

学校与教育丛书

学校文化娱乐活动项目训练与比赛

学校美术项目的

训练与比赛

《学校美术项目训练与比赛》编委会◎编

辽海出版社

学校与教育丛书
学校文化娱乐活动项目训练与比赛

学校美术项目的

训练与比赛

《学校美术项目的训练与比赛》 编委会◎编

辽海出版社

责任编辑：陈晓玉 于文海 孙德军

图书在版编目（CIP）数据

学校美术项目的训练与比赛/《学校美术项目的训练与比赛》编委会编. —沈阳：辽海出版社，2011.2
（学校文化娱乐活动项目训练与比赛：2）

ISBN 978-7-5451-1139-2

I. ①学… II. ①学… III. ①美术—青少年读物
IV. ①J—49

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2011）第 016488 号

学校文化娱乐活动项目训练与比赛

学校美术项目的训练与比赛

《学校美术项目的训练与比赛》编委会/编

出版：辽海出版社	地址：沈阳市和平区十一纬路 25 号
印刷：北京海德伟业印务有限公司	字数：1280 千字
开本：640mm × 940mm 1/16	印张：150
版次：2011 年 3 月第 1 版	印次：2011 年 3 月第 1 次印刷
书号：ISBN 978-7-5451-1139-2	定价：296.00 元（全 10 册）

如发现印装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

前言

文化娱乐活动是文化体育娱乐活动的简称，其娱乐性、趣味性、知识性和多元化结合的特点是广大读者学习之外追求的一种健康生活情趣。

学校的文化娱乐活动项目包括音乐、美术、舞蹈、文学、语言、曲艺、戏剧、表演、游艺等多方面内容，广大青少年同学在课余时间通过参加多种形式的文化娱乐活动，能够达到开阔视野、陶冶情操、增长才智、提高能力、沟通人际、适应社会以及改善知识结构，掌握实用技能等效果。在这些文化娱乐活动中，他们通过接受不同形式、不同内容的有益教育，能够受到潜移默化的作用，从而达到提高思想、文化和身体的综合素质，这对造就和培养有理想、有道德、有纪律、有文化、适应时代腾飞的新一代人才有着十分重要的作用。

如今的广大学生课业负担都比较重，课堂学习与课余活动时间安排不尽合理，往往课余文化生活比较贫乏，适合广大青少年同学娱乐的场所不多，健康的课余文化生活缺乏必要的引导，这是摆在广大教师和教育研究者面前急待解决的重要问题。那么，如何在封闭式学校的管理中处理好繁重的学习压力与课余文化生活的关系呢？如何才能使综合素

质得到全面提高呢？

为了适应青少年发展的需要，营造良好的校园文化环境，为校园文化娱乐活动的组织策划提供良好的指导，我们特地编辑了这套“学校文化娱乐活动项目训练与比赛”丛书，包括《学校音乐项目的训练与比赛》、《学校美术项目的训练与比赛》、《学校舞蹈项目的训练与比赛》、《学校器乐项目的训练与比赛》、《学校语言项目的训练与比赛》、《学校曲艺项目的训练与比赛》、《学校戏剧项目的训练与比赛》、《学校表演项目的训练与比赛》、《学校棋牌项目的训练与比赛》和《学校游艺项目的训练与比赛》共10册。本套书从学校的实际情况出发，以育人为根本目标，坚持先进文化的方向，从音乐、绘画、表演、游艺等方面重点对学生的基础知识和操作能力进行训练，努力使他们在娱乐中学到知识，在欢笑中陶冶情趣，并通过系统的训练和比赛，使他们的智力得到开发、知识结构得到改善，最终达到新课标要求的培养高素质的合格人材的目标。

本套书涉及到文化娱乐的多种知识领域，具有很强的系统性、实用性和现代性，对于校园文化娱乐活动的组织策划，具有良好的指导作用，非常适合各级学校领导、教师以及有关人员阅读和收藏，也是各级图书馆陈列和收藏的最佳版本。

目 录

第一章 美术基础知识	(1)
第一节 西方近现代美术	(2)
1. 十九世纪的欧洲艺术	(2)
2. 二十世纪的欧洲美术	(20)
第二节 中国近现代美术	(38)
1. 清代绘画概述	(38)
2. 近代绘画概述	(48)
3. 现代绘画概述	(62)
第二章 美术项目的学习	(73)
第一节 中国画	(74)
1. 中国画的纸	(74)
2. 中国画的墨	(74)
3. 中国画的笔	(74)
4. 中国画的砚	(75)
5. 中国画颜料	(75)
6. 中国工笔画绘画技法	(76)
7. 中国画的写意绘画技法	(76)
8. 中国画的指画技法	(77)
9. 中国画的减笔画技法	(78)
10. 中国工笔画人物技法	(78)

