

经全国中小学教材审定委员会2002年初审通过

美术

MEI SHU

岭南美术出版社

16

经全国中小学教材审定委员会2004年初审通过

美术

MEI SHU

义务教育课程标准实验教科书

八年级下册

16

广东省教学教材研究室 广东岭南美术出版社 编

岭南美术出版社

经典美术作品欣赏

大碗岛的星期天（油画） 修拉（法国）

这是一幅典型的“点彩派”作品。作者运用“分割着色、视觉混合”的艺术语言，描绘了巴黎附近大碗岛上休闲的人们。各种明丽的色彩和谐地交织在跳动的笔触里，在看似互不相干的游人和景物之间，你可感觉到温暖的阳光和流动的空气。

画家将有序排列的人物瞬间固定在画面上，而又使这一瞬间充满了诗意，使作品具有永恒的意义。

目 录

16

第一单元 走近古典艺术

- 1. 沉雄瑰丽的青铜艺术 4
- 2. 典雅优美的古希腊雕塑 7

第二单元 我们身边的点、线、面

- 1. 点与线的魅力 10
- 2. 面与色的美感 12

第三单元 光与影的交响曲

- 1. 明暗造型与色彩表现 14
- 2. 人物形象的瞬间艺术 18

第四单元 学当美术小编辑

- 1. 手绘校园小报 20
- 2. 封面设计艺术 22

第五单元 版痕印迹的艺术

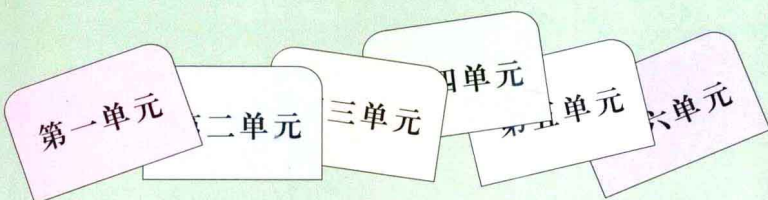
- 1. 个性鲜明的肖像木刻 24
- 2. 富有特色的藏书票 26

第六单元 我们校园的节日

- 1. 七彩科技节 28
- 2. 校园艺术展演 30

- 怎样阅读和使用这本美术教科书?
- 怎样运用这份美术学习成长记录卡?

星星辉映是你的学习目录!
心心相印是你的成长记录!

中学生美术学习成长记录卡

班级 _____ 姓名 _____

第	单元	题 目	自我评价 (打√)			
			很好	好	较好	一般
1	我的闪光处 (学会什么)					
2	我的兴奋点 (喜欢什么)					
3	我的新发现 (发现什么)					
4	我的疑难问题 (学习困难)					
5	我的研究建议 (学习愿望)					
6	我的画板画夹 (作业集锦)					

● 同学们: 请认真阅读与欣赏每个单元的课文与图片; 试以艺术探秘、科学研究、团队合作的精神, 参与每一份跨页为你设计的学习活动过程; 请自主、合作地探索“欣赏·评述、造型·表现、设计·应用、综合·探索”这四个美术学习领域, 给你带来的活动乐趣和成长体验, 基本掌握阅读、评论、创作的美术学习能力, 培养创新实践的精神, 立志做“学会学习, 学会做人, 学会爱美, 学会创造”的小主人!

编者的话

● 请在每一个单元的学习之后, 在一张“中学生美术学习成长记录卡”上, 依六个小项目思考, 填写自己的学习收获; 本学期结束时, 你会积累六张这样的卡片。请自己做个学习小结和成果展示, 与同学、老师相互交流, 共享学习成长的成功与快乐!

