

MEI
美术
SHU

全日制中学美术试用课本
美术教学参考用书

上册

MEI
美术
SHU

全日制中学美术试用课本
美术教学参考用书

上册

全日制中学美术试用课本
美术教学参考用书(上册)

上海市中小学教材编写组编
人民美术出版社出版
三二〇九工厂印刷
新华书店北京发行所发行

1982年5月第一版第一次印刷

书号: 8027.8195 定价: 0.34元

前 言

全日制中小学美术试用课本涉及面较广，要求较高。为了帮助教师备课、上课，我们特编写了这套资料。由于水平有限，存在着不少问题，希望广大教师提出宝贵意见，以便再版时修改。

参加编写本书的是（以姓氏笔划为序）丁水良、王云鹤、孙振新、李锐杰、张文祺、陈寿鹏、陈渭泉、柴庆翔、徐佛华、桑春元、黄立康、程家龙等同志。在编写过程中，曾参考了北京教育学院美术教研室编写的《美术教学参考资料》，并得到上海市长宁、卢湾、闸北、杨浦、南市、黄浦、普陀、静安等区进修学院的大力协助，谨此表示感谢。

上海市中小学教材编写组

一九八一年十二月

目 录

全日制中学美术试用课本第一册教学内容

1. 美术的分类和画种介绍	1
2. 形体结构	9
3. 明暗调子表现方法与静物写生	12
4. 色彩练习和铅笔淡彩静物写生	16
5. 构图知识	18
6. 蔬果(中国画临摹)	21
7. 美术字	25
8. 色彩知识	27
9. 单独纹样	29
10. 剪纸	31
11. 折纸动物——纸工	33

全日制中学美术试用课本第三册教学内容

1. 中国历代美术作品简介(一)	35
2. 树木画法	58
3. 取景构图	61
4. 铅笔风景写生	63
5. 铅笔淡彩风景写生	65
6. 中国画树木临摹	67
7. 色彩知识和单独纹样	74
8. 二方连续纹样	77
9. 四方连续纹样	78
10. 桥梁设计——纸工	80

11. 建筑模型——纸工	81
--------------------	----

全日制中学美术试用课本第五册教学内容

1. 外国美术作品简介 (一)	86
2. 人体结构	110
3. 人物动态	112
4. 头部的画法	114
5. 手和足的画法	116
6. 白描人物画	118
7. 动物泥塑	120
8. 人体泥塑	122
9. 书籍封面设计	125
10. 黑板报编排	128
11. 脸谱的制作方法	129
12. 木偶头的制作	132

全日制中学美术试用课本第一册教学内容

1. 美术的分类和画种介绍 (一教时)

一、教 学 目 的

使学生懂得“美术”的涵义及其主要分类,进一步明确学习美术的意义。

通过欣赏和讲解,使学生获得有关绘画分类和各种特点的知识,从而开拓眼界,提高文化修养,接受艺术美的陶冶,激励他们更好地学习美术。

二、教 材 分 析

学生对“美术”一词的涵义认识比较模糊,一直把它理解为绘画的同义词,对学习美术的意义认识较片面,美术学科因而不能很好地发挥其应起的作用。为了纠正这种偏向,教材篇首用图片表明了美术的分类,教师可参阅有关的资料作简短的介绍,并说明本学期主要介绍绘画的分类,雕塑、工艺美术和建筑留待下学期介绍。

《画种介绍》是本课的重点,学生在中、小学阶段第一次接触到较多的欣赏图片,他们对之一定很感兴趣。这一课上得好,对整个中学阶段的学习能奠定思想基础,教师一定要充分利用教材提供的有利条件,通过深入浅出、生动活泼的讲解,把整个课堂的气氛和学生的学习情绪调动得活跃起来。

本课介绍的画种其分类方法大体可归纳为三种类型：

1. 以使用的工具材料分，有中国画、油画、版画（包括木刻、石版画等）、水彩画、水粉画等。

2. 以功能作用分，有宣传画、连环画、年画、漫画等，它们可用不同的工具材料画成。还有速写和素描，它们常被用作创作的素材，性质虽和上述数种画不同，但由于也可用不同的工具材料画成，暂且归并在这一项中。

