

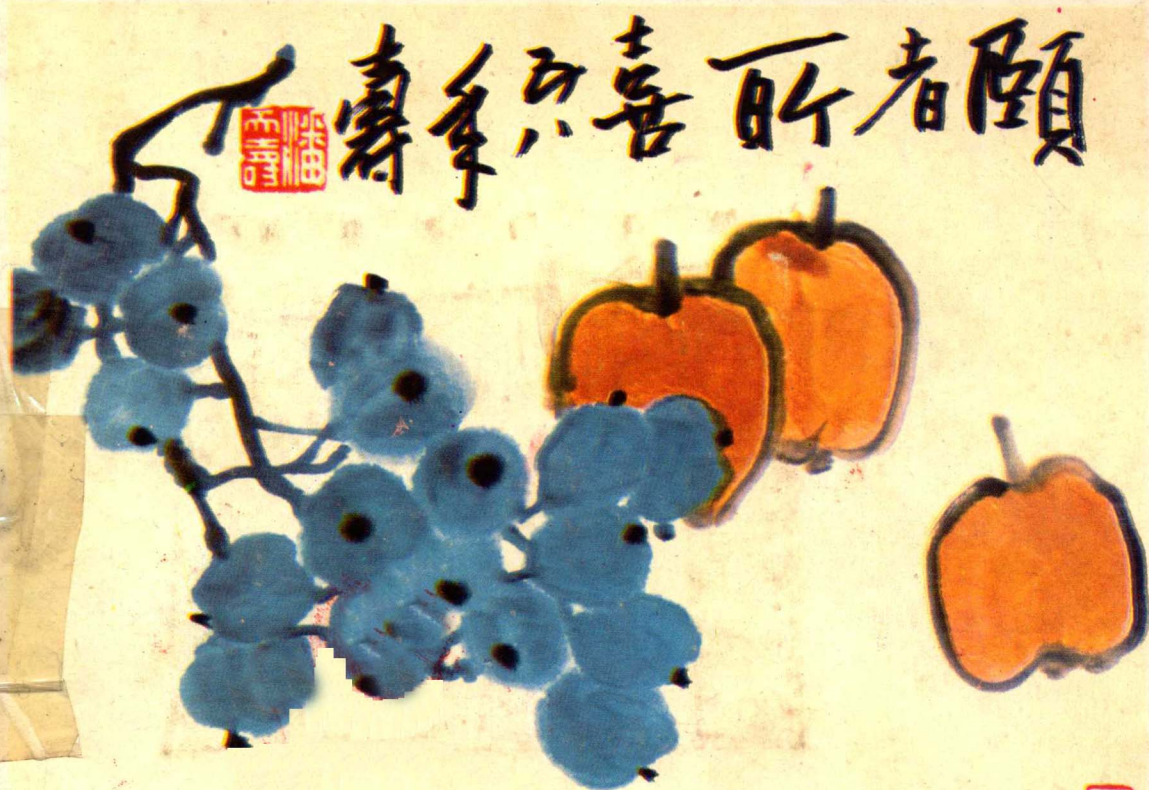
义务教育初级中学课本（试用）

MEI SHU

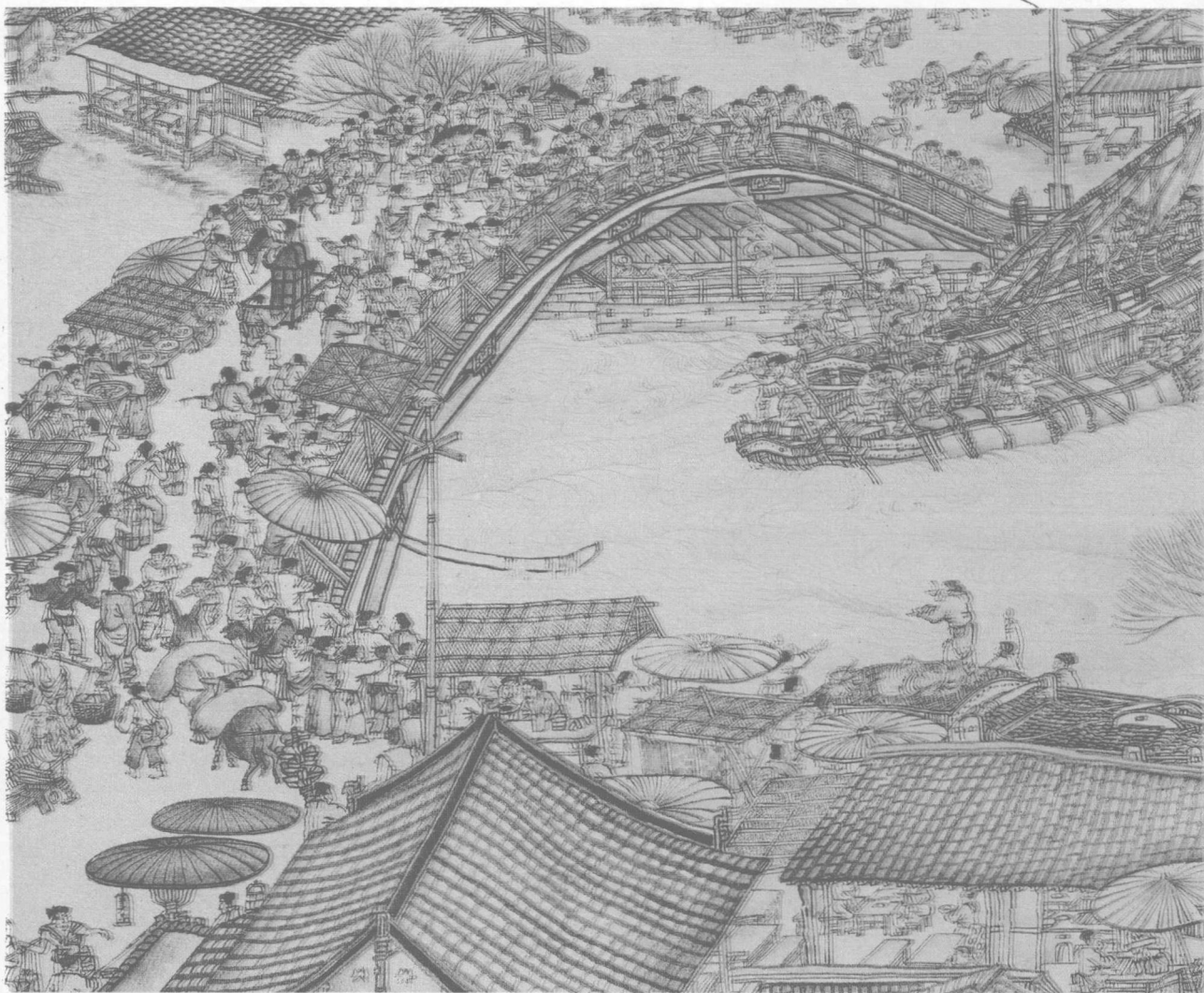
美术

第一册

浙江教育出版社

一、线的艺术——线条能表现万物的形态与情感

清明上河图（风俗画局部）

北宋 张择端

目 录

一、线的艺术——线条能表现万物的形态与情感

1. 线描画中的情感世界
2. 简笔线描画
3. 有趣的形体组合
4. 透视与变形
5. 形体切挖※

二、光的韵律——运用明暗法能表现物体的形体与情态

1. 西画作品欣赏
2. 怎样用明暗法表现物体的立体感与空间感
3. 我的好伙伴——书包

4. 基本形体石膏物写生※

5. 静物素描作品范例※

6. 物体在画面上的位置安排怎样才好看

三、自然景色令人神往——风景画

1. 人类对自然美的追求
2. 画树如人
3. 我爱家乡美

四、人是社会美的创造者——人物画※

1. 情感的火花——中外素描作品欣赏
2. 头部形体、结构与特征
3. 我为同学画像
4. 人体画法

注：有“※”号部分为第二层次教学内容，供选择使用或选修课使用。

1. 线描画中的情感世界

中华民族的传统绘画，以线描为造型的主要手段。画家运用执笔、运笔的技法，不仅可以使线条能恰当地表现物体的形体、结构、质感、量感和空间感，而且能使线条蕴含有一种人的情感和性格，从而创造艺术美。线条与墨、色相结合还能产生一种特有的形式美感，这就形成了中国绘画独特的风貌，使之在世界美术领域中自成体系。

右上：八十七神仙卷（中国画·局部）宋人

右中：雁荡山花（中国画）

潘天寿

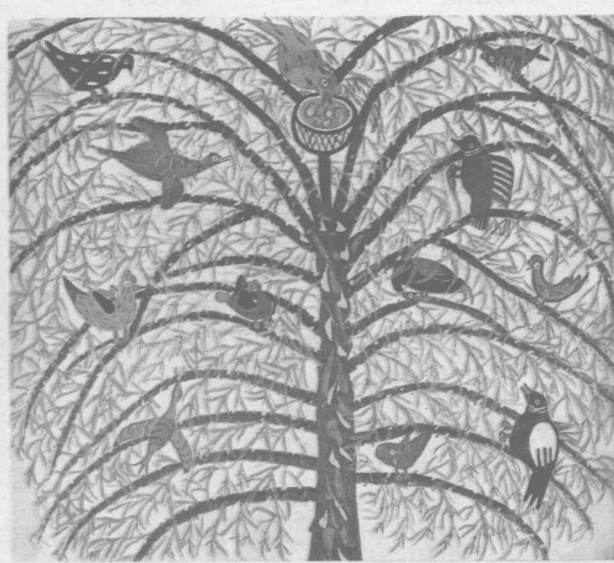
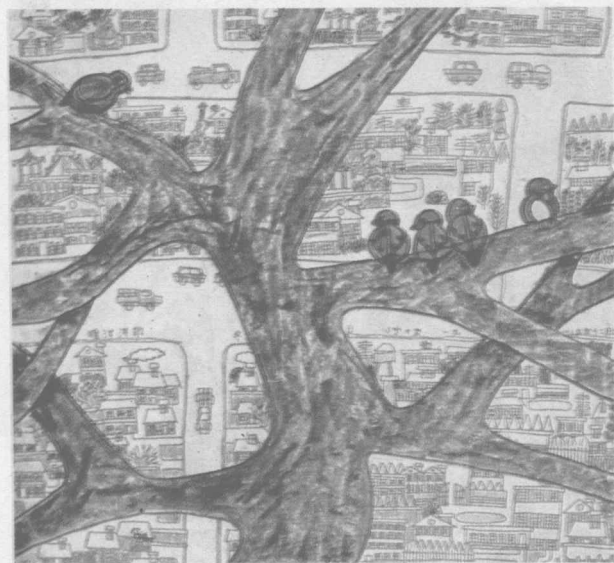
右下：奔马图（中国画）

徐悲鸿

左下：山水（中国画）

黄宾虹

左上：静物（中国画） 林风眠

左中：冬天（儿童画） 张小宁（十一岁）

下：长江万里图（中国画·局部） 张大千

右上：流民图（中国画·局部） 蒋兆和

右中：春（农民画） 蔡巧英

西方绘画以明暗法为造型主要手段，但也不排除线描法。西画家对线条功能的理解主要侧重于对客观视觉的再现。至十九世纪末西方现代绘画兴起后，开始注重画家心理与意象的表达。然而，西画家对线条的理解与其笔下线条表现的功效比之中国画仍大有异处的。

