

国家教育部
规划教材

中等师范学校教科书(试用本)

美术

第二册

人民教育出版社美术室 编著

中国书画函授大学肇庆分校
肇庆分校

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

艺术

卷二

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

美术

中等师范学校教科书(试用本)

第二册

人民教育出版社美术室 编著
人民教育出版社 出版

中等师范学校教科书（试用本）

美 术

第二册

人民教育出版社美术室 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：787 毫米×1 092 毫米 1/16 印张：17.25

1999 年 12 月第 1 版 2006 年 3 月第 11 次印刷

印数：525 601 ~ 545 600

ISBN 7 - 107 - 13265 - 2 定价：27.30 元
G · 6374 (课)

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)

顾问 (以姓氏笔画为序): 王明旨 李绵璐 姚今迈 靳之林

主编: 武奎英

编委 (以姓氏笔画为序):

方明 王邦替 王福阳 申鸿欣 刘东辉 刘生举 刘斌 朱永兴 牟成
李大昌 李本元 李增满 李鑫华 乔炜 谷高潮 宋卫东 杨虹 杨达三
杨秀玲 杨战河 陈兴国 陈奕文 张夫也 张树华 张煜明 汪涵煦 武奎英
周增炎 赵永康 倪作仁 贾荣建 高大鹏 曹望智 谢泽南 谢雳 程志庆
靳河 谭耀华 潘强 滕英

参加本册编写的人员:

《美术鉴赏》 张煜明

《色彩》 赵永康 滕英

《中国画》 高大鹏

《版画》 靳河 周增炎 牟成

《教学简笔画》 谷高潮

《平面设计》 张树华 黄载文

《立体设计》 贾荣建

《泥塑》 申鸿欣 倪作仁

《书法》 李鑫华

责任编辑: 刘东辉

版式设计: 马世良 刘云丽

说明

这套中等师范学校美术教科书是受教育部师范司委托修订的。是在全国师范教育改革的新形势下，经过原1993年版试用教科书6年来的试用，在调查、研究、总结的基础上，依据《三年制中等师范学校美术教学大纲（修订稿）》，充分考虑到全国中等师范学校的教学实际和培养目标的需要而修订的。内容包括美术鉴赏、美术教育理论、绘画、美术设计、泥塑、书法六类，按年级分段，综合编排。教材编写考虑了弹性，既供全国三年制中等师范学校使用，也供四五年制学校使用。

这套教科书编写的指导思想是：一、坚持四项基本原则，适应我国社会主义现代化建设发展的需要；二、遵循教育面向现代化、面向世界、面向未来的战略思想，在教材内容和教学的编排上，民族传统文化教育和现代设计教育并重，注重艺术情感潜移默化的养成，突出审美能力、创新精神、创造能力和形象思维能力的培养，切实贯彻教育方针，加强素质教育；三、培养学生热爱社会主义祖国，热爱中国共产党，热爱小学教育事业的理想和情操，培养他们的职业道德，根据中等师范教育的规律与特点，优化知能结构，理论联系实际，科学合理地安排教学内容，使学生了解儿童美术心理和小学教育教学的基本规律，培养他们适应小学教育、教学需要的美术基本技能和适应多学科教学的能力。

确定教学内容的原则是：一、选择能够激发学生爱国主义情感和具有教育意义的优秀美术作品，把进行思想品德和情操的教育放在首位；二、选择具有审美价值的教学内容，通过各种美术实践活动，提高学生的审美素养和审美能力；三、精选美术专业需要的，并适合小学教师素质提高和可持续发展的双基内容；四、根据小学教师的职前教育特点，选择教学内容；五、为学生选择能适应现代社会生活和生产需要的内容，使学生能将所学到的知识，在一定程度上服务于社会生活。