3. 以题材分，有静物、风景、人物，中国画中则为花鸟、山水、人物。

以上只是大体类别，实际上还可以从其他角度来区分，有些画涉及的因素比较复杂，很难用统一的尺度来规定其类别。

教师讲解时，可根据以上的分类方法来分析每一幅画，例如《迎春》是一幅用水粉画成的人物题材宣传画。

由于时间有限，内容较多，本课教学重点应放在说明画种特点和比较其异同上，对作者的情况和作品的题材内容只能作简单扼要的介绍。

三、教学建议

1. 教材上的图片限于篇幅和印刷条件，不易看出各画种的特点。上课时教师最好能出示中国画、油画、版画等实物给学生看，才能使学生有实际的感受。

2. 教师分析若干幅作品后，可引导学生自行分析，谈出自己的看法，活跃课堂的气氛。

3. 如能用幻灯片说明各画种的特点，效果较好。

4. 教师若出示油画箱、木刻刀等工具加以说明，一定能引起学生极大的兴趣。

5. 课余如有条件，可组织学生参观美术展览会，边欣赏，边分析其属何画种，以达到理论联系实际的目的。

四、参 考 资 料

美术，又称“造型艺术”、“视觉艺术”。它的特征是运用有形的材料，通过线条、色彩、明暗等艺术手段，塑造出人们可以直接感觉到的视觉形象和空间形象，来反映生活，表达作者的思想感情。

美术主要的是指绘画雕塑、工艺美术和建筑等。

绘画从使用工具的不同来分，有中国画、油画、版画、水彩画、水粉画等画种。从表现形式的不同可分：主题性绘画、连环画、组画、年画、壁画、插图、漫画等。从表现题材上又可分为：人物画、肖像画、风景画、山水画、花鸟画、静物画等。

下面重点介绍绘画的种类及其特点：

中国画

中国画简称“国画”，是我国历史悠久的传统绘画，在世界美术领域内自成体系，为东方绘画的主流。它是用毛笔、墨、颜料画在宣纸、皮纸或绢上的。题材一般分为：人物、山水、花鸟，技法上有工笔、写意、半工写。中国画十分重视对事物本质的表现，并讲究形式美；在创作过程中，从观察生活，研究事物到表现形式上都有它独特之处；造型一般从对象本身的结构出发，塑造形象以线为主，尤其重视用笔用墨；构图不受时间、空间的限制，也不受焦点透视的束缚，处理空间具有极大的灵活性，十分注意画面空白的运用；强调文学、书法、篆刻与绘画的有机结合；在幅式上有“立轴”、“手卷”、“册页”、“扇面”、“横披”等，具有独特的装裱形式。

油画

油画是西方绘画中主要的一个画种，它是用油质调合颜料绘制在经过处理的布、木板、厚纸板或墙上的一种画种。它的特点是色彩丰富，能充分的表现光和色的丰富变化以及对象的质感、体积感、空间感，创造出真实动人的画面。油画的颜料有遮盖性，干后坚实，便于保存。

水彩画、水粉画

水彩画是用水调和颜料画在特制的纸上的图画。水彩画颜料，一般是透明色，因此水彩画大多具有透明感的特点，它较之厚重堆叠的油画显得轻盈清丽；第二个特点是润泽感，由于用水调合颜色，所以利用水的渗化作用，掌握正确的时间，笔上的含水量以及笔触的灵活使用，形成了画面的韵律感、轻快感，给人以一种舒畅的情趣。

水粉画是用水调粉质颜料画在纸上的图画。水粉画颜料不透明，但色彩很鲜艳，既没有油画颜料的粘凝；也没有水彩颜色的渗化，运用得当，往往能表现出油画和水彩画两者兼而有之的厚实和透明效果。