中国古代的青铜艺术、古希腊的雕塑艺术，是世界的优秀文化遗产，是具有永久魅力的古典艺术。让我们一起走近它们，领略它们的艺术魅力。

欣赏与探索

认真欣赏不同时期的中国古代青铜器代表作，说说其造型、纹饰有哪些不同的时代特点？

中国古代青铜器品种繁多，你能选其中一件，仔细欣赏，并描述其主要结构、造型、纹饰的特征吗？

莲鹤方壶（春秋）

又称“立鹤方壶”，高126厘米，造型独特美观，器体遍布瑰丽的纹饰，于凝重中显得轻盈、奇巧，是我国古代青铜艺术的经典之作。

回首返顾的龙形大耳既是把手，又是一种装饰，与其他四条小飞龙相互呼应。

四条小龙向上竞相攀爬，有很强的动感，与上面一对龙形大耳相呼应。

壶的圈足之下，有双兽弓身卷尾承托壶体，沉实有力。

壶盖上部有向四周翻仰的莲瓣形装饰，托起一只展翅欲飞的鹤，被学术界认为是呼唤新时代到来的象征。

壶身遍饰龙凤浅浮雕。

▲ 铜何尊（周）

尊是大型的酒器，也是重要的礼器之一，该尊造型取圆形敞口，收腹圈足，加上四扉棱，结合神秘的纹饰，显得庄严有力。

● 青铜器的造型美

青铜器造型既实用又与特定的精神目的相统一。商代青铜器造型雄健威严，体现奴隶主的神权思想；西周重礼乐，青铜器造型简洁典雅；春秋战国时期奴隶制瓦解，封建制度建立，青铜器造型向优美灵巧、多样化的风格发展。

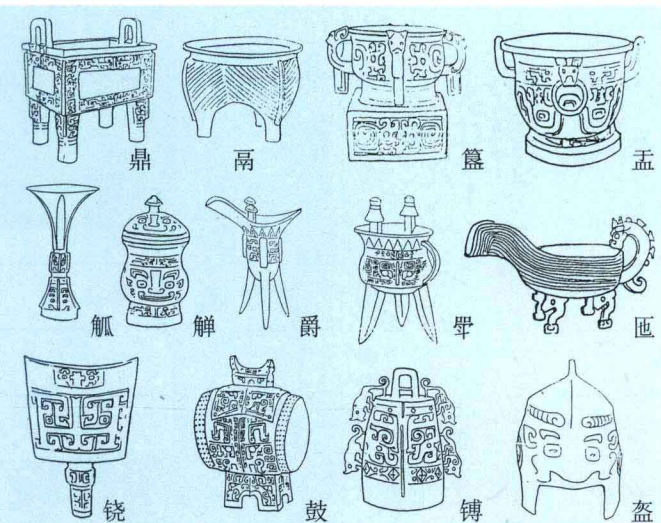
人面纹方鼎（商）

该鼎腹饰人面，足饰饕餮纹，造型古朴威严，凝重结实，体现了奴隶主至高无上的权威。

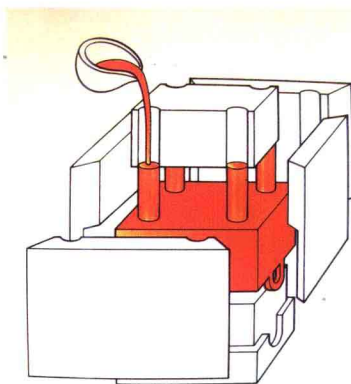

学习网站

用途不同、造型各异的青铜器

青铜器浇铸（合范法）示意图：

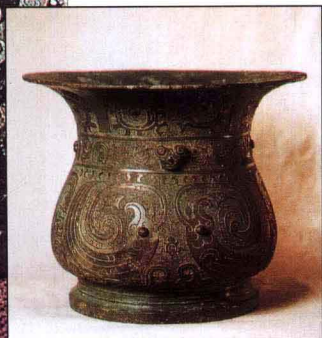
青铜器铸造工艺

早期的青铜器均采用合范的方法铸造。商代晚期已能用分铸的方法，即将一些器皿的附件预先铸好，再和主件铸接在一起。春秋时期发明的“失蜡法”用蜂蜡做铸模，再用耐火材料填充敷成外范，加热后，蜡模熔化流失，再往内浇注铜液成型。

● **青铜器的纹饰美**
青铜器的纹饰丰富多彩，并很好地组织在统一变化、对称均衡、集中放射等美的形式法则中。这件凤纹尊就利用对称的纹饰，通过凤鸟回顾的动态，巧妙地与尊的口部造型完美地组合在一起。

