

美術

第一冊

经全国中小学教材审定委员会二〇〇一年审查通过
九年义务教育三年制初级中学美术试用课本

一、首都博物馆

进士题名碑林
碑亭

首都博物馆位于东城国子监街的孔庙内。北京孔庙是元明清三代皇帝祭祀孔子的场所。这里有祭孔礼乐器的原状陈列,这里的进士题名碑林,是中国科举制的珍贵文物。

首都博物馆收藏的文物精品荟萃,有石器、青铜器、陶瓷、碑帖、书画、玉器、古钱币、文房四宝、工艺品等等,上迄史前,下至近代,举凡应有,无不包罗。丰富而珍贵的文物与黄瓦红墙、雕栏玉砌的巍峨殿宇珠联璧合、相映增辉,使首都博物馆成为辉耀京城的一颗明珠。

三羊尊(青铜器,商)
伯矩鬲(青铜器,周)

鎏金藏佛(铸铜,元)

青花瓷凤尾扁壶(陶瓷,元)

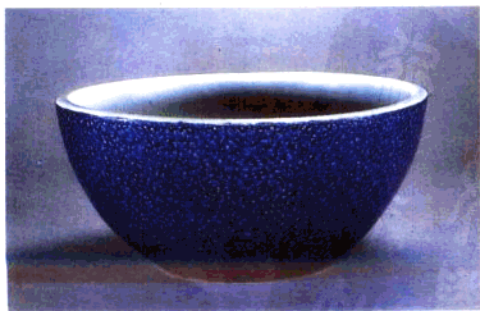
金凤簪(金属,明)

花鸟纹瓷瓶(陶瓷,清)

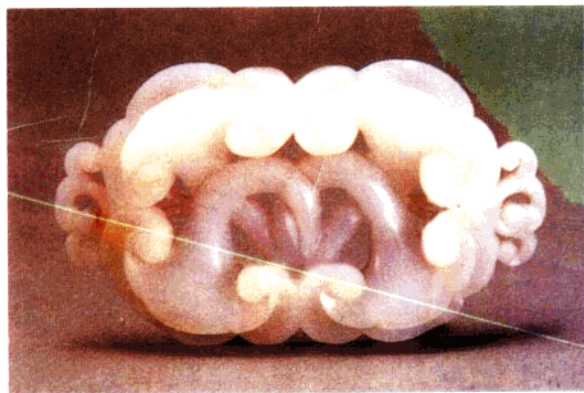

釉瓷钵(陶瓷,明)

八卦纹瓷炉(陶瓷,明)

羊脂玉凌霄花饰(玉器,元)

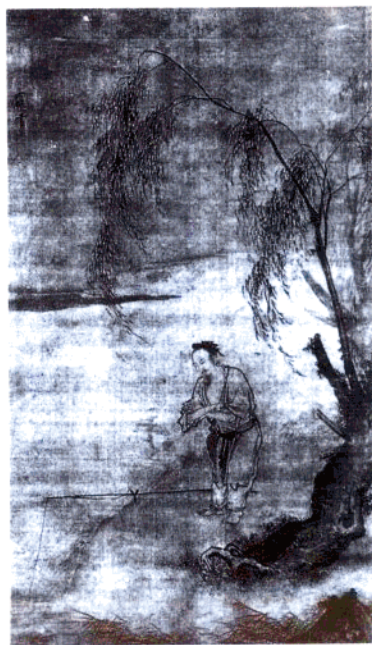
假日里,人们来到这里观赏馆藏绝世精品,聆听文物专家的亲口讲授,可以获得丰富的文物知识和隽永的艺术享受。

童子诵经壶(陶瓷,辽)

观音坐像(陶瓷,元)

渔夫图(中国画) 吴伟(明)

