

义务教育教科书

美术

八年级上册

MISU

辽海出版社

义务教育教科书

美术

八年级上册

辽海出版社

目录

第1课	色彩的情感联想	2
第2课	色彩的综合练习	6
第3课	用鲜花装点生活	8
第4课	公共标志设计	10
第5课	班级标志设计	12
第6课	台历制作	14
第7课	书籍装帧设计	16
第8课	我的藏书票	18
第9课	形式美感（三）	20
第10课	陶艺小品	22
第11课	综合材料表现	24
第12课	汉字的魅力	28
第13课	汉字意象表现	30
第14课	抹不掉的记忆	32
第15课	走进大自然	36
第16课	走进博物馆	38

第1课 色彩的情感联想

大狍狍(油画) 1913 费朗兹·马克(德国)

现代科学研究证明,色彩是光刺激眼睛,再至大脑视觉中枢而产生的一种感觉。

色彩有冷、暖感觉之分,这种感觉将直接作用于人的心理,而产生丰富的联想。色彩的联想分为具体的联想和抽象的联想。在许多人眼中,有些色彩已成为一种约定俗成的象征。

提示

在星状色彩分类图中,找出你最喜欢的颜色,谈谈它给你的情感联想。

民间剪纸

无彩色系色彩单一状态下的联想:

白色: 纯净的颜色,可联想到圣洁、高尚等。

黑色: 沉稳的颜色,可联想到庄重、威严等。

有彩色系色彩单一状态下的联想:

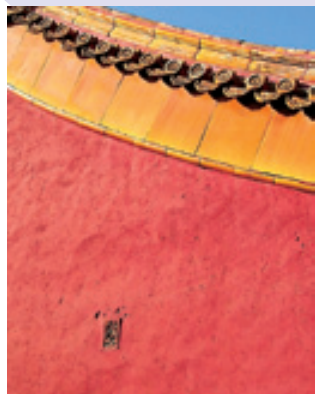
红色: 人类最早使用的颜色,可联想到生命、吉祥、热烈等。

黄色: 光亮的颜色,可联想到高贵、权威、活力与朝气等。

蓝色: 天空和海洋的颜色,可联想到宽广、沉稳、坚韧、庄重等。

绿色: 植物的颜色,可联想到生命与成长、和平与稳定等。

古建筑

风景摄影图片

陇上秋语 1 (油画) 现代 潘晓东

造型·表现

青花瓷瓶

朱荷碧盖 (中国画) 现代 袁运甫

从国度上看,美国人喜明快的淡黄、明灰、明蓝;法国人喜沉静的色彩,如黑、白、灰、红、蓝、绿;中国人喜鲜亮色,如红、黄、蓝、天蓝、浅蓝。

色彩的情感主要是指人对于色彩好恶的心理倾向。这里有共性的认识,也有个性的认识,还有性别、性格、年龄、民族文化等多方面的原因。

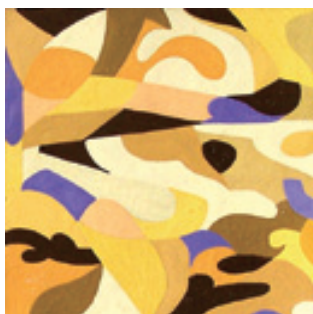
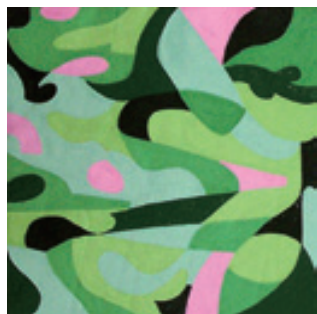
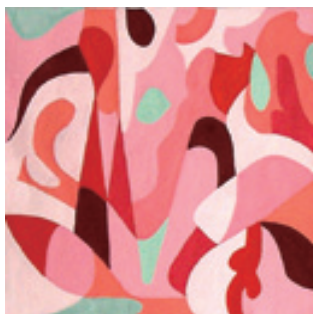
相关链接

20 世纪印度著名诗人泰戈尔说过：“美丽的东西都是有色彩的。”世界之所以美丽，就是因为它具备赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫；人生之所以美丽，也是因为它蕴含着酸、甜、苦、辣、喜、怒、哀、乐。

生活中任何事物，其形象和色彩往往都会影响和触动人们的感觉神经，某一种色彩或色调的出现，往往都会引起人们对生活的美妙联想以及情感共鸣。正因为如此，人们常常将激情与感受宣泄给色彩，使色彩更具情感化，这就是色彩视觉通过形象思维而产生的心理作用。

学生作品

色彩与味道

学习建议

以“快乐与幸福”为主题，用色块组合的形式完成一幅色彩练习作品。

色彩与味觉

甜：桃、蛋糕和冰激凌等以红色为基调的粉红色系。

咸：蓝色与灰色系等可使人联想起海水的颜色。

酸：柠檬、橘子和猕猴桃等黄色和明亮的黄绿色系。

苦：中药、草药和咖啡等暗棕色。

辣：辣椒等大红、暗红色系的颜色。

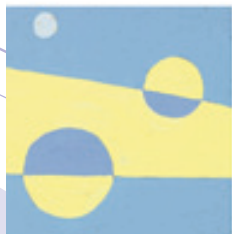
温暖而火热

鲜明而奔放

忧郁而冷漠

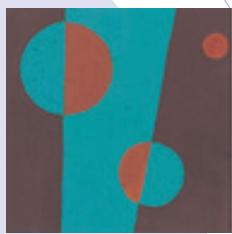
清新而淡雅

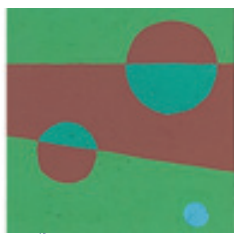
静寂而寒冷

热烈而生动

深沉而病态

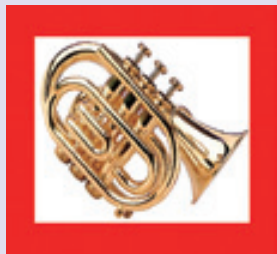

紧张而内敛

雅致而高贵

色彩与听觉

传统戏曲脸谱的颜色与人物角色的刻画密切相关，不同的颜色象征不同的性格、气度和品质。比如红色象征忠勇正义，黄色象征枭勇凶暴，绿色象征顽强暴躁，紫色象征刚正稳练，等等。

色彩与听觉

就像绘画离不开颜色一样，音乐也离不开音色，而音色与颜色之间存在着自然的联系。在音乐作品中运用不同的音色与在美术作品中运用不同的颜色是极为相似的。音色与颜色同样能给人以明朗、鲜明、温暖、暗淡等感觉。有许多音乐家把音乐与颜色相比拟，把它们分别联系起来。