左上：春在人间·欢乐（装饰画·陶瓷镶嵌壁画·局部）李化吉

左下：我们美化环境 环境美化我们（宣传画·装饰画）钱大经

右上：月夜（素描）

凡高（荷兰）

中上：女孩（素描）

雷诺阿（法国）

右中：仕女图（日本浮世绘）

喜多川歌麿

中下：天鹅池（素描）

克利（瑞士）

右中二：“希腊速写(之一)”（素描）保罗·贺加斯（英国）

右下：树（素描）

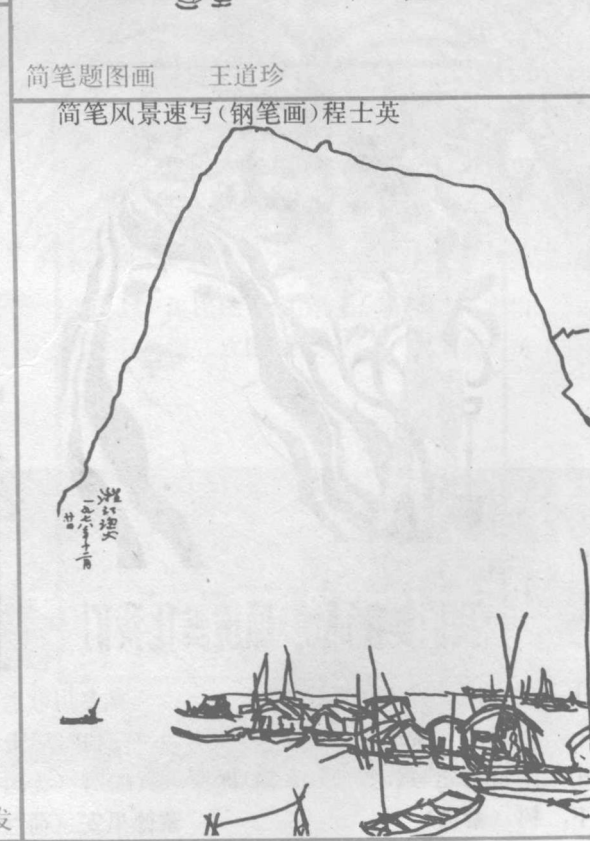
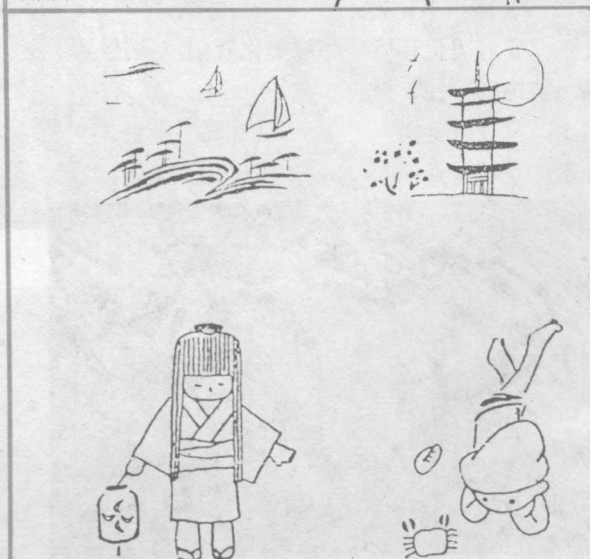
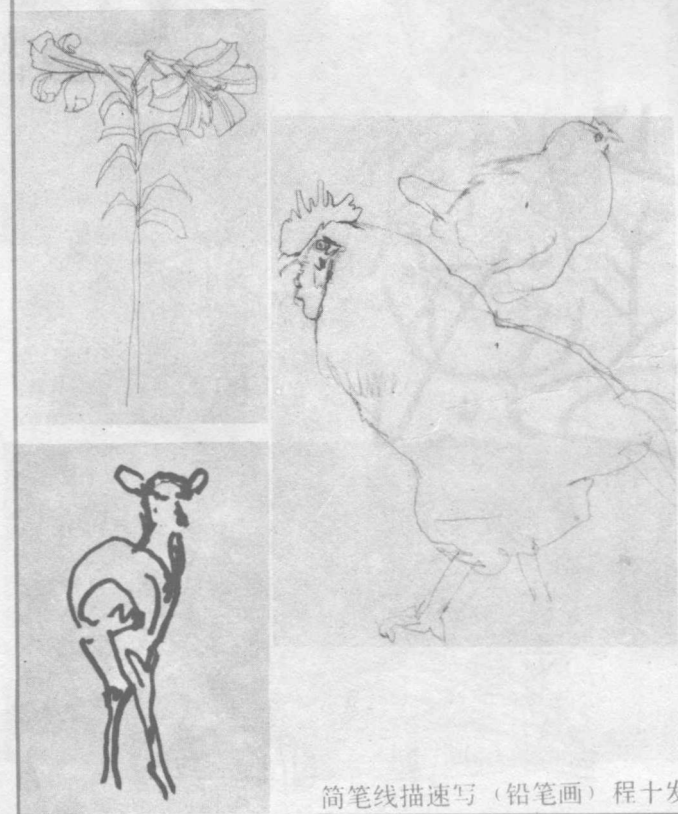
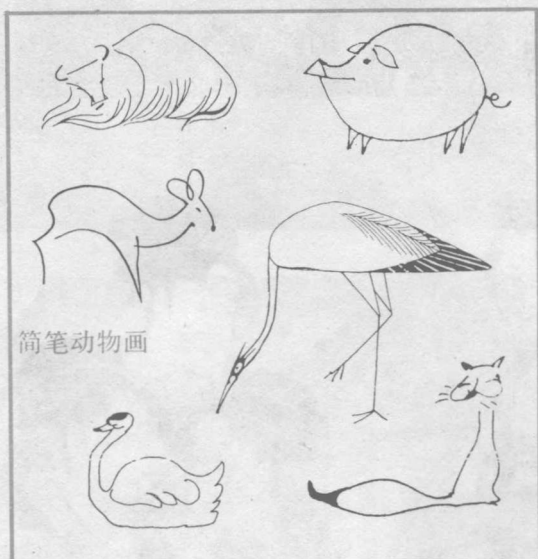
蒙德里安（荷兰）

