

经全国中小学教材审定委员会
2004年初审通过

普通高中课程标准实验教科书

美术

选修

绘画

人民教育出版社 课程教材研究所
美术课程教材研究开发中心 编著

人民教育出版社

普通高中课程标准实验教科书

美术

选修

绘画

人民教育出版社 课程教材研究所 编著
美术课程教材研究开发中心

人民教育出版社

普通高中课程标准实验教科书

美术

选修

绘画

人民教育出版社 课程教材研究所
美术课程教材研究开发中心 编著

*

人民教育出版社出版发行

网址: <http://www.pep.com.cn>

人民教育出版社印刷厂印装 全国新华书店经销

*

开本: 890 毫米×1 240 毫米 1/16 印张: 6.75 字数: 100 000

2004 年 5 月第 1 版 2006 年 7 月第 13 次印刷

ISBN 7-107-17791-5 定价: 11.12 元
G·10880 (课)

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与出版科联系调换。

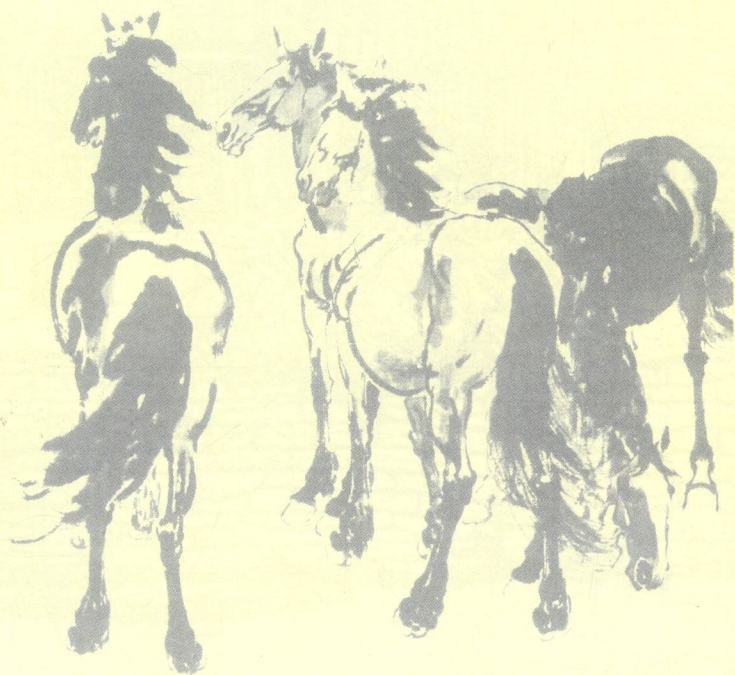
(联系地址:北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼 邮编: 100081)

前言

这本呈现在同学们面前的供普通高中美术课程学习使用的《绘画》选修教科书，是为了使大家在九年义务教育阶段美术课程中“造型·表现”领域学习的基础上，能够得到进一步的巩固、加深与延伸、拓展而编写的实验教科书。

绘画是人类最早创造的艺术表现形式之一，也是我们日常生活中最为广泛接触的一个美术品种。从儿时的涂鸦到中小学校的美术课堂，一支支画笔曾记载过我们许多的情感和理想；我们也从那些眼熟能详的优秀绘画作品中汲取过鼓舞和力量；在当前这盛行读图的时代，各式各样五彩缤纷的图像更是时时处处出现在我们的身旁。但更重要的是，绘画的学习和实践，是人类精神文化生活中不可或缺的审美创造活动，也是对国家、民族和世界优秀艺术文化传承和发扬的必要保障。它不仅能够启迪我们的智慧，增长我们的知识和才能，还可以陶冶、涵育、锻炼和培养我们的品德情操、情感意志、创造精神和实践能力，有利于我们将来在多方面的发展与成长。

利用本书所提供的进程和学习材料进行主动的探究学习，同学们将会初步获得比较全面的绘画基础知识，并通过一些简便易学的常见画种的实践练习，形成某些可以表现自己思想感情和有可能应用的基本绘画技能以及富有个性的绘画表现实践能力。总之，希望大家通过绘画选修课程的学习，能够在知识修养和实际操作能力方面都能有所进步与提高，在保证提高审美能力和美术素质的基础上还具有一定的绘画特长，以期将来能够发展成为符合祖国需要的、能够开拓创新、振兴中华的有用人材。

