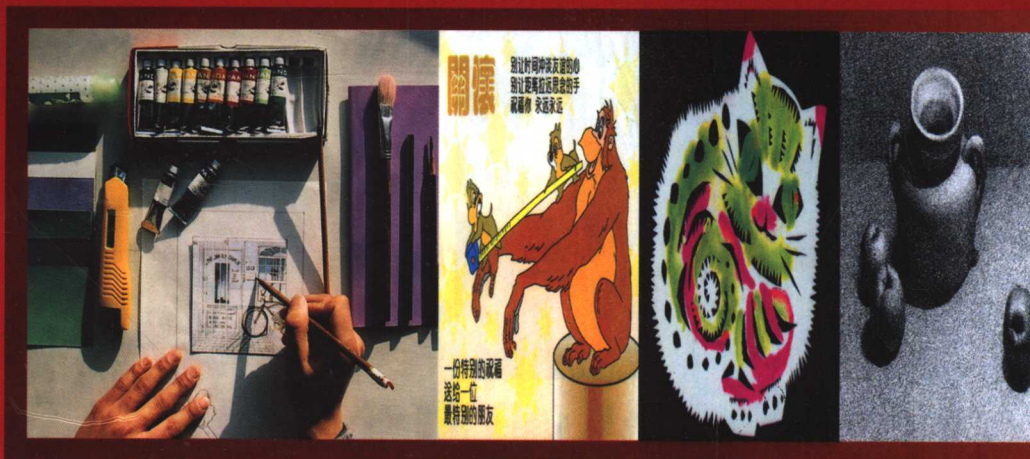

美术

MEI SHU (全一册)

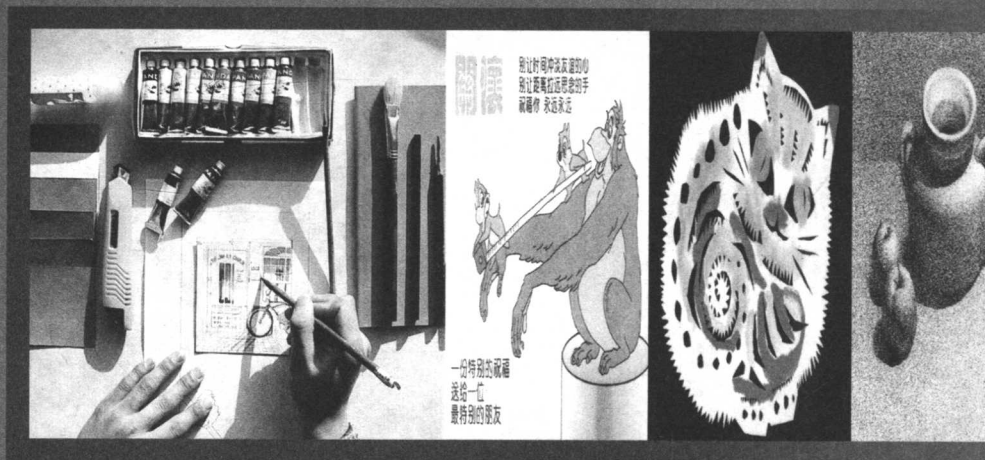

高等院校公共课专用

黑龙江
美术出版社

美术

MEI SHU (全一册)

高等院校公共课专用

黑龙江
美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术 / 张石升等编著。—哈尔滨：黑龙江美术出版社，
1999.6

高等院校公共课专用课本

ISBN 7-5318-0658-4

I. 美... II. 张... III. 美术—高等学校—教材 IV. J-43
中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第27848号

责任编辑 黄晓平

封面设计 李 群

版式设计 赵立明

电脑制作 亓 兵

高等院校公共课专用 美术(全一册)

出版发行 黑龙江美术出版社

社 址 哈尔滨市道里区安定街 225 号

邮 编 150016

电 话 0451-84270525 0451-84270529

制 版 黑龙江龙美彩色制版有限公司

印 刷 肇东市粮食印刷厂

版 次 1999 年 7 月第 1 版

印 次 2006 年 2 月第 5 次印刷

开 本 889×1194 1/16

印 张 6

印 数 27001-35000

书 号 ISBN 7-5318-0658-4/J·659

定 价 22.80 元

如发现印、装质量问题，请与印刷厂技术科联系调换。

作品欣赏 三角怪兽

目 录

第一单元	美术概论与欣赏	1
第二单元	素描基础知识和画法	11
第三单元	美术字	31
第四单元	图案的应用	54
第五单元	装饰绘画	69
第六单元	剪纸	76
第七单元	贺卡设计与制作	84

