

YIWU JIAOYU JIAOKESHU
**YISHU
MEISHU**

义务教育教科书

艺术 美术

八年级◎上册

江西美术出版社

义务教育教科书

艺术 美术

八年级◎上册

江西美术出版社 编著

出品人：刘芳
责任编辑：陈瑶
美术编辑：胡文欣 韩超
责任校对：陈曦
设计顾问：梅家强
责任印制：吴文龙 张维波

义务教育教科书

艺术 美术
(八年级上册)

江西美术出版社 编著

出版：江西美术出版社
地址：南昌市子安路66号
邮编：330025
电话：0791-86566274
网址：www.jxfinearts.com
发行：江西新华发行集团有限公司
印刷：江西新华报业印务有限公司
版次：2025年7月第1版
印次：2025年7月第1次印刷
开本：787毫米×1092毫米 1/16
印张：3.25
字数：68千字
ISBN 978-7-5480-9867-6
定价：6.15元

版权所有，侵权必究

江西美术出版社

封面作品：滕王阁

主编 汪晓曙

副主编 谢丽芳

分册主编 陈瑶

核心编写人员

陈瑶 李国强 王一开
孙李晶 朱瑛 赖永慈 曹开华

江西美术出版社

致同学

同学们好，新学期又开始了。这本崭新的《义务教育教科书·艺术·美术》，将带领你们踏上探寻美的旅程。

这本教科书注重艺术体验，能让同学们在快乐学习中感受中华优秀传统文化的博大精深，了解美术与生活、社会、文化的关系，体会真善美，从而塑造美好心灵。教科书通过单元统领、任务驱动的方式，激发同学们的学习兴趣，培养同学们观察、思考、实践、创新的能力，帮助同学们形成自主、探究、合作的学习新方式。

翻开本册教科书，同学们将进入充满探索的艺术世界。通过“传神与意境”“真实动人的艺术形象”，了解中外古代绘画的艺术魅力；“多彩的生活”，体验丰富色彩带来的不同感受；“巍巍井冈山”，感受井冈山精神；“有创意的图形语言”，体会创意在生活中的精彩；“捏塑造型”，看到手工艺传承人的匠心；“当一回策展人”，亲历展览从创意到落地的全过程。让我们成为艺术活动的主角，勇于尝试，在体验艺术的自由与乐趣中，开始一段美好的艺术之旅……

同学们，希望你们通过美术学习，学会用自己的眼睛去发现美，感受美，认识美，并且不断用自己的双手去表现美，探究美，创造美。

美好的世界属于你们！

目录

八年级上册

保护世界文化和自然遗产 1

概览中外美术史

第一单元 传神与意境 2

- 1 传神写照 3
- 2 意境之美 6

第二单元 真实动人的艺术形象 9

- 3 彰显人文的早期经典 10
- 4 绘画流派的演进 12

表现无限创意

第三单元 多彩的生活 14

- 5 自然造物之美 15
- 6 色彩的联想与搭配 17
- 7 中国传统色 19

第四单元 巍巍井冈山 21

- 8 影像井冈 22
- 9 水墨井冈 24
- 10 印象井冈 27

我们与设计同行

第五单元 有创意的图形语言 28

- 11 图形创意设计 29
- 12 字的千变万化 31
- 13 生活中的标志 33

继承与发展文化遗产

第六单元 捏塑造型 35

- 14 捏塑百态 36
- 15 传承与变奏 38

理解美术的贡献

第七单元 当一回策展人 40

- 16 别样美术馆 41
- 17 做一名策划师 43
- 18 精彩纷呈的展示 45

MEISHU

保护世界文化和自然遗产

山东曲阜的孔府、孔庙、孔林合称“三孔”，是东方建筑艺术的杰出代表，承载着丰富的历史文化内涵。其中，孔府是中国现存历史最久、规模最大和保存最完整的衙宅合一的古建筑群；孔庙是中国祀孔庙堂中建造年代最早、规模最大的一座，其保存的汉碑数量为全国之最；孔林是孔子及其家族的专用墓地，古柏森森，碑碣如林。此图为孔府、孔庙。

曲阜孔府、孔庙、孔林
(世界文化遗产)

传神与意境

单元任务目标

- 欣赏中国古代人物画，了解传神的艺术表现特点。
- 欣赏中国古代山水画、花鸟画，了解画家对意境的营造与追求。

在漫长的历史发展过程中，中国画在创作方法、审美观念等方面逐渐形成了自己的艺术传统，在世界美术中自成体系。在古代中国画的创作和赏评中，“传神”“意境”都是重要的审美标准。让我们走近古代中国画，去感受它独有的传神与意境之美。

捣练图（局部） 中国画 唐代 张萱 美国波士顿美术馆藏

中国古代人物画是怎样表现人物神采的？

中国古代人物画注重传神的表达，不仅要求人物形象栩栩如生，更要求能表现出人物内在的精神气质，使人物形象个性鲜明，呼之欲出。

感知·交流

欣赏下面两幅画中的人物。他们是谁？分别在做什么？你还观察到了什么？

簪花仕女图（局部） 中国画 唐代 周昉 辽宁省博物馆藏

泼墨仙人图 中国画 南宋 梁楷 中国台北故宫博物院藏

传神

指艺术家在创作中抓住对象具有审美价值的个性特征，通过概括、提炼，表现出对象生动鲜明的艺术形象和内在的精神气质。

探究·理解

中国古代经典人物画，往往在特定的时空中，描绘人物的神情、姿态、服饰，精心安排人物组合关系，以传神的人物形象实现对主题和情感的表达。

韩熙载夜宴图(局部) 中国画 五代南唐 顾闳中 故宫博物院藏

欣赏《韩熙载夜宴图》的方法

描述：作品为绢本设色的中国工笔重彩人物画长卷，描绘了韩熙载设夜宴载歌行乐的盛大场面。

分析：画面分为五段，有的以屏风加以分隔，此局部为第一段“琵琶独奏”。

解释：画中韩熙载的沉郁寡欢与夜宴歌舞的热闹场面形成鲜明对比，表现出主人公在当时形势下，虽置身华宴歌舞中，却无可奈何的复杂心境，突出人物个性。

评价：作品对研究中国古代绘画、传统服饰、民族音乐以及古代文人的生活具有重要的参考价值。

▼ 画面中，江上渔夫的神情逼真生动

江行初雪图(局部) 中国画 五代南唐 赵幹 中国台北故宫博物院藏

历代帝王图(局部) 中国画 唐代 阎立本 美国波士顿美术馆藏

表现·分享

古代中国画表现人物，或用白描造型，或以水墨写意，或施以工笔重彩。说一说不同的表现形式如何揭示人物的身份、性格与情感，并探寻其历史文化内涵。

五马图(局部) 中国画 宋代 李公麟 日本东京国立博物馆藏

杂剧册页·打花鼓 中国画 宋代 佚名 故宫博物院藏

▲ 人物衣纹细劲流利，设色丰富和谐，神情动态刻画恰到好处。此画为研究杂剧史的珍贵图像资料

关羽擒将图 中国画 明代 商喜 故宫博物院藏

梅边携鹤图(局部) 中国画 清代 任伯年 故宫博物院藏

中国古代山水画和花鸟画强调意境的表现，注重借物抒情、托物言志，为描绘的景物营造不同的氛围，以传达画家的心境和愿望。

庐山高图 中国画 明代 沈周 中国台北故宫博物院藏

感知·交流

赏读一幅山水画，你会由画面联想到哪首诗词或音乐？

长桥卧波图 中国画 宋代 佚名 故宫博物院藏

▲ 木桥横卧湖面，刻画精微，与湖水涟漪相映成趣。画面大片留白，具有空灵之美，形成“无画处皆成妙境”的想象空间

意境

指艺术家描绘的景物和他的思想感情融为一体而呈现出的艺术境界。其特征是情景交融、形神统一、象外有象，是艺术家或欣赏者审美心理活动的结果。

溪山行旅图 中国画 北宋 范宽 中国台北故宫博物院藏

▲ 崇山雄厚，巨石突兀，林木繁茂，显示出“全景山水”的磅礴气势

三远法

北宋山水画家、绘画理论家郭熙在《林泉高致》中提出了中国山水画空间建构的“三远”法：“自山下而仰山颠，谓之高远；自山前而窥山后，谓之深远；自近山而望远山，谓之平远。”

