

义务教育

三年制
四年制

初级中学美术 第一册 (实验本)

教师教学用书

jiao shi jiao

xue yong shu

人民教育出版社美术室 编

美术

人民教育出版社

目

录

- 1 第一课 美术的社会作用
- 12 第二课 同龄人的美术作品
- 13 第三课 具有特征的面孔
- 19 第四课 夸张的面部表情
- 21 第五课 幽默的艺术语言
- 24 第六课 纸塑
- 31 第七课 汉字书法的来龙去脉
- 36 第八课 美术字
- 40 第九课 质朴的民间艺术——剪纸
- 49 第十课 凝聚友情的贺卡

第一课 美术的社会作用

美术作品是人们的一种精神活动的产物,是社会意识形态之一。它是被客观物质生活所决定的,是一定社会的经济基础的上层建筑。美术服务于经济基础又对其发生反作用,即美术的社会作用。通常将其作用归纳为:认识作用、教育作用、审美作用。“美术要推动人们通过知、情、意活动去体会和把握真、善、美。人们在欣赏艺术时,是在对美的欣赏中去把握客观真理和道德准则的,而艺术作品是把真和善用生动的感性直观的形式表现出来的。这样真、善、美就融为一体了。美术的认识作用不在于使人获得一般知识,而在于使人充满感情地体味人生真理。它的教育作用也不是道德标准的图解,而在于使人从感情上体验道德行为的崇高、伟大。因此,美术的作用具有感染陶冶、潜移默化的特点。”(摘自常锐伦主编《美术理论知识》)

一、美术的认识作用

美术作为社会意识形态之一,其作品是通过形象再现社会生活和人们的精神面貌以及作者的思想、情绪、精神状态,从而可以起到认识社会的作用。虽然美术的认识作用不在于使人获得一般知识,但是在照相术发明之前,美术是存形状物的唯一手段,人们可以从美术作品中认识到其所描绘的国家、地域、时代的具体、生动的生活情景及各种物象与人物,从而获得直观的形象的具体知识。例如,我们从汉画像砖、画像石描绘的车骑、战争、宴饮、百戏、农桑、畜牧、庖厨、讲学、冶炼、制盐、商市、收租、借贷、出行、上朝、祭祀、起居、狩猎、仪仗、行医……可以直观地看到汉代社会的从贵族到农民、从商业到手工业、从民俗到战争以及歌舞百戏等各个方面的一些情况。我们还可以从敦煌壁画中,尤其是供养人像中,认识到中国历史上数个朝代的阶级、服装、建筑、生产劳动等各个方面的情况。宋代张择端的《清明上河图》一画,犹如一部形象的宋朝社会的百科全书。我们从古代美术作品中除了观察民俗、感知社会风貌和社会心理,还可以体验古人的悲欢与爱憎。今日的作品依然有此认识作用。即便是现代派作品,我们依然可以从中体味到美术家个人心理、对社会的态度及社会的风貌和社会心理。

二、美术的教育作用

美术家选择什么题材内容,如何表现,都与其感受和出发点的,尤其是对社会生活的描绘,反映出作者对生活的评价和看法。因此,对社会能够采取正确的评价与看法的美术作品,就能帮助观赏者在认识生活的同时,起到教育作用,使观赏者对人、对生活采取正确的看法和态度。如我国著名的油画《开国大典》、《狼牙山五壮士》、《人民英雄纪念碑浮雕》等,其艺术家都以正确的立场,反映了近、现代社会变革中的重大历史事件,歌颂了百年来为中国的独立和富强而献身的革命先烈和前辈,欣赏者从其崇高、感人的形象中受到教育。美术的教育作用是建立在正确地反映生活的基础上的。如果美术家对生活的评价和看法是不符客观现实的,其作品不仅不会起到教育作用,还会起到破坏作用。艺术的教育作用,不仅指它肯定对社会有价值的人物、事物,潜移默化地影响人们的认识,而且还指它可以把一些不正当的、对社会有害的东西,当作“丑”的对象加以鞭挞、讽刺,使“丑”的现象被人们更尖锐地感觉到,引起观赏者的愤怒和厌恶,使之从本质上加以否定。例如漫画就是这样。美术通过歌颂美和讽刺暴露丑两个方面相互补充起到教育作用。

美术作品中的山水画、花鸟画、图案、工艺品等,是以其美的形象和物象陶冶人的感情,它是以寓教于乐为特点的,潜移默化地影响人们热爱生活,去创造美好的生活。

三、美术的审美教育

审美教育从广义来说是人生教育,具体地说是美感教育。美术作品能够唤起人们的美感。其审美

作用,是培养人们有一双懂得美的眼睛,能看出民族传统艺术的美、各时代艺术的美、各种形式风格的美、各阶层心中不同的美;能分辨出艺术中的真、善、美、丑、滑稽、崇高、趣味……眼睛是一个视觉器官,其感觉能力如何,是种种心理因素所支配的。而心理现象作为精神现象,是社会的、时代的、阶级的、阶层的。所以培养能够审美的眼睛,也就是培养审美的心灵。美是和真、善联系在一起的。美术的审美教育不同于道德的说教,是以情感动人的。美术家将自己的情感倾注于作品之中,使线条、笔触、色彩、形象具有了情绪、感情的感染力,使观者为之动情而受其所要表达的主题的影响。精美的绘画、雕塑、建筑艺术和工艺美术是以其自身的色彩美、形象美、形式美等美的因素对观赏者起到美的示范性引导作用,使人的美的观念、对美的认识得到加强或得到改变。

三、美术的种类

美术作品按照其相对的类型特征,通常划分为绘画、雕塑、工艺美术和建筑艺术四大门类。它们又各自分为许多不同的品种、体裁和样式。中国传统的书法、篆刻、园林及现代环境艺术也属广义的美术范畴。

(一) 绘画

绘画是造型艺术的主要种类之一,指使用一定的物质材料和工具,通过线条、明暗、色彩、构图等造型手段,在平面上描绘客观世界的物象,并借助其表达画家的审美感受和思想意蕴。绘画是古老的艺术形式,人类已发现距今2~3万年前的旧石器时代描绘动物的岩洞壁画。在照相术发明之前,绘画是唯一可以在平面上状物的手段。随着时代的发展,东西方绘画形成两大体系。中国传统绘画主要使用毛笔、水墨,以线条和装饰性色彩描绘形象,注重情感意境的表现。西方传统绘画以光影、体面、色彩造型,注重再现性。20世纪后,中西方绘画互相影响各有较大发展,现代流派纷呈。