●什么是美

一般说,美是具体可感知的一种形象价值,是客观事物所呈现的最佳状态。

●名人对美的论述

马克思:“美是人的本质力量在对象世界中的感性显现。”

黑格尔:“美就是理念的感性显现。”简言之“美就是形象的真理。”

高尔基:“美是运用各种材料的组合,从而创造出来的一种形式,它作用于人的感觉和理智。”

●主要美学流派对美的论述

1、古典主义:“美在物体形式”、“美即和谐”。美存在于比例之中,适当的比例产生美,古希腊比达格拉斯学派发现了黄金比例,在建筑和雕刻中被广泛应用。

2、新柏拉图主义和理性主义:“美即完善”。把美和“健全”或“完满”看作同义词。事物达到了自然发展的顶峰,就显得美。

3、英国经验主义:“美感即快感,美即愉快”。找到美感的生理和心理基础,悦耳的声音,悦目的形状、颜色。

4、德国古典主义:“美在理性内容表现于感性形式”——成功的艺术处理的最高成就是美。

5、俄国现实主义:“美是生活”,艺术不应该从概念出发而应该从现实生活出发。

●美术的定义及内涵

美术是运用一定的物质材料,通过造型手段,创造出具有一定空间和审美价值的静态视觉形象的艺术。

这段文字有以下几层意思:

1、艺术形象所使用的材料是一定的物质材料,媒介手段是通过“造型”;

2、艺术形象的存在方式是依赖“空间”(平面或立体);

3、艺术形象的展示方式是“静态”的;

4、艺术形象的感知方式是通过“视觉”;

5、艺术形象具有审美价值,且审美意识内容是“表现”。

所以美术又称“造型艺术”,“空间艺术”,“视觉艺术”,“静态艺术”。区别于其它艺术门类(例如音乐、文学、戏剧、舞蹈、电影、电视等)显示出自身独特的个性和本质。

●美术的社会功能

1、美术的审美功能

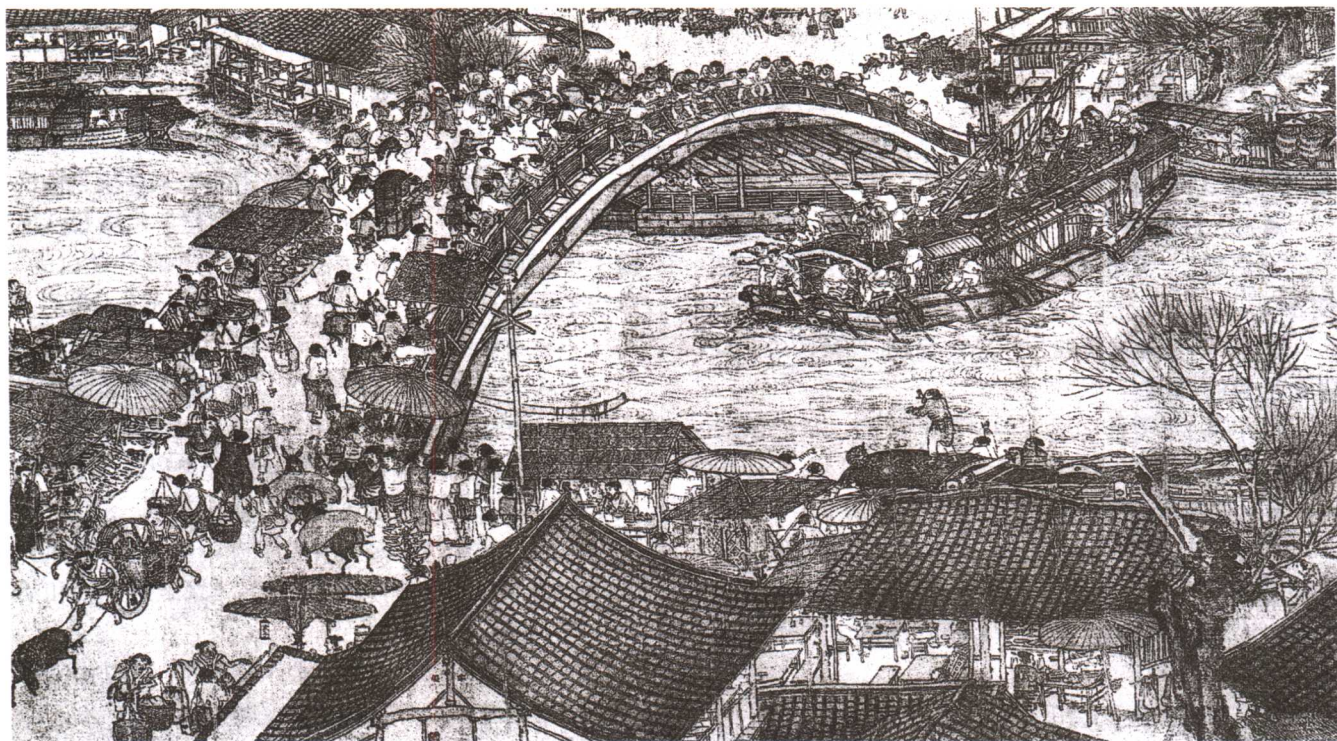
美术作品通过能唤起人们美感的艺术形象来愉悦人的视觉,激发人的感情,引起人的想象与联想从而使人得到审美享受。审美活动不仅是手段也是目的,审美不需要理由,它是人的天性。即所谓:“爱美之心,人皆有之”。

