

美术广角镜

摄影艺术

摄影艺术是造型艺术的一种样式。它 是通过用相机拍摄、暗房洗印或数码处理 等技术手段来实现摄影家的创作构思。完 成的作品是富有艺术感染力的照片。

摄影家运用构图、光线、影调、色彩等造型手段来反映社会生活和自然景物,表达自己的情感,表现某一主题。

摄影艺术在体裁上可分为新闻摄影、人物摄影、风景摄影、动物摄影、静物摄影、商业摄影等。

摄影家常从生活中去寻找题材,以 生动的画面形象来表现生活的瞬间,表 达作者对事物的认识和感受。

考试之前 周顺华

我要上学 解海龙

作品运用侧逆光形成了图片整体浓重的影调,而经过作业本和课桌表面的反射光照亮了小姑娘的脸庞,使小姑娘的表情和眼神更加突出,深刻揭示了贫困地区的孩子渴望学习这一主题。

庄户人家 陈伟杰

角逐 李伊

义务教育教科书

美术

七年级 上册

主 编

徐 冰 李小山

副主编

宋子正 刘勉怡 黎 丹 陈卫和 黄 啸 陈淑霞 本册编写人员

赵 锟 刘晓军 何嘉僖 吴艳萍 贾 铎 朱小林 陈秋伟 莫宇红 柳刚永 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!

■ 第1课	画画你我他	2
■ 第2课	卡通故事	8
■ 第3课	画家笔下的色彩	14
■ 第4课	标志设计	20
■ 第5课	喜庆吉祥的民间美术	26
■ 第6课	让图表说话	32
■ 第7课	书法的点画之美	38
≡ փ[月美术作品概覧 (一)	44

献赏・评述

造型·表现

综合・探索

■ 设计·应用

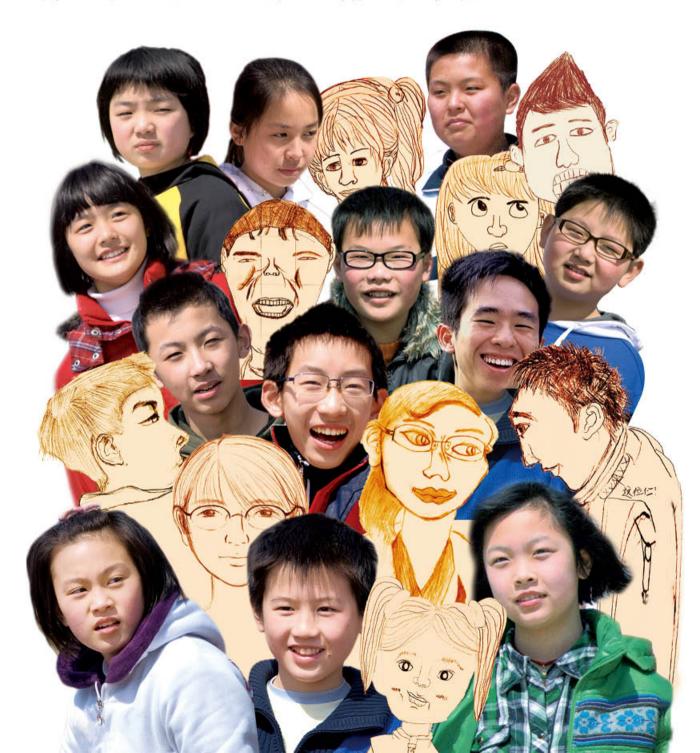

画画你我他

了解人物头部的形状特征和五官表情特征

同学们相聚在新的校园里,每个人的相貌不同,性情各异。尝试用画笔描绘同学的相貌,展示每个人独特的个性和风采,留下我们快乐成长的美好记忆。

● 漫画自画像

很多艺术家都给自己画过像,生动地表现自己的形象特点,表达自己的艺术追求和生活态度。我们是否也可以用画自画像的方式,带给同学一份惊喜、一个会心的微笑呢?

头部的形状

脸部形状和头发的形状构成头部形象的整体轮廓,形成了人物头部形状的大体特征。

每个人的脸部形状都有自己的特点,但仍可以归属于一定的脸形。我们常常会用"瓜子脸"、"国字脸"等来形容不同的脸形,这种与其他图像联系起来的方式有利于把握物体形状的基本特征。

自画像(局部) 詹同

自画像(局部) 潘丁丁

思考・练习

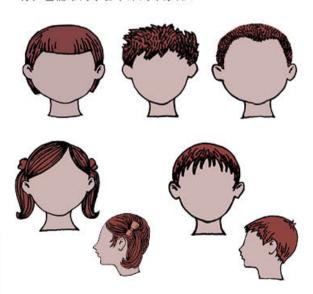
请将下列图形分别与本页作品中人物的 头部形状对应起来,并用合适的词语形容。

自画像・牛博士专利(局部) 戴逸如

头发也是较有特征的地方。强调一下头发的形状 特征也能给同学留下深刻印象呢!

运用不同的线条可以表现出头发的发质特征。

卷

矛

硬

表现手法

运用省略、夸张、比拟、象征等手法可 以更好地表达自己的性格和爱好,描述自己 的形象特征。

自画像 彭大立

思考・练习

选择一幅艺术家自画像说一说画家运 用了什么手法?强调了自己的哪些特征?

"哈哈,最丑的自己!"

"我胖,但我跑得快哟!"

学生作品

"帅帅的我!"

画家刘云泉自我描述道: "不善假言,心直口快", "自诩勤奋不脸红"。颏下两撮对称的痣胡子是他的标志。

自画像・贵在自知 刘云泉

自画像・瓢者画瓢 贾又福

学习活动一

尝试画一幅"自画像",画出自己的 个性特征和喜好,向同学介绍自己。这可 是你的"名片"哟!

● 画画好伙伴

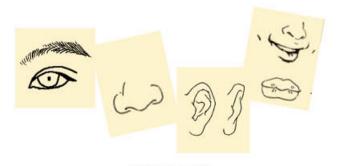
在同学们相互交往的过程中,每个人不同的性格使得我们的班级生活丰富多彩。各人的性情会在五官表情、谈吐举止、穿着打扮等方面表现出来。仔细观察每个同伴,感受他(她)的可爱之处。

小女孩(中国画) 王迎春

除了头发和脸部的形状外,每个人的五 官形状也各不相同。

仔细观察本页三幅绘画作品中的人物, 嘴唇不仅大小 厚薄有差异, 因为性情的不同, 嘴唇的动态也不一样。

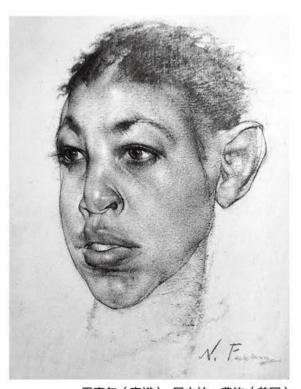

五官画法示意

这个男孩结实的鼻头,大眼睛,拱起的眉毛,厚厚的 嘴唇,大耳朵,都给人以健康、憨厚的感觉。

藏族女孩(套色木刻) 李焕民

男青年(素描) 尼古拉・费钦(美国)

