

普通 高 中 教 科 书

美术

选择性必修

绘画

普通高中教科书

美术

ART
CREATION
SERIES

选择性必修

绘画

图书在版编目(CIP)数据

绘画(选择性必修) / 湖南美术出版社编. —长沙: 湖南美术出版社, 2019. 5 (2020. 3 重印)
(普通高中教科书·美术)
ISBN 978-7-5356-8821-7

I. ①绘… II. ①湖… III. ①绘画技法—高中—教材 IV. ①G634. 955. 1

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第102758号

PUTONG GAOZHONG JIAOKESHU · MEISHU
HUIHUA (XUANZEXING BIXIU)

普通高中教科书·美术
绘画(选择性必修)

湖南美术出版社 编

主 编: 陈淑霞 陈文骥

副 主 编: 郑宝雄 唐 杰

责任编辑: 唐 杰

封面设计: 戴 宇

版式设计: 胡智慧

责任校对: 伍 兰 徐 盾

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

重 印: 湖南出版中心

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 湖南天闻新华印务有限公司

开 本: 890 × 1240 1/16

印 张: 6.5

版 次: 2019年5月第1版

印 次: 2020年3月第2次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-8821-7

定 价: 11.83元

批准文号: 湘发改价费〔2017〕343号

著作权所有, 请勿擅用本书制作各类出版物, 违者必究。
如有质量问题, 影响阅读, 请与湖南出版中心联系调换。
联系电话: 0731-88388986 0731-88388987

《普通高中教科书·美术》编写委员会

主 编: 徐 冰 黄 啸

副 主 编: 刘勉怡

《绘画》

主 编: 陈淑霞 陈文骥

副 主 编: 郑宝雄 唐 杰

编 委: 马晓光 刘小超

罗文广 李 菁

韩 朝 黄可一

肖丽晖 卢征远

苏 群 陈晓荭

祝彦春 石 煜

武 宏

普通高中教科书·美术

前言

《普通高中教科书·美术》是根据党的教育方针和“立德树人”的思想，践行文化自信，不断满足人民日益增长的美好生活需要，按照《普通高中美术课程标准》（2017年版）的基本要求编写的供高中学生选用的美术教科书。本套教科书分《美术鉴赏》《绘画》《中国书画》《雕塑》《设计》《工艺》《现代媒体艺术》等7册，力求体现时代性、基础性、选择性、关联性，发挥美术学科独特的育人功能，培养学生图像识读、美术表现、审美判断、创意实践和文化理解的学科核心素养。

本册为《绘画》，分为3个单元，共2个学分。修习完18个学时可获得1个学分，学生也可根据自己的兴趣和发展需求，继续选学本册内容，又可获得1个学分。本册的修订，精选课程内容，强化共同基础，尽可能呈现不同类别和水平的学科知识，为学生选择课程提供可能，满足学生多样化发展的需求；进一步强调问题情境的创设，倡导探究式美术学习。本册聚焦于美术学科核心素养的形成，以活动建课，每课设定1—2个学习活动，将学科知识融入学习任务的实践中，引导学生形成创意和见解，用美术及跨学科的方式处理和解决学习、生活中的问题。每课均设置“思考与交流”“活动建议”等栏目。此外，本册还设有“相关链接”。“思考与交流”是学习过程中帮助学习，进行思考练习的环节；“活动建议”是对本课学习活动的基本内容和方式的建议；“相关链接”是对与课程相关的术语等的说明。

希望广大教师和学生实事求是而又积极主动地参与使用该教科书的的教学活动，使我们的学习更有价值，并有效地促进教科书的改进和完善。本教科书在编写过程中，得到许多专家、一线教师和高中学生的热情支持和帮助，在此深表谢意！

《普通高中教科书·美术》编写委员会

目 录

第一单元 绘画中的形

第一课 形——不需要翻译的世界语	1
第二课 形的视觉印象	9
第三课 形的空间及质感	17

第二单元 绘画中的色彩

第一课 光与色的世界	27
第二课 奏响色彩的旋律	33
第三课 光色心情	40

第三单元 主题性表现

第一课 亲近的人——素描、油画表现	47
第二课 会心一笑——漫画表现	63
第三课 静物有声——水粉画表现	71
第四课 家乡之美——水彩画表现	79
第五课 劳动礼赞——版画表现	89

相关链接	98
------	----

第一单元 绘画中的形

第一课

形——不需要翻译的世界语

认识绘画中形与
客观物象的关系和形
的审美价值

箫声（油画 80 厘米 × 39 厘米）1926 徐悲鸿

羊（甲骨文）

“羊”字最初是一个羊头图形，可见图形在我们祖先交流中所起的重要作用。

绘画是视觉艺术的一种重要表达方式。在生活中，人们经常需要根据对物象的理解，借助绘画的形式来传达或获取信息，表达自身的心理感受和对世界的认识，从而达到交流的目的。从岩画、彩陶图案等原始艺术可以看出，在远古时代，我们的祖先就使用了这种方式。在当今社会，以图像传播信息的方式变得更加普遍。

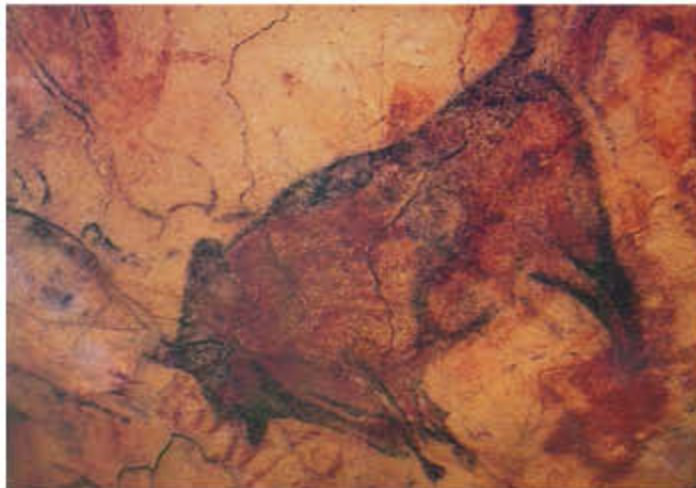
一、会说话的形

一般图形都具有其特定的符号意义，它可以表现或暗示某一事物的本质或含义。图形的大小、方向、位置、繁简和组合的变化都可能产生特定的含义，并包含丰富的情感意味。

下图反映了原始人的狩猎生活，它在当时可能具有哪方面的意义呢？

记录狩猎成果 传授生产技能 表达狩猎心情

（在你认同的说法后面打“√”）

野牛（局部 洞穴壁画）前 12,000—前 11,000 西班牙阿尔塔米拉地区

群猎图(岩画) 新石器时代 内蒙古阿拉善

岩画是最早以图形记载原始人类生活的重要载体之一。它从经济生活、社会活动、宗教信仰、心理状态、美学观念等方面多角度、多层次展现了人类的历史活动。

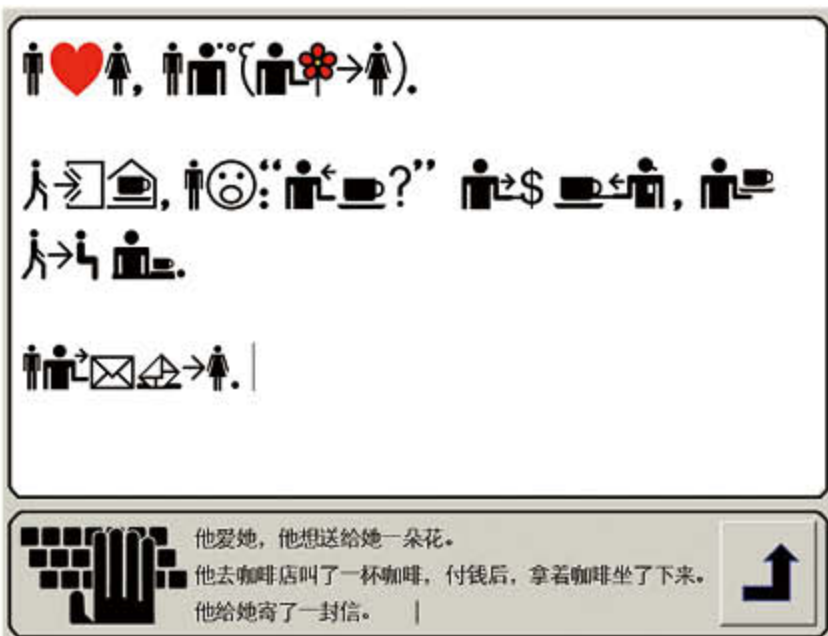
都市喧嚣之三(油画 115厘米×100厘米) 2000 曹力

将动态的马、零散的单车、暗影中的人脸等形象,作为传达都市喧嚣的视觉符号。

在视觉媒介影响力日趋增强的“读图时代”,以图像传播信息的方式变得更加普遍,我们每天都会主动或被动地接触大量的图像信息和视觉文化信息。

电梯上行指示标

地书(多媒体文件) 现代 徐冰

作者历时多年,通过各种渠道搜集世界各地的标识和专业领域的符号,研究后整理成《地书》。他致力于通过视觉的方式,超越语言、文化、种族的藩篱,传达阅读的平等性,建立一个“文字地球村”。

少女与和平鸽（钢笔）毕加索（西班牙）

思考与交流

欣赏左边的《少女与和平鸽》，并思考，如果让你表达同样的含义，你会怎么画。尝试画一个草图。

生活中，我们所用的语言是有趣的。在面对不同对象时，我们会采取不同的叙述方式和口吻。比如，面对亲密的人，我们会用轻柔的喃喃细语；而演讲一个崇高的题目时，我们常是豪言壮语。另外，由于地域不同，各地形成了有趣的方言。由于时间变化，语言也在不停变化。

在绘画中，形是表达我们内心世界的一种语言。阐述事物意义，传达个人情感，选择恰当的方式是很重要的。不同的情绪，要选择不同的“语气”来表达；不同的“语气”，要选择恰当的形来描述。画家本身的艺术观念和经历，与其绘画风格有着本质的联系。地域的差异，历史的差异，这些也必然影响到画家的造型观念。

出水芙蓉图（中国画 绢本 23.8厘米×25厘米）宋代 佚名 故宫博物院

用笔轻细，敷色柔美。浅粉色的花瓣、嫩黄的花蕊，荷花在碧绿的荷叶映衬下显得格外清丽。古人笔下的一朵荷花，你能读懂它的寓意吗？

马王堆一号汉墓T形帛画（局部）西汉 湖南省博物馆

帛画分为三部分，这是中间部分。在绘制时以淡墨起稿，然后以墨线或色线勾勒，设色以平涂为主，也有渲染。查一查资料，这件帛画表达了一种怎样的心理呢？

午夜和晨雨中夜莺的歌声（水粉 38 厘米 × 46 厘米）1940 米罗（西班牙）

学生作品

儿童画和现代主义绘画经常采取我们不太熟悉的表达方式去叙述作者心中的世界，把我们带到一种完全不同的情境中。

山水（局部 中国画）清代 弘仁

干草车（局部 油画 布面 整幅 129.5 厘米 × 188 厘米）1821 康斯太勃尔（英国） 英国国家美术馆

由于文化观念、工具材料等方面的不同，中、西方绘画语言在发展中形成了明显的风格差异。中国传统绘画侧重反映主观感受，笔墨和线条的表现占有极其重要的位置。而西方绘画，尤其从文艺复兴到 19 世纪，受理性主义的影响，较多地使用科学手段，着重描绘客观世界的光影、色彩、结构和空间。

《山水》与《干草车》的比较

思考与交流

借鉴右表形式，选取一幅中国传统人物画和一幅西方古典主义肖像画进行比较式鉴赏。

作品	山水	干草车
工具材料	宣纸、毛笔、墨等	油画布、颜料、油画笔等
色彩	以墨为主，略施淡彩	描绘光影、色彩的自然变化
侧重点	重主观，重意境与神韵	重客观，描绘真实三维空间

二、线——来自心灵的感悟

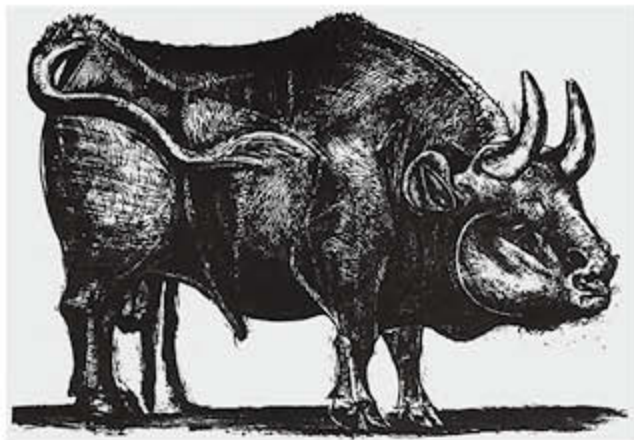
在绘画情境中，我们即使画一些简单的东西，其意义也是不同寻常的，因为画家不仅画其所见，更画其所思、所感。

例如线条，我们认真地做一下研究就会发现，所谓绘画中的线，在客观物象中往往是不存在的，是虚拟的。它通常来自我们对自然界某种现象的感觉，也就是说，不仅要用眼睛去看，还要用心灵去体会，它所表现的是我们心灵的感悟。

古木散马图（局部 水墨）元代 赵孟頫

作品采用白描法，用笔古劲秀逸，流畅而有力，造景新奇萧疏，具有文人画气息。画家描绘了原野深秋时节古木下的散马，无鞍辔之拘束，悠闲自适，借此表现了画家的心灵感悟。

公牛（石版画 28.9厘米×41厘米）1945 毕加索（西班牙）

这幅作品的线条表现与《古木散马图》有何不同？

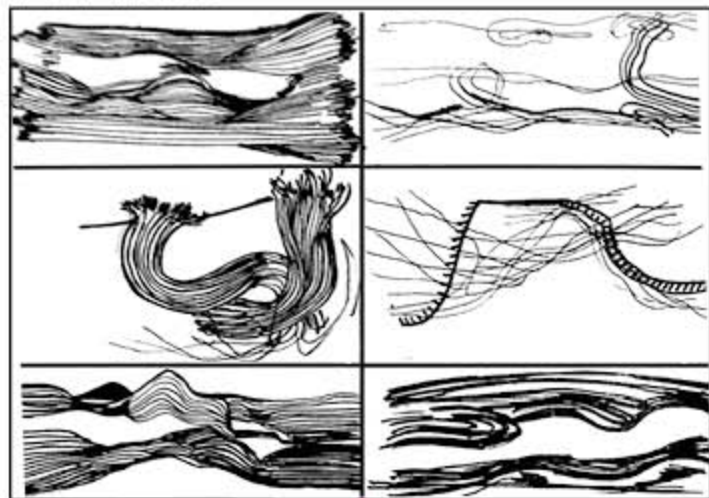
学生作品

不同的线条能引发我们不同的感受。线条的形成包含着下笔速度、方向，线条本身的长短、曲直、轻重、深浅、粗细、疏密、排列方式以及所使用的材质等诸多变化因素。因此在表达客观物象时，它的表现力是极其丰富的。我们可以通过线条来表达对事物的真切感受，比如疯狂的、舒缓的、烦躁的、安静的、甜的、苦的等。

不同形态和质感的线条

在生活中我们看不到风的形状，却可以用抽象的线条表达自己对风的不同感受（比如温柔、粗犷、狂暴等），使无形的风变得有形。下表从形、势、质、组织四个方面对“温柔”的线条进行了分析，你能照此分析“粗犷”和“狂暴”的线条吗？

风 学生作业

线条	温柔	粗犷	狂暴	线条	温柔	粗犷	狂暴
形	直			质	糙		
	曲	✓			光	✓	
	长	✓			润	✓	
	短				干		
势	快			平行			
	慢	✓		交叉	✓		
	涩			组织	有序		
	畅	✓		无序	✓		

减笔人物 宋代 梁楷

巴尔扎克 毕加索(西班牙)

□ 结构转折产生面与面的分界，让我们感受到了线，这种线一般被称为轮廓线。线条可以将对象的形状特征从物体复杂的结构中抽离出来，概括出画家对物体本质的感受。这在我国和西方的绘画中都可以找到成功的范例。

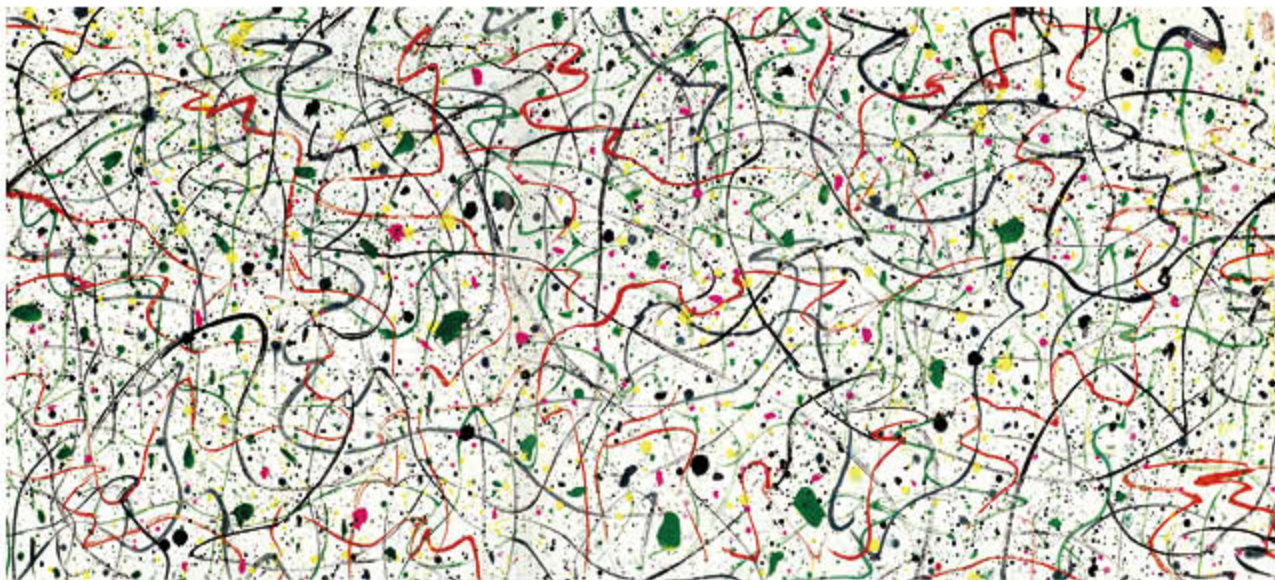

线描头像 毕加索(西班牙)

线往往出自画家的个人体验和创造，是心情自然流露的痕迹。缓慢的线条会营造出宁静、温馨的气氛；快速的线条干净利落，给人果断冲动的感受；粗犷的线条表达画家激情涌动的癫狂状态，会造成强烈的视觉冲击；轻柔的线条表达画家内心的温暖与平和……这些线条大都是画家心理的直接投射，能表达人们的情绪。

思考与交流

比较毕加索的《线描头像》和吴冠中的《春如线》中的线条，体会其中的情绪，然后模仿两张画的线条特点画一画，看能不能表现自己的心情。

春如线(局部 中国画) 1995 吴冠中

晨曦在望(黑白木刻) 肯特(美国)

有序的线条，让我们体会到晨曦初来时的静谧。

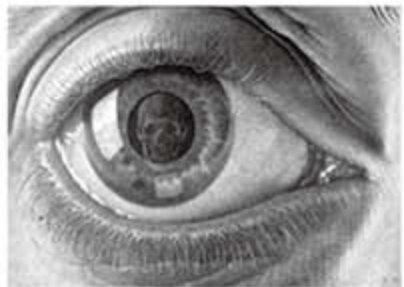
星夜(钢笔) 凡·高(荷兰)

弯曲而抖动的线条，让我们感受到画家躁动不安的内心世界。

蝴蝶(素描) 广州美术学院学生作品

这张作品表现的是蝴蝶吗?它是蝴蝶,但又不是,它是一只幻化的蝴蝶。它很怪,但它很有意思。

眼睛(设计) 福田繁雄(日本)

这幅作品在眼睛里加上了一个骷髅,其中的含义你能明白吗?谈谈你的感受。

三、具有延伸意义的图形

画家在创作中通常用带有比拟或隐喻意义的形象来暗示某一事物的本质或含义。当这种形象所代表的意义被大众普遍接受时,它就有了象征性。图形的象征性依赖于欣赏者的经验和联想。有些图形由于长期、固定地表现某种事物而具有符号式的象征意义。

在现实生活中,许多物象之间具有某种必然的联系,比如蜂蜜和花、阳光和大地。而在某些特定的绘画情境里,许多原本看起来并不相关的形象被并置,它们会产生意想不到的含义。如左上图有眼睛的蝴蝶,可以让人产生许多新的诠释。当你抓起画笔构建形象时,可以展开想象的翅膀,努力创造出更为新颖别致的图像去描述世界。

格尔尼卡(油画 布画 349.3厘米×776.6厘米)

1937 毕加索(西班牙) 西班牙索菲亚王妃国家美术馆

倒下的战士紧握着断剑,旁边生长着花朵,象征着生生不息。它们表达了人民复仇的决心和决战到底的信念。找找看,毕加索在这张作品中还画了哪些形象?它们可能象征什么?

