

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三册

美术

岭南美术出版社

目 录

外国优秀美术作品	
——静物画和肖像画欣赏	2

外国优秀美术作品	
——建筑艺术欣赏	4

构图基础知识	
——静物画的构图形式	6

静物写生	
——明暗表现的石膏形体与器物	8

静物写生	
——明暗表现的组合器物	10

色彩基础知识	
——色彩的感觉与联想	11

铅笔淡彩画	
——铅笔淡彩表现的材料与特点	12

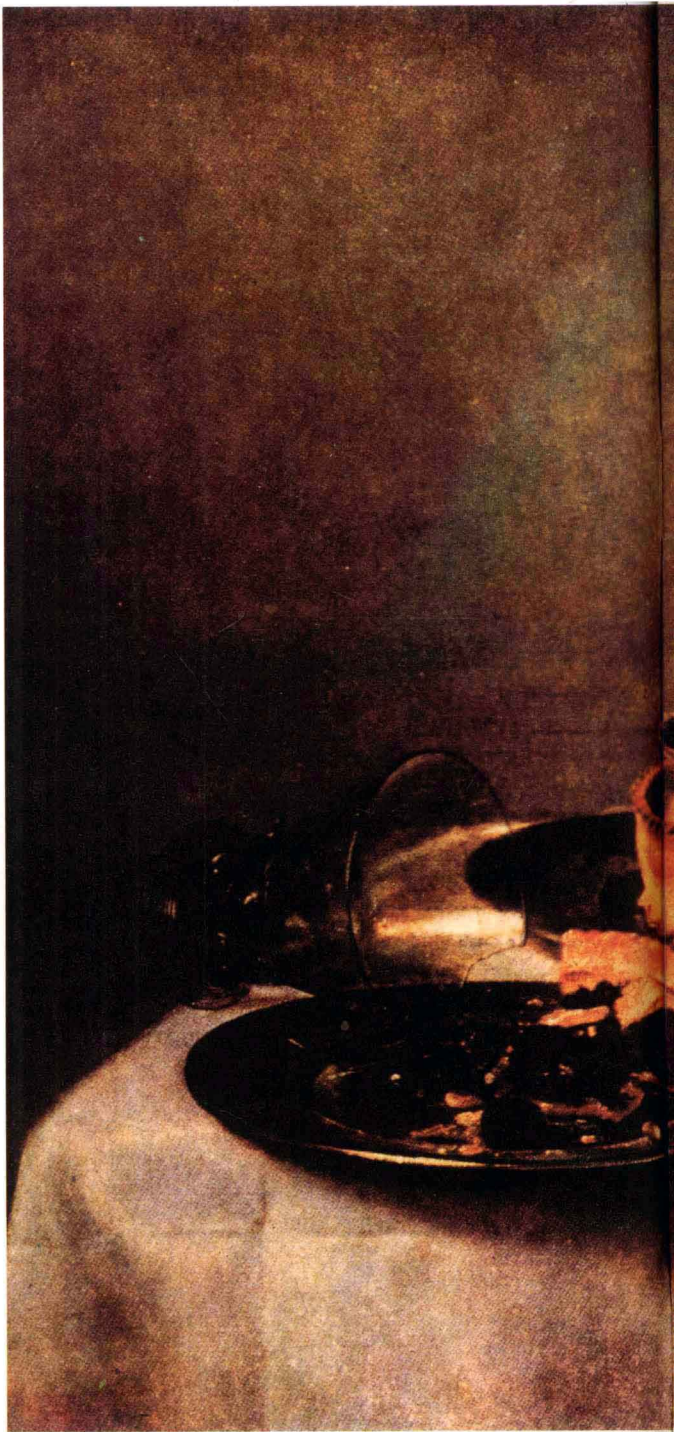
铅笔淡彩画	
——鲜嫩的水果与陶罐	13

中国画印章题款	
——诗书画的韵味	14

字体设计	
——美术字的变化与装饰	16

应用设计	
——传情达意的贺卡	18

应用设计	
——简练概括的标志	20

(封面) 阳光下的少女(油画)(俄) 谢洛夫(19世纪)

23岁的谢洛夫根据他所熟识的一位少女而画成的这幅肖像，成了俄国艺术史上不朽的作品。谢洛夫从小就获得了严格的素描训练。他从事油画创作时，法国的印象派已产生了广泛的影响。谢洛夫溶和了坚实的写实技巧与印象派灿烂的色彩，成功地表现了少女青春的气质、大自然中清新的空气和闪烁的阳光。

餐桌上的静物画（油画）（荷兰）希 达（17 世纪）

“静物画”在西方古代的艺术中，很少作为独立的画幅出现。直到 17 世纪，才在荷兰、西班牙等国出现了杰出的静物画家。希达通过这幅静物画反映荷兰独立后，人们安宁富裕的家庭生活。他用精绝的技巧描绘出金属的光泽、玻璃的透明、酒的流动感，以及各种椭圆形、球体、圆柱体，在错综复杂的对比变化中，结成统一而谐和的构图。

——静物画和肖像画欣赏

1. 柠檬、桔子、玫瑰（油画）（西班牙）苏尔巴朗（17世纪）

画家用暗色的背景，突现出画上的形象；又用鲜明的光影变化，塑造出物体结实的造型。构图几乎是完全对称，黑白交错也十分整齐。苏尔巴朗是位虔诚的宗教画家。他在静物画中也强调了严肃、整齐、合乎规律和有秩序的美。

2. 水果与杯（油画）（法）夏尔丹（18世纪）

比起前代的画家，夏尔丹的笔法更加生动粗朴，他用不同的笔法表现出梨、苹果、刀子、啤酒杯不同的质感。色彩也更加丰富：梨子不单单是黄色，杯子也不单是白色。他的画，朴素、大方、浑厚，反映出普通老百姓纯朴生活中的温厚感情。

