

义务教育教科书

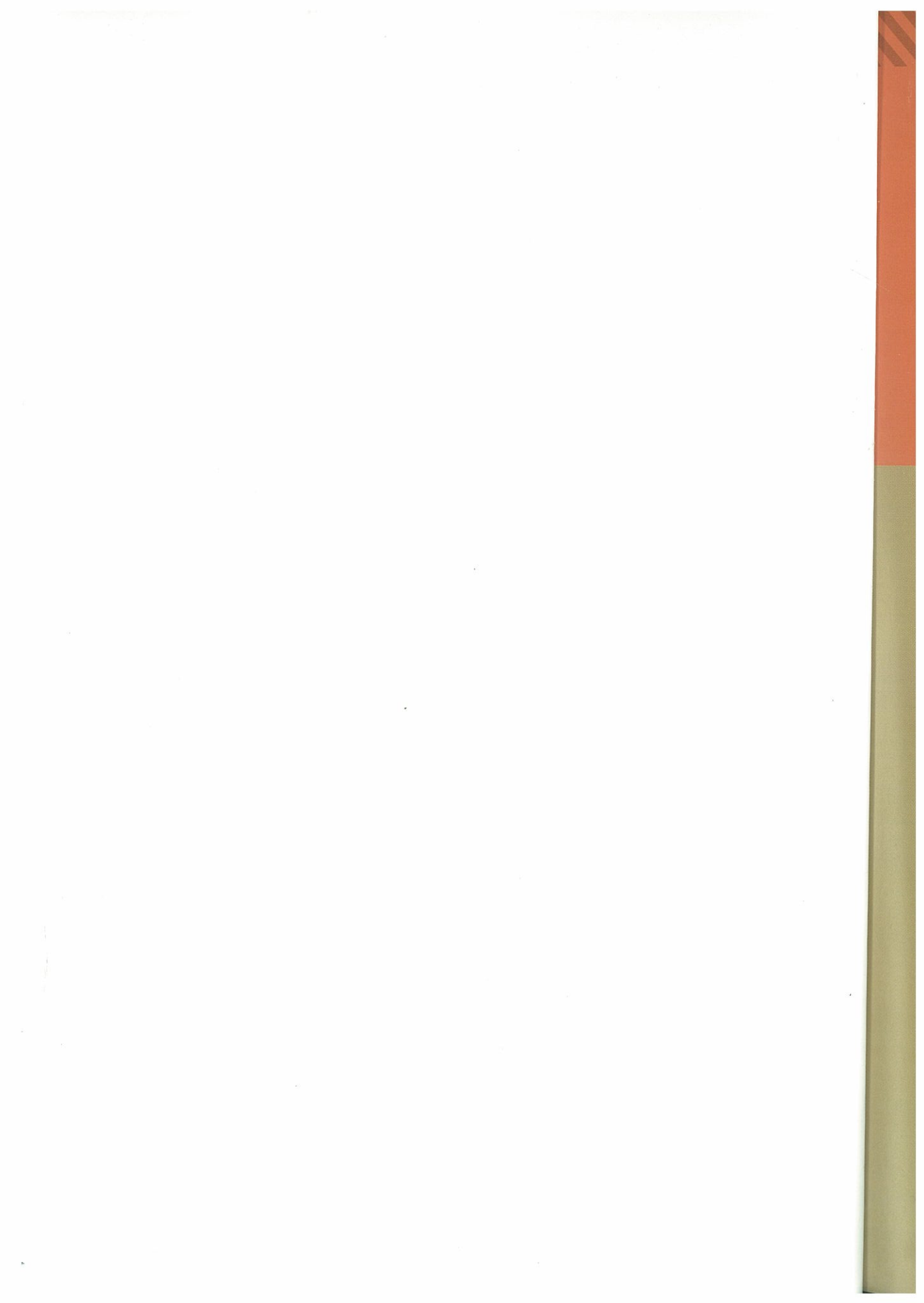
八年级

上册

美术

人民教育出版社

义务教育教科书

美术

八年级
上册

人民教育出版社 课程教材研究所
美术课程教材研究开发中心 编著
上海书画出版社

人民教育出版社

·北京·

主 编：杨永善

副 主 编：胡知凡 刘冬辉 周 卫

主要编写人员：姚今迈 吕敬人 张煜明 相泽民 赵方军 刘云丽 赵 军
郑宝珍 林荣桓 陈晓州 龙念南 王晓霞 牟云刚 郝蔚舒
马 婕 杨嘉栋 肖 钢 魏立柱

责 任 编 辑：赵 军

美 术 编 辑：于 艳

封面设计：吕旻 于艳

版面设计：于艳

插 图：王平（封面）

义务教育教科书

美 术

八年级 上册

人民教育出版社 课程教材研究所
美术课程教材研究开发中心 编著
上 海 书 画 出 版 社

*

人民教育出版社 出版发行

网址：<http://www.pep.com.cn>

北京美通印刷有限公司印装 全国新华书店经销

*

开本：787毫米×1092毫米 1/16 印张：2.75

2013年6月第1版 2014年7月第2次印刷

ISBN 978-7-107-26357-6 定价：5.45元

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与本社出版二科联系调换。

（联系地址：北京市海淀区中关村南大街17号院1号楼 邮编：100081）

绿色印刷 保护环境 爱护健康

亲爱的同学：

你手中的这本教科书采用绿色印刷方式印制，在它的封底印有“绿色印刷产品”标志。从2013年秋季学期起，北京地区出版并使用的义务教育阶段中小学教科书全部采用绿色印刷。

按照国家环境标准（HJ2503-2011）《环境标志产品技术要求 印刷 第一部分：平版印刷》，绿色印刷选用环保型纸张、油墨、胶水等原辅材料，生产过程注重节能减排，印刷产品符合人体健康要求。

让我们携起手来，支持绿色印刷，选择绿色印刷产品，共同关爱环境，一起健康成长！

北京市绿色印刷工程

泉 写给同学的话

第1课 诗书画印的完美结合

第2课 借物寓意

小时候，写写、画画，涂鸦游戏，伴随我们度过了每

天的快乐时光，我们不仅表达着自己的意愿，也同时探索着外面的世界。

通过学习美术这门课程，我们会发现，美术不仅有趣、好玩，还能打开我们探索世界的窗户，为我们展现出一片神奇、美丽的天地。

在这个新天地里，我们会发现，美术从人类诞生的那一刻起，就随之而生，并伴随人类发展到今天。它不仅可以帮助我们表现我们生活的世界，还能表达自己的内心感受，它能滋润我们的心田，改变我们的生活，提高我们生活与环境的品质。

通过美术学习，我们还会发现，在我们生存的地球家园，世界各国、各民族都孕育出了有自己特色的美术文化，它们和我们的中华文明一道丰富、生动了人类的历史，共同构筑了美的精神家园。

让我们学好这门课程，学会用美的眼光去观察世界，用创造美的双手去提升、改造我们的生活，并在这个过程中，创造美好的人生！

目录

第一单元 美术的主要表现手段 2

第1课 造型的表现力 2

第2课 色彩的感染力 4

第3课 构图的作用 6

造型、色彩、构图联袂为我们呈现了丰富多彩的视觉艺术形象，让我们一起来深入学习与了解、理解与领悟它们独特的艺术语言吧！

第二单元 读书、爱书的情结 8

第1课 书林漫步 8

第2课 手工书设计 12

第3课 方寸钤记——藏书印 14

第4课 书间精灵——藏书票 16

书籍是人类智慧的结晶，是人类进步的阶梯。让我们漫步其中，探寻书籍的沿革变迁，了解书籍的造型方法，制作我们自己的创意手工书，并学会运用藏书印和藏书票来装饰与美化书籍，提升我们的文化修养并增添生活情趣。

第三单元 笔墨丹青 20

第1课 诗书画印的完美结合 20

第2课 借物寓意 24

第3课 寄情山水 28

中国画在世界美术领域中自成体系，它是诗书画印的完美结合，采用借物寓意、托物言志的表达方式……让我们一起学习写意花鸟画和山水画，体会中国画独特的创作方法、审美理念与笔墨情趣。

第四单元 自己办展览 32

将美术作品布置在室内外空间环境中进行展示，使其和观赏者产生共鸣，可以起到教化、审美和丰富情感的作用。让我们亲自装裱自己的美术作品，参与设计、布置班级美术展，用我们的作品美化校园环境，丰富校园文化生活。

第五单元 展示设计作品欣赏 36

展示设计是一种以信息传达为目的，集多种技术为一体的综合性视觉传达艺术。设计师通过作品来体现人们对生活环境的理解，并通过一切“美”的形式来展示人们对美好生活的追求。

附录一：本册美术词汇汉英对照 40

附录二：美术资源链接 40

附录三：本学期个人美术学习评估表 40

第一单元 美术的主要表现手段

第1课 造型的表现力

导学：艺术家在创作美术作品时，除了运用一定的物质材料，还要运用多种艺术手段来表现。造型作为创造形象的重要手段，具有丰富的表现力。本课我们将了解造型的基本要素及它在艺术创作中的作用，感受其表现力。

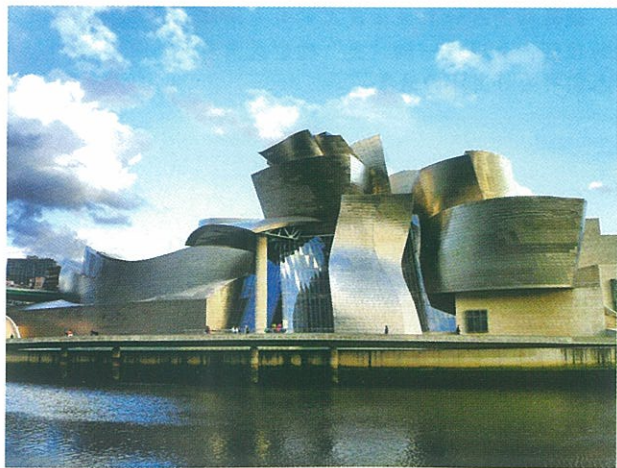
线条

线条是美术创作基本的造型手段之一，它在绘画、设计、建筑、雕塑中的重要作用是不可忽视的。

▲朝元仙仗图卷(局部 中国画) 宋代 武宗元

作品用单线白描来刻画人物。线的疏密、虚实变化丰富而凝练，画面充满了节奏与韵律之美。对人物体态结构的精确刻画，凸显了人物的活力和神采。

▼西班牙毕尔巴鄂古根海姆博物馆(建筑) 现代 弗兰克·盖里(美国)

反常的设计风格，区别于经典建筑美学原则，自由的线条勾勒出变幻奇异的造型。

▼菩萨立像(石雕) 唐代
立像身躯身材颀长，披肩斜下的线条、扎束裙带的横向线条、与长裙下垂的衣纹线条产生了对比，加强了躯体的美感。

▲宴罢(红绘式装饰画)
约公元前490年(古希腊)

作品绘于陶洒碗上，描绘了女子手托呕吐男子头部的情景。线条典雅精美，疏密有致，富有美感。

▲缠枝牡丹纹梅瓶(瓷器) 宋代
瓶体造型修长，器身布满缠枝牡丹纹饰。磁州窑黑白相间的纹饰，表现出宋代民窑瓷器的特点。

明暗

欧洲文艺复兴时期，西方画家发现自然光线照射所引起的物体表面的明暗变化，可以用明暗色调进行模拟。自此，西方逐步发展了运用明暗色调再现光影效果，从而在画面背景上凸显物象的绘画形式。

