铜方案　战国

错银青铜牛形灯　汉代

编钟是战国时代的青铜乐器。曾侯乙墓编钟，于1978年在湖北随县出土，钟的单体非常高大，共有65件，总重达2500千克，整套编钟和梁架宏伟壮观。这套编钟是青铜铸造和音乐艺术领域的共同奇迹。各钟上所刻的嵌金铭文中可见到律名（黄钟、大吕等）与音阶名。经过实际的测音使我们知道，此编钟的总音域达5个八度，半音的标音位置可以靠组合而定，古今中外的曲目几乎都能演奏。而这些音乐的产生，来自青铜铸造的特殊技术——在每一个编钟的铸造中使用了特殊的青铜配料，这样才能在敲打编钟时发出不同的音阶。

当时贵族在编钟的背景音乐中举行祭祀或者其他重要的大事，用大鼎来装祭祀的食物，排场真大！

现在我懂了，为什么青铜器在那个时代是国家重器了，因为它在很多场合扮演了重要的角色。



■ 绮丽的漆器

中国是最早发现和利用漆液的国家，中国漆器制造工艺对世界各国都有广泛的影响。漆树生长在我国的陕西、湖北、四川、贵州等地。有的高达10米，要生长5到10年才能割漆，割下的漆液称为生漆或者大漆，在生漆中调入颜料就有了彩色漆。在木胎、竹胎以及麻布、金属等胎体上涂上层层漆液，就成为了漆器。

漆器不怕酸碱，可以防水、防虫、防蛀，在生活中是一种实用的器物。历代能工巧匠创造了彩绘、磨光、镶嵌等多种工艺手法，运用各种绮丽的图案来装饰漆器，从而为生活增添了浪漫的艺术气息。

漆壶　汉代

漆案　战国

这是西汉时期的一套木胎漆器，有长方案、耳杯和盘等，器体主要用红黑两色，而在黑漆中又夹杂绘有红色和灰绿色云纹，它华丽大气，轻盈精美，具有典型的汉代艺术风格。

伴随这套漆器一起出土的还有数百件漆器，从中我们可以想象当年漆器在生活中使用的广泛性。

漆匜　汉代

随着时代的发展，漆器在中国人的生活中实用性逐渐减少，而装饰性成为主要功能，由此漆工艺产生了嵌螺钿、雕漆、描金等新技艺和新品种。

「工作坊」

● 请你观察汉代漆器的装饰，评述红黑搭配的魅力。

剔犀盒，直径14.5厘米，高6.5厘米，木胎，盒底及盖各雕云纹三组，黑漆堆积肥厚，刀口深几乎达1厘米，中间露出朱红线三道。形制古朴，质地坚实，光润可人，体现出漆器的材质美。

云纹剔犀盒　元代　张成造

描金药盒　明代

万历龙纹黑漆描金药柜，宽79.1厘米，深56.8厘米，高100厘米，运用描金工艺制作而成：在黑漆底子上用金胶漆描绘花纹，在漆尚未完全干透时，把金箔或金粉粘上而制成。柜门下有抽屉3个，柜内两旁各有长抽屉10个，各分3格，中部在可旋转的立轴上安装抽屉80个，共可储放药物140种。它设计巧妙，工艺精湛，是十分精美的实用漆器艺术品。

汉代漆食案
高12.2厘米　口径19厘米×16.5厘米

唐代最华丽、最盛行的一种漆器，是金银平脱器。金工镂刻出金银花片，再由漆工把金银花片贴在漆器上，并打磨平整。这一件七弦古琴制作精良，花纹细致，是留传至今的稀世之珍。2002年，古琴艺术被联合国教科文组织列入人类口头与非物质文化遗产，古琴的制作工艺也包含在内。

金银平脱古琴　唐代

■ 土与火的艺术

瓷器是在陶器的烧造基础上发展出来的新的陶瓷工艺门类，是土与火的艺术，也是中国人生活智慧的结晶。我国是瓷器的发明国，中国的瓷器很早就流传到国外，中国也因此被称为瓷国。

