

艺术·美术

义务教育教科书
(五·四学制)

七年级 上册

◎ 上海书画出版社

— 义务教育教科书 五·四学制 —

艺术·美术

七年级 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。

七年级上册

◆ 欣赏《黄州寒食帖》 2

第一单元 书画同源

第 1 课 翰墨雅韵	5
第 2 课 写意墨韵	8

第二单元 生命的脉动

第 3 课 花鸟寄情	13
第 4 课 自然中的动态	16
第 5 课 运动的瞬间	20

第三单元 国潮国风

第 6 课 潮起东方	25
第 7 课 国潮新生	28

第四单元 皮影寻踪

第 8 课 一出好戏	33
第 9 课 雕光镂影	36
第 10 课 影韵悠长	38

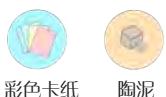
第五单元 经典动起来

第 11 课 我的动画角色	41
第 12 课 一起做动画	44
◆ 欣赏《埃普森赛马》	48
◆ 封面用图《双喜图》	
◆ 封底用图《五牛图》	

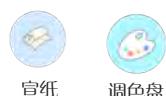
主要学习用具

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

年年病紺絕

春江欲二广雨帆

不見雨小屋如海舟

水重寒空度黃寒菜

破窯燒酒韋郎

黃州寒食帖(局部) 紙本 北宋 苏轼 中国台北故宫博物院藏

食年欲惜春，言不

客情今年又若雨，自月社

簫簫翠竹門庭紫衣泣

汙盡支雪閣中偷賀

多夜半真有為何殊少

商

第一单元

书画同源

单元任务

体会中国书法与中国画的审美异同，观摩经典书画作品，并进行学习分享。

秀石疏林图(局部) 纸本水墨 元 赵孟頫 故宫博物院藏

单元情境

你知道《秀石疏林图》还有一首题画诗吗？内容为：“石如飞白木如籀，写竹还于八法通。若也有人能会此，方知书画本来同。”这首诗点出了中国“书画同源”这一独有的艺术现象，指出了中国书法和中国画形同姊妹，有共同的源头。你是否想过“书画同源”这一共同源头具体指什么？让我们试着解答。

▶ 单元目标

知道书法与中国画独特的艺术魅力。运用书法与中国画的艺术语言欣赏与分析作品。理解“书画同源”共同的审美基础与内涵。

▶ 单元评价

- 能知道三位中国古代书法家及其代表作品。
- 能知道三位中国画画家及其代表作品。
- 能完成一次参观讨论以及一份参观后的欣赏笔记。
- 能与他人交流“书画同源”的内涵。

学习任务

认识书法艺术审美的多样性和独特性，并用书法的语言分析作品。

一 构形之美

书法是以汉字为载体的造型艺术，它涵盖了实用性与艺术性两个方面。工具的独特性及“书为心画”的观念，造就了它的艺术魅力。

书写者依托毛笔的特点，将丰富的艺术想象构筑于笔画、结体、章法和墨色之间，使抽象的文字演化为一种视觉审美的符号。

知识链接

书体演变 中国书法与汉字的演变相伴而行，在漫长的发展过程中形成了篆书、隶书、草书、楷书、行书等不同的书体。

翰墨雅韵

关键词 书法线条 构形 写心

峰山刻石(局部) 秦
西安碑林博物馆藏

礼器碑(局部) 东汉
曲阜汉魏碑刻陈列馆藏

互动交流

观察《礼器碑》中的隶书字体，小组讨论：哪几个字的结构分别呈现出了对称之美和避让之美？

《礼器碑》中的“君”字

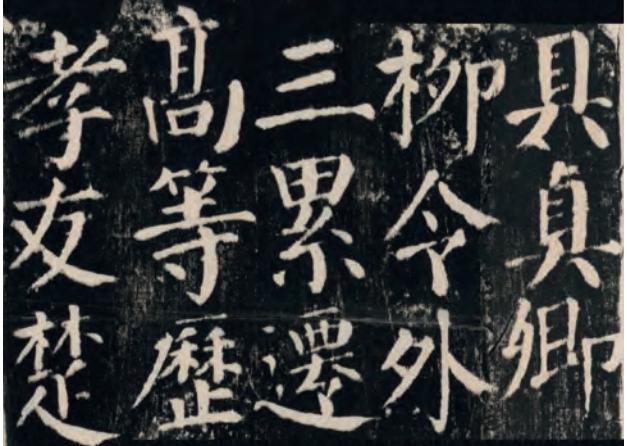

《礼器碑》中的“灵”字

结体，即字的间架结构。汉字的结体多遵循日常的审美规律和原则，追求视觉上的平衡统一。

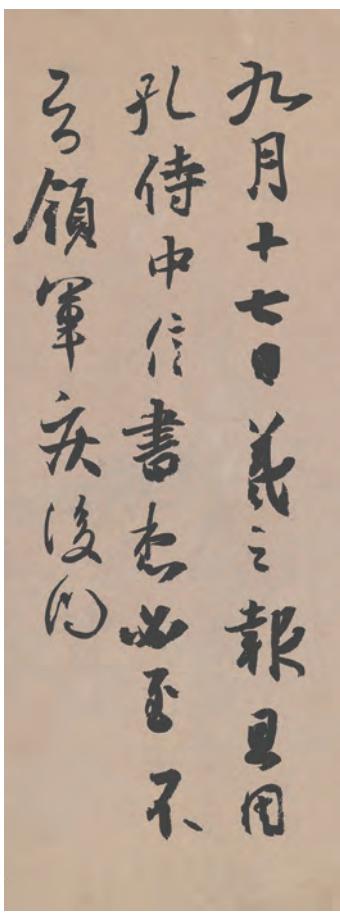
九成宫醴泉铭(局部) 唐 欧阳询
陕西麟游县博物馆藏

颜勤礼碑(局部) 唐 颜真卿
西安碑林博物馆藏

【释文】

九月十七日羲之报：且因孔侍中信书，想必至。不知领军疾，后问。

孔侍中帖(局部) 纸本 东晋
王羲之(唐摹本)

日本前田育德会藏

这是王羲之写给友人的一封回信，短短三行字，尽显书写的艺术魅力。

九

下笔形态体现着角度、动作的变化。

書

同向笔画体现着方向、长短的变化。

領

左右结构体现着高低、正侧的变化。

後

左右结构体现着向背、张弛的变化。

孔侍中信
云领军
书志必不
不

九月十七日
羲之报

孔侍中信
书志必不
不

九月十七日
羲之报

孔侍中信
书志必不
不

自我来黄州已过三寒
苏轼

食年——欲惜春未不
塞将今年又苦雨高月秋
萧瑟江关海棠若泥
浮游支雪阁中偷负
多夜半真有力何殊少
年老病经须日

黄州寒食帖 纸本 北宋 苏轼 中国台北故宫博物院藏

此帖是苏轼被贬黄州第三年的寒食节所发出的人生感叹。作品通篇用笔起伏跌宕，气势奔放。

思考分析

书法作品除了笔法、结体变化外，还包含字与字、行与行之间的章法变化，如大小、轻重、粗细、疏密、宽窄、方圆、快慢等。参考本页范例分析，试着在黑色虚线圈出的字组间找出这些变化，并思考：这样的变化组合是否是随意的？

