

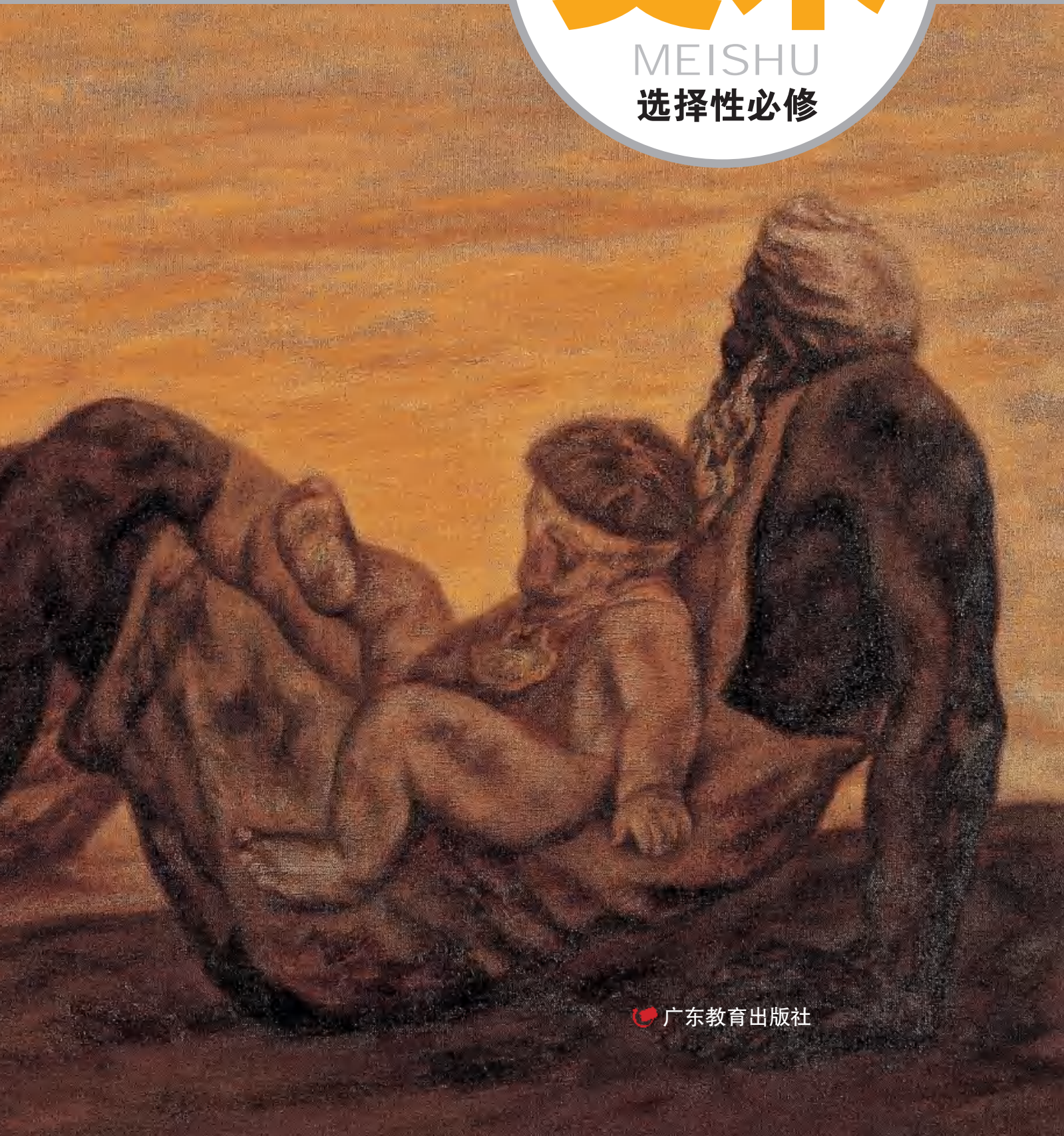
普通高中教科书

绘画

美术

MEISHU
选择性必修

 广东教育出版社

普通高中教科书

美术

MEISHU
选择性必修

绘画

主编 皮道坚

 广东教育出版社
·广州·

图书在版编目 (CIP) 数据

美术：选择性必修. 绘画 / 皮道坚主编. —广州：
广东教育出版社，2020. 7 (2022. 1重印)
普通高中教科书
ISBN 978-7-5548-1763-6

I. ①美… II. ①皮… III. ①美术课—高中—教材
IV. ①G634.955.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2020) 第074700号

编写单位 广东教育出版社
主 编 皮道坚
副 主 编 周凤甫
本 册 主 编 石 磊
本 册 副 主 编 肖映河
核心编写人员 刘 涵 苑思嘉 石楷芑
秦 芳 薛广超

出版人 朱文清
责任编辑 苑思嘉 李 庆 董婷婷
责任技编 杨启承 陈 瑾
装帧设计 黎国泰

广东教育出版社出版

(广州市环市东路472号12-15楼)

邮政编码：510075

网址：http://www.gjs.cn

广东教育书店有限公司发行

佛山市迎高彩印有限公司印刷

(佛山市顺德区陈村镇广隆工业区兴业七路9号)

890毫米×1240毫米 16开本 5.25印张 105 000字

2020年7月第1版 2022年1月第4次印刷

ISBN 978-7-5548-1763-6

定价：10.03元

批准文号：粤发改价格 [2017] 434号 举报电话：12315

版权所有·请勿擅自用本书制作各类出版物·违者必究

如有印装质量或内容质量问题，请与我社联系。

质量监督电话：020-87613102 邮箱：gjs-quality@nfc.com.cn

购书咨询电话：020-87772438

▲ 绿色长城（1974年） 关山月 144.5 cm×251 cm 中国画 中国美术馆

前言

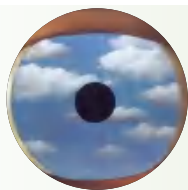
绘画属于视觉艺术，是用笔、墨、颜料等工具、材料，在纸、织物、墙壁和器物等表面上绘制图形或其他可视形象的艺术形式。

学习绘画，需要我们熟悉不同的绘画工具和材料，识别不同画种的特征，体验不同绘画门类的创作方式和表现技巧；需要我们理解比例结构、透视原理和构图规律；需要我们掌握运用线条、明暗和色彩进行绘画表达，用绘画表达思想情感和美化生活；还需要我们熟悉和了解经典美术作品的风格语言及其发展历程。

本教科书在编写结构和课程设置上，以眼、手、心在绘画学习中的相互协调为主线，把训练眼睛的观察能力和提升绘画的表现能力，以及培养内心对艺术的感悟能力作为学习目标，力求使同学们更好地在实践中养成善于观察和勤于动手的习惯，在快乐的学习中，提升美术素养，拓宽视野和增长知识，启发想象力，获得创造力，进而实现“美化心灵，陶冶情操，以美育德，以德树人”的教育理念。为此，我们选用了古今中外优秀的绘画作品，并配有相应的美术常识介绍和绘画技法步骤等内容，意在使本书成为一本学习绘画技巧、欣赏艺术作品、增长专业知识的教科书。

目 录

第一单元 拥有发现美的眼睛

1

第一课	自然的启示	2
第二课	生活的孕育	15
第三课	经典的引导	30

第二单元 练就创造美的巧手

43

第四课	光与色	44
第五课	学画水彩画	48
第六课	学画水粉画	52
第七课	学画油画	56
第八课	学木刻版画	60

第三单元 培育感悟美的心灵

67

第九课	创作构思与展览主题	68
第十课	作品装裱与展示	72

第一单元

拥有发现美的眼睛

绘画属于视觉艺术，无论是形象来源、画面呈现，还是作品欣赏，都离不开我们的眼睛。怎样培养一双具有审美能力的眼睛，去敏锐地发现自然之美、生活之美，从而体会创造之美、感悟艺术之美，这是绘画学习的重心，也是提高艺术素养的关键。

观察自然和描绘自然是学习绘画的有效途径，绘画大师石涛所说的“搜尽奇峰打草稿”就强调了这一主张。在社会生活中蕴含着平凡的美，观察社会、表现生活是绘画创作的丰富来源，正像艺术家罗丹所说，“生活中不是缺少美，而是缺少发现”。艺术发展的历程中留下了许多不朽的杰作，观赏名作，向经典学习则是培养审美判断力和文化理解力的重要基础。

本单元教学通过观察自然、描绘自然，对应理解绘画中的线条韵律，加深对自然美的感受；通过观察社会生活环境，结合对空间与透视、比例与结构、光影与明暗等因素的认识，深化对绘画表现力的理解；通过欣赏经典绘画作品和临摹学习，分析经典绘画的构图及形式风格，提高艺术审美判断力。

▲千里江山图（局部） [北宋] 王希孟
51.5 cm × 1191.5 cm 中国画 故宫博物院

很多人喜欢蓝色，因为蓝色让人联想到晴朗的天空和宽广的海洋；很多人喜欢绿色，是因为绿色代表着茂盛的植物和广阔的草原！每一种色彩都是大自然折射的生命之光，每一处景物都孕育着人类丰富的情感。绘画中的表现形式，很多是自然带给我们的启示，你可以在藤蔓缠绕里看出线条的韵味；也可以在嶙峋巨石上感受到形体的力量；大自然的每一角度都可以产生绘画的联想。试想一下：流畅的线条和顿挫的线条给人的感受有什么不同？朝阳的明媚和晚霞的余晖有哪些色彩变化？

观察与写生

茂密的树林、巍峨的高山、翻滚的江河、神秘的星空……美丽的大自然是我们丰富想象力的源泉，我们可以通过对自然的观察和描绘来呈现对世界的感受，表达个人的主观情感。绘画中的线条、明暗、色彩等要素，来自人们对自然的观察与感受，如果没有对大自然的细心观察，就无法获得对绘画表达形式的感悟和理解。

观察方法对学习绘画有着重要的作用，从某种意义上说，绘画所表达的就是某种观看方式，因此，培养正确的观察方法，是学习绘画过程中始终需要强调的关键。

①整体观察：我们平时看事物，习惯于焦点注视，这使你“只见树木，不见森林”，陷入局部而失于整体，而在绘画中对构图、形体、色彩的表现，必须在整体中把握好各种局部细节，形成完整的画面；②对比观察：绘画中有明暗、色彩冷暖、结构等多种关系，在观察中要训练对比掌握不同关系的差异和变化；③在观察中分析理解：认识事物离不开观察体验，而分析和理解有助于更深入地认识事物，也有助于更敏锐、更准确地观察自然。

写生是直接面对对象进行描绘的一种绘画方法，也是对眼睛观察力和捕捉力的重要训练。根据绘画对象的不同，主要分为“风景写生”“静物写生”“人像写生”等。在写生过程中，不仅要抓取对象的表面特征、形象结构，还要通过启发与联想，捕捉写生对象的亮点，使之形成有审美意境的画面。

▲ 珠江小艇 (1958年) 王肇民 27.1 cm×39.1 cm 水彩 中国美术馆

▲ 户外风景写生

▲ 户外风景写生

范例与提示

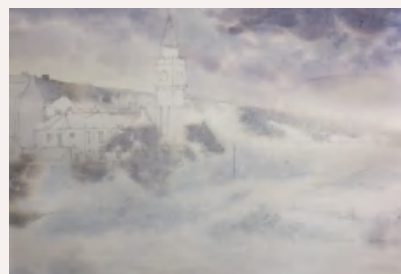
● 水彩风景写生步骤

① 起稿

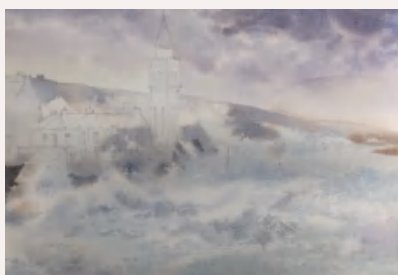
② 远景大色块处理

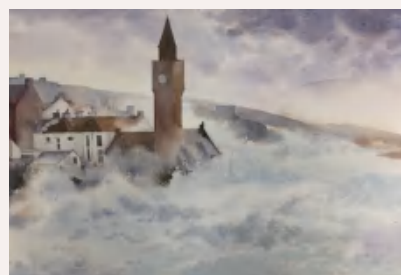
③ 近景大色块处理

④ 深入细节

⑤ 刻画水纹

⑥ 刻画建筑

⑦ 深入刻画细节

⑧ 调整画面，完成作品

线条的韵律

我们可以在对自然的观察中看到无处不在的线条，如树林交织穿插的枝蔓、广袤大地上蜿蜒的河流、远处层叠的山峦和城市天际线等。

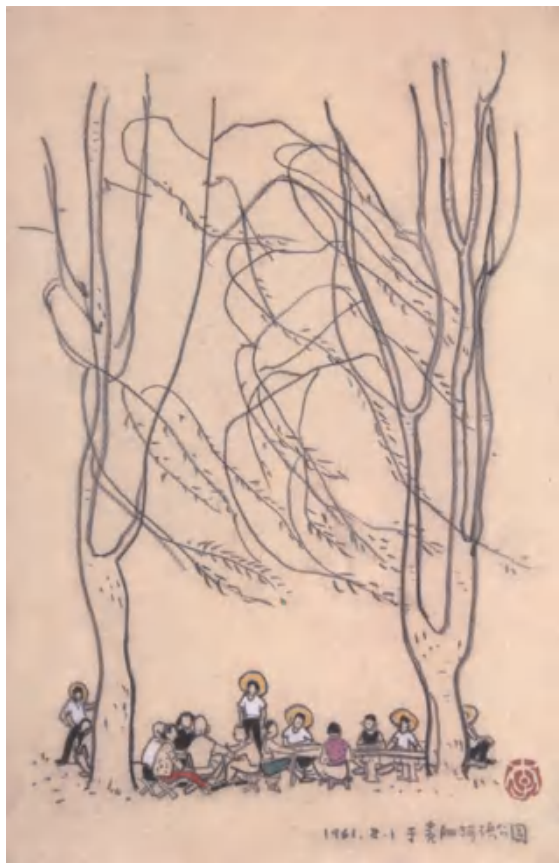
在绘画中，线条是最重要的艺术语言之一。它是表达形象、力度、韵律及境界的必要手段，具有丰富的表现力。从学习运用线条自由勾画入手，通过手绘表达练习，学会运用线条记录形象符号，表达行动方案，进而掌握线条描绘和创作表达的技能。

▲ 八十七神仙卷 [唐] 吴道子 30 cm × 292 cm 绢本水墨 中国画 北京徐悲鸿纪念馆

▲ 乌鞘岭之树 (1954年) 靳尚谊
39.5 cm × 27.5 cm 速写 中国美术馆

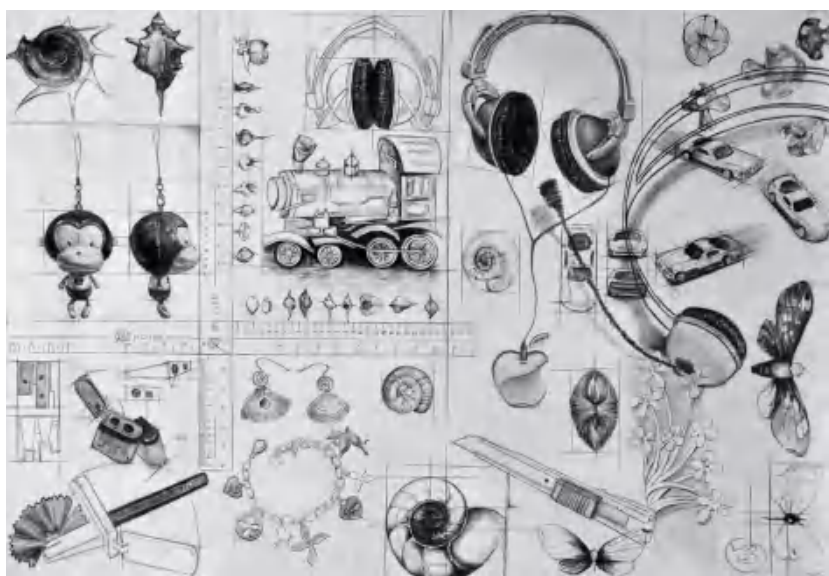

▲ 贵阳河滨公园 (1961年) 李平凡
25 cm × 15.8 cm 速写 中国美术馆

用线条思考

线条不仅能标注简单的图形，更能表现复杂的形态，是描绘物象最重要的手段。我们在构思绘画、记录行动流程时需要用线条勾画；我们在跟他人沟通和设计方案时，需要用线条快速表达，让对方更好地理解我们要表达的意思；在规划出行图或为他人指引道路时也可以用线条进行辅助。这些都是线条在日常生活中的应用。

