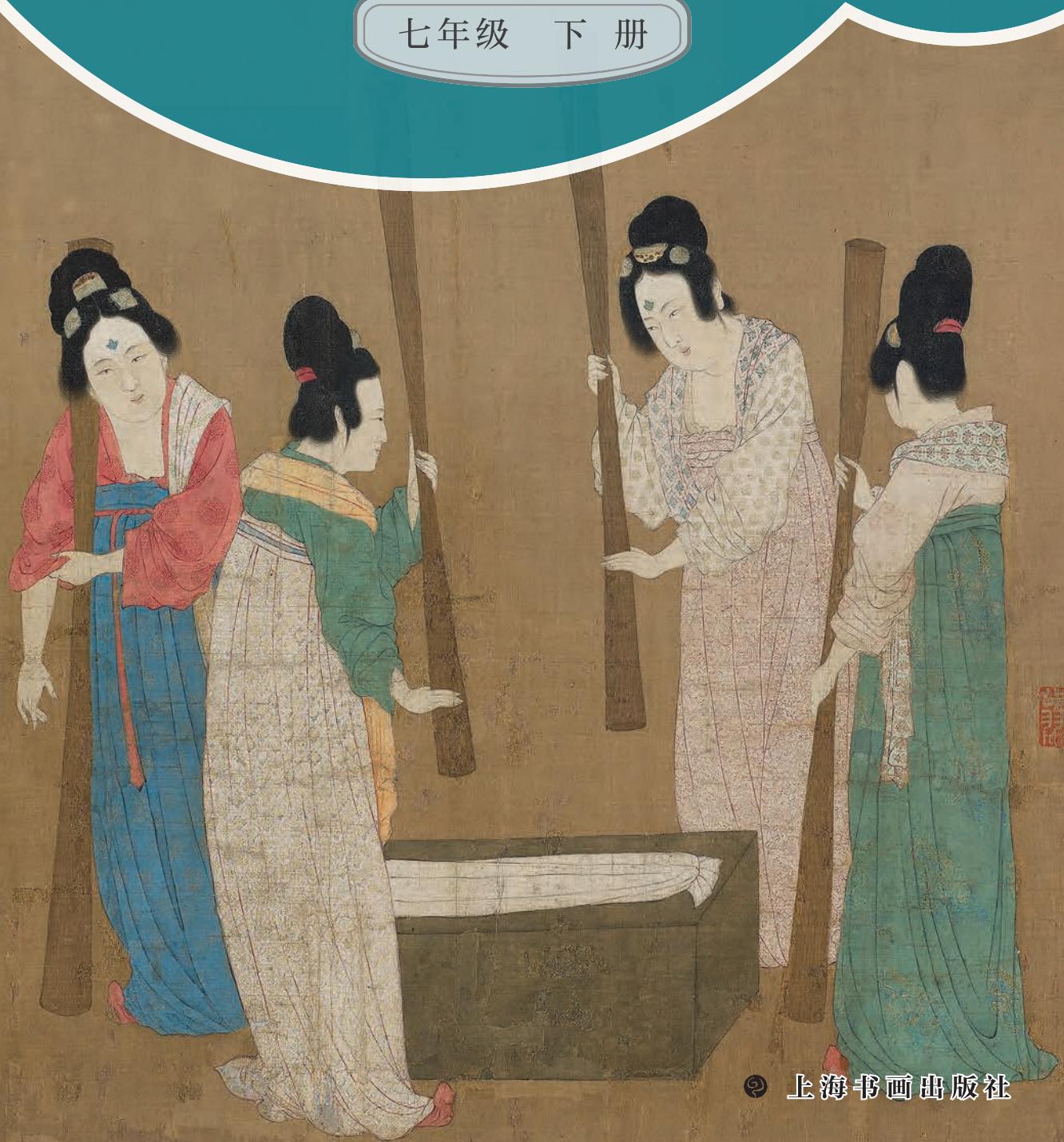

艺术·美术

义务教育教科书
(五·四学制)

七年级 下册

◎ 上海书画出版社

— 义务教育教科书 五·四学制 —

艺术·美术

七年级 下 册

② 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。

我们第三学段（六年级至七年级）的教材主要是引导同学们运用个性化的造型语言和表现手法，处理公共性问题，通过社会性思考、合乎逻辑的推理、正确的价值评估，提升解决问题的能力。教材关注纷繁复杂的自然现象和社会生活，同学们可以通过创意和实践，提出自己的观点，并尝试解决这些自然现象和社会生活背后的核心问题，体现美术学习的深度与广度，探索自我与社会的关系。

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。

七年级下册

◆ 欣赏《兰亭序》 2

第一单元 非遗探秘

第 1 课 发现非遗	5
第 2 课 传承非遗	8

第二单元 流觞曲水

第 3 课 书艺寄情	13
第 4 课 心游画卷	16
第 5 课 文人雅集	20

第三单元 校园书吧

第 6 课 规划校园书吧	25
第 7 课 设计校园书吧	28

第四单元 泥火淬炼

第 8 课 掂泥妙想	33
第 9 课 窑土流光	36
第 10 课 泥韵新生	38

第五单元 经典新绎

第 11 课 名画寻踪	41
第 12 课 名画演绎	44

- ◆ 欣赏《西园雅集图》 48
- ◆ 封面用图《捣练图》
- ◆ 封底用图《惠山茶会图》

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

觀宇宙之大俯察品類之盛
所以遊目騁懷足以極視聽之
娛信可樂也夫人之相與俯仰
一世或取諸懷抱悟言一室之內
或因寄所託放浪形骸之外雖
趣舍萬殊靜躁不同當其欣
於所遇暫得於己快然自足不
知老之將至及其所之既倦情
隨事遷感慨係之矣向之所

兰亭序(传唐代冯承素摹本，局部) 纸本 东晋 王羲之 故宫博物院藏

永和九年歲在癸卯暮春之初會

于會稽山陰之蘭亭脩禊事

也

群山

賢畢

至少

長咸集此地

印

印

有

崇山峻岭

茂林脩竹又有清流激

湍映

帶左右引以爲流觴曲水

印

列坐其次雖無絲竹管絃之

盛一觴一詠亦足以暢叙幽情

是日也天朗氣清惠風和暢仰

是日也天朗氣清惠風和暢仰

第一单元

非遗探秘

单元
任务

调研家乡民俗活动，欣赏不同类型的“非遗”之美，探究其中的民间智慧，并绘制一本视觉调研笔记，为宣传家乡“非遗”献计献策。

威风锣鼓

单元情境

家乡民俗活动如期开展，有民俗表演、说书、手工艺品展览等，好不热闹！现在邀请你加入“非遗探秘”志愿团队，参与家乡民俗活动，寻找散落在民间的“非遗”项目，为家乡“非遗”的保护与传承献计献策。

单元目标

知道非物质文化遗产的概念与分类，初步了解《中华人民共和国非物质文化遗产法》。通过多种角度欣赏非物质文化遗产的美。理解非物质文化遗产是中华民族智慧与文明的结晶。

单元评价

- 能欣赏、评述三种非物质文化遗产项目及其文创产品。
- 能通过线上或线下调研的形式，完成一份家乡民俗活动的调研笔记。
- 能以讲解员的身份介绍家乡的非物质文化遗产项目，感受其中蕴含的美与智慧。

学习任务

调研家乡的民俗活动，发现并欣赏不同类型的非物质文化遗产门类，并将欣赏体会汇集成视觉调研笔记的前半部分。

走近民俗活动

民俗活动作为非物质文化遗产的载体，较为完整地、真实地呈现了本地的风俗习惯和文化景观。让我们一起参与到家乡民俗活动中去，考察、探寻当地的非物质文化遗产项目，感受民间智慧。

知识链接

非物质文化遗产 指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式，以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。

发现非遗

关键词 民俗活动 非遗之美

藏戏

芦笙舞

羌笛演奏

舞龙

二 寻找非遗的踪迹

非物质文化遗产最显著的特点是依托于人本身而存在，以声音、形象和技艺为表现手段，并以口传身授的活态文化方式传承赓续。对于无形的文化遗产，我们可以通过调研独特的民间美术造型及非物质文化遗产传承人精湛的传统手工技艺等，来探寻它的踪迹。

