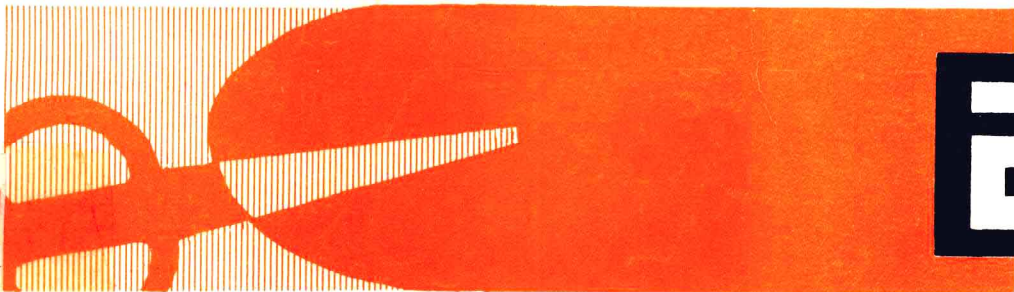
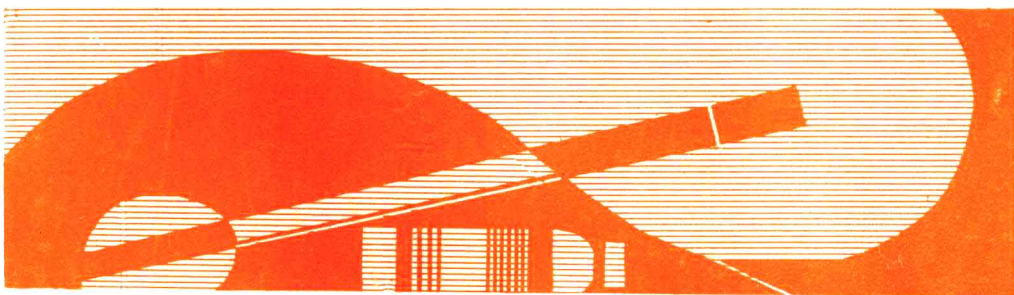
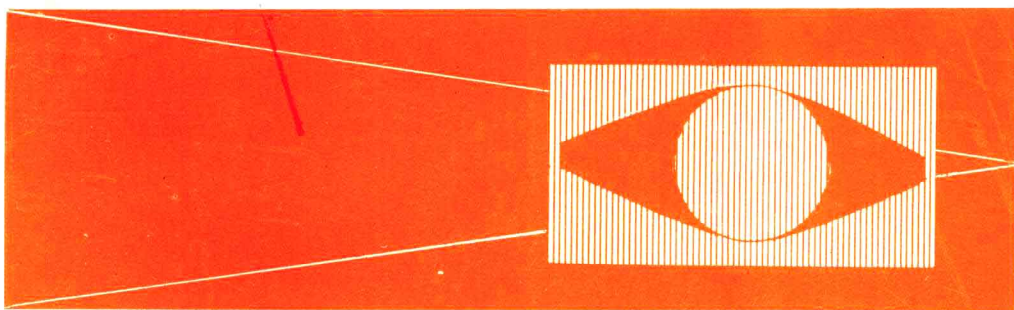

经国家教委中小学教材审定委员会审查试用
九年义务教育三年制初级中学美术试用课本第二册

美术

教学参考

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

美术教学参考

(第二册)

岭南美术出版社

美术教学参考
九年义务教育三年制初级中学美术
试用课本第二册

岭南美术出版社出版

广东省新华书店发行

肇庆新华印刷有限公司印刷

1993年12月第一版 1998年10月第六次印刷

开本:787×1092(毫米) 1/16 印张:6

ISBN 7—5362—1068—x

G·66 定价:6.50元

前 言

受国家教委委托,由岭南美术出版社选聘中国教育学会美术教育研究会和广东教育学会美术书法研究会组成编委会,依据《九年义务教育全日制初级中学美术教学大纲(试用)》的基本精神与要求编写的九年义务教育三年制初中美术试用课本(沿海版),已经国家教委中小学教材审定委员会全部审查通过,并在全国范围内试用。

为了让各地广大美术教师更好地了解、熟悉、领会和掌握教材的编写宗旨、编写方法,便于使用教材,提高教学质量,适应教学改革的需要,我们组织编写了这套《中学美术教学参考》书,以供中学美术教师和高、中等师范院校美术教育专业教育实习生备课与进修教材教法之用。

这套《中学美术教学参考》书分六册,与沿海版初中美术课本相配套,其主要内容包括:一、沿海版初中美术课本使用指导;二、各册各课教材分析、参考教案和教学参考资料;三、教材使用经验介绍。本套《教参》编写体系新颖,理论联系实际,言之有物,是使用沿海版初中美术教材必备的教学工具书。

本书由沿海版初中美术教材主编、深圳市教育局教研室主任、特级美术教师张文祺主审、沿海版初中美术教材特约撰稿人、广州美术学院美术教育研究室副主任、副研究员范凯熹主编。参加编写工作的有广东省内中师与中学的美术教师和教研员王天一、戴立德、林懋生、龙崇明、李蔚、罗开源、邓子平、朱晴、岑业英等同志。张文祺同志负责全书审定工作,范凯熹同志负责全书策划、统稿、改稿和部分写稿工作。其他同志承担的工作详见各篇署名。

