

义务教育教科书

美术

七年级下册

WELLSU

辽海出版社

义务教育教科书

美术

七年级下册

辽海出版社

目录

第1课	了解黑白灰	2
第2课	使用黑白灰	4
第3课	笔墨写意	6
第4课	书画合璧	8
第5课	民间木版年画	10
第6课	拓印	12
第7课	拓印的延伸	14
第8课	形式美感（一）	16
第9课	形式美感（二）	18
第10课	连续纹样	20
第11课	自制文化衫	22
第12课	环保购物袋	24
第13课	手的艺术	26
第14课	现代产品设计	28
第15课	包豪斯的故事	30
第16课	模仿与借鉴	32
第17课	学壁画	34
第18课	走进博物馆	38

第1课 了解黑白灰

唐菖蒲与仙人掌（素描） 现代 李福来

素描是造型的基础，黑白灰是素描的重要语言。

画家利用丰富的黑白灰色调的搭配、组合、对比，创作出一幅幅美丽的图画。同时这也是一个很有趣的发现过程。这些作品或是鲜明，或是朦胧，或是苍劲，或是清新，展现着各自不同的审美趣味。

希望同学们在了解黑白灰色调的基础上，把趣味性放在第一位，到生活中去发现美，发现有趣味的东西。

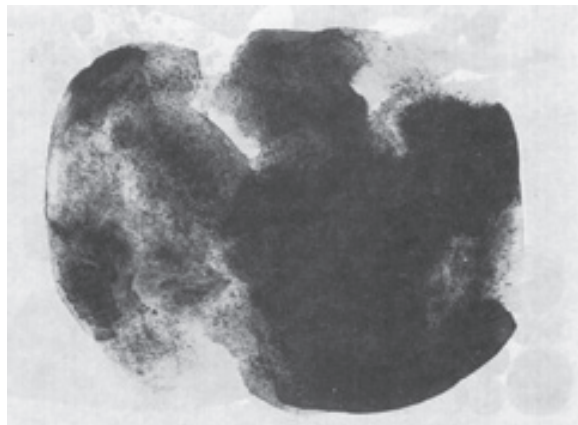
提示

了解美术作品里的黑白灰的结构关系，加深对黑白灰作品的审美体验。

躺着的人和远去的马（石版画）
现代 苏新平

在了解黑白灰色调的过程中，还可以培养我们敏锐的观察能力、准确的造型能力，提高我们对物体的概括与表现能力，并为以后自由地使用黑白灰色调打下坚实的基础。大胆概括、大胆取舍是完成本课学习的关键。

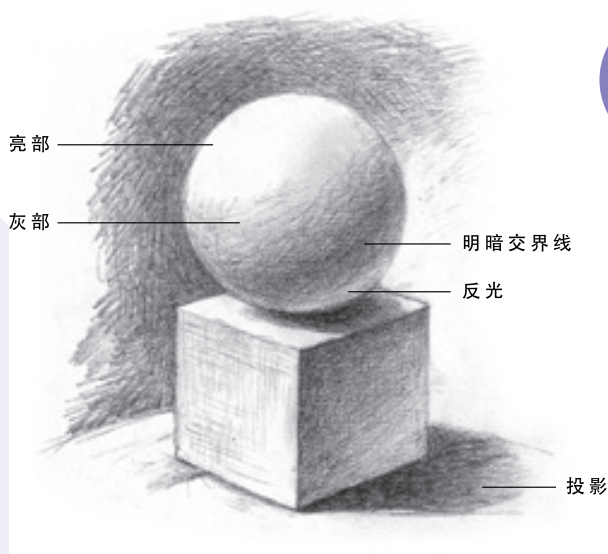
以黑白灰为主要色调的作品

造型·表现

椅（油画）现代 王怀庆

学习建议

用黑白灰的表现方法，默写一个球或临摹本课中的一件作品。

石膏写生（素描）
1894年
毕加索（西班牙）

这是毕加索13岁时画的一张素描习作。素描是训练造型能力的基本手段。

兔子（素描淡彩）
1502年 丢勒（德国）
现藏奥地利维也纳
阿尔贝提那画廊

这是外国美术史上公认的最早的素描淡彩画之一。

学生作品 叶子

小辞典

素描：单纯用线条或明暗表现，不加色彩的画，如铅笔画、木炭画等。作为研究和再现物象的一种方式，素描是造型艺术的基础，同时也是训练造型能力的基本手段。

相关链接

第2课 使用黑白灰

风景（中国画） 现代 林风眠

使用单纯的黑白灰色调来自由地描绘形象，可以培养我们的感受能力、归纳能力和创造表现能力。

黑白灰色调是一种有无穷变化的绘画语言，黑白灰色调的练习也是一项非常有趣的游戏。这种练习看上去好像有点难，实际做起来却格外引人入胜。因为像不像已经不是我们所关注的重点，重点是你会不会用自己的眼睛去概括与归纳。你不妨来试试看。

提示

- ①黑白灰是相对存在的色调，强调的是对比与协调。
- ②景物黑白灰色调的确定，应考虑物体自身色彩和光线的作用。

习作（素描） 弗洛伊德（奥地利）

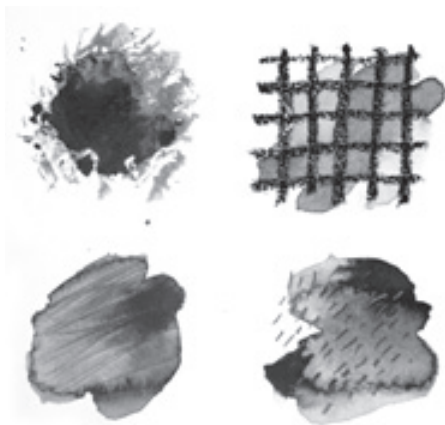
用不同的表现手法，使画面产生不同的黑白灰色调效果。

习作（素描） 凡·高（荷兰）

学生作品

用墨、油画棒、铅笔来表现黑、白、灰

造型·表现

相关链接

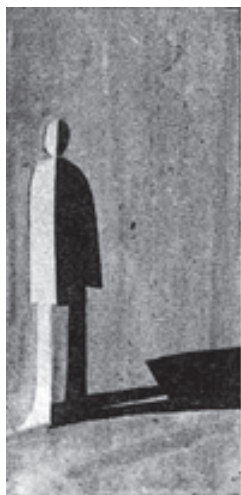
这幅作品只由黑、白、灰三种色块构成。音乐素养深厚的保罗·克利，常常以画布当乐谱，以画笔当指挥棒，创作出众多的以音乐为主题的作品。

