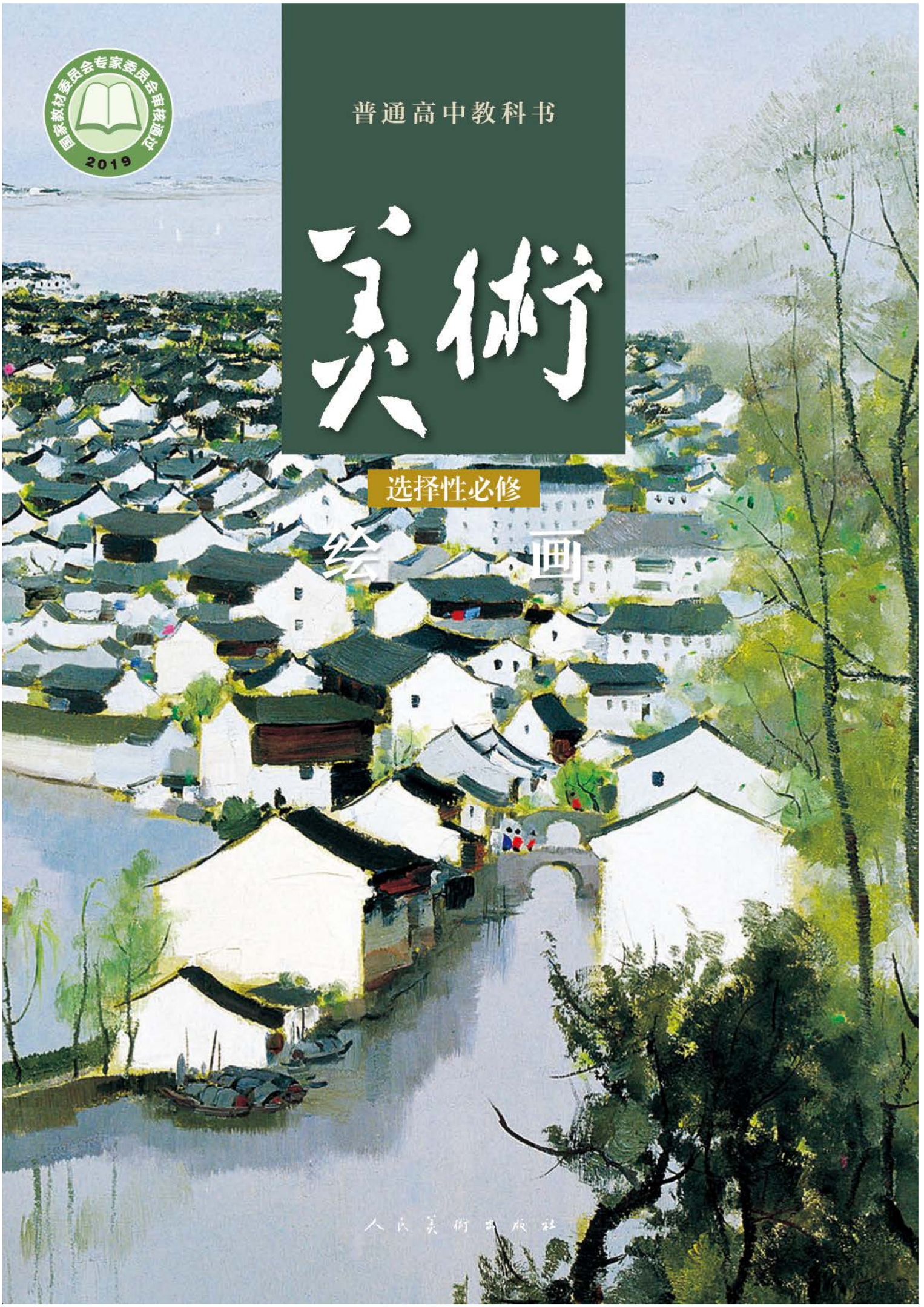
国家教材委员会专家委员会审核通过
2019

普通高中教科书

美術

选择性必修

绘画



人民美術出版社

绘　画

选择性必修

总主编　周　伟
分册主编　代大权

人民美術出版社
北京

总　主　编　周　伟

分 册 主 编　代大权

分册副主编　陶　涛　秦　华　教富斌

核心编写人员　张　璐　段　超　刘　畅　刘亚刚

虞红日　武海鹰　徐　军　朱　健

前　　言

绘画作为人类最早也是最重要的文化载体，为我们留下鲜活可见的历史，我们可以从中感受审美的愉悦，获取生存的经验，得到有益的启示。优秀的绘画作品可以使我们在观赏时感同身受，从内心发出无尽的审美联想，这正是绘画艺术的神奇魅力所在。在信息技术迅猛发展的今天，绘画以更加丰富和多样的视觉形态传播文化、促进交流、发展创意、服务社会，其人文性和工具性更加凸显。

我们在学校美术教育和社会生活中接触过不少绘画作品，也知道一些著名的画家和他们各自所追求的不同绘画风格。当我们跨入新的学习阶段，有必要进一步学习和掌握一定的绘画知识和技能，懂得绘画作品传达出的审美信息和内涵，能够运用所学的方法参与绘画实践，抒发内心的情感，获得精神上的陶冶。通过学习绘画，我们可以获得观看、识别和解读美术作品、图形、影像及其他视觉符号的素养，可以获得运用传统与现代媒材、技术和美术语言创造视觉形象的素养，可以获得对美术作品和现实中的审美对象进行感知、评价、判断与表达的素养，可以形成创新意识并获得运用创意思维和创造方法的素养，可以获得从文化的角度观察和理解美术作品、美术现象和观念的素养。我们将这五个素养分别称为图像识读、美术表现、审美判断、创意实践和文化理解。

唐代张璪在论述如何学习绘画时提出“外师造化，中得心源”的主张，要求学习绘画时既要以大自然为师，也要从自己的内心寻求突破。就让我们一起翻开《绘画》，以绘画的方式开启新的起点，用心去体会我们生活的环境、理解我们的家园、表达对世界的感悟吧！

第一单元

步入绘画天地

——绘画的基本元素与法则

根扎南国　彩墨画 纸本彩墨 1998 年 145cm×368cm　**吴冠中** 中国美术馆

单元情境

很多人小时候都有涂涂画画的经历，心中也时常怀着一个学画的梦想。拿起画笔随意涂抹是人类的天性，但要画出一幅富有美感的画则需要掌握一定的美术知识。在吴冠中的这件作品中，粗细、长短、曲直变化丰富的线勾勒出的古榕盘踞于画中，顶天立地，虬结盘旋的树干、树根与背景中斑斓的色点相映衬，在力的节奏中又平添了南国的俏丽与绚烂。画面中的点、线、面极富形式美，显然是画家经过反复锤炼后的结果。绘画有哪些基本的元素与法则能帮助我们创作出一幅合乎美的作品呢？

单元概述

本单元围绕“绘画的基本元素与法则”这个大概念展开，共分四课，第一课讲绘画的功能和种类，第二课讲绘画的造型语言——点、线、面，第三课讲绘画的色彩，第四课讲绘画构图基础。

第一课 精微广大
——绘画的功能和种类

我们的古人曾针对绘画对社会的重要意义作过深入的讨论。唐代的张彦远在《历代名画记》中认为，绘画有“成教化、助人伦”的功能，其对社会的功用可与“六经”相媲美。对新时代的我们，学习绘画有什么意义呢？

晚年黄宾虹 油画 布面油彩 1996 年
115cm×99cm **靳尚谊** 中央美术学院美术馆

描述：画面中的黄宾虹坐在椅子上，眉头微皱，目光深邃，右手轻握，左手手指敲动，若有所思。背景中的画显然是黄宾虹的作品，笔触点点，墨色层层。画面端庄、典雅，中国文化的气息扑面而来。

分析：画家用细腻的表现手法刻画了老画家的形象，表现出晚年黄宾虹沉稳而自信、含蓄而博学的特点。大面积沉稳厚重的色彩和人物脸、手等局部明快的色彩相映成趣。画家对人物表情和手部动作的深入刻画使老画家的形象跃然纸上。

解释：画家运用古典油画语言和西方造型艺术的基本规则描绘了大画家黄宾虹的形象，背景中的中国画也为画面平添一份东方神韵。

评价：画家西为中用，在油画中融入中国元素，尝试将油画和水墨相结合，用西画的技法表现中国文化，成功塑造了晚年黄宾虹的形象，表现了中国艺术的民族文化精神。

思考·探究

1. 欣赏《晚年黄宾虹》，想一想：这幅油画作品为什么选择一幅中国画做背景？画面背景和人物表达有着怎样的联系？

2. 油画《晚年黄宾虹》发挥了绘画文化传承的功能。你还能发现它体现了绘画的其他什么功能吗？

3. 徐悲鸿曾对绘画提出了“致广大，尽精微”的艺术理念，这与我国古代对君子修身的要求相一致。请你结合自己对绘画的认识，从绘画功能和画种的角度谈谈你对这句话的理解。

4. 面对这件作品，你能从审美的角度给其他同学提出一个问题吗？

知识窗

古人将《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》六部儒家经典合称为“六经”。张彦远在《历代名画记》认为：“夫画者，成教化、助人伦、穷神变、测幽微，与六籍同功，四时并运，发于天然，非由述作。”其中，“六籍”即指“六经”。

学习任务一

绘画在我们的日常生活中扮演着怎样的角色？

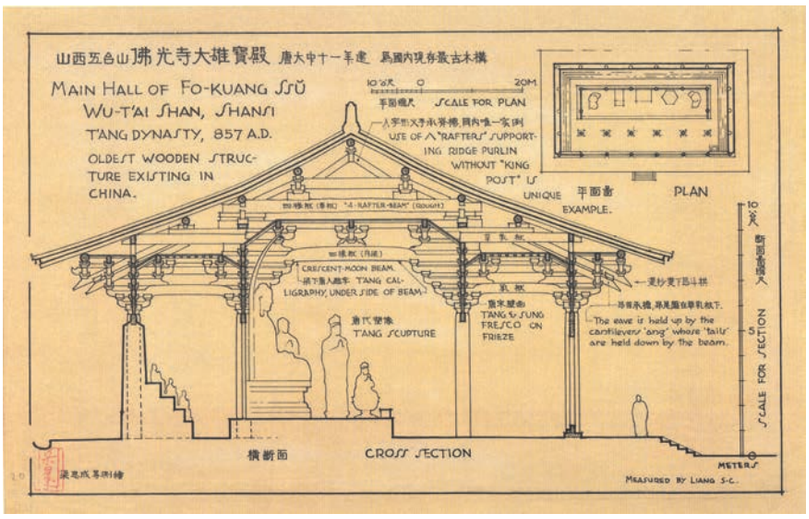
从手拿石块在岩壁上刻画的原始人到今天用电脑作画的插画师，从随意涂抹的儿童到画出传世经典的艺术家，从战争年代宣传思想、鼓舞人民的宣传画到和平时期装点家居的装饰画，绘画始终伴随着人类一起成长。在我们美好的青春岁月中，绘画也是一种不错的记录和表达的方式。

在艺术家通过绘画积极参与社会建设的同时，绘画也在为科学家的研究服务。学生时代，在美国学建筑的梁思成给父亲梁启超写信抱怨，日复一日地画图学习，怕自己会变成一个画图的匠人。梁启超却给儿子回信说："我听见倒是喜欢极了。"因为要想成长为一名优秀的建筑学家，画图是基本功之一。

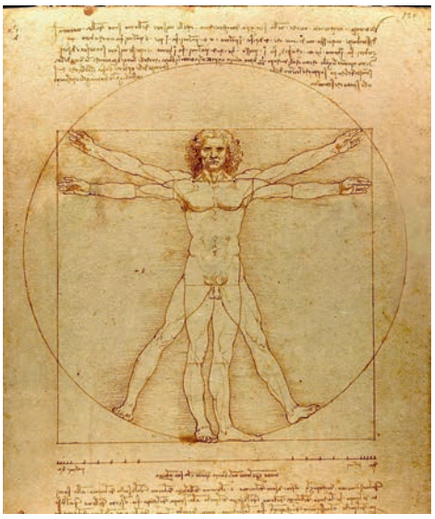
达·芬奇认为绘画是人类最高尚的职业，并以极大的热忱投入其中。在他身上，艺术与科学完美地结合在一起。他总是随时随地在笔记本上记下一些想法。在他的手稿中，既有为新作收集的素材，又有新式兵器的设计图、城市规划图、飞行器的设计图，还有动植物的形态图、人体的运动图和解剖图等，内容包罗万象。对他而言，绘画更是一种能够简便、清晰、准确地记录其所思所想的语言。

由此可见，绘画并非美术家的专利，正如鲁迅早就指出的："图画是人类的共通的语言。"事实上，绘画在社会中应用广泛，在不同的领域发挥着自己的功能。战争时期，宣传思想、鼓舞人民，绘画发挥着教育功能；和平年代，装点家居，绘画发挥着审美功能；在梁思成和达·芬奇的笔下，建筑剖面图和手稿发挥着绘画的认识功能。

学习绘画，可以为我们打开一扇了解人类优秀历史和文化的窗户，可以让我们具备一双审美的眼睛和一双灵巧的双手以及丰富的想象力和源源不断的创造力，还可以让我们走上通往真、善、美的道路。



山西五台山佛光寺大雄宝殿（横断面） 建筑剖面图 约 1943 年—1946 年 20.5cm × 32cm
梁思成 中国国家图书馆



维特鲁威人 手稿 纸本钢笔 34.4cm × 25.5cm
达·芬奇（意大利） 威尼斯学院美术馆（意大利）

思考·探究

1. 你能总结出绘画的主要功能吗？请你结合自己的生活经验说一说。
2. 查找资料，说一说，科学家是如何将绘画运用到他的研究中的。
3. 请你查找资料，在小组中说一说，在抗日战争时期，绘画发挥了什么样的功能。
4. 请结合你对绘画功能的认识，拟定一个题目进行研究。

学习任务二

绘画包括哪些画种？它们各自有哪些特点？

自西方绘画传入我国后，我们本民族的绘画就以“中国”冠名，我们自豪地称其为“中国画”。中国画有独特的笔墨表现形式，将中国文化中的诗、书、画、印融合一处，彰显着浓厚的文化底蕴，讲求“外师造化，中得心源”，取之自然又不抄袭自然，强调主观精神与客观世界的内外相融。它重视继承，又提倡不断创新，古老而充满活力。

墨梅图　中国画　纸本水墨
31.9cm×50.9cm　**王冕**　元　故宫博物院

这幅王冕的《墨梅图》，以中国画中常见的梅花为题，用水墨画出。几枝疏影横斜的梅花从右侧伸入画中，与画家的题画诗、落款、印章相呼应。画面中大片的留白为观者留下了想象的空间，使人回味无穷。画家在画上题诗：“吾家洗砚池头树，个个花开淡墨痕。不要人夸好颜色，只流清气满乾坤。”诗中浪漫地抒发了画家以淡墨画梅花，不求人赞美色泽艳丽，只求把高洁的清香流满人间的文人情怀。

1

2

3

4

5

6

7

思考·探究

我们可以根据工具材料将绘画分为中国画、素描、速写、水彩画、水粉画、油画、丙烯画和版画等。请你查找资料，描述一至两个画种的发展概况及其代表作品和画家，从中选出你偏爱的画种，并说说为什么。

1. **利比亚女先知习作**　素描　纸本粉笔　1510 年—1511 年　28.9cm×21.4cm　**米开朗琪罗**（意大利）　大都会艺术博物馆（美国）
2. **木瓜**　水彩画　纸本水彩　1960 年　38cm×58.5cm　**王肇民**　广州艺术博物院
3. **街景**　速写　纸本铅笔　1956 年　21cm×26.5cm　**艾中信**　中央美术学院美术馆
4. **南海渔船**　水粉画　纸本水粉　1962 年　54cm×74cm　**沈柔坚**　中国美术馆
5. **柏林的公共汽车**　丙烯画　布面丙烯　1978 年　**科尔维尔**（加拿大）　加拿大国家美术馆（加拿大）
6. **吹笛少年**　油画　布面油彩　1866 年　160cm×98cm　**马奈**（法国）　奥赛博物馆（法国）
7. **瓜叶菊**　版画　套色木刻　1955 年　33.5cm×27cm　**力群**　中国美术馆

自画像　油画　布面油彩
1931 年　95.5cm × 68.5cm
徐悲鸿　徐悲鸿纪念馆

货郎图（局部）　中国画　绢本设色　25.5cm × 70.4cm
李嵩　宋　故宫博物院

锡酒壶和两只明代瓷碗　油画　布面油彩
1649 年　77cm × 64cm
扬・特雷克（荷兰）
大英博物馆（英国）

朝元图（局部）
壁画　元　426cm × 9468cm
永乐宫（山西省芮城县）

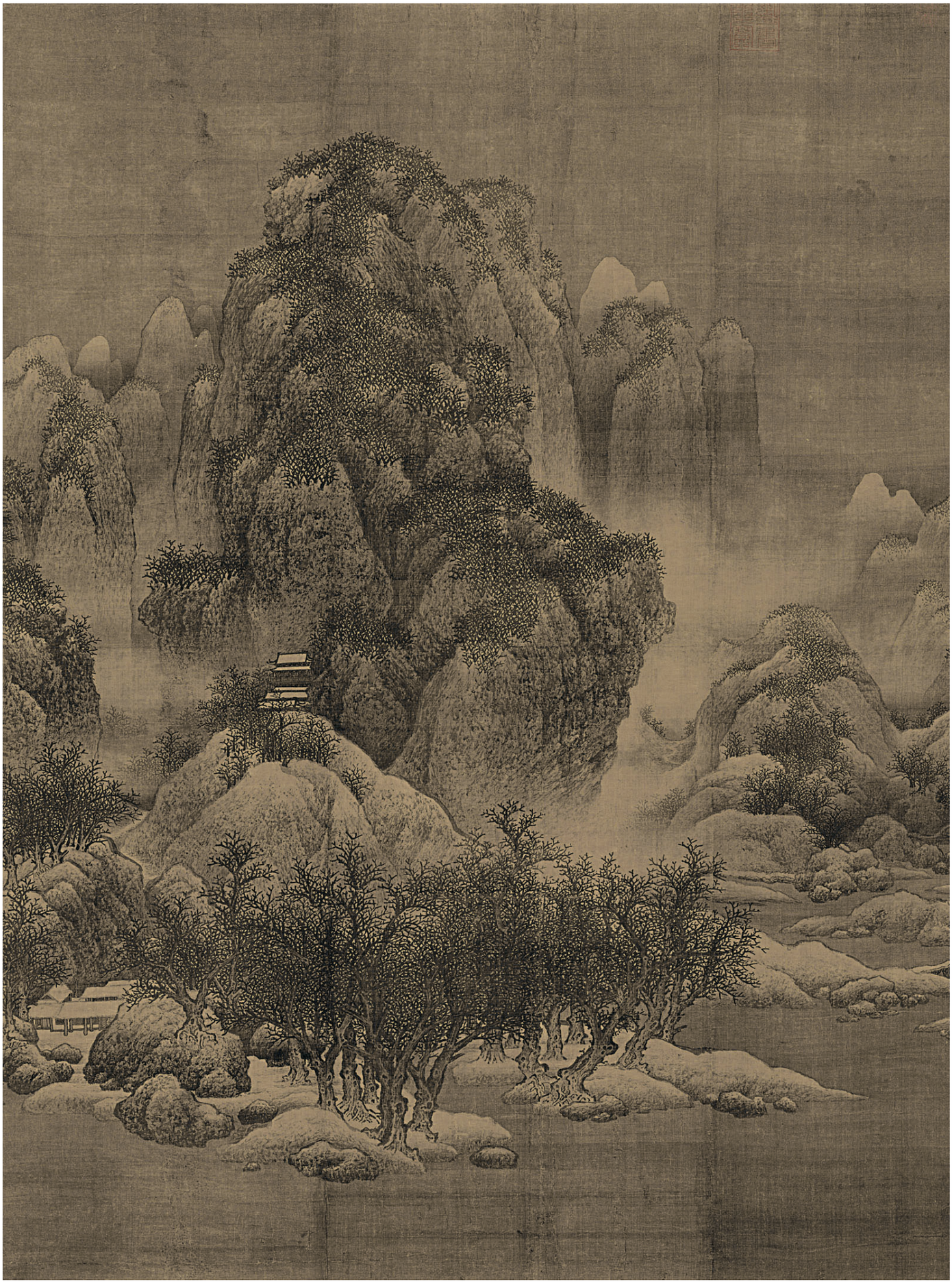
庐山高　中国画　纸本设色
1467 年　193.8cm × 98.1cm
沈周　明　台北故宫博物院

马拉之死　油画　布面油彩
1794 年　165cm × 128cm
大卫（法国）　比利时皇家美术馆（比利时）

思考・探究

1. 我们还可以根据题材内容将绘画分为风俗画、宗教画、历史画、肖像画、静物画和风景画等。请你根据画面内容分析本页的作品各自属于哪种题材的画。

2. 请你从本页选择一幅你最感兴趣的作品，查找资料，从表现题材、技法特点、创作背景、历史地位等方面研究它，并在小组中讲述你的研究成果。



学习任务三

欣赏中国画《雪景寒林图》和油画《瓦兹河畔》，从画种、表现内容和画面意境等方面谈谈两幅画有何异同。

同样都是画风景，但中国山水画与西方风景画各擅胜场。

中国山水画并不刻意描绘自然中的真山真水，而是讲究“造境”，有“可观”“可行”“可游”“可居”的理论要求。画面中的内容包括山、水、树、石，还有房屋、桥、船、车、马、人物等。山水画还讲究用笔和用墨，笔墨本身也成为可供鉴赏的重要方面。宋元以后逐渐成为主流的文人山水画，更是将诗、书、画、印完美结合，成为表现文人思想的艺术形式。

中国画多抒情，西画多状物。表物主要是客观反映现实，抒情是主观表情达意。北宋画家范宽的《雪景寒林图》以雄劲的笔法描写了北方高峻的大山及山间的积雪和重林掩映中的建筑，使人观之如身临其境。画家终日游居山林，常在山中久坐，对景研究画山的方法，认为“与其师人，不如师诸造化”，以大自然为师，因此能够画出如此传神之作。画家营造了一个可观、可行、可游、可居的山水世界，借山水写胸中块垒，表达了自己对自然和人生的理解和感悟。

瓦兹河畔　油画　布面油彩　1859 年　88.5cm × 182cm　**多比尼**（法国）　蒙特利尔美术馆（加拿大）

思考・探究

1. 请你查找资料，在小组中说一说，同样画的是风景，为什么西方的叫“风景画”，而我国的叫“山水画”。
2. 请你研究西方风景画的工具材料、表现方法、艺术追求和特点。
3. 请你对比范宽的《雪景寒林图》和多比尼的《瓦兹河畔》，谈谈你的感受。

学习评价

1. 我能区分不同的画种。
2. 我了解绘画在各个领域的应用以及它的功能。
3. 通过欣赏范宽的《雪景寒林图》和多比尼的《瓦兹河畔》，我了解了不同画种所呈现出的文化差异。

雪景寒林图　中国画　绢本设色　193.5cm × 160.3cm　**范宽**（传）　宋　天津博物馆

第二课 点线传情
——造型元素之点、线、面

我们的祖先在岩石上刻画下他们生活和劳动的场景，造型简单而不失率真。通过这些由点、线、面组成的简单形象，我们能够了解一些他们当时真实的生活状态。从远古到今天，绘画依然保持着它的活力，我们可以通过它来记录状态、反映认识、传递信息、表达思想。学习用点、线、面去记录和表达我们的校园生活是本课的重点。通过点、线、面的学习，让我们拿起画笔，像我们的祖先一样去自由地记录日常和表达思想吧！