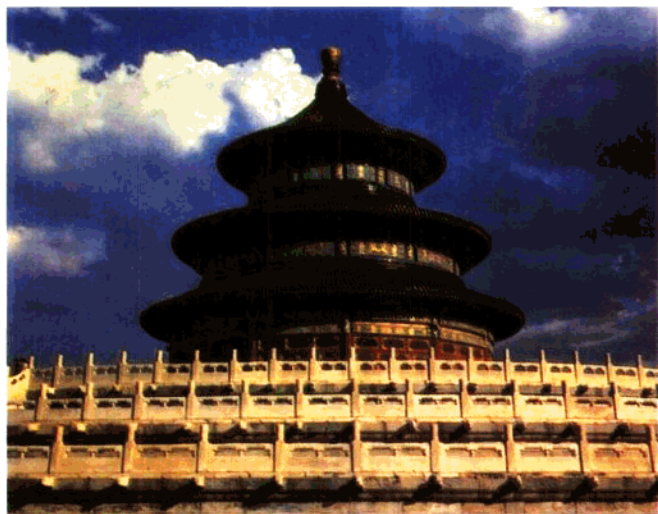

唐诗九首卷之一(草书) 王铎(清)

二、北京的建筑

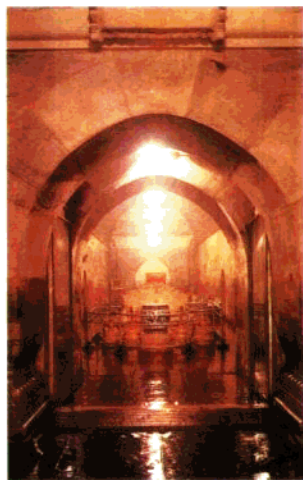

天坛祈年殿

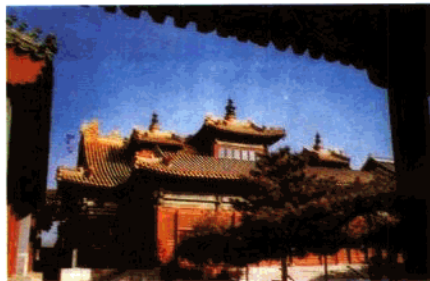

正阳门

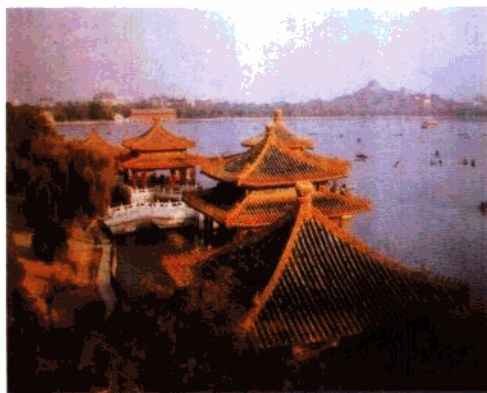
十三陵定陵地下宫殿

香山碧云寺

雍和宫

北海五龙亭

圆明园大水法遗迹

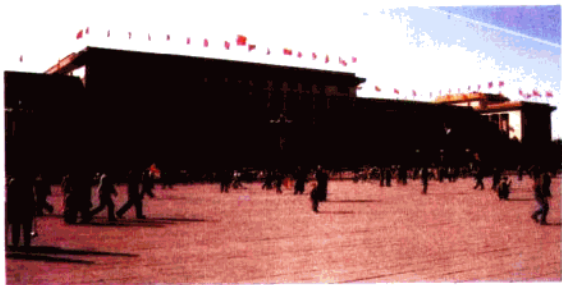
北京四合院

四合院内垂花门

四合院大门及墙面砖雕装饰

民族文化宫
人民大会堂

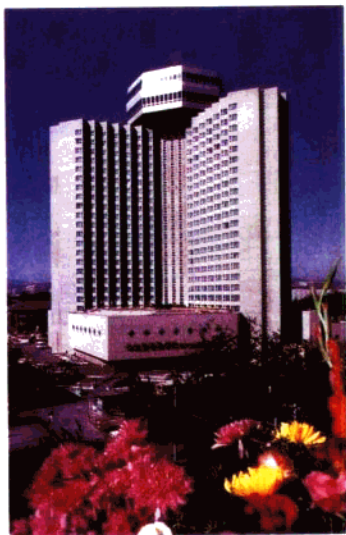
海关办公楼正上部