总 主 编：杨永善

副 主 编：刘冬辉

本册主编：姚今迈

编 写 者：姚今迈 杜希贤 张佩义 陆育成

责任编辑：赵 军

目 录

绘画 (18 课时)

第 一 课	认识绘画艺术	1
第 二 课	中国画的艺术境界和艺术语言	15
第 三 课	尝试体验中国画的笔墨情趣——学画中国画	29
第 四 课	西方绘画的表现图式与艺术特征	41
第 五 课	简捷地捕捉物象的方法——线描写生	53
第 六 课	色彩的表现与材料的选择——色彩画初试	67
第 七 课	版画艺术的独特美感——黑白或套色版画	83

个人学习绘画评估表

后记

认识绘画艺术

一、绘画的特征和种类

绘画是主要的美术门类之一。绘画是借助某种物质媒介材料，在一定的平面上，以线条、体面、明暗和色彩等造型手段，塑造具有一定内涵和意味的平面视觉形象的艺术样式。因此，在占有二度空间的平面上进行造型表现，是绘画的最基本特征。

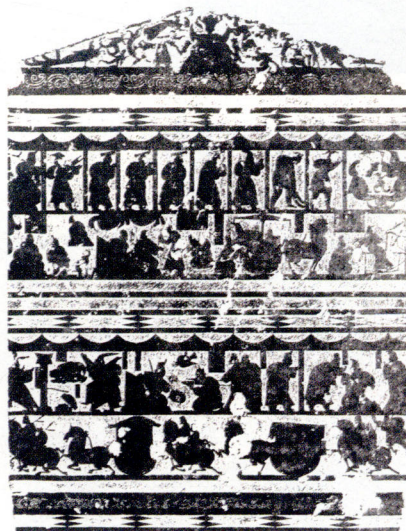
绘画是一种历史悠久而且应用十分广泛的美术门类。从原始社会的洞窟壁画与岩画、彩陶装饰到墓室、寺庙和宫廷壁画，再到各种不同形式的卷轴画、架上绘画和实用性插图，直到近现代视觉传达的各种绘画样式，出现了千姿百态的表现手段、形式技巧和风格特色。而绘画是一切画种和品类及其所有样式与流派风格的总称。

▲拉斯科洞窟内景（洞窟局部，窟内壁画为公元前15000—前10000年，法国）
在洞窟石壁和窟顶布满用有色天然矿石所画的生动的野生动物形象。

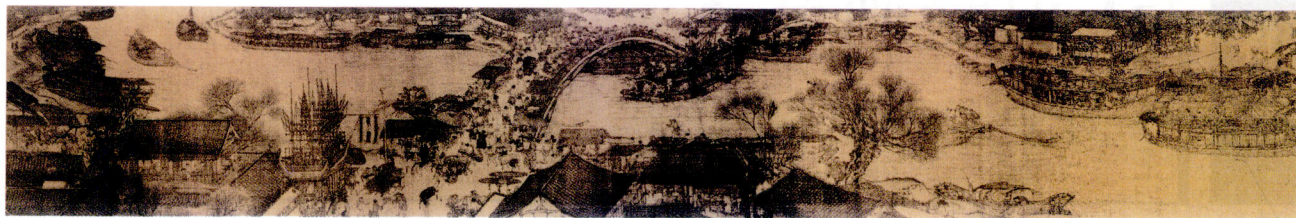

▲舞蹈纹彩陶盆（彩陶，新石器时代，青海大通出土）
在陶盆内壁四周以黑色颜料画出生动的集体舞蹈人物形象。

▲武梁祠西壁画像（画像石，东汉，山东嘉祥出土）

画像内容：第一层为西王母和奇禽异兽。第二层自右至左为伏羲、祝融、神农、黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜、禹、桀等古代帝王图像。第三层自右至左为曾母投杼，闵子骞失棹，老莱子娱亲，丁兰供木人的故事。第四层自右至左为曹子劫桓，专诸刺吴王，荆轲刺秦王的故事。第五层为车骑图像。