①

“九”字宽、
“月”字窄

“九月”二字细

“十七日”三字粗

九月
十七

②

“羲”字密不透风

“之”字疏可走马

羲
之

书写之道

文辞是书法的内容载体。亲友寒暄、个人际遇、读书体会……这些日常的信息构成了传统书写主要的文本和情感来源。“实用”与“审美”以一种独特的方式达成了一致。

书写的目的是表意，抽象的形式与情感的统一构成了书法的审美价值。当书写者在翩翩律动中用丰富多变的线条传情达意时，一种“心画”由此形成。

作业要求

临摹一幅古代经典行书作品的几个字或整幅作品，体会作品中的用笔、墨色和章法的变化，并分享你在书写过程中的体会与感受。

探究拓展

查找资料，观察青铜器后母戊鼎上的“母”字，辨析它与现代规范汉字的异同，探究这个承载“母亲”意义的字形经过了怎样的演变过程。

写意墨韵

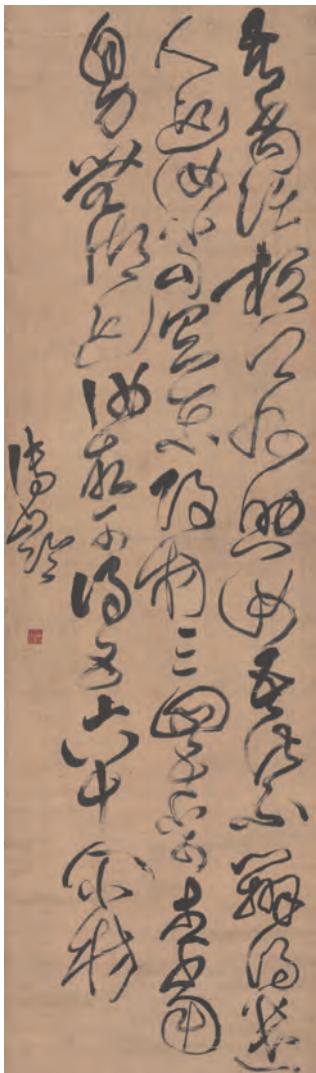
关键词 笔墨 意境

学习任务

参观美术馆，选择一幅写意中国画作品，完成一份欣赏小笔记。

以书入画

线条与墨色是中国画和书法共同的造型元素。它们使用相同的工具，运用相同的用笔与用墨方式，遵循共同的审美法则。画家黄宾虹曾说：“精通书法者，常以书法用于画法上。”“以书入画”是很多中国画家努力追求和倡导的理念。

草书临阁帖 绥本
明末清初 傅山
故宫博物院藏

葫芦图 纸本设色
清末民初 吴昌硕
故宫博物院藏

这两件作品中的线条用笔如出一辙：使转回绕、忽聚忽散、连绵飘逸。

《草书临阁帖》局部

《葫芦图》局部

互动交流

小组讨论：比较《草书临阁帖》与《葫芦图》两件作品，它们除了线条表现相似之外，你还能找出哪些相同点？

写意，是中国画中的一种表现形式，它不求形似，得意于象外。画家灵活地运用笔墨作画，用长短、粗细不一的墨线与有枯湿、浓淡变化的墨色来表现物象的神韵或场景的意境，以寄托画家的主观情感。

思考分析

齐白石曾说过：“作画妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世。”如何理解这句话的含义？试用本课作品进行分析。

知识链接

“以书入画”的典型代表 吴昌硕以《石鼓文》笔意入画，将写意花卉表现出金石碑刻的质感；齐白石以汉篆笔意入画，将汉代书法的纵横大气引入写意花鸟。

紫藤扇面 纸本设色 1951年
齐白石 中国台北故宫博物院藏

岁朝清供图 纸本设色 清 赵之谦
旅顺博物馆藏

花卉图卷(局部) 纸本设色 明 徐渭 上海博物馆藏

二 缘物寄情

中国的文人画家，追求“笔墨”表现的意趣与抒情。用笔与用墨的方法不仅是绘画表现的需求，更是一种内在精神的写照。

中国的写意画，自元代以来，一直把追求意境美放在首位。“缘物寄情”“物我交融”是典型的审美特色。八大山人的寂寞荒寒，文徵明的风流蕴藉，皆通过笔下的意象在“诗画一体”的形式中表现了出来。

兰石扇页 纸本水墨 明
文徵明 故宫博物院藏

紫薇扇面 纸本设色 明
陈淳 中国台北故宫博物院藏

互动交流

同桌讨论：你认为郑燮《竹石图》中的竹子此刻正处于什么状态？此外，画中的题诗、落款和印章是否可以去掉？

题诗

咬定青山不放松，立根原在乱岩中。
千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。

落款

孟翁年学老长兄教，板桥弟
郑燮。

印章

十年县令

上：官独冷
下：郑大

竹子

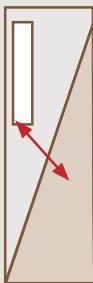
这组叶子
墨色变化丰富，
显得苍茂润泽，
生机盎然。

这组短竹瘦
劲潇洒、磊落
清秀；竹枝虽短
小，但不脆弱，
尽显昂然之态。

构图

作品采用对
角半边构图，左
上角的书法与印
章起到了平衡画
面的作用。

咬定青山不放松，
立根原在破岩中。
千磨万击还坚劲，
任尔东西南北风。
郑燮
板桥

竹石图 纸本水墨 清 郑燮 南京博物院藏

“诗、书、画、印”一体是中国画独有的表现形式，画家通过四种艺术的组合，将绘画意境和画家精神追求完美地呈现给观众。

作业要求

与同学一起参观美术馆，选择一幅你印象深刻的写意画作品，从“诗、书、画、印”四个角度整理成一份欣赏笔记，与班级同学分享交流。

探究拓展

以小组合作的方式查阅画家朱耷的个人生平，并结合画面中的诗文及两只鹌鹑的表情，思考画家想传达的思想感情。

题诗：

六月鹌鹑何处家，
天津桥上小儿夸。
一金且作十金事，
传道来春斗蔡花。

山水花鸟图——鹌鹑

纸本水墨
明末清初 朱耷
上海博物馆藏

第②单元

生命的脉动

单元
任务

运用中国画、浮雕、圆雕等艺术形式表现蓬勃的生命力。

落花游鱼图轴(局部) 绢本设色 清 恽寿平 上海博物馆藏

单元情境

创作中国画的画家常以日常所见的平凡之物入画，一草一木，一花一虫，笔墨精妙，生趣盎然，尤其是他们笔下的动物活灵活现。我们在生活中常常遇到有趣的瞬间想要记录下来，或正在嬉戏的游鱼，或正在踢足球的同学……这些动物和人有着不同的动态，体现着生命的活力，我们可以通过绘画与雕塑的方法再现精彩瞬间。

▶ 单元目标

知道人物、动物等的运动姿态。运用中国画、浮雕和圆雕等形式表现动态。理解美术能表现生命与运动。

▶ 单元评价

- 能运用中国画写意技法描绘花鸟鱼虫。
- 能运用一定的构图形式，创作富有动态的动物绘画或浮雕作品。
- 能运用铁丝与其他综合材料表现运动的人。

学习任务

运用中国画的写意技法，表现生活中的花鸟鱼虫。

花鸟寄情

关键词 捕捉动态 以物寄情

二 灵动自然

花鸟画在中国绘画史上占据着举足轻重的地位。北宋崔白的《双喜图》就是其中的代表之一，这幅作品以其灵动自然的动物形象和深刻的情感表达，展现了中国花鸟画的典型特点。与德国画家丢勒所描绘的《野兔》相比，《双喜图》更注重情感的表达和意境的营造，体现了中国艺术的含蓄与深远。

《双喜图》中踞坐缩腿的野兔
一只正回望踞坐的野兔。

野兔 水彩画
1502年 丢勒(德国)
奥地利阿尔贝蒂娜博物馆藏
一只安静地趴坐着的野兔。

双喜图 绢本设色 北宋 崔白
中国国家博物馆藏

该图描绘狂风骤起，双鹊惊飞，引起树下的野兔驻足回望的瞬间情景，是以动为美的绝佳作品。

思考分析

你能根据自己的观察，谈谈中西绘画在野兔表现方法上的异同吗？

二 花鸟诉衷情

花鸟世界是大自然生命韵律的美好展现，或优雅娴静，或俏丽灵动，让人从中感受到大自然的亲和与美好。画家在创作的过程中，通过长期观察、体验来表现出物象的姿态与情感，以态怡人，以情动人。