面部表情是刻画人物性格和内心活动的重要依据。面部 表情的不同主要体现为眉、眼、嘴唇等部位的变化。

思考・练习・

1.根据左下六个不同 的表情头像选择下面对应 的词与之匹配, 并与同学 一起模仿体验,注意五官 的变化和头部的动态。

2.尝试画出三个以上 不同表情的眉毛和眼睛。

神气十足

新奇

委屈

吃惊

很烦

关注

作画步骤参考

学生作品

学习活动二

选择你喜欢的表现形式描 绘一个同学, 力争表现出他的 形象特征,并写上这位同学的 优点及给人的主要印象。

● 评价要点

- 1. 初步了解和掌握头部 及五官的造型特征,并能画 出表现自己某一方面特征的 自画像。
- 2. 在与同学的交往交流中,能抓住同学的神情动态,比较恰当地画出同学某一方面的特征。
- 能积极地参与讨论, 并展示和交流自己的作品。

● 相关链接

中国画:用毛笔蘸水、 墨、色彩画于绢或宣纸上的 传统风格绘画称为"中国 画",简称"国画"。

油画:是用快干性的植物油(亚麻仁油、罂粟油、核桃油等)调和颜料,在画布、亚麻布、纸板或木板上进行制作的绘画。

版画:以刀或化学药品等在木、石、麻胶、铜、锌等版面上雕刻或蚀刻后印刷出来的图画。

素描:一般指为记录形 象或绘制草图而创作的单色 画,也可作为单独的画种进 行创作。

五官:人物画法中的"五官"指人的耳、眉、眼、鼻、口等五种人体器官。

父亲(油画) 罗中立

《父亲》细腻地刻画了一位在劳动之余喝茶的老农形象。老人缠着头巾,端着盛有茶水的粗瓷碗,黝黑且满是皱纹的脸上汗水淋漓,微微张着满是裂纹的嘴唇,带着微笑。这位老人的辛苦和勤劳,既让我们感到亲切质朴,也使我们为之感动。这是特定年代生活在贫困乡村的典型的"父亲"形象。

本课艺术家自画像(除彩色画面 外)均选自包立民编著的《百美图》(山 东画报出版社 1997 年 8 月第一版)

卡通故事

了解卡通形象的造型特征·创作卡通形象·编绘卡通小故事

在童年的成长岁月里,我们看到了多 少可爱的卡通形象啊。机灵勇敢的孙悟 空,单纯可爱的米菲兔,无所不能的机器 猫……正是卡通,为我们开启了新的想象 之门, 使我们的童年多了很多快乐。

卡通为英语 "cartoon" 一词的中文音译, 通常指具有强烈的讽刺性或幽默感的插图、绘 画,现在也指画风抽象、情节较喜剧化、通常 以儿童为对象的动画片。好的卡通片往往有鲜 明的卡通形象、幽默的情节、动人的故事。

回忆成长过程中印象最深的卡通作品,说 说你喜爱的卡通形象, 讲出它最突出的造型特 征或者最好玩的情节。

茄芦娃

● 卡通形象的造型特点

卡通形象常常是在生活原型的基础上,通过简化,再运用夸张、拟人等表现手法,塑造其特有的性格、内涵与外在特征。

夸张

通常可从表情、动作或者形体方 面进行夸张表现,以达到突出形象个 性和性格特征等效果。

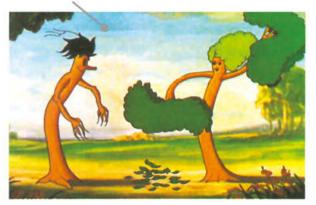
拟人

将动物、植物、器物等进行拟人 化表现是卡通形象塑造的重要手法。

思考・练习

认真观察以下卡通形象,说一说 它们是如何实现拟人化表现的?

植物的拟人化表现

同一种原型,通过造型,可以呈现出不同的卡通形象。

文具的拟人化表现

● 卡通人像的绘制方法

卡通头像绘制步骤

眼睛的不同画法

女人眼睛

鼻子的不同画法

耳朵的不同画法

嘴巴的不同画法

对五官作类型化的描 绘,是对面部表情的简 化,加上通过夸大某些五官 特点来暗示个性或者人格特 征,卡通造型往往可以显示 形象的内在特征。

五官的不同画法的相互 组合可以表现丰富的表情。

思考・练习・

注意观察以上眼睛、鼻 子、耳朵、嘴巴的不同画 法,分析一下这些画法所对 应的不同的人物表情、情绪 状态或者个性。

卡通人体动态绘制步骤

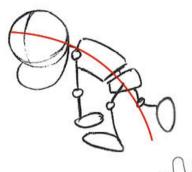
对人体作几何形特征的卡通造型,会更加简洁 有趣,也有利于各种动态、表情的绘制和变化。

垂头丧气的动态与表情

思考・练习

你能运用这种方法画出 其他的正面动作吗?

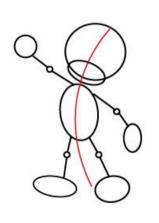

神气十足的动态与表情

对人体作各种动态绘制时,特别要 注意身体中轴线——脊柱动态的变化。

以手绘方式,创作一 个有趣的、个性化的卡通 形象。通过五官或者形体 的夸张来设定它的个性特 征或者情绪状态。

绘制了卡通造型的各种动态、表情后,可以增 加服饰来充实形象,显示个性。

● 编绘卡通小故事

用卡通形象创作四格或多格漫画,编绘一个卡通小故事,表现我们生活中的开心瞬间,培养我们观察生活的能力,养成积极乐观的心态。

卡通小故事往往具有开头、发展、突然变化和结尾,就像相声抖包袱一样,最后那幅画往往是整个故事的高潮,峰回路转,让人忍俊不禁,开心一笑。

绘制多格漫画,应根据情节需要,以趣味为中心构思画面。如情节需要,也可给画面配简洁的对白或者提示语,但应尽可能充分发挥画面表现力,不用说明文字。

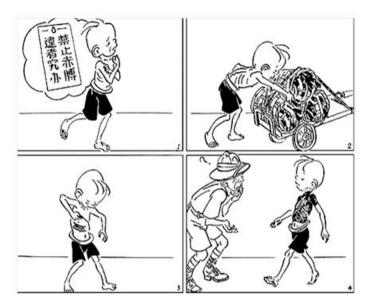
典型服装与道具具有身份指示作用

学习活动二

结合各人的所感所闻,大家一起创作一个幽默小故事;再根据表达需要,自行选择画幅的数量,联手绘制一个卡通故事。

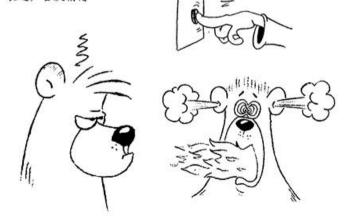

思考・练习・

请为上面四格漫画补充对白, 再与同学交流一下, 看看谁的对白更有趣。

卡通作品为了渲染画面气氛,常常运用各种特殊的文字、图形符号强调神态、动作,增强画面效果。

表达紧迫的感觉以及运动轨迹与方向

学生作品

● 评价要点

- 1. 了解卡通形象的基本造型特征。
- 2. 能根据卡通造型特征, 绘制有个性的趣味卡通形象。
- 3. 能通过团队合作和创意碰撞等方式,创作幽默小故事,设定卡通形象,并合作编绘出卡通小故事。重点考察团队合作精神、协作能力以及创意思维能力。

