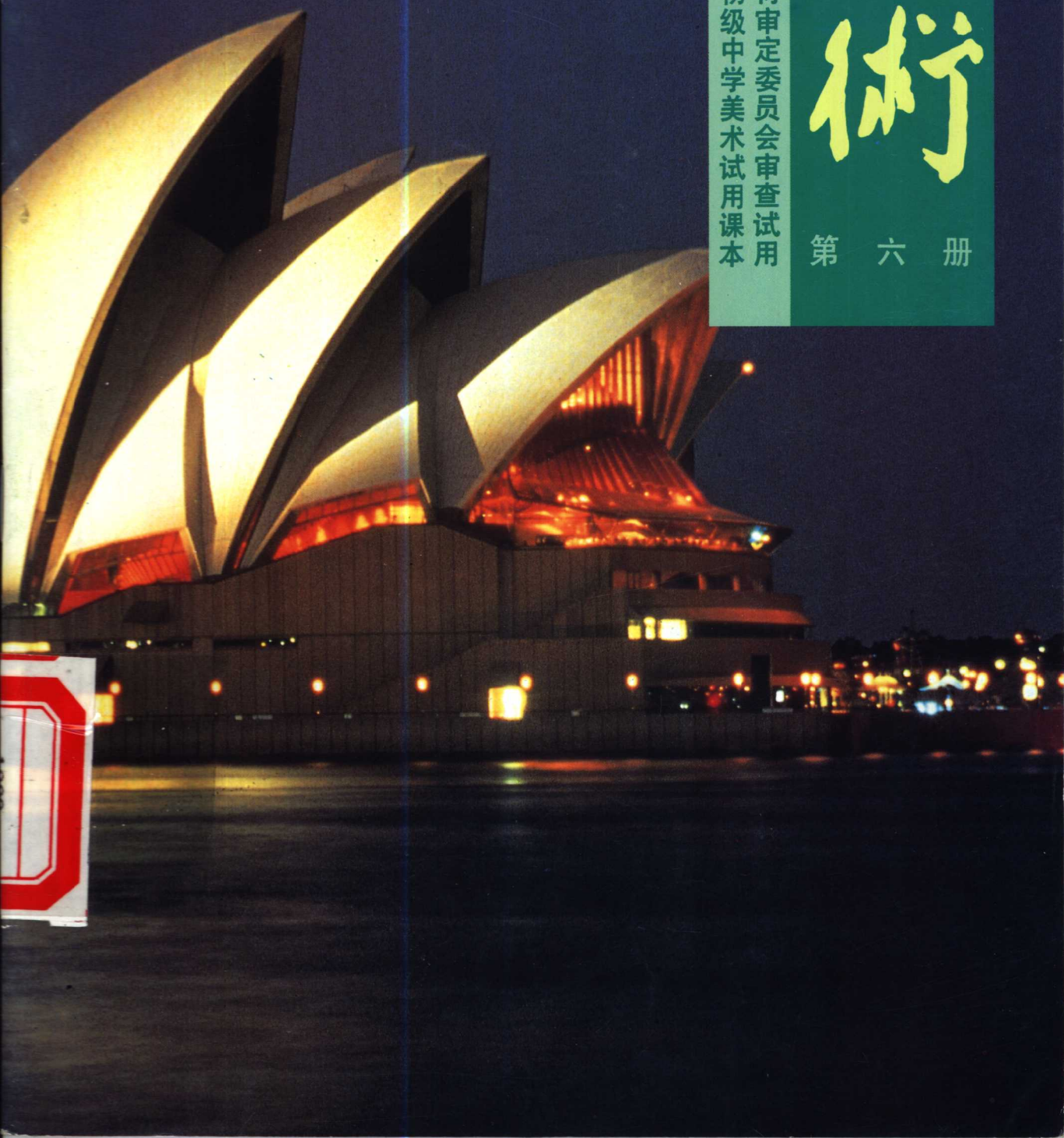

美術

第 六 册

经国家教委中小学教材审定委员会审查试用
九年义务教育三年制初级中学美术试用课本

绘画名作欣赏

春（蛋彩画） 波提切利（意大利）

封面：悉尼歌剧院（澳大利亚）

编委会主任 李绵璐
编委会副主任 汪国懿 赵一唐

主 编 姚今迈
欣赏编委 奚传绩 范 水
绘画编委 杨景芝 杜希贤
陆育成 张佩义
工艺编委 李 泓 陈寿鹏
教参主编 杨东藩
责任编辑 张俊国 欧京海
张 桦

说 明

本书是根据国家教委制订的《九年义务教育全日制初级中学美术教学大纲(试用)》进行修订的义务教育试用美术课本,经全国中小学教材审定委员会美术学科审查委员会审查通过,供三年制初级中学美术学科课堂教学进行试用。

本书的编写,以面向全体学生,使他们通过美术学习,提高审美素养,陶冶情操,启迪智慧,个性获得和谐发展,将来成为具有良好素质的各类建设人才,作为基本指导思想。教材的结构,力求使学习掌握主要造型艺术语言和基本造型手段与各种创造性的美术实践活动相结合,以有利于兼顾打好基础 and 主动发挥创造个性。

本书在编写过程中,得到了国家教委、首都师范大学、北京教育学院、中央工艺美术学院、中央美术学院、南京师范大学、南京艺术学院、上海师范专科学校、西北师范大学以及北京、辽宁、河北、山东、山西、湖北、湖南、安徽、上海、广东、广西、云南等省市有关同志的大力支持和协助,在此一并表示感谢。

由于各种条件所限,本书的编写尚未尽完善,希望各校在试

编 者

经国家教委中小学教材
审查试用
九年义务教育三年
初级中学美术试
第 六 册

中国教育学会美术教育
