

北京市中学课本

美术

29011

目 录

一、中国古代美术作品简介·····	封二
二、形体·····	6
三、明暗·····	10
四、色彩·····	13
五、构图·····	16
六、实用美术·····	18
七、工业美术·····	20

这是近年发现的我国最早帛画之一，描绘一个长袍高冠的男子，仗剑乘龙，迎风前行，表达了古代贵族阶级企图死后升天的思想。帛画墨线流畅，形象刻画生动，显示出两千多年前我国绘画已经达到相当高的水平。

战国 人物御龙帛画

唐代是我国封建经济、政治和文化高度繁荣的时代，唐代绘画在我国美术史上占有重要的位置。初唐画家阎立本的《步辇图》表现唐太宗接见迎娶文成公主的吐蕃使者时的情景，对不同人物的性格和神态都有恰当的描绘。画面气氛肃穆、融洽，是汉藏民族团结历史的真实写照。

《捣练图》是反映唐代妇女劳动生活的作品，表现“捣练”、“理线和缝纫”以及“熨练”等活动。整幅画面以至细节都表现得真实生动，富于生活气息。人物形象丰腴，画法工致，设色鲜丽，代表了唐代仕女画的典型风格。

北京市中学课本 美 术 第一册

北京教育学院教材教研部编·北京出版社出版

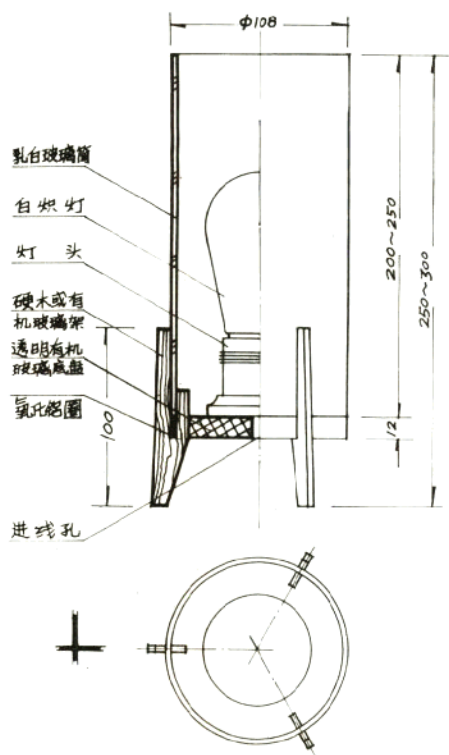
北京胶印二厂印刷·北京市新华书店发行

1980年6月第1版第2次印刷

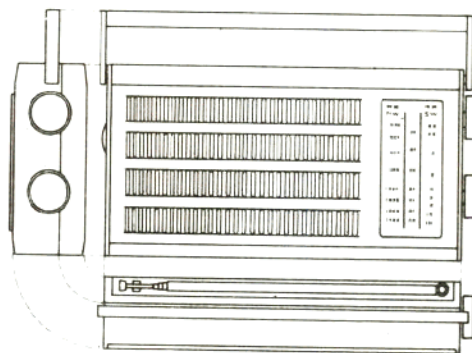
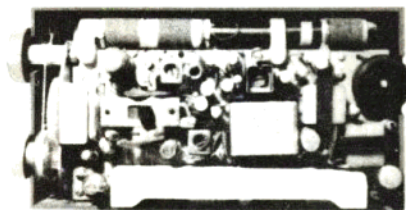
书号：K7071·629 定价：0.45 元