当代作家秦牧在《虾趣》一文中具体地描述了一个美术欣赏活动的故事。他写道:“我家的客厅里挂着一幅齐白石的水墨虾画,那里面十来只虾,生动极了。一次,有农妇来倒人尿肥,肩上挑着一担水桶,一进门来,看到那幅画,竟着了迷,担子没有卸肩,就站着欣赏,一面连声啧啧赞叹:“真像呀,就和活的一模一样”。

在美术教学中,通过美术作品欣赏,可以提高学生的艺术素养,培养学生的审美能力。

虾 齐白石

清明上河图 宋 张择端

2、美术的认识功能

美术作品通过不同形式的形象,或直接或间接地反映生活和对生活的感受,美术作品具有不同幅度,不同深度的认识价值,真实地描写生活的作品具有较大的认识作用,含蓄地、哲理地表现生活的作品,也具有认识作用。

美术作品认识价值的特殊性在于作品的可感受性、生动性,而不在于模拟或图解。美术的认识作用以直观为基础,但并不止于直观,美术作品具有可读性。

宋代张择端的《清明上河图》是一幅杰出的绘画艺术作品,它在显示美术认识功能方面具有典范意义。

《清明上河图》以虹桥为中心展现了宋代城市生活的广阔图景:商贩、船工、拉纤者、僧人、道士、大人小孩、男男女女的行路旁观者……酒店、茶楼、小吃店、旅馆……应有尽有,摄取了汴京(今河南省开封市)东郊至市中心绵延几十里的景色,使我们一睹八、九百年前中国大城市的风貌。

在美术教学中,通过美术欣赏,可以丰富学生的知识,开阔学生的眼界,促进学生的智力发展。

3、美术的教育功能

美术作品的教育功能是其社会功利性的表现。不同内容、不同样式、不同题材的作品其教育作用并不是相同的,有些作品就是诉诸审美感受而无明显教育

作用。

具有教育作用的美术作品往往是通过对生活的具体图景或艺术家对生活的认识与评价,提示出真、善、美或假、丑、恶,从而起到教育作用。

美术作品的教育作用是通过欣赏激发欣赏者的审美感动,通过潜移默化的净化达到的。

俄罗斯画家普基列夫的作品《不相称的婚姻》,描

不相称的婚姻 俄 普基列夫

绘了一位芳龄少女正在和一位老年绅士举行婚礼的场面，右侧画家把自己也画了进去，带着愤怒不平的神情。画面人物形象刻画得细腻逼真，生动感人。据说这幅作品在展出时，一位年长的军官，在作品前沉思良久，颇有感触，最后决定与比自己年轻许多的未婚妻解除了婚约。

在美术教学中，通过美术欣赏，陶冶高尚的思想情操，提高学生的精神境界，起到净化灵魂的作用。

●美术的分类

美术一般可分为四大类：绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术。

绘画：是运用一定的物质材料，通过线条、明暗、色彩、透视、构图等造型手段，在平面上塑造表现形象，以表达审美感受的美术门类。

雕塑：是使用一定物质材料，通过雕、刻、塑、铸、锻等手段，创造出的可视可触的立体形象以表达审美感受的美术门类。

工艺美术：是美化生活用品和美化生活环境的美术，是与生产直接结合的美术门类。

建筑艺术：是以工程技术手段和艺术手段紧密结合的美术门类。

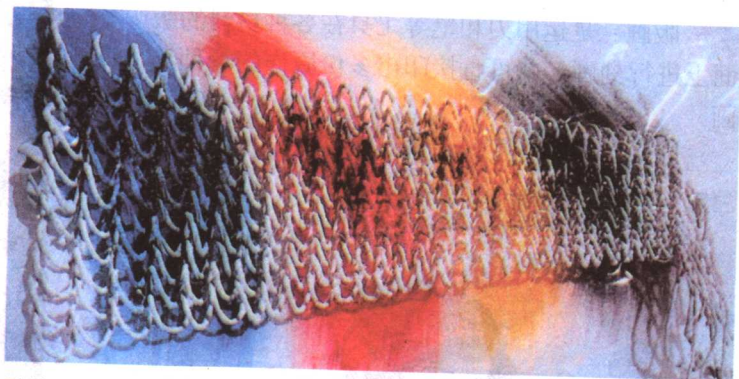
除以上四种美术门类之外，还有一种新兴起的美术门类，即工业设计美术，是艺术与科学技术相结合的边缘学科，是社会大工业生产的必然产物，有大美术之称，在我国一般被列在工艺美术门类之中，随着时代的进展，必将成为一个独立的美术门类。

