

虹 (版画) 1960 张路

绿色印刷产品

定价：5.75元

审批号：京发改规 [2016] 13号 全国价格举报电话：12358

义务教育教科书

义务教育教科书

美术

八年级 (下册)

人民美术出版社

美术

MEISHU

八年级 (下册)

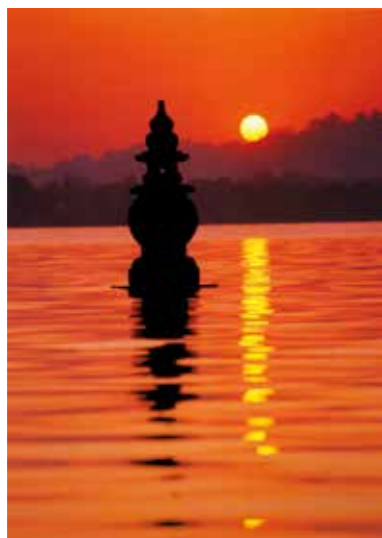
人民美术出版社

造型·表现

设计·应用

欣赏·评述

综合·探索

不列颠博物馆 (选修)	1
1. 黑白装饰画	6
2. 蒋兆和的人物画	10
3. 为同学画张像	12
4. 生动的人物动态	16

5. 色彩的调和	20
6. 吴昌硕的书画和篆刻	24
7. 收藏与创造——旅游 纪念品设计	28

小提示

同学们，我们的教科书已进入循环使用，请大家一定要爱护它。在书中回答问题时，请用铅笔轻轻地书写。谢谢！

目录

8. 走进北京传统工艺美术	32
9. 电脑魔术师 (选修)	36
10. 美洲美术之旅	40

11. 综合练习	44
知识链接	46

主 编：杨 力
副 主 编：何墨荣 陶 涛
许 平 张 桦
编 委：巩 平 吴学敏
李汇洋 刘 鹏
吕 伟 李 梅
段 超 高丹杰
赵明茹 曹建国
邢永来 樊 菁
李春立
责任编辑：李春立
美术设计：白凤鸢 庞 磊
季 强
摄 影：郭 青
责任印制：张朝生 刘建春

出版说明

本教科书是2001年版的修订本，是依据《义务教育美术课程标准》(2011年版)修订和完善的。

本教科书在修订过程中总结了十年来美术教育课程改革的成果，更新了美术教学观念，力求以学生发展为中心、以培养学生的创新精神和实践能力为重点，是一套适合北京及全国大中城市教育发展需要的素质教育美术教材。

本教科书的编写得到了中央美术学院、清华大学美术学院、华东师范大学、首都师范大学、北京教育学院、北京教育科学研究院和中央工艺美术学院附中等单位的专家及北京市各区县中小学美术教研员、美术教师的大力支持与帮助，在此表示衷心感谢。

绿色印刷 保护环境 爱护健康

亲爱的同学：

你手中的这本教科书采用绿色印刷标准印制，在它的封底印有“绿色印刷产品”标志。从2013年秋季学期起，北京地区出版并使用的义务教育阶段中小学教科书全部采用绿色印刷。

按照国家有关标准(HJ2503-2011)《环境标志产品技术要求 印刷 第一部分：平版印刷》，绿色印刷选用环保型纸张、油墨、胶水等原辅材料，生产过程注重节能减排，印刷产品符合人体健康要求。

让我们携起手来，支持绿色印刷，选择绿色印刷产品，共同关爱环境，一起健康成长！

北京市绿色印刷工程

姓 名	年 月 日

教育部2013年审定
义务教育教科书
美 术
八年级 下册

北京教育科学研究院 编
人民美术出版社
人民美术出版社 出版
(北京北总布胡同32号 邮编100735)

北京印刷一厂印装
全国新华书店发行

2014年12月第1版 2017年12月第4次印刷
开本：787毫米×1092毫米 1/16 印张：3

ISBN 978-7-102-06353-9
定价：5.75元

京发改规[2016]13号

如遇质量问题请与本社教材出版发行部联系
电话：(010) 67517769 67517602

义务教育教科书·美术

美术

下册

八年级

主 编：杨 力 欧京海
副 主 编：何墨荣 许 平
陶 涛 张 桦

MEISHU

人民美術出版社
北京

The British Museum

不列颠博物馆

世界上第一座公立博物馆（选修）

走进不列颠博物馆

你了解不列颠博物馆吗？你了解它丰富的馆藏吗？不列颠博物馆位于英国伦敦鲁塞尔大街，1759年向公众开放。该馆设100余个陈列室，分为埃及古器物，希腊、罗马古器物，西亚古器物，欧洲中世纪器物，东方古器物，英国史前和罗马占领时期艺术，钱币和纪念章，版画和画稿等部门。其中以古代埃及艺术、希腊和罗马艺术、东方艺术等部分最引人注目。古代埃及艺术陈列有举世闻名的罗塞塔碑石、法老木乃伊及大型人物雕像、壁画等珍贵文物；希腊和罗马艺术陈列有帕特农神庙上的建筑雕塑、雅典卫城出土的雕塑、古罗马时代历代皇帝的半身雕像等；东方艺术陈列中以中国文物最多、最精，其中《女史箴图》，敦煌经卷、绘画，工艺品等都是举世无双的珍贵文物。

不列颠博物馆大厅

不列颠博物馆图书阅览室

不列颠博物馆的建筑风格

不列颠博物馆建筑外立面采用的是希腊古典柱式之一爱奥尼式柱廊，端丽典雅，高大的三角形山墙装饰着精美的浮雕，整个建筑雄伟壮观。

提示

参观前先了解和收集该博物馆的馆藏、文化、主题展览和各展馆资料，有备而去。

博物馆开放时间：星期六至星期三：10:00-18:00，星期四和星期五：10:00-20:30

《命运三女神》与帕特农神庙

帕特农神庙 公元前5世纪 希腊

帕特农神庙作为希腊雅典卫城的主体建筑，不但拥有古希腊建筑的典型形制——围柱式，而且它的雕塑也是古希腊雕塑最辉煌的杰作之一。它的东山墙上安置着雅典娜诞生故事的群雕，西山墙上安置着海神波塞冬和雅典娜争夺对雅典保护权故事的群雕。全部92块陇间板也雕刻着一幅幅雅典娜与雅典人征服各种敌人的神话故事。这些雕塑都是圆雕或高浮雕。《命运三女神》就是神庙东山墙上《雅典娜诞生》群雕中的一组浮雕。

1687年，神庙在战争中被毁，大量雕塑被毁或搬走。后又遭英国人掠夺，《命运三女神》等艺术珍品流落到英国。

形式分析：从作品动态上看，三女神自然地依偎在一起，虽已失去头部，但依然能感受到人物生动优美的姿态。从形体衣着上看，女神身着古希腊式的宽大衣裙，衣褶的刻画顺着女神身体结构起伏，极其生动地体现了女性人体曲线和结实优美的身形，使人感受到孕育在她们体内的无限生机与活力。

作品评价：雕塑家运用高超的雕塑语言，真实而细腻地刻画了透过衣褶隐现出来的女神丰满、柔美的肉体，甚至能让我们感到她们的体温和衣料的柔软，使人难以想象这是一组用石头雕出的艺术品，反映了艺术家极高的雕塑水准。

命运三女神（雕塑，大理石） 公元前438—前431 菲狄亚斯及其学生

作品题材：这是不列颠博物馆最重要的藏品之一，它原是在希腊帕特农神庙东面山墙上的一组雕塑，1816年被存入该馆。三个女神是希腊神话中天神宙斯

的女儿，分别掌管着纺织命运、人的命运和人的生命。她们操纵着象征所有人命运的丝线，从她们的出生一直到死亡，甚至来世。她们以纺织丝线的长度来代表一个人寿命的长短。她们是人的生命中重大事件的决策者，命运一旦被决定就无法再改变。

观察·思考

观察下列作品，说一说古希腊雕塑是如何表现人体美的。

帕特农神庙山墙雕塑 公元前438—前431 菲狄亚斯及其学生 现藏不列颠博物馆

1. 克尼都斯的戴密塔
希腊古典时期后期
现藏不列颠博物馆

2. 赫尔墨斯与狄奥尼索斯
希腊古典时期后期
普拉西特列斯
现藏希腊奥林匹亚博物馆

3. 胜利女神像
公元前420—前410
佩翁尼奥斯
现藏希腊奥林匹亚博物馆

盛宴（壁画，局部） 公元前1580—前1314 埃及
古埃及绘画通常画人物的侧脸，人物的上方是象形文字，这也是埃及墓室壁画的特点。观察这幅作品，说说作品中的人物形象有哪些变化，描述一下你看到的“盛宴”场景与人物。

吹笛者（青铜）15世纪—16世纪 贝宁
这是一个王室里的乐师，他正专注地演奏着一首乐曲。说说作品在人物刻画上有哪些特色。

查士波陶器 18世纪 约翰·泰纳（英国）
陶器的造型是对称的，白色的纹样在蓝色瓶身的衬托下十分醒目，使瓶子显得高雅、净洁。

女史箴图（中国画，局部） 东晋 顾恺之
这是东晋画家顾恺之根据西晋张华的文章《女史箴》而绘制的作品，内容描写西晋张华所撰约束宫廷嫔妃的教诫。它是当今存世最早的中国绢画。这幅长卷原有12段，因年代久远仅剩9段。1900年八国联军侵入北京，此作被英军从清宫劫走，现藏不列颠博物馆。画中人物端庄娴静，你能形容作品中的线条给你的感受吗？

学习建议

分组查阅资料，研究古希腊雕塑作品，参照美术史上相关的评价，交流作品带给我们的美的感受。

受伤的牝狮（浮雕）公元前650 亚述
美索不达米亚的皇室猎狮传统历史悠久，今天我们可以清晰地看见亚述艺术家对动物观察和写实的技巧。

提示

1. 作品给你的第一印象？
2. 作品的表现方式和方法？
3. 作品的创作背景？
4. 你能说出作品的艺术价值和文物价值吗？
5. 你怎样看待这件作品？
6. 你怎样看待帝国主义列强掠夺他国的珍贵文物，并珍藏在自己的博物馆里？被抢的文物如何返还受害国？

