

艺术·美术

义务教育教科书
(五·四学制)

八年级 上册

◎ 上海书画出版社

— 义务教育教科书 五·四学制 —

艺术·美术

八年级 上 册

◎ 上海书画出版社

前言

同学们：

生活中，美的现象和事物无处不在。那么，你们知道什么是美，什么是美术吗？学习美术的意义又是什么呢？让我们走进这套教材，以视觉直观感受的方式，欣赏大自然的美和经典美术作品，参与丰富的艺术实践活动，慢慢去感悟美，由此开始我们认识美术、学习美术、创造美术作品的旅程。

这套教材，以渐进方式，随着年龄增长、知识积累的进程，由浅入深，引领同学们不断提升对美术的理解；在美术创意实践中，使同学们收获学习美术的乐趣。

我们第四学段（八年级至九年级）的教材着眼于培养同学们在美术实践活动中的国家意识、责任担当和文化自信。通过概览中外美术史，欣赏经典美术作品，以扩大艺术视野，比较不同时空、不同民族、不同文化、不同国家的美术的差异性，学会以尊重和包容的心态对待他人的选择。以代表社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化的美术作品为引领，在艺术体验和创作实践中，发展美术的创造性思维，树立正确的审美观念。同时，还强调环境保护的重要意义，形成绿色地球的概念和人类命运共同体的意识，增强社会责任感。

美术可以成为一种健康向上的力量，提升我们的审美能力，潜移默化地感悟美育的价值。好好学习美术，让我们在“什么是美，什么是美术”的问题上逐渐形成共识，了解中国美术对世界的贡献，以美的理想和美的创造，建设我们的国家，造福人类社会。

八年级上册

- ◆ 欣赏曾侯乙编钟 2

第一单元 丝路回望

第 1 课 璀璨敦煌	5
第 2 课 文明互鉴	8

第二单元 空间意境

第 3 课 再现世界的视角	13
第 4 课 卧游心中的山水	16
第 5 课 打破空间的界限	20

第三单元 邻里共憩

第 6 课 造艺空间	25
第 7 课 景观巧设计	28

第四单元 锦绣风华

第 8 课 遇见刺绣	33
第 9 课 千针万线	36
第 10 课 绣美跨界	38

第五单元 文博文创

- 第 11 课 文明遗珠 41
- 第 12 课 多彩文创 44
- ◆ 欣赏《记忆的永恒》 48
- ◆ 封面用图《千里江山图》
- ◆ 封底用图《秋山幽居图》

主要学习用具

白纸 彩泥

彩色卡纸 陶泥

宣纸 调色盘

铅笔 直尺

彩铅 胶水

毛笔 扭扭棒

蜡笔 剪刀

橡皮 美工刀

颜料 相机

■ 欣赏 ■ 造型 ■ 设计

■ 工艺 ■ 综合

曾侯乙编钟 青铜器 战国 1978年出土于湖北省随县曾侯乙墓 湖北省博物馆藏

第一单元

丝路回望

单元任务

欣赏陆上丝绸之路和海上丝绸之路上的艺术瑰宝，体会蕴藏其中的文化价值，感受人类文明的交流与融合。

丝路山水地图(局部) 绢本设色 明 佚名 故宫博物院藏

单元情境

2017年，故宫博物院收到一份特殊的捐赠：《丝路山水地图》。这幅绘制于明代中后期的青绿山水手卷详细记载了东起我国嘉峪关，西至天方城（今沙特阿拉伯麦加）的陆上丝绸之路的地理信息。蜿蜒万里的丝绸之路，是古人经济与文化交流的重要纽带，无数文化瑰宝成了这条路上文明交融的历史见证。让我们借由《丝路山水地图》走近“丝路瑰宝”，一同探寻中外文化交融的艺术作品与现象。

单元目标

知道文化交流对艺术作品的影响与作用。运用多种欣赏方法，欣赏因文化交流而诞生的艺术作品。理解陆上与海上丝绸之路对中国乃至世界艺术与文化的影响。

单元评价

- 能列举三件体现中外文化交流的艺术作品。
- 能运用对比分析法、案例分析法等方法欣赏陆上丝绸之路与海上丝绸之路上的艺术作品。
- 能理解中外文化交融对艺术创作的影响，并说出中国艺术对世界艺术的贡献。

学习任务

探究敦煌莫高窟中石窟艺术的艺术魅力与文化内涵。

璀璨敦煌

关键词

陆上丝绸之路

敦煌石窟艺术

二 不朽的敦煌

敦煌，我国陆上丝绸之路上的重要交通枢纽，是东西方文明的交汇点，也因此孕育了闻名天下的莫高窟。莫高窟保存了北凉、北魏、西魏、北周、隋、唐等朝代的735个洞窟。它以宏大的规模，向人们展现了文化与艺术之间，蕴藏着奇妙而深刻的相互关联，而且彼此交融，绽放出特有的魅力与光彩。

互动交流

小组讨论：1987年，敦煌莫高窟被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》。思考敦煌对人类文明的重要意义在哪里？

敦煌莫高窟第285窟的内景

敦煌莫高窟第390窟壁画 隋

敦煌莫高窟第45窟彩塑 唐

二 多元文化融合的石窟艺术

敦煌壁画是我国石窟艺术的一座丰碑。壁画画师立足于民族艺术坚实的根基，并汲取希腊、波斯、印度等地区的艺术精华，熔中外文化于一炉，创作出风格各异、精美绝伦的敦煌壁画。

互动交流

小组讨论：比较分析敦煌莫高窟第254窟北壁壁画与第45窟北壁壁画，思考它们有什么不同的造型特点？

敦煌莫高窟第57窟南壁壁画 唐
壁画人物的头冠与身上佩戴的璎珞都是沥粉堆金，使平面的画上显出一定的立体感。同时，金粉的使用也使画像更显雍容高贵。

敦煌莫高窟第45窟北壁壁画 唐
画师以线描技法勾勒乐手造型，具有典型的中国传统绘画的特点。

敦煌莫高窟第254窟北壁壁画 北魏
壁画中人物造型有明暗变化，具有典型外来文化的绘画特点。

细致精美的配饰

色彩丰富的长裙

敦煌彩塑也具有浓郁的东方艺术魅力。工匠们以精湛的工艺和独特的艺术表现形式，塑造了一尊尊体态、神情、服饰各有特点的彩色塑像。

藻井是以彩绘或雕刻的形式装饰在石窟顶部的构件，一般为方形或圆形，呈中心对称。其纹饰种类繁多，与窟内整体环境统一而又富有变化。

敦煌莫高窟作为东方艺术的宝库，见证了东西方文明的交汇与融合，并在当下仍然焕发着勃勃生机。

思考分析

敦煌莫高窟第329窟的飞天藻井运用了哪些纹样的形式原理？试着分析这些形式原理又是如何增强藻井的整体艺术效果的。

作业要求

查找相关资料，选择敦煌莫高窟中的一个石窟，探究石窟中壁画、彩塑以及藻井三种艺术形式的特点，并与同学分享交流。

敦煌莫高窟第45窟西壁龛北侧塑像 唐
敦煌莫高窟第45窟西壁龛北侧彩塑姿态呈“S”形，左肩微沉，右胯稍高，发髻高束，颈部璎珞坠荡，裙裾轻拂，是东方雕塑中娴静文雅的典范。

敦煌莫高窟第329窟飞天藻井 北魏
敦煌莫高窟第329窟的方形飞天藻井色彩鲜艳，纹样繁复，当中绘有围绕着一朵五彩莲花的四身飞天，另有飞天列于藻井四周，共计十二身。飞天手持各种乐器，巾带舒展，动感强烈。

文明互鉴

关键词 海上丝绸之路 文化交流

学习任务

在器物、绘画、建筑等艺术作品中，探究中外文化交流、文明互鉴的现象。

二 贸易促进文化的交流

9世纪上半叶，中国瓷器因其精美的工艺与高超的技艺而备受青睐，通过海上丝绸之路和陆上丝绸之路大量销往海外。同时，东亚、中亚等地区的审美偏好和艺术特色也逐渐融入外销瓷的造型与图案装饰中，使得中国瓷器的风格呈现出多元化的艺术特点。

互动交流

在唐代，长沙窑瓷器远销海外。小组讨论：青釉褐斑贴花椰枣纹瓷壶中，有哪些元素受到了外来文化的影响？

青釉褐斑贴花椰枣纹瓷壶 瓷器
唐 湖南博物院藏

青花花卉纹盘 瓷器 唐
新加坡亚洲文明博物馆藏

白釉绿彩贴塑龙纹花口碗 瓷器
唐 新加坡亚洲文明博物馆藏

青釉双系壶 瓷器
唐 广东省博物馆藏

白釉绿彩贴塑龙纹花口碗 瓷器
唐 新加坡亚洲文明博物馆藏

1998年，在印度尼西亚勿里洞岛海域打捞上一艘名为“黑石号”的唐代沉船。该船为阿拉伯商船，装载着运往西亚、北非的中国货物。出水瓷器多达67000余件，包括青花花卉纹盘、白釉绿彩贴塑龙纹花口碗、白釉绿彩狮柄龙口持壶、青釉双系壶等精品，除此之外还有金银器和铜镜等一同出水。

