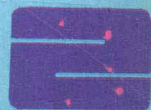

MEISHU

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第二册

美术

岭南美术出版社

目 录

中国绘画作品欣赏

——古代和现代人物画欣赏 2

中国绘画作品欣赏

——花鸟画和静物画欣赏 4

中国花鸟画

——花鸟画的特点与风格 6

写意花鸟画

——英姿焕发的红棉花 7

写意花鸟画

——活泼可爱的飞雀 8

写意花鸟画

——栩栩如生的虾 9

人物画

——人体比例结构的表现 10

人物画

——人物动态的表现与速写 11

色彩基础知识

——色彩的对比与调和 12

平面构成设计

——面与色的构成 14

基础图案设计

——夸张变化的图案造型 15

基础图案设计

——富有韵律的图案纹样 16

美术字设计

——黑体美术字的变化与装饰 18

应用设计

——简练概括的标志 19

应用设计

——主题鲜明的书籍封面 20

版 画

——纸版拓印的趣味 封三

封面:《转战陕北》(中国画)

现代 石 鲁(1919—1982年)

1947年,敌人撕毁停战协定后,以数倍兵力进犯陕北延安,并扬言短期内即可获得全胜。此时,毛泽东并没离开陕北,而是从容不迫地在黄土高原的山沟里与敌人周旋。石鲁长期生活在陕北,见过40年代的毛主席。所以在简略的背影中也能表现出毛泽东特有的镇定恢弘的风度。画家的高明还在于他不画毛泽东如何指挥战斗,不画千军万马,而是用无数层次的巍峨的山峦,衬托出毛泽东的大智大勇和雄才大略。

柳鸦图（中国画·局部）宋 赵 佶（1082—1135年）

中国花鸟画《柳鸦图》是我国宋代著名画家赵佶的代表作品。赵佶是宋代皇帝（徽宗），不理朝政而倾心于艺术。他把宫廷的画院加以扩大，招选了许多画坛名家高手，其中产生了不少在画史上著名的画家。他自己也能书善画并且喜欢音乐。《柳鸦图》是一幅长卷的前半段（后半画有芦雁，故也名《柳鸦芦雁图》），全画以墨为主，染以淡色，情调素雅，与一般工笔重彩的富丽风格有所不同。两只鸟在上，一只在下，有静有动而又相互呼应，柳树的老干和嫩枝以及远处的蕨草，都表现得逼真而不繁琐，细腻而又厚重。

中国绘画作品欣赏

——古代和现代人物画欣赏

1

3

2

4

5

1. 捣练图 (宋摹本·局部) 唐代 张萱 (8世纪)

全画表现了妇女们浆洗、烫平、缝制丝绸的活动。画家以工笔重彩的技法，精细地描绘了唐代女性衣裙的华美和色彩的谐调。拉紧丝绸的两个人仰身用力，拿熨斗的凝神专心，弯腰观看的小女孩的活泼，也都画得十分生动而优美。

2. 牧马图 唐代 韩干 (?—780年)

唐玄宗问韩干，为什么他的画不大像老师的风格？韩干答说：“马厩里的马也都是我的老师。”他更重视向生活学习。他画的马丰肥健硕，关节处筋骨挺劲，生气勃勃。牧马人像是从西域来的少数民族。简洁、清晰、有弹力的细线，既描绘出各种质感，也表现出空间和立体感。

3. 维摩诘图 (摹本·局部) 宋代 (传)李公麟

(1049—1106年)

李公麟最擅长在宣纸上用水墨作线描，故此画曾传为他的代表作品。维摩诘是佛教在家修行者(居士)的称号，画中人物有些神异特征(灵光、祥云等)，但主要是塑造

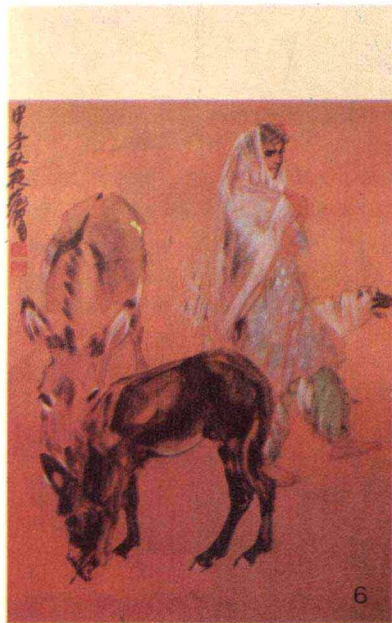
了士大夫中的一种典型：善于思辨，重视修养，静观自得而远离纷争。婉转流畅的线条，既有粗细变化又有疏密对比，显示出很高的艺术技巧。

4. 玉女 (壁画·局部) 元代 永乐宫 (14世纪)

永乐宫三清殿壁画，是至今保存完整而伟大的古代壁画之一。280多个高达两米以上的神仙，服饰、动作、面貌、个性均有不同。线条稳健流畅，色彩华丽灿烂。玉女是主神的侍从，画家把她表现为一个温柔、纯洁、欣悦的少女。作者们虽为民间画工，却发扬了唐宋以来人物画最好的传统。

5. 扶余国主 (局部) 清代 任熊 (1823—1857年)

中国古代版画大多用于书籍插图。画家作好画稿，由刻工雕版印制。任熊是清代杰出的人物画家，他曾画过《剑侠传》等数种人物组画，请人刻版印为“画谱”。此处所选是《剑侠传》中的一幅。“扶余国主”本名虬髯客，是唐人小说中的一位侠士，后来远征扶余国而成为君主。画家表现的人物，沉着威猛中仍有一种豪气。线条挺拔顿挫，经过刀刻更觉刚劲有力。

6. 带狗的姑娘

现代 黄 胄

一般绘画的构图，人或物多趋向于中心，易于取得集中而统一的效果。黄胄这幅画，毛驴向左而少女和狗则向右，可谓破格。通过近处毛驴浓重的墨色，产生了统驭全画的力量，仍觉画面是集中完整的。作者选用了一种不吸收水分的纸来作写意画，也造成了特殊的艺术趣味。

7. 背井离乡 (局部)

现代 周思聪

这是女画家周思聪所作《矿工组画》中的一幅：旧时代劳动者在贫困逼压下，不得不背井离乡。画家深刻地揭示出父女二人饥寒交迫的精神状态。近六十年中国画人物的表现，由于许多前辈画家吸收西方素描造型方法，有了极大转变和发展。周思聪则在这个基础上更强调了笔墨形式的技巧美。用笔纵横肆恣，水墨层次丰富。