底比斯的木棺 公元前9世纪—前8世纪 埃及
这是一座人形的木棺，棺的外面画满了图案和墓主人生的事迹。说说图案用了什么样的构图形式和色彩进行装饰。

1

黑白装饰画

你留意过吗？在生活中，人们对黑白是很偏爱的，它们以单纯、明快的风格显示出别具一格的美。黑白装饰画是用黑白来塑造形体，用黑白色的点、线、面及形体巧妙组合构成画面，具有强烈的装饰感，是一种高度概括的艺术。

黑白装饰画灵活地运用黑白灰，使画面变化丰富，同时以夸张、变形或提炼的方法，使画面具有节奏、韵律和装饰性。

人物（装饰画）现代 田喜庆

小院（版画）1998 高丹杰

船（版画）20世纪 威尔海姆·戈勃斯（德国）

画面中两条小船倾斜安排，船上的人奋力划桨，水流在船的周围涌动。画面中的形象被概括为弧线、斜线和几何形，在黑色背景中加入白色色块，产生明快的效果。这幅黑白装饰画的黑白对比强烈，装饰性强。线条和黑的处理，增强了划船比赛的动感，很好地表现出船、人和水之间的关系。

探究·交流

1. 这三幅黑白装饰画分别表现的是什么内容？

2. 说说画面中黑白灰是怎样安排的。

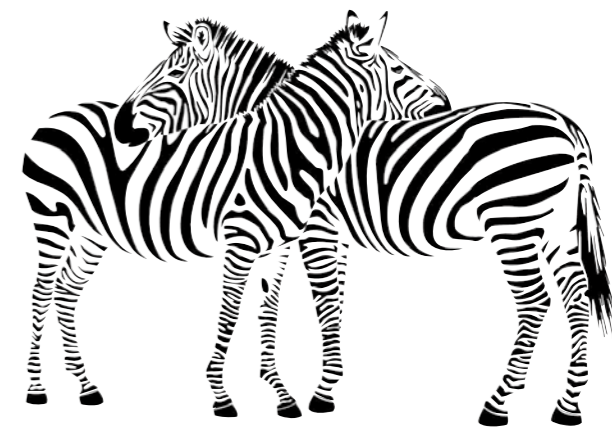

花（版画）1990 冷冰川

黑白装饰画的创作方法

创作黑白装饰画时，要善于抓住形象的主要特征，删繁就简，使形象简练、单纯，力求达到黑白对比强烈、明快的艺术效果。请看下面几种黑白处理手法：

1. 从自然界中发现黑白对比效果和美的素材，如热带鱼、大熊猫、斑马等。

2. 光照射在人物、植物、建筑物上，产生亮与暗的变化，可以将其归纳成白与黑。

和孩子睡觉（版画）20世纪 珂勒惠支（德国）◆

3. 借鉴民间常见的装饰手法——夸张、变化、添加纹饰，形成较为理想的黑白灰关系。

年轻人（版画）1961 黄新波

无论使用哪种手法，最重要的是体现出自己的独特创意。创作时可以自由选择你喜欢的绘制方法，如画、剪贴、镂刻等。

女孩头发的处理运用了夸张的装饰手法，衣服添加的纹饰借鉴了民间图案的形式和排列方式。

◆为知识链接

黑白装饰画的创作步骤

学习黑白装饰画，无论是表现静物、动物、风景还是人物，都可以采用写生或临摹图片的方法，概括地画出形象，然后运用装饰手法，如点、线、面进行装饰，创造出有情趣、有装饰性的画面。

静物黑白装饰画创作

1. 选择色彩深浅差异较大的静物图片作为素材。

2. 参照图片内容，用笔勾出主要形象，安排好画面构图。

3. 先将画面归纳出大的黑白关系，用黑色涂成黑色块、勾黑线。

4. 添加细节，如用线描成灰。调整整个画面的黑白灰关系。

1

2

3

4

人物黑白装饰画创作

1. 根据自己需要的内容搜取照片素材。

2. 参照图片，可用线描方法画出构图。

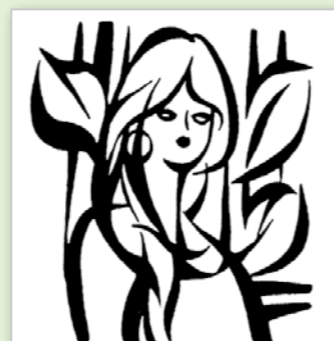
3. 用线条进行画面的装饰处理。

1

2

3

此外还可以尝试运用其他手法进行装饰。

1. 加入点的渐变效果。

2. 加强黑白对比效果。

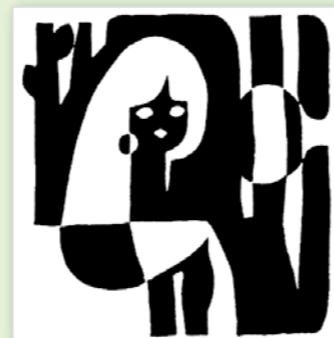
3. 运用黑白反转的方法表现。

1

2

3

借鉴民间装饰手法进行夸张，并添加纹饰。

根据鹦鹉羽毛的纹理进行装饰，并通过黑白的渐变形成立体效果。

从自然中发现热带鱼的优美造型，在其中添加纹饰形成黑白灰关系。

用剪纸的手法表现的黑白效果。

学生作品

将风景素材概括归纳为黑白二色。

明亮灯光下的瓶罐组合形成黑白反差关系。

生活气息浓郁，将生活场景大胆概括归纳成黑白二色。

叶子、蝴蝶结和篮子与黑色背景形成层次分明的画面。

学习建议

选择你喜欢的题材和表现方法，创作一幅黑白装饰画。

你欣赏过蒋兆和的人物画吗？你知道蒋兆和人物画的特点吗？让我们一同学习本课，了解他是怎样以中西融合的表现方法“为民写真”的。

流民图（中国画，局部） 1943 蒋兆和

内容描述：画面中是一群流亡的难民，有抱在一起的大人和蜷缩在中间的孩子，有捂着耳朵的老人，有妈妈抱着刚刚死去的孩子……他们贫困、饥饿、愤怒、视死如归。

形式分析：这是一幅水墨人物长卷，画家深入准确地刻画了流民众生相，构图宏伟。在表现技法上，他融合了中国画的线描和西画明暗造型的表现手法，使中国人物画在写实技巧上达到了新的高度。

画家意图：画家把日本帝国主义侵略下人民的悲惨命运表现了出来，表达出了对日本侵略者的控诉，也把沦陷区的真情实景留给了历史。

作品评价：画家以现实主义表现手法塑造了100多个和真人一般大小的难民形象，给人以强烈的视觉冲击力。此画“堪称一幅里程碑式的鸿篇巨制”。

流民图（中国画，局部） 1943 蒋兆和

祥林嫂（中国画） 1979
蒋兆和

纨扇仕女图（中国画）
1940 张大千

曹雪芹像（中国画）
1972 蒋兆和
画家表现的历史人物是从现实生活的形象出发，在经过艺术集中与融合后创作出来的。

学习建议

运用本课学到的知识，欣赏、评述《曹雪芹像》或《稚》，写出200字的短文。

稚（中国画）
1974 蒋兆和

提示

1. 作品给你的第一印象是什么？
2. 画面描绘了什么？
3. 你能说出作品的表现方法吗？
4. 作品的风格特点？
5. 你了解作品的创作背景吗？它反映了社会的哪些方面？
6. 你怎样看待这件作品？

观察·思考

请将《祥林嫂》与张大千的《纨扇仕女图》对比，分析这两幅作品在表现方法上有什么不同。

蒋兆和（1904—1986），四川泸州人，现代画家，美术教育家。刻苦自学绘画，后成为大家。擅长水墨人物画。1937年后定居北平，创作了一系列表现人民苦难生活的人物画，其代表作《流民图》就是这一时期创作的。新中国成立后任中央美术学院教授，绘画转向儿童题材与历史人物的表现上，创作了很多优秀的绘画作品，深受人们喜爱。

独立地描绘具体人物的形象，称为肖像，包括头像、半身像、全身像、群像等。肖像画不仅要求外形的酷似，同时也要表现人物的性格和神态。我国传统绘画要求神形兼备，在绘画技巧和艺术表现方面，还要有画家鲜明的个性。现代肖像画的发展走向多样化，有的将肖像画画得更概括简练，有的将描绘的人物仅作为自我表现的媒介。

潘玫（素描） 1984 靳尚谊◆

这幅肖像描绘出女青年半侧面凝望时的生动神态，尤其是充满活力与热情的眼神十分引人注目。作品用素描的表现形式，运用写实手法描绘人物，用笔细腻、柔和，五官的刻画十分生动传神。