化妆 布面油画 1742年 布歇(法国)
美国哈佛大学弗格艺术博物馆藏

瓷器

屏风

扇面

二 风靡欧洲的中国风

17世纪至18世纪，随着贸易的深入，瓷器受到了欧洲各国的欢迎，成为皇室贵族们钟爱的商品。从博物馆的陈列作品中，也能看到中国元素被应用在了他们的日常生活中。

青花瓷装饰的墙角壁炉
约 1700 年—1705 年
荷兰阿姆斯特丹国立博物馆藏

知识链接

13世纪至19世纪欧洲的中国风 一种文化现象。许多欧洲艺术家受中国文化的启发，创作出大量具备中国传统美术风格及元素的作品。中国风在相当长的一段历史时期内伴随着欧洲文明成长，对欧洲艺术有着深远的影响。

明轩 1980年 位于美国大都会博物馆内

以网师园殿春簃小院为蓝本而建的明轩，在美国纽约大都会博物馆中长期陈列。场馆里还陈列了众多明式家具，向世界各地的人们展现了中国的审美意蕴与文化魅力。

匈牙利布达佩斯举办的中国古代饮食文化展

时至今日，中华文化依然备受世界各国关注。经典传统艺术品的海外巡展，让世界更好地了解中国，感受中华文化的魅力。

法国巴黎举办的“丝路丹青”展

美国纳尔逊 - 阿特金斯艺术博物馆展出的东方艺术品

三 | 再次扬帆

如今，许多中国艺术工作者在深入挖掘中国文化精髓的同时，也在不断探索着新的艺术表现形式，创作出具有中国文化特色的当代艺术作品，引导大众理解与感受中华文化内涵，为传播中华文化提供新的思路。

作业要求

选择一件能体现中外文化融合的艺术作品，查
找相关资料，探究作品中受文化交流影响的造型元
素及文化内涵，并以演示文稿的形式进行呈现。

探究拓展

以小组合作的方式，选择一件中国传统艺术品，
从中提取中国传统元素，并以此为设计灵感，创作一
件新的美术作品，表现形式不限，并与同学交流分享。

绘彩陶伎乐女舞俑(局部)
隋 河南博物院藏

唐宫夜宴 舞蹈

艺术家从中国隋代女俑的身上寻找灵感，将造型、服饰、器乐以及色彩等元素融入舞蹈的艺术创作中。

红楼梦 舞剧

将经典文学作品《红楼梦》以舞剧的形式演绎呈现。

第五十七届威尼斯双年展中国馆展厅
威尼斯双年展是世界艺术交流的盛会。
迄今为止，中国已多次参与威尼斯双年展，以开放的姿态参与世界文化的交流，
展示中国对当代艺术的创作与思考。

第②单元

空间意境

单元
任务

用绘画、拼贴等方式在纸面上表现不同空间中的场景，感受不同技法所营造出的不同空间意境。

秋山幽居图(局部) 纸本水墨 明 蓝瑛 旅顺博物馆藏

单元情境

自古以来，从平面的二维空间到立体的三维空间，画家对展现空间美感的探索从未停止，他们在漫长的探索中国山水画的历程中，摸索出了“咫尺千里”“景随步移”的画面效果，就如蓝瑛的作品《秋山幽居图》，呈现了画家对意象化空间的独特理解。如今，画家也未止步于三维空间，而是追求更加多元的空间表达。

► 单元目标

了解绘画中不同空间的表现方法和特点。运用所学的绘画方式营造不同的空间意境。理解空间意境对于画面呈现的重要性。

► 单元评价

- 能了解圆柱体透视原理，山水画中三远法的表现技法，及矛盾空间与超现实主义所展现的特殊空间的艺术特征。
- 能用写生、视错觉、联想的方法创意表现身边的空间。
- 能在创作中探究有趣味的空间之美。

学习任务

运用圆柱体透视的方法，表现身边有特色的圆柱体建筑。

再现世界的视角

关键词 圆柱体透视 钢笔淡彩

再现立体的空间

建筑和绘画自古有着密切的关系，自从佛罗伦萨建筑师布鲁内莱斯基总结出透视法以来，艺术家借助这一方法，在二维的画面中，不断创造出无限接近于我们真实世界的三维空间。就如《理想城市》中呈现的城市建筑一般，画家巧用透视的规律和特点，让画面中的建筑看上去如此真实且具有立体感。

互动交流

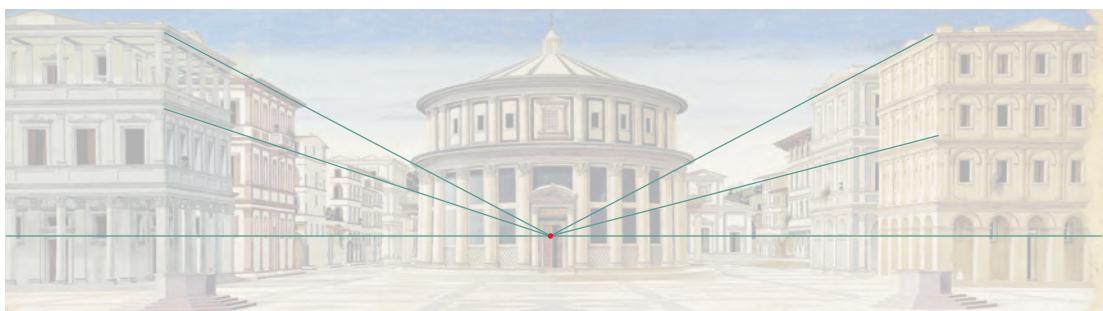
小组讨论：我们已经掌握了平行透视与成角透视的相关知识技能，那么我们怎样在画面中来表现圆柱体的透视呢？借助平行透视的原理，尝试绘制圆柱体。

作品《理想城市》中圆柱体造型的建筑，为什么看起来如此逼真？

理想城市 木板蛋彩 1480年—1490年 佚名 意大利乌尔比诺马尔凯国家美术馆藏

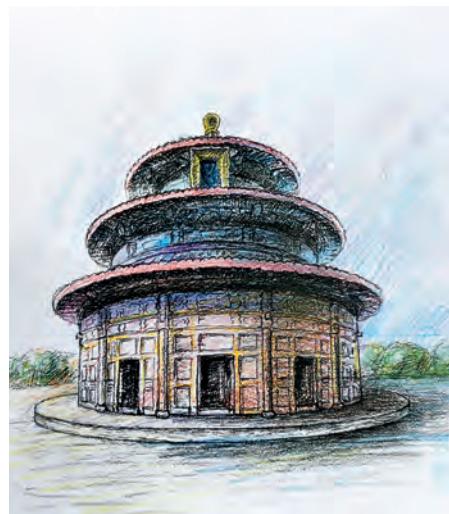
《理想城市》透视示意图

二 变化的圆

圆面因视角的变化形成近似椭圆形的视觉效果。圆面与视平线所成夹角角度越接近 90° ，则越接近正圆；反之，则所成的圆越扁，直到成为一条直线。通过这一规律，我们可以将具有圆柱形的建筑表现得更加真实。

不同视角下看到的福建土楼

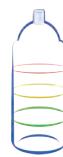

天坛 学生作品

思考分析

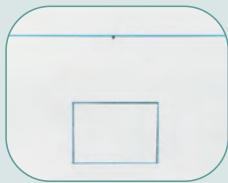
在废旧矿泉水瓶身上的不同位置捆绑各种颜色的橡皮筋。观察同一个视角下，不同位置橡皮筋的透视现象有什么规律？

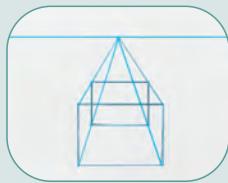
圆柱体透视观察道具

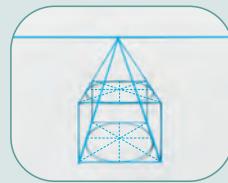
圆柱体绘画步骤图

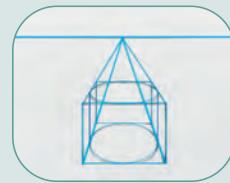
① 确定消失点，画出立方体正面的位置

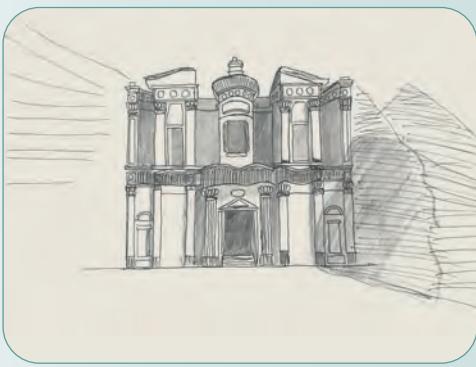
② 画出平行透视角度的立方体

③ 画出立方体上下面的圆面

④ 连接上下圆面两侧的高度线，圆柱体绘制完成

约旦佩特拉古迹 学生作品

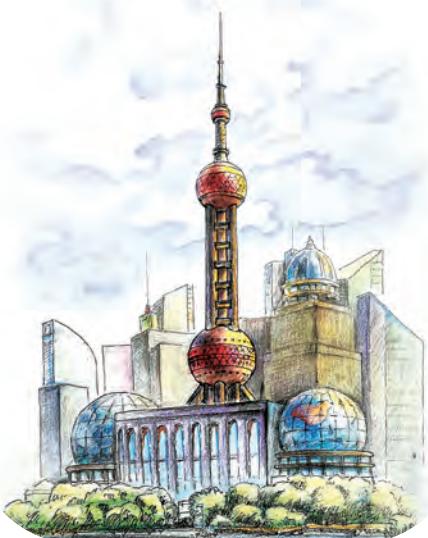

福建土楼 学生作品

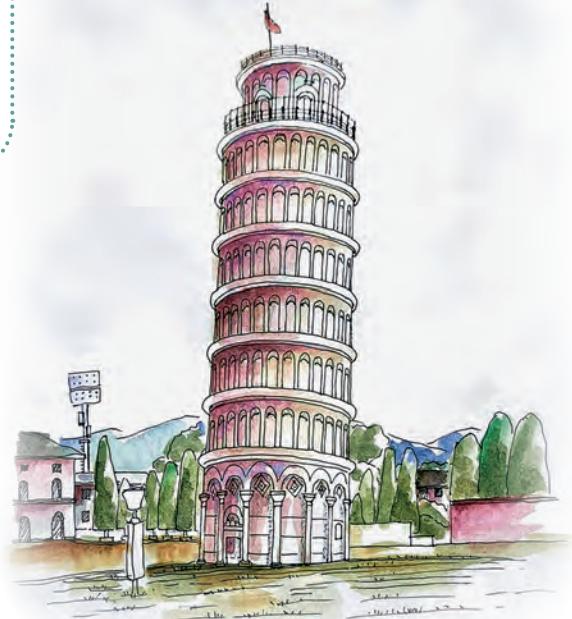

知识链接

钢笔淡彩 用钢笔勾勒造型，用水彩或马克笔等工具材料为画面上色的绘画形式。画面效果清澈、明快，非常适合外出写生。我们还可以用黑色水笔、针管笔等工具替代钢笔，也可以表现出同样的效果。

