

义务教育教科书

美术

MEI SHU

九年级上册

江南美術出版社

你知道吗?

热爱祖国优秀美术传统文化

人桥（版画） 1948 古元

● **作品背景简介：**《人桥》作品尺寸纵20.5厘米、横36厘米，为套色木刻，中国美术馆藏。作者古元是广东中山人。1939年入延安鲁迅艺术学院美术系学习。延安时期著名的版画艺术家。该作品取材于解放战争中人民解放军的真实战斗事迹，是古元在解放战争时期创作的重要作品。

● **主要造型特点：**作品具有强烈的艺术感染力和时代特点。画面表现的是解放战争时期大军渡江，架桥部队用自己的身体撑起浮桥，配合主力部队向敌人进攻的场面。画面以黑色为主，套以橘红、黄绿等色，在对比中渲染表现出河水奔腾、硝烟滚滚、火光冲天的战斗气氛，映现出战士们冲锋陷阵的身影，表现了人民战士为解放全中国而高度发扬的革命英雄主义精神。

● **画外人文故事：**1948年，古元从报上读到一篇关于淮海战役的报道——我人民解放军追歼逃窜的敌军，遇到一条河流横在面前，敌军炸毁了桥梁，妄图借助天险阻挡我军追击。英勇的解放军指战员个个毫不犹豫地跳入冰冷刺骨的河水中，用肩扛梯子架成一座浮动的人桥，让战士们踏过去追歼逃敌。

义务教育教科书

美术

MEISHU

九年级上册

主 编：戴立德 李于昆

广东省教育研究院 岭南美术出版社 编

岭南美术出版社

中国·广州

广东版义务教育教科书《美术》
编写委员会

策 划：李文郁 李健军
主 编：戴立德 李于昆
执行副主编：周凤甫
副 主 编：邓子平 李健军 林懋生
陈玉萍 张 海 汤晓峰
彭石根
编 委：卢兆荣 卢红月 华 年
江丽娟 刘慧仪 罗 广
陈日新 张建辉 黄宏武
魏 曼

责任编辑：李健军 陈国健 魏 曼
责任校对：钟 怡
责任技编：罗文轩 钟智燕

本教材所选用的部分摄影、美术作品，由于各种原因，未能事先征得作者（或版权持有人）的同意，特致歉意。敬请有关作者（或版权持有人）与岭南美术出版社教材部联系，以便奉付稿酬。

目录

- 欣赏·评述 ● 造型·表现
- 设计·应用 ● 综合·探索

美术九年级上册

第一单元 走近美术家

- ① 齐白石 徐悲鸿·····4
- ② 达·芬奇 毕加索·····9

第二单元 有性格的形象

- ③ 名画中的人像·····14
- ④ 独具魅力的面具·····16

第三单元 泥痕火迹的艺术

- ⑤ 魅力无穷的传统陶瓷·····18
- ⑥ 个性张扬的现代陶艺·····20

第四单元 装饰与应用

- ⑦ 装饰与生活·····22
- ⑧ 剪纸与应用·····25
- ⑨ 镂空的魅力·····27

第五单元 设计与生活

- ⑩ 巧妙的线材造型·····30
- ⑪ 富有创意的家具·····32

第六单元 环境与家园

- ⑫ 现代人居环境·····34
- ⑬ 营造美好家园·····38

前言

★ 同学们：请认真阅读与欣赏每个单元的课文与图片，试以美术探秘、科学研究、团结合作的精神，参与每一课为你设计的学习活动过程；感受“欣赏·评述”“造型·表现”“设计·应用”“综合·探索”这四个美术学习领域给你带来的活动乐趣和成长体验。

♥ 请在每一个单元（或你最喜欢的单元）的学习之后，在下面这张“中学生美术学习成长记录卡”上填写自己的学习收获；本学期结束时，你会积累多张这样的卡片。请自己做个学习小结和成果展示，并与同学、老师相互交流，共享美术学习成长的成功与快乐！

★ 怎样阅读和使用这本美术教科书？

♥ 怎样运用这份美术学习成长记录卡？

★ 星星辉映是你的学习目录！

♥ 心心相印是你的成长记录！

中学生美术学习成长记录卡

班级_____姓名_____年____月____日

（可根据自己的学习情况，打√评分，5为最高分，1为最低分）

单元主题	单课题目	自我评分				
		5	4	3	2	1
知识与技能	① 我知道课本的主要知识，能自问自答，简明表述。					
	② 我会运用手绘线条记录生活，构思草图，线条流畅。					
	③ 我会运用手工技巧合理选材造型，制作效果精美。					
	④ 我能运用色彩搭配常识，徒手描绘造型；或利用电脑组合生活中的色彩，视觉效果协调。					
过程与方法	① 我会自主阅读课本，学会欣赏课本里的美术作品。					
	② 我能与同学合作学习，学会课本要求的操作方法。					
	③ 我能探索思维，提出问题，发表看法，学会简明地表达自己的观点。					
情感与态度	① 我会按要求备好工具、材料，做好场地清洁工作。					
	② 我对课本的学习内容感兴趣，主动参与学习活动。					
	③ 我能开动脑筋，作业具有与众不同的美感与创意。					
我的感想		合计总分				

● 了解画家齐白石、徐悲鸿的艺术生平和代表作特色，学习美术家继承优秀传统文化和勇于创新的精神。

艺术的发展是以继承优秀传统文化为基础的。艺术的生命在于创造，没有革新创造，就谈不上艺术的发展。

历史上有成就的艺术家，都能正确地处理继承与发展的关系，从而在艺术史上占有一席之地。让我们走近美术家，了解美术家。

齐白石(1864—1957)，湖南湘潭人。现代书画家、篆刻家。早年曾为木匠，后结交当地文人，学习绘画、诗文、篆刻、书法。60岁左右，画风遽变，重视创新，融合传统写意画和民间绘画的表现技法，形成独特的艺术风格。齐白石擅作花鸟虫鱼，笔墨纵横雄健，造型简练质朴，色彩鲜明热烈，并善于把写意花卉与工笔草虫巧妙地结合在一起。

祖国万岁（中国画） 1955 齐白石

齐白石1955年所作，寓意他祝愿祖国万年长青，永世和平的真挚情怀。

自画像（油画） 现代 徐悲鸿

徐悲鸿(1895—1953)，江苏宜兴人，现代画家、美术教育家。少时刻苦学画，后留学法国。抗日战争期间，屡在国外展售作品，得款救济祖国难民，并参加民主运动。中华人民共和国成立后任中央美术学院院长、中华全国美术工作者协会主席。擅长油画、中国画。

奔马（中国画） 1941 徐悲鸿

徐悲鸿画马驰名中外，据说他画马的速写稿有千幅之多，并学过马的解剖。他所画的骏马形神兼备，堪称中西融合的艺术杰作。

欣赏与探索

1. 齐白石提出了“作画妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世”的画学理论。你能以他的一件作品为例，尝试说明“艺术源于生活、高于生活”的道理吗？

2. 徐悲鸿把“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”作为座右铭，他以“人须无傲气，但必具傲骨”的诤言要求自己。他那奋蹄狂奔的骏马有何象征意义，给了你怎样的感觉与联想？

九方皋（中国画·局部） 现代 徐悲鸿

思考与评价

两位美术家为了追求理想，走过了曲折的人生道路。让我们到展览馆、图书馆去，或通过互联网，搜集相关的美术作品，分小组办一个资料展示会，并交流体会：我们向艺术家齐白石、徐悲鸿学到了什么？

学习网站

在中国现代美术史上，还有许多画家通过对国外艺术的学习、吸收，形成了自己独特的艺术风格，对当代中国美术起到深远的影响，他们是中国现代绘画艺术的启蒙者。

齐白石、徐悲鸿、吴作人、李桦合影

田横五百士（油画·局部）

田横五百士（油画） 1928—1930 徐悲鸿

此画取材于《史记·田儋列传》。田横是田儋之弟，战国时代齐国王族的后裔，秦末农民起义的领袖之一。被刘邦打败后不肯投降，退守海岛。汉朝建立后，他以大局为重，毅然放弃权力归降于汉，并于赴京觐见刘邦的途中自杀身亡。他手下将士五百人，闻讯全体自杀殉节。这件事在中国历史上成为忠贞不屈的典范，名垂千古。

虾（中国画·局部） 现代 齐白石

齐白石的墨虾，遐迩闻名。他少年时常到溪流边观虾、钓虾，62岁时在画案的水碗里养虾，可见他非常重视观察与思考。在技法上，他不断追求笔墨的简练与传神，认为到80岁以后画的虾，才真正达到炉火纯青的地步。他曾感慨地说：“余画虾数十年始得其神！”

