普通高中课程标准实验教科书

全国中小学教材审定委员会2006年
初审通过

MEISHU

美术

选修

绘画

教师教学用书

广东基础教育课程资源研究开发中心
美术教材编写组　编著

SPN 南方出版传媒
全国优秀出版社　全国百佳图书出版单位
广东教育出版社

ISBN 978-7-5406-6714-6
9 787540 667146 >
定价：6.63元

广东教育出版社

普通高中课程标准实验教科书

全国中小学教材审定委员会2006年
初审通过

MEI SHU

美术

选修

绘画

教师教学用书

广东基础教育课程资源研究开发中心
美术教材编写组　编著

主编：皮道坚
副主编：周凤甫
本册主编：石　磊
主要编写人员：
石　磊　陈丹蓉　杨蝉聪

SPM南方出版传媒
全国优秀出版社　全国百佳图书出版单位　广东教育出版社

·广州·

广东教育出版社

编 写 说 明

广东版普通高中美术实验教科书《绘画》是以《普通高中美术课程标准(实验)》为依据编写的，充分体现了高中美术新课程的基本理念和课程目标。编写《〈绘画〉（选修）教师教学用书》是为了帮助广大教师更好地了解与使用本教材。现将有关内容说明如下：

一、 编写思想和原则

1. 全面实施素质教育。本教科书以提高学生素质为宗旨，重点培养学生的人文关怀、开放性视野、创造性思维、艺术实践能力和高尚的审美情操，引导学生在感受美、认识美、欣赏美的过程中，逐步树立向往美、追求美、创造美的理想。

2. 继承民族文化，培养多元视野。突出对民族传统文化的继承和发展，生动、立体地展现中华美术的风貌，引导学生在全球文化的总体背景下了解中华美术的独特魅力，感悟中华美术的美学意蕴和人文情怀，培养学生的爱国主义情操。同时，注意拓展学生的文化视野，让学生在了解本民族文化的基础上，了解世界其他民族的文化，关注和尊重不同民族文化艺术的成就，从而培养学生多元、开放的视野和博大胸怀。

3. 凸显学术前沿动态，激发开拓创新精神。教科书体现面向未来的新的教育理念，在课程设计和内容选择上注重凸显教材的时代性，让学生在一定程度上接触并了解绘画艺术发展的前沿动向，从而拓展学生的学术视野，培养学生勇于探索，关注时代的开拓创新精神。

二、 主要特点

以“艺术、人文、本土、开放、互动”融于一体的创新教育理念来构建教科书体系：“艺术”是学科本体，“人文”是学科底蕴，“本土”是学科的立足点和出发点，“开放”是学科教育所要采取的态度，“互动”是学科教育实践时的操作方式。通过这五个方面的有机结合，使学生进入一个多维的、立体的学科知识空间，使素质教育的目的得到体现，培养学生的民族自豪感。通过视觉艺术形式的学习和实践，培养学生的学习兴趣、艺术能力、人文素质、科学精神和批判精神。在本学科知识体系各个系列的相互协作下，使教科书的特色能够得到完整的体现，引导并帮助学生“学会做人、学会学习、学会爱美、学会创造”，培养学生成为有健全人格、丰富文化素养和创新精神的新时期主人翁。

本教科书从内容的选择到表现的形式上都体现了视觉艺术的“时代性”，在尊重学生的生活经验和情感体验的基础上，选择既体现民族文化优秀传统，又反映本学科发展最新成果的内容，在教科书表述方式上力求新颖、灵活、多样，充分展现视觉艺术的独特魅力。教科书的具体特点呈现如下：

1. 浓郁的人文性。本教科书将美术课的学习提高到美术文化学习的层面，

广东教育出版社

一方面注重培养学生的多元文化视野；另一方面合理提高高中阶段美术课的学习层次，适当地突出美术学科本体。力求在美术文化和人类整体文化的互动中展现个性与共性、局部与整体、人文与科技、传统与现代等各个层面的关系，为学生提供一种开阔的大美术文化视野，以培养他们热爱生活、关注时代的开拓创新精神。

2. 开阔的学术视野，新颖的编写思路，强烈的时代感。本教科书在介绍传统经典绘画作品的同时，适当采用现当代绘画新作品，以拓新学生的学术视野。本教科书打破以往绘画教材“技法至上”的编写套路，以激发学生感性认识为切入点，用“回到原点，以点带面”的方法，发散性地将绘画知识有机地联系起来，注重各绘画种类之间以及绘画学科与其他艺术学科之间的联系和辐射。本教科书的呈现方式是通过精选具有艺术魅力和视觉美感的优秀作品，将图片与文字紧密有机地联系在一起，版式设计富有时代气息，以激发学生的阅读兴趣。

3. 集生动性、趣味性和可拓展性为一体。本教科书编写语言活泼，用贴近学生阅读心理的、充满感情色彩的语言来编写课文和作品说明，让学生读起来轻松、亲切，激发学习兴趣。编者精心设计了若干学习栏目，让学生在充满趣味的课堂和课余活动中培养探究问题的习惯和能力。本教科书内容编排富有弹性和可拓展性，提供富有个性化的教学内容以适应不同地区的教育发展状况，让教师、学生根据自己的条件，自主地教学、自主地学习，为师生提供更多的选择和更自由的教学空间。

三、教学目标及各方面的要求

在课程目标方面，以培养学生的人文素质、艺术能力以及民族自豪感为主要目标，突出美术教育的艺术性、科学性、人文性、民主性和开放性，促进学生创新意识和动手实践能力的发展，并注重强调本土文化的特色和美学特点。

在教育目标方面，由过去偏重单向的绘画专业知识技能的传授，转向关注学生素质的培养和整体人格的发展。注重培养学生在课堂教学中的主动性和积极性，让学生在教科书提供的知识框架里去观察、发现、探索与思考，培养学生面对各种绘画艺术时所应具有的开放的态度，为学生的终身教育打下扎实的学科基础与情感基础。

在教学内容的选择上，注意培养学生开阔的知识视野，强调知识的开放性与延续性。在突出本土优秀的文化传统和弘扬民族文化的同时，彰显绘画艺术创造的多元性。

在教学方式方面，倡导新型的学习方式，让学生由被动地接受转向主动地观察、发现和吸收，尊重学生的个性、生活经验、情感体验、审美诉求和个人发展的内在需要，鼓励学生进行探究性、合作性和反思性学习。

在课堂教学活动中，强调学生自主学习、师生互动，注重培养学生的个性和动手实践能力。本教科书建立了多维的、综合的评价系统，评价方式体现多样化、发展性的原则。通过自评、互评、点评、综评、总评等方式来促进每个学生艺术能力的提高，充分尊重学生的个性差异和程度差异，帮助学生认识自己的独特性和价值，形成个性化的审美趣味，满足不同学生的学习需要，培养学生对美术的兴趣。

在师生关系方面，将传统的以教师为中心转向师生之间平等对话与互动，力求建立更为和谐的师生关系。

在教学环境方面，要求由单纯的课堂教学，转向开放式的课堂，充分利用

广东教育出版社

社会文化艺术空间、学生的生活空间，使课堂的内涵和外延扩展到生活的各个方面。

本教科书提倡当地教学资源的开发和利用，由单一平板的教材资源，转向立体、多方位地利用社会资源和现代的资讯，最大限度地丰富和拓展教学内容的信息含量。

四、体系结构

1.《绘画》分为三个单元，设三章十三节，教师可根据具体情况选择教学内容和调整课时。

2. 教科书提供具有个性化的教学内容来适应不同地区的教育发展状况，教师可以根据学校的教学条件，选择不同的内容进行教学，进一步拓展学生自主学习的空间。

3. 为强调师生互动，鼓励学生动手实践，培养学生独立思考问题的能力，每课设置的栏目有：

①提示与范例。

②工作坊。

③记住关键词。

④活动与思考。

4. 每课设置“评价建议”栏目，引导学生自评、互评、点评、小结。注重学生的表现性评价，关注每位学生的成长过程。

5. 每章首页概述本章学习内容要点，为教师教学和学生自主学习提供指引。

6. 选择具有视觉冲击力并具有代表性的精美图片来做“提示与范例”，并以“提示与范例”为中心向四周辐射，课例选择强调回归学科本体，除介绍中外古典作品之外，还注重推出学科发展的前沿成果，以拓展学生视野。

五、其他

1.《〈绘画〉(选修)教师教学用书》在编写中力求做到内容丰富，资料翔实，目的是为教师提供有效的帮助，并尽量减轻教师查阅资料时的负担。教师教学用书有较强的资料性，但在教学中要注意的是，其内容仅供参考，而不能成为教师教学的唯一依据，教师在具体教学中应针对学生的不同情况作灵活机动的调整，充分发挥教师在教学中的主动性和创造性。

2. 我国各地区的经济发展不平衡，学生素质和师资结构参差不齐，地区性文化丰富多样。对教材中的内容，教师可根据本地区实际情况作必要的取舍，做到因材施教，有的放矢。应注意的是，本教科书的教学重点不仅仅是单纯的艺术知识的传授与艺术技能的培养，更重要的是要通过教学活动培养学生对绘画艺术的感受、想象和创造等能力，培养学生的人文素质、艺术能力以及民族自豪感，促进学生创新意识和动手实践能力的发展。

3. 除教科书提供的课程内容外，应多方面地利用社会资源和现代资讯，最大限度地丰富和拓展教学内容的信息含量，任课教师在教学中要积极根据当地特定的自然环境和人文环境，因地制宜，多渠道、多方式地开发有地方特色的绘画艺术教育的课程资源，特别是开发适合当地高中学生审美情趣，并与学生生活紧密相关的课程资源。

广东教育出版社

目 录

第一章　画在哪里 \1

第一节　处处有绘画 \1

第二节　画在墙壁上 \ 5

第三节　画在器物上 \ 9

第四节　画在织物和身体上 \12

第五节　画在纸上 \ 15

**第二章　怎样画 ** 20

第一节　素描——用单色去画 \ 20

第二节　中国画——用生动的笔墨去画 \ 23

第三节　水彩——用明艳的色彩去画 \ 28

第四节　油画——用多变的技法去画 \ 31

第五节　版画——用版印的方式作画 \ 36

**第三章　画什么 ** 40

第一节　临摹——画我珍藏 \ 40

第二节　写生——画我所见 \ 44

第三节　创作——画我所想 \ 50

广东教育出版社

第一章　画在哪里

章节概述

本章作为绘画部分的起始章节，从发生学意义上出发来认识绘画的概念，让学生从最原始的绘画状况和宽泛的绘画形式切入，使学生获得多种绘画形式的认识、体验，并进行尝试。“画在哪里?”这是一个探讨绘画材料的问题，本章节通过“处处有绘画”、“画在墙壁上”、“画在器物上”、“画在织物和身体上”、“画在纸上”等五个专题作了回答。本章的教学重点在于帮助学生打破常规思维，不再拘泥于传统概念中单纯的纸上绘画形式，而是拓展到更广泛的平面造型表现形式，如岩画、壁画、瓶画等，打开通往广阔艺术天地的大门。

在章节课题的设置上，从对多种绘画材料的了解入手，强调对材料特性的体验，启发学生选择不同特性的材料来实现自己的创作意图。本章节在内容与形式上以“问题探究”的方式，通过设置一个个的问题引导学生思考、探索、尝试多种绘画材料。在教学活动的设计上，注重贴近学生的生活，注重学习感受和体验，激发学生主动探究的兴趣。

第一节　处处有绘画

一、 教材分析

教学目标

1. 通过欣赏在不同材料上绘画的范例，了解绘画有多种表现形式，认识绘画材料会随着历史的进步不断拓展和丰富。

2. 能尝试使用多种材料绘画，并运用综合手法制造不同的效果，体会它们的质感和特点。

3. 体验多种形式、多维角度创作的意义与乐趣，激发想象力和创造力，培养主动探究的能力。

内容结构

在我们的生活中，绘画无处不在，各种形式的绘画丰富着我们的生活。本节教学内容主要分为两个部分：欣赏古今中外运用不同材料创作的绘画作品；尝试运用多种材料进行绘画。通过这两个部分的学习，教师要引导学生打破习惯性思维，绘画时不再拘泥于单纯的纸上形式，鼓励学生大胆地探索多种绘画材料的运用和多样的绘画表现形式。绘画所使用的材料极其广泛，不同的材料具有不同的视觉效果和质感、触感等性质。教材中提供的范例涉及织物、器物、身体、壁面、纸材等多种材料，高中学生已经具备了一定的认知水平，教师要充分地通过欣赏图片与实物等方法，提示学生合理地利用不同材料的性能进行绘画创作，学会几种达到良好艺术效果的绘画手段。

另外，运用多种材料绘画，从多维角度思考绘画的表现形式，不仅贴近学生的日常生活，使学生容易理解并迅速进入创作状态，而且贴近当代艺术，让学生初步了解并关注当代艺术。

教学重点

本章教学的重点在于打破常规思维，了解多种绘画材料的运用，探索广泛

广东教育出版社

多样的绘画形式。

二、 教学参考资料

《人物龙凤图》：1949 年在湖南长沙东南郊楚墓中发现了一幅画在白色丝帛上的绘画，后来定名为《人物龙凤图》。这是迄今所知的中国最早的绘画作品。这幅两千三百多年前的古画，是葬仪中使用的旌幡。

帛画呈长方形，质地为深褐色平纹绢，以写意手法绘人物及龙凤。帛画虽然已经斑驳模糊，但依然能够看到画中所描绘的情景：一位侧身直立的贵族妇人，身着宽袖长袍，细腰垂髻，神态虔诚，像在祈祷。妇人花袍上饰云状花纹，脚踏一半月状物，似为龙舟，亦可释为弯月；头顶上有一只腾空飞舞的凤鸟，尾羽向上卷起，左边一条体态扭曲的龙，正向上升腾，因为有一只足已经剥落，看上去好像只有一只脚，所以曾经被误认为是只有一足。

对于这幅画的内容，研究者有多种推测。有人认为，画上的妇人就是墓主人，前头的龙凤正引导她升天，有的认为这是一幅描绘了女巫正为墓中的死者祈祷并以龙凤引导升天的巫术绘画，还有专家认为，凤与龙的争斗代表了善与恶的斗争，女子正在为善良战胜邪恶而祈祷。究竟何者为确，尚有待进一步探讨。

这幅画是用流畅挺劲的线条勾勒出来的。有些部分填了墨色，也有些染色的痕迹。人和龙凤的造型都有一定的装饰性。画中没有背景，但饱满而富有动感的构图仍使画面显得完整而充实。

弗洛伊德和《男青年头像》：弗洛伊德（Lucian Freud，1922— ），出生于柏林，后来移居英国，是精神分析学说创始人西格蒙德·弗洛伊德的孙子。他 15 岁进入工艺美术学校主攻素描，同时也画油画。从一开始他就没有把素描作为油画的附属物，虽然他的很多素描在题材上与油画有关，但是没有一件素描是为其油画作品而画的，可以说他的素描和油画一样是独立的作品。弗洛伊德非常早熟，良好的家教使他充满自信。《男青年头像》就是他的素描代表作品。

弗洛伊德的作品有一种强烈的扩张感。人物的极端情感化给人以奇特的感觉，但又似乎是人人都熟悉的。他注重自己的亲身经历。他在画室画他身边的人，由于他与他们非常熟悉，因此，他没有必要去安排模特的姿态，这样更能揭示人物内心世界的真实。弗洛伊德大量的裸体作品和他的肖像作品一样， 通过他自身对艺术的独特理解与控制，达到普通人体绘画所难以达到的深度。

在近 20 年的时间里，弗洛伊德的作品好像与西方美术界毫不相干。他曾经说：“我的作品纯粹是自传性的，也就是关于我本人以及我周围的世界记录的尝试。我画的是自己感兴趣和关心的人，他们就在我生活和熟悉的环境里，我凭借他们创造作品。有他们在，我能更自由地工作。”正是这种特有的创作方式使弗洛伊德的作品产生了巨大魅力。

霍克尼和《通往画室的道路》：霍克尼（Hockney David，1937— ），英国画家。霍克尼生于英国的布拉德福德，1953 年起在布雷德福学院学习绘画四年，1958 年在伦敦皇家美术学院学习艺术三年。此时，抽象表现主义绘画正席卷欧美，但他认为抽象艺术的原则过于刻板，使绘画丧失了个性，它们看上去千篇一律。具有讽刺意味的是，抽象艺术家评价传统具象绘画时也是采用同样的言辞。当众人都做同一件事时，霍克尼回到了他原来的绘画题材，回到属于他自己的生活，他的人民和环境之中。

霍克尼受现代主义思潮影响，创作了大量腐蚀版画，其中《浪子的历程》

广东教育出版社

最为杰出，受到艺术界的重视。20 世纪 60 年代他多次到美国旅行，开始转向写实风格。他的代表作《克利斯多夫·伊修伍德和唐·巴查笛》和《克拉克夫妇俩》、壁画作品《通往画室的道路》都蕴含有深刻的哲理，使人回味无穷。

黄公望和《九峰雪霁图》：黄公望（1269—1354），元代画家。本姓陆，名坚，常熟（今江苏省常熟县）人，因过继浙江永嘉黄氏，改姓名，字子久，号一峰、大痴道人、井西老人等。黄公望天资聪颖，工书法、诗词，善散曲，50 岁左右开始山水画创作。他经历坎坷，曾入过狱，后以替人算命为生，四方游荡。这番流浪，使他得以游历四处高山大川，因此，画中有一种阅尽千般山河的高远气势。

黄公望的绘画受赵孟頫及荆浩、关仝、李成的影响，晚年大变其法，自成一家。笔墨喜用书法中的草籀之法，笔意简远逸迈，有水墨和浅绛两种面貌。风格苍劲高旷，气势雄秀，有“峰峦浑厚、草木华滋”之评。在绘画史上其地位与吴镇、倪瓒、王蒙合称为“元四家”，并且被推为“元四家之冠”。黄公望总结前人和自己的山水画创作经验，撰著《写山水诀》一书，对山水树石的笔墨、设色、布局、结构、意趣等都有精辟论述，此书被认为是南宗山水画理论的真传。传世作品有《九峰雪霁图》轴、《天池石壁图》轴、《丹崖玉树图》轴，现藏故宫博物院；《山居图》轴、《富春大岭图》轴藏南京博物院。

《九峰雪霁图》画面带给人一股深切寒意。黄公望在这幅画中，以他无人能比的技艺，依靠对于色彩的高超把握，将整幅画面都笼罩在冰雪之中，传达出了真切的阵阵浸人寒意，甚至让人依稀感受到天晴后融化的浅浅雪水在流淌。细看山林中的错落村舍，也用其高妙的表现手法，显示出一股令人畏惧的寒意。

京剧脸谱和《关羽》：中国京剧脸谱艺术是广大戏曲爱好者非常喜爱的艺术门类，在国内外流行的范围相当广泛，已经被大家公认为是中华民族传统文化的标识。脸谱来源于舞台，人们在一些大型建筑物、商品的包装、各种瓷器以及服装上都能看到风格迥异的脸谱形象。这就远远超出了舞台应用的范围，足见脸谱艺术在人们心目中所占据的地位，说明脸谱具有很强的生命力。

京剧舞台上应用的脸谱谱式，主要来源于徽、汉、昆、弋、梆等古老剧种，这些剧种的脸谱有明显的自身特点，都是中华民族文化宝库中的宝贵资料，京剧脸谱吸收了这些剧种脸谱的长处，形成了一套比较系统、完整的脸谱系列，风格与昆、弋脸谱十分相似，京剧脸谱的谱式依剧目、角色、化妆、演唱等舞台原则，不断由色彩和纹样的变化发展演变，逐步完善，具有较明显的系统性和格局。

《关羽》的脸谱是净角红色脸，红色一般表示所饰人物忠勇正直。有些反面人物也以红为主色脸谱，那些是具有讽刺意义的作品。

材料：是美术创造的重要条件和基础，一部美术史从某种意义上说也是一部材料被发现和利用的历史。美术所使用的材料极其广泛，不同的材料具有不同的视觉效果、质感、触感，而这些性质是和作品的最后审美密不可分的。所以在创作中，要根据不同材料的不同性能合理地运用，充分地发挥和挖掘材料的自然美感，使之为表现内容服务，达到良好的艺术效果。

质感：是视觉或触觉对不同物态（如固态、液态、气态）特质的感觉。在造型艺术中，指艺术家对不同物态运用不同手法所表现出的真实感。不同物态表面的自然特质称为天然质感，如空气、水分、草木、岩石等；物体经过人为改造而呈现的表面感觉称为人工质感，如金属、陶瓷、玻璃、绸布等。不同质感给人以软硬、粗细、光涩、枯润、韧脆等多种感觉。例如：油画是利用光影、色彩的因素，运用薄画或厚涂的技法以及笔触肌理、画刀刮磨等手段来表现不

广东教育出版社

同质感的逼真效果；中国画则是运用笔墨表现物态质感，如点、染、皴、擦的基本笔法和浓、淡、干、湿的基本墨法。

线条：是美术作品的重要表现因素。按几何定义，线是点的延伸，不具有宽度和厚度，是绘画借以标记在空间中的位置和长度的手段。线条是绘画中人们认识和反映自然形态时最概括、最简明的表现形式。中国历代画家以线条为造型最基本的手段，一方面体现了对造物自然生态的认识，另一方面又表现了画家的气质、个性、情趣。在写实绘画中，线条体现了画家对物态质感、量感、重力、动速的客观感应，线条依附于物态性质，反映出曲直、粗细、润涩、软硬等不同特征。20 世纪西方的表现主义、抽象主义以及光效应艺术则从力学、精神力学和心理学角度出发，对线条的纯粹语意进行了多方面的表现尝试，借线条产生的动力、弹性、重力效果来表现物象的各种情绪或质感，把线条造型的观念拓展为视觉经验的宽泛领域。

色彩：是美术作品的重要表现因素。各种物体对日光吸收和反射的程度不同，因而在视觉上所呈现出来的是一种复杂现象。在绘画诸要素中，色彩是最具有感情特征的因素，不同的色彩给人以不同的心理作用。颜色的固有色叫色相，色彩的深浅浓淡叫色度，色彩的冷暖对比倾向叫色性，色相、色度、色性合称为色彩的三属性。在绘画中运用色彩的明暗变化、冷暖对比和色彩调子的表情特征是加强情绪感染力效果的重要手段。

帛画：帛是丝织物的总称，凡画在丝织物上的绘画，都可以称为帛画。但在今天，帛画是专指发掘出来的画在丝绢上用于殉葬的绘画。帛画的造型手法主要是单线勾描，仅在局部渲染或施色，如在女性唇与袖上施点朱彩。帛画上细若游丝的墨线传达了物象的整体形貌，贴切地表现了物象的运动感，云龙、凤鸟等都因线条飞扬、舒展而呈现出游动、腾踏、飘浮的各种意态。中国战国时期楚国帛画是目前发现时代最早的帛画，其中《人物龙凤图》和《人物御龙图》是中国美术史上迄今所见最早、保存最完整的两件作品。

