

义务教育教科书

九年级上册

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 沈 兰 张云芳 阚晓燕

朱 晔 彭 博

责任编辑：王 娟 郭 敏 周媛媛

封面设计：周媛媛

版式设计：周媛媛 郭 敏

MEI SHU

义务教育教科书

九年级上册

江苏凤凰少年儿童出版社

中华博览 (欣赏 · 评述)

第 1 课 1

可触摸的历史——中国雕塑艺术

造型天地 (造型 · 表现)

第 2 课 8

灵动的生命

第 3 课 12

有趣的夸张

第 4 课 16

与建筑相伴

经典魅力 (综合 · 探索)

第 5 课 20

敦煌 · 千年

设计空间 (设计 · 应用)

第 6 课 26

日用器具

第 7 课 30

霓裳之舞

第 8 课 34

最亲近的家具

世界之旅 (欣赏 · 评述)

第 9 课 38

力量与生命——外国雕塑艺术

第 1 课 可触摸的历史——中国雕塑艺术

雕塑是雕、刻、塑三种制作方式的总称，它以各种可塑的（如黏土等）或可雕可刻的（如金属、石、木等）材料，制作出各种具有实在体积的形象。生活中处处可见雕塑，在我们生活的城市，或者我们曾经到过的许多旅游景点，或许都有雕塑存在，比如现代城市的广场雕塑、风景旅游点的纪念性雕塑等。

这是我国汉代人物俑的代表作品。它以生动的造型、夸张的动作、惟妙惟肖的神态，表现出眉开眼笑、手舞足蹈的民间说唱艺人豪放、乐观的性格。

说唱俑 东汉 四川成都出土 高55厘米

在中国人心中，骏马是民族尊严、国力强盛和英雄业绩的象征。因此，大量骏马的形象出现于汉朝的雕塑和工艺作品中，其中最令人赞叹的就是这件举世闻名的《铜奔马》。

铜奔马 东汉 高34.5厘米 长45厘米 宽10厘米 甘肃武威出土

这匹骏马体态矫健，正撒开四蹄飞奔，它三足腾空，右后足踏在一只疾飞的燕子背上。作者以无比高超的技法，把奔马与飞燕在这惊心动魄的一刹那间的动作，表现得淋漓尽致。

“铜奔马”，1983年被国家旅游局确定为中国旅游图形标志。

■第八奇迹

立射俑

跪射俑

从秦始皇陵陪葬坑已经出土的陶俑中，我们可以清晰地看到一个神态非凡、发型多样、服装有别、栩栩如生的秦代武士俑的鲜活形象。它们虽然缄默不语，却给人以千军竞发的震撼。今天，凝视它们表情丰富的脸庞，我们依然能感觉到它们两千多年前的呼吸，以及心脏的跳动。

秦俑面部特写

秦始皇的墓可真大啊，里面肯定还藏着不少的宝贝。

真想去西安的秦始皇陵兵马俑博物馆，现场感受一下那份震撼！

秦始皇陵一号坑军阵

在世界艺术史上，数量如此众多、与真人真马大小相似，并围绕同一主题展现的艺术群雕，秦始皇陵兵马俑是绝无仅有的。它不但是一座军事博物馆，同时也是雕塑艺术的宝库。秦代工匠们用写实的艺术手法，把陶俑外部的形体特征和内在气度融为一体，秦军那威严的气势和勇武的精神被表现得淋漓尽致。

秦始皇陵一号兵马俑坑 陕西临潼

请你谈谈兵马俑的艺术特色，也可以全班展开讨论。

秦始皇陵兵马俑的宏大规模和磅礴气势，被誉为世界第八大奇迹，它的壮观和伟大值得这样的赞誉。

追溯到1974年3月一个极为平常的日子，几位农民挖井时的偶然发现，使一个震惊世界的文化奇迹得以重见天日——秦始皇陵兵马俑在被岁月尘封掩埋两千余年后再现人间。

秦始皇陵兵马俑以磅礴的气势、雄浑的美，向后人展示了秦始皇气吞六国、横扫八荒的惊人气魄。1987年，秦始皇陵兵马俑被列入《世界遗产名录》。

■ 陵墓雕刻

霍去病是汉武帝时英勇善战的青年将领，18岁就随大将军卫青投入抗击匈奴的战争，屡建奇功，曾经以六战六捷的战绩，打败了匈奴军。只可惜这位曾经令匈奴人魂飞魄散的勇猛战将，因病英年早逝，年仅24岁。为了表达对这位功臣的恩泽，汉武帝赐予霍去病建造陵寝的特殊待遇。陵墓的设计者将霍去病的陵墓建成一座小山模样，以象征他生前战斗过的祁连山；用花岗岩雕刻成马、伏虎、卧牛、野猪、象等动物形象，隐现在山形墓地上，从而体现这一墓地所处的特殊环境。

立马 汉代 霍去病墓前石刻

霍去病陵墓雕刻不像秦始皇兵马俑那样依靠庞大的阵容来显示其严整的军威，而是采用以一当十、以少胜多的艺术手法，成为中国古代雕塑艺术发展史上一座划时代的里程碑。

比较不同陵墓雕刻的区别和特点。

六朝陵墓雕刻在我国雕塑艺术史上享有盛誉。六朝陵墓雕刻分为帝王陵和王公贵族墓两类，都有石兽一对，神道石柱一对，石碑一对，只是帝王陵的石兽是天禄和麒麟，而王公贵族墓的石兽是辟邪。这些石兽往往用整块石头雕刻而成，威武异常，因为古人相信，惟有如此，才能使死去的帝王贵族永保平安。

萧景墓前神道石柱 六朝 江苏南京

萧景墓辟邪 六朝 江苏南京

龙门石窟 卢舍那大佛 唐代

龙门石窟奉先寺“卢舍那大佛”是龙门石窟中艺术水平最高、整体设计最严密、规模最大的一座佛像，堪称中国佛教雕塑的顶峰。大佛总高17.14米，头部高4米，耳长1.9米，面部丰腴饱满，眼睛半睁半合，仿佛俯视着脚下的芸芸众生，嘴角微翘，微露笑意，显现出内心的平和与安宁。

云冈石窟位于中国山西大同。这座释迦牟尼像高13.7米，佛像面部丰圆，高鼻大耳，宽肩挺胸，身躯壮硕，展现了北魏佛像劲健、浑厚、质朴的造像风格。其雕刻技艺继承和发展了汉代的优秀传统，吸收并融合了古印度犍陀罗、西域佛像的艺术精华，是云冈石窟雕刻艺术的代表作。

■古代雕塑

我国著名的四大石窟——敦煌莫高窟、大同云冈石窟、洛阳龙门石窟、天水麦积山石窟。

菩萨像 中唐
莫高窟第159窟
何鄂 临摹

敦煌石窟中最著名的要数莫高窟，现今莫高窟尚存有洞窟735个，彩塑2000多身，它犹如一个巨大的“沙漠画廊”，静静地伫立在中国西北的大地上。

这身菩萨像位于正龕内南侧。菩萨云髻高耸，发披两肩，面庞略方，曲眉秀眼，眼角上挑，姿态大体直立，颈项腰部有轻微的“S”形扭曲。

释迦牟尼像 北魏 云冈石窟

■ 现代雕塑

艰苦岁月（雕塑） 现代
83厘米 × 85厘米 × 50厘米 潘鹤

潘鹤的《艰苦岁月》是中国现代雕塑的代表作品，它生动地塑造了两位革命战士，在行军、作战的间隙，老战士吹笛、小战士聆听遐想的情态，给人以精神上的鼓舞。

天安门广场的人民英雄纪念碑，主体由梁思成等人设计，分碑身、须弥座和台座三部分，高37.94米。整座纪念碑用17000多块花岗石和汉白玉砌成，肃穆庄严，雄伟壮观。

人民英雄纪念碑

五四运动浮雕（局部） 现代 滑田友、冯法祀

浮雕是在平面上雕刻出凹凸起伏形象的一种雕塑，浮雕在内容、形式和材质上丰富多彩，由于所占空间较小，所以适用于多种环境的装饰，在城市环境的美化中起到越来越重要的作用。

