

美術

第三册

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

簪花仕女图（中国画，局部） （传）周昉（唐）

封面：花园（油画） 莫奈（法国）

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,希望各校在试用中及时提出批评和建议。

编 者

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
第三册

中国教育学会美术教育研究会
北京市教育局教材编审部 编
北京市教育学会美术教育研究会
人民美术出版社出版发行
人民美术印刷厂印刷

1999年5月第二版 2000年5月第二次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 1.5印张

ISBN 7-102-01212-8/G · 176 (课)

定价: 3.80 元

目 录

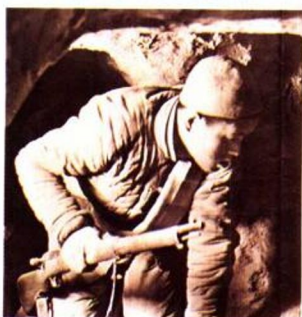
绘画名作欣赏——簪花仕女图(部分)	封二、 1
一、美术作品的内容和形式	2
二、绘画的构图	4
三、黑白灰构成的美感	6
四、有性格的脸——人像	8
五、手的姿态与表情	10
六、用刻刀造型——黑白版画	12
七、形式与美	14
八、无声的感染——书籍封面设计	15
九、精巧的外衣——礼品包装设计	16
十、中国现代美术作品欣赏	18
中国现代美术作品选辑(自学教材)	22
注 释	24

传为唐代画家周昉^①所作的《簪花仕女图》，全卷描绘了五名贵族妇女和一名侍女。画中的贵妇正漫步于庭园之中，她们体态丰满，服饰豪华，云鬓高耸，上簪花枝，表现出盛唐之后贵族妇女悠闲安逸的生活情趣。画家以高超的工笔重彩画法，描绘了人物含蓄而优雅的姿态。活跃于人物之间的狒子狗和丹顶鹤更使画面充满了生机。画家还以典丽和谐的色彩表现仕女的服饰，透体的罗衣颇有白居易诗句“罗薄透凝脂”的真实感。这是一幅内容和形式完美统一的杰出的唐代“绮罗人物”画。

一、美术作品的内容和形式

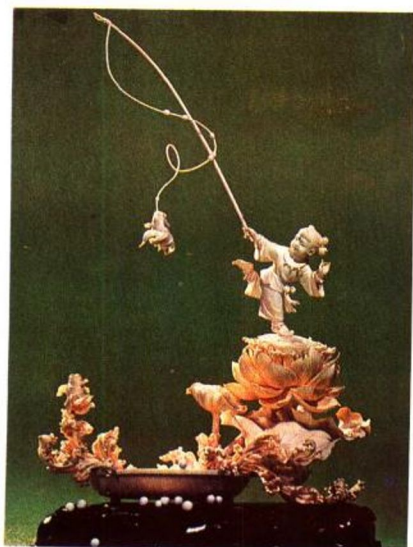
抗日战争时期华北地道战的情景

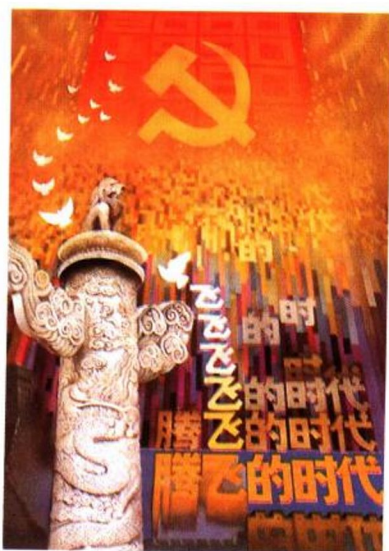
地道战（油画） 罗工柳

美术作品的内容和形式是一个统一有机体的两个不同方面。内容就是构成作品艺术形象的客观现实生活以及作者对它的主观态度与评价。而形式就是构成作品艺术形象的物质形态，也就是作品内容存在的方式。

美术作品的内容包括题材和主题两个方面。所谓题材，就是作者根据自己的创作意图，经过选择乃至虚构而进入作品的生活内容。所谓主题，就是作品反映的生活的社会意义与作者对它的认识与评价，也就是作品的中心思想。