8. 野果子

现代 程十发

女孩与动物友好相处，是程十发喜爱的题材之一。小姑娘用采来的野果子喂一只老山羊；在天真的稚气中显示了人与自然谐和的美好天性。浓重的泼墨画出山羊背上的黑毛，细腻的晕染表现出女孩面颊的娇嫩。而画家更强调了线的表现力：流畅、迅速、自由不羁而又富于节奏感。

9. 老校长 (局部)

现代 林 壖

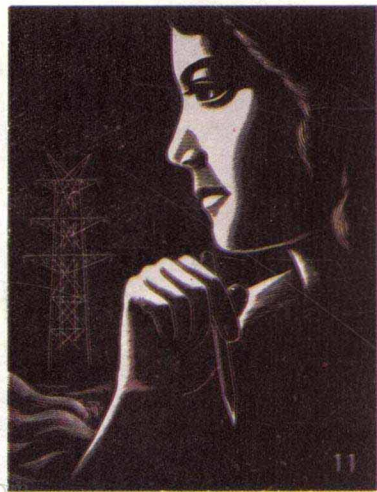
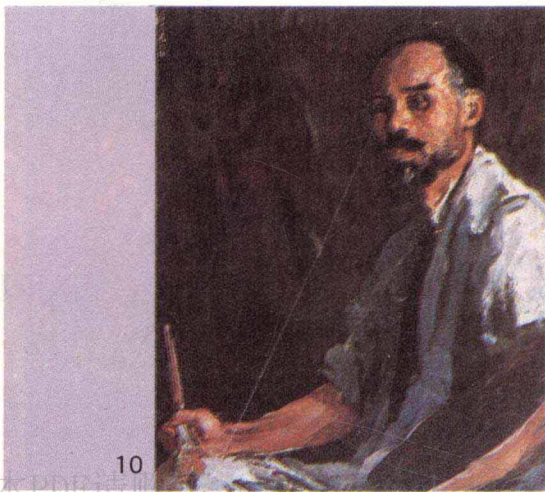
林壖善画人物，也擅画花卉。他的技法多样，掌握了丰富的艺术语言。《老校长》运用国画精严的线条，溶合西洋画水彩、素描的技巧，又发展了岭南画家“撞粉”的方法。非常深入而细腻地塑造了一位有学识、有道德，充满了爱心的老教育家的形象。

10. 冯钢伯像 (油画) 现代 李铁夫 (1869—1952年)

李铁夫是我国最早 (1887) 在美、英学习油画而达到很高造诣的艺术家。他曾追随当时著名画家J·萨金，M·蔡斯学习，掌握了西方写实绘画技巧的精髓。画家冯钢伯的肖像，是他30年代归国后的代表作之一。坚实的造型，深入的心理刻画，奔放有力的笔触中，含有中国书法和写意画的神韵。

11. 年轻人 (麻胶版画) 现代 黄新波 (1916—1980年)

古代版画是由画家与刻工合作完成的。30年代鲁迅介绍了外国现代的“创作木刻”，并培育了第一批青年木刻家。新波是其中之一。他的版画借鉴美国R·肯特的艺术，使象征性、哲理性、抒情性溶为一体。1961年完成的这幅画中，预示了青年一代将去探讨宇宙，开拓电化建设。有责任感的杰出艺术家，应该也是一位思想家。

中国绘画作品欣赏

——花鸟画和静物画欣赏

1. 茶花蝴蝶 宋代 佚名

中国古代的文化艺术，至宋代进入了一个穷究自然，精益求精的阶段。花鸟绘画的成就，集前代之大成，把我国古代绘画推向了一个新的高潮。像这幅茶花，花瓣的轻柔，叶片的厚实光滑，正面色深背面色浅，以至虫咬的缺口；还有蝶翅的纤薄和绒毛感，无不栩栩如生令人惊叹。宋代宫廷画院中的画家很少在画上签名，故无法得知作者名字。

2. 雪鹰图 明代 林良

(约1416—1480年)

广东南海林良是第一个在中国美术史上有作品流传下来的广东画家。在明代宫廷画家中他的地位显要。早期采用精细的工笔画，后来则创造了自己的，以水墨为主的写意风格。《雪鹰图》中鹰的嘴眼描绘精严，羽毛虽信笔点染却很逼真。树枝山石的笔墨则奔放自由。画家追求的是一种粗朴野逸的情趣。

3. 白菜辣椒 现代 齐白石

(1863—1957年)

画上题辞：“牡丹为花之王，荔枝为果之先；独不论白菜为菜之王，何也？”画家为白菜的不受推崇表示不平。他赞赏对广大人民有益的平凡事物，平凡中的伟大更应受到尊敬。齐白石童年、青年时期从事农业和木工劳动，他终生对劳动和劳动者都怀有深厚的感情。粗笔淡墨画出了白菜的饱含水分，鲜红的辣椒，增添了画面的活力。

4. 南瓜 现代 高剑父

(1879—1951年)

高剑父是岭南画派的创始人。吸取西方和日本画的经验，使中国画更能真实地反映生活，对于现代中国画的改革发展起了推动作用。《南瓜》画于抗日战争时期。画上题辞也记述了画家对于国家、民族的忧虑心境。南瓜和藤蔓的刻画，都强调了光暗的立体效果。

5. 寒鸦叫雪 现代 陈树人

(1883—1948年)

陈树人是画家、诗人，岭南画派三位创建者之一（另一人是高奇峰）。他对日本的绘画诗歌都有研究。他的画自树一格；清新淡雅，饱含诗情。乌鸦啼叫的姿态十分传神；落尽叶子的柳条柔细而有弹性，疏密穿插，既有变化又有秩序。给人以优美的节奏感。

2

1

3

4

5

6. 花卉长卷 (局部) 现代 张大千 (1899—1983年)

这是一幅画了许多种花卉长卷的中间部分。张大千所画纤细的兰叶充满生机, 可以看出中国画笔法美的丰富多姿, 变幻无穷。兰叶的构图几乎对称, 这也是平凡的画手不敢采取的“打破常规”的艺术效果。

7. 樱花小鸟 现代 林风眠 (1900—1992年)

林风眠于20年代赴法国学画, 归国后创建杭州艺专。他早期多作油画, 后来则在宣纸上用水墨、色彩作画, 创造了一种风格全新的中国画。他善于运用色彩: 银灰色的天空, 淡赭的叶子、白色的樱花构成一派宁静而温暖的调子。枝头几只肥胖的小鸟, 静止中含有动意。

8. 游 鱼 现代 李苦禅 (1898—1983年)

用简单的线条画出的鼓着圆眼的游鱼, 不但生动而且有稚趣。李苦禅曾向齐白石学画, 同时向往八大山人的艺术。他在笔法和墨色上的功力很深。岸边的石块和草叶的用笔, 锋利强劲, 墨色浓重。游鱼的线条松弛自如, 墨色的浓淡有多种层次。有如音乐中不同的音阶和音色, 给人以丰富的联想和美感。