牛,象征残暴政权。

马,象征不屈服的人民。

活动建议

1. 根据一个事物引发的联想,运用本课中你所喜欢的形的表现方式完成一张作品。
2. 选一段文字,尝试用绘画的方式表达它的意境。如:①月光如轻纱般笼罩大地;②天边飘来一朵白云;③风呼啸着,闪电像剑一般刺穿黑幕似的乌云。

形的视觉印象

认识绘画中形的基本特征

在我们通常忽视的情景中，画家却敏锐地感受到了美。这种美包括客观物象本身的造型美、纹理美以及这些形在相互交错中的节律美。当画家将感受到的美的视觉印象用绘画的方式表达出来时，一张绘画作品就产生了。

我们观察事物时，会在大脑中形成视觉印象。如果我们对一个事物全神贯注地做长时间的写生，就会获得深入细致的视觉印象，呈现细致完整的形；如果我们迅速一瞥，做短时间的速写，获得的是大致的视觉印象，就会呈现简略的形。

黑水芦花（纸本钢笔 26 厘米 × 36 厘米）1990 沈尧伊

荒原（油画 60 厘米 × 60 厘米）2005 艾轩

猫头鹰（中国画 68 厘米 × 68 厘米）2001 黄永玉

舞蹈(油画 布面 260厘米×391厘米) 1910
马蒂斯(法国) 俄罗斯艾尔米塔什博物馆

记忆的永恒(油画 布面 24.1厘米×33厘米) 1931
达利(西班牙) 美国纽约现代艺术博物馆

《舞蹈》与《记忆的永恒》的比较

作品	舞蹈	记忆的永恒
形式	油画	油画
收藏地	俄罗斯艾尔米塔什博物馆	美国纽约现代艺术博物馆
形的印象	在天空和大地背景下,五个舞蹈者手拉手围成一个圆圈,疯狂地舞动,宣泄生命的激情。	海滩上躺着一只似马非马的怪物,旁边平台上有一棵枯树,几只钟表软绵绵地耷拉下来。
画家	马蒂斯(1869—1954),法国著名画家,野兽派创始人和代表性人物。	达利(1904—1989),西班牙超现实主义绘画代表性人物。
色彩	色彩搭配简约而巧妙,不讲究空间,强调简化和装饰性,追求视觉冲击力。	
风格	野兽派。平涂的色彩,简练的造型,是对传统绘画理性表现的大胆突破。把东方艺术中的写意色彩、平面性和装饰性特征结合在一起。	超现实主义。在画中解释梦境、偶然出现的想象或压抑已久的欲望。

仔细观察与分析,查阅相关资料,在表格空白处填上合适的内容。

艺术家应当怎样观察世界?“观看一切事物都应当像第一次看见它们那样,要善于用婴儿的眼光来看世界,因为丧失这种视觉能力,就意味着画家失去一切新颖的、富有个性的表现力。”马蒂斯这样描述他的理解。

“准确并非真实”,这是马蒂斯的绘画观。他的绘画十分强调观察,但他画中的形却极其简洁,这是一种在深入观察的基础上,对记忆进行过滤提纯后呈现的形。而在达利《记忆的永恒》中,画家以弯曲而柔软的钟表、远处的海与岛屿等毫无联系的东西构成荒诞不经的画面,营造了瞬间但具永恒性的梦境。

这幅作品表现的是风景,画中简洁、概括的形看起来是即兴、快速完成的。

风景(速写) 荷夫曼(德国)

一、客观物象的轮廓在平面上呈现出外形

因为绘画是在二维平面（纸、画布、墙面）中展开的，因此客观物象在绘画中呈现的是平面的形。平面的形是有边缘的，在绘画中我们称它为外形或轮廓。外形的起伏变化和物象的内在结构具有必然的联系，比如手的外形起伏的地方，也就是手的结构变化的地方。

外形和情绪的表达也有着密切的联系。有时为了强化形象的表达意味，我们会对外形进行必要的夸张和处理。

无题（粉笔） 克莱门特（意大利）
纤细、瘦弱的外形，加上舒缓平滑的线条，营造出一种平静、寂寥和忧郁的气氛。

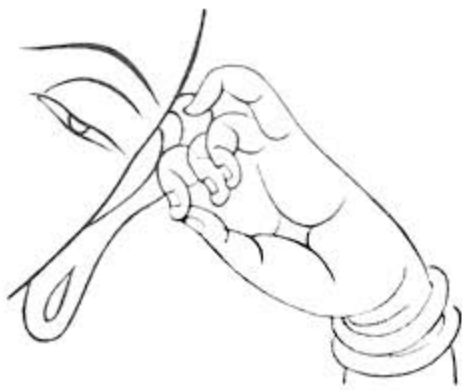
呐喊之手 瓜亚萨明（厄瓜多尔）
画家运用了夸张的表现形式，将画面中的手放大。方而有力的造型，让我们感受到呐喊的震撼。

思考与交流

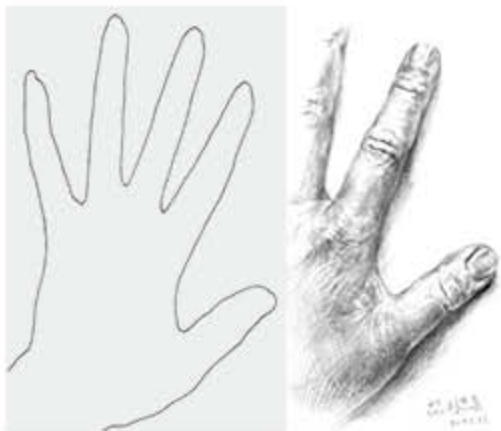
下图都是女性的手，一只手是细心观察后的客观描绘（左图），另一只手经过了画家的概括处理（右图）。比较一下两者的区别，尝试用这两种方式来画眼睛。

学生作品

敦煌壁画中的佛教人物手姿

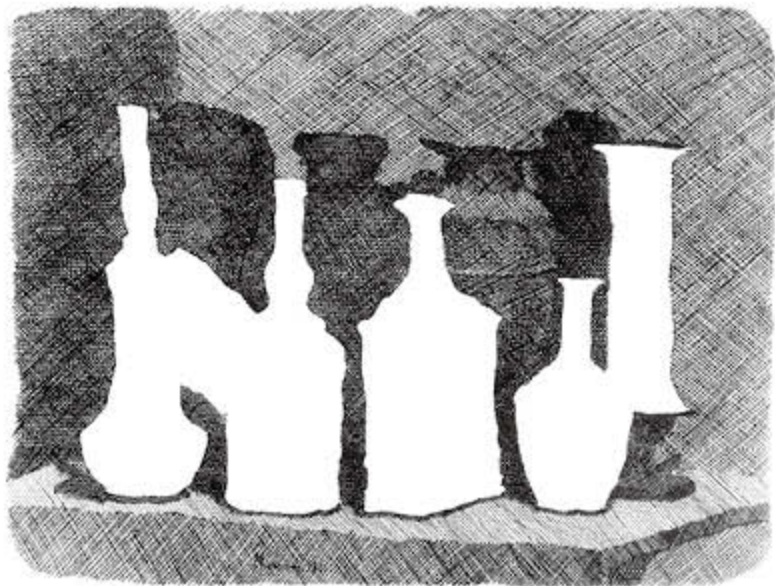

学生作品

左图是将手平贴在纸上直接描画的手的外形，与右图对比，你能感觉到它的结构起伏变化吗？说一说这两种不同的表现方式带给你怎样不同的感受。

二、物象外形具有封闭性特征

我们总是下意识地将完整而闭合的图形视作主体，而将其周边的形视作背景，即所谓的“图形”和“底”。“图形”和“底”在画面中相互依存，有机结合，有时是底衬托图形，有时它们互相衬托。两者的关系，要根据画家对画面的处理和表达需要适时转换。

静物（铜版 蚀刻 249厘米×333厘米）1931 莫兰迪（意大利）

作品利用蚀刻技法，以线条的交叉及疏密呈现出画面丰富的层次、物象细腻的结构和体积感。莫兰迪的作品给人一种沉静的感觉，清新而空灵。

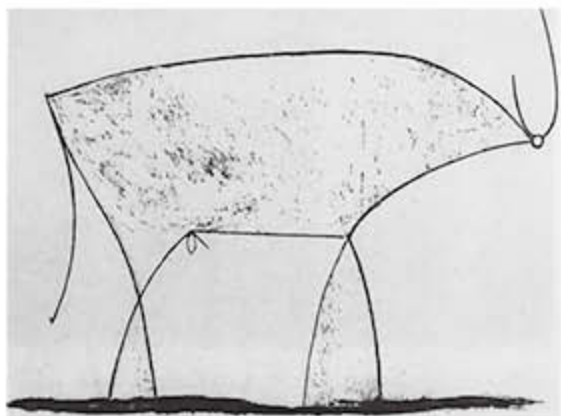
在注意图形的同时，我们也应该注意图形之外的底。图形之外的底有时会转化成具有意义的负形，原有的图形则被称为正形，正形和负形组合在一起会传达更多的含义。省略细节，我们能更直观地看到图形和底。底是人们容易忽视的地方，其实它的布局、形状也是十分重要的。

思考与交流

以拳头围成的醒目的惊叹号，象征着坚定的力量。借鉴此图，注意正负形组合所产生的意义，尝试以“花”为图形元素，运用正形、负形组合，创作一张作品。

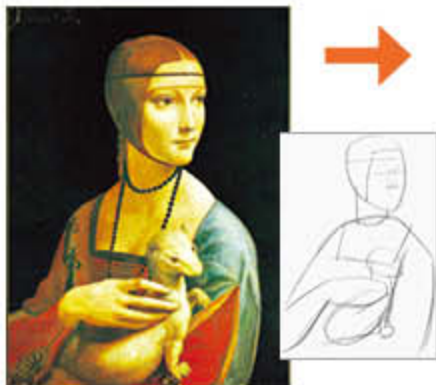

戴珍珠耳环的少女（油画 布面 44.5厘米×39厘米）1665 维米尔（荷兰）
荷兰莫瑞泰斯皇家美术馆

公牛（石版画 28.9厘米×41厘米）1945
毕加索（西班牙）

我们可以用方、圆等基本形和比例去简化复杂的外形。如右图，瓶子的瓶颈类似长方形，瓶肩类似梯形，瓶身类似长方形。再比较基本形之间的比例关系，能迅速而准确地对物体形成完整的印象。深入研究基本形和比例，通过对基本形和比例的非常规应用，能完成对客观物象的超越，获得表达情感的多种方式。

抱貂女郎(油画 木板 54.8厘米×40.3厘米) 1485—1490 达·芬奇(意大利) 波兰克拉科查托斯基美术馆

用几何形对物体进行理解是我们经常用到的方法。

人像(素描) 现代 于洪 以正常比例完成的作品。

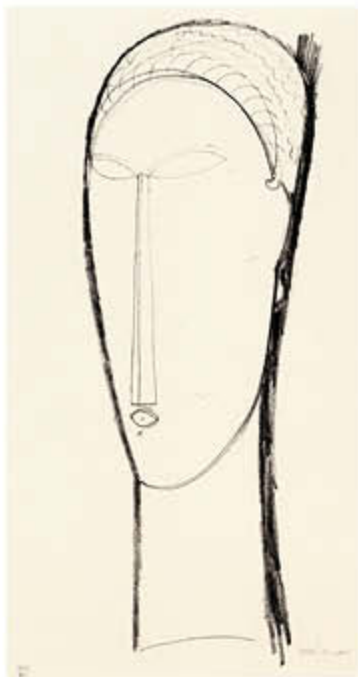
人物素描 H.捷申(德国)

怎么这么胖! 画家故意拉宽人物头部, 用一种看起来不太舒服的处理方法, 让人联想到现代人病态、膨胀、痛苦的心理。

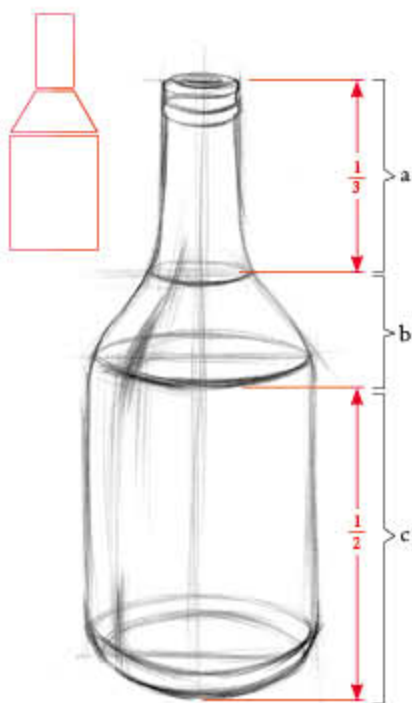
镜前少女(油画 162.5厘米×130厘米) 1932 毕加索(西班牙) 美国纽约现代艺术博物馆

画家将客观的形化解为几何形, 这是现代派绘画常用的变形方式。它使我们摆脱具体物象的干扰, 而更专注于对绘画基本元素, 如点、线、面、色的研究。

头像习作(素描 42.7厘米×21.7厘米) 莫迪里阿尼(意大利)

头部怎么这么长! 也许你有自己的理解, 说说看。

a为瓶子的 $\frac{1}{3}$, c为瓶子的 $\frac{1}{2}$, b为a的几分之几, 相信凭你的眼睛很快能判断出来。这种观察方法常被用于素描习作或速写练习。

着衣人物素描 现代 宋星

思考与交流

运用上述方法分析上面这张作品, 哪里为 $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{1}{3}$ 的位置? 尝试画出图中人物的轮廓, 并用变形的方方式画一个自己熟悉的人的轮廓。

向日葵(油画 100厘米 × 76厘米 1888—1889) 凡·高(荷兰) 日本本兴亚美术馆
金黄色的向日葵姿态各异,好像在演绎激昂的生命舞蹈。

形象具有方向性,不同方向的形象具有不同的动势趋向。形象的不对称,让我们感受到形象角度的偏离,这种偏离,也会让形象产生一定的动感。我们可以将复杂的形象分析成多个形的组合体。运动中的复杂形象,它的各个局部形的动势趋向、角度偏离各不相同,从而呈现出一种节奏美。各个局部形成组后,会形成物体整体的动势趋向。

无锡工人疗养院(油画 布面 81厘米 × 107厘米) 1957 刘海粟

画中的云似在飘动。因为云的用笔有不同动势,当把这种不同动势的形串接成流动的轨迹时,云便“飘动”起来了。

静物不静,静是相对的,静物也存在动势。

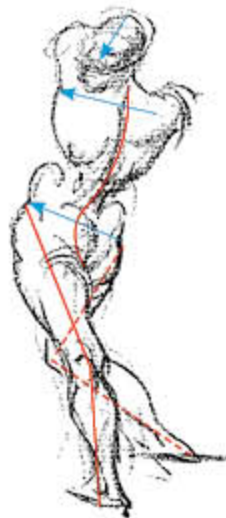

教皇英诺森十世像(油画 布画 141厘米 × 119厘米) 1650 委拉斯开兹(西班牙) 意大利多利亚·庞非力画廊

画中的教皇真的是正襟危坐吗?当我们细究他的每一部分的形态时,会发现各部分其实是不对称的,使他整体看起来具有一定的动势。

思考与交流

找一找下图中的人体看起来具有动感的奥秘,试从局部形的方向变化分析形体的运动趋势。

画家在写生前往往会用双手搭成一个框架去观察对象。

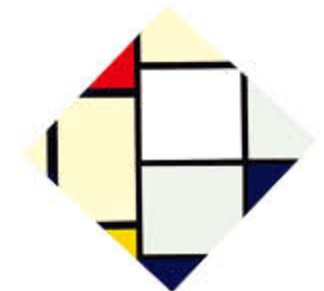

网中之羊（石版画 57 厘米 × 43 厘米
1992 苏新平

机翼下的波士顿第二工业区（油画）
尤旺·杰克奎特（美国）

上面两幅作品表达了艺术家从不同的“窗户”观察所获得的感悟。

红、白、蓝的菱形画（油画 布画） 1924—
1925 蒙德里安（荷兰）

这个“窗户”很现代，作者去除了一切多余的表述，只选取了简洁的色块。

三、梳理你的印象

“删繁就简三秋树，领异标新二月花。”客观物象的呈现总有其自身规律，很多时候，客观物象在我们脑海中的最初印象是纷繁杂乱的，为了表达自己的愿望，我们往往要对其进行梳理。

根据表达的需要，大胆进行取舍，这种取舍像从窗户里看风景，窗户可大可小，它的尺寸由我们的心灵调节。这种取舍有时又像是剪刀，需要根据我们的表达剪去一些枝蔓。

雪梅（中国画）现代 曾景祥
画家只选取了万花丛中的一枝来描绘。

老梅又报一年春（中国画）现代 关山月
画家有时会选择一棵树或者是一丛花来描绘。画中那种枝干纵横、花儿团簇的生命活力，正是画家所要表现的。

广州美术学院学生作品（素描）
“窗户”变得如此小，表达了作者对生活不同寻常的关注。

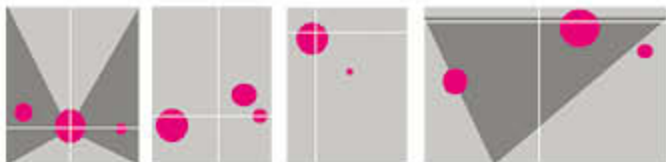

苍山如海，残阳如血（油画）现代 张祖英

我们印象中的长城和作品上的有一定的差别，显然这是经过画家艺术处理后的长城。画家有意识地把长城的形状处理成上面小下面大的梯形，这种仰视的角度使画面上的长城看起来更加雄伟壮观。

自然界或生活中的客观物象会因为位置、大小、重量、方向等因素形成一定的关系，我们在构图时可以参照这些关系，也可以重新组合这些关系，创造新的视觉形象。

构图基本框架类型

a. 放射式构图 b. 均衡式构图 c. 留白对比式构图 d. 倒斜三角形构图

思考与交流

1. 试着画出本页几幅作品构图的基本框架。
2. 试比较《水果》与《走钢丝》的构图特点。

水果（油画 布面 46.8厘米×65厘米）现代 常玉

平行的桌面，画面中心的水果，使人感到非常平稳与和谐。

走钢丝（油画 布面 130厘米×97厘米）1991 喻红

倒斜三角形构图，让我们感觉到画中人物的摇摆、动荡。

阿里山云海（漫画 33厘米×26厘米）1948 丰子恺 上海中国画院藏

活动建议

1. 找一盒花写生，方法不限，写生时注意表现形象的动感。
2. 用线面结合并填充黑、白、灰色块的方式，画一张关于超市印象的作品。

形的空间及质感

认识绘画中空间和质感的表现手法

有位画家做了一个有趣的实验，他画了一个灯的开关，几可乱真。他把这件作品贴在墙上装开关的位置，等待他的朋友成为这个游戏的参与者。没想到上当者还真多。观察不单是对物象外形的关注，还包含对其形体起伏、结构转折、空间感以及肌理、质感等因素的视觉感知。

丰碑（油画 布面 170厘米×100厘米）1994 冷军

紧紧拧着的螺帽，冷硬的材料质感，锈垢蒙身的钢铁架构及其所占有的真实空间——画家细致深入的刻画，使冷冰冰的机器“活起来”，跃然眼前。《丰碑》创作于1994年，当时的中国社会正处在工业化时代向信息化时代过渡的时期，画家选择工业化时代的一个“典型”——废弃发动机——作为表现对象，直指时代的本质，具有深刻的历史象征意义。

绘画虽然是在平面中展开的，却创造了立体空间效果。艺术家利用各种造型因素营造出来的幻象，巧妙地欺骗了人们的眼睛。人们在欣赏绘画时，正是在这种错觉中获得了丰富的感受。

春风已经苏醒（油画 布面 96厘米×130厘米）1982 何多苓

一、体积的形成

画面中形象的体积感的形成，是画家调动了许多造型因素的结果。客观世界中，物体是以一定体积来占有空间的。这种空间的占有，就使得几个物体在一起时，某些物体会遮挡住另外的物体，而正是这种遮挡，让我们更好地体会到物体的存在和它们之间的空间关系。

斜阳之一（油画 100厘米×110厘米）1991 朱伟

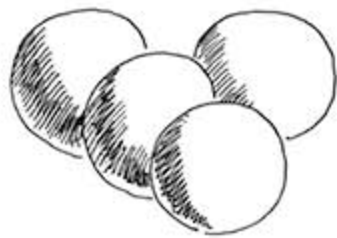
两头牛前后遮挡形成的块面，与柴垛房舍前后遮挡形成的块面，一道构成了具有纵深感的空间。

(1)

(2)

(3)

图(1)中，前面的花瓣遮挡了后面的花瓣；图(2)中，上面一张纸遮挡了下面一张纸；图(3)中，一个球挡住了另一个球。这些都让我们感受到体积和空间的存在。

风景(水彩 39.5厘米×57.9厘米) 1952 W.A. 萨顿(新西兰)

面对画面上一个个彼此紧挨、前后遮挡的建筑,你是否体验到了空间感?

