

经全国中小学教材审定委员会 2001 年审查通过

江苏版

九年义务教育
三年制初级中学美术教科书

江苏省中小学教学研究室 编著

美术

M

江苏少年儿童出版社

ei Shu

第一单元 欣赏·评述

顽石中的生命·外国雕塑赏析 1

第二单元 造型·表现

1.色彩语言与人物的存在·色彩人物练习 6

2.体积与空间中的生命·雕塑练习 12

第三单元 设计·应用

1.照相机的奥秘 18

2.怎样拍出好照片 20

3.我所喜爱的卡通画 22

4.让画动起来 24

5.电脑的魔力 26

6.纸、笔、颜料的新替代品 28

第四单元 综合·探索

1.畅游“e”空间 30

2.你想做网页的主人吗? 32

第五单元 欣赏·评述

同在一个空间·中国古代建筑艺术

1.诗意的居所·江南水乡民居 34

2.烟雨楼台·江南寺庙建筑 35

3.园林清韵·江南园林艺术 36

顽石中的生命·外国雕塑赏析

文艺复兴时期著名的雕塑家米开朗琪罗曾经说过：其实，那些完美艺术的生命体早已存在于一块块顽石之中，雕塑家的任务只是将它们从其中解放出来。米开朗琪罗这段富有诗意的话语并不是要否定雕塑家本身的艺术想像力和创造力，他的意思是说在雕塑家动手以前，他所期待的那些理想造型早已成竹在胸了。

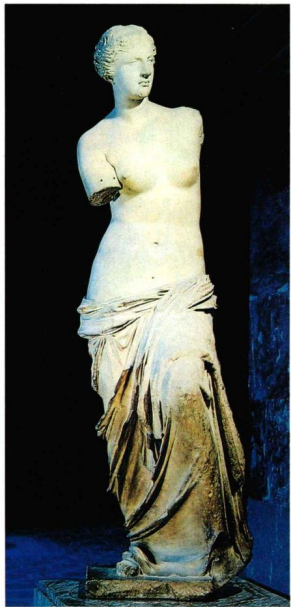
最早被人类从顽石中解放出来的“生命体”是旧石器时代迄今已有三万多年的雕塑作品《维伦多夫的维纳斯》，它的造型与古典的审美传统相去甚远，但它却通过对人体器官和躯体的夸张表现——肥大的臀部和丰隆的乳房，体现出了一种生命的张力，它是一种多产的象征，是史前人类对母性生殖的一种崇拜。而古希腊人创造

《维伦多夫的维纳斯》 石灰石
旧石器时代（奥地利）

的维纳斯的生命意义则主要是体现在审美价值方面，《米洛斯的维纳斯》便是其中最为典型的代表。它以S形的曲线造型实现了维纳斯优美的身躯和动人的体态。美神平静的表情和裸露的上身使整个作品显得高贵而又单纯，而断残的双臂反而在形式上更增加了一种视觉的美感，同时也引起了种种的猜测，更有好事者设计出了许多的修补方案。其实，古希腊雕塑对于我们来说不在于其完整与否，它真正的伟大之处就在于以一种和谐的比例、宁静的状态以及精湛的技术表现出了人的智慧和人体的魅力。即便它是破损的或是已成为碎片，这种精神也是永恒不变的。

《米洛斯的维纳斯》 大理石 公元前2世纪末

文艺复兴时代的雕塑家试图继承古希腊人的这种精神，他们在雕塑作品中也极力颂扬着人的智慧和人的价值，但他们的作品又无不印有时代的痕迹。米开朗琪罗的《摩西像》取材于《圣经》，摩西是古代以色列人的救星。在这一作品中，他是以一个体格健硕的老年智者的形象出现的：头上的一对犄角是智慧的象征，而垂挂到腰际的卷髯则象征着他的高龄；他目光锐利，充满着愤怒和警觉。双臂裸露，绽露出的青筋仿佛能让人感觉到他血液的流动。米开朗琪罗在这一作品中不仅表现出了摩西的智慧和情绪，同时也表