四分之三拍（油画）
1931年
保罗·克利（瑞士）

学习建议

- ①参照本课作品，做一幅黑白灰色调的作业练习。
- ②根据自己的理解和认识，完成一幅黑白灰色调的作业。

光与影 外国作品

第 3 课 笔墨写意

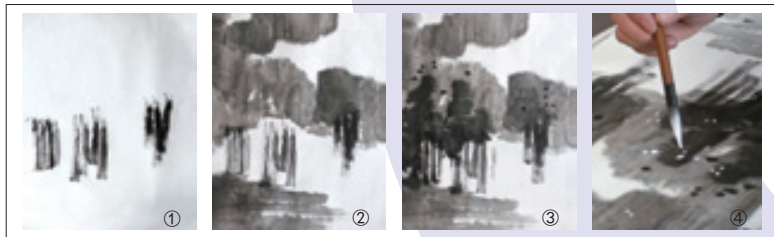
逝去的野花（中国画）
现代 宋雨桂

中国画的“写意”，是中国传统美学的艺术观，是中国绘画艺术的表现方法，用豪放简练的笔墨描绘物象，注重意蕴的表现和作者情趣的抒发。

中国的水墨画对艺术形象的追求是“似与不似之间”的神似，对笔墨所呈现的笔情墨趣十分重视。写意画较工笔画更能体现所描绘景物的神韵，也更能直接抒发作者的感情。

提示

- ① 笔墨二字被当作中国画技法的总称，它不仅仅是塑造形象的手段，本身还具有独立的审美价值。
- ② 了解毛笔工具的特性，表现笔墨的干湿、粗细、浓淡变化。

教师作品

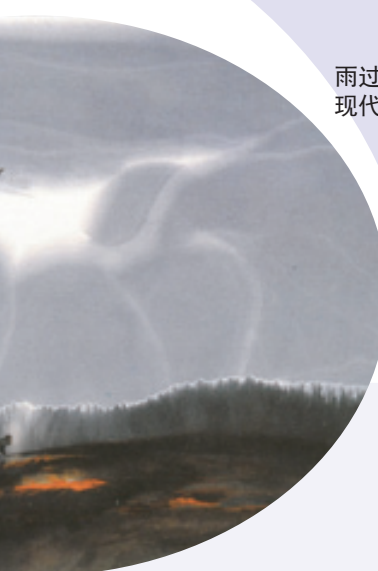
步骤：

- ① 用浓墨干笔概括出原作的枝干部分。
- ② 浓墨干后，用淡墨涂染出环境气氛。
- ③ 用稍重墨以浓破淡法补添枝叶部分。
- ④ 用白颜色点上花朵，注意点的聚散关系。

青荷（中国画）现代 张桂铭

用笔和用墨，是中国画造型的重要部分。用笔讲求粗细、疾徐、顿挫、转折等变化。墨色大致有焦、重、浓、淡、清之分，用墨还要做到浓中有淡，淡中有浓，浓淡相生。

雨过云开（中国画）
现代 贾又福

云湿衣裳（中国画） 现代 贾又福

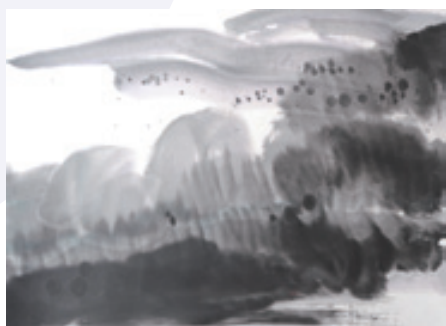
教师作品

造型·表现

学习建议

- ①可收集一些名家的大写意作品进行临摹练习。
- ②按照本课的学习方法做练习，熟悉笔、墨的用法。

学生作品

汉子们（中国画） 现代 贾浩义

第4课 书画合璧

诗、书、画、印结合，是中国画在发展过程中逐渐形成的。对于一幅传统的中国画来说，把诗、书、画、印结合起来，表现才更为完整，更有特色。诗、书、画、印结合，可以将几种艺术融为一体，相互辉映，既能丰富画面内容，又能扩大画面境界，给人以更多的审美享受。这在西洋绘画中是没有的，这是中国画的又一个特点。

同学们可以根据自己的特长和喜好，或写，或画，或写画结合，不拘一格，形式自由。然后将各自完成的作品分组集结、装裱。这样，既便于发挥各自的特长，调动参与的积极性，同时也有助于了解中国传统文化的多元形态。

竹石图（中国画）清代 郑板桥

双鹭图（中国画）清代 居巢

提示

- ① 弘扬民族文化传统，注重书法与绘画的结合。
- ② 在选择表现形式与方法时，应充分展示学生的个性和特长。

墨梅图（中国画）
元代 王冕

造型·表现

学生作品

相关链接

学习建议

尝试以书画、拓印等表现形式进行个人创作，再以小组为单位，把多个作品装裱在一起，形成具有传统意味的表现形式。

泼墨仙人图（中国画）
宋代 梁楷
现藏台北故宫博物院

南宋画家梁楷，在他的人物画里首开了“泼墨人物”的先河。此画通体都以泼洒般的淋漓水墨抒写，不用工整的线条，所以我们称它为“泼墨仙人图”。

第5课 民间木版年画

寿州城 河南朱仙镇

中国民间木版年画，是我国富有民族、民间特色的一种传统艺术形式，有着悠久的历史，一般是通过印刷复制普及到千家万户的。

民间木版年画主要功用是在新春佳节装饰环境，它的发展与民间年节的各种民俗活动紧密相连，因而题材有着鲜明的吉庆内容和祈福色彩。它反映了人们对美好生活的追求和向往，并因其独特的艺术魅力与当地的文化环境和生活习俗相依存。