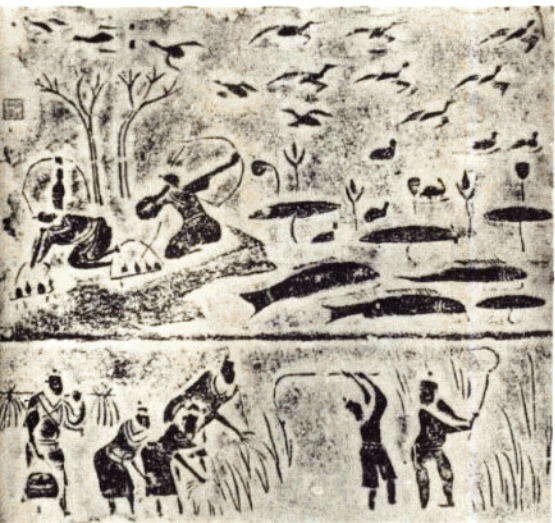
13BP35/01

台灯造型设计练习

半导体收音机造型设计练习

汉 弋射收获画像砖

莲塘边猎人引弓射猎，惊起雁鹭飞鸣；稻田里农夫正愉快地掐切谷穗，刈割谷草。这一画像砖是古代民间艺工对劳动生活的生动写照和热情歌颂。

晋 顾恺之 洛神赋图卷（部分）

此卷据魏朝诗人曹植的《洛神赋》而作。上段绘宓妃出现于洛川，回眸顾盼，形神飘逸；四周点缀惊鸿、游龙、轻云、朝阳和芙蕖，刻画富有神话色彩的动人意境。

唐
阎立本
步辇图卷

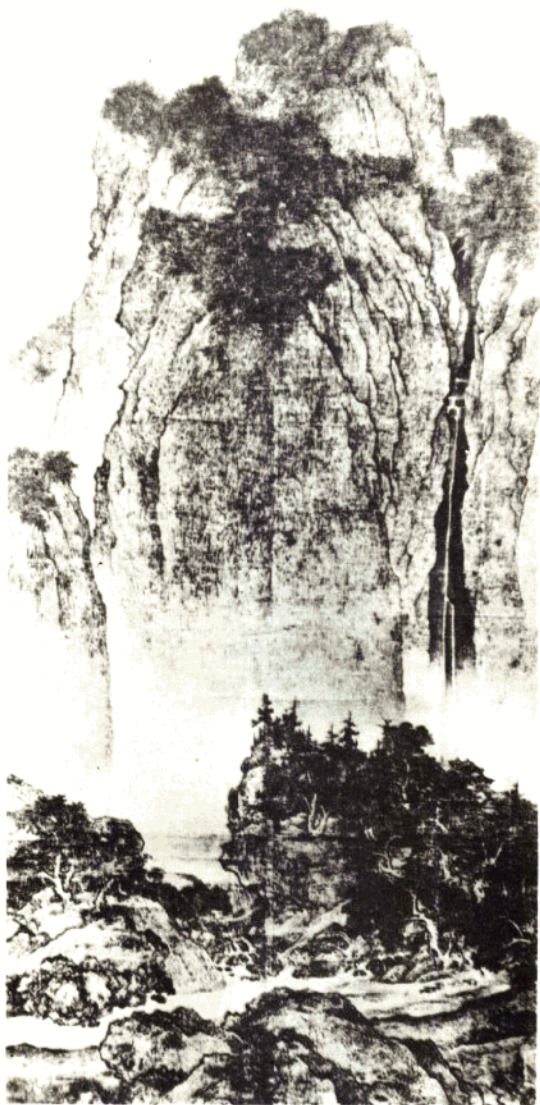

唐 张 萱 捣练图卷（赵估摹本）

13035/01

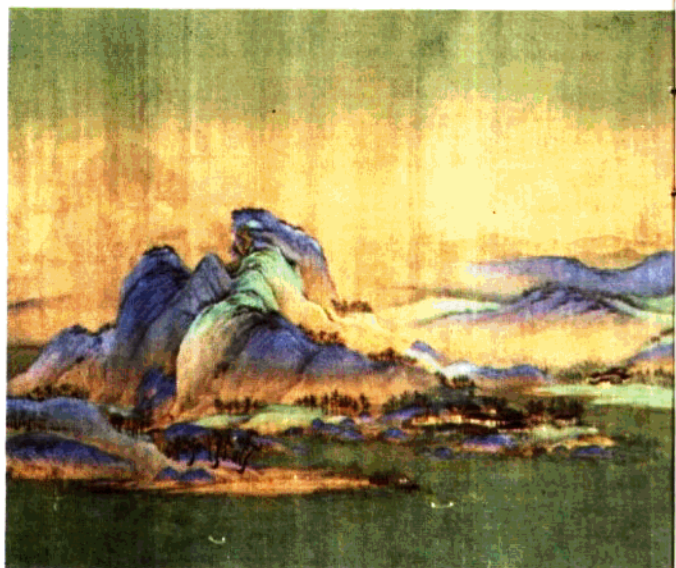
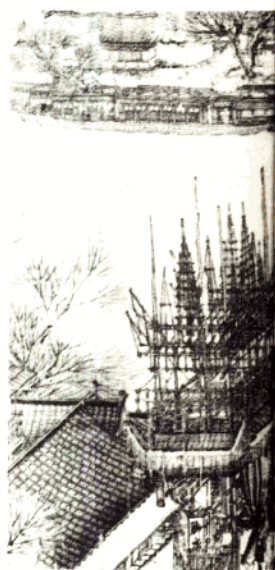

五代 顾闳中 韩熙载夜宴图卷（部分）

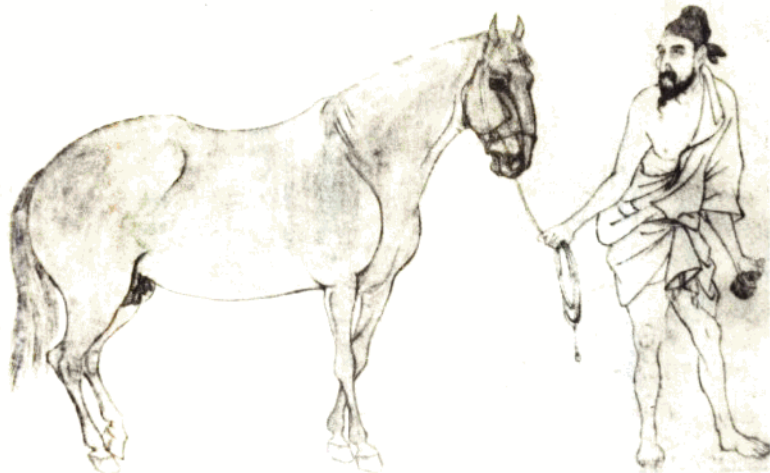
宋 范宽 溪山行旅图

五代时期中国绘画得到全面发展,《韩熙载夜宴图》可以代表五代人物画的高度成就。它表现了南唐文人官僚韩熙载举行夜宴的五个场面,上图一段写不同身份的人神情集中于琵琶演奏,不仅绘形,而且绘声,真实地表现了当时封建统治阶级政治上的没落和生活的腐朽。

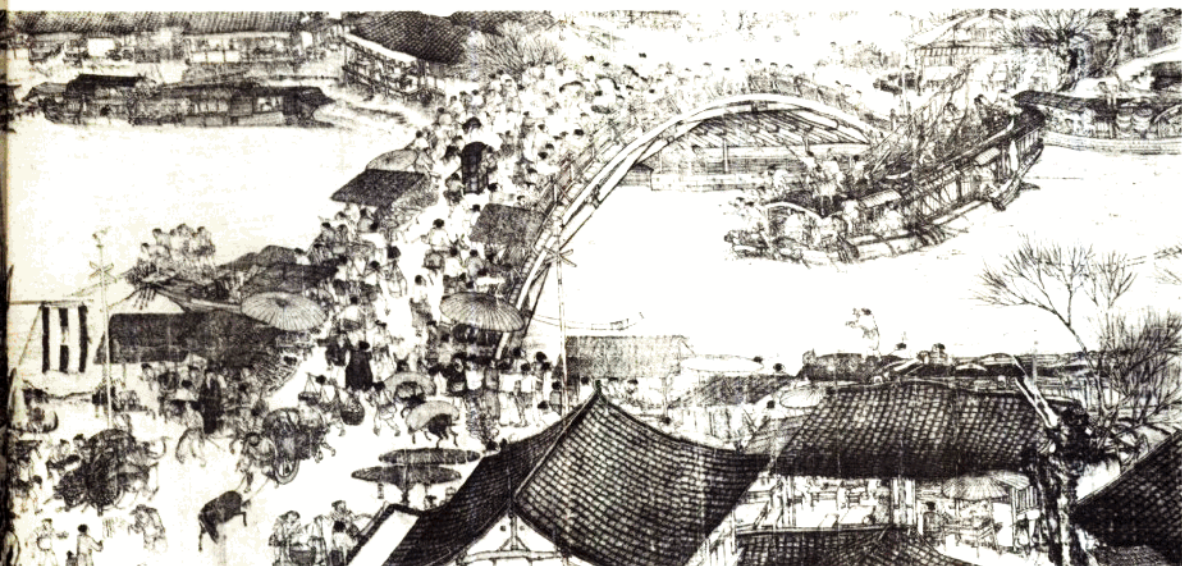

《五马图卷》
是画家根据内
苑名马写生的
作品。此卷通
过墨线的浓淡、
虚实、轻重、
刚柔的变化，
精确地刻画出
马的雄健姿态
和昂扬气概以
及人物的不同
特征，体现了
画家运用“白
描”技法的突
出成就。

