

MEISHU

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教科书第五册

美术

淮南美術出版社

目 录

中国民间美术	
——民间美术作品欣赏	2

现代设计艺术	
——为生活服务的设计艺术欣赏	4

中国优秀美术作品	
——山水画欣赏	6

中国山水画	
——山水画的特点与风格	8

中国山水画	
——千姿百态的树石画法	10

中国山水画	
——诗情画意的华夏山水	11

版画	
——纸版拓印的趣味	12

版画	
——木刻的艺术交响曲	14

中国民间美术	
——纯真朴实的剪纸艺术	16

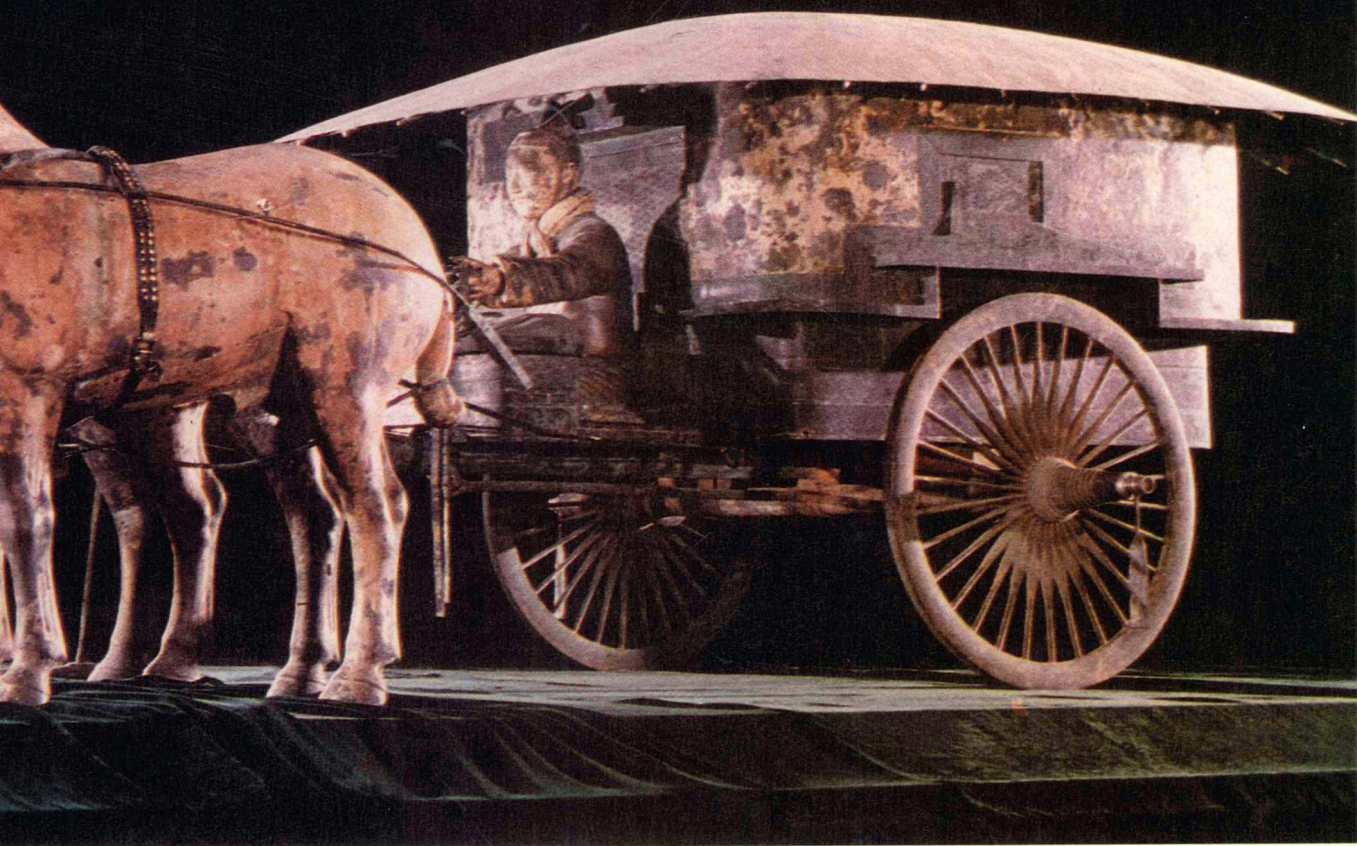
应用设计	
——美观得体的服饰艺术	18

烹饪艺术	
——色、香、味、形的菜肴美化	20

封面:《细雨漓江》(中国画·局部)李可染(现代)

传统的中国画至20世纪初开始了革新的变化。而到50年代后,又有了更显著的“推陈出新”的发展:重视观察自然,面对实物写生,汲取西方绘画技巧,进一步向中国古代大师学习,融会贯通以后,形成自己独特的风格。李可染在这一历史过程中,是属于里程碑式的艺术家。《细雨漓江》的线条稳健坚实有如金石雕刻,水墨淡雅而层次丰富,变化十分微妙。整个画面笼罩在淡青的色调里,渲染出一片湿润空灵的意境,正如题辞中所说:“山水空濛,恍如置身水晶宫中。”

