

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三册



美术



3

岭南美术出版社

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

MEISHU

第 三 册



嶺南美術出版社

目 录

外国绘画作品

- 静物画和肖像画欣赏 2
-

中外雕塑作品

- 立体造型艺术欣赏 4
-

构图基础知识

- 静物画的构图 6
-

素描静物写生

- 明暗表现的石膏形体 8
-

素描静物写生

- 明暗表现的组合器物 9
-

色彩基础知识

- 色彩的感觉与联想 11
-

水彩画

- 水彩表现的材料与特点 12
-

水彩画

- 铅笔淡彩画的表现 13
-

立体构成设计

- 立体形态与材料表现 14
-

立体构成设计

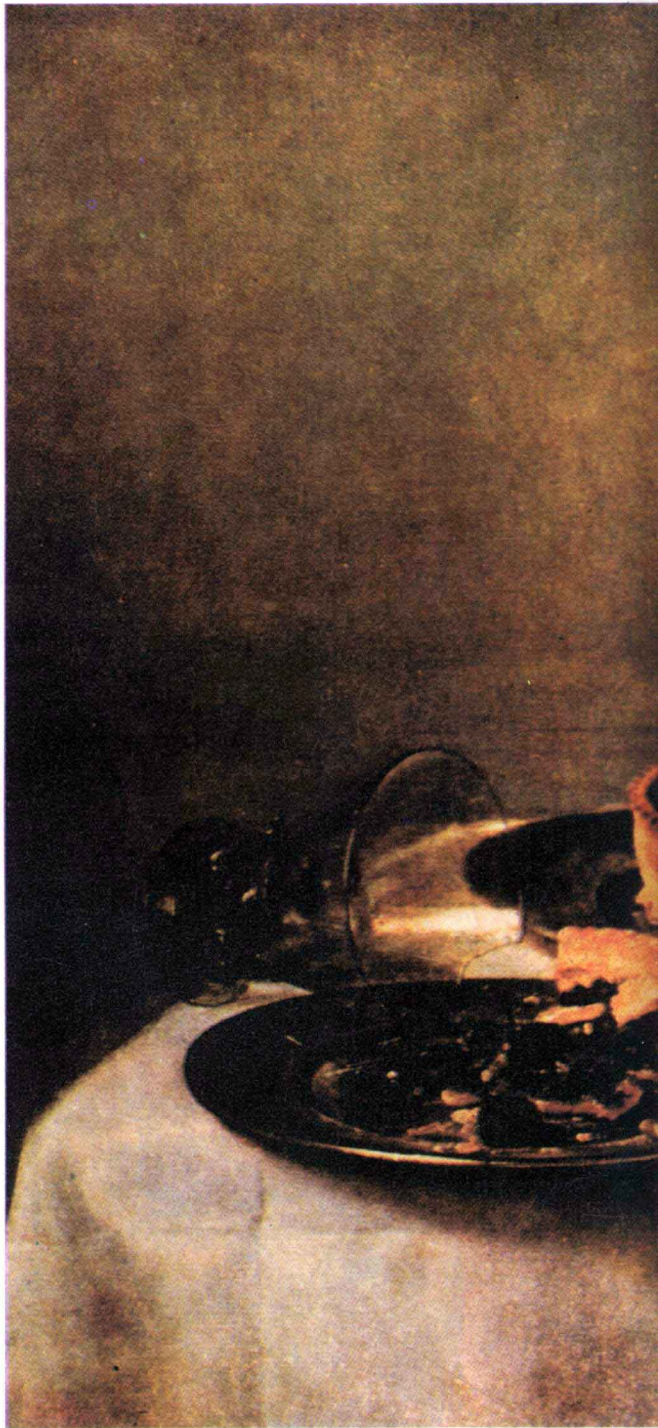
- 多姿多彩的纸立体艺术 16
-

应用设计

- 传情达意的贺卡 19
-

雕塑制作

- 富有诗意的圆雕 20
-



(封面) 阳光下的少女(油画)(俄) 谢洛夫(19世纪)

23岁的谢洛夫根据他所熟识的一位少女而画成的这幅肖像,成了俄国艺术史上不朽的作品。谢洛夫从小就获得了严格的素描训练。他从事油画创作时,法国的印象派已产生了广泛的影响。谢洛夫溶和了坚实的写实技巧与印象派灿烂的色彩,成功地表现了少女青春的气质、大自然中清新的空气和闪烁的阳光。



餐桌上的静物画（油画）（荷兰）希 达（17 世纪）

“静物画”在西方古代的艺术中，很少作为独立的画幅出现。直到 17 世纪，才在荷兰、西班牙等国出现了杰出的静物画家。希达通过这幅静物画反映荷兰独立后，人们安宁富裕的家庭生活。他用精绝的技巧描绘出金属的光泽、玻璃的透明、酒的流动感，以及各种椭圆形、球体、圆柱体，在错综复杂的对比变化中，结成统一而谐和的构图。

外国绘画作品

——静物画和肖像画欣赏

1. 柠檬、桔子、玫瑰（油画）（西班牙）苏尔巴朗（17世纪）

画家用暗色的背景，突现出画上的形象；又用鲜明的光影变化，塑造出物体结实的造型。构图几乎是完全对称，黑白交错也十分整齐。苏尔巴朗是位虔诚的宗教画家。他在静物画中也强调了严肃、整齐、合乎规律和有秩序的美。

2. 水果与杯（油画）（法）夏尔丹（18世纪）

比起前代的画家，夏尔丹的笔法更加生动粗朴，他用不同的笔法表现出梨、苹果、刀子、啤酒杯不同的质感。色彩也更加丰富：梨子不单单是黄色，杯子也不单是白色。他的画，朴素、大方、浑厚，反映出普通老百姓纯朴生活中的温厚感情。

3. 折扇和紫罗兰（油画）（法）马奈（19世纪）

19世纪末，西方艺术家兴起了学习东方（日本、中国）艺术的热潮。印象派的领头人马奈在他的绘画中也汲取了许多东方的因素。他特意选择了来自东方的折扇，配以紫罗兰的花束，创作了这幅静物画。流畅的笔触，别致的构图，造成了一种清新的境界。

4. 有玻璃瓶的静物（油画）（法）塞尚（19世纪至20世纪初）

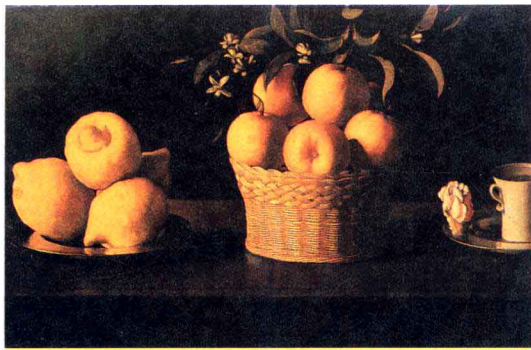
塞尚和梵·高都属于“后印象派”的代表人物。印象派以后，艺术家提出的新的意见是：过去人们重视“画什么”，今后则重视“怎么画”。也就是更强调形式，技法，表现方式的问题。塞尚改变了以前写实的明暗法和透视法。他把对象简化为几何形体，不依靠光影的变化，而是运用有力量的色彩来塑造形象，他希望绘画要像建筑那样，结实、厚重，给人恒久不变的感觉。