青瓷是我国历史上最早产生的瓷器，它釉色青翠，润洁如玉，有很高的审美价值。从东汉开始，青瓷在我国南方普遍烧造。

在青瓷生产的基础上，白瓷也在隋代烧制成功。白瓷的烧造要求很高，要在坯体本身以及釉料中去除氧化铁等杂质，这样才能烧出纯白的瓷器。白瓷烧造成功具有深远的意义，因为在白瓷的基础上可以彩绘，可以调配颜色釉等等，由此，丰富多彩的各种彩色瓷器就不断被制作出来。

青瓷羊形烛台 六朝

青瓷羊形烛台，颜色是早期青瓷的色泽，沉着、稳重。跪俯的羊形态饱满，表面刻压线条，表情温顺可爱，造型十分完整。

磁州窑白瓷孩儿枕 北宋

孩儿枕是北宋时期定窑白瓷的常见产品。儿童神态天真活泼，手擎莲叶，莲叶上压刻花卉纹样，具有浓郁的生活气息。

邢窑白瓷穿带壶 唐代

汝窑三足洗 北宋

汝窑三足洗，宋代青瓷，造型简洁端庄，器形古朴，釉色滋润，外饰三道弦纹，三足敦厚有力，造型、装饰和手工技艺完美结合，达到了艺术的巅峰。

宋代是中国瓷器艺术的高峰时期，有汝、哥、官、定、钧五大名窑，那个时候烧制的瓷器造型纯净端庄，釉色润泽如玉。而到明清时期，中国研制出了各种釉色以及各种装饰手法的瓷器，使中国成为真正的瓷器大国。青花、斗彩、五彩、粉彩等是其中的典型品种。

斗彩高足杯 明代

粉彩福寿盘 清代

粉彩福寿盘胎制洁白，釉面光润，盘面所绘桃、红蝠有福寿双全的寓意。

「工作坊」

● 找一找生活中的瓷器，评价一下它们的造型、工艺和装饰。

五彩鱼藻纹罐 清代

荷何月下追韩信 青花梅瓶 元代

想不到泥土能变化出那么丰富的艺术品！

「小卡片」

元代开始，江西景德镇烧造成功白底蓝花的瓷器，这就是青花瓷。它是在瓷器胎上用氧化钴绘画，然后再盖上透明釉，入窑以1300℃高温烧成的。青花瓷清新宜人，又可以充分发挥中国绘画的魅力，因此成为世界各国人民都喜爱的瓷器。