3. 折扇和紫罗兰（油画）（法）马奈（19世纪）

19世纪末，西方艺术家兴起了学习东方（日本、中国）艺术的热潮。印象派的领头人马奈在他的绘画中也汲取了许多东方的因素。他特意选择了来自东方的折扇，配以紫罗兰的花束，创作了这幅静物画。流畅的笔触，别致的构图，造成了一种清新的境界。

4. 有玻璃瓶的静物（油画）（法）塞尚（19世纪至20世纪初）

塞尚和梵·高都属于“后印象派”的代表人物。印象派以后，艺术家提出的新的意见是：过去人们重视“画什么”，今后则重视“怎么画”。也就是更强调形式，技法，表现方式的问题。塞尚改变了以前写实的明暗法和透视法。他把对象简化为几何形体，不依靠光影的变化，而是运用有力量的色彩来塑造形象，他希望绘画要像建筑那样，结实、厚重，给人恒久不变的感觉。

5. 洋葱和水罐（油画）（法）马蒂斯（20世纪）

被称为“野兽派”的马蒂斯，很欣赏中国画的线条美和背景空间的自由安排。他认为绘画最主要的是给人以视觉上的愉快，追求笔法的自由轻快和色彩的均衡与对比。大面积的水罐的白色，与洋葱的红色形成鲜明的对比。深色的叶子和罐上黑花纹相互照应，取得画面的均衡。笔法的苍劲奔放，使人想起齐白石的写意画。

6. 我的椅子（油画）（荷兰）梵·高（19世纪）

梵·高很欣赏日本的版画和中国的国画，他用粗重的黑线勾出了椅子的轮廓，用丰富的色彩表现了陈旧的木料。椅子上的烟斗使人想起它的主人。深红的地砖、黄色的木椅、与墙上的淡紫、门上的青蓝，构成了灿烂的色彩效果。画家追求一种近于儿童画的单纯易懂的艺术。

7

7. 自画像(素描) (意大利)达·芬奇(15世纪至16世纪)

欧洲的文艺复兴，是一次冲破封建天主教束缚的，伟大的人文主义运动。达·芬奇是那个时代的最杰出的代表人物。他是医学家、建筑家、物理学家，更是一位表现和讴歌大自然和人性美的卓越的画家。他的左右两手同样可以写字作画。在这幅《自画像》中，我们看到了由美丽而流畅的线条，刻画出来的一位充满智慧、洞察人生的思想家和艺术家的庄严的面容。

8. 名优苔丽(油画) (美)萨金特(19世纪至20世纪)

苔丽是历史上著名的英国女演员。演技卓越、品格高尚，深受英美观众的崇敬。画家表现的是野心勃勃的马克白斯夫人正把王后的金冠戴在自己头上，这是名优苔丽在莎士比亚剧中所扮演的角色。萨金特具有精湛的学院写实技巧，又吸收了印象派丰富的色彩经验，以粗细结合的笔法刻画了人物生动的面容和华丽的戏剧服装。

8

9. 戴纱巾的少女(油画) (西班牙)哥雅(18世纪至19世纪)

哥雅画过许多具有纪念意义的历史画，同时又是一位杰出的肖像画家。《戴纱巾的少女》是他的肖像画代表作之一。少女沉静秀美中蕴含着青春的活力。画家用细腻的笔法描绘了面部皮肤的光泽和微妙的色彩变化；用流畅的阔大笔触，挥扫出深红格子的丝质披肩，形成了与面部的粗细对比。又用白色在干了的黑底子上轻轻擦成透明的纱巾。这一切都表现了卓越的绘画技巧。

10. 弹琴者(油画) (荷兰)哈尔斯(17世纪)

自17世纪开始，在荷兰肖像画中出现了较多的普通市民和下层群众的形象，哈尔斯善于运用豪放而阔大的笔触，表现转瞬即逝的生动的表情和动作。这个性格诙谐、情绪开朗的青年，一边弹琴一边向画外的人传达情意，使人产生更广阔的生活联想。人物面部和双手的亮色构成三角形，光暗的变化很丰富，使画面显得生气勃勃，画家以娴熟流畅的技巧传达了无拘无束的畅快心情。

10

11

11. 白衣少女(油画)(西班牙)毕加索(20世纪)

毕加索是现代派艺术的前驱者之一。他一生艺术风格不断变幻，早期受非洲黑人雕刻和原始艺术影响，创造了形象极度夸张变形的“立体派”艺术。20年代初期，一度从古典雕像中汲取灵感，《白衣少女》属于这个时期的作品。画家并不强调人物的真实性和性格化。他追求的是形体的饱满和重量，线条的飘逸，近于石雕的质感，但人物形象仍然具有少女天真纯洁的美感。

1. 巴特农神殿

公元前5世纪希腊人打败了入侵的波斯人之后，为振兴国运，建筑了这座供奉雅典娜女神的巴特农神殿。东西两端各有8条柱子，南北两侧各17条。坚固中寓以空灵，整齐中含有变化。这种列柱式的建筑风格，一直流传到今天。

2. 巴黎圣母院

“哥特式”的教堂，是基督教艺术在建筑方面的重要成果，巴黎圣母院是其中的代表作。精巧、玲珑，大理石上布满了华丽的雕刻，窗户上镶满彩色的玻璃，高耸而又轻盈的造型，易于引发信徒们向往天国的幻想。

3. 泰吉陵

17世纪印度莫卧儿王朝的一位皇帝，为纪念他死去的爱妃泰吉·玛哈尔，专门修建了这座宫殿式的陵墓。前后20年始告完工。通体用磨光的大理石造成，刻以纤细的装饰花纹，在伊斯兰建筑风格的基础上，吸收了某些欧洲建

4. 埃及金字塔（埃及）

金字塔是埃及法老王的陵墓。遗留至今最著名的三座大金字塔，是距今4600年至4700年前，由三位法老王——库福、凯夫利、塞拉米纳兴建的。最大的金字塔高130余米，由230万块岩石砌成，一块石头约重两吨以上，底座宽广的方锥形建筑，具有一种不可动摇的稳固的力量。

