

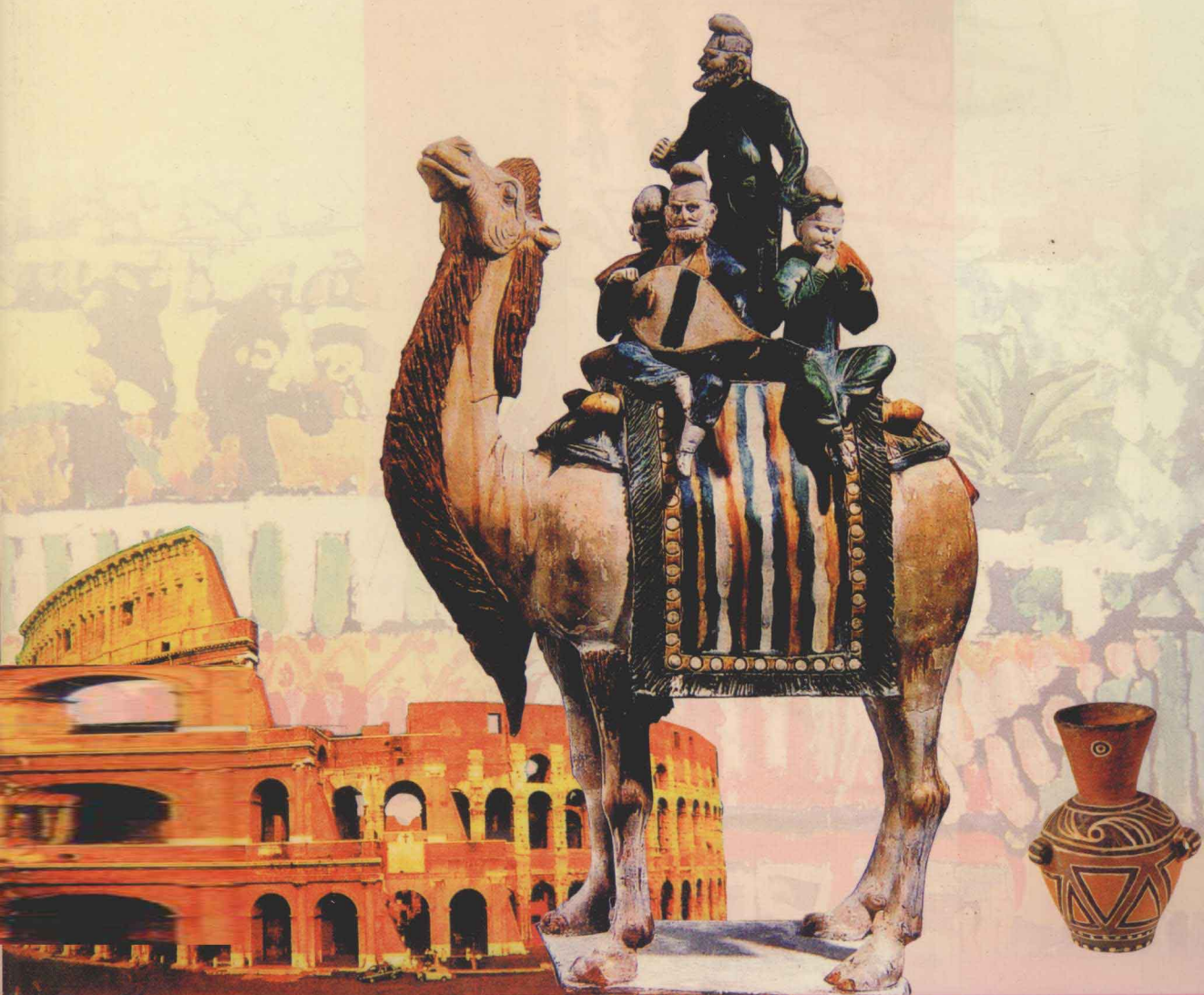
经全国中小学教材审定委员会2004年初审通过

美术

MEI SHU

岭南美术出版社

17

虾
(中国画) 齐白石

齐白石画虾，闻名遐迩。画家对生活里的虾进行了长期的观察、分析，在作品中对虾的形态进行了高度的艺术概括。

这幅作品是齐白石的代表作之一，画面构图严谨而富于变化，群虾的疏密对比、聚散结合、虾与虾之间的顾盼相得益彰；虾的形态各异，虾体晶莹剔透、栩栩如生。画家以最精炼的笔墨，把群虾的神韵表现得惟妙惟肖，显示了艺术大师高超的技巧。