三远法 学生作品

探究·理解

由于画家修养、艺术风格和所处地域的差异，山水画的创作形成了不同的画派，也体现出不同的意境。同时，画家在表现花鸟等对象的自然特征与生机趣味时，还赋予它们一定的意蕴。

渔庄秋霁图 中国画 元代 倪瓒 上海博物馆藏

真实动人的艺术形象

单元任务目标

- 了解西方传统绘画的特点，感悟其中真实动人的艺术形象。
- 分析西方传统绘画的造型元素及形式原理，尝试辨析不同的绘画流派。

西方绘画具有悠久的历史 and 广泛的影响。西方传统的写实绘画又称西方传统绘画，因长期受西方“艺术是对现实的模仿”观念的影响，追求视觉的真实效果，注重作品的题材内容，努力创造真实动人的艺术形象。

墨梅图 中国画 元代 王冕 故宫博物院藏

芙蓉锦鸡图 中国画 北宋 赵佶 故宫博物院藏

▲ 自宋代以来，梅、兰、竹、菊“四君子”成为文人画最流行的题材。结合《墨梅图》中所题诗句“不要人夸好颜色，只流（留）清气满乾坤”，你能否读懂画家想要传达的意趣

荷石水禽图 中国画 清代 朱牵 旅顺博物馆藏

◀ 查阅资料，了解作者为什么署名“八大山人”。从这幅《荷石水禽图》中，你读出作者的心境了吗

表现·分享

选择一件你特别关注的作品，从收集基本信息入手，再从内容、历史与文化等角度去分析作者所表达的意境，写一篇150—300字的欣赏短文。

评价·建议

- 1.能运用所学方法，独立评价一件古代中国画作品。
- 2.能从传神与意境的角度读懂古代中国画，并有自己的独到见解。
- 3.能初步理解画家通过自然万物表达思想感情的方式，感悟中国美术源远流长的历史和艺术成就。

雪中猎人 油画 1565年 [尼德兰] 勃鲁盖尔 奥地利维也纳艺术史博物馆藏

西方传统绘画注重写实，用透视和明暗塑造的方法来表现物象的体积、质感和空间感，追求物体在一定光源照射下的色彩表现，具有生动逼真的艺术效果。

春 蛋彩画 约1480年 [意大利]波提切利 意大利乌菲齐美术馆藏

感知·交流

欣赏《春》的方法

描述：画面描绘了春季的自然美景中以维纳斯为首的古罗马众神的形象。

分析：画面将众多的人物从左至右横向排开，突出了维纳斯的主角地位，使画面像一幕正在上演的舞台剧。

1. 观察《春》，感受画面是如何表现出真实动人的艺术形象的，并按这幅画的欣赏方法分析其他作品。

2. 谈一谈文艺复兴时期你感兴趣的几位艺术家，欣赏他们的作品，并分享给你的同学。

解释：这是根据意大利寓言长诗中有关美神维纳斯的一段故事构思而成的。作品带有浓厚的理想主义和神秘色彩，表达了作者的人文主义思想和世俗精神。

评价：这幅画表现了春天的美和人物的典雅，很好地体现了波提切利的绘画风格。

探究·理解

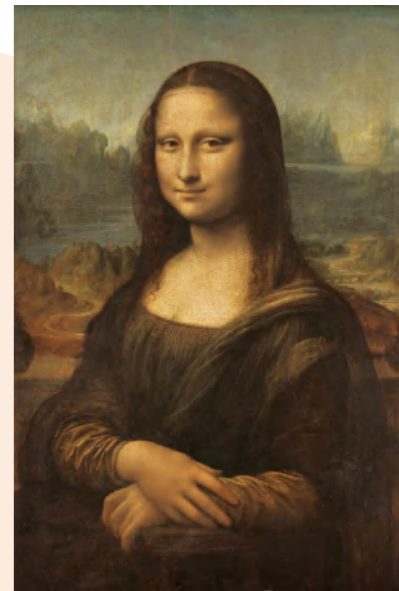
文艺复兴始于14世纪的意大利，佛罗伦萨画家乔托率先吹响了文艺复兴的号角。画家们把科学知识 with 艺术想象紧密联系起来，在绘画解剖学、透视学、明暗法和构图学等方面都颇有建树。至15世纪末，文艺复兴“美术三杰”达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔登台亮相时，意大利的美术已呈鼎盛之势。

达·芬奇

米开朗琪罗

蒙娜丽莎 油画 1503—1519年
[意大利]达·芬奇
法国卢浮宫博物馆藏

穹顶壁画 湿壁画 1508—1512年 [意大利]米开朗琪罗
梵蒂冈博物馆藏

表现·分享

查找相关资料，说一说文艺复兴前后还有哪些代表画家和作品。除了人物，这时的西方绘画还有哪些题材？

湿壁画

湿壁画通常采用湿画法进行绘制。作画过程中，颜料在湿墙壁上的极细缝隙产生的毛细管虹吸作用下被吸收，并且成为墙壁表面不可分割的一部分。

拉斐尔

雅典学院 湿壁画 1509—1511年 [意大利]拉斐尔
梵蒂冈博物馆藏

文艺复兴以后，西方绘画向多元化发展，形成了百花齐放的艺术氛围。直至20世纪初，印象派追求光影变化，才打开了现代主义绘画的大门。这期间产生了哪些别具特色的风格流派与代表画家呢？

感知·交流

欣赏不同绘画流派的作品，感受文艺复兴以后西方传统绘画发展的基本脉络。说一说它们在题材、造型、色彩等方面有什么不同特点。

荷拉斯兄弟的宣誓 油画 1786年
[法国] 大卫 法国卢浮宫博物馆藏

▲ 作品取材于古罗马早期的历史故事，三兄弟向父亲发誓要为罗马而战

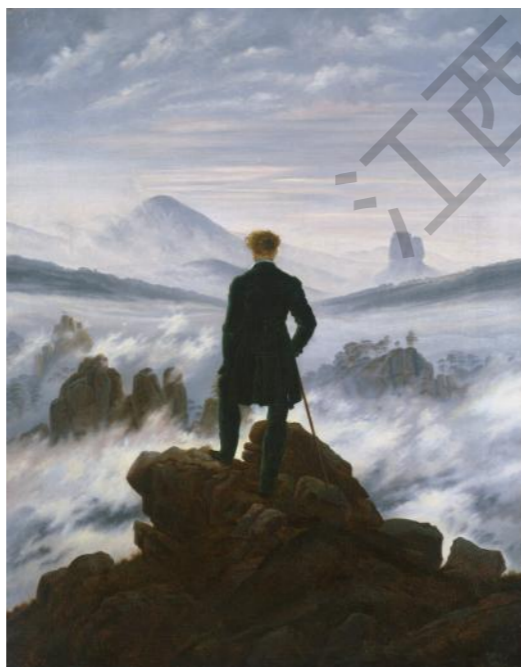
浪漫主义绘画

作品注重从主观世界出发，抒发对理想世界的追求，常常运用热情奔放的艺术语言、丰富的想象和夸张的手法来塑造艺术形象。

► 画中旅人站在山崖顶端，望着澎湃的云海，陷入了沉思。画面将孤独感、悲壮感与崇高感完美地融合在一起，给人以无穷的想象

阿卡迪亚的牧人 油画 约1638年
[法国] 普桑 法国卢浮宫博物馆藏

雾海上的旅人 油画 约1817年
[德国] 弗里德里希 德国汉堡美术馆藏

探究·理解

从巴洛克、洛可可到古典主义、新古典主义、浪漫主义、现实主义和印象主义，这些流派的出现丰富了艺术的观念和实践。绘画作为一种视觉艺术形式，其地位达到了前所未有的高度。