线条是一种全世界通用的神奇密码，用线条塑造物体能培养我们的观察能力、思维能力和表现能力。

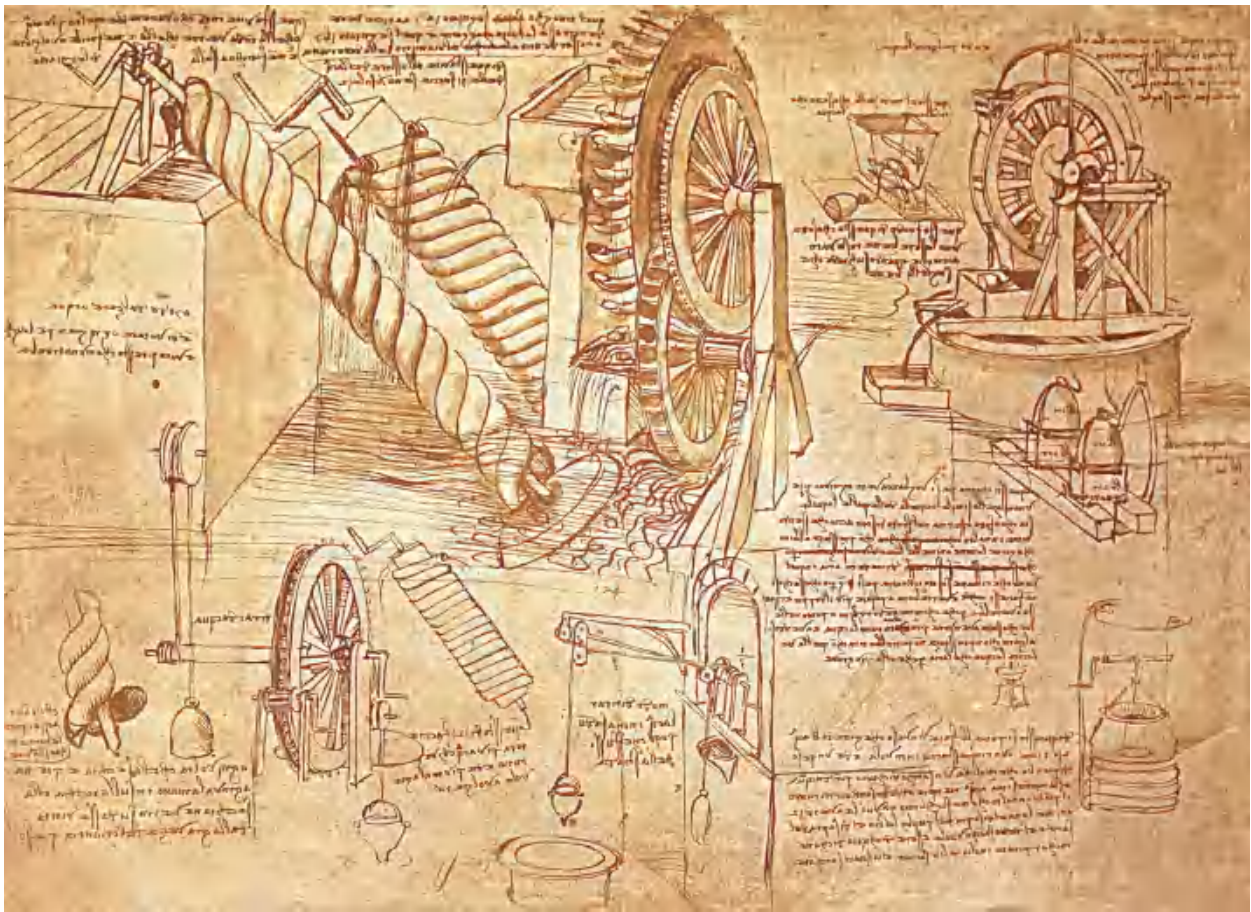
▲ 日常琐记 (学生作业)

▲ 天工开物 (插图) [明]
31 cm × 18.5 cm 刻本

▼ 狮子林 (1983年) 吴冠中 173 cm × 290 cm 墨彩 上海美术馆

▲ 提水装置（15世纪） [意大利] 达·芬奇 钢笔线绘手稿 意大利米兰安波罗修美术馆

▼ 秋天的旋律（1950年） [美国] 波洛克 129 cm × 243 cm 油画 美国纽约大都会艺术博物馆

用线条画速写

速写是一种快速的写生方法，要求在较短的时间内完成一幅作品。速写不仅是造型能力的基础，也是一种独立的绘画形式。

▲ 托尔斯泰在圆桌会议上工作（1891年） [俄国] 列宾
32.5 cm × 23.9 cm 石墨速写 俄罗斯圣彼得堡国家博物馆

▲ 少女（1953年） 黄胄 38 cm × 29 cm
速写 北京炎黄艺术馆

经典导读

在速写作品《托尔斯泰》中，列宾利用线条清晰地表现出了人物和桌椅等物象，并明显地塑造出了空间感和立体感。作为画作主角的托尔斯泰位于画面中心，他一条腿盘在椅子上，另一条腿放在地面上，背部微弯，右手拿着笔在纸上写作。托尔斯泰双眉紧皱，神情严肃，显然处于深度思考的创作状态。

▶ 骑在马背上的枪骑兵（1502年）
阿尔布莱希特·丢勒 27.2 cm × 21.5 cm 速写
匈牙利布达佩斯国立美术馆

● 速写练习要点

默识强记：在着手速写时，不要急于下笔，先多观察模特，并进行默记。只有经过多次观察与默记，才能掌握捕捉对象的主动权。由于模特有些瞬间即变的动态，创作时只能凭借记忆的辅助来完成，所以速写和默写有时是很难分开的。

简约取舍：洗练、概括是速写的特性。在速写过程中应注意不要越画越繁、越画越多。对主体的精彩细节，在速写中要有选择地进行描绘。要把眼睛看到的信息，传入大脑，经过过滤、归纳、选择，删繁就简，以把握画面的整体效果。

收拾整理：一般来讲，速写不必面面俱到，有些“缺憾”“空白”可能会给人以联想和品味的空间。如果觉得画完后效果不满意，也可以进行必要的整理，让主体更突出，让画面更流畅。

速写常以人物作为写生对象，掌握好人物的比例关系是极为重要的。

▲ **打银器的维吾尔族老人**（1989年） 伍必端
27 cm × 19.5 cm 速写 中国美术馆

▲ **评剧演员新风霞** 叶浅予 23.5 cm × 17 cm 速写
中央美术学院美术馆

▲ **风景**（1655年） [荷兰] 伦勃朗 9 cm × 22.4 cm 钢笔速写 美国华盛顿国家美术馆

范例与提示

● 人物坐姿速写步骤

① 起稿，勾出人物的大体动态

② 强化人物整体结构

③ 加强头发明暗对比

④ 刻画五官

⑤ 处理衣纹细节

⑥ 刻画细节，调整整体关系

⑦ 调整画面，完成作品

● 人物站姿速写步骤

▲ 动态分析

- ① 勾出人物大体动态   ② 强化加重对头部、躯干结构的描绘

③ 加重、刻画衣纹细节

④ 刻画头手脚细节

⑤ 调整整体关系，完成作品

用线条画插画、漫画

画插画、漫画是广受人们喜爱的表现形式。

插画泛指在各种文字间所加插的图画，它能使文字的内容更加鲜活有趣。今天插画已成为应用十分广泛的艺术表现形式。无论是使用传统画笔，还是电脑绘制，插画创作都是一个相对独立主观的过程，带有很强烈的个人情感色彩。画插画最好具备一定的绘画基础和造型能力，要能用简要的笔调画出形象，即使借助电脑软件也需要懂得对形状和构图的把握。值得一提的是，曾经流行中国的连环画就是从插画形式演变而来的以多幅连续性画面表现故事情节的一种绘画形式。

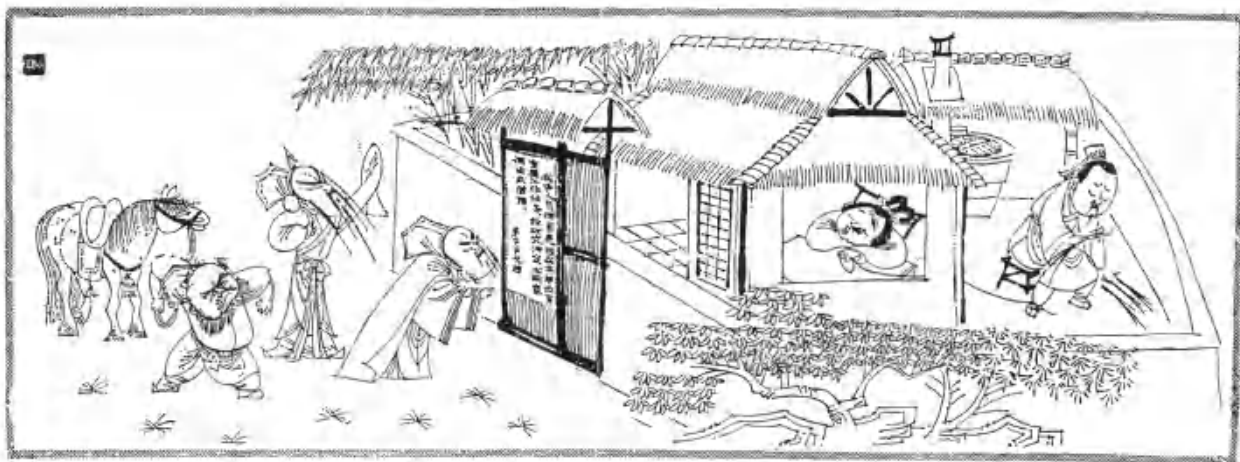
▲ 为人师表——记住，要讲礼貌，给老人让座（1981年）
方成 漫画 中国美术馆

▲ 武大郎开店（1980年）方成
54 cm × 39.9 cm 漫画 中国美术馆

▲ 我的大金星怎么又漏水了
（1953年）李滨声 60 cm × 50 cm
漫画 中国美术馆

▲ 诸葛亮剥葱图（1984年）柯明 漫画

▲ **西厢记**（1956年）王叔暉 22 cm × 28 cm 插画 中国美术馆

▲ **莎乐美**（1893年）[英国] 比亚兹莱 23 cm × 16.8 cm 插画 美国哈佛艺术博物馆

▲ **西游记**（1962年）赵宏本、钱笑呆 插画 中国美术馆

漫画是用简单夸张的手法来描绘生活或时事的一种艺术形式。一般运用变形、比拟、象征、暗示、影射的方法，构成幽默诙谐的画面，以取得讽刺或颂扬的效果。

▲ 六个和尚抬水吃 方成 淡彩漫画

▲ 世态讥弹 (选页) 丁聪 黑白漫画

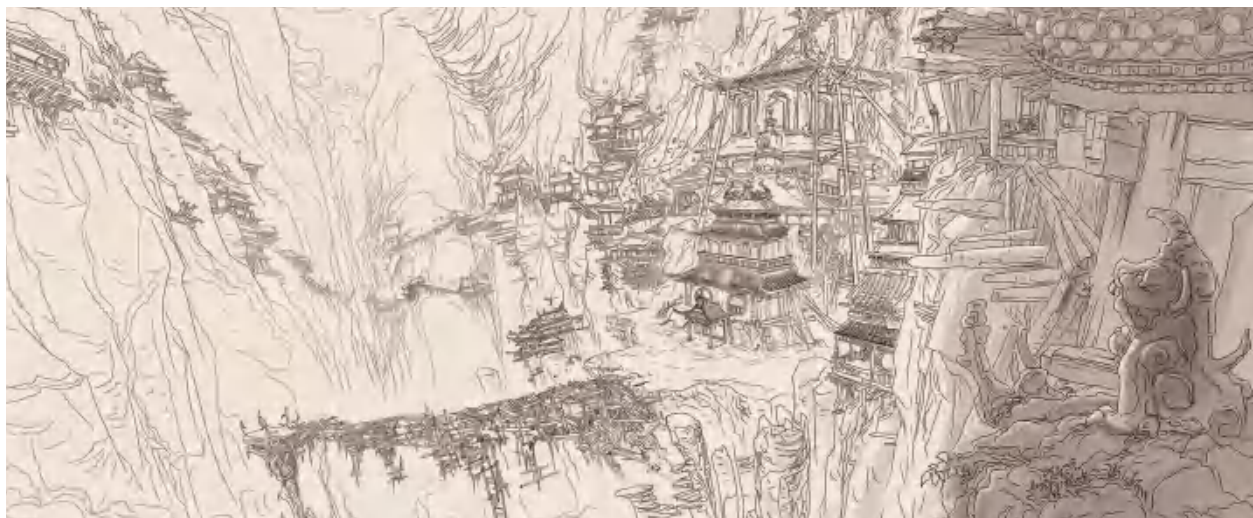
在艺术发展越来越繁荣的今天，动漫和游戏角色设计得益于漫画插画艺术形式的影响，产生了许多优秀的作品，广受青少年的喜爱。

▲ 孙悟空 张光宇

▲ 动画片角色线稿

▲ 西游记之大圣归来 动画电影原画

① 勾线画出动漫形象的外形

② 将后面及转折处加重

③ 画出动漫形象的毛发和衣服

范例与提示

● 动漫形象绘画步骤

④ 深入刻画出每个形象的细节、明暗及装饰物品

👁️ 探索与发现

尝试用线条描绘自然景物。

🎧 理解与思考

研究线条的曲直与疏密变化带来的视觉感受。

🔑 关键词

观察 写生 线条 韵律

🎨 创想与体验

“碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出，二月春风似剪刀。”贺知章的《咏柳》为我们呈现了一幅有线条韵味的画面。尝试用线条绘画方法表达诗句描写的意境。

第二课 生活的孕育

艺术源于生活。平凡的生活经过艺术的升华，就以一种更令人感动的形式表现出来。我们在日常生活中经常会看到锅碗瓶罐，在绘画作品中的这些物品令人更能感受到生活的温暖和意趣。同样的，我们日常也会遇到工人、农民，但绘画作品中的劳动者让我们更加强烈地感受到他们的勤劳与质朴。

分析与理解

绘画存在于社会发展的具体时空中，产生于人类生活的惯常情境下。绘画不仅是对生活情感的表达和生活环境的刻画，更折射出人们的生活观念及价值取向。绘画激励我们更广泛地关注社会，引导我们更清晰地认识生活，启发我们更深入地理解文化。此外，对生活空间的观察有助于我们加深对绘画透视理论的认识，对生活场景的描绘也让我们对形体结构做到胸有成竹，对光影明暗的理解有助于我们更精确地表现空间与质感。

绘画作品是一座连接过去与现在的桥梁。我们经常听到一个词——以史为鉴，比起以文字为主要载体的史书，绘画作品可以更直观、更全面地揭示当时历史条件下的时代风貌，多角度地展示社会生活、表现社会思潮、反映社会现实，具有很高的艺术价值和历史研究价值。

▲ 天安门前（1964年） 孙滋溪 153 cm × 294 cm 油画 中国美术馆

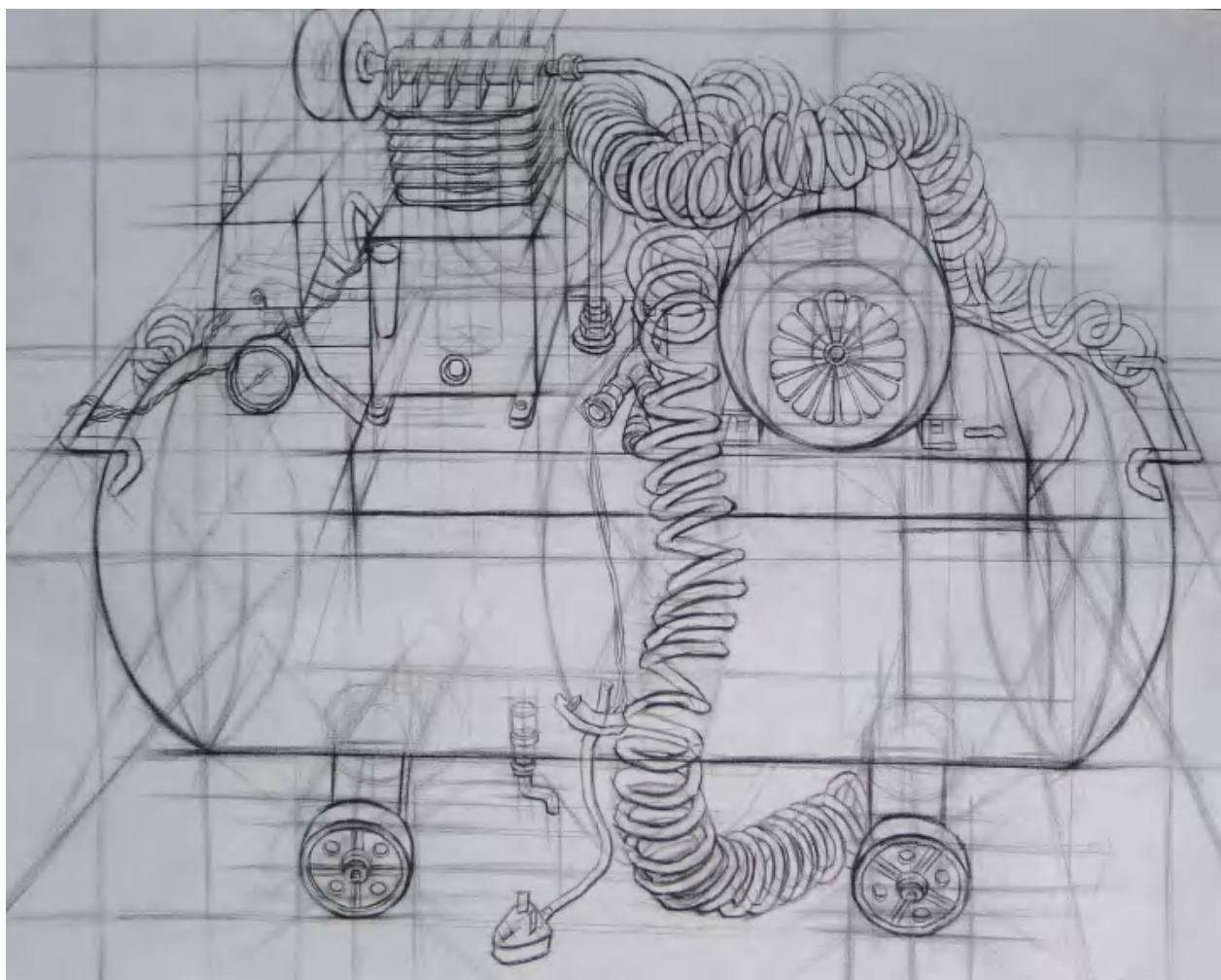
经典导读

画家在创作时自觉地追求民族化的东西，比如色调是以天安门的红墙、黄琉璃瓦形成大面积的红色和黄色作为画面的主色调，对称的格局选择也是基于中国传统审美。作为一种审美样式，西方的对称讲究纵深，中国的对称讲究宽阔，这是我们的民族气派。此幅作品在画面上还强化了对线的运用，力图与中国人的审美观相贴近。此外，如果按照常规的视角，前面的人群以仰视角度取景，天安门就会显得很低，为了突出天安门城楼的高大雄伟，彰显国家气派和民族精神，在前面的主体人群不缩小的情况下，以适度夸张的比例关系和透视变化来表现画面，这样既突出了画面人物也保持了天安门的高度。

空间与透视

透视是人类在对生活空间的观察中总结出的视觉规律与知识。当我们在一个固定位置（即视点）观察处在不同方位、距离远近不等的物体时，我们看到相同大小的物体呈现近处物体大、远处物体小的现象，有的在视觉上还出现形状变化，这就是视觉空间中存在的一种近大远小与形状变化的透视现象。

透视是一种对所见之物进行空间立体描绘的方法，也就是在二维的画面上表现出三维的立体效果。物体与物体间遵循一定的透视原则，人们在观察物体时，物体的形状、颜色和体积会因距离的不同而呈现出不同的透视变化。如果不理解透视，我们就无法准确地表达出空间感，在研究透视时，必须具备三个要素：眼睛（视点）、物体和画面。这三者之间的关系决定了画面透视的最终效果。绘画透视法不仅可以使物体看起来多维、饱满，还可以用来表现聚拢感、距离感和空间感。