目 录

第一单元 走近大师

1. 齐白石 徐悲鸿 4
2. 达·芬奇 毕加索 7

第二单元 情与意的交融

1. 情景交融的山水画 10
2. 传神写照的人物画 12

第三单元 设计与生活

1. 巧妙的线材造型 14
2. 实用美观的家具 16

第四单元 装饰与应用

1. 装饰与生活 18
2. 剪纸与应用 20
3. 镂空的魅力 22

第五单元 泥痕火迹的艺术

1. 魅力无穷的传统陶瓷 24
2. 个性张扬的现代陶艺 26

第六单元 美好、宜人的人居环境

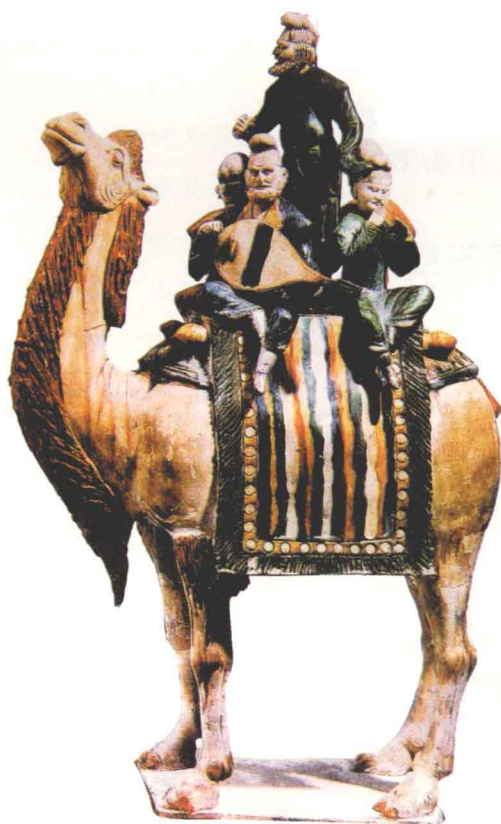
1. 现代人居环境 28
2. 营造美好家园 31

美术

MEI SHU

义务教育课程标准实验教科书
九年级上册

17

广东省教学教材研究室 广东岭南美术出版社 编

岭南美术出版社

目 录

17

第一单元 走近大师

1. 齐白石 徐悲鸿 4
2. 达·芬奇 毕加索 7

第二单元 情与意的交融

1. 情景交融的山水画 10
2. 传神写照的人物画 12

第三单元 设计与生活

1. 巧妙的线材造型 14
2. 实用美观的家具 16

第四单元 装饰与应用

1. 装饰与生活 18
2. 剪纸与应用 20
3. 镂空的魅力 22

第五单元 泥痕火迹的艺术

1. 魅力无穷的传统陶瓷 24
2. 个性张扬的现代陶艺 26

第六单元 美好、宜人的人居环境

1. 现代人居环境 28
2. 营造美好家园 31

- 怎样阅读和使用这本美术教科书?
- 怎样运用这份美术学习成长记录卡?

星星辉映是你的学习目录!
心心相印是你的成长记录!

中学生美术学习成长记录卡

班级_____姓名_____年__月__日

(可根据自己的学习情况,打√评分,5为最高分,1为最低分)

单元主题	单课题目	自我评分				
		5	4	3	2	1
知识与技能	1 我知道课本的主要知识,能自问自答,简明表述。					
	2 我会运用手绘线条记录生活,构思草图,线条流畅。					
	3 我会运用手工技巧合理选材造型,制作效果精美。					
	4 我能运用色彩搭配常识,徒手描绘造型;或利用电脑组合生活中的色彩,视觉效果协调。					
过程与方法	1 我会自主阅读课本,学会欣赏课本里的美术作品。					
	2 我能与同学合作学习,学会课本要求的操作方法。					
	3 我能探索思维,提出问题,发表看法,学会简明地表达自己的观点。					
情感与态度	1 我会按要求备好工具、材料,做好场地清洁工作。					
	2 我对课本的学习内容感兴趣,主动参与学习活动。					
	3 我能开动脑筋,作业具有与众不同的美感与创意。					
我的感想		合计总分				

● 同学们:请认真阅读与欣赏每个单元的课文与图片;试以艺术探秘、科学研究、团队合作的精神,参与每一份跨页为你设计的学习活动过程;请自主、合作地探索“欣赏·评述、造型·表现、设计·应用、综合·探索”这四个美术学习领域给你带来的活动乐趣和成长体验,基本掌握阅读、评论、创作的美术学习能力,培养创新实践的精神,立志做“学会学习,学会做人,学会爱美,学会创造”的小主人!

编者的话

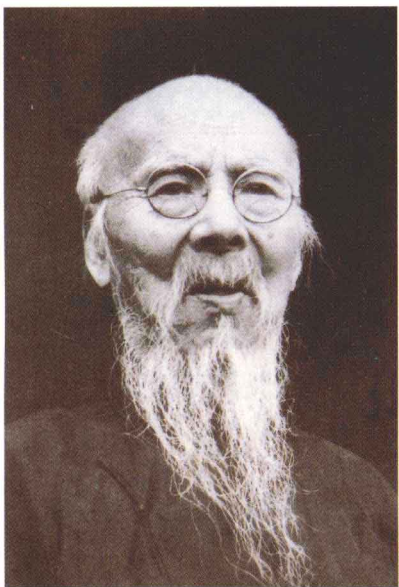
● 请在每一个单元的学习之后,在一张“中学生美术学习成长记录卡”上,依六个小项目思考,填写自己的学习收获;本学期结束时,你会积累六张这样的卡片。请自己做个学习小结和成果展示,与同学、老师相互交流,共享学习成长的成功与快乐!

