

义务教育教科书

美术

MEISHU

九年级 上册

湖南美术出版社

民间作坊

人类在原始社会就有了手工作坊，主要是制作陶器之类。到了封建社会，手艺人有了“百工”之称，民间作坊遍布全国城乡。作坊艺人的技艺代代传承，便产生了许多绝活超群的民间工艺大师。

民间作坊有木作坊、金作坊、陶瓷坊、印染坊、织绣坊、年画坊、泥塑坊等。作坊产品不仅为人们的日常生活服务，同时也在点缀和美化着人们的生活环境。这些极具民族风情和民间情趣的作品，将不会因时间的消逝而失去其艺术的魅力。

印制木版年画的家庭作坊在朱仙镇尚有五六家

朱仙镇位于河南省开封市南郊 20 公里处，镇上的木版年画朴实，不染脂粉，人物无媚态，色彩浓重，是典型的北方木版年画，具有独特的乡土味儿。

刻版是由手艺精湛的老师傅来完成

刘海戏金蟾 木版年画

印制木版年画的工具和颜料大都是艺人自己配制

一幅年画一般需套印五色（黑、红、绿、黄、紫）才能完成

义务教育教科书

美术

九年级
上册

The background of the cover features several large, light blue stars of varying sizes and orientations, some overlapping, creating a dynamic and artistic feel.

 湖南美术出版社

主 编

徐 冰 李 小 山

副主编

宋子正 黎 丹 刘勉怡 陈卫和 黄 啸 陈淑霞

本册编写人员

刘焉陈 刘庆和 张 洋 石又文 何嘉僖

赵 锟 刘晓军 刘勉怡 黎 丹 黄 啸

彭 勇 莫宇红 黄灿波

编者的话

达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗……是什么样的时代造就了这么多杰出的艺术家？在没有摄影之前人们一直用绘画技术留住美好的瞬间，有了摄影之后呢？摄影与绘画有哪些相通之处？建筑作为美术的一个门类，我们该如何看待它呢……亲爱的同学们，美术世界是如此广阔，在这个学期的学习中，我们将在更大的范围内探究美术世界，我们将学习文艺复兴时期的艺术；学习摄影的基础知识；欣赏不同地域和历史条件下不同的建筑风格，思考建筑的审美、文化价值以及它与环境和人的关系；我们还会分析中外绘画作品如何表现空间，学习多种表现空间的方法；会欣赏古希腊、古罗马的美术作品……

让我们扩大视野，一同畅游这宽广的美术世界吧！

目录

■ 第1课 走下神坛	2
■ 第2课 瞬间的精彩	8
■ 第3课 画“说”空间	14
■ 第4课 我们在一起	20
■ 第5课 门	26
■ 第6课 魅力永恒的建筑	32
■ 第7课 美丽家园	38
■ 美术作品概览(五)	44

■ 欣赏·评述
■ 造型·表现
■ 综合·探索
■ 设计·应用

欣赏文艺复兴时期的艺术

在神学权威的笼罩下，欧洲中世纪艺术大都服务于宗教，宣传教义。随着文艺复兴的到来，艺术走下神坛，汲取古典精髓，注入人文精神，表现人的世俗生活，开创并完善了一种反神学权威、反封建特权的新的视觉语言。这个时期的艺术达到了古典艺术之后的一个新高峰，它的基本风格和表现技法构成了西方近代美术的主要传统，影响深远。

椅中圣母（油画） 约 1514
拉斐尔（意大利）

弯曲王座上的圣母和圣婴
(木板蛋彩) 约 1280 (拜占庭)

犹大之吻（湿壁画）
约 1305
乔托（意大利）

乔托注重空间深远关系与人物的立体表现，其艺术具有鲜明的现实主义倾向。

● 赋予宗教人物以人间情感

中世纪时，绘制宗教人物必须严格遵照宗教的表达方式，不注重客观世界的真实描写，而强调所谓精神世界的表现。随着文艺复兴的到来，艺术家们逐渐将自己的思想与情感融入宗教题材的创作中，使得宗教人物形象越来越世俗化。

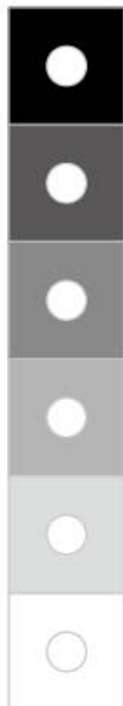
拉斐尔绘制了大量圣母子题材的作品。他将现实生活中许多美丽女性的特点集中体现在圣母身上，将神化的人物赋予人间的情感。他的圣母像寓崇高于平凡中，被誉为美和完善的化身，充分地体现了人文主义的思想。

思考·练习

查找资料，了解调子的含义。下面最左边图为画面调子比照卡，请仔细观察作品，将你认为调子相当的号码填入右边线描图中。

带金翅雀的圣母（油画） 1507 拉斐尔（意大利）

1
2
3
4
5
6

众神的传信使者墨丘利

美惠三女神

爱与美的女神维纳斯

爱神丘比特

花神

代表大地的仙女

代表春天的西风神（在意大利，西风代表春风）

春（油画）约 1482 桑德罗·波提切利（意大利）

《春》是一幅有关自然与人类保持和谐关系的寓意画。全画背景是一片幽静的橘林，一派春回大地、花草争妍的景象。显然，诸神是为春的到来而欢歌，对美和爱的追求，即对人性的追求，是这一作品的主题。

春（局部 油画）约 1482 桑德罗·波提切利（意大利）

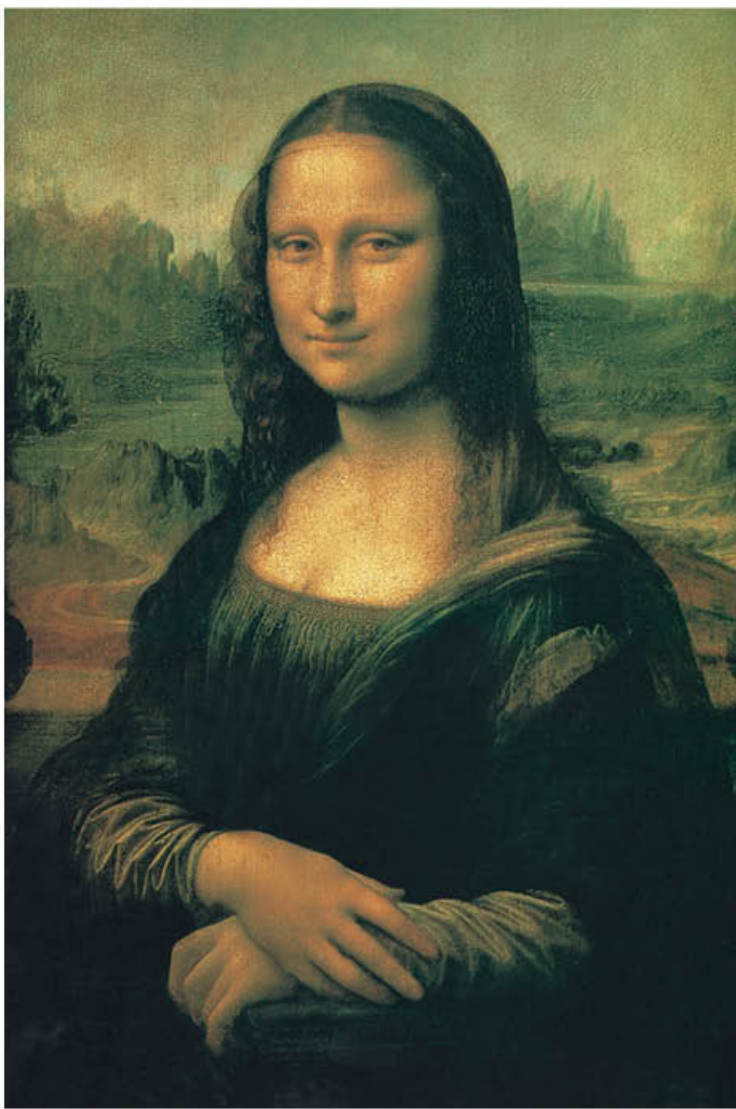

维纳斯的诞生（局部 油画）1487 桑德罗·波提切利（意大利）

学习活动一

尝试从画面空间、人物动作、表情等方面比较波提切利的《春》和《维纳斯的诞生》，并从社会背景方面谈一谈你的理解。

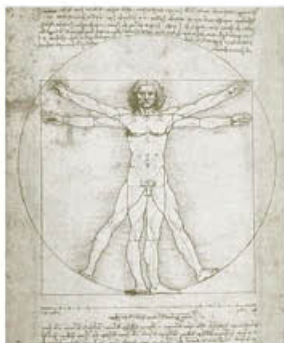
对维纳斯的赞美，是波提切利《春》《维纳斯的诞生》两幅画作的中心，丰子恺先生“实可谓达人间感情的极点了”的评价表明了这一时期绘画创作的人性化倾向。

蒙娜丽莎（油画） 1503—1505 达·芬奇（意大利）

达·芬奇做了大量的写生练习，并注重对人体比例、结构以及透视等的研究。其作品流露着艺术家的理性思维和科学严谨的态度。

达芬奇研究比例的素描稿

● 艺术与科学的有机结合

随着文艺复兴的推进，一些艺术家以理性为准绳，科学观察万事万物，打破了神学的权威，运用透视法则和人体结构的科学知识，创作出的人物形象更趋真实完美，刻画的现实也更加准确生动。

思考·练习

结合所学知识，说一说《蒙娜丽莎》的构图和透视有什么特点。

大卫（雕塑） 1501—1504

米开朗基罗（意大利）

米开朗基罗致力于解剖人体，研究人体的结构和运动，故而他的作品更能充分展示人体的力量之美。

米开朗基罗研究解剖的素描稿

农民的舞蹈（油画） 1568 彼得·勃鲁盖尔（尼德兰）

画家去除了宗教与神话的限制，走向民间，在朴实的平凡生活中发现了生命的美。

暴风雨（油画） 1508 乔尔乔内（意大利）

● 艺术直接表现生活

随着人文主义的发展，越来越多的艺术家将目光转向现实生活，以平民百姓为主题，甚至自然中的花草和禽鸟也可成为主题。思想的活跃，使得文艺复兴艺术进入大师辈出的时代，极为深远地影响了后来的西方艺术。

思考·练习

请说一说《暴风雨》和《带金翅雀的圣母》中人物与景物之间的关系有什么不同？

草地（水彩画）1503 丢勒（德国） 自画像（油画）1498 丢勒（德国）

无论是草地上的植物还是镜子中的自己，丢勒都以极客观科学的精神一丝不苟地记录下来，呈现在画面上。

学习活动二

查找资料，了解文艺复兴时期的美术，试着与其他时期同类题材的作品进行比较，写一篇200—300字的短文，谈谈你对文艺复兴时期美术的认识。

● 评价要点

1. 了解意大利文艺复兴盛期代表人物艺术的主要特点。
2. 初步理解文艺复兴艺术与中世纪艺术的差异。
3. 能运用描述、分析、解释与评价的方法学习和研究文艺复兴时期的艺术作品；能主动查阅资料，参与班级讨论，并用语言表达对文艺复兴时期的美术的看法。