思考分析

你可以在民俗活动中找到哪些类型的非物质文化遗产？

寻

第一步：领取活动地图和宣传手册
根据活动的演出时间，
规划行程路线和游览顺序。

赏

第二步：观察民俗活动中的视觉形象
从服装道具的造型风格、纹样寓意、色彩搭配、技艺工序、特技绝活等方面分析。

花灯迎春 布面油画 1979年
蔡亮、张自嶷 中国美术馆藏

民俗活动中的松岗七星狮表演

欣赏家乡手工艺品

触

第四步：体验传统手工技艺

欣赏传统手工艺品，体验制作工艺，理解蕴藏在其中的民间智慧。

贵州蜡染

三| 品味非遗之美

非物质文化遗产之美不仅体现在工艺品的造型、色彩、材料等外在形式上，还体现在制作工艺、功能特点和特定的文化内涵上。

品

第三步：品尝特色饮食

通过视觉造型、嗅觉气味、味觉偏好、触觉肌理和名字内涵等，感受传统饮食所蕴含的情感与意义。

安徽嵌字豆糖

陕西黄陵面花

湖北天门糖塑

作业要求

以线上或线下的方式调研家乡的民俗活动，选择你最感兴趣的“非遗”工艺品，从造型、色彩、材料、工艺、功能以及文化内涵等角度进行调研，并绘制成为视觉调研笔记的前半部分。

传承非遗

关键词 民间智慧 活态传承

学习任务

思考传承非物质文化遗产的原则和方法，以“非遗”宣讲员的身份完成一次宣讲。

蜡染

皮影

二 材美工巧

非物质文化遗产中的手工艺品所用材料大多是就地取材的泥土、木、竹、布、纸、皮革等。劳动人民通过智慧与经验，因地制宜，以用制形，以形定势，创造出精美的手工艺品。这些精美的手工艺品凝聚着劳动者由“技”到“艺”的经验总结，以及对美的感知和理解。

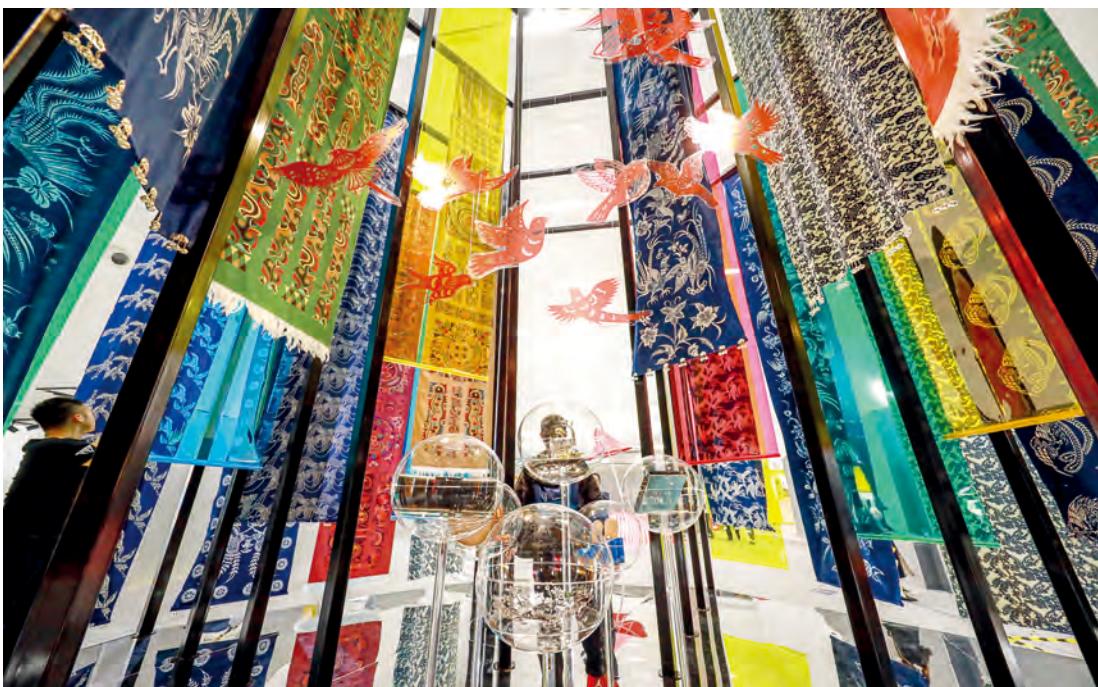

知识链接

非物质文化遗产评选的标准

- 活态性
- 独特性
- 代表性
- 可传承性
- 社会性

百鸟林 装置艺术 2018年 上海大学上海市公共艺术协同创新中心
江苏南通蓝印花布、贵州丹寨蜡染、四川阿坝羌绣、苗族百鸟衣等被集中在一个空间内。观者可以在传统手工艺的“百鸟林”中自由漫步，体验中国非物质文化遗产的技艺之美，感受人与自然的和谐共处。

闽南大厝 闽南传统民居营造技艺

闽南大厝充分考虑了闽南地区的气候和文化，高翘的屋脊和复杂的瓦当有助于防风防潮，而庭院和对称式的建筑布局则提供了良好的通风和光照。

二| 工匠精神

非物质文化遗产的“活态流变”特征，要求一代代的传承人并非机械重复，而是要在持之以恒的传承中精益求精、不断创新。

马头墙 徽派传统民居营造技艺

马头墙具有多重功能：它能引导雨水流走，防止墙体受潮；由砖或石制成，增强防火能力；独特的造型不仅美观，还提高了居住空间的隐私性。

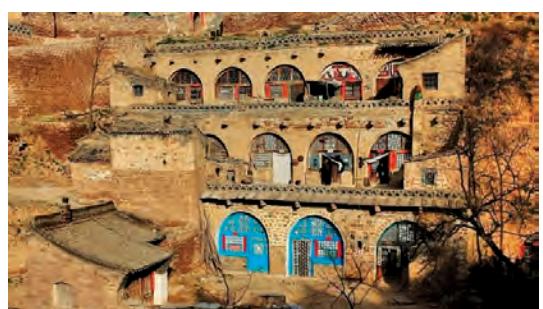
三| 共融共生

非物质文化遗产折射出的是广大劳动人民对自然的珍重和善待，体现了一个民族对世界的观察与思考。例如各地传统民居的营造技艺，彰显了劳动人民适应不同地域特征而巧妙建屋兴居的人文智慧。

互动交流

小组讨论：说说你家乡的非物质文化遗产项目蕴藏了哪些民间智慧？与你家乡的文化场域又有怎样的关系？

窑洞 陕北窑洞营造技艺

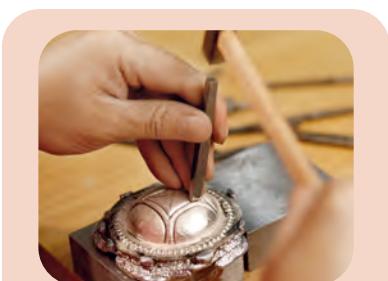
窑洞是为了应对干燥且昼夜温差大的气候而形成的。陕西人民利用当地的黄土资源，建造出冬暖夏凉的宜居空间。

四 守正创新

随着时代变迁，非物质文化遗产的保护与传承面临着前所未有的挑战，在不破坏生态的前提下，将守正与创新进行有机结合，是传承非物质文化遗产的关键和保障。

阳新布贴包装设计

传统银饰锻造技艺

餐馆中的竹编

设计师将竹编与商业餐饮空间进行了跨界设计，把竹编传承人在餐厅现场手工编制的竹编造型作为空间介质，绵延贯穿了整个空间。

运用银饰锻造技艺的胸针
融合了卷草纹、格桑花与现代抽象鸟纹饰的胸针设计。

大竹灯 装置艺术 2018年
上海大学上海市公共艺术协同创新中心
设计者将东阳竹编的精湛技艺与当代设计理念融汇，让竹编之美走进日常生活，传达出人与自然和谐共生的美好愿望。