艺术的发展是以继承优秀传统文化为基础的；艺术的生命又在于创造，没有革新创造，就谈不上艺术的发展。

历史上有成就的艺术家，都能正确地处理继承与发展的关系，从而在艺术史上占有一席之地。

让我们走近大师，了解大师的一生与作品。

齐白石(1863—1957年)，湖南湘潭人。现代书画家、篆刻家。早年曾为木匠，后结交当地文人，学习绘画、诗文、篆刻、书法。60岁左右，画风遽变，重视创新，融合传统写意画和民间绘画的表现技法，形成独特的艺术风格。齐白石擅作花鸟虫鱼，笔墨纵横雄健，造型简练质朴，色彩鲜明热烈，并善于把写意花卉与工笔草虫巧妙地结合在一起。

虾（中国画·局部）齐白石

祖国万岁（中国画）齐白石

◀ 齐白石的墨虾，闻名遐迩。他少年时常到溪流边观虾、钓虾，62岁时在画案的水碗里养虾，可见他非常重视观察与思考。在技法上，他不断追求笔墨的简练与传神，认为到80岁以后画的虾，才真正达到炉火纯青的地步。他曾感慨地说：“余画虾数十年始得其神！”

自画像(油画)
徐悲鸿

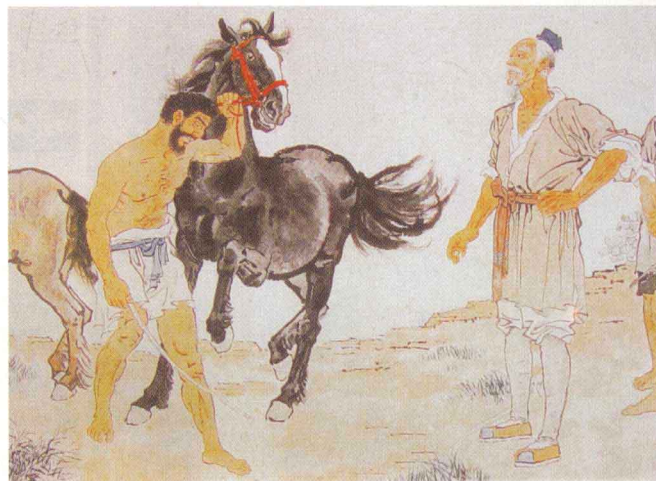

徐悲鸿(1895—1953年),江苏宜兴人,现代画家、美术教育家。少时刻苦学画,后留学法国。抗日战争期间,屡在国外展售作品,得款救济祖国难民,并参加民主运动。建国后任中央美术学院院长、中华全国美术工作者协会主席。擅长油画、中国画。

奔马(中国画) 徐悲鸿

徐悲鸿画马驰名中外,据说他画马的速写稿有千幅之多,并学过马的解剖。他所画的骏马形神兼备,堪称中西融合的艺术杰作。

九方皋(中国画·局部) 徐悲鸿

欣赏与探索

1. 齐白石提出了“作画妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世”的美学理论。你能以他的一件作品为例,尝试说明“艺术源于生活、高于生活”的道理吗?

2. 徐悲鸿把“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”作为座右铭,他以“人须无傲气,但必具傲骨”的诤言要求自己。他那奋蹄狂奔的骏马有何象征意义,给了你怎样的感觉与联想?

田横五百士(油画) 徐悲鸿

《田横五百士》取材于《史记·儋列传》。田儋即田横，是战国时期齐国的旧王族，秦末农民起义时自立为王，后被刘邦起义军击败，率部五百人移居于一海岛。刘邦建立西汉王朝后，派人招降。田横告别部下赴洛阳，但快到洛阳时却拔剑自刎。田横部下闻讯，全部殉节自杀。

徐悲鸿和著名画家齐白石、吴作人、李桦合影

田横五百士(油画 · 局部)

思考与评价

两位艺术大师为了追求理想，走过了曲折的人生道路。让我们到展览馆、图书馆去，或通过互联网站，搜集相关的美术作品，分小组办一个资料展示会，并交流体会：我们向艺术家齐白石、徐悲鸿学到了什么？

学习网站

1. 《田横五百士》以历史为题材，描绘了西汉时期田横与五百壮士告别的情景。画中人物众多，场面宏大，表达了强烈的悲壮气氛。作者创作此画是借古人“威武不能屈，贫贱不能移”的精神，激励当时处于深重民族灾难之中的广大同胞。

2. 九方皋是春秋时人，善于相马。伯乐把他推荐给秦穆公，并向秦穆公解释说：“九方皋关注的是马的内在精神，而非外表形态。”

