

义务教育教科书

七年级上册

MEI SHU 美术

江苏凤凰少年儿童出版社

义务教育教科书·美术

主 编：陈通顺 徐 淳

本册主编：陈通顺

副 主 编：姚 红 屠曙光 刘伟冬 潘 坚 杨 英

核心编者：高英姿 沈 兰 张云芳 阚晓燕

朱 晔 彭 博

责任编辑：王 娟 郭 敏 周媛媛

封面设计：周媛媛

版式设计：周媛媛 郭 敏

MEI SHU

义务教育教科书

七年级上册

江苏凤凰少年儿童出版社

中华博览（欣赏·评述）

第 1 课 1

抒情与写意——中国花鸟画

造型天地（造型·表现）

第 2 课 8

熟悉的物品

第 3 课 12

情感的记录

第 4 课 16

人类的朋友

经典魅力（综合·探索）

第 5 课 20

耕牛·战马

设计空间（设计·应用）

第 6 课 26

花的变化

第 7 课 30

图案之美

第 8 课 34

装点生活

世界之旅（欣赏·评述）

第 9 课 38

静止的生命——外国静物画

第 1 课 抒情与写意——中国花鸟画

芙蓉锦鸡图（中国画）宋代 赵佶

锦鸡的羽毛用细碎的笔触勾出生长的方向，翅膀用墨晕染出浓淡层次，用笔工细有力，渲染填色薄艳细腻，用笔用色的风格十分完美和统一。芙蓉、锦鸡、蝴蝶，在菊花盛开的金秋时节相聚，华丽的题材在赵佶的精心描绘中，没有流于艳俗，而是和谐生动，富有典雅的情趣。

赵佶的书法被称为“瘦金体”。

中国花鸟画是以植物、动物、昆虫等自然界中各种生物为题材的一种绘画形式。画家们在看似寻常的花草虫鸟中发现自然之美，然后运用笔墨技巧去表现它，并藉以抒发自己内心的情感。

■典雅中的寓意

宋朝皇帝画家赵佶画的芙蓉锦鸡，有着借物寓意、抒写情怀的用意。

锦鸡在古代被认为是文武双全的象征，画家借此来作隐喻。

芙蓉花从画面左中处出枝，一只锦鸡立在枝头，正回首翘望右上角那翩翩的彩蝶。左下角斜伸的几枝菊花，妙趣横生，既填补了画面的空白，又渲染出金秋的气氛。题款与题诗的位置也作了精心布局。

此画在构图上，在用笔用色中，都显现出严谨从容。

中国画分为人物、山水、花鸟三科，不是简单的题材分工，而是体现一种传统的人文思维。人物画表现人与人和人与社会；山水画表现人与自然；花鸟画表现与人相处的动植物。三方面合起来便是一个完整的世界。

在初中教材中，我们用这种思路来组织欣赏课的内容，您觉得如何？

■精微与逼真

宋徽宗时代，是花鸟画的黄金时代，而在此之前的五代时期就已经有许多杰出的花鸟画家为这个黄金时代的到来奠定了基础。

五代时期的西蜀、南唐等地，花鸟画发展较快，并出现了黄筌和徐熙两种不同风格的代表性画家。

《写生珍禽图》是黄筌的代表作之一，上有黄筌的署名及题记，题记注明此画是为其子黄居宝所作。黄居宝也是一名优秀的花鸟画家，只可惜英年早逝。黄筌的另一个儿子黄居寀继承了黄家一派的绘画风格，并将此风格带到宫廷中，成为著名的宫廷画家。而曾经名噪一时的徐熙可惜没有作品传世。

《写生珍禽图》中禽鸟羽毛的结构与质感、天牛的触须、蜜蜂振翅的动感等等，描绘得简练概括，精妙入微，让我们在逼真之外，感受到作者精湛的绘画技艺。黄筌既虚心学习前人，也重视观察生活中的各种形象，家中多养鹰鹞，每日观察摹写。长期的磨炼，使得他的绘画技艺达到了炉火纯青的境界。

写生珍禽图（中国画） 五代 黄筌

黄雀

红眼绿鸂

红雀

● 你喜欢小鸟和昆虫吗？通过这一课的学习，你也试着去描绘一下吧！记住要抓住其神韵哦。

龟

麻雀

这是画家黄筌留下的一张写生画稿。画中有各种鸟的不同神态：停止的、飞翔的、低头啄食的……画中还有一天牛、蜜蜂、蝗虫、知了等。这么小的昆虫我们可能在日常生活中并不留意，但是画家却像科学家一样去观察它们，用双钩墨线、层层敷染，非常逼真精确地画下了它们的形象。

黄筌、徐熙是五代时期杰出的花鸟画家，他们对宋代以及宋代以后的花鸟画产生了较大的影响。黄筌在达官贵人中名声显赫，世称“黄家富贵”。而出身江南名族的徐熙，一生以高雅自任，不愿为官，以水墨淡彩摹写汀花野竹、水鸟渊鱼，表现出文人士大夫的审美趣味，被称为“徐熙野逸”。

麻雀

蓝蜡嘴鸟

金面美洲莺

实物标本图选自《少年百科全书》

蝉

天牛

蜜蜂

天牛

那只天牛画得真好看，多么逼真啊！

可是我觉得要画得好还真的不容易呢！

■ 瞬间的气氛

双喜图（中国画） 宋代 崔白

《双喜图》描绘的是发生在兔子和鸟儿之间一瞬间的事，今天我们可以用照相机抓拍，而北宋的宫廷画家崔白却凭着细致的观察以及扎实的写实功力，把这一瞬间的气氛生动地表现了出来。

树、草、竹叶，都朝一个方向翻飞，连同荒坡等景物都被画家用充满力度的笔墨勾写出来，呈现出秋风中的一派萧瑟景象。兔子和小鸟都是敏感而容易受惊的动物，它们在秋风中一惊一乍的神情让秋的荒凉萧瑟更为强烈。崔白的绘画不是简单的写形和求真，而是通过对形象的细微刻画，创造出了独特的意境。

一只黄褐色的兔子停在草坡上，仿佛听到什么声音，受惊后回头，却看见一株枯枝上有两只鸟正鸣叫着飞下来。

- 仔细看，兔子的皮毛是用笔尖簇点层层积染而画成的，毛茸茸的质感跃然纸上。请试着画一画。

■胸有成竹

中国历史上有许多画家并不是像黄筌、崔白那样的宫廷画家，而是能诗善文的文人画家。文同就是宋代的一位文人画家。

宋代的文人画家认为墨色里有很多变化，墨色的浓淡、干湿在纸上会有不同的效果，能够和其他色彩一样表现出丰富的情景，这就叫做墨分五彩。

竹叶四面张开，浓淡相间。绢本上只画了一枝竹子，向下倒长，弯曲，到末梢再向上生长，看起来充满了张力和韧劲。画家喜爱竹子，因此平时就十分注意观察竹子的姿态，心中留下了深刻的印象，到画的时候，就可以运笔成画，一气呵成，真可谓胸有成竹。

墨竹图（中国画） 宋代 文同

■画如其人

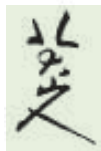
“半生落魄已成翁，独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中。”

这是明代画家徐渭为自己的《墨葡萄图》题的一首七绝，他把葡萄比作明珠，又把明珠比作自己，用充满激情的水墨葡萄表达自己怀才不遇、身世坎坷的感触。

墨葡萄图（中国画） 明代 徐渭

中国的花鸟画到了明代又发展出以徐渭为代表的写意派，更强调借物抒情，他们的花鸟画因此具有一定的象征性。

八大山人朱耷的花鸟画画得很简练，常常只用一两笔画出一条鱼、一只鸟，姿态都十分怪诞，有的还翻着白眼，常常使人觉得动物有了人的表情，好像孤独愤怒的人在冷眼看着这个世界。

