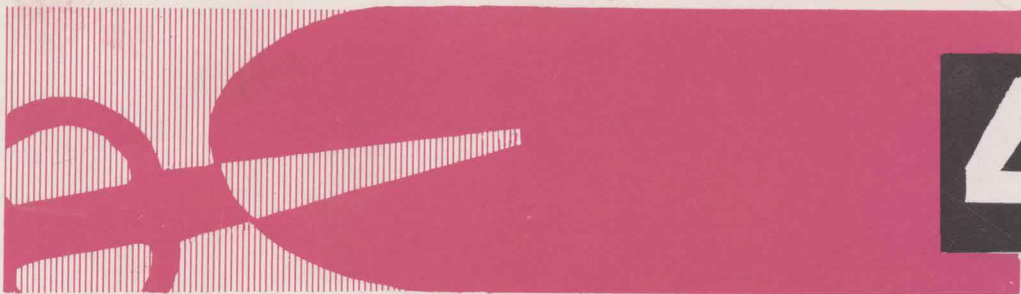
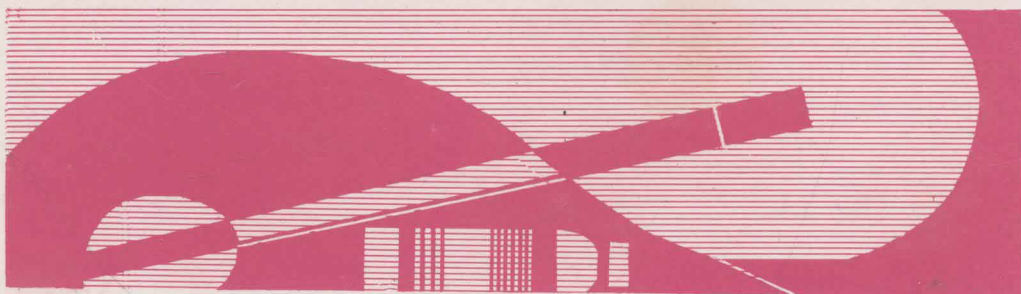
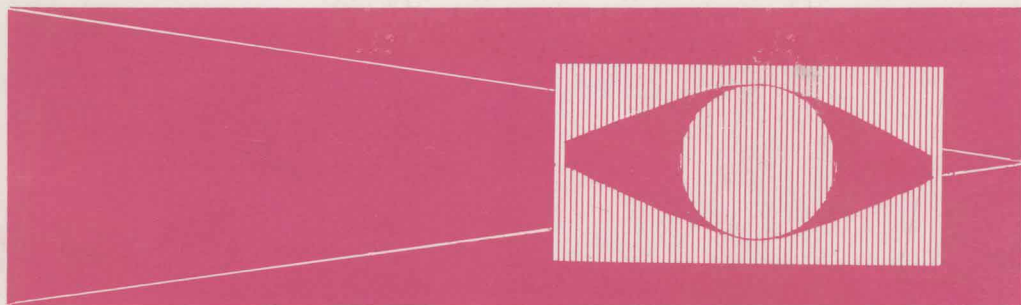

经国家教委中小学教材审定委员会审查试用

九年义务教育三年制初级中学美术试用课本第四册

美术

教学参考

4

MEI SHU

—— 嶺南美術出版社

经国家教委中小学教材审定委员会审查试用
九年义务教育三年制初级中学试用课本

美术教学参考

(第四册)

岭南美术出版社

美术教学参考
九年义务教育三年制初级中学美术
试用课本第四册

岭南美术出版社出版

广东省新华书店发行

韶关新华印刷厂印刷

1995 年 1 月第 1 版 1998 年 10 月第五次印刷

开本：787×1092（毫米） 1/16 印张：4.5

ISBN 7-5362-1070-1

G·68 定价：4.80 元

前 言

由国家教委委托、九年义务教育沿海版教材编委会组织、中国美术教育研究会和广东省美术书法教育研究会编写的九年义务教育初中《美术》课本（沿海版），已获国家教委中小学教材审定委员会全部审查通过，并在全国范围内试用。为了让各地广大美术教师更好地了解、熟悉、领会和掌握教材的编写宗旨、编写方法，便于使用教材，提高教学质量，适应教学改革的需要，我们组织编写了这套《中学美术教学参考》书，以供中学美术教师和高、中等师范院校美术教育专业教育实习生备课与进修教材教法之用。

这套《中学美术教学参考》书分六册，与沿海版初中美术课本相配套，其主要内容包括：一、沿海版初中美术课本使用指导；二、各册各课教材分析、参考教案和教学参考资料；三、教材使用经验介绍。本套丛书编写体系新颖，理论联系实际，言之有物，是使用沿海版初中美术教材必备的教学工具书。