由于编写时间仓促和水平所限,不当之处恳切希望广大美术教师在试用过程中提出宝贵意见,以便再版时修订。

岭南美术出版社美术教育编辑室

沿海版初中美术教材编委会

1993年5月

目 录

初中美术教材(沿海版)第二册简介·····	(1)
初中美术教材(沿海版)第二册课业类型课时安排表·····	(3)
第一、二课 中国绘画作品欣赏——古代和现代人物画、花鸟画 和静物画·····	(4)
第三课 中国花鸟画——花鸟画的特点与风格·····	(12)
第四课 写意花鸟画——英姿焕发的红棉花·····	(20)
第五课 写意花鸟画——活泼可爱的飞雀·····	(24)
第六课 写意花鸟画——栩栩如生的虾·····	(27)
第七课 人物画——人体比例结构的表现·····	(30)
第八课 人物画——人物动态的表现与速写·····	(35)
第九课 色彩基础知识——色彩的对比与调和·····	(41)
第十课 平面构成设计——面与色的构成·····	(50)
第十一课 基础图案设计——夸张变化的图案造型·····	(54)
第十二课 基础图案设计——富有韵律的图案纹样·····	(61)
第十三课 美术字设计——黑体美术字的变化与装饰·····	(67)
第十四课 应用设计——简练概括的标志·····	(77)
第十五课 应用设计——主题鲜明的书籍封面·····	(82)
第十六课 版画——纸版拓印的趣味·····	(86)

初中美术教材(沿海版)第二册

简介

沿海版九年义务教育初级中学《美术》教材第二册,已经国家教委中小学教材审定委员会审查通过批准试用,是沿海地区九年义务教育初中一年级下学期使用的美术课本。本册教材涉及面较广、要求较高,为帮助教师备课、上课,现将教材简介如下:

(一) 本册教材的主要教学目标:

本册教材以线面造型的视觉语言训练为主线,主要通过中国花鸟画、人物画、纸版画的欣赏和艺术实践,以及设计基础和应用设计实践的训练,使学生体会理解中国花鸟画、人物画的特点与美感,提高对民族艺术价值的认识,具备初步的欣赏能力;培养学生使用我国传统的绘画工具,进行花鸟画和人物画的技能训练,初步尝试中国画与版画的表现方法;进一步培养学生认识平面构成与图案的表现方法,掌握必要的平面设计基础知识,初步学会平面设计的应用能力,使美术欣赏、绘画表现与应用设计能力有所提高。

(二) 本册教材的知识体系:

1. 视觉造型语言训练体系——在第一册教材点线造型训练的基础上,转向线面造型训练,并辅以简单的应用实践训练。色彩与构图训练仍贯穿始终。

2. 欣赏教学体系——在第一册教材概述美术分类后,转向分门别类介绍、欣赏美术作品,本册重点为中国绘画(含花鸟画、静物画和人物画)。

3. 绘画教学体系——配合中国绘画欣赏的内容,组织花鸟画、人物画(速写)和纸版画教学。

4. 工艺设计教学体系——在第一册点、线与色的平面构成训练基础上,转向面与色的平面与色彩构成训练,并强化传统图案构

成教学,结合应用,安排简单的设计实践。

(三) 本册教材与教学大纲的衔接:

本册教材根据《九年义务教育初级中学美术教学大纲》编写,大纲中规定的欣赏、绘画和工艺的知识点,如中国绘画欣赏、中国水墨画、艺用人体比例结构、版画、平面构成、色彩构成、基础图案、美术字、平面应用设计等,均在教材中能充分体现,教材与教学大纲衔接较好。

(四) 本册教材的素质教育的重点:

本教材强调素质教育,第二册的重点是加强民族文化艺术的介绍,认识人的内在美与仪态美(含人体美),将美学因素运用于生活和学习实践,继而增强学生的民族自尊心、自信心,完善学生的思想道德品质教育,丰富自己的学习生活。

(五) 本册教材的教学要求:

1. 在欣赏教学中突出介绍中国特别是唐代以后的优秀花鸟、人物画家,特别着重介绍广东近、现代著名的岭南画派大师,注意其它画种(如水彩)画家对花鸟、静物、人物画的表现,从形式感角度入手,分析画家内心世界和精神境界。

2. 在绘画教学中可适当结合当地名花、名鸟(如市花、市鸟)组织教学,强调对植物、动物、人物的生态和神态规律进行造型训练。

3. 在工艺设计教学中,以线、面、色构成的综合训练为主,进行具象造型训练,紧密结合学生生活实际,强调知识技能的应用。

(六) 本册教材的单元安排:

本册教材共分六个单元。第一单元欣赏课,含《中国古代和现代人物画欣赏》、《中国花鸟画和静物画欣赏》、《花鸟画的特点与风格》三课,其中第三课是欣赏与绘画之间的中

介衔接课；第二单元为花鸟画绘画课，含《英姿焕发的红棉花》、《活泼可爱的飞雀》、《栩栩如生的虾》三课；第三单元为人物画绘画课，含《人体比例结构的表現》、《人体动态的表現与速写》两课；第四单元为设计基础课，含《色彩的对比与调和》、《面与色的构成》、《夸张变化的图案造型》、《富有韵律的图案纹样》四课；第五单元为设计应用课，含《黑体美术字的变化与装饰》、《简练概括的标志》、《主题鲜明的书籍封面》三课；第六单元为版画课《纸版拓印的趣味》一课。全教材共 16 课，按 18 课时安排，除工艺课中平面构成与图案纹样两课各安排 2 课时外，其余课均可安排 1 课时。各地还可根据本学期教学周的长短，适当安排一至两课时的乡土或自编教材。

（七）本册教材使用建议

1. 有条件的学校可组织学生参观当地美

术馆或博物馆的中国绘画藏画，条件不够的学校，教师应购买或借来有关图书资料让学生欣赏。

2. 与兄弟学校联系组织一次人物画竞赛活动，主题诸如“我爱我师”、“我最敬爱的人”之类，赛后可组织一次作品展览。

3. 作业安排适当，有些类似的课程可由教师自行划定为必学或选学课题。

4. 应用设计课程可结合教室布置和环境美化，进行学生实践活动。

5. 教材可利用教学幻灯片和录像片进行辅助教学，教学幻灯片与录像片已由岭南美术出版社美术教育编辑室与广州美术学院美术教育研究室联合编制。订购联系地址：广州美术学院美术教育研究室，邮政编码：510261，电话：020（区号）4449383 转 40。