朱耷在书画作品中常用的落款，你感觉像“哭之”，还是“笑之”？

游鱼（中国画） 清代 朱耷

■以花鸟传情

花鸟画家常用勾染、写意的方法画出植物、动物的神态，以抒发个人的人生感悟，到后来有的花鸟画家干脆直接用色彩描绘物象。清代画家恽寿平就是运用这种画法来表现花鸟之美的，这种画法称之为“没骨法”。

花卉册（中国画） 清代 恽寿平

恽寿平与五代的黄筌一样，也非常重视写生，在表现对象时，既不用墨线勾轮廓，也不用墨色作底子，而善于用颜色渲染、点簇并用。他画的花卉十分工整俊秀，好像被水洗过一般清新飘逸，洁净淡雅。

● 中国花鸟画有象征和寓意的功能，请在本课中找出你喜欢的一幅画，评述一下其中的象征和寓意。

陈之佛先生创作的这幅巨幅工笔花鸟画，采用中国传统文化中象征美好的题材，用喜气洋洋而又充满生命活力的艺术形象，以及严谨的构图、精致的笔墨，精心描绘了十只仙鹤在青松之间自由自在活动的的神态。画家借这个题材，向中华人民共和国成立十周年献礼，抒发了艺术家对祖国美好未来的祝福。

齐白石的画笔墨简洁，寥寥几笔就能将花草虫鱼画得栩栩如生。白石老人通常描绘的是他所熟悉热爱的物象，在他的笔下，一切显得生机勃勃，美丽可爱，充满喜悦。

近现代以来，用绘画来抒发新的感悟和激情的花鸟画家有许多杰作问世，陈之佛的《松龄鹤寿图》就是其中具有典型意义的一幅。陈之佛先生善于继承民族艺术的精华，对工笔花鸟认真钻研，他的花鸟画既严谨规矩，又活泼自然，且往往在构思上立意创新，表达出鲜明的含义，具有鲜明的时代感。

蟹篓图（中国画） 现代 齐白石

齐白石出生在一个很贫穷的农村家庭，从小就下田劳动，十二岁开始学做木工，二十七岁才开始学画画。艰苦的生活磨炼，使他拥有了取之不尽的绘画源泉。他把日常生活中的小鸡、鱼虾、玉米、稻麦、蝌蚪等都收进画中，创造了属于他自己的绘画世界。

为万虫写像，为百鸟传神。——齐白石

松龄鹤寿图（中国画） 现代 陈之佛

第 2 课 熟悉的物品

社会的发展，科技的进步，使人类的生活越来越丰富，生活中的器物也更加多姿多彩。从简单到复杂，从粗放到精致。当回望这些身边的物品时，我们会看到人类科技、文化、艺术发展的足迹。静物画便是对这些物品的艺术性描绘。

舞蹈纹彩陶盆 新石器时代

瓶花（素描） 1907 毕加索（西班牙）

■ 用画笔来描绘身边的物品

随时记录下生活中的一些细节，能够让我们体验到美的愉悦。

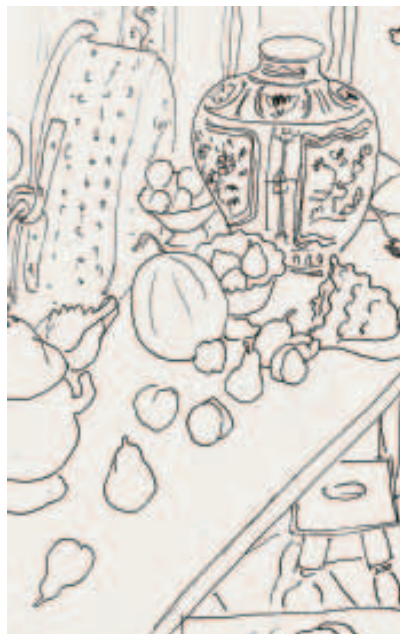
多有趣的彩陶纹，这是古人的集体舞吧！是他们的休闲方式吗？

不全是。也许是古人的宗教活动，他们在与神灵对话呢。

画静物用彩色还是单色？

都可以，我敢肯定！

静物（素描） 1941 马蒂斯（法国）

堆满野草莓的柳条篮子（油画） 1760~1761
让·巴皮提斯特·西蒙·夏尔丹（法国）

生活中的物品被当做绘画对象时，我们通常称它为“静物”。

马蒂斯画了他喜爱的波斯风格的瓶子及蔬菜、水果。每件物品都画得十分饱满、圆润，线条间的疏密组合，使得物体前后秩序分明。我们不仅看到了有节奏的欢快画面，也看到了画家洒脱的作画状态。

■ 不同的画笔

不同的画笔可以画出不同粗细、不同质地的笔触，便于表达不同物品的质感和情感。你不妨选择最适合自己的那种笔试一试。

钢笔的表现

铅笔的表现

炭笔的表现

木炭条的表现

【工具】

将柳条、葡萄藤或细树枝放在密封的容器中，经适当的燃烧即制成炭条，它是素描工具之一。

【工具】

素描，是绘画的表现形态之一，一般指用单色完成的画作。

【工具】

- 观察不同工具的表现方法。
- 在尝试中选择你喜欢的工具描绘一件物品。

橱柜（素描）1973 费尔南多·博嘉罗（哥伦比亚）

描绘静物的方法有许多，可以用简洁的方法，也可用复杂的方法。线的描绘便于我们捕捉物品的形体结构，加一些明暗则能够增强物品的体积感。只要你用心去做，你的情感自然会流露在作品中。