今天的北京是历史上北京的延续和发展,它的空间布局依然保留着历史的痕迹。但是,在那雕梁画栋的古建筑群之间,无数的现代化楼群拔地而起,具有国际水准的体育文化设施,四通八达凌空而起的立交桥,使古老的传统与时代精神交融,使这座充满浓重历史文化氛围的古城透出勃勃生机。

京城大厦

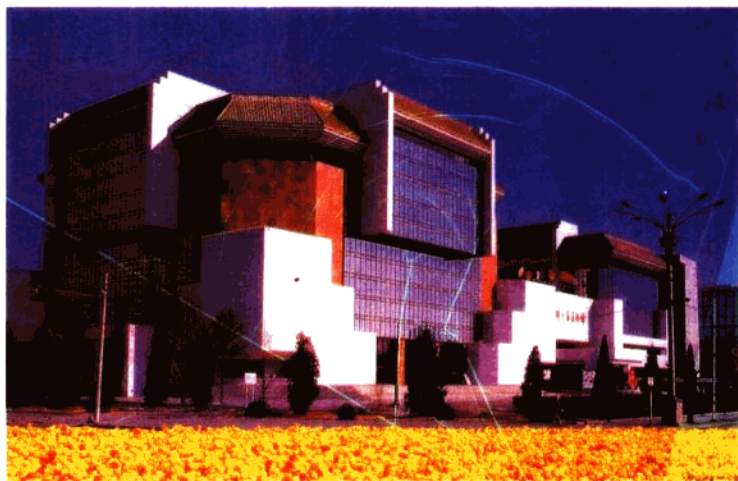

西苑饭店

方庄住宅

国家奥林匹克体育中心

中国工艺美术馆

欣赏课

G

西罗园居住区

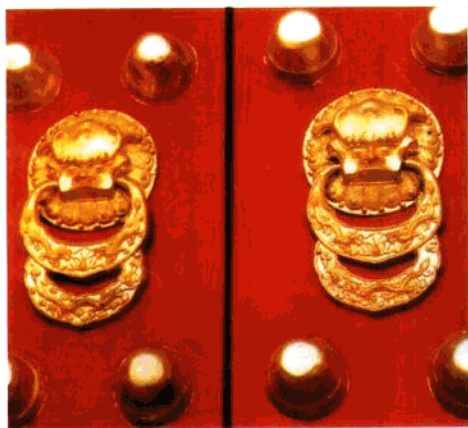
菊儿胡同新民居

三元立交桥

三、纸浮雕——铺首

铺首是我国古建筑门环的一种装饰,传说中是龙生九子之一,名叫椒图,喜好关闭。一般用铜制成,与门钉、石狮等形成一种肃穆、威严的气氛。

故宫铺首

故宫铺首

民居铺首

1. 剪圆形, 粘牢作底

2. 装饰眉毛、鼻子

3. 做嘴部

4. 做眼部

5. 将眼部粘牢

6. 做眼珠

利用纸浮雕形式制作铺首造型可以锻炼设计和动手能力。

作业要求:

参照图样, 自己设计、制作铺首纸浮雕。

7. 做环

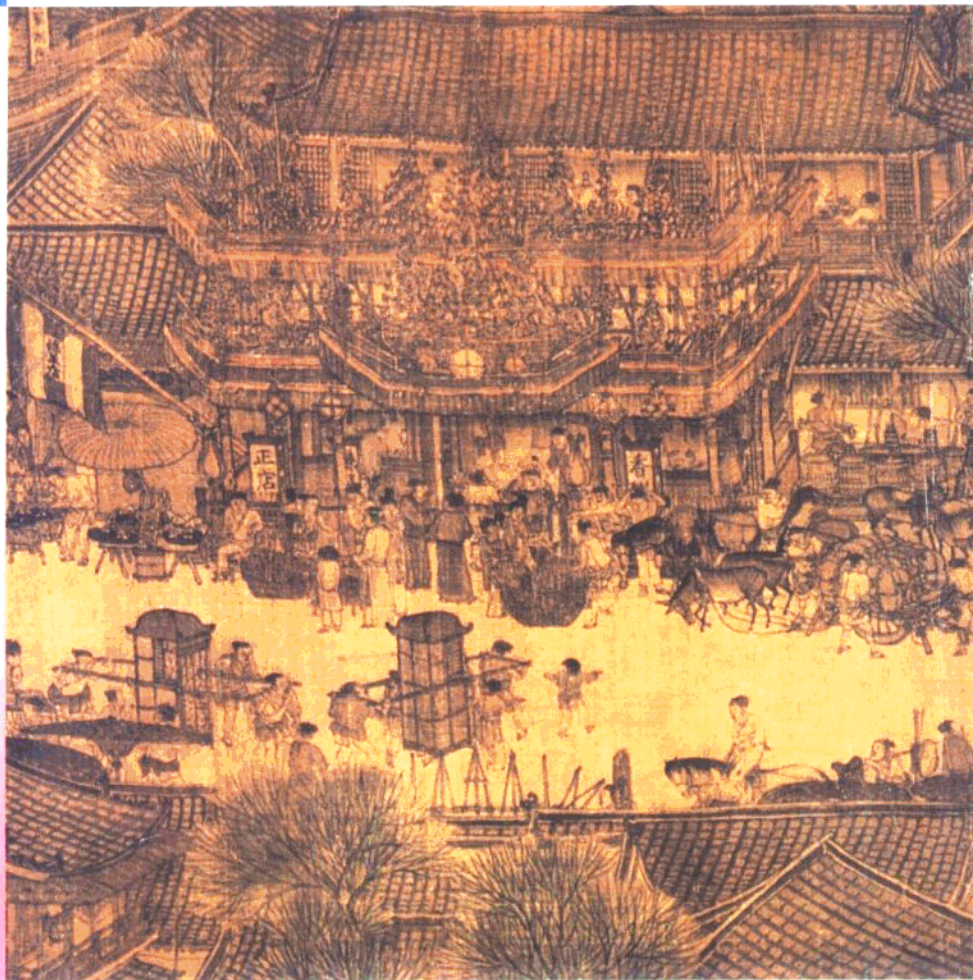

8. 作品完成

绘画名作欣赏

清明上河图（中国画，局部）张择端（北宋）

封面：夜半逾城（敦煌三三九窟壁画，局部）唐

编委会主任 李绵璐
编委会副主任 汪国懿 赵一唐

主 编 姚今迈
欣赏编委 奚传绩 范 水
绘画编委 杨景芝 杜希贤
陆育成 张佩义
工艺编委 李 泓 陈寿鹏
巩 平 龙念南
教参主编 杨东藩
责任编辑 张俊国 欧京海
王振华 张 桦

说 明

本书是根据教育部制订的《九年义务教育全日制初级中学美术教学大纲(试用修订版)》进行修订的义务教育试用美术课本,经全国中小学教材审定委员会2001年审查通过,供三年制初级中学美术学科课堂教学进行试用。

本书的修订,以面向全体学生,使他们通过美术学习,提高审美素养,陶冶情操,启迪智慧,个性获得和谐发展,将来成为具有良好素质的各类建设人才,作为基本指导思想。教材的结构,力求使学习掌握主要造型艺术语言和基本造型手段与各种创造性的美术实践活动相结合,以有利于兼顾打好基础 and 主动发挥创造性。

