

经全国中小学教材审定委员会2005年初审通过

DRAWING & SCULPTURE SERIES

美术
选修

DRAWING

绘画

普通高中课程标准实验教科书

湖南美术出版社 编著
现代美术教育研究所

湖南美术出版社

美术

经全国中小学教材审定委员会 2005 年初审通过
普通高中课程标准实验教科书

绘画

湖南美术出版社
现代美术教育研究所

编著

湖南美术出版社

普通高中课程标准实验教科书
美术
绘画（选修）

编 著：湖南美术出版社 现代美术教育研究所
责任编辑：郑宝雄
封面设计：郭天民 刘迎蒸
版式设计：郑宝雄 陈秋伟
责任校对：李奇志 彭 进
出 版：湖南美术出版社
（长沙市东二环一段622号 410016）
重 印：浙江省出版总社
发 行：浙江省新华书店
印 刷：杭州杭新印务有限公司
开 本：890×1240 1/16 印张：6.75
版 次：2005年7月第1版 2007年3月第2版
印 次：2010年12月浙江第9次印刷
书 号：ISBN 978-7-5356-2266-2
定 价：12.25元

【著作权所有，请勿擅用本书制作各类出版物，违者必究】

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与印刷厂联系。电话：0571-87640154

普通高中课程标准

《美术》实验教科书编写委员会

主 编：李绵璐 汪 华

副 主 编：刘勉怡 黎 丹

《绘画》

主 编：陈文骥

副 主 编：郑宝雄 阿木尔

编 委：马晓光 陈淑霞 刘小超 罗文广

李 菁 韩 朝 黄可一 肖丽晖

绘画●目录

普通高中课程标准实验教科书 美术

第一单元 绘画中的形

第一课 形——不需要翻译的世界语	1
第二课 形的视觉印象	7
第三课 形的空间及质感	14

第二单元 绘画中的色彩

第一课 光与色的世界	22
第二课 奏响色彩的旋律	26
第三课 光色心情	31

第三单元 不同绘画种类的学习与实践

● 中国画	38
● 水彩画	64
● 水粉画	69
● 油 画	76
● 版 画	81
● 漫 画	92

绘画●雕塑系列

贺年卡(毛笔)(现代) 吕胜中

这是一位艺术家赠给友人的贺年信，这封信以独特新颖的图像语言方式，表达了对朋友的新年祝愿。你能尝试解读此信的内容吗？

中文“羊”字的最初来源是一个羊头图形，可见我们祖先在交流中图形表达所起的重要作用。

思考与交流

如果让你表达同样的含义，你会怎样表达？尝试画一个草图。

少女与和平鸽(钢笔)(西班牙) 毕加索

绘画，是人类造型活动的一种重要方式。在生活、工作与学习中，人们经常根据自己对物象的某种理解，借助绘画的形式来传达或获取信息，表达自身的心理感受和对世界的认识，从而达到相互交流的目的。

远古时代，我们的祖先就是依靠图形的方式来表达和实现相互之间的信息传播的。而在视觉媒介影响力日趋增强的今天，更是进入了“读图时代”——以图形传播信息的方式，正变得更加普遍。

一、会说话的图形

一般图形都具有其特定的符号意义，它可以表示或隐喻某一事物的本质或含义。图形的大小、方向、位置、繁简和组合的变化都可能产生特定的含义，并包含有丰富的情感意味。

阿尔塔米拉原始洞穴壁画(西班牙)

这是反映原始人狩猎生活的原始洞穴壁画局部。在当时可能具有哪方面的意义呢？记录狩猎成果□；传授生产技能□；表达狩猎心情□；其他□。（在你认为对的地方打√，并谈一谈你的理由）

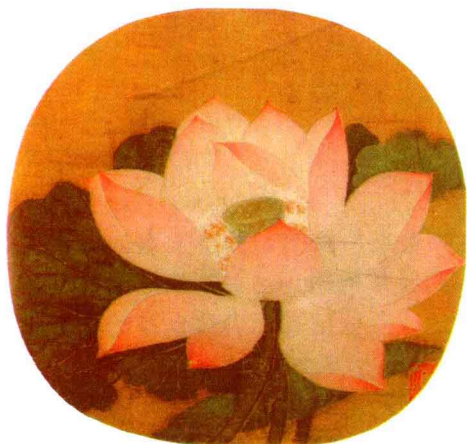
电梯标志

这是一个现代生活中我们经常见到的标志图形，它将梯、人及有方向性的箭头符号组合在一起。

都市喧嚣之三(油画)(现代) 曹力

画家将动态的马、零散的单车、暗影的人脸等繁多的形象全部都呈现在一张画里，将这些形象作为传达现代都市喧闹和浮躁的视觉符号。

出水芙蓉图（中国画 绢本）（宋代）佚名
古人笔下的一朵荷花，你能读懂它的寓意吗？

羊角（油画）（现代）冷军
一个具有象征意义的羊头骨被有些破旧的印有模糊文字的纸包裹着，并被放置在贴满同样纸的背景上……画家用他细腻深入的刻画，努力传达他的看起来有些深奥的哲理，你看到它能否想到一些什么呢？

母与子（木版画）珂勒惠支
粗犷的刀触，强有力的造型，这位德国女画家在表达一种怎样的心迹呢？

□ 生活中，我们所使用语言是有趣的。在表达不同事物时，我们会采取不同的叙述方式和口吻。比如，面对亲密的人，我们会用轻柔的喃喃细语；而演讲一个崇高的题目时，我们常是豪言壮语；有时为了吸引听者，我们会采取不同寻常的叙述方式。由于地域不同，各地逐渐形成各自有趣的方言，它在交流中让我们相互识别对方的地域身份，同时也让我们的生活变得丰富有趣。