欢呼的人群（局部） 岩画 新石器时代 约 2500cm × 500cm 云南省沧源佤族自治县

思考·探究

1. 请你查找资料，在小组中说一说，我们的祖先在岩石上作画的目的是什么，并请举例论证他们在画中表现的是他们真实的生活状态。

2. 请根据《人散后，一钩新月天如水》的画面意境，结合你在生活中的体验和感悟，写一篇短文。

3. 请你仿照本页两幅作品，尝试用简单的点、线、面描绘一个让你记忆深刻的生活场景，并在班上展示作品，讲述其情节。

人散后，一钩新月天如水 插画 纸本水墨 **丰子恺**

丰子恺擅长用简练的画面、平常的场景传达出深远而有趣的意境，使画面富有诗意。

珊瑚帖　书法　26cm×47.1cm　**米芾**　宋　故宫博物院

宋代的米芾在收藏到一件珊瑚笔架后非常兴奋，他用简单的几笔画出了珊瑚的形态，并配上文字和诗句记录下来。这幅作品如同一件米芾的手绘日记，它让我们至今还能领略这件珊瑚笔架的大致面貌和米芾精湛的书法艺术，从中体会到宋代文人的文化品位与审美情趣。

学习任务一

绘画有哪些基本元素？

在日常生活中，我们常用语言和文字来表达和沟通，但你有没有想过，其实绘画也是人类沟通的语言。相较文字而言，图像有着自己特有的意义。早在远古时期，人类就通过画画来记录狩猎场面、表达自己的情感。由于它直观和生动的特点，即使在今天，我们依然脱离不了用图像来传达信息。如同文学家通过文字来表达思想情感，画家则用绘画语言来表达情感。点、线、面、色等是画家最常用的造型语言元素。我们既可以用它们来记录我们的日常，还可以用它们来表达丰富、生动的情感。

内巴蒙猎鸟　壁画　约公元前 1380 年　98cm×83cm
古埃及　大英博物馆（英国）

古埃及有大量的壁画传世。这些壁画通常会配有文字，以图文并茂的形式来讲述画中主人公的故事。

思考·探究

1. 请你查找资料并探究，除了课文中提到的点、线、面、色之外，绘画的基本元素还有哪些。

2. 书法中用“高峰坠石”“万岁枯藤”“千里阵云”等意象来形容点、线，请你查找资料，结合米芾《珊瑚帖》，说一说你的理解。

3. 本页的古埃及壁画《内巴蒙猎鸟》是一幅图文并茂的作品。尽管我们不认识图上的古埃及文字，但你能尝试通过图像来解读画面中主人公的故事吗？请你在小组中说一说。

学习任务二

用点、线、面怎样表达情感？

点、线、面是最基本的绘画语言元素。大小、形状、位置和方向等不同的点、线、面，能在画面中营造出不同的氛围，使观者产生不一样的感受。

绘画中的点既可以被表现出来，又可以被暗示。它既可以构成一幅画的特色或重点所在，还可以连接成线和面。

点的形状有圆形、方形、水滴形和不规则形等。形状、方向、面积和位置等不同的点，可通过聚散变化，呈现出丰富的美感。

大点：简洁、单纯、缺少层次。

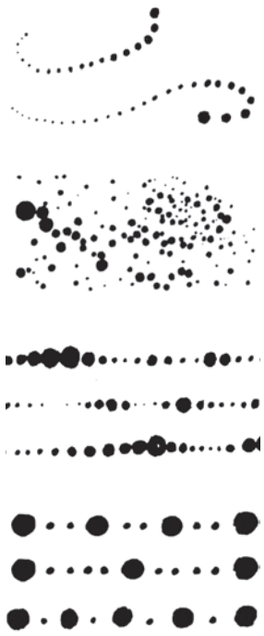
小点：丰富、光泽感、琐碎、零落。

方点：次序感、滞留感。

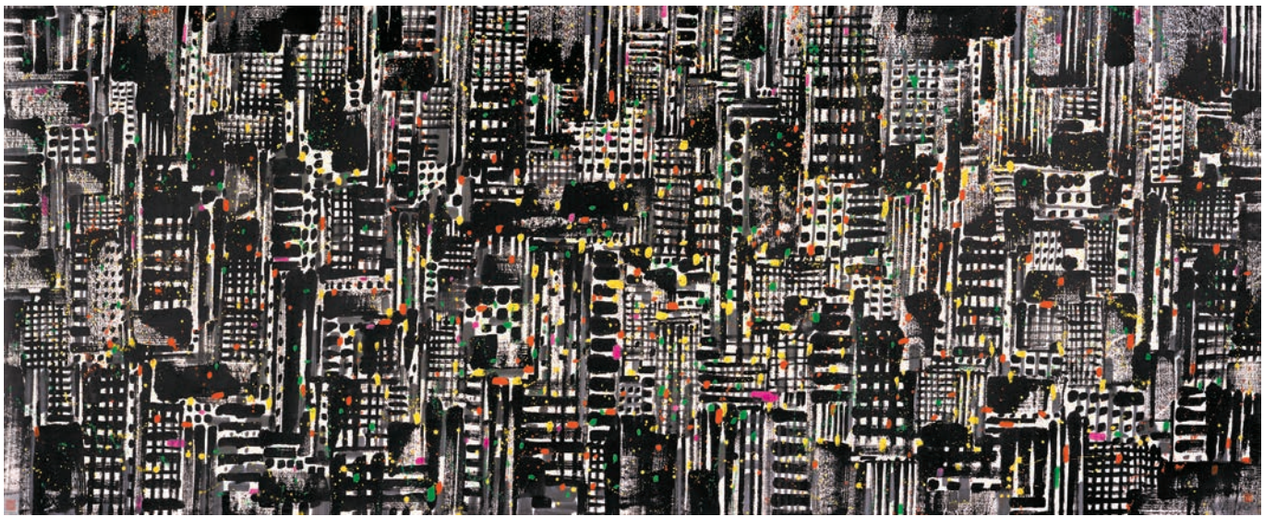
圆点：运动感、柔顺、完美。

实点：真实、肯定。

虚点：虚幻、轻飘。



点的不同变化



都市之夜 彩墨画 纸本彩墨 1997 年 145cm×368cm **吴冠中** 中国美术馆

大小不同、形状各异、颜色丰富的点，营造出充满活力的繁华都市。

古老的声音 油画 板面油彩
1925 年 38cm×38cm
克利（瑞士）
巴塞尔艺术博物馆（瑞士）

丰富的色块形成的点从中间向四周逐渐隐去，增加了画面的神秘感。

大碗岛的星期天下午 油画 布面油彩
1884 年—1886 年 207.5cm×308.1cm
修拉（法国） 芝加哥艺术学院（美国）

大碗岛的星期天下午（局部）

修拉用点画法作画，近看仿佛是一片不同颜色的点。

八十七神仙卷（局部） 中国画 绢本水墨 30cm×292cm **吴道子**（传） 唐 徐悲鸿纪念馆
画面中的线有着疏密、曲直、长短、粗细的变化。对线本身的欣赏，成为欣赏这幅作品的一个重要方面。

绘画中的线一般具有两个含义，一是用笔和其他工具画出的相对细长的笔道，二是物象的轮廓线。不同的线也给人不一样的心理感受。

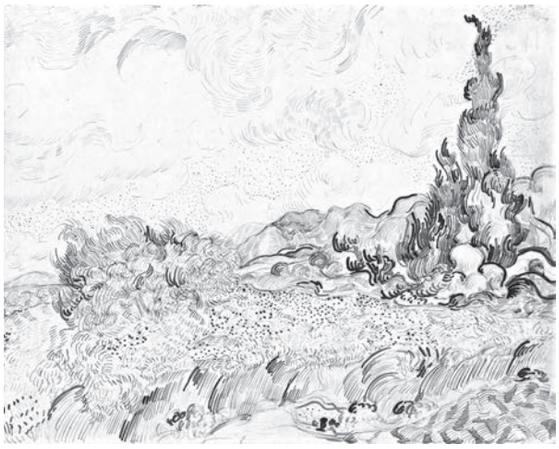
垂直线：使人联想到笔直的树干、电线杆、纪念碑等，给人挺拔、刚毅、有尊严的力感，同时又给人向上升腾或向下坠落的感觉。

水平线：使人联想到平原、地平线等，给人平静、安宁、沉稳、舒展和向两边延伸的力感。

斜线：使人联想到倾斜的物体、人的前冲，给人惊险、倾倒、运动方向的力感。

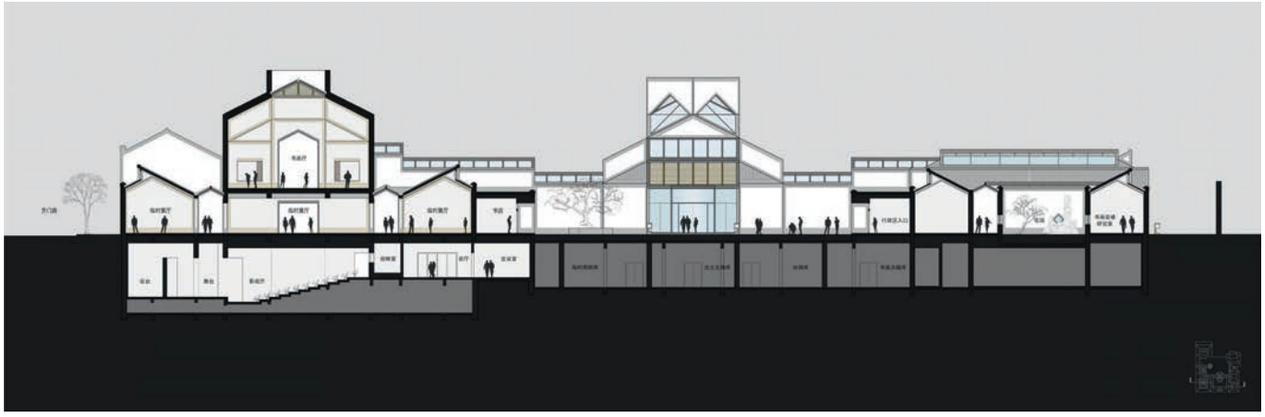
几何曲线：使人联想到闪电、玻璃的破碎等，给人坚硬、呆板、紧张、惊险与痛苦的运动感。

自由曲线：使人联想到轻烟、浮云、飘带、卷发和人的舞姿等，给人自由、活泼、温柔、流动的节奏感。



丝柏 素描 纸本钢笔 1889 年 47.1cm×62.3cm
凡·高（荷兰） 凡·高美术馆（荷兰）
凡·高极具个人风格的短促线条赋予了画面旺盛的生命力。

涤 水彩画 纸本水彩 1995 年 54cm×76cm **王维新** 中国美术馆
画面以线为主，表现了光影的流动。



苏州博物馆建筑方案图　设计图　**贝聿铭**（美国）　苏州博物馆

苏州博物馆的设计继承了江南传统建筑粉墙黛瓦的特色，又以直线、斜线组成了富于节奏韵律的几何平面，凸显了建筑的现代感。

点、线排列后可以形成面。现实世界中的物体形状极其繁多，有圆形、方形、三角形和曲线构成的形等。不同的形状会引发人们产生不同的心理感受。有时我们并不描绘对象的具体细节，而是用剪影式的图形呈现，也很有表现力。面与面之间有大小、体量的不同，具有很强的形式感，对画面整体效果有很大的影响。

正方形：给人以方正、坚实的感觉。

长方形：横长方形给人以平静、威严、沉重的感觉，竖长方形则给人以高耸、挺拔的感觉。

等腰三角形：给人以稳定向上的感觉。

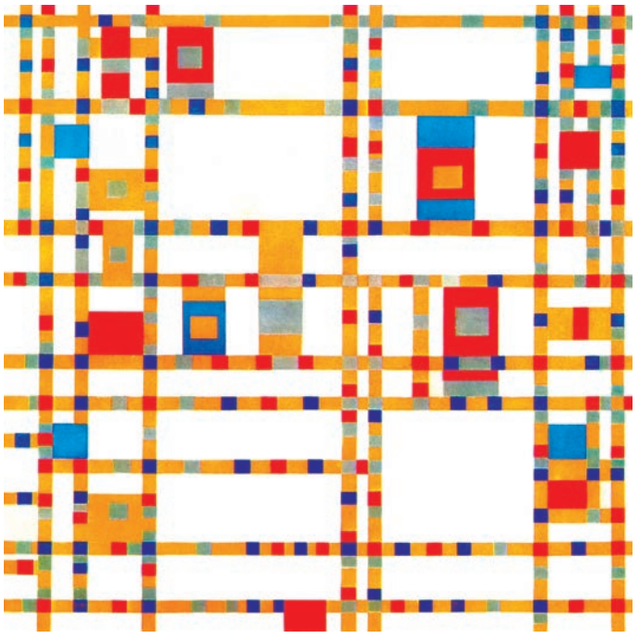
曲线构成的形：给人以凝聚、扩展或柔软的感觉。

思考·探究

1. 请你在本课中选一件你喜欢的作品，谈一谈作品中点、线、面的变化所带来的美感。

2. 请你运用本课所学知识，分析岩画与近现代绘画的异同。

3. 请你在本课中选择一件你喜欢的作品进行临摹。

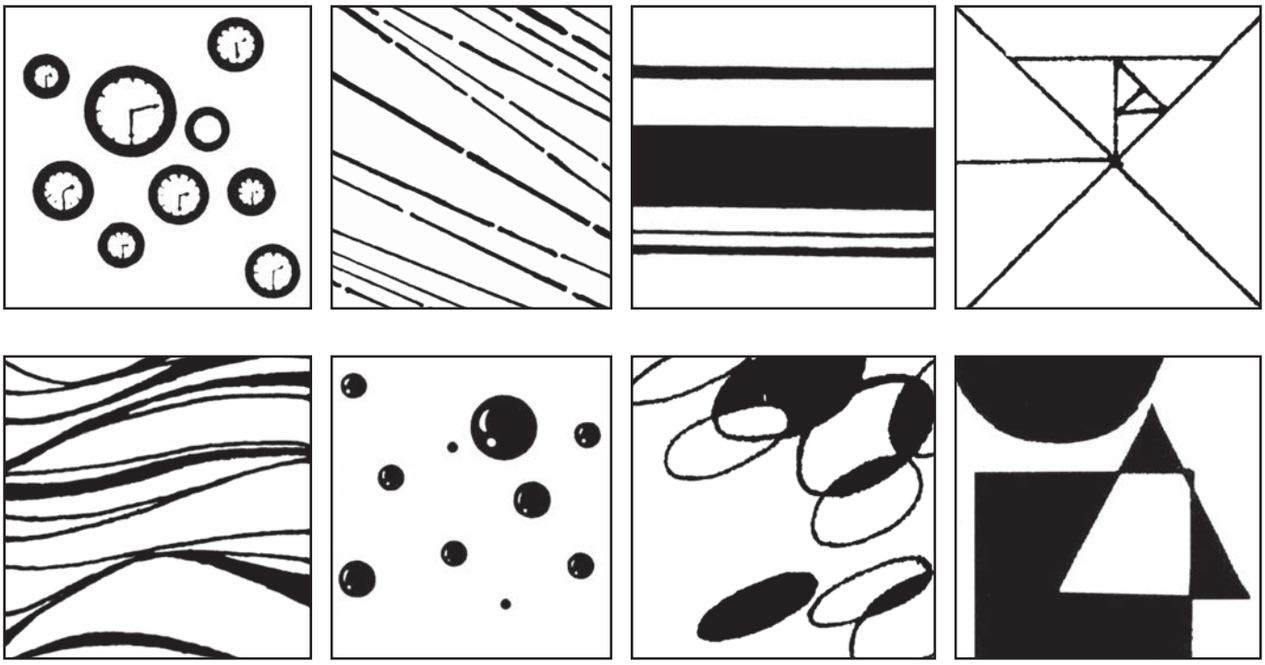


百老汇的爵士乐　油画　布面油彩
1942 年—1943 年 127cm×127cm
蒙德里安（荷兰）　纽约现代艺术博物馆（美国）

蒙德里安用不同颜色的方块按照方形的框架结构拼合成和谐的画面，用视觉形象来表达对一首曲子的理解。

春水归舟　中国画　纸本设色
1979 年　75cm×90cm
张大千　中国美术馆

画家用泼墨和泼彩的方法画出大块面，这些块面形成烟雨朦胧的群山，给人壮丽的感觉。



点、线、面构成

学习任务三

点、线、面的练习。

在掌握了点、线、面的知识后，让我们完成下列的练习：

1. 请你从本页《点、线、面构成》中选择一幅图，运用本课所学点、线、面的知识，在小组中描述它带给你的感受。

2. 请你用铅笔临摹作品《几个圆圈》。

3. 请你结合本课所学知识，在《几个圆圈》的基础上完成一件新的作品。

几个圆圈 油画 布面油彩 1926 年 140cm × 140cm
康定斯基（俄罗斯） 古根海姆博物馆（美国）

思考 · 探究

1. 查找资料，请尝试运用本课所学知识，解析中国书法中的“屋漏痕”“折钗股”等审美意象。

2. 请你运用本课所学知识，用点、线、面独立完成一件有创意的作品。

3. 请你尝试用绘画记日记。

学习评价

1. 我能从点、线、面的角度欣赏一件作品，描述它带给我的感受。

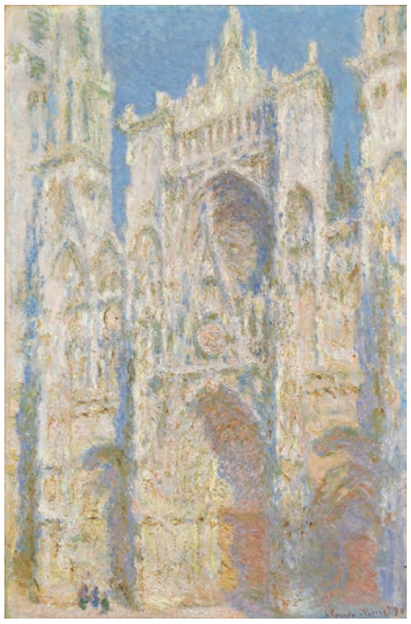
2. 我学会了运用点、线、面的语言元素来描绘物象和表达情绪。

3. 我能完成一幅完整的手绘作品。

第三课 光色变奏
——色彩基础知识与应用

完成了自己用点、线、面画出的作品之后，你是否想为它添上一些颜色呢？色彩是很重要的一个绘画元素，如何认识色彩、搭配色彩，是历来学画的人必须面对的问题。

19 世纪的法国画家莫奈认为，对自然的一切描绘都必须“在现场”完成。他倡导画家们走出画室，到田间、街头去写生，画他们眼中看到的景象。他曾依据不同时刻阳光在教堂粗粝壁面上的投射效果画了十二幅《卢昂大教堂》。为了把握光与色的无穷变幻，莫奈同时支起数块画布，每当光线偏移，就立即在另一幅相应的画面上作画。这样的做法要求画家必须疾挥画笔，把颜料直接涂在画布上。这样的画法缺乏修饰，外表草率，被当时的评论家嘲讽为“拿来一块画布，抄起画笔用颜料胡乱涂抹一通”的“印象派”，但后世却认为该画派是很科学的画派。经过“印象派”的努力，对色彩的研究也有了飞跃式的发展。可见，人们对绘画色彩的认知也是逐渐加深的。如何观察和表现自然界中的光与色？如何使画面中的色彩协调统一？如何把握绘画的色彩？色彩除了与光有关系以外，还与什么有关？



卢昂大教堂　油画　布面油彩　1892 年　107cm × 73cm × 3　**莫奈**（法国）　奥塞博物馆（法国）

尽管三幅画所描绘的教堂角度相近，但色彩却相差很大。第一幅画阳光从建筑背后照射过来，天空透射着稀薄的阳光，为屋顶披上金色的外衣，地面上光线暗淡，大部分的建筑呈现出蓝紫的色彩；第二幅画阳光从右上方照耀，湛蓝的天空艳阳高照，整栋建筑为阳光所染，白色的墙体混杂着金色的阳光，非常耀眼；第三幅画光线昏暗，墙体呈现出固有的色泽，建筑的右上部分光线较弱，左下部分光线略显明亮。

日出・印象　油画　布面油彩　1872 年　48cm × 64cm
莫奈（法国）　马蒙坦莫奈美术馆（法国）

“印象派”因莫奈的《日出・印象》而得名。

思考・探究

1. 请分析，本页三幅《卢昂大教堂》分别画于一天中的哪个时段，并请结合生活经验说出你的判断依据。

2. 请思考：画家所表现的光色和你生活中看到的一样吗？为什么？

3. 请查找相关资料，了解“印象派”的代表画家及其作品，体验《日出・印象》的色彩给你的感受，写出欣赏文字。

学习任务一

色彩有哪些基础知识？

绘画中的颜料，从早期矿物质色粉与动物脂肪的简单混合物发展到今天包装精美、色彩丰富的管装颜料，提升了绘画中颜色的表现力。如果我们把一盒颜料按照太阳光谱的顺序首尾相接，形成圆圈，就能形成一个漂亮的色环。在红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的大家族中，还有许多更详细的划分，如玫瑰红、深红、朱红、柠檬黄、普蓝等，我们把颜色的这些名字统称为颜色的色相，它是区别不同颜色的主要依据。

除了色相，颜色还有另外两个重要的属性——明度与纯度。明度指颜色的明暗程度，又称亮度、光度。纯度指颜色的鲜明程度，又称彩度、饱和度。色相、明度和纯度被称为颜色的三要素。

太阳光通过三棱镜

色相环

原色与间色

不同明度的玫瑰红

颜色纯度的变化

知识窗

色彩的基础知识

1. 原色。红、黄、蓝三色为原色，它们之间不同比例的混合可以调配出无穷无尽的颜色，而它们自身却无法通过其他颜色的混合产生。

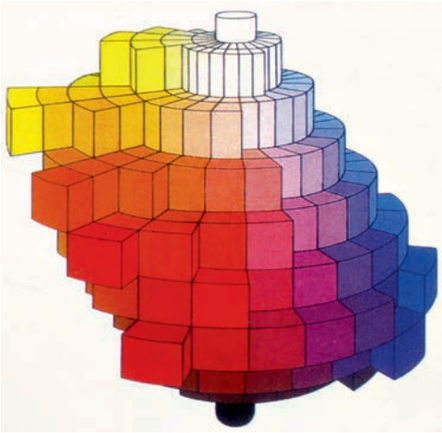
2. 间色。橙、绿、紫三色被称为间色，它们是由三原色中任意两种颜色等比例混合而成的。

3. 复色。以不同的比例混合三原色或者任意两种间色所得到的颜色被称为复色，又称浊色或灰色。

4. 类似色。色相环上相邻近的颜色称类似色，如红、红橙与橙。

5. 互补色。色相环上任何直径两端的对比色称互补色，简称为补色。

6. 对比色。色相之间在色相环上的距离角度在100度以内的为对比色相。



孟赛尔体系色彩结构图

孟赛尔体系色彩结构图像一个双锥体，更加科学、系统、明确，反映出颜色的三属性：色调、明度、饱和度。色彩的三个属性都是可以操控的，可以调配出更多的色彩。色立体能多维度表现各种色彩，几乎能反映所有色彩，增加了更多的复合色和中性色，大大丰富了色彩的表现空间。

思考·探究

1. 请你尝试画出色相环。

2. 请你选择一种原色，进行色彩明度或灰度的练习。

3. 研究孟赛尔体系色彩结构图，向同学们介绍在生活中应该如何应用它。

4. 查找资料，除了本课所讲之外，还有哪些色彩的基础知识。

学习任务二

如何观察色彩？

自然界中的物体都处在特定的空间环境中，因为光反射的缘故，周围环境的色彩必然会影响到物体，我们将其称为条件色。随着光源与环境的变换，物体的色彩也会发生变化，自然界中的物体本身并不具有恒定不变的色彩。