● 相关链接

文艺复兴：“文艺复兴（Renaissance）”一词源自意大利语，意为“再生”、“复兴”。14—16世纪欧洲文艺复兴是一场在古典文化复兴的旗帜下开展的新文化运动，是当时欧洲社会经济与政治结构变革条件下的产物，是中世纪晚期欧洲世俗文化发展的必然结果。同时，它又进一步加速了欧洲社会的变革。在这场运动中，代表新兴资产阶级的人文主义者在文学、艺术、教育和政治思想等方面冲破了基督教神学的桎梏，为资本主义思想文化体系的初步确立奠定了基础，对欧洲社会的发展产生了深刻的影响。

人文主义：人文主义是文艺复兴时期形成的一种重要的思想体系，强调人性崇高和身心的全面发展，重视世俗的现实生活，反对神学权威和封建特权。

乔托（Giotto，1267—1337）：意大利画家。乔托的艺术创作对14世纪意大利文艺复兴美术影响极大，被认为是奠定了文艺复兴新美术传统的天才。

波提切利（Sandro Botticelli，1445—1510）：意大利文艺复兴时期画家。

达·芬奇（Leonardo da Vinci，1452—1519）：意大利文艺复兴时期画家、科学家。

米开朗基罗（Michelangelo，1475—1564）：意大利文艺复兴时期雕塑家、画家、建筑师。

拉斐尔（Raffaello，1483—1520）：意大利文艺复兴时期画家。

乔尔乔内（Giorgione，1477—1510）：意大利文艺复兴时期画家。

勃鲁盖尔（Pieter Brueghel，1525—1569）：文艺复兴时期尼德兰画家。

丢勒（Albrecht Dürer，1471—1528）：文艺复兴时期德国画家。

希望工程系列之一·大眼睛(摄影)

现代 解海龙

逆光经过桌面反射到人物面部，突出了人物那双渴望的大眼睛，摄影家成功地表现了这一瞬间。

思考·练习

山里的裁缝(摄影) 现代 舒和平

你怎么理解这幅作品？在你的生活中，有哪些类似的情景？

摄影已成为现代人重要的文化活动之一。摄影时按下快门只有一瞬间，一瞬间之中却灌注了摄影者的情感，体现了摄影者的知识和审美修养以及技术掌握程度。摄影不是相机在表达，而是摄影者的自我表达。

● 要善于捕捉精彩的瞬间

巴黎穆夫塔尔街(摄影) 1954 卡蒂埃·布勒松(法国)

人物神态自然、真实，题材并不重大，却是脍炙人口的名作，并成为纪实摄影的代表作品。

幸福（摄影）2011 金云钟

照片主人公是爷孙俩。老人是个农民，跟随儿子进城后在家附近做清洁工。孙子偶尔跑来与爷爷亲热，于是有了这温馨感人的一幕。照片贴到网上后，迅速蹿红，一周内转发十万次，评论一万多条，好评如潮。

白求恩大夫抢救伤病员（摄影）
1939 吴印咸

白求恩大夫是加拿大人，远渡重洋来到中国，献身于中国人民的抗日战争事业。摄影家记录了白求恩在艰苦的条件下全神贯注工作的场景。人物的动态，光影的层次感，惯常的视角，使观者如身临其境，感受到一种强大的精神力量。

● 画面要有形式美感

优秀的摄影作品不仅仅要抓住生活中一瞬间的“感动”，而且要讲究画面的构图、光线、色彩等，使作品具有一定的形式美感。

思考·练习

下面两幅作品是同一场景，比较两者构图的差别并说说它们各自给你的感受。

林中（摄影）现代 黄建国

微小的变化会打破呆板

嬉戏（摄影）现代 李舸

动势的冲突矛盾运用得当，画面会更为生动。

构图要遵循的基本原则

1. 选择合适的角度和拍摄距离，使主体突出。

2. 画面要简洁，要避免与主题无关的事物。

3. 充分利用背景和环境来突出主题。

晨读（摄影）2009 徐建

这是典型的侧光效果。画面各部分关系的主次、节奏韵律都很讲究。

海潮（摄影）现代 任国恩

精彩源自那一瞬间点（海鸟）和线（海浪）的交集。顺光下的海水湛蓝湛蓝，更给画面增添了几分精彩。

光线塑造形体的一般规律

顺光：对象的体积减弱，比较平，画面显得柔和。

侧光：体积感强，画面明暗对比强烈。

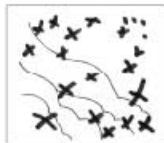
逆光：对象细部被概括，轮廓得到强调。

线的律动

点的节奏

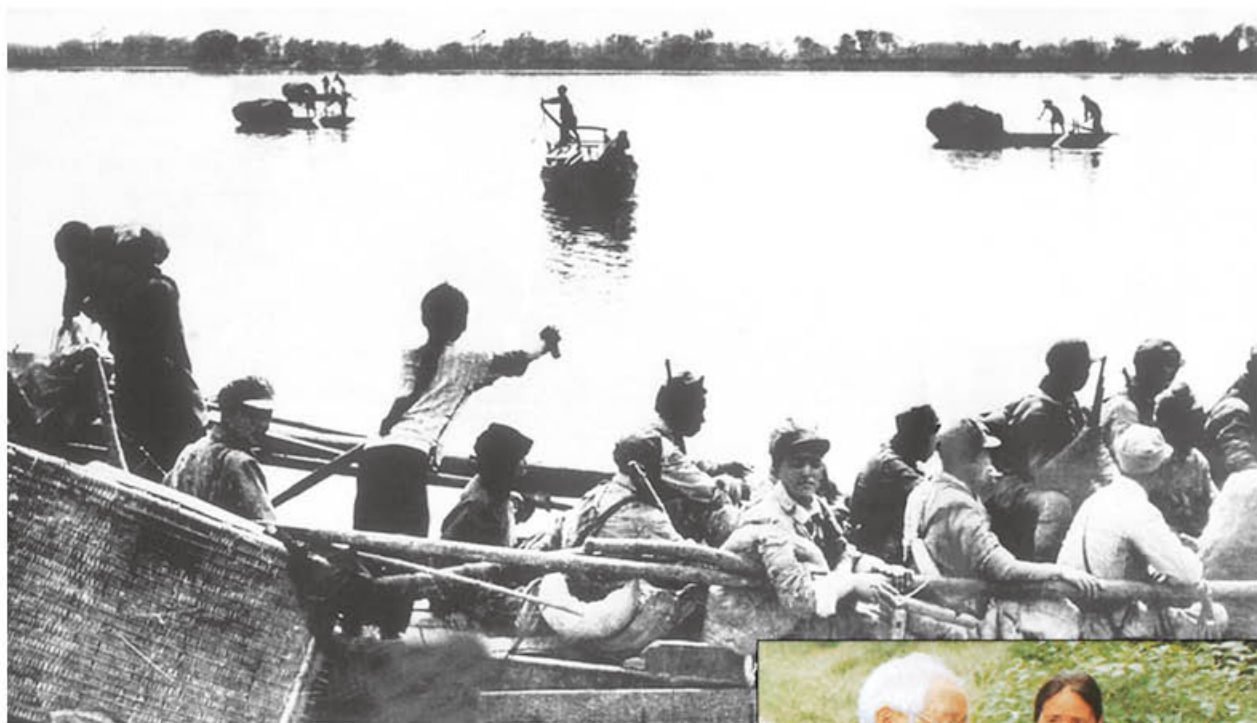

点线结合构成画面韵律

学习活动一

1. 用草图的方式分析两到三幅摄影作品，并针对一幅作品写出100—200字的短文。

2. 用照相机模仿优秀作品的手法拍摄生活中的某个场景。

我送亲人过大江(摄影) 1949 邹健东

这是一幅构图完美、形式美感很强的纪实摄影作品。背景简洁，主体人物和其他人物之间动与静的对比、神态的对比、多与少的对比恰到好处。

1949年4月22日，在人民解放军渡江战役中，一位身材瘦弱的大辫子小姑娘正在拼尽全力划桨，和其他支前的船工一起，用最快的速度把解放军送往江南岸。记者邹健东迅速地摁下快门，记录了这个动人场面。

1995年5月，当年的小姑娘（左二）和邹健东在北京相见了。那一瞬间，因摄影而成为无尽的话题。

● “创造”精彩瞬间

随着科技的发展，艺术家用摄影技术将影像改组、拼凑，创造了一种现实和想象结合的瞬间。这种特殊效果运用电脑软件处理图片是可以实现的。

飘浮的树(摄影) 1969 杰里·尤尔斯曼(美国)

以自然为主题，表现自然界的生长和变化。摄影家运用了暗房技术，制作了一幅有着奇幻色彩的作品。

数码摄影的特点是快速、成本低，所以人人都可以用数码相机记录自己精彩的生活瞬间，也可以运用数码技术将设想、构图、光线等定格在某一时刻，“创造”精彩的瞬间。

升起的星球（摄影）2011 米哈伊尔·邦达（乌克兰）

学习活动二

将自己拍摄的数码图片在电脑中进行修剪、复制、组合等处理，创作一件“有趣的校园生活”的作品。

● 评价要点

1. 能拍摄生活中的形象，拍出表达自己感受的照片。

2. 初步懂得什么样的照片才具有历史价值。

3. 能运用所学的知识，拍摄自己或周围人们的生活照片。

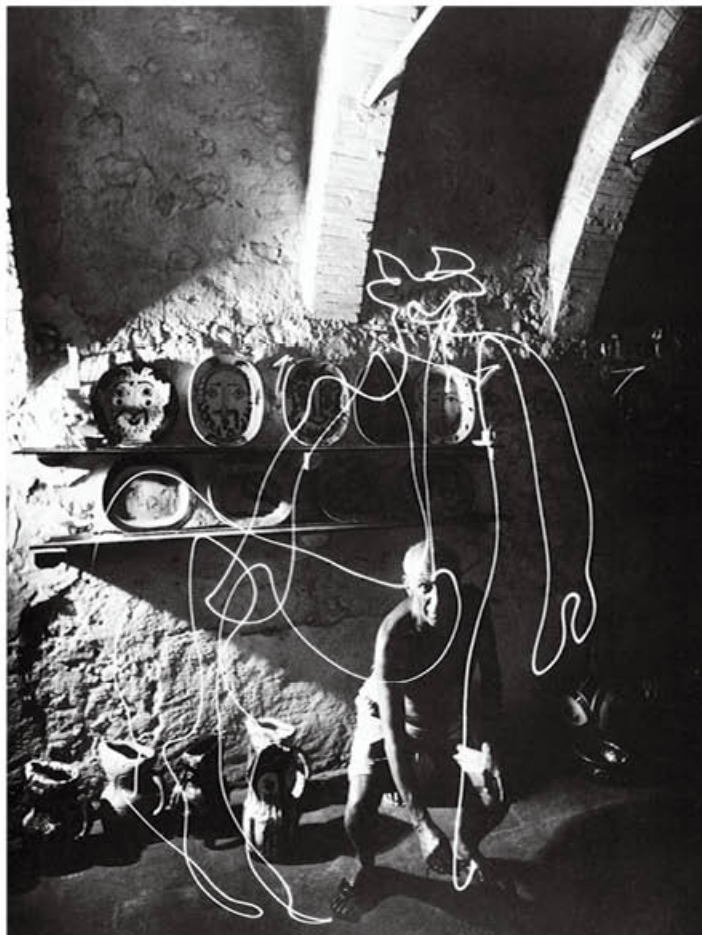
4. 知道胶片摄影与数码摄影的不同特点。

● 相关链接

摄影小技巧：摄影，除器材的选择和艺术的构思外，当手握相机照相时，要端稳相机，轻按快门，不抖动，正确曝光，准确对焦。当然，目前大多数相机都有自动曝光、自动对焦功能，但你一定要试一试将焦点对到不同的明暗、不同的距离，拍出来的效果是很不一样的。

