

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四册

美术

4

岭南美术出版社

目 录

中国绘画作品 (三)

—— 山水画和风景画欣赏 2

外国绘画作品 (二)

—— 不同流派的风光画欣赏 4

构图基础知识

—— 风景画的构图 6

素描风景写生

—— 铅笔线条表现的风景画 7

淡彩风景画

—— 生气盎然的校园风景 8

中国山水画

—— 山水画的特点与风格 9

中国山水画

—— 千姿百态的树石画法 10

中国山水画

—— 诗情画意的华夏山水 12

造型特殊表现技法

—— 材质的利用与情趣 14

装饰画制作

—— 高雅别致的装饰壁挂 16

应用设计

—— 传递信息的招贴 18

应用设计

—— 赏心悦目的包装袋 20

封面：《细雨漓江》(中国画·局部)李可染(现代)

传统的中国画至20世纪初开始了革新的变化。而到50年代后，又有了更显著的“推陈出新”的发展：重视观察自然，面对实物写生，汲取西方绘画技巧，进一步地向中国古代大师学习，融汇贯通以后，形成自己独特的风格。李可染在这一历史过程中，是属于里程碑式的艺术家。《细雨漓江》的线条稳健坚实有如金石雕刻，水墨淡雅而层次丰富，变化十分微妙。整个画面笼罩在淡青的色调里，渲染出一片湿润空灵的意境，正如题辞中所说：“山水空濛，恍如置身水晶宫中。”

孟特芳丹的回忆 （油画）（法）柯罗（19 世纪）

柯罗是从古典风格向印象派过渡的杰出画家。他明确提出“面向自然，对景写生”的主张。他的风景画大多是实地写生之后再行加工。《孟特芳丹的回忆》则是依据写生素材而进行了更多想象创造后完成的。参天的大树，枝叶如烟如云，背景上的湖水平滑如镜，使人觉得是在梦幻中，在回忆的景象中，充满了抒情的诗意。

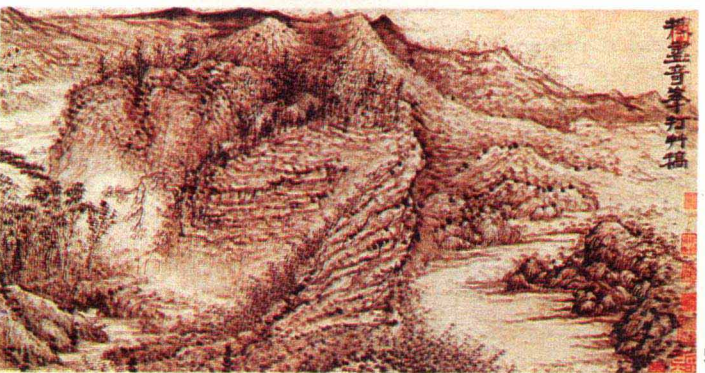
1

2

4

5

3

1. 千里江山图卷(横卷局部)王希孟(宋代)

王希孟很年轻时即逝世,而他在 18 岁时完成的这幅《千里江山图》的长卷,已经充分显示了卓越的绘画天才并足以使他名垂后世,在长达 10 米长的画卷上,以浓重的石青石绿和细致的笔法描绘出变化多姿的千崖万壑,以及山腰的村舍,山脚的林野;溪流、瀑布、亭台、舟车,直到小若豆粒而服饰各异的人物,无不安排得恰当,一丝不苟。而整幅画结构又十分统一,气势磅礴。

2. 渔村小雪图(横卷局部)王 诜(宋代)

王诜与苏轼是好友,同样是文化修养很高的人。书法、诗词、绘画都擅长。他的《渔村小雪图》以水墨为主,画在绢上,可以说是从大青绿山水向水墨写意山水的过渡。他用白粉画积雪,用深色染成天空,衬托出雪天的景色。村间河畔有垂钓、拉网的渔民,有踏雪游山的老翁和童子,所有这些都画得形神兼备,充满生活情趣。

3. 踏歌图(立轴)马 远(宋代)

王诜画山画树多用曲线,马远画山画树多用直线,都能达到画面的统一谐和。马远所用阔笔直扫的皴法,称为“大斧劈”,适宜表现石质平滑坚硬的山岩。《踏歌图》下部是几个农民在丰收的田边唱着歌回家的景象,人物非常生动。远方高处露出帝王的都城。画家有意歌颂人民的欢乐与王权的巩固是一致的。上端有皇帝题的诗,也是这个意思。

4. 摄山栖霞图（局部） 龚 贤（明末清初）

龚贤的家乡在江苏并且久居南京。他的山水画创作，也大多是取材于江苏南京一带，他虽然研究继承古人的经验，却很看重对大自然的观察。他画的山水，滋润秀丽而又苍莽浑厚，这和他善于用墨是分不开的，他用浓淡不同的墨色加上去，有时加到几十次。现代的山水画家如黄宾虹、李可染都曾汲取了他的经验。

5. 搜尽奇峰图（横卷局部） 石 涛（清代）

石涛不仅长于山水画，也长于花鸟画。他对于中国近代绘画的发展创新，有着重大积极的影响。他既看重深入观察大自然，研究山川林木，又强调抒发个性，创造自己的独特风格，认为只有大自然的丰富多姿才能启发画家的想象与创造。“搜尽奇峰打草稿”是他的艺术名言，在这幅横卷上他就用这句话作为题词。画面章法独特，山势雄奇，用笔疏松潇洒，柔中有刚，具有清新高雅的韵致。

6. 大鹏湾外望（中国画） 黄宾虹（现代）

黄宾虹曾遍游祖国东南西北的名山大川，所作写生画稿数以万计。他在书法、篆刻方面有深入的研究。留下有丰富的美术史、画论方面的编纂撰述，是一位学者型的画家。《大鹏湾外望》是一幅即兴式的小品，有真实景物的印象，又在笔情墨韵中抒发了个人激越高扬的情怀，可以说是近于“半抽象”的作品，用笔苍劲有力，转折顿挫变化多端。用墨不多，似乎是随意点染，却具有鲜明的节奏与细腻的层次。