本书由沿海版初中美术教材主编、深圳市教育局教研室主任、特级美术教师张文祺主审、沿海版初中美术教材特约撰稿人、广州美术学院美术教育研究室副主任、副研究员范凯熹主编。参加编写工作的有广东省内中师与中学的美术教师和教研员王天一、戴立德、林懋生、龙崇明、李蔚、罗开源、邓子平、朱晴、岑业英、陈挺通、李群等同志。张文祺同志负责全书审定工作，范凯熹同志负责全书策划、统稿、改稿和部分写稿工作。其他同志承担的工作详见各篇署名。

由于编写时间仓促和水平所限，不当之处恳切希望广大美术教师在试用过程中提出宝贵意见，以便再版时修订。

岭南美术出版社美术教育编辑室
沿海版初中美术教材编委会

1994年11月

目 录

初中美术教材（沿海版）第四册简介·····	(1)
初中美术教材（沿海版）第四册课业类型、课时安排表·····	(4)
第一课 中国绘画作品（三）——山水画和风景画欣赏·····	(5)
第二课 外国绘画作品（二）——不同流派风景画欣赏·····	(9)
第三课 构图基础知识——风景画的构图·····	(13)
第四课 素描风景写生——铅笔线条表现的风景画·····	(19)
第五课 淡彩风景画——生气盎然的校园风景·····	(23)
第六课 中国山水画——山水画的特点与风格·····	(26)
第七课 中国山水画——千姿百态的树石画法·····	(34)
第八课 中国山水画——诗情画意的华夏山水·····	(43)
第九课 造型特殊表现技法——材质的利用与情趣·····	(49)
第十课 装饰画制作——高雅别致的装饰壁挂·····	(52)
第十一课 应用设计——传递信息的招贴·····	(59)
第十二课 应用设计——赏心悦目的包装袋·····	(63)

初中美术教材（沿海版）第四册

简介

九年义务教育初级中学美术教材（沿海版）第四册，已经国家教委中小学教材审定委员会审查通过，批准在我国沿海地区九年义务教育初级中学二年级下学期试用。为方便教师备课与教学，现将教材简介如下：

（一）本册教材的主要教学目标

根据《九年义务教育初级中学美术教学大纲》和本套沿海版初中美术教材编写指导思想 and 体例安排。本册教材以点、线、面、体、色、构图综合造型的视觉语言训练为主线，主要通过中国山水画和中外风景画的欣赏、铅笔与淡彩风景、写意山水树石、构图、装饰风景壁挂、特殊造型技法（肌理）以及海报（招贴画）和包装设计等课业内容的教学，使学生认识自然和自然美，开阔视野，了解人与自然的关系，从而培养学生热爱自然、热爱祖国、热爱生活的情感。在教学中要求通过点、线、面、体、色、构图的综合训练，通过以山水风景题材为重点的绘画与装饰表现，使学生的综合造型能力得以提高。

（二）本教材的知识体系

本教材上承第一、二、三册教材点、线、面、体的视觉语言分解重点训练体系，下接第五、六册应用艺术的实践训练体系，具有承上启下的作用，是全套教材中起重要核心内容作用的教材之一。根据目前有些中学初三不开美术课的现状，本册教材具有阶段性综合训练和总结性训练的作用，因此，本册教材的编写和运用具有特殊的意义。本册教材各类课业知识安排如下：

1. 视觉造型语言训练体系——复习、巩固、综合；从第一册至第三册教材中的点、线、面、体、色、构图六大造型要素的知识，转向综合运用、相互联系、全面发挥。无论在

风景写生、色彩表现还是装饰画制作、装潢设计中都得以强调和体现。

2. 欣赏教学体系——本册教材配合风景题材的教学重点，欣赏部分的两课分别介绍了中国山水画和风景画、外国风景画，与后面绘画教材中的风景构图、铅笔与淡彩风景写生、国画山水树石画法、装饰风景壁挂等课业相辅相成，使欣赏——绘画——工艺教学的题材融为一体，相互贯通。

3. 绘画教学体系——本册教材的绘画教学内容从风景构图开始至铅笔风景素描写生、铅笔淡彩风景写生到国画山水树石画法，由浅入深、循序渐进，中西结合。同时铅笔淡彩由第三册的静物转向第四册的风景，写意国画由第二册的花鸟转向第四册的山水树石，纵横关系都处理得较为连贯、合理。

4. 工艺设计教学体系——本册教材工艺设计教学内容多为运用。即使是特殊表现技法（肌理）一课，也强调它在绘画与设计中的应用问题。教材安排装饰风景壁挂紧密结合欣赏与绘画中风景画、山水画的题材内容，而注重材料的选择与装饰风格的表现；包装和招贴画设计都属装潢设计，是点、线、面、体、色、构图等造型要素在平面设计中的典型形式。如学生在初三阶段不能继续接受美术教育，装潢设计的基本运用也算是一项具有实际应用设计能力的基本训练内容。

（三）本册教材与《教学大纲》的衔接关系

本册教材基本体现了与国家教委颁布的《九年义务教育初级中学美术教学大纲》规定的知识点和教学内容要求。教材中的中国山水画与中外风景画欣赏与《大纲》中的中外绘画欣赏相融合；教材中的风景构图、铅笔

