

培养

北京市徐悲鸿中学美术专业教研室 编著

绘画能力

的

徐悲鸿中学校本课程
伴你走上艺术之路

6

门课

黑白画
细密钢笔画
淡彩风景
漫画
版面设计
艺术赏析

中国青年出版社

培养绘画能力的6门课

徐悲鸿中学校本课程
伴你走上艺术之路

北京市徐悲鸿中学美术专业教研室 编著

中国青年出版社

(京)新登字083号

图书在版编目(CIP)数据

培养绘画能力的6门课：徐悲鸿中学校本课程伴你走上艺术之路
/ 北京市徐悲鸿中学美术专业教研室编著.

—— 北京：中国青年出版社，2015.7

ISBN 978-7-5153-3631-2

I. ① 培… II. ① 北… III. ① 美术课—中学—教学参考资料
IV. ① G634.955.3

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第 175370 号

责任编辑：张 婷

装帧设计：刘 佳

中国青年出版社 出版 发行

社址：北京东四十二条 21 号

邮政编码：100708

网址：www.cyp.com.cn

编辑部电话：（010）57350403

门市部电话：（010）57350370

印刷：北京顺诚彩色印刷有限公司

经销：新华书店

787×1092 1/12 19 印张

2015年7月北京第 1 版

2015年7月北京第 1 次印刷

印数：1-3000册

定价：75.00元

本图书如有任何印装质量问题，请与印务中心质检部联系调换

联系电话：（010）57350377

目 录

第1课

黑 白 画

掌握最精炼的绘画语言

8-39

第2课

细密钢笔画

养成精雕细琢的作画习惯

40-81

第3课

淡 彩 风 景

自由驾驭画笔和颜料

82-109

第 4 课

漫 画

画出我最喜爱的故事

110-153

第 5 课

版 面 设 计

在有限的空间里大做文章

154-181

第 6 课

艺 术 赏 析

向大师借鉴艺术灵感

182-226

培养绘画能力的 6 门课

徐悲鸿中学校本课程
伴你走上艺术之路

北京市徐悲鸿中学美术专业教研室 编著

中国青年出版社

主 编 周小林 冯聪英

撰稿人 翟宏璐 曹艳红
张 群 李美娟
刘 辰 徐慧静
高鹏月

悲鸿中学的校本课程以学校美术特色发展为个性平台，以学生发展需要为主要指向，是立足于学校、学生的实际而设计开发的新课程，而非一般的兴趣课、活动课、点缀课，是实实在在为学生发展而设计的，旨在可供学生选择、发展学生个性特长和培养学生创意思维。

悲鸿中学美术专业教师有课程改革的愿望和动力，有开发校本课程所必要的知识、技术和能力。教师既是教学的实践者，同时又是课程的开发者 and 研究者，在让学生掌握国家课程规定的基础知识、基本技能的同时，注重引导学生在课程的自主选择和个性化知识的掌握过程中形成更多更广泛的能力，在众多的课程选择中得到个性发展，在选择中发现潜在能力的火花，在选择中培养学生的创意思维能力和动手实践能力。教师在校本课程开发中，知识得到积累，课程开发能力得到锻炼和提高。

学校专业教师以开放的心态，把实践的成果转化为易懂易学的理论，形成了正规的校本出版物，力图使这本教材具有可读性、可操作性，同时也希望它是艺术基础教育的共享资源。教师们的创新将为我们的教育出版生涯再添光彩！

艺术创作就在我们身边，它并不神秘，也不是高不可攀的。悲鸿中学美术专业教研室独辟蹊径地对校本课程进行了实践和积累，不断总结和提炼，以“培养绘画能力的6门课”为书名，用“徐悲鸿中学校本课程伴你走上艺术之路”轻松的语言表达了本书的实用性，正是本书的可贵之处，也是使人感兴味之处。