李铁夫（1869—1952），广东鹤山人。中国革命家、油画家，也是我国最早赴欧美的美术留学生之一。擅长肖像画和静物画，其肖像画具有19世纪欧洲学院派风格，背景深暗，色彩沉着含蓄，注重人物性格及心理刻画。

画家冯钢百（油画） 1934 李铁夫

这是美术家冯钢百的肖像画，是李铁夫成熟时期的代表作，以暗色的背景和衣服，衬托出人物头部主要形象。

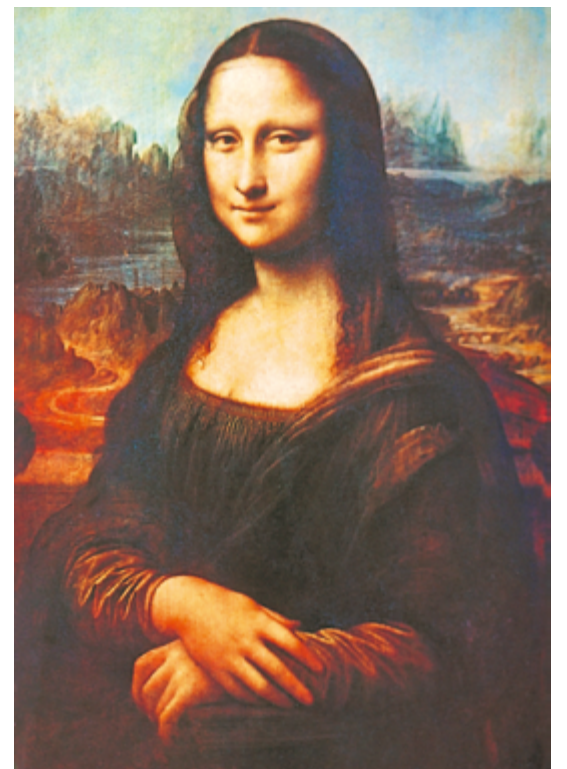

● 了解画家达·芬奇、毕加索的艺术生平及其代表作特色，赏析比较传统油画与现代油画的异同。

在西方美术史上，达·芬奇和毕加索可算是富有创造力的天才，也是有巨大影响力的艺术家，他们在不同的时期谱写了辉煌的艺术篇章。让我们欣赏与探索他们的经典之作，比较一下其艺术特征有哪些不同，我们应向他们学习什么？

达·芬奇(1452—1519)，意大利文艺复兴时期美术家、自然科学家、工程师。他把科学知识和艺术想象有机地结合起来，使当时的绘画水平发展到一个新阶段。他把解剖、透视、明暗和构图等零碎的知识，整理成为系统的理论，对后来欧洲绘画的发展影响很大。

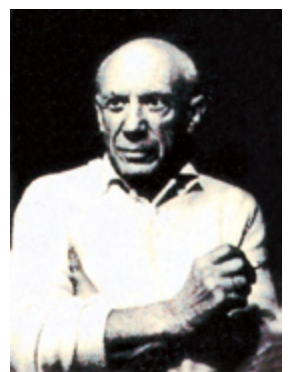
蒙娜丽莎(油画) 1503 达·芬奇(意大利)

画中所描绘的人物以健康、端庄和自信的笑容，成为文艺复兴时期绘画作品中女性美的典范。

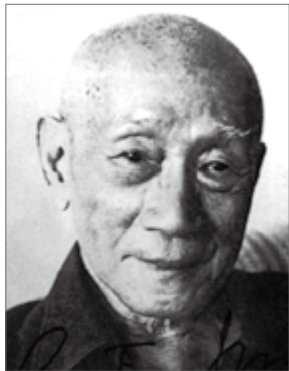

哭泣的女人(油画) 1937 毕加索(西班牙)

毕加索(1881—1973)，西班牙裔法国籍画家，立体派的代表，西方现代美术最具创造性和影响力的艺术家之一。受非洲黑人艺术、原始艺术、东方艺术及塞尚的影响，坚持不懈地进行探索、创新，为世人留下了两万多幅作品，也为现代艺术开辟了驰骋想象的空间。

《哭泣的女人》以眼、耳、鼻错位的手法，反映了人物的悲哀与苦难。从中可看出立体主义的一些表现手法，如追求几何形体的美；把不同视点观察到的事物组合在同一画面里，创造出独特的视觉形象。

林风眠(1900—1991)，广东梅县人，著名画家、美术教育家。林风眠是艺术“中西融合”最早的倡导者和最为主要的代表人，是中国美术教育的开辟者和先驱者。

他擅长描写仕女人物、京剧人物、渔村风情和女性人体以及各类静物画和有房子的风景画。

霸王别姬(中国画) 现代 林风眠

《霸王别姬》是林风眠的精彩之作。林风眠以塞尚及立体画派之风格表现中国戏曲人物，用椭圆形、三角形、方形等块面概括描绘对象，线条爽利、质朴洗练，颇富中国民间皮影、剪纸之美感。

黄新波(1916—1980)，广东台山人。黄新波是1931年“新兴木刻运动”的主要代表性画家之一，为我国版画艺术的诞生和发展做出了巨大的贡献，也奠定了他在中国现代美术史上的重要地位。

他的版画以象征、寓意的手法，将自己对人生和社会的理解，倾注于风格鲜明的画面之中，作品感情真挚，思想深邃，发人深思。

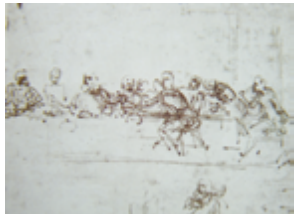
年青人(版画) 1961 黄新波

《年青人》是黄新波影响深远的代表作。画家表达了对中国年轻人寄予美好的希望，这件作品一经问世反响巨大，20世纪60年代曾在瑞典展出。画作意境单纯、美好，具有强烈的艺术感染力，在很长时间里激励着那个时代的年轻人。

怪异的形象

从这幅画稿中，可以看出达·芬奇研究人物脸部表情的兴趣。

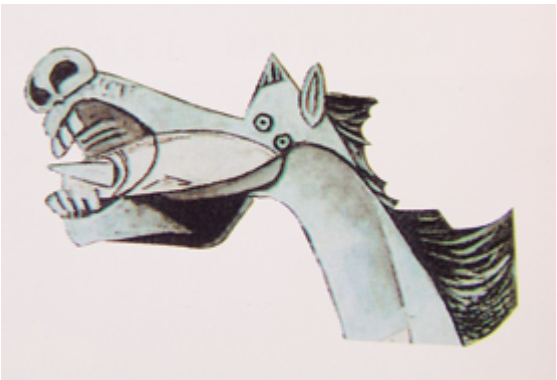

最初的想法

从这幅初稿中，可看出达·芬奇创作《最后的晚餐》时的最初构思。

欣赏与探索

1. 达·芬奇作品《最后的晚餐》背后有什么故事？其构图特征与画家的匠心是什么？
2. 毕加索说：“我是依我所想来画对象，而不是依我所见来画的。”你能通过对作品《格尔尼卡》的了解与分析，感受到画家对生活的热爱和对灾难不屈抗争的精神吗？