线条风景写生、山水树石画法、淡彩风景与《大纲》中线造型知识、水墨画、构图、色彩造型相近似；教材中的招贴画、包装袋设计与《大纲》中的招贴画知识和平面设计应用相一致。教材与《大纲》的衔接紧密，且又能体现教材自身的体系与特色。

（四）本册教材强调的素质教育要点

沿海版各种教材均强调义务教育性质的素质教育，本册教材强调的素质教育要点是：在思想品德教育方面，通过重点欣赏中国山水画（共三课）和山水树石画法，校园风景写生、家乡风光装饰画的艺术实践活动，教育学生热爱大自然、热爱祖国、热爱家乡、热爱校园、热爱环境。在审美教育方面，运用自然与艺术风景、中国山水与外国风光的比较方法，使学生了解自然美与艺术美的联系与区别，了解中国山水风景美的主要特色。在智育方面，使学生综合掌握视觉造型语言并运用到绘画与设计实践的初步方法。在体质与劳动技术教育方面，运用收集废旧材料制作装饰画和外出写生的过程，培养学生吃苦耐劳、勤俭节约、自己动手、珍惜物料的美德，从而逐步完善和提高学生的综合素质。

（五）本册教材的教学要求

1. 欣赏教学——要求加强对自然和人类生活环境的认识，突出对中国山水风光的介绍，从作品中了解山水画和风景画的规律，加强对山水、风景画构图、色彩和线条的介绍，使学生逐步提高美术欣赏能力，对山水、风景画所表现的自然美和艺术美，具有初步的评价能力。

2. 绘画教学——教师选择家乡或校园风景让学生写生，使学生充分抒发自己对家乡、校园风景的感受和想象，注意学生个性和表现能力的发挥；同时要求学生基本了解中国画山水树石和铅笔淡彩风景画的工具材料和画法步骤，鼓励学生参加多种绘画活动的意愿。

3. 工艺教学——教师应结合学校生活和日常生活实际，启发学生综合运用平面设计

基础知识的能力，开展实用性的装饰设计活动，使装饰画、招贴画、包装设计能应用到学生学习环境的实际中去，从而锻炼从事实际装饰设计和制作的能力。

（六）本册教材的单元安排

本册教材共分五个单元。第一单元为欣赏课，含《中国绘画作品（三）——山水画和风景画欣赏》、《外国绘画作品（二）——不同流派风景画欣赏》、《构图基础知识——风景画的构图》三课；第二单元为风景画写生课，含《素描风景写生——铅笔线条表现的风景画》、《淡彩风景画——生气盎然的校园风景》两课；第三单元为国画山水课，含《中国山水画——山水画的特点与风格》、《中国山水画——千姿百态的树石画法》、《中国山水画——诗情画意的华夏山水》三课；第四单元为工艺制作课，含《造型特殊表现技法——材质的利用和情趣》、《装饰画制作——高雅别致的装饰壁挂》两课；第五单元为应用设计课，含《应用设计——传递信息的招贴》、《应用设计——赏心悦目的包装袋》两课。全册教材共12课，按18课时安排，除第5、7、10、11、12等5课各安排每课2课时外，其余各课均安排每课1课时，其中《造型特殊表现技法》或《铅笔线条表现的风景》这两课可视具体情况安排1至2课时。各地还可根据本校特点和本学期教学周的长短，适当安排1至2课时的乡土教材或自编教材组织教学。

（七）本册教材使用建议

1. 教师可利用幻灯、图片资料，引导学生在欣赏、绘画和工艺课风景题材的学习中，分析自然美和艺术美的因素，让学生充分抒发交流讨论观后感。

2. 风景课业的教学，教师应带领学生外出进行写生活活动，写生时要使集中示范和分散作业指导相结合。

3. 工艺课业中的肌理表现与装饰壁挂教学，要强调材质的利用，教师应将各种材料的质感和利用进行展示和说明，让学生将多

种材料进行自我发挥式的加工制作。

4. 风景题材的课业是本册教材的重点，可适当布置课外作业。课外作业形式可多样，既可参观欣赏本地区有代表性的自然风光，让学生领略大自然的风采，激励表现大自然的热情，又可布置学生完成一幅家园小景的课外写生作业，自行命题，对表现材料与形式都不要限制。此外，在各类课业上课前，教师还要事先要求学生完成风景画素材、构图