体量

体量指一建筑物或雕塑作品等实物的物质体积。体量的差异可以产生不同的视觉效果和心理感受。

▲ 圣母玛利亚（局部 素描）1500 达·芬奇（意大利）

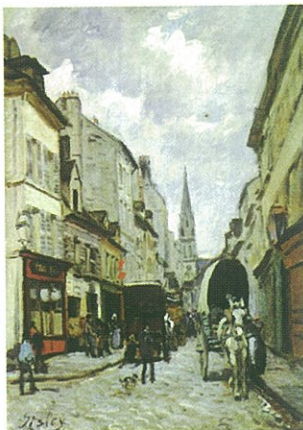
像烟雾一样的明暗变化，出色地表现出了画家所树立的明暗造型原理。

▲ 塔吉克新娘（油画）现代 靳尚谊
色调从明到暗逐渐过渡，微妙的明暗变化与美丽的五官结构自然地融为一体，不仅符合视觉真实，而且反映了人物微妙的表情。

▲ 上海世博会沙特馆（建筑）现代
简洁、饱满的碗状造型设计，具有持续的空间延展性以及视觉上的扩张力。

空间

建筑、雕塑以实体空间关系体现不同的视觉效果，而绘画作品则是在二维的平面上虚拟性地表现出空间感。

◀ 阿尔让特伊的大道（油画）近代 西斯莱（法国）

画家运用焦点透视法则表现空间关系，在画面中营造了一种虚拟的“三维真实”。

活动

欣赏与体会：

结合具体作品进行欣赏评述，体会各种表现手段在艺术作品造型中的作用。

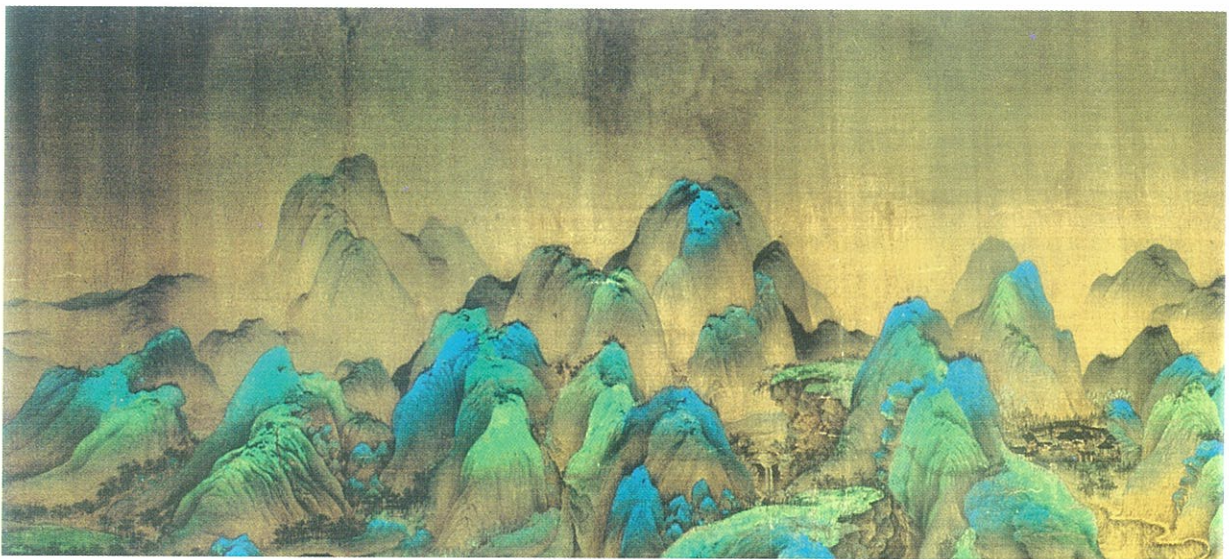
▲ 双环（雕塑）现代 亨利·摩尔（英国）

作品运用虚实空间对比的手法，把形体大胆而自由地整合为有韵律、有节奏的空间形态。

第2课 色彩的感染力

导学：色彩是诉诸视觉最具感染力的艺术语言，而绘画则是最能体现色彩感染力的载体。本课我们将通过对绘画作品的欣赏，了解不同风格流派对色彩感染力的诠释。

色彩是美术作品的重要表现因素。色彩不仅能真实地再现表现对象的色彩关系，而且由于色彩所具有的感情特征，对于触动人的心理和情感具有很强的感染力。

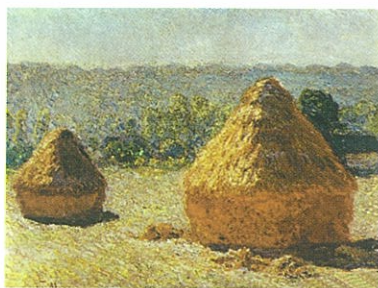

▲千里江山图(局部 中国画) 北宋 王希孟

作品为大青绿设色绢本，间以赭石配色。画面色彩匀净明丽，富于装饰性。壮丽秀美的山水，仿佛将人带入了一个超乎物象之外的精神的世界。

▲出水芙蓉图(中国画) 南宋 佚名
作品为了表现荷花“出淤泥而不染”的纯洁、娇艳的姿容与品格，分几十次层层渲染进行赋色，达到了柔和润泽而又美艳动人的艺术境界。

▲干草垛(油画) 1891 莫奈(法国)
看似平凡的草垛光彩夺目，与天空和远处的树丛交相辉映，构成一曲色与光的交响。

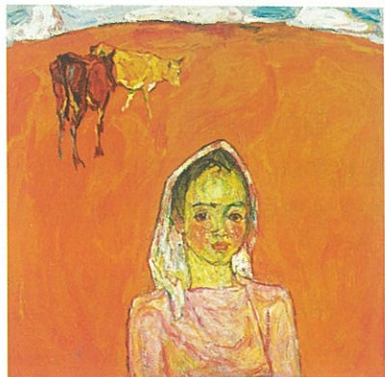
▲静物(油画) 现代 马蒂斯(法国)
野兽派画家马蒂斯追求一种简洁明快的色彩效果，这幅暖色调为主的作品，明确地表达出了一种温暖、柔和、安适的气氛与情调。

▲玉兰黄鹂(中国画) 现代 于非闇
画面以石青为底色来烘托玉兰花和黄鹂鸟,强烈的色彩对比,生动地表现出了一派晴空万里、鸟语花香的大好春光景象。典雅华贵的色彩令人赏心悦目,充分地显示出工笔重彩画对色彩的精彩运用。

▲无题(油画) 现代 德·库宁(美国)
画中的色彩随着纵横交错、不同力度的笔触恣意挥洒,没有明晰的界限和秩序,是抽象表现主义的杰作。

▲土地(油画) 现代 罗尔纯
作品中的色彩饱满、响亮,与富有韵律的线条结合在一起,在给人以视觉冲击的同时,也抒发了作者强烈的情感。

活动

探究与思考:

你认为哪件美术作品在色彩表现上最有感染力,为什么?

知识点

人类早期绘画的色彩表达具有很强的装饰性。19世纪的印象主义画家着力于光色关系与色彩变化规律的探索。20世纪以后,随着现代艺术思潮的出现,许多画家开始尝试以强烈、自由而主观的色彩来造型和表现,这种色彩被称为“表现性色彩”。

▲乌鸦群飞的麦田(油画) 1890 凡·高(荷兰)
后印象主义画家凡·高对黄色的热爱炽烈而持久。色彩对比鲜明而明亮的麦田,燃烧着画家激情的火焰,倾注着他内心激荡的情感。

第3课 构图的作用

导学：在造型艺术中，各个形象之间的结构和联系需遵循一定的章法，构图就是这种章法的体现。本课通过欣赏不同构图的作品，来学习领悟构图在组织画面时的重要作用。

单独的造型要素只有经过合乎规律的组合，才能构成有审美价值的艺术形象。美术作品作为整体的审美对象，有着不同形式的整体结构，体现在绘画中就是构图形式。

▲自由引导人民（油画）1830 德拉克洛瓦（法国）

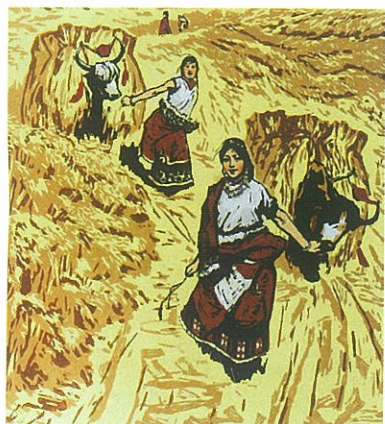
此画是三角形构图的典范。画中象征自由、平等、博爱的三色旗位于等腰三角形的顶点，引导人民的自由女神处在横向黄金分割线处，巷战人群的头部位于纵向黄金分割线的位置。如此人物众多、宏伟而又动荡的战斗场面，被画家组织在了一个井然有序的画面构图之中。

◀露气（中国画）

现代 潘天寿

画家非常注重画面的疏密、虚实对比与布局。如果我们用横、竖黄金分割线来分割画面，就会发现，其左下部是密，右上部是疏；这两部分如果是实，右下和左上两部分则是虚。完美的分割法则令作品具有了清爽、舒适的形式美感。

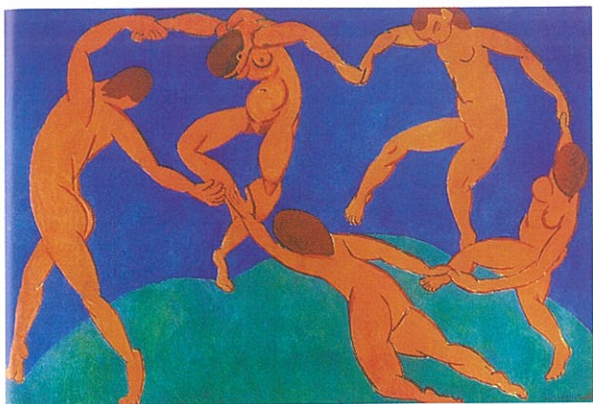
▲初踏黄金路（版画）现代 李焕民

画面中的人物、动物形象形成了视觉上一连串连续的点，S形的构图在使画面结构丰满的同时，又具有一种独特的节奏美、韵律美。

知识点对

构图：一般指美术创作时在平面的物质空间上，安排和处理形象的位置和关系，把个别或局部的形象组成整体的艺术作品，以表现构思中预想的形象与审美效果。在中国传统绘画中称为章法或布局。

黄金分割：又称黄金比，是造型艺术中的一种分割法则。广泛应用于造型艺术中，被认为是最美、最协调的比例，其比值约为1:0.618。

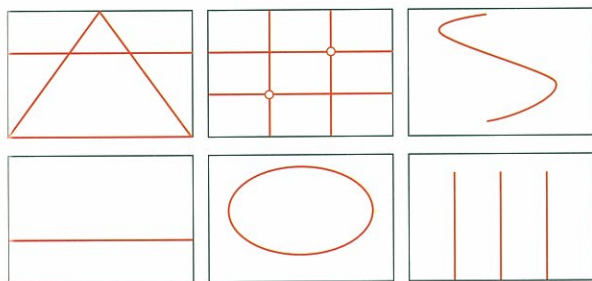

▲舞蹈（油画）现代 马蒂斯（法国）

画家采用圆形构图来安排作品中的人物形象，因而使画面看上去更加活泼和富有动感。

构图的形式法则体现着人类对于形式美规律的认识与运用。它对于造型艺术的作用，犹如章法之于文章、结构之于戏剧一样重要。

构图的方式有很多种，好的构图能完美地体现创作意图，并借助形象贴切地诠释所要表现的主题，令作品的表现力和感染力更加强烈。

以上几种构图形式分别对应本课的哪幅作品？

单元评价

选择题：

一、请在以下你认为正确的选项处打✓。

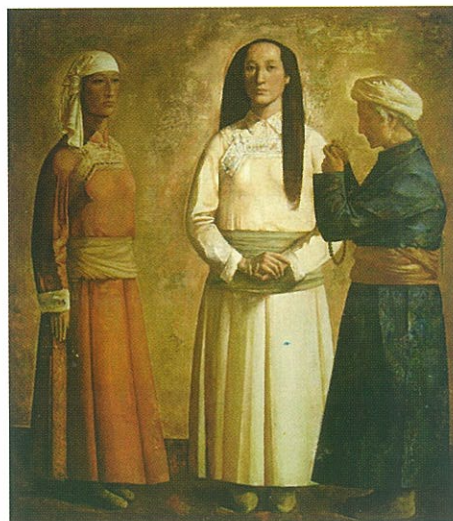
1. 线条是绘画造型的基础。（ ）
2. 色彩是绘画的强有力的语言。（ ）
3. 体量和空间的意思相同。（ ）
4. 绘画构图要体现形式美法则。（ ）

二、关于美术作品中的线，下列说法正确的是：

1. 线是构成视觉艺术形象的唯一元素。（ ）
2. 线可以分为平面作品中的线、立体作品中的线。（ ）

◀阳光三叠（油画）现代 王宏剑
画家基本是在一条水平的直线上安排众多人物形象，这种形式的构图最适合表现稳定、安静、沉寂的场面。

◀吉祥蒙古（油画）现代 韦尔申
画家采用垂直构图的形式，将画面中的人物形象分割开来，表现出一种宁静、平和而自然的气息。

活动

评价与总结：

寻找其他作品进行分析研究，看看采用了哪种构图形式，并谈谈这些作品的构图在表达作品主题方面有什么作用。

小提示

通过美术课的学习可以提高美术素养，提高观察、想象、认知、表现、创造、审美判断等方面的能力。让我们上好每节美术课！

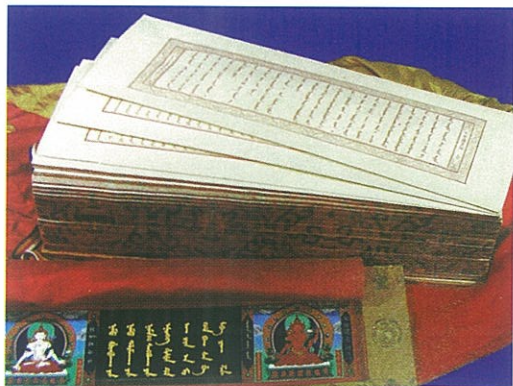
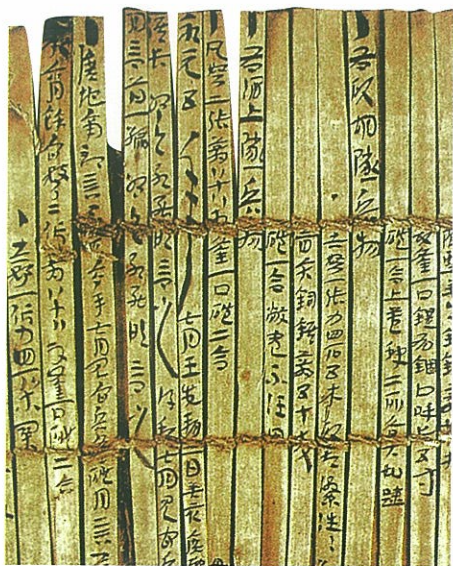
第二单元 读书、爱书的情结