和平 纸本设色 1952年 齐白石 北京画院藏
三枝淡红色的雁来红，墨色浓重的鸽子，红黑二色相互呼应，含蓄地营造出了热烈而稳重、安宁而祥和的氛围。

瞧，这是齐白石先生创作的鸽子，活灵活现！

鸽子与太阳 石版画 1962年 毕加索(西班牙)
中国台北历史博物馆藏
白鸽张开翅膀，飞舞在空中，智利诗人聂鲁达把它叫作“和平鸽”。如今，毕加索创造的这一形象被世界公认为是和平的象征。

飞鸽动态
学生作品

互动交流

小组讨论：为表现“和平”主题，齐白石和毕加索在画种选择、造型处理、画面布局上各做了哪些精心的安排？

果熟来禽 学生作品

游鱼戏藻图 学生作品

游鱼
学生作品

作业要求

- 观察自然界中花鸟鱼虫的动态，用中国画写意的技法表现它们。
- 作品需表达出你的情感。

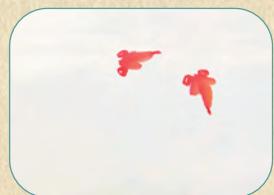
写意金鱼 绘制步骤图

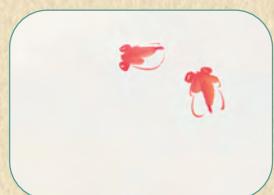
- ① 毛笔蘸少量朱砂，调至笔头的三分之二

- ② 第一笔用侧锋画出鱼背，再用中锋在第一笔两侧各点一笔，画出鱼头

- ③ 笔尖蘸曙红画双眼

- ④ 用淡朱砂画腹线，躯干的近端宽、远端窄

- ⑤ 用稍淡的朱砂加曙红点鱼鳍

自然中的动态

关键词 构图形式 绘画 浮雕

学习任务

掌握常见的构图形式，运用绘画或浮雕形式表现动物的动态。

帕特农神庙浮雕 大理石雕塑 古希腊
英国国家博物馆藏

浮雕中的人物与马匹体态修长、匀称。身体结构精确，动作自然、协调、轻盈，身上的肌肉和衣服的褶皱都栩栩如生，整体风格流畅、潇洒、祥和。

知识链接

浮雕 在平面的底板上雕刻出凸起的形象的一种雕塑形式。

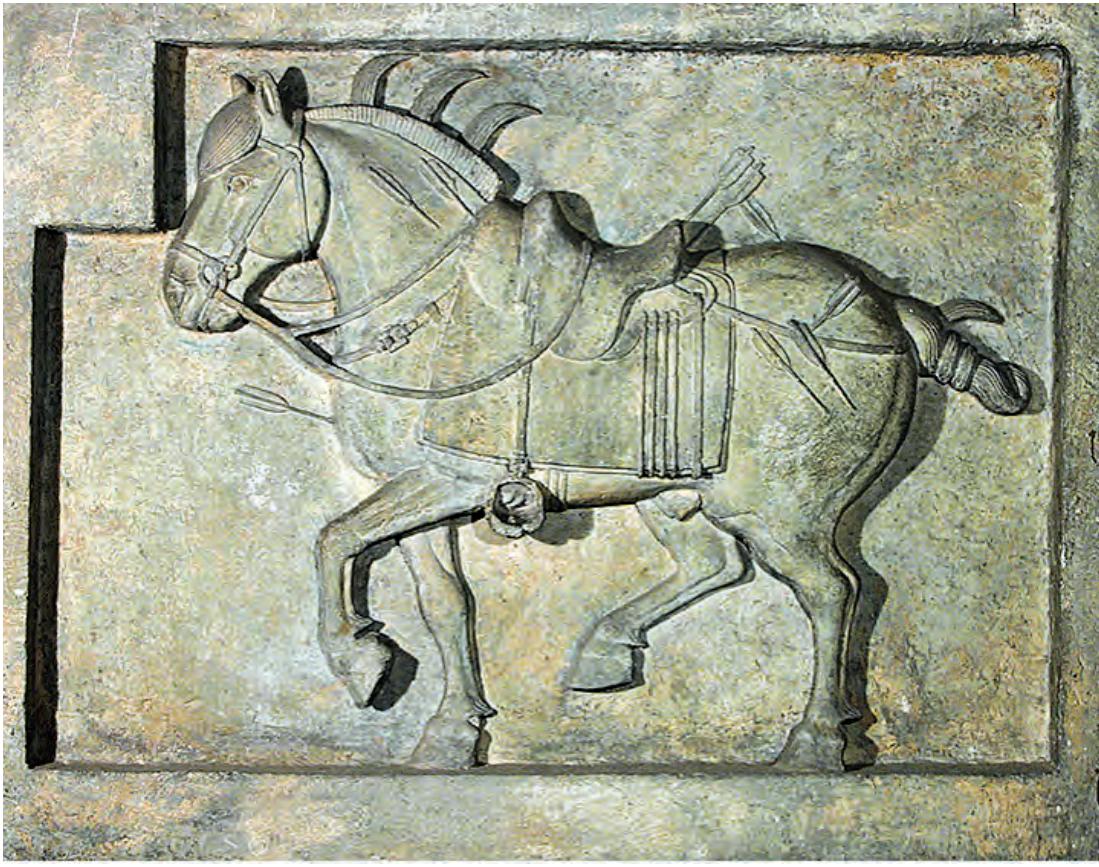
二 艺术创作中的牛与马

古往今来，以牛、马为题材的作品数不胜数。当艺术家们在对它们进行绘画或浮雕创作时，往往会根据题材和主题思想的不同，在一定空间里安排不同的物象关系和位置，再把个别或局部的形象加以艺术加工，组成新的艺术整体，从而构成一个和谐完整的画面。如在韩滉的《五牛图》中，五头牛形态各异，又彼此呼应，形成了一个有机的整体。

《五牛图》中五头牛的动态

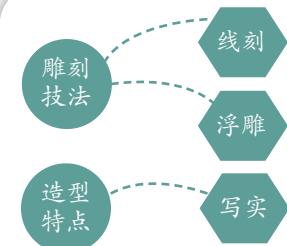

拳毛弱(昭陵六骏之一) 浮雕 唐
原位于陕西省咸阳市礼泉县唐太宗昭陵
美国宾夕法尼亚大学博物馆藏

瞧，在《拳毛弱》与帕特农神庙浮雕中，塑造马的创作手法何其相似！

思考分析
试想一下，《五牛图》中五头牛的造型与动态之间有什么联系吗？

五牛图 纸本设色 唐 韩滉 故宫博物院藏

《五牛图》采用水平线构图形式。从右至左，或荆棵蹭痒，或回首前仰，或缓步前行，或回首舐舌，或俯首吃草，姿态各异。画中除最右侧有一丛小树外，没有其他背景。五头牛既可独立成画，又彼此呼应，从中可见构图的微妙变化。

红马 油画 1911年
弗朗兹·马尔克(德国)
美国哈佛艺术博物馆藏
三匹马充满了沸腾的能量。红色体现了画家对自然的感性认识。三角形构图使画面显得稳定，达到了平衡画面的效果。

奔马 纸本设色 1941年
徐悲鸿 徐悲鸿美术馆藏

二 经营位置

基于文化背景、审美观的不同，中外绘画在构图上的审美追求和形式表现各具特色。画家在创作时或单纯采用一种构图方式，或几种方式混合使用，或强化处理，或含蓄蕴藉。构图是千变万化的，只有创造性地使用这些规律，才能形成风格化和个性化的艺术作品。