▲清明上河图卷（中国画，局部，全卷25.5 × 525cm）（北宋）张择端

此画以巨幅长卷的形式，全面而真实地描绘出了北宋都城汴京（今河南开封）城乡的种种社会生活景象。

◀雅典学院（壁画，1510年）

（意大利）拉斐尔

这幅作品是拉斐尔为罗马梵蒂冈宫第一签署大厅所画的四幅大型壁画之一，画家以高超的绘画技巧，描绘出古希腊各学科的著名学者，借以歌颂人类对智慧和真理的追求，并且表达对人类美德与创造力的赞美。

◀巴黎卢浮宫陈列的鲁本斯的油画作品

绘画表现的题材极为广泛，从宏观到微观，从重大的社会历史事件到日常生活琐事，从千山万水到一花一草，各种时间和空间的景物都能够加以表现，这是绘画的又一个主要特征。

人物画▲悄悄话(中国画, 117.4 × 102cm, 1979年)(现代)王有政

由于绘画只能在限定的平面上塑造静止的视觉形象,因而长期积累和形成了自己独特的艺术语言体系和组织结构的形式美法则,使其能够通过静态的瞬间形象,表现出更加深广的艺术境界与深邃的审美意蕴。

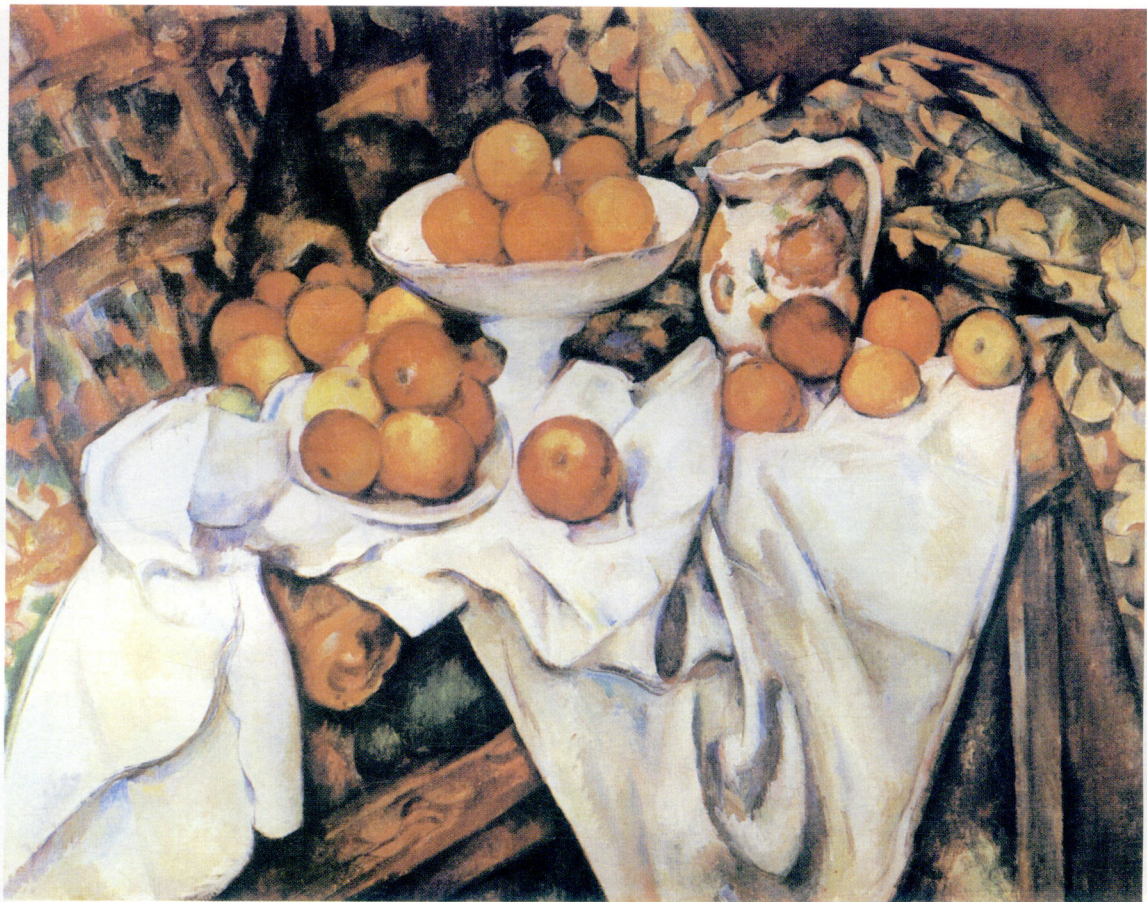
风景画▲干草车(油画, 129.5 × 185cm, 1821年)(英国)康斯泰布尔