第1课 书林漫步

导学：书籍是人类智慧的结晶，是人类进步的阶梯。作为知识的载体，古今中外的书籍形态万千。让我们漫步其中，探寻书籍设计的沿革变迁。

中国的古籍设计

造纸术与印刷术的发明使纸质书籍的出现成为可能，极大地推动了人类文明的传播。中国古代的劳动者施展智慧与技艺，创造了丰富多彩的书籍设计形态。

▲ 叶子

将一张张纸摺叠起来，上下夹以木板或厚纸，再以绳子捆扎，称为“叶子”，后演变成册页的形式。

▲ 梵夹装

隋唐时期，受一种狭长的印度梵文贝叶经中间打孔穿绳的形式影响，古人发明了“梵夹装”。

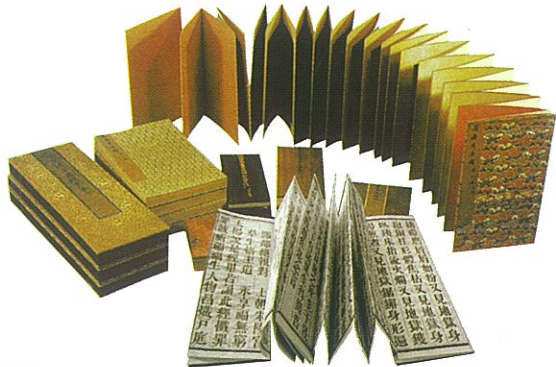

▲ 卷轴装

书写后依轴而卷，称为“卷轴装”。为了方便检索，有时在轴头上挂上一个写书名和卷数的“签”。

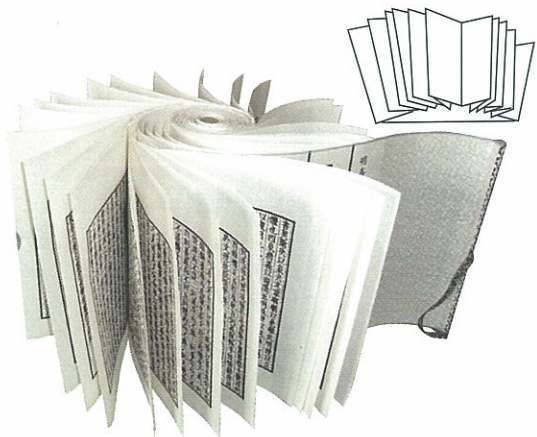
▲ 简册

在竹片或木片上书写文字，并用皮条或绳索连缀起来，称为“简册”，可自左向右卷起存放。

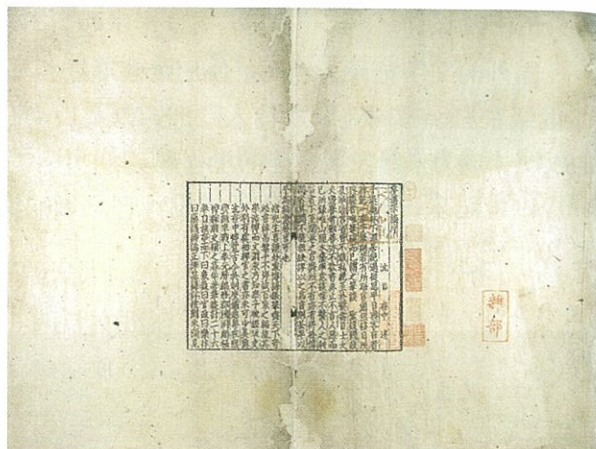
▲ 经折装

一张纸经左右反复折合，呈长方形的折子形式。在最前面和最后面的书页上，糊以尺寸相等的硬纸板或木板作为封面和封底，以防止损坏。

▲ 旋风装

旋风装有两种形式，一是在经折装的基础上，将外封纸对折，形成前后相连的整体，如同套筒。二是卷轴装的变形，把书页按顺序逐次相错粘在事先准备好的卷子上。风吹过时，书页翻飞犹如旋风，故称“旋风装”，也称“龙鳞装”，曾在唐代短暂流行。

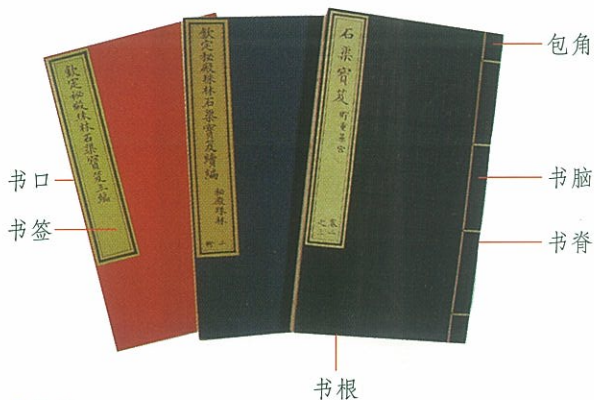
▲ 蝴蝶装

蝴蝶装始于唐末五代，盛行于宋元，与雕版印刷的发展密切相关。将印有文字的纸页沿相对应的鱼尾纹中缝对折，再依顺序摺叠成方形，将对齐的折缝处粘在包脊纸上，书遂完成。翻阅时，书页如蝴蝶展翅。

▲ 包背装

元代的包背装与蝴蝶装正相反，是将书页有文字的一面朝外，以折叠的中线作为书口。在近书背处打孔，以纸捻穿订。最后，以一整张纸绕书背黏合，作为书籍的封面和封底。

▲ 线装

明朝中叶，包背装被线装形式所取代。常见的是四针眼订法，也有六针眼或八针眼的。它形式美观，不易散落，是古代书籍装帧发展成熟的标志。

▲ 书函、书盒

由于书籍柔软易破损，多用书函加以保护。书函一般从书的封面、封底、书口和书脊四面折叠包裹成函。也有六面全包严的“四合套”。此外，还有用木匣或夹板做成的精美考究的书盒。

活动一

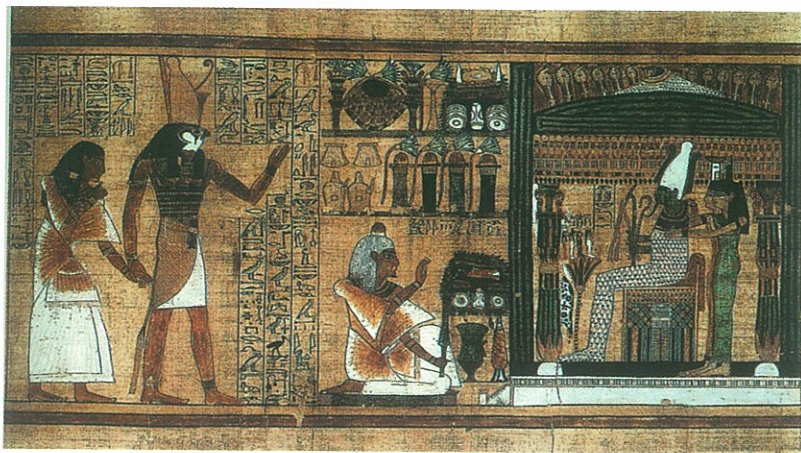
欣赏与思考：

了解书籍设计的不同形式，然后说说自己喜欢的书籍采用了哪些设计形式和方法。

国外的书籍设计

国外的文字记录，经历了使用纸莎草纸、羊皮纸等初始阶段。13世纪左右，中国造纸术传入欧洲，以及后来金属活字版印刷术的发明，成为书籍发展史上的里程碑。

19世纪末，威廉·莫里斯的设计理念影响深远，使欧洲迎来了20世纪书籍设计艺术的高潮。

▲ 纸莎草纸书

公元前3000年，埃及人发明了象形文字，并用修剪过的芦苇笔在纸莎草制造的纸上书写、描绘，呈卷轴形态。

▲ 卷轴羊皮书

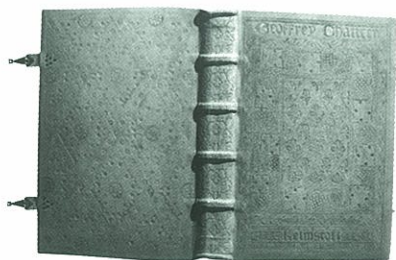
公元前2世纪，小亚细亚的帕伽马人用小羊皮或小牛皮研发出了羊皮纸。它比纸莎草纸要薄且结实得多，并可两面书写。可做成卷轴，也可折叠成册籍。

▶ 拜占庭圣经

早期欧洲的书籍几乎仅限于在修道院等宗教机构中完成，一般装帧华丽，设计精美。封面多用皮革、黄金、宝石等贵重材料，从而很早就确立了坚实、华丽的“精装”书传统。

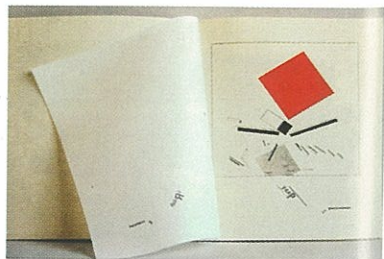

▲ 中国的造纸术传入欧洲后，促进了新的印刷技术的诞生。在德国的美因茨地区，一位名叫古腾堡的人发明了金属活字版印刷术。

▲ 乔叟著作集

英国的威廉·莫里斯被誉为现代书籍艺术的开拓者。他倡导“书籍之美”，强调艺术与手工相结合，艺术与生活相融合的设计理念，主张书籍的整体设计而不仅限于装帧。

▲ 俄罗斯构成主义书籍设计

20世纪的书籍设计师们力求以独特的书籍语言创造出个性鲜明的作品。其中引人注目的是德国的表现主义、意大利的未来派、具有实验性设计的俄罗斯构成主义、瑞士的达达主义，以及超现实主义等。

20世纪是书籍设计试验的世纪。设计家们打破传统的束缚，把书籍视作可塑的对象进行自由造型。多种材料、方法、技术的运用，塑造了形态各异的现代书籍。20世纪末又出现了“数码读物”，随着多媒体时代的到来，一个更为丰富多彩的书籍世界已经呈现在我们面前。

▲德国包豪斯杂志设计

包豪斯的新设计教育运动，强调简洁、明快的艺术取向，主题鲜明并富有时代感，影响巨大。

▶呐喊(书籍设计) 近代 鲁迅

鲁迅是我国现代书籍设计艺术的开拓者和倡导者，他特别重视装帧艺术的研究，并亲自设计自己的著作。

走向世界的中国书籍设计

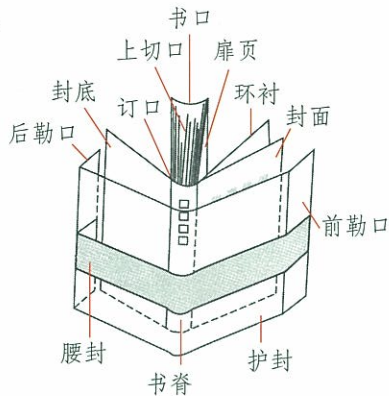
20世纪初，五四新文化运动使中国的书籍设计进入了一个新的时期。一大批设计艺术家，打破了封建时代沉闷的局面，丰富了书籍的设计语言，使那时出版的书籍颇具艺术感染力。

新中国成立后，特别是改革开放以来，出版行业的发展与繁荣，使书籍设计艺术翻开了全新的一页，为当代中国书籍艺术的创新奠定了基础。

知识点

书籍设计：旧称“书籍装帧设计”，广义的书籍设计是指从书的外观到内芯的一系列设计，以创造出书籍的整体视觉形象。狭义的是指书籍的开本、封面、护封和装订形式等属于书籍外观形象的设计，有时仅指封面设计。

▲书籍的结构示意图

活动二

搜集与整理：

1. 搜集各种装帧设计独特的书籍图片或实物，并将它们按形式分类。
2. 查阅相关资料，说说“世界最美的书”美在哪里。

◀中国记忆(书籍设计) 2008

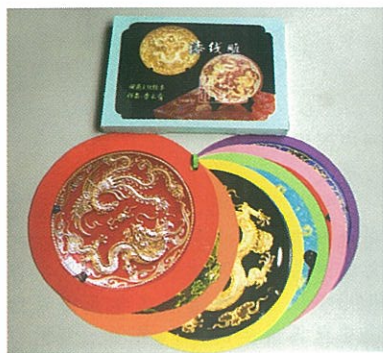
吕敬人

进入21世纪，中国设计师们在观念和方法论上得到了最具实质意义的进步。中国的书籍设计作品自2003年以来，已连续多年获得莱比锡“世界最美的书”奖项，为世界展现了中国书籍艺术的全新风貌。

第2课 手工书设计

导学：古今中外的书籍装帧形式在带给我们审美感受的同时，也启迪着我们的智慧与创意。用纯手工的方式制作书籍，并加以装饰、美化，有别于机器制作的书籍，更多地体现着个人的思考与创意。