毕加索（摄影）1949 格荣·迈利（美国）

摄影家运用当时摄影的新技术——快速闪光的新型闪光灯拍摄了运动的光。

人类的状况（油画）1933 马格利特（比利时）

楔形浪（丙烯画）1978 罗恩·戴维斯（美国）

我们能够从一幅平面的画幅中感受体积和空间的存在，并由此产生丰富的联想。这种空间感是艺术家利用形状、光影和色彩等元素在平面上营造出来的视觉幻象。

空间的不同表现方法有不同的视觉效果。绘画的空间是制造一种错觉，在二维的平面上制造三维的空间。艺术的创作在于艺术家对空间的利用。许多艺术家利用现实中的空间，通过空间中多种因素的组合，充分表达画者的视觉感受。

完全（油画）2009 陈文骥

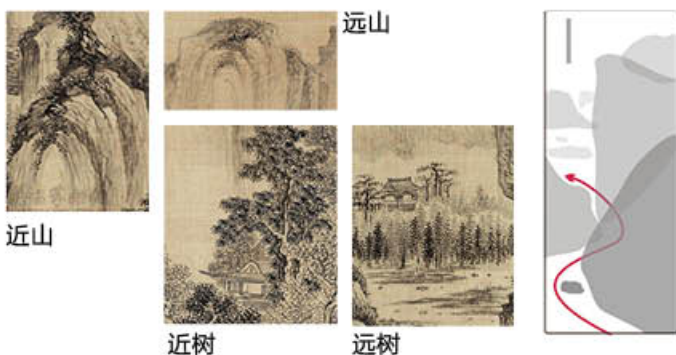
《完全》这幅画面中，我们看到的是一个立体的圆筒形，但它却是在平面的画布上表现出来的。

● 形与空间

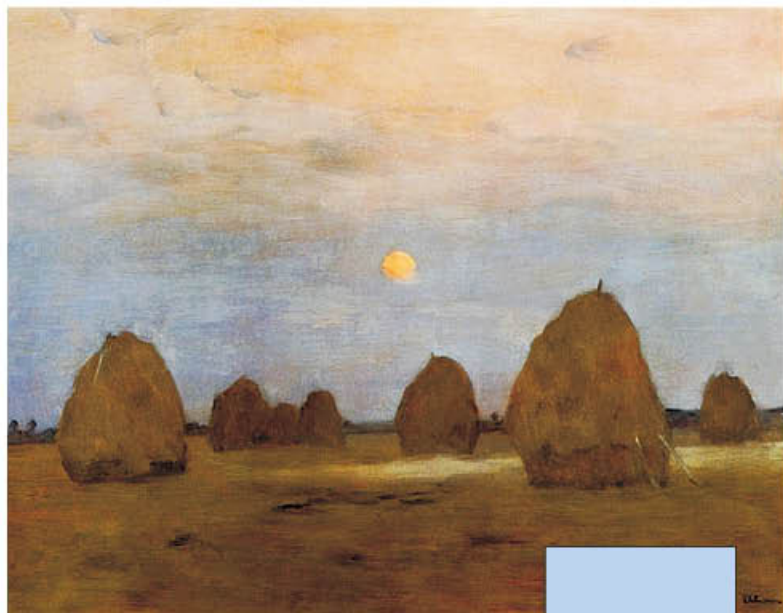
画面上要表现出前后纵深感，一般会根据“近大远小”的原则组织画面形象，也可通过点或线的排列和变化产生空间距离。

思考·练习

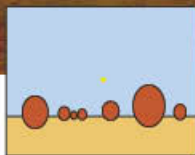
仔细观察《层峦叠嶂》，想一想，画家是怎样区分远景和近景的？

层峦叠嶂（中国画）清代 王原祁

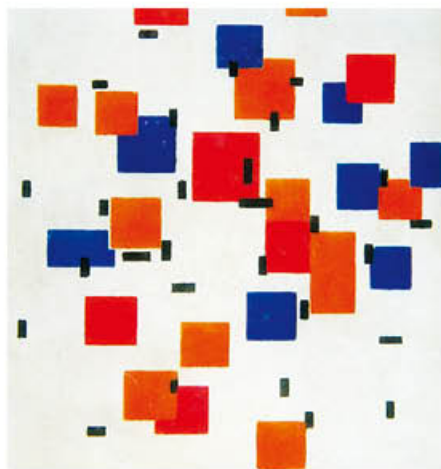
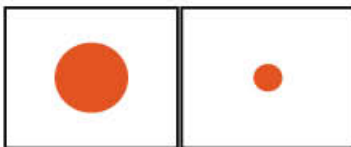

风景（油画）1899 列维坦（俄罗斯）

点

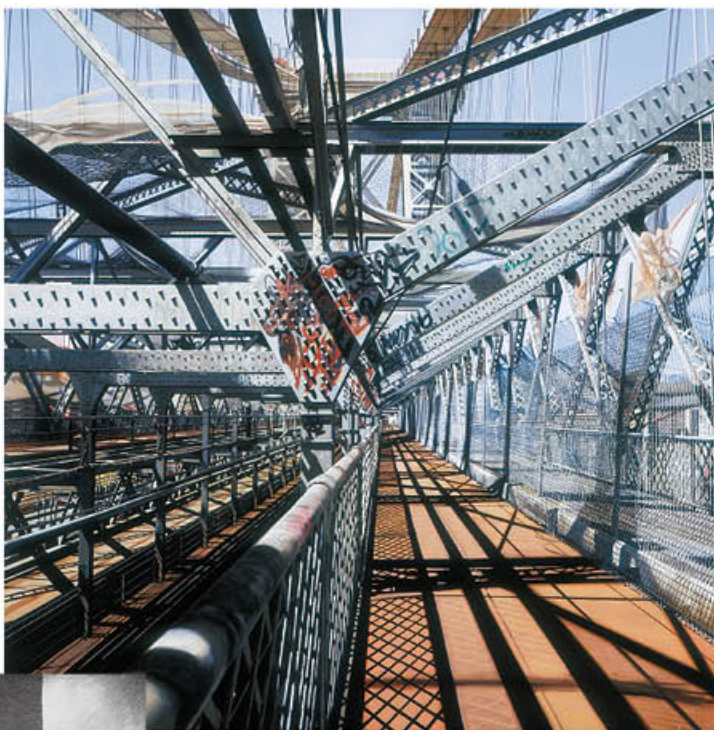
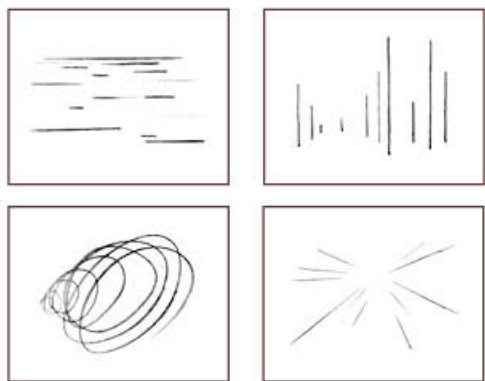
点的大小、冷暖、隐显等变化，能在画面上产生前后、进退的视觉感受。

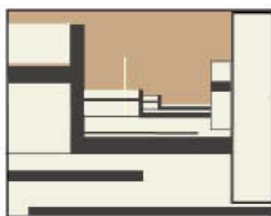
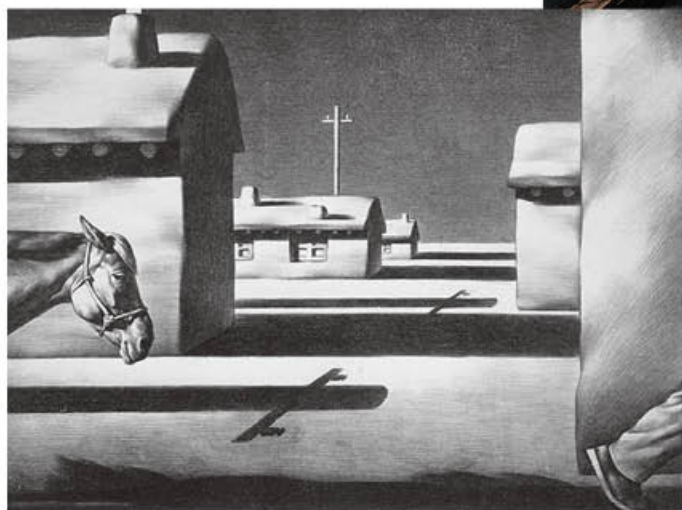
色彩构成A（油画）1917
蒙德里安（荷兰）

