

美术

第五册

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

北京
中国
1999

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
陆有成 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

目 录

绘画名作欣赏——星 夜	封二, 1
一、美术中情感与精神的表现(选学教材)	2
二、中国山水画的意境	4
三、动人的景色——风景画	8
四、精美的套色版画	12
五、设计新生活(选学教材)	14
六、展示美的风姿——服装设计	15
七、发现与利用——案头小摆设	17
八、西方近代美术作品欣赏	18
西方近代美术名作选辑(自学教材)	22
注 释	24

全国中小学教材审定委员会
审查通过

九年义务教育三年制

初级中学美术课用课本

第五册

中国美术学院美术考级研究会
北京市教育研究所编委
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
北京 2000 年 10 月

160 页 1/32 开 2000 年 5 月第二次印刷

ISBN 7-102-01271-1 定价: 3.50 元

ISBN 7-102-01271-1 定价: 3.50 元

定价: 3.50 元

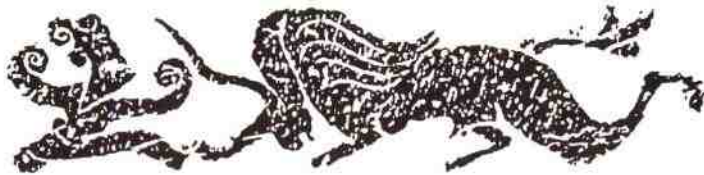
星夜（油画） 凡高（荷兰）

荷兰画家凡高^①的油画《星夜》是一幅充满强烈表现力的名作。画幅左边的柏树丛像熊熊燃烧的火焰。画家所表现的天空是一个由奇特的月亮、星星和幻想的彗星构成的景象。画笔点出的笔触创造出一种颤动的感觉，仿佛画面中的一切都在呼唤着生命。然而那翻卷着黄色和蓝色漩涡的天空，又给面对自然奥秘的人们以悲怆而激动的感染。作品充分地表现出作者的强烈感情和独创精神。

一、美术中情感与精神的表现（选学教材）

斗兽画像石（东汉）

美术是客观现实的反映。反映现实的美术，有的侧重于“再现”人所生活的世界的外部事物；有的则侧重于“表现”人的内在精神和情感。二者都是通过一定视觉形象和造型手段表达的，因此又有着密切的联系。

东汉的《斗兽画像石》以富有感情的形象表现出人兽搏斗的昂扬情绪。石涛②《泼墨山水》以泼辣的笔墨横扫直抹，一种执着追求不同凡俗、直率纯真的画风的激情被抒发得淋漓尽致。吴昌硕③《冷艳图》的篆书题词中写着“苦铁道人梅知己，对花写照是长技。”的字句，那充满感情的笔法，既勾画出梅花的高雅姿容，又抒发了画家爱梅的情怀。

吴冠中④意味深长的作品《春雪》在富于现代表现性的笔墨间，深情地寄托着老画家对于社会主义祖国明媚春光的殷切期待。郁风⑤抒情性的《春之舞》中那交错舒展的曲线，既是迎春花动人姿态的写照，又是女画家欢悦舒畅心情的表现。

冷艳图（中国画） 吴昌硕（近代）

泼墨山水（中国画，局部） 石涛（清）

春之舞（中国画） 郁风（现代）

春雪（中国画） 吴冠中（现代）

哭泣的女人（油画） 毕加索（西班牙）

加莱义民（雕塑，局部） 罗丹（法国）

罗丹⑥雕塑《加莱义民》（局部）以痛苦的身姿表现人物内心的剧烈震动，同时也体现着作者同样强烈的激情。蒙克⑦的《呐喊》，表现了画中主人公在周围的自然中所感到的强烈不安和恐惧，这也是画家内心世界的真实流露。毕加索⑧的《哭泣的女人》按照立体主义的造型观念，描绘出一副每根线条都显出忧愁的面孔，以表现自己对战争灾难的焦虑不安。弗拉芒克⑨虽属野兽派画家，但他认为颜色本身就有强烈的感染力，所以他画的《静物》，画风更接近于表现主义，倾注了他对强烈色彩狂热爱好的感情。