绘画种类繁多,按材料工具命名划分为中国画(水墨画、彩墨画)、油画、版画、水彩画、水粉画、丙烯画、磨漆画、拼贴画等等;以题材内容命名分为风景画、风俗画、宗教画、静物画、历史画、人体画、肖像画等;以形式功能命名为招贴画、漫画、插图、连环画、组画、装饰画等等。下面对其中主要画种加以简介。

1、中国画

简称“国画”。是以中国传统的毛笔、墨、颜料、纸(主要是宣纸)、绢等工具材料作画。着重线条的美和色彩的装饰性,构图不受焦点透视的制约,且以诗、书、印、款识与画相结合,传达中国人的审美意识为其艺术特征。中国画在世界美术领域中自成体系,并影响东方绘画艺术风格的形成。中国画起源很早,现已出土的有战国时代的帛画、秦代壁画以及汉代的完美的画于帛上的工笔重彩画。唐代中国画以表现对象的类别的不同而分为“六门”,北宋时又有“画分十门”,元代汤垕将中国画分为“十三科”,说明画家专攻某类绘画题材。现在中国画仅以人物、山水、花鸟三大类概括分科。中国画从表现技法上又分为写意画和工笔画两类。写意画的表现手法以放纵的笔墨为其主要特征,过去大多以水墨为主,以色为辅,如课本中张大千的《荷花》,近年发展有泼彩写意画。工笔画的表现手法以工细严谨为其主要特征,敷以浓重色彩的工笔画称为工笔重彩画,如五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》。

2、油画

指以油为稀释剂调合颜料所作的画。其颜料是调油制成,遮盖力强。油画一般多作于特制的画布、木板或厚纸板上。油画始于古希腊。有人认为我国秦以前有漆画,时称“油画”,《后汉书》有“油画辒辌车”的记载,即用油漆彩绘装饰,故认为油画始于我国。但从现在的油画技法看,油画是在17、18世纪由西方传教士传入我国的。从19世纪末、20世纪初开始,我国赴海外学习油画者渐多,目前成为我国重要的画种。西方传统油画技法长于表现物体的真实感和具有丰富的色彩效果(见课本中的《蒙娜丽莎》、《波罗格利公主》、《牧羊女》、《浅水浴场》、《虎与水牛的战斗》均为油画)。自本世纪初,西方现代流派纷呈,大多脱离传统油画技法,不断创新。

3、版画

将画稿落于各种板材之上,如木板、石板、铜板、石膏板等,或刻、或划、或腐蚀而成版,经拓印于纸上而成的画的统称。各种版画分别依版材而另有名称,如木版画、铜版画、石版画、石膏版画、纸版画等。

木版画在我国具有悠久的历史,源于何时不可考,但现存的佛经《金刚般若波罗密经》卷的扉页《说法图》,简称《金刚经说法图》亦称《祇树给孤独园》,是我国最古老的、亦是世界最古老的木雕版画。其经卷尾有唐“咸通九年四月十五日王介为二亲敬造普施”的题记。咸通九年为公元 868 年,距今已有 1100 余年。其画构图饱满,线条流畅,人物具有不同性格特征,释加牟尼在线条疏密衬托下形象突出,显示出高度的刻画水平。

4、水彩画

以水为稀释剂调和水彩颜料作的画。其与水粉画不同之处是水彩颜料大多溶于水,作画用色薄,能充分发挥水的渲染,使色彩在白色纸地上透明而艳丽,取得润泽而明快的效果。

5、水粉画

以水为稀释剂调和水粉颜料作的画。其与水彩画不同之处是其颜料遮盖力强于水彩颜料,可画于纸、布或板材上。其特点是兼有水彩的明快,与油画之浑厚。

学生使用的美术课本图例说明:

第一课 美术与美术的社会作用

美术又叫造型艺术、视觉艺术,是社会意识形态之一。一般是指绘画、工艺美术、雕塑和建筑艺术。美术是研究和运用可视的形象表现自然美以及社会生活美的一种艺术形式,以其直观的艺术语言,给人以美的感受和启迪,从而起到审美教育作用。

图4

图5

绘画:

造型艺术之一。

利用笔、刷、竹木刷枝、刀等工具,黑墨、颜料、油脂、溶剂、稀释剂等物质材料,在纸、木板、织品、墙壁或其它平面上,经过构图、造型、线条、色彩和明暗处理等表现手段,绘制出可视的艺术形象,借以表达作者情感的艺术形式。

图7

图6

图10

图11

图8

图12

图15

图9

图13

图14

图4 寺庙壁画《鹿王本生故事》(北魏)

这是敦煌石窟寺的壁画,北魏时期的作品。描绘“鹿王本生”故事。写一个人在林中打猎,误坠水中,被九色鹿救起。被救之人跪拜感谢。鹿说“不用谢我,只要你不向人说出我在此地就是了。”那人回去的途中见到一张国王悬赏捕捉九色鹿的告示,原来摩因光王的王后梦见美丽的九色鹿,想获得它。那人为了私利,就去报告国王,并带领人马前去捕捉九色鹿。鹿把事情经过告诉摩因光王,王十分感动,宣布以后任何人不能再去捕杀鹿。被鹿救起的人落得满身生疮,口发恶臭。王后也“悲盛心碎”而死。这是一幅宗教内容的壁画,宣扬善恶报应的思想。此图为九色鹿与王述说的情景,是壁画的局部。今天,这幅壁画仍然对人有教育意义。

图5 中国画《溪山行旅图》(宋)范宽

这是一幅被明代画家董其昌称为“宋画第一”的巨幅山水轴,高206.3厘米,宽103.3厘米,画于绢上。画面正中山峰巍然耸立,气势非凡,山顶密林,山腰峭壁,一线飞瀑直落。前景巨石突兀,溪流激涌,古木丛生,点题的旅人驮畜缘溪而行,使幽深的峪间顿发生气。人与山石形成对比,衬托出树石高大,山峦雄伟。前景树石与山峰之间空灵虚渺,雾气迷漫。画家利用此虚实映衬手法,既表现出了山的远近空间和山的雄伟高耸,又使画面避免了堵塞之感,更加强了意境情调。徐悲鸿称赞《溪山行旅图》“大气磅礴,沉雄高古,诚辟易万人之作。此幅既系巨幀,而一山头,几占全幅面积三分之二,章法突兀,使人咋舌。”(《故宫所藏绘画之宝》) 范宽,字中立,是北宋初年著名的山水画家。他为了到大自然中去“对景造意”,而迁居终南太华山中,于岩隈林麓间终日危坐四顾,深入观察研究。因此,能画法独创,“得山之骨”和“善与山传神”。其山水画“峰峦浑厚,势状雄强”。

