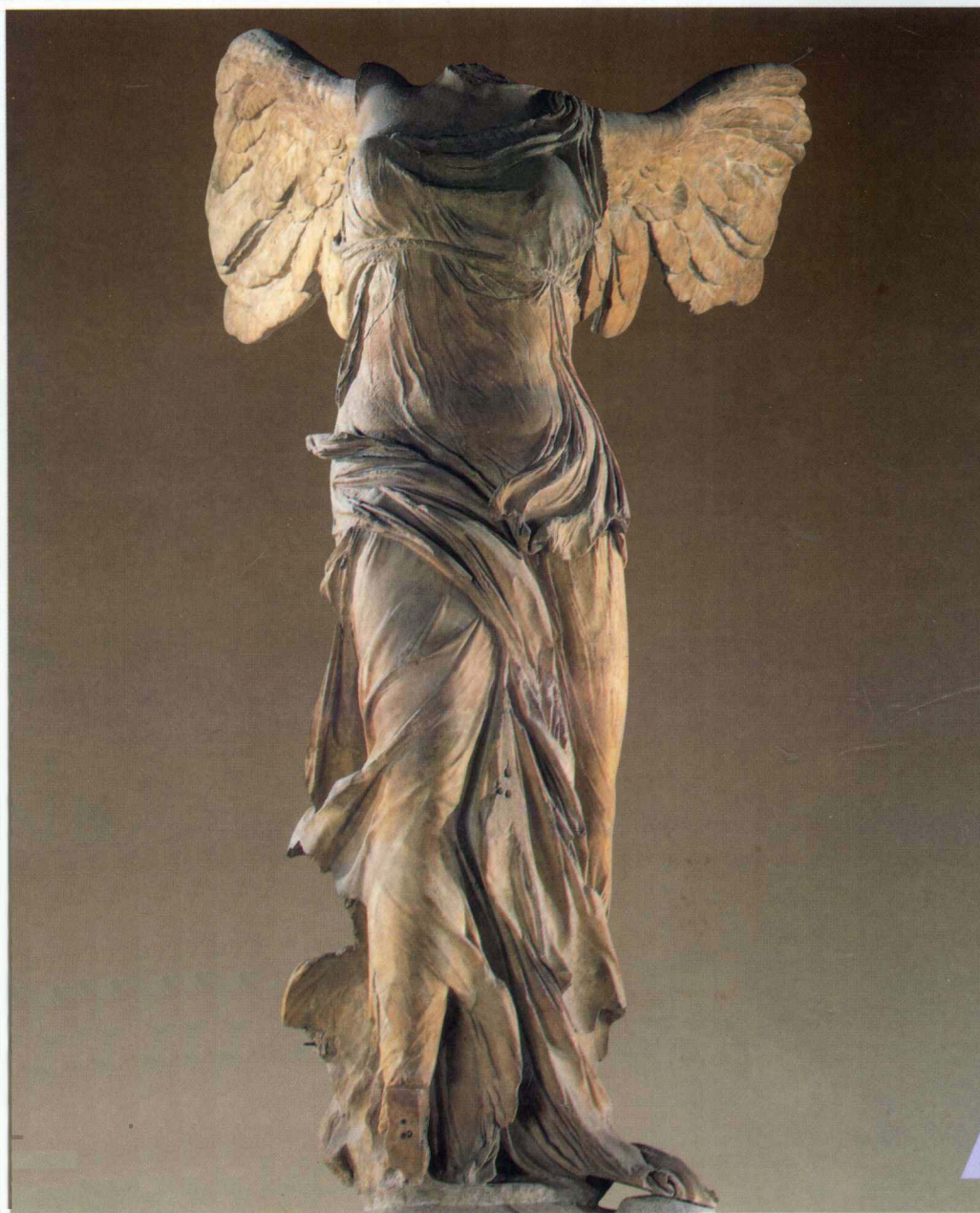

MEISHU

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四册

美术

4

岭南美术出版社

目 录

外国优秀美术作品

——风景画欣赏 2

外国优秀美术作品

——雕塑艺术欣赏 4

构图基础知识

——风景画的构图 5

风景写生

——线条表现的风景画 6

淡彩风景画

——见证历史的建筑风景 8

平面设计

——主题鲜明的书籍封面 9

肌理表现

——不同材质的利用与情趣 10

装饰艺术

——高雅别致的装饰壁挂 12

平面设计

——传递信息的招贴 14

应用设计

——赏心悦目的包装 16

应用设计

——美不胜收的展示艺术 18

电脑设计

——科技与艺术结合的图像 20

封面：胜利女神 （雕塑） （古希腊）

1863年发现这尊像时，它的头部和双臂已散失，这尊雕像约创作于公元前190年。胜利女神昂然挺立在船头之上，引导战士们夺取胜利。海面上，狂风怒吼，吹打着她单薄的衣衫，将它紧紧地贴在女神的身体上。这尊像高约2.75米，是帕里安大理石质地。这无疑是古希腊时期雕塑中的精品。