● 相关链接

张乐平(1910~1992):中国杰出漫画家、创造了中国著名的"三毛"形象。

华特·伊利亚斯·迪斯尼 (1901~1966): 美国动画片导演和电影制片人,创造了世界著名卡通形象——米老鼠和唐老鸭。

麦兜:卡通猪形象,由中国香港的谢立文和麦家碧夫妇俩创作。

兔斯基:卡通兔子形象,由中国王卯卯创作。

米菲兔:卡通兔子形象,由荷兰画家迪克·布鲁纳创作。

《大闹天宫》:彩色动画长片,上海美术电影制片厂于1961~1964年制作,是中国动画片经典之作,由中国动画片创始人万籁鸣导演。

画家笔下的色彩

了解色彩给人的感受·认识色彩·运用色彩表达情感

向日葵向着太阳生长,生机 勃勃。

荷兰画家凡·高一生中画了 许多幅《向日葵》。他画的向日 葵色彩饱和,用笔奔放,好像阳 光停留在他的画布上。欣赏他画 的《向日葵》,你会强烈地感受 到画家对大自然的热爱,对生活 的赤忱。

凡·高的《向日 葵》,那浮雕般厚重的 花朵像一团团炽热的 球,黄色的花瓣像喷射的 火苗,其形色一百多年后 依然光彩夺目。

画面的明暗关系被减弱了,整个 画面笼罩在一种灿烂、耀眼的黄色调 中。

向日葵(油画) 凡・高(荷兰)

● 色彩与情感表现

色彩与人的情感有着 紧密的关系,不同的色彩 给人不同的心理感受。

《在希望的田野上》描绘了农 民乐手的吹奏场面。红、黄、蓝的 强烈对比,有力地表现了农民乐手 饱满的情绪,让人感受到他们对未 来充满了热情和自信。

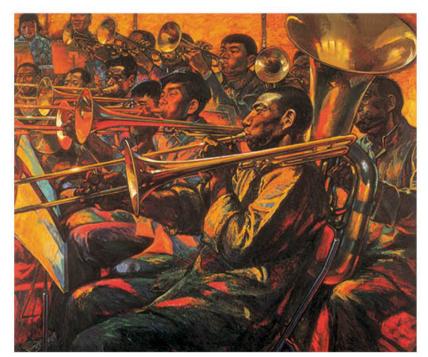
《猴子吹号》是一幅农民画。作 者采用了民间绘画惯用的饱和强烈 的色彩,借民间故事的题材营造一种 "普天同庆"的喜庆气氛。

在绿色背景的衬托下,金黄 色的葵花显得更加耀眼。

花瓣用笔粗犷豪放, 富有动感 和节奏感, 与背景形成了对比。

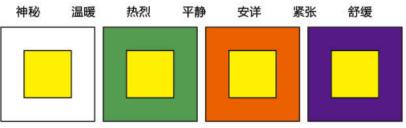
在希望的田野上(油画) 戴恒扬、马勇民、刘国才

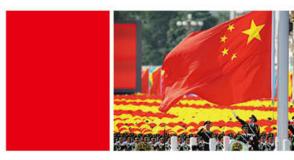

猴子吹号 张菊绒

思考・练习

在下列词语中选择,与四个不同色彩搭配的色框作相应的连线。你的连线与其他同学有什么不同,相互交流一下。

色彩给人的心理感受与色彩使人产生的联想有关,如蓝色让人联想到大海、晴朗的天空;绿色让人联想到宽广的草原、茂密的森林。有的联想与人生活的地域、国度相关,如红色通常让人联想到血与火,但我们中国人看到红色会很快联想到祖国,一种爱国的热情会油然而生,使人振奋,因为我们的国旗是红色的。

思考・练习・

你喜欢橙色吗?它能给你带来哪 些联想,说说你的想法,并把你的联 想写在右边空格中。

● 认识色彩

人的视觉能够区别成千上万种颜 色,因而能够感受到大自然的五彩缤纷。艺术家把色彩作为创作的手段。他 们运用色彩时会遵循一些基本的规 律。探究艺术家创作时是怎样去表 现、组织色彩的是很有趣的事情。

色相: 色彩的相貌名称, 如红、黄、蓝等。

纯度: 指色彩的饱和度。

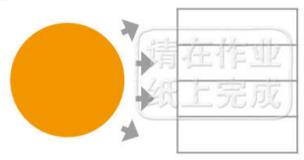
明度: 指色彩的明亮程度。下列从黑到白中间的灰度

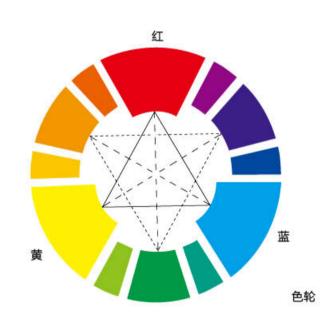
变化,基本可以概括其他色彩的明度变化。

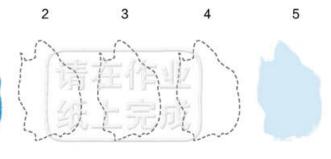

思考・练习・

画出从1至5的渐变色 块,可用水彩颜料调水,或 用水粉颜料调白色来画。你 是用什么办法并怎样来把握 它们之间的渐变关系的?

艺术家们常常用改变色彩明度和纯 度的办法,来呈现丰富的色彩效果。

> 《初冬——香巴拉的草 场》单纯而又层次丰富的色 彩, 使我们感受到遥远、开阔 的高原的迷人景色。

香巴拉的草场(油画)

● 色调

一幅美术作品中突出的色彩倾向构 成作品的色调。色调主导了作品给人的 心理感受。大自然色彩的特点往往主导 了画面色调的倾向。

学习活动一

尝试改变《向日葵》的色彩和笔触,并用 改变色彩明度和纯度的办法使色彩的层次丰富 起来。画面色调改变后你有新的感受吗?