图6 中国画·写意画《山水册页》(清)石涛

石涛(1640~约1718)本姓朱,名若极,明王朝皇族后裔。他出家为僧,释号原济,又号石涛、清湘老人、苦瓜和尚、大涤子、瞎尊者等。其画笔法恣肆,清淡素朴。史家将石涛与弘仁、髡残、八大山人并称清初“四僧”。他们的画风独特,在画史上极不寻常,对后世影响极大。此写意山水为石涛山水册页之一,笔墨洗炼,似信手拈来,其画可窥见石涛画风之一斑。册页是指近于方形的折叠本册上所作之画。册本是真迹“画册”,便于保存携带,可供欣赏者随时翻开赏玩。

图8 中国画·工笔重彩《韩熙载夜宴图》(局部)(五代)顾闳中

顾闳中,五代南唐画家。后主李煜派他夜至韩熙载家,窃观其夜宴情景,之后凭记忆画出长卷《韩熙载夜宴图》。韩熙载,南唐大臣,官至兵部侍郎。原是北方贵族,年青时即负盛名。到了南唐,未得重用,因失望而沉缅,纵欲酒色。李后主后来有意授他为相时,他感到“国事日非”,为个人安危着想而终不肯出。这幅长卷分听乐、观舞、歇息、清吹和散宴五段,描绘韩熙载的豪华生活及复杂的心情。从图卷中既可以欣赏到古代工笔重彩人物画的艺术之美,又可以了解五代南唐贵族的生活的豪华无度、艺伎们的歌舞、器乐、家具摆设、人的服饰等。具有史料价值。

工笔重彩画是中国画的古老画种。从长沙马王堆一号汉墓帛画看,其技法即已纯熟。溯源当可更早。

图9 中国画·工笔重彩《麻姑献寿图》(清)任熊

麻姑献寿是古代神话故事。画家将麻姑画成身披大红披风,飘逸潇洒的仕女形象。背景为简化了的太湖石,前边有一侍从,近于白描,略施淡彩,以突出麻姑的形象。任熊是清末著名的画家。

图10 中国画·写意花卉《荷花》(近代)张大千

画家以泼墨破墨法画出浓淡不同的大片墨色荷叶,以渴笔焦墨横斜出枝画梗,以飘逸清秀笔法勾出荷的花瓣,略施淡彩,荷花在墨色衬托下显得娇艳飘香。其画用笔潇洒奔放,墨色浓重而滋润。

有关张大千,详见第三册第一课《中国近代美术史上三大画师》介绍张大千的文字。

图11 杨柳青木版年画《十不闲》(清·乾隆年间)

民间木版年画,是同广大人民生活联系最密切的一种艺术。过去为生活终年奔波的劳动人民,在去旧布新的“除夕”傍晚,张贴年画,或取吉利图以瞩未来,或贴“门神”驱魔避邪,或贴“历画”借以了解

农时农事。年画这种艺术形式,北宋时期称为“纸画”,东汉蔡邕的《独断》和梁字稟的《荆楚岁时记》都记有门画的起源,那时是手绘门画。发明了木版印刷后,北宋时期已有木版年画。

杨柳青是天津附近一地名,其地盛产木版年画。其画创于明中叶,是以木版刻图,墨印于纸上,填彩而成。杨柳青木版年画在清雍正、乾隆年间最兴盛,至同治、光绪时,还很发达。其题材多样,有历史故事、戏曲人物、财神、门神、美人、娃娃以及风景、建筑、图案等。《十不闲》原为清初满族(旗人)子弟家中所唱的唱词,由民间的福祥吉庆话所组成,如“万福骈臻”“瑞谷丰登”等曲词。此图画节日里儿童们在室内作吹拉弹唱,玩打“十不闲”的欢乐场面。(参见《杨柳青年画资料集》王树村编 人民美术出版社)

图7 油画《蒙娜丽莎》(意)达·芬奇(1452—1519)

图画呈现在我们面前的是一个温柔而和悦的年青女性。她微曲的长发流淌于两肩,与素朴的黑色衣服衬托出美丽的面庞和丰满的前胸及细腻的肌肤。她的眼神注视前方,流露出恬静的微笑。不同的观者或由于心境的不同,或由于在不同的时间观看,对其微笑的面容感受有所不同,有时感到温柔畅然,有时又显得严肃略带哀伤,有时甚至显出讥嘲。因此,称其为“神秘的微笑”。蒙娜丽莎的右手自然地搭在左手之上,刻划得逼真而富有皮肤的弹性和活力,被评论家称为美术史上最美丽的一只手。《蒙娜丽莎》是达·芬奇的代表作品,亦是美术史上公认的突出杰作。达·芬奇是意大利文艺复兴时的杰出代表。他是画家,又通晓生物学、物理学、数学、地质学、天文学、光学、力学、解剖学和戏剧、建筑,是知识广博的学者、科学家和艺术家。

文艺复兴指西欧和中欧各国由中世纪过渡到新时期的一次伟大的思想解放运动,恩格斯称其为人类经历的最伟大的进步性变革。14世纪随着资本主义的萌芽,首先在意大利发起一场伟大的思想解放运动,冲击封建教会的束缚,提出资产阶级人文主义,即要求以人为中心而不是以神为中心来考察一切,强调个性,确立人的地位和尊严,反对神权统治,把人们从封建神学的桎梏下解放出来。在这样一场伟大的进步性的历史变革中,画家们在绘画中以人作为描绘的主题,歌颂人的地位,改变过去神是描绘的中心。因此,达·芬奇的《蒙娜丽莎》不仅具有美学的艺术价值,而且具有政治、思想意义,成为文艺复兴时期的人文思想的代表。

图12 油画《波罗格利公主》(法)安格尔(1780~1867)

安格尔是法国19世纪有很大影响的新古典主义画家。他的画风严谨工细,具有典雅之美。《波罗格利公主》是其肖像画之一。画家以娴熟的油画技法,表现出贵妇人的细腻的皮肤,绸缎衣裙及披纱的质感。其油画充分地发挥了油画的写实特长。

图13 油画《牧羊女》(法)米勒(1814~1875)

画家米勒长期生活在农村,他的画主要以农村为题材,多画法国农家生活,其农民形象是勤劳、安贫乐道和具有浑厚庄严的美。《牧羊女》是代表作品之一,画面真实地表现19世纪法国农村少女在初冬的田野里牧羊的情景。羊群聚集一起在吃草,少女孤身一人静静地站立且低头忙着手中的织活。画面由于水平的大地和直立的少女形成横线与垂线的构图,给人以宁静的感觉和庄重的美,画面尚流露出淡淡的伤感情绪。

图14 油画《浅水浴场》(法)莫奈(1840~1926)