黎族织锦创意手包

文创产品成为非物质文化遗产走进现代生活的重要途径。设计师一方面从造型、材料、功能的角度进行创新设计；另一方面整合科技、信息技术等学科，进行跨学科探索。

以江永女书为设计元素的家具
江永女书作为世界上发现的唯一一种女性文字，圆中带方，刚柔并济。设计师选用女书独有的线条作为主线条，在家具中进行创新设计应用。

作业要求

思考非物质文化遗产传承与创新的方式和方法，从材美工巧、工匠精神、共融共生以及守正创新四个角度完成视觉调研笔记，并以非物质文化遗产讲解员的身份进行分享。

探究拓展

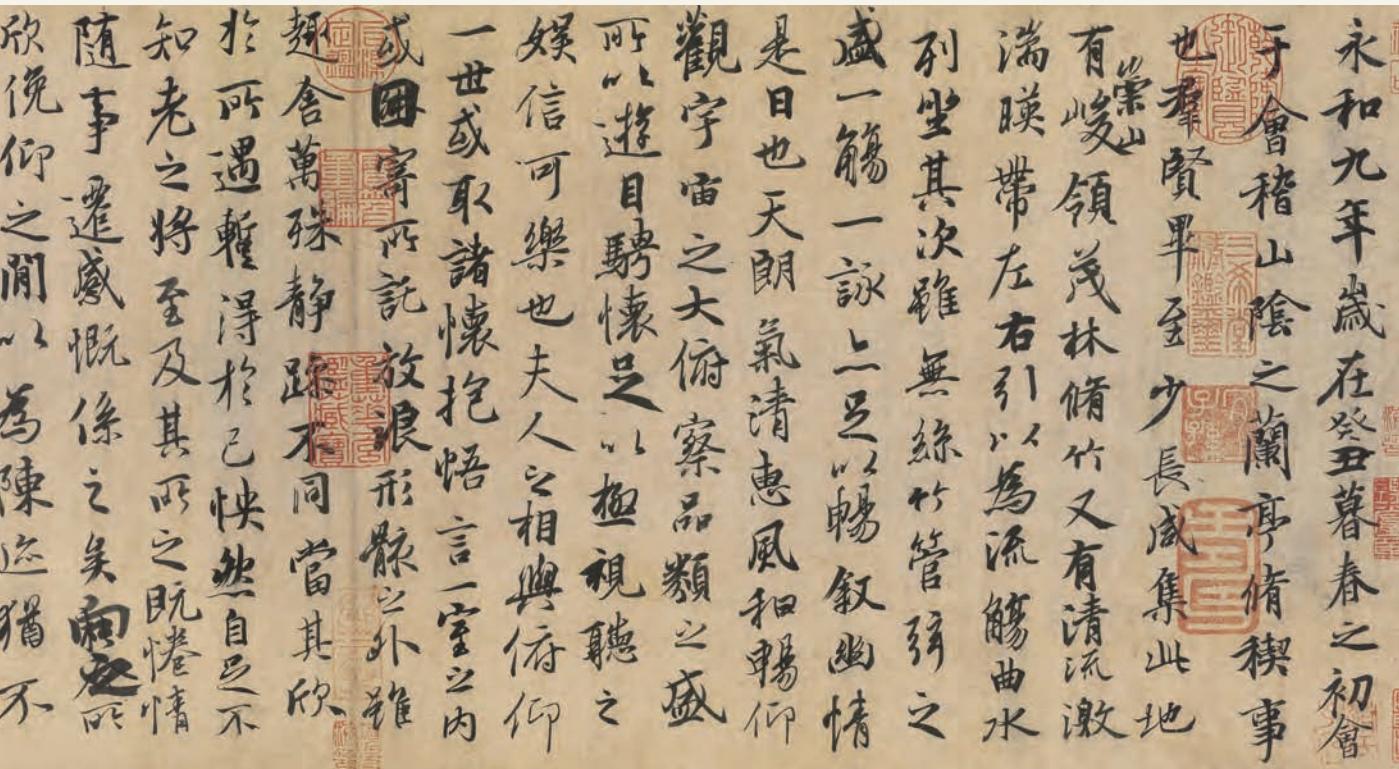
寻访家乡的一项非物质文化遗产，通过线上检索资料，线下探寻“非遗”博物馆、图书馆等方式，了解这一非物质文化遗产的“前世今生”。

第 二 单 元

流觞曲水

单元
任务

以文人雅集为主题，小组合作完成创意水墨动画作品。

兰亭序(传唐代冯承素摹本,局部) 纸本 东晋 王羲之 故宫博物院藏

单元情境

曾子曰：“君子以文会友，以友辅仁。”古代文人墨客喜好雅集活动，其中最为人熟知的一场雅集活动也许就是兰亭雅集了。王羲之与四十余友朋，到会稽山修禊，赋诗唱和，令人心驰神往。王羲之更是写下了天下第一行书《兰亭序》，以表达自己对人生的感悟。让我们一起通过书法、绘画和水墨动画的形式来体验文人雅集的乐趣。

▶ 单元目标

了解中国书画和水墨动画的艺术表现特征。运用书画、纸艺等多种手段，表现文人雅集主题的水墨动画作品。理解文人雅集主题下美术作品所表现的情感。

▶ 单元评价

- 能了解中国书画、水墨动画的艺术特征和表现手法。
- 能运用书法、长卷绘画、纸艺等多种手段，与同学合作拍摄一段以文人雅集为主题的水墨动画。
- 能在创作活动中感受文人雅集的乐趣和审美趣味。

学习任务

感知行书特有的造型特点和笔墨韵味，创作一幅行书书签作品，作为动画的标题。

书艺寄情

关键词 行书 书法小品

二 行书《兰亭序》

东晋永和九年，王羲之在兰亭雅集后挥毫写下《兰亭序》这一传世的行书经典。今天我们仍然能够通过这件书法作品的用笔、章法和文字内容，想象出当时王羲之娴雅从容的精神气质。

字形扁与长的变化

《兰亭序》全篇
20个“之”字，同字
异形，各具风采。

用笔轻盈与
厚重的变化

字形动态欹正的变化

书法之圣——王羲之
青铜雕塑 2005年 吴为山
中国国家博物馆藏

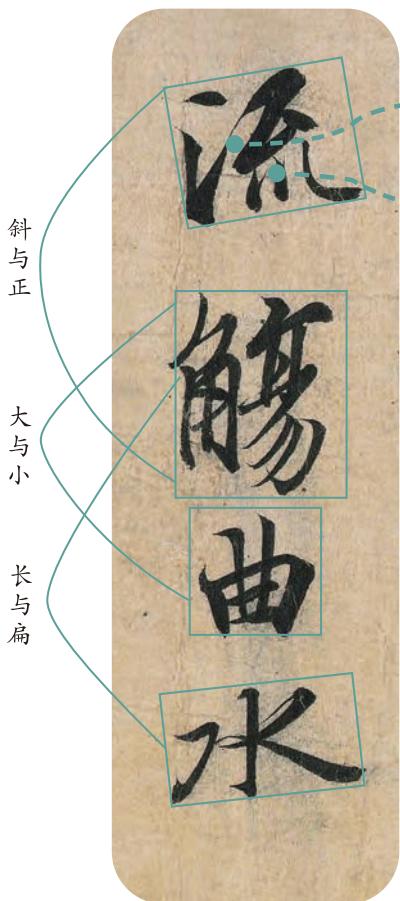
思考分析

本页中哪一个“之”字更适合放到右侧“形骸之外”的空白处？思考一下，都是《兰亭序》中的“之”字，为什么不能互相替换呢？

二 书法学习的方法

汉字书写贯穿着我们的学习和生活，古人在实用的基础上，逐渐将书写的方法艺术化，成就了书法艺术。而临与摹是从古至今广为流传的两种学习书法的方法。临，是对照原作进行书写；摹，是将半透明纸覆盖在原作上直接书写，或采用双钩填墨的方式进行书写。当基本掌握书法的书写方法后就可以开始创作了。

笔画 牵丝映带，是笔画间的运行轨迹，起到上呼下应，笔势连贯的效果。

落款示范

结体 行书书法结体或长，或扁，或方正，或欹侧，大小不一，错落有致。

知识链接

落款的注意要点 落款的字号应小于正文的字号，并写于正文左侧，可以包含干支纪年、姓名及斋号等信息。落款下方盖姓名章及斋号章。印章大小和落款字号接近，正文右上角还可以钤盖引首章。