铜车马

秦代是我国历史上第一个中央集权制的封建大帝国，其造型艺术多为宣扬秦代统治者统一功业、显示皇权的威武显赫而服务，并取得了辉煌成就。这件铜车马出土于陕西临潼县秦始皇陵两侧的陵道中，总重量达1200多公斤，形体相当于真车真马的二分之一。其上有彩绘图案装饰，色彩绚丽。车马与人俑均造型生动，手法写实，比例协调；人俑双手持轡，神情专注恭谨，四骑铜马整齐待行，体态健硕俊朗，神采轩昂，体现出秦代工匠浑熟传神的写实技巧和高超的塑造功力，并真实地展现了秦皇朝威武壮丽的车马出行场面。铜车马形体伟巨且铸工精良，整件作品由各部分分铸而成，设计巧妙，浑然一体，具有深沉雄大的气魄，体现了浪漫主义和现实主义相结合的审美精神。

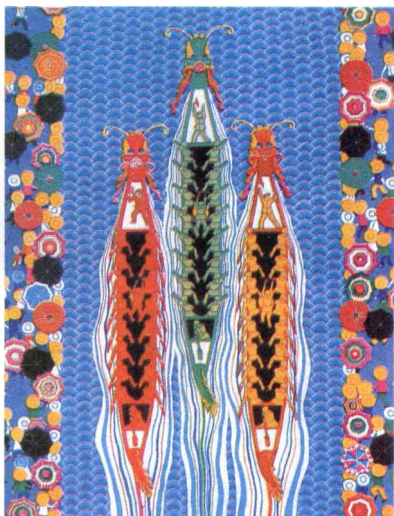
民间美术是我国劳动人民为适应生活和审美要求而创造的,在人民群众中广泛流传的各种美术形式,种类繁多,如年画、门画、农民画、剪纸、灯彩、泥塑、瓷塑、玉雕、木雕、蓝印花布、蜡染、竹编、草编、漆器、刺绣、民间玩具等。由于各地区各民族的社会历史、风俗习惯、地理环境、审美观念的不同,形成了各有不同风格特色的民间美术百花园。

1. 吉祥如意、祝贺新年的年画——《福》(湖南)

年画是伴随着我国农历春节喜庆新春和除凶避邪活动而产生的,题材大多带有祝福新春的意义,是我国人民特别是农民喜闻乐见的民间美术形式。年画《福》以书法、喷绘的综合艺术手法,将各式瓜果、挂坠、龙凤、火球等吉祥物组合成优美的画面,其构图丰富、线条挺拔、色彩鲜艳、生活气息浓厚,富有装饰性和艺术感染力。

2. 色彩鲜明、乡情浓郁的农民装饰画——《端午》(浙江)

农民装饰画是我国农民创造的特有的民间美术形式,其题材、表现手段和材料的选择没有任何局限性,作品可倾注作者的感受,反映大自然和农民的生活。《端午》表现的是我国民间端午节龙舟竞赛的情景。每年农历五月初五,我国南方都要进行龙舟大赛,作品以俯视的角度、直立的构图,表现了万众观看龙舟竞渡的热闹场面。

3. 繁花似锦、五光十色的民间节日彩灯——《迎春灯市》(广东)

彩灯又叫“花灯”,相传始于西汉,它是由灯笼加以装饰变化而成的民间美术形式,把照明、观赏与庆典活动有机地结合起来,受到群众的喜爱。广东的彩灯艺术结构巧妙,制作精致,尤其是走马灯更是闻名海内外,每年一度的迎春灯市遍布广东城乡,给人民的生活增添了瑰丽的光彩。

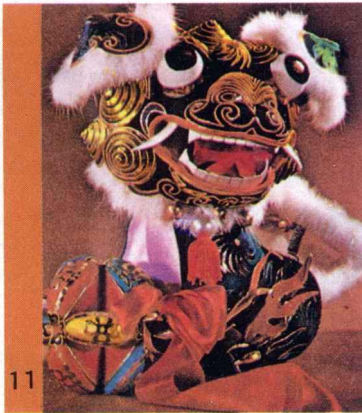
4. 线条流畅、结构严谨的蜡染披肩 (贵州)

蜡染是我国西南、中南地区苗、布依、瑶等少数民族的传统民间印染工艺品,披毯、披肩、夜裙等多用蜡染作装饰,它“用蜡绘花于布而染之,除去蜡,则花纹如绘”,其纹样多为几何图案或花鸟虫鱼等。蜡染披肩朴实明快、结构严谨、线条概括简练、装饰趣味浓厚,特别是染物上蜡后经轻度揉捏使蜡层龟裂,形成自然的“冰纹”,更具有特殊的艺术效果和鲜明的民族风格。

5. 风格纯朴、活动自如的民间皮影戏造型 (陕西)

皮影戏造型是中国民间皮影戏所用的一种皮制的人物形象。皮影的制作最初是用厚纸雕刻,后来采用驴皮或牛羊皮刮薄再雕刻,并施以彩绘。皮影造型类似民间剪纸,但人物之手、腿关节是分别雕刻后再用线连缀在一起的,因此表演时能活动自如。我国陕西、河北、山西一带的皮影造型独具风格。

6. 美观实用的挑花挂包 (云南)

挑花是一种刺绣的针法，是我国优秀的民间传统工艺之一，常用于生活用品如服装、挂包、枕套、台布、靠垫等装饰，具有朴实耐用的特点。挑花的制作有十字线挑花和经纬线挑花等。云南的挑花图案布局严谨、色彩丰富绚丽，对比强烈，多用几何纹样，其风格接近苗绣，具有浓厚的西南地方特色。

7. 晶莹欲滴小巧玲珑的白玉龙鱼 (明)

神话传说：鱼是可以变为龙的。这件玉雕的头部为龙，身体为鱼，腹部伏一小龙。白玉上有色斑，称为“瑕”，高明的匠师恰恰利用了棕色的斑纹刻成龙角、鼻、口、鳍和尾，这在工艺雕刻中称之为“巧作”。