5. 圣彼得大教堂及广场（意大利）

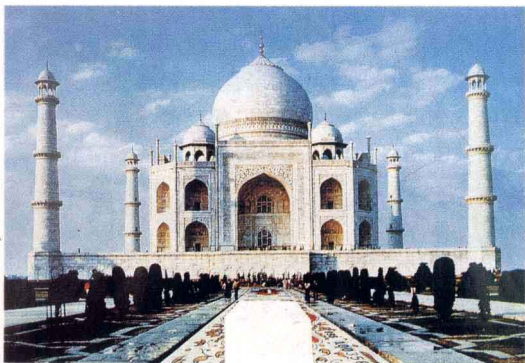
圣彼得大教堂建于1506—1626年。其外表呈现石构建筑雄浑精美的特点，立面突出了科布林式巨柱，广场呈梯形，地面向教堂逐渐升高，气势宏伟的两侧柱廊十分引人注目，似教徒投入基督的怀抱。该建筑是意大利文艺复兴伟大的纪念碑。

6. 埃菲尔铁塔

工程师埃菲尔于19世纪末设计建造了这座高300米的奇特的建筑。共用钢铁1万吨，它成了工业时代的象征物，是今天巴黎城市的标志，凡到巴黎游览的人几乎都登上铁塔，眺望全城。

1

3

4

2

5

6

7

7. 悉尼歌剧院(澳大利亚)

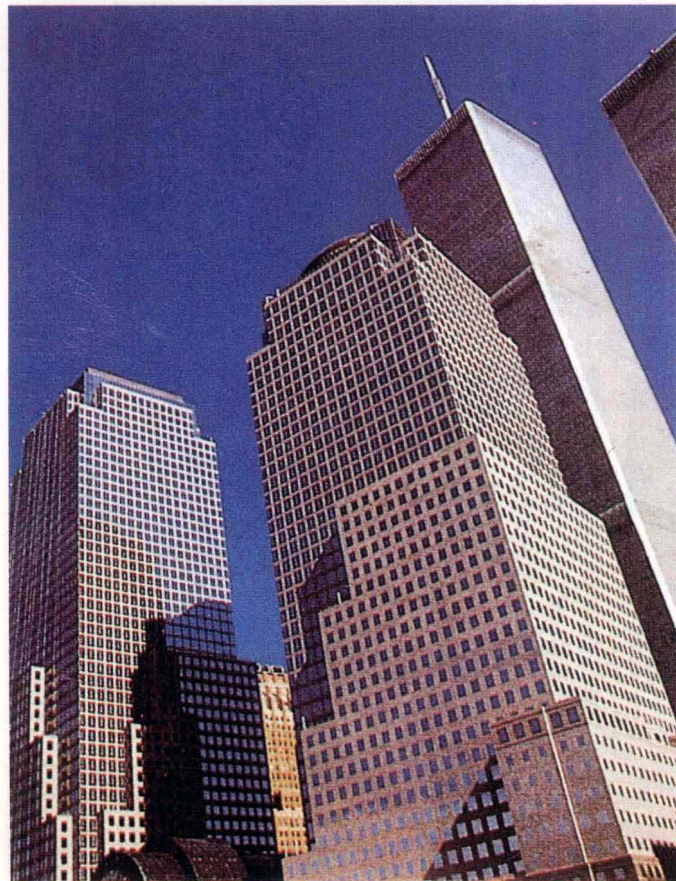
悉尼歌剧院为丹麦设计师伍重所作，建于1973年，位于悉尼浪岛上。它造型奇特，洁白晶莹，似群帆泊港，又似朵朵白莲、白鹤惊飞和闪光的珍珠，个性鲜明。

9. 纽约帝国大厦

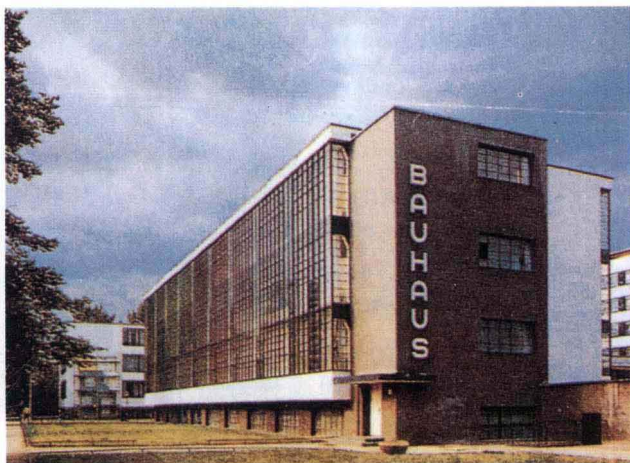
纽约帝国大厦建于1931年，总高度380米，共102层，是世界当时最高的建筑。该建筑从动工到建成，仅花一年零七个月，平均每五天建一层，是当时建筑史上建筑的最高速度。

10. 纽约曼哈顿的高层建筑群(美国)

曼哈顿是纽约的中央行政区，20世纪20年代开始，摩天大楼在此拔地群起，蔚为壮观，闻名全球的国际财团都在此兴建高层和超高层建筑。

10

8

8. 包豪斯校舍

包豪斯校舍为现代设计鼻祖格罗佩斯从实用功能出发而设计的，建于1926年。建筑的外形为矩形长方形体块，平屋顶，白墙，排斥装饰，显得非常简洁、明确、朴素，成功地体现了形式服从功能的新思想。