书法握笔姿势

小号笔握笔低，可悬腕书写

中号笔握笔略高，可悬肘书写

大号笔握笔更高，可站立书写

书法书签 学生作品

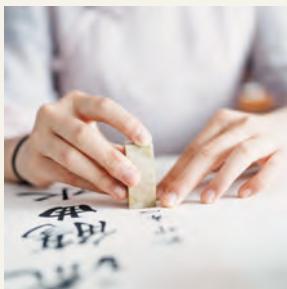

兴怀 学生作品

书法作品创作步骤图

① 确定集字内容或独立创作，开始书写正文

② 书写正文结束后，落款、钤印

代謝鱗次忽焉以周
欣此暮春和氣載柔
簡彼舞雩異世同流
適携齊契散懷一丘

癸卯 岳鳴書

兰亭诗二首(其一) 学生作品

作业要求

选择《兰亭序》中喜欢的字词，尝试用集字或创作的方式，完成一件行书书签作品。

书法作品不仅可以用来欣赏，还可以作为书签或摆件，用以传递情谊或装点空间。

心游画卷

关键词 文人雅集 长卷绘画
剪纸 浮凸效果

学习任务

综合运用绘画、纸艺等艺术手段，制作以文人雅集为主题的长卷作品，作为动画的拍摄背景。

古代文人的别样聚会

中国历史上留下了许多以文会友的典故：邺下之游、兰亭雅集、西园雅集……文人观景、对诗、品茶、赏画，既满足了书画雅好，又提高了文化修养。古代有许多表现文人雅集的长卷作品，有的是参与者为了留下当时的情景而作，有的则是为了表达自己对雅集的向往之情而作。

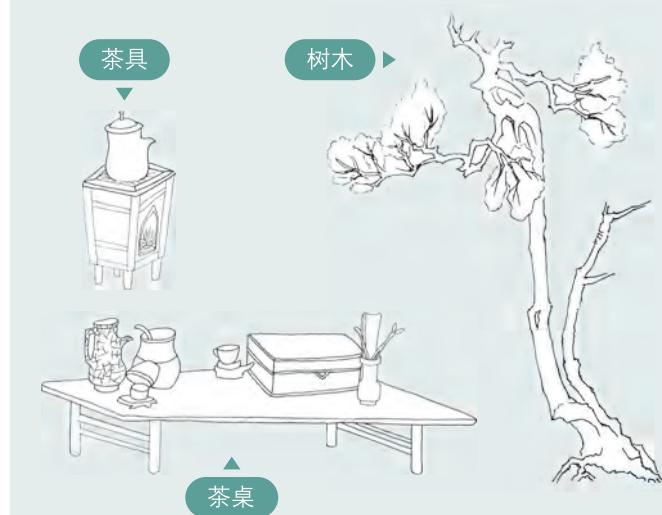
互动交流

以小组为单位，共同欣赏文徵明的《惠山茶会图》及刘松年的《西园雅集图》。小组讨论：这两幅作品分别用怎样的方式表现雅集的场景？画中展现的文人们又都在做什么？

知识链接

山水画中的亭 亭随山水入画，深受历代文人墨客的青睐。画中有亭，就有了人气，意味着有路可达，有景可观。

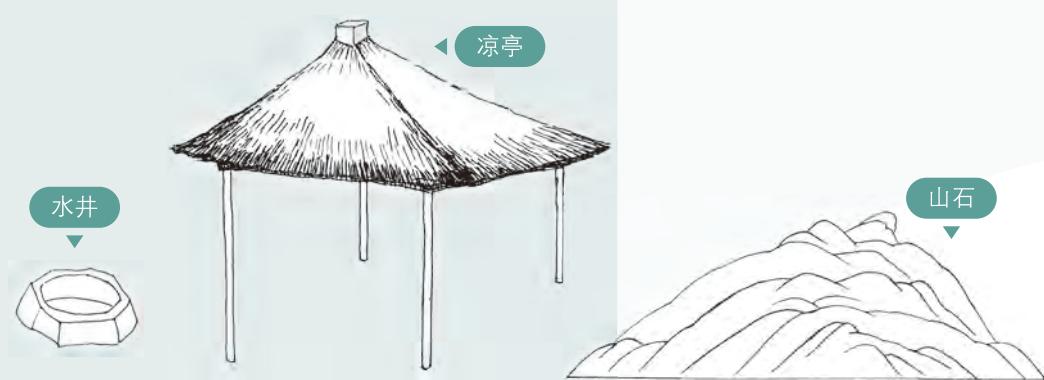

西园雅集图(局部) 绢本设色 南宋 刘松年(传) 中国台北故宫博物院藏

惠山茶会图 纸本设色 明 文徵明 故宫博物院藏

运用工笔设色法。树干、山石和土坡在勾、擦、皴、染时多用中锋，参以侧锋，使其具有行书的笔法，以呈现“以书入画”的特色。

二 重塑文人雅集的长卷背景

我们可以用其他表现手法对文人雅集的长卷作品进行二次创作，比如用绘画、纸艺等方法表现出具有一定浮凸效果的长卷背景，使作品具有一定的装饰意味。

层叠感效果凉亭
道具制作步骤图

平面化效果凉亭道具制作步骤图

浮凸感效果凉亭道具制作步骤图

① 分层剪出凉亭的草顶

② 从下往上逐层拼贴

③ 涂上颜色，调整完成

④ 与立体柱子组合

⑤ 完成有层叠感效果的凉亭

《惠山茶会》长卷背景制作步骤图

① 分析画面：区分景别

中景

近景

② 设计规划

画出远景作为背景

区分近景、中景景物的层次，并分别对其进行绘制。

用拷贝纸影写的景物

影写时注意前后顺序，保证每个景物都尽量完整影写。

长卷中被遮挡的景物

③ 裁剪与上色

分别裁剪出景物的造型

上色、处理景物细节

作业要求

- 运用绘画、纸艺等多种手段，创作文人雅集的长卷背景。
- 注意前后景物的遮挡关系以及色彩的配置。

④ 拼贴完成

《惠山茶会》长卷背景 学生作品

文人雅集

关键词 角色设计 关键帧
水墨动画

学习任务

合作创作表现文人雅集场景的水墨动画。

听琴图 绢本设色 北宋
赵佶 故宫博物院藏

此幅作品描绘了雅集听琴的场景。主人居中端坐，凝神抚琴，前面坐墩上两位身着纱帽官服的朝士对坐聆听，二人悠然入定，仿佛正被这琴弦撩动着神思，完全陶醉在琴声之中。作者以琴声为主题，巧妙地用笔墨营造出“此时无声胜有声”的音乐意境。

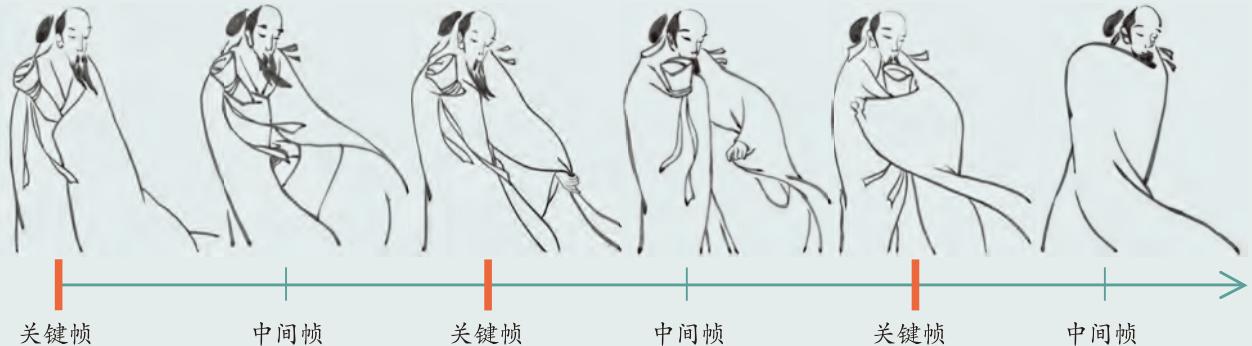
独具韵味的水墨动画

“高山流水遇知音”，以琴会友，寄予的是一种淡泊清和、出世离俗的超逸情怀。在诸如《听琴图》等描绘文人雅集的画作中，常常能看到文人抚琴、携琴访友的情节。水墨动画经典作品《山水情》同样也是以古琴为线索展开故事，描绘了琴师与少年的师生情谊，水墨动画的手法使作品风格灵动飘逸、独具韵味。

