

经国家教委中小学教材
审定委员会审查试用

美术 2

九年义务教育四年制初级中学教科书 人民教育出版社美术室 编著

人民教育出版社出版

(京) 新登字113号

九年义务教育四年制初级中学教科书

美 术

第二册

人民教育出版社美术室 编著

*

人民教育出版社出版

新华书店总店科技发行所发行

北京新华彩印厂印装

*

开本787×1092 1/16 印张2.75

1993年4月第1版 1993年11月第1次印刷

印数1—40,150

ISBN 7-107-01791-8

G·3341(课) 定价: 2.50元

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

目录

- 第一课 中国画欣赏
- 第二课 中国画临摹——写意蔬果
- 第三课 中国画临摹——写意花鸟
- 第四课 人物头像写生——具有特征的面孔
- 第五课 铅笔人物速写——有动作的人
- 第六课 创作画——丰富多彩的生活
- 第七课 构成常识——点、线、面的排列组合练习
- 第八课 墙报设计常识
- 第九课 民间社火脸谱(选学)

第一课 中国画欣赏

中国是历史悠久的文明古国，有着优秀的传统文化。其中，中国绘画以其独特的面貌在世界艺术之林中占有重要位置，是我们中华民族的骄傲。

做为中国青少年，你对中国传统绘画有多少了解？你喜欢中国画吗？中国画究竟好在什么地方？请你认真欣赏这些精美的画卷，在欣赏过程中，注意以下五个方面：

一、中国传统绘画包括壁画和卷轴画

壁画多以表现宗教题材为主，画在墙面或石窟中。墓室壁画多表现墓主人生前的生活情景，是珍贵的史学材料。我国敦煌莫高窟被列入“世界遗产”名录，此外还有永乐宫壁画、章怀太子墓壁画等大量珍品。

卷轴画泛指画在绢上和纸上的绘画作品。从发现最早的战国人物龙凤帛画发展至今，名家辈出，名作不胜枚举。

二、中国画以线造型，以形写神

中国传统绘画利用线的丰富变化，来表现人物的神情动态和内心世界，表现山川万物的千姿百态和雄奇灵秀。“外师造化，中得心源”正是指追求一种画家自身思想感情与大自然水乳交融的意境。

三、中国画的取景构图

中国画不受焦点透视写生方法的限制，采用散点透视法。“搜尽奇峰打草稿”，讲究在一幅画中尽

收万里江山，包容四季景象，并可表现社会生活中的不同历史时期及不同侧面。

四、中国画的诗、书、画、印四结合的表现形式

题画诗、书法与篆刻使画蕴含更丰富的艺术魅力，产生更为深远的意境。

五、中国画的作画工具——“文房四宝”

中国毛笔软硬不同，大小各异，种类繁多。更兼画家娴熟的运笔技巧，使中国画产生神采飞扬、韵味无穷的艺术效果。

中国宣纸有生宣、熟宣之分。生宣的渗透作用使作品水墨淋漓，变化莫测。生宣经胶、矾处理即成熟宣，熟宣可多层次渲染，使色彩凝重富丽、形象工谨细腻。

中国制墨选料精良，工艺考究。用墨在研磨中研磨出的墨汁润泽芳香，墨色沉稳。用其作画可产生“墨分五色”的变化，画成清雅脱俗的白描和水墨画。

砚不仅是研墨的工具，许多名砚因其用料名贵、造型精巧或曾为名人所用而成为艺术珍品，供人收藏观赏。

笔、墨、纸、砚合称“文房四宝”。

让我们漫步在祖国画廊，从异彩纷呈的绘画中感受传统文化的强大魅力。

我国早期绘画以人物画为主，景不过是陪衬而已。从《洛神赋图卷》中可以看出这种倾向，所以有“人大于山，水不容泛”之说。欣赏这部分作品，应着重领会画家对人物精神世界的描写：洛神若即若

