

义务教育课程标准实验教科书

美术 MEISHU 教师教学用书

八年级·下册

16

河北省教育科学研究所 编

河北美术出版社

2009
G633. 955

义 务 教 育 课 程 标 准 实 验 教 科 书

美 术

MEISHU

教 师 教 学 用 书

八 年 级 · 下 册

16

河北省教育科学研究所 编

河 北 美 术 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

义务教育课程标准实验教科书美术教师教学用书。
八年级·下册⑯/徐福厚,赵华主编。—石家庄:河北美
术出版社,2005.1(2006.1重印)

ISBN 7-5310-2363-6

I. 义... II. ①徐... ②赵... III. 美术课 - 初中 -
教学参考资料 IV. G633.955.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 000571 号

主 编: 徐福厚 赵 华

副 主 编: 齐龙腾

编写人员: 赵 华 齐龙腾 朱兴华

魏 青 裴慧宏

义务教育课程标准实验教科书

美术教师教学用书

八年级·下册⑯

河北美术出版社出版(石家庄市和平西路新文里 8 号)
河北省新华书店发行 石家庄北方印刷厂印刷

787 毫米×1092 毫米 1/16 5.5 印张 110,000 字 2005 年 1 月第 1 版
2006 年 1 月第 2 次印刷 印数: 771-2951 定价: 15.20 元

ISBN 7-5310-2363-6

(如发现印装质量问题,请寄回我厂调换)

说 明

义务教育课程标准美术实验教科书是根据中华人民共和国教育部制定的《义务教育美术课程标准》(实验稿)的基本精神,由河北省教育科学研究所组织编写的。本教科书在内容选择、体系结构和呈现方式等方面,力争体现课程标准所倡导的新的教育理念,在广泛吸取国内外优秀美术教材的精华,充分发掘地方文化和自然资源的基础上,形成自己的特色。

一、本套教材将具体的美术知识与技能放在广阔的人文背景中加以介绍和学习,从而使学生在美术学习的过程中,涵养丰富的人文精神,感受不同历史时期、不同地域和文化背景中人的情感、态度的丰富性。

二、本套教材所选课题注重贴近学生生活、提高学生兴趣,力争通过对教学内容的精心选择、巧妙设计,更好地激发学生美术学习的兴趣,加深对学习内容的理解和掌握。

三、本套教材通过对学习内容和过程有意识的设计,引导学生以自主、合作、探究的精神参与美术学习的全过程,掌握美术学习的方法,体验美术学习的乐趣。

为方便教师教学,我们配套编写了教师教学用书。本着体现国家基础教育课程改革的基本精神,体现以人为本的发展为本的基本原则,充分考虑教师教学的需要,为教师提供建

议，既启发教师的教学思路，又为教师的个性化教学提供广阔的空间。

在教师教学用书中，每课内容设计了四个基本板块：“教材分析”阐述了课题设立的原因、教材的编写意图以及对教学的整体要求。为教师研究、分析、理解和从整体出发把握好教材提供参考依据，也为教师个性化、创新性地进行教学做好铺垫。“教学目标”从知识与技能、过程与方法、情感与态度三个维度将课程总目标进行了细化。“教学建议”按照教科书的设计思路，以课堂教学的基本流程为主线，从多角度、多层次为教师的课堂教学提供建议和提示，为教师创造性地进行教学起到抛砖引玉的作用。“教学参考资料”提供了与课题相关内容资料或拓展性资料，作为教学辅助和补充。

本套教师教学用书的编写力争以新的教育理念充实教师，以新的教学方法、教学思路启发教师，以新的评价思想和操作标准引导教师，使之成为课程标准与教师之间的纽带和教师实施教学的得力助手。

编 者

目 录

第 1 课 回眸中国画.....	(1)
第 2 课 文字的魅力.....	(9)
第 3 课 戏剧美术.....	(16)
第 4 课 中国瓷器.....	(22)
第 5 课 现代雕塑.....	(27)
第 6 课 现代纸艺.....	(31)
第 7 课 我们的故事.....	(36)
第 8 课 绘画的构图.....	(44)
第 9 课 工业设计.....	(50)
第 10 课 新世纪畅想.....	(59)
第 11 课 织物彩绘.....	(65)
第 12 课 秦俑艺术.....	(71)
附： 教学素材光盘简介.....	(75)

第1课 回眸中国画

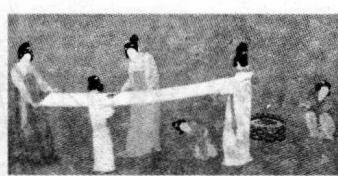

回眸中国画

中国绘画历史悠久，源远流长。最早的造迹可上溯到远古的岩画和新石器时代彩陶的装饰纹样。夏、商、西周时期，壁画在上层社会开始流行。战国时期的漆器彩绘，尤其是墓中出土的帛画，已反映出现实主义达到了相当高的水平。秦始皇帝陵兵马俑、画像砖以及帛画是汉代绘画的代表。此时

龙凤人物图（汉代）

捣练图 郭忠恕（唐代）

此图是盛唐的一幅写实的风俗画。画面人物有动有静，动作自然合理，富有节奏感。细笔勾写精微生动，生活气息浓郁，线条劲健，神韵不大，富有趣味。这也就是说，它形神兼备，给人以活灵活现的感觉，体现了盛唐以后社会人物画的典型风格。

客堂啜茗图 吴熙载（宋书）

金庭雨
笔墨疏放，
妙态毕肖。
人物形态
淋漓尽致，
浓淡相宜，
设色单纯，
用笔简练。
山川树木
笔墨浓淡相
宜，别具一格。

此图以长卷形式展现了五代后唐王氏家族夜宴活动中听琴、观棋、休息、谈笑、下棋五个场面，而又相对独立的场次，在用笔赋色方面达到了很高的水平，表现出与唐人不同的风格特征。此画是中国古代工笔人物画的代表之作。