线

通过线的长短、粗细、疏密、轻重、方向的组织和变化，也能在画面上产生前后、进退的视觉感受。

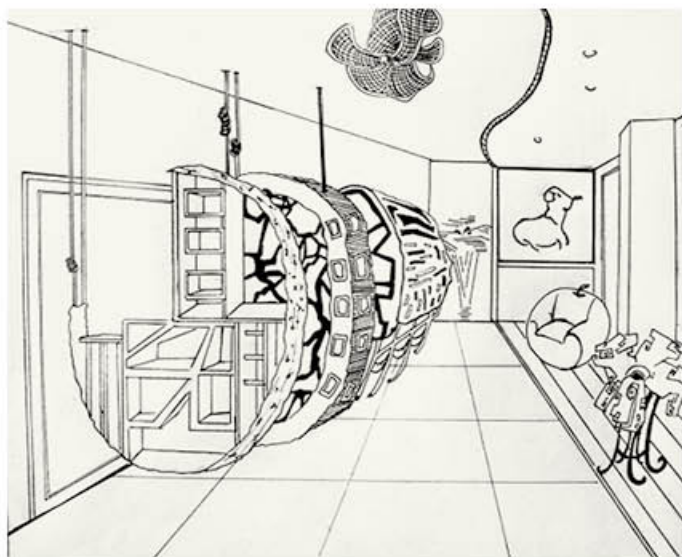
桥（油画）1995 埃斯蒂斯（美国）

宁静的小镇（版画）1989 苏新平

作者利用房子近大远小的透视原理推出了画面的空间，以横竖直线为主，更凸显了画面的静谧感。

学生作品

思考·练习

选择树叶、水果、文字等形状做点状排列，表现出画面的空间感。

在画面上适当补充线条，加强画面的纵深感。

学习活动一

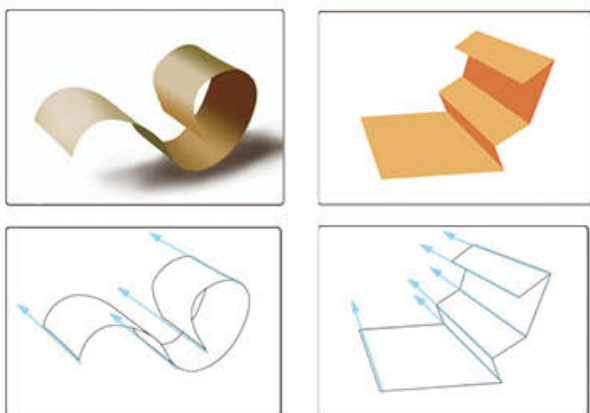
选择自己喜欢的一张风景照片，运用所学的知识进行临摹，注意强调并处理好画面整体的空间感觉。

● 体积与空间

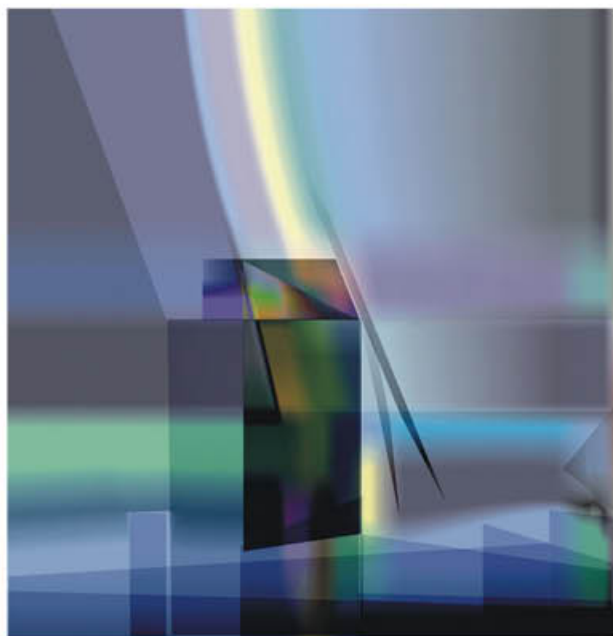
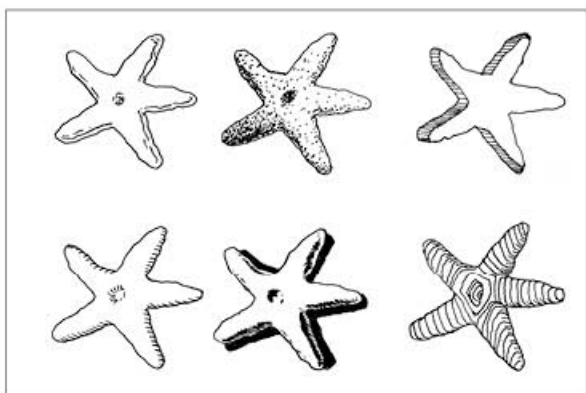
人与视觉物象之间都存在一定的空间距离,物体与背景之间也存在空间距离,物与物之间也存在空间距离,同时,一切物象本身也都占有一定的空间,这个空间也就是物体的体积。

面与体

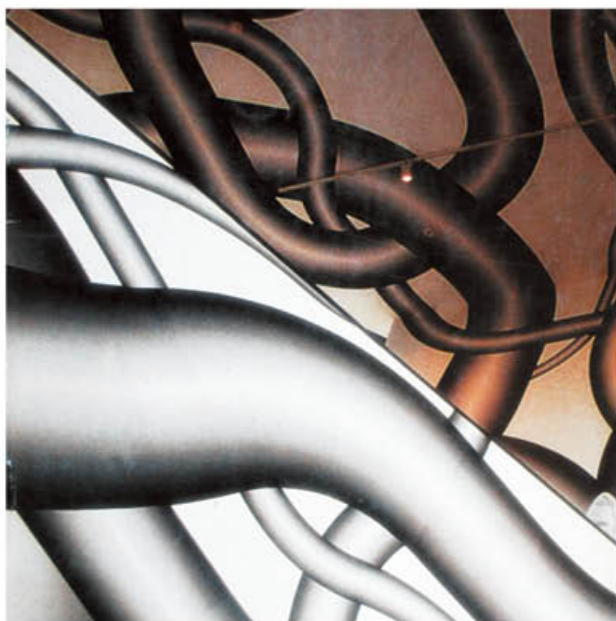
画面上,“面”经过弯折后即产生了“三维空间”。

利用阴影,使我们感觉到某个形凸起或凹进,也就形成了“体”。

A 几何形体的巧妙组合,构成较强烈的空间感、体积感。

C

思考·练习

1. 模仿本页B图,画任意一个图形,涂上阴影,使这个图形凸起或凹进。

2. 模仿本页C图,任意组织画面,并在适当的地方添加小物体,变成一幅有趣的画面。

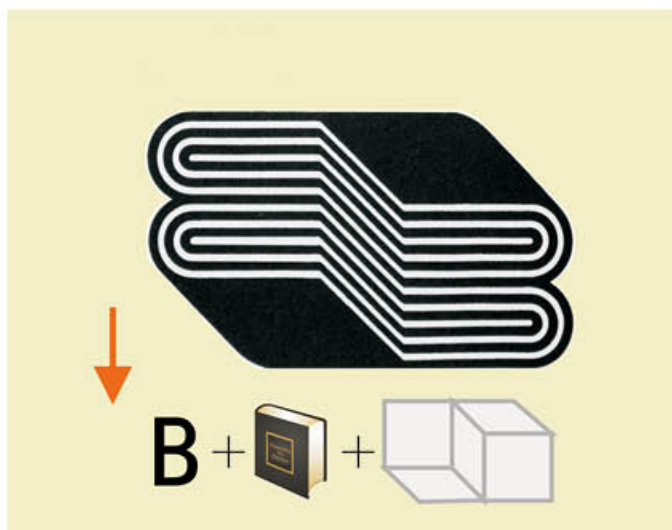
学习活动二

参照相关图片,运用所学的知识创作一幅“太空”主题的作品。要求表现出物体的体积感以及画面的空间感。

● 创意空间

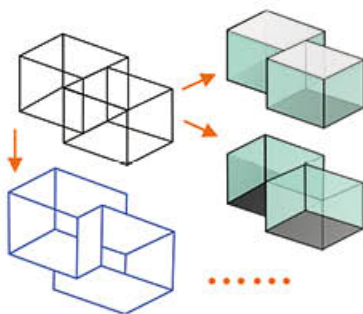
画面上的纵深感本来就是利用人们的视觉经验而形成的“错视”。因此，艺术家充分利用错视原理创作了各种富有创意的图像。画面上常常利用不可思议的空间错位来表达艺术家的意图，或表现出梦幻般的景象，让人们叹为观止。

空间错位

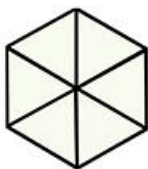
布朗大学出版部标志（标志设计） 马尔克·格里（美国）

右图两个立方体框架轮廓中，我们能够感受到两个相互反转的体积空间。利用这一特点，通过对轮廓线的删减取舍，能够创造出更为丰富的体积变化，布朗大学出版部标志便巧妙地运用了这种转换规律。

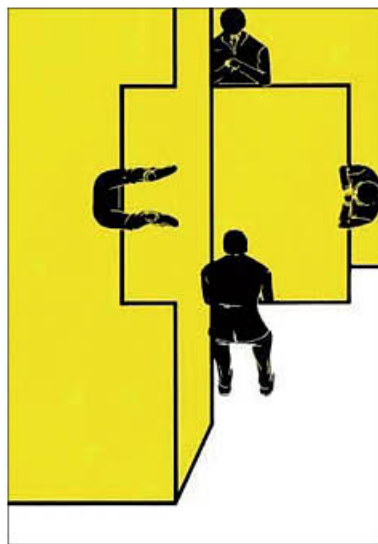
思考·练习

由线条构成的形体也可以因线条的变化而使形体的“空间”产生变化。尝试将右图线条的“连”和“断”改变一下，你一定会有新的发现。

1992年第二届纸艺术作品展招贴（招贴画）
福田繁雄（日本）

半卷着的纸创造了平面中的空间，而移动的腿则表现了时间的观念。

1987年福田繁雄招贴展（招贴画）
福田繁雄（日本）

运用错视原理，将静止坐在台前的人的四个不同视角的状态表现于同一画面，用单纯的线、面造成空间的穿插，使二维空间与三维空间产生错综复杂的效果。

右图的空间循环其实是不存在的，它利用视点转换形成的错觉，制造了一个矛盾的空间。《瀑布》这幅画正是运用了两个这样的三角形，使流水上下循环不止。

街头 3D 地画

西塔狂想曲(3D地画) 2012 万氏兄弟

瀑布(版画) 1961 埃舍尔(荷兰)

校园 3D 地画作画现场

学习活动三

借鉴教材中的作品，收集相关资料，在教师的指导下分组尝试画一幅有趣的 3D 地画的画稿。

● 评价要点

1. 能在作业纸上分别画出形的空间感和形体的体积感。
2. 在练习和造型活动中能较充分地表达出自己的感受，并能借助自己的生活经验进行创造性的表达。

● 相关链接

3D 地画：以室内外地面为主要媒介，利用平面透视的原理，制造出视觉上的虚拟立体效果，令参观者有一种身临其境的感觉。

埃舍尔(M.C.Escher, 1898—1972)：荷兰艺术家，专门从事木版画和平版画创作。他自称“图形艺术家”，数学是他的艺术之魂，他在数学的匀称、精确、规则、秩序等特性中发现了难以言喻的美，创作出广受欢迎的迷人作品。