秋深(油画) 詹建俊

冰荷(油画)

暮春三月(油画) 苏天赐

学生作品

● 色彩的对比与和谐

《向日葵》以色彩的对比,给我们强烈的视觉感受。在作品中各种对比颜色要彼此关联,在一个统一的整体中协调起来,这是非常重要的。

冷暖对比:人们根据经验,把 色彩分为冷暖两大调子。倾向 红、黄、橙的色调为暖调子,倾向 蓝、绿的色调为冷调子。冷色、暖 色互为对比色。冷暖是相对而言 的。如暖色调中的红、黄,红色相 对黄色又暖一些。

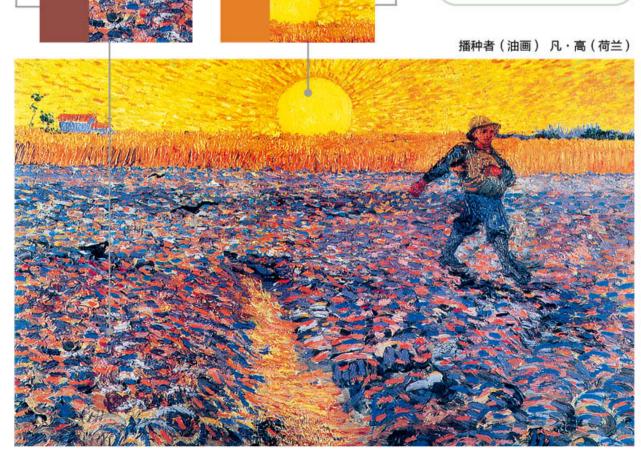
补色对比: 色轮中成180° 相对两色的对比, 是色彩对比 中最强烈的一种对比关系。如: 黄一紫, 橙一蓝, 红一绿。

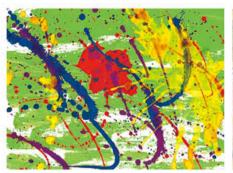

傣寨风情(油画) 陈钧德

思考・练习

尝试分析上图的色 彩对比关系,参照本页 图例画出相应的图示。

学习活动二

尝试直接用色彩 表达自己的某种情 感, 或选择某种景象 或物体, 把对它的感 受用色彩表现出来。

● 评价要点

学生作品

- 1. 能够运用色彩知识分析绘 画作品所表现的情感。
- 2. 通过多幅绘画作品的赏 析,了解艺术家的相关背景资 料,能够对艺术家的艺术风格做 出简单概括的评述。
- 3. 能够运用色彩作画,表现 自己的情感。

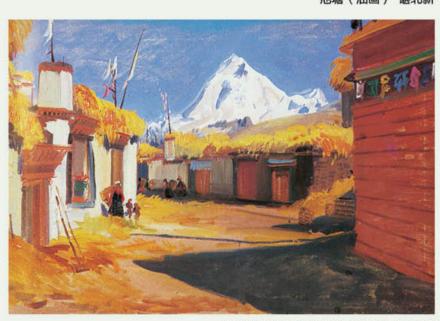
● 相关链接

凡・高(1853~1890)、荷兰 人, 西方后印象派画家。

他一生穷困潦 倒,37岁时在绝望中 自杀。他关注底层劳 动人民的生活,画下 了《吃马铃薯的人 们》、《播种者》等 杰作。《向日葵》 是他艺术成熟期的代 表作。他追求鲜明色 彩的强烈对比, 借鉴 东方艺术的线条表 现,形成了自己独特 的风格。

池塘(油画) 谌北新

世界高城帕里青稞丰收(油画) 董希文

标志设计

认识生活中的标志·学习标志的设计方法与应用

奥林匹克运动会源远流长,是 人类历史上规模最大的体育赛 会, 现已发展成为追求和平、友谊 和进步的盛会。"更快、更高、更 强"的奥运格言蕴涵着人类不断 进取、挑战自我、战胜自我的精 神。被广泛认知的奥运五环标 志,象征五大洲和全世界的运动员 在奥运会上欢聚一堂, 充分展现了 奧林匹克精神。

第29届北京奥运会上欢呼的人们

奔跑的"人"

第29届北京奥林匹克运动会标志"中国印·舞动的北 京",借助书法灵感,化小篆"京"字为舞动的人形,将华 夏民族精神与现代奥运精神融为一体,于挥毫间体现"新奥 云"的理念。

随形印

肖形印

思考・练习――

历届奥运会标志从 不同思路展开设计,各 具特色。请查阅相关资 料,谈谈左边各奥运会 标志的特点。

第23届洛杉矶奥运会标志 第28届雅典奥运会标志 第30届伦敦奥运会标志

● 标志的分类与表现形式

标志,是一种具有象征意义和一定内涵的视觉符号。现代社会生活中常见的标志可以 分为两大类:一是国家、城市、企业、商品、团体、活动、机构等类型的标志,一是交 通、安全、场馆、产品使用、质量、操作等类型的公共标志。

中国青年志愿者 陈磊 协会标志

中国银行 靳埭强

香港城市形象 陈幼坚 城市标志

思考・练习・

你注意过生活中下列这些公共标志吗? 能 说出它们在我们生活中的具体应用吗?

注意危险

禁止驶入

非机动车行驶

交通标志作为重要的公共标志服务于我们的出行 安全。

标志的表现形式,既可以单独采用图形、文字、数字,也 可以采用图形、文字、数字之间的组合。

世界自然基金会 彼得·斯科特(瑞士) 具象图形表现

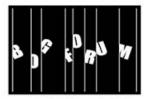
道达尔公司 芬·尼嘉德(丹麦) 抽象图形表现

中国文联 肖勇 汉字表现

香港回归专用标志 陈汉民 数字与图形组合表现

哥本哈根书展 李少波 英文表现

● 标志的设计原则与方法

标志的设计原则:简洁明了,便于识别记忆;定位准确,内涵深刻;新颖独特,造型优美;具有较长的时效性与较广的适用范围。

20世纪50年代面世的中国铁路标志,采用简洁的"工人"二字的组合,模拟火车头与铁轨的模截面的左右对称的造型,显得稳重平衡,极其鲜明地传达了行业特性,至今依然是典范性作品。

标志的创意方法多样,如 用书的形象直接表现出版业 的表象手法,用鸽子象征和 平的象征手法,用伞的形象 暗示保护的暗示手法等。 第7工作室标志设计方案创意过程 以教学与研究为中心的设计工作室

标志的造型追求视觉上的稳 定平衡。非对称图形的上下左 右要从形态、大小、数量上去 追求均衡。

7

国际的、方向化的7 (

纸张的7

STUDIO 第7工作室

优选方案一

优选方案二

向上延续的7

希望的、焦点的7

有活力的、飘带的7

标志的设计过程, 既是 对主题理念的思考过程, 也 是形象思维的过程。

草图可以记录下我们的 多种思考。

有生机的、严谨的7

收获的、旗帜的7

标志的色彩表现应尽可 能简单鲜明,大多数标志 的配色为一两种色彩,除 非特别需要,一般不宜用 多种色彩。 以脸形为创意的标志、通过不同元素的组合、传达了不同的行业特性。