孟特芳丹的回忆 （油画）（法）柯罗（19 世纪）

柯罗是从古典风格向印象派过渡的杰出画家。他明确提出“面向自然，对景写生”的主张。他的风景画大多是实地写生之后再进行加工。《孟特芳丹的回忆》则是依据写生素材而进行了更多想象创造后完成的。参天的大树，枝叶如烟如云，背景上的湖水平滑如镜，使人觉得是在梦幻中，在回忆的景象中，充满了抒情的诗意。

1

2

3

4

1. 风车磨坊(油画)(荷兰) 路易斯塔尔(17世纪)

西方的风景画成为一个独立的绘画题材,是从17世纪的荷兰发展起来的。那时,取得国家独立权的荷兰人热爱自己的乡土,画家们就积极描绘自己国家特有的景色:海洋、帆船、风车。在《风车磨坊》中,画家十分具体地描绘了港湾里平静的海水,岸边的建筑和巨大的风车,尤其是近海地区天空里多变的云朵。

2. 红房顶(油画)(丹麦) 毕沙罗(19世纪)

此画是毕沙罗进行光与色研究的探索性作品。画面真实地描绘了山区农村的一景,构图十分饱满,画面以红色调为主,房顶的大片红色与天空的蓝色形成对比,白色的墙壁在光照下也染上淡淡的红色,使画面统一在和谐的调子里。由于光的作用,画面给人以极强的真实感。

3. 日出·印象(油画)(法) 莫奈(19世纪)

印象派起源于《日出·印象》一画。它用自由的笔触和灵活的色彩表现了海上日出时光的颤动与色的变幻,用大胆的“零碎”笔触来表现雾起交融的景象。莫奈力求创造一种独特的梦幻似的视觉效果。

4. 夜景(油画)(法) 西斯莱(19世纪)

印象派画家发现,只要能见到物象,总会有一点光,凡有光之处都会有色彩。所以他们的画上很少用纯黑色。而在彩色照相没有出现之前,画家要把握住夜晚中的色彩,是需要高度的视觉敏感的。这幅《夜景》很好地掌握了城市大街上夜晚的色调。暗蓝的夜空,反射出灯光的紫、黄间杂的路面和闪闪不定的橙黄色的灯火,合奏出一首都都市的夜曲。

5. 桥（油画）（法）马尔盖（19世纪至20世纪）

马尔盖和马蒂斯都是属于“野兽派”的成员。但他并不像马蒂斯那样用平涂勾线的方法。他继承了印象派的技巧，运用更加奔放的宽阔的笔触去作画，既近于儿童画的稚拙和自由。又能很好地掌握透视和空间的整体效果。桥面上铺着雪，河水黝暗，背景上工厂的灰紫色与明亮的蓝天形成鲜明的大块对比。

6. 灯塔（油画）（美）霍珀（20世纪）

霍珀曾属于美国写实主义画派——“垃圾箱派”。其主要作品都是描绘美国城市的人民和城市风景。霍珀接受了印象派在表现外光方面的技巧，但他同时又注意造型的明确和结实。强烈的光暗对比，突出了对象的立体感。在建筑风景中，他追求几何形体的单纯；灯塔是圆柱体，屋子是立方体，屋顶是三角体，……它们在对比变化中造成了鲜明的视觉美感。

7. 荷兰风光（油画）（德）贝克曼（20世纪）

德国表现主义产生于第一次世界大战前。当时社会动荡不安，一部分艺术家深感苦闷和愤怒。贝克曼是表现主义画派的主要人物。他受梵·高和塞尚的影响，运用强

烈的色彩，粗豪不羁的笔触，夸张和变形的的方法。在绘画上表现自己被压抑着的激情。河里的小舟，岸上的枯草和稻田都用响亮的黄色，黑色的树丛在银灰的天空衬托下，给人视觉以有力的刺激，让人感受到画家内心的骚动。

8. 天坛夕照（日本画）（日本）西山英雄（现代）

当代日本老画家西山英雄，访问中国以后画了不少中国的建筑风景。建筑艺术中记载着一个民族悠久的历史传统，这是画家感兴趣的重要原因。西山英雄是一位富于浪漫气质的画家，他把夕阳照射下的天坛夸张为红色，和洁白的玉石栏杆相互衬托，更觉强烈。线条的自由，物象的变形，都与夸张了的色彩相互配合。