8. 潮州木雕 (广东)

潮州木雕是广东民间工艺中的精粹，多用防虫的樟木雕镂，贴以真金的薄箔，其光泽长久不变。这件木雕以宏大繁复的构图，表现了天兵神将们在天上地下海中的战斗，略含夸张变形的人物富有个性，两条巨龙蜿蜒扭动，特别生动有力。

9. 造型简洁的陶猪 (广东)

广东石湾是中国南方最重要的陶瓷中心。石湾陶瓷，始于唐宋。这件“陶猪”出于无名匠师之手，简练夸张的造型，表现了猪的最重要的特征，同时含有喜悦的幽默感。孔雀绿的釉色，更闪出诱人的光彩。

10. 图案古雅、色泽光亮的民间漆器 (四川)

漆器是中国民间著名的工艺品，它轻巧美观、色泽光亮，不怕水浸，能耐温、耐酸碱腐蚀。它经过制模型、漆裱、填灰、上漆、打磨、装饰等十几道工序，制成瓶、罐、盘、盒、屏风等日用品或装饰品。四川的漆器容器坚固耐用、密不见缝、轻巧美观、明亮如镜，不失为漆器中的精品。

11. 生动活泼、多姿多采的民间玩具

民间手艺人制作的玩具在玩具世界中别具一格，如江苏无锡的泥玩具、江西赣州的竹编玩具、河南开封的布制玩具、山东菏泽的挂坠玩具等都是颇具地方特色的民间手工玩具，它们所表现的题材内容、风俗习惯和制作材料，都迎合了儿童天真烂漫、质朴无华的情趣。

1

2

3

4

设计艺术与现代人的生活密切相关，代表着一个国家和地区文明程度，对丰富和美化人民的生活，满足人们的精神需求，起着重要的作用。它主要包括工业设计、视觉传达设计、空间环境设计、现代工艺设计等。在工业化社会中，人们的衣、食、住、行离不开设计艺术，设计艺术是工业发展有后劲的重要条件。

● 设计艺术的分类与特点：

1. 工业设计

工业设计是指按照工业模型来完成的，同时能满足人们实用与审美需要的成批产品的设计艺术。它包括对日用工业品、玩具、文化、娱乐用品、食品、交通工具、家用电器、家具、服装与纺织品、生产设备、包装等设计。工业设计的使命是满足人们对优质美观、舒适方便、经济实惠的工业品的需要，创造符合新的社会需要的新产品。

2. 视觉传达设计

视觉传达设计是以视觉符号为主体，以商店、报纸、广播、影视等为媒体的艺术设计，

它包括文字设计、标志设计、海报设计、广告设计、印刷设计、编辑设计等。视觉传达设计充分运用视觉符号和色彩的冲击力，传播信息，以吸引观众的视觉注意。

3. 空间环境设计

空间环境设计是对人的生存与生活场所的设计艺术。它主要包括建筑艺术设计、都市设计、室内设计、园林设计、环境规划设计、展览会设计、舞台设计、景观设计、商店展示设计等。空间环境设计强调满足人们生活需求的功能，以及注意人的感情与物体和空间形态的关系。

4. 现代工艺设计

现代工艺设计是指与现代工业技术相结合的、不完全依靠手工制作的工艺美术品设计。它包括机印花布、编织、刺绣、抽纱、塑料工艺、毛纺制品、金属工艺、陶艺、漆工艺等。在满足人们不断提高的物质生活及精神生活的需求和发展外贸出口商品方面，现代工艺起着重要的作用。

● 设计艺术欣赏

设计艺术不仅以科学技术的进步丰富人类的生活，而且以全新的视觉美学形象扩展着我们的审美天地。现代设计艺术的审美价值，不仅是人类充分发挥自然资源和自身智慧来创造物质文明的艺术劳动，而且是得以充分表现自己审美规范和审美情趣，构成物质与精神文化综合的艺术创造。

1. 流线型的汽车造型给人以力量、纤秀、速度、移动、流动、平稳等美感，富于线条美的艺术魅力。

2. 圆形的现代陶艺造型给人以圆满、简洁、永恒、流畅、运动等美感，充满情感、幻想和活力等形状美的艺术特征。

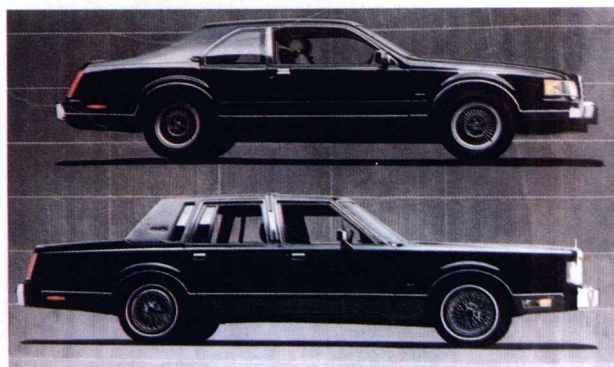
3. 匀称的餐室家具，以桌椅配套和谐的比例尺度与有秩序的排列，给人以群合、变化、神圣、安定的美感，体

现着微妙生动而蕴含数理逻辑规律的比例美的因素。

4. 雄伟壮观的北京亚运村建筑，以其南北斜拉悬索框架与东西晶状对称的结构，给人以速度、力量、对称、平稳等美感，标志力学成就的结构美是设计新形象的重要内容。

5. 五彩缤纷的美点佳肴，以其瑰丽多彩、富有表现力的节奏与韵律，给人鲜明、纯净、甜美、光亮等美感，使人从色彩美中增进食欲和欢乐。

6. 具有多种功能的电子计算机，是高科技与应用开发结合的结晶，其开发研制过程的系列化、通用化、标准化、精确化所体现的科学美，使电脑的物质属性得到充分发挥，技术特点得到充分运用。