知识链接

水墨动画 脱胎于中国画，是中国动画民族化的重要成果。它采用分层渲染着色的方法，仿照墨色的焦、浓、重、淡、清，将动画人物与背景分别绘制在多张透明塑料片上，形成独特的水墨效果。

动画连续帧示意图

角色或者物体运动变化中关键动作所处的那一帧，称为关键帧。关键帧与关键帧之间的过渡帧，叫作中间帧。

思考分析

水墨动画《山水情》中，人物的性格特征是通过哪些艺术手段表现出来的？

《山水情》的可贵之处在于它所体现出的工匠精神。动画中人物的弹琴指法与现实中专业的古琴指法基本一致。

水墨动画《山水情》中传授弹琴技艺的场景剧照

水墨动画《山水情》
弹琴画面

二| 数字水墨动画的魅力

数字化水墨动画是一种将传统水墨画艺术与现代数字技术相结合的动画形式。它不仅保留了水墨画的韵味和意境，还通过数字技术增强了动画的表现力和互动性。比如借助数字笔刷和软件模拟动画的水墨效果，让我们可以用更加便捷的方法制作水墨动画。

创编水墨动画

互动交流

小组讨论：在人物作揖的系列动作中，哪张是关键帧？哪些是中间帧？

水墨动画《惠山茶会》制作步骤图

① 角色设计

角色设计主要针对人物的身份、动作等方面进行个性化的设计。

拍摄原型

水墨少年文士形象

② 分镜设计

借助相机拍摄少年文士作揖的系列动作，并将这些图片绘制成水墨少年文士的动作关键帧。

借助拷贝台绘制连续动作

水墨少年文士
作揖动作

不同镜头推进呈现的效果

远景

全景

中景

特写

近景

作业要求

探究水墨动画的创意制作方法。
小组合作完成一段时长一分钟的，以文人雅集为主题的水墨定格动画。

探究拓展

你了解哪些水墨动画作品？你如何看待数字技术与水墨相融合的动画？

水墨人物与真人表演相结合的动画《惠山茶会》 学生作品

将人物作揖系列影像嵌入长卷背景中形成连续画面

第三单元

校园书吧

单元任务

参与学校公共空间的规划，为学校设计微书吧，并完成设计方案，营造书香校园环境。

校园书吧的走廊

单元情境

书籍是跨越时空的宝藏，是文明传承的成果。阅读是人类获取知识、启智增慧、提升修养的重要途径。校园是阅读的重要场所之一，我们可以借助室内设计的知识，在校园的教学楼大厅、走廊等空间设计一个书吧，让阅读成为习惯，以浸润心灵、点亮人生。

▶ 单元目标

知道室内设计的要素与流程。以平面图、效果图的形式呈现对书吧的构想和设计。理解培养阅读习惯对传承文明成果的重要意义。

▶ 单元评价

- 能了解室内设计的要素和方法。
- 能根据校园特点和学生需求，使用手绘或电脑设计的方式，绘制一张书吧平面图与一张书吧效果图。
- 能理解、表达校园书吧对传承文明成果的重要意义。

三希堂 清乾隆皇帝书房

苏州园林博物馆的园林书吧

重庆钟书阁

钟书阁的空间被“山形阶梯”层层环绕，天花板被镜面覆盖，倒映出一个亦真亦幻的镜像空间。拾级而上，我们可以抬手拿起一本好书，体会字里行间带给我们的思考。

规划校园书吧

关键词 空间利用 平面图

学习任务

实地勘察校园公共空间，模拟室内设计的流程，绘制场地平面图。

感受阅读乐趣

书吧是一种小型书房，在古代也被称为书斋，是人们沉思静悟的场所。此一方天地可用以读书、习文、会友，所以在规划、设计、布置等方面往往别具一格。尝试走进各类书吧或图书馆，品味不同的阅读空间带来的独特阅读乐趣。

校园走廊书吧

思考分析

如何挑选适合建造校园书吧的场地？校园书吧的场地应该具备哪些必要的条件？

知识链接

校园书吧 打造校园特色的书吧，可以充分利用校园走廊、转角处、楼梯间、廊架区等小面积区域，通过因地制宜的设计，规划不同功能的小型书吧。

三 探究校园空间利用

校园书吧设计除了要思考空间布局、灯光布置、功能互动之外，还要结合学校文化，营造浓厚的阅读氛围。创设良好的校园阅读环境对阅读习惯的培养有着重要作用。试着观察我们的校园，寻找可以利用的空间，了解场地概况，选择适合的场地设计校园书吧。

学生运用卷尺实地测量校园空间

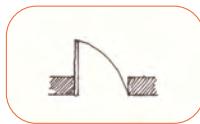
校园空间利用前

校园空间利用后

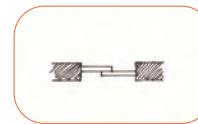
室内设计平面图常见门窗符号

单开门

对开门

横拉窗

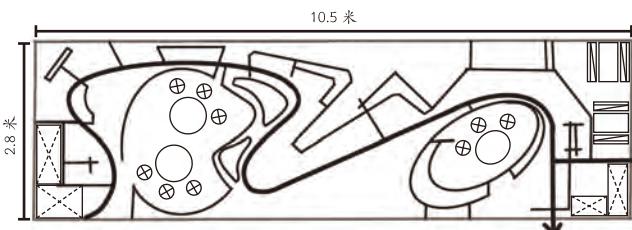

固定窗

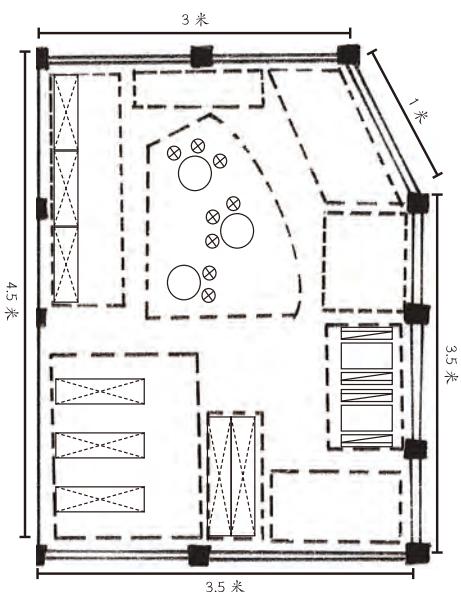
室内设计平面图的内容一般包括尺寸、文字说明、图示（如承重墙、窗户、门、家具、橱柜等）。图示信息往往用特定的符号标示在平面图中。

三 绘制书吧空间场地

绘制完整而清晰的场地平面图是室内设计的第一步。图注清晰、尺寸合理的平面图是室内书吧设计的基础。试着根据场地结构、测量的数据，绘制书吧空间场地的平面图。

曲线空间校园书吧设计平面图 学生作品

方形空间校园书吧设计平面图 学生作品

思考分析

日常生活中，你见过室内设计的平面图吗？你能读懂平面图中的符号表示的含义吗？你能看懂尺寸标注吗？

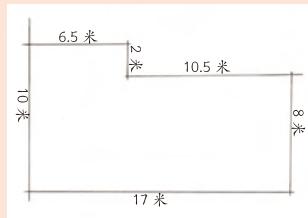

作业要求

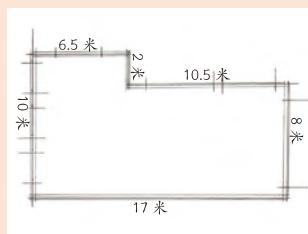
对校园书吧进行设计规划，从实地测量开始，绘制书吧场地空间的平面图，并对书吧的空间进行基础的排布。