山水画▲春山读书图(中国画, 122.4 × 55.4cm, 约1360年)(元)王蒙

人物画▲纺织女(油画, 220 × 289cm, 1657年)(西班牙)委拉斯凯兹

静物画▲苹果与橙子 (油画, 74 × 93cm, 1895—1900年) (法国) 塞尚

花鸟画▲珠光 (中国画, 33.5 × 41cm, 1919年) (近代) 吴昌硕

东西方的绘画艺术,在艺术观念和表现形式上,属于两种不同的体系与传统,但也不断相互借鉴、交融,形成了它们彼此相近或不同的特征。

活动一

欣赏与评述:

1. 通过作品欣赏与评述,体会绘画艺术的一些基本特征。
2. 列举并说明自己所知道或喜欢的绘画种类或体裁、样式。

绘画的种类极为繁多,按照不同的方法可以有不同的分类。如按材料工具来分,有中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描等。如按题材内容来分,中国画可分为人物画、山水画和花鸟画等三大画科;西方画种则分为人物画、风景画和静物画等三大领域。其中人物画又可分为历史画、风俗画、肖像画、宗教画和军事画等。风景画和静物画也可作更细的划分。此外,如按作品的功能用途来分,又有壁画、年画、招贴画、连环画、漫画、插图和装饰画等样式。而且随着现代科技和新型材料的发展,像电脑绘画、丙烯画和综合材料绘画等等新的画种,还会日益增多。

公牛挤奶——赠给不迷信调查研究的
王明自勉

漫画▲公牛挤奶(现代)华君武

插图▲鲁迅与闰土(鲁迅《故乡》插图)(现代)司徒乔

绘画的种类举例

历史画▲萨平妇女(油画, 386 × 520cm, 1799年)(法国)达维特

连环画▲白毛女(连环画选页)(现代)华三川

风俗画▲改造二流子(版画, 17 × 26cm, 1947年)(现代)王式廓

宗教画▲思维菩萨（敦煌莫高窟壁画局部）（唐）

肖像画▲齐白石像（油画，113.5 × 86cm，1954年）（现代）吴作人

招贴画▲电影《黄土地》海报（现代）

军事画▲苏沃洛夫越过阿尔卑斯山（油画，495 × 373cm，1899年）（俄国）苏里科夫

年画▲五子爱清洁（天津杨柳青年画）（现代）

二、绘画作品的构成因素

▲抗日战争中华北军民进行地道战的情景

题材是作者根据生活感受与体验而选定的作品内容的基本材料，即作品中表现出来的生活形态和情感形态。

▲地道战(油画, 140 × 168cm, 1951年)(现代)罗工柳

通过油画和照片的对比可以发现，地道战作为绘画的题材，是画家根据生活素材进行提炼、概括、集中和开掘以后而进入作品的、更加典型和全面的抗日军民的战斗生活场景。

作品内容的主要因素——题材和主题

主题是透过题材所暗示出来的思想内涵，是作者的主观情思与题材的客观意义相契合而生发出的具有某种社会意义的思想。

这两幅中国画，一幅以解放战争的特定题材，来揭示中国人民命运的决战这一主题；另一幅以四代陕北农民形象为题材，来表现人民生活与精神面貌的历史巨变这一主题。

▲祖孙四代(中国画, 119 × 96cm, 1962年)(现代)刘文西

▲转战陕北(中国画, 1959年)(现代)石鲁

作品形式的构成因素——物质媒介

物质材料等媒介是绘画表现的物质基础,物质媒介的特性及其美感,影响甚至直接制约着作品的艺术特色与质量。正是不同的物质材料,才使作者独特的审美意象和审美观念得以获得合适的物质外壳。

