

义务教育教科书
(五·四学制)

义务教育教科书(五·四学制) 美术 七年级上册

美术

七年级 上册

义务教育教科书

(五·四学制)

责任编辑: 周红心
左 娜
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 七年级 上册
价格批准文号: 鲁发改价格核(2021)607507
举报电话: 12345

ISBN 978-7-5328-7788-1

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

七年级 上册

山东教育出版社

YIWU JIAOYU JIAOKESHU (WU · SI XUEZHI)

MEISHU

QI NIANJI SHANG CE

义务教育教科书（五·四学制）

美术

七年级 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

山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司印装

*

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 978-7-5328-7788-1

2013 年 7 月第 1 版 2021 年 7 月第 9 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、苏美荣、陈文献，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

荷花图（中国画）

现代 李苦禅

目录

● 第一单元 美术的主要表现手段 2

第1课 造型的表现力 2

第2课 色彩的感染力 6

第3课 构图的作用 8

● 第二单元 读书、爱书的情结 10

第1课 书林漫步 10

第2课 手工书设计 14

第3课 书间精灵——藏书票 16

第4课 方寸钤记——藏书印 20

● ● 第三单元 鸟语花香 缘物寄情 22

第1课 抒情怡神的花鸟画 22

第2课 学画写意花卉 24

第3课 学画动物蔬果 28

● ● 第四单元 自己办展览 32

● 第五单元 艺术空间 精美展现 36

第一单元 美术的主要表现手段

美术是造型的艺术。我们在塑造美术形象时，除了需要一定的物质材料，还要运用各种表现手段。本单元我们将主要从造型和表现的角度，了解线条、明暗、色彩、构图等绘画要素在美术创作中的作用，感受其独特的表现力。

第1课 造型的表现力

线条

线条是美术创作基本的造型表现元素，它在绘画、工艺美术品、雕塑及建筑作品中的作用是不可或缺的。

▲朝元仙仗图卷（中国画 局部）宋代 武宗元

作品用单线白描来刻画人物。线的疏密、虚实变化丰富而凝练，画面充满了节奏与韵律之美。对人物体态结构的精确刻画，凸显了人物的活力和神采。

▲宴罢（装饰画）古希腊

作品绘于陶酒碗上，描绘了女子手托呕吐男子头部的情景。线条典雅精美，疏密有致，富有美感。

◀扎根南国（中国画）现代 吴冠中
作品运用刚柔相济的舞蹈般的水墨线条来表现形象，给人以扎实稳健的视觉感受和苍润虬劲的力度美感。

▲西班牙毕尔巴鄂古根海姆博物馆（建筑）1997
弗兰克·盖里（美国）

反常的设计风格有别于经典建筑的美学原则，自由的线条勾勒出变幻奇异的造型。

明暗

由光线照射所引起的物体表面的明暗变化，可以用笔墨和颜料画出的深浅色调来进行模拟。因此，在绘画中淡化物体的轮廓线，运用明暗色调再现光影效果，就可以在平面的画面背景上凸显物象，从而在视觉上产生立体感。

▲圣母玛利亚（素描 局部）
文艺复兴时期 达·芬奇（意大利）

虽仅用单色线条，但画家不仅准确地塑造了人物的形象和结构，而且出色地诠释了光影下对象的明暗变化规律。

▲塔吉克新娘（油画）1983 靳尚谊
色调从明到暗逐渐过渡，微妙的明暗变化与美丽的五官结构自然地融为一体，不仅符合视觉真实，而且反映了人物微妙的表情。

▲千岩竞秀万壑争流图（中国画）
现代 李可染

作者在传统山水画勾皴点染的基础上融合明暗造型方法，使作品意境深远、真实生动。

▲菩萨立像
（汉白玉石雕）唐代

立像残躯身材颀长，披肩的斜下线条、扎束裙带的横向线条与长裙下垂的衣纹线条产生了对比，增强了躯体的美感。

▲缠枝牡丹纹梅瓶
（瓷器）宋代

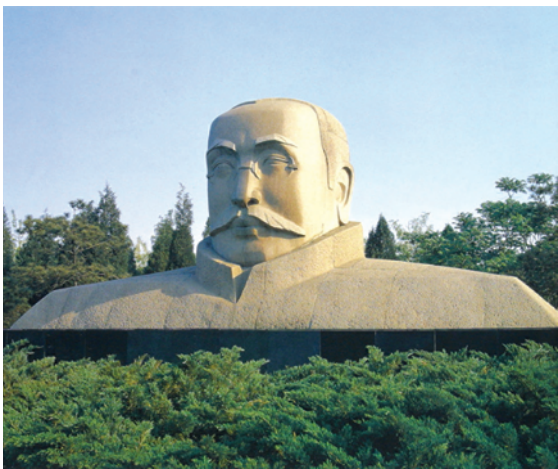
瓶体造型修长，器身布满缠枝牡丹纹饰。磁州窑黑白相间的纹饰，表现出宋代民窑瓷器的特点。

体量

体量伴随着形体而存在，它建立在物质的体积基础上。体量的差异可以产生不同的视觉效果和心理感受。

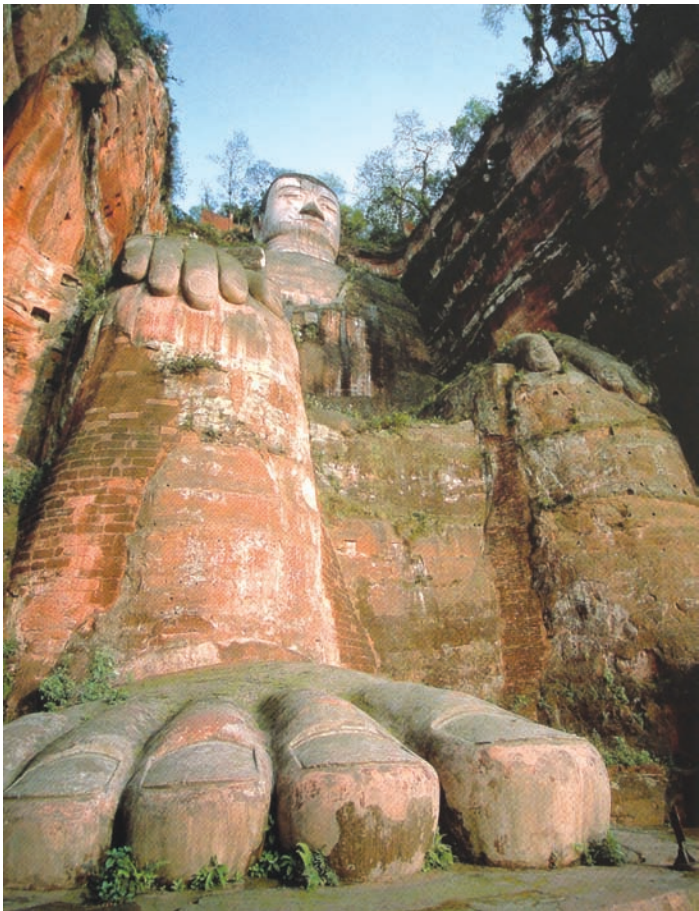

▲上海世博会沙特场馆（建筑）现代
简洁、饱满的碗状造型设计，具有持续的空间延展性以及视觉上的扩张力。

▲李大钊（雕塑）现代 钱绍武
这是一座大型的花岗岩肖像雕塑。为了表现李大钊先生的先驱风范和儒雅气质，作者采用了大体量三角形构成方式，给人以泰山般的崇高、刚直、沉稳感。

▶萧景墓石辟邪（雕塑）南朝·梁
神兽体长3.8米，高3.5米，昂首张口，长舌垂胸，体态肥硕，雄姿壮美。高大的体量给人以强烈的威仪感。

▲乐山大佛（雕塑）唐代
大佛通高71米，头宽10米，眉长5.6米，眼长3.3米，颈高3米，肩宽24米，脚面可围坐百人以上。大佛依山开凿，临江危坐，俯视苍生，巨大的体量让人顿生敬畏。