北京市教育局教材
北京市教育学会美术教育
人民美术出版社出

北京利丰雅高长城印刷

1999年10月第二版 1999年10月第一次印刷

开本 787×1092毫米 1/16 1.5印张

ISBN 7-102-01306-X/G·182(课)

定价:3.80元

封二、1
式(选学教材)2
.....4
选学教材)6
.....8
教材)12
.....14
型16
.....18
.....22
江 桦24

意大利文艺复兴时期著名画家波提切利^①的充满诗情画意的作品《春》，借助描绘希腊神话中唤醒春天的诸神的形象，别出心裁地喻示与象征美丽春光的降临。画面的构图形式以及优美的人物造形与流畅的线条，使作品极富于音乐感。它那神话般的意境与抒情诗式的艺术情调，常常可以激起人们对于美好春天的无限遐想与沉醉，以及由此而带来的喜悦与舒畅的情怀。

000932

一、具象与抽象——不同的艺术表现形式 (选学教材)

彩陶罐 (新石器时代)

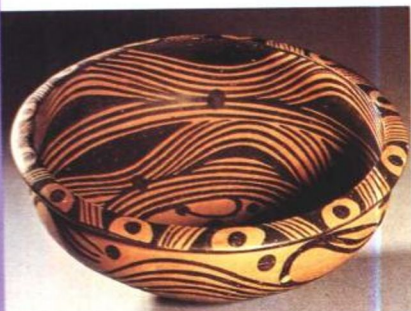

王原祁艺菊图 (中国画, 局部)
禹之鼎 (清)

阿尔诺菲尼夫妇像 (油画, 局部) 扬·凡·爱克 (尼德兰)

彩陶盆 (新石器时代)

藤 (中国画) 齐白石

漓江 (中国画) 彦涵

美术作为以视觉形象反映客观现实生活和作者主观世界的艺术, 只有通过与作品内容相适应的表现形式来进行恰当的反映, 才能够成为旁人可理解的美术作品。美术家以美术作品反映现实, 可以选择和使用各种不同的艺术表现形式或艺术手法作为自己的表达语言。其中有两种具有明显特点的最基本的表现形式, 就是“具象”和“抽象”。