韩熙载夜宴图

五代

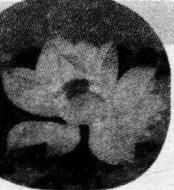
的绘画气魄宏大，笔势雄伟，生动地塑造了现实、历史及神话人物形象。

三国两晋南北朝时期佛教盛行勃然兴盛，遍及南北。文人参与绘画创作，使绘画从创作观念到技法上，都有了很大的发展。山水画和花鸟画开始萌芽，人物画则追求精神状态的刻画及气质的表现。

隋唐时期是中国画全面繁荣的时代，涌现出一批在历史上具有重大影响的画家。绘画题材仍以人物画为主，世俗性、现实性增强，色彩华贵绚丽，线条流畅圆润，构图饱满协调，“气韵祥和愉悦”。青绿山水得到社会的赏识，水墨山水也日见发展。花鸟画题材丰富，风格大都工整富丽。

文徵明松林图

出水芙蓉图 郑思齐（宋代）

作者用物理特写的手法，描绘荷花的雍容华贵和出淤泥而不染的特质；笔法谨工，设色艳丽，不显毫毛纤梗，是南宋院体画中的精品。

清明上河图 张择端（宋代）

此卷是北宋12世纪初期一幅久负盛名的风俗画，描绘了在清明时节，北宋首都汴京（今河南开封市）各阶层在城郊一带的休闲活动。全卷分为城内汴河两岸和城外汴河的三个场面。画家巧妙地安排画面，共画出五百多个人物，不同类型的船只、车、桥、店铺、市井店铺，凡俗不可胜计。这幅画实为我国古代风俗的缩影。

4

学习领域：欣赏·评述

课时建议：1课时

教材分析：

“中国画”简称“国画”。它源远流长，历史悠久；作为中华民族数千年精神文明创造的结晶之一，中国画有着自己独特的画论、画理、画法体系；中国画家有着自己特有的观察、感受、认识、体验和评价客观世界以及表现自己主观思想感情的独特方式和方法。中国画特有的笔墨、纸砚等工具材料，为艺术家提供了能够发挥不同于西方创作理念和表现语言的广阔天地。历代中国画家的不断探索和艺术创造给我们留下了极其丰富的理论和艺术作品，使中国画逐步成为具有细致分科和多样表现形式的独特画种。经过长期的历史积淀，中国画的传统

博大精深，充分显示了我国人民在精神文明创造方面的无限智慧。通过学习和认识中国画，可以陶冶学生的情性，培养人文品格，增长智慧和提高艺术审美素养，对于促进学生个性的全面发展，弘扬民族文化精神，有着巨大的意义。

中国画以写心为主，把对意境的追求作为创作的灵魂，文人参与绘画是中国传统绘画的重要现象。中国画创作的最高境界是“气韵生动、形神兼备”，表达了作者对自然形象神似特征的把握放在首要位置，而将画面形象与自然形象的表面相似放在第二位，表达了作者对自然形象的主观审美理解。“外师造化，中得心源”是中国画的基本创作准则。“天人合一，和谐自然”“深入物理，曲尽物态”这些通过表现客观世界实现自我精神抒发的美学思想促进了形式

回眸中国画

宋朝是中国画的一个鼎盛时期，题材丰富多样，各种绘画体裁全面发展，尤以山水画成就最高。一言而言，北宋山水画偏重于全景式的客观整体的描绘自然，具有雄浑、辽阔、崇高的气势；南宋山水多取小景，具体入微，主理

意甚浓。

元代绘画以“文人画”的兴起和发展最为引人关注。山水、花鸟成为主要题材，文人借以抒情抒怀，率真天真，直抒胸臆的水墨写意风格蔚为风行。

明清时代，除了文人画继续发展，画派纷呈之外，一个值得注意的现象

是民间的书藉插图版画和年画的繁荣兴盛。这些插图绘形写实，极富生气；年画则描绘生活，反映美好愿望，具有浪漫色彩。

现代中国画出现了俗雅共赏的新格局，强调吸收民间美术和外国文化艺术的精髓，从题材选择、表现形式到艺术效果均发生了较大的变化，现代中国画坛不仅佳作迭出，

还出现了许多彪炳史册的杰出画家。

雪堂客话图 宋夏（宋）

夏圭是南宋画家之一，擅长山水、尤精雪景。其作品多用秃笔大斧劈皴，无法尽者，余笔率缺，构图多作局幅特称，“夏半边”。此作是他的雪景山水的典型之作。

扁舟游湖图 元倪瓒

倪瓒，字元镇，“元四家”之一，善山水，师法董源，构图多作局幅特称，“倪半边”。此作是他的雪景山水的典型之作。

扁舟行吟图 明陈洪绶

陈洪绶，人称“瘦金体”，造型夸张，线条粗犷，一生酷爱书法，书法也颇有名。此作品是《斐树泛江》插图中的一幅。

垂柳竹石图 明倪瓒

倪瓒，字元镇，“元四家”之一，善山水，师法董源，构图多作局幅特称，“倪半边”。此作是他的雪景山水的典型之作。

垂柳竹石图 明倪瓒

倪瓒，字元镇，“元四家”之一，善山水，师法董源，构图多作局幅特称，“倪半边”。此作是他的雪景山水的典型之作。

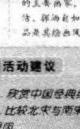
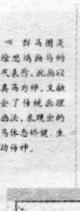

枯木竹石图 明倪瓒

倪瓒，字元镇，“元四家”之一，善山水，师法董源，构图多作局幅特称，“倪半边”。此作是他的雪景山水的典型之作。

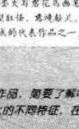
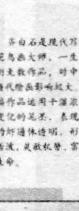

6

枯木竹石图 明倪瓒

倪瓒，字元镇，“元四家”之一，善山水，师法董源，构图多作局幅特称，“倪半边”。此作是他的雪景山水的典型之作。

枯木竹石图 明倪瓒

枯木竹石图 明倪瓒

学习活动建议

1. 观赏中国经典绘画作品，需要了解中国画的发展过程。
2. 比较北宋与南宋山水的不同特征，在教师的指导下，了解其社会原因。
3. 选择自己最喜欢的中国画作品，搜集相关资料，写出一篇欣赏短文，并与同学交流。