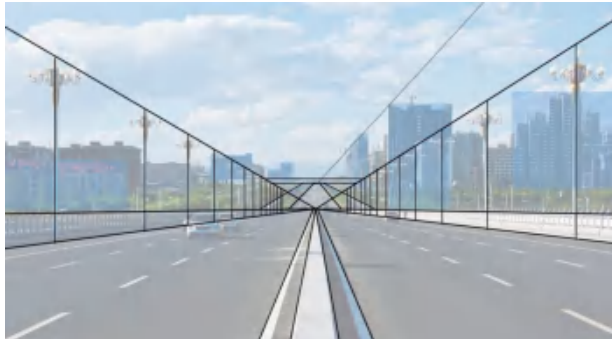
▲ 空间与透视分析（学生作业）

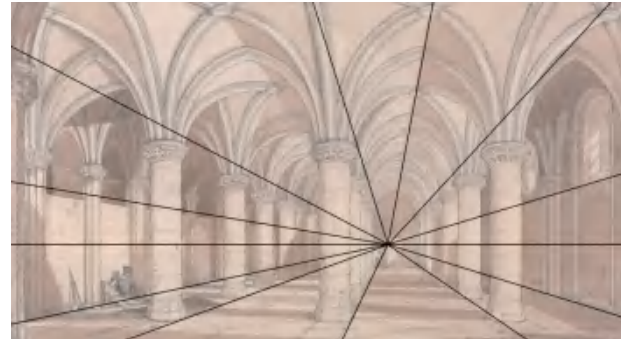
▲ 城市街道景色的透视效果

▲ 建筑空间的透视效果

▲ 城市街道景色的透视分析图

▲ 建筑空间的透视分析图

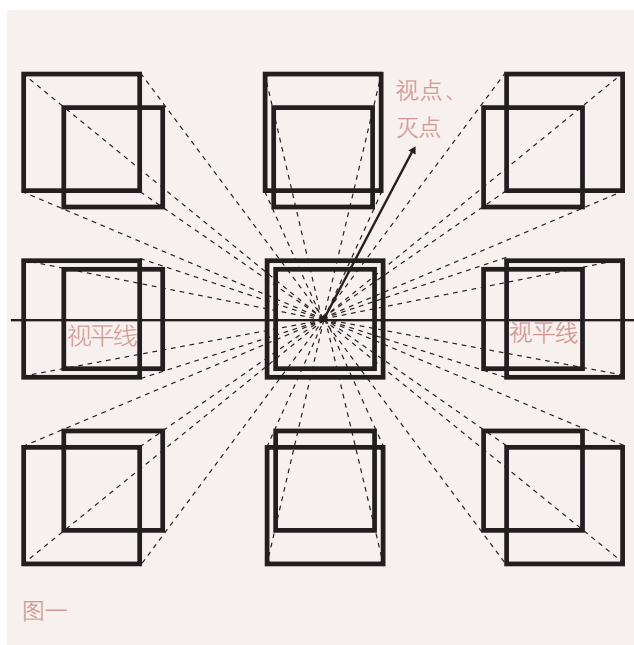
▼ 多种透视关系

一点透视：构图画面的灭点只有一个，即视平线中间的那一点，此种透视不太容易将物体的透视关系表达清楚，画面会显得平，视觉冲击力不强及空间延伸感弱。

两点透视：又称成角透视，由于在透视的结构中有两个透视灭点，因此得名。成角透视是指观者从一个斜摆的角度，而不是从正面的角度来观察目标物。因此观者能看到立方体不同空间上的面，亦可看到各面消失在两个灭点上，两个灭点皆在视平线上。

三点透视：又称倾斜透视，就是立方体的面及棱线与画面水平线都不平行时，面的边线可以延伸到三个灭点，随俯视或仰视的不同，灭点出现在视平线以下或以上。

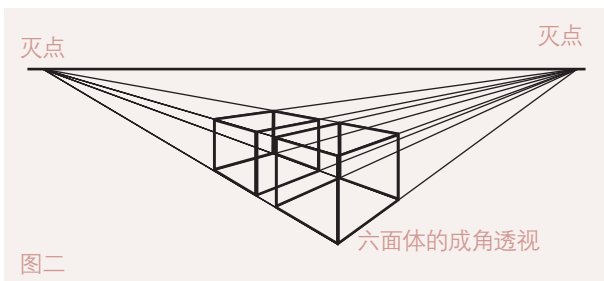

▲ 一点透视

一点透视（平行透视）：正面观察正方体，此时正方体的底边与视平线平行。正方体十二条边中有四条边与视平线平行，有四条边垂直于视平线，还有四条边向同一个点汇集，形成灭点（如图一）。

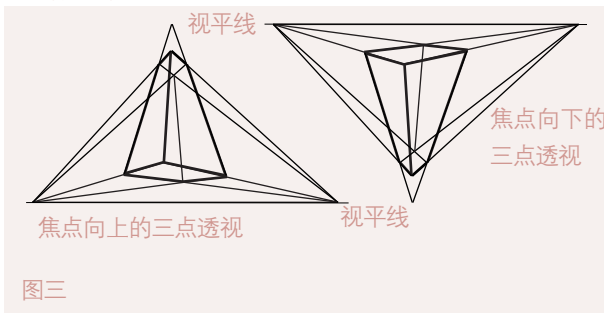
两点透视（成角透视）：侧面观察正方体，当正方体没有与视平线平行的边时，此时可以看到正方体的三个面。水平的边分别汇集于左右两边的灭点，但四条垂直边没有灭点（如图二）。

三点透视（倾斜透视）：在成角透视的基础上俯视或仰视立方体，这种情况下，立方体垂直于视平线，四条边向下（俯视时）或向上（仰视时）汇集于一点（如图三）。

图二

▲ 两点透视

图三

▲ 三点透视

● 生活空间手绘步骤图

① 画出符合透视变化和比例关系的家居布局

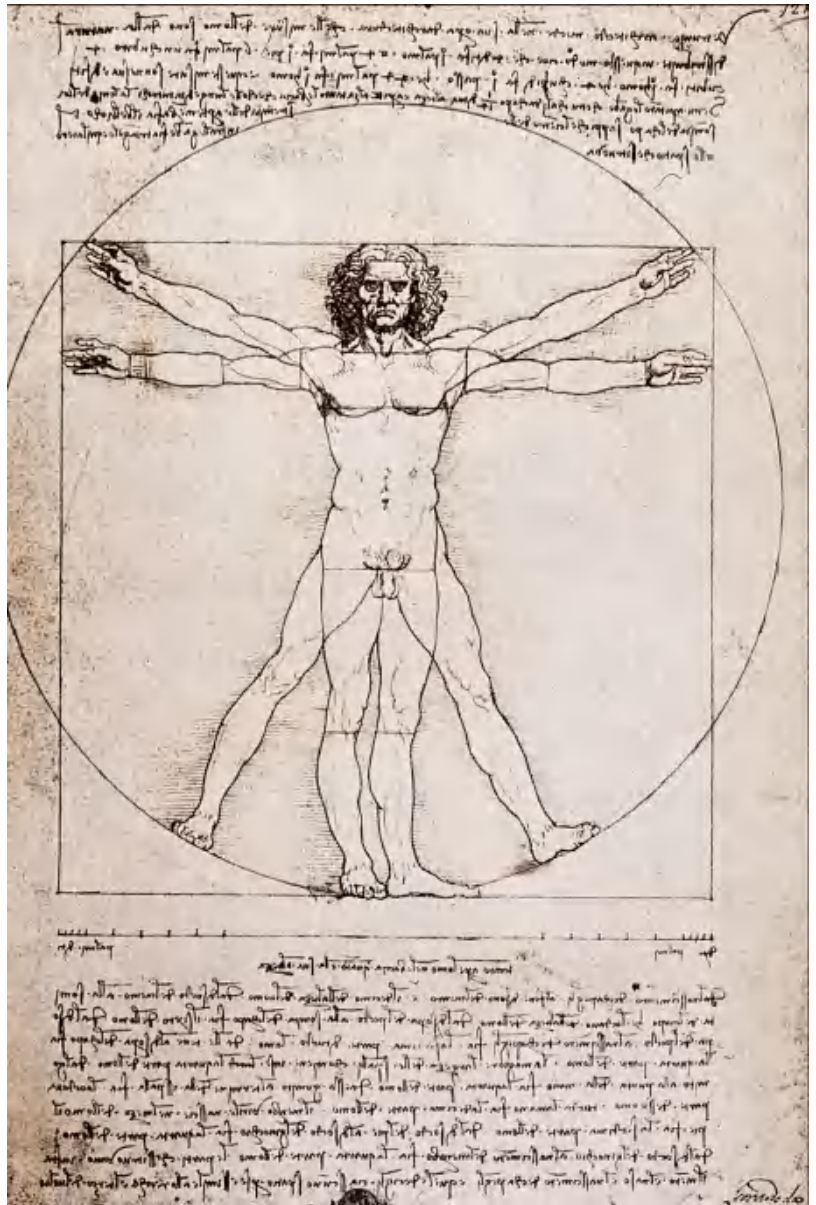
② 画出室内物品的细节特征

③ 深入刻画细节以及明暗关系

比例与结构

生活中处处闪耀着人类的创造之美，无论是我们居住的房屋，还是日常用品，都蕴含着合乎生活秩序的比例关系和结构之美。“比例匀称”“结构合理”“有分寸感”等观念都反映出人类的审美判断。对比例关系的认识 and 把握以及对形体结构的分析和理解是提高绘画能力的重要阶梯。

► 维鲁维斯的人 (约1487年)
[意大利] 达·芬奇
34.4 cm × 25.5 cm 素描
意大利威尼斯学院美术馆

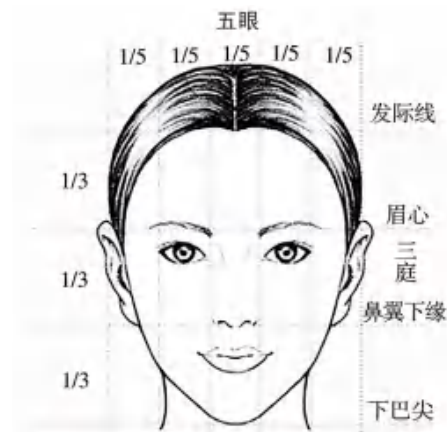
● 掌握比例的观察方法

横着比：当要画某一个物体的位置时就以此作一条贯穿整个画面的横线，注意观察所有在这条线上的物体。

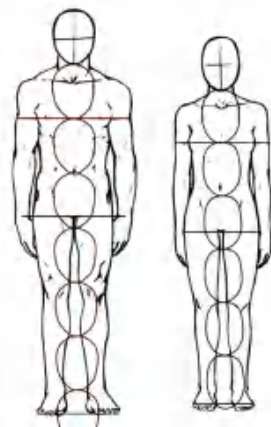
竖着比：作一条贯穿画面的垂线，注意观察所有在这条线上的物体。

多看物体、少看画面：为的是形成观察的意识，抛弃大脑中的原始概念。看物体5秒钟，看画面2秒钟，眼睛要在画面和物体之间反复地观察比较。

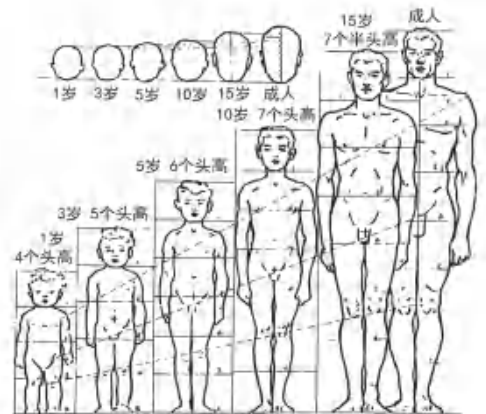
放长线、看整体、多比较：把辅助线想象成经线、纬线会比较简单；初学者要多画辅助线，用辅助线来确定所描绘对象的结构与位置，等功底深厚了会发现画面中的辅助线越来越少，而心里假想的辅助线会越来越多。

▲ 头部与五官的比例关系

▲ 人体与头部的比例关系

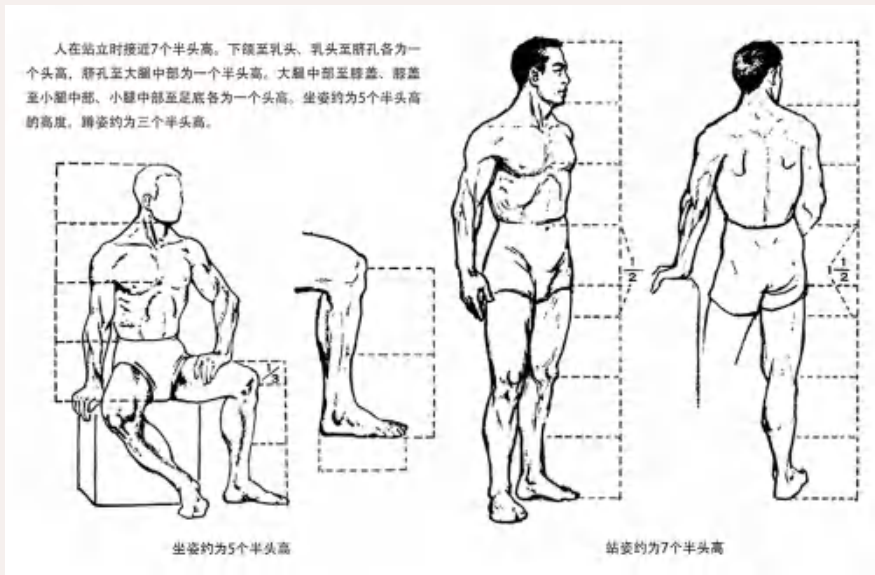

▲ 不同年龄的人体比例关系

● 形体与结构

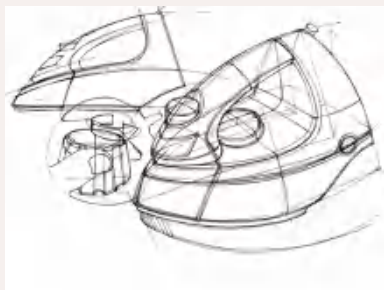
在绘画中，无论我们采用什么手段，线条也好，明暗也好，色彩也好，都应当正确表现出物体的形体结构。绘画中的形体就是对物体客观特征的把握，各种形体都有自己内部和外部构成因素和结构关系，形体和形体之间也有一定的组合关系，这就是形体结构。要准确把握对象的形体结构，特别要注意所处角度的透视关系和形体的转折关系，由大到小、由整体到局部进行刻画。然后，由简入繁，把握好各个部分的比例关系，深入、准确地理解对象的结构。

▲ 人体动态比例关系

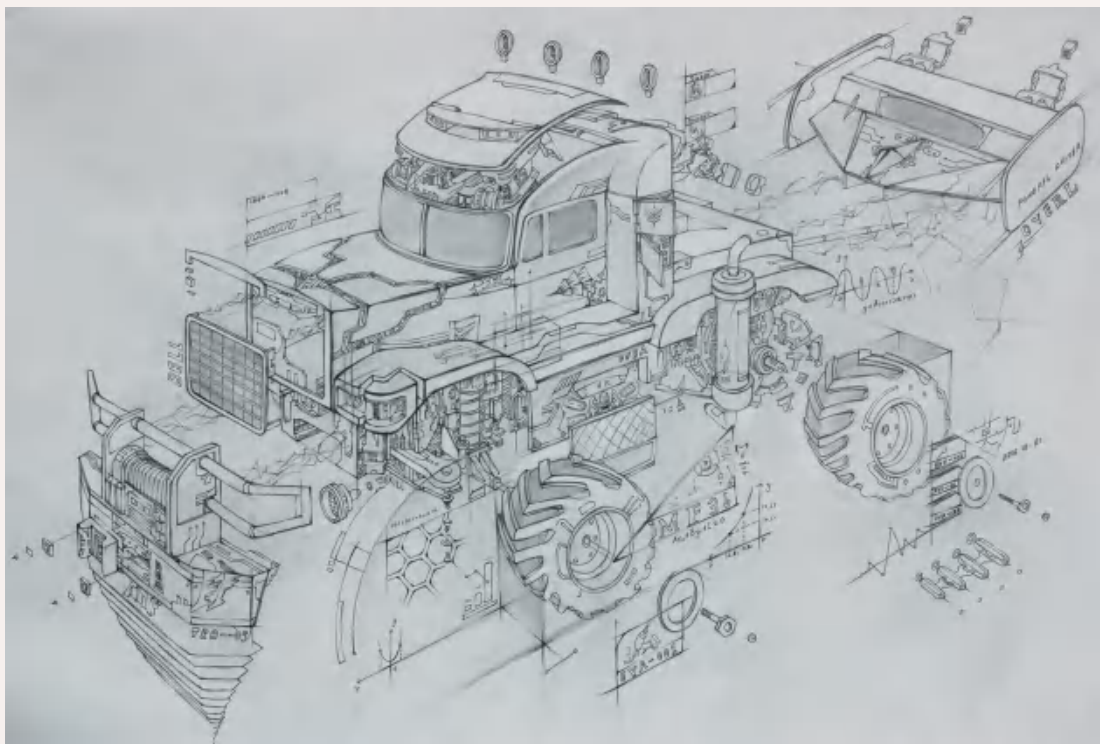
▲ 电饭煲的形体结构

▲ 电熨斗的形体结构

▲ 汽车的形体结构

▲ 大型机械的形体结构分析（学生作业）

▲ 大自然光线

光影与明暗

光影是大自然最奇妙的现象之一，也是使世界丰富多彩的重要因素。

自然光源下的物体明暗变化丰富，层次多样。人工光源下的物体光线单一，明暗关系较为简单。相对来说，自然光源下的物体表现难度要比人工光源下的物体表现难度大一些。物体经过光的照射之后，光与影产生了层次，形成了黑白灰关系，物体有了更明显的体积感。当表现同一物体时，根据光源的强弱，从近到远的阴影是完全不同的。因此，在绘制过程中，我们还需要了解光源的形成。弱光照射下的物体，明暗交界线色调浅，但阴影关系仍然明确。强光照射下的物体，明暗交界线色调深，阴影关系明确，阴影的形状与物体的形状有直接关系，且越靠近强光光源，物体的色调越深。