9. 荷花玉兰 (水彩) 现代 王肇民

王肇民从事艺术已60余年。他有坚实的素描基础, 有丰富的油画经验, 而在水彩画方面尤其达到很高的造诣。从这幅《荷花玉兰》中可以看出他把西方现代绘画的色彩美与中国画的笔法美巧妙地结合在一起, 创造出沉着坚实而又新鲜奇丽的艺术形象。

10. 红 棉 现代 尚 涛

红棉花用偏黄的朱红, 耀眼而热烈; 更与背景上几笔淡青形成很好的对比。花枝以浓墨画出, 圆韧顿挫中, 表现出重量和体积。尚涛在书法上也有独到的创造, 曾精研古代篆书中的石鼓文。用这种笔法描绘红棉的细枝, 取得了很好的效果。

中国花鸟画

——花鸟画的特点与风格

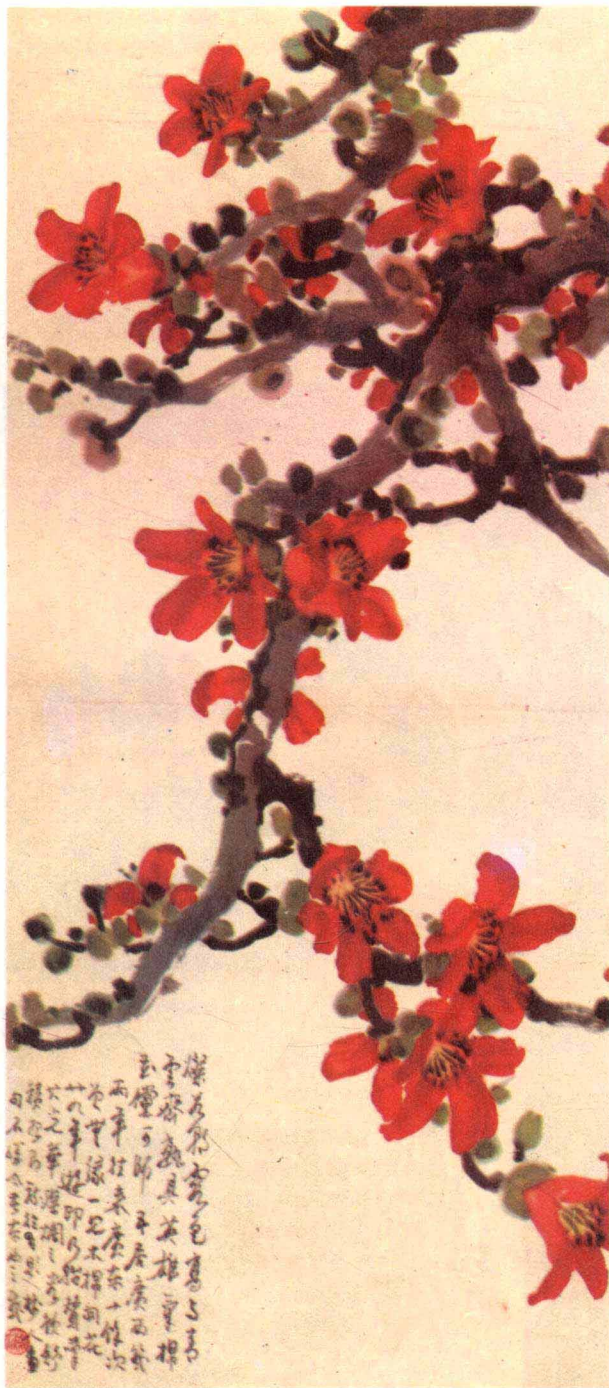
我国花鸟画历史悠久，风格独特。它与诗文、书法、印章相配合，构成一种完美的艺术形式。

花鸟画的题材非常广泛，除花卉、鸟类之外，家禽、鱼虫、蔬果、走兽都属于花鸟画所描绘的范围。

花鸟画的表现形式主要有“工笔”和“写意”两种。

工笔花鸟画工巧色丽、笔韵高洁，形神兼备。

写意花鸟画分为“小写意”和“大写意”两种。“小写意”与工笔相兼，又称“工兼写”。“大写意”造型概括、夸张，用笔豪放、精炼，墨色淋漓、痛快，如泼出之水，故有的称为“泼墨”画。

灿若朝霞 (小写意花鸟画)

徐悲鸿

映日荷花别样红 (大写意花鸟画)

潘天寿

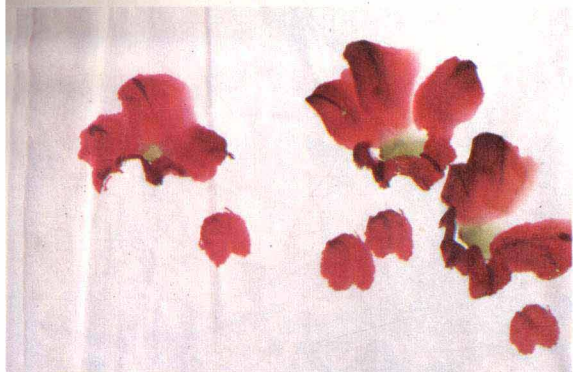
牡丹双鸽 (工笔花鸟画)