中华人民共和国建立后，为缅怀在革命战争中牺牲的先烈，各地先后建造了不少纪念碑。20世纪50年代规模最宏伟的是北京天安门广场上的人民英雄纪念碑，碑座下层嵌有10块反映中国人民近百年来革命斗争史迹的大型浮雕，内容为《虎门销烟》《金田起义》《武昌起义》《五四运动》《五卅运动》《南昌起义》《抗日游击战》《胜利渡长江，解放全中国》《支援前线》《欢迎人民解放军》。由雕塑家刘开渠、滑田友、彦涵、吴作人、张松鹤等人分工创作，数十位石雕工人配合制作完成。

其他重要的烈士纪念碑还有南京的《英勇就义——雨花台烈士纪念碑》等。

英勇就义——雨花台烈士纪念碑（雕塑） 现代 唐大禧等

■美化生活

五月的风（雕塑） 现代 高30米 直径27米 位于山东青岛五四广场

《五月的风》是我国目前最大的钢质城市雕塑，该雕塑以青岛作为“五四运动”的导火索这一主题充分展示了岛城的历史足迹。螺旋上升的风的造型和火红的色彩，充分体现了“五四运动”反帝反封建的爱国主义基调和张扬腾升的民族力量。《五月的风》已成为青岛的标志性景观之一。

结合你的旅游经历，谈谈你心目中的优秀城市雕塑还有哪些。

“五羊衔谷，萃于楚庭”是古代广州人民因向往美好生活而创作出来的神话故事。上世纪50年代，著名雕塑家尹积昌等人根据五羊的传说，匠心独具地创作出了五羊石雕像。雕像共用130余块花岗石雕刻而成，体积约53立方米，仅主羊头部一块石料，就重达4000余斤。五羊大小不一，主羊头部高高抬起，口中衔穗，回眸微笑。其余四只羊环绕其身，或戏耍，或吃草，还有羊羔在吸吮母羊的乳汁。五羊姿态各异，造型优美，栩栩如生。五羊雕塑因其所承载的美丽传说以及所蕴含的历史文化内涵而成为广州市的标志和象征。

五羊雕像（雕塑） 高11米 现代 尹积昌、陈本宗、孔繁伟

第 2 课 灵动的生命

小时候，我们都喜欢和上一块泥，捏个小动物、小泥人、小房子……从中能感到无比的快乐，其实这就是雕塑。雕塑是以体积和空间的造型方式来表达我们的感情，它比绘画来得更加直接、可亲。

手捏、刀刻、粘贴等都是雕塑的表现手段，也是雕塑的基本语言。除了泥塑外，我们还可以利用一些现成的材料来表现和塑造对象，通过不同材料的运用，表达出自己的感受。

■ 下面这些作品，哪件打动了你

青铜立人像 古蜀国
成都金沙遗址出土

男子头像 1886 罗丹（法国）

这是罗丹对人物心理描绘较为突出的一件塑像，可以从细微的表情中体察到人物复杂的内心活动。更可贵的是，这些丰富的细节，处处都体现了雕塑语言的存在，让人感受到艺术表现的魅力。

母与子 1956

亨利·摩尔（英国）

亨利·摩尔是现代雕塑家，他以其夸张、变形而又近乎于抽象的造型语言，形成了自己独特的艺术风格。

舞蹈演员（雕塑）1922 德加（法国）

德加是一位画家，同时也爱雕塑。《舞蹈演员》是德加最出色的雕塑作品之一。他熟悉她们的生活，更喜欢她们一举一动中流露出的优美姿态。这件作品综合使用了多种实物材料，在当时是一种大胆的尝试。

女生(石膏) 周思旻

雕塑的材质利用及烧制过程可以带来表现的丰富性。

雕塑用的工具

工作例

- 尝试用泥或陶土为同学塑像。
- 可以完全用泥、陶土,也可以添加辅助材料。

鱼干(陶塑)

■ 雕塑方法

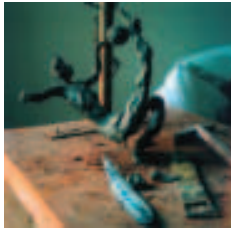
雕塑制作方法之一

准备铁丝支架

手工控制

完成

雕塑制作方法之二

粘泥

刀刻

制作肌理、划痕

■ 材料的新生命

普普通通的日常用品，只要发挥想象，大胆创造，就会成为一件艺术作品，获得别样的生命。

堂·吉珂德（五金零件拼装） 师生合作作品

一些平平常常的金属零件，在作者的奇思妙想之中，都有了生命力：开瓶器变成了古怪的盔甲，铁盖变成了盾牌，自行车铃铛、水龙头和打蛋器等构成了一匹雄健的战马。啊，神气的堂·吉珂德就出现了！还真有些骑士的味道呢。

昆虫系列
(旧报纸、铅丝、回形针、废电池)
学生作品

奥运精神（活体雕塑） 学生作品

像不像一尊尊石膏雕像？其实是同学扮的！只要表面颜色完全一样，你也能成为一件雕塑作品。但是要设计好艺术性的动作哦！

人来人往(石膏、墨汁) 学生作品

真没想到，这么多材料都能用来做雕塑。

● 寻找一些常见的材料，发挥自己的想象力，拼装一个自己感兴趣的小雕塑。

关键在于富有创意的头脑，使我们善于去发现！

雄狮(纸雕) 佚名

游戏
(塑胶管)
学生作品

叠罗汉(铁丝、报纸、彩纸、胶水) 学生作品

第 3 课 有趣的夸张

在欣赏相声小品和喜剧的时候，你可曾仔细观察过演员的相貌和表情吗？

肖像漫画

漫画人物肖像也有很多种表现形式，有线描，有素描，有水彩，有油画……现在最时髦的要算电脑绘画了。作品有以动态为主的，或有以形象为主的。

爱因斯坦 佚名

朱妃瞻肖像 沈天呈

侯宝林像 方成

你看，寥寥数笔就可以把一代相声大师的形象表现出来了。

在生活中发现生动的形象

秘书长 王山甲

- 对着镜子，试试看能把你画成什么样？
- 同学之间互相做出不同的表情，用漫画的形式记录下来。
- 分小组，各画一种五官，再剪下组合在一起，看看效果会怎么样？

学生作品

马三立 何君华

其实，肖像漫画只是漫画的一种形式，平时我们在阅读报刊杂志的时候，常常会看到各种漫画，它们的表现题材十分广泛。

阿宝两只脚，凳子四只脚（纸本墨笔）
1926 丰子恺

■ 漫画的不同表现形式

漫画能通过夸张的造型和幽默的内涵，在笑声中揭示某人或某一件事的本质，让人在得到某种启示后产生联想，感受到意犹未尽的含义。情理之中、意料之外的作品，往往会引起读者的共鸣，令人开怀，发人深省。