东方明珠 学生作品

比萨斜塔 学生作品

雅典建筑 学生作品

作业要求

- 寻找身边或网络上带有圆柱体结构的特色建筑，用钢笔淡彩的方式表现出来。
- 准确表现建筑的圆柱体透视效果，并注意建筑的明暗关系。

卧游心中的山水

关键词 三远法 意境空间

学习任务

运用三远法表现一幅山水小品，体现独特的山水意境空间。

高远：观者从下往上看，感受高耸的山峰和巍峨的山势之境。

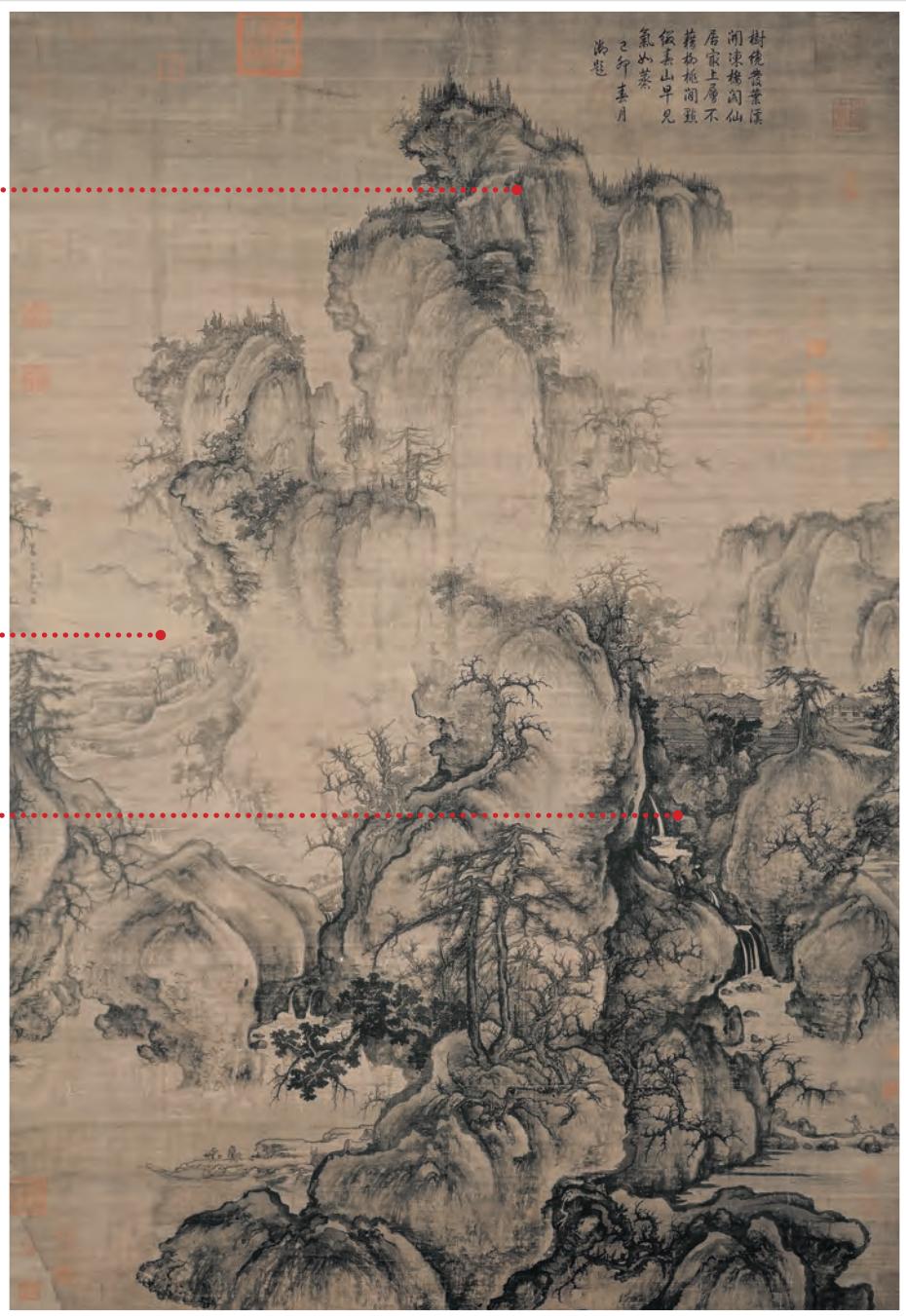
平远：景色层层推远，构建视野开阔、意境悠远的空间。

深远：山峦重叠，呈现山水幽远曲折的纵深感。

江峡图卷(局部) 纸本设色 1980年 关山月 广东关山月美术馆藏

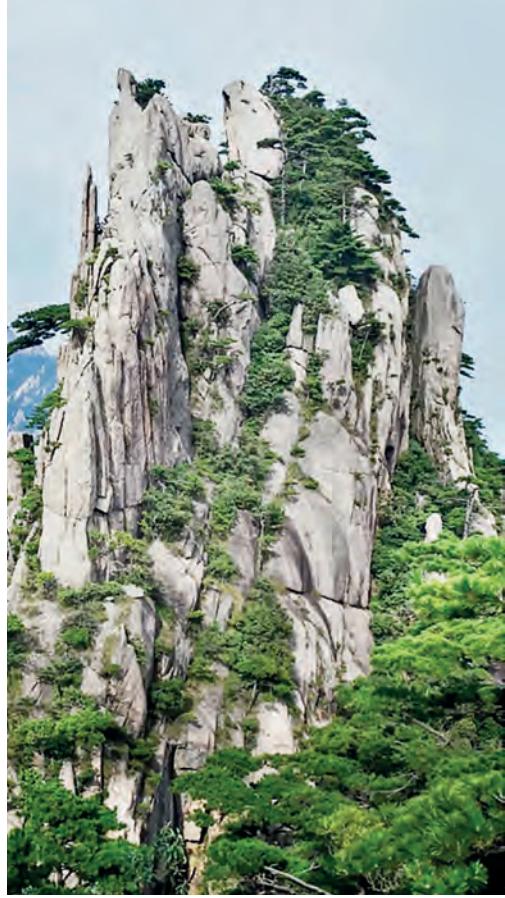

早春图 绢本设色 北宋 郭熙 中国台北故宫博物院藏

黄山八景图册(之一) 纸本水墨 清 郑皎
美国大都会博物馆藏

黄山的自然风光

二 构图与皴法

画家在创作山水画时，会根据地域的山水样貌，选择适合的构图形式。如高山用高远法，平原地区的丘陵往往用平远法，而山脉绵延的景色则可以选择用深远法。

互动交流

同桌讨论：中国画《黄山八景图册(之一)》与照片中的景色有什么差别？作品运用了三远法中的哪一种？

平远山水小品绘画步骤图

- ① 构图以平远为主，先用铅笔画出画面中山石与树木的基本轮廓

- ② 用皴法表现近景与中景的山石结构和质感

- ③ 用重墨点画出松树的针叶，并进一步晕染近景山石

远山 学生作品

林泉雅舍 学生作品

除了三远法，皴法的使用对山水画的表现也很重要。比如云雾缭绕的山峰适合用卷云皴，绿荫茂密的山石则适合用解索皴。

作业要求

- 使用传统山水画技法绘制一幅创意山水小品。
- 选择三远法中的一种，创造独特的山水画空间。

山情 学生作品

④ 添画房屋、树木，并晕染近处和远山的景物，营造出静谧的意境

两种常用的山水画皴法

卷云皴

宋代画家李成、郭熙最先使用的皴法。因所画山石的形态、笔墨仿佛云气涌动而得名。笔法以中锋为主，巧妙融入侧锋，尽显笔墨之诗意。

解索皴

元代画家王蒙创造的皴法，从披麻皴中转化而来，线条形似将绳索解开后弯弯曲曲的形状，适合表现结构繁复的山石。

打破空间的界限

学习任务

关键词 矛盾空间 超现实主义

利用绘画、拼贴等方式，综合各种空间的特征，表现有趣的空间场景。

一| 超越三维空间

对空间的定义，除了客观的物理空间外，还有充满想象力的艺术空间。我们通过绘画、雕塑和媒体艺术，将想象力变成现实。无论是矛盾空间，还是超现实主义，都是建立在画家对客观现实的探索和想象之上的。

