

绿色印刷产品

ISBN 978-7-102-15822-1

9 787102 158221

定价：5.70 元

审批号：京发改规 [2016] 13 号 全国价格举报电话：12315

义务教育教科书

美术

九年级上册

人民美术出版社

义务教育教科书

MEISHU

美术

九年级

上册

人民美术出版社

造型表现

设计应用

欣赏评述

综合探索

秦始皇陵一号兵马俑坑	1
秦朝军威的象征(自学)	2
1. 形式美及其法则	4
2. 线条的艺术表现力	8
3. 速写练习	12
4. 工笔花卉	14
5. 明暗与立体的表现	16

6. 黑白装饰画	20
7. 从二维到三维	23
8. 走进民间美术	26
9. 民间美术的色彩搭配	30

小提示

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

目录

10. 民间工艺品制作	33
11. 戏曲与美术	37

12. 如何欣赏工艺美术(选修)	40
13. 综合练习	44
知识链接	46

主 编：常锐伦 欧京海
副 主 编：刘黛琳 张 桦
编 委：巩 平 李 泓
陶 涛 徐 馨
张 漫 李春立
责任编辑：张 桦 李春立
责任校对：马晓婷
美术设计：于 彬 季 强
白凤鹏
摄 影：郭 青 邵小宁
田传俊
责任印制：康 强 胡雨竹

出版说明

本教科书是2001年版的修订本，是依据修订后的《义务教育美术课程标准》进行修订和完善的。为促进学生人格全面发展，提高其美术素质，本教科书将《义务教育美术课程标准》转化为中小学师生可实施的教学内容，在明确学生必备的美术知识与技能的基础上，注意贴近学生的学校生活与社会生活，使之富有情趣和启发性。

本教科书广泛听取全国实验区师生的意见，吸纳各地优秀课例，使得教材的美术知识和能力训练更加科学与系统，适于学生学习。

本教科书的编写得到了首都师范大学、北京教育学院、清华大学美术学院、中央美术学院、北京教育科学研究院等单位的专家及全国各地中小学美术教研员的大力支持与帮助，在此表示衷心感谢。

教育部2013年审定
义务教育教科书
美 术
九年级 上册

MEISHU JIU NIANJI SHANG CE

人民美术出版社 编
人民美术出版社 出版

(北京市朝阳区东三环南路甲3号 邮编：100022)

北京盛通印刷股份有限公司印装

全国新华书店发行

2014年7月第1版 2021年7月第8次印刷
开本：787毫米×1092毫米 1/16 印张：3
ISBN 978-7-102-05822-1

定价：5.70元

京发改规[2016]13号

如遇质量问题请与本社教材出版发行部联系
电话：(010) 67517639

姓名	年 月 日

义务教育教科书·美术

美术

9

上册

九年级

MEISHU

主 编：常锐伦 欧京海
副主编：刘黛琳 张 桦

人民美術出版社
北京

秦始皇陵一号兵马俑坑

秦始皇陵一号兵马俑坑，位于秦始皇陵东侧1500米处，是1974年3月当地农民打井时发现的。面积为14260平方米，里面埋藏着6000多件等身大的陶俑、陶马。由于秦俑坑曾经火焚而塌陷，陶俑、陶马出土时多数已破碎，但原位未动。部分陶俑、陶马经修复后仍被放在

原位。这里图片所呈现的是在一号兵马俑坑原址上面兴建的遗址展览大厅，人称秦始皇陵兵马俑博物馆。场面恢宏壮丽，气势磅礴，形象地反映了2000多年前秦始皇统一中国时的威风和气概。秦始皇陵及兵马俑坑1987年被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

秦始皇陵

秦始皇陵位于陕西省临潼区。据《史记》记载，秦始皇即位初就开始修陵，统一六国后，每年动用刑徒70多万人修陵。公元前210年秦始皇死后，秦二世胡亥继续大兴土木，直到农民揭竿而起才被迫停工，前后费时近40年。

秦始皇陵封土外观

公元前206年，项羽入关，一把大火烧毁了包括秦始皇陵在内的秦宫室建筑，故现在

仅存皇陵的封土堆。据说，三国时封土堆高约120多米，底边周长大约2167米。经过2000多年的风雨侵蚀，至今仍高达47米，周长1410米。秦始皇陵地下到底还有什么，一直是个不解之谜。直到1974年兵马俑坑被发现，才初步揭开了秦陵之谜。1980年，在封土堆西侧距地面约7米深的坑道中又发掘出了两组大型铜质车马和铜俑。

兵马俑

秦朝由于历史很短，美术作品传世极少。秦始皇陵兵马俑坑的被发现，从根本上改变了这种状况。经多年的考古发掘，现已发现兵马俑坑4个，总面积25380平方米，已发掘部分共出土陶俑1400多个，陶马100多匹，青铜兵器、车马器9000余件。如果按照出土的兵马俑排列队形复原，除4号坑是废坑外，其余3个俑坑的陶俑共有7000个。这数

● 将军俑

● 戴冠铠甲俑

● 戴冠袍俑

量众多的兵马俑，究竟是模拟送葬军阵的仪仗俑群，还是象征拱卫京师的卫戍军，或是其他性质，学术界还在深入探讨之中。但是，不论何种说法，兵马俑群是秦王朝强大的国威、军威的象征则是可以肯定的。唐代大诗人李白赞颂秦始皇的“秦王扫六合，虎视何雄哉”，确非过誉之词。这里选刊的兵马俑图片，尽管其年龄、身份、穿戴、姿态、个性各不相同，但都体现出一种自信力和崇高感，以及气吞山河的雄强气势，与整个兵马俑群所要表现的气势是完全一致的，从中可以看到秦代雕塑匠师高超的塑造技巧。

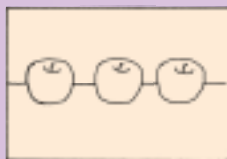
韩熙载夜宴图（中国画，局部）五代 顾闳中

画中人物的身份、年龄各异，身姿皆不相同，布局有疏有密（属多样变化），然神情都在“听琴”（统一于听琴的情节）。

欣赏评述美术作品，既要了解作品的内容，也要知道作品的形式。因为美术作品的内容与形式是互为依托的统一。美术作品不仅要有感人的内容，更要有与内容相适合的完美形式。

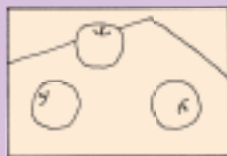
这里所说的形式美，指按照一定的规律将美术作品的材质、形状、色彩、线条等外在因素组合起来使作品呈现出的美感。这些规律就是人们总结出的形式美法则，包括多样统一、对称、均衡、参差、对比、比例、主从、节奏韵律和单纯齐一等。

多样统一示意图

统一

苹果是整齐排列的统一，然而缺少变化。

多样

苹果有方向和位置变化的多样性，但因分散而缺乏联系性。

多样统一

苹果有疏密变化的联系性和方向各异的多样性，达到了画面统一和谐。

多样统一

多样统一基本法则是形式美法则的集中概括，其基本要求是，在艺术形式的多样性和变化性中，见出内在的和谐统一关系，使艺术形式既具有鲜明的独特性，又表现出本质上的整体性，以充分表现内容。

夯歌（油画）1957—1962 王文彬

八女投江（中国画）1957 王盛烈

想一想

参照《韩熙载夜宴图》的分析方法，想一想《奔歌》和《八女投江》的画面是怎样达到多样统一的。

对比

对比又称对照，美学上把反差很大的两个视觉要素成功地配列在一起，虽然使人有鲜明强烈的感觉而仍具有统一感的现象称为对比。它能使主题更加鲜明，视觉效果更加活跃。

无名女郎（油画）1883 克拉姆斯柯依（俄国）★

该画强调人物与背景的整体对比，即弱化背景中物象的对比和人的衣服对比，而使穿着深颜色衣服的人物凸显。人物白皙的面部在深色衣帽、头发的对比衬托下更显突出。

想一想

1. 请具体分析《武昌起义》这幅画，说说画家是怎样运用虚实对比和明暗对比凸显主要形象的。

2. 你还能从其他形式美法则角度分析这件作品吗？

武昌起义（油画）1961 王征骅

此画表现辛亥革命的武昌起义。画中运用了虚实、明暗等对比手法，表现1911年10月10日晚起义军攻进湖广总督署的情景。

节奏

节奏指音乐中交替出现的有规律的强弱、长短的音响和节拍的变化，运动中有秩序的连续动作的重复，美术创作对形状、线条、色彩、明暗等元素有条理地反复、交替或排列，产生动态的连续性。