造型艺术中的“具象”, 简单来说, 就是要求忠实地、具体地再现客观对象的视觉特征。例如《阿尔诺菲尼夫妇像》那样细致入微地描绘人物和环境的具体形象; 《王原祁艺菊图》那样毫发毕现地勾画人物的音容与神态, 就都是很好的具象美术形象。

“抽象”的造型艺术表现形式和手法, 很早就被人们所使用。青海出土的彩陶罐上的变体蛙纹^②, 甘肃出土的彩陶盆上的点和线, 都不是直接再现客观对象的具体形象, 而是变成一种经过艺术加工的、带有“抽象”性质的视觉形象。

艺术的抽象不同于一般的概念抽象^③, 它只是一种对事物特征与本质的形象的集中与概括。所以, 在美术中, 具象常常包含着抽象因素, 而抽象也离不开具体的表现手段。这种性质在齐白石^④的《藤》和彦涵^⑤的《漓江》中, 就不同程度地有所体现。

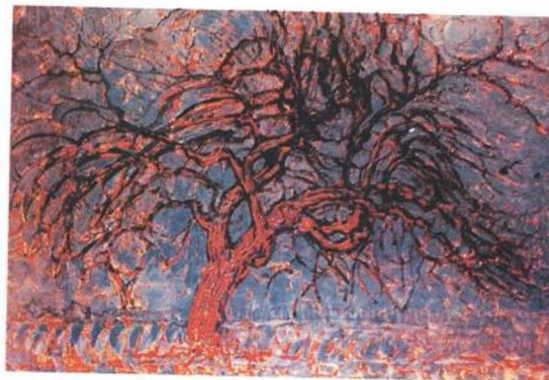
即兴30

(1913年) 康定斯基(俄国)

本世纪初以来,作为现代西方艺术思潮之一的“抽象美术”,宣扬艺术只应表现作者内心的情感和所谓抽象的形式美,而不必反映现实生活和表现有意义的思想内容。抽象派绘画的创始人康定斯基⑥的《即兴30》只是利用线、形、色的错综组合与不稳定的画面构图,表现自己在世界大战之前的骚动不安的情绪。荷兰著名抽象派画家蒙德里安⑦所画的《红树》基本上是具象的描绘。他的另一幅油画《灰色的树》也可以看出比较具体的形象;而《开花的苹果树》则演变为由曲线构成的抽象化的画面,追求表现一种单纯、和谐、宁静的美了。

由于抽象造型表现形式和工艺、建筑等非再现性美术的特性比较接近,所以在环境艺术设计中恰当运用,常能发挥特殊的艺术效能:苏州留园“冠云峰”的天然山石、美国林肯中心的青铜造型,都可以使人从中产生丰富的联想,具有与环境和谐一致的审美情趣。

红树 蒙德里安(荷兰)

灰色的树 蒙德里安(荷兰)

开花的苹果树 蒙德里安(荷兰)

苏州留园冠云峰

美国纽约林肯中心环境雕塑

二、捕捉人物的生动姿态

于闾装 (中国画)

叶浅予

舞剧《白毛女》中的喜儿(速写) 陈玉先

芭蕾舞演员 (色粉笔画) 德加 (法国)

过去、现在和未来 (油画)

尹兆瑞

人的姿态中存在着许多美感因素, 如健康向上的精神、个性鲜明的体态、富有特点的着装、自然和谐的体势等等。及时地发现并深刻地感受到这些因素, 是捕捉人物生动姿态的前提。

