

义 务 教 育 课 程 标 准 实 验 教 科 书

经全国中小学教材审定委员会2001年初审通过

八年級

美術

15

MEI SHU

人民美術出版社

15

春 1

文艺复兴的颂歌 2

1. 美术是人类文化的造型载体 4

2. 手绘线条图像—物象的多视角表达 8

3. 墨与彩的韵味 10

4. 笔墨的情趣 12

5. 一版多色版画 14

6. 纸板的联想—座椅设计 16

7. 纸的立体组合—生活用品设计 18

主 编：常锐伦
副 主 编：巩 平 李 泓 欧京海
编 委：刘黛琳 何墨荣 赵紫峰
周正强 祝庆武 龙念南
张 桦 刘万岑

目录

8. 现代绘画的色彩搭配 20

9. 居室的色彩搭配 22

10. 布置理想的家居 24

11. 柜架陈设的艺术 26

12. 美化生活的装饰布 28

13. 我的新天地—立体纸模型 30

14. 奇异的结果 32

责任编辑：张 桦 欧京海 李春立
美术设计：欧京海 张 桦
摄 影：郭 青 邵小宁
杜志江 田传俊

出版说明

本教材是受教育部委托,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》为指针,依据教育部2001年颁发的《全日制义务教育美术课程标准》编写的,面向全国中小學生,进行素质教育的艺术课程实验教材。

本教材以促进人格全面发展为出发点,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,力图做到富有情趣和启发性。同学们应自主、主动、合作、探究、生动活泼地学习,自觉地培养创新精神和艺术实践能力,通过学学习艺术提高生活质量。

本教材编写工作得到首都师范大学、北京教育学院、清华大学美术学院、中央教科所、北京市教科院等单位的大力支持。

经全国中小学教材审定委员会
2001年初审通过
义务教育课程实验教科书
美术

八年级 第15册

人民美术出版社 编

人民美术出版社 出版

(北京北总布胡同32号 邮编100735)

新华书店发行

北京北人羽新胶印有限责任公司印刷

2002年5月第1版 2003年5月第2次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/16 印张: 2

ISBN 7-102-02505-X (课)

定价: 4.00元

如遇质量问题请与教材出版发行部联系
电话: (010) 85114461

春（壁画，蛋彩·木板）315厘米×205厘米 桑德罗·波提切利（意大利）约1482年作
现藏意大利佛罗伦萨乌菲齐美术馆

关于这一作品的主题，历来众说纷纭。一般认为，它是作者通过对罗马神话中唤醒春天的诸神的富于想像力的描绘，表现人与自然和谐相处的寓意画。它原是为装饰佛罗伦萨卡斯得罗庄园的餐

意大利佛罗伦萨乌菲齐美术馆网址: www.televisual.net/uffizi

厅而创作的,体现了意大利文艺复兴早期新兴资产阶级的生活趣味和审美理想。作品表现了波提切利精致明净的独特画风,从而奠定了它在世界美术史上的重要地位。

文艺复兴

“文艺复兴”一词源于意大利。它的原意是“再生”，是指古希腊、古罗马的文化艺术在14—16世纪的欧洲得到了再生，意即复兴。实际上，这一时期并非古希腊、古罗马文化艺术简单的复兴，而是由于资本主义的产生而引发的一场新兴资产阶级的思想文化运动。它对于破除近千年基督教的神学世界观的束缚，是一次伟大的思想解放运动，它使欧洲的科学、文化艺术出现了前所未有的繁荣。这一运动的发源地和中心是意大利。

蛋彩画

蛋彩画（英语Tempera），是15世纪欧洲油画正式形成以前的两种最常用的画法之一（另一种画法是“湿壁画”）。因它是用鸡蛋黄或鸡蛋清调和颜料作画而得名。欧洲油画材料和技法得到完善后，蛋彩画逐渐被油画所取代。