空间

建筑、雕塑以实体空间关系体现不同的视觉效果，而绘画作品则是通过运用各种透视方法来虚拟性地表现出空间感。

▲▲ 国家游泳馆（俗称“水立方”）（建筑）2008

该建筑体现了中国传统文化中“天圆地方”的思想，看似随意的“方盒子”，造型最大程度地满足了人们的空间需求，也营造出工整方正的美感。

▲ 双环（雕塑）现代 亨利·摩尔（英国）

作品运用虚实空间对比的手法，把形体大胆而自由地整合为有韵律、有节奏的空间形态。

▲ 太行秋色（中国画）1988 白雪石

作者运用散点透视构图方法，通过景物的前后掩映、虚实相衬，表现了太行深秋的深远空间。

活动

欣赏与体会

结合具体作品进行欣赏评述，体会各种表现手段在艺术作品造型中的作用。

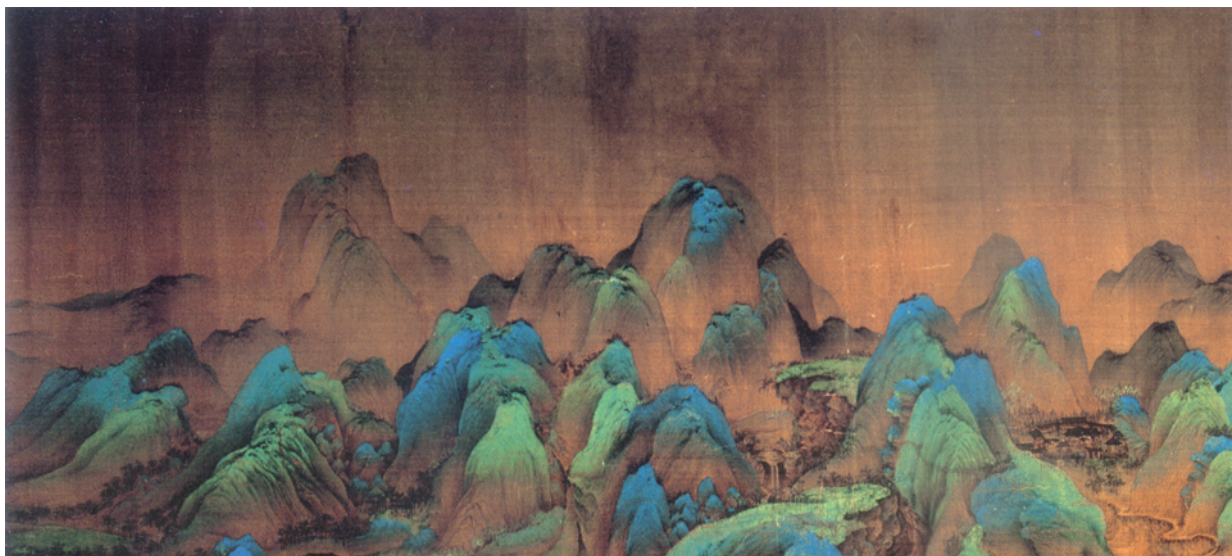

▲ 雾中的巴黎歌剧院大街（油画）1897
毕沙罗（法国）

画家运用焦点透视法则和虚实变化的处理手法，表现出“三维真实”的空间关系。

第2课 色彩感染力

色彩是诉诸视觉最具感染力的形式语言，是美术作品的重要表现因素。色彩不仅能真实地再现表现对象的色彩关系，而且由于色彩所具有的感情特征，对于触动人的心理和情感具有很强的感染力。

▲千里江山图（中国画 局部）宋代 王希孟

作品为大青绿设色绢本，间以赭石配色。画面色彩匀净明丽，富于装饰性。壮丽秀美的山水，仿佛将人带入了一个超乎物象之外的精神世界。

▲出水芙蓉图（中国画）宋代佚名

作品为了表现荷花“出淤泥而不染”的纯洁、娇艳的品格与姿容，层层渲染敷色，达到了柔和润泽而又美艳动人的艺术境界。

▲干草垛（油画）1890—1891
莫奈（法国）

看似平凡的草垛光彩夺目，与天空和远处的树丛交相辉映，构成一曲光与色的交响乐。

▲静物（油画）现代 马蒂斯（法国）

野兽派画家马蒂斯追求一种简洁明快的色彩效果，这幅暖色调为主的作品，明确地表达了一种温暖、柔和、安适的气氛与情调。

▲ 乌鸦群飞的麦田（油画）1890 凡·高（荷兰）

后印象主义画家凡·高对黄色的热爱炽烈而持久。色彩对比强烈而明亮的麦田，燃烧着画家激情的火焰，涌动着他们内心激荡的情感。

活动

探究与思考

你认为哪件美术作品在色彩表现上最有感染力？为什么？

知识点

19世纪的印象主义画家着力于光色关系与色彩变化规律的探索，色彩成为他们最主要的艺术表现手段。20世纪以后，随着现代主义艺术思潮的出现，许多现代画家开始尝试以强烈、自由而主观的色彩来造型和表现，这种色彩往往被称为“表现性色彩”。

▲ 玉兰黄鹂（中国画）现代 于非闇
画面以石青为底色来烘托玉兰花和黄鹂鸟，色彩对比强烈，生动地表现了一派晴空万里、鸟语花香的春天景象。典雅华贵的色彩令人赏心悦目，充分体现了工笔重彩画在色彩上的精湛运用。

▲ 无题（油画）现代 德库宁（美国）
作品中的色彩随着纵横交错、不同力度的笔触恣意挥洒，没有明晰的界限和秩序，是抽象表现主义的杰作。

▲ 土地（油画）2006 罗尔纯
作品中的色彩饱满明亮，与富有韵律的线条结合在一起，在给人以视觉冲击的同时，也抒发了作者强烈的情感。

第3课 构图的作用

单独的造型要素只有经过合乎规律的组合，才能构成有审美价值的艺术形象。美术作品作为整体的审美对象，有着不同形式的整体结构，体现在绘画中就是构图形式。

▲自由引导人民（油画）1830 德拉克洛瓦（法国）

此画是三角形构图的典范。画中象征自由、平等、博爱的三色旗位于等腰三角形的顶点，引导人民的自由女神处在横向黄金分割线处，巷战人群的头部位于纵向黄金分割线的位置。如此人物众多、宏伟而又动荡的战斗场面，被画家组织在了一个井然有序的畫面构图之中。

◀露气（中国画）

1958 潘天寿

画家非常注重画面的疏密、虚实对比与布局。完美的疏密分割法则令作品具有了清爽、舒适的形式美感。

▲初踏黄金路（版画）1963 李焕民

画面中的人物、动物形象形成了视觉上连续的点，由此形成的S形构图在使画面结构丰满的同时，又具有一种独特的节奏美、韵律美。

◎ 知识点

构图：是指美术创作时在平面的物质空间上，安排和处理形象的位置和关系，把个别或局部的形象组成整体的艺术作品，以表现构思中预想的形象与审美效果。构图在中国传统绘画中也常被称为“章法”或“布局”。

黄金分割：又称黄金比，是造型艺术中的一种分割法则。它广泛应用于造型艺术中，被认为是最美、最协调的比例，其比值约为1:0.618。

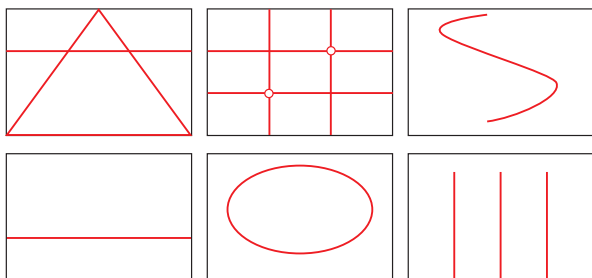

▲舞蹈（油画）1909-1910 马蒂斯（法国）

画家采用圆形构图来安排作品中的人物形象，因而画面看上去更加活泼和富有动感。

构图的形式法则体现着人类对于形式美规律的认识与运用。它对于造型艺术的作用，犹如章法之于文章、结构之于戏剧一样重要。

构图的方式有很多种，好的构图能完美地体现创作意图，并借助形象贴切地诠释所要表现的主题，令作品的表现力和感染力更加强烈。

以上几种构图形式分别对应本课的哪幅作品？

◀ 阳光三叠（油画）现代 王宏剑

画家在一条大致水平的直线上安排众多的人物形象，这种形式的构图最适合表现稳定、安静、沉寂的场面。

◀ 吉祥蒙古（油画）现代 韦尔申

画家采用垂直构图的形式，将画面中的人物形象分割开来，表现出一种宁静、平和而自然的气息。

活动

评价与总结

寻找几幅美术作品进行分析研究，看看它们采用了哪种构图形式，并谈谈这些构图在表达作品主题方面有什么作用。

单元评价

选择题：

- 一、请在正确选项后面的括号内打√。
 1. 线条是绘画造型的基础。（ ）
 2. 色彩是绘画的强有力的语言。（ ）
 3. 体量和空间的意思相同。（ ）
 4. 绘画构图要体现形式美法则。（ ）
- 二、关于美术作品中的线，下列说法正确的是：（ ）
 1. 线是构成视觉艺术形象的唯一元素。
 2. 线可以分为平面作品中的线、立体作品中的线。

小提示

通过美术课的学习可以提升美术素养，提高观察、想象、认知、表现、创造、审美判断等方面的能力。让我们上好每一节美术课吧！

第二单元 读书、爱书的情结

书籍是人类智慧的结晶，是社会进步的阶梯。作为知识文化的载体，古今中外的书籍造型各异，形态万千。本单元我们将漫步书林，探寻书籍的沿革变迁，学习书籍的装帧设计，并通过手工书、藏书票、藏书章的学习与制作，体会读书、藏书的无穷乐趣。