提示

中国民间传统木版年画有着一千多年的历史。河南朱仙镇、天津杨柳青、山东潍坊和江苏桃花坞并称中国古代四大民间木版年画之乡。

艺术特征：

民间木版年画以构图饱满、造型质朴、色彩鲜明著称。相对而言，北方木版年画简洁明快、雄浑质朴。南方木版年画则秀丽清新、线条精练。

武门神 清人绘

五福临门 河北武强

造型·表现

和气吉祥 江苏桃花坞

春牛图 山西新绛

学习建议

用纸版画的方法，临摹一幅民间木版年画。

①临摹一幅民间纸版画。

②用纸板剪刻出形象。

③进行拓印。

学生作品 大公鸡

镇宅钟馗 河南朱仙镇

民间木版年画
《门神》原版

红色版

黄色版

蓝色版

《金刚般若波罗蜜经》
木刻佛经版画
公元 868 年

相关链接

《金刚般若波罗蜜经》是中国唐代木刻佛经版画。1900年发现于甘肃敦煌莫高窟藏经洞，为现存最早有明确纪年的版画，现藏伦敦不列颠博物馆。

第6课 拓印

公羊传石刻（拓片） 汉代

中国最早发明了印刷术，也是世界上最早使用拓印技术的文明古国，从汉代“公羊传”刻石捶拓到南北朝时期的碑刻拓印等，都充分证明了我国早期的拓印技术和方法非常成熟。

拓印，就是把石碑或器物上的文字或图画印在纸上。长期以来，人们用拓印的方法，将石刻或木刻文字，用纸、墨拍印出来，以便保存和传播。

梦蝶（水印版画） 现代 陈琦

提示

拓印时，可以用刷子轻轻敲打，均匀地拍刷，还可以尝试用不同的水粉、水彩等颜料，反复修改。

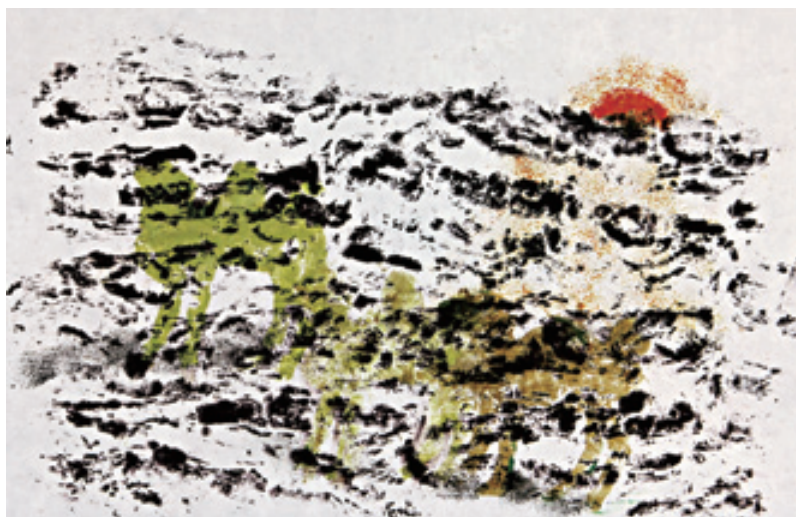

方法步骤：

- ①工具：色粉笔、小刀、喷壶、铅笔、橡皮、胶带、胶棒、金色丙烯、厚卡纸、有色宣纸。
- ②用铅笔在灰色卡纸上画出花朵及花瓶的形象。
- ③用小刀把所需色粉刮成粉末（按形象大小确定粉末量）。
- ④向画面喷水，使卡纸保持湿润。
- ⑤将适量粉末撒在所画形象之上。

造型·表现

学生作品 沙漠之舟

学生作品 山野

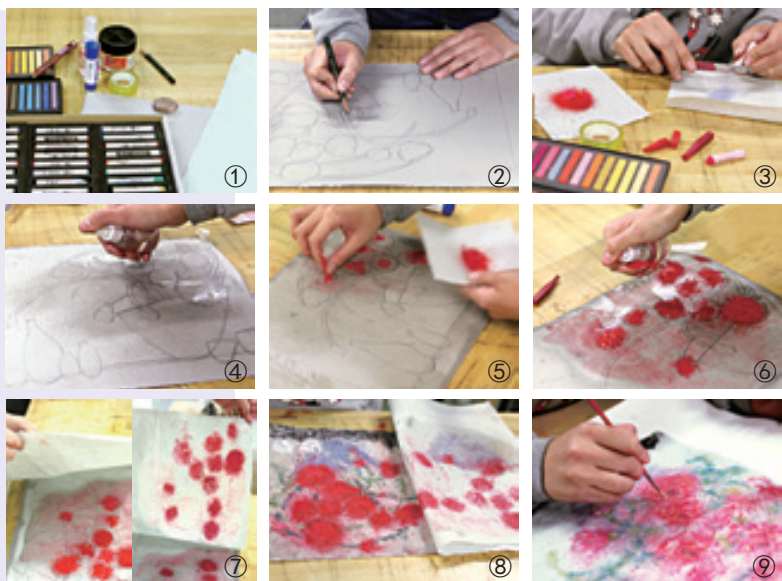

学生作品 海滨

学习建议

以花为题材，参照本课给出的方法步骤，完成一件拓印作品。

- ⑥ 用水壶轻轻喷洒，时刻保持粉末湿润。
- ⑦ 用胶带把有色宣纸粘在卡纸左侧并与之对齐，使颜色印于宣纸之上。
- ⑧ 揭开宣纸查看印出的效果，如若不满意可反复撒粉，喷水试印。
- ⑨ 用金色丙烯点缀花朵，使花朵有层次感。并且可用黑色钢笔点缀花瓶，使画面更丰富。

第7课 拓印的延伸

现代拓印无论在题材、形式、风格，还是表现技法上，都随着时代的发展而变得更加丰富多彩。拓印的种类和印制技法，也随着艺术风格和表现手法的变化而异彩纷呈。

拓印的延伸就是想要告诉同学们，彩色拓印制作作品的方法很多，这些方法大多是在传统的碑帖拓印技法上发展而来的，主要采用的是一版多色的印制方法。通常在拓印时，可以用纸做版材，经过剪撕、揉皱、刮刻等手法制作纸版，还经常用树叶、塑料吸管、布料等其他实物材料拼贴结合，拓印时也多采用扑拓、擦拓、遮拓，干印、湿印、同一版的变化印等多种拓印方法，每一种方法、每一件作品都凝聚了艺术家们不断尝试和探索的努力。

拓印的方法是灵活多样的，同学们可以用自己掌握的方法试试看，一定会收到一份意外的惊喜！

学习建议

尝试用实物拓印的方法完成一件作品。

材料：塑料吸管、木板、油墨、熨斗。

步骤：

- ①把塑料吸管剪成片状，拼成鱼的形状。
- ②用熨斗在拼好的形象上压印，热度不宜过高。
- ③把图案用油墨上好准备的颜色。
- ④趁其未干用宣纸覆于上面拓出图案。

造型·表现

材料：树叶、纱布、胶水、纸板、油墨、透明胶片。

步骤：

- ①用胶把树叶、纱布、胶片（所需的形状）贴在纸板上。
- ②把需要的油画颜料涂在相应的位置上。
- ③用宣纸把形象转印下来。

提示

在拓印时，除了考虑所表现的内容之外，还应注意利用各种常见的生活物品作为拓印的替代品。

学生作品

相关链接

车马出行图
(画像石拓片)
汉代

画像石、画像砖：在中国古代墓葬建筑中，主要用于建造与装饰功能的石刻画或砖刻画。

画像石是在整石上刻画出图像和图案，画像砖则是用刻有图像内容的印模在加工好的泥坯上印出各种图像和图案。

画像石、画像砖艺术主要盛行于汉代，其原作具有雕塑之美，拓片具有版画之美，并以其题材内容的广泛性和表现形式的多样性而具有很高的史料价值和艺术价值。

第 8 课 形式美感 (一)