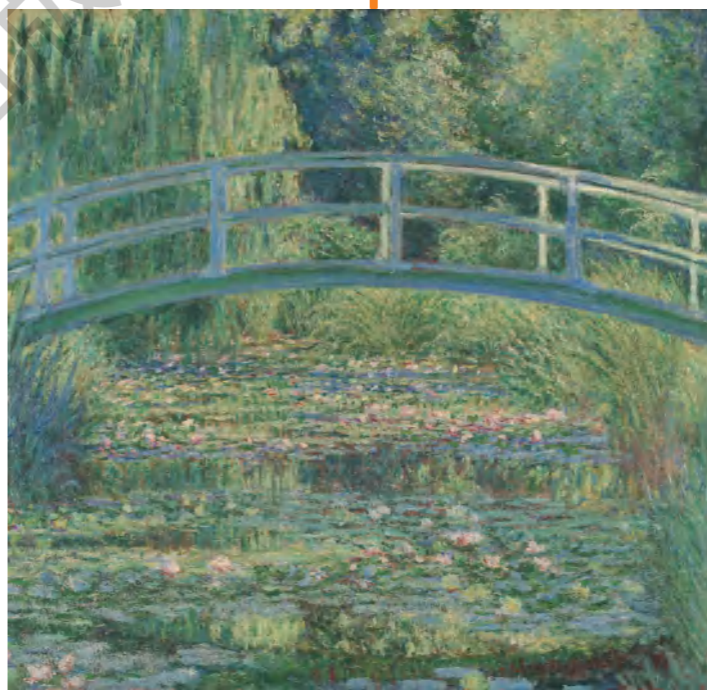
现实主义

印象主义

三等车厢 油画 约1863—1865年 [法国] 杜米埃
加拿大国家美术馆藏

▲ 这是一幅风俗题材的作品。满脸风霜的老太太，怀抱幼儿的农村妇女，打盹的小男孩，他们在颠簸的旅途中相依为命。这些形象体现出农村生活的辛劳与艰苦

睡莲池 油画 1899年 [法国] 莫奈 英国国家美术馆藏

表现·分享

1. 试着分析印象派绘画相较于之前的流派，表现出了哪些新面貌。

2. 从审美理想、创作理念、人物形象、空间处理等方面，感受并讨论中西传统绘画的区别。

评价·建议

1. 知道西方传统绘画的艺术特点。
2. 知道2—3名西方著名画家及其代表作，能欣赏作品中真实生动的艺术形象。
3. 能说出2—3个重要绘画流派及其特点，进一步理解世界美术的多样性和差异性。

多彩的生活

单元任务目标

- 了解光和色的产生原理，体验自然造物的美。
- 了解色彩联想的产生过程，掌握色彩搭配的规律。
- 能在美术实践及生活中运用中国传统色美化生活。

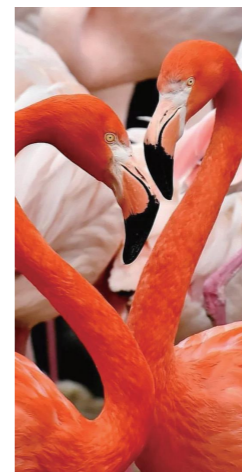
大自然的馈赠，让我们能体验四季的变化，并欣赏到四季的美景。艺术家常常被大自然的美丽景色所打动，他们从不吝啬以各种艺术表现形式，表达对大自然的赞美和对多彩生活的憧憬。

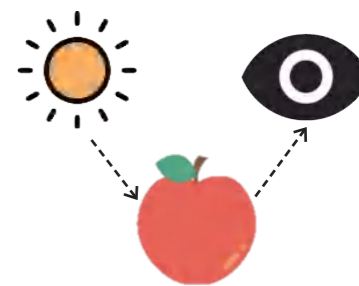
云南红河哈尼梯田 摄影 嘉楠

大自然中有哪些独特的美?

阳光倾洒人间，带来缤纷的色彩。在大自然里，你曾被哪些美丽的色彩打动？我们该如何赋予这些美丽的色彩以全新的意境？

光让我们看到了五彩斑斓的世界

▲ 我们看到的色彩，是照射到物体上的光反射进入我们的眼睛后，被感知为色彩

▲ 在大自然里寻找色彩与灵感，创作充满生机与活力的作品

感知·交流

生活中，还有哪些色彩景观让你惊艳？它们分别体现了哪些色彩知识？

色彩的三要素： 色相、明度、纯度

色相推移

明度推移

纯度推移

明度

色相：色彩的相貌。每一种色彩相貌都有自己的名称，如红色、黄色、蓝色、紫色等。

明度：色彩的深浅明暗程度。接近白色的明度高，接近黑色的明度低。

纯度：色彩的鲜艳和纯净程度，也称饱和度。纯度高的色彩鲜艳夺目，纯度低的色彩暗沉稳重。

6

色彩的联想与搭配

如何运用色彩美化生活?

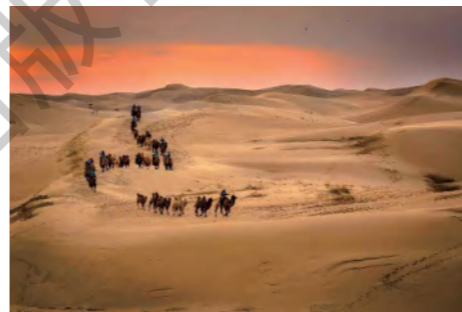
我们对色彩的联想分为具象和抽象两种。比如，由红色联想到太阳、火焰，就是具象联想；由绿色联想到阴凉，就是抽象联想。不同的色彩搭配，组成了不同的色调，给人以不同的心理感受。

大海——清凉

树林——阴凉

沙漠——干燥

晚霞——温暖

色彩的联想与人的生活经历紧密相关

探究·理解

艺术家不断在大自然中探寻可以激发灵感的创作材料，并巧妙利用材料的特性，塑造出形式多样的艺术品，如植物拼贴、沙画、竹编、大地艺术等。艺术家们运用的材料无奇不有，创作方法也多种多样。

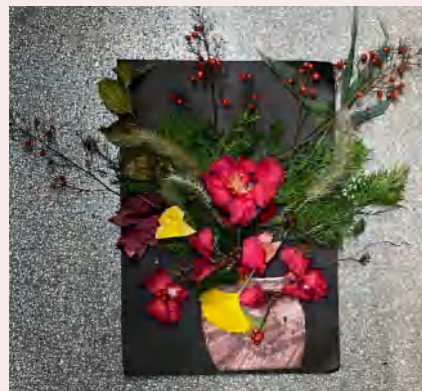
▲ 将缤纷艳丽的花卉重新排列组合，变成新的作品

表现·分享

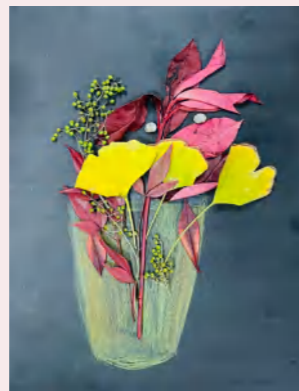
从身边寻找创作材料，根据色彩、造型的原理创作一件美术作品。

大地艺术 植物 1987年 [英国] 安迪·高兹沃斯

绽放 植物 学生作品

恬静 植物 学生作品

吉 植物 学生作品

▼ 将各种水果以色相环的色彩顺序排列

感知·交流

- 1.不同的色彩能让你产生怎样的联想?
- 2.我们会在哪些特定的场合见到特定颜色的使用? 谈一谈合理使用的原因。

色彩的色相、明度和纯度会影响人的心理感受，使人产生不同的联想。

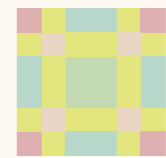
警示颜色

安全颜色

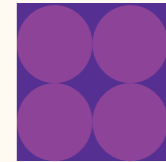
轻盈

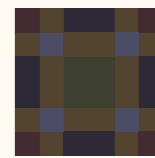
兴奋

膨胀

深沉

冷静

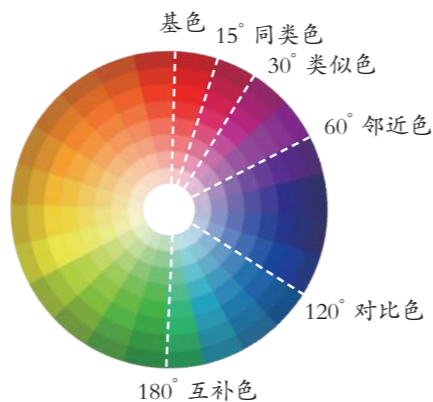

收缩

高原的歌 油画 1979年 詹建俊 中国美术馆藏

探究·理解

色调指的是不同色彩搭配形成的色彩整体倾向。艺术家在作品中运用色彩组成画面色调来表达情感；设计师则采用同类色、类似色、邻近色、对比色和互补色的搭配来进行设计。

黄、红、蓝 油画 1925年 [俄国] 康定斯基
法国乔治·蓬皮杜国家艺术中心藏

表现·分享

请选择春、夏、秋、冬中的一个季节，运用色彩的联想和不同的色调来表现你的作品。

春与秋的衣服 植物 学生作品

家 超轻黏土
学生作品

老银、鸦青、黛蓝、绯红、紫蒲、梅染、茶白……每一个色彩名称都像是一幅画。中国传统色重视“以色达意”，追求“随类赋彩”，具有独特的东方审美和生动的情感寄托。让我们一起来感受中国传统色的魅力。