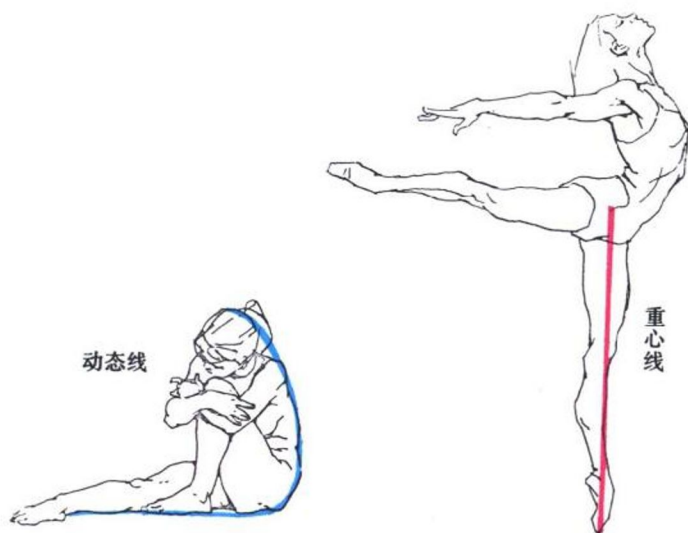
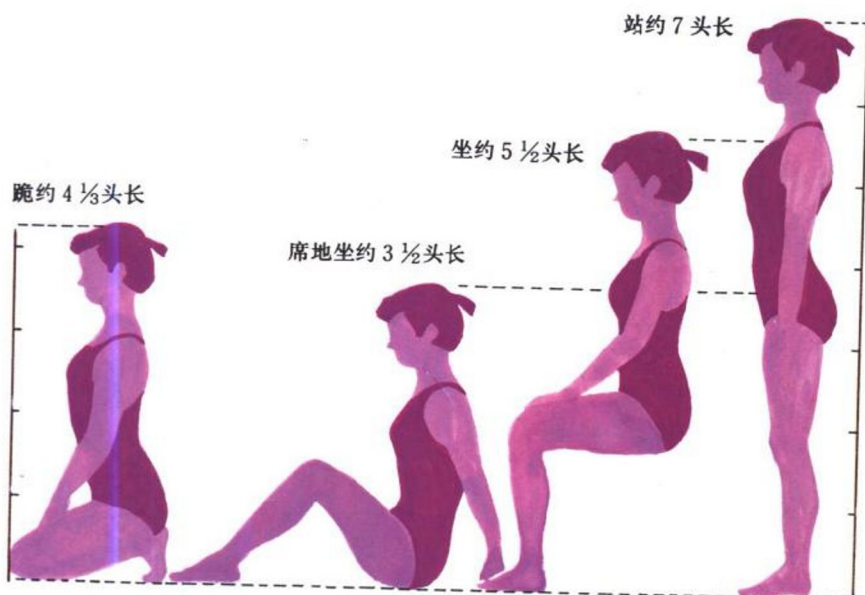
人在相对静态时, 神情安然, 体态舒展, 扭转微妙, 变化和谐, 常常能充分展现人的形体美和内在气质。人在运动时所表现出来的力量、动势、节奏和韵律, 都通过人体动作的多样变化来展现, 给人以强大的魅力。戏剧与舞蹈的动作, 更是生命与力量的表现, 成为心灵的语言。

观察和感受生活中、艺术中人的生动姿态, 是审美和艺术创造的需要。

速写是捕捉人物 生动姿态的主要手段

速写要求在较短时间
内概括而生动地表现
人物的形象和动态，是
捕捉人物生动姿态的重
要手段。要画好速写，
需要了解人的大体结构
和比例，把握人体动态
规律，掌握正确的观察
方法，熟练地运用造形
技法，同时还要依靠对
形象的记忆和默写能
力。

学生作业

三、发挥线描的表现力——白描人物 (选学教材)

维摩诘图 (传) 李公麟 (宋)

白描人物习作
侯幼珍

中国传统绘画以笔墨技法为基本要素，以线作为塑造形象和抒发审美情怀的重要手段。只用墨线勾描物象，不施粉彩；或勾线后略事渲染的简洁概括的表现方法，叫作“白描”。白描多用于人物和花鸟画。