上“诗情”与“画意”的相互融会和沟通。奠定了中国画自立于世界艺术之林而熠熠生辉的基础；使得中国画在统一的传承下各具风貌，异彩纷呈，古老而又充满活力。

本课的设置使学生能通过课堂的学习和教师的辅导，了解中国画的基础发展历程，并通过对图片的欣赏，认知中国画的图绘样式，进一步体会中国画表现的独特性。

本课设计的特点是知识的贯通和图片的整体性。本课介绍了中国绘画艺术从远古到现代发生、发展、成熟、变化等基本过程，重点突出、脉络清楚。图片选用了每个历史时期最能代表当时水平的绘画作品，具有经典性和权威性，使学生能在享受艺术审美的同时获得必要的知识，进一步提高对中国画的整体了解，增

长兴趣；加深对民族文化传统的认同，提高民族自信心，为今后进一步探究中国画奠定基础。

教学目标：

1. 简要了解中国画的主要发展历程，感受中国画的样式特征。
2. 能够独立欣赏几幅中国画经典作品，并表述自己的观点。
3. 提高对中国画的兴趣，并愿意进一步欣赏中国画。

教学建议：

- 教师在课前要准备好相关的图片和文字资料（幻灯、投影和音像资料更好），还要对以下内容有所了解，如中国绘画发展的简要历史

相关的名词术语，重要历史时期的艺术特征，重要绘画流派，著名画家的形式风格，经典作品的分析等。这样才能在教学中做到深入浅出，通俗易懂。课前也要让学生积极地做好准备，鼓励学生平时注意欣赏和收集中国画作品，并注意自己独立分析，把观点和疑问带到教学中来，这样教师可以有的放矢，使教学生动，取得课堂的最好效果。

●课堂教学中，教师可以采取启发式和互动式，围绕图片资料，尽量让形象说话。教师对绘画史的介绍可以以重要流派、著名画家、经典作品等形式出现，避免枯燥无味，使学生失去兴趣。在整个教学过程中，教师要始终关注学生学习的兴趣，引导学生多用自己的眼睛，从欣赏美的角度去探究中国画史，在充满美的享受过程中完成课堂教学。对作品的欣赏要以学生为主体，教师适时进行引导，鼓励学生从多角度去分析作品，然后由学生自己进行梳理，加深学生对作品的印象和对评价结果的自觉接受程度。

与本课内容相关的教学资料：

原始美术：以彩陶艺术为代表，中国原始社会制陶工艺达到很高水平，其纹饰种类繁多，主要有绳纹、锯齿纹、漩涡纹、方格纹、网纹、三角纹等，还有复杂的人面纹、鹿纹、蛙纹、花草纹、舞蹈纹等，器型精练朴实、浑厚大气。

先秦美术：以青铜艺术为代表，中国青铜工艺在当时是世界上最发达的。器物型制涉及社会生活的各个方面，其纹饰丰富多彩，具有强烈的艺术性。代表作品《饕餮纹饰》、《水陆攻战纹鉴》。战国时期出现了帛画，标志着绘画在这一时期有了很大的发展。

秦汉美术：秦汉美术以雕塑作品为主，在美术史上占有重要地位。秦始皇陵兵马俑在人物写实的塑造方面显示出高超的技巧，艺术水

平无与伦比，号称“世界八大奇迹”。汉代霍去病墓的石雕《马踏匈奴》、《跃马》、《伏虎》运用现实主义和浪漫主义相结合的手法，使艺术性和思想性达到了完美的统一。马王堆彩绘帛画的发现，填补了这一时期绘画遗存的空白。

魏晋南北朝美术：魏晋南北朝是一个继往开来的变革时期，佛教艺术传入中国。陆续开凿的石窟为石窟艺术的发展创造了良好的条件，文人画家参与绘画，使绘画实践及理论都有很大提高，中国绘画的样式和风格已经相当成熟。主要代表画家和代表作品是顾恺之和他的《女史箴图》等。

隋唐五代美术：隋代美术继续在佛教艺术的方向上发展，产生了很多绘制宗教壁画的名手。同时卷轴画风行于世，较为重要的画家有展子虔、董伯仁和郑法士，尤其是展子虔有《游春图》这一重要作品传世，使我们可以见到当时山水画所取得的高度成就。

唐代美术在中国美术史上最为灿烂、辉煌，无论是雕塑、建筑、装饰、绘画还是书法艺术各个方面都勃然大兴、蔚为壮观。绘画上人物、山水、花鸟各科悉备，形式上青绿、金碧、重彩、水墨诸法完全，尤其是人物画，是中国美术史至今令人称道的高峰。杰出的画家有画圣吴道子、阎立本、李思训、王维、张萱等。

五代时期美术：战乱不断，美术的发展主要发生在较为稳定的南唐和西蜀，这两个国家都设立了画院，是中国历史上正式成立画院的开始。这个时期人物画、山水画、花鸟画都作为相对独立的画种得到发展，并达到了很高的艺术水平，影响着后来宋代绘画的发展。山水画的代表人物是北方画派的荆浩、关仝和南方画派的董源、巨然。

宋代美术：皇家在宫廷里设立了规模庞大的翰林院，特别是徽宗时期画院活动达到了中国历史上的高峰，使得人才辈出、水平极高。宫

廷的提倡带动了民间绘画的发展，这一时期，以表现民间风情、市井生活为主题的风俗画非常盛行，产生了像张择端《清明上河图》这样无比伟大的作品。南宋时期各种体裁、内容的作品都得到了发展。代表作有：范宽《雪景寒林图》、郭熙《早春图》、李唐《万壑松风图》、马远《踏歌图》、刘松年《四景山水图》、李公麟《五马图》、赵佶《芙蓉锦鸡图》、李唐《采薇图》、梁楷《太白行吟图》等。