在绘画中，图形是表达我们内心世界的语言。对事物意义的阐述，对个人情感的传达，选择恰当的表达方式是很重要的。不同的情绪，要选择不同的“语气”来表达，不同的“语气”，要选择恰当的图形来描述。绘画者本身的艺术观念及其经验，与其绘画的风格有着本质的联系。地域的差异，历史的差异，这些也必然影响到我们的造型观念。

学生作业

儿童画和现代主义绘画经常采取我们不太熟知的表达方式，去叙述他们心中的世界，把我们带到了一种完全不同的情境中。

在深夜与晨雨中的夜莺歌声（法国）米罗

思考与交流

选取一段文字（1. 月光如轻纱般笼罩大地。2. 天边飘过一朵白云。3. 风呼啸着，闪电像剑一般刺穿黑幕似的乌云。4. 故乡的荷塘。）用绘画方式来表现文字的意境。

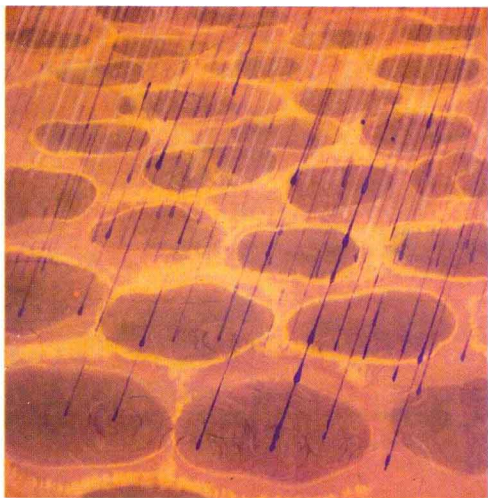

韩熙载夜宴图（局部）（中国画 绢本）（五代）顾闳中

肖像（德国）丢勒

由于东西方文化观念上的差异，东西方绘画语言在发展过程中形成了明显的风格差异。中国传统绘画侧重反映主观感受，注重意境和传神，线条的表现在中国传统绘画中占有极其重要的位置。而西方绘画，尤其从文艺复兴到19世纪，较多地受到理性主义的影响，较多地使用科学手段着重描绘客观世界的光影、色彩、结构和空间。

画布上的日本雨（丙烯）（英国）大卫·霍克尼
从雨点运行的轨迹中，我们感到了线。

头像（钢笔）（法国）马蒂斯
人脸上没有实质意义上的线，但结构转折所产生的面与面的分界，让我们感受到了线，我们一般称之为轮廓线。

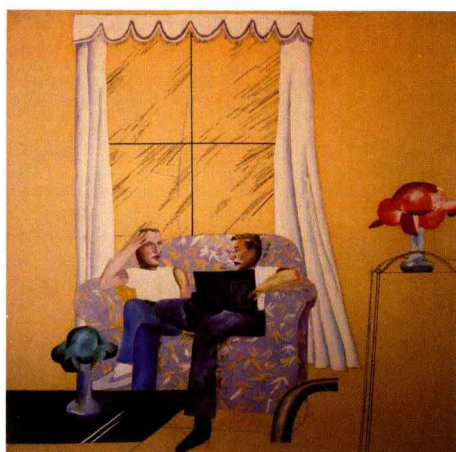

头像（蜡笔）（瑞士）贾克梅蒂
同样是头像，这张画里的线超出了轮廓线的范畴，它应该是画家思维活动的轨迹。

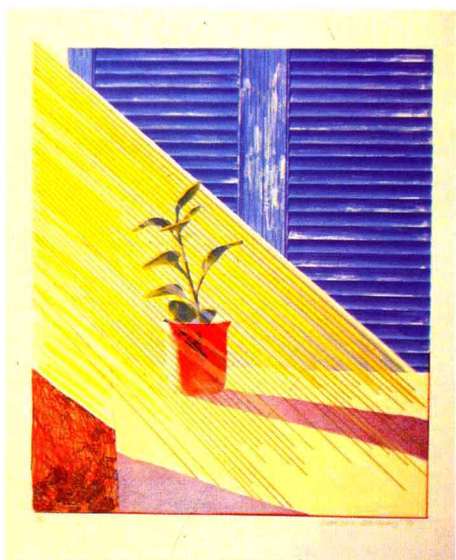
二、线——来自心灵的感悟

□ 在绘画情境中，我们即使画一些简单的东西，其意义也是不同寻常的，因为画家不仅是画其所见，更是画其所思、所感。

例如线条，我们认真地做一下研究就会发现，所谓绘画中的线在客观物象中往往是不存在的，是虚拟的。显然，它来自我们对自然界某种现象的感觉，也就是说，那不仅是用眼睛看见的，也是用心灵去体会的，它所表现的是我们心灵的感悟。

家庭场景（丙烯）（英国）大卫·霍克尼
窗户玻璃上本没有线，加上线后，玻璃的质感加强了，它可能是窗外的雨或者风，也可以是玻璃上折射的光线，它是画家对玻璃材质的一种综合印象。

阳光（石版画）（英国）大卫·霍克尼
光本身没有线条。但光是有方向性的，是运动的，运动让事物产生了线性，这也是我们经常说到光线的缘由。

（选自《美国插图集粹》）

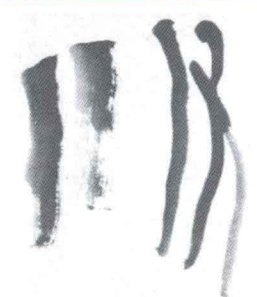
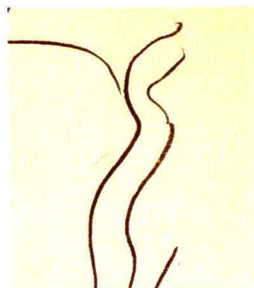
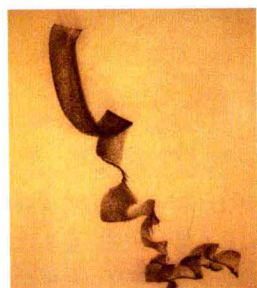
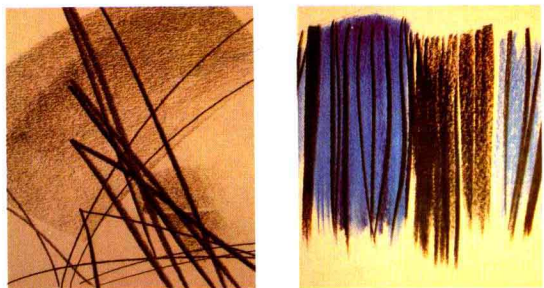
音律也具有运动的轨迹性，因此我们可以从音律中想到线条。