绘画的物质媒介举例

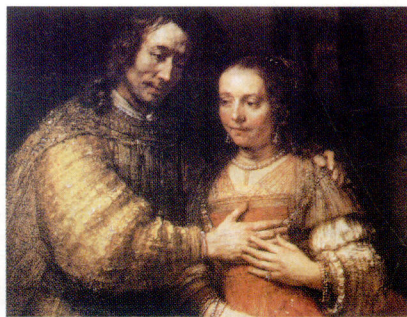
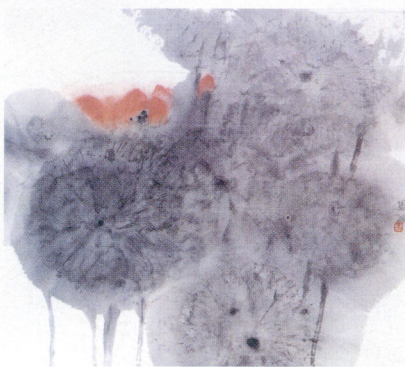
色粉笔材料的明丽、柔和

▼ 庞帕杜尔夫人像(色粉画)(法国)拉·图尔

中国画材料的笔墨情趣

▲ 故园正芳容(中国画)(现代)周思聪

油画颜料的富丽、凝重▲ 犹太新娘(油画,局部)(荷兰)伦勃朗

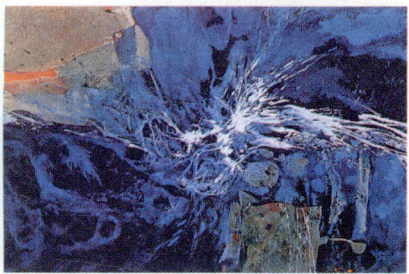
水彩颜色的润泽、透明

▲ 中山公园暮色(水彩画)(现代)张眉孙

木版材料的木味与肌理

▲ 竞艳(套色版画)(日本)齐藤清

丙烯与综合材料的鲜明、新颖

▲ 海岸礁石(丙烯、拼贴物和沙)(美国)爱德华·贝兹