彭罗斯三角 不锈钢雕塑
位于澳大利亚东珀斯

通过变换视角的方法，
所谓现实中不可能实现的
“彭罗斯三角”，便可以在
现实生活中被看到。

瀑布 石版画 1961年 埃舍尔(荷兰)
美国芝加哥艺术博物馆藏

作品中的每个部分都是一个独特的空间，当中的线条通过“不可思议”的方式相互连接，当观众观察画面的不同位置时，便会感受到物体的物理结构发生了变化。作品借助相互矛盾的元素来创造视觉上的悖论，如在水渠上使用了两个彭罗斯三角来达成这种效果。

思考分析

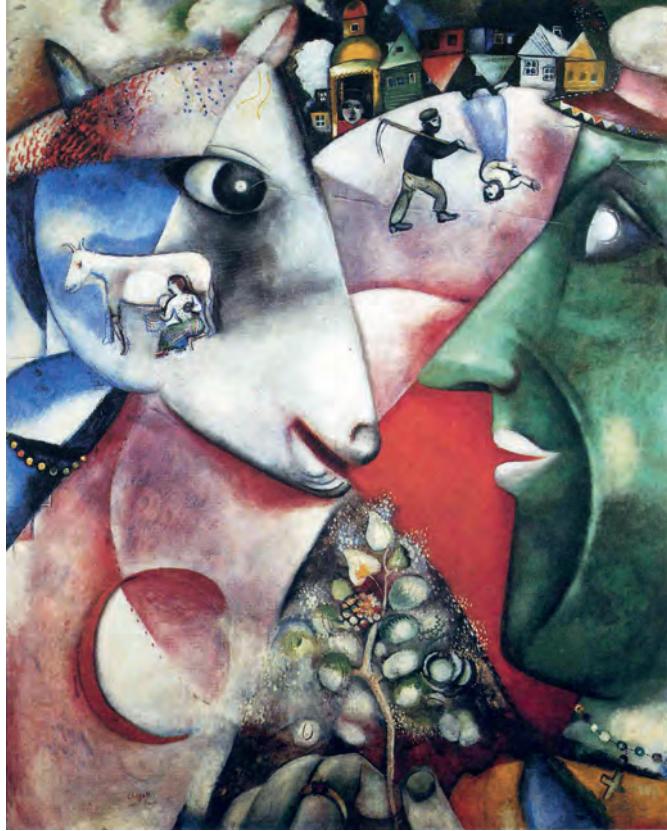
欣赏了埃舍尔的《瀑布》后，你能指出这件作品中空间表现的矛盾之处吗？艺术家是如何通过画面元素来“误导”你的眼睛的？你对这样的矛盾空间有什么感受？

知识链接

超现实主义 20世纪在法国兴起的画派。受弗洛伊德心理学说影响，在绘画中将潜意识中的过去与未来、真实和幻觉等矛盾在“现实”中统一起来。

矛盾空间是利用视点的转换和交替，在二维空间里运用三维空间的平面形式，有机地表现出空间的矛盾现象。超现实主义则是把一些看似毫不相干的事物组合在一个空间里，表现梦境、幻想或某种意念。

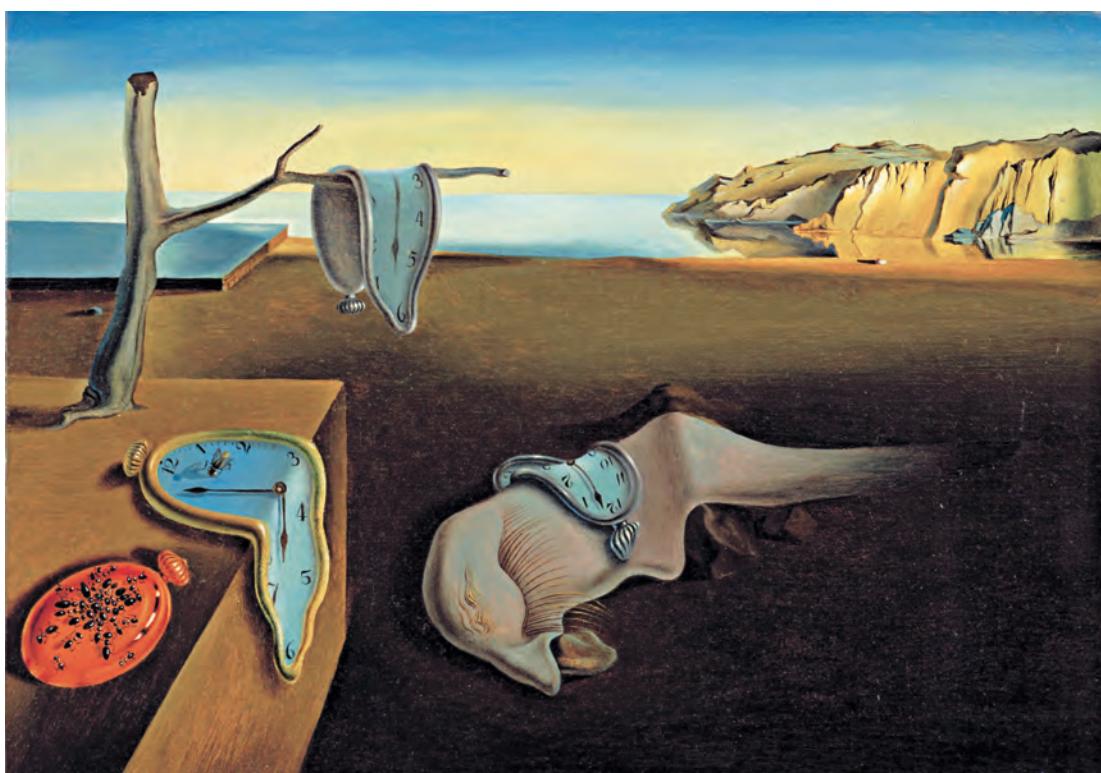

我和我的村庄 布面油画 1911年 夏加尔(俄国)
美国现代艺术博物馆藏

夏加尔通过在画面中表现方向相反、大小不同、位置悬殊的事物来体现自己对家乡的想念。

记忆的永恒 布面油画 1931年 达利(西班牙)
美国现代艺术博物馆藏

达利改变了事物的质感和形态，将不相关的钟表和马等事物组合在一起，形成了奇妙的梦境。

互动交流

小组讨论：达利在作品中用什么方式表现了现实世界的钟表？

视错觉立体装置制作步骤图

① 在梯形结构的纸上绘制房间的墙面、房顶和地板

② 将梯形斜边向下折叠，将八条梯形的斜边两两粘贴在一起

③ 从装置的正上方观察，便会产生透视的视觉效果

二 空间创意

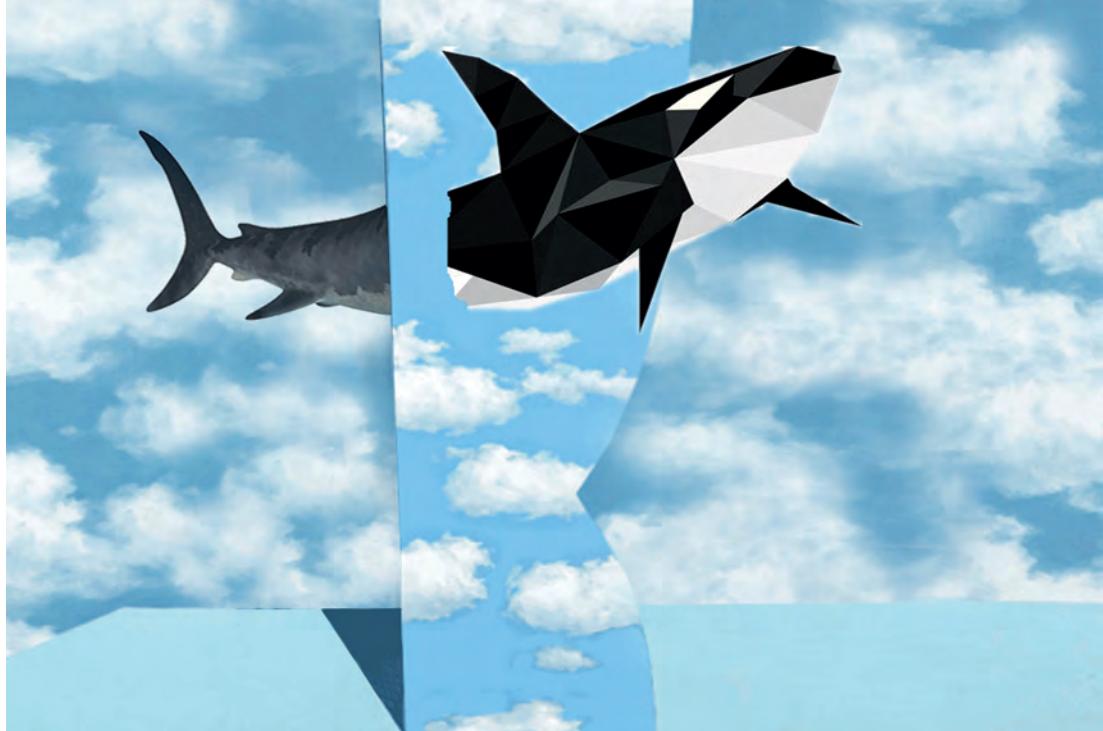
虽然画面有边界，但是创意没有边界。画家的经典作品给予我们创作灵感。发挥你的想象，寻找生活中的事物，让它在你的画面中突破时空的限制，变成令人惊叹的美术作品。在创作时，拼贴或图像软件处理等方法也可以表现出十分有创意的画面。