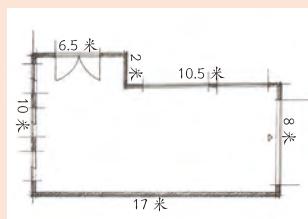
书吧空间平面图绘制步骤图

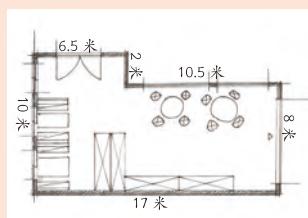
- ① 根据测量数据，画出场地范围和形状，并标明墙面的尺寸

- ② 沿场地边缘线，用两条线段画出墙体厚度，并用短线段标示出门和窗的位置

- ③ 用室内设计符号标出门和窗的开口方向和类型

- ④ 按设计的需求排布平面图中的桌椅和书橱等位置

设计校园书吧

关键词 效果图 室内功能设计

学习任务

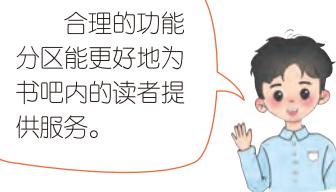
在平面图的基础上，为校园书吧设计场所软装，增添更多功能性，并绘制局部效果图。

二 增添书吧功能性

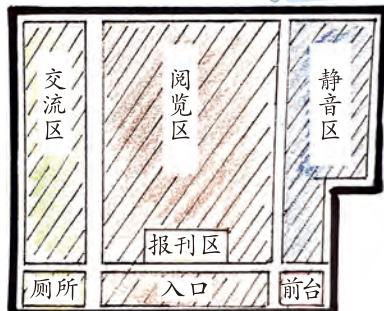
校园书吧集阅读、活动、展示和休闲等功能为一体，为我们提供了一种全新的校园生活体验。通过对书吧空间进行功能分区，可以吸引不同需求的读者来书吧体验。比如设置交流区让读者讨论，设置电子阅览区让读者能更方便地获取资料。

书吧中间的沙发可以供读者休息

合理的功能分区能更好地为书吧内的读者提供服务。

动静功能分区规划图 学生作品

书吧储藏陈列柜

思考分析

校园书吧除了提供阅读的空间，还能给你和同伴带来怎样的体验？试着调研身边小伙伴们的需求，可将他们的需求添加到你的设计中。

二 设计书吧软装

根据书吧的功能需求，在书吧效果图中可以合理布置书架、书桌等软装。如为了解决储物空间不足的问题，可设计装饰类的悬挂书架；为了满足读写，在空间有限的书吧中，可设计桌椅一体的椅子等。

互动交流

小组交流：你觉得校园书吧里的书架和凳子应该如何设计才能满足大家对实用性的需求？

桌椅一体的椅子 学生作品

将传统的椅子稍稍改造，为它增添更多的功能。让它既能当独立的椅子使用，也能桌椅一体化使用，以更舒适的姿势阅读，或让读者在累的时候可趴下来休息。

装饰类悬挂书架

不仅可以增加藏书空间，还可以美化墙面。

作为椅子使用的示例

作为桌椅一体化使用的示例

一体式移动书架设计草图 学生作品

该书架内部可以藏书，且每层都设计了照明的电灯。当书籍位于空间的较高处时，楼梯状的书架可以方便我们取书，其底部的轮子也便于移动。

一体式移动书架效果图 学生作品

三| 描绘书吧效果图

效果图承载着设计师的构思和创意。通过效果图，设计师可以向大家直观地展示书吧设计的大致样貌，以便在施工前再对书吧的设计进行调整。

校园微书吧手绘效果图全景

校园微书吧手绘效果图

旋转式书架

圆柱体书架起到了书吧的支撑作用。圆柱体底部外扩可以作为座椅，同时镂空的圆柱体还可以作为书架。

校园微书吧手绘步骤图

① 设计草稿

② 功能规划

③ 上色辅助

书吧 3D 建模步骤图

① 3D 建模书吧场地实景

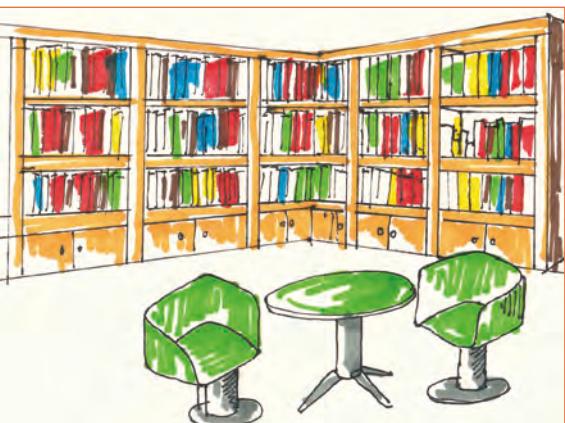
② 设计添加书架

③ 设计添加桌椅

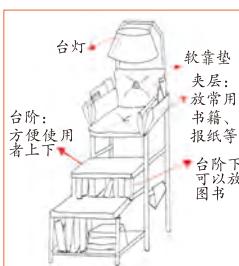
书吧阅读角手绘效果图 学生作品

书吧一角手绘效果图 学生作品

单人书吧
学生作品

学生设计思路

人工智能生成的效果图

作业要求

根据学校的场地空间和需求，运用手绘或电脑设计的方式，为校园公共空间设计一个微书吧效果图，并简要写上设计说明。

探究拓展

尝试用人工智能软件来辅助设计属于自己的家庭书吧。

④ 添加书籍

沉浸式书吧 3D 效果图

第四单元

泥火淬炼

单元任务

了解陶瓷艺术的发展史，掌握陶瓷的成型方法和装饰技艺，创作一件陶艺作品赠送他人，传递美好祝福。

褐釉彩绘虎形枕 瓷器 金 故宫博物院藏

单元情境

简单的泥，变幻出万千形象。无论是金代的褐釉彩绘虎形枕，还是现当代精美的陶瓷器，无不是从简单的泥中孕育出来的。让我们一起感受泥土之美，制作一件陶艺作品，传递美好祝福。

▶ 单元目标

了解陶瓷器在古人生活中
的应用。运用泥工技法创作一
件陶艺作品。承古立新，感受
陶艺之美。

▶ 单元评价

- 能从造型、纹饰、釉色等不同角度赏析陶瓷器艺术。
- 能用泥板成型或拉坯成型的方法制作一件陶艺作品，并尝试刻画装饰。
- 能结合校园和地方文化创作陶艺作品，并传递祝福。

学习任务

了解陶器的起源，掌握陶器的基本制作方法，设计制作一件陶艺作品。

抟泥妙想

关键词 陶器功能 成型工艺

二 陶器之旅

从考古发现的陶器推断，陶器在中国有将近两万年的历史。我们的祖先经过长期实践，知道陶土和水掺和有很强的可塑性，由此他们制作了很多实用的陶器。古典文献中也有神农、黄帝、舜等人使用陶器的记载，可以看出陶器很久以前就和人们的生活有了密切的关系。