本套教科书的编写得到了教育部师范司和体育、卫生与艺术教育司的支持。在编写过程中，得到了中央美术学院、中央工艺美术学院、中央教育科学研究所、首都师范大学美术系、东北师范大学美术系、湖南师范大学美术系的著名专家、学者，还有各省、市、自治区教委师范处、教研室和各地师范学校美术中心教研组长及广大师生的支持，美术教育界的一些专家、学者对教材体例提出了修改意见，在此对以上领导、专家、学者和广大师生对中等师范美术教育的支持，表示衷心感谢。

本书图稿除作者提供外，部分图稿选自有关出版物，不能一一注明，在此一并致谢。有的作者因难以事先联系，但其作品确有利于教学，故予以使用。待本书出版后，请有关作者及时与我们联系，以付稿酬。

美术鉴赏

第一课	中国绘画名作鉴赏	四课时	2
第二课	外国古代绘画名作鉴赏	二课时	60
第三课	外国近现代绘画名作鉴赏	二课时	70

色彩

第一课	认识色彩	一课时	90
第二课	感受色彩	一课时	94
第三课	记忆色彩	二课时	102
第四课	传达色彩	二课时	106

中国画

第一课	中国画概述	一课时	112
-----	-------	-----	-----

参考资料 花卉的结构和形态 (自读)

- 一、花的结构和形态
- 二、叶的结构和形态
- 三、茎的形状和变态

第二课	白描花卉技法	二课时	120
第三课	工笔淡彩着染技法	三课时	124

版画

第一课	版画基础知识	二课时	128
第二课	纸版画	二课时	138
第三课	吹塑纸版画	二课时	140

选学内容 木刻版画

- 一、黑白木刻
- 二、套色木刻

教学简笔画

第一课	动物画法	三课时	152
第二课	人物头部画法	三课时	162
第三课	简笔人物画	四课时	168

自学部分

- 一、课堂展望
- 二、学习问答
- 三、知识与技巧
- 四、相关的知识

五、学具使用

六、学习方法

第四课	简笔画组合训练	二课时	182
第五课	简笔画教学应用	四课时	190

自学部分

一、学习问答

二、简笔画自我评价标准

平面设计

第一课	美术字	三课时	198
第二课	黑板报设计	三课时	206
第三课	服装设计	四课时	214

立体设计

第一课	设计与生活	二课时	224
第二课	材料的特性与构成——线材	八课时	238

泥塑

第一课	彩塑	三课时	248
第二课	泥塑头像制作	三课时	252

书法

第一课	中国篆刻艺术	一课时	258
第二课	明清篆刻流派与篆刻家简介	一课时	260
第三课	篆刻基础知识	一课时	266
第四课	篆刻技法	一课时	268

第一课 中国绘画名作鉴赏 四课时

▲ 龙凤仕女图

▼ 软侯妻墓帛画

中国传统绘画具有悠久的历史 and 鲜明的民族风格。从现存文献和实物资料来看，中国绘画作为一种独立的艺术形式，至少在春秋战国时期，就已广泛地应用于当时的社会生活之中了。大体说来，中国古代绘画在唐以前主要是帛画和壁画。卷轴画虽然在魏晋时期就已出现，但只有在唐以后，特别是元、明、清时才一统天下。从表现题材来看，中国画主要分三个主要门类：即人物、山水、花鸟画。其中，人物画成熟最早，在五代以前一直以人物画为主。山水、花鸟画的独立与成熟相对较晚，但其从人物画中独立出来后，就很快地得到了大发展，在宋元两代达到高峰。中国古代绘画在五代以前以工笔重彩为主，至元代水墨写意流行，其后则更盛。不论中国古代绘画如何演变，作为传统的中国画，却始终遵循着以笔墨线条为主要造型手段，以传神作为塑造艺术形象的最根本的原则。特别是文人画家将书法的结构、用笔运用到绘画中，加强了绘画的表现力和艺术情趣。经过历代画家长期的艺术实践，中国画在运用笔墨塑造形象，表达画家思想感情等方面，形成了一套完整的、有民族特色的艺术形式和技巧，达到了很高的艺术境界，与欧洲为代表的西洋绘画，成为世界上最重要的两大绘画体系。