9. 月夜樱花（日本画）（日本）东山魁夷（现代）

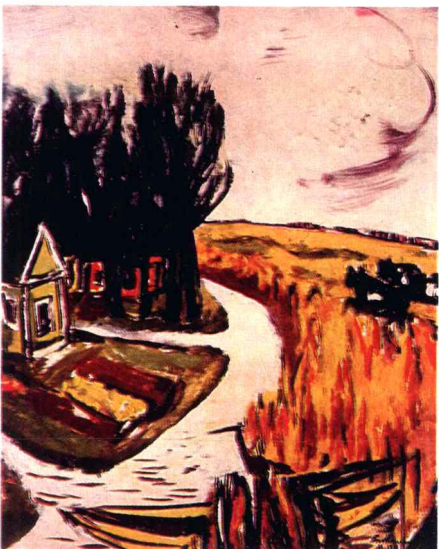
“日本画”所用工具材料和传统中国画基本相同，但日本艺术家大量吸收西方绘画的经验，融合自己民族的文化创造了极具特色的新的“日本画”。东山魁夷是歌颂自然美的大师，他的画雄健而秀美，生动自然而又富于装饰性。这幅画的构图十分平衡，加强了宁静的效果。圆的月、圆的晕环，半圆的花树，互相呼应。月光下的樱花像雪一样更觉纯洁而清新。

5

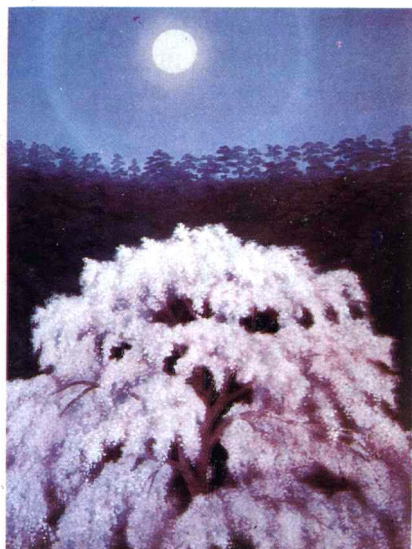
6

7

8

9

1. 掷铁饼者（石雕）（古希腊）米隆（公元前5世纪）

希腊气候温暖。古代希腊人在战斗、竞技中常常不穿衣服。艺术家能够充分观察人体，并且形成了对人体美的欣赏力。战士和运动员都是受社会崇敬的人，对运动会的优胜者，常常建立雕像供人瞻仰。《掷铁饼者》就是这类雕像的代表作。人物两臂伸开构成一个弓形，给人以发射的感觉。右脚落地，成为身体旋转的轴心。拿铁饼的右手向后摆回到最高点，转瞬间铁饼就要抛掷出去了，静止的石雕给人以运动的联想。这件作品的原作已不存，保留下来的是罗马时代的复制品。

2. 圣母哀悼基督（石雕）（意大利）米开朗琪罗（15至16世纪）

25岁的米开朗琪罗因完成了精美的《圣母哀悼基督》而一举成名。《圣经》记载，耶稣基督因坚持自己的信念被钉死在十字架上。雕塑家在这座双人的群像上，表现了圣母马利亚把死去的儿子抱在膝上，流露出无限的哀伤与忧思。尽管圣母面容较显年青，却令人感到她是一位庄严的慈母。创造这座雕像的时期，艺术家面临着社会的动荡不安，人民痛苦无依。怀抱儿子尸体的母亲，像承担着人民痛苦的祖国。在坚硬的大理石上，异常逼真地雕造出人物柔软的肌体和衣服繁丽的褶皱，尤其显示了青年艺术家卓越的技巧。

3. 马赛曲（高浮雕）（法）吕德（19世纪）

《马赛曲》是巴黎凯旋门上的大型高浮雕，吕德借用古罗马的战士形象，颂扬法国革命处于欧洲反动势力包围时，人民群众高唱《马赛曲》

3

踊跃出征、保卫祖国的英雄主义。前边的战士回头吹号、俯身弯弓，中间成年的战士带领小战士前进，后边年老的战士紧紧相跟，指示着战斗的目标。空中旌旗飘舞，胜利女神张开翅膀，发出进军的号召，严整饱满的构图呈放射性，增强了运动感并使纪念性与装饰性达到统一，虽然人物不多却具有万马奔腾的气势。

4. 巴尔扎克（铸铜）（法）罗丹（19至20世纪）

作家左拉建议由罗丹承担巴尔扎克纪念像的创作，罗丹费时6年完成雕像后却遭到了保守派的拒绝。但历史证明，罗丹的作品是所有巴尔扎克雕像中最有特色、最有力量的不朽之作。他选取了巴尔扎克通宵写作后身披睡衣仰望黎明的形象，用“大写意”式的塑造手法，表现出伟大作家敢于向黑暗挑战的英雄气概，使人想起巴尔扎克自勉的箴言：“拿破仑用剑做不到的，我的笔要能做得到的！”

5. 母与子（木雕）（英）亨利·摩尔（20世纪）

亨利·摩尔是现代派的著名雕塑家。他像毕加索或其他一些20世纪的艺术一样热爱原始艺术。他说：“原始艺术充满生气，是人民对生活直接感受的再现。”他也强调物质材料本身的美。他宁可要雕塑更像一块有特征的石头或树干，而不必完全像一个真实的人。他的作品大多是变形的。《母与子》的夸张和变形不很强烈，仍然表现出人物之间亲切的情态，同时着重地表现了木材本身圆润的质感和温暖的色泽。这种温暖感也是作品内容的一部分。