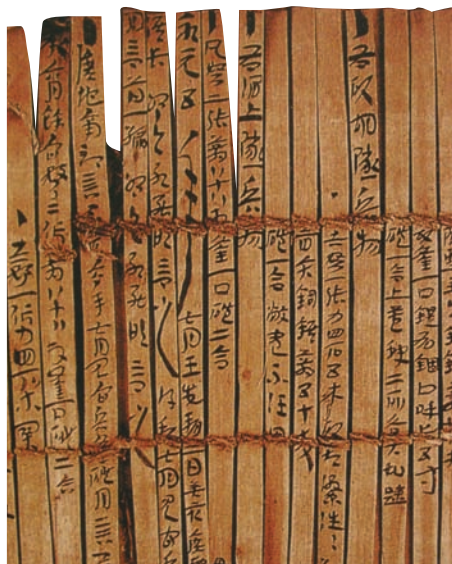
▲ 梵夹装

隋唐时期，受一种狭长的印度梵文装帧形式（贝叶经中间打孔穿绳）的影响，古人发明了“梵夹装”。

第1课 书林漫步

中国的古籍设计

造纸术与印刷术的发明使纸质书籍的出现成为可能，极大地推动了人类文明的传播。中国古代的劳动者施展智慧与技艺，创造了丰富多彩的书籍形态。

▲ 卷轴装

书写后依轴而卷，称为“卷轴装”。为了方便检索，有时在轴头上挂一个写书名和卷数的“签”。

▲ 简册

在竹片或木片上书写文字，并用皮条或绳索连缀起来，称为“简册”，可自左向右卷起存放。

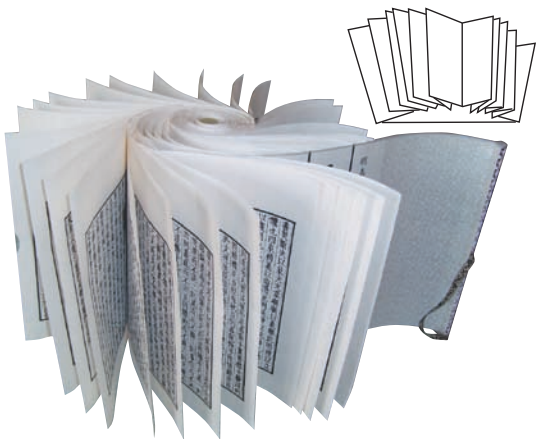
▲ 叶子

将一张张纸摞叠起来，上下夹以木板或厚纸，再以绳子捆扎，称为“叶子”，后演变成册页的形式。

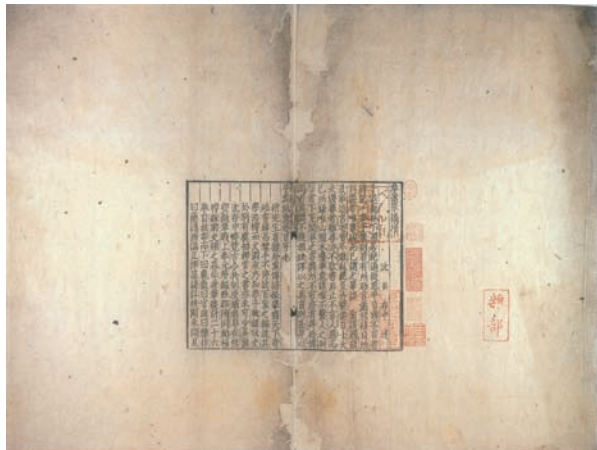
▲ 经折装

一张纸经左右反复折叠，呈长方形的折子形式。在最前面和最后面的书页上，糊以尺寸相等的硬纸板或木板作为封面和封底，以防止损坏。

▲ 旋风装

旋风装有两种形式：一是在经折装的基础上，将外封纸对折，形成前后相连的整体，如同套筒；二是卷轴装的变形，把书页按顺序逐次相错粘在事先备好的卷子上。风吹过时，书页翻飞犹如旋风，故称“旋风装”，也称“龙鳞装”，曾在唐代短暂流行。

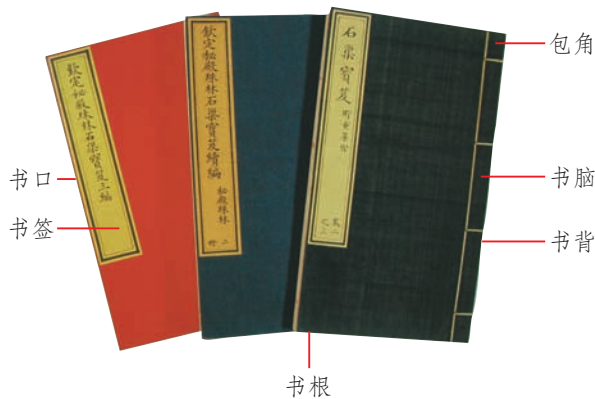
▲ 蝴蝶装

蝴蝶装始于唐末五代，盛行于宋元，与雕版印刷的发展密切相关。将印有文字的纸面朝里对折，再以中缝为准依顺序将所有页码对齐，将对齐的折缝处粘在包脊纸上，书遂制作完成。翻阅时，书页如蝴蝶展翅，故称“蝴蝶装”。

▲ 包背装

元代的包背装与蝴蝶装正相反，是将书页有文字的一面朝外，以折叠的中线作为书口。在近书背处打孔，以纸捻穿订。最后，以一整张纸绕书背黏合，作为书籍的封面和封底。

▲ 线装

明朝中叶，包背装被线装所取代。常见的是四针眼订法，也有六针眼或八针眼的。线装书形式美观，不易散落，是古代书籍装帧发展成熟的标志。

◀ 书函、书盒

由于书籍柔软易破损，所以多用书函加以保护。书函一般从书的封面、封底、书口和书脊四面折叠包裹成函。也有六面全包严的“四合套”。此外，还有用木匣或夹板做成的精美考究的书盒。

活动一

欣赏与思考

了解书籍设计的不同形式，然后说说自己喜欢的书籍采用了哪些设计形式和方法。

国外的书籍设计

国外的文字记录，经历了使用纸莎草纸、羊皮纸等初始阶段。13世纪左右，中国造纸术传入欧洲，以及后来金属活字版印刷术的发明，都成为书籍发展史上的里程碑。

20世纪初，创造“书籍之美”作为独立的书籍设计艺术观念形成。威廉·莫里斯的设计理念影响深远，使欧洲迎来了20世纪书籍设计艺术高潮。

▲ 纸莎草纸书

公元前3000年，埃及人发明了象形文字，并用修剪过的芦苇笔在纸莎草制造的纸上书写、描绘，呈卷轴形态。

▲ 卷轴羊皮书

公元前2世纪，小亚细亚的帕伽马人用小羊皮、小牛皮研发出了羊皮纸。它比纸莎草纸要薄且结实得多，能两面书写。可做成卷轴，也可折叠成册籍。

▶ 拜占庭圣经

欧洲早期的书籍几乎全在修道院等宗教机构中制作完成，装帧华丽，设计精美。其封面多用皮革、黄金、宝石等贵重材料装饰，从而很早就确立了坚实、华丽的“精装”书传统。

▲ 中国的造纸术传入欧洲后，促进了新的印刷技术的诞生。在德国的美因茨地区，一位名叫古腾堡的人发明了金属活字版印刷术。

▲ 乔叟著作集

20世纪初，英国的威廉·莫里斯被誉为现代书籍艺术的开拓者。他倡导“书籍之美”，强调艺术与手工相结合、艺术与生活相融合的设计理念，注重书籍的整体设计而不仅限于装帧。

▲ 俄罗斯构成主义书籍设计

20世纪的书籍设计师们力求以独特的书籍语言创造出个性鲜明的作品。其中十分引人注目的是德国的表现主义、意大利的未来派、具有实验性设计的俄罗斯构成主义，以及后来兴起的达达主义、超现实主义等。

20世纪是书籍设计试验的世纪。设计家们打破传统的束缚，把书籍视作可塑的对象，进行自由的设计创作。20世纪末又出现了“数码读物”。随着多媒体时代的到来，一个更为丰富多彩的书籍世界已经呈现在我们面前。

▲德国包豪斯杂志设计

包豪斯的新设计教育运动，强调简洁、明快的艺术取向，主题鲜明并富有时代感，影响巨大。

▲西方现代书籍设计

多种材料、方法、技术的运用，塑造了形态各异的现代书籍。

走向世界的中国书籍设计

20世纪初，“五四”新文化运动使中国的书籍设计进入了一个新时期。一大批设计艺术家打破了封建时代沉闷的局面，丰富了书籍的设计语言，使当时出版的书籍颇具艺术感染力。

新中国成立后，特别是改革开放以来，出版行业的发展与繁荣使书籍设计艺术翻开了全新的一页，为当代中国书籍艺术的创新发展奠定了基础。

知识点

书籍设计：旧称“书籍装帧设计”，有广义、狭义之分。广义的书籍设计是指从书的外观到内芯的一系列设计，以创造出书籍的整体视觉形象。狭义的是指书籍的开本、封面、护封和装订形式等属于书籍外观形象的设计，有时也仅指封面设计。

活动二

搜集与整理

搜集各种装帧设计独特的书籍图片或实物，并将它们按形式分类。

▲呐喊（书籍设计）现代 鲁迅

鲁迅是我国现代书籍设计艺术的倡导者和开拓者，他特别重视装帧艺术的研究，并亲自设计自己的著作。

◀中国记忆（书籍设计）

现代 吕敬人

进入21世纪，中国设计师们在观念和方法上取得了最具实质意义的进步。自2003年以来，中国的书籍设计作品已连续多年获得莱比锡“世界最美的书”奖项，为世界展现了中国书籍艺术的全新风貌。