9

5

静物构图

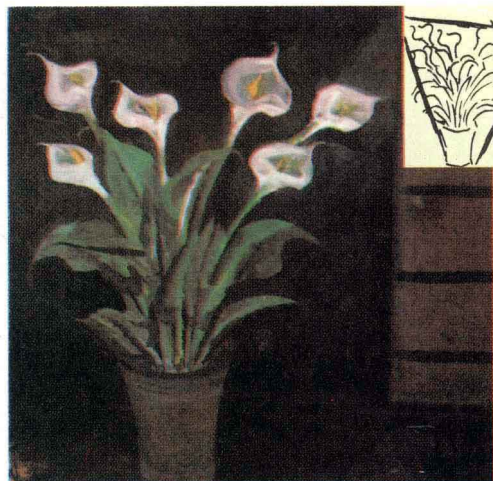
构图，是把对象的形体、明暗、色彩等各种视觉语言组合成整体，给人们各种不同的感受。中国画称为“章法”、“布局”或“经营位置”。

静物画的构图，因所画的实物形状各异，色彩鲜艳程度也各不相同，必须根据构图的法则，认真构思组成一幅好的画面。

水果 基斯林（英国）

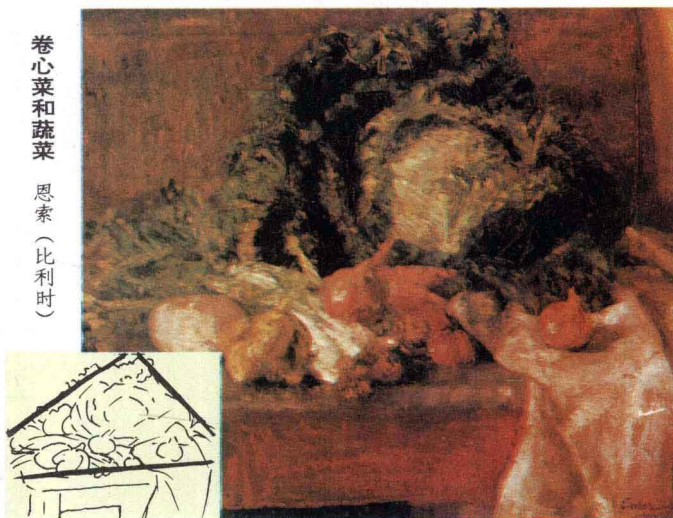

静物 池田道夫（日本）

马蹄莲 林凤眠

卷心菜和蔬菜 恩索（比利时）

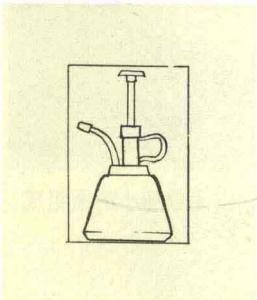

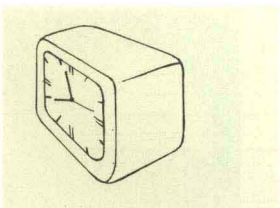
大小适中。
单个物体的构图，要注意

组合物的画面构图，要注意疏密、聚散，要有分有合，有前有后，以求得画面上的变化。

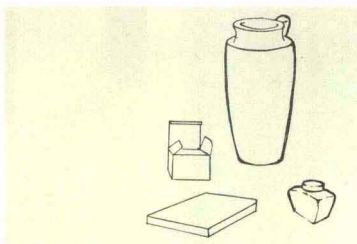
物体太大会使画面显得拥塞，物体小了，画面又会显得空。

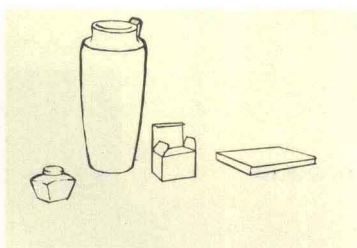
有面向的实物，前端不能太紧迫。

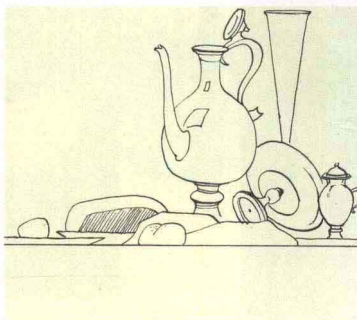
左右对称，画面显得呆板。

物体过于集中一边，画面不平衡。

物体象排队一样，出现一直线，缺少变化。

视线太低，桌面线将画面分成生硬两部分，相互脱离。

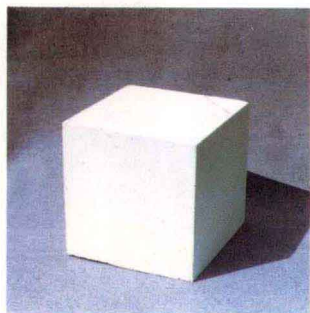
左右安排要均衡。

视线高的画面充实饱满，生硬的台面线可以用衬布突破，使构图出现好的效果。

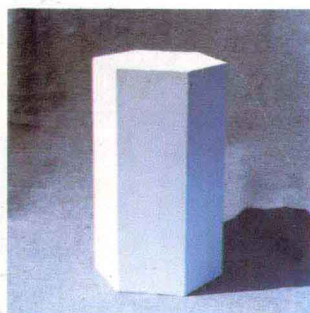

静物（油画）1649年 威廉·赫德

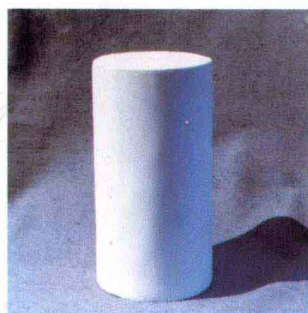
物体在光线照射下，其表面产生了深浅不同的复杂调子，呈现出一定的明暗关系。调子（光度），是物体表面所反射的受光量。调子的处理与表现对象的质感、空间感有密切关系。