《摩西像》 大理石 米开朗琪罗(意大利)1475—1564

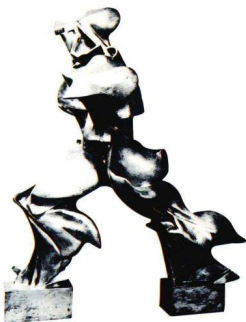
现出了他的身体内蕴涵着的强大的生命力。这一作品在某种意义上还寄托着作者的希望——在16世纪的意大利也能出现像摩西这样的救星，把祖国和人民带出动荡的深渊。到了19世纪，雕塑家们对雕塑传统的表现形式和手法提出了挑战，他们对人物精神状态的把握要甚于对所谓形式的考虑，罗丹的《巴尔扎克像》在这方面表现得尤为突出。在这一作品里，罗丹的目的并不在于对人物外在形象的逼真刻画，而在于表现这位要用笔征服世界的文坛巨匠的精神和气质。罗丹在形式上对传统审美标准的背叛立刻招致了许多的批评和谩骂，这一杰作被称为是“袋中的癞蛤蟆”，但他对自己的作品却充满了信心，宣称：“假如真理应该灭绝，那后代就会把我的巴尔扎克粉碎；要是真理不该死亡，那

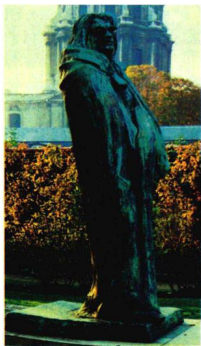
《张弓的赫拉克勒斯》 青铜 布德尔(法国)1861—1929

我向你们预言，我的雕像终将立于不败之地。”

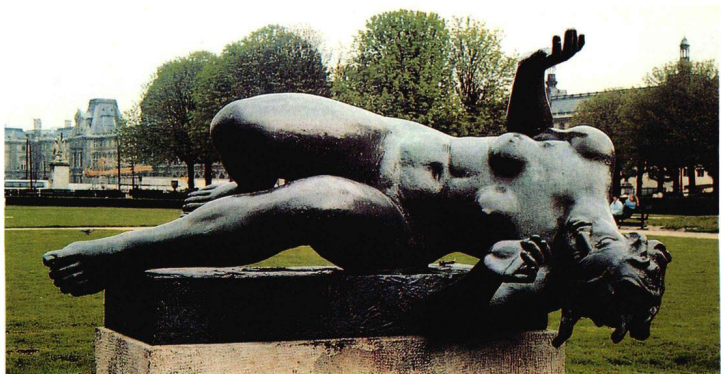
到了20世纪，雕塑艺术又有新的突破，它不仅在形式、媒材和技术等方面变得更加丰富，而且在观念上也变得更加多元。布德尔的《张弓的赫拉克勒斯》表现的是古希腊神话中的大英雄。它以夸张的造型，表现出了这位古代英雄强悍蛮勇的气质和雄健有力的躯体，从而让人感受到了一种超凡脱俗的现代艺术追求。而马约尔则强调人体雕塑应该保持古希腊艺术的那种纯净和单纯，在雕塑中追求原始的曲线美。他常把人体的自然律动用以象征一种自然或生态的现象，他的作品《河流》就是一个很好的例证。

《空间中独特的连续形体》青铜 波丘尼1882~1916

《巴尔扎克像》青铜
罗丹(法国)1840~1917

《河流》青铜 马约尔(法国)1861~1944

亨利·摩尔的《国王夫妇像》是对古埃及雕塑所作的最为精彩的现代演绎，他用抽象的形式再现了古埃及国王的精神特征并赋予了他们内在的生命。

《空间中独特的连续形体》是波丘尼的代表作，他在雕塑中融合了立体主义艺术的创造，因此他的作品看上去有点像毕加索的绘画。在这幅作品中波丘尼以自由变化的曲线和块面，生动地塑造了一个大步行走的人物形象，具有强烈的运动感，显示出了机器文明时代的一种特征。杜尚则石破天惊地将一个现成品——小便池作为艺术品搬进了博物馆，并将之命名为《泉》。他认为任何一件现成的东西，经过选择，把它放在一种新的环境中展示，并从与其实用价值无关的审美角度去审视，这件物品就成了艺术品，杜尚的观念彻底打破了艺术品与日常现成品之间的界限。