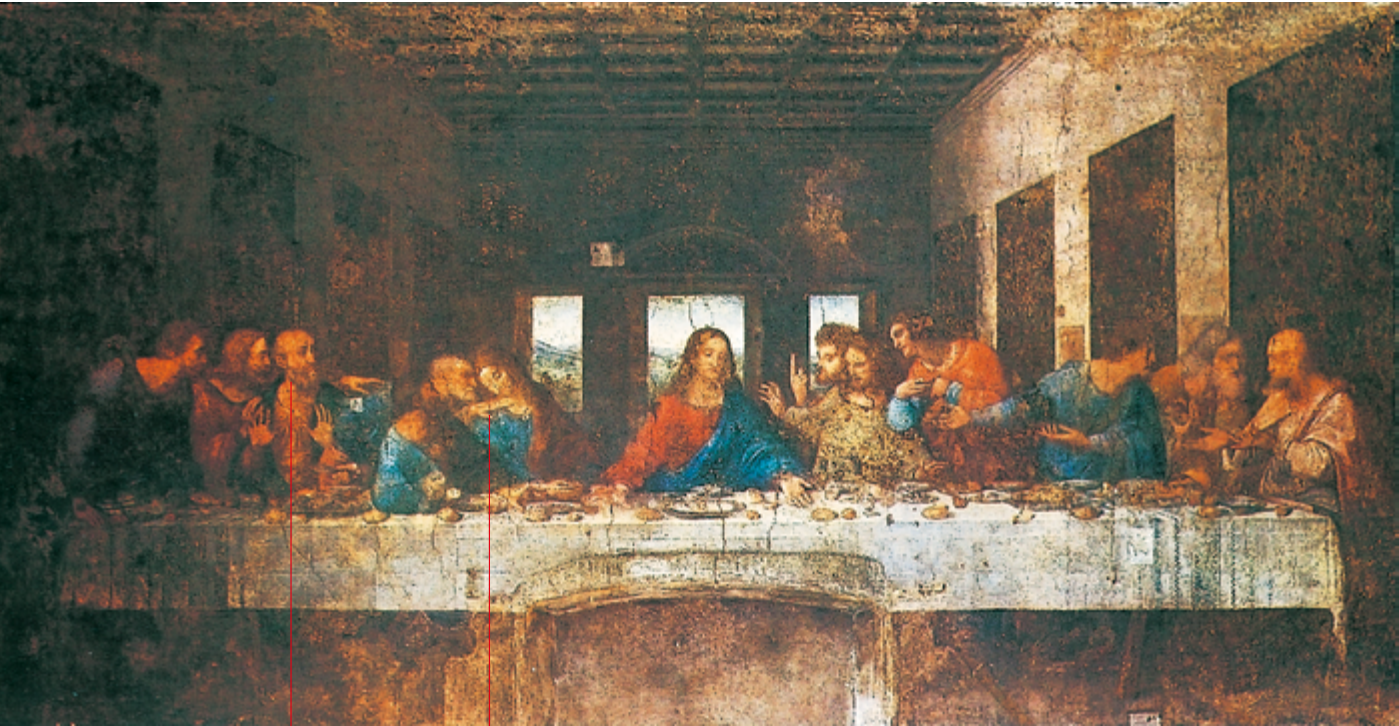
动物的象征

毕加索解释说：“公牛代表残暴和黑暗。马代表痛苦的人民。”

惊悚的叫声

在惊恐中逃命的人绝望地从楼上跳下，所有的人和动物都张开嘴发出了尖叫声。

门徒的手势

这位门徒将手举起，掌心朝着观者，看起来像是要挡开即将降临的灾难。

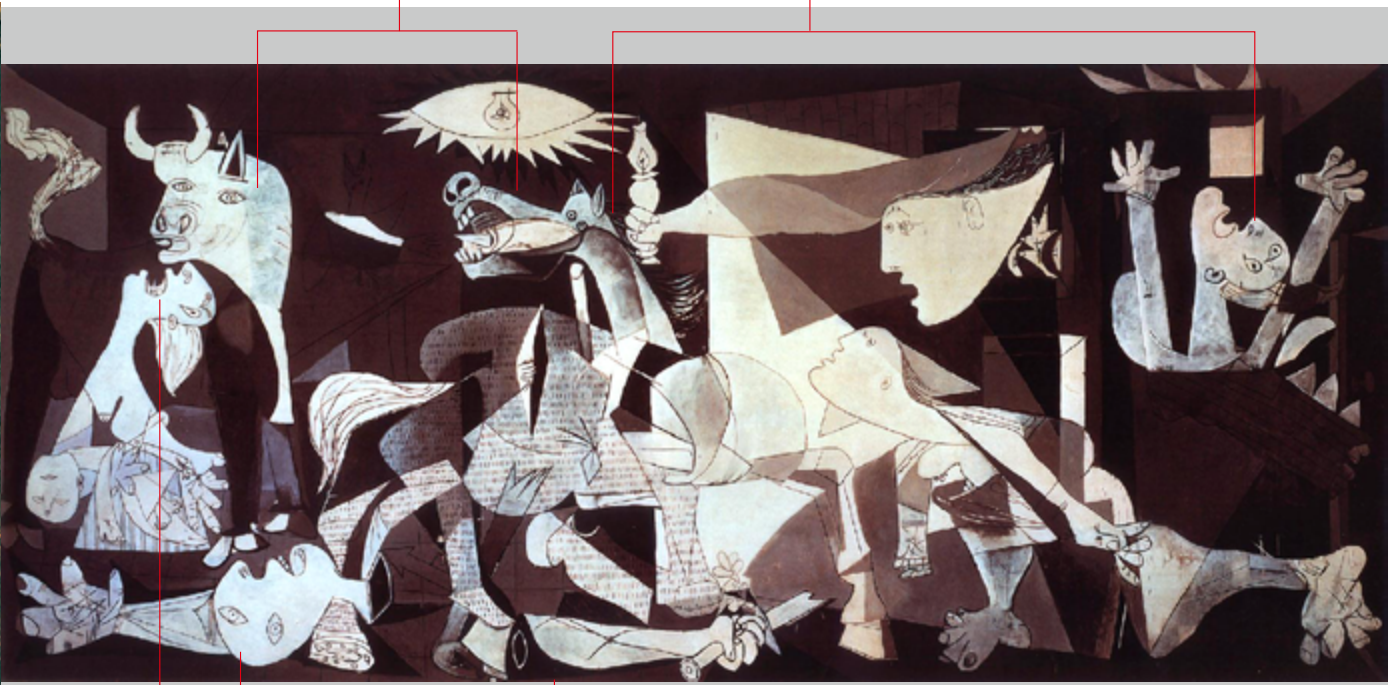

阴影下的犹大

看上去，左边处在阴影下的犹大是唯一情绪反应冷漠的门徒。

最后的晚餐（壁画） 1495—1498 达·芬奇（意大利）

《最后的晚餐》是达·芬奇的代表作之一。作品表现的是耶稣在餐桌上向他的12个门徒宣告“你们中间有一个人出卖了我”时引起震惊的场面。在这最具戏剧性的时刻，通过耶稣和犹大两个形象的塑造，揭示了善与恶两种人格的对比；同时作品在构图、透视、解剖、明暗等方面做了成功的探索。

人形的扭曲

躺倒在地上的战士肢体残缺，死不瞑目；所有受到沉重压迫的人，变成了扭曲、不规则的形体。

色彩的组合

采用黑白及灰色的阴影，创造出一幕挣扎于死亡边缘的景象。

格尔尼卡（油画） 1937 毕加索（西班牙）

1937年4月26日，德国法西斯的飞机对西班牙小镇格尔尼卡进行狂轰滥炸。毕加索义愤填膺，放弃了原本正在创作的一幅作品，利用周六、周日的时间将这一恐怖事件画出来。他采取象征的手法，有力地揭露了侵略战争的罪恶和法西斯的暴行，强烈地触动着观众的视觉和心灵。《剑桥艺术史》指出：“破碎的形象、惊恐的气氛和灾难的象征都混合于一体，使《格尔尼卡》成为20世纪少数几幅真正具有大众意义、使用大众语言的大众作品之一。”

思考与评价

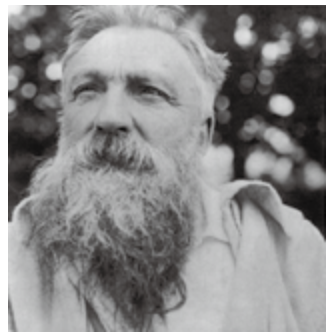
任选其一：

- 1. 分小组思考与讨论：本单元主要介绍的四位美术家及其代表作，给你留下了哪些深刻印象？
- 2. 以小组合作探究的方式，选本单元介绍的两件美术作品作为欣赏内容，撰写一份简明的欣赏比较研究报告，比较项目可以任选一两个，如构图、构思、题材、人物形象、表现手法等，看看有什么特点，有何异同？

学习网站

起源于14世纪中叶的文艺复兴运动，使欧洲逐渐脱离中世纪神权思想的禁锢，人文主义精神开始发展，并最终成为欧洲文明的主流思想，对世界文明的发展产生革命性的影响。

从达·芬奇将科学引入绘画，到罗丹用雕塑展现人类的思想；从马蒂斯以简洁的线条和鲜明的色彩表现丰富、炽热的情感，到达利挣脱现实的束缚，大胆表现迷离的幻想奇境；文艺复兴的光辉指引着一代又一代艺术家，深入探索人类的创造力和想象力，发掘人类无限的艺术潜能。

奥古斯特·罗丹（1840—1917），善于用丰富多样的绘画性手法塑造出神态生动、富有力量的艺术形象，被认为是19世纪和20世纪初最伟大的现实主义雕塑艺术家。

画家	齐白石	徐悲鸿	达·芬奇	毕加索
代表作				
艺术风格				
擅长什么				
画家语录				

思想者（青铜·局部） 1888 罗丹（法国）
这件作品将深刻的精神内涵与完整的人物塑造融为一体，体现了罗丹雕塑艺术的基本特征。罗丹的人体雕塑不仅展示了人体的刚健之美，而且蕴藏着深刻与永恒的精神。这是一个强劲而富有内力，成熟而又深刻的形象。