奔跑的马（岩画）

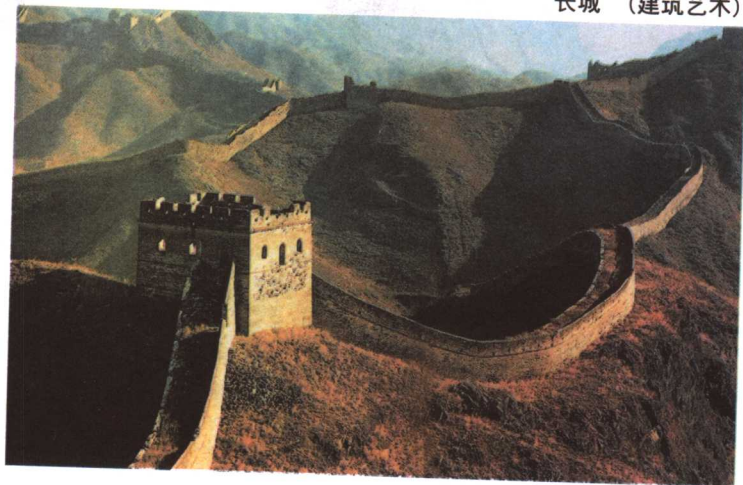

戈斯拉战士（雕塑）

壁挂（工艺美术）

长城（建筑艺术）

●绘画的分类

绘画的种类在美术门类中最为丰富多彩,一般可按三种方法分类。

- 1、按使用的工具、材料不同可分为:中国画、油画、版画、素描、水彩画、水粉画、漆画、丙烯画等。
- 2、按表现的题材内容不同可分为:人物画(肖像

画、历史画、风俗画、宗教画)、风景画、静物画、动物画。

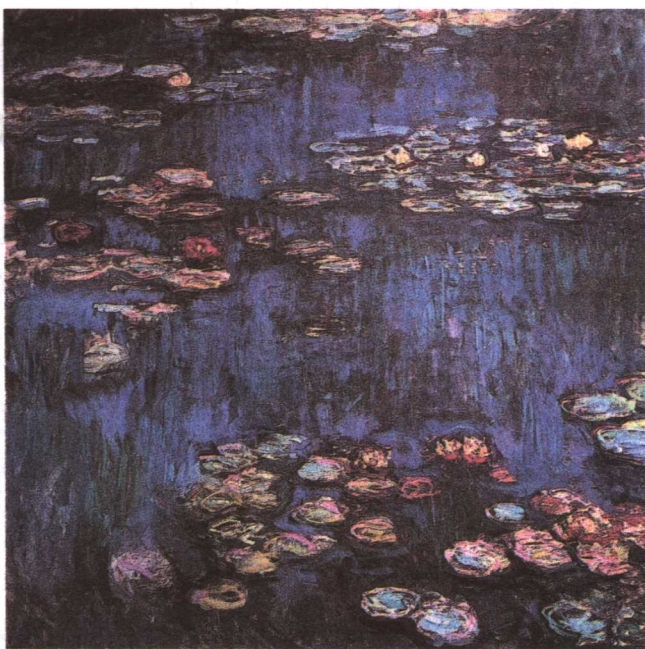
- 3、按作品的体裁及社会功能不同可分为:年画、连环画、宣传画、壁画、漫画、文学作品插图。

荷 (中国画) 张大千

版画:是运用刀和笔等工具在各种材料的版面上进行刻画,并可直接印出多份原作的一种绘画。

三月 (版画) 阿鸽

睡莲 (油画) 法 莫奈

油画:是在欧洲发展起来的西方绘画的主要画种之一。它是用油质调合颜料绘制在经过处理的布、木板、厚纸板或墙面上的一种绘画形式。油画具有能充分地表现出物体的真实感和丰富的色彩效果的特点。