无题（四格漫画）莫迪洛

丰子恺先生曾给漫画下过一个定义：“漫画是简笔而注重意义的一种绘画。”强调的是篇幅短小、言简意赅及幽默的特质。

儒家思想 2009 蔡志忠

《人物》朱德庸

家庭环境 张静

无题 朱森林

- 动手创作漫画，可以是单幅的，也可以是多格的。内容要幽默，造型应夸张。
- 将你的奇思妙想画出来之后，再与同学们分享。

画在黑板上的连环漫画 学生作品

■ 欣赏经典的动画作品

我国有大量的古典名著、神话传说和童话寓言。这些文学名著中的人物给你留下了什么印象呢？看看下面的形象和你想象中的是不是一样？

大闹天宫 1961~1964

小蝌蚪找妈妈 1960

这是我国第一部水墨动画片。将国画艺术和动画结合在一起,便形成了独有的水墨动画。

宝莲灯 1999

花木兰 1998

哪吒闹海 1979

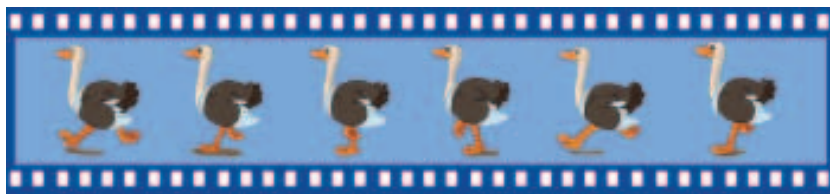
这些卡通形象你见过吗？试试看，设计一个你喜欢的卡通形象！

了解动画的基本运动规律

飞行类动物的基本动作

两足类动物的基本动作

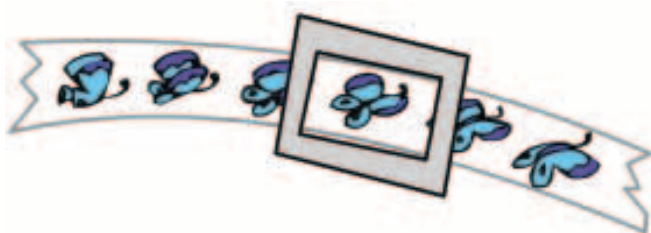

动画人物的基本动作

动画是通过连续播放一系列画面，给视觉造成连续变化的图画。它的基本原理与电影、电视一样，都是视觉原理。医学已证明，人类具有“视觉暂留”的特性，就是说人的眼睛看到一幅画或一个物体后，在1/24秒内影像不会消失。利用这一原理，在一幅画还没有在视觉内消失前播放出下一幅画，就会给人造成一种连续运动的视觉效果。

诡盘

抽拉框

现在，我们就来尝试创作最简单的动画：先设计一个简单的脚本，甚至只是一个有趣的动作，人物尽量简化成1~2人，将动作分解成10个，画在10张纸上，注意动作分配要均匀。将10张纸画面朝上装订成一册，翻动小册子，就可以看到一个连续的卡通动作。除了手绘，还可以运用电脑将画面作不同的改动，再连续播放，做成动画。

工作图

- 制作一本手翻书。
- 制作一个动画抽拉框。
- 试着做诡盘，和同学们一起感受动画的原理。

第4课 与建筑相伴

孩提时代，我们都有过画“大画”的愿望。我们可能在墙壁上、院子里、马路边勾画过许多“作品”。当我们看到古人在洞窟石壁上留下的原始壁画，看到米开朗基罗绘在西斯廷教堂那恢弘的天顶壁画，看到浓郁肃穆的永乐宫朝奉者，看到飘逸优美的敦煌飞天，看到首都机场墙壁上活泼灵动的傣家少女、枝繁叶茂的热带雨林……我们不能不为艺术家通过壁画这一独特的艺术表现方式所传达出的丰富情感而震撼，感受到了绘画与建筑艺术的完美统一。

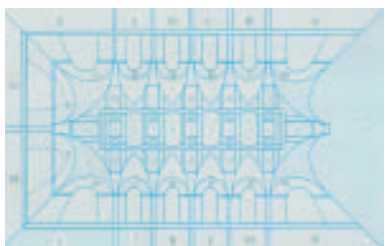
《朝元图》是元代永乐宫主殿壁画，因为所画的内容是诸神朝拜道教始祖“元始天尊”的场面，故称《朝元图》。

朝元图（局部）（山西永乐宫壁画）1325 马君祥

《朝元图》工笔重彩，线条雄浑酣畅，人物形象生动传神。有的肃穆庄严，有的威武凶悍，有的优雅美丽，有的翩翩欲仙，近300个神仙的群像被描绘得千姿百态，气象万千。

西斯廷天顶壁画位置分布图

米开朗基罗在创作《创世纪》大型天顶壁画时，先将整个天顶平面进行了划分，然后在不同的位置分别绘制基督教里的故事和人物形象。米开朗基罗用了整整四年的时间，才完成了这项巨大的工程。见到这些画，我们会惊叹它的宏伟和壮观。

西斯廷教堂壁画：
西斯廷教堂是梵蒂冈教皇的礼拜堂。教堂内有文艺复兴时代许多大师的绘画作品，最为著名的是米开朗基罗创作的天顶壁画《创世纪》和祭坛壁画《最后的审判》。

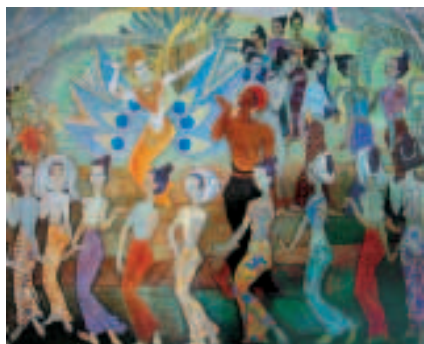

创世纪（壁画）1508~1512
米开朗基罗（意大利）

森林之歌（局部）（壁画）1979 祝大年

画家以细密的绘画风格描绘出我国西南部热带丛林的风貌。

泼水节（局部）（首都机场壁画）1979 袁运生
画家用装饰手法表现了泼水节的欢乐。

泼水节（草图局部）

■ 壁画因环境的需要而产生

一间旧教室

经我们的妙手绘制，令人如入原始森林

壁画将艺术与人们的生活密切地连结在一起，许多壁画被装饰在各类公共建筑上。恰当地利用运动场馆、公园、广场等室内或室外空间进行壁画装饰，会使我们的生活别有趣味。

学校体育馆壁画

噢，丛林里还有门！

- 小组讨论，选定主题，拿出壁画方案，分头绘制在作业纸上。
- 将绘制完成的“壁画”局部作品在墙面或地面上进行组合拼贴。
- 观察拼贴后的整体效果，作简单评论。

科学活动室壁画 师生合作作品

观无量寿经变 唐代 莫高窟 172窟 邵芳 临摹

■ 壁画故事

□ 经变画

经变画是根据佛经的内容绘制的大型壁画，敦煌石窟有30余种经变。

供养人 铅笔淡彩 现代 吴作人

都督夫人太原王氏供养像 唐代 莫高窟 130窟 段文杰 临摹

□ 供养人画像

供养人画像是出资开窟造像的功德主及其眷属为祈福求愿而在窟内绘制的画像。

□ 本生故事画

本生故事表现了释迦牟尼生前的种种善行。

双树窟内弥勒像 北京 莫高窟 275窟

□ 装饰图案

装饰图案主要应用于建筑装饰和织物装饰，以藻井图案为其代表。藻井内的花纹有莲花、三兔莲花、灵鸟莲花、莲花飞天、团花、葡萄、石榴、茶花等。边饰图案主要有卷草纹、团花纹、几何纹、回纹、菱格纹、蔓草纹等，它造型丰满、色彩华丽。