画面情节

在黎明的橘树林里，一群仙女来到了人间。代表着温暖春风的西风神（由于地理位置的不同，意大利的春风是西风）从天而降，试图拥抱他前面的美女克罗丽丝，而克罗丽丝极力想摆脱西风神的拥抱。从她口中呼出的温馨之气变成了一枝鲜花。全身饰满鲜花的美女则是已经完成变形的花神。位居画面中央的是端庄、秀丽的维纳斯。她上面的是眼睛蒙着布条，盲目地张弓欲射象征着爱情的箭的丘比特。美惠三女神正在默默地舞蹈。画面左侧是往来于众神之间的传信使者墨丘利。因他是信使，终日奔走在外，故他的鞋上长着翅膀。他右手所持的具有魔力的蛇杖，轻轻一指，似乎使万物都苏醒了。他在画面上的位置恰好与他相对立的西风神形成呼应。由于这一群唤醒春天的众神的到来，整个橘树林里洋溢着一种春天的活力。那挂满树枝的橘子和满地生长的各种奇花异草，不就是春天最好的象征吗？

小爱神丘比特

西风神塞非尔

爱和美的女神维纳斯

花神

众神的信使

美惠三女神

尚未变形的花神

墨丘利

(维纳斯的侍女，三人象征“美丽”、“青春”、“欢乐”)

克罗丽丝

● 西风神、克罗丽丝和花神

这三个人物形象，由于在情节表现上有着紧密的联系，自然而然地形成一组。西风神从天而降，预示着春天的来临，但他阴冷的形象似乎又象征着冬天的结束。西风神多情地试图拥抱前面的美女克罗丽丝，促使她迅速地演变成了满身披着鲜花的花神，这是春天来临最好的象征。大地上的各种奇花异草，使春天的气息变得更加浓郁。据植物学家辨认和统计，画面上被描绘的花花草草，多达50多种，它们都是当时佛

●维纳斯

她位于画面的中央，是全画的中心人物。她的形象端庄、秀美，脸上露出发自内心的喜悦之情。她轻举着的右手好像控制着整个画面中的人物。

●美惠三女神

这是一组最为生动、优美的人物形象。她们姿态绰约，且走且舞，其形象突出了一种姿态动作的节奏美，使人感到她们修长匀称的腿不是在地面上行走，而是在舞，在

飘。她们的臂膀上下摆动的姿态，具有连续动作的视觉效果，可见是画家精心设计的。她们身披的薄如蝉翼的轻纱，与优美的女性人体结合得非常自然而和谐，充分表现了画家高超的艺术技巧，同时也生动地反映了当时高度发达的纺织工业。

罗伦萨园林中种植的不同季节的花草。画家将它们有机地组织在同一画面之中，不仅体现了画家卓越的艺术构思和高超的描绘技巧，而且表现了波提切利一丝不苟的精致明净的独特画风。

维纳斯的诞生(局部)

画家小传

桑德罗·波提切利(1444/5—1510)是文艺复兴时期意大利佛罗伦萨最著名的画家之一。他的艺术风格不仅在当时是独特的，而且在整个欧洲绘画史上也是非常突出的。他的作品不仅富于诗的梦想，而且在造型手法方面独树一帜，这就是他不完全依靠欧洲传统绘画的明暗造型法，而是同时强调表现被描绘对象的组织结构，并善于运用刚柔相济的线条表现被描绘对象的美，追求画面的装饰效果。现存的《春》和《维纳斯的诞生》是波提切利的两件代表作。