右一匹元祐二年十月廿三日于左天都監保中奉
馬好種年九歲四尺六寸

宋 李公麟 五马图卷（部分）

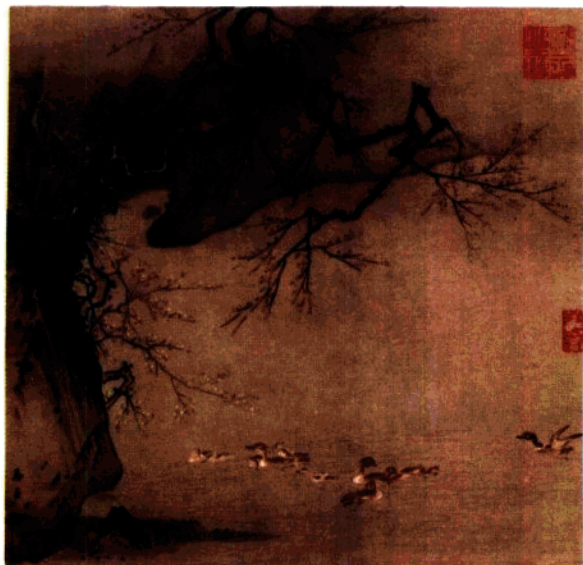
宋 张择端 清明上河图卷（部分）

《清明上河图》长卷规模宏大，结构严密，以汴河两岸为背景，详尽展示了北宋汴梁城郊清明节时的繁华景象，生动地描绘了各阶层人物的生活动态，真实地表现了当时的社会经济生活现实，是我国古代现实主义绘画的杰作。“虹桥”一段是全卷的高潮，表现出船工们驶船渡过桥洞时紧张而生动的场面。

北宋山水画气魄宏伟浩大。《溪山行旅图》写北方大山，峰峦壁立，草树蒙茸，具有很强的真实感。《千里江山图》以绚丽的色彩，秀美的笔法描绘壮丽多姿的祖国山河，是非常出色的青绿山水画。

宋 林椿 果熟禽来图

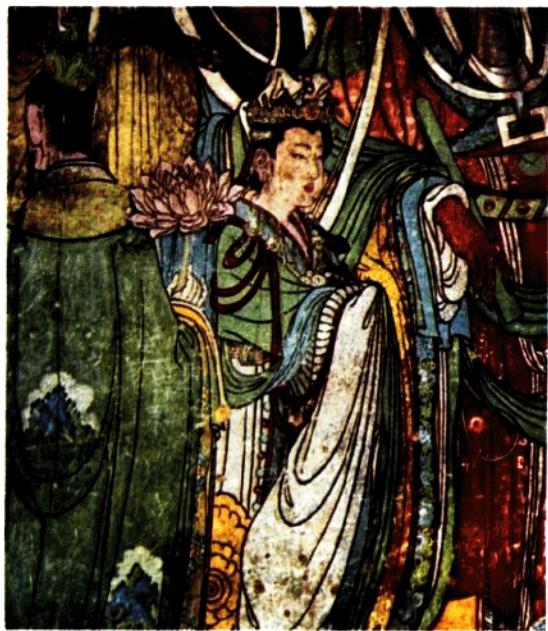

宋 马 远 梅石溪凫图

南宋绘画更趋成熟、精工。禽林椿的《果熟禽来图》是一幅细致入微的工笔花鸟画，果香鸟鸣，情趣跃然于画面。马远的《梅石溪凫图》虽写山溪一角，但有着精深的表现技巧，以简练的笔墨表现出春溪水暖、野凫戏水的生动意境。

元 黄公望 富春山居图卷（部分）

元 永乐宫三清殿壁画（局部）

元代文人画盛行，画家借山川草木抒发自己的思想感情。《富春山居图》是根据多年体验而经营的作品，平淡、恬静的画面蕴含着对山河的热爱。出自民间画工之手的《永乐宫三清殿壁画》则继承发扬了中国壁画的优秀传统，造型严谨，色彩丰富沉着，表现出富丽朴实的画风。

明 唐 寅 枯槎鸂鶒图

明 陈洪绶 屈子行吟图（版画）

明代各种绘画流派承袭前人画风，同时又有新的创造。唐寅是个全能的画家，《枯槎鸂鶒图》以极简练的笔墨，把八哥的形神和枯树都刻画得十分生动，技巧达到非常熟练的程度。明末的陈洪绶是继承传统又能创新的杰出画家，他的木刻版画《屈子行吟图》成功地刻画出爱国诗人屈原的气质和性格，塑造了人们理想中的屈原形象。

封建社会末期的清代，出现不少和比较僵化的“正统画派”对立的富于创造性的画家，丰富发展了中国绘画的优秀传统。清初画家石涛的《山水册页》章法新颖，笔墨苍劲，境界深远，显示出画家的独特风格和精深造诣。清末画家任伯年的《藤石飞燕图》以圆熟的笔势，独创的布局，表现迎风飞翔的燕子和摇曳的藤花，使画面充满蓬勃的生气。

清 任伯年 藤石飞燕图

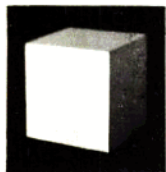
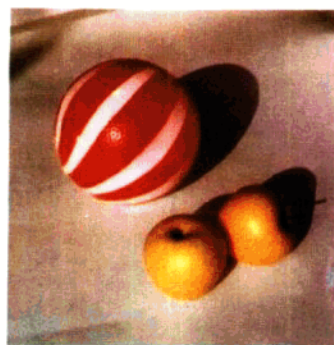

清 石 涛 山水册页

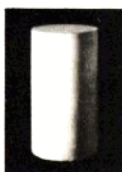
二、形 体

基本形体

形体结构是绘画的基本要素之一。研究基本形体的立体结构可以帮助我们掌握各种不同物体的基本结构。

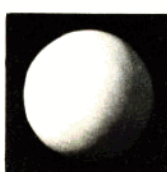
六面体

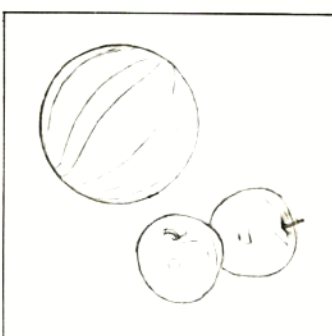
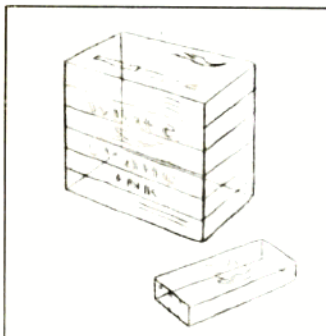
柱体