版画

版画是运用刀和笔等工具在各种材料的版面上进行刻画（有木版、石版、金属版、石膏版等），并可印出多份原作的一种艺术。版画从表现上可分为黑白版画、套色版画（是用多块板面印出两种以上颜色的版画）。因刻制的方法不同，又分为阳刻、阴刻和两者结合三种刻法。以凸线为主，构成白底黑线的画面叫做阳刻。以凹线为主，构成黑底白线的画面叫做阴刻。由于拓印使用的颜色不同，又分为油印和水印两种。下面介绍常见的几种版画：

木刻：是用刀在木板上刻画，再用纸拓印出来的一种图画。木刻在艺术处理上具有刀味、木味。刀味就是木刻刀刻制后所产生的锐利明快的效果；木味就是木刻刀在木板上刻过或刮过后，木板纤维显出的感觉。

铜版画：是使用铜版刻制，经过腐蚀而形成的图画。它的制作方法是：首先在金属版上涂一层防腐蜡，用刀或针刻画，再用酸性腐蚀液腐蚀；凡刻去防腐蜡处即成为凹线，印制时将油墨填入凹线中，再擦去版画上多余的油墨，通过滚筒的压力使凹线中的油墨印到纸上，形成凸起线条而成画。

石版画：它是运用石印的方法，根据油墨和水不相溶的原理构成印刷版面。这种方法可以复印多份，且能保持原作精神。

绘画由于社会功用不同而产生不同的表现形式，根据表现形式的不同，一般又分为下列诸种：

年画

年画是我国特有的一种艺术形式。每到年末岁终，家家户户都要贴画，迎接新年的到来。增加节日的喜庆气氛和寄托人们的美好理想和愿望。由于年画是在过新年时张贴的，也就决定了年画在内容和形式上的一些特点：如内容上多喜庆、吉祥、长于歌颂，表达人们的美好理想和愿望的题材；在构图上具有丰富、紧凑、简练概括、集中完整的形式；在人物形象塑造上具有朴素的健康美的特点；在色彩上它明快、艳丽、夺目，整个画面呈现出欢乐、愉快、热烈的节日气氛。

连环画

连环画又称“小人书”，是深受广大青少年欢迎的、最富有群众性的一种绘画形式。它是运用多幅画面，连续叙述一

个故事发展过程的图画，并配有简短文字说明。它的特点是：有图有文，以图为主；有故事，有情节，通俗易懂。

宣传画

宣传画又叫“招贴画”，是以宣传鼓动为目的，并带有简短号召文字的图画。一般都经过印刷张贴于公共场所，或放大复制于街头、广场、交通要道及机关学校、工厂的门口。它要求以最快的速度传达党的号召，动员广大群众为实现党的各项政治任务，执行党的路线而奋斗。因此，宣传画表现的内容必须准确鲜明而且具有强烈的号召力、感染力。它要求人物造型概括生动、色彩鲜明夺目。使群众在较远的地方就能引起注意，对画的内容就能一目了然，以达到宣传教育的目的。一般还在画面上配有简短的号召性文字标题，起着揭示画面主题的作用。（用于商业上的广告招贴画和用于电影戏剧的广告，则称为影剧招贴画和广告画。）

漫画

漫画是指以政治和生活事件为题材的讽刺性或幽默性的绘画。它的特点是：篇幅短小、笔法简练，往往运用夸张、比喻、象征、对比等手段，表现为幽默、诙谐、风趣的画面，借以讽刺、嘲笑其对象，揭露其本质，一针见血，不留余地。漫画中的讽刺，应根据不同对象，采取不同的方式。对敌人应该无情讽刺、嘲笑，象匕首一样，置敌于死地，对人民中的落后现象，则要抱着治病救人的态度，讽刺其缺点，使人提高认识，受到教育。