■ 选择熟悉的物品入画

书籍、帽子、茶杯……这些熟悉的物品应该进行怎样的组合，它们从哪个角度走进你的画面会更好看，或许同学们各有高见。我们不妨多做些尝试。

■ 先从单件物品描绘

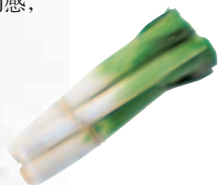
每一个局部都可以入画，形成不同的构图。

用笔的轻重和疏密是素描写生中重要的表现手段。

静物画中的质感、体积、空间感，正是通过变化的用笔来体现的。

包菜（素描） 学生作品

■ 逐渐练习多物品组合的写生

不同的观察角度、不同的表现工具，会使同一组物品呈现不同的趣味。

布置好的静物组合

改变角度去观察，有时会让人觉得很有趣。

我更喜欢把东西放在一起做好看的搭配。

鞋（素描） 学生作品

这幅作品刻意加强了铅笔的表现力，着重描绘了物体的不同质地。

角度选择之一

静物 学生作品

角度选择之二

静物 学生作品

角度选择之三

静物 学生作品

- 选择身边的物品，摆放一组静物。从不同的角度去观察，寻找自己感兴趣的构图。
- 完成一幅素描写生练习。建议尝试以线为主的表达方法。

第 3 课 情感的记录

我们面对的是一个多彩的世界，在用铅笔、钢笔、炭笔等工具去表现身边物品的不同形状时，也画下它们的色彩，会使我们的画面更丰富。

静物（水彩画） 1900~1906 塞尚（法国）

■ 试一试淡彩画

在用铅笔或钢笔表现的素描作品上，用水彩或彩色铅笔淡淡地记下物体的色彩，会使作品更自然，也更富有表现力。

蜡笔、粉笔或油画棒也能够画出别有风味的“淡彩画”。

静物与阴影（水彩） 1927 查尔斯·希勒（美国）

在铅笔画的线稿上用彩色粉笔涂抹，既方便，又会有有一种柔和的淡彩效果。

静物 学生作品

水溶性色笔和水接触后会渗化，画面会产生类似水彩的稀薄颜色。

瓶花 学生作品

墨迹或铅笔的画痕与水彩颜料融合在一起，会有一种浑然天成的效果。

静物实景

桌子上的花（色粉画） 1931 爱德华·维亚尔（法国）

■ 淡彩画法示范

1.用素描的方法起稿

2.用彩色铅笔继续画

● 以“我的书桌”、“熟悉的角落”为内容来完成一幅静物写生练习。

● 建议用素描淡彩的方法来完成。尝试着画出和谐自然的气氛。

3.再加上淡淡的水彩

■ 更多样的色彩，更广阔视野

静物（水彩画） 高更（法国）

红、黄、蓝、绿色都集中在画面中央，形成了对比很强的视觉效果。

窗边的餐桌（水彩、水粉画） 当代 希拉·芬尼利（英国）

这个茶杯是淡黄色的。对光的富有动感的一面趋于橙黄色。

阴影部分的颜色要比受光面暗一些，注意杯子的反射光。

现在来画精细部分。画看得见的阴影处弯曲的精细的线。用赭褐色、淡赭黄色和大红色画金色装饰。

选好静物，照着画下来，就可以了么？

如果一味地模仿实物，那还不如拍照算了。

那我该怎么办？

作画中的感受是最重要的！

不同的工具材料能够反映不同的心情

用不同的工具材料表现的花卉瓶插，能描绘出不同的情调。仔细看看比比，你喜欢哪种工具材料的表现效果？

水彩的表现

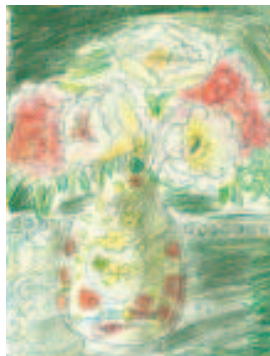
插在玻璃杯中的白玫瑰（水彩画）1921 蒙德里安

单色铅笔的表现

花绘练习（素描）1487~1508 达·芬奇

彩色铅笔的表现

瓶花 学生作品

彩色水笔的表现

桌子上的静物 学生作品

油画棒的表现

向日葵 学生作品

我们还可以走出教室，在校园中寻找、发现，一朵小花、一个装饰……都可以表现。

- 选择你喜欢的色彩绘画工具，大胆地尝试色彩表达。
- 可以走出教室，画你特别感兴趣的东西。
- 办一个作品展览，向同学们展示你的才华。

第4课 人类的朋友

动物是人类的朋友，它们和人类一起生活在地球上，拥有共同的家园。在人类的艺术作品中，它们也占有重要的地位。

有些动物的形象在艺术表现中具有特定的象征意义，如鸽子象征和平，狮子象征勇猛，狐狸象征狡猾……

■ 先看看画家们是怎样描绘动物的

猫（素描） 1956 黄胄

以炭笔竖勾与横擦相结合的画法描绘出猫咪的安静

从书籍和生物标本室中，我们可以了解到动物的形体、颜色、特征；而在动物园和野外，我们则可以通过动态进一步感受到它们性情的威猛或温驯。

狮（素描） 1931 吴作人

马（素描） 1897 赛罗夫（俄国）

犬（素描） 1869 麦尔松（法国）

马（中国画） 徐悲鸿

遒劲的毛笔线条体现出马的健壮威武

牛(素描) 1864 莫奈(法国)

猪(素描) 1635 伦勃朗(荷兰)

这些画面体现了人们对动物的关注和热爱。人们以不同的心情、多样的手法展示了动物世界的多姿多彩，也表达了画家不同的感受。你一定也有自己的感受，试着表现出来吧。

- 仔细体会作品中动物的形态，谈谈你的感受。
- 挑选你最喜爱的动物画作品，试着把它临摹下来。

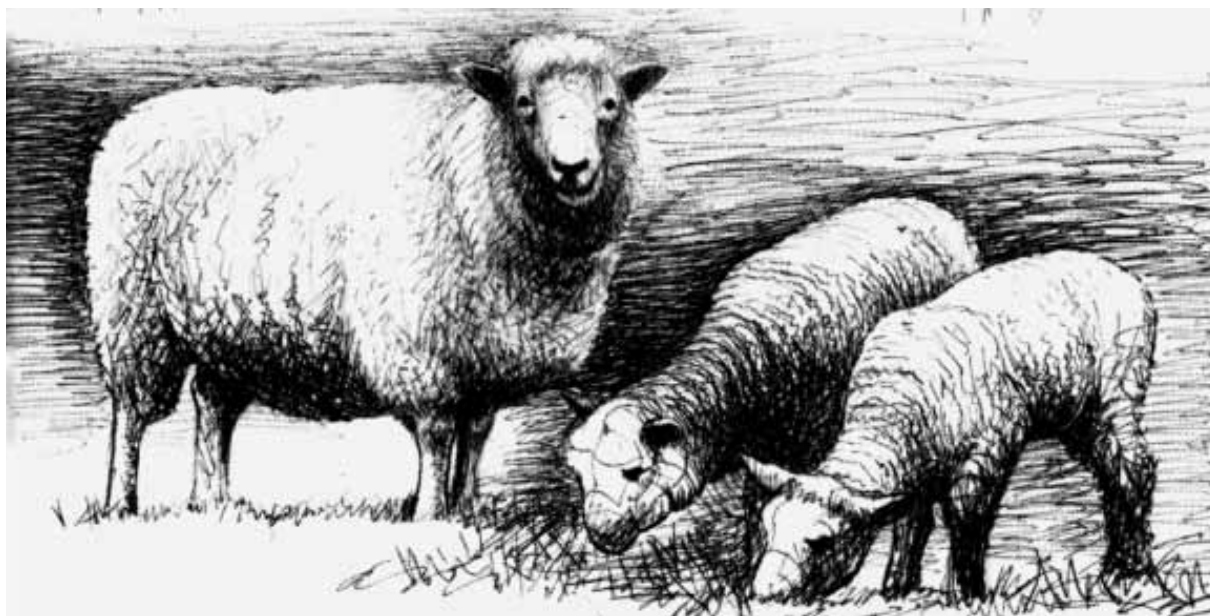
■ 描绘动物方法之一

从轮廓开始

逐渐深入

羊(素描) 1981 亨利·摩尔(英国)

■ 探寻的记录

去户外描绘动物，是一项快乐而又具有挑战性的活动，画一幅粗略的或者未完成的动物速写，比坐在屋内苦思冥想、涂涂改改地画一张要更有价值，也愉快得多。户外的习作也许只是在纸上做一个探寻自然的记录而已，但这种尝试和学习印迹却十分宝贵。不要犹豫，走进大自然，获得一次亲身体验的经历吧。

去动物园探寻的记录 学生作品

一位专门描绘自然生态的画家在自己的画室里完善他的作品

雨林探险（水彩画） 1995 松冈达英（日本）
这位画家的作品旁都记有动植物的生态知识

正在吸蜜的红玉喉北蜂鸟。蜂鸟一秒可以拍动翅膀60~80次，还可以在空中定点鼓翅。

选自《航海日记》插图

许多航海家的日记簿上就是这样，用钢笔记下所到之处动植物的形状，并加上淡彩。

选自《昆虫记》插图

法国著名的动物学家法布尔用精美的文字、逼真的画面，带领我们走进了奇异的昆虫世界。法布尔还因为《昆虫记》一书获得诺贝尔文学奖提名。

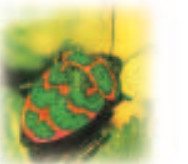
树蛙

食蚜蝇

射纹龟

金绿宽盾蝽

蜻蜓

白鹤

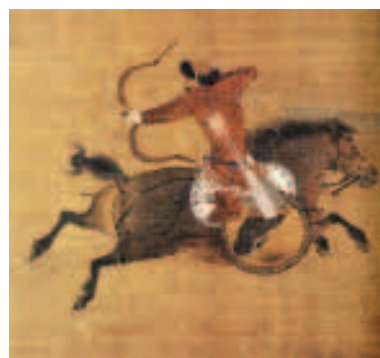
白额雁

五牛图 唐代 韩滉

■ 牛、马题材在各类美术作品中的表现

在农耕时代，渗透到人们生活方方面面的牛与马，是各类美术作品中频繁出现的角色，如云南沧源岩画所表现的春耕忙碌景象，汉代画像砖上气氛紧张的《攻战图》等等。从唐代造型饱满的浮雕《昭陵六骏》，到色彩浓重的三彩骑马狩猎俑，再到宋代《五马图》中对人与马的细腻刻画，我们都可以从中看出牛马与人类生活的密切关系，同时也看到人们对其倾注的特殊感情。