在西方美术史上，达·芬奇和毕加索可算是富有创造力的天才，也是有巨大影响力的艺术家，他们在不同的时期谱写了辉煌的艺术篇章。让我们欣赏与

探索他们的经典之作，比较一下其艺术特征有哪些不同，我们应向他们学习什么？

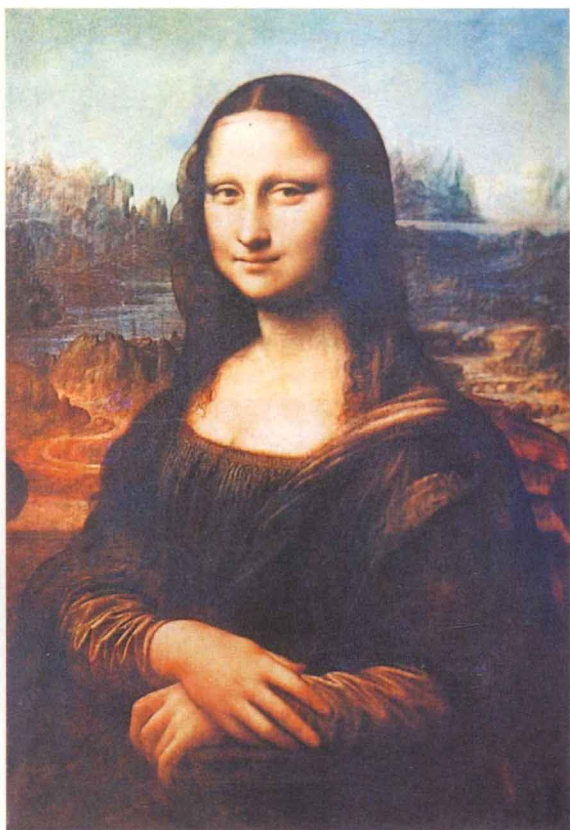

欣赏与探索

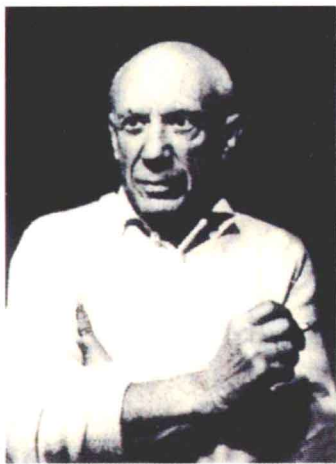

达·芬奇(1452—1519年)，意大利文艺复兴时期美术家、自然科学家、工程师。绘画方面，他把科学知识和艺术想像有机地结合起来，使当时的绘画水平发展到一个新阶段。绘画理论方面，他把解剖、透视、明暗和构图等零碎的知识，整理成为系统的理论，对后来欧洲绘画的发展影响很大。

► 画中所描绘的人物一扫当时肖像画上郁郁寡欢、呆板僵硬的表情，代之以健康、端庄和自信的笑容，成为文艺复兴时期绘画作品中女性美的典范。

蒙娜丽莎(油画) 达·芬奇

毕加索(1881—1973年)，西班牙裔法国籍画家，立体派的代表，西方现代美术最具创造性和影响力的大师之一。受非洲黑人艺术、原始艺术、东方艺术及塞尚的影响，坚持不懈地进行探索、创新，为世人留下了两万多幅作品，也为现代艺术开创了驰骋想像的空间。

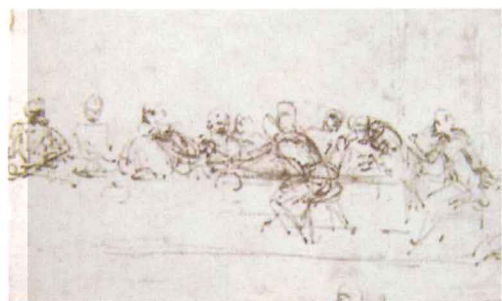
► 《哭泣的女人》以眼、耳、鼻错位的手法，反映了人物的悲哀与苦难。从中可看出立体主义的一些表现手法，如追求几何形体的美；把不同视点观察到的事物组合在同一画面里，创造出独特的视觉形象。