5. 洋葱和水罐（油画）（法）马蒂斯（20世纪）

被称为“野兽派”的马蒂斯，很欣赏中国画的线条美和背景空间的自由安排。他认为绘画最主要的是给人以视觉上的愉快，追求笔法的自由轻快和色彩的均衡与对比。大面积的水罐的白色，与洋葱的红色形成鲜明的对比。深色的叶子和罐上黑花纹相互照应，取得画面的均衡。笔法的苍劲奔放，使人想起齐白石的写意画。

6. 我的椅子（油画）（荷兰）梵·高（19世纪）

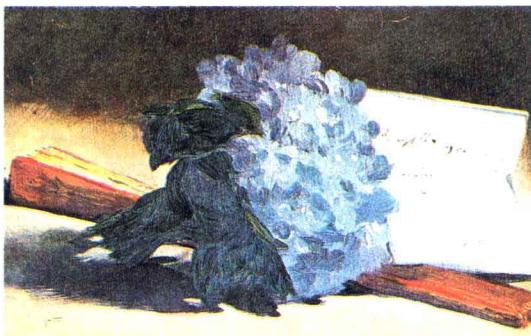
梵·高很欣赏日本的版画和中国的国画，他用粗重的黑线勾出了椅子的轮廓，用丰富的色彩表现了陈旧的木料。椅子上的烟斗使人想起它们的主人。深红的地砖、黄色的木椅、与墙上的淡紫、门上的青蓝，构成了灿烂的色彩效果。画家追求一种近于儿童画的单纯易懂的艺术。



1



2



3



4



5

6



7. 自画像(素描) (意大利)达·芬奇(15世纪至16世纪)

欧洲的文艺复兴,是一次冲破封建天主教束缚的,伟大的人文主义运动。达·芬奇是那个时代的最杰出的代表人物。他是医学家、建筑家、物理学家,更是一位表现和讴歌大自然和人性美的卓越的画家。他的左右两手同样可以写字作画。在这幅《自画像》中,我们看到了由美丽而流畅的线条,刻画出来的一位充满智慧、洞察人生的思想家和艺术家的庄严的面容。

8. 名优苔丽(油画) (美)萨金特(19世纪至20世纪)

苔丽是历史上著名的英国女演员。演技卓越、品格高尚,深受英美观众的崇敬。画家表现的是野心勃勃的马克白斯夫人正把王后的金冠戴在自己头上,这是名优苔丽在莎士比亚剧中所扮演的角色。萨金特具有精湛的学院写实技巧,又吸收了印象派丰富的色彩经验,以粗细结合的笔法刻画了人物生动的面容和华丽的戏剧服装。



9. 戴纱巾的少女(油画) (西班牙)哥雅(18世纪至19世纪)

哥雅画过许多具有纪念意义的历史画,同时又是一位杰出的肖像画家。《戴纱巾的少女》是他的肖像画代表作之一。少女沉静秀美中蕴含着青春的活力。画家用细腻的笔法描绘了面部皮肤的光泽和微妙的色彩变化;用流畅的阔大笔触,挥扫出深红格子的丝质披肩,形成了与面部的粗细对比。又用白色在干了的黑底子上轻轻擦成透明的纱巾。这一切都表现了卓越的绘画技巧。

10. 弹琴者(油画) (荷兰)哈尔斯(17世纪)

自17世纪开始,在荷兰肖像画中出现了较多的普通市民和下层群众的形象,哈尔斯善于运用豪放而阔大的笔触,表现转瞬即逝的生动的表情和动作。这个性格诙谐、情绪开朗的青年,一边弹琴一边向画外的人传达情意,使人产生更广阔的生活联想。人物面部和双手的亮色构成三角形,光暗的变化很丰富,使画面显得生气勃勃,画家以娴熟流畅的技巧传达了无拘无束的畅快心情。



11. 白衣少女(油画)(西班牙)毕加索(20世纪)

毕加索是现代派艺术的前驱者之一。他一生艺术风格不断变幻,早期受非洲黑人雕刻和原始艺术影响,创造了形象极度夸张变形的“立体派”艺术。20年代初期,一度从古典雕像中汲取灵感,《白衣少女》属于这个时期的作品。画家并不强调人物的真实性和性格化。他追求的是形体的饱满和重量,线条的飘逸,近于石雕的质感,但人物形象仍然具有少女天真纯洁的美感。

1. 翼马（石雕） 陕西乾陵（唐代）

有翅膀的马，又称“飞龙马”，是一种想象出来的“神马”。它虽然是安置在皇帝陵墓前的动物雕像，却反映了一个强大中国奋发向上的精神；反映了古代人民坚定自信，勇敢进取的精神。翼马的眼睛闪光、鼻孔张大，肌肉饱满的胸部好像狮子一样雄健。颈上卷曲的鬃毛和装饰化了的翅膀，又给雕像增添了优美华丽的神采。乾陵在今陕西乾县，是唐高宗和武则天合葬的墓地。

2. 卢舍那佛像（石雕） 河南洛阳龙门石窟（唐代）

佛教从印度传入中国后，服务于宗教的雕塑、绘画在唐代达到了高峰。卢舍那佛像是洛阳龙门石窟奉先寺的主佛。庄严宏伟，虽为神佛却含有世俗人的感情。融合男性美与女性美为一体。雕像造型饱满稳固，线条坚劲流畅，慈和中显出精神上的威力，表现出古代匠师巨大的创造才能。

3. 女供养人（泥塑） 甘肃麦积山石窟（宋代）

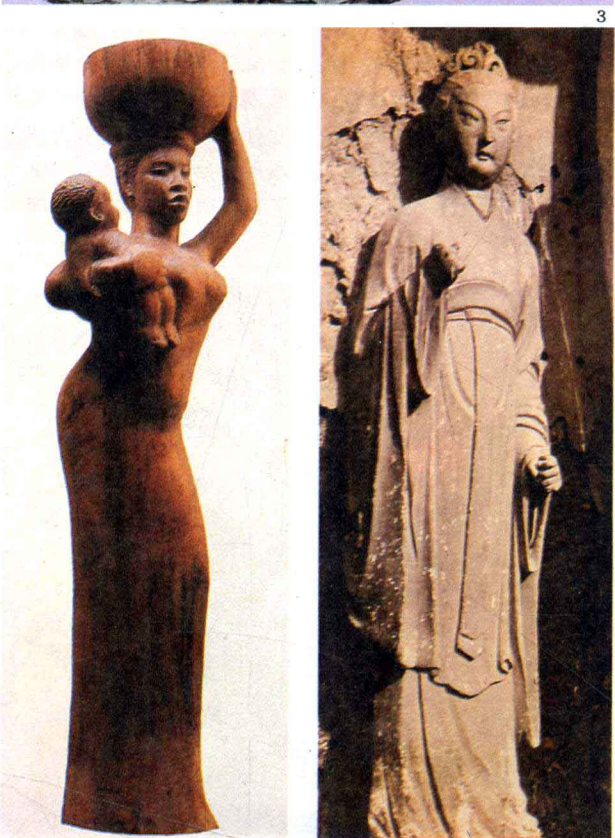
“供养人”即修建庙宇佛像的赞助人。为表彰其虔诚的热心，常常把他们的塑像安置在庙宇或石窟中。古代大型雕像多是神佛造像，保存下来的世俗人物的形象很少。这座《女供养人》与真人同大，凤眼樱唇，身材窈窕，与佛像的理想化、程式化的造型有明显的区别。可以使我们联想到古代文学作品中描写的端庄淑女的风貌。