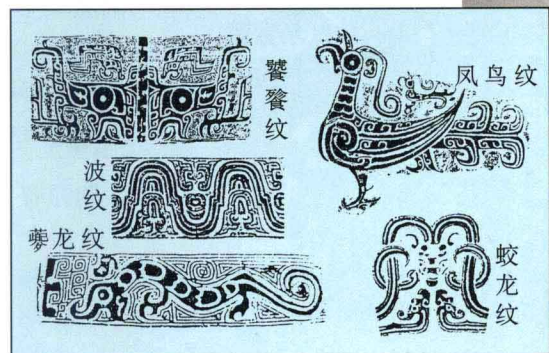
凤纹尊（西周）

► **龙虎尊腹部纹饰（商）**

一头双身的噬人虎，屈曲着四肢的人体，组成了惊心动魄而又完美的图案。

形式多样的青铜器纹饰

思考与评价

1. 任选一件你喜欢的中国古代青铜器，填写一份简短的美术欣赏报告。
2. 尝试简单地描绘一件或几件青铜器的造型与纹饰，感受青铜艺术的形式美。

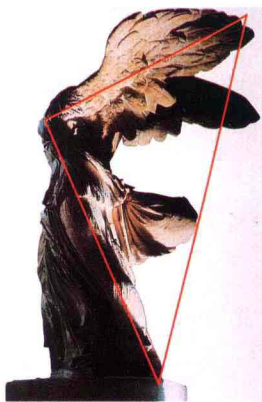
作品题目	
作品背景	
造型特点分析	
纹饰图案描述	

在古典艺术中，古希腊雕塑以其永恒的魅力著称于世。古希腊雕塑，特别是古典时期（公元前5世纪初～前4世纪中）和希腊化时期（公元前4世纪中～前146年）的雕塑，其共同特点是追求一种和谐

的理想美。同时，由于当时的社会习俗和审美理想，形成了一种崇尚人体美的艺术传统。这都给后来的西方美术带来了深刻的影响。

▼ 萨莫色雷斯的胜利女神（大理石 公元前2世纪左右）

雕像因1863年在爱琴海北部的萨莫色雷斯小岛上发现而得名，出土时已成碎块，经精心修复才成现在的样子，但仍然缺头无臂。以后又发现了雕像的底座——战舰的船头。女神宛如从天而降，飞立船头，身上的衣服随着海风招展，像张满风的船帆，紧贴薄纱的身躯充满了生命的活力。

▲ 从雕像的侧面看，雕塑上身呈前进的态势，双翼向后展开，与后腿一起构成一钝三角形，加强了前进的感觉。整个雕像静中有动、勇往直前的姿态，突出了胜利的主题。

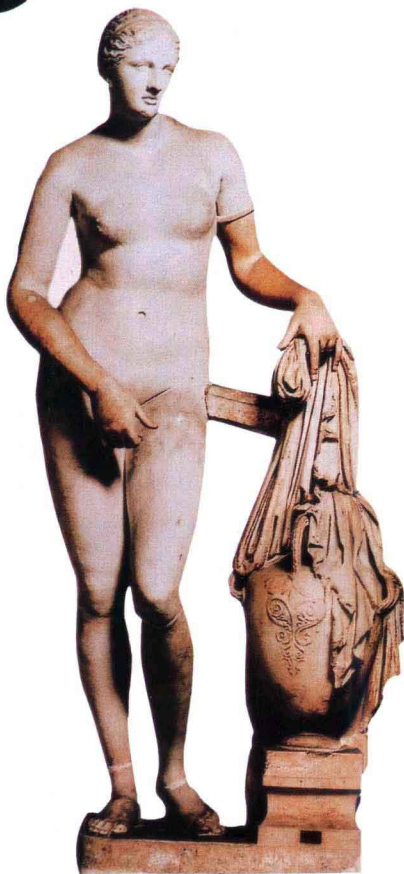

里切亚武士1号像

（青铜 公元前5世纪）

这一雕像是1972年在意大利南部里切亚市附近海域发现的，共有两尊，这尊被称1号像。

雕像的整体造型和细部的处理都表现了娴熟的技巧，体现了古希腊人追求人体比例和谐美的传统。

▲ 雕像表现了运动员即将抛出铁饼的一瞬间。弯曲的躯体蕴含着力量之美，强烈的人物动势与雕像的稳定结构相互对比，体现了动与静、力与美的结合。

克尼多斯的阿芙罗狄忒

普拉克西特列斯

（大理石 复制品 古典时期）

表现女性人体美成为古希腊的时尚。作品描写了女神脱下衣服正准备下海沐浴的情景，其亭亭玉立的体态形成优美的曲线。

三女神 菲狄亚斯及其学生

（大理石 帕特农神庙山墙装饰雕刻 公元前5世纪）

三女神身着长裙，由高至低安排得自然协调，体态优美多姿、错落有致，其衣裙柔软轻薄，透露出女性优美、丰满而生命力旺盛的躯体。

拉奥孔 （大理石 约公元前2世纪）

《拉奥孔》是16世纪初人们在罗马发现的。它的出土震动了文化界，人们喻之为希腊时代雕塑的典范。

雕像表现了拉奥孔及其子被巨蛇缠绕，处于绝境时的恐惧和痛苦。在造型上采用了金字塔形的构图，人与蛇之间的抗争、搏斗，具有外向的张力，蛇的躯体与人的四肢之间的交缠对比，强化了这一场面的戏剧性冲突，把这一恐怖的场景赫然呈现于观者面前。