1

4

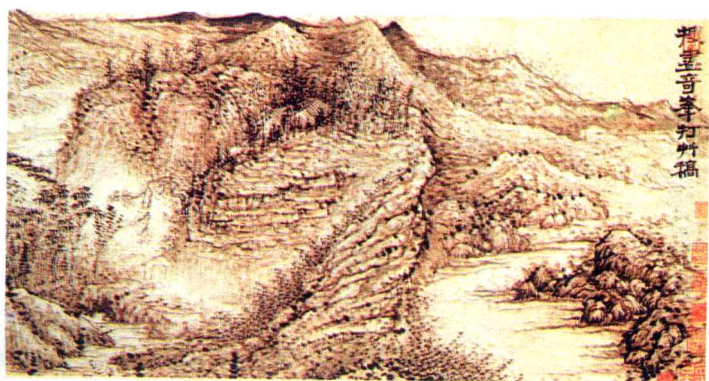
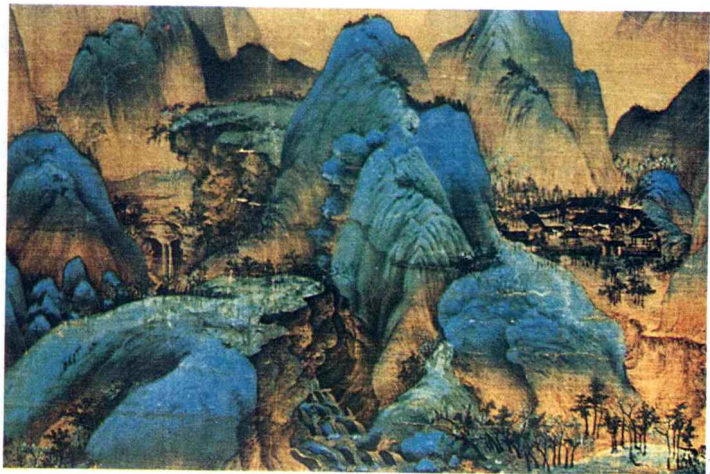
2

3

6

1. 千里江山图卷(横卷局部)王希孟(宋代)

王希孟很年轻时即逝世,而他在18岁时完成的这幅《千里江山图》的长卷,已经充分显示了卓越的绘画天才并足以使他名垂后世,在长达10米长的画卷上,以浓重的石青石绿和细致的笔法描绘出变化多姿的千崖万壑,以及山腰的村舍,山脚的林野;溪流、瀑布、亭台、舟车,直到小若豆粒而服饰各异的人物,无不安排得恰当,一丝不苟。而整幅画结构又十分统一,气势磅礴。

2. 渔村小雪图(横卷局部)王诜(宋代)

王诜与苏轼是好友,同样是文化修养很高的人。书法、诗词、绘画都擅长。他的《渔村小雪图》以水墨为主,画在绢上,可以说是从大青绿山水向水墨写意山水的过渡。他用白粉画积雪,用深色染成天空,衬托出雪天的景色。村间河畔有垂钓、拉网的渔民,有踏雪游山的老翁和童子,所有这些画得形神兼备,充满生活情趣。

3. 踏歌图(立轴)马远(宋代)

王诜画山画树多用曲线,马远画山画树多用直线,都能达到画面的统一谐和。马远所用阔笔直扫的皴法,称为“大斧劈”,适宜表现石质平滑坚硬的山岩。《踏歌图》下部是几个农民在丰收的田边唱着歌回家的景象,人物非常生动。远方高处露出帝王的都城。画家有意歌颂人民的欢乐与王权的巩固是一致的。上端有皇帝题的诗,也是这个意思。

4. 摄山栖霞图（局部）龚 贤（明末清初）

龚贤的家乡在江苏并且久居南京。他的山水画创作，也大多是取材于江苏南京一带，他虽然研究继承古人的经验，却很看重对大自然的观察。他画的山水，滋润秀丽而又苍莽浑厚，这和他善于用墨是分不开的，他用浓淡不同的墨色加上，有时加到几十次。现代的山水画家如黄宾虹、李可染都曾汲取了他的经验。

5. 搜尽奇峰图（横卷局部）石 涛（清代）

石涛不仅长于山水画，也长于花鸟画。他对于中国近代绘画的发展创新，有着重大积极的影响。他既看深入观察大自然，研究山川林木，又强调抒发个性，创造自己的独特风格，认为只有大自然的丰富多姿才能启发画家的想象与创造。“搜尽奇峰打草稿”是他的艺术名言，在这幅横卷上他就用这句话作为题词。画面章法独特，山势雄奇，用笔疏松潇洒，柔中有刚，具有清新高雅的韵致。