油画发展到19世纪末,由于受光学科研成果的影响,以莫奈为代表的印象主义画家们力图捕捉物体在特定时间内自然呈现的瞬息即逝的色彩以及由于受时间、距离和周围环境影响所造成的“条件色”。因而,大大提高了绘画色彩的明度,使画面具有艳丽和光辉灿烂的色彩效果,是欧洲绘画在色彩上的一次重大革新。

《浅水浴场》画面中景为阴影中的水榭、小岛、人群及水中戏耍的游泳者,远景的树木被耀眼的阳光照得金黄,近景是波光荡漾的水面,呈现出天光、树色、景物的纷杂倒影,表现了特定时间内风景的光色之美。

图 15 油画《虎与水牛的战斗》(法) 卢梭(1844 ~ 1910)

卢梭是 19 世纪末 20 世纪初期的一位擅于画幻想绘画的大师。他未受过专业训练, 自学成才。其绘画天真, 带有稚拙的原始性。后期绘画多画充满奇异和具有神秘感的热带丛林景色, 并非现实的热带丛林, 而是画家的想象。《虎与水牛的战斗》一画属此类作品。

(二) 工艺美术

工艺美术品是以美术造型技巧制成的具有实用与审美相结合的物品。其装饰性,一般要受实用性的制约。它是最古老的美术种类,溯其源头当从原始人打磨工具开始。人们在制造和使用物质产品的过程中,逐渐发现了它们的审美因素,人们审美意识的发展,对物质产品的美化要求也随之发展。约在三、四万年前,北京山顶洞人除能制作对称石器外,还能制造细如火柴杆似的骨针,制造磨光、钻孔并染色的小石球、挖孔的兽牙和海蚶壳等作为以带子穿系,挂在胸前或腕上的人体饰物。新石器时代的彩陶造型及彩绘纹饰,已经具有很高的审美价值。在生产力发展的基础上,工艺美术得到不断发展,以致某些物质产品失去实用意义而专供人们赏玩和陈列,如景泰蓝、牙雕、玉雕、装饰绘画、金银手饰等。因此,工艺美术既是物质产品,又具有不同程度精神方面的审美性。工艺美术作为物质产品,它反映着一定时代、一定社会的物质和文化的生产水平;作为精神产品,它具有审美功能,并以其造型美、材料美、工艺美、装饰美体现了一定时代的审美观和民族特色。不同国家和地区都有自己品种繁多的传统的工艺美术,成为其文明的组成部分。我国以陶瓷、青铜、丝织、刺绣、漆器、牙雕、玉雕、景泰蓝、彩塑、剪纸、绢花、编织等工艺美术著称于世。

工艺美术种类繁多,一般分为两类:一是日用工艺美术,也称实用工艺美术或实用美术;二是陈设工艺美术,也称特种工艺美术。日用工艺美术是指除建筑以外的人们日常生活实用物品的造型、装饰、包装等美术。例如服装设计、花布设计、餐具茶具造型及纹样装饰、金银首饰、家具造型、环境布置等等,凡是人们生活中的食、衣、住、行物品的美化工艺都属于日用工艺美术。陈设工艺美术是指供陈设玩赏之用的工艺美术品。从平面和立体性看,它又分两大类。一是如同绘画在二度空间上进行造型的美术品,由于其材料和制作工艺的不同,分为粘贴画、磨漆画、镶嵌画、屏风画、编织画(壁挂、织锦等)、刺绣、剪纸、蜡染、瓷釉画……每一种类又由于材料和制作工艺的不同而又有许多品种。例如,粘贴画有布贴画、羽毛贴画、麦秆贴画、树叶贴画等等。又如剪纸分为单色剪纸、套色剪纸、色剪纸等等。二是用固体材料经雕、塑、刻、编、缝、粘、磨、画等,或用单一手法或综合运用上述手法制作的立体艺术形象的美术品。例如雕刻工艺、泥塑、景泰蓝、草编、贝雕、彩灯、绢人、纸扎工艺品、陶瓷艺术品、玻璃艺术品等等。雕塑工艺与雕塑无异,只是因形体小巧,按传统分类将其归为陈设工艺美术。其中有泥塑、面塑、陶瓷塑艺术、木雕、牙雕、玉雕、石雕、漆雕等。

此外,日前对工艺美术尚有一种按其设计、用途和生产方式分类法,分为装璜美术、工业美术、商业美术、特种工艺美术、视觉传达美术等。

学生使用课本工艺美术图例说明

[illegible]

牌17

1995

1916

第19

44-24

图 2-3

附 21

14

图 16 青铜器《鬲亚方尊》(商)

尊是盛酒器,也是酒器的共名。“鬲亚”是商代的一个地位较高的大氏族。此方尊是该族的礼器,通体饰花纹,肩部四角饰象头。象额上以二夔龙为角,长鼻高举,口边伸出二巨大象牙。尊四面间亦饰四兽头。兽额上伸出二支杈形冠,似为鹿首形。器身装饰八条扉棱,上端出于口沿外,更显得雄伟。夔是传说中的一种动物,似龙而一角一足,多为张口卷尾。一般夔纹,也作夔龙纹。兽面纹旧称饕餮纹,是一种夸张了的虎、羊、牛、猪等兽的正面头像的纹饰。此尊高 45.5 厘米,总宽 38 厘米,口径纵横均为 33.5 厘米,足径纵横同为 22 厘米。

图 17 铜掐丝珐琅《缠枝莲觚》(明)

铜掐丝珐琅是供室内陈设用的工艺美术品,在明代景泰年间大量制造,所以又叫“景泰蓝”。釉料色彩多蓝地,在铜掐丝花纹轮廓内有红、黄、白、绿等花色。釉料坚实,镶铜浑厚,镀金灿烂悦目。铜掐丝珐琅缠枝莲觚通体花纹,色彩夺目,光亮有如一层玻璃釉,器不大而体重,且掐丝匀实,磨光细润,为上乘之品。这种工艺,早在元朝就已经出现。器物类型有:炉、瓶、盆、盘、盏等等。“觚”本为古代酒器。

图 18 青花瓷《青龙压手杯》(明·永乐)

“青花”亦称“白釉蓝花”是釉下彩品种之一。《青龙压手杯》是我国名杯,至今已有 500 余年历史。杯高 5.1 厘米,口径 9.1 厘米;足径 3.9 厘米。

永乐年间青花磁器写有款识的极为罕见,传世品中迄今仅见“青龙压手杯”有款。明代《博物要览》有此杯记载。压手杯又叫抑手杯。杯敞口微撇,器腹下部渐收,圈足。造型完美,杯的口沿外撇,口面尺寸适度。“手把之,其口正压手”,因而得名。中国历代茶具,种类繁多,形制各异,均出于所处时代饮茶风尚的需要。压手杯胎质洁白细腻,釉色白中泛青,莹润光洁,青花色泽深翠浓艳,有凝斑点。杯的外部主体纹饰绘缠枝莲八朵。杯底圈线内绘双狮滚球。杯体中篆款“永乐年制”。“青花压手杯”在万历朝已十分名贵,历代均有摹制,但从未见有乱真赝品,足见其制作之精,价值之高。