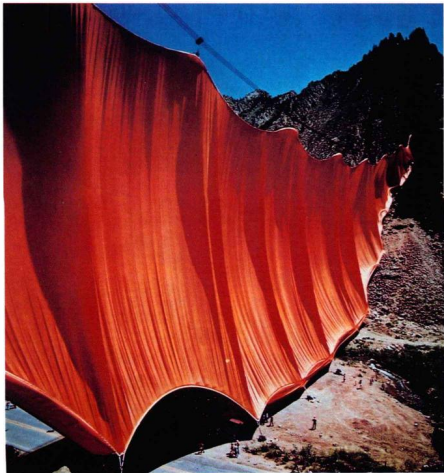
还有一种被称为“大地艺术”的雕塑作品，与传统的雕塑概念和形式已经相去甚远，是一种与自然融为一体的、极为壮观的艺术表现形式，克里斯托的《山谷大幕》用尼龙布、钢索将科罗拉多赖弗尔山峡进行了遮挡，其跨度有381米，最高处有113米多。克里斯托渴望把建筑、海滩、岛屿、山谷等都包裹起来，让人们从一个全新的角度去审视它们。他说：“我想展示我们以前从未看见过的东西，它不是一个意象，而是一个实体，就像埃及的金字塔和中国的长城。”

《泉》 现成品 杜尚(法国)1887—1968

大家谈

你认为现成品经过人的选择，在某种环境中展示，会成为艺术品吗？

《山谷大幕》 尼龙布、钢索 克里斯托 1935—

《吻》 大理石 罗丹(法国)1840~1917

最后,我们再来看看两个不同风格的艺术家就同一主题创作的雕塑作品:罗丹的《吻》和布朗库西的《吻》。罗丹在作品中采用了传统的裸体形式,以优美的造型和细腻的手法将两个年轻人的深情一吻表现得自然、生动、和谐而又浪漫。而布朗库西则在一块矩形石灰石上极为简洁地刻画出了两个紧紧拥抱在一起的青年男女,作品的表现形式虽然抽象,但主题却非常明确。至此,你是否意识到有时抽象艺术和具象艺术相隔并不遥远。

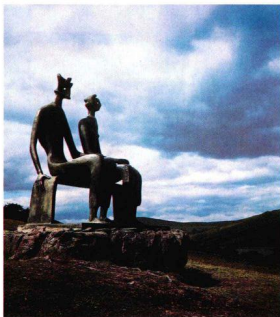
《吻》 大理石 布朗库西(罗马尼亚)1876~1957

感悟·发现·交流

讨论罗丹的《吻》和布朗库西的《吻》的不同。

探索两幅雕塑作品的艺术形式、手法、媒材……

交流各自对传统雕塑和现代雕塑的看法。

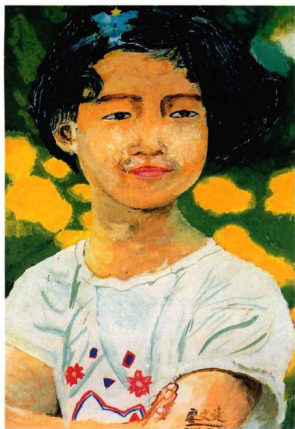
《国王夫妇像》 青铜 亨利·摩尔(英国)1898~1986

色彩语言与人物的存在·色彩人物练习

用色彩画人物如同画风景、静物一样，是在画你的感受和理解。一张人物画给我们留下印象的原因，无非是人物的形象特点和塑造人物时的绘画特点。而这些特点多半来自我们初见一个人时最清新的印象，于是我们会通过绘画的方式，寻找一个恰当的表现语言，来千方百计地表达这种印象。

在各种环境中，人的形象会受到周围颜色的影响而形成有趣的色彩关系，而光线更使色彩变幻莫测。色彩表现的方式是多种多样的，不一定是越复杂、越丰富才越好。还是根据你的印象来选择色彩的表现方法，但或简或繁都必须有一个统一和谐的色调，这是色彩画令人愉快的地方。