人物画

中国古代人物画源远流长，现知最早的独幅人物画已有二千多年历史，战国时代的帛画《龙凤仕女图》就是佐证。其后的壁画，描绘人物的内容更加丰富。自东晋以来，至唐和五代、两宋，达到了古代人物画的高峰。中国古代人物画按照传统分类法可分为：描写现实人物和历史故事的人物画，描写社会风俗的风俗画，描写古代妇女的仕女画，描绘人物肖像的写真。中国画对人物的塑造，不仅仅满足于形的肖似，而更重视人物性格与内心世界的揭示，即所谓传神。对人物所处的具体环境的描绘，往往十分简略。此外，其独特的艺术传统还表现在高度的笔墨技巧与技法的多样性，传统人物画可分为工笔、写意、泼墨、白描等形式。下面仅以几幅代表作品，加以简介。

《乐舞百戏》是东汉墓室壁画。墓室壁画是画在墓室四壁、顶部及墓道两侧的装饰壁画。说到壁画，它是最古老的独立的绘画形式。我国的壁画艺术有着悠久而灿烂的历史。古代文献曾记录过壁画的内容与规模，只是秦以前的壁画由于建筑物的毁灭，现已荡然无存了。现在我们能看到的比较完整的最早的壁画是西汉墓室壁画，以及宗教石窟、寺庙中的宗教壁画了。