和材料的收集、整理工作，开展装饰画竞赛和作业展览活动，活动主题可选择“××——我可爱的家乡”，“我爱故乡风光美”等。

5. 教师教学过程中可利用由岭南美术出版社与广州美术学院联合编制的教学幻灯片辅助教学，订购者可与广州美术学院美术教育研究室直接联系。

（范凯熹编写）

初中美术教材（沿海版）第四册课业类型、课时安排表

单元	课次	页数起讫	课业类型	课 题 内 容	课时节数
一	一	2—3	欣赏	中国绘画作品（三） ——山水画和风景画欣赏	1
	二	4—5	欣赏	外国绘画作品（二） ——不同流派的风景画欣赏	1
	三	6	欣赏与知识	构图基础知识 ——风景画的构图	1
二	四	7	绘画	素描风景写生 ——铅笔线条表现的风景画	1—2
	五	8	绘画	淡彩风景画 ——生气盎然的校园风景	2
三	六	9	绘画、欣赏	中国山水画 ——山水画的特点与风格	1
	七	10—11	绘画	中国山水画 ——千姿百态的树石画法	2
	八	12—13	绘画、欣赏	中国山水画 ——诗情画意的华夏山水	1
四	九	14—15	工艺	造型特殊表现技法 ——材质的利用与情趣	1
	十	16—17	工艺	装饰画制作 ——高雅别致的装饰壁挂	2
五	十一		工艺	应用设计 ——传递信息的招贴	2
	十二		工艺	应用设计 ——赏心悦目的包装袋	2
六	十三	乡土教材		各校自定	1—2

第一课 中国绘画作品（三）——山水画和风景画欣赏

（1 课时）

一、教材分析

本课是继第二册中国绘画欣赏（一）、（二）之后的课程。前两课欣赏的内容是中国花鸟画、静物画和中国人物画，本课将要欣赏的是中国山水画和风景画，即课本第2页至第3页上的8幅图版。

山水画是中国画分科中的一门，简称“山水”，以描写山川自然景色为主体而得名。山水画在魏晋、南北朝已逐渐发展，但仍附属于人物画，作为背景的居多；隋唐始独立；五代、北宋山水画大兴，作者纷起，成就突出，达到高峰，从此成为中国画的一大画科。因此，图版也重点选用了宋代以后的作品。

在外国绘画的题材分类中，一般只有风景画之说，而在中国，大体相当于外国风景画的山水画，却长期以来被人称作“山水画”，始终不习惯称其为风景画。这好像只是一个名称问题，其实并不完全是如此。如在中国人的传统观念中，山、水、“江山”，都不仅仅是自然风貌，它还是祖国的象征；山水画在元代以后，长期成为中国绘画艺术的主流，其艺术成就明显地超过了其他许多绘画题材，成为世界艺术史上重要的艺术珍宝……山水画为什么会这样发达？它与西洋绘画中的风景画，到底有哪些区别？这是一个颇有兴味而且很值得关心的问题。随着本课的欣赏，这个问题必会引起师生的注意。

二、参考教案

（一）教学目的：

通过欣赏中国绘画中的山水画作品，使学生了解其发展概况、成就和艺术特点。

启发学生进行山水画和风景画的对比，体会不同民族、时代在艺术上反映出的差异；在欣赏山水画和风景画过程中，引导学生热爱大自然，增强人与自然关系的认识。

（二）教学重点：

重点欣赏宋代以来的山水画作品，讲授山水画的独特的艺术成就和艺术特色。

（三）教学难点：

本课教学难点在如何引导学生认识山水画和风景画的异同点上，在对比中如何加深认识山水画的艺术特色，理解其在世界艺术史上的特有地位和价值。

为了突破这个难点，欣赏作品应突破课本中图版的限制，扩大内容。

（四）教学过程：

1. 组织教学

新学期的第一节美术课，不仅是新的学习内容的开始，也应是以前学过的知识的衔接，特别是上期末布置的假期作业，在这一节课上要首先进行检查、挑选，对作业优秀的同学进行表扬鼓励。同时，也简要介绍本学期的学习计划。

2. 讲授新课

将较大幅的山水画、风景画挂图挂在教室前方。结合教材对这些挂图作简要介绍，也可挂出几张风景摄影艺术作品。通过对山水画、风景画、风景照片的对比，引起学生的兴趣，加深热爱大自然的感情。

讲解山水画是中国古代绘画艺术主流的特殊地位及发展的简要历程。

中国山水画始于何时？至今颇多争议。南北朝时期的南朝画家宗炳有《画山水序》一文传世，但无实物资料，尚难判断。隋代展子虔的《游春图》，可视为现存最早的山水画。但山水画开始成熟，是以唐代中期为始点，即

《历代名画记》中所说：“山水之变，始于吴，成于二李。”“吴”，即是吴道子，“二李”，即是李思训及其儿子李昭道。山水画真正成熟在五代，荆浩是最杰出的代表。至宋代，山水画大盛，其后，虽随时代变迁而变，但总保持着传统的独特风貌和特殊的地位。

中国山水画的主要艺术特点是讲究意境。意境并非山水画所独有，但对山水画来讲显得尤为重要。因为画家描绘的景色，总寄托着一定的思想感情，即将自然视为有生命的、有灵性的物体来对待，将情与景有机地结合起来，包含进深厚的、耐人寻味的意蕴。因此，画家笔下的山水画是理想化的山水，诗化了的山水，透过作品，强烈地表现出历代封建文人独特的审美趣味。