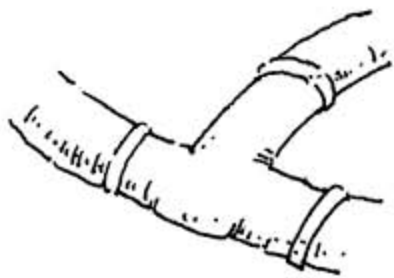
学生作品

思考与交流

花园、人群、森林……选取你想画的题材,尝试运用遮挡的方法表现出宏大的空间效果。

二、体积的表现

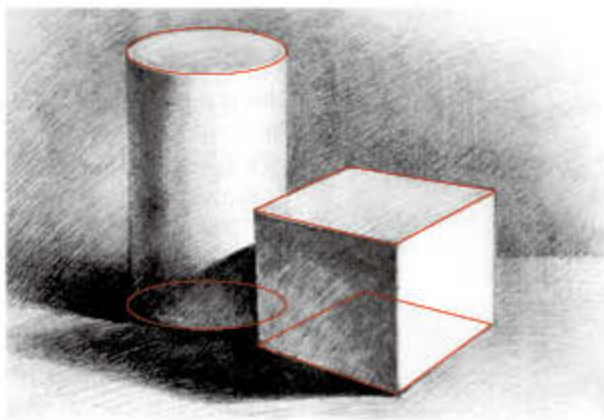
要在平面中表现立体形象,可用线条表现其形体结构的转折变化,也可运用深浅色调模仿光影效果来表现体积。

形体结构的转折有时是方的,有时是圆的。

手(钢笔) 现代 曹力

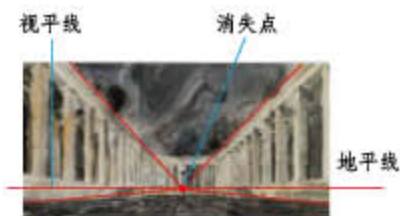

你可以做一个实验,竖着铅笔,让它在你眼前上下移动,头部不动。观察铅笔头上那个面的变化,你会发现,它离眼睛近时面很扁,向下移动时面逐渐变圆。

画家常运用透视关系来强化形象的体积感。透视是绘画中最重要的法则之一，它为作品提供了真实感、进深感和立体感。同样尺寸的物体，越靠近看时越大，越从远处看时越小。在风景画中，这可以概括为“近大远小”“近高远低”“近宽远窄”等规律。

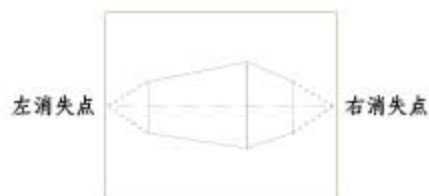
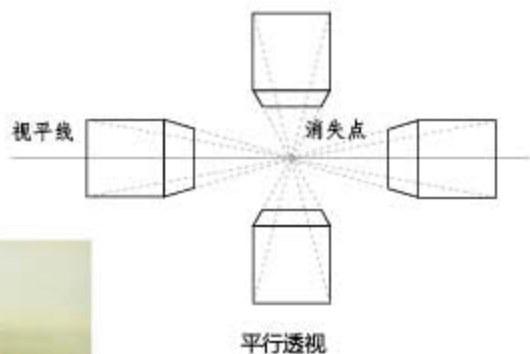
无题（铅笔、水彩）基弗（德国）

平行透视又叫一点透视，它只有一个消失点，所有向远处延伸的水平线都聚集于此点。

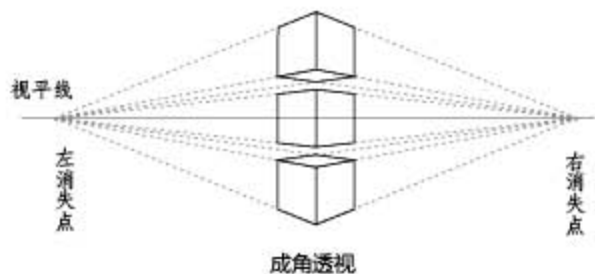

马棚（水粉）现代 袁运甫

马棚框架的几条边的延长线，分别交会于左、右两个消失点。

成角透视又称为两点透视，因为它包括两个消失点。从一定角度观察场景中的对象时会用到它。

摩洛哥小镇（水彩 55 厘米 × 75 厘米）1989 黄铁山
画面体现了“近大远小”的透视规律。

长江万里图（局部 中国画 全幅 53.2 厘米 × 1979.5 厘米）1968 张大千 中国台北历史博物馆
中国传统绘画以独特的透视关系来表现画家眼中和心中的景物。

思考与交流

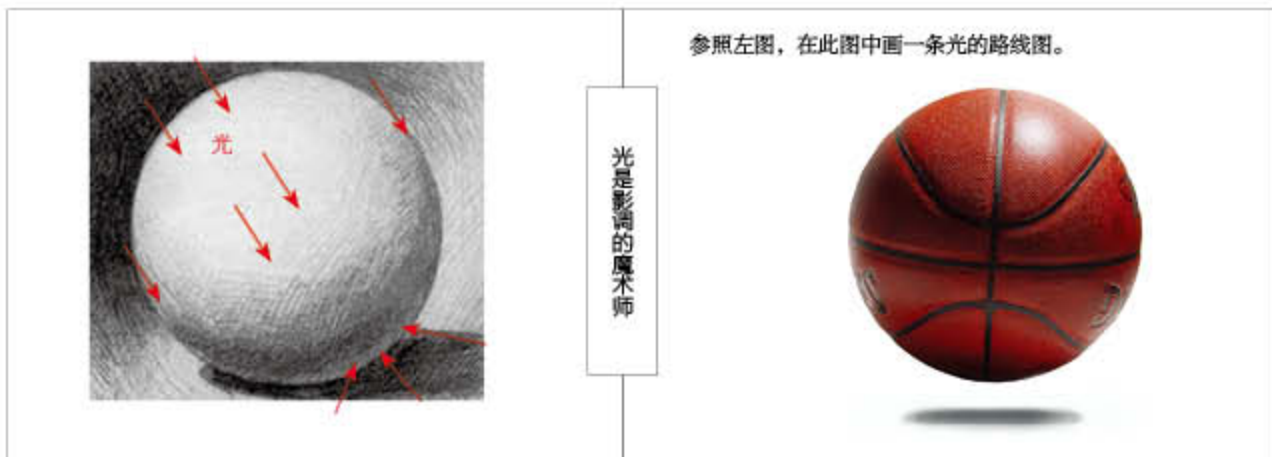
运用透视的方法画出两个或三个简单的形，探讨空间关系。

有烟囱的街道（油画）阿尔弗雷德·恩斯特·彼得（瑞典）

艺术家在绘画创作中常常打破常规的透视关系，表达出不同的意味，使作品看起来更有趣。

借助对光影的科学分析及运用，画家可以在平面中塑造出体积感。

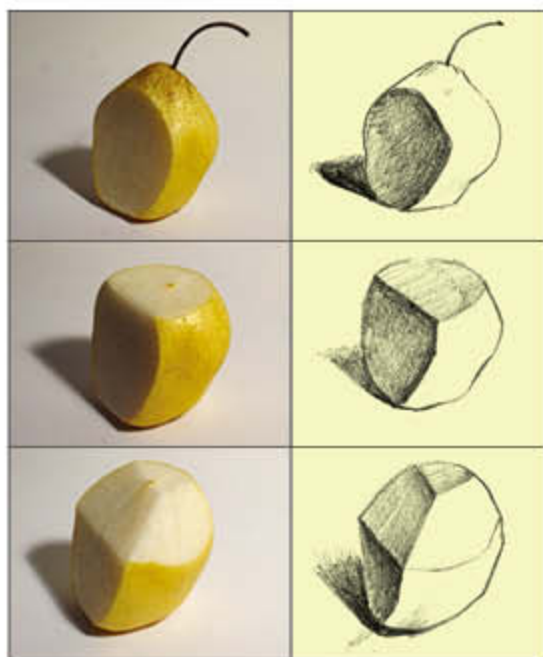
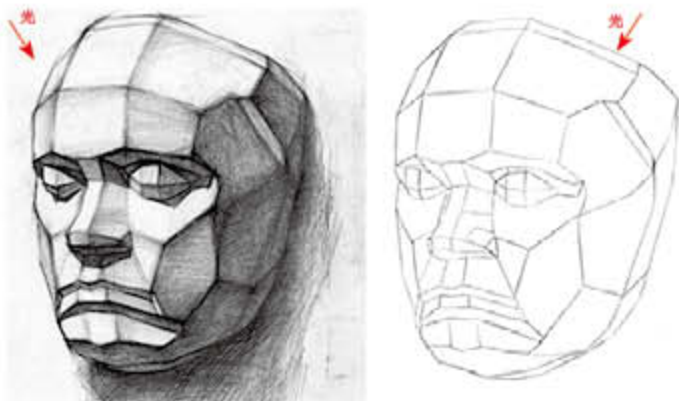
照相机和古董（油画 80 厘米 × 100 厘米）1991
何大桥

静物（素描 46 厘米 × 60 厘米）1992 薄美丽

思考与交流

参照左图，运用光源和明暗关系的规律，试着用铅笔为右图填上相应的色调，看看是否能恰当地表现物体的体积。

不同角度的光，使物体有不同的明暗变化。一般正对光源的面最亮，侧对光源的面稍暗，背对光源的面更暗。面分得越细，刻画越细微。

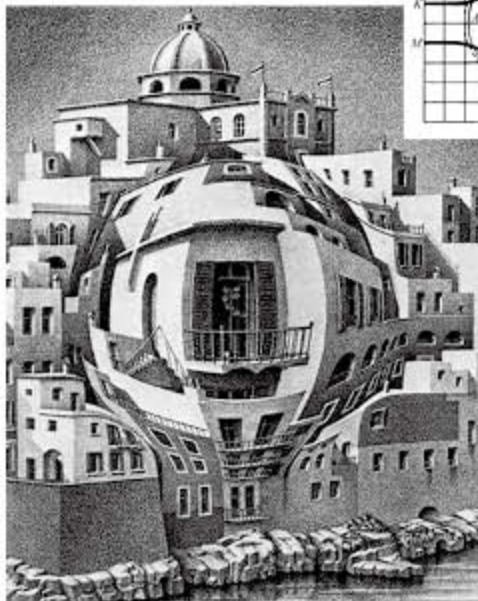
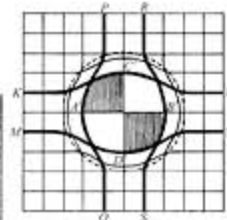

素描作品 斯密尔(美国)

艺术家从不同角度营造非同寻常的空间。人们在习惯了常规的空间形象后，希望看到另类的，就好像吃菜一样，有时需要变换点口味。构建新的空间形象需要我们打破常规去思考，哪怕是有悖常理。

莫比乌斯带

招贴画 1997
伊斯特万(匈牙利)双曲几何的
庞加莱模型

阳台(石版画) 埃舍尔(荷兰)

黎曼曲面

画廊(石版画) 埃舍尔(荷兰)

思考与交流

本页四张画采用了不同的方法来处理空间，尝试选择其中一种方法做练习。

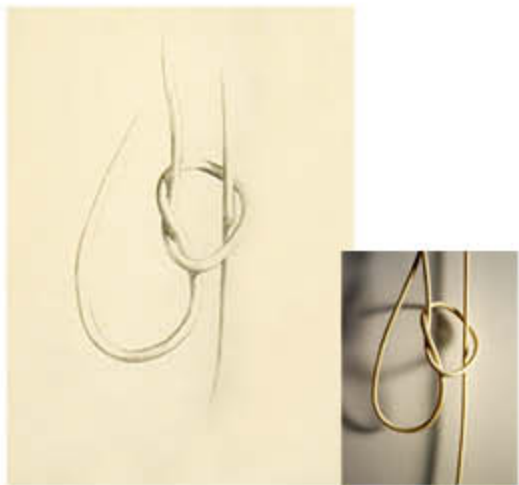
三、材料及质感

自然万物因材质不同，表面会呈现出软与硬、粗与细、滑与涩、冷与热、干与湿、透明与不透明等不同的质地感觉，我们称之为质感。个别特殊的质感需借助触觉来感知，绝大部分质感用眼睛观察就能感知。

不同的质感，给人不同的审美感受，因而会让人产生一些个人喜好，如对服装面料的选择与喜爱。艺术家试图表现这种感受，他们利用不同的绘画工具和多变的笔触，在画面上模仿自然材质的纹理和光泽，表现出逼真的质感。

直接用笔触模仿自然的纹理，可以获得较真实的质感。

表现柔软圆润的物质需要用细腻光洁的线条，表现干燥粗糙的物质需要用坚挺粗犷的线条。这源自画家内心对物质的感受。

为《受胎告知》所做衣纹练习 达·芬奇（意大利）

这是一幅表现质感的杰作。作品运用了多种表现元素：线条、明暗、虚实、结构。当然，这种表达的前提是画家对客观事物的细致观察。

托马斯肖像(素描 26厘米×17.9厘米) 2009 毛焰

在绘画中，将一种物体的质感置换成另一种物体的质感，是画家们经常用到的表现手法。由于物体的质感发生变化，它原有的含义也跟着发生变化，从而传达出新的含义。

画家在使用绘画工具、材料的过程中，也会对其所形成的画面质感产生审美判断。甚至有些画家致力于绘画材料的独特应用，于是一些材料感极强且具有独特审美意义的作品就产生了。

雕琢烂漫(综合材料 180厘米×280厘米) 2013 刘少磊

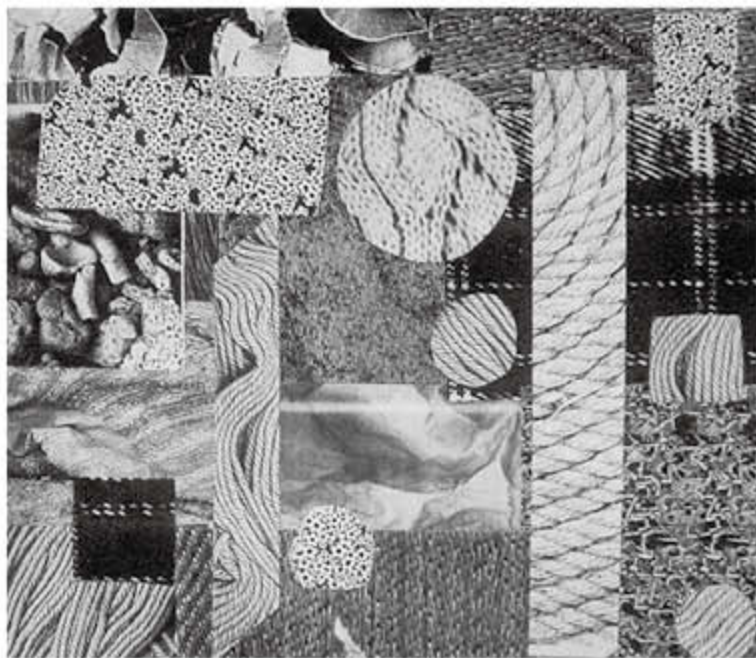
活动建议

1. 画一张静物写生，要求体现一定的体积感和空间关系，材料、风格、表现技法不限。
2. 结合本课知识，创作一幅风格独特、制作形式新颖并能表达某种空间意味的作品。

城之二(水印木刻) 现代 罗文广

将现代城市钢筋水泥的建筑质感换成脆薄的纸的质感,这其中蕴含着深层的意义。说说你想到了什么。

照片复印肌理 现代 邹霞

思考与交流

1. 用你熟悉的或比较喜欢的方式(如拓印、磨印、复印等)获得具有不同纹理的纸片,按照你的意图,剪、撕、拼、贴,组合成一张画,然后与同学互相评价。

2. 发挥你的创意和想象,改变物体原有的质感属性来获得一种新体验。试着填写下表。

物体	质感	新体验
石膏像	坚硬,外形固定	成为充满弹力的纸雕塑,有“记忆”功能,拉伸变形后能自动复原。
气球		
水珠		

石膏像 现代 李洪波

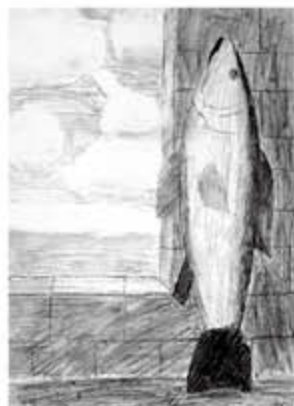
学生作品

城市空间

陶瓶组合

立着的鱼

第二单元 绘画中的色彩

第一课

光与色的世界

了解固有色、光源色、环境色的相互作用，进行绘画鉴赏与实践

太阳（油画 452厘米×788厘米）1909—1911 蒙克（挪威）挪威奥斯陆大学讲演厅

大自然是高超的调色师，从旭日东升、雨后彩虹到春暖花开、白雪皑皑，从青山绿水、碧浪金沙到白墙红瓦、灯火阑珊，这些景象无一不呈现着斑斓绚丽、五彩缤纷的色彩，使我们的生活如此丰富和美丽。从感受光与色的世界，到以光色表现心情，需要具备哪些知识，掌握哪些技能呢？

一、光源

光是我们认识世界的第一视觉要素。光线来自光源，光源是指发光的物体，如太阳、电灯、火、闪电等。如果没有光，我们就无法看到任何物体，更看不到色彩，是光赐予了我们丰富的色彩世界。

不同的光，其色彩倾向是不相同的。例如，太阳光为暖色，月光偏蓝冷，台灯的灯光为淡黄色，荧光灯的灯光为青白色等。

17世纪，科学家牛顿发现白光经过三棱镜的折射，会分解成一道单色光按波长大小排列的光带，我们称之为光谱。日光的光谱是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色。

山城（水彩 34厘米×21.5厘米）1960 廖炯模

一盏灯的光，从物理学角度分析，无论在白天还是夜晚，都是等量的。但我们所感觉到的却有着很大的差异。这是一位学生在一天中不同的时段，对同一盏灯进行实地写生所表达的不同感受。

由于光线照射角度不同，顺光、侧光、逆光下的人和物的色彩有很大差异，需具体分析。春、夏、秋、冬，早、中、晚，晴天、阴天、雨天，不同季节、不同时段、不同天气造成的光线强弱等因素变化，都会使物体色彩大不一样。

三峡新移民（油画 300 厘米 × 1000 厘米）2004 刘小东

思考与交流

讨论分析《鲁昂大教堂》每幅作品中光照的时辰及光照角度对教堂墙体色彩的影响。

鲁昂大教堂（油画 布面 约 100 厘米 × 65 厘米 × 5）1892—1894 莫奈（法国）

美国国家画廊 / 法国玛摩丹美术馆 / 德国福克旺博物馆

画家吸取了色彩研究的科学成果，并运用到创作实践当中。这组作品表现了同一个对象在不同时间的光线条件下呈现出的色彩变化。

二、固有色与光源色

固有色即物体本来的颜色，它是一个物体在通常情况下给人的色彩印象，例如树叶是绿色的，橘子是橙色的，苹果是红色的，等等。固有色在柔和的光线下较为明显，在强烈的光线下则会减弱，在灰暗的光线下会显得不够明显。

光源色即光源的本色。观察我们周围的物体，你会发现，物体的色彩经常会受到光源色的影响，发生丰富而微妙的变化。

平地一声雷（油画 80厘米×60厘米）1936 常书鸿

仙人掌、朱顶红、花盆，在光源色与环境色的笼罩下，既呈现出明确的固有色，又丰富细腻地表现出固有色与光源色、环境色的关系，画面色彩十分和谐。

灯下闲话（油画）现代 马晓光

橘黄色的光将画面中众多物体统一在温暖的色调中，这时，画面的色相变化并不活跃，明度的变化成了影响整个画面的关键。

沐浴者（油画）1884—1887 修拉（法国）英国伦敦国家画廊

画面充满着光的异彩，阳光照射在水面、草地以及悠闲的人物身上，色彩的互相呼应与渗透产生了细腻的色彩变化，画家运用点彩法表现了一幅和谐、悠闲的画面。

三、环境色

光是直射的，在一个具体的环境之中，环境对直射的光会有一些的反射作用。这些反射光的色彩也会影响物体色彩的变化，这种色彩被称为环境色。环境色对物体影响的大小与物体的材质、物体表面的光洁程度有着直接的关系。

一般来说，表面光洁或浅色的物体受环境色的影响较大，相反，材质较为粗糙或深色的物体，受环境色的影响相对较小。此外，物体之间的距离，也是决定环境色强弱的因素。

餐趣（水粉画）现代 苏华

在这幅画中，金属锅和玻璃杯的色彩受周围环境色的影响十分明显，而洋葱受环境色的影响则相对较小。

思考与交流

在右边两幅照片中，环境色主要影响到物体的哪些部位？有什么规律吗？

船上的午餐(油画 布画 130厘米×175.5厘米)
1881 雷诺阿(法国)

中午的日光照射在船顶橙色的篷布上,再映衬到人们的脸上、身上、衣服上以及餐桌上、酒杯上……画中的一切都笼罩在一片金灿灿的光色之中。

让·梅西亚像(油画 木板 65厘米×40.5厘米) 1536 荷尔拜因(德国)
奥地利维也纳艺术史博物馆

少妇像(油画 布面 82厘米×54厘米) 1940 徐悲鸿

囡囡(油画 100厘米×82厘米) 1986
潘鸿海

思考与交流

上面三幅作品运用不同的风格来表现人物,尝试分析一下光源色、固有色和环境色在这三幅作品中有什么不同的表现。

邮寄的风景——黄昏（水彩 107厘米×75厘米）2010 赵龙

风景（油画 布面 50厘米×60厘米）2007 张超

作品	邮寄的风景——黄昏	风景
色彩印象	色彩灰暗，画面笼罩在一片暮色中，远景融为一体。	
光的感受	较弱	
固有色	建筑物、路边的树和远处的风景融在一起，物体固有色弱，区分度小。	