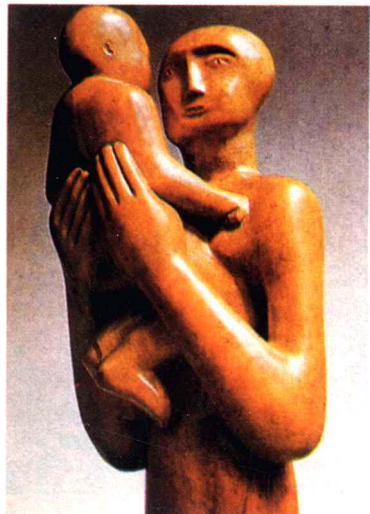
1

2

4

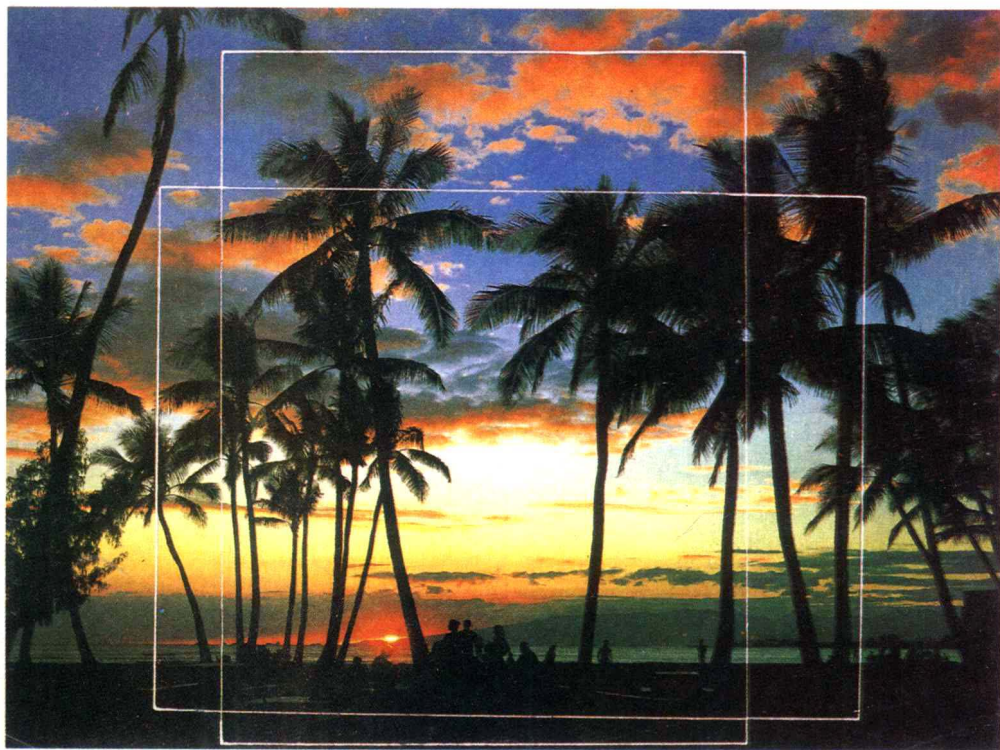
5

构图基础知识

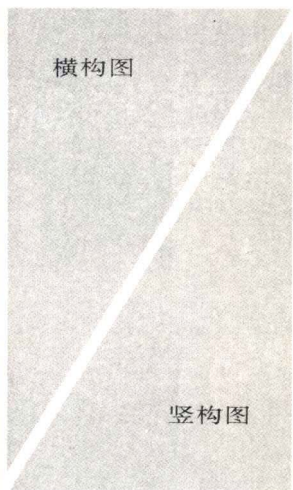
——风景画的构图

风景画的构图是表达绘画意境和主题的手段之一。取景时要从立意出发去运用构图规律，选择适合于表现风景情调及意境的画面。

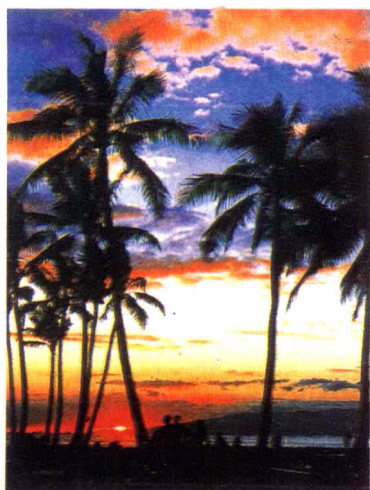
取 景

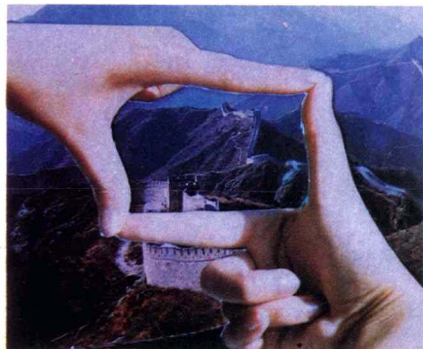
横构图

竖构图

用双手比示作取景框

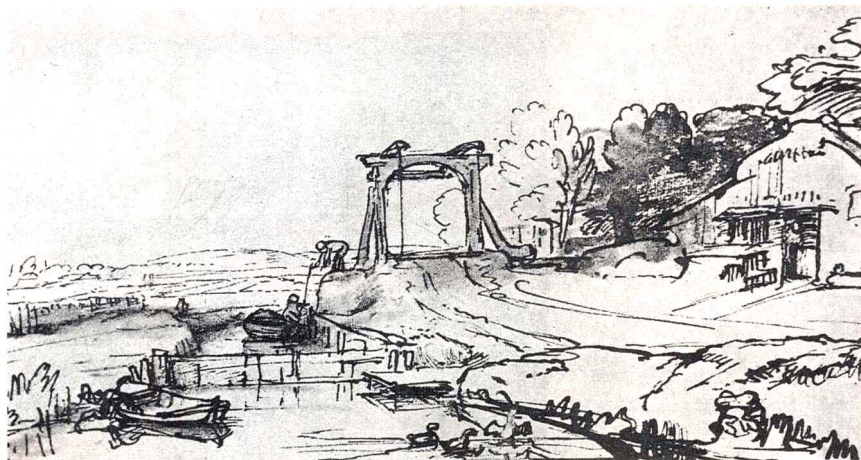

用硬纸制作取景框

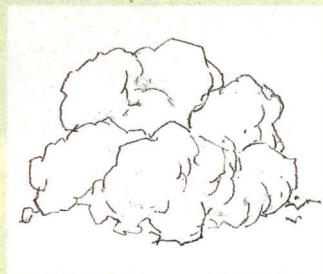
● 作业与要求：自选风景照片，作横构图和竖构图练习。

铅笔风景画是以铅笔来描绘自然景象和人类改造大自然面貌的一种绘画。写生内容非常广泛，校园、街道、工厂、田野、山川等都可作为描绘的对象。画风景画除了要注意选择景物和安排构图外，还要借助于透视知识、明暗规律来表现对象的形体，质感和空间关系。