如：长笛——蓝色、单簧管——玫瑰色、铜管类乐器——红色、小提琴——黄色等。

第2课 色彩的综合练习

19 世纪欧洲浪漫主义画家德拉克洛瓦说过：“我们利用色彩的目的就是为了创造美。”

色彩是艺术创作的要素之一，它在艺术作品中向人们传达着一种情感的体验，是艺术和人类沟通的语言。在艺术设计领域设计者通过对色彩的研究与创作，从而达到创造美的生活、美的环境、美的产品的意图。

色彩缤纷的 MP3 播放器

学习建议

- ①观察自己家中的色彩搭配，谈谈对现有的搭配方式是否满意，应如何改进。
- ②为卧室的墙面、地面和家具的颜色做配置练习。

服装的色彩变化是设计中最醒目的部分，最容易表达设计情怀。色彩是服装感官的第一印象，它有极强的吸引力，若想让其穿着上得到淋漓尽致的发挥，必须充分了解色彩的特性。如：浅色调和艳丽的色彩有前进感和扩张感，深色调和灰暗的色彩有后退感和收缩感。恰到好处地运用色彩的两种观感，不但可以修正、掩饰身材的不足，而且能强调突出你的优点。

色彩在服装设计中的应用

花布、玩具、五谷、贝壳和鹅卵石都用丰富的色彩装点着我们的生活。

在一个房间内运用一个特定的色彩方案，就可以让它看上去大一些或小一些，活泼一些或悠闲一些。

建筑模型

② 提示

运用电脑做色彩练习时，应该事先在纸上画几个简单色块，做到心中有数。

这个希腊餐馆里明亮的蓝色映射出了地中海蓝色的海和天。白色的墙壁从心理上让客人们在炎热的气候中保持凉爽。

线描稿

学生用电脑完成的色彩练习

色相对比

暖色调

冷色调

第3课 用鲜花装点生活

同学们一定还记得北宋哲学家周敦颐《爱莲说》的美妙文字吧!那隐逸之菊、那富贵之牡丹、那君子之莲给人多少美妙的奇想,让我们有一种会心一笑的惬意与畅然。

插花练习,首先应遵循“顺其自然”的原则,并围绕“色彩、线条、形状、质感”这四个因素来组合鲜花,对比、层次、韵律是我们在插花练习中时刻不能忘记的,但最终的目的还是一样:不放弃对美的追求,用鲜花装点我们的生活。

提示

- ①插花时要注意花朵与枝叶的疏密关系。
- ②包装花草时,包装纸的颜色应与鲜花相协调,注意主次搭配。

生活插花,已常见于寻常百姓家,它透露出人们对美好生活的向往。而那些路边的野花、田间小草,信手拈来,加以组合,稍加剪裁,再用彩纸简单地包装一下,便可形成一簇妙不可言的手捧花,它透露出一种清新别致的率真性情。

包装花草，是人的一种回归自然的生活情趣。小草、花絮、谷穗、葵花和不知名的山花等，都可以成为我们采集和包装的对象。

包装花草的艺术原则与插花一样，所不同的是：插花更利于空间表现，手捧花一般是直立式的。

捆扎鲜花的基本方法：

学习建议

- ①到花市选择几枝鲜花或到郊外采集野花，试着做一组简单的插花练习。
- ②采集野花、野草包装一簇手捧花。

学生作品 花束

学生作品 小盆栽

三角形插法

半球形插法

弯月形插法

对称式构图（整齐式构图）：作品外形轮廓整齐而对称，插成各种规则的几何图形，如球形、半球形、塔形、柱形、扇形、倒梯形、等腰三角形等。插这类图形，要求花材多，花形整齐、大小适中。

不对称式构图（不整齐式构图）：作品外形轮廓不规整，不对称，不拘泥于一定形式，可以随意造型。常见的有L形、S形、月牙形、弧线形、各种曲线和不等边三角形等。插这类图形，用花量相对较少，所用花材面广，花形不求整齐。

第4课 公共标志设计

当你行色匆匆穿过候机大厅,焦急地寻找航班登机口的时候;当你身处异乡,伫立街头,茫然不知所措的时候,标志图像会无声地为你指引方向。

标志是不同于文字的一种符号,是自然语言之外的一种图形语言,它直观简明、易懂易记,便于信息的传递,不同年龄、不同文化水平和使用不同语言的人都容易接受和理解,在现实生活中应用广泛。