学习网站

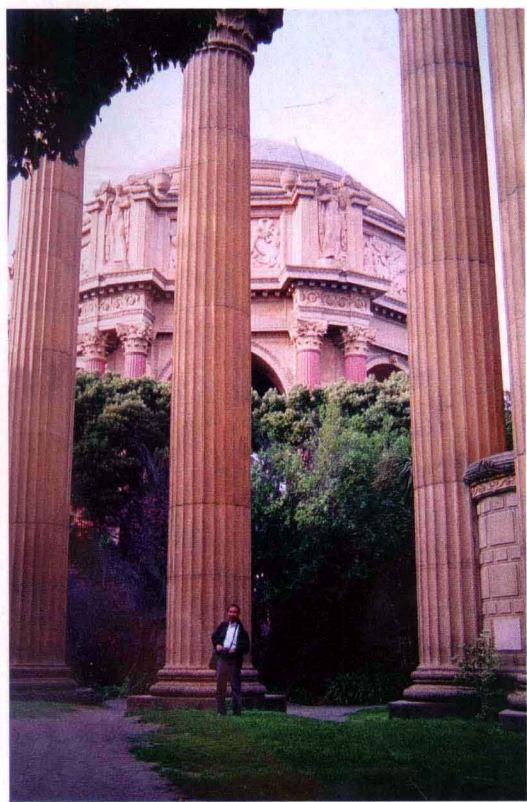
在《荷马史诗》中，拉奥孔是特洛伊城的祭司，当希腊人施木马计进攻特洛伊城时，拉奥孔揭穿希腊人的计谋，因而触犯了天神要毁灭特洛伊城的意志，天神指派两条巨蛇将他与两个儿子缠死。

思考与评价

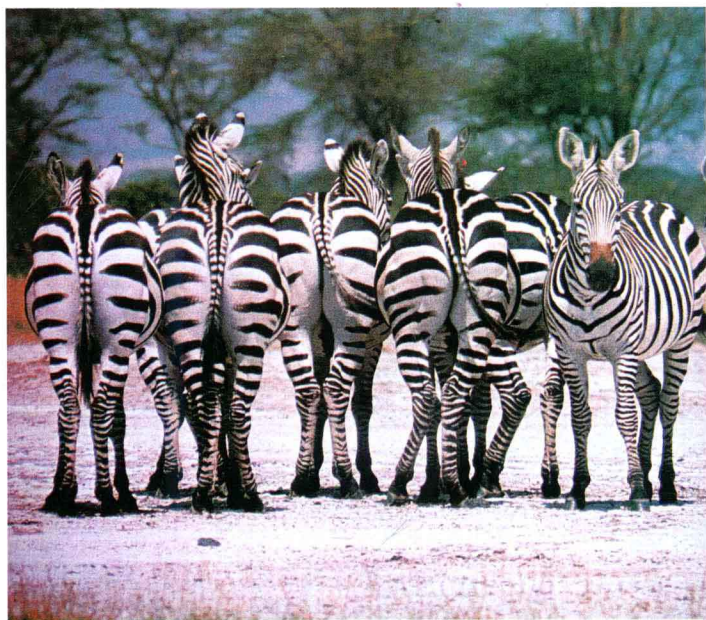
选一件古希腊的雕塑作品，以小组合作的学习方式填写简短的美术欣赏报告，如右表格所示：

作品题目	
1.对作品造型的直观描述	
2.对作品形式特点的分析	
3.对作品内容、意义的解释	
4.对作品的价值判断	

在我们的生活中，到处都可以看到点、线、面这三个基本的构成元素。只要我们留心去观察、寻找和体会，就会发现点、线、面与色的构成和变化能表现丰富多彩的形象，呈现出美的无穷魅力。