4. 艰苦岁月（铸铜） 潘鹤（现代）

革命战争年代里的两个战士，一老一小，在战斗的间隙里作短时间的休息。当时物质生活极端艰苦，但他们却充满了乐观精神和对未来的美好理想。吹笛子的老战士性格诙谐，兴致勃勃；年幼的小战士沉浸在笛声中，向往着胜利。两个人物构成一个稳定的三角形，而枪支、笛子和手、臂、腿、足的不同方向穿插，塑造中奔放的手法，又使整体形象充满了活跃的气氛。

5. 尼日尔河畔（木雕） 刘焕章（现代）

“雕塑”包括“雕刻”和“塑造”（翻模铸造）。雕塑不单要求造型结构的美，还要求运用材料和表现材料的美。雕刻一般是在硬质材料上（木、石等）直接雕琢，难度更大一些。刘焕章的这件木雕，表现了一个怀抱婴儿、打水归家的非洲母亲形象。人物略带变形，但却突出了非洲妇女健壮纯朴的特征。简化了的身体造型，既是一位妇女的身材又像茁壮的树干。雕像表面保留了美丽的木纹，既表现了人物的美又表现了木材的美。达到了艺术上“似与不似之间”的更高要求。



6. 掷铁饼者(石雕)(古希腊)米隆(公元前5世纪)

希腊气候温暖。古代希腊人在战斗、竞技中常常不穿衣服。艺术家能够充分观察人体,并且形成了对人体美的欣赏力。战士和运动员都是受社会崇敬的人,对运动会的优胜者,常常建立雕像供人瞻仰。《掷铁饼者》就是这类雕像的代表作。人物两臂伸开构成一个弓形,给人以发射的感觉。右脚落地,成为身体旋转的轴心。拿铁饼的右手向后摆回到最高点,转瞬间铁饼就要抛掷出去了,静止的石雕给人以运动的联想。这件作品的原作已不存,保留下来的是罗马时代的复制品。

7. 阿芙罗蒂特(石雕)(古希腊)(公元前3世纪)

在希腊神话中,阿芙罗蒂特是掌管“爱”和“美”的女神。罗马人则称她为“维纳斯”。这些雕像的作者的名字大多已失传。著名的“米罗的维纳斯”是以出土地点米罗岛而命名的。“阿芙罗蒂特”雕像出土于希腊,较之“米罗的维纳斯”更强调了女性的柔美。双臂和鼻子均已残缺,头部略仰,双脚一前一后,似在进行中停步回望。原作与真人同大,造型丰盈有力,雕磨细腻,既表现出皮肤的光洁又显示了白色大理石的美质。

8. 圣母哀悼基督(石雕)(意大利)米开朗琪罗(15至16世纪)

25岁的米开朗琪罗完成了精美的《圣母哀悼基督》而一举成名。《圣经》记载,耶稣基督因坚持自己的信念被钉死在十字架上。雕塑家在这座双人的群像上,表现了圣

母马利亚把死去的儿子抱在膝上,流露出无限的哀伤与忧思。尽管圣母面容较显年青,却令人感到她是一位庄严的慈母。创造这座雕像的时期,艺术家面临着社会的动荡不安,人民痛苦无依。怀抱儿子尸体的母亲,像承担着人民痛苦的祖国。在坚硬的大理石上,异常逼真地雕造出人物柔软的肌体和衣服繁丽的皱襞,尤其显示了青年艺术家卓越的技巧。

9. 马赛曲(高浮雕)(法)吕德(19世纪)

《马赛曲》是巴黎凯旋门上的大型高浮雕,吕德借用古罗马的战士形象,颂扬法国革命处于欧洲反动势力包围时,人民群众高唱《马赛曲》踊跃出征、保卫祖国的英雄主义。前边的战士回头吹号、俯身弯弓,中间成年的战士带领小战士前进,后边年老的战士紧紧相跟,指示着战斗的目标。空中旌旗飘舞,胜利女神张开翅膀,发出进军的号召,严整饱满的构图呈放射性,增强了运动感并使纪念性与装饰性达到统一,虽然人物不多却具有万马奔腾的气势。

10. 巴尔扎克(铸铜)(法国)罗丹(19世纪至20世纪)

作家左拉建议由罗丹承担巴尔扎克纪念像的创作,罗丹费时6年完成雕像后却遭到了保守派的拒绝。但历史证明,罗丹的作品是所有巴尔扎克雕像中最有特色、最有力量、最不朽之作。他选取了巴尔扎克通宵写作后身披睡衣仰望黎明的形象,用“大写意”式的塑造手法,表现出伟大作家敢于向黑暗挑战的英雄气概,使人想起巴尔扎克自勉的箴言:“拿破仑用剑做不到的,我的笔要能做得到的!”

11. 母与子(木雕)

(英)亨利·摩尔(20世纪)

亨利·摩尔是现代派的著名雕塑家。他像毕加索或其他一些20世纪的艺术一样热爱原始艺术。他说:“原始艺术充满生气,是人民对生活直接感受的再现。”他也强调物质材料本身的美。他宁可要雕塑更像一块有特征的石头或树干,而不必完全像一个真实的人。他的作品大多是变形的。《母与子》的夸张和变形不很强烈,仍然表现出人物之间亲切的情态,同时着重地表现了木材本身圆润的质感和温暖的色泽。这种温暖感也是作品内容的一部分。