（教材简介由范凯熹撰写）

初中美术教材(沿海版)第二册课业类型课时安排表

单元	课次	页数起讫	课业类型	课 题 内 容	课时节数
一	1	2	欣 赏	中国绘画作品欣赏——古代和现代人物画欣赏	1
	2	4		中国绘画作品欣赏——花鸟画和静物画欣赏	1
	3	6		中国花鸟画——花鸟画的特点与风格	1
二	4	7	绘 画	写意花鸟画——英姿焕发的红棉花	1
	5	8		写意花鸟画——活泼可爱的飞雀	1
	6	9		写意花鸟画——栩栩如生的虾	1
三	7	10		人物画——人体比例结构的表現	1
	8	11		人物画——人体动态的表現与速写	1
四	9	12	工 艺	色彩基础知识——色彩的对比与调和	1
	10	14		平面构成设计——面与色的构成	2
	11	15		基础图案设计——夸张变化的图案造型	1
	12	16		基础图案设计——富有韵律的图案纹样	2
五	13	18		美术字设计——黑体美术字的变化与装饰	1
	14	19		应用设计——简练概括的标志	1
	15	20		应用设计——主题鲜明的书籍封面	1
六	16	封三	绘 画	版画——纸版拓印的趣味	1
	17		乡土教材	自 编	1—2

第一、二课 中国绘画作品欣赏——古代和现代人物画、花鸟画和静物画

(2 课时)

一、教材分析

本课是第一册美术分类知识教学之后的美术欣赏课,从这开始,将分门别类地去进行欣赏教学。本课分两课时完成,先欣赏人物画,后欣赏花鸟画。

中国绘画是世界两大绘画体系之一——是东方绘画体系的代表。她历史悠久,民族文化特征突出,在世界艺术之林中占有重要地位。因此,教学大纲所定的“教学内容和要求”中,一年级除了“初步了解美术分类的知识”,还有“欣赏中国优秀美术作品”的规定。

人物画欣赏和花鸟画欣赏,又分为古代和现代两部分。所选的图版都是这一绘画艺术发展成熟以后的代表作品,如人物从唐始、花鸟从宋始。这并不是说这两类绘画艺术从此才出现。其实,在此之前早有一个逐步发展的过程。但因中学阶段的教学目的和课时所限,才直接选出这些作品欣赏,让学生对中国绘画的基本面貌和特征有个大概、初步的了解。

二、参考教案

(一) 教学目的:

通过欣赏中国绘画中的人物画和花鸟画作品,使学生了解中国人物与花鸟绘画的成就和优良传统,认识中国绘画基本的艺术特征。

启发学生热爱祖国的优秀传统文化,增强爱国主义精神。

(二) 教学重点:

重点欣赏唐宋以来中国人物画与花鸟画的优秀作品,讲授中国绘画独特的艺术特征。

(三) 教学难点:

了解、认识中国绘画具有鲜明的民族形式和风格;描绘物象主要运用线条、墨色来表现形体、质感,有高度表现力;并与诗(文学)、书(书法)、印(篆刻)相结合,达到“形神兼备、气韵生动”的效果;作画工具、材料、装裱形式独特。

为了突破这个难点,欣赏教学应多次归纳到线条、传神、诗、书、画、印,并结合物料、形式方面去把握。

(四) 教具准备:

欣赏图片、幻灯片,展示中国画工具材料等。

第一节 中国古代与现代人物画欣赏

1. 组织教学:(5 分钟)

新学期开始,向同学们问候假期好;询问学生假期参加了什么与美术有关的活动,鼓励他们把这些有益的活动写进作文里或把自己的美术作业(或活动照片)给同学观看;老师简略介绍本学期美术教学计划。

2. 讲授新课:(25 分钟)

首先挂出中国人物、山水、花鸟画的图片,讲述中国绘画分科知识;然后挂出人面鱼纹陶盆、汉代帛画、汉画像石人物图、敦煌壁画飞天等,讲述中国人物画在没有形成独立画科之前就已经出现;再后挂出或放映与教材所列图版时期大致相同的其他人物画作品,结合第 2 页作品,说明人物画成熟后成为独立的画科。

逐幅介绍第 2 页上的 5 个图版。分绢画、纸面白描、壁画、版画简要说明。重点指出以线造型和传神的艺术特征,引导学生欣赏富有表现力的线和画幅表达出的人物精神面

貌。

欣赏现代人物画作品(封面画和第3页),讲述现代人物画从描绘对象到艺术风格的时代感。

3. 阅读讨论:(10分钟)

欣赏图版并阅读说明,找出自己喜爱的古代作品和现代作品各一幅。提问两位同学,回答为什么喜欢这幅作品。

4. 总结、布置作业:(5分钟)

概括讲述中国人物画的成就和特色;布置学生课后搜集中国、外人物画,通过对比更进一步理解中国人物画的艺术特色;布置学生收集中国花鸟画作品,为下一节课作准备。

第二节 中国花鸟画和静物画欣赏

1. 复习人物画欣赏:(10分钟)

提问两位学生,用收集到的图片对比说明中国人物画的艺术特征。

2. 讲解新课:(20分钟)

用图片或幻灯向学生展示花鸟画图片多幅,介绍花鸟画以自然界植物、动物为描绘对象,表现出画家热爱自然并艺术地再现它们的愿望和与自然和谐统一的生活情趣。早期的花鸟画,从五代到宋,重视实地写生,所以,中国古代画论中常把花鸟画称之为“写生”。元代文人画正式确立,花鸟画是文人画中占统治地位的画科,从此后的大量写意花鸟画以表现画家抒发意兴和情怀为特征。不论是工细、写实的,还是粗括、写意的,都反映出画家热爱生活的情怀和透过笔墨、诗文等显露出的智慧和特性。

在讲解中,可重点介绍广东画家的作品和简况。幻灯片可与挂图结合使用。

3. 讨论:(10分钟)

引导学生从课本或自己收集的作品中选出最喜爱的一幅,讲出自己的看法。如学生有从挂历中选出的,可请他到台上出示给全体同学观看,并鼓励他讲出作品的作者、作品的内容和观后感。