▲ 直线构成的柱式结构显得粗壮、有力、坚挺、雄伟。

▲ 斑马身上的线，有长短、粗细、曲直、横竖的不同变化，显得自然、优美、流畅。

欣赏与探索

不同形状的点与线，通过不同形式的排列与构成，给人以不同的视觉和心理感受，同时也令人产生丰富的联想。

你能从身边的事物中感悟到点与线所构成的美吗？请举例说明。

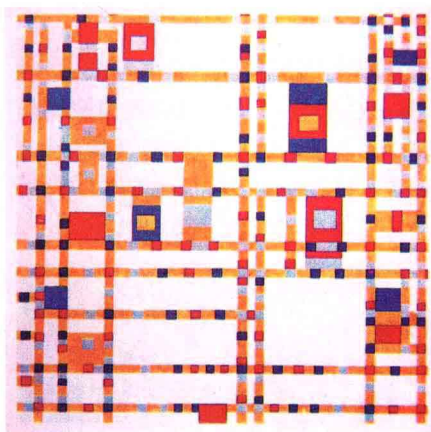
► 设计师从斑马线上得到灵感，将线与点的构成巧妙运用到服装设计中，呈现刚柔、优雅之美。

► 在这幅作品中，作者通过水平和垂直的线条以及用色点精心组织的画面，以引起观众对百老汇街纵横交错的道路以及爵士乐特有的节奏感的联想。

◀ 由光点与光线构成的雕塑，产生闪动、多变而又有序的节奏之美。

百老汇的爵士音乐（油画）

蒙德里安（荷兰）

▼ 作品中，各种颜色的大大小小的圆点占据了画面中心，它们疏密有序，构成一种音乐般的节奏。

不规则点群产生的自然与洒脱之美

粉色的音调（油画） 康定斯基（俄罗斯）

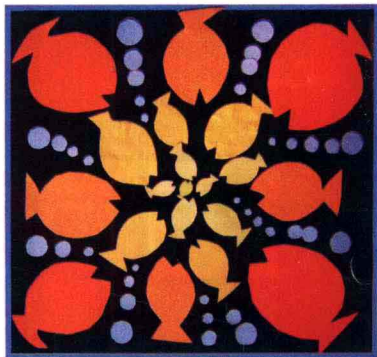
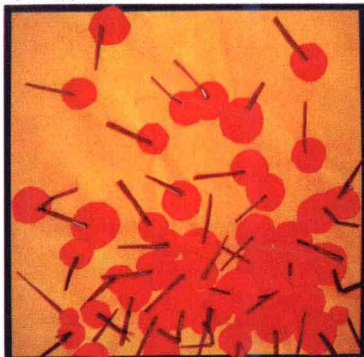
表现与创造

（任选其一）

1. 聆听不同乐器伴奏的名曲，尝试用点与线构成的画面去表达音乐的情感、节奏与旋律。

2. 从生活中去发现点与线构成的美感，激发创作灵感。尝试用点与线的构成设计表达一定的情感，并用抒情的语言描述自己的审美感受。

学生作品

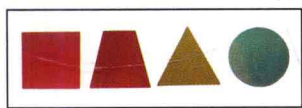

在生活中，到处都可以看到面与色的构成与应用，如墙面、地毯、桌面、花坛等。如果我们将一个或几个基本形状的面，进行相同或不同的组合排列，并配以色彩的调和，就会产生千变万化的美感，丰富我们的情感与生活。

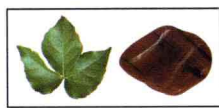

欣赏与探索

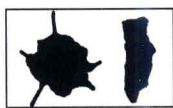
1. 面是线移动的轨迹。其形状各异，可分为几何形、有机形、偶然形，它们给予人的心理感觉是不一样的。你能说出有哪些不同的感觉吗？

