

1

西方绘画的色彩

西方绘画中的色彩是一个非常重要的艺术语言。不同时期、不同画家的作品，往往具有不同的色彩特征，而这又与不同的时代精神、不同的风格、不同的表现对象、不同的主题等有着密切的关系。

油画是重要的画种之一，也是西方文艺复兴之后最主要的画种。代表西方绘画色彩主流的油画色彩经过文艺复兴、17世纪至19世纪等时期的发展，建立起模仿与再现自然、科学与美学并重的色彩体系。到20世纪，西方绘画色彩又开始脱离模仿与再现的传统，以主观的、表现性的色彩来表达画家的“内在情感”与“内在需要”。

西方绘画在色彩的运用上是丰富多样的，我们仅截取较为典型的几个阶段，了解其概貌。

学习目标

1. 概括了解西方绘画中几个典型时期的色彩运用特征。
2. 能够记住课本上介绍的三位艺术家及其代表作品。

应当知道的美术名词术语：
文艺复兴、印象派、固有色

文艺复兴时期的意大利画家比较注重明暗法的运用，画中景物的暗部统一笼罩在阴影中，明暗交界线呈柔和的过渡，造就了画面集中而浑然一体的效果。

岩间圣母（局部） 圣母特写

全画是以棕褐色为基调的，明暗过渡自然，暗部色彩统一，表现出一种诗意般的祥和气氛。

岩间圣母（油画） 1506~1508 达·芬奇（意大利）

西斯廷圣母
（油画）

1513~1514

拉斐尔（意大利）

作品描绘了圣母从云端冉冉降临人间，将小耶稣送给人类的情景。虽然表现的仍旧是宗教题材，但画中的神明已经被褪尽了宗教绘画的呆板，仿佛是一位人间善良的母亲。画面的色彩与光影结合，柔和细腻，已接近自然的色彩关系，增强了作品的世俗性。

花神（油画） 1515 提香（意大利）
和谐的色彩表现出头发和皮肤的真实感。

17世纪至19世纪的西方绘画流派众多，不少国家涌现出了许多杰出的艺术家，创作了众多风格各异的杰出作品，但从色彩角度而言，虽各有不同，但总体还是更多地描绘了对象的固有色。

静坐的莫瓦特歇夫人（油画） 1856 安格尔（法国）
画面富丽典雅，色彩鲜艳清润。画上人物娴静、端庄，透露出古典美。

自由引导人民（油画） 1830 德拉克洛瓦（法国）
画面动感强烈，色彩对比鲜明。

倒牛奶的女仆（油画） 1658~1660 维米尔（荷兰）
人物自然朴实，光线、色彩描绘得无懈可击。

受19世纪光学研究成果的启发，印象派画家注重研究自然中丰富的光色变化，沉醉于描绘多变的自然光色。他们的绘画作品，色彩丰富，充满空气感和光感，是绘画色彩发展的一个高峰。

贝杰尔酒馆 (油画) 1881~1882 马奈 (法国)

马奈的作品构图新颖，形体概括，色彩绚丽，对比强烈，将传统与现代的绘画元素完美结合。此画是马奈将模特儿置于摆满食物与酒的吧台后进行写生。但是，画家却没有完全模仿自然，而是按照艺术规律和自己的主观理解对画面进行处理：画面色调明亮，色彩生动活泼，轻快不失和谐，人物与环境的结合自然巧妙。

🔍 欣赏课本中的绘画作品，说说和前两页作品相比，这几幅作品在色彩表现上有什么不同？

印象派之后的绘画用色更主观、大胆，并通过色彩表达自己的主观意图、内在情感和个性特征，使色彩的运用趋于多元，或写实，或表现，或象征，或装饰。

海边的塔希提妇女 (油画) 1891 高更 (法国)

画面充满了原始的异国情调和由强烈的色块组合所形成的装饰性。

日出·印象 (油画) 1872 莫奈 (法国)

近乎速写式的作品，生动地描绘了晨曦和雾霭中的光和色。

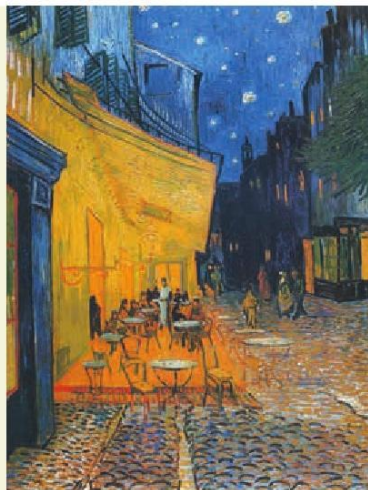
煎饼磨坊的舞会 (油画) 1876 雷诺阿 (法国)