元明美术：元代蒙古族统治者对汉族知识分子实行歧视政策，导致这一部分人遁迹山林，他们逃避政治，寄情书画，使得自宋代开始的“文人画”兴盛起来。“文人画”的特征是强调文人审美趣味和笔墨技巧，不重视写实而重视主观精神的表达，具有独特的审美价值，对其以后的中国绘画发展走向产生了巨大影响。这时期的代表画家是“元四家”黄公望、王蒙、倪瓒和吴镇。

明代封建社会急剧变革，也是绘画发展变化的重要时期。郑和七下“西洋”，加强了与西亚、南亚的文化交往。西方传教士和商人来华带入了西方绘画，中外文化相互影响促进了绘画产生新的面貌。山水画以沈周、文徵明、唐寅为主的吴门画派，与以戴进、吴伟为主的浙派为杰出代表。后期的董其昌是提倡复古的重要代表。

清代美术：清代的民族矛盾与阶级矛盾异常深化，影响到绘画发展。这一时期的绘画形成多种风格和流派，各自发挥着对绘画发展的推动作用。

四王画派：是清初影响最大的画派，是人们对清初王时敏、王鉴、王翚、王原祁四位山水画家的合称。他们提倡摹古、仿古、绘画题材狭窄，但他们非常强调笔墨韵味在绘画形式美感中的作用，是当时的主流画派。

四僧画派：是指石涛、朱耷、髡残、弘仁四

位画家。因四人均为明亡后出家的画家，又称“遗民画派”。他们不与清朝统治者合作，借书画以遣遗恨，因而画作个性突出，构图险绝，造型怪异，笔墨苍峻，但他们强调师法自然，尊重生活感受，发挥独创精神，因而他们的画生动传神，有很深刻的思想内涵。

扬州画派：是乾隆年间活动在扬州的一个画派，因他们的画敢于突破陈规，大胆探索、创新，被正统派视作“偏”、“怪”，又称为“扬州八怪”。他们的成就主要表现在花鸟画上，特征是强调抒发个人感受，笔墨富于变化，面貌多样。“扬州八怪”一般是指金农、郑燮、汪士慎、李方膺、李鱓、黄慎、罗聘、高翔。

海上四任画派：是人们对清代末期活跃在上海画坛的任颐（伯年）、任熊、任薰、任预四位画家的称呼。他们的画趣味相投，风格接近，重视生活，提倡写生，线条潇洒，色彩艳丽，构图新奇，格调清新、活泼、奔放、自然、生动。四任中尤以任颐最为突出，是全能画家，艺术水平又十分高妙，是清末的画坛巨匠。

课内部分图片资料介绍：

●《龙凤人物图》（战国 / 楚墓帛画 / 纵 28 厘米，横 20 厘米 / 藏湖南省文物管理处）

1949 年出土于湖南长沙陈家大山楚墓，某些文章中也称其为《晚周帛画》或《夔凤美女图》，它是我国现存最古老而著名的帛画。是用线描设色的方法绘制的一幅含义特殊、构图美妙的作品。画风以墨线勾描，线条有力，顿挫曲折富于节奏的起伏变化，用黑白组合，使画面具有一定的装饰趣味。画面着力描绘了阔袖长裙，冠饰精美，侧身合掌，神态庄重的妇人，在人物的唇和衣袖上，还可以看出施点过朱色的痕迹。在人物上方，绘有一龙一凤。弯曲扭动的夔龙，毛羽俱动，纹彩灿然；双足腾越的凤鸟，目光有神，形态妖娆，富有极强的动势，

似乎正向天空飞升。三个形象，内容描绘墓主人接受引导升天。整个画面动中有静、静中有动，线条曲直配合得当，勾勒用笔流畅，显得协调并富有装饰意味。

这幅作品的含义有过多种不同的推测，由于画中所绘龙的形象，初发现时左侧龙足处破损，只见右侧足，一度被认为是夔。夔是古代传说中恶的象征物，故而将这幅画的含义释为善恶之争，恭立的妇女则是祈祷善灵的胜利。但是，说这是一幅描绘一位墓中死者对引导升天的祝祷，似乎更符合记载中楚人的丧葬习俗。在妇人之上绘的龙凤，寓示着死者随龙凤所引升天时情形。腾空而起的龙、凤均有一种向上的动势，而下方的侧立人物则反映出一种跟随的特征。可以肯定这是一幅为死者祈天求佑的具有丰富含义的绘画作品。这幅帛画从用笔用线的描述、人物特征的描绘到图的构成无不反映出我国古代绘画对形、神独特的气质和丰富内涵的表现。

●《捣练图》(唐代 / 张萱 / 绢本设色 / 纵 37 厘米，横 147 厘米 / 藏美国波士顿美术馆)

图中描绘唐代妇女捣练、络线、熨平、缝制等劳动情景。画面分为三组人物：第一组四个妇女用木杵捣练；第二组两个人，一人坐在地毯上理线，另一人坐着缝纫；第三组是几个妇女把练抻直，用熨斗烫平。整个画面构图安排非常巧妙，各组人物有高有低，错落有致，彼此呼应，自然和谐。第一组中，一人回身挽袖与理线一组呼应，后两组之间穿插一蹲着扇火转首的女孩，使三组人物气脉相连。作者善于捕捉劳动中微小细节，进行深入刻画，生动地传达了生活的情趣，表现出人物不同的心理和性格特征。坐在火盆旁的女孩一边挥扇，一边回头欲语的神态，反映出她对扇火这种单调、重复动作的厌倦，渴求新的刺激的心理，揭示了女孩活泼好动的性格。而第三组中在练下穿梭

来往的小女孩，活跃了劳动过程中的板滞气氛，使画面富有节奏变化。

张萱，生卒年代不详，京兆（今陕西西安）人，盛唐时期的杰出画家，以画绮罗人物著名，此作品反映贵族妇女的优雅生活，刻画深入细腻，勾线以铁线为主，设色艳丽，浑厚大方。现存传世作品还有《虢国夫人游春图》。

●《洛神赋图》(东晋 / 顾恺之 (传) / 绢本设色 / 纵 27.1 厘米，横 572.8 厘米 / 藏故宫博物院)