7. 秋溪放筏（中国画·局部） 关山月（现代）

关山月与黎雄才都是岭南画派创始人高剑父的学生，继承师业而各有创造发展。《秋溪放筏》是关山月90年代初访问日本之后的创作。构图繁复宏大，山石树木大多用线条勾勒，显示出笔法的功力。用朱砂、石黄染成茂密的红叶间夹以石绿的树丛，与淡青的河流交相辉映，形成一派灿烂的秋色。河流中撑筏人与激流搏斗，更增加了画面的活力。

8. 衡岳磨镜台（中国画） 黎雄才（现代）

这是一幅对景写生的完美之作。近处用浓重的焦墨画出三五株幼松。中景的山谷里是一片茂密的松林，林间露出红色的屋顶。再远处还有被林木掩映着的建筑物。一层远山，又一层远山，愈来愈淡。在这样一幅画面很小的图画中，表现了辽远的空间，多样的景物，雾气、阳光、如茵的绿草，的确有气象万千引人入胜的魅力。

6

7

18

1

2

3

4

1. 风车磨坊(油画)(荷兰)路易斯塔尔(17世纪)

西方的风景画成为一个独立的绘画题材,是从17世纪的荷兰发展起来的。那时,取得国家独立权的荷兰人热爱自己的乡土,画家们就积极描绘自己国家特有的景色:海洋、帆船、风车。在《风车磨坊》中,画家十分具体地描绘了港湾里平静的海水,岸边的建筑和巨大的风车,尤其是近海地区天空里多变的云朵。

2. 国庆日(油画)(法)莫奈(19世纪至20世纪)

莫奈是法国印象派最主要的代表人物。他画的《日出·印象》成了这个画派的名称。他不但善于画阳光闪烁下大自然绚丽的色彩,也善于画现代都市里沸腾着的繁华生活。运动着的对象是看不太清楚的,模糊的轮廓和斑点式的色彩使印象派的绘画富于活力和动感。莫奈正是用这种技巧表现了国庆节千家万户旗帜飘扬的热闹气氛。

3. 荒草池塘(油画)(俄)列维坦(19世纪)

列维坦只活了39岁,却留下了大量的优秀风景画。他掌握了很好的写实技巧,又吸收了印象派在表现外光方面的色彩经验。他善于从常见的自然角落中发现诗意的美,唤醒了普通人对自己生活的热爱。《荒草池塘》使我们想起幼年捞鱼捉虾的场所,几乎是到处都可找到的景象,画家却以各种不同的绿色、不同的笔法和各种不同的质感,描绘出一片令人心神愉悦的美景。

4. 夜景(油画)(法)西斯莱(19世纪)

印象派画家发现,只要能见到物象,总会有一点光,凡有光之处都会有色彩。所以他们的画上很少用纯黑色。而在彩色照相没有出现之前,画家要把握住夜晚中的色彩,是需要高度的视觉敏感的。这幅《夜景》很好地掌握了城市大街上夜晚的色调。暗蓝的夜空,反射出灯光的紫、黄间杂的路面,和闪闪不定的橙黄色的灯火,合奏出一首都都市的夜曲。

5. 桥 (油画) (法) 马尔盖 (19 世纪至 20 世纪)

马尔盖和马蒂斯都是属于“野兽派”的成员。但他并不像马蒂斯那样用平涂勾线的方法。他继承了印象派的技巧,运用更加奔放的宽阔的笔触去作画,既近于儿童画的稚拙和自由。又能很好地掌握透视和空间的整体效果。桥面上铺着雪,河水黝暗,背景上工厂的灰紫色与明亮的蓝天形成鲜明的大块对比。

6. 灯塔 (油画) (美) 霍珀 (20 世纪)

霍珀曾属于美国写实主义画派——“垃圾箱派”。其主要作品都是描绘美国城市的人民和城市风景。霍珀接受了印象派在表现外光方面的技巧,但他同时又注意造型的明确和结实。强烈的光暗对比,突出了对象的立体感。在建筑风景中,他追求几何形体的单纯;灯塔是圆柱体,屋子是立方体,屋顶是三角体,……它们在对比变化中造成了鲜明的视觉美感。

7. 荷兰风光 (油画) (德) 贝克曼 (20 世纪)

德国表现主义产生于第一次世界大战前。当时社会动荡不安,一部分艺术家深感苦闷和愤怒。贝克曼是表现主义画派的主要人物。他受梵·高和塞尚的影响,运用强

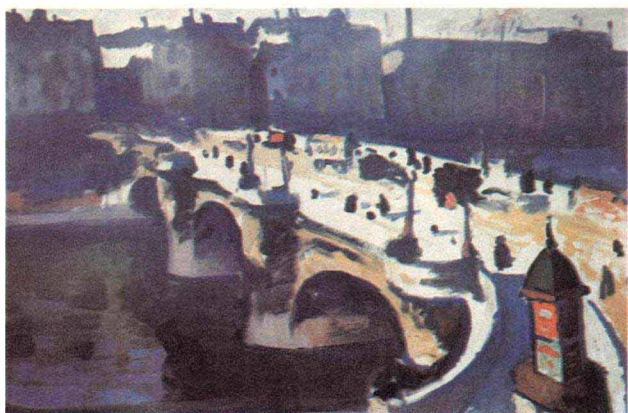
烈的色彩,粗豪不羁的笔触,夸张和变形的的方法。在绘画上表现自己被压抑着的激情。河里的小舟,岸上的枯草和稻田都用响亮的黄色,黑色的树丛在银灰的天空衬托下,给人视觉以有力的刺激,让人感受到画家内心的骚动。

