

公共素质教育“十三五”规划教材

美术 欣赏

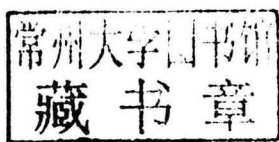
主编 黎 燕 邓玉琴 陆光杰

公共素质教育“十三五”规划教材

美术欣赏

主 编 黎 燕 邓玉琴 陆光杰
参 编 利秀秀 曾 珊 何祖猛 张静雅
李贤生 甘向平

电子科技大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美术欣赏/黎燕, 邓玉琴, 陆光杰主编. — 成都: 电子科技大学出版社, 2017. 7
ISBN 978-7-5647-4707-7

I. ①美… II. ①黎… ②邓… ③陆… III. ①品鉴—中等专业学校—教材 IV. ①J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 148978 号

美术欣赏

黎 燕 邓玉琴 陆光杰 主 编

策划编辑 汤云辉

责任编辑 汤云辉

出版发行 电子科技大学出版社

(成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦 邮编: 610051)

主 页 www.uestcp.com.cn

服务电话 028—83203399

邮购电话 028—83201495

印 刷 北京市彩虹印刷有限责任公司

成品尺寸 185mm×260mm

印 张 8

字 数 166 千字

版 次 2017 年 7 月第一版

印 次 2017 年 7 月第一次印刷

书 号 ISBN 978-7-5647-4707-7

定 价 35.80 元

版权所有 侵权必究

前言

本书是根据国家全面深化职业教育改革精神和美术教育的基本要求,紧密结合职业院校音乐教学的实际需要编写而成,旨在增进学生对美的认识、了解、鉴赏和创造能力,激发学生对美的热爱和探索,同时让学生掌握应知应会的基础性美术知识,交往与发展的合格人才。

在编写过程中注重选用中国与外国、艺术与生活的美术作品,既有纯美至上的经典美术作品,又有与实际生活息息相关的美术应用佳作,符合当前职业学校学生的心理特点,有利于激发学生与美术之间的情感交流和心理共鸣。每一小节给予学生美术知识的拓展,为学生美术欣赏夯实能力基础;拓展活动设计符合职业学生思维特点,鼓励学生"手脑并用",为学生创造性思维和能力的发展提供可能。另外,以"做中教、做中学"的教学理念为指导思想,设计了欣赏、动手实践课,绘画、动脑设计、色彩运用等多方面提高学生美术欣赏和运用能力,培养学生将课堂知识延伸到生活中去运用的能力,充分发挥学生学习美术、欣赏美术的主观能动性,使得美术真正走进学生的生活。

本书由黎燕、邓玉琴、陆光杰担任主编,利秀秀、曾珊、张静雅何祖猛、李贤生、甘向平担任参编。(其中利秀秀主要负责编辑广告章节,曾珊主要负责编写摄影技术、摄影人爱上农乐章节,张静雅主要负责中外建筑章节、李贤生主要负责书法与文字章节,何祖猛主要负责结合信息技术进行海报设计章节、甘向平负责中外建筑章节。)

在编写过程中参考、引用和借鉴了大量的资料与文献,在此向相关人士致以诚挚的谢意!

由于时间仓促、水平有限,本教材难免有疏漏和不妥之处。敬请提出宝贵意见,以便在修订中予以更正。如果反馈意见,请发至邮箱 qzsj@163. om

编者

2017年6月

目 录

第一单元 美无处不在	1
第一节 中国山水画与花鸟画	1
第二节 外国名画欣赏	11
第二单元 动动手画画线条	15
第一节 十二生肖的画法	19
第二节 卡通人物眼睛的绘画方法和技巧	25
第三单元 色彩作品赏析	29
第一节 认识色彩	32
第二节 色彩的联想	34
第四单元 漫步中外建筑艺术	37
第一节 （画一画）建筑风景速写	37
第二节 综合设计——我家我秀	56
第五单元 广而告之的秘密	58
第一节 广告作品欣赏	59
第二节 结合信息技术进行——电子海报设计	63
第六单元 光与影的艺术	69
第一节 摄影基础	75

第二节 摄影人爱上农家乐	88
第七单元 书法与文字	95
第一节 POP 字体	100
第二节 装饰自己的名字	105
第八单元 现实与理想的凝结——中外雕塑欣赏	109
第一节 中国四大名陶	114
第二节 探秘广西之坭兴陶	119

第一单元 美无处不在

生活中，你是否静下心来，思考过周围发生的一切；你是否用心聆听过，自然中纯净的声音；你是否停下过脚步，看着途中发生的人与事。如果有，你就会发现生活中的点点滴滴看似平凡、普通，却处处是美。美，令人陶醉，令人心旷神怡。美是可以享受的，只要你用心去寻找，其实美无处不在。

你瞧，雄伟的奇峰，广袤的草原，欢快的溪流，神秘的海洋，足以让我们陶醉。朝晖夕阳，寒来暑往，不同的季节和阴晴雨雪的变化，是大自然的表情，带给我们不同的感受。这些山水在画家眼中是有生命的，也是他们创作的源泉。