学术机构标志

幼儿用品标志

思考・练习ー

选择校园内的某 个物品,如树、楼 梯、水龙头等,进 行图形练习,比一 比,看谁画的图形 新颖独特。

学生作品

学习活动一

尝试为自己学校 的公共空间设计一个 具有一定功能的个性 化公共标志。

● 标志的应用

国家、城市、企业、商品、团体、活动等类型的标志比较强调自身的特征,应用过程 中尤应注意识别性的统一。而公共标志指导人们有序地活动,确保人们的安全,因而要直 观、简洁,强调标准化和通用性。

德国科隆伯恩机场一组简单明了的标志是空间识别的工具。

行李提取处标志

飞机出发口标志 乘车处标志

标志运用数字 "26" 作为基本的设计元 素,极具动感的处理手法,既突出了第26中 学特定的数字, 也充分体现了运动的活力。

帽子

我们的赛场,竟技的青春 我们的赛场, 竞技的青春 我们的赛场, 竞技的青春

口号

规定这四种颜色为标准色, 以形成整 体、统一的视觉形象, 色彩鲜艳, 并具有视觉 冲击力, 体现了无限的青春活力。

口号的内容体现了拼搏、向上的体育精 神。口号特定的字体既符合中学生成长期的 特点,又体现了时代感。

竖旗

学习活动二

以小组为单位,设计一个代表班级风貌和体育精神的标 志,提出班级宣传口号,为班级参加学校运动会设计三件以 上活动宣传用品,画出设计图,也可借助电脑完成。

● 评价要点

- 1. 理解标志的意义及设计的基本准则。
- 2. 了解标志设计的创意过程,基本掌握标志设计的原则与方法。
- 3. 能够运用已有的标志,进行系列化的视觉设计。

● 相关链接

视觉识别系统是将企业理念、文化特质、具体规范等抽象语意转换为视觉符号,运用统一的、标准化的、专有的视觉符号系统,对外传达理念与形象信息,是识别系统中颇具传播力与感染力的组成部分,可快速而明确地达成认知与识别的目的,容易被社会大众所接受。

雷蒙·罗维(Raymond Loewy, 1893~1986),出生于法国,美国著名设计家。他的设计包括可口可乐的瓶子与商标、美国宇航局的"空中实验室"计划、"协和式"飞机的内舱等等。

个性化的系列标志设计

标志在交通工具中的应用

标志在办公用品中的应用

标志在服饰中的应用

标志在会议中的应用

喜庆吉祥的民间美术

理解民间美术的图形与寓意,学习剪纸与中国结的基础技法

剪纸在我国有着悠久的历史,是极为普遍的一种民 间艺术形式。婚丧嫁娶、庆诞贺寿, 人们都喜欢用纸剪 出美丽吉祥的图案、纹样来祈福祝愿、渲染气氛。

贴上蛋花的鸡蛋增添了几分喜气。

贴春联、窗花、门神、门笺是辞旧 迎新的传统习俗。

抓髻娃娃(陕西) 胡凤莲

剪纸在我国北方地区俗称"窗花",其寓意 美好,构图完整饱满,造型大胆率真,常用移花 接木手法,巧妙组合人物、动植物和自然景观。

金猴祝寿(黑龙江)

寿星(江苏)

苗族民间艺人在凿花

北方剪纸多以粗犷简约为特征,南 方剪纸则以精巧秀美而著称。

过端午节(陕西)

花鸟(湖南)

阳刻老虎生肖

阴刻老虎生肖

思考・练习・

辨认《三多图》中刻画了哪三种 植物? 象征着哪三多? 包含了什么样 的祝愿?

展示剪纸的中学生

老狮子与鸟(陕西) 张芝兰

民间剪纸常用的装饰 纹样有点纹、月牙纹、云 纹、锯齿纹、水滴纹、叶纹 等,将它们运用在剪纸形象 的不同部位,起到的装饰效 果也有所不同。

剪刻步骤

思考・练习・

熟悉剪纸装饰纹样的造型特征,辨认《老狮子 与鸟》图中有几种剪纸纹样,请列举出来。

万事如意、平安吉祥、万年青春 (河北蔚县)

鲤鱼跳龙门(立体剪纸) 向亮晶

剪纸的形式除了常见的单色剪纸之外,还有套色 剪纸和染色剪纸等。剪纸艺术在造型方面除了平面造 型外,在现代还有立体造型的剪纸。

剪花娘子(陕西) 库淑兰

学习活动一

结合当地民俗风情访问民间老艺人,或欣赏民间艺术作品,了解作品的造型特征、纹样特色,并在此基础上尝试剪刻一件蕴涵吉祥喜庆意义的窗花,动植物、人物均可,注意搭配适当的装饰纹样及色彩。

盘长结象征连绵不绝、长长久久。

● 中国结

从远古时代大量运用于生产劳动和日常生活中的绳结,到象征吉祥与和谐的中国结,贯穿着中华文化绵长的历史记忆,洋溢着浓浓的人际温情和美好的生活祝愿。

让我们动手来编织这份情结,传 递一份关怀,感受美的愉悦。

蝴蝶结、纽扣结"子 孙万代"挂饰

运用各种布制品 和绳结搭配而成的挂 饰,两边为对称装饰 的蝴蝶结,色彩艳丽 喜庆。

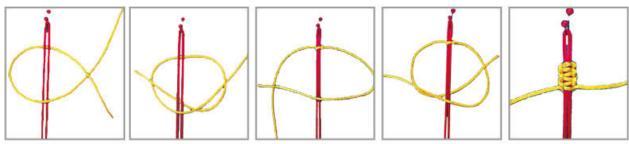
团锦结、长形盘长结、双钱结、 纽扣环结挂饰

蝴蝶结、复翼盘长结、酢浆草结"蝶舞 翩翩"挂饰

不同的结组合搭配,能形成造型独特、寓意深刻、丰富多样的中国传统吉祥装饰物件。

平结是实用的基本结之一,有平安、平顺、平和、平步青 云等吉祥的寓意,人们常用平结编制手链,寄托美好的祝愿。

平结编织步骤

思考・练习・

试一试, 你能从平结的编织方法中 变出哪几种编法?

可以事先思考, 查找相关资料进行 试验, 然后与老师、同学交流, 看看谁 的方法最便于操作。

作者无言的心声。它借助美的造型来展露 自然灵性与人文底蕴。

吉祥结是古老装饰结之一,有吉利祥瑞之意。

30

● 评价要点

- 1. 能独立阅读、观摩、设计和完成一幅具有吉祥寓意的剪纸作品。
- 2. 能理解中国结的文化内涵,并制作简单的绳结饰物。
- 3. 能通过阅读、观摩和社会调查,了解民间美术与传统民俗活动的关系。