三、 教学活动建议

1. 课前准备。

①收集古今中外运用各种材料创作的绘画作品的图片或实物。

②准备两种以上的绘画材料和绘画用具。

③制作多媒体课件。

2. 教学活动。

活动一：

①欣赏古今中外运用各种材料创作的绘画作品的图片或实物，了解绘画材料发展的历史及其与绘画形式发展的关系。

②分析用不同材料绘画的表现形式和特点。

活动二：

①辅导学生用文字写出所选材料的特性和自己的创作构想。

②鼓励学生运用多种材料、综合手法绘画，并把活动中对不同绘画材料的质感和特点的体会用文字表达出来。

活动三：

让学生调查日常生活中身边出现的绘画作品都运用了哪些材料，具有什么特点，并以小组为单位写简短的调查报告。

3. 作业要求。

①基本要求：初步认识绘画运用多种材料的表现形式，运用两种以上的不

广东教育出版社

同绘画材料进行尝试。

②较高要求：能运用多种材料绘画，用语言表述对它们的质感和特点的体会。

③个性探究：创造性地尝试运用教科书中未提及的其他材料进行绘画，发现新的材料所呈现的新的绘画形式以及所传达的新的绘画语言。

第二节　画在墙壁上

一、教材分析

教学目标

1. 通过欣赏古今中外在墙壁上绘画的范例，了解绘画在墙壁上的表现形式、所描绘的内容与生活的关系以及壁画的发展历史，认识岩画、壁画等绘画形式的分类和特点。

2. 能尝试在不同肌理的墙壁上绘画，并运用综合手法制造不同的效果，体会它们的质感和特点。

3. 体验集体创作的意义与乐趣，通过分工合作，培养与他人交流、协作的能力。

内容结构

本节课是上节课的延伸和发展，画在墙壁上是众多绘画形式中的一种，也是人类最早运用的绘画形式，它是一种始终公开展览的作品，至今仍对我们的生活产生着深刻的影响。

教师在引导学生欣赏古今中外的壁画时，要注重探讨壁画的发展历史、多种表现形式以及不同的肌理效果等。开展活动时注意与学生的生活紧密结合起来，例如通过合作完成指定的校园壁画，不仅让学生积极主动地学到知识，还美化了校园环境，丰富了校园生活。

教学重点

运用综合手法在不同肌理的墙壁上绘画，体会它们的质感和特点。

二、教学参考资料

米开朗琪罗和《创世纪》：米开朗琪罗·博纳罗蒂（Michelangelo Buonarroti, 1475—1564），意大利文艺复兴盛期的雕塑家、画家、建筑师和诗人。生于佛罗伦萨。米开朗琪罗 13 岁学画一年，后来又学习雕塑一年，主要靠自学。他的艺术创作在人文主义思想支配下，同时受到宗教改革运动的影响，以现实主义的方法和浪漫主义的想象，表现当时市民阶层的爱国主义情怀和自己为之斗争的精神面貌。米开朗琪罗中年的作品《大卫》雕像，被认为是象征着为正义事业而奋斗的力量。他后来又在西斯廷教堂 800 平方米的天花板上，连续工作四年，独立完成了《创世纪》的巨型天顶画。

《创世纪》创作于 1512 年。这幅画分为三组，共九个场景。第一组“神的寂寞”，包括“神分出光明与黑暗”、“神创造日、月、草木”、“神授福大地”；第二组“创造人类”，包括“创造亚当”、“创造夏娃”、“逐出乐园”；第三组“洪水”，包括“洪水”、“诺亚献祭”、“诺亚醉酒”。其中最引人注目的是上帝与亚当的形象。亚当被创造出来了：一个有成熟的健美体格的美少年，他那洋溢着青春的生命似乎刚刚苏醒，还不能站立起来行动，等待着万能的造物主给他以力量。上帝耶和华被画成一位慈祥的老人，扶着天使们飞来，把有着无限

广东教育出版社

力量的手伸向亚当，而亚当将在握住上帝之手的刹那获得生命和力量，作者以此表现出对解放人的力量的强烈渴望。《创世纪》的问世，使当时最伟大的雕塑家米开朗琪罗成为与达·芬奇并峙的最伟大的画家。在 37 岁时，他被世人尊为“神圣的米开朗琪罗”。

永乐宫壁画：是中国古代壁画的奇葩。永乐宫坐落在山西芮城。根据题记，壁画绘制于元泰定二年（1325），虽然经过漫长岁月的侵蚀，壁画依然保持着清晰的面貌。三清殿是永乐宫的主殿，殿的四周和神龛内外都绘满了壁画，全部面积有 403.33 平方米，好像一条巨大的浮雕带，环绕着整个大殿。

三清殿壁画所描绘的是道教神仙朝元的盛况。在东、西、北三壁及神龛的左右两侧，分别画有 8 位身高 3 米的主神。围绕主神，286 位神仙重叠地排成四层，组成长长的行列。在神仙行列中，有肃穆庄严的帝君，仙风飘逸的仙伯、真人、神王，有威武剽悍的元帅、力士，有清秀美丽的金童玉女，他们有的对话，有的倾听，有的顾盼，有的沉思，场面宏伟、庄严、真切，使观者有身临其境之感。

壁画对人物形象的描绘充分体现了传统中国绘画的特点。画师以简练而严谨、流畅而刚劲的线条刻画了众多生动的形象，这些形象按不同的年纪、性格和表情，变化多样而不雷同。线条在疏密有致的组织中，在刚柔相济的变化中，创造了和谐的韵律和装饰性效果。壁画色彩除了主神衣服用绯红和堆金沥粉以外，全画以青绿为主，表现了理想中神的庄严和清静。286 位神仙组成八组，在统一中求得变化，以免单调平板，显示了作者高妙的构图技巧和匠心。

敦煌壁画和《飞天》：敦煌艺术博大精深，气魄雄伟，是集建筑、雕塑、壁画于一体的综合艺术宝库。敦煌石窟内容极为丰富，这些规模宏大、数量惊人的宗教艺术品，为研究中国古代政治、经济、文化、军事、交通、地理、宗教、社会生活、民族关系、中外友好往来提供了珍贵的资料，是人类稀有的文化宝藏和精神财富。走进敦煌石窟，便会发现在石窟甬道、四壁及窟顶上绘制着一幅幅精美的图画，构成一座博大的民族壁画艺术宫殿，因此，法国人称其为“墙壁上的图书馆”。现存的 4.5 万多平方米的壁画就其内容可分为八类：佛像画、佛传故事画、民族神话题材画、佛教史迹画、经变画、供养人画像、装饰图案画、生产生活画等。

敦煌飞天已成为世界范围内识别敦煌艺术的典型形象代表。在我国，飞天最早见于北魏杨衒之《洛阳伽蓝记》，称为“飞天伎乐”，在佛经中称为乾闼婆、紧那罗。乾闼婆意为天歌神；紧那罗意为天乐神，现女身时，常与乾闼婆为妻室。因此他们往往相伴而行，载歌载舞娱乐于佛。据佛经记载，飞天的形象似人非人，头上长角，并不美丽。但是经过艺术家的充分想象和大胆创作，她们都成了在佛国世界里弹奏歌舞、喷香散花、带来快乐幸福的使者。

飞天的形象自印度传来后，迅速与中国道教中的“羽人”造型相互影响融合，形成西域式飞天与中国式飞天并存的时代。西域式飞天形象健壮而朴拙，中原式飞天即南朝秀骨清像型飞天。隋唐时代是中国式飞天发展的极盛时代，数量众多，影响广泛，飞天秀美而丰润，飞腾的姿态中以衣带作为陪衬，动感极强，表现了空灵欢乐的精神境界和雍容华贵的民族风格。飞天艺术是中国历代画师们吸收印度佛教文化，摆脱封建伦理道德对人性束缚的过程中，逐渐完善的艺术形象，反映了古代艺术家们丰富的想象力和高超的技艺。

甘肃大地湾原始地画：大地湾遗址位于秦安县境内，是距今 8300—4800 年的原始社会新石器时代古村落遗址。总面积 32 万平方米。截止 1984 年，发掘面积共 1.37 万平方米，出土房址 238 座，灰坑 357 个，墓葬 79 座，窑 38 座，

广东教育出版社

灶台 106 座，防护和排水用的壕沟 8 条，各种骨、石、蚌、陶器、装饰器和生活器物共计 8034 件。

大地湾遗址有三千多年文化的延续，其规模之大，内涵之丰富，在我国考古史上亦属罕见。该遗址有中国最早的原始地画、最早的记事符号、我国最早的谷物、最早的乐器、最早的“水泥”地面大厅和宫殿等。它较完整地保存了仰韶文化价值，在 20 世纪百项重大考古发现中列第 12 位，影响很大。

地画《双人图》的整幅图案由人物、动物、方框及一个反“丁”字形图案所组成。地画中具有男性特征的人物，高 32.5 厘米，宽约 14 厘米，头部已较模糊，犹如长发飘散，手中似握棍棒类器物。地画中具有女性特征的人物，高 34 厘米，宽 13 厘米，头近圆形，颈部明显较细长，胸部突出，两腿也相交直立，似行走状。地画正中人物下方绘有一略斜向右上方的黑线长方框，框内画着两个头向左的动物。据考证，大地湾地画是我国目前发现的时代最早的独立存在的绘画，这幅地画将我国绘画史前推了两千多年。

古埃及壁画：古埃及绘画很多出现于墓室内，这就是墓室壁画，多表现法老及其家族的个人生活，内容广泛，形式多样，在传统的基础上又增加了新的内容。如法老跪在地下接受神的加冕、吮吸神牛的乳汁，或平举双手向神供献祭品等。常见的宴会场面不断扩大，人物逐渐增多，除了主人与贵客外，仆人们川流不息地来往于宾客之间，另外，还有表现送葬的场面，一些画面有乐师及舞蹈者。仆人及乐师们的表现比较自由，有准确的全侧面形象，也有四分之三侧面形象，动作多样、灵活自然，个别裸体女舞蹈者形体优美、线条流畅，透视也达到了相当准确的程度。

古埃及绘画具有鲜明的民族特色，一般是用线条造型，填色，在这方面有点像中国画；构图有的是平面展开，有的是在一条横线上安排人物、景物，不受透视局限，可能这样处理能全面、明白地描绘各种对象。在一条横线上构图，人物近者、地位高者画得大，远者、没有地位的人画得小；画面饱满，疏密均匀，空白处配以象形文字，具有强烈的装饰艺术效果。所以说，古埃及的绘画是远古文明的一颗明珠。

旧石器时代岩画和《阿尔塔米拉穴顶的野牛》：1879 年夏天，西班牙考古学者桑图拉在西班牙北部桑坦德市发现了阿尔塔米拉洞窟。他是第一个把该洞窟岩画的年代确定为旧石器时代的人。这个西班牙遗址的发现具有双重意义：它既是旧石器时代的洞窟艺术遗址，也是 19 世纪中叶第一个被发现的洞窟艺术遗址。但遗憾的是，桑图拉这个有历史意义的重大发现，直到二十多年以后才被人们所接受。

阿尔塔米拉洞窟窟顶崖壁画，观赏者必须躺倒仰视。从艺术的角度来考察，阿尔塔米拉洞窟很有代表性，西方人称它为“史前的西斯廷教堂”。整个洞穴长 270 米，大部分壁画分布在长 18 米的侧洞的顶和壁上。内容主要是涂有红、黑、紫色的成群野牛，还有野猪、野马和赤鹿等，总数达一百五十多只。这些动物形象描画得细腻生动，栩栩如生。其中画一头野牛受伤卧地，低头怒视前方，把牛的野性表现得十分逼真，被公认为世界美术史上原始绘画的代表作。教材中选用的野牛是其中的一头。

洞窟中除了一些非常写实的动物作品之外，还有许多抽象的图形。在大壁画中的动物形象的旁边有许多的划道和图形符号，有用浓重的红色画出来的，并且相当大。这种抽象的符号和图形同样存在于欧洲所有的旧石器时代的洞窟壁画中，可能都是体现原始人类企图征服野兽的愿望，与狩猎的巫术有关。在洞穴前部，还发现了旧石器时代晚期文化的遗物，为确定岩画的年代提供了证

广东教育出版社

据。

岩画：是凿刻或绘制在山崖岩壁上的图画，多以狩猎、游牧、战事、舞蹈以及族徽和原始文字为绘画题材。这种原始形态的绘画艺术，将对于生活的敏锐观察力与艺术上的粗犷手法浑然一体地结合起来，显示出活跃的生命力。

壁画：是最古老的独立绘画形式之一，最远可追溯到距今约两万年前的史前洞窟壁画和摩崖壁画的遗迹。古老的壁画遗迹在欧洲、大洋洲、非洲、亚洲都有发现。

壁画主要分为绘画型和绘画工艺型，绘画型指以绘画手段为主，用手绘方式直接在壁面上完成，所使用的基底包括石壁、泥壁、木板、金属板、编织物或其他材料的表层。根据不同的壁面，绘画型壁画又可分为粗地壁画、刷地壁画等，刷地壁画又可采用干壁画、湿壁画、蛋彩画、油画、蜡画、丙烯画等方法。根据不同的场所，绘画型壁画还可分为石窟壁画、寺院壁画、宫室壁画、墓室壁画等。佛教传入中国以后，宗教壁画迅速发展，唐代是壁画发展的高峰期。在西方，文艺复兴时期是西方壁画史上的辉煌时代。绘画工艺型的壁画指壁画的最后效果必须通过工艺制作手段体现。

肌理：是指运用颜料厚薄不同的笔触或其他方法在画面上形成的表层组织效果，又称画面的物理效果。如重叠交织的颜料厚度变化形成的近似浅浮雕的画面效果；结合表现质感需要，在颜料中掺和沙子、木屑等方法，使画面在一定光线下表层结构显示出富有表现力的凹凸变化。此外还包含绘画底子的因素，如画布的粗细以及纹理的横斜构造等。

三、教学活动建议

1. 课前准备。

①收集古今中外岩画、壁画的图片、影像以及相关的文字资料。

②准备两种以上的绘画用具。

③制作多媒体课件。

2. 教学活动。

活动一：

①欣赏几幅不同年代、不同国家、不同壁面、不同画法的壁画代表作品，比较它们之间的相同性和独特性。

②分析不同类别的壁画的表现形式和特点。

活动二：

①鼓励学生在多种不同肌理的墙壁上运用不同的画具绘画。

②互相交流，用语言表达对不同肌理墙壁的质感和特点的体会。

活动三：

分组合作完成指定的校园壁画。

活动四：

以小组为单位，选择公共场所中任意一幅壁画观察，分析它的材料、肌理质感、表现手法以及内容等，并写简短的调查报告。

3. 作业要求。

①基本要求：能在两种以上的不同肌理的墙壁上绘画，并能用语言表达对它们的质感和特点的体会。

②较高要求：能与同学分组合作完成指定的校园壁画练习。

③个性探究：做一次社会调查，分析在不同场所、不同壁面，运用不同材

广东教育出版社

料、不同手法创作的壁画的效果和特点，并用文字表达体会。

第三节　画在器物上

一、教材分析

教学目标

1. 通过欣赏古今中外在器物上绘画的范例，了解绘画在器物上的表现形式、艺术特点和发展历史。

2. 能尝试在不同肌理的器物上绘画，体会它们的质感和特点，理解器物上的绘画与生活的关系以及审美与实用的关系。

3. 体验从生活中发现美、创造美的意义与乐趣，认识废旧器物再次利用的艺术价值，培养环保意识。

4. 通过交流与讨论，学会欣赏和评价同龄人的作品，培养美术鉴赏能力。

内容结构

本节课呈现了在另外一种材料上的绘画形式——画在器物上，器物上的绘画与人们的日常生活有着密切的联系。教师在引导学生欣赏相关图片和实物时，要着重与学生一起研讨器物上的绘画所描绘的内容以及所反映的当时人们的生活情况、思想状态，引导学生认识艺术品审美和实用的双重特性。教材中选用的范例都是古今中外画在器物上的具有代表性的作品，教师可用讲述画面所描述故事的方法，既激发学生的学习兴趣，又让学生在轻松的状态中学到知识。

开展活动时注意关注学生的生活环境，引导学生体验从生活中发现美、创造美的意义与乐趣，认识废旧器物再次利用的艺术价值，培养环保意识。

教学重点

1. 发现艺术与生活的关系，感受审美与实用结合的魅力。

2. 器物上绘画的作品构图与器型的关系。

二、教学参考资料

中国原始彩陶和《鹳鱼石斧图》：一些早期陶器的外表装饰有精美的纹饰，所以考古学家把这些陶器叫做彩陶。彩陶中有很多是红色陶质的盆、瓶、盘、杯等器物，原始艺术家用刷笔把黑色、白色和红色画在器物外表上。纹饰图案主要有两大类：一种是抽象的图案，另一种是具象的人、动物或昆虫的形象。陶瓷艺术中的原始彩陶是我国古代艺术形式中的一个门类。我国陶瓷艺术的发展经历了漫长的历史演变和时代变迁，给后来艺术形式的产生、发展以借鉴、参考与影响。

《鹳鱼石斧图》是新石器时代的彩陶的代表。它属于陶质彩绘，器高47 cm、口径32.7 cm，1978年于河南省临汝县阎村出土，属新石器时代仰韶文化类型。

《鹳鱼石斧图》分为两个部分。器的左边画了一只圆眼、长嘴、两腿直撑的水鸟，它昂首，身躯微微后倾，嘴上衔一条大鱼。图的创作很注意通过细部处理强调表现对象在运动中的姿态以及它们生活的某种情状，创作者似乎是为了追求一定的情感才去作画的，通过这些动物形象传达的某种神情，以唤起观者的联想。在器物的右边竖立着一把装有柄的石斧，石斧上的孔眼、符号和紧缠的绳都进行了细致的描绘。石斧在先民征服与改造自然的活动中起着巨大的作用。这种鸟、兽、斧的组合并非偶然。图中鹳与鱼面对石斧，寓意着先民对劳

广东教育出版社

动生活的特殊审美气质，与对劳动工具的崇拜，以祈求工具保佑人们吉祥、平安和丰收的生活。图中的鹳直接用色彩平涂形体，而鱼、斧则根据不同的审美需求用粗浓的线条勾勒轮廓，转折、起伏、刚柔互用的绘制，以表现物的形态与神情，达到形神兼备的审美要求。《鹳鱼石斧图》是中国发现最早的绘画作品之一，是一件罕见的绘画珍品，以其宏伟的气势体现中国新石器时代美术创作上的最高成就。现藏于中国历史博物馆。

漆器和《漆扁壶》：漆器一般髹朱饰黑，或髹黑饰朱，以优美的图案在器物表面构成一个绮丽的彩色世界。漆器图案根据不同的器物，以粗率简练的线条或繁缛复杂的构图表现，增强人或动物的动感与力度。黑红互置的色彩产生光亮、优美的特殊效果。在红与黑交织的画面上，形成富有音乐感的瑰丽多彩的艺术风格，展现了一个人神共在、琦玮谲诡、流动飞扬、变幻神奇的神话般的世界。

汉代漆器在人们的日常生活中所起的作用，较之前代有了很大的发展和提高，众多的产地和丰富的产量，使汉代漆器在继承战国漆器的基础上，获得了空前的发展。其中漆器上的绘画，也以其生动、精美、华丽、典雅的艺术形象，成为汉代绘画的重要组成部分。

《漆扁壶》于 1978 年在湖北省云梦县睡虎地秦墓出土。一面绘一头肥壮的牛，另一面上部绘一飞鸟，鸟下绘一奔驰的骏马，运用对比衬托的艺术手法，将骏马疾驰如飞的形象表现得极其生动，充分体现出秦代漆器装饰绘画艺术已具有高度水平，是秦汉时代漆画中的一件代表作。

青花瓷器和《青花云龙纹盘》：青花瓷器是一种白地蓝花的瓷器，这种瓷的釉质透明如水，胎体质薄轻巧，在洁白的瓷体上敷以蓝色纹饰，素雅、清新，充满生命力，是我国古陶瓷器中最具有代表性的优秀品种之一。青花瓷器起源于唐代，发展于元代，成熟于明、清，并成为主流，一直沿用至今。

明代景德镇的瓷器，以青花为最主要的产品。它代表了釉下彩发展的最高阶段。自此，景德镇压倒了历史上一切著名窑场，一跃而为全国造瓷事业的中心。如果说元代的青花瓷器曾动摇了青釉瓷器的地位，那么从明代起，景德镇的白地青花瓷器，开始压倒了历史上的青瓷。以后，青花瓷器的制作日渐增多。

《青花云龙纹盘》是明朝洪武年间的作品。洪武官窑青花是承前启后的一代产品，继承了元青花传统，但工整有余，变化不多。主要使用含铁量较低且淘炼欠精的国产青料，呈色多为灰蓝色。铁结晶斑点不明显。洪武青花不同于典型的至正青花的背翠艳丽，也不同于典型永乐、宣德青花的浓艳色泽而有自己的特点。洪武年间，云龙纹在青花瓷上的运用日益广泛，龙纹出现五爪，五爪尖连成一个圆形，一般以三爪、四爪为多。造型以盘、碗、罐为主。洪武青花瓷的图案以花卉纹为主，基本上和釉里红的花卉纹相同，布局趋于简单，特别多见扁菊纹，有的器物以缠枝扁菊为主题纹饰。

古希腊瓶画：陶器绘画是古希腊人的主要艺术形式，这种图画多数是绘在陶瓶、陶壶、陶盆等容器上，所以通称为“希腊瓶画”。主要描述神话和日常生活场面，生动地反映了当时伟大文明的物质现实和价值观。宏伟的建筑或雕刻作品有时不免受战火或天灾人祸的影响，甚至毁于一旦，而陶器虽易损毁，却不易变形或褪色，且数量较多。古希腊地区的陶器，终能经历时间的考验，让现代人亲睹人类智慧与创造力的极致。

到公元前 6 世纪初，希腊的瓶画开始摆脱东方传统的影响，并且逐渐形成了自己的装饰风格。公元前 700 至前 480 年是希腊陶器的巅峰期，麦锡尼附近的科林斯，以及阿提卡地区的雅典，堪称两大重镇。科林斯是商业大城，其陶

广东教育出版社

器以当地陶土烧成，色泽偏黄褐，而雅典地区的陶器则呈现浓烈的红棕色，此为两地土质含铁铜等矿物质成分不一的缘故，两地产品很容易分辨。每件陶器上，都刻有陶器生产者和绘画者的名字，体现出社会对创作者的尊重。

古希腊瓶画有三种式样。早期的是黑像式，即在白底子上把用线条勾画的形象涂上黑色，像剪影那样。后期叫红像式，即与黑式相反，背景填黑釉而形象留空白（空白处为陶器的红色表面，故称之红像式）。以后又发展到使用白描的瓶画。这些瓶画造型简练优美，结构严谨，本身就是一幅幅素描杰作。

艺术与生活：艺术与生活相互影响。艺术来源于社会生活，是社会生活中各个领域和各种事物的全面的反映，它的全面性包括了物质生活到精神生活的整个领域。同时，艺术也反作用于生活，艺术丰富了生活的形式和内容。