雪原曲（日本画） 1963

东山魁夷（日本）

在起伏的雪原上，杉树横向布局，如同五线谱中的音符，构成一曲富有节奏变化的美妙旋律。

对称

对称是指形象的点、线、大小、形状和排列上具有一一对应关系，如人体、昆虫、飞机等的外形都是对称的。美术创作中对称的应用具有稳定、端庄的效果。对称是平衡的最好体现。

哈比圣母（壁画） 1517 安德里亚·德·萨尔托（意大利）

说法图（壁画，局部，莫高窟第322窟） 唐代

从上两图可以看出，中外宗教壁画中很多是对称布局形象，使画面呈现庄严的稳定感，以适应主题的需要。

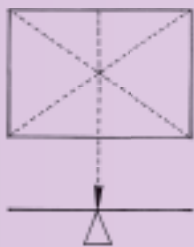
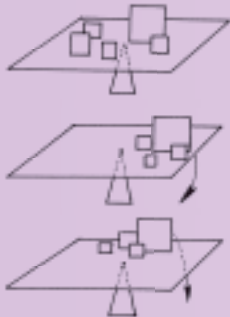

均衡

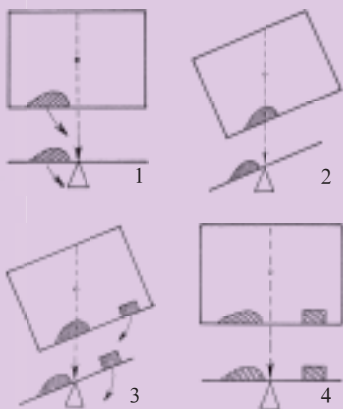
均衡指在布局上量相同而形不相同，整体给人平衡的感觉。如绘画作品的上与下、左与右取得面积、色彩、重量上的大体平衡，产生和谐感。

均衡稳定示意图

人对画面的均衡稳定感，是人对生活中物理量感的一种心理反应。画面布局不均衡，会使人产生不舒服的感觉。

空白画面的重心示意图

画面中物象位置给人的平衡感示意图（画面的平衡可视为“跷跷板”效果）。

松针荔枝（中国画）现代 潘天寿

画面左上方的松针虽然比较稀疏，但占有面积较大，右下方的荔枝体量和色彩都显得比较重，二者形成了和谐均衡的画面形式。

由于单纯齐一容易造成单调的效果，往往局部也求变化，因此，美学家将多样统一视为最重要的形式美法则。

小提示

一般在一幅好的美术作品中几种法则会综合运用，而不是单纯只用一种法则。

学习建议：

1. 美术作品为什么要重视形式美。
2. 在教材其他课中找一幅你喜欢的作品，用学过的形式美法则加以分析。
3. 找一找生活中还有哪些事物用到了形式美法则，试着用学过的知识进行分析。

单纯齐一

单纯齐一是指符合造型需要的概括、简约和整齐一律性。多用于建筑的廊、窗、栏杆，花边纹样及工业产品造型设计。要做到单纯齐一就得注意概括、简化、齐整、有序等，它给人以简洁的秩序美。

练一练

下图给你什么感觉？请欣赏后说一说它是如何运用单纯齐一法则的。

北京颐和园长廊（建筑，局部）清代

评价建议：我知道了美术作品的形式美法则包括____、____、____等。
看谁能较好地运用这些法则分析美术作品。

线条是美术的基本造型元素之一，富有变化和表现力。

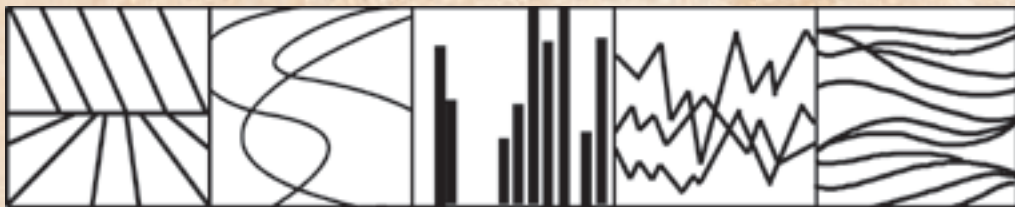
自然界和生活中的线，千姿百态，各具美感，使世间万物展现出多姿多彩的面目。请你用眼睛去观察，用心灵去思考，体会线条丰富的表现力和艺术魅力。

我们可以把自然界和生活中不同形象带给我们的感受，用曲、直，粗、细，流畅、顿挫等各式各样的线表现出来，传达出自己的思想情感。

想一想

生活中的线给你哪些不同的感受？什么样的线使你感觉轻盈？什么样的线使你感觉有力量？

练一练

说说这些线条是什么样的，给你什么感受。

八十七神仙卷（中国画，局部）★ 唐代 传吴道子 ★
 作品线条洗练劲爽、舒展飘举，表现仙人仗衣袖拂风，法器飘摇，生动之极，体现“吴带当风”之意。

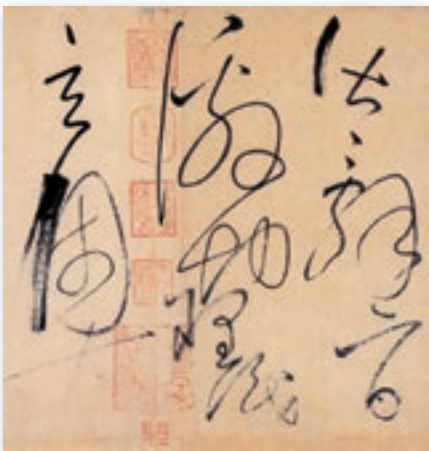
自画像（速写）1949 马蒂斯（法国）★

想一想

你喜欢本页四幅作品哪幅的线条？为什么？

西厢记（连环画）1956 王叔晖

自叙帖（书法，局部） 唐代 怀素★
 作品中线条狂放洒脱，流畅与滞涩并存，刚劲与圆润同在，充分表现了书法家千变万化尽在掌握之中的超凡功力。

以速写方法表现玉米。

以白描的形式表现玉米。

以装饰手法的线条表现玉米。

练一练

看看本页其他物品适合用什么样的线条来表现？画画这些不同感觉的线条。

玉米原型

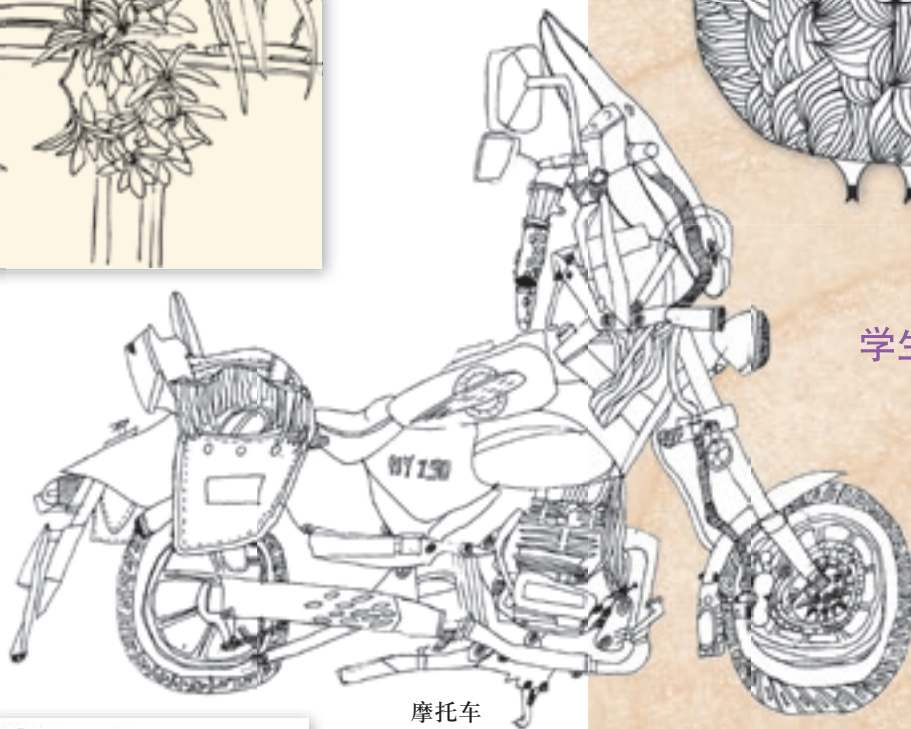

吊兰

绵羊

摩托车

学生作品

藤椅

旱冰鞋

思考与讨论：

1. 为什么说生活中线条随处可见？
2. 欣赏中国传统书画中线条的丰富表现力和美感，并加以评述。

学习建议：

用变化多样的线条表现自己感兴趣的静物或动物。

人物 1995 赵士英

舞蹈动态速写。几根简练的线条把汲水的傣族女子轻盈婀娜的舞姿表现得微妙而到位,头、颈、肩、腰和手、臂等的动态生动而准确。

速写的表现形式多样,单纯用线或者既用线也配合一些面的方法比较常见,也有勾勒出基本物象再加些简单色彩的,效果各有特色。

小景 现代 马海方

疏枝小林,几位爱鸟的人边晃动着鸟笼边闲聊。该作品是京城闲适生活的生动写照。

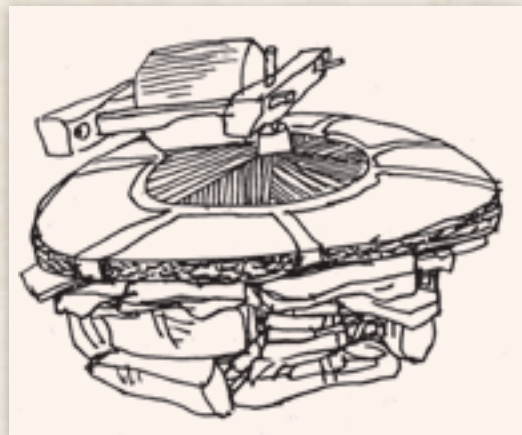
速写指一边观察对象一边用简练生动的线条将其主要特点迅速画出来。它的特点在于时间短,线条简练生动,捕捉、刻画对象外部的形和内在的神。