（选自《美国插图集粹》）

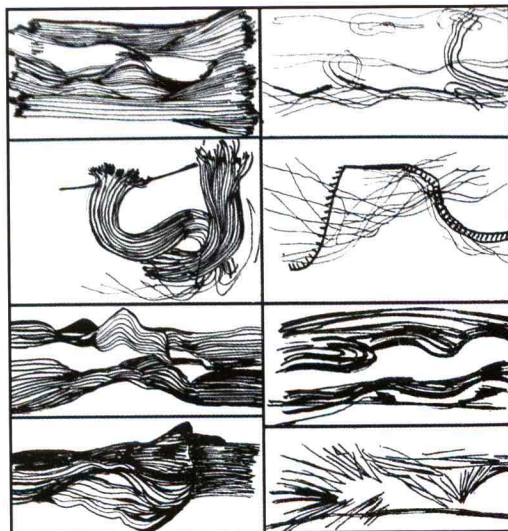
思考与交流

通过本页的讲述，你会发现线条通常以两种形态被我们感知和联想到：一种是静态的轮廓线，一种是运动的动势线。除了书中图片展示的线，你还能想到哪些？并尝试用线来进行表达。

不同形态和材质的线条

在生活中我们看不到风的形状，我们只能看到它对其他物象所造成的影响。而这位学生却直接用抽象的线条表现自己对风的不同感受，使无形的风成为可以用眼睛看到的现象。

风 学生作业

线条					线条				
线条		温柔	飘飞	很高兴	线条		温柔	飘飞	很高兴
形	直				质	糙			
	曲	✓				光	✓		
	长	✓				润	✓		
	短					干			
势	快				组织	平行			
	慢	✓				交叉	✓		
	涩					有序			
	畅	✓				无序	✓		

永乐宫壁画（元代）

永乐宫壁画中圆转的线条恰如其分地表现了飘飞的衣袖。

不同线条能引发我们的不同感受。线条的形成伴有速度、方向、长短、曲直、轻柔、深浅、粗细、疏密、材质以及排列方式等等诸多的变化因素。因此在表达客观物象时，它的表现力是极其丰富的。有许多形容词都可以通过线条来表达，比如疯狂的、舒缓的、烦躁的、安静的、甜的、苦的等，线条可以传达我们对事物的真切感受。

