

义务教育教科书
(五·四学制)

义务教育教科书(五·四学制) 美术 八年级上册

美术

八年级 上册

义务教育教科书

(五·四学制)

责任编辑: 周红心
左娜
曲佑菁
美术编辑: 革丽
吴江楠
封面设计: 苗登宇
王爽
张腾

绿色印刷产品

义务教育教科书(五·四学制) 美术 八年级 上册
价格批准文号: 鲁发改价格核(2021)607508
举报电话: 12345

ISBN 978-7-5328-8347-9

定价: 5.45元

山东教育出版社

山东教育出版社

义务教育教科书
(五·四学制)

美术

八年级 上册

山东教育出版社

YIWU JIAOYU JIAOKESHU (WU · SI XUEZHI)

MEISHU

BA NIANJI SHANG CE

义务教育教科书（五·四学制）

美术

八年级 上册

*

山东出版传媒股份有限公司

山东教育出版社出版

（济南市市中区二环南路 2066 号 4 区 1 号）

山东新华书店集团有限公司发行

山东新华印刷厂潍坊厂印装

*

开本：787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印张：2.75 字数：55 千 定价：5.45 元（上光）

ISBN 978-7-5328-8347-9

2014 年 7 月第 1 版 2021 年 7 月第 8 次印刷

著作权所有 · 请勿擅用本书制作各类出版物 · 违者必究

山东出版传媒股份有限公司教材中心售后服务电话：0531-82098188

出版说明

为了更好地满足五四学制实验区义务教育教学的需要，2003年山东省教育厅决定以全国中小学教材审定委员会初审通过的义务教育课程标准实验教科书为基础，委托山东教育出版社等单位改编、出版一套五四学制的义务教育课程标准实验教科书。该套实验教科书经全国中小学教材审定委员会初审通过后供山东省的烟台、威海、淄博、莱芜等五四学制实验区选用，受到了广大师生的欢迎和肯定。

2011年7月，教育部启动了义务教育课程标准实验教科书的修订送审工作，为了做好五四学制实验教科书的修订送审工作，山东出版集团与人民教育出版社签署了合作协议。五四学制教科书的修订、编写依据教育部制定的义务教育课程标准（2011年版），以人教版六三学制教科书为基础，吸取了五四学制实验区多年来在教学实践中探索、积累的丰硕成果。

义务教育教科书五四学制《美术》（6~9年级）是在杨永善主编的人教版六三学制《美术》（7~9年级）的基础上改编而成的，参加本册改编的人员有刘冬辉、刘慧光、米海峰、张德壮、陈文献、苏美荣，由米海峰、刘冬辉统稿主编。2013年经教育部审定通过，供五四学制地区选用。

本书的改编、出版得到了山东省教育厅、山东出版集团、山东省教学研究室、烟台市教育科学研究院、威海市教育教学研究中心、淄博市教研室、莱芜市教研室以及泰安、青岛、济宁等教研单位的领导，特别是人民教育出版社的领导和学科专家的大力帮助和支持，在此表示由衷的感谢。

欢迎广大师生在使用过程中提出修改意见和建议，以利于教科书的不断改进和完善。

山东教育出版社

渔樵问答（泥塑 高52厘米）

清代 张明山（天津『泥人张』创始人）

目 录

● 第一单元 感受中国古代美术名作 2

第 1 课 独树一帜的中国画 2

第 2 课 异彩纷呈的中国雕塑、工艺
美术和建筑艺术 6

● 第二单元 情趣浓郁 能工巧匠 10

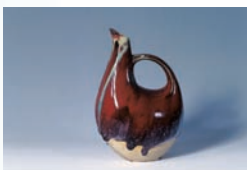
第 1 课 剪纸 10

第 2 课 编结艺术 12

第 3 课 线材造型 14

第 4 课 蜡染与扎染 16

第 5 课 彩塑 18

● 第三单元 土与火的艺术 20

● 第四单元 地方美术文化考察 24

第 1 课 古城镇古村落考察 24

第 2 课 民俗文化展 28

● 第五单元 中国民间美术 32

第 1 课 民间美术的主要品种 32

第 2 课 民间美术的功能与特点 35

第 3 课 我国少数民族的美术 37

第一单元 感受中国古代美术名作

作为中华文化的重要组成部分，我国古代的美术名作灿若繁星。作为炎黄子孙，我们有责任对这笔厚重的文化财富进行了解、保护和传承。本单元我们将通过对部分经典美术作品的赏析，进一步了解中国传统美术的艺术特点和审美特征，体会其丰富的文化内涵。

第1课 独树一帜的中国画

中国画最早多以壁画形式出现，后来演变为卷轴画的形式，并且先后形成了人物画、山水画和花鸟画三大画科。其中人物画强调以形传神，山水画强调意境表现，花鸟画强调借物抒情、托物言志。在画法上，中国画主要有工笔画和写意画两大类。

▶洛神赋图（中国画 局部）晋代 顾恺之
作品全长约六米，以三国时期曹植的《洛神赋》为表现内容。此段画面描绘的朝日、轻云、惊鸿、游龙和荷花，是洛神的美丽容貌和动人身姿的比喻和象征，富有浪漫主义色彩。

▼步辇图（中国画）唐代 阎立本
这幅表现唐朝与吐蕃（我国古代民族，在今青藏高原）和亲内容的名画，以宫女簇拥的步辇上的唐太宗为中心，与左边迎娶文成公主的吐蕃使团构成了一个均衡和谐的画面，主体人物形象生动传神。

▲韩熙载夜宴图（中国画 局部）五代 顾闳中

此作品是一幅三米多长的绘画长卷，描绘了南唐吏部侍郎韩熙载家中夜宴的五个代表性片断，每段用屏风相隔而又连贯一气，好像连环画一样呈现出整个夜宴的过程。

所选部分表现的是“听琵琶演奏”片段：头戴高帽的韩熙载端坐榻上，身穿红袍的状元郎粲则侧身斜坐。左边是教坊副使李嘉明的妹妹在弹奏琵琶，哥哥李嘉明坐在身旁关心地注视着。画面上所有人的表情都突出了一个“听”字。

▲清明上河图（中国画 局部）宋代 张择端

画卷全长五米多，画面上众多的人物、牲畜、车船、酒肆、茶楼及街市环境，是当时社会生活的真实体现。画中人物神情生动，细节刻画入微，极富生活情趣，是反映我国北宋晚期城市面貌和生活风俗的杰作。

画卷从清明时节汴梁（今河南开封）郊外的农村开始，依次到繁忙的汴河漕运，再到繁华的都市街巷，反映了节日的风情和市井的繁荣，给后人留下了极其珍贵的古代形象资料和社会风情画面。

▶溪山行旅图（中国画）宋代 范宽

画上的远景是巍峨笔直的山峰，中景是葱茏的树木，近景是突兀的巨石，作品以全景式的构图描绘出我国关中山区雄伟壮观的自然景色。在中近景之间的山路上，有一支行旅中的小小驮队。画家描绘了一种人与自然和谐交融的生活图景。

▲富春山居图（中国画 局部）元代 黄公望

此画原为长卷，描绘了浙江富春江两岸的美丽风光，以此抒发作者的胸襟情怀。作品笔墨技法极其凝练，是元代山水画的代表作。原作在长期辗转过程中曾被烧成两段，现前段留存在大陆，后段收藏于台湾。2011年6月，两段作品首次在台湾合璧展出，一时成为画坛盛事。

◎ 知识点

中国画主要的工具材料：毛笔、宣纸、墨、国画颜料。

中国画按题材主要分为人物、山水、花鸟三个画科。

中国画按技法主要分为工笔、写意两类。

谢赫的“六法”论是中国古代美术品评的重要标准和原则。

六法：1. 气韵生动；2. 骨法用笔；3. 应物象形；4. 随类赋彩；5. 经营位置；6. 传移模写。

▲搜尽奇峰打草稿（中国画 局部）清代 石涛

此作是一件近三米长的画卷，所选部分为长卷的前半段。画的右侧危崖层叠，左侧群山起伏，河谷间巨石耸立。全图奇峰迭起，气势险峻，这是作者以北京郊外山区景象为素材，根据自己的感受和激情经营创造的艺术化形象。