渔童（牙雕） 北京

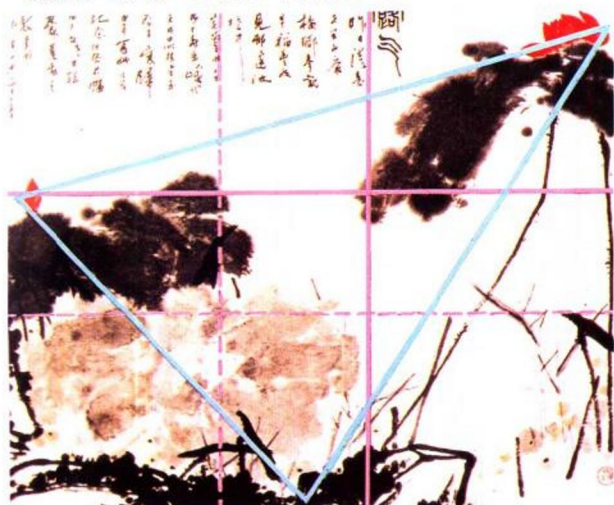

腾飞的时代（宣传画） 王明生

蒲公英（版画） 吴凡

潘天寿《露气》(中国画)的构图分析

德拉克罗瓦《自由引导人民》(油画)的构图分析

美术作品的形式包括结构和艺术语言两个方面。所谓形式结构,是指把形体、空间、色彩等各种造型因素纳入某种秩序之中,使它们构成一个整体的、完美的艺术形象。形式结构的产生,要依循一定的形式法则,如均衡、对称、多样统一等等。所谓艺术语言,指的是创造美术形式所运用的线、形、光、色、媒介材料乃至艺术技巧。它们不仅是创造艺术形式的手段,同时也是构成作品审美价值的主要因素。

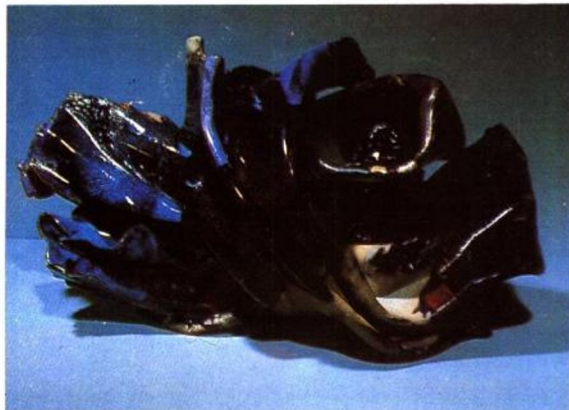
美术形式的产生要依靠一定的物质媒介,不同媒介材料的物质特性以及运用它们的技巧,是导致作品不同的艺术感染力与审美特性的源泉。

《阿诗玛》插图 蒋铁峰

马家窑类型彩陶瓮纹饰(新石器时代)

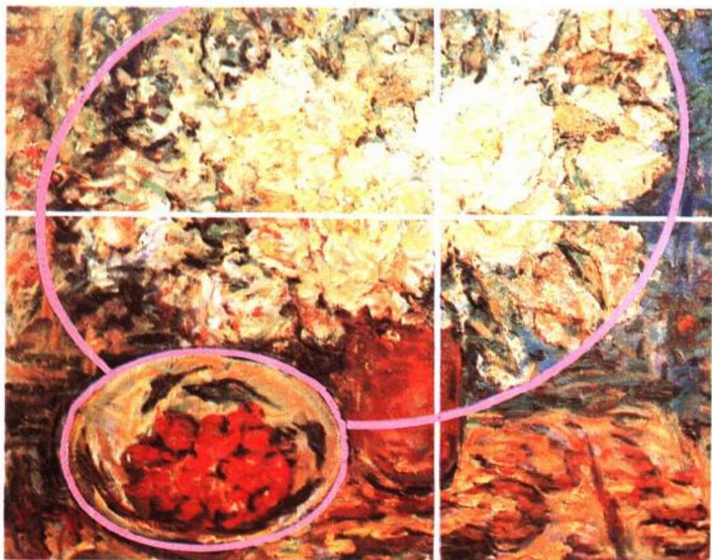
怒涛(竹器) 生野祥云斋(日本)

江流(陶艺) 李茂宗

二、绘画的构图

静物（油画） 卫天霖

主体所构成的基本形以及它们所处位置的不同，使得绘画的构图形式各不相同，但都是为了体现表现意图这样一个目的。例如，法国画家塞尚②的《有洋葱的静物》，画面中的主体物构成一个三角形，这个三角形又处于画面中心稍微偏左，并且靠近最佳比例分割线，因而给人一种主体突出、自然而又安定的完美印象。中国油画家卫天霖③的《静物》中，画面的主体物白芍药花构成一个大的椭圆形，它位于画面右上方两条最佳比例分割线的交点处；而它的左下方，放红果的圆盘又与其形成呼应和平衡，因而构成一种使人印象鲜明、丰满而又稳定的完美构图。