6



7



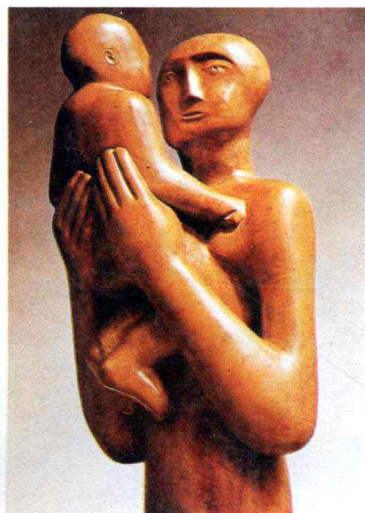
8



9



10



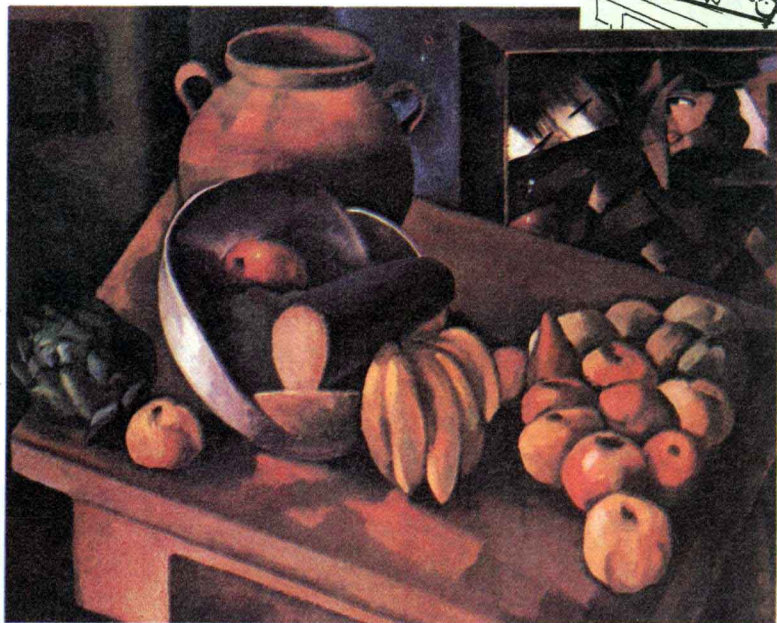
11

静物构图

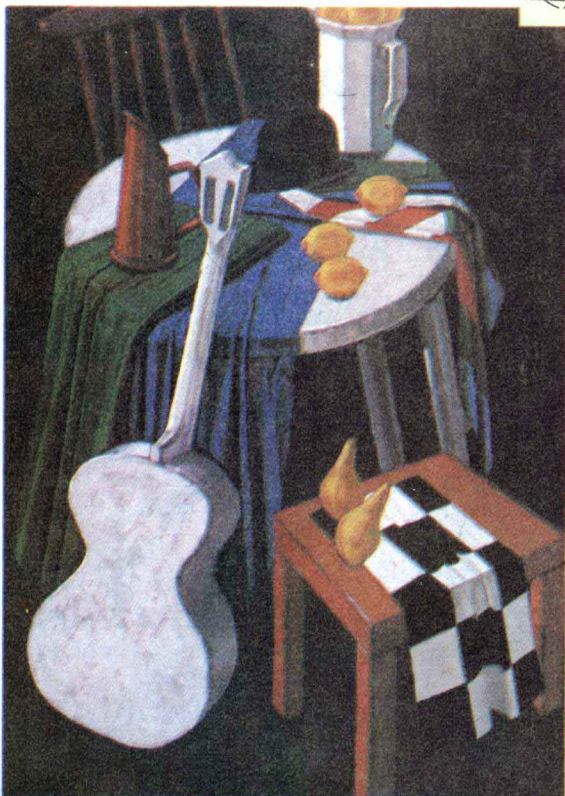
构图，是把对象的形体、明暗、色彩等各种视觉语言组合成整体，给人们各种不同的感受。中国画称为“章法”、“布局”或“经营位置”。

静物画的构图，因所画的实物形状各异，色彩鲜艳程度也各不相同，必须根据构图的法则，认真构思组成一幅好的画面。

水果 基斯林（英国）

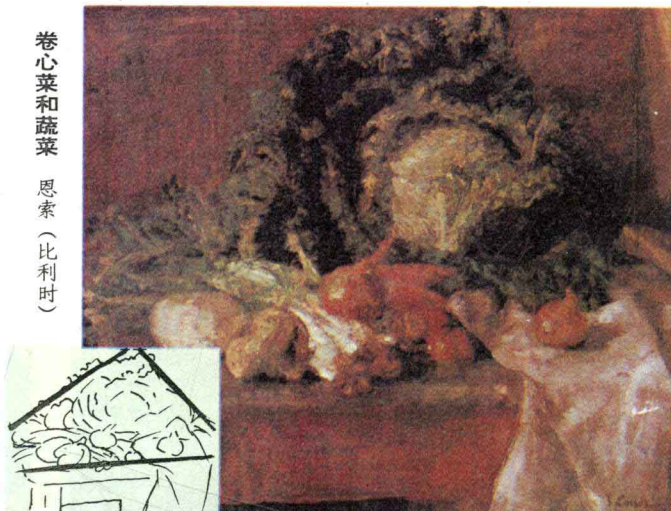


静物 池田道夫（日本）



马蹄莲
林凤眠

卷心菜和蔬菜 恩索（比利时）

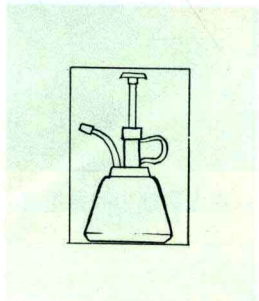




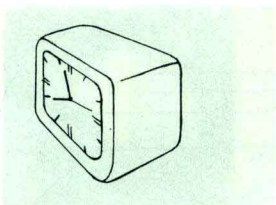
大小适中。
单个物体的构图，要注意



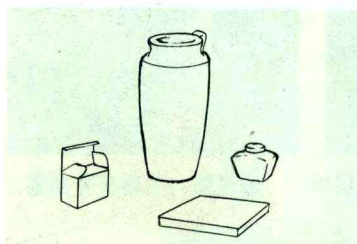
组合物的画面构图，要注意疏密、聚散，要有分有合，有前有后，以求得画面上的变化。



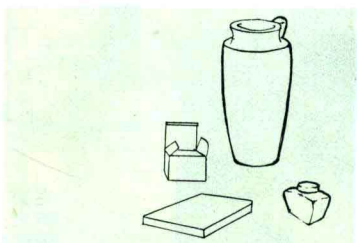
物体太大会使画面显得拥塞，物体小了，画面又会显得空。



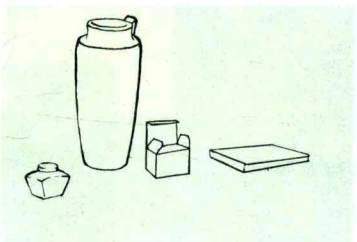
有面向的实物，前端不能太紧迫。



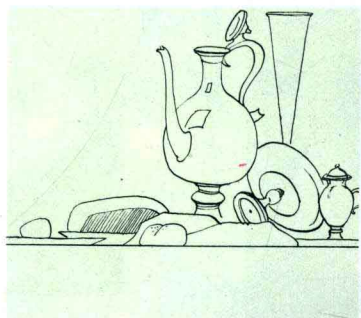
左右对称，画面显得呆板。



物体过于集中一边，画面不平衡。



物体象排队一样，出现一直线，缺少变化。



视线太低，桌面线将画面分成生硬两部分，相互脱离。



左右安排要均衡。

视线高的画面充实饱满，生硬的台面线可以用衬布突破，使构图出现好的效果。

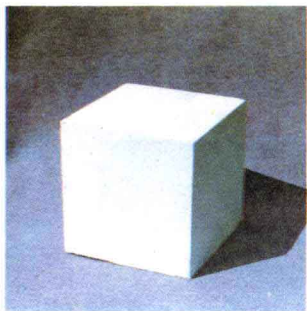


静物（油画）1649年 威廉·赫德

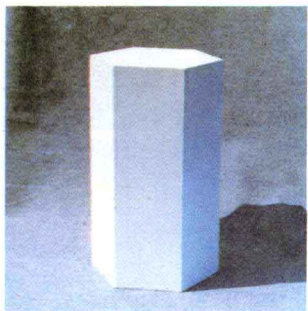
素描静物写生

——明暗表现的石膏形体

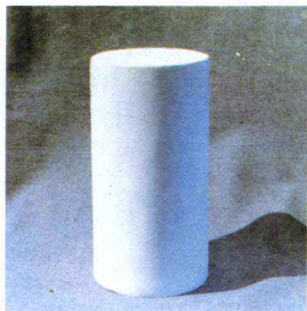
物体在光线照射下，其表面产生了深浅不同的复杂调子，呈现出一定的明暗关系。调子（光度），是物体表面所反射的受光量。调子的处理与表现对象的质感、空间感有密切关系。