互动交流

同桌讨论：本页上下两幅画同样是三角形构图，你能感受到它们的不同吗？

对话 学生作品

哨兵 学生作品

饮马图 学生作品

作业要求

按照一定的构图形式，用水粉颜料在水粉纸上创作一幅富有动态的动物绘画。还可以尝试用彩泥来制作，使画面中的动物呈现浮雕效果。

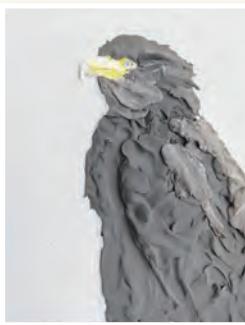
常见的构图形式有水平线、三角形、圆形、“S”形等，它们确定了画面的基本框架、走势和韵律。

《鹰姿图》制作步骤图

① 勾勒草图

② 用彩泥堆出老鹰的身体和头部造型

③ 进一步堆高彩泥，增加细节

④ 用彩泥堆叠出背景，作品完成

运动的瞬间

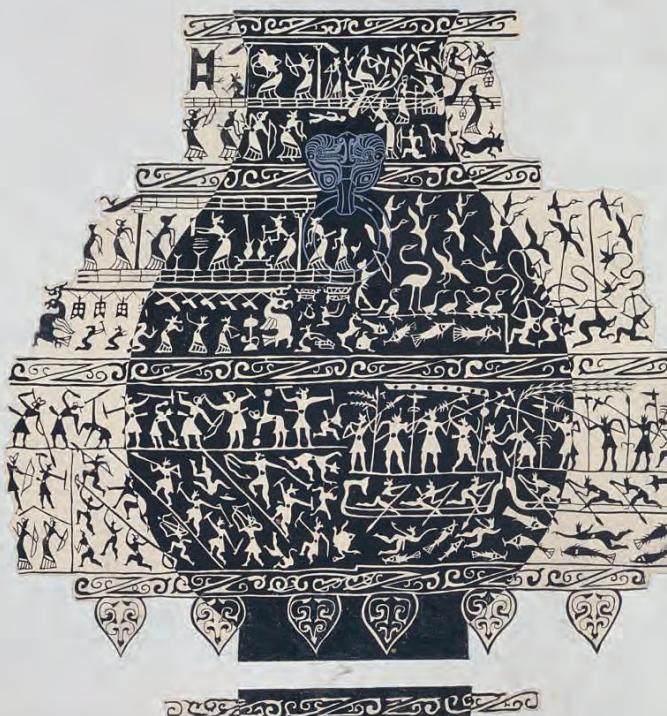
关键词 人物比例 动态 综合材料

学习任务

观察分析人物运动时的动态，并用铁丝、纸泥等综合材料塑造运动的人。

二 美术作品中的体育

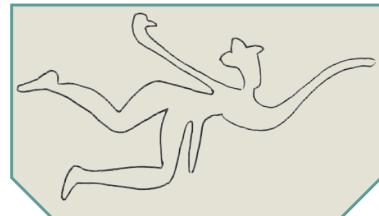
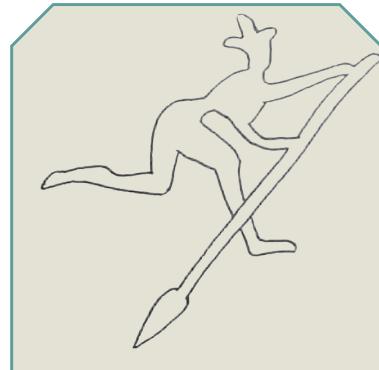
在历代书画、雕塑、工艺品等美术作品中，有许多与体育相关的内容，如刻有弋射竞技图案的青铜器，展现马球、马术主题的绘画与雕塑作品等。这些作品以美术的形式表现运动瞬间的动态，让人们感受到了运动之美。

宴乐渔猎攻战纹图壶拓印纹样展示图

宴乐渔猎攻战纹图壶 青铜器 战国
1935年出土于河南省汲县山彪镇一号墓
故宫博物院藏

壶身上划船、游泳的人物图案

打马球 纸本设色 1953年 黄胄 中国美术馆藏

埃普森赛马 布面油画 1821年
泰奥多尔·席里柯(法国)
法国卢浮宫藏

画家通过不同的表现形式，向我们呈现出赛马运动的豪迈与激情，感受骏马驰骋的飒爽英姿。

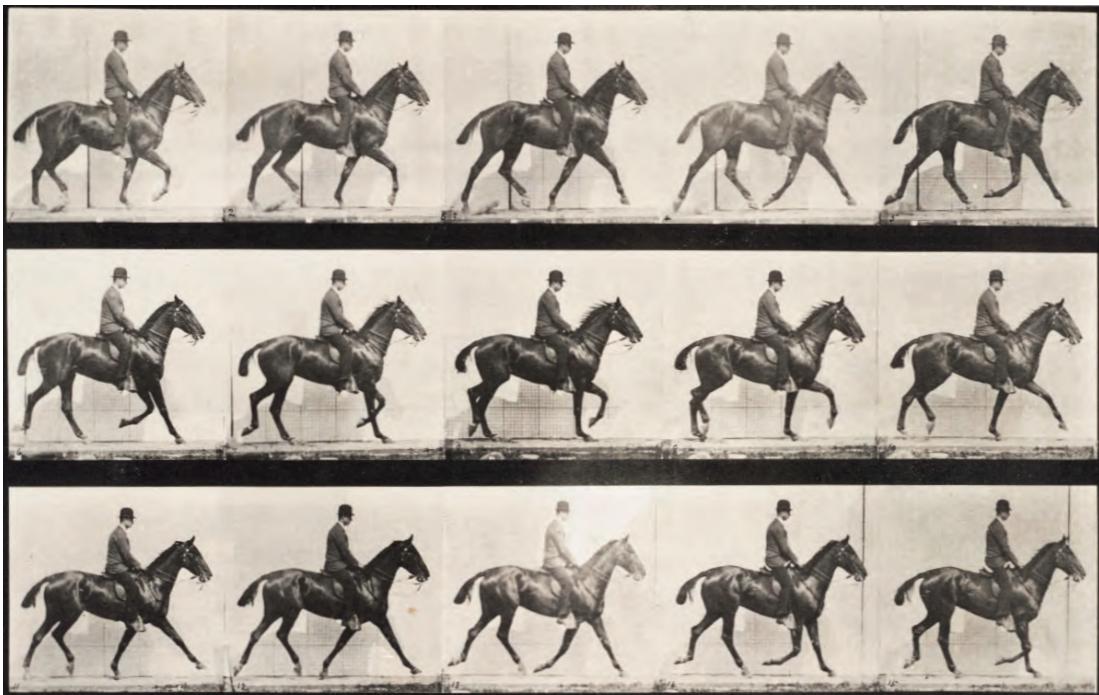

互动交流

模仿《打马球》或《埃普森赛马》中人物骑马的动作，并用笔勾勒画中人物与马的动态。与同学一起分析讨论：你勾勒的运动动态具有怎样的显著特征？

人物动态示意图

雏菊与骑士 摄影 1887年 埃德沃德·迈布里奇(英国) 美国旧金山现代艺术博物馆藏
摄影师通过在赛道上布置多台照相机来捕捉运动中马匹的动态。

永恒的运转 青铜雕塑 1993年
李象群 中国美术馆藏

雕塑造型选取铁饼运动员正在运转身体，即将投掷铁饼的瞬间。雕塑主体呈“十”字形结构，处理手法简约，造型略带诙谐，寓有哲理和东方文化的神秘色彩。

二 比例与动态

现当代雕塑艺术家喜欢运用抽象或半抽象的表现手法代替具象表现。他们在创作的过程中，故意夸张部分比例关系和动作的角度，表现人物的动态，使其更具运动感。尝试模仿人物运动时的形态，仔细感受他们在运动时的动态和重心，并用圆雕的手法来表现。