我们生活在家庭、社会之中，与家人、朋友面对面，建立起良好的人际关系，会使我们生活得更幸福和快乐。在与他人的交往之中，有许多美好的地方令人感动，值得记录。

童年（中国画）1984 王盛烈

作者画了一群活泼可爱、天真无邪的小朋友，他们神态各异，关系亲昵，让人回想起自己美好的童年。

● 我与家人

家对每个人来说意义重大。从出生起，我们就成为家庭的一员，受到家人的关爱。从父母到兄弟姐妹，家庭的温暖一直伴随着我们。

人物的面部表情和身体姿势既可以反映人物性格和内心活动，也可以反映人物之间的相互关系和画面的主题，营造出不同的情感氛围。

悄悄话（中国画） 1979 王有政

又是一个2分（油画） 1952 列歇特尼柯夫（苏联）

思考·练习

本页两幅画都描绘了得知考试成绩回到家的小学生及其家人，画家通过家庭成员不同的面部表情和身体姿势，揭示人物的心理状态，表明人物间的关系，使画面呈现出截然不同的气氛。

下面的图示表现了《悄悄话》的人物构图关系，请参照此图示将《又是一个2分》的人物构图关系画出来。

画面上，一对夫妻将上中学的儿子送到村口。儿子推着自行车，爸爸扶着车上的行李架，妈妈给车子上的包里硬塞几块烧饼。三个人的视线都集中在妈妈塞烧饼的动作上。父母那关爱的动作、企盼的眼神，使画面呈现出温馨感人的家庭和睦氛围。

上中学的儿子（中国画） 1984 王犛

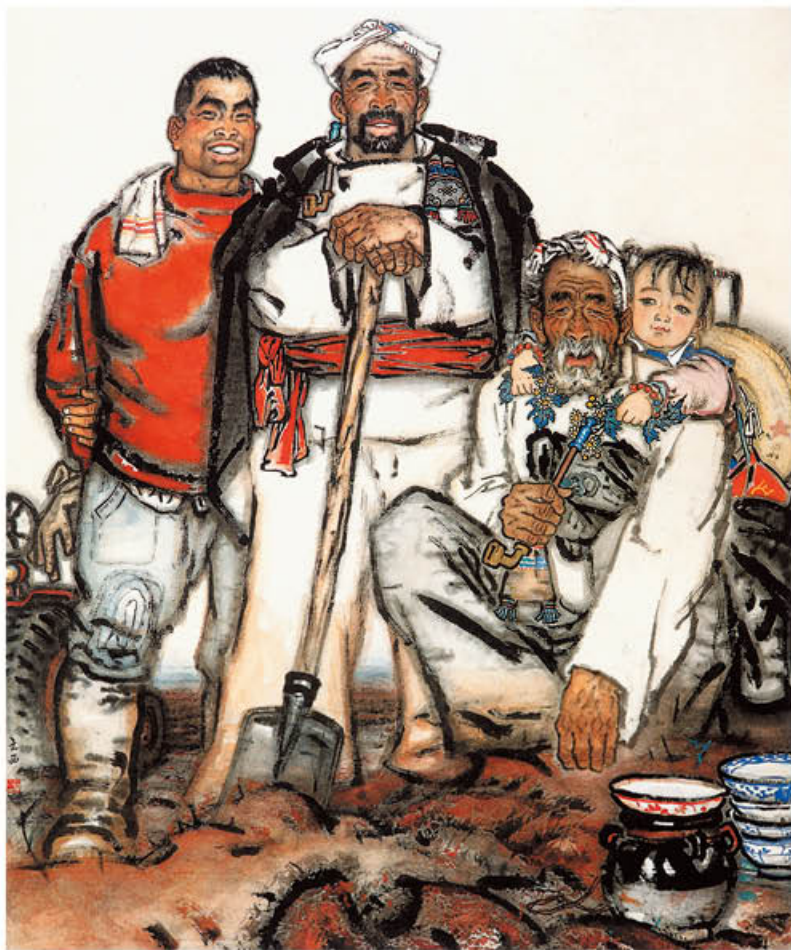
思考·练习

说一说《祖孙四代》一画中四个人之间的关系。你是通过哪些细节知道他们之间关系的呢？

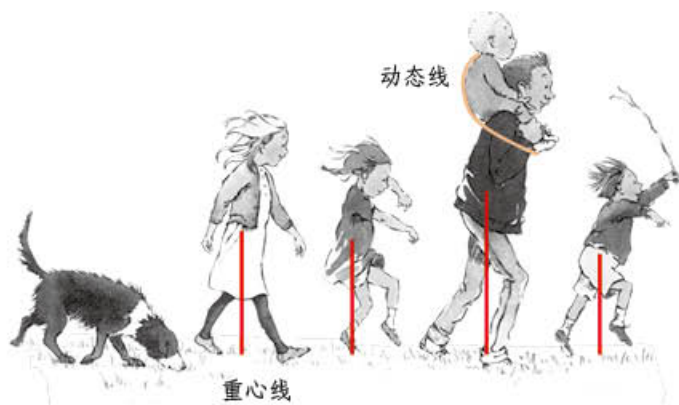
祖孙四代（中国画） 1962 刘文西

人物的位置安排基本上可以反映出他们在家庭中的地位和关系。

我们要去捉狗熊（插图） 1989 海伦·奥克森伯里（英国）

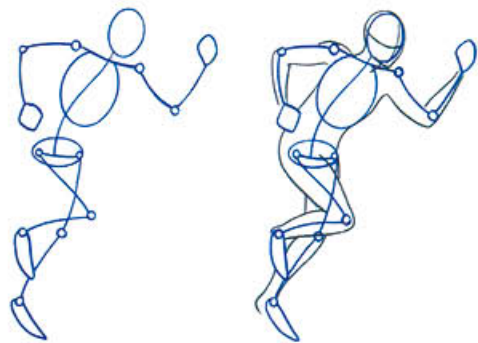

利用各种线条和几何形组合成的骨架（或简易的火柴人图示）来描绘人物的动态，可以让你在仔细描绘人物之前考虑平衡、动作和姿态。想要制造动感，就要“打开”手臂和腿之间的空间，这样人物的轮廓和周围的空间也会显得比较有趣。

学习活动一

仔细观察你的家人，试着画画他们在不同姿态下的草图，注意把握住人物的动态。

动作序列（速写）现代 许全群

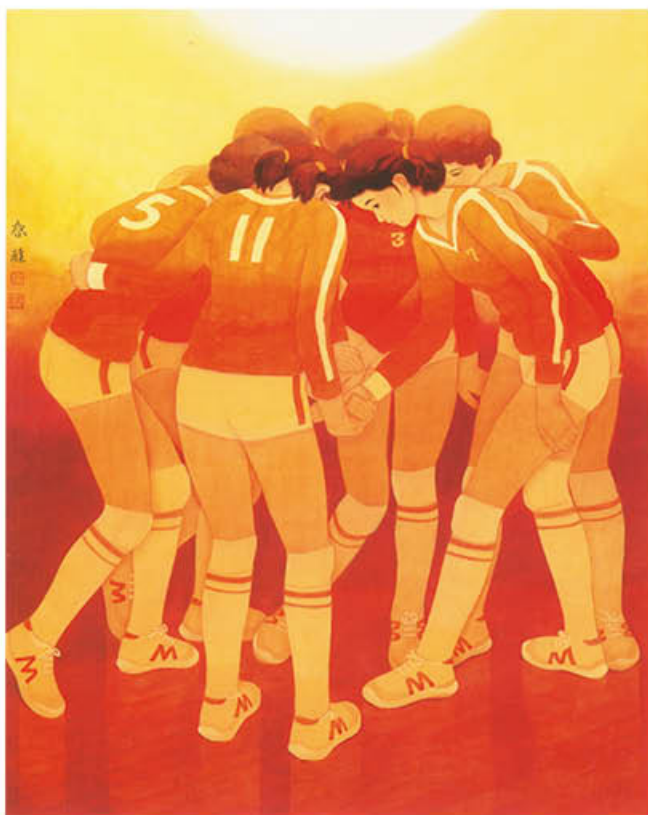

● 我与朋友

我们身边都有要好的朋友，我们共同欢笑，共同学习。你与朋友在一起时都做些什么呢？试着用画笔记录下来吧。

她们在成长（油画） 1964 宋贤珍

组合人物画涉及的人物较多，加上环境和场景的刻画，增加了画面处理的难度。为了取得好的画面效果，要处理好人物和环境在画面布局上形成的构图空间、人物层次空间和疏密强弱空间等关系。

（上）我最讨厌你了（插图） 1961

莫里斯·桑达克（美国）

用两个背对背男孩之间的空间留白，反映两人内心的疏离。

（左）决战之前（中国画） 1985 徐启雄

以合围式的构图，表现了女排队员决战之前相互鼓舞、共同砥砺的情景。

表现我与朋友之间发生的故事时，场景和细节的刻画既可以交代故事发生的时间、地点等信息，也有助于表现朋友之间的关系和感情。

天天向上（中国画） 1981 孙玉敏

学生作品

学习活动二

将你和亲朋好友之间发生的趣事用画笔记录下来吧，注意处理好画面上人物之间的相互关系。

● 评价要点

能运用绘画语言描绘你和家人、朋友的故事，并将你的故事作品与同学、老师分享，听一听同学和老师对你的作品有什么评价。

● 相关链接

速写：是指用简练的表现方法，迅速地将现实生活中的人物形象、动态、生活场景、服装道具等描绘下来的一种绘画形式。它是培养形象记忆能力和表现能力的重要手段之一。速写虽然不等于创作，但画得好的速写，尤其是一些主题思想明确、艺术表现比较完整的速写，也同样具有艺术创作的价值。