形式美感是指形式美所给予人的美感。所谓形式美,是指生活、自然中各种形式因素:如线条、形体、色彩等有规律的组合。构成这种组合的,在美学中称之为形式美感法则。其中“对称”是其最基本的法则之一。

自然界中的动植物,有很多对称形现象,植物的叶脉、花瓣以及昆虫等动物身体的左右都属于对称范畴。对称形与重复手法可以相互穿插使用。

泰姬陵(建筑)
1632—1654年
印度

提示

审美趣味的因人而异,显示了美感的变动性;审美过程中的扬弃褒贬,又显示了美感的规定性。

对称:是指以条线为中轴,左右(或上下)两侧均等,如人体中眼、耳、手、足都是对称的。对称,在大自然中是一种非常普遍的几何秩序。

比如,蝴蝶左右两侧就是对称形。许多植物的“对生”现象也是对称形。古典建筑的对称形也是常见的例子。

中国京剧脸谱
——二郎神

对称形在中国京剧脸谱中表现得十分明显,也是最常见对称形例子。

风筝

日常生活当中的对称形物体随处可见,风筝就是运用对称形做成的,不管是蝴蝶、老鹰,还是其他的风筝造型,都属于对称形范畴。这是由风筝飞行所必需的平稳条件决定的。

欣赏·评述

故宫博物院

故宫博物院作为中国古典建筑的代表，从整体布局（左图）到单体建筑（右图）都是采取对称形方式建造的。

上海世博园之中国馆

对称形在建筑中的使用最为普遍，中国馆的设计就是典型的例子。为了调节视觉，在对称中还有局部非对称的变化，如上层梁的间隔就是左右不对称的，从而使建筑具有了现代感。

学习建议

到实际生活中去发现对称形现象，并把它们记录下来，然后依据自己的兴趣画一幅具有对称形特点的装饰作品。

民间剪纸

对称形在民间剪纸艺术中被广泛使用，只要两层纸对折起来就可以剪出对称形作品。

相关链接

君士坦丁凯旋门（建筑） 意大利罗马

对称形在建筑中运用得比较广泛。本图就是利用对称形式建筑的凯旋门。由于凯旋门位于城市中心的主干道，往往是战士出征或征战归来的必经之路，所以采用比较庄重的形式构成。

第 9 课 形式美感 (二)

形式美的主要法则除了对称, 还有重复和渐变。依据所设计的内容及应用范围而选择不同的形式, 通过不同的形式表达更为丰富的美感。形式的美感不同, 所造成的视觉效果也不相同, 巧妙、合理地运用不同形式是对设计者的基本要求, 因此, 学习和掌握多种多样的形式语言显得格外重要。

玛丽莲·梦露(丝网版画)
安迪·沃霍尔(美国)

西方现代派艺术家经常使用重复等手法从事创作,《玛丽莲·梦露》这件作品就是采用形象重复的手法, 表现出玛丽莲·梦露的形象。但是为了突破单调感, 作者用色彩进行了区分, 使重复的形象看起来还有变化。

提示

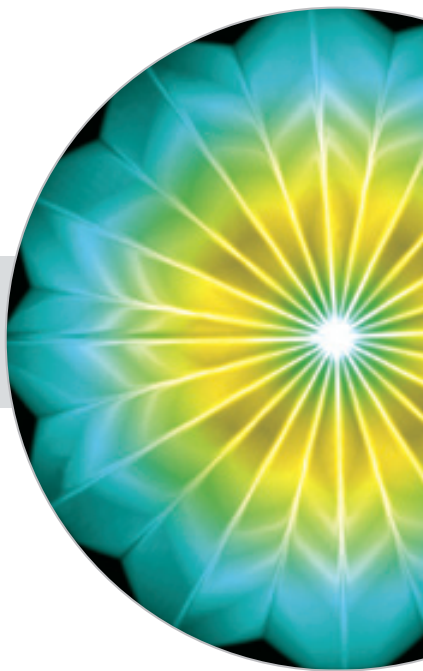
渐变与变异是有一定难度的设计基础, 需要花费精力才能做得好。

重复: 就是以相同的形态进行连续的、有规律的反复排列。

重复的特征就是形象的连续性。重复的手法有助于作品整体性的和谐统一, 从而构成韵律或节奏感。生活中, 我们可以经常看到这样的物象: 一幢高楼的无数个相同窗户间隔相等的布置、玉米颗粒的排列、蜂巢六边形的网格等。

这四幅习作, 是在基本骨架基础上进一步复杂化的作品, 充分利用重复形式, 产生一种具有连续性的美感。

景观座椅

日常生活中经常会看到重复的景象, 如图所示, 每个石凳的面都是相同的。

欣赏·评述

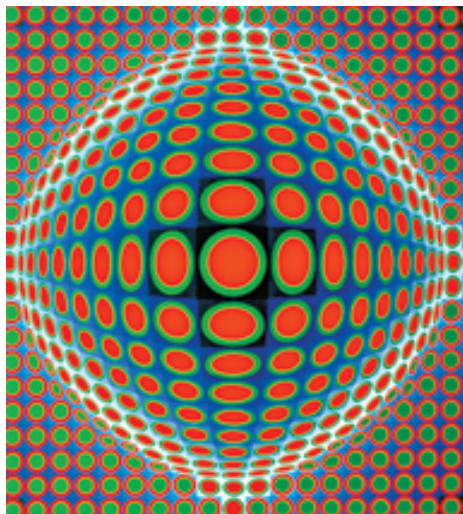
渐变：是指相同形象或近似形象在连续过程中出现同方向的递增或递减。

在具体形式中，大致分为两种类型：一是形体间高低、大小、厚薄等的渐变，二是色彩间明暗、冷暖、纯度的渐变。

渐变具有良好的视觉效果，不仅能够产生运动感或光感幻觉，而且还可以将画面中不同的时空关系自然衔接起来。渐变还能产生有规则、平缓、调和的美感。

瓦萨尔利（美国）

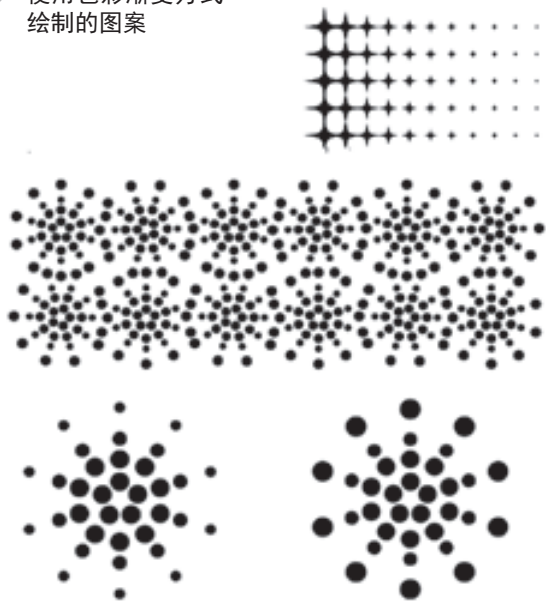
现代派艺术大师经常会运用渐变原理创作作品，这件作品就是美国欧普艺术家瓦萨尔利的作品，通过渐变方式制造出一种视幻效果。