正确的观察方法是画好色彩的前提，一般有整体观察和比较观察两种方式。整体观察强调从整体着眼，全面、联系地进行观察。整体观察要观察大的色彩关系，抓住对象色彩总的倾向，避免仅盯局部。而比较观察是指比较着观察物象不同部分的色彩，以求能较准确地观察到色彩的微妙变化。观察色彩时，要求我们在保持对色彩感觉的同时，去分析和理解色彩。

舞蹈教室 油画 布面油彩 1874 年 83.2cm × 76.8cm
德加（法国） 大都会艺术博物馆（美国）

当其他印象派画家都在户外追求光影的时候，德加对室内的光影效果情有独钟。他的画强调观察的第一印象，色调温暖、轻快、鲜明。

知识窗

光源色：不同的光源会导致物体产生不同的色彩，光源色的色相是影响景物色相的重要原因。

固有色：物体在白光下所呈现出的颜色。

条件色：是指在不同的光源、环境的条件之下物体所呈现的颜色。

思考·探究

1. 运用光源色、固有色和条件色的相关知识，解释《山村小学·1980》中的色彩现象。

2. 观察教室中的光色变化，欣赏德加的《舞蹈教室》，说说你的观察和画家所表现的有何不同及为什么会出现这种不同。

3. 查找资料，研究一个“印象派”形成之前以擅长表现光色而著称的画家，研究他的作品对光色的表现与“印象派”有何异同。

山村小学·1980 油画 布面油彩 2009 年 170cm × 200cm
孙为民 中国美术馆

分析：教室内光线昏暗，光线由敞开的门和不大的窗户透进来，使室内呈现出浓厚的暗灰色。画面深处靠近门口的地方色彩略为鲜亮，画面近处的色彩更加厚重。

学习任务三

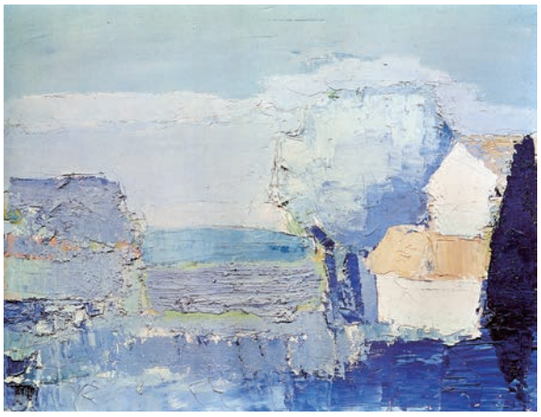
如何搭配色彩？

尽管前面所学的色彩知识有助于我们应用色彩，但色彩的应用是人的主观选择。千变万化的色彩经由艺术家的巧手安排，可以表达丰富的情感。如果能够知道色彩的特性，那么我们就可以更好地理解色彩，从而更准确地选择出适合的色彩。

艺术家驾驭色彩的诀窍是“色彩的对比与协调”。色彩的对比可以增强画面色彩的张力，突出色彩之间的差异，造成强烈的视觉冲击力，但张力太强还需要色彩的协调。因此，对比、和谐、统一使作品产生色彩的平衡，对作品的形式有着重要的意义。

明度对比：自画像 油画 布面油彩
1659 年 84.5cm × 66cm
伦勃朗（荷兰） 华盛顿国立美术馆（美国）

补色对比：两只小黑马 油画 布面油彩
1916 年 73cm × 100cm
埃米尔·诺尔德（德国） 东墙博物馆（德国）



类似色协调法：地中海风景 油画 布面油彩
1953 年 33cm × 46cm
尼古拉斯·德·斯塔埃尔（俄罗斯）
提森—博内米萨博物馆（西班牙）

复色协调法：红叶小鸟 彩墨画 纸本彩墨
20 世纪 50 年代 69cm × 69cm
林风眠 上海美术家协会

知识窗

色彩对比：两种以上色彩组合后，由于色相差别而形成的色彩对比效果称为色相对比。常用的方法有：色相对比、明度对比、纯度对比、补色对比、冷暖对比。

色彩调和：两种或两种以上的色彩合理搭配，产生统一和谐的效果。常用方法有：类似色协调法、中性色间隔协调法、复色协调法、面积协调法。

现代意大利画家莫兰迪对色彩纯度的把握很微妙，差别微妙的低纯度复色使画面呈现出雅致的气质。这些看起来无华的颜色，在他的笔下却紧密地统一在画面的色彩关系中，显得高雅精致。这种对画面色彩整体而精微的把控和具有高度凝聚力的色彩关系需要画家在控制画面时遵循严密的秩序感，让画面统摄于具有某种色彩倾向的主色调中，从而在呈现出微妙的色彩效果的同时又非常协调。

静物 油画 布面油彩 1961 年 25cm×30cm
莫兰迪（意大利） 博洛尼亚莫兰迪美术馆（意大利）

静物 油画 布面油彩 1946 年 25.1cm×45.1cm
莫兰迪（意大利） 波士顿美术馆（美国）

静物 油画 布面油彩 1949 年 36cm×43.7cm **莫兰迪**（意大利）
纽约现代艺术博物馆（美国）

知识窗

在一幅画中，如果明度、纯度、色相三要素中某种因素起主导作用，我们就称之为某种色调。在众多的色调中，以一种色调为主的色调即为主色调。

思考·探究

1. 选取一件你最感兴趣的作品，用色彩对比或色彩调和的方法对其进行色彩美的分析，并在小组中发表你的观点。

2. 请你选择一幅莫兰迪的作品进行临摹，再用语言描述画面中的色彩给你带来的感受。

3. 运用制图软件，从莫兰迪的作品中提取一些颜色，并尝试为一件生活用品进行搭配色彩的设计。

莫兰迪画中的色彩被提取出来运用到家居、服装、广告设计等领域，受到人们的欢迎。

色彩构成

学习任务四

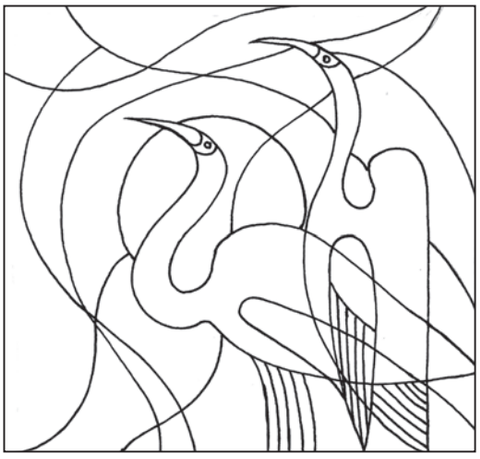
色彩练习。

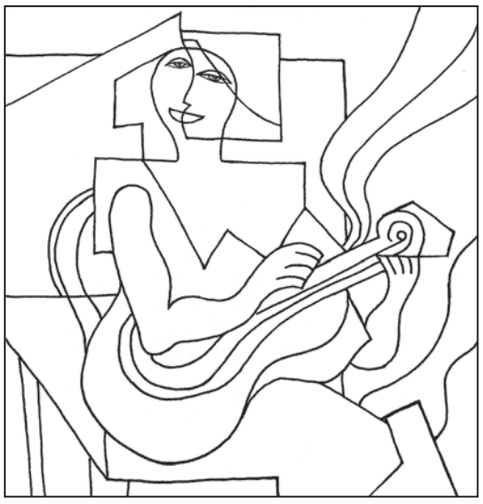
在掌握了色彩的基础知识和色彩搭配的方法之后，让我们完成下列的色彩练习：

1. 请你分析本页八张彩图，并在小组中说一说各图中的色彩是如何搭配的。

2. 请你运用本课所学知识，为本页右侧两张线描图填上色彩。

3. 请你在班上说一说你的填色练习运用了哪些色彩知识，并请同学们给出改进的建议。





思考·探究

1. 请你运用本课所学知识，设计一个简单的色彩小游戏，邀请同学们一起玩玩。

2. 查找资料，了解我国传统色彩的相关知识，并研究我国传统色彩在当前设计、工艺和绘画等领域的应用。

学习评价

1. 我愿意了解更多的色彩知识，并在生活中应用。

2. 我知道了光和色之间的关系，能够运用对比调和进行色彩分析。

3. 我可以运用所学色彩知识，完成有特色的色彩绘画作品。

第四课 布局经营
——绘画构图基础

1618 年 7 月，法国巡洋舰“梅杜萨”号遭遇海难，舰长和高级军官乘救生艇弃舰逃走，剩下的 150 多名乘客和士兵只能乘坐临时捆扎的木筏。经过十多天海上漂流，历经暴风恶浪、饥饿、无饮用水的煎熬，最后，筏上只剩下十余人奄奄一息，漂泊到第 13 天方才得救。画家席里柯为了揭示这一事件而创作《梅杜萨之筏》，经过不断修改才确定了合适的构图。构图对一幅画有巨大作用，它有哪些基本的法则呢？

梅杜萨之筏　油画　布面油彩　1918 年—1919 年　491cm × 716cm　**席里柯**（法国）　卢浮宫博物馆（法国）

构图是一幅画最主要的结构，在清晰地表达出作者创作意图的同时，也给观者带来了美的感受。我们从画家不同的草稿中，可以看出画家的意图。合适的场景选择，会使主题更为突出。木筏在画面中呈斜线放置，加强了灾难的紧张感。人物组合在画面右上角形成的辐射状，使人物的情绪在对比中得以凸显。

思考·探究

1. 了解《梅杜萨之筏》的故事背景，对比分析本页的草图，探讨各自的构图特点。
2. 分小组合作，尝试表演画面场景，体会画中遇难者的心情，理解其构图的意义。
3. 请和同学们一起进行调研，采访一两位本地的画家，听画家们讲一讲构图。

学习任务一

画家如何在二维平面营造出一个“真实”的空间？

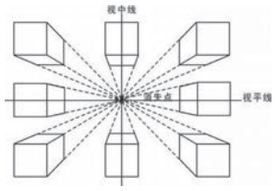
在绘画中，构图一般指画面结构，是画家为实现其创作意图在限定的平面空间上对绘画语言进行组织与创造的过程。在漫长的发展历程中，黄金分割率的发现为我们提供了严格的比例性、艺术性、和谐性的美，透视的发现为二维的画面营造出三维的艺术效果，使观者如同面对一个“真实”的空间。此外，画家们还会在构图中利用形状、色彩的变化来增强这种艺术效果。

意外归来 油画 布面油彩 约 1882 年 160.5cm × 167.5cm
列宾（俄罗斯） 莫斯科特列恰科夫美术博物馆（俄罗斯）

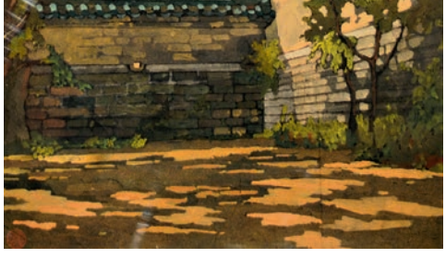
圣马丁运河 油画 布面油彩 1870 年 50cm × 65cm
西斯莱（法国） 印象派美术馆（法国）

通过透视，艺术家们科学地总结了相同物体近大远小、级差变化和平行线集中的规律。透视学的发现使绘画的空间表现因更符合人的空间知觉经验而更具有真实性效果。

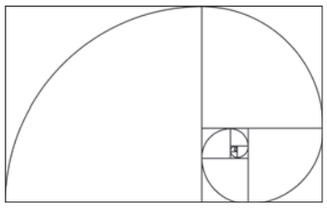
《圣马丁运河》透视分析图



焦点透视示意图



天坛祈年殿 水粉 纸本水粉
1951 年 54.7cm × 37.2cm
关广志 中国美术馆



黄金分割率曲线

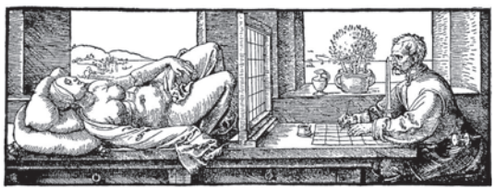
知识窗

构图中的空间概念，一是指画幅本身的平面空间，二是指在画框内呈现出的自然界空间，它是以物象间关系呈现的。

思考·探究

1. 请你分析《意外归来》，说一说画家是如何营造出“真实”空间的。

2. 思考空间中消失点位置的不同对画面构图有何影响。



测量透视的画家 版画 木刻版画 1525 年 **丢勒**（德国）

学习任务二

常见的构图有哪些？

合适的构图可以让画面更有效地表现出画家的思想。构图的目的在于增强画面表现力，更好地表达画面内容，使主题鲜明、意图明确，形式新颖独特，具有形式美感。常见的构图形式有三角形、垂直线形、平行线形、圆形、斜线式、“S”形、“X”形、十字形等。

《教皇英诺森十世肖像》构图分析图

三角形构图在人物、静物和风景作品中有着广泛的应用。其中，等腰三角形的庄严、稳定，非等腰三角形的均衡、灵活，倒三角形的不安，在不稳定中求均衡都成为画家在创作时选择三角形构图的考虑因素。

教皇英诺森十世肖像　油画　布面油彩　1650 年　140cm × 120cm
委拉斯开兹（西班牙）　多利亚藩菲利美术馆（罗马）

描述：画面中的教皇英诺森十世衣着华贵，两臂置于椅子的扶手之上，侧脸望向画外，神情威严，给人阴郁、凶狠的印象。

分析：《教皇英诺森十世肖像》的构图主要形象为等腰三角形。等腰三角形的构图给人庄严、静默的稳定感，是构图中起到安定、庄重作用的形式因素。画家所选用的等腰三角形构图，是当时人物画像中最为常见的构图形式，对表现教皇的权势起着重要的作用。

思考・探究

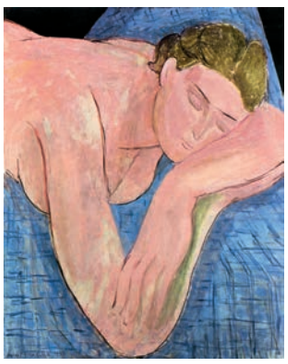
1. 请按照“四步法”，尝试为《教皇英诺森十世肖像》补写“解释”和“评价”的欣赏文字。

2. 请尝试画出右边两幅图的构图形式，比较不同的三角形构图给画面带来的影响。

3. 请你在下页选取一种感兴趣的构图，研究其特点。请查找资料，再找一幅相同构图的作品，在小组中说一说它们的异同。

有丝瓜盆花的静物　油画　布面油彩
1890 年—1894 年　73cm × 92cm
塞尚（法国）　大都会艺术博物馆（美国）

图中高耸的瓶子位于画面的右侧，与左侧桌面上摆放的水果构成一个非等腰三角形。这样的构图既富于变化，又不失均衡。



梦　油画　布面油彩
1935 年　80cm × 65cm
马蒂斯（法国）
蓬皮杜艺术中心（法国）

画面中的人体呈倒三角形构图，给人不安定的感觉。

昨天·今天·明天
油画 布面油彩
1984 年
95cm×110cm
贝家骧 中国美术馆

平行线式构图，给人以整齐的秩序感。

林中的两个人 油画 布面油彩
1890 年 50cm×100.5cm
凡·高（荷兰） 辛辛那提艺术博物馆（美国）

垂直线形构图具有向下的力感和静止的稳定性，使人产生庄严肃穆的感觉。

樱花小鸟 中国画 纸本设色 111cm×32.5cm
陈之佛 中国美术馆

“S”形的构图会使画面产生生动的视觉效果。

北京天文馆穹顶画 壁画 木板油彩
1200cm×1200cm
吴作人 艾中信 北京天文馆大厅

圆形的构图给人以滚动、饱满、完整、柔和、团拢的视觉感。

村道 油画 布面油彩
1689 年 103.5cm×141cm
霍贝玛（荷兰） 伦敦国家画廊（英国）

“X”形构图，画面由中心向四角辐射，有很强的透视感。

生日 油画 布面油彩
1915 年 80.5cm×99.5cm
夏加尔（俄罗斯） 纽约现代艺术博物馆（美国）

斜线式构图给人漂浮的感觉。

学习任务三

如何保持画面均衡？

均衡式构图能给人以视觉上的满足感，画面结构稳定，安排巧妙。画家历来都将均衡作为重要的形式美规律和构图时需要遵守的法则。有时画面是运动的均衡，有时则是安静的均衡。为了达到均衡，画面的结构形式、视觉中心、色彩布置都需要经过仔细的揣度。《夯歌》和《牧羊女》在均衡的处理上就十分用心，一幅动感活力，一幅安静肃穆。

夯歌　油画　布面油彩　1962 年　165cm×320cm　**王文彬**　中央美术学院美术馆

仰视、宽银幕式的画幅使场面分外开阔。画家把视平线压低，把人物全部画在画幅的三分之二处，同时又别出心裁地把深色的远山也压低，留出广阔的天空，更加映衬出人物形象的高大。人物的动态形成一种放射感，画中色彩也烘托出明快的氛围，在动感中达到均衡，生动地表现出人物劳动时的美感。

知识窗

视觉中心是指画家通过焦点透视、黄金分割率等构图法则，利用形、色彩等绘画元素营造出来的画面中最引人关注的兴趣点。

思考·探究

1. 请尝试画出《夯歌》和《牧羊女》的构图形式。

2. 在本书中选择一动一静两幅作品，对比分析它们的构图。

牧羊女　油画　布面油彩　1863 年　81cm×101cm
米勒（法国）　巴黎奥赛博物馆（法国）

画家将牧羊女画在黄金分割线的位置上，她手中的木棍和人物形成小三角形，增加了人物的稳定性，起到均衡的作用。画中沉郁的色彩和静谧的羊群也在烘托着这种氛围。

节奏是形式美的法则之一，是构图的重要手段。它是画面中的点、线、面、色彩等元素，通过长短、强弱、明暗等有序重复交替和变化而产生的一种有规则的律动，使观者产生优美的审美感受。

法兰西岛的干草收割　油画　布面油彩
1901 年　53.9cm × 64.7cm
毕沙罗（法国）　加拿大国立美术馆（加拿大）

画面中正在收割干草的妇女站成一排，手臂和姿态的起落形成节奏，使人如同聆听一首田园中的歌曲，节奏舒缓宜人。

思考·探究

1. 请查找资料，说一说，除了均衡和节奏以外，还有哪些形式美的法则可以运用在构图中。

2. 用铅笔临摹毕沙罗的《法兰西岛的干草收割》，体会其构图。

3. 有的画家并不局限于已有的构图规律，常常打破透视、均衡等基本规律。请你结合米罗的《太阳》，从构图的角度，在小组中说一说你的认识。

学习评价

1. 我能了解构图的基本方法，比较准确地分析本课作品的构图。

2. 我能从构图的角度去欣赏画作。

3. 我能运用恰当的构图进行创作练习。

太阳　油画　布面油彩　1968 年　174cm × 260cm
米罗（西班牙）　巴塞罗那米罗美术馆（西班牙）

学业质量水平

水平	质量描述
一	1. 能大体区分不同的画种，如速写、素描、油画、丙烯画、水彩画、水粉画、版画和中国画等。 2. 能使用绘画工具和材料，对事物进行点线面、色彩的描绘，并表达自己的想法。 3. 能对自己所喜欢的艺术家作品从绘画的语言和法则等角度进行分析。
二	1. 能区分不同的画种，并能根据绘画的题材内容进行分类，如风景画、静物画、历史画和肖像画等。 2. 能运用绘画工具和材料进行绘画语言、法则的相关练习和创作。 3. 能了解几种绘画构图形式，如三角形、“S”形、十字形、“X”形、圆形、垂直线和平行线，并就书中作品进行分析。 4. 能在分析不同画种的作品时，说明其不同的特点及其与文化背景的关系。
三	1. 能运用美术语言、构图知识对不同画种的作品进行分析和解读。 2. 能运用绘画语言、法则规律对事物进行描绘，并有自己的个性和想法。

单元小结

本单元围绕“绘画的基本元素与法则”展开，学习了绘画的功能、画种、点线面、色彩和构图等知识，为同学们随后的欣赏、临摹和创作打下了理论基础。

第二单元

图说家园故事
——绘画的主要类别与技巧

单元情境

小时候，
乡愁是一枚小小的邮票，
我在这头，
母亲在那头。

长大后，
乡愁是一张窄窄的船票，
我在这头，
新娘在那头。

后来啊，
乡愁是一方矮矮的坟墓，
我在外头，
母亲在里头。

而现在，
乡愁是一湾浅浅的海峡，
我在这头，
大陆在那头。

余光中的《乡愁》，以四幅鲜明而具体的生活画面，表达了一位游子对故乡的思恋。人在成长的历程中，对家园的感受与理解会越来越深刻。说起家园，你最先想到的是什么呢？是亲人的身影？是美丽的景色？是可口的美食？ 还是……本单元，让我们用手中的画笔，图画我们的家园，讲述家园中的故事，以此表达我们对故乡的爱恋。

单元概述

在本单元，我们将从素描、速写、水彩画、水粉画、油画、丙烯画和版画中选择自己感兴趣的画种，运用一定的技法，尝试从静物、风景、人物、事件等不同的角度图画我们的家园。

初踏黄金路 版画 套色木刻
1963 年 54.2cm×49cm
李焕民 中国美术馆

这是一幅反映西藏民主改革历史巨变的版画作品。画面表现的是秋收劳动中，三位藏族妇女牵着驮满青稞的牦牛踏歌而归的情景。层层麦浪由近及远，人物和牦牛由远渐近形成张力，沿着曲折的大道而来，构成游走流动的画面，极富节奏感。

金色调表现着丰收，更象征着美好与未来。画面构图富有节奏感，刀法奔放而纵横有致，在刻画出丰富细节的同时，又营造出生机勃勃的丰收气氛。麦田的金色作为色彩基调，映衬出藏族妇女初获丰收的新奇感和幸福感。

画家李焕民曾先后二十多次深入藏区体验生活，他的笔下多为描写与歌颂藏族人民生活的作品。《初踏黄金路》生动地记录了新中国藏族人民的生活状态，从一个侧面深刻地揭示了百万农奴当家做主后兴高采烈的心情，是一幅情景交融、现实主义与浪漫主义相结合的优秀作品。

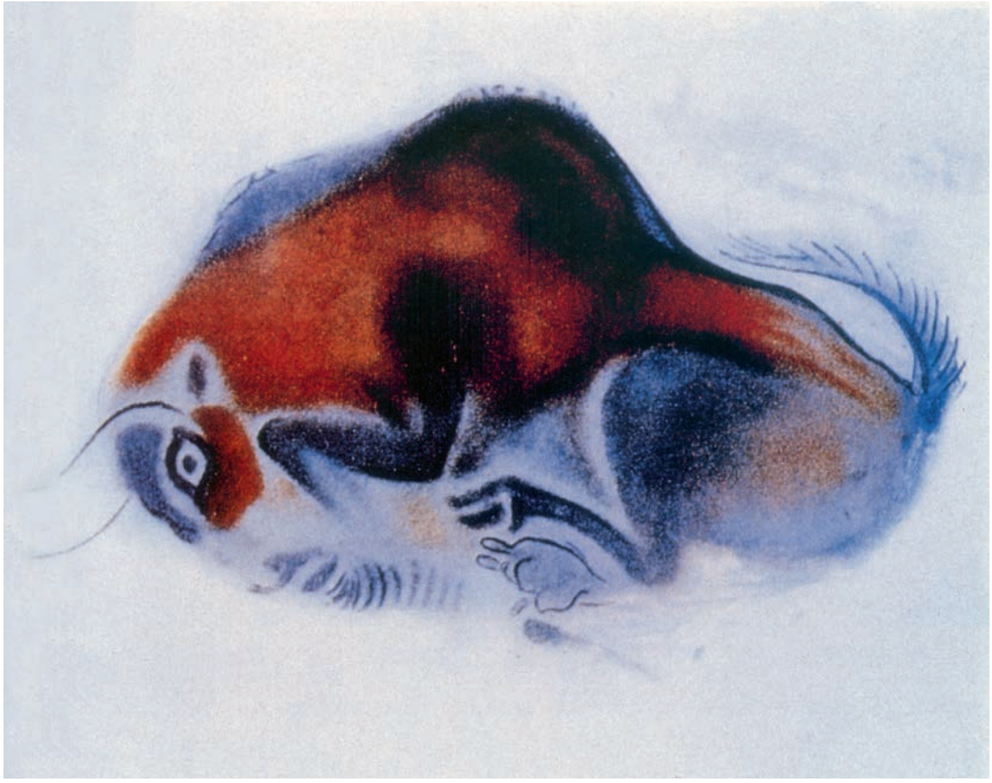
画面中的色彩尤其让观者耳目一新。画家夸张地将整个环境处理成统一的金色，使主题得以突出。