联合国标志

生活安全标志

禁止游泳

禁止火种

消防安全标志

火警电话

紧急出口

矿山安全标志

禁止启动

禁止合闸

公共交通标志

紧急电话

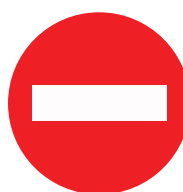

加油站

道路交通安全标志

禁止骑自行车下坡

禁止驶入

危险货物标志

爆炸品

易燃气体

分类: 通用符号、旅游休闲符号、客运与货运符号、运动健身符号、购物符号、医疗保健符号。

用途: 警示、识别、引导、提示。

特点: 简单、美观、醒目、易识别。

包装储运标志

具象型

抽象型

小心轻放

怕热

字图型

从造型特点上分

具象型标志特点：形象自然、生动活泼，有直观趣味感。

抽象型标志特点：造型严谨、寓意深刻，是把无形的事物转化为有形的可表意的形象。

字图型标志特点：运用广泛、传播速度快。

设计·应用

环境保护标志

污水排放口

禁止排放废气

学习建议

- ①观察并收集生活中的公共标志，体会它的含义和独特功效。
- ②为你熟悉的校园或社区设计有意义的公共标志。

校园公共标志设计

用途：警示、识别、引导、提示

典型的图形符号

强调说明的文字

醒目的视觉色彩

学生作品

公共标志在校园

标志设计的原则应遵循以下三点：

准：以恰当的设计定位，准确地通过符号语言表达其内容与含义。

新：指创意要具有独特的面貌和出奇制胜的视觉效果。

美：是使符号的形符合人类对美的共同感知。

学生作品

学生作品

提示

作为视觉传达最有效的手段之一，简洁、直观是公共标志设计的要求。

第5课 班级标志设计

标志是用来识别的记号,大体上包括商标、标徽、公共标志等几大类。

①商标: 商标是商品符号化的标志。

②标徽: 标徽由徽演变而来,是机关、企业、公司、团体等使用的固定标志,各种集体活动、有纪念性事件等都广为运用。

③公共标志: 用于公共场所的识记符号,在公共场所充当无声的向导,具备易辨认、易理解、易记忆的特点。

国际红十字会

世界自然基金会

中国青少年发展基金会

中国青年志愿者标志

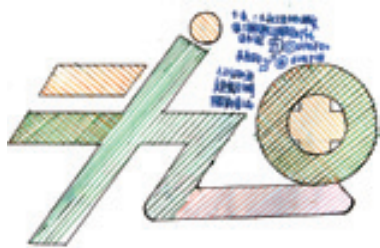
② 提示

①构图力求深刻、巧妙、新颖、独特。

②图形、符号既要简单、概括,又要讲究艺术性。

③色彩要单纯、强烈、醒目。

学生班级标志设计草图

学生用电脑软件设计的班级标志

标志的特点

1. 识别性 2. 准确性 3. 艺术性

学校活动室标志

自然实验室

化学实验室

语言室

微机室

标本室

心理咨询室

绘画教室

书法教室

标志根据组成要素可以分为三种：

文字式：文字标志有直接用中文、外文或汉语拼音的单词构成的，有用汉语拼音或外文单词的字首进行组合的。如北大校徽。

图画式：通过几何图案或象形图案来表示的标志。图形标志又可分为三种，即具象图形标志、抽象图形标志与具象抽象相结合的标志。如中国青年志愿者标志。

综合式：图文组合标志集中了文字标志和图形标志的长处，克服了两者的不足。如中国青少年发展基金会标志。

班级标志设计范例

1. 体现班级特色的图案符号
2. 体现班级的文字
3. 图形色彩鲜明、醒目

一年二班班徽寓意：

班徽的主体是一只凤凰，象征光明和代表“2”班的精神。

我们一年二班三个单词表示我们班永不放弃的精神。

下面的一支笔象征着知识、学问。而笔下一排字表示我们班54名同学加上班主任一起勇往直前。

一年七班班徽寓意：

一年七班如同一支蓄势待发的弓箭一般蕴含着能量。绿色的橄榄枝象征着团结，意味着一年七班的每个同学都是团结向上的。黑色的箭亦代表着一年七班如同一匹黑马一般，在日后的所有活动中都勇夺第一。

学生作品

学习建议

为自己的班级设计一个体现班级特点的标志。

相关链接

鲁迅设计的北大校徽造型是中国传统的瓦当形象。“北大”两个篆字上下排列，上部的“北”字是背对背侧立的两个人像，下部的“大”字是一个正面站立的人像，寓意三人成众，北大人肩负着开启民智的重任。同时，徽章结构十分紧凑，形似一具脊梁骨，借此希望北京大学毕业生成为国家民主与进步的脊梁。

第6课 台历制作

创意台历设计

台历是日历的一种，相对于挂历它更加小巧精致，造型多变。它是办公、居家、日常生活的必备用品，不仅为人们查询日期提供了方便，而且也能传达某些文化消费的信息。

生活中台历的种类很多，同学们在台历制作的过程中，开动脑筋充分发挥自己的想象，用不同材料配合不同的人文主题，制作出了各种主题的精美台历，赋予台历文化性的内涵，拓展和丰富了台历制作的空间。

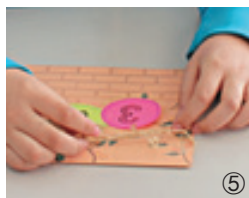
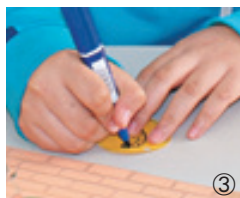
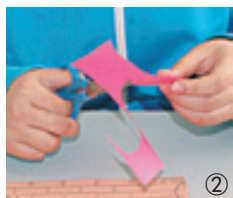
提示

- ①台历的制作应注意材料与内容的结合。
- ②体现台历制作的文化性、功效意义、形式美感。

方法步骤：

- ①将一张长方形卡纸对折，并用彩色笔画出设计好的图案。
- ②再剪出几个圆形卡片备用。
- ③在剪好的圆形卡片上写好月份与日期。
- ④用打孔器给圆形卡片打出圆孔，并穿过麻绳。
- ⑤用麻绳将做好的月份卡片挂在画好的卡片上，一个台历就做好了。

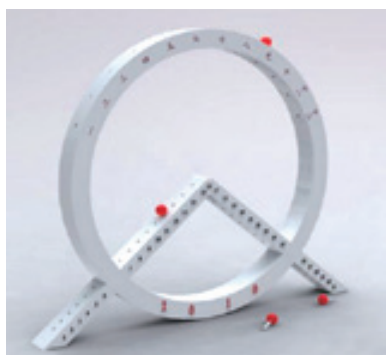

电子月历

学生作品

创意台历设计

学习建议

选择身边的材料，结合材料的质感设计一款台历。

fall 日历和时钟 朱飞

时钟每 24 小时旋转一圈，指针前端的刀刃就会将一片日历切下，过去的日子如同飘落的树叶，给时间的流逝一个充满诗意的表达。

学生作品

设计·应用

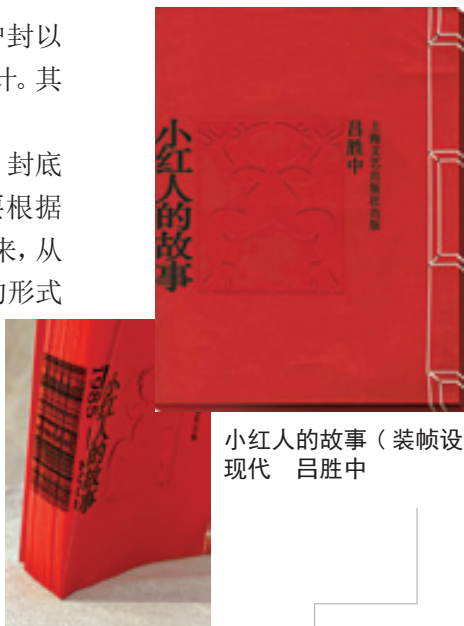
学生作品

学生作品

书籍装帧设计是指开本、字体、版面、插图、封面、护封以及纸张、印刷、装订和材料等各个方面从内到外的艺术设计。其中封面、扉页和插图设计是三大主体设计要素。

书籍封面是书的外衣，具有保护书的功能，分为封面、封底和书脊。图形、色彩、文字和构图是封面设计的四要素。要根据书的不同性质、用途和读者对象，把这四者有机地结合起来，从而表现出书籍的丰富内涵，并以传递信息为目的，以美感的形式呈现给读者。

小红人的故事（装帧设计）
现代 吕胜中

学习建议

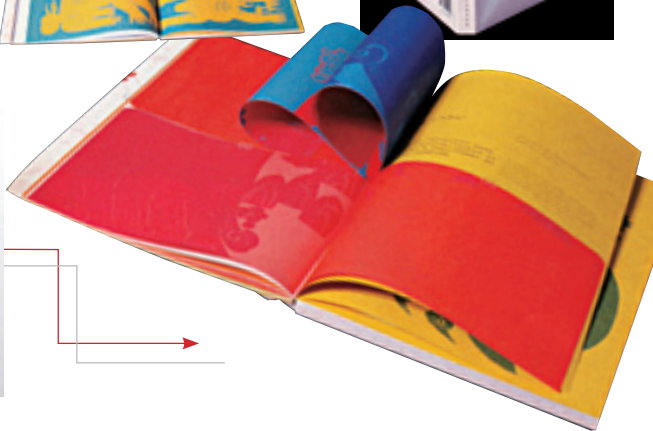
为喜欢的书籍设计一个封面，包括封面、封底和书脊，要显示出书名、作者、出版社等内容。