11. 中国写意人物画技法	(79)
12. 中国山水画的技法	(80)
13. 中国工笔花鸟画技法	(81)
14. 中国写意花鸟画技法	(81)
15. 中国画的用笔技法	(82)
16. 中国画的用墨技法	(83)
17. 中国画的用色技法	(83)
18. 中国画的用水技法	(84)
19. 中国画的用纸技法	(84)
20. 中国画的构图技法	(85)
21. 中国画的题跋与用印技法	(86)
22. 中国画的装裱技法	(87)
第二节 油画	(89)
1. 油画概述	(89)
2. 油画的工具	(89)
3. 油画的材料	(90)
4. 油画的内、外框	(91)
5. 油画的笔法	(92)
6. 油画的刀法	(93)
7. 油画的肌理	(93)
8. 油画的透明画法	(94)
9. 油画的综合画法	(94)
第三节 漫画	(95)
1. 漫画的简介	(95)
2. 漫画的发展	(98)
3. 漫画的分类	(106)
4. 漫画的美学价值	(107)
第四节 版画	(111)
1. 版画概述	(111)

2. 木刻·····	(111)
3. 木刻的工具与材料·····	(112)
4. 木刻的制作与技法·····	(113)
5. 丝网版画·····	(114)
6. 纸版画·····	(114)
7. 铜版画·····	(114)
8. 石版画·····	(115)
9. 麻胶版画·····	(116)
10. 独门版画·····	(116)
11. 版画藏书票·····	(116)
12. 版画的题鉴与装帧·····	(117)
第五节 铅笔画·····	(118)
1. 铅笔画简介·····	(118)
2. 铅笔素描·····	(118)
3. 速写的简介·····	(120)
4. 少儿速写简介·····	(121)
5. 速写的作用·····	(122)
6. 速写的要点·····	(123)
7. 速写的方法·····	(124)
8. 速写的技巧·····	(126)
第六节 水彩画·····	(129)
1. 水彩画概述·····	(129)
2. 水彩画的画笔·····	(129)
3. 水彩画表现技法·····	(130)
4. 水彩画的用笔技法·····	(133)
5. 水彩的表现特色·····	(135)
第七节 水粉画·····	(136)
1. 水粉画概述·····	(136)
2. 水粉画的工具与材料·····	(136)

3. 水粉画的表现技法·····	(138)
4. 水粉画的技法·····	(138)
5. 水粉画的作画方法、步骤·····	(139)
6. 水粉画的用笔技法·····	(140)
7. 水粉画的表现·····	(141)
第八节 年画·····	(142)
1. 年画概述·····	(142)
2. 年画的工具材料·····	(143)
3. 年画的题材及体裁·····	(144)
4. 年画的创作特点·····	(145)
5. 年画的创作技巧·····	(146)
6. 年画的制作·····	(147)
第九节 工艺装饰画·····	(148)
1. 工艺装饰画概述·····	(148)
2. 铁画·····	(148)
3. 漆画·····	(148)
4. 镶嵌画·····	(149)
5. 贝雕画·····	(149)
6. 布贴画·····	(149)
7. 纸贴画·····	(150)
8. 撕纸画·····	(150)
9. 羽毛画·····	(150)
10. 喷笔画·····	(151)
11. 无笔画·····	(151)
12. 火烫画·····	(151)
13. 棉花画·····	(152)
14. 拓印画·····	(152)
第十节 雕塑·····	(153)
1. 雕塑·····	(153)

2. 装饰性雕塑	(153)
3. 纪念性雕塑	(153)
4. 架上雕塑	(154)
5. 室外雕塑	(154)
6. 雕刻	(154)
7. 白水泥雕塑	(154)
8. 泥塑	(155)
9. 雕塑工作室	(155)
10. 泥塑工具	(155)
11. 小稿	(156)
12. 架子	(156)
13. 堆塑大形	(156)
14. 塑造	(156)
15. 石膏像的翻制	(157)
16. 翻像	(157)
17. 石膏着色	(157)
第十一节 剪纸	(158)
1. 剪纸概述	(158)
2. 剪纸的工具材料	(159)
3. 剪纸的制作	(160)
4. 人物剪纸	(161)
5. 花鸟鱼虫剪纸	(162)
6. 走兽剪纸	(162)
7. 吉祥图案剪纸	(163)
8. 对称剪纸	(163)
9. 点色剪纸	(164)
10. 分色剪纸	(164)
11. 衬色剪纸	(164)
12. 绘色剪纸	(165)