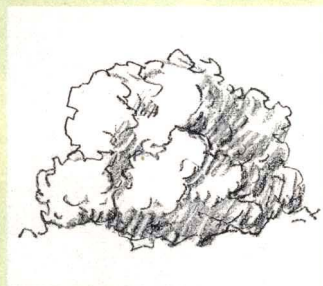

树的画法

1. 分组

2. 画出大体明暗

3. 刻画细部

风景 (素描)
徐悲鸿

树的层次

中景与远景的树

风景写生的景物结构要有个性特征，组合要有形式美感，景象要有情趣内容。

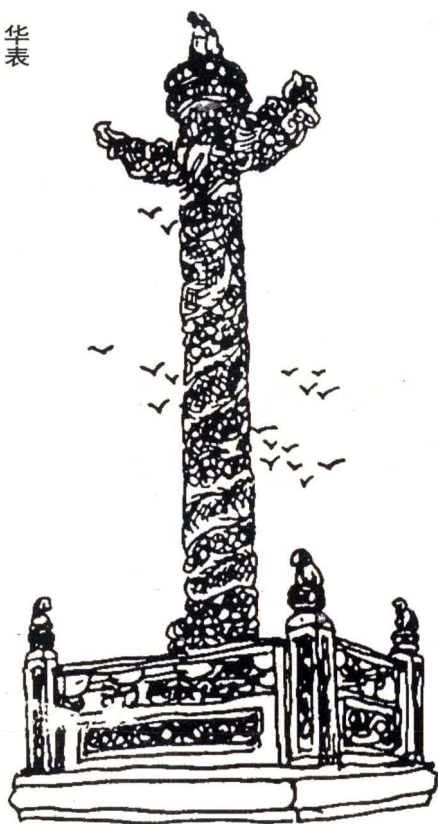
山涧
湖南信宁县依木物

山涧小溪

上海外滩

华表

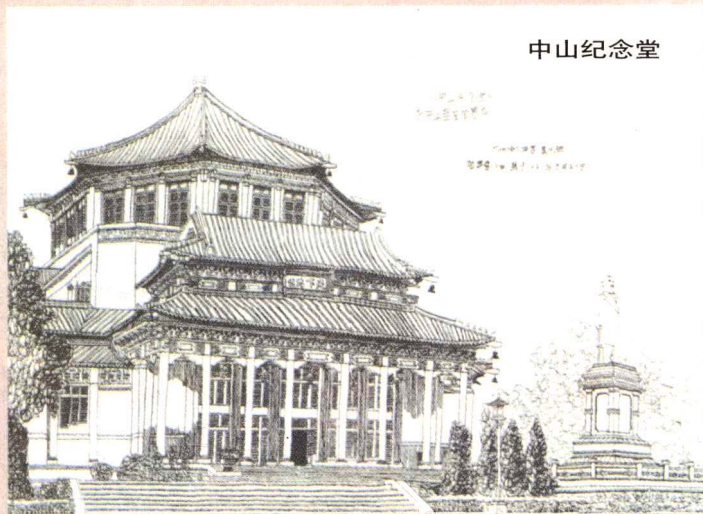

皖南民居

学生作品

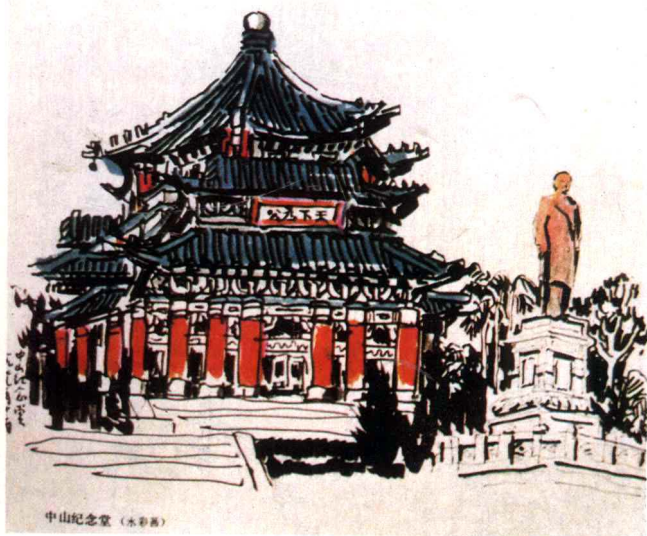
中山纪念堂

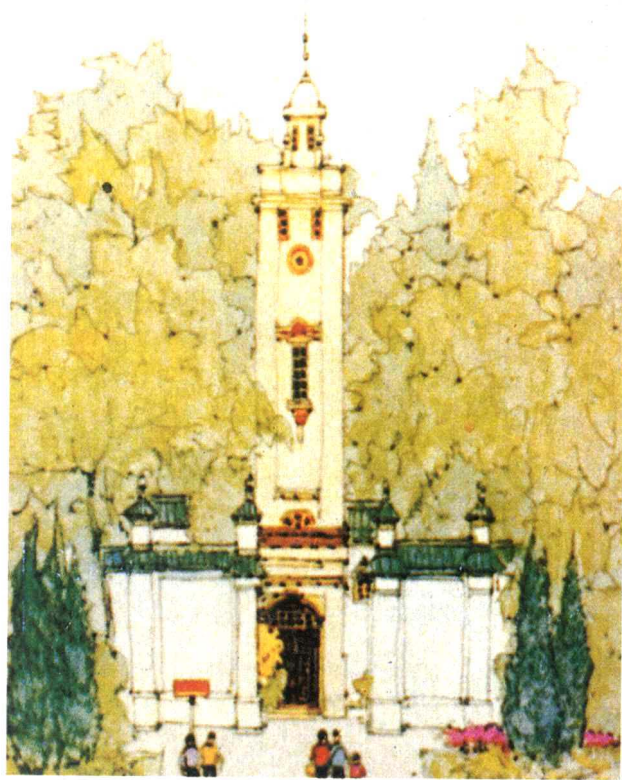
●作业：用铅笔或钢笔对家乡风景进行线描写生。

淡彩风景画

淡彩风景画，应先用铅笔或钢笔画出风景的轮廓和明暗，再涂上水彩，画时要轮廓明确，明暗线条不要画得太密，省略中间层次。涂色要薄，干后可补充画些线条。

▲广州中山纪念堂（淡彩）邵宇

▲广州鲁迅纪念馆（钢笔淡彩）平凡

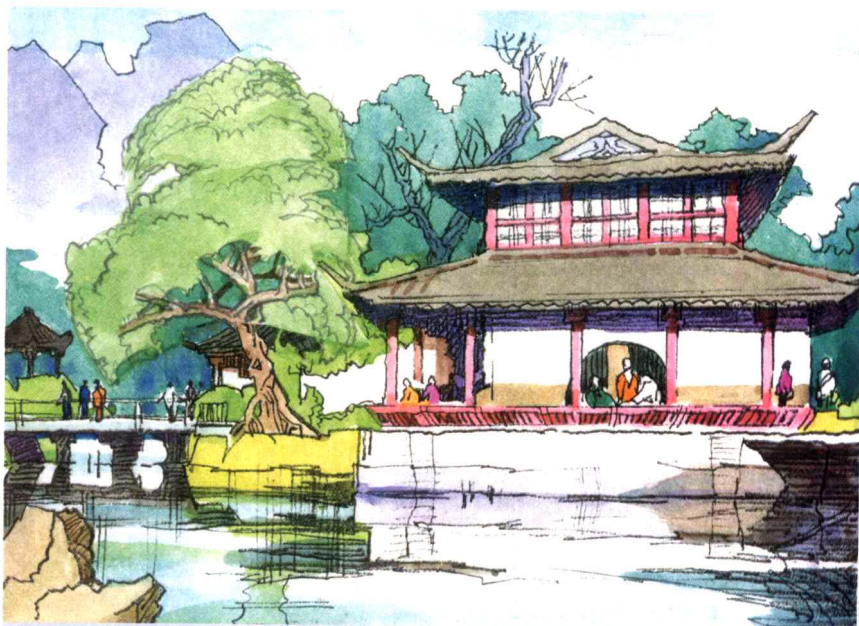
铅笔淡彩写生步骤：