审美与实用：审美与实用是艺术的双重特性。艺术为人们的生活资料提供了完美的形式，美化了环境，丰富和提高了人们的生活。同时，艺术通过表现出的美感对人们产生潜移默化的影响，帮助人们树立正确的审美观念，培养高尚的审美情趣和审美能力。

器形与纹样：纹样是各种装饰花纹的总称，我国古代称为“纹镂”，现在一般称为“花纹”。通常分为单独纹样、适合纹样、隅饰纹样、边饰纹样、连续纹样等。装饰在器物上的纹样的组织一般要与器物形状的轮廓相统一，构图完整和和谐。

三、教学活动建议

1. 课前准备。

①收集古今中外器物上绘画的作品图片或实物。

②准备两种以上的绘画用具和废旧器物。

③制作多媒体课件。

2. 教学活动。

活动一：

①欣赏古今中外器物上的绘画作品图片或实物。

②分析中国原始彩陶、漆器彩绘、古希腊瓶画等的表现形式和特点。

活动二：

①讲述彩陶上的图画所描述的故事。

②与学生共同探索艺术与生活的关系，感受审美与实用结合的魅力。

活动三：

①鼓励学生运用多种手法在不同材质的废旧器物外表上绘画，并用语言表达自己的活动体会。

②全班举办一次以“环保”为主题的小型展览，展览后将自己的作品送给朋友或在家中陈列。

3. 作业要求。

①基本要求：能在两种以上不同肌理的废旧器物外表上绘画，并能用语言表达对它们的质感和特点的体会。

②较高要求：利用废旧器物，集体创作一组以“环保”为主题的富有创意的绘画作品。

③个性探究：做一次社会调查，分析器物上绘画的内容、特点以及与生活的关系，并用文字表达体会。

广东教育出版社

第四节　画在织物和身体上

一、教材分析

教学目标

1. 能描述对帛画、绢画、蜡染和油画的不同理解，并说出在不同织物上绘画所呈现的不同特点。

2. 通过尝试在不同织物上绘画，了解在织物上绘画的传统方式与现代方式的不同，提高美术实践能力。

3. 通过创造性的在服饰等织物上绘画的活动，体验从生活中发现美、创造美的意义与乐趣。

4. 通过欣赏在身体上绘画的多种表现形式，了解各类画在身体上的艺术语言的要素和文化内涵，感受身体绘画艺术的魅力。

内容结构

在织物上绘画的历史可以追溯到两千多年前。本课中不仅横向呈现了帛画、绢画、蜡染、布上油画等在织物上进行绘画的多种形式，而且纵向比较了布上绘画的传统方式与现代方式。不仅帮助学生从美术发生学的角度了解在织物上绘画的艺术语言，而且巧妙地把在这些布上绘画的传统方式拓展到创造性的技法创作中，与当代艺术综合起来，应用于我们的日常生活和大众文化里。开展活动时要注意关注学生的生活环境，走进学生的生活，从而激发学生的学习兴趣和创作激情。

教师通过介绍原始人类的图腾文身，一些土著民族至今还保留的具有原始理念和意味的文身图案和人体装饰，现代生活中的戏剧脸谱、时尚化装和身体彩绘等作品，让学生了解在身体上绘画的艺术语言要素和表现形式，并理解各类身体绘画中所蕴含的不同文化内涵和民族精神。让学生了解现代绘画的“无所不绘，不处不画”的特点。

教学重点

掌握用传统方式和现代方式在不同织物上绘画的方式方法，并体会它们之间不同的特点与效果；了解古今中外在身体上绘画的不同的表现形式和所蕴含的文化内涵。

二、教学参考资料

《出水芙蓉图》：在故宫博物院收藏的宋代绘画作品中，有相当一部分属于小品画，也即册页画。这些张幅不大的作品上画有山水楼阁、花鸟草虫及人物故事等内容。它们题材多样，丰富多彩，这些精美的画幅小中见大，其描绘的内容丝毫不亚于大幅的立轴或长长的手卷。俗话说“大有大的难处”，其实“小也有小的不易”。一张小幅的画面，让观者一目了然、一览无余，无法藏拙，必须处处精心营造，不得马虎。所以这些小品画，都十分的精致、耐看，经得起玩味，而且册页绘画的作者中也不乏名家高手。这些册页，原先可能是宫殿中配置在屏风上的装饰画，或者是画在纨扇上的装饰画，因其艺术品质上佳，被人收集在一起装裱成册页。

宋代的册页画上大部分均无作者署款，当出自画院无名画工之手，个别画幅上留有名款，画家一般都是较为知名的。比如有“南宋四家”之一的马远所画的《梅石溪凫图》、《白蔷薇图》。他的作品，以山水画最为闻名，画幅讲究

广东教育出版社

边角的构图，运笔多用“斧劈皴”，很有特点。教科书中的这幅《出水芙蓉图》，选取自然界的某一局部或角落，非常富有情趣，让观者身处室内，就能欣赏到湖光山色、感受到鸟语花香，充分体现了小品画的非凡魅力。

马王堆汉墓帛画：马王堆在湖南长沙市郊五里牌，离市中心约 8 公里，这里埋葬的是西汉初期的轪侯利仓和他的妻子、儿子。1972—1974 年，中国考古工作者对长沙马王堆一、二、三号汉墓进行了科学发掘，出土了数千件珍贵文物。这些文物品类之多，保存之完好，均为考古发掘之罕见，对研究西汉初期的社会政治、经济、科学文化等方面的发展情况，提供了可靠的物证。其中一号汉墓出土的彩绘帛画，以其丰富复杂的内容、艳丽的色彩和独特的表现手法，在中国美术史上具有重大研究和观赏价值。

课本中展现的是长沙马王堆一号汉墓出土的 T 字形“非衣”，即轪侯利仓之妻盖棺的吉祥物。画面分天朝、人间、地府三段。“天上”描绘天国的情景，即死者灵魂冀求归宿的地方。画的正中绘有人首蛇身的形象。“人间”以最显著的位置画着一位拄杖缓行的老妇人。在她的前面有两人跪迎，并捧着盛食物的案，后面则有三个侍女随从。老妇人的形体画得比其他人高大，用以显示出身份的高贵。“地下”绘有两条交叉的大鱼或鳣，背上蹲着一个赤身裸体的力士，双手托着象征大地的白色扁平物。全图内容丰富，想象瑰丽。

整幅帛画的内容，既有中国的神话传说，也有当时现实主义的写照。帛画的色彩用的是朱砂、石青、石绿等矿物颜料，丰富而鲜艳。长沙马王堆汉墓帛画是中国西汉初期绘画风格的主要体现，反映了汉代艺术的成就。

织物上的画：中国是最早发明和使用纸张的国家，在蔡伦发明纸张以前，人们就在织物上画，如湖南省长沙出土的帛画是世界上最早的画在丝织物上的绘画之一。在河南洛阳摆驾路口的第 2 号商墓二层台四角，人们还发现了布质画幔的痕迹；在山西灵石旌介村的两座商墓中也发现绘有彩色图案的画幔痕迹。而西方的油画在 18 世纪以后也大都画在亚麻布上。另外，在没有印染机以前，衣服上的花纹则是直接用笔蘸取染液在织物上描绘。据说黄帝的大臣史皇在衣冠上点缀彩色花纹，也就是所谓的“五采之绘”，是画在衣服上的最早作品。

绢本：将字画绘制在绢、绫或者丝织物上，称为绢本。古画绢本虽多，但易被虫蛀，易被折损，反而纸本更易保存。绢本看起来较名贵，但底色不及纸本洁白。还由于绢本绘画前准备功夫较多，也不及纸本通行。

蜡染：又称蜡防染，古称“蜡缬（xié）”，是蜡画与染色结合的方法。蜡染与绞染、扎染被誉为中国古代三大染缬基本工艺。蜡染起源于中国古代，早在秦汉时期西南少数民族地区就已熟练地掌握了蜡防染技术；在东汉时，蜡染技术已相当成熟；到了西晋时已可以染出十余种彩色的蜡染制品；唐代蜡染已非常盛行；南宋的蜡染花布称为“瑶斑布”。蜡染的实质就是用蜡来作画，用蜡来防染。蜡染的艺术魅力主要在于每次染色后所产生的“冰纹”，即使同一幅画或同一幅图案，所产生的“冰纹”也绝不相同。民间的蜡染是不打底样的，凭着心中的构思来绘画；专业蜡染则首先要有缜密的构思和设计，所绘出来的图案花样比例适度，构图精美。

油画：是用透明的植物油调和颜料，在制作过底子的布、纸、木板等材料上塑造艺术形象的绘画。在 15 世纪以前，欧洲大部分画家都是用蛋彩颜料作画。蛋彩颜料的缺点是干得很快，要求画家在创作过程中不能出错。15 世纪初，尼德兰画家凡·爱克尝试用亚麻油和核桃油作为调和剂作画，使得描绘时运笔流畅，颜料在画面上干燥的时间适中，易于作画过程中多次覆盖与修改，形成丰富的色彩层次和光泽度，干透后颜料附着力强，不易剥落和褪色。15 世纪

广东教育出版社

中叶以前，大多数油画都画在木板上。从18世纪初开始，油画则大多画在画布上。油画布通常是紧绷在木框上的亚麻布。

脸谱：是由“代面”（即面具）演化而来，“代面”的运用最初是为了在战争中起威吓敌人的作用，后被用到了舞台上。在南北朝和隋唐乐舞节目里就已有“假面歌舞”。到了宋代，随着戏曲艺术的发展，为了方便演员，就将油彩直接勾画在脸上成了脸谱。脸谱是一种夸张人物形貌的化装手段，具有图案意味，运用写实的和象征的艺术手法，来表现人物的精神面貌，具有“寓褒贬，别善恶”的意图。它体现了在封建社会中，人民对于剧中人物爱憎分明的情感和态度。

身体绘画：是早在原始社会就出现的、人们装饰自己的一种方式，和当时的巫术和信仰相关。身体绘画在许多地区都得到了传承，即使在现代发达社会中，许多土著民族仍然保留了具有原始理念和意味的文身图案和人体装饰。在这种具有原始理念的身体绘画中，尽管它所表达的宗教意念是彩绘的真正目的，但是审美的观照也成为人们自然的追求。通过身体绘画，原始人获得的是一种信仰，身体绘画则在某种意义上传达的是审美之外的另外的意义。而现代人或现代意义的身体绘画却不是以信仰和意志的获得为终结目的，所以，在理念上和审美上都表现出了不同的性质。

文身：也称“刺青”，它是用针刺各种纹饰，涂以蓝靛或胆汁等成青色而永久不褪，从而使身上呈现永久性的纹样。文身的图案大体分为四类：一是动物类，有象、虎、豹、龙、马、鹿、猴等；二是图案类，有云纹、方形、圆形、花卉等；三是文字类，有傣文佛咒和成句佛经；四是其他类，有曲线、直线、几何图形等。文身也属于人体彩绘艺术。

三、教学活动建议

1. 课前准备。

①收集多种在织物上绘画的作品图片或音像资料。

②准备一件纯白T恤、马克笔、丙烯色或纺织纤维颜料。

③制作多媒体电脑课件；收集有关原始人类的图腾文身图片，土著民族身体装饰的音像资料，国内外的戏剧脸谱图片，时尚化装和身体绘画艺术的图片资料，以及有关身体绘画的文字资料。

2. 教学活动。

活动一：

①以教材上的范例为重点，结合更多织物上的绘画作品，分析它们在表现手法上和在创意上的不同特点。

②探讨古代人在织物上绘画的原因。

活动二：

①教师说明并示范在织物上绘画的要点、过程与方法。

②学生自主构思并进行创作。

活动三：

①学生结合自己所掌握的在织物上绘画的方法，在其他不同的织物上试一试，看有什么不同的效果。

②讨论古代作品与我们今天T恤上的绘画和手绘服饰之间有什么相同和不同之处。

活动四：

①欣赏古今中外在身体上绘画的作品图片或音像资料，了解关于在身体上

广东教育出版社

绘画的历史以及它们所蕴含的不同的民族精神与文化内涵。

②讨论分析原始人类的图腾文身、土著人的身体绘画、戏剧脸谱与现代的身体绘画的表现形式和表现意义的不同之处。

3. 作业要求。

①基本要求：初步认识在织物上绘画的传统方式和现代方式，能在教师的引导下选择一种方式在织物上绘画。

②较高要求：熟练掌握在织物上绘画的传统方式和现代方式两种表现形式，并能用语言表达对它们的不同体会。

③个性探究：能自由地运用多种材料在不同质感的织物上绘画，并用语言表达创作意图。

第五节　画在纸上

一、教材分析

教学目标

1. 通过欣赏古今中外各种纸上绘画的范例，了解不同媒介在不同纸材上绘画的特性。

2. 通过实验性的绘画活动发现和感受不同纸材的特点，并创造性地应用于日常生活。

3. 大胆地进行不同纸材的绘画游戏，体验实验性绘画创作的意义与乐趣，激发想象力和创造力，培养主动探究的能力。

内容结构

纸的出现和纸材的日益多样为绘画带来了无穷的表现力，如今纸已成为我们最常用的绘画媒材。教材中列举的水墨画、素描、水彩等在多种纸材上创作的精品，目的在于引导学生用多维视角来重新认识纸上绘画。这一课不是从常规的角度再次重复，而是从实验性、游戏性的角度去开拓纸材所可能表现的艺术空间，将传统的纸上绘画进行当代的演绎。

教师需要拓展学生的思路：这里的纸材不仅仅是传统意义上的纸材，还包括处理过的报纸、印刷品等纸材；这里的画笔，也不只限于传统意义上的画笔，我们还可以用手、树枝、石头、树叶、绳子、牙签去画，甚至可以去拓印。

教学重点

引导学生用多维视角来重新认识纸上绘画，创造性地运用不同媒介在多种纸材上绘画。

二、教学参考资料

石涛和《泼墨山水卷》：石涛（1641—约1718），清代画家。本姓朱，名若极，广西全州人。法名原济，字石涛，别号苦瓜和尚、大涤子、清湘陈人等。石涛山水画名极盛，自成一家，既善借鉴古人之长，又力主“搜尽奇峰打草稿”，注重外师造化。其山水构图新颖奇异，笔墨雄健纵恣，极富变幻。皴法主要源于董源、巨然、黄公望、 王蒙一路，根据山石自然结构，使用披麻皴、解索皴、云头皴、荷叶皴、折带皴，或密或疏，或干或湿，随机而化。尤喜用湿笔，运墨清健洒脱，以笔墨之相互渗化融和，表现山川苍茫、朦胧、浑厚之态。其章法一变古人定格，破空而来，出奇制胜。

石涛作画讲究气势，于豪放郁勃、宏博奇异的境界之中寓有静穆的气氛。

广东教育出版社

山水画作品传世很多，代表作有《泼墨山水》、《云山图》等。石涛精研释、道、儒三教哲理，亦深究画理，著有《苦瓜和尚画语录》，为清代重要画论。石涛与八大山人、弘仁、髡残合称“清初四僧”。其山水和花鸟画对“扬州八怪”及近现代众多画家具有深刻的影响。

《泼墨山水图》卷在他44岁时所作，是一种水墨淋漓、汪洋恣肆的画风，他画的山石，或用流畅而凝重的中锋线条，或用干毛而松柔的侧锋线条先勾出山体的轮廓和脉络，然后用不同的皴法，如披麻、解索、折带、荷叶和拖泥带水皴进行皴染，以表现山峦的凹凸和体积感。他画远山不用淡墨染，而用浓墨泼染，以增加前山的明亮感，这是其他画家所不及的。

徐悲鸿和《泰戈尔像》：徐悲鸿（1895—1953），江苏宜兴人。自幼从父学画，曾留学日本和法国，后归国任教。他精于素描，注重写实，其画能融合中外技法，自成面貌。画花鸟、风景、走兽，简练明快，富有生气，尤以画马驰誉中外。作为艺术教育家，他培养了大批美术人才，为我国美术事业作出了巨大贡献。北京建有收藏展览其作品的 “徐悲鸿纪念馆”，出版有《徐悲鸿画集》多种。

《泰戈尔像》是徐悲鸿应印度诗哲泰戈尔之邀，赴印度国际大学讲学期间创作的，它不仅是徐悲鸿最得意的作品之一，亦是中国现代绘画史上屈指可数的最有代表性的肖像画杰作之一。中国画《泰戈尔像》尺寸不大，但给人气势恢弘、过目不忘的艺术魅力。诗翁左手拿着蓝色封面的笔记本，右手握着铅笔。他身穿浅棕色的长袍，满头银发，一绺白髯飘挂在胸前，神采奕奕。深沉睿智的眼神，透过眼镜射向远方——这是一种充满着对人与自然的爱的眼神！背景是硕大的树木和繁茂的枝叶，其浓重恰好和诗翁浅色的衣服、脸部构成冷暖与深浅的对比，使画面格外生动。画面左上角两只小鸟亦是点睛之笔，给画增添了无限的诗意。

读徐悲鸿的画，能感觉到类似贝多芬《命运交响曲》一般的震撼力度。那是用生命和鲜血凝练而成的融会中西、博大精深的艺术绝唱，是为了民族艺术的发展、创新、繁荣、昌盛而勇于创造、执著追求的心灵撞击。其作品中既有西方艺术的浪漫激情，又蕴含着中华文化的深刻内涵，凝练动人，意境深远。

安格尔和《帕格尼尼像》：安格尔（Ingres，1780—1867），生于法国蒙特庞省。曾经向杜尔兹学习绘画，17岁时到巴黎，投入达维特门下。作为19世纪新古典主义的代表，安格尔并不是生硬地照搬古代大师的样式，而是善于把握古典艺术的造型美，并把这种古典美融化在自然之中。他从古典美中得到一种简练而单纯的风格，始终以温克尔曼的“静穆的伟大，崇高的单纯”作为自己的原则。

在法国新旧艺术思想更迭的时代，安格尔顽强地坚持古典主义法则，并竭力排斥浪漫派艺术，以自己的艺术实践，把古典主义绘画艺术推向“唯艺术而艺术”的唯美主义思想境地。与同时代的艺术家相比，他脱离生活，舍弃时代精神的艺术偏见虽然构成了其艺术消极保守的一面，然而，安格尔对自然对象理智的探索精神，以及孜孜不倦地为其理想美的目标勤奋不懈的奋斗，使他在艺术上取得了累累硕果。

安格尔的一系列素描作品，如本节中选用的《帕格尼尼像》，则使我们从另一个质朴世界里更真切地看出了这位艺术大师笔触万钧的非凡功力。他以坚实的素描功底和造型能力所创造的简洁洗练、造型严谨的素描，成为学院派古典主义绘画的楷模，为世人所仰慕。

雷东和《长颈花瓶与野花》：蒂诺·雷东 （Odilon Redon，1840—1916），

广东教育出版社

法国 19 世纪末象征主义画派的主要画家。他反对印象主义的色光追求，而致力于表现现实世界中根本不存在的鬼怪幽灵和幻觉形象。雷东一生的创作生活可以分为两个阶段。第一阶段是从 1879 年至 1889 年，主要从事石版画创作。第二阶段是从 1890 年直至去世，这一时期，他开始画油画和粉笔画作品，内容多为盛开的花朵和简练的佛陀头像，那纯令鲜艳的色彩同他的版画相比判若两个世界。粉笔画是雷东艺术的一大特色。

粉笔画（Pastel）是从古代文艺复兴大师们使用红垩笔、白垩笔作画的方法发展而来的。从 18 世纪开始出现多种色彩的粉质画笔，19 世纪后期这种材料已普遍流行，它是在各种色泽的、表面肌理有绒质效果的特制画纸上用粉质的多种色彩的粉笔作画，其质地效果很美丽，使画面产生天鹅绒一般柔和的效果。

雷东的许多重要作品均以粉笔画完成，本节所选用的这幅《长颈花瓶与野花》是其代表作。花瓶上插着一束色彩鲜明的野花，画家排除了光照的作用，把鲜艳的各色花朵，以强烈的固有色展现在人们面前，这对于讲求光线和补色作用的写生画来说，是非常新颖的创造。因此，也有人把雷东称作“神秘的色彩作曲家”。

林墉和《少女写生像》：林墉（1942— ），广东潮州人，中国美术家协会副主席。1966 年毕业于广州美术学院国画系人物科。1970 年参加广州“农民运动讲习所”历史画创作组。1975 年其作品《战地新歌》入选全国中国画展。1976 年创作《八路秧歌进村来》巨幅史画（现藏中国历史博物馆）。1979 年人民美术出版社出版《林墉作品选》，后多次出版专集。1995 年当选为广东美术家协会主席、广东文联常务副主席。先后在广州、澳门、深圳、巴基斯坦、北京中国美术馆、新加坡、泰国、香港等地举办画展。

林墉所选择的写生人物，大都是他熟悉的漂亮朋友，大红大绿、异彩纷呈的色彩和美艳如花的少女成为表现的题材，如《少女写生像》。美，成了这一时期林墉所有人物写生的视觉焦点。同时，他把西画的补色概念成功地引入中国绘画语言中，以明确、精细的轮廓线条和反复晕染、浑然天成的体积结构，迅速重建了自己优美的写实主义风格。

金山农民画：枫泾是金山农民画的发源地。早在 1963 年，枫围公社胜利大队（今上海市金山区枫泾镇中洪村）陈富林等一批农民受民族、民间传统造型艺术的启发，将民间印染、刺绣、木雕、灶壁画等古老艺术巧妙地运用到绘画中，生动展现了江南农村的生活习俗和劳动场景。这可能是最早的农民画。1980 年 4 月，由中国美术馆、上海美术家协会联合举办的“上海金山农民画展”在中国美术馆开幕，轰动京城。从此，金山农民画走出国门，引起了社会各界的重视。至 1997 年，金山农民画先后赴欧、美、亚、澳洲等十七个国家和地区展出交流，计二千七百多幅作品。

1988 年，该地区被文化部命名为“现代民间绘画之乡”。1989 年成立了金山农民画院。 二十多年来涌现了一大批优秀的作者，如陈芙蓉、阮四娣、张新英、陈德华等均被吸收为中国美术家协会、上海美术家协会会员。张新英还被联合国教科文组织授予“一级民间工艺美术家”称号。一批年轻作者更是勤奋创作，勇于探索。至今已有六百多幅金山农民画进入国际互联网络。

李峰和《南风》：李峰（1959— ），生于武汉，祖籍河南原阳。湖北美术学院中国画系主任，教授，硕士研究生导师，中国美术家协会会员，湖北省美术家协会国画艺委会主任。擅长工笔人物画、连环画。作品曾参加第六、第七、第八、第九届全国美展，获“第五届湖北省文艺明星奖”。《南风》是一幅纸本工笔重彩画，这幅作品于 1999 年获“第九届全国美展获奖作品展”优秀奖，并