8. 天坛夕照 (日本画) (日本) 西山英雄 (现代)

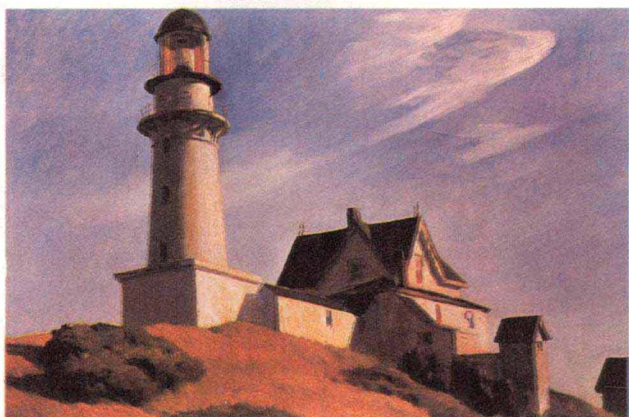
当代日本老画家西山英雄,访问中国以后画了不少中国的建筑风景。建筑艺术中记载着一个民族悠久的文化传统,这是画家感兴趣的重要原因。西山英雄是一位富于浪漫气质的画家,他把夕阳照射下的天坛夸张为红色,和洁白的玉石栏杆相互衬托,更觉强烈。线条的自由,物象的变形,都与夸张了的色彩相互配合。

9. 月夜樱花 (日本画) (日本) 东山魁夷 (现代)

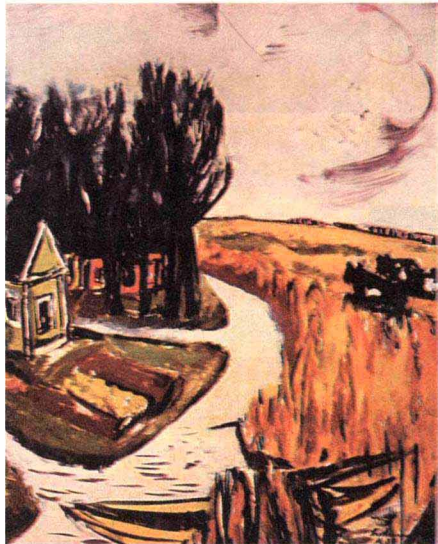
“日本画”所用工具材料和传统中国画基本相同,但日本艺术家大量吸收西方绘画的经验,融合自己民族的文化创造了极具特色的新的“日本画”。东山魁夷是歌颂自然美的大师,他的画雄健而秀美,生动自然而又富于装饰性。这幅画的构图十分平衡,加强了宁静的效果。圆的月、圆的晕环,半圆的花树,互相呼应。月光下的樱花像雪一样更觉纯洁而清新。