探究·交流

1. 欣赏本页肖像作品，分析它们的画法有什么不同。
2. 观察画中人物的神态，分析画家着重刻画了人物怎样的精神面貌。

泰戈尔像（素描） 1929 徐悲鸿◆

人物造型以线条为主，结合素描，以形写神，生动地刻画了人物的内心世界。

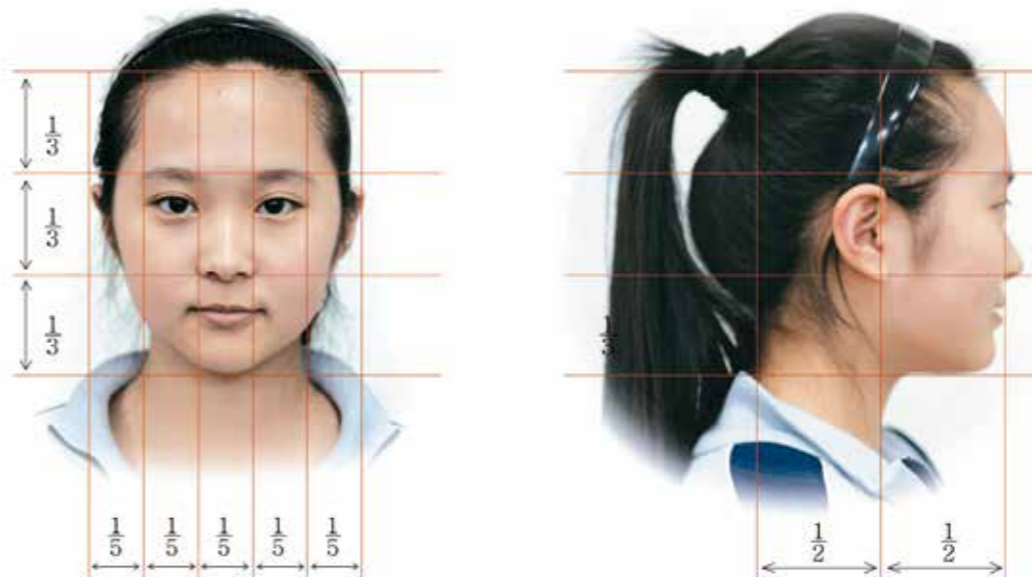

王原祁艺菊图（中国画，局部） 清代 禹之鼎

作品以线描为主，敷色为辅。线条曲折生动，人物面部运用山水画中的皴法处理。眼神平和安详，将人物的精神气质通过精到细微的刻画再现于纸上，反映了作者高超的表现技巧。

人物肖像画要做到形神兼备，首先要求形准，然后才是表现神态。画得像与不像，关键是能否抓住对象的造型特征，如脸型、五官特点等，这就要首先对所画人像进行观察。人的脸型有很多种，比如甲字脸、目字脸、由字脸、申字脸、国字脸等。作画前应观察了解对象，熟悉对象面部特征，同时，深入了解对象性格，这样有助于之后的神态刻画。

三庭五眼示意图

几种主要脸型示意图

申字脸

目字脸

甲字脸

由字脸

探究·交流

观察一下，周围同学的脸形、五官有什么特点。

肖像画表现方法

以线条为主来表现

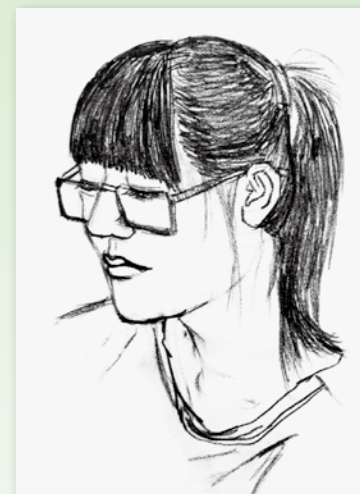
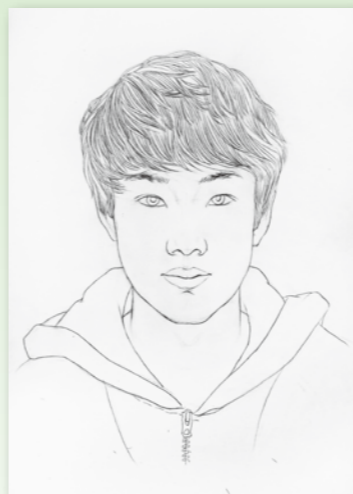
1. 仔细观察左图人物形象：脸形为椭圆形，五官比较柔和。在这个3/4侧面角度写生，要注意五官的透视比例关系。

2. 确定构图并定出人物的基本轮廓。

3. 使人物的基本轮廓更加准确，从眼睛开始完成五官的刻画。

4. 从上至下完成头发的刻画，添加衣领、衣褶，并对面部及五官作进一步调整。

学生作品

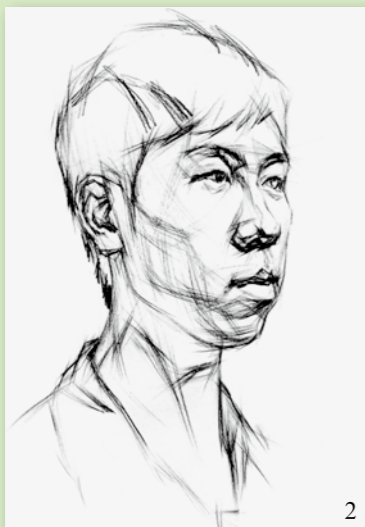
学习建议

学习本课中的肖像写生方法，选择自己喜欢或擅长的方法试着给同学画张肖像。先要仔细观察他（她）的相貌特征、神态表情，然后再着手画。通过作业增强了解，加深印象。画好后可以在班里办一个小展览，大家互相观摩。

以调子为主来表现

1. 细致观察右图人物形象：脸形较长，五官比较硬朗。
2. 用长线轻轻定出大轮廓，确定五官位置和比例。
3. 细致刻画五官，把握好五官的透视关系，注意对称关系。
4. 用明暗调子画出亮部、暗部，画出有立体感的人物形象。

讴歌（油画）1957—1962 王文彬

作品表现了一组妇女劳动的热烈场面，后倾的身躯、高举的臂膀将力量的美表现得淋漓尽致。

藏族舞蹈（中国画）1978 叶浅子◆
生动的舞姿，体现出节日的欢快气氛。

《讴歌》
人物动态分析

在日常生活中，生动的人物动态无处不在，运动场上的矫健身影、舞台上的翩翩舞姿、公园里的健身老人、课堂上凝思苦想的你我，都体现着生命的活力。人是万物之灵，人的形体动态反映着心理活动与情绪变化。古今中外的美术作品，通过捕捉人物瞬间的动态，刻画出真实、生动、灵活的形象，让观者感受到生命的律动和人的精神气质。学习人体的比例、结构知识，了解动作、运动的规律，注意观察，大胆落笔，你就能掌握人物动态的表现方法，感受到人物动态带给你的美。

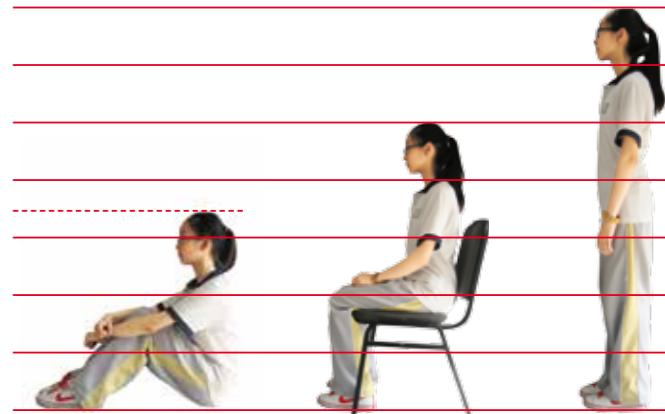
◆为知识链接

观察·思考

1. 观察右图中人体的基本比例。
2. 仔细观察生活、学习、运动、表演中的人物，试着概括地画出他们的动态。

人体基本比例

画人物时可遵循“立七坐五盘三半”的基本比例关系，即人站着7个头高，坐着5个头高，盘坐着3个半头高。

好喜欢（雕塑）1989 卢波

作品把民间花会中不同的舞蹈场景组合在一起，用夸张的手法生动地表现出人们的欣喜心情。秧歌女的塑造惟妙惟肖地抓住了踩鼓点时腰臀扭动的瞬间。

作画前要观察人物整体动态特点，分析人体重心的位置以及头、胸和骨盆的扭转关系。人在运动中，会调整自身的重心以保持身体平衡，在休息时也会变换姿态使骨骼、肌肉得到充分的放松。这些时候人的头、胸和骨盆的扭转会产生各种动作变化，善于抓住这三者之间的变化，就能表现出人物的生动姿态。要想捕捉和表现人物动态，就要了解人体的运动规律和基本比例、动态线及重心线。

重心线：人体重心垂直于地面的线。重心线如果偏离支撑面，人就站立不稳。

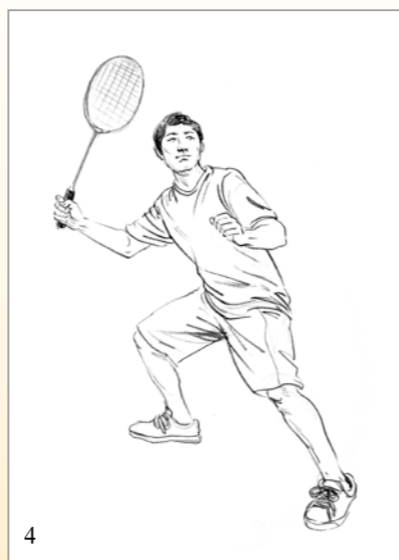
动态线：以简练的线条概括人体的姿态。
1. 观察动态中的人物，看看轴线的变化，如图中红线所标示。2. 衣服贴紧的部分体现的是身体的形状，用虚线将其表现出来。

体块：注意人的头、胸腔、骨盆三大块的关系和脊椎的弯曲、扭转。人的三大块和轴线决定了动态的幅度。变化越大，动态的幅度就越大。

学习·体验

请你参照左边的方法，用线条画出《好喜欢》其他形象的动态线。

1. 观察人物打球的动作，确定构图，用线概括出大的动势。
2. 确定人物的基本动态及整体的基本比例，画出大的轮廓。
3. 根据人物的动态，以头部为重点进行刻画，注意肩膀、手臂与头部的比例关系。
4. 注意脚与头、手之间的角度与比例及两脚前后的虚实关系。添加衣褶，整理完成。

学习·体验

观察左面两个人物，试着以体块的形式表现他们的动态。

学生作品

上篮

做操

跳舞

运球

学习建议

1. 观察生活中人们体育、舞蹈、劳动的动态，用相机记录下来，讨论分析动作的特点。
2. 选择一种你喜欢的表现形式，如绘画、摄影等，表现出人物的生动动态。

打羽毛球

断球

冬日里雪霁的清晨，晨光将天空与大地的色彩都统一在蓝紫色调中。

每到秋季，整个世界就处于谐调的暖色调中，带给我们美的视觉感受。

大自然是最优秀的色彩大师，我们每天都会接触到纷繁的色彩，它们有的对比强烈，有的和谐温润。清晨，我们会感到太阳升起前万物和谐地融合在淡淡的冷色调中；黄昏，我们又会感受到阳光离去前整个世界都被笼罩在谐调的暖色调中。这些和谐的色彩为什么总是那么令我们陶醉呢？这就是色彩的调和带给我们的美妙视觉体验。到底怎样才能令色彩形成调和的效果呢？