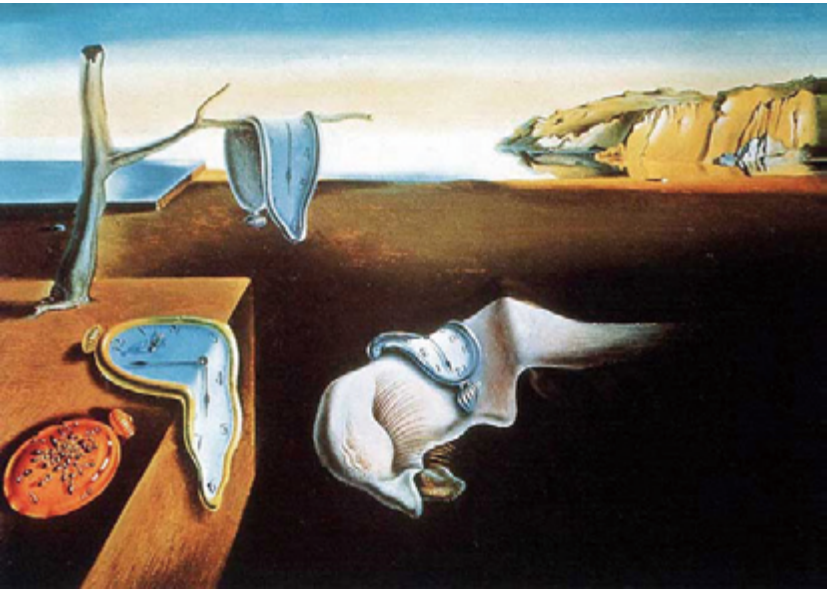

亨利·马蒂斯（1869—1954），法国著名画家，“野兽派”的创始人和主要代表人物。他以使用鲜明、大胆的色彩而著名。

含羞草（油画） 现代 马蒂斯（法国）
画家一反文艺复兴以来的写实传统，以单纯的线条和色彩构成画面，展示了一个极富装饰性的世界。

萨尔瓦多·达利（1904—1989）是西班牙超现实主义画家，也是一位具有非凡才能和想象力的艺术家，与毕加索、马蒂斯一起被认为是20世纪有代表性的三个画家。

记忆的永恒（油画） 1931 萨尔瓦多·达利（西班牙）
画面展现的是一片死一般沉寂和荒凉的旷野，没有人影，也没有鸟兽，只有几个软绵绵的钟表，或挂在枯枝上，或摆在桌台上，或搁在一个不明物体上。作品表现了人们心中的幻觉或梦想，创造出了一种现实与臆想、具体与抽象之间的“超现实境界”。

● 掌握人物头像的基本比例与写生方法，理解人像画形神兼备的艺术特点。

生活中的你、我、他，相貌各异，性格不同。用画笔描绘身边的人物形象会给我们留下丰富、美好的回忆。

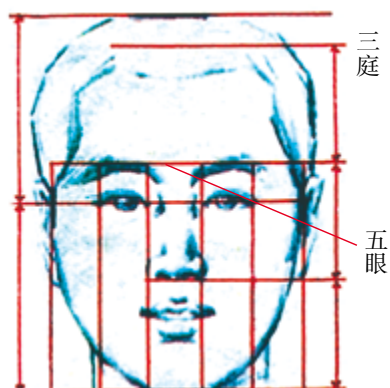
人物画表现人的相貌特征，传达人的情感和个性。名画中的人像，画家以其特有的敏锐和不同的表现手法，捕捉到对象生动的性格和神情风貌。

欣赏与探索

1. 画家是怎样表现人物的眼睛、鼻子和脸部特征及其他细节的？这些细节有助于人物性格的刻画吗？

2. 人物画的种类与表现形式多样，除了单人油画肖像外，还包括用其他工具材料表现的单人肖像、群像等，你还能列举出其他形式的人物画吗？

面部的五官比例示意图

石鲁（中国画） 现代 杨之光

方法示意

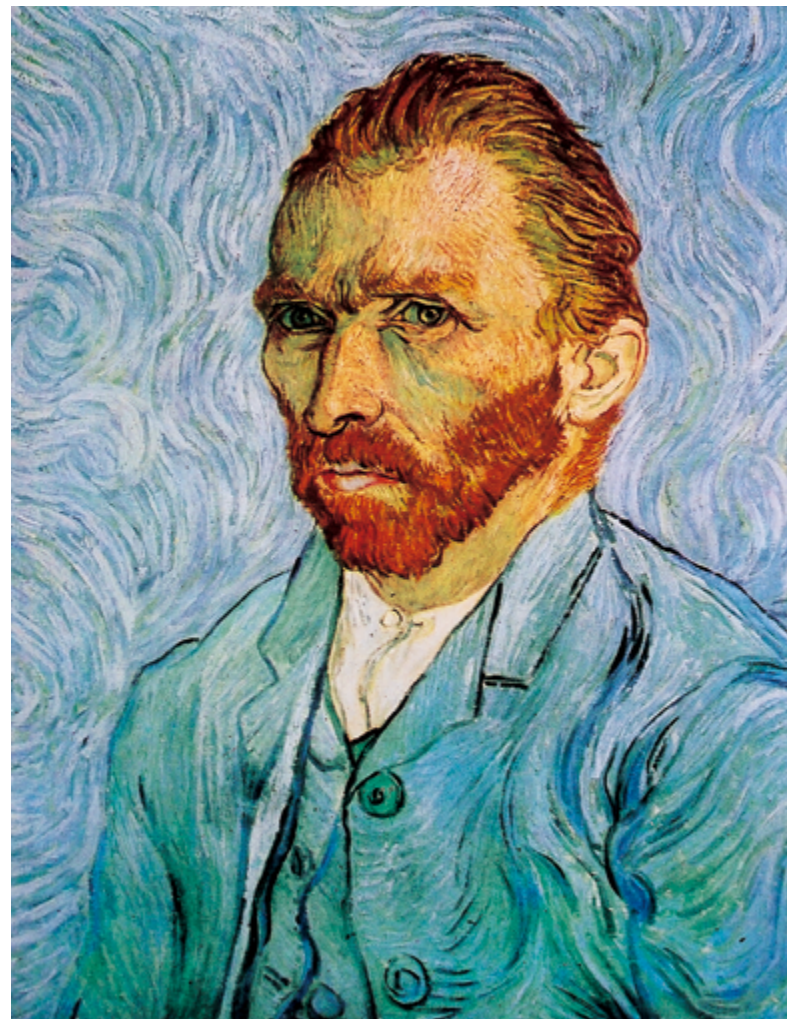
头像写生步骤：

步骤一

步骤二

步骤三

自画像（油画·局部） 19世纪 凡·高（荷兰）

眼睛下面那片令人惊讶的绿色，它起到焦点的作用，把我们的注意力吸引到凡·高目光坚定、洞察一切的双眸上。眼部的结构强调水平线条，一条平直的黑线勾勒出他的浓眉、眼睛的每一个细部，揭示了画家压抑着的激情。

表现与创造

1. 请列举你喜欢的一张名画中的人像，谈谈该肖像的特点和自己的欣赏感受。

2. 尝试同学之间互画人像，可办个班级人像画展览。注意观察头形和五官特征，用你喜欢的工具材料和表现手法进行写生，画出对象的年龄、个性与气质。

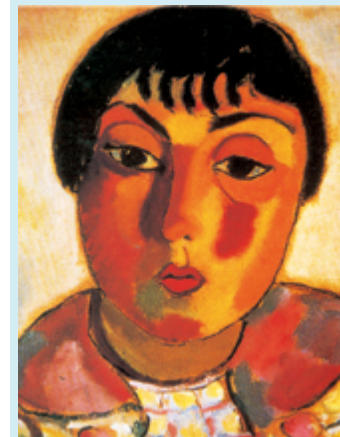

自画像

从具象到抽象的三个面孔

脸部是表现人物特征最主要的部分，从这张脸由具象到抽象的变化过程中，你看到了哪些变化？

学生作品

面孔系列·具象

面孔系列·变形

面孔系列·抽象

● 感受不同地域的面具造型特色，设计制作富有个性的面具。

面具是一种古老的艺术造型。早在几千年前，原始先民就头戴面具，驱鬼降魔。他们相信这些面具会赋予人一种奇特的力量。在世界各地的原始部落艺术中，都可以找到面具，这些面具显示了原始艺术特有的神秘感、丰富的想象力和精湛的技艺。目前我国的一些地区也仍然延续着戴面具的民俗活动，如社火；有的民间戏曲中的人物仍使用面具，如藏戏。

彝族面具（木雕）
贵州威宁

传统面具有一种原始的、粗犷的美，无论在造型上还是在纹饰上，都充分体现出一种特殊的装饰审美情趣以及对生活的直观感受和对宗教的信仰。这些神秘而动人的艺术创造者是普通的劳动人民，其作品形象生动，饱含着强大的生命力。