金鱼舞（年画） 金雪尘 李慕白

年画：是我国特有的一种绘画样式，新年时张贴，故名。建国以来年画在传统的基础上推陈出新，丰富多彩，为人民群众所喜爱。

我们美化环境 环境美化我们

我们美化环境 环境美化我们（宣传画） 钱大涇

宣传画：亦称为“招贴画”，是一种以宣传鼓动为目的，结合简短号召性文字的绘画形式。

连环画：民间习惯称为“小人书”，是运用多幅画面连续叙述一个故事或事件发展过程的绘画形式。

我要读书（连环画） 王绪阳 贵庆余

素描：是借助单色的点、线、面来塑造形象的绘画形式，是一切单色绘画的统称。素描被视为训练造型能力的基本功，但素描本身也具有独立的艺术价值。

血衣（素描·局部） 王式廓

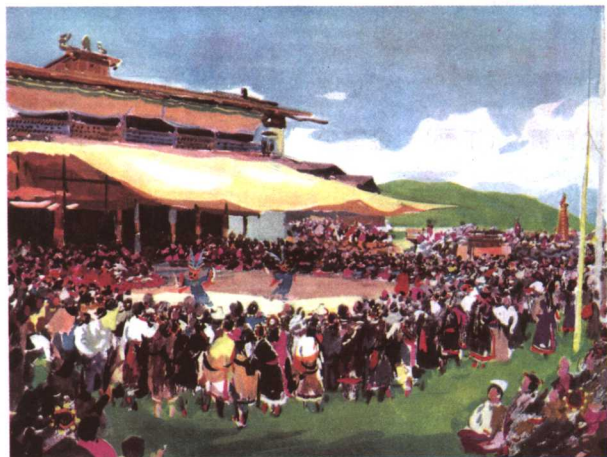
勒斯普林桥畔之秋（水彩画）英 捷·梅里俄

水彩画：是用水调和透明性很强的胶质颜料，画在特制的纸上的绘画。画面具有透明、轻快、润泽等效果。

丙烯画：丙烯颜料是一种新型的绘画材料，又称塑料彩，使用方便，效果丰富，稳定性强。丙烯画的特点是，色彩鲜艳、无光、干燥快、附着力强、耐光、耐碱、保存期长。

水粉画：是用水调粉质颜料画在纸上的绘画，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。

毛儿盖盛会（水粉画）董希文

南瓜（丙烯画）美 托德

●美术作品欣赏的概念

美术作品欣赏是人们的一种精神活动,即围绕作品所提供的诸多因素(内容、人物、情景)而展开的联想和创造。

●美术作品欣赏的具体要求

1、要把作品与画家以及产生的历史背景联系起来,进行全面分析,不要孤立地就作品论作品。

2、要从剖析形象入手,去探索作品的思想意义和艺术成就。

3、要善于抓住作品的特征及其内在本质。

4、从艺术技巧的运用上去看作品的艺术成就。

●美术作品欣赏范例

《最后的晚餐》

1、《最后的晚餐》创作的历史背景

14~16世纪,在资本主义最早萌芽的意大利,首先迸发一股资产阶级文化的新潮流。许多知识分子涌现出来,从各方面冲击封建教会的束缚,建立资产阶级人文主义世界观,那就是要求以人为中心而不以神为中心来考察一切,强调发展个性,反对神权。他们反对封建神学,借助古代希腊、罗马的古典文化这个思想武器,在当时人们看来,那种新文化仿佛是古典文化,特别是希腊文化,在近一千年教会压迫以后的复兴。他们不恰当地把新兴的文化运动叫做“文艺

复兴”,这段文艺的繁荣,后来被历史学家们称之为文艺复兴运动。其实文艺复兴并不是古希腊、罗马文化的简单的复兴,而是借用古希腊罗马的语言唱出新文化的赞歌,它标志着资产阶级文化的萌芽和兴起。

在这场伟大的思想文化运动中,产生了一大批优秀的艺术家和一系列光辉的杰作,从而形成了欧洲美术史上继古希腊罗马之后的新高峰。

意大利是欧洲资本主义最早萌芽的地区,是欧洲文艺复兴运动的发源地和中心。它的文艺复兴运动前后经历了近300年时间,涌现出一批杰出的艺术家,其中最著名的是被人们称为文艺复兴美术“三杰”的达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔。

2、画家简介:列奥纳多·达·芬奇(1452—1519)生于意大利北部的芬奇镇。父亲是法律家,达·芬奇从小非常善于思考,喜欢画画和玩弄粘土。从14岁起,父亲把他送到名画家维洛基奥的画室去学艺。他刻苦学习,终于成为人类历史上罕见的杰出艺术家。达·芬奇的才能和成就是多方面的,恩格斯说:“达·芬奇不仅是大画家,而且是大数学家、力学家和工程师,他在物理学各种不同的部门中都有重要的发现。”达·芬奇被人们称为全才的活标本,是巨人时代产生的时代巨人。