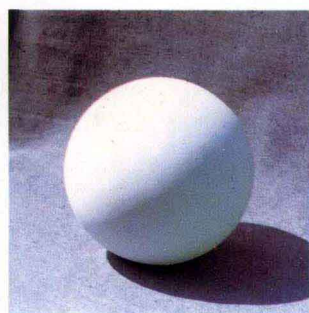
正方体：明暗交界对比强。

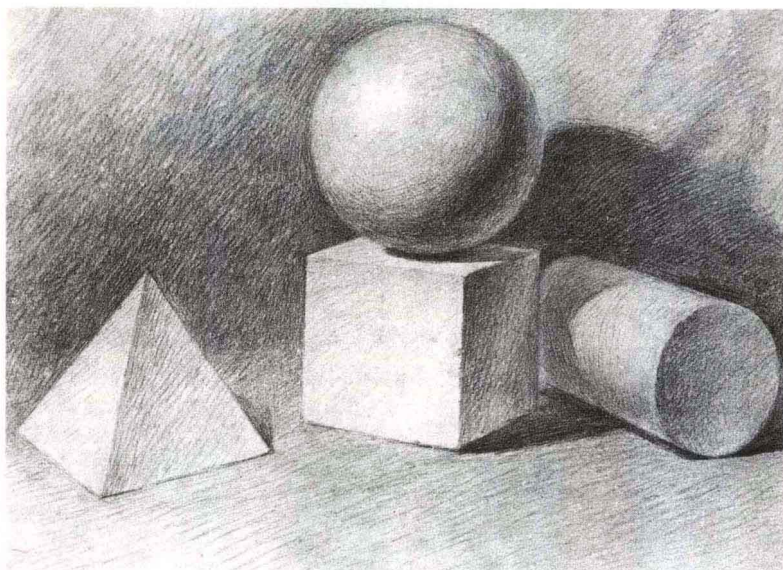
六面柱体：明暗交界对比居中。

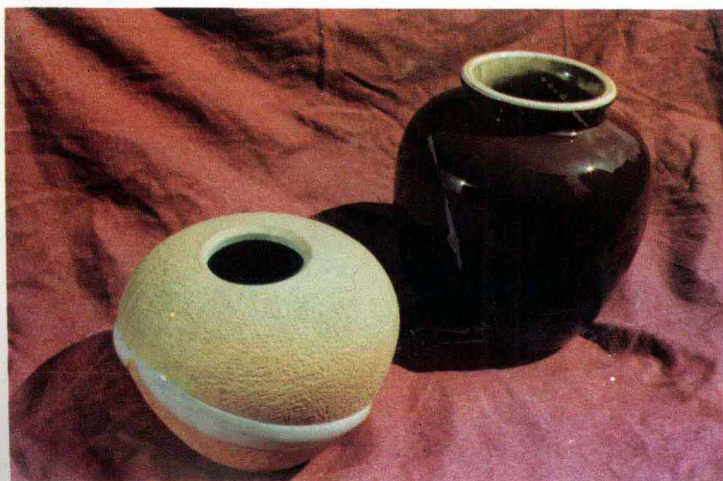
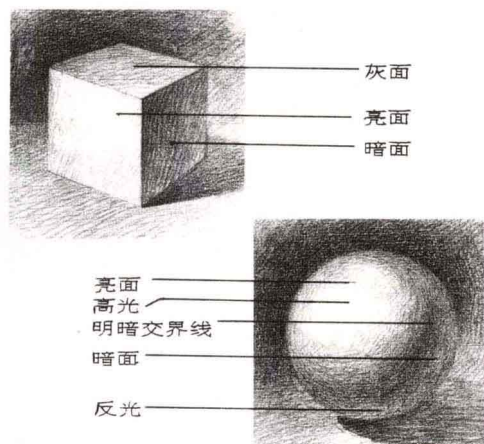
圆柱体：明暗交界面宽。

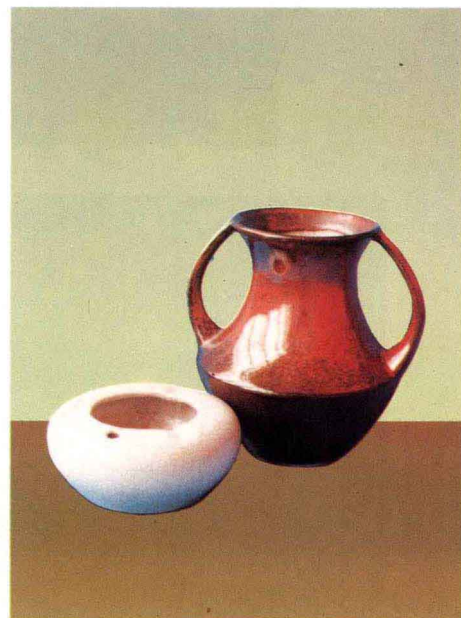
球体：由无数细小的面组成。

基本形石膏组合素描

粗糙与光滑形成对比

固有色深与浅形成对比

明暗线条表现法(一)

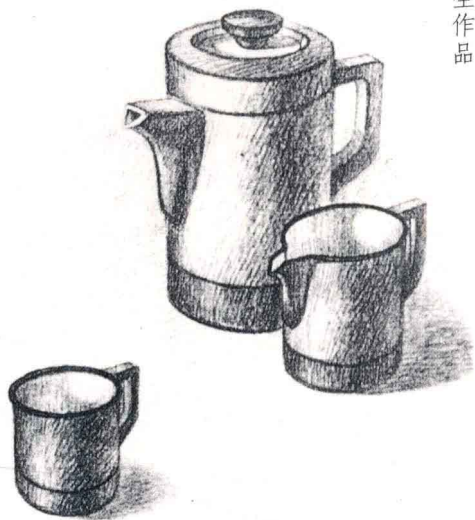
明暗线条表现法(二)