广东教育出版社

获“第九届湖北省美展”银奖，被中国台湾私人美术馆收藏。

宣纸：纸、墨、笔、砚为我国文房四宝。宣纸起源于唐代，是写字绘画的一种专用纸，因产于宣州府（今安徽泾县），故称宣纸。

宣纸分生宣和熟宣两种。熟宣是用矾水加工过的，水墨不容易渗透，在上面可以工整细致地描绘，反复地上色，因此像绢织物一样，适合于画工笔画。现在常用的熟宣有“冰雪宣”、“蝉衣笺”、“云母宣”等。生宣是没有经过矾水加工的，水墨容易渗透，落笔为定，无从更改，而且渗透开来，能产生丰富的笔墨变化，所以写意画多用生宣。常见的生宣品种有“净皮”、“棉料”、“棉连”等。

宣纸品种共计有六十多种，根据配料的不同，可分为三大类：特净类、棉科类、净皮类。每一大类又按尺码不同，分为四尺、五尺、六尺、八尺、丈匹、丈二、丈六和特大幅。另外，还分单宣、单夹宣、双夹宣、三层夹宣等。

三、教学活动建议

1. 课前准备。

①收集不同时代、不同地域的纸上绘画作品的图片或光盘。

②准备相应的工具材料，如各种不同的纸材（包括报纸、印刷品等），各种不同种类的颜料，各种绘画笔以及水桶、剪刀等。

③制作多媒体课件。

2. 教学活动。

活动一：

①欣赏不同时代、不同地域的纸上绘画作品的图片或光盘。

②分析典型的纸上绘画作品，了解艺术家的观念、纸上创作的技法以及各种纸材的特点。

活动二：

①探索体验不同的媒介在相同的纸材上，或者是相同的媒介在不同的纸材上作画所产生的效果。

②用文字表达自己对不同媒介、不同纸材的质感与特性的体验，并将文字贴在作品右下角，相互交流学习。

活动三：

在了解不同纸材特性的基础上，把报纸、印刷品和宣纸等多种纸材拼贴在一起，以小组为单位，进行水墨实验。

3. 作业要求。

①基本要求：初步了解在不同纸上创作的技法及其各种纸材的特点，用两种以上的不同媒介在宣纸上绘画。

②较高要求：运用不同的媒介在不同的纸材上绘画，并用文字表达对它们的质感与特性的体验。

③个性探究：以小组为单位，把报纸、印刷品和宣纸等多种纸材拼贴在一起，在上面运用多种媒介进行绘画。

四、参考书目

中国大百科全书（美术卷）（Ⅰ、Ⅱ）. 北京：中国大百科全书出版社，1990

中国工艺美术大辞典. 南京：江苏美术出版社，1999

美术大辞典. 北京：艺术家出版社，1981

广东教育出版社

奚传绩编著. 美术鉴赏. 北京：高等教育出版社，2002
王宏建，袁宝林主编. 美术概论. 北京：高等教育出版社，1994
尹少淳主编. 普通高中美术课程标准（实验）解读. 南京：江苏教育出版社,2004
朱伯雄编著. 世界美术名作鉴赏辞典. 杭州：浙江文艺出版社，1991
张朋川编. 中国彩陶图语. 北京：文物出版社，1990
冯先铭等主编. 中国陶瓷史. 北京：文物出版社，1987
罗宗真主编. 中国文物鉴赏. 南京：江苏教育出版社，1990
奚传绩编著. 中国美术七千年图鉴. 南京：江苏教育出版社，1992
中央美术学院美术史系中国美术史教研室编著. 中国美术简史. 北京：高等教育出版社，1990
中央美术学院美术史系编. 外国美术简史. 北京：高等教育出版社，1990
迟轲编著. 西方美术史话. 北京：中国青年出版社，1983
（英）贡布里希著，范景中译. 艺术发展史. 天津人民美术出版社,1988
（意大利）弗拉维奥. 孔蒂著，陈正平译. 希腊艺术鉴赏. 北京大学出版社，1988
（日）富永黎一主编，王振华等译. 西洋美术图史（上、下册）. 北京：人民美术出版社，1990

广东教育出版社

第二章　怎 样 画

章节概述

绘画的世界之所以丰富多彩，利用不同的工具、材料进行表现是一个重要的因素。“怎样画”也就是探讨绘画的工具、材料以及技法运用的问题。通过前一章的介绍，在学生对绘画形式有了概括认识的基础上，本章全面系统地介绍素描画、水彩画、水墨画、油画和版画的基本技法、材料特点及视觉效果等方面的知识，探究相互之间的联系与区别。

在本章教学中，值得教师注意的是在进行基础技法的训练时，要打破以往单调、枯燥、死板的教学模式，要通过设置一系列充满趣味性、挑战性的学习活动，引导学生以一种开放、创新的态度来主动探究、学习。

第一节　素描——用单色去画

一、教材分析

教学目标

1. 尝试使用素描的工具材料，理解素描的表现技法及相关知识，学习欣赏作品的方法，能够通过前人的作品了解素描的表现方法。

2. 能够利用素描的材料及表现手法描绘日常生活中的人和物，或尝试利用不同的线条画自己有体验、有创造性的画面。增强学生创作练习中的线条表现力，学会运用美术展示知识和方法，有创意地展现美术学习的成果，增加自我表达的意识。

3. 通过以视觉艺术为主的艺术交流，架起与他人思想和情感沟通的桥梁，感受素描线条表现情感思维的手段的独特性，从而产生更加热爱艺术的情感动力。

内容结构

本课从帮助学生认识素描造型活动的基本规律和过程入手，安排了形体与结构、光源与调子等知识内容，旨在培养学生的观察能力和形象思维能力。通过让学生鉴赏具有不同风格、不同表现力的优秀素描作品，感受和理解素描艺术不同的表现技法可以产生不同的艺术风格，了解素描的材料和艺术风格是随着科技的进步和艺术的发展而不断变化的，了解各个时期的画家如何应用笔触和线条来表现人物的思想、情感和个性，并懂得对同一样物体的不同画法给人带来的视觉感受也不一样。最后，结合笔触的训练，让学生探索尝试运用好线条，借助线条来表达自己不同的情绪或用素描的形式记录在日常生活中所看到的人和物。

教学重点

体会素描明暗变化的节奏与质感所表现的美感，掌握明暗调子的变化规律与表现技法。

二、教学参考资料

《侧面女子头像》：素描不仅是学习绘画的基础，一幅好的素描作品本身就

广东教育出版社

是一件独立的艺术品。如米开朗琪罗的这幅《侧面女子头像》，由于它使用的工具较为简便，又是在较短的时间内完成的，因此，往往比经过很多加工的绘画作品更直接地传达作者瞬间的灵感和激情，捉取所画对象的生动气韵。在一些素描杰作中，能得到在其他画作中不易领略到的那种直觉的艺术感受。

刘朝辉和《牛仔裤》：笔名西藏，知名画家，副教授，高级工艺美术师，湖南设计艺术家协会理事，湖南省美术家协会会员，绘画造型教研室主任。毕业于中央美术学院油画系。刘朝辉一直从事创作和美术教育事业，并积极开展艺术实践工作。这幅《牛仔裤》是他的素描习作。

朝戈和《花朵》：朝戈（1957— ），蒙古族。中央美术学院副教授。1976年在内蒙古草原下乡，1978年考入中央美术学院油画系，1982年获学士学位。中国美术家协会会员。曾出版《中国经典素描丛书——朝戈素描集》。《花朵》是他的代表作品。

孙为民和《琴声渐渐远去》：孙为民（1946— ），黑龙江人，现为中央美术学院教授，油画系第一工作室主任，北京美术家协会副主席，北京油画艺术委员会主任，中国美术家协会油画艺术委员会委员。《琴声渐渐远去》是他的素描习作。

毛焰和《男青年头像》：毛焰（1968— ），湖南湘潭人。1991年毕业于中央美术学院油画系，现任教于南京艺术学院。中国油画学会理事。《男青年头像》是他的素描习作。

弗兰西斯科·克莱门特和《少女像》：克莱门特（Francesco Clemente，1952— ），出生于意大利的港口城市那不勒斯。他是20世纪80年代意大利超前卫派中的一员。意大利超前卫派以三位姓名字母“C”打头的画家为代表。他们是桑德罗·基来、恩佐·库基和弗朗西斯科·克莱门特，号称“意大利超前卫派三C”。他们在艺术风格上可称为新表现主义的绘画。《少女像》是克莱门特的素描作品。

《妇女头像》：是弗洛伊德用钢笔创作的一幅素描作品，纵横交错的笔触刻画出人物头部的结构和皮肤表面的光影效果。

吴长江和《藏族青年》：吴长江（1954— ），生于天津。1982年毕业于中央美术学院版画系。现为中央美术学院教授，中国美术家协会副主席。1982年创作石版画《西藏组画》，以生活中的真实感受、崭新的意境和形象，引起美术界瞩目。长于素描和版画。《藏族青年》是他的藏族题材的素描作品。

吴冠中和《冬天的树》：吴冠中（1919— ），生于江苏宜兴，起初学工科，后改行从艺，奉献终生。中学毕业后考入杭州艺专，大学毕业后，于1946年考取留法公费，毕业时正值新中国成立，于是他毅然回国，到中央美术学院任教，后来又到中央工艺美术学院任教授。他志在将中西艺术结合在一起，将中国绘画艺术推向世界。他的精神正可用他的一本书名来概括，那就是“要艺术不要命”。

吴冠中最早画的作品多以江南水乡为题材，画面充满诗意，他特别重视点、线、面的结合与搭配。近年来，他的画风有所变化，在一批反映黄土高原的作品中多用粗线，自成一种意境。吴冠中是学贯中西的艺术大师，几十年来，他一直探索着将中西绘画艺术结合在一起。《冬天的树》是他的素描作品。

轮廓：物象的轮廓是由物象的体积空间、特质所决定的。轮廓与形体结构是一致的，是从属于整个体积的一部分。在素描中，轮廓不仅表现物体的外形，而且要具体地体现它的结构特征。素描轮廓有内外之分，如一个方形体的外轮廓和内轮廓，必须结合起来画，才能说明问题。内外轮廓的组成部分是互相转

广东教育出版社

化的，如画正面人像，耳朵是外轮廓，鼻子属内轮廓。若改画侧面像时，则鼻子变成了外轮廓，耳朵则变成了内轮廓，必须内外结合，探索它们的部位关系、比例关系，才能将人物轮廓画得准确。

调子：素描的调子是由光的分量、物象本身颜色的深浅，以及线条的粗细、刚柔、疏密等方面作为素描手段的运用来决定的。不同的对象有不同的调子范围，就像乐曲的音域一样有宽有窄。在同样的光线下，素描人像比素描石膏像的调子范围要宽阔。由于每个人对于素描调子的认识和理解各有不同，因此在调子的运用上又有作者个性的反映，有的倾向明快，有的倾向深沉，有的追求丰富细致，有的探索单纯概括。在生活中，自然的光暗、调子和层次比素描手段所能表现出来的要丰富、广阔得多。但在素描中必须保持特定的调子范围，确定最暗处和最亮处，恰当地掌握各部位调子之间的比例关系。写生对象各有不同，光源有远近、强弱、集中与分散的差别，受光物体各部分的颜色浓淡变化决定了调子对比的强度和它们之间各层次的比例关系。因此，在确定调子关系时，除了整体观察比较，还需仔细地研究形体、光线、质料的特性，用以作为确定具体调子关系的依据。一般情况下，明暗配衬都具有高光（辉点、明部、中间色半调子）、暗部、反光几个部分。

明暗交接线：是由受光物体的明暗交接面联结而成，其中包括明暗转折交接面和投影范围的界线。明暗交接线不是一条简单的线，它有宽狭、深浅、刚柔、虚实等变化，其特点是由光源和物象形体结构的特征所决定的。明暗交接线在素描造型中具有重要的意义，它将受光物体明暗两大部分分开，更重要的是它应体现形体结构的起伏特征，是显现内轮廓特征的重要因素。必须明确的是，一般亮部的中间色总是要亮过暗部的反光，不要颠倒。在调子关系上的任何错误，都会造成色块的孤立。都会在不同程度上影响画面的质量感、空间感和整体感。

三、教学活动建议

1. 课前准备。

（1）速写本或素描纸，钢笔或铅笔。

（2）制作多媒体课件。

2. 教学活动。

活动一：

由学生回顾素描的基本方法及步骤。

活动二：

老师从介绍大师素描、速写线条风格入手，启发引导学生去体验、分析线条的功能及其艺术魅力，通过眼看、口讲、耳听、笔练等，并借助电教手段，使学生从感性、理性方面对线条有一个全新的认识。

活动三：

利用素描的材料和工具记录日常生活中的人和物，或尝试利用不同的线条画自己有体验或有创造性的画面。

活动四：

作品观摩评价小结。举办学生作品展，激发学生的学习兴趣。

广东教育出版社

第二节　中国画——用生动的笔墨去画

一、教材分析

教学目标

1. 通过尝试使用中国画的工具材料，理解中国画所用的材料及其性能，了解中国画的特点。

2. 学习欣赏作品的方法，能够通过前人的作品了解中国画的表现方法，并能用中国画的材料进行表现创作。

3. 了解中国画所具有的强烈东方色彩的意境，感受中华民族审美艺术的深厚博大，从而产生积极学习艺术的情感动力，将我国宝贵的艺术遗产创造性地传承下去。

内容结构

中国画是学生较为熟悉的画种，但往往也正因为熟悉某些程式化的表现方法而可能对水墨画的新的表现手法不太理解，可能会提出："这也是中国画吗?"本节从材料入手，在欣赏中尝试中国画的各种工具材料的性能，使学生在实践中自主地发现、理解、熟悉材料工具，强调体验性，并结合作品的表现技法，介绍传统的造型手段：以线条的变化、用笔、皴法为主，以区别于油画以光影块面塑造形体。通过比较分析几位著名中国画家应用笔墨所表现出的不同风格，来引导学生理解相同的材料与不同的技法与风格的关系，并以一幅写意荷花的步骤图详细示范笔法与墨法的应用。本节让学生欣赏一些现代画家的作品，体会其中所表现的强烈的个人风格，说明中国画的艺术风格是随着时代的发展而产生变化的。在当今社会，人们的生活体验有了很大的不同，如何创造性地继承传统中国画，是一个值得思考的问题。

教学重点

了解中国画中纸、笔的特性与表现方法的关系，掌握传统笔法、墨法的应用，以及现代中国画的新技法。

二、教学参考资料

王希孟和《千里江山图》：王希孟（1096—?），北宋徽宗赵佶时系图画院学生，后召入禁中文书库，曾奉事徽宗左右，经赵佶亲授指点笔墨技法，艺精进，画遂超越矩度。工山水，作品罕见。徽宗政和三年（1113）四月，终于绘成名垂千古之鸿篇杰作《千里江山图》卷，时年仅十八，不久英年早逝。

其传世的唯一作品《千里江山图》卷，绢本，设色，纵 51.5 厘米，横 1191.5 厘米，全图以大青绿为基调，山脚、屋墙、水天交接处用深浅各异之赭石色渲染，屋顶用浓黑，人物多粉画，用笔敷彩精细，轻重浓淡生动活脱，灿烂艳灼，美不胜收，千里江山秀丽多姿，雄伟壮观。时人赞其画"一点一画均无败笔，远山近水，山村野市，渔艇客舟，桥梁水车，乃至飞鸟翔空，细若小点，无不出以精心，运以细毫"，人物如蚁，不可胜数，生息劳作，生动活泼。卷后有宋代蔡京、元代李溥光题记，曾经南宋内府、元代李溥光、清代梁清标及乾隆内府收藏，现藏故宫博物院。

郑燮和《兰竹图》：郑燮（1693—1766），字克柔，号板桥，又号板桥道人，江苏兴化人，祖籍苏州。他是中国历史上著名的思想家、文学家和艺术家，是清代扬州画派的杰出人物，"扬州八怪"之一，以画竹著称。他的诗、书、画

广东教育出版社

被誉为“三绝”，颇具风格， 二百多年来，一直深受人民群众喜爱，在国内外享有极高声誉和地位。

“扬州八怪”中最受人们称道的画家是郑板桥。郑板桥善画兰、竹、石，尤精墨竹，学徐渭、石涛、八大山人的画法，擅长水墨写意。在创作方法上，提出“眼中之竹”、“胸中之竹”、“手中之竹”三阶段论。他笔下的竹，往往就是自己思想和人品的化身，挺劲弧直，具有一种孤傲、刚正、“倔强不驯之气”。

《兰竹图》是他的代表作，他画竹不拘泥于成局之法，要会心深神，写出竹子的君子豪气，不为俗屈的凌云之志，为竹传神，为竹写生，从“眼中之竹”到“胸中之竹”最后变为“手中之竹”，竹成为寄托感情的化身。他画兰，用焦墨挥毫，以草书的中竖长撇法为之，脱尽时习，“画到天机流露处，无今无古寸心知”。

李公麟和《五马图》：李公麟（1049—1106），北宋画家，字伯时，舒州舒成人（今属安徽省），神宗熙宁中进士，官至朝奉郎。居京师十年，不游权贵之门，以访名园荫林为乐。元符三年（1100）病痹告老，居龙眠山庄，号龙眠居士。

他擅画人物及佛道像，吸取历代流派之长，并重视写生，敢于独创。人物多用白描，笔法如行云流水，全凭墨线运行，以浓淡、粗细、虚实、轻重、刚柔、曲直来表现对象，尤其是画鞍马时，常观察群马生活，“终日不去，几神意态与俱化”，故下笔形神兼备。

《五马图》为其代表作。纸本浅设色，纵 29.3 厘米，横 22.5 厘米。现为日本私人收藏。该画是李公麟根据写生创作的。画西域进贡给北宋王朝的五匹骏马，每匹马各有奚官一人牵引。人、马均用单线勾出，比例准确，动作生动，神采焕发，顾盼惊人，清晰地表现出肌肉骨骼的结构，身体的重量感、软硬质感，乃至光泽印象，可代表他画白描的水准。尤见画中马匹、人物的生动神态，不愧为传世杰作。他还发展了“白描”画法，创造出“扫支粉黛、淡毫清墨”，“不施丹青，而光彩动人”。

文彭和《兰花图轴》：文彭（1498—1573），明代篆刻家，字寿承，号三桥，江苏苏州人。书画家文徵明长子。曾任南京国子监博士。对诗文、书画、篆刻均有造诣。对“六书”有深入的研究，和何震主张篆刻必须精通“六书”，才能入印。文彭刻的印在当时流传很多，但没有辑成印谱。后世所流传的，伪作极多。历来论者认为文彭的篆刻雅正秀润，风格遒劲。在文彭、何震的倡导和影响下，一时篆刻之风大起，文人、书法家和画家都参加篆刻创作，文彭成为文人篆刻流派的先导。

传世画作有隆庆六年（1572）所作《兰竹图》卷，图录于《晋唐五代宋元明清书画集》，《兰花图》轴现藏故宫博物院。嘉靖四十一年（1562）作《墨竹图》轴，自题：“我爱江南小满天，繁花销尽竹娟娟。北窗自展南华读，时有凉风到枕边。文彭写寄方壶先生，壬戌端阳日。”现藏广东省博物馆。

李可染和《茂林清晨图》：李可染（1907— ），生于江苏徐州。13 岁从师乡贤钱食芝学习传统山水画，16 岁入上海私立美术专科学校学习。1929 年以优异的成绩考入杭州（国际）西湖艺术院，破格录取为研究生，师从林凤眠等教授，研习西画。1946 年应徐悲鸿之聘为国立北平艺术专科学校中国画教授，同时师从齐白石、黄宾虹，潜心于民族传统绘画的研究与创作。李可染的山水深厚凝重，博大沉雄，以鲜明的时代精神和艺术个性促进了民族传统绘画的嬗变与升华。他不仅是画坛辛勤耕耘七十余年的一代宗师，而且在艺术观念的开拓

广东教育出版社

上也作出了重要贡献，其影响早已超出美术界，受到各方面的高度评价。

他的《茂林清晨图》，画面结构，让人感受到一种屹立千年的中国山水。一种范宽式的饱满构图，山势迎面而来，瀑布浓缩为一条白色的裂隙，用沉涩的笔调一寸一寸地刻画出来，绵绵密密地深入到画面的每一个角落，力图在一张纸上表现出最大最丰富的内容。评论家一致认为李可染山水画的价值主要是他创造性地探索出新图式，并表现出浑厚博大的精神力量。

陈平和《费洼山庄》：陈平（1960—　　），生于北京。1980 年考入中央美术学院国画系学习山水、人物、花鸟、书法、篆刻。1984 年其书法篆刻作品获叶浅予奖学金，其作品在日本“日中书道友好交流协会展”中获“日本书道理事长奖”。现为中国美术家协会北京分会会员，中国美术家协会会员。

作品《费洼山庄》之一为中国美术馆收藏，作品《费洼山庄》之二为中国画研究院收藏。《费洼山庄》从某种意义上说是一种超现实的山水，它以一种大朴大真的沉厚的森然之气息营造着这种异样感，陈平将其命名为费洼山庄，费洼山庄实际上是画家心中的画境，并不是现实中客观存在的景点或风景。《费洼山庄》既有北方面貌，又有徽派黑瓦白墙的朴实感。那荷塘、小舟以及舟上孤独的游者，仿佛都寄托着画家的某种心情。这种诡异的境界还略带着几分忧郁感。

陈洪绶和《授徒图》：陈洪绶（1598—1652），明末清初书画家，字章侯，号老莲，浙江诸暨人。清兵入浙东后，自号悔迟，亦称老迟。陈洪绶人物、山水、花鸟无一不工，尤以人物画独标高格，个性鲜明。所作花鸟、山水构图新奇，色彩浓丽，富于装饰情趣；其人物画，造型夸张，线条劲细，着意于传神，所绘状貌服饰与当代吻合。他在版画和书法领域也独树一帜，是明末有突出成就的画家。他的画艺对后代影响很大，当代国际学者推尊他为“代表 17 世纪独特风格的艺术家之中的第一人”。

《授徒图》，绢本设色。现藏于美国加州大学美术馆。画中人物的密与背景的疏形成对比，使人物的形象更富于真实感，产生了很强的视觉效果。人物形象夸张，身体的线条圆转，但并不讲究比例，这反映了文人绘画脱略形似的审美意识，虽不求形似，但夸张的形象却更加传神，绝无令人生厌的媚态。图中画一位学士据案而坐，石案为太湖石制成，案上置有书画、茶壶、杯等物。学士手执如意，前视二位女弟子。二位弟子坐于圆凳，一位低头凝视案上的画，另一位正往瓶中插花。