狩猎图（局部）元代 无名氏

云南沧源岩画

昭陵六骏（局部）唐代

骑马狩猎俑（三彩纹胎）唐代

攻战图 山东嘉祥武氏祠

狩猎图（局部）元代 无名氏

■ 从《五牛图》看中国画的表现形式

中国画在形式上可以分为追求细腻表现的工笔画、着重描绘意态神韵的写意画，以及结合工笔与写意某些特征的兼工带写画法。《五牛图》运用厚重的线条勾勒形态，再以沉稳的赭石加墨进行渲染。元代著名画家赵孟頫评此画为“神气磊落，稀世名笔”。画家用笔朴实雄健，画出了牛的坚韧筋骨和持重性情。皮毛的质感尤其让人觉得逼真，敷色虽淡，却给人沉着厚重之感。通过五牛的形象，表现出“田家原野气象”，有着浓郁的乡村气息。你或许没有想到，作者还身为朝廷宰相呢！

魏晋南北朝时期的壁画处处可见牛参与人类活动的踪迹

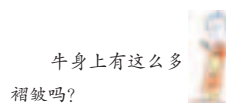

牧牛图（水墨画）李春

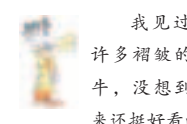
■ 试一试用毛笔表达

学生临摹作品

牛身上有这么多褶皱吗？

我见过长着许多褶皱的老黄牛，没想到画出来还挺好看的。

学生临摹作品

学生临摹作品

● 请仔细观察后，描述一下，《五牛图》、《五马图》的作者是怎么样用线条来表现其笔下角色各个部位的不同质感的。注意比较两者的差异。
● 试着用线描的方法临摹《五牛图》中的一头牛。

五马图 宋代 李公麟——“凤头驄”

“锦带驄”

“好头赤”

“照夜白”

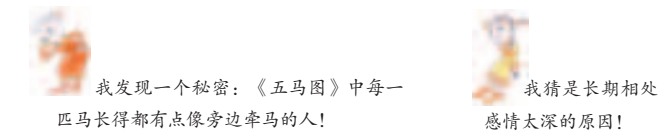

“满川花”

■ 从宋代《五马图》中看神奇的线

中国画的绘画语言中，线条的艺术表现是十分重要的。画家在对画面进行设色、晕染之前，往往需要运用灵动的线条来表现物象的形体结构。

在《五马图》之前，中国画的线条大多是以正式画作的前期步骤呈现的。而李公麟在《五马图》中，则着力尝试了用线来表达画面中的所有构成元素。运用线条的变化，如干湿、粗细，行笔的急缓、轻重等，呈现出物象的不同质感、神情的变化，从而使线描作品脱离了设色的附属地位，极大地丰富了线的表现性，体现出独特的魅力。这种类似书法的丰富的线条运用，恰恰符合了中国画简淡、优雅的文人品味。

我发现一个秘密：《五马图》中每一匹马长得都有点像旁边牵马的人！

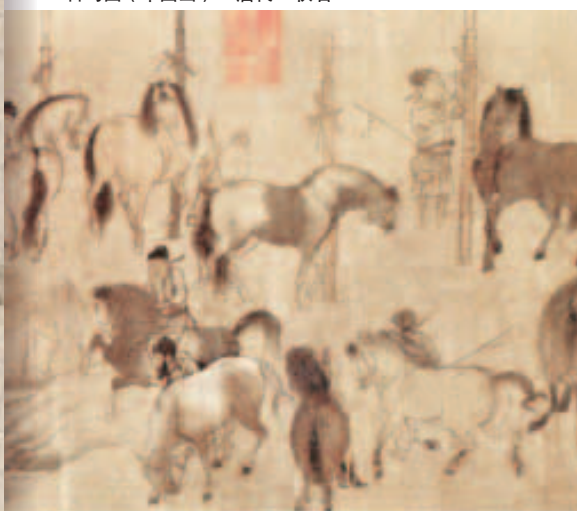
我猜是长期相处感情太深的缘故！

第5课 耕牛·战马

从原始社会起，人们就有将农忙、祭祀、战争、节庆等活动用美术手法表现出来的习惯。而作为和平时期重要生产资料的耕牛与战争时期宝贵作战资源的战马，则是古代艺术家们热衷表现的题材之一。这些作品不仅仅体现出艺术的魅力，也从某种意义上反映着当时的国力。

唐代画家韩滉的《五牛图》、宋代画家李公麟的《五马图》、唐太宗李世民昭陵中的浮雕《昭陵六骏》等等，都是艺术品中的珍宝。而无论是《五牛图》或是《五马图》，都让我们仿佛亲历一段久远的历史时光。

百马图（中国画） 唐代 佚名

第6课 花的变化

自然界中的花卉千变万化，绚丽多彩，充满生机，人们常常用它们来寓意吉祥的事物和象征美好的生活。花卉的形态丰富多样，是装饰图案最常见的题材，适用于不同的装饰效果和装饰目的。