认真观察，分析比较上面两幅作品，在表格空白处填上合适的内容。

活动建议

分组搜集与“晨”“午”“夜”相关的绘画作品，结合自己的生活经验，分析这些作品是如何运用色彩表达时间特征、突出作品主题的，研究其表现手法，尝试进行表现。

1. 局部分析：临摹作品的局部，从光源色、固有色和环境色三方面分析作品的局部用色要点，谈谈自己的感受或新的发现。

2. 小构图分析：临摹作品的大致形状和构图后，将作品中的主要色彩画到小构图上，然后再调整或改画出1~2幅色彩构图，以小组为单位进行比较和讨论。

路（油画）现代 顾忠祥

学生作品

学生的习作体现了《路》画面大体的色彩关系。

第二课

奏响色彩的旋律

了解色相、明度、纯度对比，
对经典作品进行鉴赏与分析

音乐家用音符及其不同音阶，配合节奏，奏出或轻柔优美或慷慨激越的乐曲。在绘画中，形、色是画面旋律的基本构成元素。图像（形）就像是画家的语言，色彩就像是画家心灵的乐曲，它们是画家再现世界、表达自我的主要手段。

在色彩的表现过程中，只要有两种或两种以上的色彩，便会有对比现象产生，其对比包括色相对比、明度对比和纯度对比。恰当地运用色彩对比，有助于作品视觉形象的塑造，能较好地传达画者的情感与意图。

国王的忧伤（剪纸 水粉 布面 292厘米×386厘米）1952 马蒂斯（法国）法国蓬皮杜艺术中心

八尾金鱼（油画 布面 73.5厘米×50厘米）
20世纪三四十年代 常玉

作品以橘红为主色，将画布分为上下两大块面，下部为桌面，上部为墙面。画家以具书法性的遒劲线条勾勒出透明的鱼缸与八尾小金鱼。鱼儿在一片橘红的背景中嬉戏。画面用色大胆、鲜明。

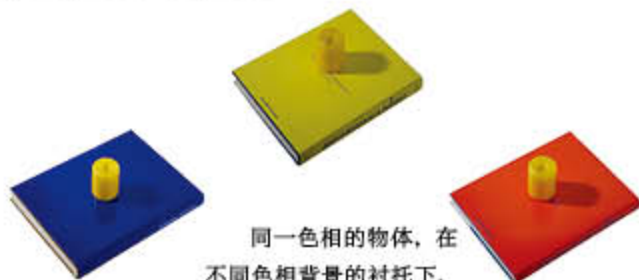
水乡之夏（油画 布面 80厘米×100厘米）现代 郑毓敏

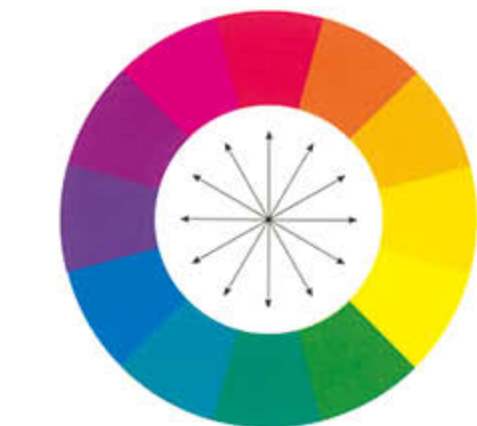
英国乡村酒店（版画 45厘米×65厘米）1992 吴冠中

一、色相对比

将两种或两种以上的色彩组合在一起，会产生色彩间的对比，这种对比称为色相对比。每一个画面是由不同色彩对比构成的，根据色彩对比的强弱，可以分为强对比和弱对比。

同一色相的物体，在不同色相背景的衬托下，会产生不同的色彩效果。

色相环中相距 90° 以内的色彩配合为弱对比，相距 $90^\circ \sim 180^\circ$ 的色彩配合为强对比。

新线（油画 布面 82厘米×110厘米）1985 韦启美
互补色对比：色彩之间差别大，对比强烈。画面中大面积的蓝色与地面的亮灰色以及近景的黄色产生了很大的视觉反差。

河边黄色的草地（油彩 布面 127厘米×152厘米）1991
沃尔夫·卡汗（德国）

类似色对比：画面主要色彩的色相十分接近，色调柔和、协调、统一。这种类似色的对比，使画面有更强的冲击力。

十二生肖 山西晋南刺绣

中国民间艺术用色概括、艳丽，颜色纯度高、浓烈厚重，通常对比鲜明。

老鼠娶亲 湖南滩头年画

思考与交流

尝试对上面这幅木版年画或其他民间绘画作品的色彩进行分析，谈谈民间绘画用色的特点。

为了较好地协调画面的色彩关系，特别是对比较强的两个色块之间的关系，画家们都会采用某种色彩调和方式来协调画面，以获得理想的视觉效果。

学生作品

为了协调几个对比较强的色彩，画家用黑色分隔与白色底间隔的方法来减弱色与色之间的冲突，这就是间隔调和。运用黑、白、金、银、灰等色做间隔较易实现强对比色之间的调和。

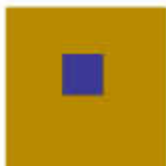
静物——花果（布面油画 38厘米×43厘米）1944 沙翁

画家在处理色彩时，注意桌面和墙面两大色块之间的对比，深色背景突出了画面的主体——花瓶和花。两色互相渗透，都具有同一色彩元素，同时又保留了各自色彩的倾向性，这就是同一调和。

小微的世界之六（油画）现代 何小微

“万绿丛中一点红”，道出了色彩调和的另一种方法——面积调和。在画面色彩组合中，增加主要色彩的面积，同时减少辅助色彩的面积，这样可以加强画面整体色彩的倾向性，从而达到调和的效果。

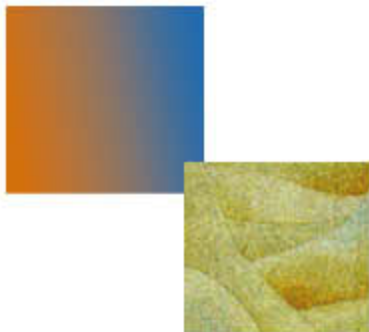
思考与交流

选择一个小图案，先用互补色配色，然后运用不同方法进行色彩调和练习。

请将左边的图形分别用本课所述几种方法进行色彩调和。

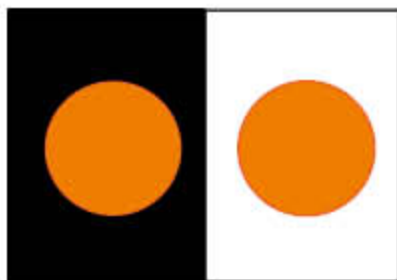
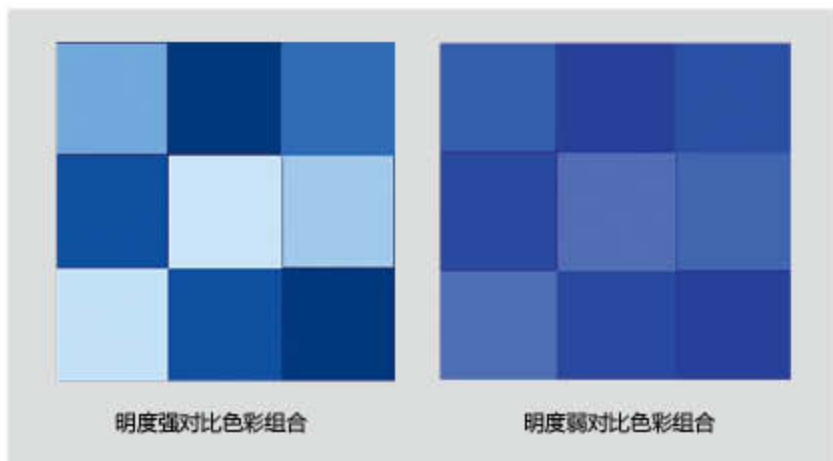
两种对比较强的颜色之间的过渡，形成了色彩的渐变调和。运用色彩渐变，不仅可以使色与色之间产生协调感，同时还可以形成空间感、光感等不同的画面效果。

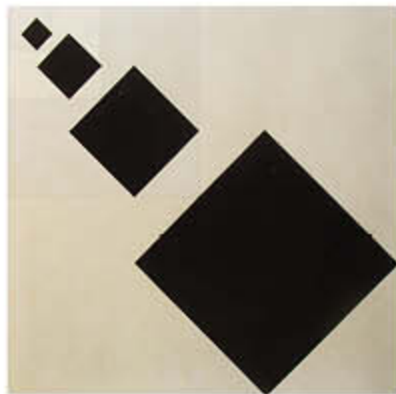
春旬（中国画）现代 卢辅圣

二、明度对比

我们知道，用照相机可以把绚丽多彩的自然风光拍成黑白照片，也就是说，色彩之间是存在明度差异的。我们将两种或两种以上的色彩并置所产生的色彩明暗程度的对比，称为明度对比。

同样的橙色，放在黑色背景上与放在白色背景上，其色彩明度有什么不同？说说你的感受和产生这种现象的原因。

算数构成（油画 101 厘米 × 101 厘米）凡·杜斯伯格（荷兰）

明度对比也可以通过多种方式来调和，这幅画采用了哪些方式呢？

梳起的村姑（油画 布面 150 厘米 × 174 厘米）2002 林永康

人物不同明度的服装以及面部色彩与漆黑的底色形成了鲜明的对比，给人以强烈的视觉冲击。

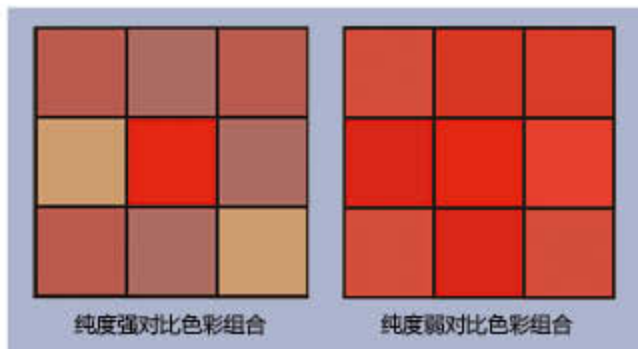

行者（油画 布面 90 厘米 × 60 厘米）2013 石煜

大面积橙黄色与人物投影构成明度弱对比，使画面笼罩在朦胧的光色之中。

三、纯度对比

在可见光谱中，红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等是色彩体系中的基本色相。然而，我们在观看自然界的色彩时，所看到的远远不止这些颜色，更多的是由这些色彩混合变化出来的“万紫千红”。同样是红，红玫瑰的红比桃花的红更浓艳；同样是黄，柠檬黄比土黄更耀眼。

红色的领巾（油画 170 厘米 × 140 厘米）1992 陈文骥
大面积的灰色衬托是为了加强其与红色的纯度对比，使静态的红色在画面中呈现出闪烁、刺眼的效果。

思考与交流

尝试从下图中提取 7 种不同的色彩，从明到暗填涂在方格里。

直灵罗斯大桥（油画 布面 81 厘米 × 100 厘米）德兰（法国）法国巴黎奥塞美术馆

静物(油画 布面 50厘米×60厘米) 2006 曲丹儿

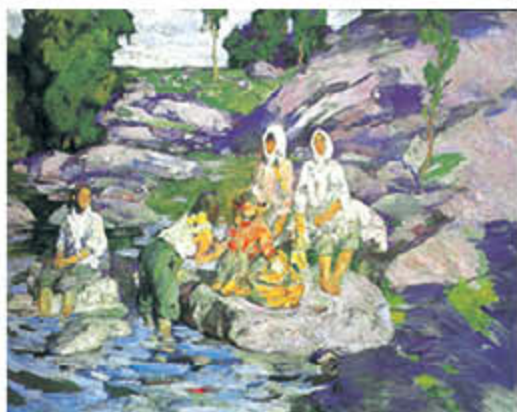
不同纯度的浅绿灰、浅紫灰、浅黄灰以及亮色的壶、深色的罐子、深褐色的果子构成了不同色相、不同纯度的对比,画面色彩柔和,给人以轻盈舒缓的视觉感受。

思考与交流

说一说《红色的和谐》这幅作品的色彩特点。尝试画出该画面大体的色彩关系。

红色的和谐(油画 180厘米×221厘米) 1908 马蒂斯(法国)
俄罗斯艾尔米塔什博物馆

崂山女系列(局部 油画) 1997 杨庆义

互补系列 NO.168(油画 107厘米×124厘米)
2000 周长江

活动建议

1. 分组为校园主题音乐会设计一幅招贴画,注意处理好色相、明度和纯度对比。
2. 模仿你喜欢的画家的表现手法,用同一调和、间隔调和、渐变调和、面积调和的方法各做一个练习。

第三课

光色心情

认识色调给人的心理感觉。尝试用色彩表达个人的情绪与感受

艺术家常常利用自然的光和色来强化内心感受,寻求他们需要的画面,表达内心的欢乐、忧伤、迷茫与向往……

黄色的房子(油画 布面 72厘米×91厘米) 1888 凡·高(荷兰)

呐喊(局部 油画 全幅 91厘米×73.5厘米) 1893 蒙克(挪威) 挪威奥斯陆国家美术馆

《黄色的房子》与《呐喊》的比较

作品	黄色的房子	呐喊
创作背景	凡·高在阿尔勒租了一间旅馆,因房子外壁涂成黄色,故被称为“黄房子”。凡·高希望这个家能真正成为“一间艺术家之屋”,并请画家朋友高更来一起生活。	19世纪90年代的欧洲,新思潮盛行。蒙克投入到“生命”组画的构思、创作中。生命的脆弱、孤独、惊恐、绝望,困扰着蒙克。
色彩	前景是土黄色的地面,中景是鲜黄色的房子,背景是深蓝色的天空。绿色的窗户,冒白烟的烟囱,着不同颜色服装的人点缀其间。	涌动的红云,黑色的山峦,橙黄的水面,黄中带绿的人脸。
主观感受		烦躁、压抑、恐怖、不安
画家及影响	凡·高(1853—1890),荷兰后印象派画家。他的作品深深地影响了20世纪的艺术,尤其是野兽派与表现主义。	蒙克(1863—1944),挪威画家,20世纪表现主义艺术的先驱,影响了包括马蒂斯、毕加索在内的许多艺术家。

仔细观察与分析,查阅相关资料,在表格空白处填上合适的内容。

一、看得见的冷热酸甜

色彩感受更多地来自我们的感知经验。色彩能使我们与自然与生活中的相关事物产生联想，从而形成感官上的共鸣。

我们很容易就能分辨橙汁和咖啡的味道，同样，我们也很容易感受色彩的各种滋味。例如，我们会觉得橙黄色有甜味，褐色有苦味，柠檬黄有酸味，赤红色有辣味……

静物（综合材料 80 厘米 × 110 厘米）2001 刘霞飞

静物（综合材料 80 厘米 × 110 厘米）2000 赵文霞

比较左边的两个画面，你会有什么感受呢？一般来说，红、黄、橙等色常让人联想到暖烘烘的太阳、火光，感到温暖，所以被称为暖色；而青色、蓝色使人联想到天空、冰川、河流、海水等，感到寒冷，所以被称为冷色。艺术家在进行创作时，常常会利用这种色彩的冷暖感来营造画面所需要的气氛，突出作品主题。

色彩会因不同观者或不同环境条件而给人以不同的感受。例如白色，有时会令人感到宁静，有时会令人感到冷峻，有时又会使人觉得纯洁可爱……这种现象说明人们对色彩的心理感觉是存在差异的。

色彩是有重量感的。在同类型、同材质的情况下，明度较高的色彩，给人的感觉较轻；相反，明度较低的色彩，给人的感觉较重。

色彩一个比一个“重”。

同样是表现建筑，在《故宅》与《南京夫子庙》中，它们的“重量”却是不一样的。这种“重量”是材质肌理和色彩赋予它们的。

故宅（油画 布面 60厘米×100厘米）1997 吴冠中

南京夫子庙（油画 64厘米×78.8厘米）1925 刘海粟

每一个画面的色彩，都有其
主要特征和基本倾向，称为色调，
或称为“主调”“基调”。色调是
画家表达作品主题、情感的重要
因素之一。画面中如果没有统一
的色调，会显得杂乱无章。

灰色在色彩的运用中十分广泛。
运用灰色表现对象时，效果会更
细腻、含蓄。灰色在不同的色
彩环境中会有不同的色彩倾向。

思考与交流

比较右边三幅作品，试着谈谈
各幅作品画面色调形成的因素，
以及不同色调的画面带给我们的
感受有什么不同。

鱼（三幅）（油画 100厘米×220厘米×3）2000 王玉平

色调是画面的主要色彩倾向。从色相上来分有红色调、绿色调、蓝色调等，从明度上来分有亮调、暗调、中间调，从纯度上来分有鲜明色调与灰暗色调，从冷暖上来分有冷色调、暖色调。

色调练习（水粉） 学生作品

情感是艺术的灵魂，没有情感，艺术作品就没有生命，而色彩是表现情感的理想工具。在色彩表现中，色调是决定情感表现的主要因素。如何在艺术创作中运用色调抒发情感，需要我们懂得一些技巧，同时要提高自己的审美修养。

色调在明度上有亮调、暗调、中间调之分。暗调的画面往往使人感觉凝重、深沉、压抑，亮调的画面给人以轻柔、明快的感觉。

思考与交流

1. 除了味道、温度、重量等感觉之外，我们还可以从色彩中体会到什么感觉？请举例说明。

2. 纯度变化会影响我们对色彩的感觉吗？试着画几个色彩图形进行比较。

许多年的大风景-1（布面油彩、丙烯 153厘米×193厘米）1994 尚扬

学生作品

同一构图的不同色调练习

威尼斯(油画 布面 45.5厘米
×53厘米) 1967 廖继春

同一对象，
变成红色调后感
觉有什么不同？

威尼斯(油画) 1974 廖继春

二、画笔抹出喜怒哀乐

画面色彩能直接传达画者的人格精神和情感，使观众产生共鸣。从心理反应来说，蓝、绿等色被称为冷静色，朱红、黄、橙黄等色，使人热血沸腾或烦躁不安，导致心理亢奋，属于兴奋色。

其实，同一种色彩也能使我们产生不同的联想和感受，同一种色彩在不同的画面中会表达不同的意义。色彩体验的多样性，导致色彩的应用有多种选择。

另外，不同的形状、肌理、构图、空间也会对色彩的表达形成制约。

同一种颜色，不同形状给我们不同的感受。

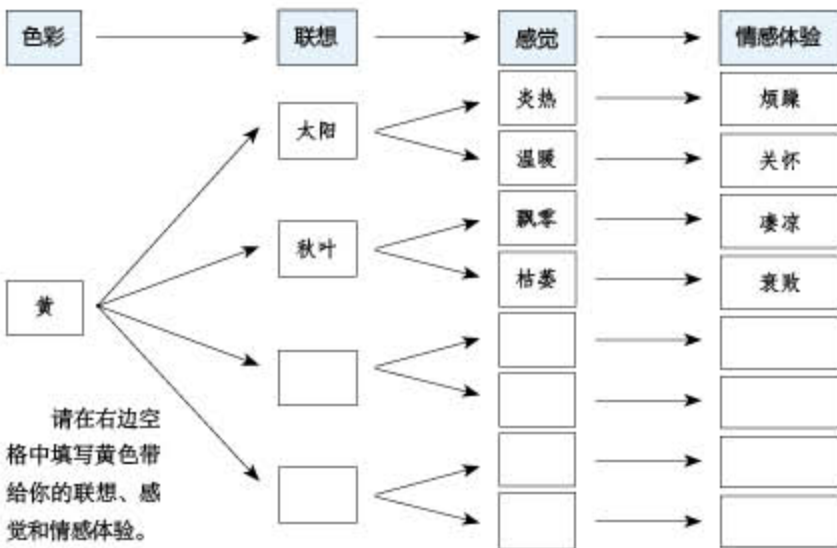
方形：稳重、四平八稳

圆形：圆润、和谐

不规则形：凌乱、分散

梦（油画 布面 130厘米×97厘米）
1932 毕加索（西班牙）

思考与交流

将毕加索的《梦》改变颜色以后，你能结合人物形象谈谈每一幅作品的色彩所表达的不同情绪吗？

不同的人有不同的个性，同理，不同的色彩在绘画的情感表达上也有明显的差别。

明度高、对比强、纯度高且色调偏暖的色彩给人以明朗的感觉，而明度低、对比弱、纯度低且色调偏冷的色彩往往给人以阴郁之感。

艳阳天（中国画）2001 曾景祥

吉祥（油画 布面 120厘米×180厘米）2001 陈淑霞

画面中大面积橘黄色所呈现出的暖色调，给人以温馨、吉祥的感觉。画家在特定的生活环境中获得独特的感受，并试图用自己的绘画语言来记录、表达。

粉红色的趣味（油画）现代 李木

你有没有从画面中“听到”舒缓柔和、充满浪漫情调的轻音乐呢？你是如何“听到”的呢？

活动建议

1. 借助色彩和形状（包括肌理和笔触等）画一组小画，表达自己近段时间的心情。
2. 以红色为主要颜色，结合自己的生活经验，创作一幅表达某种情绪的作品。

第三单元 主题性表现

第一课

亲近的人——素描、油画表现

学习素描、油画的基本知识，运用比例、结构和动态等表现人物肖像

蒙娜丽莎(油画 木板 77厘米×53厘米) 1503—1505 达·芬奇(意大利) 法国罗浮宫

一、朋友——素描头像

尝试为身边的朋友画像，他的长相有哪些特征，你能准确把握并表现出来吗？探索绘画的规律，多加练习就能轻松驾驭。

头部是肖像画的重点。首先要了解头部的比例、结构，掌握基本方法；其次要对你选择的表现对象——朋友进行观察、描绘，将其个性特征表现出来。

肖像画是指描绘具体人物形象的绘画，追求形神兼备，重视对传达人物神情的五官的刻画。在摄影术发明之前，纪实留影被看作肖像画的一项重要功能。

画家在肖像画中探讨人际关系，群体成员之间的爱、希望与关怀这些常见的主题。这能引起人们对社会生活中的共同问题和个体生活的内在体验的共鸣。达·芬奇的《蒙娜丽莎》以卓越的艺术手法，生动地表现了人物微妙的心理活动，成为肖像画的巨作。