线条可以将对象的形状特征从物体复杂的结构中抽离出来，概括画家对物体本质的感受。这在我国和西方的绘画中都可以找到成功的范例。

减笔人物（宋代）梁楷

巴尔扎克（西班牙）毕加索

思考与交流

1. 找两个形容词，尝试用线的形式表现词义。
2. 分析一组线条，把你的印象或感觉在上面的表格中勾出来。

线描头像（西班牙）毕加索

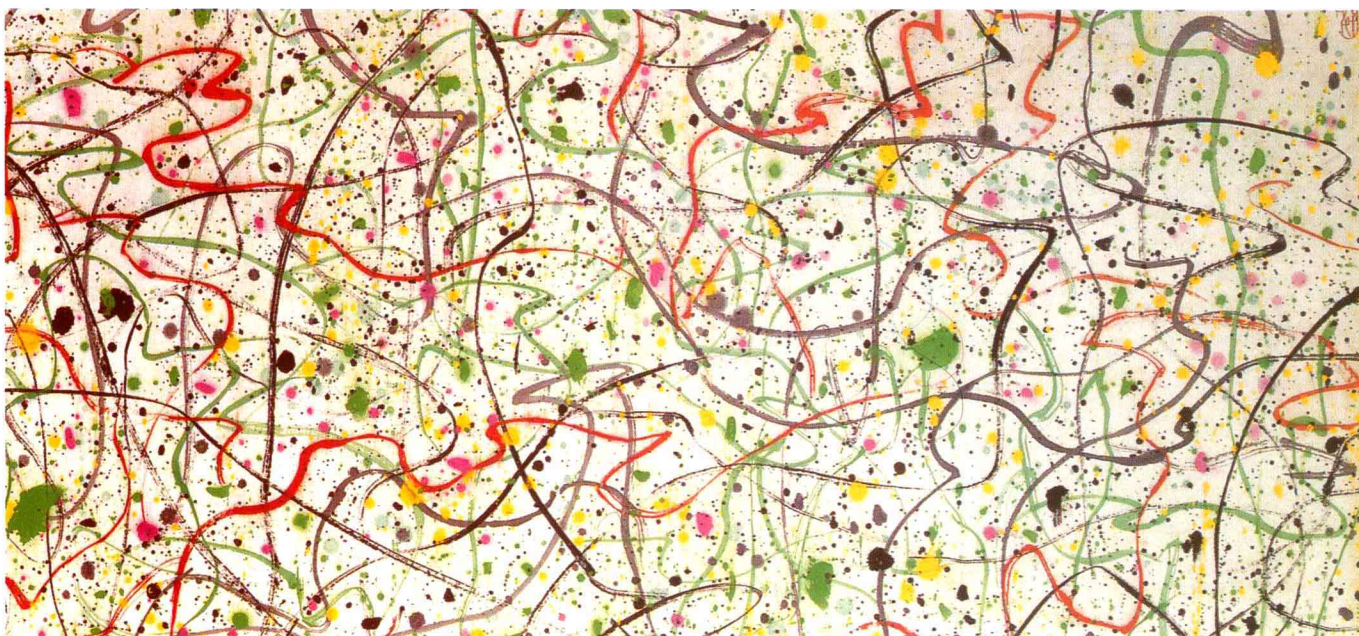
密集而躁动的线条，让我们猜测到画家此时的心情。

□ 线的来源往往出自画家的个人体验和创造。其中一部分是通过画家依据某种现象的判断产生的。而另一部分则完全出自艺术家个人的情感流露，是心情的自然痕迹。

缓慢的线条需要我们在凝神静气的状态中去完成，它会营造宁静、温馨的气氛；快速的线条干净利落，给人果断冲动的感受；粗犷的线条表达内心激情涌动癫狂的状态，会造成强烈的视觉冲击感；轻柔的线条表达内心温暖与平和……这些感受大多源自个人心理的直接投射，线能表达我们的情绪。

思考与交流

试比较毕加索的《线描头像》和吴冠中的《春如线》中的线条，体验其中各自的情绪，然后模仿两张画的线条特点画两张线条画，看能不能画出自己的心情。

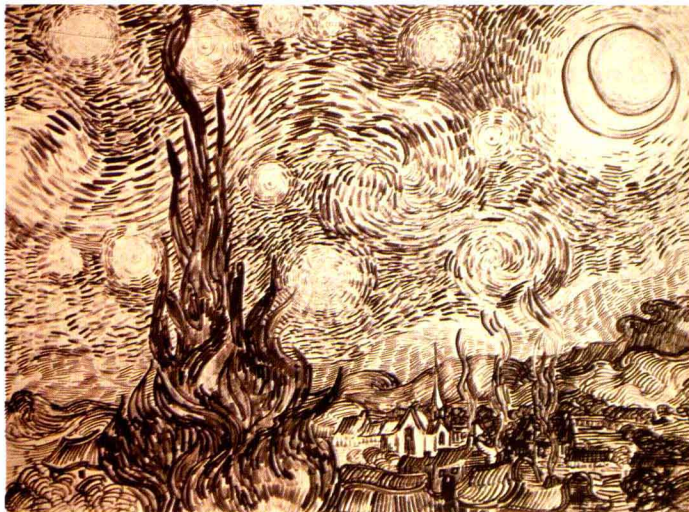
圆转而飘逸的线条，这是画家对春天的赞美。

春如线（局部）（中国画 纸本）（现代）吴冠中

晨曦在望（黑白木刻）肯特

有序的线条，让我们体会到晨曦初来时的静谧。

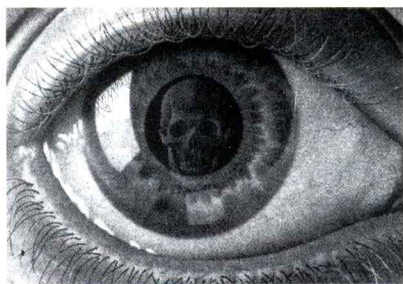
星夜（钢笔）（荷兰）凡·高

弯曲而抖动的线条，让我们感受到画家躁动不安的内心世界。

蝴蝶 广州美术学院学生作品

这张作品是蝴蝶吗？它是又不是，它是一只幻化的蝴蝶。它很怪，但它很有意思。

眼睛（日本）福田繁雄

这幅画在眼睛里加上一个骷髅，其中含义你能看懂吗？谈谈你的感受。

三、延伸意义的图形

□ 绘画创作中象征性的手法用来表达创作意图的情况比较多见。通常用比拟或隐喻的形象来显示某一事物的本质或含义。当这种形象所代表的意义被大众普遍接受时，这个形象就有了象征性。象征的图形依赖于欣赏者的经验和联想。一种图形在不同情境下会被强化出多种类似或完全不同的含义，而许多形象，由于长期固定地表现某种事物而具有一种符号式的象征意义。

在现实生活中，许多物象之间具有某种必然的联系，比如蜂蜜和花、阳光和大地。而在某些特定的绘画情境里，许多原本看起来并不相关联的形象被并置在一块，它们会产生意想不到的意义。如上图有眼睛的蝴蝶，可以产生许多新的诠释。

当你抓起画笔构筑形象时，即展开了想像的翅膀，图像让你体验用一种更为新颖别致的方式去描述世界。

思考与交流

找找看，毕加索画了哪些形象，它们可能象征什么？然后试着分析这幅画表达的内容。

格尔尼卡（西班牙）毕加索

木版画作品三幅
（比利时）
麦绥莱勒

麦绥莱勒是比利时当代著名的版画家。他一生以木刻为主要武器，反对战争，拥护和平，诅咒黑暗，歌颂光明。他充分利用象征性的手法来完成作品，从他一生留下的数以万计的木刻作品中可以看到画家反复使用一些形象来传达自己的思想。在他的画中太阳象征光明；星星和月亮象征幻想；手象征渴望；花朵象征幸福；十字象征死亡。

活动建议

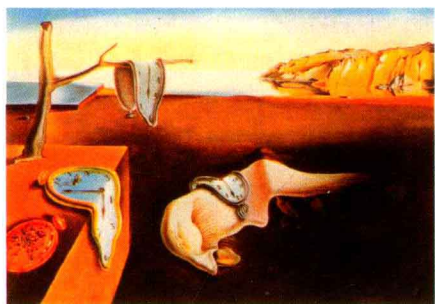
1. 用不同的线条，借助具象或完全抽象的形式，画一段《心情日记》。（诸如愉快或不愉快的心情）
2. 根据你想表达的情绪，试着用不同的线条改画凡·高的《星夜》。
3. 以一个事物引发联想，运用本课中你所喜欢的形式完成一张不限形式、材料的小创作。