准备一本速写本，开始你的视觉日记，或者与文字日记结合起来。

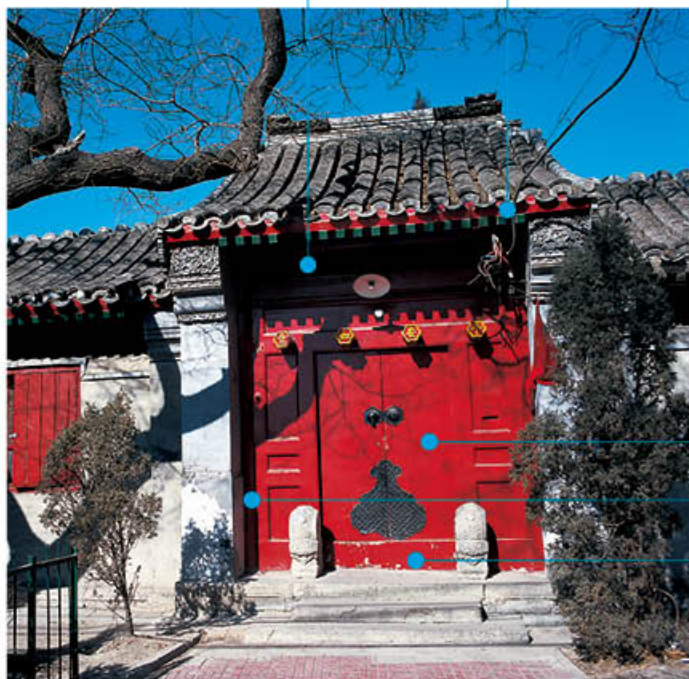
以门为主题探索中国传统建筑文化

浙江永嘉县蓬溪村近云山舍住宅大门

门楣

门头

北京四合院院门

门，首先是人们居所的出入口，如同人的“脸面”。在传统的建筑中，人们对“门”给予了极大的关注。

门扇

门框

门槛

在封闭的墙上打开一个洞口，可以方便进出，这就是“门”。古代的“门”与“户”不同：一扇曰“户”，两扇曰“门”。汉字中的“门”字（繁体为“門”）是个象形字。

● 不同功能建筑的门

在祖国各地，一般都会保存着一些古建筑，或者是仿古建筑。由于建筑的功能、文化的取向、阶层的差别，这些建筑的门在形制、材料、功能和装饰等方面也有很大的不同。

北京故宫中和殿

安徽宏村

北京老字号店铺

山西五台山龙泉寺

思考·练习

1. 在人们生活空间中，“门”有什么功能？

2. 尝试说出传统建筑的门与现代的门的区别。

● 不同地域传统民居的门

由于地理气候条件和经济状况不同，以及历史原因、所形成的习俗不同，不同地域、不同民族的民居，门的形制和风格也有很大的差异，从而呈现出多样的审美特点。

福建土楼是环形结构，门的结构和一般住宅的门有什么区别呢？

这是山西王家大院，门洞为什么设计为圆形呢？

湖南凤凰民居多以木结构为主。

西北地区窑洞的门窗相连支撑着洞顶，形成独特的拱形，它兼顾出入、采光、通风等功能。

一大二小门头的排列和两扇翼墙的展开，极大地丰富了门的造型，成为云南大理白族民居的独特标志，门头翘起的飞檐会引发你什么联想呢？

新疆民居喜欢在门扇上勾勒花卉图案。

这是西藏拉萨八角街民居，门头厚重，色彩绚丽。

学习活动一

对比两到三个不同地域有代表性的民居建筑的门，尝试从地理、历史、习俗等多个方面分析门的形制和风格形成的原因。

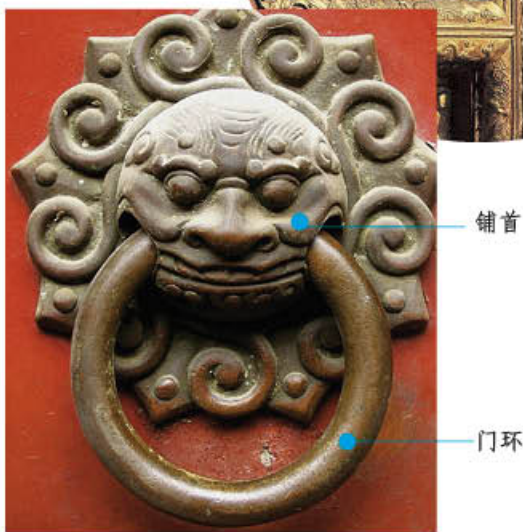
● 考察传统建筑的门

几千年来，“门”在人们的生活中演绎出了许许多多“故事”。当我们对传统建筑的门进行仔细观察、调查访问、记录整理时，我们也许会从中发现一些有趣的现象，提出值得思考的问题。

门楣、门柱、门头的装饰都是按照一定的规则制作的。

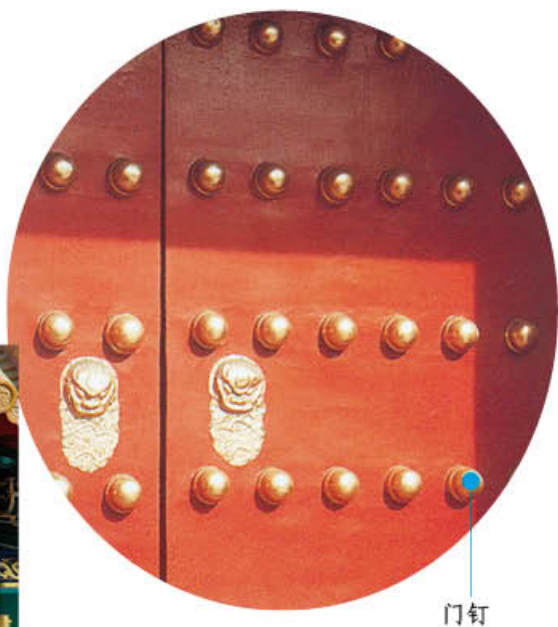
铁饰和木板的材质相映成趣，给人质朴、浑厚的感受。

铺首

门环

门扣分为门环和铺首，又喻为“怪兽衔环”，在古代有避邪的意思。

门钉

思考·练习

请查找资料或向其他人咨询，解答以下问题：

1. 皇宫大门的门钉有什么含义？为什么皇宫门环会有金铜之分？
2. 为什么中国传统民居总是装有门槛？其高度有什么讲究？

建筑各部件的设计因为功能、地域经济、习俗和文化取向、阶层等因素，常常要考虑这么几个方面的内容：

1. 形状；2. 大小；3. 材料；4. 位置；5. 色彩；6. 装饰纹样等。

门墩和门槛上装饰了与建筑规格相应的浮雕。

当我们对传统的门有了一定了解后，可以用分组合作的方式尝试进行实地考察。

考察内容选择：

1. 本地传统建筑保护的基本情况；2. 门或门的某个元素的历史变迁；3. 不同地域或不同功能建筑的门有什么差别；4. 门或门的某个部件的造型特点；5. 门的装饰特点；6. 同一建筑内的门有什么不同以及为什么；7. 其他。

考察类型选择：

古建筑：民居；园林；宗教建筑；城郭；牌楼；亭台楼阁及其他。

传统样式建筑：店铺；民居；庙宇；其他社区相关建筑等。

考察问题选择：

1. 通过考察，对本地的传统建筑及相关传统文化有了哪些了解？2. 你对本地传统建筑保护的得失有何看法？3. 本地新建的建筑在继承传统文化方面有何得失？

考察方式选择：

1. 通过网络、书籍、图书馆、相关单位查找资料；2. 通过咨询相关人士了解情况；3. 现场观察、测量、绘图、拍照、收集样本、文本记录等。

福建永安市槐南乡洋头村安贞堡大门武门神

门神是我国民俗中人们最信奉的神祇之一，具有悠久的历史，种类繁多，且流传范围广。

考察中绘制的资料图

学生作品

学生作品

门的速写

学生作品

用各种纸材仿制的门

学习活动二

根据本课提出的要求，分小组有选择地对本地传统建筑中的门或者门的某个部分进行考察，并针对问题进行讨论，写出考察报告。可将活动过程中的绘画和手工作品进行展示。

● 评价要点

1. 了解门的基本结构，能从“历史”和“地域”两个方面比较传统建筑的差异。
2. 能根据一定的资料，对“门”的某一方面进行比较分析，说明一个问题。
3. 了解并比较熟练地说出两种以上门的风格样式。
4. 能较好地参与小组考察工作，创造性地完成组内交给的任务。

● 相关链接

门是内外空间分隔的标志，是迈入室内的第一关和咽喉，因此，又将一家一户称为“门户”。

门是房屋建筑的一个重要部分，在历史的发展中又衍生出丰富的文化内涵，如作为特殊文化符号的门，是怎样反映特定社会的文化传统，反映各地区、各民族的特征及人们的种种精神追求的。从门文化的丰富性可以进一步体味世界各地的文化。

阿斯潘多斯古剧场拱门
公元2世纪 土耳其

法国巴黎圣母院
约1163—1250

法国巴黎凯旋门
1806—1836

魅力永恒的建筑

欣赏中外优秀的建筑作品 · 体会建筑与环境和人之间的关系

建筑是什么？古往今来，莫衷一是。老子曰：“凿户牖以为室，当其无，有室之用。”说的是建筑提供了功能性的空间。歌德说：“建筑是凝固的音乐。”讲的是建筑拥有音乐般的和谐与韵律。建筑是科学与艺术的结合，是功能与美学的统一。

鸟巢

蚁穴

蜂窝

● 建筑是自然中的庇护所

建筑的最初需求即为庇护。为了抵御恶劣的自然环境，自然界的建筑师们要为自己和后代营造一个安全舒适的环境。

思考·练习

鸟巢、蜂窝、蚁穴与建筑设计有关系吗？你还能举出哪些动物给自己搭建完美房子的例子？

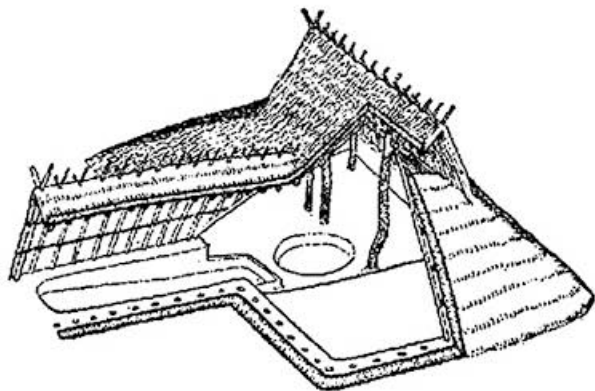
宫

京

家

室

甲骨文结构暗含着中国史前原始木结构建筑的原型。

陕西西安市半坡村原始房屋复原图

● 建筑与自然环境的融合

原始建筑由动物的巢穴演化而来。建筑需顺应当地的自然环境，使用当地材料，并且自然而然地显现出其自然环境的特色。同时建筑也可改造自然环境，产生相互作用。

交河故城 前2—5世纪 新疆

根据当地的自然环境和生存需要，古车师人就地取材，因地制宜，充分巧妙地利用黄黏土造房，虽经数千年风雨，这些生土建筑依然留存。

陕北窑洞

陕北窑洞依山势以黄土为主要材料挖洞造室，冬暖夏凉。

爱斯基摩人的冰屋

冰屋用冰块制成，以抵御严寒，与环境融为一体。

思考·练习

说一说你身边哪些建筑是与本地的自然环境有关的。

长城（秦汉至明代）

建筑长城墙体时因地制宜，就地取材，一般平地多用黄土版筑，戈壁地带用沙砾与当地植物如芦苇、红柳、胡杨等分层压叠，山上用石块垒砌外皮，内填碎石，在陡峭山崖上则利用峭壁，略加凿琢而成。

现代设计和技术的完美融合，促进了人工建筑和自然环境之间的可持续发展。

苏州博物馆 贝聿铭（美国）

博物馆巧妙地借助水面，与紧邻的拙政园、忠王府贯通，既是其建筑风格的延伸，又与原有拙政园的建筑环境浑然一体，并相互借景、相互辉映。

流水别墅 1930 赖特（美国）

建筑几何体块穿插交错，室内外空间互相延伸，与自然环境完美结合起来，如同自然生长在山岩流水之上，体现了建筑以自然环境为本的几个原则：1. 对自然环境采取保护的态度；2. 建筑本身与自然环境融为一体；3. 建筑表达力求节制，由内而外，自然而然地流露自身的特质。

