

义务教育教科书

艺术 美术

八年级
下册

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 下册

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·

人民教育出版社

主 编：胡知凡

副 主 编：徐 军

本册主编：吴 蓉

编写人员（以姓氏笔画为序）：

王建学 叶伟良 叶 晔 吴 蓉

何爱芳 戴 萍

责任编辑：武 岳

责任设计：李 媛 朱 颖

责任校对：赵丽雅

责任印制：

封面插图：儿童肚兜（刺绣）

长春百子图（中国画）（局部）

义务教育教科书 艺术 美术 八年级 下册

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

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。

在这一阶段的美术课上，我们将继续欣赏古今中外的艺术作品，了解中国优秀传统文化的独特魅力、世界美术的多姿多彩，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。

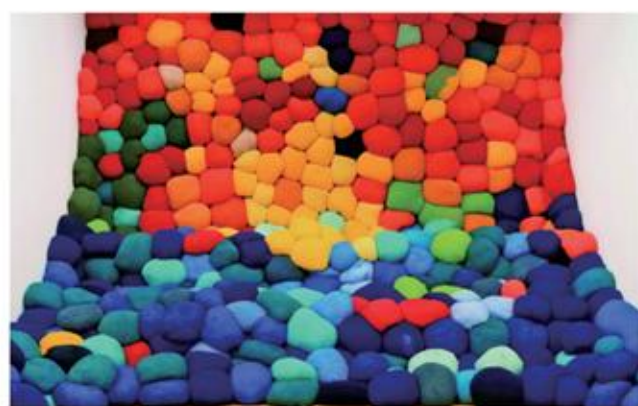
在这一阶段的美术课上，我们将学习各项美术知识与技能，如欣赏绘画、雕塑、建筑作品；制作木器、扎染等工艺品；体验城市与乡村改造项目，以绘画或设计的方式美化我们的生活环境……并在这些制作或创作过程中，提高我们的手眼协调能力、创意和想象力。

美术还是一门洞察世界和解决问题的学科。

在这一阶段的美术课上，我们还将尝试运用不同的工具、材料和媒介，解决学习和生活中遇到的各种问题，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。当学完这本教材时，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 经纬天地——现代纤维艺术	1
第1课 入古出新	2
第2课 组织之趣	6
第3课 多元表达	10

单元要点 纤维艺术与生活息息相关，与时代同向同行。

第二单元 霓裳羽衣——服饰欣赏与搭配	14
第1课 服饰之美	16
第2课 五彩衣裳	20
第3课 服装搭配	24

单元要点 服装艺术承载着不同时期的审美追求。

第三单元 素布敷彩——印染欣赏与设计 28

第1课 蓝白雅韵 30

第2课 扎染新生 34

单元要点 中国传统印染艺术反映了不同地区的历史与文化。

第四单元 空间创设——居室与环境设计 38

第1课 美丽校园 40

第2课 温馨居室 44

单元要点 良好的校园和居室环境既可以陶冶我们的情操，又能净化我们的心灵。

◇ 船形彩陶壶
(陶器) [新石器时代]
中国国家博物馆藏

◇ 蓝地人首马身纹残片
(缂毛) [东汉]
新疆维吾尔自治区博物馆藏

◇ 胡杨 (毛纤维)
[现代] 林乐成

第一单元 经纬天地

——现代纤维艺术

【基本问题】

为什么纤维艺术的发展要与时代同向同行？

【单元情境】

从新石器时代仰韶文化陶器上的网状纹理，到东汉错综复杂的丝绸工艺，再到现代令人耳目一新的纤维艺术，不同时代、不同地域赋予了纤维艺术独特的美感。纤维艺术是如何从传统逐渐走向现代的？

【单元导读】

本单元了解纤维艺术的特点；选择不同纤维材料创作纤维艺术作品；理解纤维艺术的发展与时代同向同行。

【关键词】

纤维艺术、材料之美、质感之美、同向同行

【单元目标与评估依据】

- 了解纤维艺术的特点。
- 选择合适的材料制作纤维艺术作品。
- 理解“纤维艺术与人类生活息息相关，与时代同向同行”。

第1课 入古出新

【本课情境】

现代建筑多采用钢筋、水泥等工业材料，它们给我们带来高效、便利生活的同时，也时而带给我们冰冷感、疏离感。天然、绵软的纤维编织物品往往能弥补这种缺陷，带给我们亲切感、温馨感。你的家中有这类纤维编织物品吗？你知道它们属于哪一艺术门类吗？

◇ 居室一角

任务一

了解纤维艺术的发展历史，体会其材质美感。

人类使用纤维的历史久远，其起源可追溯到古代结绳记事时期。经过几千年的文化传承、理念转变与材料创新，纺织工艺、编织技术逐渐演变为与时代发展紧密相关的艺术门类——纤维艺术。

◇ 毛茸茸椅子

从古至今，丝、毛、棉、麻等是纤维艺术的基本材料。作为传统纤维，它们与现代合成材料共同为人类提供资源与灵感，带给人类丰富的美感体验。

蚕茧

毛

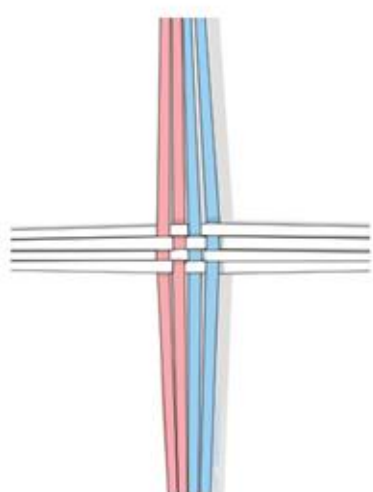
棉花

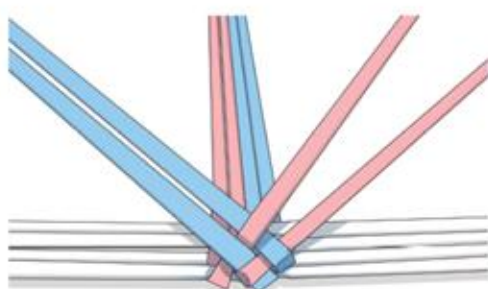
亚麻

线条是纤维艺术的基本元素，在制作纤维艺术作品时，人们常用“编织”“结艺”两种方法组织线条。

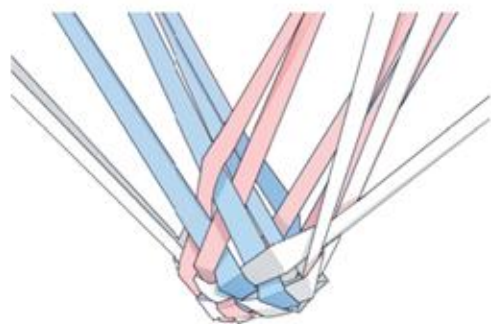
马的身体制作步骤

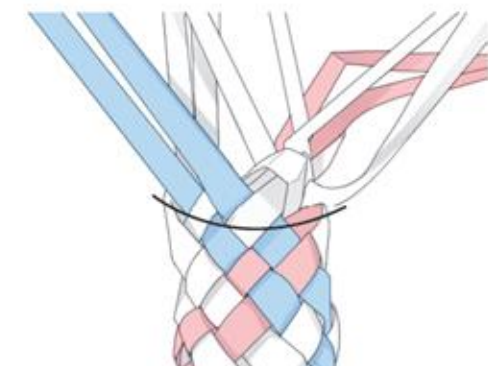
1. 麦秸秆泡软，四横四竖一压一挑编成一个正方形。

2. 拿起其中一组，左边两条向右上，右边两条向左上，编成小三角形。

3. 其他三组按步骤2操作后，所有麦秸秆用压挑方法一起编，形成一个筒状的“身体”。

4. “身体”编至合适的长度做好标记，将所有麦秸秆捆扎起来。

◇ 马（柳条、麦秸秆、玉米皮、竹棍）[现代]

任务二

观察下面作品运用了哪种技法，分析其技法特点。

摆台、壁挂是纤维艺术中的常见形式。编织中的平织法是进行壁挂创作时会用到的基本技法，即立好经线，用纬线交错叠压经线，使线与线间紧密咬合，形成画面。

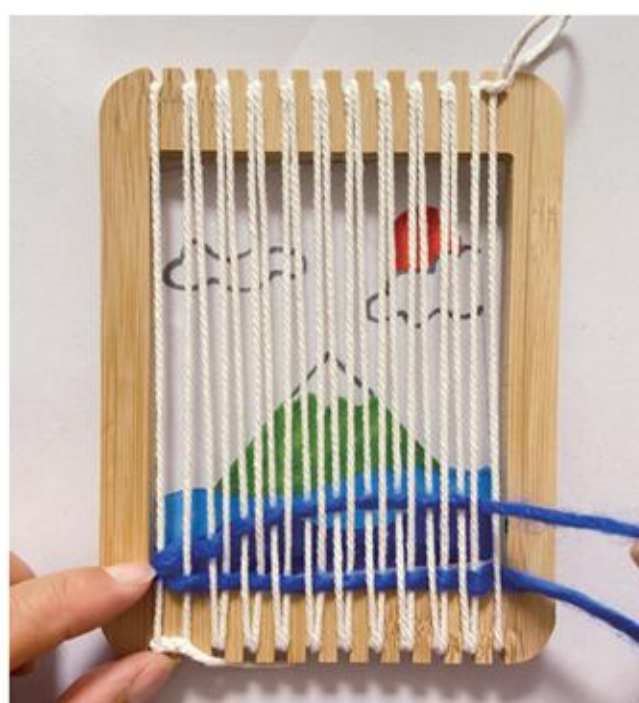

平织法作品制作步骤

◇ 雪山（摆台）

1. 将线头固定在编织板一端，沿着编织板凹槽顺次绕线，将线尾固定在编织板上。

2. 用纬线压一根经线、挑一根经线，以这种方式形成块面。如果画面比较复杂，可以将画稿粘贴在编织板下方。

3. 对照画面，根据画面所需颜色、质感换线，将原颜色线头留在编织板背面，并将线头两两打结。

任务三

学习平织法，试试在平织法基础上变化能形成怎样的作品。

◇ 彩（棉绳）[现代] 陈立

◇ 仿蒙德里安作品编织的椅子
（木头、棉绳）[现代] 吴海蛟

◇ 融（羊毛）[现代] 王琳

◇ 壁挂（局部）

缠绕、打结与平织法的运用往往是相辅相成的，可以将多样的打结、缠绕等方式同时运用；也可以将多种纤维搭配在一起，多股数穿插；还可以变换穿插规律，尝试不同压、挑经线的秩序；可以变换经线、纬线方向等。

知识链接

技法：缠绕、打结、编织、栽绒等。

形态：平面或立体、微型或大型、抽象或具象等。

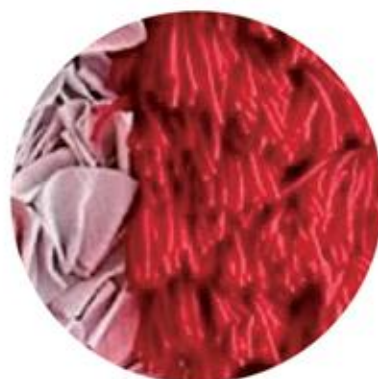
缠绕

打结

编织

栽绒

纤维艺术技法的多变性、多样性、可生发性，使其与各时代审美需求相互激发，与我们的时代同向同行。

作业 运用简单的编织技法，尝试进行纤维艺术创作，装点自己的房间。

学生作品

◇ 小马

◇ 流动

◇ 春天来了

第2课 组织之趣

【本课情境】

下图是纤维艺术家的作品，有人说：“这就是把不同颜色的靠枕摞到一起嘛，也没有编织技法，哪里是纤维艺术品？”有人说：“它的色彩亮丽，把空间软化了，是运用了纤维材料的作品，应该算纤维艺术品。”你认为该如何理解这件作品呢？

任务一

观察本课中的作品，思考：它们是由生活中的哪些物品组成的，它们的连接方式还仅限于编织技法吗？

◇ 攀越七彩之地（混合媒材、天然及合成纤维、布料等）（局部）[现代] 希拉·希克斯 [美国]

◇ 喘口气儿（麻、铜）
[现代] 刘娜

从纤维艺术的源头编织、纺织工艺开始，到当今与装置艺术、空间艺术的结合，纤维艺术始终与大众生活密切相关，其多样的质感、组织方式带给人们多样的体验，激发大众的参与、互动，给大众生活带来温暖、生趣。

在制作纤维作品时可以从两方面思考：一是表达明晰物象、主题，围绕主题安排纤维材料；二是以某种纤维为主，充分发挥该纤维的质感、特性，引起观者兴趣。

知识链接

纤维艺术在继承编织技艺的基础上，遵循视觉元素的组织方法，如大小变化、色彩渐变、重复排列、无序交织等，总结出超越编织的制作方法，如粘贴、挤压、叠压、覆盖、并置、镶嵌、拉伸等。

