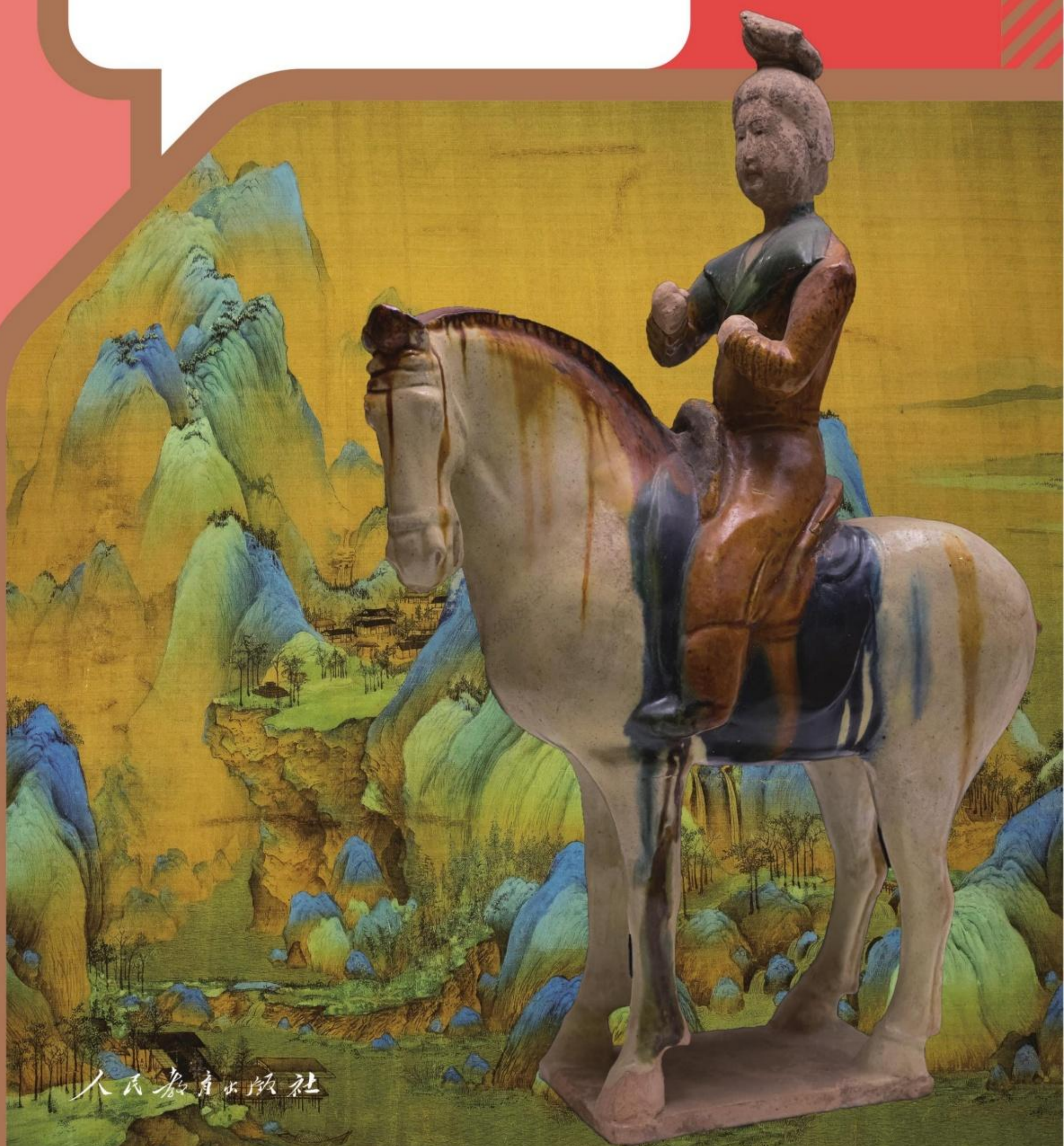

义务教育教科书

艺术 美术

八年级
上册

人民教育出版社

人民教育出版社

义务教育教科书

艺术 美术

八年级

上册

人民教育出版社 课程教材研究所 编著

人民教育出版社

·北京·

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

主 编：胡知凡

副 主 编：徐 军

本册主编：薛俊红

编写人员（以姓氏笔画为序）：

王 静 叶伟良 贾玉婷 殷小龙 韩 菁

责任编辑：王博研 武 岳

责任设计：李 媛 朱 颖

责任校对：王 飞

责任印制：

封面插图：女骑马俑（唐三彩）

千里江山图（中国画）（局部）

义务教育教科书 艺术 美术 八年级 上册

人民教育出版社 课程教材研究所 编著

出 版 人民教育出版社

（北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼 邮编：100081）

网 址 <http://www.pep.com.cn>

版权所有·侵权必究

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

致同学

美术是一门涵养心灵、培植理想信念的学科。

美术课上，我们将通过学习提升自己的审美素养，增强对党和国家的无限热爱，并进一步坚定共产主义理想信念，形成健康积极的人生观和价值观。

美术是一门令人着迷的学科。

美术课上，我们将通过欣赏古今中外不同历史时期的艺术作品，感受中国优秀传统文化的独特魅力，了解人类文明变迁的基本历程，学会用美的眼光发现和看待周围世界，提高对美的感知能力。

美术是一门富有特色的学科。

美术课上，我们将学习各项美术知识与技能，如欣赏绘画、雕塑、建筑作品；制作木器、扎染等工艺品；体验城市与乡村改造项目，以绘画或设计的方式美化我们的生活环境……并在这些制作或创作过程中，提高我们的手眼协调能力、创意和想象力。

美术还是一门洞察世界和解决问题的学科。

美术课上，我们还将尝试运用不同的工具、材料和媒介，解决学习中遇到的各种问题，提高我们的洞察力和解决问题的能力。

由此可见，美术对我们每个人的全面发展来说是不可或缺的。当学完这本教科书时，我们能否在学习和生活中发现美、欣赏美，并创造美？

目录

第一单元 丹青意蕴——中国传统色彩	1
第1课 国色之美	2
第2课 国色之韵	4
第3课 国色新尚	6

单元要点 中国传统色既是中国人的审美体现，也是中国人看待世界的方式。

第二单元 可游可居——中国园林艺术	10
第1课 因地制宜	12
第2课 精心经营	16
第3课 叠山理水	20

单元要点 中国古典园林是建筑美与自然美的融合，是“天人合一”哲学观的反映。

第三单元 搜尽奇峰——中国山水画艺术 24

第1课 传移模写 26

第2课 应物象形 31

第3课 气韵生动 35

单元要点 中国传统山水画反映了中国传统的哲学思想。

第四单元 守正创新——书籍装帧艺术 38

第1课 书林漫步 40

第2课 封面设计 44

单元要点 书籍装帧艺术是随着书籍的诞生而产生，并随着历史的进步而发展的。

黄白游

嫩鹅黄

松花

雌黄

◇ 故宫博物院箭亭手绘图

黑

长石

灯草

乌黑

漆黑

◇ 黑釉剔花缸
[金代]
故宫博物院藏

青

景泰蓝

群青

紺宇

佛头青

◇ 透明珐琅蓝地金花八
吉祥纹攒盒 [清代]
故宫博物院藏

赤

银朱

胭脂虫

朱樱

爵头

◇ 剔红牡丹纹扁圆瓶
[清代]
故宫博物院藏

白

瓷白

汉白玉

乳白

银白

◇ 邢窑兔形镇纸
[唐代]
美国波士顿美术馆藏

第一单元 丹青意蕴

——中国传统色彩

【基本问题】

中国传统色是如何体现我们民族审美观的？

【单元情境】

中国传统色是中华优秀传统文化的重要组成部分，是历代政治、经济、社会生活、民俗礼仪、文学艺术及思想观念与审美情趣的缩影。在社会不断发展的今天，我们怎样认识、理解、使用中国传统色？

【单元导读】

通过欣赏来了解中国传统色是古人对自然和日常生活中美好色彩的诗意记录；运用中国传统色进行配色练习，设计中国传统色的文创产品。

【关键词】

五色观、识色、品色、鉴色、配色

【单元目标与评估依据】

- 认识中国传统色是中华优秀传统文化的重要组成部分。
- 学习运用中国传统色创作文创产品。
- 理解“中国传统色既是中国人的审美体现，也是中国人看待世界的方式”。

第1课 国色之美

【本课情境】

大自然中有各种各样的颜色。原始社会时期，我们的祖先便学会了从自然界提取颜色，并将这些颜色用在绘画、建筑、漆器、瓷器、服饰等方面，形成了流传至今的中国传统色。同学们知道多少中国传统色的名称？该如何理解国色之美并加以传承呢？

◇ 根据《千里江山图》提炼的局部山水

◇ 双龙柄执壶（唐三彩）（局部）[唐代]
陕西历史博物馆藏

中国古代颜色的材料属于天然染料，有取自植物汁液或色素的植物染料，也有把矿物研磨成粉的矿物染料。此外，还有取自动物分泌物的动物染料。

◇ 蓼蓝草

蓼蓝草的叶子含有天然的蓝色色素，提炼出来的靛染料是中国传统色中的“花青色”。

孔雀石经过粉碎、研磨、漂洗和提纯等工序，可制成中国传统色的“石绿”颜料。

◇ 孔雀石

“藤黄”颜料大多取自南方热带雨林中海藤树的树脂，是具有高透明度的一种鲜黄色。

◇ 海藤树的胶质树脂

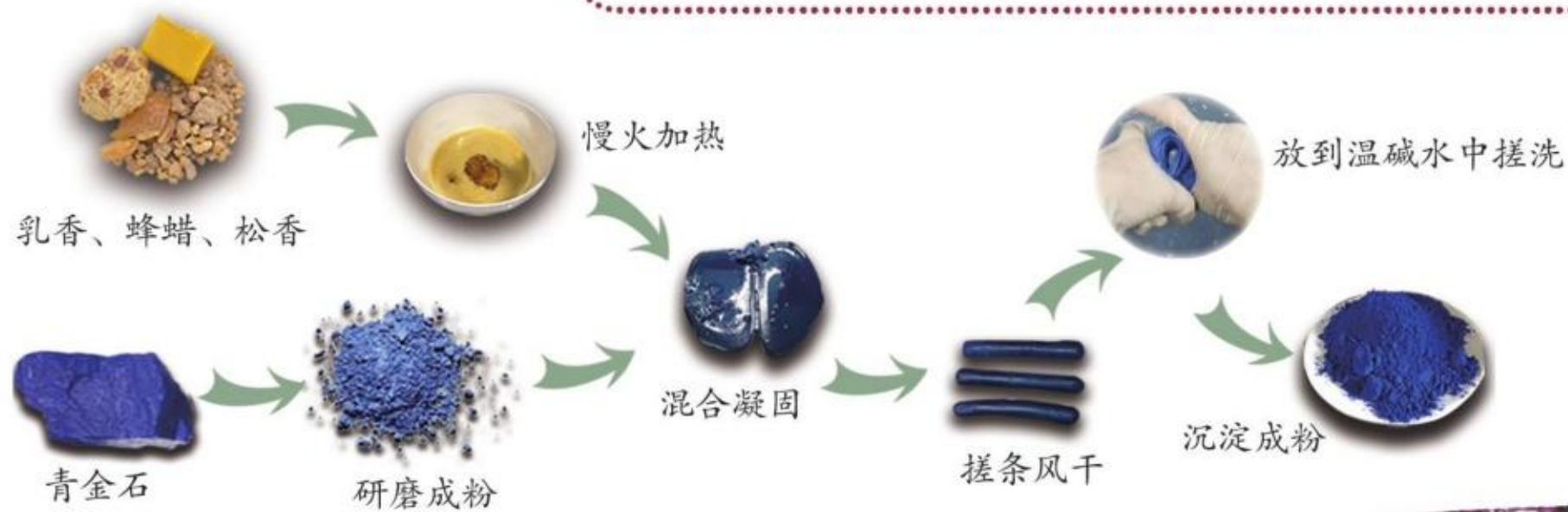
从朱砂矿中提炼出来的“朱砂”颜料，是中国传统色红色系颜料中的一种。

◇ 朱砂矿石

观察与发现

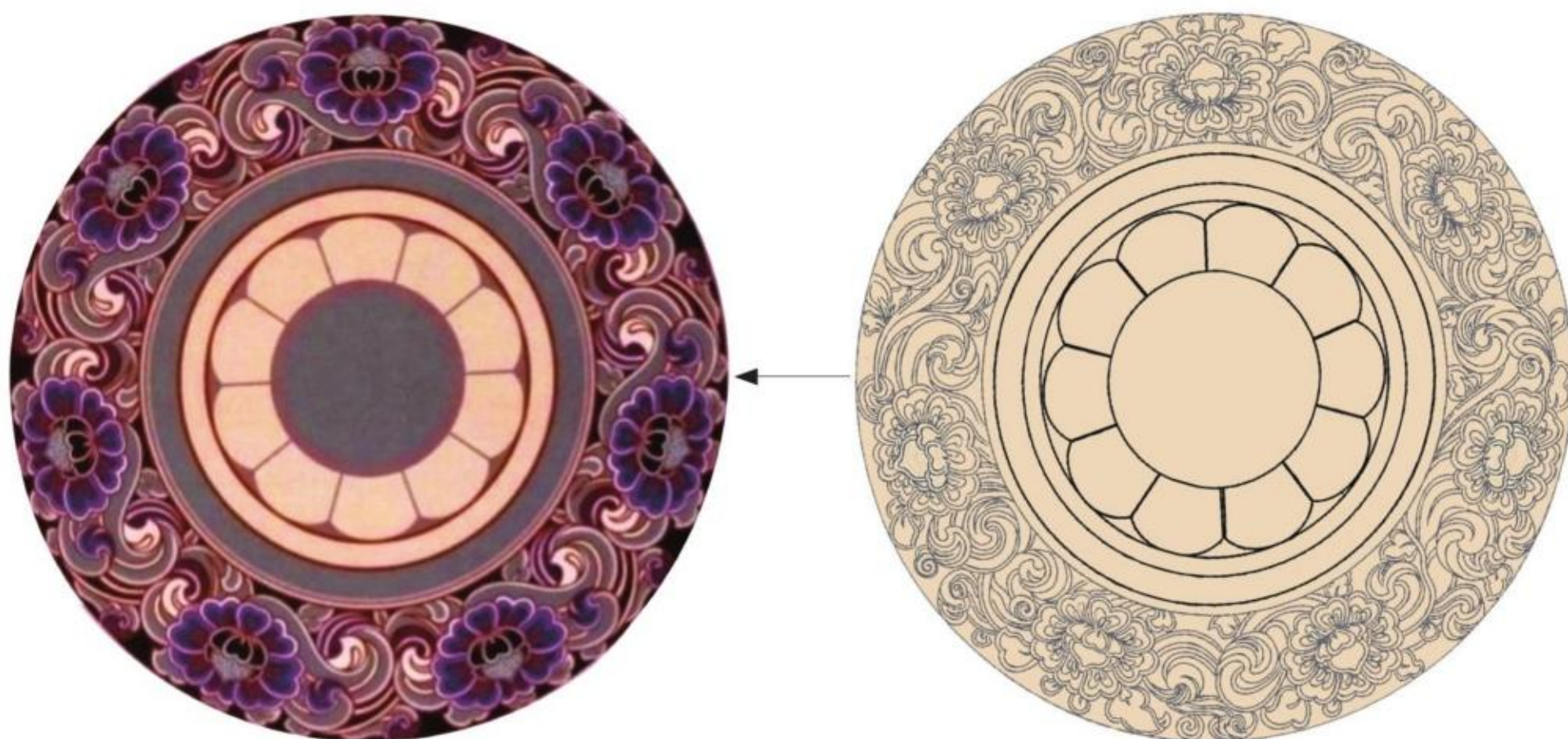
了解制作传统色的步骤与方法，利用我们常见的植物或水果提取汁液，尝试在纸上染色。

◇ 提取矿物颜料群青步骤图

◇ 罗地满池娇（刺绣）[元]

作业 选取一幅传统美术作品，提取作品上的中国传统色，根据原作品的色彩关系及色块分布，按比例涂画在空白纹样上，感受传统色带来的美感。

◇ 中国传统吉祥纹样图案

第2课 国色之韵

【本课情境】

缙云、月白、桃夭、碧山……每一种中国传统色的名称都源于人们对生活、大自然的细致观察，这些颜色的命名体现着古人对自然之美的感悟和对色彩的丰富想象。如此富有诗意的色彩命名，依据是什么呢？

许多中国传统色彩的命名灵感源于大自然。黎明时高空的天色，被称作“东方既白”；夕阳薄雾笼罩远山所现的紫色，被称作“暮山紫”；映在大海上白而微红的粉霞，被称作“海天霞”等。由此可见，中国传统色的命名凝结着古人的智慧和对生活与自然的热爱。

◇ 平面设计

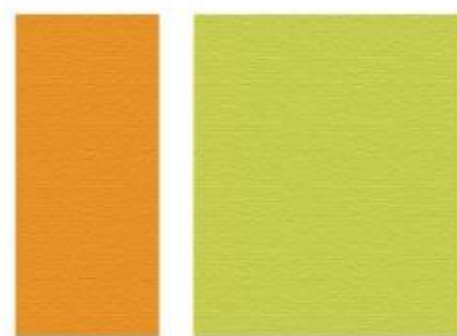
◇ 平面设计

拓展与迁移

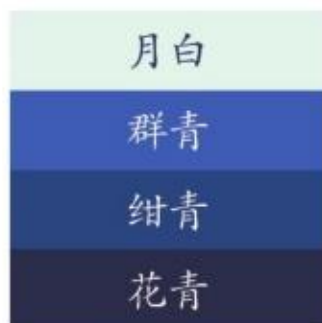
古人常用诗句描述自然景物的色彩，使色彩拥有诗意的名称。你可以试着为颜色命名吗？

任务一 诗中有色

中国传统色的名称常常出现在古诗词中，想一想诗句“棠梨叶落胭脂色，荞麦花开白雪香”指的是哪几种颜色？

诗句“一年好景君须记，最是橙黄橘绿时”中提到的颜色。

◇ 景德镇窑青花海水白龙纹八方梅瓶（陶瓷）〔元代〕
故宫博物院藏

◇ 捣练图（中国画）（局部）
〔唐代〕张萱
美国波士顿美术馆藏

任务二 色中有诗

1. 准备空白书签，在上面用简单的线条勾勒出草图。
2. 用中国传统色进行配色，使画面能够体现中国色彩韵味。
3. 找出与书签色彩相匹配的诗句，将诗句写在书签上，可加盖印章。