中国传统色用正色、间色来区分。正色即原色，分别是青、赤、黄、白、黑。间色则是正色按照五行规律两两调配的结果，红、绿、紫、碧、骝黄五种颜色为间色。

青
东方为木，青色，
象征欣欣向荣

赤
南方为火，赤色，
象征旺盛的生命力
与热情

黄
中央为土，黄色，
象征孕育万物

白
西方为金，白色，
代表高洁

黑
北方为水，黑色

▲ 月色下，滕王阁上的中国传统色与灯光照射出的色彩相互映衬，显得尤为艳丽、壮观

漆奩彩绘车骑出行图(局部) 漆画 西汉
1941年湖南长沙沙子塘出土 中国国家博物馆藏

感知·交流

1. 读王勃《滕王阁序》“潦水尽而寒潭清，烟光凝而暮山紫”，了解“暮山紫”表达的含义。

2. 找一找身边蕴含中国传统色的物件，说说色彩赋予它们的寓意。

表现无限创意

第四单元

巍巍井冈山

单元任务目标

- 学习用影像记录风景，感受井冈山的蜿蜒与巍峨。
- 学习山水画的表现方法，尝试画出有水墨韵味的井冈山。
- 运用不同的景别，让井冈山在新媒体技术的演绎下活起来。

巍巍井冈，革命先烈用他们的鲜血和生命，谱写出气壮山河的革命史诗。画家通过艺术的表现，在呈现巍巍井冈的自然之美的同时，抒发了对革命先辈的缅怀之情。

黄洋界（局部） 中国画 1976年 魏紫熙 毛主席纪念堂藏

探究·理解

中国传统色具有独特的美学及文化意义，它更注重固有色地使用，并赋予色彩深厚的文化内涵和象征意义。

▲ 敦煌壁画中的中国传统色

三彩载乐骆驼俑 唐代 彩陶
1959年陕西西安西郊中堡村唐墓出土
陕西历史博物馆藏

孝端皇后凤冠
金银器 明代
1957年北京明定陵地宫出土
中国国家博物馆藏

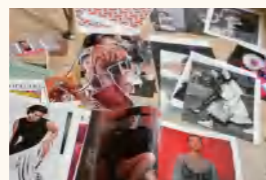
争艳 纸质拼贴 学生作品

表现·分享

1. 运用中国传统色绘制一幅装饰画。
2. 收集身边废弃的报纸、杂志，将有中国传统色的图案剪下来重新拼贴，创作一幅作品。

拼贴工具

用报纸、杂志拼贴

评价·建议

1. 能初步掌握色彩三要素知识，并运用于美术实践活动中。
2. 能运用色彩的联想及色彩蕴含的情感装点生活。
3. 了解中西方色彩观念及表现上的差异，并能充分利用中国传统色美化生活。

- 青
- 瀑布蓝
- 蔚蓝
- 孔雀蓝
- 海青
- 胆矾蓝
- 赤
- 海棠红
- 淡曙红
- 唐菖蒲红
- 鹅冠红
- 枫叶红
- 黄
- 蜜黄
- 琥珀黄
- 金叶黄
- 虎皮黄
- 土黄
- 白
- 雪白
- 月白
- 鱼肚白
- 汉玉白
- 芡实白
- 黑
- 墨色
- 黯
- 玄青
- 乌黑
- 漆黑

好看的风景照片是怎样拍出来的？

摄影是人们记录生活、表达情感的重要方式。随着数码相机、智能手机的普及，人们可以随手拍摄自己喜欢的物象。将通过摄影记录下来美好事物与大家分享，可以让生活变得更加富有情趣。

▲ 云雾缭绕的井冈山

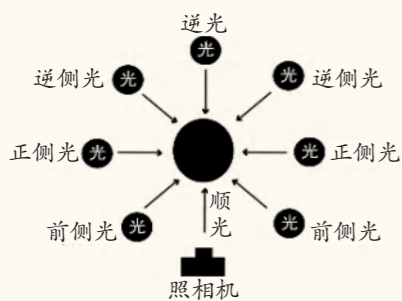
感知·交流

- 1.在拍摄物象时，怎样才能拍出精美的照片？
- 2.在游历祖国的大好河山时，你是怎样通过摄影记录美丽风光的？请谈谈你的拍摄体会。

晴天，顺光

傍晚，逆光

有了光的照射，画面才会产生明暗层次和色调的变化。摄影用光，按光的方向定位，常用的有顺光、侧光、逆光、顶光等。

▲ 无论相机还是手机，使用时都需要保持稳定的姿势。有条件的还可以运用辅助设备来完成拍摄

远景

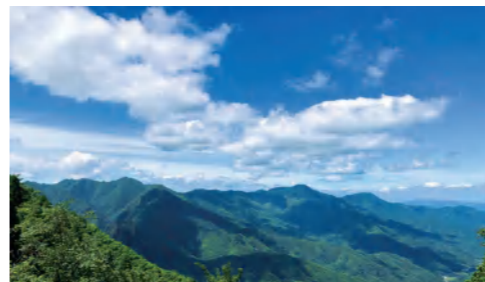
中景

近景

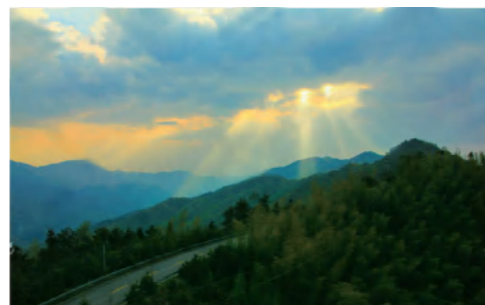
特写

探究·理解

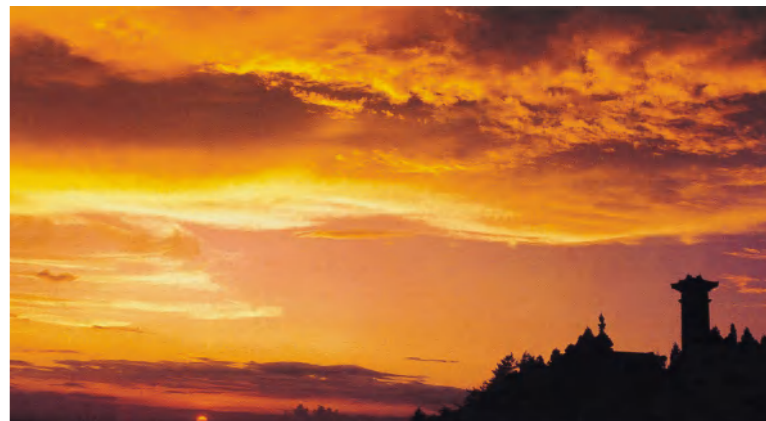
优秀的摄影作品不仅要抓住生活中一瞬间的“感动”，而且要讲究画面的取景、构图、光线、色彩等。摄影中的取景，即画面包含的景物范围，按远近一般分为远景、中景、近景和特写。取景时，对内容进行取舍可以更好地突出重点和反映主题，增强画面的空间感、立体感和层次感。

黄洋界的云 摄影 学生作品

冲破天际 摄影 学生作品

黄洋界的晚霞 摄影 学生作品

表现·分享

- 1.利用所学的摄影知识捕捉身边美丽的风景。
- 2.在红色研学之旅中，用影像记录沿途的人文风貌与自然美景。

一座山，辉映历史；一种精神，照耀未来。井冈山是革命的山、战斗的山，也是英雄的山、光荣的山。很多艺术家以井冈山为题材创作山水画，用饱含激情的笔墨记录下中国革命的累累硕果，景象恢宏，意境深远。

井冈山八角楼 中国画
1973年 宋文治
中国美术馆藏

感知·交流

1. 为什么画家喜欢画井冈山? 为什么画家常常把山画成红色的?