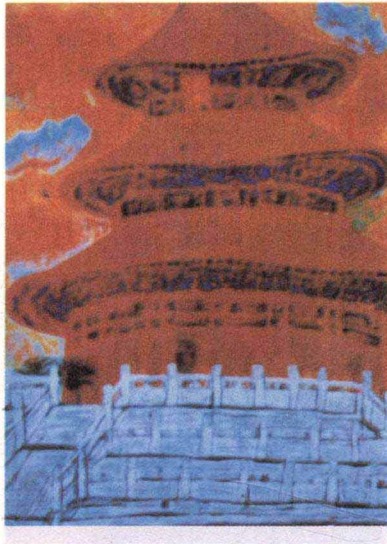
5

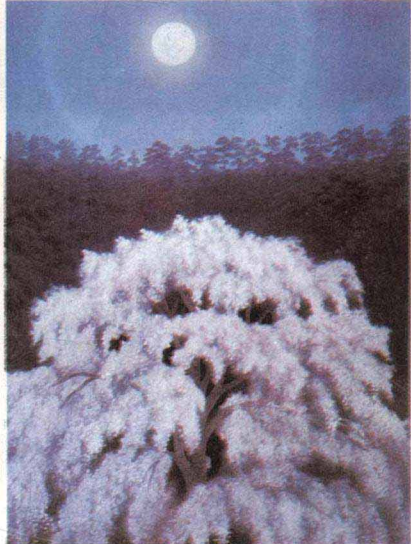
6

7

8

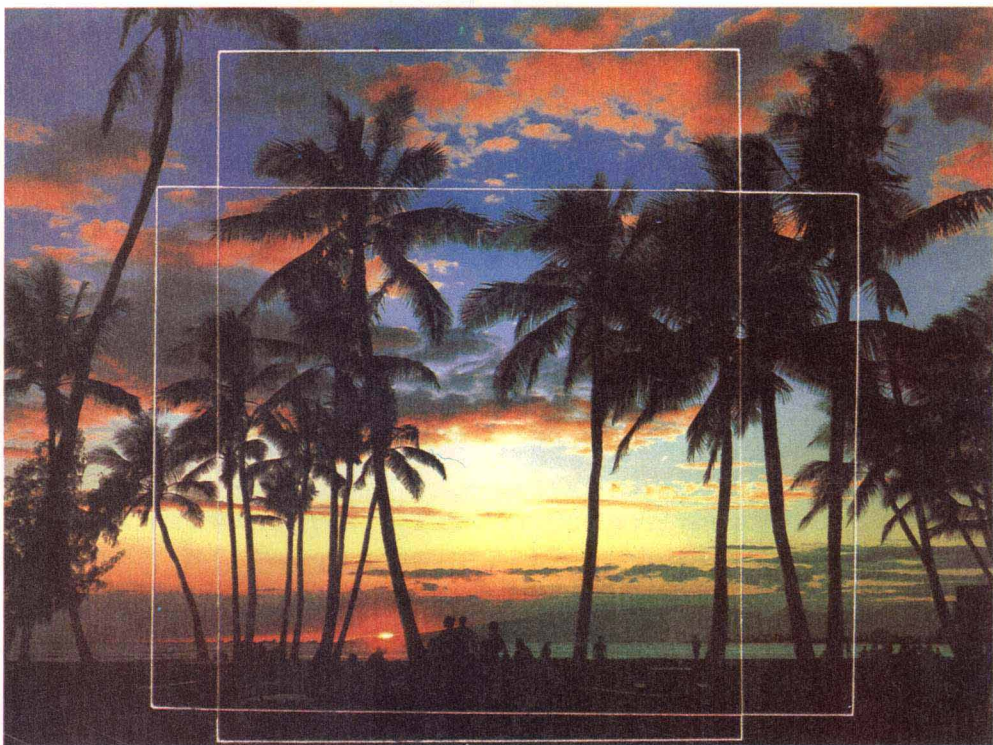
9

构图基础知识

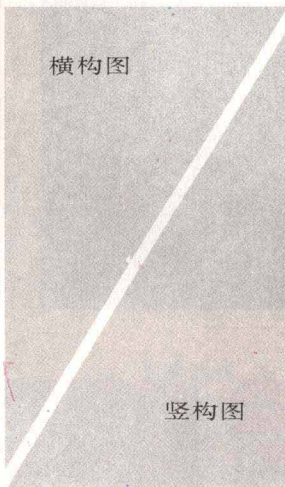
——风景画的构图

风景画的构图是表达绘画意境和主题的手段之一。取景时要从立意出发去运用构图规律，选择适合于表现风景情调及意境的画面。

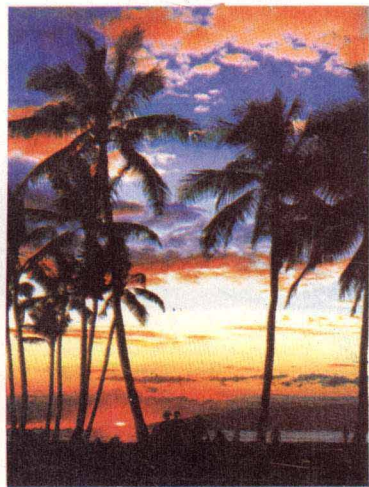
取 景

横构图

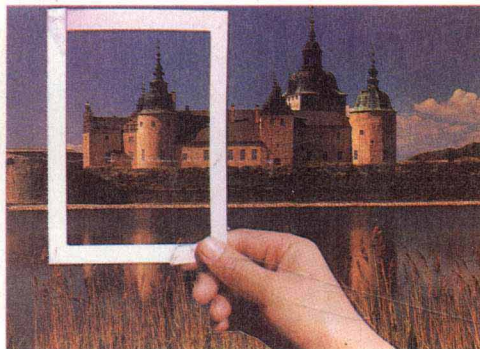
竖构图

用双手比示作取景框

用硬纸制作取景框

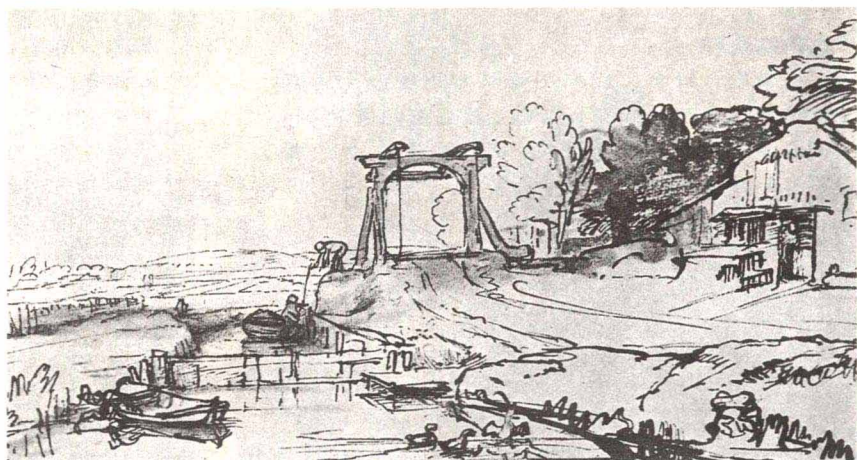
● 作业与要求：自选风景照片，作横构图和竖构图练习。

素描风景写生

——铅笔线条表现的风景画

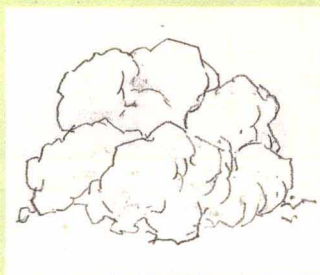
铅笔风景画是以铅笔来描绘自然景象和人类改造大自然面貌的一种绘画。写生内容非常广泛，校园、街道、工厂、田野、山川等都可作为描绘的对象。画风景画除了要注意选择景物和安排构图外，还要借助于透视知识、明暗规律来表现对象的形体，质感和空间关系。