学生收集到的好作品,教师可借用到其他班级展示。

4. 总结、布置作业:(5分钟)

概括总结花鸟画欣赏的成绩,表扬收集作品的同学和大胆参加讨论的学生。

布置学生继续收集花鸟画作品,准备以后的四课花鸟画课程所需的工具和材料介绍。

三、中国绘画作品欣赏 教学参考资料

封面 转战陕北

《转战陕北》是一幅描写解放战争时期毛泽东同志坚持在陕北与数倍敌军周旋,指挥人民解放军巧妙挫败敌军、保卫延安和陕北革命根据地的历史画。作者是我国现代著名画家石鲁。

石鲁(1919—1982)。原姓冯,因倾心崇拜石涛和鲁迅,改名石鲁,四川仁寿人。1936年毕业于成都美术专科学校,1939年参加革命。建国后,历任中国画研究院委员、中国美术家协会陕西分会主席、陕西中国画院名誉院长等职。早在40年代,就从事版画、漫画、连环画、年画等创作,反映人民战争生活。后期致力于钻研中国画,勇于探索创新,富有时代气息和独特风格。

石鲁是“长安画派”(赵望云、方济众、康师尧等)中的可以在全国争雄的一位极富实力的艺术家。他不仅有许多绘画创作,还写过不少剧本,最有名的是《暴风雨中的雄鹰》和《金银滩》。50年代石鲁移居西安,开始研究中国画,并对诗、书、金石都感兴趣。他是一位多能画家,在人物、山水、花鸟画上造诣俱深,个性独具,用自己的眼睛去看去发现,用自己的手去运用笔墨,这使他的技能远远高出许多同辈人。

《转战陕北》一画是石鲁的代表作。这幅画来自生活,有浓厚的生活气息,气势磅礴,是一幅佳作。作者在画面造型上运用统一、归纳的方法,将毛主席的身影以及身影前山后山,都纳为方形,方的锐角又都被“磨”掉而“寓圆于方”。这样,通过有浑厚感的形体,产

生出磅礴之气势。画面的色彩运用了对比的方法,突出了毛主席站立在浑厚高耸的前山上,而远山则大片地减弱,特别是人物的周围,基本上是空白。在构思上更巧妙的是画面上没有画出千军万马,但读者可以想象到整个陕北的山川、村寨里都活跃着人民子弟兵,使得自然气势与人物精神融为一体。

第一页 柳鸦图

《柳鸦图》是北宋倒数第二位皇帝赵佶的作品。赵佶在位(1100—1125)期间,政治腐败,穷奢极侈,任用蔡京、童贯等汉奸把持朝政,推行“守内虚外”政策,阶级矛盾激化,河北、山东、江南等地农民暴动迭起。宣化七年十二月(1126年1月),传位子赵桓(钦宗),自称“太上皇”。靖康二年(1127),与钦宗一起被金兵俘虏,后死在五国城之越巂(今黑龙江依兰)。赵佶在位时广收历代文物、书画,扩充并亲自掌管翰林图画院,将画院列在其他各院之上,并用科举办法选拔画家;还指使文臣编辑《宣和书谱》、《宣和画谱》、《宣和博古图》等书,对书画艺术起了推动和倡导作用。赵佶也擅长书法,自创“瘦金(筋)书”,也写狂草,传有真书及草书《千字文卷》等书迹。绘画重视写生,以精工逼真著称,工花鸟,相传用生漆点鸟睛,尤见生动。但不少作品是画院中人的代笔。存世画迹有《芙蓉锦鸡图》、《柳塘芦雁图》、《瑞鹤图》、《摹张萱虢国夫人游春图》等。

《柳鸦图》展示了大自然之中极富情趣的一角,又是特有的一个瞬间。作者捕捉了生活,进行了巧妙的构思,生动地把看似平凡的草木、小鸟跃然于纸上。在构图上,作者极善经营位置,如右下角的树干、野草紧密凝重,突出地衬托出左上一大片任鸟欢唱跳跃的空间。在墨色的运用上极富变化,如树干的苍老、野草的茁壮、柳枝的多姿和柳条的轻盈,都极大地发挥了国画工具材料的表现力。在用笔上,粗细与长短的线,流畅与顿蹴的线,实在与虚渺的线,这之间的差别都在笔端显

现,由此可见宋代的花鸟画,一直是占着主流的地位。

第二页 捣练图

《捣练图》是唐代画家张萱的代表作品。此画是赵佶摹本,现藏于美国波士顿美术馆。

张萱,京兆(今陕西西安)人。玄宗开元十一年(723),与杨升、杨宁同时任史馆画直。工画人物,以擅绘贵族妇女、婴儿、鞍马,名冠当时。曾作《明皇纳凉图》、《整妆图》、《卫夫人像》、《长门怨词》、《宫中七夕乞巧》、《望月》等。特擅描写宫女们迫处深宫的幽怨。相传他已观察到面部与耳朵在色彩上的差别,因此,他笔下的妇女常用朱红色晕染耳根。

《捣练图》表现的是当时妇女从事加工织物的劳动情景。妇女使用胰子之类原料,把生丝织成的缣帛加以浸泡、杵捣,再进行拉展、烫平、修整,使其质地柔软,色泽光洁。画中人物体貌丰腴,神态雍容,表现出唐代社会女性追求丰满美的时代风尚。画省省略了场景什物,突出了人物的活动。画幅左右和下部,色彩和勾勒都相对减弱,加强了主要人物的突出地位。画幅右下部增加一女孩和一器皿,使布局有了疏密变化,也使左面人物体块较大及主要人物重心左倾取得了平衡。