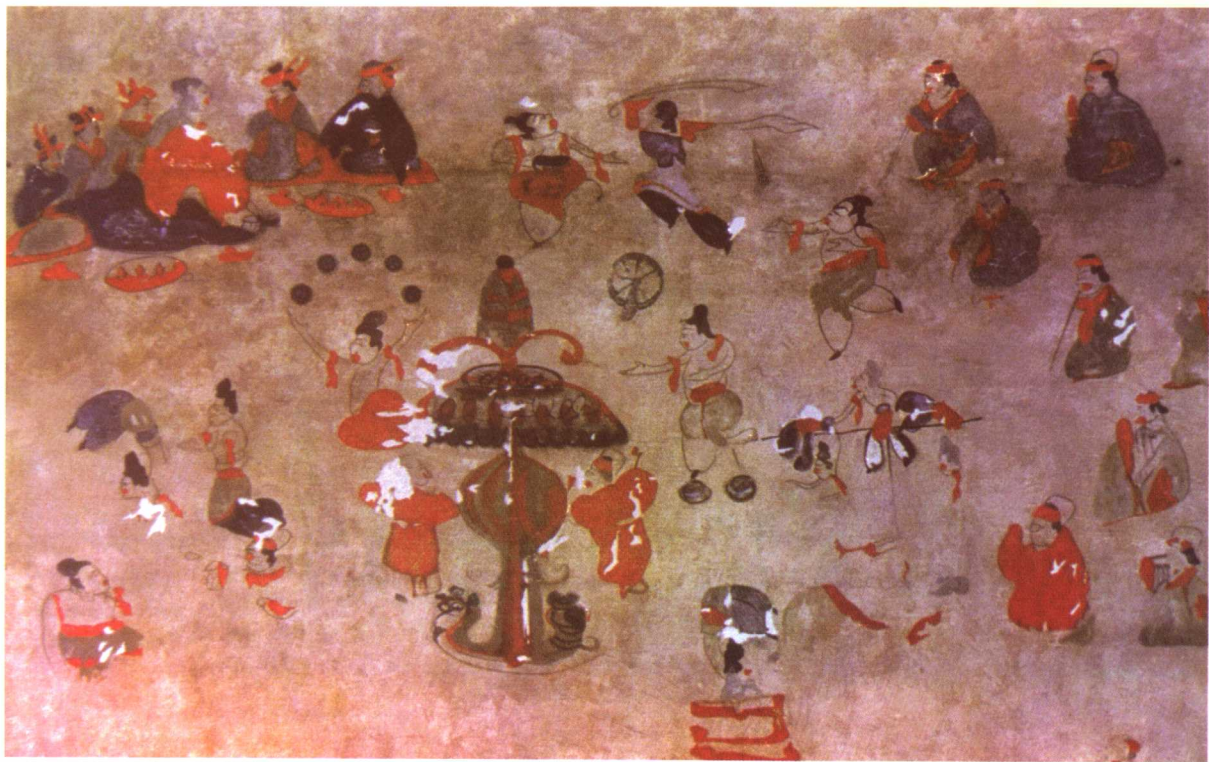
该画是在内蒙古和林格尔汉墓发现。其墓中有多幅壁画，

内容主要是描绘死者官积升迁的经历。《乐舞百戏》一画的左上方画着一组观赏演出的宾客，右边一组是乐队，中间是倒立、载竿、飞刀、舞枪及对舞等杂技表演。画面的表演场面刻画得极为炽热、惊险而又生动，扣人心弦。该画一方面反映了当时官僚贵族奢侈享乐的生活，另一方面也显示了下层乐舞艺人的勇敢智慧和高超技艺。这幅画的人物形象显得笨拙古老，有些地方只寥寥数笔，然而，其人物的情态却活灵活现，极为传神。安排在画面中间的乐舞艺人具有动感的椭圆形，与左上方几乎成水平状的观赏者形成动与静的对比。画面线条流畅，色彩以黑、白、朱构成主调，明快而强烈。整个画面显示出一种古拙而又气势恢宏的艺术效果。

▲乐舞百戏局部

▲乐舞百戏

▼乐舞百戏局部

汉代流行一种嵌在墓室或建筑物的壁上，用木模压制出有凹凸线画面的砖块画像。这是一种介乎绘画与雕刻之间的艺术形式，但还归属绘画。《戈射收获》是四川出土的东汉画像砖，其内容是刻画射猎和收获两个生产活动的场面。该画分上下两部分，上部描绘两名射手在荷塘岸边引弓而射，惊散了塘中一群水鸟，有的向远处游去，有的惊慌振翅飞逃，构成了一幅紧张有趣的情景。下部是收获，画面中有三人并肩在弯腰割禾穗，右方两人手持镰刀刈禾秆，左方一人肩挑禾穗。整个画面的人物组合均衡而富有变化，人物动态有弯有立，极富节奏感。该

图生动地刻画出劳动者的形象，具有浓郁的生活气息，是对劳动者及劳动生活的热情讴歌。

▼ 戈射收获

▼ 武氏祠车骑出行画像石

《客使图》是唐代李贤(又称章怀太子)墓室中的一幅壁画。该图是描绘唐代同各国及各少数民族之间友好交往的一幅壁画。画面描绘三个唐朝官员为前导,引着三位外国或国内少数民族宾客觐见的情景。唐朝官员与长相、衣着各不相同的客使相立。唐朝官员神情自若,态度从容,客使严肃谨慎,不同的神情、性格、特征形成鲜明对照,惟妙惟肖地再现了各自不同的身份。该画采用铁线描,用笔紧劲,如屈铁盘丝。着色采用了赭染法,使衣纹、人物特征层次分明,神采飞动,有强烈的写实风格,表现出了唐代绘画更为成熟的艺术水平。