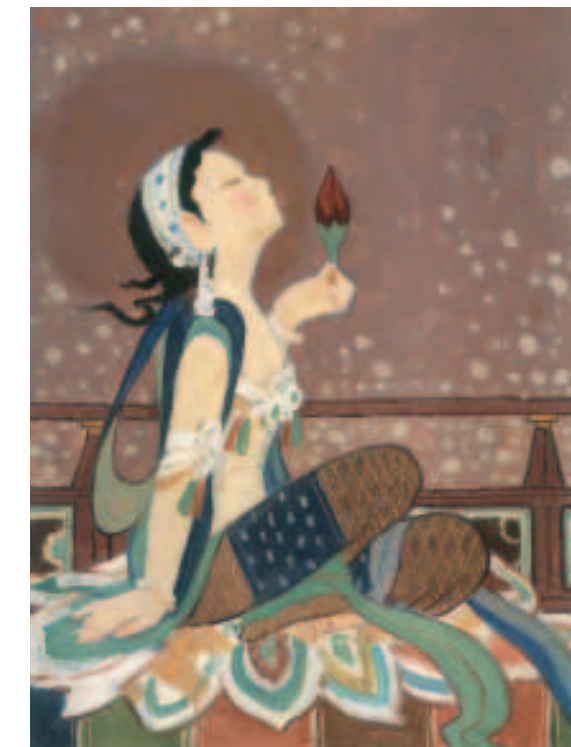
三兔飞天藻井 隋代 莫高窟 407窟 段文杰、李复 临摹

好像每一幅画都讲述了一个故事哦。

是啊，它们反映了大量的社会现实生活。因此，敦煌石窟，不仅是艺术，也是历史。

葡萄、石榴藻井 唐代 莫高窟 209窟 段文杰、李复 临摹

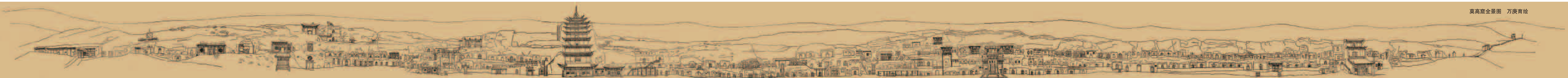
供养菩萨 油画 现代 靳尚谊

■ 面壁生辉

敦煌是一部百科全书，是研究历史、宗教、民族、交通、文化艺术的重要教材，是艺术创作取之不竭的源头。从20世纪40年代开始，有不少艺术家历尽千辛万苦来到敦煌考察、临摹，并在自己的创作中有所体现：如董希文创作的《开国大典》；北京中国美术馆的外型设计；舞蹈《千手观音》《丝路花雨——反弹琵琶》等，都可以看到敦煌艺术的影响。而更深层次的是其改变了人们的艺术观念和丰富了艺术的表现手法。面壁敦煌是一门很重要的课程，是传承、发展中华文化的重要一环。

- 结合地理课的学习内容，查找你就读学校去敦煌的交通路线和交通工具。
- 分组座谈你所知道的敦煌艺术。

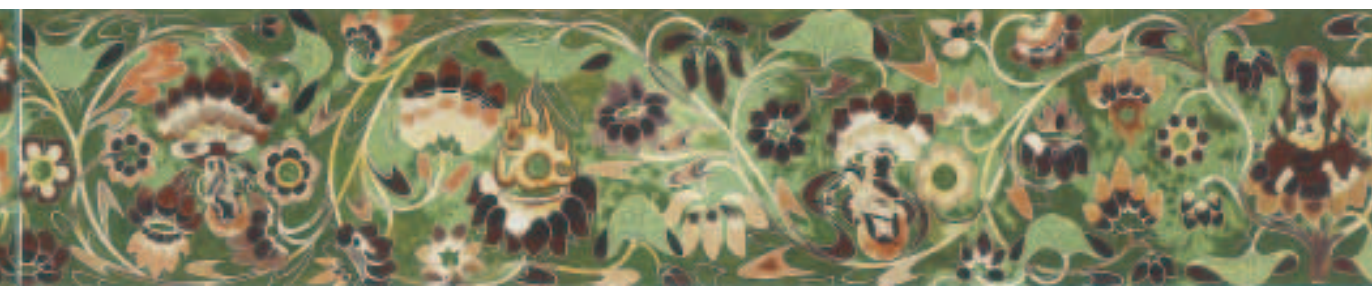

千手千眼观音 元代 莫高窟第3窟 姜婕 临摹

婆数仙 元代 莫高窟第3窟
婆数仙——是观音菩萨28部众之一，原为外道仙人，因杀生而堕入地狱，后蒙菩萨解救，从而皈依佛门。

第6课 日用器具

我们每天都要同各种各样的生活用具打交道，尤其是日常的饮食起居会接触到各式的器具，如家具、餐具、文具等等，这些器具在给人类生活带来极大方便的同时，其艺术形式也给人们增添了无穷的乐趣。

ACCO钉书机 美国IDEO设计 设计的灵感来自昆虫

■ 器具的发明

人类发明各种生活或生产的器具，是为了延伸身体的功能。器具的制造，首先是要方便人的使用，满足一定的功能需要；其次就是美观，能够令人赏心悦目。

ANNAG 起盖器 1994
亚历山大·蒂尼

器具，包括工具和用具，是人类社会生产和生活中不可缺少的物质条件。器具的历史最早可以追溯到数万年前的石器时代，器具的发明和制造标志着人类文明的开始。

PYLONE 甲虫指甲钳 (法国)

观察身边的各种器具，说说它们各自有什么功能，分析它们的形态与功能的关系。

盛食物器皿 1996 罗维沙·瓦特曼

T.DOG 玩具 (中国香港)

这是我喜欢的玩具。

“萨伏伊”模制玻璃花瓶
1936 阿尔瓦·阿尔托 (芬兰)
自由优美的曲线灵感来自芬兰众多的湖泊。

我们的祖先发明器具可不是为了玩，而是为了生存。

Playsam 玩具赛车 (木制品) 2008 (瑞典)
儿童身边的器具多数是玩具。

■ 用黑板完成的主题壁画

选定主题

先画出大的构图布局

集体绘制细节

基本完成的画面

彩色纸条上书写着每一位同学对“诚信”的理解。

创意与草图

鲁迅先生曾经说过：“壁画最能尽社会的责任。因为这和宝藏在于公侯邸宅的绘画不同，是在公共建筑的壁上，属于大众的。”

一堵“柏林墙”曾经冷冰冰地将一座城市、一个国家、一个民族分为两半。如今，德国已经统一。这一堵曾经记载着历史伤痕的墙变成了一道灿烂的画廊。

没有壁画的柏林墙

柏林墙东边画廊

■ 粘贴上彩色纸条的壁画

■ 试一试从纸面到墙面

我们或许见过用瓷砖镶拼的壁画。让我们用自己的画本仿效瓷砖来绘制壁画，集体拼贴后效果也不错。

夏日荷塘 学生作品

欢乐颂 (纸上壁画) 学生作品

第5课 敦煌·千年

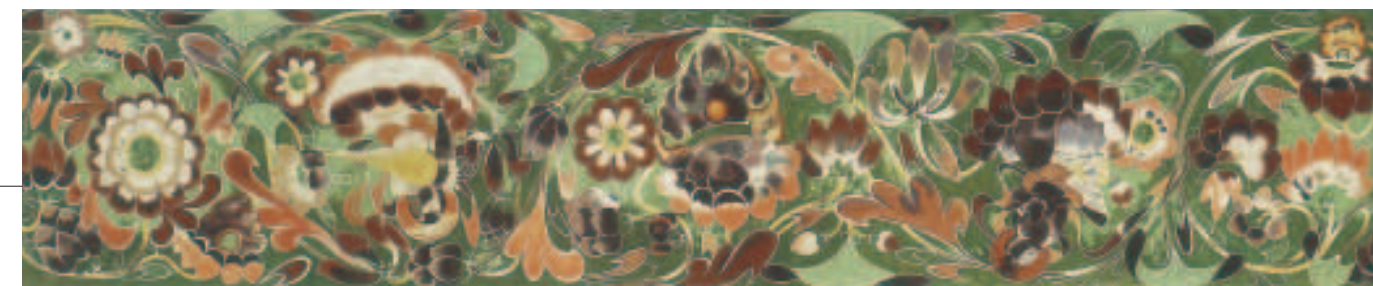
敦煌，汉代称为敦煌郡，与酒泉、张掖、武威合称为河西四郡，是古丝绸之路从内地经新疆到印度、波斯、罗马等国的门户，是中西文化交流的总汇。公元1世纪左右，佛教从印度传入中国之后，佛教艺术也随着发展起来，敦煌石窟就是在这样的历史条件下产生的。敦煌石窟包括莫高窟、西千佛洞、榆林窟、东千佛洞、肃北县的五个庙石窟，而其中以莫高窟的规模为最大，保存文物最多，历史价值最高。