◇ 印痕（竹子、玉米纤维、叶脉）（局部）
[现代] 白鑫

艺术家用竹子、叶脉等日常物品来构建新的视觉形象，给人带来既熟悉又陌生的感觉。

◇ 问题（布料）[现代] 格尔斯卡·奥格雷克 [波兰]

任务二

分析本页作品表现了哪些对象或主题，创作者是如何发挥材料特性和组织视觉元素的。

◇ 不是另一个女孩（手工纸）[现代]
安娜卡·斯特劳弗 [瑞典]

◇ 生命（牛皮纸）[现代] 李娜

无明确主题的作品开放性更强，要注意凸显材料特性，在组织材料时遵从材料结构，遵循一定秩序。这种秩序可以从两方面着手，一是依势就形；二是遵从方向、大小、疏密、冷暖等变化规律。

任务三

请你选择一件作品，说一说它遵循的秩序和运用的组织方式。

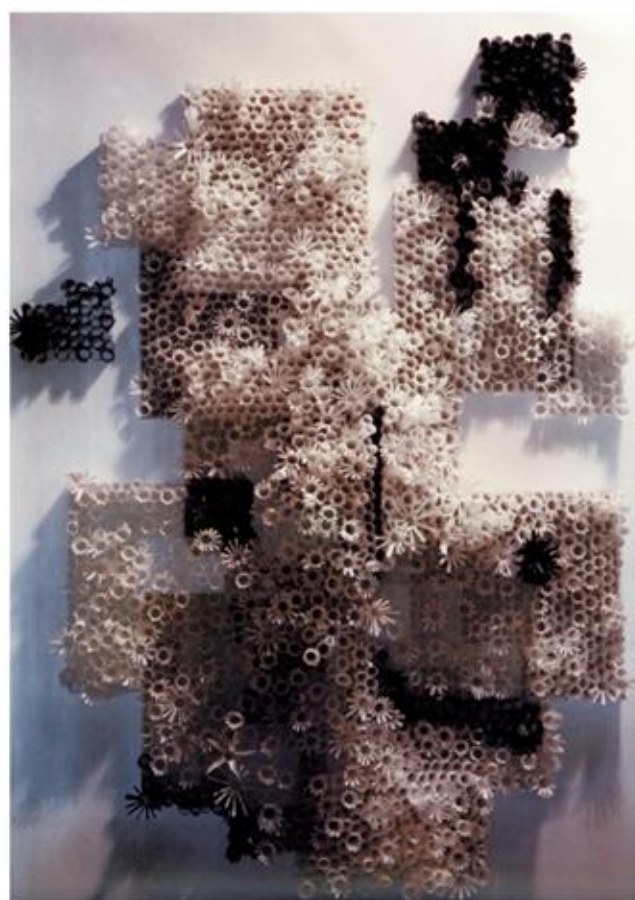
◇ 舞门（四面弹涤纶针织面料、无色透明亚克力、彩色水晶扣）
[现代] 吴帆

◇ 绽放（玻璃纱、渔网）
[现代] 于敏

◇ 无题06-15A（棉手套）（局部）
[现代] 郑璟娟 [韩国]

◇ 霓（吸管）[现代] 金安莎

知识链接

纤维艺术家往往抛弃物品原有的功用价值，抛去人们对物品的固有观念，变换观物视角，从物品的质感、肌理入手进行创作，为观者提供新的理解方式。

现代工业创造了新型纤维材料，极大地丰富了纤维艺术的创作形式。为了呈现作品丰富的内涵，创作者在创作过程中，会选择多种材料进行组合，让艺术作品更具表现力。

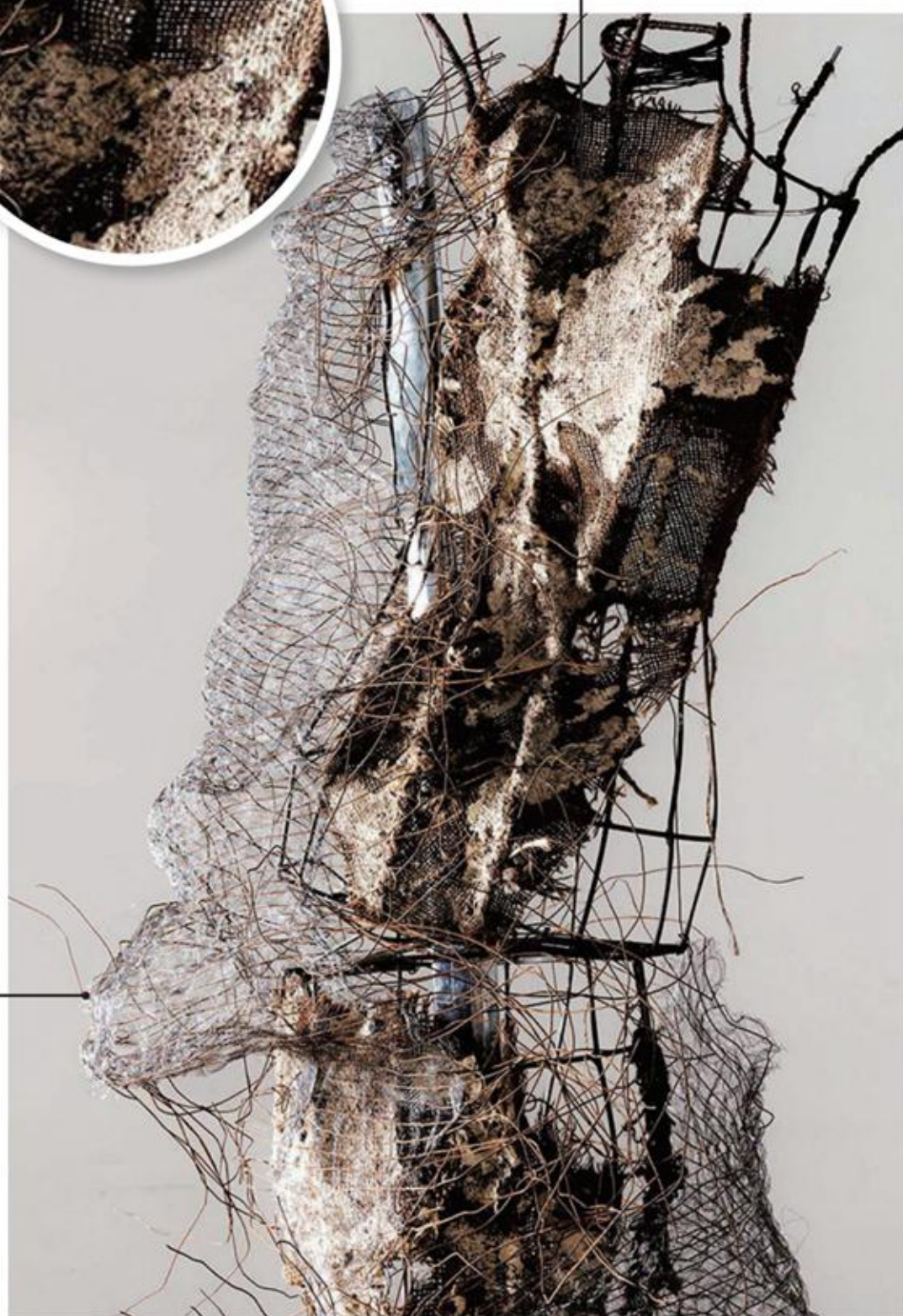
综合材料在多元表达、领域融合、思想传递等方面，给艺术创新带来更多可能性，具有重要意义。

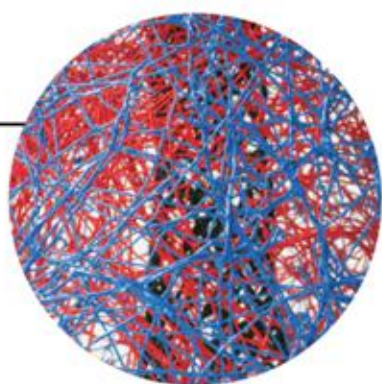
教师范作

丝麻织物

金属丝网

废弃塑料

◇ 综合材料系列之一（丝麻织物、金属丝网）[现代] 石梅

作业 以小组为单位，讨论身边哪些材料能运用于创作，并绘制作品小样，完成作品。

学生作品

◇ 舞蹈

◇ 篝火

◇ 有冇用（废弃塑料）（局部）
[现代] 陈旻

第3课 多元表达

【本课情境】

随着人民群众对文化生活的需求与期待日益提高，许多艺术门类相互借鉴、融合，有的艺术作品突破场馆的限制进入公共空间，有的融合虚拟现实技术成为新兴艺术领域的有机组成部分。现代纤维艺术是如何与诸多艺术门类相融相生的？它是如何为我们的生活增添人文色彩的？

当下，全球范围内的城市化发展已从功能性建设转向提升城市品质，人们对文化艺术的需求和品位在不断提高，公共艺术也因此得到日益发展。在公共空间中，纤维绳索、编织结构或纺织品常被用于构建具有视觉效果和触感的艺术品。

知识链接

公共艺术：区别于放置在各种封闭空间内的艺术品，泛指一切置于开放公共空间中的艺术作品。

装置艺术：在特定时间、场合，用特定作品与观众互动的艺术，于20世纪60年代出现。装置艺术寻求重新定义艺术作品的作用与功能。

◇ 本草纲目（镀锌铁丝网、纸浆、干枯植物装置）〔现代〕施慧

从雕塑开始，诸多艺术都在空间中寻找可能，纤维艺术也是如此。在寻找、探索的过程中，人们对空间的认知不断发生转变，越发重视人与艺术品、与空间的互动。

任务一

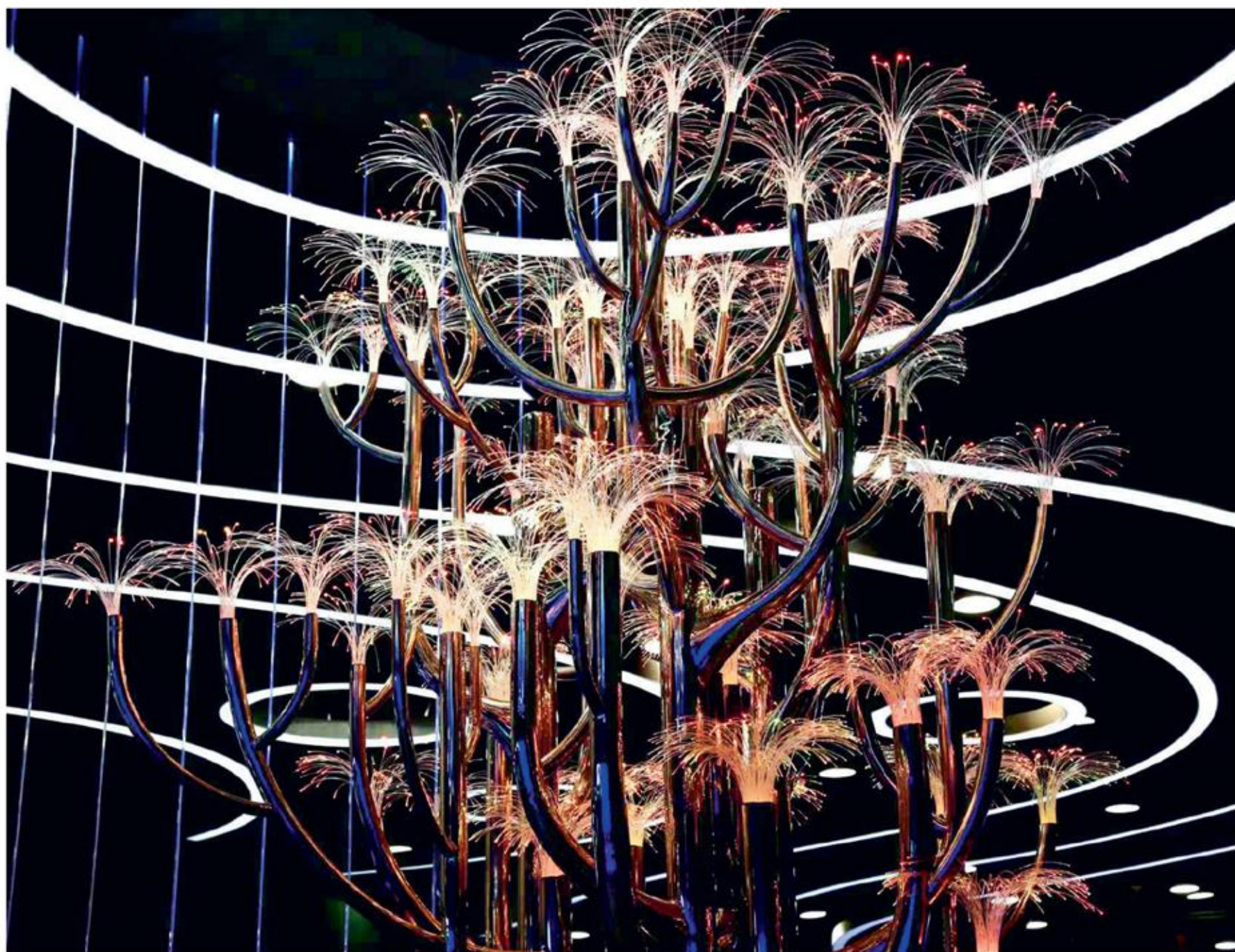
了解“空间”的概念，探寻艺术与空间的渊源和关系，理解现代纤维艺术与空间是如何融合共存的。