当你面对想画的对象时，首先要对人物和背景综合形成的色调有个了解。肤色、服装、墙体、桌椅或是天空、树木等等，从组成画面的几个大块来衡定色调；然后在丰富细节的色彩时注意对比色的大小和分布不要破坏和改变色调的和谐性。标准很简单，就是眼睛看得舒服。还有，光线会改变色彩，也给画家带来了表现色彩的机会，你切不要放过这个机会！

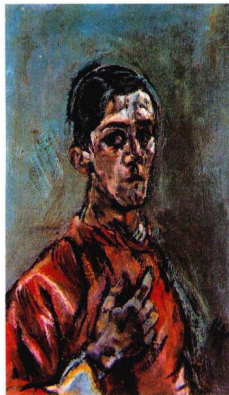

《肖像》水粉 学生

这是一幅学生的习作，对形和色彩都有很不错的直觉。整个画面是黄绿的色调，少量的红色和蓝色起到丰富色彩的效果。造型非常肯定，用笔轻松率直，很有表现力。只是脸上的亮颜色，没有明确的色相，像两团面粉，应该注意亮颜色不能只加白粉，深颜色也不能光加黑，要和周围的颜色比较，辨别出是偏哪种颜色的亮或深。

小知识

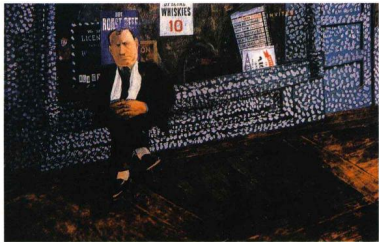
不同的画笔会产生不同的笔触效果。作画时根据你的需要选择相应的画笔即可。

《自画像》 油画 科科什卡(奥地利)1886—1980

好多画家喜欢画自画像，是不了解自己，想通过自画像来加深对自己的了解？还是太了解自己，为了孤芳自赏？

也许画过之后你会有自己的感想。

《修拉的午餐》 蛋彩画 夏班(美国)1898—1969

这是一幅带场景的人物画：一位坐在饮食店门口穿着黑色礼服的男子，蓝灰色中印着白点的店面和褐色的路面，显得沉闷。空荡荡的街面和横七竖八的文字广告更令人不安。这是夏班根据图片(见附图)所绘的作品，他常以下层人的生活场景为题材，创作人物画。

(附图)

小知识

准备一瓶清水，可调制颜料及清洗画笔。

《在草地上》 水粉 学生

这位学生用点彩的方式，表现了丰富的有光感的色彩，也表现了松软的草地和树木，对人物和场景的塑造很出色。只是在绿色调的画面中，紫褐色的人物过于凸现，不太协调。

《杂技演员》色粉笔 毕加索(西班牙)1881~1973

这是毕加索玫瑰色时期的作品，画家居然把一种色调作为一个时期内的固定色调，来表达这一时期的主题内涵，可见色调和精神的一致性。

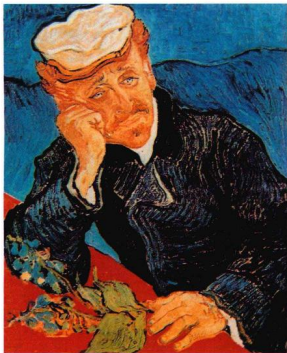
《亨利》彩色铅笔 霍格尼(英国)1937~

霍格尼是一位现代画家，这幅画在以白底为主的画面中，深绿的窗口衬托着人物的肤色和红白相间的布帘，蓝色的阴影和一点嫩黄色使整个画面明朗、舒适，再加上无拘无束的用笔，令人放松、舒坦。