蓝色梦幻（装饰画） 1988
丁绍光 ◆

绿紫色调微妙的调和关系使作品笼罩在梦幻般的美妙意境之中。

观察·思考

生活中色彩调和的例子很多，你能发现身边的实例吗？分析一下它们是由哪些颜色组成谐调的色彩效果的。

色相性质相同，但色度有深浅之分的称为同类色，比如中黄和土黄。

在色环上相邻的色彩互为邻近色，比如红色和紫色。

在色相环中相对的一组色相为对比色。互补色是对比色中最为强烈的色彩组合，如红与绿。

色彩调和的几种形式

色彩调和是指两种或两种以上的色彩合理搭配，产生统一和谐的效果，如同类色调和、邻近色调和、对比色调和等。色彩调和是求得视觉统一、达到人们视觉心理平衡的重要手段。

同类色调和：由不同明度和纯度的同种颜色搭配在一起的调和。

邻近色调和：指色相接近但又属不同色相的颜色形成的谐调效果。

对比色调和：将对比色改变面积或降低明度、纯度形成谐调关系。

同类色、邻近色和对比色调和构成了色彩调和的几种主要形式。当然，使用不同的色彩调和关系会有完全不同的结果。比如同类色调和会形成微妙的色彩变化，邻近色调和会使谐调的色彩显示出更加丰富多样的变化，对比色调和则给人以谐调而又鲜明的感觉。

泽菊老人（油画） 1922 保罗·克利（瑞士） ◆

邻近色的色彩变化丰富多样而又微妙柔和，谐调的色彩使画中的形象产生耐人寻味的神秘气息。色彩吸引着我们去探索作品的深层含义。

探究·交流

请你通过分析色彩调和的几种形式，参考《泽菊老人》的分析，判断《飞燕草》中用了哪种色彩调和，产生了什么样的效果。

飞燕草（油画） 1908 格拉巴尔（俄国）

色彩调和的应用

色彩调和能使作品产生迷人的色彩效果，并有效地增强作品的感染力。在具体运用色彩调和时，首先要仔细思考作品的主色调是什么，然后根据主色调和作品所应有的效果考虑采用哪种色彩调和关系，最后经过反复的尝试和实验确定最终的色彩方案，再进行实际创作。色彩调和在应用时还有许多具体的方法。下面以对比色调和为例，看看它在创作中是如何应用的。

西风烈(油画) 2007 闻立鹏
杨树中的红与绿都加入了黄色，达到了调和并提高了明度，使它从背景中凸显出来。

有绿树的风景(油画) 1893 莫里斯·德尼(法国)
作品中红与绿为对比色，通过降低双方的纯度，造成谐调的色彩效果。

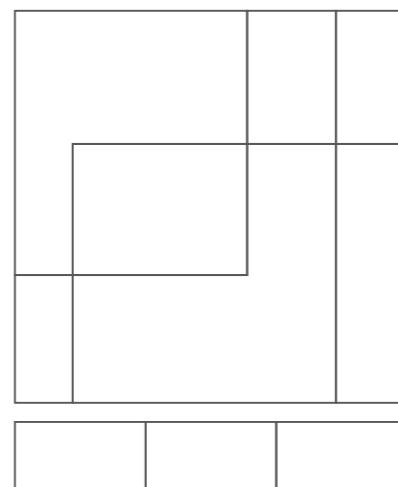
绿野(油画) 1989 詹建俊
整个作品都统一在大面积的绿色中，小面积红色点缀在其中，取得了“万绿丛中一点红”的视觉效果。

学习·体验

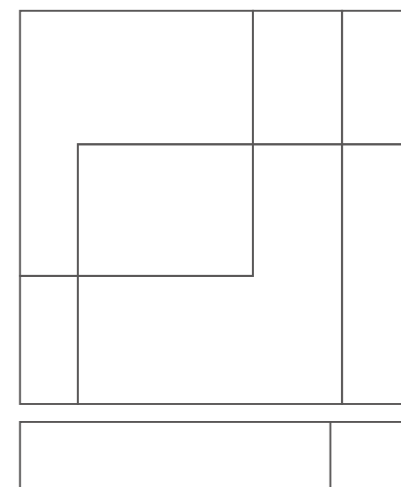
运用色彩调和的方法，根据所给模板进行邻近色调和和对比色调和的练习。

同类色调和

邻近色调和

对比色调和

学习建议

1. 寻找生活中色彩调和的现象。
2. 利用色彩调和知识和方法创作一幅绘画作品。
3. 试着用色彩调和知识欣赏和评价一下自己和同学的作品。

学生作品

同类色调和——绿

邻近色调和——蓝、紫

对比色调和——红、绿

同类色调和——红

邻近色调和——蓝、紫

对比色调和——黄、紫

你知道为什么说吴昌硕是中国近现代画坛有开创性业绩的、承先启后的一代艺术大家吗？当你详细了解吴昌硕在绘画、书法和篆刻方面的功力学养以及他所取得的成就后，就能解密其艺术为何能借古开今、风格独具。

花卉册之一（中国画）1904 吴昌硕

内容描述：上图几根紫藤从右上往左下自然下垂。画面的左边，茂密的叶子在回旋缠绕的藤上生机盎然；画面的右上角，一串紫藤花含蓄地探头而出，隐隐地似有花香飘来；画面的右侧，两行行草题款连绵奔放，一气呵成。

形式分析：画面的布局取对角斜势，起落分明。画家用刚柔相济的笔墨描绘盘曲的藤条，以增强画面的气势。画面中几乎大半的空白与茂密的叶子和两行密不透风的题款形成强烈对比。

画家意图：作为一个文人，画家通过描绘花卉来反映自己所追求的生活雅趣以及表达自己高尚的人格特性。

作品评价：这幅画寥寥数笔，内容简洁，构图巧妙，墨色酣畅淋漓，用笔遒劲，藤条厚实而有弹性，力透纸背。作品空灵，意境悠远，诗书画印有机结合，是画家的精品力作之一。

折枝桃实（中国画）1914
吴昌硕

探究·交流

1. 说说画家是怎样用他独特的笔墨、构图和设色来表现寿桃的。
2. 你认为画家画这幅画的意图是什么？

临石鼓文（书法）1925 吴昌硕

用笔特征：左图用笔厚重、饱满。起笔藏头护尾，行笔圆润充实，收笔或戛然而止、或轻顿缓提，以遒劲老辣为特征。

结构特点：结构紧凑，正欹互用。在间架安排上取纵势，左低右高规律突出，寓端庄于错落之中。分布上疏密有致，避让得宜，而笔画茂密处与空白处大都相互呼应对照，整体和谐生动。

神采意蕴：通篇饱墨铺毫，气韵生动。书家从大局着眼，不在细微枝节处作过多的雕琢，有时墨尽笔枯，苍茫朴拙之趣凸显，连贯流畅的气势、恣肆老辣的独特气息扑面而来。

吴昌硕30多岁即开始临习《石鼓文》拓本，终生不辍。60岁前后，用笔熟练，行笔转折果断、遒劲，线条加粗变厚，节奏变化也渐趋丰富。70岁以后，个人风格进一步成熟和强化。

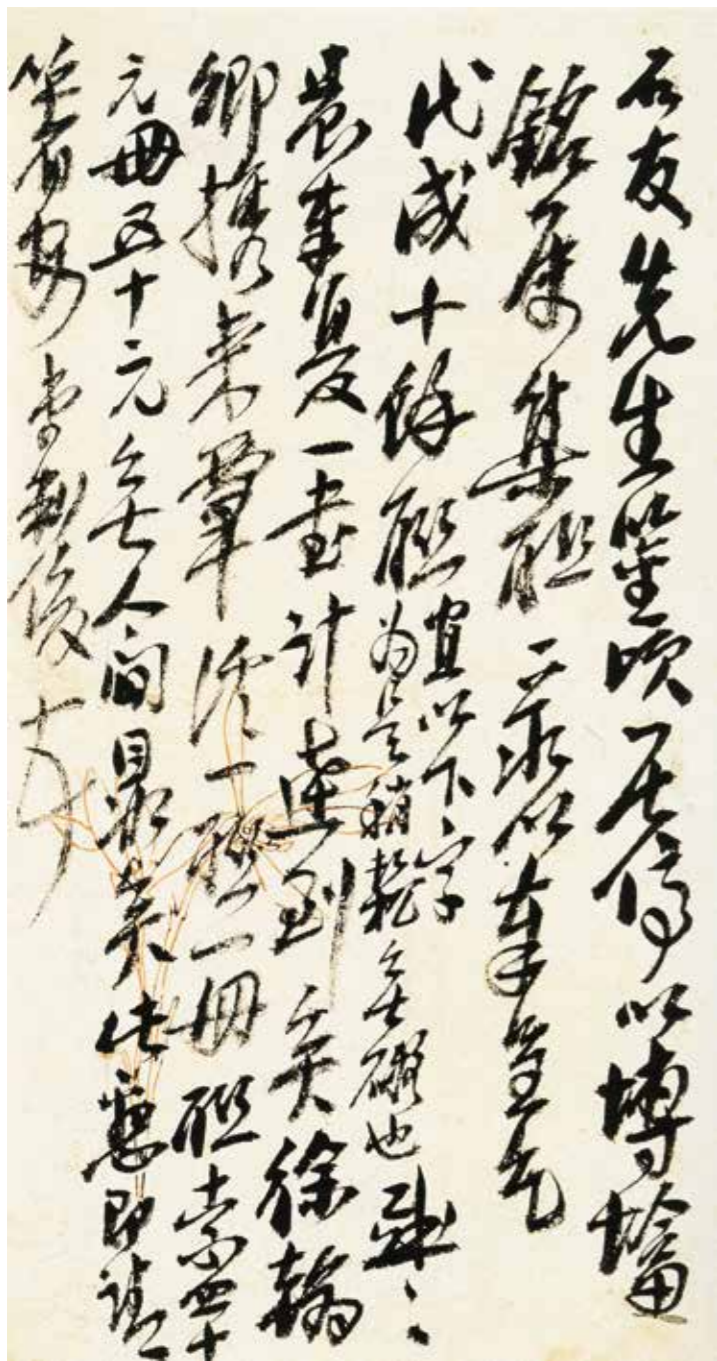
篆书对联（书法）1924 吴昌硕

提示

石鼓文是战国时代的石刻文字，因刻在10个鼓形的碣石上而得名。内容是记述秦国国君游猎的10首四言诗，也称猎碣。原石现藏故宫博物院铭刻馆，其文字有拓本流传。石鼓文的字体为大篆，比甲骨文、金文笔画简化，但与小篆相比繁复，是大篆向小篆过渡时期的字体。石鼓文结构严谨，其书法艺术历来评价很高，有篆书之祖的美称。