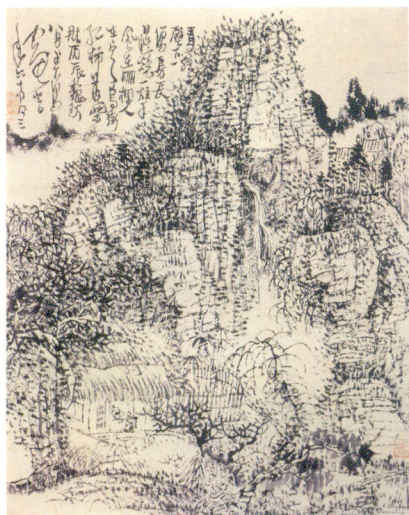
剪贴材料强烈、明快的装饰美感► 国王的悲哀(贴纸)(法国)马蒂斯

作品形式的构成因素——艺术语言

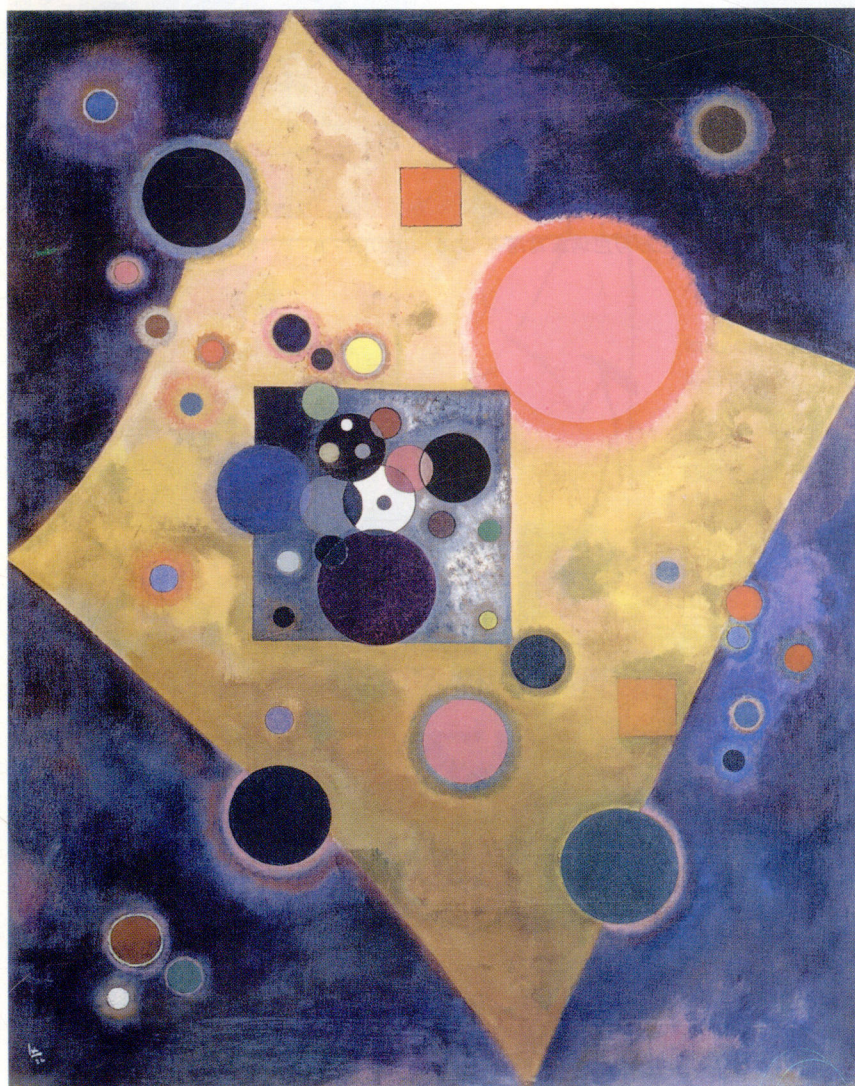
与语言文字是人们达意表达的符号相类似,绘画也有自己的由物质材料构成的诉诸视觉的符号性语言。绘画的艺术语言是指为形象地揭示绘画的内容而使用的造型表现手段和艺术手法的总和,它既包括以各种造型因素为基本语汇的造型手段,也包括为表达内容而使用的各种艺术手法。

由于绘画表现的题材内容十分广泛,绘画的种类、样式也十分繁多,绘画所经常使用的艺术语言也极为丰富多彩。因此画家大多根据表现内容的需要,从各种绘画艺术语言中选择和使用对其最为适用的若干种艺术表现语言,以便准确而鲜明地表达自己的思想感情。