◇ 拓印森林（棉布）2022年 鸿雁、资佰

◇ 浮游（麻）[现代] 陈燕琳

◇ 生态·信息·生长（光导纤维、不锈钢等）（局部）[现代] 岳嵩

任务二

纤维艺术不会仅限于当下的综合材料与装置形式，思考：随着当今艺术各门类、各领域的融通，现代纤维艺术将如何发展？

21 世纪，随着科技的进步和当代艺术的发展，纤维艺术已开始呈现与材料艺术、工艺美术、公共艺术等交叉发展的面貌。

纤维艺术与新媒介的结合为创作者提供了更多创新的可能性，为纤维艺术带来了新的观感体验，同时也促进了纤维艺术在全球范围内的传播和交流。

思考与探究

数字化是纤维艺术未来发展的大趋势，科学技术的突破将对纤维艺术有何帮助、有何影响？

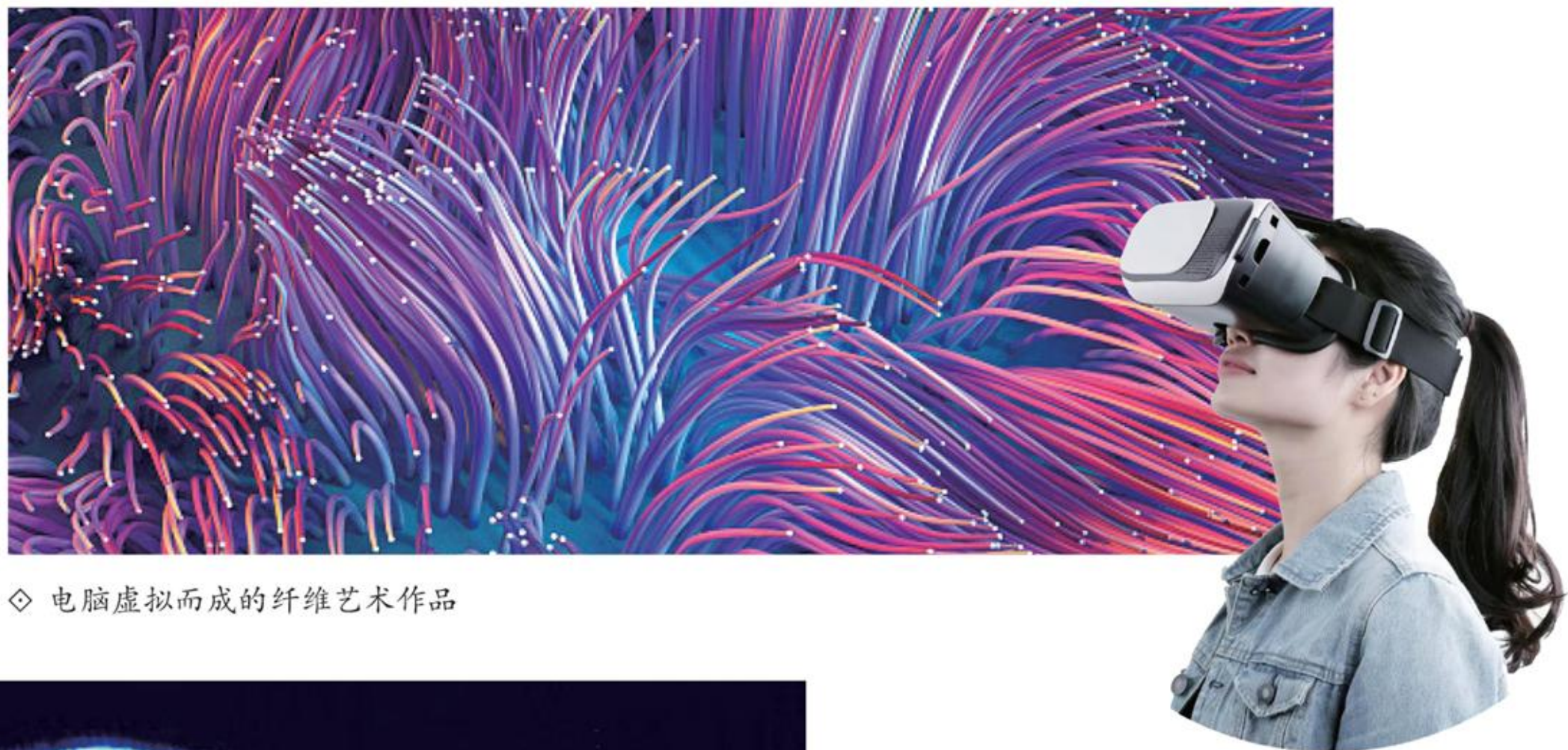

◇ 天幕IP凤舞游龙（软雕塑）[现代]
托马斯·格兰瑟尔等 [德国]

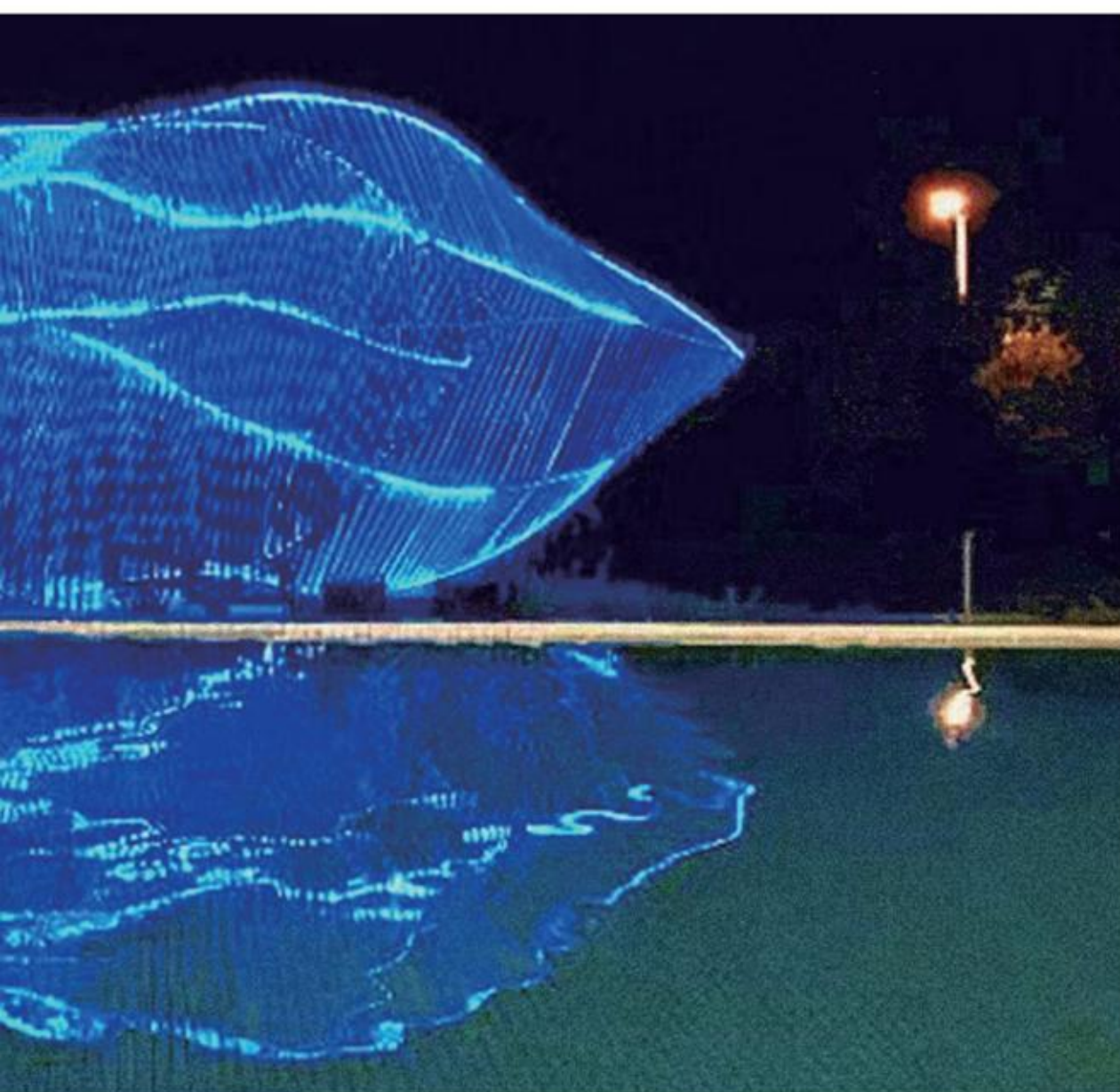

◇ 光之亭（竹、镀锌管、LED灯、光带等）2020年
林乐成、李广忠、林月红

数字设计软件允许艺术家通过计算机界面进行创作，并提供了丰富的绘画和设计工具，这些软件使艺术家能够创建复杂的纹样、肌理和色彩效果，为纤维艺术创作带来更多可能性。

◇ 电脑虚拟而成的纤维艺术作品

虚拟现实技术可以为艺术家提供沉浸式的创作环境，使他们能够在虚拟空间中模拟纤维艺术作品的外观和质感。增强现实技术可以通过在现实世界中叠加数字图案和交互元素，为观众提供全新的艺术体验。

纤维艺术在人们的手中不断创新，与时代同向同行。

作业 选择一种当地的传统纤维艺术形式，进行深入调研，了解其艺术表现形式，思考如何将其融入现代纤维艺术的创作中。

【单元自评要点】

- 能知道现代纤维艺术在材料、技术和艺术观念上的特点。
- 能选择合适的材料，如织物、纱线或合成纤维等制作一件有创意的纤维艺术作品。
- 能理解“纤维艺术与人类生活息息相关，与时代同向同行”。

第二单元 霓裳羽衣

——服饰欣赏与搭配

【基本问题】

服饰艺术如何反映不同时代的美和生活？

【单元情境】

纪录片《国家宝藏》中演员演绎的古代服饰，极具古典之美。不仅让我们了解了中国古代不同时代的服饰文化，也让这些穿越千年的华美服饰走进了今天人们的生活。那么，今天的服饰从传统服饰中汲取了怎样的灵感呢？

◇ 根据敦煌壁画复原的唐代女性服饰

◇ 当代服装设计 [现代] 贾燕

【单元导读】

本单元了解中国古代服饰的演变和发展；学习服装的穿着和搭配；理解服饰艺术是中国文化的重要组成部分。

【关键词】

服饰文化、民族服饰、服装搭配

【单元目标与评估依据】

- 了解中国服饰文化的历史。
- 设计一幅服饰草图；向同学介绍自己对服饰搭配的想法。
- 理解“服装艺术承载着不同时期的审美追求”。

◇ 莫高窟第 130 窟都督夫人供养像（壁画）〔唐代〕段文杰（临摹）敦煌研究院藏

第1课 服饰之美

【本课情境】

如今我们的穿着已与古代服饰有了很大不同，但近年来随着对中国传统文化的重视，越来越多的人开始重视中国古代服饰文化的发掘与传承。你最喜欢哪个时期的传统服饰？

思考与探究

说说你对“文化自信”的理解。

◇《只此青绿》舞蹈服饰

任务一

查阅资料，比较不同时代服饰式样和风格的变化，探寻其背后的文化根源，思考服饰与时代审美的关系。

在漫长的历史岁月里，服饰受到社会文化、经济发展和民族融合等因素的影响，不断发生着变化。

思考与探究

服饰文化为何会演变？服饰设计和人们的生活有怎样的关系？

◇ 唐代襦裙

◇ 明代襦裙

襦裙是上身穿的短衣和下身束的裙子的全称。

中国自古便享有“衣冠王国”的美誉，我们的祖先很早就学会了种桑养蚕，开创并发展了丝织工艺。衣裳制是一种最初的服装款式，分为上“衣”下“裳”两个部分，分别象征天和地。