速写工具材料的选择很宽泛,无论铅笔、钢笔、毛笔还是炭精棒,都可以画出很有味道的速写来。

女孩 1988 刘文西

画家敏锐地捕捉到小女孩斜倚被垛的可爱模样。布袄、棉裤的刻画传达出的朴实、清新的生活气息,令人叫绝。

磨盘 现代 刘泽文

作品以特写的方式表现了农家质感粗糙的石磨和自然堆砌的不规则底座，朴拙、真切而生动。

徐策跑城 现代 叶浅予

京剧舞台形象服饰多样，姿态万千，情绪瞬息变换，很难捕捉。这件作品着墨不多，但着力表现京剧人物的服装、动作，人物传神，身段到位，体现出画家对京剧艺术的谙熟以及超强的观察力和表现力。

思考与讨论：

1. 欣赏了以上作品，能否试着从中总结出速写的主要特点呢？
2. 画速写最应该注意哪些问题？
3. 画速写和拍照片作用一样吗？它们各自的主要优势在哪里？

学生作品

学习建议：

1. 选择合适的工具，在10分钟内速写一件自己的学习用具或生活用品。
2. 用半小时左右速写一个社区环境或家居环境。
3. 半小时内为家庭成员、老师、同学或自己画一张速写。

我的叔叔

市场

小院

海棠蛱蝶图（中国画）宋代 佚名

宋人工笔花卉高妙之处在于其描绘精致却绝不刻板，尺幅之间荡漾着一种沉稳磅礴之气。观之朴实无华，细品变化万千，用线、用色无不考究至极，画面生动有趣，经营位置用心良苦，一花一叶一蜂一蝶均有动人心魄的艺术魅力。

工笔花卉用线精致考究、设色匀整细腻又长于变化，呈现出雅俗共赏、浓淡相宜的艺术面貌。

用线造型称作白描，墨的深浅变化、线的精细刚柔，把花茎的挺拔、叶筋的坚韧、花瓣的翻卷顾盼表现得淋漓尽致，令人叫绝。

渲染是表现色彩和质感的另一重要技法，一般用水墨或颜色来烘染物象，分出阴阳向背，增添质感和立体感，以求加强艺术效果。

大山朴（中国画）现代 俞致贞
精湛细腻的表现手法，配合朴拙的画风，使作品呈现雅致单纯之美，别具一格。

大山朴临摹步骤

1. 铅笔拓稿后白描。先勾铅笔稿，再用小红毛笔勾线，花头用淡墨，花叶用重墨。

2. 渲染。用墨分染叶子结构。

3. 花瓣正面用薄白粉均匀平涂，全干后再涂一遍。

4. 花瓣正面用芽绿分染，注意笔中含水不可过多。用绿色染叶子背面。用汁绿染雌蕊，朱砂点雄蕊。

红牡丹

牡丹

学生作品

花卉

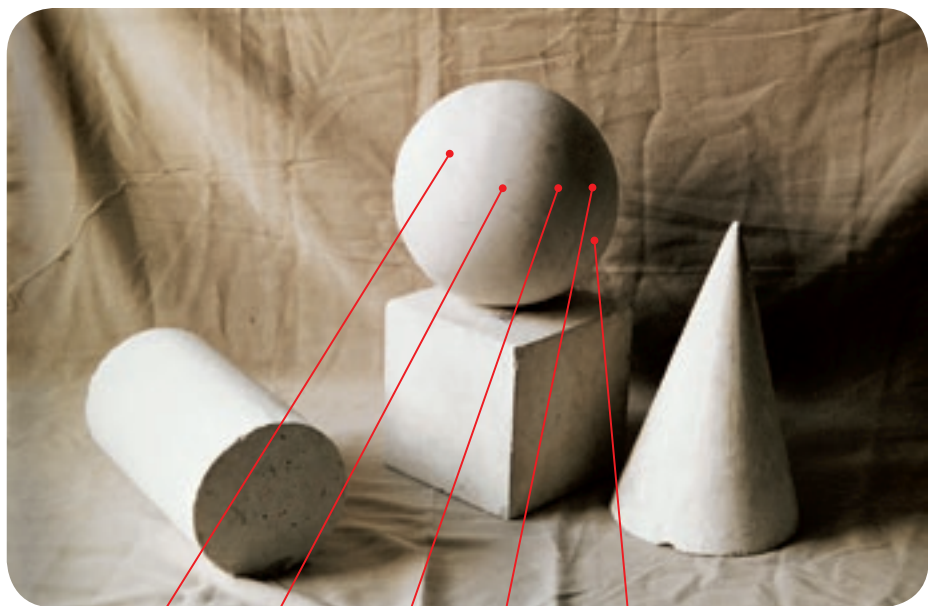
思考与讨论：

1. 写意花卉和工笔花卉在笔墨上各有什么特点？
2. 要画好工笔花卉，需要哪些必要的绘画基础？

学习建议：

1. 写生一小枝花卉，并将线提炼出来。注意表现花瓣、叶片、枝干的不同质感，将其画成白描，然后进一步画成一幅工笔画小品。
2. 选择本课作品之一进行临摹。

亮面

灰面

明暗交界线

暗面

反光

利用明暗调子来表现被画物的体积感和空间感是素描★的一种基本表现方法。光线的照射加之本身的结构和质地，使世间万物产生极其生动有趣又迥然各异的明暗效果。你注意过阳光下、灯光下、阴天时自然室外光下和平时室内光下，石膏教具上所反映出的不同明暗变化吗？你感受过这些被我们眼睛看到的一切事物带来的丰富变化吗？

五大调子

亮面：物体直接受光的部分为亮面。

灰面：物体受侧光的部分为灰面，灰面因物体结构产生丰富变化。

明暗交界线：物体转折的部位，因光线只能直射，不能转折形成的最暗部分。

暗面：物体背光的部分为暗面。

反光：物体暗面中受到周围反射光线影响而稍亮的部分为反光。

想一想

1. 左下图中如何表现五大调子？
2. 试分析右下图中的明暗调子。在同样光线下深色器物与浅色器物的明暗关系有什么不同？
3. 比较一下两幅作品的表现手法各有什么特点。

静物(素描) 现代 李淮安

静物(素描) 20世纪 日达罗夫(俄罗斯)

素描不仅是造型基础训练的重要手段，在美术创作中同样具有举足轻重的作用。通过作品丰富的色彩，我们可以看到严谨的素描关系。

有《圣经》的静物
(油画) 1885
凡·高(荷兰)