正方体：明暗交界对比强。



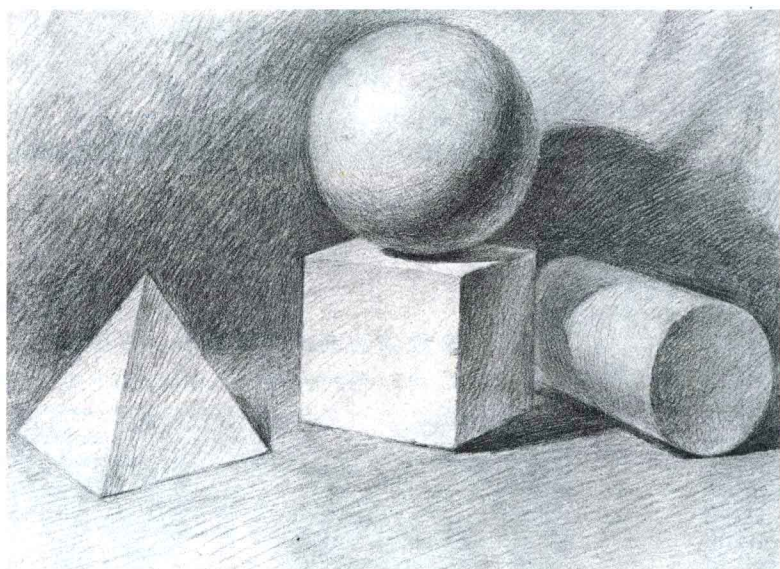
六面柱体：明暗交界对比居中。



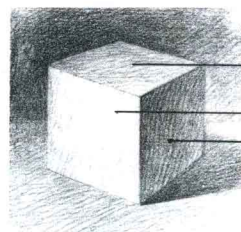
圆柱体：明暗交界面宽。



球体：由无数细小的面组成。



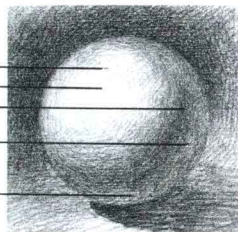
基本形石膏组合素描



灰面

亮面

暗面



亮面

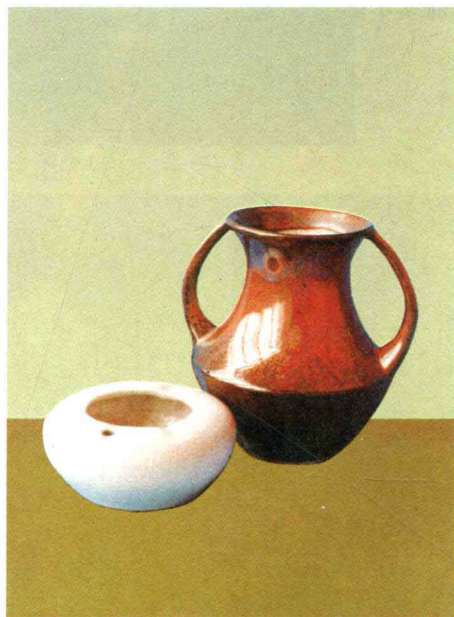
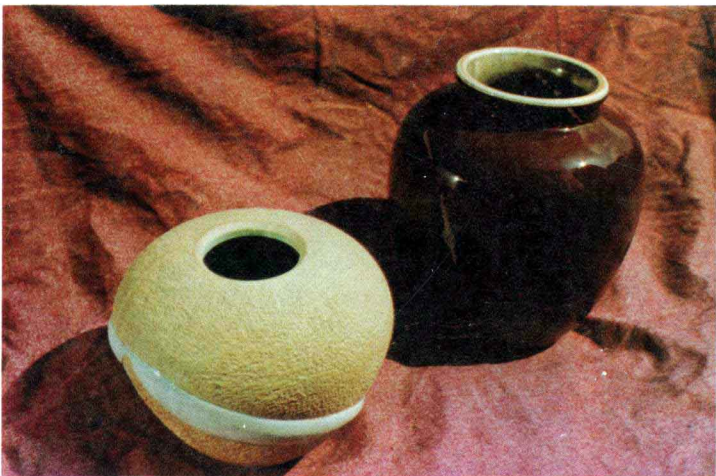
高光

明暗交界线

暗面

反光

粗糙与光滑形成对比



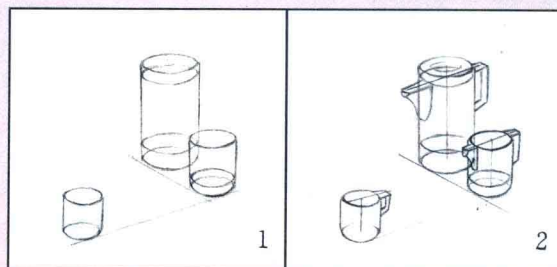
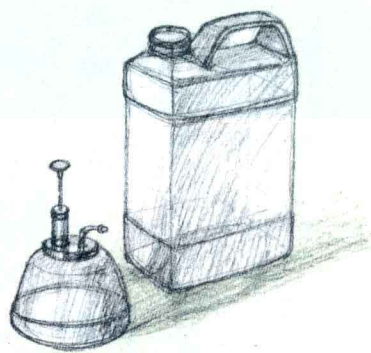
固有色深与浅形成对比

素描静物写生

——明暗表现的组合器物

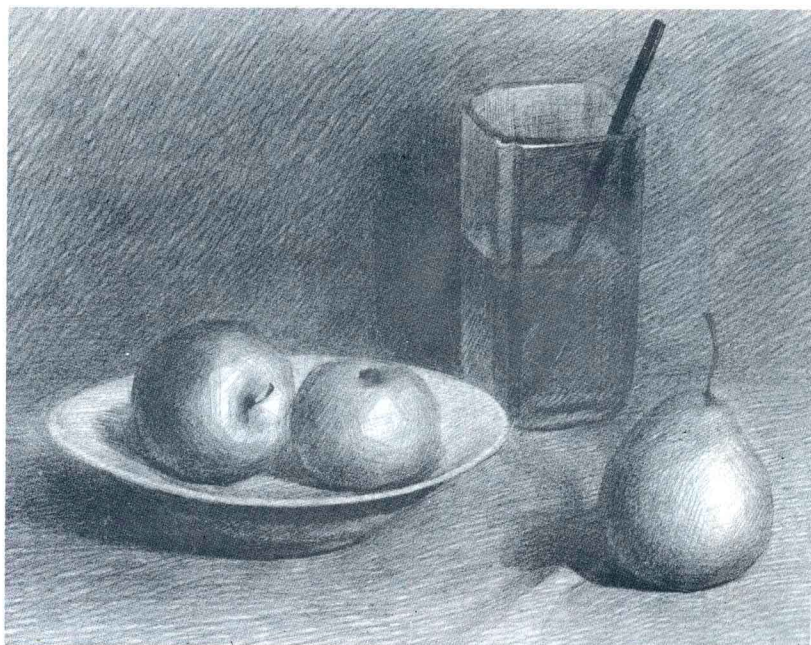
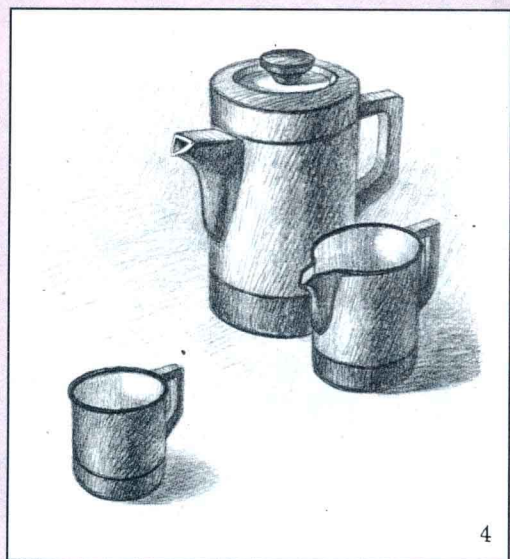
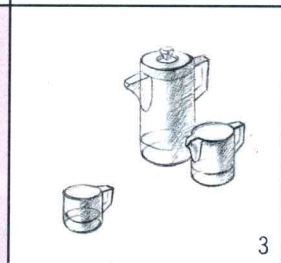