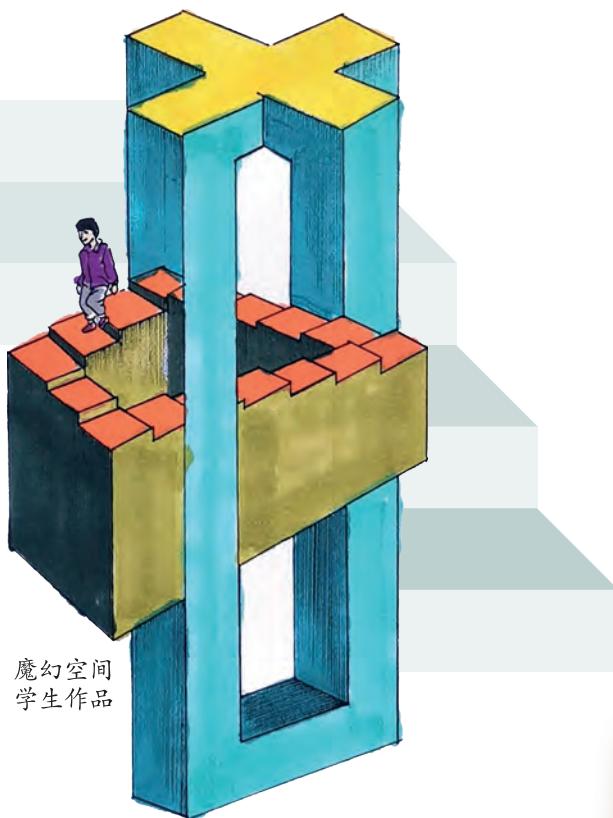
餐厅一角 学生作品

瞬间的永恒 (拼贴) 学生作品

想飞的虎鲸(拼贴) 学生作品

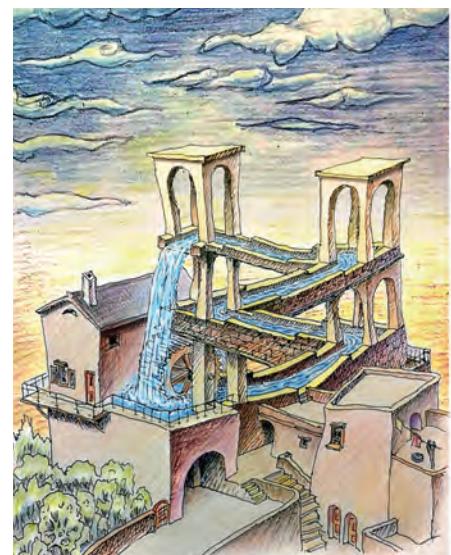

魔幻空间
学生作品

探究拓展

你还能从其他表现空间的美术作品中，发现哪些可以用来创作的题材或方法？

埃舍尔空间 学生作品

作业要求

选择绘画、拼贴或图像软件处理等方式，表现有趣的空间画面。

- 可以使用生活中各类报纸、杂志中的形象作为拼贴素材。
- 尝试在创作时使用圆柱体透视、三远法、矛盾空间或超现实主义中两种或两种以上的表现手法。

第三单元

邻里共憩

单元任务

欣赏国内外优秀的景观案例，设计出兼顾功能与美感的社区休憩空间平面图，并用效果图或模型的形式呈现你的设计效果。

拙政园 明 位于江苏省苏州市

单元情境

苏州拙政园是中国古典园林的典型案例，它将人与自然和谐共生的设计理念展现得淋漓尽致。中国第一本园林艺术理论专著《园冶》曾对它做出评价：“相地合宜，构园得体。”你是不是也憧憬着居住在仿若拙政园再现般的社区环境中呢？何不让我们汲取拙政园精妙绝伦的设计理念，一起携手对我们周围的社区环境进行匠心独运的改造，使社区环境更具诗情画意。

单元目标

知道“以人为本”“因地制宜”的设计理念。根据场地情况绘制休憩空间平面图，并以效果图或模型呈现设计效果。理解人与大自然和谐共生的道理。

单元评价

- 能欣赏多样化的休憩空间，评述其设计理念。
- 能根据调研情况设计休憩空间平面图。
- 能用效果图或模型清晰地呈现休憩空间的设计效果。
- 能在设计景观建筑时，结合自然环境，与大自然和谐共生。

学习任务

调研休憩空间周围的环境特点，结合附近居民的需求，设计休憩空间平面图。

造艺空间

关键词 以人为本 因地制宜

上海杨浦滨江公共空间

上海杨浦滨江公共空间在保留防汛功能的基础上，将滨江沿岸转变为吸引市民的公共空间，为当地居民和游客创造了一个亲水休闲的环境，满足了人们多样化的游憩和运动需求。

二 休憩空间的设计原则

随着时代的发展，人们对于公共空间的需求趋于多样化。衡量一座城市的人性化程度，离不开对其公共休憩空间的考量。因此，“以人为本”“因地制宜”成为休憩空间的设计原则。越来越多的城市休憩空间站在“为人创造场所”的角度，提供了更为全面的功能与服务。

苕湖公园 2020年 位于浙江省杭州市

皇家墨尔本理工大学新学术街 2018年
位于澳大利亚墨尔本

新学术街以多样的公共空间为特色，为学生提供了学习、社交等各式各样活动的场所。

互动交流

小组讨论：你去过哪些休憩空间？
这些休憩空间中有哪些创意设计吸引了你？

休憩空间前期调研步骤图

对社区周边环境情况的调研是设计的前提，我们可以从社区的周边设施、人文历史和附近居民的需求等方面进行调研。

- ① 搜集社区空间的相关资料，和同学互相交流想法

- ② 调查周边环境，观察身边社区景观的设计方法

- ③ 实地走访，向周边居民了解他们的想法和需求

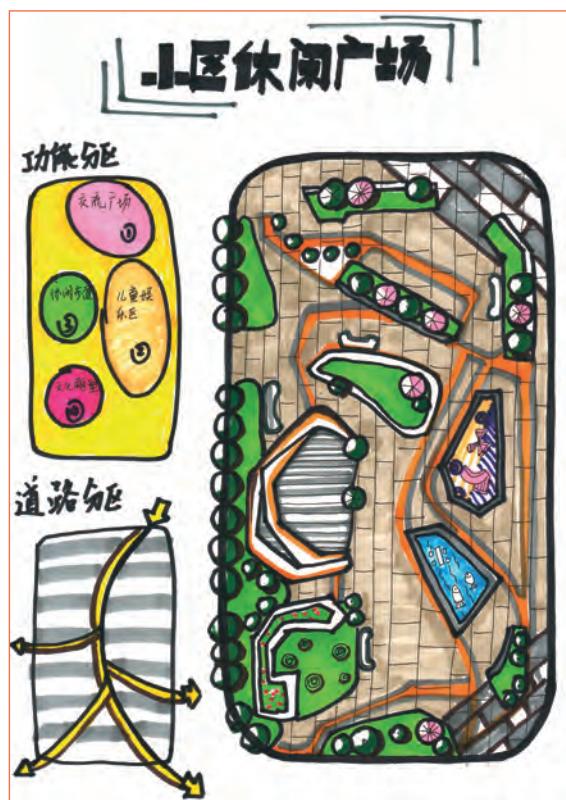
- ④ 绘制草图，完成休憩空间的功能区与道路的规划

二 与空间对话

想要设计出既美观又舒适的社区休憩空间，需要根据前期的调研，对道路规划、功能分区、景观节点等因素进行合理的安排，并在此基础上绘制出空间平面图。在绘制平面图的过程中，还需考虑空间内各功能区在造型、色彩与风格上的统一与变化。

要想设计好休憩空间，合理的功能分区是很重要的。

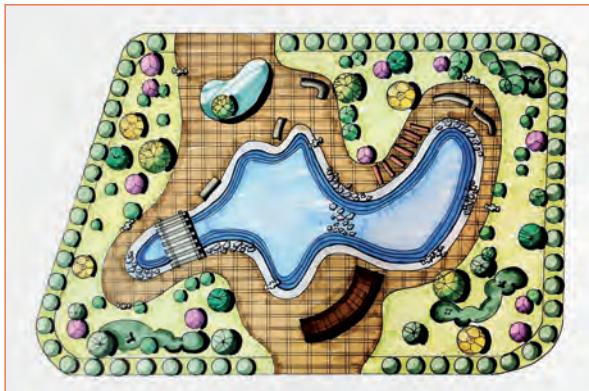

小区休闲广场平面图 学生作品

设计说明：该公园位于多个小区之间，小朋友很多，但缺少娱乐设施。所以我设置了一个儿童娱乐区，同时还设计了林荫步道和休闲广场，供他们游玩。

休憩空间平面图设计步骤图

社区湖景小花园平面图 学生作品

作业要求

以四人为一组，调研校园或附近社区里的公共空间，了解人们对公共空间的需求，重新规划空间里的道路与功能设施，完成一张休憩空间平面图的绘制。

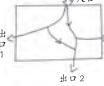
探究拓展

尝试用人工智能软件生成一张休憩空间平面图，并在此基础上，通过输入指令不断完善，直至生成的平面图能达到你心中所希望的效果。

一、功能分区

二、道路分区

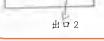

① 规划功能分区和道路分区

一、功能分区

二、道路分区

三、平面图

一、功能分区

二、道路分区

三、平面图

一、功能分区

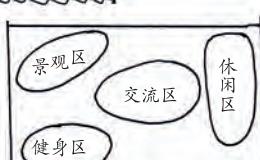
二、道路分区

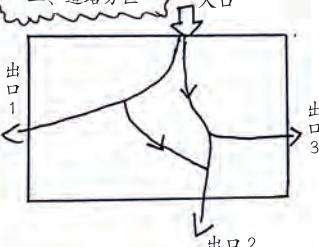
三、平面图

② 用笔画出休憩空间内的大致布局情况以及树木位置

一、功能分区

二、道路分区

三、平面图

四、设计说明

在花园中间设置一个超大型座椅，人们在休息时就可以在此交谈。广场中间保留了原有的大树，同时配备了长椅和健身器械。在这里，人们不仅可以与大自然互动，还可以与朋友一起锻炼。