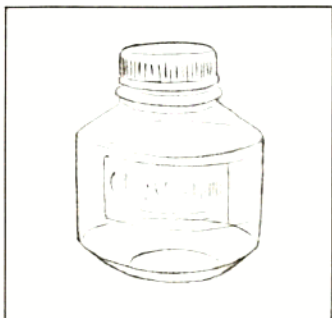
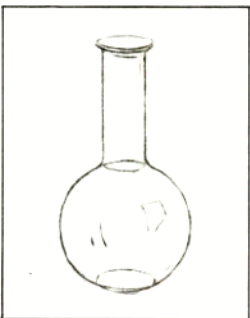
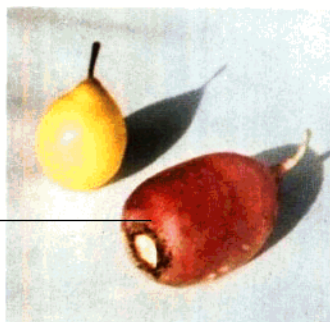
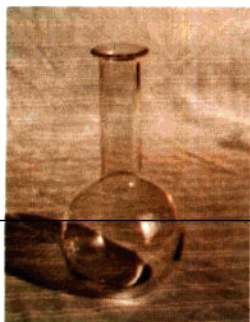
锥体

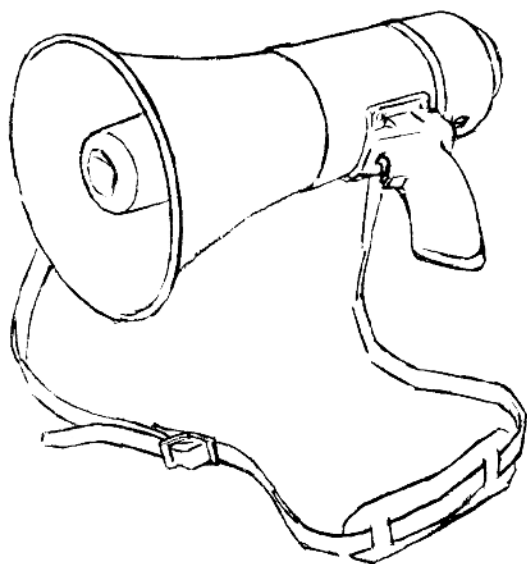
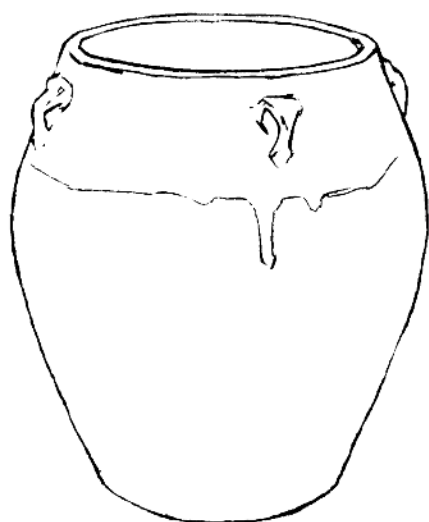
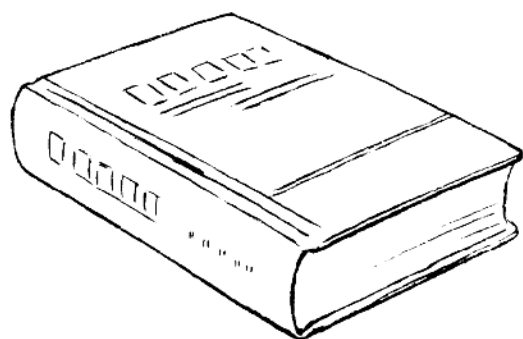

球体

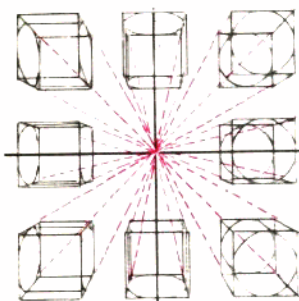
组合形体 结构比较复杂的物体可以看作几个基本形体按一定关系组合而成的，这样便于我们正确地掌握这些物体的形体结构。

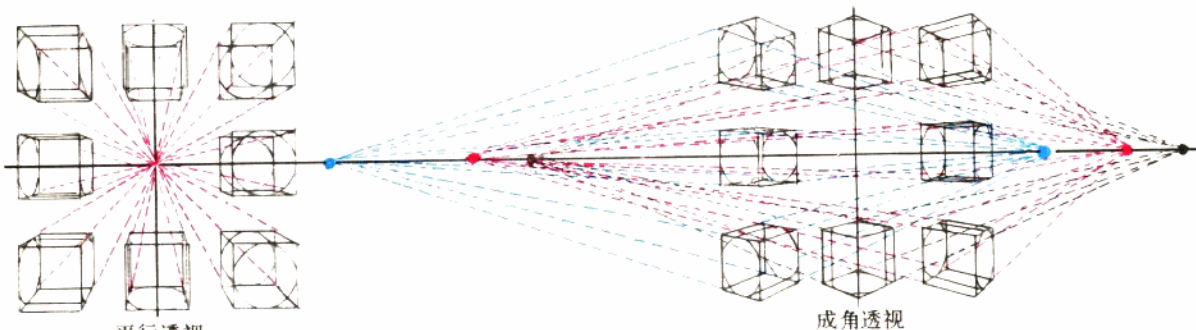

比较与测量

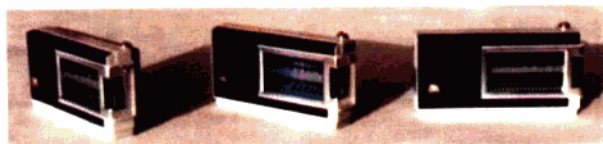
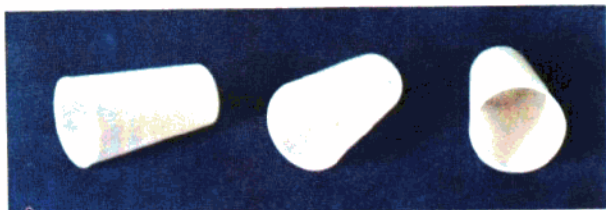