从出土的帛画可以看出：早在战国时期，白描已成为独立的绘画形式，并且达到了相当高的水平。我国历史上有不少著名画家擅长白描画，并创作了大量优秀白描作品。宋代的李公麟对白描画法的发展和完善，作出了突出贡献，《维摩诘图》传为他的作品。画家充分发挥毛笔的性能，画出干湿浓淡适度、粗细曲直得体、刚柔相济、疏密有致、转折顿挫有力、流畅而富于节奏感的线条，并稍加淡墨渲染，表现出道德高尚、学识渊博、长于雄辩的大乘居士维摩诘踞榻而坐，侃侃而谈的智者的风度，作品具有很强的艺术感染力。

白描既是一种独立的绘画形式，又可作为一项基本功训练的课题。作为造型基本功训练的白描，一般采用不加渲染，只用墨线描绘物象的方法，用以练习掌握线的丰富表现力，训练概括和表现物象的形神及对画面进行艺术处理的能力。

学习白描画法，可以采用对临或拓摹的方法，先用铅笔轻轻勾出稿子，然后用墨笔勾线完成作业。临摹过程中要注意分析用笔方法和人体与衣纹的内外结构关系。墨色的浓淡、线条的粗细，都不宜变化太大，以求画面的和谐统一。

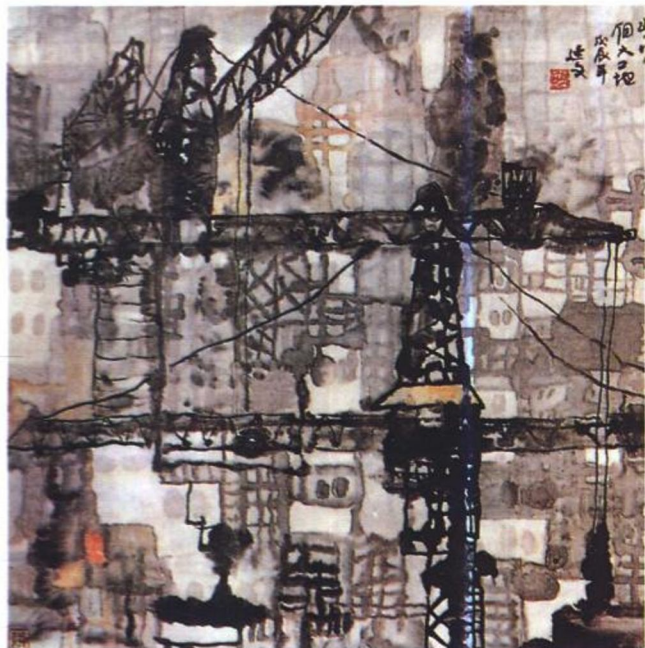

学生作业

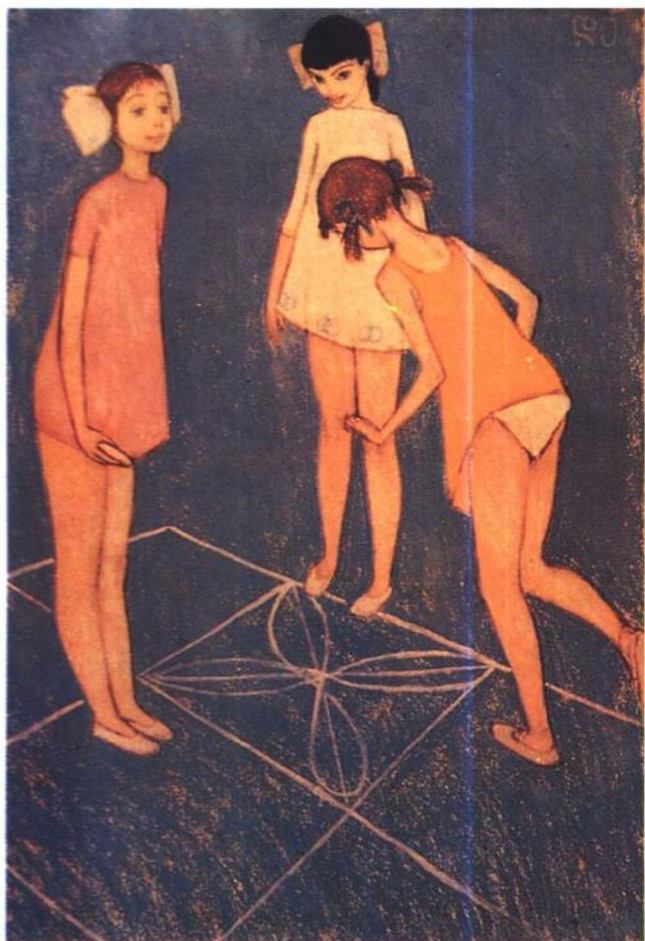

四、生活情趣和人生理想的表现

图一、北京是个大工地（中国画） 杨延文

绘画创作可以从不同的方面反映现实生活丰富多彩的面貌和从普通生活中发现值得表现的美好事物，表现作者热爱生活的感情。图一通过表现作者对北京建设的印象，说它像个大工地，以此来显示首都建设的宏伟规模和美好前景；图二和图三的作者通过儿童普通的生活：吃饭和游戏，刻划出他们天真、活泼、可爱的形象。在绘画创作中，作者对社会生活的观察和体验是进行创作的基础，要善于在千姿百态的普通生活中发现具有审美意义的事物。正如罗丹说的要“在别人司空见惯的东西上能够发现出美来。”