手工书可以在吸收和借鉴前人发明的书籍装帧形式的基础上，在造型和装饰上加以改变与创新，从而形成丰富多彩、个性独特的装帧形式。

▲ 卡片书

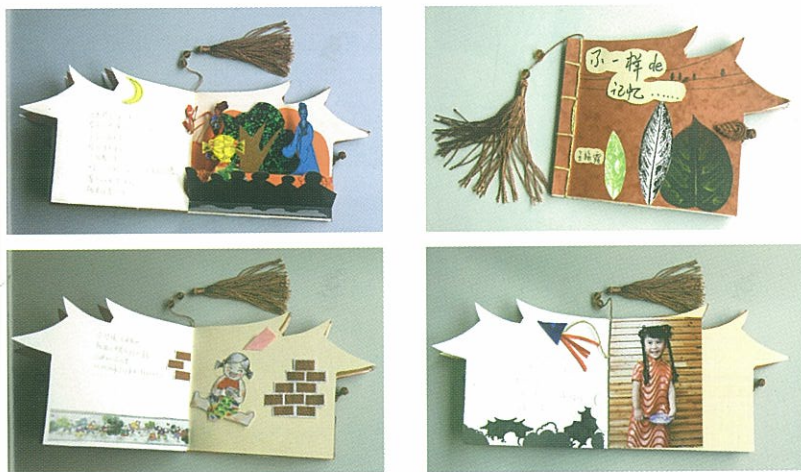
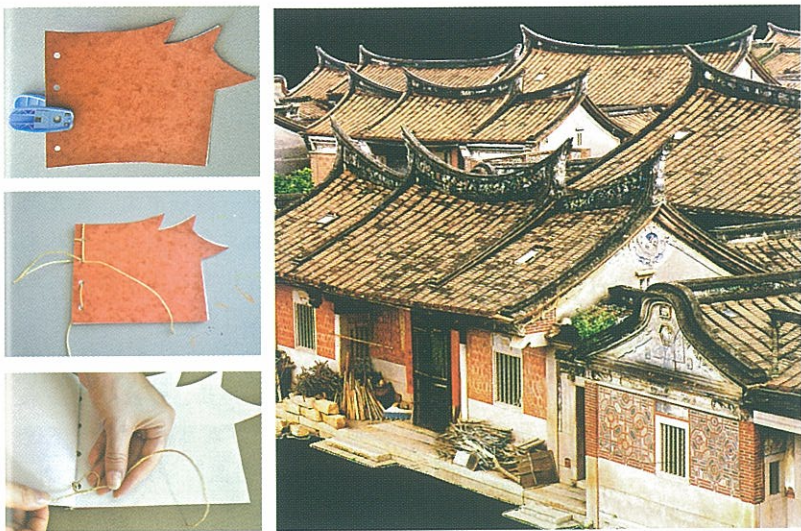
▲ 盒子书

▲ 立体造型书

手工书制作方法:

以图片、文字结合综合材料,用剪贴、涂鸦及立体页面等方式来表现。书的造型取自闽南古厝的侧影,当本书完全打开时,就是一座完整的闽南古民居的轮廓。封面及内页的装帧采用了一些当地的文化元素,如拓印的树叶、电线上的小鸟、古厝红砖墙、镂空窗花、老戏台等,完全是旧时记忆中的模样。为了更好地烘托怀旧气氛,采用四针眼订线装书的方法。色彩采用赭红为主调,每个页面里再以及其他颜色点缀,统一而有变化。

知识点

书籍设计的全部内涵与内容有:书籍造型设计、封面设计、护封设计、环衬设计、扉页设计、插图设计、开本设计、版式设计,以及相关的纸张材料的应用、印装方法的确定等。

知识链接

甲骨文的“册”字似乎就是把刻有文字的甲骨串联在一起,写作“冊”;金文“典”字写作“典”,像两只手捧着简册,有非常尊崇的含义。

学习提示

让你的手工书更有特色吗?那不妨在封面和内页添加一些装饰或采用镂空等形式。装饰一般可采用绘画、粘贴、拓印、剪刻等手法,并可考虑卡纸、塑料、布等多种材料的使用,除了这些还要考虑色彩的搭配。

活动

思考与实践:

1. 选择一本自己喜欢的书,根据书籍的内容,思考采用哪种造型与装订形式进行重新设计。
2. 把自己的日记、照片进行整理,使用卡纸、彩纸等材料,尝试制作一本有创意的书。

▼ 学生作品

使用刀具时,
请注意安全!

第3课 方寸钤记——藏书印

导学：藏书印始于唐代，后经历代的沿革与发展，传承至今。本课我们通过欣赏并尝试刻制中国传统的藏书印，初步了解我国篆刻艺术的要点，体会传统篆刻艺术的审美特点，并学习其刻制方法，提升自己的修养和情趣。

藏书印又称藏书章，是我国特有的一种传统艺术，是藏书者专门将其钤印于书本图册等的扉页，借以表明图书所有权和表达其个人性情志趣的一种印迹。

藏书印是书法、章法、刀法三者完美结合的艺术。一方藏书印中，既有豪壮飘逸的书法笔意，又有优美悦目的布局构图，并有刀法生动的雕刻神韵，更有藏书者的情致与个性。可谓“方寸之间，气象万千”。

▲宋版六经图 明代

▲八千卷楼藏书之记

▲杭州叶氏藏书

▲唐弢藏书

▲饮水斋藏书印

▲毛氏藏书

▲煜明藏书

▲三希堂藏书

▲伯年过眼

知识点

一般来讲，藏书印所选用的文字多是篆体，印中往往有“藏书”“收藏”“珍藏”“珍秘”等字样。

藏书印一般分朱文、白文两种。印章的文字镌刻成凸状称朱文或阳文，印章的文字镌刻成凹状称白文或阴文。

印章文字的布局往往以增减、屈伸、挪让、呼应等方法来处理，达到“疏可走马”“密不透风”“计白当黑”等效果。此外，还可利用笔画的粗细肥瘦、边框栏格的安排以及击边的方法使其有残缺趣味，丰富变化效果。

学习提示

刻朱文印需用双刀法，也就是从笔画的两侧下刀，把笔画周围的石面剔除，使笔画显现出来，再把边栏处理好即可。刻白文印有双刀法和单刀法。

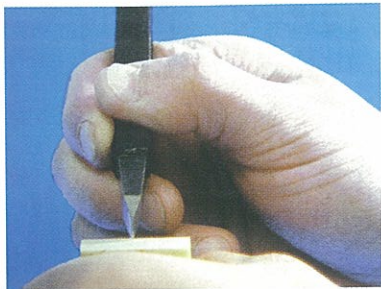
活动一

欣赏与研究：

1. 了解藏书印的发展沿革与我国书法、篆刻艺术的关系。
2. 尝试从书法、章法、刀法的角度评鉴一枚藏书印。

▲篆刻刀是主要工具，一般都用平口刀。磨印石一般可备粗、细水砂纸各一张。用材有印石、印泥、笔墨、纸张等。

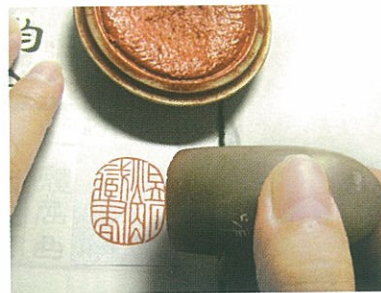
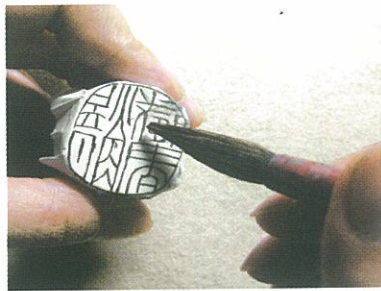
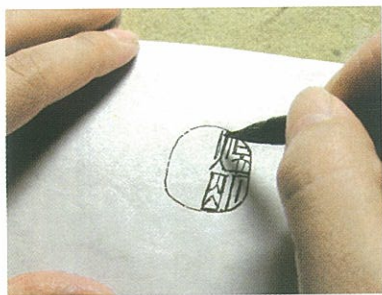

▲执刀如同执笔，一般是无定法的。如同执拿钢笔方式即可。

使用刀具时，
请注意安全！

藏书印制作方法：

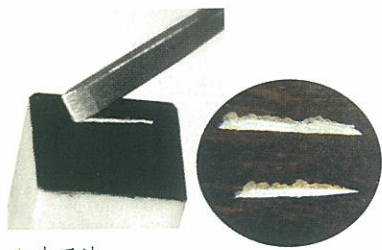
第一，设计印稿：设计章法布局，将所要刻的字的结构、位置和笔画的粗细按印面进行规划。第二，写稿上石：一种方法是将印稿反写在石面上，另一种方法则是写在纸上后反拓上石。第三，刻制修整：选用适合的刀法进行刻制。第四，蘸泥钤印：均匀地将印泥蘸满印面，钤盖于纸上。

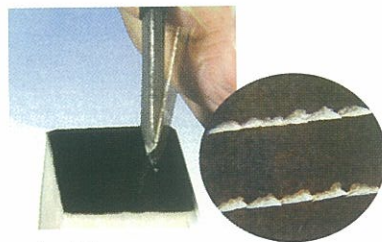
藏书印的刻制常用以下两种刀法：

1. 冲刀法：将刀内角入石，刀柄内倾，外角仰起，向前冲进，谓之冲刀。其刻出的线条流畅劲挺。

2. 切刀法：将刻刀的外角刀锋入石，慢慢由外向内切下，直至内角处入石，称为切刀。其所刻线条有古朴、含蓄之美。

▲冲刀法

▲切刀法

活动二

尝试与刻制：

学习藏书印的制作方法，查阅篆书字典，为自己设计并尝试刻制一枚藏书印，并钤印于自己所收藏的图书扉页。

▼学生作品

以沫藏书

夕墨藏书

子哲藏书

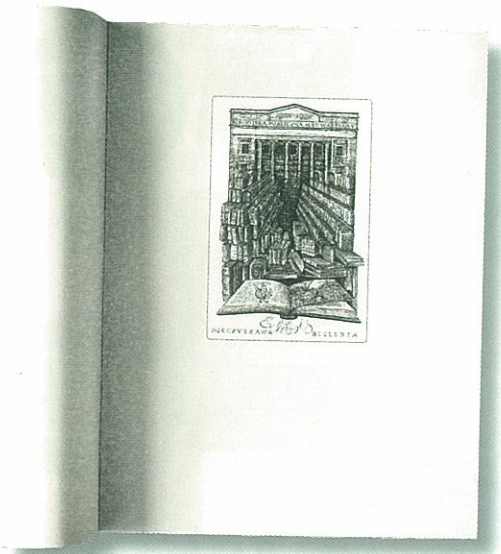

朱迪藏书

第4课 书间精灵——藏书票

导学：书籍伴随着我们成长，读书与藏书更彰显一个国家、民族和个人的文明程度和修养品位。起源于欧洲的藏书票艺术能给我们的藏书爱好增加文化色彩，本课我们主要学习藏书票的种类、题材及制作方法。

在我国，读书、爱书、藏书被视为传统美德。藏书票是指读书人在自己所藏书籍的扉页上贴的一幅小装饰画，作为书籍收藏者的印记。

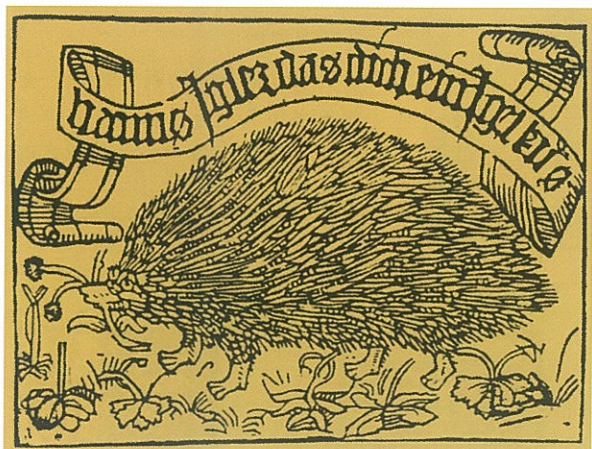
▲贴在书籍扉页上的藏书票

关祖章 1910

▲关祖章藏书票 1910 关祖章

据考证，中国最早使用藏书票大约在20世纪初，已发现的最早的藏书票是“关祖章藏书”。

▲刺猬藏书票（木刻）（德国）

世界上最早的藏书票是由德国人制作的，画面是一只刺猬衔着一枝野花，脚踩落叶，票面上方有一行德文。

活动一

讨论与探究：

1. 思考并讨论藏书票的画面内容与藏书有何关系？
2. 了解藏书票的制作方法，及其不同的审美效果。

藏书票表现题材广泛，有人物、动物、植物、风景、抽象图案等。藏书票制作方法一般依据个人喜好。画面内容可采用象征、寓意的手法，通过一定形象，表达思想内涵，给人以“方寸之间可容大千世界”之感。