2. 你还知道哪些国画家画过井冈山的山水? 观察对比2—3件山水画作品, 从中找出云、山、树、水等在画法上的异同。

探究·理解

山水画重笔墨神韵, 讲究经营位置和表达意境, 是以描绘山川自然景色为主题的一种绘画种类。

殊(朱)砂冲峭口 中国画
1979年 陆伊少 中国美术馆藏

石头的画法

勾

皴

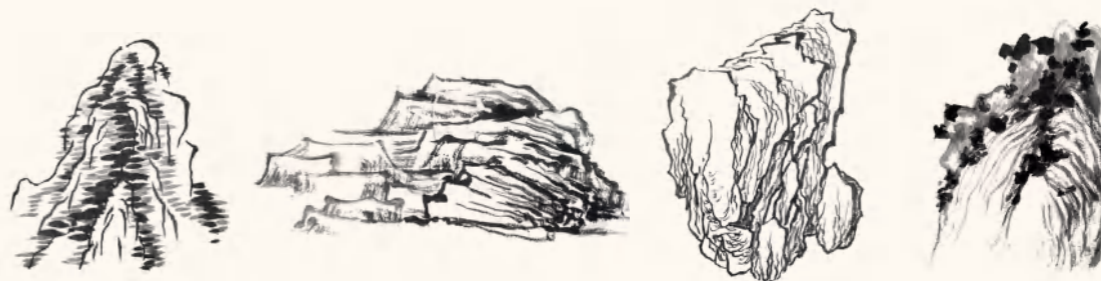

染

点

▲ 中国画用勾、皴、染、点等方法表现山石的结构

山的多种画法

米点皴

折带皴

解索皴

披麻皴

云的画法

树叶的画法

树的画法

表现·分享

1. 体验勾、皴、染、点的表现技法，感受中国画中云、山、树、水画法的意蕴。

2. 尝试用中国画的表现手法，结合多种呈现形式，与同学合作完成一组富有新意的山水画。

黄洋界 青绿山水 学生作品

井冈山下 水墨山水 学生作品

风景的可能性 石膏、纸、颜料 2016年 [西班牙] 露西安娜·诺娃

井冈山是中国革命的摇篮，拥有众多的革命历史遗迹和红色景观，还有着丰富多样的自然景观。这里群峰竞秀、林木葱郁、云涛翻滚，胜似仙境。让我们以水墨画的方式把这如诗的风景留在动画里。

感知·交流

在游历祖国的名山大川时，你是否会把美丽的自然景观与中国画的意境关联起来?

山水情 水墨动画 1988年
上海美术电影制片厂出品

探究·理解

利用中国画的表现技法，结合景别在动画中的合理运用，可以营造有墨晕意境的空间。

序号	画面	时长	景别	声音	备注
1		2秒	全景	背景音乐	片头。墨汁倒入器皿，在水中游动
2		1秒	远景	背景音乐	推镜头。杜鹃花瓣从左上角向下飘落
3		2秒	全景	背景音乐	竖移镜头。从井冈山山顶上半部分往下，最后表现下半部分翻涌的云海
4		2秒	全景	背景音乐	转场。上层云海，下层湖面，杜鹃花瓣飘落落在湖面上
5		1秒	全景到特写	背景音乐	推镜头。湖面因杜鹃花瓣泛起涟漪
6		2秒	特写到远景	背景音乐	拉镜头。杜鹃花瓣淡出，出现“井冈印象”字样

表现·分享

灵活运用远景、全景、中景、近景、特写等景别，制作5—10秒水墨画风格的井冈山风光片头动画。

评价·建议

1. 能掌握摄影的基础知识，合理运用不同的景别与光线拍摄风景，感受摄影艺术的魅力。
2. 能运用传统的水墨画技法表现山水，体会山水的意境之美。
3. 能结合水墨效果，运用远景、全景、中景、近景和特写，完成一个风光片头的制作。
4. 能在单元课的学习中感受井冈山精神。

有创意的图形语言

单元任务目标

- 利用同构等手法，完成有创意的图形设计，感受图形创意对生活的美化。
- 掌握文字设计的特点及方法，并将设计的创意字体巧妙应用在生活中。
- 发现并掌握标志设计的基本规律及方法，感受标志在生活中的重要性。

声音、语言、图像是人与人沟通的主要方式。一般来说，人一生中大部分的信息是通过视觉获得的。创意的图形、多变的文字、简洁的标志，都可以让我们迅速地获取有效信息，达到快速识别内容的目的。

北京地铁19号线站台里的创意图形

现代图形创意设计广泛出现在我们的生活中，应用于视觉传达设计的各个领域，包括招贴画、报纸、杂志、网络、路牌、霓虹灯、包装、电影、电视广告以及生活的方方面面。

小舞台，大世界 海报 2017年 史启新

▲ 中国唯美的戏曲人物，结合毕加索作品《海滩上奔跑的妇人》中动态与之相似的人物形象，进行异影同构表达

探究·理解

联想和想象思维在视觉艺术设计中是不可缺少的重要部分，优秀的图形设计以其超乎想象、特立独行的大胆创意，吸引着人们的注意力，刺激着人们的感官，从而有效地实现信息的传达。

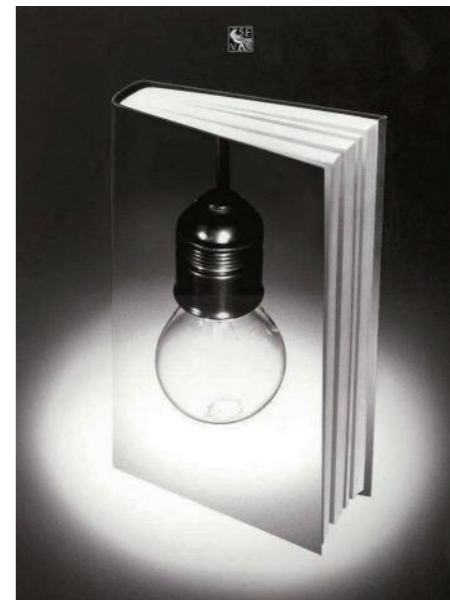
▶ 夏赫尼·菲舍尔出版社设计的招贴，把书籍联想为人类知识的明灯

感知·交流

1. 与同学一起分析这些图形创意作品的巧妙之处。
2. 说一说你见过的其他图形创意作品。

▲ 手提袋的提手与袋身上的图案，共同构成了一个可回收标志

书 19世纪80年代 [德国] 冈特·兰堡

图形同构的几种类型

在图形创意设计中，同构是最基本的手法。同构，在创意图形设计中是指利用不同元素之间存在的某些相似性，按一定的主题进行拼贴，或按某种内在联系与逻辑进行融合。同构有共生同构、正负同构、换置同构和异影同构等。