书籍装帧的设计要素：

1. 文字：封面上简练的文字。主要是书名（包括丛书名、副书名）、作者名和出版社名。
2. 图形：包括摄影、插图和图案。有写实的，有抽象的，还有写意的。
3. 色彩：要把握语言表达的一致性，发挥色彩的视觉作用。色彩是最容易打动读者的书籍设计语言，虽然个人对色彩的感觉有差异，但对色彩的感官认识是共同的。

剪纸的故事（装帧设计）
现代 赵希岗

《剪纸的故事》是艺术家运用传统剪纸艺术的装饰意味来表现现代设计理念。

三十二篆金剛經（旋风装） 张晓栋设计

旋风装是中国古代图书的一种装订形式之一，亦称“龙鳞装”，唐代已有此种形式。其形式是：长纸作底，首叶全裱穿于卷首，自次叶起，鳞次向左裱贴于底卷上。由于其工艺的精密与难度今天已近失传。

书籍设计家张晓栋孜孜不倦地刻苦钻研，终于创作完成龙鳞装作品《三十二篆金剛經》，作品获得了“中华当代一百二十件珍宝”称号。

湘西南木雕（装帧设计）
现代 王子源

② 提示

- ① 书籍装帧封面设计时要把握整体，注意书籍内容与设计主题相统一。
- ② 根据书籍的内容运用色彩的色相、明度和纯度进行设计，在色彩搭配时要考虑到对比色搭配、同类色搭配等所体现的不同视觉效果。
- ③ 设计形式可以丰富多样，如手绘、材料拼贴、剪纸、电脑设计等，也可以将几种设计形式相结合。

学生作品 蝴蝶飞过 品美

学生作品 行走的我

相关链接

设计·应用

第8课 我的藏书票

藏书票被喻为“版画珍珠”和“纸上宝石”，它制作精美，兼具实用性和艺术性。

藏书票是读书人贴在自己所收藏书籍上的一幅小装饰画，作为书籍收藏者的印记，由图像和文字两个部分构成。藏书票除主图案外，还要有藏书者的姓名或别号、斋名等，国际上通常在票上标有“EX-LIBRIS”（拉丁文），这一行拉丁文字表示“属于私人藏书”。藏书票一般要贴在书的首页或扉页上。它不仅传递某种思想，也体现了设计者的思想内涵和艺术追求。藏书票题材广泛，文学、艺术、宗教、人物、动物、风景等，无一不可入画。

欧洲早期的藏书票
爱书者

中国第一枚藏书票
关祖章藏书票

提示

- ① 拷贝的图稿应是反向的。
- ② 如果用颜料，最好用丙烯色，色度好，又容易干。

国际上流行的藏书票，可以概括为四大类：

- 1. 手绘藏书票
- 2. 版画藏书票
- 3. 通用藏书票或复制藏书票
- 4. 电脑藏书票

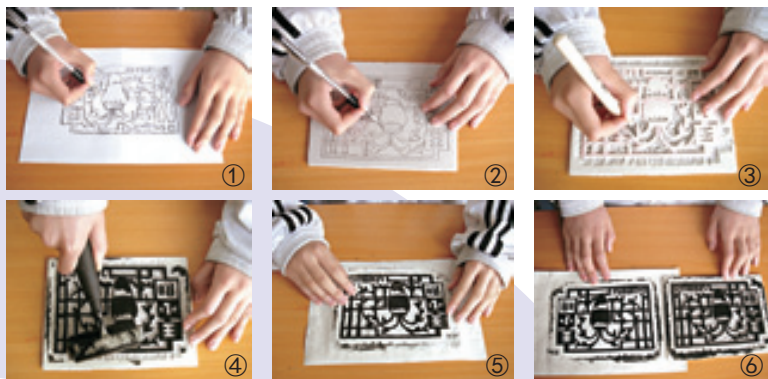
中国脸谱藏书票
2004 陆放

中国民间玩具藏书票
杨小磊

藏书票
班苓

藏书票制作步骤：

- ①设计藏书票图稿。
- ②用复印纸拷贝图稿。
- ③刻去空白部分。
- ④用油墨碾均匀上油墨。
- ⑤覆盖白纸，均匀打磨。
- ⑥揭开白纸，完成。

造型·表现

学生作品

学习建议

- ①同学分成小组，选择一款藏书票，分析它的设计特点。
- ②选择表现校园生活和学习的题材，为自己设计一枚藏书票。要有独到的想法并表现在作业中。制作手段根据自己的内容自主选择。

藏书票 杨可扬

藏书票 张家瑞

学生作品 读书

相关链接

藏书票
叶灵凤

中国最早的文人藏书票是20世纪30年代上海的著名作家叶灵凤于1933年亲手绘稿刻印的。他采用了我国传统的凤凰图案，并结合19世纪末新艺术设计的精髓。此枚藏书票的设计既具西方藏书票创作的精神，又有浓郁的民族色彩，并且凤凰以及植物的树叶装饰正好契合他的姓名。

第9课 形式美感(三)

变异扭曲

突然改变人们对玻璃瓶子的原有印象。

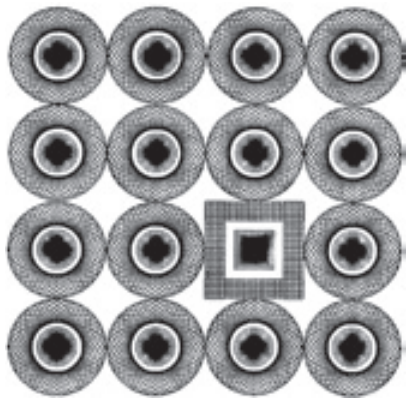
变异：视觉效果差异导致形式美感也不相同，因此需要设计者掌握更多的表现形式，以表达出不同的美感。除了前面我们学习的对称、重复、渐变以外，还有经常使用的变异手法。所谓变异是指区别于一般、普遍，或者说不同于大众的样式。变异是普通规律的突破，是在重复、近似、渐变等构成形式规律中，有意识地出现一个或数个不规则的局部单位，以此突破规律性的单调感觉，使局部与整体既相互对立，又不失相互联系，进而形成鲜明的反差，形成动感，增加趣味。