学生(素描 23.5厘米×16.5厘米) 1972 邵晶坤
仔细分析这幅头像作品，谈谈这幅作品在表现人物的神态以及造型方面有什么独到之处。

□ 脸部基本比例

你是否认真观察过他人的五官？那些长相标致的人，是否拥有更完美的五官比例？在画人物头像之前，弄清楚这些基本比例关系，操作起来会更容易。

用比较的方法对右图作品中的模特进行整体观察和分析，找出五官之间的比例关系：

1. 两眼之间的距离相当于_____的长度；
2. 从头顶到眼睛的距离是头部长度的_____；
3. 鼻底大约位于眼睛到下巴之间的_____；
4. 嘴唇大约位于鼻底到下巴之间的中点；
5. 耳朵的长度大概是从_____到鼻底的距离。

女青年头像（素描）现代 王少伦

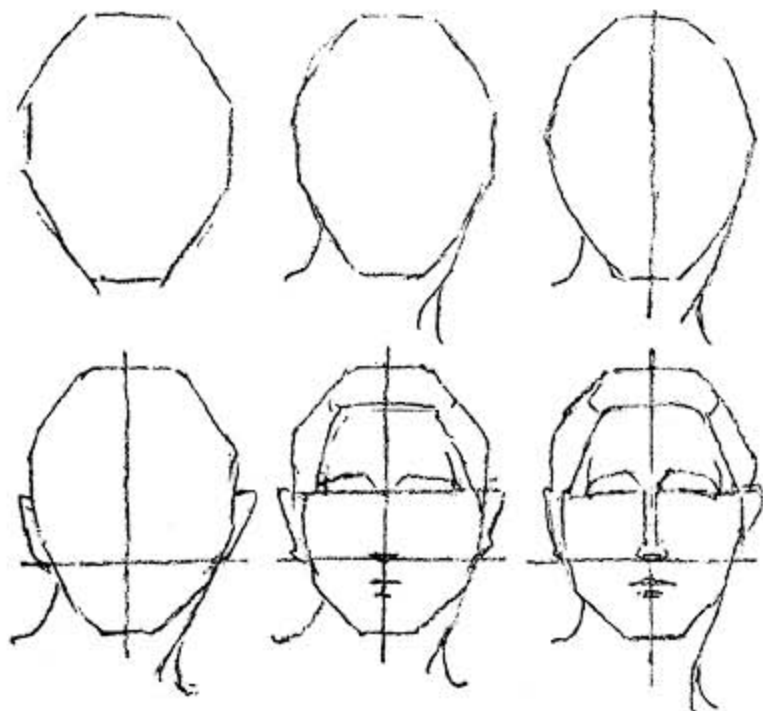
右图中人物头部微微倾斜出一定的角度。左图展示了图解头部的比例方法。

思考与交流

1. 尝试按照步骤示意图描绘，在给五官确定位置的过程中，你发现了什么规律？

2. 认真观察与比较，试总结男、女头像的表现有什么不同。

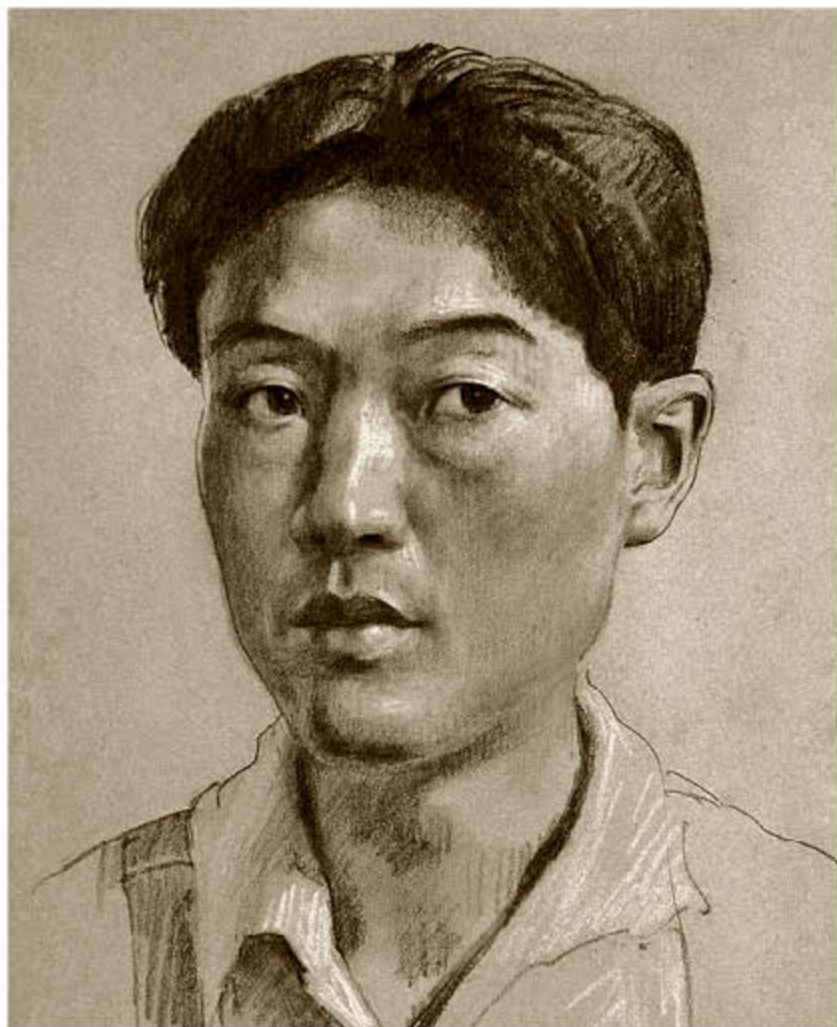
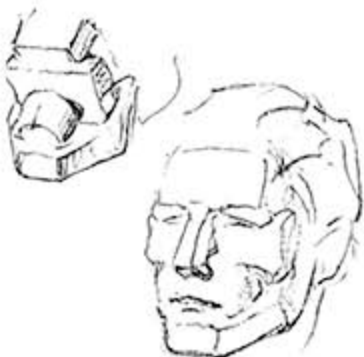

(选自《伯里曼人体绘画技法》)

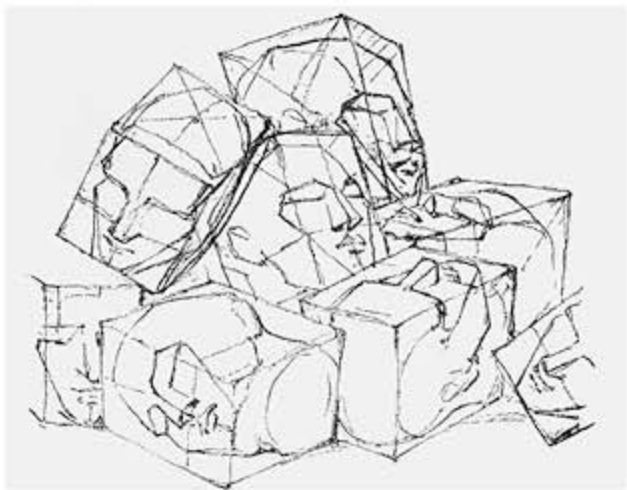
□ 结构分析

以上步骤是素描头像起稿的基本环节。每个人的面貌不同，但基本构造是一样的，均是由四种明显的结构组成的：

1. 方形的额头，连接头盖骨的顶端；
2. 扁平的颧骨区；
3. 一个斜立的曲面体，与鼻子底部和嘴部相连；
4. 近似三角形的下颌。

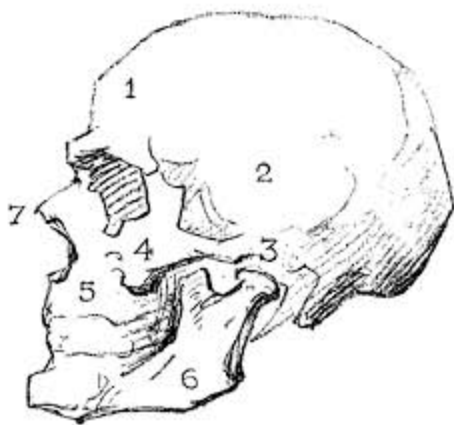
自画像(素描) 1937 徐悲鸿

头部不同角度的形体变化

要画好素描头像，还要了解头部结构，可用立方体和卵形来帮助理解头部动势和透视变化。解剖结构是指头像内部骨骼与肌肉之间的构造关系，头部骨骼的形态与细节决定着头部的外形特征。它不仅表现出性别、年龄的差别，还表现出各种个性差异。

在绘画表现中，不同人的长相特征主要取决于骨点之间的位置关系。骨点即人物外部形体的骨骼支撑点。它处在形体的转折部位，对造型起着至关重要的作用。

全侧面头骨

1. 前额骨 2. 颞骨 3. 颞弓 4. 颞骨
5. 上颌骨 6. 下颌骨 7. 鼻骨

正面头骨

四分之三侧面头骨

(选自《伯里曼人体绘画技法》)

广西妇女(局部 素描 全幅51.5厘米
×27厘米) 1979 孙景波

男孩头像(素描 20厘米×15厘米)
1950 张志有

自画像(局部 素描 全幅47.5厘米
×33.5厘米) 1983 刘小东

□ 画眼睛和眉毛

眼睛，被称为“灵魂的窗户”，是传达表情的重要部位。要画好眼睛，需熟悉它的基本结构。可以将眼睛看成一个球体，镶嵌在眼窝内，表面由上下眼睑覆盖。眼睑的边缘长有呈放射状的睫毛。双眼视点朝向同一方向。

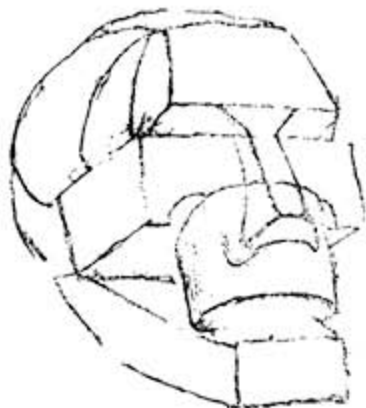
画眉毛不能简单地画成一条直线，了解眉弓及眼部肌肉群，有助于对眉毛的描绘。眉眼是传达表情的主要地方。眉头的下降、上扬、紧缩、舒展，都会引起表情的变化。

小珍珠(素描 15厘米×11厘米) 1970 钱绍武

□ 画鼻子

鼻子凸起于面部中央，上接眉骨，下接人中，从正面看，它是脸的中轴。它的形状像一个楔子，上部狭长而底部较宽。

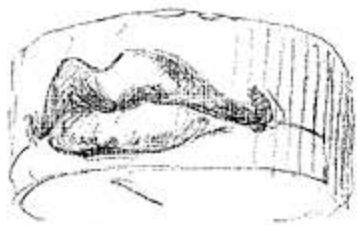
高平像(素描 36厘米×27厘米) 1955 李斛

鼻子由_____、_____和两侧鼻翼四个面组成。鼻子的透视同样随头部的透视变化而变化，并通过鼻的长短、鼻梁宽窄、鼻翼两侧的距离等来表现。

□ 画嘴巴

与眼睛一样，嘴巴也是传达表情的一个重要部位，具有很强的表现力。

嘴分为上唇和下唇，两端称为“口角”。牙齿所在的颌骨部分呈曲面形，它决定着嘴的形状，如果这个曲面相对平坦，嘴唇就会变薄，形成一条细长的裂口。曲面弧度越大，嘴唇越饱满，其弓形越明显。

女青年头像（素描 54.5 厘米 × 39.5 厘米）1984 靳尚谊 中国美术馆

□ 画耳朵

耳朵有软骨支撑，由耳轮、对耳轮、耳屏、对耳屏和耳垂等部分构成。耳朵的外形呈 C 形，像扇贝的壳，上宽下窄。耳朵的长度大致与眉底到鼻底的距离相等。耳朵的透视随头部的透视变化而变化，并通过耳朵与五官的其他部分的高低位置、耳廓的长短宽窄来表现。

女青年头像（素描 39 厘米 × 27 厘米）2006 陈雪

□ 给好友画像

给好友画像不只是动动手笔而已，还需认真观察、细心分析，把握朋友的外形及个性特征，并注重自身的感受。处理形体时，我们常常会做一个夸张处理，这样会有艺术感觉，有助于把他画好。

活动建议

你认真观察过好友的外形特征吗？仔细观察，把握其外形与个性特征，为他画一张素描作品。

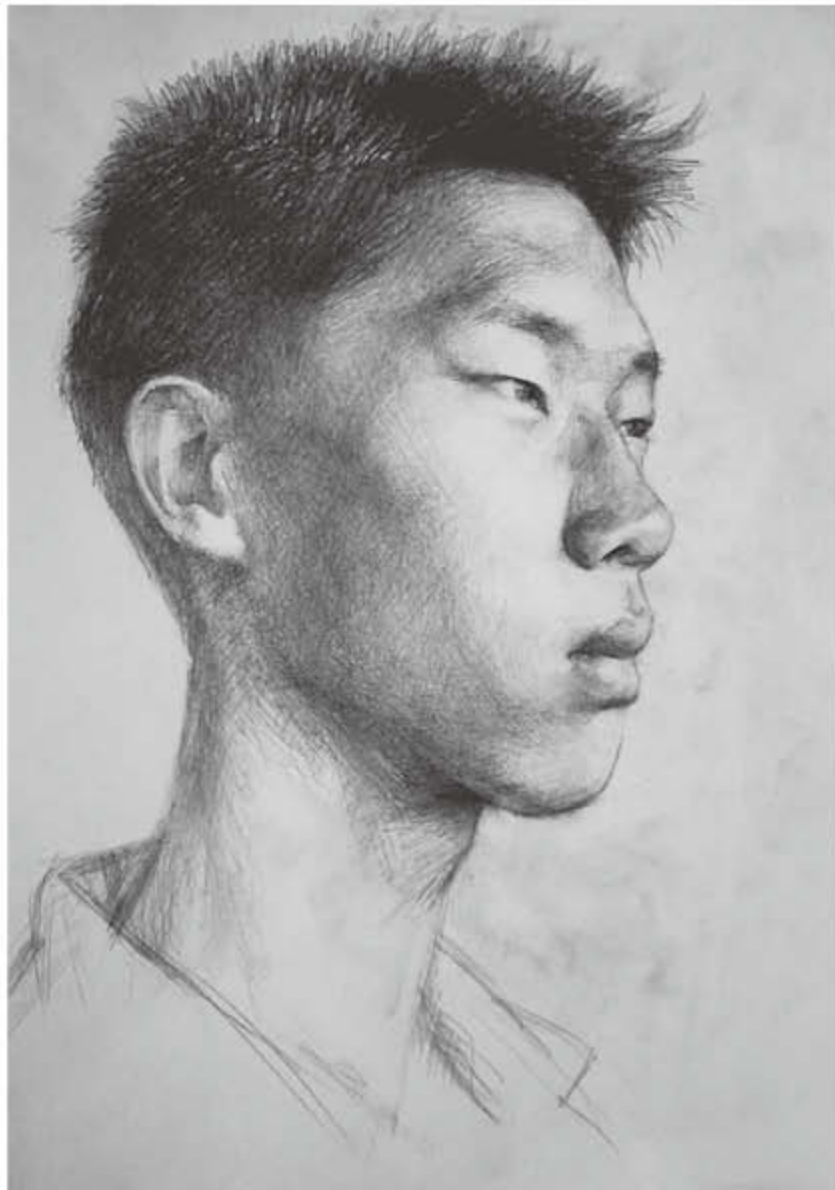
脸型	圆脸 ()	方脸 ()	长脸 ()	其他 ()
发型	长发 ()	短发 ()	卷发 ()	其他 ()
最有特点的五官	眼睛 ()	鼻子 ()	嘴巴 ()	其他 ()
用一句话概括他(她)的外形特征	比如：他长着标准的国字脸，黝黑的皮肤，留板寸，显得很精神。眼睛小，能聚光，高鼻梁，厚嘴唇。			

步骤一

步骤二

步骤三

男青年头像(素描) 现代 马晓光

二、人物速写

速写属于素描范畴，是一种用简练的表现方法迅速描绘客观物象的绘画形式。

通过速写训练，艺术家能练就敏锐的观察力和迅速把握对象的能力，在短时间内捕捉到对象生动的造型特征。有些艺术家常常以速写作为收集创作素材的手段。

画家齐白石（速写）1953 叶浅予

有胡须的男子（速写）门采尔（德国）

看滑冰的小观众（速写）1963 徐中益

□ 速写工具与表现

速写表现方法有很多，不同的材料和用笔，有不同的效果。速写工具分干性与湿性，干性的有铅笔、木炭条、色粉笔等，湿性的有钢笔与水墨等。

舞台（色粉笔 速写）修拉（法国）

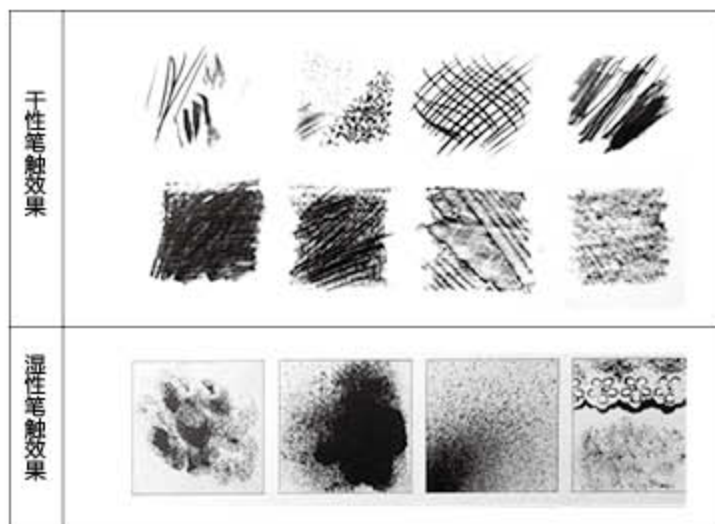

少先队员头像（水墨 速写 44 厘米 × 34 厘米）
1961 贾又福

拿鞭子的小孩（速写 47 厘米 × 35 厘米）1980 姚有多

这幅作品运用炭笔完成。炭笔的特点是粗犷，笔色黑而浓，不易涂改，易大面积上色，适合表现朦胧的视觉效果。

思考与交流

找出不同的笔和纸，试一试不同的笔触，看看它们会带来什么不同的感觉。

□ 人物动态

人物动态与内心气质和性格特点有不可分割的联系，动手前要先感受这个特点，表现时可以适当地夸张，使其更鲜明。

人物动态可以概括为“一线、两个枢纽、三大体块和四肢”。“一线”指的是人体的脊柱线，这条线的走向决定了动作的特点。“两个枢纽”即脖子和腰部。人体所有的动作都是由脖子和腰部对三大体块的协调所产生的。“三大体块”指人体的三个基本组成部分，即头部、胸廓和臀部。三大体块的组合通过脖子和腰部，以及四肢的协调，形成稳定平衡的重心。

舞者（彩色粉笔）埃德加·德加（法国）

德加以画芭蕾舞女而著称。他专注于此，经常观看排练和演出，做了大量的速写创作，表现舞者各种富于变化的姿势。他关心光暗影在人体外形上的相互作用，并借此表现运动和空间。