《洛神赋》是汉魏著名文学家曹植名篇，文章通篇言辞美丽，描写动情，神人之恋缠绵凄婉，动人心魄。顾恺之读后大为感动，遂凝神一挥而成《洛神赋图》。此卷一出，无人再敢绘此图，故成为千百年来中国历史上最有影响力的名著和最为世人所传颂的名画。

该图描绘内容选择《洛神赋》中曹植与洛神相逢并与洛神无奈离去的两段描绘，以及曹植拨开侍从见到洛神那一瞬间的局部描绘。在这个画面中，主要人物曹植较其他人物高大，描绘也较精细。曹植步履趋前，双手似在分开众人，眸子的一仰一俯，手足之一举一投，将那欲语无言、眉目顾盼之情全都表现出来。众侍从则目光呆滞，似乎视而不见，正是曹植一人“睹一丽人于岩之畔”的最好陪衬。画面着重刻画人物的动态、神情，采用符合平面视觉的规律来处理形象，在动与静、闹与宁的对比中，衬托出主人翁分外寂寞的心情，较好地表达了文学作品的意境。

●《韩熙载夜宴图》(五代 / 顾闳中 / 绢本设色 / 纵 28.7 厘米，横 335.5 厘米 / 藏北京故宫博物院)

韩熙载，南唐大臣，官至兵部侍郎、中书侍郎等职。出身北方望族，懂音乐，擅长诗文书画。工书善画，而且富有政治才能，初有恢复中原的大志，但未得到重用。后因李后主多猜

忌北方人，韩熙载便放意杯酒、沉湎声色，家里常常云集宾客，时时饮宴，常常酣歌达旦，把一腔苦衷寄托在歌舞夜宴之中。权弱的后主李煜倚重韩熙载，想用他为相，又不放心，于是派画家顾闳中夜至其家，窃他夜宴情景。顾闳中根据记忆描画成《韩熙载夜宴图》。作品采用了我国传统表现连续故事的手法，随着情节的进展而分段，以屏风为间隔，主要人物韩熙载在每段中出现。通过听乐、观舞、歇息、清吹、散宴等情节，叙事诗般描述了夜宴的全部情景。画家在构图上做了精心安排，每段一个情节、一个地点、一个人物组合，每段相对独立，而又统一在一个严密的整体布局当中，繁简相约，虚实相生，富有节奏感，图中三个屏风绝不雷同的处理方法体现了画家巧妙的构思。人物的趋向动势变化丰富，疏密向背有致，神态动静相宜，全图之势蓄于画卷之内，紧密而富有张力。第三段景物中安置了一枝烛台，红烛高照，点明了《韩熙载夜宴图》特定的时间，而并不精心描绘夜色。

韩熙载的形象与心理刻画极为深入，超然自适，气度轩然却又郁郁沉闷，显示了画家惊人的观察力和高超的描绘能力。全图工整精细，设色绚丽清雅而又沉着，人物衣服纹饰的刻画严整又简练，对器物的描写真实感强。比例透视有法度可寻，是一幅有重要历史文物价值和杰出艺术成就的古代人物画精品。表现了画家写实技巧达到了相当的高度。

●《雪景寒林图》(宋代/范宽(传)/绢本水墨/纵193.5厘米,横160.3厘米/藏天津市艺术博物馆)

范宽，又名中正，字中立。华原(今陕西耀县)人，北宋前期山水画家，所画山水巍然崇高，浑厚雄壮。描绘雪山、寒林，正是他的特长。图中群峰耸立、林寺萧然、山顶密林丛生、寺院隐现于山林烟云中，山下有村落，白屋数

楹，门前有人独立。前景寒水深湛，寒林以外可见岸渚汀州，错落有致，倚山有路，逶迤而来。远山戴雪出云，莽莽苍苍、气象万千。整幅画面宽大，气势磅礴，韵味壮美，堪称传统山水画的典范之作。

此图真实而生动地表现出秦陇山川雪后的磅礴气势。笔墨浓重润泽，整幅作品全用圆钝无细尖的笔画成，绝无“刻削如发丝”处，显出一种古拙敦厚的风貌，颇与古籍所载范宽性格、气质相符。繁密的山岩皴点、林木枝杈，与空疏的水、天、雪、雾构成疏密明暗的变化节奏，并加强了画面的空间效果，使观者如身临其境，此画堪称传统山水画高远法与深远法结合的典范。此图历来受到广泛重视。清代收藏家安岐称其为“华原生平杰作”。因此在范宽有限的传世作品中尤其难得。名款“臣范宽制”四字，隐于前景树干中，因年久字迹漫漶，不易辨认，关于此图是否为范宽之作，近年在绘画史家间尚有不同看法，但说它是宋画中代表范宽画派的重要作品，则是大家公认的。

●《出水芙蓉图》(宋/佚名/纨扇/绢本设色/纵23.8厘米,横25.1厘米/藏故宫博物院)

一朵娇艳盛开的红莲，差不多占据整幅画面，后面衬以绿叶，鲜活饱满，绿红相映，格外显眼。此图全以色彩画成，“精致富丽”，不见笔迹，荷花的叶面用墨绿重色染出，留出浅绿色的叶茎。花瓣，先施以粉红的底色，然后用稍浓的红色晕出花瓣的明暗部分，勾画出脉纹与轮廓。该画没骨画法的巧妙使用，把荷花那种涌波而出、艳而不俗的清容丽态，真实地描绘出来。

●《雪堂客话图》(南宋/夏圭/绢本设色/纵28.2厘米,横429.5厘米/藏故宫博物院)

《雪堂客话图》画江南雪景，笔法苍劲浑厚，山石多用小斧劈破和短线条秃笔直破，从而取

得了方硬奇峭，水墨苍润的艺术效果。夏圭用笔刚劲而趋于含蓄，这一特点在此幅作品中表现得比较明显。画面左侧款署“臣夏圭”三字。

●《渔庄秋霁图》(元／倪瓒／纸本水墨／纵96厘米，横47厘米／藏上海博物馆)