喻继高 ▶

写意花鸟画

——英姿焕发的红棉花

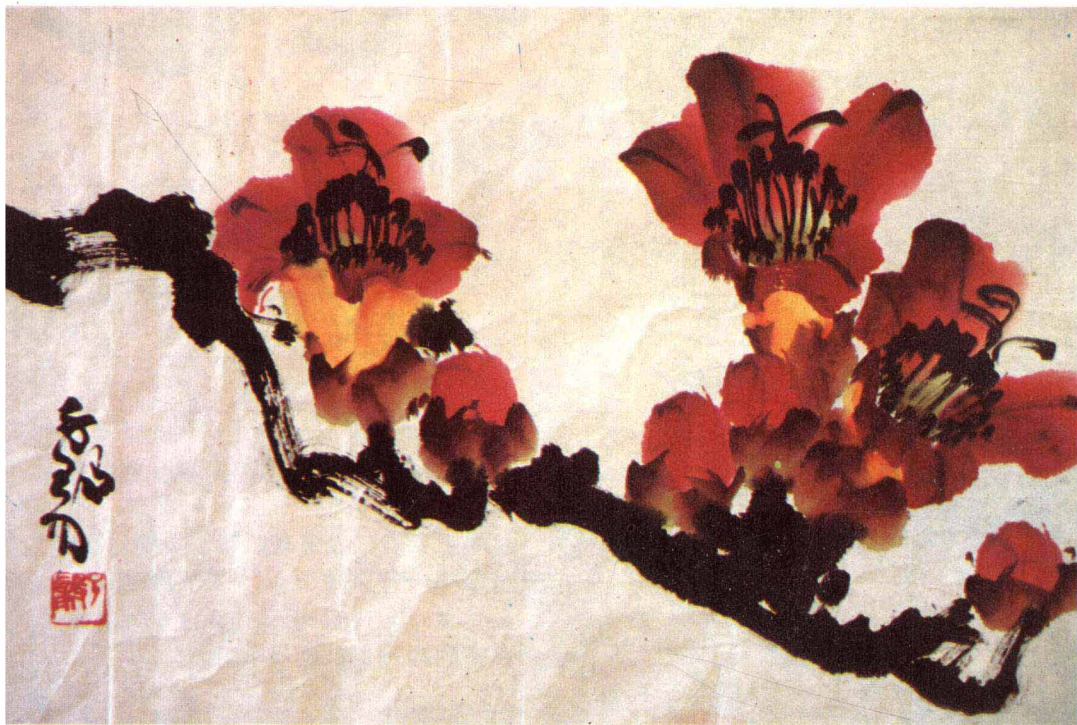
红棉花又称木棉花，簇生于华南木棉树枝的近顶处，树高花红，艳丽壮观，每朵五片花瓣，花芯呈黄色，顶端呈五角星状。在广东，红棉花有英雄花的美称，并被评选为广州市市花。

1

2

3

作画步骤 （没骨画法）

一、先用毛笔蘸朱磬（国画色）或朱红色，笔尖蘸曙红（国画色）或深红色，侧锋一笔拖下画一花瓣，先画后面三瓣；再用笔蘸曙红色，笔尖略蘸酱色画前面两瓣，使它们前后层次分明，留出中间的长芯，再染上绿色；长瓣背面用黄色画。

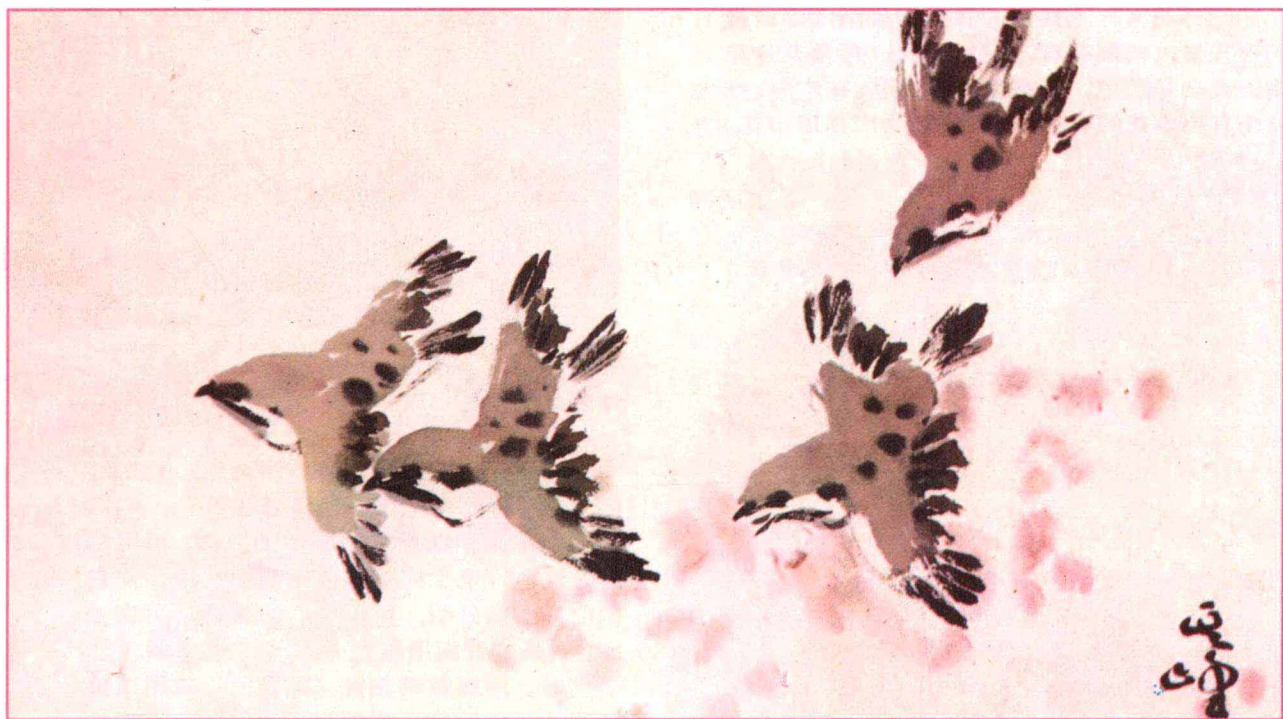
二、用藤黄调花青（国画色）或用淡黄色调蓝色成绿色，藤黄调朱磬成橙色，曙红调墨成酱色，然后用笔先蘸绿色，次橙色，后酱色画花蒂。