最后的晚餐 达·芬奇

3、创作过程：《最后的晚餐》是达·芬奇为米兰的圣玛利亚·德尔·格拉齐修道院斋堂所作的一幅巨型壁画。在修道院餐厅里画《最后的晚餐》是当时的传统。这幅画取材于圣经中《新约全书》上关于犹大出卖耶稣的传说故事。这幅画是画家呕心沥血的杰作，费时三年(1495—1497)完成。在创作过程中进行了苦心经营，收集了很多的人物形象，画了大量的习作，进行了多次构图。据说画中的犹大，因久久找不到理想的形象，而使画的进展缓慢，由于修道院院长的经常催促，使达·芬奇不得安宁，后来，达·芬奇发现他的一副嘴脸正和犹大相似，于是达·芬奇用这位院长的尊容填补了画面的空白，使这幅传世之作得以很快地完成。

4、画面人物、情节及主题

画面以耶稣和他的十二个门徒在逾越节进晚餐为题材，画家选择了晚餐中最令人激动的一瞬间，当耶稣对自己的门徒说：“你们中间有一个人要出卖我”。这句可怕的话时，在十二个门徒的灵魂中掀起了波澜，如同向水中扔了一块石头，激起了轩然大波，使画面充满了戏剧性。在这一刹那，为之震惊的十二个

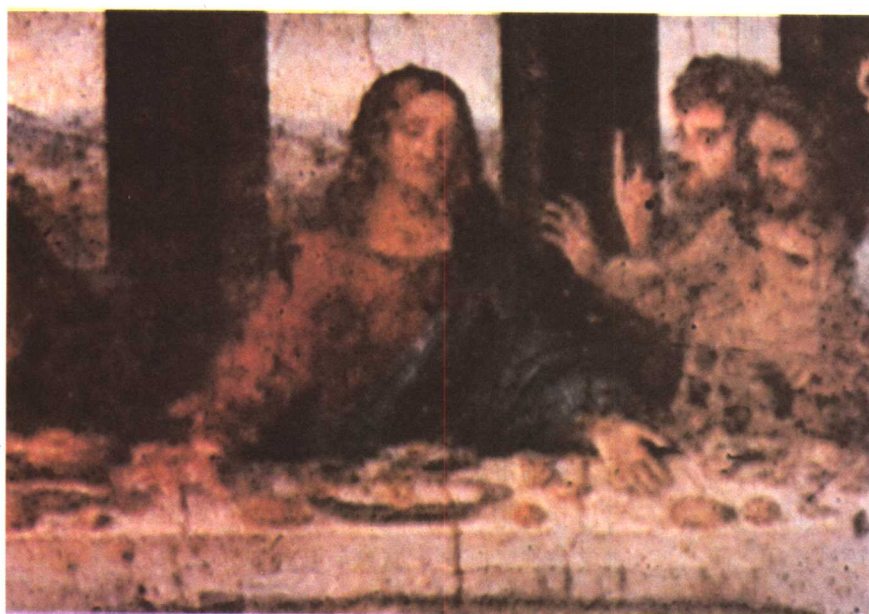
门徒自然地分成了左右对称的四组，并且各有各的激动神情。这一切，又是紧紧地围绕着画面中心的耶稣。这样，整个画面便由各个生动的细部组成，而又浑然形成一个完美的整体。达·芬奇还根据耶稣门徒的年龄、出身和经历，刻画出他们不同的心理活动和激动神态。例如，坐在耶稣左手边的一组，对耶稣的话特别激动，年轻的腓力浦从座位上跳起来，带着疑问转向耶稣。老雅各抑制忿怒，摊开双手，向后挪了挪身子。多马举手向上，好象极力要弄清楚眼前所发生的事情。位于耶稣另一侧的一组，充满着另一种情绪，他们离中心人物有一段距离，他们的动作矜持得多。犹大明显地急转过身子，不安地抓住钱袋，惊慌地看着耶稣，他形象丑恶、脸色阴沉、举止粗鲁，这一切恰恰与为明亮的光所照的美貌的约翰之间形成鲜明的对比。约翰温柔地把头垂到肩膀，平静地把手放在桌上，在犹大和约翰之间伸过来彼得的头。彼得弯身向着约翰，并把左手搭在他的肩上，在他的耳边悄悄地说着什么，同时，彼得的右手毅然握住佩剑，想用它来保卫自己的老师。