平行透视

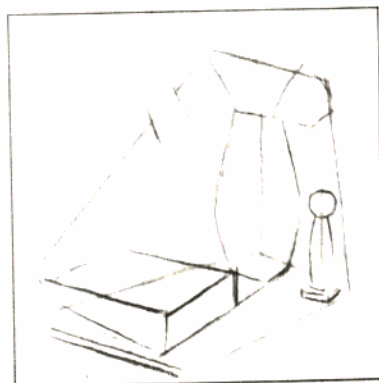
成角透视

比例与透视 比例反映物体各部分之间及其与整体之间的不同关系。为了正确掌握比例关系，应在确定整体比例的基础上确定各部分的比例。物体的透视变形可引起比例关系的明显改变，应当在理解透视规律的基础上去进行观察比较。

透视缩短

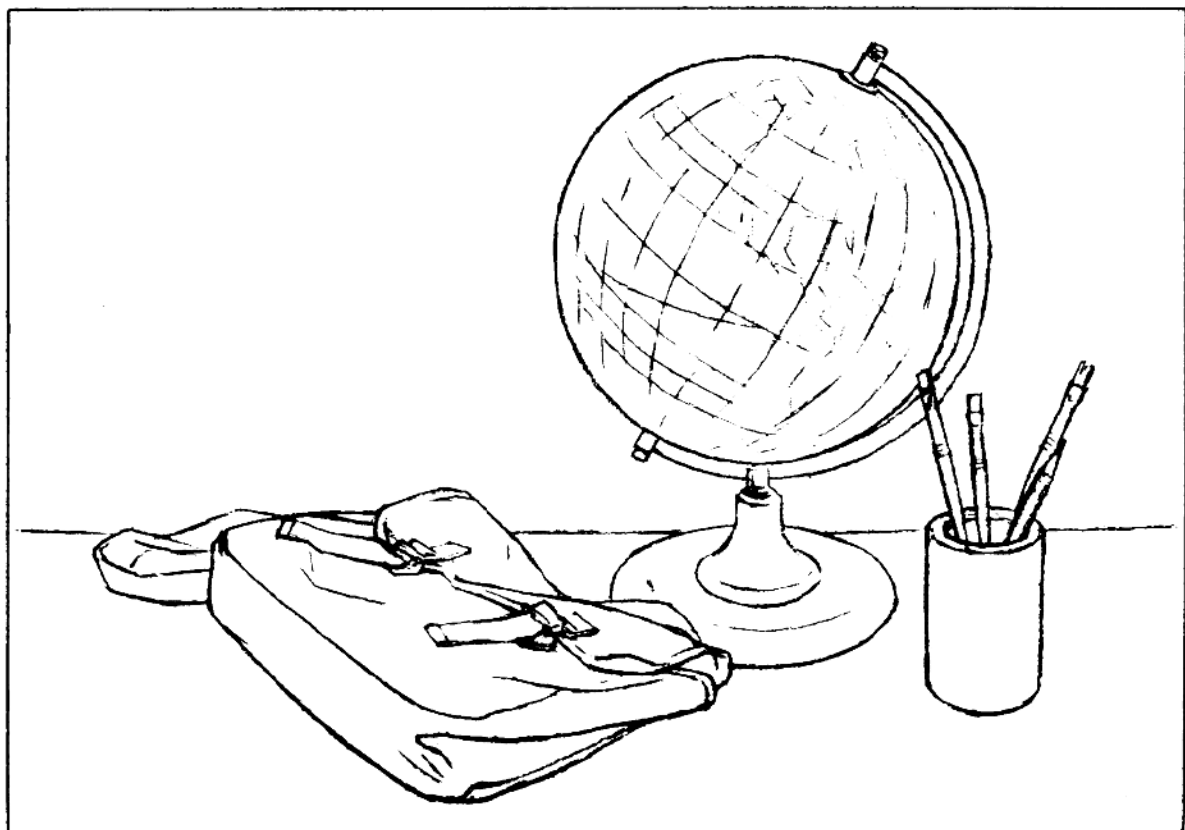
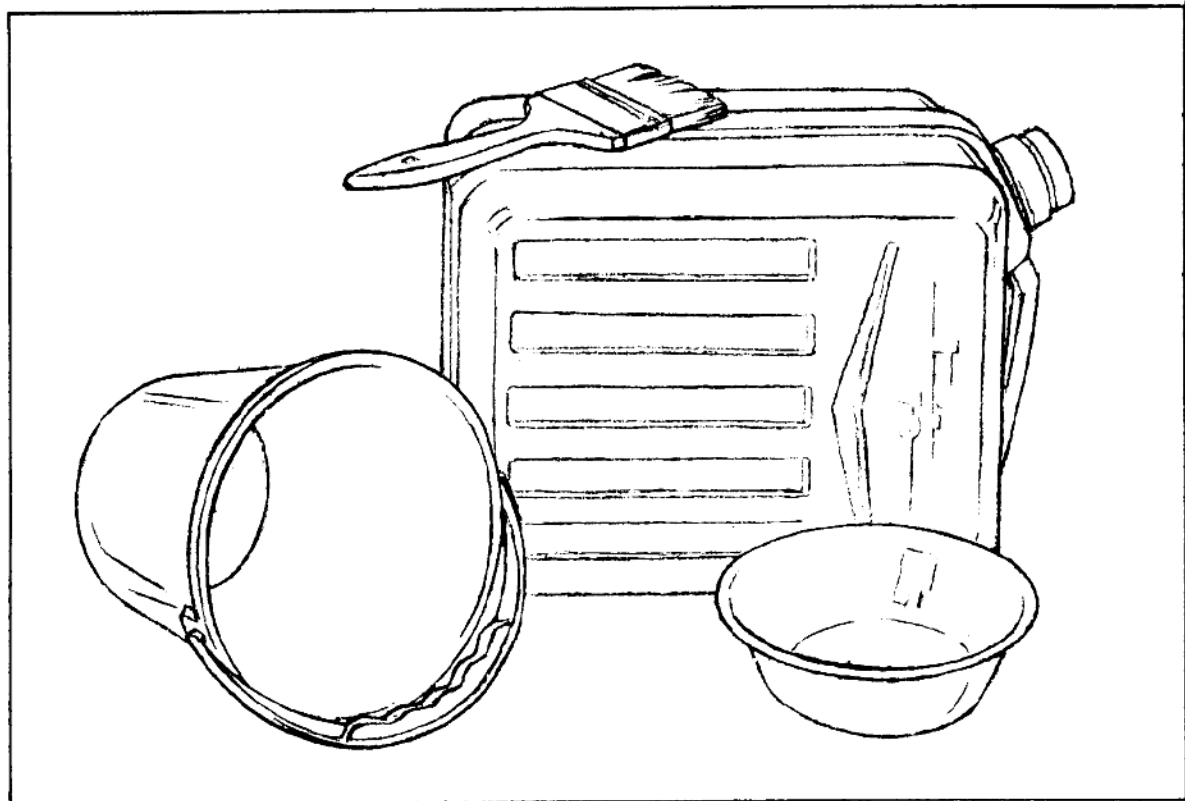
物体的空间位置 成组静物中的各个物体都按不同的远近或高低位置占据一定的空间，必须依照透视法则正确地表现出它们的空间位置和各个物体之间的相互关系。