第2课　轻描重彩总相宜

中国画家当中，有人喜爱画雄伟壮阔的山川河流，另一些则热衷于细致精微地描绘花鸟、草虫。山水很辽阔，花鸟草虫很细微，但它们同样呈现着大自然的丰富与优美。

工笔花鸟画在中国画中属于工整细致一类的画种，它以动植物为主要描绘对象。工笔画从画法上可分为白描、淡彩、重彩及没骨四种。

工笔花鸟画要求表现对象的生命与特质，并借助联想与想象构筑充满感情的诗意画面。在造型、敷色、布局等方面则体现了一定的装饰美。

鸡雏待饲图（中国画）　宋代　李迪

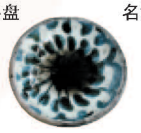
碧桃图（中国画）　宋代　无名氏

墨、砚

染色用羊毫笔

勾线用狼毫笔

水盂、颜料



颜料盘

名章、印泥

百花图卷（局部）（中国画）　宋代　无名氏

■ 层层渲染的宋人花鸟

出水芙蓉图（中国画） 宋代 吴炳

这是一幅经典工笔重彩花卉作品，绘制过程清晰易辨。将它分解为四个步骤，依次学习临摹一遍，我们会获得对工笔画绘制流程的一个较准确的认识。

「工作坊」

- 仔细观察，分析工笔花鸟画的艺术特点。
- 临摹《出水芙蓉图》，体验描绘技法。
- 同学之间交换学习感受。

一、勾线

可选用最小号狼毫笔。勾线一般用中锋。根据画面需要，线条可以有浓淡变化。

二、渲染

用两支毛笔，一支蘸墨或色，一支蘸清水。先用色笔染深处，接着立即用清水笔接染开，形成由深到浅的效果。可以分多次进行。

三、罩色

渲染之后需覆盖一层平淡的色彩，用透明的水色或稍加粉质颜料（以能透露底色为度）。罩色有时不只一次，也不一定只用一种颜色。

四、刻画

用赭石加墨勾出花丝并刻画荷花的花瓣。用藤黄先做足花蕊底色，在此基础上用白颜料堆出有厚度的花蕊，突显荷花的鲜艳自然。

■ 工写之间的情意表达

白鹰 | 中国画 | 1949 陈之佛

陈之佛先生这幅《白鹰》在同一幅画中运用了两种不同的表现技法：鹰与梅花是分层接染的方法，树干则采用不勾线直接积墨染色的方法（即"没骨法"），使画面富于变化，蕴含生机。

闲花与小鹰系列之一

闲花与小鹰系列之二

闲花与小鹰系列之三

闲花与小鹰系列之四

闲花与小鹰系列 | 中国画 | 2005 幸瑞

桑蚕图 | 局部 | | 中国画 | 1686 恽寿平

将喜爱的物品带入画中

我们时常会被一些有趣的视觉搭配所吸引，那些别致的颜色、错落对比的形状交织在一起，别有风味。画家李瑞便是用她的作品留住了这种感觉。这些作品在工笔中吸纳了些许写意的技法，也称"兼工带写"，它减少了工笔画染色的遍数，较快速地表现出画家所喜爱的景象。

小卡片

从师少小学雕虫，弃凿挥毫学画虫。莫道野虫皆俗陋，虫入藤溪是雅君。春虫绕卉添春意，夏日虫鸣觉夏浓。唧唧秋虫知多少，冬虫藏在本草中。

——齐白石《工笔草虫册题记》

白石先生以写意蔬果见长，但稍加留意便会发现，他的写意画中常常有描绘得十分工细的昆虫穿行其间，这种工写相配的描绘，更加强了作品的盎然意趣。

工作坊

- 用兼工带写的方法完成一幅花卉草虫小品。
- 预先规划好哪些部分工细，哪些部分简率，使画面变化丰富。
- 向同学介绍你的创意。

工笔草虫（局部）（中国画） 齐白石

蝴蝶图扇（局部）（中国画） 约1926 齐白石

蓬莲蜻蜓图扇（中国画） 约1932 齐白石

花果册页之十二（中国画） 1754 金农

第3课 笔情墨意抒胸臆

比工笔画更加简练概括的表达称为写意画。写意花卉蔬果，常常在酣畅淋漓的笔墨效果中直抒胸臆，寄寓画家的情感、志趣。正是这种托物言志、借物抒情的表现特点，使作品的内涵、意蕴和情趣远远超出了画面本身的内容。

杂花图卷（局部）（中国画） 1574 徐渭

■ 借植物寓品格

梅、兰、竹、菊合称“四君子”，松、竹、梅又称“岁寒三友”，因其所具有的人格化特征，如坚韧、清逸、虚心、劲节、傲寒等，自宋元以来就成为画中常见的题材，画家通过它们来抒发自己的感受。南宋画家郑思肖写无根兰以寄托国土沦丧之痛；元代画家王冕以水墨梅花抒清高孤傲之情。此外，荷花的“出污泥而不染”，水仙的高洁脱俗……都是画家们乐于表达的主题。由此可见，寓情于物、借物抒情是中国画的一大特色。

松溪路（中国画） 1882 任伯年

莲房翠羽图（中国画） 1692 朱耷

兰竹图（中国画） 约1763 郑板桥

■ 由笔墨营造的精神世界

水云（中国画） 1955 潘天寿

流畅而润泽的墨线，使画家潘天寿笔墨下的水仙淡雅清丽，风姿绰约，给人一种超凡脱俗的感觉。

学生临摹作品（中国画）

局部临摹（中国画） 学生作品

「工作坊」

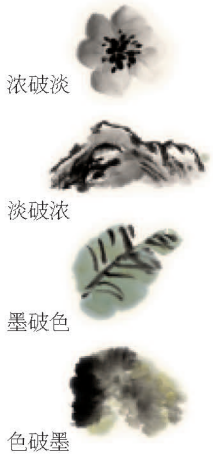
- 欣赏范画，体会大师们是怎样根据植物的不同特质，用笔墨来营造精神境界，并托物言志的。
- 也可以结合临摹，在画面中，适当加进自己的体会。