◀ 松树（1880年） [俄罗斯] 希施金
素描 俄罗斯圣彼得堡国家博物馆

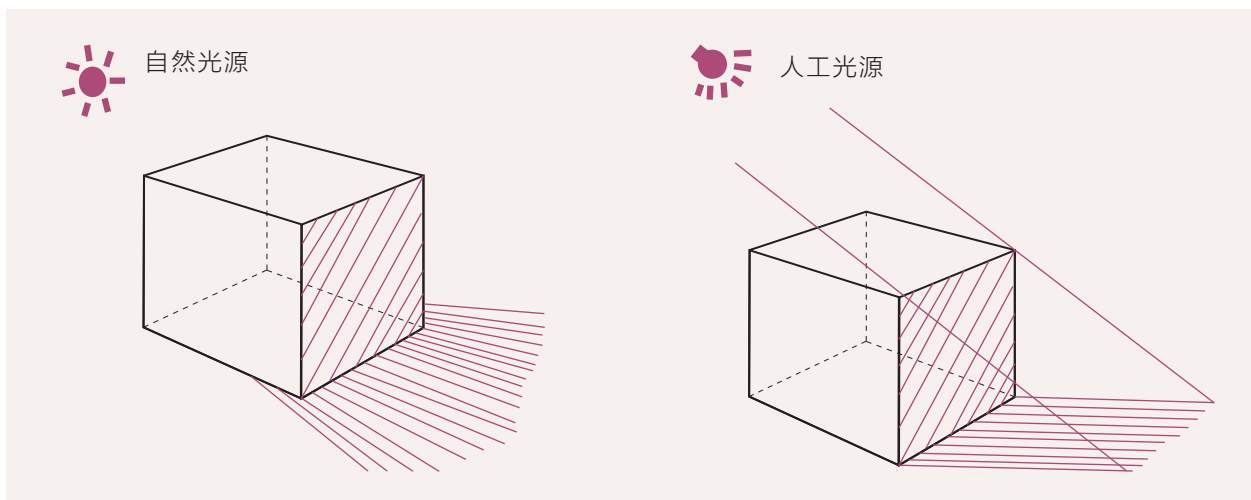
● 明暗关系：三大面

在基本几何形体中，正方体在光照射下呈现的黑、白、灰三大面关系，最为清晰规范，它们是构成素描总色调的基础。三大面中，黑、白、灰的基本变化情况是亮面的色调变化简单，暗面的色调变化含混、灰面的色调变化丰富。

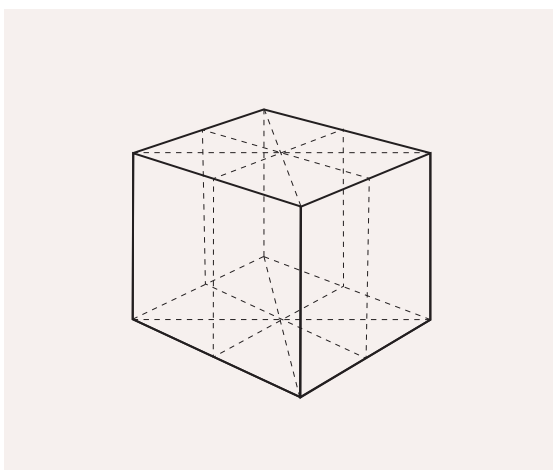
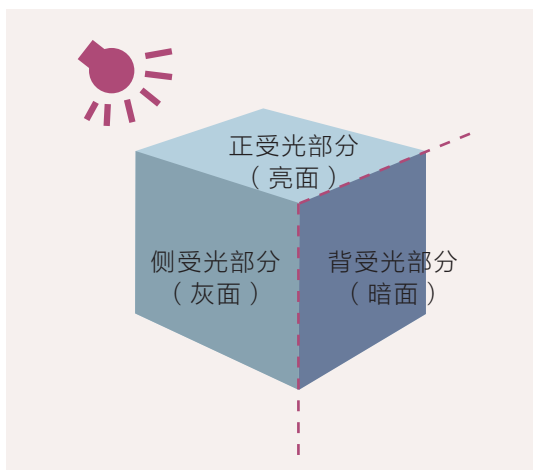
▲ 光照下石膏正方体的明暗变化

▼ 自然光源与人工光源下物体阴影示意图

▼ 物体在光影下三大面的分析图

▼ 物体的透视结构分析图

● 明暗关系：五大调子

亮色调：是受光线直接照射的受光面的主色调，亮面的受光交点叫“高光”，一般只有光滑的物体才有“高光”。

中间色调：是物体受光线侧射的地方的主色调，介于亮色调和明暗交界线之间的过渡地带，也称“灰调子”。

明暗交界线：是物体受光部和背光部交界的地方。它既不受光线的直接照射，也不受环境反光的影响，是物体上颜色最重的、明度最低的部位。明暗交界线实际并非是一条线，而是一个狭长的、有着转折起伏的面。

反光：在物体的背光部。靠近物体的反射光作用于物体的暗部形成反光。一般来讲，反光的色调明度不应超过中间色调，应统一于暗部之中。

投影：是光线被遮挡后，在物体背光一侧顺光线投射方向的阴影。其形状和光源位置、物体的形状、支撑物表面的起伏有关。

▲ 光照下石膏球体的明暗变化

▲ 素描的明暗关系示意图

用明暗画素描

素描是用单色绘画的一种艺术形式。因作画材料、工具相对简易，视觉语言单纯，所以素描被作为学习造型艺术的基础课程。同时，素描具有单纯而独特的视觉魅力，这使它成为一个独立的绘画品种。

素描是绘画练习的基础，明暗的交织看似简单质朴，却在黑白之间蕴含丰富多样的变化——它既是具象的，也是抽象的。在视觉感受里，素描作品的黑色块面上有一块白色，会使白色显得更加纯净、明亮；而在白色块面上的黑色，也使人感受到更加深邃的暗黑。

通过对素描技法的学习，学生可以掌握运用铅笔等简单工具表现丰富的明暗变化的方法。

● 素描练习要点

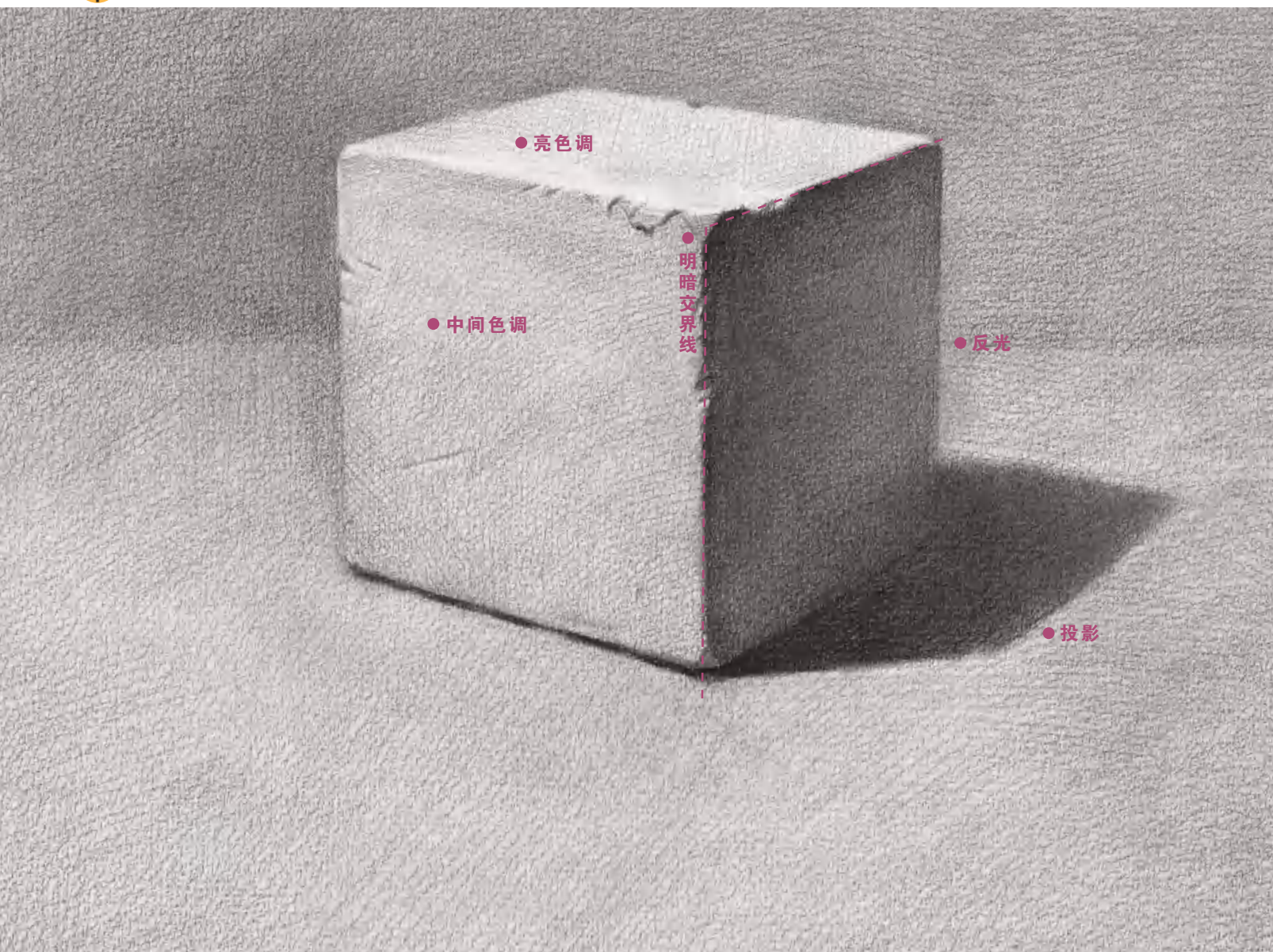
观察方法：观察造型的基础是正确地认识表现对象，提高观察能力是绘画入门的基础要求。作画前对表现对象进行整体观察、比较，这是克服作画盲目性、实现理性分析的前提。整体观察即总体、全面、完整地观察，对物象做上下、左右、前后的全面审视，理性分析并作出判断。比较观察的方法有很多，有形状的比较、距离透视的比较等，只有通过反复的比较，才能找准物体大小、形状的差别，避免将目光只停留在一个物体或物体的某一个局部上。

每个苹果的外形都是不同的，每张脸的轮廓也不一样。敏锐的观察力可以让你找出这些区别，并把它们恰当地表现出来。进行素描写生时，要对表现对象进行多方位的观察，抓住最能体现对象特点的角度来进行描绘。学会正确的观察方法是素描训练的关键。

光源与调子：对所画对象的基本轮廓进行勾勒后，要注意了解光源与物体之间的关系，明确黑、白、灰调子的分布情况。形体的结构是固定的，光线却是富有变化的。随着光源改变（比如方向、强弱等），调子也随之变化，并产生不同的视觉效果。

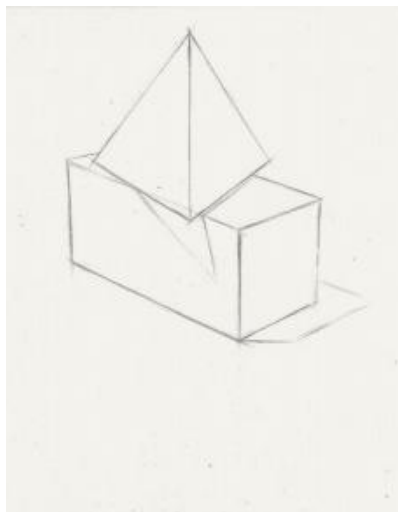

▲ 素描材料工具

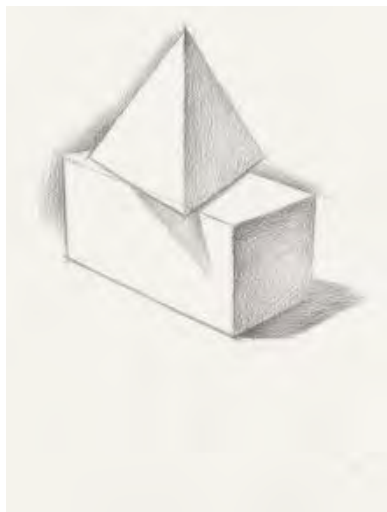

▲ 素描色调示意图

● 几何体组合素描步骤

① 确定物体摆放的位置，注意上紧下松的构图关系，画出物体的造型、投影与明暗交界线

② 确定各个背光面的调子，把握整体的明暗关系，统一光源方向，使光影效果明确，加强明暗交界线以及背景和边缘线的塑造

③ 在最后调整阶段，加强画面的黑白灰、虚实、强弱等对比关系。注意背景要符合整体统一性原则，接着对画面进行深入细致的描绘

范例与提示

● 素描静物步骤

① 用轻淡的线条勾画画面构图

② 用较重的线条确定主要静物的轮廓

③ 深入描绘静物形状和明暗层次

④ 用较浅的排线涂抹出基本的明暗关系

⑤ 完成稿

▲ 学生素描习作一

▲ 学生素描习作二

经典导读

文艺复兴时期，许多画家在画素描时追求一种浮雕式的视觉效果，如对发饰及辫子的处理。在刻画面部形态时，常常表现出一种柔和和细腻的视觉效果。创作时先勾勒面部轮廓线，并注意虚实处理，再略施调子；眼睛的刻画因线面的结合、光影的运用而在空间上出现推移，形成一种具有弱光效果的形体感。

▲ **少女头像**（1508年） [意大利] 达·芬奇 21 cm×27 cm 素描
意大利帕尔马国家美术馆

▲ **头像之一** 苏天赐
31 cm×23 cm 素描
中国美术馆

▲ **潘玫肖像**（1984年）
靳尚谊 54.5 cm×39.5 cm 素描
中国美术馆

▲ **陶瓷艺人**（1972年）
赵延年 39 cm×47 cm 素描
中国美术馆

范例与提示

素描头像步骤

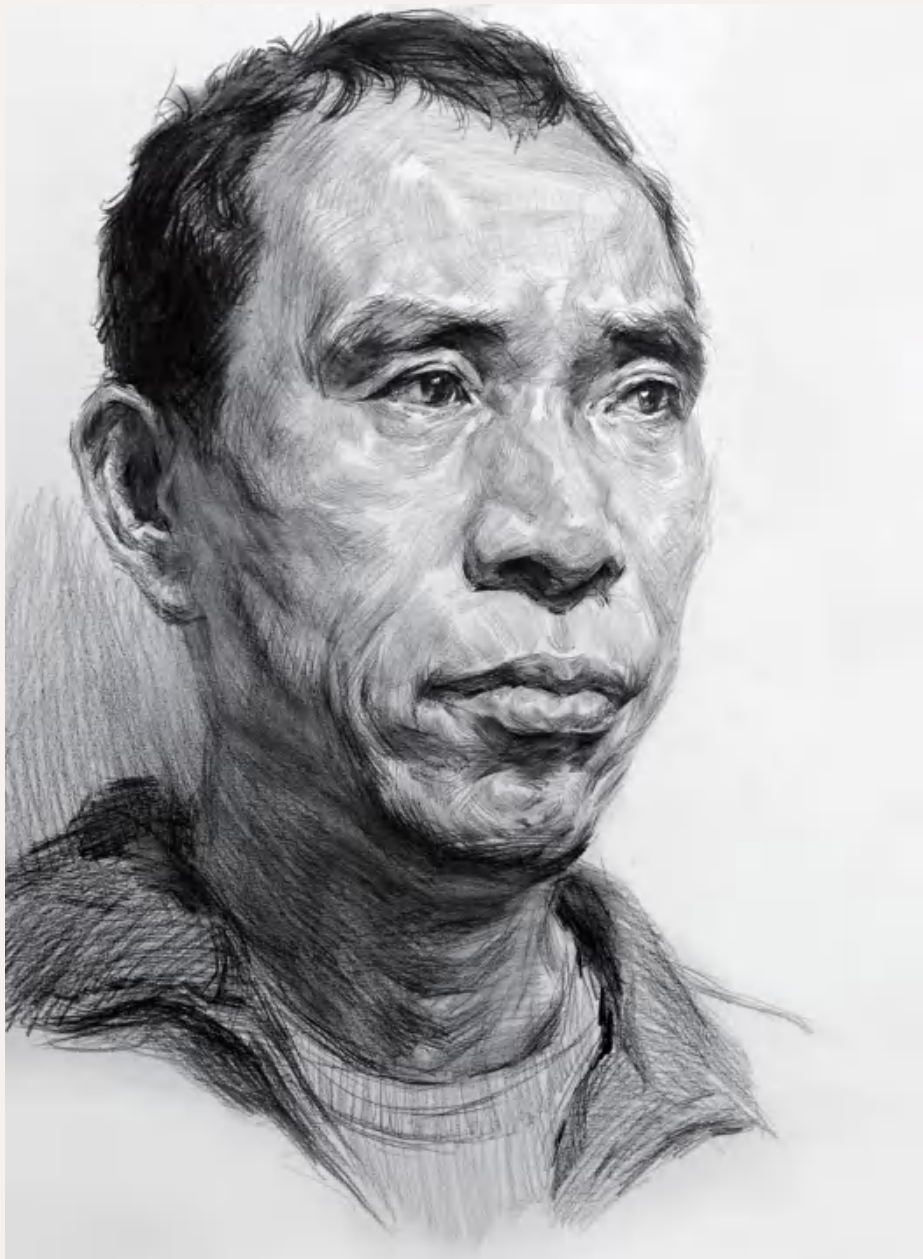
① 用简洁线条勾画出人像的基本构图

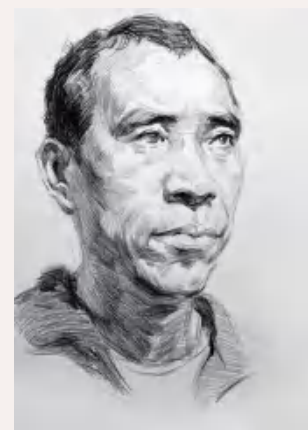
② 用轻淡的线条勾画出人像的基本轮廓

③ 具体画出人像的五官位置和形状

④ 深入刻画人像的形体变化和五官特征

⑤ 调整人像局部细节与整体效果

⑥ 完成稿

▲ 男人体 (1959年) 吴作人 素描 中央美术学院美术馆

▲ 人体素描 徐悲鸿 50 cm×32 cm 素描
宜兴徐悲鸿纪念馆

▲ 学生素描头像习作一

▲ 学生素描头像习作二

列宾的名作《意外归来》巧妙运用了绘画的空间透视原理，对不同人物动态与室内建筑结构、家具物品作出合理穿插布局，严谨有序地把画面中的各种比例关系处理得恰到好处。

▲ 意外归来 (1884—1888年) [俄国] 列宾 160.5 cm × 167.5 cm 油画 俄罗斯莫斯科特列恰科夫美术博物馆

▲ 学生室内场景写生作品

探索与发现

- ① 尝试画出人体的比例关系。
- ② 对照生活场景画出透视图。

理解与思考

- ① 研究不同年龄和不同性别人体比例的差异。
- ② 感受不同时间阳光照耀下景物的明暗变化。
- ③ 观察理解生活空间中的透视变化。

关键词

比例 透视 结构 空间 明暗 光影

创想与体验

用最简便的绘画方法，画出人物、房屋、家具、生活用品的组合画面。

所谓经典艺术，是指具有永恒的精神文化价值的艺术作品。因此，经典绘画作品对于我们有着提升精神境界和拓展文化视野的引导作用。

欣赏与临摹

美术馆是收集典藏艺术精品的宝库，也是观摩鉴赏优秀绘画作品、了解不同艺术家的艺术风格、吸收其艺术精髓的好去处。很多优秀艺术家都通过临摹经典绘画作品，研究绘画语言和学习绘画技巧。中外美术史上的绘画大师众多，留存于世的经典画作体现出艺术大师的深厚造诣，折射出人类智慧的耀眼光芒。观赏临摹经典藏品，就如同与不同时空的大师进行对话，实现情感上的沟通与交流。