青莲岗文化彩陶钵 陶器
新石器时代 出土于江苏省邳州市
故宫博物院藏
钵为饮食用的器具，饮食器具多为敞口。

橙黄陶乳钉纹鬶 陶器 新石器时代
1960年出土于山东省潍坊市
山东博物馆藏
鬶是远古时期人们用来烧水或温酒的容器。它的底部有三足，便于架在火上烹烤。

船形彩陶壶 陶器 新石器时代
1958年出土于陕西省宝鸡市
中国国家博物馆藏
此陶壶为盛水器，属于随身携带的水壶类物品。

互动交流

小组讨论：远古的陶器从日常生活的使用功能来区分，可以分为饮食器、储藏器、炊煮器等。你知道它们的造型与功能有什么联系吗？

在新石器时代，生活中用于饮食、炊煮、储藏等的器物都可以用陶泥来制作。陶器不仅有很强的实用性，而且器型和外观也具有审美趣味。

思考分析

分析旋纹尖底彩陶瓶的科学原理，以及图案纹样与生活环境的关系。

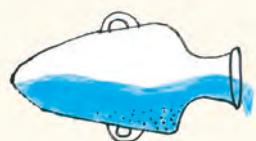

旋纹尖底彩陶瓶
陶器 新石器时代
甘肃省博物馆藏

美观性

尖底瓶的纹样为旋涡纹。先民逐水而居，所以陶瓶上描绘的是日常所见的流水。

实用性

尖底、宽肩、小口、细颈，瓶口有沿外敞，瓶身呈“V”形。尖底状瓶底的造型，容易插入地下保持直立，静止时可加快杂质沉淀，倒水时中段肩身形成的凹槽可阻拦杂质。

拉坯成型步骤图

① 揉泥

② 找中心

③ 开口

④ 拔高

⑤ 修坯

⑥ 收口

二 捻泥百变

陶器的制作主要有泥条盘筑、泥板成型和拉坯成型等方法。通过揉、搓、捏、转、剔等方法，赋予原本不起眼的泥土以新的生命。

荷叶笔筒泥板成型步骤图

① 准备泥料，搓成长条形

② 用工具将泥料压制成泥板

③ 在泥板上刻出荷叶形

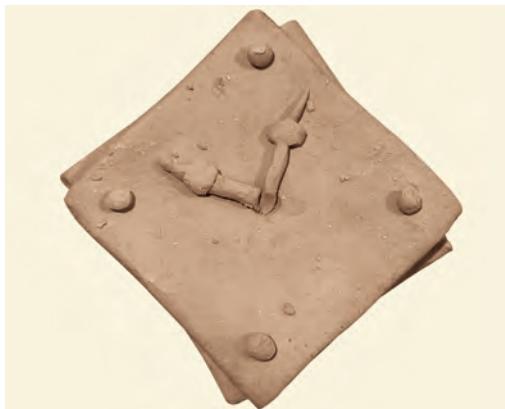
④ 将部分泥板卷成笔筒

⑤ 在泥板上按压出荷叶造型

⑥ 整体调整

时间（泥板成型） 学生作品

年年有余（泥板成型） 学生作品

小花瓶（拉坯成型） 学生作品

作业要求

选择泥板成型或拉坯成型的形式，运用揉、搓、捏、压、拉、转等方法，根据学校或地方特色制作一件陶艺作品。

窑土流光

关键词 瓷器历史 瓷器纹饰

学习任务

了解不同时期瓷器的代表作品，尝试在陶艺素坯上刻画图案。

泥火焕彩

中国瓷器不仅具有丰富的历史和文化内涵，还具有高超的工艺和美学价值。它们记录了中国瓷器发展的历史和文化变迁，也展示了中国传统瓷器的魅力和艺术风格。瓷器有着明显的时代特点，比如秦汉时期古朴大气，隋唐时期雄阔，宋代素雅，明清时期精致。

青瓷羊形烛台 瓷器 东晋 1976年出土于江苏省镇江市
中国国家博物馆藏

知识链接

陶和瓷的区别 瓷器的胎土为瓷土，烧制温度一般在1200至1400摄氏度之间，通常会有一层玻璃釉。陶器的胎土为陶土，烧制的温度较低，一般无釉或施低温釉。

你还知道其他时代的瓷器有什么特点吗？

“福”字刻板
学生作品

青釉刻划弦纹双系瓷壶
瓷器 东汉
故宫博物院藏

邢窑白釉罐
瓷器 唐
故宫博物院藏

原始青瓷簋
瓷器 春秋
常州博物馆藏

德清窑黑釉鸡头壶
瓷器 东晋
故宫博物院藏

三| 纹饰之美

瓷器上的纹饰不仅题材丰富，而且装饰技法巧妙。其中有一种刻花工艺就是在瓷器上刻出花纹，其特点为雕刻较深，线条刚劲，花纹有层次。宋代瓷器的刻花工艺，代表了中国瓷器刻花工艺的最高水准，对中国瓷器的发展起到了积极的推动作用。

刻盘 学生作品

耀州窑青釉刻花莲花纹双耳瓶
瓷器 宋 故宫博物院藏
纹饰立体感强，花叶向背分明，刀锋犀利，线条流畅，别具风格。

作业要求

选择合适的刻画瓷器的工艺技法，在之前制作好的陶艺素坯上进行装饰纹样的刻画。

荷叶笔筒素坯刻花步骤图

① 在泥板上刻画主体荷花

② 刻画其他荷花、荷叶

③ 局部修整，使画面更丰富

④ 阴干，准备涂色

青花蕉叶纹瓷觚
瓷器 元
中国国家博物馆藏

霁青釉金彩海晏河清尊
瓷器 清
中国国家博物馆藏

哥窑青釉鱼耳炉
瓷器 宋
故宫博物院藏

宋

青花海水白龙纹扁壶
瓷器 明
中国国家博物馆藏

明

泥韵新生

关键词 现代陶瓷 美好祝福

学习任务

运用彩绘的方式，融入现代陶瓷审美意蕴，完成一件陶瓷作品，并赠送家人朋友。

天问 陶瓷
当代 柯宏荣 中国美术馆藏

生生不息 陶瓷 2011年
白明 英国国家博物馆藏

思考分析

现代陶瓷作品与传统陶瓷作品在造型、色彩、理念上有何不同之处？

更快、更高、更强——更团结
陶瓷 当代 王绪远
法国国家奥林匹克和体育委员会藏

二 索韵天成

陶瓷之美，不仅在于其造型的精致细腻，也离不开釉彩的衬托。这些釉色或浓墨重彩，或淡雅清新，仿佛是大自然赋予陶瓷的绚丽“衣裳”，在窑火烧制后呈现出独特的韵味和光泽，令人陶醉其中。

平安喜乐 学生作品

“福”字彩绘板
学生作品

作业要求

- 请在生活中或校园里寻找灵感，用彩绘颜料为你前两节课制作的作品添加色彩，使之成为一件能表达你心中美好愿望的彩绘陶瓷作品。
- 传递陶瓷文化，将自己的陶瓷作品赠送给同学、朋友或家人，并送上美好的祝愿。

探究拓展

小组探究：如何将陶瓷的形色之美与表达的主题及思想建立关联，创作出动人的作品？

荷叶笔简彩绘步骤图

- ① 用湿海绵或者毛笔擦除颗粒灰尘

- ② 为荷花部分上色

- ③ 彩绘花梗及叶脉

- ④ 彩绘蜻蜓等细节，作品完成

第 五 单 元

经典新绎

单元
任务

选择一幅经典绘画作品，运用服饰设计、综合材料创作等手段完成对画作的演绎。

捣练图（北宋摹本，局部） 绢本设色 唐 张萱 美国波士顿美术馆藏

单元情境

经典的绘画作品往往具有反映历史、记录生活、传递情感等功能。例如《捣练图》就展现了唐代仕女捣练缝衣的工作场面，重现了当时人们的生活习俗和服饰品位，这幅名作在当下依旧有着独特的艺术魅力。让我们一起发挥想象，对经典名作进行重新演绎，再现它们的精彩。

▶ 单元目标

了解经典绘画作品的历史文化背景。分析画中人物造型及服饰特点，运用综合材料制作名画服饰，小组合作演绎名画。感受经典绘画作品的艺术魅力。

▶ 单元评价

- 能了解经典绘画作品的创作历史与文化背景。
- 能小组合作，运用综合材料制作画中服饰，结合表演进行演绎。
- 能理解学习与创新经典绘画作品的意义。

学习任务

确定一件经典绘画作品及其演绎方式，设计一份名画演绎方案。

名画寻踪

关键词

名画欣赏 演绎形式

设计方案

阿尔诺芬尼夫妇像 木板油画
1434年 扬·凡·艾克(荷兰)
英国国家美术馆藏

—| 画中的多彩生活

古今中外许多经典绘画作品都出彩地描绘了人们的日常生活，同时也体现了当时的审美与文化特色。例如《虢国夫人游春图》展现了唐朝开放的风俗，女性也能骑马外出踏青；《阿尔诺芬尼夫妇像》通过人物服饰，展现了文艺复兴时期富裕市民的生活场景以及强调生活品质的社会风气。

互动交流

小组讨论：选择一幅经典绘画作品，分析它的历史背景、人物动态、生活场景、服饰特点等信息。

虢国夫人游春图(北宋摹本) 绢本设色 唐 张萱 辽宁省博物馆藏

抽象概念 布面油画
1966年 马格里特(比利时)
日本东京富士美术馆藏

青苹果少年 学生作品

二| 名画再创作

人们热衷于对经典绘画作品进行演绎与再创作，这也是对名画的致敬。创新可以加深名画在当下的影响力，使之更贴近现代人的生活。对名画再创作的方式有很多种，除了绘画手段外，还可以采用雕塑、三维动画、戏剧等方式来演绎。