学习建议

在实际生活中观察，以便发现重复和渐变的现象，并把它们记录下来，体悟其中的形式美感。

使用色彩渐变方式绘制的图案

通过点、短线或十字星等方式绘制的渐变图案。

北京颐和园十七孔桥

北京颐和园中，连接昆明湖东堤和南湖岛的十七孔桥，长150米，宽8米，桥孔大小从中间向两侧依次递减，宛若长虹。

国家游泳中心——水立方

日常生活中的渐变现象随处可见，水立方就是利用光的作用产生了渐变的视觉效果。

相关链接

第10课 连续纹样

彝族民间服饰

单独图案的主要特点是具有独立性。不论组成什么图案都有一个最基本的单位，它还可以独立成为一个装饰纹样。纹样主要分为单独纹样、连续纹样。连续纹样的排列形式有二方连续和四方连续。

二方连续的主要特点是把一个单位向上、下，或者左右反复排列，形成带状纹样，日常生活中往往用来做边缘装饰，所以也称为花边纹样。

四方连续的特点是以一个单位纹样，向上、下、左、右四个方向重复排列。这个组织方法便于组织一些大面积装饰，如壁纸、花布、丝绸等图案。

提示

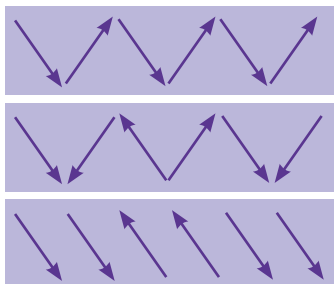
根据纹样的大小、多少以及用途，组织一个简单的纹样，可以参考民间服饰上的纹样。

设计连续纹样的基本步骤：

1. 先设计一个单位的纹样。
2. 根据纹样的大小、多少画好格子，再将设计好的纹样进行排列组合。
3. 用拷贝纸拷贝纹样。
4. 设计色调并涂色。
5. 调整。看色调、纹样是否与事先设计的一致。

二方连续纹样的基本骨式

学生作品

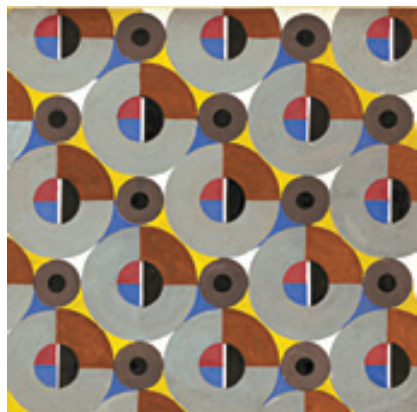
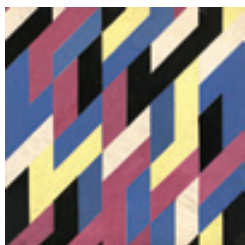

哈尼族民间服饰上的连续纹样

造型·表现

连续纹样多以几何形（方形、圆形、梯形、菱形、三角形、多边形）为基础构成连续性排列。

学习建议

用四方连续或者二方连续的形式，为自己的房间设计装饰布。

连续纹样的排列方法：

1. 方向重复。重复方向的排列。
2. 不定方向的重复。多个方向的重复排列。
3. 正负形（黑白）转换的重复排列。

学生作品

相关链接

舞蹈纹彩陶盆(彩绘陶器)
新石器时代(马家窑文化)
1973年青海省大通县上孙家寨出土
现藏中国国家博物馆

陶盆用细泥红陶制成。上腹部弧形，大口微敛，卷唇鼓腹；下腹内收成小平底，施黑彩。口沿及外壁以简单的黑线条作为装饰。内壁饰三组舞蹈图，图案上下均饰弦纹，组与组之间以平行竖线和叶纹做间隔。舞蹈图每组均为五人，舞者手拉着手，面均朝向右前方，步调一致，似踩着节拍在翩翩起舞。

第 11 课 自制文化衫

文化衫以其穿着随意、舒适凉爽、个体特征明显等优势，深受人们尤其是学生的青睐。在炎热的夏季和金色的秋天里，身着一件有艺术品位、有个性特征的文化衫，能够透出青春的活力和另一番情趣。

日常购买的文化衫容易给人以风格趋同、缺乏个性、千人一面之感。如果亲自动手制作一件个性独特、美观大方的文化衫，无论是在主题上，还是风格上都能和别人有所区别，就能使你成为人群中的亮点。

涂鸦
林徐攀

提示

- ①文化衫呈现的图形应达到文化性与审美性的完美统一。
- ②除本课介绍的三种印制文化衫的方法外，还有很多方法可以使用。

用硬纸板印刷

用胶带印刷

用绳子印刷

学生作品

自制文化衫要先设计主题和内容,如旅行类、艺术活动类、节庆类、运动类、民族风情类、卡通类等。展现形式有以文字或图形为主的,也有文字和图案相结合的。制作方法是先画草图,设计图形,然后将设计好的图形拓、画在文化衫上。

设计·应用

学习建议

选择自己喜欢的题材,为自己设计制作一件文化衫。

丝网版画

也称孔版画,它有如工业上的花布印刷方法,将颜色进行刮压,从网孔漏至承接物上,所以也称作丝漏版画。丝网印刷目前在商业上得到广泛的运用,它可以用来印刷广告、包装物或衣饰图案等。

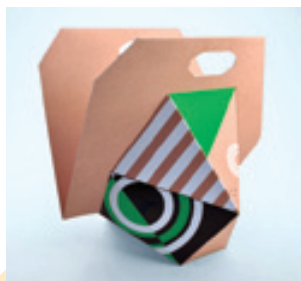
相关链接

学生作品

第12课 环保购物袋

低碳环保的生活方式已经受到越来越多人重视，购物时不用或少用塑料袋，是低碳生活迈出的第一步。我们可以利用传统的布包，加上现代的装饰手法，结合自己的喜好与审美，设计绘制出一个既环保实用又时尚，同时又能彰显个性的购物袋。