三、用浓墨画枝干和点花芯，或用粉黄色点花芯亦可。

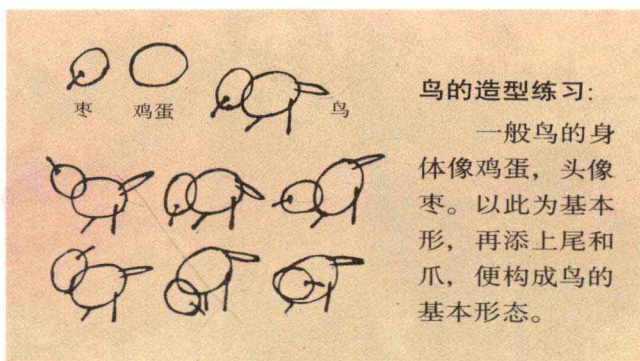
作业与要求：临摹一幅红棉花，并题写画题。

写意花鸟画

——活泼可爱的飞雀

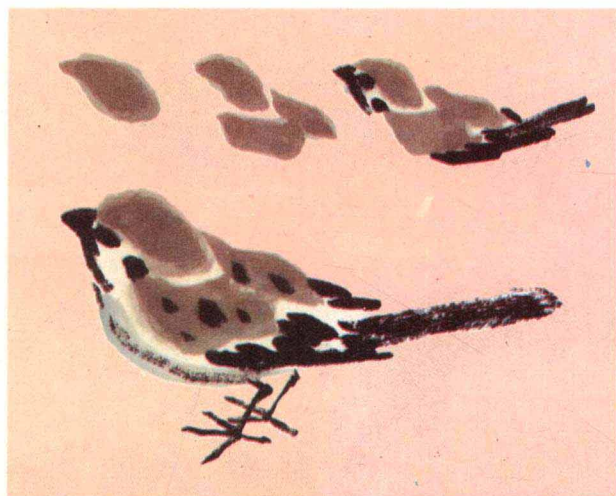

翎毛画法是花鸟画中飞禽表现方法的专称。麻雀是最常见的飞鸟。它头大体小，头、背、尾呈褐色，背有黑斑点，颌下有一缕黑色坠羽，两侧一黑色颌斑。胸腹灰白，活泼可爱。

鸟的造型练习：

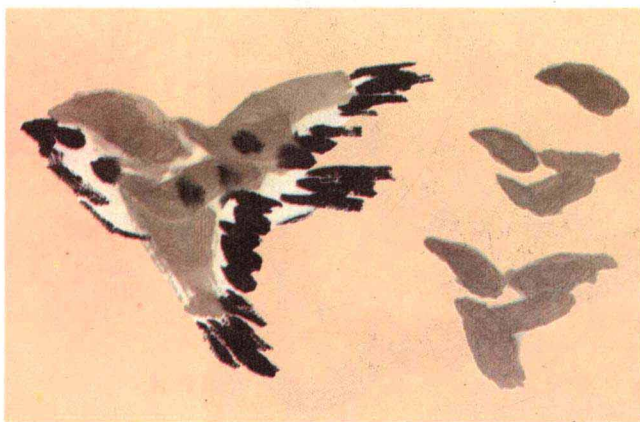
一般鸟的身体像鸡蛋，头像枣。以此为基本形，再添上尾和爪，便构成鸟的基本形态。

画麻雀的步骤：

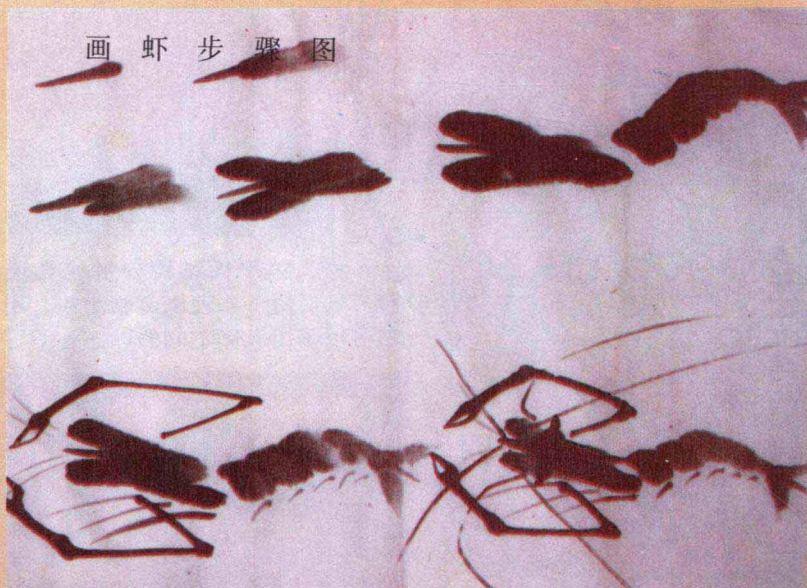
褐墨点头背，浓墨画眼嘴。淡墨勾胸腹，浓墨画翅尾。背斑趁湿点，浓墨再画腿。

画飞雀，两翅张开，翅膀的方向稍加变动，飞雀的动态也就随着变化。

用墨宜淡，着笔宜重，使墨色稍微渗开，以表现虾在水中的透明感。画脚及须用笔要坚挺有力。

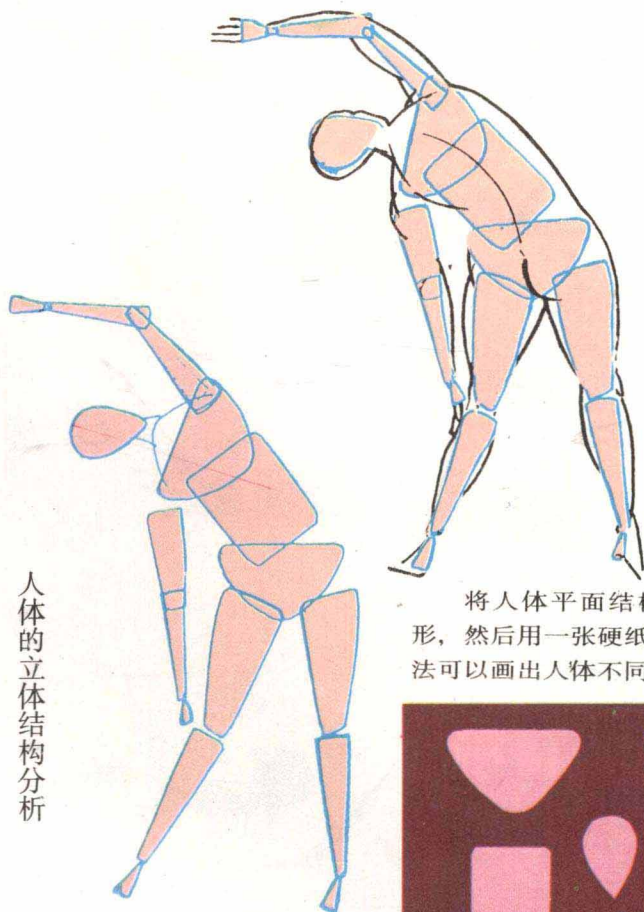

了解和掌握人体的比例、形体结构和运动规律，是学习人物画的基础。

人体是由头、颈、躯干、四肢等部分组成的。根据形体各部分特征，可理解成相应的几何体。而人的千变万化的动作，都是由这些互相连接的部位屈伸与旋转变化的所造成的。

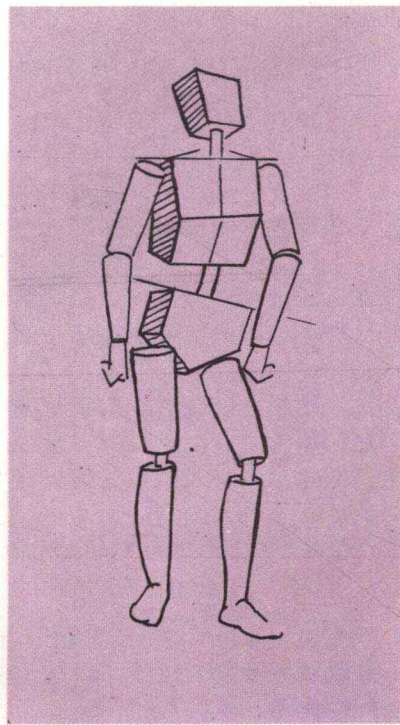
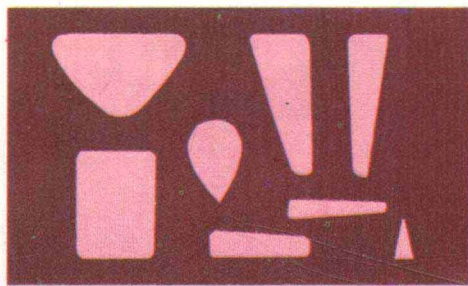
为了便于了解人体的比例、形体结构与运动的规律，可以把成年人的形象大体定为“立七坐五盘三半”和以躯干为核心向外扩展组合的几何体群。