整幅作品犹如一首抒情诗，生动地展现了新中国藏族人民快乐劳动的场景，让我们感受到藏族人民翻身得解放的幸福。

第一课 认识多面绘画
——绘画的工具与材料

一个苹果，一组静物，同学的肖像，校园中的美景，学习与生活中的种种细节，甚至我们脑海中对未知世界的想象都可以用我们手中的画笔来表现。面对如此丰富的绘画素材和主题，选择什么样的画种更适合表现我们心中的家园呢？

绘画的种类多种多样，即使是物质条件极端匮乏的原始时代，人们手绘的作品也呈现出不同的类型。在不同文化、地域、物质条件下产生的画种，其材料、工具、画法等各方面都存在差异。从某种意义上说，绘画的发展，伴随着社会心理的变化，也伴随着工具材料的发展。在本节课中，我们将从工具材料的角度去认识绘画，更好地选择自己喜欢的画种。



受伤的野牛　岩画　旧石器时代晚期　阿尔塔米拉洞（西班牙）

作品极为生动地描绘了野牛在受伤后蜷缩着腿挣扎、抽搐的样子，比例合理，结构精准，线条简洁而流畅。令人惊诧的是，它竟然出自原始人之手。据科学家们推测，史前人类绘制这只野牛时是用空心兽骨做的喷管喷上颜料，或用苔藓和兽毛做的画笔涂上颜料，而颜料则是用天然的矿物粉末加动物血调制而成的。

知识窗

中国岩画

我国岩画广泛地分布于黑龙江、内蒙古、甘肃、宁夏、青海、新疆、西藏、广西、云南、贵州、四川、江苏等地，内容有动物、人物、符号、狩猎、村落、仪式等，有的通过凿刻而成，有的用矿物粉末调和动物血制成的颜料画成。

动物　西藏日土县岩画

骑驼图　新疆阿勒泰岩画

学习任务一

你所认识的画种有着怎样的发展历程？

今天，我们的绘画种类和工具越来越丰富，而绘画的面貌更是异彩纷呈。

在前面的课程中，我们已经认识了常见的几个画种，它们是如何发展到今天的面貌的呢？让我们以水彩画为例，来了解它的发展过程。水彩艺术起源于欧洲。15 世纪之前，欧洲画家开始使用水和胶调和透明、半透明颜料在羊皮纸上作画。当时的颜色较少，常以单色为主，水彩还只是素描的一种辅助。代表人物丢勒的水彩作品精细工整，但在技法和色彩的运用上还比较简单。到了 18 世纪的英国，水彩画获得了长足的发展。英国较早的水彩画主要用于测绘地形景物，之后逐渐被作者注入感情色彩而各具特色，开始具有较高的艺术价值。19 世纪上半叶，英国水彩画家透纳开始崭露头角。他的作品摆脱了色彩受素描限制的束缚，致力于用色彩表达光的效果。到了 20 世纪，水彩画已经流传甚广，世界各国涌现出许多优秀的水彩画家。

水彩画传到我国已有一百多年的历史。因为水彩在用水、用笔等方面与中国传统绘画有很多相似之处，并与东方民族含蓄委婉、抒情达意的审美心理相吻合，所以，水彩画在我国迅速为大众所接受，并逐渐形成具有中国民族特色的现代水彩画。

白船　水彩画　纸本水彩　1908 年　34.4cm × 48.6cm
萨金特（美国）　布鲁克林博物馆（美国）

思考 · 探究

请以本页对水彩画的发展概述为例，查阅资料研究其他画种的发展历史，分组展示大家的探究成果。

草地一角　水彩画　纸本水彩　1503 年　40.8cm × 31.5cm
丢勒（德国）　维也纳阿尔贝蒂娜博物馆（奥地利）

多佛堡　水彩画　纸本水彩　1822 年　40.5cm × 60cm
透纳（英国）　波士顿美术博物馆（美国）

明信片上的风景　水彩画　纸本水彩　1905 年　11cm × 17cm
李叔同　天津市博物馆

学习任务二

不同的画种都有哪些工具材料？

“工欲善其事，必先利其器。”工具和材料是激发创作者灵感的重要因素。很多绘画爱好者和画家对绘画创作的喜爱源自对工具的喜爱，我们学习绘画也首先要认识各画种的工具及其所能产生的效果。

常用素描工具

常用素描工具有铅笔、橡皮、可塑橡皮、纸笔、美工刀、胶条、图钉等。

素描、速写工具材料

素描的工具和材料有很多选择，如铅笔、钢笔、炭笔、圆珠笔、粉笔、毛笔、蜡笔，甚至只要是可以代替笔的物体都可作为它的工具。虽然有专门的素描纸，但我们也可画在各种纸上、画布上、木板上、墙壁上或其他材料和物体上。

画速写的常用工具与素描几乎一致，但也有专门的速写铅笔等工具。

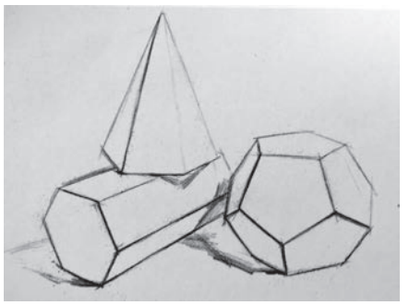
侧锋笔法

立锋笔法

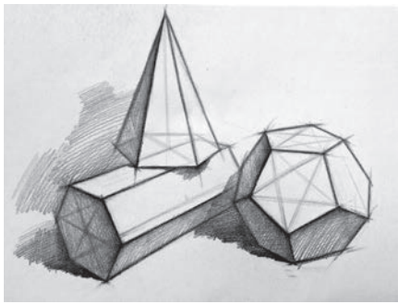
速写的常用笔法有立锋和侧锋。立锋线条清晰细腻，适合表现细节；侧锋线条厚重粗犷，便于塑造体面关系。

思考·探究

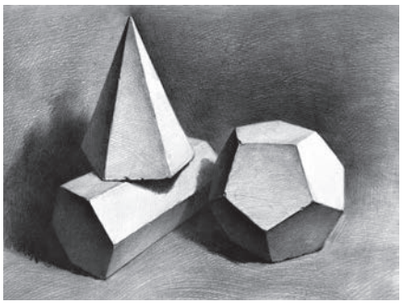
按下图的步骤和内容，试着用铅笔在素描纸上画一张素描。谈一谈你对素描工具使用的感受。



1. 构图起稿。



2. 画出大的明暗关系。



3. 完成效果。　步骤示范：陈紫阳

水彩、水粉工具材料

水彩画笔和水粉画笔都有圆头笔和方头笔之分，材质上又有羊毫笔和狼毫笔的区别。羊毫笔毛质柔软、吸水性好。狼毫笔毛较硬且富有弹性。

水彩画纸首先要求纸质洁白、均匀，其次要求有一定的厚度和吸水性。水粉画有专用的水粉纸，质地比较结实，也可用素描纸代替。

水彩画颜色是透明色，覆盖性差；水粉画颜料是不透明色，由粉质的材料组成，用胶固定，覆盖性较强。

此外，画水彩画和水粉画还需要干净且密闭性好的调色盒、洁净的调色盘、大小合适的盛水器、吸水布、平整的画板等工具各一个。

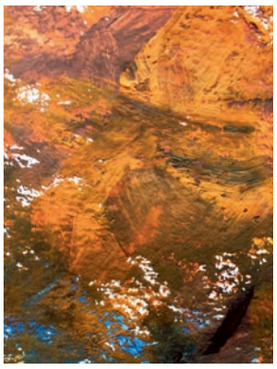
庐山风景——牛牯岭　水彩画　绢本水彩
1947 年　41cm × 44.5cm
庞薰琹　庞薰琹美术馆

画家以细密的笔触描绘了绿色掩映中的山村。舒朗的画面体现了水彩颜色细腻、层次丰富的特点。

秋　水粉画　纸本水粉
1983 年　39.5cm × 54cm
周道生　中国美术馆

水粉色平涂可以形成均匀致密的效果。作者正是利用这一特点，画出平面装饰的艺术效果，使画面呈现独特的美感。

常用水彩、水粉工具
颜料、颜料盒、调色盘、画笔、水桶、吸水抹布、喷壶。



干画法

湿画法

撒盐法

刀刮法

水彩画和水粉画的基本画法

思考・探究

请你准备一套水彩画或水粉画的工具材料，体验本页所列四种基本画法。

油画、丙烯画工具材料

油画常用的工具材料有画架、油画布、油画内框、油画颜料、油画笔、板刷、油画刀、松节油、调色油、油壶等。

丙烯画常用工具材料有画纸、画布、内框、丙烯颜料，笔可用水彩笔、水粉笔、油画笔，还需要画刀、丙烯调和液、调色盘、盛水器等。

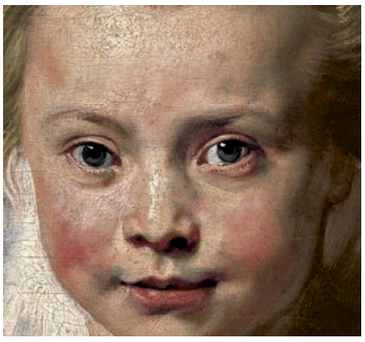
常用油画、丙烯画工具

油画的基本用笔技巧

有人把 13 世纪至 18 世纪油画家的笔法分为三种类型：平涂笔法、散涂笔法和厚涂笔法。但是，不同的画家其笔法不乏鲜明的个人特点。

平涂笔法不露痕迹，笔迹难于辨认。多层次的平涂使画面有很细微柔和的层次，表层平整光滑。

散涂笔法笔触长短不一，不求整齐，表面上用笔很分散、随意，但实际上往往主次鲜明，主题集中。



厚涂笔法将颜料在画面上高高堆起，厚薄变化的颜料形成凸凹肌理。

凡·高在风格成熟期多用细小长条状的笔触。

雷诺阿的笔触轻柔，像用一根羽毛蘸颜料轻轻地刷一样。

塞尚如“瓦片”状的笔触，是通过平扁笔头侧锋画出的。

版画工具材料

版画的常用工具有木刻刀、板、木蘑菇或马莲、纸、油滚、油墨等。

木刻刀：刃口形态各异，功能不一，是版画绘制中最重要的工具。

板：板的材质直接影响到艺术家所选用的技法。厚重的石板、质朴的木板、华丽的铜板、精巧的纸板和丝网，会产生不同的风格，呈现出版画的曼妙之美。

木蘑菇或马莲：用来磨压印版的工具。在把墨由板转落到纸上的过程中，起到关键的作用。

纸：作品完成的承载体。

油滚：把油墨均匀滚涂在刻制好的木板上。

油墨：版画必备材料，在木刻版画中我们大多使用黑色，但也可以根据画面创意选取其他颜色。

颜色：分为水性和油性颜料，常见的水粉画、丙烯画、中国画颜料都可用于版画创作。

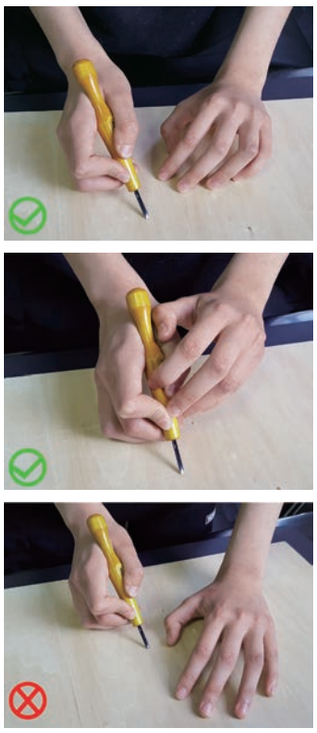
常用版画工具

思考·探究

版画的绘制过程和结果与其他画种有着极大差别，这是因版画特有的创作方式而造成的。试着体验一下版画形成的点、线、面效果，想一想：如何用这种效果创作一张完整的绘画呢？

木刻版画点、线、面的基本表现

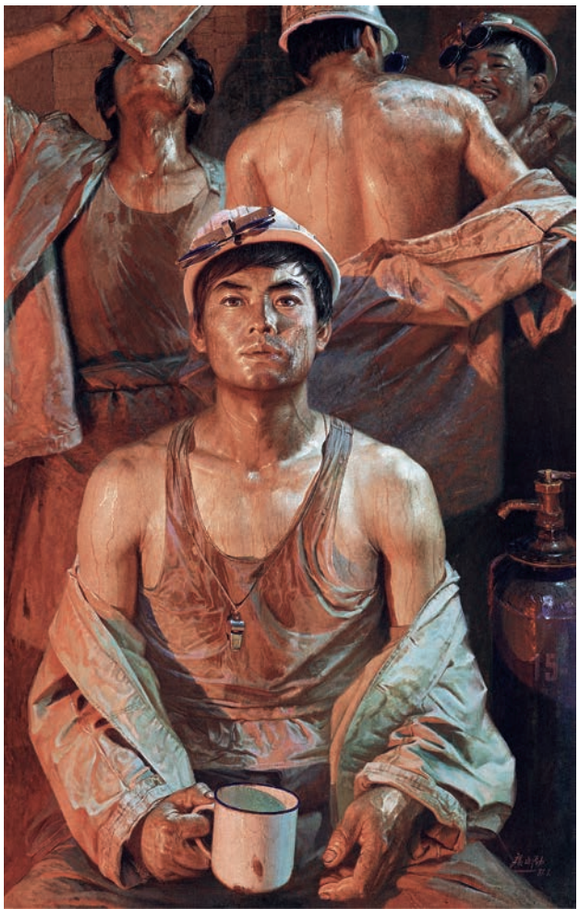
请尝试临摹下列图例，学习木刻版画点、线、面的基本技法。


版画制作中的持刀安全

学习任务三

能否突破材料和工具的限制？

绘画创作一方面会受到画种和工具材料的限制，另一方面也在此基础上具备了多种的可能性。美术史上就有许多画家喜欢在材料上尝试创新，并产生了重要影响，比如，15 世纪的达·芬奇喜欢尝试在颜料中加入新成分，20 世纪的波洛克通过泼洒颜料作画等。人类绘画是以工具材料的创新发展为物质基础的，绘画工具和材料的创新使很多传统绘画有了新风貌。



钢水·汗水 油画、丙烯画 布面油彩、丙烯
1981 年 260cm×168cm
广廷渤 中国美术馆

为了深入刻画细部的逼真感，表现炼钢工人在高温下忘我劳动、汗水淋漓的可敬形象，画家在油画的基础上使用丙烯颜料，使两种材料的特点相得益彰，创造出一件佳作。

思考·探究

1. 请你选择一种自己感兴趣的画种，研究它的工具材料在不同时期的发展情况，说说工具材料的改变对该画种有哪些影响。

2. 尝试进行工具材料上的创新，用新材料或多种材料进行绘画实践。说说你的体验，并向大家做一次汇报。

3. 请你思考：不同画种间的工具材料有严格的界限吗？工具材料的改变对画种的发展一定有利吗？为什么？

阿尔诺芬尼夫妇像
油画 木板油彩 1434 年
81.8cm×59.7cm
扬·凡·艾克
英国伦敦国家画廊（英国）

扬·凡·艾克是油画重要的草创者，他在颜料中加入油性媒介剂，使西方绘画得到极大改良。此后，油画在欧洲大陆流行开来，发展成西方重要的画种。

兔 水彩画 纸本水彩 1502 年 25.1cm×22.6cm
丢勒（德国） 维也纳阿尔贝蒂娜博物馆（奥地利）

丢勒是较早探索水彩画技法并取得成果的画家。他尝试在素描的基础上施以淡彩，逐渐形成独树一帜的水彩画。

秋韵（第 30 号） 流体画 布面珐琅漆 1957 年 267cm×526cm **波洛克（美国）** 大都会艺术博物馆（美国）

波洛克的作品常常不拘泥于材料的限制，他会借助油漆的流动性实现其泼洒的效果，再加上其他丰富的材料，创造出全新的视觉效果。

学习任务四

使用不同的工具材料画画，带来的感受有何不同？

不同的工具材料对绘画体验和画面效果所产生的影响会有很大差异。请你尝试以不同的工具材料，用波洛克的泼洒技法画一幅画，体验不同的工具材料带给你的感受有何不同。

学习评价

1. 我了解了各画种的艺术特点。
2. 我认识了各画种的工具和材料，并体验了各自的基本效果。
3. 我能进行材料上的创新，尝试绘画创作。

学习单

1. 任选本课所学的一种画种，深入了解其发展历史和优秀作品。
2. 试着临摹本课中的一件作品，感受其过程和效果。
3. 根据自己的绘画体验谈谈各画种和材料的优缺点，想一想如何进行改良。

春临沃尔德盖特，2011 年约克郡东部
电脑绘画 纸本印刷电脑绘画
2011 年 144.1cm×108cm
大卫·霍克尼（美国）
英国皇家艺术学院（英国）

第二课

遇见最美景致
——如何表现景物

大理花　彩墨画 纸本彩墨 20 世纪 60 年代 65.5cm×66cm　**林风眠** 上海美术馆

林风眠的彩墨画《大理花》以丰富的色彩表现了一束美丽的鲜花，用色彩记录下花朵绽放的美妙瞬间。

记忆中的美好景致总是如梦境般充满了诗意的色彩。它们或是阳光灿烂，色彩明快而亮丽，或是春雨绵绵，色彩柔和而温润……你记忆中的美好景致是怎样的呢？是生活中某一个普通而温馨的场景，是早上慵懒的阳光照进窗棂，是特殊日子里的一束鲜花，还是静谧独处中悠悠的思念呢？

用静物或风景表现家园中的美好景色，是我们理解家园的一个重要途径。家园中的一草一木总能牵动美好的回忆，爱护家园中的山山水水也需要我们从我做起。就让我们拿起画笔，试试以“遇见最美的景致”为题，来表现我们家园中的美景吧！

银酒杯　油画 布面油彩 约 1765 年 33cm×41cm
夏尔丹（法国）　卢浮宫博物馆（法国）

学习任务一

以花卉题材为例，怎样表现家园中的美景？

花朵绽放的时刻，那令人惊艳的色彩和姿态总能激发艺术家们的创作灵感，是绘画作品中最为常见的题材之一。

画家们想尽各种办法来突出画面的重点。在林风眠的《大理花》中，画家重点描绘花束的顶端，以此突出花束的艳丽多姿，再用绿叶作为背景，使其更加夺目。凡·高的《向日葵》则用特有的笔触画出向日葵舞动的姿态，艳丽的黄色更加使强烈的生命力喷薄而出。

不同的花卉有着不同的美感，我们要选择最能体现对象美感的形式和角度进行描绘。在我国，梅、兰、竹、菊有“四君子”之称，梅以其高洁傲岸、兰以其幽雅空灵、竹以其虚心有节、菊以其冷艳清贞分别指代四种不同的高尚人格，也因此成为我国画家常常表现的题材。画家们在表现时，多在构图、色彩等方面别出心裁，尽力突出它们象征的品格特点。

我们还要选择适合的画种和技法来表现对象。乔十光用漆画所创作的《春兰》，赋予了兰花其他画种难以表现的光泽；萧淑芳用水彩画丁香，强调了丁香明艳的色彩；奥迪隆·雷东的粉画，则凸显了花的质感。

向日葵 油画 布面油彩 1888 年 91cm×72cm
凡·高（荷兰） 慕尼黑新美术馆（德国）

思考·探究

1. 请你尝试运用“四步法”，从构图、色彩的角度欣赏凡·高的《向日葵》。

2. 请你从梅、兰、竹、菊中任选一个主题，搜集相关的作品，尝试从文化理解的角度谈谈不同画种在表现同一题材时有何差异。

3. 你认为哪种花卉最适合表现你心目中的家园？为什么？

春兰 漆画 木板油漆 1995 年 38cm×45.5cm
乔十光 中国美术馆

丁香花 水彩画 纸本水彩 1954 年 57cm×46cm
萧淑芳 中国美术馆

蓝色花瓶中的银莲花和丁香花
粉画 纸本色粉 1914 年 73cm×54cm
奥迪隆·雷东（法国） 珀蒂宫（法国）

学习任务二

如何发现家园中最美的景致？

我们的家园中美景随处可见，只要我们拥有一双善于发现美的眼睛，就已经向成功画出一件表现家园美景的作品迈出了重要的一步。让我们来看看画家们是如何在生活中寻找最美的景致的。

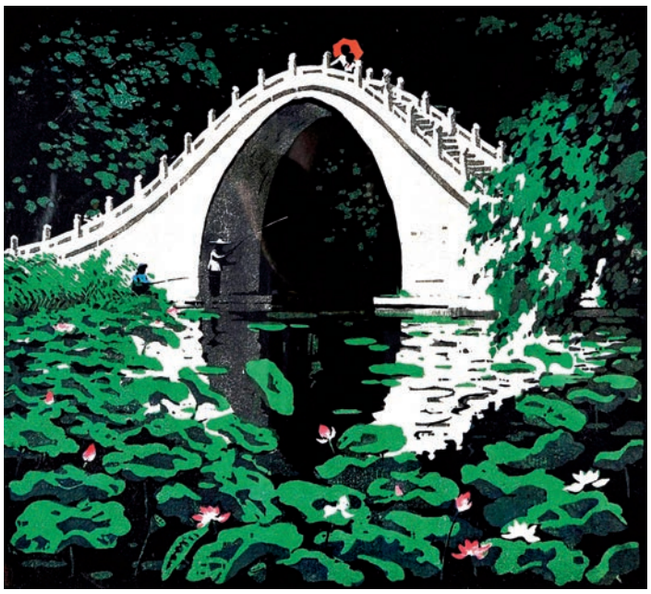
有时生活中不起眼的角落、日常的普通生活场景或我们喜欢或者忽视的物品都可能构成一幅美妙的画作。我们在生活中要尽力去发现主体形象鲜明、符合构图原则、具有形式美感的素材来进行绘画创作。德加用瓶花衬托出画中女子的美丽。陈辉的《向日葵》中葵花与阳光、背景的色泽交织，营造出朦胧的美感。刘昌明的《一个教师的工作台》虽然表现的是一张平凡的教师工作台，但通过画家的精心刻画，让观者对教师这一职业产生敬仰之情。塞尚的《苹果与橘子》将静物构建出如同风景画般的形式感，画中的水果和瓷器像景物中的建筑，衬布像环绕的山峦般矗立在背景中。

坐在一瓶花旁的女子　油画　布面油彩
1865 年　73.7cm × 92.7cm
德加（法国）　大都会艺术博物馆（美国）

向日葵　水彩　纸本水彩　1998 年　70cm × 70cm
陈辉　清华大学美术馆

一个教师的工作台　水彩画　纸本水彩
1984 年　89cm × 100.8cm
刘昌明　中国美术馆

苹果与橘子　油画　布面油彩　1895 年—1900 年　73cm × 92cm
塞尚（法国）　巴黎卢佛尔美术馆（法国）



夏　版画　套色木刻　1962 年　27.8cm × 34.4cm　**古元**　中国美术馆

西藏寄情　水粉画　纸本水粉　1979 年　79cm × 91cm　**黄惟一**　中国美术馆

河流　油画　布面油彩　约 1910 年　60cm × 73cm
弗拉芒克（法国）　美国国家美术馆（美国）

当我们在上学路上或在假日出游时，时常会发现让我们心动的美景。画家们的创作灵感往往就是从这样的经历而来。只要我们时刻留意去发现和记录这些美好的景色，我们的画作就会丰富而鲜活起来。