学生作品



瓷壶杯（素描）
步骤图

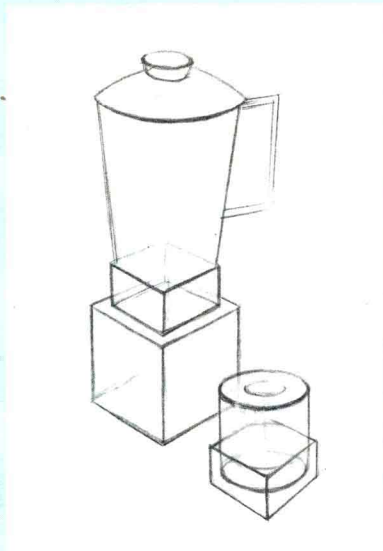
用深色轮廓结构线突出圆柱的整体。简易的明暗处理加强体积感。



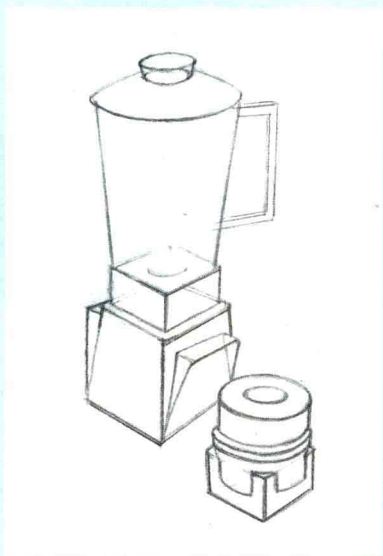
●作业与要求：用明暗表现一组组合静物，要求掌握物体底面透视，注意确定其空间位置，并重视轮廓的结构变化，明暗处理要求整体、简单。

作画步骤图

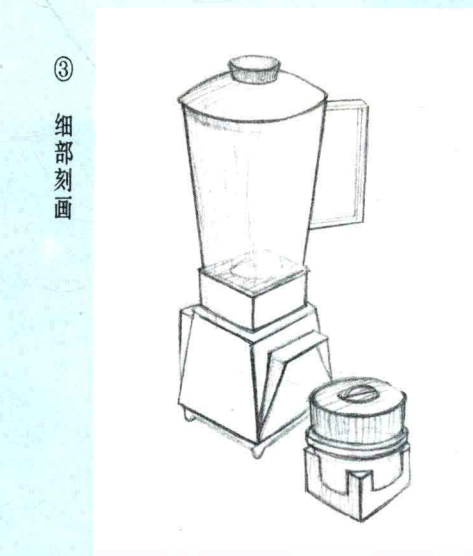
搅拌器的明暗画法：突出表现搅拌器各部基本形体的组合结构。



① 观察与构图



② 轮廓与结构

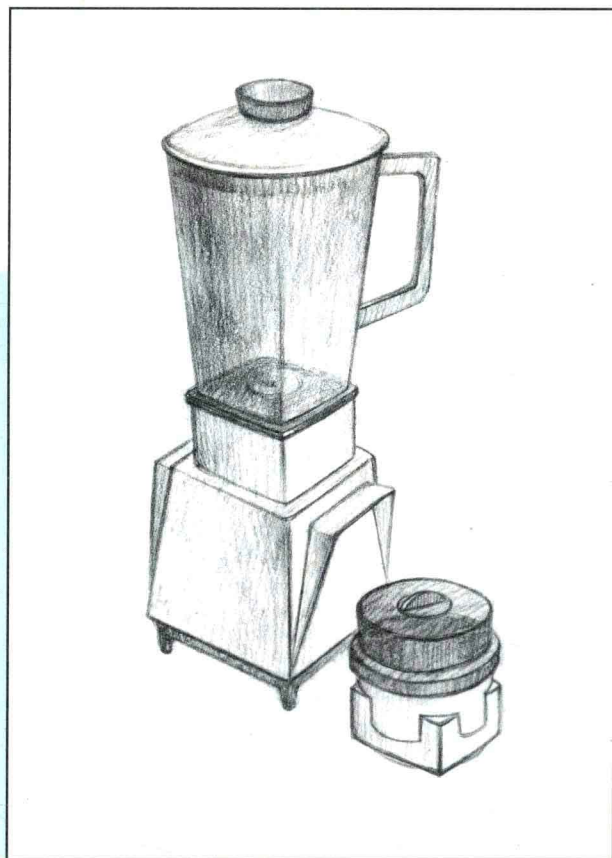


③ 细节刻画

④ 整理完成



搅拌器(实物照片)

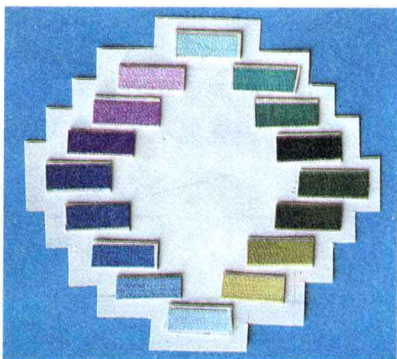


色彩基础知识

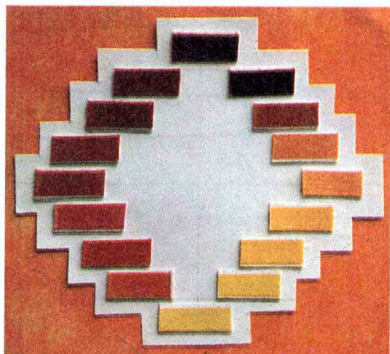
——色彩的感觉与联想

色彩作用于人的心理印象会产生不同的感觉与联想，如冷暖感、前后感、轻重感等。在欢乐的日子里，人们喜爱红色调；肃静的环境，往往用庄重柔和的冷色调；稳定沉着的气氛需要深色调烘托；幽静典雅的风格则以淡色调陪衬。