6. 大鹏湾外望（中国画）黄宾虹（现代）

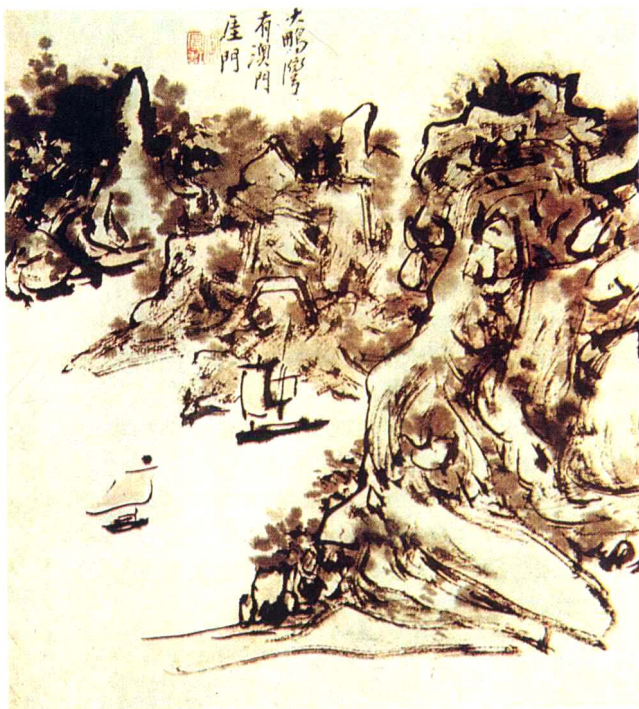
黄宾虹曾遍游祖国东南西北的名山大川，所作写生画稿数以万计。他在书法、篆刻方面有深入的研究。留下有丰富的美术史、画论方面的编纂撰述，是一位学者型的画家。《大鹏湾外望》是一幅即兴式的小品，有真实景物的印象，又在笔情墨韵中抒发了个人激越高扬的情怀，可以说是近于“半抽象”的作品，用笔苍劲有力，转折顿挫变化多端。用墨不多，似乎是随意点染，却具有鲜明的节奏与细腻的层次。

7. 秋溪放筏（中国画·局部）关山月（现代）

关山月与黎雄才都是岭南画派创始人高剑父的学生，继承师业而各有创造发展。《秋溪放筏》是关山月90年代初访问日本之后的创作。构图繁复宏大，山石树木大多用线条勾勒，显示出笔法的功力。用朱砂、石黄染成茂密的红叶间夹以石绿的树丛，与淡青的河流交相辉映，形成一派灿烂的秋色。河流中撑筏人与激流搏斗，更增加了画面的活力。

8. 衡岳磨镜台（中国画）黎雄才（现代）

这是一幅对景写生的完美之作。近处用浓重的焦墨画出三五株幼松。中景的山谷里是一片茂密的松林，林间露出红色的屋顶。再远处还有被林木掩映着的建筑物。一层远山，又一层远山，愈来愈淡。在这样一幅画面很小的图画中，表现了辽远的空间，多样的景物，雾气、阳光、如茵的绿草，的确有气象万千引人入胜的魅力。

6

7

7

中国山水画是描写大自然景物的图画，是我国几千年传统绘画中最为丰富的一部分。中国山水画的主要艺术特点，是讲究意境，以景抒情，达到情景交融的艺术境界。历代山水画家，以诗人的情怀，为祖国的壮丽河山传神写照，创作了许多优秀的山水画，不仅给人们带来美的享受，同时增进了我们热爱祖国的感情。

中国山水画在透视表现上，有着特殊的处理方法，它可以根据自己的创作意图，打破焦点透视的视域范围去摄取景物，使画面所表现的内容更全面、更生动，这种透视法称为“散点透视”。

中国山水画处理画面的具体办法主要是“高远”、“深远”、“平远”的三远透视法。

清漓风光 (中国画)

李可染

①

③

②

1. 高远：自山下而仰山巅，谓之高远。
2. 深远：自山前而窥山后，谓之深远。
3. 平远：自近山而望远山，谓之平远。

③

中国的山水画以“画中有诗，诗中有画”的独特风格闻名世界。

山水画可分青绿山水、浅绛山水等多种表现方法。青绿山水有大小青绿之分，所用青绿之色皆为石青与石绿。大青绿以勾线为主，略加皴擦，大面积使用青绿色；小青绿是在水墨或浅绛的基础上，在山头或坡脚等局部复染一层青绿，格调清润婉丽。