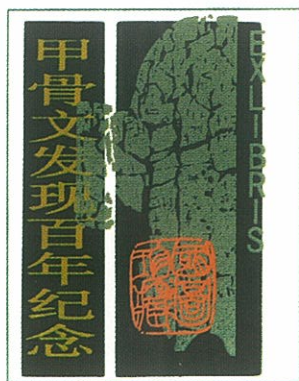

▲木版藏书票（凸版）现代 李桦

▲石版藏书票（平版）2003
苏察内克（捷克）

▶铜版藏书票（凹版）2004
杨忠义

▲丝网版藏书票（漏版）2000
刘硕海

图案——拉丁文

XI. 46/60

杨娟 2004

票主名——作者签名

▲藏书票的画面构成

◎ 知识点

藏书票由图像和文字（票主名、拉丁文 EXLIBRIS）两部分构成，它小而精，因此被誉为“书上宝石”“版画珍珠”，“EXLIBRIS”意为“我的藏书”。藏书票通常用版画方法制作，画面边长一般不超过15厘米。

◎ 知识链接

版画种类主要有凸版、凹版、平版、漏版等。版画在制版材料上较广泛，常见的有木版、铜版、石版、丝网版、纸版、石膏版、塑料版等。不同的材料效果不同，变化丰富。

漏版藏书票的制作方法：

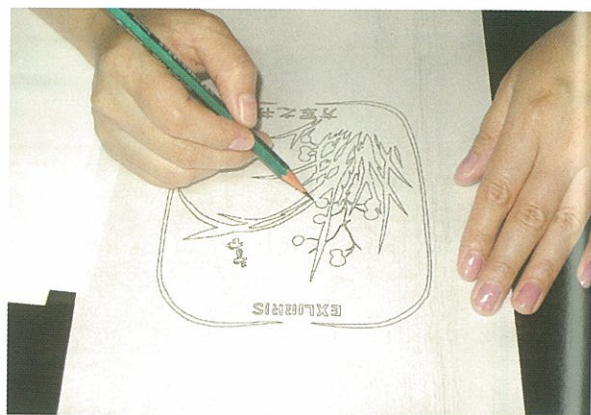
采用透明卡片刻制(漏版),图形要概括简洁,按色彩不同刻制三块版(浅灰色、黑色、红色各刻一块版)。印制时先印浅色,后印深色。首先设计画稿,然后用刻刀在透明卡片纸上将图案刻好,再用海绵均匀施浅色,然后用海绵均匀施深色。最后,在画面下方依次签字,完成作品。

学习提示

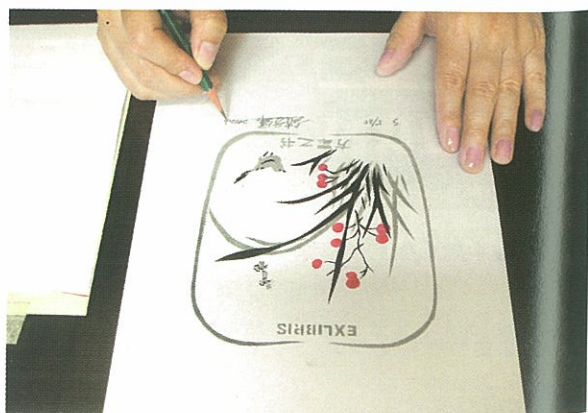
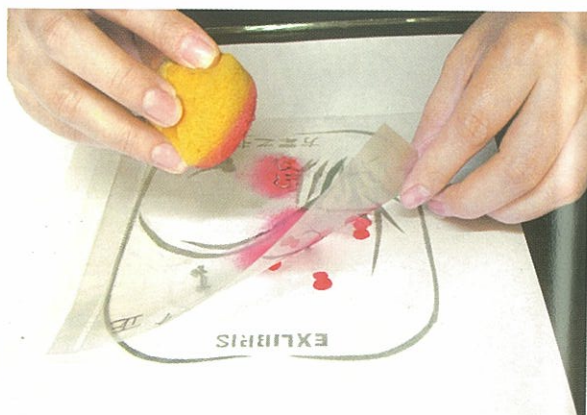
1. 印制时将海绵块捏成球形,在玻璃板上扑匀颜色,再均匀地在板上施色,可以扑成渐变效果。
2. 在画面下方签字,依次为版画技法、印数、作者名、创作时间。

▲工具材料：油墨、海绵块、刻纸刀、透明卡片等。

使用刀具时，
请注意安全！

▲方军之书（漏版藏书票）2012 赵方军

▼学生作品

自由

松鼠

拓展学习

1. 可以尝试用电脑或其他方式设计藏书票。
2. 把制作好的藏书票贴在自己喜爱的书籍扉页上，看看效果如何。
3. 在班里搞一次藏书票交流会，“以票会友”。换完后装在一个夹子里留作纪念。
4. 利用课余时间，采访一位藏书票艺术家，与他交流藏书票的设计体验。

活动二

体验与实践：

构思一枚以植物、动物或花卉为主，款式为扇面形的小品图案，进行漏版藏书票的设计。

王经纬之书

单元评价

填空题：

藏书票的画面构成一般是由（ ）（ ）（ ）（ ）等组成。

选择题：

书籍设计包括

造型设计（ ） 封面设计（ ） 扉页设计（ ）

护封设计（ ） 内容设计（ ） 版式设计（ ）

简答题：

你仔细观察过自己喜欢的书籍的装帧特点吗？结合本单元学习内容，对一些书籍的设计进行评价。

小提示

书籍作为知识的载体，是人类共有的精神财富。读书可以让人充实，可以提高素养、增长才能。优秀的书籍是一种由高贵的语言和闪光的思想所构成的财富，为人类所铭记和珍惜。让我们一同泛舟书海，享受如苏轼般“腹有诗书气自华”的豪迈人生！

第三单元 笔墨丹青

第1课 诗书画印的完美结合

导学：俗话说，“书画同源”，在绘画中融入书法的笔意古已有之。诗书画印的完美结合是中国画区别于西方绘画的典型特征。本课我们将从绘画与诗词、书法、篆刻之间的密切关联，初步了解中国画艺术。

中国画在其漫长的发展过程中逐步形成了自己独特的艺术呈现形式。诗、书、画、印各有自己独特的审美情趣，它们的完美结合又使中国画成为一个有机的整体，使人们在欣赏时，得到潜移默化的艺术熏陶和审美享受。

诗与画是一种相辅相成的结合。一般来说，绘画借助具体的艺术形象来进行表现，因此，具有静态、直观、具体的特点。而诗词是语言艺术，具有动态、抽象的特点，更容易引导人的思维超越具体形象进行自由的联想。

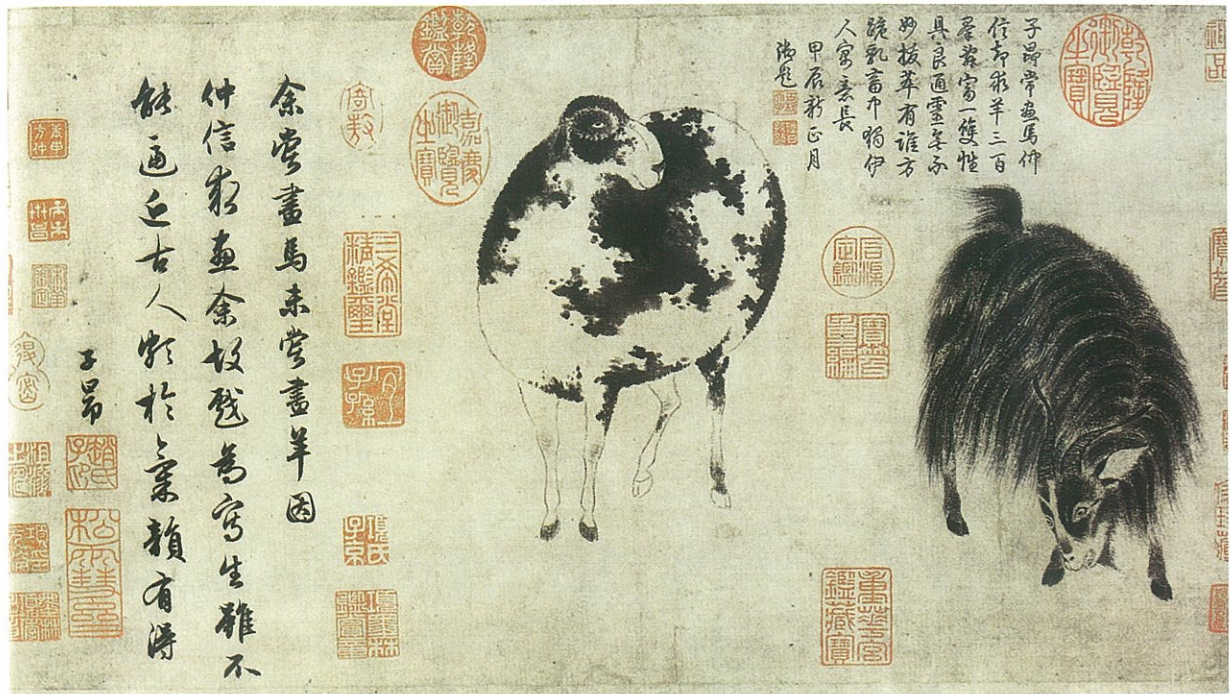
► 江干雪霁图卷（中国画）唐代 王维

唐代王维的《江干雪霁图卷》可称诗与画相结合的渊源，宋代的苏轼赞誉其“味摩诘之诗，诗中有画，观摩诘之画，画中有诗。”

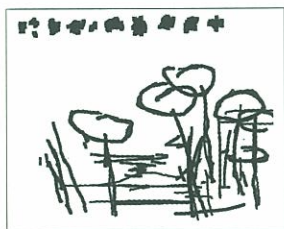
▲ 潇湘竹石图（中国画）北宋 苏轼

苏轼的作品因为强调“诗画本一律，天工与清新”而被誉为“以诗为有声画，画为无声诗”。

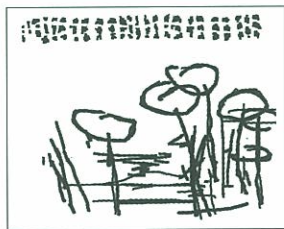

▲二羊图（中国画）元代 赵孟頫

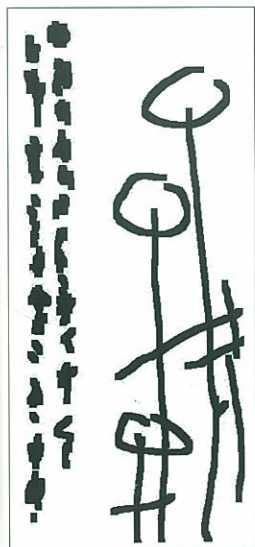
据说《二羊图》是开题款先河的作品，画家在画上题道“余尝画马，未尝画羊，因仲信求画，余故戏为写生，虽不能逼近古人，颇于气韵有得。”幽默有趣地把为什么要画和画给谁说得一清二楚。

▲横题

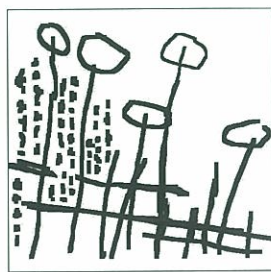
▲多题

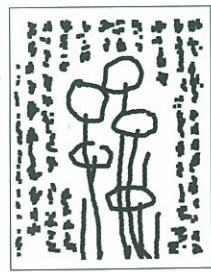
▲直题

▲随形题

▲穿插题

▲满题

宋代是文人画的萌芽时期，至明、清时期最为鼎盛，诗书画印的结合在此时日臻完善。

写款又叫“落款”。写款可大有讲究，首先是签名，这表明了作品的著作权和所有权。其他的题字，可以写题目，或以散文、诗的形式书写自己想说的话。

中国画的题款常见的有横题、直题、多题、随形题、穿插题、满题等。题款的长短与字数的多少，应符合构图及主题的需要。文字内容随画面的需要可长可短，但是必须与画面有内在联系，能让欣赏者依此感悟。

▲竹石图（中国画）清代 郑燮

作品将诗、书、画、印完美结合。题诗表达了画家的思想情感，题写的位置令构图更饱满，活跃了画面。极具个人风格的书法与绘画互为借鉴，搭配和谐。多种印章的使用，既表达了画家的志趣爱好，又给画面带来生气。

▶不倒翁（中国画）现代 齐白石

齐白石画的不倒翁，似乎很幼稚、很搞笑。上面的题诗“乌纱白扇俨然官，不倒原来泥半团。将汝忽然来打破，通身何处有心肝”既丰富了画面，又充分表达了画家对封建官僚的讽刺之情。