▲ 中国美术馆

▲ 红烛颂 (1979年) 闻立鹏 70.5 cm × 100 cm 油画 中国美术馆

▲ 画家齐白石像 (1954年) 吴作人 116 cm × 89 cm 油画 中国美术馆

▲ 百万雄师下江南（1959年）董希文 200 cm × 420 cm 油画 中国国家博物馆。

参观博物馆和美术馆是欣赏世界名画的重要途径，实地观摩能够更全面地认识名作对于色彩、光感、材质的运用，从而提升观者的鉴赏能力，促进艺术素养的提升。在观摩博物馆和美术馆的经典馆藏之时，不应该走马观花，而应该认真识读，并结合相应介绍与讲解，努力了解不同的艺术风格和艺术流派，加强自身对于作品的理解与对绘画技巧的学习。

▲ 中国国家博物馆（中国北京）

▲ 五四运动（1951年）周令钊 155 cm × 236 cm 油画 中国国家博物馆

▲ 女史箴图（局部）（唐摹本） 24.8 cm×348.2 cm 中国画 英国伦敦大英博物馆

▲ 大英博物馆（英国伦敦）

在世界各地有很多各具特色的艺术场馆，这些著名的博物馆都因其丰富的经典艺术藏品而成为世界文化宝库，国内有北京的中国国家博物馆和中国美术馆等，国外有法国巴黎的罗浮宫博物馆、俄罗斯圣彼得堡的艾尔米塔什博物馆（冬宫）、英国伦敦的大英博物馆以及美国纽约的大都会艺术博物馆等。

在博物馆收藏的绘画作品中，有很多记载和反映历史事件与社会进程的名作，这类作品叫作历史画。历史画的题材包括宗教故事和神话故事。历史画的画家在艺术表现上都呈现出理想化和个性化的风格特征。历史画的创作，与其说是对史实的记录，不如说是对事件的重大历史意义和宏伟场面的追溯。美术的认识作用和教育作用，在历史画中表现得最为突出。

经典导读

《蒙娜丽莎》是意大利画家达·芬奇的代表作。画家以真挚的感情、完美的技巧和独具匠心的构图描绘了美丽、健康、温柔、自信的女性形象。画面中的蒙娜丽莎面带笑容，眉宇间流露出内心的愉悦。画家巧妙捕捉并表现出了这位女性脸上掠过的微笑，特别是微翘的嘴角，舒展的笑容，使蒙娜丽莎的笑容显得平静、安详而又意味深长。“蒙娜丽莎的微笑”也被后人称为“神秘的微笑”。

▲ 罗浮宫博物馆（法国巴黎）

► 蒙娜丽莎（16世纪） [意大利]
达·芬奇 77 cm×53 cm
油画 法国巴黎罗浮宫博物馆

临摹是学习艺术的重要实践方式，通过临摹研究前人的思想，向他们的作品学习，积累宝贵的艺术经验，继承与发扬优秀传统文化。临摹在我国古代的绘画艺术学习中占有重要的位置，早在魏晋时期，谢赫的“六法论”就曾提出“传移模写”的绘画理论。时至今日，临摹依然是学习绘画及其他造型艺术的重要方式。在临摹过程中，不仅要临摹原作的外在形式，更应强调对其内在神韵的体会。临摹不一定按照原样复制大师的作品，很多艺术家都曾在临摹大师作品的过程中，一方面借用大师们的构图和技巧，一方面融入自己的思想感情重新创作，使作品呈现新的面貌。

▲ 播种者（1850年） [法国] 米勒
101 cm×82.5 cm 油画 法国巴黎奥赛博物馆

▲ 播种者（1889年） [荷兰] 凡·高
80.8 cm×66 cm 油画 荷兰阿姆斯特丹凡·高美术馆

◀ 在罗浮宫临摹名画的学画者

▼ 清明上河图 (局部) [北宋] 张择端 24.8 cm × 528 cm 中国画 故宫博物院

◀ 夏山高隐图
[清] 王时敏临摹 中国画

▶ 夏山高隐图
张大千临摹 中国画

◀ 夏山高隐图 [元] 王蒙
149 cm × 63.5 cm 中国画 故宫博物院

构图与形式

经典的绘画作品在画面构图上有着强烈的视觉张力和不落俗套的章法布局，这构成了经典绘画具有独特表现形式的基础。艺术形式是指艺术作品的物质手段和外在形态，包括结构、体裁、表现手法等多方面因素。

不断寻求变化让生活更为丰富多彩是艺术审美的不懈追求。在绘画构图中拒绝雷同，创造差异是绘画创作的内在要求。欣赏经典绘画，分析优秀作品的构图方式和形式特征，对提升我们的图像识读能力、审美判断力和文化理解力有着无可替代的作用。

谢赫的“六法论”将中国画的构图称为“经营位置”。中国画构图的一般规范：上留天、下为地，中间为主景；若以画山水而论，分近、中、远三个层次，还可以“近推远”“远拉近”，既造气势，又重和谐，使画中的各种元素在一定语境范围内得到统一。

在人类经典绘画宝库中，呈现的主要构图方式有：横线形构图、同心圆构图、求心与离心构图、曲线形构图、焦点透视构图、散点透视构图、俯视构图、仰视构图、平视构图、三角形构图、斜线构图、垂直线构图等。

▲ 清明上河图（局部） [北宋] 张择端 24.8 cm×528 cm 中国画 故宫博物院

经典导读

《清明上河图》采用中国传统长卷横线形构图与散点透视构图相结合的方式构图，打破了单一空间、时间等局限，刻画了安宁稳定的社会生活场景。

▲ **攻占总统府**（1977年） 陈逸飞、魏景山 460 cm×335 cm 油画 中国人民革命军事博物馆
《攻占总统府》采用俯视的构图，突出表现了士兵占领制高点夺取战争胜利的历史时刻。

▼ **夯歌**（1962年） 王文彬 165 cm×320 cm 油画 中央美术学院美术馆
《夯歌》采用仰视的构图，表现劳动妇女冲破旧社会的束缚、欢快热烈的劳动场景。

▲ 伏尔加河上的纤夫 (1870—1873年) [俄国] 列宾 131.5 cm×281 cm 油画 俄罗斯圣彼得堡国家博物馆

这幅画是斜线式构图，原本从左下到右上的斜线给人一种向上的趋势，但在这幅画里，左下方人物较密集，颜色较深，所以给人一种向左下方倾斜的趋势，船的桅杆和水平面构成一个三角形，使画面更有张力。

▲ 雪中猎人 (1565年) [荷兰] 勃鲁盖尔
117 cm×162 cm 油画 奥地利维也纳艺术史博物馆

这幅画的构图纷繁复杂，可以站在不同的角度去分析它的构图。①画面上有两个三角形（红线标识），一个是以左侧炉火为顶点，近处的雪地和最远处山脉为边构成一个三角形；另一个是以人的走向和飞鸟翅膀的走向所构成的三角形，两个三角形分别牵引人的视线伸向近景和远点。②画面上还有两条平行线（蓝线标识），一近一远，拉伸了空间。③山脉的走势使画面形成了对角线式的交叉（黄线标识），把人的视线引入画面中心。

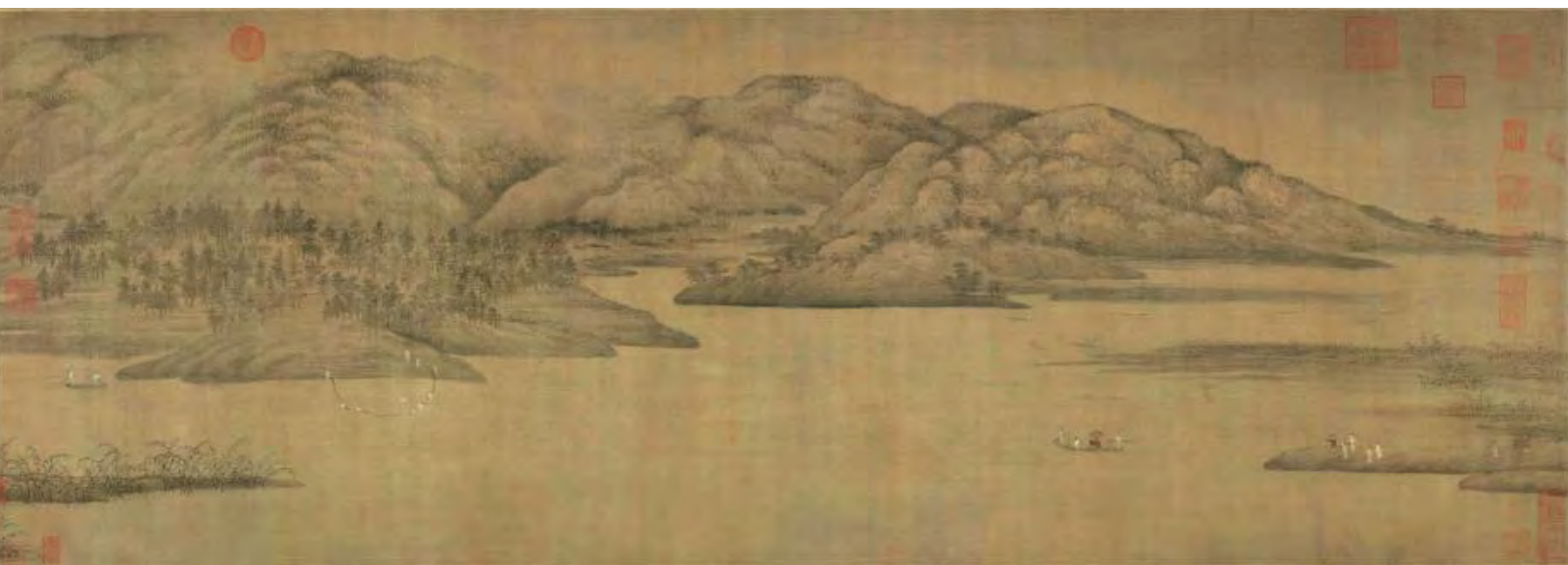
语言与风格

绘画是创作者用绘画语言表达的一种视觉表现形式。绘画中不同媒介和材料呈现出的肌理效果、线条、明暗、色彩等要素的组合方式，以及构图和布局的独特形态都属于绘画语言的运用。创作者对绘画语言的个性化运用形成了绘画的风格。经典艺术作品都以高超技巧所表现出的绝妙艺术语言和独创的构图形式确立了其在艺术史上的地位。因此，绘画的艺术语言与风格是艺术表现的灵魂。

中国山水画中的南宗与北宗、人物画和花鸟画的写意与工笔都是以绘画语言的不同和风格的差异所做的定义。西方绘画史中不同流派的优秀作品和中国当代绘画中出现的经典之作都因其呈现的语言特征和风格样式让观众过目难忘。

经典导读

中国山水画因其风格的不同有南宗、北宗之别，南宗是指以董源、巨然为代表的南派山水画，北宗则指以荆浩、关仝为代表的北派山水画。

▲ 潇湘图卷 [五代] 董源 50 cm × 141.4 cm 中国画 故宫博物院

▲ 渔乐图卷 [北宋] 荆浩 30 cm × 200 cm 中国画 美国纽约大都会艺术博物馆

▲ 泼墨仙人图 [南宋] 梁楷
48.7 cm × 27.7 cm 中国画
台北故宫博物院

▲ 花鸟山水册 [清] 朱奎 中国画 上海博物馆

● 工笔画

工笔画，亦称“细笔画”，属中国画技法类别的一种。工笔画与写意画相对。工笔画讲究运用工整细致的画法。

● 写意画

写意画多用简练的笔法描绘景物。写意画多画在生宣上，纵笔挥洒，墨彩飞扬，较工笔画更能体现所描绘景物的神韵，也更能直接地抒发作者的感情。

▲ 虢国夫人游春图 (宋摹本) [北宋] 张萱 51.8 cm × 148 cm 中国画 辽宁省博物馆

▲ 簪花仕女图 (局部) [唐] 周昉 46 cm × 180 cm 中国画 辽宁省博物馆

▲ **吹笛少年**（1866年） [法国] 马奈
160 cm × 98 cm 油画 法国巴黎奥赛博物馆

▲ **撑阳伞的莫奈夫人和她的儿子**（1875年） [法国] 莫奈
100 cm × 81 cm 油画 美国华盛顿国家美术馆

通过参观美术馆和博物馆，我们会逐渐了解一些经典作品和绘画流派，以及杰出的艺术家。也使我们进一步认识到：每一时期的经典杰作，都因其紧扣时代脉搏而汇入时代发展的洪流；每一位杰出的艺术家，也都因创造出具有时代精神的伟大作品而流芳百世。比如：欧洲文艺复兴时期诞生了“文艺复兴三杰”的达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔；在科技文化发展的进程中脱颖而出的印象画派、抽象画派等现代流派。在中国悠久的历史进程中，每一时期出现的经典杰作和流派，都闪耀着中华文明的璀璨之光，如隋朝的展子虔，盛唐时期的吴道子，宋代山水画大师董源、范宽以及元代的黄公望等，这些伟大艺术家创造的经典作品都极大丰富了人类的精神宝库。

▲ **窗帘与花瓶**（1899年） [法国] 塞尚
55 cm × 74.5 cm 油画 俄罗斯圣彼得堡冬宫博物馆

▲ **红色的和谐**（1908年） [法国] 马蒂斯
177 cm × 200 cm 油画 俄罗斯圣彼得堡冬宫博物馆

▲ 我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？（1897年） [法国] 高更 139.1 cm×374.6 cm 油画 美国波士顿美术馆

▲ 构成第八号（1923） [俄罗斯] 康定斯基 140 cm×201 cm 油画 美国纽约古根海姆博物馆

▲ 哭泣的女人（1937年） [西班牙] 毕加索 60.8 cm×50 cm 油画 英国泰特现代艺术馆

探索与发现

- ① 利用节假日去各地的美术馆看绘画展，尽可能多地了解重要作品的创作背景与风格特点。
- ② 研究分析经典绘画作品的技法特点和构图方法。

理解与思考

- ① 了解经典绘画作品所属的年代与风格流派。
- ② 了解经典绘画作品的创作背景。

关键词

临摹 风格 语言 构图 经典

创想与体验

临摹一幅经典绘画作品，体悟经典绘画作品中的表现技巧与风格特点。

单元学业质量测评

课	评价内容	评价等级
第一课	绘画中的线条。	水平1: 能列举出自然界中存在的多种线条, 说出不同视觉感受。
		水平2: 能用线条简单描绘看到的自然景物。
		水平3: 能运用线条画出简单的写生绘画。
第二课	对空间、透视、比例、结构的理解。	水平1: 能够说出不同年龄、性别的人体比例差异; 能够看出生活空间中的透视变化; 能够画出单件生活用品的形体结构。
		水平2: 能用明暗变化画出一幅静物素描。
		水平3: 能用素描的技法画出一幅人物头像。
第三课	对经典绘画作品的学习与理解。	水平1: 能列举出世界上三个著名艺术博物馆及其代表性藏品。
		水平2: 能列举出三个绘画流派和它们的主要绘画风格特征。
		水平3: 临摹一幅经典绘画作品, 并能讲出作品的相关创作背景和风格特点。
学习体会		

第二单元

练就创造美的巧手

优秀的绘画作品，除了要具有深厚的文化底蕴，还需要有高超的表现技巧。前者是绘画魅力之魂，后者是绘画表现之本。只有不断地体验和练习才能提高绘画技巧，而了解不同的画种和掌握一定的方法，有助于更好、更精妙地表达思想和情感。因此，绘画不仅能培养我们的观察能力和感知能力，还能训练我们的独立思考能力。在绘画的过程中，我们的动手能力、想象能力和创造能力都能得到长足的发展。

本单元课程以绘画色彩的基本规律，以及常见画种水彩画、水粉画、油画、木刻版画的材料特点和技法步骤为主要学习内容，配以优秀示范作品，引导同学们动手体验不同的绘画材料和技法，从而提高个人绘画表现力。

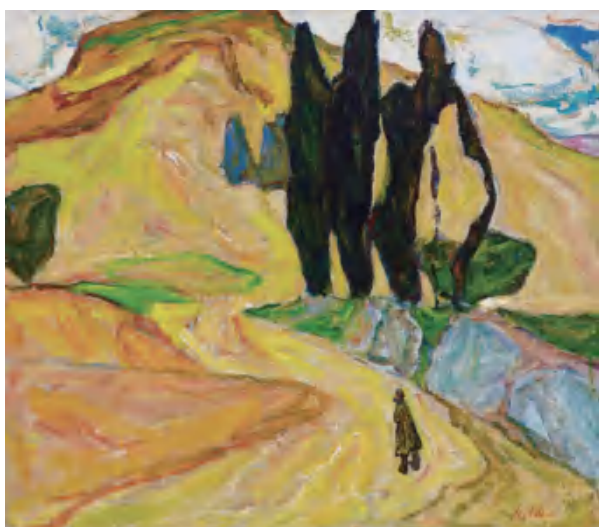
▲ 绍兴河滨 (1996年) 吴冠中
61 cm × 46 cm 油画 中国美术馆