确定整组静物的位置，定出各个物体的水平位置和直立位置及大体结构

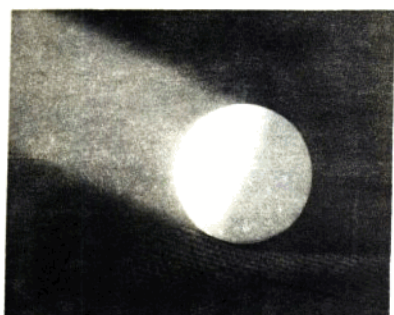
按照确定好的位置画出各物体的形体结构，并对各物体的相互关系进行检验

三、明 暗

光与明暗 物体在光线照射下呈现出一定的明暗关系，了解明暗变化的规律对表现物体的体积感有重要作用。不同的光源位置可以使物体出现不同的明暗变化，强烈的光和微弱的光也可以使物体显出不同的明暗状态。因此，光线的性质是影响物体明暗状况的主要条件。

明暗的形成

顺光

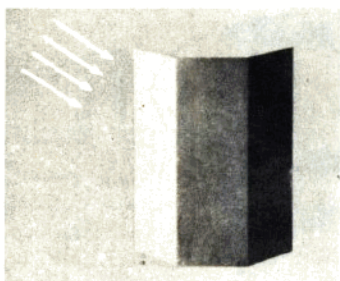

侧光

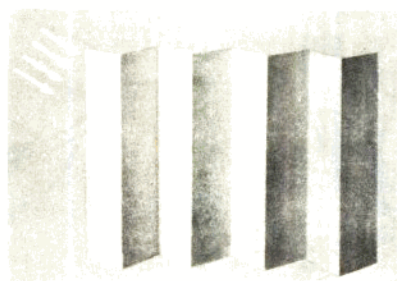

逆光

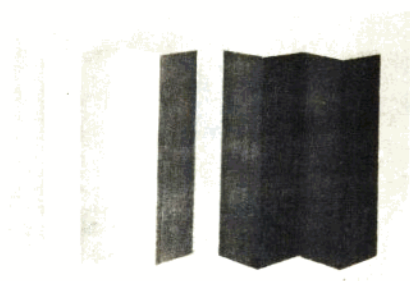
体面与调子 处于一定明暗状态的物体表面表现出深浅不同的调子。调子就是一定的表面所反射的光量，而反射光量的大小主要决定于这个表面与光线所成的角度、距离光源远近的程度以及其本身的颜色深浅。立体物都是由面组成的，所以调子的差别是由于体面的变化而形成的。

表面与光线角度不同呈现的调子差别

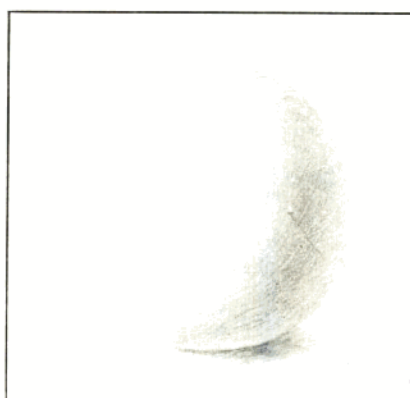
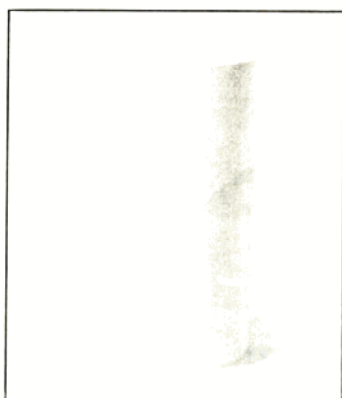
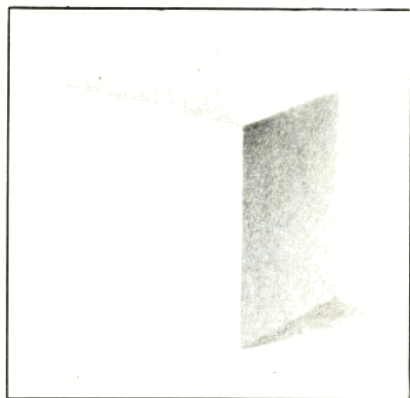