周昉和《簪花仕女图》：周昉，又名景玄，字仲朗，唐代画家，京兆（今陕西西安）人。出身于仕宦之家，是一位出入卿相之门的贵族，官至宣州长史。

周昉初年学从张萱，他擅长文辞，也长于仕女画、肖像画和佛像画。周昉的仕女画代表了中唐仕女画的主导风格。他笔下的女性形象体态丰厚，曲眉丰颊，以肌肤丰满为美，所着衣冠全是贵妇之装，衣裳用笔简劲，色彩柔丽。其画反映了宫中仕女单调寂寞的生活，如扑蝶、抚筝、对弈、挥扇、演乐、欠身（打哈欠）等。北宋《宣和画谱》著录了他的 72 件画迹，均已湮没于世。他创作出体态端庄的《水月观音》，将观音绘于水畔月下，颇有艺术魅力。这不仅为画工所仿，而且也成为雕塑工匠的造型样式，流传极广，称之为周家样。其画风为“衣裳简劲，彩色柔丽，以丰厚为体”。

现存故宫博物院的《挥扇仕女图》长卷是周昉的代表作。全画分四段，构思立意别出心裁，表现的是贵族妇女的闲游生活，分独坐、抚琴、对镜、刺绣、倚桐等几组。每段中心人物并非同一个人，但又显示了从戏犬、漫步到赏花、采蝶的连贯性场景变化，生动地传达出了贵族仕女这种养尊处优、无所事事、

广东教育出版社

游戏于花蝶鹤犬之间的心理状态。此图用线古拙、流润，尤其引人注目的是色彩的运用，大胆使用朱红、粉白，完善地烘托出了美女的温柔丽质。周昉是唐代中期驰誉丹青的人物画家之一，擅长描绘“绫罗人物”，即体态丰肥、姿态华丽的贵族妇女，世称“周家祥”。

徐渭和《墨葡萄图》：徐渭（1521—1593），字文长，号天池山人，又号青藤道士，明朝山阴（今浙江绍兴）人。秀才出身，曾为幕僚，以诗文书画著称于时。诗歌多抒发个人不平之气，语言明快。深受公安派袁宏道的推崇。有《徐文长集》。

《墨葡萄图》纯以水墨写葡萄，随意涂抹点染，任乎性情。画藤条纷披错落，向下低垂。以饱含水分的泼墨写意法，点画葡萄枝叶，水墨酣畅。葡萄珠的晶莹透彻之感，显得淋漓酣畅，可以看作是文人画中趋于放泼的一种典型。作画状物不拘形似，仅略得其意，重在寄兴遣怀。此图将水墨葡萄与作者的身世感慨结合为一。徐渭在画上自题诗曰：“半生落魄已成翁，独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中。”从中可得知此图作于 50 岁以后，一种饱经忧患、抱负难酬的无可奈何的愤恨与抗争，尽情抒泄于笔墨之中。

齐白石和《虾》：齐白石（1863—1957），现代杰出画家，书法家，篆刻家。原名纯芝，字渭青，后改名璜，字濒生，号白石，别号借山吟馆主者、寄萍老人等，湖南湘潭人。曾任美术家协会主席等，1953 年中央文化部授予其“人民艺术家”称号。

齐白石画虾可说是画坛一绝，灵动活泼，栩栩如生，神韵充盈，用淡墨掷笔，绘成躯体，浸润之色，更显虾体晶莹剔透之感。齐白石以浓墨竖点为睛，横写为脑，落墨成金，笔笔传神。细笔写须、爪、大螯，刚柔并济，凝练传神，显示了画家高妙的书法功力。画家写虾，来自生活，却超越生活，大胆概括简化，更得传神妙笔。

林风眠和《花》：林风眠（1900—1991），现代画家，美术教育家。原名林凤鸣，生于广东梅县，自幼喜爱绘画，19 岁赴法勤工俭学，他先在蒂戒美术学校进修西洋画，后又转入巴黎国立高等美术学校深造。1925 年回国后出任北平艺术专科学校校长兼教授。1927 年受蔡元培之邀赴杭州创办国立艺术院（后来的浙江美术学院）任校长。解放后，任上海中国画院画师。于 20 世纪 70 年代定居香港，1979 年在巴黎举办个人画展，取得极大成功。

林风眠毕生寂寞耕耘，追求美和自由，开拓着中西绘画结合的道路。他的画作既不是中国画的改良，也不是西洋画的照搬，而是在熟悉中外艺术传统基础上的“西方构成与东方韵味的结合”（吴冠中：《林风眠画集·序》）。曾出版《林风眠画选》、《林风眠画集》等著作。

林风眠擅长描写仕女人物、京剧人物、渔村风情和女性人体以及各类静物画和有房子的风景画。《花》就是以景物为题材，他试图努力打破中西艺术界限，造就一种共通的艺术语言。林风眠无愧于是一位富于创新意义的艺术大师，对许多后辈画家产生过极深远的影响，可以说是整个 20 世纪中国美术界的精神领袖。

关山月和《山居春晓》：关山月（1912—2000），生于广东省阳江。广州美术学院教授。1933 年毕业于广州市立师范学校。曾任广东省美术家协会主席、广东画院院长、中国美术家协会顾问、广东画院名誉院长、广州美术学院终身教授。从 20 世纪 40 年代起，曾先后出版《关山月画集》十余种，并有论著《关山月论画》等。

《山居春晓》是关山月的山水画代表作。关山月在这阶段还保持着写实的风

广东教育出版社

格，同时加强了笔墨的表现力和对作品内涵意蕴的扩展和深化。画面比以前更为丰富、厚重，一些作品使用了鲜明的色彩。

高剑父和《蜻蜓芦苇》：高剑父（1879—1951），中国近现代中国画家，美术教育家，岭南画派创始人之一。名伦，字剑父，后以字行。生于广东省番禺县，1951 年卒于澳门。高剑父身受取法自然的启迪，对写生花卉草虫，已有深厚造诣。后赴日本，因更得他山之助，并受世界艺术思潮影响，认为国画亦不能墨守成规，乃待新变，加以平日对自然事物，体察既深，悟出中西画理有共通处。

在创作上，他对人物、山水、花鸟均有很高造诣，其画笔墨苍劲奔放，充满激情。《蜻蜓芦苇》是其代表作品。另外，他还长于书法，喜用鸡毫笔，风格雄厚奇拙。高剑父一生不遗余力地提倡革新中国画，反对将传统绘画定于一尊；主张折中，即一方面折中于传统文人画与院体画之间，又折中于中国传统绘画与东西方绘画之间；强调兼容并蓄，取长补短，存菁去芜。

周思聪和《秋天的素描》：周思聪 (1939—1996)，河北宁河县人，北京画院一级美术师，中国美术协会副主席。曾得到李可染、蒋兆和、叶浅予、刘凌仓、李苦禅、郭味蕖等诸位名师指点。她不随波逐流，以顽强的毅力，用平实而具感染力的笔触，难能可贵地保住了自己绘画的独特性，激活了花鸟画，被评论界尊为“人品、画品俱佳”的新时期水墨人物画的杰出代表。

周思聪擅长水墨画，笔墨涉及山水、人物、花鸟，偶尔也尝试油画和铜版画等。出版著作有《卢沉周思聪作品选集》、《周思聪水墨画》、《周思聪画》、《周思聪水墨画集》。《秋天的素描》是她的水墨画作品。

中国画：中国画简称“国画”，在世界美术领域内自成独特体系。它是用毛笔、墨和中国画颜料，在特制的宣纸或绢上作画。在题材上有人物画、山水画、花鸟（卉）画、动物画等。在技法上又可分为工笔画和写意画两种。从晚周至汉、魏、六朝时期，人物画逐渐成熟；山水画、花鸟画等则至隋唐之际开始独立形成画料；到五代、两宋时期，中国画流派繁多，为高度发展阶段；元代水墨画盛行；明、清和近代，大体沿袭前规。在各个时期中，都出现了不少勇于革新、创造的画家。

在世界美术领域里，中国画具有鲜明的民族形式和独特风格。在描绘物象上，主动运用线条、墨色来表现形体、质感，有高度的表现力，并与诗词、歌赋、书法、篆刻相结合，达到“形神兼备”、气韵生动的效果。另外，中国画还有着独特的装裱形式，起到衬托画体的作用。

八大山人：八大山人，即朱耷（约 1626—1705），清初画家。其人生似乎是个谜，传为明宗室后裔，他 23 岁时出家为僧，四十余岁还俗，佯狂玩世，疯疯癫癫，一生大半世以鬻书卖画为衣食，以冷逸空灵的笔墨和孤傲不群的形象，来宣泄他满腔的悲愤和家国之痛。所署八大山人，后人视之为“哭之笑之”，足见他胸中的悲痛与无奈。

十八描：中国古代人物衣服褶纹的各种描法，包括：①高古游丝描；②琴弦描；③铁线描；④行云流水描；⑤马蝗描；⑥钉头鼠尾；⑦混描；⑧撅头丁；⑨曹衣描；⑩折芦描；⑪橄榄描；⑫枣核描；⑬柳叶描；⑭竹叶描；⑮战笔水纹描；⑯减笔；⑰柴笔描；⑱蚯蚓描。

三、教学活动建议

1. 课前准备。

①准备墨汁、毛笔、宣纸等工具材料。

广东教育出版社

②制作多媒体课件。

2. 教学活动。

活动一：

①学生以涂鸦的方式试用中国画的工具材料。

②各小组进行小结，说出中国画的工具材料，在试用中发现各种效果和特性。

活动二：

①研究中国画里线的表现力，寻找并感受课本中作品不同的线。

②欣赏课本中的经典作品，结合作品的技法以及表现风格进行评价，并临摹一幅中国画。

活动三：

组织学生在校园或校园周围进行写生，也可结合学校的参观、游览活动组织学生画速写。在此基础上以都市生活为题材创作一幅中国画作品。

活动四：

①课前自主去查找、调查现代中国画作品，在课堂上由学生交流分析它们的创新技法与效果。

②利用综合材料创作具有抽象意味的水墨画。

活动五：

展览作业，相互评价小结。

第三节　水彩——用明艳的色彩去画

一、教材分析

教学目标

1. 了解水彩画的工具材料的性能，学习水彩画的技法，以及色彩的有关知识。

2. 通过欣赏前人的作品了解水彩画的表现方法。能够用水彩画的材料进行表现写生。学习欣赏作品的方法。

3. 了解水彩画所特有的审美趣味，感受色彩美，从而产生用水彩表达和创作的欲望。

内容结构

本课内容为水彩画学习，通过对中外水彩画名作的欣赏和技法的学习，了解水彩画的工具、材料，并对水粉这一相近的材料进行比较介绍。由于水彩工具简单，应用广泛，是色彩训练的基础课程。

本课让学生学习水彩画的基本技法：①色彩基础以及水彩画法的几个要点；②干湿画法与一些特殊技法。学生在初中阶段已学过了色彩基础知识，但是多数学生已淡忘，因此，建议可采用由美术知识较扎实的学生自己备课并为同学讲解的形式，进行色彩基础知识的复习。对学生来说，水彩画的写生步骤较为复杂，教师应注意细致示范。水彩还可以和很多不同的材料结合使用，从而创造出新的视觉表达方式，可鼓励学生进行尝试、探索。

教学重点

掌握色彩的搭配、水分的控制、笔触的处理、肌理的安排等知识。

广东教育出版社

二、教学参考资料

王肇民和《静物》：王肇民（1908—　），生于安徽萧县。国立杭州艺术专科学校肄业。国立北平大学艺术学院毕业。早年参加“八一艺社”、“北平木刻研究会”。抗战期间曾参加新四军。建国后历任中南文艺学院教师，中南美术专科学校讲师，广州美术学院教授。

曾在国内举办个展 13 次，在法国巴黎举办个展一次。著作有《画语拾零》、《水彩画选辑》、《王肇民水彩画作品集》、《王肇民素描作品集》、诗词选集《红叶》。

王肇民是我国著名的美术家、美术教育家。他善于吸取中外绘画艺术的优点，并独树一帜，其中国画的笔力、油画的色彩表现力、素描的深厚根基和特有的艺术意念与气质，形成了他鲜明的艺术风格。在中国的画坛里，他的水彩画别开生面，展开了一种不同凡响的新气派。

陈海宁和《俗物散记》：陈海宁（1974—　），出生于广东普宁。中国美术家协会会员，现为广州美术学院教师，广东青年画院画家。1997 年毕业于广州美术学院装饰艺术设计专业，获学士学位。1997 年获中国青年水彩画大展“学术奖”，1999 年获第九届全国美术作品展“金奖”，2000 年获第五届全国水彩画、粉画展“金奖”，2003 年获首届全国小幅水彩画展“优秀奖”，第二届中国美术金彩奖“银奖”，第十届全国美术作品展“马利艺术创作奖”。《俗物散记》是他的水彩代表作品之一。

丢勒和《青草地》：丢勒（1471—1528），德国文艺复兴时代最有成就的画家之一。丢勒自小从父习艺兼学绘画，后来广学博引。1495 年游历威尼斯，吸收威尼斯画派的技法，自此风格已趋成熟。之后，他又广泛学习意大利文艺复兴时期的美术技艺和理论，并积极进行人文主义学术活动，在数学、透视、军事、建筑、绘画理论方面皆有研究著述。同达·芬奇一样，丢勒也具有科学的头脑，曾深研数学和透视学并写下了大量笔记和论著，他所画的动植物素描之精确完全可以同达·芬奇所留下的绘画笔记相媲美。

《青草地》是丢勒的水彩画典型代表作品，也是世界现存最早的水彩画之一，作于 1503 年，纵 41 厘米，横 32 厘米，现为维也纳阿尔特版画收藏馆收藏。画作表现出的严谨的写实风格和一丝不苟的细节描写令人叹为观止，这也是欧洲文艺复兴时期北欧诸国，特别是尼德兰和德国美术的共同特点。

关维兴和《姐妹》：关维兴（1940—　），中国吉林省敦化县人。现为中国美术家协会理事，中国美术家协会水彩画艺术委员会副主任，北京水彩画学会副会长，全国美展水彩画评委，国家一级美术师。其水彩画作品《初雪》获美国水彩展金奖，《朋友》获美国举办的 126 届国际水彩展优秀作品奖，并在全美巡回展出。

关维兴水彩画上的艺术成就得到中外水彩界的极高评价，特别是他的水彩人物，造型严谨厚重，神形兼备，笔法洒脱，色彩高雅。如表现维族少女的《姐妹》等，都是脍炙人口、享誉世界之作。他被誉为当今最具权威的水彩人物画家。出版有《名家讲座——水彩人物》、《水彩临本——人物》、《水彩头像》等。

杜菲和《花簇》：劳勃·杜菲（Raoul　Dufy，1877—1953），生于法国北部港都勒阿弗尔。杜菲是 20 世纪初叶现代绘画史开端的野兽主义成员之一，他的艺术创作除了绘画之外，更扩展到挂毯、壁画、布料图案设计及陶瓷制作。其活泼的曲线运用成为崭新流行设计的先驱。在杜菲的艺术生涯中，曾先后受到

广东教育出版社

印象派、野兽派及立体派的影响，在他各种媒材的创作中，唯一不变的是他对光与色彩的独特手法，呈现出源源不断的活力。

杜菲擅长风景画和静物画，如《花簇》等水彩画作品。他运用单纯线条和原色对比的配置，活泼的笔触，将物体夸张变形，追求装饰效果。后期从事织物图案、陶瓷画、壁画的设计制作，留下许多杰出代表作。他艺术创作最大的特质是喜爱率直地描绘自然与生命，流露出优雅而敏捷灵动的气质。

保罗·克利：克利（Paul klee，1879—1940），出生于瑞士伯尔尼的明兴布赫塞。克利是20世纪变化最多、最难以理解和才华横溢的杰出艺术家之一。他对形式有独特的研究，曾参加青骑士社的活动，并涉猎立体主义、超现实主义。在他的创作中有一种表现梦境和潜意识的愿望。克利善于用线，他曾说自己的形式、风格与线条携手同游。他的画风单纯且有稚拙的趣味和幽默感。由于这位艺术家从绘画风格成熟的时候起，就连续不断地反复研究离本质更近的主题和形式，所以很难探索他在风格上的发展。

克利是一个既浪漫又神秘的人。他把绘画或者创作活动看作是不可思议的体验，在这个体验过程中，艺术家在得到启发的时刻，把内心的幻象和对外部世界的体验结合起来。

傅尚媛和《丁香》：傅尚媛（1933— ），1953年毕业于中央美术学院绘画系，先后任教于清华大学建筑系、清华大学第二附属中学。她是以水彩花卉著称的女水彩画家，其作品在全国美展和国际交流大展中都获得了很高的评价，分别被收入《中国现代美术全集》、《中国水彩画》及《世界水彩画大全》等美术画集，她的独树一帜的水彩花卉赢得了广大读者的喜爱。

傅尚媛的水彩花卉展示给人们的是美好生活的理想之歌，在优美色彩的韵律中使人遐思，展现出宁静温馨的世界，这种出自画家真情的感受以无瑕的水彩艺术打动人们的心扉，是难得的成功之作。她的《丁香》等沐浴春风，高洁典雅，使人感到淡泊明志，清心致远。

刘明明和《秋天》：刘明明（1952— ），四川人。擅长水彩画。1977年毕业于四川美术学院工艺美术系，后在四川威远师范学校任教，1981年至今在四川美术学院美术教育系任教，1984年在广州美术学院进修水彩画，1988年在英国进修水彩画。曾在香港、台湾、英国、法国、加拿大等地举办画展，现为四川美术学院教授、硕士生导师。中国美术家协会水彩画委员会委员、重庆美术家协会理事。

其水彩画《红色调》入选第一届全国水彩、粉画展，《约克郡的农民》入选第二届全国水彩、粉画展，《山乡》入选第四届全国水彩、粉画展，《田野》入选中国首届水彩艺术展。《秋天》是她的水彩画代表作。

刘寿祥和《海滩斜阳》：刘寿祥（1958— ），1981年毕业于湖北美术学院师范系，毕业后留校任教至今，现为湖北美术学院教育系副主任、副教授，湖北美术家协会水彩画艺委会副主任。

刘寿祥的水彩画有他独辟的新径，在他近二十年的艺术实践中逐步形成了自己独具的艺术见解和艺术语言。刘寿祥作画的题材比较广泛、全面，他在风景、静物、人物各方面无一不长。《海滩斜阳》是他的代表作之一。

三、教学活动建议

1. 课前准备。

①准备水彩颜料、水彩笔、水彩纸。

②制作多媒体课件。

广东教育出版社

2. 教学活动。

活动一：

①尝试水彩画的工具材料，学习干画法、湿画法以及一些特殊技法。

②交流对水彩画特点的感受。

③根据水彩画工具、材料的特点，充分发挥想象力，运用各种技法，让水与色彩在纸上交汇、碰撞、融合，借助偶然效果创作一幅充满活力与个性的作品。

活动二：

①由美术知识较扎实的学生来备课，尝试为同学讲解色彩的 4 个基本要素等色彩基础知识。

②欣赏中外名作，分析作品特色。

活动三：

教师示范，进行水彩静物写生练习，注意不同的表现方法。

活动四：

①学生互相欣赏评价作品。

②比较分析水墨画与水彩画。

第四节　油画——用多变的技法去画

一、教材分析

教学目标

1. 试用油画的工具材料，通过实践与分析归纳经验，了解油画的起源与颜料成分、性能、特点。

2. 能够通过不同风格的作品分析油画的表现方法，并用油画的材料进行简单的表现创作。

3. 了解油画的表现力与西方绘画追求的表现效果，认识到艺术是相互学习、相互借鉴、共同发展的。感受油画的美，从而产生更加热爱学习艺术的情感动力。

内容结构

本课从油画的发明开始，介绍了油画材料的工具和成分，它们是油画多变风格的基础，从而使学生了解油画所具有的特殊表现力与技法。油画注重于笔触的表现，笔触是油画语言的重要组成部分，油画的笔触肌理感很强，由此教师应注意多做示范。课本中展示了大量不同风格的传统及现代油画作品，不同的表现技法可以产生不同的风格效果，各个时代的画家如何应用油画的技法表现不同风格的作品，意在体现油画丰富的表现性。教师应注意引导学生理解作者的构思，从而鼓励学生进行形式各异的探索、尝试，发挥其个性在艺术上的表现。

教学重点

掌握油画中不同技法、笔触的表现方法。

二、教学参考资料

维米尔和《倒牛奶的妇女》：维米尔（Jan Vermeer，1632—1675），17 世纪荷兰最典型的风俗画家。但他长期被人遗忘，直到 19 世纪后期人们才越来越认识到他的艺术价值。维米尔过着近乎隐居的生活，这使他绘画的题材十分狭窄，

广东教育出版社

几乎只限于自己身边的题材，如宁静的街道和普通市民的生活。

在艺术上维米尔既没有受意大利和尼德兰画风的影响，也未受伦勃朗的影响，但却深受荷兰科学家精确的科学精神的影响。他的作品形体结实，结构精致，色调和谐，尤其善于表现光线和空间感。他是一位研究光线和色彩的大师，是一位平凡而又神奇的色彩魔术师。维米尔的作品，往往在平凡中含有某种寓意和哲理。因此，他的画被认为既通俗易懂，又神秘莫测。最突出的是在于造型技巧和油画工艺的完美结合，他的画具有磨漆画般的晶莹感，是西方透明画法中很精致的一种。他用亲切而淳朴的画风，描绘着身边平凡的日常生活，被艺术史家称为优秀的风俗画家。

《倒牛奶的妇女》最能体现维米尔的绘画风格，在这幅作品中，闪现着朴实的人性光辉的美。这幅洋溢着勤劳、朴实的人性美的作品中，充分显示着维米尔的绘画天赋。这里展示着一个非常朴素的生活片断，从服装的装束来看，画面描述的是一位小镇上的普通农家妇女，也是一个朴素平凡的家。在维米尔笔下的这位普通的妇女，没有矫饰，没有做作，自然而平凡，率真亲和。从她那神情怡然、稳重端庄、朴实无华的形象中，闪现出一种质朴的勤劳安详、善良的人格魅力和平凡的美丽。

毕加索和《马戏团》：毕加索（Pablo Picasso，1881—1973），是20世纪西方最具影响力的艺术家之一。他一生留下了数量惊人的作品，风格丰富多变，充满非凡的创造性。毕加索生于西班牙的马拉加，后来长期定居法国。他的父亲是一位艺术教师。他自幼喜爱艺术，15岁时以优异成绩进入巴塞罗那美术学校，后来转入马德里圣费尔南多美术学院。

毕加索于1900年来到法国巴黎，开始以极大的同情心描绘穷人的生活。此时，他的作品充满了悲剧性。瘦削的形象和冷灰的蓝色调，使他的画上充满孤独和绝望、灾难与不幸的感觉。人们把这一时期称为其创作的“蓝色时期”(1900—1904)。1904年至1906年是毕加索创作生涯的“粉红色时期”，他这一时期的作品以描绘马戏团人物为主，如课本中的这幅《马戏团》，形象虽然忧郁，却并不孤寂。

毕加索一生都是不断变化艺术手法的探求者，印象派、后期印象派、野兽的艺术手法都被他汲取改造为自己的风格。他的才能在于，他的各种变异风格中，都保持自己粗犷刚劲的个性，而且在各种手法的使用中，都能达到内部的统一与和谐。他有着登峰造极的境界，他的作品不论是陶瓷、版画、绘画、雕刻，都如童稚般的游戏。