大自然是最有创意的调色大师，有了光才有色，昼夜交替与四季更迭都为世间带来变幻莫测的色彩。色彩承载着生命之美，在绘画中选择适合的色彩，会使画作拥有强大的生命力。色彩在绘画中的运用，可以更加形象地表现出事物的特质，并结合对于光影明暗的理解，丰富画面的要素与层次感，使得观者可以更加直接地接收到画面所要传达的信息。

法国哲学家狄德罗谈绘画时说道：“素描使万物有其形，色彩使万物有生命。”我们的世界是多姿多彩的，因而色彩在绘画中最能激发感觉、表达情绪。

▼ 印象派画家莫奈根据光学原理画出的不同光线下的“干草堆系列”

▲ 新疆之春（2006年） 罗尔纯 70 cm×79.5 cm
油画 中国美术馆

▲ 山村秋色（2012年） 陈钧德 100 cm×120 cm
油画 中国美术馆

经典导读

荷兰艺术大师凡·高的名作《向日葵》大量运用极为鲜亮的铬黄色，使得整幅画面充斥着激情，花蕊层叠点彩，有着丰富的色泽美感，花瓣交错突出，在凡·高豪放多变的表现下，画中十二朵向日葵像十二团熊熊燃烧的火球，带有无穷的热情与活力。

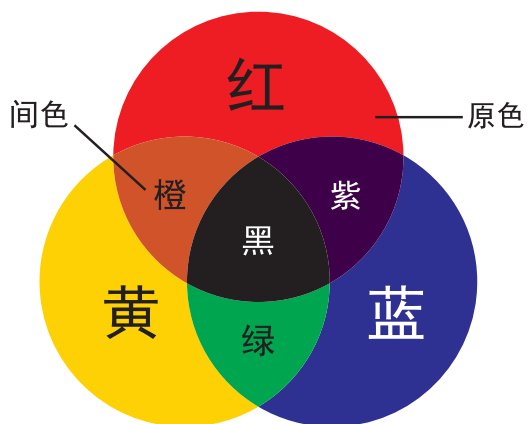

▲ 向日葵（1889年） [荷兰] 凡·高 91cm×72cm 油画 德国慕尼黑新绘画陈列馆

色彩基本原理

我们之所以能看到并能辨认物象千差万别的色彩和形体，是因为光的映照反映到我们的视网膜，光一旦消失，那么色彩就无从辨认。所以说，色彩是光的杰作，没有光就没有色彩。

理解色彩相关知识的最简单办法就是用一个色环，将颜色按顺序排成一圈。所有颜色都由黄、红、蓝三原色组成。

▲ 三原色

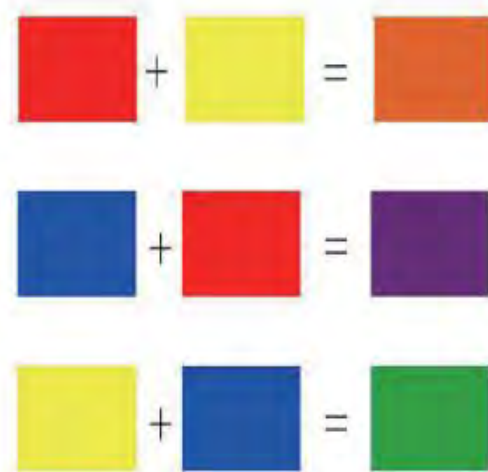
混合两种原色，可以得到二级色（间色）。二级色（间色）为橙色、绿色和紫色：

红色+黄色=橙色

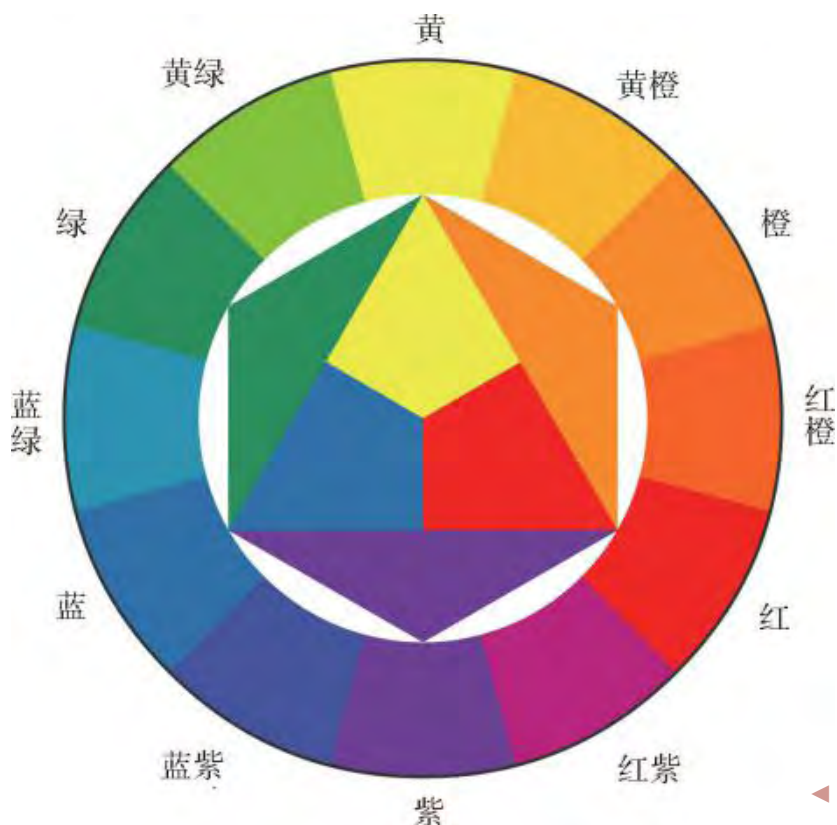
黄色+蓝色=绿色

红色+蓝色=紫色

三原色混合在一起可以得到灰色、黑色或类似的中性色。

▲ 混色常识

将原色与二级色混合，可以得到中间色，比如黄橙、黄绿、蓝绿、蓝紫、红紫和红橙。混合两种二级色，可以得到第三级色，包括橄榄色、茶色和褐色：

绿色+紫色=橄榄色

橙色+绿色=茶色

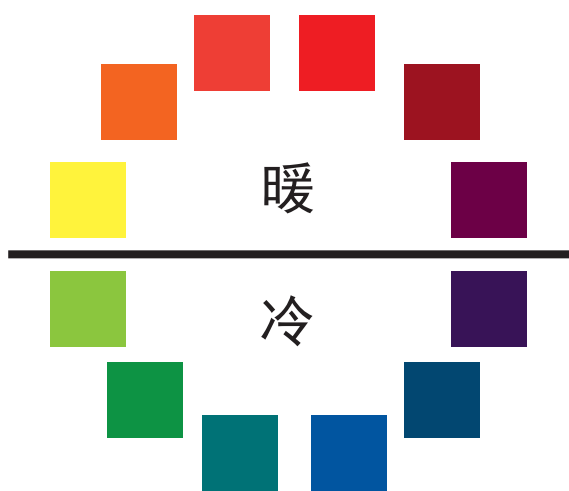
紫色+橙色=褐色

◀ 色环

互补色指的是在色环上位置直接相对的颜色。互补色之间可以产生最强烈的颜色对比。当互补色混合时，会产生中性色，比如灰色和黑色。想让某个颜色变灰或者变暗的话，可以适当调入一点互补色。

色相、明度、纯度是色彩的三要素。其中色相是区分颜色的主要依据，如色环上的红、橙、黄、绿、蓝、紫，每个色系又具体分为多种不同颜色。如红色系有玫瑰红、深红、朱红，黄色系有土黄、柠檬黄，蓝色系有普蓝、湖蓝等。明度是指颜色的明暗程度，又称亮度、光度。纯度是指颜色的鲜艳程度，又称彩度、饱和度。

色相、明度、纯度三个基本要素之间互相依存、互相制约，绘画中的色彩效果都是靠这些要素之间的搭配、对比、协调来体现的。不同色彩的并列、色块比例的不同，都会给人带来不同的感受，如黄与红的搭配给人一种热烈的感觉，黄与绿的搭配则使人感到清新。

▲ 冷色与暖色的划分

暖调与冷调

暖调与冷调具有两层定义，第一层为绝对定义。即在左图的色环排列中，色环上半部分的颜色通常被认为是暖色，下半部分为冷色。但是当你需要将原先的色调暖或调冷时，这个定义本身会有些问题，所以这里就引入了第二层定义。第二层定义指出冷和暖是相对的，任何颜色和另一个颜色相比可以是偏暖或是偏冷的。比如，根据颜色在色环中的排列，我们可以说一种红色比另一种红色更暖或更冷。

探索与发现

探索实验三原色和间色的调配规律。

理解与思考

研究体会色调的冷暖变化与情感表达之间的关系及其带来的视觉感受。

关键词

色彩 色调 冷暖 情绪

创想与体验

“日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。”白居易的《忆江南》为我们呈现了一幅色彩绚丽的画面。尝试用简单色块表达诗句描写的意境。

孩提时你是否在自己或小朋友的手腕上，画过诸如手表之类的图案？尽管是那么幼稚，它却是最贴近自己的绘画。绘画发源于天性的自由表达，人类最早的绘画是绘制在岩洞石壁上的，后来又在生活器物上绘画等，随着社会发展和科技进步，绘画媒材也越来越丰富，逐渐形成了一些固定的画种，比如画在纸上的水彩画、画在布上的油画、刻版转印的版画等，每一画种都因材料差异和技法特性而呈现出独特的艺术效果。请开动你的脑筋：还有哪些材料可以进行绘画？你尝试过哪种绘画方式？你能分辨出不同画种的具体特征吗？

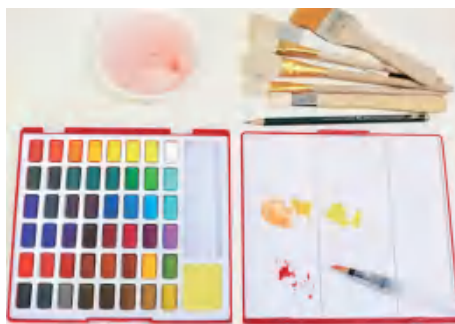
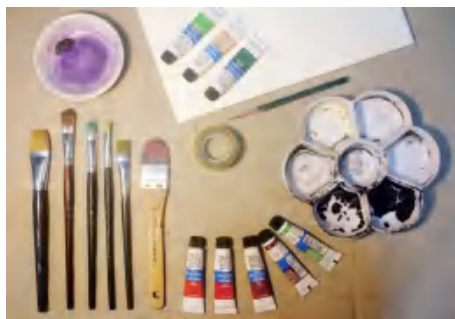

▲ 陆地尽头的长船灯塔 [英国] 透纳 28.6 cm×44 cm 水彩画 美国洛杉矶盖蒂中心

水彩画具有色彩明快、润泽流畅等特点，因其材料和作画方法比较简便，常被作为色彩绘画训练的基础课程。水彩应用广泛，中外著名艺术家运用水彩创作出了众多佳作。也有很多画家用水彩创作小稿，或在收集素材时用水彩进行写生。设计师经常利用淡彩画的方法画建筑效果图和服装设计图；学生绘制纪念卡、节日卡、书签等，也常使用水彩画法。

▲ 静物 (1993年) 王肇民 56.6 cm×76.2 cm 水彩画 广州美术学院美术馆

▲ 水彩画材料和工具

水彩画的常用工具有水彩笔、水彩纸、水彩颜料和调色盒。除上述工具之外，还应准备一些辅助工具，如水桶、喷壶和纸巾等。另外，海绵也是用来清洗和修改画面的常用工具。

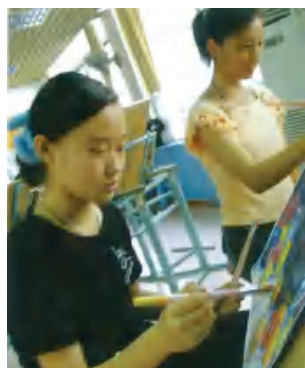
色彩的搭配、水分的控制、笔触的处理、肌理的安排是水彩画法的几个要点。水分的控制在水彩画中很关键，色彩会因水分的不同而有所变化，在水分多的情况下，色彩的透明度较高，色彩的饱和度变低，应根据画面效果的要求来控制水分。

水彩画的主要表现技法有湿画法、干画法、干湿结合画法。

湿画法是指在画面的色彩还未干的时候又添加其他色彩，色彩之间互相渗透，使过渡比较柔和，其变化微妙，比较适合营造气氛。

干画法是指第一遍色彩干了以后再添加第二遍，不同色彩间的变化比较分明，产生出明确的层次关系。

湿画法与干画法可以结合、交叉使用，从而创造出丰富的画面效果。水彩画还有其他一些特殊技法，如泼溅法、撒盐法、刮擦法、留白法、打磨法、抗水法等。

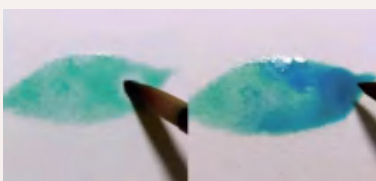
▲ 学生在画水彩画

范例与提示

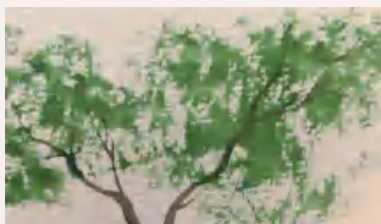
● 水彩常用技法

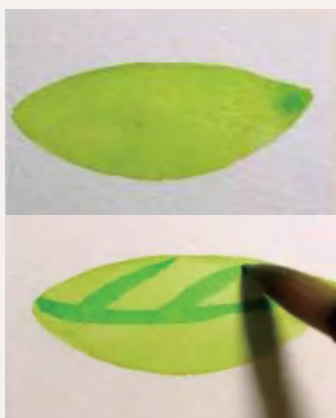
▲ 干画法晕染：一个颜色未干时，用另一支水分较少的清水笔涂抹

▲ 湿画法叠色：一个颜色涂在未干的另一颜色上，两个颜色相互渗透

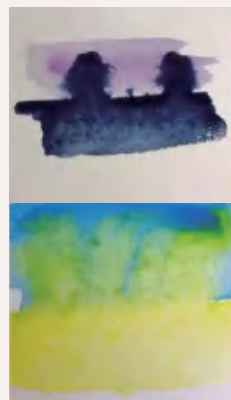
▲ 枯笔法：毛笔水分较少时，沾色在纸上画

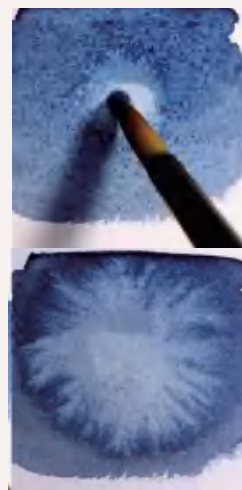
▲ 干画法叠色：铺底色，干透再画另一个颜色，有明显的边缘

▲ 吸水法：颜料未干时用纸巾吸

▲ 自然扩散流淌法：把纸张立起，使颜色流淌自然混色

▲ 点水法：颜色未干时点水

范例与提示

● 水彩静物写生步骤

① 用铅笔先定好构图，画出物体的基本调子关系，注意不同物体的比例关系

② 用色彩区分开物体的暗部和亮部，注意固有色与环境色之间的关系

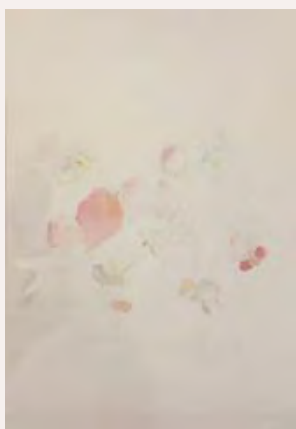

③ 在写生过程中应准确地把握画面中主要色块的搭配，并区分暗部和亮部色彩的冷暖对比

④ 注意整体气氛的把握与环境色的处理，要尽量表现出物体的体积感

● 水彩花卉写生步骤

① 用淡色起稿

② 勾画花卉的主要特征

③ 深入刻画细节

④ 完善背景和前景细节

▲ **青草地**（1503年） [德国]
丢勒 41 cm×32 cm 水彩画
奥地利维也纳阿尔特版画收藏馆

▲ **钢都在沸腾**（1956年）李剑晨
53 cm×37 cm 水彩画 中国美术馆

探索与发现

- ① 探索实验水彩技法中的泼溅法、撒盐法、刮擦法。
- ② 尝试练习用水彩画静物与风景。

理解与思考

- ① 研究水彩画的透明度、饱和度与水分的关系。
- ② 尝试比较水彩画与其他画种的不同特点。

关键词

水彩 透明画法 湿画法 干画法

创想与体验

以你喜欢的一首古诗词的意境画出一幅水彩风景画。

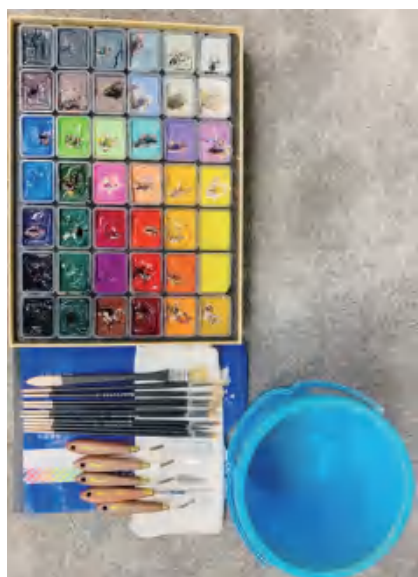
▲ **背篓**（1946年）庞薰琹
40 cm×30 cm 水彩画 中国美术馆

水粉画属于水彩画中特殊的一种，水粉即不透明水彩颜料。其用法模拟油画技法或水彩技法。随着新技术和新材料的发展，出现了一种新型的水性颜料——丙烯颜料，它与水粉颜料的使用方法相近。丙烯颜料本身是水溶性颜料，干燥后形成多孔质的膜，具有耐水性。丙烯颜料色彩鲜艳、色泽鲜明、化学性能稳定，柔软的颜色各层相互重叠粘接，形成透明或半透明的效果，附着力强，耐候性好，并具有耐久性。