（选自《伯里曼人体绘画技法》）

奥尔加（纸本铅笔）1920 毕加索（西班牙）人物速写（35.5厘米×28.5厘米）1943 董希文

□ 人物坐姿速写

照片

从整体感受出发，仔细观察人物的形态特征，把基本形体关系找出来。

步骤一

观察人物的动态，确定绘画的角度，根据人物的角度安排画面构图，先用几何形体分析动态，再确定比例，注意头、胸、臀及四肢的穿插关系。

步骤二

确定人物各部位的位置、动态和比例关系，从头部开始，逐步表现头部、手臂、躯干和腿，运用明暗色调，找出它们的立体构造及关键的转折关系。

人物速写的重点：

动手前要先感受人物的性格特点。人物外在的动态与内心的气质是不可分割的，务必抓住这个特点，表现时还可以有意地夸张，使这个特点更鲜明。

把握动态的基本特征。如比例、透视、解剖、运动、形体以及人的头、腰、胯、脚部的扭转方向等。

细心观察，用心体会，大胆落笔。正确认识整体观察与局部刻画的关系，画出每个人物不同的特征、不同的神情和姿态。

女青年（速写）王爽

活动建议

以同学或家人为对象进行速写练习。熟练后可尝试多人场景速写，注意主次关系。

步骤三

最后从上到下刻画，对头、手、脚表现深入一些，加强对比，调整完成。这个阶段要反复对比和检查形体结构上的问题，直到这些关系落实后再深入塑造。

三、亲人——油画表现

父亲（油画 布面 215 厘米 × 150 厘米）1980 罗中立 中国美术馆

这种表现手法属于什么艺术风格？为什么说巨幅肖像《父亲》的诞生在当时具有划时代的意义？

亲情是世界上最美好的感情之一，比如父母之爱、兄妹之情等。朱自清在《背影》中写道：“我与父亲不相见已二年余了，我最不能忘记的是他的背影……”笔墨中透露着对父亲的深切怀念。在成长过程中，父母为子女付出很多，我们是否为他们做过一些什么？通过解读优秀艺术作品，深化对亲情的理解，仔细观察、回忆日常生活中的亲人，尝试用油画表现。

罗中立的《父亲》以巨幅形式来表现普通农民。整幅画面以老人的面部为核心，给人以心灵的震撼。画家用精微细腻的笔触，塑造了一个感情真挚、纯朴憨厚的父亲的形象，从一个侧面歌颂了中国农民勤劳质朴、坚忍不拔的优秀品格。

第一次手稿

第二次手稿

第三次手稿

创作素描稿

从收粪的农民到收谷粒的农民，再到生产队长，创作手稿呈现了画家完整的构思过程。

油画颜料

油画颜料因为用油调和，所以干得较慢，能使色彩和笔触衔接自然。

油画笔

用弹性适中的动物毛制成，笔头有尖锋圆形、平锋扁平形、短锋扁平形及扇形等种类。

调色油

调色油是用来稀释油画颜料的，具有控制颜料黏稠度和干燥速度的作用。

调色刀

用于在调色板上调色。也可以刀代笔直接作画，以增强画面的表现力。

老艺人(局部 油画 全幅34厘米×24厘米) 头像(钢笔) 马蒂斯(法国) 1980 全山石

思考与交流

观察你亲近的一位长辈，捕捉他的外形特征。参照上图，尝试用简略概括的手法勾画一张头像。

材料与方**法**

油画是用透明的植物油为媒介调和颜料，在经过涂底制作的不吸油的布、纸、木板等材料上塑造艺术形象的绘画形式。油画以其颜料的丰富、细腻和保存持久的特性胜过其他画种，受到画家和艺术收藏家的青睐。油画的油性颜料干得慢，有较强的覆盖力，可反复覆盖与修改，但在绘画技法上要求较高。主要方法有直接画法、非直接画法、调色刀技法。直接画法是运用得最广的一种画法，也称一次性完成画法，即调色、绘画以及修改均在色彩未干之时完成。其特点是笔触衔接自然流畅。

自画像(油画) 凡·高(荷兰)

在凡·高的画中，总有色彩和笔触的狂欢，这种画面效果表现出一种罕见的、旺盛的生命力。

20 世纪以前的油画风格以写实为主，利用透视等传统的艺术表现手段，真实地再现对象。当代油画更多注重艺术家自身情感的表达，突出画面本身，突出色彩、形状与肌理，运用油画材料尝试各种表现技法，呈现出不同艺术风格和流派，如表现派、浪漫派、抽象派、野兽派等，油画领域的艺术风格出现前所未有的多样化。

弹钢琴的女孩（油画 56 厘米 × 44 厘米）1901 汉墨帅·维黑姆（丹麦）

穿蓝色衣服的小姐（油画 92.7 厘米 × 73.6 厘米）1937 马蒂斯（法国）

热巧克力（油画 75 厘米 × 65 厘米）1910 亚夫伦斯基·亚历克谢（法国）

□ 油画肖像表现

仔细观察，注意把握人物的年龄特征。选四分之三侧面描绘，容易驾驭一些。先用单色起稿，明确五官位置；再确定色调，区分受光面与背光面，大块面着色；最后塑造五官，表现人物精神状态。

人物头像（油画）2017 王鹏飞

黑衣女青年(油画 布面 54厘米×43厘米) 1949 苏天赐 中国美术馆

苗族女子(速写) 现代 肖惠祥

女士侧面像(速写) 莫迪里阿尼(意大利)

除了写实性表现, 还有其他的表现手法, 比如夸张、变形。在创作时要观察人物的五官特征、职业特点, 尤其是精神面貌。对有特点的部位, 可进行适度夸张、强化。

敏感者(油画 60厘米×50厘米)
1990 朝戈

弘一法师李叔同(油画 153厘米×103厘米) 1994 孙建平

这幅作品对人物的脖子进行了拉伸处理, 表现出弘一法师的清瘦与不染世尘。

活动建议

尝试用油画材料表现一位长辈的肖像, 表现形式不限。

评价建议——学习评估量规表

维度	☆☆☆☆	☆☆☆	☆☆	☆	0
创作与表现	<p>符合以下四项要求，对人物肖像创作表现过程有充分理解：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 了解使用的工具和材料，能使用它们进行描绘，表达自己的想法； 2. 选择自己喜欢的艺术家作品，就内容、时代背景与表现形式进行简单的分析； 3. 了解人物面部结构和人体动势线，运用整体分析和比较的方法，对人物进行认真观察和表现； 4. 能抓住人物的基本特征，形神兼备。 	符合左栏中的三项，对人物肖像创作表现过程足够了解	符合左栏中的两项，对人物肖像创作表现过程有部分了解	符合左栏中的一项，对人物肖像创作表现过程有浅显了解	不符合左栏中的四项要求，对人物肖像创作表现过程不了解
达成目标	<p>符合以下四项要求，对如何表达思想和情感有充分理解：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 表现一幅主题鲜明、情感真挚的人物肖像； 2. 有效使用语言、文字和标题来表明自己的观点； 3. 从构思最初的草图到最终完成人物肖像，你至少做了一次方案调整，请解释你为什么这样调整； 4. 通过人物动态及着装，表现人物性格特点。 	符合左栏中的三项，对如何表达思想和情感足够了解	符合左栏中的两项，对如何表达思想和情感有部分了解	符合左栏中的一项，对如何表达思想和情感有浅显了解	不符合左栏中的四项要求，对如何表达思想和情感不了解

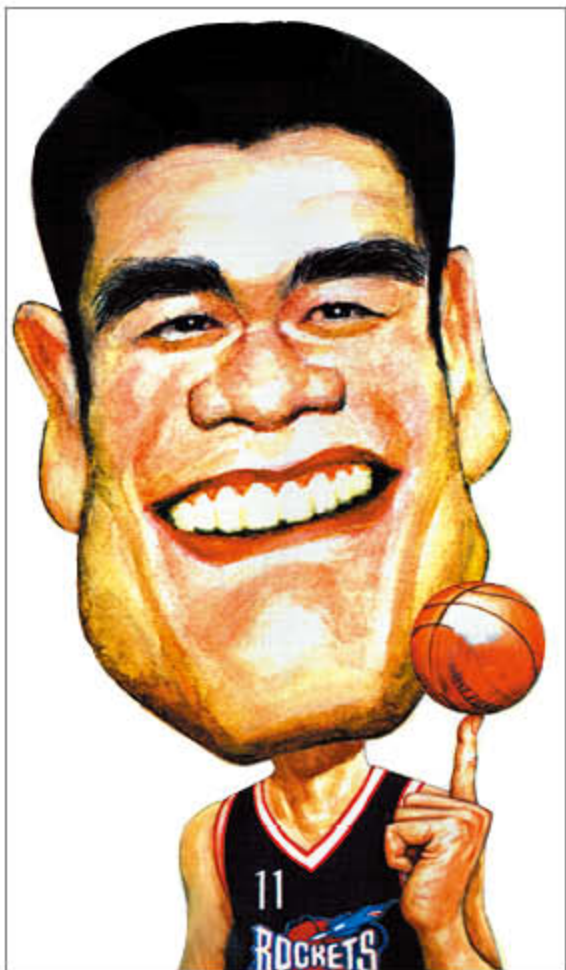
学生作品

学生作品

会心一笑——漫画表现

了解漫画种类。从生活中取材，运用概括、夸张等手法进行创作与表现

姚明 现代 武建军

漫画是具有强烈的讽刺性或幽默性的绘画。它以富有时代特征的图形语言，向我们展示了一个有趣的世界。漫画家从生活中取材，运用夸张、比喻、象征、寓意等多种手法，通过幽默、诙谐的画面，批判或歌颂生活中的各种现象。

漫画具有引人开怀、发人深思、启发心智的基本特征，在当今广泛流行的各种视觉传媒中，发挥着多种功能，如讽刺、歌颂、传播信息、娱乐等，并带给我们极大的想象空间。

可贵的扶持 现代 郑辛遥

拐杖、幼苗分别象征着什么呢？

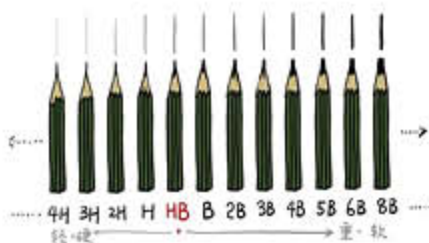
长歌行（漫画 2012）夏达

无题（选自《外国漫画》）

思考与交流

选择一幅你喜欢的漫画作品，从主题、内容和形式等方面，分析一下它是如何表现的。

铅笔

彩色铅笔

水彩笔、蜡笔和油画棒

以水粉、水彩表现时需要用到的工具

配备一套得心应手的作画工具，会大大地激发作画兴趣。对初学者来说，铅笔和彩色铅笔是最熟悉和最容易掌握的，蜡笔和油画棒也可以带来不同的质感和色彩效果。有一些绘画基础后，水粉和水彩也是不错的选择。表现工具的多样性也是漫画的迷人之处。

一、材料与表现

漫画扎根于大众，以现实生活为素材，常以幽默的方式表达作者的观点，使人在欢笑中有所感悟。漫画表现题材广泛，有历史题材、英雄题材，也有科普、历险等题材；形式多样，有登在报纸、杂志上的，有漫画书形式的，还有绘本。科学漫画、广告漫画等则利用漫画来传播文化知识与信息。

野兽出没的地方(漫画) 1963 莫里斯·桑达克(美国)

月亮忘记了(漫画) 1999 几米(中国台湾)

数学家陈景润漫画像 现代 覃铨德

数字漫画(选自《美国插图艺术》)

利用阿拉伯数字1、2、3、4弯曲、延伸、凹凸的图形特点，将其与不同表情、神态、性别、服饰的人物有机联系起来，显得生动形象、风趣幽默。

二、不同类型的漫画

□ 肖像漫画

肖像漫画好比生活中的哈哈镜，放大了我们的特点，常常使人忍俊不禁。漫画中夸张后的形象带给我们惊奇感，其丰富的想象力和表现力让人拍案叫绝。概括、夸张和变形，是肖像漫画表现的关键因素。

马云(漫画) 2013 朱自尊

爱因斯坦 戴维莱文(美国)

钱钟书

季美林

张乐平

肖像漫画三幅 现代 丁聪

学生作品

用几何造型的手法把物体形态概括为圆形、三角形和方形等，往往很有效。

缪印堂自画像 现代

这幅肖像漫画充分抓住了对象的外貌特征，运用艺术夸张手法，表现出漫画家的性格、精神和职业特征，手法单纯，却具有独特的艺术效果。

手与球面镜（铜版画 31.8 厘米 × 21.3 厘米）1935 埃舍尔（荷兰）

画家将反射球中变形的自己饶有兴趣地表现出来。

活动建议

找一位外形特征明显的人做模特，进行漫画表现。尝试加上个性化服饰、发型等，以体现其职业、身份、性格等特点。

肖像漫画的绘制步骤：第一，选择一张对象的照片，如果能够面对面地观察并写生会更好；第二，大胆决定画面中对对象的面部特征，如大鼻子、三角眼、招风耳；第三，突出特征，尽量简化其余部分，或者根本不画。

“漫画”不等于丑化，夸张、变形的同时也要给人以美感，又带有漫画的趣味性。画肖像漫画关键在于把握变形，注意形神兼备，使得原型“漫画化”，也就是把一个生活中的人物变形成一个漫画中的人物。

我们在创作肖像漫画时，如果不敢放手大胆地去夸张、变形，不妨利用一些弧面的反光器具来帮助自己，如钢球、暖瓶内胆、不锈钢锅盖……

你能区分上面几位漫画人物的身份吗？

西游记(漫画) 1945 张光宇

京剧猫(漫画) 2008 熊亮

大鱼海棠(电影海报) 2016 张春

思考与交流

选择一种你喜欢的动物作为观察对象，注意它的体貌特征和动作，尝试用拟人的手法对其进行大胆表现。

动物漫画

漫画家根据不同动物的突出特征及其生活习性，找到适合它们的角色造型与表现形式，创造了有强烈艺术效果的动物漫画。动物漫画具有拟人性，动物的思想、行为被赋予了人类的特点，巧妙地与人类行为结合起来，于是形成了一个栩栩如生，让人印象深刻的动漫形象。

HAHAHAHA(漫画) 2016 徐家欣

《山海经·异兽》(漫画) 2012 刘力文

《伊索寓言》 亚瑟·拉克姆(英国)

《疯狂动物城》造型(电影) 2016 美国

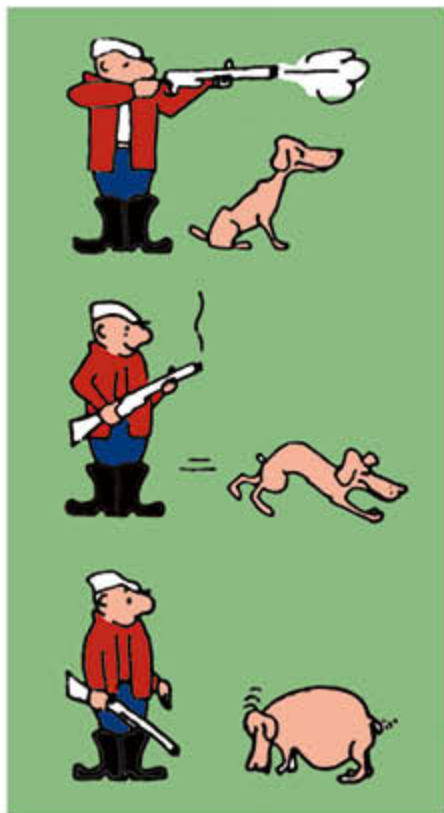
多格漫画

漫画通常可分为独幅漫画、两格漫画、三格漫画、四格漫画、多格漫画等。多格漫画往往采用“突变”“颠倒”“荒诞”“替换”等方式进行创意，对事物的发展变化赋予戏剧化的效果。

四格漫画是漫画创作中最常见的形式。与独幅漫画比较，它更适用于表现一个连续的故事，可以比较充分地展现故事的起因、发展、变化、结果。

老夫子(漫画) 1962 王泽

代劳(选自《外国漫画选》)

决心(漫画) 1962 华君武

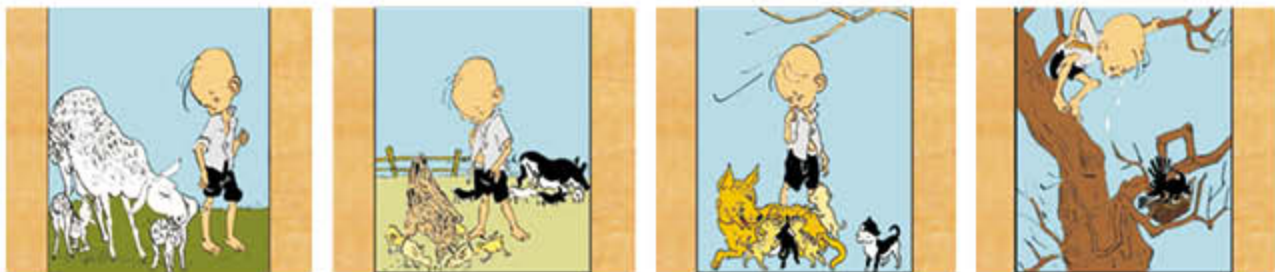
活动建议

创作一幅四格漫画。首先要确定人物之间的关系，其次要考虑事态发展的趋势，最后制造一个意外的结果。

□ 连环漫画

连环漫画是漫画中最有特点的种类之一，分两大类：一类是长篇的连环漫画，主要依据文字和对话脚本进行创作；还有一类是具有固定的符号式主角的连载连环漫画，例如我国著名漫画家张乐平的作品《三毛流浪记》。

连环漫画幅面一般比多格漫画更多，具有连贯的喜剧情节。

《三毛流浪记》之一 1935 张乐平

□ 数字漫画

数字漫画是以计算机技术为基础的漫画形式。随着3D动画电影的兴起和电脑网络游戏的广泛传播，3D动漫形象越来越多地出现在我们的生活当中。互联网这一传播途径较之传统的媒介更加快速和便利，这种动漫形式势必得到更迅猛的发展。

《熊出没之夺宝熊兵》(3D电影) 2014 丁亮

《超人总动员》(电影)
2004 美国

《大圣归来》(3D电影) 2015 田晓鹏

三、拓展——其他漫画形式

水浒人物——杨志卖刀（水墨漫画）黄永玉

□ 水墨漫画

运用了东方独有的水墨技法，水墨交融，相映成趣，是独具特色的漫画表达方式。

□ 铜版漫画

铜版漫画的表现力能够在黑、白、灰之中最大限度地发挥。一些老式的新闻漫画、出版物的插图就是用这种形式表现的。

大早望云霓图（铜版漫画）1937 胡考

评价建议——作品评价与展示

课程结束后，以班级为单位，做一次主题性的漫画作品评价与展示。

□ 自评

学生审视自己的漫画作品，从以下方面做出客观评价：

- 是否有效地使用各种图形。
- 是否运用夸张或简化的视觉元素（线条、形状、色彩、肌理、空间等）表达自己的观点。
- 是否采用四种明暗层次（黑、白、灰、阴影）表现对象。
- 是否运用设计原则（如平衡、比例、节奏、和谐等）突出视觉中心等方面。

□ 互评

采取多种方式，学生互相评价。例如，可人手两票，投出“最佳创意作品”“最佳表现力作品”等，选出前三名，请获奖同学分享创作经验与心得。

□ 师评

教师对作品展示的整体情况、表现突出与欠佳的作品进行点评，并提出继续努力的方向。

□ 展示

在黑板报区域或校园文化长廊举办班级漫画作品展。注意统筹分工与合作，做到人人有任务，个个都参与。

第三课 静物有声——水粉画表现

了解水粉画的表现特点，运用构图、色彩搭配等进行静物造型

静物画以相对静止的物体为主要描绘题材。它是美术专业基础训练中不可缺少的环节，也是一门独立存在的画种。

静物画往往“静中有声”，它是画家心灵和情感的交响。莫兰迪选择简单的生活用具如杯子、瓶子、盒子、罐子以及普通的生活场景作为自己长期的创作对象，以单纯、简洁的方式营造和谐的气氛。

静物（油画）乔治·莫兰迪（意大利）

莫兰迪的绘画几乎不用鲜亮的颜色，只用些看似灰暗的中间色调来表现物象，不张不扬，静静地释放着朴实的力量。

室内一角（水粉 89厘米×61厘米）2006 马超

水粉静物画对器皿、花卉和其他生活用品的描绘，体现了作者对生活 and 自然的热爱。室内一隅，日常生活物件摆放在一起，形成“对话场”，构成一种和谐之美。

水粉静物写生是认识、掌握色彩的有效方法之一。在相对固定的光线下，对静物在特定环境下的色彩规律反复琢磨，这为掌握色彩技法提供了有利条件。

思考与交流

找一找你身边的物品，摆一摆，看是否可以组成一幅有意思的画面。

水粉笔

羊毫笔：其笔触柔和，适用于写生、装饰画等，是水粉画用得较多的画笔。

狼毫笔或油画笔：其笔触较硬，适合有特殊要求的画法。

水粉颜料

市场上各种品牌的水粉颜料都可使用，有瓶装、盒装等不同包装形式。水粉颜料可以单独使用，也可以与其他颜料配合使用，采用厚薄结合画法。

纸张

水粉画对纸张没有特殊要求，水粉纸、水彩纸、素描纸等均可使用。

一、材料与基本画法

水粉画是介于水彩画与油画之间的一个画种。水粉画的颜料是粉质的，不具有透明性，它既可以借鉴油画的塑造手段，又可采用水彩画的表现技法，还可以将两种方法兼容并用。在技法表现上，较水彩画、油画更易掌握。水粉画既独特又兼容的特质，使其成为基础色彩教学中最常见的画种。