花卉写生 钢笔加水彩

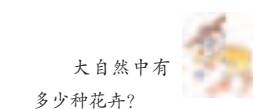
鸢尾花写生 线描

千姿百态的花卉

花卉图案的变化，是在观察、了解花卉的生长规律和形态特征的基础上所进行的装饰变形，我们可以通过写生、摄影或临摹等方法对花卉进行观察、了解。

- 请仔细观察花卉的造型特征：
1. 单瓣与复瓣
  2. 色彩与肌理
  3. 内部结构与形态

花卉写生 线描加淡彩

绣球，单瓣的球状花卉。

牵牛花，单瓣的喇叭状花卉。

大理菊，复瓣的碟状花卉。

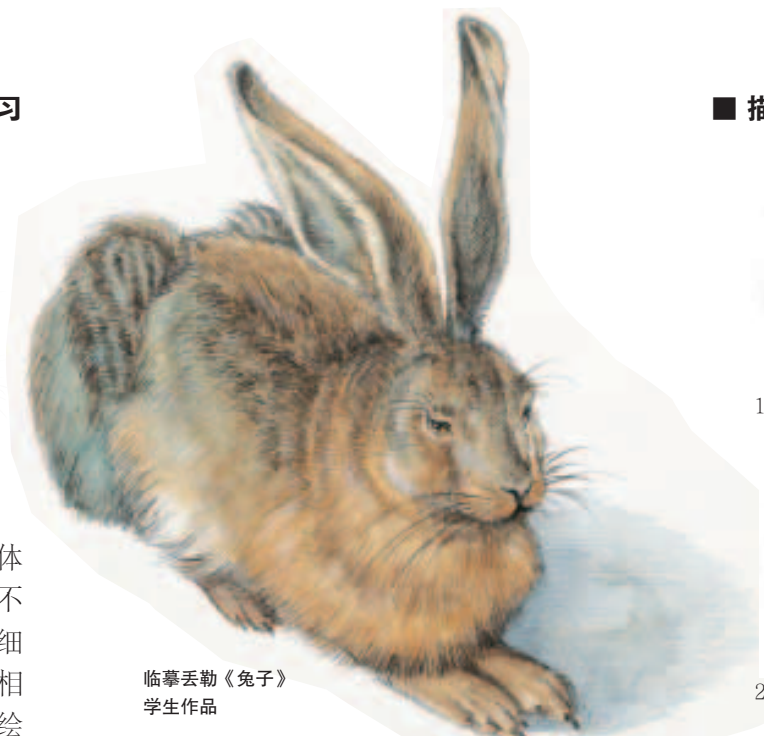

芍药，复瓣的碗状花卉。

思考手工

花卉的形状还可以归纳为球状、喇叭状、碗碟状等基本形态。想一想，哪些花卉是这样的形态？

利用图片来做练习

临摹丢勒《兔子》学生作品

不同动物的身体特征，常常有着各不相同的重要功能。细细地去观察，掌握相应知识，对我们描绘动物大有益处。

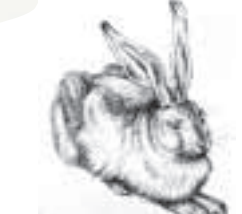
描绘动物方法之二

1.用线画出兔子的轮廓

2.开始加一点明暗

3.利用明暗充分地描绘

工作单

- 在绘画中感受自然之美，同时激发对科学的爱好。
- 走进大自然，去捕捉动物最生动的瞬间，用线条和色彩记录下来，同时查找资料，了解它们的生活习性。

4.最后用水彩轻轻地罩上一层

五马图——“满川花” 宋代 李公麟

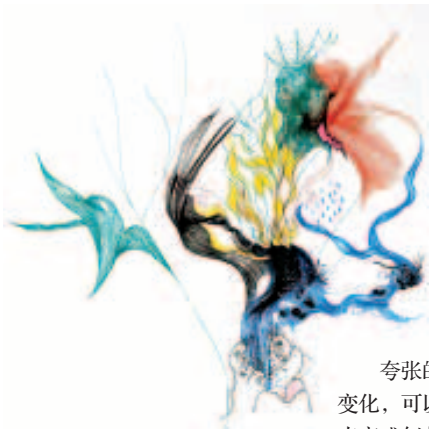

■ 花卉的装饰变化

花卉装饰变化的方法很多，一般有夸张变化、丰富变化和构成变化等。花卉装饰变化的目的是使花卉的图形更具有装饰的审美性，更适合某种装饰的需要。

运用减化手法来装饰变化，其重点是保留花卉的基本特征。

夸张的装饰变化，可以使花卉变成似花非花的样子。

1. 夸张变化

通过夸张变形的方式，来强调花卉的某些特征。夸张变化的手法是突出某些形态，减弱或去掉某些部分。具体方法是：

- (1) 减化
- (2) 夸张

花卉的变化
变在哪里？

主要是改变
形状和色彩！

花卉的写生变化（水彩） 学生作品

花卉的写生变化（油画棒加水粉） 学生作品

蜜蜂和海棠（南京剪纸） 吴山、张吉根

民间剪纸是一种独具文化特色的艺术形式。其中南京地区的剪纸融南北之长，既纤细明丽、玲珑剔透，又浑厚挺劲、柔中见刚。其作品特点是花中有花，题中为题，粗中见细，拙中见美，被定为国家级非物质文化遗产。

花卉的装饰变化 学生作品
几何化是减化的一种具体的方法

在花瓣中添上叶脉的纹理

把彩色添加到花蕊上

色彩明暗不同的花卉组合

运用大小、疏密进行花卉的重复变化

2. 丰富变化

通过添加产生的变化，使图案更具有装饰趣味，更符合审美的表现。具体方法：

- (1) 添加
- (2) 组合

如同镜相的分解变化

几何化的分解变化

花卉图案 小岛良平(日本)

这是运用构成的方法进行的花卉装饰设计

3. 构成变化

通过形态、空间的构成对花卉进行一种特殊的装饰变化。具体方法：

- (1) 重复
- (2) 分解

花卉的装饰变化，很多时候是综合运用了多种方法。

我要试一试。

● 选择自己喜欢的数种花卉作写生或临摹练习，初步了解不同花卉的形态；采取不同的装饰方法进行花卉的装饰变化。

分形重复 将一种基本的形不断重复就能形成很强的装饰性。

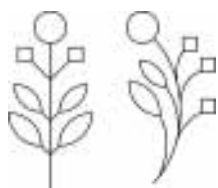
花卉的装饰变化学生作品

不同花型的花卉组合

■ 一枝一花的构成

花卉的图案变化有很多形式，可以归纳为不同的形式结构。由一定的组织式样变化构成的图案就称为“纹样”。

均齐式 均衡式

单独纹样的骨式结构

1. 单独纹样

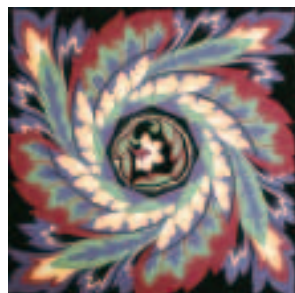
单独存在和独立使用的纹样，它没有边框的限制，所以也称为“自由纹样”。

均衡式单独纹样

均齐式单独纹样

方形适合纹样

圆形适合纹样

2. 适合纹样

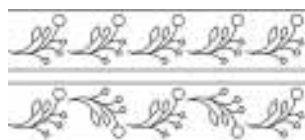
适合于一定形状空间中的装饰图案，如方、圆、三角、梯形等。

三角形适合纹样 学生作品

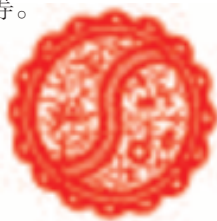
适合纹样的骨式 这里列举了一种“S形”的骨式，它是一种适应性很强的基本骨式。

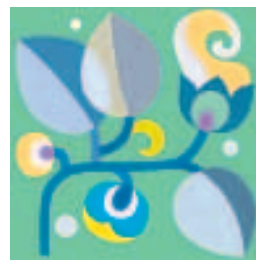
连续纹样的骨式

3. 连续纹样

通过纹样单元的重复而构成的连续性图案，如二方连续、四方连续等。

仿民间艺术中的适合纹样 学生作品

方形适合纹样 学生作品

纹样的骨式是干什么用的？

骨式是支撑图案构成的基本骨架！

二方连续纹样

四方连续纹样

● 进行图案纹样的构成练习，初步了解不同的纹样构成，并进行图案设计。

第 7 课 图案之美

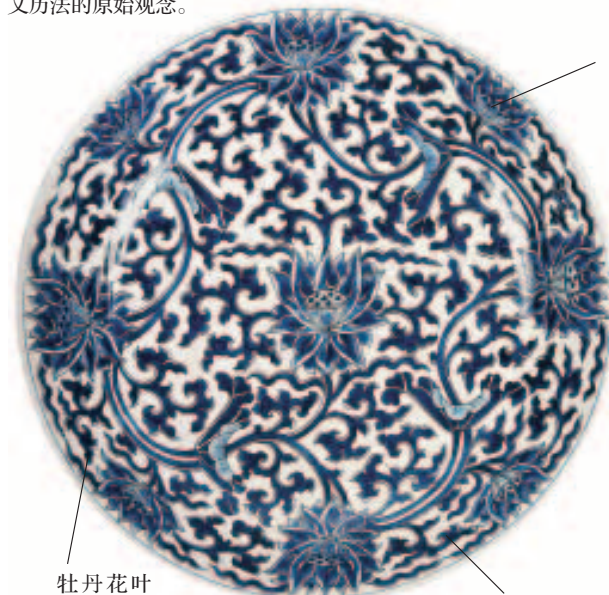
图案是指对某种器物、建筑等进行的造型设计、色彩设计和纹样设计，它广泛应用于人类生活的衣、食、住、行等各个方面。图案是实用性和美观性相结合的艺术设计，人们通过它来改善与美化生活，表达情感和寄托希望。