凡·高和《自画像》：凡·高（Vincent van Gogh，1853—1890），出生于荷兰赞德特镇一个新教牧师之家。24岁之前，凡·高曾在海牙、伦敦、巴黎等地的古匹尔画店当店员。在度过了一段极度失望和贫困的生活后，他决定在艺术的探求中完成自我的解脱。1880年以后，他到处求学，向比利时皇家美术学院求教，向荷兰风景画家安东·莫夫学画，但最后还是决定自学。他克服种种困难，努力按自己的认识表现世界。在1886年以前，他的作品还都处于探索的时期，代表作有《吃土豆的人》、《纺织工》等。1886年后开始以完全不同于过去的方法作画，画面色彩强烈，色调明亮。

凡·高和丢勒、伦伯朗一样，一生画过无数的《自画像》。在1885至1889年四年间他以惊人的耐力画了四十多张自画像，完成这些作品并不是件容易的事，还没有哪位艺术家能像他这样在观众面前将自己暴露无遗。透过这些记录，我们深深地了解了一个人的痛苦、恐惧、自我怀疑、精神折磨以及生活中偶尔的快乐。凡·高曾说希望一个世纪之后自己画的肖像在那时人的眼里会如同一个

广东教育出版社

个幽灵，那么在今天看来他的愿望实现了。

汤小铭和《永不休战》：汤小铭（1939— ），著名油画家，广西灵川县人。1964年毕业于广州美术学院油画系，曾任广东省美术家协会主席。主要作品有油画《稻香时节》、《春天的道路》、《永不休战》、《女委员》、《虎门民兵》、《满腔热忱》、《让智慧发光》，水彩连环画《鲁迅在广州》等。先后参加了全国美术院校学生巡回展，毕业作品展及多次全国美展。出版画册《广东画院画家新作系列·汤小铭》、《油画人体》。

在1972年的全国美展上，汤小铭展出了油画《永不休战》，画中晚年的鲁迅，眉宇紧锁，目光犀利，神态坚毅，被当年的评论文章认为是“当时所有描绘鲁迅的美术作品中最杰出的”。随后《永不休战》被中国美术馆收藏。1976年，被中国邮电部印制成纪念邮票发行。

伦勃朗和《大笑的士兵》：伦勃朗（Rembrandt，1606—1669），17世纪荷兰最伟大的画家之一。生于莱顿，卒于阿姆斯特丹。其画作体裁广泛，擅长肖像画、风景画、风俗画、宗教画、历史画等。其作品采取强烈的明暗对比画法，用光线塑造形体，画面层次丰富，富有戏剧性。伦勃朗在绘画史上所占的地位，是与意大利文艺复兴诸巨匠不相上下的。他所代表的是北欧的民族性与民族天才。

当时荷兰艺术的风格与南部欧洲诸国不同，它以恬静、安宁、朴素、亲切的世俗趣味而区别于豪华宏丽的巴洛克风格。伦勃朗善于运用光暗，有人说他以黑暗来绘成光明。他的作品所表现的题材，逐渐摆脱了宗教和王权的内容，代之以世俗生活、自然风景、人物肖像或美丽的静物。这样的艺术，我们称之为“市民艺术”。

《大笑的士兵》是伦勃朗的肖像画代表作品之一。其肖像画都是研究光线在人物面部的效果和面部表情，通过捕捉面部表情，来揭示人物的内心活动。为了塑造有个性特征的人物形象，他毕生研究相学，其探索的成果成为他绘画技法的重要组成部分。

蒙克和《呐喊》：爱德华·蒙克（Edvard Munch,1863—1944），具有世界声誉的挪威艺术家，西方表现主义绘画艺术的先驱。他的绘画带有强烈的主观性和悲伤压抑的情调。毕加索、马蒂斯曾吸收他的艺术养料，德国和法国的一些艺术家也从他的作品中得到启发。从幼年起，家人的不断死亡以及他的妹妹患了精神分裂症等一系列的打击所引发的伤痛，决定了蒙克的性格和他前半生创作的基调。他要呐喊，他要画出活生生的人们，他们的呼吸、感受和受苦受难的生活。

在这一时期，蒙克画出了他最重要的作品《呐喊》。蒙克不是为了艺术而艺术，他所表达的只是有关他自己的忧郁和不安，这就是他的创作原动力所在。蒙克正是通过创作才打开了自己幽闭的情感通道，在不自觉中泄露了自己无意识的情感，使内心产生的巨大精神能量得以宣泄。

陈逸飞和《浔阳遗韵》：陈逸飞（1946—2005），生于宁波，浙江镇海人。1965年毕业于上海美术专科学校，入上海画院油画雕塑创作室，曾任油画组负责人。20世纪六七十年代创作了《黄河颂》、《占领总统府》、《踱步》等知名的优秀油画作品。1980年赴美国留学，1984年获艺术硕士学位。后在纽约从事油画创作并在华盛顿、纽约、东京等地举办个人画展。其作品被中国美术馆、中国人民革命博物馆和国内外收藏家广泛收藏。

《浔阳遗韵》是陈逸飞根据中国唐代诗人白居易的名作《琵琶行》创作的油画作品，在当时创下了中国当代画家作品最高拍卖价。陈逸飞油画作品的最大

广东教育出版社

特点在于画面上弥漫着宁静与平和，在写实主义中渗透着中国传统的美感。他的作品蕴含了中国的美学和西方的绘画技巧，超越了地域和人文的界限，将东西方的文化精髓融于咫尺之间，成为一种楷模。

卢梭和《睡着的吉普赛人》：亨利·卢梭（Henri Rousseau，1844—1910），法国画家，出生于巴黎郊区拉瓦乐。年轻时曾在军队服役，退伍后在巴黎关税处工作，出于对绘画的热爱，41岁时开始从事专业绘画。在当时，像卢梭这样的画家，由于他们的“非专业性”，因而被称为“朴素画家”或“星期日画家”。然而，正因为卢梭没有接受过正规的绘画训练，因而他的作品没有受到学院派教条主义的影响，这是他后来风格形成的一个重要因素。与众不同的是，大多数“朴素画家”都热衷于对现实世界的精密描绘，而卢梭则独辟蹊径，在他笔下呈现出的是一个个充满着梦幻景象的美妙世界，其独特的绘画风格受到了毕加索等现代绘画大师的推崇。因此，卢梭的艺术风格是独一无二的，他极富个性的绘画使得美术史学家们难以将其归类。

富有异国情调的《沉睡的吉卜赛人》是一幅充满着梦幻景象的画作，也是卢梭一生最杰出的作品之一。画面上一个疲倦的吉普赛少女静静地躺在沙漠上，席地而睡，身后站立着一头巨大的雄狮。整幅画充满了梦幻的气氛，异样却又自然，周围是强大得足以淹没一切的自然，而人和物本身也都是自然中的一部分。画家仿佛要表达宇宙间生物之中的关系除了为生存的厮杀之外，还可以有这样一种温柔和美丽的境界。

靳尚谊和《塔吉克新娘》：靳尚谊（1934— ），河南焦作人。中央美术学院院长，油画系教授、中国美术家协会主席，中国文联副主席，全国政协常委。靳尚谊的绘画汲取中国传统绘画的优良传统，在艺术创作上超越现实、表达理想又期求进入自由抒发的境界。其作品《塔吉克新娘》由中国美术馆收藏，出版有《靳尚谊油画选集》、《靳尚谊肖像作品选》、《靳尚谊人体肖像》等。

以《塔吉克新娘》为标志，中国肖像油画掀开了新的一页。靳尚谊的这幅作品兼容了古典风格、理想主义精神与民族文化气质。他尝试将中国文人画写意技法与古典油画语言结合起来，这一转变显示了他在寻找融合中西绘画的新的支点，此类作品更为注重研究中国文化的抽象性与艺术的关系，关注中国传统文化内涵。

张培力和《今晚没有爵士乐》：张培力（1957— ），现居杭州。作为“八五新潮”的主要代表人物之一，张培力在20世纪90年代以后开始从事影像艺术的创作，他的作品因其独特的观念和视觉形象而备受瞩目。其录像作品《同时播出》用30台电视机播放着世界各地电视台跨越千禧年时播出的节目，引申出全球一体化的时代寓意。《今晚没有爵士乐》是他的代表作品。

周春芽和《绿狗》：周春芽（1955— ），生于四川重庆，1982年毕业于四川美术学院绘画系版画专业，1988年毕业于德国卡塞尔综合大学自由艺术系，现居成都。他的艺术融表现主义和中国传统绘画于一体，他笔下的色彩和形体，乃至大千世界都服务于艺术家对情感经验的表达。无论是树木花草、动物或人物，都在作者挥洒自如的笔下呈现出轻松恣意而又若有所思的意境。

周春芽创作了几十幅《绿狗》系列作品。被刻画的狗拥有各种各样的情绪和姿势，影射了一种淋漓彻底的暴力和色情感。“‘绿狗’是一个符号，一种象征，暗示了现在人的孤独和人与人之间的危险。”其实，“绿狗”在某种程度上正象征着画家自己。不久之后，周春芽和他的“绿狗”一起扬名国际艺术界。

郭润文和《姿态》：郭润文（1955— ），浙江人。1982年毕业于上海戏剧学院舞台美术系，1988年结业于中央美术学院油画系助教班，现为广州美术学

广东教育出版社

院油画系副主任，教授，中国美术家协会会员，中国油画学会理事。其作品曾收录在《现代中国美术全集》（油画卷）第三、四册，《中国当代油画集》（古典风油画）第二册，《中国当代油画精神景观——记忆与忘却——中国肖像》，《中国油画肖像艺术百年》，《第九届全国美展获奖作品集》，《世界华人艺术家成就博览大典》，《二十世纪中国油画展画集》等。

《姿态》是郭润文的代表作品，属于古典写实的风格。他的艺术实践是在一种自足和自觉的状态驱动下进行的。郭润文的作品竭力打破过去、现在和未来的界限，展示诗意般的世界，使过去和未来作为回忆或预感进入当下生存之中，以至与世间生活联系在一起，而不乏引向现实的人间联想。

王沂东和《深山里的太阳》：王沂东（1955— ），山东临沂人。曾先后毕业于山东艺术学校、中央美术学院。现为中国美术家协会会员，中央美术学院教授，国家一级美术师。1984 年以来，王沂东的画作先后入选历届全国美展，曾多次获大奖，并被海内外各大美术馆收藏。他曾先后在日本、美国、法国、印度、新加坡、瑞士、德国、意大利、西班牙、香港、澳门等地举办个人画展和联展。其画作被选入《二十世纪中国传世名画》、《中国美术家全集》、《中国油画十家》等大型画册。被誉为“北京写实画派的代表人物之一”。

《深山里的太阳》是王沂东的代表作。雪景使人物保持某种肖像化，但形象依据真实空间的达成变得丰富而有活力。画面中王沂东“更多地靠具体的形的对比来说话”，对造型的偏重，导致画家更强调色彩的整体布局处理。于是作品中，单纯的黑白色彩与中性的褐色调构成了艺术上的纯净，也给作品蒙上一层苦涩的情绪。

笔触：笔触泛指绘画中的笔法，亦称肌理。通常多用于指油画和水彩画中运笔的痕迹。画家运笔时，借助颜料的厚薄对比、调合剂的浓淡变化、落笔的轻重力度、运笔的快慢节奏及点染的气韵感觉，体现对象的质感、量感、体积感和光影虚实。笔触与物象表面吻合，造成很强的真实感。

笔触亦和线条有某种相同的涵义，不同的笔触感觉有不同的表情特征。跳荡轻松的笔触，给人以洒脱和愉快的感觉；凝重沉实的笔触，给人以朴厚或坚定的感觉；迅疾有力的运笔，表现出奔放奋发的情绪；颤动狂暴的运笔，宣泄出热烈或激愤的心理。笔触成为画家性格、情趣、艺术禀赋的自然流露，表现出画家的艺术风格和个性特征。

三、教学活动建议

1. 课前准备。

①让学生准备油画颜料、油画笔、油画纸、调色油、松节油、油画刀。

②制作多媒体电脑课件。

2. 教学活动。

活动一：

①让学生通过自己了解和查找到的资料介绍油画的起源。

②让学生试用油画的工具材料，在小幅油画纸上做材料应用练习，注意不同笔触的表现。

③要求学生尝试归纳油画的特点，并结合具体作品分析其技法特色。

活动二：

①让学生欣赏并评价不同风格、技法的油画作品，引导每个小组找一幅具有代表性的油画来介绍一种油画的风格或技法。比较水彩与油画间的区别与联系。

广告教育出版社

②让学生在小幅油画纸上进行风景练习，培养他们对色彩的感觉。

活动三：

创作最熟悉的人的肖像。

活动四：

组织学生进行作品观摩，并互相评价，教师最后小结。

第五节　版画——用版印的方式作画

一、教材分析

教学目标

1. 让学生试用版画的工具材料，了解版画的特点，理解版画的表现技法及相关知识。

2. 学习欣赏作品的方法，使学生能够通过前人的作品了解版画的表现方法，能够用版画的材料及表现手法尝试制作自己有体验和有创造性的综合版画。增强学生创作练习中的表现力，促进其创造性思维能力的发展。

3. 让学生学会运用美术展示知识和方法，有创意地展现美术学习的成果，增加自我表达的意识。学会自我评价，以及评价他人的美术学习成果。通过以视觉艺术为主的艺术交流，架起与他人思想和情感沟通的桥梁。

4. 通过对优秀版画作品的鉴赏，提高学生的美术素养，使其能够理解美术作品的文化含义和风格特征，陶冶情操，尊重并理解世界文化的多样性。感受版画表现手段的独特性，从而产生更加热爱艺术的情感动力。

内容结构

本节主要介绍版画的分类，通过欣赏制版材料及印制方法中具有代表性的优秀版画作品，从中理解版画艺术的形式及种类，体会版画具有复数性及丰富的种类和多彩的艺术形式。本节还介绍纸版画、木刻版画的工具、材料、艺术特色及制作原理。通过图例和画家作品，说明不同的表现技法可以产生不同的艺术风格，以及各个时期的画家如何应用版画工具及材料来表现人物的思想、情感和个性。注意在学生活动及作业中进行评价建议，意在通过评价，促进学生个性发展。

教学重点

掌握版画构图中点、线、面的处理方法，以及刀法的应用。

二、教学参考资料

黄新波和《沉思》：黄新波（1916—1980），现代版画家，广东台山人。1933 年赴上海，参加上海反帝大同盟，同时在中国左翼文化总同盟办的新亚学艺传习所绘画木刻系学习，并开始木刻创作，最早的木刻作品是《船夫》。1934 年黄新波参加中国左翼美术家联盟。1935 年赴日本，参加“美联”东京分盟活动，1936 年回国，鲁迅病逝时曾前往瞻仰遗容，刻有《鲁迅遗容》木刻一幅。同年参加与发起组织上海木刻作者协会。1946 年在香港发起组织人间画会。建国后历任广州军管会文艺处美术组组长、华南人民文学艺术学院教授兼美术部主任、中国美术家协会广东分会主任、广东画院院长、广东省文联副主席、中国美术家协会副主席等。1979 年，人民美术出版社出版《黄新波作品选集》。

《沉思》是黄新波的代表作品，它以黑白为表现手法，作品构思新颖，线条

广东教育出版社

严谨优美，风格独特，富有装饰效果和诗情画意。

埃舍尔和《手持球面镜的自画像》：埃舍尔（M.C. Escher，1898—1972），出生于荷兰北部。早在1916年，埃舍尔已经熟识油耗浮雕印刷术。1917年，他在画家史蒂格文的印刷公司制作蚀刻版画。1919年，在贺林的建筑装饰艺术学院修读建筑学，得到美术老师梅斯昆泰的熏陶，对装饰设计艺术产生浓厚兴趣，尤其是木刻版画。自那时开始，埃舍尔的生活便同他的作品连在一起。

《手持球面镜的自画像》是埃舍尔的石版画作品。另外，他还有一些著名的作品，如《观景楼》、《瀑布》、《画手》、《凸与凹》、《画廊》、《圆极限》等。

韦恩和《手势的概念》：韦恩·道格拉斯·巴洛（Wayne Douglas Barlowe，1958— ），为知名自然历史画家希·巴洛和多萝茜娅·巴洛之子。他是艺术学生联盟和库珀学会的成员，曾在美国自然史博物馆见习。作品有《巴洛异界指南》、《远征》、《恐龙字母表》和《韦恩·巴洛的外星生物》等。他所绘制的图书、杂志封面、印刷品、年历、收藏卡、玩具图样和小说绘图多不胜数，其作品在许多画廊和图书馆均有展览。《手势的概念》是他的石版画代表作品。

董克俊和《村寨》：董克俊（1939— ），四川重庆市人。现为中国美术家协会理事、中国版画家协会常务理事、中国美术家协会贵州分会副主席、贵阳书画院副院长。董克俊曾担任第七、第八届全国美展、第九届全国版展评委。作品以山地文化生活为背景，在东西方文化交汇中创造了独特的艺术个性和当代绘画风格，是“贵州美术现象”的主要代表画家。董克俊出版有四本个人画集，《美术》等数十种刊物曾介绍他的作品和艺术成就。《村寨》是董克俊的版画代表作品。

伍必端和《葵花地》：伍必端（1926— ），出生于上海，1956年赴苏联列宁格勒列宾美术学院版画系进修，1959年回国后受聘于中央美术学院版画系，曾任系主任。1996年获中国美术家协会与中国版画家协会颁发的“鲁迅版画奖”。伍必端是一位勤奋且多才多艺的艺术家，在版画领域里，他对木版、石版、铜版、丝网版以及综合版画都有很深的造诣，同时在水彩画、水粉画的写作与创作上也有不少佳作。

彩色版画《葵花地》很早就为中国美术馆收藏，进入百年经典系列。伍必端的版画作品内容广泛、形式多样：黑白版画朴素自然，追求对生活的真情体验和优美意境的表现；彩色版画清新明丽，充满对自然的热爱之情。

魏启聪和《村寨》：魏启聪（1956— ），云南昆明人。擅长版画。1980年毕业于云南思茅师范专科学校，1990年结业于中央美术学院版画系。原在云南省思茅第四中学任教，现为厦门集美大学艺术教育学院美术系讲师。其多幅作品为中国美术馆等收藏，《绿果》曾获首届全国青年版画展优秀奖，《心旅》被收入《中国现代美术全集》等。

《村寨》是魏启聪的版画代表作品，曾获第七届全国美展金奖，被收入《中国美术五十年》。

宋源文和《疾风劲柳》：宋源文（1933— ），辽宁人。 擅长版画、美术教学。1961年毕业于中央美术学院版画系，毕业后留校任教。曾任中央美术学院版画系主任，教授，兼任中国版画家协会常务副主席。其作品曾入选英国布拉德福德第九届不列颠国际版画双年展并获奖，《春汛》、《回旋曲》、《野花盛开的地方》入选第九、第十、第十一届全国版画展，《长空万点觅归巢》入选第八届全国美展，《长空行》入选第十二届全国版画展，《疾风劲柳》被中国

广东教育出版社

北京炎黄艺术馆收藏。

珂勒惠支和《母亲》：珂勒惠支（Käthe Kollwitz，1867—1945），德国表现主义版画家和雕塑家，20世纪德国最重要的画家之一。珂勒惠支起初是铜刻艺徒，后学习绘画、雕塑。因自小接触劳动人民，所作的作品多以同情和反映被压迫者的困苦为主题。珂勒惠支为被压迫者呼吁、奔走，并支持世界各国民主革命活动。她的版画人物生动有力，用笔单纯而统一。代表作有《母亲》、《农民起义》、《自画像》等。

王华祥和《贵州人》：王华祥（1962— ），生于贵州 。1981年毕业于贵州省艺术学校，1988年毕业于中央美术学院，现为中央美术学院版画系讲师。《贵州人》是王华祥的版画代表作品。其作品主要收藏在中国美术馆、上海美术馆、德国路德维希博物馆、英国木板艺术基金会等。

版画：通常是指通过特定技术手段，在特定质材（木板、钢板、石板、胶版、丝、布、纸等）上经过绘、刻、漏、腐蚀等手段能够印刷出两张以上相同作品的画作。

复数性：是版画术语。造型艺术中除版画之外全为独幅画种。版画因有了版而可以拓印原作多份（有限制性的），行远极广，有人误为“次艺术”，其实是版画艺术的价值所在。版是版画的灵魂，制版又是版画的关键。一般来说，版并非版画的最后工序或表现形态，而是借版作为媒体，以它经拓印而出现的印痕组成的画面来展现的。它非同手绘，是以独有的拓印美感而呈现的。既然是经过版来拓印，就必然有复数，不论拓印是何种手法，不论是印在纸上、布上、塑料上、玻璃上等，为维护版画艺术的尊严，国际造型美术协会明文规定，国际性版画展览“单幅版画”将不被接受，版画原作品除要有作者的签名外，还得附加试作或限定版张次之记号（通常有签名、张次及标题，并以铅笔注明于作品下方）。

拓印：也称“拓石”，也指现有的碑帖。它是将石刻或木刻文字，用纸、墨打印出来，以便保存和传播的工艺方法。拓印的过程就是把一张坚韧的薄纸事先浸湿，再敷在石碑上面，用刷子轻轻敲打，使纸入字口，待纸张干燥后用刷子蘸墨，轻轻地、均匀地拍刷，使墨均匀地涂布纸上，然后把纸揭下来，一张黑底白字的拓片就复制完成了。

三、教学活动建议

1. 课前准备。

①让学生准备木刻刀、木板、各种纸材、剪刀、油墨、油滚、胶水、实物等。

②制作多媒体课件。

2. 教学活动。

活动一：

由学生回顾纸版画及木版画的基本制作方法及特点。

活动二：

老师展示一些优秀的版画作品，启发引导学生去体验，分析版画的制作效果及其艺术魅力，通过眼看、口讲、耳听、手练等方法，并借助电教手段，使学生了解版画的制作方法，从感性和理性方面对版画有一个全新的认识。

活动三：

利用各种版画的材料、工具、实物，尝试制作自己有体验并且有创造性的综合版画。

广东教育出版社

活动四：

组织学生进行作品观摩，并互相评价，教师最后小结。

活动五：

举办学生作品展，激发学生的学习兴趣。

四、参考书目

杨力，郭声健主编. 国家级中小学美术骨干教师教案精选. 长沙：湖南文艺出版社，2002

郎绍君等主编. 中国书画鉴赏辞典. 北京：中国青年出版社，1988

沈柔坚主编. 中国美术辞典. 上海：上海辞书出版社，1987

王伯敏主编. 中国美术通史 (1~8) . 济南：山东教育出版社，1989

王宏建，袁宝林主编. 美术概论. 北京：高等教育出版社，1994

朱伯雄编著. 世界美术名作鉴赏辞典. 杭州：浙江文艺出版社，1991

奚传绩编著. 中国美术七千年图鉴. 南京：江苏教育出版社，1992

朗绍君主编. 世界美术名作鉴赏辞典. 杭州：浙江文艺出版社，1991

潘公凯. 中国绘画史. 上海古籍出版社，2001

傅雷. 世界名画鉴赏. 北京：三联书店，1983

中央美术学院美术史系中国美术史教研室编著. 中国美术简史. 北京：高等教育出版社，1990

中央美术学院美术史系编. 外国美术简史. 北京：高等教育出版社，1990

广东教育出版社

第三章　画什么

章节概述

“画什么”作为本教材最后一个学习章节，是前两章节的发展与运用，包括“画我珍藏”、“画我所见”、“画我所想”三个具体内容，一一对应了传统美术教学中的临摹、写生、创作三个重要学习方法。