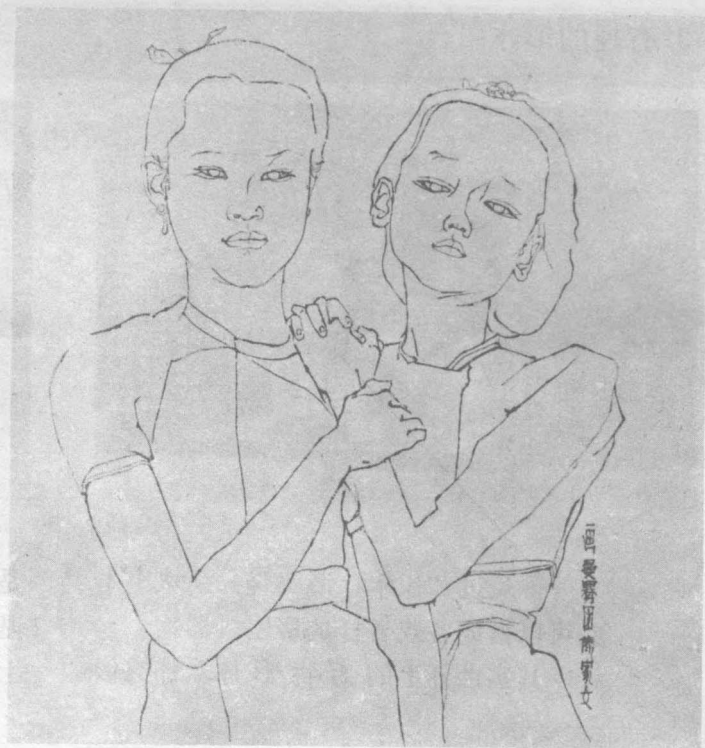
2. 简笔线描画

运用简笔线描法表现物象的形体与特征，画法显得十分简捷，它是学习绘画基本技能的一种好方法。你如果能对物象的形态作一定程度的夸张，这样画出来的东西就很有趣味了。

练习：将你生活中经常见到的人和物，如老师、同学、兄妹、家禽、花鸟等等，通过写生或记忆方法作简笔线描画一幅。

作品欣赏

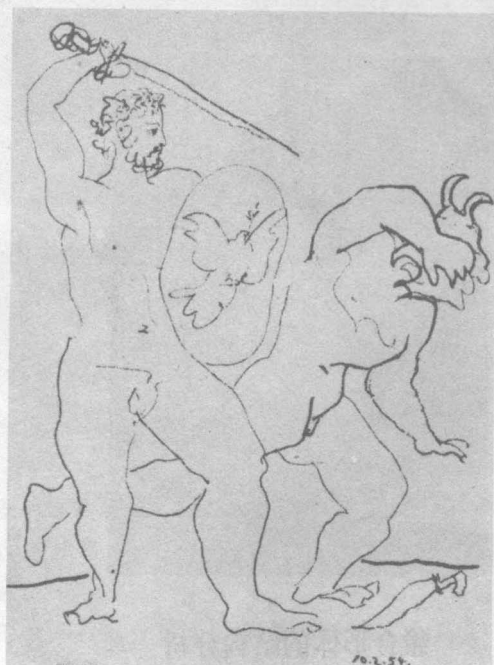

上左：妇女像（线描速写）

莫迪利阿尼（意大利）

上右：傣族俩姑娘（中国画白描写生）

袁运生

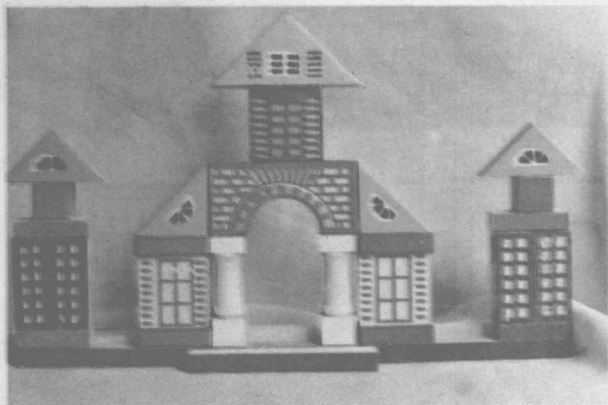

左：周庄小景（钢笔线描画）

陈向迅

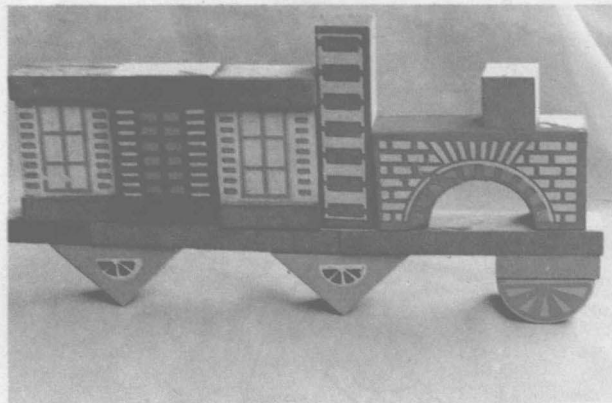
右：神话故事（简笔线描画）毕加索（西班牙）

3. 有趣的形体组合

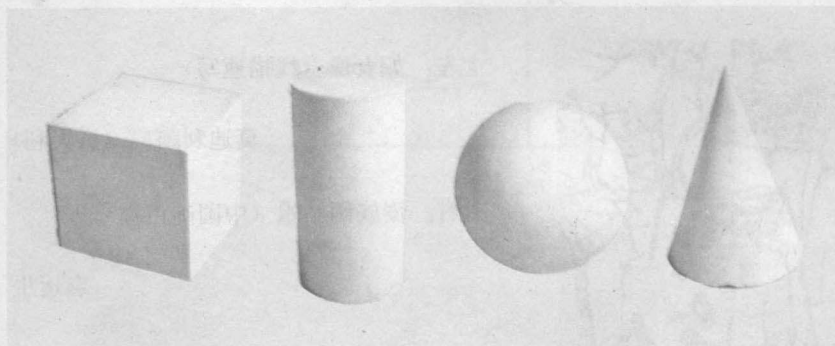