● 相关链接

年画:民间过农历年时张贴的表现欢乐吉庆气象的图画。天津杨柳青、苏州桃花坞、潍坊杨家埠是中国古代民间年画的三大著名产地。

桃花坞年画——和气吉祥

杨柳青年画——连年有余

杨家埠年画——吉星高照

刺绣蝴蝶莲花纹帐飘

传统皮影形象

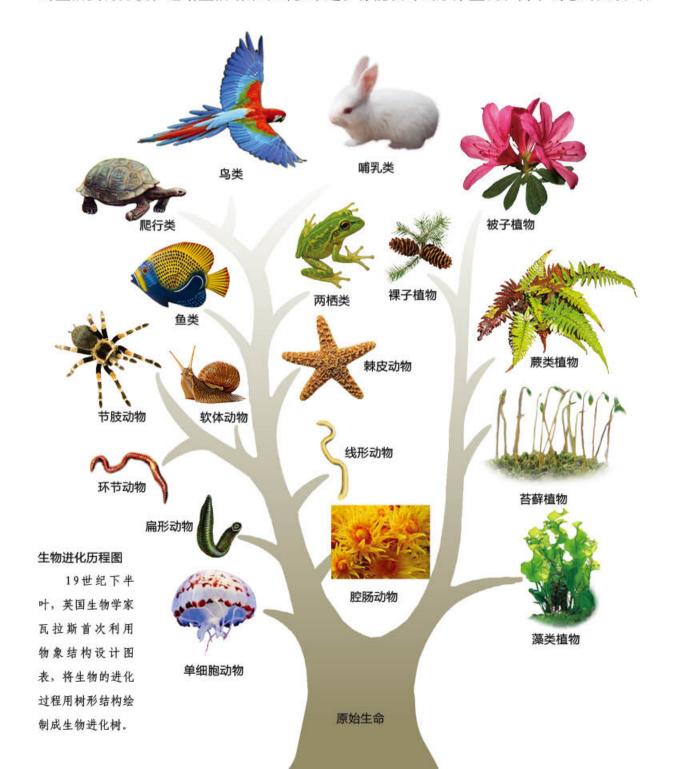
传统印染纹样

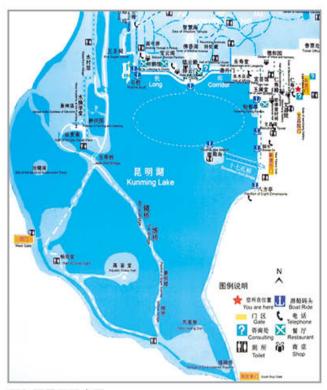

让图表说话

了解图表的分类与功能·学习图表设计·理解图表中的信息

我们在学习、购物、旅行等日常活动中,会接触到许多生动有趣的图表,它们使我们的生活变得方便,也给生活增添了许多乐趣。你能设计出形象直观、富于创意的图表吗?

颐和园景区示意图

● 图表的类别与功能

图表是表示各种情况、注明各种数字 的图和表的总称,包括示意图、统计表 等。常见的有进程图表、地形图表、分类 图表和统计图表等。

图表设计一般由图形、文字、数字以 及色彩等要素构成。

思考・练习

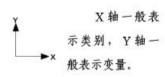
选择你所关心的话题,选择 一个适合呈现这一话题的图表形 式,并说出理由。

制作统计图表就是将统计的数据分别归类,并用数字表示数据间的相互关系。

右图表格的形式与内容所关涉的项目较多,需细致阅读,才能呈现问题,而下面的柱形图则有利于进行多组数据的比较,更直观,让人一目了然。

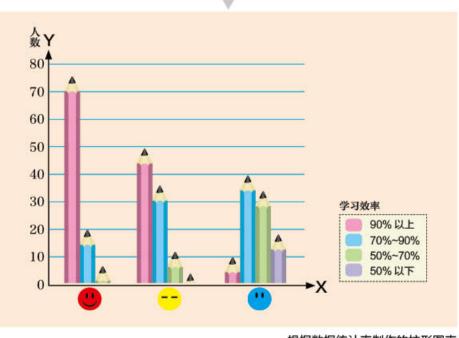
学习效率	90%以上	70%~90%	50%~70%	50%以下
强欢	75人	20人	5人	0人
一般	49人	36人	11人	4人
不喜欢	10人	39人	34人	17人

学习效率与学习兴趣的关系图

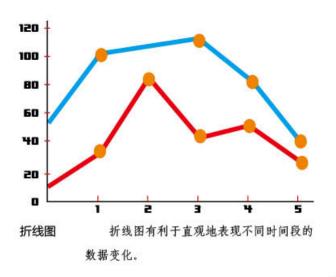

形象的标志 性符号能增强图 表的趣味。

90% CLE 70%-90% 50%-70% 50% CLT 图表说明是 对图表作必要的 补充。

根据数据统计表制作的柱形图表

统计图表利用不同的方式呈现出各 种数与量的比例和变化。常见的统计图 表有折线图、柱形图、饼形图等。

学习活动一

查阅相关资料,尝试用文字将下图中蕴涵的 部分信息整理出来,并与同学交流看法。

食物消费状况图

Average Weights of NFL Players, 1948–1984

运动员平均体重变化图表

● 图表的变化与装饰

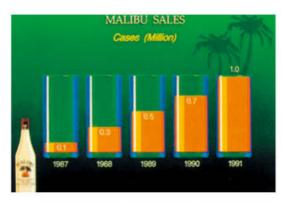
普通的图表经过装饰与美化,会 变得生动有趣。身边许多生动的形象 都能给你带来设计的灵感。

思考・练习

根据左边的食物消费状况 图,将相关食物的数量填进下表 中,并分析这两幅图表分别有什么 特点,两者之间有什么异同。

	食物消	费状况表	
食物种类	数量	食物种类	数量
羊肉		鹿肉	
仔牛肉		葡萄酒	
牛肉		啤酒	
猪肉		面包	
野猪肉			

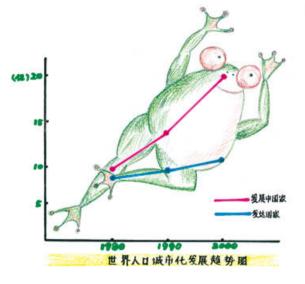
采用摄影图片的方法也能设计与制作出独特的 统计图表。

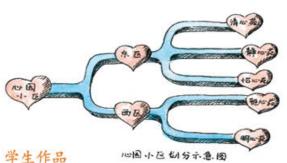
调查活动设计方案

调查目的	初中生零用钱主要用途	调查对象	初中学生	调查人数	随机选择100名
调查方式	问卷调查	数据处理	分类汇总、数据分析	调查结论	见下面的图表

立体图表能增出人物,也是不是不是一个人的,也是一个人的更清楚,并不是一个人的,一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人。

学习活动二

通过网络、报刊或调查访问等方式,收 集自己所关心的社会或生活问题的材料与数 据,尝试制作—幅具有突出形象特征的图表。

● 评价要点

- 1. 能理解图表中传递的信息、并能用文字转述。
- 2. 能了解图表形式与内容的关系。
- 3. 能了解图表设计的原则。
- 4. 在调查、设计图表的学习活动中,能参与调查方案的策划,能设计表意明确且有创意的图表。

● 相关链接

图表设计是通过图示、表格来表示某种事物现象或某种抽象观念,它广泛地应用于经济、科学、教育、文化等许多方面。图表拓展了单调的文字传达功能,跨越了不同语言文字之间的交流障碍。