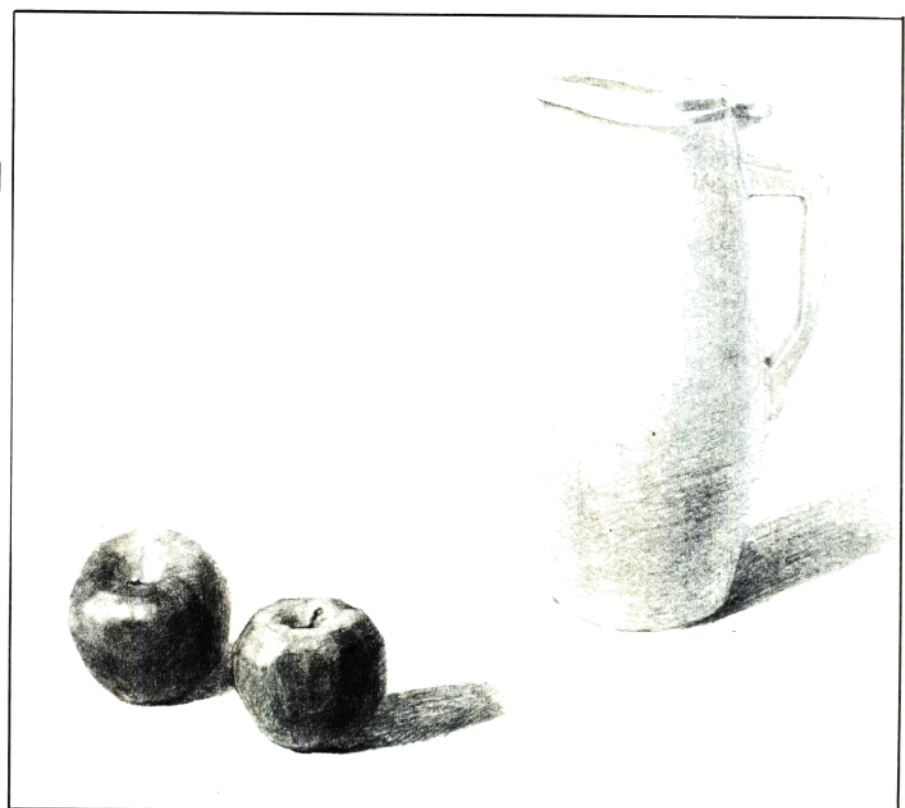
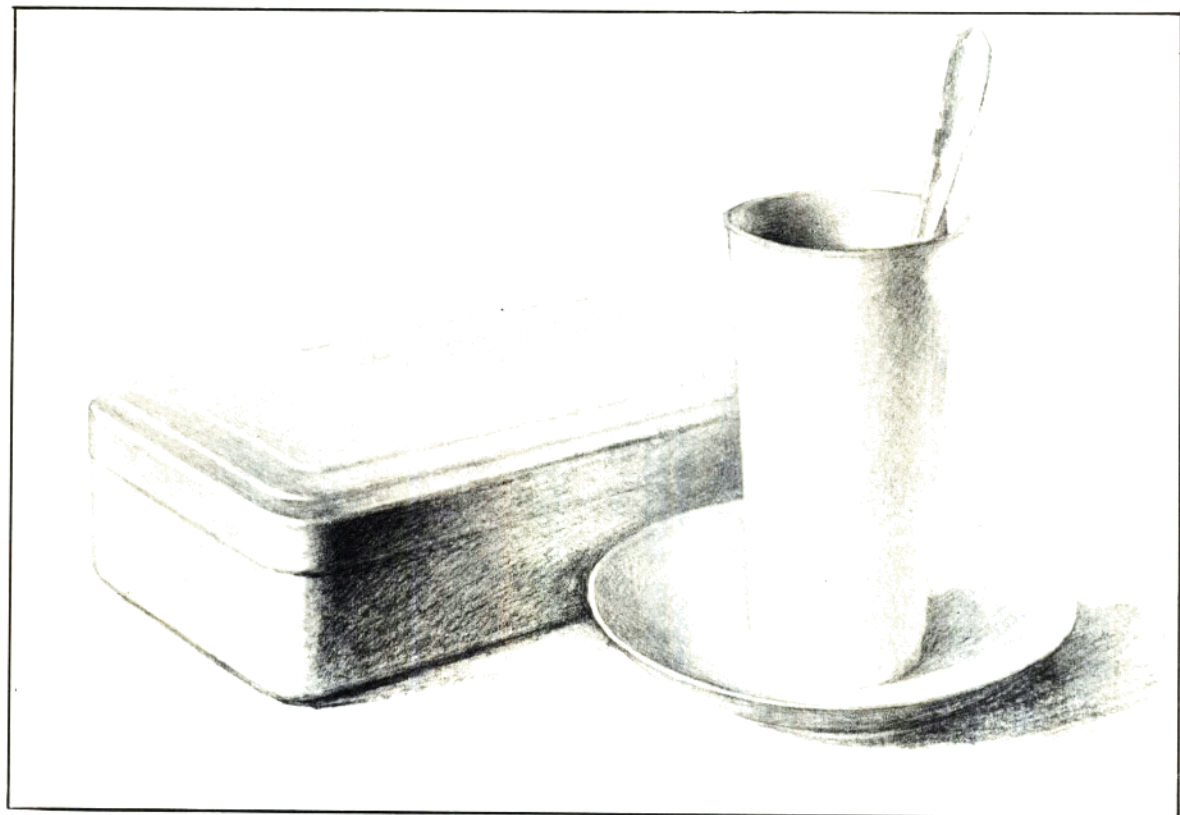
表面距离光源远近不同呈现的调子差别

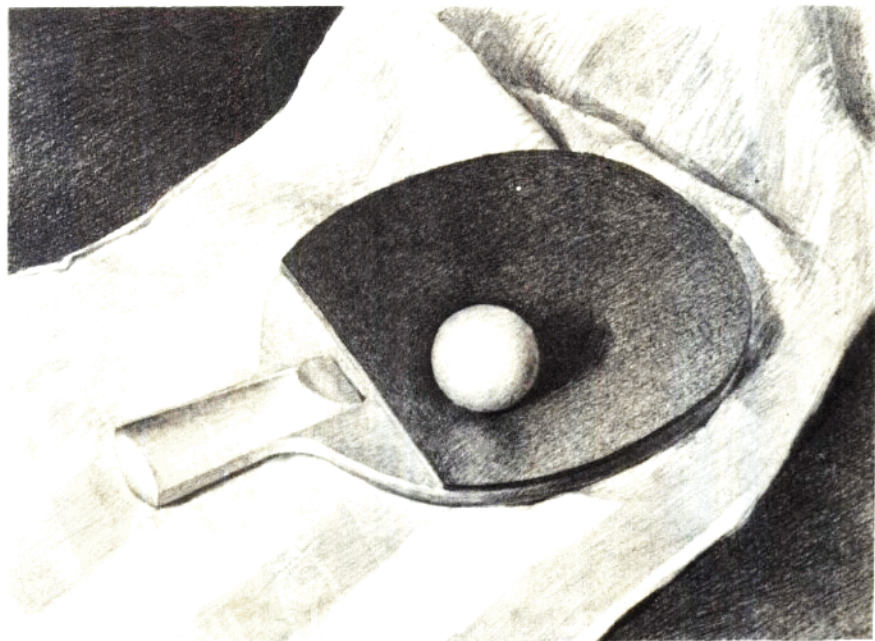
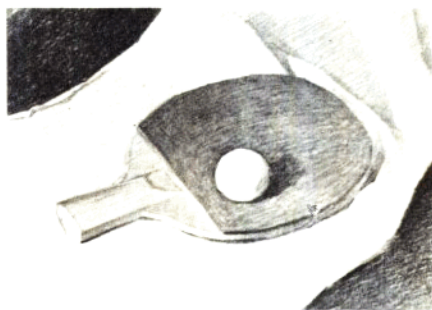
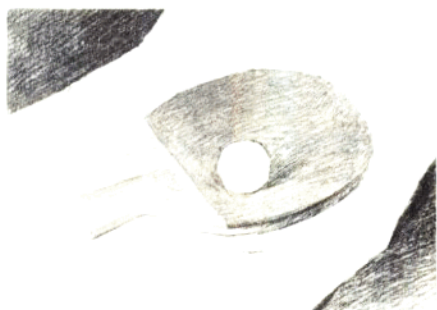
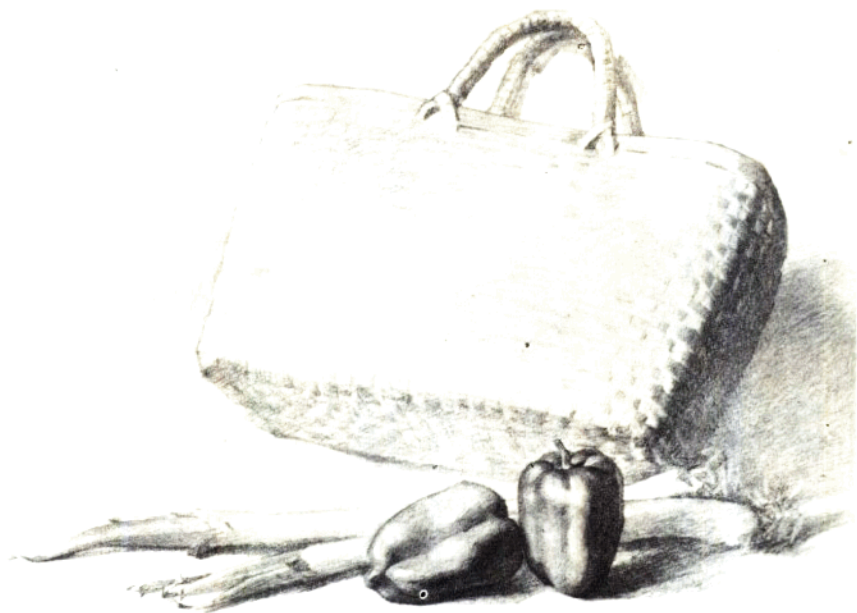