▲ 北京中山公园（1951年） 关广志 37 cm×57 cm 水粉画 中国美术馆

▲ 水粉颜料与工具

▲ 学生对水粉颜料与工具的写生练习

📍 范例与提示

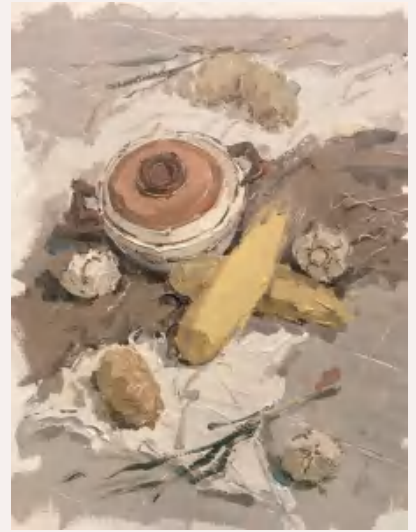
● 水粉静物写生步骤

① 用单色勾出静物组合的画面构图

② 画出主要的色块布局

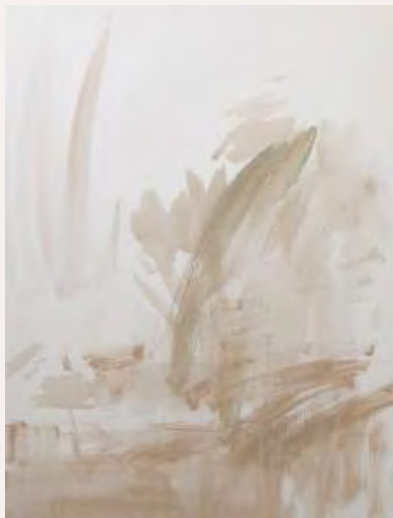
③ 刻画主要物体的色彩对比

④ 调整好画面的细节与整体色彩关系

范例与提示

● 水粉花卉写生步骤

① 用稀薄的单色画出基本构图

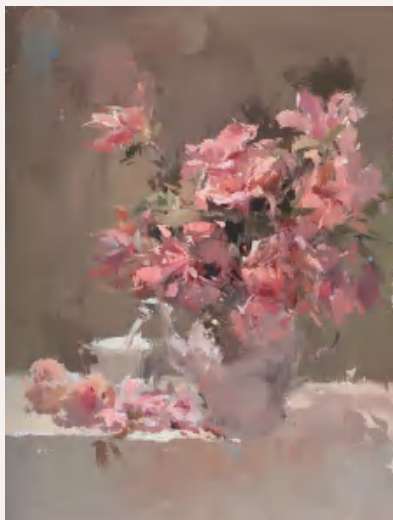
② 画出主体花束的主要特征

③ 铺设主要色块

④ 画出花束的空间关系

⑤ 深入刻画花朵的细节特征

⑥ 完成稿

▲ 韶山冲 (1961年) 周令钊 26.7 cm×60.2 cm 水粉 中国美术馆

▲ 学生水粉画作品

▲ 学生水粉画作品

探索与发现

- ① 探索实验水粉技法中的湿画法、干画法。
- ② 尝试用水粉画不同质感的静物组合。

理解与思考

- ① 研究水粉画中的色调变化。
- ② 比较水粉画与其他画种的不同之处。

关键词

水粉 湿画法 干画法 色调 质感

创想与体验

用水粉画尝试表现不同质感与用笔变化的关系。

油画表现力非常强，广受艺术创作者的喜爱，也被观众普遍接受。16世纪末，油画由西方传教士经澳门传入广州以及内地其他地区。近百年来，由于中国艺术家的大力传播，油画艺术发展迅速，成为中国美术的一个重要组成部分。油画的材料工具和色彩技巧具有很强的表现力，既可以真实细腻地表现出对象的空间层次、形体结构、表面质地、精准的细节和微妙的色彩变化，也适合表现粗犷、具有强烈肌理感的风格。从20世纪初的现代美术运动开始直至今日，油画艺术的观念发生了巨大的变化，其风格流派众多、表现手法各异，艺术家在油画创作中获得了更大的表达空间。

▲ 教皇英诺森十世（1650年）
[西班牙] 委拉斯凯兹 141 cm × 119 cm
油画 意大利罗马多利亚潘菲利美术馆

▲ 莫瑞桥（1893年）[法国] 阿尔弗莱德·西斯莱
65 cm × 73 cm 油画 法国巴黎奥赛博物馆

● 油画材料

油画颜料主要是以亚麻油为溶剂和黏结剂的油性颜料，亚麻油为干性油，可以在空气中逐渐氧化干燥，并且具有一定的光泽。根据创作的需要，油画颜料可以薄用（透明画法）或厚用（厚涂笔触）。油画的笔触肌理感很强，不同的笔触带给人的视觉感受有很大的差异，因此，笔触的应用是油画语言的重要组成部分。

调色液分为稀释剂和调色剂，稀释剂只是能稀释颜料，不能黏结颜料和画底，相当于水彩画中的水，但是油画颜料是不可以用水调和的，一般需用松节油。调色剂最常用的是纯亚麻油、熟亚麻油，也可直接用调色油。

油画笔，一般用猪鬃制作而成，这种笔毛比较硬，弹性强，适合厚画，可以画出显著的笔触。

油画刀的功能像画笔，可以把颜色抹在画面上，使用油画刀刮涂厚的地方，其笔触显得刚硬。油画刀也可以用于修改画面，把错误的颜色刮掉后重新着色。

油画布包括画布、木板、纸板、油画纸等材料。

调色板，把颜料挤在调色板上，排列好位置，最好按深浅和冷暖排列好，方便调色。

● 油画安全小提示

- ① 避免或少用毒性较大的溶剂和颜料，可佩戴防尘口罩。
- ② 要在较大的空间创作，保持通风良好。
- ③ 切勿在画室吃东西，以免手上残留颜料入口。
- ④ 挥发性液体，如松节油，要密封保存，注意防火。

▲ 油画常用工具与材料

▲ 绷好画布的油画框

▲ 油画箱

▲ 油画笔触效果实验

▲ 草垛 (1877年) [法国] 勒帕热
180 cm × 195 cm 油画 法国巴黎奥赛博物馆

▲ 永不休战 (1972年) 汤小铭
108 cm × 137 cm 油画 中国美术馆

范例与提示

● 画出油画头像

① 用单色勾出头部轮廓和五官

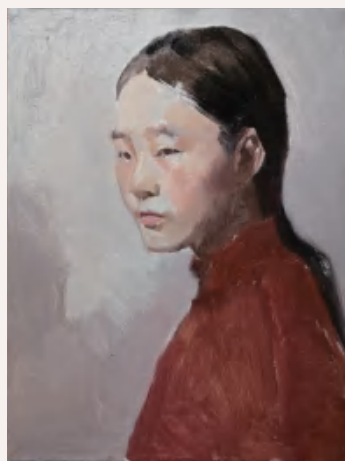
② 画出脸部和衣服的主要色块

③ 结合五官造型画出面部色彩的明暗与冷暖变化

⑥ 画出背景色，调整好画面整体色彩关系

④ 画出面部与衣领的色彩对比

⑤ 深入刻画面部表情及细节

▲ **阿尔诺芬尼夫妇像**（1434年）
[尼德兰] 扬·凡·艾克 82 cm × 59.5 cm
油画 英国国家美术馆

▲ **春风已经苏醒**（1981年）何多苓
96 cm × 130 cm 油画 中国美术馆

▲ **拾穗者**（1857年）[法国] 米勒
83.5 cm × 111 cm 油画 法国巴黎奥赛博物馆

▲ **剪羊毛**（1981年）周春芽 38 cm × 52 cm
油画 上海龙美术馆

探索与发现

- ① 探索实验油画技法中的透明画法与厚涂画法。
- ② 尝试用油画表现人物形象。

理解与思考

- ① 研究油画用色中的薄厚变化与笔触变化。
- ② 分析理解油画间接画法与直接画法的区别。

关键词

油画 古典绘画 现代绘画 绘画肌理

创想与体验

用油画分别绘制暗背景与亮背景衬托的人像。

中国古代四大发明之一的印刷术，是人类文明发展史上一座重要的里程碑。一般认为，印刷术成形于唐代，唐懿宗咸通九年（868）印的《金刚般若波罗蜜经》（简称《金刚经》）是现存最早的雕板印刷品。及至宋代，书籍及其插图的印刷工艺已经相当成熟，在民间广泛流传的纸币和纸牌其实就是一些小型的木版画。这些深入民间、流传范围极广的小版画，正是印刷术西传的先锋。

▲ 牧场（1962年）李焕民 48 cm × 85 cm 黑白木刻 中国美术馆

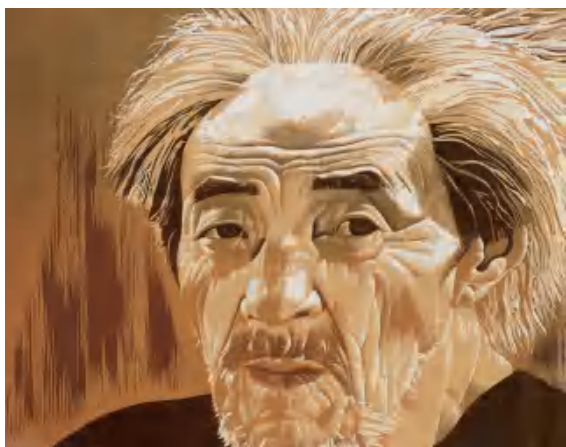

▲ 秋瑾（组画）（1980年）王公懿 黑白木刻 中国美术馆

版画是以版为媒介的画，说它是“间接的绘画”，其意就在于此。一幅版画的产生，包含四个要素：制版、上墨、铺纸和加压。版，有铜、石、木、纸各种材质和不同肌理的区别；墨，有黑白浓淡、五颜六色、油性水性的不同；纸，有光、粗、厚、薄，吸水性能的差异；压力，有手工、机械，磨、擦、按、捺，轻重缓急的变化。加压力于纸背称印，而加压力于版背叫捺或盖，如盖章、捺印。从这些要素中，我们不难发现，千差万别的版子，通过变化多端的手法，可在不同纸面（或别的承接面）上，呈现出千变万化的印迹来。说到底，版画就是运用各种版材以及巧妙的手段，在纸面（或别的承接面）上创造出各种各样传达情感与思想的印迹的艺术。

木刻版画分黑白木刻和套色木刻两种，套色木刻因制作工具、材料及印刷的不同又可分为水印木刻、油印木刻、粉印木刻等。

套色木刻的形式大致可分三种类型：第一，以深色主版为骨干，套以相应套色木刻的色彩组成画面；第二，不用主版，而以各块套版互相配合、补充、衬托，构成形色具备的画面；第三，上述两种套色法混合运用组成画面。

▲ 贵州人——老人像（1988年） 王华祥
28 cm × 37 cm 油印套色木刻 中国美术馆

▲ 本朝名所 [日本] 安藤广重 21 cm × 35 cm 浮世绘
中国美术馆

▲ 牛犂变工队（1942年） 胡一川 11.8 cm × 19 cm
油印套色木刻 广东美术馆

▲ 黑牡丹白牡丹（1984年） 郑爽 51.8 cm × 71 cm
水印木刻 中国美术馆

▲ **绿草茵茵**（1964年） 罗映球 34.9 cm×65 cm 油印套色木刻 中国美术馆

▲ **三潭印月**（1961年） 张漾兮 23.7 cm×32 cm 油印套色木刻 中国美术馆

套色木刻是用多块色版进行套印完成的版画作品。因套色木刻的风格不同，设计画稿的方法也就有所区别。但大体可分为两类：一类以黑版为主，色彩为辅；一类是各色版相互作用、互为补充。

除了套色木刻外，黑白木刻也是版画中常见的表现形式。黑白木刻版画最有魅力之处在于黑白对比强烈，具有明快、朴素的特质，不强调物象表面真实和烦琐的细节，更注重物象结构和内在神韵，这是木刻版画的一大特点。

黑白木刻版画的制作工具有五合板（木质较细的木板）、砂纸、木刻刀、白蜡烛、醋酸异戊酯（香蕉水）、复写纸、电熨斗、滚筒、黑色胶版油墨、树脂油、调墨刀、纸张等，其中纸张要求吸附油墨能力强。

▲ 沉思 (1943年) 黄新波 15.7 cm×21.1 cm 黑白木刻 广州美术学院美术馆

● 木刻版画不同刀法表现出的不同效果

▲ 圆口刀

▲ 三角刀

▲ 单刀

▲ 平口刀

范例与提示

在刻制版画之前要做好木板的处理：如果木板表面不平，可用木工刨薄地刨掉一层；砂纸打磨，打磨时注意将磨下的粉末收集好，如还有小裂纹，则用乳胶调和磨下的粉未来填充；过稿打蜡，在板上画好图稿后用一层蜡，这样不仅能更好地填平细小的纤维缝，在印刷时也更容易，同时，上过蜡的木板会变得脆一些，更适宜刀刻。用电熨斗加热上过蜡的板，干后用刀刮平。

以刀代笔，用刀作画，使画面上每一线条、色点、色块都具有鲜明刻刀雕凿的味道。木刻版画没有“纯粹”的灰色，它的灰色调是由黑白相间的“线丛”或“点丛”组成的。

▲ 黑白木刻制作工具

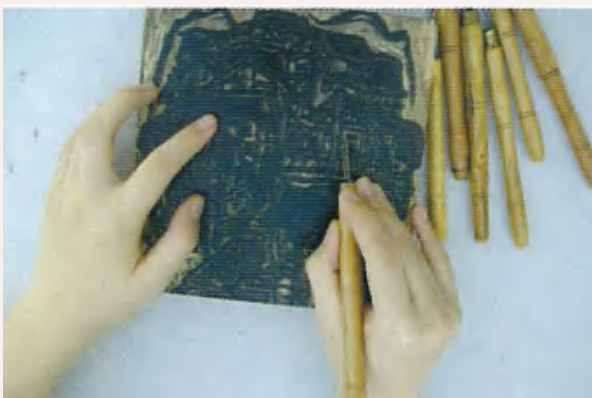

⑤ 完成稿

木刻版画制作步骤

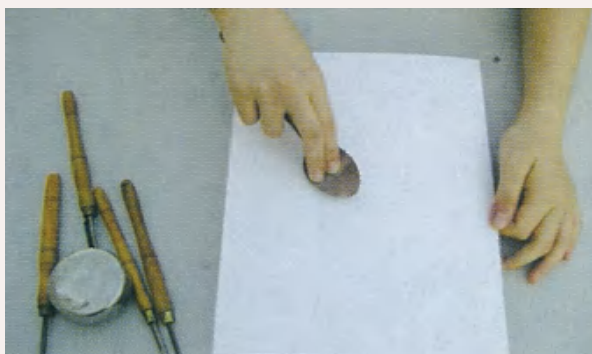
① 将设计好的画稿复印在木刻板上

② 按图形进行刻制

③ 用胶滚把油墨均匀涂在刻好的版上

④ 把纸平铺在版上，施压印制

▲ **母亲**（1922年） [德国] 珂勒惠支
39 cm×41 cm 木刻版画 美国华盛顿美国国会图书馆

▲ **到前线去**（1932年） 胡一川 20.5 cm×27 cm
木刻版画 中国美术馆

▲ **清算斗争**（1944年） 江丰 22.1 cm×32.1 cm 木刻版画 中国美术馆

▲ **饮**（1941年） 力群
19.1 cm×14.1 cm 木刻版画 中国美术馆

探索与发现

- ①通过欣赏名家木刻版画作品，了解和认识黑白效果在木刻版画中的作用。
- ②利用各种木刻刀进行练习，体会不同刀法表现出的不同效果。

理解与思考

- ①怎样在版画上表现物体或人物的黑白关系？
- ②理解版画的创作原理和它的艺术语言特点。

关键词

版画 黑白灰 木刻 刀法

创想与体验

在2008年北京奥运会的运动员入场仪式上，各国运动员用脚印踩踏出一幅巨大的彩虹图案。这种脚印绘画与版画创作有着异曲同工之妙。受此启发，你还可以联想到哪些版画的创作方法？试着进行创作实验。

单元学业质量测评

课	评价内容	评价等级
第四课	绘画色彩。	水平1: 能运用三原色中的两种原色混合, 调配出二级色(间色)。
		水平2: 能运用原色与二级色进行混合, 调配出中间色。
		水平3: 能运用色彩混合的方法, 调配出相近色之间的冷暖变化。
第五课	水彩画材料与技法。	水平1: 了解水彩画工具和颜料的特性, 识别水彩画的基本特征。
		水平2: 简单运用水彩颜料画出花朵或树木。
		水平3: 运用水彩颜料画出风景写生。
第六课	水粉画材料与技法。	水平1: 了解水粉画工具和颜料的特性, 识别水粉画的基本特征。
		水平2: 简单运用水粉颜料画出单个物品。
		水平3: 运用水粉颜料画出组合物品。
第七课	油画材料与技法。	水平1: 了解油画工具和颜料的特性, 识别油画的基本特征。
		水平2: 简单运用油画颜料画出风景写生。
		水平3: 运用油画颜料画出头像写生。
第八课	木刻版画材料与技法。	水平1: 了解木刻版画工具和颜料的特性, 识别木刻版画的基本特征。
		水平2: 简单运用木刻版画技法刻画出各种刀法变化。
		水平3: 运用木刻版画技法刻画出创意作品。
学习体会		

第三单元

培育感悟美的心灵

绘画既是创作者个人表达情感的产物，又是创作者与观众进行交流的桥梁，所以把绘画作品进行有效的展示，并听取观众对作品的反映和回馈意见，是检验美术素养的重要依据。同学们在进行作品展示的过程中，同时具备创作者和观众两个身份。如何让不同作品之间产生联系，如何使作品之间、观众与作品之间更好地对话，这需要巧妙的构思与配合，也需要同学们发挥优势互补、默契合作的团队精神。

本单元内容主要是一般绘画创作的构思过程和主题呈现案例分析；对常见绘画作品的装裱方法进行了图例示意，并以美化校园或课程成果展示为目标，了解展览策划的基本知识，培养统筹能力和团队协作能力。