几何形

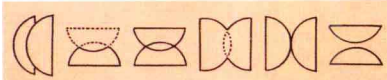

有机形

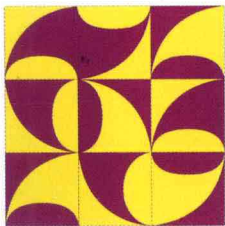

偶然形

2. 两个相同的半圆形可以产生哪些不同的组合方法？

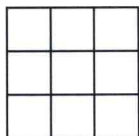

覆盖 减缺 透叠 联合 接触 分离

面与色的构成

3. 怎样运用基本形与骨格的设计进行面与色的构成？

骨格设计

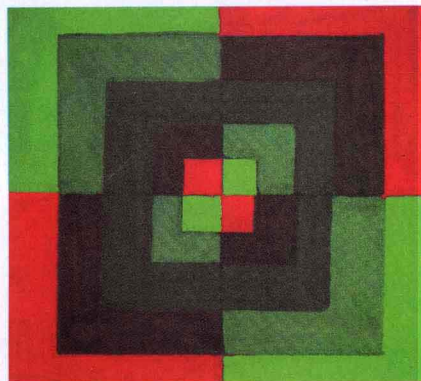
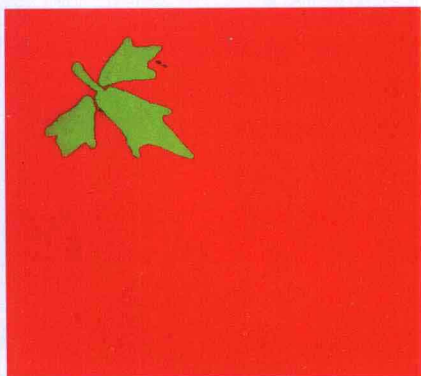
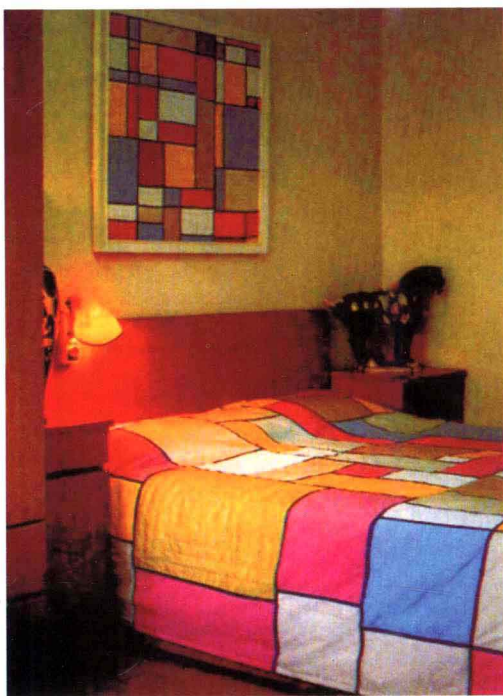
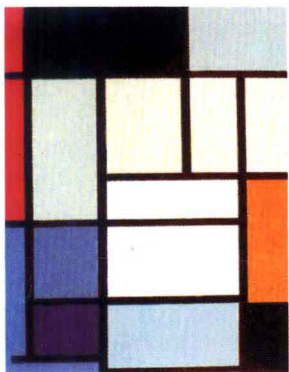
基本形设计

学习网站

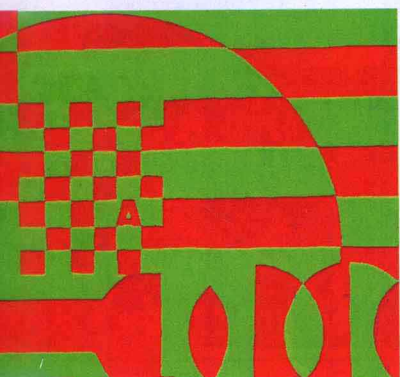
点、线、面及色的应用：设计师将蒙德里安的经典作品应用到生活中的各个领域。

蒙德里安作品的局部(荷兰)