13. 阳刻剪纸	(165)
14. 阴刻剪纸	(165)
15. 套色剪纸	(166)
16. 笔彩剪纸	(166)
第十二节 篆刻	(167)
1. 篆刻概述	(167)
2. 篆刻的印材	(167)
3. 篆刻的用具	(168)
4. 篆刻的执刀方法	(169)
5. 篆刻的运刀方法	(169)
6. 篆刻的刀法	(170)
7. 篆刻的击残	(170)
8. 篆刻的钤印方法	(171)
9. 篆刻印章的边款	(171)
第十三节 书法	(172)
1. 书法的几个历史阶段	(172)
2. 书法的工具	(184)
3. 书法的执笔	(184)
4. 书法的运笔	(185)
5. 书法的姿势	(185)
6. 书法的种类	(186)
7. 书法的简史	(187)
8. 书法的作用	(190)
9. 书法的形式美和意境美	(193)
10. 书法、美学与形式	(201)
11. 中外书法艺术比较	(210)
12. 正视书法书体的多样性	(213)

第一章

美术基础知识

第一节 西方近现代美术

1. 十九世纪的欧洲艺术

随着法国大革命的到来，文艺领域也充满着变革。资产阶级的兴起，工业化步伐的加快，使这个世纪成为丰富多采的变革的世纪。西方的美术也借着这股“东风”，冲破了文艺复兴确立的再现性的传统和古典风范，踏上了现代艺术之路。此时的流派包括了新古典主义、浪漫主义、写实主义、印象主义和后印象主义等众多流派。

新古典主义

绘画在帝国艺术特征“古典主义”，十七八世纪时，不断的经济发展和殖民扩张，也同时注意到小亚细亚及巴尔干，故而兴起“古希腊研究”热潮，而当时的艺术家思想为：“艺术的理想绝不是在于个性的一点上，只有深得调和匀称中庸之美的艺术，才是艺术的最高境界”此中庸之道的绘画恰和革命时代显示帝国威风的法国人相合，为政治、艺术相形影响的最佳佐证。强调完全抛弃个人的主观情感，而以理智的、调和的书法为理想，以正确的素描为宗，色彩则被斥为感情用事的东西，作风和佛罗伦斯派接近。

从18世纪末到19世纪初，新古典主义取代了罗马艺术而占统治地位。这一时期的法国成为西方文化艺术的中心和

西方近代美术主要流派的发源地，一些重要画家均在法国产生，法国的艺术发展成为欧洲艺术的主流。

古典主义艺术从广义上讲，是指以古希腊罗马艺术为典范，并加以推崇、摹仿的艺术。在欧洲艺术史上曾出现过几次“复兴”古代艺术的艺术思潮。第一次是文艺复兴，第二次则是在17世纪的法国，以普桑为代表的学院派美术及其美术思潮，被特指为“古典主义”美术。而18世纪末至19世纪初流行于法国的古典主义思潮则被称为新古典主义。

新古典主义的绘画产生于法国大革命前夕，法国资产阶级推崇古典风格，推行古希腊、罗马的艺术语言、样式、题材、风格，是为其达到喻古讽今的目的。由于与法国大革命的密切关系，赋予了古典主义以新的内容，使得许多艺术家能够突破古典主义的程式束缚，创造出一些具有现实意义的作品，因而新古典主义又常被称为“革命的古典主义”。

新古典主义绘画以文艺复兴时期的美学作为创作的指导思想，崇尚古风、理性和自然，其特征是选择严肃的题材；注重塑造性与完整性；强调理性而忽略感性；强调素描而忽视色彩。新古典主义绘画的代表人物是路易·达维特和安格尔。

路易·达维特（1748～1825）不仅是法国杰出的画家，而且还是法国大革命时期的社会活动家。达维特出生在巴黎的一个中产阶级家庭，十岁时父亲去逝，由叔父抚养。从小就对绘画有浓厚的兴趣，后进入皇家美术学院接受教育。曾去意大利游学，在那里深受米开朗基罗、拉斐尔作品的影响，并认为文艺复兴的美术才是真正的艺术。早期的达维特作品严格遵守着学院派的制作法则，而且保留着罗可可风格的痕

迹，但由于在意大利学习期间受到人文主义传统的影响，开始转向古典主义艺术风格的创作。他常常选择古希腊、罗马历史中的英雄人物故事为题材进行作品的创作。在形象塑造上，以古代雕塑为范本，力求表现人物的共性，构图上力求严谨、均衡，对素描的追求超过了对色彩的注重。在形式上，力图用古典的法则来“改造”实际生活中的物象，表现一种静穆而严峻的美。达维特的代表作品有《荷拉斯兄弟的宣誓》《马拉之死》等。

