

Art 艺术

教学参考资料

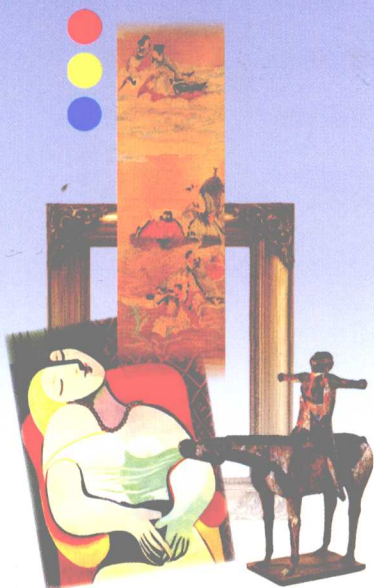
六年级第二学期（试用本）

少年儿童出版社

经上海市中小学教材审查委员会
审查准予试用，准用号Ⅱ-CJ-2008007

责任编辑：王念红

美 术
教学参考资料
六年级第二学期
(试用本)

上海市中小学(幼儿园)课程改革委员会

上海世纪出版股份有限公司
少年儿童出版社 出版

(上海延安西路 1538 号 邮政编码 200052)

上海新华书店发行 上海望新印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 9.5
2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5324-7529-2 / G·2710

定价:20.00 元

全国物价举报电话:12358

ISBN 978-7-5324-7529-2

9 787532 475292 >

此书如有印、装质量问题，请向本社调换
少年儿童出版社 电话 62823025

说 明

本册教材根据上海市中小学(幼儿园)课程改革委员会制定的课程方案和《上海市中小学美术课程标准(征求意见稿)》编写,供九年义务教育六年级第二学期教师试用。

本教材由上海师范大学主持编写,经上海市中小学教材审查委员会审查准予试用。

本册教材的编写人员有:

主 编:王大根

副主编:王小音 李 平

特约撰稿人(以姓氏笔画为序):王大根 王小音 卢治平 刘宇襄 李 平 周永华
周良辰 周性茂 郑有慧

欢迎广大师生来电来函指出教材的差错和不足,提出宝贵意见。上海市中小学(幼儿园)课程改革委员会办公室地址:上海市陕西北路 500 号(邮政编码:200041),联系电话:62560016(总机转)、52136338;出版社电话:62823025(总机转)。

声明 按照中华人民共和国著作权法第二十三条中,关于“为实施九年制义务教育和国家教育规划而编写出版教科书,除作者事先声明不许使用的外,可以不经著作权人许可,在教科书中汇编已经发表的作品片段或者短小的文字作品、音乐作品或单幅的美术作品、摄影作品,但应当按照规定支付报酬,指明作者姓名、作品名称”的有关规定,我们已尽量寻找原作者支付报酬。原作者如有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

目 录

第一篇 上海市少儿版初中美术教材的特点和实施建议	1
(略,详细内容见	
《美术教学参考资料·六年级第一学期(试用本)》第 1~48 页)	
第二篇 美术(六年级第二学期)教学参考资料	3
构图与形式	4
观察与视点	18
探索黑白灰之美	29
装饰的秩序之美	46
产品造型设计	57
简洁热烈的剪纸	72
凸版画的艺术魅力	89
变废品为艺术品	103
设计会动的玩具	118

第一篇

上海市少儿版初中美术教材的 特点和实施建议

章四第

插图出童儿羊少《(本用短)即半一章卷年六·排资表卷半卷朱美》见前册容内朴具需一章,用图
。夏重再不开出,排资表卷半卷朱美一同改订。页84-1第,图半500C

第一章 教材设计的背景和理念

- 一、“视觉文化”的时代
- 二、美术课程具有人文性质
- 三、关于美术的本体性
- 四、美术教材与学生的发展

第二章 教材的结构框架和特点

- 一、对美术教材的分析和思考
- 二、少儿版初中美术教材的结构框架
- 三、教材编写特点

第三章、新增内容和实施建议

- 一、教材中的新增内容
- 二、教材实施建议

第四章 结语

说明:第一篇具体内容请详见《美术教学参考资料·六年级第一学期(试用本)》少年儿童出版社2007年版,第1~48页。作为同一套教材的教学参考资料,此书不再重复。

第二篇

美术(六年级第二学期)