你玩过“积木”游戏吗？几块小木头可以搭成各式各样的房屋、器物。

其实世界上的万物形体，都类似

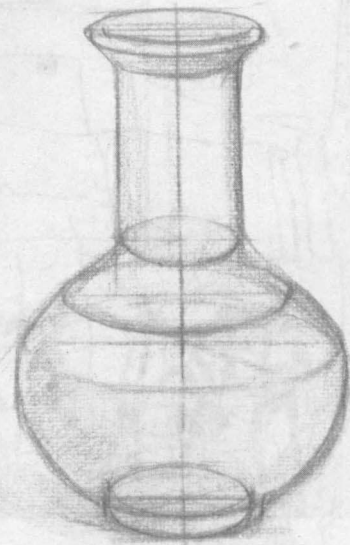
“积木”搭成的。简单的形体可以看作是六面体、圆柱体、球体、圆锥体几类基本形体；复杂的形体一般是由两个以上的基本形体组合而成的。

基本形体：六面体 圆柱体 球 体 圆锥体

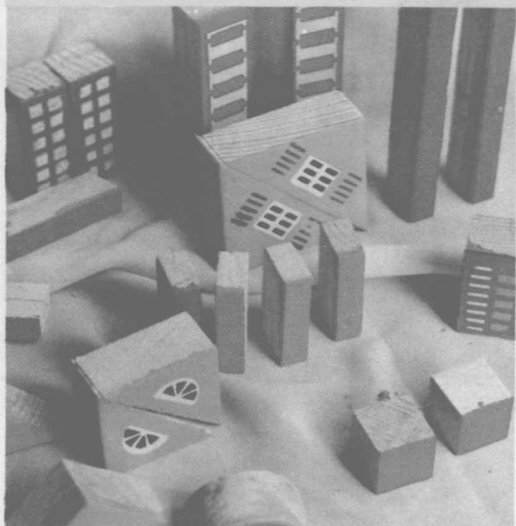
把握基本形体的结构与画法，就可以较方便地认识复杂物体的形体构成与画法。

为了把握物体的结构与所占领空间的准确性，可以把显示结构的部分画成透明的，像玻璃制品那样。但被形体遮挡的结构要画得淡一点、虚一些。

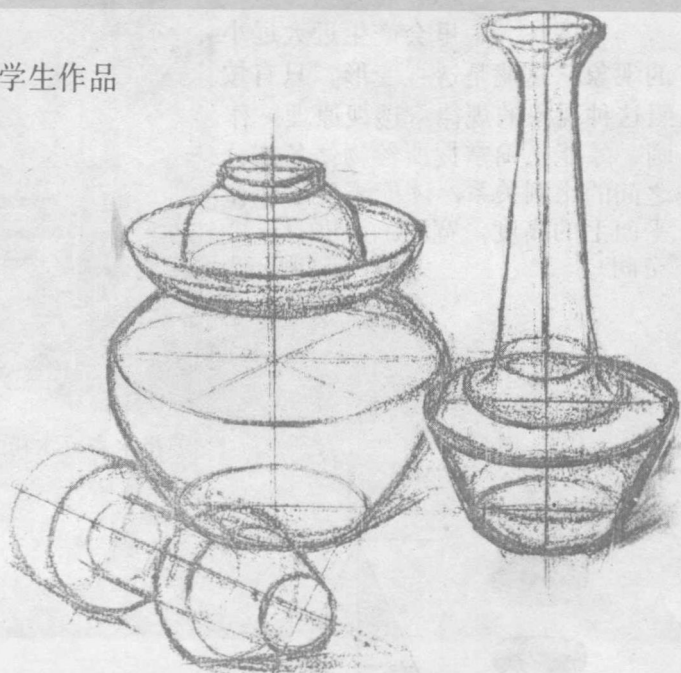
组合形体的结构分析

花瓶的形体构成

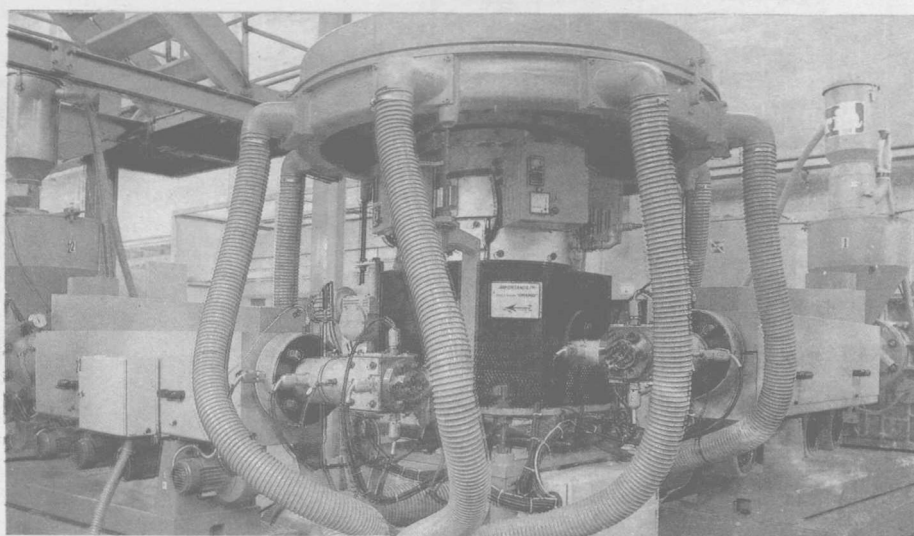
玩具“积木”