藏戏面具（珊瑚护法神） 西藏博物馆藏

番邦主师（地戏面具）
贵州黔中

印度面具（木雕）

社火马勺脸谱面具

欣赏与探索

现代面具

现代面具在传统的基础上大力创新，题材更广泛，造型更简洁，色彩更明快，材料更多样化。其中造型方面运用了点、线、面构成及几何形组合等现代元素，色彩方面融汇了现代装饰色彩有关理论，制作工艺方面不断改革更新，使得现代面具带有鲜明的时代特征。

表现与创造

1. 通过想象，制作一个你喜欢的面具，工具材料不限。
2. 收集有关资料和作品，在班上举办一次面具艺术展览。

方法示意

纸面具的制作步骤：

学习网站

1. 面具的装饰造型，注重个性的表现，注重特征的强化，强调形象的装饰变化，带有强烈的主观设计色彩，其表现形式是恰当地运用点、线、面等造型要素，进行独具匠心的组合。西方现代派艺术家毕加索、马蒂斯、亨利·摩尔等都在非洲面具、木雕中直接汲取艺术精华。

2. 面具种类主要是平面与立体两类，制作手段有剪画、拼贴、缝、穿编、彩绘或雕刻等。要充分利用材料的质材、色彩、肌理等特点，大胆变形、变色、夸张，使之具有震撼人心的艺术效果。

喜悦（纸雕） 现代 韦求真

人物造型夸张、生动，突出了胡子、牙齿、眼睛等造型。制作中巧用多种彩色纸材，使作品产生丰富多变的色彩组合。

学生作品

面具

质朴的中国彩陶

彩陶是新石器时代彩绘陶器的总称，常作饮食、炊煮等生活用品。这些彩陶造型古朴，图案稚拙有趣，烧制工艺已有相当高的水平。

舞蹈纹盆

网纹船形壶

人面鱼纹盆

旋涡纹瓶

陶瓷是陶器和瓷器的统称。远在新石器时代早期，我们的祖先已学会利用火来改变泥土的性质，用黏土烧制出实用而又美观的陶器。瓷器是中国古代的一项伟大发明，以高岭土高温烧制而成。中国的制瓷技术很早就传到了国外，英语中“china”的另一含义就是“瓷器”，可见中国瓷器在世界上的重要影响。

欣赏与探索

1. 欣赏陶瓷器，应从造型、纹饰、材质等方面进行分析，同时考虑不同时代、不同地区的工艺特色。
2. 陶器和瓷器的区分主要在用料和烧制温度两方面，可从釉色、质地粗细、透明度、敲击后所发出的声音等方面来进行区别。

青花鱼藻纹罐（瓷器）元代

青花发色艳丽，甚为典型，釉光清亮。主体纹饰丰富饱满且富有流动感，绘画流畅细致。鱼藻纹是中国古代传统纹饰之一，有“年年有余”的喜庆吉祥含义。

鲜红釉葵花式洗（瓷器）明代

洗通体作十瓣葵花式，敞口，浅身，腹壁近直，平底。口沿与腹壁花瓣出筋处显露洁白的胎色，与器身的红釉相映生辉。

青花黄彩花果纹盘（瓷器）明代

粉彩开光花鸟双连瓶（瓷器）清代

瓶作扁圆形，为凸显别出心裁的造型，两只扁圆瓶以前后错开但腹部相连的形制出现。双连瓶腹部中心两面开光，分画梅花、喜鹊及水仙、鹌鹑，由于两器相连，故前后两面的开光，皆因交错之故而各出现圆形、半圆形的做法，此变化亦与蓝、紫两色釉彩的交叉出现共同形成有趣的对应与变化。

学习网站

1. 窑炉烧制是制陶的一个重要环节。最早的窑炉是柴窑，后来出现了煤窑，接着是油窑，如今最常用的为电窑或煤气窑。

2. 中国宋代瓷器生产，以汝窑、官窑、哥窑、钧窑、定窑五个窑口产品最为有名，后人统称其为“宋代五大名窑”。

汝窑 青瓷花式温碗（宋代）

官窑 双耳炉（宋代）

哥窑 五足洗（宋代）

钧窑 花盆（宋代）

定窑 孩儿枕（宋代）

随着社会的发展和科技水平的提高，陶艺艺术品，简称“陶艺”。在继承古代陶器制作工艺传统的基础上，吸收了现代艺术的特点，强调表现个人的主观感受，使作品更具个性和时代感。

我们也可以充分发挥自己的想象力和创造力，学习优秀的陶艺作品，创作自己独具特色的陶艺作品。

虚与实（陶塑） 现代 郑念军

太空计划号（陶塑） 现代 吕品昌

黄河·长江·珠江（陶塑） 现代 梅文鼎

欣赏与探索

1. 现代陶艺造型虽然千变万化、形态复杂，但最基本的方法是将点、线、面、体等要素组合，塑造出既有空间感，又强调体量感的立体造型。

2. 陶艺创作还可以考虑形体的穿插、卷曲、变形、堆积及重组，体现造型的多样性与新颖性。

夕照（陶塑） 现代 陈仲琛

悠游

生命之水

憨虎

学生作品

表现与创造

用常见的陶艺造型手法创作一件新颖的陶艺作品，并为它想个好题目！

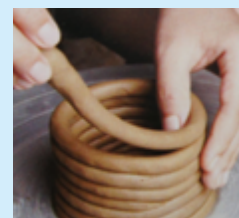
常见的陶艺工具

方法示意

几种成型方法：

泥丸成型

盘泥条成型

泥板成型

拉坯成型

思考与评价

1. 对一件陶艺作品，可以从几个方面进行分析：

构思	空间感	体量感	装饰性	个性化

2. 请对自己或同学的陶艺作品作出评价，并写成评论小短文。

酒店服务台背景墙《红楼梦·金陵十二钗》（壁画）

如果没有装饰，生活会变得怎样呢？几千年来，人们的生活与装饰紧密联系在一起，人们用装饰形式的作品布置居室，在墙壁上绘制壁画，在各种器物、用具上绘制装饰图案等。由此，形成了不同国家、地区、民族各具风格的装饰艺术。

泛雅典娜节的双耳瓶奖杯
（陶瓶） 公元前375（希腊）铜镀金嵌珠珐琅番
莲花式怀表 19世纪
（瑞士）

填漆牡丹圆盒 明代

出行（蜡染壁挂） 现代 刘春娇

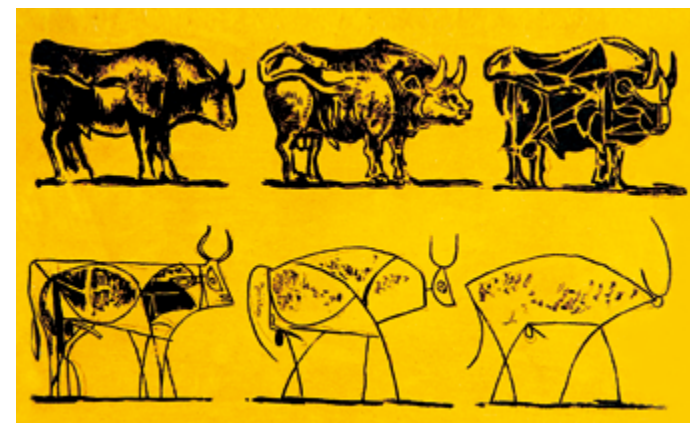

祖先（葵叶壁挂） 现代 李丑良

欣赏与探索

1. 随着时代的进步，装饰形式越来越多样化。造型不追求写实和细节的逼真，而采用提炼概括的方法，将素材去繁为简、净化提纯，使形象更典型、更精练，主题更突出，性格更鲜明。

2. 装饰色彩虽然来源于自然，但并不受自然色彩的局限。往往以理想化的手法和浪漫的情调去自由地运用色彩，淡化色彩的真实性和强调个性化的色彩认识与感受，加强了色彩设计意识的象征意义。

牛的变形过程 现代 毕加索（西班牙）

秋荷金曲（漆画·局部） 现代 苏星

方法示意

装饰色彩的绘制主要手法：

梦影记（漆画） 现代 罗榕瑾

色彩推移（绘画） 现代 张 屏

芙蕖之约（漆画） 现代 梁小贞

1. 平涂：
将色块均匀地涂好，根据需要可厚可薄来处理画面。

2. 推晕：
通过色彩的色相、明度、纯度有规律地推移，来丰富画面的艺术效果。

3. 渲染：
将色块边缘进行渲染，使它有色彩过渡的效果。

表现与创造

以装饰生活为目的，个人或小组进行装饰设计与制作，然后进行展示交流。

设计制作步骤：

- 构思、立意、拟定主题；
- 绘制草图；
- 选用材料进行制作；
- 调整完成。

学生作品

瓶花（综合材料拼贴画）

人物（葫芦装饰）

学生集体创作装饰画《生命之歌》

剪纸艺术历史悠久，是我国最为流行的民间艺术之一，具有单纯、明快、朴实、乡土气息浓郁等特点。在日常生活中，剪纸应用广泛，如窗花、挂帘花、工艺品装饰等，不但应用于家庭，还应用于建筑、商店、公园、舞台等公众场所。