UCC咖啡馆 正负同构 1984年 [日本] 福田繁雄

三兔共耳(局部) 共生同构
隋代 敦煌莫高窟斑马与树 换置同构
1993年 [日本] 佐藤如果国宝会说话 异影同构
2018年 黄海

汉字，是中华民族独有的视觉符号，凝结着先人非凡而卓越的智慧。字体作为信息传达的基础，形成了多元的设计体系。在崭新的数字时代，汉字设计呈现出多维度的发展格局。

宋体字基本笔画	黑体字基本笔画
点	点
横	横
竖	竖
撇	撇
捺	捺
挑	挑
折	折
勾	勾

文字的感情·水 1995年 靳埭强

感知·交流

你在生活中发现了哪些有趣的字?从设计理念、造型美感及视觉冲击力等方面谈谈这些字体如何吸引了你。

表现·分享

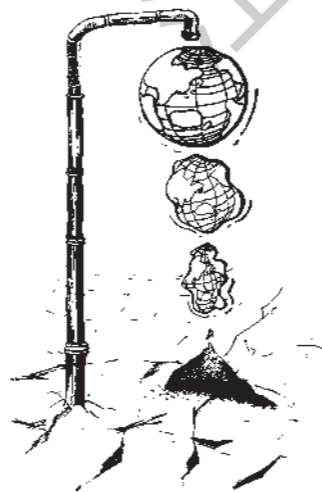
- 1.选择你最喜欢的一件作品，用同构的方法再次进行制作。
- 2.用同构的方法设计一幅有创意的图形。

字母D的想象 学生作品

熊与鹤 共生同构 学生作品

水与地球 换置同构 学生作品

探究·理解

传统字体的设计是在宋体字和黑体字的基础上，进行笔画的装饰、加工和变化。伴随数字技术的发展，汉字的设计更强调从字形、结构、笔画、字义等方面介入。从纸媒延伸至屏幕，从静态转变为动态，从二维拓展到三维，字体设计不断衍生出面貌多元、意涵丰富的新形态。

子铭体 2019 王子铭

字体设计的表现形式

在视觉传达设计中,美术字可以烘托气氛、突出重点、吸引目光,起到画龙点睛的作用,从表现类型分有黑体、宋体、书法体、三维体和动态体五种。字体设计的装饰手法有很多,常用的有形象化、意象化、重叠式、连接式、添加式、立体式和综合式等。无论字体怎么变化,都要遵循易于识别的原则。

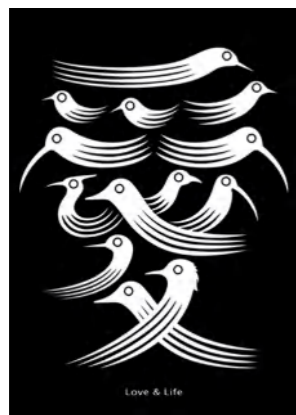
形象化

连接式

立体式

意象化

重叠式

综合式

添加式

表现·分享

利用不同的设计手法进行字体设计,并尝试把它们应用在不同的地方。

森 立体式 学生作品

白鹭 意象化 学生作品

中国青年志愿者协会
1994年 陈磊中国铁路
1949年 陈玉昶国家植物园
CHINA NATIONAL
BOTANICAL GARDEN国家植物园
2022年 韩美林中国工商银行
1989年 陈汉民

感知·交流

在生活中,你还见过哪些标志?它们分别起着什么作用?

▲ 城市街头的交通标志

探究·理解

标志的运用涉及社会的各个方面,大到国徽、国旗,小到私人标志。一个好的标志设计需要考虑以下特征,使所设计的标志具有高度的整体美感,达到形式美的视觉效果:

- 1.构思表意准确,力求新颖、巧妙、独特,易于记忆;
- 2.构图凝练、美观,图形简练、概括,讲究艺术性;
- 3.色彩单纯、强烈、醒目。

故宫博物院
THE PALACE MUSEUM

故宫博物院 2005年 邵柏林

捏塑造型

单元任务目标

- 通过对捏塑作品的学习，了解不同地域的捏塑特色和技法。
- 尝试像泥人张一样用捏塑讲好中国故事，感受民间艺人守正创新的精神。

中国传统捏塑艺术因其可塑性强、造型生动而被人们所喜爱。千百年来，一代代手艺人不断为这门古老的民间技艺注入新的生命，从南到北、从古到今，质朴无华的捏塑呈现出人间百态，见证着社会的变迁与发展，讲述着一个个鲜活而生动的中国故事。

标志创意实例

北京2022年冬奥会会徽
2017年 林存真

设计说明：
北京2022年冬奥会会徽主要由会徽图形、文字标志、奥林匹克五环标志三个部分组成。

1.构思：北京2022年冬奥会会徽运用中国书法的艺术形态，将厚重的东方文化底蕴与国际化的现代风格融为一体，呈现出新时代的中国新形象、新梦想。

2.构图：会徽图形在设计格局上分为上中下三部分，主体形如一个不同渐变色相间的汉字“冬”的写意草书，将抽象的滑道、冰雪运动形态与书法相结合。

3.色彩：会徽以蓝色为主色调，寓意梦想与未来，以及冰雪的明亮纯洁。红色、黄色两种辅助色源自中国国旗，代表运动的激情、青春与活力。

▲ 北京2022年冬奥会会徽标准样式

表现·分享

- 1.为学校、班级或个人设计一个有特点的标志。
- 2.尝试为居住的社区或家乡的某个景区设计一个有特色的标志。

二年级9班 标志 学生作品

校园文化艺术节 标志 学生作品

鄱阳湖 标志 学生作品

评价·建议

- 1.能根据图形同构原则，设计有创意的作品。
- 2.能在字体设计中领悟汉字设计的原理，进一步感受汉字蕴含的独特魅力。
- 3.能为自己的家乡或社区完成1个标志设计，并阐述设计理由。
- 4.能在设计过程中感受图形语言的魅力。

役夫俑、陶立驼、陶卧驼组合 彩陶 北齐 山西太原王郭村姜睿墓出土 山西博物院藏

泥土是我们生活中一种常见的材料，看似平凡，但一块泥土经过三转两捏后，一个造型生动、精湛传神的形象就出现在了我们的眼前。在创作过程中，我们不仅能体验捏塑造型的乐趣，而且能培养审美情趣。

感知·交流

你的家乡有捏塑类的传统工艺吗？还有什么材料可以用来捏塑？从色彩、造型、材料、风格等方面向你的同学做介绍。

坐虎 彩塑 陕西凤翔
2006年，凤翔泥塑被列入《国家级非物质文化遗产名录》

花馍 面塑 山东菏泽

▼ 这组杂技俑由7件深目高鼻的胡人俑组成。一件俑伫立仰首，额正中有圆孔，头顶长杆，杆上有两个儿童正在进行杂技表演，其余6件胡人俑神态各异，真实再现了北魏时期的民俗文化

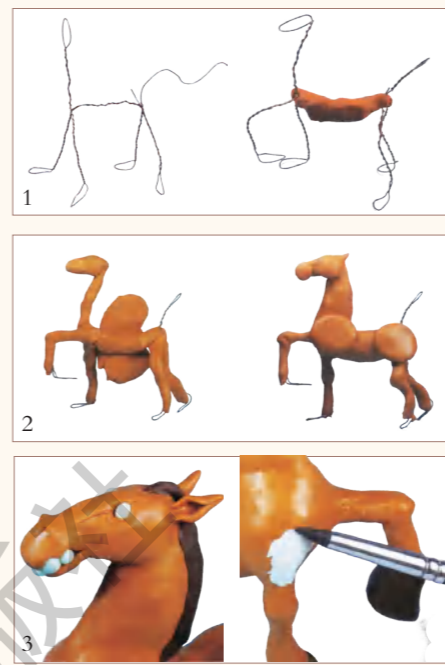

杂技俑 泥塑 北魏 山西大同曹夫楼村出土 山西博物院藏

探究·理解

制作泥塑的手工艺可分为塑作和彩绘两大部分。中国民间捏塑的形式可根据加工技艺、视觉形式、使用功能和题材内容的不同来区分。其流程一般有揉、搓、捏、塑、刻、画、上色等。各个地方因地理资源、风俗习惯、审美的不同，形成了丰富多样的捏塑形态。

小马驹制作步骤

- 1.用细铁丝扎扭出小马的基本动态
- 2.将泥块堆贴在骨架上，塑造出小马的大体造型
- 3.刻画细节，上色，一匹活泼可爱的小马就做好了
(使用工具时请注意安全)