第2课 手工书设计

古今中外的书籍装帧形式在带给我们审美享受的同时，也启迪着我们的智慧与创意。用纯手工的方式制作书籍，并加以装饰、美化，有别于机器制作的书籍，更多地体现着个人的思考与创意。手工书可以在吸收和借鉴前人书籍装帧形式的基础上，在造型和装饰上加以改变与创新，从而形成丰富多彩、个性独特的装帧形式。

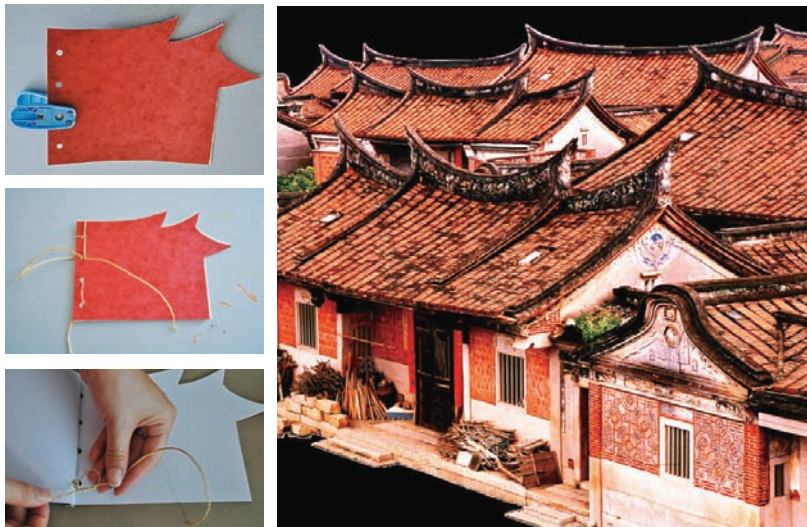
▲ 卡片书

▲ 盒子书

▲ 立体造型书

知识 点

书籍设计的内容包括：书籍造型设计、封面设计、护封设计、环衬设计、扉页设计、插图设计、开本设计、版式设计以及相关的纸张材料的应用、印装方法的确定等。

相关链接

甲骨文的“册”字写作“𠄎”，形象地表示把刻有文字的甲骨串联在一起；金文“典”字写作“𠄎”，像两只手捧着简册，有非常尊崇的含义。

学习提示

让你的手工书更有特色吗？不妨在封面和内页添加一些装饰。装饰可采用绘画、粘贴、拓印、剪贴、镂空等手法，并可考虑卡纸、塑料、布等多种材料的使用。另外，还要考虑色彩的搭配。

手工书制作方法：

上图设计方案以图片、文字结合综合材料，用剪贴、涂鸦及立体页面等方式来设计表现。书的造型取自闽南古厝的侧影，当本书完全打开时，就是一座完整的闽南古民居的轮廓。封面及内页的装帧采用了一些当地的文化元素，如拓印的树叶、古厝红砖墙、镂空窗花、老戏台等，完全是旧时记忆中的模样。为了更好地烘托怀旧气氛，采用四针眼订线装书的方法。色彩以赭红为主调，每个页面里再以其他颜色点缀，统一而富有变化。

活动

思考与实践

1. 选择一本自己喜欢的书，根据书籍的内容，思考可采用哪种造型与装订形式进行重新设计。
2. 把自己的日记、照片进行整理，使用卡纸、彩纸等材料，尝试制作一本有创意的书。

▲ 学生作品

第3课 书间精灵——藏书票

书籍伴随着我们成长,读书与藏书更彰显着一个国家、民族以及个人的文明程度和修养品位。起源于欧洲的藏书票艺术能给我们的藏书爱好增加文化色彩。

藏书票是指读书人在自己所藏书籍的扉页上贴的一幅小装饰画,作为书籍收藏者的印记。

▲ 贴在书籍扉页上的藏书票

▲ 关祖章藏书票 1910年

据考证,中国最早使用藏书票大约是在20世纪初,已发现的最早的藏书票是关祖章藏书票。

▲ 刺猬藏书票(木刻) 德国

世界上最早的藏书票是由德国人制作的,画面是一只刺猬衔着一枝野花,脚踩落叶,票面上方有一行德文。

活动一

讨论与探究

1. 思考并讨论藏书票的画面内容与藏书的关系。
2. 了解藏书票的制作方法及其不同的审美效果。

藏书票表现题材广泛，有人物、动物、植物、风景、抽象图案等。藏书票制作方法多种多样。画面内容可采用象征、寓意的手法，通过形象表达一定的思想内涵，给人以“方寸之间可容大千世界”之感。

▲木版（凸版）藏书票
现代 李桦

▲石版（平版）藏书票
苏察内克（捷克）

▲丝网版（漏版）藏书票
现代 刘硕海

▶铜版（凹版）藏书票 现代 杨忠义

▲藏书票图案的画面构成

◎ 知识点

藏书票由图像和文字（票主名、拉丁文EXLIBRIS）两部分构成，它小而精，因此被誉为“书上宝石”“版画珍珠”，“EXLIBRIS”意为“我的藏书”。藏书票通常用版画方法制作，画面边长一般不超过15厘米。

🔗 相关链接

版画的种类：

从制版方式上看，有凸版画、凹版画、平版画、漏版画等。

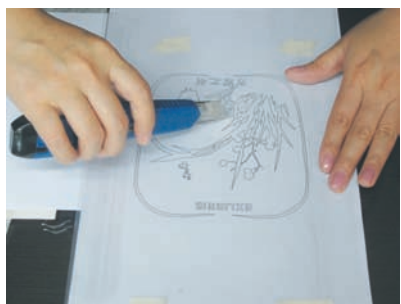
从制版材料上看，有木版画、纸版画、石版画、石膏版画、金属版画、丝网版画等。

漏版藏书票的制作方法：

可采用透明卡片等材料刻制藏书票的漏版。漏版的图案设计要概括简洁，可按色彩不同分别刻制浅灰色、黑色、红色印版各一块。印制时先印浅色，后印深色。刻制时用刻刀把透明卡纸上的图案刻掉即可，拓印时可用海绵均匀蘸色拓印。最后，在画面下方依次签字，完成作品。

▲工具材料：油墨、海绵块、刻纸刀、1. 设计图案。透明卡片等。

2. 刻制漏版。

3. 印浅色。

4. 印深色。

5. 用铅笔签字。

学习提示

1. 印制时可将海绵块捏成球状，在玻璃板上扑匀色墨，再均匀地在漏板上施色，可以扑成渐变效果。

2. 在画面下方签字，内容依次为版画技法、印数、作者姓名和创作时间。

▲学生作品

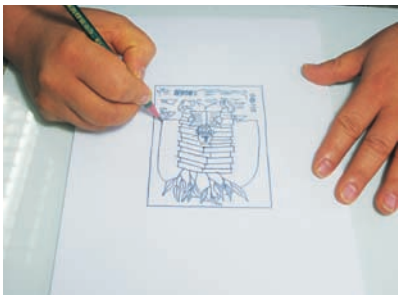

单色木刻藏书票制作方法：

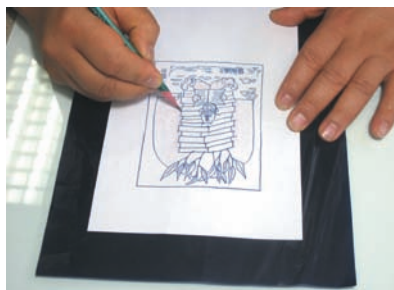
一般先设计画稿，并将画稿用复写纸复印上版。然后用刻刀刻制，刻制时应注意刀法及用刀安全。最后，用油辊在刻好的版面上滚印油墨，覆纸后用木蘑菇施压印制，并在画面下方依次签字，完成作品。

▲工具材料：木刻刀、垫板、复写纸、油墨、油辊等。

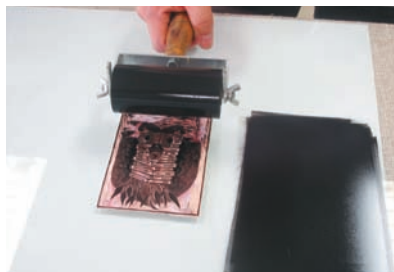
1. 绘制画稿。

2. 复印上版。

3. 刻制印版。

4. 印版上墨。

5. 覆纸拓印。

6. 用铅笔签字。

拓展学习

1. 可以尝试用电脑或其他方式设计藏书票。
2. 把制作好的藏书票贴在自己喜爱的书籍扉页上，看看效果如何。
3. 搞一次藏书票交换会，“以票会友”。
4. 利用课余时间，有条件的话可采访一位藏书票专家，与他交流设计体验。

▲学生作品

活动二

体验与实践

1. 构思创作一枚漏版藏书票。
2. 构思创作一枚木刻藏书票，要求形象简洁，主题突出，有寓意。

第4课 方寸钤记——藏书印

藏书印又称藏书章，是藏书者专门钤印于书本图册扉页，以表明图书所有权并表达个人性情志趣的一种印迹。它是我国特有的一种传统艺术形式。

藏书印是书法、章法、刀法三者完美结合的艺术。一方藏书印中，既有豪壮飘逸的书法笔意和赏心悦目的布局构图，又有刀法生动的雕刻神韵，更有藏书者的情致与个性，可谓“方寸之间，气象万千”。