4.细部刻画: 调整修改, 使画面效果完整。

素描明暗表现步骤: 1.整体出发,构图定位, 确定物体轮廓、比例关系。

2.确定物体形体结构、透视和明暗变化。

3.对立体物明暗五调子进行观察、分析、表现。

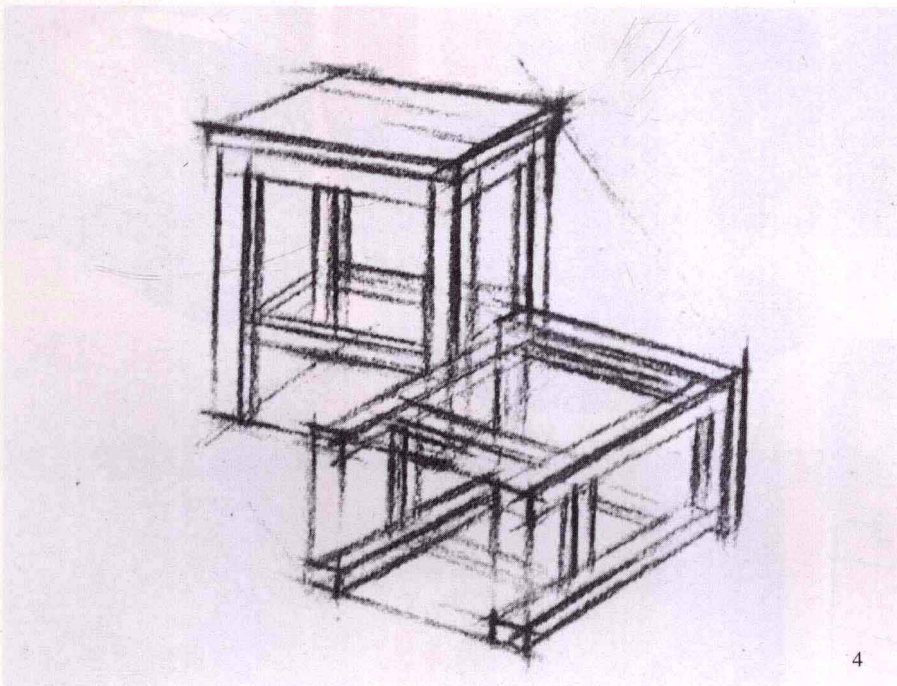
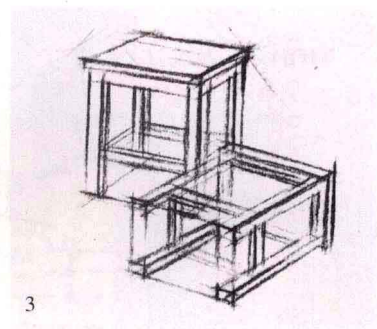
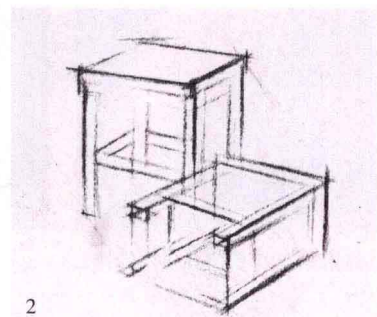
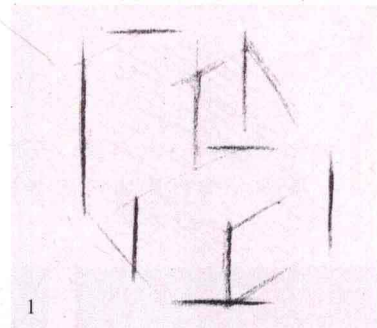

学生作品

● 作业与要求: 用明暗表现石膏或器物形体, 要求掌握明暗交界线, 并作概括的描绘, 即整体、简洁。

——明暗表现的组合器物

生活中的器物比石膏几何体复杂，铺明暗时要确定基本色调，把握画面形体的组合关系和黑白灰关系。先画深色和暗部，后画浅色和亮部。根据器物不同质感，选用不同的笔触。

组合静物 学生作品

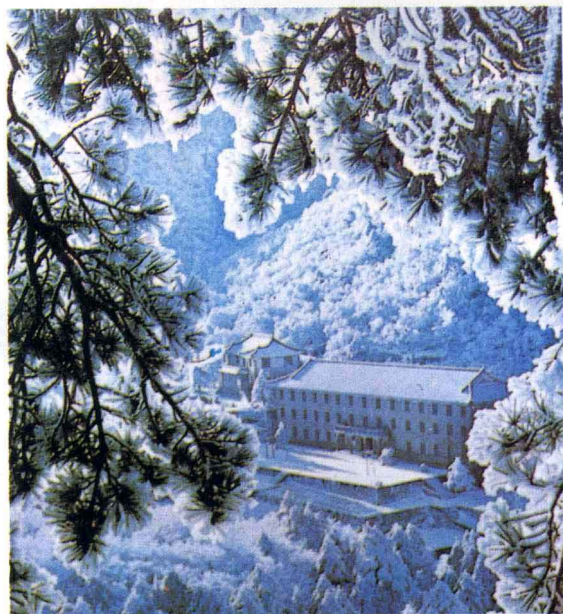
●作业与

要求：用明暗表现一组熟悉的组合静物，注意确定其空间位置，并重视轮廓的结构变化，明暗处理要求整体、简明。

色彩作用于人的心理印象会产生不同的感觉与联想，如冷暖感、前后感、轻重感等。在欢乐的日子里，人们喜爱红色调；肃静的环境，往往用庄重柔和的冷色调；稳定沉着的气氛需要深色调烘托；幽静典雅的风格则以淡色调陪衬。