古元的《夏》俨然就是在游园之时看到的公园小景。《河流》以意象的色彩效果表现村落的景象。《西藏寄情》以色彩交融的效果和远近景色的刻画表现画家寄情于西藏山水的情怀。东山魁夷的《冬华》则采用以小见大的手法，通过对一棵树的精细刻画，以独特的形式感创造出冬日里的静谧之美。这些作品显然都来自画家们在日常生活中的细致观察和思考。

思考・探究

1. 有哪些让你记忆深刻的景致？它打动你的地方在哪里？请给同学们说一说。

2. 请你试着以草图的方式画几幅创作稿，看看哪一张最能表现你心中的家园。

3. 关于如何发现家园中最美的景致，你有哪些问题？请通过查找资料的方式找出答案。

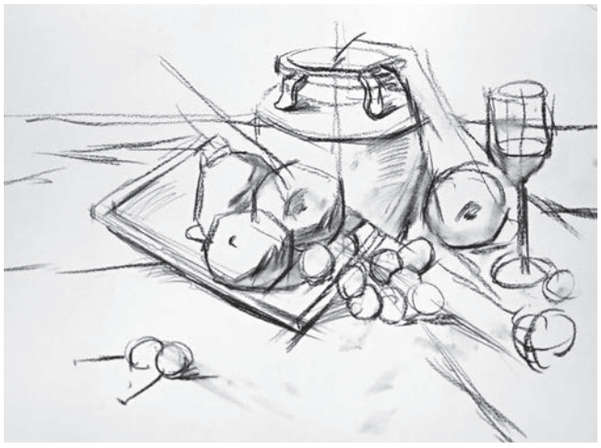
冬华　水彩画　纸本水彩
1964 年　203cm × 163.5cm
东山魁夷（日本）　东京国立近代美术馆（日本）

学习任务三

静物画和风景画的写生有哪些步骤？

在选定了题材之后，我们有必要熟悉和掌握静物画和风景画写生的基本步骤。静物画和风景画是按题材来分的两个画种，通过写生可以帮助我们熟悉创作的基本步骤和技法。下面，我们将以水粉静物写生和水彩风景写生为例，学习静物画和风景画的写生步骤。我们可以根据自己的情况任选一种学习。

水粉静物写生步骤



步骤一：可用铅笔，也可以直接用颜色起稿，画出画面结构和物体的形态。

步骤二：起稿后应略画出静物形体结构大的明暗关系。在这一过程中开始思考画面中的黑白灰、色彩冷暖及从哪部分入手等问题。

步骤三：画出画面中物体的大色块。可以从较大面积的深色开始，也可以从背景入手，还可以从主体物开始。要注意把握色彩基调，尽可能画薄一些。

步骤四：深入描绘。从暗部向亮部色彩过渡，用色彩塑造物体的形体结构，画出物体的细节，在整体控制下增强明暗、冷暖、虚实等对比。调整画面整体关系和主次，完成作品。

步骤示范：石钢

知识窗

水彩画和水粉画工具携带方便，颜料色调明丽，非常适合我们用来表现家园中的美好景致。因为水彩画和水粉画是那么鲜活，既可以画出迷蒙缥缈的感觉，又可以画出丰富厚重的感觉。

水彩画是以水为媒介调和透明颜料在纸上作画的画种，具有清新明快、流畅洒脱、灵活多变及简便轻巧的特点。我们可以趁水色未干时，画出酣畅淋漓的感觉，也可以在水色干透后层层叠加，画出丰富厚重的感觉。水粉颜料是用胶和水调和色粉而成的，有很强的覆盖力。画时，厚涂不透明，效果近油画；加水多，薄涂效果近水彩画，明朗轻快，表现力强。水粉画吸收了油画和水彩画的某些长处，广泛运用于各类包装、装潢、设计的效果图以及广告宣传画的制作等。

水彩风景写生步骤

步骤一：起铅笔稿。定好水平线、远山和倒影的位置，画出树干疏密和树叶分布的大关系。

步骤二：画远山的色彩和水面的远山倒影。注意留出水面的反光，用笔快刷出飞白。远山和水面左浓右淡，留出画树的色彩。

步骤三：用大羊毫笔蘸橘黄、褐色和少量红色画出暖色树叶。用橘黄、绿和少量褐色画出冷色的树叶。趁树叶半干状态，用勾线笔蘸上熟褐和少量紫色画出树枝的姿态。

步骤示范：陈启胜

不同时间的水彩风景写生。

示范：潘思同

知识窗

水彩画和水粉画拥有丰富的艺术表现力，适用于表现任何类型的主题。它们既适合酣畅淋漓地表现大场景，也能精微刻画细小的景致，既能用于抒发情感，也能进行理性的绘制。

水彩和水粉在色彩的表现上也能适应画家对色彩关系的各种需要，既能鲜艳明丽，也能深沉灰暗。

学习任务四

如何借景抒情，表达我们对家园的情感？

用静物和风景表达我们对家园的爱，可以直抒胸臆，也可以婉转间接地表达。

以直接描绘家园景物来体现对家园的热爱之情，如李可染的《万山红遍》就是直接借祖国雄奇壮丽的山水，以红色表现一个新时代的到来，梁永泰的《从前没有人到过的地方》则借助版画风景歌颂新时代的到来。

婉转间接的表达，往往借物或景含蓄抒情，以小见大，于小情趣中见深情。詹建俊的《起家》描绘了知识青年搭建帐篷的场景，在荒野上显现一片生机。

表现家园景物在画种的选择方面同样要精心考虑，康斯太勃尔用油画画出了空间的真实感和丰富的层次，画面宏阔而壮丽。

万山红遍　中国画　纸本设色　1957 年　135cm × 85cm　**李可染**　北京画院

画面以墨作底，红为主调，光影交错，明亮而富有层次变化，强调出“红遍”的效果，主题得以凸显。

从前没有人到过的地方　版画　黑白木刻
1954 年　36.7cm × 24cm
梁永泰　中国美术馆

起家　油画　布面油彩
1957 年　140cm × 348cm
詹建俊　中央美术学院美术馆

韦茅斯湾 油画 布面油彩 1816 年 21cm×30cm **康斯太勃尔**（英国） 英国国家美术馆（英国）

思考·探究

1. 请选择一种最适合你的画种，画一幅最能表现你心中家园的“最美景致”。

2. 在网络平台上举办一个小型展览，看看同学们是怎样表现家园的，在哪些方面有比较独到的想法。

3. 请为你们的网络展览写一篇前言，详述你们的展览初衷和你们以“遇见最美的景致”为题表现家园的感想。

学生作品

学习评价

1. 我通过花卉作品了解了画景物的要点。
2. 我学会了在生活中发现最美的景致，并能画出草图。
3. 我能完成一幅表现家园景物的绘画创作。

学习单

1. 根据实物画一幅花卉题材的绘画作品。
2. 临摹一张你最喜欢的风景画名家作品，了解这位画家的艺术特点。
3. 尝试用不同的画种和材料来表现景物，体验各画种不同的乐趣。

第三课 描绘人间温情
——怎样刻画人物

俗话说“一方水土养一方人”，家园中的自然环境和人文环境对生于斯、长于斯的人们从外貌特征到精神气质都有很大的影响，以至于我们能够从一个人的长相和行为动作判断出他来自哪里。画家笔下的人物更具有独特鲜活的地域及个性风貌，他们或敦厚朴实，或憨态可掬，或鬼马机灵……通过画面中的形象，我们往往能够推测出他们的年龄和身份，继而联想到一些他们身上可能发生的故事。搜集表现家园主题的素材时，我们的亲人、老师、同学、朋友甚至我们自己都可作为作品中的主人公。那么，我们如何才能通过刻画人物来表现自己心中的家园呢？

父亲　油画　布面油彩　1980 年　215cm×150cm　**罗中立**　中国美术馆

《父亲》是中国当代人像油画里程碑式的作品。画家采用巨大的尺幅再现一个农民形象。“苦命痣”和“卷耳朵”、干裂的嘴唇、残缺的牙齿、长满倒刺的手指、爬满皱纹的枯黑的脸以及骨节突出的粗糙的大手捧着的旧瓷碗，都表现了人物苦难的命运。

整件作品以细腻的笔触刻画出生活重压之下人物的沧桑、隐忍与辛劳。金秋时节，田间浓郁的金色背景与人物黝黑的肤色形成强烈对比，颂歌般的画面色彩十分庄重感人。

画作运用超写实的表现手法，充满了人性关怀，所呈现出的朴实、凝重、沧桑之美深深地打动着观者，使画面中的父亲成为 20 世纪 80 年代广大劳动人民的象征。

这幅破天荒地以巨大的尺幅单独展现一个农民形象的作品，以其创造性的思维和深刻的内涵不仅震动了美术界，产生了强有力的视觉冲击力，也在社会上引起了一场关于形象的真实性和典型性、形式与审美的讨论。

罗中立的《父亲》深情刻画了中国农民的典型形象，正是千百个像他一样的父亲的辛勤劳动和辛苦付出，才养育了世世代代的中华儿女。他们既是历史的创造者，也是时代变迁的见证者！这样的艺术创作，反映出改革开放初期文化艺术领域的新风貌，符合时代精神的需要，他是那个年代人们精神上共同的父亲。

学习任务一

怎样以父亲的形象表现家园生活？

我们生活的环境和文化所具有的多样性，我们对父亲这一形象的理解也不尽相同，进而造就了绘画作品中父亲形象的多样性。

怎样表现父亲的形象呢？我们可以通过道具、服装、环境等外部事物来表现父亲的身份特征，可以通过动作、神态进一步表现父亲的性格和情绪，可以通过合适的构图来凸显我们想要表现的主题，可以用色彩传达我们对父亲的情感。

思考·探究

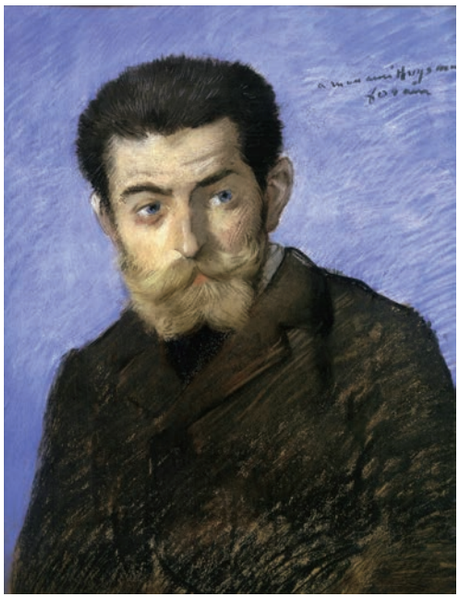
1. 你能分析出本页作品中父亲的身份特征和性格特点吗？请选择一幅作品，向同学们说说你的判断依据。

2. 分组讨论，请你从画种、色彩和构图等方面说一说，在本页的几幅作品中，画家是如何表现父亲的。

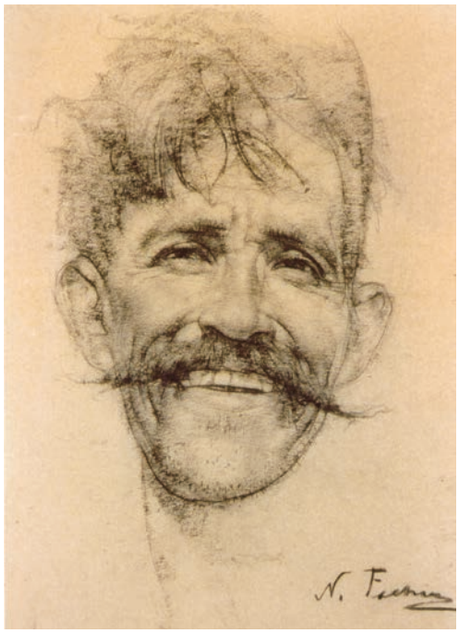
3. 请你尝试画一幅习作，表现你心中的父亲形象。

祖孙四代 中国画 纸本水墨设色 1962 年 119cm×96.6cm
刘文西 中国美术馆
画中人物身份清晰明确，性格动态各不相同。

红烛 油画 布面油彩 1979 年 70cm×100cm
闻立鹏 中国美术馆
画家用大面积的红色，既反映了父亲的精神追求，也为画面营造出浪漫主义的色彩。



福兰 粉画 纸本色粉 约 1878 年 55cm×44cm
乔里－卡尔·于斯曼（法国） 奥赛博物馆（法国）
冷色调的运用突出了男子的坚毅。



留胡子的男人 素描 纸本炭条 43.2cm×33.7cm
尼古拉·菲钦（俄罗斯） 乌拉洛克博物馆（美国）

学习任务二

怎样以“母与子”的题材表现家园中的亲情？

除了前面所学到的，我们还可以发挥出不同画种自身的优势来加强表现力。从美术史中涌现出的众多表现“母与子”题材的绘画中，我们也能清晰地感受这一点。

素描和速写既适合快速记录或进行线稿创作，又能深入刻画人物性格；油画在表现人物方面常常给人厚重深沉的感受，适合表现深沉的情感；水彩和水粉画人物往往给人生动和亲切的美感，能传达出恬静美好的情绪；版画中的人物形象则更具装饰意味和形式美感。

思考·探究

1. 请你尝试运用图像识读、美术表现和文化理解的要素，欣赏珂勒惠支的《面包》或惠斯勒的《母亲》。

2. 你是怎样理解“母与子”题材的？它和“父亲”的题材有何异同？请举例说明。

3. 请你尝试给自己的母亲画一张肖像，画好后请她予以评价。

面包　版画　石版画　1924 年　35.9cm × 28.5cm
珂勒惠支（德国）　鲁迅博物馆

版画的洗练和石版画特有的细腻自然结合，使人物形象和表情在简洁有力的同时又产生耐人寻味的细节。

母亲　素描　纸本铅笔　约 1510 年—1514 年　42cm × 30cm
丢勒（德国）　柏林丢勒美术馆（德国）

画面以简洁而又节奏分明的线条勾勒出母亲饱经沧桑的形象。那隆起的颧骨、布满皱纹的前额、鼓起的眼睛、尖长的鼻梁和薄而紧闭的嘴唇，似乎展现出母亲历尽苦难的一生。

丢勒的素描粗犷、简率。他强调了颈部的阴影，使脸形更加突出。运线的轻重缓急极有分寸，寥寥几笔，母亲的神态便跃然纸上。

丢勒怀着对母亲的深厚感情，凭借精湛的素描技法，准确生动地勾勒出母亲的形象。

母亲　油画　画布油彩　1871 年　162cm × 144cm
惠斯勒（美国）　奥塞美术馆（法国）

深沉的色调和简洁的画面，凝重柔和。

从这些母与子题材的作品中，我们不难发现，用绘画表现人物不仅有多样的画种选择，绘画的语言也可以丰富多彩。我们既能选择写实性的语言描绘所见人物的真实面貌，如丢勒的《母亲》、惠斯勒的《母亲》、卡萨特的《洗澡》、陈九如的《逐渐恢复的记忆·红云》，还可以自由地进行意象性的情感表现，如珂勒惠支的《面包》和宁芳倩的《乐土》。

母与子　油画　布面油彩　1992 年　100cm × 100cm
闫平　中国美术馆

洗澡　油画　布面油彩　1892 年　100.4cm × 66cm
卡萨特（美国）　芝加哥艺术学院（美国）

逐渐恢复的记忆·红云　版画　2009 年　64cm × 49cm
陈九如　中国美术馆

乐土　油画　布面油彩　1988 年　190cm × 650cm　**宁芳倩**　中央美术学院美术馆

学习任务三

人物画有哪些基本的步骤？

本课我们将通过学习速写人物写生和油画人物临摹的基本步骤，掌握人物画的基本方法。

速写人像写生步骤

步骤一：确定构图，快速画出人物的大形，确定身体各部位比例、大动态以及穿插关系。下笔要轻，要留有余地。

步骤二：添加五官、手脚、姿势、结构处衣褶的大致形态。

步骤三：深入刻画人物细节。头、手、脚结构交代明确，全身衣褶结构、穿插关系清晰，画面的光影调子基本完整。

步骤四：调整、收拾画面大关系，做到黑白灰关系明确，适当增加衣服上的装饰线条以丰富画面效果，简单刻画周围环境。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤示范：李晓林

素描人像写生步骤

步骤一：观察分析所画对象的形象和特征。起稿，画基本形。要基本定好人物五官的位置，抓住头部的动态和透视关系。

步骤二：进一步丰富轮廓，确定五官的位置、比例和特征，建立起基本的形体关系。

步骤三：在丰富形体关系的同时，建立起画面关系，强调画面关键节奏点。

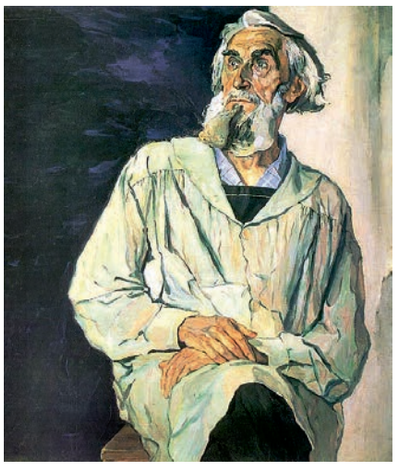
步骤四：进一步丰富画面，让画面颜色更贴结构骨点，使黑白灰更丰富。

步骤示范：段健

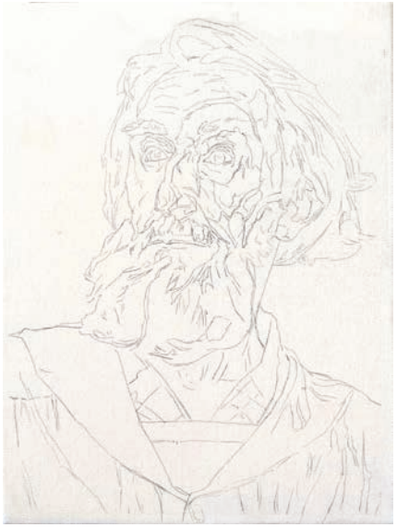
知识窗

素描是指以单一色彩的线条或调子描绘对象的方法，是一切美术创作的基础。常见的素描主要包括全因素素描、结构素描和线描三种类型。全因素素描利用光、影、色调、线条等因素来全面地描绘对象的形态、空间、质感等，追求完美的效果。结构素描强调对物体结构特征的表现，舍弃或减弱附着于物体上的光影，直接表现物体的本质和构造。线描纯粹用线条的变化和安排来表达对象的形态美和神韵。

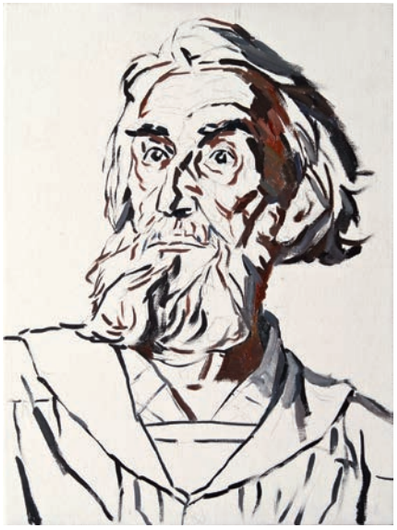
油画人像临摹步骤



雕刻家柯宁科夫像　油画　布面油彩
科林（俄罗斯）
特列恰科夫国家画廊（俄罗斯）

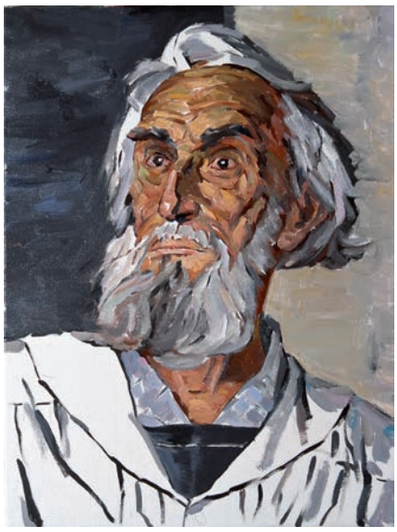


步骤一：仔细揣摩原作者的绘画过程及其用笔、用色的方法和特点，用铅笔起稿。

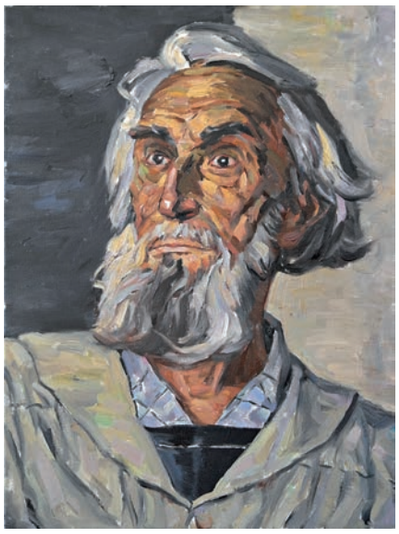


步骤二：用透明色（群青或赭石等）起稿，画出基本的明暗，尽量做到形体的准确。

步骤三：从人物面部入手，画出大的色彩关系。



步骤四：深入细节特征的刻画，以表现出丰富且耐人寻味的立体结构和色彩感觉。



步骤五：再次调整大关系，梳理细节，使画面协调统一。完成临摹。

步骤示范：罗贵荣

知识窗

油画是用快干性的植物油调和颜料，在画布、纸板或木板上进行绘画的画种。其色彩丰富细腻，还原度高，利于表现立体感，易于刻画质感，常用来表现人物题材。它的绘画语言丰富，易于作者发挥艺术想象力进行意象性的创作；它能满足画家在绘画技巧上的各种需要，能充分地表现作画对象的特质。

丙烯是20世纪40年代才开始出现的一种综合性的颜料，其颜料特性同时具有油画颜料与水彩、水粉颜料的特性。其技法既可以运用油画的厚画法，又可以运用水粉、水彩的薄画法，同时又可以与其他材料综合使用。

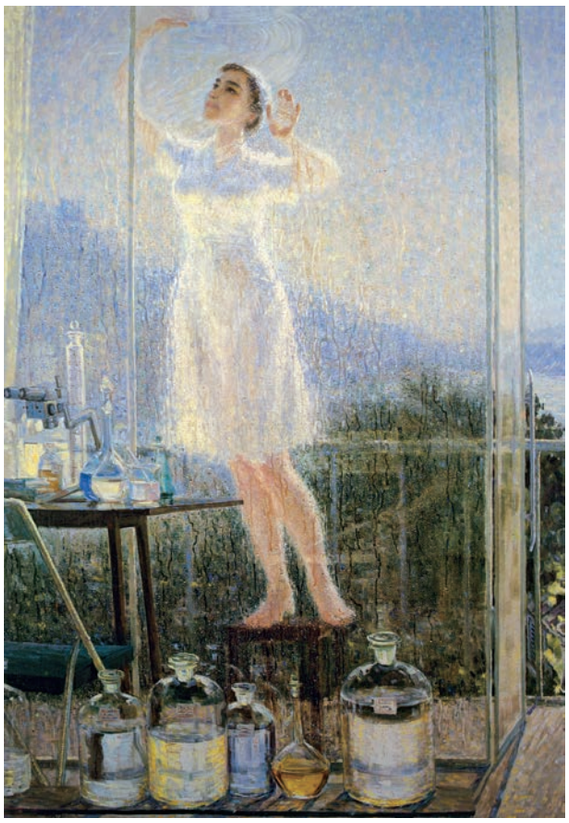
油画、丙烯画不褪色，可以长久保存，具有其他画种无法比拟的优势。

学习任务四

怎样以家园中的人为主体，画一幅表现家园温情的作品？

我们共同生活在地球这个大家园中，温情的故事每天都会发生。我们应该选择什么样的内容来表达人与人之间的爱与温暖呢？

一个邻里之间互帮互助的生活瞬间，一个家庭日常生活的快乐细节，一个孩子们淘气嬉闹的游戏场景……生活中的温馨祥和随处都是我们的创作素材。《雨过天晴》描绘了这样一个场景：大雨过后，年轻的护士正愉快地擦拭着病房玻璃窗上斑驳的雨水，此情此景给病人们带来了慰藉和希望。《复苏的土地》中，人们忙碌的身影表现了农民收获时辛劳的场景。《安东尼母亲的小酒馆》抓住酒馆中的一个瞬间，体现出生活中的质朴与平和。