本书在修订过程中,得到了教育部体卫艺教司、首都师范大学、北京教育学院、清华大学美术学院、中央美术学院、南京师范大学、南京艺术学院以及北京、辽宁、河北、山东、山西、湖北、湖南、安徽、上海、广东、广西、云南等省市有关同志的大力支持和协助,在此一并表示感谢。

由于各种条件所限,本书的编写尚未尽完善,希望各校在试用中及时提出批评和建议。

编 者

目 录

绘画名作欣赏——清明上河图(部分).....	封二, 1
一、美术的性质和分类.....	2
二、美术作品中的线.....	4
三、用线生动地描绘物象.....	6
四、用线表现物体的结构.....	8
五、想象中的形体世界.....	10
六、生活与设计.....	11
七、设计中的基本形态.....	12
八、秩序的美感——图案设计.....	13
九、电脑平面设计初步(选学教材).....	14
十、传递友情的使者——贺卡.....	16
十一、中国古代美术作品欣赏(一).....	18
中国古代美术名作选辑(自学教材).....	22
网上漫游美术世界(选学自学教材).....	24
注 释.....	24

北京地方民间美术

一、首都博物馆.....	A
二、北京的建筑.....	D
三、纸浮雕——铺首.....	H

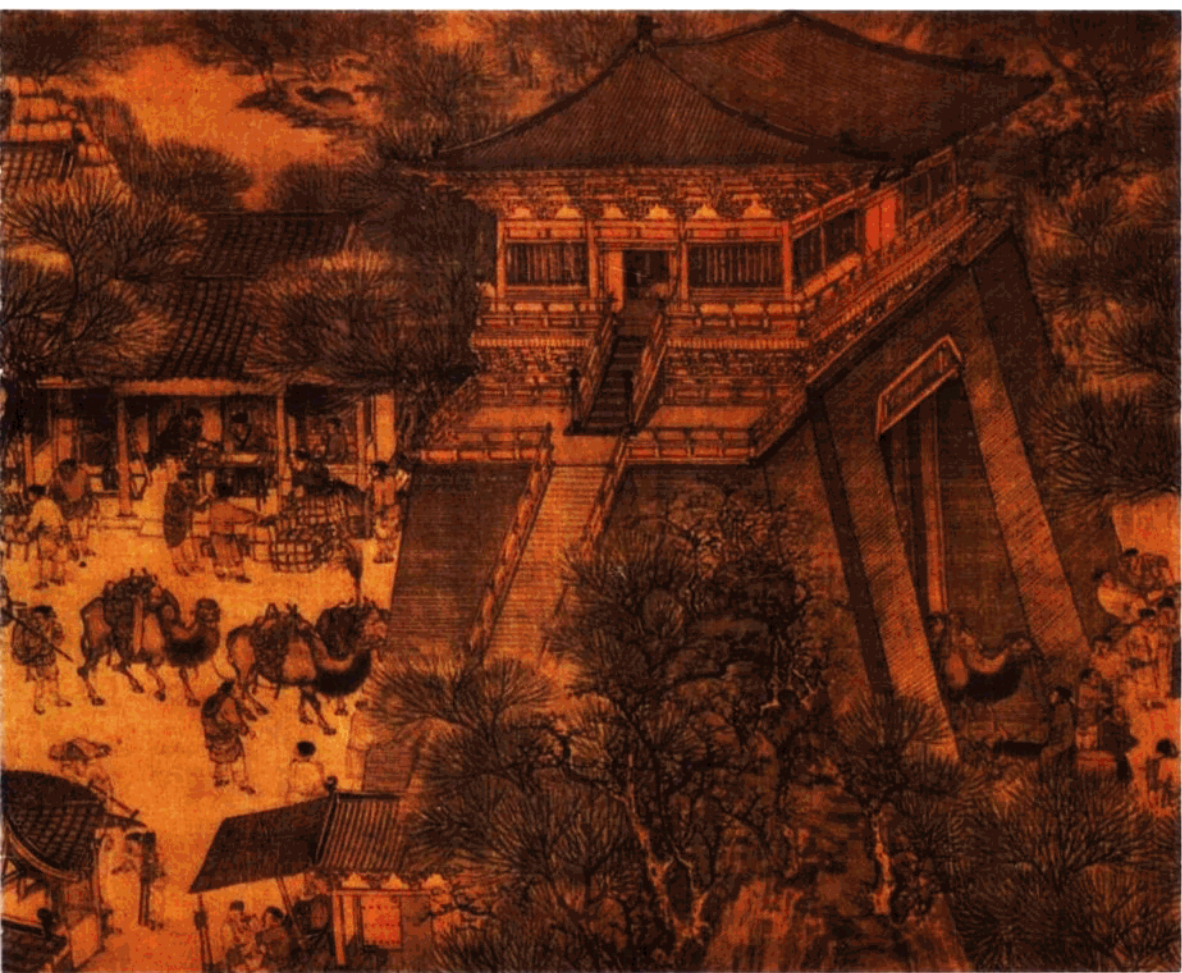
经全国中小学教材审定委员会
2001年审查通过
九年义务教育三年制
初级中学美术试用课本
第一册