石鼓实物及文字拓片（局部）

用笔特征：左图用笔猛利矫健，转折方劲果断。起笔收笔，或藏或露，看似漫不经心，实则厚重老辣。

结构特点：字体形态不拘细节，疏密、繁简自然得体，大小长短变化无端。单字结构常常从左下方向右上方取斜势，转笔处多向右上方出以锐角，以折代转。

神采意蕴：吴昌硕对明末清初张瑞图、王铎等人纵横恣肆、飞腾跳跃的行草书情有独钟，他自己的行草书因此也具有连绵奔放、酣畅淋漓的动感特征。这种看似自然随意、乱头粗服的笔墨面目表达出潇洒老辣、浑然天成的艺术特征。

观察·思考

比较吴昌硕的篆书和行草书，说一说两种书体给你的感受有哪些不同。

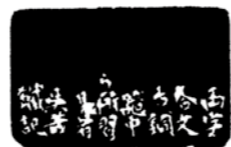
提示

1. 作品给你的第一印象是什么？
2. 吴昌硕的绘画和篆刻作品有什么风格 and 特点？
3. 你能说说书法作品在用笔、结构和神采方面的特征吗？
4. 你怎样看待吴昌硕的书画和篆刻？

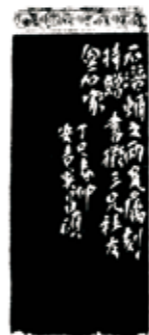
行草手札（书法）近代 吴昌硕

吴昌硕（1844—1927），初名俊，字昌硕、仓石，别号缶庐、苦铁，浙江安吉人，69岁后以“昌硕”字行。其画以写意花卉见长，笔墨洒脱，气势浑莽，是继明代徐渭，清代朱耷、李鱓等人之后最著名的大写意画家。其篆刻取法汉印及封泥，格调高古，独树一帜，为清末篆刻领域开启风气的一代宗师。其书法则出自秦汉金石碑刻，篆隶行草诸体俱备，尤以篆书取法《石鼓文》，又能陶冶变化，自成面目，在清末书坛具有很高的声誉和广泛的影响。

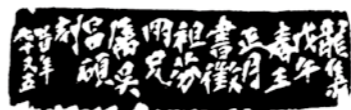
湖州安吉县

西泠印社中人

山阴沈庆龄印信长寿

传朴堂

破荷亭

吴昌硕学习艺术所经历的是先篆刻、书法、诗文，而后才正式钻研绘画之路，即在篆刻、书法、诗文已有相当成就时，借助已有的艺术功力底蕴，将自己在篆刻、书法领域已经形成的志趣和审美追求转向绘画，从而取得巨大成功的。

学习建议

小组合作，运用本课所学知识，对右面吴昌硕的书法或篆刻作品进行赏析，并在全班交流。

整体风格：吴昌硕的石鼓文书法用笔遒劲、结构参差错落。左图将石鼓文书法成功地运用到篆刻创作中，用这种风格独特的字法，结合印章的具体形式要求，以斑驳苍茫的线条，充分体现其雄浑的篆刻风格。

布白安排：印面上讲究对立统一、敬正虚实的变化，注重空间感。强调印面平衡的调节，即使印面安排满，但通过挪让、省减等手段，体现空间上的松动，从而达到气韵贯通、虚实相生。

字法刀法：吴昌硕的篆刻借鉴书法，在字法上借鉴古印文字、封泥、瓦当文字等，以达到古拙的效果。其刀法“钝刀硬入”，即刀刃较厚，锋芒微露，线条细者遒劲、粗者雄健，和谐统一。

篆书对联（书法）1918 吴昌硕

旅途中，异地的美景让人流连忘返，琳琅满目的旅游纪念品更是让人爱不释手。镌刻着名胜古迹的纪念章、微型的仿真建筑模型、乡土材料制作的挂饰、小巧实用的钥匙链……这些旅游纪念品创意新颖、制作精细，成为人们旅途中美好记忆的一部分。

旅游纪念品往往便于携带，具有收藏与欣赏价值。另外，它又有着突出的民族、地域特色，还具有纪念性、艺术性与实用性。所以旅游纪念品的设计也有它独特的方法。

甘肃嘉峪关

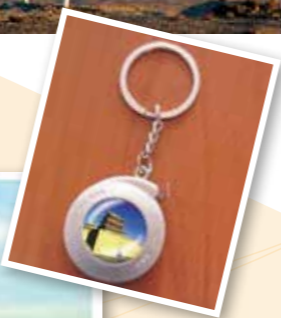

玩具

嘉峪关明信片

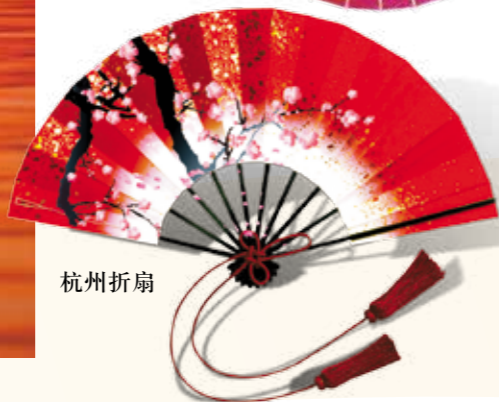
嘉峪关形象卷尺钥匙扣

杭州西湖（摄影）现代 张克庆摄

杭州绸伞

杭州折扇

观察·思考

你去过哪些地方旅游，带回了什么纪念品呢？观察你的收藏，是怎样体现出纪念性、艺术性和实用性特点的。

荷兰风车摆件

荷兰木鞋摆件

荷兰大风车

俄罗斯民族舞蹈

俄罗斯套娃

新加坡鱼尾狮

探究·交流

1. 谈谈你对旅游纪念品意义的理解。你觉得什么样的旅游纪念品最受游客青睐？
2. 中国是旅游资源丰富的国家之一，说说你准备为哪个旅游胜地设计纪念品。

鱼尾狮水果叉

北京天坛祈年殿 明清

提取典型形象

天坛形象钥匙链

天坛形象牙签罐

天坛形象工艺品摆件

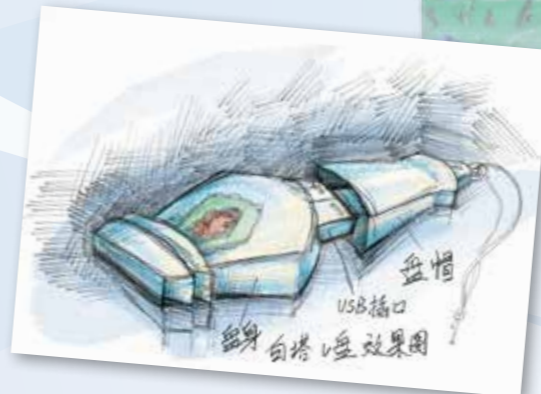
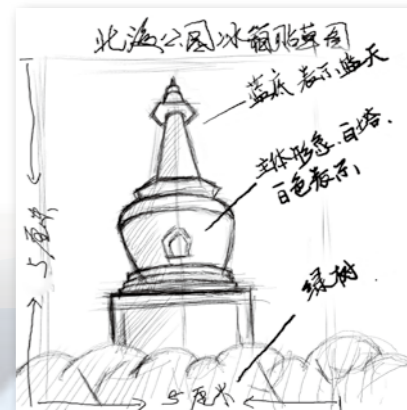
旅游纪念品设计方法

1. 从形象入手，以最能体现旅游景点特点的典型形象展开设计。
2. 确定制作旅游纪念品的种类。旅游纪念品可分为观赏性和实用性两大类。
3. 选择材料和表现形式。就地取材，既突出地域特征、传统文化，又要有时代性。
4. 画出设计草图。
5. 制作。

旅游纪念品效果图绘制

旅游纪念品效果图的绘制是表达设计思路的主要手段，它不仅仅是纪念品的图形效果和装饰图案的呈现，更重要的是能阐述清楚设计的结构、功能、使用方法等，对功能、材质、工艺等重要信息也要完整地表达出来。

北海白塔形象冰箱贴（橡皮泥）

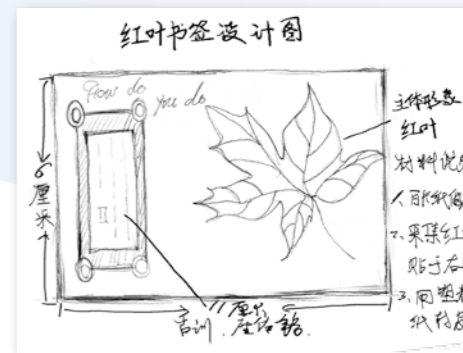
北海白塔形象的U盘（效果图）

北京北海

北京香山

香山红叶书签

学生作品

学习建议

1. 设计家乡的旅游纪念品，完成至少三个方案，选出最佳方案画出效果图。
2. 试试用最具家乡地方特色的材料把你的设计制作出来。

评价建议：我学会了设计旅游纪念品的方法。□
从艺术性、实用性和地域特色的角度分析哪位同学设计的旅游纪念品方案好。

在北京众多的传统工艺美术中,古朴典雅、精美华贵的景泰蓝、玉雕、象牙雕刻和雕漆等宫廷艺术被誉为“四大名旦”,与另外四种传统工艺合称为“燕京八绝”。观赏凝聚着工艺大师辛勤劳动和无穷智慧的绝世佳品,学习传统手工技艺,你一定会为北京独有的传统工艺而自豪!