信息设计是人们对信息进行处理的技巧和实践,通过信息设计可以提高人们应用信息 的效能。

收集和整理完数据后,就可以进行统计分析。很多统计公式的计算相当麻烦,一些软件公司生产的Excel软件能为我们节约大量计算时间。Excel2007有功能强大的处理模块,可

以进行复杂的数据计算、分析和统计,与其配套的软件 PowerPoint2007还提供了许多图表设计样式。

> 将图表形状与所要表 现的内容直接关联,使图 表内容一目了然。

❤️第7课

书法的点画之美

赏析点画线条的形态、质感、节奏之美

古老而优美的汉字,是形、音、义的结合体,表意是其最显著的特征。它一字一图 画、一字一故事。它的一横一竖、一撇一捺之间都蕴涵着中华民族的文化基因。它兼具实 用与审美的双重功效,是物质和精神的统一体。

积点成画,数千年来汉字经历了甲骨文、金文、小篆、隶书、草书、楷书、行书不同的历史阶段,点画的形态与字形结构发生了多次美妙的嬗变。

中骨文

金文

小篆

隶书

草书

楷书

行书

从日常书写中衍生出来的书法艺术以汉字作为载体,使用特定的工具与材料,按一定的艺术手法来表现点画,塑造字形,安排行间字距,组织篇章布局,从而表达书写者的情感和意趣。

栾书缶 春秋中期

祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞 商

杜虎符 战国中晚期

书法中的点画,是书法作品中的笔画线条的泛指。狭义的点画,是指隶书产生时才出现的包括隶书在内的楷书、行楷中的一笔一画。而隶书之前的篆书和之后的行草书的点画则更多的是以线条的形式呈现。

点画之美是指具有美感的书法点画线条。无论何种书体,它的点画线条都须具有力度、厚度、韵律节奏,并能传达神情意趣。它与绘画中线条的不同之处是它不依附于任何自然之形,而有着独立的艺术生命和更为丰富的艺术内涵。

● 简洁质朴、圆融含蓄的篆书线条

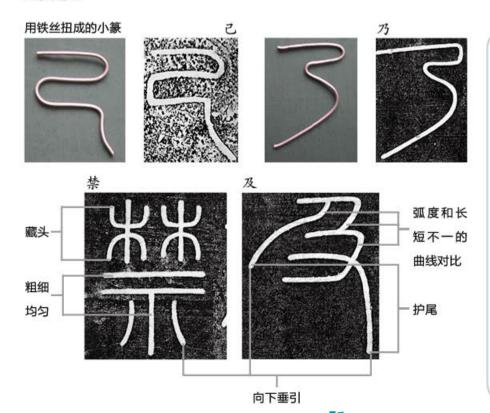
小篆的线条简洁、质朴而不做任何的装饰,圆融而含蓄,匀细而劲挺,婉转而流畅,回环盘曲,藏头护尾,笔势多下垂。因为它劲挺圆融而"状如曲铁",温婉圆润而似玉箸,故有"铁线篆"和"玉箸篆"之称。不同弧度、不同长短的曲线与直线的巧妙组合使它更具美感。

玉箸(玉筷)

峄山碑(局部 小篆) 李斯 秦 释文: 五帝莫/能禁止

思考・练习

尝试分析下图中 线条的曲直对比关 系,并标示出来。

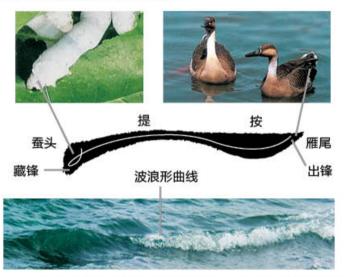

● 飞动伸展、波挑起伏的隶书点画

隶书以波势著称。在隶书中笔毛的功能已得到了较为充分的发挥。线条在小篆的基础上变连为断、化弧为直、改转为折,产生了点、横、竖、撇、捺、钩等基本笔画。点画有肥瘦的变化,用笔有轻重提按的不同,起止处有藏锋露锋的区别,笔画更具变化。

"蚕头雁尾"是典型的隶书笔画。它富有装饰意味,是一种新型的、波状的、更具表现力的曲线。这种丰美多姿的点画自身,已构成了一个具有独立审美价值的艺术世界。

隶书的笔画多向左右伸展,有翩翩飞扬之势,加上纵向的笔画一般都较短,也更显灵动。

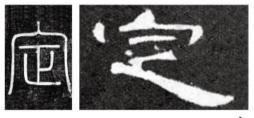

曹全碑(局部 隶书) 东汉

释文:

石纪功其辞/懿明后德义/贡王庭征鬼

宗

学习活动一

比照左图,将上图两字的转折提 按处标示出来。并临写一下篆、隶两 种例字,体会用笔的转折、连断、粗 细以及提按和藏露的变化。

● 精严整饬、仪态万方的楷书点画

楷书的点画法度森严、一笔不苟、精致多变,具有装饰性,且形态更为完备和独立。横平竖直、方整妍美,虽直线居多但直中见曲致,藏露结合却以藏锋为主。提按变化丰富,对比强烈,形成了横轻竖重、撇轻捺重等节奏规律,用笔技法也更为丰富。

玄秘塔碑(局部 楷书) 唐 柳公权

"律"字的点画变化之美。两撇长短、轻重、角 度都不一样;两竖长短、起笔、收笔也不同;五横长 短、轻重、提按、收笔都相异。

斜点如鸟之翻然侧下, 取其斜势。

横如千里之云阵, 笔势舒展开阔。

撇如象牙,坚挺锋利。

平捺如生蛇渡水, 抬头平尾, 生动自然。

竖弯钩犹如浮鹅戏水, 昂头翘尾, 生机盎然。

思考・练习

尝试按上图分析的图示,对右边例字点画的变 化进行对比分析并加以描述。

● 连绵盘曲、纵逸奔放的草书 点画

草书的点画以曲线为主,多呈不规则状。圆转多于方折,意趣多于法度。线条的走势随字形盘曲勾连,不断改变运行方向,忽引忽驻,或藏或露,乍徐乍疾,时连时断。如泉注蛇惊,纵逸奔放;似星流电闪,不可端倪;如烟云缭绕,若断还连,变幻莫测,意态纵横。

摄影 张德文

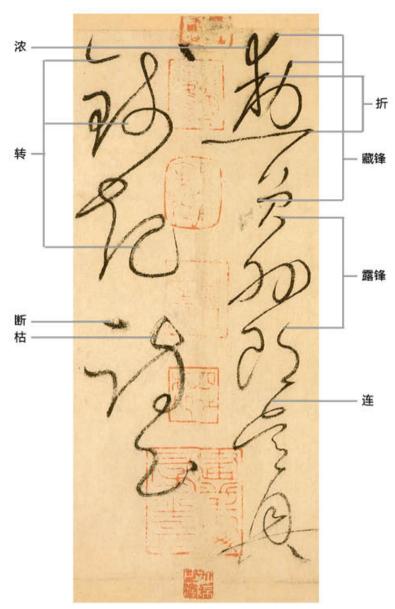

大自然的"狂草"(摄影)周树山

思考・练习・

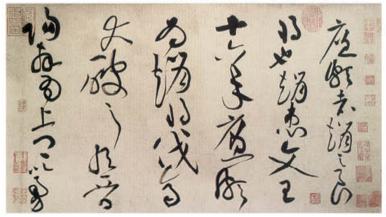
比照上图,将右图中笔锋的 藏露、提按、转折、连断,墨 色的浓淡、枯湿,一一对应地 标出来,看看你能标出多少。