牧马图

《牧马图》是唐代画家韩干的代表作。

韩干,京兆(今陕西西安)人;一作大梁(今河南开封)人。年少时为酒店雇工,尝收酒钱于诗人、画家王维家中,受其感染,就地戏画一些人马的形象。王维奇其意趣,决定资助韩干习画,经十余年修研,已擅画肖像、人物、鬼神、花竹,尤工画马;又从师画家曹霸学习写生,重描绘风采神态。后召入宫中,官至太府寺丞。玄宗李隆基观其画作时与他的对答(见课文),成为后世佳话。画迹有《龙朔功臣图》、《姚崇像》、《安禄山像》、《玄宗试马图》、《宁王调马打球图》、《内厩御马图》等,可见画作多为宫廷人物及名马。课本印出的《牧马图》,为《名绘集珍册》之一,图录于《故宫名画

三百种》。但此图版左边少印了赵佶题写的“韩干真迹”四字。此图描绘了一牧马人与两匹马漫步郊外的情景。前面被放牧的马是此画的主角，神态坦然中略带傲气，它款步向前，似被前方景物所吸引。牧马人与被骑坐的马，都把注意力投向它，造成两马一人如散步的朋友在亲切地交谈那样的融洽气氛。此图上的骏马，不论从形态还是从结构上看，都很完美。可见，走兽已在唐代形成了一个独立的画科。如唐代张彦远所著《历代名画记》中将中国画分为人物、屋宇、山水、鞍马、鬼神、花鸟等六门；这里，“鞍马”是六门之一；至北宋，《宣和画谱》则分十门，“畜兽门”是其中之一门，说明已不只限于鞍马，而扩大了范围，归纳成“畜兽门”。

维摩诘图

《维摩诘图》传是北宋画家李公麟的作品。

李公麟，字伯时，舒州舒城（今属安徽）人。神宗熙宁中进士，官至朝奉郎。居京师十年，不游权贵之门，以访名园荫林为乐。元符三年（1100）病痹告老，居龙眠山，号龙眠居士。好古博学，喜欢收藏钟鼎古器及书画，与苏轼、黄庭坚、米芾等人交往，受王安石推许。他擅画人物画，特别喜画佛家、道人像，方法多用白描，笔法如行云流水，全凭墨线运行，以浓淡、粗细、虚实、轻重、刚柔、曲直来表现对象，效果能达到非一般的程度，评论者推为宋画中第一。他也善画鞍马、山水，并长于考古，存世作品有《五马图》卷、《临韦偃牧放图》卷等。

《维摩诘图》是一幅用“白描”画法画成的典范作品。“白描”是中国画技法的一种，指用墨线勾描物象，不施色彩。李公麟和他之前的唐代吴道子及之后的元代赵孟頫，均被推为白描高手。此画那准确而又很有节奏感的线条，充分显示了白描人物画的高度水平，从而使它成为古代白描画的重要代表作。

玉女

此图是山西永乐宫壁画《朝元图》中的一

个天神形象。

在我国佛教以外的其他宗教壁画中，山西永乐宫的元代道教壁画最为重要。

永乐宫，原名大纯阳万寿宫，因原在山西省永济县永乐镇，故俗称永乐宫。三门峡水利工程设计时，将永乐宫列入淹没区内，为保护这一珍贵文物古迹，1959年开始将全部建筑和壁画迁移到距原址20公里以外的芮城县城北龙泉村东侧复原保存。

永乐宫旧址，相传是道教中的“八仙”之一——吕洞宾的诞生地，吕氏死后，乡人将其故居改为“吕公祠”。后来，随着有关吕洞宾神话故事的流传，奉祀者逐渐增多，遂将祠堂扩建为道观。元代初年，由于元太祖宠信道教，使道观升格为宫，并加以修建，绘制壁画，施工期长达110多年，几乎与元朝共始终。明、清两代曾作小规模的维修和补绘，较完整地保存了元代壁画艺术的这一宝藏。现在，永乐宫的五座建筑中均有以道教为题材的壁画，总面积多达960平方米，其中，三清殿和纯阳殿的壁画最为精美。《玉女》是三清殿壁画中的局部。

三清殿是永乐宫的主殿，殿内满布壁画，画面高4.26米，全长94.68米，总面积共403.34平方米，几乎占永乐宫壁画面积的一半。壁画内容是《朝元图》，即诸神朝拜道教始祖元始天尊的图像。它以8个皇帝、皇后打扮的主像为中心，四周围以金童、玉女、天丁、力士、帝君、宿星、仙侯等近300个天神。主像高达3米以上，随从诸神也在2米以上，众多人物排列成三四层，无堆积之感，面貌神情也无雷同。在整体艺术风格上，既有唐代绘画的雍容博大的气概，又有宋代清新秀丽的风格。全画以线为骨干，色不压线。那回旋曲折、驰骋飞扬的墨线，表现出异常流畅而又庄严的气势。在用色方面，成功地运用了传统的重彩勾填法，以石青、石绿为主，用白色或其他单纯的色调间隔起来，使整个画面显得淳朴浑厚而又富于装饰性。

扶余国主

《扶余国主》是清代画家任熊的代表作品局部的一个人物。

任熊，字渭长，号湘浦，浙江萧山人。早年在宁波，后游吴中，遇姚燮并得到器重。擅画人物，尤工神仙佛道，学陈洪绶，笔法圆劲，形象奇古夸张，衣褶银钩铁画，造形简约洒脱，别开生面。有《任渭长四种》，为清末木刻画精品。亦工花鸟、山水。与弟任薰及其弟子任颐，合称“三任”；又与朱熊、张熊合称“沪上三熊”。传世作品《四红图》轴和《人物》册，分别收藏在中国美术馆和上海博物馆。