① 让模特摆出动态姿势，拍摄动态照片

② 用铁丝制作骨架

武术 学生作品

身高比例示意图

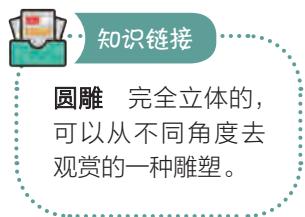
③ 将纸浆覆盖在骨架上，制作出基本形态

④ 最外面贴上报纸作为翅膀，作品完成

踢足球 学生作品

知识链接

圆雕 完全立体的，可以从不同角度去观赏的一种雕塑。

铁丝、纸浆、报纸、布料等很多材料，都可以用来制作雕塑作品。

冲刺
学生作品

作业要求

- 运动是生命的源泉。尝试用铁丝、纸泥等综合材料捏塑运动的人。
- 注意人物的比例、动态、重心等，通过对人物动态的塑造，表达自己对运动的热爱和对生命的关注。

探究拓展

寻找我们身边具有动感且主题积极向上的雕塑作品，尝试分析雕塑家在创作这些作品时所运用的雕塑技法与所要表达的思想情感。

第三单元

国潮国风

单元任务

欣赏各种风格的中式包装，运用中国传统文化元素为生活中的产品设计制作具有中国特色的包装盒。

鎏金龟盒 金银器 唐 1987年出土于陕西省扶风县法门寺地宫 法门寺博物馆藏

单元情境

唐代的鎏金龟盒造型生动，纹样精美，同时它还可以容纳许多小物件，与今天的包装盒很相似。随着传统文化越来越被大众所重视，中国传统之美不断融入现代生活，众多产品的包装设计也开始从传统器物中寻找灵感。中国风的包装设计不仅凸显了包装的功能，同时也传递着中国的匠心与美学。

▶ 单元目标

了解包装设计的基本要素和方法。运用包装设计的知识和方法为产品设计包装。体会中国传统文化元素多元化运用的魅力。

▶ 单元评价

- 能知道基本的中国传统纹样及其色彩。
- 能运用中国传统文化元素设计一个包装盒。
- 能增强弘扬并传承中华优秀传统文化的责任意识。

学习任务

欣赏经典包装设计案例，为产品设计包装的基本图案和色彩搭配方案。

潮起东方

关键词 中国传统元素
包装图案 包装色彩

丰富多彩的传统包装

伴随着人类自身的进化和社会的发展，包装设计经历了一个不断演化的历史过程，包括材料的拓展、工艺的进步以及功能的演变。正是在这种进程中，中国古代包装无论在功能方面，还是在艺术表现方面，都呈现出了丰富多彩的样态。

青白釉堆贴茶花纹粉盒
瓷器 元 江西省博物馆藏

思考分析

包装的演变也是文化的传承与发展，思考包装的变化会对生活产生什么影响？

双层九子漆奁 漆器 西汉
1972年出土于湖南省长沙市马王堆一号汉墓 湖南博物院藏
这件漆器是专门放置梳妆用具的器物。此奁在空间上做了巧妙的排列，既节省了空间，又使整个器身美观实用，堪称漆器中的精品。

民国初期的普洱茶饼箬竹包装
普洱茶储存本身需要干燥、通风、避光、隔异味，箬竹正好能够起到这些作用。

天水碧 晚波蓝 金色

中国传统色彩来自天地万物，也来自中国古人的想象。古人将天上的露水染出的颜色称为“天水碧”，这种带有“天上之水”的色彩更凝练了自然意境之美。

端午节是中国传统节日，为此包装盒使用了传统纹样。包装盒上的龙纹与如意纹寓意吉祥，代表着对美好生活的期望。

二 传统图案之美

中国传统纹样和色彩满含着美好寓意，因此这些纹样和色彩在生活中广为应用，在包装设计中的应用也不例外。运用好传统纹样和色彩的包装设计，既能宣传产品，也能体现产品的文化内涵。

知识链接

中国传统纹样 内容上，推崇吉祥与喜庆；构图形式上，追求圆满与繁荣；造型结构上，倾向完整与丰富。常见的纹样有：水波纹、团花纹、龙凤纹、缠枝纹等。

团花纹

水波纹

传统中国色示例

桃夭

长春

胭脂紫

青白

霜地

凝脂

松花

姚黄

梔子

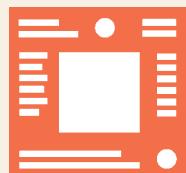
包装设计的五种版式

① 居中式

② 对角线式

③ 四周环绕式

④ 左右式

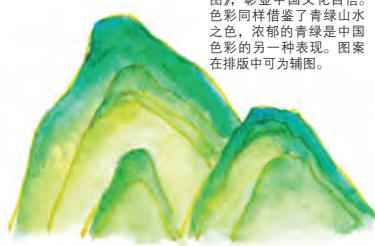

⑤ 满版式

传统风格的茶叶包装设计

文具产品包装基本图案和色彩

图案取自《千里江山图》，彰显中国文化自信。色彩同样借鉴了青绿山水之色，浓郁的青绿是中国色彩的另一种表现。图案在排版中可为辅图。

	松花
	碧山
	法翠

山水元素包装设计配图 学生作品

	茉莉黄
	天水碧
	缙云

香氛包装基本图案和色彩

灵感来源于宫灯与花形的结合，体现了香氛产品中花香的产品特点。根据产品的特点在色彩上使用高明度、低饱和的中国色彩，以显出香氛产品的中国韵味。图案适合用作包装的主体形象，也可以用作暗纹底图。

上海文旅特色产品包装基本图案和色彩

	扶光
	赪霞
	青梅

图案从上海市花“白玉兰花”的形象出发，构建了具有上海文旅特色的产品包装。玉兰花淡雅的色彩也具有意境，赋予了文旅产品更多的中国韵味。排版时要突出玉兰花的主体形象。

玉兰花元素包装设计配图 学生作品

作业要求

确定需要包装的产品品类，筛选具有中国传统元素的纹样，手绘包装设计的图案和色彩方案，并用文字说明自己的设计创意。

月光灯元素包装设计配图 学生作品

国潮新生

学习任务

根据产品特点，结合图案与色彩设计方案，为老字号的产品设计包装盒，并完成包装盒的制作。

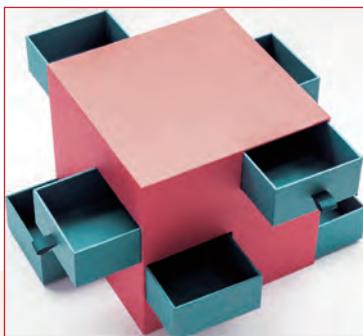
关键词 包装外形 包装结构
文化韵味

千变万化的包装外形

造型设计是包装设计的基础，主要分为外部造型设计和内部造型设计。外部造型设计通过造型、材质、色彩的组合，以达到衬托产品的目的，满足人们的审美需求。紫檀多宝格方匣采用了紫檀木作为原材料，辅以葫芦、寿桃等造型元素，色彩沉稳大气，给人以安静祥和的气息，为现代包装提供了设计灵感。

打开的紫檀多宝格方匣

传统韵味的现代包装盒
参考紫檀多宝格方匣的结构设计的。

紫檀多宝格方匣 紫檀木漆器 清 中国台北故宫博物院藏

中国传统文化对包装的造型与内涵都产生着积极的影响。紫檀多宝格方匣强调传统文化和手工艺的精湛；而现代传统韵味包装盒则在此基础上，同时融入现代科技和市场需求，使之展现了不同的审美意趣。