◇ 上衣下裳示意图

◇ 汉代陶俑

◇ 深衣示意图

深衣是上衣、下裳相连缀的一种服装。

任务二

查阅资料，探究当代服装设计是如何借鉴和运用传统元素的。

◇ 《只此青绿》舞蹈服饰

《只此青绿》舞蹈服饰的装饰元素灵感源于中国古代名画。

◇ 唐代圆领袍

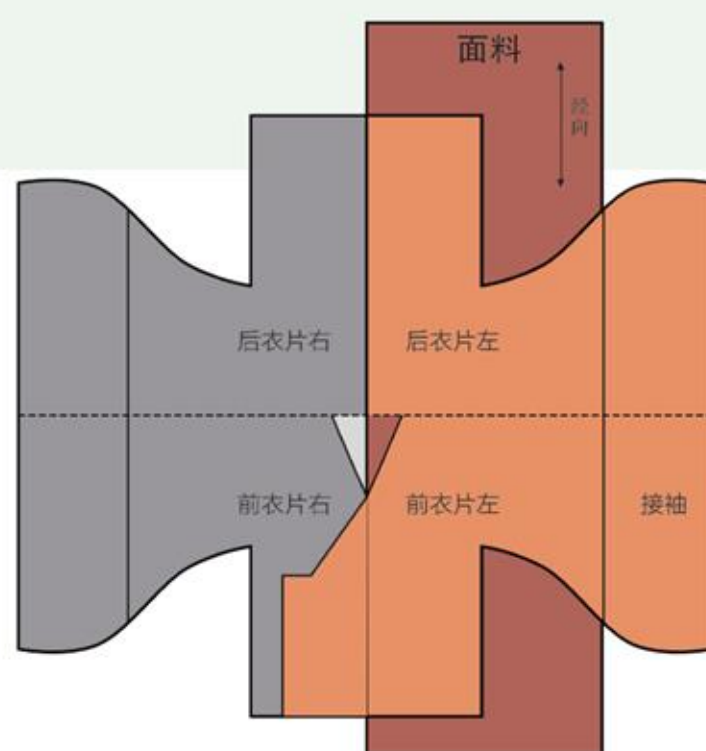
古代服饰除了实用的功能，还是身份和礼仪的象征。例如，袍服，古代常用作官服，是隋唐至清代使用较广泛的服饰。圆领袍在唐代作为常服使用，是除了礼服以外的正式官服，其典型特征是圆领、窄袖、合体。

思考与探究

设计一款传统风格服饰，要考虑的元素有哪些？

知识链接

纵观中国历代服饰史，从夏、商到民国初年，均为平面结构。平面结构，即服装各相缝合裁片的缝合边缘形状相同，缝合时相重叠裁片可同时置于一个平面，做好的衣服自然平摊后仍为二维平面。

◇ 汉服裁剪示意图

◇ 仿古服饰设计

观察与发现

以小组为单位选出一位模特，尝试用布、夹子等材料、工具，用折叠、堆积、拼接等方法为其设计服装。

随着时代的变化，人们的审美需求影响着传统服饰的设计风格。

◇ 以人台为操作对象的立体裁剪示意图

◇ 中山装

任务三

从服饰纹样、造型角度说说现代服饰与传统服饰的区别。

知识链接

西式服装强调符合体型，服装追求立体结构。整个衣服由大小不同的衣片组成，衣片的外轮廓多呈弧线状或曲线状；服装各个主要部件按照人体外轮廓的长短、大小、粗细构成不规则的筒状、管状等立体形态。

学生作品

作业 请你尝试用折纸的方式制作一件传统服饰。

◇ 仿古服饰女装

◇ 仿古服饰男装

第2课 五彩衣裳

【本课情境】

中国传统民俗中有一种典型服装叫作“百家衣”。孩子出生时，其父母从亲朋好友家各取一块布片，经过精心选择、刺绣、拼缝，最后做成一件五彩斑斓的衣服。百家衣寄托了父母和亲人期望孩子健康成长的美好愿望，是值得纪念和收藏的精美艺术品。

不同民族有各自的民族服饰，与当地生活、文化、信仰等有着众多关联，呈现了人们的生活面貌与风格。

◇ 暗花绸女童百衲衣 [清代]
清华大学艺术博物馆藏

◇ 长春百子图（中国画）（局部）
苏汉臣 [北宋]
中国台北故宫博物院藏

这幅《长春百子图》描绘了儿童日常生活的场景，画面右下方儿童身上穿的就是一件由六角图案拼接的百家衣。

任务一

欣赏传统儿童服饰，了解其中蕴含的美好寓意，体会服饰背后寄托的美好情感。

◇ 虎头帽、虎头鞋

虎是强壮、威武的象征，也是代表吉祥与平安的瑞兽。因此，我国民间为儿童缝制的服饰和用品中往往会采用老虎纹样。

◇ 绣花裹背

裹背是西南少数民族养育孩子的传统生活用品。色彩斑斓、形制各异的裹背寄托着母亲对孩子的爱与祝福。

◇ 儿童肚兜

这个肚兜上绣了一只长着翅膀的老虎，象征“如虎添翼”，寓意着非凡的力量。

◇ 男童“百天衣”〔现代〕金媛善

这套服装属于现代设计。设计师采用了绗缝工艺，五彩丝绸搭配得鲜艳明快，凸显孩子的活泼与健康，体现了高超的配色技巧和精巧的手工技艺。

民族服饰是中华服饰文化中最活跃、最艳丽的篇章，承载着民间艺术、女红技艺、民俗文化和审美情趣。

任务二

了解我国各地具有代表性的民族服饰，探究服饰手工艺的特点和魅力。

◇ 西南地区少数民族姑娘正在使用传统的织布机

◇ 蓝印花布右衽女长袍（局部）
（浙江省）

这件蓝印花布长袍是日常生活着装，面料用手织土布和天然靛蓝印染而成，既耐用又环保。

◇ 小花苗女子披肩和百褶裙（贵州省）

这套服装上的披肩最具特色，以蜡染布为底，用挑花、蜡染、镶嵌和编织等手法做成纹样。披肩上的红色条和黄色条分别代表长江和黄河，其中长方形的纹样代表城池，显示苗族人民对祖先和迁徙历史的缅怀与纪念。

◇ 楚雄龙川江一带女子服饰（云南省）

流行于云南地区的女装，上衣多为蓝、绿、白等色，下着长裤，佩戴围腰，围腰上绣满花卉纹样。女子戴头帕，上面点缀花卉纹样或银饰等。

很多设计师在理解不同民族服饰的造型元素、色彩、纹样基础上，结合现代审美进行服装设计，实现了民族服饰艺术的传承与创新。

◇ 融入少数民族元素的服装设计

◇ 以剪纸艺术为灵感的现代服装设计

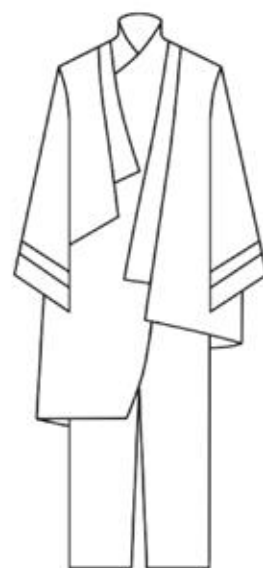
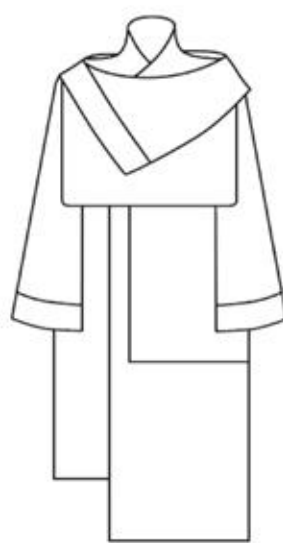

◇ 融合中国传统元素的现代服装设计

作业 参考民族服饰中的纹样、配色，为这组服装做设计。

学生作品

◇ 吸取民族服饰中纹样、配色的服装设计作品

第3课 服装搭配

【本课情境】

远足、聚会、开会、听音乐会……在我们生活中的各种不同场合，要怎样穿着才显得自然、得体？

服饰的搭配应当符合个人气质和环境氛围。出席重要活动，如演讲、辩论会等，穿着应庄重规范、色彩低调内敛；聚会、出行等休闲场合可以穿得靓丽活泼一些，展现个性；运动服饰的色彩应鲜艳明快、款式宽松。

任务一

了解有关服装款式、色彩、功能和适用场合的基本知识。说说中学生的着装应该注意什么。

◇ 不同场合的服饰搭配

色彩是服饰搭配的重要语言，常用的配色方法有同类色搭配、邻近色搭配、对比色搭配等。

◇ 当代日常服装

◇ 中性色

◇ 邻近色搭配

◇ 对比色搭配

◇ 色相环

邻近色和同类色的搭配属于柔和对比关系；对比色和互补色的搭配属于强烈对比关系。冷色调的搭配给人清爽的感觉，暖色调的搭配充满活力。黑白灰是百搭的中性色，茶色等自然系色彩也非常受欢迎。

知识链接

服装色彩搭配建议：

1. 确定基础色（主色调）
2. 选择辅助色（同类色、邻近色、对比色）
3. 添加点缀色（配饰）
4. 使用中性色平衡

对比色搭配注意深浅面积的变化，整套服装色彩要做到和谐呼应，通过配饰增加亮点。

服装搭配的基本方法

◇ 搭配短裤和针织马甲看起来舒适随性，大地色系的配色带给人温和的感觉。

米色、白色裙子或衬衣简约耐看，是衣橱里的必备品，可根据需要与不同服饰搭配，参加各种场合的活动。

◇ 搭配花朵图案半裙和粉色外套，甜美明朗。

◇ 搭配蓝色牛仔外套、红色斜挎包和板鞋，显得清爽又有活力。

◇ 宽松的服装看起来更舒适随性

款式简单的服装拥有更多的搭配选择，宽松的款式给人以休闲、放松的感觉。

◇ 休闲款式服装

任务二

以白衬衣为“主角”进行服装搭配练习。

以牛仔裤和工装裤为“主角”进行服装搭配练习。

配饰的基本应用

鞋、帽、围巾、包等也是穿搭中的重要元素。试试用相同的衣服搭配不同的配饰。

◇ 拼摆、拍摄

学生作品

◇ 手绘草图

◇ 配饰

作业 选择自己喜欢的鞋、帽、围巾、包等，与服装进行搭配，用手绘或拍照的方式记录下来，并向同学介绍自己的想法。

◇ 服装搭配

【单元自评要点】

- 能知道中国古代服饰艺术的大体演变过程；能举例说明民族服饰与地域文化之间的关系。
- 能参考民族服饰中的纹样、配色，设计一幅服饰草图；用照片或手绘图与同学分享、交流生活中服装的穿搭知识。
- 能理解“服装艺术承载着不同时期的审美追求”。

第三单元 素布敷彩

——印染欣赏与设计

◇ 印染、扎染布艺

【基本问题】

如何将印染工艺更好地应用于我们的生活？

【单元情境】

我国传统印染工艺曾广泛应用于生活的各个方面。随着时代的发展，以前遍布各地的染织工艺，如今已淡出大众视野。传统印染工艺如何能在现代生活中焕发新的光彩？

【单元导读】

本单元主要了解民间印染工艺，体会印染工艺在人们生活中的作用；学习扎结和染色，用来创造各种纹样；设计制作印染作品，以美化生活。

【关键词】

印染工艺、纹样设计、传承发展

【单元目标与评估依据】

- 了解中国的印染艺术。
- 学习扎染工艺中的各种扎结方法。
- 理解“中国传统印染艺术反映了不同地区的历史与文化”。

◇ 用印染布艺制成的虎头枕和鞋子

第1课 蓝白雅韵

【本课情境】

如今，我们的生活中到处充斥着工业产品，但传统手工印染花布独特的美依旧让人赞叹。这些染上纹样的布美在哪里？民间印染技艺如何实现传承和创新？

◇ 印染花布展示

任务一

欣赏不同工艺印染的花布，说说民间印染艺术的特点。

我国的传统印染工艺主要有“四纛”，即夹纛、蜡纛、绞纛、灰纛（蓝印花布）。制作原理上，它们都是用染料进行局部染色，使织物表面形成纹样；在制作方法上各有特色。

夹纛，是采用木质花版夹染的传统印染技艺，多数纹样左右对称。

◇ 平升三级状元图（夹纛）

◇ 雕刻好的木质花版

知识链接

草木染

草木染是利用植物的根、叶、枝、皮等，经过提取、制液、上色等工序给织物染色的工艺。印花布的靛蓝染料以蓝草为主要原料，其独特的“落色”效果是化学染料所不能及的。红花、苏木、栀子等，也可以作为草木染的原材料。