知识点

一般来讲，藏书印所选用的文字多为篆书，印中往往有“藏书”“收藏”“珍藏”“珍秘”等字样。

藏书印一般分朱文、白文两种。文字笔画镌刻成凸状形态的称朱文或阳文，文字笔画镌刻成凹状形态的称白文或阴文。

印章文字的布局往往用增减、屈伸、挪让、呼应等方法来处理，以达到“疏可走马”“密不透风”“计白当黑”等效果。此外，还可利用笔画的粗细肥瘦、边框栏格的设计安排以及击边的方法，使其具有丰富的视觉效果。

学习提示

刻朱文印需用双刀法，也就是从笔画的两侧下刀，把笔画周围的石面剔除，使笔画显现出来，再把边栏处理好即可。刻白文印有双刀法和单刀法之分。

▲八千卷楼藏书之记

▲杭州叶氏藏书

▲唐骏藏书

▲饮水斋藏书印

▲毛氏藏书

▲煜明藏书

▲三希堂藏书

▲伯年过眼

活动一

欣赏与研究

1. 了解藏书印的发展沿革与我国书法、篆刻艺术的关系。
2. 尝试从书法、章法、刀法的角度评鉴一枚藏书印。

▲篆刻刀是主要的篆刻工具，一般以平口刀为多。磨印石一般可备粗细水砂纸代用。其他用材还有印石、印泥、笔墨、纸张等。

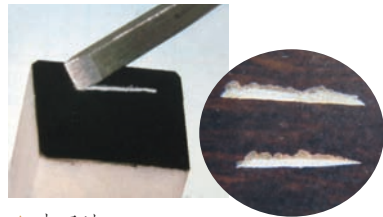

▲执刀如同执笔，一般是无定法的。

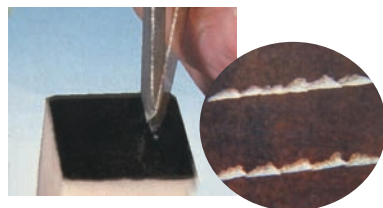
活动二

尝试与刻制

查阅篆书字典，为自己设计并尝试刻制一枚藏书印，并钤印于自己收藏的图书扉页上。

▲冲刀法

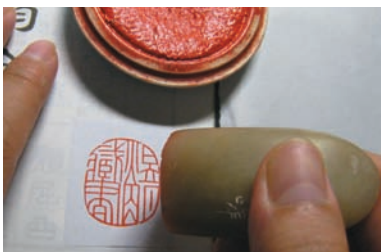
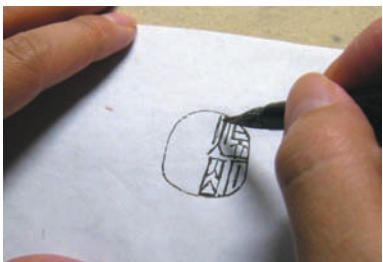
▲切刀法

藏书印的常用刻制刀法：

1. 冲刀法：将刀内角入石，刀柄内倾，外角仰起，向前冲进，谓之冲刀。该法刻出的线条流畅劲挺。

2. 切刀法：将刻刀的外角刀锋入石，慢慢由外向内切下，直至内角处入石，称为切刀。该法所刻线条有古朴、含蓄之美。

藏书印制作方法：

第一，设计印稿：对印面进行设计布局，将所要刻制的文字的结构、位置和笔画在印面上进行规划。第二，写稿上石：一种方法是将印稿反写在石面上，另一种方法是将文字写在纸上后反拓上石。第三，刻制修整：选用合适的工具和刀法进行刻制。第四，蘸泥钤印：将印泥均匀地蘸满印面，钤盖在纸上。

单元评价

填空题：

藏书票的画面一般是由（ ）、（ ）、（ ）、（ ）等组成。

选择题：

书籍设计包括

造型设计（ ） 封面设计（ ） 扉页设计（ ）

护封设计（ ） 内容设计（ ） 版式设计（ ）

简答题：

仔细观察过自己喜欢的书籍有什么装帧特点吗？结合本单元的学习内容，对一些书籍的设计进行评价。

小提示

书籍作为知识的载体，是人类共有的精神财富。读书可以让人充实，可以提高素养、增长才能。优秀的书籍是一种由高贵的语言和闪光的思想构成的财富，为人类所铭记和珍惜。让我们一同泛舟书海，享受藏书、读书的乐趣。

第三单元 鸟语花香 缘物寄情

花和鸟是美的象征，人们常以“鸟语花香”来形容景色的怡人，因此花鸟成了中国画最常见的表现的题材，有着极强的表现性和审美意境。画家们以笔下多姿多彩的花卉禽鸟、蔬果草虫来抒发对大自然的赞美、热爱和对生活的感悟。本单元，我们将初步了解中国花鸟画，并学习写意花鸟画的基本技法。

第1课 抒情怡神的花鸟画

花鸟画与人物画、山水画并称中国画三大画科。写意花鸟是与工笔花鸟相对的一种表现形式，分为大写意和小写意两种，大写意笔墨简练，奔放恣肆，小写意则相对写实，清秀隽永。另外，还有一种“兼工带写”的画法，是在写意的基础上，用工笔的形式描绘部分细节，形成粗犷与细腻的对比。

▲ 蘆（dòng）婆山鵲（huān）图页（中国画工笔）五代 黄筌

相关链接

中国花鸟画的表现对象，包括了自然界里除了人以外的一切动植物。中国最早的花鸟画，当推唐代韩幹的《照夜白图》、佚名画家的《百马图》以及韩滉的《五牛图卷》等。花鸟画后来的衍化，与山水画、人物画一样，大致分成了院体画、文人画和画工画三大脉系。

▼ 石榴册页（中国画 写意）明代 陈淳

◀ 双喜图（中国画工笔）宋代 崔白

▲芙蓉锦鸡图（中国画 工笔）宋代 赵佶

▼枫叶寒蝉（中国画 兼工带写）现代 齐白石

◎ 知识点

中国花鸟画虽然以花鸟等动植物为描摹对象，但不是照抄自然，而是抓住动植物与人们生活际遇、思想情感的联系加以强化表现。画家既重视真实，又注意美与善的表达，主张通过花鸟画的创作与欣赏影响人们的志趣、情操与精神生活，表达自己的内在思想与追求。

◎ 活动

欣赏与了解

欣赏画家作品，结合画家的社会生活背景，思考他们为什么这样表现花鸟，表达了怎样的情感。

▲芭蕉鸣蝉图（中国画 写意）清代 朱牵

▼照夜白图（中国画 工笔）唐代 韩幹

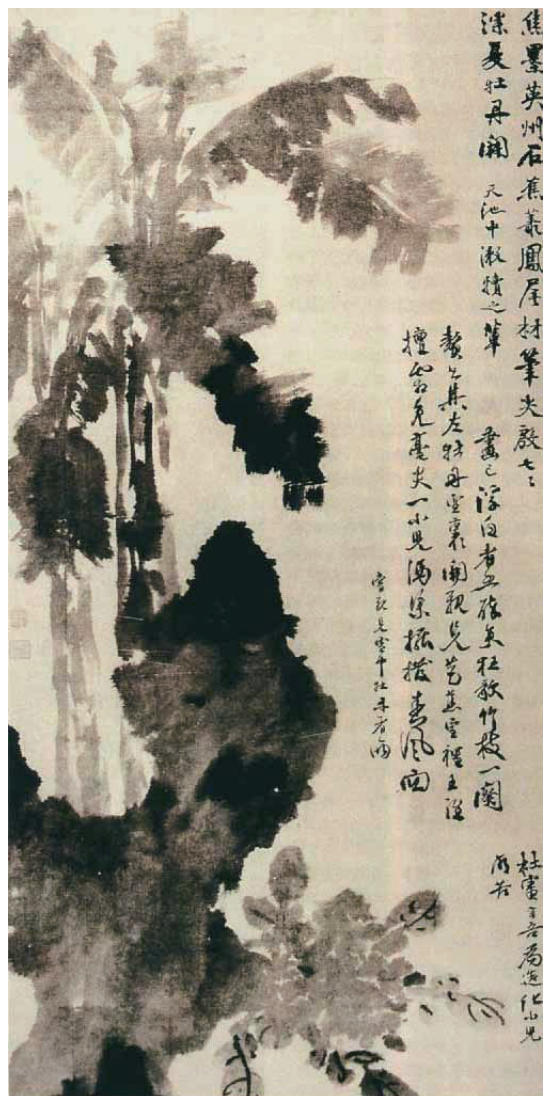
第2课 学画写意花卉

中国画用笔、用墨形式多样，在丰富多彩的笔墨情趣中蕴含着画家对物象形神和作品意境的追求。历代画家以笔墨状物传神、抒情达意，创造了极为丰富的绘画语言，传达了画家本身对生活的感悟和体验，也使欣赏者受到美的熏陶。