扶余国也称夫余国，是松花江一带的古代小国，自东汉起与中原有频繁交往。三国时，扶余国成为东北方的一个强国。

第三页 带狗的姑娘

《带狗的姑娘》是现代画家黄胄的作品。

黄胄原名梁黄胄，河北蠡县人，1925年生，中国当代著名的人物和动物画家，现任中国画研究院副院长。

黄胄从1940年开始从“长安画派”的创始人赵望云学画。1948年参军，早期作品《爹去打老蒋》受到过徐悲鸿的赏识。《苹果花开的时候》获1952年全国美展一等奖。《洪荒风雪》获第六届世界青年联欢节美术作品金质奖章。60年代，他创作了大量反映西北少数民族生活和边疆风土人情的作品，产生广泛影响。黄胄深悟中国画的特点，笔下用线带有随意性，但不乏趣味，他笔下的人物、毛驴、骆驼、马匹、家禽等，都是生气勃勃和富于艺术感染力的。他的作品具有鲜明的个性，受到读者的喜爱。他擅画速写，画作也带有速写的随意性，充满对生活的热爱，塑造的形象生动活泼。他笔下的毛驴画得十分可爱，曾被诬为“驴画家”，但结果更受到人们的欢迎。

根据画面上的题款，此画是1984年作。他是使用了我国古代历法纪年的，“甲”是“天干”的第一个字，“子”是“地支”中的第一个字。

背井离乡

《背井离乡》是中国当代著名女画家周思聪的作品。

周思聪，女，天津宁河人，1939年生，北京画院画家，中国美协四届副主席。

周思聪以极大的激情描绘人民的苦难与欢乐，代表作有《人民和总理》等，《人民和总理》一画获庆祝建国30周年美展一等奖。

周思聪于1963年毕业于中央美术学院。她的作品开始时主要靠素描功夫取胜，后来，大胆地借鉴日本画家赤松峻子的画风，企望创造一种新形式。她并不将创作局限于中国画一种，也尝试油画创作，其油画作品也达到了高水平。

野果子

这是上海著名画家程十发的作品。

程十发，上海市松江人，1921年生，1941年上海美专毕业。上海中国画院院长。他以年画、连环画、插图的开始创作生涯而成为著名画家，其连环画《孔乙己》为他博得过很高的名声，显示了他出众的才能和特殊的个性，他那别具一格的画风，在任何场合下，都能被人一眼看出。他的用笔、设色、造型、构图都有自创的一套。他的画风属于清淡灵巧一类，在他笔下，小羊、女孩，或几只小鸟等，经过流丽的线条、鲜艳的颜色及透明的墨块组合，产生出一种情趣盎然的境界，给人以一种轻松愉快的美的享受。

老校长

《老校长》一画是广东著名画家林墉的作品。

林墉，广东潮州人，1942年生，1966年毕业于广州美术学院。广东画院副院长，一级美术师，中国美协广东分会副主席。作品有《姐妹之死》、《梦之女》、《异国风情》等。

冯钢百像

画像是广东近代著名画家李铁夫的油画作品。

李铁夫，原名玉田，广东鹤山人。1887年先到美国后转赴英国阿灵吞美术学校学习，为我国第一位到西方学习油画者。1905—

1925年间,曾从美国著名画家威廉·梅里特·蔡斯和约翰·辛格·萨特金学画。1916年入美国绘画研究院。擅长油画、水彩画和雕塑。曾追随孙中山参加兴中会活动,1909年于美国建同盟会纽约支部,任支部常务书记。1930年后隐居香港。建国后,曾任华南文联副主席和华南文艺学院教授。早期油画较细腻,晚期渐呈粗放阔大之风。水彩画受益于英国学派,又独具风貌。亦工书法、诗歌。传世作品图录于《李铁夫》画册。生前将所余作品献给国家,藏广州美术学院。1980年上海人民美术出版社曾出版《李铁夫画集》。

李铁夫的这幅油画人像所画的也是一位广东现代著名画家。冯钢百(1885—1984),广东新会人。1905年流浪至墨西哥,半工半读于墨西哥国立美术学院。少年时代在广州当童工,后以写真为业。在墨西哥学习五年后于1911年赴美国,先后就读于旧金山卜忌利美术学院和芝加哥美术院。1921年回国筹办广州美术学校。建国后曾任广东省文史馆副馆长。李铁夫为这位后来到美洲学习美术的同乡作肖像画,有着特别的意义。

年轻人

这是广东现代著名版画家黄新波的作品。

黄新波(1916—1980),广东台山人。父为华侨工人。1932年就读台山县中学时,因参加抗日救亡运动被开除。1933年赴上海参加上海反帝大同盟,同时在中国左翼文化总同盟办的新亚学艺传习所绘画木刻系学习并开始创作,最早的木刻是《船夫》。1934年参加左联。1935年赴日本参加“美联”东京分盟活动,1936年回国,鲁迅病逝时曾前往瞻仰遗容,刻有《鲁迅遗容》木刻一幅。同年发起组织上海木刻作者协会。1938年为中华全国木刻界抗敌协会主持人之一。1946年在香港发起组织人间画会。建国后历任广州军管会文艺处美术组组长、华南人民文学艺术学院教授兼美术部主任、中国美协广东分会主席、广东画院院长、广东省文联副主席、中国美协

会副主席等。他的作品构思新颖,线条严谨,黑白对比强烈,风格独特,富有文学性和理想色彩。1979年人民美术出版社出版有《黄新波作品选集》。

第四页 茶花蝴蝶

中国绘画作品欣赏的花鸟画部分,首先选了一幅宋代的佚名画作。

中国古代花鸟画,是从五代到宋得到了大发展的。五代著名的两位大花鸟画家黄筌和徐熙都生活到宋代初年,他们的子孙如黄居寀、徐崇嗣等都擅长花鸟画,这对宋代花鸟画的发展有很大影响,特别是由黄筌、黄居寀父子所开创的细笔勾勒赋彩的写生画法,在宋初一百年间,被宫廷画院当作花鸟画的规范。以后,北宋的花鸟画家不断有新人出现,如崔白、赵昌,发展到北宋末年,甚至连皇帝也亲自参加创作,他们有极度的闲暇和优越的条件把追求细节的真实发展到了顶峰。忠实描写客观对象和极端的精细和工整是当时的审美标准,课本选用的这幅不知作者名字的花鸟画小品,明显地表现出这样一种特点。