图 19 五彩瓷《五彩镂空云凤纹瓶》(明·万历)

瓷器彩绘,素有“青花幽靓,五彩华贵”之说。故明·万历“五彩瓷”是驰名中外的珍品。万历五彩,主要是釉下彩青花和釉上施以多种色彩相结合的色彩丰富的青花五彩瓷器。作为皇家御用陈设的“镂空云凤纹瓶”,不仅成功地运用彩绘,而且熟练地运用镂雕技法,使图案增加立体感,在装饰意图上收到“锦上添花”的艺术效果,代表了这一时期景德镇瓷业的高超水平。“镂空云凤纹瓶”生动地刻划了飞鸟、祥云的景色。该瓶高 49.8 厘米,口径 15.2 厘米,足径 17.2 厘米。

图 20 黄杨木雕《对奕图笔筒》(清)吴之璠

雕刻艺术,自宋朝以后出现以牙、角、竹、木、金、石等材料雕刻小型器物,当作几案上可与文房四宝一起陈设的清供。元、明两代这类工艺美术品异彩纷呈,灿然夺目。清代又有许多名家,出现不少精心的作品。此“黄杨木雕对奕图笔筒”即代表明末到清初前期的精品。“对奕图笔筒”的作者吴之璠是清代雕刻品名家之一。作者采用高浮雕手法雕刻晋朝的太傅谢安与客下棋情景,人物神态生动。署款“槎溪吴之璠”,有乾隆御题诗一首。

图 21 匏器《匏制瓶》(清·康熙)

匏器,又名葫芦器,是中国特有的一种人工与天然结合的工艺美术品。这种工艺是把初生的嫩匏纳入模子中,使其长成各式各样的器物。天然果实的形态方圆悉随人意,不施雕琢而花纹款识胜过雕琢,宛若天成。匏器工艺美术品历史悠久。据文献记载,在明代有花纹和文字的匏器已是民间常见的一种工艺美术品,可以做成碗、盂、盆、笔筒、盒形匏器。葫芦器的制造,是用雕成的木模,包在嫩葫芦上等待它渐长渐满,天然长成。千百件中仅成一、二完好的,故好的很难得,所以葫芦器精品是非常珍贵的。这个蒜头瓶,高 23.8 厘米,口径 4.3 厘米,足径 6.8 厘米,瓶肩有仰俯云纹,腹有莲文,由于瓶身分瓣,显得花纹格外突出,而且色如蒸栗,莹澈照人,是匏器的珍品。

图 22 漆雕《剔红观瀑图八方盘》(元)张茂

剔红,是雕漆工艺中的一个品种。它是用笼罩漆调色,在器物胎骨上层层积累到一个相当厚度,然后用刀雕出花纹。凡是红色漆雕的器物,叫作剔红器。张茂是元代漆雕名家。“剔红观瀑图八方盘”中间八方开光雕松轩。轩右一老人临曲槛,眺望对山瀑泉。轩内外童子各一人。天空、地面和水,用三种不同花纹锦地雕成。盘旁雕仰俯花朵组成的图案。(课本图制版时未放正,特此勘误)

封底图 青铜器《鸟兽龙纹壶》(春秋)

高 44.2 厘米,口径 16.5 厘米,腹径 25 厘米,底径 19 厘米,重 6.82 公斤。形制较高,颈部偏长,颈与腹之间略有收缩,是春秋后期的式样。自口沿以下有纹饰四道,前三道都作蟠龙和人面鸟身的怪兽纠缠,第四道是兽面衔两蟠龙,相对展开。纹饰的间隔处饰有牛、犀、虎、豹等小浮雕,还有虎食魅和走兽践蛇、咬蛇等形象。腹下饰伫立的雁群一圈,曲颈昂首,姿态生动。这些反映古代神话的纹饰,当时包含着辟邪的用意。

图 23 工业美术《汽车》

图 24 商业美术·广告画

图 25 时装

图 26 家具·躺椅

(三) 雕塑

雕塑是以可塑性材料、固体材料,通过捏塑、雕刻、铸造而成的具有三度空间的艺术形象,用以反映现实生活和作者的审美意蕴。雕塑以其立体实物造型,可使观者从不同角度和距离观赏,从而获得不同的感受和综合印象。雕塑是雕刻与塑造两种表现手法的统称。雕刻是用能够雕凿的硬质固体材料,如各种石料、木料、砖料、竹料等,以刀、凿、锤、锉等工具,进行雕、刻、打磨而成。雕刻由使用材料不同而分为石雕、木雕、竹雕等等。塑造是用可进行捏塑的软质的固体材料,以手、刀、刮为工具进行捏塑而成的艺术形象,通常称为塑像。粘土是其主要材料。用泥土造型后不再进行加工的为泥塑。我国古代庙宇中的佛像是泥塑后加以彩绘装饰,称为彩塑。以泥塑为原形进行翻模浇铸,并由灌注的材料的不同而分为石膏像、铜像及其他金属像。另外有一种是将空心泥塑加以烧制而成,称为陶塑,如秦兵马俑。有的陶塑施以彩釉称彩陶塑,如唐三彩俑。

雕塑从形式上分为圆雕和浮雕两类。圆雕是四面均可观赏的,不必附着于任何背景上的雕刻作品。浮雕是在平面上凸起的,可一面或两面观赏的雕刻作品。浮雕根据其表面凸起的厚度,又分为高浮雕和薄浮雕(亦称浅浮雕)两种。另外尚有介于圆雕与浮雕之间的雕塑,即在浮雕基础上镂空背景部分,其根据处理程度和观赏面,分为单面雕和双面雕两种。

按雕塑的用途、派场、目的,又分为架上雕塑,通常指展览陈列之用,规模形体不甚大的小雕塑;纪念碑雕塑,指用于纪念性的雕塑,如人民英雄纪念碑的浮雕,毛主席纪念堂的雕塑等;园林雕塑,通常指装点园林景致的雕塑;实用装饰雕塑,一般指用于室内装饰、建筑物装饰之用的雕塑。

学生使用的课本雕塑图例说明:

图 27 雕刻《乐山大佛》(唐)