环保袋

提示

环保购物袋可以根据其用途设计成各种形式，形式的变化是可以自由选择的。

在环保袋的设计形式上可以是图或者文字，也可以图文结合；风格可以写意、简洁，也可与传统民俗结合，但要注意装饰的色彩与购物袋本身的颜色之间的关系。

设计应用

食品袋

自制环保购物袋，重点是主题的选择与装饰方法的结合。内容主题可自己设计，可以表现环保理念，也可以表现一种心情，还可以画自己喜欢的物品、宠物、风景等。

学生用不同材料设计的作品

学习建议

选择自己喜欢的题材，为自己设计制作一个环保购物袋。

相关链接

学生作品

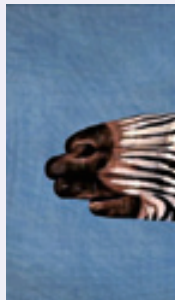
提匣

古人以此分层放置食物，层层相扣，最上面一层以窄长木条横穿而过，固定住下面各层，走再多的路，即便是汤汤水水也会安然无事。用它做现代版的便当盒，最科学之处在于每层食物各就各位，不会串味。

第13课 手的艺术

手的艺术是综合利用造型、绘画、摄影等艺术手段，在人的手上进行创作的一种独特的艺术形式。它充分利用彩绘，配合手的造型，创作出各种动物、人物等形象，还可以通过添加饰物的办法，创造出独具魅力的场景或是更加生动的形象，从而给人耳目一新的感觉。在这种手的艺术中，联想和想象无疑是第一位的，只有充分发挥想象，才能突破惯常思维的限制，在普普通通的手上绘制出种种让人惊叹的形象。除了想象，配合也很重要，大家可以利用两只手，甚至几只手、十几只手，创作出更为丰富的内容。

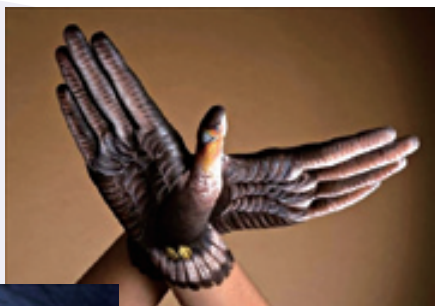
有趣的长颈鹿

鸟巢是这样诞生的！

我俩都是足球运动员

提示

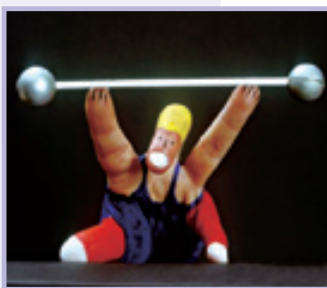
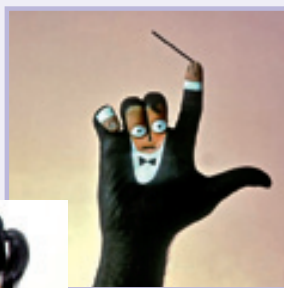
手的艺术的载体是具有动感和生命力的人的身体的部分，它是立体的、可变化的，因而在创作中要充分利用手的形状的变化绘制出不同的形象。

造型·表现

学习建议

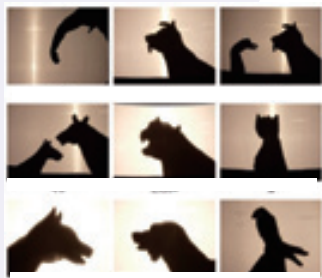
要充分发挥想象，通过添加饰物以及手的互相配合，创作出更具立体感的形象或场景。

三只亲密的梅花鹿

争斗的鳄鱼

猜猜这些手影都是什么动物

手影是中国民间传统的儿童游戏，历史悠久。手影戏不要复杂设备，只要一烛或一灯，甚至一轮明月，就可以展开联想，通过手势的变化，创造出各种各样的形象。

手影戏是一种独特的艺术形式，它的表演全部靠手部动作投影的改变，幻化成各种不同的形象（影像）。

相关链接

第14课 现代产品设计

贝尔 300 型电话
1937 年
亨利·德雷夫斯（美国）

德雷夫斯设计的 300 型电话机，今天看起来虽然老式，但这一设计首次把过去分为两部分、体积很大的电话机缩小为一个整体，听筒和话筒也合二为一。

产品设计是经过产业革命，实现工业化大生产以后的产物。它的形式和内容都明显区别于手工业时期的手工设计。

产品设计是以人的需求为起点，以形形色色的工业产品为载体，借助工业生产的力量，全面参与并深刻影响着人们生活的方方面面。它以创造更加完美的生活方式，改善人类的生存环境和提高人类的生活质量为根本宗旨。

产品设计的基本要素：

1. 功能要素。
2. 造型要素。
3. 物质技术要素。

设计的涉及面非常广泛，从复杂的宇宙航天器、飞机、汽车、武器装备到简单的包装，再到电视广告，可以说，我们生活的空间中几乎没有一样东西是没有经过设计处理的。因此，设计是与人类生活密切相关的重要活动。

家庭中每一件生活实用品都包含着设计者的智慧，我们应该对那些富于创造性的设计多留意，多分析。

蚂蚁椅 1952 年
阿恩·雅格布森（丹麦）

这款设计作品色彩艳丽又富于变化，给人以生机和温暖的感觉，是人性化设计的典型作品。

苹果电脑的设计表现在它对人性的特别关注和对产品人性化的创新，既把一个新的复杂机器设计得像人类久违的伙伴那样平易近人，又符合生产的要求。

苹果电脑 iMac G4
乔纳森·伊夫（美国）

WW 凳
1990年 菲利普·斯塔克（法国）

菲利普·斯塔克是世界最知名的当代设计师之一。WW 凳是他“人神合一”造型的系列设计中的一款。这个凳子是为德国一位电影导演的办公室设计的。为了体现电影导演的风格，设计采用了雕塑般绵延伸长的造型，如同植物的根部一样。

莱卡照相机
1930年
奥斯卡尔·巴尔耐克

莱卡照相机作为世界上第一台可以拍摄出专业质量照片的便携式照相机，问世后很快就得到了当时全世界摄影工作者的青睐。莱卡照相机的技术优势保证了其在专业摄影领域里的领先地位。

欣赏·评述

学习建议

将某一件家庭生活用品的原型记录下来，提出你的改进意见，并画出设计草图。

瑞士军刀
卡尔·埃尔森纳（瑞士）

瑞士军刀是集许多种工具于一个刀身的折叠小刀，由于瑞士军方为士兵配备而得名。现在作为“多功能工具”广泛应用于日常生活中。

瑞士军刀因为它的设计而被纽约现代艺术博物馆和慕尼黑的国家实用艺术博物馆收藏。

相关链接

中国古代科技产品

指南车：三国时期魏人马钧创制，利用齿轮传动系统和离合装置来指示方向。

地动仪：东汉张衡创制，是世界第一台测定地震的仪器。

第 15 课 包豪斯的故事

包豪斯是 1919 年在德国成立的一所设计学院，也是世界上第一所完全为发展设计教育而建立的学院。它的创立者是德国著名建筑家、设计理论家格罗皮乌斯。

包豪斯通过多方面的探索与实验，对艺术与设计教育提出了崭新的课题：艺术与设计能否传授？设计的目的是什么？作为一个设计师应该具有哪些基本素质？这些都是对现代设计的核心问题的第一次认真的讨论和实践。