1. 取景构图、定出视平线、画好透视线和大体轮廓，注意各部分整体比例和透视关系。完成铅笔素描稿，处理好前后层次虚实关系，注意铅笔线条不要皱

得过密过重。

2. 根据景物的固有色，从整体出发涂上较淡的水彩。

3. 刻画细部，调整完成。

●作业与要求：临摹一幅淡彩风景画。

平面设计

——主题鲜明的书籍封面

封面是书的外衣，不仅要给读者以美的印象，也要体现书的主题内容，为书的宣传、推广创造条件。封面设计应综合应用形象、色彩、构图、文字等因素来表现意境和情趣，达到形式与内容的统一。

书籍封面设计，既要重视封面部分的设计，也要考虑封底、书脊部分设计，注意开本和印刷等因素。

《书林》封面的构思立意

直立的书，分割的架，犹如书的森林；对称构图，类似色彩，黑底白字，醒目大方，突出了主题。

- 作业与要求: 运用所学的图案、构成、色彩和美术字知识，设计一个笔记本封面，要求配置三至四种色。

肌理表现

——不同材质的利用与情趣

特殊表现技法是现代绘画与设计的手段。根据不同的构思意念，运用不同的工具材料，施以不同的技巧，如拓印、盖印、吹彩、喷洒、吸浮、泼墨、抗水、擦刮等，能产生各种不同的视觉肌理效果，然后再作适当的修改，便可以创作出变化极其丰富的艺术品。