不过,在宫廷之外还有另一股潮流,虽然不占主要地位,但对后世影响很大。那就是以文同、苏轼的墨竹,杨无咎的墨梅,以及郑思肖的兰花等为代表的不再强调忠实的写生,而是强调借物抒情花鸟画。这种潮流使以后的所谓“四君子”(梅、兰、竹、菊)题材日益流行,此风到元代,文人画大兴。这种风格上的变迁,可以从后面许多欣赏作品中表现出来。

雪鹰图

明代广东画家的作品。

林良,字以善。明代倒数第二位皇帝:英宗天顺(1457—1464)间,荐为锦衣百户,供奉内廷。擅画花果、翎毛,着色简淡,备见精巧,常以水墨为烟波出没,凫雁、树石等物以放纵简括笔法画之,运笔如草书,墨色灵活。评论家赞他是“不求工而见工于笔墨之外;不讲秀

而含秀于笔墨之内，遂另开写意之一派”。其地位既是明代院体花鸟画的代表画家，也是近代“岭南画派”的先驱者。

白菜辣椒

这是现代画家、书法家、篆刻家齐白石的作品。

齐白石，原名纯芝，字渭青，后改名璜，字濒生，别号借山吟馆主者、寄萍老人、齐大、木居士、三百石印富翁等。湖南湘潭人。少年学木工，从外祖父周雨若读《千家诗》，27岁学书画、习诗文、刻印章，曾从民间画家萧芴陔、文少可学“传神”，做过肖像画工。中年多次出游南北，57岁后定居北京。60岁后画风遽变，重视创造，主张“画家先阅古人真迹，然后脱尽前人习气，别创画格，为前人所不为者”。论画谓“妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世”。擅画花鸟鱼虫，笔墨纵横雄健，造型简练质朴，神态活泼，色彩鲜明强烈。曾任中国美术家协会主席。1953年中央文化部授予“人民艺术家”称号；1955年德意志民主共和国授予德国艺术科学院通讯院士荣誉状；1956年获得世界和平理事会1955年度国际和平奖金。传世画迹很多，国内外大博物馆都有收藏。1959年人民美术出版社出版三册《齐白石作品集》；1980年上海人民美术出版社出版《齐白石山水画选》。

南瓜 寒鸦叫雪

“岭南画派”画家的两件作品。

岭南画派简称“岭南派”。中国画流派之一。广东地处五岭之南，明清以来，画家不下千人。著名的有林良（明代），擅长水墨写意花鸟画，笔墨简括劲挺，豪纵爽辣，开岭南一代画风。同时有陈瑞（广东新会人，善画山水云烟，并工画松）。后有高俨（清代，广东新会人，善画山水）、黎简（清代，广东顺德人，擅画山水）、李魁（清代，广东新会人，久居佛山，擅画山水），再后有苏六朋（清代，广东顺德人，善画人物）、苏长春（清代，广东顺德人，工画人物、山水）、居廉（清代，祖籍广西桂林，占籍广东番禺，擅画花鸟、草虫、人物；其兄居巢也善

画）等。现代的番禺高剑父、高奇峰、陈树人早年均师从居廉，后留学日本，引进西画技法，描写南方风物，创立了色彩鲜艳明亮，水分淋漓饱满，晕染柔和匀净的现代岭南画派的新风格。

高剑父，原名岑，字爵廷，后改名剑父，广东番禺人。早年师从居廉，年13游日本，毕业于东京艺术学校。20岁归国。辛亥革命后，从事美术教育，创办春睡画院、南中美术院。擅画山水、花鸟、走兽，也作人物画，在中国画的传统技法基础上，融合日本和西洋画法，着重写生，善用色彩或水墨渲染，具有南方特色，开创了岭南派。参与这一艺术革新活动的还有高奇峰及陈树人等。

陈树人，广东番禺人。17岁从广州居廉学画。后赴日本，进京都美术学校及日本大学文科学习绘画和文学。擅山水、花卉，尤工木棉花。画风秀润，与高剑父、高奇峰兄弟并称为岭南现代三大家。能诗。《岭南春色图》轴，曾在比利时万国博览会获最优等奖；《芭蕉图》轴，现藏法国博物馆。

第五页 花卉长卷

现代画家张大千的作品。

张大千，四川省内江市人。原名张正权，又名张爰、张爱、张季爰，字大千，别号大千居士。画室名“大风堂”。

张大千10岁随母曾友贞习画。13岁随父母入基督教会。19岁与二哥张善孖赴日本京都学习绘画及印染艺术。回国后在上海从名学者曾熙、李瑞清习诗文、书法。27岁在上海举办个人画展。31岁有作品两幅参加全国美术展览会，以后，不断有作品在国内外展出。1941年赴甘肃敦煌莫高窟临摹壁画300余幅。1954年定居巴西，1958年《秋海棠》参展世界现代美术博览会，获金质奖章，被公推为“当代世界第一大画家”。1970年迁居美国加州。1978年由美迁居台湾台北市。生前，四川省曾出版《张大千画集》，四川、甘肃、宁夏电视台联合摄制电视纪录片《国画大师张大

千》。

张大千一生热爱艺术,通过艺术与世界交流,不愧是一位杰出的艺术大师。他的作品有一种超凡脱俗的境界,笔下的一树一石、一花一草都富有灵气和激情,所以,早在1936年时,徐悲鸿在为《张大千画集》作序言时就大胆以《五百年来第一人》作为文章的题目来赞扬他。