涂：用大笔涂抹，干湿结合，适用于大面积表现。

摆：按对象的形体关系，一笔一笔摆上去，色彩浑厚。

扫：用干笔斜着轻扫，可减弱笔触，适用于干画法。

点：用色彩视觉混合效果活跃画面，使色彩有跳动感。

梨的表面较粗糙，反光与高光相对较弱，颜色变化含蓄，用干画法更易表现梨的质感。深入刻画，在亮部用厚画法进行塑造，使画面更有块面感、层次感。最后点出高光、反光和蒂、把。

□ 干画法 笔毫水分少，颜料较多，有时不加水，直接用颜料调配，通过色彩叠加表现丰富的层次。笔触感强，适合表现陶罐、水果等质感较硬的物体。

草花（水粉 80 厘米 × 72 厘米）1991 祝彦春

用笔轻扫，使色与色更好地衔接。作品结合了干、湿画法，使画面的色彩丰富、细腻。你能区分哪些部分使用了干画法，哪些部分使用了湿画法吗？

□ 湿画法 加水较多，色彩较薄，趁湿作画，产生细腻柔和的效果。适合表现画面背景、衬布和远处的物件等。

鸡冠花（水粉）学生作品

水粉与蜡笔结合。着色前用蜡笔在某些地方涂抹，着色时大胆运笔，涂蜡之处自然空出，以增加画面肌理和层次。

静物（水粉 45 厘米 × 30 厘米）

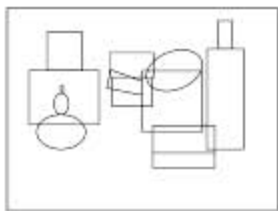
1998 郑鲁青

色彩以灰色为主。画家利用灰色的微妙变化，使大面积的灰与小面积的高纯度色彩的三个橘子形成对比和谐的色彩关系。

二、构图形式美

构图是绘画表现的基础。面对一张画纸，要考虑表现什么，主体物安排在什么位置，如何通过造型手段来突出主体。构图对画面美感的传达有重要作用，相同的题材或意象，由于构图方式不同，会产生不同的意趣。了解构图的形式美原则，探讨物体之间的空间组合，有助于更好地创作水粉静物画。

□ 主次 构图时要考虑何者为主，何者为次，画面的视觉中心在哪部分。主体物可以是一件较大的物体，也可以是几个物体的组合；次要物体一般在面积上应小于主体物。

罐子(水彩 31厘米×42.5厘米) 2000 李隼非

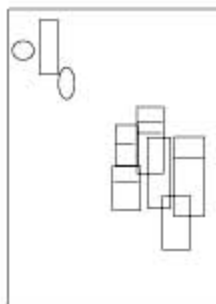
桌上的瓶子(纸本毛笔) 斯塔尔(法国)

作品在抽象绘画中探讨主次关系。以剪影式手法突出了主体——瓶子及桌面，朦胧的黑色概括了次要的环境。对称排列的瓶子以有张力的轮廓成为画面视觉中心。

静物(水粉 45厘米×30厘米) 2009 俞倩

□ 疏密 指画面中各物象或轮廓线构成的点、线、面的聚合与变化。在构图中注意疏密对比，能使杂乱无章的物象变得有序，使画面产生远近、主次等丰富变化。

□ 均衡 指布局上不等形的平衡。用这种形式来构图，画面左右两边物体的形状、数量、大小的排列不是一一对应的，而是相等或相近，给人以视觉上的稳定感，是一种异形、异量的呼应。均衡式构图给人以宁静和平稳感，但又没有绝对对称那么呆板。

有鸡蛋和锅的静物（油画 布面 17厘米×21厘米）

1734 夏尔丹（法国）法国罗浮宫

思考与交流

1. 除了主次、疏密、均衡外，你还能想到构图的其他形式规律吗？请结合作品进行说明。

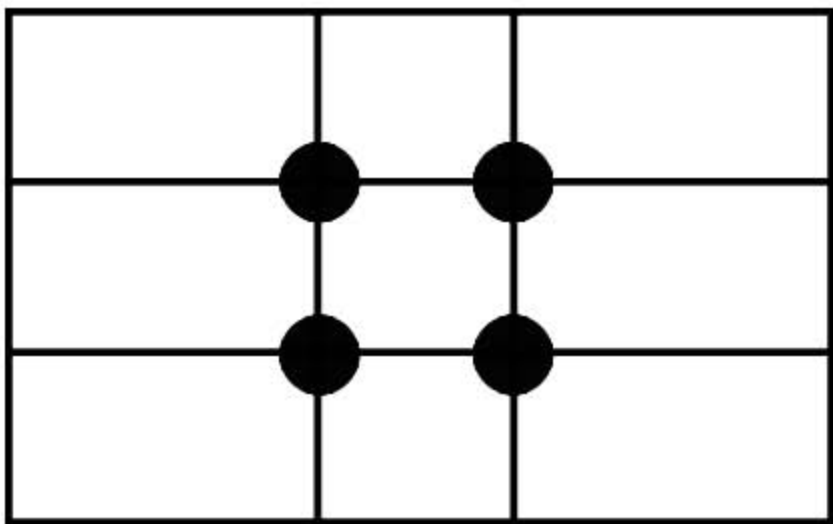
2. 下图作品《食局》，构图以画面的中心为主。画家将生活中常见的食物用扑克牌的形式表现出来，形式独特、简练、概括。仔细分析这三幅作品，说一说你的感受。找一找身边的物品，尝试用特殊的表现手法完成一组水粉创作。

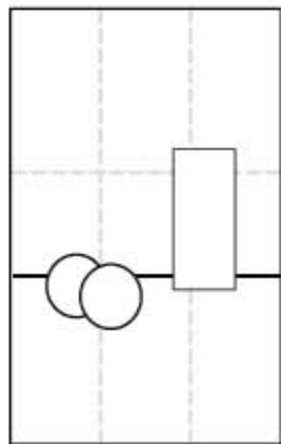
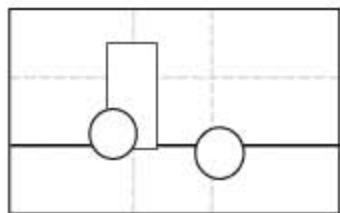
槐花（油画 54.3厘米×41.5厘米）1962 苏天瑶

食局（纸本色粉 60厘米×45厘米×3）2015 黄勇

□ 黄金分割 它是古希腊人所推崇的比例，遵循这一规则的构图形式被认为是“和谐”的。对画家和摄影师来说，“黄金分割”是他们在创作中必须深入领会的一种指导性规则。如上图所示，以黄金分割定律分割画面，得出画面中的四个相交点，这四个点即接近画面中心的“构图中心点”。若将表现对象的主要部分置于其中任何一点，即可得到较为优美的构图。

按照构图中心点所作的构图示意图

思考与交流

尝试用学到的知识找一找下面两幅作品的构图中心点。

静物（水粉）现代 邹芳媛

自来水（水彩 35.5 厘米 × 25 厘米）2000 廖国山

静物照片

三、水粉静物写生

水粉静物写生是色彩训练最基本的手段，学生可以在光线相对稳定的屋子里对色彩关系进行反复的深入研究，仔细观察各种光源色、环境色对不同物体色彩变化的影响，还可以根据学习需要和兴趣，选择几个物体组成相应的静物主题，组织出一个从造型到色彩都符合练习要求的画面。

步骤一

整体观察。面对复杂、可变的对象，首先要考虑如何将眼前这些杂乱无章的物体、色彩组织成一系列有节奏、有次序的画面，必须找出合适的构图。用单色画出物体的形、明暗交界线和投影。

步骤二

整体表现。以大笔将画面的主色迅速铺上，一定要注意画面整体色调与局部色彩的关系、环境色与固有色关系、光源色与物体色彩的关系。

步骤三

整体—局部—整体。最后整体塑造，加强暗部的明暗对比，点出反光、高光。要注意玻璃、水果、衬布等不同物体质感的表现。一幅好的色彩写生，画面既要有很好的整体把握，又要有很好的局部刻画。在写生的过程中，“理性认识”与“感性认识”始终是相互结合的。

瓜果飘香（水粉）2017 王立亚

学生作品

活动建议

挑选日常生活中的常见物品，自己动手摆一摆，运用本课所学的知识画一幅水粉静物，看看是否能表达你的情感。

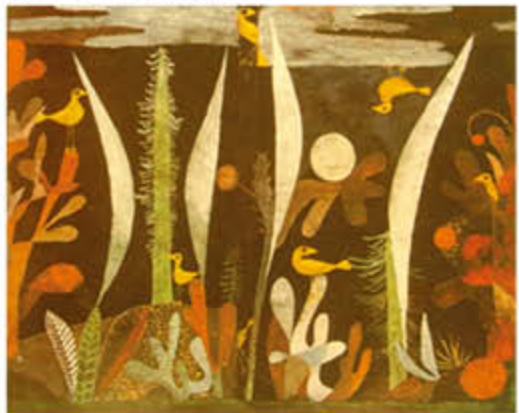

学生作品

四、拓展——水粉画的多种用途

水粉颜料适用于多种表现手法，具有广泛的用途。宣传画、连环画、卡通画、广告画以及设计草图、装饰画等，都可以用水粉来完成。

线条、色块与空间的结合表现了梦幻般的龙飞凤舞的世界。作品中的线条和色彩充满象征意义，表现风格介于具象与抽象之间。

陆上风光和黄色鸟(水粉 35.5厘米×40厘米)1923
保罗·克利(瑞士)

新南泥湾(水粉 63厘米×156厘米)1969 欧洋

20世纪五六十年代极为盛行的宣传画，大都采用水粉颜料绘制。

不肯长头发的颜色(水粉)现代 蔡皋

家乡之美——水彩画表现

了解水彩画的表现特点和方法，
运用透视取景进行空间表现

每个人的心中都有对家乡难以割舍的眷恋，尤其是那些漂泊的游子，家乡的景、家乡的人、家乡的情，都深藏心底，一生温暖相随。艺术家描绘家乡的作品，成为反映某一区域特定时期的社会、文化、自然环境及人们之间的关系的一面镜子，也表现了作者热烈的情感。

江南春雨（水彩 27 厘米 × 38 厘米）1962 吴冠中

墙面留白，用湿画法表现中、远景，营造春雨蒙蒙的意境。雨中撑伞的人物点景，使画面更加生动。

“家乡”也是吴冠中常表现的主题，白墙黑瓦、小桥流水等江南景致，多次在他作品中出现。水彩画因其材料简便、手法多样、笔触简洁利落、水色淋漓、风格清新明快，很适合表现对大自然风景的瞬间感受。

仔细观察《漓江渡口》这幅作品，在下列选项中勾选出你的直观感受：

- 清爽的 ()
 厚重的 ()
 层次分明 ()
 云气氤氲 ()

漓江渡口（水彩、水粉 21.5 厘米 × 31.9 厘米）1961 周令钊 中国美术馆

大自然的赏心悦目滋养着我们的感觉。风景画创作是体验自然、感悟自然的过程，我们可以借助画笔表达复杂而微妙的生命感受。优秀的风景画总是景与情的高度统一，是心灵的歌唱。

小风景（水彩 35.9 厘米 × 25.1 厘米）
2003 栾雪雁

威尼斯的暴风雨（水彩 21.8 厘米 × 31.8 厘米）1840 透纳（英国）

透纳是英国著名的风景画家，他一生勤奋不懈地游历写生，留下一万多件水彩画作，将水彩风景的表现推向前所未有的境界。以他为代表的英国画家，尝试以蓝、紫、黄等固有色取代过去画家惯常使用的灰、棕色调，让画面明亮、生动起来。

水彩笔

扁头笔用于大面积涂抹，圆头笔用于细节刻画。可以一支中号的水彩笔为主，也可准备一支小楷毛笔，便于勾画线条与细节。

块状水彩颜料

色彩浓度高的块状水彩颜料，不仅便于携带，也有调色区可供使用。

水彩本（纸）

可选择装订成册的水彩画本，就不用携带画板了。另有其他种类的水彩纸，如纹理粗糙的、光滑的，吸水性强的、吸水性弱的……可根据自己的爱好和表现对象来取舍。

其他工具

在水彩画绘制过程中还会用到其他工具，如海绵、刮刀、纸巾、蜡、喷壶等。

一、材料与水色融合

水彩画是以水为媒介调和透明颜料在纸上作画的画种。它有透明、覆盖力较弱等特点，正因为如此，水彩画有着其他画种不可替代的地位和独特的视觉效果。人们喜欢把水彩画比作富有迷人魅力的轻音乐，它以轻快的节奏、优美的旋律、独特的水色尽情地抒发画家的激情与感受，令人心旷神怡。

暖冬（水彩）现代 白统绪

珠江小艇（水彩 27.1厘米×39.1厘米）1958 王肇民 中国美术馆

思考与交流

选择一张你喜欢的水彩画作品，从主题、风格、情感表达等角度进行简单分析与描述。

水彩画流动、透明的水色以一种无法言表的瞬间即逝的魅力吸引着无数的画家。它受时间、面积、干湿、叠色次数的限制，作画宜一气呵成。这种表现方法，使水彩画增加了神秘性和偶然性。创作水彩画时，可以在画面上大笔地挥洒，也可利用水彩颜料的透明性层层渲染，画出非常细腻的造型。

要追求水与色交融的效果，一方面要提高作画的速度，另一方面也可以在作画之前，先将底子用水打湿，以增加画面的湿度，使水在画面中的作用发挥到极致。

亚的斯亚贝巴的教堂（水彩）1999 文国璋

流畅的、一气呵成的运笔表现了作者对阳光下的教堂的印象，技法单纯而简练，形色结合概括而生动。

风景（水彩 19厘米×19厘米）2007 刘炜

水的渗化成了画面的主宰，水迹的面积大小、虚实、聚散都在水的流淌中产生。

天平山风景（水彩 40.1厘米×54.8厘米）1954 张眉孙

活动建议

用铅笔起稿，勾画景物的轮廓，再用水彩上色，体验一下水与色的融合。

前门(水彩 27.2厘米×33.6厘米) 1953 梁栋

古塔、城楼、故居、老街等景物极具历史意义和代表性，是许多艺术家表现的题材，它们能生动形象地向人们展示特定的历史风貌。老街不仅仅是道路，老宅也不仅仅是建筑，它们共同构成了“历史文化空间”，城市的底蕴、城市的精神文化及其根源，都深植在这空间里。

说到对家乡的依恋，总是与成长的美好记忆有关：或是亲身体验的一次大型民俗活动，或是美好生活中一帧被瞬间定格的画面。你能用水彩特有的方式，把对家乡的情感表现出来吗？

玉泉观鱼(水彩 26.5厘米×38厘米) 1955 周绍森

用薄润的水彩颜色、中国画没骨笔法，生动地描绘了阳光下明澈的水中鱼儿欢快畅游的场面；对面岸上那一排色彩浓重、描画细致的栏杆以及水中的倒影，以排线的节律与自由的鱼群形成了极为有趣的对照。

思考与交流

查找关于你家乡的历史与人文资料，用速写形式完成一幅关于家乡的作品，并与同学分享你对家乡的感受。

泸州(速写) 现代 吴冠中

二、基本技法与特殊肌理

水彩画技法丰富而多变，从精致细密的描绘，到淋漓酣畅的泼洒，基本涵盖了绘画语言的所有特质，但基本的技法不外乎以下几种。

夏日（水彩 38 厘米 × 31 厘米）1988
朱辉

风景（水彩）现代 柳新生

□ 干画法

从浅到深，从亮到暗，在未打湿的纸或已干底色上重重叠色。

□ 湿画法

又名连续着色法，是在湿的纸面上或趁水色未干时连续着色的方法。

□ 干湿结合画法

作画时先用湿画法再用干画法；先画整体气氛，再画景物特征；先画远景，再画近景。可根据个人需要和作画习惯灵活运用。

维塔斯的歌声（水彩 65 厘米 × 97 厘米）2009 陈坚

画中大面积的天空、云朵与重色的山形成了强烈的黑白对比，使人感受到山的雄伟与天空的广阔，仿佛能听到维塔斯的歌声。

特殊肌理

□ 泼撒法 颜色未干时，泼水或撒上细盐粒，画面干后会出现雪花般的肌理。何时泼水或撒盐，应视画面的干湿程度而定，过晚会失去作用。

水韵（局部一）

水韵（水彩）现代 平龙

水韵（局部二）

□ 刮擦法 用削铅笔的小刀或小木棍等硬物在有底色的画面上刮或划，是破坏纸面而造成特殊效果的一种方法。

梨花雪（水彩）现代 曾宪荣

□ 拓印法 水彩纸着色后，将其覆盖在一块不吸水的玻璃板上，挤压后再揭起来。纸上的颜色因挤压和吸附，会形成斑斓而又不规则的色彩肌理。

思考与交流

1. 试分析本页几幅作品采用了哪些表现方法。

2. 在实践中探索一种形成特殊肌理的方法，并与大家分享。

庐山牯岭(水彩 41厘米×44.5厘米)
1947 庞薰琹

风景(水彩) 现代 黄铁山

江南小巷(水彩 36厘米×27厘米)
1980 陈淑霞

教堂组成的城市(水彩 21厘米×15.4厘米) 1918 保罗·克利(瑞士)

浮现(水彩 手稿 55厘米×65厘米) 2010 刘庆和

率性、轻松、自由，所有的元素都来源于水彩的自体语言。作品具有日记的私密性和草图无所顾忌的特点，是一幅出色的带有中国彩墨味道的水彩作品。

实景照片

三、水彩画表现

先构图起稿，区分远近层次。再用主色调色彩铺大色块，区分同类色中的冷、暖关系。然后进一步塑造对象，丰富用色。最后完善细节。

活动建议

选择一个视角，拍摄一幅家乡的照片，根据照片完成一件水彩画作品。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

远方(水彩) 2018 赵龙

评价建议——个人创作档案袋

姓名：_____ 班级：_____

本档案袋人手一份，目的在于为个人建立艺术创作档案。所收录的资料除了草图、完成图，还包括一些过程性文字。它是我们在这一主题下发挥创意、进行思考的真实而完整的作业记录。

思维启动器

1. _____ 的家乡、家乡的 _____，回忆并思考，在横线上填写五个不同的形容词或名词，如美丽的家乡、家乡的桥，将其与你所熟悉的人、物、场景、故事联系起来。

2. 搜集以家乡为主题的文学作品、音乐作品和水彩画之外的其他画种的名家名作。如余光中的诗歌《乡愁》：“小时候，乡愁是一枚小小的邮票，我在这头，母亲在那头……而现在，乡愁是一湾浅浅的海峡，我在这头，大陆在那头。”运用跨学科整合思维，调动艺术通感，打开思维触角。

作品成长记

1. 用水与颜料在纸上进行融合实验，选择形成一定效果的作业，编号后留下来。

2. 选定你想表现的题材，作三幅不同的构图小稿。

3. 对正式作品的起稿、刻画、调整、完成等不同阶段进行拍照记录。不断完善作品，直到达到你想要的效果。

创作与感悟

水彩画创作体验有意思吗？你的作品是否充分表达了自己的想法？还有没有地方需要进一步学习、提高？结合自己的创作过程，完成 300 字左右的创作感悟。

人物（水彩 19.5 厘米 × 25.5 厘米）现代 樊明体

鲁迅公园（水彩 26.5 厘米 × 37.5 厘米）2009 王音

学生构图小稿（炭笔）

学生构图小稿（钢笔）

学生构图小稿（铅笔）

劳动礼赞——版画表现

了解版画的种类、刀法和主题性版画的创作过程，学习处理画面黑、白、灰关系以及在作品中表达意图、思想和情感

春耕、夏耘、秋收、冬藏，人类在改造自然的同时，也在塑造人类本身，在参加劳动的过程中，流下辛勤的汗水，体会收获的快乐。劳动创造了人类社会的物质财富和精神财富，它是艺术创作中崇高的、永恒的主题。古往今来，艺术家给人们留下了许多以劳动为主题的优秀作品。

秋收（套色木刻 17厘米×19厘米）1949 古元

古元是我国现代具有代表性的版画家之一，他的很多作品都具有浓郁的乡土气息、独特的民族与地域特色。

主人（黑白木刻 70厘米×70厘米）1978 徐匡、阿鸽

瓦钵子工人（黑白木刻 12.7厘米×10.1厘米）1947 章西涯

当我们走过海水刚退去的海滩，沙滩上会留下或深或浅的脚印；周末，我们不小心坐在公园里悬挂着“油漆未干”警示牌的长椅上，衣服上会印下木纹的油迹；清晨，打一杯热豆浆，网筛上会留下豆浆过滤后的残渍；最普通不过的是，一缕阳光从窗外照进室内，在地面上会留下窗户的阴影……这些生活中的现象都和“印”的概念发生着关系。版画来源于生活，生活中处处有版画的印记，版画的故事就在我们身边发生着。

版画根据版面材料，可分为木版画、石版画、铜版画、丝网版画等；根据印制方法，可分为凸版版画（木版画为主）、凹版版画（铜版画）、平版版画、孔版版画（丝网版画）等。不同的版画有不同的审美特征。