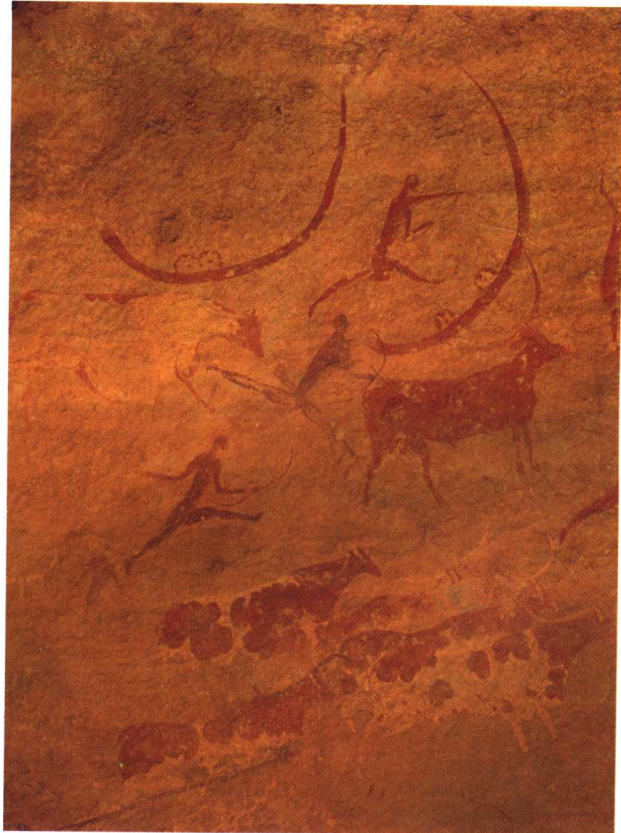

马（公元前15000—公元前10000）洞窟壁画（法国）

鹿（公元前8000年左右）岩画（挪威）

狩猎（公元前6000—公元前4000）岩画（非洲）

美术作品是特定时代政治、经济、宗教、文化等社会生活和科技手段的产物，又是人们审美需要和艺术家个人情感表达的产物。因此，它除了能带给我们美感和某种实用价值之外，还可以通过其自身的造型和形象因素向人们提供许多信息，我们便可藉此来了解一个地域、一个时期社会的诸多方面及其文化特征。

例如：大约1—2万年前世界上不同地方的人类用红泥、木炭或动物的鲜血等简陋的工具材料，在岩壁或洞窟壁上创作出世界上最早的岩画。这些作品所描绘的各种动物形象，如牛、鹿、马等，或是人们集体狩猎的场面，从一定程度上反映了在原始农业还未形成之前，人们主要是依靠渔猎手段来获取食物的生存状态。右图集体狩猎的内容告诉了我们原始人狩猎工具的简陋，人们只能以集体的力量才能获得足够的猎物并战胜自然。原始岩画中简单质朴的绘画手法和简约夸张的动物、人物形象，从一个侧面使我们大致了解当时生产力的发展水平和早期人类的生活方式。

簪花仕女图 周昉（唐）

再例如：这幅《簪花仕女图》是唐代人物画家周昉的作品。画面描绘的是宫廷贵族女子日常生活的场面。这些贵族女子身披薄纱，高髻凌风，在侍女的服侍下闲步、赏花、戏犬。她们的衣着华贵典雅，体态丰腴柔美，表现了那个时代审美风尚。画家所描绘的体态和理想化的面庞反映出那个时代崇尚丰腴的审美心态。贵妇的披纱轻盈透明、薄如蝉翼，衣料华美艳丽，反映出了唐代纺织技术的发达程度；她们精美的首饰可以让我们了解到当时的工艺水平。画面上的人物、动物被描绘得栩栩如生、细致入微，可见唐代的画家不但已经拥有比较完备的绘画工具材料，而且在绘画技巧上也已十分娴熟。虽然整个画面流露着一种高雅华贵、安逸祥和的气氛，但是贵妇们优雅的体态和奢华的服饰却依然掩饰不住她们百无聊赖的神情，这幅画真实地反映出封建社会中宫廷妇女尽管锦衣玉食，但内心世界却是空虚孤寂的。