这尊摩崖造像,位于四川南部乐山市凌云山的大渡河、青衣江、岷江汇流处,依断崖峭壁雕凿,是尊弥勒坐像,通高 71 米,头高 14.7 米,脚面可坐百人,是我国最大的石刻雕像,也是世界最高大佛。始建唐开元初(公元 713 年)成于贞元 19 年(公元 803 年)历时 90 年。弥勒是佛教所谓的“未来佛”,是“兜率天堂”的主宰。当初凿建大佛,是因三江汇流处水势湍急,船舟经常倾覆,凌云寺和尚释海发起造佛,借以减杀水势,保护航船,普渡众生。佛像凿成后并建有 13 层大佛阁复罩其上,巍巍壮观。大佛两侧佛龕雕凿经变故事,其中力士、菩萨、飞天和供养人等形象,皆栩栩如生。显然佛像不能起减杀水势的作用,但在当初却可以镇定行船人的心理,相信有佛保佑而稳定情绪,起到战胜水流的精神作用。今日则成为人们的审美对象,此地亦因大佛而成为人们游览胜地。

图 28 彩塑《菩萨》(隋)

这尊彩塑菩萨像是敦煌莫高窟 244 窟隋代作品,身后是壁画。其菩萨为女容,却画有胡须。佛教认为菩萨皆无生无死,亦无性别。他们在世人面前可根据不同需要,显现各种化身。唐朝以前的菩萨造像有男相也有女相。唐以后多为女相。民间的菩萨一般皆为妙龄女子。

图 29 陶塑《马》

这两具马为出土的陶塑。奴隶制社会奴隶主死后以真人殉葬,后改用木、石、铜、陶等材料制的偶人代替,称为俑。现出土的俑多为陶俑,与陶俑配套的还有车舟、马匹、重楼、禽兽等陶塑,有时将其统称陶俑。如秦始皇陵兵马俑。当时陪葬的目的是为了供死者在阴间享用。此习俗一直沿袭至清末。唐代盛产三彩陶俑,尤以唐三彩陶马著称于世,具有很高的审美价值。有些陶俑尚具有珍贵的史料价值。

图 30 圆雕(铅铸)《河》(法)马约尔(1861~1944)

马约尔是 20 世纪初法国雕塑艺术的前驱者之一。他早先从事绘画和花毯设计,40 岁时因患眼疾,改行雕塑。他强调雕塑的整体性,追求量感美。其人体作品反映模特儿的生气勃勃的健康体魄之美。

封面图 1,第 5 页图 31 画像砖(汉)

画像砖、画像石都是汉代豪族修建墓室用的有图象的砖石。画像砖是模印图象烧制而成,似薄浮雕。画像石是在打磨平的石面上,阴纹阴线,阳文形体,剔地极薄,技法类似“平面浅浮雕”。画像石和画像砖均不破坏建筑物墙壁的平面性,除装饰图案纹样外,其内容有明确的主题和人物故事情节,具有绘画性,故称其为画像砖、画像石,而不称浮雕。但是将其归为浮雕也是可以的。汉代画像砖、画像石是汉代盛行厚葬之风的产物。当时以“厚葬为德,薄终为鄙”,有的人甚至倾家荡产也要厚葬双亲,以显示自己的“孝行”。当然,修建祠堂、墓室厚葬者均是豪强官宦之家。现在我们认为汉代画像石、画像砖既是建筑材料,又起到装饰祠堂、墓室的作用,当初则是为了对墓主引魂升天。因为当时人们以为人死后灵魂不灭,可以升入天界,地主豪强们希望死后仍能享受生前的权势和富贵,所以竞相抛置人力物力,集中名工巧匠,营造墓室,雕绘墓壁,烧制俑像,把阴间布置得如同地上一般。画像砖、画像石除了描绘有引魂升天的情景和灵魂所生活的天界外,还有大量的描绘现实生活的画面。其涉及面极广,如有车骑出行、乐舞百戏、水陆攻战、农桑耕作、收租借贷、冶炼制盐、商市贸易、庖厨宴席、讲学、祭祀、行医等等,是我们认识汉代社会的重要形象文献。

(四) 建筑艺术

建筑是人类为了躲避风寒雨雪和住宿安全营建居所发展起来的。因为它是物质材料构成的巨大的形体,必然引起人们美感上的反应,就有一个如何构建才能美观的问题。随着人们对建筑形体美的要求,建筑师们也尽量按照形式美的规律去造型。因此,不同历史时期,出现了体现不同时代精神和审美观念的实用功能与审美相结合的建筑。例如我国故宫、罗马大斗兽场、意大利米兰教堂以及悉尼歌剧院等,都是具有很高审美价值的建筑物。

古罗马建筑学家维特鲁威在两千多年前就指出建筑有三个要素:适用、坚固、美观,成为建筑的指导原则。今天仍是如此。所以,对国际建筑界有深远影响的近代著名建筑学家奈尔维说,建筑现象具有两重意义:一方面是由服从于客观要求的物理结构所构成;另一方面又具有旨在产生某种主观性质的感情的美学意义。建筑现象的这种两重性,使建筑处于一个完全不同于其他艺术的领域。因为在其他艺术中,制约艺术创作的技术手段,都不会象建筑那样具有如此决定性的意义。即使在科技发达、财力雄厚的今天,作为现代建筑师的代表人物贝聿铭仍提出建筑要注意:第一是建筑 and 环境的结合;其次是形体和空间;第三注意建筑为人所用,为使用者着想的指导思想。

就建筑具有的艺术性来说,虽然建筑可以通过本身的形体体现造型的美,表现建筑师的审美意识,但由于其不能再现生活,不能表现事物,主要是不能自由地表达建筑师的 思想情感,而与绘画、雕刻造型艺术有着本质的不同。即使具有美学意义的建筑设计,因无法建造出来,也就失去其意义。因此,将建筑艺术视为造型艺术,只是作为广义的造型艺术而言。作为建筑的艺术形象,指的是由总体布局、空间序列、各单体建筑的造型结构、内部空间以及尺度、比例、材质特性、装饰、色彩等多种因素构成的总体形象。

建筑从功能上分,有公共建筑、工业建筑、城市民用建筑、农村民用建筑、纪念性建筑等。因为人们对宫殿、坛庙、塔、园林、剧场、纪念碑、博物馆等建筑,要求具有更高的艺术性,所以这些建筑往往也代表一个国家一个地区的建筑艺术风格与水平。因此,一般建筑则不足以体现建筑的艺术性。

学生使用课本建筑艺术图例说明:

- 图 32: 民居建筑设计效果图
- 图 33: 楼梯走廊
- 图 34: 客厅
- 图 35: 餐厅
- 图 36: 卧室
- 图 37: 盥洗室
- 图 38: 卫生间