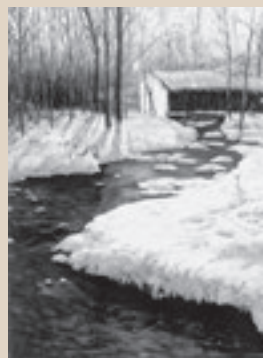

母亲(版画) 20世纪 珂勒惠支(德国)★
版画家利用明亮的反光表现出脸及手背的轮廓线。

练一练

选一幅素描关系明确的绘画作品，参考本页方法，试着分析它的素描关系。

塔吉克新娘(油画) 1983
靳尚谊★

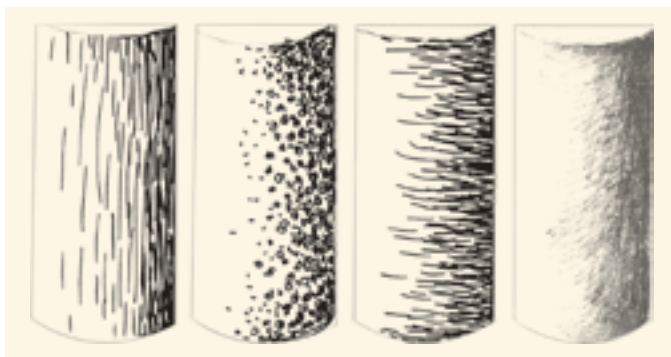
冬雪(油画) 现代 徐亮

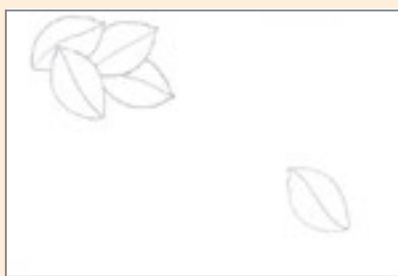

练一练

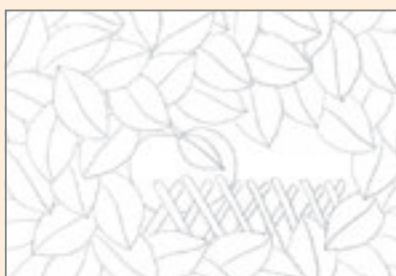
根据物体的表面特征，按照明暗规律，用不同的方法加以表现。

干涸的河（水彩画） 现代 许长生

1. 描出一片叶子，反复叠印，留出局部空间进行想象、创造。

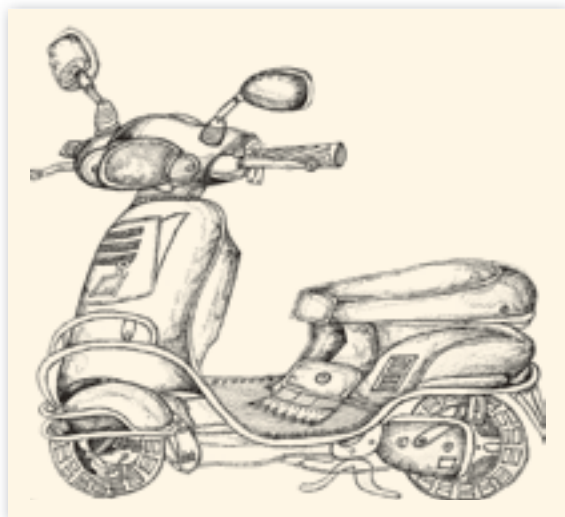
2. 完成平面形象的组合。

3. 利用明暗变化画出立体关系。

选取一样扁平状的东西，如叶片和碎纸片等，将它们随意堆放在一起，你会发现物与物的重叠处有小小的阴影产生。把这些阴影描绘下来，看看是不是有层次感？

运用这些表现技法，我们还能画出不同题材、不同形式的作品。

用线条和明暗调子综合表现的摩托车

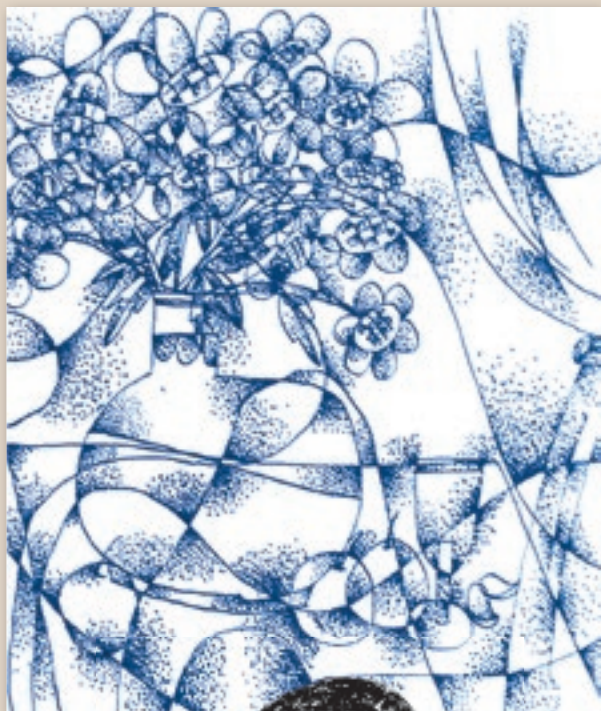

窗前静物

凳子

鱼

瓶花

学生作品

水壶

思考与讨论：

1.看看本课第一幅图例中的石膏几何形体，它们为什么会产生这样不同的明暗变化？

2.学习本课知识，对生活和学习有什么意义？

学习建议：

1.应用本课所学明暗关系与表现立体的知识，任意选择一件你感兴趣的简单物体进行描绘，尽量表现它的立体感。

2.选一些叶子、鹅卵石类小物件堆放在一起，按照左页上部的办法画一幅表现明暗和层次的画，看看这些不起眼的小物件被你画得有多美！

用线条进行装饰处理。

加强黑白对比效果。

用肌理效果进行装饰。

运用黑白反转方法进行装饰。

黑与白以朴素、纯净的个性带给人别样的美，黑白装饰画恰恰是利用简洁与凝练传递出“海纳百川”般丰富的审美信息，以少胜多。从这些题材、风格、手法各异的作品中，你能感受和联想到什么？

黑白装饰画创作手法多样，有以线造型、以点造型、以面造型和反白效果等，且可将多种手法综合利用，以求取得更加丰富的艺术效果。

乡村少女 现代 李芳芳

在深色衣服上如何表现黑色的辫子？篮子里的鱼和小鸡翅膀是怎样表现的？黑白装饰画擅长用黑白互衬的手法表现事物。

综合了点、线、面多种造型因素，大胆将室内外景物组合在一起，并进行概括、夸张和变形造成的装饰效果。

图案 现代 杜隐珠

作品强化了点与线的排列和秩序，由此获得装饰效果。

少女 1940 马蒂斯(法国)

同样是用点、线、面表现，效果会如此不同，想一想是为什么？

想一想

面对真实的人物、静物或景物，如何创作黑白装饰画？

猫身上布满花朵纹样，这种手法属于添加法，是我国民间美术中常见的装饰手法之一。

有些素材本身就具有一定的装饰味道和黑白效果，可尽量利用其本身的美感加以归纳，也可完全抛开事物的固有色，借鉴民间装饰手段，以图案化的纹饰加以装饰，形成新的美感，还可通过夸张、变形、排列、简化等手法营造装饰之美，来取得我们期望达到的艺术效果。

练一练

试试根据下面这组静物创作一幅黑白装饰画。

思考与讨论：

1. 黑白装饰画具有哪些特点？
2. 用哪些手段可以使画面产生黑白装饰效果？

学习建议：

1. 选择一幅比较简单的小画，将其改画成黑白装饰画。
2. 选择本课范画，变换手法，创作一幅新的黑白装饰画。
3. 任选你喜欢的题材和方法创作一幅黑白装饰画。

公牛

小鸟

学生作品

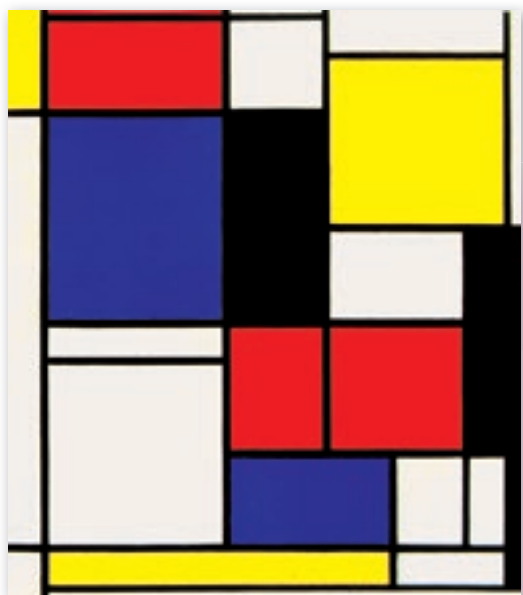

叶子

窗前瓶花

耕种

场景第二号（油画） 1921—1925

蒙德里安（荷兰）★

构成·构成 现代 刘世彬

受蒙德里安几何构成作品的启发，将平面作品解构重组，并应用红、蓝、黄、紫、橙、灰、黑等色彩和抽象的形式进行再创造，打破了原有的视觉现象，形成一件新的呈现立体形态的作品。

我们生活在一个三维的世界中，时刻都在接触和感受立体形态。二维形象与三维造型之间的主要区别是什么呢？最根本的区别在于二维形象呈现平面形态，无论我们怎样看，它都不会呈现出多角度变化。而三维造型则不同，由于比二维形象多了一个纵深维度，就形成了具有空间感、体积感的立体形态，既有上下、左右，又有前后。随着视点的变化，立体形态会不断改变，呈现不同的视觉形象，这就极大地拓展了造型的表现领域。

以奥运各项目的剪影为造型元素，吸收中国民间剪纸清晰、明快、简洁、通透的艺术特色，将四个平面等腰三角形组合成金字塔状，体现了凝重浑厚的历史气度，具有纪念碑式的效果。