中国教育学会美术教育研究会
北京市教育局教材编审部 编
北京市教育学会美术教育研究会
人民美术出版社出版发行
北京胶印厂印刷

2002年5月第三版 2002年5月第二次印刷

开本: 787×1092毫米 1/16 2印张
ISBN 7-102-02541-6/G·291 (课)

定价: 4.00元

本图是北宋画家张择端^①的著名作品《清明上河图》后段的重要画面。巍峨巨大的城楼是北宋京师的象征，又是将要进入城内繁华街市的标志。城内的大酒店搭着彩楼欢棚，还挂着“正店”的招牌。店前有串车、货郎和摊贩。街上还有行骑、小轿、叫卖和行人。一列驼队正穿过城门，要把货物运往边远的地区。画面非常真实地再现了北宋都城汴京的繁华社会生活场景，具有很高的历史文化价值和艺术价值。

一、美术的性质和分类

肖像(油画)靳尚谊

美术是艺术的种类之一,也称造型艺术或视觉艺术,它是运用一定的物质材料(如纸、布、木板、粘土、大理石、塑料等),通过造型的手段,创造出来的具有一定空间和审美价值的视觉形象的艺术。

美术的范围非常广泛。从大的方面说,它可以大体分成观赏性艺术和实用性艺术两种类型。

从观赏性艺术来讲,它主要包括绘画和雕塑两大类。而绘画,由于它使用的物质材料和工具的不同,又可分成中国画、油画、水彩画、水粉画、版画、素描等画种。雕塑也有圆雕和浮雕等多种形式,所用材料则有石、木、泥、石膏、青铜等。

实用性艺术同样包括两大类:工艺美术和建筑。目前,国内外对工艺美术这个概念的理解虽有不同的看法,但按照通常的说法,工艺美术包括了传统手工艺品、现代工艺美术和商业美术三大部分。传统手工艺品如玉雕、象牙雕刻、漆器、金属工艺品等;现代工艺美术(或称“工艺设计”)包括一切为满足人民日益增长的物质生活和精神生活需要的适用而美观的生活用品(如花布、陶瓷、玻璃器皿、家具、地毯、家用电器等),以及现代化的交通工具和机械的造型和色彩设计;现代商业美术主要是指商品标志、包装装潢和商业广告等。建筑之所以也属于美术的范围,那是由建筑本身包含的技术科学和艺术的两重性所决定的。任何一座建筑物总是以具有某种空间形体的物质结构矗立在大地上的,这就必然有一个造型是否美观的问题。从这个意义上讲,建筑和雕塑一样是一种非常具体的造型艺术。