◀写生珍禽图（中国画）五代 黄筌

这是画家为其子习画所作的范本，从中可以看出画家对生活观察之细致和写生功力之深厚。其画法是先用淡墨勾勒，然后分色晕染。

▲墨竹图（中国画）宋代 文同

文同以擅画墨竹著称，常以墨竹表达自己的思想和学养，正如他所说的“竹如我，我如竹”。善于运用墨色的浓淡变化为其主要特点。中国古代“胸有成竹”的成语，就是出自文同画竹。

◀墨葡萄图（中国画）明代 徐渭

作品构图奇特，气势不凡。葡萄的藤条错落低垂，枝叶纷披。水墨浓淡干湿恰到好处，晶莹欲滴的葡萄得到了真实生动的表现。画面左上角有画家的题诗：“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。”作者借诗明志，抒发了怀才不遇的忿懣之情。

◀悬崖兰竹图（中国画）清代 郑燮

郑燮一生最喜欢画兰、竹、石，因为竹有节，兰有香，石有骨。该作品用简劲的笔锋勾勒出坚硬的岩石，悬崖陡壁，傲然兀立。石缝间分散的山野之兰、竹，生机勃勃，意趣横生。作者意在借所画之兰、竹，表达自身孤高豪迈的品格。

活动

欣赏与评述

欣赏中国画作品，谈谈自己的感受和体会。

第2课 异彩纷呈的中国雕塑、工艺美术和建筑艺术

中国雕塑具有悠久的历史传统和鲜明的艺术特色，在题材内容和技法表现上尤为突出。中国古代的雕塑不像西方（主要是欧洲）古典雕塑那样追求造型的逼真，而是着力表现对象的神韵，体现一种东方的气势和精神。中国古代雕塑主要有陵墓雕塑、宗教雕塑、民俗性雕塑等类别。丰富的雕塑作品的遗存，对我们了解和认识当时的社会状况，研究当时的审美观念、艺术成就，均有重要意义。

▲跃马（雕塑）汉代 陕西兴平霍去病墓石雕

作品利用巨石略加雕凿，便捕捉到骏马奋蹄欲跃的神态。它那浑厚雄健的气势，正是西汉时期奋发昂扬、雄伟豪放时代精神的写照。

▲卢舍那大佛（雕塑）唐代 龙门石窟

大佛通高17.14米，结跏趺坐于束腰须弥座上，左右为佛弟子迦叶（残）、阿难，其外为文殊、普贤二菩萨，再外左为毗沙门天王、金刚力士，右为增长天王（残）、金刚力士。大佛居高临下，给人以慈悲睿智之感。

▲菩萨（彩塑）唐代 敦煌莫高窟
彩塑形象丰润，比例适度，容貌端庄。这是从生活中概括而来又按佛教发展要求创造的佛教雕塑。

▲罗汉（彩塑）宋代 山东长清灵岩寺
塑像两手轻拈细物似穿针引线，造型质朴，神情专注，表现了一个有丰富内心世界的僧人形象。

▲侍女（彩塑）宋代 山西太原晋祠
塑像身材修长，相貌天真，秀丽婉约，神态生动，具有浓郁的生活气息和强烈的艺术感染力。

中国工艺美术历史悠久，原始社会的彩陶工艺，商周的青铜、玉器工艺，战国、秦汉的漆器工艺，汉唐的织锦工艺，宋元的瓷器工艺，明清的家具、刺绣和景泰蓝等，都是其中璀璨的名珠，以其灿烂的文化和精湛的工艺蜚声海内外。中国传统工艺美术具有范围广泛、种类繁多、风格独特的特点。

▲玉鹰 新石器时代 长6.3厘米
安徽含山县凌家滩出土

▲兽面纹玉琮 长8.8厘米
浙江余杭县反山出土

▲玉人 商代 高7厘米
河南安阳妇好墓出土

▲舞蹈纹彩陶盆 新石器时代

我国新石器时代的陶器装饰，不仅使日常用具更美观，而且反映了当时的生活情景。从这件陶盆上可以看到远古先民的舞蹈形象和服饰样式。

▲三彩陶骆驼 唐代

三彩陶器也称“唐三彩”。其造型生动，色彩斑斓。其中骆驼是代表性题材之一，这和当时以骆驼作为主要交通工具有关。

▲青花灵芝纹石榴式尊 明代

青花瓷彩绘是元、明、清以来瓷器装饰的重要工艺技术。青花是以钴为原料装饰坯体，然后上釉烧成。

▲四羊方尊（青铜器）商代

四隅的羊头以其美丽的影像丰富了由弧线与直线构成的整体造型。

◀大盂鼎（青铜器）西周

大盂鼎为西周时代圆鼎的典型样式。两耳外张，腹部饱满，形成和谐而富于力度的轮廓线。

大盂鼎的长篇铭文为周康王对贵族盂的册命，有重要历史价值和书法价值。

▲黄绢地长寿绣（织绣） 汉代

这是马王堆西汉墓出土的珍贵织绣品，体现出中国早期织绣工艺的高超水平。

▲虎座凤鼓架（漆器） 战国

鼓架造型新颖巧妙，极富想象力，漆、雕、绘工艺精美，达到了实用与美观的统一。

中国的木结构建筑远在原始社会末期就已经出现，后经不断发展而形成独特的建筑体系。其独特之处的主要表现是单体建筑形式变化不多，体量不大，但注重环境选择与整体布局，特别强调建筑群体的序列组合、构造功能及艺术形象的统一。不同功能的建筑体现着不同的精神内涵，如宫殿建筑体现封建帝王的尊严，园林建筑体现人与自然的亲合，民居建筑体现长幼有序的伦理。中国建筑艺术风格鲜明，有极强的传统规范。

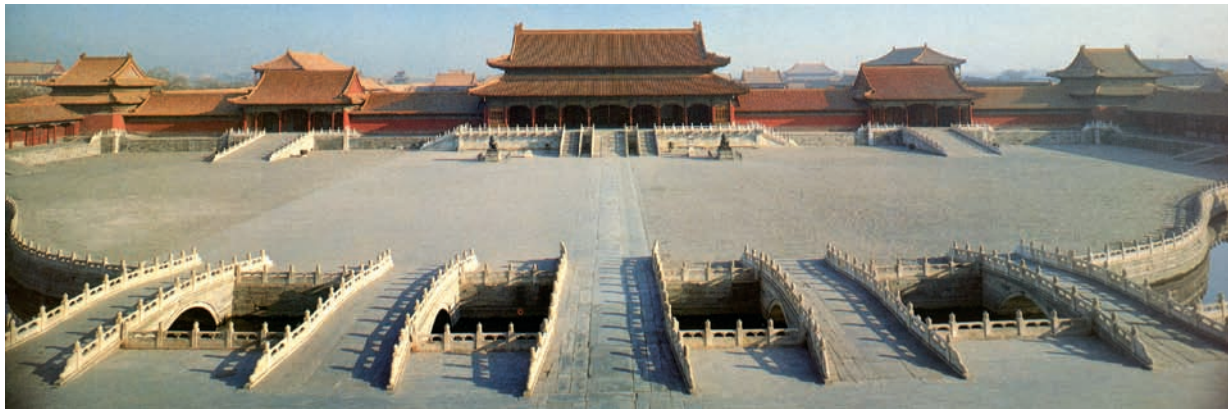

▲佛宫寺释迦塔

这是我国现存最早、最大、最高的木塔，也是世界上现存最高的古代木结构建筑。塔高为67.31米，底层平面呈八角形，体形十分庞大，呈现出雄壮华丽的姿态。

◀徽州古民居 宏村

▲北京故宫太和殿及其广场

太和殿是皇城全部建筑的核心，为皇帝登基、订婚、寿诞、重大节日受百官朝贺及赐宴的地方。其建筑规格在皇城内最高，体量最大，也是全国最大的宫殿建筑。

▲北海公园之静心斋

活动

研究与讨论

选择自己喜欢的中国古代雕塑、工艺美术或建筑作品，研究其艺术特色，谈谈自己的感受与心得。

单元评价

填空题：

请列举自己喜欢的中国古代美术作品并进行分析。

作品	< > < >
作品内容	
作品特点	
作品主题	
个人喜好	
个人心得	

小提示

每一幅画作、每一个造型，都凝结着作者思想和情感，都折射着时代的风貌和精神，都传递着历史的文明和智慧。我们要珍视每一件名作，更要力争读懂作品的内在意蕴。

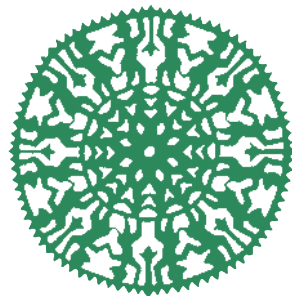
第二单元 情趣浓郁 能工巧匠

民间美术的表现形式丰富多彩，情趣浓郁，是最质朴、最天然的艺术母本。本单元通过对剪纸、编结、线材造型、染制、彩塑等民间美术样式的欣赏和实践，我们将体会到民间美术匠心独具、巧夺天工的艺术特色和质朴自然的美感情趣，感受其无限的艺术魅力，提高对民间美术的热爱之情，增强弘扬民族传统智慧的自觉意识。