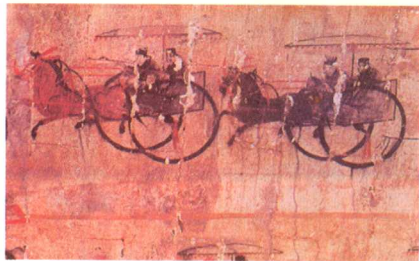

▲舞乐杂技画像砖

▲客使图

▼车骑出行图局部

自东汉以来,随着佛教在我国传播的需要,必然要利用绘画、雕塑为载体,将抽象艰涩的宗教教义变成通俗易懂,便于人们接受的形象化的艺术形式。于是,画在宗教寺院、石窟等处的宗教壁画便大量产生。《萨陲那太子舍身饲虎图》就是著名的敦煌石窟第254窟中一幅描绘佛本生故事的壁画。所谓本生故事,即指佛祖释迦牟尼前生的故事。故事大意是:萨陲那太子为了救活七只饥饿的小虎,牺牲自己,投身喂虎。画面右上角画脱了衣服,刺伤自己的萨陲那太子,周身流血,正在舍身投入山谷。中央下面,画着母虎与小虎正在围食太子。接着左

▲ 萨陲那太子舍身饲虎图局部

边是二兄发现尸身悲痛哀哭。最后是将尸骨埋入白塔的场面。图中将故事发展的六个阶段极为巧妙地安排在同一画面，打破了时空限制。在设色方面，基本以绿色来衬托人物的深棕色，构成了严肃沉重，阴森凄厉，悲惨冷寂的气氛。早期的佛教壁画，多以表现苦难和自我牺牲的佛本生故事为主。这种忍受苦难、企盼轮生转世的宗教氛围，是与当时充满战祸灾难的社会现实分不开的。