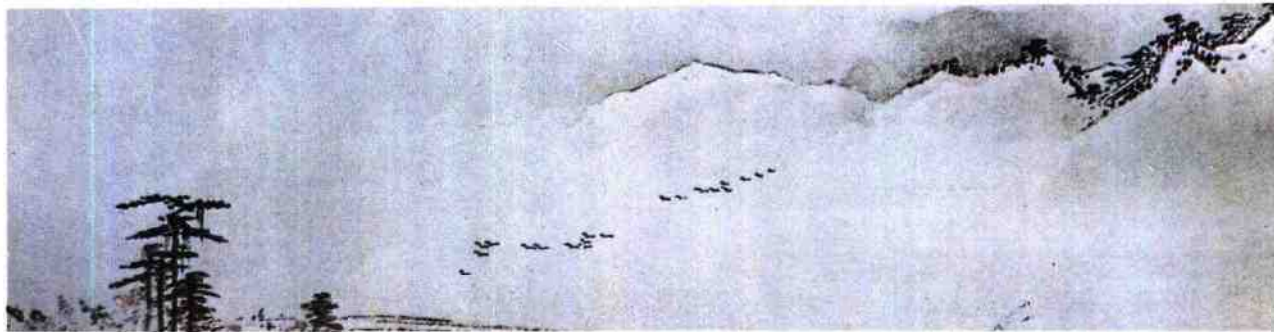
呐喊（油画） 蒙克（挪威）

静物（油画） 弗拉芒克（法国）

二、中国山水画的意境

雪图 马远(宋)

中国山水画家所追求的，经常是一种比如实描绘自然界的林木山川更加深远，更加感人的境界，这就是“意境”。

当美妙的大自然勾引起人的某种情思，特别是当自然景色与画家的主观感情产生和谐的共鸣，再借助画家的笔墨表达出来，就会出现一种“情景交融”的艺术境界。

例如，南宋画家马远^①所画的《雪图》，在透逸的雪岭和挺拔的林木之间，只有一行归雁，那苍莽、浩渺的景色之中，分明包含着画家怀恋故土的深沉情怀。清代画家石涛^②的《李白诗意》山水册页则既表达了诗人李白的，同时也是画家自己的思亲的深情。在现代画家李可染^③的《归牧图》中，暮鸦噪飞，晚霞染林，牛背上的牧童留恋不舍地欣赏着这迷人的春色，它也正是画家心情的写照。黄秋园的《一帘山色雨初晴》，将清新的山色与文人隐居山林的淡泊情怀，极其和谐地统一起来。傅抱石^④的《平沙落雁》则更加抒情而富有哲理，可以使人在著名琴曲的诗情画意中去充分地驰骋自己的想象。

意境的创造，代表着中国艺术和中国美学的一个鲜明特色，也是代表中国绘画艺术高度成就的优秀传统。

李白诗意山水册页 石涛(清)

归牧图 李可染（现代）

一帘山色雨初晴 黄秋园（现代）

平沙落雁 傅抱石（现代）

中国山水画的基本技法

在山水画中，笔墨技法的运用，主要通过勾、皴、点、染这四种基本的表现技法来体现，只不过在表现不同对象时，其步骤可能有所不同。一般来说，画树和画石的步骤大体如下：

一、画树的一般步骤：

- ①勾：用墨勾出树干和主枝。
- ②皴：用墨皴出树皮纹理。
- ③点：用墨点出树叶。
- ④染：用颜色或淡墨渲染树叶和枝干。

二、画山石的一般步骤：

- ①勾：用墨勾出石的主要轮廓。
- ②皴：用墨皴出石的脉络纹理。
- ③染：用淡墨一次或多次染出石形的凹凸。
- ④点：最后着色，点苔。

树的画法步骤

山石的画法步骤

图一

图二

图三

山水 程锡瀛

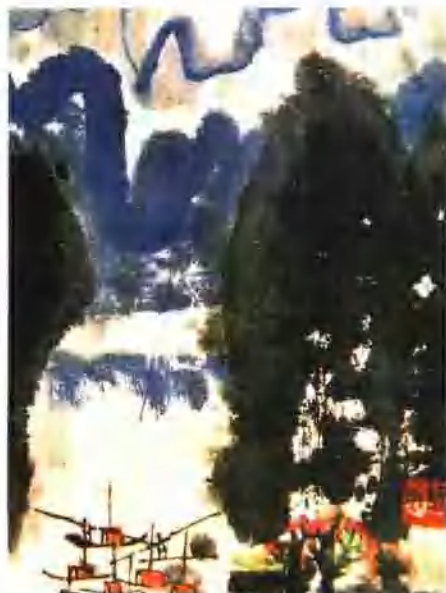
课堂练习:

①山水画临摹:

这张山水画由近、中、远三部分景物组成。先画下部树石近景,用中号毛笔以浓墨画山石,依山石体面行笔(见图一)。次以浓墨勾树丛树干,同时以散笔沿树枝点树叶以成树形(图二)。再以淡墨笔(笔尖可着少许浓墨)侧锋行笔画中景山峰,笔触要有长短疏密,并留空白。同时趁其将干之际,以淡墨为主间以稍重墨色染树丛及山峰,使其有些地方留白,有些地方含混(图三)。最后以极淡墨画远山,淡墨画坡岸,重墨勾船只人物(图四)。

图四

②诗意画创作:

老师指定诗,或自选诗,或自己作诗,用国画形式创作一幅诗意画,人物、山水、花鸟都可以。画时留出题诗的位置,或写全诗或写诗中一两句。

学生作业

三、动人的景色——风景画

上海城隍庙（水彩） 张充仁

中山公园暮色（水彩） 张眉孙

海滨（水彩） 杨云龙

江南民居（水彩） 吴冠中

在大自然中，无论是自然的景观，还是人工的景观，常常都具有优美动人的景与和谐悦目的色。风景画就是用来表现人们对大自然审美感受的一种良好的艺术形式。

好的风景画作品，往往能把大自然变幻无穷、各具特色的美感集中而鲜明地表现出来。诸如湖光、山色、水影、暮霭、晨曦、疏林、浓荫以及阴晴雨雾下的色光变化等等，都会显示出各自特有的迷人魅力。

水彩风景画的一般技法和写生步骤

水彩风景画的主要表现方法是干画法和湿画法。利用其它工具和材料使画面出现不同肌理的表现方法称特殊画法，如撒盐等。

水彩风景画的一般方法步骤是由远到近，先淡后深。如“山村小景”先画天和远山，后画重树等，然后加以调整。

干湿结合画法

山村小景画法步骤

校园写生范画

淡彩风景写生

运用淡彩的画法来描绘自然景色，不仅简便、迅速，而且具有一种质朴、淡雅的美感。画家们常用这种表现形式来收集创作素材和记录自己的生活感受。

淡彩风景写生用色宜淡而透明，它应当和线描造型恰当地配合，互相衬托。淡彩风景既可全幅普遍着色，也可以有重点地在某些局部施加颜色。

鄂西古镇——资丘（淡彩） 张克让

大理三塔（淡彩） 邵宇

学生作业

课堂练习：

完成庭院小景或街头小景铅笔淡彩写生作业一幅。

水彩风景写生

课堂练习:

完成以树木或建筑为主的水彩风景写生作业一幅。

江南民居（水彩） 华宜玉

左上：农村小景（水彩） 古元

学生作业

四、精美的套色版画

套色版画的特点

用色彩套印的版画称为彩色版画或套色版画。色彩丰富了版画艺术的语言和表现手段，套色版画以其瑰丽多姿的色彩而引人喜爱。

套色木刻又分油印套色和水印套色二种，由于印刷颜料、纸张的不同产生出各自的特色。我国的水印套色版画具有明快、清新、淡雅、抒情特点，水色淋漓，富有韵味和情趣，在技法上独树一帜，形成了东方艺术所独有的艺术魅力及鲜明的民族特色。

水印版画是用水性颜料（水彩、水粉、中国画颜料）印在吸水性的纸（宣纸、皮纸、过滤纸等）上，从而能产生出干湿、浓淡、虚实、强弱的对比效果和水韵、墨彩的交融变化，情趣盎然。

版画的色彩不同于绘画的色彩，无论套多少颜色，都要保持版画的特点，既不是油画，也不是中国画。一般说版画的色彩要单纯、精练、概括，用最少的颜色套印出丰富的色彩效果，从单纯简洁中求丰富，以少胜多。套色版画的方法步骤是先根据画稿进行分版，有几个颜色就要分别刻几块版。刻好后再一版一版地套印完成。水印的版可用木版，也可用纸版、吹塑版等。只有重视套色标记的运用，才能保证每块版都套印得准确。印刷纸张要保持一定湿度。印刷工具是特制的马连和棕擦。这是多版套色法（或者叫分版套色法）。也可用笔彩法和一版多色套印法，后二种方法较为简便。