风景速写（现代）吴冠中

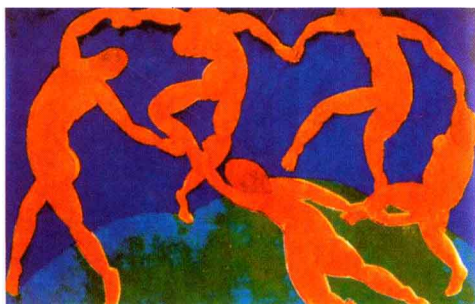
我们在观察事物时，事物便会在我们的大脑中形成视觉印象。这种视觉印象就包含了我们对事物的形的观察结果。通常视觉印象跟我们观察的深入程度有关，也跟我们审美情趣有关。如果我们对一个事物凝神贯注，作长时间的写生，我们会获得深入细致的视觉印象，呈现细致而完整的形；如果我们瞬间一瞥，作短时间的速写，我们获得的是大致的印象，而呈现简略的形。

视觉印象在大脑中存储一段时间后，在我们大脑中会形成记忆，记忆中的形是经过我们提纯和强化的形。有时大脑中沉淀的记忆还会化成一种奇怪的形在梦中出现，如超现实主义绘画就经常表现这种梦境中的形。

永恒的记忆（西班牙）达利

画家将弯曲而柔软的钟表，远处的湖水与岛屿等毫无联系的东西构成荒诞不经的画面。这些在现实生活中是不可能存在的，画家通过画面传达了瞬间和永恒的梦境。

舞蹈（法国）马蒂斯

“准确并非真实”这是马蒂斯的绘画观。马蒂斯的绘画十分强调观察，但他画中的形却极其简洁，这是一种在深入观察的基础上，经过过滤提纯的记忆。

从我们通常忽视的情景中，画家却敏锐地感受到了美。这种美包括自然形本身的造型美、纹理美以及这些形在相互交错中的节律美。当他将感受到的美的视觉印象用绘画的方式表达出来时，一张绘画作品就产生了。

艺术家应当怎样观察世界？

“观看一切事物都应当像第一次看见它们那样，他应当善于终生用婴儿的眼光来看世界，因为丧失这种视觉能力，就意味着画家失去一切新颖的，亦即富有个性的表现力。”画家马蒂斯的这段话讲述了他的理解。

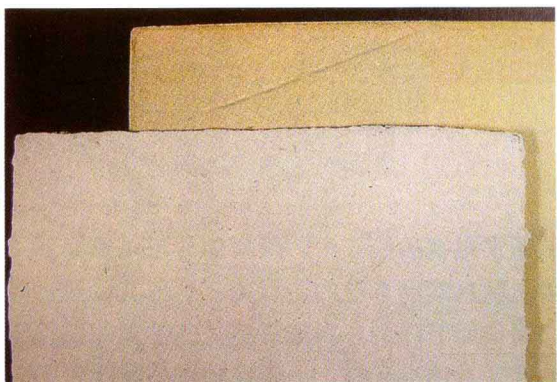
基督的长袍（1508年）（德国）丢勒

细致的观察得到的深刻印象，呈现出完整、细致的形。

风景（德国）荷夫曼

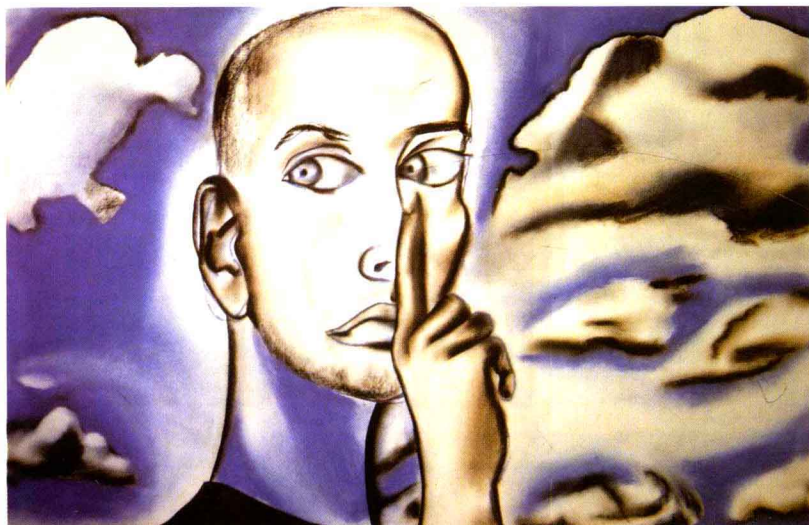
荷夫曼的这幅作品表现的是风景，画中简洁、概括的形的处理看起来是即兴、快速完成的。

一、客观物象的轮廓在平面上呈现出外形

因为绘画的表现是在平面的二维空间中展开的，它可以是一张纸、一块画布或一面墙壁，因此客观物象在绘画中呈现的实质上是平面的形。平面的形是有边缘的，这形的边缘在绘画中我们称它为外形或称轮廓，外形的起伏变化和物象的内在结构具有必然的联系。比如手的外形起伏的地方，也就是手的结构变化的地方。