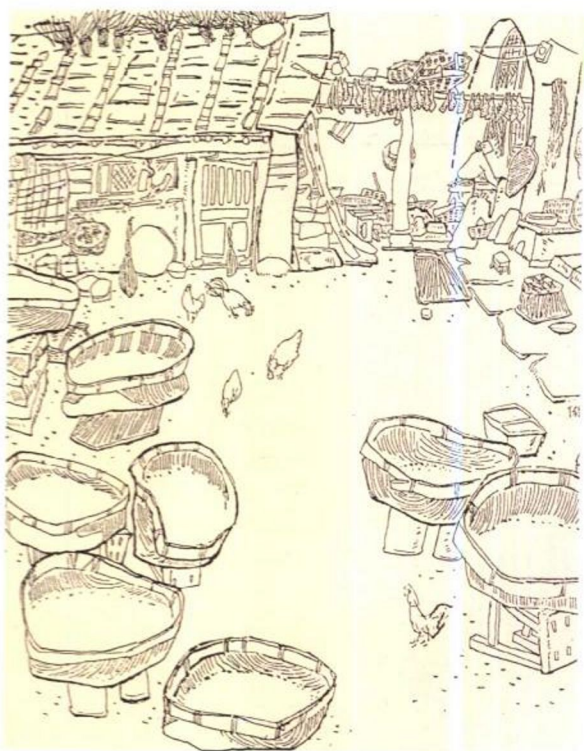

图二、姐姐（油画） 王之骏

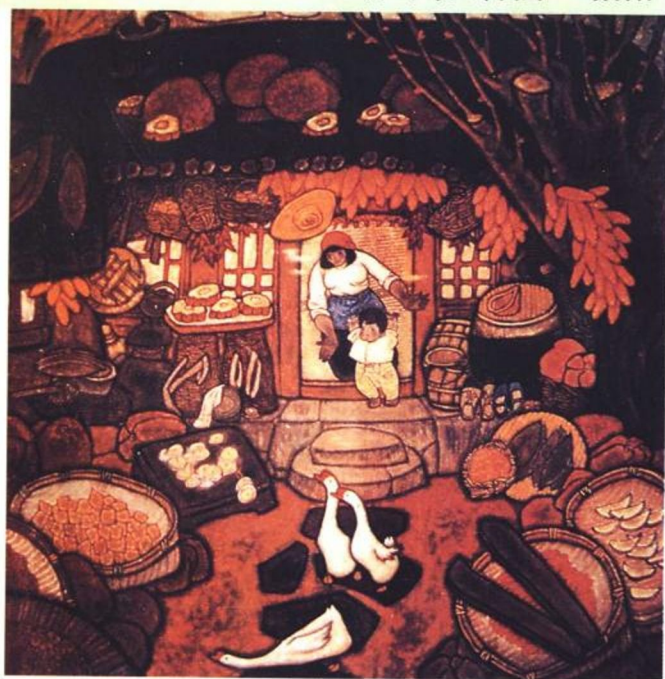
从构思开始进入创作

艺术构思是创作的中心环节，题材的选择往往是构思过程中首先遇到的问题。题材确定之后还要进行深化提炼，把题材所包含的思想和社会意义发掘出来，这就是主题。

图三、游戏（色粉笔画） 古鲁里·科巴（苏联）

图二、农村速写 胡明哲

图一、秋（中国画） 胡明哲

图四、震区速写 周思聪

在生活中积累创作素材

绘画创作需要作者随时随地对周围的事物细心观察和体验，用速写记录下来，它是创作素材的来源和储备库，许多作品从这些素材中萌生。国画《秋》（图一）是根据作者在农村画的速写（图二）创作的。

在创作题材决定以后，为了深化作品中的形象还需要进一步到生活中去汇集素材。许多优秀绘画创作中的生动感人的人物形象，无一不是从生活中发掘出来的（见图三、图四中妇女和老人形象）。

图三、人民和总理（中国画） 周思聪

寻找视觉语言—构图

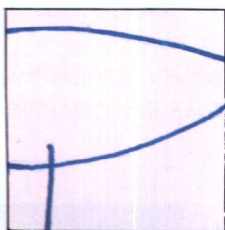