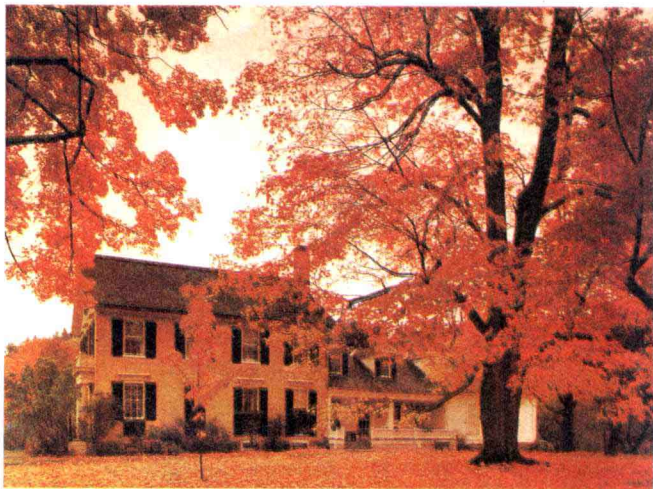
冷调 蓝、绿、紫色调给人以清凉、宁静的感觉，使人联想到大海和月夜……



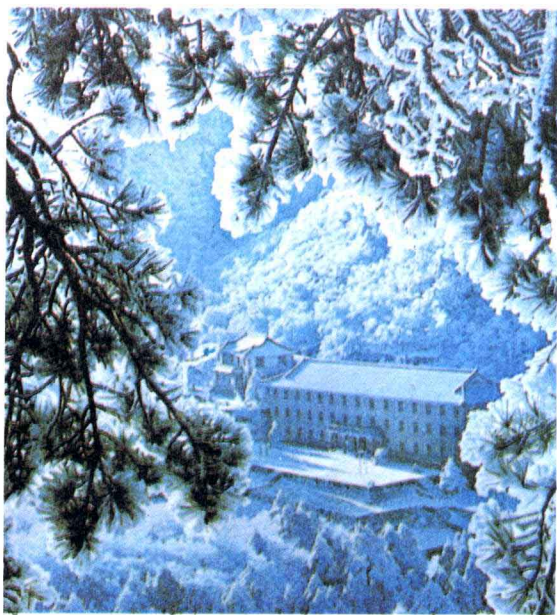
暖调 红、橙、黄色调给人以温暖、热烈和甜美的感觉，使人联想到阳光和火焰……



▼暖色有前进感，冷色有后退感；深色有重感，浅色有轻感。



▲金灿灿的秋天



▲银闪闪的冬天



▲暖色彩系列

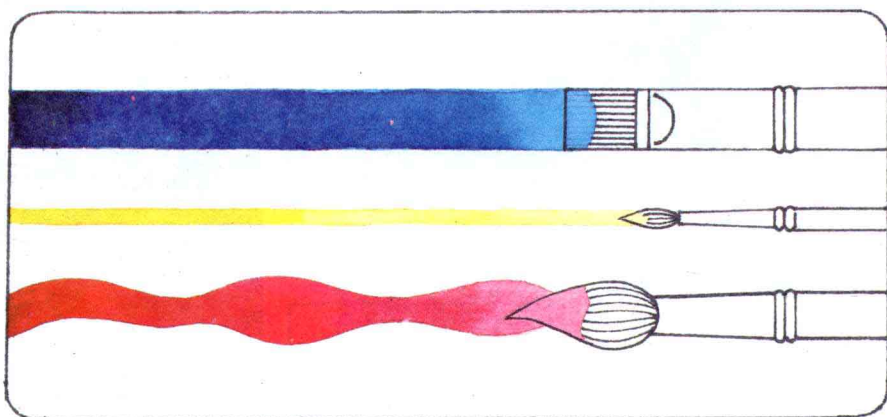
▶冷色彩系列



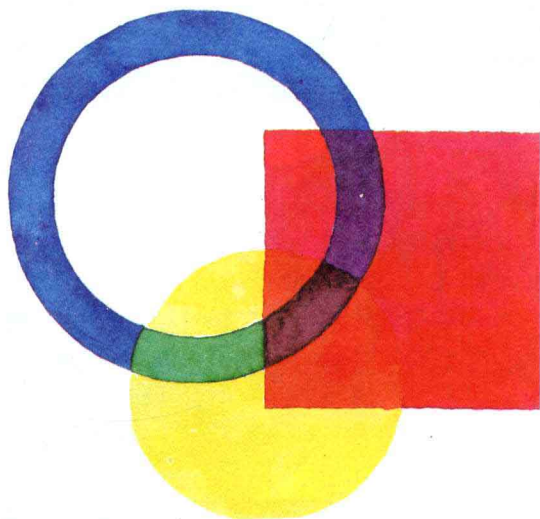
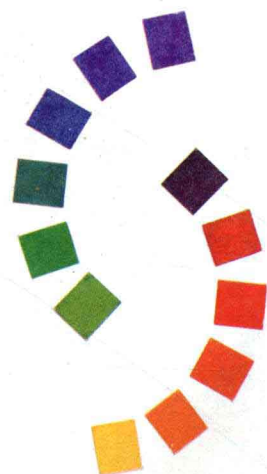
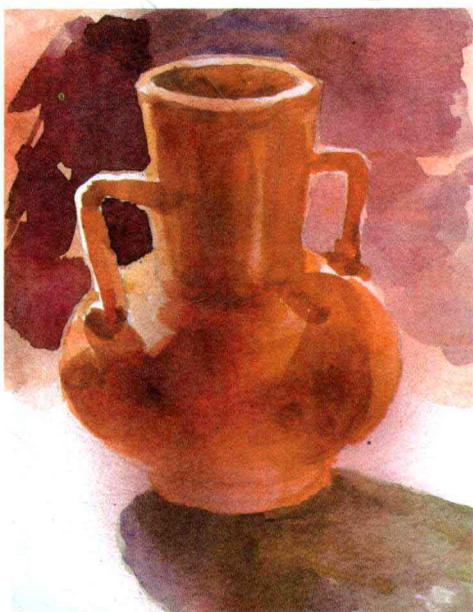


▲ 水彩颜色的相互渗化能产生非常丰富的色彩。

► 水彩颜色的深浅决定于水分的多少，用不同的笔涂色能产生不同的笔触效果。



▼ 用深浅不同的固有色表现物体，比不上用相应的冷暖色表现力强。一般来说，物体受光部色偏暖，背光部色偏冷。



▲ 用透明的水彩颜色覆盖能呈现新的色相，但覆盖太多色易灰暗。

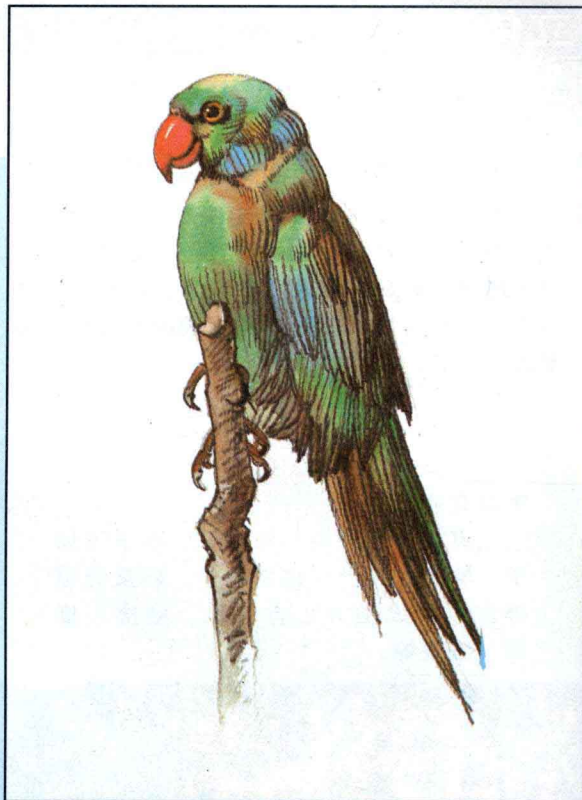
铅笔淡彩画是借助铅笔线条来表现物体的形体结构和基本明暗，然后涂上单纯明快的色彩。