《沙发上的女孩》水粉 学生

色彩绘画也不一定都要画在白纸上。你看得出这幅画特别的技法吗？粉绿的色调中有些细小的暖色呼应，很好看。

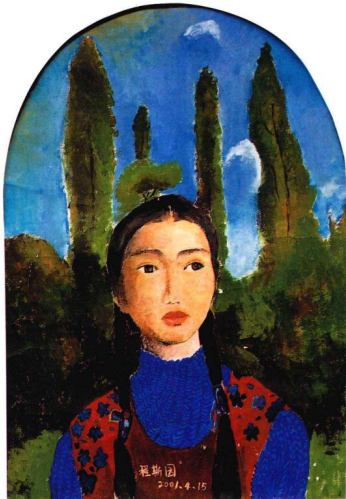

《肖像》 油画 凡·高(荷兰)1853~1890

响亮而沉稳的色彩对比是凡·高的色彩语言。凡·高是一位有古典精神的现代画家，他希望从形的表现来体现内心的世界，但他也依赖感官的刺激来提高视觉印象，因此他的作品色彩鲜艳，而且带有放纵和很用力的笔触，显示了内心执着的追求。

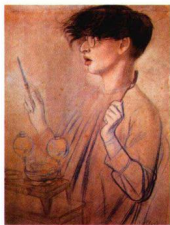
《马戏团》 纳希 杰斯普(法国)1889~1965

这是郊外的马戏班中一群小丑在树影中的合影。画家用黑线勾勒了人物的形状，然后皴擦了一些模糊的阴影，加上斑斓陆离的色彩，整个画面变得熙熙攘攘。因为有黑线的描绘，色彩和阴影的涂抹就非常随意，显得轻松自如。明亮的天空使画面有了空间，也变得完整起来。

《同学》 水粉 学生

这幅肖像画有较好的塑造能力，无论是形和体积的表现都很结实、饱满，形象特征也十分鲜明。画面的色调和谐而稳重，色块之间有呼应，也有恰当对比。用笔也很朴实，只是衣服上也应该有些暗部的表现，这样与脸部和背景都能统一。

《煎蛋》 铅笔淡彩 卡尔·霍珀(德国)1878~1955

虽然是轻描淡写，但处处显示了画家灵巧和优美的造型风格，颜色单纯但雅致怡人，对人物形象与神情的捕捉非常生动，让人感受到了一个美好的清晨。

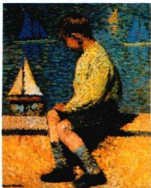

《少女和植物》 色粉笔 弗洛伊德
(德国)1922~

这是弗洛伊德的早期作品，造型很严谨，色彩也单纯，使人物和场景的形状变化显得格外突出。画家对五官的刻画更是充满兴趣，这位少女的眼神仿佛要告诉人们什么。

《在公园里玩模型船的男孩》 油画 马马丁
(法国)1860~1943

这是一幅点彩派的作品，很丰富的色彩交错在一起，令人炫目。这是追寻自然的一种表现，满足视觉的感官作用。在这里冷暖色的对比，也完全为了制造光感，让人通过画面去回忆曾经领略到的阳光下一瞬间的欢乐。

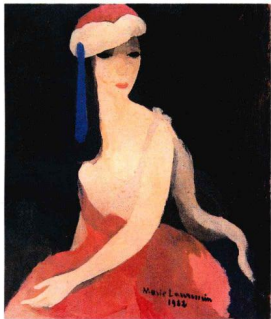
《窗外的飞鸽》 油画 巴尔蒂斯(法国)1908~

巴尔蒂斯是一位理智的画家，他崇尚古典精神和东方文化，颜色和造型在他那儿都有象征意义。在这幅画中，一片迷茫的阳光里，鸽子在飞翔，深绿的橡树叶生气勃勃，男孩抬起白皙的脸，满眼都是向往。

《两个白衣女子》 油画 马蒂斯(法国)1869~1954

场景中的两个女子似乎只是为色彩而存在的，更不用说地毯、门窗、桌椅。如果说用颜色来表现世界，不如说马蒂斯是用颜色来创造世界，他不去追逐表面的光影色彩，也不是理智地用颜色关系去说明什么意义，只要颜色之间能组成一个美妙的色调就够了。于是，马蒂斯的画就成为真正意义上的画，赏心悦目。

《少女》 油画 玛丽耶·劳伦生(法国)1885—1956

这算是很简洁的人物画了，几乎是平涂的色块，在深色背景中，暗红色的裙子和帽子，帽檐下的阴影中两只黑色的大眼睛，一点嫩红色的嘴唇，这一切都把肌肤衬托得透明、洁净。垂着的蓝色绶带是画面中惟一的冷色，使画面娇艳了不少。显然，玛丽耶·劳伦生也是为了色调的优美而作画的。