绘画的艺术语言举例

点与线▲焦墨山水(中国画, 66 × 52cm, 1975年)
(现代) 黄秋园

面与形▲粉色的音调(油画, 101 × 81cm, 1926年)(俄国) 康定斯基

形体与结构▲拿曼陀林的少女(油画 100.3 × 73.6cm 1910年)(西班牙) 毕加索

透视与空间▲廊(油画, 100 × 76cm, 1995年)
(现代) 何小薇

明暗与光影▲木匠圣约瑟（油画，137 × 102cm）（法国）拉图尔

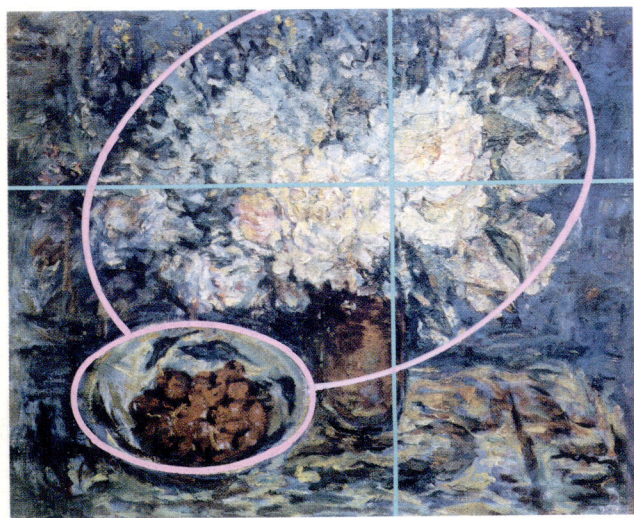
色彩与色调▲鸢尾花（油画）（荷兰）凡·高

肌理与质感▲风（中国画，117 × 116cm，1997年）（现代）张玉璧

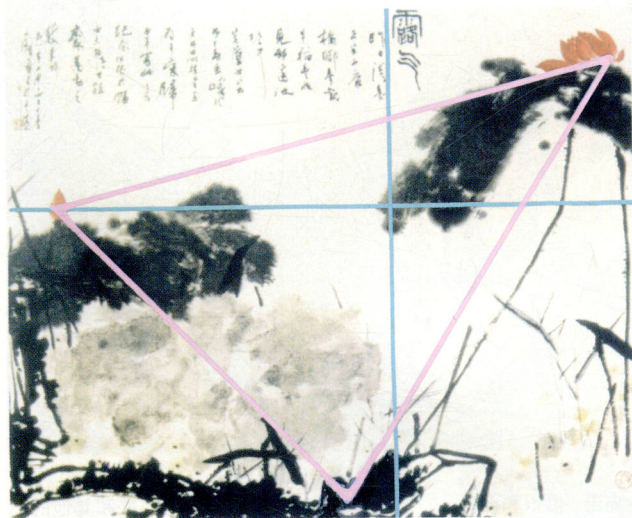

夸张变形与寓意象征▲绿色的小提琴家（油画，1923年）（俄国）夏加尔

▲芍药与山楂(油画, 49.5 × 60.5cm, 1970年)(现代)卫天霖

画家利用芍药花朵和瓷盘的大小椭圆所具有的和谐美感,组织成了一幅主体突出、简洁而又饱满的静物画构图。

▲露气(中国画, 129 × 154cm, 1958年)(现代)潘天寿

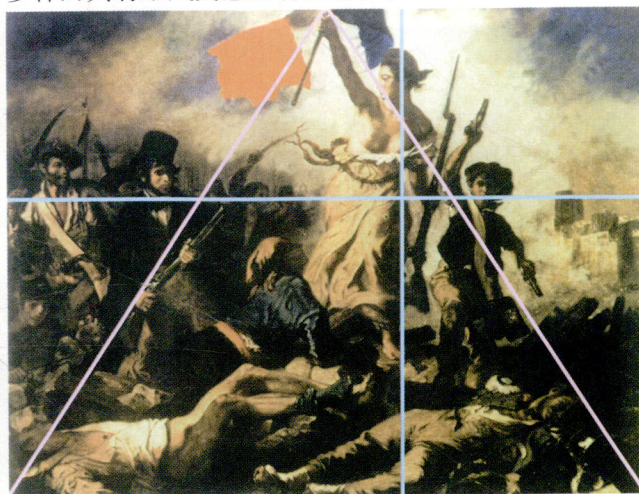
此画的构图大开大合,十分险奇,鲜艳的红莲、泼墨的荷叶和方硬的湖石,都处于边角所构成的倒三角形中;其黑白虚实空间的分布,又很符合黄金分割的美感,从而构成全画气势博大、雄健而又温润静穆的感人意境。

▲雪原曲(日本画)(日本)东山魁夷

作品形式的构成因素——形式结构

文章有词句、段落所构成的篇章结构,类似的结构形式表现在绘画中,就是由各种艺术语言所构成的各个局部之间的内在关联与组织的样式。其中体现着作品内在的形式结构规律,也就是绘画的构图形式和构图法则。其目的就在于把作品中的各个局部因素组织成能够表现作品内容、意蕴的,在形式上既和谐统一,又变化多样的具有形式美感的有机整体。

▲自由引导人民(油画, 260 × 325cm, 1830年)(法国)德拉克洛瓦

象征自由、平等、博爱的三色旗位于等腰三角形的顶点,自由女神和人群的头部处在横竖黄金分割线的位置,宏伟而动荡的群众斗争场面被画家组织得主次分明,井然有序。

▶ 老画家以传统笔墨画出的这幅民俗生活题材的中国画,十分富有现代绘画的形式美感。图中的各种曲线形既富有变化,又相互和谐,再配以相得益彰的篆书题字,在向人们显示生活情趣的同时,还能使人从中获得形式美感的享受。

◀ 皑皑雪原上矗立着排排林木,形成层层迭迭的韵致,再间杂以疏密错落所形成的跳跃节拍,在爽朗的蓝白对比色调中,演奏出轻快悠扬的动人乐章。画家以富于节奏和韵律感的画面,创造出一种具有民族特色的抒情曲般的绘画意境。

▲煮茶图(中国画)(现代)齐白石