学生作品

作业 制作一枚书签，试着在书签上填诗赋色，使二者和谐统一。

◇ 书签设计

第3课 国色新尚

【本课情境】

近些年，设计界在产品设计上纷纷推出以中国传统色为主题的国风系列。
设计师为什么要将中国传统色融入产品设计？

◇ 莫高窟第427窟莲花伎乐边饰（壁画）[隋代] 李其琼 欧阳琳 临摹

◇ 中国色彩应用简史时间轴

任务一

挑选一件中国古代设色作品，提炼并归纳其中的传统色。

◇ 韩熙载夜宴图（中国画）（局部）[南唐] 顾闳中
故宫博物院藏

敦煌壁画《九色鹿》大面积采用赭石、朱砂、石绿等色，而《莲花伎乐边饰》则大面积采用石绿色和赭石色。古代画工们这种择色和设色的方法，对当代美术设计有启示作用。

◇ 九色鹿（壁画）（局部）〔北魏〕莫高窟第257窟

南北朝时期
开始，人们
在敦煌石窟
大量绘制彩
色壁画

1421年，北京社稷坛使用
青、赤、白、黑、黄五色土

1500—1600年，胭脂虫红传入中国

1627年，《十竹斋书画谱》彩色图出版

1918年，中国创建第一家染料厂

220年

581年

618年

1368年

1644年

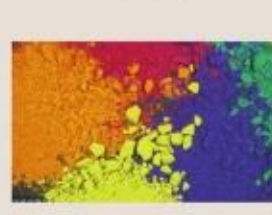
1911年

“唐三彩”彩釉，呈现黄、绿、白、赭、蓝等颜色

李时珍在1578年写成《本草纲目》，其中记述了若干颜色

1887年，合成染料传入中国

1926年，吕澂著《色彩学纲要》

◇ 依据韩熙载夜宴图（局部）提取的色块

观察与发现

试估算各色块占比：

	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

任务二

从色彩的角度思考，如何让包装设计彰显“国潮”风尚？

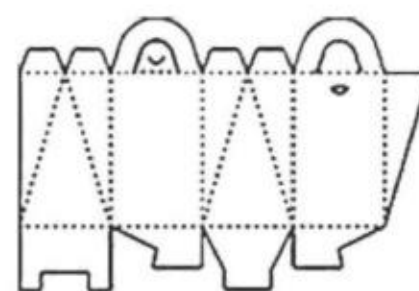
依据左图提取的色彩

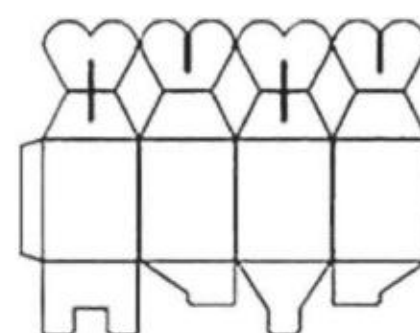
调整不同色彩占比形成文创产品系列之一

调整不同色彩占比形成文创产品系列之二

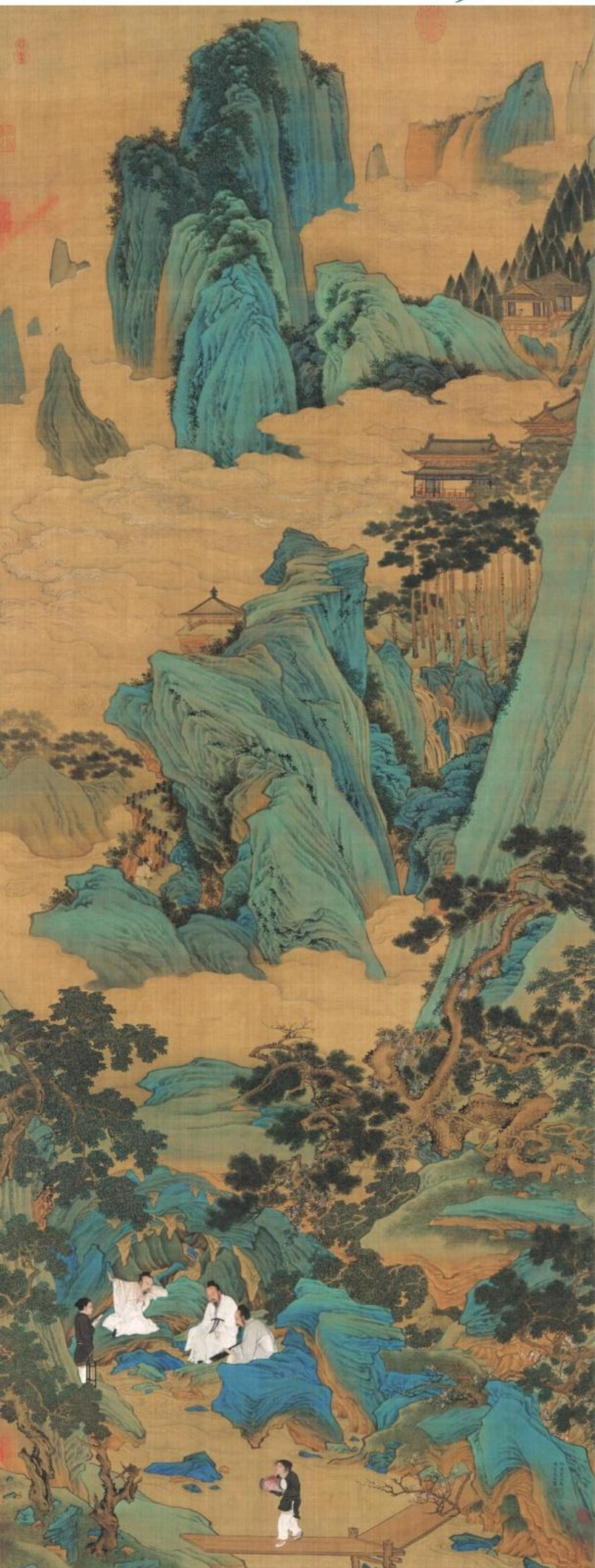

手提袋展开图

礼盒展开图

◇ 依据左图提取色彩设计的系列文创产品

◇ 桃源仙境图（中国画）[明代] 仇英 天津博物馆藏

文创是文化创意产业的简称，是以文化为元素，利用不同载体构建的再造与创新的文化现象。优秀的文创产品具有文化性、艺术性和实用性。

学生作品

官绿

◇ 莲塘乳鸭图（缂丝）[宋代] 朱克柔
上海博物馆藏

◇ 日用文具设计

作业 认真观察这些文创产品，说一说它们与《莲塘乳鸭图》的关系，它们借鉴了哪些中国传统色，比例是多少。尝试设计一件具有中国传统色的文创学具。

● 能说出一些中国传统色的名称，知道中国传统色是中华优秀传统文化的重要组成部分。

- 能运用中国传统色进行美化、装饰，创作一件文创产品。
- 能理解“中国传统色既是中国人的审美体现，也是中国人看待世界的方式”。

第二单元 可游可居

——中国园林艺术

【基本问题】

中国古典园林是如何将建筑美与自然美相融合的？

【单元情境】

明清时期是中国古典园林发展的全盛时期。文人士大夫修建园林，将自然景观浓缩在有限空间内，使人们足不出户即可领略自然风光、享受山水的野逸之趣。今天，我们虽无山野林地，依然可以体验造园乐趣。请尝试用电脑互动小程序搭建你心中理想的园林。

◇ 后乐园图卷（中国画）〔清代〕 汤禄名 故宫博物院藏

【单元导读】

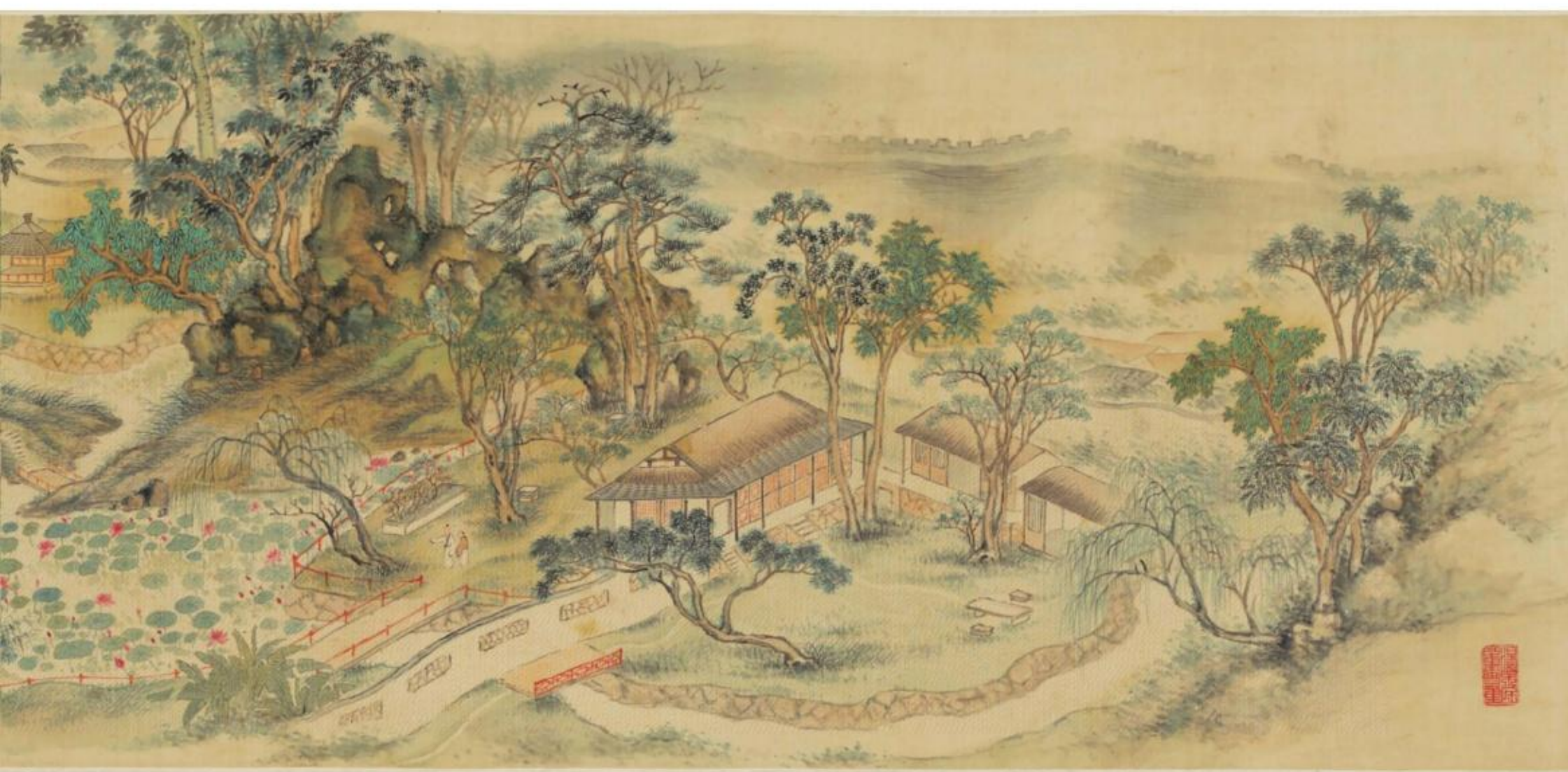
本单元主要了解中国古典园林选址、借景、叠山理水等布局方法，体会中国古代“天人合一”的哲学观。

【关键词】

布局、因地制宜、借景、叠山、理水

◇ 电脑互动小程序（可任意选择建筑物放置于园林中）

【单元目标与评估依据】

- 了解中国古典园林的特点。
- 与同学分享、交流对中国古典园林艺术特点的感受。
- 理解“中国古典园林是建筑美与自然美的融合，是‘天人合一’哲学观的反映”。

第1课 因地制宜

【本课情境】

每年冬至时分，北京颐和园内的十七孔桥会迎来“金光穿洞”的最美时刻，在落日余晖的照射下，桥洞内金光灿烂。这种美景是源于设计师巧用园林设计的“依势借景”。你知道什么是“依势借景”吗？古人在设计园林时，是如何灵活地“借景”，取得各种巧妙效果的呢？

◇ 颐和园万寿山昆明湖 [清代] 北京

北京颐和园就是因地制宜的一个典型例子，颐和园占地广阔，园内的万寿山颇具规模。万寿山南临辽阔的昆明湖，西以西山为屏障，设计师借助这种自然地形筑高台、建楼阁。

中国古典园林的建造，无论是私家园林还是皇家园林，遵循的第一个法则是“因地制宜”，即在不改变自然原貌的情况下，依据地形和环境建造园林。

任务一

和同学们分享你游览过的园林或公园是如何依据地形和环境建造的。

◇ 颐和园十七孔桥 [清代] 北京

佛香阁

佛香阁坐落在高大的方形白色底座上，顺势依山而建，是全国的焦点和主体建筑。

宝云阁

宝云阁位于佛香阁之西，外观似一座四方亭子，因全部用铜铸成，故又称“金殿”。

清华轩

清华轩是紧邻排云门西侧的二进四合院，背靠万寿山，面临昆明湖。

◇ 颐和园万寿山手绘图

排云殿

排云殿是佛香阁前方的一组殿堂建筑群，同时也是这组建筑群的主体建筑。

昆明湖

昆明湖是颐和园的主要湖泊，南部的前湖区碧波荡漾，西望群山起伏，北望楼阁成群。湖中有一道西堤，堤上桃柳成行。

任务二

参考本页手绘图，画出你喜欢的园林手绘画，说一说它们是如何体现“因地制宜”的设计思想的。

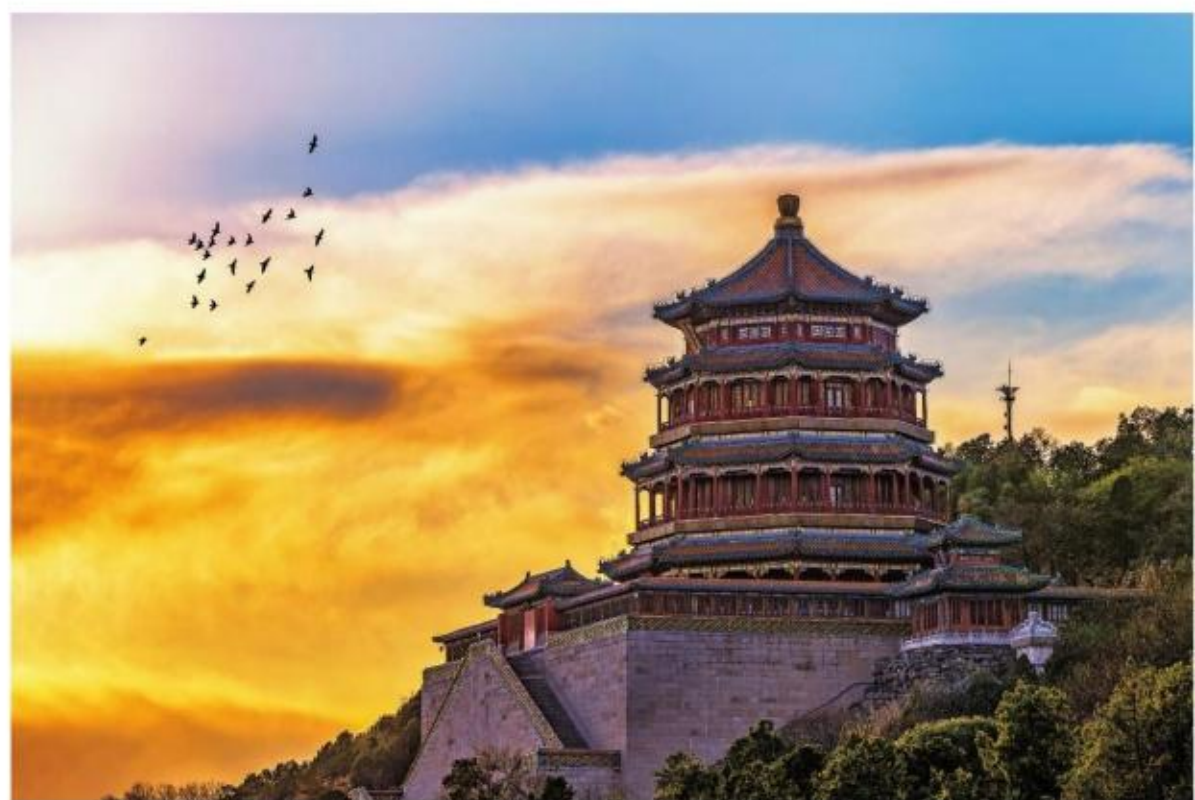

◇ 颐和园万寿山 [清代] 北京

◇ 颐和园谐趣园 [清代] 北京

借景是中国园林造景的重要手法，指通过一定手段将不属于本园中的景致借用而成本园景致的一部分。借景的方式主要有远借、邻借、仰借、俯借和应时令而借。明代造园家计成在《园冶》中提到：“因借无由，触情俱是。”借景并无既定程式，凡能触景生情的景观都可借取。

◇ 颐和园佛香阁 [清代] 北京

◇ 玉津桥秋色 [清代] 云南大理

作业 用照片的形式记录你身边的借景实例，与全班同学分享，并说一说其采用了哪种借景方式。

知识链接

远借是较远距离的借景。邻借是近距离的借景，它是相对远借而言的。仰借是借用高处的景致。俯借与仰借相对，是借用低处的景致，也就是借用处于视平线以下的景物的手法。应时令而借是指根据时令的变化而借不同的景色，利用一年四季、一日之时大自然的变化和景物配合组景。

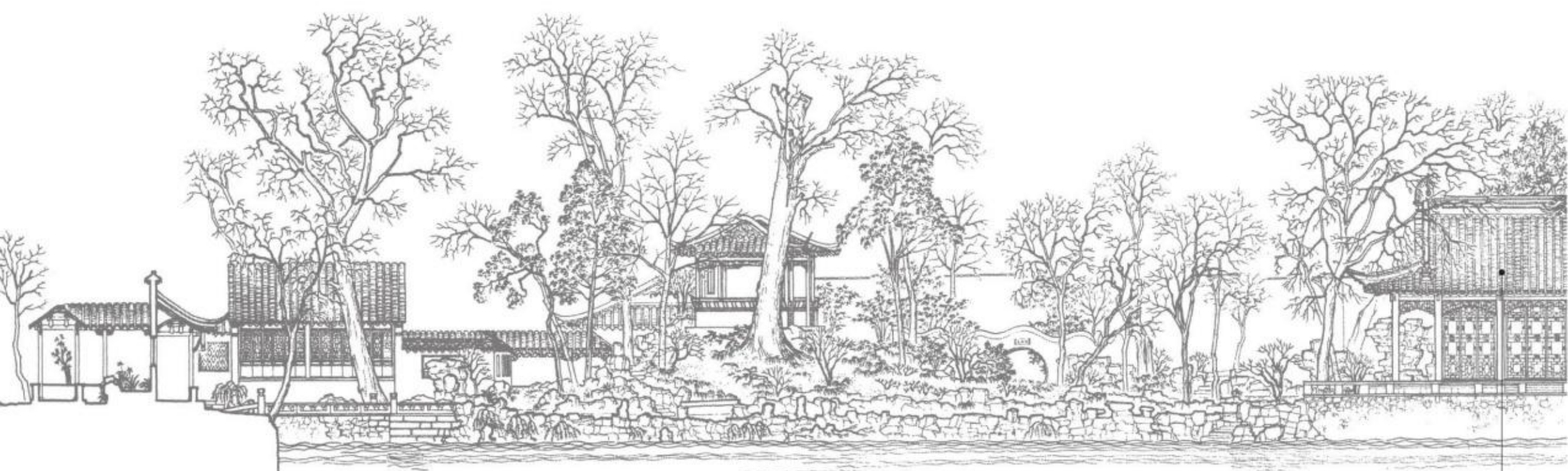
◇ 颐和园柳桥与玉峰塔 [清代] 北京

第2课 精心经营

【本课情境】

位于苏州市的拙政园，空间布局明朗，层次分明，富有自然意趣，除可供人居住之外，还呈现出特有的艺术趣味，给人以美的享受。园林设计常从山水画中汲取灵感，故中国古典园林的意境往往与画境相通。你知道设计师是如何设计拙政园，使其“可居、可观、可游”的吗？