超越梦想（雕塑） 现代 邹东方（中国） 饭冢八郎（日本）

面对一个二维形象，我们能不能通过空间想象，把它创造成一个三维造型呢？进而思考采用什么材料可以把这个三维造型制作出来，成为一个立体形态的作品呢？这种从二维到三维的思考与练习有助于培养我们科学且艺术地处理立体形态的能力，同时引发我们对物象形体、空间、透视的探求兴趣，以及对材料强度、加工工艺的研究热情。

同一个世界 同一个梦想（雕塑） 现代
薛继美

在平面材料上开出一道太极分割线，以抽象的艺术造型手法，通过向内、外两个方向的推拉，创造出三维的弧面，虚实借用，造成强烈的空间感。

拼搏（雕塑） 现代
北京科纳特造型艺术股份有限公司
在钢板上切出鞍马运动员平面剪影，再通过拉伸、卷、折等手法，使平面形变化为立体形。作品以少胜多，出神入化，令人叫绝。

舞者（雕塑） 2006 余景学
以一个平面形围绕中轴推移组合成立体形，使这些平面看上去变得厚实，形成了舞者的体积感，造型富有张力并占有了空间。

民族团结 和谐社会（雕塑） 现代
北京科纳特造型艺术股份有限公司
借鉴中国传统荷包的造型特点，以多个半圆形围绕同一中轴旋转来表现由平面转换成立体的空间美，使单纯趋于丰富。其高大的体量、向上的气势和强烈的色彩，充分体现了我们国家欣欣向荣、人民积极向上的风貌。而传统概念中寓意团圆、和谐的圆形恰恰突出了作品团结、和谐的主题。

踢球

挂饰

思考与讨论：

1. 通过观察、分析本课作品，谈谈从二维到三维的创作思路和方法。
2. 想一想，哪些材料适合设计制作这类作品？

学习建议：

1. 应用本课学习的三维造型方法，设计制作一件立体贺卡。
2. 也可应用本课学习的三维造型方法，设计制作一件案头摆设或校园雕塑模型。

花筒

松树

学生作品

红方

民间美术是广大劳动人民为满足自身精神生活需要而创作，并在民间广泛流传和应用的美术作品。它以民间传说为素材，从古至今，世代传承，是劳动人民情感智慧的结晶，并成为中华优秀传统文化的重要组成部分。

民间美术作品造型质朴、色彩艳丽、风格独特，体现着劳动人民的思想感情、性格特征和审美观念，有的在民间还被赋予驱灾、避邪的作用。

走进这样一户人家，你有什么样的感觉？墙上的剪纸、窗上的窗花、垂挂的彩球和花灯、炕上的虎枕、布玩具和靠垫……无不散发出浓浓的乡土气息和热烈的喜庆气氛。

丰富多彩的民间美术

民间美术种类繁多，包括剪纸、年画、刺绣、玩具、泥塑等众多艺术样式，带有浓郁的民族性和地方特色，特别是在节庆时和民俗活动中，如春节用的年画、元宵节用的花灯、中秋节做的花模、结婚用的嫁衣、周岁戴的虎头帽……都寄托着人们热爱生活、祈福纳祥的美好愿望。

大阿福（泥塑） 清代 江苏

江苏无锡惠山泥人代表作“大阿福”，是根据民间传说创作的。传说古时山中居住着一对人形巨兽，名叫“沙孩儿”。它们力大无比，山中野兽只要见它们一笑，即俯首投入它们怀中，任它们吞噬。后来雄的因敌死了，雌的也撞树殉了情。人们为了纪念它们就把它做成了民间健壮、可爱的孩子形象，取名“大阿福”，主要是取其镇邪、降福之意。

这件“大阿福”造型圆润丰满，色彩艳丽，面容安详，含笑不露，怀抱象征百兽之王的青狮，显示了征服者的神态。

兔儿爷（泥塑）现代 北京
兔儿爷是老北京中秋节民俗的标志之一，是一种人身兔面的泥玩具。这种别具匠心的造型，表现出北京人的浪漫心性和乐观幽默的性格。

娃女子（面塑）现代 陕西
每逢节庆日，人们便把面食做成面花，为节日增添光彩。这个面花人物，身披无数鲜花，手托彩凤，神采奕奕，光彩照人。

山羊（麦秆）现代 山东
这是一件完全用麦秸秆编结的山羊，形态精准，简练概括，生动传神。作者抓住了这种动物鲜明的特征：修颀而矫健的身体和弯弯的羊角。尽管材料极端寻常，然而丝毫不损其高超的艺术水平。

戏曲人物（布袋木偶）现代 福建

练一练

谈谈家乡民间美术的种类及其特点。

龙舟（纸泥玩具）现代 广东

喜鹊登梅（剪纸） 现代 浙江

此纹样为梅、竹、喜鹊的组合。在民间，喜鹊被看成喜鸟，梅开百花之先，是报春花，故喜鹊登梅也叫“喜上眉梢”，寓意吉祥、喜庆。此图两只喜鹊相对，也即“双喜”，梅花、竹叶可理解为青梅竹马，寓意夫妻恩爱、婚姻幸福。

民间美术的吉祥寓意

吉祥、幸福是我国民间美术作品最常见的主题，它表达了世世代代劳动人民对美好生活的祈盼。在民间美术创作中，人们通常采用一些物象，借助它们的寓意、谐音，或以附加文字等形式，组成具有一定吉祥寓意的装饰纹样，即所谓的吉祥图案。例如：谷物与灯笼结合，寓意“五谷丰登”，花瓶与象取意“太平之象”，石榴寓意多子，牡丹寓意富贵……这些吉祥纹样充分表达了人民群众企盼消灾避邪的心理和纳福求吉的愿望，具有浓厚的乡土气息，成为人们喜闻乐见的民间美术创作模式并代代相传。

沙燕（风筝） 现代 北京

桃象征长寿。“蝠”与“福”谐音，因而蝙蝠也就成为“运气”和“幸福”的象征。人们在沙燕的双翼上各画了两只蝙蝠，与前胸上的蝙蝠、桃子共同组成了“五福捧寿”的吉祥纹样，寄寓着人们对幸福美好生活的愿望。

福禄寿（剪纸） 现代

长命锁（银器） 现代 山西

幼儿佩挂饰物，常被当作护身符，制作材料一般多用金银宝玉。此锁外形为如意头状，圆润厚重，锁上镌有“玉堂富贵”吉祥文字。民间认为，只要佩挂上这种饰物，就能消灾避邪、“锁”住生命，福寿延绵。

五子夺莲(年画) 清代 天津杨柳青★

“五”在古时有多数的意思，五子又含有“五子登科”的典故；莲蓬多子，“莲”与“连”谐音，故有“连生贵子”“连中三元”之意。此画寄寓着期盼多子多孙、兴旺发达的理想。

五毒纹兜肚(刺绣) 现代 山西

民间认为五月是五毒(蝎、蛇、蜈蚣、壁虎、蟾蜍)出没之时，因此有端午节驱五毒用以防害防病的习俗。图中兜肚上绣制五毒就是其中的方法之一，表达了人们除害避邪的愿望。

思考与讨论：

1. 你知道哪些民间美术作品的传说和典故？把它们讲给同学们听。
2. 你能说说《六合同春》中还有哪些吉祥纹样吗？它们各有什么寓意？
3. 你还知道哪些吉祥纹样？说说它们运用了哪些表现手法，具有哪些吉祥寓意？

学习建议：

面对民间美术日渐消失的状况，我们应该做些什么？写一篇小短文陈述你的观点。

三星八仙嵌双喜装饰(刺绣) 清代

两个“喜”字相连，显示出红火热闹、喜庆吉祥，里面还绣有福禄寿三星、八仙和其他神仙，更给节日增添了喜庆热闹的气氛，同时表现了人们对幸福、富裕、长寿的朴实追求。

六合同春(年画) 现代

“六合同春”又名“鹿鹤同春”。“六合”是指天地四方(天地和东南西北)，亦泛指天下。“鹿”与“六”谐音，“鹤”与“合”谐音，“春”的寓意则取花卉、松树、椿树等。这些形象，组合起来构成“六合同春”吉祥纹样，寓意天下皆春，万物欣欣向荣。

中国民间美术的色彩体现着中国文化的精神和祈福迎祥、求吉避凶的民俗心理，它用最具有乡土味的、自发的艺术语言，完美地体现了民间意识中最美好的愿望。中国民间美术重视视觉效果，设色讲究，色彩鲜艳、对比强烈，同时又兼顾色彩的调和，表达出质朴、真挚、热烈的情怀。

万象（杂志封面） 现代 张光宇

挂虎（泥塑） 现代 陕西

挂虎的色彩突出了红与绿的对比关系，同时应用高纯度的红色、黄色凸显色彩的鲜明，恰当地运用了黑线勾勒，加之夸张而充满民间风情的造型，使得整件作品色彩艳丽、风格质朴，体现出醇厚的民间美术韵味。