▲ 萨陲那太子舍身饲虎图

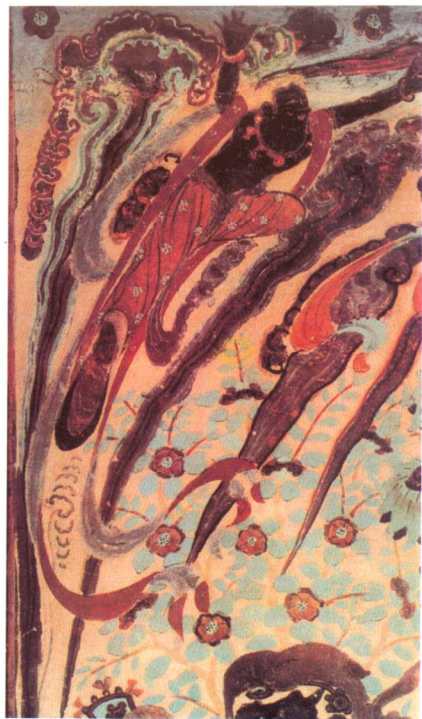
▼ 萨陲那太子舍身饲虎图局部

▼ 萨陲那太子舍身饲虎图局部

▲萨陞那太子舍身饲虎图局部

▲飞天

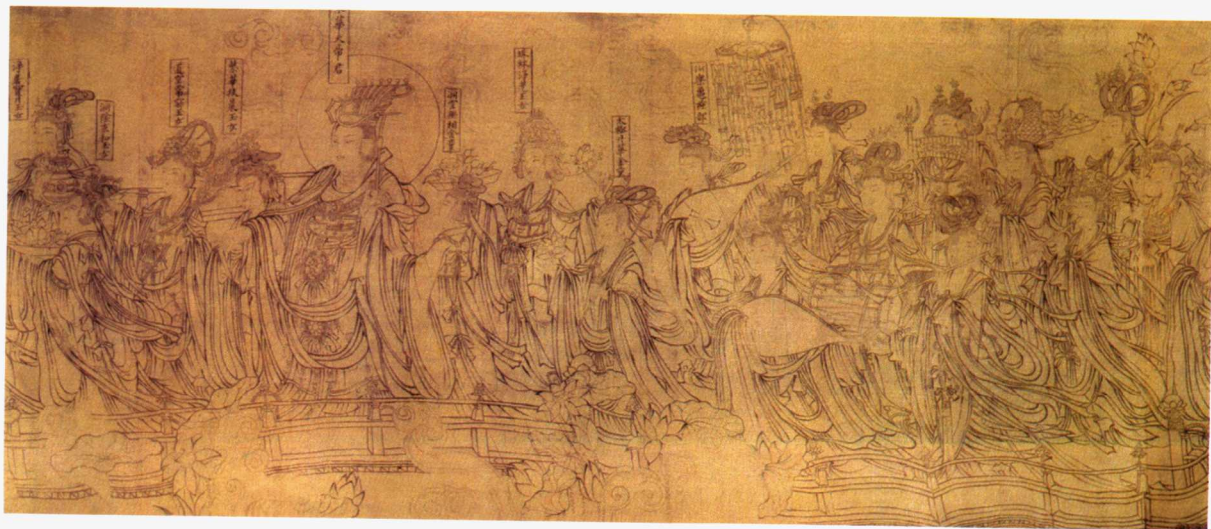
▼九色鹿

▲宁城幕府

▼朝元仙仗图 武宗元

道教是我国本土宗教。道教观念广泛地渗透于传统文化之中，对中国传统绘画影响也是多方面的。《朝元图》即是道教题材的壁画。该画内容描绘诸神朝拜道教始祖元始天尊的场面。有肃穆庄严的帝君，有威武凶悍的天将，有文雅美丽的玉女，有翩翩欲飞的真人，共约三百个神情各异的人物形象。把如此众多的人物画在一个画面，即不呆板，也不杂乱，构思极为精妙。此画线条严谨而流畅，色彩灿烂而沉着。纵观全图，既有唐画雍容博大的气概，又具宋画清新秀丽的风格，整个画面淳朴浑厚而又富装饰性，是我国古代具有高度艺术水平的壁画作品。