人体比例的分析

人体的立体结构分析

将人体平面结构分解成几块几何形，然后用一张硬纸刻制出来。用此方法可以画出人体不同的动态。

人物画

——人物动态的表现与速写

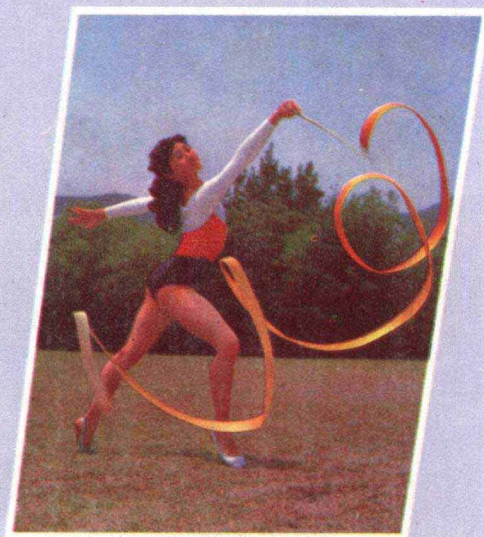
画动态速写，先从比较静止的动态开始，紧紧抓住形态的基本特征。同时，要注意局部与整体、局部与局部之间的关系。

变化较大的动态，首先要抓住动态线，即最能体现人体运动趋势的主要实线，然后再画其他部分，有时，还要根据记忆进行补画。

黎族妇女

胡钜湛

体操
叶浅予

舞蹈 林塘

舞蹈

陈玉先

学生作品

● 作业与要求：画一幅人物动态速写。

色彩基础知识

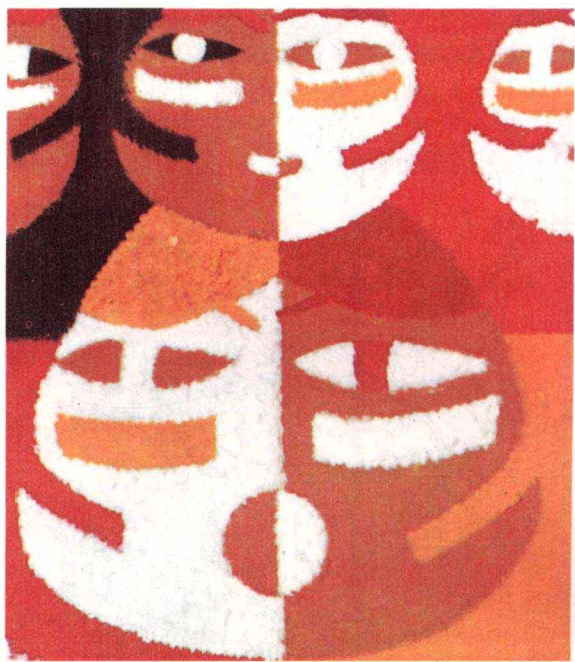
——色彩的对比与调和

色彩的对比是各种色彩间相互比较形成的差别。

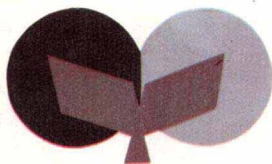
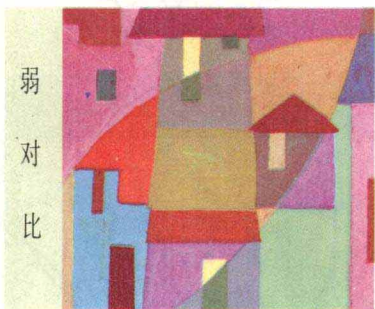
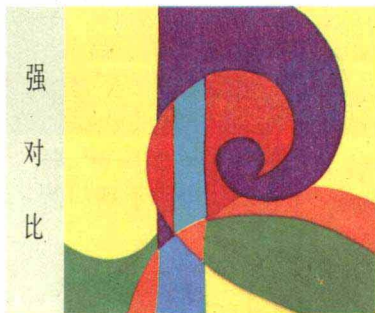
色相对比——从色相冷暖角度，比较色彩的差别。

明度对比——从色彩明暗程度，比较色彩的差别。

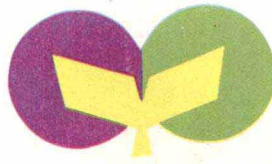
纯度对比——从色彩的鲜艳度，比较色彩的差别。

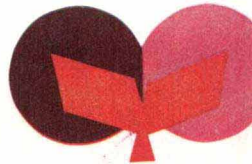
色彩的对比与调和的综合效果——红与黑、黑与白的对比，红与橙、黄与橙的调和。

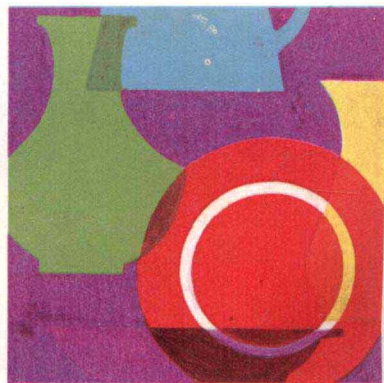
明度对比

色相对比

纯度对比

◀色彩的色相，明度、纯度综合对比的强弱。

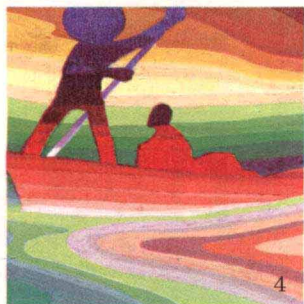
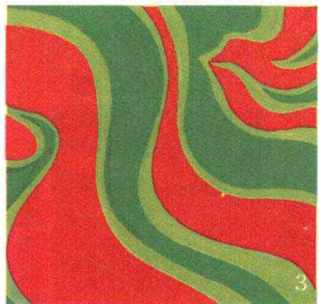
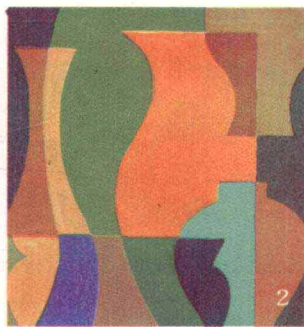
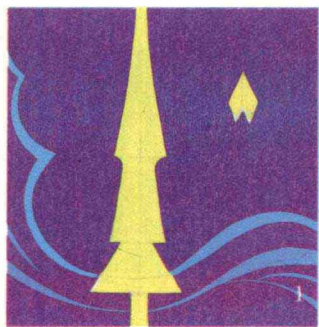
热带鱼的色彩对比图例