活动

欣赏与评述：

选择一幅自己喜欢的中国画，尝试从诗书画印结合的角度进行评价。

佩兰先生西正看横挂京华第十年也

乌纱白扇俨然官，
不倒原来泥半团。
将汝忽然来打破，
通身何处有心肝。

白石山翁画并书稿中

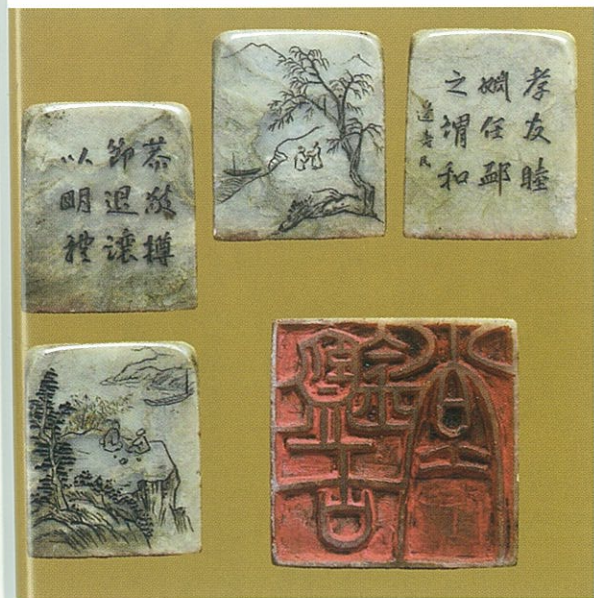
印章本来和绘画没有关系，它只是一种信物。到了宋代，有人开始把印盖在画上。

到了元代，水墨画成了文人画的主流，画面上只是水墨的黑白浓淡变化，常显得画面单调、沉闷，于是红颜色的朱文印章出现了。一点红色起到了活跃画面气氛的作用。

把诗、书、画、印结合起来是中国画与西方绘画最大的区别之一。也正因为这样，使中国画成为独具特色的画种。

▲黄宾虹自用印章(篆刻) 现代

▲鉴古堂(篆刻) 清代 边寿民

▲与古为新(篆刻) 近代 吴昌硕

◎ 知识点

款识：通常指在书画作品上，作者自题的姓名、字、号、创作年月和赠送对象的文字。

画家的印章一般分三种：一是姓名章。二是斋馆章，表示画家的住处或画室。三是闲章，从字面上看就知道，是内容随意的章，大都是刻一句成语、格言或画家的主张。闲章是最五花八门又最具个性的。这三种印章一般是朱白相杂使用。

中国画在创作完成后，如觉得密处仍不够满当，或者疏处太空，都可以用印章弥补。用章讲究与画面内容的内在联系，要考虑整幅画的构图、色彩，起到呼应、对比、配合的作用。就画中的位置来说，有引首印、款尾印、拦腰印、压角印、拦边印、平衡印等。从盖印的数量上讲究“用一不用二，用三不用四，盖取奇数，其扶阳抑阴之意”。

◎ 小辞典

文人画：中国传统绘画中重要的风格流派，泛指中国封建社会具有较深厚、较全面的人文修养的文人士大夫之绘画，以别于民间绘画和院体画。文人画集文学、书法、绘画与篆刻艺术为一体，是画家多方面文化素养的集中体现。同时，多以山水、花鸟、木石等为表现题材，借以抒发“灵性”或个人抱负。

第2课 借物寓意

导学：花卉与蔬果是中国画的常见题材，画家借喻植物本身的属性，来表现自己的精神追求和气节。本课通过对花卉、蔬果写意画的学习，了解中国画通过笔墨表达情感的方法，进一步体会中国画基本的造型理念。

中国画家运用笔墨技法描绘物象本质特征的同时，借助作品抒发自身情感，形成了中国画独特的艺术表现手法，达到了超越形式的艺术境界。

借物寓意指通过描写客观事物寄托、传达作者的某种感情、抱负和志趣。画家将个人之“意”依托在某个具体之“物”上，由此，“物”便具有了某种象征意义。作者的个人之“意”，借助于这个具体之“物”，表达得更巧妙、更完美、更充分、更富有感染力。

▲ 春夏秋冬四条屏（中国画）近代 吴昌硕

写意中国画在创作方法上强调意在笔先，即作品的立意既要有整体构思，又要将笔墨落实到形象的结构形态上。因此，笔墨情趣是形成写意画形式美的重要因素之一，正所谓“有笔有墨谓之画”。

▲祖国万岁（中国画）现代 齐白石
作品中的形象是一株生机勃勃的万年青，用大写意的笔法画出，表达了作者祝愿伟大祖国欣欣向荣、万年长青的美好意愿。笔墨简略但高度形似，色彩夺目，水分饱满，有强烈的感染力。

▲蔬果图（中国画）清代 吴让之
柿子寓意“事事”，白菜寓意“清白”，题款曰：“士大夫不可一日无此味。”可见作品着意之处在于通过对蔬果形象的创造表达寓意。作品中运用勾勒及没骨技法，设色轻松淡雅，行笔灵动，给人以清新甜润之感。

▼兰花图（中国画）南宋 郑思肖
郑思肖为宋末诗人、画家，原名不详，宋亡后改名思肖，因肖是宋朝国姓赵（趙）的组成部分。字忆翁，表示不忘故国；号所南，日常坐卧，皆要向南背北。擅长作墨兰，花叶萧疏而不画土，寓意宋人土地已被掠夺。

◎ 知识点

写意画：相对于工笔画而言的一种中国画体裁。其特点是用粗放、简练的笔墨，描绘出对象的形神和作者要表达的意境。不求形似，注重抒情寄意。一般分为大写意、小写意、兼工带写。

“以形写神”“形神兼备”是写意画的重要特征。因此，从造型的角度来说，笔法、墨法是写意画技法的重要内容。

⚠ 学习提示

用笔：毛笔运笔一般分为直立式和侧立式，运笔时笔杆直立为中锋用笔，笔杆斜侧为侧锋用笔。中锋用笔线条圆厚饱满，侧锋用笔线条轻薄灵动。

用墨：调墨作画，由于加水的多少，有“墨分五色”之说，即焦、浓、重、淡、清五个色阶，用以表现物象质地和相互关系。

👤 知识拓展

泼墨法：即大笔泼洒，用墨如泼。

破墨法：第一次墨色未干，再以浓、淡墨色或清水、颜色局部复加，形成丰富的变化。

积墨法：水墨层层积压、叠加的方法。一遍画完干后再画一遍，反复多次，以表现厚重感。

🎯 活动一

赏析与评述：

欣赏画家作品，分析画家是怎样运用花卉、蔬果形象及笔墨表现情感及寓意的。

写意荷花的画法：

选用大笔，在清水中湿润后蘸中墨，画出荷叶的前展部分。

按荷叶的结构，依次以向心聚拢的笔法，由外向内运笔，完成整张荷叶的造型。然后，另行画出一片侧面的荷叶。

补画叶梗、花梗及花朵、花蕾。

点上花蕊及配画少许水草及浮萍。

落款可作长题也可只以穷款为之，应视画面需要而定。

活动二

观察与比较：

将画家作品与实物照片做比较，说说在造型上有什么区别，其特点是什么？

笔之

注意

帮，

趁湿

棵白

菇，

散关

墨色

再以

画白

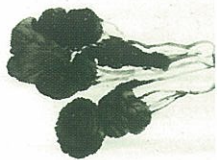
活

体马

摹，

卉或

写意白菜的画法：

以羊毫大笔笔腹蘸淡墨，笔尖蘸浓墨取势铺写白菜叶，注意墨色的浓淡干湿变化。

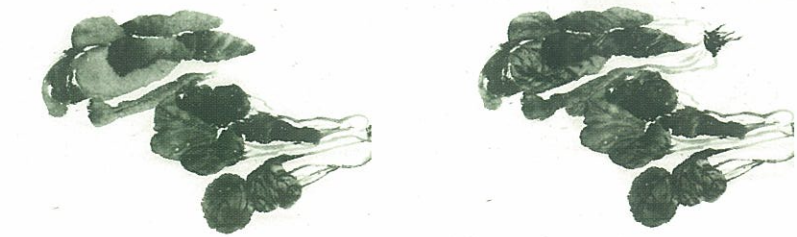
换勾线笔以浅墨勾写白菜帮，以浓墨干笔勾写白菜根部，趁湿勾写白菜叶脉，用笔稍干。

以同样笔法、墨法画另一棵白菜。

以浓淡不同的墨色画出香菇，注意香菇的不同造型和聚散关系。

以淡赭石色加墨调和淡赭墨色，沿香菇菇脉及根部勾画，再以花青加藤黄调出草绿色勾画白菜帮边缘。

铃盖印章完成作品。

铁梅

▼ 学生作品

黄霏轩
梅

白菜香菇

水墨葡萄

活动三

体验与练习：

1. 任选书中一幅作品进行临摹，体会用笔用墨的方法。
2. 运用所学内容，画一幅花卉或蔬果写意画，注意表达出情趣。

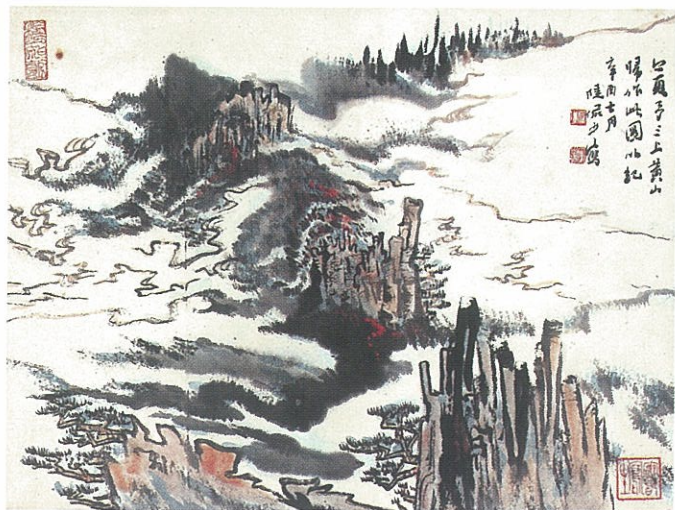
第3课 寄情山水

导学：中国山水画在长期的发展过程中，画法多样，艺术风格迥异。通过对意境、处理空间关系的“三远法”和山石、树木、云水等画法的学习，可以加深我们对中国山水画的艺术追求和表现手法的理解。

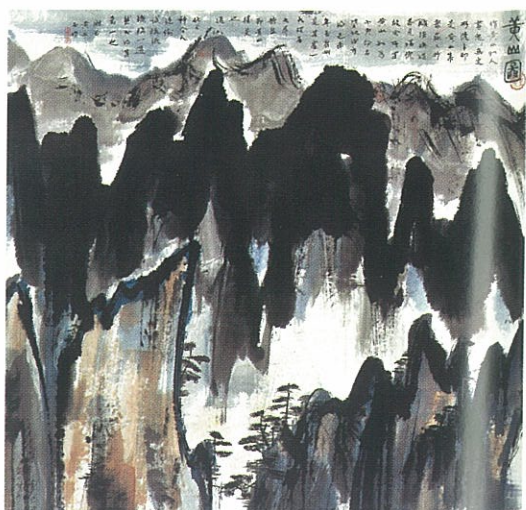
中国山水画不但表现了壮丽山河的自然之美，而且体现了中国人的自然观与社会审美意识，寄托着艺术家对天地大美的无限热爱之情。因此，意境是中国山水画的灵魂所在。