4.完成稿

分享·表现

选取一种有地域特色的捏塑工艺，用合适的材料创作一个有趣的人物或动物造型，记录制作的过程并和同学分享创作心得。

虎虎生威 面塑 学生作品

童年是美好的 彩塑 学生作品

外婆家的老房子 泥塑 学生作品

簪花仕女像 彩塑 学生作品

泥人张创始人张明山曾要求子孙后代“每一代人要有每一代人的变化，要符合审美”。经过百年的传承，泥人张们把传统的捏泥技术提高到了圆塑艺术的水平，形成了独特的风格，影响远及世界各地。

感知·交流

欣赏不同时期的泥人张作品，从主题、风格、造型等方面分析它们的异同。

仕女(局部) 彩塑 清代 张明山
天津博物馆藏

▶ 作品色彩明快，衣纹舒展，将人物的内心世界与外在形象完美结合

知识链接

第一代泥人张张明山在做捏塑

▲ 天津泥人张的创始人张明山，因其作品逼真传神，老百姓送给他一个昵称——泥人张。如今，泥人张已成为一个文化符号，它是天津数代捏塑传承人的统称。2006年，天津泥人张被列入《国家级非物质文化遗产名录》

▶ 此件《颗粒归仓》是“泥人张”传承人杨志忠的作品

探究·理解

彩绘是民间泥塑中重要的表现形式。不同地区的泥塑彩绘手法各不相同，有的以点染为主，笔法活泼；有的晕染仔细，严谨工致。有的勾线与着色并重；有的不需线条衬托。一代代工艺传承人在守正创新上做了诸多努力和探索，也体现了他们不平凡的坚守。

泥人张捏塑步骤

泥人张塑、绘艺诀

塑造方法诀：拍、削、压、滚。
塑头比例诀：三庭五眼。
塑造表情诀：
塑人笑——眉开眼弯、嘴上翘。
塑人哭——眉落眼垂、口如弓。
塑人怒——瞪眼咬牙、眉上纵。
塑人愁——垂眼落口、皱眉头。

《西游记》人物 超轻黏土 学生作品

表现·分享

尝试用传统捏塑技法呈现中国经典故事中的人物，与同学分享制作过程和心得。还可以把经典故事拍摄成微电影，让更多人感受中国文化的魅力。

葫芦娃兄弟和爷爷 陶泥 学生作品

评价·建议

- 1.能与同学探究捏塑工艺与地方民俗文化的关系，感受地域审美的差异。
- 2.能运用传统捏塑的技法，制作中国传统故事中的人物造型，从中感悟传统文化的魅力。
- 3.能在学习泥人张守正创新精神的同时，感受传承的力量。

当一回策展人

单元任务目标

- 了解策展的基本要素，感受策展过程中的团队精神。
- 策划一场展览，了解不同的展览形式，并能根据展览场地，利用空间环境，合理布置展品。
- 体验展品布置形式的多样性，在布展中展示美，传递美，感受美。

参观艺术展览时，我们常常会被精彩的作品深深吸引。一次成功的展览，除了作品本身要有艺术魅力，展陈形式也很重要。从展览主题的选定到作品的陈列，再到参观路线的规划等，都能体现出策展人的构思和策展团队的智慧。

中国美术馆 北京

美术馆可以以怎样的形态出现？

美术馆日益融入大众生活，走进公共视野，使更多的人能在不同形式的展陈空间中受到美的熏陶，体验艺术作品带来的美的感受。

感知·交流

1. 寻找身边的美术馆。
2. 调研不同形式的美术馆，区分它们与传统美术馆的不同之处，说说它们的特点。

江西南昌八大山人纪念馆中的美术馆

▲ 绘画数字科技展

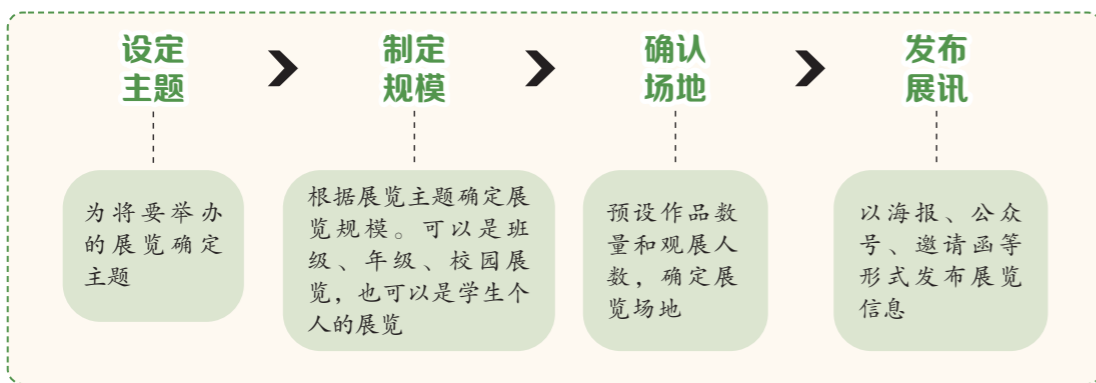
▲ 法国巴黎卢浮宫

艺术在浮梁 2021年 江西景德镇浮梁寒溪村

探究·理解

根据作品的展陈形式，美术展览可以在室内、室外或室内外相结合进行。当今，越来越多的美术展览从室内走向室外，形式更加多样化，也更加强调作品与人之间的互动。

表现·分享

1. 结合场地特点，确定展览形式。
2. 根据主题内容规划区域，选择展陈类型，并画出展区规划图。

实地调研

“福泽千年”赣州福寿沟主题师生美术作品展征稿通知

为全面了解和展现福寿沟的历史、文化、科学内涵，探寻千年不淤的秘密，感知古人智慧，经研究决定在我校举办“福泽千年”赣州福寿沟主题师生美术作品展。

活动主题:福泽千年
截稿日期:×年×月×日
作品尺寸:不超过45cm×60cm
展览地点:校园小树林
展览日期:×年×月×日
展览规模:展出入选作品100件

××学校
×年×月×日

展区规划图

▲ 因为准备在学校的小树林里举办一场室外展，同学们亲临场地，讨论以怎样的形式呈现作品

制定方案

▲ 选择场地和展陈类型：场地可以在室内，也可以在室外；展陈方式可以是传统方式，也可以以更加多样化的形式烘托作品

感知·交流

如果让你来办一场展览，你会怎样策划并布置呢？

表现·分享

拟写一份独具创意的策划方案，或许能让正在做展览方案的你找到创意灵感。

探究·理解

策展过程

1. 根据主题设计策展方案；
2. 根据场地绘制空间布局草图；
3. 对作品进行分类整理；
4. 对作品进行简单美化装裱；
5. 布置作品。

收集作品并分类

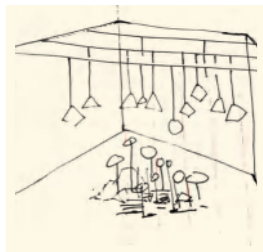

明确分工

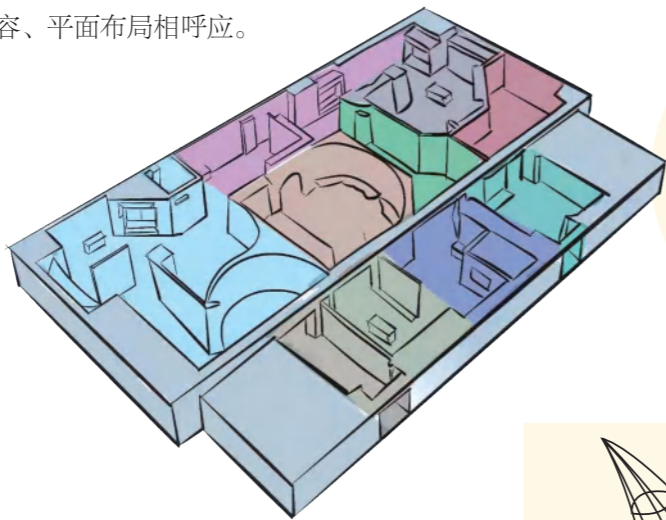
展览主题	“记忆的形状”——赣州福寿沟主题美术作品展	
时间	6月1日	
地点	学校求真广场	
基本信息	工具准备	布展需要的工具，包括挂钩、卷尺、胶带、梯子等
	作品收集	收集展览作品并登记分类，需要对作品进行美化或装裱
	现场布置	将作品放置在指定区域
	宣传推介	制作海报、指示牌、请柬，招募讲解员等
其他事项	1. 现场调度 2. 联系场地，邀请嘉宾 3. 休息、互动体验区设置 4. 展览作品标签制作等	