构图原则

绘画作品的构图要给人以美感，就要符合造型艺术形式美的基本原则。从这个角度来说，均衡与和谐，就是绘画构图最重要的原则。

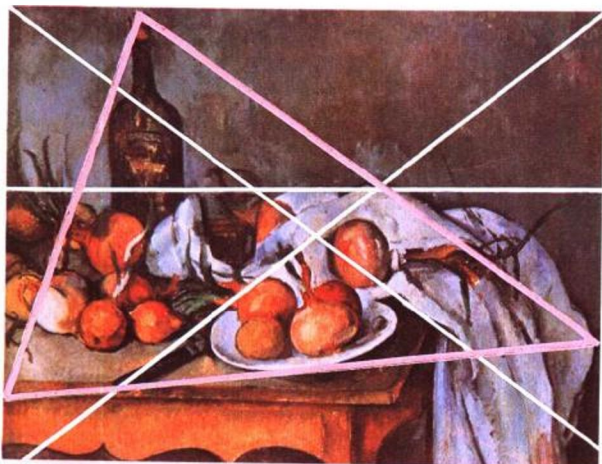
均衡：假如在画面的对应部位存在一种形的、量的或者力的平衡，那就是均衡。均衡可以使人感到画面比较稳定、舒适，因而是造型形式美的基本原则之一。例如潘天寿④的《松针荔枝》，画面左上方是比较稀疏的松针，然而占了较大的面积。右下角是比较密集的荔枝，但是占据较小的面积。这样就形成了很自然得体的均衡，因而使得只花费少量笔墨的画面具备了完美的构图。

和谐：绘画形式的各个方面相互协调统一就是和谐。它是对立面的协调和统一，也就是多样变化中的统一，也是造型形式美的原则之一。画面没有变化会使人感到单调枯燥，但如果没有整体的和谐，就会使

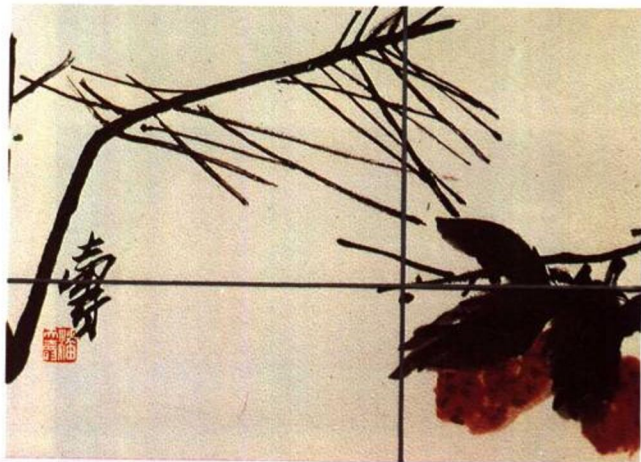
一幅绘画作品的构图，是体现作者创作设想的主要手段。它既要明确地反映作者对客观对象的感受与认识，又要符合人们视觉审美的基本要求。因此，绘画作品的构图形式就要符合形式美感的最普遍的基本原则。

构图形式

构图形式指的就是画面的结构形式或面貌。一般来说，它体现在两个方面：首先是，被表现的主体物往往被组织成某种基本形，它可能是三角形、多边形、圆形等等，以使它们能够给人一种突出而完整的视觉印象。其次是，这些主体物处在画面的什么位置？大多数的作者都是把它们放在能够引起鲜明视觉感受的最佳位置。

有洋葱的静物（油画） 塞尚（法国）

松针荔枝（中国画） 潘天寿

烟斗与茶具 (油画) 夏尔丹 (法国)

陶罐与洋葱 马蒂斯 (法国)

人感到杂乱无章。只有使变化达到统一，才会产生美感。例如马蒂斯⑤的《陶罐与洋葱》，各个物体的大小、疏密、高低，形成了构图上的多样变化。而洋葱、陶

罐以及陶罐上的花纹都是曲线形，并且洋葱和陶罐都是直立的，这就使得画面上的形象得到了协调统一，显得非常和谐。

课堂练习:

任选以上照片中的一些物体，构成一幅静物画。

学生作业

三、黑白灰构成的美感

蟹
白石

蟹（中国画） 齐白石

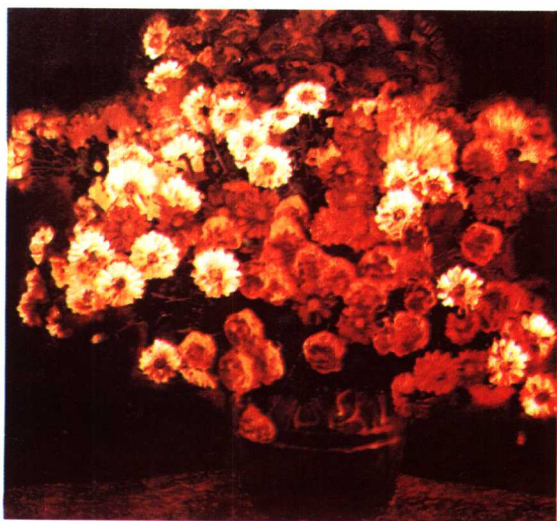
挑水（版画） 古元

在色彩画中，由颜色明度所构成的明度等级，也可以归纳为相当于黑、白、灰的少数色阶，它们在画面中的构成结构，同样也是影响作品视觉艺术效果的重要因素。

在绘画的画面构成中，黑、白、灰色调的巧妙组织和运用，常能形成特别鲜明的节奏感和韵律感，从而加强作品的艺术感染力。例如齐白石⑥的中国画《蟹》和古元⑦的版画《挑水》，前者以白衬黑；后者以黑衬白，白中又有黑；在黑、白、灰的运用上，可以说有异曲同工之妙。它们虽然没有华丽的色彩，但却都具有极强的美感。

静物（油画）
马蒂斯（法国）

静物（漆画） 廖国宁

穿丑角服装的保罗（油画）
毕加索（西班牙）

以上两图为学生根据实物进行色调归类后的作业

静物照片

黑白灰色调的归类

将物体色调归类，使画面具有黑、白、灰的节奏感，目的在于表现画者对客观物象的鲜明感受和进行艺术处理。画面上的“白”表现物体受光的部位，也有表现白色或浅色物象的作用，能使画面醒目、明亮。“黑”在画面中通常表现阴影部分或深色的物象，有深沉、有力、稳健、强烈的形式感。画面上的“灰”是“黑”

与“白”的过渡色，可以用线或点来组成灰色调子，使画面色调柔和、活泼，富于节奏感。

作画的方法步骤：

1. 观察写生物构思画面，不需要同写生物一模一样。可根据自己的感受将对象夸大、缩小或取其中一个部分特写。

2. 用铅笔画出物体的形、比例、位置和大体明暗关系。

3. 根据物体固有色和明暗关系，用黑白概括组织画面。将暗、暗灰色块和物体暗部归为黑色；将明、半明色块和物体明部归为白色。在画物体时要整体地把握大关系，将暗部一起看，明部一起看。动笔只画黑色部分，明部空白。

4. 丰富画面。当黑白两大色调画好后，用线条或点将画面某些半明色调丰富起来，但要注意不能喧宾夺主。

点与线练习范例

学生作业

四、有性格的脸——人像

肖像（中国画，局部） 任伯年（清）

教皇英诺森十世（油画，局部）
委拉斯凯兹（西班牙）

少女（油画）莫迪里阿尼（意大利）

人 像

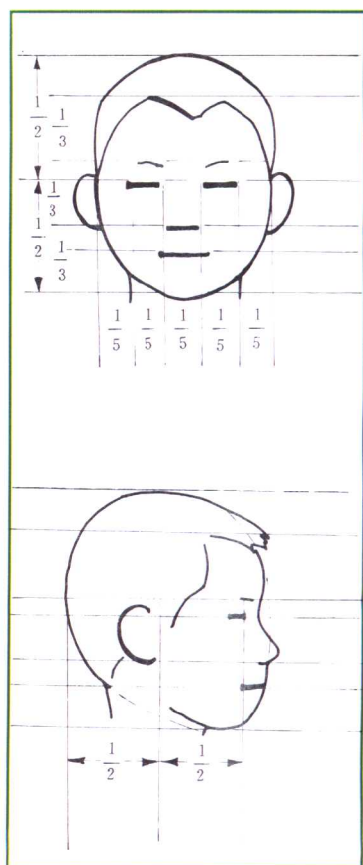
独立地描绘具体人物的形象，称之为肖像，包括头像、半身像、全身像、群像等。肖像画不仅要求外形的酷似，同时也要表现人物的性格和神态。我国传统绘画要求形神兼备。在绘画技巧和艺术表现方面，还要有画家鲜明的个性。现代肖像画的发展走向多样化，有的将肖像画得更概括简练；有的将描绘的人物仅作为自我表现的媒介。