离，飘忽于洛水之上的仙姿；舞伎彩带飞动，姿态美的造型；《步辇图》中帝王、臣子、使节、侍女的不同身份均表现得淋漓尽致，恰到好处。

▲《洛神赋图卷》（部分）东晋顾恺之

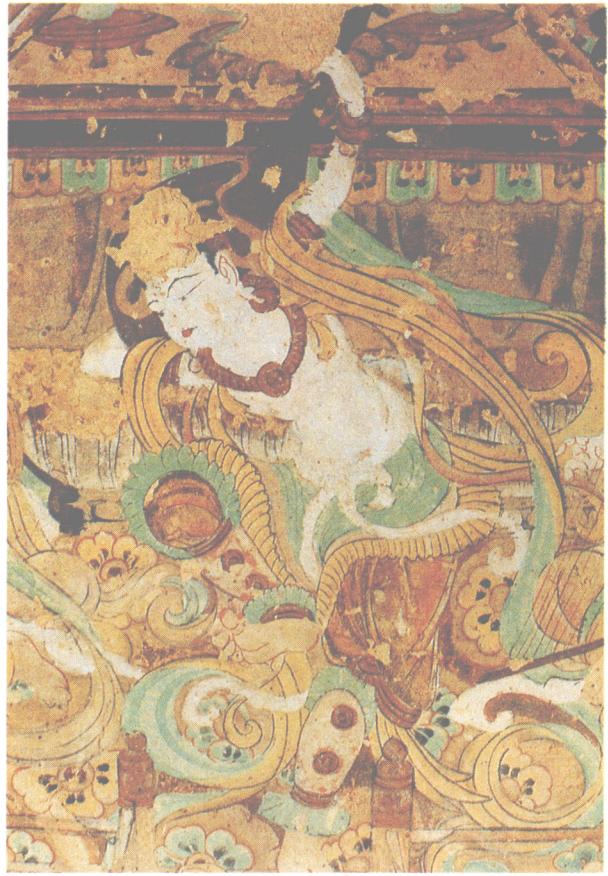

▲《步辇图》（部分）唐 阎立本

▲《韩熙载夜宴图》（部分）五代顾闳中

▲ 《反弹琵琶乐舞》唐 敦煌莫高窟壁画

山水画自南北朝以来，渐从人物画中脱离出来，独立成为描绘自然景物的画科。至五代山水画技法臻于成熟，画家荆浩、关同、董源、巨然对后世山水画的发展做出了卓越的贡献。

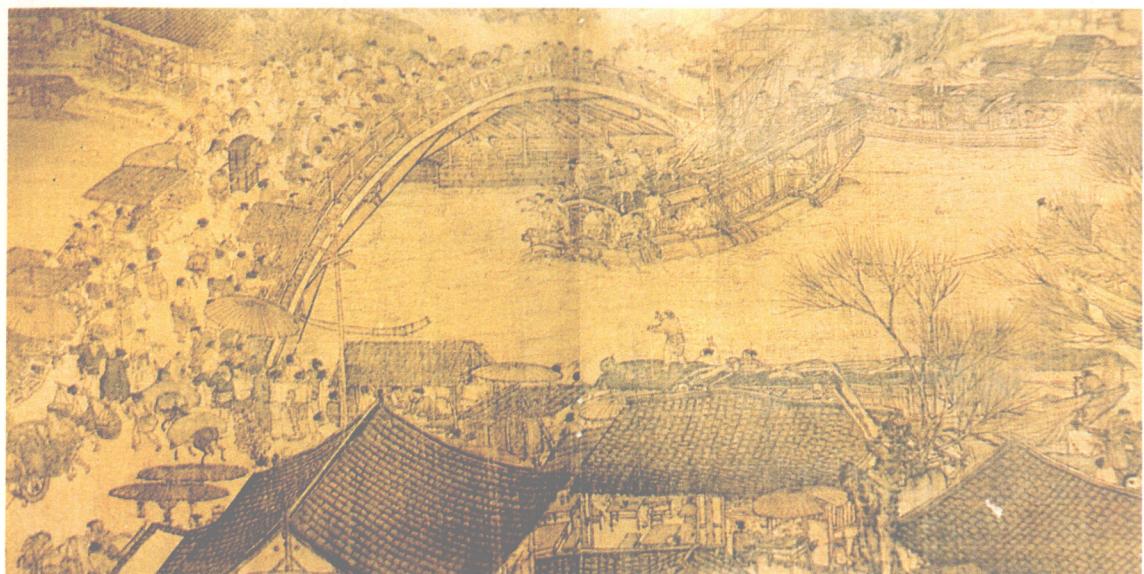
《匡庐图》 五代后梁 荆浩

《写生珍禽图》 五代西蜀 黄筌

宋代是我国古代绘画的鼎盛时期，宫廷的写实画风对当时和后代的影响很大，同时士大夫阶层的水墨写意画也发展起来。这一时期的绘画内容广泛，除山水、花鸟画外还出现了反映市民生活的民俗画，如张择端的《清明上河图》。