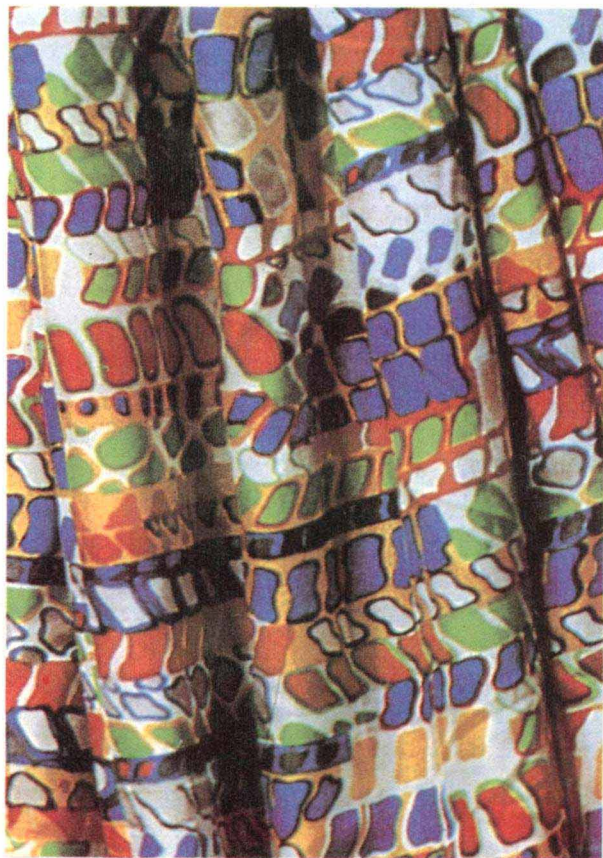
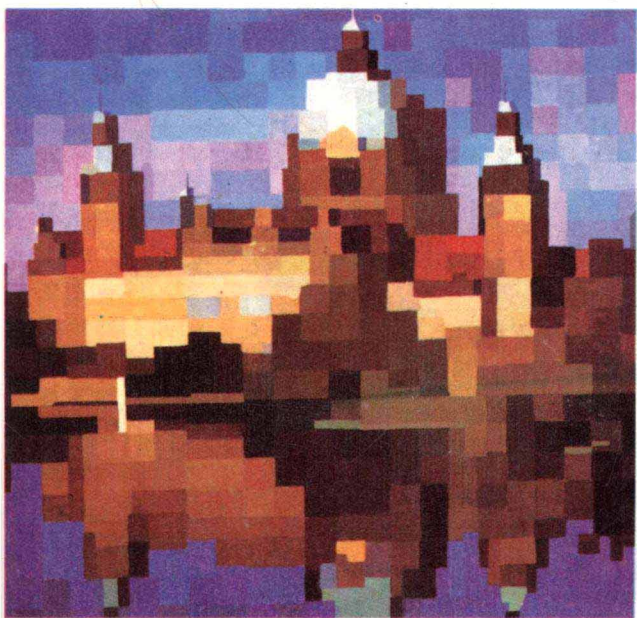
色彩的调和一般是指两色或多色的接近,在实际配色中,是指把色彩组合成和谐安定,有规律的整体。

色彩调和的方法有:

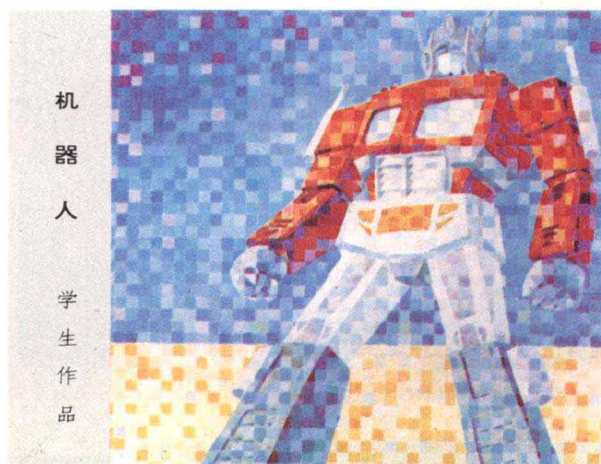
1. 面积优势的调和
2. 混入共同色的调和
3. 黑白金银灰间隔的调和
4. 秩序的调和
5. 色彩的空间调和

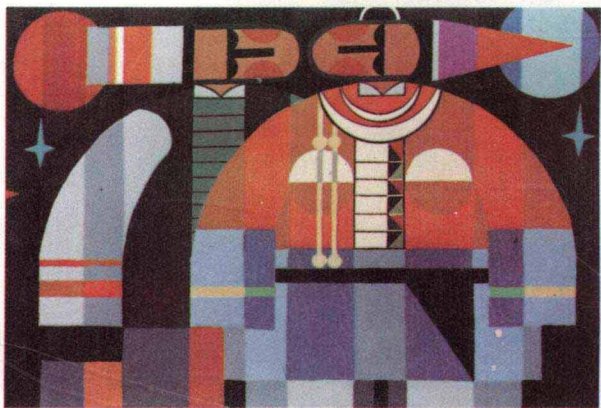
5

色彩对比与调和的应用

科学宫 学生作品

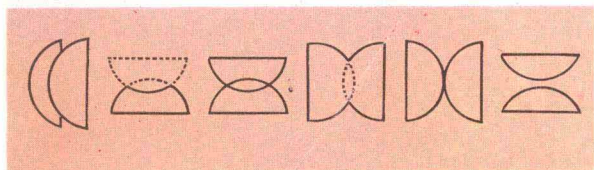
平面构成设计

——面与色的构成

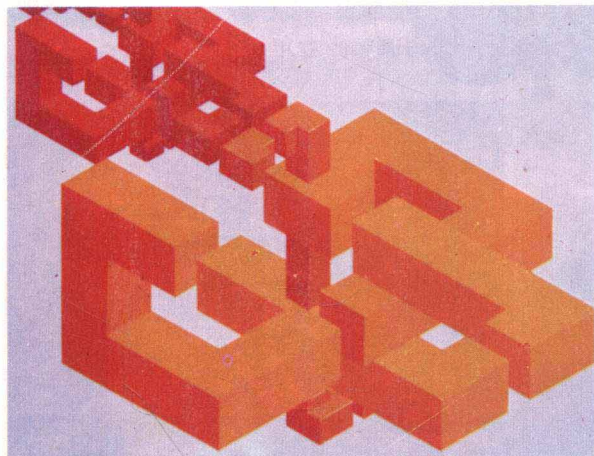
面是线移动的形迹，有长宽无厚薄，其基本原形有方形、三角形、圆形。将一个或几个基本原形，通过相同或不同的组合、排列，就能构成富有不同美感的图案。