思考与讨论：

请再看左右两幅图片，左图中的银壶是传统的中原式样吗？从右图中人物的面目特征来看，他们是哪里的人？再结合你所见过的唐代其它美术作品，谈一谈对唐代社会文化的认识。

舞马衔杯纹银壶（唐）

三彩骆驼载舞俑（唐）

晚清女装

民国女装

现代女装

思考与讨论：

这些是不同时期的中国女性着装的真实写照。这三种服饰有什么区别吗？你能从服装的衍变中看出时代有哪些变化吗？

北京王府井大街

伦敦圣保罗天主教堂（英国）

武当山紫霄殿

思考与讨论：

你们知道教堂和寺庙分别是作什么用的吗？它们外观有什么区别？你们能从这两种不同的建筑风格中看到两个不同地域的文化差异吗？

名家论述：

鲁迅

美术可以表见文化。凡有美术，皆足以征表一时及一族之思惟，故亦国魂之现象；若精神递变，美术辄从之以转移。此诸品物，长留人世，故虽武功文教，与时间同其灰灭，而赖有美术为之保存，俾在方来，有所考见。它若盛典駭事，胜地名人，亦往往以美术之力，得以永住。

——《鲁迅美术论集·拟播布美术意见书》

梁思成

建筑之规模，形体，工程、艺术之嬗递演变，乃其民族特殊文化兴衰潮汐之映影；一国一族之建筑适反鉴其物质精神，继往开来之面貌。今日之治古史者，常赖其建筑之遗迹或记载以测其文化，其故因此。

——《中国建筑史》

蔡元培

到一种程度，人类征服自然的能力，特别发展；所处的地方不同，就努力不同，因而演成各民族的特性，发生各种不同的文化，就有各种不同的美术。

——《蔡元培美学文集·美学的研究方法》

思考与讨论：

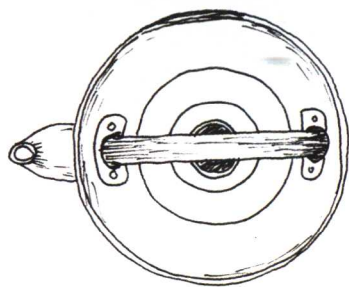
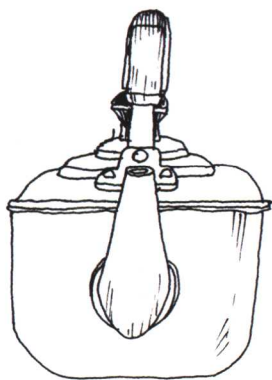
左边是两张不同时期北京街景的照片。你能从照片中建筑、店面设计、商业广告以及两张照片的摄影水平上分析一下两个不同时代的北京吗？