倪瓒(1301或1306~1374)字元镇，常用号云林子，无锡人。工诗文，善画山水、书法。其画山水宗法董源，创折带皴，画所作多取材太湖附近景色，疏林缓坡，浅水遥岑，意境清远萧疏，自谓“逸笔草草，不求形似”，“聊写胸中逸气”。其画、其论，对明清文人画影响深远。后人将他与黄公望、吴镇、王蒙合称“元四家”。此画是倪瓒山水画中的大幅作品，墨笔，写高树远山，树干挺劲，株叶透整，干湿并用，四面生枝。此画名曰“渔庄秋霁”，但画面上并未出现“渔庄”，乃是通过湖光山色变化，使人联想到“渔庄”，其迁想妙得，所构成清空明洁，纤尘不染的画境，再现了画家追求的“净心”境界的形象。

●《朝元图》(元／永乐宫壁画／位于永乐宫三清殿)

永乐宫原在山西省永济县永乐镇，相传为道教祖师之一吕洞宾的故宅。1959年因修建三门峡水库，故将全部建筑连同壁画按原样迁建于芮城县城北龙泉村。永乐宫内无极门、三清殿、纯阳殿和七真殿四处均绘有壁画，总面积约八百多平方米，集中反映了元代道教壁画艺术的高度成就。《朝元图》画身高2米以上群仙280余人，构图恢弘，气派雄伟，人物造型饱满，面貌各异，千姿万态，神情生动。其画法用笔劲健而流畅，衣纹圆浑劲紧严谨，衣带飞舞飘逸，充分发挥了线条的高度表现力。填彩厚重而丰富，绚丽谐调，极富装饰性，此风格远承唐宋壁画传统，在元代画坛上独树一帜。壁画上有“泰定二年(1325年)”及“河南马君祥、长男马七待诏”等题，是不可多得的艺术珍品。

●《屈子行吟图》(明／陈洪绶／木版画)

陈洪绶(1598~1652)字章侯，号老莲，浙江人。其绘画有自己独特的风格，擅人物、山水、花鸟，所作构图新奇，色彩浓丽，富装饰情趣。其人物造型夸张，线条细劲，着意于传神，有很高的艺术成就。陈洪绶一生还作了很多木刻描图，此图是其19岁时所作，屈原位居画面正中，身佩长剑，头戴高冠，线条简练，构图稳定，以高度的想像力，成功刻画了这位伟大诗人满怀忧愤，徘徊江畔，心事浩茫，忧思无尽的动人形象。

●《墨葡萄图》(明／徐渭／纸本水墨／纵116.4厘米，横64.3厘米／藏故宫博物院)

徐渭(1521~1593)字文清，后改文长，号天池山人、青藤道士，山阴(今浙江绍兴)人。明代杰出的文学家和艺术家，在诗文、诗曲、书画等方面有相当造诣，特别是在水墨大写意花卉方面具有独特贡献。该图构图奇特，信笔挥洒，藤条错落低垂，枝叶纷披，笔墨豪放泼辣，字势欹斜跌宕，看似不经意，却表现出作者强烈和真挚的思想感情，是徐渭绘画风格的代表之作。

●《墨荷》(清／吴昌硕／纸本水墨／藏上海博物馆)

吴昌硕(1844~1927)初名俊，后改名俊卿，号缶庐。好书法善篆、隶、行、草。专工花卉，以古法运之于画，苍老华滋，富于金石气，影响及于日本、南洋，为海派巨擘。该图泼墨法写荷叶，交迭纵横，墨色华滋，极其透明，两朵白荷，临风送馨，花瓣勾写生动自如，顾盼多姿，意境情趣，都表现得淋漓尽致。

●《群马图》(徐悲鸿／纸本着色／纵109厘米，横121厘米／藏徐悲鸿纪念馆)

徐悲鸿(1895~1953)现代画家、美术教育家，江苏宜兴人。中国现代美术的奠基者，第一任中央美院院长，中国美术家协会主席。

在中国现代绘画史上，徐悲鸿的马独步画坛，无人能与之相比。在他个人的艺术成就中，也以画马的成就最为卓著。他一生致力于国画的改革，而体现他国画改革最高成就的就是他的国画《奔马》。他注重写生，关于马的写生画稿不下千幅，学过马的解剖，对马的骨骼、肌肉、组织了如指掌。同时，他还熟悉马的性格脾气。在技法上，他以中国的水墨为主要表现手段，又参用西方的透视法、解剖法等，逼真生动地描绘了马的飒爽英姿。用笔刚健有力，用墨酣畅淋漓。晕染全部按照马的形体结构而施加，墨色浓淡有致，既表现了马的形体，又不影响墨色的韵味。徐悲鸿的马是中西融合的产物，这种融合是极为成功的。此幅《群马图》作于1940年，徐悲鸿当时正旅居印度，他从报上得知中国军队在鄂北痛击了日本侵略者，喜不自禁，乘兴挥毫，绘下这幅逸兴遄飞的佳作。借这幅《群马图》，他抒发了自己对国家、对民族的明天满怀的希望以及抗日战争必胜的信念。托物言志是他绘画的一大特色。

●《虾》（齐白石/纸本水墨/纵62厘米，

横32厘米/藏中国美术馆）

齐白石画虾可谓画坛一绝，灵动活泼，栩栩如生，神韵充盈。此图中写六只虾，用淡墨掷笔，绘成躯体，浸润之色，更显虾体晶莹剔透之感。以浓墨竖点为睛、横写为脑，落墨成金，笔笔传神。细笔写须、爪、大螯，刚柔并济，凝练传神，显示了画家高超的书法功力。画家写虾，来自生活，却超越生活，大胆概括简化，更得传神妙笔。

齐白石（1864~1957）名璜，号白石、白石翁、老白等，湖南湘潭人。家贫，12岁学木工，擅雕花。少年时从《芥子园画谱》开始画，至27岁才拜师学艺，进而学诗、篆刻、兼画肖像等。40岁后多次游历南北各地，画成著名的《借山图》40余幅。近60岁定居北京，因受陈师曾影响，由工笔和小写意转成大写意，上承徐青藤、八大山人和扬州画派，近师吴昌硕等，自创一体。其花卉鱼虫、山水、人物，俱生动传神。常用诗画抒怀，爱憎十分明显。他的画热烈、诙谐、有趣，雅俗共赏。