蒜头瓶(景泰蓝) 明代

造型:这件工艺品瓶口小,长颈,腹部像个蒜头鼓出,俗称“蒜头瓶”,瓶身盘旋着一只镀金铜蟠龙。

色彩、装饰:浅蓝釉地上装饰缠枝莲纹。瓶腹部八大花朵,花上有八宝纹饰。

材质、工艺:景泰蓝又称“铜胎掐丝珐琅”,是在铜质的胎体上,用柔软的扁铜丝掐成各种花纹焊上,然后把珐琅质色釉填充在花纹内烧制而成。

评价:造型典雅、丝工精细、釉色绚丽、金碧辉煌的蒜头瓶是北京景泰蓝的经典之作。

花篮盘(雕漆) 1970 杜炳臣 王安根

蝸蝓葫芦(花丝镶嵌) 1981 毕尚斌

民间艺人们以独特的审美视角,就地取材、因材施艺,从生活中寻找素材,制成有浓郁京味儿特色的民间工艺品,如面人、泥人、绢人、脸谱、风筝等。这些工艺品造型自然生动,手法新颖巧妙,反映出老北京人乐观自信的生活态度,极具艺术感染力。

探究·交流

1. 你能说出北京传统工艺美术的“燕京八绝”吗?
2. 从造型、色彩、装饰、工艺、材质等方面,细细品味传统工艺的美。选择一件你喜欢的工艺品,在小组中分析,说明你喜欢的理由。

沙燕风筝 现代

仕女像(面人) 现代 彭小平

花熏(玉雕) 20世纪60年代 夏长馨

探究·交流

目前象牙雕作品越来越少,你知道这是为什么吗?

群芳争艳(象牙雕) 现代 杨士俊

毛猴 现代 佚名

同学们正在参观北京传统工艺,听工艺大师讲解相关知识。

制作面人的材料和工具有面团、剪刀、小刀、牙签、毛笔等。

面人，俗称“捏面人”。小小的面团经过工艺大师的巧手捏塑，变成了小巧可爱的形象。面人艺术品材质独特、造型精巧、色彩艳丽，具有很高的艺术与收藏价值。

完成作品

1. 揪一小块面团搓成椭圆形，然后将它安插在牙签上，做成头的基本形。

3. 另取黄色面团捏成躯干，白色面团捏出腿形，用刻刀刻画出褶皱。

5. 用绿色的面团搓成细条做成衣领和袖口。可用毛笔蘸水湿润面团连接部位。

6. 用红色的面团做出鞋子，再搓几个小球插在牙签上做成糖葫芦，安在手上。

面人制作步骤

2. 用刀挑出鼻子和嘴，再搓一小段黑色面团做成眉毛和眼睛，加上耳朵和头发，用刀刻画头发细节。

4. 将黄色面团压成薄片，切出一个扇形贴在腰部做衣摆，再加上胳膊和腰带。

学习建议

1. 参观博物馆的传统工艺品展览，或观看工艺大师制作工艺品的过程。
2. 收集身边北京的工艺美术品，在班上举办一个展示会，欣赏与交流。
3. 从一件喜欢的北京传统工艺品入手，进行学习研究，写一篇评述文章。有条件的尝试做一做面人。

同学们正在展示交流搜集到的北京传统工艺品。

学生作品

小生

阿凡提

嫦娥

舞人

彝族姑娘

关公

财神

电脑软件就像魔术师，可以帮我们实现好多有创意的想法，其滤镜功能可以帮我们把照片快速变成各种效果的绘画作品，还可以结合各种画笔绘制出漂亮的画面。

观察·思考

1. 电脑的滤镜有什么特点？
2. 想一想各种画笔的不同效果如何与滤镜结合，实现我们的创意。

电脑绘图软件里的滤镜功能是将一张普通照片变化成各种风格的最好工具，只需轻轻一点，就会得到令人意想不到的效果。

荷（摄影）

滤镜的各种不同效果

龟裂效果

木刻效果

查找边缘

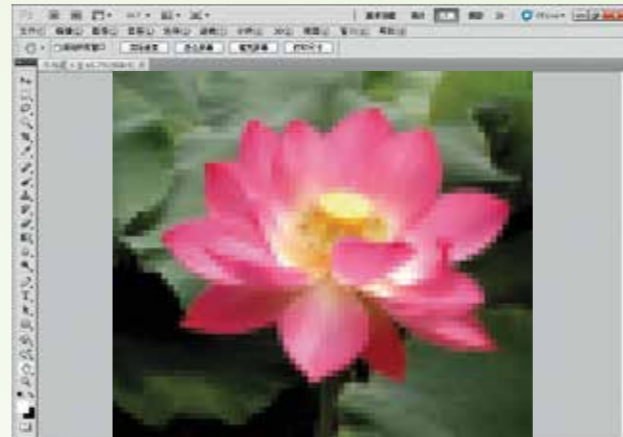

水彩效果

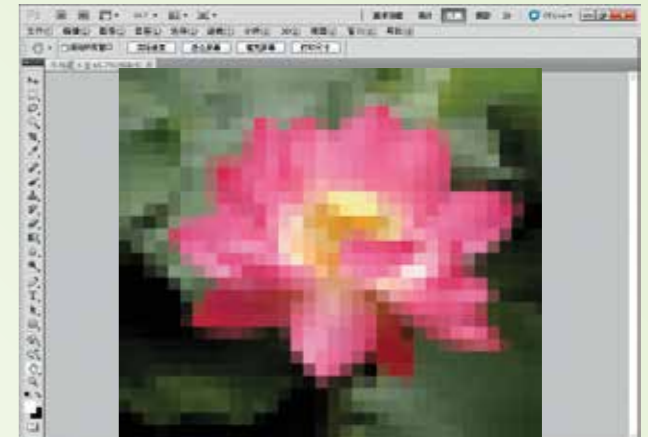
制作滤镜效果时，可以调节面板中的数值，实现程度不同的滤镜效果。如下图是输入不同大小单元格得到的不同马赛克效果。

单元格调节面板

单元格调节面板数值为30的效果

单元格调节面板数值为60的效果

与滤镜相结合的美术创作

一张经过滤镜变化的照片，可以通过数位板结合软件中的不同画笔、文字工具，实现各种绘画效果的创意组合。

动感滤镜和照片的结合

水墨滤镜和照片的结合

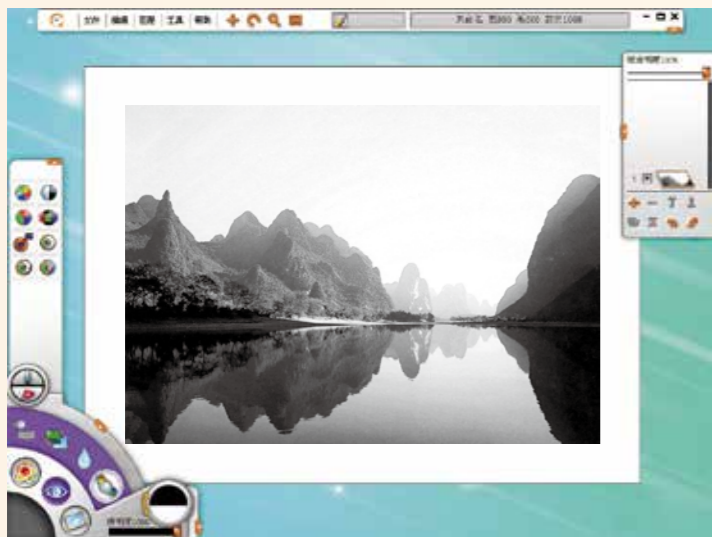
水墨滤镜和文字的结合

寻边效果和画笔的结合

1. 导入一张摄影作品。

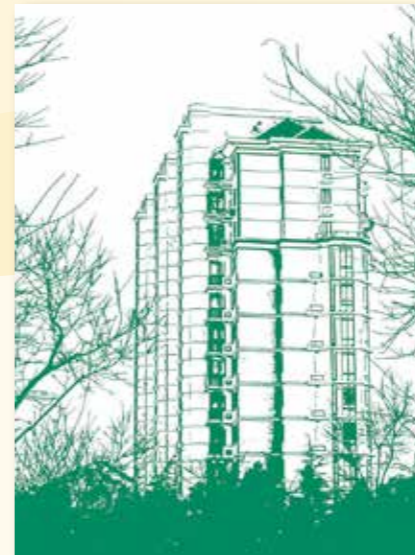
2. 使用风格化功能，转为水墨效果。

3. 新建一个图层，置入所需图片或画出荷花。这样一幅电脑美术作品就完成了。记得选择合适的格式保存。

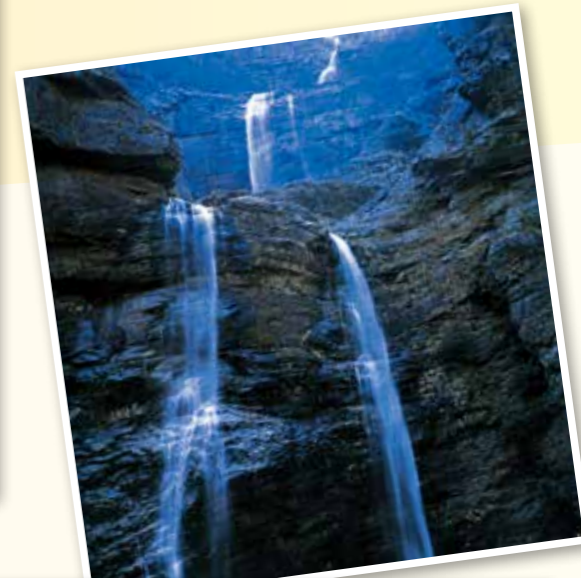
学习建议

用所学电脑美术知识绘制一幅电脑美术作品，美化自己的书房、教室等生活空间。

寻边效果滤镜

学生作品

水彩风格滤镜

这幅作品的绘制步骤是将上图中的照片用水彩滤镜风格化，在电脑绘画软件中调色，用画笔工具画出树木。

壁画风格滤镜

将照片风格化后，新建图层，加花鸟、文字。

美洲这个名称是16世纪初才出现的。整个美洲的文化主要由地域风格极其鲜明的古代美洲文化和风格多样的殖民文化,以及现代文化构成。因此,美洲文化具有多元化和复合性特点,为世人展示了丰富多彩的图卷。