古蜀国的太阳神鸟纹样，有十二条齿状芒纹的太阳和四只围绕着的太阳神鸟，表达了古人对于天文历法的原始观念。

新石器时代彩陶中的植物纹样，体现了远古时代的生活方式，象征最初的农耕生活。

牡丹花叶被嫁接在莲花枝干上，图案充满想象力。

青花莲花大盘 清代

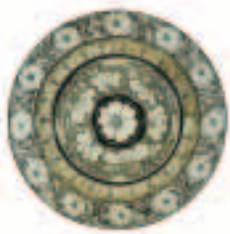
蓝与白的色彩对比，既醒目，又和谐统一。

图案有广义与狭义两种解释。《辞海》上说“广义图案指按对某种器物的造型、色彩、纹饰进行工艺处理事先设计方案所制成之图样的通称。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩。”

越窑莲蓬纹托盘
南朝 浙江上虞

白地黑花折沿盆
宋代 扒村窑

装饰图案是一种历史悠久的文化。

是的！它在文字产生前就有了。

非洲的器具 现代
上海世博会
非洲联合馆

古代波斯山羊纹彩陶杯
约公元前4000年
藏巴黎卢浮宫

去掉了遮住莲蓬的花瓣，使图案更具有表现力。

■ 图案的内容与分类

图案所表现的内容与选择的素材有直接的关系，通常包括：植物、动物、人物、风景及几何形等等。

动物图案

动物图案

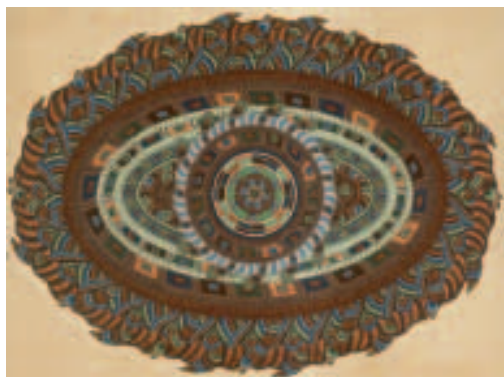

风景图案

莲花童子藻井 莫高窟第314窟 隋代 传统图案

图案有多种分类方法，我们这里将它分为：传统图案、民间图案和现代图案。

华盖 莫高窟第66窟 唐代 传统图案

多重的大尾似乎在上下摆动，这是一只活泼的小狗。

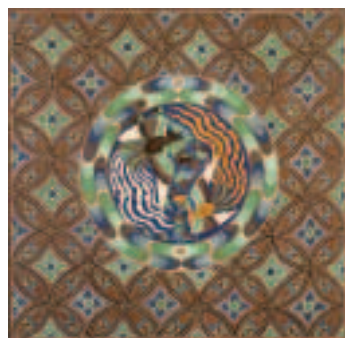
夸张的大头，显得十分可爱。

在小狗的身上添加花卉，是民间剪纸图案的常用手法。

由剪刀或刻刀制作出不同大小、疏密的锯齿，是形成剪纸造型特色的重要技巧。

小狗 民间剪纸图案

双凤联泉图案 敦煌榆林窟第10窟 元代传统图案

现代图案（韩国）

现代图案

现代图案

在一种统一的外轮廓中添加不同的装饰图形

■ 图案的形式美

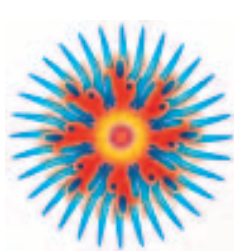
对称、平衡、对比、律动等都是形式美的基本规律，它们是构成图案审美的重要基础，也是构成图案形式的基本方法。

对称
左右镜相式重复对称

平衡
视觉上的重力平衡分布

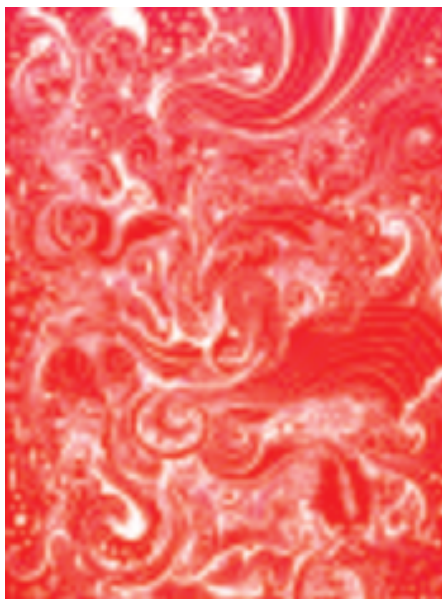
电脑设计的现代图案
对称的放射状重复构成，最易形成律动的节奏感。

对比
点、线、面、色彩等的对比

律动
有规律和秩序的渐变

第五期“美丽” 特迪·索伊吉阿托
(印度尼西亚)
现代装饰图案充满强烈的律动感

现代图案
电脑设计制作的多样表现手法，
能够增加作品的表现力。

装饰图案可以根据装饰目的和人们情感的需要对物象进行自由的变化，包括改变物象的形态、色彩等。

室内家具设计

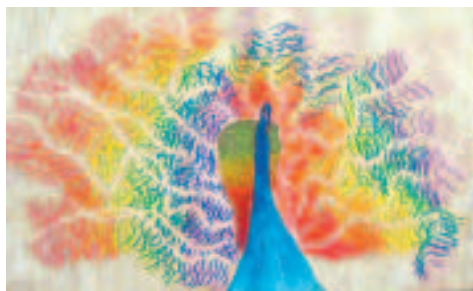

用花卉图案装饰的室内家具。不同的花型加上色彩的变化，在同样的器物中会形成完全不同的装饰效果。

■ 体验图案的美

在艺术设计的实践中体验装饰图案的美，在图案的表现中展现自己的想象力、创意和审美情趣。

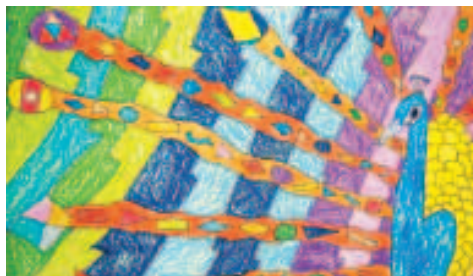
全班同学设计的部分“孔雀”图案作业

七彩的“孔雀”，夸张的色彩表现。

黑白对比，运用了构成的手法。

几何重复，形成图案的节奏感。

形的对称与色彩的对比，既统一，又有变化。

夏 学生作品

姐姐 学生作品

“创意”是图案设计最重要的因素。

是的！想象力是创意的基础。

● 开启自己的想象力，积极创意，用各种方法设计装饰图案。

公园 学生作品

母与子 师生合作作品

利用轮廓的相互分解，然后填充不同的色彩。

第 8 课 装点生活

生活中到处都存在装饰，装饰图案广泛应用于服装、建筑、书籍、产品装潢、城市环境、信息传媒等领域中。

花型滤茶器
这是一件富有创意的实用器具。

马蹄莲花瓶

花型器物
运用花卉的浮雕造型，围合成一个器皿，加上彩釉的色泽，就构成了一件精美的艺术品。

■ 器物的装饰

器物是人们生产、生活中最常使用的器具或物品，也是装饰图案设计的主要对象。器物的装饰设计一般包括：

1. 器物的造型设计
2. 器物外观上的装饰图案设计

花卉是最常见的装饰题材，设计师常常用它来进行器物的造型设计或外观的装饰美化。

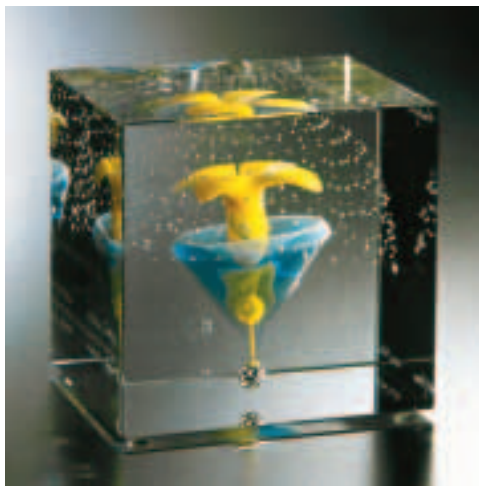

用花卉作装饰，好美！

花卉是最能表现自然生命活力的植物。

花型器物的装饰品

花型装饰的花瓶

花型装饰的花瓶

装饰有剪纸图案的器具 解晓明

鱼和荷花装饰的器物

这就是装饰图案的作用，它使器具的外观更符合人们的审美要求。

金鸽子 2001
奥瓦·托卡（芬兰）

花型器物的装饰

蝶型瓶塞

Bersa茶壶和碗 1980
斯提格·林德伯格（瑞典）

有装饰的用品看上去很有趣！

● 说说你身边器具中的装饰，谈谈你对它们的印象和感受。

马蹄莲 可旋转铝合金底座椅子
(家具设计)