哭泣的女人(油画) 毕加索

► 怪异的形象

从这幅画稿中，可以明显地看出达·芬奇研究人物脸部表情的兴趣。

◀ 最初的想法
从这幅初稿中可看出达·芬奇创作《最后的晚餐》时的最初想法。

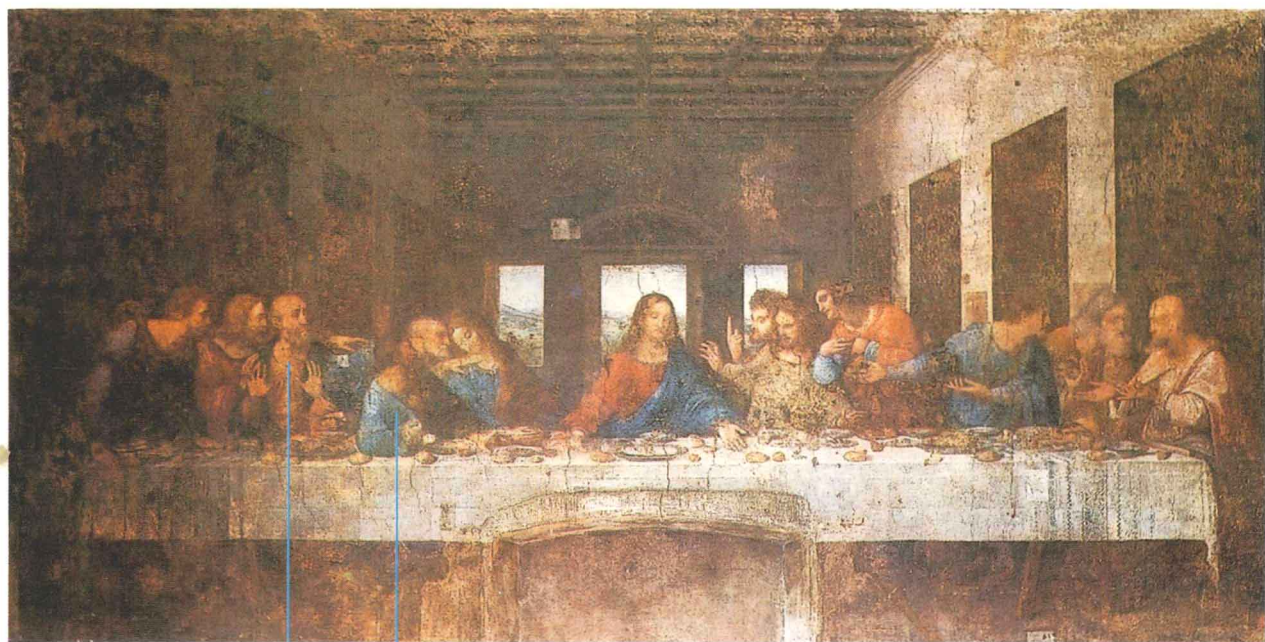

欣赏与探索

1. 达·芬奇作品《最后的晚餐》背后有什么故事？其构图特征与画家的匠心是什么？

2. 毕加索说：“我是依我所想来画对象，而不是依我所见来画的。”

你能通过对作品《格尔尼卡》的了解与分析，感受到画家对生活的热情和对灾难不屈抗争的精神吗？

最后的晚餐（壁画） 达·芬奇

◀ 门徒的手势
这位门徒将手举起，掌心朝着观者，看起来像是要挡开即将降临的灾难。

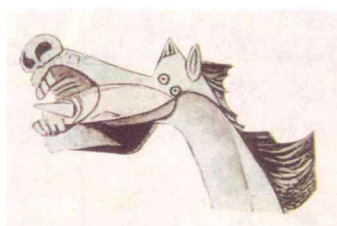

► 阴影下的犹大

看上去，这位处在阴影下的犹大是惟一情绪反应冷漠的门徒。

《最后的晚餐》是达·芬奇的代表作之一。作品表现的是耶稣在餐桌上向他的12个门徒宣告“你们中间有一个人出卖了我”时引起震惊的场面。在这最具戏剧性的时刻，通过耶稣和犹大两个形象的塑造，揭示了善与恶两种人格的对比；同时作品在构图、透视、解剖、明暗等方面作了成功的探索。

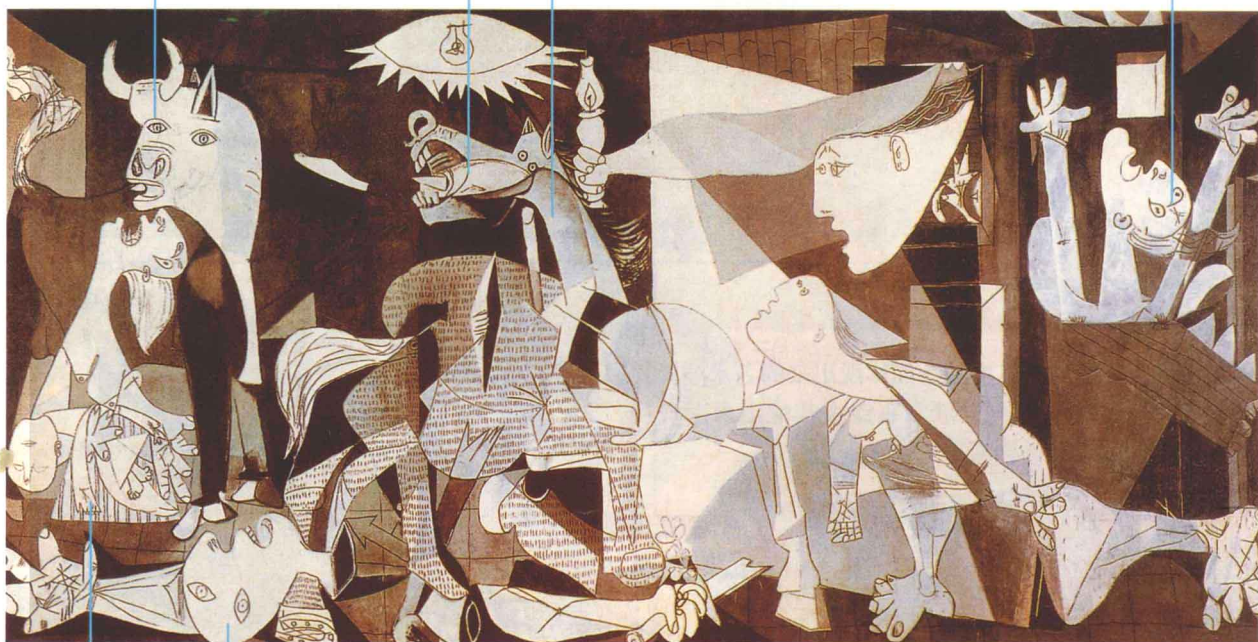
1937年4月26日，德国法西斯的飞机对西班牙小镇格尔尼卡进行狂轰滥炸。毕加索义愤填膺，放弃了原本正在创作的一幅作品，利用周六、周日的的时间将这一恐怖事件画出来。他采取象征的手法，有力地揭露了侵略战争的罪恶和法西斯的暴行，强烈地触动着观众的视觉和心灵。《剑桥艺术史》指出：“破碎的形象、惊恐的气氛和灾难的象征都混合于一体，使《格尔尼卡》成为本世纪少数几幅真正具有大众意义、使用大众语言的大众作品之一。”