④ 用马克笔为平面图涂上颜色，并写出设计说明

景观巧设计

关键词 景观建筑 效果图绘制
模型搭建

学习任务

在平面图的基础上，为休憩空间设计与环境相融合的景观建筑，并以效果图或者模型来呈现休憩空间最终的设计效果。

沧浪亭 北宋 位于江苏省苏州市

沧浪亭园林中的土坡上有一座亭子，名为“沧浪亭”，整个园林即以它为名。园林中的亭台楼阁、廊道以及花窗等建筑部件既是景观，又是观景台，体现出移步换景的园林之美。

零碳天地竹亭 2015年

中国香港中文大学建筑学院 位于中国香港九龙湾

风之亭 2019年 位于浙江省湖州市

与环境相融合的景观建筑

景观建筑是景区、公园等景观空间内出现的，或本身具有观赏价值的建筑。与一般的建筑相比，景观建筑强调造型的美感，以及与环境的和谐统一，并能体现出所在地的文化内涵。在景观建筑中，形成了一种大自然、艺术与文化相互交织的空间，为人们提供了一个观景、交流与休憩的平台。

思考分析

你见过哪些景观建筑？选取一处，描述它的造型，以及它与环境的关系。

采雨亭 2018年 黄明健(美籍华裔) 位于浙江省杭州市京杭大运河河畔

采雨亭结合了中国传统制伞技术与算法设计技术。设计师一方面利用了传统手工艺及原竹、皮纸等材料，从中国传统纸伞中汲取灵感；另一方面通过算法，生成了采雨亭的支撑结构，使伞面能形成一个流动的曲面。螺旋形的伞面既能为观众提供一个遮阳避雨的空间，又能引导雨水浇灌亭子下方的植物。因此，采雨亭也是一个与日常生活、城市环境紧密结合的景观。

我希望藕片凉亭为附近的居民提供一个纳凉空间的同时，还能美化环境。

藕片凉亭效果图 学生作品

调色盘小亭子效果图 学生作品

休憩空间模型制作步骤图

① 根据设计图，用卡纸裁剪出湖面、草地等地形，并贴上胶带

② 用纸板、毛毡球、扭扭棒等材料制作亭台、树木等景观

③ 将物体牢牢粘在规划的位置上

④ 模型完成后，向同学介绍休憩空间的设计理念

弧形凉亭

凉亭上方配置有玻璃顶，下雨天坐在下面时也不会被淋湿。

亲水栈道

栈道设有灯带，能在晚上营造出氛围感，居民走进栈道后，将会产生穿越时空隧道的感觉。

二 共建休憩空间

模型制作在景观建筑及休憩空间的设计中扮演着桥梁与窗口的角色。通过对空间中景观的比例尺寸、空间布局、材料质感，以及与周边环境关系的呈现，帮助人们预先建构对完成后效果的直观感受。

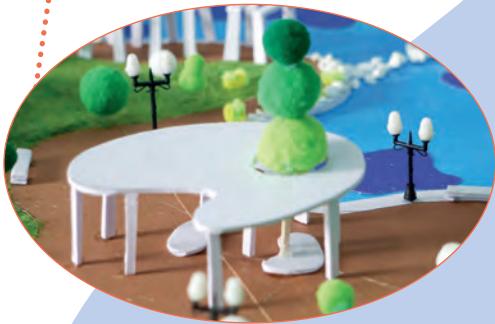

互动交流

班级讨论：结合效果图或模型，分享你们作品的设计巧思，并分析作品是如何体现“因地制宜”与“以人为本”的？

社区湖景小花园模型 学生作品

交流休憩亭

在休憩亭中间的镂空处种植了一棵大树，让游客在休憩时，能与大自然保持亲近。

毛毡和超轻彩泥制作的休憩空间模型 学生作品

湖景公园休憩空间模型 学生作品

作业要求

根据前一课设计的平面图，以景观建筑为视觉中心，用效果图或模型呈现休憩空间最终的设计效果。

- 效果图要选择最能展现景观建筑特色的角度进行绘制，注意透视关系要合理。
- 休憩空间模型要注意协调模型内各板块空间的比例关系。

第四单元

锦绣风华

单元
任务

了解传统刺绣工艺，尝试运用刺绣作品装点生活空间。

缎地彩绣舞衣(局部) 刺绣 清 清华大学艺术博物馆藏

单元情境

刺绣常常作为服饰、包袋的装饰，为它们增添一份高雅气息。如缎地彩绣舞衣上的刺绣，历经百年，仍历久弥新，展现了独特的艺术魅力。学校即将开启民间工艺刺绣展览活动，让我们携手体验刺绣的乐趣，用刺绣技艺给身边的旧物换上新颜，为我们的校园营造锦绣空间。

▶ 单元目标

了解传统刺绣工艺的艺术特征。运用基本的刺绣针法，设计并创作一幅刺绣作品。通过刺绣装点、美化校园空间，传承并创新传统文化。

▶ 单元评价

- 能知道传统刺绣中图案、色彩及针法特点，理解刺绣纹样的含义。
- 能设计并制作一件刺绣作品。
- 能运用刺绣作品美化校园空间。

学习任务

赏析有代表性的刺绣作品，理解刺绣传统图案的寓意，完成刺绣图案的设计。

遇见刺绣

关键词 刺绣纹样寓意 纹样设计

二 锦绣千年

刺绣俗称“绣花”或“扎花”，是用针引线，在织物上穿绕形成图案的技艺。它在中国至少有两三千年的历史，是中华民族灿烂文化的结晶，享誉海内外。因地域文化的差异，刺绣的风格丰富多样。其中，苏、湘、粤、蜀四地的刺绣最负盛名，并称“四大名绣”。

