



绿色印刷产品



定价：5.70 元

审批号：京发改规 [2016] 13 号 全国价格举报电话：12315

义务教育教科书 美术

七年级 上册

人民美术出版社



义务教育教科书

MEISHU

美术

七年级

上册

人民美术出版社



造型表现

设计应用

欣赏评述

综合探索



敦煌莫高窟 1

石窟艺术的宝库(自学) 2

1. 在美术世界中遨游 4

2. 手绘线条图像
——会说话的图画 8

3. 大家动手做条龙 11

4. 生肖的联想 14

5. 发现与创造 16



6. 大自然的色彩 18

7. 色彩与生活 22

8. 漫画 26

目录

9. 艺术节策划与美术设计 30

10. 宣传品的设计 32

11. 吉祥物的设计 34



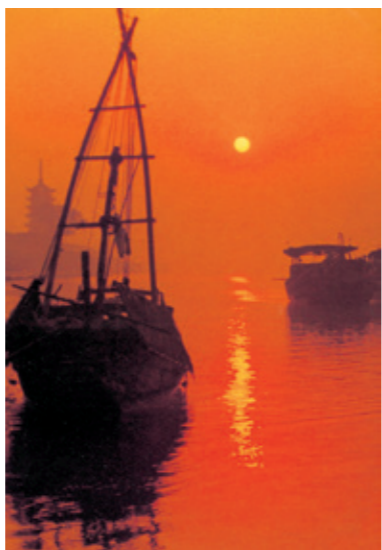
12. 面具的设计制作 36

13. 展示设计 38

14. 如何欣赏绘画作品(选修) 40

15. 综合练习 44

知识链接 46



小提示

同学们,我们的教科书已进入循环使用,请大家一定要爱护它。在书中回答问题时,请用铅笔轻轻地书写。谢谢!

主 编:常锐伦 欧京海
副 主 编:刘黛琳 张 桦
编 委:巩 平 李 泓
何墨荣 侯 令
李春立 毛 巧
责任编辑:张 桦 李春立
责任校对:马晓婷
美术设计:于 彬 季 强
白凤鹏
摄 影:郭 青 邵小宁
田传俊
责任印制:康 强 胡雨竹

出版说明

本教科书是2001年版的修订本,是依据修订后的《义务教育美术课程标准》进行修订和完善的。为促进学生人格全面发展,提高其美术素质,本教科书将《义务教育美术课程标准》转化为中小学师生可实施的教学内容,在明确学生必备的美术知识与技能的基础上,注意贴近学生的学校生活与社会生活,使之富有情趣和启发性。

本教科书广泛听取全国实验区师生的意见,吸纳各地优秀课例,使得教材的美术知识和能力训练更加科学与系统,适于学生学习。

本教科书的编写得到了首都师范大学、北京教育学院、清华大学美术学院、中央美术学院、北京教育科学研究院等单位的专家及全国各地中小学美术教研员的大力支持与帮助,在此表示衷心感谢。

教育部2012年审定
义务教育教科书
美 术
七年级 上册

MEISHU QI NIANJI SHANG CE

人民美术出版社 编
人民美术出版社 出版

(北京市朝阳区东三环南路甲3号 邮编:100022)

北京盛通印刷股份有限公司印装

全国新华书店发行

2012年5月第1版 2021年7月第10次印刷
开本:787毫米×1092毫米 1/16 印张:3
ISBN 978-7-102-05820-7

定价:5.70元
京发改规[2016]13号

如遇质量问题请与本社教材出版发行部联系
电话:(010) 67517639

姓名	年 月 日

义务教育教科书·美术

美术

7 上册
七年级

MEISHU

主 编：常锐伦 欧京海

副主编：刘黛琳 张 桦



人民美术出版社

北京



敦煌莫高窟《西方净土变中之舞乐》（局部，第112窟） 唐代 吴荣鉴临摹

此幅壁画中，六人组成的乐队分列两旁奏乐，中间一人反弹琵琶起舞，姿态十分优美。整个画面用线简练、流畅，色调柔和，不仅有很高的艺术价值，对研究唐代的音乐、舞蹈和服饰还具有重要的资料价值。



敦煌莫高窟

莫高窟是敦煌石窟艺术中最重要的一处。它开凿于前秦建元二年(366)，经北梁、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏至元代，

历时一千多年，现存洞窟 735 个，窟内有壁画 45000 多平方米，彩塑 3000 余身。它不仅是中国古代艺术的宝库，也是

世界古代艺术的宝库，1987 年被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。



莫高窟外景

石窟艺术

石窟艺术是一种包括建筑、雕塑、壁画等的佛教艺术。它源于印度，本是佛教徒作为佛殿、僧房而在山岩间开凿的。印度的石窟艺术随佛教由西域传入我国。我国魏晋南北朝时期，

石窟艺术极为兴盛。除这里介绍的敦煌石窟艺术(包括莫高窟和榆林石窟等)外，

重要的还有甘肃天水麦积山石窟★、山西大同云冈石窟★、河南洛阳龙门石窟★等。



河南洛阳龙门石窟奉先寺全景



莫高窟第 285 窟
(现为复制品) 西魏

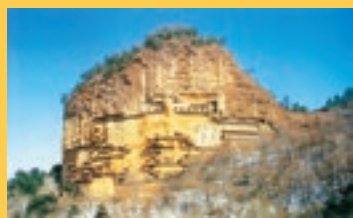
菩萨是地位仅次于佛的第二类尊神。敦煌莫高窟中唐代的菩萨像，面形丰圆，肌肤结实丰腴，体现了唐代人物造型的共同特征。同时，宗教人物的世俗化倾向十分明显。



引路菩萨(敦煌绢画) 唐代
敦煌藏经洞出土



山西大同云冈第 20 窟大佛



甘肃天水麦积山石窟外景



●阿难陀(第45窟西龕内南侧) 唐代

阿难陀是佛的侍从，长于记忆，在佛的众弟子中数他闻法最多，故有“多闻第一”的称誉。他性情温和，待人谦和诚恳，在佛的弟子中人缘最好。这一塑像突出地表现了他的这些优秀品质，是敦煌彩塑中最优秀的作品之一。

这一菩萨形象除了与前一菩萨为同样的艺术风格外，在人物姿态上头、胸、臀三部分形成“S”形，于端庄妩媚中又显生动，表现出一种大家闺秀的风度。与其说是菩萨，不如说是一个楚楚动人的贵族妇女的形象。

思考与讨论：

通过本课学习，你对莫高窟有了哪些新的了解和认识？为什么说莫高窟具有珍贵的艺术、历史和考古研究价值？请举例说明。

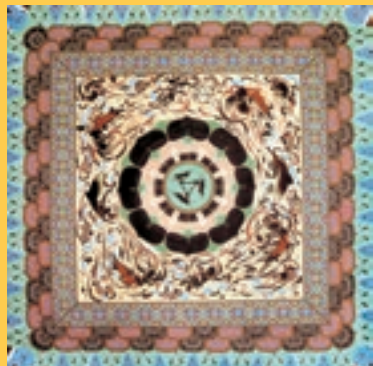


●都督夫人太原王氏供养像(局部,第130窟) 唐代 段文杰临摹

供养像是指出资建造石窟的人的画像。画中的都督夫人雍容华贵，身后是她的女儿和婢女。丰腴优美的人物造型、华丽的色彩和工整精细的描绘，是典型的盛唐绘画风格。



●菩萨(第45窟西龕内北侧) 唐代



这是石窟顶部的装饰画，是隋代藻井的代表作之一。整个藻井结构严谨，纹样新颖生动，色彩华丽。尤其引人注目的是方形中心的纹样设计：三只互相追逐的兔子，共有三耳，但仍使人感到每兔有双耳。三耳相接，构成一个等边三角形，与圆心外框相映成趣。围绕莲花飞翔的是八个飞天和旋动的天花，运动方向与三兔一致，具有强烈的旋转的运动感。