动物的象征
毕加索解释说：“公牛代表残暴和黑暗。马代表痛苦的人民。”

惊骇的叫声
在惊恐中逃命的人绝望地从楼上跳下，所有的人和动物都张开嘴发出了尖叫声。

格尔尼卡（油画） 毕加索

人形的扭曲
躺倒在地上的战士肢体残缺，死不瞑目；所有受到沉重压迫的人，变成了扭曲、不规则的形体。

色彩的组合
采用黑白及灰色的阴影，创造出一幕挣扎于死亡边缘的景象。

思考与评价

（任选其一）

1. 分小组思考与讨论：本单元介绍的四位艺术家及其代表作，给你留下了哪些最深刻的印象？
2. 以小组合作探究的方式，选本单元介绍的两件

美术作品作为欣赏内容，撰写一份简明的欣赏比较研究报告，比较项目可以任选一两个，如构图、构思、题材、人物形象、表现手法等，看看有什么特点，有何异同？

千百年来，历代艺术家在广阔的原野上，在崇山峻岭中，在苍松翠柏前，在流溪飞泉边，以丰富的情感，生动的笔触，抒发了对大自然生命力的赞美。

在中国山水画中，画家以独特的表现形式，表达对生活、生活和艺术的认识与理解，使画面体现出情景交融的意境。

► 江山如此多娇 傅抱石·关山月（现代）

此画是根据毛泽东《沁园春·雪》的词意而作的。作品以雄浑有力、豪迈奔放的手法描绘了无限壮丽的北国风光，抒发了革命领袖的博大情怀。

欣赏与探索

意境，是情与景高度融合而体现出来的艺术境界。回忆表现山水的名诗名句，欣赏本课或其他山水画资料，你能感受到画家的心境吗？

◀ 千里江山图（局部）
王希孟（宋）

画家运用厚重的石青、石绿颜料，表现山岳幽谷、流溪飞泉、舟楫水泊，作品饱含了作者对祖国河山的热爱。

◀ 富春山居图（局部） 黄公望（元）

此画描写富春江两岸景色，以墨色为主，仅用淡赭着色，称为“浅绛”画法。

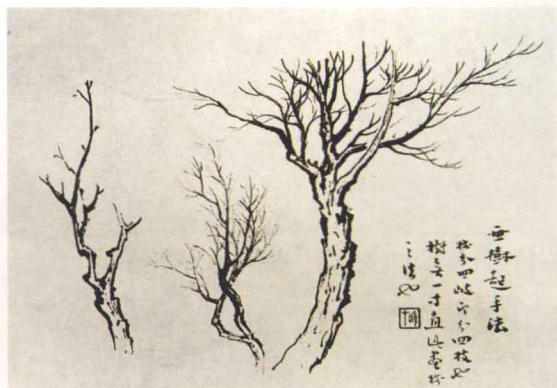

表现与创造

让我们学习画家的山石、树木画法，并尝试表现一幅山水画小品！

山石的画法

树干的画法

树叶的画法

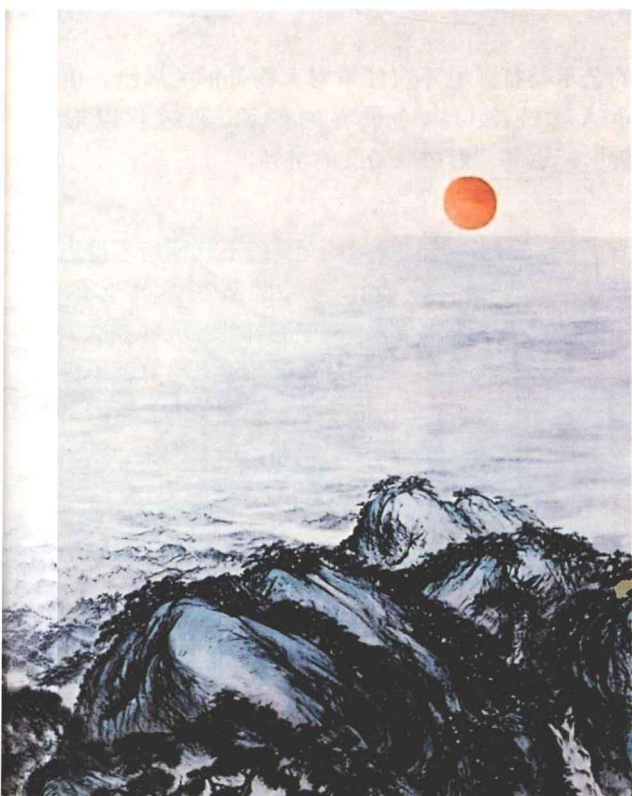

学习网站

1.皴法：根据山石不同的结构，采用不同的笔法表现山石的纹理和阴阳面。皴法分披麻皴和斧劈皴两大类。

2.山水画的表現技法，可分青绿山水、金碧山水、浅绛山水、没骨山水等。

3.《芥子园画谱》：清初出版，其影响很大，是人们摹习前人绘画的入门范本。

◀ 千岩竞秀
李可染(现代)

此画“积墨”、“泼墨”兼用，并吸收了西方绘画技法，生动地表现了逆光的山峦，画面沉雄、浑厚，充满了生机。

▶ 长江三峡
吴冠中(现代)

此画运用点、线、面组合的表现手法，突出了画面的形式美，表现了作者对三峡的独特感受。

观察、欣赏和描绘生活中的各种人物形象，能引导我们走进一个丰富多彩的心灵世界和独特的艺术天地。

中国传统绘画中的人物画具有悠久的历史 and 独特

的艺术特征。它不仅注重对人物外形的描绘，更着重人物性格与内心世界的揭示，通过“以形写神”，达到“形神兼备”的境界。

韩熙载夜宴图(局部) 顾闳中(五代)

◀ 此画描绘五代南唐不得志的政治家韩熙载夜宴宾客的情景。画中的韩熙载沉郁寡欢、怀才不遇，又怕遭人暗算，不得不沉湎于酒色以掩盖内心苦闷。全画运笔精熟，色彩绚丽，显示出画家高超的表现能力。

欣赏与探索

1. 本栏介绍的人物画有什么特点？画家又是如何表现出人物性格的？

2. 人物画运用的笔墨技法主要可分为哪几类，你能分辨出工笔人物画和写意人物画的不同效果吗？

阿Q像 蒋兆和(现代)

◀ 《阿Q像》是画家经过长期构思画成的，人物既写实又传神。请结合鲁迅原著中对阿Q的描写，欣赏并评论这幅作品。

水浒人物 戴敦邦(现代)