园林建筑的空间布局，具体而言，就是建筑在园林中的位置。建筑位置由建筑的性质、造型及作用等诸多因素决定，同时还应考虑园林造景的需要。

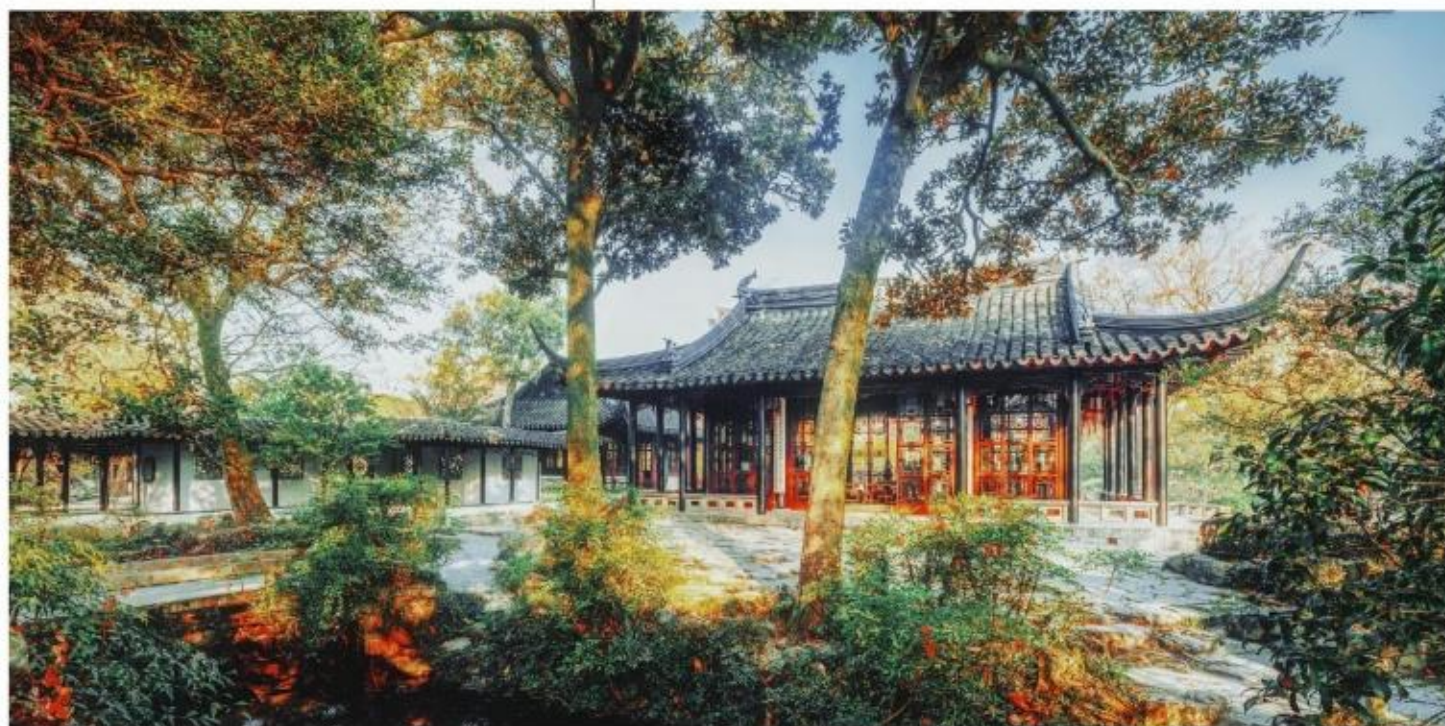
倚虹亭 海棠春坞

绣绮亭

枇杷园

远香堂

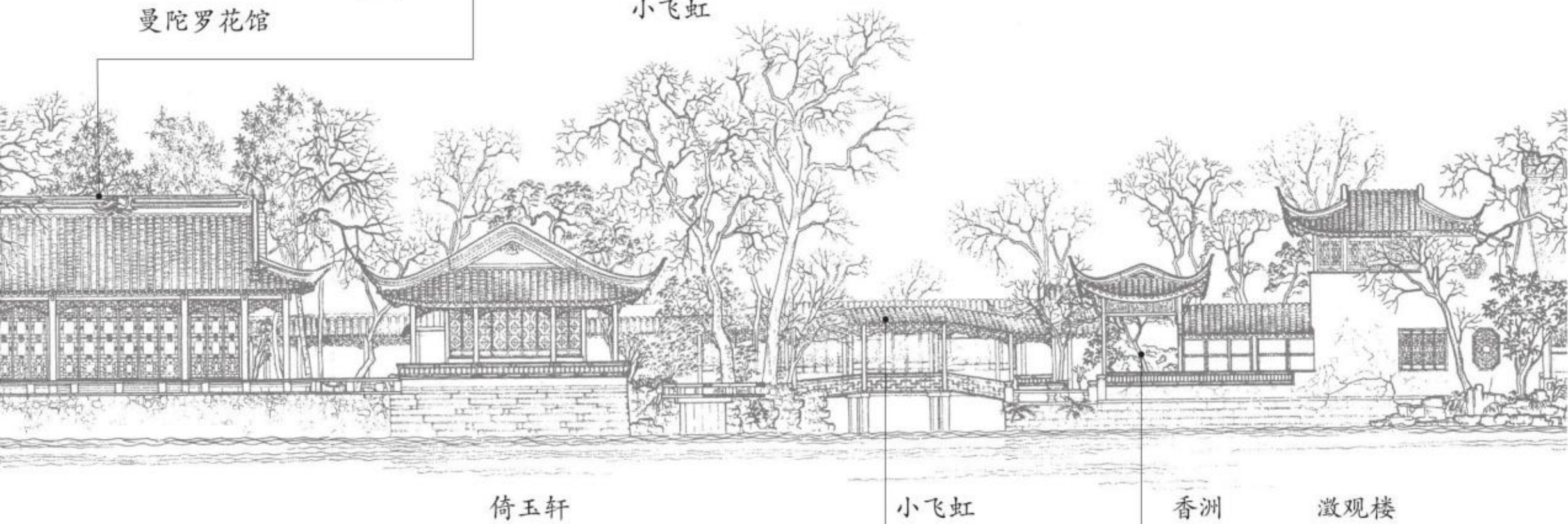
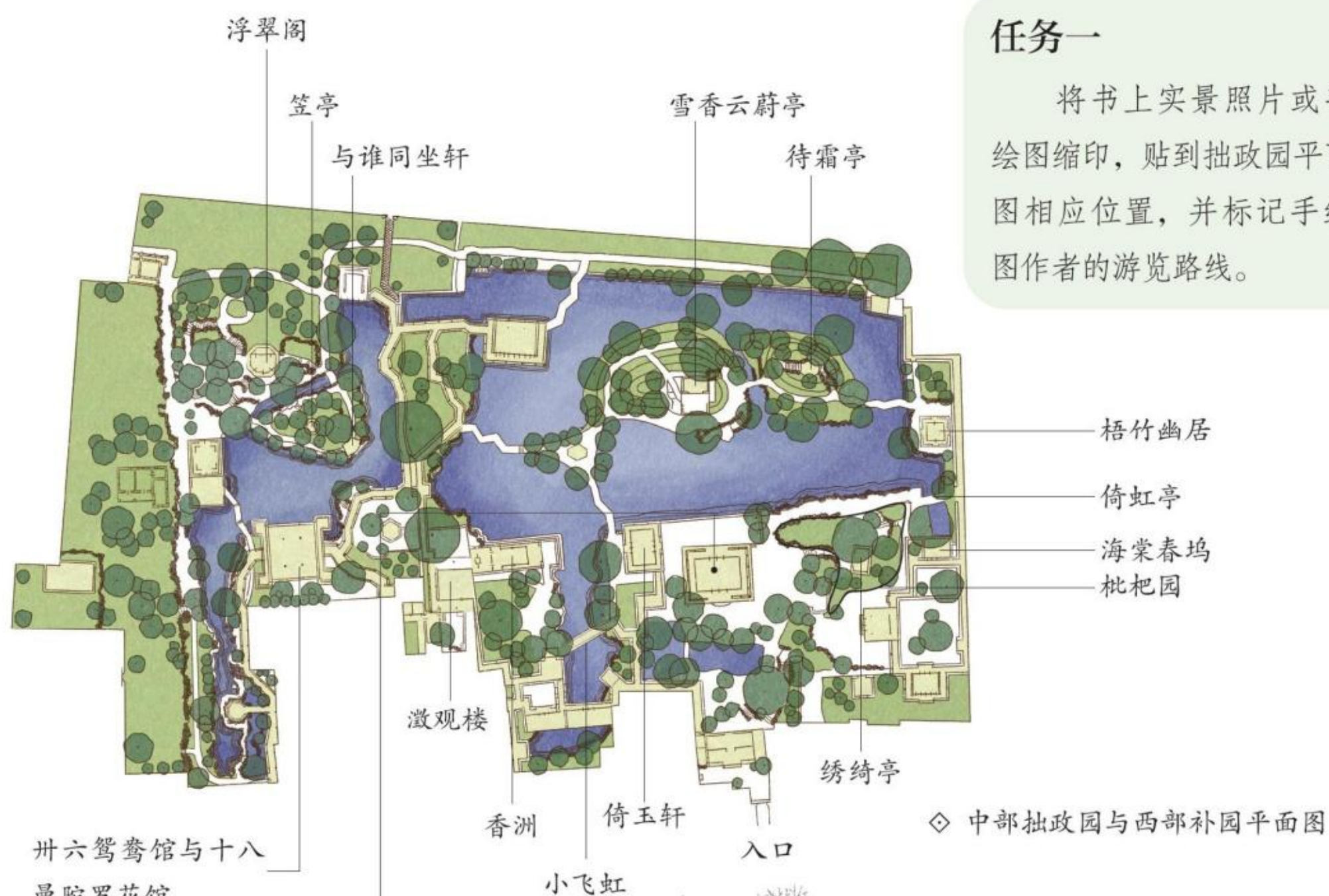
◇ 中部拙政园与西部补园手绘图（局部）

◇ 拙政园远香堂 [明代] 江苏苏州

任务一

将书上实景照片或手绘图缩印，贴到拙政园平面图相应位置，并标记手绘图作者的游览路线。

◇ 拙政园小飞虹 [明代] 江苏苏州

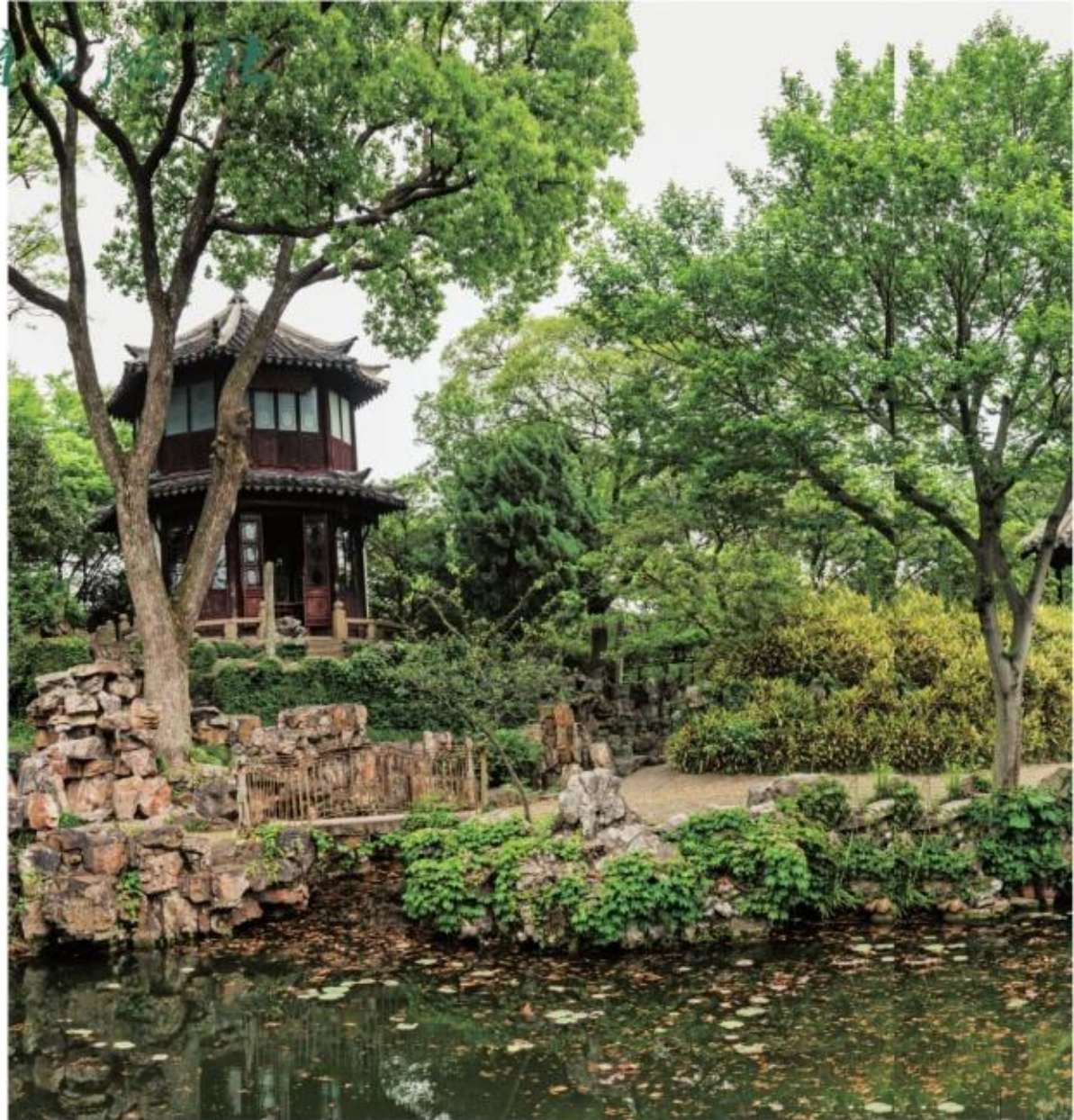

◇ 拙政园香洲 [明代] 江苏苏州

任务二

查阅资料，了解拙政园中不同建筑种类，说一说它们的功能和特点。

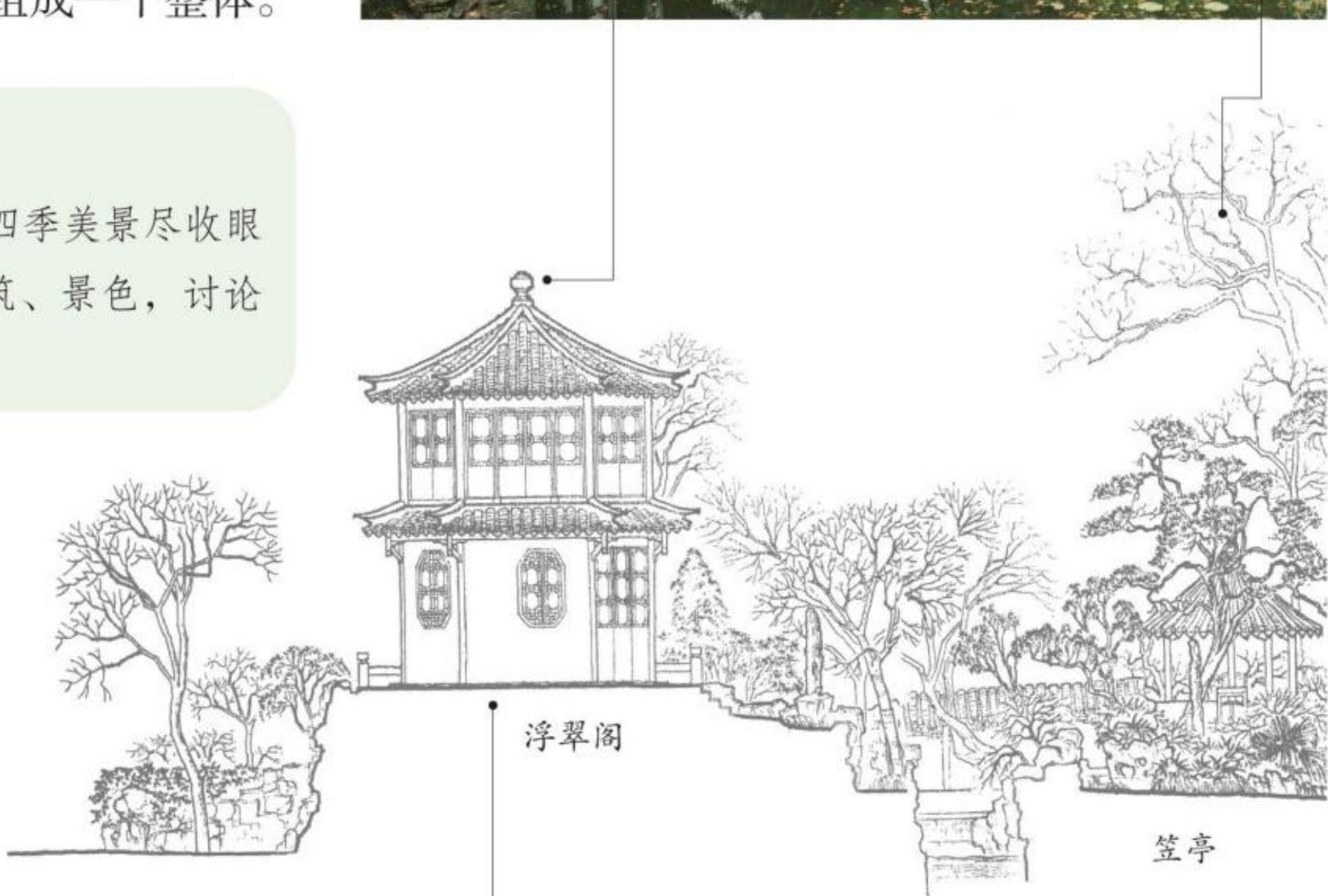
园林中的建筑类型很多，亭、台、楼、阁、堂、轩、榭、廊、舫等，形态各异。园林布局通常以厅堂作为全园的主体建筑、活动中心，面对厅堂设置山池花木等。厅堂周围和山地之间或缀以亭榭台阁，或环以庭院和其他小景区，用蹊径和回廊联系起来，组成一个整体。