三兔飞天藻井(第407窟) 隋代 段文杰 李复临摹

评价建议：我了解到莫高窟艺术的精华所在。□

★为知识链接

在我们的身边，美术无处不在。但你说得出美术是什么吗？

美术，又称造型艺术。按其存在形态与用途可分为绘画、雕塑、工艺美术、设计艺术和建筑艺术等门类。在东方还涉及独特的书法和篆刻艺术，随着科技的发展，现在又出现了新媒体艺术等。



出水芙蓉图（中国画） 宋代 佚名



父亲（油画） 1980 罗中立

这是一幅用写实手法表现人物的油画作品，画家用倾注深情的画笔描绘了一位老农的形象。作品采用饱满的构图，集中表现面部。白色的包头、衣服和明亮的黄色背景衬托出黧黑的肤色，形成强烈的对比。刻画非常注意细节，脸上逼真的皱纹和汗滴描写出耕作的辛劳，耳朵上夹着的笔显示出当代农民掌握了文化，强烈的阳光和碗里的茶水说明天气炎热……所有这一切朴实、真切，使作品产生打动人心的艺术魅力。



● 绘画，是在平面上绘制形象的艺术。按作画材料分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画等主要画种；从着色角度分为素描和色彩画；从题材角度分为人物画、风景画、静物画、风俗画、历史画等。

人桥（版画） 1948 古元



走狮（雕塑） 汉代

● 雕塑是用固体材料制作的占有三维空间的实体艺术。从形态和可观赏的角度分为圆雕、浮雕和透雕；从材料分类，有泥塑、石雕、木雕、金属雕塑和各种新材料雕塑。常见的石膏像是先做出泥塑，再制模，经浇灌石膏浆而成的。中国寺庙中的许多佛像是先泥塑后彩绘而成的，称彩塑。



马赛曲（雕塑） 1836年完成 吕德（法国）



家庭组（雕塑） 1950 亨利·摩尔（英国）★
大禾人面方鼎 商代

● 工艺美术是指以美术技巧制成的各种与实用相结合并有欣赏价值的工艺品。一般分为两类：一是日用工艺，即经过装饰加工的生活实用品；二是陈设工艺，即专供欣赏的陈设品。



孩儿枕 宋代





“平面设计在中国展”招贴 1992 陈绍华

● 设计是把某种计划、规划、设想和解决问题的方法，通过视觉语言传达出来的过程。因此，设计艺术是为人类生活和生产服务的实用艺术，具有科学技术和艺术的两重性。



红蓝椅 1917 里特维尔德（荷兰）

● 建筑艺术指通过建筑物的外观、内景或群体形象表现出的与其建筑功能、技术相统一，与周围环境相协调，具有一定审美价值的造型艺术。它是通过建筑群体组织、建筑物的形体、平面布置、立面形式、结构方式、内外空间组织、装饰、色彩等方面的处理所形成的一种综合性艺术。



悉尼歌剧院 1973年建成 伍重（丹麦）

故宫太和殿 明清



此外，民间美术也是美术重要的组成部分。



娃娃笺（陕西富县）



合成的蒙娜丽莎（影像艺术） 现代
莎琼·巴勒依伏勒（美国）

学习建议：

分小组查找资料，参照绘画作品《父亲》的赏析方法，分析本课任一门类的艺术作品，谈谈它独特的艺术语言和造型手段等。

螺旋形防波堤（大地艺术）★ 1970
罗伯特·史密斯（美国）



绚丽多彩的苗族服饰

20世纪以来，现代艺术发展很快。由于观念的变化，材质也发生了很大的变化，越来越多的新媒材进入到现代艺术之中，不断给人们带来新奇的审美感受，拓展了人们的认识，诱人思考。





手绘线条图像是伴随着人类的成长而发展的。今天，图像传达已广泛地应用于社会生产、生活的方方面面。信息技术的飞速发展，更使我们面临“读图时代”的挑战。以手绘图像来传达信息和从图像中获取信息已成为我们适应未来社会的生存和交流的能力之一。

母子鹿（贺兰山岩画）

远古时代人们就已经用岩画记录和传递信息了，岩画中不仅有动物、人物形象，而且记载着人们劳动、生活、战争的故事。

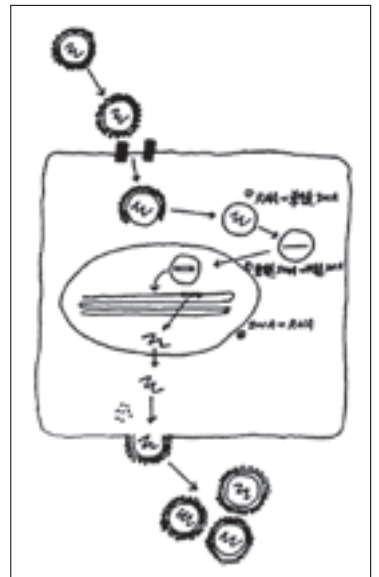
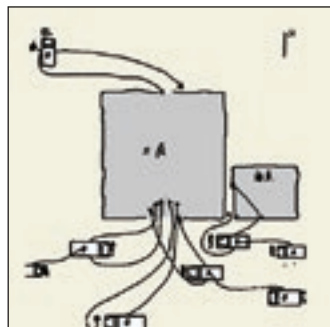


军事侦察示意图

科学家巴斯德的一次实验记录



消防队现场指挥手绘灭火战斗力量布置图



生物学家手绘的玉米生长过程图



树的年轮示意图

手绘线条图像的功能、用途

手绘线条图像具有叙事、说明、交流、记录、抒情等多种功能。

手绘线条图像不受时间、地点的限制,不受工具、技法的约束,具有极为广泛的实用性。如:可以用来描述物象特征,说明地理位置,补充语言沟通障碍,做教学示范,记录各类资料,部署消防灭火战斗力量,描述事件或事物的发生、发展过程,介绍产品安装或使用方法等。还有漫画、动画、插图、广告等美术作品的草图,都离不开手绘线条图像的表达。



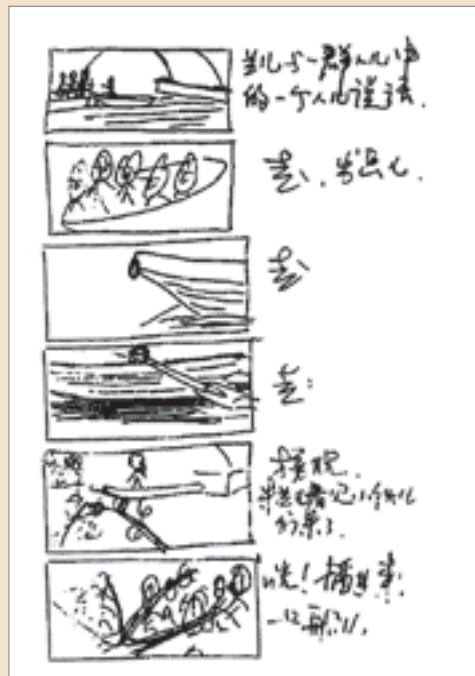
DNA 双螺旋结构图

思考与讨论:

1. 找找生活中哪些是手绘线条图像绘制的示意图、过程图。
2. 看看课外读物的插图是如何表现速度、过程的?