刘海戏蟾（窗花）

现代

赵景安（河北三河）

欣赏与探索

怎样充分运用剪纸的透雕感、刀味纸感以及连接性、装饰性等特点，并从纸材的单一形式走向复合材料的表现，值得我们去思考探索。也可以借鉴剪纸的一些元素装饰生活用品，例如芬兰设计师约里澳·库卡波罗设计的椅子。

用中国民间剪纸图案装饰的椅子（家具）

现代 约里澳·库卡波罗（芬兰）

迎春接福（贺年卡） 现代 赵澄襄

表现与创造

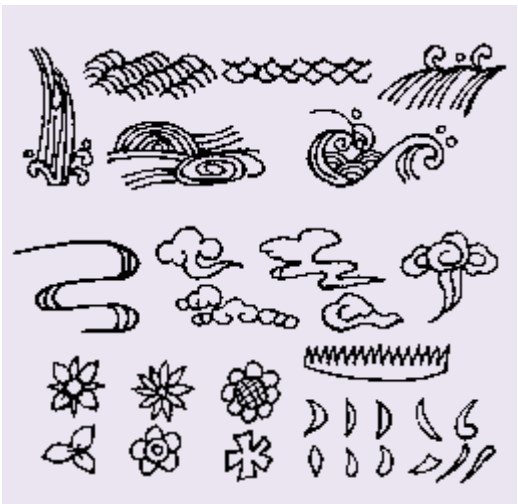
1. 收集身边应用于生活中的剪纸范例（如传统造型的花灯）进行交流。
2. 以个人或小组合作的形式，创作一件能用于生活装饰的剪纸作品。

学习网站

2010年，中国剪纸项目被联合国教科文组织列入世界非物质文化遗产名录。

剪纸中常见的装饰纹样：

用剪纸装饰的花灯

学生作品

思考与评价

通过本单元的学习，举例说明你对装饰艺术的理解与体会：

平面化	概括、简洁	夸张、变形	情感表达

镂空是一种常见的装饰造型的手法，在社会生活中得到了广泛的应用。请认真观察、分析以镂空手法表现的作品，从中感受其独特的美感与魅力。

镂空纹样的古式窗饰

阳光透过古典园林中镂空的窗格射进来，形成光与影的斑斓世界，增添了纵深感与神秘感。光影交错、景色相融，体现了中国园林设计的魅力。

广东省博物馆（建筑·局部）

博物馆作为独特的文化标记，设计构思为一件宏大的艺术品，如精雕细琢的珍宝盒、漆盒，其空间组织概念源于传统艺术中的象牙球，而象牙球是镂空手法的珍品。

象牙球

潮州木雕鱼虾 现代

作品雕工一流，鱼虾造型栩栩如生。潮州金漆木雕以花、鸟、鱼、虫、蟹为主要题材，内容丰富多彩，造型写实肖似，表现手法擅长通透雕。

三彩花熏 清代

黄花梨木宝座式镜台 明代 上海博物馆

欣赏与探索

镂空装饰的主要作用：

1. 空间的层次性：镂空的层面分割了空间，如前后空间、上下空间、内外空间等。
2. 空间的通透性：空间之间既有隔离又有联系，互相沟通，扩大了空间的感觉。
3. 空间的美观性：空间的分割形式多样，多变的纹样，丰富的材质，不同的风格，光影的变幻等，都给人带来愉悦的审美感受。