封面图 3 北京天坛《祈年殿》

天坛是古代京都供皇帝祀天之坛。北京的天坛建于明代永乐十八年(1420年),是我国古代有高度艺术水平的建筑群,有垣墙两重,形成内外坛。坛墙南方北圆,象征“天圆地方”。主要建筑在内坛,建筑有圜丘坛、皇穹宇、祈年殿和皇乾殿。封面图为祈年殿,是圆形平面的大殿,上覆三层蓝色琉璃瓦顶,最上为金顶,三层间金碧彩绘,下层朱柱门窗,屹立在白石台阶上。其三层屋檐逐渐收缩,形成优美的抛物线外轮廓。蓝色瓦顶层层向上,仿佛可与苍天相接,是思想内容与建筑艺术达到高度统一的杰出代表作品。

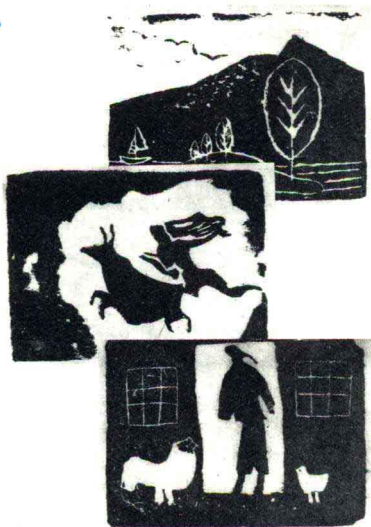
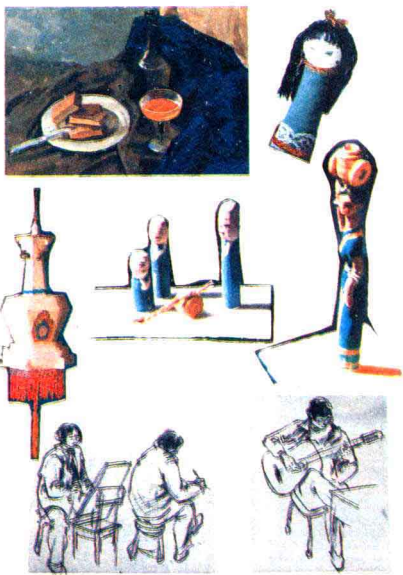
第二课 同龄人的美术作品

编选此课的目的之一是通过欣赏同龄人的美术作品(以绘画为主)后,让学生自由命题创作一张画,使教师了解新生的绘画水平,以便有针对性地进入第三课绘画教学;之二是通过欣赏同龄人的美术作品,对学生创作起到启发、激励作用。

作为同龄人的美术作品也是多种多样的,课本中印的图除一张水彩写生《天安门》外,其余均为绘画创作,主要供学生自由命题画时的启发参考。我们这里再选编一部分初中学生的各类作品,供教师教学中参考。本课未附加参考教案。

本课第7页右上角的油画,是毕加索15岁时的风俗画作品,描绘身披白纱头戴花环的女郎跪于祭坛之前向上帝祈祷的情景。画家运用古典油画手法,背景昏暗衬托出白纱衣裙少女,物象质感表现得很真实。

《天安门》是50年代初中生的水彩写生。其余作品均为当代中国和各国同龄人的绘画作品,他们分别用不同手法表现出不同的主题和意蕴。

第三课 具有特征的面孔

课文中说“世界上没有相同的面孔,即使孪生兄弟也是这样”,其原因就在于每人都具有自己的个性与特征。画人像应该注重表现相貌特征、性格特征、职业身分特征。但对初中学生来说,要求表现后两者过于难,而要求画出相貌特征则比较实际。怎样才能画出具有特征的面孔呢?

一、把握脸型特征

画人像首要的是把握对象的脸型特征。人的脸型各异,中国古代画家将人的脸型分为八格:田、由、国、用、目、甲、风、申,以汉字之形,形象地区分出各种脸型特点。我们画人像时,首先要注意到对象是哪种类型的脸型,在画大体轮廓时就要将其表现出来。脸型特征没有把握住,比如把方脸画成尖脸,就再也画不象所画的对象了。

二、“三停五眼”是衡量写生对象五官比例特征的准绳

人的五官大小及特征各不相同,比如我们感觉某人的鼻子长、嘴大、眼小,是由于我们以一个“标准”比例去衡量。这个标准比例,就是“三停五眼”(见课本第9页右上图)。

鬓际至眉 = 眉至鼻底 = 鼻底至颏底,称之为三停。

脸的正面,眼睛在头高度的 $\frac{1}{2}$ 处,脸宽为五个眼长,两眼之间为一个眼长,称五眼。

“三停五眼”是前人根据成人面部五官比例归纳的。如果写生对象五官比例,有不同于此的,则成为其明显的特征。因此,“三停五眼”是我们衡量写生对象五官大小、比例、位置的准绳。

三、注意五官形象特征

比例位置特征掌握之后,就要注意观察和捕捉五官形象特征。如眼,有大小,眼形有丹凤眼、杏核眼等等不同;眉,有八字眉、剑眉、柳叶眉、蛾眉、粗眉、细眉等之别;鼻,有高鼻、塌鼻、翘鼻、鹰钩鼻、蒜头鼻等等;嘴唇有厚薄的不同,嘴角有下垂上翘的区别以及牙齿对嘴的影响等。

四、特征要强调适度,不可弱化

同学之间互画或自己对照镜子画人像有两种倾向:一是将特征极大夸张,成为漫画或丑化;二是将其特征弱化或美化,比如将小眼睛画成大眼睛,大嘴画成小嘴,美化的结果也就抹煞了对象的特征。因此,引导学生画人像时,一要强化特征,即对特征稍加夸张一点,对方是大鼻子画得宁可过大一点,短鼻子画得略短一点,小眼睛画得更小一点,这是强调特征;二要特征强调得适度。

课本第9页图释

关天培像(局部) (清) 无款

范仲淹像 (明) 无款

徐渭像 (明) 无款

佛图澄像 (明) 赵用贤画

吴梅村像(局部) (清) 顾见龙画

沙山春像(局部) (清) 任颐画

模特儿照片

莫迪里阿尼的人像作品

劳特累克的作品

模特儿照片

模特儿照片

莫迪里阿尼的人像作品

莫迪里阿尼的人像作品

模特儿照片

模特儿照片

莫迪里阿尼的人像作品

马蒂斯的自画像

毕加索的自画像

劳特累克

劳特累克(1864~1901),法国著名画家。出身没落贵族。受过学院派训练,但他能吸收印象派色彩和明快画法,自成一家。受德加影响较大。作画多以底层社会生活为题材,马戏团、酒吧间、舞女、妓女等是他绘画的主要形象,表现了资本主义社会的黑暗与虚伪。