游客手绘前门地区地图



姜文导演《阳光灿烂的日子》分镜头手稿

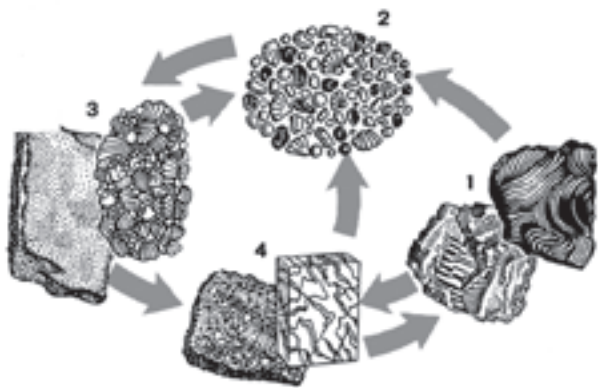


第一个暖水瓶明确了瓶身比较宽的特点；第二个暖水瓶强调了瓶口、瓶肩和瓶底出现的黑色装饰条；第三个暖水瓶有一个圆顶的盖子。你能分析后面几个暖水瓶的特点吗？

手绘线条图像的表达方法

手绘线条图像的表达不强求对物象的完全写实，关键在于表达得是否明确。要做到表达明确，认真观察是成功的基础。叙述或记录事物的过程，应抓住主要环节。

手绘线条图像常用指示线、箭头、排列、循环等方法，表达物象之间的关系，或表现事件的过程，或还可以表达一个主题中的部分内容，如博物馆、展览馆中的各部分内容，学生一天各个时段校园生活内容的安排等。



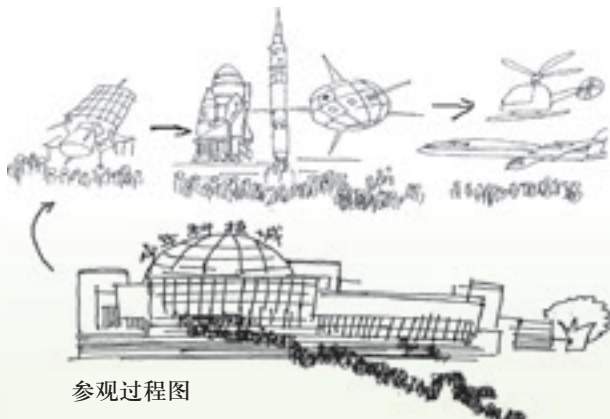
岩石的循环过程

练一练

5分钟快速表达练习：画学习和生活用品；画喜欢的服装。

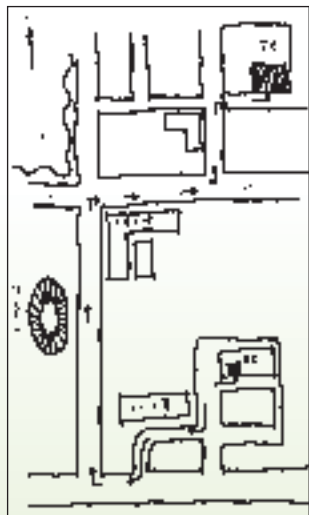
学习建议：

1. 描述记录路线图练习。
2. 描述表达植物生长过程示意图练习。



参观过程图

学生作品



上学路线图

学习用品

生活用品

服装





尾似——

角似——

头似——

爪似——

身似——

龙是我国传统文化中最具代表性的艺术形象，它腾云搏浪、造型威武、气势雄健，承载着奋发的民族精神。

正因为这样，在建筑、工艺、绘画、雕塑中表现龙的作品不计其数。长江、黄河都被人们自豪地称为巨龙。龙矫健的身影还频频亮相在丰富多彩的民俗活动中。端午的赛龙舟、节庆日子的舞龙，更是使龙或破浪驰骋于一江碧水之中，或腾挪翻转于欢聚的人们中间……

北京北海公园九龙壁（局部）★ 清代

想一想

你知道民间传说中龙是由哪些动物的哪一部分组成的？

看到飞腾的巨龙，你会想到（或感受到）什么？



舞龙



玉龙（红山文化）★



青龙瓦当 汉代



青花海水龙纹地球瓶 明代



纸杯龙：由多个纸杯制作而成。纸杯上打孔，用丝线绳系住。

想一想

如何用简单的材料和插接方法制作一条工艺龙呢？

龙的制作主要分为身体和头两部分。首先明确工艺龙的结构特点是由多个圆柱体连接而成。根据这一特点，我们可选取纸杯、胡萝卜段、秸秆段、纸筒等材料，巧妙连接成长而弯曲的龙体，表现龙腾飞的动感。龙头部比较复杂，要根据造型特点和材料特点研究做法，表现龙的威猛。做好后还要加龙尾、鳍、角爪等，并加以装饰，使龙显得神采奕奕。

练一练

尝试用自己喜欢的材料进行插接练习。



小提示

纸杯插接的剪切口要与杯口的弧形相同。



纸杯龙：由多个纸杯制作而成。在纸杯口和纸杯底上剪切口，然后根据龙的动态进行插合。龙头由两个纸杯制作，龙须就是杯口的边，眼睛是两个杯底。





胡萝卜制作的龙：胡萝卜色彩鲜艳，装饰效果好。龙头用雕刻的方法，龙眼可用衣服扣子。将胡萝卜切成小段，然后用牙签进行插合组成龙身。龙鳍可用可乐筒、硬纸做好插在背部。

纸插合的龙：制作方法类似于风筝。先剪很多圆纸片，再用纸条插接成圆柱体。龙头制作应细致传神。



思考与讨论：

1. 为什么以龙的精神比喻中华民族的精神？
2. 想一想家乡还有什么材料适合制作工艺龙。

学习建议：

1. 搜集龙的形象，畅谈龙的文化。
2. 选用当地的材料或自己能找到的材料，小组分工合作制作一条飞舞的龙。

学生作品



秸秆制作的龙：用大头针或乳胶进行连接。



公牛头（雕塑） 1943
毕加索（西班牙）

毕加索是最具神奇创造力和幽默感的艺术家。他研究借用生活中某些东西的外形，并找到应用这些外形的种种方法。比如这个公牛头，就是他用一个旧自行车座子和一个车把组合创造出来的。他的匠心独运在于他对物体的敏感，本无生命的东西，经他神奇之手，便赋予了生命。



还剩一小截的香蕉，剥开的皮自然向两侧下垂后的造型，使人联想到小狗的头，妙趣横生，展示了创作者丰富的想象力。



想一想

还可以巧用什么物件创造出小狗形象来？



锅把让人联想到小动物竖起的耳朵，那锅盖上的纽就可以当做鼻子，再这样巧妙地一摆，像不像一只憨憨的小狗？



这是手造型稍加润色创造出的公鸡形象，鲜艳的原色夸张地表现翅膀，昂首向前的形象抓住了鸡的行动特点。



利用贝壳的天然纹理组合成的形象很像小羊，真称得上是奇思妙想。



经常出现在我们菜篮子里的圆白菜是浑圆的球体，表面叶子有些松动，自然搭盖在上部，使我们很容易联想到小猪的形象。把菜根部钻两个浅洞，左右各添加一颗葡萄珠，看看是不是成功了？还可以联想到什么？试试看。

想一想

随意摆放的眼镜让你联想到什么？添加了什么关键部件，才使它更像一个生动的小动物？



把鼠标联想成老鼠是很自然的，简单添加后产生了很有趣的效果。



项链几经盘卷就摆放成一条银灰色的小蛇。原因是其细长柔软的特点容易使人联想到蛇。



一盆像小兔子的仙人掌，真是充满了想象和趣味！

学生作品

思考与讨论：

1. 本课作品都是经联想创造出来的，这样的想象力与创造力是怎样培养成的？

2. 能否举生活和社会上的实例谈一谈，这种想象力与创造力的发展对于我们未来的道路具有怎样的重要作用？

学习建议：

任选材料和方式，巧妙联想和添加，设计制作一件以生肖为主题的作品。



老鼠形状的救生圈，请注意尾巴的部位，是气门啊！



普通的软盘盒，打开盖子，立在桌子上，就成了一个小小的收纳盒。真是一个令人惊喜的发现！彩色的便签条起到了装饰作用，使透明的小盒子增色不少。

一些闲置或废弃的物品，用善于发现美的眼睛来观察，就会看到它们在材质、形状、色彩上各具美感，可以用来进行很有意思的创造。关键是用心琢磨这些材料的色彩、肌理、形状和质地，根据材质特点大胆创意，使作品达到既实用又美观的效果。这是一个很有趣的过程，主要方法有：