▲金灿灿的秋天

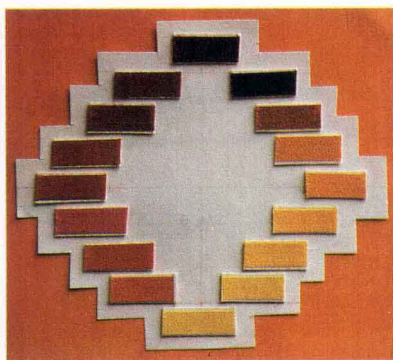

▲银闪闪的冬天

冷调 蓝、绿、紫色调给人以清凉、宁静的感觉，使人联想到大海和月夜……

暖调 红、橙、黄色调给人以温暖、热烈和甜美的感觉，使人联想到阳光和火焰……

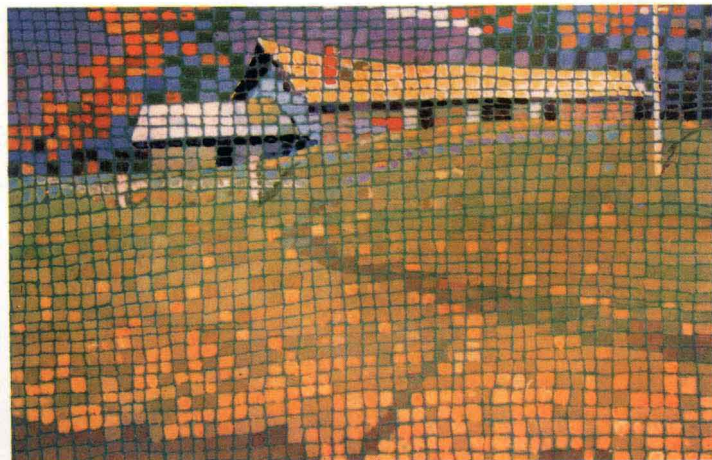
▲暖色彩系列

▶冷色彩系列

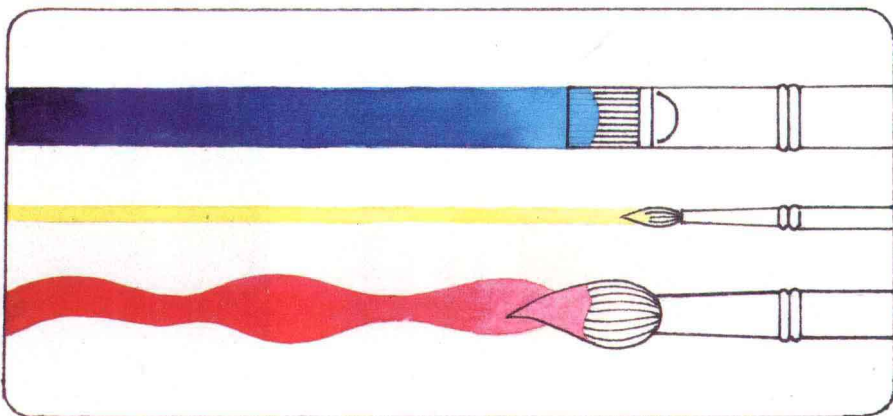
▼暖色有前进感，冷色有后退感；深色有重感，浅色有轻感。

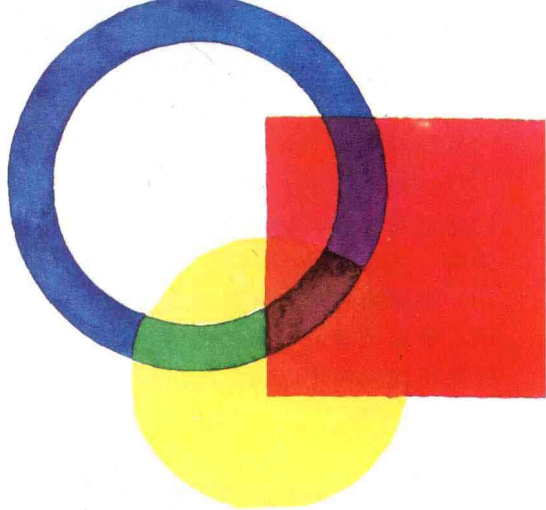
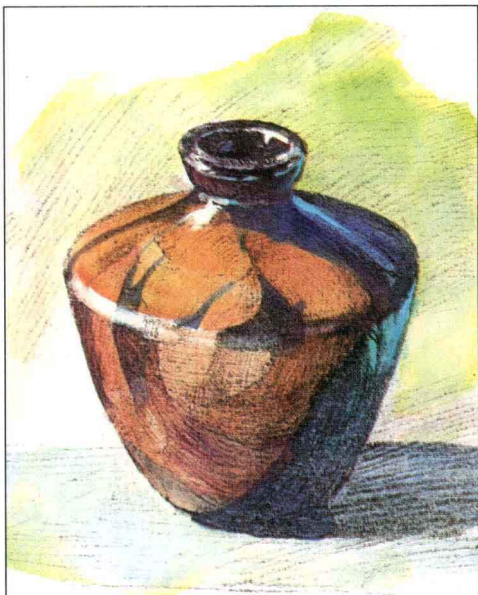
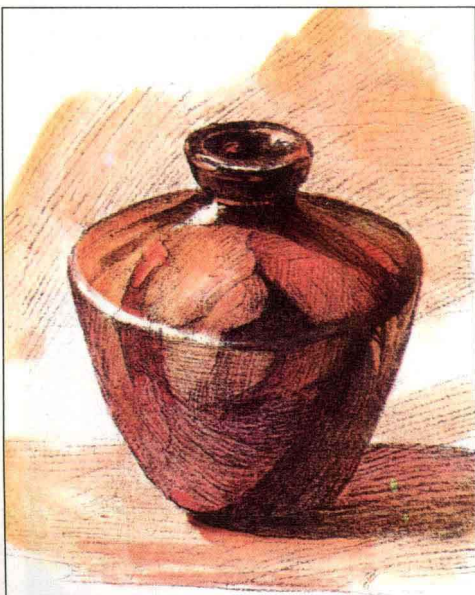