吊桥风景 (素描) 伦勃朗

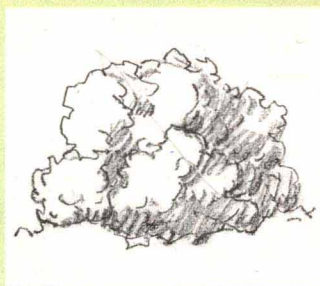

树的画法

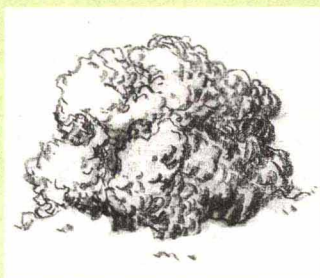
1. 分组

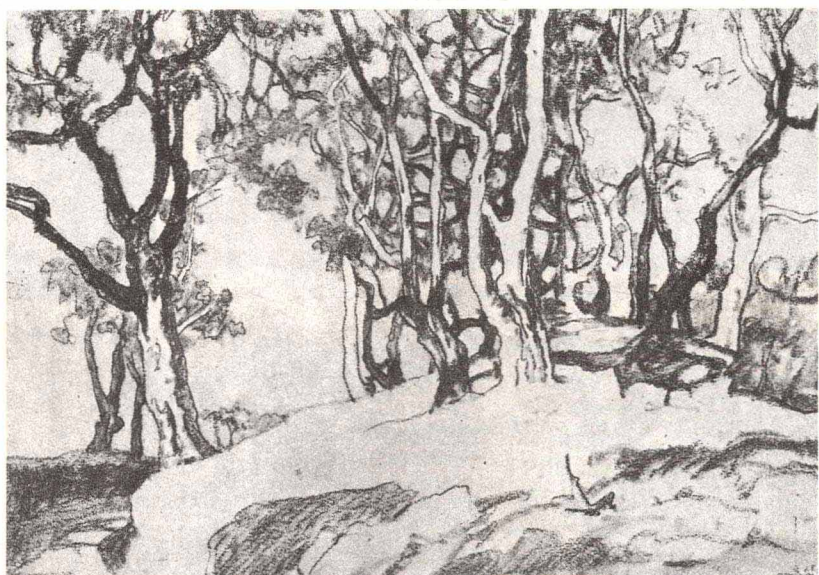
2. 画出大体明暗

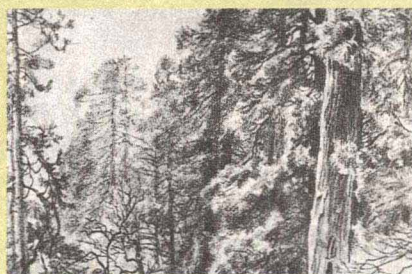
3. 刻画细部

风景(素描)
徐悲鸿

树的层次

中景与远景的树

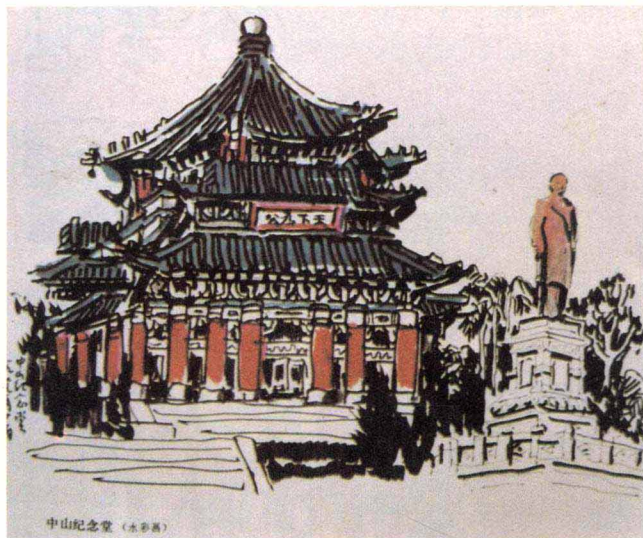

淡彩风景画

——生气盎然的校园风景

淡彩风景画

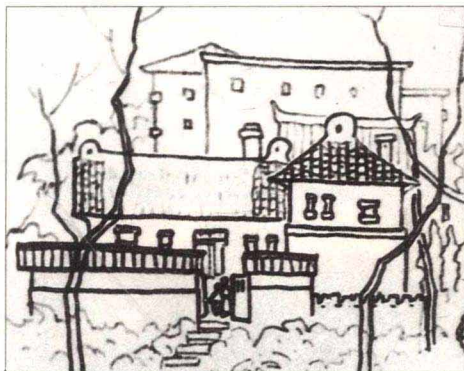
淡彩风景画，应先用铅笔或钢笔画出风景的轮廓和明暗，再涂上水彩，画时要轮廓明确，明暗线条不要画得太密，省略中间层次。涂色要薄，干后可补充画些线条。

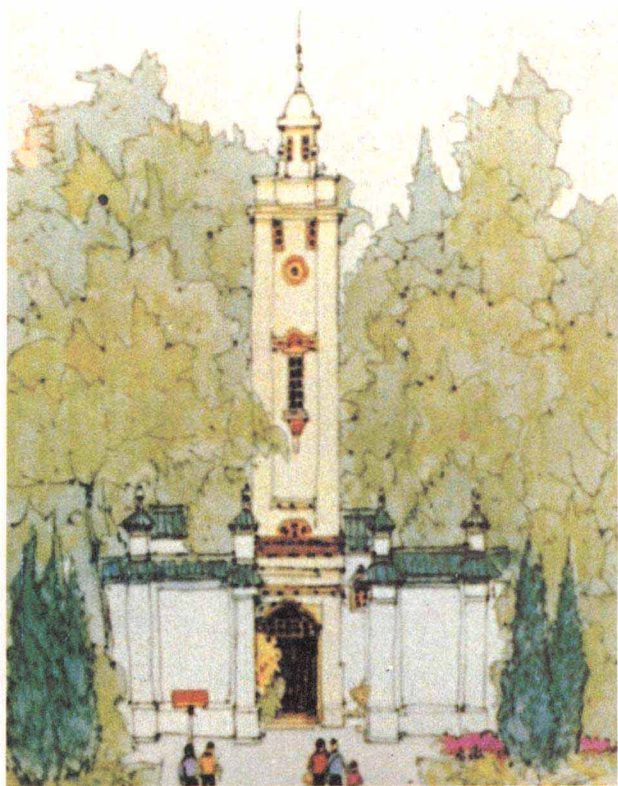
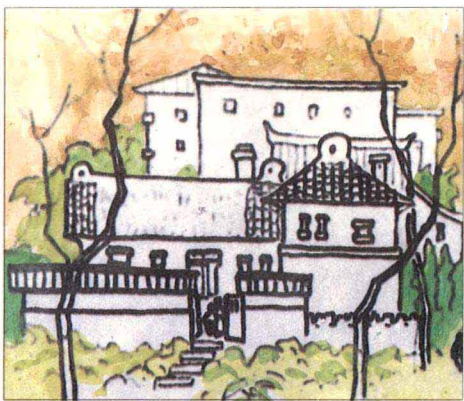
▲广州中山纪念堂（淡彩）邵 宇