■ 环境的装饰

运用于环境中的装饰性图案，最常见于建筑外部或内部的装饰：

1. 建筑装饰图案
2. 环境艺术装饰图案

华氏城王宫柱头 公元前3世纪
布兰迪巴格出土（印度）

现代建筑外墙上的装饰壁画 贵州

联合国总部建筑大厅中的环境装饰

瓦当 中国古代的建筑装饰

木结构建筑中的装饰 1888（俄罗斯）

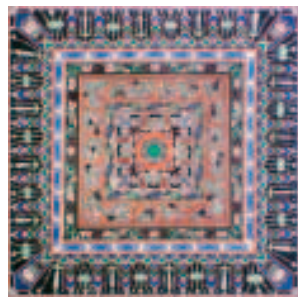

在建筑上进行图案装饰是一种从古至今都有的建筑方式。

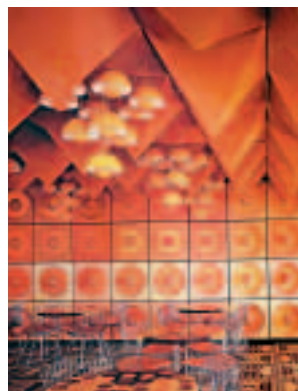

它使建筑更具有历史文化风情。

建筑和环境中的装饰图案能够表达特定的历史背景，是一种传承文化的重要方式。

敦煌石窟建筑中的藻井图案

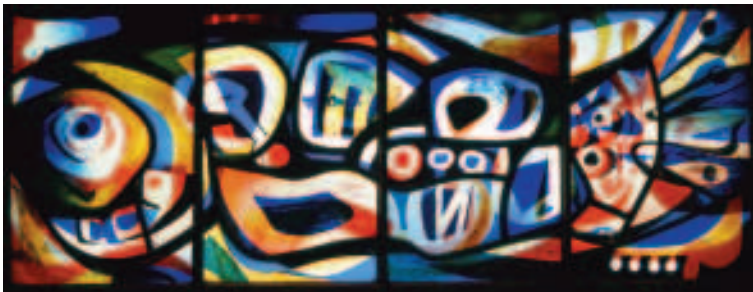

商业环境中的装饰图案

城市文化街区环境空间中的装饰

现代建筑中的玻璃壁画

■ 让美随身行

生活中有许多日常的用品，如环保购物袋就是其中一种。运用装饰图案的设计方法对购物袋进行装饰美化，既是一种低碳的生活态度，也会增添购物的情趣。

既是日历，又是环保的拎袋。

应用创意图形装饰的拎袋

拎袋设计

环保购物袋 学生作品

环保购物袋 学生作品

把学习到的图案知识用于生活之中。

使用环保拎袋就是对保护环境作出了一份小小的贡献。

是啊，这些拎袋也增添了我们购物的情趣。

● 动手设计、制作一件实用器物。如文化衫、文具袋、拎袋等。

环保购物袋 学生作品

自己动手绘制的文化衫，看上去特别美！

第9课 静止的生命——外国静物画

静物（壁画） 作者不详（罗马）

静物画是以相对静止的物体为主要描绘题材的绘画。这些物体必须根据作者创作构思的需要，经过认真选择，精心摆布和安排，在形象和色调上都能达到高度和谐，表达出内在的关系。

小知识

静物画大多取材于日常用具、花卉、水果以及猎获物等。画家以物写情，通过对静物的描绘反映生活气息和时代特点。最早可以归入静物画范畴的绘画出现于罗马的庞贝时期，而作为独立画种则始于17世纪的荷兰画派。

鹧鸪与铁臂铠（油画） 巴尔巴里（意大利）

静物就是相对静止的物体，画一辆停着的火车，算不算静物画呢？

这个当然不能算啦，你好好去查一查就知道了。

一般认为欧洲最早的静物画，是意大利画家雅克布·德·巴尔巴里1504年所作的《鹧鸪与铁臂铠》。静物画成为独立绘画样式是从17世纪荷兰开始的。在此之前，它只作为宗教画或肖像画背景上的点缀而存在。其实，有许多静物画并不像它在画面上所呈现的那么纯粹和简单，在审美的幕布后面往往隐含着某种“玄机”，带有很强的寓意性和象征性。

■ 呈现——自然之美

静物画有较强的装饰功能，它一般所表现的内容都是与人们的日常生活有着密切关系的器物，如水罐、银盘、玻璃杯、水果、点心、花卉等。画家在描绘这些器物时，将器物的自然之美呈现给观众。

荷兰画家博兰格是专门描绘鲜花的画家，他对后世画鲜花的画家有很重要的影响。据说，郁金香热便是由他的作品引发的。

- 选择一幅你喜欢的静物画，谈谈你的感受，同学间进行交流。

瓶中的郁金香（油画） 博兰格（荷兰）

果篮（油画） 卡拉瓦乔（意大利）

静物画生动活泼、鲜明有力，具有给人以鼓舞、使人奋发向上，并热爱生活的艺术感染力。一幅好的静物画，要尽可能表现出有助于描绘对象精神实质的正确形象和色彩。

■ 品味——生活之美

17世纪的荷兰人真是天生的艺术家，他们不仅画美丽的山林、河流和街道，甚至使那些日常生活中的普通器物，也定格为永恒的艺术。

画中那些闪亮的银盘、透明的酒杯，无不表现出画家们高雅的审美情趣、敏锐的观察能力和高超的写实技巧。

有玻璃杯和银器的静物（油画） 彼特·克莱茨（荷兰）

有樱桃和草莓的静物（油画） 彼尔特（荷兰）

像彼特·克莱茨的《有玻璃杯和银器的静物》，彼尔特的《有樱桃和草莓的静物》和德·海姆的《有青瓷水罐和花卉的静物》等等，都是将生活中的普通器物，定格为永恒艺术的代表作品。

荷兰画家大都出手不凡，画的每一样东西都美轮美奂，精致细腻。荷兰的静物画在世界艺术史上占有较高的地位，它们极大地丰富了世界艺术的宝库。

这些画画得多逼真啊！相机也拍不出这样的效果。

是啊，艺术源于生活，也高于生活。

有青瓷水罐和花卉的静物（油画） 德·海姆（荷兰）

你有过当画家的
念头吗？

怎么没有？你看，这
些静物画画得多好啊，我
要是能画就好了！

用心钻研，好好
画，你也能画出美丽
的作品。

在这些静物画里，我们还能发现许多有趣的细节，比如翻倒的玻璃杯，削了皮的柠檬等。这样的内容给画面增添了生活的气息，从而也引起了观者的猜测和联想。所以，把静物（Still Life）定义为无生命的物体是有失偏颇的，因为它并不是没有生命，只是生命处于一种相对静止的状态罢了。