栖霞晚眺（中国画） 黄宾虹

浅绛山水以水墨、勾染和皴擦为主，略染赭石和花青，墨色交融，明丽而质朴。

山容岸意（青绿山水·局部） 宇文洲

江上（中国画） 杜应强

中国的山水画，着重在树、石的刻画，用形体结构、线条勾勒、皴、擦、染、点等方法来表现树石的质感和量感。

树木和山石是山水画的重要组成部分。学习山水画，先从画树、画石、画山入手，先画树后画石。

画树，先要了解树的生长规律和各种树的形态特征，先画枝干，后画树叶。

画枝干要“四面取势”，有前有后，左顾右盼，穿插自然。

画树叶有“单叶”（点叶法）和“夹叶”（双勾法）两种方法。

画石、山应根据其形体结构，阴阳背向，用凝重、多变的线条勾出外形，然后按纹络皴擦。最常用的皴法有披麻皴和斧劈皴。

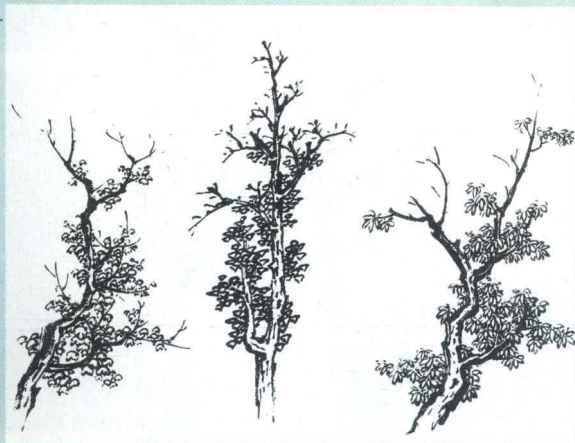

树石画法 黎雄才

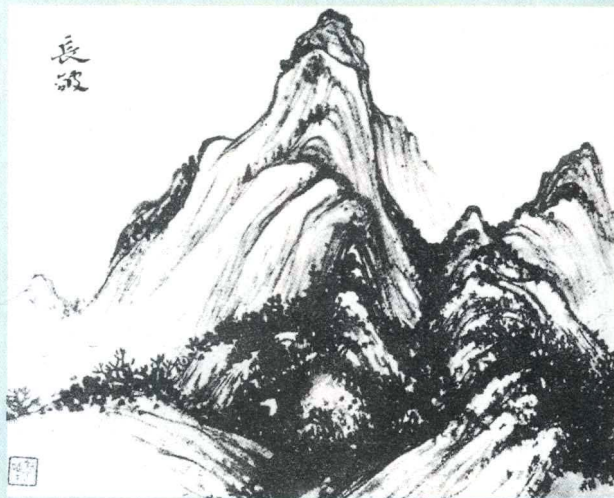
点叶法

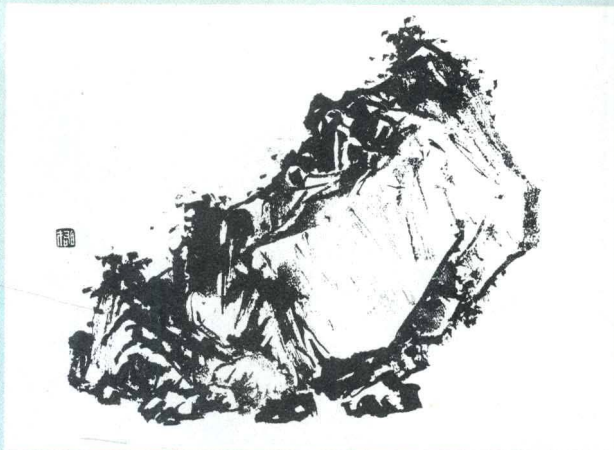
双勾法

披麻皴

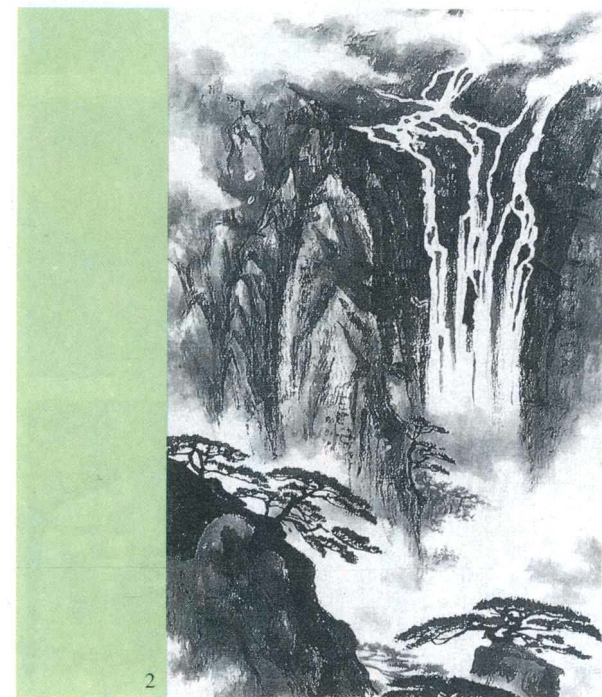
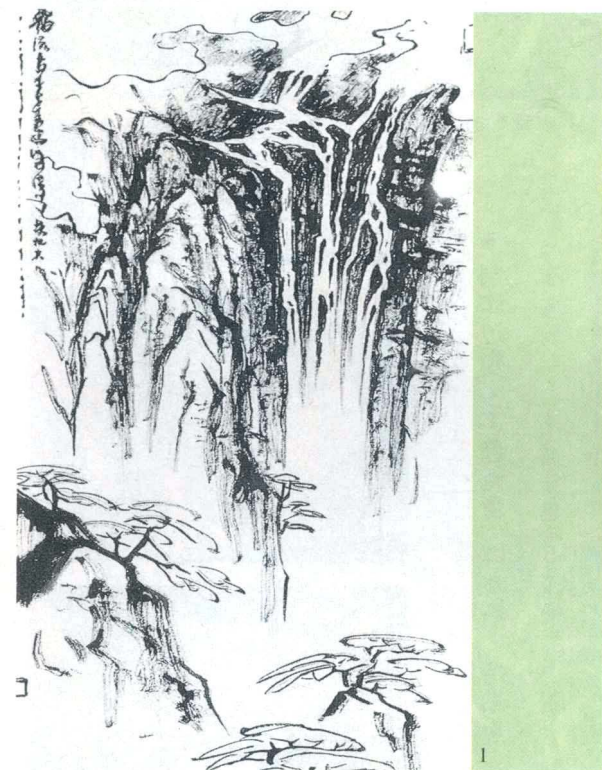
斧劈皴

●作业与要求：先用铅笔写生或临摹一棵树或山石，然后用毛笔及墨色画出来。

——诗情画意的华夏山水

中国山水诗意画是作者根据诗的会意，以情汇景，创造意境，以诱发读画者的联想，受到艺术的感染和陶冶。山水画家刻意于意境的创造，在充分了解诗的内容，深刻领会诗的含意的基础上，将作者的思想感情与客观景物相统一，从而创造出感人的境界，给人以遐想。这便是山水诗意画创作的根本方法。