教学参考资料

美术(六年级第二学期) 教学参考资料

美术(六年级第二学期)

教学参考资料

美术(六年级第二学期)

构图与形式

一、课程分析

1. 课程性质

核心概念

“构图”的英语为 composition,原意为组合、构成,是一个专用的美术术语。在美术创作中,构图一般是指在平面的空间中安排和处理表现对象的位置和关系,把个别和局部的形象组成画面整体,以表现构思中预想的艺术形象和审美效果。构图是美术传达的第一步,也是对构思的检验和修正。形式(from),通常指事物的形状与结构。在本课程中我们指的是构图的常用形式,如垂直、水平、S形、三角形等。

课程类型

本单元是学习构图知识并了解名家名作中的常用构图形式提高美术欣赏水平的课程。

课程特征

构图知识与技巧是艺术家组织画面主题的重要基础。构图既有逻辑严密计算精确(如黄金分割率)的一面,又有综合元素穿插,变换认识角度的另一面。构图是有常用形式可以分析的,又是凭借视觉直觉感受的,何况东西方的构图方式截然不同,东方的构图,更讲究平面的哲学意义上的合理与均衡。所以,鉴于对构图知识的多元认识及多种形式法则,其基本理念与表现规律可以从诸多角度去分类表述。我们选择最基本最多见的相应简单的构图形式施教,着重就构图形式与画面艺术效果的关系展开讨论,希望学生了解最基本的构图形式:水平线、垂直线、斜线、对角线、三角形、菱形、C字形、S形、O形,以及中国画常用构图方式中的布局经营之道,计白当黑、虚实远近之理,包括题诗、落款、盖章的位置意义。

通过本课程的学习,学生应能从构图形式的角度去欣赏大师及同学的美术作品,并能在自己的作品中注意运用基本的构图知识去创造美。

2. 课程意义

当我们解决了美术欣赏中的首要困惑,即看一幅画的好坏其评定的标准是多样的,“像”与“不像”的作品都可以因其各自的美感而吸引读者。那么,在美术欣赏中还有什么重要的知识是必须传授给学生的呢?显然,构图是一个不可忽视的知识点。随着现代社会的发展,高科技对视觉艺术的种种挑战与突破,构图的观念认定与古希腊、古罗马、文艺复兴时期的观念认定已有了巨大的改变,构成与设计的分析已经在某些专业美术领域中替代了构图这个词,这是我们广大美术教师都需要面对的现状。

遵照二期课改的精神,纵观中学美术教学实际,参考国外相应教材的内容,面对上海初中学生的艺术知识基础,我们还是选择了以“线、面”切割画面的角度去谈构图,在所选的大师作品旁边配了“小

构图”来说明常用多见的一些构图形式。整个章节的要求仅在于让学生知道很多构图形式很有趣,通过对名画的分析,让学生知道构图运用得当产生的美妙效果,这是教师上课应当追求的主要目标。

由于学生对造型的认识更多限于“线”的形态,所以在认识“面”占据画面空间时会有障碍,教师可在教学中运用一些手段辅助,如用白线在画上描出,或用激光棒在屏幕上画出,或用色块填涂等手段让学生理解以“面”形态占据画面空间这样一个构图概念。

由于本章节中所归类的构图例画,亦仅仅属于多年来许多种说法中较常用的一种而已,换个角度认识,完全可以归入另外的构图方式中去,因此这也是教师在本单元教学中所应该注意到的问题,也是在“拓展与研究”中要求学生思考的问题,即“画家使用得较多的是综合构图手段”。在教学过程中,完全可以根据学生的现场反应,灵活机动地鼓励学生去发现这样的例子,要抓住这样的机会,表扬这样的学生,向学生说明艺术就是这样丰富多彩,具有不确定和多义的特点,激励着人的思维,而艺术教育的一个十分重要的功能不正是如此吗!二期课改企盼的教学面貌的改观亦是如此。

“游戏”部分可根据各校的教学条件增加项目、方式。一般情况下,多数学生能完成课本中的几项即可。

在学生的小组讨论中,尽可能提倡“多种多样的答案”,尽可能让学生知道大师们与学生的画、儿童的画在构图上还是各有特色的,我们可以向大师们学习,我们也很懂得欣赏自己作品中活泼大胆、趣味十足的构图特点。