初踏黄金路（套色木刻 54厘米×49厘米）1958 李焕民

思考与交流

选择一张你喜欢的版画作品，从表现内容、作品风格、时代背景和情感表达等角度进行简单分析与描述。

采莲图（丝网版画 76厘米×53厘米）1985 广军 中国美术馆

作品将形象符号化，追求中国传统绘画中“似与不似之间”的境界，色彩搭配和谐。你能在画中找到哪些形象？近、中、远景是如何安排的？

木刻刀

分为圆刀、平刀、三角刀、斜刀。

墨辊

不同宽度的墨辊使墨台上的油墨附着在刻好的木版上。

马莲

用来在版面上抚平版画纸。

木蘑菇

用于手工印制版画。

一、木版画材料与刀法

木版画指的是在一块平整的木板上，用刀刻、切、铲、凿、划等方式雕刻出反向的图像，通过墨辊附着油墨，将图像转印在纸上的一种艺术表现形式。木版画因其独特的刀味与木味以及黑白交错形成的丰富节奏和韵律而具有独立的艺术价值与审美性。

生命潭（木刻 50.4 厘米 × 68.2 厘米）1987 徐冰

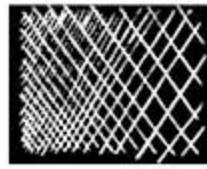
刀与木这两种硬质材料的碰撞所产生的刀痕经过艺术家的提炼，形成有规律、有节奏、有意昧的刀法组织，这是木刻语言的核心。

均匀点

密集点

疏密交叉线

三角刀能刻出锐利的线条或三角点。

圆刀可刻出圆润饱满的线条。

平刀可用于铲除大块面。

斜刀能刻出流畅或苍劲的线条。

用不同的刻刀能刻出不同的线条，创作出风格迥异的作品。不同刀法的线条组织的多样变化，能表现出人物不同的情感和气质，塑造具有鲜明个性的艺术形象。

用不同刀法刻出的同一种形。

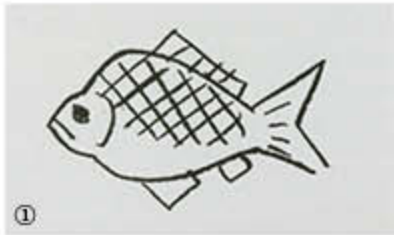
平刀线条苍劲古朴

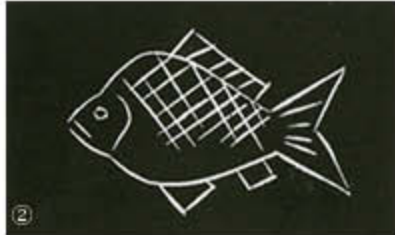
圆刀线条圆润含蓄

活动建议

选取生活中常见的一种动物或植物，体验一下从草图到作品的表现过程，注意黑、白、灰的关系及刀法的运用。步骤为：①勾画动物（或植物）的草图；②用斜刀或者三角刀刻出主体的外形；③用平刀或圆刀刻出大块黑、白；④刻画细部，注意灰色的应用，从画面整体效果出发，进行修改调整。

①

②

③

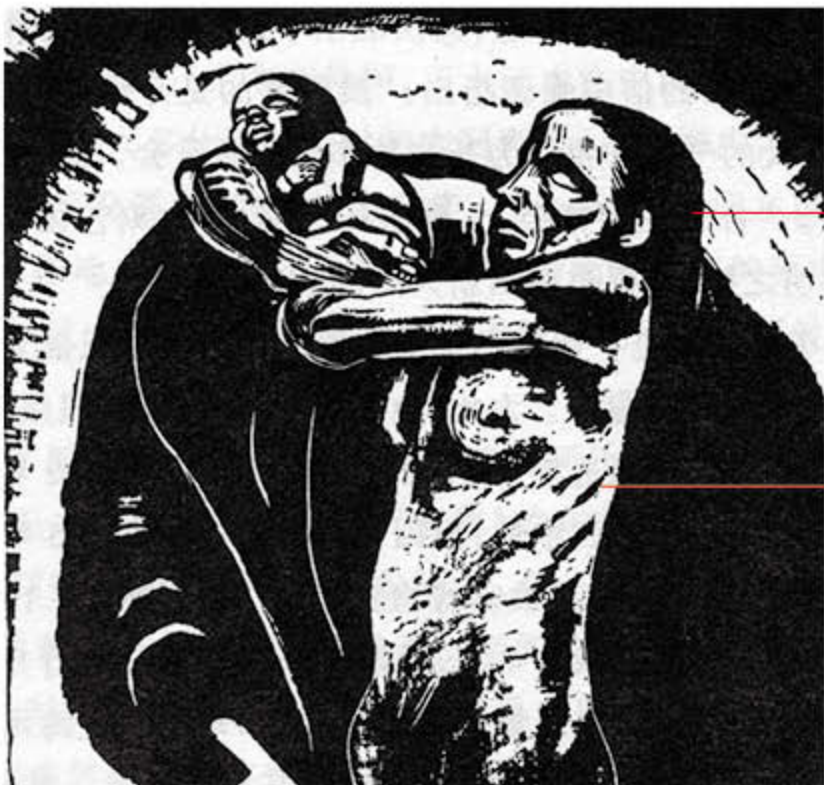

④

三角刀线条犀利有力

木版画家运用黑白图形、黑白符号以及黑白的疏密关系完成一幅幅作品，表达自己的创作意图。木版画作品黑白对比强烈、造型概括、色彩单纯，能产生颇具震撼力的艺术效果。

背景和脸部的白衬出头发的黑。

线条和块面的疏密变化构成了人体的灰色部分。

牺牲（木版画 45厘米×66厘米）
1922 凯绥·珂勒惠支（德国）

《牺牲》中的黑白互衬形成对比。第一层的主体人物由第二层的黑色背景衬出，第二层的黑色背景由第三层的白色背景衬出，第三层的白色背景又由第四层的黑色背景衬出。层层互衬，使得画面中心更加突出，画面更具震撼力。

市集（黑白木刻 22.6厘米×76.1厘米）1947 汪刃锋

二、主题性版画表现

□ 确定主题

就具象美术作品而言，主题是通过形象体系显示出来的中心思想和审美价值。主题创作的基本要求有：

1. 内容切题。内容符合创作主旨，能表达作者所持的态度。
2. 选材典型。要选择最有代表性的内容或精彩瞬间，表现在特定环境下发生的有意义的事件。情节设计要巧妙、耐人寻味，不宜太直白。
3. 个性鲜明。人物的个性主要通过动作、形体、表情、服饰来表现。

□ 搜集素材

素材可分为直接素材和间接素材。前者是作者经过观察、体验和记录，从生活中搜集的资料。后者是指前人整理的素材资料，它可分为形象资料（如经典作品、社会生活、自然风物等图像）、文字资料（如历史文献、文学故事等）。

归来（木版画 34厘米×23厘米）现代 赵瑞禧

侗乡三月（局部）（木版画 全幅58厘米×45厘米）
现代 吴家华

拾穗者（速写）让·弗朗索瓦·米勒（法国）

□ 勾画草图

艺术家创作时常用速写来勾画草图。草图能记录艺术家的灵感与闪念，我们也能从中看到艺术家反复推敲、完善的过程。

拾穗者（油画 布面 83.8 厘米 × 111.8 厘米）1857

让·弗朗索瓦·米勒（法国）法国罗浮宫

《拾穗者》的创作草图和最后完成的作品有什么不同？谈谈这种变化对作品主题的表现有什么作用。

思考与交流

围绕“劳动”这一主题，在搜集整理相关素材的基础上，勾画两至三幅草图，并与同学互相交流。

做针线活的老人（速写）刘畅

你追我赶（速写）吴山明

□ 上版制作

木版画的上版制作包括绘稿、过版、刻版、涂墨、印刷等步骤。

步骤一：绘稿。首先选定题材，绘制草图，完成正稿。步骤二：过版。在板面上涂底色（中性色），涂蜡做热熔化处理，便于流畅行刀。将正稿描在硫酸纸上，再将描好的图样正面朝下覆在木板上，在图样与木板之间放上拓蓝纸承转。步骤三：刻版。针对黑白灰的布局，大块空白用大刀刻，精细部分用小刀刻。顺序通常为刻基本轮廓、铲大块空白、丰富灰色调、全面调整画面。步骤四：涂墨，用墨辊上墨，多滚几遍，使版面油墨覆盖均匀。用马莲抚平印纸，使其完全贴附于版上。步骤五：印刷。用木蘑菇在纸背上反复、均匀地摩压，直至油墨完全拓印到纸上。

步骤一：绘稿。

步骤二：过版。

步骤三：刻版。

圆刀雕刻

步骤四：涂墨。

步骤五：印刷。

平刀清底

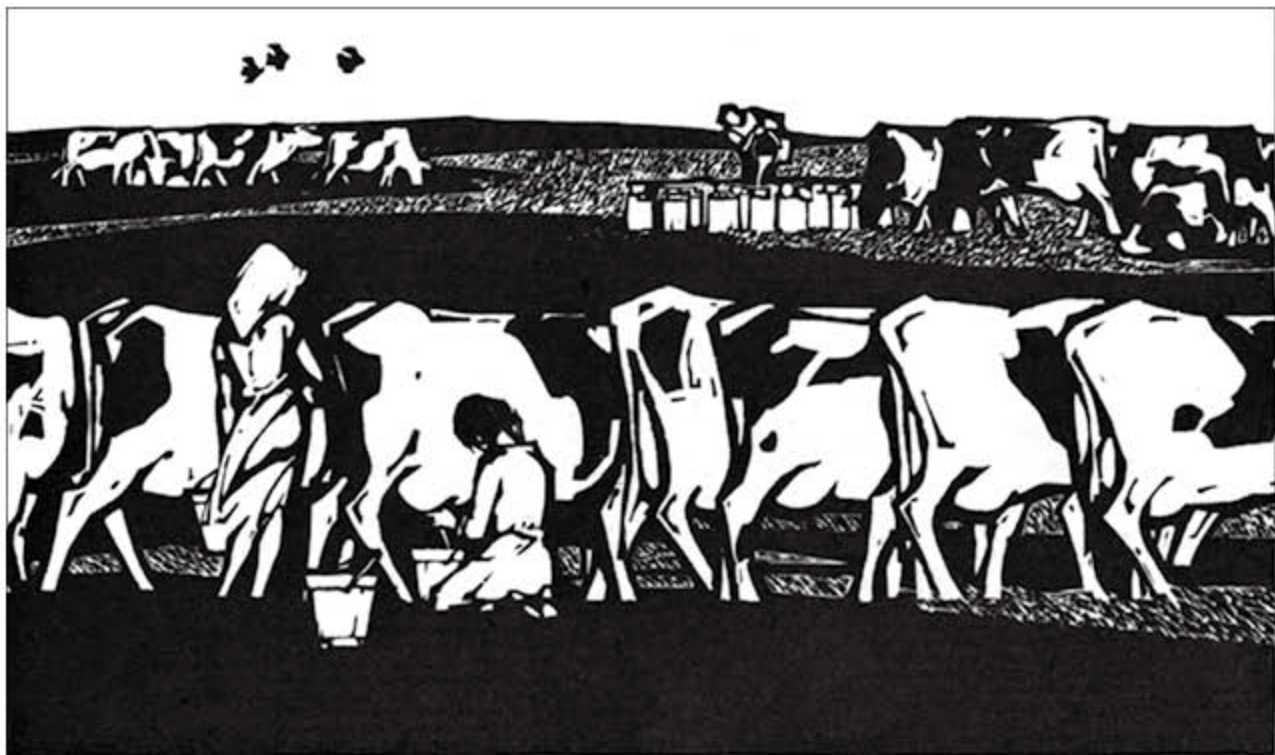
角刀冲刻

城市美容师（黑白木刻 35.3厘米 × 28.2厘米）2018 李立民

活动建议

从生活中取材，根据当地实际，选用塑胶板、麻胶板等合适的材料，创作一幅表现劳动或其他主题的版画。注意构图、刀法及黑、白、灰形式的处理。

挤奶歌（黑白木刻 28厘米×50厘米）1980 吕小满

学生作品（木版画）

学生作品（木版画）

相关链接

第一单元 绘画中的形

明暗色调

指物体受光照射时所形成的黑白梯度对比与视觉反差，是塑造立体感、空间感的有效手段。

视觉肌理

指物象的表层肌肤纹理，杜甫的《丽人行》中就有“肌理细腻骨肉匀”句。绘画作品表面亦有肌理，有些采取厚涂法，笔迹纵横，其肌理效果不仅可以表现质感，还可以表现作品的情韵。

空间感

指画面中物体之间的远近、层次、穿插等关系传达出来的立体感。

艺术形象

是艺术所固有的反映现实的特殊方式，从审美理想出发，通过具体可感知的形式来概括现实。它是作品中渗透着艺术家的审美意识、反映客观事物审美属性的具体生动的形象。艺术形象一方面指作品中的具体形象，另一方面又指整个艺术场面、气氛、“意味”，即与具体形象有关的画面和完整的形象体系。

岩画

指绘制或刻在洞穴、山崖岩壁上的图画。现已发现的西班牙、法国等地旧石器时代晚期的洞穴绘画，多属岩画。中国广西的花山、云南的沧源、内蒙古的阴山山脉等地区，都发现了大量岩画，大多是新石器时代晚期作品。

帛画

“帛”在汉语中是丝织品的总称，帛画就是丝织品上的绘画。中国发现时代最早、保存最完整的人物肖像帛画，是1949年在湖南长沙陈家大山楚墓出土的《人物龙凤帛画》。后来，在湖南长沙、山东临沂等地的战国和汉代墓葬中又先后出土了一些重要的帛画。

超现实主义绘画

指20世纪20年代产生于法国，而后影响整个欧美的现代艺术运动。超现实主义强调受理性和逻辑支配的现实是不真实的，只有梦幻与现实合一才是

内战的预言（油画 布面 99.9厘米×100厘米）1936 达利（西班牙）美国费城艺术博物馆

绝对真实的，所以画家们在画面上力图把生与死、梦境与现实、过去与未来统一起来，作品展现出神秘、恐怖、怪诞等特点。代表性画家有米罗、达利、马格利特等。

综合材料绘画

综合材料这一新的艺术语言，被越来越多的艺术家与公众接受，特别是在当代艺术中，多种媒介和材料的运用，让生活与艺术变得更加亲近。当代艺术不同于传统艺术的最大特点，在于对材料语言的表达以及对空间、环境的利用。这种对材料语言与表达方式的不断拓展，悄悄地改变着人们原有的审美和价值取向，也使得艺术作品受到空前关注。如果说搞传统绘画是坚持艺术的固有领域，那么，对综合材料的利用则是在其基础上拓展了艺术的领域，强调了其独特的表现力量。材料的开发与综合运用具有无限的发展空间，综合材料的可塑性和随机性给艺术语言带来了无穷的魅力。

第二单元 绘画中的色彩

无彩色

指黑色、白色和由黑与白混合形成的具有各种明暗层次的灰色。无彩色也是色彩，就像数学中的“0”也是一个有理数一样。

有彩色

把由光分解出的颜色按顺序围成一个圆环，可得到一个色相环，有彩色包括色相环上的红、橙、黄、绿、蓝、紫以及由它们混合所得的所有色彩。

明度

指色彩的明暗程度。在分析色彩的明度时，可从两个方面理解：一方面是同一色相可以有不同的明度；另一方面是不同色相的色彩，因其自身反射光线的强弱不同，也具有不同的明度。

纯度

色彩的纯度也叫鲜艳度、饱和度或彩度，即色彩的纯净饱和度，指某一种色彩中所含该种色素成分的多少。一般所含色素成分越多，其纯度就越高，相反则纯度越低。当某色彩所含该色素的成分为100%时，就称其为该色相的纯色。

空间混合

当不同的色彩同时出现在一个视线范围内，它们在视网膜上的投影小到眼睛很难分辨出来，由此产生的色彩混合现象，被称为空间混合。

通感

又叫移觉，是把适用于甲类感官的词语巧妙地移植到乙类感官上去，使各种感官彼此相通的一种修辞格。颜色似乎有温度，声音似乎有形象，冷暖似乎有重量，气味似乎有锋芒，诸如此类，在日常生活语言里经常出现。譬如我们说“光亮”，也说“响亮”，把形容光的“亮”字转移到声响上去，仿佛视觉和听觉在这一点上不分彼此。

波普美术

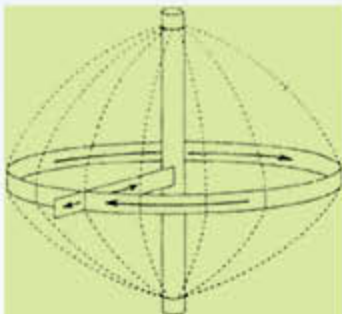
又称大众美术、通俗美术，是20世纪中期流行于美国和欧洲的现代艺术流派。“波普”(pop)一词含通俗、大众、流行之意。波普美术中，一类以日常生活用具为对象，另一类将画报、连环画上的影星和名人形象进行复制，使其广为传播。因此，它具有普及、低廉、大量生产、浮滑等特点。20世纪60年代至70年代，它成为世界上最普及和最重要的现代艺术流派之一。代表性画家有沃霍尔、利希滕斯坦、汉弥尔顿等。

丙烯颜料

是启用于20世纪40年代的一种综合性颜料，同时具有油画颜料与水彩、水粉颜料的特性。使用时既可以用油画的厚画法，又可以用水粉、水彩的薄画法，还可以与其他材料综合使用。

色立体

以无彩色(黑、白、灰)明度序列为中轴，将色相环环列于中轴，以纯色与中轴构成纯度序列。这种把千百个色彩依明度、色相、纯度组织在一起，采用旋转直角坐标的方法组成的一个类似球体的立体模型，就是色立体。在色立体中，连接两极而贯穿中心的轴为明度轴，北极为白色，南极为黑色，轴的中心部分为正灰色。球体表面各点至中轴的垂直线表示纯度系列，南半球为深色系，北半球为浅色系，赤道线上为各种标准色相。球表面是纯色和以纯色加黑或加白而形成的清色系，球内部除中轴外是纯色加灰而形成的浊色系。与中轴垂直的圆直径两端的色为补色。这是理想化的色立体。色立体形式各有不同，但基本上都建立在这种原理的基础上(如右图)。

色立体结构示意图

第三单元 主题性表现

写实

“写实”是“具象”和“再现”的形式。指通过对不同时间段的不同环境、不同色调、不同内容的写生来分析色彩要素，研究色彩语言的微妙差异，找到一定的色彩规律，从而客观地再现对象的形体、空间感以及质感。

印象派

印象派直接在户外描绘景物，表现光与色以及空气在画面中的颤抖。画家所画的题材是他们直接接触和亲眼看到的，而不是凭想象和记忆。因此，印象派的题材就是画家本人实际生活的世界，也就是他们所熟悉的场面、人物和风景。

表现主义

表现主义艺术家不再把再现客观对象作为艺术创作的首要目的，比较彻底地摆脱了西方写实绘画的传统，以表现自我和主观意象为目标。它通常采用夸张、变形以至于抽象的手法，色彩、线条、形体等艺术元素成为其张扬艺术个性的重要手段，从根本上改变了西方以和谐为美的传统审美观念，对同期的法国野兽派、后来的抽象表现主义，以及当代美术创作产生了深远的影响。

构图

造型艺术术语。指在美术表现中根据题材和主题思想，将所要表现的形象适当地组织起来，构成协调完整的画面。在中国画论中，构图被称为布局，或叫“经营位置”。

透视

指绘画中运用线条或色彩在平面上表现物象立体效果的方法。它依据近大远小的视觉成像原理，以视点、消失线和消失点等为辅助手段，塑造出物象的立体形状。在写实性绘画中运用普遍。

木版年画

中国木版画历史悠久，无论是雕版版画、活版版画还是彩色套印版画，在东方乃至全世界都居于

领先地位。苏州桃花坞年画与天津杨柳青年画并称“南桃北柳”，是中国著名的民间木版年画，造型夸张大胆，色彩厚实，民间艺术气息浓郁。

丝网版画

丝网版画是最年轻的版画品种，直到20世纪30年

代才从印刷中分离出来。它的制版方法很多，但制版原理是一样的，就是设法将丝网的一部分按图样要求遮堵起来，使墨料漏过未遮堵的部分，印出图案来。制作丝网版画的工具材料有网框、感光台、堵网胶、感光胶、刮槽和刮板等。丝网版画常与摄影结合，表达一种现代感。

套色版画

简单地说，就是多色多版一层层印制而成的版画。这样一遍遍叠印在纸上，犹如人穿衣服一样，故称“套版”。套色版画一般都有明确的色彩层次，是彩色版画的主要类型。

数码版画

数码版画指的是借助数码技术和材料完成的复制性作品。用扫描仪代替照相机、用彩色喷绘机代替版画印刷机、用激光刻印机代替木刻刀制作的作品，都可以称为“数码版画”。数码限量印刷的作品，如数码限量印刷的摄影作品、素描稿甚至原创绘画，也是“数码版画”。这类数码限量印刷作品强调原创性。

门神（民间木版画）

普通高中教科书·美术

- 绘画 选择性必修
- ◎ 雕塑 选择性必修
- ◎ 工艺 选择性必修
- ◎ 设计 选择性必修
- ◎ 美术鉴赏 必修
- ◎ 中国书画 选择性必修
- ◎ 现代媒体艺术 选择性必修

绿色印刷产品

批准文号：湘发改价费〔2017〕343号

定价：12.57元