第1课 剪纸

剪纸的产生和发展，与我国古代的民间风俗有着直接的关系。作为最普及的民间艺术形式之一，它始终伴随着普通劳动群众的节庆活动和日常生活，还广泛应用到刺绣、印染、陶瓷等工艺制作之中。

我国地域辽阔，民族众多，剪纸内容丰富多彩，表现形式和风格多种多样。但总体上说，北方剪纸粗犷豪放、造型简练，南方剪纸则构图繁茂、精巧秀美。它们以朴素的装饰情趣成为人们美化生活的最实惠的饰物。

▲对猴（剪纸）南北朝
新疆吐鲁番出土

▲石榴树开红花（剪纸）现代
库淑兰

库淑兰曾被联合国教科文组织命名为“民间工艺美术师”。她的彩花拼贴剪纸构图对称，色彩对比强烈，并按照自己的理解把侧面人物的眼睛、嘴巴都剪成正面的形象，具有自然朴素的装饰美感。

▲陕西延安的窗花

活动

了解与尝试

1. 谈一谈我国传统剪纸艺术的审美特征及文化内涵。
2. 通过制作剪纸的实践活动，掌握剪纸的基本技法。

在我国民间剪纸中，吉语和吉祥图形是很重要的组成部分，形成了独有的特色。

▲ 阳刻剪法

▲ 阴阳并用剪法

▲ 点色剪纸 河北蔚县

▲ 套色剪纸 现代 申沛农

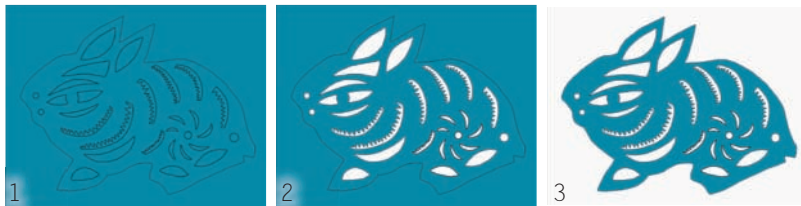
▲ 五福团花 吉祥图案

剪纸的制作方法

1. 起稿：构思内容，起稿布局，对画面形象进行具体描绘。

2. 剪刻：如用刀子刻，须将图稿和纸用订书器固定。剪刻顺序一般由内到外，由上到下，由左到右，由小到大，由细到粗，由局部到整体。应尽量避免重复刻，去掉的部位必须刻断，不能手撕，否则会产生毛边，影响作品的美观。

3. 粘贴：剪刻完毕后需把成品粘贴起来，做到便于保存。

▲ 剪纸过程

现代剪纸广泛应用于图书的插图、封面和藏书票、邮票、贺卡、书签、刊头、舞台美术设计以及广告设计等各个方面。

知识点

剪纸是作者运用剪刀、刻刀等工具，对纸进行剪、刻、镂等制作加工，使之成为具有装饰情趣的平面造型艺术品。

剪纸的题材众多，主要有动物、植物、吉祥图案、风景等。从剪纸的使用功能看，它的样式主要有窗花、墙花、门笺、喜花、鞋花、枕花、衣袖花、礼花等。

剪纸的主要表现形式：

1. 单色剪纸

民间剪纸以单色剪纸最多，多以红色为主。

单色剪纸的方法有阴刻剪法、阳刻剪法、阴阳刻并用剪法等。

2. 彩色剪纸

彩色剪纸是在同一个画面上有两种以上颜色的剪纸。它通过点、套、拼贴等手法来实现。

学习提示

剪纸作品的艺术特点：

1. 线条是剪纸造型的基础。
2. 剪刻要玲珑剔透，有刀味与纸感。
3. 色彩单纯、明快。
4. 强调装饰趣味和变形夸张。

第2课 编结艺术

“团结就是力量”是编结技艺的一大视觉特征，由于“编”和“结”的作用，原本柔弱的绳与线变得挺括结实、多姿多彩。

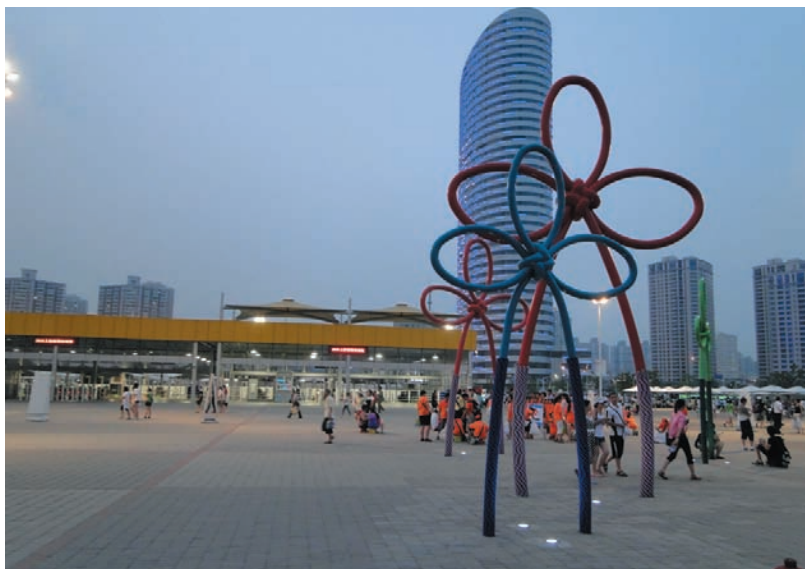
在中国，绳与结有许多象征意义，如“绳尺”“绳正”“王者有绳”“绳之以法”等，又如“发结”“团结”以及“结”与“吉”的谐音等，使其蕴含了许多寓意。经过长期的演变，由绳与结创造的艺术，在中国人的心中逐步沉淀为吉祥、祝福、团结等特殊含义，故被世人称为“中国结”。

时至今日，中国结的应用越来越广泛，材料也更加丰富多样，极大地美化和丰富了人们的生活。

▲发结——秦始皇陵兵马俑

此发结为立志结，从人偶专注、严肃、坚定的神情中，不难体会它的意义。

▲中国结在2010年上海世界博览会广场中的应用——花瓣结雕塑

▲中国结

◀画像砖——西王母、伏羲、女娲
画像 汉代

伏羲、女娲下体蛇尾与两朱雀纹盘为同心结。

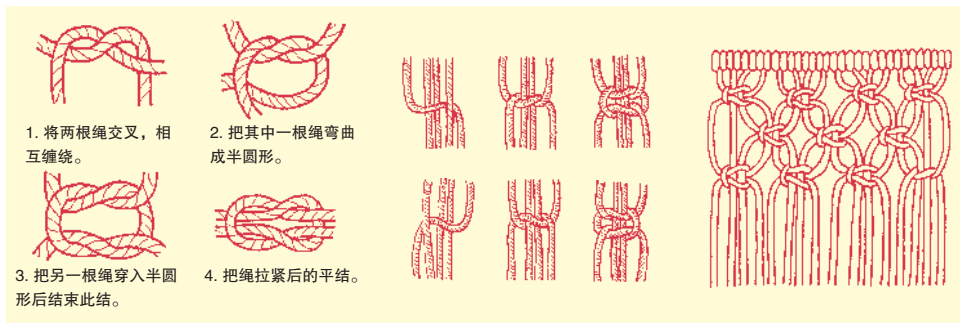
▲“中国结”在发饰中的运用

活动一

欣赏与思考

谈谈你所喜欢的编结艺术作品及喜欢它的理由。

平结的穿编方法:

▲平结结构图

▲平结示意图

▲平结运用结构图

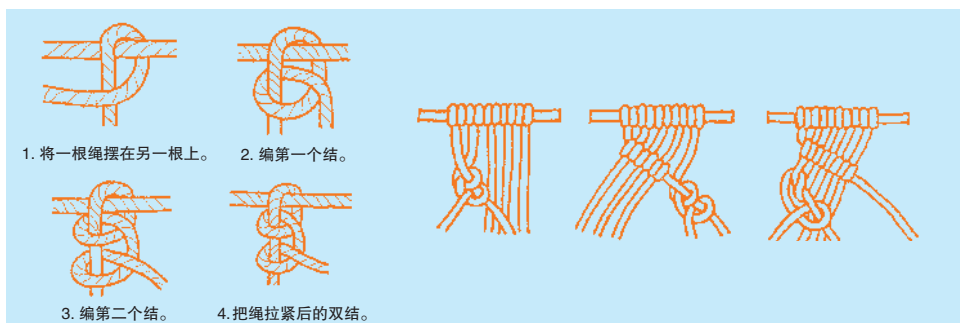

▲平结练习

平结没有正反之分，但有左右之别。上为左平结，下为右平结。

结的疏密大小要均匀整齐，并注意色彩搭配、节奏韵律。

双结的制作方法:

▲双结结构图

▲双结运用结构图

▶双结练习

结的大小要均匀一致、整齐统一，结构变而不乱。

美好的祝福是爱心的体现。编结作品因其寓意吉祥美好，成为人们传达祝福的重要方式。

▶服装小装饰 学生作业

活动二

探索与实践

1. 举例说明实用结与装饰结的区别。
2. 为最需要祝福的人送上你制作的中国结作品。

知识点

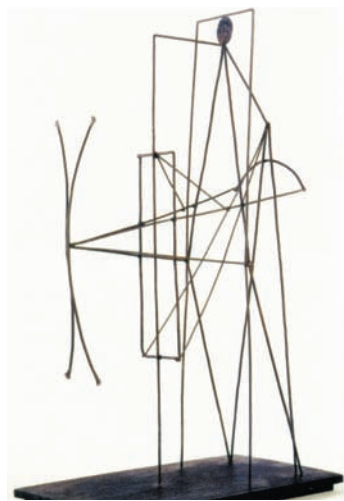
编结工艺从功能上主要分为实用结与装饰结两大类。实用结强调的是结实、稳定、耐用，如行李结、鞋带结等；装饰结则体现的是寓意、美观，有时也有实用的功能。有结必吉祥是其特征，如同心结等。

第3课 线材造型

线材造型可以用电线、铝线、铁丝等材料进行创作，也可以用天然植物材料进行创作。

▲奶牛（雕塑）现代 亚历山大·考尔德（美国）

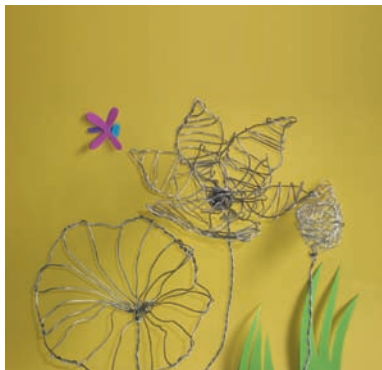
▲人像（雕塑）毕加索（西班牙）

▲苏州工业园区的城市景观雕塑

▲吉他手 学生作品

▲荷花 学生作品

▲机器人 学生作品

活动一

探究与练习

1. 欣赏艺术家的线材造型作品，了解其使用的材料及方法。
2. 选择一种线材创作作品，线材造型可以用夸张、变形和抽象方法表现。

天然植物既环保又具有独特的材质美，而且成本低廉，是制作生活用品的好材料。

▲草编公鸡垫

▲杯垫

▲► 编织的各种篮子

▲拖鞋

玉米皮具有纤维长、拉力强、柔韧洁白的特点，是编织工艺品的理想原料。

编织方法：

1. 将玉米皮剥下，最外一层不用，经晒干后贮存，不要淋雨、受潮。

2. 根据所需撕成1~3厘米宽的条备用。

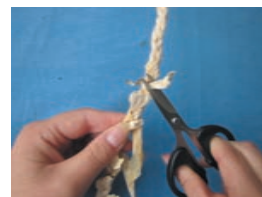
3. 接编法。

4. 继续编辫。

5. 编至所需长度。

6. 修剪。

7. 缝制。

8. 成形。

9. 上色。

活动二

欣赏与实践

1. 欣赏由天然植物编织的工艺及艺术品。
2. 利用玉米皮、布条、皱纹纸设计制作一件线材造型作品。

知识点

我国民间编织从材料上可分为竹编、草编、藤编、棕编四大类。

▲草编和皱纹纸编 学生作品

第4课 蜡染与扎染

蜡染与扎染是我国古代劳动人民在漫长的生产与生活实践中发明创造的一种染色技艺，有着悠久的历史与文化传统。

蜡染与扎染主要是运用防与染的技艺，防、染运用得当，才能创造出优秀的蜡染与扎染艺术作品。

▲喜庆丰收 湖南凤凰县印染被面 刘大炮

▲静物彩色蜡染 壁挂

▲蜡染布兜 贵州三都苗族

活动

欣赏与体验

1. 通过欣赏优秀蜡染与扎染作品，了解其种类与特征，体验其美感。

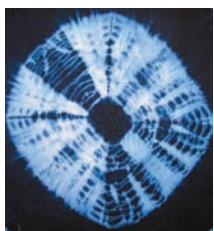
2. 设计制作蜡染、印染作品，体会其工艺特点。

◀彩色蜡染作品 贵州苗族

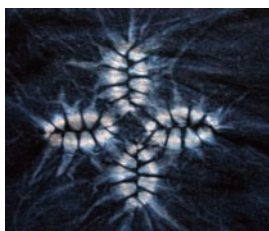
传统扎染主要采用丝、麻、棉等天然纺织材料，通过捆、结、叠、折、缝、夹等方法，经单色统染或多色套染后，形成色彩自然过渡、渐变等特殊效果，给人以质朴、自然、独特的美感。

▲ 防染捆扎

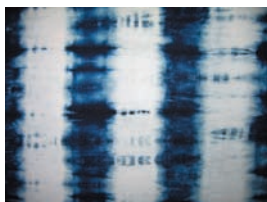
▲ 捆扎防染艺术效果

▲ 缝扎防染艺术效果（花纹清晰，色晕自然）

▲ 防染折扎

▲ 折扎防染艺术效果（折痕、色晕效果明显）

▲ 熊猫有中国水墨画韵味

知识点

扎染：

一般来说，抽象的几何纹样用捆扎、结扎、叠扎、折扎等防染工艺，而具象的造型纹样则大多采用缝扎等工艺，先扎后染，从而形成纹样。

蜡染：

用蜡作为防染剂，溶解后绘于防染部分，然后再冷染，生出自然冰裂纹样。绘蜡时利用石蜡、蜂蜡、松香的不同比例的混合液，能染出不同风格的作品，有粗犷、细腻之别，有多彩、素彩之别，呈现出不同的艺术面貌。

在我国，少数民族应用蜡染技艺十分普遍。其题材有人物纹、动物纹、植物纹、山水纹、几何纹等。其图案造型生动，构图组织灵活，纹样内涵丰富。有纹必有意，有意必吉祥，是中华民族优秀纺织文化的重要特点。

▲ 绘蜡工具和容器

▲ 绘蜡

▲ 贵州安顺苗族鱼纹蜡染被面

▲ 贵州苗族粗犷风格的蜡染纹样

第5课 彩塑

中国彩塑主要分为石窟彩塑、庙宇彩塑、陵墓彩塑、民俗彩塑四类。民俗彩塑品种很多，与人们的生活、信仰联系紧密，是大众喜闻乐见的艺术形式，至今仍然具有鲜活的生命力。

▲惜春作画（彩塑）清代 天津“泥人张”