跳跃的色彩，闪烁的光线，增强了欢快的气氛。

苹果和橙子 (油画) 1895~1900 塞尚 (法国)

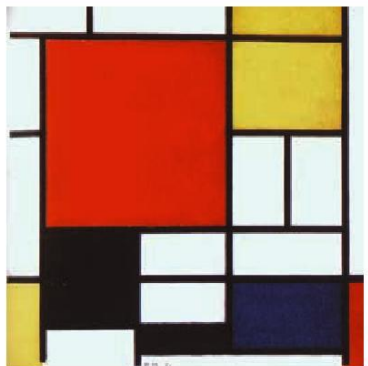
画家突出使用色彩的冷暖转折来造型，画面上配置恰当、厚重响亮的色彩给人以特殊的美感。

夜间的露天咖啡座 (油画) 1888

凡·高 (荷兰)

画家有意识地采用饱满而纯净的色彩，使画面具有明显主观表现的意味，强烈地表现出自己内心的活力以及对生活的渴望和追求。

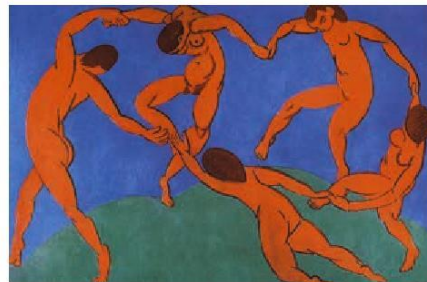
红黄蓝的构成 (油画) 1921

蒙德里安 (荷兰)

蒙德里安的作品没有具体的物象，只是一些由水平线和垂直线所组成的大小不同的矩形，并只涂以红、黄、蓝和黑、白、灰颜色。

小资料

油画：西方绘画的主要画种，用油质颜料描绘在加工过的布面、木板或厚纸板上。15世纪尼德兰画家凡·艾克兄弟在材料和技法上的重要改革，促成了近代油画的诞生。油画颜料覆盖力强，能具体、充分地描绘事物，具有很强的表现力，而且坚实耐久，能较好保存。

舞蹈 (油画) 1909~1910 马蒂斯 (法国)

画家描绘的是记忆中的法国南方迈太南的圆圈舞，表现了一种具有强烈原始感的狂热场面。色彩单纯、明快，对比强烈，极强烈地表达了舞蹈者的淳朴和气氛的热烈。

哭泣的女人 (油画) 1937 毕加索 (西班牙)

粗放的线条、强烈的色彩和劲利的笔触刻画出人物的悲伤。

学习活动

1. 欣赏课本中的图片，了解印象派之前及其后西方绘画在色彩运用上总的特征。
2. 欣赏课本中的作品，记住三位你喜欢的艺术家的名字以及他们的代表作。

2

画 漫 画

漫画是群众喜闻乐见的一种美术形式，它使用夸张、变形、比喻等多种有趣的手法和巧妙的构思，达到讽刺、歌颂、传播和娱乐等多种目的。欣赏漫画能启迪我们的智慧，创作漫画则能开发我们的想象力和创造力。

认真观察生活，从中发现有意义、有价值的题材，开动脑筋，选取合适的切入点，通过联想创意，大胆表现，我们也能创作出自己的漫画作品。

学习目标

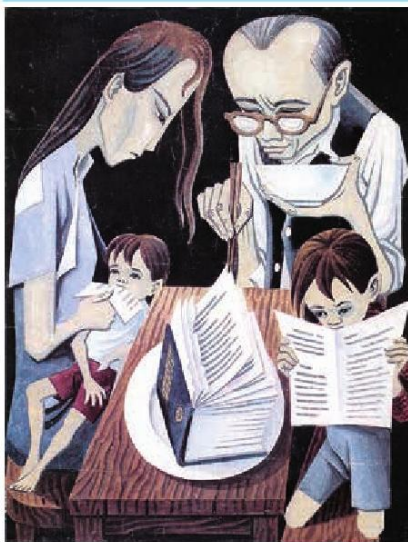
1. 了解漫画艺术的主要特征。
2. 尝试用漫画的形式表达自己对现实生活的感受。