铅笔淡彩风景画步骤：

① 铅笔写生

② 涂上淡彩

▲广州鲁迅纪念馆（钢笔淡彩）平 凡

③ 加工完成

● 作业与要求：画一幅铅笔淡彩风景写生画。

中国山水画

——山水画的特点与风格

中国山水画是描写大自然景物的图画，是我国几千年传统绘画中最为丰富的一部分。中国山水画的主要艺术特点，是讲究意境，以景抒情，达到情景交融的艺术境界。历代山水画家，以诗人的情怀，为祖国的壮丽河山传神写照，创作了许多优秀的山水画，不仅给人们带来美的享受，同时增进了我们热爱祖国的感情。

中国山水画在透视表现上，有着特殊的处理方法，它可以根据自己的创作意图，打破焦点透视的视域范围去摄取景物，使画面所表现的内容更全面、更生动，这种透视法称为“散点透视”。

中国山水画处理画面的具体办法主要是“高远”、“深远”、“平远”的三远透视法。

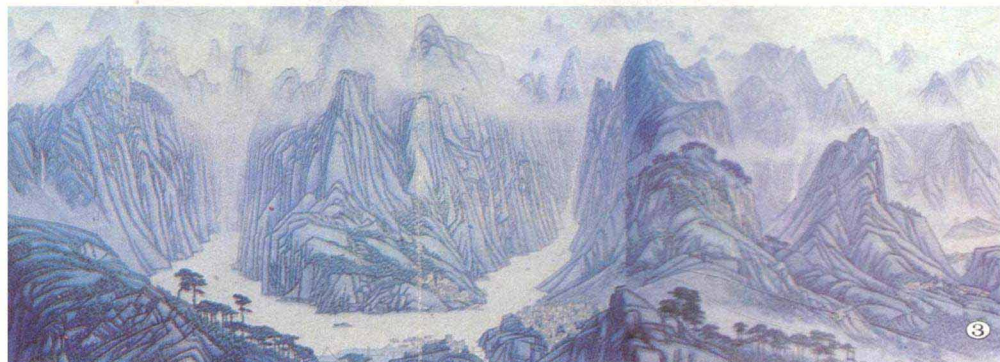

清漓风光 (中国画)

李可染

1. 高远：自山下而仰山巅，谓之高远。
2. 深远：自山前而窥山后，谓之深远。
3. 平远：自近山而望远山，谓之平远。

中国的山水画，着重在树、石的刻画，用形体结构、线条勾勒、皴、擦、染、点等方法来表现树石的质感和量感。

◀ 栖霞晚眺

（中国画）黄宾虹

▶ 山间小景
（中国画）梁铭添

▶ 江上
（中国画）杜应强

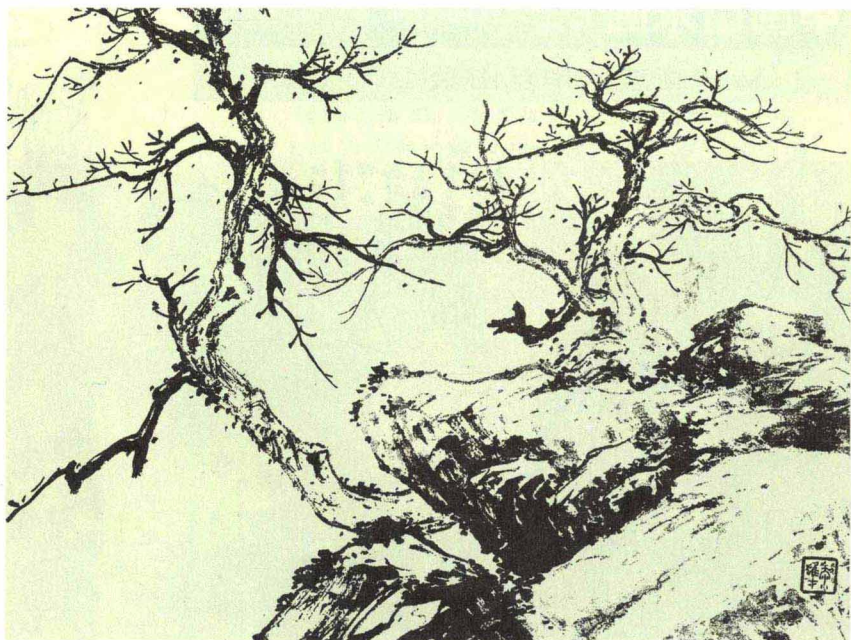
树木和山石是山水画的重要组成部分。学习山水画，先从画树、画石、画山入手，先画树后画石。