表现与创造

在设计师眼中，不存在没用的东西。同学们，你能利用各种“废品”来制作一些生动的、富有情趣和个性的镂空作品吗？

在制作过程中，要正确使用工具，注意安全。

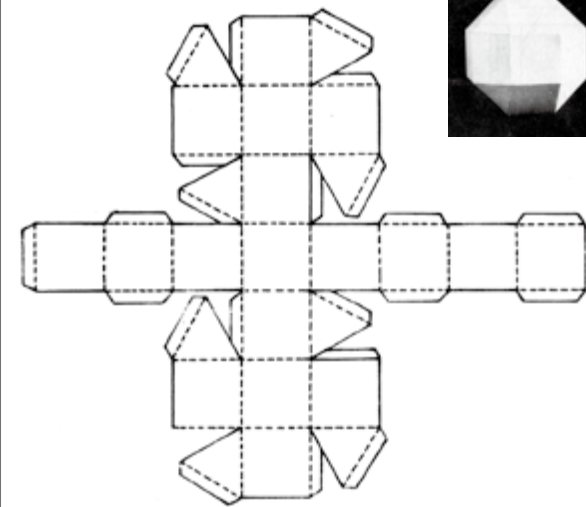
方法示意（一）

制作步骤：

方法示意（二）

二十六面体展开图：

镂空礼盒

学生作品

镂空彩球系列

● 运用各种不同材质的线材制作有创意的工艺小品。

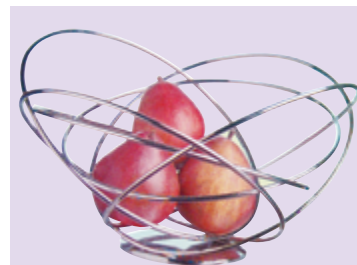
气·气·气·气（雕塑） 现代 最上寿之（日本）

生活中许多物品的造型是以不同的线材进行艺术加工而成的。线材一般分为两类：软质线材和硬质线材。

让我们巧妙利用线材，创造出新颖、美观又实用的生活用品或观赏性艺术品。

表现与创造

你能巧妙运用不同的线材创作出各式各样的生活用品吗？请看下面一组构思巧妙的果盘设计，你能受到什么启发？

圆形重复的交错构成

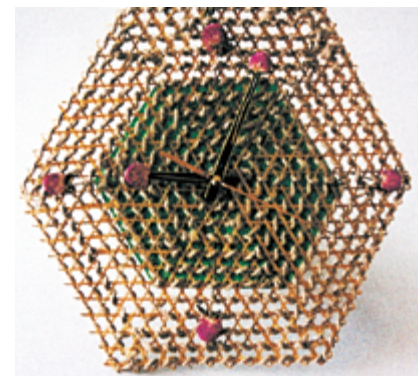
圆形与直线的交错构成

发射式直线的立体构成

旋转式曲线的立体构成

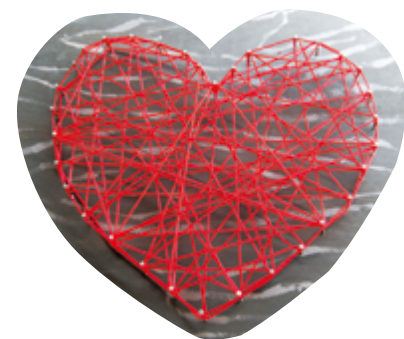

钟（竹子）

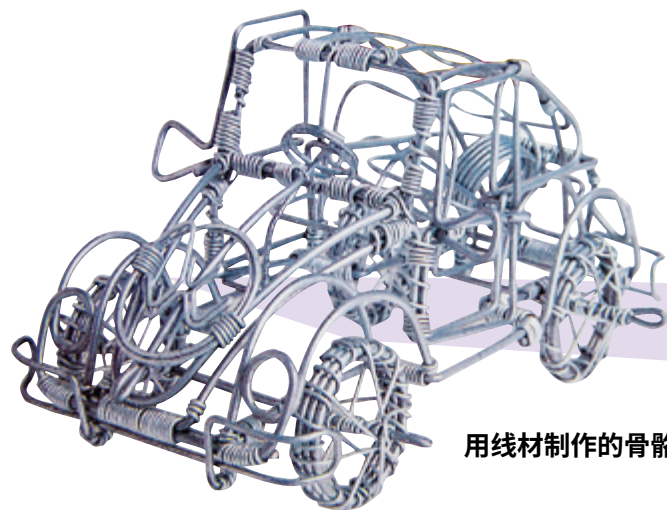

软质线材制作的壁挂（棉、麻、纤维）

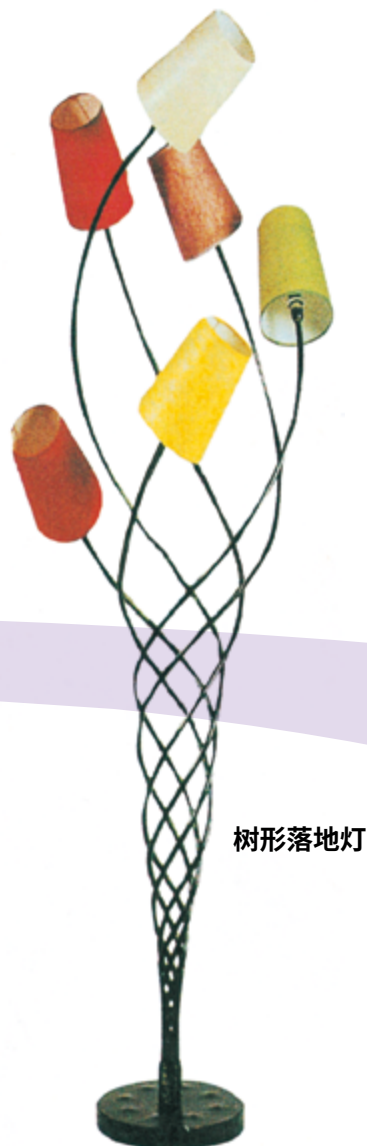
学生作品

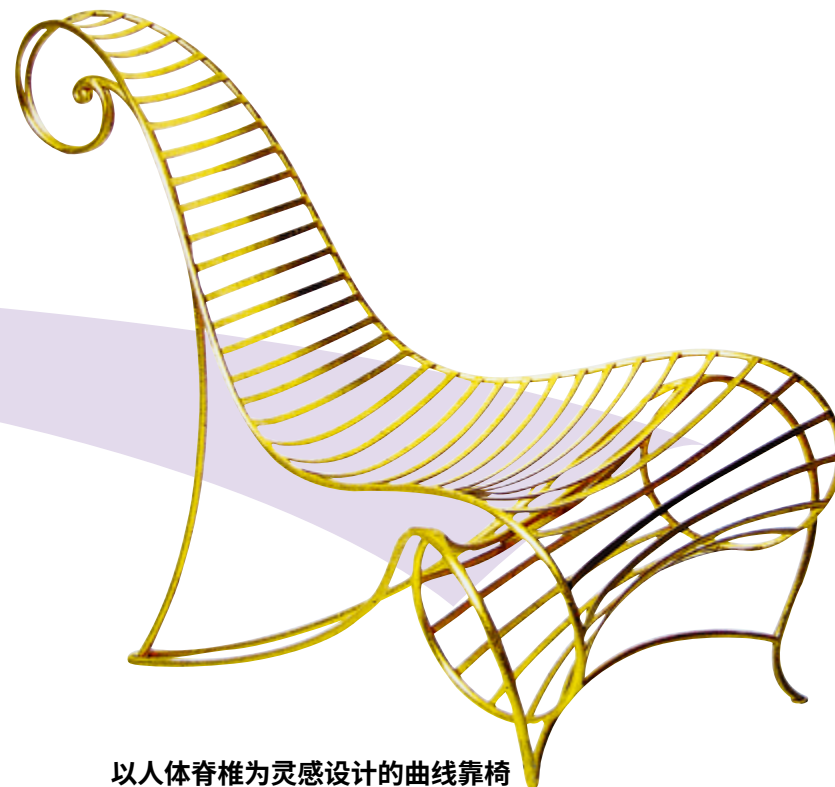
心连心（棉）

用线材制作的骨骼车

树形落地灯

以人体脊椎为灵感设计的曲线靠椅

欣赏与探索

1. 收集身边线材造型的用品实例，从中分析线材构成的各种形式。
2. 如何巧妙利用线材的材质进行立体造型设计？怎样利用软质线材和硬质线材，进行曲与直、长与短、细与粗、疏与密、聚与散等构成变化，制作出各种精美的日用品？

● 感受时尚家具的特点，制作有创意纸家具模型。

随着人们生活质量的不断提高，对家具设计的要求更趋向创意、简洁、时尚。而科技的高速发展，新材料的广泛应用，使家具的面貌焕然一新。

块材，是立体造型的基本材料，它是具有长、宽、高三维空间的实体，能最有效地表现立体造型，给人以充实感和稳定感，能充分体现材质的美。

记忆碎片（家具） 现代 黎耕辰

牛形书架（家具） 现代

丹尼·托尔曼（丹麦）

设计师丹尼·托尔曼凭借他的牛形书架在巴西“可持续设计大赛”赢得了一等奖：所有的材料都来源于废纸再生成的硬板类材料。

长椅书架（家具） 现代 斯坦尼斯拉夫·卡兹（西班牙）

螺旋书架（家具） 现代 乔尔·埃斯卡洛纳（墨西哥）

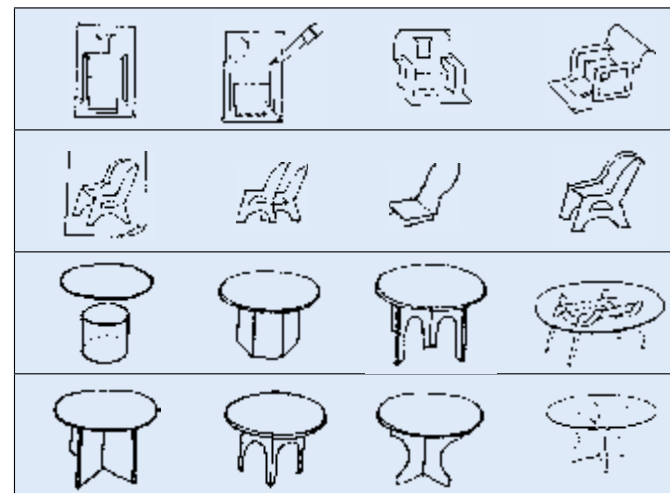

欣赏与探索

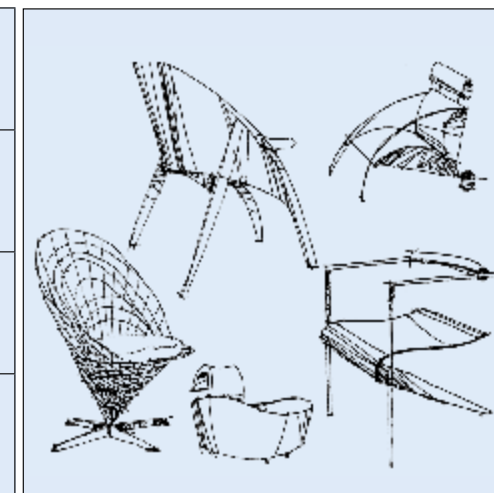
1. 家具的设计要符合适用、经济、美观的原则，符合人体工程学的要求。例如椅子的设计既要考虑外形、色彩和材质的特点，更要考虑使用功能是否符合人的需要，考虑人体的身高、体重、脊柱弯曲度等特点，让人坐上去感到舒适。

2. 利用各种块材的切、割、压、折、粘等工艺，可以设计制作出千姿百态的家具。观察本课列举的家具造型，探究它们是如何切割、折屈、组合成型的。

纸制家具模型制作步骤图

手绘设计草图

表现与创造

你能运用不同的纸材设计制作一件或一组时尚家具模型吗？

学生作品

思考与评价

分组收集各种现代家具的图片和同学们的作品，举办展示会，发表你对时尚家具的看法，并讨论学生作品的设计构思。

● 探究了解人居环境的设计知识，感受、理解人居环境与生活、环保的关系。

今天，改善人居环境已成为人们关注的热点之一，目的是改善人类生存空间，使“人、建筑、环境”达到和谐统一，创造美好、宜人的人居环境。

流水别墅（建筑） 1936 赖特（美国）

美国著名建筑设计师赖特于1936年设计的私人住宅巧妙地利用了自然环境，把别墅建在小瀑布的上方，仿佛是从自然环境中“生长”出来的；而别墅与山、树、石和谐结合，成为环境美的典范，使人心旷神怡、陶醉其中。

上海世博会的帐篷之城·米纳

帐篷之城·米纳用18顶直径26米的巨大帐篷构成该馆的主体，是结合了传统帐篷优势与现代科技的产物。帐篷之城·米纳并不是简单地把帐篷堆在一起，而是一个复杂的城市系统。