封面《森林之歌》简介

在新落成的现代化的首都国际机场候机大楼里，一批大

型建筑壁画吸引了国内外观众，《森林之歌》是其中的一幅。

《森林之歌》这幅面积达 68 平方米的巨型壁画，是由三千多片瓷版拼镶成的。画稿作者祝大年取材于广东新会县著名风景区“小鸟天堂”，并撷拾荟聚了漓江和澜沧江的胜景，创作出了这幅画稿。然后又和他的助手奔赴瓷都景德镇，和二十四位制瓷的老艺人一起，费时三个月，克服了重重困难，用粉彩精绘、烧制成这三千多片瓷版，完成了这幅出色的大型瓷版拼镶壁画，唱出了一曲大自然的美的颂歌，表达了中国人民对未来幸福的向往。

《玉米》作者卫天霖简介

卫天霖（1898—1977）字雨三，山西汾阳人，是我国老一辈卓有成就的油画家和艺术教育家。早年留学日本东京美术学校绘画系，毕业后任该校研究员。1928 年回国后，曾任北平大学、中法大学和北平艺专等校教授。

他思想进步，因而受到国民党反动派的迫害。他决心参加革命，于解放战争初期，克服重重困难，转入中国共产党领导下的解放区，任华北大学文艺学院教授。解放后，任北京师范大学美工系主任。后历任北京艺术师范学院、北京艺术学院副院长及中央工艺美术学院教授等职。

他终生从事艺术教育事业，坚守教学岗位，辛勤耕耘；他教学经验丰富，循循善诱、诲人不倦，为我国培养出大量的美术人材，贡献卓著，深受学生的尊敬和爱戴。

他早年多画肖像和风景，晚年的静物画尤为出色。他吸取了印象派在色彩上的特点，并融合我国传统绘画、民间美术和工艺美术的装饰性特色，创造出自己绚丽和浓郁的独特

风格。他作画层层积色，不仅色彩丰富，用笔亦斑驳苍劲，具有书法篆刻之美，予人以饱满、深沉与醇厚之感，这正是作者热烈纯朴的内心世界的写照。

《年青人》的作者黄新波简介

黄新波（1916—1980），著名版画艺术家。广东省台山县小道村人。生于一个华侨工人家庭。一九三二年肄业于台山县立中学。翌年到上海，参加上海反帝大同盟，加入中国共产主义青年团，同时在中国左翼文化总同盟办的新亚学会传习所绘画木刻系学习，并开始木刻创作。一九三四年参加左联和美联。一九三五年赴日本，参加中国美联东京分盟的活动。次年回国，为上海木刻作者联合会发起人之一。一九三八年加入中国共产党。同年当选为中华全国木刻界抗敌协会理事。一九三九年至一九四一年春，在桂林为中华全国木刻界抗敌协会主持人之一。一九四六年到香港，任《华商报》新闻记者，同时参与发起组织人间画会。一九四九年广州解放后，任广州军事管制委员会文艺处美术组组长。一九五〇年任华南文艺学院教授兼美术部主任。一九五四年任广东省美术工作室主任。一九五六年被选为广东美协主席。一九六三年曾兼任广东画院院长。一九七七年被选为广东省文联副主席。一九七九年出席第四次全国文代会，被选为中国美协副主席。四十多年来，他以饱满的热情，勤奋创作，发表了大量优秀版画作品，出版的主要作品有版画《三年》、《黄新波作品选集》、《春华散记》、《新波版画集》，木刻组画《不倒的红旗》，木刻连续画《老当益壮》，与刘岷合作《无名木刻集》、《未名木刻选集》，版画《路碑》、《心曲》等。他的作品思想深刻，饱满诗情，意

境优美，构思新颖，对比强烈，具有高度的思想性和艺术性，富有艺术感染力。他在现代版画史中有重要地位和影响，是鲁迅倡导的新兴版画运动的先锋，是成绩卓著的中国第一代新兴版画家，对中国版画的发展，做出了宝贵的贡献。