▲黄山摄影

▲黄山图（中国画）现代 陆俨少

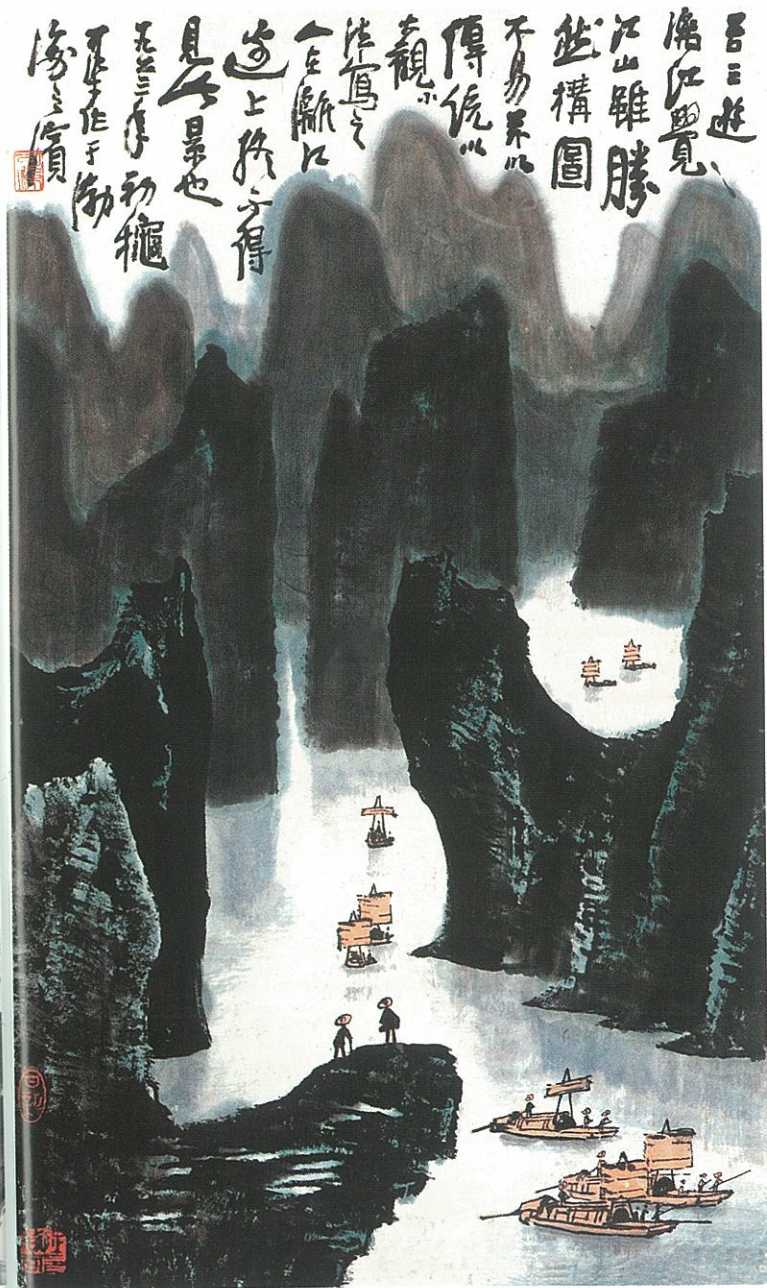
▲黄山图（中国画）现代 黄永玉

▲山水 (中国画) 现代 黄宾虹

▲慈湖图 (中国画) 现代 张大千

▲漓江山水 (中国画) 现代 李可染

知识点

意境：即情与景的结合过程，它实现了主观之意与客观之境交融，从而将人引入一个想象的空间。

三远法：自山下而仰山巅，谓之高远；自山前而窥山后，谓之深远；自近山而望远山，谓之平远。

活动一

比较与感悟：

1. 将美术作品与照片做对照比较，体会它们的不同。
2. 不同的画家对同一景物会有不同的艺术感受，你能理解他们作品中所表现的各自的意境吗？

“三远法”示意图：

▲平远

▲深远

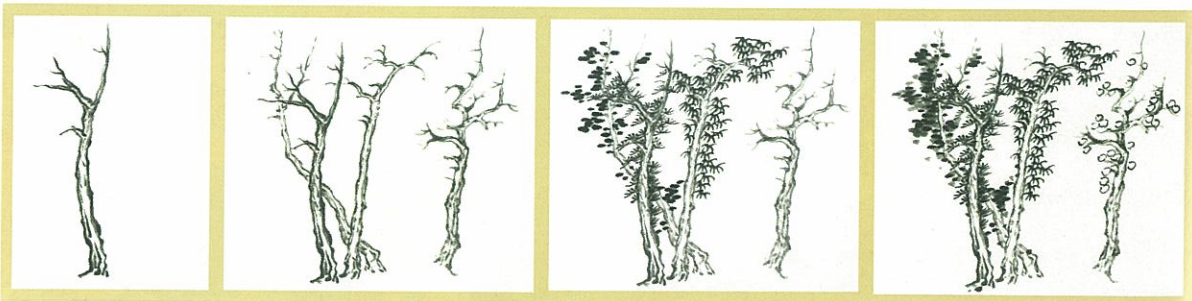

▲高远

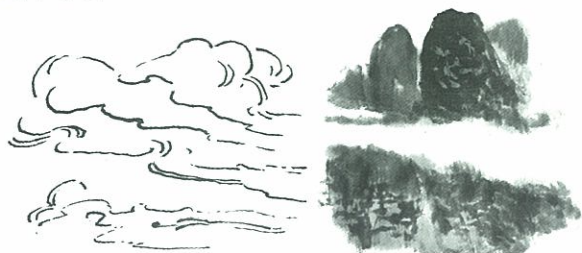
“三远法”的确立是中国传统山水画成熟的一个体现。它打破了时间、空间的局限性，把人的视线引发开去，导向无限的空间，充分体现了中国山水画的创造性。

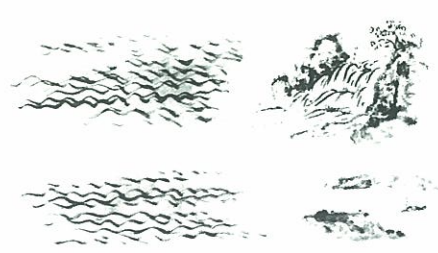
▲山石画法

▲树木画法

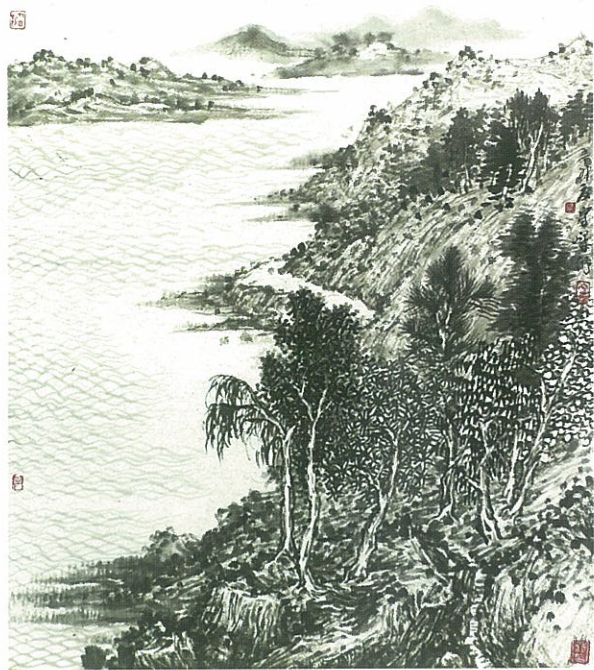
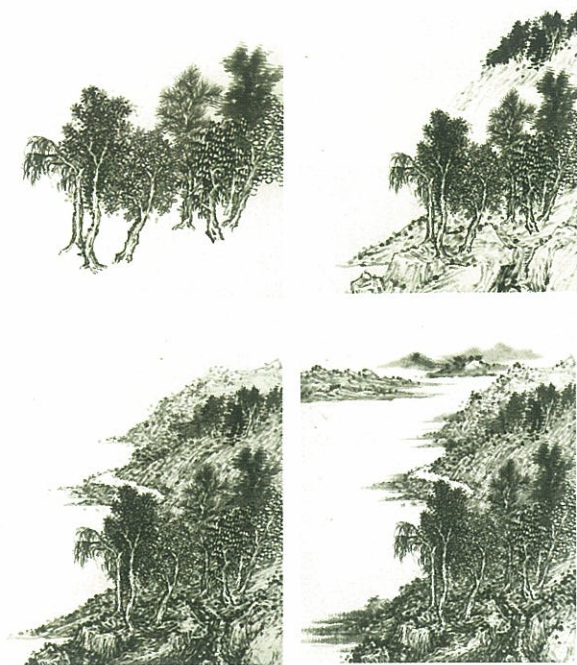

▲云的画法

▲水的画法

写意山水画的作画步骤分为勾勒、皴擦、点染等，在丰富的墨色与笔触变化中，实现画面形象的塑造。

将山水画的基本造型元素按照画面布局有机地组织在一起，能表现出富有意境的画面。

▲ 学生作品

活动二

总结与练习：

1. 欣赏作品，总结三远法在表现山水景物时各有什么特点。
2. 练习中国画中山石、树木、云水的表现方法，体会山水画的笔墨情趣，并创作一幅山水画，尝试将意趣融入画中。

单元评价

填空题：

- 一、中国画写意花卉按技法一般分为() () () 三大类。
- 二、中国山水画中的“三远法”包括() () ()。

对自己的作品进行评价：

1. 用笔：笔法丰富 ☆☆☆☆☆
2. 墨色：墨法丰富 ☆☆☆☆☆
3. 笔墨情趣：抒情达意 ☆☆☆☆☆

小提示

中国画源远流长，历史悠久，有着不同于西方绘画的艺术创作理念、艺术创作方法和艺术表现语言体系。经过历史的积淀，形成了博大精深的丰富内涵与外延。

第四单元 自己办展览

导学：把我们以前学过的、精心绘制的作品装裱起来，布置一个小型班级美术作品展览，能很好地展示我们的才华，丰富校园文化生活。

画展是将美术作品布置在室内外空间环境中进行展示，以供观赏。通过展示，使作品与观赏者产生共鸣，以发挥它的社会效应，起到教化、审美、丰富情感的功能。

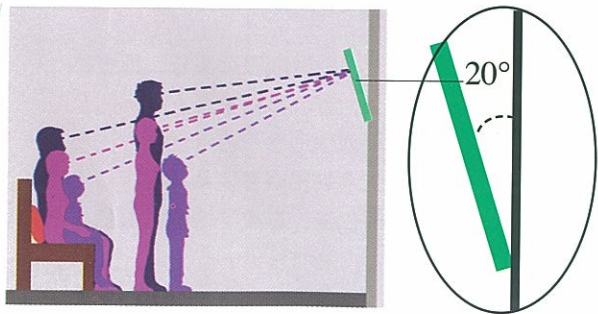
▲ 作品征集后进行评选

1. 展览策划

筹办班级美术作品展，首先应对展览的目的、主题内容、展出的地点、方式、规模、时间等进行细致、周到的设计安排。根据学校的实际情况，选择展出地点、时间，周全地设计整体工作。展览的题目可以以画种、班级或表达某种理想等起名，如“装饰画展”“× 年级 × 班书画展”“金秋书画展”等。

2. 前言、标志、招贴、请柬的设计制作

“前言”是针对举办展览的主旨、目的或预备性说明等书写的文字，类似序言或导言的一种短文，一般布置在整个画展的前面。标志、招贴和请柬是我们以往学习过的内容，不同的是要围绕画展的主题进行设计与制作。

▲ 作品悬挂时应考虑高度与角度

活动一

讨论与筹划：

以本学期的学习内容为主题，策划一次班级美术展，讨论举办画展的目的、题目，以及展出的地点、时间等。

3. 装裱作品

装裱是中国画特有的一种保护和美化的技术。其方法是以纸托裱在书画作品的背部，再以绫绢镶边，然后上覆背，加装轴杆。其形式有长卷、立轴、册页、横披、镜片等。

经过特殊工艺装裱过的书画作品，给人以整体的形式感。从色调、格调、品位、风格、文化等方面增强了人的视觉感受，进一步提升了作品的审美价值。

▲立轴

▲进行书画装裱

◀册页

◀镜片

▲扇面

◀横披

▼长卷

托裱方法:

▲书画装裱材料有生宣纸、高丽纸、绫、绢、面粉、明胶、明矾，天杆、地杆、轴头等。书画装裱的工具具有案台、挣板、排笔、棕刷、马蹄刀、界尺、切板、启子，其他如剪刀、毛巾、喷水壶等。

▲托画芯。用排笔蘸淡浆水刷在作品的背面，同时排出气泡。

▲上托纸。用宣纸覆盖在作品上，用棕刷刷平。

▲上浆。在作品背面四周约一厘米宽处刷上糨糊。

▲上板。将作品平整地贴板上板墙，在下边一个角边留一厘米左右的空隙。

知识点

书画装裱是指美术作品为便于人们观看赏析，从作品保护、装潢美化、便于张挂等方面进行的加工处理。

选配画框时，画的衬纸、画框的颜色与样式要与画面的色调、风格相协调，以衬托出绘画作品。

活动二

学习与尝试:

1. 学习生活中所见的书画装裱形式，分析其方法。
2. 学习一种装裱方法，掌握其要领。
3. 将前一单元自己完成的中国画作品进行装裱或配框，并张挂在房间的合适位置。

▲裁切。作品干后，撕下，用马蹄刀裁切（注意用刀安全）。托裱完成。

其他绘画的装裱配框

除中国画有着独特的装裱样式外，其他种类的绘画如水彩画、版画、装饰画、油画等也有进行托裱或配框等装潢美化的程序，它们在选配画框方面有着独特的讲究。西式油画，大多选择花纹比较丰富和厚实的泥金框，画框四周要留空边，宜宽大些，给人一种富丽、华贵的感觉。水彩画、版画一般采用四周配卡纸框进行美化。一般来讲，画的衬纸、画框的颜色与样式要与画面的色调、风格相协调。

4. 展览的布置

要根据选定的空间和展出作品的数量，进行空间设计、区域划分，计算出展线的长度；作品张挂应符合高度要求并设置或利用光线；注意观摩的路线、方向、进出口等的合理设计；充分利用展示空间，用悬吊、摆放等方法进行展示。

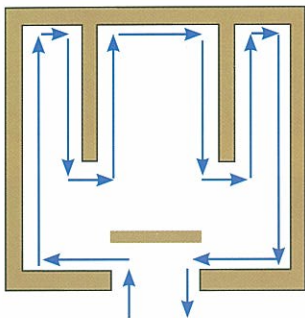
5. 设计好开幕程序，画展开幕

▲ 展厅一角

▲ 利用窗户布置作品

▲ 参观路线示意图

活动三

思考与实施：

1. 怎样将作品进行分类，并对展出空间进行恰当的区域划分？
2. 本次展览中，你将运用怎样的创意，使展览更好地被欣赏。

▲ 利用高低错落的展台布置手工作品

▲ 利用室外空间布置作品

单元评价

选择题：

书画作品托裱的步骤有

1. 托画芯 ()
2. 上托纸 ()
3. 上浆 ()
4. 上板 ()
5. 配卡纸框 ()
6. 裁切 ()