▲紫藤飞雀图（中国画）清代 任颐

中国画写意的神韵由笔墨而生，学习画写意花卉，首先要了解中国画的笔墨特点。中国画的画家们已经在实践中总结出了很多用笔、用墨的技巧，特别是在生宣纸上塑造形象时出现的笔墨情趣，往往成为人们怡情养性的审美对象。

▲牡丹蕉石图（中国画）明代 徐渭

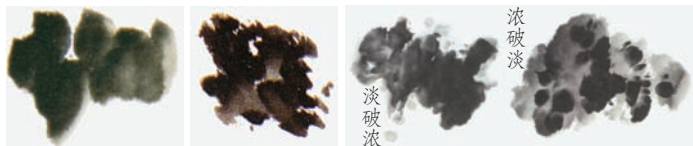
▲朝霞（中国画）现代 潘天寿

用笔用墨的不同方法对于表现各种不同质感和空间的题材内容有着直接的关系。笔法与墨法的交融使用,可以使画面产生无穷无尽的变化和独特的艺术魅力。

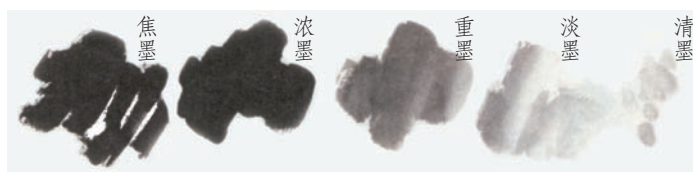
笔法

墨法

▲ 泼墨 ▲ 积墨 ▲ 破墨

▲ “墨分五色”

画枝

画花

画叶

知识点

“用笔”是指用中锋、侧锋等笔法作画。不同的笔法画出的点划形态,具有刚柔、疾徐、苍润、松紧等不同的视觉效果。

“用墨”主要指墨色,即用水调墨作画时,因笔毫中所含水分的多少不同使墨色呈现出深浅浓淡变化。墨色千变万化,通常可分为焦墨、浓墨、重墨、淡墨、清墨等层次,也就是古人讲的“墨分五色”。

泼墨法:将笔饱蘸墨色,大笔挥洒。其特点是酣畅淋漓,气势豪放。

积墨法:水墨层层积压叠加,一遍干后再来一遍,反复多次,可表现厚重感。

破墨法:第一遍墨色未干之时,再以浓、淡墨色或清水、颜色局部叠加,可形成浅中有重、重中有浅、相互渗化的墨色变化。有浓破淡、淡破浓等方法。

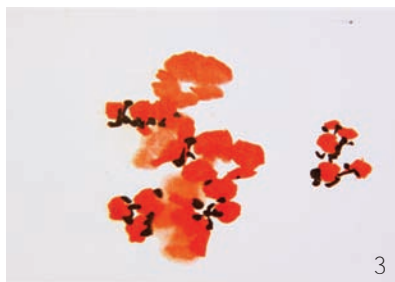
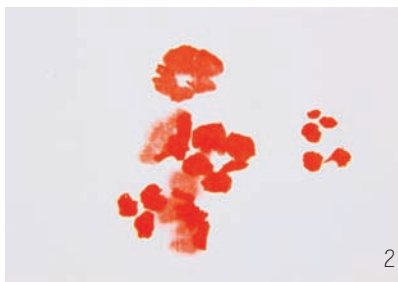
活动一

尝试与体验

1. 参照笔法、墨法图例,在生宣纸上进行基本技法的尝试体验。

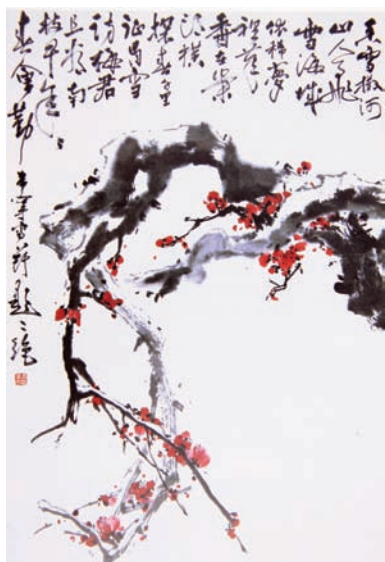
2. 临摹课本上“画枝”“画花”和“画叶”的图例,为花卉小品创作做好准备。

▼► 实景图与写意画法

作画方法：

首先，用含水适中的羊毫或兼毫笔（如大白云）蘸洋红，以点厾法画出正面、侧面不同形状的花瓣。要注意颜色变化和花头的前后、大小关系。其次，用胭脂色调墨少许，点花萼，挑花须，点花蕊。接下来，用较劲挺的狼毫或兼毫笔蘸较浓但有变化的墨勾画枝干、枝条，用枝干串连花头形成构图。最后，适度添加收拾画面，使其整体均衡协调，最后题款钤印，完成作品。

▲ 雪洒河山（中国画）
现代 于希宁

学画写意花卉——菊花

▼►实景图与写意画法

作画方法:

1. 用浓淡变化的墨色中锋用笔勾出花瓣。
2. 侧锋用笔画花叶，注意浓淡干湿的墨色变化。
3. 焦重墨色快速行笔，画出主枝附枝。
4. 趁叶片半干，以浓破淡勾出叶筋，再用藤黄略调赭石由外向内为花瓣着色。
5. 继续着色补充，注意颜色要有深浅变化，以凸显远近感。
6. 整体调整完善，最后题款钤印，完成作品。

活动二

练习与创作

1. 参照步骤图临摹写意梅花和写意菊花。
2. 自己构图，创作一幅写意花卉小品。

▲农家清品图页（中国画）现代 潘天寿

◀秋艳图页（中国画）现代 陈半丁

第3课 学画动物蔬果

自然界中的鸟类、鱼类以及昆虫等，因其生动活泼、姿态多样，成为花鸟画家笔下经常表现的题材。

画禽鸟

麻雀是最为常见的鸟类，体小略似圆锥形，身体浅棕色，有褐色斑纹，两颊白羽上有一对黑斑，飞羽外缘有两道淡色横斑。麻雀多成群出现在人们居所的周围，是画家喜闻乐见的表现对象。

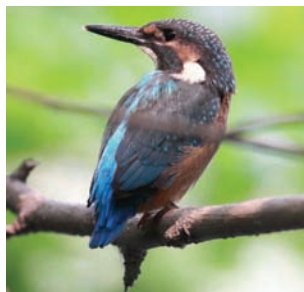
▲麻雀姿态参考图

麻雀画法：

翠鸟体短嘴长，色彩艳丽：头顶至颈后为带有光泽的翠绿色，其中布满蓝色斑点，翼下及腹部为橘黄色，嘴和脚都是红色。因其姿态美丽，动作机警且富于变化，所以成为画家笔下的常客。

翠鸟画法：

喜鹊的特点是头、颈、背、尾均为黑色，并自前至后分别呈现紫色、蓝绿色、绿色等光泽，双翅黑色，在翼肩有较大白斑。腹部前黑后白，尾长呈楔形。喜鹊被认为是报喜鸟，常入画寓意喜庆吉祥，如“喜上眉（梅）梢”等。