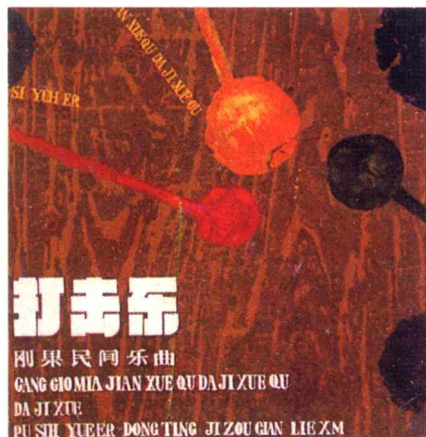
特殊表现技法的制作：

抗水制作法：根据油水分离的原理，用油画棒、蜡笔类的油性材料作画，再用水彩、水粉类的水性颜料渲染。

喷染制作法：运用金属丝网喷刷技术，把颜料喷刷在纸上，待半干时再注入适量水分，使颜料溶解扩散，构成图形。

▲ 特殊表现技法在水彩画中的应用

◀ 特殊表现技法在装潢设计中的应用

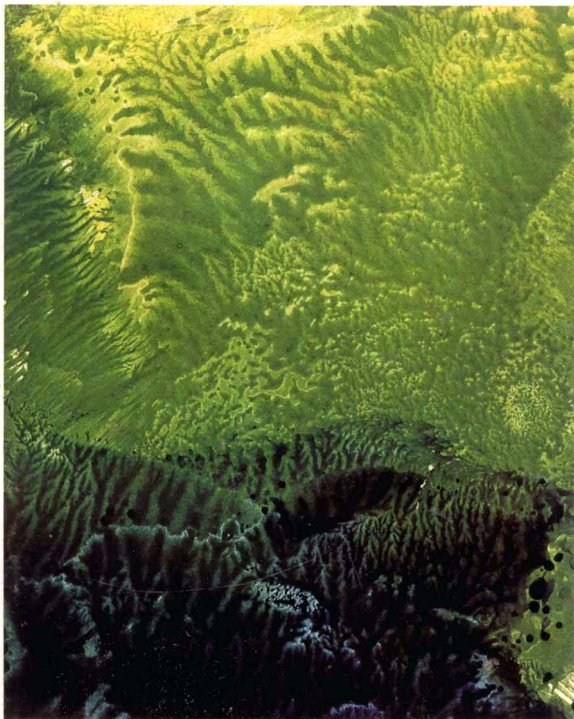
▶ 特殊表现技法在水墨画中的应用

◀ 喷染法

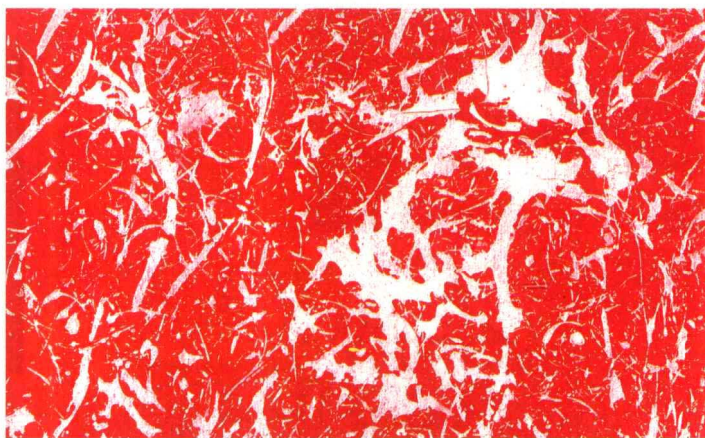
▶ 抗水法

◀彩墨拓印 ▶水彩拓印

拓印制作法

先在玻璃上挤放颜料,再放上纸,用手轻轻拓压,颜料便沿着拓压的方向挤出奇妙的偶然形态。

◀吸浮制作法

盖印制作法

选择有凹凸效果的纸物、织物或树皮当作印模,蘸上颜料,不断转换方向,盖印出有凹凸的质感。

选择喜爱的彩墨,使其浮于水面,再用沾有油性的尖棒轻轻搅动,马上把宣纸很快地放在水面上,即可转印出彩墨流动、旋转花开的形态。

●作业与要求:选择一两种特殊表现技法进行练习,并简要说明其制作意念。

装饰构图

平视式构图——画面成一平面，无远近与大小透视，每一点都在视平线上，形象均作平面处理。

透明式构图——在平视式构图基础上把形象作透叠处理。

立视式构图——在平视式构图基础上，把形象作立体处理，使画面有立体感，似盆景。

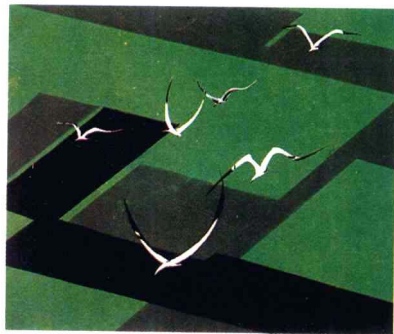
装饰画是一种运用各种装饰手段创作而成的绘画形式，主要用于环境的美化装饰。其造型概括精练、夸张变形；构图丰满均衡，色彩单纯明快；制作工艺精巧，强调形式美感，不以如实表现自然为目的，是一种具有理想与浪漫色彩的艺术形式，具有不同于一般绘画的独特的艺术魅力。