因形选材

先有想法，然后选择合适的材料来实施。

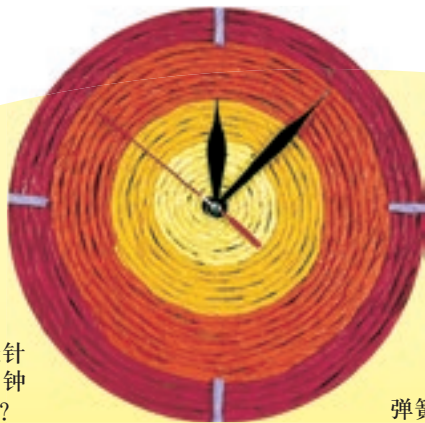


热水杯拿在手里很烫，随手拿几个废弃饮料瓶盖粘成了杯垫。颜色可用同色的，也可搭配组合，各具美感。

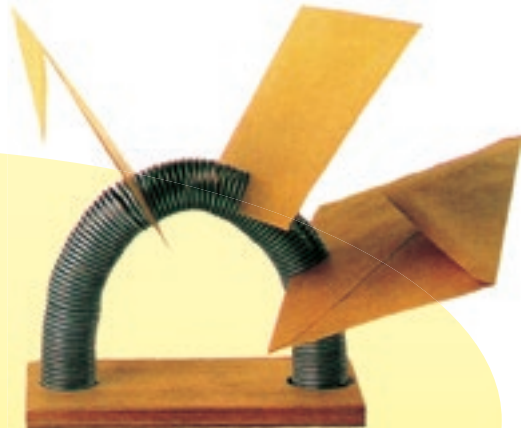
想自己动手做个日历，捡来一枚枚卵石涂上颜色，写上数字，再用废铅笔或木棍打上格子，固定好就可以了。想想除了卵石，还可用什么做日期？要调整日期怎么办？

因材造型

先有材料，然后看看它像什么，可以做什么。



草绳编的圆垫加一副表针和表心就成了一个漂亮的钟。想一想，它还能做什么？



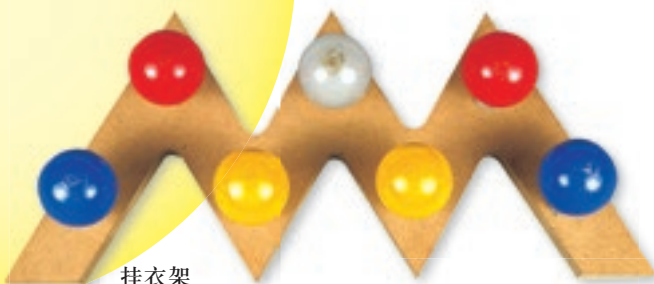
这个信插是用废弹簧弯折固定做成的，利用了弹簧拉伸后的缝隙，造型简单，创意巧妙。



笔筒

想一想

本页作品分别利用了哪些废弃物，是怎样创意的？它们的美感如何体现？



挂衣架

思考与讨论：

1. 经过巧妙构思、精心制作，把废弃物利用起来，这件事情的意义何在？

2. 利用废弃材料进行艺术创作的关键是什么？应该注意解决哪些问题？

学习建议：

1. 学习本课的创作方法，自己寻找材料，设计制作一件日用品，注意它的美感和实用性。

2. 用简短文字描述自己的作品和创作心得。



笔筒



挂历

学生作品



CD架



钟表



斑斓秋色



神奇的大自然以千姿百态、五光十色展现出迷人的景象和绚烂的色彩。当夜色降临，美丽的色彩就隐匿起来，这是为什么呢？你留心过这一切吗？

原来，明亮的光是由不同波长的七种色光组成的，光线照射在物体上，被物体吸收一部分，反射一部分，由于各种物体吸收和反射不同波长的色光，所以我们就看到了一个缤纷多彩的世界。

鸟儿的羽毛在明亮的光线下呈现出瑰丽的红、黄、蓝色。



蓝绿色的孔雀羽毛，华美灿烂。





黄色的花怒放着，明丽而热烈。

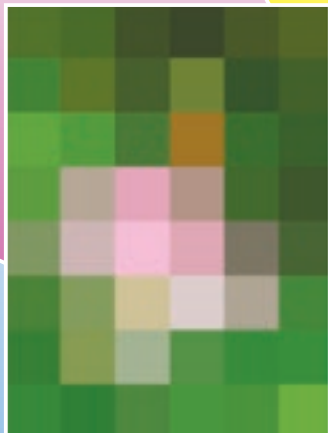
绿的草丛衬托得老虎黑、黄、白的毛色更加鲜明。



练一练

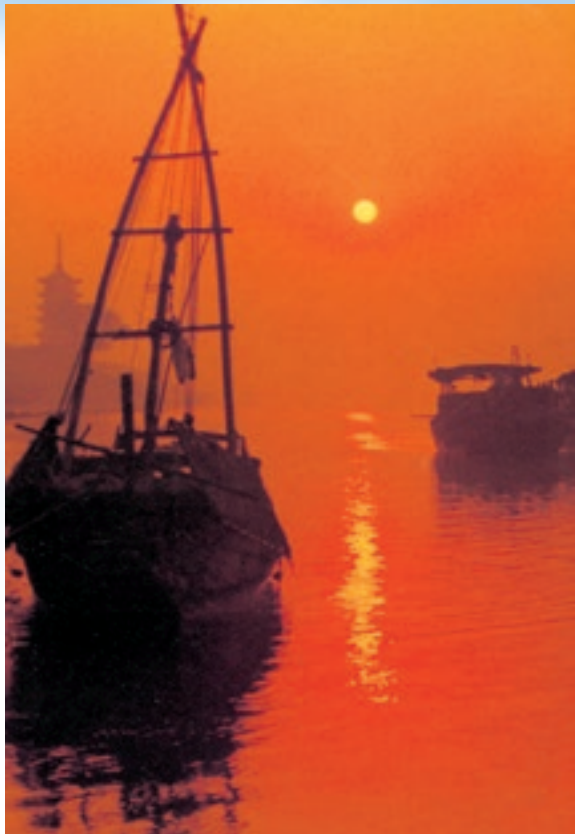
试着画画荷花的色彩归纳。可任意选用水粉、水彩、彩色铅笔、油画棒或电脑等工具材料完成。

在大面积绿色衬托下，荷花的粉红色越发显得娇艳。



色彩缤纷的海底世界



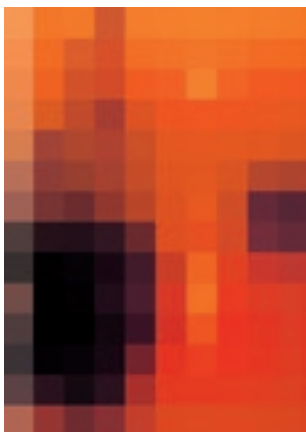


有时，天地会笼罩在同一种色彩的光线之中，比如早霞和暮霭。有时，大面积的同一事物会使人对它的色彩产生独特的感受，比如航行在海上时那海天一色的蓝，秋收时节大地那一望无际的黄，春草初萌时草原上那清新撩人的绿……这时就呈现出统一和谐的色调。

一幅作品或一个环境中往往存在多种色彩，它们之间形成的整体关系构成色彩的调子，称为“色调”。

动物、植物、景物、建筑物……季节交替，晨昏更迭，气象万千。这一切都为大自然增添了色彩魅力，不断幻化出美妙的色彩现象。

橘红色的霜叶和黄色的水面形成橙色调。



练一练

天、水、船和远处的建筑，都笼罩在夕阳照耀下的红色调之中。请画出它们的色彩归纳。

思考与讨论：

1. 谈谈自己对大自然的色彩有些怎样的感受。
2. 试分析一下，在本课范图中，哪些属于基本统一在一个主要的色调之中？
3. 谈谈黄色、红色、蓝色、绿色、紫色等色调带给你的不同感觉。