简答题：

1. 对作品进行装裱的意义是什么？
2. 策划这次的画展你承担了什么工作？锻炼了你哪些方面的能力？

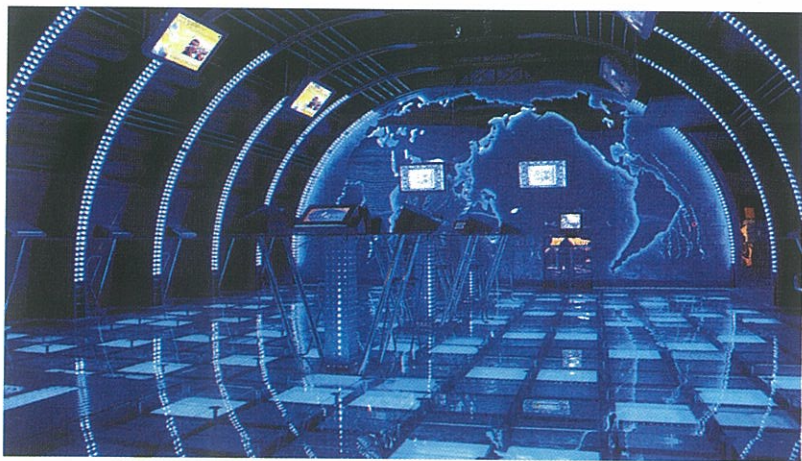
小提示

让我们每位同学都亲自参加设计、布置班级美术展，用我们的作品美化校园环境，丰富校园文化生活。

第五单元 展示设计作品欣赏

导学：随着科学技术的不断进步和艺术观念的不断更新，视觉传达设计也以更加新颖、丰富的表现形式改变着我们的生活，带给我们崭新的视觉感受。

传播展示主题，营造展示空间，形成强大的视觉冲击力是展示设计的重要目的。

▲ 2000年汉诺威世界博览会中国馆“信息高速路”展区的设计，充分体现了中国科技立国、科教兴国的展示主题。

▲ 会展展台的造型设计新颖，空间的处理层次分明，符合功能需求且富有立体感。借助灯光效果，色彩和谐明亮，充满激情，能很好地吸引观众的注意力。

知识点

将确定的物品按特定的主题和目的加以摆设和演示的设计，称之为展示设计。它利用形态、色彩、材料、照明、音响、文字、插图、映像及模型等方面的新形式、新技术、新成果，全面调动观众的视觉、听觉、触觉，甚至嗅觉等感知能力，形成“人”与“物”的互动交流。因此，它是一种以信息传达为目的，集多种技术为一体的综合性空间视觉传达设计。

学习提示

了解展示设计的意义和作用，初步掌握综合展览的设计策划原则及方法。

初步学会运用形式美的法则进行展板、展台等的设计制作。学会欣赏鉴别展示设计作品，提高对展示设计的审美能力。

活动一

交流与思考：

结合日常经验，与同学一起交流你所经历的印象最深刻的一次展示设计，说说它的新奇之处。

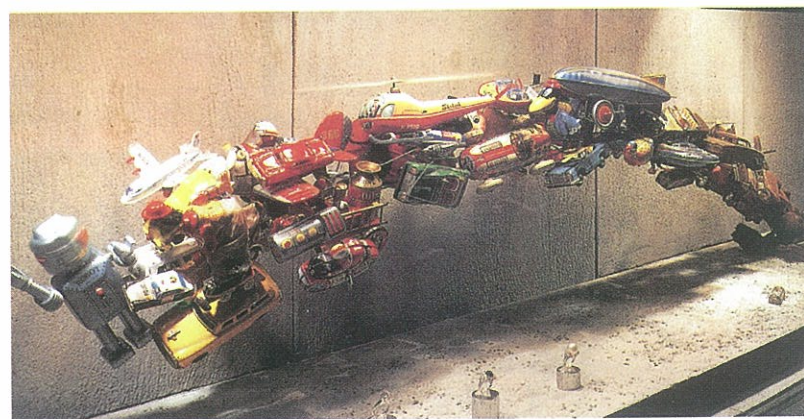
▲ 将给人

▲ 采用工业生产

创造一种独特而整体的展示情调，是吸引观众的重要手段之一。

◀用有机玻璃板、泡沫板等材料，按照一定的比例制作的展示设计模型，能形象直观地体现设计者的构思和创意。

▼富有动感、独特的道具设计，暗喻了汽车产品所具有的速度与良好性能，完美地契合了产品的内在品质。

▲将众多的玩具用胶黏合在一起，并处理成弧状，仿佛具有了运动的感觉，给人以强烈的视觉冲击。

▲采用高纯度、易拆装的轻质材料为道具主框架，通过模块化设计，展现出工业产品所具有的独特美感。

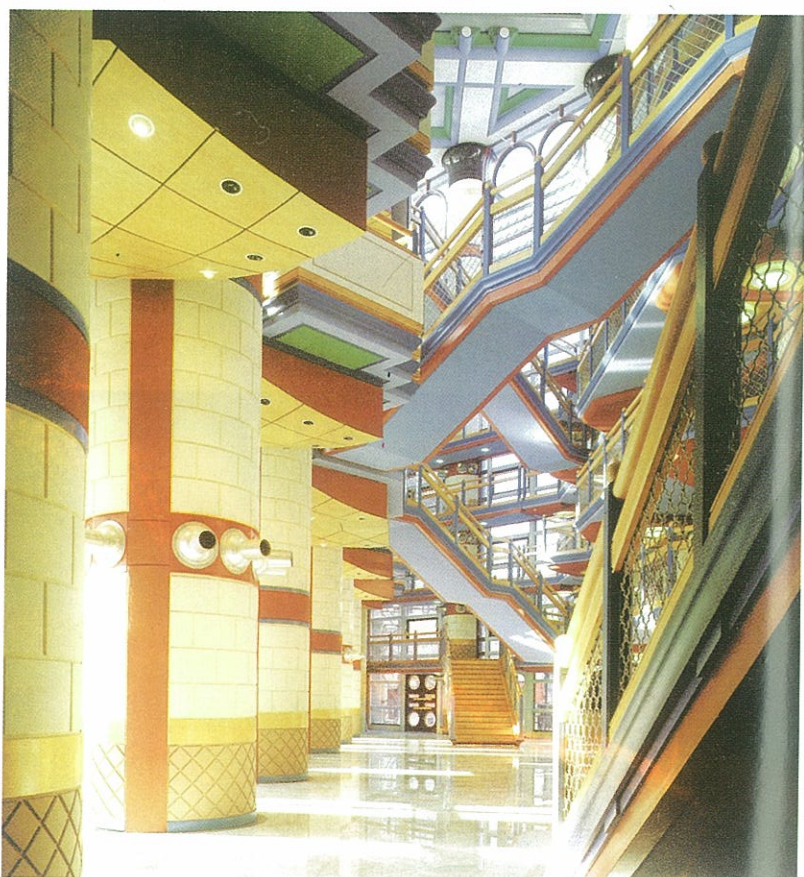
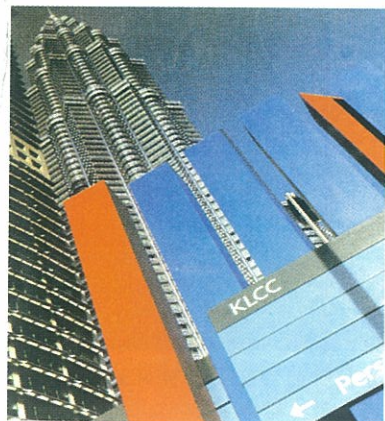
▲优秀的细部设计极好地反映出现代展示的高尚品位。

▲新颖别致的展示道具设计，极大地加深了观众对品牌的良好印象。

▲创新的展示道具造型设计，很好地反映了参展企业优良的品质和经营实力。

▲文化艺术中心内部错综复杂的结构设计，对比强烈的色彩运用，表现了一个符合特定功能要求的多元化的展示空间。

▲现代展示不仅注重展厅内部的设计，还将展示的观念延伸到室外，与周围的环境融为一体，拓展了传播空间，加大了宣传力度。

现代展示设计十分注重整体效果，任何一件展具的设计都力图在材料、色彩和风格上与展示主题和展示环境达到高度的和谐统一。

◀ 现代展示尽量减少展架、展牌的占地面积，扩大展示空间，以利于众多观者的顺畅移动。

▲ 推展品牌形象是现代展示的一个重要目的。

▲ 中国科技展览

活动二

总结与归纳：

展示设计区应具有什么功能和特点？

▲ 长安商场电器专卖区

▲ 某商场服装售卖区

单元评价

填空题：

展示设计是一种以（ ）为目的，集（ ）为一体的（ ）视觉传达设计。

简答题：

1. 请你从自己参观过的博物馆、大型博览会、商业展览、商业环境、庆典礼仪环境中任选一种说明其中的展示设计的特点。
2. 你能否自觉地以审美的眼光细致观察周围环境，并习惯于以设计的要求评价其优劣？

小提示

设计是对生活创造性的诠释，设计以自己特有的语言展现着对人的生存、工作以及休闲状态的尊重。设计师通过作品来体现人们对生活环境的理解，并通过一切“美”的形式来展现人们对美好生活的追求。

本册美术词汇汉英对照

造型	modelling
线条	line
明暗	chiaroscuro
文艺复兴	renaissance
体量	dimension
空间	space
版画	woodcut
表现性色彩	expressive colour
构图	composition
节奏、韵律	rhythm
书籍设计	book design
藏书票	bookplate
中国画	traditional Chinese painting
写意画	freehand brushwork
花鸟画	flowers and birds painting
山水画	mountains-and-waters painting
意境	artistic conception
装裱	mount
展示设计	exhibition design

美术资源链接

中外著名艺术博物馆（三）

中华世纪坛世界艺术馆

网址：<http://www.worldartmuseum.cn/sjthome/index.shtml>

是中国第一家以世界艺术为收藏、展示、研究对象的公益性国家文化机构。它以传播世界文明、促进文化交流、普及艺术教育、服务大众需求为宗旨，以各国博物馆、艺术馆、学校等文化教育机构为合作伙伴，致力于建设一个各种文明的交流平台和世界艺术的展示窗口。

首都博物馆

网址：<http://www.capitalmuseum.org.cn/>

首都博物馆以其宏大的建筑、丰富的展览、先进的技术、完善的功能，成为一座与北京“历史文化名城”“文化中心”和“国际化大都市”地位相称的大型现代化博物馆，并跻身于“国内一流，国际先进”的博物馆行列。

英国国家艺术馆

网址：<http://www.nationalgallery.org.uk>

位于英国伦敦市中心特拉法加广场的正北方向，又称伦敦国家美术馆，收集了从13世纪至19世纪多达2300件绘画作品。由于其收藏属于英国公众，因此是以免费参观的方式向大众开放。

古根海姆纽约博物馆

网址：<http://www.guggenheim.org/>

博物馆看上去就像一条巨大的白色弹簧，螺旋的中部形成一个敞开的空间，从玻璃圆顶采光。古根海姆博物馆是世界上著名的私立现代艺术博物馆，以连锁方式经营，在西班牙毕尔巴鄂、意大利威尼斯、德国柏林和美国拉斯维加斯拥有4处分馆。

本学期个人美术学习评估表

姓名 _____ 班级 _____ 性别 _____

评分标准 （“5”为最高，依次递减）		5	4	3	2	1
喜欢的领域	造型·表现					
	设计·应用					
	欣赏·评述					
	综合·探索					
能力	构思					
	捕捉对象的能力					
	色彩和形的造型能力					
	创意的能力					
态度	欣赏、评述的能力					
	材料、用具的准备					
	对美术活动的参与程度					
	注意力集中、有耐心					

后 记

本册教科书是人民教育出版社课程教材研究所美术课程教材研究开发中心、上海书画出版社依据教育部《义务教育美术课程标准》（2011年版）编写的，经国家基础教育课程教材专家工作委员会2013年审查通过。

本册教科书集中反映了基础教育教科书研究与实验的成果，凝聚了参与课改实验的教育专家、学科专家、教研人员以及一线教师的集体智慧。我们感谢所有对教科书的编写、出版提供过帮助与支持的同仁和社会各界朋友，以及整体设计艺术指导吕敬人等。

本册教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品（包括照片、画作）的作者进行了联系，得到了他们的大力支持。对此，我们表示衷心的感谢！但仍有部分作者未能取得联系，恳请入选作品的作者与我们联系，以便支付稿酬。

我们真诚地希望广大教师、学生及家长在使用本册教科书的过程中提出宝贵意见，并将这些意见和建议及时反馈给我们。让我们携起手来，共同完成义务教育教材建设工作！

联系方式

电 话：010-58758866

电子邮箱：jcfk@pep.com.cn

人民教育出版社 课程教材研究所
美术课程教材研究开发中心
2013年5月

第一次循环使用	班级	姓名	学号
第二次循环使用	班级	姓名	学号
第三次循环使用	班级	姓名	学号

YIWU JIAOYU JIAOKESHU
MEISHU

义务教育教科书

美术

八年级 上册

美

术

八年级
上册

绿色印刷产品

本书依据发改价格 [2012] 1658 号文件标准定价

ISBN 978-7-107-26357-6

9 787107 263576 >

定价：5.45 元

人民教育出版社