蜡缬，用蜡在布上绘花，然后浸染，因涂蜡部分不能上染而显花。其传统纹样主要分自然纹与几何纹两大类，融入了百姓的丰富情感与美好寄托。

思考与探究

传统印染纹样表达了百姓怎样的愿望？

◇ 蜡缬旗幡

◇ 绘图上蜡

◇ 完成绘蜡

◇ 蜡缬成品

蓝印花布，古称灰缬，是通过刻花版、花版漏浆防染、靛蓝染料染制等步骤制成的纺织品。由于浆层在染色过程中自然裂开，靛蓝染料从缝隙渗透到坯布上，留下了人工无法描绘的自然冰裂纹。各地民间印染艺人吸收剪纸、刺绣、织锦、木雕等传统纹样，创作出的艺术形象有着浓郁的地方特色。

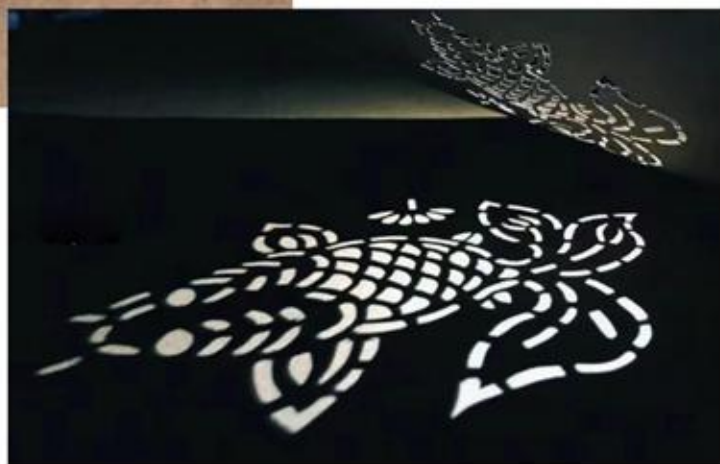

◇ 鲤鱼跳龙门

刻花版的刀法颇为讲究，手工镂刻的花版犹如剪纸艺术，具有淳朴、粗犷、明快的风格。

◇ 蓝印花布纸版

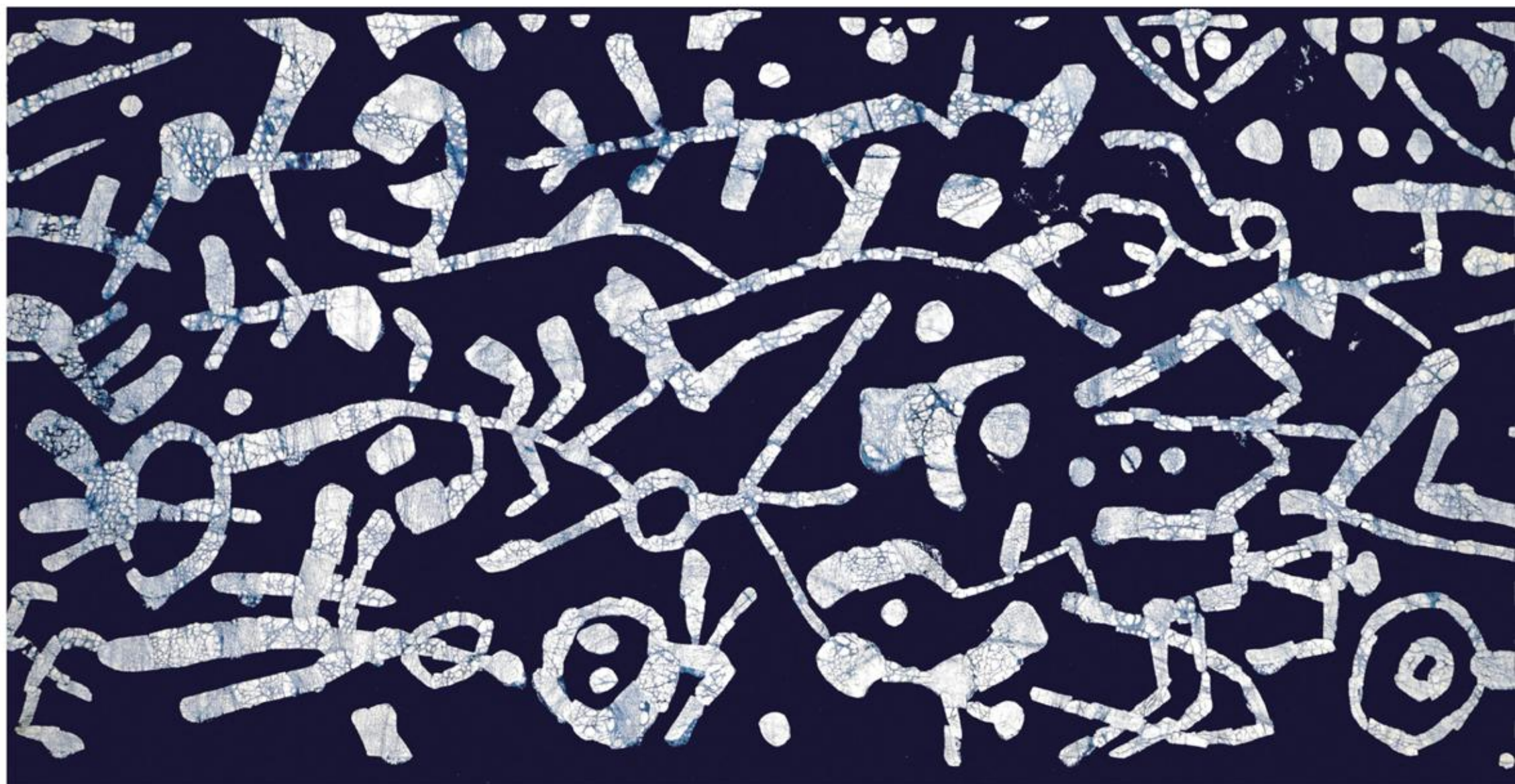

◇ 光照下纸版的影子

思考与探究

为什么构成灰缬作品中形象的线都是断开的？

任务二

试分析现代印染作品是如何在传统的基础上继承与发展的。

我国劳动人民在漫长的生产与生活实践中创造的染色技艺，有着悠久的历史与文化遗产，很多工艺都成为了国家级非物质文化遗产，如白族扎染、布依族蜡染、南通蓝印花布等。随着时代的发展，这些非物质文化遗产既要传承，更要发展创新。

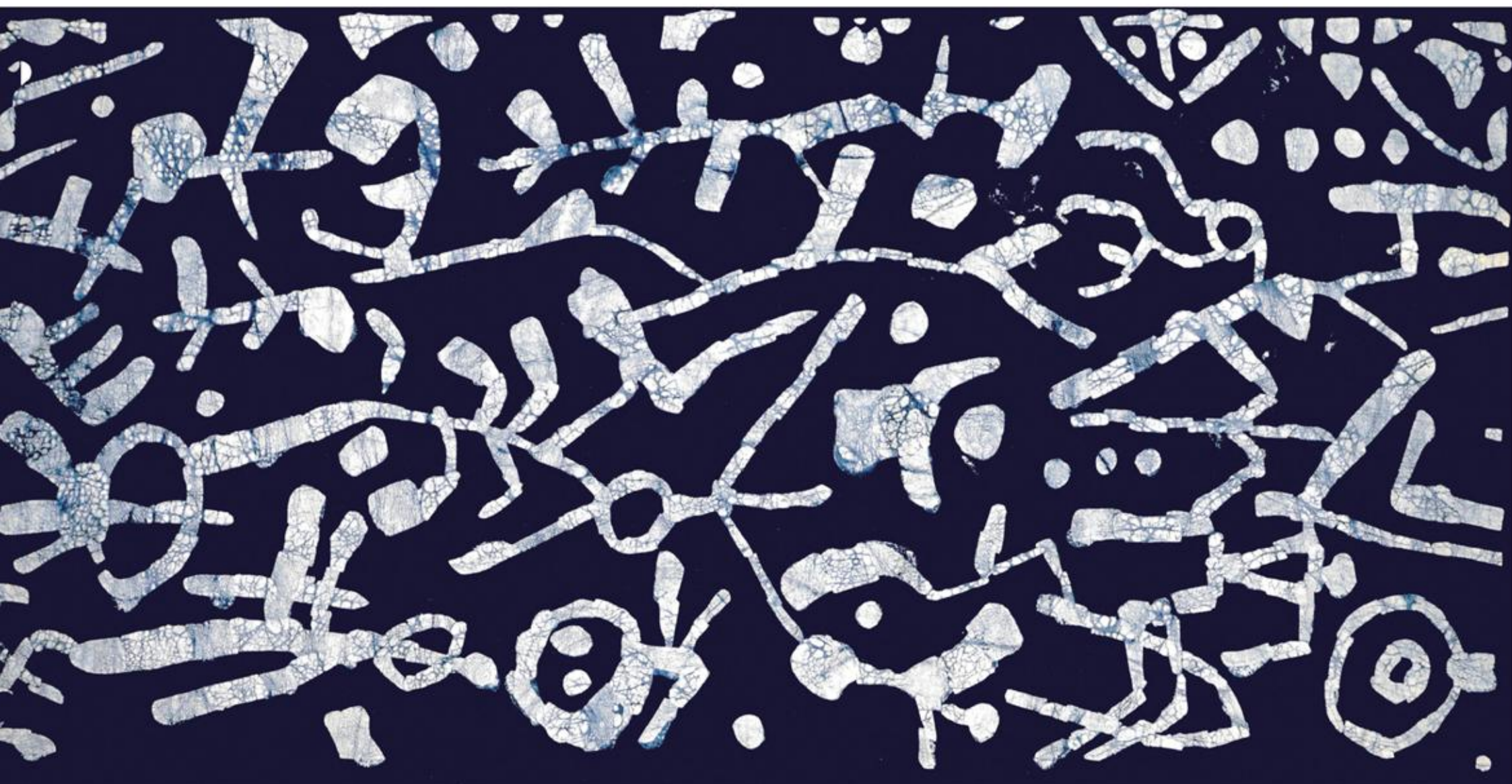
作业 搜索经典蜡染作品，向同学介绍、讲解这件作品。

◇ 木纹肌理（蜡染）[现代] 易雪梅

◇ 天书（蓝印花布）[现代] 韩美林、吴元新、吴灵姝

作品取材于我国古陶、钟鼎、甲骨等器物上的古文字符号。通过长线条、大块面，设计出自由舒展、相互交织的符号形象，浅蓝的冰裂纹错落其中，展现出天书纹样的抽象和神秘。

第2课 扎染新生

【本课情境】

印染工艺来源于生活，又美化了生活，其独特的视觉效果和装饰特色深受人们的喜爱。我们如何利用印染花布工艺设计出精美的手工艺品？

任务一

探究扎染纹样的特点与规律，设计一组扎染纹样。

扎染是一种古老的防染工艺，也称“绞缬”“绞染”等，是将纺织面料先运用结、捆、缝、夹、包等方法进行处理，然后染色的方法。被捆扎的织物因受压不同导致染液浸渗的程度不同，从而形成深浅虚实、变化多端的“色晕”纹理，具有浑然天成的韵味。

◇ 进行捆扎练习的学生

◇ 扎染桌布

桌布四周的小花有四片叶子，寓意丰收。中心的花朵纹样丰富了色彩和层次变化，与四角的鱼形纹样相伴，寓意富贵有余。

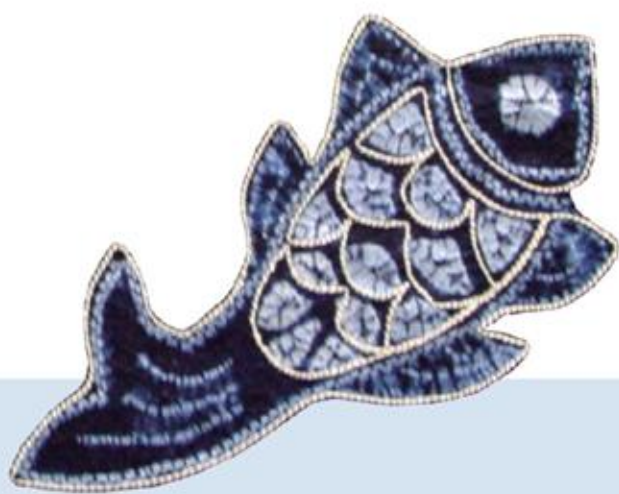
任务二

了解扎染的方法和步骤，选择一种扎结方法，参考前面设计的纹样，制作一幅扎染花布。

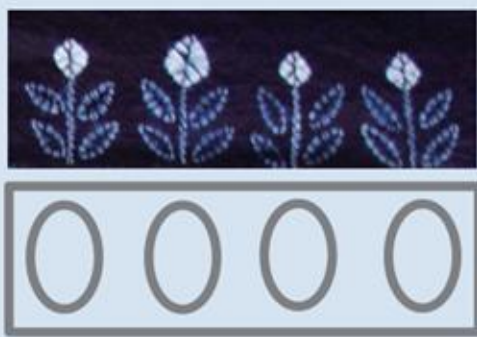
扎染最大的魅力在于它的不拘一格。扎结方法多样，变化自然，因为针法和扎法不同而呈现千差万别的效果。