周小林

北京市徐悲鸿中学 校长

目 录

第1课

黑 白 画

掌握最精炼的绘画语言

8-39

第2课

细密钢笔画

养成精雕细琢的作画习惯

40-81

第3课

淡 彩 风 景

自由驾驭画笔和颜料

82-109

第 4 课

漫 画

画出我最喜爱的故事

110-153

第 5 课

版 面 设 计

在有限的空间里大做文章

154-181

第 6 课

艺 术 赏 析

向大师借鉴艺术灵感

182-226

黑白画

掌握最精炼的绘画语言

什么是黑白画

黑白画的表现形式

黑白艺术的视觉特征

黑白画的形

黑白画的创作原理

黑白画的表现方法

教师：徐慧静 高鹏月

什么是黑白画

黑白画的定义很简单，就是用黑白两种颜色画出来的画，用最简练的语汇，表达丰富的内容。黑白画很实用，普遍运用于书籍插图、黑板报、招贴、广告中，是一种常见的艺术形式。

现实世界千变万化，色彩丰富，而黑和白是颜色的两个极端，我们将丰富的色彩概括为简单而强烈的黑白两色，将复杂推向单纯，可以表现出

更强烈的艺术效果。可以说，黑白是一种简洁、概括、单纯的绘画语言。

在黑白画中，构成画面的主要语言就是黑白两色，艺术家将物象本身固有的深浅颜色、光线的明暗变化，经过概括、提炼而形成单纯的黑白两色，并利用黑白之间强烈的对比或微妙的变化，产生不同的视觉感受，以表达丰富的内容和思想情感。

有人说“线”是一幅画的骨架，“黑白灰”便是一幅画中的血肉。任何一幅有色彩的绘画作品都离不开黑白灰

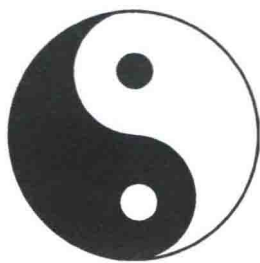
的因素。如果将外国大师们的油画作品还原成黑白两色，这一点就尤其明显。

黑白画是一种具有特殊魅力的绘画表现手段。黑和白是色彩的两极，它以自身独特的表现力构成了另一种美——简洁而强烈。本书献给初步涉入黑白画领域的读者，希望大家了解黑白画的特点、规律及多种常用的表现方法，学习用黑白手段表现画面内容，掌握黑白造型（形式与构成）的理和法，并在实践中加深对黑白画的理解。

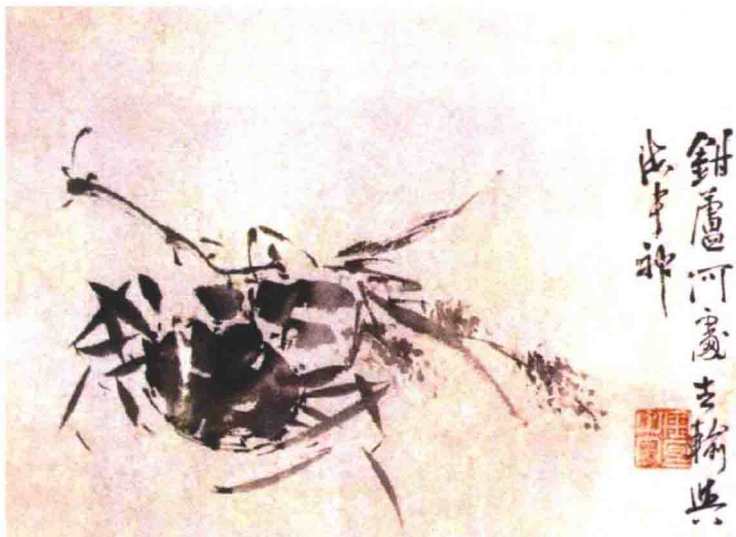
油画名作中的黑白关系 徐慧静

黑白也是中国传统绘画中重要的表现手段，古代艺术家利用简单的黑白两色创造出的这个阴阳鱼，概括了人们对自然界生命形式的理解，表现出阴阳变化演生万物的思想，从中体现着我们中国人独特的哲理、神思与想象力。

中国的先哲认为阴阳存在于万物之中又能超脱于万物之外，代表着对立的两个方面。它们是矛盾的又是统一的，它们相生相发，变化无穷。中国的艺术家把这种思想概括成“笔墨”，并利用黑白墨色的变化构建成一个纯粹而丰富的艺术世界，从而创作出中国绘画艺术的独特风韵。

徐悲鸿先生说：“中国画以黑墨写于白纸或绢，其精神在抽象。杰作中最现性格处在练。练则简。简则几乎华贵，为艺之极则矣。”高度的概括就是黑白画的艺术价值所在。

墨花图 徐渭 明

寒江独钓图 马远 宋

黑白画的表现形式

主要用线条来表现的黑白画形式

《地球的红飘带》连环画 沈尧伊

以线为主的表现形式

主要有线描画以及用线条组织出来的绘画，如中国画中的线描（白描）画、以线为主的木刻插图、版画，西方绘画中的木版画、铜版画等等。

线与色块相结合的形式

这种形式的作品以线作为骨架，辅助以墨色的皴擦、渲染，常常运用在书籍插图、连环画、版画的创作中，也包括以墨为主的中国画。