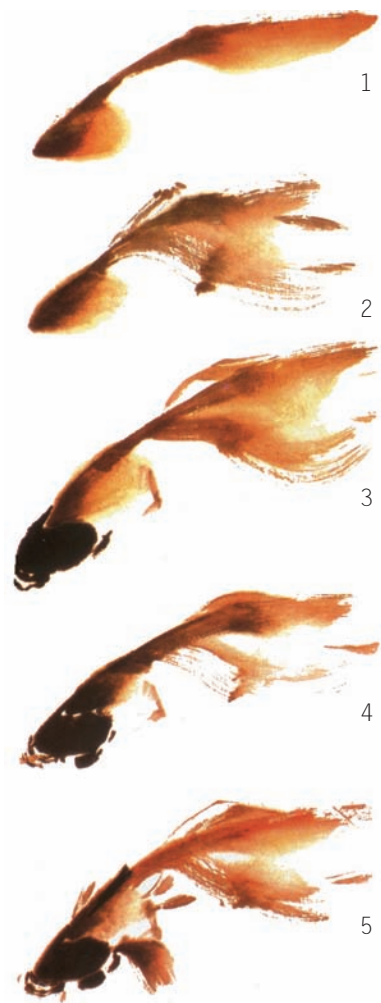
喜鹊画法：

画游鱼

鱼是很入画的题材内容。因“鱼”和“余”“裕”谐音，寓意美好，所以从民间艺人到专业画家都常以鱼为题材进行创作。

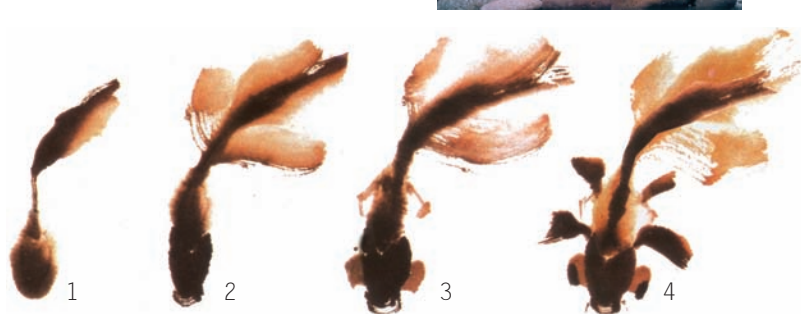
写意金鱼画法（侧面观）：

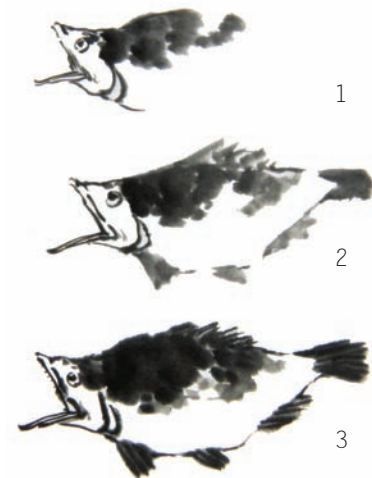
▼ 荷塘鸟趣（中国画）现代 崔子范

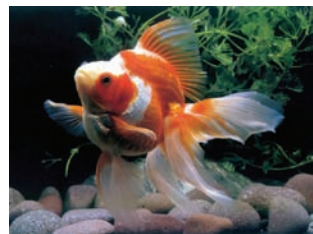
写意金鱼画法（顶面观）：

写意鳊鱼画法：

▼ 山喜鹊（中国画）现代 孙其峰

活动一

学习与体验

1. 参照课本上画鸟、画鱼的步骤图，练习鸟和鱼的画法。
2. 在所画禽鸟、游鱼的基础上添画花草等背景，创作完整的写意花鸟小品。

▼ 金玉满堂（中国画）
现代 张鹤云

画蔬果草虫

蔬菜、水果和各种昆虫，也是花鸟画的重要题材。画家常赋予它们某种象征意义，缘物寄情，使作品情趣盎然。

▼蔬果图（中国画）现代 王好军

画蔬果步骤图：

1

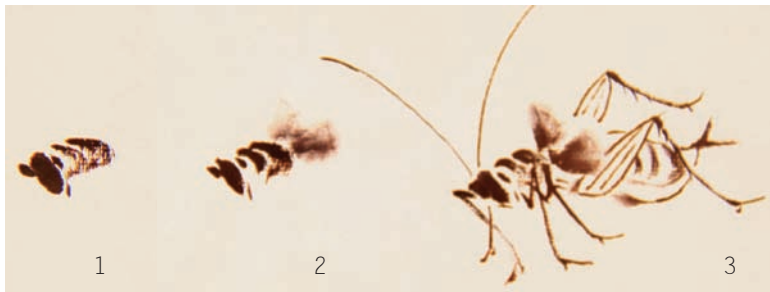

2

3

画蝈蝈步骤图：

1

2

3

活动二

体验与创作

参照课本上的步骤图习画蔬果草虫，然后尝试以自己喜爱的几种蔬果草虫组织完成一幅完整的写意小品，力求表达出生活情趣。

▼清淡可以养性（中国画）现代 刘直飞

▼草虫（中国画）现代 萧朗

活动三

创作与探讨

综合所学及生活体验，创作一幅写意花鸟画，并向同学们介绍你的构思创作过程。

单元评价

选择题：

对自己本单元的学习效果进行评价。

1. 在用笔、用墨（色）方面，我掌握得：很好 较好 一般 不理想

2. 在画花卉禽鸟等方面，我掌握得：很好 较好 一般 不理想

3. 在画鱼和蔬果草虫等方面，我掌握得：很好 较好 一般 不理想

4. 我认为自己创作的写意花鸟画：构思有寓意 笔墨效果好 构图较合理 情感表达丰富；缺

点是：

简答题：

谈谈你对花鸟画“缘物寄情”的理解。

第四单元 自己办展览

美术是视觉的艺术。优秀的美术作品不仅要有摄人心魄的主体形象和主题内容，还要有与之相适应的外观形式，即所谓内容与形式的统一。本单元我们将通过对书画装裱和展览布置等内容的学习和实践，了解提升美术作品形式美感的方法和过程，以提高我们的设计能力，丰富我们的校园文化生活。

美术作品展览是将美术作品布置在一定的空间环境中供人观赏。展览会使作品与观赏者产生共鸣，从而发挥它应有的社会功能，起到教化、提高审美能力及陶冶情操的作用。

▲ 作品展览形式

▲ 作品征集后进行评选

1. 展览策划

举办美术作品展览，首先应对展览目的、主题内容、展出地点、时间方式、规模等方面进行细致周到的设计安排。要根据实际情况选择展出地点和时间，周全地设计整体方案，必要时还应将展览方案形成文案。展览可以以画种、单位或表达的某种理念来命名，如“装饰画展”“某年级某班书画展”“金秋书画展”等。

2. 前言、标志、招贴、请柬的设计制作

“前言”是针对展览的主要目的等方面所作的类似序言或导言的说明文字，一般布置在整个展览的前面。标志、招贴和请柬是我们以往学习过的内容，需注意的是要围绕美展的主题进行设计与制作。

活动一

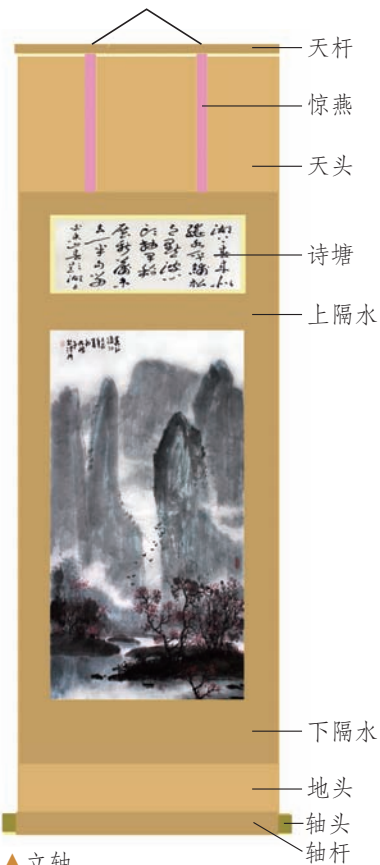
讨论与筹划

以本学期的学习内容为主题，策划一次美术作品展，讨论举办展览的目的、主题及展出的地点、时间和形式等。

3. 装裱作品

装裱是一种中国书画特有的保护和美化的技术，其方法是
将纸托裱在书画作品的背部，再以绫绢镶边，然后上覆背并加装轴
杆。其形式有长卷、立轴、册页、横批、镜片等。

经过特殊工艺装裱过的书画作品，能给人以整体的形式美感，
提升作品的审美价值。

▲立轴

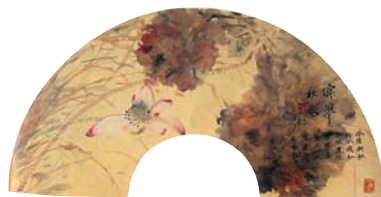
▲装裱参展作品

◀册页

◀镜片

▲扇面

◀横披

▼长卷

作品托裱方法：

▲书画装裱的材料主要有生宣纸、高丽纸、绫、绢、面粉、明胶、明矾，天杆、地杆、轴头等。装裱的主要工具有案台、挣板、排笔、棕刷、马蹄刀、界尺、切板、起子、毛巾、喷水壶等。

▲托画芯。用排笔蘸淡浆水刷在作品的背面，同时排出气泡。

▲上托纸。将宣纸覆盖在作品上，用棕刷刷平。

▲上浆。在作品背面四周刷上约一厘米宽的糨糊。

▲上板。将作品平整地贴上板墙，在下端一个角边预留一公分左右的空隙。

▲裁切。作品晾干后撕下，用马蹄刀裁切。托裱完成。

知识点

书画装裱是指从作品保护、装潢美化、便于欣赏等方面对书画作品进行的加工处理。

选配画框时，画的衬纸、画框的颜色与样式要与画面的色调、风格相协调。

活动二

学习与尝试

1. 学习一种书画装裱方法，掌握其要领。
2. 将自己在前一单元完成的中国画作品进行装裱或配框，并悬挂在房间的合适位置。

其他绘画的装裱配框

除中国画有独特的装裱样式外，其他绘画如水彩画、版画、装饰画、油画等也有或托裱或配框等装潢美化的方式，它们在选配画框方面也有各自的讲究。如油画大多选择花纹丰富厚实的泥金框，给人以富丽、华贵的感觉。水彩画、版画通常采用四周配卡纸框进行美化。一般来讲，画底的衬托、画框颜色与样式的选择要与画面的色调、风格相协调。

▲油画配框

▲版画配框

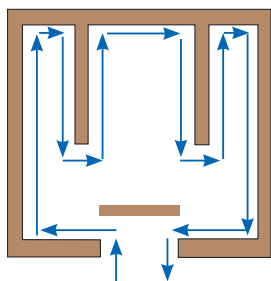
4. 展览的布置

要根据选定的空间和展出作品的数量进行空间设计、区域划分。作品张挂的高度、角度应适合观赏要求，充分利用展示空间，用悬吊、摆放等方法进行综合展示，并设置或恰当利用光线。应注意观摩的方向、路线、进出口等的合理安排。