紫砂提梁壶(工艺美术) 张守智

和平(雕塑,局部) 潘鹤、王克庆等

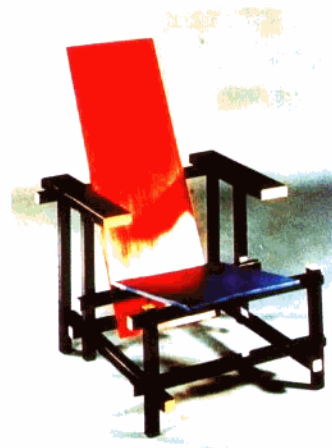
北京图书馆(建筑)

从上面所谈的美术的范围可以知道，美术不仅与人们的精神生活有关，而且与人们的物质生活也有着非常密切的关系。因此，美术的社会作用，除了体现在一般艺术作品所共有的教育作用、认识作用和审美作用以外，它还具有其他艺术所无法比拟的实用的价值，那就是人类还要创造出更多更好更美的各种物质产品，以满足人类不断增长的物质生活和精神生活的需要，这在工艺美术和建筑中体现得尤其明显。现代发达国家迅速兴起并获得很大发展的服装设计、室内设计、工业设计、商业美术、环境艺术等新的美术领域有力地说明了这一点。

总之，正因为美术与人们的物质生活和精神生活有着密切的联系，所以使得美术成为人类文化生活的有机组成部分和重要的方面。今后，在实现社会主义现代化建设的过程中，美术将和中国当代的先进文化一起，发挥越来越广泛而重要的作用。

上：时装 胡小平
中：扶手椅(家具)
里特维德(荷兰)

左：北京中国美术馆一层圆形展厅

顶：迎春(宣传画) 晁德仁
上：中国国际航空公司与东方航空公司标志

二、美术作品中的线

线，又叫线条，它在各种类的美术作品中都起着重要的作用。它是构成视觉艺术形象的一种基本的要素，因而也是美术家创造艺术形象和表达自己思想感情的主要的艺术语言。

在平面的美术作品（如绘画、图案等）中，大多是以各种有色材料勾画出可见的线条，来构成视觉形象。例如《克里特壁画》②就是以一种质朴的黑色线条自如地描绘出楚楚动人的人物形象。

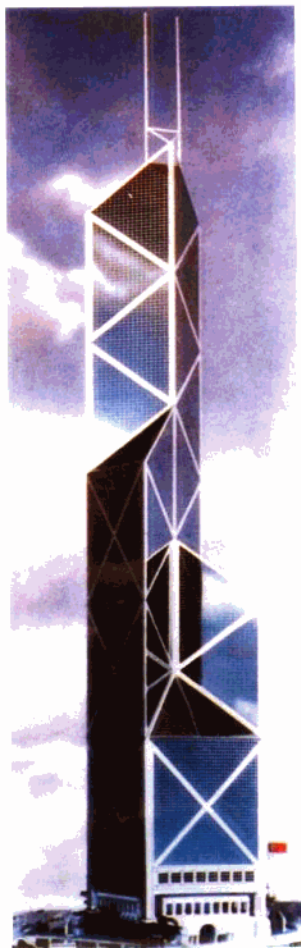
在立体的美术作品（如雕塑、工艺美术品和建筑）中，线则既指形成其整体造型的轮廓线，又指其形体内各种起装饰或表现作用的线条。这些线的相互配合的总体效果构成了这些作品的艺术形象。例如我国宋代的《缠枝牡丹纹梅瓶》，以柔和优美的曲线构成修长的造型，配合瓶体上的繁密活泼的曲线刻划的装饰花纹，给人以无比和谐、优美的美感。著名建筑师贝聿铭设计的香港中国银行大厦，突破了大多数玻璃墙面高层建筑的呆板、单调，运用富有变化的直线框架，创造出别开生面而又富于时代感的新颖建筑形象。美国旧金山海雅特旅馆的金属环境雕塑，运用重叠交错和旋转的线条结构，以抽象化的方式表现出宇宙的力量和生机。