静物（油画） 安东尼奥·佩雷达（西班牙）

■发现——隐喻之美

下面这幅看似平常的静物画却包含着多种含义。它的主题是用各种器物来象征人类的五种感觉，即听觉、视觉、嗅觉、触觉和味觉。画面上出现的桃和剥开的石榴等水果象征的是味觉；两侧的镜子和风景画则象征着视觉。依次类推，花瓶里的花卉代表嗅觉，钱币和扑克牌代表触觉，而桌前翻开的一本乐谱则代表听觉。其实，画家在作品中真正想要表达的思想并不是鼓励人类追求感官上的享受，而是对这种流行于当时的倾向提出了批评或警告，因为画家放在前景中央的那本打开的乐谱不是一本普通的乐谱，它是一本圣歌集，而翻开那一页的歌词正好与“感恩节”有关。

告诉你一个秘密：有些静物画不仅好看，有时候还有某种象征意义。雅克·林那德的画就用各种不同的器物画出了我们人类的五种感觉——嗅觉、听觉、触觉、味觉和视觉，你看出来了么？

象征嗅觉

象征视觉

象征听觉

象征味觉

象征触觉

静物（油画） 雅克·林那德（法国）

静物（油画） 卢宾·保金（法国）

画面上出现的器物代表不同的象征意义。靠墙的镜子象征视觉；玻璃花瓶里的康乃馨象征嗅觉；桌前扣紧的钱袋、扑克牌以及闭合的棋盒子代表触觉；曼陀林和乐谱代表听觉；酒杯里的红酒和掰开的白面包代表味觉。

■提炼——平凡之美

留心过你身边平凡的器物吗？

你是否有被它们质朴的美丽打动的时候？

● 尝试画一幅静物画，可以创作，也可以临摹。

如果说17世纪的荷兰画派是欧洲静物画创作的第一个高峰，那么18世纪法国画家夏尔丹的作品则代表了静物画发展的第二个高峰。他把静物的题材范围扩大到了以往不被人们注意的形象上——朴实、简单的厨房用具和食物，把极普通的对象变成了富有美感的艺术品。

铜壶（油画） 夏尔丹（法国）

夏尔丹的典型技法就是在画面上表现物体的粗糙质感，使其近似于没有磨光的大理石。夏尔丹最初充分表现这一特点的几幅画中，《铜壶》最具代表性。不同寻常的粗糙质地，成为夏尔丹艺术的明显特色。

向日葵（油画） 凡·高（荷兰）

■探索——思想之美

艺术并非是对现实简单的模仿，画家可以把生命和思想灌注于物体之中，这样“静物”就不仅仅是静止的生命了。

凡·高将一种“表现性”引入到绘画的创作中，并用绘画来表达他的各种感受。静物画《向日葵》让我们从中感受到火一样的激情。尤其是他用最耀眼的金黄色画出的《向日葵》，就像一簇簇燃烧的火焰，光芒四射。

凡·高对绘画充满了激情，在他的眼里和笔下，向日葵是如此的高贵和富有热情。

静物是塞尚最喜欢描绘的对象，塞尚曾表示：静物可以让他长时间冷静地观察研究，以追求他心中永恒的形和坚实的结构。在静物画中，塞尚完全抛弃了以明暗造型的传统手法，只用色彩的冷暖变化来造型。这幅画色彩单纯，白色的桌布与鲜艳的水果形成强烈的对比，反衬出色彩的冷暖关系。画家没有表现物体的质感，而是刻意塑造了每个物体的结构，使物体具有坚实、永恒的性格。

静物（油画） 塞尚（法国）

■ 张扬——个性之美

20世纪，西方画家描绘静物已不再拘泥于传统的色彩、构图，而是追求彰显个性的表现手法。

意大利画家莫兰迪就属于这一类。他的静物画中，随意的摆置能够让人全身心地安静下来。莫兰迪几乎从来不用鲜亮的颜色，只是用些看似灰暗的中间色调来表现物象，一切看似平淡无奇，静静地释放着最朴实的震撼力和直达内心的优雅。

静物（油画） 莫兰迪（意大利）

莫兰迪这种力求探寻最平凡状态中深层意识的艺术追求和精神境界，与中国文人士大夫画家的意趣极为相似。曾有西方画家这样评价他：“莫兰迪无疑是最接近中国绘画的欧洲画家了，他把笔墨节俭到极点！他的绘画别有境界，在观念上同中国艺术一致。他不满足表现看到的世界，而是借题发挥，抒发自己的感情。”莫兰迪通过画静物、风景，在现实的物象和心中的自然中找差距，表现出一个纯化的精神世界。

这样画的静物
给人感觉怪怪的。

这大概就是所谓
艺术上的流派吧！

那我要好好努
力，争取创立一个
艺术流派。

水壶、锅子和烛台（油画） 毕加索（西班牙）

毕加索是20世纪最享盛名、作品数量最多的艺术家之一，在他长达七十年的创作生涯中，除了绘画艺术以外，他还在雕刻、版画、舞台布景设计、陶艺等创作上，留下了许多杰出的作品。毕加索是立体派的先驱，他将绘画带入到一个全新的艺术领域。

同学们：

你们已经进入了初级中学，一个崭新的学习阶段开始了。你们将要学习新的课程，接受新的知识。这些知识将使你们终身受益。

初级中学的美术课，都是一些基础性的课程。在这套教科书中，每册都安排了两节欣赏课、三节造型课、三节设计课和一节综合课。

本册的九节课均以动植物和身边的物品为题材，其中有两节静物画和一节动物画课，三节设计课为图案的造型、图案的构成和图案的应用，都是以花卉为素材。本书中外美术作品对照，四个学习领域相呼应，使全书成为一个有机的整体。这样做可以提高课程传递的效率，使同学们获得较为生动活泼的知识。

根据初中学生的身心特点，教科书在课程设计和体例安排上，加强了内容的衔接，完善了课程的结构。在内容选择上突出了优秀的民族文化，使教科书体现更为浓郁的中国特色，同时也兼顾了世界多元文化。

希望同学们通过美术课程的学习获得乐趣，从学习中拓展自己各方面的能力，并能够去创造更加美好的生活。

参加本套教科书编写、课文加工、提供图例的还有：罗戟、王文燕、张晓玲等老师；广大一线教师为本书的编写也提供了很多宝贵经验与素材，并协助我们完成了部分课例的课堂实验工作，使得本套教科书更为丰富、实用，具有较强的可操作性，在此一并深表谢意。

《初中美术》教材编写组

第一位使用同学签名

年 月 日

姓 名 _____ 学 校 _____	
班 级 _____ 地 区 _____	
学 习 感 悟 _____ _____	

第二位使用同学签名

年 月 日

姓 名 _____ 学 校 _____	
班 级 _____ 地 区 _____	
学 习 感 悟 _____ _____	

第三位使用同学签名

年 月 日

姓 名 _____ 学 校 _____	
班 级 _____ 地 区 _____	
学 习 感 悟 _____ _____	

同学们好!

根据国家教育部规定，凡循环使用的课本，前后有三人使用。具体做法是：开学时学校应发给每人一册美术课本，并由学生保管，一学期使用完毕后，交学校留给下一届同学使用。因为一本书要供三位同学每人使用半年，所以，同学们应该特别爱护书籍，如有意外损坏，应及时报告学校补上新书。

《初中美术》教材编写组

美术

MEISHU

本教科书选用了部分已刊发的图片资料，我们已竭尽全力与其中绝大部分作者取得了联系。限于人力，尚有少数作者未能联系上。敬请有关作者速致电或致信我社，以便奉上稿酬，谢谢。

江苏凤凰少年儿童出版社

江苏凤凰少年儿童出版社

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5346-6454-0

9 787534 664540 >