学生作品

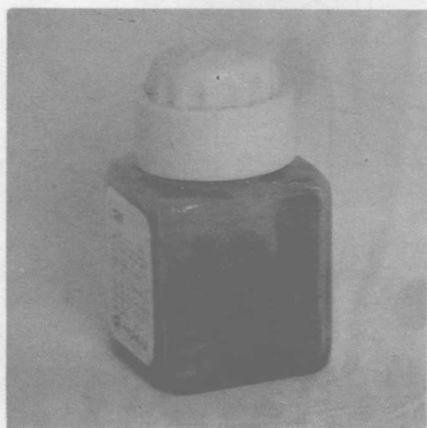

静物(炭笔画)

洪群

结构复杂的形体是由多个基本形体组合而成的。

练习: 1.看看教室周围的各种物体,如桌子、凳子、日光灯、书本、墨水瓶、热水瓶、茶杯等,它们各属于什么形体,或由哪几种基本形体组合而成的?

2.参照左边瓶子照片,或通过实物写生,画出它的形体构成。

4. 透视与变形

物体在人眼里会产生近大远小的现象,这就是透视变形。只有按照这种现象的规律(透视原理)作画,才能正确掌握所绘物体各部分之间的比例关系,才能表现物体在平面上的高度、宽度、深度(三度空间)。

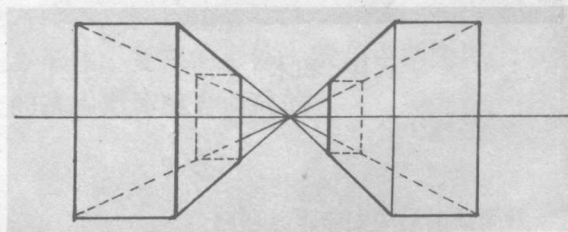
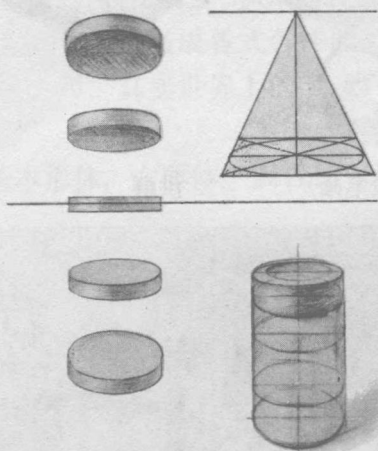
苏州水乡(水粉画)

袁远甫

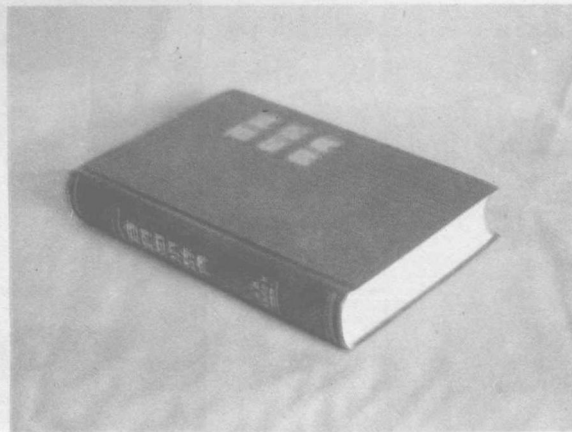
平行透视

圆面透视

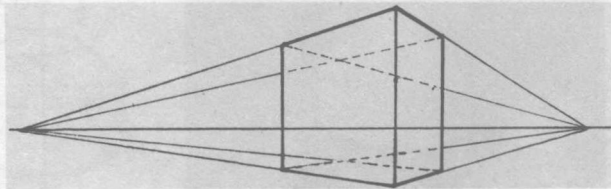
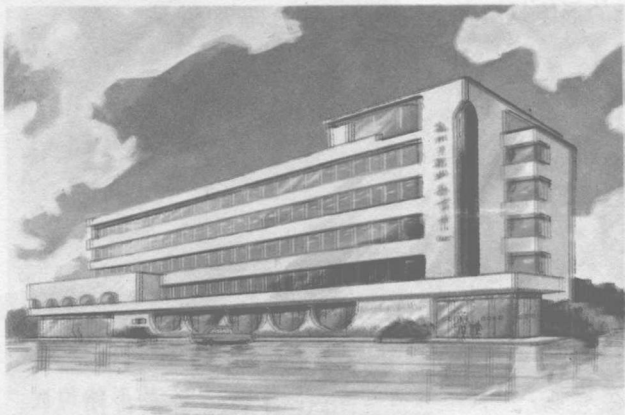

成角透视

掌握好物体各部分之间的比例关系是正确地表现物体形体结构与体积感的基础。比例关系,不仅是指物体各部分之间固有的大小、长短比例,更重要的是指物体在特定的视角下所产生的透视变形后各部分之间、及其与整体之间的比例关系。

我理想中的学校教学楼(水粉画·学生作品)

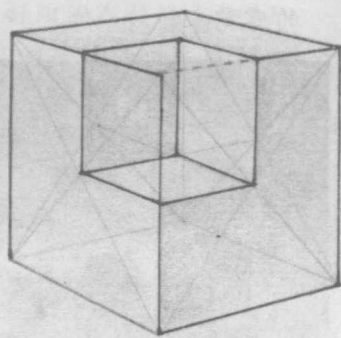
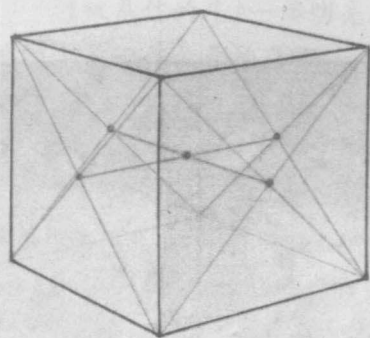
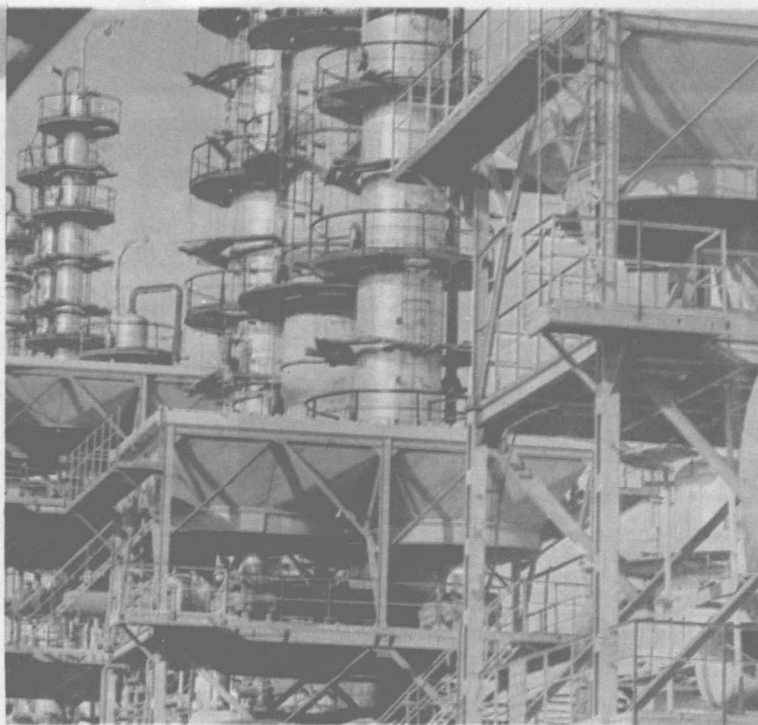