欣赏与探索

1. 住宅设计方面，如何体现地域、人文、气候的典型特征？

2. 住宅周围环境设计方面，如何达到美好、宜人、绿色、便利等要求？可以从园林绿化环保指标、生活配套设施等方面进行讨论。

3. 收集相关的图片资料，选择你喜欢的人居环境实例加以评析。

中国美术学院象山校区

（建筑设计） 现代 王澍

南方民居中常见的砖、瓦、檐、竹、木，让校园的建筑充满了江南的灵性，体现了人与自然、环境的和谐。

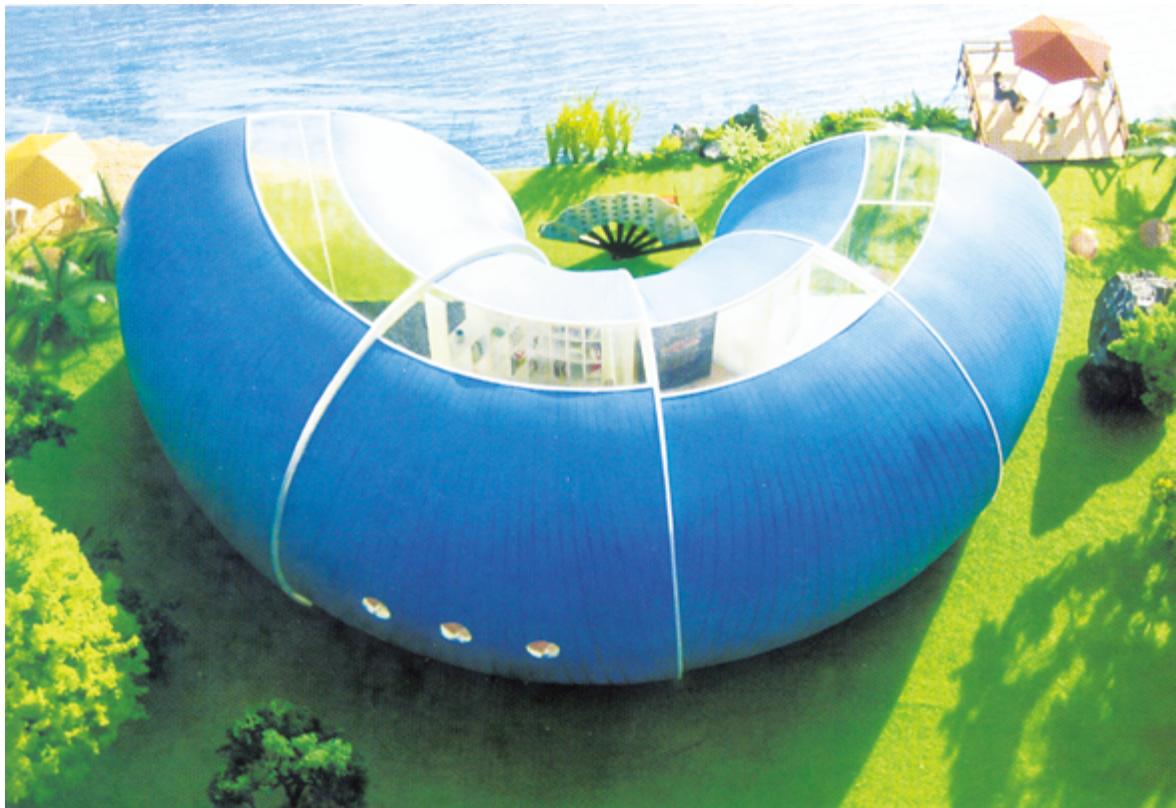
楼梯的护栏用竹条密织而成，可以在空间上把不同的景点协调统一起来，构成格调一致的景观效果。

小桥·流水·新家（浙江省湖州市某住宅小区）

此小区既保留、美化了当地独具风情的小桥流水景色，又新建了有江南水乡民居特色的建筑群，使建筑与环境和谐统一，为人们创造了美好的居住环境。

非固定式永久性住宅（设计效果图）

住宅的设计表现了临水、观绿的自然环境，说明大自然中的阳光、空气、水、土壤、植物是生命之友，心灵与大自然是息息相关的。

岭南民居（广州）

富于特色的岭南民居，外置盆栽，内设古色古香的家具，布局大方合理，既蕴含传统文化，又温馨宜人。

住宅小区里的儿童游乐园

乡间度假屋

（室内设计） 现代
莎拉·莱沃因（法国）

独具匠心的装饰，清新的色彩，开阔的视野，营造了舒适的客厅空间。

绿色厨房

把绿色墙壁、松木橱柜、天然食品、野外花草等作为厨房装饰，散发着大自然的气息。

红色蜗居

以生动造型和温暖色调，亲近自然的人文气氛，表现经典与优雅，浓情与浪漫的现代环境。

学习网站

1. 联合国确定每年10月的第一个星期一为“世界人居日”。
2. 中国广州市2002年荣获联合国改善人居环境最佳范例（迪拜）奖。

男孩房

可爱的玩具、豹纹的地毯、简洁的家具，形成了男孩房活泼的装饰风格。

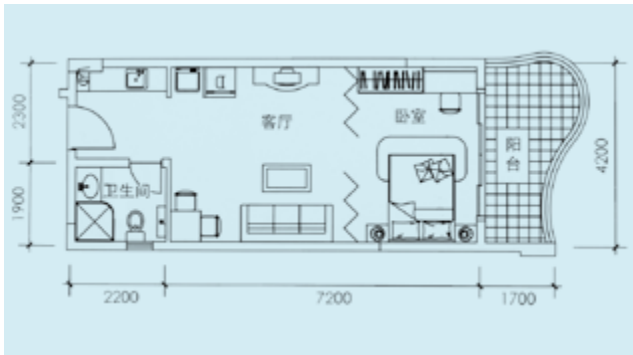
某住宅小区公共场所

平面规划图常用图示

家园是我们生活的地方，家庭的主人都希望能亲自营造舒适理想、美好的家园。

怎样借鉴优秀人居环境设计范例，运用有关的设计知识体现主人的审美品位和情趣呢？让我们尝试运用住宅小区规划或室内设计的表现形式、特点和方法进行力所能及的设计活动吧。

家居设计平面图

用效果图表现住宅小区规划

欣赏与探索

1. 住宅小区规划的常用表现形式有哪些？分别有什么特点？
2. 小区规划如何体现人与自然、人与人之间和谐共处的设计理念？
3. 室内设计要考虑空间与平面的布局、功能的划分，还要选用环保、节能、防火的装饰材料。

学生作品

用想象画表现绿色住宅环境

表现与创造

任选其一：

1. 设计简易的小区规划平面图、效果图或建筑模型，也可以画出小区想象画或小区园景效果图。

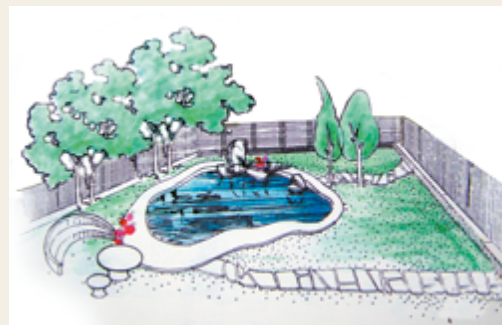
2. 可独立或合作为自己的家居房间设计平面图、效果图或制作简易的模型。

客厅效果图 曾楠

家居设计效果图

小区园景效果图

学生作品

家庭一角模型

小区建筑模型

思考与评价

通过本单元的学习，你认为美好、宜人的人居环境应具备哪些条件？请作分析判断。

环境优美	造型别致	布局合理	低碳环保

时间

公元20世纪上半期

中国美术

- 1906年，李瑞清在两江师范学堂首次设图画手工科
- 1912年，乌始光、刘海粟等人在上海创办中国第一所私立美术学校“上海美术专科学校”
- 1918年，中国第一所国立美术学校——国立北京美术学校成立
- 1926年，由吕彦直设计的南京中山陵建成
- 1928年，蔡元培创办的国立艺术院在杭州成立，林风眠任校长
- 1931年，鲁迅在上海举办木刻讲习会
- 1938年，鲁迅艺术学院在延安创立
- 1942年，毛泽东在延安文艺座谈会上发表讲话
- 1944年，敦煌艺术研究所在莫高窟正式成立
- 1948年，古元创作版画《人桥》（参见封二图例及相关说明文字）

外国美术

- 1905年，巴黎秋季沙龙展出马蒂斯等人的作品，“野兽派”诞生
- 1907年，毕加索创作立体主义代表作品《亚威农的少女》
- 1910年，康定斯基创作第一幅抽象画
- 1913年，美国举办第一次国际性的现代艺术展——“军械库展览”
- 1917年，杜尚创作《泉》
- 1919年4月，德国魏玛美术学院和工艺美术学校合并成国立包豪斯学院
- 1924年，法国作家布勒东发表《超现实主义宣言》
- 1936年，赖特设计“流水别墅”
- 1937年，毕加索创作《格尔尼卡》
- 1948年，波洛克创作抽象表现主义绘画

学生姓名：_____ 学生姓名：_____ 学生姓名：_____

粤发改价格[2017]434号
全国价格举报电话：12315
版权所有 侵权必究 举报电话：020-83337265

义务教育教科书

美术

九年级上册

岭南美术出版社出版
广州市文德北路170号3楼
邮政编码：510045
电话：020-83332071 020-83332785
广东新华印刷有限公司南海分公司印刷
广东教育书店有限公司发行

开本：787mm×1092mm 1/16
印张：2.5 字数：50千字
2014年7月第1版 2021年7月第8次印刷

ISBN：978-7-5362-5182-3

如发现印、装质量问题，请与印刷厂联系
调换。电话：0757-85797054

绿色印刷产品

定价：5.15元

义务教育教科书

美术
九年级上册

岭南美术出版社