雨过天晴　油画　布面油彩　1979 年　158.5cm × 112.5cm
王大同　中国美术馆

思考・探究

1. 运用图像识读、美术表现、审美判断的要素，欣赏骆根兴的《西部年代》。

2. 在你记忆中，有哪些瞬间让你联想到亲情而感动？把打动你的细节列举出来，并尝试画出草图。

3. 在草图的基础上，运用所学构图和色彩等知识，提炼和丰富你的作品，并在班上展示，听听同学们的意见。

复苏的土地　油画　布面油彩　2009 年　220cm × 400cm
王宏剑　中国美术馆

安东尼母亲的小酒馆　油画　布面油彩
1866 年　195cm × 130cm
雷诺阿（法国）　瑞典国家博物馆（瑞典）

西部年代　油画　布面油彩　195cm×250cm　2001 年　**骆根兴**　中国美术馆

展现家园美感的方式有时会因人们内心的某些情怀而显得非同寻常。骆根兴的《西部年代》以茫茫戈壁上耸立的胡杨树干为背景，聂荣臻元帅和科学家钱学森等为祖国航天事业做出重大贡献的人物立于前景。苍凉的戈壁滩衬托出人物乐观坚毅的神情，这使得艰苦奋斗的创业者形象直抵人心，让观者对那个激情年代的崇敬之情油然而生。

学习评价

1. 我了解了油画和丙烯画的基本知识，学会用它们来表现人物。

2. 我能理解油画的艺术语言，分辨写实和写意人物作品。

3. 我能完成一幅能够体现性格特点的自画像。

学习单

1. 为自己画一张自画像，总结画自画像的要点。

2. 选择一位人物画家，了解他的艺术风格，并试着临摹一幅他的作品。

3. 向家人展示自己的作品，听听他们的意见和建议。

学生作品

第四课 镌刻难忘时光
——如何呈现事件

我们的家园正在变得越来越美好，城市在高速发展，街道更加宽阔，环境也更加优美，每天会发生各种有趣而又鲜活的故事。在校园里和伙伴们一起快乐地学习，家庭中其乐融融的日常生活，假日旅行中看到的美丽景色……点点滴滴都值得我们用画笔去描画。在前面的学习中，我们学会了如何表现家园中的景和人，也许你已经有了一些手绘练习与积累，下面让我们运用所学，以最感兴趣的事件为素材，完成一幅通过事件来表现家园生活的作品。

三月三　版画 套色木刻　1984 年 76cm × 97cm　**臧恒望 李洪修**　中国美术馆

《三月三》表现了传统节日里儿童们快乐玩耍的景象。作者在人物形象、色彩、构图和表现手法方面继承了我国年画的表现方法，使节日的氛围更加浓郁。

韩熙载夜宴图（局部） 中国画 绢本设色 28.7cm×335.5cm **顾闳中** 五代 故宫博物院

学习任务一

我国绘画如何表现事件？

我国有着悠久的历史，历朝历代都涌现出大量有代表性的注重记录或表述事件的绘画作品，绘画在事件、情节等方面的记录作用被充分地体现出来。

在这类作品中我们会发现，表现事件首先要以鲜明的人物形象来突出事件的主体，人物与事件的关系是必须要交代清楚的。《韩熙载夜宴图》中人物的身份、形象纷繁复杂，但作者将其处理得清晰明了，有效地达到了描述事件的目的。在汉画像砖《荆轲刺秦王》中，即使没有标记，我们依然可以通过人物形象判断出他们各自的身份。

其次，我们还要交代清楚事件发生的环境。《鹿王本生图》用夸张和简化的手法交代环境，通过描绘情节来讲述神话故事。《信》通过对北大荒环境的描绘，表明了人物知青的身份，使一个普通的场景具有了不寻常的意味。

荆轲刺秦王 画像石 **佚名** 汉 武梁祠（山东省嘉祥县）

鹿王本生图（局部） 壁画 **佚名** 北魏 敦煌莫高窟第 257 窟

信 油画 布面油彩 1957 年 143cm×228cm
汪诚一 中央美术学院美术馆

思考·探究

1. 请你从本页作品中任选一件，根据你的第一印象，试着向同学们讲述画中的故事。

2. 查找资料，深入了解你所选择的画，分析画家为什么选取这个瞬间来讲述故事。

3. 分组研究，还可以用什么方法来加强画面故事的表现力，并对各组的研究结果加以归纳和总结。

学习任务二

如何选择合适的事件来表现家园？

描绘家园中的故事并不是简单地记录生活中的琐事，而是需要我们选择恰当的题材、有美感的场景、易于表现的内容和有一定内涵的事件来进行绘画创作。生活中发生的许许多多的事件，我们该如何进行选择呢？

有时，日常生活中让人感到美好的瞬间或体验足以作为我们通过事件来描绘家园的素材。吴凡的《蒲公英》表现的就是一位小女孩在劳作间歇小憩的情节，从一件小事体现出童趣之美。《倒牛奶的女仆》《花海》《粉笔生涯》都分别抓住劳动者辛勤工作的瞬间，体现出劳动者的平凡而伟大。

思考·探究

1. 请你尝试搜集和积累素材，用速写记录发生在身边的事件。

2. 请你尝试归纳和提炼你所搜集到的素材，与同学交流，并请老师给予指导。

3. 分组讨论：除了速写，我们还可以用什么方式来搜集素材？

蒲公英 版画 木版水印套色木刻 1959 年 34.6cm × 16.3cm
吴凡 中国美术馆

倒牛奶的女仆 油画 布面油彩 1658 年 45cm × 41cm
维米尔（荷兰） 阿姆斯特丹国家美术馆（荷兰）

花海 版画 油套木刻 2017 年 69cm × 105cm **陈超** 江苏省大剧院

粉笔生涯 油画 布面油彩 1984 年 90cm × 182cm
曹新林 中国美术馆

地球的红飘带　连环画 纸本碳条　**沈尧伊** 中国美术馆

表现家园中的故事，我们也可以先选定主题，然后选取最具代表性的内容来表现，诸如校园里的欢乐时刻、生活中的难忘经历等。我们可以从中提炼出最能展现“家园纪事”主题的画面，用于我们的创作。

《地球的红飘带》用连环画的方式再现了历史上中国工农红军二万五千里长征的光辉岁月，本课选取的这幅表现了遵义会议的场景。《水乡》通过描绘水面上的鸬鹚，表达对过往生活方式的怀念。《洁白的屏障》以医务工作者的群体形象展示其守护人民生命健康的大无畏精神。《决战之前》选取了女排队员在决战之前为自己高呼加油的刹那。总而言之，表现“家园纪事”时，我们要选择既具有美感又能突出主题的内容，适当进行取舍。

洁白的屏障　粉画 纸本色粉
2004 年 150cm × 116cm　**杜国浩** 中国美术馆

水乡　素描 纸本铅笔 2011 年 75cm × 55cm
曲欣 清华大学艺术博物馆

决战之前　中国画 纸本设色 1984 年 105cm × 80cm
徐启雄 中国美术馆

学习任务三

如何用版画表现“家园纪事”？

版画在我国有悠久的历史。我国是最早发明印刷术的国家。早在秦汉时期，多种形制的印章已经具备了很高的刊刻水准。唐代出现了印在经卷扉页上的木刻图画。早期的印刷方法是把图文雕刻在木板上，用水墨印刷，被称为雕刻版印刷术。发展至明代，绘画技巧及雕版技巧都已达到相当高的水平，名噪一时的《十竹斋书画谱》《十竹斋笺谱》已能将中国书画的意趣很好地表现出来。明清时期，传统木版年画生产形成一定规模，著名的产地有天津杨柳青、苏州桃花坞、河南开封朱仙镇、山东潍坊杨家埠。

金刚般若波罗蜜经卷首图　插图　黑白木刻　688 年　24.4cm × 28cm
佚名　唐　大英博物馆（英国）

年年太平　木版年画　版印笔绘　清　29.5cm × 50cm
佚名　中国美术馆

怒吼吧！中国　版画　黑白木刻　1935 年　20cm × 15cm
李桦　中国美术馆

在近代中国，版画因其鲜明概括、印制方便的特点而广泛用于宣传，为革命的成功和抗战的胜利做出了贡献。

思考・探究

1. 版画的种类繁多，根据材料和印刷方法的不同，可分为木刻版画、石版画、丝网版画、纸版画、套色版画等，或可分为凸版版画、凹版版画、平版版画、孔版版画等。请查找资料，了解不同种类的版画有何不同。

2. 查找资料，了解“新木刻运动”，想一想：为什么版画能在抗日战争时期迅速发展？起了哪些积极的作用？

3. 小组合作，搜集版画在日常生活中的运用实例，从绘画功能的角度整理搜集到的资料，并在班上展示。

版画创作有其独特的方法和过程。掌握了版画的创作技法和步骤，我们才能更好地表现“家园纪事”。

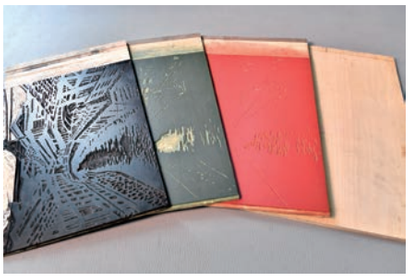
版画制作步骤

步骤一：磨板。

步骤二：板上画稿。

步骤三：刻出四块版。

步骤四：画对版线。



步骤五：刻制完的四块版。

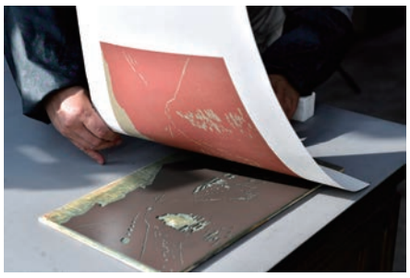
步骤六：调油墨。

步骤七：滚墨。

步骤八：对准对版中心点和平行线，上纸。

步骤九：拓印。

步骤十：第二版套色。



步骤十一：第三版套色。

步骤十二：第四版套色。题签。

步骤示范：陈超

学习任务四

如何用景、物、人，创造性地通过事件来表现家园生活？

有的作品是画家亲身经历的事情，但有的作品是画家在素材的基础上发挥自己的想象力完成的。绘画作品描绘故事性的情节也可以具有极强的开放性。我们每个人对事件的解读各不相同，表达方式也千差万别。有时，画家以直接的方式描绘事件发生的场景；有时，画家会用间接的方式，引发人们对事件的遐想。艺术家们的创造性在这些表现事件的作品中显现得淋漓尽致。

思考·探究

1. 你注意到《渴望和平》和《格尔尼卡》这两件作品有什么联系吗？同样是表达对战争的态度的画作，它们的呈现方式有何不同？请你运用创意实践和文化理解的素养欣赏这两幅作品。

2. 想一想：本页的两幅作品，画家是如何创造性地表现事件的？

3. 对于用绘画语言表现情节性的内容，你还有什么看法？请你尝试用版画创造性地来表现“家园纪事”的主题。

渴望和平 油画 布面油彩
1985 年 122cm×91.5cm
王向明 金莉莉 中国美术馆

格尔尼卡 油画 布面油彩 1937 年 349cm×776cm **毕加索**（西班牙） 马德里国家索菲亚王妃美术馆（西班牙）

画面表现了受到战机轰炸的西班牙小镇格尔尼卡。画家采用了象征性和叙事性的表现手法。顶端好像要爆炸的灯泡提示这是一个室内空间。画中的墙壁围住了场景，它们与戏剧性的光线一起给人舞台布景的印象。黑白的色彩使画面如同当时的新闻照片。在画家的笔下，介于表现与再现之间的《格尔尼卡》成为艺术为和平而战的代表性作品之一。

愚公移山　中国画　纸本设色　1940 年　144cm×421cm　**徐悲鸿**　徐悲鸿纪念馆

徐悲鸿极具想象力地将脍炙人口的《愚公移山》的故事以长卷的形式呈现出来。这幅巨作是为了鼓励中国军民以愚公移山的精神艰苦奋战并夺取抗战的最后胜利而创作的。

学习评价

1. 我了解了通过绘画表现事件的基本方法，并能将其运用到自己的作品中。
2. 我能在生活中发现适于用绘画表现的事件，并能搜集素材、画出草图。
3. 我能完成一幅以“家园纪事”为题材的绘画创作。

学习单

1. 选取一件表现事件的绘画作品，试着解读它所描绘出的情节。
2. 了解《韩熙载夜宴图》及其作者，探究他为何会这样描绘事物。
3. 与同学们交流自己的作品，看看大家都是从什么角度表现“家园纪事”的。

学业质量水平

水平	质量描述
一	1. 能认识各画种的材料和工具，了解其用法。 2. 能欣赏经典绘画作品，从中学习基本的绘画实践知识。 3. 能综合运用绘画知识创作简单的表现静物、风景、人物和事件题材的绘画作品。
二	1. 能了解各画种的材料和工具的特点并通过练习和体验选出自己偏爱的画种。 2. 能从经典绘画作品中学习绘画的构思、方法并在实践中加以应用。 3. 能用不同画种从生活中取材，完成静物、风景、人物或事件题材的绘画作品创作。
三	1. 能熟练运用各种绘画工具，掌握各画种的正确作画方法和步骤。 2. 能创造性地用不同的画种表现静物、风景、人物、事件题材。

单元小结

本单元以“图画家园”为主题，先带领同学们从工具材料的角度熟悉素描、速写、水彩、水粉、油画、丙烯画和版画等画种，然后引导同学们从家园中的景致、人物和事件三个方面去表现我们的家园。在此过程中，同学们可以任选一至两个画种加以学习。在熟练和掌握了绘画基本技法的同时，也学会运用绘画的思维，从不同的角度去表现某个主题。

第三单元

对话大千世界
——绘画创意与实践

单元情境

绘画是人类最原始的语言，那个内心深处最真实的自己、那些不可言传的丰富情感都可以借助绘画呈现。绘画展现你的与众不同，表达你的精神追求，它是置身于这个鲜活世界中的你的独特声音。在本单元，请你跟随艺术家学习如何思考，并运用所学绘画知识，拿起画笔，行使你的“画”语权，与这个世界对话。

单元概述

本单元从同学们的自我表达出发，用绘画拓展我们的思考方式，从描绘“青春”中体验艺术家创作的心路历程，在图画的过程中感受想象的无限可能，以综合材料探索新的绘画观念的表达，并最终通过策划展览将我们的学习成果呈现出来。

未来世界 油画 布面油彩
1984 年 154cm × 178cm
王晓明 中国美术馆

画面中一个倒背双手、紧握铅笔的小男孩正专注地凝视着铺满墙面的画纸。墙壁上还有一扇尚未被打开的门。孩子若有所思，仿佛对身边的事情浑然不觉。他微斜的肩、背后握笔的小手，姿态是那样可爱。作品运用写实的手法将背影表现得生动细腻。明亮的光线、淡雅的色彩，简洁又富有诗意，让人在静谧的气氛中产生无尽的遐想。

此画创作于改革开放初期，小男孩的形象带有浪漫主义的象征性与抒情性。他被绘画深深吸引，以自己的认知解读未来的世界。他在思考，也在憧憬和向往。

第一课 定格青春
——向艺术家学创作

青春是人生旅途中最美丽、最珍贵的一段风景。在匆匆过往的岁月里，有哪些人值得你怀念，又有哪些事件和生活片段已经或将会成为你青春记忆的注脚？在本学期，我们已经学到了一些关于绘画的知识和技巧，也进行过一些不同形式的绘画练习，现在我们是否可以像艺术家一样，用画笔记录和描绘属于我们自己的青春时光，试着进行一次完整的艺术创作呢？

我的祖国，我的人民　中国画　纸本重彩
2003 年　180cm × 90cm
黄永玉　中国美术馆

描述：略显阴郁的蓝紫色背景中，一株洁白的荷花傲然展蕊。荷花之下，面容沉静的白衣少女正轻合双眼，右手置于胸前，仿佛在以一种最庄重的方式承诺和祈祷。那微微扬起的嘴角，流露出的是对信念的笃定。

分析：作品立意构思直抒胸臆，以绚丽的冷色调作为背景衬托主体，笔法自由酣畅。画中央洁白的荷花与白衣少女相呼应，人物造型简洁而有张力，安静的面容下蕴藏着丰富而细腻的情感，传达出一种无声的力量。

解释：画家以清雅高洁的荷花形象致敬那些心怀祖国、心系人民生命安危、勇于奉献自我的医务工作者，用艺术特有的方式带给人们驱散恐惧、战胜病痛的信心和勇气。

评价：作品采用中国画的水墨、重彩等艺术语言，意象抒情，体现了画家独树一帜的艺术风格。

思考·探究

1. 请你查找资料，说一说《我的祖国，我的人民》中的荷花有什么作用。

2. 查阅画家黄永玉的相关资料，就他的创作主题、艺术风格等问题与同学们分享你的看法，并向同学们说一说《我的祖国，我的人民》有着怎样的创作过程。

3. 有人认为：“艺术创作都是在艺术家天赋的才能和灵光乍现的综合作用下孕育出的结果。”你认同这种观点吗？说说你对艺术创作的理解。

学习任务一

什么是艺术创作？

每个人都拥有属于自己的青春印象。《希望》中迎风飞舞的衣角和发梢，是青春乐曲中的一段协奏；《e 度空间》中上网的女孩们时尚的打扮以及耳机和电脑，透露着年轻人对新鲜事物的敏感和钟爱，洋溢着青春的气息。人们对同一个主题的理解不尽相同，在进行艺术创作时也会各有侧重，因而形成全然不同的作品面貌。

当你面对这些形色各异的绘画作品时，你是否想过，艺术家为何要进行创作？艺术家创作的灵感从何而来？艺术创作究竟是怎样一个过程呢？

如同工人们付出辛苦建造房屋一样，艺术创作也是人类的一种劳动形式。不同的是这种劳动是一种复杂的思维活动，是艺术家表达自己对生活、对世界的某种认知和思考的方式，并最终借助完成的作品将其思考的结果呈现出来。艺术创作从本质上反映了人类对真、善、美的渴望与追求。当我们面对周遭世界有感而发时，就是艺术创作萌生之时。

希望　油画　布面油彩　1979 年　135cm × 177.5cm　**张法根**　中国美术馆

e 度空间　中国画　绢本设色　2009 年　210cm × 120cm　**范春晓**　中国美术馆

知识窗

艺术创作指艺术家运用特定的艺术语言和方法，提炼素材、塑造形象、创作作品的创造性劳动。艺术创作的过程一般包括材料积累、创作构思和艺术表达等主要环节。

思考・探究

1. “青春”是艺术家经常表现的主题。请你搜集几幅有关“青春”的作品，试比较作品主题的异同。

2. 分小组讨论，请你说一说自己的青春是怎样的，并为本课的创作寻找灵感和方向。

学习任务二

如何积累创作素材？

我们常说“艺术源于生活”，现实生活是艺术创作最直接的来源。积累素材是创作的初始阶段，可通过速写、素描等方式搜集。艺术家通常是现实生活最敏锐的观察者，他们能从日常生活中的平凡之处发现美感，搜集到创作的素材。被誉为“农民画家”的米勒，主要精力都用在用画笔记录和讴歌着自己熟悉的土地上，并以悲悯和同情的心态描绘这些在乡间田野里辛苦工作的人们。这些被他画了一遍又一遍的速写、素描等手稿，似乎是不经意的记录，但又恰恰是在这样反复观察、不断比较、几经推敲后得到的结果最终凝聚成他笔下著名的艺术形象。

当我们开始尝试艺术创作时，也应该像艺术家一样，从身边最熟悉的现实生活出发，观察、记录或者回想那些带给我们感动的人和事，只有这样，我们的艺术创作才可能成为“有本之木，有源之水”。

思考·探究

1. 对比米勒的名作《牧羊女》和本页的草稿，谈谈你对素材积累与创作的关系的理解和认识。

2. 在确定创作主题的前提下，我们应该从哪些方面准备素材？将你积累的素材分分类，说一说，你打算如何利用它们进行接下来的创作。

《牧羊女》草图

《牧羊女》草图

《牧羊女》草图

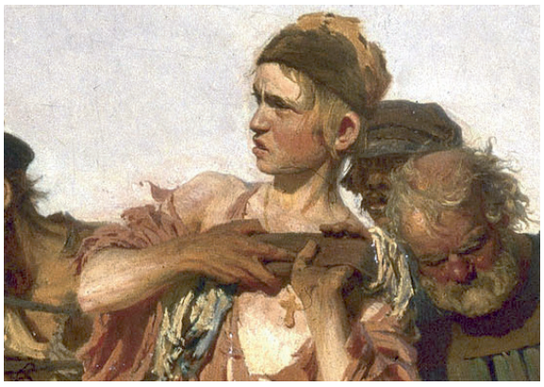
《牧羊女》草图

学习任务三

如何根据创作意图进行构思？

我们在艺术创作中是否可以直接将现实生活搬上画布呢？这需要我们了解创作中最重要的环节，即艺术构思。

艺术构思是艺术家透过生活的现象把握本质，通过了解个别、掌握一般，进而创作出艺术形象的过程。尽管艺术创作的灵感和逻辑常与特定的时代背景和艺术家个人的生活状态相关，但所创作的艺术形象并不等同于现实生活，它是艺术家对所收集的素材进行提炼、加工和改造的结果，具有更为强烈的典型性、概括性、情感性、审美性及创造性。



伏尔加河上的纤夫（局部） 油画 布面油彩
约 1870 年—1873 年 131.5cm × 281cm
列宾（俄罗斯） 圣彼得堡俄罗斯美术馆（俄罗斯）

画中的男孩在他的青春时期就被迫加入纤夫的行列。由于不堪沉重的劳动，他手扶纤绳，为稚嫩的肩膀分担一点重量。画家凸显了他痛苦的眼神、扭动的身姿，与身边老年的纤夫形象形成强烈的对比，升华了主题。

我们在进行创作时，可以结合已有的素材，用文字描述自己的创作思路，以草图的形式构思画面，并将形式语言、表现手法等相关环节一并加以考虑，以一份准确的创作报告指导自己创作实践的开展。

项目	内容
作品题目	
主题描述	
形象构思	
形式材料	
过程计划	
创作草图	

求 中国画 绢本设色
2004 年 135cm × 135cm
孙玉敏 国际奥林匹克委员会

画面表现中国女排运动员在运动场上双手抱球低头思考的瞬间动作，脚下一排白色排球寓意训练的艰苦过程。该作品表现了女排运动员顽强的意志和不断努力、不断追求、不断超越自我的奥林匹克运动精神。

思考·探究

1. 艺术中的“典型形象”都是具体的人物吗？你认为它还可以是什么？请举例说明。

2. 请你以“青春”为主题，按照你的思路填写本页表格。

学习任务四

如何丰富和完善初稿？

艺术创作的最终环节是“艺术表达”，是通过对创作手稿进行进一步推敲、修改并对正式稿进行深入绘制的过程。

艺术表达必须和艺术家创作的初衷以及艺术构思相适应。在绘画艺术中，对画面中的场景、气氛的描绘、人物姿态的表现往往带有特定的意味，并不完全写实，而是可以根据表现的需要进行适度想象和夸张。同时，画家要用作品凝练地表达丰富的内容和复杂的情感，往往还要运用许多象征和暗示性的手法。艺术形式的选择、艺术语言的运用，其重要性体现在最终的作品是否能够具有足够的审美价值并被观者所接受。