任务三

有人说“居远香堂，四季美景尽收眼底”，请结合它四周的建筑、景色，讨论这一说法的依据。

◇ 中部拙政园与西部补园
手绘图（局部）

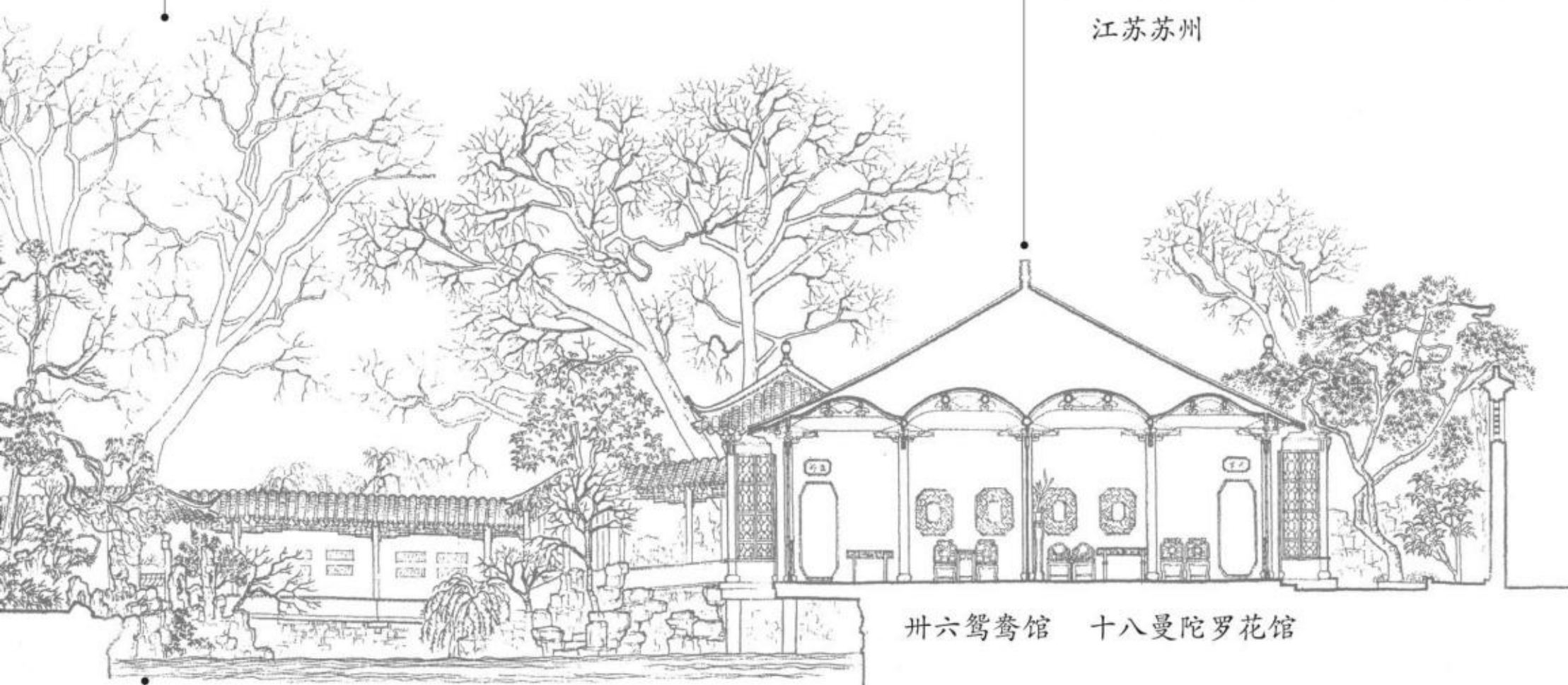
任务四

在平面图上画出你认为最佳的观赏路线，说一说你的理由。

◇ 拙政园浮翠阁 [明代] 江苏苏州

◇ 拙政园西部补园部分建筑 [明代]
江苏苏州

卅六鸳鸯馆 十八曼陀罗花馆

◇ 拙政园与谁同坐轩 [明代] 江苏苏州
拙政园“与谁同坐轩”取自宋代文人苏轼《点绛唇·闲倚胡床》一词。原词如下：“闲倚胡床，庾公楼外峰千朵。与谁同坐。明月清风我。别乘一来，有唱应须和。还知么。自从添个。风月平分破。”

作业 游览当地的园林或公园，观察、分析其布局特点，找出最佳游览路线。

第3课 叠山理水

【本课情境】

融传统与现代设计为一体的苏州博物馆，山、廊、亭、水错落搭配，水面建筑相互呼应，呈现出一种布局上的美。你知道苏州博物馆的设计灵感来源于哪里吗？

◇ 苏州博物馆 2003—2006年 江苏苏州

◇ 太湖石

山石、建筑、水与花木并列构成古典园林的四大要素。园林中的“堆山叠石”是对自然山石的艺术描写，它不仅师法自然，而且凝聚着造园家的艺术创造。

任务一

查阅资料，了解太湖石的形成及特点，并和小组成员讨论：左图中的太湖石能否和上图苏州博物馆中的山石进行替换？高大的太湖石在园林中应该如何应用？

思考与探究

你了解的园林中还有哪些山石作品？能说一说它们的特点吗？

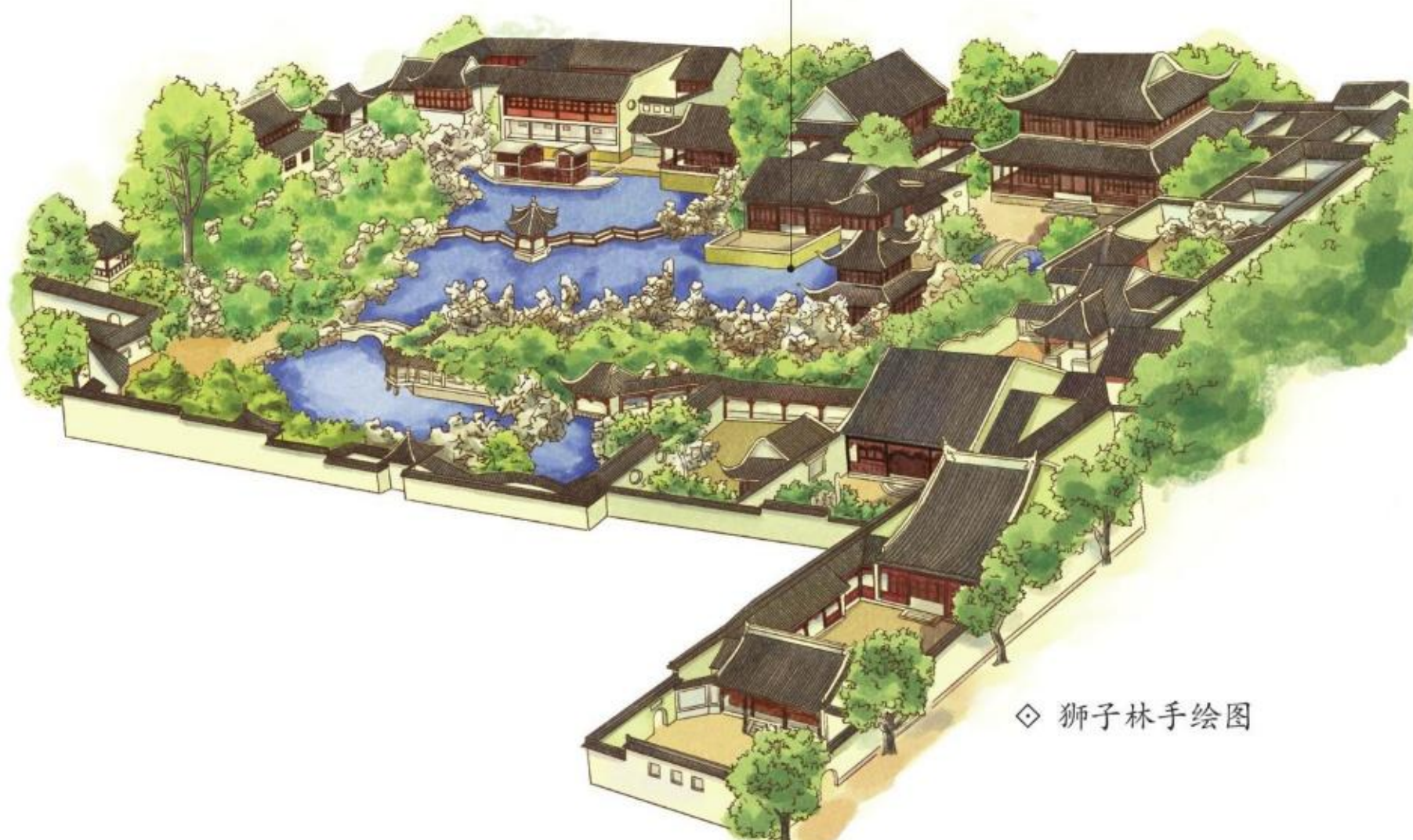
◇ 留园冠云峰 [明代] 江苏苏州

中国古典园林追求山水相依的自然意境。相对于堆山叠石，园林中的水更需要精心地设计与梳理，这个过程便称为理水。

◇ 狮子林 [元代] 江苏苏州

狮子林的理水有聚有散，开合有度，是理水中的佳作。

◇ 狮子林手绘图

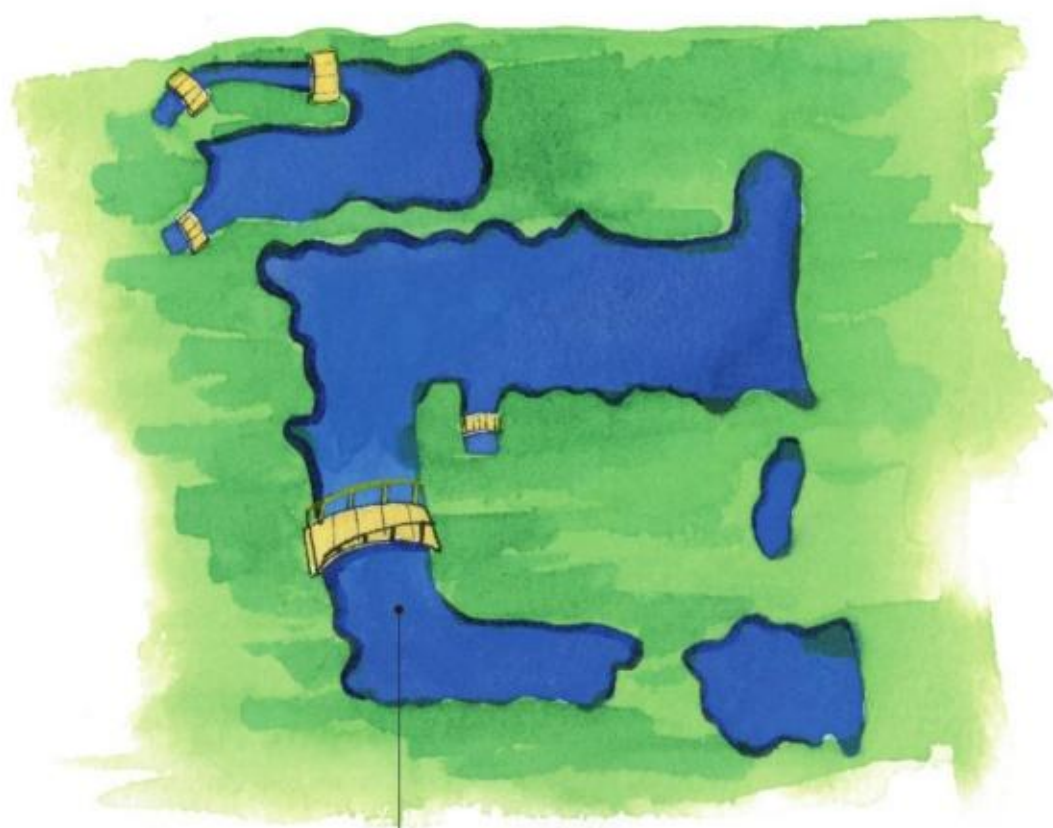
任务二

查阅资料，了解我国具有代表性的园林，以分组合作的方式分析其园中的理水，分别找出集中与分散、静与动的理水设计。

理水是对自然之水形态的模仿，更是对自然之水内在精神的塑造。园林用水从布局上分为集中与分散两种形式，从情态上则有静有动。

任务三

撰写一份视觉笔记，与同学分享、交流自己对中国古典园林中“山水”的感受。

◇ 狮子林水域手绘图

作业 运用电脑互动小程序，搭建你心中理想的园林。

◇ 电脑互动小程序

【单元自评要点】

- 能知道中国古典园林因地制宜、借景、叠山、理水的造园方式。
- 能用视觉笔记等形式与同学分享、交流自己对中国古典园林的审美感受。
- 能理解“中国古典园林是建筑美与自然美的融合，是‘天人合一’哲学观的反映”。

第三单元 搜尽奇峰

——中国山水画艺术

【基本问题】

中国山水画如何将“师古人”与“师造化”相结合？

【单元情境】

清代画家石涛在《搜尽奇峰打草稿》的创作中，借物象以抒怀，实景和心境化而为一。为什么中国山水画家在绘制山水时，既注重“师古人”，又注重“师造化”？

◇ 搜尽奇峰打草稿（中国画）〔清代〕石涛 故宫博物院藏

【单元导读】

本单元主要学习中国传统山水画的笔墨技法，了解中国古代山水画家的绘画观念：既重视“师古人”，即向前辈画家学习，又强调对景写生“师造化”，同时注重借物象表达自我感受。

【关键词】

写意山水、传移模写、应物象形、气韵生动

【单元目标与评估依据】

- 了解中国传统山水画家的创作观念。
- 学习中国传统山水画的笔墨技法。
- 理解“中国传统山水画反映了中国传统的哲学思想”。

◇ 搜尽奇峰打草稿（中国画）（局部）

第1课 传移模写

【本课情境】

古代画家大多对名家画作进行过临摹，清代王翬就是极有代表性的一位，他的临摹作品有《临唐宋各家山水册》《临关仝山水图》《临黄公望富春山居图》等。古人为什么要进行大量临摹呢？临摹山水画要注意哪些问题？

“传移模写”本是古人复制画作的一种方法，后多指临摹画作以达到细致学习画作、传承画作笔墨技法、获得经营布局能力的方法。临摹前需要仔细分析作品。

任务一

观察并思考：左图运用了哪些笔法？运用了哪些色彩？是如何布局的？

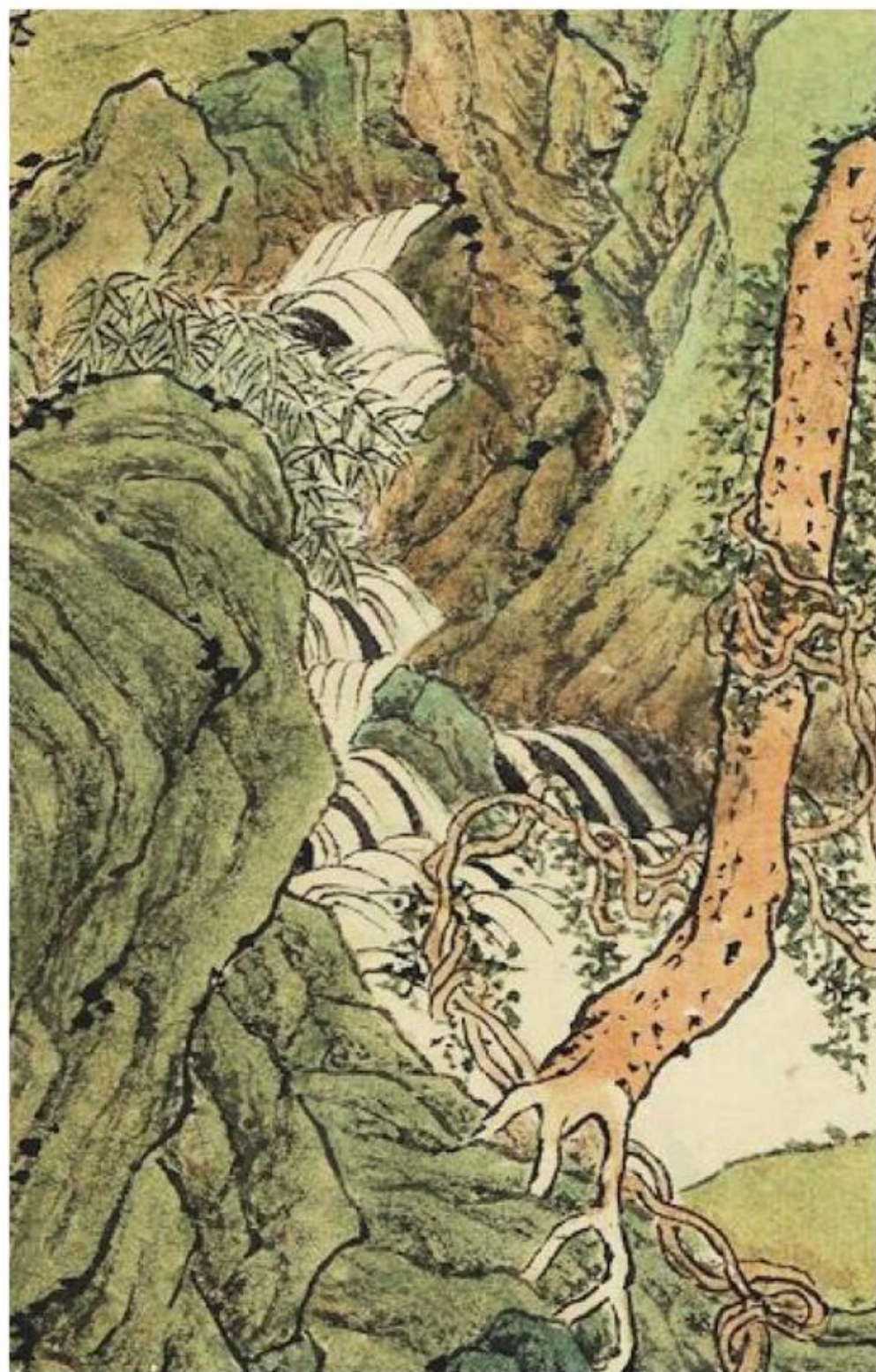
知识链接

六法论：出自南齐谢赫的《画品》，是中国古代品评美术作品的重要标准和美学原则。六法依次为：气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写。

