

美术作品的表现方式是多种多样的，凡是表现具体的客观物象的美术作品，称之为“具象美术”。只有线、形、色等形式组合，并不表现具体的客观物象的美术作品，称之为“抽象美术”。

具象美术一般表现一定的社会生活、特定的人物或具体的动植物等，且蕴含着一定的思想内容和主题，比较容易被人们所理解和接受。抽象美术虽不表现具体的客观物象，但它所呈现的线条、色彩等形式的组合，给人以形式美的享受，表达了艺术家的情感和观念。

从中外美术发展的历史来看，具象美术始终是美术的主流。20世纪初，随着西方现代派美术的兴起，抽象美术一度成为流行一时的艺术流派，它的特点是强调表现作者的主观情感和由此产生的偶发因素。对于这一流派的作品，要作具体分析。

了解具象美术和抽象美术的相关知识，不仅有利于在美术欣赏活动中获得更多的艺术感受，而且有利于了解人类文化的多样性和丰富性。

学习目标

1. 了解具象美术和抽象美术的主要特点。
2. 掌握从多方面去欣赏和理解中外美术作品的知识和能力。

应当知道的美术名词术语：

艺术形象、具象美术、抽象美术

写生珍禽图(中国画 局部) 五代 黄筌

黄筌注重对生活中实物的观察和形神兼备的描绘，作品中每个动物的描绘都逼真传神，栩栩如生。

流民图(中国画 局部) 1943 蒋兆和

作品描绘了因日军侵略我国而背井离乡的农民、工人、知识分子等不同年龄、性别、身份的难民，描绘生动，寓意深刻。

野兔(水彩画) 1502

丢勒(德国)

26岁的自画像(油画) 1498 丢勒(德国)

画家少年时就能逼真地画出自己的肖像。他画的动植物素描之精确，完全可以同达·芬奇的作品相媲美。

植物研究(素描) 1506~1508
达·芬奇(意大利)

画家热衷自然研究和描绘，作品精确地表现了植物的生长状态。

欣赏这些作品，看看其中的形象是否可以清晰地辨识出来，这些形象分别给我们带来什么样的感受？

加莱义民(雕塑) 1884~1888 罗丹(法国)

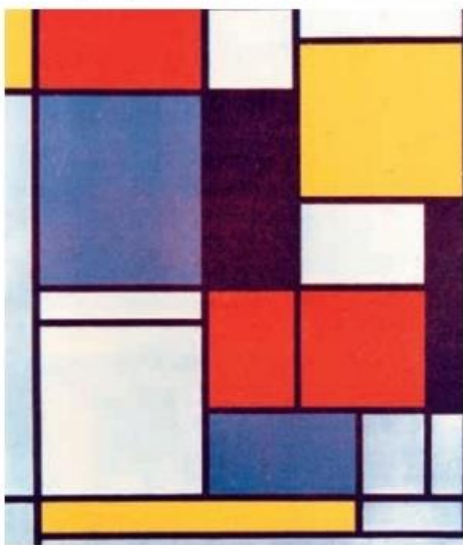
在作品中，罗丹紧紧抓住了为拯救加莱市而就义的六个人赴死前复杂的心理状态，并做了深入、逼真的刻画。

最初的抽象(水彩画) 1910 康定斯基(俄国)

这幅水彩画被认为是抽象派代表画家康定斯基的第一幅抽象画。画家通过抽象的点、线和色彩表现出作品的美感。

和前面的具象作品相比, 这些作品的形象有什么特点, 说说你的感受。

场景II(油画) 1921~1925 蒙德里安(荷兰)

画家以几何图形为绘画的基本元素。他的作品对建筑、工艺和设计产生了很大影响。

空间中的鸟(雕塑) 1928
布朗库西(罗马尼亚)

芳香(油画) 1955 波洛克(美国)

波洛克的画摆脱了一切束缚, 追求极端的自由和开放, 促进了人类大胆创新意识的发展。

1974.3.12(油画) 赵无极(法籍华裔)

画家以西方现代绘画的形式和油画的色彩技巧, 融入中国传统艺术的意蕴, 创造了色彩变幻、富有张力和韵律感的作品。

西班牙共和国的挽歌第70号(油画) 1961 马瑟韦尔(美国)

马瑟韦尔20岁时西班牙爆发了内战, 画中抽象的黑色表达了画家对自己青年时期往事的缅怀。画家自称这些画是在“自发性”状态下, 通过下意识活动创作的。

学生作品

鼓楼(水彩笔、钢笔)

小资料

抽象派: 最早的抽象派绘画, 始于20世纪初的康定斯基, 作为一个美术流派则流行于20世纪五六十年代。从创作倾向来看, 抽象派大致可以分成以荷兰画家蒙德里安为代表的几何抽象派和以美国画家波洛克为代表的抽象表现派。抽象派美术主要表现在绘画艺术中, 雕塑艺术中也有所反映。

怀乡(油画) 现代 关冠中

画家以半抽象的形态表现了自然的律动, 作品色调清新和谐, 境界宁静, 既富东方传统意趣, 又具时代特点。

学习活动

- 说说具象美术和抽象美术的作品有什么主要的区别, 思考它们给我们带来的不同感受。
- 找一张绘画或一组景物, 尝试在具象美术或抽象美术中任选一种形式画出一幅作品。

具象和抽象的艺术作品都有美感。

篆刻是指用篆书字体镌刻印章，融书法、绘画、雕刻于一体的中国传统艺术。它既不脱离文字的原有构架，又能体现绘画美学上点、线、面的构成规律，以刀、石二者微妙的互补关系来展现独特的审美情趣，在方寸之间生发灵性，寄托情感，使人玩味不尽。