方形具有规整、严肃、公正的联想；三角形具有坚固、稳定、向上的联想；圆形具有圆满、永恒、柔软的联想。

半圆形之间不同组合的方法

分离 接触 联合 透叠 减缺 覆叠

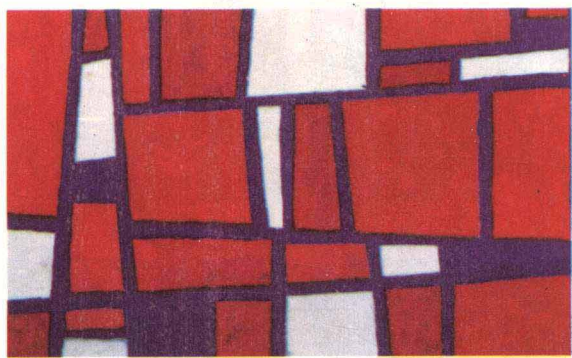
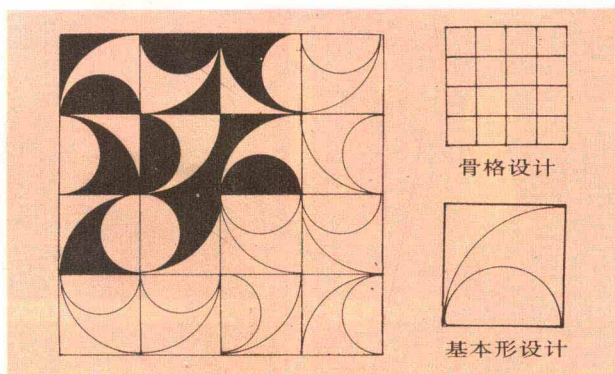
重复与空间

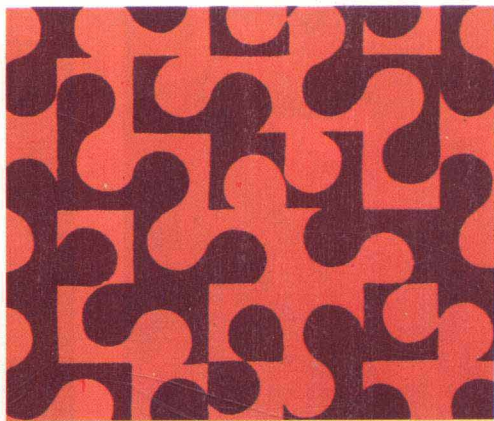
重复与发射

学生作品

现实生活中的重复现象——建筑物与列车窗门的重复

重复与近似
学生作品

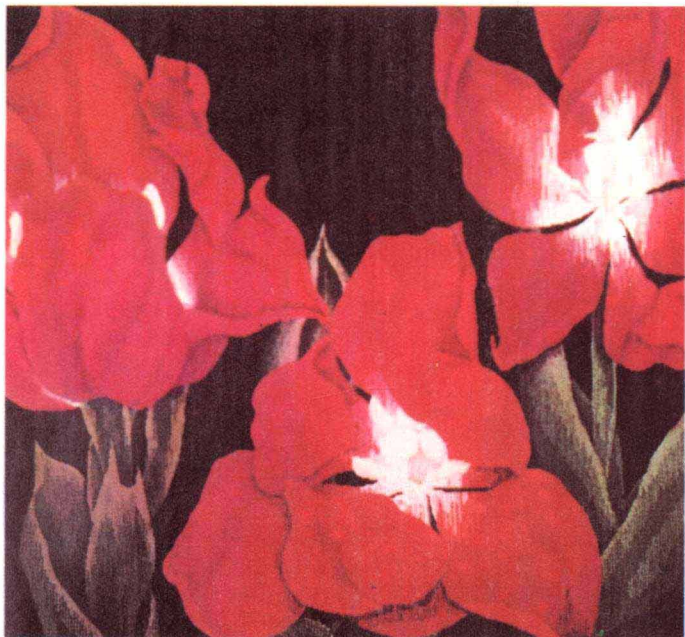
重复与移动

学生作品

- 作业与要求：设计一幅面与色重复的图案，要求先在画面上划分出大小相同的骨格，将移入骨格的基本形进行方向或位置的变动，只用两种颜色，并注意其对比关系。

基础图案设计

——夸张变化的图案造型

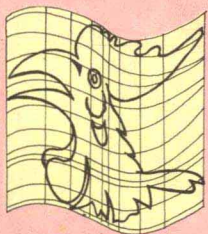
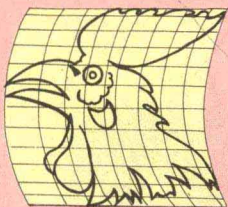
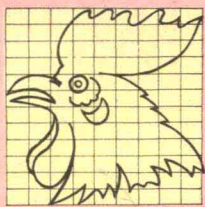

运用夸张变化手段，根据不同目的对物象进行的艺术提炼和加工，是图案造型的主要方法。

图案变化要突出主题和物象特征，符合工艺制作要求。变形的手法有写实与写意，具象与抽象等。

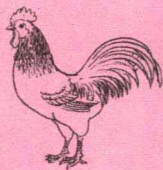
- 作业与要求：以熟悉的动物或花卉为题材，设计两个图案造型，并用三种和谐美观的颜色配置色彩。

利用九宫格
进行座标的变化

写生变化的方法

写生原形

简化变化

夸张变化

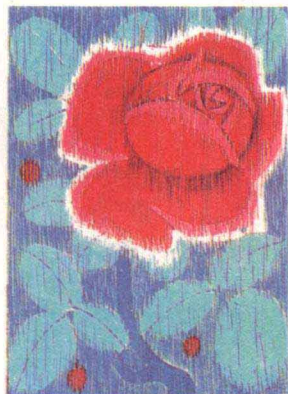
适合变化

添加变化

几何变化

图案的主要绘制方法——点线面的综合表现