▲ 水彩颜色的相互渗化能产生非常丰富的色彩。

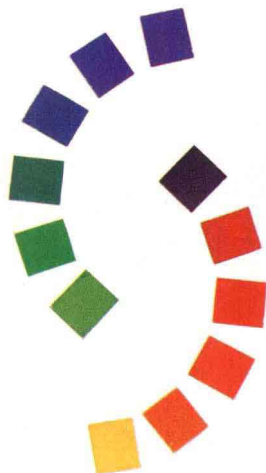
► 水彩颜色的深浅决定于水分的多少，用不同的笔涂色能产生不同的笔触效果。

▼ 用深浅不同的固有色表现物体，比不上用相应的冷暖色表现力强。一般来说，物体受光部色偏暖，背光部色偏冷。

▲ 用透明的水彩颜色覆盖能呈现新的色相，但覆盖太多色易灰暗。

——鲜嫩的水果与陶罐

铅笔淡彩画是借助铅笔线条来表现物体的形体结构和基本明暗，然后涂上单纯明快的色彩。

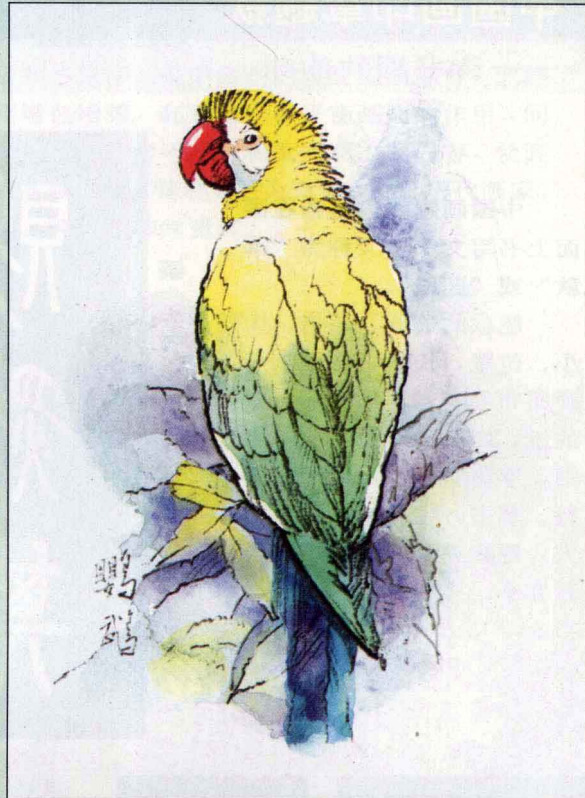

① 作画步骤
铅笔起稿，画出轮廓与结构。

② 水彩涂画明暗与色调。

③ 深入刻画。

鹦鹉（铅笔淡彩画）

● 作业与要求：
用铅笔淡彩的画法，进行静物写生练习，要求色彩单纯明快。

中国画题款，是指在画面上书写文字。又称为“落款”或“题跋”。

题款的书体、风格、大小、位置、长短，要服从于画面布局和表现形式，一般的说，工笔画多用楷、篆、隶书，字体略小。意笔画多用行、草书，字体略大。画幅大，题款亦大，画幅小，题款亦小。

篆书

清

邓石如

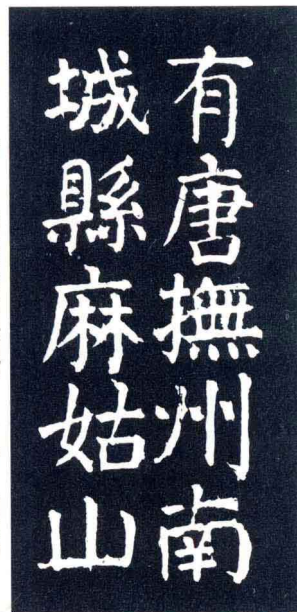
隶书

汉曹全碑

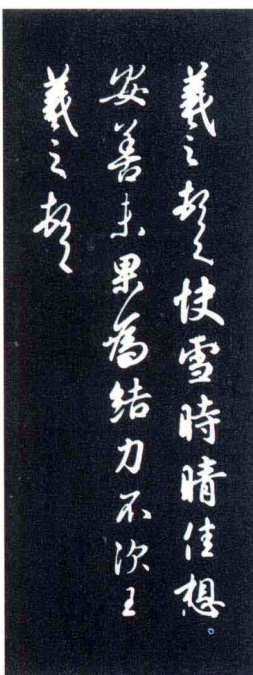

楷书

唐颜真卿

在中国画上用印，起着辅助绘画构图和色彩对比的作用。印章的风格、大小都要与绘画的表现形式和题款统一协调。印章在画中的位置以及朱白对比、用印多少等，应从画面的变化、布局的需要出发，随题款而应用。

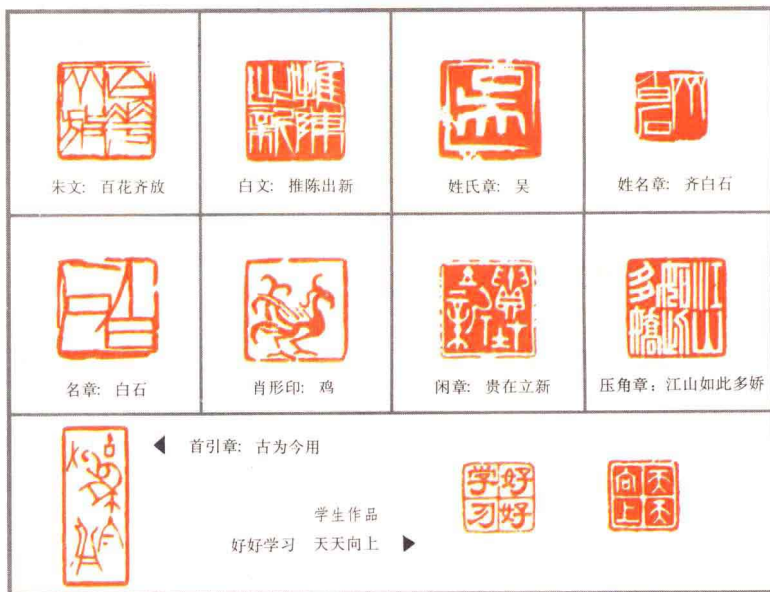
行书《快雪时晴帖》

晋 王羲之

草书

唐 怀素

治印方法

1. 书写印稿
2. 印稿上石
3. 冲刀
4. 切刀