中国山水画的技法是多样的，大体有青绿、金碧、没骨、浅绛、淡彩、水墨等形式。教师应尽量搜集各种形式的作品，向学生展示。

3. 阅读讨论

阅读课本图版下的说明，找出感兴趣的作品进行讨论。

4. 总结、布置作业

（五）教学建议：

本欣赏课要特别贯彻直观性教学原则。教师可大量搜集山水画、风景画、风景照片的复制品或幻灯片，通过展示、对比，让学生获得活的感性认识。具体进行时，建议如下：

1. 准备一张中国历史年代图表，以便在讲解时结合使用，建立山水画形成的时间概念；

2. 展示的山水画、风景画、风景照片，最好有一部分是同一内容的，如同时展示出黄山为题的山水画、风景画、风景照片，就更易把握山水画的特征及独特的艺术面貌；

3. 风景画图片展示的数量不可太多，一些重点的作品要留在下一节欣赏课使用；

4. 不论是山水画、风景画，还是风景照

片等作品，都是人对大自然风光加工后的艺术品，都可吸引人们热爱大自然、保护大自然，因此，教师可适当加入一点环境保护的内容，使学生从小有环保意识；

5. 有条件的学校，可有选择地放映数分钟的旅游风光片。

三、参 考 资 料

《千里江山图》

现藏北京故宫博物院的《千里江山图》卷是北宋画家王希孟传下的唯一作品。此卷无款印，后纸有蔡京跋，称为希孟之作。全图大青绿设色，气势开阔，山势绵亘，笔墨工致，位置得宜。技法上用厚重的石青石绿加强苍翠效果，水、天、树、石之间用掺粉加赭的色泽渲染，勾勒为主，间以没骨法画树干，用皴点写山坡，丰富了青绿山水的表现力。

王希孟（1096—？）宋徽宗时画院学生，擅画山水。曾得赵佶（徽宗）指点，进步很快，表现出非凡的天才。他是一个少见的短命画家，在1113年（政和三年）绘成《千里江山图》卷后，不久即病逝。

《渔村小雪图》

现藏北京故宫博物院的《渔村小雪图》是北宋画家王诜的代表作品。

王诜（1037—约1093，一作1048—1104）北宋画家。字晋卿，太原（今山西）人。自幼好读书，长有才誉，官驸马都尉、定州观察使。

《踏歌图》

现藏北京故宫博物院的《踏歌图》是南宋画家马远的代表作品。

马远，字遥父，号钦山，祖籍河中（今山西永济），出生于钱塘（今浙江杭州），曾祖贲、祖兴祖、父世荣、伯公显、兄逵，均为画院待诏。在这样一个世家里，不仅继承了先辈艺风，而且有所创造，以峭拔简括见长，下笔遒劲严峻，设色清润。他笔下的山水，远山奇峭，近石方硬，用焦墨画树干，画

枝叶用水墨；楼阁多运用界尺，加以衬染；构图多作“一角”之景，远景简略清淡，近景凝重精整，富透视感。他工于画水，能把不同环境下江河湖海的水状表现得奇谲多姿。后人把他与夏圭（南宋画家，画院待诏，善画山水）并称“马夏”，再加上另两位著名南宋画家李唐、刘松年，合称“南宋四家”。

《摄山栖霞图》

龚贤（1618—1689）清初画家。一名岂贤，字半千，号野遗、柴丈人，江苏昆山人，寓居江苏金陵（今南京），筑半亩园于清凉山。善画山水画，重视写生，用墨层层染渍，浓郁苍润，自创一格。后人把他与樊圻、高岑、邹喆等合称“金陵八家”。传世作品收藏在辽宁、南京及日本东京等博物馆；诗文作品有《香草堂集》、《画诀》、《柴丈人画稿》等。

《搜尽奇峰图》

石涛（1642—约1718）清初画家。即原济，姓朱，名若极，广西全州人。原济是自幼削发为僧后的法名，亦作元济。石涛是字，号大涤子、清湘陈人、清湘遗人；晚号瞎尊者、零丁老人等，自称苦瓜和尚。曾拜旅庵、本月为师，传授佛学，云游四方，这给他“搜尽奇峰打草稿”提供了条件。他笔下的山水画，构图新奇，笔墨雄健纵恣，淋漓酣畅，在气概和风格上独具面貌，能够于气势豪放中寓有静穆气氛，这是诸家难以与之相比的。他与弘仁、髡残、朱耷合称“清初四高僧”。对后来扬州画派与近代画风影响极大。他精释、道、儒三教哲理，又深究画理，所以，不仅有许多传世的珍贵画卷，还有《画语录》十八章留世。

《大鹏湾外望》

黄宾虹（1864—1955）名质，字朴存，中年定号宾虹。祖籍安徽歙县，生于浙江金华，居杭州。早年拥护辛亥革命，后在上海、北京、杭州等地美术院校任教。曾主持神州国光社、商务印书馆美术部编审工作多年。中华人民共和国成立后，历任中国美术家协会华东分会副主席、中央美术学院民族美术研