启航 油画 布面油彩 2009 年 270cm × 550cm **何红舟 黄发祥** 中国国家博物馆

作品采用写实主义的手法，再现了中共一大南湖会议的历史瞬间。在画面中，年轻的毛泽东位于构图的中心，正站在船头回首眺望，显得意气风发。这种安排和描绘使他成为人物组群的视觉焦点。压顶的乌云意味着山雨欲来，也暗喻了当时黑暗的社会环境；远处东方的曙光，与游船上代表们融为一体，暗喻了革命曙光的显现。黑暗与光亮、乌云的压迫与代表们的意气风发，形成了鲜明的对比，从而进一步表现出了革命的艰难和党的创建者们英勇无畏的精神。画中人物深浅搭配的服装颜色使整个画面显得稳定平和又富有节奏感，对环境色彩的表现则更多地运用了象征、暗示、想象等手法。

《启航》素描稿

学习任务五

制作过程等于创作过程吗？

巴黎歌剧院天顶画由夏加尔于1964年完成，是一幅大型的画作。剧院的天顶有300平方米，花了他一年的时间，准备了50公斤的白铅粉、40公斤的银粉、200升的松脂、60升的汽油、80管颜料、150支各种大小的画笔。但一切都是从他画室中这个比盘子大一点的模型开始的。摄影师用相机记录下了他从起稿、制作模型、绘制、拼接到最后修饰完整的制作过程。你认为创作过程与制作过程有着怎样的关系？

巴黎歌剧院天顶画　油画　**夏加尔**（俄罗斯）

起稿

制作模型

绘制一

绘制二

绘制三

拼接

修饰

完成

思考·探究

1. 结合自己的作品，从创作构思到艺术表现、实际操作等方面作一个简单的总结，与同学们分享你的创作心得。

2. 艺术创作中形式与内容的关系如何？试以本课中的一件作品为例深入分析，写一篇不少于300字的评论。

3. 采访一位艺术家，听听他关于艺术创作的看法，以丰富你对本节课的认知和理解。

学习评价

1. 我了解了艺术创作的概念、本质和基本过程。

2. 我能够根据创作主题进行一定的艺术构思并按照计划推进创作活动。

3. 我学会了如何进行艺术创作，我的作品能够表现自己的所思、所见、所感。

第二课 畅想世界
——图画想象力

绘画是想象力的翅膀，可以把我们带进一个神奇的世界。我们的祖先在图画中曾经描绘过的在当时看似异想天开的图景如今很多已成现实。今天，人类仍在用无穷无尽的想象不断描绘这个世界未来的样子。你是一个爱幻想、有创意的人吗？你的头脑中曾有过哪些奇思妙想？又或者有哪些画面能够承载你对这个世界的认知与理解？让我们放下束缚，来一次疯狂的异想之旅，用画笔创造一个我们的精神乐园吧。

莲花飞天藻井（局部） 壁画 200cm×210cm 唐 敦煌莫高窟第 329 窟

敦煌飞天是敦煌艺术的标志性形象。只要看到优美的飞天，人们就会想到敦煌莫高窟艺术。敦煌莫高窟 492 个洞窟中，几乎每一窟都画有飞天。“飞天"亦称为飞仙、天仙，是对能在空中飞行的天神的称呼。敦煌飞天从艺术形象上来说是多种文化的复合体，又在历朝历代的发展中形成了独具特色的造型特征。她们没有羽毛，不长翅膀，在彩云之间衣裙飘曳，彩带飞舞，凌空翱翔。

人类对飞翔的渴望由来已久，在世界各地的艺术作品中都有描绘飞翔的形象和对飞翔的各种想象。达·芬奇曾在他的手稿中研究过飞行。他不仅痴迷于研究飞行的原理，还尝试着复制这种大自然创造的奇迹，右图中的飞行器就是他仿照鸟类和蝙蝠而设计的。

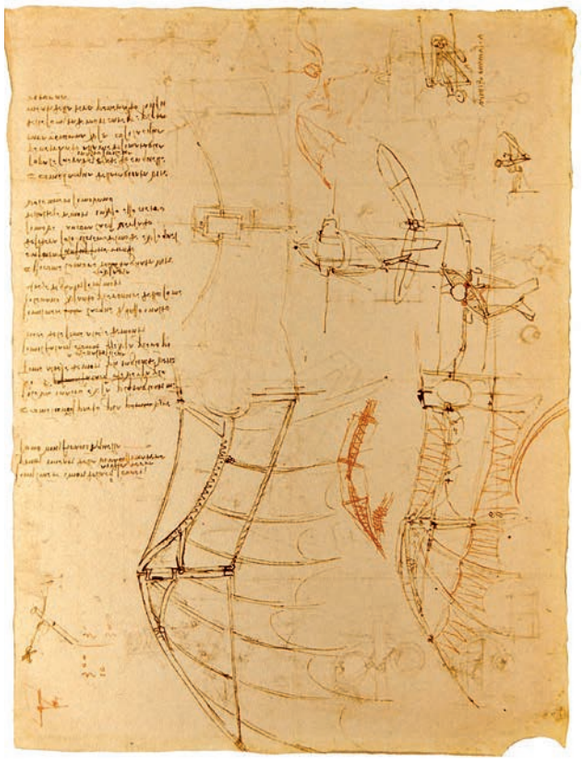
想象力是人类创新的源泉。想象的魅力在于它可以将我们带入一个虚拟的世界，实现现实生活中不可能实现的梦想。想象是一种特殊形式的思维，它是以感性材料为基础，把表象的东西重新加工而产生新的形象，因此任何想象都会有其根源，是在已知的基础上探求未知。

思考·探究

1. 你能从这些图画中感受到想象的力量吗？你认为艺术家的想象力从何而来？

2. 你还知道哪些富有想象力的作品？请你搜集资料并与同学们交流。

3. 你认为绘画对一个人想象力的培养有哪些积极的作用。



飞行器研究笔记　手稿　纸本钢笔　24cm×17cm
达·芬奇（意大利）　巴黎法兰西学会（法国）

我和我的村庄　油画　布面油彩　1911 年　192cm×151cm
夏加尔（俄罗斯）　纽约现代艺术博物馆（美国）

被誉为“超现实主义先驱”的夏加尔经常把儿时的生活经历和民间传说融入画面，将真实与梦幻的景象相融合，产生奇幻的艺术效果。

月亮　插画　**谢尔盖·提卡诺夫**（俄罗斯）

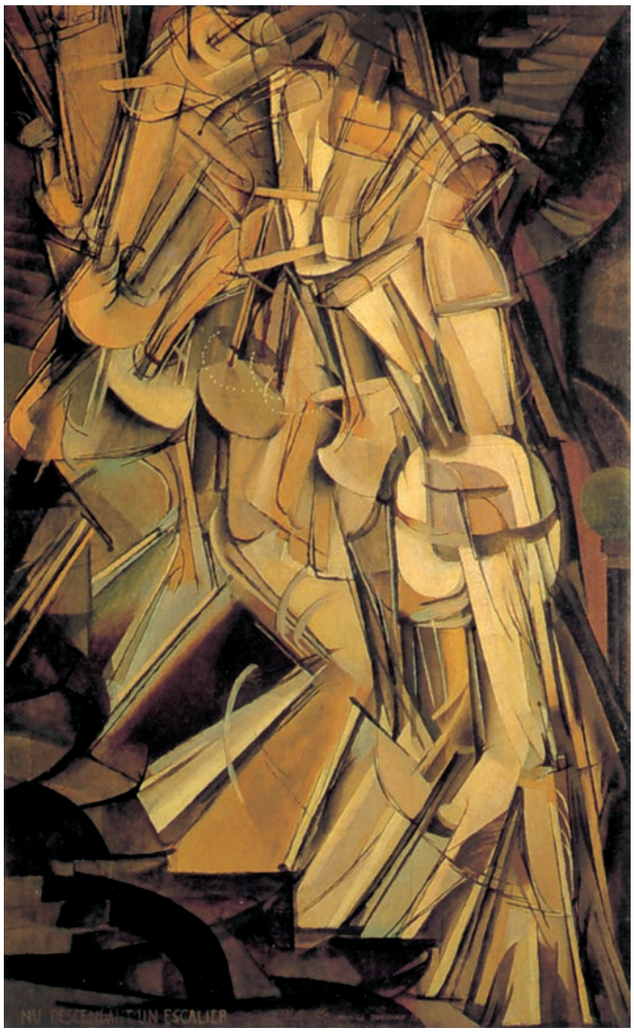
谢尔盖·提卡诺夫的插画作品借用生活中极为常见的物品组合出令人意想不到的画面，既新鲜、可爱，又有一种奇怪、神秘、梦幻的色彩。

学习任务一

跟随艺术家的脚步，走进奇妙的艺术世界。

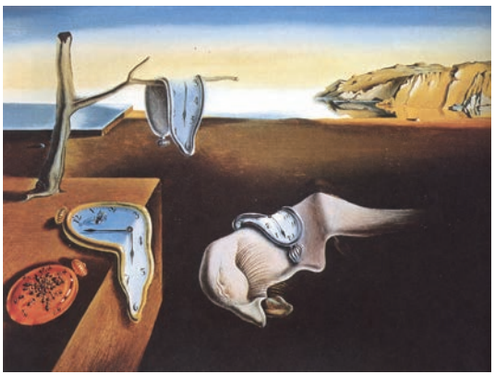
幻想是创造想象的一种特殊形式，是指违背常规、看似不可能实现的想法或希望。艺术幻想大多带有作画者强烈的个人意志和主观情绪，更多依赖艺术家直觉的表达甚至是不合逻辑的描述，却往往能使艺术作品呈现出超越大众视觉经验和理性认知的独特面貌。

超现实主义画派将梦境、幻觉、本能作为创作的源泉，主张从潜意识的思想实际中求得“超现实”。其作品主要描写潜意识领域的矛盾现象，把生与死、过去与未来、真实与幻觉统一起来，具有恐怖、离奇、怪诞的特点，代表人物有达利、米罗、马克思·恩斯特等。



下楼梯的裸女　油画　布面油彩　1912 年　147.8cm × 88.9cm
杜尚（法国）　费城艺术博物馆（美国）

未来主义绘画强调表现运动、速度和时间的因素。杜尚在这件作品中用富有动感的模糊的女性形象在静止的画面上表现了连续运动的过程。



记忆的永恒　油画　布面油彩
1931 年　24.3cm × 33cm
达利（西班牙）　纽约现代美术馆（美国）

达利惯用不合逻辑地并列事物的方法，将自己内心的荒诞、怪异加入外在的客观世界，将人们熟悉的东西扭曲变形，再精细地加以描绘，使幻象与真实混融。

窗前静物　油画　布面油彩　116.5cm × 89.2cm
胡安·格里斯（西班牙）　费城艺术博物馆（美国）

立体主义强调分析对象，将物象多个不同的角度置于同一画面中，在画面上造成一种奇特的重叠。

沉默的眼睛　油画　布面油彩
1943 年—1944 年　108cm × 141cm
马克斯·恩斯特（法国）　坎贝尔艺术博物馆（美国）

马克斯·恩斯特擅长运用拼贴画、摩擦法、拓印法和刮擦法进行创作。他利用色彩和变形的手段，创造出了一个个多变、彩色的虚幻世界。

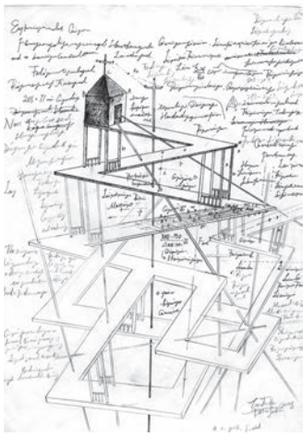
空白签名　油画　布面油彩　1965 年　81cm × 65cm
马格利特（比利时）　华盛顿国立美术馆（美国）

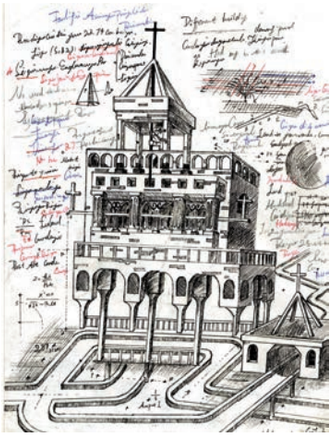
超现实主义画家马格利特常以各种不同物品组合的冲突来创造一种新的视觉感受，或是用交换、对立的手法使人们通过奇特的景象来引发思考。

荷兰艺术家埃舍尔则用画笔让人们真正地感受到“眼见未必是实”。空间可以弯曲和错位，瀑布也可以逆流而上并永远循环，所有这些不可能的景象似乎都能够在画面中完美实现。

当你看到这些绘画作品时，是否被艺术家丰富的想象力和高超的表现技巧所折服？是否也有想在画纸上一试身手的冲动？让我们拿起画笔，打开想象的大门，把头脑中的世界尽情地描绘出来吧！

学生作品





观景楼　版画　石印版画　1958 年　46.2cm × 29.5cm
埃舍尔（荷兰）　埃舍尔博物馆（荷兰）

正在作画的埃舍尔

思考 · 探究

1. 你能理解画家为什么要进行这种超现实的表达吗？请查找相关资料，了解这些艺术流派形成的原因及其艺术主张，并与同学们交流看法。

2. 选择一位你喜欢的艺术家，深入研究他的创作理念和艺术手法，并尝试模仿他的方式进行一次创作。

学习任务二

通过联想，形成富有创意的改造或表现，用你喜欢的形式绘制出来。

想象是人类在大量的生活经验基础上积累起来的。生活经验的多寡，直接影响想象的深度和广度。丰富的生活经验是提高人们想象力的重要因素。因此，我们应当广泛地接触、观察、体验生活，并有意地在生活中捕捉形象、积累表象，为培养想象力创造良好的条件。

抽象艺术家弗兰提斯克·库普卡就在作品中尝试将音乐的美通过绘画的形式展现出来，在几何结构与造型中表达一种内在的精神和激情。其画面的构图巧妙而神秘，同时使用了昏暗深沉的色彩，将简单的几何图形交织在一起，既有节奏，又有动感。画家俨然成为一位用色彩弹奏乐曲的音乐家，整个画面就是一曲动人的交响乐。

我们还要善于把不同种类的表象加以重新组合以形成新的形象，也可以把同类的若干对象中的最具代表性的普遍特征分析出来，然后集中综合成新的对象，从而造成一种“出人意料”的艺术效果。

对角面　油画　布面油彩　43cm×36cm
弗兰提斯克·库普卡（捷克）　巴黎市立博物馆（法国）

借助日用品创作富有想象力的作品　**克里斯托弗·尼曼**（德国）

思考·探究

1. 查阅有关弗兰提斯克·库普卡的资料，结合本页中的作品，谈谈你对他的抽象艺术的认识和理解。

2. 选择一件日常用品，借鉴教材中的表现方式展开联想，创作一幅富有想象力的画面。

3. 请你尝试将不同的物品加以组合，并把它们完善成为一个有意义的新形象。

学生作品

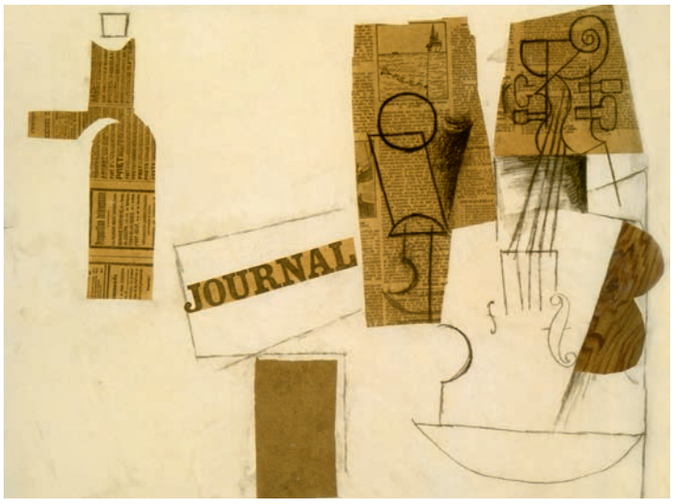
学习任务三

认识拼贴，尝试用手绘与拼贴结合的方式创作一件主题明确的作品。

利用现成的图形图像进行创作是一种省时又有效的创作方式。把拼贴与绘画结合在一起或许可以激发出你更多的创意。

拼贴艺术起源于20世纪初，最初是将纸张、布片或其他材料贴在一个二度的平面上。这些简单的要素经过拼贴插入画面后，与画面本身的形象和内容相结合，对表达主题具有意想不到的效果。创作时，你可以尝试先贴后画，也可以边贴边画。拼贴的资料可以是已有的，也可以根据需要拍摄相关的照片。作品最终要通过所有的图像表达一种想法、一个创意或是一个主题。

毕加索和勃拉克开创的拼贴画打破了艺术家的传统创作风格。各种不同的元素进行整合重组，将一个个看似不相干的元素、不同材质的事物放在同一个画面上来表现一个主题，这一艺术创作方法在后来受到大众和设计界的广泛推崇。



瓶子、玻璃杯和小提琴 拼贴画 炭笔、拼贴纸
1912年—1913年 47cm×62cm
毕加索（西班牙） 斯德哥尔摩现代艺术博物馆（瑞典）

毕加索使用报纸、墙纸、木纹纸等材料拼贴出不同形状的块面。画中左边是用一块报纸表示一只瓶子，印有木纹的纸则代表着一把提琴，再通过手绘线条的勾画，将看似毫无关系的材料整合在一起，产生独特的视觉观感。

知识窗

拼贴

“拼贴”一词源于法文“coller”，在英文中，它既是动词也是名词。“拼贴”，即是将纸张、布片或其他材料贴在一个二度平面上，创作出一件拼贴作品。

思考·探究

1. 你喜欢手绘加拼贴的创作方式吗？你觉得这种手段还可以应用在什么领域？查找并收集相关资料和实物，与大家交流想法。

2. 在创作作品时，你认为创意和技法哪个更重要？谈谈你的理由。

3. 学完本课的内容，你有哪些收获？向他人展示自己的画作，并介绍你的创作过程。

希腊女艺术家尤金妮亚·罗莉通过复古照片拼贴出的作品，呈现出超现实主义的艺术效果。

学习评价

1. 我知道了如何培养和提升自己的想象力。

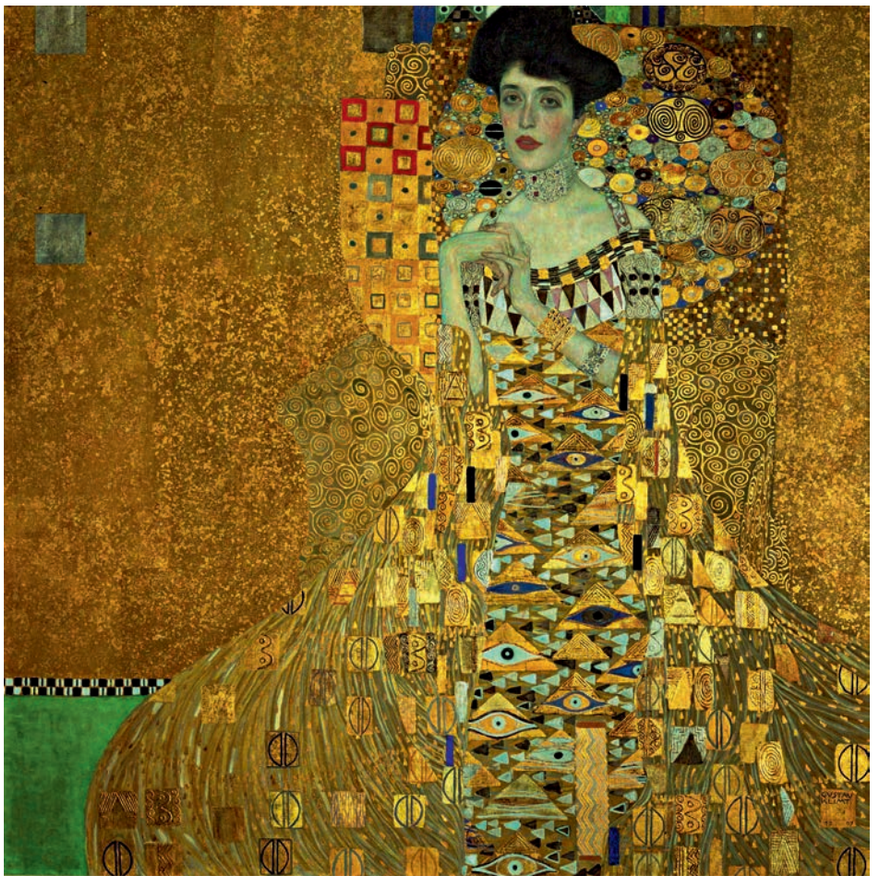
2. 我学到了各种创作的方法，可以创作出有趣的作品。

3. 与同学们互相交换作品，看看还能不能给对方提出一些好的建议，与同学们交流各自的创作想法。

第三课 触摸创新
——用材料改变观念

综合材料绘画是近年兴起的一种新型绘画形态，画家们的新观点和新理念全部采用不同形式的材料来表现。由文化和旅游部、全国文学艺术界联合会、中国美术家协会联合主办的“第十二届全国美术作品·综合材料绘画展”是自1949年第一届全国美展举办以来第一次为综合材料绘画单独设立展区，其目的是便于更好地反映出当代中国美术发展的延展性与互融性。综合材料在哪些方面具有独特之处？综合材料能表现出中国人特有的审美思想吗？

进入20世纪以来，由于多元文化的发展，艺术观念和造型材料的多样化成为视觉艺术发展的重要特征。造型观念上的自由表现与造型媒材上的大胆拓展使各画种相互影响、相互渗透，艺术家越来越多地使用综合材料进行艺术创造与表现，为绘画的创新注入了活力。综合材料释放出更大的艺术能量，让平凡的视觉元素汇集成材料语言，为造型领域开发出了一个具有潜力的表现空间。让我们走进综合材料，触摸创新，运用综合材料，画出能传达自己想法与情感的小幅作品吧。



阿黛尔·布洛赫肖像1号
综合材料
1907年 138cm×138cm
克里姆特（奥地利） 纽约新艺廊（美国）

金色的肖像画，综合材料诸元素的关系极具装饰性，肌理变化丰富，运笔收放自如。作品雍容华贵，大气磅礴。

思考·探究

1. 你能从《阿黛尔·布洛赫肖像1号》中读出画家究竟希望表达什么、探求什么吗？
2. 你能感受到作品的内涵吗？
3. 请你说一说，艺术家是怎样将自己的观念表达出来的。

知识窗

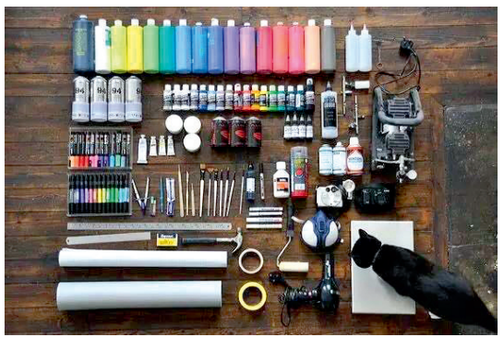
综合材料的艺术表现是通过不同材料的合作来完成的。材料之间会产生一种关系：亲切协调的关系、对比互衬的关系、冲突对抗的关系、内涵沟通的关系。依据艺术家的创新思维，选择不同材料的最佳搭档。