坐在彼得旁边的三个门徒(安得烈、小雅各、保罗)都转向了同一个方向,他们凝视着耶稣,向他询问变节者。在桌子的另一端余下的三个人(马太、达太、西门)。

马太向耶稣的方向伸出双手,以愤怒的心情转身向着上了年纪的达太,好像要从他那里得到对眼前事件的解释,可后者困惑不解的手势表明,他也苦于不知底细。

耶稣坐在桌子的中央,由于门徒中有人叛卖他而感到悲愤,但态度却十分安详,显示出他至大至善的圣者性格。

在达·芬奇手里,把圣经故事变为丰富多彩的生活,把耶稣和他的门徒的性格和心理刻画得如此生动细腻。这幅不朽之作成为主题性绘画创作的典范。

达·芬奇是一位反基督者，他创作这幅作品不是歌颂耶稣，而是通过圣经中这一故事来歌颂正义的光明，揭露叛卖行为的可耻。从画家所塑造的耶稣和犹大两个形象足以说明善与恶两种人格的对照，从而体现了画家鲜明的爱憎和这一作品的主题。

5、画面以外的情节

瞬间前：在逾越节前，犹大与祭司及长老们勾结，以30块银币的代价出卖了耶稣，并定下暗号：“我亲吻谁，谁就是耶稣。”

瞬间后：约翰俯在耶稣胸前，问他：“主啊，是谁呢？”耶稣对他说：“我蘸一点饼，给谁，就是谁。”说着蘸了一点饼，送给了犹大，犹大吃了一点饼，提前离席溜走了，去给敌人引路。这时，耶稣给门徒们分饼吃，并一同举杯祝酒，之后，唱了诗，就走了出来，过了汲沦溪到了客西马尼园，在那里祷告。这时叛徒犹大领来一队兵，还有祭司和法利赛人的差役，手里举着灯笼、火把、兵器，冲进客西马尼园，犹大走在前面，直奔耶稣，要与他亲吻。兵丁、差役一拥而上，拿住耶稣，将他捆绑起来，天亮之后交给了罗马总督彼拉多，把他钉死在髑髅山上的十字架上。死后三天，耶稣复活，乘着云彩升到天上去了。留下他的门徒在世上传播福音。

那个出卖耶稣的犹大，后来看见耶稣已经被定罪，他就后悔了，于是把那30块银币往殿堂里一丢，踉踉跄跄地跑了出去，在一棵树上吊死了。

6、艺术成就和贡献

①《最后的晚餐》运用了“自然的真实与艺术的真实，是既有联系，又有区别。”这一美学思想和创作方法。没有按实际生活那样安排人物，而为了有利于人物性格的刻画，把他们安排在面向观众的一侧。

②《最后的晚餐》由于透视心点的巧妙运用，使观众视线容易集中在主要人物上，从而使中心人物耶

稣非常突出。

③《最后的晚餐》在构图方面成为多样统一原则运用的典范。

④《最后的晚餐》成为人物形象的塑造与内心世界刻画的典范。

达·芬奇的绘画艺术是文艺复兴时期现实主义艺术的高峰。他把绘画艺术也看作是一门科学，建立了多样统一性的艺术原理，在技巧上显示了高度统一与和谐的表现法则。他的作品的特点是：形象生动、构图巧妙、明暗柔和、人物心理描绘细致。迄今为止，绘画教学的基础学科，包括透视学、解剖学、色彩学、构图学等，也没有超出达·芬奇所提出的原则。

达·芬奇是“文艺复兴”这个“巨人时代”的巨人之一。但他比其他同时代的巨人更胜一筹。他是站在巨人肩膀上的巨人。人们说，达·芬奇有一双天使般灵巧的手、科学家的智慧和浪漫主义的灵魂。这三者的结合，使他成为人类历史上罕见的杰出的艺术家、科学家、发明家和工程师。

思考题：

- 1、你对美是如何理解的？
- 2、美术的定义是什么？美术的其它几种名称是什么？
- 3、美术的社会功能有哪些？举例说明。
- 4、美术分几大种类？都有什么特点？
- 5、你知道哪些绘画种类？其特点如何。
- 6、请说出《最后的晚餐》中每个人的名字，并描述他们的心理活动和神态。

教学建议：

教师可根据《最后的晚餐》欣赏教案的格式，编写出其它中外名作的教案，供学生欣赏参考。并让学生学会独立欣赏，欣赏后写出欣赏笔记。

第二单元 素描基本知识和画法 (8学时)

●素描技法发展概况

文艺复兴时代以前,人们一直认为素描在绘画中起主导作用,把素描看成塑造形象的主要手段,并认为素描是内容的主要体现者,而色彩不过是一种补充手段,一种装饰罢了。

在文艺复兴时期,素描发展到了高度完美的程度。经过达·芬奇等艺术大师们的总结,素描形成了比较完整的体系,15—19世纪几百年中,在欧洲造型艺术中一直被沿用。法国古典主义画家安格尔甚至说素描是艺术的瑰宝,说素描包含着绘画中四分之三以上的东西。此外,像俄国画家布留洛夫和伊凡诺夫,对素描在绘画中的作用也持有同样的观点。伊凡诺夫