在绘画创作中如何把生活变为具有自己风格的艺术品呢？研究构图是十分必要的。

绘画是通过视觉形象表现的艺术。要学会用视觉形象讲话，就得懂得视觉语言。视觉语言包括：点、线、面；黑白、色彩；光、空间等。研究视觉语言的不同组合给人们的各种不同感受我们称为构图。

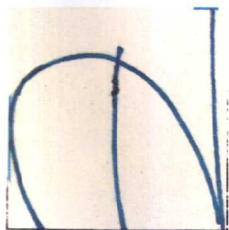
构图是画面形式的处理和安排，也就是画面的结构，是作者将自然形态变为艺术形象的过程中的一个重要环节。

农家（水粉画）

胡永凯

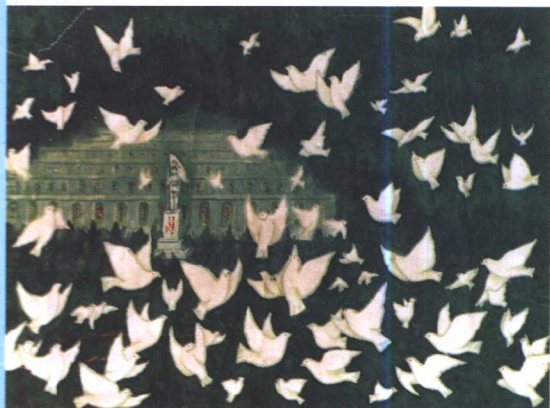

课堂练习：
自由命题创作，画种不限。

一日之计在于晨（水印木刻） 崔海

我要用音乐使大家相爱 (获联合国国际和平奖)
潘晴 (杭州)

生命之歌 (获 1988 年北京市远郊区县绘画比赛初中组一等奖) 张爱华 (怀柔一中)

大家乐音用要我

大家相爱
潘晴画于西子湖畔

学生作业

做早操 王虎 (13岁, 河南)

海河上的桥 (木刻) 姬勇 (12岁, 天津市)

童年的回忆 (获 1989 年北京市远郊区县绘画比赛初中组二等奖) 谢孟春 (通县二中)