学习任务一

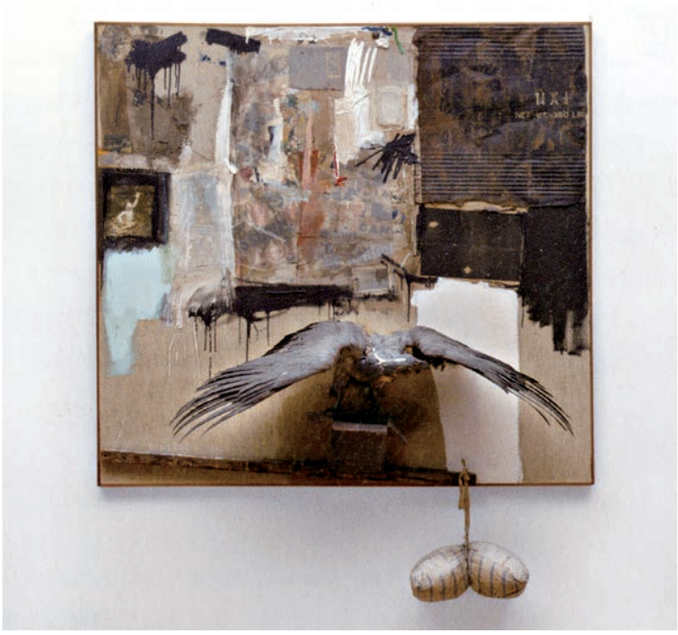
什么是综合材料艺术？

作为以多种材料语言为元素的创作手段，综合材料已渗入现代与后现代的各个艺术流派。在综合材料观念表现的作品之中，不同的创作者有不同的创作方式。但无论以怎样的方式创作，观念始终是首位的。在材料与材料的合作中，渗透着创作者在观念指导下的各种奇特的思考。这就是综合材料观念艺术的表现。

对材料艺术的体验，从来都是建立在一个传承历史和创新发展的循环过程中，历代绘画大师都以精美的作品展示了他们对材料艺术的独到见解。在现代艺术中，材料已经成为作品的有机部分，不仅表达思想与观念，还作为视觉表现的前提和基础，直接影响着造型的审美风格，也深刻影响着艺术家的思维和技能表现。

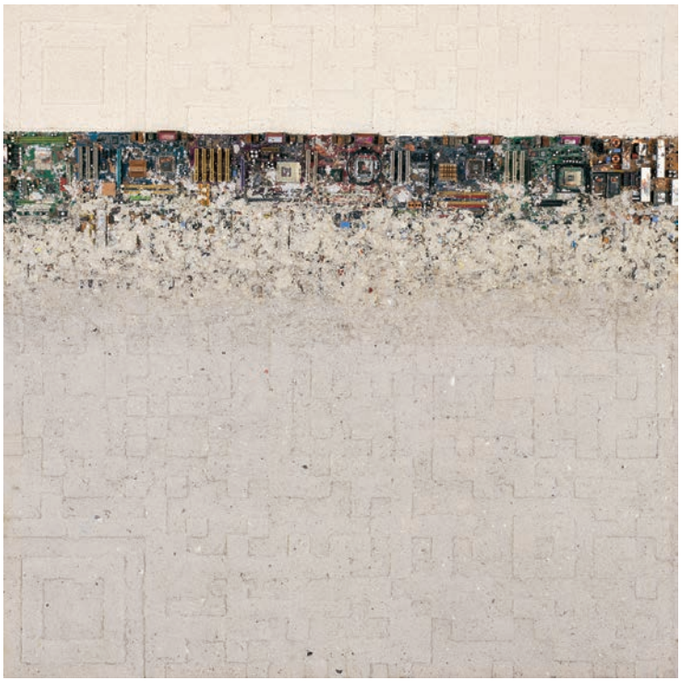


综合材料，包括线绳、麻布、塑料、瓷器、金属等在现实生活中可以随意看到、摸到、拿起，能够用在绘画作品中。综合材料是可以直接配合油画颜料进行创作的物质，也是我们生活中随处可见的事物。



峡谷　综合材料 1959 年 219.7cm × 179.1cm × 57.8cm
劳森伯格（美国）　纽约现代艺术博物馆（美国）

艺术家从二维平面绘画突破到三维空间表达，将司空见惯的日常物品与抽象的油墨水彩相结合。



文脉系列——第三次浪潮　综合材料 2016 年 181cm × 181cm
葛晓弘　宁波美术馆

计算机文明极大地改变了人类文明的进程，使我们的生活有了突飞猛进的发展。作品表达和探索传统知识传播的过去、今天 、未来的互为关系，感受中国古代文化与现代文明及其信息传播的演变。

思考・探究

1. 你能从《阿黛尔・布洛赫肖像 1 号》中了解综合材料的装饰艺术表现吗？

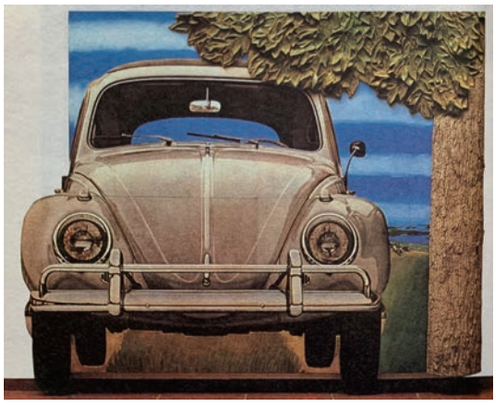
2. 你能感受到作品《峡谷》是在什么背景下创作的吗？它的综合材料的观念艺术表现在什么地方？

学习任务二

综合材料艺术是如何表现的？

创新艺术表现

在综合材料的创作中，创新艺术表现是极为生动和有趣的，形成了独特的艺术和设计风格。而创新的来源，是对材料的逆向思维，依据材料的特征和性能，寻找出不同寻常的闪光点，以智慧与新意的呈现，独树一帜。



风景 2 号　综合材料 1964 年
汤姆·韦塞尔曼（美国）　科隆路德维希博物馆（德国）

归家路　综合材料 1984 年—1985 年 21cm × 589.3cm
朱利安·施纳贝尔（美国）　布罗德艺术基金会（美国）

画家用油彩、餐碟、青铜、玻璃纤维和软奶酪等多种材料，体现了绘画、镶嵌和浅浮雕等技术的融合。

陈独秀创办《新青年》
综合材料
2009 年 246cm × 617cm
胡伟　中国美术馆

艺术家采用“群像并置”的形式，选用了特殊的纸张，一层层贴、一遍遍画，使画面呈现出斑驳的质感，仿佛把我们带回那段历史。

装饰艺术表现

装饰艺术常常被认为是唯美的艺术表现，是最为大众化的艺术表现。艺术家采用装饰性材料并对图案与装饰秩序的大胆肯定是综合材料装饰艺术表现的基本所在。

炫·都市潮　综合材料 2011 年 180cm×240cm
杨洋　中国美术馆

凤归来　综合材料
200cm×200cm
汤志义
东方保利时间博物馆

作品既具有中国传统美学的表现，又具有装饰趣味，还用大漆、螺钿与金属材料，形成了对比和冲突。

肖像–dogs(1)　综合材料 2006 年 200cm×200cm
李军　成都现代艺术馆

画家用综合材料表现出中国传统水墨画的效果。不同的构图和材质拼接起来井然有序，为画面营造出韵律感。

思考·探究

1. 看到这些画时，你被什么吸引或感动？美术作品的内容与形式能分开吗？

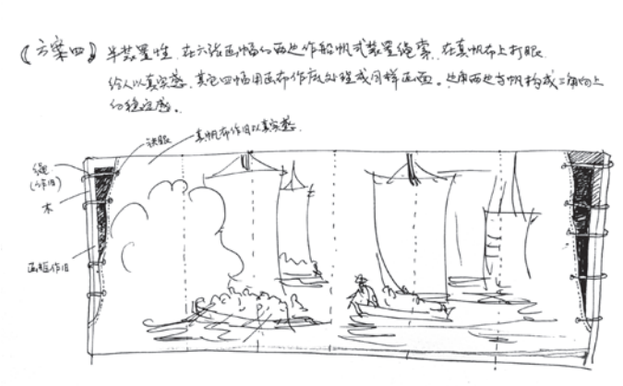
2. 每个人看画的角度是不一样的，你怎样看待某一作品的综合材料与内容的关系？

学习任务三

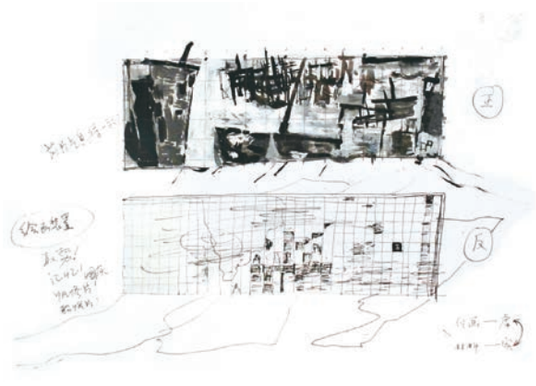
综合材料绘画创作。

创作题材的选择、挖掘与作者的生活经验与审美趣味是相依相伴的。艺术创作仅有对生活的观照是远远不够的，它需要作者在体察生活的基础上，根据要表达的主题，对使用的材料反复实验、组合、排列，将其形、色、质恰到好处地运用，才能使作品的精神指向与价值得到贴切的表现。

创作的灵感来自艺术家对自然和现实生活中的物象的独特感知和深刻认识。一个完整的绘画创作过程包括艺术构思和艺术表达两个方面。作为创作者，艺术家必须在生活中善于观察、分析和积累形象事物，敏锐捕捉生活中最富情趣而在普通人看来司空见惯的事物，才能在创作中挥洒自如、匠心独运。



步骤一



步骤二

步骤三

思考·探究

请你根据自己的理解，尝试画出此作品的思维导图。

遗存的记忆 · 渡江战役（综合材料） 张树功

五星联珠　综合材料 2016 年 88cm×218cm　**涂少辉** 中国美术馆

艺术家以天文现象作为艺术的源泉，表现出了宇宙星空的神秘浩瀚，并赋予作品个人化的情感与思想。作品在工笔画中融合了装置、视频影像、摄影和金属材质综合表现等多种形式，突破了工笔画的语言边界，赋予传统工笔画新的艺术语言和形式。

学习任务四

综合材料绘画训练中的重点问题。

确立主题，利用所选材料的普遍性、共通性、特殊性和不可替代性融合创新；理性思考综合材料所具有的文化信息、语境空间；处理好综合材料与图式的关系，进而创新性地揭示主题。

知识窗

1. 肌理

肌理是客观存在的物质的表面形式，它代表材料表面的质感。肌理存在于自然与人的日常生活之中，从自然界中的土地、沟壑到工业产品的钢铁、水泥都有其自身的肌理美感。综合材料的学习训练中，肌理是一个相当重要的问题，需要贯穿始终。有针对性地进行肌理训练，有利于培养我们丰富的想象力和变通能力，对创作有着极大的促进作用。

2. 现成品组合

现成品是综合材料绘画频繁使用的艺术材料。在立体主义时期，大量的纸和布被拼贴进画面。综合材料的使用由二维转向三维，由平面的不同拼贴转向立体的生活用品。

思考·探究

选择创新艺术表现、装饰艺术表现方法，进行小幅综合材料绘画作品的借鉴临摹或创作。

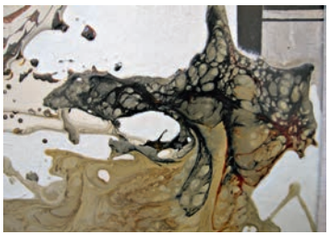
学习评价

1. 我了解了综合材料绘画的基本知识，学会了综合材料绘画的技法。

2. 我能对综合材料画的内容与主题的关系进行分析。

3. 我能收集、选择生活中的材料，并根据所要表达的主题，组成新的画面。

学生作品



第四课

我“形”我秀
——作品陈列与展示

故宫博物院是我国最大的古代文化艺术博物馆，其绘画藏品涵盖了中国古代历代经典。近年来，故宫博物院通过举办特展的方式，一次次将这些中国古代绘画艺术的瑰宝呈现在观众面前，让我们领略到了这些作品不朽的艺术魅力。

在中国十大传世名画中，有一幅史诗般的作品——《清明上河图》。为了更好地展示这样的作品，让观众最大可能地认识和欣赏这样的名作，你知道策展方做了哪些准备工作吗？

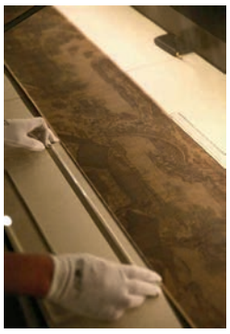
一学期的美术课结束了，有同学提议举办一次绘画展，我们应该如何策划呢？

故宫博物院武英殿书画馆前等待观看展览的长队

展览海报

观众的观展诉求

1. 希望能看到《清明上河图》的全貌，也希望能清楚地看到作品的细节。
2. 希望能配有讲解和说明，能轻松地读懂这幅作品。
3. 观看过程不要太累，不想老弯着腰，也不想老踮着脚。



策展方的准备工作

1. 为了满足观众看清全貌和细节，长卷被平铺在玻璃柜台里。
2. 柜台的高度要考虑到不同身高的观众都能较轻松地欣赏。
3. 为了让观众在昏暗的展厅里看清画面的细节，要打上一定亮度的灯光，以不对作品造成伤害、不影响画面颜色为宜。
4. 要做好安保工作，防止玻璃柜台被挤碎，防止柜台摇晃导致作品撕裂，防止灯光发热对作品造成损害。
5. 要针对普通观众做好讲解和说明工作。

思考·探究

1. 中国绘画中有许多类似《清明上河图》这样的长卷作品，你觉得这类作品在展示时需要注意哪些问题？

2. 你还知道哪些其他形式的美术展览吗？请与同学们交流一下。

3. 请你谈谈展览策划对展现艺术作品的意义与价值有何重要作用。

清明上河图 中国画 绢本设色 24.8cm×528cm **张择端** 宋 故宫博物院

中国国家博物馆展览

学习任务一

参观一次画展，从策划展览的角度，你学习到了什么？

展览是艺术生存与发展不可或缺的环节，艺术缺少展览就无法面向公众传播，也无法同观众进行交流，因此展览在艺术传播中具有不可估量的作用。策划一场展览首要思考的关键因素有四个方面：

1. 场地空间。展览与展示是一门空间与场地的规划艺术，合理地利用有限的空间或者最大限度地发挥场地的特色和优势，对展览的效果起着决定性的作用。

2. 展览主题。主题是一场展览的灵魂。主题的确定一般有两种设计维度：一种是根据作品策划主题，要注意策展是否有助于将创作者的意图有效地传达给观者；另一种是策展作为立场，即先有策展主题，再征集匹配的作品。

798 艺术区室内展览

798 艺术区是由旧有国营工厂的老厂区厂房改建而成的。在这里，当代艺术、文化产业与城市生活相结合。

中国美术馆“杨柳春风——杨柳青年画展”

本次展览以“曈曈春日新桃旧符”“扫舍之后便贴年画”“家家点染户户丹青”三个主题逐层推进，从题材、功能、工艺等方面对杨柳青年画进行综合展示，完整呈现杨柳青年画的风格面貌和艺术魅力。

睡莲　油画 布面油彩 1914 年—1926 年 199cm × 1275cm　**莫奈**（法国）　橘园美术馆（法国）

位于巴黎塞纳河边的橘园美术馆，其布置和设计完全是围绕着印象派画家莫奈的传世巨作《睡莲》进行的。展厅设计为两个椭圆形房间，作品悬挂于展厅的环形墙面上。当自然光从上方打下来时，会与画作产生一种奇妙的作用。随着一天内光线的微妙变化，本来是静止的画作“活”了起来。

3. 作品样态。作品样态指作品的装裱、悬挂，作品间距、布局，作品与展览场地空间的位置关系，展览作品数量等。我们身边常见的艺术作品陈列方式主要有壁挂式陈列、展台式陈列、悬吊式陈列、场景式陈列以及组合式陈列。例如，壁挂式陈列是一种主要针对字画、图片等经过装裱后悬挂于固定墙面或移动展板的一种陈列方式。作品的装裱也要根据展品的色彩、贵重程度、陈列要求、展览时限、经费预算等条件设计，可分为镜框装裱、纸板装裱、卷轴装裱、压胶装裱等。

4. 展览效果。能够影响展览效果的因素很多，包括展览光线的控制、色彩配置、观众观展视角等。从欣赏层面上看，展览中“光”与“色”也可以看作一种创作媒介。展览现场的灯光照明，不仅要考虑到展品的呈现效果，还必须顾及灯光是否会对观众造成干扰，比如灯光是否会刺眼，画框会不会投影过厚，出现重影、变形怎么处理，虚实处理方案等等。颜色具有强烈的心理暗示作用，因此我们常会看到古典艺术展览中经常使用深色墙面和昏暗灯光的搭配，营造出强烈的距离感和严肃感。而在现代作品的展览中，色彩则更富有象征性和跳跃性，给人带来或热情或理性或不安的观展情绪，从而成为展览中仅次于作品的重要的视觉元素。

思考·探究

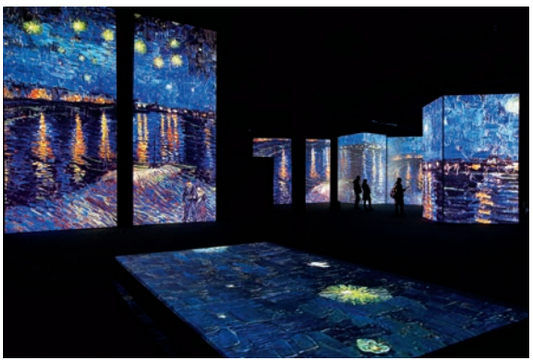
1. 查阅资料，了解更多有关装裱的知识，为自己的作品选择合适的装裱样式。

2. 比较分析传统展览和新型数字化展览各自有哪些优势与不足。

3. 请思考：关于展览，你还需要准备哪些方面的知识。

精美的画框与作品相映成趣

大多数的古典绘画常以超过画面尺寸并且带有装饰繁复的雕花画框来装裱画作，不仅可以凸显画面内容，而且精美的画框本身也成了作品的一个部分。在现代绘画作品中，外框变得越来越稀少而简洁，它的作用似乎仅仅是限定画面的存在，并不再过多地参与视觉组成。



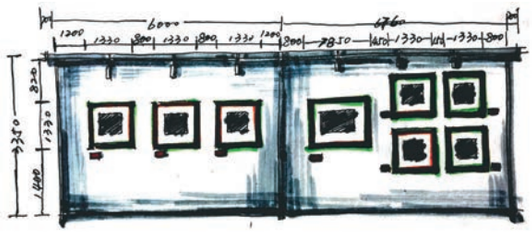
利用影音技术呈现作品面貌的感应展

近年来，许多应用数字化技术复制原作的主题展览让观众体验到了视听效果的震撼，在掀起一阵阵的观展热潮之后，有许多质疑之声随之出现。你觉得数字化的展览能够完全取代实物展览吗？为什么？

学习任务二

为同学们的艺术作品策划一次展览。

当我们对展览有了一定的认识和理解，就要进入展览的实际策划和操作环节了。



展览场地设计图

策展步骤

步骤一：展览准备阶段

1. 初步策划阶段。组建策展团队，准备展览初步方案。

2. 具体筹备阶段。制定展览进度表，准备布展方案及材料。

3. 确定基本展览作品分区，有基本的展线图。

步骤二：展览布展阶段

1. 展览前要与展览场地管理相关人员及时沟通，通报展览工作要点、注意事项，发布布展工作现场流程与分工名单。

2. 展览宣传推广方案推进。

步骤三：展览在展阶段

注意展品安全，可以开展现场导赏等活动。

步骤四：展览撤展阶段

作品退还工作、场地清理工作等。

学习评价

1. 我了解了展览策划的基本常识，并且能够对自己的作品进行装裱。

2. 我能够撰写策展书，也愿意作为策展人，独立或者与同学合作策划一场展览。

3. 我们的展览顺利举行，并带有鲜明的特色，受到了观展人员的肯定。

学业质量水平

水平	质量描述
一	1. 能描述艺术创作的大致过程，运用至少一种方式积累创作素材，从创作角度欣赏与解读作品。 2. 能结合作品分析艺术家不同的创意表现手法，了解各自的艺术成就。 3. 能了解以综合材料为媒介进行艺术实践的发展历程，能列举出经典作品并分析其艺术价值。 4. 能从社会和文化层面认识展览的意义和价值，并独立完成对自己作品的装裱和美化。
二	1. 能根据主题进行创作资料的收集和整理，用草图、照片和文字记录自己完整的创作过程和想法，形成初步的创作构思，理解艺术创作与生活的关系。 2. 能通过学习和借鉴美术作品中的创意和方法，运用联想、拼贴等方式进行想象力表达。 3. 能认识综合材料在艺术表现中的独特价值，并运用综合材料进行艺术实践。 4. 能主动参与完成学生作品的策划展示活动。
三	1. 能按照艺术创作的步骤开展创作，并自觉运用恰当的美术语言、形式美法则等，通过观察、想象、构思和表现等过程，创造有意味的形象，表达自己的意图、情感和思想，从而较深入地理解艺术创作的本质。 2. 能突破传统思维，大胆运用创意想象，以不同形式和材料创作出富有想象力的美术作品。 3. 能综合运用不同材质的材料，创作出具有明确主题或情感色彩的表现性作品。 4. 能自主策划并完成一次有创意、有特色的艺术作品展览。

单元小结

通过本单元综合性的艺术实践，同学们进一步认识到，对艺术语言学习的最终目的是为了进行艺术创作与表达，而艺术创作的灵感大多来自现实生活，又因为倾注了创作者的审美理想与生活信仰，这些作品高于生活。我们不仅可以通过绘画去阅读别人，更能借助绘画不断发现自己。在艺术观念与形式材料日新月异的今天，让我们用绘画表达对这个世界的情感与关注吧。

后　　记

本套教科书依据教育部《普通高中美术课程标准（2017年版）》进行编写，以学习贯彻党的十九大精神，立足新时代，放眼未来为准则，落实“立德树人”根本任务，以美术学科核心素养统领教科书内容，以美育人、课程育人，最终达成全面育人的整体目标。按照美术门类，本套教科书分为《美术鉴赏》《绘画》《中国书画》《雕塑》《设计》《工艺》和《现代媒体艺术》七册。

为实现从“三维”到“核心素养”教学理念的提升，将美术知识融入学生生活，让学生学会在现实生活情境中发现问题、分析问题，增强综合运用美术学科及跨学科知识与技能解决问题的能力，我们设计了“步入绘画天地”“图说家园故事”和“对话大千世界”三个单元，逐步引发同学们对身边环境、家园和世界的思考。单元内的课程围绕情境层层递进，从不同侧面对单元情境提出的问题进行思考，启发探究，并自主解答。随着情境的推移和课程的深入，学生对相关美术知识的学习和技能的掌握也得到应有的训练和加强。

为适应选学，本教科书以模块内容的学习程序和所要解决的问题序列来设计课程内容，每节课在开篇处创设本课的问题情境，课程由层层递进的三到五个“学习任务”推动，以问题链、问题串结构课业内容，通过一个个由浅入深的问题，从感性层面进入理论层面，使学生易于接受并主动学习。当依次完成课程所提出的“学习任务”后，学生已经具备了解决本课情境中所提问题的能力。此外，我们还围绕教学内容和目标设计了“思考·探究”“学习评价”“知识窗”和“学习单”等栏目，有助于体现学习方法和学习过程，更可以起到对学习内容加深理解、对学习目标加强认识的作用。

本册教科书精选高中生应该掌握的绘画基础知识与基本技能，将之融入所创设的问题情境中。教科书范图的选择注重艺术风格与表现手法的多样性，有助于开拓同学们的视野，激发对中华优秀传统文化的喜爱，并有助于形成对世界多元文化的理解和尊重。

本册教科书编写，得到了众多学科专家和陈丰收、李荣华、徐韧刚、张淞强等参编人员的支持和帮助，在此，表示诚挚的感谢。