遍野的紫花与紫色远山形成紫色调。

喜鹊 (油画) 1869 莫奈 (法国) ★

八月的阿玛拉玛草原 (水粉画) 1979 简崇志



想一想

本页四幅绘画作品为画家对大自然色彩的讴歌。它们分别是什么色调？想一想画家根据什么确定风景作品的色调？

姐妹们的池塘 (油画) 1875—1877 塞尚 (法国) ★

学习建议：

1. 回忆你印象深刻的大自然的色彩现象，用色彩归纳的方法将其记录下来，并写出这一色调给你的感受。
2. 写一篇小抒情散文，评述你认为美丽的色彩现象，抒发自己对美丽大自然的感受。



高原的歌 (油画) 1979 詹建俊

我们生活在一个色彩的世界里。它们或热情奔放，或含蓄典雅，在街头、在家庭、在人们的衣装和用品上显现，跟我们的生活密切相关，使生活变得生动而多彩。

色彩为什么会有这么多的不同呢？

让我们来了解一下色彩的三个基本要素。

色相



明度



面对一篮新鲜的蔬菜，我们一定被它们美丽的色彩吸引。这里都有些什么颜色呢？红辣椒、绿生菜、紫茄子、橘黄的柿子椒……每种菜都有独特的色彩面貌，我们称这些面貌为色相。

颜色还有深浅的不同。如图中草莓的红色就有深浅的不同。我们称这些深浅的程度为色彩的明度。亮色是高明度，暗色是低明度。这里所说的高与低是相比较而言的，不是绝对的。

练一练

这幅图片中色彩很丰富。试从车身和服饰上找出你看到的色相。



纯度



色彩的纯粹单一程度，即鲜艳程度，叫做色彩的纯度。女孩儿穿着白背心和玫瑰色短裤，老远走来，鲜明的玫瑰色是很抢眼的，说明它的纯度高。

在色彩家族里，三原色和间色是高纯度的颜色。间色与其他色混合成的复色，由于经过二次调和，纯度就会降低。任何色彩加进黑色或灰色，纯度都会降低。

色彩还有一个特性，那就是冷暖的感觉。一切让人看上去感觉或联想到温暖的颜色，如红、黄、橘等色，都属于暖色；让人感觉或联想到寒冷的颜色，如蓝、青、紫等色，都属于冷色。当然冷暖也是相比较而存在的，同样是红，加黄调配出的橘红和加蓝调配出的紫红冷暖差别是非常明显的。



原色、间色和12色相环

练一练

女孩儿的休闲装有哪些色相？比较一下，哪个颜色明度最高，哪个颜色明度最低？同样在她背后的衣柜里再找找看，哪些颜色纯度高，哪些颜色纯度低。

小提示

色彩的三个基本要素常常会同时出现在一个画面中。



想一想

这两组餐桌椅在色彩设计上有什么不同？你比较喜欢哪一组的色彩，为什么？



想一想

分析一下左图都有哪些颜色？明度、纯度、冷暖的变化体现在什么地方？



华西里·柏拉仁诺教堂 1555—1561 俄国

练一练

分析右图这组生活用品中的色彩，哪个颜色比较暖，哪个颜色比较冷。

思考与讨论：

试举例说说色彩在我们生活中的重要作用。

学习建议：

1. 参照本课学习的方法，试举生活中的色彩例子，分析色彩三要素。
2. 请参照下面明度练习的方法，做色相、明度分析练习。



色相练习

明度练习

--	--	--	--	--



明度练习



评价建议：我知道了色彩的三要素。□ 看谁能正确地分析出图片上色彩的三要素。



瞻瞻的车 (二) 脚踏车 1924 丰子恺
抒情漫画，表现了生活中一个小童趣。

漫画的类别

讽刺画。国际问题和生活琐事都可讽刺。

幽默画。一般能给读者健康向上的快乐，有些还有深刻的内涵。

肖像漫画。用夸张的手法描绘人物形象。

从篇幅上漫画还可以分为独幅漫画、四格漫画、系列漫画和长篇故事漫画等。

漫画是可以用于讽刺或用于愉悦，但必须具有幽默感的图画。

漫画的特点

1. 能令人发笑，尽管不一定是大笑。

2. 具有多种表现方法，如比喻法、对比法和误会法等。

3. 夸张的构思和夸张的造型。

漫画的绘制方法

漫画绘制方法多样，尤以黑白单色绘画最为常见。其他如水粉、色粉、白描、电脑绘画也多用于漫画。



外国漫画 20 世纪
这幅幽默漫画，让两个都被称为“鼠”的朋友相互拥着。多么可爱！



无效劳动 现代 华君武

作品讽刺了主观主义、不进行调查研究、不顾客观效果的盲目行为。



手工水饺 现代 王复羊

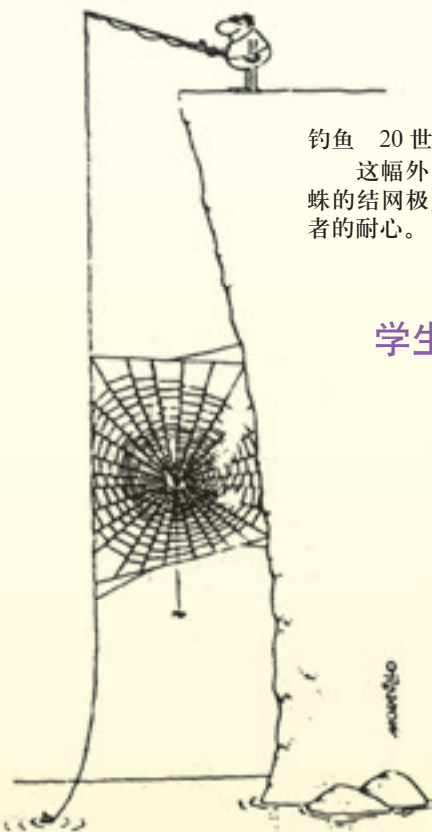
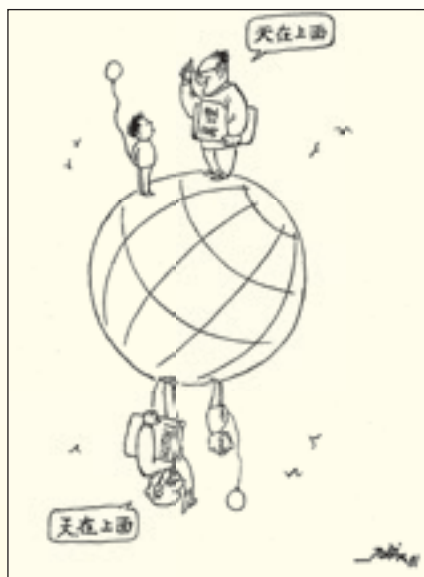
这幅作品批评了某些经营者为了蝇头小利，不惜损害消费者利益的不道德行为。