印章最早是作为一种权力的象征和凭信的证物而被广泛使用，后经文人的参与、推广，逐渐从实用性向艺术性发展。中国历史上出现了众多的擅长篆刻的艺术家，尤其是明清两代，名家辈出。他们的作品在刀法、章法、篆法等方面皆具有艺术特色，风格鲜明，形成不同流派，对篆刻艺术的发展起了重要作用。

学习目标

1. 了解篆刻艺术的知识及其艺术特色。
2. 能够认识和了解有关篆刻的工具、材料和制作篆刻的主要方法步骤。
3. 通过学习篆刻，提高对祖国传统艺术的学习兴趣和民族自豪感。

应当知道的美术名词术语：
篆刻、朱文、白文

日庚都萃车马 战国 巨玺

约7厘米见方，是一方在马背上烙标记的烙马印。印文造型和构图都较为出奇，虽险绝空灵，但疏而不散。

江流有声断岸千尺

清代 邓石如

作品笔姿圆转婀娜，行刀如笔，融“阳刚”“阴柔”于一体。

且饮墨沈一升 清代 吴昌硕

作品讲究以运刀体现书法笔法，使篆文线条富有起伏变化的韵味，达到笔意相融的意境。

印面和印纽

云中白鹤（白文） 敢为（朱文）

印章形式有两种：一种是白底红字，称“朱文”；一种是红底白字，称“白文”。

篆刻工具及制作方法

1. 设计印稿。确定文字及篆法，选择适合刻的朱文或白文，根据章法布局设计印稿。

2. 印稿上石。把用毛笔写的正稿墨迹反拓于印石面上，如图所示，用手指蘸水拓印。

专用印泥

刻刀

4. 修改印稿。印章刻好后，可在印面涂墨，对着镜子检查并再次修改，最后蘸上印泥印于纸上。

冲刀法

切刀法

3. 进行錾刻。握刀要自如，运刀要果断。运刀之法主要有两种，即冲刀法和切刀法。

印章的广泛应用

织物图案中巧妙地把篆刻艺术和图案装饰结合在一起。

今来古往闲中意 齐白石

章法中，文字之间的挪让变化、相亲顾盼、左右穿插及与四边的关系处理，是一方印的成功所在。白石老人的这款印中，线条的方向安排、粗细变化和文字错落设计得体，穿插有序，值得借鉴。

学生作品

千里之行始于足下

学习活动

1. 欣赏名家篆刻作品，感受方寸间的艺术魅力及独特的审美情趣。
2. 结合篆刻章法知识及范例，练习设计几方印章，研究章法的运用。
3. 根据所学知识与技能，尝试自己制作一方印章，作为个人图章或个性印章使用。
4. 留意生活中印章的运用，观察其设计思路和使用方法。
5. 了解中国篆刻艺术的发展历史，认识篆刻艺术的意义和价值，体会中国文化的韵味。

灯饰，是“造型”与“光”的美妙结合体，功能性和观赏性是灯饰作品的主要特点。好的设计师注重选择恰当的材料修饰或演绎灯光，让特殊的材料、宜人的色彩和美妙的光线产生强烈的艺术冲击力，体现鲜明的情感主题和审美情趣。

美丽，常常在不经意间被一点一滴的创作灵感点燃，散发出炫目的光彩。设计师将智慧和情感融入灯饰的设计和制作中，创造了精美的作品，使我们在享受美妙的视觉体验的同时，激发出创作灵感。借他人之长，结合自己的生活经验和审美经验，设计出能够抒发个性、表达情感的好作品。

自己动手，将个性化的设计创意变为现实，是一个让人身心愉快的艺术体验过程。让我们来亲手制作有创意的灯饰，为生活增添几分优雅的艺术气息。

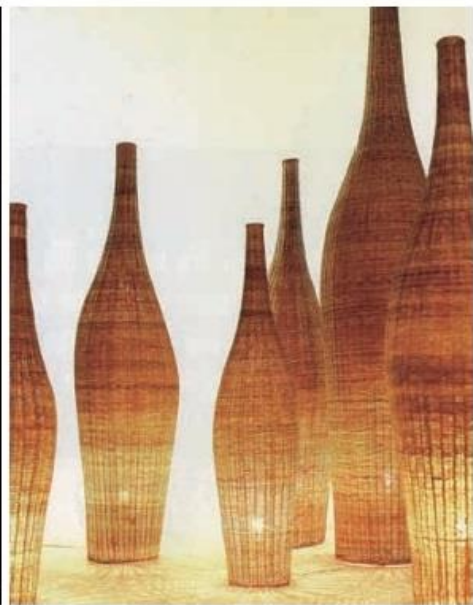
学习目标

1. 了解生活中各种灯饰作品，明白作品的设计特色和创意特点。
2. 能够用合适的材料制作富有创意的灯饰作品。
3. 能够用自己设计制作的灯饰作品美化生活。

应当知道的美术名词术语：
灯饰、光艺术

PH灯 1957 亨宁森（丹麦）

“织物”落地灯 1998 迈克尔·索杜（英国）

网灯（塑料软网、绳）

蛋壳灯（鸡蛋壳）

貌似平常的材料，通过我们的巧妙构思和制作，就能变成动人的艺术品。

球灯（废旧纸张）

“水晶”吊灯（饮料瓶底）

枕头灯（布）

吊灯（一次性塑料杯）

球灯（废旧纸张）

梦幻台灯（纸盒）

用针沿着包装纸盒上的图案扎出大小和距离均匀的孔洞即成。

学生作品

彩虹台灯手绘示意图及实物（彩色硫酸纸、玻璃）

巢灯（麻、玻璃器皿）

学习活动

设计制作一件有创意的灯饰作品，为你的家居环境增添艺术情趣。