总之,通过学习,学生们能知道:绘画构图方式很多样、很有讲究。

3. 课程内容与结构

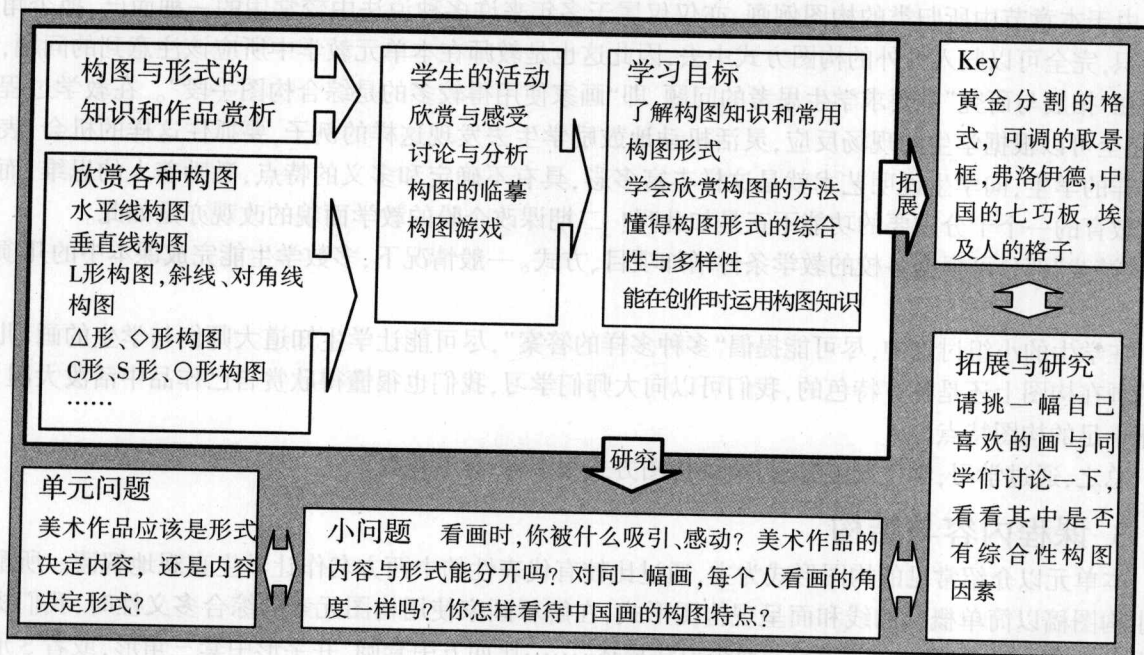
本单元以介绍常见的构图形式为主,通过比较有代表性的中西方名作让学生直观地解读。所配的小构图稿以简单概括的线和面呈现构图形式,在解释画家使用构图元素的综合多义性时,我们提倡由学生独立思考“换个角度看”、“换个说法描述”……比如方中套圆,井字形中套三角形,或者S形可以是正C、反C,斜线、对角线也可按三角形描述等等,教师也可以介绍其他的构图因素表述,比如色彩、线、光等,但一切从学生实际和教学实际出发。我们只是选择了一种被经常使用的说法来让学生懂得构图,并尝试用构图形式的知识赏析美术作品。

本单元的Key中介绍了与构图直接相关的黄金分割知识与取景框原理,埃及人构图用的格子。而七巧板在造型与构图上的奇妙功用,是特地选择给学生一些思考与游戏的对象,“弗洛伊德”条目仅供教师在备课时对“多元因素”作大文化范畴的考虑,我们看到弗氏的“精神分析学”不仅仅从主题内容给绘画带来改变,也不可避免地颠覆了古典的构图法则。

单元问题提及的内容与形式之争是成人艺术语境中的扰人话题,化出的4个小问题,才是真正可以让中学生自我思考、尝试探究的。这些问题不需要达成共识,但需要学生充分表达、商讨,对发表不同意见的学生,教师要注意不挫伤其思考的积极性及表达的勇气,教师的作用在于给学生的讨论创造一种自由、健康的氛围。