白猫戏螳螂 苏绣 当代 余福臻
苏州工艺美术馆藏

《白猫戏螳螂》是苏绣的代表作品，绣者运用多种针法准确地绣出猫与螳螂相遇的一瞬间动态。此作构思巧妙，很好地展现出了绣者高超的刺绣技艺。

饮虎 湘绣 当代 刘爱云 湖南湘绣博物馆藏

除了“四大名绣”，你还知道哪些有特色的刺绣吗？

黑地花鸟四屏(其一) 广绣 清
广东省博物馆藏

粤绣是广绣和潮绣的总称。作品中蝶燕双双，结伴而飞，表达喜事来临；白鹤行走，仪态万方，代表高洁吉祥。作品寄托了人们对和和美美、富贵吉祥的美好祝愿。

二| 图案寓意

中国的刺绣文化源远流长，丰富多彩，各种花鸟、山水等图案都寄托了人们对事物的情感。因此，刺绣中的图案往往寓意美好，可谓“绣必有意，意必吉祥”。

思考分析

除了本页中提到的刺绣纹样，你还知道哪些纹样？这些纹样又包含了什么寓意？

牡丹纹样
寓意花开富贵。

蝴蝶纹样
寓意比翼双飞、
福运迭至。

蝙蝠纹样
谐音“福”，寓
意幸福。

红缎绣喜相逢九团女夹袍(局部)
清 首都博物馆藏

寿桃纹样
寓意长寿。

水仙花纹样
寓意幸福吉祥。

三| 图案之美

一个美丽的图案，应该是将形象的特征加以提炼，通过夸张、简化、变形、重复、抽象等方法，使大自然中的形象变成可绣制的图案，使之更具美观性和实用性。

刺绣纹样的设计方法

真实的荷花

方法一：简化概括

方法二：想象变形

方法三：夸张重复

互动交流

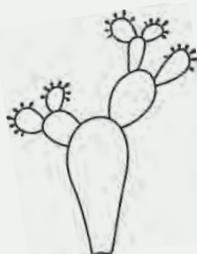
小组讨论：你还知道哪些能将实物造型转化为刺绣纹样的方法？

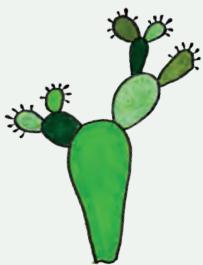
仙人掌刺绣图案设计步骤图

① 观察生活中的仙人掌

② 简化概括图案

③ 搭配图案色彩

④ 将图案装饰在文具盒设计稿上

“向阳生长”收纳袋 学生作品

“繁花”摆件 学生作品

作业要求

观察自然界中的动植物，将它们的形象加以提炼，结合刺绣纹样设计特点，尝试绘制一张富有创意的刺绣作品设计稿。

千针万线

关键词 刺绣技艺 针法运用
针尖趣味

学习任务

掌握一种刺绣针法，并运用刺绣的工具、材料绣制一件刺绣作品。

运针引线

刺绣是运针引线的技艺，“针法”指运针之法。从古至今，刺绣手工艺者凭借其聪明才智，用一针一线，创造出了丰富的针法。每种刺绣针法各有所长，具有不同的表现效果。

思考分析

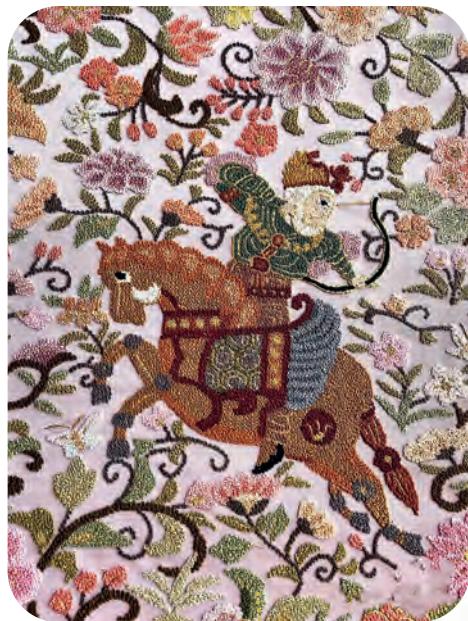
思考哪种刺绣针法可以绣出颜色渐变的效果？

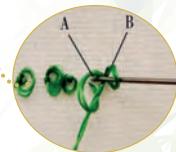
鱼骨绣

套针绣

锁链绣

打籽绣刺绣作品

打籽绣绣法

晕针绣绣法

九子·熊猫 蜀绣
当代 孟德芝 四川
蜀绣常用晕针绣法把绣物
绣得惟妙惟肖。

仙人掌刺绣步骤图

① 将绣稿拓在绣布上

② 用齐针绣法绣制仙人掌主体部分

③ 用斜针绣法绣制仙人掌分枝

④ 用回针绣法来表现仙人掌的尖刺

二 以针作绣

传统刺绣技巧复杂、技法多变。在刺绣过程中，单个针法就可独立绣成画；而多种针法的灵活组合运用，更能创作出精妙绝伦的刺绣作品。每一件刺绣作品都饱含了刺绣手工艺人对生活的热爱。

向远方 学生作品

探究拓展

尝试在电脑软件上制作刺绣图案线稿，用机绣的方法完成一件刺绣作品。

繁花 学生作品

作业要求

结合刺绣图案设计稿，用传统的刺绣针法，完成一件风格独特的刺绣作品。

绣美跨界

关键词 当代刺绣 空间美化

学习任务

制作一件刺绣文创产品装点生活。

二 生活中的刺绣

刺绣，这一古老而精湛的艺术形式，在当今依然焕发着独特的魅力。它以细腻的针法和多姿多彩的图案，巧妙地融入人们的服饰与家居生活之中，为我们的日常环境增添了无尽的艺术风情。

五彩缎绣围嘴 刺绣 清 山东博物馆藏

刺绣台灯

刺绣与现代灯具融合，让台灯呈现出绚丽的色彩。

绣片装饰笔袋步骤图

① 剪下绣好的绣片

② 将绣片的边缘用锁边绣锁边

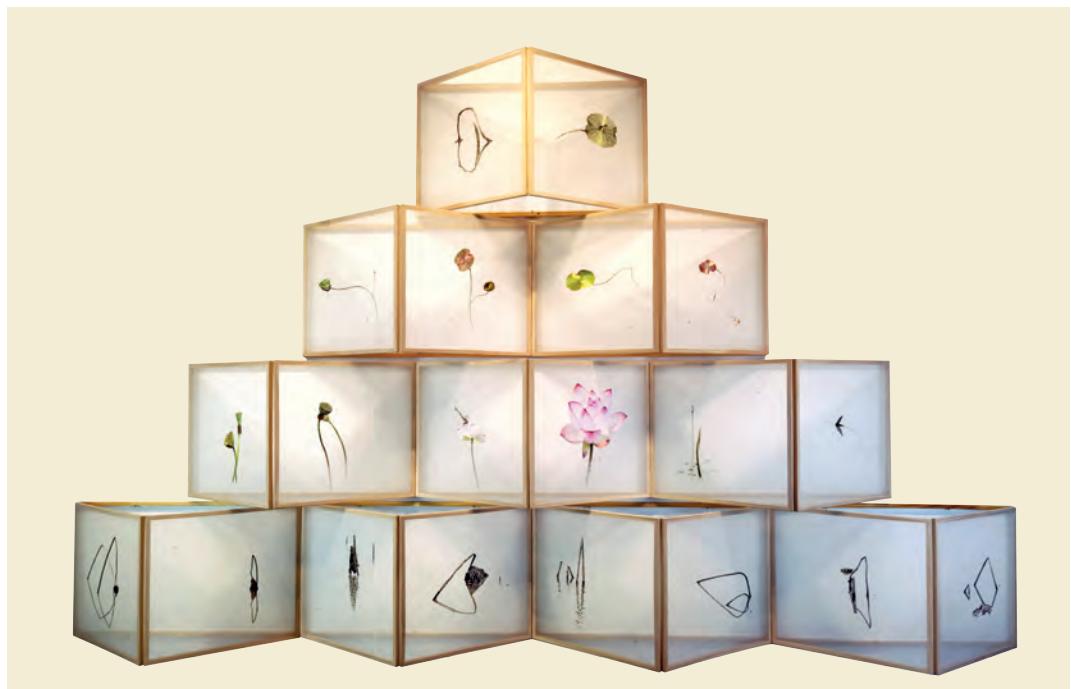

③ 将锁好边的绣片固定在笔袋合适的位置

互动交流

小组讨论：锁边绣这种绣法通常会在刺绣作品的边缘位置使用。除此之外，这种绣法对刺绣作品还起到什么作用？

尔若盛开 装置艺术 当代 梁雪芳

二 绣美校园

刺绣赋予每件作品独特的材质、色彩以及丰富的内涵，让我们的生活与学习用品变得更有韵味。让刺绣融入我们的班级空间，为校园生活增添独特的文化气息。

作业要求

- 将上一节课制作的刺绣作品缝到笔袋上，完成一件刺绣笔袋文创产品。
- 用刺绣文创产品装饰校园以及生活空间。

繁花书香 学生作品

在蓝色土布上绣上花卉图案的作品，与教室一角的环境产生对比，不显张扬却颇具内涵，凸显清雅之美。

第六单元

文博文创

单元任务

了解文物种类与修复的相关知识，模仿文物的造型特点，运用综合材料设计制作一件文创产品。

金怪兽 金器 战国 1957年出土于陕西省神木县 陕西历史博物馆藏

单元情境

“金怪兽”身体似羊，嘴似鹰，角似鹿，尾似蝎，它是由古代匈奴人锻造出来的神兽，默默地见证了千年来各民族的交融与发展。让我们欣赏文物，完成跨越千年的交流，看见岁月留痕，记住历史沧桑，留住文化根脉，让文物在当下焕发新的光芒。

单元目标

了解有关文物种类与修复的知识。有创意地设计文物的文创产品。增强文物保护意识，理解文化创新的意义。

单元评价

- 能知道不同文物的保护方法，撰写一张文物修复信息单。
- 能选用工具材料创作一件文物文创产品。
- 能理解文物保护和文化创新的意义。

二 拂尘见宝

文物是人类在社会活动中遗留下来的具有历史、艺术与科学价值的物品或者遗迹，其资源总量庞大、类型丰富。文物见证了岁月的变迁，也反映出不同历史时期的审美趣味，保留了文化的印记。

玉鹰攫人首佩 玉器
新石器时代 故宫博物院藏

你知道文物有哪些种类吗？它们的材料有什么不同？

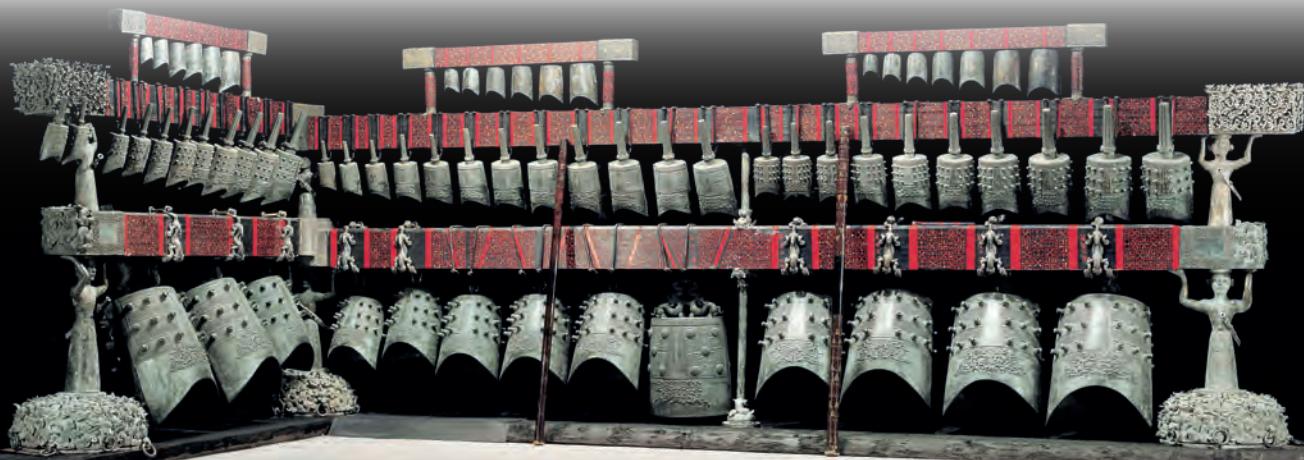

互动交流

同桌讨论：说说自己熟悉的文物名称、特点与价值。

鹰形陶鼎 陶器 新石器时代
1957年出土于陕西省华县
中国国家博物馆藏

曾侯乙编钟 青铜器 战国 1978年出土于湖北省随县曾侯乙墓 湖北省博物馆藏

钟架长7.48米、高2.65米。全套编钟共65件，分三层悬挂在呈曲尺形的铜木结构钟架上。上层为三组，共19件甬钟；中下层为五组，共45件甬钟，以及楚惠王赠送给曾侯乙的镈钟。钟、架及钩上共有铭文3755字，内容为编号、记事、标音及乐律理论。