应当知道的美术名词术语：
漫画

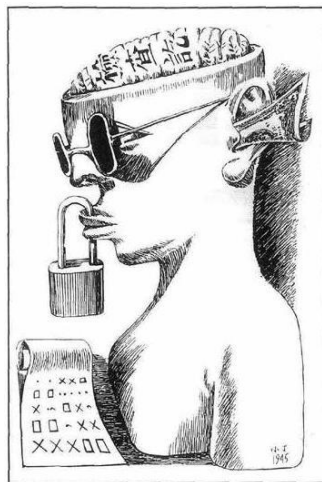
不如洋娃 长篇连环漫画《三毛流浪记》节选 张乐平

讽刺漫画

教授之餐 1940 廖冰兄

这些漫画都是我国著名漫画家的作品，看看这些漫画都反映了什么主题，讽刺或者批评了什么？是用什么方法讽刺对象的，画中文文字（包括题目）起了什么作用？

良民塑像 1945 丁聪

疲劳过度症 1959 华君武

歌颂漫画

勤俭治家 1958 丰子恺

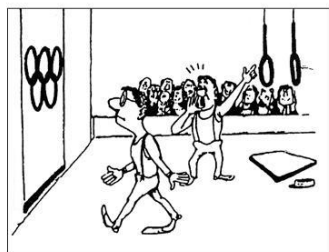
幽默漫画

搁浅 法乃光

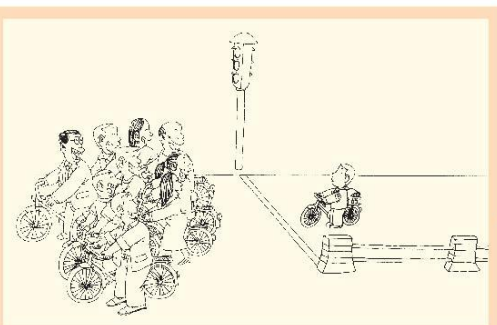

排队 (外国幽默漫画)

喂, 环在这儿 (外国幽默漫画)

看看这些漫画都表达了什么主题, 采用了什么创意? 你若画同样主题的漫画, 会采用什么创意?

无题 朱森林

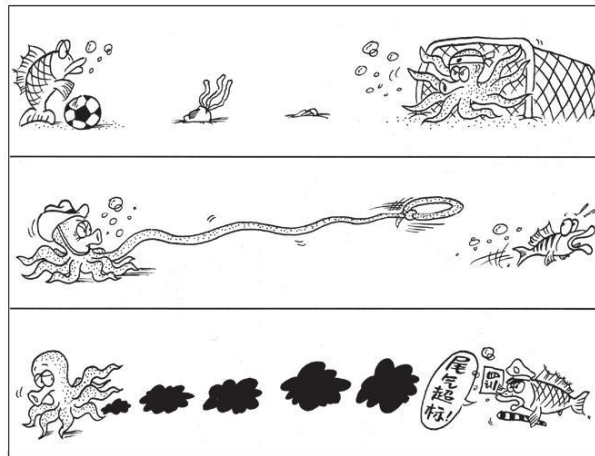
危险的嗜好 刘隹

失去动力 于化鲤

小资料

漫画: 现代汉语中“漫画”一词是源自日本的外来词。1925年5月《文学周报》连载丰子恺的画并注明其为漫画, 这是中国近代最早被称为漫画的作品。西方漫画源自英国。19世纪法国画家杜米埃在西方漫画史上取得了杰出的成就。

章鱼演义 (节选) 李强

关于“章鱼演义”, 你还有什么创意? 画画看。

学生作品

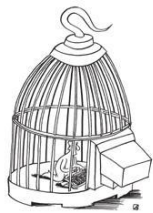

批评和自我批评 郑通校

自我批评 张承永

这两幅都是关于“自我批评”的漫画, 主题一样, 创意却不同。

网络人生 侯晓强

自己磨自己 英辉

保护水资源

易拉罐城市

伐木

学习活动

1. 欣赏本课的漫画作品, 分析它们的主题、创意和表现方法。
2. 观察生活中的事物或现象, 确定主题, 巧妙构思, 大胆表现, 创作一幅漫画作品。

8

实用三视图

要想在平面上真实地表现出一个物体的外形，最简捷的方法就是画出“三视图”。这是从三个不同的角度（正面、侧面、水平面）对物体外形进行仔细观察后画出的具有立体效果的图画。