花（水印套色）

郑爽

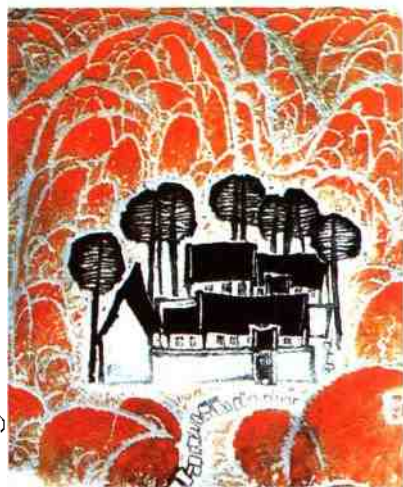
小骑手（水印套色）

徐匡

风筝（粉印）

张佩义

崂山秋暮（彩色拓印）
张白波

女孩（水印套色）

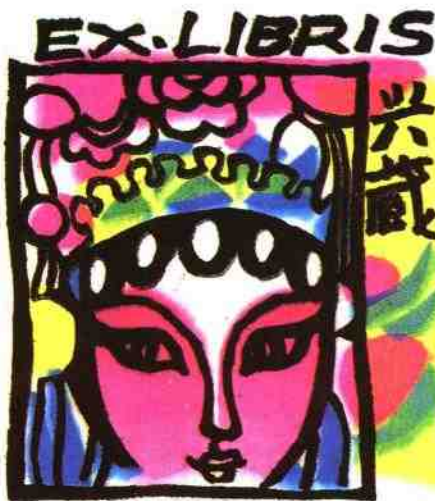
温泉源

多版套色 (梁栋)

一版多色 (张佩义)

多版套色 (陈雅丹)

版画藏书票的制作

藏书票是书籍的主人贴在书上的一种标志，与我国传统的藏书印具有相同作用，可以手绘，但因为版面能印制多幅，所以藏书票一般多由版画家设计制作，大小如同火柴盒和香烟盒，常用木刻、铜版、丝网和石版来印刷。其实藏书票就是一幅“袖珍版画”，许多爱好者称之为“纸上宝石”。这使得藏书票成为具有实用价值的艺术品，受到人们的珍爱。藏书票大约是在15世纪末产生于欧洲，以后又传入美洲和亚洲，逐渐在世界各国流行起来。我国的藏书票最早出现于本世纪三十年代，到八十年代有了蓬勃的发展，它的出现正适应了我国各地兴起的读书、爱书、藏书的新风气，它将成为广大群众所使用、欣赏、收藏和喜爱的艺术品。

藏书票由图画和文字二部分组成，在方寸之内，图文并茂，多姿多彩，但都要与书籍和藏书者的个性喜爱有关系。可以选择风景、人物、花鸟动物、古代与民间艺术、装饰图案、日常生活用具等，经过加工概括，组成画面；可以单色，也可套色。文字包括藏书者的姓名、书斋名和警句名言、座右铭等。如××爱书、××藏书和“读万卷书、行万里路”等，国际上通用文字是拉丁文“EX·LIBRIS”，意即我的收藏。图画和文字的组合是千变万化的，有机地融为一体的。其形式多样，有方、有圆、有长，格式随意设计，只要具有装饰美感和趣味性，又表现出藏书者的姓名，就是一幅理想的藏书票。

藏书票一般是贴在书的封里和扉页上。要注意印刷时的整洁，画面设计力求单纯、简洁，不要把藏书票设计成一幅复杂的版画。如果我们每人自己动手为自己和他人设计制作一幅精美的藏书票，既可贴用，又能欣赏，该是多么有趣啊！可选用木、石膏、塑料、纸等不同材料刻制一幅单色藏书票。如果在黑白书票上用毛笔填上颜色，或印在有颜色的纸上，就成为一幅彩色藏书票。也可在单色版上用一版多色的方法来拓印彩色藏书票。用纸刻孔版漏印的方法做分版套色，也能印出多彩的藏书票，十分方便。

多版套色 (李桦)

笔彩套色 (蒋志林)

黑白加底色 (蒋振华)

学生作业

课堂练习:

设计一枚优美的藏书票。先用手绘，有条件的则用版画方法刻制印刷。

五、设计新生活 (选学教材)

电话机

压汁机

缝纫机

本世纪以来,随着工业化进程,工艺美术设计活动迅速发展。大至航天飞机外形设计,小到钢笔、刀叉、衣食住行各个方面,只要涉及到物与人、生活与环境的有形物体均属设计范围。

工艺美术设计的中心是“人”,是为了最大限度满足人的生理、心理等各方面需求,新设计带来的不仅是孤立的物质产品,而是通过它,给人们的生活带来更多的方便,同时也带来更为理想、更为舒适的新的生存环境。新设计不断地改变着全世界大多数人的生活行为。

吸尘器

台灯

电视机

电熨斗

餐具

汽车