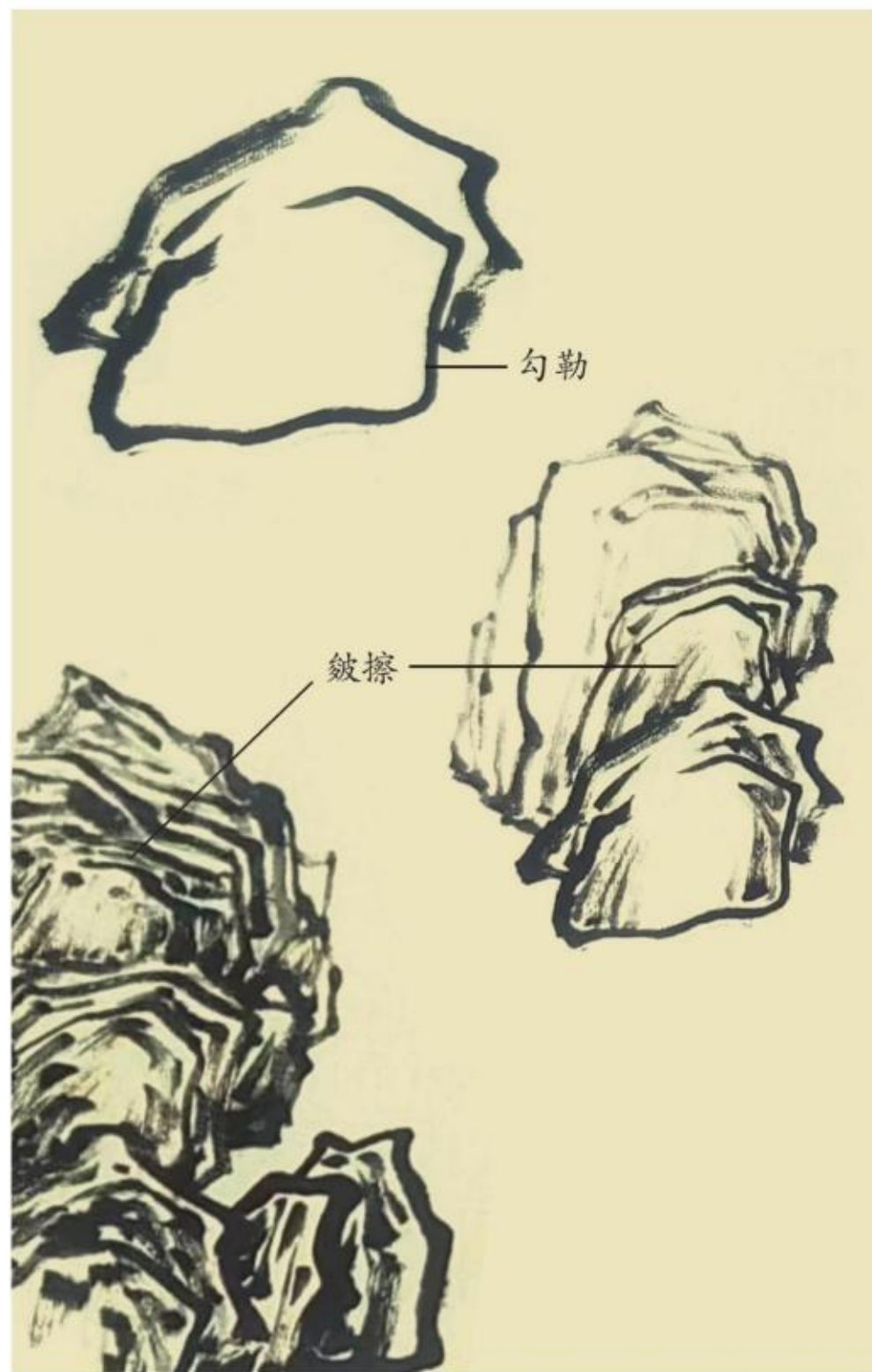
古代画家认为“一笔不到，笔笔不到”，这是强调中国画用笔的重要性。中国画基本笔法可概括为勾勒、皴擦、点染。

◇ 仿赵孟頫春山飞瀑图（中国画）〔清代〕

王翬 中国台北故宫博物院藏

◇ 仿赵孟頫春山飞瀑图（局部）

◇ 笔法示意图

勾勒多用于外形结构处，皴擦多用于体现树石质感，点染常用于勾勒、皴擦之后，进一步丰富画面层次。

教师范作

◇ 仿赵孟頫春山飞瀑图（局部）

◇ 从《仿赵孟頫春山飞瀑图》提炼的山石

任务二

尝试将《仿赵孟頫春山飞瀑图》中不同形状的山石提炼出来，重新组合成一幅新的山水画。

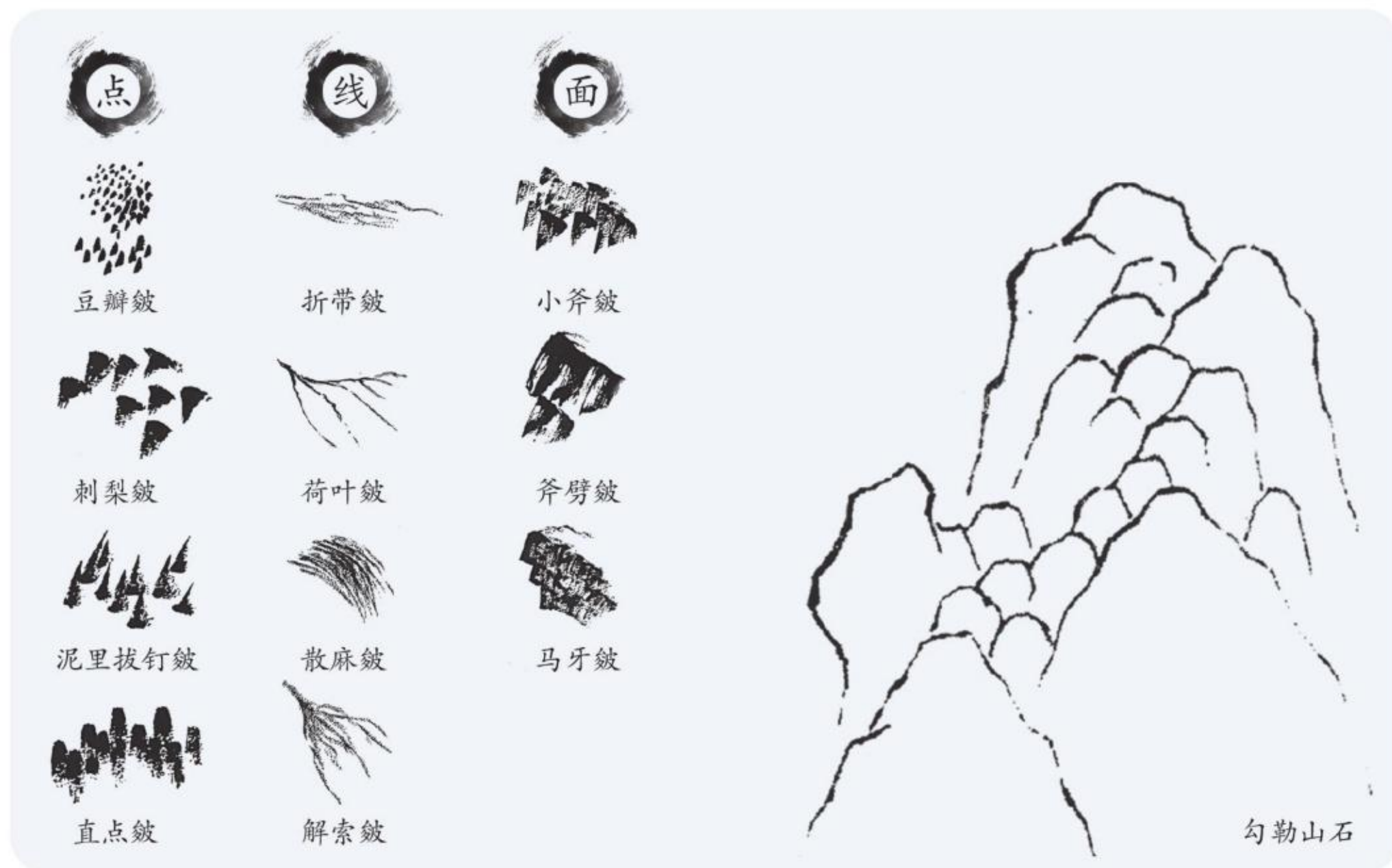
每一组山石、每一簇树叶在不同的组合下，会形成不同的山石样貌、树木姿态。

“点皴”常用来营造山石葱郁的效果；“线皴”常用来表现山石的结构；“面皴”是侧锋用笔，常用来表现山石的肌理。

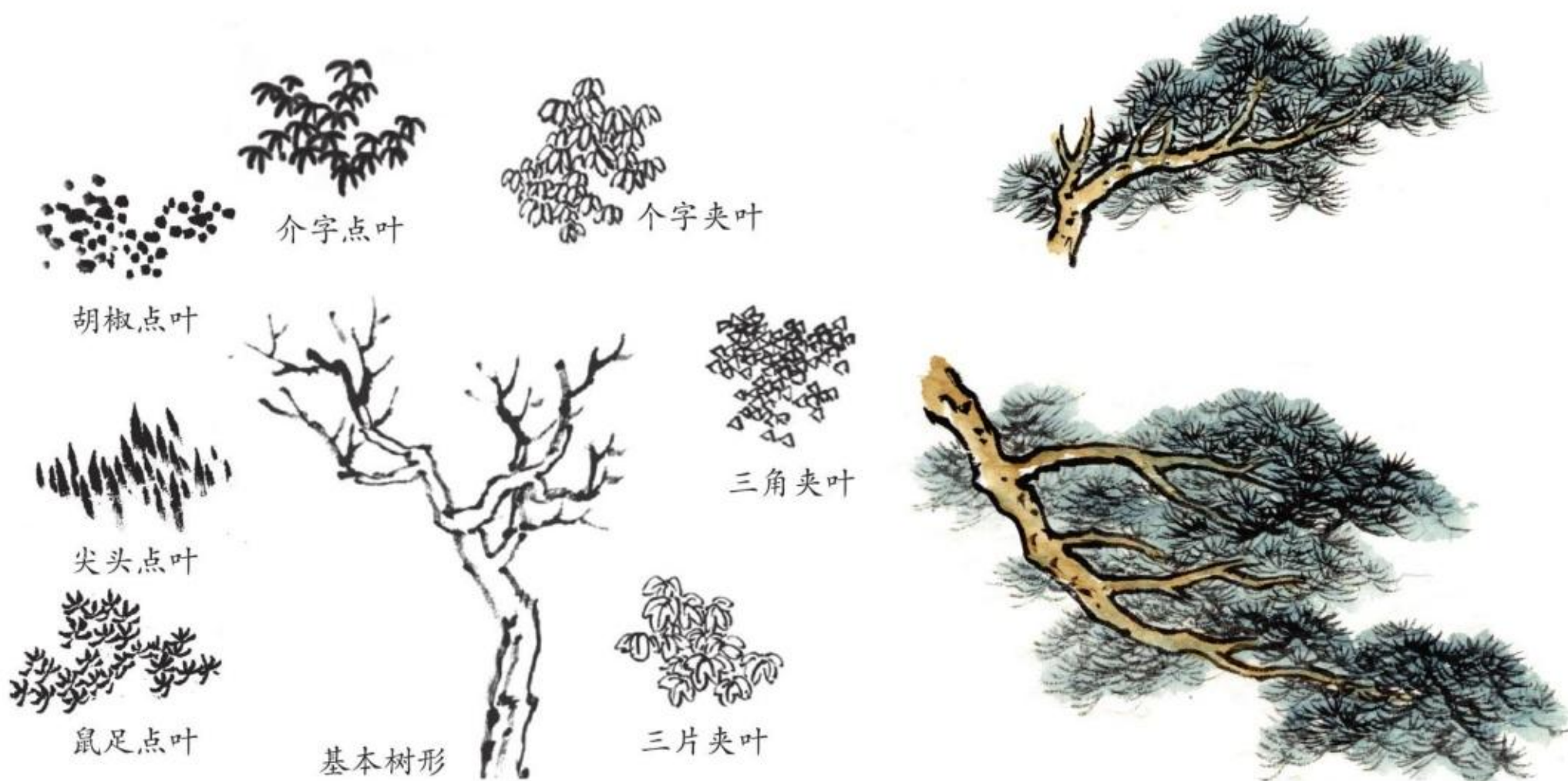

感知与体验

你认为下图的山石适合哪种皴法？树干适合配哪组树叶？尝试着画一画。

◇ 皴法与山体示例

◇ 基本树形与树叶示例

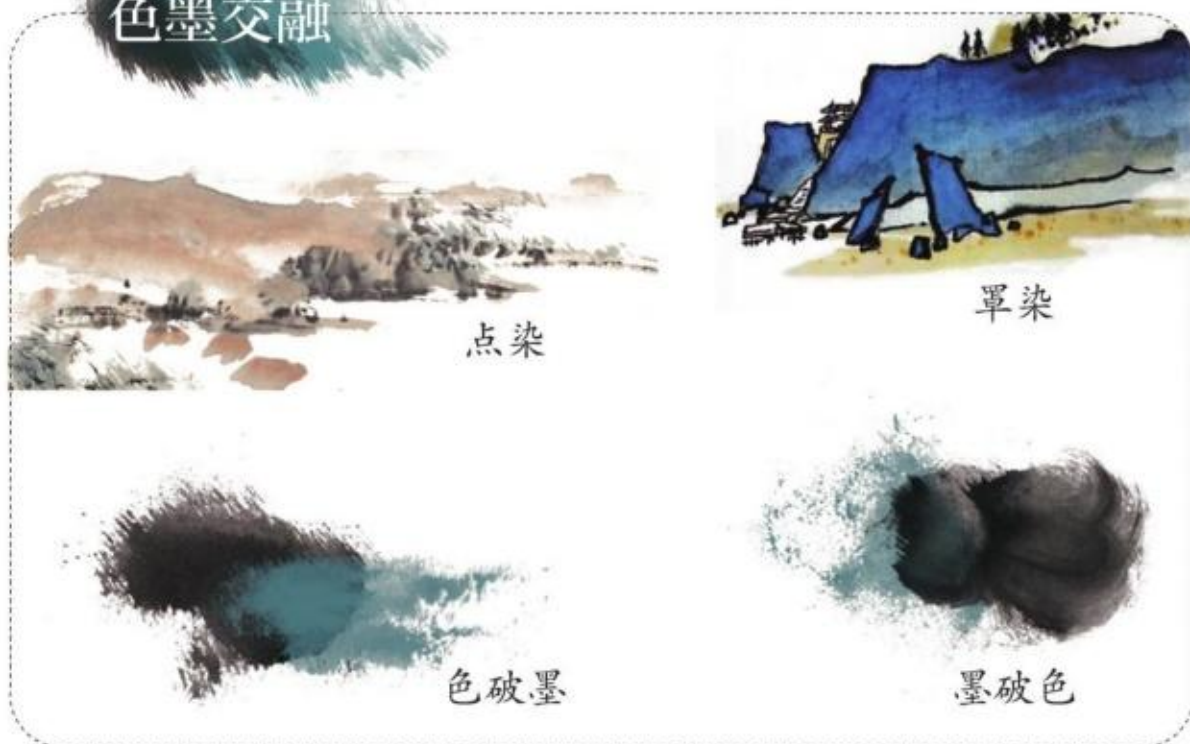
◇ 给树叶赋色

从色彩的角度对山水画分类，一般可分为水墨山水、青绿山水、浅绛山水，它们都遵从“随类赋彩”原则。

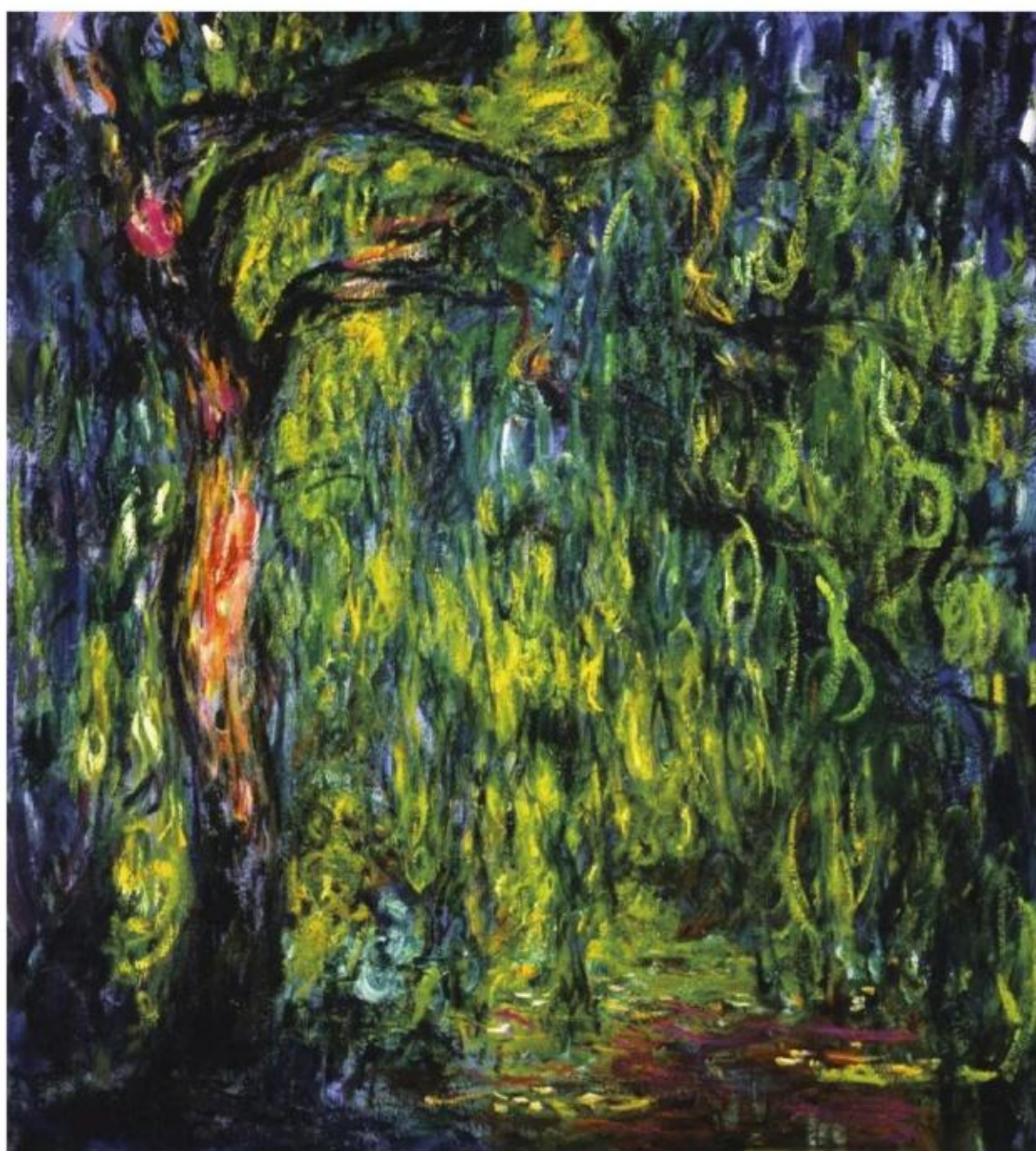
任务三

对比莫奈作品《垂柳》与中国画中的树木，说一说它们在色彩运用上的差别。

色墨交融

◇ 色墨交融的方法

◇ 垂柳（油画）（局部） 1918年 莫奈 [法国]
哥伦布艺术博物馆藏

◇ 白云红树图（中国画）[明代] 蓝瑛
故宫博物院藏

教师范作

◇ 临齐白石《山水册页》（局部）

临摹山水画的步骤

1. 勾勒近景

2. 勾勒远景

3. 染墨色

4. 染色

不同的山水画作品在构图与形式上都有所不同，临摹时可先选择构图较简单的作品。

作业 选择一张山水画作品进行临摹，了解该作品的背景立意与构成法则，摹写时注意先后顺序，体会原作的笔墨技法与精神气韵。

任务四

想想之前学习了哪些山水构图法，本课中作品构图可如何概括。

学生作品

◇ 临《富春山居图》（局部）

◇ 烟云远岫

第2课 应物象形

观察

◇ 坐落于红岩村的八路军驻重庆办事处旧址

归纳

◇ 红岩创作草图（中国画）[现代] 钱松喦（yán）

立象

【本课情境】

有画家认为：山水自心造，是天地幻化之象，因而不是实景实物。你如何理解这句话？你认为山水画需要对景写生吗？

任务一

比对作品《红岩》与红岩村实景图，说一说画家如何对实景图加以提炼归纳的。

“应物象形”指依照物体的形状而描绘其形态，但不是单求形似，描绘的物象要与作者所表现的精神相结合。画家在面对自然时，并非照搬自然，而是对自然进行提炼升华，将自然引发的主观感受表现出来。