樱花小鸟

现代画家林风眠的作品。

林风眠,原名风鸣,广东梅县人。祖父和父亲都是石匠,常带他上山打石。儿时临摹《芥子园画谱》,9岁时画一幅《松鹤图》中堂,被一财主买去,一时名震乡里。以后在家读完小学、中学。18岁时到上海,由法华协会选送赴法国勤工俭学。1920年进入第戎国立美术学院,经院长杨西斯帮助,后转入巴黎国立美术学院学习素描和油画,并到巴黎各大博物馆欣赏学习优秀艺术作品。1923年林风眠去德国一年,画《柏林咖啡室》、《摸索》等大幅油画。1924年创作《生之欲望》大幅油画,和《摸索》一画同送巴黎秋季沙龙展出,竟被选入。1925年,他代表中国政府参加巴黎国际装饰艺术展览。当年回国,出他意料码头上有人打着“欢迎林校长回国”标语来接他,原来经蔡元培推荐,林风眠已被任命为国立北平艺专的校长,此时年仅25岁。1926年在学校举行首次个人画展,引起社会重视。1927年由北平到上海,任全国艺术教育委员会主任委员。1928年杭州国立艺专成立,聘林风眠为校长。抗战时,他画了大量作品,这是他艺术转变的重要时期。他极富创造性,努力推动中国

现代绘画的繁荣。他的作品表现出对生活对自然的真挚感情。他画的枝头小鸟像稚气的儿童,是同儿童一样稚气的自我内心的流露。他的作品表现了东方文化特色,有东方的诗意,东方的情调,尤其表现了东方儿童的天真与梦境,如课本第五页《樱桃小鸟》那样的题材,是作者多次画过的。林风眠的画基本上都是方形,画面显得饱满、充实,表现的内容集中、紧凑,极有效地调动画面的所有空间。作品被国内外各大博物馆收藏。晚年曾在日本、巴黎、台湾等地举办画展,表现了他根于祖国的艺术也必然是世界的艺术之花。

游鱼

《游鱼》是现代画家李苦禅的作品。

李苦禅,原名李英,山东高唐县人。出身贫苦,小时聪敏好学,乡亲集资供他读书。21岁到北京考入北大附设的“勤工俭学会”,半天学习,半天劳动。后结识徐悲鸿并随其学习素描。1922年考入北平国立艺专西画系,经济开销靠晚间拉人力车挣钱解决,同学同情,而赠艺名“苦禅”,从此改名李苦禅。毕业后历任北京师范大学美术教师、杭州西湖国立艺专教授、北平国立艺专教授、中央美院教授。

李苦禅自1924年拜齐白石为师,断断续续有34年。白石曾称赞:“吾门下弟子不下数百人,众皆学我手,英也夺我心。”

李苦禅的大写意画具有特色,吸取石涛、八大山人、扬州画派、吴昌硕、齐白石等前辈技法,笔墨雄阔、气势磅礴。他笔下的鱼、鹰、竹、荷等,都经概括提炼,使自然生物跃然纸上,具有感人的气势和活力。

(本课教案由王天一提供)

第三课 中国花鸟画——花鸟画的特点与风格

(1 课时)

一、教材分析

本单元中国花鸟画内容包括了《花鸟画的特点与风格》的讲授课和《写意花鸟画》的训练课,共两部分。而《写意花鸟画》是本册绘画教学的重点。

本课是继《花鸟画和静物画欣赏》课后,对中国花鸟画知识的延续和发展的讲授课。目的是通过对不同表现形式的花鸟画的赏析,使学生了解花鸟画的艺术特点与风格。培养他们的审美情感和审美能力,以利于对写意花鸟画技法的理解和运用,为以后学习写意花鸟画打下基础。

花鸟画是以描写花卉、禽鸟、鱼虫、蔬果、走兽,以及动植物生活和生长有关的一切环境,如坡石、水草、林莽等的绘画。题材广泛,历史悠久,是历代画工、画家不断实践创造出来的一种艺术。它具有区别于西方绘画的独特的艺术特点与鲜明的民族形式和艺术风格,是我国优秀的文化艺术遗产。

花鸟画的特点:

1. 缘物寄情,物我交融。

中国花鸟画家巧妙地运用比、喻、兴、借等手法,通过富于情感的花鸟形象,以意写之,借物以写胸中之所有,使观众体现到另一种有别于感性现实的精神现实。如历代画家喜爱写梅、兰、菊、竹,因为它是坚贞高洁的象征,他们或言其志,或寄笔墨抒其情,这种缘物寄情,物我交融,便形成了花鸟画题材单纯而意境深邃的艺术效果。它是中国画家的艺术观、创作观的体现,是区别于西方绘画的独特之所在。

教材中列的《牡丹双鸽》,牡丹是我国的特产花卉,素有“国色天香”之称,被人们誉为花中之王,我国人民视牡丹为富贵之花,是和平幸福、繁荣昌盛的象征。画家在坚硬的岩石上写上悠闲栖息的双鸽,并衬以艳丽怒放的牡丹花和勤劳而活泼可爱的蜜蜂,使整幅画面充满着生机活力,令人感觉到一片欣欣向荣的景象,联想到祖国繁荣昌盛,人民安居乐业的新貌,作品充分流露出画家对美满幸福生活的追求和向往。

2. 以形写神,妙在似与不似之间。

中国花鸟画与传统西方绘画不同,它不受比例、透视、光线、阴影、时空的制约,但又不排斥对诸因素的应用。画家们通过深入生活去观察生活、研究生活,进行大量写生,把写生素材与默记瞬间的姿态变化,经概括、提炼和夸张等手法,结合丰富想象力,以至打破时空的限制加以表现,以形写神、妙造自然。绘画妙在似与不似之间,这正是理解形与神关系的所在,也是中国花鸟画在造型方面的艺术真谛。

教材中列的《映日荷花别样红》,画面上的天空、水本是实的(客观存在),但作虚的处理(留空白)。而背景是虚的,但加了水草与长题的诗书落款,这样显得虽虚存实,实中有虚,使画面空灵而不板滞,丰富而不空洞无物。作者这种善于利用空间、省略背景,不画环境——天空与水,留出空白让人去想象,运用实中有虚、虚中有实的变化莫测的空间处理,换来无穷的回味。人们觉得叶是浮在水面,荷花、水草是生长在水上,尤其叶面两处留空的小白点,更使人感受到在骄阳照射下,叶面的露珠晶莹透亮的美。画家摒弃对叶的