■ 寻常的生活，浓郁的情趣

盈枝枇杷（中国画） 1895 虚谷

小卡片

在第一遍墨色未干时，用与第一遍浓度相反的墨色画上去，使墨色产生渗化、融浑的效果，就叫做破墨。颜色也是这样，我们在徐渭、虚谷、吴昌硕、朱屺瞻的画中，都能见到这种画法。

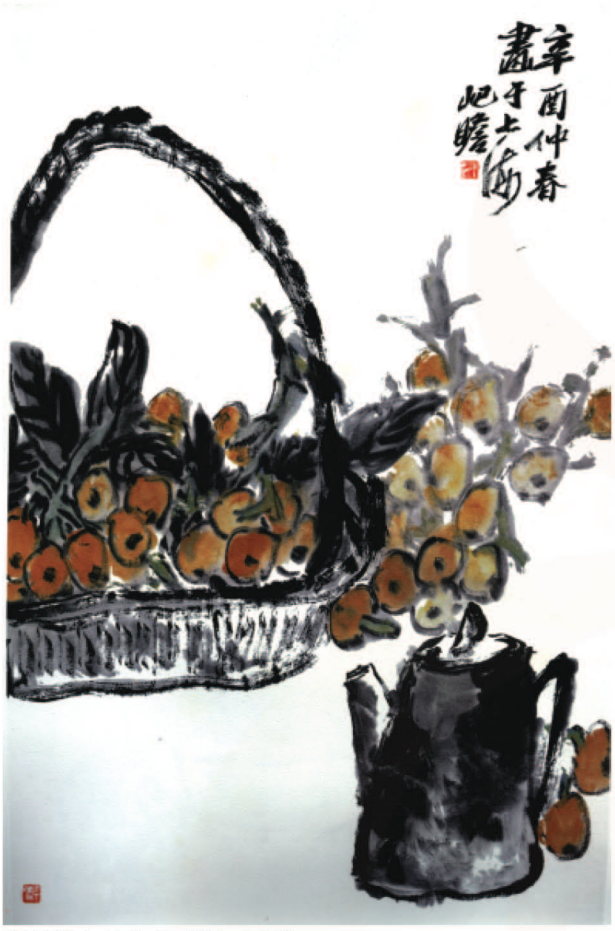


蔬果与人们的生活密切相关，画家齐白石喻荔枝为“果之王”，青菜为“蔬之王”。画家笔下的蔬果更是千姿百态，充满情趣，人见人爱。

真味（中国画） 1978 唐云

蔬果册页（中国画） 1893 蒲华

端午佳品（中国画） 1973 来楚生



小园风味（中国画） 1921 朱屺瞻

学生作品

学生作品

画家虚谷和朱屺瞻都画了枇杷，可是方法不太一样。

你更喜欢哪一种？

■ 我们的生活，我们的激情

画出身边的花卉、蔬果，用我们的水墨作品装饰成灯罩，点上蜡烛，创造出特别的展示方式。在传统精神与时代文化的辉映中，我们拓展着自己的视野。

学生作品

「工作坊」

- 临摹大师的蔬果作品，也可以自由组织画面。
- 结合节日，同学们互赠水墨画小品，所选择的作画内容应寄托自己的志趣。
- 开动脑筋，装裱出一幅独具一格的作品来。

美术
MEI SHU

本教科书选用了部分已刊发的图片资料，我们已竭尽全力与其中绝大部分作者取得了联系。限于人力，尚有少数作者未能联系上。敬请有关作者速致电或致信我社，以便率上稿酬，谢谢。

中国环境标志
CHINA ENVIRONMENTAL LABELLING
绿色印刷产品