安格尔（1780~1867）是法国古典主义、学院派的重要画家，是达维特的学生和追随者。安格尔1780年生于蒙托邦，父亲是位室内装饰家。他曾在图卢兹美术学院学习，1797年来到巴黎进入达维特的画室学习。安格尔在学习上非常勤奋，在还很年轻的时候就已是一个出色的画家了。他在达维特的画室里深受“理想美”信条的熏陶，把自己称为拉斐尔和古典艺术的热情崇拜者，并声称他所创作的作品是对实物的精确反映，只是在必要之处，依据古典艺术的准则加工了一下。安格尔以准确娴熟的写实技巧和典雅的画风著称。他精于观察，对形的追求以现实为基础，并能加以适当的主观处理。在人体和肖像画中多把体态线条做了变形，形成有节奏的曲线，加强流动感，他自始至终地追求着理想化的美。

安格尔是一位杰出的肖像画家，可以说他是在肖像画中取得了最大和最应该受到承认的地位。著名的作品有《圣玛丽夫人肖像》《里维耶夫人肖像》及《泉》。

新古典主义艺术由达维特到他的学生安格尔是一个转折，在内容上由革命的、与时代相关的事件转向了脱离现实的神话和纯艺术的表现。在形式上由严格的古典主义风格走向了

带有华丽东方色彩的古典主义。

《大宫女》使法国的贵族上层对具有强烈的东方情调的土耳其内宫生活极感兴趣，一些画家为满足贵族这种视觉需要刻意去描绘土耳其闺房的淫艳生活。安格尔先后画过好几幅土耳其宫女的形象。《大宫女》这一画题是为区别他的另一幅油画《宫女》，就是这时期他描绘裸女题材的代表作之一。这幅画在巴黎展出时，引起了观众更大的抨击。人们说，作为达维特的学生，安格尔走得太远了。他们讽刺说：“安格尔先生画活人，就象几何学家画固体一样。为使其预算好的线条赋予素描以立体感，他什么事都做了！他把人体的各个局部忽而放大，忽而缩小，就象普洛克鲁斯特床上的俘虏，传说中的古希腊强盗，缚其俘虏于铁床上，如身长过榻则断其足，如不及则强伸之使与榻等一样随意伸缩。有时他感到沮丧，便不再去加强这种可诅咒的立体感，开始使轮廓完善。这就叫舍本求末，用刀鞘代替宝剑来决斗。”评论家德·凯拉特里说得较为中肯些，他曾对安格尔的学生说：“他的这位宫女的背部至少多了三节脊椎骨。”然而安格尔的学生、曾为其老师作传记的阿莫里·杜瓦尔说得就更中肯：“他可能是对的，可是这又怎么样呢？也许正因为这段秀长的腰部才使她如此柔和，能一下子慑服住观众。假如她的身体比例绝对地准确，那就很可能不这样诱人了。”这幅《大宫女》就严格的古典风格去要求，确实存在很多“越轨”之处，首先，色彩的“音域”受到严重破坏，背景上很强的蓝色和裸体肌肤的黄色，以及人体的明暗和粉红色调极不谐调，其次是前面所说的夸张了的形体，这个女裸体几乎成了变形美的一种试验，它完全背叛了老师的庭训。安格尔的学生杜瓦尔为此曾竭力

为他作辩解，他说：“我并不想说，安格尔先生是个浪漫主义者。但我也要肯定，他从来不是当时所理解的那种意义的‘古典主义者’。”安格尔似乎在这幅画上显示了自己在自然面前的独立性，但由于安格尔的美学信念的坚定性，这里的表现反而给人们造成对他的见解的模棱两可性，攻击与批评是在所难免的。从历史的角度去认识，我们觉得安格尔具有他的探索勇气，尽管他所画的这个人物是有着很大的虚构性。

浪漫主义绘画

19世纪浪漫主义的诞生是对当时新古典主义、学院派美术的一次革命。浪漫主义以追求自由、平等、博爱和个性解放为思想基础。追求幻想的美、注重感情的传达，喜欢热情奔放的性情抒发。浪漫主义艺术以动态对抗静止，以强烈的主观性对抗过分的客观性。浪漫主义在题材上，多描写独特的性格，异国的情调，生活的悲剧，异常的事件，还往往从一些文学作品中寻找创作的题材。

浪漫主义的先驱者是法国画家席里柯，另一位法国画家德拉克洛瓦使浪漫主义绘画达到了顶峰。

席里柯（1781~1824）是法国浪漫主义绘画的先驱。席里柯出生在法国的里昂，15岁时到巴黎学画。他深受前辈大师们的影响，创作出一些具有浪漫主义色彩的作品。席里柯的生命虽然短暂，但却终生充满着激情、幻想和痛苦，并把这种感情反映在自己的作品中。他善于以写实的手法表现人的内心情感。作品题材都是从现实生活中取得，并删除掉一切非本质的东西。

《梅杜萨之筏》是席里柯最具代表性的作品。取材于当时“梅杜萨号”远洋船触礁事件，表现遇难船员乘木筏在海上漂