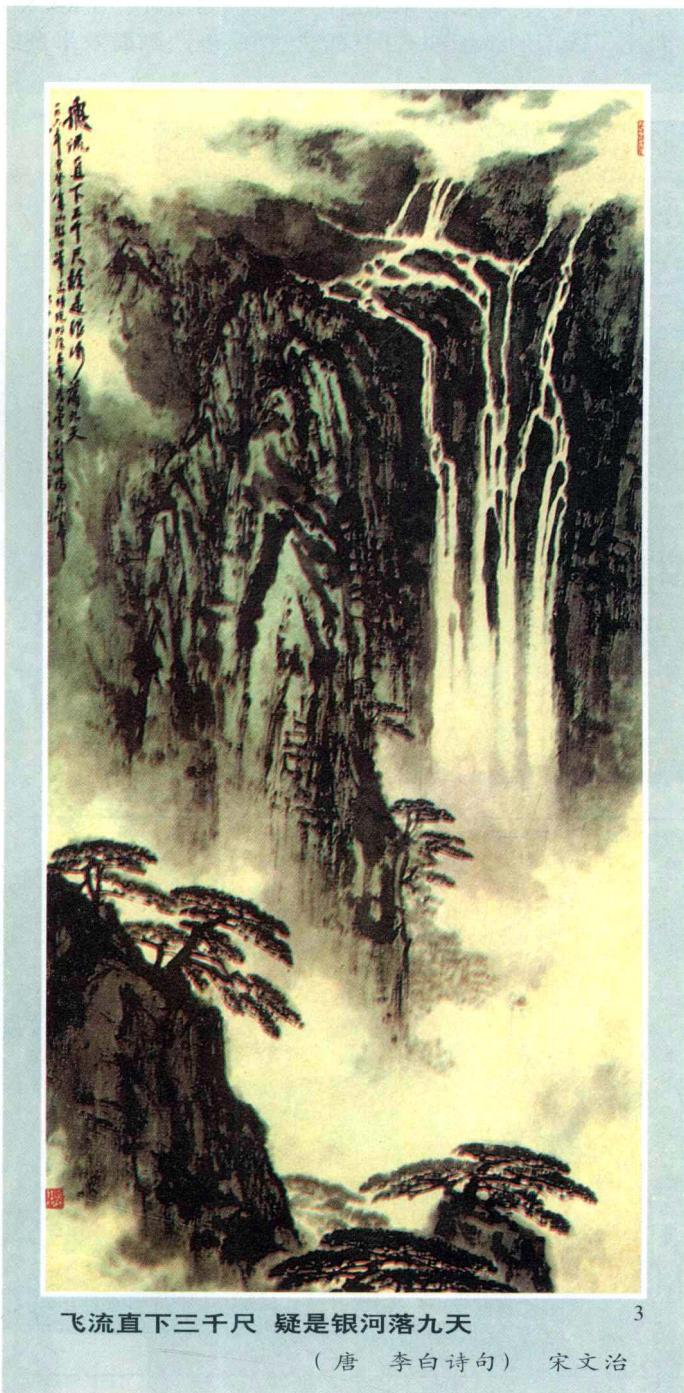

诗意画作画步骤:

1.构思、构图：先充分了解诗的内容，深刻领会诗的含意，再进行构思、构图。

2.过稿、落墨：草图画好以后，用宣纸过稿。根据山水画的作画步骤（勾、皴、染、点）画出墨稿。

3.上色、落款：待墨稿干后，即可“随类赋彩”。画完后，题上诗文盖上章。

飞流直下三千尺 疑是银河落九天

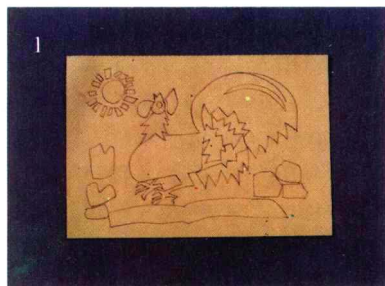
（唐 李白诗句） 宋文治

●作业与要求：根据你所学过的古诗的诗意，创作一幅山水画。

版画是绘画表现形式之一，是运用刀、笔等工具，在不同的材料上刻画，可以直接印出多幅作品。常见的版画分木版画（木刻）、铜版画、石版画、麻胶版画等。

版画的制作方法，多种多样，是绘画、工艺、雕刻综合运用的一种艺术形式，这里介绍的是纸版画的制作方法。

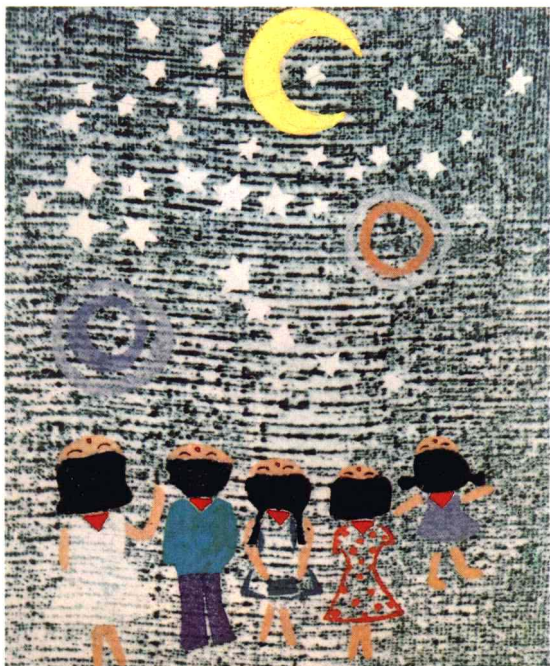
纸版画应选择纸质坚实，厚薄适宜的纸板进行拓印制作。画面形象要单纯、概括，拓印后的纸版画面质朴、洗练、线条纹样富有变化。选用的纸板如有理想的纹样肌理，画面效果更好。