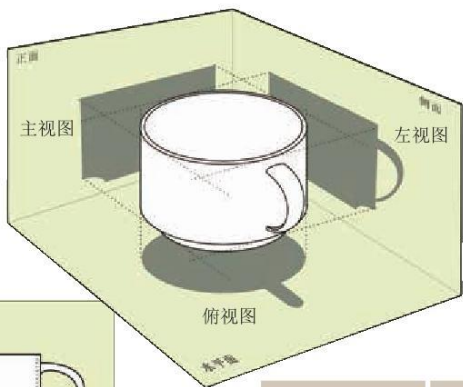
学习三视图画法，对我们未来的发展具有重要的现实意义。因为，要想把自己创造性的思考和想象在平面上表现出来，常常要用到三视图的方法。作为工程技术人员，学会看三视图，是理解设计图纸的基本要求。

学习目标

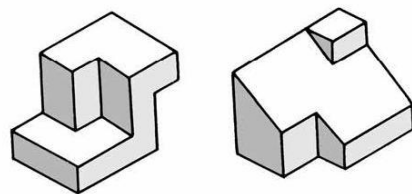
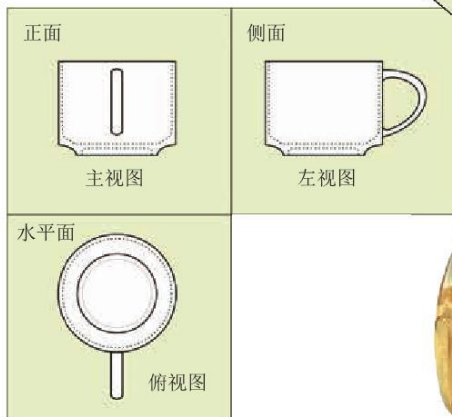
1. 了解三视图的基本原理，知道三视图的作用。
2. 能够用三视图原理进行图形练习。

应当知道的美术名词术语：
三视图、主视图、左视图、俯视图

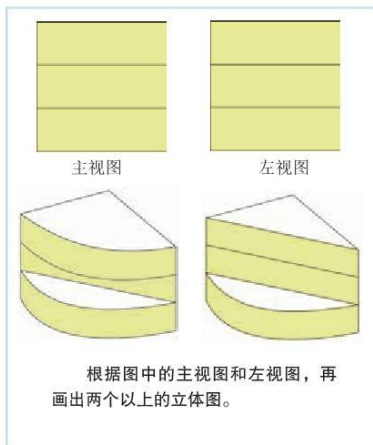
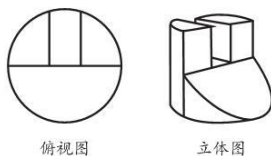
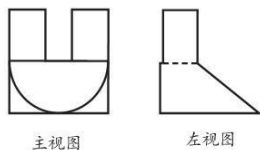
物体的三视图包括水平面视图（俯视图）、正面视图（主视图）和侧面视图（左视图）。它们在呈现时有固定的排列位置。

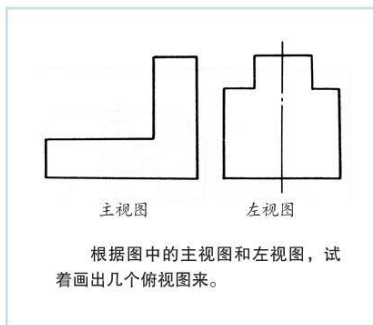
物体的三视图说明

分别画出这两个物体的三视图。

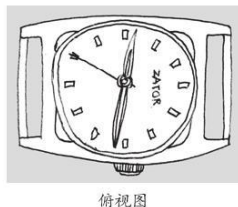
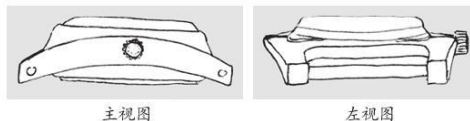

根据图中的主视图和左视图，再画出两个以上的立体图。

根据图中的主视图和左视图，试着画出几个俯视图来。

学生作品

学习活动

1. 了解三视图的含义、画法。
2. 考察、思考在社会生活中三视图应用在哪些领域。
3. 选取一个物体或自己创造一个形象，画出它的三视图，然后让同学看图猜物，并画出立体效果图。