▲《清明上河图卷》(部分) 宋 张择端

《出水芙蓉》宋 无款

《泼墨仙人》宋 梁楷

《踏歌图》宋 马远

《朝元仙仗图卷》(部分) 宋 武宗元

元代是文人士大夫绘画兴盛的时代。民族歧视的黑暗统治使许多身世坎坷的画家在画中寄托对故国的追念。时代的动荡又使他们沉醉于笔墨之中以逃避现实。王冕在《墨梅图卷》中所题“只流清气满乾坤①”，正表现他不与腐败同流合污的清高气节。倪瓒所云“不求形似，聊以自娱”也是这类审美情趣的写照。此外，元代画梅、兰、竹的画家很多，题画诗文和书法印章更增加了文人画的味道。

《富春山居图卷》(局部) 元 黄公望

▲ 《玉女》元 永乐宫壁画

《容膝斋图》元 倪瓒

注①：“只流清气满乾坤”的“流”，有些文章写成“留”。故宫藏原画上题为“流”。

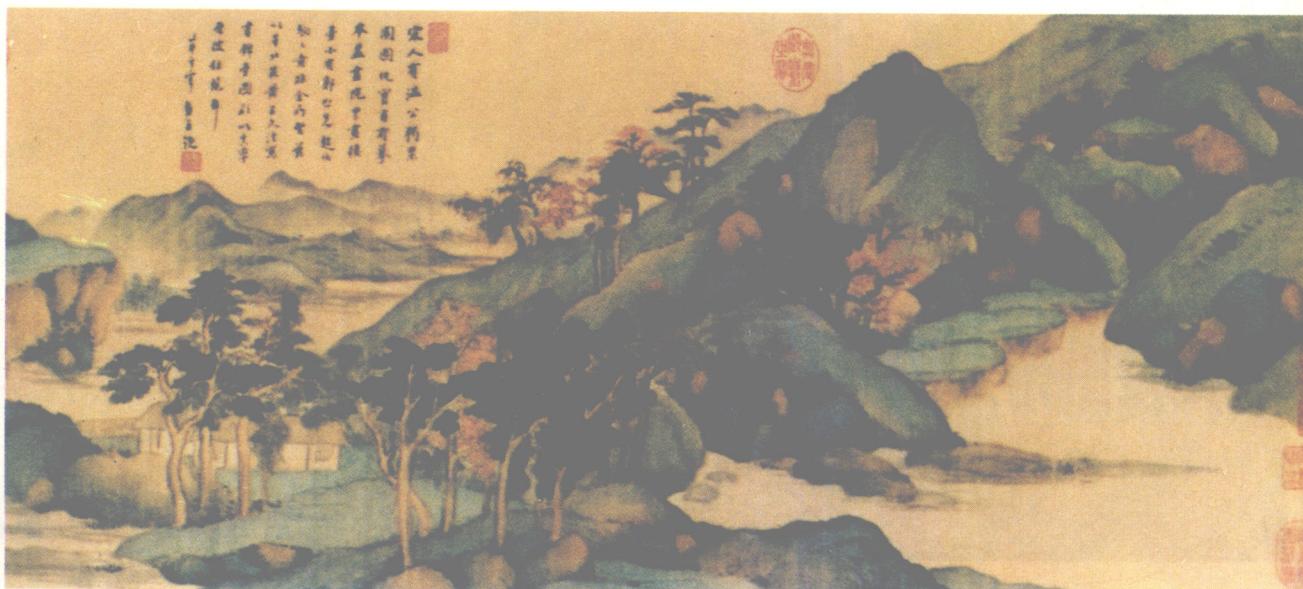
《墨梅图卷》元 王冕

《春山读书图》元 王蒙

明代宫廷画院中边文进、吕纪、戴进、吴伟等均造型准确、崇尚写实。号称人间天堂的苏州孕育了“吴门四家”:沈周、文征明诗词、书法、画艺皆精,唐寅的多才多艺,仇英的细密谨严都有许多传世名作,其他如笔墨酣放、抒情写意的花鸟画家徐渭,造型夸张、蕴涵深意的人物画家陈洪绶,均对后世影响很深。