《百合花》达·芬奇

《峨眉山百合》毕晋吉

在画油画《基督显圣》时,是把所有的细节都画成素描,然后再用颜色作画的。在这幅画上,素描对塑造形象和表现人物的思想感情确实起着极大的作用。

俄罗斯美术学院素描学派自1757年直至今天大体上经历了三个时期:古典主义时期、现实主义时期和十月革命后社会主义现实主义时期。

古典主义时期的代表罗先珂、叶果洛夫等人的素描博大雄浑,线和调子的出色运用,理想化的肌肉美感是这一时期的特点。

现实主义时期的代表契斯恰柯夫等人的素描中神化因素不见了,有的是活生生现实人物的描写。

而从苏联时期的素描中我们可以看出对前两个时期的批判继承,即古典主义线和调子的精彩运用,现实主义的真实描写,而在描写手段上则采用了现代人的更为爽快便捷和更为灵活多样的造型语言。

这种西洋素描大约在本世纪初才从国外系统地传入我国,逐步地被我国的造型艺术所吸收。

在中国传统绘画中,作为素描一个品种的白描在中国画中起着极大的作用。

●素描的概念与分类

素描是借助单色的点、线、面来塑造形象的绘画形式,是一切单色绘画的统称。素描是研究造型规律、方法的学科,被视为训练造型能力的基本功。

素描的种类很多,从画法上可分为:以明暗造型为主的素描,即通常所谓“全面造型因素”素描;以线造型为主的素描,即所谓“结构”素描;还有介于两者之间的线面结合的素描。

从功能上,素描可分为习作性素描和创作性素描两大类。

●素描的写生姿势和执笔方法

写生姿势:不宜把画板平放在桌上,而应将画板对着画者的眼睛,并保持一定的距离。

执笔方法:应视具体情况而定。开始画大体轮廓时,应横握铅笔,不要握得太紧,手可离笔尖远些,线条要画得轻松、自然。刻画细部时,手可离笔尖近一些,也可直握,以便画出较肯定的线条。

●素描的工具材料

素描的工具材料相当广泛,包括铅笔、钢笔、炭笔、毛笔、水彩、水粉、水墨等。初学者使用铅笔为宜。铅笔,分软、硬两种。H表示硬,6H最硬。B表示软,6B最软,初学者使用HB到4B即可。画纸,以质坚略粗为宜。橡皮,以色白而质软为宜。画板、画夹可自制或购买。还需准备小刀、铁夹、图钉等。

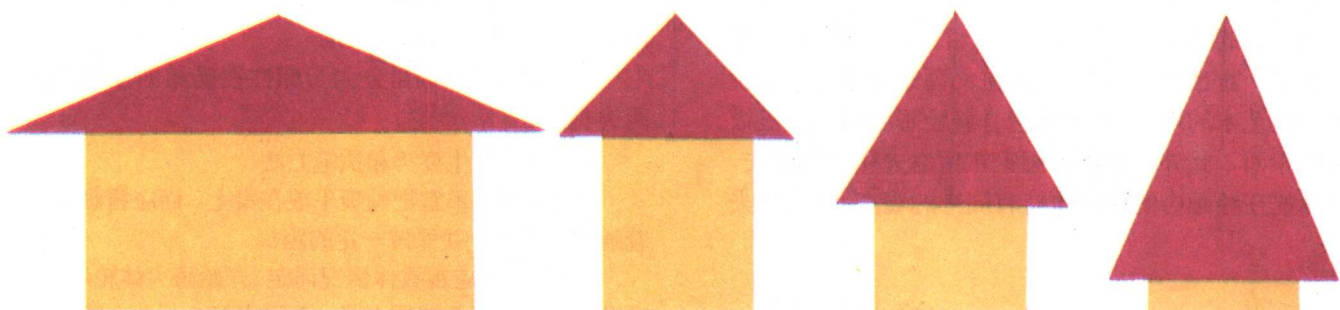
实验员 阿尼克耶夫

●形体比例

形体比例是绘画的一个重要的内涵。形体比例主要是指长度比较和分割关系,古代的人们把比例看作具有美学性质的关系,努力探求各种和谐的比例,以

求得造型的匀称。绘画中把握形体比例关系极为重要,一个形体的比例和分割关系变了,该形体的具体形态特征也随之改变。

形体比例包括:整体比例,局部与整体的比例,局部与局部的比例。比例关系的确定方法主要是目测,即通过观察、分析、比较的方法,其顺序是从整体比例开始,由大到小,由外向里,不断分割,随着绘画过程逐渐落实。