表面颜色不同呈现的调子差别

铅笔涂出的不同调子

整体与局部

素描的完整性主要取决于明暗对比关系的正确性。因此，必须处理好整体与局部的关系，先确定大的体面关系和调子比例，再深入区别小的体面和细致的调子差别。在深入过程中时刻注意调子的比较并保持整体的明暗对比关系。

处理整幅画面也要先从整体出发，去确定各个物体及物体各个部分的色调关系，然后在这个基础上有步骤地深入刻画，并注意始终保持调子的层次顺序及对比关系。

四、色 彩

樱桃（中国画）

齐白石作

红果（水粉画）

袁运甫作

固有色与条件色

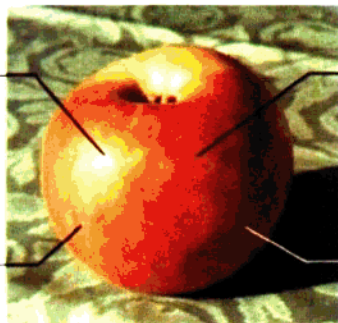
物体因吸收和反射不同波长的光线而呈现一种固定的色彩，因这种性质而具有的颜色叫固有色。某种颜色的物体在一定光线条件下，由于受光状态不同和环境的影响而出现色彩变化，叫做条件色。绘画作品中对色彩现象的表现有不同的侧重，如左上图主要表现固有色，上右图则表现了条件色。

高光部 = 光源色

侧光部 = 固有色

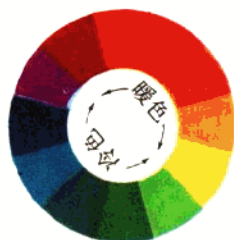
受光部 = 固有色 + 光源色

背光部 = 固有色 + 环境色

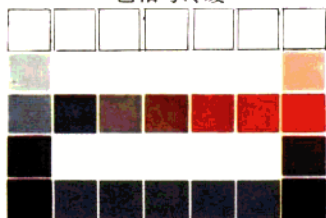

色彩特性与色彩对比

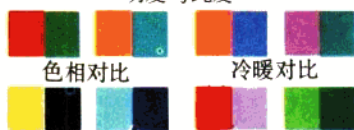
自然界的颜色因相互比较而显出差别，各种颜色在色相、明度、纯度以及冷暖感觉等方面都有着一定对比作用，出现不同的对比效果。色彩画就是主要根据和运用这些色彩对比的规律，选择和调配颜色去塑造形象、体积、空间以及物体的其他特征。

色相与冷暖

明度与纯度

色相对比

冷暖对比

明度对比

纯度对比

色彩的对比

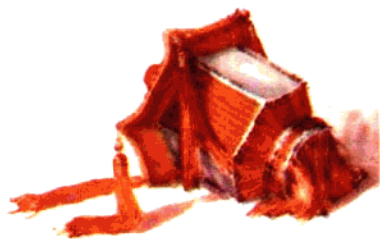
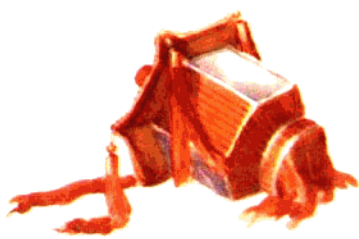
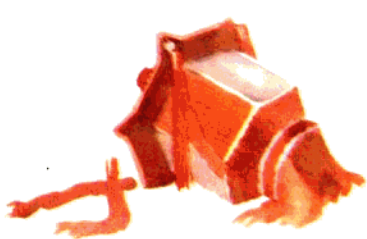
静物（油画）

卫天霖作

水彩画的基本画法

水彩画采用半透明或透明的颜料，以水调配使用，一般先从浅的色调画起，逐步画到最深的色调。因此，应掌握好色彩调配、水分的控制、用笔及着色方法步骤等方面的技法。

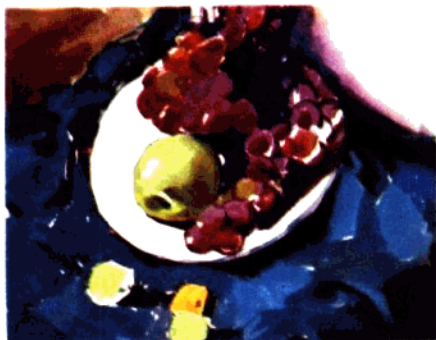
以干画法为主的水彩画法步骤

以湿画法为主的水彩画法步骤

水粉画的方法步骤

水粉画以水调和不透明颜料进行表现。其画法步骤与水彩画相反，一般先画深色调的部分，然后依次画中间色调和浅色调的部分。

静物（水粉画）

童道容作