第2课 文字的魅力

文字的魅力

新石器时代的人们，以及
刻有文字系统，使我们得以了解的
考古学家们的人们。令人惊叹。

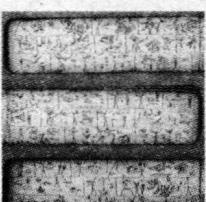
甲骨文主要指殷墟甲骨文，是中国商代后期（公元前14~前11世纪）王室用于占卜记事而刻（或写）在龟甲和兽骨上的文字。它是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字，大约有2500个单字，可识者约1/3。它以象形、假借、形声为主要造字方法，今天的汉字，仍是以象形字为基础的形声字。

8

尽管在世界各地产生的文字系统，源自不同的文化，但它们最初都是来自一些具有概括性的图形，这些图形符号不仅是交流信息的音符，而且具有视觉美感。

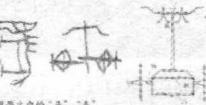
古代埃及的象形文字，与具体的物象保持着一种密切的对应关系，是生活中具体物象的简化和概括。

文字起源于人最初自然抽象的语音。古者
的文字具有明显的象形意味，浮于本身就是一
幅幅生疏的图画。

《膳部图》经文片段 (汉代) 东巴文

《膳部图》经文片段描述了传说中苗族先祖堂尼恩娶美女的情节，文中描述的是地与天神的对话，堂尼恩是天，地，苗神的后代，是苗族神话中最早出现的后裔；是苗族始祖，苗族大家的始祖；是南江水不竭源，神秘苗山不老果的神祇……

甲骨文中的“寺”、“宗”

甲骨文中的“宗”字极似明显的象形字，但它有兩個篆脚，最初本称作籀脚，后来为了书写方便，变成了方形。

中国最早的甲骨文中，图画式的文字很多。文字经过篆书、隶书，变为楷书，始终没有丢掉原来的图画基础，也没有变成拼音文字。正是由于这一性质，中国汉字具有独特的审美价值，我们甚至可以有意识地强调其图画性，并进行有趣的汉字造型活动。

东巴文：东巴文是云南丽江纳西族“东巴”和西藏文宣武区使用的文字，它是在古老的苯教传统基础上使用的一种图画象形文字。随着智慧的纳西族俗语，以及他们的创造了语言学，有些学者认为东巴文是世界上最古老的文字之一。东巴文是一种象形文字，它使用象形符号来记录日常生活的各个方面。东巴文没有固定的字母，而是通过象形符号来表示不同的音节。东巴文通常被用来记录宗教仪式和历史事件。

现代汉字和古汉字

日	月	火	水	土	金	木	乙	辛	壬	癸
日	月	火	水	土	金	木	乙	辛	壬	癸
火	月	日	水	土	金	木	丙	庚	癸	壬
土	火	月	日	水	金	木	丁	己	壬	癸
水	土	火	月	日	金	木	戊	庚	癸	壬
金	水	土	火	月	日	木	己	辛	壬	癸
木	金	水	土	火	月	日	庚	壬	癸	壬

《唐诏稿》(秦代) 小篆

《汉并天下》(汉代) 大篆

《皇帝之迹》(秦代) 小篆

结构：昌黎·昌黎 (北朝时)

笔划：昌黎·昌黎 (北朝时)

笔画：昌黎·昌黎 (北朝时)

《阳陵虎》(秦代) 小篆

阳陵虎 (秦代) 小篆

学习领域：综合·探索

课时建议：1~2课时

教材分析：

文字是记录语言的符号。它是为一定范围的人类群体所公认的、有具体形式的记号或符号，是用以记录人们希望、表达人们思想和感情的工具。法国当代符号学者罗兰·巴特尔说：“文字始终是任何一种发展成熟、功能齐全的语言所不可或缺的要素。”文字的产生使人类丰富了记录和沟通的手段，它把思想，也把声音化为纸上的符号抵抗着时间的流逝……

探究人类文字的创造史，我们发现一个共同的事实——人类最初创造的所谓文字，都是一些生动形象的图画。如中国的甲骨文、埃及底比斯卡纳克神庙上的象形文字；苏美尔人刻

写在泥板上的楔形文字等，都同样带有鲜明的图画痕迹。这些不同的民族，在创造文字之初表现出惊人的相似之处——那就是共同选择用图画的方式，记录物象、事件、语音、知识和思想。这是因为图画是最直观的、最容易使用也最容易解读的记录符号。因此，无论“文字”作为符号化的造型语言，还是作为情感和思想交流的一种方式，它都会与美术息息相关。每一个文字都具有鲜明的形象感，蕴涵着独特的审美信息，构成了一个令人心醉神迷的奇妙世界。人类的文字会在我们的每一次书写或每一次阅读中，变得鲜活起来，显示出动人的生命力。文字的笔画、字体的间架结构、字与字之间的传承衔接，不同的书写工具、不同的文化背景、不同的历史阶段、不同的书写风格等等，这一切

文字的魅力

从某种角度而言，文字和图画的作用是相近的，它们都是人表达出来并用于交流的“语言”。

埃及文字解读

上边的十个埃及象形文字分别是：冠、男人或儿子、牛、酒罐、蜜蜂大蜜、鸵鸟、快乐、抽帆上行、女人、土地长沙漠。

经过修复的古埃及壁画

罗塞塔石碑高71.7厘米，宽0.73米，刻于公元前196年。石碑上用希腊文字、古埃及文字和当时的通俗埃及文字刻了同样的内容。这块石碑从一开始就引来了研究学家的注意。1799年的《埃及通报》说：“这块石碑大大地展示了象形文字的神秘性，甚至可能为我们揭示了一把破译象形文字的钥匙。”法国学者通过光学显微镜及放大倍数达1000倍的显微镜，终于破译了象形文字的秘密。