小花猪（布艺） 现代 北京

想一想

《万象》的色彩是怎么搭配的？小花猪应用了什么色彩关系？这样做的好处是什么？

布老虎(玩具) 现代 山西

布老虎通身采用鲜艳的黄色, 饰以红花绿叶。头部强调色相对比, 蓝色鼻子和耳边夸张醒目。肩部应用红绿补色对比, 眼部和牙齿采用黑白对比。这些色彩对比的应用使整件作品显得热闹喜庆。

耄耋纹耳枕(布艺) 现代 甘肃

花牛(泥玩具) 现代 陕西

莲年有余(年画) 现代 天津杨柳青

民间美术色彩搭配的特点

从本课作品可以看出, 民间美术的用色多选择纯度高的颜色, 以取得喜庆热闹的效果。强调色彩的色相对比、明度对比和纯度对比, 用中性色, 比如黑色衬托或分隔, 达到色彩的和谐之美, 创造鲜明夺目、纯朴率性的艺术感。当然, 还要配合醇厚乡土气息的造型和材料, 才能相辅相成, 创作出民间美术作品来。

龙(农民画) 现代 常振芳

苗族绣片（刺绣） 现代 贵州

土家族壁挂（织锦）
现代 湖南

鞋垫（刺绣） 现代 甘肃

思考与讨论：

1. 为什么民间美术作品的色彩如此鲜艳明丽？
2. 经过本课学习，你对于民间美术的色彩有了哪些新的认识？应该以何种态度对待民间美术？

学习建议：

1. 运用民间美术的色彩搭配特点设计制作一件工艺品或生活用品，如茶杯垫、画盘等。

2. 画一张表现民间美术色彩搭配特点的装饰画。

学生作品

坐虎（泥塑） 现代 陕西凤翔

民间工艺品一向以特有的风姿招人喜爱，憨态可掬的造型、鲜亮绚丽的色彩和浓厚的乡土气息以及题材的寓意，都显示着民间美术蓬勃的生命力。让我们亲手做一做，体验一下让一团泥土、几片碎布在自己手中变成可爱的小泥人、布玩具的乐趣。

泥玩具欣赏

带着芬芳泥土味道的泥塑，蕴含着老百姓对土地的深深依恋，寄托着人们对生活的热爱，以纯度高、对比强的用色和淳朴率真的造型，造就出异常打动人心的视觉效果。

母子猴（泥塑）
现代 河南

练一练

说一说左右两件泥塑在造型与色彩上有什么特点。

穆桂英挂帅（泥塑） 现代
王南仙 喻湘莲

泥塑表现戏曲题材，善于集朴拙与精美于一身，这件穆桂英取亮相瞬间，威风凛凛、神采奕奕，戏服的描绘细致入微，用色缤纷艳丽，极好地体现了戏曲人物的神韵。

建筑装饰（剪黏） 清代 台湾新竹

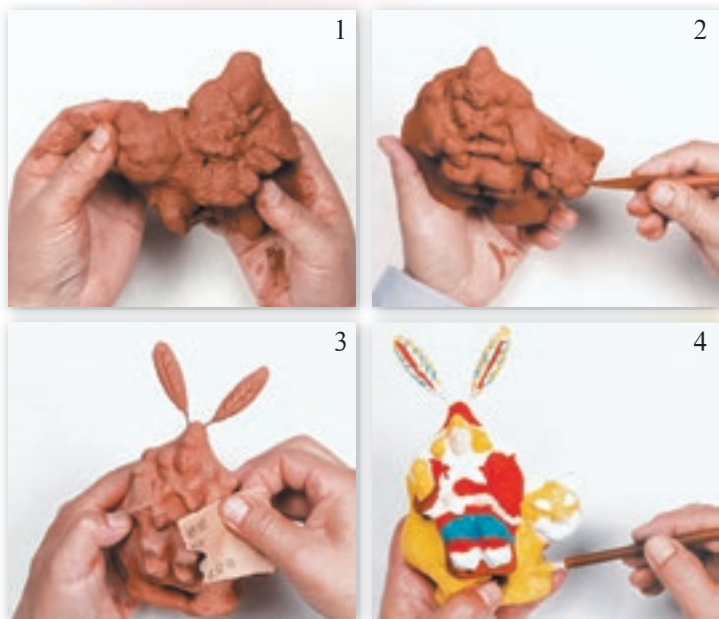

蚕猫制作步骤

1. 用加工好的泥巴捏塑出蚕猫的基本形。
2. 捏塑出蚕猫的脸部基本特征。
3. 用砂纸打磨后，用白色水粉将全身涂抹均匀，待干后再用中黄色水粉均匀涂底色。
4. 先完成通身纹样的绘制。待颜色干后，将清漆或蛋清涂在作品表面，上光完成。

蚕猫（泥塑）
现代 江苏

兔儿爷（泥塑） 现代 北京

兔儿爷制作步骤

1. 用一块泥捏出大体形状。
2. 用工具进行细部处理。
3. 待泥塑晾干后用砂纸打磨光滑。
4. 通体刷白干后再彩绘。

学生作品

小鸡

老虎

将军

布玩具欣赏

布玩具更多地体现出民间妇女的审美情趣。她们在布上加缀许多装饰来增加布玩具的美，手法多样，如补花，盘花，刺绣，缝缀纽扣、珠子、亮片、铃铛等。

堆花猴（布玩具）
现代 陕西

堆花布猴运用了拟人化的手法，小猴头戴垂有流苏的帽子，身上贴满了五颜六色的花朵，正咧嘴盯着手中的桃子，活脱脱一副馋涎欲滴而又机警可爱的模样。

挂饰（布艺）
现代 浙江

蓝印花布和红色搭配做出的布玩具风格单纯质朴，含义吉庆富裕，别有一番江南韵致。

彩绘老虎（布玩具）
现代 山东

这件布老虎的彩绘极为精彩，既有对传统纹样的继承，又颇具现代感，还不失老虎威风凛凛的神气，是一件十分成功的民间美术作品。

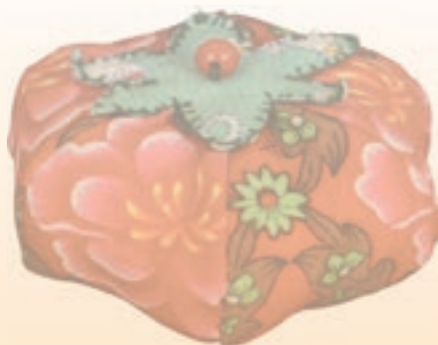

小象（布玩具） 现代

蔬果（布艺） 现代

缝制成瓜果蔬菜样子，可摆放、玩耍、做小枕头等。

花鱼（布艺） 现代 张漫

思考与讨论：

1. 为什么民间美术在民间广泛流传、经久不衰，受到人们普遍喜爱？

2. 你还知道家乡的哪些民间美术作品？简单谈谈其代表作品和艺术特色。

3. 你觉得用花布做小动物的好处是什么？花布小动物或蔬果与实物相似与否重要吗，为什么？

学习建议：

1. 学习并参考家乡的民间艺术，做一件小泥塑并着色，动物、人物或其他的物品均可。

2. 找些零碎花布做一件布玩具并加以装饰。

3. 写一篇200字的短文，谈谈你做这些民间工艺品的心得体会。

学生作品

双头驴

花鱼制作步骤

1. 剪出鱼身、鱼鳍、眼睛等部位，每个部位剪两份。

2. 先缝合小物件。注意把布的反面露在外面。

3. 把鱼鳍和鱼身一起缝合，注意可在鱼肚子留一小口。

4. 从留口处把里面翻过来，填进棉花，缝合收口。添加装饰完成。

云南四登镇古戏楼 清代
面对翘角飞檐、结构
奇巧、造型别致的古戏
楼,遥想当年四方百姓扶
老携幼齐聚台前看戏的
情景,耳边似闻锣鼓丝弦
之声。

牡丹亭(昆曲剧照)

昆曲唱、念、
做、舞皆佳,词曲精
致考究,表演风格委
婉细腻,是我国传统
文化中的佼佼者,被
联合国教科文组织批
准为世界非物质文化遗产。
这是著名剧作
《牡丹亭》中杜丽娘
清丽淡雅的扮相和优
美的身段。

戏曲是一门综合的传统艺术,是我国特有的民族艺术。在长期的发展中,戏曲和美术之间产生了密不可分的关系。戏曲中的许多元素与美术相关,演出场所从简单的草台到设施齐备的剧院,其造型、装潢属于建筑美术范畴,舞台设计、制景、道具属于舞台美术范畴,精美无比的剧装、饰物属于服装美术范畴……而演员美轮美奂的表演吸引着美术家用多种多样的美术形式去表现,又催生出戏曲题材的美术作品,它们像一对争奇斗艳的姊妹花,在艺术的花坛上竞放。

戏装 现代

戏装不但设计考究,制作也很精致,根据人物身份选择衣料、色彩、质地,以各种不同的针法刺绣而成,在舞台灯光的映衬下花团锦簇、流金溢彩。

铡美案(京剧场面)