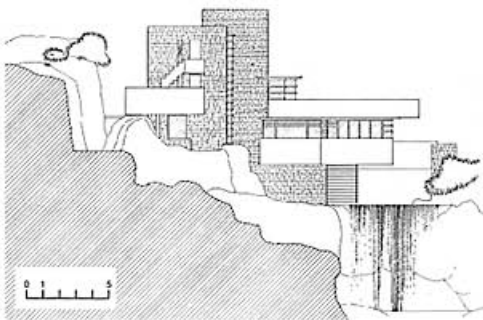

学习活动一

根据身边的自然环境特点，设计一幅你理想中的建筑，尝试用草图形式画出来。

流水别墅草图

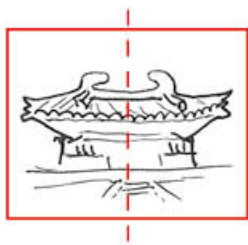
西立面图

布达拉宫 7世纪 西藏

● 建筑与历史人文

建筑艺术大多是同一时代同一地区的人集体智慧的结晶，它不仅直接展现了当时的科技和工艺水平，还折射出当时社会的政治体制、美学标准，乃至人们的世界观、宗教观。

五台山南禅寺 唐代 山西

山西五台山南禅寺为唐代木构建筑的典型，形体稳健，庄重大方。建筑沿着中轴线对称布置。屋顶极为讲究，屋檐如飞鸟张开翅膀，层层斗拱翘起。

斗拱

斗拱是较大建筑物的柱与屋顶间之过渡部分，它这种承重结构，可使屋檐较大幅度地外伸，形式优美，为我国传统建筑造型的一个主要特征。

思考·练习

结合本页图例，简要地说一说中国古代建筑运用了哪些形式美法则。

天坛 明代 北京

天坛有两重围墙，形成内外坛，围墙南方北圆，象征天圆地方。主要建筑有祈年殿、皇穹宇、圜丘。圜丘与祈年殿居于南北轴线两端。祈年殿是明清两代皇帝孟春祈谷的地方。它是按照“敬天礼神”的思想设计的，殿为圆形，象征天圆，瓦为蓝色，象征蓝天。

西方古代建筑材料多为石料，在外形上主要讲求圆滑，通过刻画线条来体现建筑物的庄重，利用拱来拓展内部空间。

泰姬陵 1632—1654 印度

虽是伊斯兰教建筑，但它却是印度文化融合不同传统因素的体现。

米兰大教堂 1386 意大利

历时5个世纪才完工的米兰大教堂已成为米兰的精神象征。

罗马竞技场 70—82 古罗马

这种以圆为主的建筑特点，充分体现了古罗马人对英雄的崇拜。

拱，利用抛物线使跨距加大，可以免除掉柱子的分割，达到内部空间完整的效果。尖拱和交叉肋拱像雨伞的伞骨支架一样，支撑着大教堂的内部结构。

尖拱

交叉肋拱

思考·练习

中国的古代建筑主要以土木结构为主，西方的古建筑主要以石头结构为主，请说一说造成这种状况的原因有哪些。

越来越多的建筑打破了传统建筑在材料、技术和理念上的诸多限制，并从仿生、智能、生态、环保等方面出发，风格流派推陈出新，视觉奇特、功能各异，如音符谱写着一首首风格不一的乐曲。

中国国家体育场 现代 赫尔佐格、德梅隆（瑞士）等

整个建筑没有作多余的处理，只是坦率地把结构暴露在外，自然形成了建筑的外观。其形态如同一个孕育生命的巨大的“鸟巢”，寄托着对未来的希望。

方舟 2001 约克郡·唐克斯特（英国）

方舟设计灵感来源于大自然，造型上模仿昆虫的眼睛。

伊甸花园 尼古拉斯·格里姆肖（英国）

巨型温室建筑体现了 20 世纪建筑师与工程师的想法以及新的建筑与资源保护的密切关系。

学习活动二

参观当地的老建筑，或者查阅相关建筑图片，注意观察其建筑结构和室内陈设，撰写一篇 200—300 字的调查报告。

●评价要点

1. 能初步了解建筑的功能。
2. 初步了解中国古建筑的特点。
3. 理解建筑、环境与人之间的关系。

●相关链接

中国古代建筑的榫卯结构：与西方砖石结构建筑的“以刚克刚”不同，中国传统的木结构建筑在抵抗地震冲击力时，采用的是“以柔克刚”的思维，通过种种巧妙的措施，其目的是以最小的代价，将强大的自然破坏力消弭至最低程度。如天津蓟县独乐寺观音阁等建筑，千百年来历经多次地震仍然傲然屹立。

独乐寺观音阁 唐代

榫卯连接

了解中国园林艺术 · 以规划家园为主题进行设计练习

宜居、绿色、环保，这是我们对自我家园的渴望。

在中国私家园林中，集中体现了中国传统文化中“人与自然和谐相处”的理念，其“咫尺之内造乾坤”的独特造园方式，为我们现代人构建宜居、绿色、环保的家园提供了可资借鉴的设计范例和规划智慧。

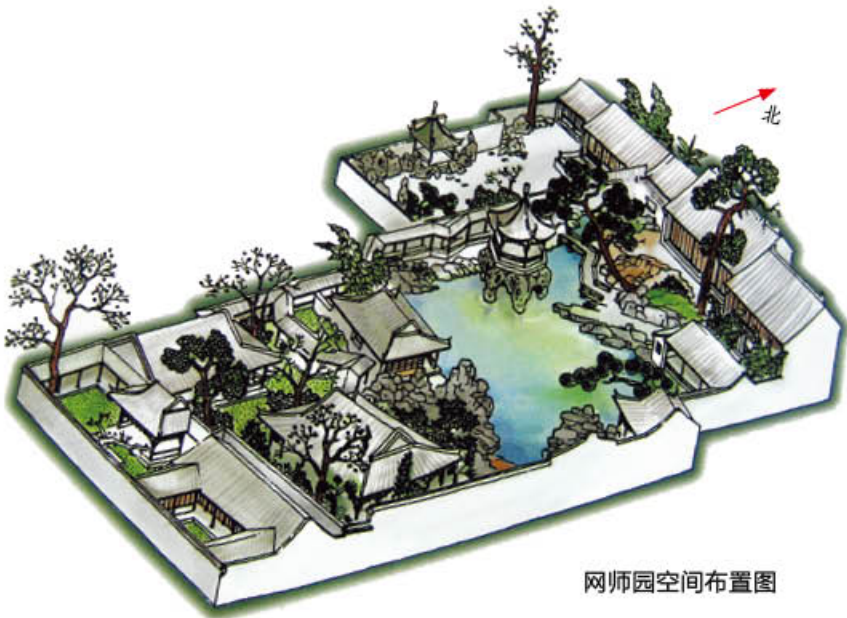

苏州网师园

● 意韵绵长的园林

园林营造有法则无定式，安排布局要虚实相生。园内建筑要与山水协调，花间隐榭，水边安亭，长廊云墙、曲桥漏窗等，对景借景，动静得宜，使游赏者移步换景，以小见大。

与高大恢弘的宫殿建筑相比，园林小巧、精致、自由、淡雅，有唐诗宋词的含蓄、凝练，意韵绵长。

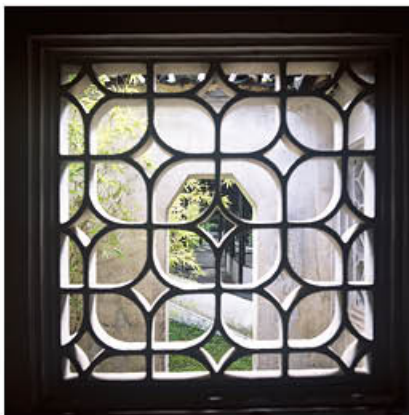
网师园空间布置图

海棠花窗格

万字纹窗格

户外漏窗

漏窗：是一种形制自由，沟通内外景物而不能开启的窗子。窗框内有各式各样的图案，也称花窗。

缀石造景，拟重峦叠嶂于咫尺之间，匠心独运，不是自然又胜似自然。

苏州留园假山山

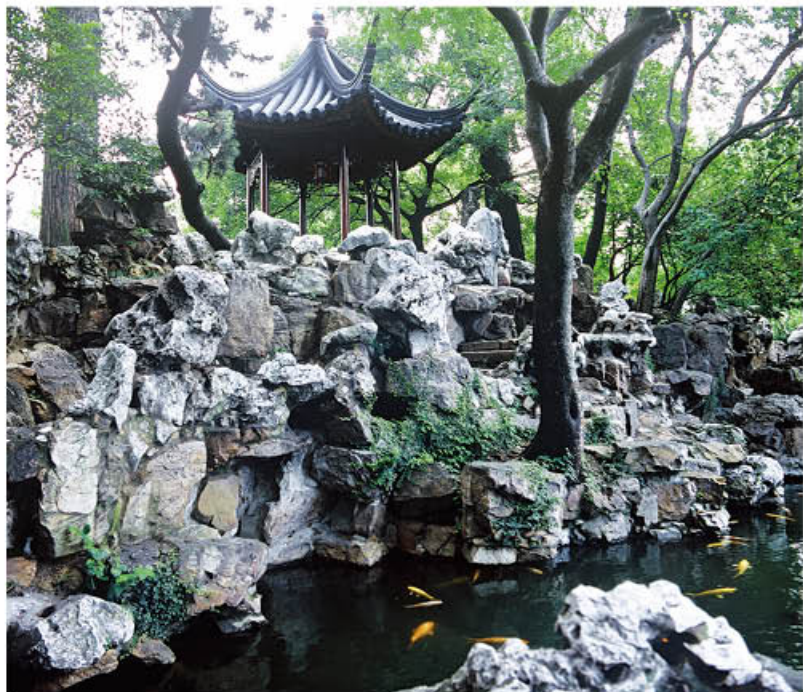
扬州瘦西湖走廊

廊、径、桥连接园林空间，往往顺应地形，与景观和谐相融，朴实自然，可谓“虽由人作，宛自天开”。

学习活动一

考察你熟悉的住宅区或者传统民居，从宜居、绿色、环保的角度谈谈自己的感受，写一篇短文。

● 关注我们的家园

随着社会的发展，人类生存环境的问题越来越引起人们的关注。我们既要继承传统中“人与自然和谐相处”、“咫尺之内造乾坤”的优秀文化，又要充分运用现代科技和艺术的方法和形式来保护、改善我们的家园。