观察与发现

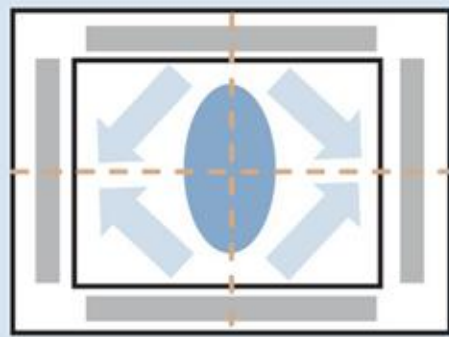
我们还能将哪些骨式运用在扎染纹样的设计当中？

◇ 鱼纹

◇ 二方连续花边

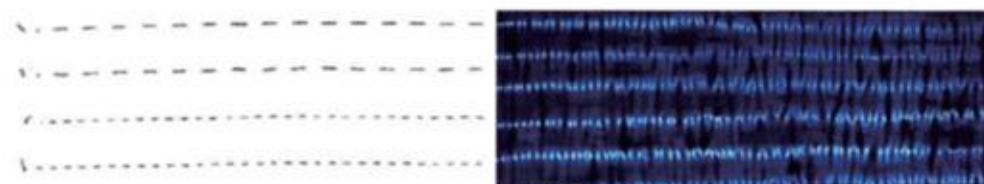

◇ 纹样组合示意图

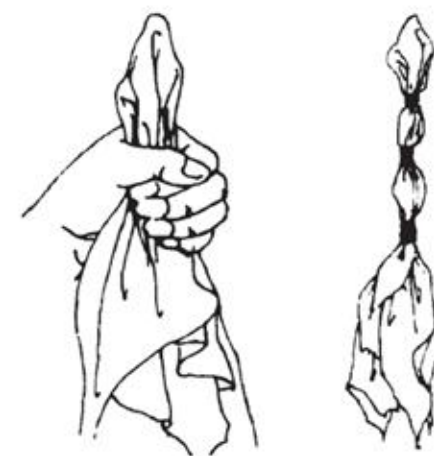
人们根据扎染织物的不同用途，采用不同的纹样组合方式。花边常采用二方连续纹样，衣料花布多采用四方连续纹样。被面、桌布则常采用适合纹样作为主体图案，四角搭配对称纹样，组成完整饱满的画面。

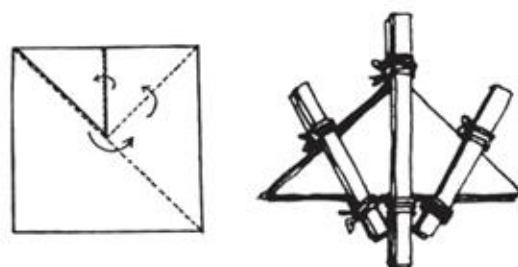
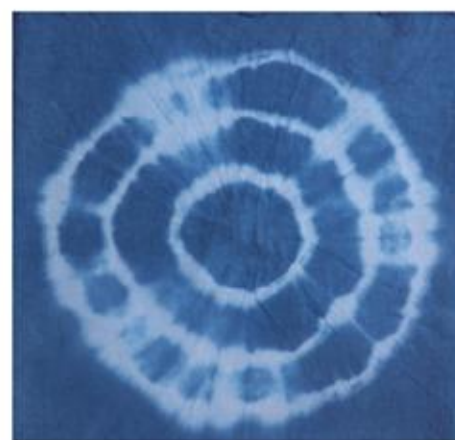
◇ 多种扎结技法构成的纹样

◇ 针法

◇ 捆扎法

◇ 夹扎法

扎染的步骤

1. 用清水浸泡、搓洗白布，去除布浆，整理大团花褶皱。

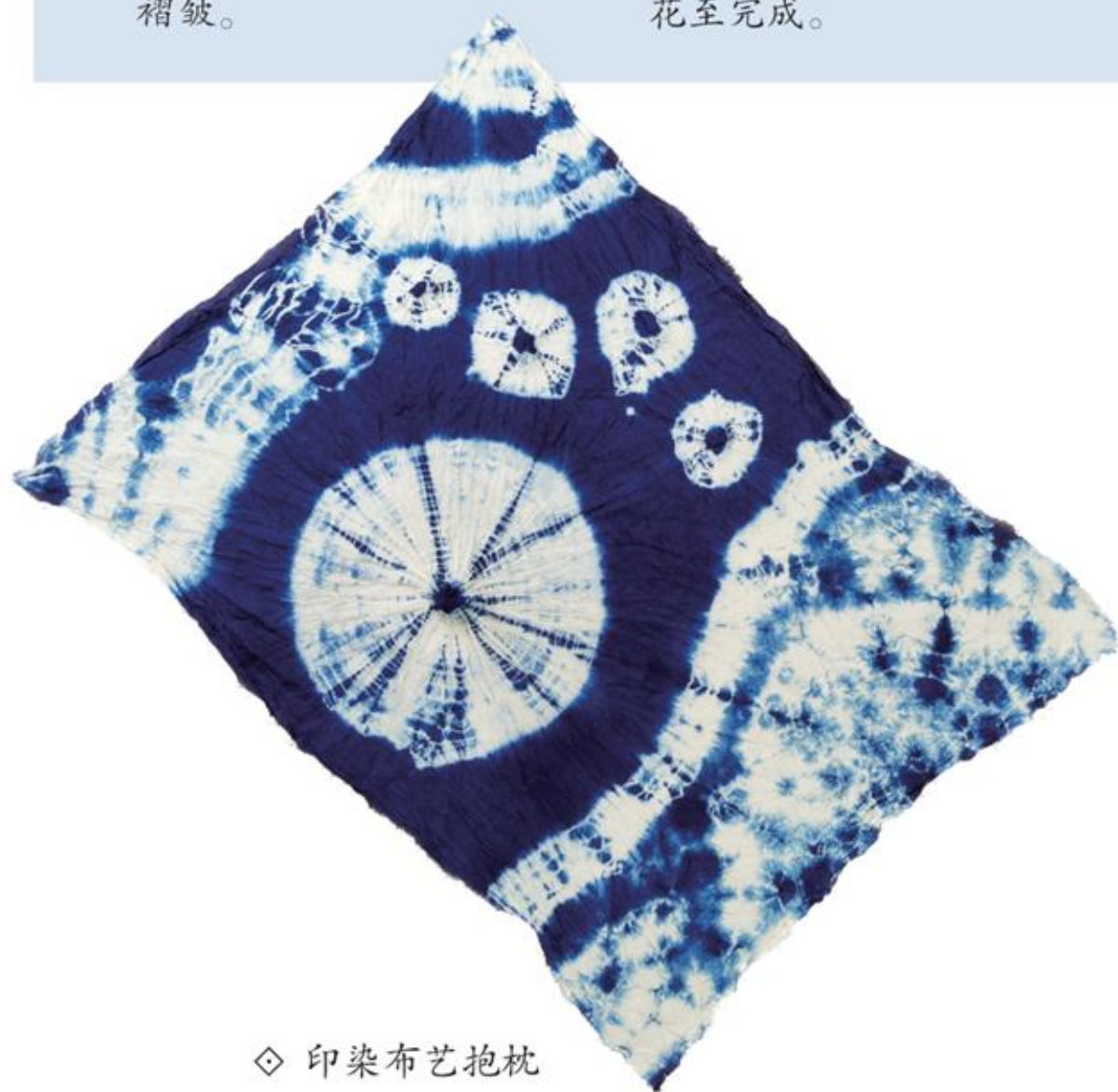
2. 用线从顶端往下缠绕至尾部，捆扎云纹和小团花至完成。

3. 热染 5 分钟。

4. 冷却拆线后漂洗浮色，阴干。

◇ 印染布艺抱枕

知识链接

染色工艺分冷染和热染。冷染多为纯植物染料，需根据色泽的深浅浸染多遍；热染多用草木灰染料或化学染料，加温后只需染一次。

印染手工艺品设计方案			
作品名称		设计完成时间	
布料尺寸		产品尺寸	
纹样特点		工具材料	
工艺		制作步骤	
色彩		用途	
设计意图			

我国传统印染工艺在百姓的生活中发挥着巨大作用，广泛应用于被面、包袱布、门帘、衣裳等布料的制作中。

◇ 印染布艺背包

印染艺术的淳朴与灵气带给现代设计师许多创作灵感。当下，我们在生活中也可以经常看到用印花布制作的物品。

思考与探究

回顾本单元内容，想一想：怎样的设计可以更好地展现传统印染工艺的美？

◇ 蜡缬花裙

作业 与同伴合作，结合设计方案，设计并制作一件印染手工艺品。

学生作品

◇ 印染布艺日用品

【单元自评要点】

- 能与同学分享、交流扎染工艺的流程和特点。
- 能选择一种扎结方法，经过设计、扎结、染色和晾晒制成一件扎染作品。
- 能理解“中国传统印染艺术反映了不同地区的历史与文化”。

第四单元 空间创设

——居室与环境设计

【基本问题】

如何规划设计校园和居室的空间？

【单元情境】

学校和居室是我们学习和居住的场所，我们如何运用所学的美术知识对自己的校园和居室进行规划与设计呢？

【单元导读】

本单元主要引导学生尝试校园的空间规划和区域划分；学习居家环境的设计与布置，完成校园和居室环境的设计方案，体会设计师的责任感。

【关键词】

校园空间、动线、区域划分、居室设计

【单元目标与评估依据】

- 了解校园和居室环境设计的知识。
- 运用所学知识，对校园和居室环境进行规划与设计。
- 理解“良好的校园和居室环境既可以陶冶我们的情操，又能净化我们的心灵”。

◇ 居室一角

◇ 校园一角

第1课 美丽校园

【本课情境】

我们校园的设计需要遵循“以人为本”的理念，既要按照不同功能进行划分，还要考虑到未来变化，满足可持续发展。你所在的学校是什么样的？能否通过你的规划设计，让校园变得更加美丽？