本章既是在义务教育阶段初中美术课程中“造型·表现”学习基础上的提高与深化，通过循序渐进的练习掌握绘画的造型表现能力，又是“欣赏·评述”和“综合·探索”学习领域的进一步拓展，帮助学生培养发现美、创造美的艺术素养，提高表现生活和表达思想情感的能力。教学范图示意性强，操作的灵活性大。学校可根据师资状况和教学设备开设有关教学内容并加以发挥和拓展，为提高学生的创造性思维能力提供更大的选择空间。

第一节　临摹——画我珍藏

一、教材分析

教学目标

1. 使学生了解临摹是学习先辈画家的技法的一种途径，通过临摹，研究学习构图、造型、色彩等方面的表现手法。

2. 使学生能够在临摹原作中领悟作品的神韵，体会作者的个性特征及作品内涵，并加以想象拓展，表现出有个性特征的艺术作品。

3. 使学生了解艺术大师的作品所具有的特色，感受绘画艺术之美，从而产生热爱并积极学习绘画艺术的情感动力。

内容结构

“画我珍藏”就是临摹大师的作品。一般来说，临摹有两个目的：一是学习方法；二是为保存、修复、展览、出售而取得复制品。在世界各国，临摹一直是学习传统艺术的重要方法，是借鉴和继承优秀传统文化的主要途径与手段。如中国古代书法或绘画技法学习就特别强调临摹，中国古典画论的“六法”之一就有“传移模写”，说明临摹自古以来深受重视。

由于在临摹教学中，学生不必进行构图的审美选择，因此便认识不到真实的空间和形体，没有直观验证的经验，思维活动受到很大限制。长期的临摹，会封锁学生的视觉感官，限制学生的动手和动脑。其最终发展的结果，只能是模仿表现，永远也不会达到创造性艺术表现的高度。所以临摹学习只是阶段性的学习形式，这是教师在进行临摹课程设计时应引起注意的一个重要问题。

中外绘画均有大量的经典作品传世，本教材所选择的范画作品均出自中外历史名家之手。教材选用了法国画家普鲁东仿照《蒙娜丽莎》画的《雅尔夫人像》，英国画家培根临摹的西班牙画家委拉斯开兹的著名人物画名作《英诺森十世像》等名作。在本课的临摹训练中既有完全模仿式的练习，也有把原画中某些地方进行了改动，夸张或突出某些局部，使之产生新的寓意的练习，使学生不仅仅学习传统的表现方法和技巧，还有助于开拓想象空间，发展想象思维，

广东教育出版社

更好地表现自我，成为有鲜明个性特征的艺术作品，完全体现美术新课程理念。

教学重点

通过临摹中外绘画作品，着重研究与学习构图、造型、色彩等方面的表现手法，并加以想象拓展，创作出有个性特征的艺术作品。

二、教学参考资料

范宽和《溪山行旅图》：范宽（约 950—1027），名中正，字仲立，华原（今陕西耀县）人。宋代杰出的山水画家。范宽一生极其重视写生，常居山林之间，危坐终日，观察自然景象。

范宽的作品大多气魄雄伟，境界浩莽，用笔雄劲浑厚，笔力鼎健。他主张“外师造化，中得心源”，时人称之为“川传神”。范宽画山创造性地以一种短条子皴结合点簇的笔法表现山的质地。他存世的作品虽不多，但从现存的几件作品看，足见其艺术功力之深厚。范宽有句山水画名言：“前人之法，未尝不近取诸物，吾与其师于人者，未若师诸物也；吾与其师于物者，未若师诸心。”道出了中国山水画古代的美学规律。

范宽的代表作《溪山行旅图》写豁山行旅，气势雄伟，体现出北方山水画派坚凝雄强的特点。巨峰迎面而立，觉石破惊天，屏障天汉，千岩万壑，虽举目仰视而不能穷尽其高悬。山间飞瀑如练，直落千仞。山脚气雾空累，元气淋漓，更觉巨峰之雄强。潺潺流水，源于深谷，石径斜坡逶迤于密林荫底。山阴道中，只见一队驮马商旅，穿林而至，马蹄声声，呼应一片。范宽下笔雄强老硬，墨韵深厚，山正面矗立，形成冷峻逼人之势。墨色浓厚，画出了秦陇间峰峦浑厚，壮丽浩莽的气概。范宽长于表现四季景色，着重骨法，用墨比较深重，从这件作品中即可看出。

张大千临摹毕宏《雾锁重关图》：张大千（1899—1983），原名正权，改名爰，字季爰，号大千，四川内江人。幼年受擅长绘画的母亲和以画虎著称、自号“虎痴”的二哥张善子的熏陶指引，并从名师曾农髯、李梅庵学诗文、书法和绘画。1936 年任南京中央大学艺术系教授，山水、花鸟无一不精。将工笔与重彩水墨融为一体，造诣精深。

张大千中年时期主要以临古仿古居多，从清朝一直上溯到隋唐，逐一研究他们的作品，从临摹到仿作。张大千 30 岁以前的画风可谓“清新俊逸”，50 岁进于“瑰丽雄奇”，60 岁以后达“苍深渊穆”之境，80 岁后气质淳化，笔简墨淡，其独创泼墨山水，奇伟瑰丽，与天地融合，增强了意境的感染力和画幅的整体效果。

盛唐的毕宏善画松，《宣和画谱》中说他“笔力纵横而有骨力，变易前法，不失真形”。他笔下的松石，增强了松石的艺术效果。《雾锁重关图》是他的代表作品，课本中的这幅作品是张大千临摹的《雾锁重关图》。

顾恺之和《洛神赋图》：顾恺之（约 346—407），字长康，小字虎头。晋陵无锡（今江苏无锡市）人，世族家庭出身，博学有才气。曾任东晋大司马桓温荆州刺史殷仲堪的参军。

顾恺之擅画人物、佛像、山水、鸟兽，特别善于以色彩绘画人物画、肖像画、佛像画等。还善于点睛传神。他的这些画的艺术水平很高，受到当时人的高度评价。

《洛神赋图》是顾恺之观三国曹植所写《洛神赋》这篇文学作品后有感而画的。原作描述的是诗人情场受挫，未能与所爱的人结合，而通过神话寓言，在

广东教育出版社

想象的空间中让自己与洛水边美丽的仙女洛水神相遇，以释放自己对失去情人的伤怀和思念。此卷很好地传达了原赋的思想境界，在画中我们可以清晰地找到原作所传达的思想。它是书画界中的另一种毫不逊色的《洛神赋》。

现在传世的《洛神赋图》共有4件，绢本、设色，均为宋人摹本，分别收藏在中国北京故宫博物院（2件）、辽宁省博物馆和美国弗利尔美术馆。现存的作品是宋代的摹本。观顾恺之的《洛神赋图》，我们不但可以一窥顾氏早期代表作之风貌，亦可发现中国画当年的绘制风格。实际上，《洛神赋图》保留了较多的古代壁画的造型与设色方式，铺陈叙述故事的构图方式也和汉代画像石的布局相似。

达·芬奇和《蒙娜丽莎》：达·芬奇（da Vinci，Leonardo，1452—1519），意大利文艺复兴时期最杰出的画家、自然科学家、哲学家和工程师。

达·芬奇一生留下了7000页手稿和大量绘画作品。他独特的艺术语言是运用明暗法创造平面形象的立体感。他曾说过："绘画的最大奇迹，就是使平的画面呈现出凹凸感。"他的重要著作有《绘画论》，代表作有《蒙娜丽莎》、《最后的晚餐》等。

《蒙娜丽莎》为世界上最著名、最伟大的肖像。据史料记载，"蒙娜丽莎"是当时佛罗伦萨著名的银行家佐贡多的妻子。而事实上，达·芬奇笔下的这一使人难忘的"微笑"已不是具体的佐贡多夫人的表情了，而是一种具有抽象意义、普遍意义和典型意义的，我们大家所共同拥有的人性特质的某种精微的东西。

达·芬奇的《蒙娜丽莎》继承了希腊古典主义庄重、典雅、均衡、稳定和富有理性化的表现规范；但它又进一步突破了希腊古典艺术在人本特质上的局限，为使后来的艺术更进一步走向现实，走向客观，走向更深层、更内在、更微妙的表现树立了楷模。

冷军和《蒙娜丽莎——微笑的设计》：冷军（1963— ），生于四川。冷军1984年毕业于武汉师范学院汉口分院艺术系。现任武汉画院院长，国家一级美术师，湖北省美术家协会副主席，中国美术家协会会员，中国油画学会会员。其作品曾多次参加国内外大型展览并获奖，代表作品有：《马灯的故事》、《文物——新产品设计》、《世纪风景》系列、《五角星》系列、《突变——有刺的汤匙》等。

冷军是中国超级写实主义绘画的奠基人之一。在《蒙娜丽莎——关于微笑的设计》这幅作品中，画家的智慧自不待言。在技巧上，人物中那柔软的头发似乎可以飘散出清香的味道，毛衣上的线条清晰可见，所有的细节，都精细而不遗余力捕捉到了精彩，其中也蕴含有观察的信念和发现。画面中模特的微笑，虽然模仿着蒙娜丽莎的姿势，但具有东方的韵味，在中西结合的风格上别有风味，引发出人们关于微笑的思考。

普鲁东和《雅尔夫人像》：普鲁东（1758—1823），法国画家。年轻时曾到意大利学习与研究达·芬奇和拉斐尔的作品。在创作上以寓言、神话为题材，追求"理想的美"。他的作品具有古典主义风格和浪漫主义色彩，善于刻画人物感情和追求理想的美。他的素描明暗造型柔和而精巧，风格独特，造诣很深。《雅尔夫人像》是普鲁东的代表作品之一。

米勒与《播种》：米勒（1814—1875），法国杰出画家，巴比松画派的代表人物，是法国近代绘画史上最受人民爱戴的画家。米勒出身于农民世家，幼年时便显露出绘画的天才，受到老师的鼓励而立志学习绘画。

由于米勒长期定居在农村，因此创作了许多他所熟悉和热爱的农民勤劳朴实生活的作品，如油画《拾穗》、《晚钟》、《播种》农村"三部曲"和《扶锄

广东教育出版社

的农夫》、《樵夫之死》、《喂食》、《母与子》等。他那淳朴亲切的艺术语言，尤其为广大法国农民所喜爱。

《播种》是米勒重要的代表作品之一，他所画的人物都不强调面部表情的刻画，而是以典型有力的姿态动作，表现对农民深厚的感情和对大自然的赞美。米勒由于长期贫困无钱买材料，因此作品多为小幅油画或素描，留世作品有2500幅左右。他的素描用笔断断续续，线条浑厚、淳朴、抒情，艺术语言亲切感人。

委拉斯开兹和《教皇英诺森十世像》：委拉斯开兹（Velazquez，1599—1660），西班牙17世纪最著名的宫廷画家。生于塞维利亚的一个破落的贵族之家，卒于马德里。

委拉斯开兹虽以画贵族像闻名，但他对任何题材都予以同等的关注，儿童、乞丐、侏儒、国王、主教等，都同样具有个人的尊严。画中色彩丰富而调和，善于表现各种布料的质感及人的肌肤感。委拉斯开兹的生活与创作大体上可以分为三个阶段：塞维利亚时期，马德里前期，马德里后期。

委拉斯开兹在1649年第二次去意大利时，在那里完成了一幅著名的肖像画《教皇英诺森十世像》。在这幅肖像中，画家既表现了此人的凶狠和狡猾，又表现了这个76岁老头子精神上的虚弱。画面上的教皇，尽管脸上流露出一刹那坚强有力的神情，但是他放在椅上的两只手却显得分外软弱无力。画家巧妙地抓住了这一特点使人物形象变得更富有个性。从而给观众增加了很多的联想。这幅作品的油画技巧也是十分出色的。画面上火热的红调子表现出特有的宗教的庄严气氛，白色的法衣和红色的披肩形成了强烈的色彩对比。笔触十分流畅自由，表现出艺术家的高超技巧。

王时敏：王时敏（1592—1680），清代著名画家。清代宫廷画师，“清初六家”之一。他工诗文、善书、精绘画，涉猎古今名迹。但因其纯以摹古为自己的艺术表现手法，因而缺乏自然生活体验，脱离现实，这给清代画坛带来一定影响，一度阻碍了山水画的发展。王时敏的代表作有《归村雪霁图》等。

培根：培根（1910—1992），20世纪英国现实主义画家。培根把绘画作用于人的神经系统，提出对现实主义的再造。他相信艺术的现实是深度的人工化，而且需要不断地重新创造。

临摹：临摹即按照原作仿制书法或绘画作品。“临”是指照着原作写或画；“摹”是指用薄纸（绢）蒙在原作上面写或画。

三、教学活动建议

1. 课前准备。

①制作有关临摹方法的课件。

②让学生收集铅笔、钢笔、油画棒、色彩工具等。

2. 教学活动。

活动一：

①通过让学生欣赏范画，说明临摹的意义和特点。“形神兼备”的临摹作品能体会原作者的内涵，有创意的临摹作品能反映临摹者的个性特征。

②利用电脑课件讲解临摹的基本原理和方法。

③让学生谈自己对作品的感受和临摹设想。

活动二：

①让学生临摹中外绘画色彩作品。

②让学生临摹中外版画、白描等黑白作品。

广东教育出版社

活动三：

①让学生在课余时间继续完成作业，要求学生在作业旁边简述学习体会，并提出教学建议。

②在学校宣传橱窗或美术室举办临摹作品观摩展览。

第二节　写生——画我所见

一、教材分析

教学目标

1. 通过组织写生活动，使学生能够直接感知客观事物，直接观察和认识真实的立体空间。

2. 学习和创造多种的表现方法，艺术地去表现客观事物。

3. 培养学生细致的观察力和准确的表达力，感受自己周围一切的朴素之美。

内容结构

“画我所见”也是写生的意思。本课通过学习写生，培养学生的造型技能和技巧，提高学生表现技法和搜集素材的能力。写生在表现形式上有铅笔画、钢笔画、水墨画、油画、水彩画等，在题材上一般分为静物、风景、人物等。在场所上有室内和室外之分，在时间上有速写和长期作业之分。

本节的教材内容涉猎到绘画写生中的“静物”、“风景”、“人物”三大题材，由浅到深，循序渐进，表现形式和风格多样化。写生训练具有艺术创造特点，而不是实物的翻版，这一点我们必须十分清晰和明确。

教学重点

培养学生正确的观察方法、作画步骤及表现方法。

二、教学参考资料

塞尚和《静物》：塞尚（Paul Cezanne，1839—1906），生于法国南部的埃克斯一个富商和银行家家庭。他是后期印象派的主将，从19世纪末便被推崇为“新艺术之父”，作为现代艺术的先驱，西方现代画家称他为“现代艺术之父”或“现代绘画之父”，可见塞尚对艺术革新所起的作用。

塞尚一般都在阴天或多云天气外出画风景写生，更多的时间在家里画静物。他对物体体积感的追求和表现，为“立体派”开启了不少思路，他独特的主观色彩大大区别于强调客观色彩感觉的大部分画家。在塞尚一生的大半时间里，其画作是被人贬斥和不承认的，但这并没有动摇他对艺术风格的执著追求，他的静物、肖像、风景的浓厚结构吸引了年轻一代。

塞尚的绘画追求表现形式的创新，在色彩和造型、节奏和空间方面均有新的探索，代表作有油画《静物》、《玩纸牌者》、《浴女们》等。他认为“一切物体都是球形的、圆锥形、圆柱形”，这种观念对西方艺术影响很大。他的静物画配置适当，色块艳丽，给人美感，素描作品浑然拙朴、方正大器。

乔治·莫兰迪和《静物》：莫兰迪（Giorgio Morandi，1890—1964），出生于意大利波洛尼亚，版画家，油画家。莫兰迪的画是以智慧和感觉创造自己的艺术形象。他摒弃了玄学化的球体、多面体，只要有几件日常用品就已心满意足了。他把生活中的杯子、盘子和瓶子置入极其单纯的素描之中，以造成最奇特、最简洁、最和谐的气氛。

广东教育出版社

莫兰迪是意大利具象绘画范畴沉思者中最杰出的例子。《静物》是莫兰迪的静物代表作之一。他的油画是从静物画出发，一再重复，以此主题描绘，探求他自己的形而上学。因而被人们称为“那个画一排瓶子的意大利画家”。西方评论界认为，莫兰迪的画关注的是一些细小的题材，反映的却是整个宇宙的状态。

郭正善和《静物》：郭正善（1954—　），1983 年毕业于湖北艺术学院美术系油画本科，现为中国美术家协会会员，湖北油画学会常务理事，湖北美术学院副教授。从 1987 年起，郭正善先后参加了中国油画展、中国油画双年展、八届美展优秀作品展、1996 年上海美术双年展，多次获得提名奖、艺术奖等，在“鲁术杯”全国高师美术作品大赛中获金奖。他曾经画了一系列的《静物》作品。

李东伟和《静物》：李东伟（1961—　），生于广东汕头。1988 年毕业于广州美术学院。一级美术师。1994 年获广东省美展银奖。2000 年获广东省中国画展铜奖。他的代表作有《静谷》、《静月》、《岁月》、《静观古典》等，先后入选第七、第八、第九届全国美展、中国艺术大展。出版有《李东伟作品集》、《李东伟——静观古典 95 作品集》、《李东伟艺术与生活 97 小品集》。李东伟擅长国画山水。作品以传统笔墨图像，组合出具有现代美感的画面。《静物》是他的油画写生作品。

苏巴朗：苏巴朗（Francisco Zurbaran，l598–1664），生活在西班牙美术之乡塞维利亚。创作以宗教画为主，他的作品庄严、平静，以具有写实倾向的朴实严谨画法描绘着圣徒、圣徒的殉难和普通修道士的生活，富有朴素的现实主义倾向，而且散发着庄严的宗教气息。具代表作品有 1628 年创作的《圣塞拉皮翁》、约 1639 年创作的《圣芳济各在静恩》、《阿隆索·罗特列开兹的幻想》、《圣波拿文都拉受公众瞻仰》等。

布鲁盖尔和《冬猎》：布鲁盖尔（Bruegel Pieter，约 1525—1569），尼德兰画家，17 世纪荷兰绘画的开拓者。布鲁盖尔的创作题材多从民间谚语和传说中选取，主题严肃，且富讽刺性，表明了他对社会问题的关心。他的作品揭露了异族的入侵和宗教法庭的残酷，尤其善于表现尼德兰农民的生活，画风古朴而率直，有“农民的布鲁盖尔”之称。著名的《冬猎》、《农民婚礼》及《盲人的寓言》等杰作，充分流露出布鲁盖尔惯有的多样情节安排和文学寓意；构图紧凑且喜以侧面轮廓线描摹，使得画中事物看似简单，却显出极为有力的效果。

《冬猎》是一幅展示北欧农村的宁静而淳朴的冬猎生活的作品。画家从一个山坡的高度去眺望这块银装素裹的郊野。在 15 世纪的尼德兰地区，大雪时节的冬猎生活是当地冬季的农活之一，在色调与构思上，显示出画家对这一切生活的真情实感。画面一片皑皑白雪，给人以萧瑟肃杀的感觉。天空阴沉，寒鸦啼叫，一切都很朴实，蕴含着笼罩人生的悲凉气氛。两块结了冰的池塘上，有人在滑冰、捕鱼，点景式的小人物打破了荒凉与沉寂。布鲁盖尔喜欢全景式的构图，为了使大自然包罗万象，他往往把画面中的人物画得很小。这一幅作品的色调是寒冷的，但他以棕、黄、绿相和谐，生动地传达出冬天的气氛。布鲁盖尔出身并非农民，却在画面中处处表现了对尼德兰农村生活的热爱，此画显示出作者注重景物抒情与描述宁静淳朴的乡野风格的特点。

郁特里罗和《蒙玛特高地》：莫里斯·郁特里罗（Maurice Utrillo，1883—1955），生于巴黎，逝于朗德省达克斯。他的母亲是画家苏珊娜·瓦拉东。郁特里罗在 19 岁时因饮酒过度而无法工作。在母亲的坚持下开始作画不致虚度年华，后来成为著名的法国街道景色画家。他未受过正规的训练，开始是师法印

广东教育出版社

象派，明显的是毕沙罗风格，一开始就描绘巴黎的景色，尤其是画蒙马特区。27岁之后他所作的画以白色为主调，称为“白色时期”。为了生活，他是位多产的画家。

郁特里罗最著名的作品还是属于他的“白色时期”，如该时期的代表作品《蒙玛特高地》。他把蒙马特冷清的街道，描绘在奶白色和牡蛎的白色、暖灰色、橄榄色和蓝灰色的微妙的和谐之中，加上浓黑和棕色造成强烈对比，再用赭色和朱红予以令人惊异的点缀。当人们看到郁特里罗创作的一幅幅宁静、且构图完美的巴黎街景画时，世人很难相信它的作者是一个声名狼藉的酒鬼和人人讨厌的家伙，所以在艺术作品中往往表现出艺术家灵魂的另外一面，这也是一种平衡。

刘海粟和《黄山云海》：刘海粟（1896—1994），生于江苏常熟。原名刘秀芳。1909年离家抵沪，历尽艰辛，入周湘主办的“布景画传习所”学画。刘海粟于1911年创办了第一所中国专门美术学校“上海国画美术院”，并改名为“海粟”。此间他在美术界做了三件事，均为开风气之举：一是1914年始用裸体模特儿；二是1918年首创大规模的旅行写生；三是1919年赴日本考察，回国后推行现代派画风，倡导自由研究的学术空气。

1921年刘海粟应蔡元培邀请赴北京讲学。20世纪20年代多次随上海美专学生去西湖写生。1922年他的油画《北京前门》入选巴黎秋季沙龙。1929年他的油画《龙华之春》入选第一届全国美展。1939年他应印度尼西亚雅加达华人工会邀请赴南洋从事抗日活动。1943年他被日本特务强行送回上海。以后蛰居上海，潜心研究传统绘画。1952年他任华东艺专（现南京艺术学院）校长，后任南京艺术学院院长。

刘海粟早年以西画著称，后期以中国画为主，以黄山为题材的作品甚多，且技法多变，或用泼墨、泼彩，或用勾勒、积墨，画风老辣浑厚，独具一格。

刘海粟六十余年登临黄山八次，教科书中的这幅《黄山云海》是油画作品。另一幅《黄山云海》则用大泼彩，云向画外泛滥，远处的山画成大红，与青色的山强烈对照，这些并没有淹没线条，镶嵌得还算和谐。颜色是多次积上去的，斑斓中有章法。红绿之外，有黄色、石青，湿度明度很强，底子掺过咖啡色，比较艳丽。