思考分析

具有中国传统文化元素的包装是如何传承创新并实现价值的？

二 构思巧妙的包装结构

包装的内部造型设计是外部造型设计的延伸，同时也要满足包装的实用需求，如保护产品、使用便利等。针对玻璃瓶、糕点或水果等产品，为了避免运输过程中的震动、挤压和碰撞，可以设计带有隔断的内部结构。同时为避免包装过于严密而造成使用困难，可以在包装开口处设计凸点或易开线。

包装的材料根据产品市场定位的不同有着不同的选择，纸盒包装是最常见的，皮质包装材料应用也较为广泛，环保材料的使用是现代包装的一大特色。

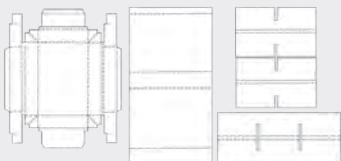
环保材料包装

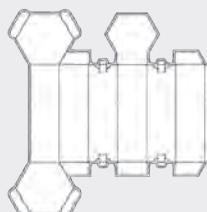
皮质包装

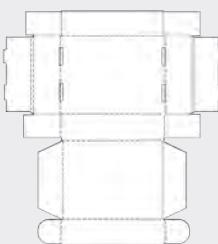
不同造型的包装设计外形结构

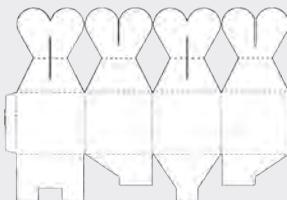
① 抽屉式包装

② 多边形包装

③ 翻盖式包装

④ 异形包装

良好的包装对产品起到很好的保护作用，保证了产品的完整性。设计易开启的包装，关注包装的人性化设计，也成为包装设计的一种趋势。

三 独具特色的国风包装

将中国传统文化元素与现代元素相结合，可以使包装设计拥有独特的文化韵味与历史价值，完美顺应了包装设计的时代发展趋势。

融合徽州文化元素的粽子包装盒设计

园林花窗

粽子包装盒借鉴徽派建筑造型和园林花窗，尽显江南的地方特色。包装色彩选用粽叶的绿色。整体包装采用中国传统元素，既体现了中式特点，也表现了糕点的特色。

徽派建筑

包装图案除了表现地方特色以外，还可以是具有中国特色的纹样。在中国特色方面，我们还有中国民俗文化、历史故事、历史人物形象等，它们都是包装图案设计的源泉。

体现中国民俗文化的包装设计

使用中国特色纹样的包装设计

糕点包装盒效果图

作业要求

运用前一节课的包装设计稿，用纸模型或电脑设计软件为老字号的产品设计制作包装盒。注意本课设计的包装盒结构与前一节课设计的纹样要匹配。

探究拓展

包装设计除了能够满足包装和美化产品功能外，还能实现怎样的功能？如何用设计让包装能够回收利用，保护我们的环境呢？

花瓶包装盒 学生作品

俯视角度的白玉兰牌蝴蝶酥包装盒 学生作品

第四单元

皮影寻踪

单元任务

了解皮影的历史发展和地域特色，设计制作皮影形象，拍摄微电影，传承皮影文化。

猴王出巡 皮影 刘季霖 中国美术馆藏

单元情境

咚锵咚锵，咚咚锵，戏班子登台开演喽！几张皮影，一个故事，男女老少被千年传承的皮影戏所感动。让我们用微电影的形式来表现皮影，并把皮影艺术的魅力分享给更多人。

▶ 单元目标

知道皮影的发展历史与地域特色。设计制作皮影人物形象，用微电影的形式展现皮影的魅力。探索皮影艺术新模式，传承皮影艺术。

▶ 单元评价

- 能根据皮影造型风格、制作方法等艺术形式的不同，区分南方皮影和北方皮影。
- 能掌握皮影结构特点，运用镂刻敷彩工艺设计制作皮影形象。
- 能通过拍摄皮影微电影来宣传和弘扬皮影文化。

学习任务

了解皮影的起源、题材和文化地域特点，并设计皮影人物形象。

一出好戏

关键词 历史发展 地域特色
形象设计

二 风靡千载的皮影戏

皮影戏是一门古老的综合性艺术，它萌始于汉代，成熟于唐宋时期，极盛于清代，被称为中国民间艺术的“活化石”。它题材广泛，有历史故事、民间传说、神话寓言和武侠公案等，体现了劳动人民的聪明才智和对美好生活的向往。

水漫金山寺 皮影 清 中国美术馆藏
用传统戏曲、说唱等文艺形式表现民间传说，演绎了《白蛇传》中的一个精彩片段。

三顾茅庐 皮影 清 中国美术馆藏

题材为历史故事，刻画了在凉亭下，刘备与诸葛亮谈论天下大事，关羽和张飞在一旁恭候的情景。

二 各具特色的皮影

皮影分布广泛，因地域文化差异，形成了不同风格的皮影。根据人物造型、制作方法等方面的不同，皮影大致可分为北方皮影和南方皮影。皮影人物形象设计要考虑人物的脸谱造型、服饰造型、色彩搭配以及动态等因素，同时可融入表现壁画人物、戏曲脸谱时的艺术手法。

黄团龙髦老生
北方皮影

北方皮影注重镂刻，
以其精细的雕刻、考究的
设色与夸张的造型，诠释
当地艺人对地域文化的独
到领悟。

小旦
南方皮影

南方皮影注重彩绘，
以其鲜艳的色彩、单线平
涂的方式，反映当地人们
的生活形态和民俗风貌。

皮影服饰基本花纹

皮影形象设计步骤图

设计皮影形象时，要注意用人物的侧面形象。

关羽 学生作品

女诗人 学生作品

书童 学生作品

思考分析

世界上有许多国家都有皮影艺术，你还知道其他国家有什么经典皮影艺术作品吗？可以上网搜集资料。

印度尼西亚人物皮影

作业要求

从文学作品或影视作品中选取一个角色，分析角色的动态形象，考虑色彩搭配与人物的性格特点，以手绘的方式设计一个皮影人物形象及各部件分解图。

① 以孔子为原型，用铅笔画出皮影轮廓

② 用勾线笔画出皮影形象服饰上的传统纹饰

③ 为皮影形象配上传统色彩

④ 根据画稿形象，在透明塑料片上勾勒出身体结构

⑤ 孔子皮影身体结构分解图完成

雕光镂影

关键词 结构特点 镂刻敷彩
皮影材料

学习任务

了解皮影的制作工艺，尝试制作有个性的皮影人物。

影像万千

头茬是表现皮影人物性格的重要部分。合适的头茬表情与造型特点，能够更好地体现不同皮影人物的角色身份和性格特点，演绎多样化的剧情故事。

旦 皮影
皮影戏中的女性形象，分“文旦”“花旦”“武旦”“老旦”等。

生 皮影
皮影戏中的男性形象，分“小生”“文生”“武生”“老生”等。

净 皮影
皮影戏中的男性形象，俗称“大花脸”，包括“红净”“毛净”等。

光影百态

要制作出动作灵活多变的皮影形象，秘诀在于身体各部分都要能活动，如头和身体间、大臂和小臂间、腰臀和脚之间都能活动自如。早期的皮影制作材料以牛皮、羊皮、驴皮为主，取材繁琐复杂。随着人们对自然生态资源的保护意识不断提高，以及对材料的不断创新，皮影的制作材料变得更为丰富了，现在还可运用塑料片、纸板、仿皮制品等材料来制作皮影。