校园空间是通过建筑布局、形式、色彩、光线等元素共同营造的。要从当地文化、环境、人的实际需求出发，对校园进行设计。

◇ 富文乡中心小学改造前 浙江杭州

◇ 富文乡中心小学改造后 浙江杭州

◇ 富文乡中心小学索桥
浙江杭州

◇ 富文乡中心小学爬梯、滑梯
浙江杭州

观察与发现

如果你是设计师，
将如何对你的校园进行规划？

设计师的设计灵感来源于学校儿童最熟悉的灰红色坡屋顶和连绵起伏的山峦，以一条由爬梯、索桥、斜坡、曲廊组成的立体通道贯穿整体，与竹林、果树、山花、水池交织在一起。

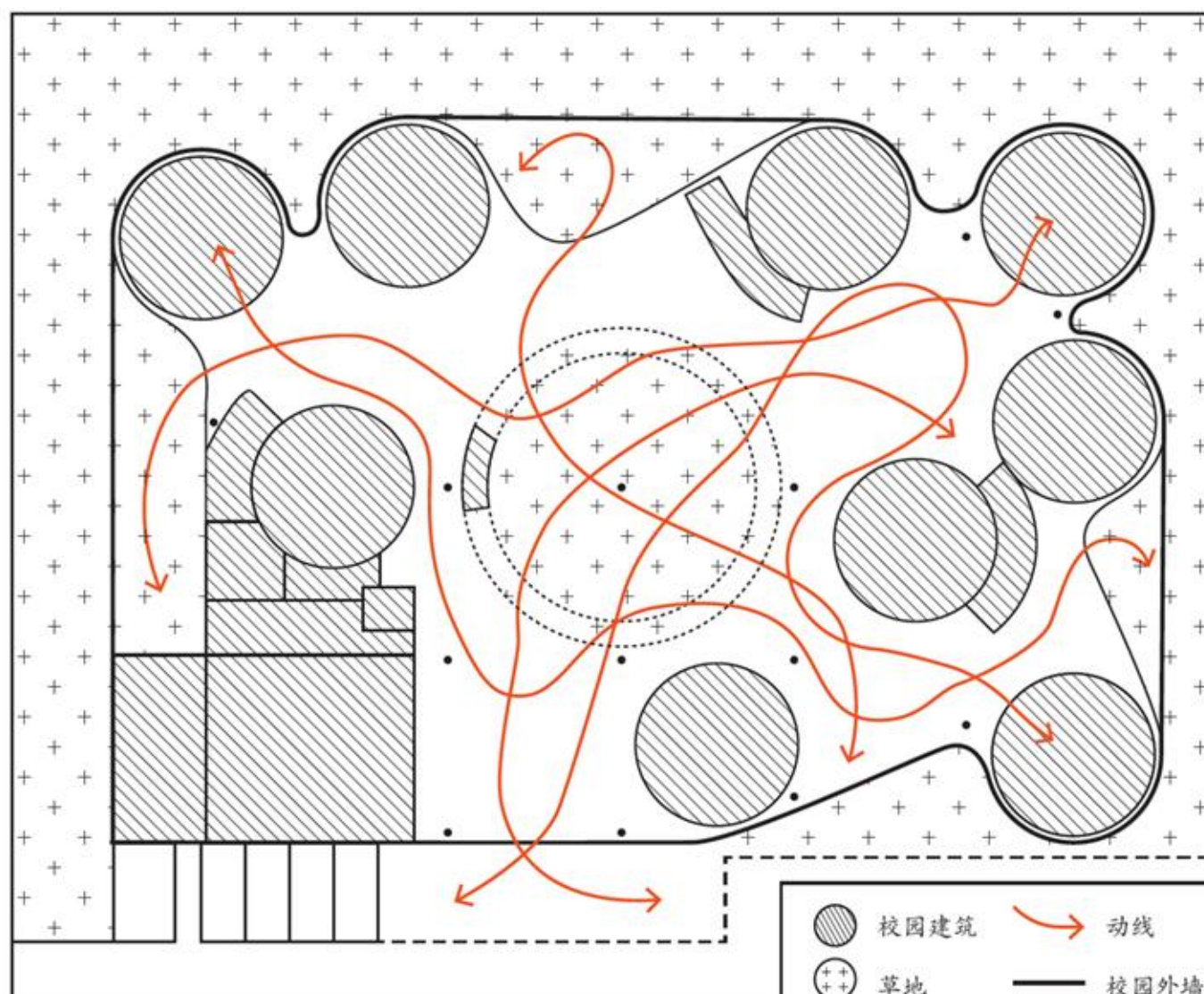
图例

- 专用教室
- 办公用房
- 普通教室
- 图书馆
- 体育馆
- 食堂
- 梯式台阶

◇ 校园基本构成元素图

任务一

了解你学校的整体布局，学习绘制校园平面布局图。

◇ 校园动线图

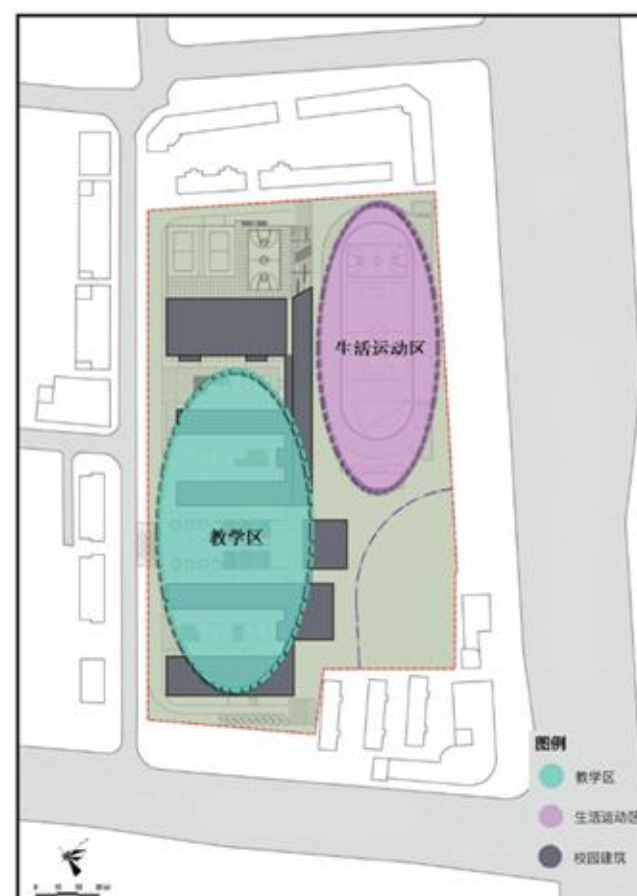
动线，是建筑与室内设计的用语之一，是指人在室内室外移动的点连结起来的线。

校园的规划与改造，要考虑校园的基本构成元素、不同区域的功能性，主轴线、分轴线之间的关系，这些是使校园各功能区域之间相互交融、渗透的关键。

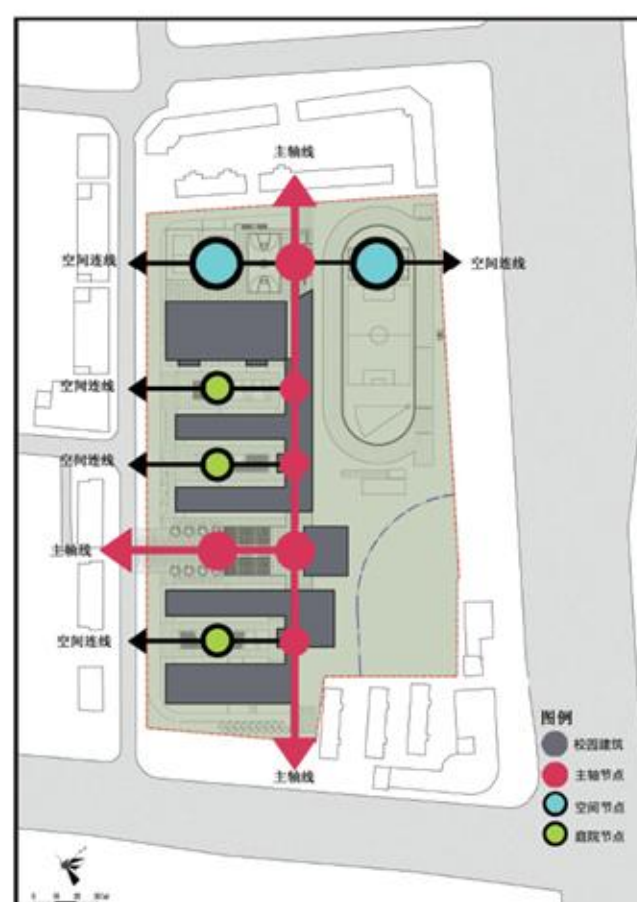

思考与探究

看一看校园里各功能区、建筑物之间道路是如何设计的？是否还有更好的方法？

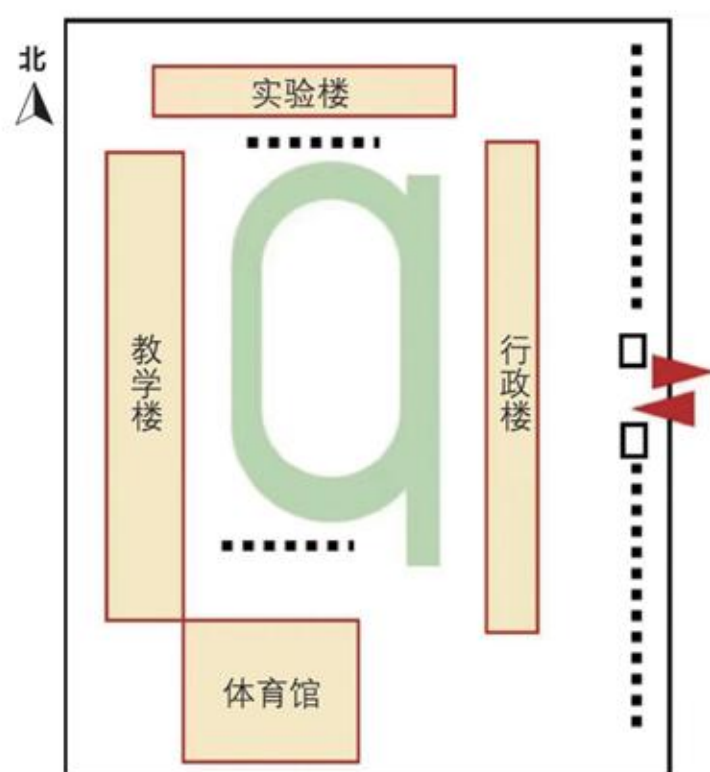
◇ 校园功能分区图

◇ 校园轴线设计图

任务二

改进在记录校园现状过程中发现的不合理之处，重新规划功能区、主轴线、分轴线关系，以平面布局图的方式呈现，并运用文字辅助图例，表达设计构想。

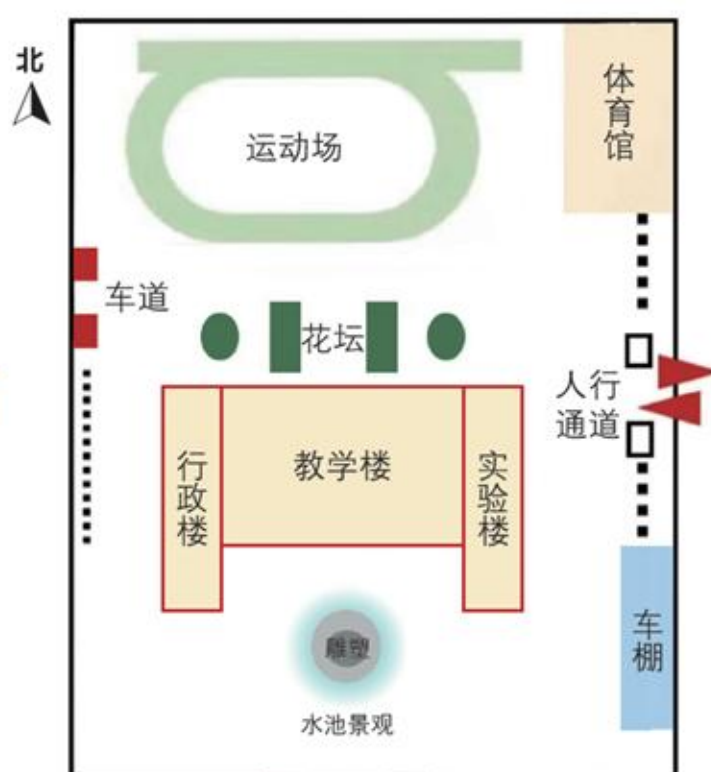

图例

● 校园建筑 ● 运动场

校园原规划方案：

1. 功能区域设计不合理，教室邻近运动场，干扰上课；
2. 无绿化区；
3. 消防通道不通畅；
4. 车道与人行通道未分离；
5. 采光不好。

图例

● 校园建筑 ● 运动场 ● 绿化区 ● 车棚

改后的校园规划方案：

1. 将动、静区重新规划调整；
2. 增加了花坛等绿化区；
3. 预留道路符合消防要求；
4. 车道与人行通道分离，更为安全；
5. 主要楼群为南北向，利于采光。