练习: 1. 将自己的铅笔盒(或其他六面体物)画成一幅平行透视图。

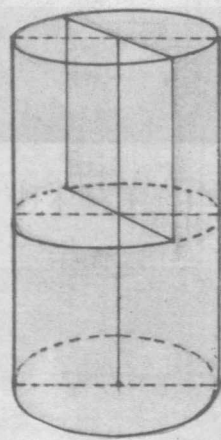
2. 写生一个六面体的物体(如新华字典、水彩颜料盒、粉笔盒等),并用成角透视法检查形体是否准确。

5. 形体切挖※

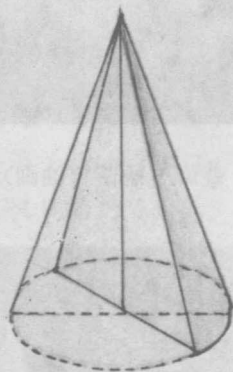
右边是一张某工厂的照片。这是一个多种形体的组合物，我们如果要描绘它，除了必须懂得形体的组合结构和透视方法外，还必须学会对形体的切挖画法。

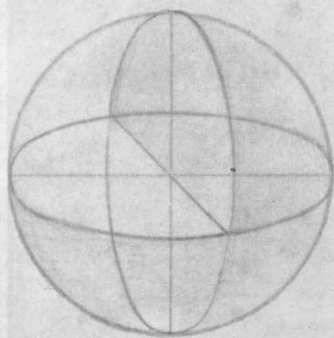
六面体切挖去八分之一

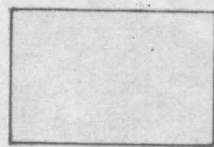
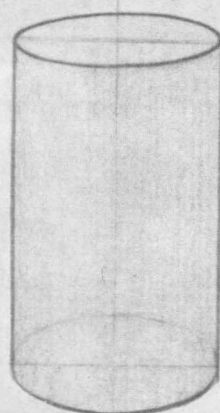
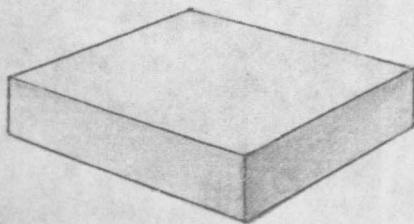
圆柱体切挖去四分之一

圆锥体切挖去二分之一

球体切挖去四分之一

练习: 1. 在以上六面体的中间切挖去一个扁圆柱体，使之变为一个砚台的形状。

2. 如果将一张长方形的纸平整地贴在圆柱体壁面上，会是怎样的形状？把它画出来。

二、光的韵律——运用明暗法能表现物体的形体与情态

1. 西画作品欣赏

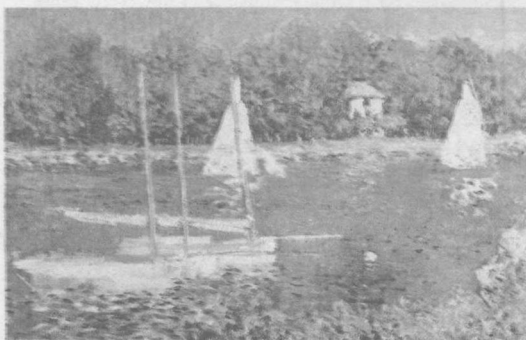
运用明暗法塑造物体的形象,容易使物象的质感、色度、空间感等达到和自然状态比较接近的真实感觉,加上以光感表现的画面节律忽强忽弱,很像交响乐中乐器综合演奏所发出的音响境界。所以明暗法造型,容易被大众所理解与接受,它遍及全世界。

明暗法造型,起自欧洲,经过意大利文艺复兴时期大艺术家达·芬奇等人的创造,不仅成功地运用光线原理作画,还把透视、解剖等科学知识和艺术技巧完美地给合起来。在我国画坛上素描与油画是属于外来的年轻画种,它发端于“五四”新文化运动中,三十年代初具雏形,至目前,我国素描、油画艺术已达到了为世界人民所瞩目的较高水平。

《蒙娜·丽莎》塑造了一位年轻美丽的妇女的艺术形象,展示了她宁静、安详、端庄、喜悦的神情。她带有一种神秘微笑的特征,使人产生一种难以捉摸的感觉。

蒙娜·丽莎(油画) 达·芬奇(意大利)

阿尔让特伊池塘(油画) 莫奈(法国)

《阿尔让特伊池塘》景致十分平常,但画家运用光、色的科学原理作画,把眼前的景物构成一个灿若晶莹、五光十色的美丽世界,使人流连忘返。

被系住的牛(油画)

塞冈提尼(意大利)

刘德润 李 燕

《沂蒙娃》，作者采用照相式的构图，以微妙的明暗变化，描绘了一个纯朴、可爱的沂蒙山区农家的后代。

《被系住的牛》一缕明亮的斜阳洒在牧场上，给大地铺上了一层金色的色调。一头刚被挤过奶的母牛拖着疲惫的身子与一位担着奶桶蹒跚离去的农妇身影。一横一竖组成了画面构图作品像一首抒情小诗，表现出一种甜美的田园生活风情。

《石工》头顶烈日的石工们用铁锤一锤锤敲打着石头来建造人间生活乐园。作品寓意深沉，它像是在告诉我们：世界上的一切，都是劳动者用血汗浇铸起来的。作者运用光的原理，采用黑白、灰三个调子构成了画面秩序与使人悦目的节奏感。

石工（木刻） 郭继德

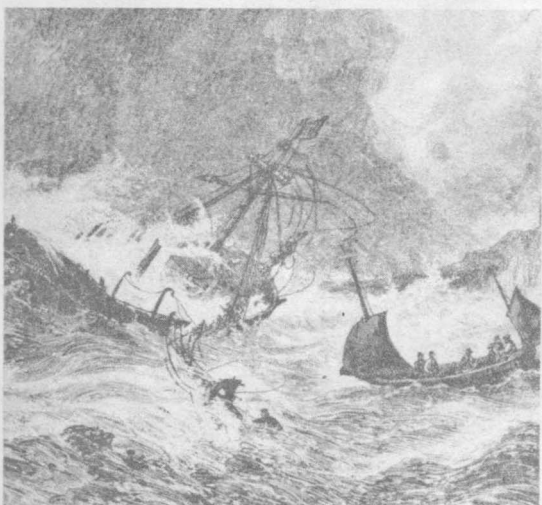

反抗（铜版画《农民战争》之五）珂勒惠支（德国）

他是谁（素描）《真正的人》插图 茹可夫（苏联）

泰特隆的沉没（复制木刻） 华姆帕（美国）

静物（铅笔素描） 戴显

《泰特隆的沉没》原是油画家梅厄的杰作，版画家华姆帕运用木刻技法进行复制。画面展现了狂风恶浪吞没船只的悲壮景象。人的力量比之大海是微弱的，但人的生命与毅力是顽强的，永不停息的。作品与其说是渲染了大自然的无情，还不如说是热情地歌颂了人类的勇敢与拼搏的精神。