思考与讨论：

1. 说说漫画的主要特点。
2. 漫画常用的表现方法有哪些？
3. 本课例图各运用了哪些表现手法？

天在上面 现代 方成

科学漫画用漫画幽默的手段讲述一个具体的科学道理，启发人们对科学知识的理解。



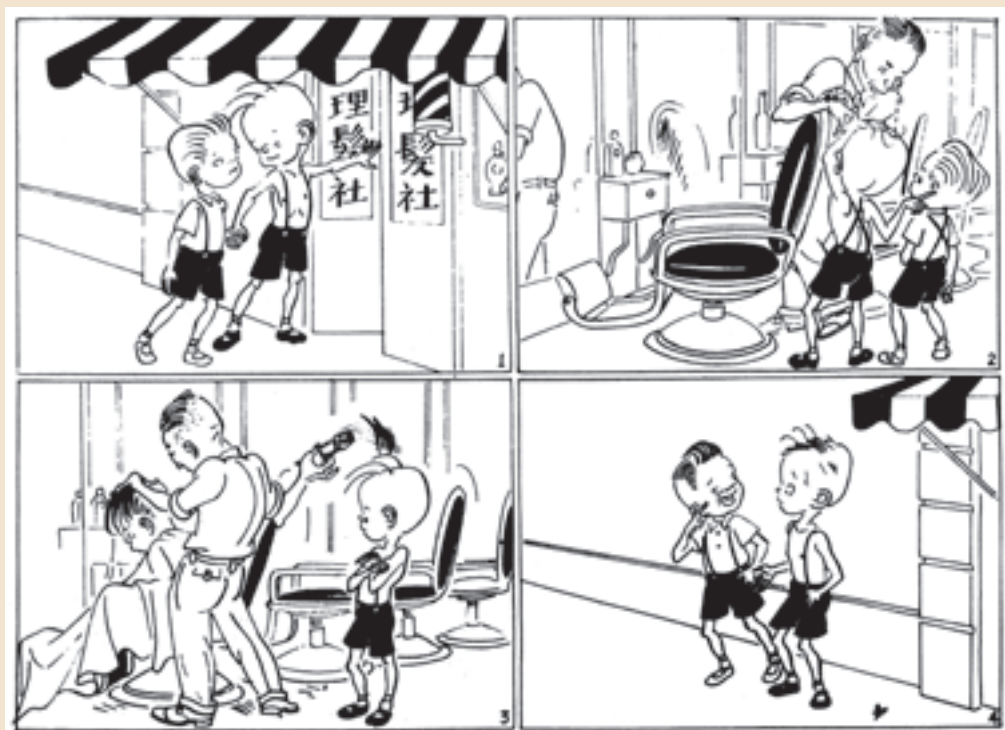
钓鱼 20世纪 莫蒂诺（阿根廷）

这幅外国漫画用钓鱼绳上蜘蛛的结网极度夸张地表现了钓鱼者的耐心。

学生作品



教师的漫画肖像，夸张了眼镜，捉住了脸形与神情特点。



三毛流浪记·平添几根
现代 张乐平

当一幅画面表现不了一段情节时，漫画家常常采用四格画面来表现，称为四格漫画。四格漫画的几幅情节之间要呈现出起承转合的变化，使内容的发展具有节奏感，可以达到引人入胜的艺术效果。四格漫画常常围绕一个或多个主人公不断推出一个个情节上有联系的趣味故事，并在报刊上长期连载。

四格漫画的创作累积到一定数量以后就成为系列漫画。系列漫画可以塑造各种漫画人物，并由此而演化 成动画片和卡通玩具，像史努比、米老鼠、大力水手等，这些都是具有世界级声誉的漫画人物。



史努比 20 世纪
查尔斯·舒尔茨（美国）

这是系列卡通漫画《史努比》中的主人公，它经历了 60 年时间而一直受到人们的喜爱。





庄子说——自然的箫声 现代 蔡志忠

这套漫画是“解说漫画”，作者将中国古代哲学思想用幽默诙谐的漫画形象生动地传达给读者。

学习建议：

1. 从生活中选取有趣的题材创作一幅漫画。
2. 把自己的一段经历画成一组四格漫画。
3. 在班上举行一个漫画展览。

蜘蛛侠（美国） 20世纪60年代

这是写实风格的长篇故事漫画。它以超级英雄为主题，从20世纪60年代一诞生就受到读者的喜爱，并被不断改编成电视剧和电影。



有的漫画故事性（或叙事性）比较强，篇幅也比较长，可称为长篇故事漫画。

故事漫画的表现方法同样不受限制，可以采用夸张的方法，也可以采用写实的方法，当然这要根据内容的需要。随着科技发展，现代故事漫画又借鉴了电影的镜头语言，来处理画面之间的衔接，画面的动感极强。





面具



吉祥物



舞台



纪念册



请柬



节目单



招贴



标志



彩旗



黑板报

校园生活是丰富多彩的，学校举办的运动会、艺术节、科技节及一些主题性的宣传周，都离不开美术设计。一个好的美术设计能充分展示活动的主题，获得直观、隆重、热烈的宣传效果，并营造出一种浓郁的艺术文化氛围。美术学习和这些活动结合，能有效培养我们整体策划能力与解决问题能力，使我们对美术设计与校园文化的关系有更深层次的理解。

艺术节的美术设计一般包括舞台设计、吉祥物设计、会标设计、请柬设计、招贴设计、节目单和纪念册设计、演出服装与道具设计、周围环境设计等。

学习建议：

1. 结合学校的活动，实际或模拟进行整体策划的美术设计。先分组共同研究、挖掘能表示出本校的特质和风格的色彩和图形，进行策划设计，开展竞标。然后综合最佳方案，确定本次活动整体视觉形象设计，制定出名称、主题、标志、标准字、色彩、象征图案、吉祥物等。

2. 策划设计可采用各种手段，如手绘图形、电脑绘制、立体制作等，并写出简要说明。



艺术节整体策划图表。假如你是艺术节总监，那么艺术节包含多少项目，每个项目约有多少人参加，需要哪些场地和器材，用形象的语言画出策划图。

策划书

名称： 金秋艺术节

主题： 表现收获的喜悦，歌颂园丁的辛勤劳动。

标志：

色彩：

吉祥物： 音音 音音是一只快乐可爱的小鸭子，它经常唱着清脆悦耳的歌曲漫步。红色与黄色的色彩搭配与音乐节的主体色彩相呼应，象征着秋天的丰收与喜悦。



艺术节舞台设计是整体美术设计中的重要部分，直接关系到演出效果。一般包括天幕的设计、悬挂的标志、主题横幅、电子天幕、表演台等。

策划书应包括：艺术节名称、主题、标志、标准字、色彩和吉祥物等。

黑板报宣传设计是学校活动重要的宣传手段与途径。设计应主题突出，图文并茂，使其一目了然，吸引关注。现在，随着科技的发展，也可用电脑设计板报。





“法国文化年”招贴 2005 向海涛

宣传品在学校主题活动中具有重要的作用——强化主题、烘托气氛、增加知晓程度、体现学校的文化内涵等。一件艺术化的宣传品承载着这些活动的信息，能给参加者留下深刻印象，存留为纪念品。



招贴



请柬

签到册

节目单

招贴,也称海报,具有发布信息、烘托活动气氛、强化活动主题的作用。招贴包含文字、标志、图案和色彩等,设计要从主题出发,同时注意加强视觉冲击力。

请柬、节目单、签到册设计,可采用单页、折页、异形等多种形式,包括封面与内页。封面图案设计要结合活动主题与内容,内页的文字要具有形式美感。一般在一个活动中,请柬、节目单、签到册的设计应采用统一形式。

其他设计。在学校活动中，美术设计内容很多，还包括主题化的纸杯设计、桌签设计、路标设计、嘉宾席位签等。

小提示

美术课代表可做全班设计的总协调人，保证整体风格统一，从而使设计方案达到具有最佳感染力和最容易被人们所接受的艺术效果。



思考与讨论：

为什么说校园活动宣传品设计应采取整体视觉形象设计？

学习建议：

1. 分小组完成学校活动的全套宣传品设计，在已确定的整体设计风格与形式的基础上，各小组应根据自己组设计的宣传品特点和要求，进行具体设计。
2. 在制作上可用多种方法完成，如请柬可采用版画方法印制或电脑彩色打印等。



纪念册

学生作品



入场券

桌签

评价建议：我懂得了视觉形象设计的意义。□ 看哪个小组设计的宣传品既风格统一又有特点。



1990年北京亚运会吉祥物“盼盼”

想一想

认真观察，“盼盼”和“晶晶”跟真熊猫相比，艺术家抓住了哪些特点进行设计？



2008年北京奥运会吉祥物福娃“晶晶”