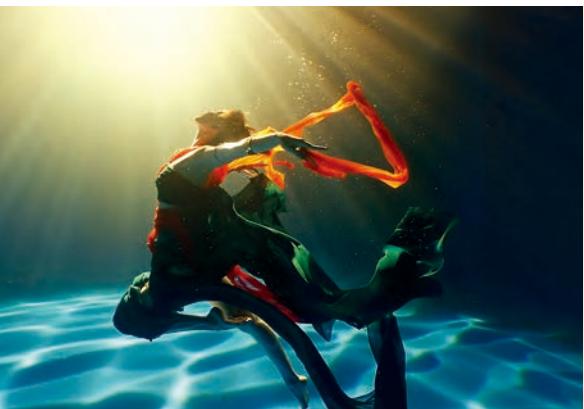
凡·高的早餐 学生作品
学生用各种食材演绎了凡·高的作品《自画像》，使我们在享受美食的同时也欣赏到了“名画”。

耳缠绷带的自画像
布面油画 1889年
凡·高(荷兰)
英国考陶尔德美术馆藏

洛神赋图(宋摹本,局部) 绢本设色
东晋 顾恺之 故宫博物院藏

洛神水赋 舞蹈

演员在水下用舞蹈的形式演绎了《洛神赋图》。具有强烈的对比色的服饰结合优美的舞姿，让水下的洛神“翩若惊鸿，婉若游龙”。

三 名画演绎方案

图文并茂的名画演绎方案可以为之后的实际演绎做准备。演绎方案可以包含演绎草图、演绎服饰、演绎形式以及演绎理由等要素。演绎一出戏剧，需要考虑到舞台上多方面的综合因素。

戴珍珠耳环的少女 布面油画
1665年 维米尔(荷兰)
荷兰莫瑞泰斯皇家美术馆藏

名画新绎 学生作品

思考分析

请分析左右两页中基于名画再创作的艺术作品分别抓住了画中的哪些艺术特征来进行演绎的？你还能想到怎样的演绎方法呢？

原来用生活中常见的物体也可以进行名画的演绎啊，让人意想不到！

作业要求

以小组合作的方式，选择一幅用于演绎的经典绘画作品，探寻名画中的历史信息和美术元素，确定演绎形式，最后完成一份有关名画演绎形式和过程的设计方案。

《捣练图》演绎方案

演绎形式

真人服饰演绎

演绎特点

用身边的环保材料进行古代襦裙的制作，结合真人表演，展现画中的女性美。

演绎理由

- ① 这张名画在服饰款式和人物造型上都具有中国古代独特的气质和韵味，而且场景具有生活气息，便于理解。
- ② 运用环保材料制作古代的襦裙，可以传递环保理念。
- ③ 通过制作道具和演绎，可以锻炼我们的动手能力和团队合作能力。

《捣练图》演绎方案设计稿 学生作品

名画演绎

关键词 服饰制作 场景布置

学习任务

赏析源自经典绘画作品的服饰，用环保的方式设计制作服饰，并根据名画演绎方案进行演绎。

百美图(局部) 绢本设色
明 仇英
中国台北故宫博物院藏

互动交流

小组讨论：你选择的名画服饰反映出当时人们怎样的审美与生活？

一 名画中的服饰

画中的人物服饰往往能反映出当时的社会生活、审美情趣以及历史文化等。我们可以选择一幅经典绘画作品，尝试从服饰的款式、色彩、图案等方面进行分析，感受服饰的美学特征，以及所反映的社会生活和审美情趣。

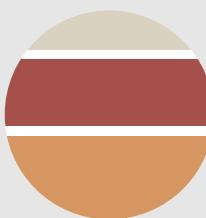
画中女子身着精美的短襦长裙，肩搭披帛，由此服饰可一窥唐代的繁荣。

龟背瑞花纹饰，寓意吉祥，呈四方连续，简洁而有序，反映了人们高雅的审美和对美好生活的祝愿。

人物服饰色彩搭配艳而不俗，体现出当时人们高雅的审美。

《捣练图》中的女性形象

二 服饰再造

当下许多服装设计师从经典名画中寻找元素，通过对经典元素的运用与再创作，使名画焕发别样的精彩生命力。我们还可以将名画中的元素进行解构和重组，重新打造名画服饰，体验“再造”的乐趣。

红黄蓝的构成 布面油画
1930年 蒙德里安(荷兰)
瑞士苏黎世美术馆藏

“向蒙德里安致敬”礼服系列
伊夫·圣·罗兰(法国)
法国设计师伊夫·圣·罗兰提取蒙德里安绘画作品中的图案与色彩进行重构，设计了时尚服饰。

襦裙制作步骤图

① 依据真实模特的身高、肩宽、胸围等尺寸，绘制襦裙平面裁剪图

② 根据平面裁剪图的尺寸裁剪布，用来制作短襦

③ 将短襦裁剪成左右对称的两片

④ 添加衣领等衣服配件，用针线缝合，完成短襦制作

⑤ 用布、纱及废旧材料制作裙子和腰带，搭配短襦，完成襦裙制作

思考分析

结合要演绎的名画，谈谈你将选用怎样的材料、色彩以及图案来设计制作服饰。

各式各样的环保襦裙 学生作品

学生模仿《捣练图》中的人物服饰，利用废旧材料制作襦裙，结合手绘的校园植物图案，对画中的人物服饰进行重构，使得服饰色彩明快活泼，图案贴近校园生活，且能够体现环保理念。

三| 名画动起来

我们以名画中的服饰为基础，通过设计剧情、人物动作与台词等，拓宽名画的表现层次。再通过剧情演绎，使得名画的故事更加丰富有趣，以此致敬经典，拉近与名画、艺术家的距离。

综合材料名画演绎示意图

吹笛少年
布面油画 1866 年
马奈(法国)
法国奥赛博物馆藏

女人半身像与自画像
布面油画 1929 年
毕加索(西班牙)
法国毕加索博物馆藏

小组合作，根据演绎方案
在 KT 板上绘制名画草图

用塑料袋等废旧材料粘贴装饰

《女人半身像与自画像》再创作 学生作品
学生用身边的塑料袋等废旧材料，用拼贴画
的表现形式，演绎毕加索的作品《女人半身
像与自画像》。材料的色彩与质感给我们带
来不一样的视觉与触觉感受。

学生用服饰演绎《捣练图》

我们可以在设计名画服饰之外，运用综合材料设计名画中人物的道具与场景，通过综合场景的搭建，更好地衬托画中角色，营造名画的整体氛围。

人工智能演绎凡·高风格的绘画

随着时代的进步，我们还可以用人工智能绘画的方式模仿艺术家的风格进行演绎创作。

作业要求

以小组合作的方式，运用综合材料制作名画演绎的服饰，根据上节课设计的方案进行一场名画演绎活动，包含场地、动作、台词、音乐与剧情的设计。

探究拓展

随着科技的发展，传统名画的演绎已经与现代科技产生了更多的融合，通过数字技术让人们得以“走进”名画，与名画互动，享受沉浸式体验。请发挥想象进行设计，将小组已经创作好的名画演绎活动与数字技术结合，制作成视频或交互艺术等形式的新作品。

西园雅集图（局部） 绢本设色 南宋 刘松年（传） 中国台北故宫博物院藏

王仲至

米元章

“

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颜慧珍、朱琳、谢言付、陈卫红、孙典文、郭泉、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 章莉莉
编写人员 赵鸣歧 蒋飞 申元元 赵康平
蒋春燕 龚仁元 沈霞
责任编辑 张爱梅 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
七年级 下册

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 2024年12月第1版
印次 2024年12月第1次印刷
开本 787毫米×1092毫米 1/16
印张 3.25
书号 ISBN 978-7-5479-3496-8
定价 6.00元
价格依据文号 沪价费[2017]15号

艺术

YI SHU

美术

MEI SHU

七年级

下册

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5479-3496-8

9 787547 934968

定价：6.00元