你能再举例说明美术是人类文化的造型载体吗？

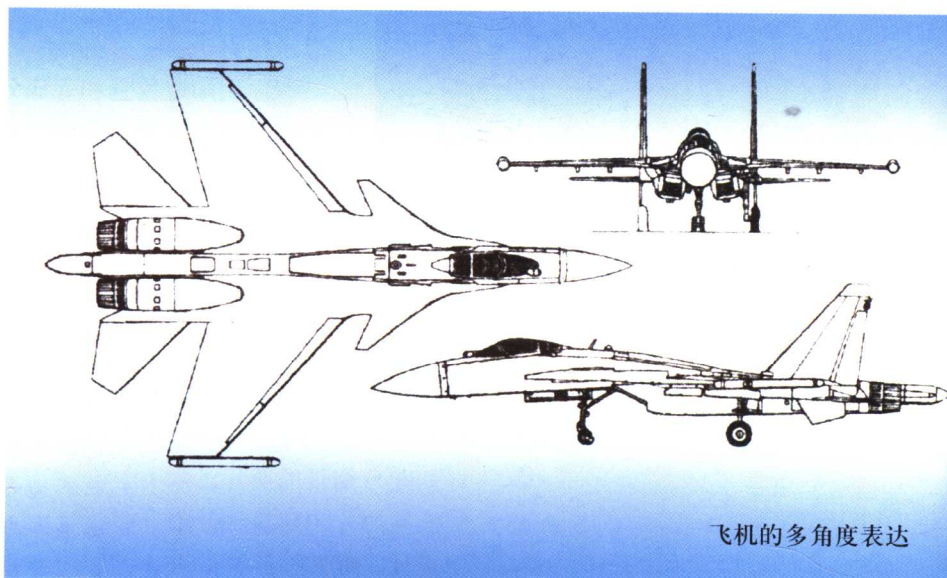
清末北京街道

水壶的多视角表达

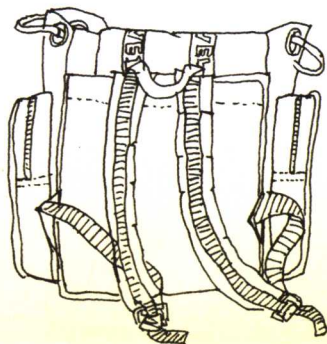
如果你想向别人说明一个物品或建筑前后左右结构关系时,用手绘图像的形式,从多角度表达最直观明确。当你制作飞机、舰船模型时,首先要从制作图纸上弄清模型各个角度的结构关系,才能组装成功。当你阅读卡通连环画时,书中从各个角度展现主人公的形象,使人物形象栩栩如生。

飞机的多角度表达

对物象进行多视角的表达,广泛应用于建筑设计、园林设计、家具设计等。在绘画创作或平面设计中经常需要对物象进行多角度的了解,以开拓思路,然后选择相应的视角,用图像加以表述。在进行设计时,一般先手绘表达出构思,其后再画出较规范的制图效果。

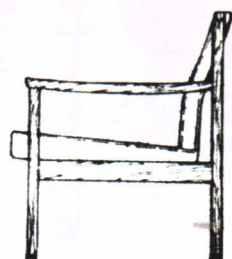
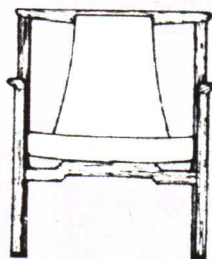
1. 平面表达方法。主要表现物体的结构与方位,如园林平面图等。