究所所长等职。平生遍游山川，重视写生，积稿盈万。中年严于用笔，晚年精于用墨。创“五笔七墨”之说。所作山水元气淋漓，墨华飞动，浑厚华滋，意境深邃。今杭州栖霞岭旧宅辟为“黄宾虹纪念馆”。

《细雨漓江》（封面画）

李可染，见《教学参考》第一册第22页。

《秋溪放筏》

这是我国当代中国画大师关山月的作品。关山月，1912年生于广东省阳江县埠场果园村。1928年入阳江师范，假期为亲友祖先画炭像和扇面、门帘、帐眉等。1931年考入广州市立师范，1933年在市师毕业，任教于广州九三小学。1935年入“春睡画院”随高剑父学画，此时，由高剑父将原名关泽霈改为关山月。1937年广州沦陷，即随师逃难澳门，画抗战画，在港、澳举办《抗战画展》，得叶浅予、张光宇等人赞赏。《文汇报》、《今日中国》为之宣传并刊登作品，其中四件作品入选前苏联主办的《中国美术展览》。以后又回广东曲江举办抗战画展。1942年在云南、四川开画展，展出西北风景写生。1946年回广州市任市立艺专中国画科主任、教授，中国全国美术会理事，作品《祁连放

牧》代表中国参加联合国在巴黎举行的教育展览。新中国成立后从事美术教育工作，历任华南文艺学院、中南美专、广州美术学院的领导职务，教学之余，从事创作，发表美术论著。1958年，由国家委派赴法国、比利时、瑞士等国主持举办为期半年的《中国近百年绘画展览》。1959年与傅抱石合作《江山如此多娇》。《俏不争春》于1982年被日本《读卖新闻》评为世界名画。曾出版多种画册，先后到东南亚数国及欧、美、澳洲及日本举办画展，进行学术交流。曾任广东画院院长、中国美术家协会副主席、美协广东分会主席、广东文联副主席等职。

《衡岳磨镜台》

这是岭南画派著名画家黎雄才的写生作品。黎雄才，1910年生于广东省肇庆市高要县。1927年始随高剑父先生学画。1932年留学日本。曾任全国政协委员、中国画研究院院委、广州美术学院教授、中国美术家协会理事、美协广东分会副主席以及广东画院和广州美术学院顾问等职。曾到朝鲜、日本、菲律宾、泰国、加拿大及港澳等国家和地区举办画展和进行学术交流。

（王天一编写）

第二课 外国绘画作品（二）——不同流派的风景画欣赏

（1课时）

一、教材分析

西方的风景画成为一个独立的绘画题材是17世纪的事情,这与中国绘画中的山水画相比,至少要晚几千年。同时,它也始终不像人物画那样成为绘画中的主流。但是,自16世纪以来,从英国和荷兰、法国等地兴起的风景画出现了前所未有的繁荣景象,也不能忽略。特别是经过一批画家的潜下心来,在风格上创造出许多有代表性的流派,成为美术史上光彩的一页。因此,专辟欣赏外国风景画作品一课,了解世界美术在这一方面的成就和艺术特点,是我们面向世界,吸取多方面文化营养的需要。

上一课在教材分析中说过,同是以大自然为题材的绘画,中国称山水画,而不习惯叫风景画。通过本课的欣赏,就可以理解这不是一个简单的名称问题了。

本课教材选印的图版共10幅(包括第1页法国画家柯罗的一件作品),分别是荷兰、法国、俄罗斯、美国、德国、日本等国画家的作品,以西方为主,兼顾了欧、亚大陆和选了少量日本的作品,比较全面地反映了外国风景画的大体面貌。

二、参考教案

（一）教学目的：

通过欣赏外国不同流派的风景画作品，

使学生了解外国风景画的概貌及其艺术成就。

通过比较,初步认识外国风景画与中国山水画的特色,为广泛地接受不同文化背景下产生的多种艺术成果作准备。

(二) 教学重点:

本课教学重点是欣赏有代表性的外国风景画作品,感受外国风景画作品的艺术特色。

(三) 教学难点:

采用适当的对比方法,将中国山水画与外国风景画进行比较,感受外国风景画重光色、明暗、质感以及使用焦点透视加强空间感的特点。

(四) 教学过程:

1. 组织教学

稳定情绪,检查学生搜集风景画的情况。

2. 导入新课

展示中国山水画和外国风景画数幅,提问学生谈出自己的感受。当学生能够指出哪些是外国风景画时,及时转入新课的教学。

3. 讲授新课

展示外国风景画独立后的代表作品,介绍17世纪在荷兰出现专门风景画家的情况,如课本第4页《风车磨坊》,或者霍贝玛的《树间村道》(图见中师美术课本绘画分册),说明这是欧洲近代风景画的开端。同时,有重点地讲解画面上那湿润的天空、飘动的云朵、有动感的帆船、清彻的流水、茂密的树丛……