《昼锦堂图卷》明 董其昌

▲《山路松声图》明 唐寅

《桃源仙境图》明 仇英

《竹鹤图》明 边文进

▲《驴背行吟图》明 徐渭

《双文小像》明 陈洪绶

清代朱耷、石涛等文人画家以狂放的笔墨、怪异的形象、奇特的立意给充满陈腐气息的画坛注入一股清新之气。他们强调个人感受，力主“借古开今”，受其影响，“扬州八怪”等一大批画家不拘一格，畅抒胸臆，表现了鲜明的个性。晚清赵之谦、吴昌硕的绘画又融汇了书法、篆刻等诸多艺术因素，任伯年清新活泼的花鸟画，开一代画风，直接影响后人。

▲《华阳山居图》 清 石涛

▲《水木清华图》 清 朱耷

▲《墨竹图》清 郑燮(xi'e)

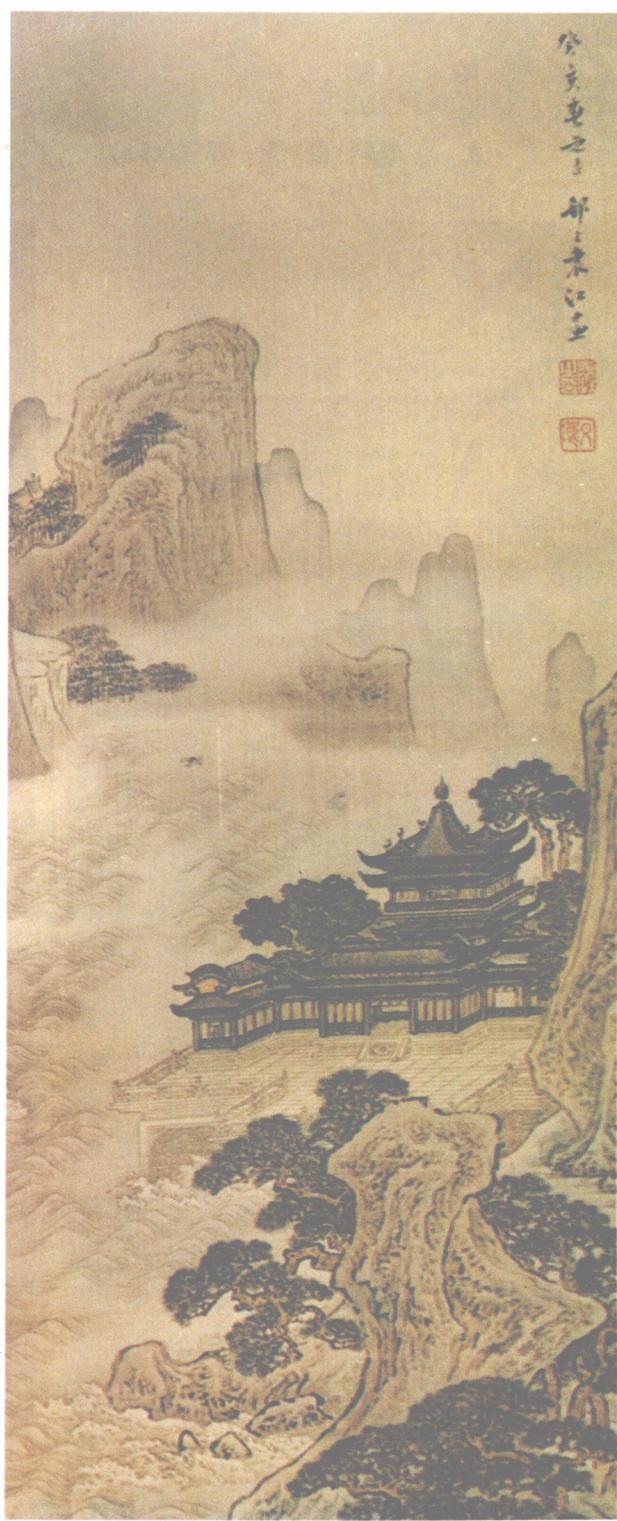

▲《红梅图》清 吴昌硕

▲ 《白凤图》清 任伯年

《海屋松涛图》 清 袁江

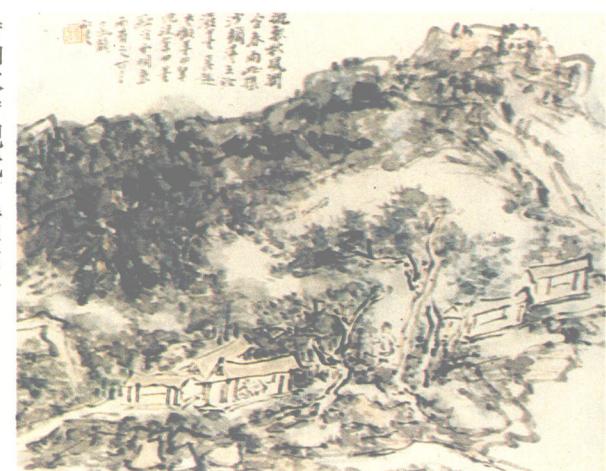
现代诸多名家，在继承前人传统的基础上，不断研究创新，艰苦耕耘，其中不乏在世界画史占有席位的大家，他们绝大多数又是著名美术教育家，为我国美术事业的发展再续新篇。

在欣赏传统绘画，特别是对待近代以前的作品时，首先要了解历史背景和当时的社会制度，其次应了解作者所处环境及其思想状况，这样才能客观地、积极地给这些作品以正确评价。