表现与创造

让我们尝试临摹或创作一幅白描或写意人物画，看能不能达到“传神”的效果。

人物头像画法步骤图：

1. 勾线 2. 衬淡墨 3. 渲染 4. 再渲染

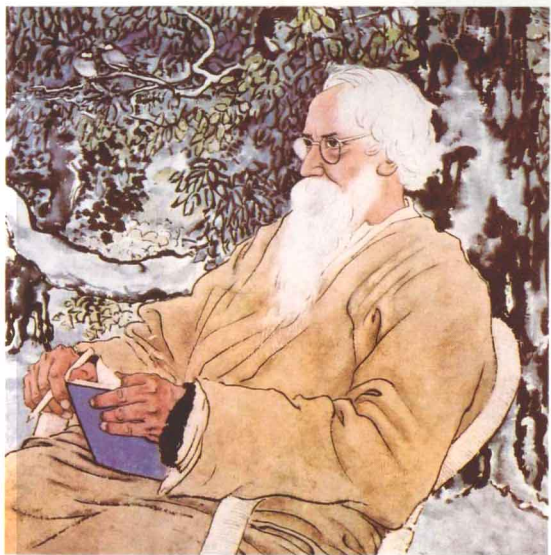

学生作品

我们的总设计师 李琦（现代）

这幅肖像画用笔精到，线条简洁，造型准确，形神兼备。表现了一代伟人邓小平博大的胸怀、高瞻远瞩的风貌。

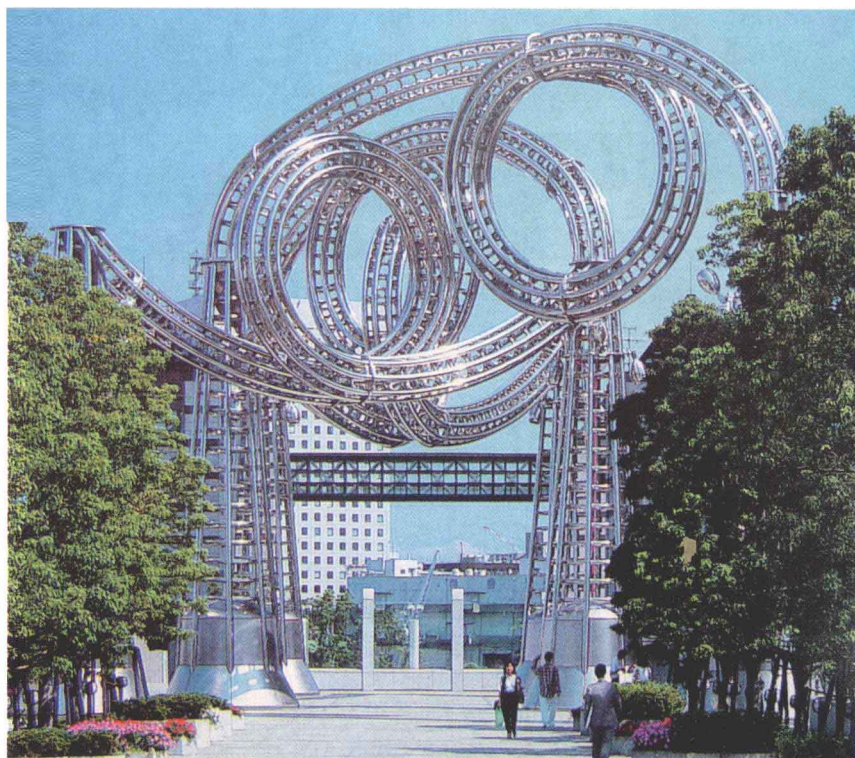

泰戈尔像 徐悲鸿（现代）

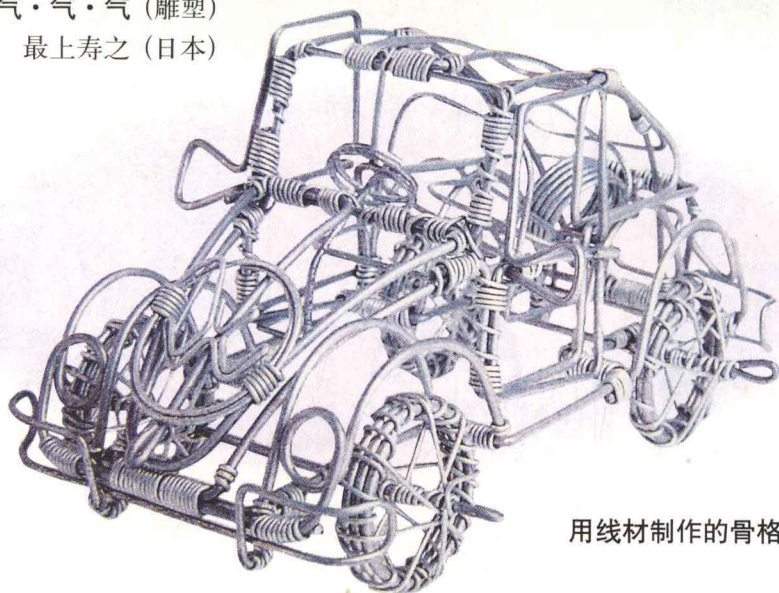

思考与评价

1. 举例谈谈你对山水画、人物画中“情景交融”和“形神兼备”的理解。