奇峰

海洋

草原

丹顶鹤

第一节 中国山水画与花鸟画

中国画又称国画，具有鲜明的中国民族艺术特色，在世界美术领域中自成体系。中国画大致分为人物、山水、花鸟三大画科。表现技法总体上有工笔和写意、设色与水墨的形式差别。

国画在内容和艺术创作上，反映了中华民族的民族意识和审美情趣，体现了古人对自

然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认识。强调“外师造化，中得心源”，融化物我，创制意境，要求“意存笔先，画尽意在”，达到以形写神、形神兼备、气韵生动。

在中国现代产生了许多影响深远的美术作品和杰出的画家，尤其在 20 世纪的一百年中，中国画发展最迅速、成果最显著中国画。中国画经历了衰微、探求、奋进，至今已走向复兴的历程。画坛群星灿烂、名师辈出。

下面我们以中国画为主向大家介绍 20 世纪的部分名家名作。

作者简介

• 齐白石 (1863—1957)，现代杰出画家，书法家，篆刻家。湖南湘潭人。曾任美术家协会主席等，1953 年中央文化部授予“人民艺术家”称号。荣获世界和平理事会 1955 年度国际和平金奖、1963 年 100 周年诞辰之际被公推为“世界文化名人”。

齐白石擅长花鸟，笔酣墨饱，力健有锋。他画虫草则一丝不苟，极为精细，特别是他画的虾、蟹、蝉、蝶、鱼、鸟。

《蛙声十里出山泉》是齐白石 91 岁时，应我国著名文学家老舍之求并以“蛙声十里出山泉”为命题所作的一张水墨画。

作者简介

吴昌硕（1842—1927），近代杰出书画家。浙江安吉人。曾经做过清末的安东（今江苏涟水县）知县，是我国著名画家，书法家、篆刻家。中国近现代重要画派海派的代表人物之一。最擅长写意花卉，书法篆刻功底深厚，他把书法、篆刻的行笔、运刀及章法、体势融入绘画，形成了富有金石味的独特画风。吴昌硕书法中篆书最为著名。

鲜霜中鞠

千寻竹斋

泰山残石楼

我爱宁静

吴昌硕的《三千年结实》

这幅作品运用篆书笔法，疏阔纵放，雄浑有力，显现出磅礴而茁壮的气势。

吴昌硕的《梅石图》

梅花是吴昌硕笔下常见的题材，他画梅常伴以巨石，认为“石得梅而益奇，梅得石而愈清”，把梅石结合比作“知交”或“双清”。

吴昌硕的《墨梅图》

吴昌硕常画墨梅也常画红梅，并佐以顽石，或撇几笔竹子作为陪衬，亦爱画雪中之梅，题以“晴雪”，有时题上“不知是雪是梅花”，更增佳趣。

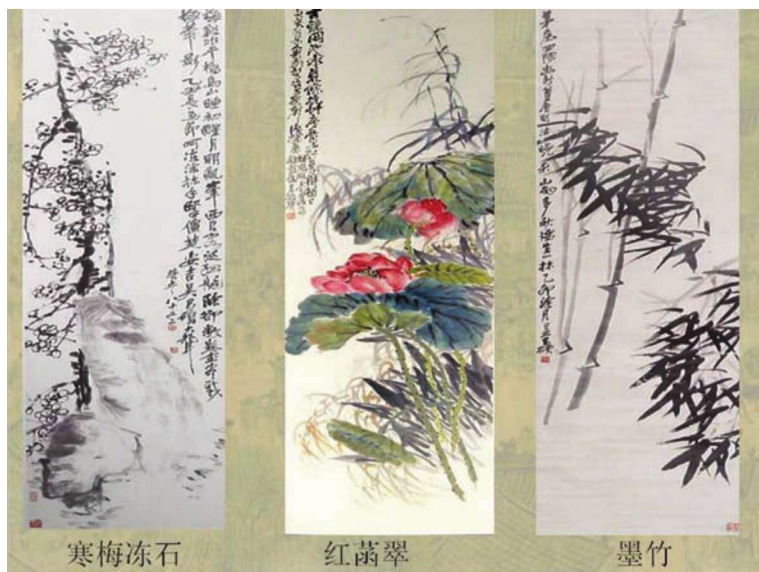

苍松红日

牡丹

梅花双清

寒梅冻石

红菡翠

墨竹

作者简介

徐悲鸿（1895—1953），原名寿康，汉族，江苏宜兴圻亭镇人，中国美术家、美术教育家，擅长画马。他是中国现代美术的奠基者。

徐悲鸿擅长以马喻人、托物抒怀，以此来表达自己的爱国热情。徐悲鸿笔下的马是“一洗万古凡马空”，独有一种精神抖擞、豪气勃发的意态。

徐悲鸿画马，是以真马为师，又融会了传统画理画法。他从不画缰绳，马的体态较瘦，腿脚较长，十分矫健。概言之，他融会中西绘画之法，创造了新的骏马形象，成为画史上独树一帜的画马大家。他画马总是和饱满的政治热情结合在一起。