老矿工（中国画） 周思聪

杨竹西小像（中国画，局部） 王绎（元）

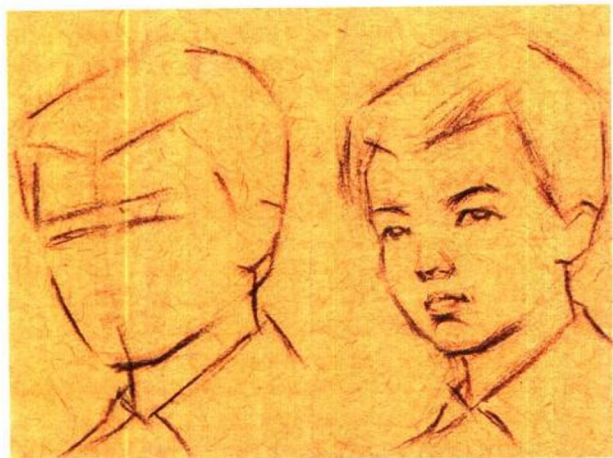
人物头部比例

人 像 写 生

要注意观察和表现人物的形象特征和性格特征。头、面、五官的基本形体是人物形象的基础，还要有个体特征才是特定的具体的人物形象。神情、气质和性格是在形象的细微表情中体现出来的，因而要善于分析和感受。

课堂练习：

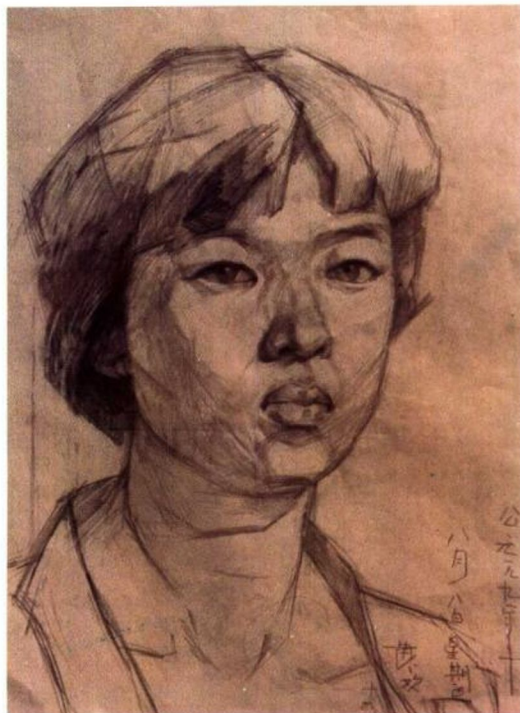
运用线描的方法或线描施加少量明暗调子的方法，完成人像写生作业一幅。

写生步骤

男学生头像

学生作业

五、手的姿态与表情

蒙娜丽莎 (油画, 局部)
达·芬奇 (意大利)

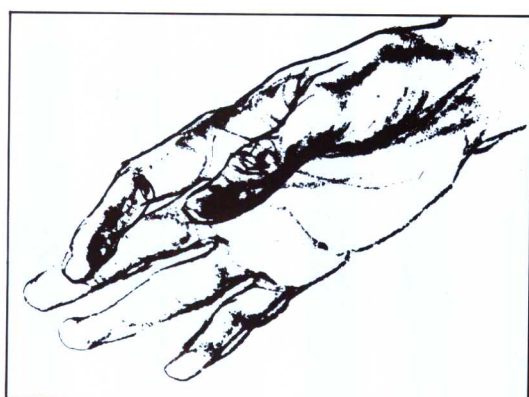
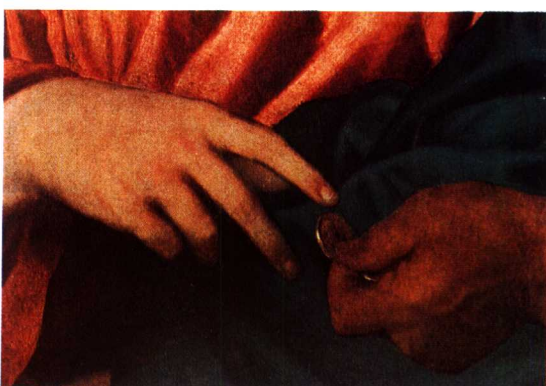
簪花仕女图 (中国画, 局部)
周昉 (唐)

磨镰刀 (版画, 局部)
珂勒惠支 (德国)

纳税钱 (油画, 局部)
提香 (意大利)

在以人为反映对象的美术作品中, 那些最富于感染力的生动表情, 往往是和手的刻划有着密切关系。如在《蒙娜丽莎》和《簪花仕女图》中, 画家成功地表现了妇女温柔的手; 在《磨镰刀》一画中, 德国版画家珂勒惠支却通过那双健壮有力的大手, 表现出劳动妇女对压迫者的深刻仇恨。可见画家对手的刻划是塑造人物性格的极重要的一部分。