“拓展与研究课型”重在让学生掌握基础知识后更容易读懂综合性构图,这关系到对绘画语言的多种解读。对画家创作过程的了解,观众的认知水平,以及个人的欣赏惯性等,教师可采用讲解赏析对比的手法,也可加上让学生实践小构图的方法。在个人实践中,学生可以体会到构图受到的种种复

杂的制约因素,从而加深理解。本课型中的中国画构图特点知识比较难,虽然目前中国画教学的普及有限,学生的实践认知环节不易操作,但仍可以“小品”、“小册页”方式尝试,教师可选择稍多些作品讲解,贵在理解中西构图方式在表达方式、元素构成、哲学内涵、文化精神上的种种不同即可。总之,整个拓展研究课程,旨在引发学生思考,能读懂综合性构图因素在画作上的体现即可,小构图是否准确则并不重要,只是学生“研究报告”的一个图像媒介物,表达学生进行过的思考。

二、教学研究

1. 教学目标

(1) 单元教学目标

知识与技能: 通过欣赏名画大致了解绘画构图形式的主要类型;知道构图的作用,并能在自己的美术创作时运用所学到的构图知识。

过程与方法: 通过观察、分析、体验和小组讨论等方式,学习欣赏构图的方法,即作品中有哪些造型要素、构成什么形式、产生什么视觉效果、与作品主题有什么关系等。

情感态度与价值观: 了解不同的构图形式所产生的视觉感受以及审美心理反应;进一步探究具有综合构图因素的作品,知道构图具有不确定和多义的特点。

(2) 单元教学重点

● 学习欣赏构图的方法,即作品中有哪些造型要素、构成什么形式、产生什么视觉效果、与作品主题有什么关系等。

● 了解构图的基本知识后,用所学的构图知识欣赏画家及同学们的作品。

(3)单元教学难点

● 感受并体验优秀美术作品中的构图形式,体会到构图形式在画面中的作用。

● 画家使用得较多的是综合构图的手段,构图具有不确定和多义的特点。

2.教学建议

(1)参考简案

基本课型(2课时)			
课题	过程	主要教学任务	主要教学活动
第1课:	讨论与思考	理解构图的一般形式与意义。	学生讨论范例中作品的构图形式,教师以提问者身份引导讨论,师生合作思考讨论,了解主要的构图形式与意义。
	交流与总结	了解构图的一般形式,特别强调构图的均衡与多样统一。	通过对范例作品的分析,加上讲解一定的构图理论知识,分组交流构图的基本形式,然后教师做总结。
	练习与展示	学会基本的三角形构图或其他构图形式。	做构图基本形式的练习,其中注意要保持画面的均衡,但又不失多样化,以写生静物的方式尝试。勾线方式进行小构图绘制,画完后作品集中展示,人人参与,互评、自评。
	欣赏与思考	加深对构图的认识。理解变个角度看构图的多样与综合。	教师用PPT出示一些新的名画,学生进行小组讨论,分析出示的名画各是哪种构图形式,设问:还可以怎样分析呢?最好是学生自己在学习过程中发现问题。要求举一反三,让学生分析画家使用综合形式处理点面的实例。
第2课:	实践与探究	掌握构图的基本规律,寻求最好的构图形式表现。	学生分组用彩纸做“校园美景”主题作业,尝试各种不同的构图形式做画面,寻求最佳的艺术效果。教师逐组参与指导,发出提问,启示学生用多种形式实践。
	展示与评价	能灵活运用构图形式,提高构图能力及审美水平。	将纸拼贴构图练习展示,分组自评、互评,教师总结。

说明:本课程强调对构图基本原理、形式的了解,尤其是要让学生理解变个角度看构图形式的多样化,懂得画家处理画面时的综合构图手法。教师可用一些媒体手段演示,但不能忽视讨论的作用,学生能自主发现问题,或是在教师的启示下发现问题,对学生拓展思维都是极有意义的。为了能帮助学生理解构图的形式感,特地设计了单线勾小构图稿的练习:教师摆放静物在桌上,让学生选几件组合画面,可尝试用不同的组合形式呈现△形、L形、◇形……第2课内设计了纸拼贴“校园景色”构图练习,也是帮助学生加深理解,建议彩纸色彩不宜过多,或以同色系调子为主,对比色为辅,避免拼贴时注意力被色彩分散。同样要求学生尝试不同构图形式,可以分组分类型或寻找合作伙伴的方式组合学生。这两个练习都不需要准确的形的表现,只要表现出构图的形式感即可。交流评价时也不用纠缠于形的表现准确与否。着重夸奖有个人创意,能客观地主动调整画面景物并达到比较好的画面效果的学生作品,虽然这不容易,但教师应倡导此风,这是一种更加具有现代感的艺术表达。