展陈设计

构思展品的空间分布，讨论设计方案。根据策展方案，绘制展区框架。参观路线的设计应注意与展品内容、平面布局相呼应。

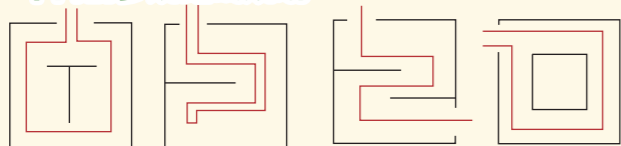

▲ 顶部搭建支架或者嵌入挂钩，悬挂材料可选择钢丝绳或者棉麻绳

▲ 提前构思草图，设计成品展示效果

不同的参观路线规划

路线一

同进同出
“回”字形

路线二

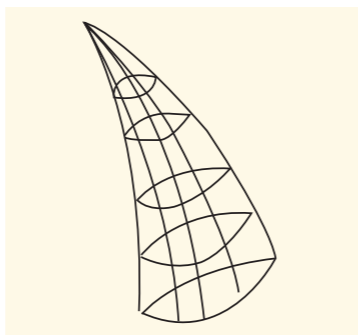
同进同出
(原路返回)
“S”形

路线三

一进一出
“S”形

路线四

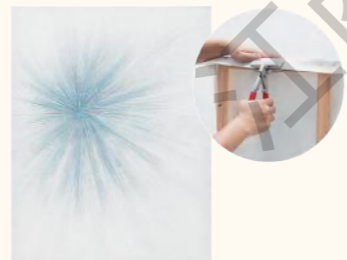
同进同出
回廊形

▲ 立体建构时，可以用铁丝或者木条搭建起支撑架，再将材料覆盖或缝合在表面，以呈现立体效果（使用铁丝时请注意安全）

作品装裱

装裱不仅能为艺术品进行装饰，还能更好地衬托出作品的艺术魅力。

▲ 作品装框

▲ 传统手工书画装裱

一次展览往往不会只采用一种方式展示作品。各种呈现方式需要在对应的空间中相互融合，互相映衬，让展品呈现出最精彩的一面。

感知·交流

- 1.在氛围营造过程中，设计和选材应该遵循哪些原则？
- 2.在立面呈现过程中，张贴和悬挂要注意哪些事项？
- 3.在装置呈现过程中，固定支撑的方式和工具材料有哪些？
- 4.在空中呈现过程中，吊饰悬挂和框架搭建有哪些安全注意

事项？

探究·理解

展览的呈现要根据主题，结合呈现形式，将多元材料融于其中，以富有氛围感、主题性、整体化的景象展示作品。

氛围营造呈现

▶ 利用可穿刺的泡沫板固定麦穗，营造麦田的氛围，再将绘画或装置作品放置于其中，达到作品与环境的融合

▲ 用麦穗营造出的《收获的季节》

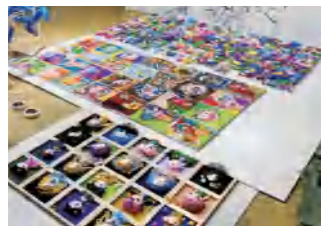

▲ 做一面签名墙

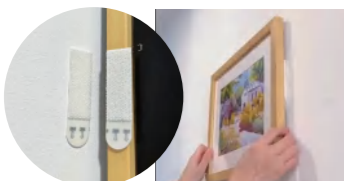

▲ 垂挂式作品展示

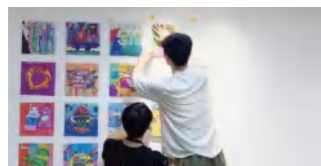
立面呈现

1. 地面平铺，摆好布局

2. 用“魔力扣”将画粘贴在墙面上

3. 作品依次上墙

4. 作品上墙后的效果

装置呈现

对材料的处理和有机组合，使作品的呈现方式更加丰富，使作品更具美感和观赏性。

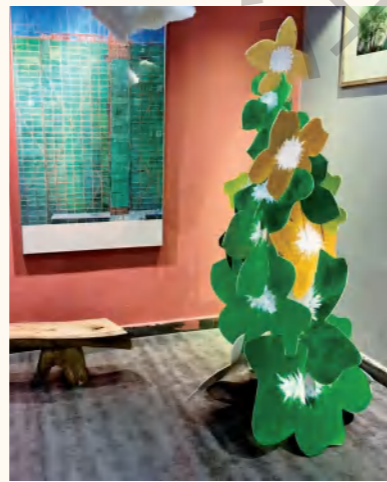
1. 画好外形

2. 裁剪

3. 着色

4. 组装

根据主题收集材料，运用拼接、裁剪、装饰等手法制作部件，采用木条或支架支撑固定各部件，最终形成立体感强、视觉感厚重、层次丰富的装置艺术作品。

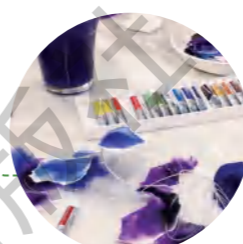
▲ 灯光的使用能有效加强展品与参观者之间的沟通

空中呈现

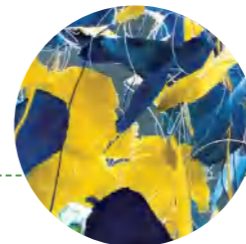
采用垂挂或垂帘式布置，将作品悬挂于空中，与平面和立体展品形成对比，丰富展览层次。

1. 选择垂挂所需的铁丝及棉绳，将铁丝编织成想要的框架，操作铁丝时要注意安全

2. 上色

3. 逐片固定，连成整体

4. 悬挂展示

表现·分享

结合学校的一次展览，与同学一起选择一种作品展示方式呈现自己的作品。

▲ 在空中模拟鲸在海里遨游

▲ 悬浮的树叶与大自然相映成趣，充满神秘感

评价·建议

1. 能结合展览场地做调研，参与展览的前期策划，提出策划思路。
2. 能根据展品的类型确定材料和展陈方式，撰写一份策划方案。
3. 能积极参与布展和撤展，体现团队合作精神。能在展览结束后进行反思和总结。

美术期末单

感兴趣的美术领域：

- 欣赏 造型 设计 传统工艺 综合探索

难忘的美术活动：

你在哪些方面有创新的表现：

想进一步探究的艺术领域：

希望这本美术教材增加的内容：

想对美术老师说的话：

后记

本套教材是我们依据教育部大中小学教材修订要求，在充分贯彻落实教育部颁布的《义务教育艺术课程标准（2022年版）》精神的同时，结合二十年教材编写中累积的经验及教材使用中发现问题，进一步扩充编写力量编写修订而成。

本套教材在编写修订中凝聚了美术学科和相关学科专家及教研人员、一线教师等团队的集体智慧。感谢曾参与历版教材编写、编辑的老师对此次教材编写修订提出的宝贵意见，并对所有为教材编写、出版提供帮助与支持的同仁和社会各界朋友，表示衷心的感谢。

真诚希望广大师生和家长提出宝贵意见!

江西美术出版社教材编委会
联系电话：0791-86566274
电子邮箱：jmjiaocai@163.com

本册编写人员：

刘芳 肖丁 余梵昊 董声一 孙俊琦 雷家伟 杜文君
钟传平 何茹意 熊小龙 邓琼 黄婉君 熊芳 易佩帆
郑淑敏 尧在通 梁博博 廖新宇

本册课件制作人员：

杜文君 熊小龙 周梦垚 李泮睿 马迎九 余梵昊 张意萍
何茹意 薛薇 贾倩 赖永慈 黄珊 平蕾 袁金含
胡文欣 傅行健