莫高窟创建于公元366年的东晋，经北魏、隋、唐、五代、宋、元等朝代的陆续开凿，到7世纪已有绘满壁画和装配彩塑的洞窟千余个，后经千百年风雨侵蚀，流沙掩埋与人为的损坏，洞窟数量渐少。现在莫高窟尚存洞窟735个，其中492个洞窟内有壁画。洞窟内有彩塑2400多尊，壁画45000多平方米，唐宋木窟檐5座。莫高窟的彩塑多为佛、菩萨、弟子、力士等；而壁画的内容则十分丰富，大致可分为：佛像、本生佛传故事、经变、供养人像、装饰图案等五类。为方便同学们欣赏敦煌壁画艺术，本课将举例介绍。

敦煌壁画早期受西域文化影响，造型怪异（可能是色彩变了），多用凹凸画法；中期壁画，则逐渐本土化，造型丰满，华丽多姿；晚期壁画，以元代洞窟为代表，其技艺达到了又一个高峰。但是，由于沿海交通、经济的兴起，敦煌艺术也随之日渐西山，元代壁画成了落日余晖，千年敦煌从此画上了一个完满的句号。

莲花伎乐边饰 隋代 莫高窟427窟 李其琼、欧阳琳 临摹

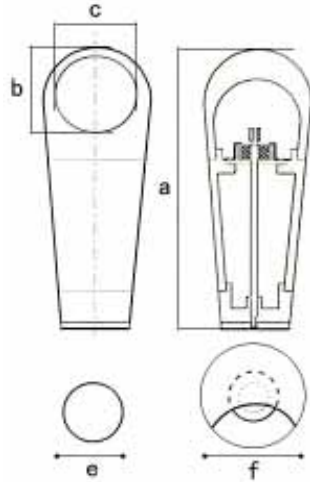
吉祥天女 元代 莫高窟第3窟
吉祥天女——专司国家安康和个人福德，在古印度原为命运、财富和美的女神。

■ 器具的设计

器具的设计是根据人的需要，确定其功能和形式，不同功能的器具就会有不同的形式。

“调料罐”同一课题的其他设计方案

“调料罐”设计三视图

我们生活中的每一件器物都离不开设计！

所以它们看上去是那样的赏心悦目！

“调料罐”的使用图示

阿特拉斯烛台 1996 哈瑞·科斯尼恩 (芬兰)

调料罐 (法国)

器具的造型设计是艺术设计中的一个专门的门类，被称为“工业设计”或“产品设计”，因为它的设计成果主要是为大规模的工业化生产提供制造蓝图的。

很多生活中的器具是双手功能的强化，它们的设计必须与双手的活动相适应。

fons 2 & fons3 碗 2000 皮特麦斯拉姆 (芬兰)

小鸟水壶 1985 迈克尔·格雷夫斯 (意大利)
水开时，壶嘴的小鸟会鸣叫。

设计的创意

一件成功的作品，创意是关键。设计师常常会在自然或生活中去寻找创意的启示物，将自然中的形式转变为设计作品的形式，创意新颖的器具总是具有独特的形式。

受到老式照相机的皮箱启发而设计的可压缩的漏斗。

鸟形小刀
鸟嘴是开瓶器。

榨汁器 1995 奥列·杰森 (丹麦)

多汁的萨里夫 1988 菲利普·斯塔克
阿莱西公司制造 (法国)

榨汁器既是一个幻想中的太空生物，又是一件实用的器具。

动物餐具系列

我发现仿生学是启发设计创意的好办法!

是的，我要很好地总结这种设计创意的规律。

PROPAGANDA船形果盘
桅杆是水果刀。

盒子 AZONA A02 (中国香港)

由一颗蛀牙产生的设计灵感，上部的小洞，能够方便盒子的开启。

■ 体验创意

“创意”是一个人人都可以进行的智慧活动，艺术设计的创意实践可以通过各种不同的方法展开，重要的是大胆、心细，敢于尝试。

弹钢琴 设计师作品

垂钓 设计师作品

碗与碟 设计师作品

盘子中的墨汁 学生作品

这是一组杯与碟的互动设计，能够启发我们的创意，增添观赏和使用的乐趣。

果盘 学生作品

这些方法都是装饰和立体构成的方法。

我们在其他课程中学习到的造型方法都可以用到器具的设计中来。

碗与碟 学生作品

- 使用身边的媒材设计或装饰一件实用的器具；
- 找寻生活中器具存在的缺陷，说说该如何加以改进；
- 想象未来生活中可能出现的器具。

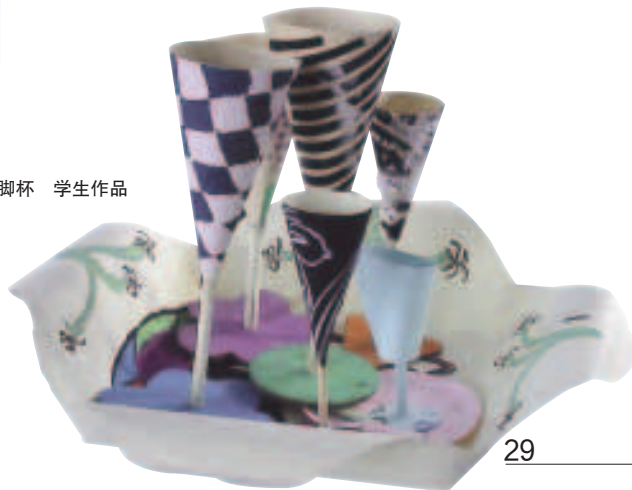
果盘 学生作品

樱桃 设计师作品

将以往学习的绘画技巧用到设计中来。

高脚杯 学生作品

第 7 课 霓裳之舞

服装是人类文明的象征，也是人类创造的第二层皮肤。了解服装是了解人类文化的重要途径。

原始岩画中记录的史前人类的服装

晚礼服 1979
伊夫·圣洛朗（法国）
流行与纺织品博物馆藏

服装也称为“衣裳”，上为“衣”下为“裳”。我们今天的服装与古人穿着的服装有很大的不同。

■ 服装的演变

服装的历史非常古老，远在数万年前新石器时代，人类就学会了利用动物的皮毛来制作服装，之后人类又学会了利用植物的纤维来纺线织布，中国的先民甚至在远古的新石器时代就学会种桑养蚕，创造了丝绸。现代的服装千变万化，是人类造物中变化最快的产品之一。

绣花花边装饰的上衣 清代

■ 服装的功能

服装是人类特有的造物方式，它具有两个基本的功能：

一个是服装的物质功能。人们穿着服装，进行遮体、避寒、挡风、防晒；二是服装的非物质功能。不同的人，穿着不同的服装可以显示一个人的年龄、性别、民族、身份、阶层、文化、宗教和审美情趣。

礼服（意大利）
上海世博会
意大利国家馆

这件意大利设计师设计的服装吸取了中国文化中书法和印章的艺术元素。

■ 服装的设计

服装的设计是一项专业性很强的艺术设计活动，它涉及到美学、人体工学、设计、材料、工艺和营销等诸多方面，是一项综合科学、艺术、技术的应用性设计。

时装表演是国际通行的服装设计信息的主要发布方式。

手工刺绣工艺（局部）

服装一般分为“手工服装”和“工业成衣”。手工服装是采用手工或借助简单的机械（如家用缝纫机）量体裁衣、单件缝制的服装；工业成衣是根据统一的尺码，依靠大规模的机械化流水线生产的批量服装。我们穿着的校服就是典型的工业成衣。