色彩的调和

色彩调和是指两个或两个以上的色彩有秩序、和谐地组织在一起，给人以愉悦的感觉。

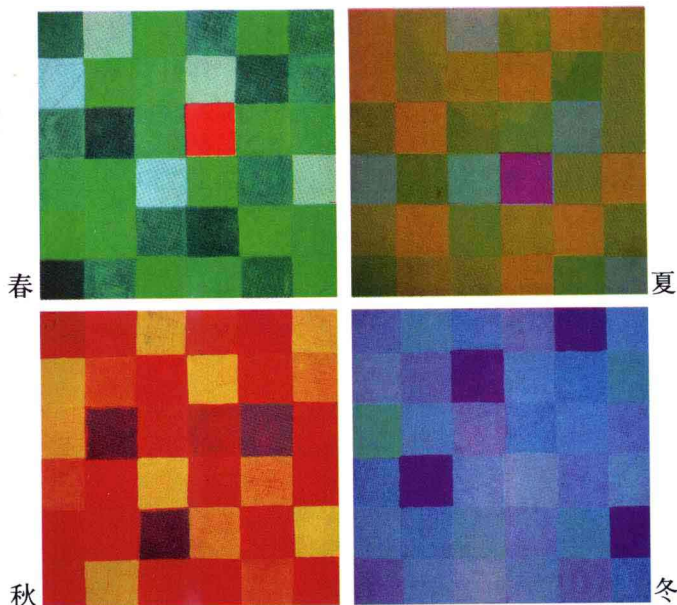
置入共同色彩的调和

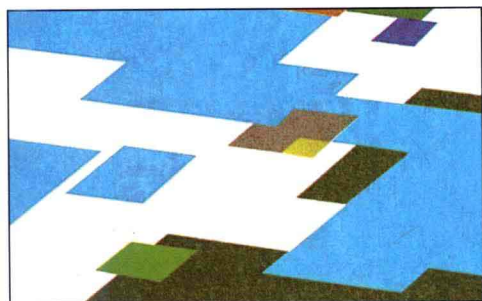
色彩分割的调和

色彩的联想

我们看色彩的时候,往往会把与该色有关的事物、现象联系起来,引起某种心理感受。如红色,可联想到火、血、太阳、热情、活力等;绿色,可联想到草地、树叶、禾苗、和平、生长……

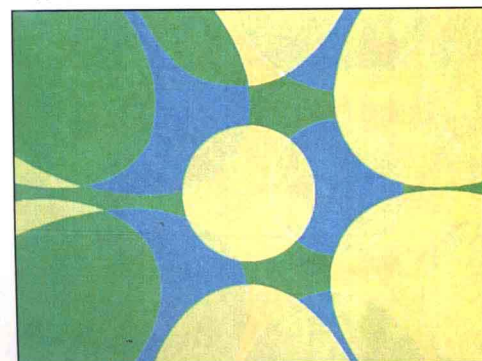

▲ 四季色彩的联想

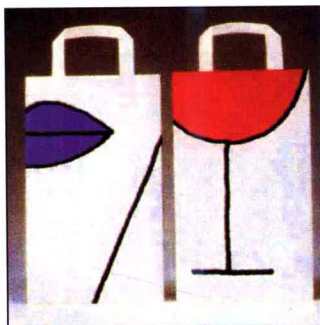
明快的色彩与方形面的重叠产生规整与严谨之美。

淡雅的色彩与弧形面的重叠产生灵动感与优柔之美。

表现与创造

1. 请你尝试用不同材料去表现面与色的构成。设计时,选择的形状与色彩要能反映自己的情感。
2. 请你尝试将大师的作品运用到不同的物品设计中,要尽量符合“实用”、“美观”的功能。

学生作品

思考与评价

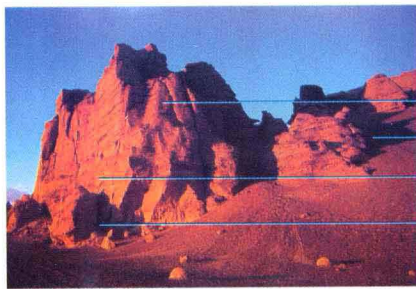
以班为单位,收集同学们关于点、线、面、色构成的作业,办一个小展览,并配写几句精练的欣赏点评。

光与影是艺术家塑造形体、抒发情感的重要手段。

光与影来自于大自然，光赋予世界以丰富的色彩。优秀的艺术家善于观察和捕捉生活中光影的色彩变化，使画面丰富多彩，宛如一首节奏、韵律变化丰富的交响曲。

本课我们将从“明暗造型”和“色彩表现”两个方面分别开展探索学习的活动。

大自然中光与影的明暗节奏

灰面
投影
受光面
背光面

▼ 圣母子习作 拉斐尔（意大利）

柔和的正面光线表现了母子间的温馨表情。

欣赏与探索（一）

欣赏名家的作品，请你分析画家是怎样运用光与影的语言来表现不同的氛围，表达不同的情感。

衣褶习作 达·芬奇（意大利）

▲ 在强烈的明暗对比中，画家借助丰富的调子表现了纺织品的质感。

◀ 画家利用明暗造型的浓淡变化，生动地表达了丰富、立体的空间层次和树木苍劲、浑然一体的韵味。

风景（素描） 徐悲鸿

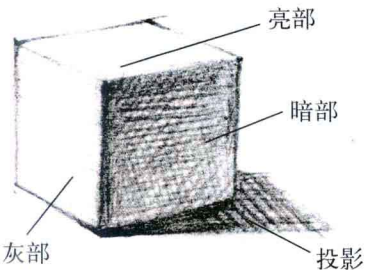

选用不同的线条会产生不同的视觉效果。(如下图所示)

你喜欢整齐有序的线条,还是喜欢自由随意的线条?