《静物》是幅铅笔素描习作。作者通过对实物的入微观察，运用明暗与块面手法，着力表现对象的体积、空间、质感与量感。这是造型技能训练的一种很有效的办法。

《反抗》，作者是德国著名的现实主义女版画家。她的作品多数表现劳苦大众的痛苦生活和歌颂他们对剥削阶级反抗斗争的勇敢精神。此画采用强烈的光感，即明暗对比手法，用笔有力、大胆、粗放，从而揭示了人物的内心情绪，使形式与内容取得了完美的统一。

《他是谁》，作品对人物的思想感情表现得细腻入微，通过人物的动势和富于真实感的环境的表现，巧妙地、创造性地传达了小说中所描述的情节，即两个滑雪的小朋友在林中发现陌生人时十分疑虑与警惕的表情。

2. 怎样用明暗法表现物体的立体感与空间感

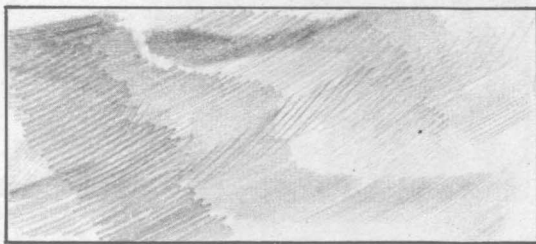
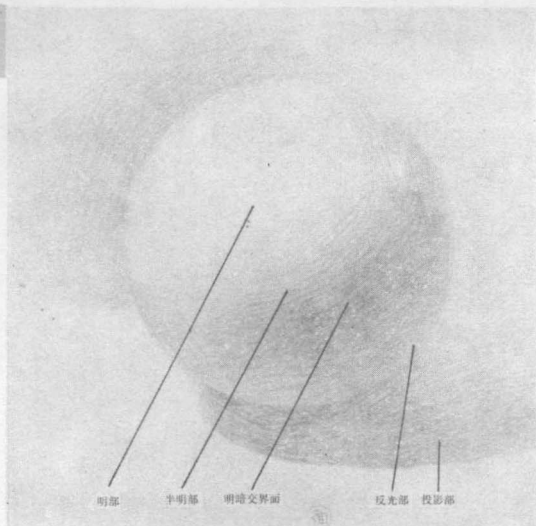
光与明暗调子

物体在光线的照射下,呈现明暗变化,受光线直射的部分最亮(明部),偏射次之(半明部),背光部分本应最暗,但因同时受到其他物体受光面光线的反射,反而不见得最暗(反光部),受光最弱的一般呈现在半明部和反光部之间(明暗交界面),另外,物体受光一般都有投影落在台面、地面或背景上(投影面)。以上五个受光不同的面称为“明暗五调子”。

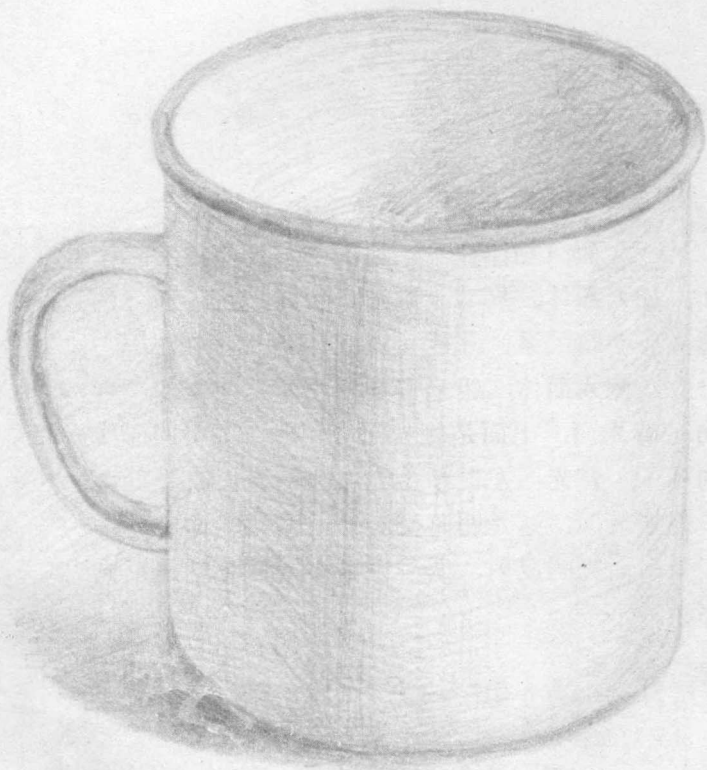
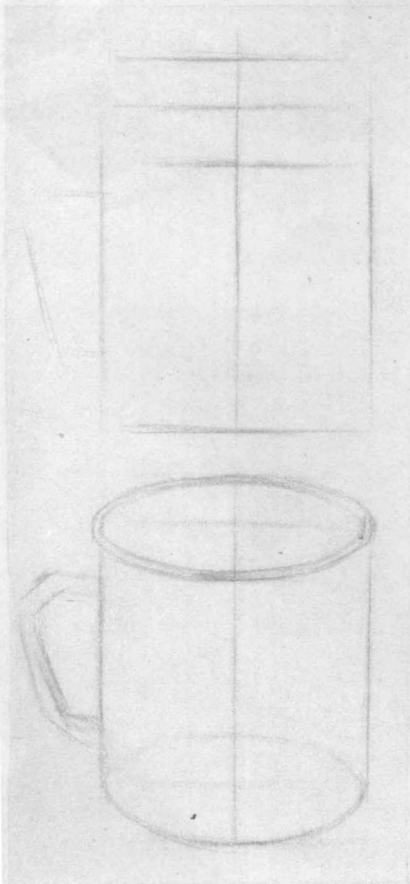
明部与半明部属物体的受光部;明暗交界面、反光、投影属物体背光部。这是构物体明暗度的两大系统,是物象所呈现的基本调子。明暗法写生自始至终都要保持两大系统的明暗比较关系。

作画调子排线要“齐而不齐”。太齐易呆板,太不齐易散乱。可凭手势画线,要有节奏感;线条要有浓淡、粗细等变化。

练习:写生(或临画)漱口杯,分析圆柱体上的明暗变化规律。

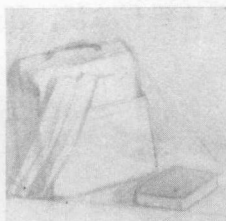
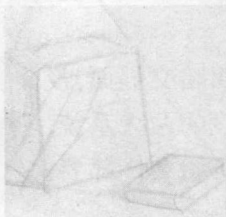
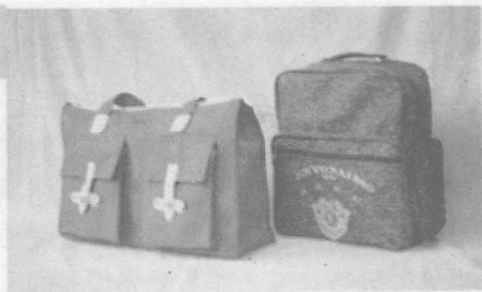