▲彩绘泥人

▲连年有余（彩塑）现代 郑于鹤

活动

学习与实践

学习彩塑的基本方法，设计制作一件案头彩塑作品。

▲八仙人物（民间彩塑）柳成荫

▲吉庆（彩塑）

学习提示

彩塑造型要概括、简练、质朴，色彩要浓重、艳丽、单纯、明快。

学习彩绘时要运用夸张、装饰的手法，略加点染，不宜复杂。

▲阿福（彩塑）

福娃彩塑方法：

1. 把泥揉成一个蛋形，在蛋形上面捏出虎头帽的耳朵。
2. 用筷子轻压出福娃的脸形和眼窝。
3. 彩绘之前，把晾干的福娃涂成白色。
4. 彩绘完成后，可用棉花蘸红色粉笔末搽出福娃的红脸蛋。

知识点

“三分塑，七分彩”是彩塑制作的要诀。其含义是泥塑造型追求简约，形象夸张概括，以色彩来丰富和完善造型。如省略人物肢体的细节，采用民间常用的大红、大黄、大绿、玫瑰等色彩和花形纹样彩绘，使主体形象更加突出。

相关链接

民俗彩塑以清末南方江苏无锡的“惠山泥人”和天津的“泥人张”为代表。

“惠山泥人”彩塑，相传已有四百多年历史。其主要特点是造型简练、单纯、完整，色彩浓烈、明快、鲜艳。其代表作品《大阿福》来自南方地区的民间传说，寓意镇邪除恶、降福人间。

天津“泥人张”彩塑因创始人张明山而得名。张明山所捏塑的人物形象十分生动传神。“泥人张”的彩塑已有百余年的发展历史，其四代传人各有特色。

单元评价

填空题：

列举自己喜欢的民间美术作品，从几个方面进行评价：

作品	< > < > < > < >
喜欢的理由	
民间特色	
文化价值	

简答题：

选择一种民间美术样式，简述其技法特征。

小提示

民间美术是各民族美术传统的重要组成部分，作者多是普通百姓和民间匠师，常采用人们熟悉的手法，通过优美的形象表达他们对美好生活的憧憬。

第三单元 土与火的艺术

陶瓷艺术是土与火的艺术。本单元我们将通过欣赏各类陶艺作品，体会其艺术匠心及审美价值，了解陶艺作品的成型方法，并尝试陶艺作品的设计与制作。

陶土或瓷土用水调和后具有可塑性，把它们根据实用或欣赏的要求及美的规律制作成型，干燥后经火烧制，成为陶器或瓷器，能够给人们的生活提供方便和点缀。中国的陶瓷技术一直走在世界的前列，在每个历史时期都有新的创造，中国因此被誉为“瓷器的母国”。

现代陶瓷艺术在不断发展，陶艺制作不再只是陶艺家的职业，也成为陶艺爱好者们的业余文化生活。

现代陶艺作品欣赏

▲彩绘陶尊 陈若菊

用粗陶制坯，绘制几何纹样装饰，口部施釉与器体素烧形成质地对比，风格质朴浑厚。

▲紫砂橄榄尊 杨子帆

用紫砂泥制坯，上部涂土黄色化妆土，刻线纹装饰，形成流畅自然的艺术效果。

▲红绿彩高足洗 白明

在烧成的白瓷上用红绿两色彩绘，色彩对比鲜明，富有浓厚的民间艺术风格。

▲红釉鸡公壶 金宝升

壶体造型形如公鸡，红釉经窑火烧制，釉色变化丰富。

▲绿釉水牛捏塑 贵州

根据水牛形象特征加以概括夸张的表现，用陶泥手工捏塑，造型生动天真，童趣盎然。

▲宜均釉双口花器 杨永善

用泥板粘接成型，足部挖出椭圆形空间，形成虚实相间的效果，形式新颖美观。

活动一

欣赏与评述

1. 欣赏陶艺作品，谈谈其审美价值和功能。
2. 选择你喜欢的陶艺作品，对其材料、造型、色彩、内容等进行简要评述。

泥条盘筑成型

1. 搓制泥条，粗细均匀。

2. 拍制泥饼，作为器底。

3. 泥条围圈，捏压结合。

4. 层层垒筑，不断加高。

5. 泥条长度，决定造型。

6. 运用陶拍，修整加固。

泥板成型

1. 滚压泥板，厚度均匀。

2. 树叶为型，平放板上。

3. 着力压印，留下叶形。

4. 切掉边泥，修整轮廓。

5. 揭开树叶，筋脉分明。

6. 卷起周边，增加细节。

▲ 完成作品

陶器和瓷器的区别

陶瓷是陶器和瓷器的统称，两者实际上有较大的差别，关键在于原料和烧成温度不同。

陶器胎体质地粗糙并含有杂质，多呈灰色、赭色、土黄色等。瓷器胎体质地细腻且不含杂质，光亮润泽，多为白色和淡黄色。

陶器胎体不透明，质地较松，气孔率较高，较之瓷器吸水率高。瓷器胎体呈半透明，质地紧密，气孔率较低，故而吸水率很低。

陶器的烧成温度较低，多在 800°C 至 1200°C 之间，硬度较差，敲击声音发闷。瓷器的烧成温度较高，在 1200°C 以上，硬度较高，敲击声音清脆。

陶器有无釉陶和釉陶两种，瓷器表面都挂釉。

根据陶器和瓷器的特点，我们可在日常生活中有意识地学会区分陶器和瓷器。

活动二

探索与实践

1. 了解制作陶艺作品的几种成型方法及其特点。

2. 选用一种陶艺成型方法，制作一件陶艺作品。

手工拉坯成型

1. 取泥坨置于轮盘中心并在表面涂抹清水，双手挤压泥坨成馒头状，启动轮盘。
2. 双手蘸水继续挤压泥坨，使其渐成圆柱体。
3. 一手在侧，另一手从泥柱顶端下压，双手配合，使圆柱体渐成筒状。

4. 保持轮盘转动，用水润滑双手，不断变换手形和力度，根据设想样式造型。
5. 先完成器身下部的成形，再逐步向上调整造型，最后仔细整理口缘部位。
6. 双手绷紧钢丝线置于轮盘表面由外向里移动，将坯体与轮盘分离，取下晾干。

烧制一件施釉器物的流程

1. 制作坯胎。
2. 置于阴凉通风处慢慢晾干。
3. 根据需要在不同部位涂布不同颜色的釉料。

4. 放入800℃-1200℃窑炉内焙烧6小时左右。

5. 冷却后取出，作品完成。

(学生作品)

日用陶瓷设计是日常生活中所使用的陶瓷器物的设计，它首先要从实际的用途来考虑。常说的“实用”就是指器具应当符合使用的要求，用起来方便，它是构成日用陶瓷形式美的先决条件。同时，陶瓷原料加工要严格，制作工艺要精致，造型尺度要合理，装饰应美观协调，与造型配合形成优美的整体效果。日用陶瓷在使用的同时给人以美的视觉享受，在生活环境中也是美丽的装饰品。

▲ 日用茶具

活动三

考察与交流

1. 到商店陶瓷销售部看看陈列的日用陶瓷，你认为哪几件设计得好，哪几件不够理想，互相交流意见。

2. 你喜欢同学制作的哪件陶艺作品？为什么？

▲ 青瓷刻花茶叶罐

▲ 白瓷提梁茶具 德国

单元评价

填空题：

手制陶器常见的成型方法有（ ）、（ ）
和（ ）三种。

简答题：

贴上自己作品的照片，从几个方面进行评价：

	容器造型	纹饰效果	创意构思
贴上作品			

小提示

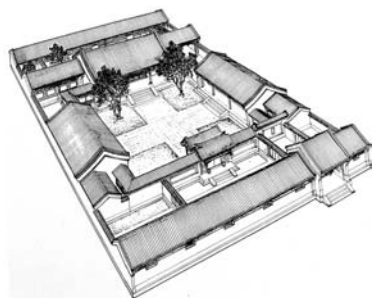
陶器的发明标志着人类历史上一种新的艺术形态——陶器艺术的诞生。不管是人面鱼纹盆还是人形彩陶瓶，都似乎在讲述一个个古老的故事，在叙说着先民们的渔猎生活和宗教祭祀活动情景。正是这种意味悠远的情感的传承，使陶器艺术散发出持久的艺术魅力。