课本中的头像,是他画的正在舞蹈的舞女的局部,与模特照片对照,可以看出其夸张的表现手法。

马蒂斯

安利·马蒂斯(1869~1954),著名的法国画家。20世纪初期野兽派的代表人物之一。他受到印象派、后印象派的影响和得到东方艺术与原始艺术的启发,绘画以强烈的色块组合及运用简化的线条,而具有平面的装饰意味。他喜画人物,所画形象大多按照形式的需要,加以夸张和变形。他力求以自己的艺术给人以视觉快感为目的。

从课本中他所画的自画像中可以看出他夸张特征及用线等表现特点。

毕加索

巴勃罗·毕加索(1881~1973),西班牙人,20世纪最有影响的画家之一。少年时代即有出色的写实作品问世,(课本“同龄人的画”中的油画,即毕加索15岁时的作品),青年时来到巴黎,善于吸收当时时代艺术特点,创造自己的风格,是立体派代表人物之一。其一生画风不断变化,直至老年。1944年加入法国共产党。为抗议德国法西斯轰炸西班牙而作的《格尔尼卡》,以重叠、动乱、变形的形象,表达了一种不安的愤怒的情绪,成为举世闻名的作品。他作画强调个人主观的感受,认为自己内心的特殊的感受,才是真正的“真实”。

课本中的自画像,是其早期作品,表现了画家外形特点,具有敏锐的目光和正在构思的神态。

莫迪里阿尼

莫迪里阿尼(1884~1920),出生于意大利,22岁到巴黎。开始从事雕塑,受到埃及、印度等东方艺术与黑人雕刻的影响,运用变形及夸张的方法进行创作。后来因身体不支而从事绘画,成为20世纪绘画中的肖像大师之一。他画的肖像具有原始艺术稚拙的意味和漫画式的夸张变形特点,人物性格却表现得鲜明。画家36岁死于肺结核。

课本中的头像画,是其所作的人物肖像画的局部,从与模特儿照片的对照中,可以看出他夸张了写生对象的特点,形象既象又传神。

沙山春像

课本中的沙山春像,是画家任颐于清同治7年(1868年)为沙画的大半身带景肖像画的局部。从画的补款看,沙山春当为任颐同时代人,是人物、花鸟画家。生平不详。

此画工写结合,头像工细,衣装意笔,背景大写。作为沙山春头像的外部特征,画家准确地画出:长脸浓眉、鼻梁高隆、下唇丰厚、下颏方大等特点。

作者任颐(1840~1896),初名润,字小楼,后字伯年,浙江绍兴人。是清末杰出的画家。14岁到上海,得到任熊、任薰指教,进步迅速,是一位早熟画家。近30岁画名渐大,求画者甚多。任颐在上海,经常坐城隍庙茶馆,对来往的各种人物,目识心记。平日亦留心花鸟、家禽。观察一物,聚精会神,必至领悟始罢。他吸取前人画法,又有创新,因而使“海派”画名远播。任颐花鸟画造诣极高,又精于人物画,且是杰出的肖像画家。所画人物肖像形神毕露,充分显示出画家的高度的艺术概括力与艺术表现力。

徐渭像

徐渭(1521~1593)字文长,号天地,又号青藤。浙江山阴(今绍兴)人。他不仅是明代开大写意画派的杰出画家,而且是一个有名的剧作家。一生潦倒,多次乡试均未考中而灰心功名,一度精神失常,致误杀妻子而被捕,过了7年的监狱生活。出狱之后,已是53岁,才真正开始他一生具有历史意义的文学艺术的创作活动。其许多重要作品,都是这个时期产生的。卒年73岁。正如他自题《青藤书屋图》中所说的,以“几间东倒西歪屋,一个南腔北调人”结束其一生。

徐渭不幸的一生,使他对世俗人情有了较清醒的认识。平素生活比较狂放,对权势不谄媚。当道官来,求一字不可得。过着清贫生活。题《葡萄图》道:“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风,笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中”。此诗流露出其不得志的心情。在无可奈何时,曾“忍饥月下独徘徊”。

课本中的徐渭画像,是明代画家所作,因无款而作者不明。画家以写实手法画其脸形与五官特征,颧骨突出,双眉微蹙,未加修饰的胡须半遮掩着紧闭的嘴唇,表现了一个清贫、潦倒、不得志,内心却孕育着冲动情感的文人画家形象。

范仲淹

范仲淹(989~1052)北宋政治家、文学家,字希文。苏州吴县(今属江苏)人。大中祥符八年(1015)进士。少时贫困,努力学习。出仕后有敢言之名。仁宗天圣中任泰州盐官。泰州知州张纶从其议修海,使大量土地不受海潮淹没。宝元三年(1040)西夏攻延州,他与韩琦同任陕西经略副使,改革军制,巩固边防。庆历三年(1043)任参政知事,主张建立严密的任官制度,注意农桑,整顿武备,推行法制,减轻徭役。因为保守派反对,不能实现,他亦罢执政,出任陕西四路宣抚使。后在赴颍州途中病死。工于诗词散文,所作文章富于政治内容。他在《岳阳楼记》中,倡行先忧后乐,自己也能实践。虽居高位,平日生活却很朴素,并以所得接济族人,文士多出其门下,所以各方闻其死讯,都为嗟叹。

这是一幅明代画家所作的工笔重彩范仲淹肖像,全画已残,无题款,故不知何人所画。画面上的范仲淹,身着官服,手持笏板,表现其敢于上谏直言和“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的正直、慈祥的精神面貌。稀疏的髯须具有文士风度。

关天培像

关天培(1780~1841)字仲音,号滋圃,山阴(今江苏淮安)人。生于清乾隆45年,道光21年卒。道光时官为广东水师提督,与林则徐、邓廷桢协力防御列寇,战功甚著。后投降派琦善督粤,兴和议,撤海防,英军乘衅进犯虎门炮台,他率军坚守,终因兵少援绝,与将士数百壮烈牺牲,卒谥忠节。

这是一幅工笔重彩全身肖像画的局部,作者敏锐地捕捉了身着朝服的关天培的脸形特征:脸廓形方稍长,下颌角明显,脸形近于“国”“风”之间,鼻形准正,双唇闭合,唇须见白,一对剑眉,右眉前有痣,上下眼睑已开始下垂,表情平和肃穆,双眼却炯炯有神,既表现了关天培的年龄与相貌特征,又表现出无怒已威的战将风度。

该画无款,作者待考。

佛图澄像

佛图澄像作于明万历十八年(1590年),原题“佛弟子赵用贤写”。有的美术史认为此图或是赵用贤请人摹绘而作为功德的。是否为赵用贤手笔或请他人摹绘,我们无从考证。

作为肖像,我们看到的是一位得道高僧的慈祥形象。圆方脸庞,慈眉善目,鼻宽嘴阔,大耳有轮,剃须留有胡楂,以及解剖结构准确的头颅,都描绘得恰到好处。