2. 你学了哪些有关山水画、人物画的表现技法？你对自己和同学的作品有何评价？

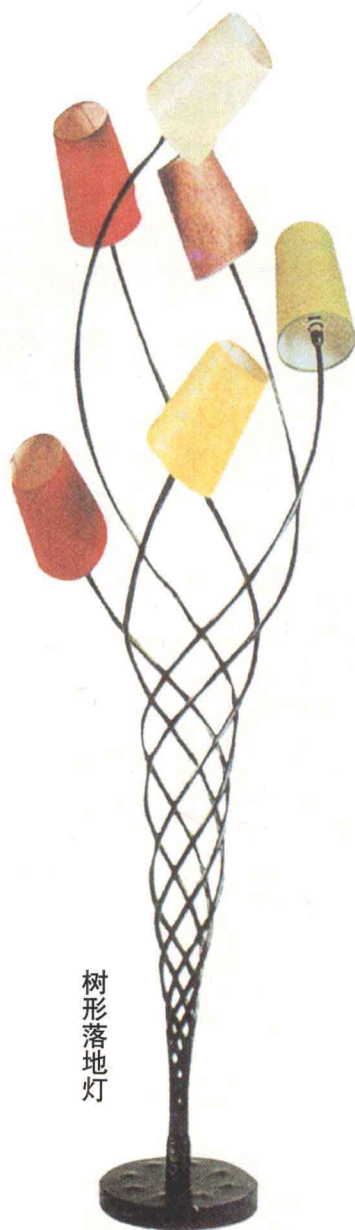
气·气·气·气 (雕塑)
最上寿之 (日本)

用线材制作的骨格车

生活中许多用品的造型是以不同的线材进行艺术加工而成的。线材一般分为两类：软质线材和硬质线材。

让我们巧妙利用线材，创造出新颖、美观又实用的生活用品或观赏性艺术品。

树形落地灯

欣赏与探索

1. 收集身边线材造型的用品实例，从中分析线材构成的各种形式（如发射式、旋转式……）。
2. 如何巧妙利用线材的材质进行立体造型设计？怎样利用软质和硬质线材，进行曲与直、长与短、细与粗、疏与密、聚与散等构成变化，制作出各种精美的日用品？