◇ 红岩（中国画）[现代] 钱松喦
中国美术馆藏

《红岩》是钱松喦在写生途中根据重庆红岩村的景色创作而成。画家满怀对革命先烈的崇敬之情，大胆运用色彩，将山石施以红色，并通过“风雨万方黑，红岩一帜红，仰钦奋彤笔，挥洒曙光中”的题画诗，突出了画面的意境。

画家在依据写生稿创作时，会巧妙地布置画面，以表达情感。

◇ 韶山纪行手稿（素描）

[现代] 傅抱石 南京博物院藏

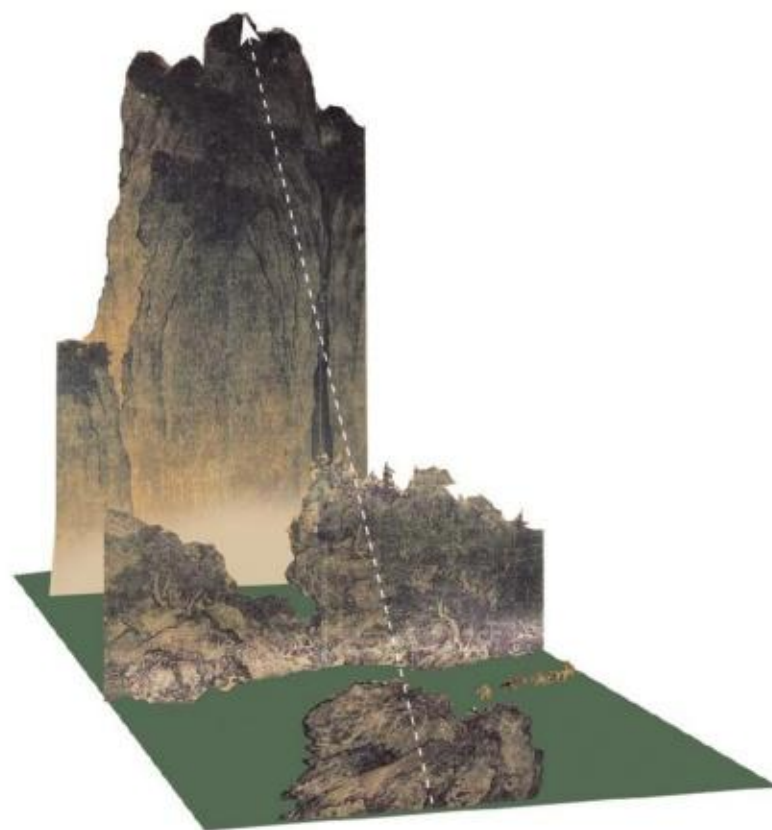
◇ 韶山（中国画）[现代] 傅抱石 南京博物院藏

傅抱石在韶山写生时画了若干山水画稿，在正式创作时，他依据写生稿创作长卷形式的山水画，从而展现开阔的气象。

任务二

了解中国山水画的构图方法，说一说除了高远法还有哪些方法对画面意象产生影响。

◇ 自山下而仰山巅谓之高远

◇ 溪山行旅图（中国画）[北宋] 范宽

中国台北故宫博物院藏

画中山水并非以模仿真实空间为目标，而是巧妙地在近、中、远三段式的基本构图中，通过将渺小的行旅与巍峨的主山进行对比，创造出山川壮美的气象。

◇ 漓江（摄影）〔现代〕 刑辉

中国山水画家将“眼中之山水”的自然形态主观重构，形成新的审美意象，也使得同一处山水在不同画家笔下呈现出不同的艺术风格。

任务三

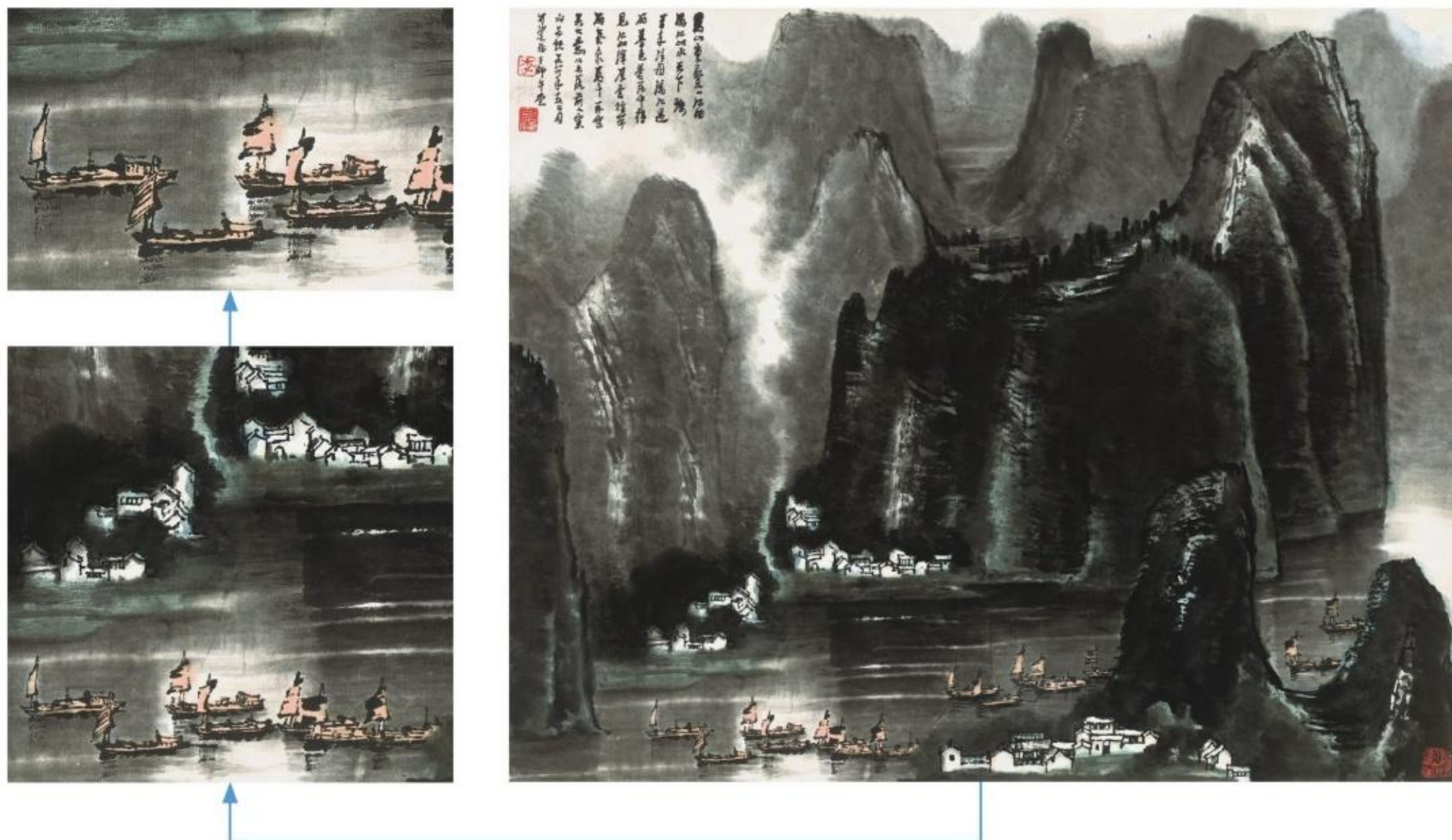
比较不同画家描绘的漓江山水，说一说你喜欢哪幅，为什么？

◇ 漓江春雨图（中国画）〔现代〕 徐悲鸿
徐悲鸿纪念馆藏

◇ 漓江溪流（中国画）1954年 黄宾虹
中国美术馆藏

山水画重要的特性之一，就是空间处理的自由性，山水画家遵从物象而不为物象所限，达到“化景物为情思”的境界。

◇ 漓江山水天下殊（中国画）1984年 李可染 李可染艺术馆藏

作业 根据写生稿或摄影作品，尝试用不同笔墨技法进行局部创作，感受不同技法所呈现的效果。

学生作品

◇ 韶山

◇ 幽居图

第3课 气韵生动

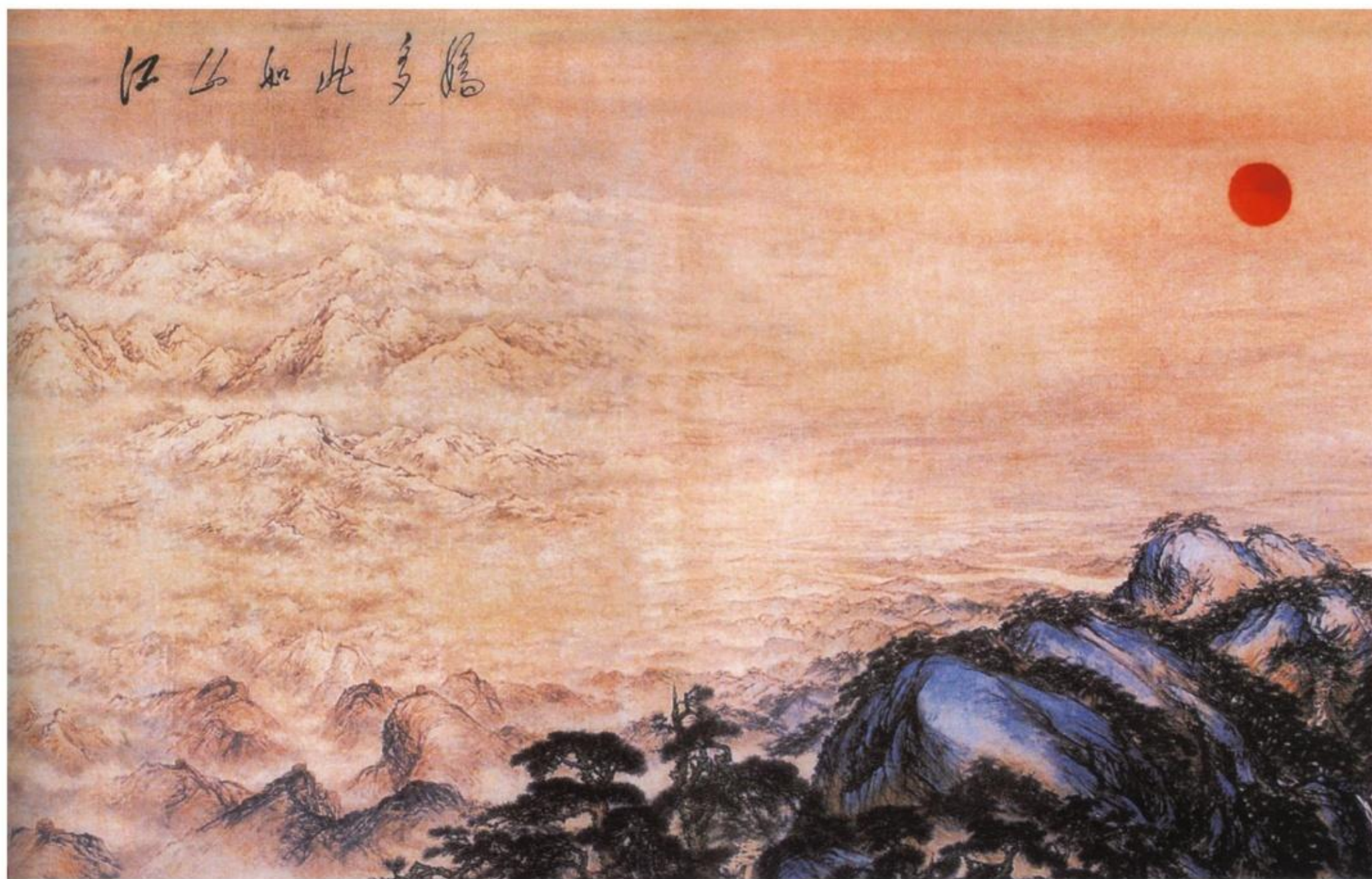
【本课情境】

当你读到毛泽东《沁园春·雪》这首词时，脑海中会浮现怎样的画面？若请你就此词创作一幅山水画作品，你将如何表现词中意境呢？

中国山水画强调意境之美。所谓意境，是指艺术家在作品中描绘的客观景物与所表现的思想感情融合一致而形成的一种艺术境界。

任务一

初步感受画面虚实与意境表达的关系。

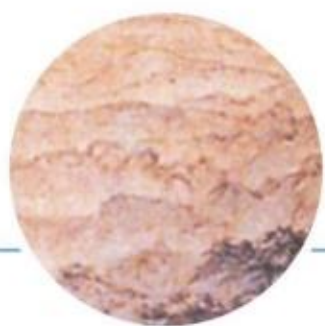

◇ 江山如此多娇（中国画）〔现代〕傅抱石 关山月 人民大会堂藏

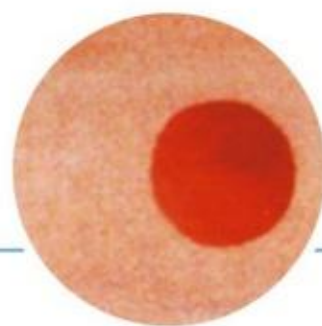
顶部的雪山展现了一派“千里冰封，万里雪飘”的北国风光。

远处的茫茫云海，展现出“欲与天公试比高”的大国气势。

近景展现出长城内外、大河上下的四季景象，创造了一种壮美宏伟的画境，以抒发画家对祖国河山的热爱与赞美之情。

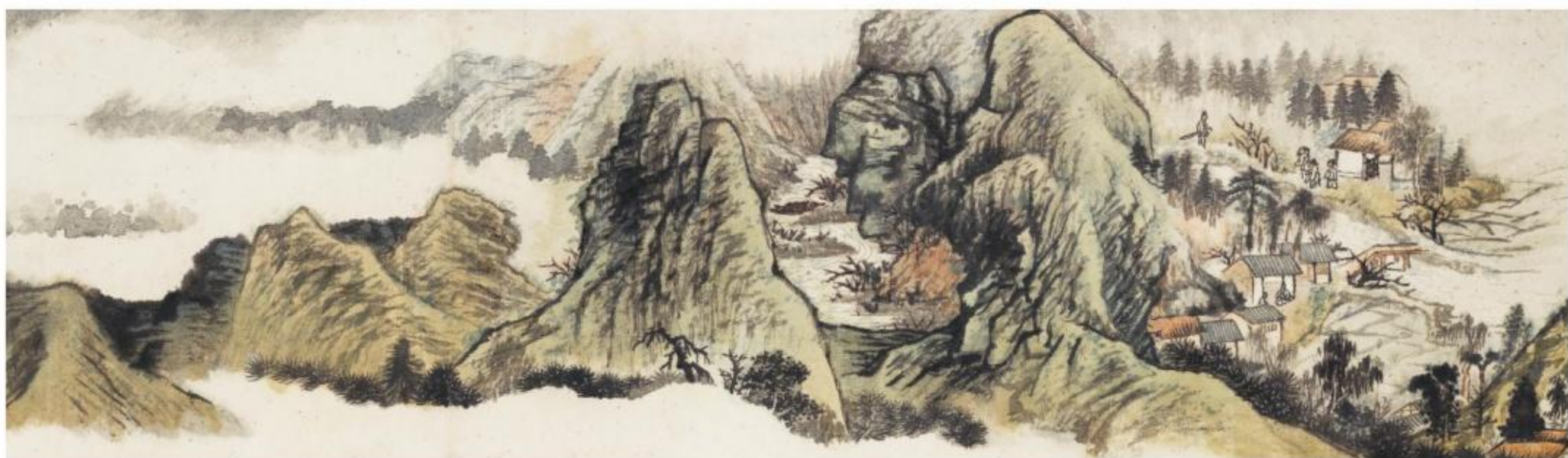
右上角的太阳，红霞耀目，光辉一片，冲破了灰暗的天空，象征着新中国如同冉冉升起的太阳。