提示

变异是需要想象力的一种形式，需要花费很大精力才能做好。

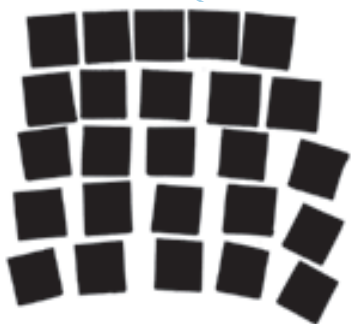
变异的构成是以变形、删节、夸张、错位、透叠、扭曲等手法进行形态构成，体现复杂性、矛盾性的视觉意象，从而使作品充满趣味。最常见的变异手法是将某一形象通过一定的表现手法转化为另一种形象，这两种形象之间甚至没有任何联系。

变异特异

变异特异

变异扭曲

荷兰艺术家埃舍尔利用矛盾空间造成的错视，显现出模棱两可的视觉效果，增加了画面的欣赏趣味，使欣赏者感到惊奇。

变异还体现在汉字方面，图中的虎字通过变异手法转化成形象。

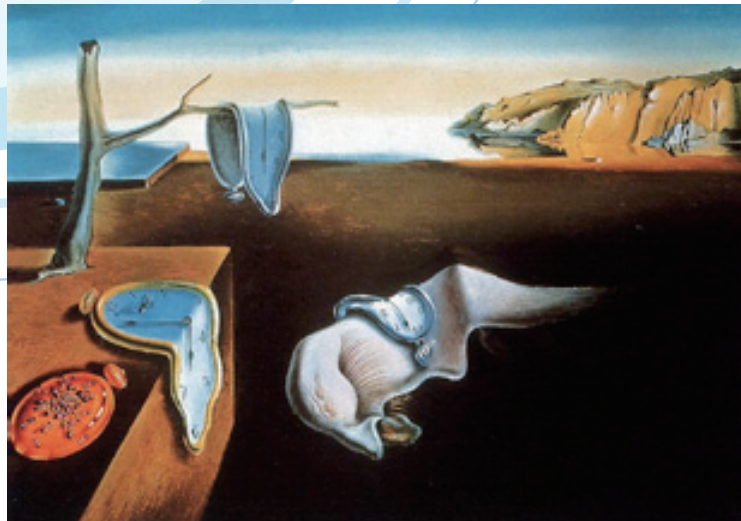
切割变异
通过切割方式将形象组合在一起。

学习建议

运用变异知识设计制作一件平面构成作品。

超现实主义大师达利作品《记忆的永恒》通过改变视觉习惯造成的变异画面效果。

在广告设计中，异质形象使画面具有了奇特感觉，同时给人一种心理上的怪异感。

变异扭曲
从鸽子头部开始向翅膀和尾部逐渐演变为树的根须。

相关链接

第10课 陶艺小品

制陶工艺是中华民族传统文化的瑰宝，早在新石器时代，原始先民就已经开始制造和使用陶器了，秦兵马俑、唐三彩等已经成为中国古代文明史册中辉煌的一页，而被后世称颂。

现代生活中，陶的运用也非常广泛，除了用于建筑、装饰、生活器具以外，还被用于电子、航天等领域。

现代的陶艺是在传统的制陶工艺的基础上发展起来的，是用手制作的，强调独特的创意并充分发挥材料和工艺特性的艺术。

牧归图 孙家铨 当代

提示

- ① 作品应注意趣味性、实用性。
- ② 泥塑作品要放在阴凉处阴干。

教师示范作品 鸣

现代陶艺作品

学生作品
泥罐

学生作品 牛与狗狗

陶罐制作方法步骤:

- ①将泥坯压扁刻上花纹,卷成筒状。
- ②用手按压一块圆形泥板作底。
- ③将筒身与筒底衔接起来。
- ④用木刀削去筒底多余的部分。
- ⑤衔接好筒身的接缝处,并略作装饰。

学习建议

制作一件供陈设用的泥塑作品,要求简洁、生动,富有创造性。

教师示范作品

由红陶泥制成,在器物内壁用黑彩绘对称的人面纹和鱼纹各一组。构图手法大胆夸张,整体图案古拙、简洁而又奇幻、怪异。

人面鱼纹盆
仰韶文化
陕西西安半坡出土
高 16.5 cm 口径 39.5 cm
现藏中国国家博物馆

相关链接

学生作品 陶杯

第11课 综合材料表现

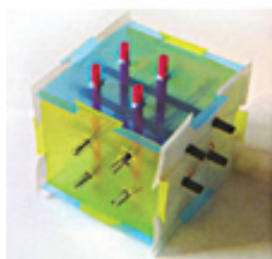

声（不锈钢喷漆） 1998 田金铎

运用综合材料进行构成，能够提高学生运用各种材料的能力，对学生的想象和创造能力有很大帮助，同时也为应用造型设计打下坚实的基础。在进行综合创作的过程中，废物利用是基本点，将找到的一些物品材料重新组合，会产生不同的艺术效果。随着观念的更新和新材料、新技术的广泛应用，充分了解不同材料的特性，使其进行合理想象和构建，使不同的元素按照一定的形式美的法则组合成平面或立体的形态，不受具体功能的影响和制约，运用抽象或理性思考，创造出新的艺术形式。