戏曲的场面讲究虚拟性,一座高台可演绎校场点兵,也可表示楼台、山岭和天宫。人物表演起来战袍飘舞、旌旗招展,既可增加舞台气势,也可营造缤纷的视觉效果。

梁山伯与祝英台（剪纸） 现代

《梁山伯与祝英台》中“化蝶”一折。人物穿着红着绿，足踏彩云，身生双翼，浪漫的表现手法，鲜明的民间风格，寄寓了对剧中人物强烈的同情和爱惜。

三国演义（年画） 现代 天津杨柳青

画三国戏曲长坂坡故事，表现出赵云的英武异常。

拾玉镯（皮影） 现代

用驴皮镂刻经染色而成的皮影戏人物，关节可以活动，艺人边唱边以线牵动它做出各种动作演出，深受西部人民喜爱。

霸王别姬（泥塑）
现代

王南仙 喻湘莲

这是一出脍炙人口的剧目。以剧中人物形象为蓝本创作的泥塑作品，将霸王与虞姬刻画得惟妙惟肖，尤其是舞剑的虞姬，手、眼、身姿极具神韵，戏味十足。

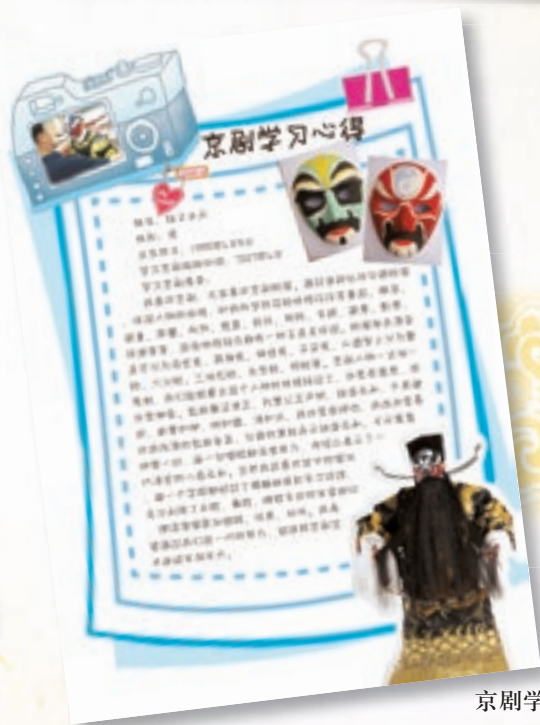
西厢记（连环画） 1954 王叔晖

这是用工笔重彩形式表现的《西厢记》中“听琴”一折。人物秀丽，画风严谨，意境清幽，贴切地再现了剧中情境。

京剧探究性学习作业

京剧学习心得

京剧观后小结

京剧题材绘画

京剧人物面具

学生作品

思考与讨论：

1. 你家乡有什么戏曲？戏曲艺术为什么会受到人们广泛的喜爱？它有什么艺术价值？我们应该如何传承？
2. 美术家创作的戏曲题材的美术作品有什么特点？
3. 你喜欢什么戏曲？能否在小组中学唱一小段？喜欢戏曲题材的美术作品吗？为什么？

学习建议：

首先以小组为单位分工合作，了解、研究家乡戏曲或大家喜爱的戏曲；其次，收集与戏曲相关的图片和美术作品，拍照片，创作戏曲题材的绘画作品，写戏曲介绍、观后感、评论等；最后综合制作成一个戏曲系列宣传小报，在班上或校内举办一次戏曲文化宣传活动。

绚烂的工艺美术已成为人类重要的物质和精神财富。它是以美术技巧制成的与实用相结合并有欣赏价值的工艺品。如何去感受和欣赏一件工艺美术品呢？从品类形式、材料工艺、题材内容和文化历史几个方面去认识，会帮助我们更好地欣赏和理解工艺美术作品。

品类形式：工艺美术所涉及的范围极其广泛，形态各异，种类繁多。又因功能的不同，分为实用或审美为主的类型。其创意通过造型、装饰等手段加以实现。

材料工艺：工艺美术是人类采用不同工艺制作方法对特定的材料进行加工创造的过程。不同的材料和工艺构成了工艺美术的最大特征，如木工艺、漆工艺、陶瓷工艺和金属工艺等。

题材内容：工艺美术作品常通过一定的题材内容表达情感和传递信息，寄托人们的理想和期盼，并通过创意构思与艺术形式加以表现。

文化历史：不同时代的工艺美术承载着时代文化，反映了历史特征，常常是人们认识人类文明发展的重要依据和线索。

青田石雕高粱 现代 林如奎

这是一件雕工极其精细的观赏品，作者创造性地以常见的农作物为主要题材，充分利用石雕工艺中的巧色工艺，分别表现高粱的火红和谷穗的金黄。作品整体呈现出一种丰收的景象和喜庆气氛，反映出中国玉雕大师高超的雕刻技艺和艺术表现力，是现代中国工艺美术的经典作品。

碧玉炉 清代

品类形式

工艺美术的类别是以人们的不同功能需求来划分的，有时会随着生活的变化而转变。玉炉是清代宫廷用来焚香的用器，陈设的地点既可以是大殿、厅堂，也可以放在书房的几案上。此件碧玉炉体形较小，不仅是实用的焚香用器，而且也可以摆在书桌、几案上作为陈设品供人们观赏。

白玉雕桐荫仕女 清代

题材内容

题材内容是工艺美术的重要方面，历史故事、文学作品、神话及民间传说大量出现在各类工艺美术作品中。上图表现的是江南仕女的生活小景：庭院幽深，蕉石掩映，洞门半开，两位仕女隔门相望，具有诗情画意。

文化历史

不同时期的工艺美术记录着特定的历史和文化的发展进程，也反映着人类审美品位的变化。右图为佩饰，雕刻精美，形象高度概括，突出表现了凤鸟修长、华贵的体态，是古代凤鸟造型中简洁而又优美的典范，反映了我国古代极高的雕刻工艺水平和造型能力。

玉凤 商代

翡翠三秋瓶 现代

材料工艺

工艺美术非常讲究因材施艺，通过独特的工艺加工方法充分展示每件材料独有的美感，包括材质、肌理、色彩、形态等。《翡翠三秋瓶》就是巧妙地利用石料中的绿色创作出秋虫和秋果的形象，使它们与白色的瓶身相得益彰。

小知识

在石雕的艺术构思和加工过程中讲究一巧二俏三分色。巧色是利用石料的天然颜色和肌理，量料取材，因材施艺，巧用色彩；俏色是在巧色的基础上将颜色的鲜艳之处表现出来；分色则是在俏色的基础上把不同颜色部分严格区分开，不拖泥带水。

想一想

本页四件作品与《青田石雕高粱》的相同和不同体现在什么地方？

品类形式分析

根据掌握的知识分析图例中作品的品类形式，它们分别在我们的生活中发挥着什么样的作用。
蜀绣更多地供装饰欣赏，而竹编背篓则在生活中体现盛放、搬运的功能。

蜀绣 现代

竹编背篓 现代

材料工艺分析

工艺美术中讲究“因材施艺”，通过独特的工艺加工方法，充分展示每种材料独有的美感。

这两个花瓶和两块装饰布材质相同，但通过不同工艺处理，形成各自独特的艺术效果，其目的都是展示精湛的技艺和材料之美。

孔雀花瓶
1893—1896
蒂法尼（美国）

作品将不同纹理和色彩的细小玻璃，熔化成一个不透明的热玻璃球，然后把它吹成孔雀羽毛的装饰效果，有一种梦幻的美。

人马花瓶 1937 奥斯托姆（瑞典）

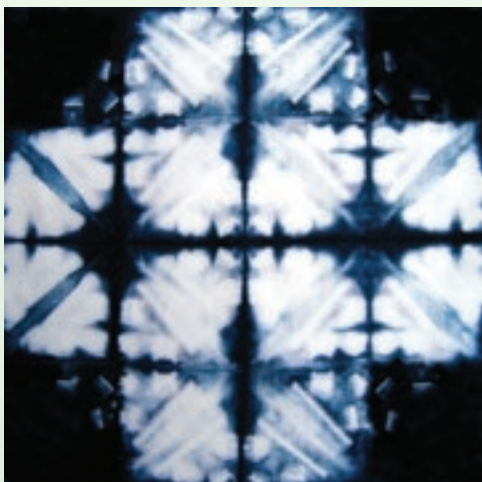
作品将几层玻璃叠加在一起，不同层次的玻璃经雕刻或腐蚀，被处理出磨砂效果，极富韵味。