徐悲鸿简介

徐悲鸿（1895—1953）现代画家、美术教育家。江苏宜兴人。少时刻苦学画，后留学法国。曾携中国近代绘画作品赴法、德、比、意及苏联展览。抗日战争期间，屡以己作在国外展售，得款救济祖国难民；并参加民主运动。长期从事美术教育工作，建国后任中央美术学院院长，中华全国美术工作者协会主席。在绘画创作上，提倡“尽精微，致广大”；对中国画，主张“古法之佳者守之。垂绝者继之，不佳者改之，未足者增之，西方绘画可采入者融之”。擅长油画、中国画。尤精素描。人物造型，注重写实，传达神情。曾创作《九方皋》、《愚公移山》等富有进步思想的历史画。所画花鸟、风景、走兽，简练明快，富有生气，尤以画马驰名中外。画能融合中西技法，而自成面貌。北京有“画家徐悲鸿纪念馆”。

2. 形体结构 （二课时）

一、教 学 目 的

1. 使学生掌握物体的形体结构和有关的绘画基础知识。培养学生对物体形象的观察、比较和概括的能力。

2. 通过成组静物写生，进一步培养学生掌握物体之间

的相互关系。要求学生能用铅笔单线表现物体的形体结构和相互关系。

二、教材分析

本节教材包括形体结构和成组静物写生两个部分。

形体结构：

形体结构是绘画的基本要素之一。绘画是在平面的画幅上表现物体的立体形象，因此，学习绘画就要研究物体的形体结构，懂得物体体积的构成原理，才能更正确的表现物体的主体形象。

在日常生活中，我们所见到的物体的立体形象是多种多样的，但是，可以概括为六面体、圆柱体、圆锥体和球体四类，叫做基本形体（见教材第6页基本形体部分）。有些物体的形体结构比较复杂，若仔细分析，就可以明了这些物体的形体是由以上基本形体错综组合而成（见教材第6页组合形体部分）。掌握了基本形体及其变化规律，就好比掌握了分析物体形体结构的钥匙，对于较复杂的物体的形体结构也就容易认识了。

组合形体是由几种基本形体按一定的关系组合而成，例如靠背椅是由大小不同的六面体错综组合而成；烧瓶是由柱体与球体所组成；墨水瓶则是圆柱体和截圆锥体的组合；萝卜与梨的形体结构看上去比较单一，但是也可以分解为球体和圆锥体、圆柱体以及圆锥体和球体的组合（见教材第6页组合形体部分）。在静物写生中，运用基本形体去分析写生对象物的形体结构，就容易掌握它们的形状。

另外，由于组合物是由几种基本形体所组合而成的一个

整体，因此，组合物的各个部分就有着不可分割的关系。主要是比例关系，也就是组合物各部分之间的及其与整体之间的大小不同的关系。了解物体的比例关系是静物写生的重要环节。而比较则是了解物体比例关系的主要方法（见教材第7页左上图）。先比较物体的整体的高宽比例，然后再比较物体局部与整体的比例，以及局部与局部之间的比例等。只有通过比较才能掌握物体的比例关系。

绘画是一种视觉艺术，要靠眼睛，要在观察中提高目测能力。因此，比较物体的比例，要靠观察，要用目测。教材中介绍的用铅笔等工具测量物体比例的方法，一般来说，初中学生在写生中不宜多用。

综上所述，了解物体的形体结构是了解写生对象的重要环节，要求学生运用基本形体的原理，平时多观察周围的物体，提高自己的观察能力和分析物体形体结构的能力。

成组静物写生：

教材第7页中的三组静物，除了右下角一组是由两个基本形体的实物所组成之外，其余两组都是由组合物所组成。教师可以根据班级实际情况，参考选择类似的实物指导学生进行成组静物写生。

成组静物的教学重点是：指导学生理解写生物之间的相互关系。如写生由两件实物组成的成组静物，要将这两件实物看成是一个整体，而不是两件互不相干的东西。因此，在写生中除了要观察比较每件物体本身的形体结构、比例关系和透视关系之外，还要观察、比较两件物体之间的比例关系、透视关系和空间位置，特别要指导学生弄清写生物之间的前后位置，以及遮掩等情况，并要求学生按照透视法则加