① 铅笔起稿，画出轮廓与结构。

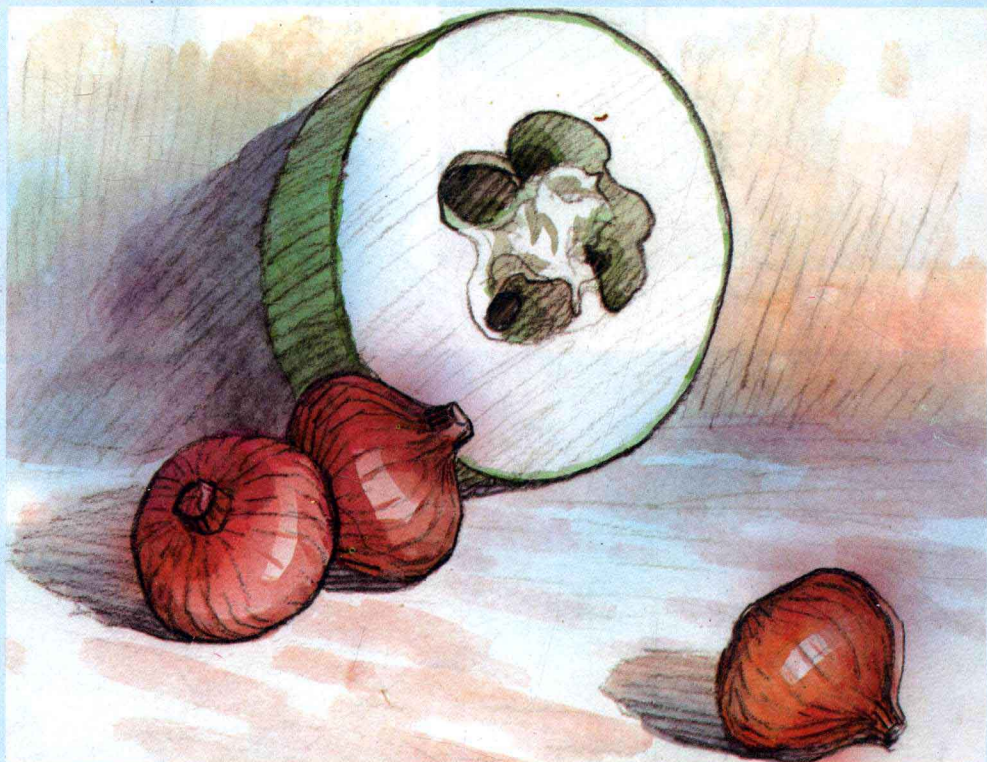
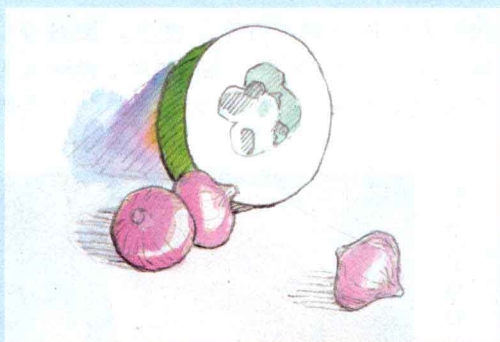
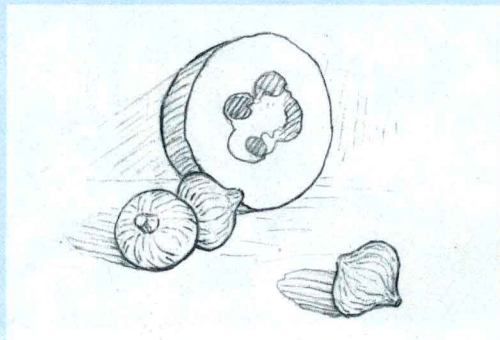
作画步骤

② 水彩涂画明暗与色调。

③ 深入刻画。



鹦鹉（铅笔淡彩画）



● 作业与要求：
用铅笔淡彩的画法，进行静物写生练习，要求色彩单纯明快。

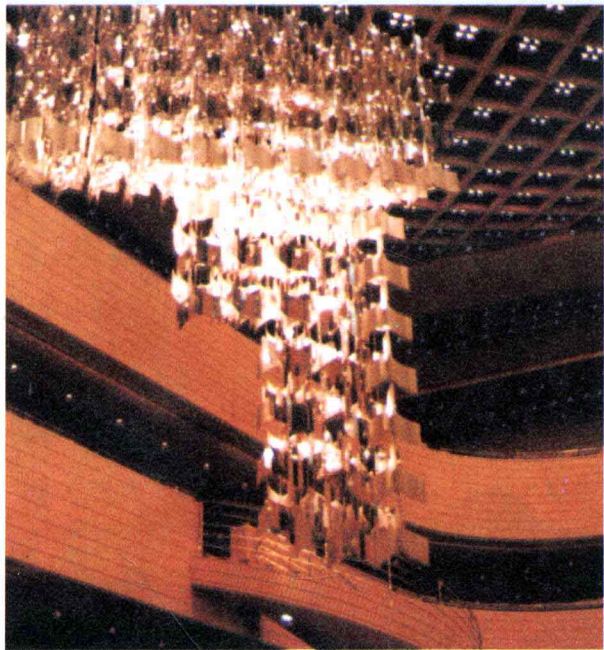
立体构成设计

——立体形态与材料表现

立体形态是由一定的材料构成的具有长宽深三度空间的形体。造型材料有点状材料、线状材料、面状材料、块状材料等。立体构成常用于建筑、产品和包装设计。其设计应依据美的规律，利用材质美，体现主题的意境和主体形态的稳定。

▼点立体造型

点材有各种细小的砂子、石子、豆子、珠子、扣子、植物种子、碎蛋壳等等。点材成型方法有串联、粘接、排列、镶嵌等。



▲线立体造型

线材有各种金属、竹木、纤维、塑料等材料构成的线、绳、丝、棒、杆、条、管等。线材成型方法有编织、盘绕、排列、拼接、缝纫、捆扎等。

►块立体造型

块材有木块、石块、塑料块、金属块以及由泥状材料组合的石膏块、泥块等等。块材成型方法有锯、刻、雕、塑、切、压、刨等。



◀面立体造型

面材有各种纸、布、皮、叶、塑料薄膜、胶片、羽毛、玻璃、铁片、铜片、薄夹板等。面材成型方法有剪、刻、切、割、折、卷、绘、刮、锯、缝、贴、削、焊、排列等。