扎染装饰布（左图）
现代 杨建军

扎染是将面料运用打结、捆绑、缝缀等不同的扎结方法进行处理，然后染色完成，形成深浅虚实的色晕纹理。

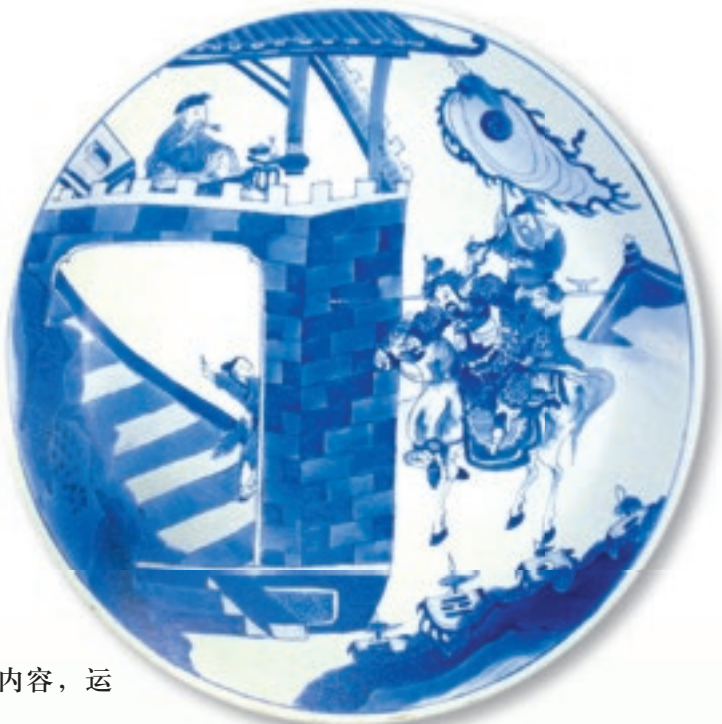
蜡染装饰布（右图）
现代 贵州

蜡染是把蜡加温熔化，然后将蜡液绘于布料上，再进行染色。由于沾蜡的地方不能着色而出现白花纹，形成参差斑驳的冰裂纹效果。

五彩绣球山鹊图罐 近代

青花三国故事画盘 清代

题材内容分析

看一看上图中的瓷器都在表现什么主题内容，运用了什么手法来表达人们的情感。

五彩绣球山鹊图罐通过山鹊和绣球花的描绘，表达了前程锦绣的美好寓意。青花瓷盘表现的是《三国演义》中“空城计”的故事：城上的诸葛亮从容不迫，城下的司马懿则是疑虑重重，二人形象形成鲜明对比。

文化历史分析

透过不同时代的工艺美术作品，你能体会到这些器物器型变化的内在联系吗？

唐代的罐、宋代的执壶和明代的提梁壶都在诉说着文化发展与历史演变的故事。

长沙窑贴花陶罐 唐代

越窑青釉执壶 宋代

练一练

运用本课学习的方法，对这三件陶瓷器型进行欣赏，看看它们在造型上有什么不同，这些不同与变化说明了什么。

学习建议：

1. 运用本课所学方法欣赏生活中的一件实用品或装饰品，在小组中讨论交流。
2. 用比较的方法欣赏古代和现代工艺美术品各一件，说说它们承载着怎样的历史和文化。

青花竹林七贤提梁壶 明代

一、线造型练习

参考右面图例，用线条表现一件物品，要求画出线条的美感和自己对物品的独特感受。

二、评述练习

下面作品从哪些地方体现出形式美？运用本册所学形式美法则对这两件作品进行分析评述。

一湾解冻的湖水（版画） 1985 古元

小鸟（中国画） 现代 林风眠

三、图案设计练习

临摹一个民间美术纹样，要求体现出民间美术色彩特点。

绣球 现代 甘肃

羌族绣花鞋垫 现代 甘肃

福寿富贵马甲 现代 山西

四、赏析练习

分析本页这些民间工艺品是如何表现吉祥寓意的。

寿星（河北蔚县剪纸） 现代 陈玉新 仰继

双燕风筝 现代 北京

伏尔加河上的纤夫（油画） 1870 列宾（俄国）

5页.巡回展览画派：19世纪末至20世纪初俄国现实主义画家团体，以在俄各大城市进行美术作品展览而著称。有些作品揭露农奴制度残余，反映俄罗斯人民生活。创始人是克拉姆斯柯依和彼洛夫，代表画家还有列宾、苏里科夫、希施金、列维坦等。他们的作品对俄罗斯绘画的发展有很大影响。

9页.八十七神仙卷：一称《朝元仙仗图》。描绘道教帝君率诸部从朝见最高神祇的情形。其中，帝君庄严丰满，女仙端丽多姿，神将威武狰狞，男仙形象各自不同，人物持有香花、瓶炉、旗幡等不同仪仗法器，统一在行进的行列中，但通过排列的疏密高低、顾盼姿态又有变化。全画以莼菜线条描勾出，不施彩色，线条转折流动而有变化。其中仙乐一段最为突出，体现了“天衣飞扬，满壁风动”的“吴家样”特色。课中为徐悲鸿生前所藏《八十七神仙卷》，人物与《朝元仙仗图》相同，但线条重叠繁复，风格典雅，无题榜。两图对照，《八十七神仙卷》缺最前一员神将，《朝元仙仗图》缺最后一员神将，全卷应为88人。

9页.吴道子（685—758，一作688—758，一作689—759）：唐代画家。擅作人物、佛像、鬼神、禽兽、山水、台阁等，冠绝一时，有“画圣”之誉。其用笔遒劲如铁划，线条“其势圆转，而衣服飘举”，即所谓“吴带当风”，俗称“吴家样”。一生所作壁画三百余堵，以过人的精力，运用丰富的想象力，通过绘画生动地表现宗教人物故事，动人心弦。兼擅山水。今已无真迹传世。

9页.马蒂斯（1869—1954）：法国画家，野兽派代表人物。曾在巴黎装饰美术学校学习，1895年进巴黎美术学院，向象征派画家莫罗学习，并临摹17世纪至18世纪油画作品。后受后印象画派的影响，并吸取波斯绘画和东方民间艺术的表现手法，形成“综合的单纯化”画风，曾提出“纯粹绘画”的主张，多用单纯的线描和色块的组合形成装饰感的画风。代表作有绘画《餐桌》《红色的和谐》《白羽毛》和剪纸作品《国王的悲哀》

等。此外，他还在壁画、雕塑、素描、版画和舞美设计等诸多领域取得了令人瞩目的成就，被认为是20世纪最伟大的艺术家之一。

9页.怀素（725—785）：唐朝书法家。僧人。字藏真，本姓钱，长沙（今属湖南）人。精勤学书，以善“狂草”出名。其运笔如骤雨旋风，飞动圆转，虽多变化而法度具备，对后世影响很大。存世书迹有《自叙帖》等。

16页.素描：绘画术语。主要以单色线条和块面来塑造物体形象。它是造型艺术基本功之一，以锻炼观察和表达物象的形体、结构、动态明暗关系为目的。通常以此为习作和创作起稿，也有用素描形式进行创作的。水平较高的素描画有独立的艺术价值。使用工具有铅笔、木炭、钢笔和毛笔等。

17页.珂勒惠支（1867—1945）：德国女版画家。自小接近劳动人民，所作版画和雕塑，多反映被压迫者的困苦、饥饿、流离、疾病、死亡、呼号、挣扎和联合奋起革命，有力地表现了德国工农群众的苦难生活和斗争。其版画，人物形象生动有力，用笔刚劲，单纯统一，富有感染力。代表作品有连续故事铜版画《职工暴动》6幅和《农民战争》7幅及《纪念李卜克内西》等单幅作品多幅。

17页.靳尚谊（1934年生）：画家，河南焦作人。擅长油画。1953年毕业于中央美术学院绘画系，留校为研究生。后入苏联专家马克西莫夫主持的油画训练班学习。曾任中央美术学院院长、中国美术家协会主席。代表作有《十二月会议》《塔吉克新娘》等。

23页.蒙德里安（1872—1944）：荷兰画家。抽象主义画派创始人之一。早期作具象画，后受立体主义影响，自称“新造型主义”，又称“几何形体派”。主张以几何形体构成“形式的美”。作品多以垂直线和水平线、长方形和正方形的各种格子组成，再填以红、黄、蓝等鲜明的色彩，来表现一种抽象的美。其画风对现代实用美术设计影响颇大。代表作品有《红黄蓝构图》《百老汇爵士乐》和《红树》等。

29页.杨柳青木版年画：杨柳青木版年画是中国北方的一种民间木版年画。因产于天津杨柳青镇而得名。创于明崇祯年间，清雍正、乾隆至光绪间为最盛时期。以后因石印术兴起，逐渐衰落。多取材于旧戏曲、美女、胖娃娃，寓喜庆、吉祥之意。构图丰满，笔法匀整，色彩鲜艳。人物的头脸衣饰等重要部位，多以粉、金晕染，别具风格，并受传统绘画和清代院画的影响。新中国成立后，从内容到形式都有了革新和发展。