外形和情绪的表达也有着密切的联系。有时为了强化形象的表达意味，我们会对外形进行必要的处理。

无题（粉笔）（意大利）克萊門特

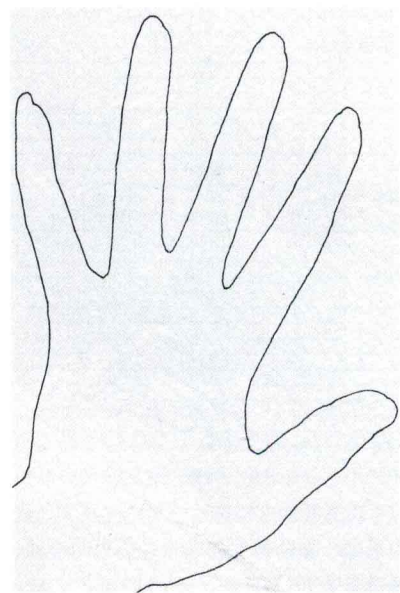
纤细、瘦弱的外形，加上舒缓平滑的线条，使画面营造出一种平静、寂寥和忧郁的气氛。

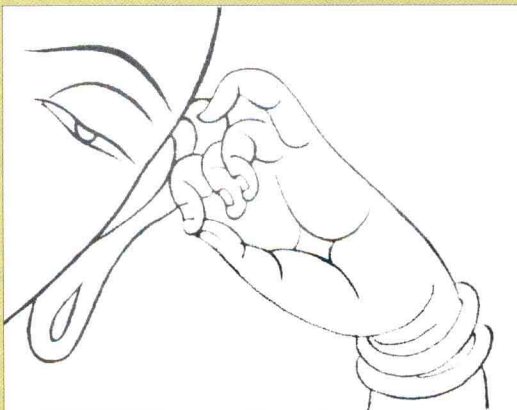
呐喊之手（厄瓜多尔）瓜亚萨明

方面有力的造型，让我们感受到呐喊的震撼。

这是将手平贴在纸上直接描画的图形，你能感觉到它的结构起伏变化吗？

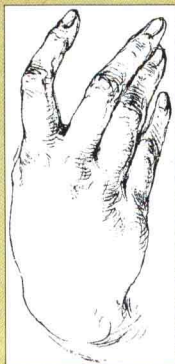
学生习作

敦煌佛教人物手姿

思考与交流

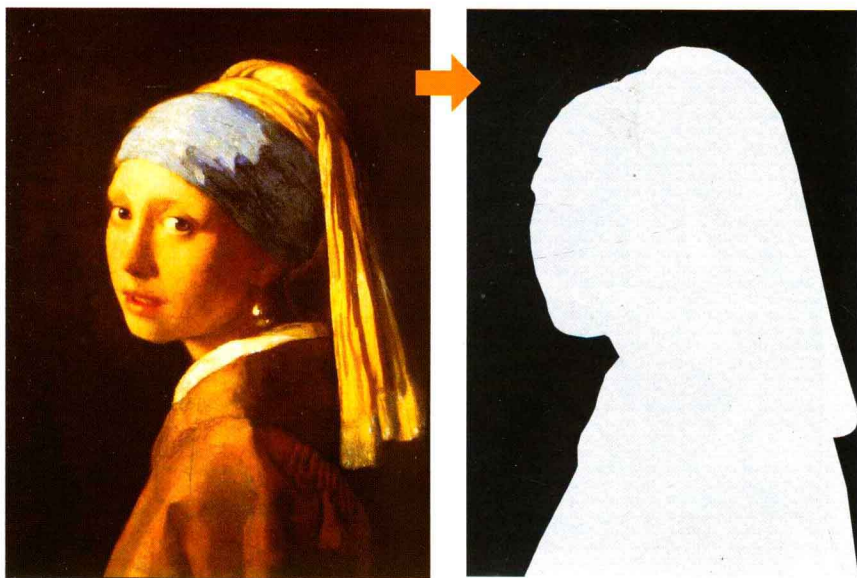
都是女性的手，一只只是经过细心观察描绘的手（下图），另一只则是画家脑海中经过强化处理的印象（上图）。比较一下两者的区别，尝试用这两种方式来画眼睛。

学生习作

二、物象的外形轮廓在平面上具有封闭性特征

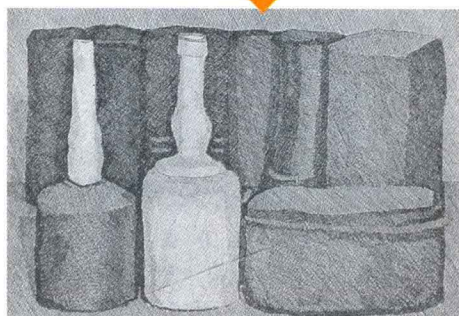
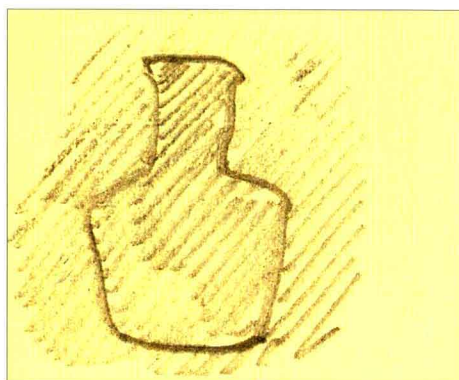
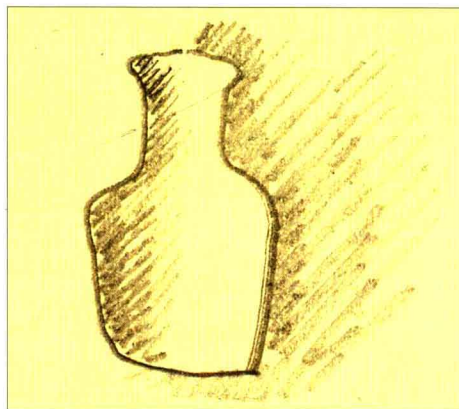
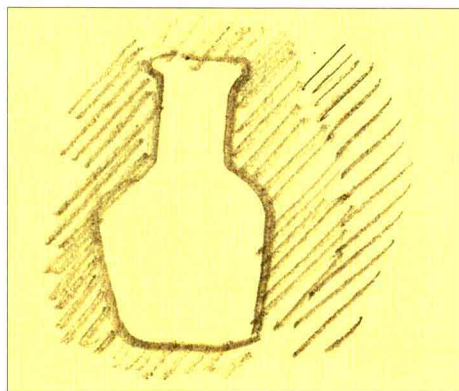
□ 物象的外形轮廓在平面上具有封闭性特征，我们总是下意识地将完整而闭合的图形视作主体，而将其周边的形视作背景，即所谓的“图形”与“底”。图形和“底”在画面中相互依存，有机结合。有时图底衬托图形，有时它们互为衬托，这种灵巧的转换依据的是我们对画面的判断和表达的需要。