画树，先要了解树的生长规律和各种树的形态特征，先画枝干，后画树叶。

画枝干要“四面取势”，有前有后，左顾右盼，穿插自然。

画树叶有“单叶”（点叶法）和“夹叶”（双勾法）两种方法。

画石、山应根据其形体结构，阴阳背向，用凝重、多变的线条勾出外形，然后按纹络皴擦。最常用的皴法有披麻皴和斧劈皴。

▲ 树石画法 黎雄才

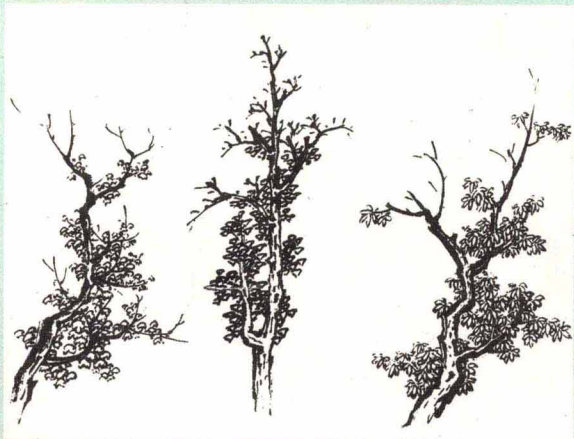
点叶法

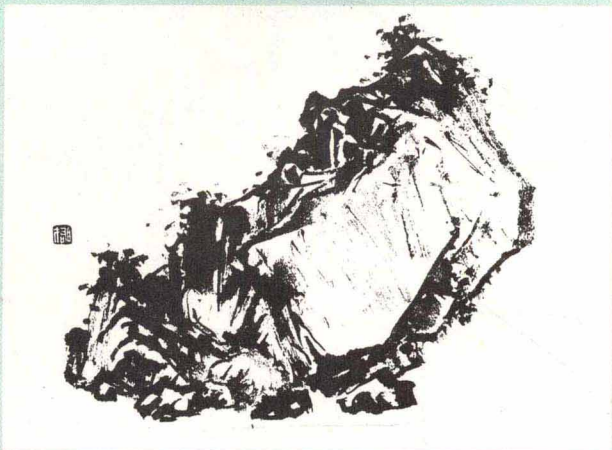
披麻皴

双勾法

斧劈皴

● 作业与要求：先用铅笔写生或临摹一棵树或山石，然后用毛笔及墨色画出来。

中国山水画

——诗情画意的华夏山水

江作青罗带 山如碧玉簪 (唐人诗句) 白雪石

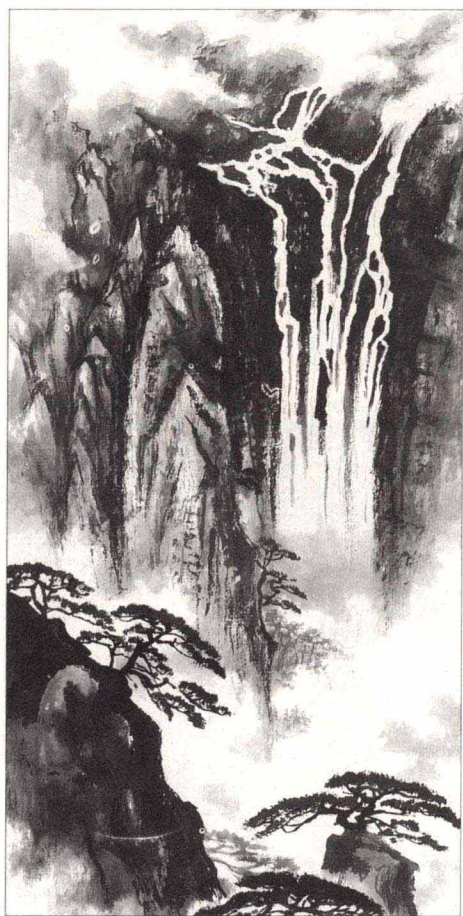
两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。

(唐·杜甫诗)

林容生

1

2

诗意画作画步骤：

1. 构思、构图：先充分了解诗的内容，深刻领会诗的含意，再进行构思、构图。
2. 过稿、落墨：草图画好以后，用宣纸过稿。根据山水画的作画步骤（勾、皴、染、点）画出墨稿。
3. 上色、落款：待墨稿干后，即可“随类赋彩”。画完后，题上诗文盖上章。

3

飞流直下三千尺 疑是银河落九天

（唐 李白诗句） 宋文治

●作业与要求：根据你所学过的古诗的诗意，创作一幅山水画。

特殊表现技法是现代绘画与设计的手段。根据不同的构思意念,运用不同的工具材料,施以不同的技巧,如拓印、盖印、吹彩、喷洒、吸浮、泼墨、抗水、擦刮等,能产生各种不同的视觉肌理效果,然后再作适当的修改,便可以创作出变化极其丰富的艺术品。

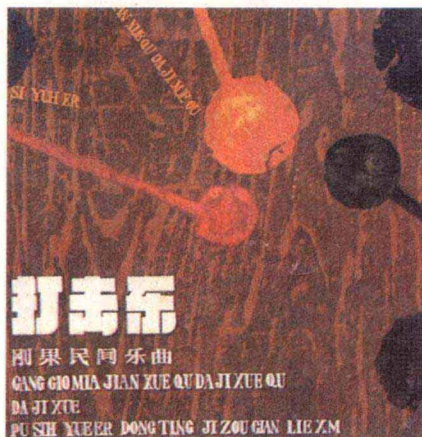
特殊表现技法的制作:

抗水制作法: 根据油水分离的原理,用油画棒、蜡笔类的油性材料作画,再用水彩、水粉类的水性颜料渲染。

喷染制作法: 运用金属丝网喷刷技术,把颜料喷刷在纸上,待半干时再注入适量水分,使颜料溶解扩散,构成图形。

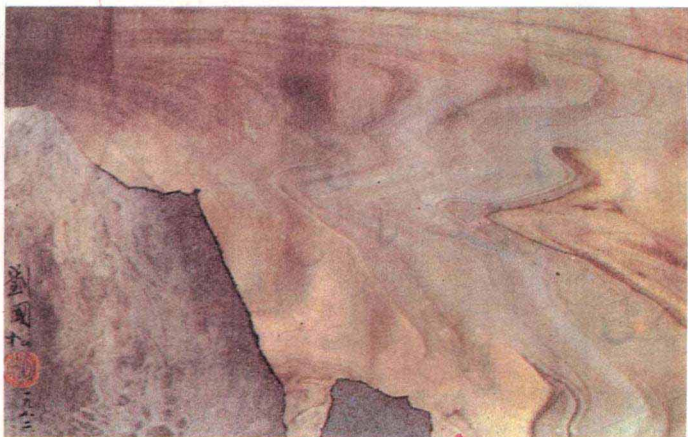

▲ 特殊表现技法在水彩画中的应用

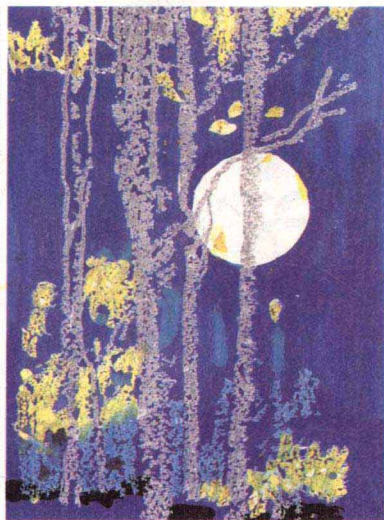

◀ 特殊表现技法在装潢设计中的应用

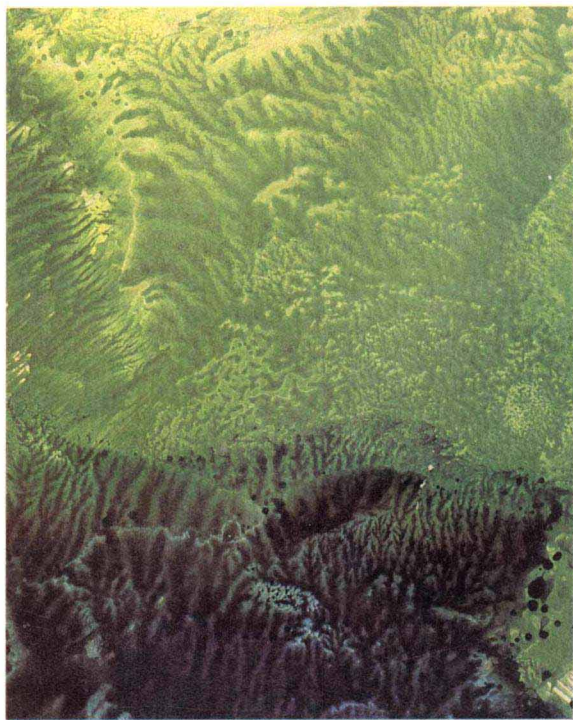
▶ 特殊表现技法在水墨画中的应用

◀ 喷染法

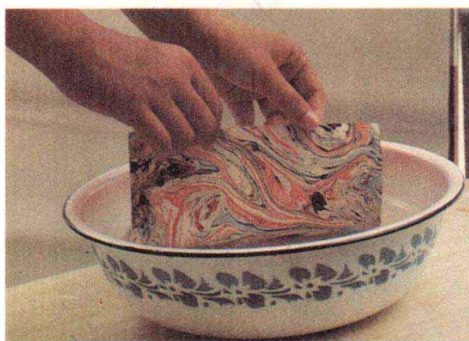
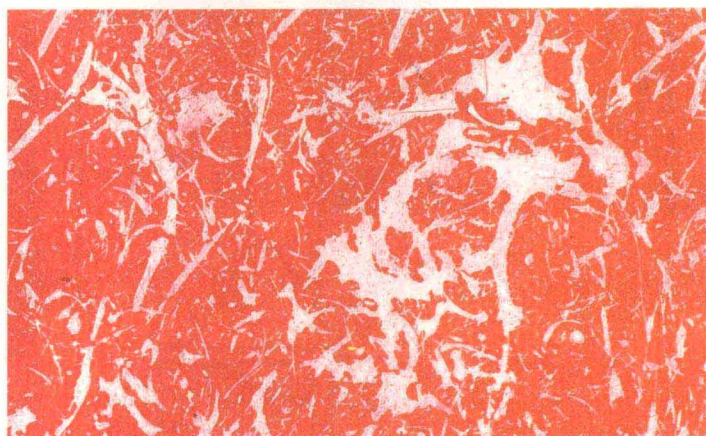
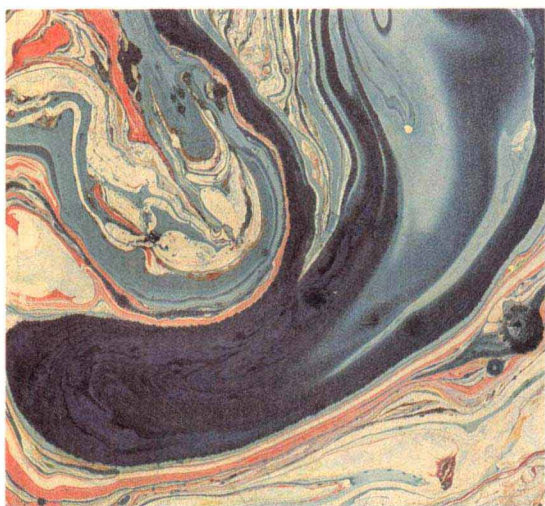
◀ 抗水法

◀彩墨拓印 ▲水彩拓印

拓印制作法

先在玻璃上挤放颜料,再放上纸,用手轻轻拓压,颜料便沿着拓压的方向挤出奇妙的偶然形态。

◀吸浮制作法

盖印制作法

选择有凹凸效果的纸物、织物或树皮当作印模,蘸上颜料,不断转换方向,盖印出有凹凸的质感。

选择喜爱的彩墨,使其浮于水面,再用沾有油性的尖棒轻轻搅动,马上把宣纸很快地放在水面上,即可转印出彩墨流动、旋转花开的形态。

●作业与要求:选择一两种特殊表现技法进行练习,并简要说明其制作意念。