知识链接

头茬 皮影人物的头部。它是人物形象表现的重点。皮影通过塑造不同的头部形象，表现出不同的人物性格。

思考分析

一个可活动的皮影角色，它的身体各部件是如何衔接的？

作业要求

根据之前设计的皮影形象，选择纸片、塑料片或仿皮制品等材料，运用剪、刻、缀结等方法制作皮影人物形象及道具，为下节课拍摄皮影微电影做准备。

两小儿辩日 学生作品

武松打虎 学生作品

皮影剪刻步骤图

① 裁剪

② 画稿

③ 镂刻

④ 敷彩

⑤ 缀结，作品完成

影韵悠长

关键词 微电影 跨界融合
创新表现

学习任务

将皮影与现代科技相结合，尝试拍摄一部皮影微电影。

二 影舞万象

随着科技的发展，皮影艺术与文创产品、雕塑作品相结合，呈现出多元的传承方式。皮影艺术与新媒体技术的结合，同样也增添了许多时代元素，丰富了传统皮影演绎的效果。

《功夫熊猫2》以3D皮影风格作为动画片头

探究拓展

走访周边的皮影剧团，或者通过网络寻找皮影资料，制作一份皮影现状的调查报告。

互动交流

小组讨论：结合皮影的特色，探讨还能和哪些新科技结合来更好地传承与创新皮影艺术。

中国皮影 皮影动画 导演：王裕民

“飘系列”之二 钢雕塑 舒兴川
位于上海市月湖雕塑公园

二 影像时光

皮影戏表演需要考虑编、导、演、音乐、灯光等的配合，还要选择合适的皮影表演方式。以电影方式展现皮影，实现了传统艺术与现代科技的有机结合，挖掘了皮影艺术的更多表现可能。

作业要求

结合上节课制作的皮影人物形象，小组合作编写剧本，运用平板电脑或相机等工具拍摄、剪辑一部具有故事情节的皮影微电影，时长三分钟左右，并在学校内或社区里进行播放与宣传。

皮影微电影制作步骤图

① 根据主题编写剧本，制作衬景

② 准备幕布、灯光、音响、皮影等道具

③ 人员、舞台的策划与分工

④ 表演与拍摄

⑤ 后期剪辑

《因地制宜》皮影微电影 学生作品

第 五 单 元

经典动起来

单元
任务

通过设计动画角色和场景，拍摄和制作定格动画，再现中国经典故事。

天书奇谭 动画电影 1983 年 导演：王树忱、钱运达

单元情境

我们从《天书奇谭》中学会了勇气，从《哪吒闹海》中明白了责任，从《葫芦兄弟》中理解了团结。无数的中国经典故事引导我们成为真、善、美的人。当下的我们该怎样借鉴经典作品，制作定格动画，来更好地传承与创新中国文化呢？

▶ 单元目标

了解经典动画设计制作的过程。运用多种材料制作定格动画，体验制作动画的乐趣。感受中国经典故事的文化魅力。

▶ 单元评价

- 能了解三个经典动画的角色和剧情。
- 能设计一个具有中国文化特色的动画形象。
- 能拍摄一部具有中国文化特色的定格动画。
- 能感受多种风格的动画效果与文化内涵。

我的动画角色

关键词 动画欣赏 角色设计

学习任务

借鉴经典中国动画，为你喜欢的中国经典故事中的角色设计动画形象。

大闹天宫 动画电影
1964年
导演：万籁鸣、唐澄

张飞审瓜
剪纸动画 1980年
导演：钱运达、葛桂云

一 走进动画

由经典故事改编的动画作品展现了各国的文化特色，深受世界各地人们的喜爱。中国动画多取材于经典故事，运用剪纸、水墨、皮影等多种表现手法制作而成，从而形成了独具中国民族特色和审美特征的动画作品。

哪吒之魔童降世 动画电影
2019年 导演：杨宇

互动交流

小组讨论：你更喜欢哪个动画版本的哪吒形象？说说你的理由。

哪吒闹海
动画电影 1979年
导演：严定宪、王树忱、徐景达

二 脚本设计

在拍摄定格动画前的筹备工作中，需要设计动画脚本。脚本包括角色造型、动作、台词字幕、场景和配乐等要素。

三 角色设计

设计角色造型时，可以通过夸张和拟人等艺术手法，从表情和动作等方面入手，使人物活灵活现。以我们喜爱的孙悟空为例，除了设计动作、表情，还需从服装、道具等方面来设计形象。

道具

加上金箍棒，孙悟空的形象变得更加生动了。

服装

保留了戏曲孙悟空服饰中的红、黄二色，简化了线条。

喜

怒

《大闹天宫》手稿 张光宇

《闻鸡起舞》脚本设计				
时长：1分钟			主创：	
镜头号	景别	画面(角色+场景)	字幕	音效
1	全景		喔喔喔	公鸡打鸣声
2	远景		晋代祖逖	舞剑声

脚本设计案例

动作

通过耸肩、挠头、眺望等拟人化的动作设计，使得形象更加生动。

表情

面部设计源自京剧脸谱，会根据故事情节夸张地变换表情。

大闹天宫 动画电影 1964年

导演：万籁鸣、唐澄

《大闹天宫》是一部彩色动画长片，孙悟空机智勇敢的形象深入人心。

思考分析

想一想，《大闹天宫》中的其他角色设计时用到了哪些中国传统元素？

狐女
凤眼细腰
柔美妩媚

狐母
灰发佝偻
老奸巨猾

蛋生
圆头圆身
机智可爱

袁公
白衣红脸
正直亲善

狐子阿拐
独腿书生
鲁莽贪吃

动画电影《天书奇谭》来源于中国经典故事《平妖传》，其中机智可爱的蛋生、正直亲善的袁公、老谋深算的狐母等角色，其形象与动态各不相同，特征都较鲜明。

羊倌 学生作品

祖逖舞剑 学生作品

你设计的角色，
希望它哪些部分是
可动的呢？

彝族少女
学生作品

角色的平面设计图完成后，我们可以运用彩泥、铁丝等材料为其制作人物造型，制作时需设计好人物的可动关节，使其可以动态变化，为后续拍摄定格动画做好准备。

作业要求

选择一个中国经典故事中的角色，用彩泥等材料为其制作一个可活动的动画人物形象。

一起做动画

关键词 动画场景 拍摄剪辑

学习任务

小组合作设计场景，拍摄和剪辑具有中国传统文化特色的定格动画作品。

制作动画

动画制作集合了美术、数字媒体、音乐等众多艺术门类。传统动画通过逐帧拍摄后连续放映，使画面产生动态的视觉效果，而如今的动画制作多采用电脑技术设计渲染生成。

《葫芦兄弟》动画制作步骤图

① 设计脚本

② 绘制角色的表情和肢体

③ 剪下表情和肢体

④ 绘制场景

⑤ 搬动肢体，变换动作

⑥ 根据情节，变换表情

葫芦兄弟 剪纸动画 1986年

导演：胡进庆、葛桂云、周克勤

《葫芦兄弟》结合手绘动画和剪纸动画的优势，讲述了本领高强、性格各异的七个兄弟为了救爷爷，齐心与妖精周旋的故事。

互动交流

小组讨论：在电脑绘画盛行的时代，定格动画还有存在的意义吗？

西游记之大圣归来 动画电影

2015年 导演：田晓鹏

影片中角色的运动影像是通过电脑建模、贴材质、设计动作等步骤制作而成。

二 场景设计

动画场景有渲染环境氛围、表现人物性格、推动情节发展等作用。设计场景时需要分析故事情节中的时代特征和文化背景，确定画面构图和色彩基调。如《天书奇谭》参考了明代吴门画派的画作来绘制动画场景，构图精致奇绝，清雅高逸。