时装表演的服装有时会
很夸张。

“服装效果图”是
服装设计师最常用的
设计表现方法。

我国有五十六个民族，每一个民族都有自己的民族传统服装。世界各国的民族大多也有自己本民族的服装，服装的世界非常丰富，绚丽多彩。

这是一款根据中国传统民族服装的设计风格 and 服装工艺而演绎的服装设计，它使用丝绸面料，并大量使用了手工刺绣的工艺图案进行装饰，使服装非常富丽、高贵。

江南风情服装设计 现代 刘元凤

彝族少女服装

■ 服装的构成

一件服装是怎样构成的？它是在对人体进行测量的基础上，选用一定的服装面料，通过裁剪、缝纫、配饰后形成的。人体的基本尺寸、服装设计的款式、面料的选择、服装工程的技术是形成一件服装的基本条件。

川久保玲和山本耀司的作品

川久保玲在面料上尽量少开刀，将多余的面料自然地卷曲成立体的门襟，保持面料的完整性。

缝纫是制作服装的重要工艺过程，不同的缝纫方法会产生完全不同的服装效果。

充满青春活力的少女装

多数服装是将纺织面料进行特定的剪裁，再经过缝纫加工而成。它是一个从平面到立体的造型过程。

有没有不经过裁剪和缝纫的服装？

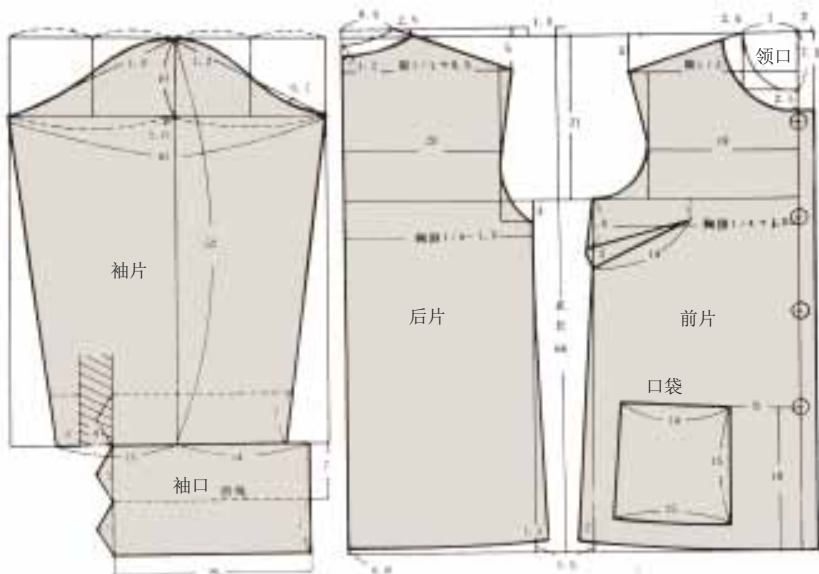
妈妈打的毛线衣不就是！还有？让我想一想，汗衫也是！不过……好像袖子是缝上去的。

一件无领女式上衣的裁剪图

服装效果图

■ 服装的流行

服装是最能够形成时尚风潮的产品，能够代表一个社会、时代、经济、文化的特性，直接而有效地表达和改变着人们的生活。

服装的款型、色彩和使用的面料是服装流行的三大要素。

春装 2013

少女装 2012

用麻绳盘结点缀的装饰。

剪出衣服的变化。

用竹篾装饰，增加服装的层次。

■ 体验服装设计

选择一种自己喜欢的方式，利用身边易得的材料，尝试服装的设计，体验一次服装设计的创意过程。

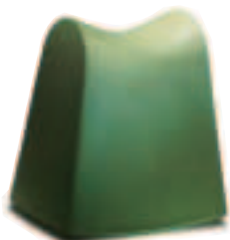
- 初步认识服装的分类和制造方法。
- 了解服装的功能，认知服装的文化意义。
- 体验服装设计的创意过程。
- 开展小组设计活动。

服装的配饰与变化
学生作品

第 8 课 最亲近的家具

椅子是人类生活的必备品，它既可以让人坐着工作学习，也可以让人很好地休息。只要是人们经常活动的地方，都可以见到椅子，如办公室、住宅、交通工具上，甚至街道、广场和公园里，椅子是与我们最亲近的家具之一。

这是一张很独特的凳子，像马鞍。人坐在上面会觉得很有趣。

椅子 1965~1967
卓·科伦波（意大利）

椅子的色彩同样重要。红色很温暖，充满热情。

古代的椅子

中国古代的椅子造型很规整，用料考究，做工也很精细。

为了使椅子更加适应人的使用，设计师发明了可以调节高低和转动方向的转椅。

用钢管设计的椅子

椅子的造型设计与人的身体有关，当我们坐下来时，它恰好与我们身体的形状一致，可以起到很好的支撑作用。可以说椅子的尺度是由人的尺度所决定的。

■ 椅子的造型

人类使用椅子的历史很悠久，不同的时代有不同的椅子。在古代，椅子的样式、大小甚至能够成为一种社会地位和文化地位的象征。

现代椅子的设计与制造受到工业革命和科技发展的影响，材料日益丰富，造型也不断更新。

运用现代高分子材料可以使椅子的造型很独特。

这把花瓣造型的椅子巧妙地考虑到了靠背、座位与扶手的功能。

美国设计师依姆斯设计的胶合板热压成型椅子

多层的木材胶合板的发明，使椅子既保留了木质材料的亲和性，又呈现出了丰富的造型。

利用金属材料的强度，可以设计出这种结构简洁的椅子。T型的底部结构，能够起到支撑和稳定人体的作用。

● 收集各类椅子的图片资料，并相互交流。

这是受郁金香花造型的启发而设计出来的椅子。

■在椅子上添加装饰

充分发挥你的想象力，在椅子上添加装饰。既可以美化它，也可以利用它的结构画出你的奇妙创意。

这是一把常见的木椅，其美丽的装饰出自我们同学之手。

在油漆过的木椅上着色时，可在颜料中调进一些乳胶，这样颜料就容易附着。

学生作品

这把椅子宛如一个童话世界。

巧妙利用椅背与椅座进行趣味装饰。

设计师作品

椅背与椅座被构思为张开的口腔。

坐在自己亲手装饰的椅子上，别提有多高兴了！

椅面是一个立体的画布，画上有有趣的图形，一张椅子就会变得很有个性。

■动手设计制作

利用身边的废旧材料设计并制作一把椅子，设计时既要注意材料的特性，又要考虑椅子的使用功能。

用废旧的包装箱材料设计制作的椅子，结构巧妙、造型独特，具有实用功能。

学生作品

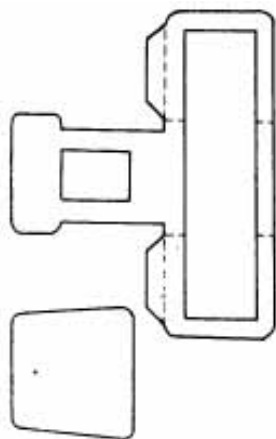
学生作品

这把户外休闲椅的靠背是一排空心圆筒，在里面插一些花草，会令人赏心悦目。

设计制作椅子的材料有很多，最好利用废旧的包装材料，如纸箱板、泡沫塑料等。

■折纸椅子制作方法

制作图

成品图

- 设计制作模型椅子，再用你独特的创意加以装饰。
- 与椅子有关的游戏很多，群策群力设计一个游戏并集体尝试。

第9课 力量与生命——外国雕塑艺术

“那些完美艺术的生命体早已存在于顽石之中，雕塑家的任务只是将它们从其中解放出来。”米开朗基罗这段富有诗意的话语并不是要否定雕塑家本身的艺术想象力和创造力，他的意思是说在雕塑家动手以前，他所期待的那些理想造型早已是成竹在胸了。