第四单元 地方美术文化考察

我们的祖国地域辽阔，自然环境和气候条件差别很大，地方文化特色鲜明。本单元我们将通过对古城镇古村落和民俗文化的考察，了解我国民居建筑和民俗文化的特点，感悟其沧桑的身影里所蕴涵的独特文化精神。

第1课 古城镇古村落考察

我国各地的古城镇古村落，如安徽的徽州民居建筑、江浙的吴越民居建筑、北京的四合院建筑、山西的晋中大院、福建的土楼等都各具特色，反映了各地不同的自然环境、气候条件、风俗习惯及审美情趣。

▲北京四合院鸟瞰图

▲安徽黟县宏村

▲北京四合院

▲福建永定土楼

▲山西平遥古城

古老建筑有魅力

古城、古镇和古村落，留下了很多古老的建筑。这些建筑的美，不仅体现在建筑物的空间布局上，也体现在它的檐廊、梁柱、门窗等建筑构件上。

▲斗拱

▲瓦当

▲铺地

▲窗棂

▲柱础

▲马头墙

小辞典

瓦当——我国传统建筑中铺在房檐边上的滴水瓦的瓦头，呈圆形或半圆形，上有图案或文字。

斗拱——我国古代木构建筑上特有的支承构件。“斗”即上部凿有槽口的方木垫块。“拱”为置于斗上的横木。

窗棂——建筑物窗体上安装的窗格，既起着分隔室内外空间的作用，又起着装饰作用。

门框——门扇四周固定在墙上的框子。

门楣——正门上方门框上部的横梁，一般都用粗重实木制成。古代，只有朝廷官吏所居府邸才能在正门之上标示门楣，一般平民百姓是不准有门楣的。

铺首——门扉上的环形饰物，大多呈兽首衔环之状。

抱鼓石——位于宅门入口、形似圆鼓的两块人工雕琢的石制构件，它是古代标志主人等级和身份地位的门庭装饰品。

柱础——柱子下面所安放的基石，对防止建筑物塌陷有着不可替代的作用。柱础有鼓形、瓜形、花瓶形、宫灯形、须弥座形等多种式样。

铺地——我国传统庭院、园林中用卵石、瓦片、瓷片等材料铺砌的路径。

马头墙——亦称“叠落山墙”“封火山墙”，是我国江南民间喜用的建筑形式。

活动一

探寻与思考

1. 通过互联网、图书馆或走访本地的老人、专家的方式，搜集本地古城镇古村落建筑的有关资料。
2. 本地的古城镇古村落有何特点？这些特点是如何形成的？

古城镇古村落的美，还体现在经历漫长历史所积淀下来的文化上，如一些建筑物上的匾额、楹联，以及当地的民间艺术品等。

▲ 匾额与楹联

▲ 蓝印花布

小辞典

匾额——悬挂于门屏上作装饰用的名号木牌。内容以反映建筑物名称和性质，表达义理、情感之类的文字为主。

楹联——写在纸、布或刻写在竹木、柱子上的对偶语句。楹联多言简意深，对仗工整，平仄协调，是中文特有的艺术形式。

活动二

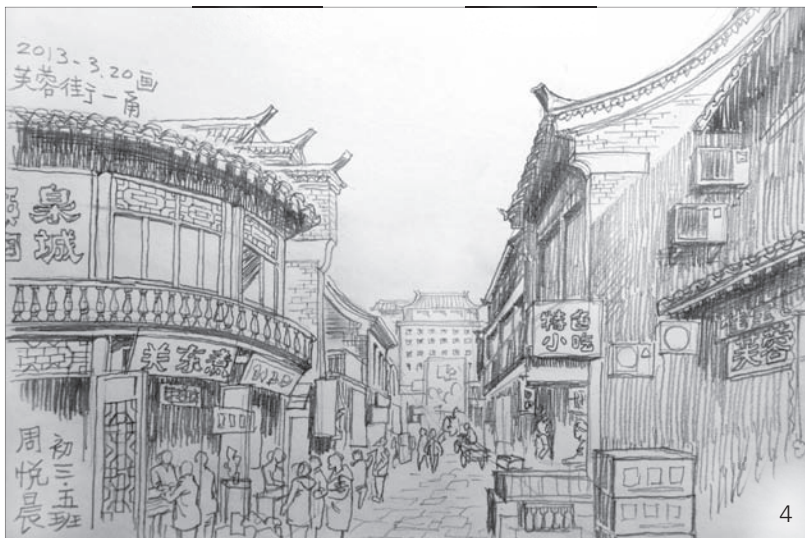
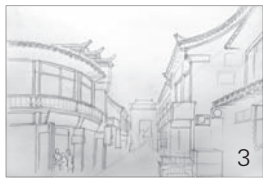
考察与讨论

考察古城镇古村落，讨论其民间艺术的特点。

古城镇古村落建筑考察与写生

写生步骤：

1. 观摩考察，了解古建筑的造型结构特点。
2. 用铅笔或其他单色笔确定构图。
3. 先画主体景物，然后添画背景和其他环境。
4. 整理画面，完成作品。

▲ 学生作品

活动三

实践与体验

用写生或摄影的手段来展示古城镇古村落的美。

学习提示

写生时，也可以用其他绘画手段如水彩、中国画等来表现古城镇古村落的景色。

为古城镇古村落保护献计献策

我国有些古城镇古村落建筑，由于历史久远加之天灾人祸等原因，受到不同程度的损毁。随着时代的发展和文化意识的觉醒，现在人们越来越深刻地意识到古城镇古村落保护的重要性。

活动四

讨论与展示

1. 我们能为古城镇古村落的保护做些什么？
2. 总结考察、走访、讨论的结果，写一份报告。
3. 将搜集到的文图资料以及拍摄、绘制的作品进行展示、宣传。

▲ 乌镇水乡景色

浙江省乌镇古民居建筑调查方案

调查人员	朱玲、陶伟、马川、程青青
调查地点	浙江省乌镇
调查时间	2012年6月
调查目的	浙江省乌镇是江南六大古镇之一，曾名乌墩和青墩，具有六千余年历史。本课题组调查的目的是：1. 了解乌镇的发展历史及乌镇的古民居建筑特色；2. 对乌镇古民居建筑的现状进行调查；3. 为保护乌镇古民居建筑献计献策。
调查方法	1. 从网络、图书馆查阅资料。2. 走访当地的居民和有关专家。
调查现状	乌镇具有典型的江南水乡特征，至今还完整地保存着晚清和民国时期水乡古镇的风貌和格局。乌镇依河成街，街桥相连，依河筑屋，水镇一体，其水阁、桥梁、石板巷等独具江南韵味的建筑因素，体现了中国古典民居“以和为美”的人文思想。 乌镇自古名人荟萃，学子辈出，自宋至清千年间出贡生160人、举人161人、进士64人，另有荫功袭封者136人。近现代也出过不少的名人，如现代文学家茅盾（原名沈雁冰），是新中国的第一任文化部长，其小说《子夜》、《春蚕》、《林家铺子》等是“五四”以来优秀文学作品的代表。
调查结果	1. 由于当地政府的保护意识强烈，乌镇古民居建筑总体保护得较为成功。 2. 当地居民对古民居建筑的保护较有责任感，也是乌镇得到较好保护的重要原因。
调查建议	1. 古镇的商业区要科学规划，不能破坏古镇原有的宁静、悠闲气氛。 2. 古镇建筑的维修，一定要遵循“修旧如旧”的原则。 3. 古镇的卫生状况有待进一步改善。

第2课 民俗文化展

民俗是指人们在长期生活过程中所形成的民间风俗习惯。民俗牵涉的面很广，如春节、元宵、清明、端午、重阳、中秋等的节庆方式，婚丧嫁娶中的各种活动形式与社会交往中的礼仪，民间宗教信仰中的仪式，民间流传的故事、神话、歌谣等。由于民俗活动具有广泛的参与性和悠久的传承性，因此成为一个民族的文化象征。

春节的民俗

春节是中华民族最隆重、最热闹的传统节日。春节期间，全国各地纷纷举办形形色色的庙会，举行各种民俗艺术表演，如舞龙、舞狮、跑旱船、踩高跷、扭秧歌等，来烘托节日气氛。家家户户都要贴春联、窗花和年画等。正月十五，全国各地还要举办各种灯会，进行猜灯谜、闹元宵等活动。