包豪斯提出了三个基本观点：艺术与技术的新统一；设计的目的是为了人而不是为产品；设计必须遵循自然与客观的法则。包豪斯对现代设计教育最大的贡献之一，就是奠定了科学的基础课程的理论基础。

包豪斯创立的一套完整的设计教学方法，为现代设计教育奠定了基础，尤其是它强调的集体合作更体现了现代工业的精神，预示了现代工业设计活动的基本方式。

赫伯特·拜耶于 1925 年设计的台灯，具有高度理性特点，功能非常好，是包豪斯最著名的工业设计之一。

提示

简洁的形式与注重实用的功能 是包豪斯设计的特征之一。

沃尔特·格罗皮乌斯
包豪斯学院院长

德国德绍包豪斯校舍（局部）
1926 年
沃尔特·格罗皮乌斯设计

欣赏·评述

马谢·布鲁尔于1925年设计的世界第一张钢管椅子——瓦西里椅子。

包豪斯的工业设计作品 1924年

玛丽安娜·布兰特设计的黄铜和乌木制的茶壶，内部镀银。

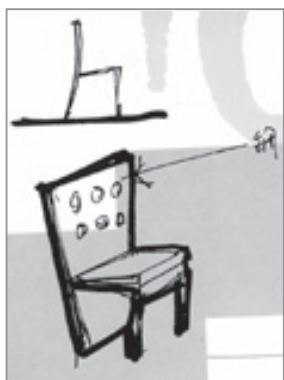

包豪斯学生作业：彼得·凯勒于1922年设计的摇篮，具有强烈的构成主义特点。

学习建议

- ①谈谈你对包豪斯设计作品的最初印象和感受。
- ②选一件你身边常用的物品，画出设计草图并说说你的设计意图。

学生作品

儿童桌和两把椅子 1923年 布劳埃

相关链接

红蓝椅子 1918年 里特维特设计的“荷兰风格派”的划时代的作品。

1950年美国造的收音机，款式与汽车的仪表盘极为相像。

美国的蜡烛架式Epson电话，1912年制。

第16课 模仿与借鉴

我们在了解了包豪斯的故事以后，对那些形式简洁与注重实用功能的产品一定印象深刻。

模仿或借鉴包豪斯的设计风格来完成生活实用品设计，可以使我们在小尺寸的制作中体验设计的乐趣，表达丰富的想象和我们的追求。

我们的设计就从模仿与借鉴开始。

马塞尔·布劳埃在1926—1927年间用油帆布和金属管制作的椅子，直到今天还在被广泛使用。

提示

- ①在材料的选择上应注意方便与容易操作。
- ②在制作过程中应注意使用材料的安全与卫生。

产品名称：帆船书架 教师设计作品

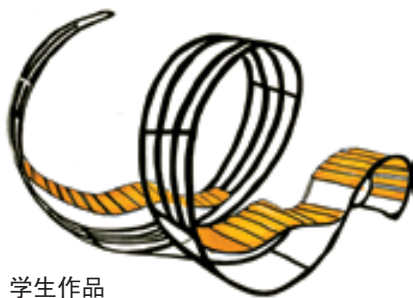
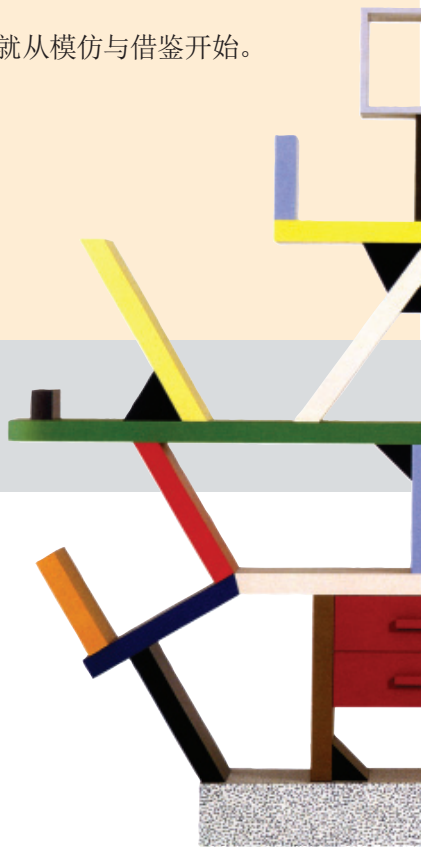

创意理念：

书架组成后外形酷似帆船，因此得名“帆船书架”。

功能分析：

书架由两部分组成，挡板可自由前后移动，根据书本的数量增减而调节深度。

学生作品

产品设计说明

产品名称：高靠背坐椅

创意理念：

本产品的设计受包豪斯设计风格的启发，试图用最简单的结构来设计坐椅。

功能分析：

安装简便，靠背角度可调，坐椅和躺椅功能转换方便。

形式分析：产品形态设计简洁 产品色彩明快多样

产品材质坚固耐用 产品尺度设计合理

设计者：七年二班 陈鲁川

设计·应用

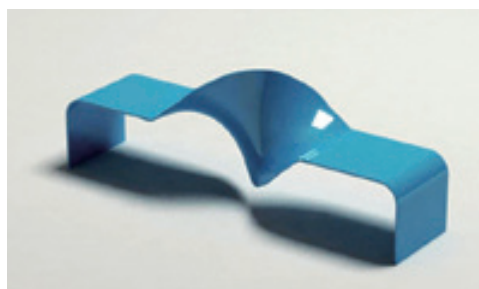
学生作品

学习建议

- ①开动脑筋，用简洁的方式设计制作一件生活实用品。
- ②写出产品设计说明。

卡尔顿壁架 1981年
埃托尔·索特萨斯

雕塑感的椅子造型

相关链接

明式家具是指制作于明至清代前期，材美工精、典雅简朴，具有特定造型风格的家具。明式家具以结构的合理化与造型上的艺术化，充分地展示出简洁、明快、质朴的艺术风貌。并善于将雅俗熔于一炉，雅而致用，俗不伤雅，达到美学、力学、功用三者的完美统一。