《天书奇谭》中的动画场景
动画以淡雅的水墨绘制出山水和园林之景。

《西游记之大圣归来》中的终极对决场景
其建筑形式取自山西的悬空寺建筑，山壁之上层层叠叠的建筑气势恢宏；密密麻麻的岩间栈道渲染了历史的沧桑感，烘托了故事的高潮。

山西大同悬空寺

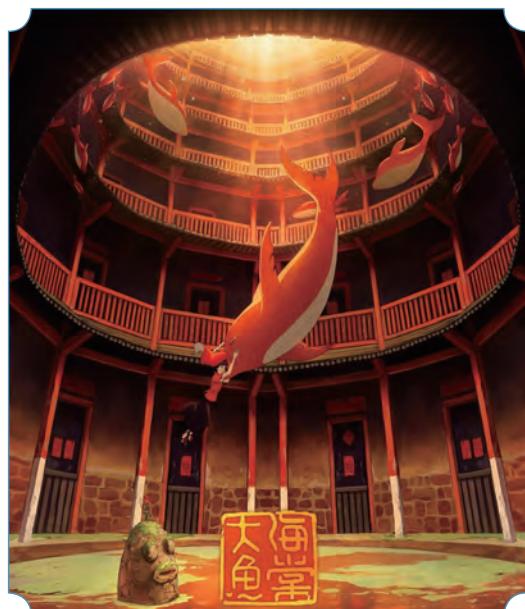

思考分析

动画《大鱼海棠》中的“神之围楼”在福建土楼的基础上做了哪些艺术化处理？

福建土楼

大鱼海棠 动画电影 2016 年
导演：梁旋、张春

动画中的“神之围楼”建筑造型，源自外圆内方的福建土楼，具有几何元素的造型美感及形式意味。动画中的围楼颜色更加鲜红，贴合影片的主色调，也使得围楼比真实的土楼更具有视觉冲击力。

三 拍摄定格动画

有了脚本、角色和场景设计的前期筹备，我们就可以着手拍摄定格动画了。在拍摄时要根据脚本进行远近景别的切换，如需要突出强调拍摄对象时，可以运用近距离的特写镜头，增强艺术表现力。

群山 远景

动物 远景

通过远景、特写与全景等不同景别构成的定格动画，视觉效果会更加丰富！

人物 特写

人物 全景

愚公移山 学生作品

闻鸡起舞 学生作品

四| 后期制作定格动画

在后期制作定格动画时，可以根据故事情节，为动画添加字幕、滤镜、转场和音乐，提升动画的视听效果。如表现打斗场景，可以添加激烈昂扬的音乐；表达时间流逝，可以添加黑场过渡。

思考分析

拍摄好的照片素材在制作定格动画时，需要进行哪些后期制作呢？

后期剪辑定格动画步骤图

① 根据照片尺寸，新建视频

② 预设单幅照片 0.2 秒的时长

③ 导入素材，添加字幕、滤镜等

学生合作对定格动画进行后期制作

音乐

- 节奏
- 活泼
- 古典
- 舒缓

④ 添加配乐，导出视频

作业要求

用水墨或丙烯颜料绘制定格动画的场景。同时结合前一节课创作的动画人物形象，与同学合作拍摄一部时长 30 秒的定格动画作品。

亡羊补牢 学生作品

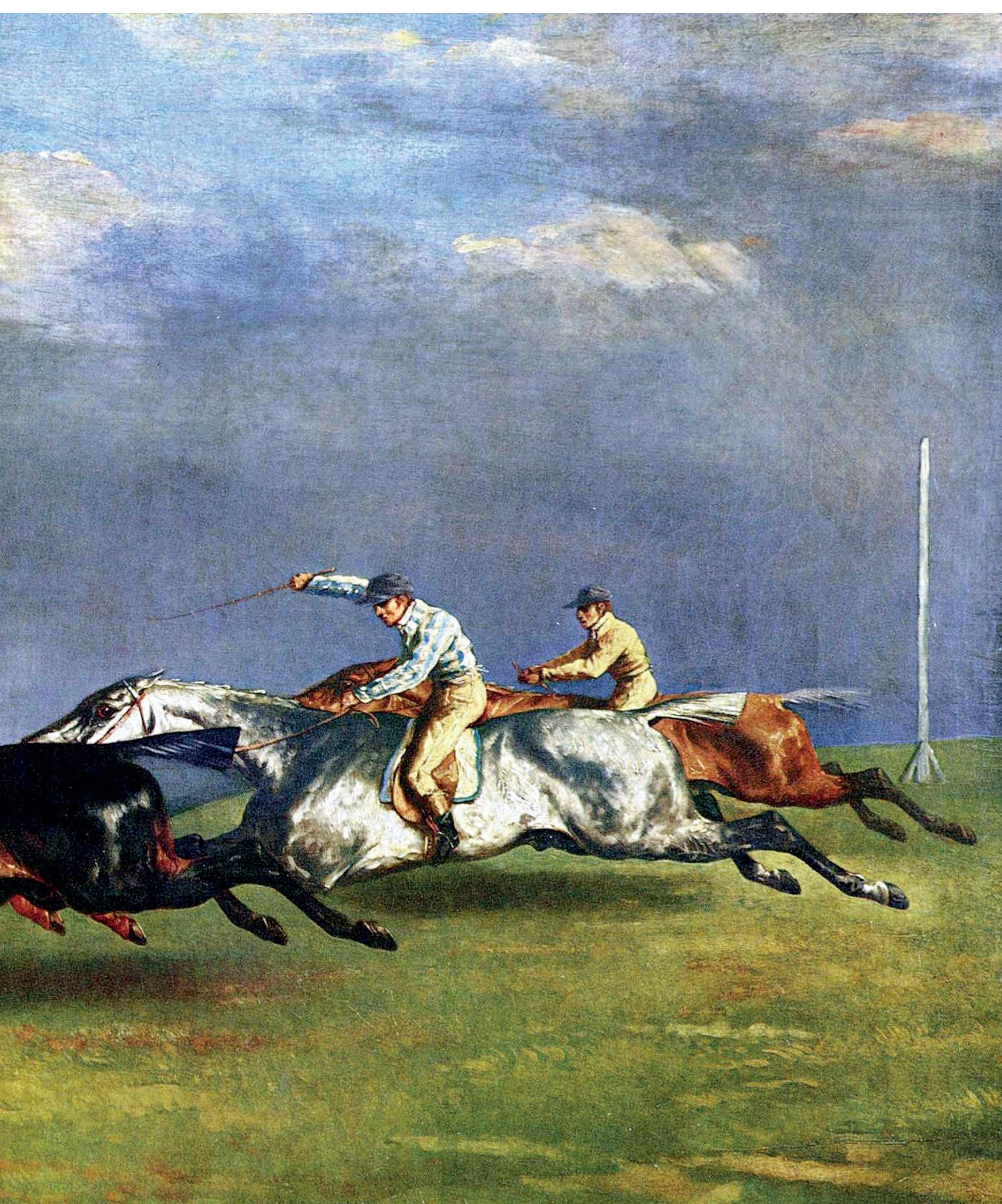

探究拓展

我们还可以运用哪些艺术形式来传承中国经典故事呢？

埃普森赛马 布面油画 1821年 泰奥多尔·席里柯(法国) 法国卢浮宫藏

“

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徐耘春、周娉、陆剑、冯昕、巫靓、沈灵敏、王威等老师也表示感谢！

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 何洁
编写人员 赵鸣歧 耿明松 沈琪 江浩
徐凌瑛 申元元 吴晨
责任编辑 严颖豪 王威
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 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 2024年7月第1版
印次 2024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 978-7-5479-3390-9
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

七年级 上册

艺术
YI SHU
美术
MEI SHU
七年级
上 册

◎ 上海书画出版社

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5479-3390-9

定价：6.00 元