简约课型(1课时)			
课题	过程	主要教学任务	主要教学活动
构图	欣赏	了解构图的一般形式, 特别强调构图的均衡与多样统一。	用多媒体对范例作品进行分析, 加上讲解一定的构图理论知识, 小组讨论构图的基本形式, 提问与回答, 师生可互换角色, 然后教师做总结。
	练习	尝试基本的三角形构图, 也可任选其他构图形式。	写生一组静物, 随意摆放, 请学生用相关构图知识组合画面。可用铅笔、彩色蜡笔画速写, 也可用彩纸做拼贴, 不求形准, 但要表现出一定的构图感。
	展示	了解各种构图形式美感。	学生展示静物小构图。自评、互评, 教师做总结。

说明:简约课型有时间约束,但仍要争取在 40 分钟内让学生基本掌握构图基础知识。为了避免满堂灌引起的“似乎全部听懂,其实什么也没搞清”的后果,所以在本课型中的赏析时段内尽量以问答进行,而问答角色提倡师生互换,让学生处于主动思考地位。单线构图练习以“形式感”表现为主,而不是静物造型轮廓的精准。可以三角形构图练习为主,但教师应强调尝试多样性。倘若由于时间限制,也可将练习部分改成“取景框”构图练习,自制取景框,然后用取景框取景,画下粗略的构图小稿。当然也可以分组进行两种练习。

拓展研究课型(4课时)

课题	过程	主要教学任务	主要教学活动
第1课: 构图的形式	赏析	了解构图的大致类型。	赏析名家名作,注意学生对画旁构图小稿的反应,及时调整讲解深度,问答式进行。如画上最先吸引你的是什么?画上最不可缺少的组成是什么?我们看到的构图形式一样吗?分学习小组消化所学到的知识,希望通过讨论学生能自主思考“换个角度看构图”,老师应启发学生在课内引发此思考。各组交流时,对中国画的评价要注意引导发现与西画的不同之处。从文化的比较出发考虑。
	讨论	梳理中西绘画构图的相关知识。	
	交流	基本掌握构图知识。	
第2课: 游戏构图	实践	尝试构图练习。	分中西绘画两组游戏构图,再做单线勾静物小构图稿或色纸拼贴“校园美景”,可自选类型做,将各小组的小构图展示比较,发现不同效果,并可试着思考:你的绘画主题与你的构图形式互相之间受制约吗?也可事先就让学生带着这个问号去展开实践。自评、互评,完善自己的构图稿子,发现综合性构图的处理方式,教师提醒学生在均衡、多样上思考。 对能变换角度解读构图和尝试变换的同学应随时辅导,分析,表扬。
	展示、比较	理解不同构图的不同效果。	
	实践与思考	完善自己的构图练习,对综合性构图有感受。	
第3课: 国画构图	赏析	比较古今中国画大师在构图上的异同。	着重分析古今中国画大师对构图的不同处理,师生互相交流,充实信息,从比较入手。请会画中国画的同学在各小组内画一幅画(自选主题),组内其他同学参与题诗、落款、盖印的位置和布局讨论。各组交流展示作品,自评、互评和教师点评。 不能完成中国画构图实践的同学或小组可以转换成对自己喜欢的中国画作品进行构图赏析。
	体验、分析	从文化的角度理解中国画的章法布局。	
	总结、交流	掌握中国画的特殊构图美。	
第4课: 我们的构图	赏析	了解综合性构图。	教师用对比的手法深入讲解综合性构图知识,学生用所得的综合性构图知识完成作业,这个作业的完稿可以是自己的画,也可以是大师名作,学生只要能看出构图中的综合因素,以线、面结合的方式画出基础小构图稿即可(如本单元中名画旁的小稿子),也可画成一组系列。完成加文字的研究报告,谈构图与画面效果。通过展示,学生互相交流学习构图的心得,能从构图的角度读懂大师作品,像“专家一样”评画。
	实践	完成综合性构图研究报告。	
	展示、交流	学会从构图的角度欣赏作品。	