▲朝元图中的天将

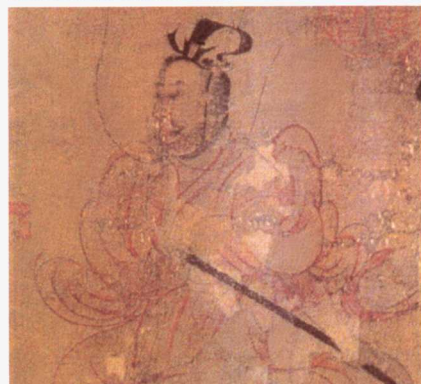
▼朝元图局部

▲朝元图中的玉女

▼朝元图中的天丁

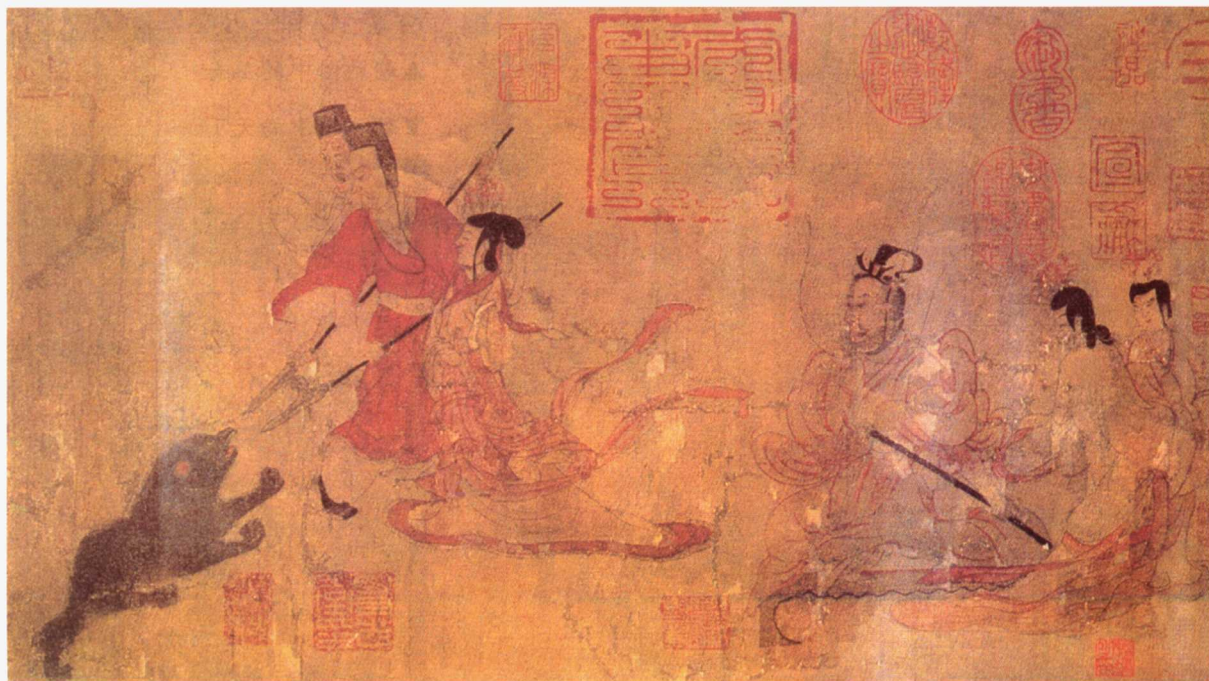
► 女史箴图之部分

▼ 女史箴图之部分

以上的人物画都是以壁画形式表现的，其实中国传统绘画最典型的形式是卷轴画。从现存实物资料来看，卷轴画大致始于魏晋，特别是宋以后，卷轴画成了古代绘画艺术形式的主流。

现存东晋著名画家顾恺之画的《女史箴图》的摹本，就是目前见到的最早的卷轴画。顾恺之是历代极为推崇的画家，他重视写实和表现事物的内在精神，在我国绘画史上第一个提出以形写神的主张。他能诗善赋，能写善画，被当时人誉为才绝、痴绝、画绝。他认为传神写照，正在阿睹中，重视传神。《女史箴图》是他根据西晋初张华的《女史箴》文所画的九段插图性长卷，内容是宣扬封建女德的。课本上选登的部分是冯媛挡熊的故事。据传汉元帝观看兽时，受到从栏中闯出黑熊的威胁，后妃冯媛当熊而立，黑熊受阻，左右武士得以将熊刺死，汉元帝免受其害。画面上，冯媛神态自若，挺身而立。整个画面洗练简洁，构图层次分明。目光顾盼有致，人物关系一目了然。顾恺之用线精细绵密，如春蚕吐丝，这种线描对后世中国画造型有着很大影响。

中国古代人物画发展到五代、隋唐达到了一个高峰。这一时期乃至整个古代人物画当数五代南唐宫廷画院画家顾闳中所画的《韩熙载夜宴图》最为杰出。

顾闳中受后主李煜之命，窃窺为躲避猜忌而故意纵情歌舞声色的南唐重要的政治活动家韩熙载。回来后，凭他现场目识心记，完成了这一叙事性的长卷。整个画卷分五部分，各段互相联系而又相对独立，表现出整个夜宴的情景。

第一段是听琵琶演奏。高冠长髯、坐在床上的就是韩熙载。身边穿红袍的是状元郎粲。床前是太常博士陈致雍和紫微朱铎两位贵客。弹琵琶的是教坊副使李家明的妹妹。躬身侧望的是李家明，其身旁的少女是王屋山，还有另外两位官人。其他女子都是韩熙载的侍姬。夜宴图的全体人物在这里都出现了。

第二段观舞。描绘韩熙载击鼓助舞，其宠伎王屋山正在表演唐代著名的六么乐舞。这段出现了韩熙载的知心好友德明和尚，僧人出现在舞会上毕竟不宜，所以，他只注视着韩熙载击鼓而不看舞女，这种神情很符合僧人此时的特定心理。

本页图为韩熙载夜宴图局部