古代美洲文化艺术以玛雅人、阿兹特克人、印加人创造的水平最高,史称美洲的三大文明中心,其艺术成就也最为辉煌。古代美洲人的文化艺术体现出一种神秘的宗教感,带有浓郁的神秘气息,同时充满了旺盛的生命活力,追求丰富多样、夸张变形的艺术效果。

现代美洲文化艺术面貌更加丰富,具有独特的发展轨迹。不同文化间的聚集、混合和交融,使得美洲艺术呈现出了勃勃生机。其间,民族传统与现代精神互融、观念更新与形式探索交替前进。美术作品中旺盛的生机活力、活泼自由的人性要求与大胆无畏的探索精神,也正体现了美洲文化艺术的精髓。

库库尔坎金字塔(建筑,世界文化遗产) 6世纪前后 墨西哥尤卡坦半岛

库库尔坎金字塔是古代玛雅人留下的文明遗址。它是一座九层方形祭坛,四面各有91级台阶,加上塔顶的神庙共有365级,代表了一年的天数,设计精准。在特定的时间和观察角度,金字塔底部的羽蛇神头像和阶梯断面处形成特殊的光影效果,犹如一条长蛇向下游动。这是玛雅人将天文、历法知识和建筑艺术完美结合的绝妙展示。

基本信息: 马丘比丘古城位于安第斯山脉深处两峭壁间的一处马鞍形悬崖上,是古印加文明最后的遗存。它有千仞峭壁作为天然屏障,同时又设有防御工事,既是城市又是军事要塞与祭祀太阳神的圣地。它是世界上为数不多的文化与自然双重遗产之一。

形式分析: 古城面积有13平方千米,海拔2280米,全部用石块砌成,石块之间没有任何黏合材料,却不留缝隙。上层石块都比下层石块小,有些门窗还是下宽上窄的梯形。用巨石砌成的房子,多不带有任何装饰,简洁有力。整个城市布局设计非常缜密,那些断垣残壁、台阶层基与自然环境紧密结合,随着地势的起伏纵横成行、上下错落,一直延续到高山之巅,气势雄伟,令人惊叹。

作品评价: 这座以砖石筑成的城市建筑高耸入云,蔚为壮观,是印加帝国建筑风格的杰出代表。

马丘比丘古城(建筑,世界文化与自然遗产) 15世纪 秘鲁库斯科省

纳斯卡巨画(世界文化遗产)

1世纪 秘鲁伊卡省

纳斯卡平原上有众多巨大的线条画。这些线条是在地面上挖出壕沟形成的,有动物形也有几何形,在空中俯视才能看清它的全貌。

墨西哥的历史(壁画,局部) 1930—1932

迭戈·里维拉(墨西哥) ◆

作品以宏伟而又富有民族特色的绘画语言,深刻地描绘了墨西哥灿烂的古代文明和墨西哥沦为殖民地后人民为反抗殖民统治、争取民族独立而艰苦斗争的光辉历史。

博南帕克壁画 约790 墨西哥恰帕斯州

这是中美洲玛雅文明最重要的壁画遗迹,有着典型的美洲色彩和装饰花纹,内容分别表现贵族仪仗、战争与凯旋、庆祝游行和舞蹈等。

观察·思考

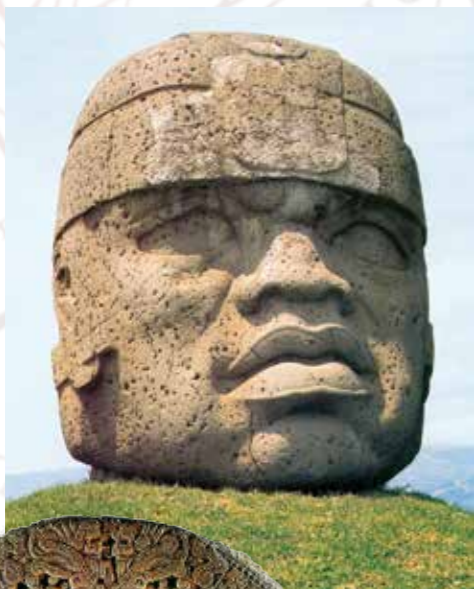
古代玛雅的金字塔和古埃及的金字塔在建筑样式上有哪些不同?

观察·思考

你喜欢波洛克作品的这种艺术表达方法吗?谈一谈你的理由。试比较它与传统的具象写实表现手法在艺术效果上有何不同。对于欣赏者来说,它给人一种怎样的心理感受?

一体,构图11号(油画)
1950 波洛克(美国) ◆

巨石头像(雕塑) 约公元前7世纪 墨西哥湾沿岸
已发现的十几尊巨石头像都表现出统一的样式,其中最大的一尊近五万千克重,是古代美洲早期美术成就的见证。

阿兹特克历法石(雕塑) 约14世纪 墨西哥
历法石以太阳神为中心,采用几何形构图和图案化的装饰,是阿兹特克人记录和推算时间的一件石雕作品。

复活节岛石像(雕塑,世界文化遗产)
12世纪—17世纪 智利

岛上矗立着600多尊巨人石像,一般高7—10米,均由整块岩石雕成。它们的头较长,眼窝深,鼻子高,下巴突出,耳朵较长,没有脚,双臂垂在身侧两旁,双手放在肚皮上。

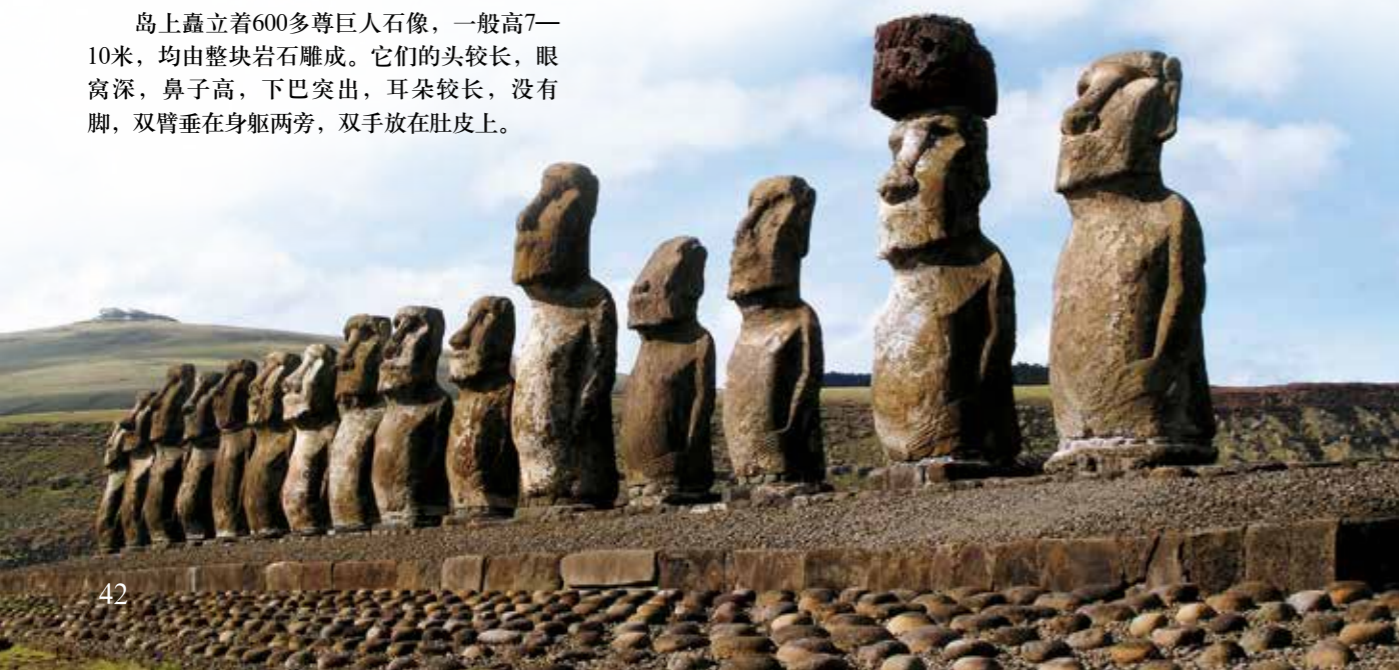

基督像(雕塑,世界文化遗产)
1931 巴西里约热内卢

这是一座具有装饰性风格的纪念性雕塑。高30多米,体积庞大,用钢筋混凝土制成,2007年被评为“世界新七大奇迹之一”。基督像面向大西洋,张开双臂,从远处望去就像一个巨大的十字架,显得庄重、威严。

观察·思考

你能描绘出复活节岛石像的造型特点吗?它体现了古代美洲文化艺术的哪些特点?