说明:构图是画家创作的基础,但又具备实际上的多义性解读,本课型在设计时强调赏析—体验—总结的过程。学生可尝试不同构图感受不同效果,尤其要理解中国画构图的特殊形式美。由于本课程需要大量信息累积,教师可自备,并让学生参与收集图片,同时注意从现有4册教材中汲取资源,尤其是已学过的课中的名画资源,要让学生多多利用,一则复习,二则更新,建议第一课与第三课均可从画家案例入手。比如第一课讲德加作品构图的特质,第三课讲齐白石作品的构图。从一个画家的作品入手分析引入全盘思考。

第二课、第四课不求画面的完整性,有明确的构图表现即可。中学生的美术绘画表达水准不同,但大概的线面小构图还是可以画出来的,教师不必在意形的准确,倒是要看看他们用线、面表达的构

图意识有或没有。实在有困难的同学,可请他们根据其他名画学着画,如书上的构图类型示意图。

(2)教学导入的策略

● 由“比较”导入的策略

用电脑课件(或幻灯)连续放映几幅构图形式截然不同的作品,并引导学生就构图的角度谈谈“有何感受”、“为什么会产生这些不同的感受”、“哪些造型要素在起作用”。

(3)教学实施的策略

● 学习“比较欣赏方法”的策略

选两幅题材相似而构图形式特点明显不同的作品,比如课本中德加的《休息的舞女》与六年级第一学期“像与不像”中林风眠的《莲花》,二者都是表现少女题材的作品,比较二者在视觉效果上的差别。

或选两幅构图形式相反的作品进行比较分析,比如课本中马蒂斯的《舞蹈》与蒙德里安的《绿树》。虽然《舞蹈》的颜色是蓝绿背景上画出红色的人体,红色应该是扩张的颜色,而且也画出了人物的手臂与腿来表现舞蹈动作的热烈而舒展,但由于作者使用了椭圆形构图拢住曲线,总体的视觉效果却是内聚和收敛的;而《绿树》运用了蓝绿色调,这是一种具有内敛效果的冷色,但由于树的造型语言是扩张的,构图呈放射形,所以最终视觉效果仍是张扬的。

● 分类型分析的策略

把作品按构图形式分类,比如水平线、垂直线、十字、双十字等一类,斜线、对角线一类,三角形、菱形一类,弧线、S形等一类。让学生自己分析每一类中的异同后,进行交流,然后再与其他类型进行比较和分析。

● 用画册引出构图分析的策略

学生选择比较熟悉的小画书、画册、连环画等进行画面的构图分析,并讨论视觉效果如何。引出课题的知识点。

(4)教学评价的策略

● 学生作品完成后进行展示,自评、互评,师生共同参与。

● 结合美术馆的展览会,现场或回校后按构图类型进行交流与讨论。要指导学生学会参观美术馆的行为要求,学会观赏和小声讨论的习惯。

(5)教学活动建议

● 教师的提问讲解与学生的欣赏讨论相结合的活动方式。

● 把课本中的构图形式分为与学习小组相应的若干组,每组负责研究某一种构图形式的特点,然后开展全班性的交流。

● 带领学生用数码相机进行摄影构图练习,教师现场分析、讲解和示范。没有相机的同学可与有相机的同学合作。主题可以是风景、建筑,也可以是校园场景、人物。

(6)教学媒体

● 本单元最主要的媒体是诸多的美术作品,以课本上的美术作品为主,再加上由教师补充的

美术作品和学生从生活中收集的美术作品。

- 教师也可以设计制作计算机多媒体课件进行演示。比如,改变名作中某一造型要素的强度、大小、位置和颜色等,让学生体会构图发生改变后在视觉效果上的变化。让学生学会基本的构图欣赏方法,了解构图在作品中的作用。
- 让学生用纸笔、拼贴或电脑等媒体,通过“构图游戏”尝试构图改变之后作品的视觉效果所发生的变化。

三、参考资料和参考文献

1. 参考资料

《尼可的印度寺庙》(油画) 卡特林(法国)