《自画像》 油画 勃纳尔(法国) 1867—1947

这幅自画像体现了一个美丽的色调，处在顶光下的头部成橘红色，在亮部的黄色和深紫色的衣领的对比下，显得非常透明。紫红色外套和肤色形成画面的主要色块，而墙上的浅蓝色给整个画面带来了生机，使色调活跃而透明。

《喂》 红色粉笔、水彩 伦勃朗(荷兰) 1606—1669

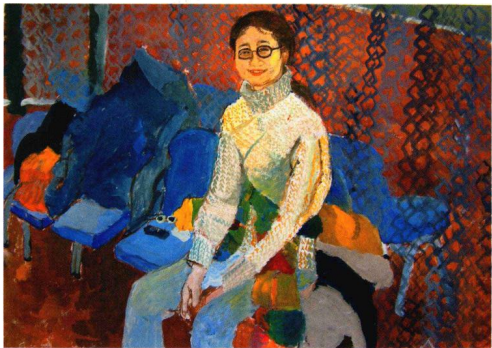
怀抱婴儿的妇女正在一匙一匙地喂着宝宝，画家伦勃朗用了红色的粉笔表现烛光中的暖色，而用蓝色补充了背光中的阴影，对比出烛光的明亮，又烘托了母爱的主题。

感悟·表现·交流

你能否凭着最初的印象，画出对象的色彩特点？

你可以在画中确定一个和谐的色调吗？

请完成人物写生1~2幅，说说你对用笔的感受。

小秘密

她是我的同学，所以我画起来特别轻松。你也可以选择熟悉的人作为你绘画的对象，试试看。

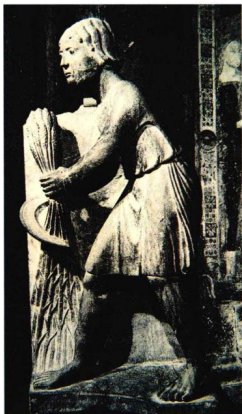
我用的是水粉颜料。

体积与空间中的生命·雕塑练习

我们小时候都有这样的爱好：和上一块泥，做个小泥人、小动物、小房子什么的，比画画来得痛快，不管像不像都觉得可爱。其实这就是雕塑语言的魅力，用立体的方式表达对形的理解，不同的理解也就有了不同的表现形式。比如造型规整端庄，较少的雕琢表现出醇厚、质朴的形象；也有灵活多变的造型，表现生动、优美的姿态；利用手捏或斧凿的痕迹则能加强雕塑语言的表现力。

雕塑可以分成浮雕、圆雕和装置雕塑三个大类别。浮雕是在一个平面上雕刻或塑造出凸起的半立体形象，可以展开人物和场景的组合，因此能延伸出情节和内容。而圆雕是独立在空间中，四周都能观看，也就不能和场景连接。装置雕塑则是以现有实物拼装而成的雕塑作品。

以立体的方式表现形象是雕塑艺术的特征，也是雕塑和其它绘画艺术最大的区别。雕塑以它立体的视觉效果给人以极亲切的感觉。

《收获》 石料 13世纪欧洲古代雕刻

这座雕像镶嵌在神庙里，用来感谢神灵带来丰收，描绘了具有宗教色彩的劳动场景，气氛较为庄重。表现手法简练而浑厚，程式化的动作和质朴的手法相统一，这是古代宗教雕塑代表作品。

《入神的圣泰洛莎》大
理石 贝尼尼(意大利)
1590~1680

文艺复兴以后，平民习俗和炫耀技能开始盛行。17世纪贝尼尼的这座雕像是这个时期的代表作品。对衣褶和人物动态的塑造优美至极，有了生命的大理石也楚楚动人。

《舞蹈演员》 青铜·布料 德加(法国)1834~1919

德加是一位画家,但也爱做雕塑,最出色的作品就是这些小小的舞蹈演员塑像。这也是他的绘画的主要题材,他常常在排练厅、剧场观看,他熟悉她们的生活,更喜欢她们一举一动中优美的姿态。这个雕塑描绘了正在休息的芭蕾舞演员,昂着头舒展着脖子,松弛着疲倦的身体。扎布带的发结和柔丝轻纱的衣褶,给小姑娘增添了一份俏丽和活泼,小小的雕像充满了生命活力。这件作品综合使用了多种实物材料,在当时是一种有勇气的尝试。