展示不同风格、流派风景画,讲解不同时代、不同文化背景下的风景画家的思想观念必然推动风景画的创作出现丰富多彩的局面。如印象派对光色的追求,野兽派简括鲜明的对比,表现主义强烈的情感表现欲等等。

展示日本风景画代表作,讲解日本风景画家吸收了中西传统之后创造出了有特色的独具一格的作品。这说明,继承之后须要创造,学习之后也须要创造,正是这种创造,才体现出了艺术家的智慧。

小结外国绘画中的风景画的发展概况、特点。

(五) 教学建议:

1. 选择大幅的风景画图片或风景画幻灯片供学生欣赏;并出示少量中国山水画和风景照片,以便加以对比,让学生感受外国风景画、中国山水画、风景摄影作品的特征。

2. 外国不同流派风景画从重现实客观的科学性到重画家主观认识现实的表现,其间的代表性流派,可选代表性作品供学生欣赏。

3. 风景画表现的是大自然,但自然是有差异和有变化的。因此,教学要注意指出风景画受地域、时代、文化的影响。

4. 引导学生搜集风景画图片,按地域、国家、时代、流派进行归纳、整理,这不仅是美术课的资料,也可成为地理、历史、文学、生物等学科的参考资料。

三、参 考 资 料

《风车磨坊》

此画亦称《埃克河边的磨坊》,是17世纪荷兰绘画中最有成就的风景画家路易斯塔尔的作品。

路易斯塔尔出生在荷兰的哈勒姆。他的叔父所罗门·路易斯塔尔,是一位风景画大师,在其影响下,路易斯塔尔20岁以前就自成一家,他一生共画了500余幅风景画,体现出热爱自然的感情。他的风景画一般构图宏伟,景物的容量较大,通过抒情的笔调作精细的描写,如汹涌的急流,茂密的森林,低洼的沼泽,云彩变幻的天空,甚至田舍与风车、风车等等。在他的众多代表作品之中,这幅《风车磨坊》是最为出色的一幅。

这幅表现乡村磨坊的风景画,具有时代的典型意义。它是大自然动力的颂歌,也是荷兰面粉工业发展的赞美诗:在一处碧波荡漾的河湾旁,高大的磨坊风车像一座钟楼耸立在云彩翻滚的天际,形象巍然。阳光透过云层,照耀着远处的教堂尖顶,色彩斑斓闪

烁。左侧可见到停泊着的船只桅杆，似乎在提醒人们注意，这是由于面粉加工工业的发展，河运也变得从未有过的繁忙景象。右边中景有几个农村妇女在小径上走着，增添着乡野田间的自然气氛，可见画家是以深情的笔调来表现大自然的灵魂的。

这幅《风车磨坊》完成于1665年，约83×101厘米，现藏于阿姆斯特丹美术馆。

《国庆日》

《国庆日》一画是法国画家克洛德·莫奈的作品。

莫奈(1840—1926)，出生于巴黎，青年时代在前辈画家布丹的启迪下于1859年进入巴黎格莱尔画室。但他与学院派的艺术趣味难以投合，只呆了两年就毅然离去，开始了他独立的创作生活。而当时正是19世纪60至70年代，是法国处于一个充满矛盾和冲突的时代。这时，自然科学中的光学发展迅速，德国光学家布尔和杜尔农合著的《色彩的秘密》、法国科学家希尔诺的《色彩在工业美术上的应用》等书的出版，为后来查理士·亨利研究光与色彩对美学的直接关系奠定了科学基础，也为在绘画色彩上进行新的探索提供了可能。这些科学成果也是印象派绘画在“外光”表现上不断取得成就的重要条件。莫奈就是这一画派的盟主。他于1866年完成了《花园中的女人》之后，又画了一幅《防波堤》，其作品上对空气与反光的描绘，说明“印象派”的风格已初步形成。1874年，他展出的《日出·印象》，受到社会攻击，由于《喧闹》周刊记者勒鲁瓦以“印象”来讽刺作品，结果使“印象主义”一词成为莫奈等人的极富号召力的光辉符号，从而也可看出莫奈与这一画派的特殊的关系。他晚年画的《睡莲》，是一件48幅的连作，安装在巴黎奥朗热利博物馆的椭圆形大厅里，人们把它称作“印象派的西斯庭教堂”，更可见他在印象派中的位置。

《荒草池塘》

这是一幅俄罗斯巡回画派最优秀的风景

画家列维坦的作品。

列维坦(1861—1900)出生在立陶宛的小城基巴尔塔一个铁路职工家庭。他早年父母双亡，生活贫困，以半工读方式进入莫斯科绘画雕塑建筑学校学习，老师中有著名风景画家、巡回展览协会发起人之一的萨甫拉索夫——他的名作《白嘴鸦归来了》是俄国风景画划时代的作品。