俗话说: “画人难画手”, 因此画手是绘画训练中的主要课题, 许多著名画家大多在画手上很下功夫。

手的写生

手的结构与运动

手分腕、掌、指三部分。整个手部呈阶梯状，腕、掌、指逐级下降。

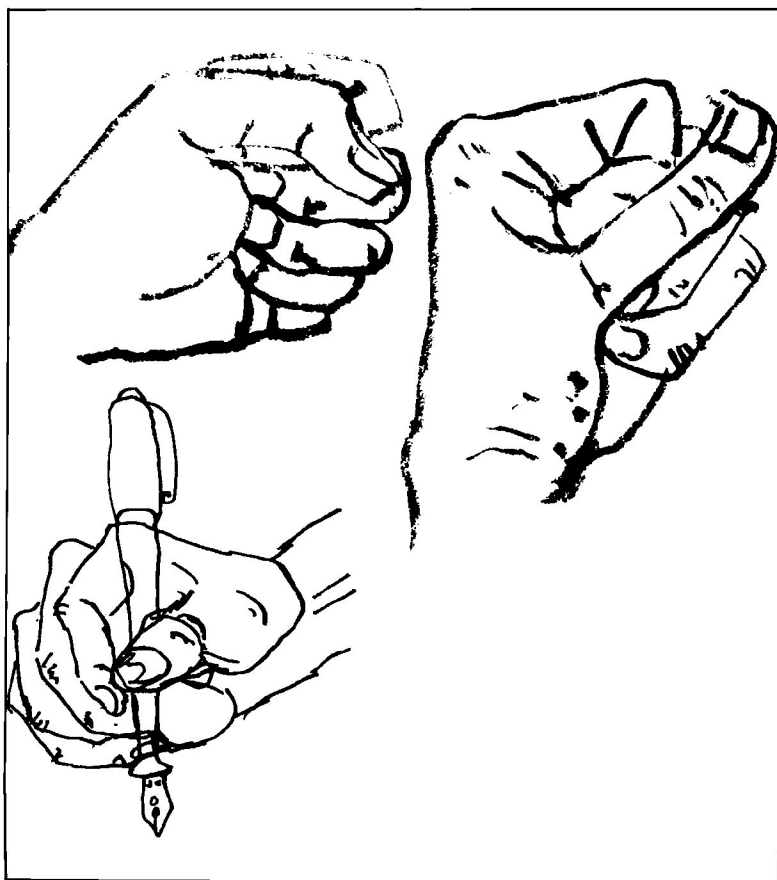
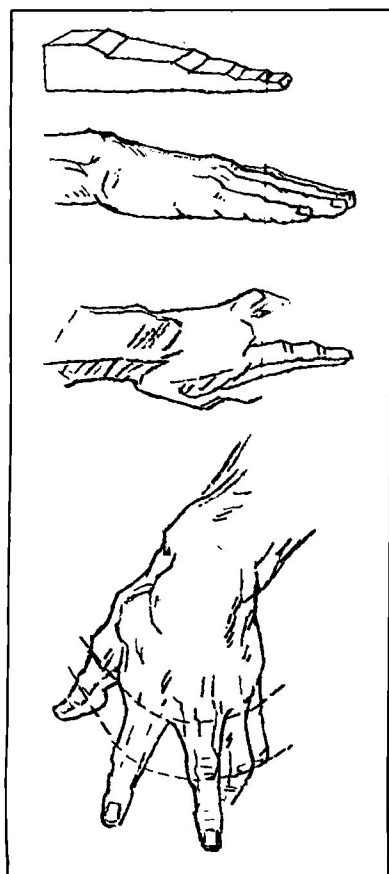
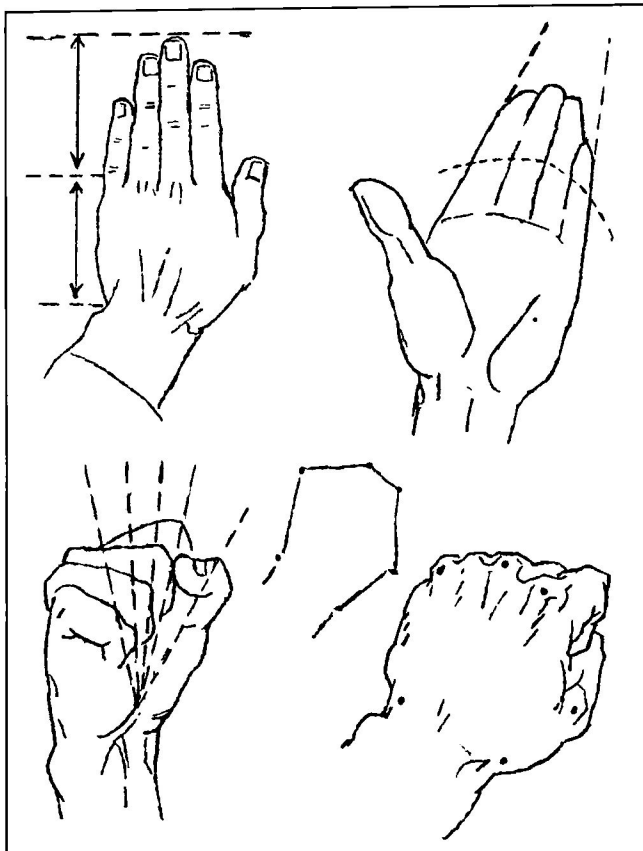
手的比例，从手掌一面看，中指占手长的一半，从手背看去，中指超过手长的一半。手指合拢时，两边的手指都向中指靠拢。手握拳时，手指都向掌心集中。