知识链接

在遵循校园规划基本原则和步骤的基础上，每个人出发点不同，设计方案会有很大差异。在设计改造图时，要抓住以人为本的原则，调整设计理念，明确设计方向。

任务三

小组讨论，选出一幅规划设计图，参照下图，为规划设计图制订细节布局方案。

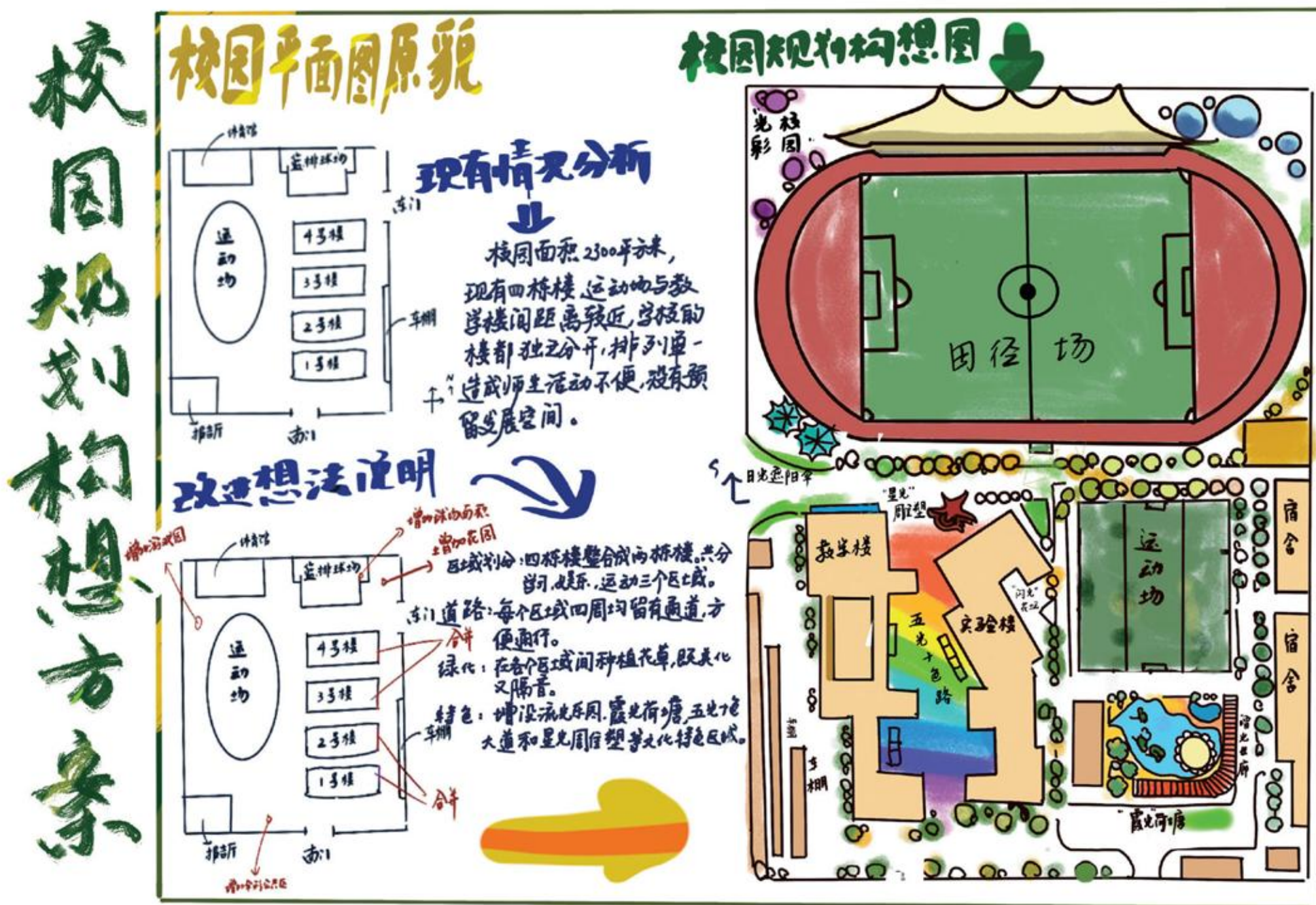

◇ 校园俯瞰手绘图

作业 以小组为单位，自由选择表达方式，呈现校园改造规划想法。

学生作品

◇ 校园规划构想方案

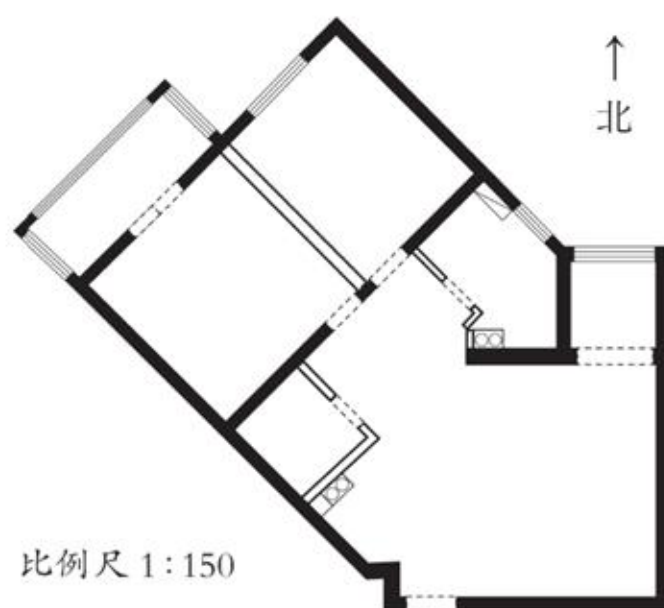

◇ 手工制作的校园模型

第2课 温馨居室

【本课情境】

选房时，当遇到不同户型，你该如何进行居室设计？参考右图，想一想：要在有限的空间里添置新家具，该如何布局才能合理美观？怎样设计才能让自己的房间体现个人风格？

比例尺 1:150

◇ 房屋户型图

家是温馨的港湾，一个好的家居设计是在满足功能要求的前提下，对室内各种器物的形、色、光、质的协调整合，使居室兼具宜居且优美的特征。家居设计不仅可以提升生活质量，还可以提高个人的审美修养。

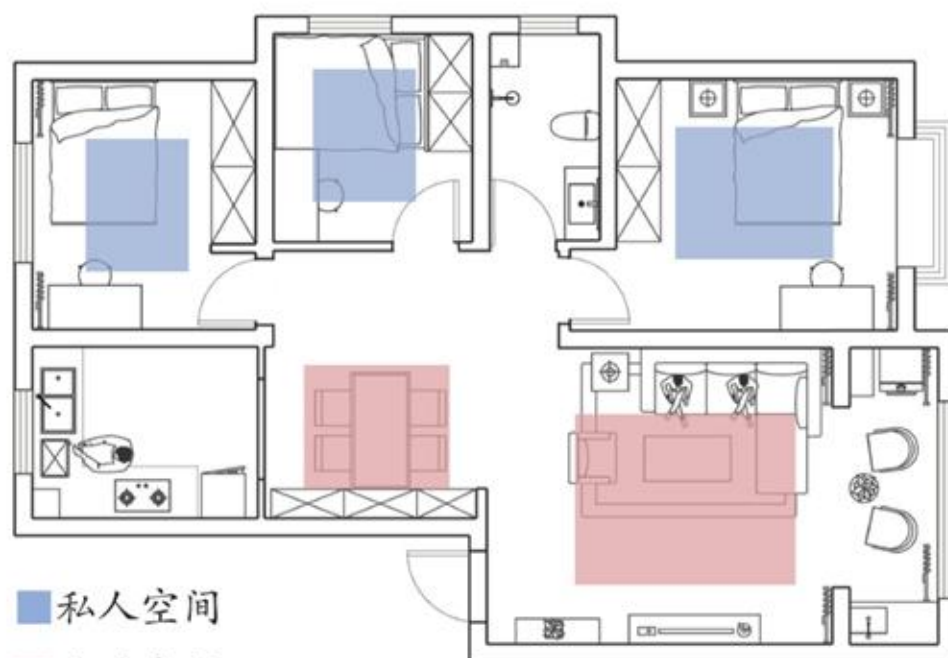

◇ 家居图

思考与探究

居室为什么要分为公共空间和私人空间，你想把自己的私人空间安排在右图中哪个区域？

■ 私人空间

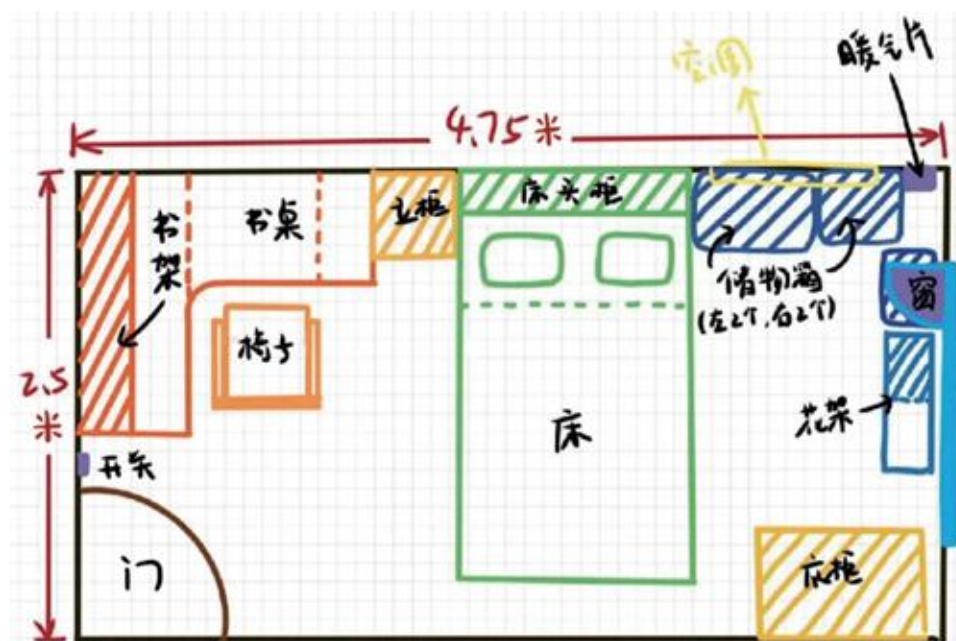
■ 公共空间

◇ 房屋户型图

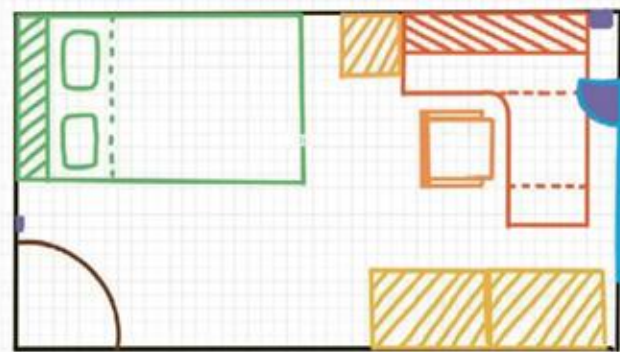
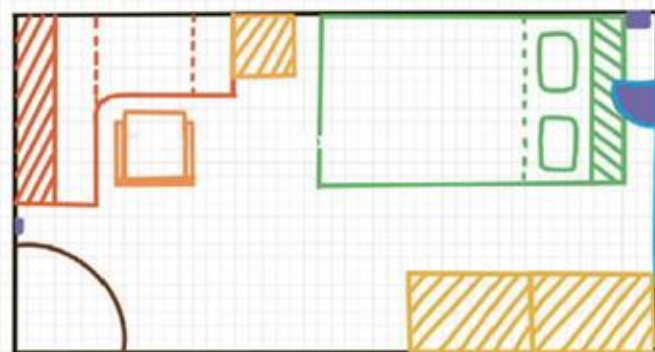
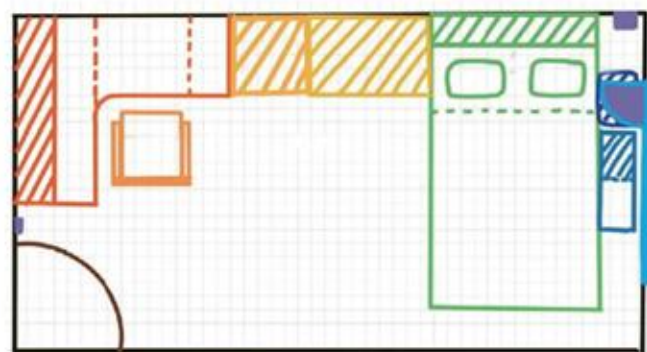
任务一

了解空间设计的基础知识，从空间规划和布局角度进行平面草图设计。

在居室设计中，空间布局要方便人的活动，在实用的基础上兼顾美观。平面布局要疏密相间，活动路线相对开放，注意动静区域的差别。立面布置上要错落有致，有对比、有照应，避免不分空间层次。

◇ 记录居室现状

◇ 居室的平面设计方案

可以根据不同需求，对居室中的物品进行安排布置。

任务二

依据书上展示的平面图，试画出居室中立面布置设计图，要在立面布置设计图中体现空间的有效利用。

将床下的空间作为休闲区域，既可以休息，也可以活动。

利用楼梯空间做收纳设计，既能收纳不同尺寸的物品，又能看起来整体统一。

◇ 居室的立面布置图

居室的设计在考虑空间布局基础上，还要考虑居室氛围、个人品位等因素。

居室的色彩可先依照冷暖色确定大色调，再依照同类色、对比色配色原则加以变化。之后，灵活安排桌布、装饰画等小物件，为空间增加趣味，体现个人品位。

思考与探究

在利用自然光的同时，居室也要采用合理的照明设计，分析不同地方的照明起到什么作用。

◇ 居室一角

◇ 灯光与绿植

◇ 自然光中的居室一角

在规划布置居家环境时，可以通过绿植和装饰品协调室内的色彩搭配，使空间层次更加丰富，氛围与风格更加明显。

作业 对室内空间进行规划，营造温馨的生活氛围，并以照片或设计图的方式进行分享展示。

【单元自评要点】

- 能知道在规划与设计校园和居室环境时，要考虑空间布局、区域划分、活动路线等方面的知识。
- 能用手绘或制作立体模型的方式表达对校园或居室环境设计的想法。
- 能理解“良好的校园和居室环境既可以陶冶我们的情操，又能净化我们的心灵”。

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、马志强、吴元新、王发花、赵军、刘金昆、凌智、孙佳、杨义容、张馨、刘伟、张千梅、徐文琴、薛静、胡皖南、林荣桓、王博研等。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，使用了民间肚兜和苏汉臣的《长春百子图》（局部），内文插图绘制为李思东、关彦彦、李可。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

下册

YIWU JIAOYU JIAOKESHU

YISHU MEISHU

义务教育教科书

艺术 美术

八年级 下册

绿色印刷产品

ISBN 978-7-107-38897-2

人民教育出版社