思考与探究

郭熙《林泉高致》中写道：“诗是无形画，画是有形诗。”欣赏下面作品，思考：这些作品分别表现了哪首诗词的意境？立意与气韵有何不同？

中国山水画中的意境，除画家运用笔墨、线条、留白等表现形式之外，还可以通过题画诗来营造情景交融的艺术境界。

◇ 桃源图（中国画）（局部）

◇ 桃源图（中国画）〔清代〕石涛 美国弗利尔美术馆藏

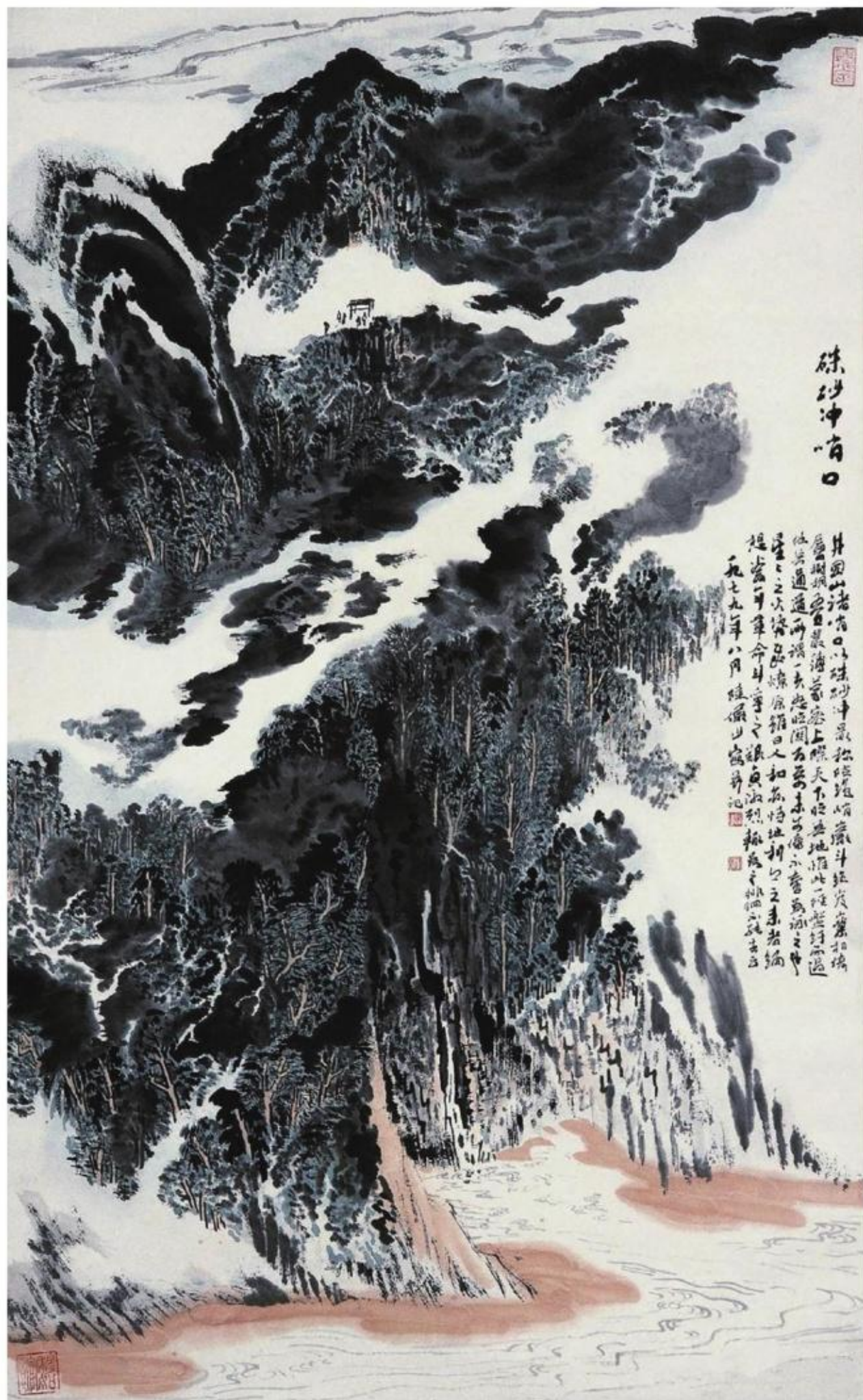
散点式构图、缭绕的云雾、影影绰绰的城门，都能将观画者带入玄妙的意境，恰符合图上诗句“灵山多奥秘，谷口人家藏。渔父偶然到，桃花流水香。迷途难偕问，归路已随忘。不比天台上，还堪度石梁”。

任务二

画面的留白除了可以是云，还可以是雾、是天、是水。请你找一幅山水画，说一说留白对画面的作用。

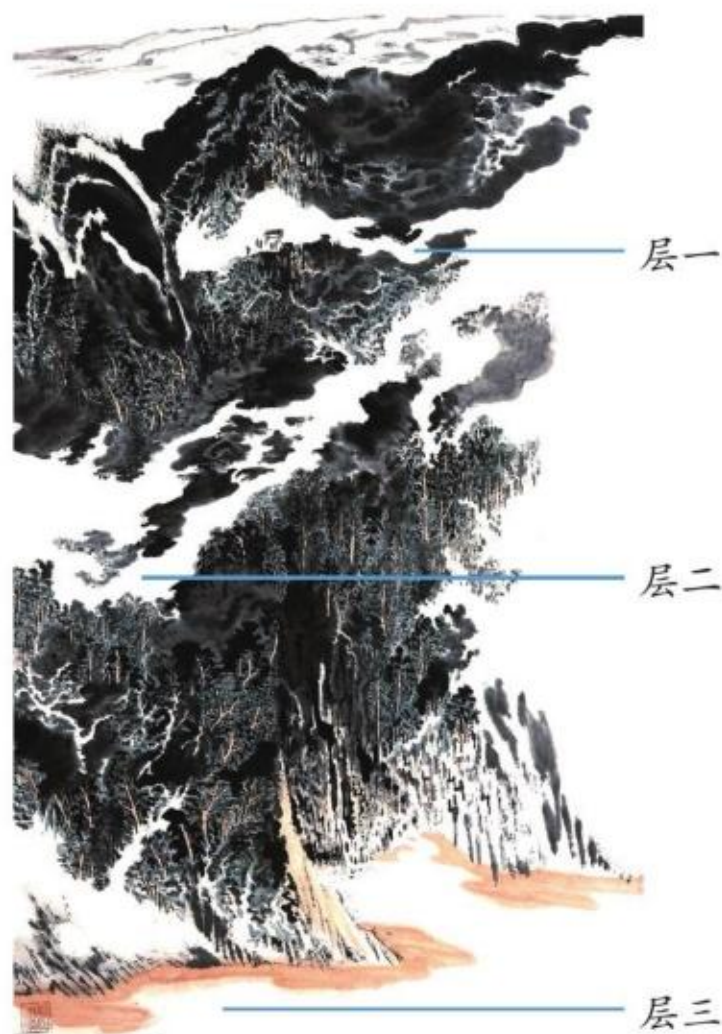
◇ 山水图（中国画）〔南宋〕马远 东京国立博物馆藏

◇ 朱砂冲哨口（中国画）〔现代〕

陆俨少 中国美术馆藏

《朱砂冲哨口》为陆俨少晚年作品，该作品尤为注重留白。云留白，树梢、峰头逆光处留白，虚实相生，巧变无穷。尤其是画面中上部白云与各局部留白相呼应，强化了运动感、升腾感和崇高感。画面右部的长篇题识，记述了朱砂冲哨口的地理特征，以及此处作为革命纪念地所承载的精神内涵。

作业 以孟浩然《过故人庄》中“绿树村边合，青山郭外斜”的诗意为题，创作一幅山水画小品，表现诗词中的悠然意境。

学生作品

◇ 过故人庄

【单元自评要点】

- 能知道中国传统山水画家既注重向自然学习，又注重向传统学习的观念。
- 能运用传统山水画的基本技法临摹或创作一幅山水画，了解笔墨技法是中国画的重要审美标准。
- 能理解“中国传统山水画反映了中国传统的哲学思想”。

第四单元 守正创新

——书籍装帧艺术

【基本问题】

如何在书籍装帧设计中体现守正创新的精神？

【单元情境】

走进书店，看着琳琅满目的书籍，有的鲜艳醒目，有的稳重高雅，有的活泼可爱。各种风格的书籍装帧设计体现着设计师的品味，符合不同读者的审美习惯，体现不同的民族风格和时代特征。你对书籍装帧艺术了解吗？它们是怎样被设计出来的？我们能为书籍装帧的守正创新做些什么？

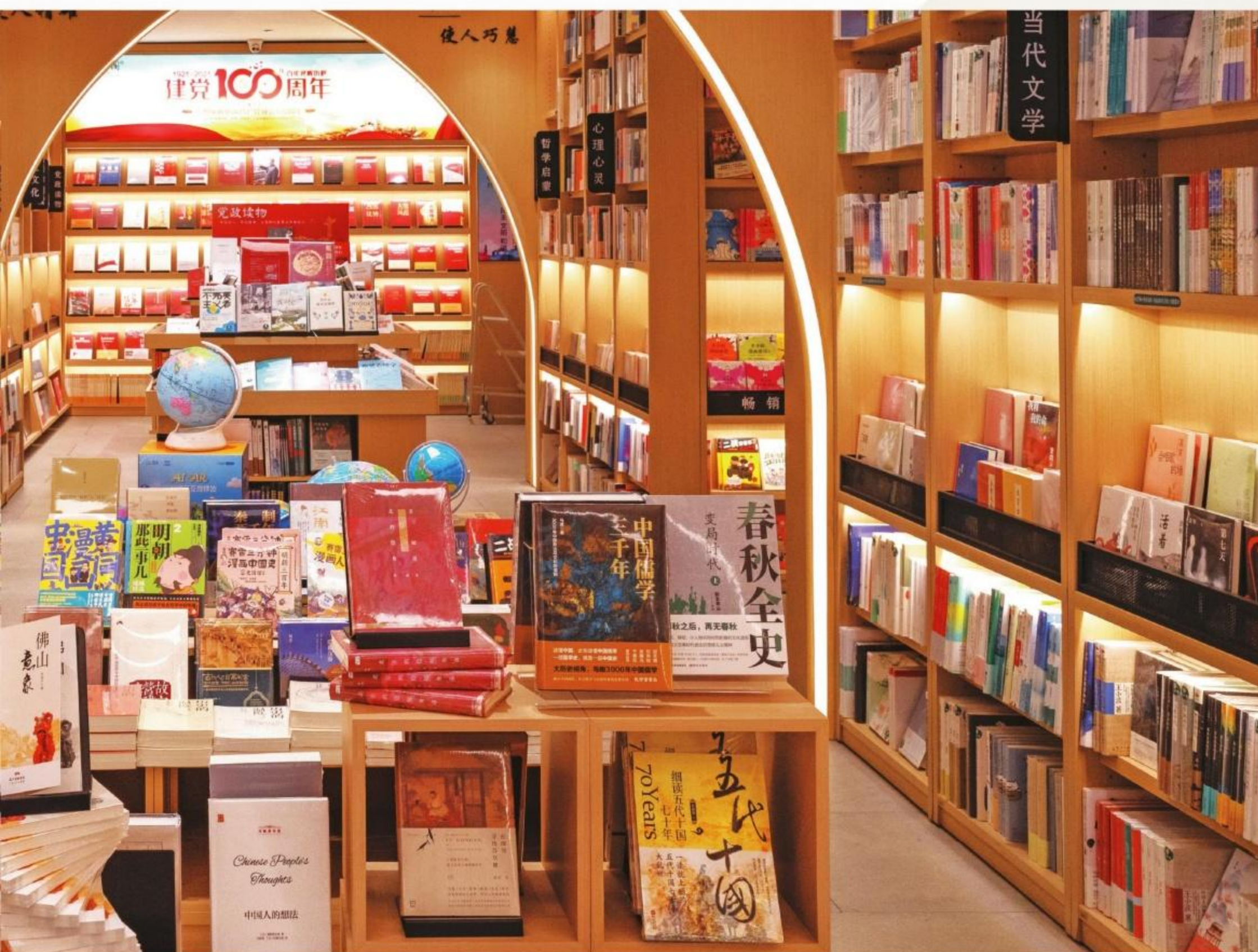
◇ 书店

【单元导读】

本单元了解书籍设计在历史变迁中的不同形式；通过设计书籍装帧作品，感受文化传承与发展的使命。

【关键词】

守正创新、书籍设计

【单元目标与评估依据】

- 了解中国书籍装帧艺术的特点。
- 学习书籍装帧设计的要素。
- 理解“书籍装帧艺术是随着书籍的诞生而产生，并随着历史的进步而发展的”。

第1课 书林漫步

【本课情境】

中国书籍装帧设计连续多年在莱比锡“世界最美的书”奖项中获奖，其中大多数获奖作品都借鉴了中国古籍装帧的形式。中国古籍装帧有哪些形式？它们是如何发展演变的？为什么这些古老的装帧形式在当代社会依然被借鉴与认可？

◇ 悬泉置汉简（简策）[汉代]

甘肃简牍博物馆藏

简策

在竹片或木片上书写文字，并用皮条或绳索连接起来，称为简策，可自左至右卷起存放。

中国古代书籍装帧形式多样，主要有简策、卷轴装、经折装、蝴蝶装、包背装、线装等，反映了古人的聪明才智和审美观。

任务一

搜集具有特色的书籍装帧设计图片或实物，并将它们按装帧形式分类。

◇ 卜天寿抄《论语郑玄注》（卷轴装）[唐代]

吐鲁番博物馆藏

卷轴装

书写后依轴而卷，称为“卷轴装”。

◇ 吴彩鸾楷书刊谬补缺切韵卷（龙鳞装）[唐代]

故宫博物院藏

龙鳞装

亦称“旋风装”。唐代中叶已有此种形式。其形式是：长纸作底，首纸全裱穿于卷首，自次页起，鳞次向左裱贴于底卷上。

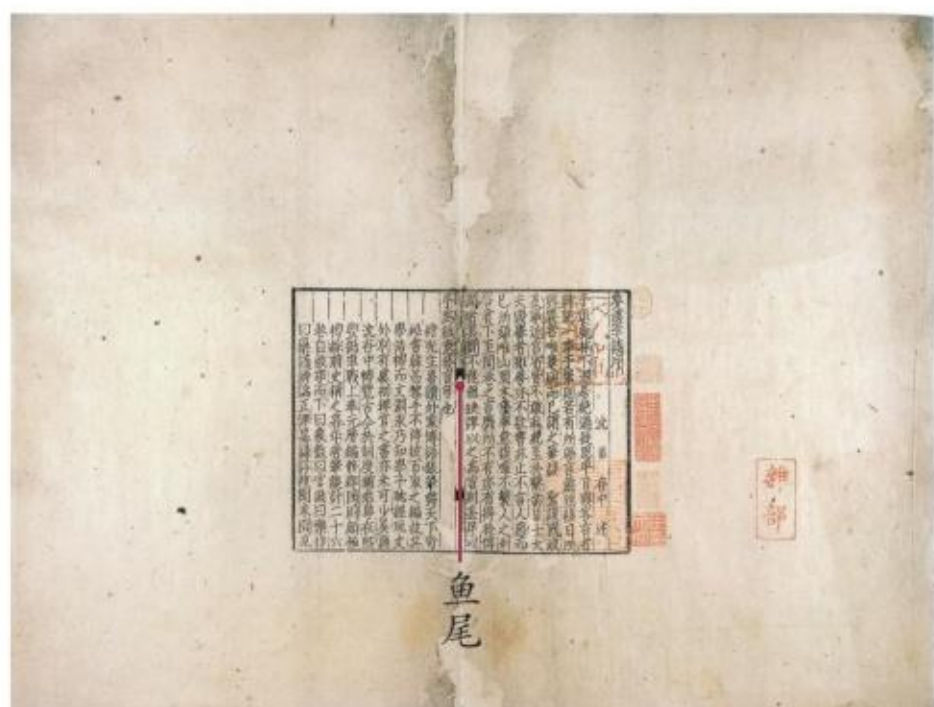

◇ 九成宫醴泉铭（宋拓）（经折装）〔宋代〕

上海图书馆藏

经折装

一张纸左右反复折合，呈长方形的折子形式，在首页和末尾面的书页上贴以尺寸相同的硬纸板或木板作为封面和封底，防止损坏。

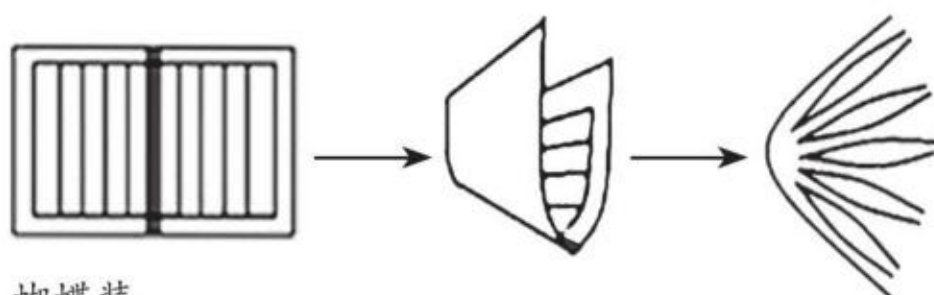
◇ 梦溪笔谈（蝴蝶装）〔元代〕

中国国家图书馆藏

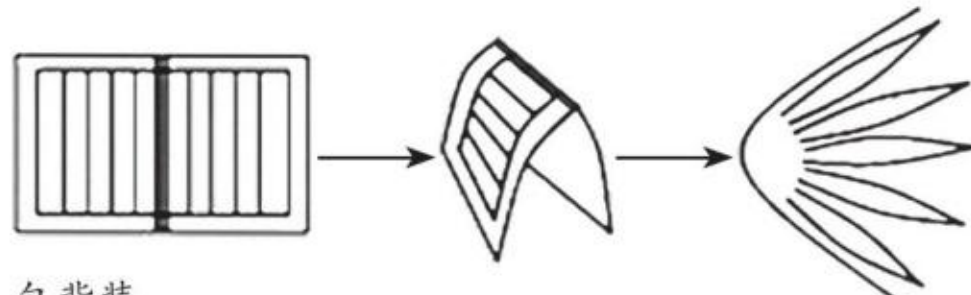
◇ 永乐大典（包背装）〔明代〕

中国国家图书馆藏

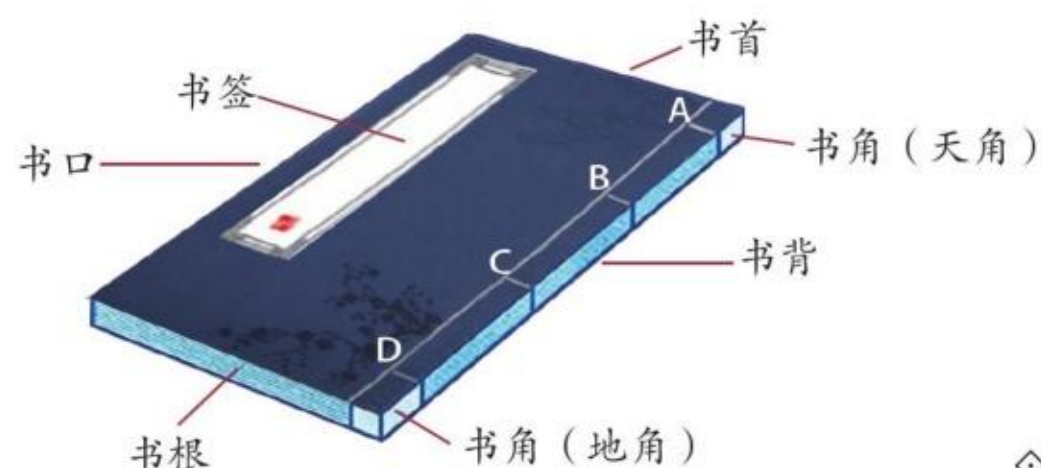
蝴蝶装

始于唐末五代，盛行于宋元。将印有文字的纸页沿相对应的鱼尾中缝对折，再依次摺叠成方形，将对齐的页在折缝处粘贴于包脊纸上，书遂完成。

包背装

元代的包背装与蝴蝶装相反，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，以纸粘穿底，最后以一整张纸绕书背粘合作为书籍的封面和封底。