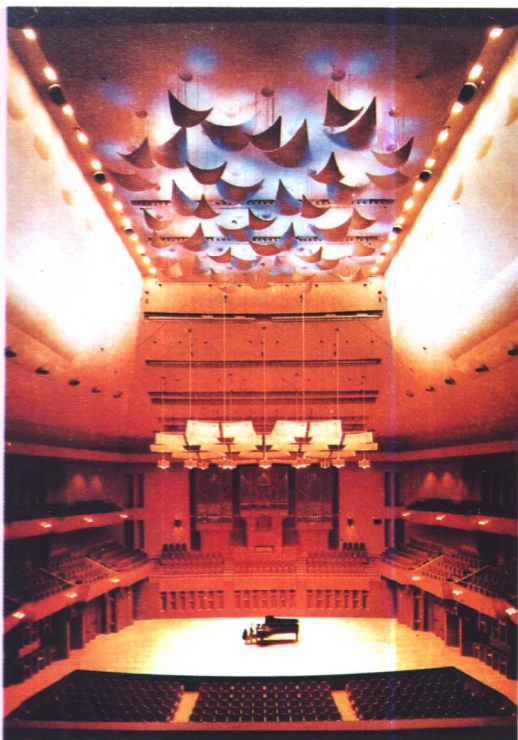

牧笛 (获 1987 年北京市远郊区县绘画比赛初中组一等奖) 马莉 (怀柔一中)

五、设计和创造理想的生活空间（选学教材）

音乐厅

餐厅

自选商场

客厅

环境艺术设计是以人的活动为中心，从人的生理、心理因素出发，所进行的设计活动。它所追求的是对于人的理想生活空间安排与生活规划的设计，是一门综合工程技术 with 造型艺术的创造活动。

环境艺术设计强调的是空间的探索，是空间的合理使用。要想创造出完美与和谐的、能充分满足人们需要的空间，真正提高人们的生活质量，就必须把建筑、环境和人的活动当成一个相互关联的整体来对待，要求对生活空间、生活设备进行精心的设计，这是环境艺术设计的关键和特点。

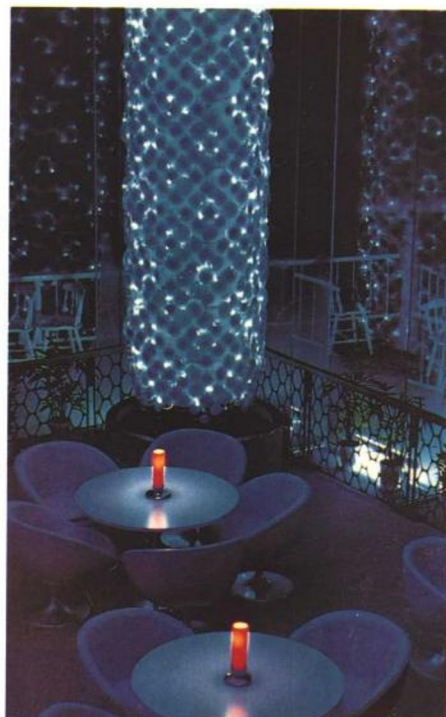

卧室

暖色调的房间设计

冷色调的房间设计

灰色调的房间设计

环境艺术设计大致分四个方面：

1.室内空间设计和生活规划设计。它是环境艺术设计的核心。其中包括空间设计与装修设计、光环境设计、家具设计和布局、生活设备的规划和安排。

2.室内装饰陈设设计。它是以艺术效果为主要目的的。其中包括室内织物选择设计；家具的选择、设计和布置；陈设品的选择和陈列；花草的选择与布置；各类绘画、工艺壁挂、墙上饰物的选择设计。

3.庭院园林的设计

4.城市规划设计

中学生居室设计

小学生居室设计

六、功能与美感——家具设计

组合家具

书柜

餐桌

家具设计是为适应人的生活需求而产生的。它的应用使生活更加方便、安全、舒适，并加强了工作效率及生活的质量。

进一步地说，家具还是使建筑物的室内空间产生具体使用价值和审美价值的必要设施。实质上，每一个室内空间，唯有通过家具的设置，才能正确地将它特定的使用功能和装饰形式具体表现出来。

现代生活发展的结果，使得家具成为艺术设计与工业设计高度结合的产物。艺术与工业的结合，体现着功能与审美并重的原则，也是现代家具设计的特色。

床

工作桌、椅