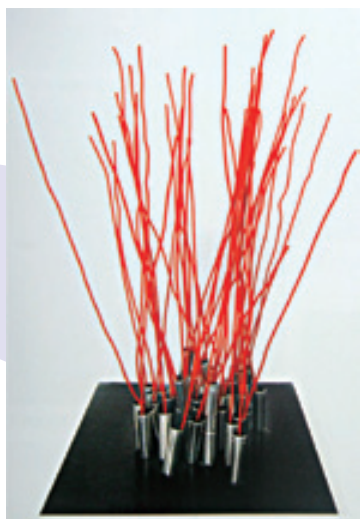

世界之光（不锈钢喷漆） 1998 文增著 田子阳

造型·表现

学生作品

学生作品 鳄鱼

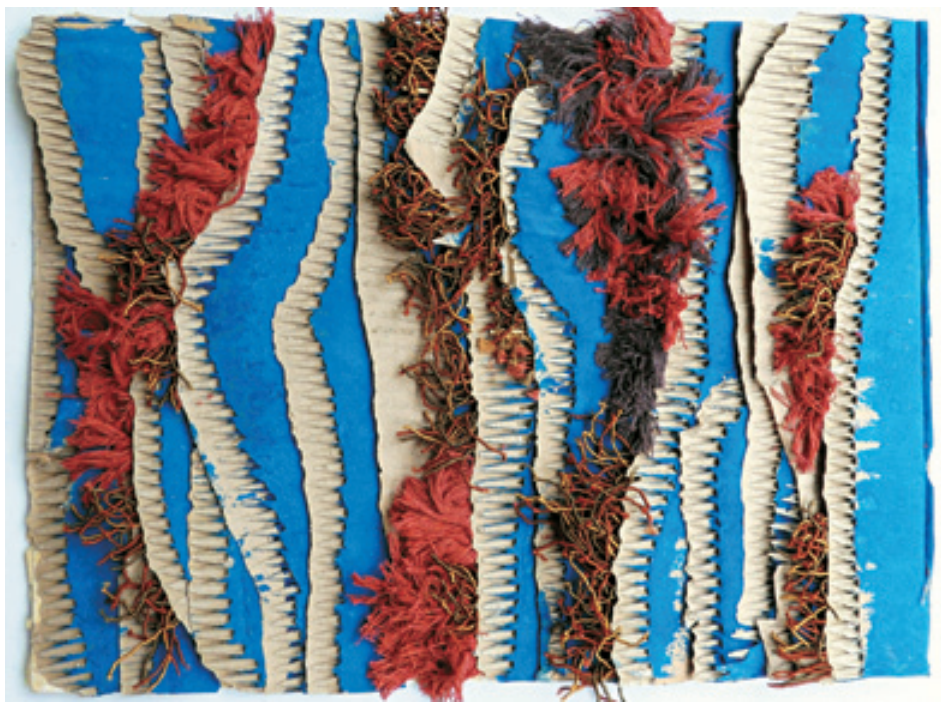

学生作品

学生作品

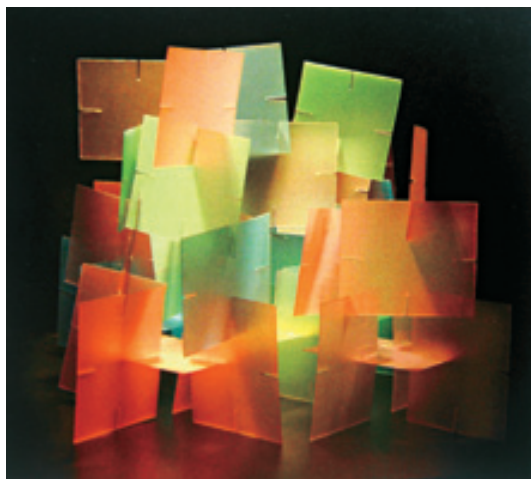

用瓦楞纸和毛线完成的作品

提示

各种材料所表现出来的质感是有很大的区别的，应该巧妙利用材料的特性，创作出不同的作品。

用硬塑料插接完成的作品

铁艺作品

艺术家用各种彩色纸完成的作品

学生作品
红色的钟

造型·表现

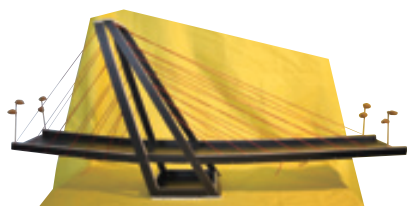
学习建议

- ①收集身边的各种材料，按小组进行讨论，分析材料的特点，确定创作作品的主题。
- ②以小组合作的形式，大家一起完成一件有艺术性的立体作品。

制作综合材料作品的过程中，也可以运用各种工具，这样可以使作品不仅有随意的创造空间，还具有严谨的结构。

1. 用尺子量出线与线之间的距离，这样才能使作品更加美观。
2. 算出线的长度以及倾斜的角度，这样作品就不会出现坍塌的现象。
3. 计算好穿孔的距离，并用大头针固定好每根线。

学生作品 斜拉桥

第12课 汉字的魅力

汉字是世界上至今通行的最古老的文字之一，殷商的甲骨文，距今已有三千多年的历史，从形体和造字法来看，甲骨文已经是相当成熟的文字。由此可以想见，汉字产生的时间比这要更早。我国历史上流传着仓颉造字的传说，但显然文字的产生不是一个人的创造。实际上，文字是为了满足日益复杂的交际需要，在原始的画画记事的基础上，人们共同创造出来的。

汉字是表意体系的文字，集音、形、义于一体，它的构成本身蕴含着丰富的文化信息，具有十分独特的魅力。汉字是中华民族文明智慧的伟大表现，是中华民族几千年文化的瑰宝，是每个中国人的精神家园。

元代石砖画像拓片

我们从“经”字中或许能看到一架织机。

提示

汉字在历史上出现过甲骨文、金文、篆书、隶书、楷书五种正式字体以及草书、行书等辅助字体。汉字的构造方式主要有象形、指事、会意、形声四种。

学生作品 自然

由汉字构成的吉祥图样，一直是古代和现代的重要装饰方式之一。

学生作品 正直

相关链接

甲骨文

活字印刷

鸡（剪纸） 纪兰英 延安

金文中的“鸡”字

同学们，你发现了吗？这位延安剪纸妇女剪出的鸡的形象竟然与金文中的“鸡”字如此相近。

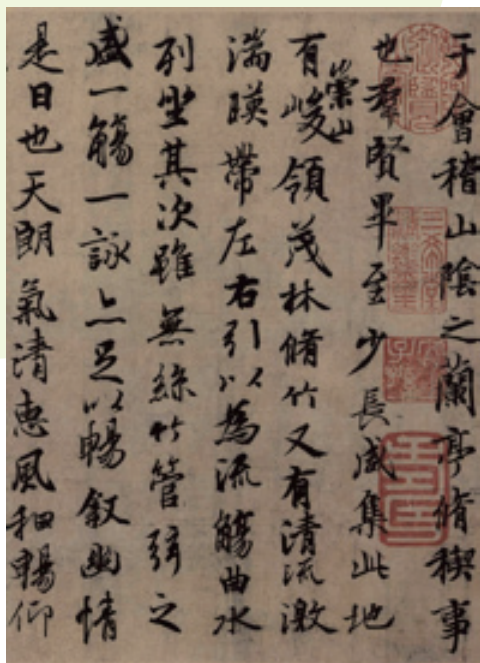

学习建议

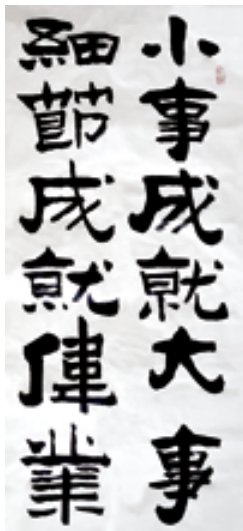
- ① 查阅相关资料，对词语本义进行分析，展开联想，用剪贴、组合等方法设计制作一幅表现汉字本义的作品。
- ② 书法是汉字直观的艺术表现形式，同学们还知道哪些著名的书法作品，试着说一说这些作品具有怎样的艺术特色，也可以尝试完成一幅书法作品。