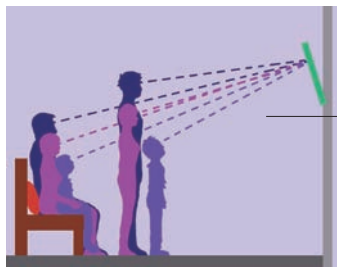
5. 规划开幕程序，组织参观

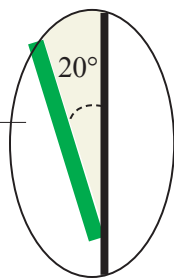
▲展厅一角

▲参观路线示意图

▲作品悬挂时应考虑高度与角度

活动三

思考与实施

1. 怎样将作品进行分类，并对展出空间进行恰当的区域划分？
2. 你将运用怎样的创意来帮助参观者更好地欣赏作品？

▲利用高低错落的展台布置手工展品

▲利用室外空间布置展品

单元评价

选择题：

书画作品托裱的步骤有：

1. 托画芯 ()
2. 上托纸 ()
3. 上浆 ()
4. 上板 ()
5. 配卡纸框 ()
6. 裁切 ()

简答题：

- 一、对作品进行装裱的意义是什么？
- 二、美展过程中你承担了什么工作？锻炼了哪些方面的能力？

小提示

让我们每一位同学都亲自参加设计、布置班级或学校的美术展，用我们的作品美化校园环境，丰富校园文化生活。

第五单元 艺术空间 精美展现

随着科学技术的不断进步和艺术观念的不断更新，视觉传达设计也以更加新颖、丰富的表现形式改变着我们的生活，带给我们崭新的视觉感受。本单元我们将通过欣赏优秀的展示设计作品，了解展示设计的意义和作用，掌握展示设计的原则和方法，提高自身的审美能力。

传播展示主题，营造展示空间，形成强大的视觉冲击力是展示设计的重要目的。

▲ 2010年上海世界博览会中国馆的展厅中，巨大的影视墙以高科技电子影像技术，动态地展示了宋代民俗绘画名作《清明上河图》，既突出了中国传统文化的元素，又彰显了中国改革开放以来科技高速发展的新面貌。

▲ 2010年上海世界博览会德国馆的天花板设计，采用了彩色纤维织物悬挂造型，既像绽放的花蕾又像奇幻的极光，给观者耳目一新的感觉；而“思想空间”区域的书籍造型设计，则传达出了德国人的理性与深邃。

知识点

将确定的物品按特定的主题和目的加以摆设和演示的设计，称为展示设计。它利用形态、色彩、材料、照明、音响、文字、插图、影像及模型等方面的新形式、新技术、新成果，全面调动观众的视觉、听觉、触觉甚至嗅觉等感知能力，形成“人”与“物”的互动交流。因此，它是一种以信息传达为目的，集多种技术为一体的综合性空间视觉传达设计。

学习提示

了解展示设计的意义和作用，初步掌握综合展览的设计策划原则及方法。

初步学会运用形式美法则对展板、展台等进行设计制作。学会欣赏鉴别展示设计作品，提高对展示设计的审美能力。

活动一

交流与思考

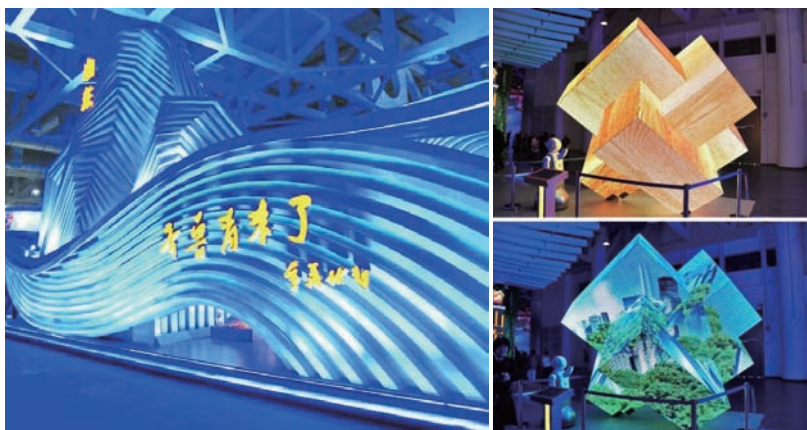
与同学们交流你经历的印象深刻的展示设计活动，说说它的新奇之处。

创造一种独特而整体的展示情调，是吸引观众的重要手段之一。

◀ 2010年上海世界博览会中国省市联合馆的展厅入口的设计，以红色系为主色调，以中华民族特有的文化符号——“中国结”为造型装饰屋顶空间和柱子，体现出各省市区的紧密团结与联合。

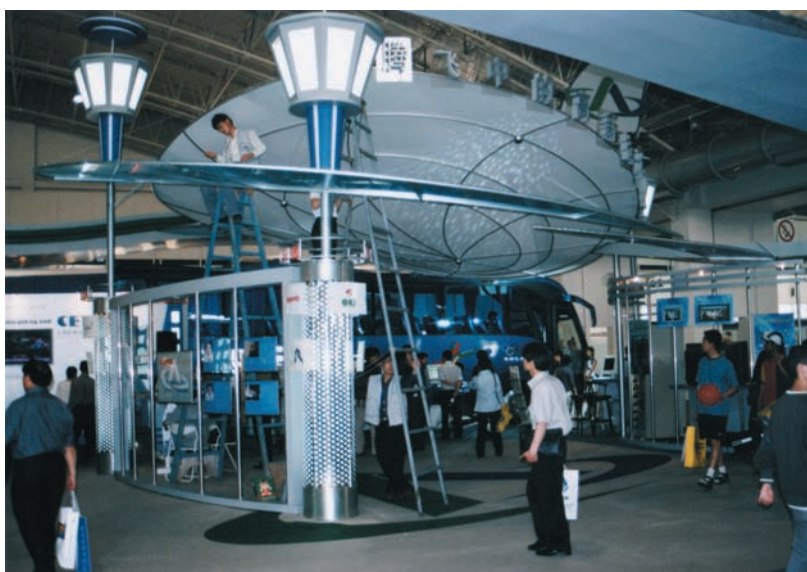
▲ 充满现代感的各种导示牌，使展示增加了强烈的视觉冲击力。

▲ 2010年上海世界博览会的山东馆入口装饰，以杜甫《望岳》中的“齐鲁青未了”诗句、蓝青为主的色彩、水纹线条等，诠释了“岱青海蓝”的山东特点；而古老的“鲁班锁”造型，则被设计成了不断变换影像的光电屏幕。

▲ 优秀的细部设计极好地反映出现代展示的高品位。

▲ 现代展览在材料、结构、组装等方面向着高科技、轻便化和复用式的方向发展。

▲自行车展设计效果图 利用色彩等元素来牵引欣赏者的视线，让欣赏者随着设计师的思维去思考和观看展示作品。

▲内衣品牌展会 活泼的气氛渲染和独具匠心的媒材运用，营造出与众不同的展示效果。

▲某产品展示设计效果图 现代展示设计中，往往利用某种建筑元素或展示道具对展示空间进行某种形状的分隔，以满足艺术上和展览上的需求。

▲家居卖场展示设计效果图 利用灯光效果造成的明暗差异凸显展示主题。

▶家居用品展厅 好的展示设计会从特定的主题出发，综合利用各种设计要素创造一种特殊的展览气氛，以有效地吸引顾客，达到宣传销售的目的。

▲新颖别致的展示道具设计，极大地加深了观众对品牌的良好印象。

▲吉祥物的设计为展示增添了亲和、自然和欢乐的气氛，利于观众对企业产生认同感。

▲优秀的现代展示设计，不仅注重展厅内部的展示效果，还将设计理念延伸至展厅以外，与周围环境融为一体，以拓展传播空间，加强宣传力度。上海世界博览会中国馆方正的造型，与它不远处巨大的圆形网格喇叭口状建筑的配合，就体现了中国传统文化的“天圆地方”“规矩方圆”的自然观和哲学理念。

现代展示设计十分注重整体效果，任何一件展具的设计都力图在材料、色彩和风格上与展示主题和展示环境达到高度的和谐统一。

◀ 某商场服装售卖区

▲ 中国科技展览

▲ 推展品牌形象是现代展示的一个重要目的。

活动二

总结与归纳

根据对展示设计的了解，归纳展示设计区的功能和特点。

◀ 现代展示尽量减少展架、展牌的占地面积，以扩大展示空间，利于观众的顺畅流动。

单元评价

填空题：

展示设计是一种以（ ）为目的，集（ ）为一体的（ ）视觉传达设计。

简答题：

一、请从参观过的博物馆、博览会、庆典礼仪等展示环境中任选一例，说说其中的展示设计的特点。

二、你能否自觉地以审美的眼光细致观察周围环境，并习惯于以设计的要求评价其优劣？

小提示

设计是对生活创造性的诠释，以自己特有的语言展现着对人的生存、工作及休闲状态的尊重。设计师通过作品来体现人们对生活环境的理解，并通过一切“美”的形式来展现人们对美好生活的追求。