罗塞塔石碑（埃及） 公元前196年

这是两公元前4世纪泥版，古代两河流域苏美尔城的一块泥板泥本，内容是金银两种木材，一行行凸印出来的字形，粗细肥大的笔触，简洁有力，充满节奏感。它是目前已知最古老的文学冥想之一。

楔形文字解读

乌尔克泥板 楔形文字

学生作品

美丽的汉字 剪纸

古埃及文明 王权画

仿制楔形文字 沈锐

学习活动建议

1. 用彩泥或泥巴模仿甲骨或玉或泥板，在上面刻画各种风格的古老文字。
2. 用各类文字作为造型元素，进行装饰设计。
3. 设计象形字符，创作你和好朋友才能明白的文字密码，做传递信息的游戏。

都赋予了文字“画一样的魅力”。

而现代生活的节奏使我们在不经意间，常常忽视了文字的审美特质，而更关注于它们的交流与表达功效。我们通常会很在意文字的组合是否具有很强的文学性，也越来越熟练地驾驭文字工具进行更复杂但却更清晰的表述……可是，我们也不要忘记睁大敏锐的眼睛，从“文字”中捕捉那令人感动的美。因为书写文字的行为饱含着我们对世间万物的观察、描摹、理解、想象，也融入了我们的情感和思想。而阅读文字的行为还加入了欣赏文字者自身的审美经验和阅历，这便赋予了文字更丰富的美感内涵，使文字有生命、有灵魂，栩栩动人——文字的坚强刚毅、文字的修长秀美、文字的纤细柔媚、文字的憨直敦厚、文字的苍劲瘦硬、文

字的丰腴润畅、文字的端庄华贵、文字的灵动跳跃……无一不向我们昭示着它画一般的艺术感染力。

我们知道，文字起源于人类对自然物象的描摹，古老的文字具有强烈的象形意味，字符的本身就是一幅幅生动的图画。尽管文字的发展与演变，形成了千差万别的文字风格和体系：如古埃及的象形文字、楔形文字、斯堪的那维亚的古代北欧字母、在爱尔兰和威尔士地区发现的最古老的凯尔特文字、中国的甲骨文；当然，还包括现代的拼音文字体系和依然保持图画性的中国文字体系……而汉字书法所具有的特性，更使得这种文字不仅是一种交流信息的符号，而且具有很高的审美价值，就连中国画的笔触也追求金石铭刻或草书的趣味……总之，

文字的发展演变史中永恒不变的是文字中饱含着图形美感和深厚的美术文化暗示。

我们设立此课，旨在引导学生关注文字的美感、文字的文化性以及文字作为一种单纯的图形所带给我们的视觉启迪和视觉冲击。引导学生参与文化的传承与交流，发展学生的感知能力和形象思维能力。使我们的书写和欣赏文字的“技术意识”与“艺术意识”得到更和谐的交融与提高。本课我们编辑了大量的珍贵图片，有闻名于世的中国的甲骨文、东巴文、各种书体的中国文字或实物；也有古埃及象形文字、两河流域的楔形文字；以及大量以文字的美为形象启示创作出来的艺术作品等。这些都生动地向大家展示了具有鲜明象形图画感的古代文明中的象形文字，以及凝聚着不同文化背景的文字书写艺术和审美观……为我们从美术角度去了解文字、欣赏文字，并从文字中所蕴涵的美中寻找更丰富的美术创作灵感源泉提供了一个新的视角。

教学目标：

1. 理解和感受不同形式的文字中所蕴涵的文化特征和审美价值。
2. 能够从文字形象中寻找灵感，创作具有文字韵味的美术作品。
3. 愿意从美术的角度关注文字，愿意参与文化的传承与交流。

教学建议：

●首先，我们要对教师朋友建议的是：这一课是传统美术教材中没有出现过的课题。大家在操作时要仔细研究教材，多查阅相关资料，并依托自身的教学优势，寻找最恰当的切入点。要立足于美术学习和美术文化研究的角度，引领学生去接触文字、感受文字、理解文字、欣赏文字。请不要单纯将文字的字意解读、文字的

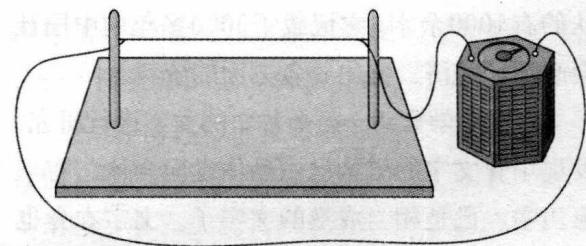
字体介绍等内容的比例安排过重，以免偏离本课的教学目标。避免形成“从单纯的文字学角度去了解文字”的课程面貌。

●建议教师课前利用简易材料制作仿甲骨文模型、泥质楔形文字板和埃及象形文字板。课上传递到学生手中，便于大家增加质感、触感印象，形成浓郁的学习氛围。

●我们可以帮助学生进行丰富多彩的创作活动。给您提出如下活动建议：

①丙烯颜料或化工冷染料耐水洗，不易褪色。我们可以帮助学生用丙烯颜料在手帕、汗衫上绘制文字装饰画，自己动手创作富有个性的工艺作品。

②利用学生实验安全变压电源，将一块木板作为操作台，在上面加钉支架。然后把一尺左右长度的电炉丝垂直固定在台面与支架之间（如图所示）。之后在物理教师的指导下，调整电压至低压状态（使电炉丝加热至能够把被切割的材料熔断，又不至于使切口处出现杂色的焦斑就可以了）。这样，一台简易的电热线锯就做好了。教师可以帮助学生将透明或彩色的塑料板材、块材，按照他们自己的设计，切割出别致的造型来，再整理为工艺摆件或吊坠等漂亮作品。一定会让大家爱不释手。

③教材中第11页左下图片中，作者是用质地坚实的模型纸板进行雕刻，再用色彩涂染而成，达到仿版画的稚拙、古朴的艺术效果。