汉字的魅力主要体现在形的艺术上。汉字的笔画、粗细、波折、尖锋、圆首，都具有一种韵律感。

兰亭序（局部） 王羲之 东晋

学生作品

综合·探索

第13课 汉字意象表现

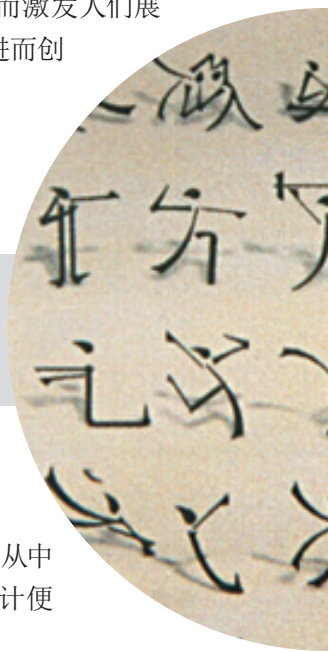

汉字是象形文字，但汉字的象形不同于图画，它不是对事物进行写实性的描摹，汉字构形的再创造是对某类事物的概括和抽象，比图画更简约、规范，而且具有一定的象征色彩，这就很容易唤起视觉的直接参与。每个汉字就其造字的来源和演变而言，都能衍化为一幅画、一首诗。尤其是汉字独特的造字法，使汉字具有极其丰富、直接、明显的意象性。它的每一个字及其所组成的词都可以直接或间接地唤起人们头脑中形形色色的意象，从而激发人们展开活跃的联想，进行形象思维，进而创造出新的审美意象。

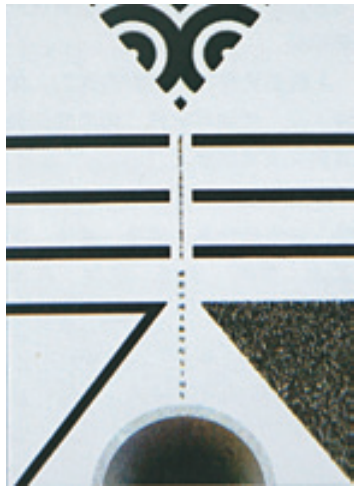

提示

突出汉字的“象形”“会意”的特点，运用夸张、笔画减省等方法，体现汉字的形式美、意境美。

汉字的独特魅力使现代设计者越来越能从中寻找到无限的创作灵感，汉字图形的意象设计便是这种灵感的具体体现。

设计·应用

汉字在图形及表意方面有着美观、概括和凝练之优点，这也使其成为有效的设计元素。

这幅作品是汶川地震时的公益招贴，用汉字“家”作为主体形象，表明家园受到破坏，但是四面八方都会伸出援助之手的设计意图。

学习建议

以形达意。结合汉字的字形和表达的意义创作一幅作品。

用汉字的形式创作的招贴

学生作品

相关链接

甲骨文 商代
台北故宫博物院收藏

甲骨上刻着鸟形象形文字。从这个稀有的例子可以看出，汉字与图画之间的渊源关系。

第14课 抹不掉的记忆

前事不忘，后事之师。

1931年至1945年，日军侵略中国。面对敌人的野蛮侵略，全国各族人民奋起抗战，最终赢得了抗日战争的伟大胜利，书写了可歌可泣的历史篇章。

“九一八”残历碑坐落于沈阳“九一八”事变旧址，高18米。造型为一个巨大的翻到1931年9月18日的残破台历，上面的累累弹痕与幽幽白骨的造型设计倾诉着血泪的历史。直观的艺术形象、精彩的构思，巧妙地表现了勿忘国耻的主题。碑馆一体的设计使这件巨型雕塑·建筑具备了实用功能，成为爱国主义教育和国防教育基地。

“九一八”残历碑（沈阳）
雕塑设计 贺中令
建筑设计 东北建筑设计院

学生作品
“控诉侵华日军南京大屠杀”板报展览

学习建议

- ①以班级为单位，分工协作，精心组织一次以纪念抗日战争胜利为主题的图片资料展览。
- ②以“警钟长鸣，勿忘国耻”为主题，设计一张图文并茂的大型拼贴画。

提示

每一位同学都应成为班级图片展览的积极参与者和版式设计师。

中国人民抗日战争纪念碑

宏大的规模，再现了当年中国人民在抗日战争中惊天地、泣鬼神的英雄气概。

《祖国——母亲》雕像

这是前苏联最大的一座以雕塑为主体的纪念性综合体，建在当年发生激战的伏尔加格勒城郊马马耶夫高地上，规模宏大，尺度惊人。

《祖国——母亲》雕像高达102米，具有强烈的震撼力。

《宁死不屈》雕像

马马耶夫高地纪念综合体全貌

艰苦岁月（雕塑） 1956 潘鹤

《艰苦岁月》这件雕塑从一个小的生活侧面，高度概括地表现了游击战士的革命乐观主义精神和大无畏的英雄气概。

1945年8月15日，日本侵略者宣布投降，中国人民胜利了！《延安火炬》所表现的就是“八一五”之夜，延安人民高举火炬欢庆抗战胜利的情景。

延安火炬（油画） 1959 蔡亮

流民图（局部）（中国画） 1943 蒋兆和

《流民图》真实地再现了在日本侵略者铁蹄下呻吟的中国人民流离失所的生活情景。

综合·探索

八女投江（中国画） 1957 王盛烈

《八女投江》表现的是东北抗日联军的八位女战士慷慨赴死的动人心魄的壮烈场面。它是创作于20世纪50年代的一件人物画经典之作。

学习建议

- ①举办抗日战争题材的艺术作品欣赏会。
 - a. 收集并介绍反映抗日战争和第二次世界大战题材的中外艺术作品。
 - b. 收集并介绍抗日战争题材的著名的音乐作品。
- ②就艺术与时代、艺术与生活的关系，谈谈自己的看法。

义勇军进行曲

1935年，田汉作词，聂耳作曲，共同创作了《义勇军进行曲》。在国难当头、民族危亡的时刻，它唱出了中华民族团结奋战的意志，唱出了中国人民心底的声音。自它产生以来，就一直受到广大人民群众的喜悦。不仅在民族危亡的时刻，而且在以后的抗日战争和人民解放战争的年代里，它也一直激励着整个中华民族的革命热情和战斗意志。

建国后，《义勇军进行曲》被定为《中华人民共和国国歌》。

黄河大合唱

1939年3月，光未然作词，冼星海作曲，共同完成了大型声乐作品《黄河大合唱》这部史诗性的杰作。同年4月13日首演于延安。

《黄河大合唱》共九个乐章。作品以黄河为背景，歌颂具有悠久历史的伟大祖国，讴歌了中国人民抗日救国的英勇斗争精神。《黄河大合唱》不仅是我国民族音乐宝库中的珍品，也是世界音乐文化财富的组成部分。1940年开始，这部作品先后被译成多种文字，在许多国家演出。