▲上海豫园元宵灯会

▲浙江金华农民在新年里贴对联

▲河南洛阳跑旱船

▲舞龙

小辞典

春节——农历新年。传统意义上的春节是指从上年的腊月初八的腊祭或腊月二十三（或二十四）的祭灶开始，一直到来年的正月十五结束。其中以除夕和正月初一为高潮。春节历史悠久，起源于殷商时期年头岁尾的祭神祭祖活动。

端午节——又称端阳节、午日节、五月节等，为每年农历五月初五。端午节是我国人民纪念屈原的传统节日，有吃粽子，赛龙舟，挂蒿草、艾叶，喝雄黄酒等习俗。

中秋节——为每年农历八月十五。八月为秋季的第二个月，古时称为仲秋。因八月十五这一天处于秋季之中和八月之中，故民间称为“中秋”；又因为这一天月亮满圆，象征团圆，所以也称为“团圆节”。

重阳节——农历九月初九，二九相重，故称为“重九”。民间在该日有登高的风俗，所以重阳节又称“登高节”。又由于“九九”与“久久”谐音，有长久之意，所以常在此日进行祭祖与敬老活动。

活动一

讨论与交流

与同学讨论春节的来历，交流对春节期间各种民俗活动的感受。

民间美术与民俗的关系

民间美术与民俗有着紧密的联系。年画源自贴门神画的民间习俗；剪纸与我国民间节日活动息息相关；面塑与喜庆、祭祀、馈赠、祈祷等民俗活动和民俗风情有着千丝万缕的联系；皮影表演既丰富了老百姓的精神生活，又传播了传统的民间文化。

▲三顾茅庐故事（皮影）清代

▲北京民俗展

▲门神（年画）现代 河南朱仙镇

▲蝶恋花（剪纸）清代

活动二

探寻与思考

1. 收集民间美术作品，探寻民间美术作品中蕴涵的民俗文化。
2. 如何将民间美术中的纹样、色彩等元素运用于现代生活中？

民间美术中的吉祥纹样是民俗的产物，它往往采用象征与隐喻的手法，反映人们祈求吉祥安康、幸福美满的美好愿望。

▲大阿福（泥塑）清代 江苏无锡
大阿福含有迎祥、纳福之意。

▲富贵双双到白头（年画）现代 山东潍坊
画面上牡丹象征“富贵”，白头翁隐喻“白头偕老”。

▲连生贵子（年画）现代 天津杨柳青
“莲”与“连”谐音，“笙”与“生”谐音。

▲陕西安塞腰鼓
春节期间，陕西安塞农民的腰鼓队。

民间美术中的色彩运用也与民俗有关。红色是我国百姓心中的喜庆色彩，因此，每逢农历新年和嫁娶迎亲，百姓都会张贴红色对联或悬挂红色灯笼、燃放红色鞭炮等。此外，民间艺术色彩还与我国的阴阳五行观有关，因此，黑、黄、青、白、红五种色彩在我国民间美术作品中得到了广泛运用。

图片 小标题 内容文字 说明文字

展板和海报
参考尺寸：
A4
210毫米×297毫米
4开
420毫米×600毫米
对开
530毫米×750毫米

学习提示

实地考察当地的民俗文化，也可以从互联网上搜集相关文字和图片资料，还可以走访当地的民间艺人，了解民间艺术作品的制作方法。然后，将搜集到的图文资料分类整理，再制作展板、请柬、宣传海报等。

现场布置应考虑展板的顺序及实物与展板之间的距离，有时还要考虑展品与观众之间的互动等。展览结束，应对这次活动进行总结，思考自己在这次活动中做了什么，学会了什么。

宣传海报

展览名称 时间地点

主办者 承办者 海报设计者

活动三

策划与展示

1. 在班级、学校或社区策划举办一次民俗文化展览。
2. 以小组或班级为单位，分工搜集文字、图片资料，制作展板、请柬、宣传海报等。
3. 以小组或班级为单位，进行现场布置和展示。

单元评价

选择题：

一、你认为古城镇古村落建筑的美，主要体现在：

1. 建筑的布局 ()
2. 建筑物的构件 ()
3. 历史所积淀下来的文化 ()
4. 自然环境 ()

简答题：

1. 简述民间美术的基本特征。
2. 简述民间美术与民俗之间的关系。

小提示

我国的古城镇古村落和民间美术是我们民族文化的记忆，我们应从小学会珍视和保护这些文化艺术，让它们代代相传。

第五单元 中国民间美术

民间美术是普通劳动者创作的美术样式，它历史悠久，内涵丰富，形式多样，广泛应用于民间社会活动的各个方面，是我国民族文化的重要组成部分。本单元我们将通过对民间美术作品的赏析，了解民间美术的主要种类、功能和美感特征，感受传统美术文化的魅力，体会创意生活的乐趣。

第1课 民间美术的主要种类

民间美术根据工具材料、加工方法和社会功能的不同，可分为多种类别，主要有年画、剪纸、玩具、雕塑、皮影、木偶、刺绣、陶瓷、染织、编结等。民间美术源于民间，用于民间，既是生活实用品，又是具有审美价值的艺术品，在日常生活与民俗活动中发挥着重要的作用。

▲万象更新（木版年画）天津杨柳青
一头白象驮着一盆万年青，白色象征着纯洁美好，万年青象征着生命永驻，画面充满祥和、幸福的意味。

◀门神（木版年画）
门神，通常在春节期间贴在房门或院门上，对称布局。《山海经》中记载：有兄弟二人，名为神荼、郁垒，专门把守恶鬼出入之门，抓住鬼魅就用苇索捆绑，送去喂老虎。根据这一传说，两汉时期就产生了在门上书写“神荼、郁垒”字样的风俗，后来发展成图画形象，这就是门神。门神多为武将造型，表现出威武雄健的特征。

1. 木版年画

中国木版年画的著名产地有山东杨家埠、天津杨柳青、四川绵竹、江苏桃花坞、河北武强、河南朱仙镇等，所产年画各具特色。木版年画的题材充满祥和、幸福的寓意，深受劳动人民的欢迎。民间年画始终发挥着渲染气氛、装点环境的重要作用。

2. 剪纸

中国剪纸以其强烈的民族特色著称，具有成熟稳定的艺术特征。

▲彩色窗花 河北

3. 玩具

民间玩具的品种非常丰富，常见的有节令玩具、观赏玩具、益智玩具、健身玩具、实用玩具、音响玩具等，均以其独特的功能在民俗中发挥作用。

▲布老虎 现代 山东

布老虎是民间玩具的一种，在各地农村分布广泛，以陕西、山东、河南、山西等地所产的最有代表性。布老虎大多是长辈送给孩子们的礼物，寄托着长辈对孩子健康成长、英勇无畏的希望。

4. 木偶

木偶源于原始社会的俑，后世刻木为偶，以偶作戏，故“木偶”有时也作为木偶戏的简称。按表演方式，木偶可分为杖头木偶、提线木偶、掌中木偶等种类。来自民间的木偶，其造型具有浓郁的乡土气息和地方色彩，给人以朴实粗犷的美感。

▲枕头木偶焦赞 现代 河北晋县

焦赞是《杨家将》中的一员猛将，在木偶戏中多用黑花脸表示其刚烈、无私、憨直、勇猛与鲁莽的性格特征。

▲鸟·羊 现代 河北

河北、河南、山西、山东和天津等地，是中国北方草编的主要产区。民间艺人利用蒲草、油草、麦秸秆、秫秸秆或玉米皮等材料的纹路和肌理变化，编结出装饰意味很强的玩具。

▲掌中木偶吕岳 现代 福建漳州

福建木偶头不仅雕工精细，而且纹样设色都很美观，具有独特的风格。吕岳是《封神演义》中的瘟神，作者特意用蓝绿彩绘突出其性格的凶狠。

5. 皮影

皮影是我国民间的一种古老而独具特色的戏曲艺术。它雕刻皮革为人物，表演时艺人手工操作，以灯光照射幕布，结合剧情的曲折跌宕，有白有唱，载歌载舞，从而产生强烈的视觉魅力。