卡特林是法国当代绘画大师,2000年9月曾在上海首次举办过“卡特林四十周年绘画回顾展”,受到广泛赞誉。

卡特林热爱大自然,兴趣广泛。他的绘画主题有人物、静物、风景,风格单纯洗练,笔触轻盈疏朗,用色十分讲究。卡特林以他至纯至简的造型及最富个人特征的色彩感在画面上传达给我们这些绘画的气息:雅致、宁静、高贵、热情。

《画家的母亲》(油画) 惠斯勒(美国)

J. M. 惠斯勒(James Mc Neill Whistler, 1834~1903),美国画家,擅长人物、风景、版画。

1834年7月14日生于马萨诸塞州洛厄尔,1903年7月17日卒于英国伦敦。1851年进西点军校,3年后由于化学课不及格而被开除。后在华盛顿的美国海岸与大地测量部当制图员,同时接受线描与铜版画的训练。1855年去巴黎,再未返回美国。他在学院派画家C.G.格莱尔的画室短期学习后,就自己画速写和油画,很快就成为放浪不羁的美术学生中的出名人物,同当时最有才能的两个法国青年画家H.方丹-拉图尔及A.勒格罗交上朋友,并组成“三人团”。他结交这两位画家,并学习D.委拉斯贵支这样的大师,逐渐形成自己的风格。

1858年他画的《在钢琴旁》已有很高的技巧。这幅作品在美国被印刷成明信片,大量地使用于母亲节那一天。

有趣的是,当惠斯勒画这幅母亲像时,正是他与母亲意见分歧、心存芥蒂之时。惠斯勒的母亲是古板老派的传统美国母亲,当她得知儿子在国外学画行为放荡时,不禁心中大怒,竟不顾辛劳、旅途颠簸,赶到惠斯勒身边,监督照看儿子的生活。惠斯勒大为不悦,但碍于原先严格的家教与对母亲的尊重,所作所为有所收敛。仔细看这幅画的构图,真是妙不可言:母亲侧面坐着,身姿呈L形,似乎很庄重,但正是这样的构图,惠斯勒可以避开母亲那敏锐的目光,不至于惴惴不安。黑色衣服衬出头部显得十分吸引人,惠斯勒不仅精细地画出了母亲的严厉,也画出了母亲眼中、嘴角所流露出的对儿子

的殷切关注与爱。不可忽视的地方诸如:墙上的画、白头巾、放在腿上的双手三者组成的△极为小心地串在两个L形上,极具对比。总之,这幅画画外的故事我们是否知道无关紧要,但却能明确地读到一个画家儿子对母亲满怀敬畏与依恋,而母亲呢,则是无限的坚毅与满怀着爱。

应当说,这是最为著名的一幅“画家的母亲”像。

《拉网》(农民画) 张松祥

农民画有个共同的特点,就是十分自由的构图与视点。

渔船用了高俯视得到斜线构图的效果,但渔网又呈侧俯视角作平面表现,似乎与渔船有不平衡感,但倾斜的鱼,搅活了画面,使之充满动感,大大渲染了渔民丰收的喜悦。

《休息的舞女》(色粉画,1881) 德加(法国)

德加爱好摄影,十分欣赏摄影作品中的构图特色与动态表达。

他时常选择独特角度画对象,比如高俯视、仰视。他的画时常会用许多被遮挡或被部分切割了画面的不完整的人做背景衬着,有时还从乐队或观众的背后取景来画前面的舞台与演员,这些在摄影中多见的构图成了德加作品的特色,却有悖于传统古典油画的构图。用一条呈对角线的大红色凳子把画面分为相等的两部分,这在古典油画中是不可思议的,然后再通过两边不同的造型来打破构图的呆板,形成出奇制胜的独特效果。对角线构图是德加常用的方式,翻开他的画册,就可以看出他是多么精于此道。

《小女孩》(色粉画) 卡萨特(美国)

M. 卡萨特(Mary Cassatt, 1844~1926),美国印象主义女画家。

1844年5月22日生于宾夕法尼亚州阿勒格尼城,1926年6月26日卒于法国巴黎附近。父亲是富商。童年时代多半在法国与德国度过。1858年回美国,1861~1865年在宾夕法尼亚美术学院学习。南北战争后到法国,短期跟学院派画家C. J.夏普兰学画。她在1872年重返欧洲后,才在发挥个人风格上有巨大进步。翌年旅行至西班牙的塞维利亚,在D.委拉斯贵支与西班牙其他现实主义画家的影响下表现出强有力的笔触,如《托莱多》(1873,芝加哥美术协会);以后又到荷兰、比利时研究P.P.鲁本斯与F.哈尔斯的画。