《男子头像》 青铜 罗丹(法国)

1840~1917

这是罗丹对人物心理描写较为突出的一件塑像,可以从细微的表情中体察到人物复杂的内心活动。更可贵的是这些丰富的细节描写,处处都体现了雕塑语言的存在,让人感受到了艺术表现的魔力。

雕塑过程举例

粘泥

刀刻

制作肌理、划痕

准备铁丝支架

手工控制动态

完成稿

《母与子》青铜 亨利·摩尔(英国)1898~1987

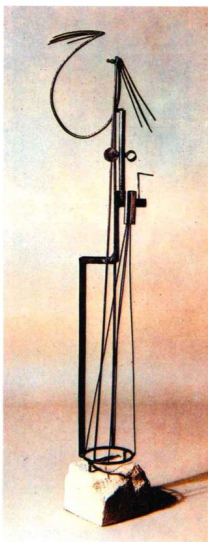
亨利·摩尔是现代雕塑家，他的艺术特点就是放弃细节。二次大战时他在防空洞里见到缠满了绷带的伤员，曾给他启发。没有细节，简洁的体积结合是不是更能体现雕塑的宗旨？没有人工的雕琢会不会让人更好地体会雕塑的构造？摩尔做到了这一点，他成功地展示了纯朴的雕塑语言。

《小公主》紫砂泥 学生

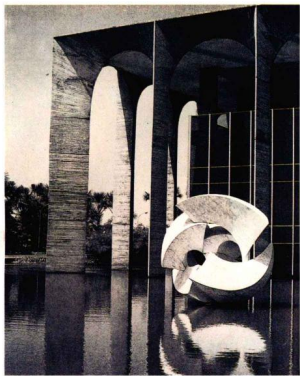
《母性》铁制品 冈查列兹(西班牙)1876~1942

初看起来，将这件雕塑定名为《母性》，有些费解。细看就会发现艺术家用象征手法表现了母性特有的窈窕身姿，这些粗细不同、形状不一的铁制品，在疏密有致的结合中营造出精巧、秀美的感受，让人产生对母亲和女性的美好联想。

《Elanet Chate》青铜 波切尼(法国)1897~1961

雕塑一旦走出了写实的范围，就不再有叙述故事的义务。波切尼的雕塑利用了弯曲、翻动的折边表现柔美、润滑的质地和意外组合中的变化，体现了一种纯粹的美感，给人以轻松的享受。

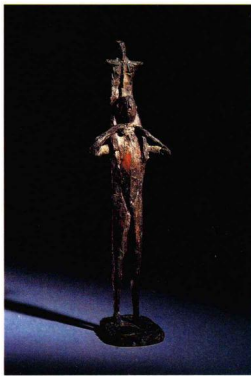

《水树边的雕塑》石料 (巴西) 1957

有了现代的雕塑，现代建筑就不再孤独，共同的构造特性，使它们不仅能相安无事，而且能相映成趣。在这件作品中，方形和条状的建筑结构，衬托着球形、块状的雕塑作品，既有对比又有统一。材料上相近，而颜色上有区别，加上水池的呼应，简直妙不可言。

小知识

本课的学生作业是用紫砂泥先搓些泥条，捏些泥片，再根据自己的需要在徒手控制的同时加以使用。

《父子》青铜 马利尼(意大利)1901—

原始时期的雕刻，往往能给现代雕塑以重要启示。用想像力代替精美的人工雕琢，象征性的造型是不是更能给人想像余地？事实也确实如此，如果把父子雕刻得栩栩如生，也只能是平时所见的再现，而要能在心底发出感慨的，多半是感受和想像力的融合。

《二泉映月》综合材料 学生