吉祥物是为组织主题活动而设计的标志性形象，可以平面或立体等形式呈现。吉祥物设计要求主题鲜明、形象可爱、内涵丰富、寓意吉祥，带有企盼和祝福活动成功的明显意图。

吉祥物设计的成功重在创意，可选择人物、动物或从未有过的形象，通常经过艺术加工赋予形象独特的艺术个性，使其以卡通化的拟人形象出现，活泼可爱、充满灵气，并能根据主题需要变化多种动态。



2010年上海世博会吉祥物“海宝”寓意四海之宝，以“人”字为基本造型元素，蓝色象征地球、海洋、自然、生命、梦想等，显示了上海地域特色。



2008年北京奥运会吉祥物福娃“贝贝”“晶晶”“欢欢”“迎迎”“妮妮”运用我国传统文化中沙燕风筝和珍稀动物熊猫、藏羚羊等元素，经拟人化设计而成，并谐音“北京欢迎你”，喜庆吉祥。



奔奔



勤勤



音音



文文



小博

练一练

根据策划方案，结合本课学习的方法，画画吉祥物创意草图。

学生作品



聪聪

思考与讨论：

1. 为什么吉祥物多采取拟人化设计？
2. 用哪些方法可以使吉祥物主题突出？

学习建议：

1. 为学校的活动设计吉祥物，可采用绘画、工艺制作等方法来表现。
2. 为自己设计的吉祥物写出简短的说明文，表明创意的思路。

瓦努阿图面具



藏族面具大“赤嘎”

面具是人们节日、祭祀活动中进行戏剧、舞蹈表演的道具之一，以独特的艺术形式和深刻的文化内涵深受世界各地人民的喜爱。千百年来，由于人们的民族文化、宗教信仰和风俗习惯的不同，形成众多艺术风格。



科特迪瓦面具



面具设计形式多样，既可选择人物，也可选择动物或植物形象，既可以借鉴传统面具独特表现方式，可以强调装饰性的艺术风格，也可以采取夸张变形的手法，还可以根据具体情况予以独特的创造。

在制作上充分利用材料、色彩、肌理的视觉美感和独特效果，以剪、刻、粘贴、彩绘等各种方法，制成平面或立体的面具。

藏戏中猎人面具



威尼斯狂欢节面具





小提示

面具设计要强调主题，图案和形式可借鉴传统、民间及少数民族的面具，突出视觉美感和独特效果。

面具可以在校园活动中起到渲染欢乐气氛、营造特殊效果的作用。



制作步骤



思考与讨论：

1. 什么材料可以制作面具？
2. 除戴在脸上，面具还有哪些形式？

学生作品

学习建议：

为学校艺术节或新年联欢会设计制作一个有创意的面具，并可头戴、手持面具表演展示。





布局安排：布置的设计方案要能突出主题内容，并明确划分区域。

展示设计，就是将特定的展品（即需要展示的物品）按照特定的主题和目的在一定的空间中加以摆设与演示的活动。展示活动的根本目的就是运用展示设计的各种语言，把展示内容、展示主题高度概括并生动有趣地呈现出来，让观众更好地理解 and 体验展品。

展示基本要素



光线与色彩：光线和色彩会给人带来不同的心理感受，运用得当可以很好地烘托展品。



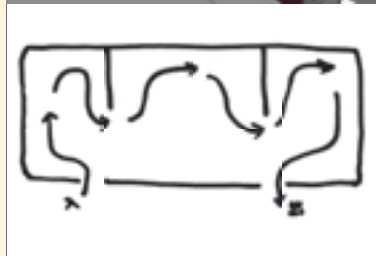
标题与文字：标题和文字可以传达更多信息，帮助参观者了解展品。



空间与环境：巧妙地利用室内空间来展示展品，对于展示的效果非常关键。



展品安放：展品的安放要符合人的视觉习惯，注重疏密、均衡等。



参观路线：流畅的参观路线指引观众有序参观。

展示活动流程

1. 策划创意：确定展示的主题内容、目的和规模，初步策划出展览展示的布局、灯光等主要创意点。

2. 设计策划：确定展示的设计方案。方案中应包括展示的主题、内容、时间和地点等。

3. 制作实施：按方案实施，并灵活地进行一些适当的调整。

思考与讨论：

完成每一个环节需要提前做哪些准备？需要与哪些人配合？

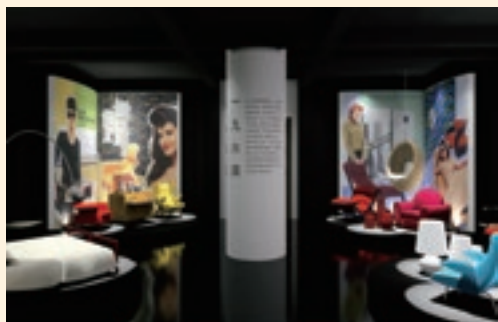
学习建议：

1. 利用前课及本课学到的知识，为学校或班级的活动确定展示主题，完成策划创意和设计，画出创意草图，开展竞标。

2. 以楼道或教室为展示场地，全班同学共同完成展示的制作与实施。



展示创意草图



展示实景

学生作品

盘画作品展



彩瓶设计展



美术作品汇报展



评价建议：我知道了展示的基本要素。□ 看谁策划出的设计方案最具创意。

古今中外，风格各异、为数众多的绘画作品丰富了人们的精神生活。但如何欣赏和评价一幅绘画作品呢？按照描述、分析、解释、评价四步骤来进行是有效的方法之一，有助于我们更好地欣赏和理解绘画作品。



筛谷的妇女（油画，131厘米×167厘米）
1854 库尔贝（法国）

描述：陈述画面上可以直接观看到的事物。对具象作品，指出画中的人物、动物、景物等；对抽象作品，指出画中的形状、色彩、方向等。

分析：从色彩、形体、明暗、肌理、构图等方面分析作品的造型特征，包括各种形状之间相互依存的关系、色调的处理、空间的营造、构成原理的运用等。

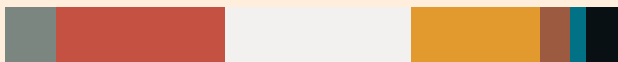
解释：探究作品的含义，换言之，探讨艺术家通过自己的作品想传递什么信息（情感、思想、观念等）。

评价：对作品作综合判断，并评价作品的优势。综合判断可以分为主观判断和客观判断两个层面。

描述

请仔细观察，说一说你在画中看到了什么？

画家细致描绘了一个普通的劳动场面。画中有三个人：左边有位坐着漫不经心拣谷子的妇女；右边有位小男孩；中间有位跪着筛谷的年轻妇女。他们的姿态和动作以及地上摆放的器皿和撒落的谷粒都显得如此真实而亲切。



分析

作品中的事物是什么样的？

造型：画中人物造型严谨写实、淳朴自然，主体人物动态呈“S”形，非常优美。

构图：整体成一个环形，视觉中心刚好落在主体人物的侧脸上，给人留下无限遐想的空间。

光线：整个环境洒满温暖的阳光，可以看出是正午时分。

色彩：画中主要色彩是白色、红色和黄色，在灰和黑的衬托下呈暖色调，给人温暖、舒适的感觉。主要人物的红色衣裙使其更显突出。

空间：画面空间感真实，层次丰富。

解释

艺术家为什么要这样画？通过这样的形式想表达什么观念？

画家用写实的手法描绘了一个日常劳作的场景，表现了劳动者的健康美和勤劳、朴素的品质。画家真实地反映了生活，但并不仅仅是生活的表象，而是源于生活，高于生活。日常生活通过艺术的手法再现，从而得到了升华。