1872~1876年每年参加巴黎的沙龙画展,但是由于她的画接近印象派风格而受抨击。因此,法国画家E.德加邀请她参加印象派,这很适合她独立的性格,她从此不再送画去沙龙,而参加了1877、1879、1880、1881、1886年的印象派画展;同时她也开始送画到美国展览。她在美国艺术家协会展出的两幅油画,也许是她最早的印象派作品,却遭到舆论的严厉抨击。

德加对她的画很有兴趣,她也成为这个好挖苦人的大画家少有的朋友,并深受德加的影响。她的油画《在蓝色椅子中的女孩》(1878,私人收藏)的一部分背景是德加画的,这是显示她的潜力的第一件作品。

卡萨特几乎所有的画都表现了母亲与孩子。她以一个女画家特有的细腻与敏锐,描绘了生活中的母子情的种种场面。这幅画面上虽然只有孩子,但仍可以从小孩悬垂的双腿、歪斜的头部的细心描绘感受到画家独到的观察力。此画的沙发显然是精心排列的,并不符合生活中的实际,华丽的绿色、高贵的质感与小孩身上一块黑色及柔嫩的肤色响应陪衬得恰到好处。由于构图摆放巧妙,用色精良,因此画面悦目,并且耐人寻味,不仅仅是一幅“生活小景”而已。

《延安火种》(油画) 蔡亮

蔡亮(1932~1995),福建厦门人,1949年入北平艺术专科学校,1953年入中央美术学院研究生班,师从徐悲鸿、吴作人。毕业后曾在西安美术家协会、西安美术学院等处从事美术创作和教学。1981年调入浙江美术学院任教,教授,中国美术家协会会员。蔡亮早期多作主题性油画,其作品在安排群众性场面、刻画人物个性和渲染历史气氛等方面都极见功力,代表作有《延安火种》、《贫农的儿子》、《三大主力会师》等。后期油画多表现黄土高原的民俗风情,画风趋于单纯、明快、质朴。蔡亮的人物素描生动、洗练,富于生活真实感。出版有《蔡亮作品集》等。

《延安火种》这幅画是典型的S形构图。在黑暗的夜色里,源源不断的人流,星星点点的火把,由远而近,越来越壮大,象征着延安的火种可以燎原,延安精神代代相传。

《负薪图》(中国画) 周思聪

周思聪擅长人物画,她的著名作品《周总理与人民群众在一起》等可谓妇孺皆知、脍炙人口。她的画,人物形象极为生动传神,用笔既清丽,又遒劲,墨色既酣畅,也老辣,总之不像一般女画家那样刻意于秀丽隽美。

这幅《负薪图》是她融入现代风的作品之一,超宽构图是特色。所谓“融入现代风”说的是在画面中融入了“构成”的因素,即非常讲究点、线、面的构成关系。六根平行的、看似变化不大的树干确立了画面的单纯和大气,但细看会发现其墨色浓淡、树的高低粗细排列都不同,而且用笔是那么丰富、微妙而显出灵慧,充分体现出“统一中求变化”的美学法则。画中五位妇女的布局是精心安排的,无论是人与人之间、人与树之间以及人的服装颜色的深浅都考虑得极为严谨而到位;加上柴火或作为“点”或作为“线”穿插其中,构成点、线、面之间的疏落有致、互相映衬;最后用那淡淡的枯草、落叶画出一片横向的、若隐若现的“线”,把树、人和柴火贯穿一体,也使得画面别有韵致。

《溪山行旅图》(中国画) 范宽(宋)

范宽是北宋著名的山水画家。这幅《溪山行旅图》是他最著名的作品之一,也是北宋山水画的典范之一。

范宽客观而且整体地表现了他所熟悉的西北关中一带的雄壮山景。雄奇险峻的大山占满了大半个画幅,大山之下,近景、山石和树木都画得充实、一丝不苟。从构图上看,远山和近山正好构成黄金分割的关系;而远山顶上的杂树又占据远山部分的黄金分割的位置;近山中的路又位于近山部分上