作者简介

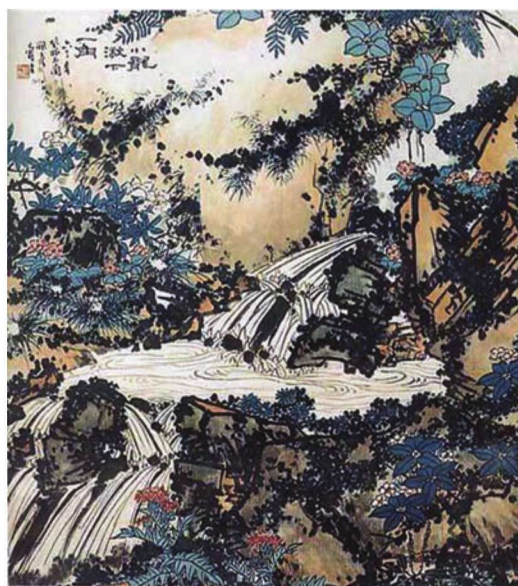
潘天寿（1898—1971），浙江宁海县冠庄人，是杰出的中国画艺术大师和现代中国画教学的重要奠基人。先后受教于李叔同、吴昌硕等，曾被聘为苏联艺术科学院名誉院士。

潘天寿 指画

潘天寿《雁荡山花》“外师造化”直接写生得来的粉本。

潘天寿《小龙湫下一角》

作者简介

关山月（1912—2000），“岭南画派”，原名关泽霁。广东省阳江市人。1933年毕业于广州市立师范，是岭南派第二代杰出画家，著名美术教育家。擅长山水、人物、花鸟，尤以写梅著称。

关山月的国画成就：

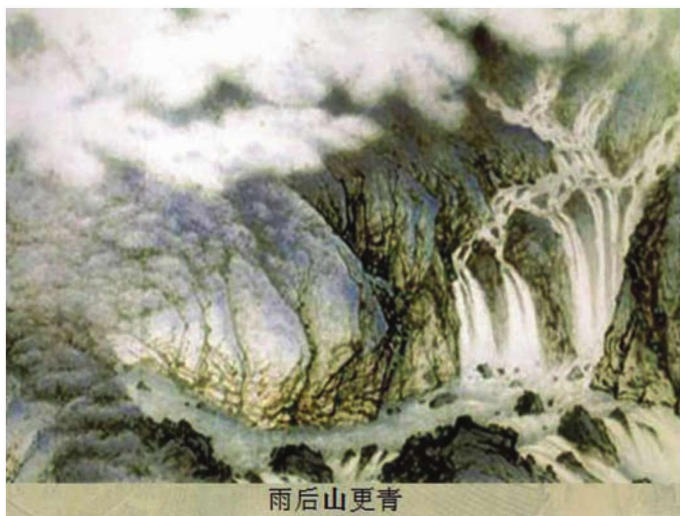
- 重视写生，眼界开阔，感触新鲜，它饱含生活气息、时代风貌和画家情怀，立意不凡，因此显得格调高雅。

- 有较深厚的理论修养，特别是对中国传统画论有比较深入的研究。这就有理论作指导，有比较、有鉴别，能够坚定地走自己的路子。他在艺术上不仅超越了高剑父，也不断超越自我，在“岭南画派”的继承和发展上做出了突出的贡献。

溪桥积雪图

雨后山更青

2003 年百年中国画展艺委会经过无记名投票决出了 20 世纪十三名杰出的中国画家：齐白石、傅抱石、黄宾虹、吴昌硕、林风眠、李可染、潘天寿、徐悲鸿、张大千、蒋兆和、刘海粟、石鲁、黄胄（zhòu）。

此外，在我国画坛上还有不计其数、卓有成效的名家，这些响亮的名字令 20 世纪的

中国美术史熠熠生辉。

拓展活动

1. 请谈一谈齐白石的笔下的虾给人何样的感觉？
2. 请谈一谈自己所了解的齐白石创作的情况。

第二节 外国名画欣赏

一、冲破思想的牢笼

作品欣赏

请欣赏以下两幅作品，画家把她放在怎样的背景前？她是怎样的神态？你用什么词语来形容？

图一：《蒙娜丽莎的微笑》

图二：中世纪的一个家庭

这两幅画上的人物表情形成了鲜明对比。中世纪画上人物神情木然，未能自由地表达人的内心情感；而《蒙娜丽莎》中的妇女神态自然，口角含着一丝微笑，恬静之中带有隐约的哀伤，富有生命的活力。为什么会有这样的不同？

欧洲中世纪占统治地位的思想是宗教神权思想。

伴随着工业时代的来临，人们的思想发生了深刻的变化。人们开始走出中世纪宗教蒙昧和专制的束缚，追求人性自由。14 世纪，随着工商业的发展，意大利出现资本主义萌芽——使用雇佣工人的手工工场，企业主和富商开始演变成资产阶级。新兴的资产阶级认为自己能创造财富，也应该享受生活。他们要求重视人的作用和人的需要；一些先进的知识分子借助研究古代希腊罗马的文化，通过文艺创作，宣传人文精神。这就是“文艺复兴”运动。