■ 顽石中的生命

最早被人类从顽石中解放出来的“生命体”是迄今三万多年前的雕塑作品——《维伦多夫的维纳斯》，它的造型与传统的审美标准相去甚远，但它却通过人体器官和躯体的夸张表现——肥大的臀部和丰隆的乳房，体现出了一种生命的张力，它的艺术造型将生命之源融入了一块石头中！

咦，她们的样子完全不一样，怎么都叫维纳斯呢？

是的，表面上看她们确实不一样，但她们的都是对女性的颂扬！

那她们一定不是同一时代的雕塑作品！

没错，任何艺术作品都是特定历史时期的阳光、空气、土壤综合育就的成果。《维伦多夫的维纳斯》就是旧石器时代母系氏族下人们母性崇拜意识的真实反映。

《米洛斯的阿芙罗狄德》是哪个时代的呢？那个时代的人们一定非常崇尚美！

又说对了，这个“维纳斯”是古希腊时期最杰出的雕塑作品之一，那是对理想人体美的完美表现！

维伦多夫的维纳斯（石灰石）
旧石器时代（奥地利）

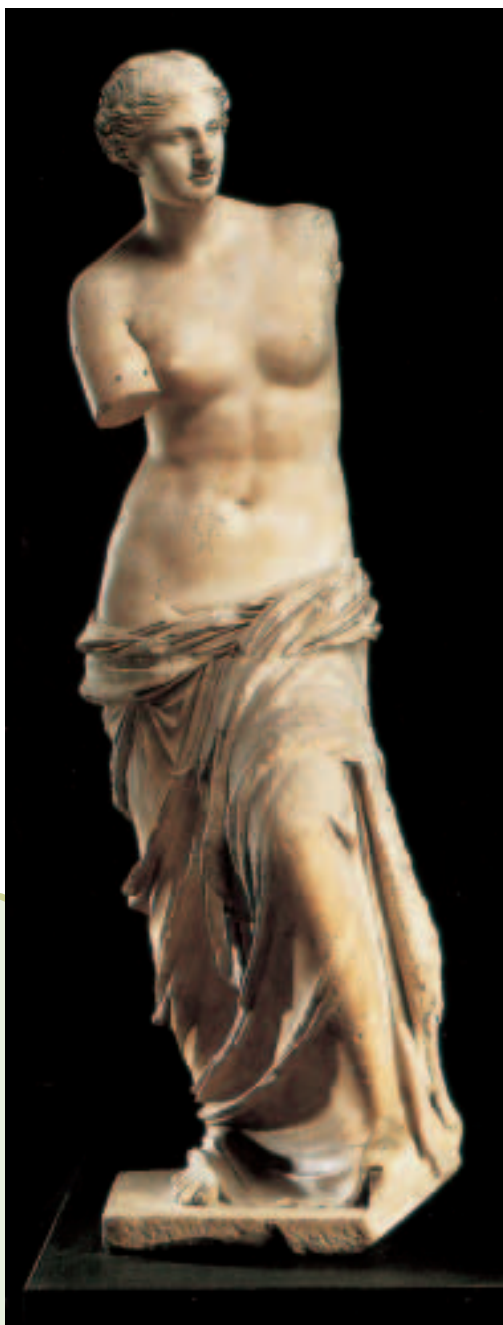
■ 永恒之美

古希腊雕塑对于我们来说不在于它完整与否，它真正的伟大之处就在于以一种和谐的比例、宁静的状态以及精湛的技术表现出人的智慧和人体的魅力。即便它是残缺的，它的这种精神也是永恒不变的。

用心比较，想一想两个雕塑带给你的最初感受是什么？

作品以S型的曲线造型，突现了维纳斯优美的身躯和动人的体态。美神平静的表情和裸露的上身使整个作品显得高贵而又单纯，而断残的双臂反而在形式上更增加了一种视觉的美感。

米洛斯的阿芙罗狄德（大理石） 公元前2世纪末（希腊）

■力量之美

掷铁饼者（大理石） 米隆（希腊）

《掷铁饼者》的人物造型堪称构图上的典范。作品表现一名男子在竞技场上投掷铁饼时的动态，他的身体前倾，两膝弯曲，蓄势待发。整个人物的动作有力、舒展而又稳定，像一张拉满弦的弓，体现了动与静的巧妙结合。

该作品是希腊古典时期著名雕塑家米隆的作品，原作是青铜，可惜佚失。流传至今的是罗马时代的大理石作品。

《拉奥孔》的故事来源于希腊和特洛伊战争中那个家喻户晓的神话传说。希腊与特洛伊交战，希腊人始终攻不下特洛伊城，于是接受巫师的劝告，改用智取，在木马的肚子里隐藏全副武装的希腊士兵，将木马放在特洛伊城外，佯装撤退。等待特洛伊人将木马移到城里后，里应外合，攻克特洛伊城。

拉奥孔（大理石） 阿格桑德罗斯 公元1世纪（希腊）

特洛伊人果真中了希腊人的圈套。特洛伊城祭司拉奥孔看出了其中有问题，出来劝阻特洛伊士兵不要将木马拖到城中，以免遭来失城亡国之恨。

拉奥孔的举动激怒了女神雅典娜，于是，她遣来两条巨蟒，将拉奥孔父子三人活活杀死。

雕塑表现的是拉奥孔父子三人与巨蟒在生死搏斗中苦苦挣扎的情形。

摩西像（大理石） 米开朗基罗（意大利）

米开朗基罗的《摩西像》取材于《圣经》，摩西是古代以色列人的救星。在这一作品中，他是以一个体格健硕的老年智者的形象出现的：头上的一对犄角是智慧的象征，而垂挂到腰际的卷髯则象征着他的高龄；他目光锐利，充满着愤怒和警觉；双臂裸露，绽露出的青筋仿佛能让人感觉到血液的流动。米开朗基罗在这一作品中不仅表现出了摩西的智慧和情绪，同时也表现出了他身体内蕴涵着的强大生命力。

■ 思想的表达

文艺复兴时期的雕塑家继承了古希腊人的这种精神，他们在雕塑作品中也极力颂扬着人的智慧和人的价值。

他仿佛已不是奴隶，而是英勇的斗士。

垂死的奴隶（大理石） 米开朗基罗（意大利）

这尊奴隶像是用来装饰陵墓的，最初的目的是为了象征死者的权威。米开朗基罗将雕像中的奴隶塑造成渴望自由和解放的强壮青年，都有着年轻而健美的体魄。

18世纪下半叶，法国著名的雕塑家乌东灵活运用古典艺术的技法，用现实主义手法把人物性格、气质和内心活动刻画得惟妙惟肖，栩栩如生，赋予雕像以生命和精神。

伏尔泰身穿古罗马式长袍，端坐于宽大的椅中，两手自然放于扶手上，威严有力，头侧向一旁，身躯微微前倾，锐利的目光似乎洞察了社会的一切，使人感受到这位哲学家虽已风烛残年，依然充满战斗热情和智慧。

伏尔泰坐像（大理石）
乌东（法国）

看！他们的眼神里都充满了自信！

不仅仅是自信吧，仔细欣赏后，你会发现他们还有着无比的智慧和一种威严的感觉呢！

《思想者》雕像塑造了一个强壮结实的裸体形象，他正低头苦苦沉思，似乎在为人类的一切烦恼冥想。

《思想者》最初曾命名为《诗人》，意在象征意大利诗人但丁对地狱中种种罪恶的思考。罗丹逝世后，这座雕像被安置在他的墓前，人们根据雕像的形态，习惯称它为《思想者》。

思想者（青铜） 罗丹（法国）

■传递精神内涵

除了《思想者》外，罗丹的另一个著名雕塑作品是《巴尔扎克像》。

19世纪许多雕塑家对雕塑传统的表现形式和手法提出了挑战，他们对人物精神状态的把握要甚于对所谓形式的考虑。罗丹成为这一时期杰出的代表。罗丹的《巴尔扎克像》并不在于对人物外在形象的逼真刻画，而是把丰富的内在力量留给观看者。罗丹蔑视那些一成不变的传统程式，创立了西方雕塑史上的又一个高峰。