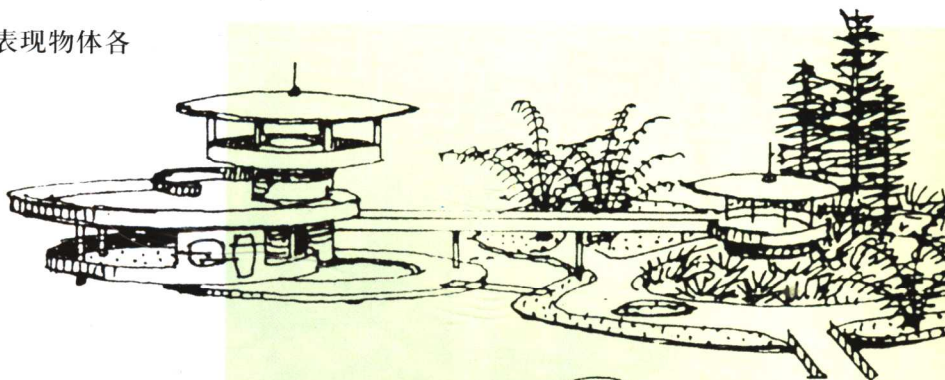

根据椅子不同的视角设计的标志

椅子的正面与侧面

2. 立体表达方法。主要表现物体各个面的形象特征。

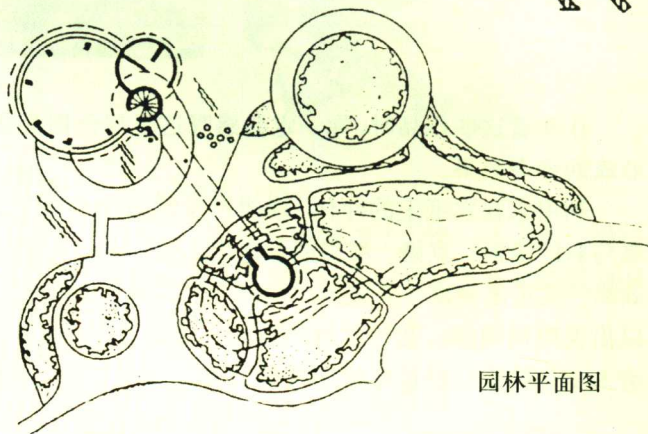

学习建议：

1. 通过对一个物体多方位的观察，画出它多视角的图形。

2. 画出你所熟悉的人物形象的正面、侧面或背面的头像或发式。

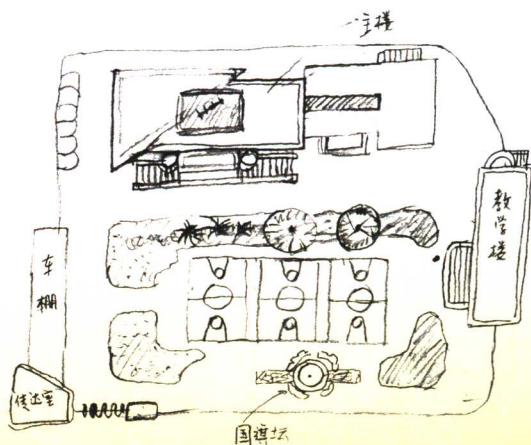
3. 以校园为主题，画出学校主楼（主要建筑）的图像，再以主楼为中心画出学校的整体平面图。

园林平面图

学生作业

册页 朱屹瞻

在欣赏这些作品时,你一定会感叹这墨与色相互交融形成的神奇效果。

利用水在宣纸上的冲化、融渗产生的浓淡变化,通过墨与彩的泼洒、点染、堆积能形成墨、色、水相互辉映的效果。运用浓破淡、淡破浓、色破墨、墨破色等方法,可以出现斑斓绚丽、变化莫测的画面。这迷蒙浑然的韵味,给人变化朦胧、轻松自然的视觉效果。

泼墨图 张大千

鸡冠花 崔子范

学习建议:

1. 尝试运用教材上介绍的方法,在宣纸上大胆尝试浓破淡、淡破浓、色破墨、墨破色的多种方法,了解宣纸的性能。注意墨与彩的浓淡,以及水分干湿的把握。

2. 在练习时,可选取画面的一部分并稍作添加,看是否能产生一幅新的画面。

天堂小鸟 (局部) 吴冠中

思考与讨论:

在实践的基础上, 谈一谈宣纸与其它纸张的区别是什么? 教材上作品的效果是怎样画出来的?

学生作业

作画时墨色浓淡要分清, 水分干湿要适当。你能画得更丰富一些吗?

中国画家用笔墨作画时，通过笔的勾、勒、皴、点，墨的浓、淡、干、湿，抒发自己对物象的感受，借山川、树木、花鸟、蔬果等，寄寓自己的情趣、品格及人生的追求，作品不但具有鲜明的形象特征，而且反映出人的精神气质和胸怀。正是这种借物抒情、托物言志的特点，使作品意趣盎然，充满生命的活力。

红梅 吴昌硕

兰竹册 郑燮
(清)

墨竹 唐云

杂画册 齐白石

学习建议：

1. 选择你喜欢的一两种花草蔬果，运用笔墨大胆地抒发自己的情怀。

2. 可根据内容的寓意配上诗文、题目，与同学交流。

思考与讨论：

1. 画家笔下的物象与生活中的一模一样吗？

2. 画家是怎样运用笔墨来表现物象，使画面充满情趣的？

学生作业