释文:廉颇者,赵之良/将也。赵 惠文王/十六年,廉颇/为赵将,伐 齐,/大破之,取晋/阳(原文为阳 晋),拜为上卿,以勇

自叙帖(局部 狂草) 唐 怀素 释文: 勋员外郎吴兴/钱起诗云:

廉颇蔺相如列传(局部 草书) 北宋 黄庭坚

学习活动二

临摹右边各体的"不及" 二字,体悟楷、草、隶、篆 四体中点画线条的提按与快 慢、含蓄与张扬、连断与行止 等形态与质感的不同,并将自 己的体验、感受描述出来,与 同学交流讨论。

● 评价要点

- 1. 能依据点画线条形质的变化区分各 类书体。
- 2. 通过赏析不同书体的点画线条,感 悟其形质之美,并做出简单的评述。

中国书法与绘画有着"书画同源"的说 法,它们都遵循着相同的审美原则,使用 一样的用具与材料, 都用线条来造型、抒 情,线条是它们共同的基础,都被称为 线条的艺术。中国传统绘画中的"文人 画"主张"以书入画"、强调画家的基本 功必须建立在书法的点画与线条的功力 上, 书法中的点画线条成了绘画的元素。

墨竹图(局部)清代 郑板桥

花卉图 清代 吴昌硕

兰竹图 清代 郑板桥

中国美术作品概览(一)

美术与人类的生产劳动密不可分。我国各族人民在中华大地上繁衍生息,以自己的智慧 创造了雕塑、建筑、书法、绘画、工艺美术等各种艺术形式,留下了大量的艺术珍宝。它们 丰富了世界艺术宝库,向世人展示了中国深厚的艺术文明和博大精深的艺术传统。

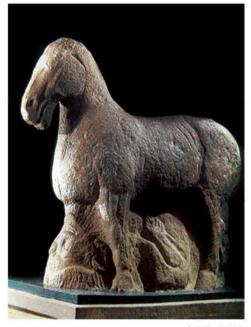
● 雕塑

中国美术源远流长,绚丽多彩,早在五六千年前,我们的祖先就在不自觉地以写实的方式来描述 现实生活,一批批具有强烈写实精神的陶塑和泥塑 的先后出土便是见证。

被称为"东方维纳斯"的陶塑裸女残高仅5厘米,准确地呈现了孕妇的身体特征,再现了当时人的造型能力和雕塑意识。

秦始皇陵兵马俑形体高大、造型准确、制作精良,真实展现了当时兵马布阵的状况。

汉代霍去病墓前石雕如一座座宏伟的纪念碑, 诠释着墓主的赫赫战功。作者循石造型, 将雕像的雄强气概、神态刻画得淋漓尽致, 是中国雕塑艺术的一个高峰。

立马 西汉

秦始皇陵兵马俑 秦代

陶塑裸女像 新石器 时代红山文化

● 石窟艺术

随着佛教的传入和发展, 到魏晋南北朝时, 人 们开始大量开凿洞窟展示宗教性雕刻、彩塑或壁 画。石窟艺术成为我国的一种艺术展示方式。其中 尤以敦煌莫高窟、云冈石窟、龙门石窟为代表。

敦煌莫高窟俗称千佛洞,已知保存至今的洞窟 有492个,壁画面积达四万多平方米,彩塑两千多 尊。莫高窟成为中国西北部的一个艺术长廊,是著 名的"丝绸之路"上的一个重要枢纽,是中外艺术 与文化交流的见证。

云冈石窟在内外形制和雕刻装饰上, 注重汲取汉 地建筑艺术的传统, 在表现手法上以精心雕刻取代此 前的图绘四壁, 在列置形式上与汉魏以来的分层分段 布列墓葬壁画和画像砖石保持一致, 与此后将大型主 像雕刻于四壁的龙门石窟具有完全不同的装饰风貌。

九色鹿 (第二幅): 敦煌莫高窟第二五七窟西壁中层。故事取 自《佛说九色鹿经》。

九色鹿(第二幅) 北魏

中国历代雕塑作品览要 霍去病墓前 秦始皇陵兵马 塑裸 石

麦积 4 第 云冈石窟第二十窟大坐 一二三窟男侍童与 女侍 童

敦煌莫高窟第一九四窟菩 龙门石 石窟奉先 寺造 陵 六 像

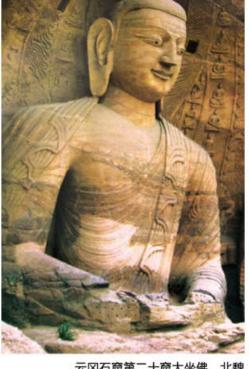
彩載 乐 驼 骏俑

大足石刻养鸡 仕 女群 泥 孩 女 塑 儿

双 林寺彩 大阿

宋元

塑 福

云冈石窟第二十窟大坐佛 北魏

龙门石窟奉先寺卢舍那大佛

史前 夏商周 秦汉 魏晋南北朝 隋唐五代

明清

图书在版编目 (CIP) 数据

美术. 七年级. 上册 / 徐冰,李小山主编. 一长沙: 湖南美术出版社,2012.5 义务教育教科书

ISBN 978-7-5356-5397-0

1.①美··· Ⅱ.①徐··· ②李··· Ⅲ.①美术课-初中-教材 Ⅳ. ①G634.955.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第093222号

义务教育教科书 美术 七年级 上册

湖南美术出版社 编现代美术教育研究所

主 编:徐冰李小山

责任编辑: 陈秋伟 文 波

责任校对:李奇志 彭 慧

封面设计: 戴 宇

出 版:湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

重 印:湖南出版中心

发 行:湖南省新华书店

印 刷:湖南天闻新华印务有限公司

开 本: 787 X 1092 1/16

印 张: 3

版 次: 2022年6月第1版第11次印刷(2022秋)

印 数: 1-150 000 册

书号: ISBN 978-7-5356-5397-0

定 价: 8.89元(含课堂练习册)

著作权所有,请勿擅用本书制作各类出版物,造者必究。 如有质量问题,影响阅读,请与湖南出版中心联系调换。 联系电话: 0731-88388986 0731-88388987

使用记录

			教科书登记号		
班级	签名	时间	教科 领 取	书状况 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。

批准文号:湘发改价费〔2017〕343号

定价: 8.89 元 (含课堂练习册)