李希特：李希特（1932—　），20世纪德国抽象主义画家。他从那些照片复制的风景画与抽象画中发展出了一种矛盾式的抽象法则，从表面上看人们更容易理解李希特画里的人工化，他称自己是个超现实者（他所讲的这个超现实是作为超现实的存在，而非19世纪初的超现实主义运动）。

杨尧：广州美术学院教授，中国油画协会常务理事，中国美术家协会油画艺术委员会委员，广东省美术家协会油画艺术委员会副主任，广东油画协会副主席。杨尧多年从事油画教学与创作。其作品《赤土》入选第六届全国美展优秀作品展；《缝》入选1986年当代油画展；《静》入选1987年中国油画展。《缝》与《静》曾一并入选赴日本展出。

《画室》：又被称为《绘画艺术的比喻》，或者《画家与模特儿》。它同时又是一幅寓意画，蕴含着对于绘画的理解和比喻。画中背向观众坐在画架面前作画的画家，可能是维米尔本人，至少这副打扮再现了中产者的模样。画家对面立着的女模特儿，右手拿着一支长长的喇叭，左手把一本厚厚的书抱在胸前，据说这是缪斯女神。她头上的桂冠，象征着历史的光荣和荣誉。模特儿面前的平台上，放着一幅素描稿和一件石膏翻制的面像，表示绘画对现实的模仿。正面墙上挂着一幅陈旧的尼德兰17州的地图（包括今日的荷兰和比利时）；天花

广东教育出版社

板上垂挂下来的铜质吊灯同两百年前尼德兰画家凡·爱克在《阿尔诺芬尼夫妇肖像》中所画相同，它们都象征着尼德兰历史传统的伟大与荣耀。

吴作人：吴作人（1908—1997），祖籍安徽省泾县。生于江苏省苏州市，师从著名画家徐悲鸿，并参加南国革新运动。1930年赴欧洲学习，吴作人在六十余年艺术生涯中深深扎根于中华优秀文化传统的沃土中。他禀赋深厚，学贯中西，刻意探求，大胆创新。他以“法由我变，艺为人生”的艺术观，循着“师造化，夺天工”的创作道路，继承和发展传统，为“中国水墨画”开拓了新的风貌，从理论和实践上都作出了重大的贡献，是我国当代美术史上承前启后的一代杰出的美术家和美术教育家。代表作有《饮水思源》、《齐白石像》等。

吴作人所作的《齐白石像》，把一代画师齐白石老人的堂堂气度和奕奕神采，表现得妥帖、中肯和恰如其分。之所以能达到这样的效果，主要在于作者对老画家有着透彻的了解。人物形象的每个部分，大至身躯，细至须发，其造型设色，无不与气度神采有关。《齐白石像》敦厚庄重，泰然自若，这一安详的仪态已奠定了人物的造型基础。设色的基调，是虾青大袍与白发童颜之相映，显出老人阅历之深，而又具有赤子之心。

安托内洛和《男子肖像》：安托内洛·梅西那（Antonello da Messina，1430—1479），是首批使用法兰德斯技术绘画油画的意大利画家之一。他的早年生活仍是个谜，但现在一般相信他于拿玻里学习和工作，那里有许多法兰德斯画家，而他就在那里练习油画。安托内洛于1475年至1476年居于威尼斯。这段时期他的出色作品包括1475年创作的《被钉十字架》等。《男子肖像》是他的油画写生作品。

莫迪利安尼和《少女像》：莫迪利安尼（Amedeo Modigliani，1884—1920），出生于意大利莱克亨的一个富裕家庭，终身受疾病缠绕，吸毒、酗酒，使他处于气息奄奄的境地。莫迪利安尼在巴黎从事绘画约十四年。他是20世纪绘画中肖像大师之一。

莫迪利安尼除了画些名人肖像外，还画过不少无名之辈。他的那些全裸或半裸的女性创作，是他的艺术整体中最美丽、最富于感官之美的作品。他经常把人物置于色彩空间的窄深度之中，人物的轮廓线流畅而又准确，几乎觉察不出层次的皮肤色调，塑造了那些丰满而给人以美感的人体。躯干往往被过分拉长，但没有怪诞变形的感觉。那种田园诗般的沉静姿态中，所呈现的优美和谐，使人联想起文艺复兴时期斜倚的维纳斯。

《少女像》是莫迪利安尼的代表作品之一，他所描绘的肖像有着统一的造型模式：如同面具似的面孔、三角形的鼻子、小嘴巴、弧形的一线眉等。这些部分全被配置在倾斜着的头部，一个单纯化了的鹅蛋形的面孔、细长的颈脖、削肩膀，都是以明确的线条勾画出来。在构图上拉长的头部和歪斜的身姿稍微偏离中心线，有时为了取得平衡，两只眼睛画得也大小形状不一。令人惊叹的是画家通过这种极单纯化和模式化的造型竟能生动地表现出不同人物的不同个性特征，同时强烈而鲜明地传达出画家多愁善感的心情。

肖像写生：肖像写生是指利用绘画工具对真人进行观察，艺术地表现形象。

传神：“神”指神韵。在肖像写生中能把人的内心世界及性格特征艺术地表现出来称为“传神”。

静物写生概述：静物写生起始于17世纪的荷兰，发展到今天已成为一个独立的画种。经过几个世纪的演变与革新。涌现出大量杰出的静物画家，如夏尔丹、塞尚、凡·高、毕加索等。我国的静物画基本上是承接了苏联绘画模式。作者通常把过多的精力用在色彩及基本造型的训练上。随着现代绘画思想理论的

广东教育出版社

不断更新，很多画家已走出了传统，在静物画领域里不断开拓新的艺术天地，使静物画艺术更加个性化、艺术化、多元化。静物画创作是一门科学，它集个人性格、爱好、所处环境和社会背景及技法的影响为一体，只有经过大量的反复实践才可获得其表现的规律与特色。

静物：处于静止状态的物体。通常指日常生活的实物，如瓜果、蔬菜、花卉、瓦罐、文具等。

静物的选择：所选择的物体应是互相关联的物体。通常有一个主体物，若干个辅助物。

静物的摆放：主体物一般应放在中间偏左或偏右的地方，其他辅助物分布周围，呈遮挡疏密状。

物体的移动：根据画面构图的需要，写生时可在画面上把静物的位置作移动处理，以达到充实均衡的效果。

静物写生步骤：构图定位——基本结构——深入刻画——调整完成。

静物构图三要素：均衡，充实，空间。均衡是指左右两边的物体大小不一样，须安排得当。充实是指画得大而饱满，上紧下松。空间是指物体的摆放描绘要有前后层次。

风景画的基本构图方式：

中心布局：主要用于特写，让主体位于画面的中央位置。当你感到景观比较单一的时候，这是较好的构图方式。

对称布局：主体和主体或主体和有较强反差的客体分居画面的左右，达到对称和平衡的布局。

非对称的左右布局：和对称布局相仿，让物体呈左右布局，不过物体要主体大而且放置到抢眼的地方（通常是一边的黄金分割点上）。客体要相对小，放置到与主体相对称的地方。

三角形布局：将主体、客体分成三份，分别置于画面的三个地方，使其相互之间有明显的对比和主从关系。

环形布局：将景物各要素环状置于画面当中的布局。

C 形布局：就是在环形布局的上面留下一个缺口不放置物体。

复合式布局：多种布局方式的综合布局。例如可以在三角形布局中套上几个三角形布局，也可以在三角形布局镶嵌入环形布局等。

风景写生教学方法的研究：在风景画写生中，如果教师一味强调怎样画，用一种固定的标准来要求学生，不仅会消磨学生的灵气，还会让学生落入俗套。俗语说：画无定法。例如讲构图时，教师应让学生不仅明白构图的基本规律，更应引导学生形成正确的构图观念，不断去创新，促使学生多观察，多思考，多进行小构图，尤其对同一景色进行不同的取景，从不同角度、不同空间进行观察与构图，从而开拓学生的视野及思维方式。在表现形式中要不拘一格，求个性，求创新，把被动画变为主动画，使学生的绘画与创造意识能得以培养，这才是素质教育的真正内涵。

头像写生基本方法：

①构图定位。头像位置通常画在纸中部略高于中心的位置，侧面的头像视线前适当多留空白。以辅助线测定大致的形体特征。

②塑造五官结构，同时表现主要的转折处。

③整理完成。用加强或减弱的方法使形象鲜明突出。

三、教学活动建议

广东教育出版社

1. 课前准备。

①准备若干组水果、瓦罐类静物教具、风景照片、铅笔、毛笔、钢笔、水粉、水彩、小镜子、炭笔、水粉、水彩、中国画等用具。

②制作多媒体课件。

2. 教学活动。

活动一：

①通过点评，比较几幅静物绘画，使学生了解静物画的多种表现形式。

②教师引导学生观察静物，从而了解写生的基本方法，并让学生尝试布置摆放静物来重点分析静物的构图问题。用电脑课件作简单的写生示范。

③学生运用学过的素描、色彩知识进行写生实践，表现形式不限。

④展示写生作业，学生讲述自己的作品的特点与学习体会，师生互评。

活动二：

①通过风景照片与风景写生作品的比较，说明风景画具有“源于生活，高于生活”的艺术特点。

②师生共同研究风景写生的艺术特征（问答式、讨论式）。

·在自然风景中截取最理想的部分，使其成为一幅画的画面，考虑怎样进行画面安排，这就是取景构图（电脑课件）。

·学习简易取景法，复习“平行透视”、“成角透视”的基本原理。放映风格各异的风景画，说明“视平线”及立体物位置安排的重要性。

·教师示范写生步骤。

③学生进行实践活动。

·分小组在校内或附近地区进行风景写生（工具、形式不限）。

·教师准备若干幅校园风景或有地方特色的风景照片，让学生进行模拟写生练习。

④在校内或美术室举办风景画写生展览，评议优秀作品。

活动三：

①展示一组具有典型艺术特征的肖像画作品。通过与真人照片欣赏比较，说明肖像写生与肖像照片区别在“艺术”与“真实”的表现上。在肖像写生中，作者越能鲜明地感受到对象的精神美和形象美，就越能进行有效的艺术概括和表现。

②师生共同研究本节知识点。通过电脑课件分析人物头像的基本形及五官特征、面形特征，老年、中年、小孩的五官特征、发型特征、体积与色调的表现。

③学生对照镜子作观察分析。

④教师讲述、分析头像写生的基本方法。

⑤学生进行实践活动：同学之间互画或学生对镜做自画像写生练习（绘画工具和表现形式不限）。

活动四：

①要求学生在课余时间，继续完成本课作业。可为朋友或家人画一幅肖像写生画。

②在校内举办肖像画观摩展。师生互评。

广东教育出版社

第三节　创作——画我所想

一、教材分析

教学目标

1. 让学生能够充分运用绘画知识去表现和反映个人的意念和情绪。

2. 通过本节的练习，拓展提升学生的想象力和创新能力。

3. 通过学习，让学生具有在平面造型中的创新表达能力，学会用绘画表达内心感受和情感。

内容结构

“画我所想”是关于美术创作的问题。美术创作在表现形式上大概分为“再现”与“表现”两种艺术特征，也有从“具象艺术”和“抽象艺术”角度进行分类的。本节所选用的范画中抽象艺术与具象艺术都有，是作者个性情感尽情释放的典型作品。例如，比利时画家马格利特的油画《靴子》，完全是作者个人意念的反映；西班牙画家达利的《记忆的永恒》、哥伦比亚画家博特罗《我的房子》等均是对自然或物体的外观加以增减、提炼或重新组合，是近代艺术史上常见的表现图式；而俄国画家康定斯基的《无题》，用自由的图形组成画面，更具有明显个人情感表现的抽象性质。教师在进行教学时，应主要研究如何引导学生充分运用造型、色彩、构图等绘画技法进行艺术的创作表达。教科书中用杨之光的《矿山新兵》解释了创作的过程：从素材的收集到筛选、处理、构图以及创作草稿的完成。艺术构思在本质上是一种审美认识活动。俄国文艺批评家 B·T 别林斯基最早使用了“形象思维”这个术语来表述这种认识活动的特点。在构思的过程中，必然会出现一系列复杂的心理现象，其中最主要的是想象活动。艺术想象就是在观念形态上创造形象的一种心理能力，是艺术区别于现实的重要前提。在艺术构思的想象活动中，情感的介入与体验是始终存在的。想象与情感相互激发，交互作用，使构思得以生动地展开，导致艺术形象的不断深化和个性化。

教学重点

通过研究美术创作的要素，激发学生的情感与想象力。

二、教学参考资料

马格利特和《红模型》：马格利特（Rene　Magritte，1898—1967），比利时人，曾在布鲁塞尔美术学院学习。1929 年，在对未来派和立体派进行了很短时间的审视之后，马格利特加入了超现实主义派。他在巴黎生活了五年，当大部分超现实主义画家都在参照安德烈·布雷东所提示的“纯内部”典型，运用自动性，搞偏执狂式活动和探求梦幻时，马格利特却对自己身边的世界和自己的物品发生了兴趣。他要通过一种现实主义的、然而又是充满诗意的表现，使我们看到它们的存在。他既把画作为解放的方法，又把它作为知识的工具。

从 1925 至 1936 年，马格利特努力通过各种不同物品的冲突来创新，通过改变我们已经熟悉的东西来惊人。他还以交换、对立的手法，使我们看到这样一些奇特的画面，蓝天白云中漂浮着方块，两朵白云漂浮出了花框，还和画及画框在墙上留下影子，及在眼球中漂浮的白云。

从 1936 至 1940 年，马格利特扩大了研究的领域，不再把毫不相干的物品画在一起。相反，他考虑起孤立的物品与它自己本身可能会有的关系，也就是

广东教育出版社

从包含出发，到被包含中去进行发现。比如树和树叶的关系，风景和画面的关系，鞋和脚的关系，天和鸟的关系。这使得马格利特成为了杰出的形象发明家。他的每幅精美的画面都是知识和感受融为一体的新发现。他的主要作品有《光的世界》、《倾听的屋子》、《两姊妹》等，《红模型》是他的代表作品之一。

康定斯基：康定斯基（Kandinsky，1866—1944），俄罗斯画家。康定斯基是抽象主义画派的创始人之一。出生于莫斯科。他是第一个真正尝试将音乐展现在画布上的艺术家。康定斯基早年曾学习钢琴和大提琴，因此，音乐对于他而言是开启艺术之门的一把金钥匙。

20 世纪初，他到慕尼黑学习印象派绘画。他的作品充满了幻想，对纯粹颜色的力量有自己的概念。他强调纯色的心理效果，强调鲜红颜色怎样像号声一样使我们动心。他相信通过这种方式进行心灵之间的交流是可能而且是必要的。这个信念鼓舞着他在 1910 年创作出色彩音乐的第一批作品《哥萨克人》，使之成为德国表现主义的重要成员之一。1911 年，康定斯基在慕尼黑成立了表现主义团体“蓝骑士”，还撰写了《关于艺术的精神》一文，被认为是现代艺术的理论经典。1914 年以前，康定斯基式的表现派就已经走向抽象领域，标题都是“结构”。在他后期的创作中，他融合了自己早期直觉式的画风和后来的几何图形风格，这些无疑为他的作品增添了一种新的理念。其代表作为《第一号构图》、《即兴作》。

达利和《永恒的记忆》：萨尔瓦多·达利（Salvador Dali，1904—1989），出生于西班牙东北部的加泰隆尼亚省的菲格拉斯城。他的童年和青少年时代非常活跃，这对于他后来的生涯尤其重要。达利是西班牙著名的超现实主义画家和版画家，受弗罗伊德潜意识的学说影响，主张表现人的潜意识和梦幻，提倡描写“事物的巧会”，是一位具有卓越天才和想象力的画家。达利在把梦境的主观世界变成客观而令人激动的形象方面，对超现实主义和 20 世纪的艺术作出了巨大贡献。其代表作品有《记忆的永恒》、《悍妇与月亮》、《内战的预兆》等。

《永恒的记忆》是一幅令人震惊的作品。它向人展示的是一片死一般的沉静，没有人影，也没有鸟兽，在一片荒凉的旷野上，只有几个软绵绵的钟表，或挂在枯枝上，或摆在桌台上，或搁在一个不明物上，在这幅幻象中，一切事物不近情理，却又表现了可知的物体。表现人们心中的幻觉或梦想，创造出了一种现实与臆想、具体与抽象之间的“超现实境界”。

石鲁：石鲁（1919—1982），原名冯亚衍，四川仁寿人。因仰慕石涛、鲁迅的品格，所以以石鲁为号。石鲁先生曾任中国美术家协会理事，陕西省美术家协会主席，陕西国画院名誉院长，山水、人物、花鸟画俱佳，是长安画派的主要创始人。石鲁在延安时期的创作以版画为主，兼创作年画、连环画、新洋片等。主要作品有版画《群英会》、《妯娌俩》、《打倒封建》、《说理》、《民主评议会》等。1950 年初任西北美术家协会副主任、《西北画报》社社长，并开始中国画创作。前期作品歌颂人民翻身解放做主人的幸福生活，形象亲切动人，生活气息浓厚，如《变工队》、《侦察》、《移山》、《幸福婚姻》等。1955 年至 1956 年曾到印度、埃及旅行写生。1957 年出版《埃及写生集》。

石鲁从 20 世纪 50 年代起，便积极致力于中国画的继承与创新。1959 年创作《转战陕北》、《延河饮马》，翌年创作《东方欲晓》等作品。这些作品以黄土高原为题材，构思巧妙奇特，独具匠心，开创了以传统山水画形式表现重大革命历史主题的崭新道路，成为他进行新的艺术探索道路上的重要里程碑，引起美术界的广泛赞扬。出版了《国画选》、《石鲁作品选集》。“文化大革命”期间，他以惊人的毅力创作书画作品数百幅。他改变了以往的画风，形成诗、

广东教育出版社

书、画、印配合默契，浑然一体的生动艺术形式。这一时期的主要作品有《华山之雄》、《骄雪图》、《青青者长松》、《龟蛇图》、《峨嵋积雪图》、《荷雨图》等。1979 年底，石鲁在北京中国美术馆举办个人书画展览。

博特罗：费尔南多·博特罗（Fernando Botero，1932— ），是一位生于哥伦比亚、客居巴黎的艺术家。其创新的画风、引人入胜的作品，使他在具象绘画领域独具一格。他的作品乍一看去有一种幼稚的风格和过分注重细节的现实主义的描摹，给人一种矫揉造作的原始真实感，然而他对尺寸的控制为其古怪的艺术风格饰以野蛮人式的社会讽刺效果，内容丰富有致，令人想起从鲁本斯、卡拉瓦乔到里戈、戈雅等昔日大师。博特罗的绘画在战后全然无视毕加索和培根等人的影响，自成系统。

杨之光：杨之光（1930— ），别名焘甫，广东揭西人。1948 年冬就读于广州市立艺术专科学校西画科及南中美术院（即前春睡画院），随高剑父学中国画，并正式成为高氏的入室弟子。1950 年 2 月就读于苏州美术专科学校上海分校中国画科。1950 年就读于北京中央美术学院绘画系，接受徐悲鸿亲自指导。1959 年以来，任广州画院国画系主任、副院长、中国美术家协会广东分会理事等职。

杨之光的代表作有《雪夜送饭》、《广东农民运动讲习所》、《矿山新兵》、《激扬文字》等。并为多部著名文学作品画插图。多次举办个展。多幅作品被中国美术馆收藏。出版有《杨之光画集》、《中国画人物画法》等。1997 年至 1998 年间将其毕生的心血——全部作品共 1200 件分别捐赠给北京中国美术馆、广东美术馆、广州美术馆及广州美术学院，广州市政府在新建的广州艺术博物院内建立“杨之光艺术馆”专馆。

杨之光擅长中国画，尤其擅长画人物肖像及舞蹈，兼长书法、篆刻、花鸟画，并爱好诗词与戏剧，作品曾在日本、意大利、法国、美国、加拿大、中国的澳门和台湾等国家和地区展出。

抽象艺术：抽象艺术兴起于 20 世纪初的欧美。大部分现代主义美术流派都受到这一运动的影响，如抽象表现主义、立体主义、塔希主义、行动绘画等。现代抽象艺术分为两大类：第一类对自然对象的外观加以减约、提炼或重新组合；第二类完全舍弃自然对象，创作纯粹的形式构成，称为纯抽象。现代抽象艺术运动在整体上是对模拟自然传统的反叛，它对现代美术发展产生了广泛的影响。当然，无论抽象艺术还是具象艺术，都是人类艺术史上长久存在的艺术形式，是人类创造的精神财富，它们各自拥有不可替代的美学价值。

三、教学活动建议

1. 课前准备。

①准备铅笔、炭笔、钢笔、水彩、水粉等工具。

②制作多媒体课件。

2. 教学活动。

活动一：

让学生回忆曾经打动过自己的音乐、意念或梦境，并尝试运用黑白、色彩或线条来表现心中的感觉。

活动二：

通过中外具象与抽象创作作品的欣赏比较，让学生认识美术创作的两种表现形式，并互相交流自己喜欢哪一类作品以及原因。

活动三：

广东教育出版社

①“构思”、“构图”、“制作效果”是进行美术创作的三个步骤，缺一不可。师生共同探讨创作作品的“灵感”来源与作品的表现特点和形式（问答式、讨论式）。

②复习构图“对称与均衡”的原理。

活动四：

以个人或小组为单位自行命题去创作一幅作品（可在活动一的作品基础上进行再创作）。并在课余时间继续对自己的作品进行修改完善，在作品旁附写创作意图。

活动五：

在校内橱窗或美术室举办学生美术创作交流展，学生互相交流创作体会。

四、参考书目

中国大百科全书（美术卷）（Ⅰ、Ⅱ）. 北京：中国大百科全书出版社，1990

中国工艺美术大辞典. 南京：江苏美术出版社，1999

美术大辞典. 北京：艺术家出版社，1981

郎绍君等主编. 中国书画鉴赏辞典. 北京：中国青年出版社，1988

中国美术大词典. 上海：上海辞书出版社，2002

中央美术学院美术史系编. 外国美术简史. 北京：高等教育出版社，1990

王伯敏主编. 中国美术通史（1~8）. 济南：山东教育出版社，1989

朱伯雄编著. 世界美术名作鉴赏辞典. 杭州：浙江文艺出版社，1991

奚传绩编著. 中国美术七千年图鉴. 南京：江苏教育出版社，1992

郎绍君主编. 世界美术名作鉴赏辞典. 杭州：浙江文艺出版社，1991

（日）富永黎一主编，王振华等译. 西洋美术图史（上、下册）. 北京：人民美术出版社，1990

（法）艾黎·福尔著，张泽乾等译. 西洋美术图史. 北京：人民美术出版社，1990

广东教育出版社

广东教育出版社

广东教育出版社

广东教育出版社