参与调查研究，了解我们生活的地方的历史和现状，关心它未来的发展。

关注自己生活的环境，用图像、文字的方式记录、创作、展示，表达自己对环境的思考。

揭示问题引起公众注意

记录、展示自己喜爱的公共设施设计，进行推广

垃圾箱

人形座椅

公交车站

展示自己创作的环保景观设计，表达心中的美好意愿

梦中小岛

生态家园 刘焉陈

● 规划你我的家园

为我们居住地的未来发展提出建设性意见，并作出规划设计。

规划设计是一个系统工程，包括建筑设计、景观设计、道路规划、生态与环境等各功能系统的调整与布局。

规划（图表或者模型）要根据功能区的划分、图文的有机结合来进行设计。

表达要清晰，景物的方位、空间、比例、尺度、疏密、色彩等要有形式的美感。

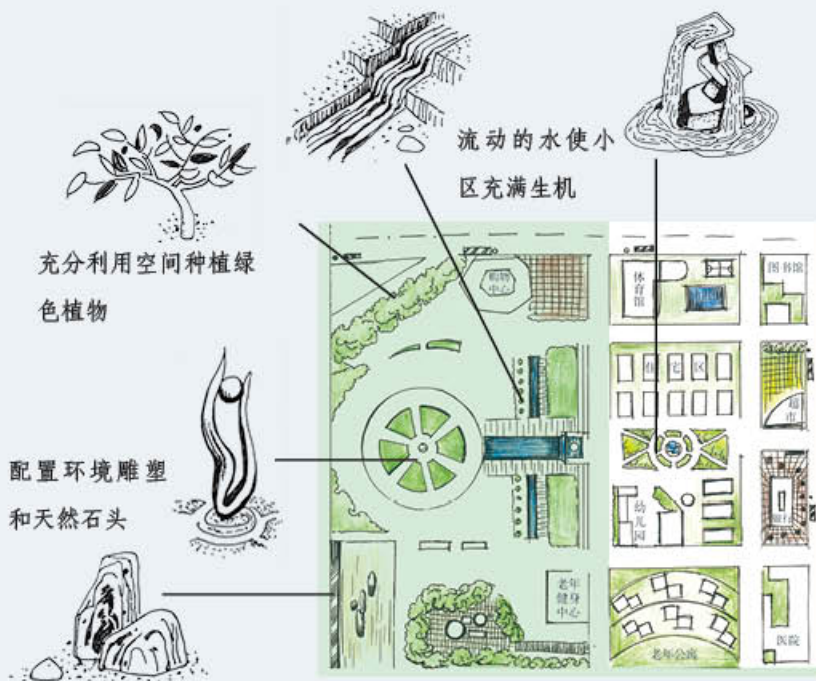
图表形式

我们未来的小区

设计思路：

我们目前居住的小区公共设施较为齐全，购物、看病等都能够小区内完成，但小区在整体布局、绿化及文化建设上还不够，这也正是我们在设计中想强调的地方。

1. 让小区整体布局更为合理，交通更为便捷。
2. 让生活更加接近自然，把绿色融入小区的各个角落，并在其间加入水的点缀，让小区充满灵性和活力。
3. 营造出一种浓郁的文化氛围，体现传统文化和现代文化的巧妙结合。

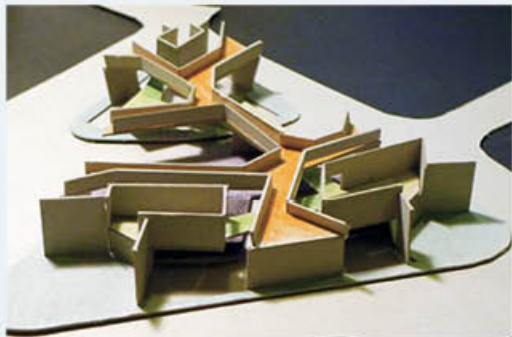

设计：十四班第二小组

模型形式

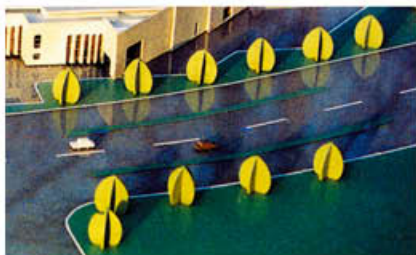

再生梦居记（电脑制作） 陈晨

小区设计模型 刘焉陈

模型的制作应先拟订方案，并进行分工合作。要注意选择合适的工具和材料。

学习活动二

1. 以小组为单位分工合作一个“我与环境”为主题的小型展示活动。2. 考察居住地的交通、建筑、景观、生态等现状，提出建设性意见，作出整体规划（可采用图表或模型形式）。

● 评价要点

1. 能欣赏传统园林艺术，并说出具有代表性的造园方式。
2. 能敏锐发现自己身边的环境设计存在的问题，并提出改进方案。
3. 设计制作模型时，在策划活动、提出有益的建议、巧妙利用材料、实现良好的制作效果、积极主动合作等方面，你最大的收获是什么？

● 相关链接

私家园林：私家园林始于明代。它包含了建筑艺术、景观艺术、规划艺术、文学艺术、书法艺术等多种艺术门类，其共同特点在于选址得当，以假山、水池为构架，穿插亭台楼阁、树木花草，朴实自然，托物言志，小中见大，充满诗情画意。著名的园林有无锡的寄畅园，扬州的个园，苏州的拙政园、留园、网师园和环秀山庄狮子林等。

借景：明代著名造园家计成在《园冶》一书中说：“夫借景，林园之最要者也。”借景，即有意识地把园外的景物“借”到园内视野范围中来。在国内，也可经过布局经营，实现园内景物的“互借”。

环境艺术：环境艺术与人们的生活息息相关，它能合理利用和保护自然环境，也能美化和丰富我们的人文空间。

景观设计：景观是人类为了栖居而对自然的适应、改造、创造的成果，它的设计需要整体、综合考虑。

环境雕塑：环境雕塑是文化艺术的重要载体，它能反映时代精神，纪念重要事件，装饰美化环境，丰富审美感受，具有重要的社会、历史、文化价值，甚至能成为某一地域的标志性名片。

苏黎世树博物馆（景观设计）2010

恩佐·恩尼（瑞士）

地球屋 1993 彼得·韦奇（瑞士）

五羊 1960 尹积昌等

美术作品概览（五）

古希腊美术是指公元前 11 世纪至公元前 1 世纪希腊本土及其附近岛屿和小亚细亚西部沿海地区的美术。古希腊在建筑、雕塑等方面为后来欧洲美术提供了典范，在造型艺术方面确立了理想美的标准，影响久远，遍及世界各地。

● 古希腊艺术作品

帕提依神庙是古希腊神庙的最高典范，其艺术特点集中表现在神庙的多利克柱式、雅典娜神像和其他装饰雕塑上。神庙在立柱及许多建筑细部，都运用了精密计算的视觉矫正技术，使神庙显得十分稳固，宛如巨型的雕刻，既庄严又优美。

米洛斯的维纳斯，像高约 2.04 米，S 形的身姿富有韵律感；身材比例符合黄金分割率，展现了古希腊的理想人体美。整个雕像姿态庄严，表情端庄，既优美又崇高，是一座古典人体美的纪念碑。

帕提依神庙 前 447—前 432（古希腊）

米洛斯的维纳斯（雕塑）
约前 150（古希腊）

● 古希腊美术要览

几何风格陶瓶

阿喀琉斯和埃阿斯玩骰子
爱奥尼克柱式
多利克柱式

雅典娜女神庙
命运三女神
雅典娜与马尔斯
掷铁饼者
御者

荷马时期（前 11—前 9 世纪）

古风时期（前 7—前 6 世纪）

古典时期（前 5—前 4 世纪）

古罗马帝国国力强盛，文化上继承和发展了古希腊文化，在建筑和雕刻上取得了杰出成就。其艺术注重实用性，为了帝国的需要，发展了许多新的建筑形制，如圆形剧场、引水桥和凯旋门等，发明了拱券技术和火山灰混凝土。古罗马建筑是古典文明中辉煌的一页。

●古罗马艺术作品

万神殿是供奉古罗马众神的殿堂，采用古希腊神庙和罗马圆形神庙的混合式样，是古罗马拱券技术的杰作。万神殿穹顶直径43.3米、高43.3米，内部无任何梁柱，是现代建筑诞生前最大的圆顶。

古罗马发明的圆形竞技场是现代体育场的原型。大斗兽场采用火山灰混凝土，运用连拱技术建成，可以容纳数万观众，显示了古罗马建筑的恢弘与不朽。

罗马帝国时期，雕塑成为歌颂君权、颂扬帝国武功的重要手段，帝王贵族的肖像雕刻极为发达。奥古斯都是罗马帝国开国元首。其雕像身着罗马式盔甲，左手持权杖，右手指引方向，目光坚毅。雕刻家对他进行了美化，把矮小跛脚、体弱多病的奥古斯都刻画成高大健美的具有英雄气概的统帅。

罗马万神殿 前27—前25（古罗马）

奥古斯都像（雕塑）前19（古罗马）

罗马竞技场 70—82（古罗马）

萨莫色雷斯
的胜利女神像
米洛斯的维纳斯
小孩与鹅
拉奥孔

希腊化时期（前4—前1世纪）

图书在版编目 (CIP) 数据

美术. 九年级. 上册 / 徐冰, 李小山主编. —长沙:
湖南美术出版社, 2013. 5
义务教育教科书
ISBN 978-7-5356-5562-2

I. ①美… II. ①徐… ②李… III. ①美术课—初中—
教材 IV. ①G634. 951. 1

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第169518号

义务教育教科书 **美术** 九年级 上册

湖南美术出版社 编
现代美术教育研究所

主 编: 徐 冰 李小山

责任编辑: 彭 勇

责任校对: 徐 盾 伍 兰

整体设计: 周 健

封面设计: 戴 宇

出 版: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

重 印: 湖南出版中心

发 行: 湖南省新华书店

印 刷: 湖南天闻新华印务有限公司

开 本: 787 X 1092 1/16

印 张: 3

版 次: 2022 年 6 月第 1 版 第 9 次印刷 (2022 秋)

印 数: 1-150 000 册

书 号: ISBN 978-7-5356-5562-2

定 价: 8.89 元 (含课堂练习册)

著作权所有, 请勿擅用本书制作各类出版物, 违者必究。
如有质量问题, 影响阅读, 请与湖南出版中心联系调换。
联系电话: 0731-88388986 0731-88388987

使用记录

教科书登记号

_____ 省（直辖市、自治区）

_____ 市（州）

_____ 县（区）

_____ 学校

教科书状况

班级

签名

时间

领 取

归 还

- 学生不能在本教科书其他任何地方签名或者做标记！
- 教师能在签名处看到学生清晰的签名。
- 在“教科书状况”栏中请使用以下词语：新、良好、一般、较差、损坏。

古代雕塑·铜奔马