第 17 课 学 壁 画

朝元图（局部）（彩绘壁画） 元代 山西芮城永乐宫

壁画，顾名思义，是“壁”与“画”的结合，即在墙面上通过绘画或工艺手段制作完成的画。

壁画具有丰富多彩的表现形式和艺术风格。从制作方法上可分为绘画型壁画、工艺型壁画和雕塑型壁画；从环境、内容和功能上可分为纪念性壁画、装饰性壁画和临时性壁画。

壁画是人类最古老的绘画形式之一。我国的壁画艺术距今已有三千多年的悠久历史。由于壁画大多绘制在各种公共活动场所，因此具有强烈的公众艺术色彩。鲁迅先生曾热情地赞扬壁画说：“……壁画最能尽社会的责任。因为这和宝藏在这侯邸宅内的绘画不同，是在公共建筑的壁上，属于大众的。”

赤壁之战（局部）（大型全景画） 现代 鲁迅美术学院集体创作

设计·应用

哪吒闹海（局部）（首都机场候机楼壁画） 现代 张仃

敦煌壁画（彩绘壁画）
西魏 敦煌莫高窟 285 窟

野牛（岩画）
旧石器时代晚期
西班牙阿尔塔米拉洞窟

相关链接

宁夏贺兰山岩画（石灰岩面凿刻）
约公元前 13000 年至公元前 4000 年

贺兰山是宁夏平原西部的屏障，在贺兰山区已有数千计的岩画被发现，题材广泛，大小不一，充分反映了古代民族的图腾崇拜，具有浓郁的异域风格。这些岩画线条简单，细腻真实，让人叹为观止，堪称罕见的艺术遗迹。

准备壁画材料

在老师的指导下，以壁画的表现形式，通过对不同材料的创造性利用，用剪、拼、贴、画等方法进行集体创作，集思广益，共同完成作品，并在创作过程中强调团队的合作精神。

提示

- ① 了解中国古代的优秀作品。
- ② 认识现代壁画的审美作用。
- ③ 设计壁画应考虑内容、形式与环境的完美结合。

构思绘制草图，同学之间互相讨论。

同学之间互相讨论，按照各自的想法完成作品。

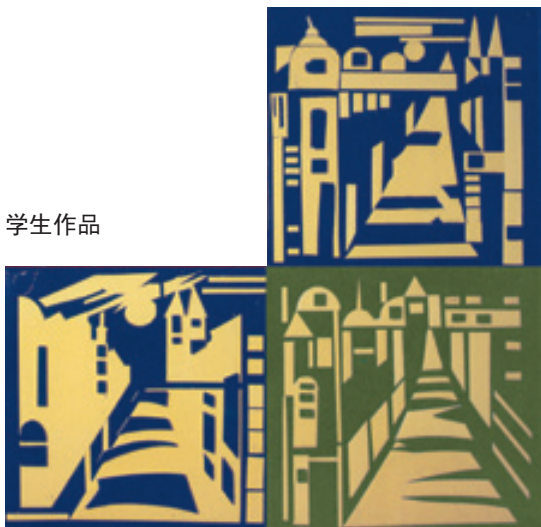

学生作品 日光

学习建议

根据社区或校园的环境，选用适当的媒材，集体创作一幅装饰壁画。

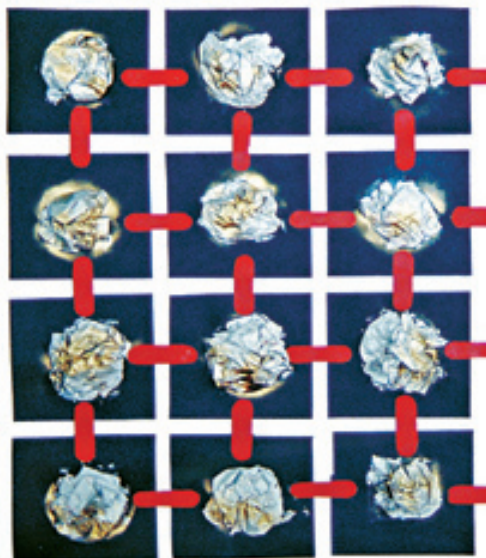
学生作品

设计·应用

展示壁画作业设计。

学生作品 海底世界

相关链接

现代壁画
德国布莱梅学校壁画装饰
艾蒂特

现代壁画的题材相对于其他绘画形式要广泛得多，可以是具象写实的，也可以是抽象或意象的。

第18课 走进博物馆

故宫博物院北门

成立于1925年的故宫博物院，建立在明清两朝皇宫——紫禁城的基础上，是世界上规模最大、保存最完整的木结构宫殿建筑群。昔日的皇宫禁地，占地78万平方米的重重宫阙，如今成为了收藏明清皇室珍宝的巨大宝库。琳琅满目的古书画、古器物、宫廷文物、书籍档案等总数超过150万件的珍贵文物，引领着我们走进这片曾经神秘的领地，走进中华传统文化的圣殿。

提示 故宫博物院的建筑群，是一种独特藏品。

故宫博物院太和殿

学习建议

了解《清明上河图》创作的时代背景，模仿《清明上河图》的表现方式，将生活中不同的行业组织在一起，用语言来表述一幅今天的生活画卷。

► 定窑白瓷孩儿枕（瓷器）
宋代
高18.3 cm，长30 cm，宽18.3 cm

《韩熙载夜宴图》是一幅描写当时生活情景的画卷，它反映了五代南唐大臣韩熙载故意“纵情声色”的生活状态，揭示了统治阶级内部的矛盾，是一件独具魅力的稀世珍品。

▼ 韩熙载夜宴图（中国画）
五代南唐 顾闳中 28.7×335.5 cm

欣赏·评述

▲ 清明上河图（局部）（中国画）宋代 张择端 528.7×24.8 cm

张择端，生卒年不详，早年游学汴京（今开封），后习绘画，宋徽宗时任职翰林图画院，擅长画车马、市街、桥梁、城郭等。

《清明上河图》描绘了北宋时期都城汴京城门内外清明时节繁华热闹的街景。画面以全景鸟瞰式构图，将几十里风光人情尽收卷中。线条细而不弱，色调古朴，显示了画家高超的艺术表现力。

《清明上河图》是一幅难得的风俗画。画卷从郊外开始着笔，一片春风和煦的田园景色。画面渐进，路边酒肆、茶摊渐多起来，汴河也渐渐繁忙起来。一座宏伟的木质拱桥宛如飞虹，横跨河面。以拱桥为中心形成了全图的高潮（见上图）。

《清明上河图》中大到城楼房屋，小到铺内刀剪，无不刻画清晰，而又不给人比例失调之感。以线写形，神形兼备。长达5米

多的繁杂画面，无一处败笔，真让人叹为观止。

张择端传世作品极为稀少，不过仅凭《清明上河图》一件作品，就足以使他名垂画史。

► 立鹤方壶（青铜器）
春秋中叶 高122 cm
河南省新郑县李家楼出土