装饰画的色彩 装饰色彩主要运用浪漫和夸张的手段表现画面的情调。装饰色彩设计要鲜艳，用色种类要限制，色彩绘制要尽量作平面处理。

热烈、辉煌和甜美的情调。以红色为主色的红色调表现出

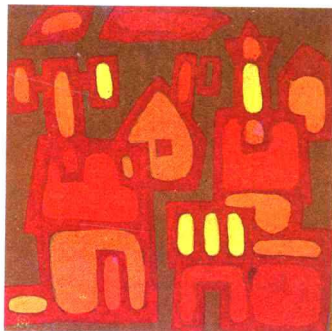

希望、生命和春天的情调。以绿色为主色的绿色调表现出

装饰画的绘制方法

▼ 线绘与面绘

▶ 点绘与面绘

◀装饰壁挂

利用一定的工艺材料制作一幅装饰画，美化室内墙壁，是现代室内环境美化的重要形式。装饰壁挂有平面的、浮雕的形式，可以利用织物、纤维、竹木、陶瓷、纸张、金属、玻璃、塑料等材料来制作，运用编织、烧制、拼贴、镶嵌等工艺手段来加工。

◀金属壁挂 (浮雕形式)

◀三彩瓷壁挂 (烧制工艺)

▼纸贴壁挂(学生作品)

▼布贴壁挂(平面形式)

▼绒绣壁挂(编织工艺)

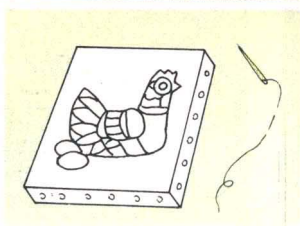
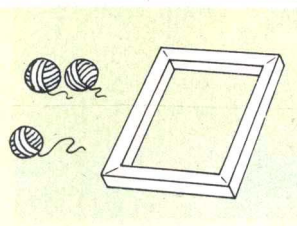

绒绣壁挂制作

先设计壁挂的色彩图稿，将麻布绷紧在木框上，再选择相应的彩色毛线绣出图形。要求毛线排列紧密、整齐、均匀。

◀龙的故事 (学生作品)

●作业与要求：根据实际情况，选择适当的材料，应用一定工艺手段，设计制作一幅主题为“我爱家乡风光美”的装饰画。

——传递信息的招贴

招贴是一种把信息传递给公众的平面广告形式。它包括政治宣传招贴、公共事业招贴、文体招贴、商业招贴等。

招贴设计要求主题明确、构思新颖、构图简练、色彩鲜明，具有强烈的视觉冲击效果，使人印象深刻。

▼政治宣传招贴

▲文体招贴

▼公共事业招贴