用立体的方法来欣赏这幅画，我们仿佛走进了画家描绘的真实场景，画面的空间层次变得更加容易理解了。



想一想

画家为什么要画这个小男孩？
拣谷子的妇女为什么这样无精打采？



拾穗（油画） 1857 米勒（法国）

练一练

同样是表现农民劳作的场景，两位画家所表达的想法一样吗？运用描述、分析、解释、评价的方法欣赏《拾穗》。

评价

这是一幅好作品吗？为什么？

这是一幅好作品。画面通过质朴的场景让我们感受到劳动人民的朴实和勤劳。从绘画形式上可以看出，画面构图合理，造型生动传神，主次关系分明，空间营造真实，光线和色调烘托出一种和谐、温暖的气氛。



描述

观察本页作品，描述其中事物。它们与客观事物是否一致？

《太白行吟图》表现了“诗仙”李白踱步吟诗、超然物外的神态。

分析

分析绘画作品的形式，可以从色彩、构图、肌理、空间等方面进行。

《荷花翠鸟图》中画家以小鸟为点、芦苇秆为线、荷叶为面，画面简洁，点线面的构成非常精到。



太白行吟图（中国画）
宋代 梁楷

荷花翠鸟图（中国画） 清代 朱牵

练一练

试着描述和分析张大千这幅作品。

一水菰蒲绿 半天云雨青（中国画） 1979 张大千





红树 1908—1910



灰色的树 1912



开花的苹果树 1912

从蒙德里安画树的不断变化中，可以看到客观事物从比较具象逐渐变得非常抽象。这个过程加深了我们对抽象画的理解。

解释

我们可以探究绘画作品的含义，推测画家所表达的情感和观念。

在《即兴——峡谷》中，画家用没有规则的线条、色块、斑点和轻盈快乐的笔触，表达了内心的情感。画中仿佛有许多跳跃的音符，具有音乐般的流动性。



钢琴乐谱

即兴——峡谷（油画）
1914 康定斯基（俄国）



4—1949（油画） 1948 波洛克（美国）



正在创作的波洛克

评价

我们对一件绘画作品进行价值判断，可以从主观和客观两个层面来进行。

波洛克的《4—1949》是一幅抽象表现主义佳作，画家用自由奔放的线条、随意泼洒的点，使整个画面充满流动的韵律。

波洛克是抽象表现主义的前驱，20世纪最具影响力的艺术家之一。

练一练

运用本课学习的方法比较欣赏《4—1949》和《春如线》，说一说两幅画有何异同。



春如线（中国画） 1993 吴冠中

学习建议：

用本课学习的方法对一幅绘画作品进行欣赏、评述，完成一篇200字以内的欣赏短文。

评价建议：与同学分析作品，看谁更好地掌握了本课的欣赏和理解绘画作品的方法。

一、敦煌艺术的研究学习

欣赏本页三张敦煌图片，谈谈你对敦煌艺术综合价值的理解和认识。

对比右下图中盛装贵妇与《簪花仕女图》中贵妇形象在造型、服饰、画风等方面有何共同特点。

莫高窟第 249 窟 西魏



第 159 窟菩萨像（彩塑） 唐代 何鄂临摹



引路菩萨（敦煌绢画） 唐代



簪花仕女图（中国画，局部） 唐代 周昉

二、色彩练习（一）

下面四幅彩图各是什么季节？任选其中一个季节的色调给杯子做色彩设计。



三、色彩练习（二）

在下列图片中找寻并说出色彩三要素。



四、评述

下图中的面具你最喜欢哪一件？给大家分析一下它的制作方法和特点。说说你还知道哪些民族或民间面具。





知识链接

2 页. 龙门石窟: 我国著名的石窟, 与敦煌莫高窟、山西云冈石窟和甘肃麦积山石窟并称为“中国四大石窟艺术宝库”。分布在河南洛阳城南伊河入口处两岸的龙门山和香山。开凿于北魏大和十八年(494)迁都洛阳前后, 延续至唐代, 历时 400 余年。以唐代开元以前的最多。现存窟龕 2100 多个, 造像 10 万余尊, 碑刻题记 3600 余品。雕刻刀法圆熟精致, 佛像表情生动。龙门地区的石窟和佛龕展现了中国北魏晚期至唐代(493—907)期间, 最具规模和最为优秀的造型艺术。碑碣石铭中的《龙门二十品》《五十品》和褚遂良书《伊阙佛龕》是古代书法艺术珍品, 与造像共铸辉煌。2000 年被列入《世界遗产名录》。

2 页. 云冈石窟: 在山西大同武周山南麓, 依山而凿, 东西绵延约 1 公里, 气势恢弘, 内容丰富。主要的石窟皆完成于北魏迁都洛阳之前。现存洞窟 53 个及许多小窟, 造像 51000 余尊, 最高达 17 米。雕刻的风格, 是继承汉代石刻艺术的传统和吸收外来影响形成的, 代表了公元 5 世纪至 6 世纪时中国杰出的佛教石窟艺术。其中的昙曜五窟, 布局设计严谨统一, 是中国佛教艺术第一个巅峰时期的经典杰作。2001 年被列入《世界遗产名录》。

2 页. 麦积山石窟: 位于甘肃省天水市秦岭山脉西端麦积山。洞窟始凿于后秦十六国晚期, 北魏、西魏、北周间大规模建造, 隋、唐、五代、宋、元、明、清各代亦续有修凿。现存佛教窟龕 194 个, 各种造像 7200 余尊, 全部窟龕开凿在山崖峭壁之上, 分布于东、西两崖。因山石不宜雕刻, 故造像多为泥塑。风格清新秀丽, 富有生活气息。

5 页. 亨利·摩尔(1898—1986): 英国雕塑家。以大型铸铜雕塑和大理石雕塑而闻名, 受到英国艺术圈的推崇。他的创作为英国在现代艺术中占据一席之地作出了贡献。带空洞、斜倚的人物造型是其最典型的雕塑样式。

7 页. 螺旋形防波堤: 属于大地艺术。大地艺术是通过对大自然景物进行人为的加工, 如开挖、堆叠、包装等, 改变原来的面貌, 营造出的一个新的人工艺术景观。这个防波堤位于美国犹他州布里格姆以西 30 英里处, 在大盐湖的北部, 是大地艺术家罗伯特·史密斯于 1970 年用玄武岩



黄伞(大地艺术) 20 世纪 克里斯托(保加利亚)

和泥土创造而成的。螺旋长 450 米, 一直延伸到湖深处。

11 页. 九龙壁: 设于建筑物前或大门内的墙垣称为“影壁”或“照壁”。彩色琉璃镶砌的九龙壁属于等级尊贵、规格最高的照壁。底为须弥座, 中部壁身, 上覆琉璃瓦顶。壁面饰有砖雕、泥塑式镶嵌而成的九条龙和波涛、云纹。现存完好且艺术价值极高的有北京故宫、北海和山西大同三座九龙壁, 称为九龙壁中“三绝”。

11 页. 红山文化: 我国新石器时代的一种文化。1935 年首次发现于辽宁赤峰红山, 故名。主要分布在辽宁西部一带。生产工具有打制石器、磨制石器和细石器。陶器中有细泥的彩陶和带纹饰、划纹的粗陶。年代约与仰韶文化中晚期相当。

21 页. 莫奈(1840—1926): 法国画家, 印象画派创始人之一。印象画派名称, 就是从当时批评家对他的《印象·日出》一画的嘲笑而来。曾长期探索光色与空气的表现效果, 常常在不同的时间和光线下, 对同一对象连续作多幅的描绘, 从自然的光色变幻中抒发瞬间的感受。在运用色彩方面有所突破。代表作有《睡莲》《伦敦风景》等。

21 页. 塞尚(1839—1906): 法国画家, 后期印象派代表人物。认为绘画的目的是对形、色、节奏、空间的探索, 企图借助色彩而不依赖明暗效果表现体积。毕生追求表现形式, 在色彩、造型上有新的创造, 被称为“现代绘画之父”。作品有《果盘》《女浴者》等。



北京北海九龙壁(琉璃) 清代