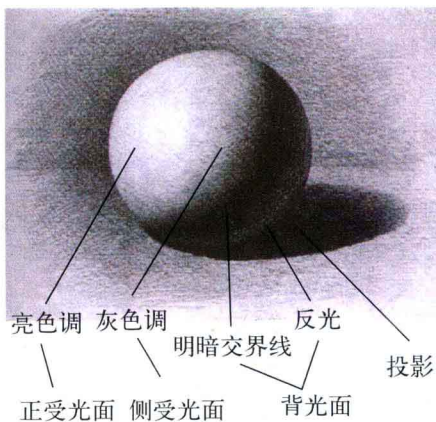
画表面坚硬的物体或表面柔软的物体时,你喜欢选择何种线条?

如何才能表现出被强烈光线照射的物体的明暗关系?要点在哪里?

六面体上的明暗节奏

利用简单的几何形体认识物体受光的明暗效果,有利于理解、掌握基本的明暗规律。

球体上的明暗节奏

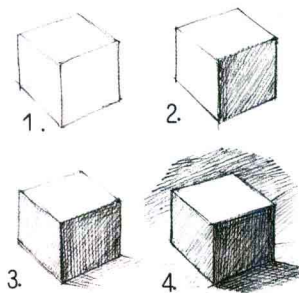

表现与创造 (一)

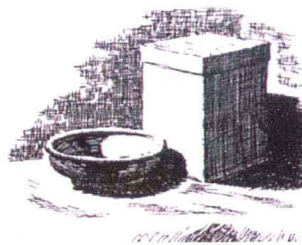
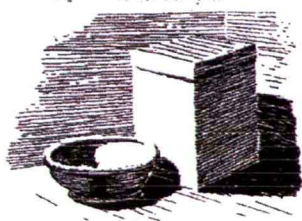
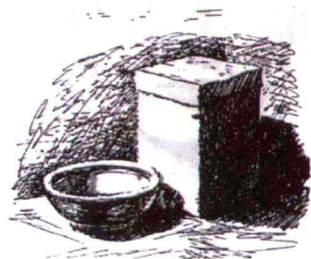
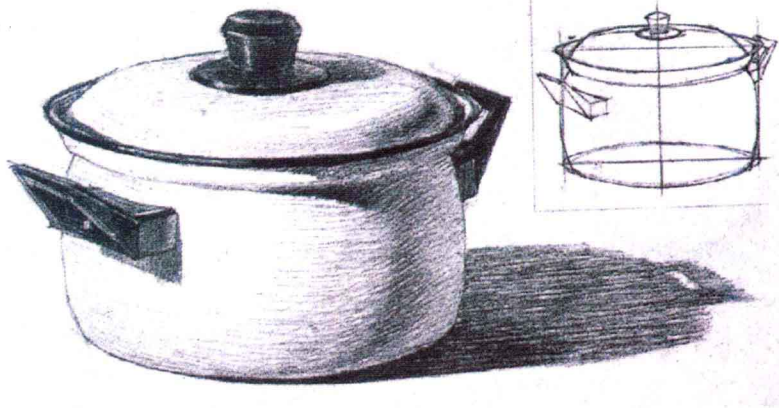
在平面上呈现出物体的立体感、空间感和质量感是绘画最神奇之处。

你知道其中的奥妙吗?请拿起铅笔,尝试着画一个六面体(当然我们只能看见三个面),注意留出受光的亮面,涂出背光的暗面,别忘了还有影子。

提示:涂暗面时,铅笔线要轻轻地、一层一层地往上加。

步骤图

思考与评价 (一)

1. 用同一种光线,从前方照射与从侧面照射同一物体,效果有何不同?如果从后方、上方、下方分别照射呢?六面体表面和圆球体表面的明暗变化有何不同?
2. 在写生过程中你注意了以下哪方面的问题,用简要文字进行自我评价:

形体位置	明暗节奏	空间关系