腕部的骨骼和手部的骨骼是连接在一起的，组成一块体积。手和腕一起活动，可以旋转运动，而手的扭转运动则是由前臂完成的。

手有两块体积：一是手的本身，另一个是大拇指。拇指部分和其它部分不在一个平面上，它们之间常保持一个很大的角度。手的掌部骨点连线是手的基本形。在画手的动态时可以用结构线确定手指的地位、手的动作、透视和比例。

课堂练习：

完成不同姿态与角度手的速写作业 2—3 幅。

学生作业

六、用刻刀造形——黑白版画

柔石像（黑白木刻） 李桦

盗仙草（杨柳青木版年画）

丰富多彩的版画艺术

版画属于间接性艺术，是绘画和印刷工艺相结合的一种艺术形式。通过画稿—制版—印刷三个步骤才能完成一件作品。版画必须有一个能印刷的版，在版上着色后，经过机器或手工印刷，便能产生出丰富多彩具有独特印刷美感的作品，而且能印出许多幅，因此版画也是复制性艺术。用油墨印刷的称为油印版画，用水性颜料印刷的叫水印版画。我国的水印版画在世界上别具一格，享有盛誉。

由于制版工具材料与印刷方法的不同，版画可归纳为四大版种：

一、用刻刀在木版上刻制的叫木刻版画，也称凸版画（把空白刻去，留下凸起的部分，着墨印刷）。二、在金属版上用钢针平刻或腐蚀制版的叫铜版画或金属版画，也称凹版画，与木刻相反，是用凹线着墨印刷。三、在专用的石版上用药墨笔描画，再经过腐蚀制版，利用油和水互相排斥的原理来印刷的叫石版画。四、在丝网上利用不同材料封堵、贴、刻或感光制版，再把颜色通过网孔漏印到纸上，这叫丝网版画，也称孔版画。

中国是木刻版画的发源地，早在一千多年前就产生了十分精美的复制木刻，比欧洲要早五百多年。现存世界上最早的木刻版画就是在我国敦煌石窟中发现的一幅唐代（公元868年）佛经版画。中国现代版画是在鲁迅先生直接倡导下从1931年发展起来的，至今有六十余年历史。

肖像（铜版） 佐恩（瑞典）

看书的女人（漏网） 维尔·巴内（美国）

在母亲的怀抱中（石版）
珂勒惠支（德国）

刘志丹和赤卫军（木刻，圆刀阴阳混合刻）

古元

鲁迅像（木版，平刀阴阳混合刻） 颜仲

下右：抱娃娃的女孩（木版，阳刻） 哈根贝克（德国）

下：自刻像（木版，阴刻） 珂勒惠支（德国）

质朴、明快的黑白版画

黑白版画指只有黑白二色的版画。包括黑白木刻、石膏版画、塑料版画、麻胶版画等。这种版画具有强烈的黑白对比，画面单纯质朴，再加上用刀刻造型的情趣，这些特点使黑白版画具有一种特殊的艺术美感，而且制作起来简便易行。黑白关系和刀法变化则是黑白版画的基本造型手段和艺术语言。从刻法上可分为阳刻、阴刻和阴阳混合刻三种类型。

现代黑白版画属于创作版画，画、刻、印刷都是画家一个人完成的。用木刻刀和其它工具在木版等材料上采用刻、切、铲、刮、凿、划等手段来表现形象，特点是以刀代笔，放刀直刻。用不同的木刻刀刻出的线条具有粗细、刚柔、软硬、方圆等不同的变化，再加上刀法不同组织，如平行线、曲线、交叉网状线和不同大小疏密的点刻，这就构成了各种灰调子，它与黑白两色组织在一起，就是木刻中的黑、白、灰。在刀法和黑白处理上要避免主次不分，黑白灰的关系要在对比中求和谐，刀法的组织更在统一整体中求丰富变化。木刻中的造型与黑白关系更要求概括、集中，运用取舍、夸张、装饰、变形的手法。构图要简洁、突出、单纯、鲜明。