文明遗珠

关键词 文物修复 工匠精神

学习任务

调研身边的文物资源，填写一张文物修复信息单。

文物修复师在修复重庆大足石刻

二| 走近文物修复师

文物历经岁月侵蚀，往往已经容颜不再，而文物修复师的工作就是帮助这些文物整理仪容，回到原始的模样，消除或者延缓文物的损害。文物修复师需要知道文物的历史面貌、作者的创作风格和科学的修复原理等知识，才能最大程度地还原文物样貌。

知识链接

全色 古旧书画经过洗、揭、补等工序之后，还需要对破损之处进行补色，这道工序称作“全色”。其中接补所缺画意的手法称为“接笔”。

思考分析

为什么文物修复工作者不是将文物修复得焕然一新，而是主张“修旧如旧”呢？

《游春图》修复步骤图

《游春图》据传是展子虔传世的唯一作品，也是迄今为止存世最古的中国山水画卷。1977年，故宫博物院对该画进行了修复工作，在经历了“洗”“揭”“补”“全”四个古书画修复步骤后，使其重现昔日神采。

① 清洗

② 揭裱

③ 补托

④ 全色

修复前

修复后
→

游春图(局部) 绢本设色 隋 展子虔(传) 故宫博物院藏

三| 寻找重生的奥秘

文物修复的工艺复杂，既需要修复师继承传统的修复工艺，也需要运用科技、化学等现代技术手段，针对不同的文物类型进行现代化修复。文物工作者在丰富的实践中，积累了各式各样的修复技能，创造了修复的奇迹。

文物修复师在修复破损的古籍类文物
修复古籍首先需要分析待修复的古籍纸张，并测试纸张的PH值，确定氧化程度，然后选择接近的纸张对其进行修复。

文物修复师用人工智能软件测算长城的破损信息
除了人工分析，许多文物修复机构也开始使用人工智能等高科技仪器分析文物的受损情况，从而计算出需要修补的形状、体积等要素。

作业要求

尝试了解一件已被修复的文物，记录它的基本信息、文物故事、修复方法等，完成一张文物修复信息单的填写。

探究拓展

近年来有关文物修复的宣传纪录片愈发火热，请在课后寻找这类视频观看，并撰写100字左右的心得体会。

文物修复信息单

	文物名字	商戴金面罩铜人头像
	文物朝代	古蜀
	文物材质	青铜、金箔
	文物馆藏	三星堆博物馆
	文物故事	通过分析青铜人头像粘贴金面罩这一特点，可以说说明当时的古蜀人已经视金为尊贵的象征。此头像作为常设于神庙中的祭祀神像，在其面部贴金，目的绝非仅仅为了美观，而应与祭祀的内容和对象有关。
	修复方法	采用机械去锈方法，先对金面罩进行去锈，并揭取下来，由于面罩氧化比较严重，不能进行有效焊接，最终采用环氧树脂粘合技术修复，经过了回火处理，把褶皱部位按压平展，最后用粘合剂将面罩回贴到头像上。

文物修复信息单 学生作品

多彩文创

关键词 文创产品 守正创新

学习任务

以文物为元素，坚持守正创新原则，利用不同载体与形式，设计一件文创产品。

敦煌飞天纹样书签

敦煌藻井纹样书签

二 掀起文创新潮

当下，各类博物馆正凭借沉浸式的互动场景、高质量的展览内容、精美的文物，以及各种趣味横生的经典文物衍生品，掀起一轮又一轮的文创新潮。让我们也来参与其中，推动文物从传统、高冷，走向现代与亲民。

三星堆文创雪糕

青铜兽面具 青铜器 商
1986年出土于四川省广汉市 三星堆博物馆藏

我们该怎样挑选适合的文物来设计文创产品呢？是选择被大众熟知的，还是选择小众、有特色的？

知识链接

博物馆文创产品的著作权 是否受《中华人民共和国著作权法》保护，要看该产品是否属于具有思想、情感的表现形式，是否具有独创性，是否属于文学、艺术和科学范畴。

敦煌飞天图案滑板

粉彩转心瓶便签本

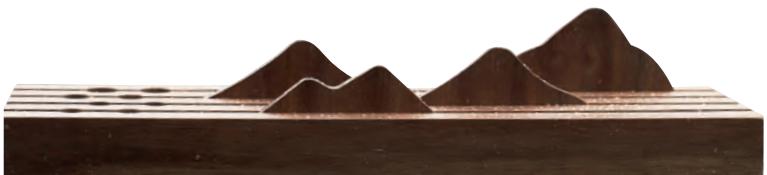

吴王夫差剑毛绒挂坠

苏州博物馆“片石假山”小景

贝聿铭在设计苏州博物馆之初，拿着按比例缩小制成的小石片模型守在沙盘边，专注地摆弄堆砌心中的“米氏山水”。

“山水间”文具置物座

我们在设计文创产品的时候，需要考虑到所选文物本身的特性、质感是否与最后的设计产品相契合，或是形成反差，从而让人们产生心理期待。例如将冰冷、坚硬的吴王夫差剑转化成温暖、柔软的毛绒玩具，便打破了人们的心理预期，产生了新奇的体验。

潇湘奇观图(局部) 纸本水墨 南宋 米友仁 故宫博物院藏

千里江山图(局部) 绢本设色 北宋 王希孟 故宫博物院藏

二 强化文创标志

文创产品通常要提炼文物最具特色的纹饰、造型、色彩等视觉元素进行设计，同时注重材料的使用与功能的开发。例如故宫博物院围绕王希孟的《千里江山图》进行了相关产品的文创设计，使得经典的青绿配色得以更好地流传。

我们还能将青绿山水的配色运用在哪些文创产品上呢？

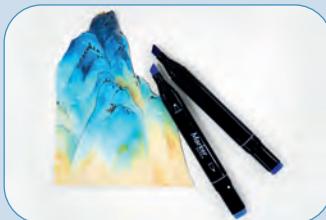

青绿山水文具

《千里江山图》立体贺卡制作步骤图

① 将卡纸按照立体贺卡样式进行对折，再涂画背景

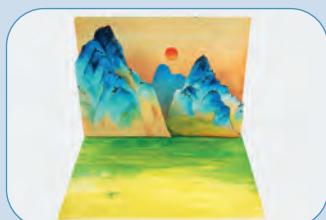
② 用剪刀将卡纸剪刻成山峰形状，再用画笔上色

③ 对画面进行分解，按照远近层次，排列山峰

④ 在山峰卡纸的背后粘上双面胶

⑤ 将山峰以远近层次固定在贺卡上

⑥ 增加小船等画面细节，作品完成

故宫博物院脊兽书签

根据脊兽的不同特点，以其标志性的侧面雕塑坐像为原型，设计了剪纸风格的书签，强化了脊兽的剪影视觉效果。

故宫建筑上的脊兽

在进行文创设计的时候，也要考虑到使用产品的目标人群，只有贴合受众的需求，才会引起他们的关注！

“贤”字书体印章 学生作品

作业要求

按照自己喜爱的文物特点，提炼色彩、造型等元素，选用合适的材料设计制作一件美观且有趣味的文物文创产品，并交流展示。

三星堆人像笔筒
学生作品

探究拓展

如今，影视、舞蹈、音乐等艺术门类从文物资源中获得灵感，探索出许多新颖的艺术表现形式。请在课后进行探索：还有哪些方式可以对文物资源进行创造性转化，使其在当代生活中焕发新生？

记忆的永恒 布面油画 1931年 达利(西班牙) 美国现代艺术博物馆藏

“

后记

本册教科书根据教育部颁布的《义务教育艺术课程标准（2022年版）》编写而成。

编写过程中，上海市课程教育教学研究基地（中小学课程方案基地）、上海市心理教育教学研究基地、上海基础教育教学建设重点研究基地及上海市美术教育教学研究基地（上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地）给予了大力支持，在此表示感谢！同时对编写过程中提供帮助的李秀英、陆伟锋、黄建青、刘麟、黄雨露、吕紫涵、严颖豪等老师也表示感谢！

我们真诚地希望广大教师、学生及家长在使用本册教科书的过程中提出宝贵建议。我们将集思广益，不断修订与完善，从而最大程度地发挥出教科书在美术学习中的作用。

按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定，我们已尽量寻找著作权人支付报酬。著作权人若有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

联系方式

联系电话：021-53203916（内容质量问题）

021-53203944（印装质量问题）

邮箱地址：shuhuajcbjs@163.com

”

总主编 潘耀昌
副总主编 章德明
分册主编 沈琪
编写人员 赵鸣歧 陈海强 钱雪锋 施荣
郑琴 袁本超 宋运芬
责任编辑 何洁 林一函
封面设计 刘蕾
版式设计 章颖 沈俊贤

义务教育教科书（五·四学制）·艺术·美术
八年级 上册

上海书画出版社 编

出版 上海书画出版社（上海市闵行区号景路159弄A座4楼 邮政编码201101）
发行 上海新华书店
印刷 上海中华印刷有限公司
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
书号 ISBN 978-7-5479-3619-1
定价 6.00元
价格依据文号 沪价费[2017]15号

义务教育教科书（五·四学制）·艺术·美术

八年级 上册

艺术
YI SHU

美术
MEI SHU

八年级
上册

◎ 上海书画出版社

绿色印刷产品

定价：6.00 元