拉什莫尔总统山(雕塑) 1927—1941 美国南达科他州

作品题材:左图是世界上最大的人面雕刻群,因山上雕刻着美国四位总统(华盛顿、杰弗逊、林肯、罗斯福)的头像,故又被称作“总统山”,具有独特的历史和文化意义。

形式分析:四尊总统头像依山势凿出,与拉什莫尔山的山峰浑然一体,端庄、凝重,气势恢弘。每尊头像高约18米,采用了具象写实的塑造,十分逼真和精致,其中,华盛顿像是一尊胸像,肩部与胸部巧妙地依据山形雕出,设计精妙。人物形象双目炯炯、注视前方,其坚毅的目光、紧闭的嘴唇等,无不塑造得惟妙惟肖,颇为传神。四尊雕像虽各自具有不同的性格特征,但整体感强烈,造型坚毅、稳定。

作品评价:拉什莫尔总统山雕像反映的四位总统坚定沉着、不畏困难的神情是美国精神的体现,激励着一代又一代的美国人开拓进取、奋勇向前。

金质动物形胸饰(工艺) 秘鲁

印第安服饰

印第安服饰的艺术特色主要来自于自然,具有一种原始的审美趣味。一般来说,服饰的花纹多用来表示部族的标志,有一些部族的服饰图案有形态逼真的鱼类、走兽和飞鸟等,极为美观。印第安人佩戴的饰品也崇尚原始风格,其原料主要是高山大海赐予他们的贝壳、宝石、羽毛等,有些饰品也起到祛邪或表示地位的作用。

彩绘双口提梁陶壶(工艺) 秘鲁

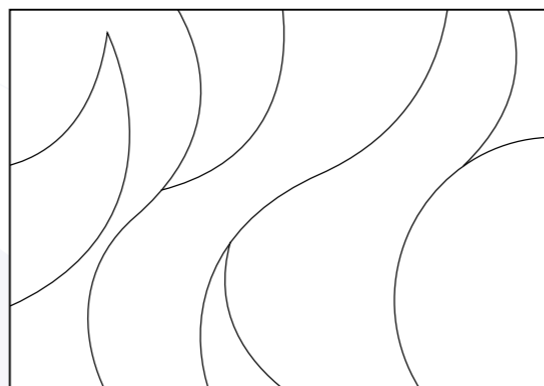
学习建议

查阅相关资料,参考第5页提示,从美洲的古代和现代各选择一件美术作品,分析其特点与成就,写出300字评述文章。

评价建议:我能说出两件美洲美术作品的特点,能感受到古代和现代的风格差异。□
看谁写的评述有独立思考和个人见解。

一、黑白装饰画练习

以葡萄或长颈鹿为题材，创作一幅黑白装饰画。

模板

二、色彩练习

为下面这两款设计产品作色彩分析，说说它们分别体现了哪种色彩调和的方法，将提取的色彩应用到模板中，完成色彩练习。

三、旅游纪念品设计练习

颐和园是北京著名旅游景点之一，请用所学的知识画出为它设计的旅游纪念品草图。

四、书法篆刻欣赏练习

1. 下图是齐白石的四枚印章，请运用学过的欣赏方法，任选其中的一枚加以欣赏分析。

2. 欣赏右面齐白石的这幅书法作品，与同学交流你的感受。

望白云家山难舍

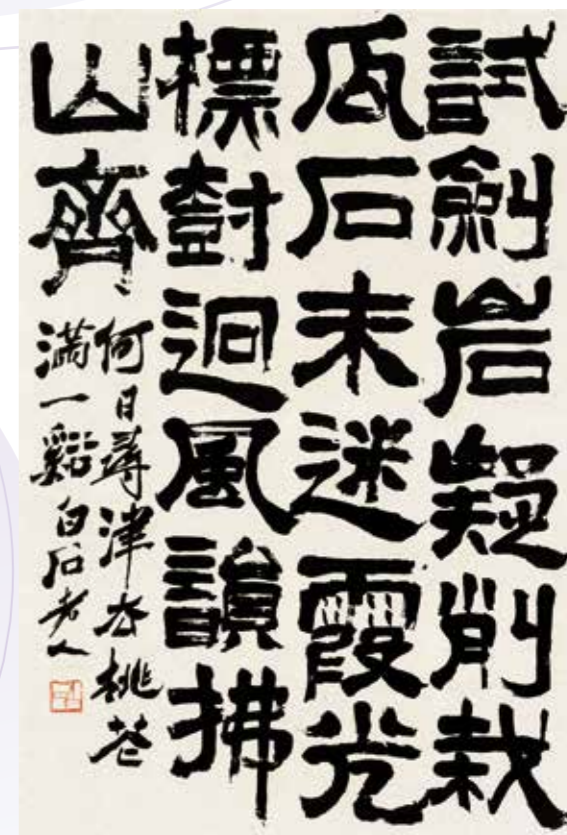
借山门客

吾草木众人也

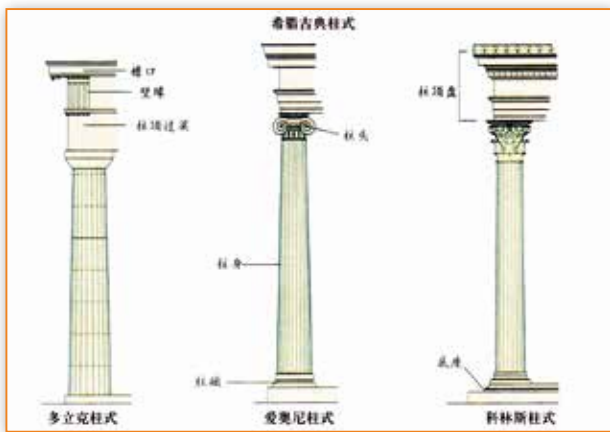

梦想芙蓉路八千

隶书立轴（书法）现代 齐白石

1页.希腊古典柱式:古希腊建筑经过长期的实践,先后创造了三种柱式:多立克柱式、爱奥尼柱式和科林斯柱式。它们体现了三种不同的艺术风格和审美理想。多立克柱式比例粗壮,开间比较小,柱头是简单而刚挺的倒立圆锥台,没有柱础,台基是三层朴素的台阶,整体感觉刚劲雄健;爱奥尼柱子比例修长,开间比较宽,柱头是轻巧柔和的涡卷,外廓下垂,柱础复杂,看上去富有弹性,台基侧面壁立,上下都有线脚,整体感觉清秀柔美;科林斯柱式的柱头宛如一棵旺盛的忍冬草,其余部分用爱奥尼式的。

5页.顾恺之(约345—406):东晋画家。晋陵无锡(今江苏无锡)人。多才艺,工诗赋、书法,尤精绘画,有“才绝、画绝、痴绝”之称。著有《论画》《画云台山记》等,其中“迁想妙得”“以形写神”等论点,对中国画的发展有很大影响。

7页.珂勒惠支(1867—1945):德国女版画家。自小接近劳动人民,所作版画和雕塑,多反映被压迫者的困苦、饥饿、流离、疾病、死亡、呼号、挣扎和联合奋起革命,有力地表现了德国工农群众的苦难生活和斗争。其版画,人物形象生动有力,用笔刚劲,单纯统一,富有感染力。代表作品有连续故事铜版画《织工暴动》六幅和《农民战争》七幅及《纪念李卜克内西》等单幅作品多幅。

12页.靳尚谊(1934年生):画家,河南焦作人。擅长油画。1953年毕业于中央美术学院绘画系,留校为研究生。后入苏联专家马克西莫夫主持的油画训练班学习。曾任中央美术学院院长、中国美术家协会主席。代表作品有《十二月会议》《塔吉克新娘》等。

12页.徐悲鸿(1895—1953):中国画家、美术教育家。江苏宜兴人。少时刻苦学画,后留学法国。长期从事美术教育工作,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,尤精素描。人物造型注重写实,传达神情。所画花鸟、风景、走兽,简练明快,富有生气,尤以画马驰名中外。画能融合中西技法,而自成面貌。

16页.叶浅予(1907—1995):原名叶纶绮,笔名初萌、性天等。浙江桐庐人。曾任中国美协副主席、中国文联委

员、中国画研究院副院长、中央美术学院教授。擅人物、花鸟、插图、速写等。笔墨顿挫自如、豪放爽朗,形象生动传神,风格独具,成就显著。曾为茅盾小说《子夜》、老舍剧本《茶馆》等书插图,出版个人画集多种。创作长篇漫画《王先生》《小陈留京外史》、组画《天堂记》等。

20页.丁绍光(1939年生):著名美籍华人画家。生于陕西省城固县。1962年毕业于中央工艺美术学院。1980年到美国加州大学洛杉矶分校艺术系任教。1992年任美国中国美术家协会会长,并兼任中央工艺美术学院、山西大学、上海大学美术学院客座教授。现定居美国加州洛杉矶。经过长期的艺术创作实践,丁绍光成功地融合了东方古典艺术和西方现代艺术的特色,在作品中呈现出崭新的境界,富有强烈的感染力,别开生面,为世人所瞩目。代表作品有《版纳晨曦》《白夜》等。

21页.克利(1879—1940):瑞士表现主义画家。曾协助创立慕尼黑分离派,在包豪斯建筑学院任教,并同康定斯基、费宁格、雅兰斯基组成蓝色四人派。画风单纯质朴,追求近似原始人与儿童的心理结构;后转入梦境和潜意识探讨。主张“艺术不是再现可视形象,而是创造可视形象”。作品有《好的园丁》《向毕加索致敬》等。

32页.景泰蓝:亦称“铜胎掐丝珐琅”。中国特种工艺品之一。一说早在唐代就有此种工艺制作,一说据故宫博物院最早的存品系创于明宣德年间,至明景泰年间才广泛流行。用铜胎制成,当时以蓝釉为最出色,习惯称为“景泰蓝”。清代以后,远销国外。制作工序分打胎、掐丝、点蓝、烧蓝、磨光、镀金等,其中最复杂细致的是掐丝和点蓝的技艺。品种有瓶、碗、盘、烟具、台灯等。以北京产最著名。

41页.迭戈·里维拉(1886—1957):是现代墨西哥壁画运动领袖式的人物,被称为“墨西哥壁画之父”。他不仅是杰出的壁画家,同时还擅长油画和版画。他早年留学欧洲,受西方现代艺术影响。后在墨西哥资产阶级民主革命影响下,思想和艺术观念发生了很大变化,与西盖罗斯等进步画家一道发起了轰轰烈烈的墨西哥壁画运动。他继承了墨西哥本土古代玛雅文化的精华,又大胆吸收了西方现代派美术的某些手法,将墨西哥古代与现代历史结合,一生创作了大量描绘祖国人民生活、革命和劳动的壁画作品,对墨西哥的现代艺术产生了广泛而深刻的影响。代表作品有为墨西哥国家宫创作的巨型壁画《墨西哥的历史》等。

41页.波洛克(1912—1956):美国画家,抽象表现派主要代表。1943年始转向抽象艺术。1947年开始使用“滴画法”,取消画架,把巨大的画布平铺在地上,用钻有小孔的盒、棒或画笔把颜料滴溅在画布上,稀薄的颜料则借助喷雾器喷洒。他作画时不固定在一个位置,而是在画布四周走动,或跨越过去,使构图没有中心,结构无法辨认,以反复的无意识的动作画成复杂难辨、线条错乱的网。画面上线条纵横扭曲,色彩变幻无常,追求下意识的极端放纵的绘画方法,从中可见超现实主义画派对他的影响。代表作品有《构图》《机会一号》等。