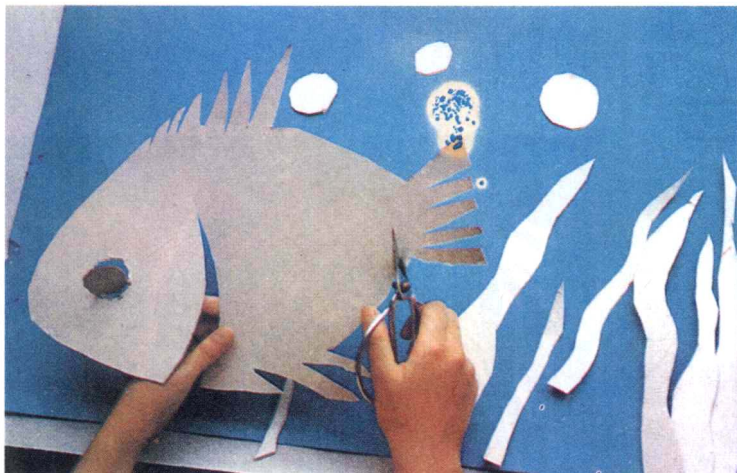
制作过程：
1. 起画稿
2. 剪板
3. 贴版

4. 涂色
5. 压磨
6. 揭开

学
生
作
品

● 作业与要求：根据制作的示范过程，自己利用纸板制作拓印完成一幅作业。

剪撕法（剪影法、揭撕法）

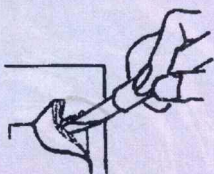
刻纸法

（刻线法、刀刮法）

开口刀

揭撕方法

使用厚的白板纸

揭撕法 大烟斗 学生作品

刻纸法 天方夜谭 学生作品

揉纸法 打排球 学生作品

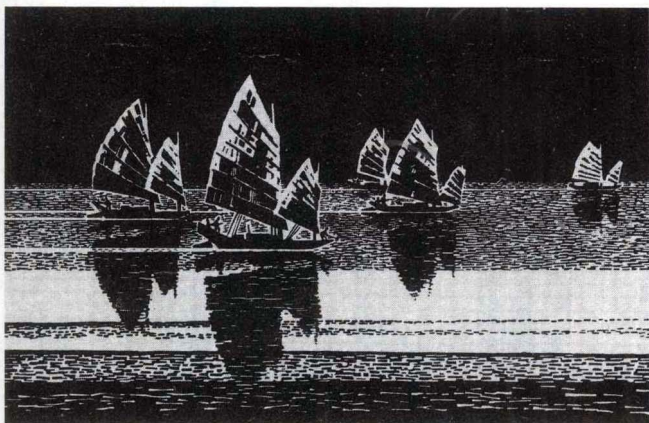

——木刻的艺术交响曲

木刻是版画的重要表现形式，分黑白木刻、套色油印木刻和水印木刻等。

黑白木刻的特点是：对比强烈、明快而又单纯、质朴，具有刚劲的刀味和木味。黑白木刻的刻印步骤，即画稿、刻、印。胶合板和纤维板是较好的板材，使用前如先刷一至两遍光油，刻板效果会更好。

套色木刻的制作应注意用色的提炼和概括，以鲜明、强烈和单纯为特点，充分利用每块色版的作用。运用色彩对比、重叠、交错、衔接的方法，以最少的色版达到丰富的色彩效果。

夜 航 莫 测

学生作品

► 纤维板刻印的版画线条富于变化，黑白对比稍弱。

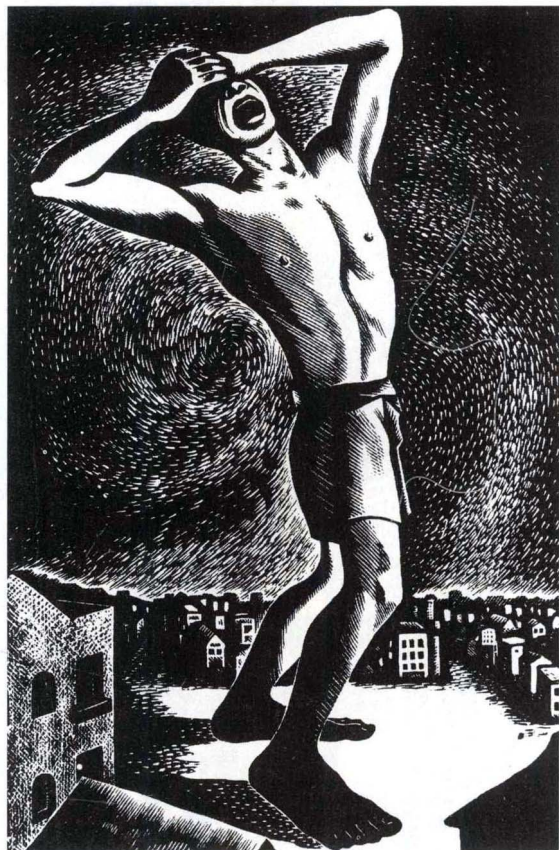

学生作品

◀ 夹板刻印的版画线条肯定，黑白对比强烈。

自画像 (德) 珂勒惠支

卖血者 (木刻) 黄新波

● 作业与要求：制作一幅版画作业。