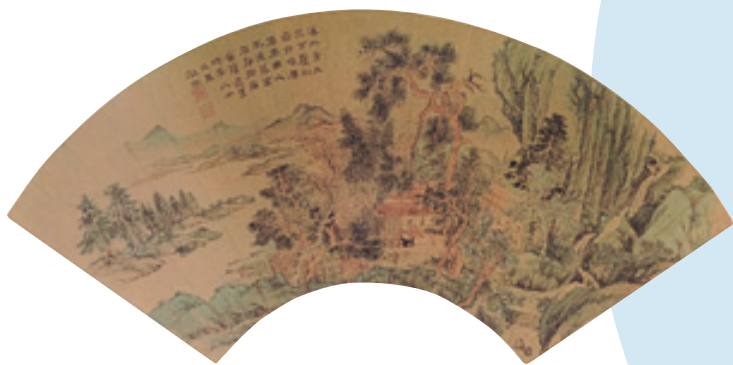
相关链接

第15课 走进大自然

亲近体悟大自然，关注身边的景色，是东西方绘画艺术共有的主题。古今中外众多优秀的经典艺术作品都以走进大自然，表现艺术家感悟到的自然之美而为人们所熟知。

中国艺术中有“回归田园，悠游林下”、“仁者乐山，智者乐水”的自然审美观传统，西方艺术中有“做自然之子”的理性表现追求。表现自然之美的艺术作品，或客观写实，或主观抒情；或真实再现，或激情表现；或浓墨重彩，或清新雅致；或聚焦一隅，或胸怀千里，尽显东西方绘画艺术各具特色的艺术面貌。由此，也影响到东西方艺术在空间处理、景物营造、风格样式以及审美品格等多方面丰富面貌的产生。

山水图（中国画）明代 文徵明

踏歌图（中国画）宋代 马远

提示

东西方艺术在面对自然景物的审美观念上存在差异，在情感表现方式上也有各自的特点。

欣赏·评述

学习建议

分别选择一件表现自然风光的中外绘画作品，从空间营造、景色描绘与艺术风格等角度，谈谈自己的印象和感受。

盛开的桃花（油画） 1889 凡·高（荷兰）

松林之晨（油画） 1889 希施金（俄国）

孟特方丁的回忆（油画） 1864 柯罗（法国）

《千里江山图》运用“深远”的构图法，把近景、中景、远景结合在一起，把长途游览才能观察到的景色进行取舍，选取精华容纳于画面中。作品结构严谨，布局巧妙，给人以“咫尺千里”、江山寥廓的感觉，开辟了山水画艺术的新天地，令人赞赏不已。可以想象，如果不使用散点透视法是无法将千里江山融入到一个画面当中的。

千里江山图（中国画） 宋代 王希孟

第16课 走进博物馆

辽宁省博物馆

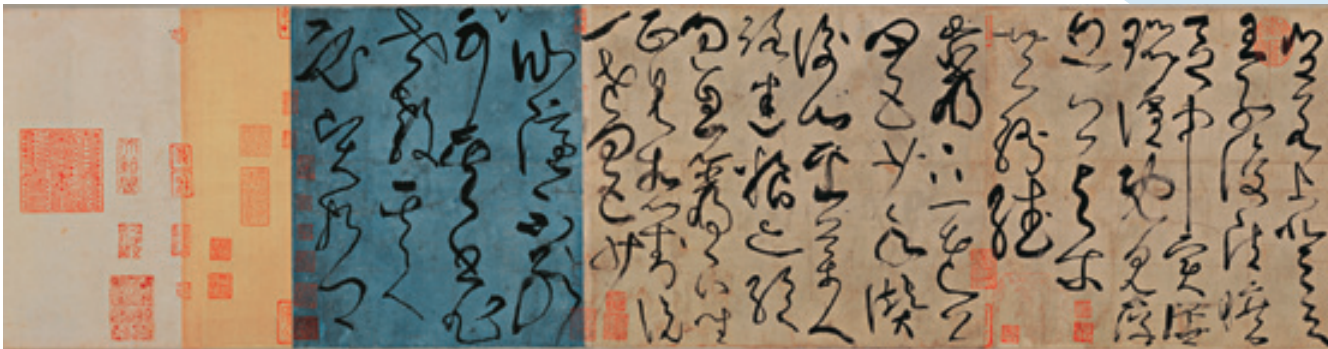
辽宁省博物馆的前身是1949年创建的东北博物馆，是新中国成立后建立的第一座现代化的大型综合历史与艺术类博物馆。馆藏珍贵文物总量近12万件/套，以辽宁地区考古出土文物和历史艺术类文物为主体，藏品特色鲜明，数量丰富，质量精湛。

在众多精美藏品中，既有展示悠久文化传统的晋唐宋元书画、宋元明清缂丝刺绣、历代碑志等重要藏品，也包括红山文化玉器、辽代陶瓷等反映东北地区地域特色的重要收藏。

▲ 天水摹张萱虢国夫人游春图卷（中国画） 北宋
纵 51.8 cm，横 148 cm

唐代著名人物画家张萱，以画仕女人物著称，但已无作品流传。这件作品也没有作者款印，只有“天水摹张萱虢国夫人游春图”的题签，可能是北宋画院画家依据张萱原作所摹制。虢国夫人为唐玄宗宠妃杨玉环之姐，生活骄奢淫逸。画上人物衣饰华贵，仕女风姿绰约，骏马雄健丰肥；线条细劲圆转，敷色浓艳脱俗。

▲ 古诗四帖（狂草书） 唐代 张旭 纵 29.5 cm 横 195.2 cm

▲ 簪花仕女图卷（中国画）
唐代 周昉
纵 46 cm 横 180 cm

历经千年传承至今的唐代绘画作品极为稀少，这幅作品堪称辽宁省博物馆的镇馆之宝。画家以工笔重彩绘画法描绘端庄典雅的唐代贵族妇女形象。人物高耸云髻，体态丰腴，婀娜多姿，尽显大唐风韵。

▼ 玉猪龙
新石器时代（红山文化）
高 15 cm 最宽 10 cm
辽宁省建平县采集

◀ 瑞鹤图（中国画）
北宋 赵佶
纵 51 cm 横 138.2 cm

宋徽宗赵佶的绘画真迹存世绝少，弥足珍贵。该幅采用右图左书形式，图绘十八只丹顶鹤飞翔于彩云弥漫的宫殿上空，另有二鹤分立于宫脊鸱尾上，借以表现国运兴盛之预兆。作品赋色浓艳，界画工整，于庄严肃穆之中透出神秘吉祥的气氛。

提示

清宫散佚书画收藏是辽宁省博物馆的一大特色，举世闻名的《清明上河图》被发现后就收藏于当时的东北博物馆，之后才被调入故宫博物院的。

学习建议

- ①通过查阅书籍、利用互联网，了解辽宁省博物馆更多的馆藏文物知识。
- ②试着查找除宋徽宗赵佶以外，古代历史上还有哪些能书善画的皇帝艺术家。

张旭是唐代草书名家人，与盛唐草书大家怀素并称“颠张狂素”。《古诗四帖》为张旭传世的狂草孤本，全卷共 40 行、188 字，书法跌宕起伏，动静交错，满纸如云烟缭绕，是今草向狂草演变的重要实物例证。