巴尔扎克像（青铜） 罗丹（法国）

假如真理应该灭绝，那后代就会把我的巴尔扎克粉碎；要是真理不该死亡，那我向你们预言，我的雕像终将立于不败之地。——罗丹

在这一作品里，罗丹的目的并不在于对人物外在形象的逼真刻画，而在于表现这位用笔征服世界的文坛巨匠的灵魂、精神、性格和气质。

在这座雕塑中，罗丹把巴尔扎克塑造成一个不修边幅、不拘小节的形象。在臃肿的睡袍里，巴尔扎克伟岸的身躯透出巨大的力量，深邃的目光仿佛能看清现实世界的一切！

你感受到了这座雕塑中的生命力了吗？

你知道艺术家是用怎样的激情创造了他吗？

和传统的雕塑方式相比，这座雕塑有哪些不同寻常的地方？

你了解巴尔扎克吗？你知道他有着怎样的性格？

你知道罗丹和这座雕塑背后的故事吗？

巴尔扎克是19世纪法国伟大的批判现实主义作家，欧洲批判现实主义文学的奠基人和杰出代表。一生创作96部长、中、短篇小说和随笔，总名为《人间喜剧》。其中代表作为《欧也妮·葛朗台》、《高老头》。100多年来，他的作品传遍了全世界，对世界文学的发展和人类思想进步产生了巨大的影响。

20世纪，雕塑艺术又有了新的突破，它不仅在形式、媒材和技术等方面变得更加丰富，而且在观念上也变得更加多元。

每一个创造艺术的人都有独特的思想要探索和表达，都会按照他们自己的风格来阐释自己的精神世界。

赫拉克勒斯是希腊神话中著名的英雄，自古希腊以来就是雕塑家经常采用的题材。布德尔在这一传统题材中突出刻画了赫拉克勒斯挽弓射死斯廷法利斯湖上的怪鸟这个情节。它通过两腿分开形成的角度和张开的大弓，构建了一个极富表现力的空间结构，给人以强烈的力度感，使这一传统题材迸发出了新的光彩。

张弓的赫拉克勒斯（青铜） 布德尔（法国）

马约尔是一位善于刻画女性美的艺术家，《河流》是他用女人

体来比喻大自然的一系列雕塑作品之一。马约尔的这类作品有很多，它们充分展示了裸体所具有的无限魅力，人体被赋予了丰富和广阔的含义，象征了人的精神世界和充满了生命的活力。

河流（青铜） 马约尔（法国）

■ 多样的表现形式

国王夫妇像（青铜）
亨利·摩尔（英国）

亨利·摩尔的《国王夫妇像》是对古埃及雕塑所作的最为精彩的现代演绎，他用抽象的形式再现了古埃及国王的精神特征并赋予了他们内在的生命。

空间中独特的连续形体（青铜） 波丘尼（意大利）

《空间中独特的连续形体》是波丘尼的代表作，他在雕塑中融合了立体主义艺术的创造，因此他的作品看上去有点像毕加索的绘画。在这件作品中，波丘尼以自由变化的曲线和块面，生动地塑造了一个大步行走的人物形象，具有强烈的运动感，显示出了机器文明时代的一种特征。

20世纪60年代，随着经济的不断发展，人们开始对现代城市无限制的膨胀而导致城市与艺术分离的现象表示担忧，提倡用艺术美化城市，从而产生了一批优秀的城市雕塑。

这是一个装饰性城市雕塑的优秀作品。整座雕塑以奇特的造型、巨大的形体、鲜艳的色彩与四周的建筑物形成强烈的对比，给人一种全新的艺术感受，使原来日趋呆板的城市景观变得活泼起来。

高速（着色钢铁） 考尔德（美国）

这是一座雕塑，看起来很像一架飞机。

是啊，它的名字叫“高速”嘛，不过，我感觉它更像一只鸟。

雕塑家用各种废弃的材料塑造了许多马的形象。有趣的是她所表现的马不再充满活力、体魄健硕并具有原始野性和神话色彩，而是看上去像一堆残骸，支离破碎，千疮百孔，似乎有一种死亡的预示。

马（铁皮）
巴特菲尔德（美国）

吻（大理石） 布朗库西（罗马尼亚）

衣夹（不锈钢） 奥登伯格（美国）

美国雕塑家奥登伯格所做的城市雕塑，常常搬用日常生活中真实物品的造型，如铲刀、衣夹、纽扣等。这些具象的城市雕塑带领人们从熟悉的物品中重新审视世界。

雕塑家在一块矩形石灰石上极为简洁地刻画出了两个彼此紧紧拥抱着在一起的青年男女，作品的表现形式虽然抽象，但主题却非常明确。

你是否意识到，在抽象与具象之间相隔并不遥远。

寻找你所在城市的城市雕塑，看它是否展现了你们城市的魅力。

同学们：

时间过得真快，转瞬你们已是初中三年级的学生了。在新学期开始时，你们想了解本学期美术课都有哪些有趣又有益的内容吗？

下面就简要地告诉大家。

在本册教科书中有三节工业产品设计课，即生活器具、服装和椅子设计。有三节与雕塑有关的课，其中两节为中外雕塑作品欣赏，另一节是雕塑制作课。两节与壁画有关的课，一为壁画制作，二为介绍敦煌壁画艺术。敦煌壁画的内容大致可分为：佛像、本生佛传故事画、经变画、供养人像和装饰图案五类，飞天仅是经变画中的一个亮点。还有一节是同学们普遍喜欢的漫画、动画课。这样的安排，同学们一定很感兴趣吧！

根据初中学生的身心特点，教科书在课程设计和体例安排上，加强了内容的衔接，完善了课程的结构。在内容选择上突出了优秀的民族文化，使教科书体现更为浓郁的中国特色，同时也兼顾了世界多元文化。

希望同学们通过美术课程的学习获得乐趣，从学习中拓展自己各方面的能力，并能够去创造更加美好的生活。

参加本套教科书编写、课文加工、提供图例的还有：罗戟、王文燕、张晓玲等老师；广大一线教师为本书的编写也提供了很多宝贵经验与素材，并协助我们完成了部分课例的课堂实验工作，使得本套教科书更为丰富、实用，具有较强的可操作性，在此一并深表谢意。

《初中美术》教材编写组

签 名

第一位使用同学签名

年 月 日

姓 名 _____	学 校 _____
班 级 _____	地 区 _____
学 习 感 悟 _____	

第二位使用同学签名

年 月 日

姓 名 _____	学 校 _____
班 级 _____	地 区 _____
学 习 感 悟 _____	

第三位使用同学签名

年 月 日

姓 名 _____	学 校 _____
班 级 _____	地 区 _____
学 习 感 悟 _____	

同学们好!

根据国家教育部规定,凡循环使用的课本,前后有三人使用。具体做法是:开学时学校应发给每人一册美术课本,并由学生保管,一学期使用完毕后,交学校留给下一届同学使用。因为一本书要供三位同学每人使用半年,所以,同学们应该特别爱护书籍,如有意外损坏,应及时报告学校补上新书。

《初中美术》教材编写组

美术 MEISHU

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，以便奉上稿酬，谢谢。

江苏凤凰少年儿童出版社

江苏凤凰少年儿童出版社

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5346-8135-6

9 787534 681356 >