▲皮影旦角人物 传世
河北唐山

皮影鲜艳明快的色彩与独特的造型相配合，更显物象的生动。

◀皮影花园 传世
甘肃庆阳

甘肃陇东皮影在设计、制作刀法上，凡能用线表现的地方，如人之发须、马之鬃尾、鸟之翎毛、亭台之雕画及各种道具之纹饰等都尽量用线，给人以舒展轻松、精巧剔透的空灵感。

6. 刺绣

刺绣是运用色线在纺织品上塑造形象的传统手工艺。中国刺绣已有四千多年的历史，至今仍然是中国重要的工艺美术品种。民间刺绣多用于服装、鞋帽等服饰和被、帐、帘等日用品的装饰。

7. 陶瓷

民间陶瓷包括生活日用品、装饰品和陶瓷雕塑等。日用品的造型十分重视实用功能，首先满足实际应用的需要。

8. 印染

民间印染花布曾经是中国农村服装、日用品的主要装饰面料，主要包括蓝印花布、彩印花布和蜡染。蓝印花布是在白布上用刻好花纹的纸版刮印浆料，再用靛蓝浸染，漂洗晾干后，形成蓝白相间的美丽图案。

◀连年有余(彩印花布) 山东

这里的彩印花布是用雕好的花版在白布上直接刮印彩色浆料，几套色即需要几块版。此处用莲花和金鱼谐音寓意“连年有余”。

▲狮子滚绣球挽袖(针绣) 清代

这件刺绣挽袖，采用了平针和平金的针法，构图适应了挽袖的特殊需要，狮子的造型严整准确，是民间刺绣中的精品。

活动一

欣赏与描述

选择一件你喜欢的民间美术作品，对其种类、材料、造型、内容进行简要描述。

▲绿釉陶灯(四川)

这件绿釉陶灯，造型挺拔，比例匀称；灯嘴与手柄形成90度角，有利于把握挪移；底座做成碟子的形状，便于承接灯嘴上溢漏的灯油。

第2课 民间美术的功能与特点

民间美术的功能

民间美术是以普通民众为主体，由民众自发创造、欣赏、发展并在民间广泛流行的美术形式。从民间美术的功能看，它植根于民间，服务于百姓，可以满足民众最基本的精神追求和物质需要；它由百姓创造并传承，能准确地反映普通民众的生活状况和愿望；它为大众喜闻乐见，可以推动风俗民情的永久延续和民族文化的传播；它还是一切美术形式的源泉，各种美术创作都可以从民间美术中汲取营养。

▲北京春节的地坛庙会

▲南京夫子庙的花灯市场

▲北京郊区农家贴满窗花的窗户

▲山东艺人正在制作不倒翁

▲海南黎族群众正在使用腰机织造“黎锦”

▲耍狮子

▲河北艺人正在刻剪纸

民间美术是传统手工艺的集中体现

民间美术的制作工艺都是传统手工艺的体现，集中反映了传统手工艺的成就。民间美术创作多就地取材，因地制宜，泥土、竹木、石头都可以成为它的材料。人们用自制的特殊工具，巧妙地制作出各种优秀的工艺品。随着经济发展和社会转型，现在有些民间工艺技法正濒临失传的境地。为了传承文化记忆，我国建立了“中国非物质文化遗产保护名录”，保护民间美术。

▲庄稼忙（木版年画）

▲高跷秧歌（剪纸）

▲蟹篓（木雕）广东

▲彩虾（纸扎花灯）湖南

民间美术具有清新简朴的艺术风格

民间美术表现的内容直接来源于百姓的生产活动和日常生活，大多是为百姓耳熟能详并喜闻乐见的题材。由于创作者大多既是民间艺人又是生活体验者，情感淳朴、真挚，艺术语言坦诚、直率，因此民间美术作品具备了清新、质朴、极具亲和力的精神品格。

民间美术纯手工制作，材料价格低廉，不论造型还是装饰，都形成了洒脱、简练的艺术风格。

活动一

体验与探索

1. 参加当地的节令庙会或节令集贸市场，寻找其中的民间美术作品并用摄影或文字记录。
2. 根据自己的喜好，选择一件民间美术作品进行临摹。
3. 结合自己的调查记录和相关资料，分析总结民间美术的艺术特色。

第3课 我国少数民族的美术

与汉族一样，我国少数民族的美术也有悠久的历史 and 多彩的面貌。

古代少数民族美术

古代少数民族的美术，在记录传承本民族生活的同时，也承载着各民族同胞的思想和感情。其中具有代表性的有古代游牧民族留下的岩画、新疆地区的石窟壁画、藏族的唐卡，以及鄂尔多斯出土的青铜器等。

▲四面八臂观音（西藏布达拉宫唐卡）元代

▲围猎图（岩画）内蒙古阴山新石器时代

▲骨雕饰品

这些卡约文化遗址出土的饰品上面，雕刻有佛像、佛经故事、动植物纹样及各类几何纹样。它们做工精美，磨制细腻，显示出了相当高的手工艺水平。

▲牌饰（古青铜）鄂尔多斯高原前8—前2世纪

▲ 供养菩萨（壁画） 新疆伯孜克里克石窟 10世纪中叶至11世纪中叶

现代少数民族美术探寻

我国少数民族美术经过漫长岁月的发展，逐渐形成现代少数民族各具特色的民族文化，其服饰、头饰、手工艺、建筑等，无不体现出浓郁的民族特征。

少数民族的头饰和服饰，反映了各民族人民在长期生活、生产中所形成的审美观念、婚姻习俗、宗教信仰及不同民族之间的文化交融。

▲ 饰有猫头鹰羽毛的哈萨克族圆形花帽

▲ 塔吉克族姑娘的传统盛装头饰

活动一

收集与交流

收集古代少数民族美术的文字、图片资料，看看它们各有什么特点，并与同学交流分享。

◀ 缀有珊瑚穗的银质长耳坠

藏族的饰物，造型厚重，雕镂细腻。镶有松石、珊瑚的银质耳坠，多为妇女们在盛大节庆中佩戴。

小辞典

新疆石窟壁画——壁画艺术在新疆石窟中占有突出地位。壁画的绘制，采用古代西域流行的晕染法，即凹凸法，结合“铁线描”式的轮廓勾勒。新疆石窟约始凿于3世纪，遗址主要分布于南疆的拜城至库车及东疆的吐鲁番一带。

唐卡——藏文音译，指用彩缎装裱后悬挂供奉的宗教卷轴画。唐卡是藏族文化中一种独具特色的绘画艺术形式。题材内容涉及藏族的历史、政治、宗教、文化和社会生活等诸多领域。

鄂尔多斯青铜器——发现于鄂尔多斯高原及其邻近地区，时间相当于春秋至西汉时期（约前8—前2世纪）考古遗存中的青铜器或金银制品。这些青铜器和金银制品是以匈奴为代表的中国早期畜牧民族的物质遗存，是中国古代北方草原民族文化的代表性器物之一。

▲瑶族妇女头饰

▲贵州台江施洞苗族的头饰和服饰

▲土族妇女的传统盛装

▲盛装的朝鲜族姑娘

▲蒙古族未婚女子装束

活动二

思考与讨论

少数民族的服饰、头饰及手工艺品的特点是怎样形成的？它们有怎样的特征？

▲云南大理白族民居的屋檐

▲贵州从江小黄村侗族鼓楼

正所谓一方水土养一方人，少数民族建筑呈现了极具地域风格的万千景象，同时也反映了当地的民俗、民风和文化特点。

▲蒙古包

活动三

表现与创作

1. 尝试以蜡染、拓印或刺绣的方式制作带有少数民族特色的服饰、书签、餐垫等手工制品。
2. 以“少数民族的美术”为主题创作一期校园文化宣传专栏。
3. 说一说少数民族建筑特点的形成原因。

单元评价

连线题：

民间美术造型分类：

平面造型

立体造型

综合造型

剪纸

竹木雕

风筝

刺绣、织锦

面塑

皮影

简答题：

你能说一说中国民间美术所体现的文化内涵吗？

小提示

中国民间美术从遥远的古代走来，它身上有华夏文明的基因，是现代文明的精神基石之一。同学们要在了解和认识民间美术的基础上，好好感受传统文化的魅力，认真思考传统与现代的关系。