缠枝牡丹纹梅瓶（宋）

克里特壁画(局部)（希腊）

香港中国银行大厦 贝聿铭

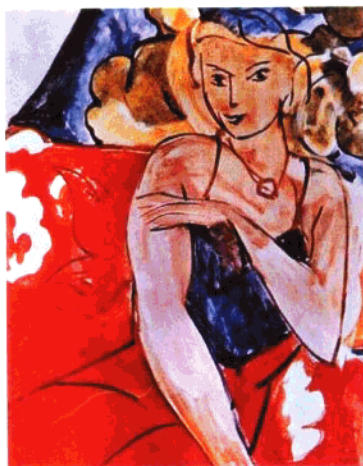

旧金山海雅特旅馆环境雕塑（美国）

由于受不同文化背景的影响，东西方绘画的线在形式美感上各不相同。东方绘画注重表现情感，富于韵律感和装饰美。中国传统线描着重在借助笔法抒发自己内在的思想感情上，笔墨技巧能达到状物抒怀的高超境界。赵孟坚③的《水仙图卷》线描凝练、劲挺而又法度谨严，恰如其份地从本质上抒写出水仙花的纯洁、坚贞的性格。陈洪绶④的《西厢记》木版插图《窥简》，线条本身的变化并不多，但由于其完美的疏密组织而具有一种高度的装饰美感。当代著名画家吴冠中⑤的《山水》则以更加流畅自由的线描，赋予画面一种浓郁的抒情色彩。

西方绘画中的线具有较强的理性特征。意大利画家波提切利⑥的油画《维纳斯的诞生》造型精细严谨，只有通过深刻的观察，才能勾画得那样准确。现代绘画大师马蒂斯⑦的油画线描，线条凝练、流畅，在表达对象的感情特征上具有极高的成就。克利⑧的线已完全从模写真实物象中解脱出来，从而成为一种绘画艺术语言。他运用富有节奏的几何形线为的是表现某种内心感受。

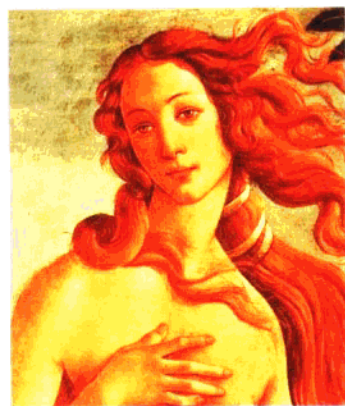
水仙图卷(中国画) 赵孟坚(宋)

红沙发上的少女(油画) 马蒂斯(法国)

《西厢记》插图《窥简》 陈洪绶(明)

维纳斯的诞生(蛋彩,局部) 波提切利(意大利)

山水(中国画) 吴冠中

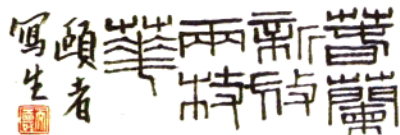
奔流(水彩) 克利(瑞士)

三、用线生动地描绘物象

富春江上(毛笔) 黄宾虹

春兰新放两枝花(毛笔) 潘天寿

用线条来进行描绘，可以生动地表现我们对于表现对象的鲜明视觉感受。在用线条进行描绘时，既可以选用硬笔（如铅笔、钢笔、木炭铅笔、竹笔、签字笔、彩色墨水笔等），也可以选用软笔（如毛笔、塑料软笔等），其表现效果各有不同的艺术趣味。但是，无论那种画法，都需先“胸有成竹”，然后再大胆而肯定地勾画，尽量保持自己的鲜明感受和突出对象的主要特征。

陕北老农(铅笔) 王式廓

冬林(钢笔) 吴冠中