写生范例

3. 我的好伙伴——书包

书包每日陪伴你上学，为你服务，你应感激它、爱护它。

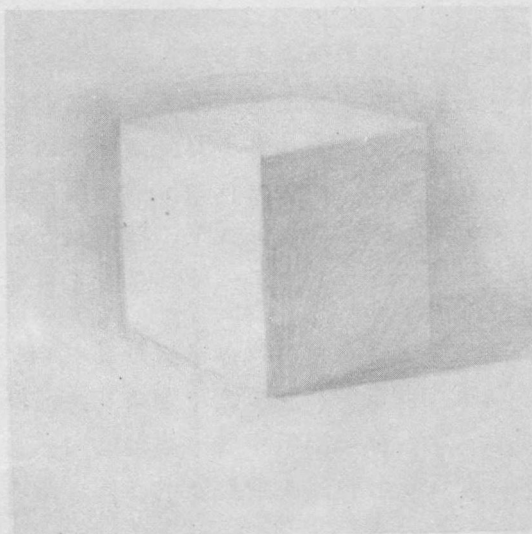
写生范例

三大面：物体在一般情况下，都能看到三个面，如六面体。只有正确地表现这“三大面”的透视与明暗关系，才能呈现立体感。

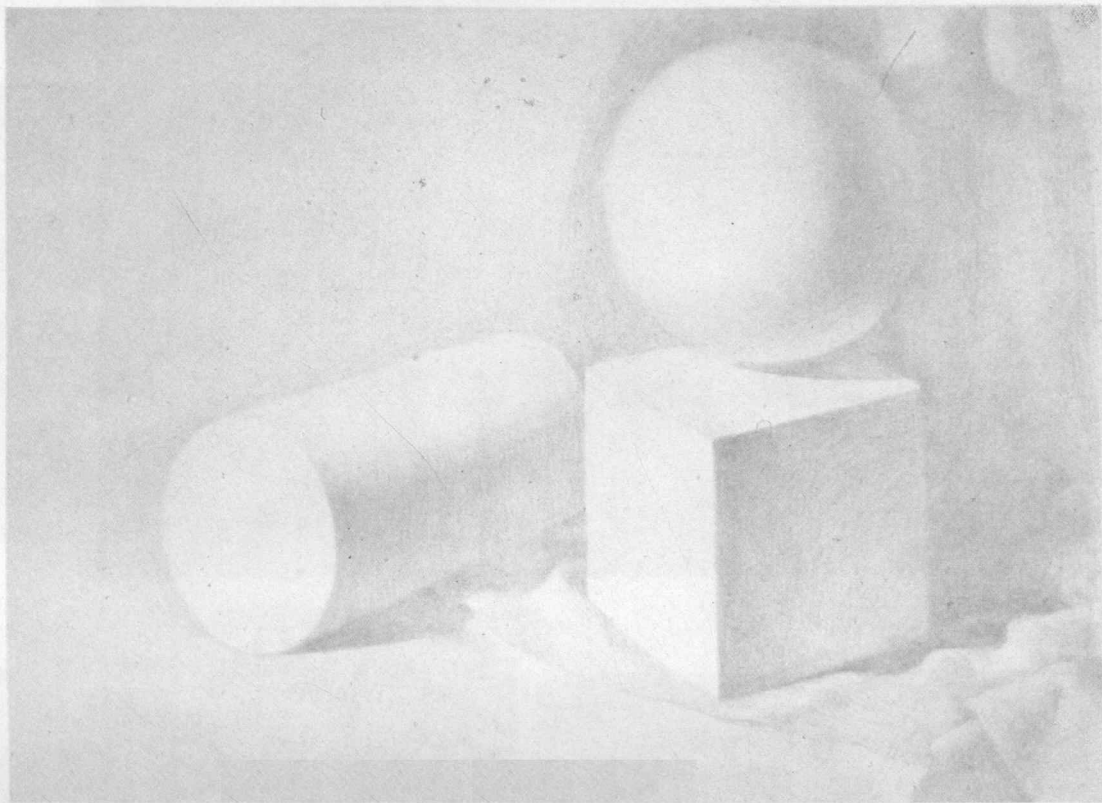
右侧六面体（铅笔素描）左面是受光面，右面是背光面，上面是侧光面，分别画上不同深浅的调子。背光面左侧与受光面、侧光面交界处调子色素最深，这是明暗交界处；而背光面右侧，因受台面光的反射，调子色素不很深，这是反光部。

练习：1. 你的书包是属于什么形体？用什么方法容易画出它的立体感？

2. 通过写生（或记忆）有感情地画下自己的书包。

写生范例

作画步骤

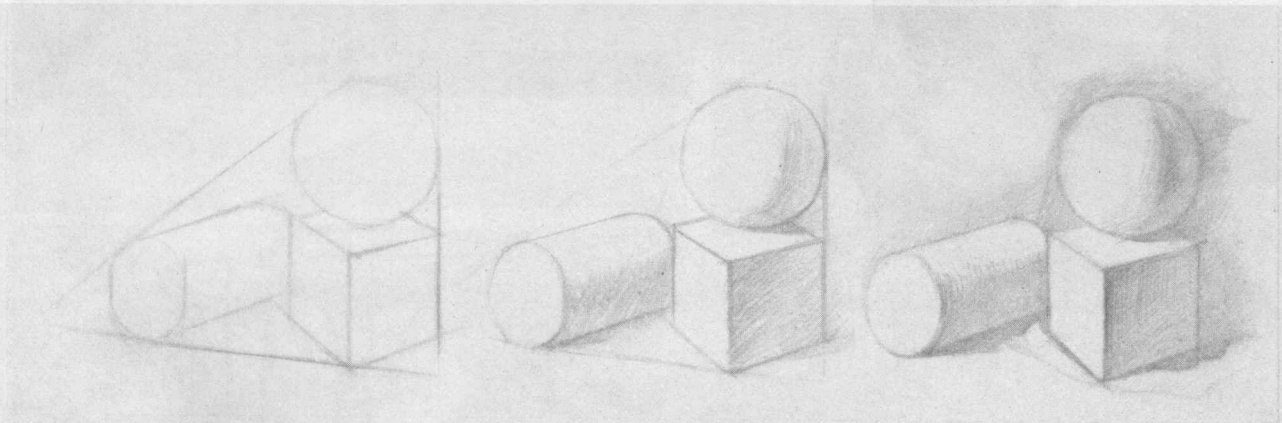

图1

图2

图3

写生过程一般可分为三个阶段:

(1) 大体阶段: 从整体入手, 可用几何形概括形体的方法构图落幅。要注意画面的主次安排, 主体不宜太中, 也不宜太偏, 画面左右均衡, 上紧下松, 画出大的比例与结构轮廓(图1)。

(2) 深入阶段: 先画明暗交界处, 画出大的明暗关系, 构成画面大体布局。然后深入刻画具体的形体结构和明暗, 以至细部描绘。画局部

时要注意整体效果。(图2)。

(3) 调整阶段: 从整体效果出发, 加强主体, 减弱次要的东西, 使画面形象明确、生动, 各物体之间的明暗层次要和谐, 又要有变化(图3)。

练习: 按范画的步骤方法进行临摹或进行同类形体的物体写生。