▲《山高水长图》 现代 张大千

▲《虾》现代 齐白石

▲《马》 现代 徐悲鸿

《雨后山村图》 现代 吴冠中

现在请你想一想，学习本课以后，你对课文开始提出的问题可以做出回答吗？

注：带三角标记的图是重点欣赏的图。

《红莲》 现代 潘天寿

《千岩竞秀图》现代 李可染

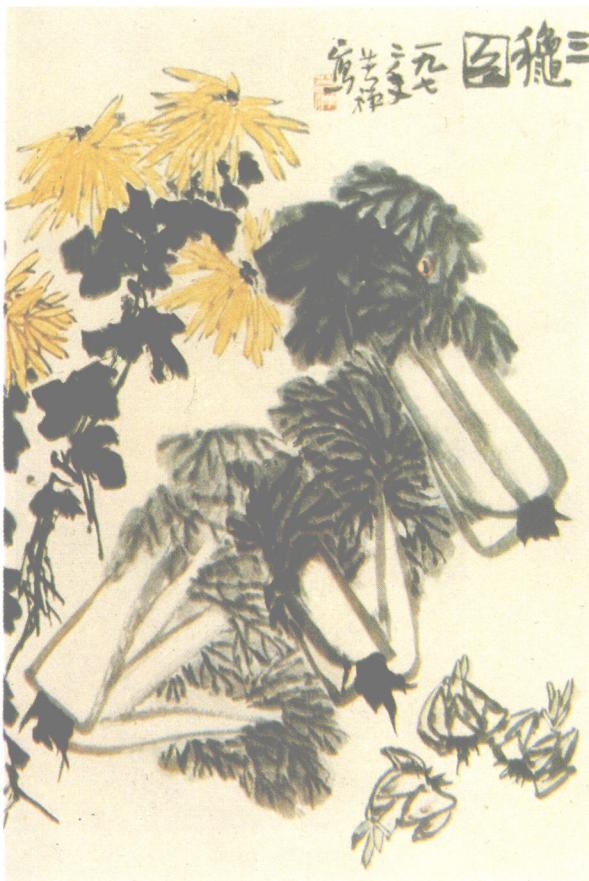
《松鹰图》 现代 田世光

第二课 中国画临摹——写意蔬果

写意画是中国画的一种表现手法，相对细致写实的工笔画而言。它在造型上较为概括和简练，并注重本质特征的描绘和笔墨意趣的追求，以及作者情感的抒发。因此，笔法、墨法是写意画技法的重要内容。初学写意画可以从临摹入手，掌握一定笔墨技法再进行创作。

临摹写意画要有一定步骤，即先了解范本和原画的内容和表现目的，其次要对原作的笔墨技法进行分析，然后再动手临摹，这样，才能较为深刻地领会原作精神，画起来也是积极主动的。

三秋图(现代)李苦禅

蔬果是国画花鸟画的题材之一，它多表现瓜果蔬菜一类物品，有时也配合一些器物，使生活气息更为浓郁、亲切。

樱桃粽子(现代)齐白石

南瓜(现代)齐白石