少女肖像（油画 布面 17世纪）（荷兰）维米尔

省略细节，我们能更直观地看到图形和底，图形和底中，底是人们一般容易忽视的地方，其实它的布局、形状也是十分重要的。

在注意图形的同时，我们也应该注意图形之外的底。图围成的底有时会转化成具有意义的负形，原有的图则被称为正形，正形和负形有机组合在一起会传达更多的含义。

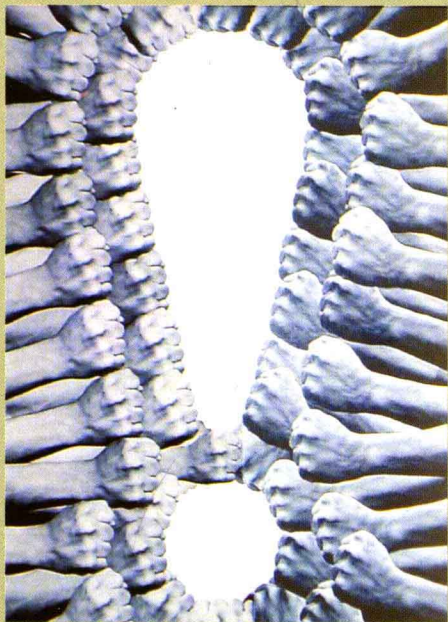

静物（意大利）莫兰迪

思考与交流

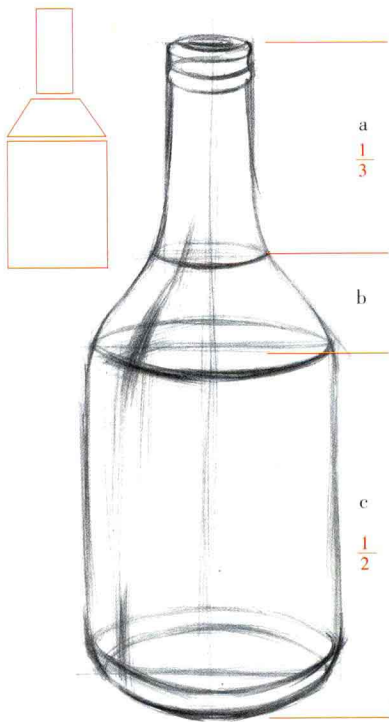
借鉴旁边的图，注意正形负形一起产生的意义。尝试用“花”作为图形元素，多次重复，组成图，并在中间留出正形，画一张作品。

以拳头围合成一个醒目的惊叹号，这象征着坚定的力量。

影响物象外形形态的有许多内在的因素，复杂的外形我们可以用基本形（方圆等）和比例去进行理解及观察，简化它的每一部分的细节。如图，我们会发现它的瓶颈类似长方形，中间部分类似梯形，下面则又类似长方形，然后比较由基本形构成的每部分的比例关系，这让我们较为迅速而准确地对物体形成深入、完整的印象。基本形和比例可以帮助我们迅速、客观、准确地把握外形。

进一步深入研究基本形和比例，通过对基本形和比例的非常规应用，我们还可以完成对客观物象的超越，让我们获得表达内心感情的自由。

a 等于瓶子的 $\frac{1}{3}$ ，c 等于瓶子的 $\frac{1}{2}$ ，b 段是 a 段的几分之几？这是一个简单的算术题，相信凭你的眼睛很快能判断出来。这种观察方法常被用于素描习作或速写练习。

抱貂女郎（意大利）达·芬奇

镜前女子（西班牙）毕加索

用几何形对物体进行理解是我们经常用到的方法。

画家将客观的形化解为几何形，这是现代派绘画常用的变形方式。它使我们摆脱具体物象的干扰，而更专注于对绘画基本元素，如点、线、面、色的研究。

人像（素描）（现代）于洪
以正常的比例完成的作品。

人物（瑞士）贾克梅蒂
怎么这么长？也许你有你的理解，说看看。

人物素描（德国）H. 捷申

怎么这么胖！画家故意拉宽人物头部，故意用让人看起来不舒服的处理方法，让人很容易联想到现代人病态的、膨胀的、痛苦的心理。

着衣人物素描（现代）宋星

思考与交流

$\frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{3}$ 是我们经常用到的比例，用它们去描述形的各部分比例是较为有效的。运用这种方法在上面这张作品中找找看，哪里为 $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{1}{3}$ 的位置，并尝试画出这幅图中人物的轮廓，尝试用变形的方式画出一个自己熟悉的人物轮廓。

□ 形象是具有方向性的，不同方向的形象具有不同的动势趋向；形象的不对称感，让我们感受到形象角度的偏离，这种偏离，也会让形象产生一定的动感。复杂的形象，我们可以将它们分析成多个形的组合体，运动中的复杂形象，它的各个局部形的动势趋向、角度偏离各不相同，而呈现出一种节奏的美。单个的形象成组后，会形成它整体的动势趋向。