课堂练习：

完成一幅黑白版画（同学的头像或自刻像），可选用木版、塑料版或石膏版制作。

学生作业

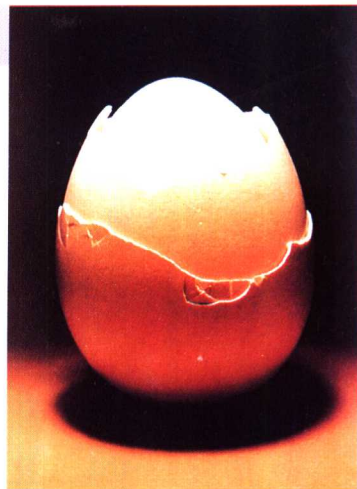
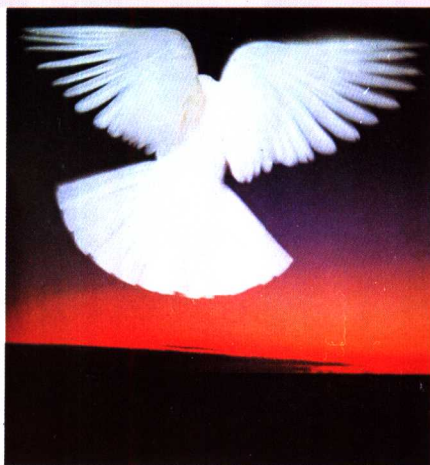

七、形式与美

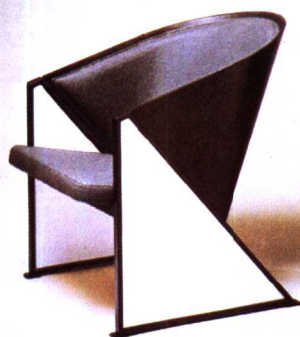

色彩创造的美

动静对比的美

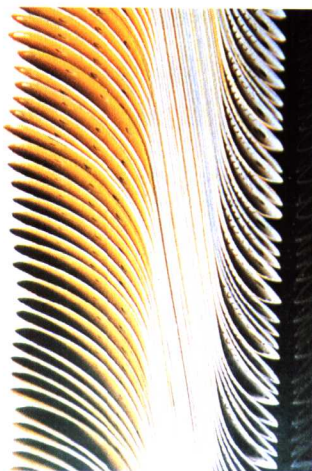
节奏变化的美

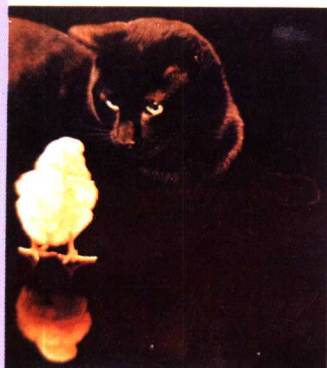
在生活里，人们赞美大自然各种美的形象，是因为它们存在着给人美感的形式。不同形式代表着不同的形的组合排列，构成了美感的基础。

当人们运用某种形式去创造美时，还必须要符合美的形式法则。例如：对比与和谐、统一与变化、节奏与韵律、运动与安定等。

形式美就是指形式与形式法则的完美统一。在艺术创作中，会形成强烈的艺术感染力。

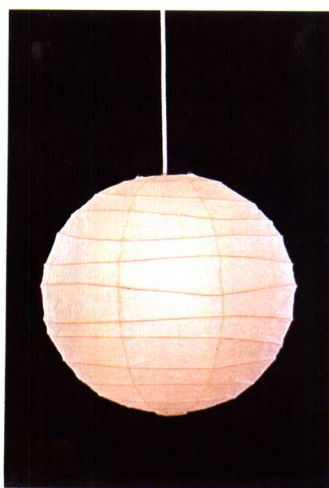
韵律展现的美

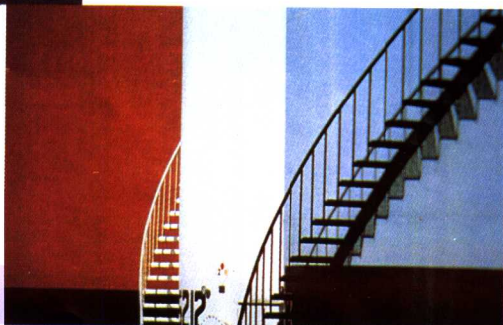
左中：黑白构成的美
左下：虚实对应的美

明暗形成的美

线面组合的美

方向对比的美