列维坦的风景画洋溢着爱国主义精神，充满着民主主义思想感情，他的作品可与杰出的俄国作曲家柴可夫斯基的音乐媲美，有的画面，往往具有发人深思的纪念碑意义。他还善于汲取同时代其他民族的优秀绘画的长处，如对法国印象派的光色表现技法十分重视，并在艺术实践中表现出来。

列维坦的成就还得到他人的帮助，如在求学期间因贫困没替换衣服，总穿一件方格外衣，且长期拖欠学费，曾遭退学的威胁，后同班一位同学的母亲秘密地代其交了学费才得以继续学业；又如，1884年以优秀成绩毕业时，受到美术收藏家特列恰柯夫的特殊奖励，以重金收购了他的毕业创作，从而确定了他以著名风景画家的身份活跃于画界。

作为俄国现实主义画家的列维坦，不仅是一位油画大师，也是一位杰出的水彩画家和擅长使用彩色粉笔的画家。他从1898年起在莫斯科绘画雕塑建筑学校从事教学工作，这段时间虽短，但他的影响很值得重视，这不仅表现在许多画家的创作上，还表现在现实主义抒情的风景画的发展上，使表现细致的、捕捉到人类情感的、民族的风景画艺术，在世界艺术中具有崇高的地位。

《夜景》

法国风景画家西斯莱的作品。

西斯莱(1839—1899)原籍英国，住在巴黎并在那里求学。主要在巴黎附近作画，曾租船沿塞纳河作画，色调清新明朗，笔触奔放有力。早期作品就表现出是一个现实主义的风景区妙手。从70年代中期起接近印象派画家，但所受影响较少，因而在对待外光的

技法上，他保持着一种真实、生动而又多变的描绘特性，保留着自己纯朴的个性，这与他文雅而又沉默寡言的性格是一致的。他的大部分作品保存在巴黎印象派美术馆。

《桥》

法国风景画家马尔盖的作品。

马尔盖（1875—1947），“野兽派”成员之一。但他和该流派的其他画家不同的一点，是力求表现巴黎、阿尔及利亚等地风景的固有点。在此基础上，也力求在绘画中创造“新语言”，追求简约的风格。晚期的风景画作品富有乐观精神和抒情风味。第二次世界大战后，他和毕加索、马蒂斯一起领导了战后法国进步美术家的作品展览会——“艺术和抵抗”。

野兽派亦称“野兽主义”，是法国现代画派之一。1905年马蒂斯等画家在巴黎举行画展，因画法越出绘画的常轨，而被评论家认为是“野兽群”而得名。他们强调表现主观感受，用大色块和线条构成夸张变形的形象，以求得“单纯化”的装饰效果。该画派后来改称为“巴黎画派”。

《灯塔》

这是被美国人称为“孤独的画家”——霍珀的作品。

在本世纪现代派美术最富有变化的年代里，美国画家霍珀的艺术是独树一帜的。在画家们无一不想标新立异的时候，唯独他始终如一地遵循追求写实主义原则。1980—1981年，纽约惠特尼美术馆举办大规模的霍珀回顾展览，观众极感兴趣，有的评论家推崇他是“20世纪美国主要的现实主义者”。

霍珀（1882—1967）生于纽约。青年时代曾三次游历欧洲，但那些时兴的各种艺术流派始终未能使他激动。他执著地、默默地

走着自己的写实道路，记录着美国正在发展中的现代城市风景和街景。

《孟特芳丹的回忆》（封二和第1页图版）

这是法国杰出的风景画家柯罗晚期最成熟，也是最具代表性的杰作之一。

孟特芳丹位于巴黎以北桑利斯附近，柯罗曾涉足那里，感受到那一片花园景色的美。这幅画就是艺术家对这一美景的回忆。

画面展开在湖边森林的一角，晨雾初散，清新的林地与湖面的水气构成一种温暖湿润的大自然感觉。右侧一棵巨树占去画面的大部分，左侧一棵小枯树与它相呼应，加强了画面的平衡感和整体感。树枝朝着一个方向倾斜，标志着此地常年的风向并显出富有生命力的节奏。两树中间是平静如镜的湖面。略带倾斜的湖边地面把画幅分成上下两大部分。这幅画面的空间和树木的一大一小，加以明暗对比及斜线的利用，构成了和谐的关系。温煦的阳光从树叶间散落到草地上，点醒了四处绽开的红色小花。一个穿红裙的妇女面朝左侧那棵小树，仰头举手采摘树干上的草草。她那伸展略带后倾的身体形成了与右侧大树相合的隐而不显的内在力量；树下的女孩在采野花，男孩指着树上的草草，这三人围绕在一起，体态各异，生动亲密，与天空、大树、开满鲜花的草地以及清彻的湖水合为一曲田园诗般的抒情轻音乐。

在色彩运用方面，使用最多的是银灰色和褐色调子，因这类色彩具有宁静感，能使灿烂的阳光和弥漫的晨雾展现得更富有诗意。

《孟特芳丹的回忆》64×88厘米，藏于巴黎卢浮宫。

（王天一编写）