◇ 古线装（四目线装）结构图

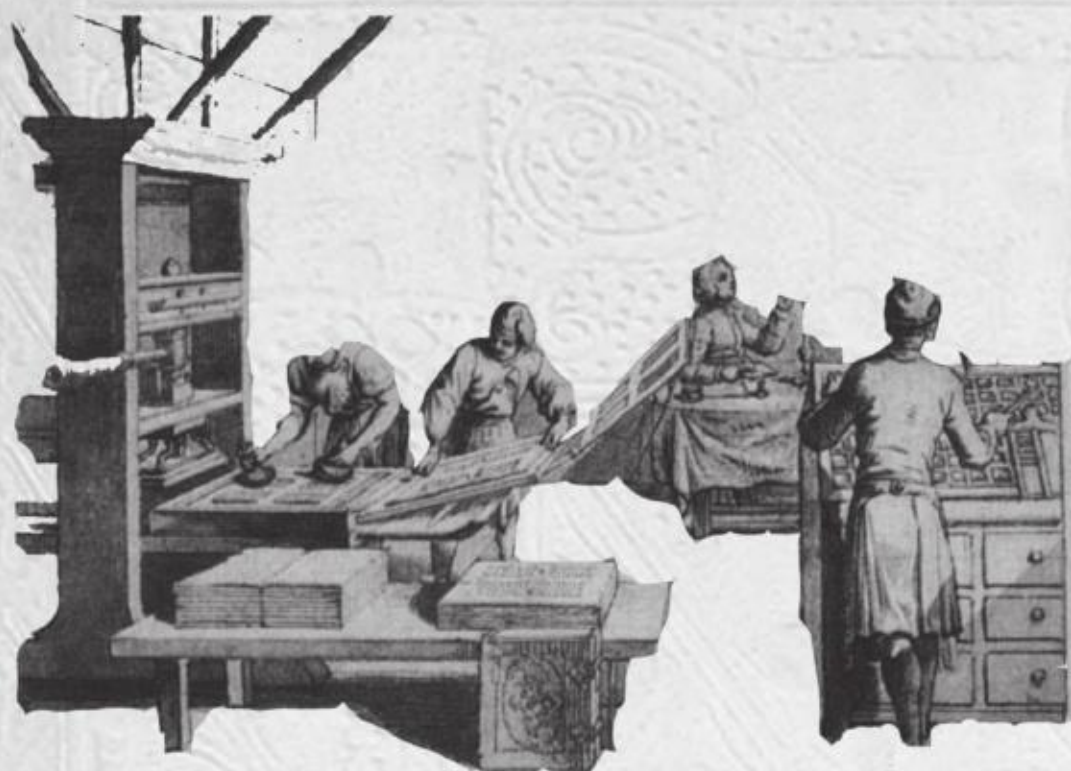
线装

明朝中叶，线装逐渐取代了包背装。常见的是四目线装，也有六目或八目的，它形式美观，不易散落，是中国古代书籍装帧发展成熟的标志。

◇ 宋元明诗三百首（四目线装）

〔明代〕天津图书馆藏

◇ 德国人古登堡发明了包括印刷机、油墨、金属活字等在内的一整套印刷术。

◇ 乔叟著作集（装帧设计） 1895 年
威廉·莫里斯 [英国]

任务二

查阅相关资料，说一说“世界最美的书”美在哪里，可从装帧形式、材质、造型、色彩等方面进行分析。

◇ 德国包豪斯丛书（装帧设计） 1925 年
蒙德里安 [荷兰]

15 世纪左右，随着现代印刷术的出现，书籍装帧设计有了新的变革。

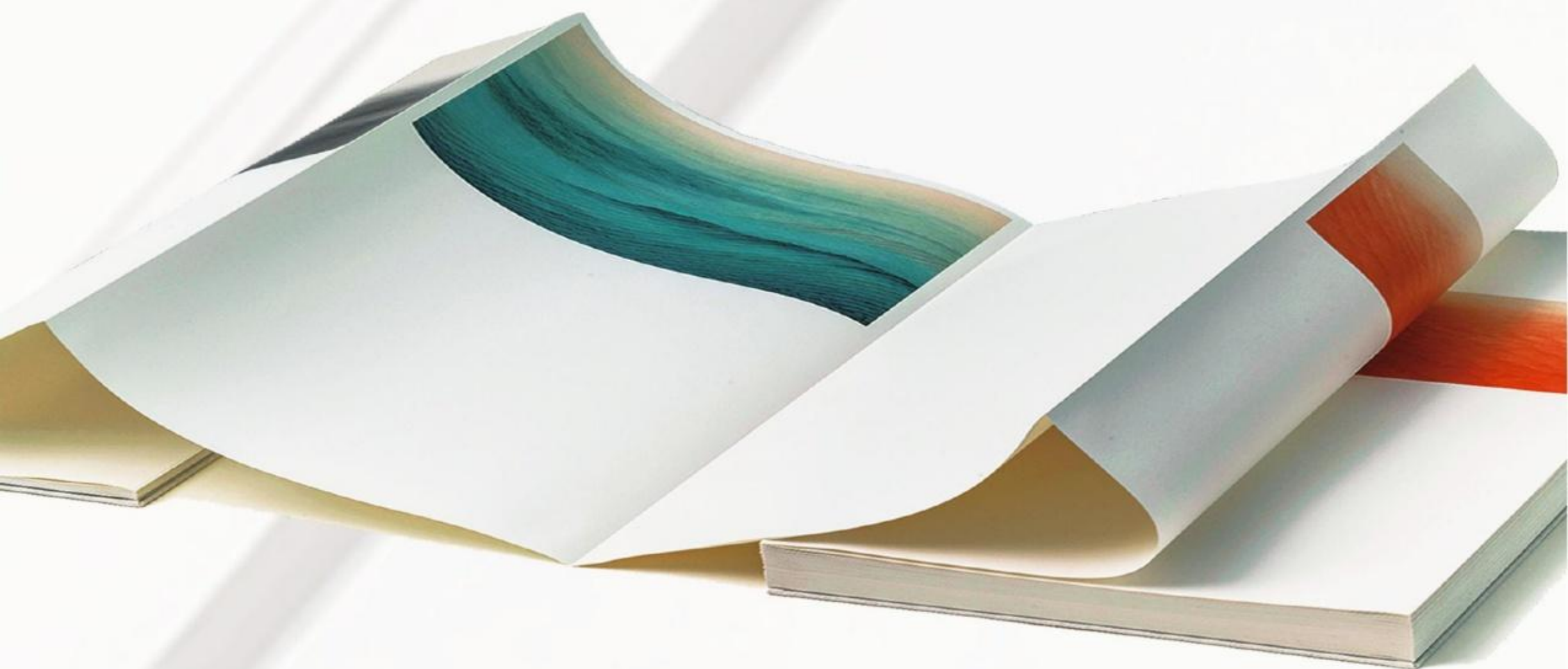
◇ 呐喊（装帧设计）
1923 年 鲁迅

20 世纪 20 年代，中国书籍装帧的形式开始向现代书籍装帧设计转变，在继承中国传统书籍装帧的基础上，吸收西方的装帧元素，丰富了书籍的设计语言。

进入21世纪，中国书籍装帧设计与世界有了更多的交流互动，为世界书籍装帧贡献了一份力量。

◇ 水：王牧羽作品集（装帧设计）2022年 曲闵民、蒋茜

书籍装帧调查表

作业 请你选取几款不同的书籍，分析它们的装帧方式并填写表格。

姓名	班级	装帧方式	出现时间
装帧方式图片（手绘或粘贴图片）		我的收获	

第2课 封面设计

【本课情境】

古今中外的书籍装帧形式在给我们带来审美感受的同时，也启迪着我们的智慧与创意。在电子阅读高速发展的当下，装帧设计是如何体现纸质阅读之美的？

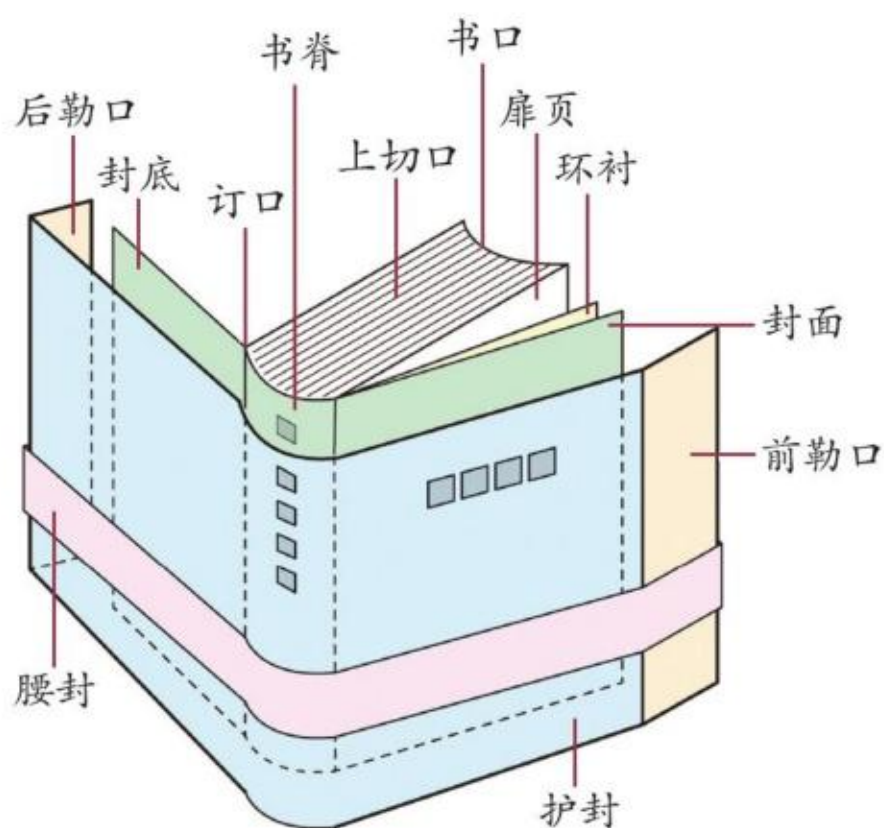
◇ 2022 年“中国最美的书”获奖书籍（装帧设计）

知识链接

现代的书籍装帧设计是指从书的封面外观结构到书芯内页版式的一系列设计，目的是创造出书籍的整体视觉形象。

封面设计是书籍装帧设计中的基本环节之一，我们要分两方面思考。一是要知道封面设计的基本要素，能够综合运用相关美术知识、技能进行设计。二是要考虑到封面设计和书籍内容的相互关系，努力做到外观和内容在艺术和精神上的统一。

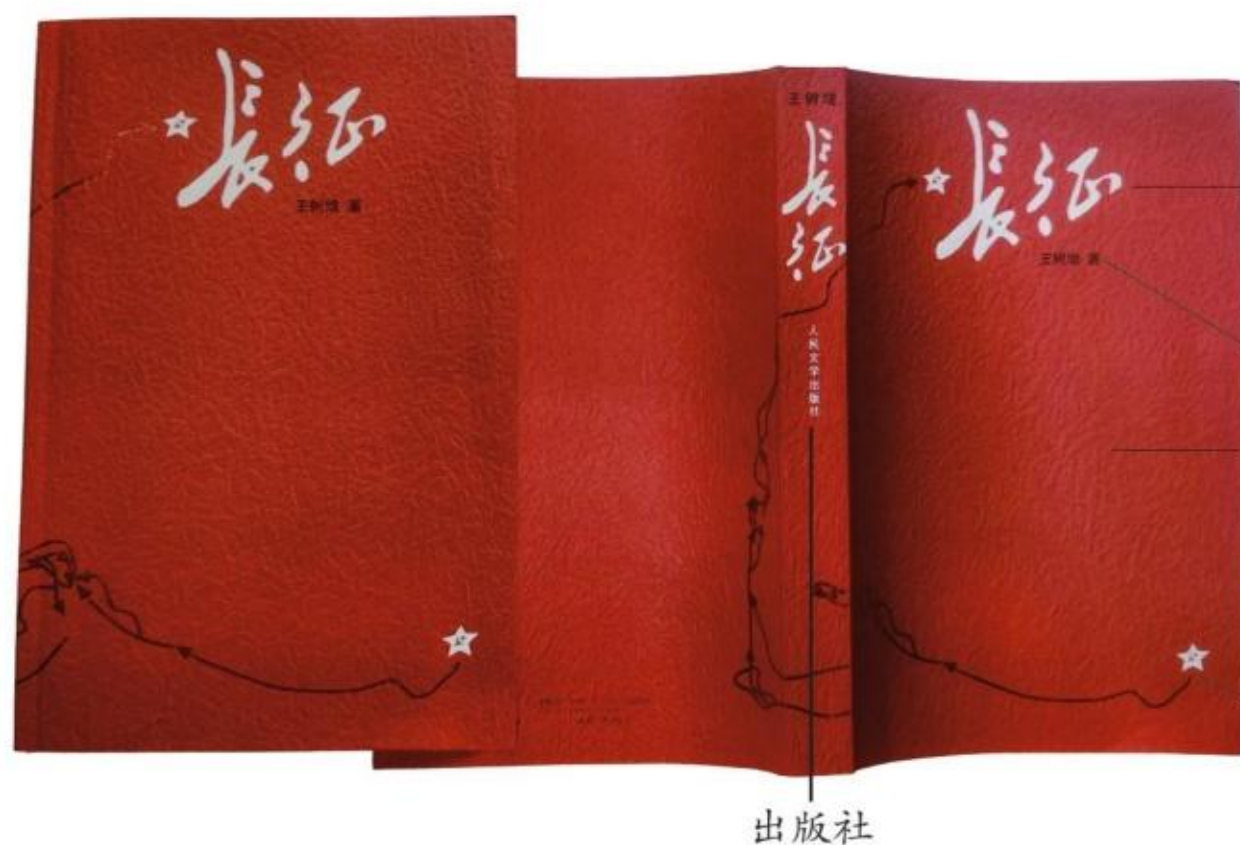
◇ 书籍装帧中的各个结构

知识链接

任务一

观察书籍封面，分析它们由哪些设计要素组成。

书名所用字体可大略分为书法字体、美术字体。书法字体主要包括篆书、隶书、楷书、行书、草书，美术字体主要包括宋体、黑体、仿宋体、艺术字等。书名字体要考虑书籍内容，选择适合书籍内容的字体。

书名：“长征”两字集毛泽东书法而成，与主题密切相关。

作者

封面颜色：设计师选择红色作为封面色，既符合“长征”主题，又有强烈的视觉冲击力。

图像：以一条蜿蜒曲折的线概括长征路线，看似简单，实际起到突出主题的作用。

◇ 长征（装帧设计）[现代] 刘静

◇ 中国传统道德（装帧设计）[现代] 祝东平

本书主要讲述中国传统道德，为此，设计师在封面上放大“德”，以强调主题。

◇ 中国小说通史（装帧设计）[现代] 刘晓翔

设计师选择山脉、云海作为封面图像，以山脉、云海连绵起伏的形象比喻历史绵延不断。

整体封面设计的切题美观是关键。

要做到切题，就要精确地把握书籍内容。

任务二

书籍封面的设计多种多样，观察书籍封面，说一说设计师是如何做到切题美观的，思考我们可以借鉴哪些地方。

在对封面进行设计的过程中，独特的标题字体也是封面整体设计的重要部分。我们可以将电脑中的艺术字打印并粘贴在封面上，也可以设计手绘艺术字，让书本更有独创性和手工制作的温度。

作业 选择一本书，为其设计封面。在班级或年级中举办一次“最美装帧”小型展览。

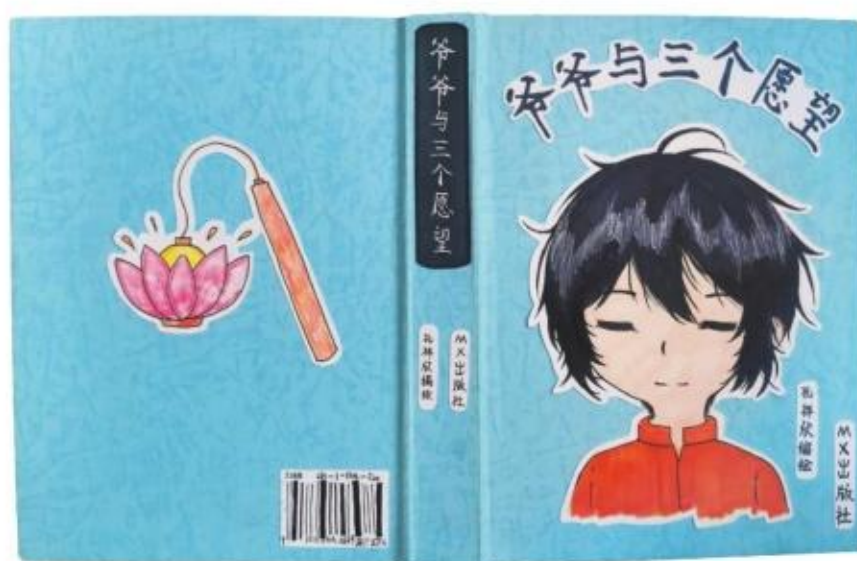
学生作品

◇ 封面字体设计

◇ 多多在哪里

◇ 爷爷与三个愿望

◇ 古文观止

◇ 书籍装帧展示

【单元自评要点】

- 能知道中国书籍装帧艺术的特点和发展历程。
- 能选择一本书，为其设计封面，要体现文字、图形、色彩、构成等要素。
- 能理解“书籍装帧艺术是随着书籍的诞生而产生，并随着历史的进步而发展的”。

后 记

本套教科书（七至九年级）由人民教育出版社课程教材研究所美术课程教材研究开发中心依据教育部《义务教育艺术课程标准（2022年版）》编写。

本套教科书集中反映了基础教育课程改革的最新成果，总结了上一版《义务教育教科书 美术》的编写经验，凝聚了教育专家、学科专家、教材编写人员、教研人员及一线教师的集体智慧。参加本套教科书统稿的还有刘冬辉，贾小川协助主编主持了编写工作。参加本册教科书编写和编辑工作的还有冯知军、岳嵩、徐莺燕、田思艺、黎润航、吴元新、王发花、刘金昆、凌智、林荣桓、王博研、武岳等。本套教科书封面设计由中央美术学院设计团队完成，人民教育出版社设计部制作。本册教科书版式设计为李媛、朱颖，封面插图设计为余洋，使用了“女骑马俑”和王希孟的《千里江山图》（局部），内文插图绘制为李思东、杨焕一、田思艺、樊友华、李建国。我们感谢为本册教科书提供专业支持的中国国家博物馆、中国美术馆、故宫博物院、中央美术学院等相关机构，以及所有对教科书的编写、审读、试教、出版等提供过帮助与支持的同仁和社会各界朋友。

本册教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品的作者进行了联系，得到了他们的大力支持。中国图片社、视觉中国等单位为本册教科书提供了图片素材。对此，我们表示衷心的感谢！但仍有部分作者未能取得联系，恳请入选作品的作者与我们联系，以便支付稿酬。

我们真诚地希望广大教师、学生及家长在使用本册教科书过程中提出宝贵的意见和建议。我们将本着精益求精的态度，集思广益，不断修订，努力使教科书日趋完善。

联系方式

电 话：010-58758624，58758866

电子邮箱：jcfk@pep.com.cn

意见反馈平台：jcyjfk.pep.com.cn

人民教育出版社 课程教材研究所

第一次循环使用	班级	姓名	学号
第二次循环使用	班级	姓名	学号

义务教育教科书

艺术 美术

八年级

上册

YIWU JIAOYU JIAOKESHU

YISHU MEISHU

义务教育教科书

艺术 美术

八年级 上册

绿色印刷产品

ISBN 978-7-107-39009-8

9 787107 390098 >

人民教育出版社