向日葵（油画）（荷兰）凡·高
在凡·高的这幅作品中我们看到了金黄色的葵花姿态各异，好像正在演绎着生命激扬的舞蹈。

大地之歌·系列之一（油画）丁方

流淌的山是因为山体每一部分都是不同动势的形，当把这种不同动势串接成弯曲流转的轨迹，山便像条河一样流动了。

静物不静，静是相对的，静物也存在着动势。

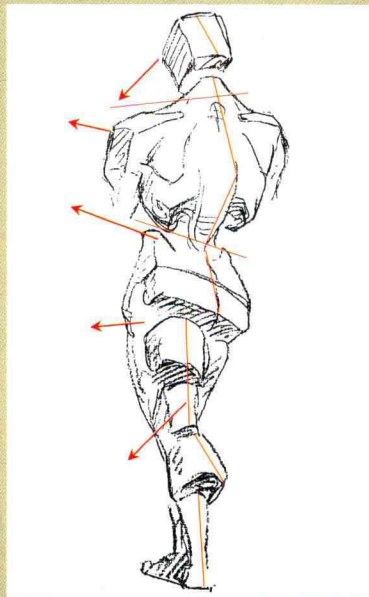

教皇英诺森十世（油画）（西班牙）委拉斯贵兹

真的是正襟危坐吗？当我们细究他每一部分的形态，其实是不对称的，是具有一定动势的。

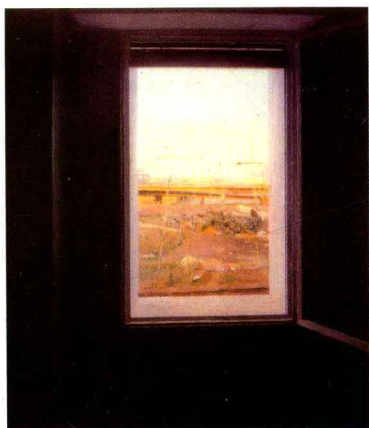
思考与交流

找到这幅作品中形体看起来动的奥秘：试从形的方向、对称性分析形体的运动趋势。

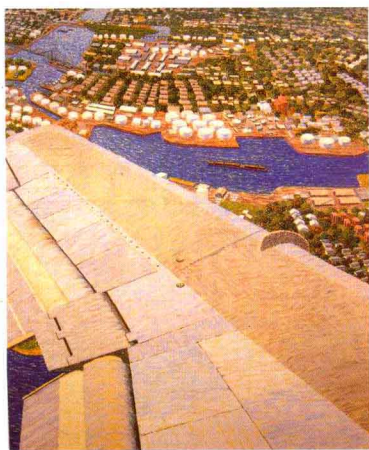

一个画家在写生前往往会双手搭成一个框架，去观察对象。

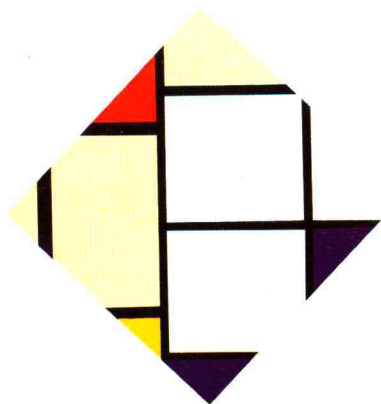

窗外的黄昏（油画）（西班牙）安东尼·洛佩斯

机翼下的波士顿第二工业区（油画）
（美国）尤旺·杰克奎特

上面两幅作品展示了艺术家从不同的“窗户”获得的感悟。

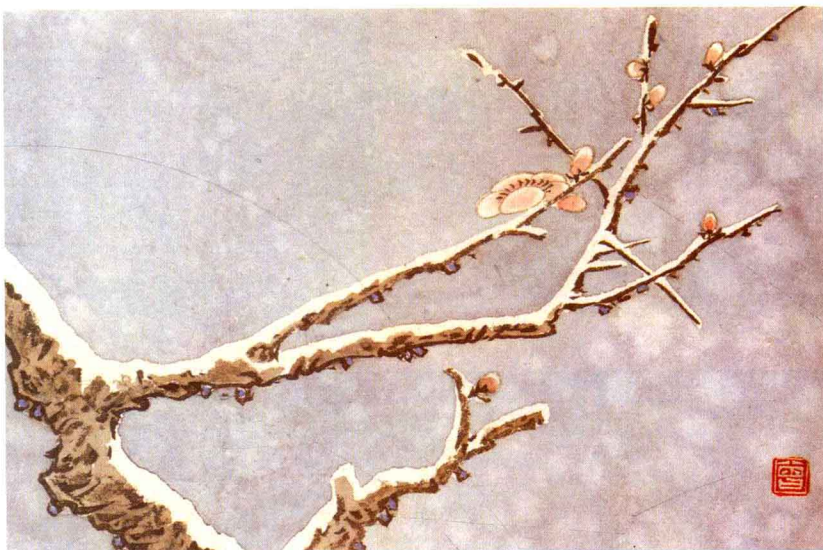
红·黄·蓝的菱形画（油画）（荷兰）蒙德里安

这个“窗户”很现代，作者去除了一切多余的表述，只选取了简洁的色块。

三、梳理你的印象

“删繁就简三秋树，标新立意二月花。”客观物象总是依据它自身的规律呈现出来，而我们又有自己的表达愿望，因此很多时候客观物象在我们脑海中的最初视觉印象是纷繁杂乱的，它有待于我们的梳理。

根据表达的需要，大胆进行取舍，这种取舍像从窗户里看风景，窗户可大可小，它的尺寸由我们的心灵调节，这种取舍有时又像是剪刀，要根据我们的表达需要剪去一些不必要的余枝。

雪梅（中国画）（现代）曾景祥

这幅作品的作者从万花丛中只选取了其中一枝。

老梅又报一年春（中国画）（现代）关山月

画家有时会选择一棵树，或者是一丛花。那种枝横干纵、花儿团簇的生命活力，正是画家所要表现的。

广州美术学院学生作品

窗户变得如此小，表达了作者对生活不同寻常的关注。