考古发现告诉我们，人类在创造出文字之前，是用图形和符号记载事情的。这表明，绘画是一种最直接最简便的表达方式。也许你还不能读懂一本外文书籍，可你却能看懂世界各地和各个时代的绘画作品，并在欣赏的过程中，了解不同国家的文化习俗，并获取相关的知识。从这个意义上说，绘画是一种永恒的没有国界的语言。请思考：处于今天这样一个信息化时代，图像的生成与信息传播急剧加速，绘画还有什么作用？绘画能表达些什么？绘画和我们的生活都有哪些联系？

绘画创作的灵感激发

绘画是一种个性化表达，需要调动创意思维和灵感。下面列举一些激发绘画创意思维的点子。

● 声音和视觉

放一段自选的音乐，沉浸在音乐中，并试着在纸上画出心里的感受。

▲ **第一幅水彩抽象画**（1910年） [俄国]
康定斯基 49.6 cm x 64.8 cm 水彩画
法国巴黎蓬皮杜中心

● 玩转阴影

阴影能使画面生动，使物体更具体积感和块面感。阴影有两种类型：形体阴影和投影。形体阴影直接位于物体的背光面，投影则是在物体阻碍光源的时候形成的。投影通常更暗，且落在邻近物体的表面上。

▶ **爱之歌**
(1914年) [意大利]
乔吉奥·德·基里科
73 cm x 59.1 cm
布面油画 美国纽约现代艺术博物馆

● 正形与负形

很多艺术家都是通过负形来获取灵感的。负形是一种负空间，它虽然不存在于物体内部，却真实存在。试着创作一幅负形图。

◀ **天空与水 II**
(1938年)
[荷兰] 埃舍尔
40.7 cm x 62.3 cm
版画 荷兰海牙埃舍尔博物馆

● 梦境与回忆

无意识的梦境状态赋予了许多艺术家、科学家以灵感。梦境经常会催生出富有想象力的作品。

▲ **永恒的记忆**（1931年） [西班牙] 达利
24 cm x 33 cm 布面油画 美国纽约现代艺术博物馆

● 日常所爱

对个人的生活乐趣和日常喜好的表达，是人们喜闻乐见的绘画主题。

▲ 小猫（局部）（1938年）徐悲鸿
36.9 cm × 108 cm 中国画 中国美术馆

● 别样的风情

各地的风土人情散发着独特的魅力，是绘画创作形象的丰富宝库。

▲ 塔吉克新娘（1984年）靳尚谊 60 cm × 50 cm
油画 中国美术馆

● 传承与借鉴

对传统艺术的学习与借鉴是绘画创作的重要基础。

▲ 西樵（1935年）关良 46.7 cm × 53 cm 油画
中国美术馆

● 现实的观照

很多优秀作品是把现实生活中最平凡的场景与形象作为创作的主题来源。

▲ 乌金滚滚（1982年）吴云华 73 cm × 51 cm
油画 中国美术馆

绘画展览主题范例

2009年，中国美术馆举办的“向祖国汇报——新中国美术60年”大型美术主题展汇集了名家名作687件，包括1949年中华人民共和国成立至今的重要创作成果，有很多“国宝级”作品，如董希文的《开国大典》、罗中立的《父亲》、徐悲鸿的《奔马》等，都在此次展出中亮相。本次展览的展品除中国美术馆藏品外，还有部分来自国家博物馆、军事博物馆以及私人、企业的藏品，价值无法估量。

此次新中国美术60年展览，有歌颂革命历史的作品，也有赞美新中国的作品，还有描绘广大人民群众积极投身国家建设和反映改革开放、社会发展的作品。这次展览不仅是艺术上的一次风云盛会，更是描绘1949—2009年这60年间大事件的磅礴史诗。

▲ 父亲（1980年） 罗中立 215 cm×150 cm
油画 中国美术馆

► 向祖国汇报——新中国美术60年展览

▲ 太行铁壁（2015年） 500 cm×800 cm 王迎春、杨力舟 中国画 中国国家博物馆

▲ 庆祝改革开放四十周年全国美术作品展（1979—2018年）

主题性展览是指预先为展览拟定一个与社会潮流、时代精神或成长背景紧密相关的内涵主题，并以此主题为主导展开工作，在征集和选定作品、场地布置、展线设置等多方面呈现展览的主题理念，如“庆祝改革开放四十周年全国美术作品展”“理想与梦想美术作品展”等。

综合性展览是指在展览的内容和方式上，综合各学科知识，并采取多种展现方式进行的展览。综合性展览可以将绘画、雕塑、摄影、手工类作品穿插在一起进行展览，也可以结合其他学科知识内容进行展览，还可以运用绘画技巧和知识，使展览达到更好的视觉效果。

策划校园或展厅的主题性展览，可以结合同学们所学的各科知识进行构思，如结合有关地理和生物类知识，宣传环境保护的主题展览；也可以结合历史知识和营造节日氛围的主题等。

► 沸腾的马钢（1960年） 陈大羽
70 cm × 50 cm 中国画 中国美术馆

探索与发现

- ① 尝试运用各种激发创意灵感的方式进行绘画表现。
- ② 结合自己的学习生活构思一个绘画创作主题。

理解与思考

- ① 绘画中的创造性思维对学习有什么影响？
- ② 各学科知识对绘画创作产生什么样的作用？
- ③ 绘画语言对表达创作主题有何重要性？

关键词

主题 创意思维 综合素养

创想与体验

综合运用所学的绘画技法和知识进行绘画创作。

绘画的品质虽然取决于作品本身的质量和艺术水平,但也不能忽视作品的装裱作用。俗话说“三分画七分裱”。装裱技术的高低和装裱形式设计的好坏,都会直接影响到作品的艺术效果。如果经常逛美术馆,从众多的画展中你能发现,同样都是画展,却会因装裱的质量不同而产生很大的差别。

装裱是装饰书画、碑帖等艺术作品的一门技艺。古代装裱叫做“裱背”,亦称“装潢”,又称“装池”。据明代方以智《通雅·器用》载,潢犹池也,外加缘则内为池;装成卷册谓之装潢。对于以宣纸或绢为媒材作画的绘画作品,托裱是装裱画作的第一步。托即托制各类镶料和托书画心。镶料包括绫、绢、锦绫、锦、镶纸等。可先从托镶纸(或覆背纸)入手,掌握了刷糨糊和上托纸的要领后,再学习托绫绢。托书画心较托料难度大,学习托心时,先用各种质地较薄、拉力较弱的宣纸进行模拟托心。

油画、水粉、水彩等的装裱方式较为直接,可免托裱这一过程,直接装入镜框,但装框的要求各有不同。布面油画只需要装裱外框,而纸上作品则需要用到玻璃镜等覆盖画作,进行加固和保护。

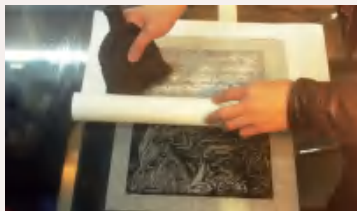
▲ 装配外框的油画

范例与提示

● 装裱步骤

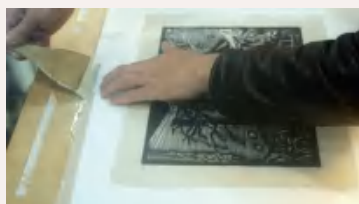
① 将作品正面朝下均匀刷上糨糊

② 用裱画纸覆盖画心,让画心和裱画纸完全黏合

③ 将画作揭起

④ 将画作平放在木板上,封边

⑤ 待画作自然干透,裁切,装框,完成整个装裱的过程

▲ 齐白石扇页装裱效果

艺术品的陈列是一门学问，好的陈列方式可以为展览增色，使得展品更加吸引观众眼球。在进行展品陈列的过程中，要仔细考虑作品的规格、种类、材质、风格等多方面因素，规划出最合适、最亮眼的陈列方式。

常见的有史料式陈列、鉴赏式陈列、场景式陈列、互动式陈列等陈列方式。在艺术展览中，最常使用的是鉴赏式陈列方式。这种陈列方式以展品为中心，参观者可以对展品进行长时间的观看、揣摩，其主要目的就是艺术欣赏。鉴赏式陈列要求突出展品，合理利用空间安排展品顺序，注重灯光照明设备和展具的运用。同时，也要对展览的安全性进行严格把控。

布置一次有意义的展览，并不是只要将装裱好的画作往墙上一挂就行了，那只是简单的展示画面的行为。其实布置展厅大有学问，这里面涉及对整体空间布局的把握。小到灯光的摆设，大到整体作品的摆放，画作的大小、上下空间的调配都会影响整个

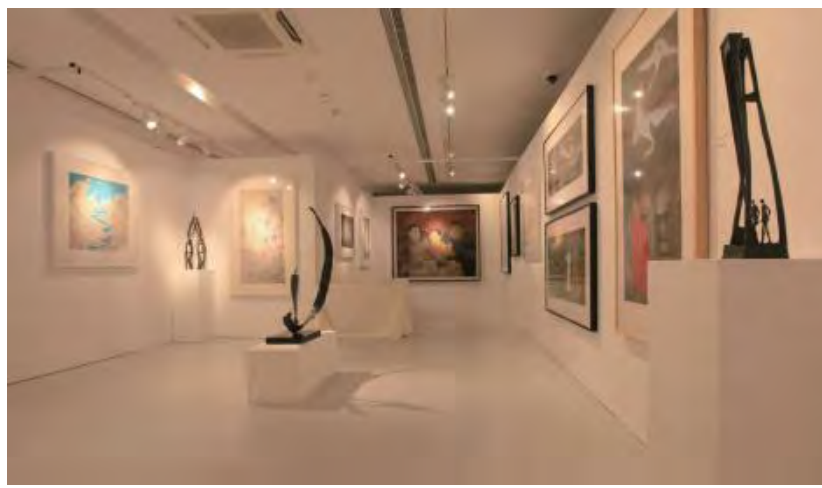

▲ 给单调的楼梯增添有纪念意义的绘画或摄影作品

▼ 展示的作品

▼ 展厅一角

▲ 国画立轴装裱效果

展览的效果。作品的排列组合讲究横与竖、明与暗的搭配，灯光、展线等方面都有严格的要求，展览空间和光线的设计对展览具有关键的作用。

布置画展需要进行整体的统筹规划，要选择合适的场地，根据场地设计展览的布局，包括展示区、休息区、参观路线等。作品的悬挂要同参观者的视线角度相适应，还要准备好展览标题、前言、标签、海报、引导牌或指示图、邀请函等。同时也需要与团队一起设计画展方案，分工合作，共同协商，群策群力完成画展布置。我们可以通过布置画展，提高自身的综合能力，体会美术的实用价值，体验成长与成功。

绘画展览的策划实施

画展是美术作品与观众见面、交流最重要的方式之一。经过美术课程的学习，我们将对之前积累的画作做一次系统的展示，这是一种很好的自我鼓励方式，能大幅提高同学们对绘画的积极性和自信心。准备和举办展览，能与老师、同学进行沟通与交流，这也是一种学习方式。通过举办画展让观者与作品之间产生互动、作品与作品之间产生交流，这将会是一种美妙的享受。

一次好的美术展览，应该确定一个能够体现参展作者创作思想、审美判断和文化理解以及表现形式和技巧等方面的恰当题目，使展览能够具有一个明确概念和线索，达到更好的展示效果。展览题目的选择可以是美术课程的内容，如“校园风景写生展”“素描静物展”等；也可以把所学的绘画技巧与所学的其他科目知识相结合，如与生物课程相结合的“树木与花卉画展”，与信息技术课程相结合的“科幻绘画展”等；还可以完全凭个人想象和构思确立其他题目。

▲ 学生参与布置画展

● 策展人（团队）的职能、工作范围

①负责开展展览可行性的前期调研、展览主题的确立、观众的定位、陈列方式与设计思路的确定、展品的选择、展览经费的预算、展览宣传模式的选择和确定、展览衍生纪念品的准备以及展览服务等多项内容的统筹规划。

②负责与展览设计人员、施工人员、场馆管理人员的协调、联系与沟通。当展览项目在某环节遇到问题时，立即收集反馈信息，迅速协调相关人员解决问题。

③预算施工、布展以及举办其他项目活动的经费，把控施工进度。

④做展览布展方案，并负责制定展览进度表。严格按照展览进度表对展览全程进行监控。

⑤参与整个展览从策划到实施过程中的每个项目：确定展览名称、宣传标语，选择展品，确定展览形式，设计基调，互动项目设计，展板、广告等平面设计，准备施工材料，项目现场管理，布展，展陈细节调控，调光，等等。

▲ 师生们在自己策划的展览现场合影

▲ 学生参观校园绘画展

● 美术展览研讨会

展览在同学们的共同努力下终于布置好了。选择一个合适的时间请老师和同学们前来观看，并在现场组织一场别开生面的讨论会，把展厅作为思维活跃、交流知识和提升审美能力的课堂。

讨论会可以围绕以下几个问题展开：

- ① 请个别绘画作者在展览现场作演示；
- ② 举例说说美术展览中印象最深的作品，并作简要评论；
- ③ 对展览中绘画作品的画种、画材、表现技法作简要评论；
- ④ 以现场贴红点的方式选出观众最喜爱的作品。

▲ 讨论会现场

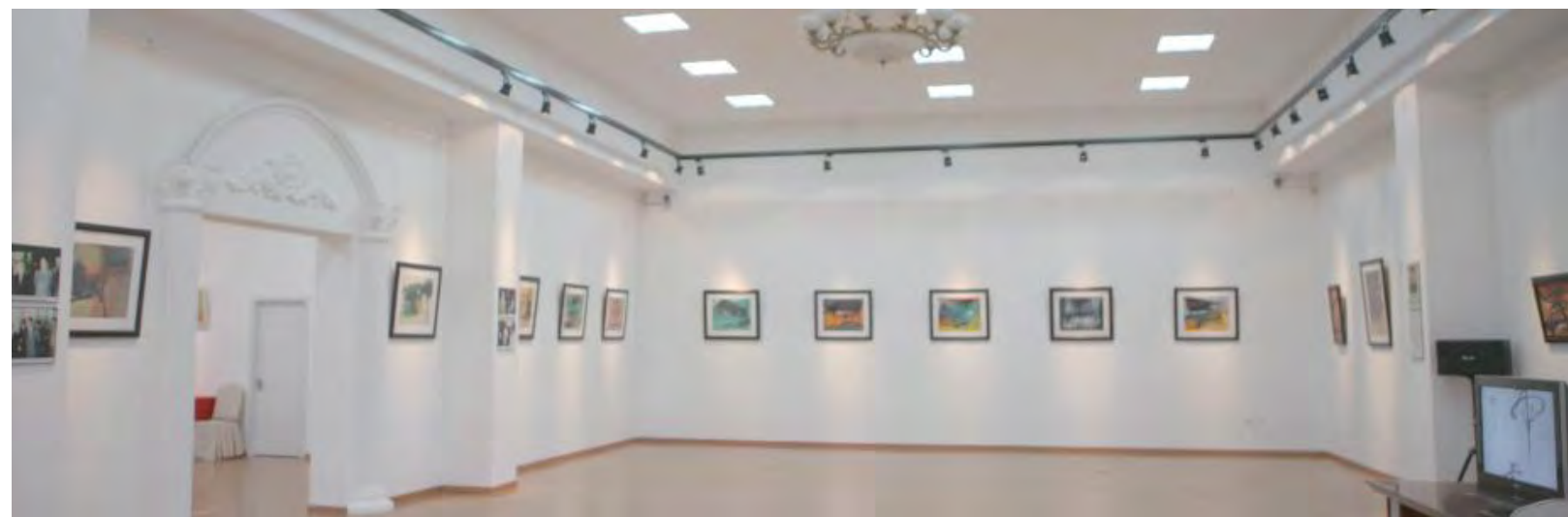
插画、漫画或者摄影是当下高中学生非常喜爱的艺术表现形式，这对美术学习有着很好的促进作用。举办学生插画、漫画或者摄影展览能较好地展现自我个性，提升学生对绘画学习的积极性。此外，对学生创造性思维的发展也有很好的促进作用。

▲ 动漫主题展

▲ 校园绘画展

▲ 学生作品展厅

🔍 探索与发现

- ① 根据不同画种的材料特点选择最适合的装裱方式。
- ② 按小组分工合作，有条理地开展画展策划与布置，相互交流学习。
- ③ 培养整体设计意识、团体协作精神和实践能力，体验成功，拓宽艺术视野。

🧠 理解与思考

- ① 校园内可以策划哪些合适的主题展？
- ② 如何在布置展览时达到作品陈列与展览场地的最佳效果？

📌 关键词

策划 装裱 布展 展示效果

🏠 创想与体验

- ① 向全班同学征集展览策划方案，并集体讨论确定展览主题。
- ② 为自己装裱好的画作写一段文字介绍，和同学们一起为班级布置一次画展。

单元学业质量测评

课	评价内容	评价等级
第九课	作品创作构思与展览主题策划。	水平1: 用自己喜爱的构思方式勾画一幅创作草稿。
		水平2: 完成一幅绘画创作作品。
		水平3: 构思一个展览主题并写出策划方案。
第十课	作品装裱与展示。	水平1: 了解不同画种适合的装裱方法并简单装裱一幅作品。
		水平2: 与同学合作装裱不同画种的作品。
		水平3: 列举出绘画展览的工作流程, 与同学合作举办一个绘画展览。
学习体会		

后 记

本教科书依据教育部《普通高中美术课程标准（2017年版）》编写，经国家教材委员会审核通过。

本教科书集中反映了我国十余年来普通高中课程改革的成果，吸收了2004年版普通高中课程标准实验教科书《美术》的编写经验，凝聚了参与课改实验的教育专家、学科专家、教科书编写专家、教研人员和一线教师，以及教科书设计装帧专家的集体智慧。

在编写过程中，除核心编写人员外，参与本教科书编写研讨的还有陈冬文、宋萌萌等，为本书提供范例的关则深、张跃中、许泽醒等人。

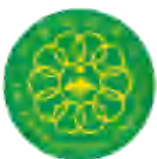
感谢所有对本教科书的编写、出版、试教等提供过帮助与支持的社会各界朋友。

本教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品（包括照片、画作等）的作者进行了联系，得到了他们的大力支持。对此，我们表示衷心的感谢！但仍有部分作者因地址或姓名不详，无法取得联系。恳请这些作者尽快与我社联系，我们将会对有关事宜作出妥善处理。

我们真诚地希望广大教师、学生在使用本教科书的过程中提出宝贵意见。我们将集思广益，不断修订，使教科书更趋完善。

广东教育出版社

绿色印刷产品

批准文号：粤发改价格 [2017] 434号 举报电话：12315

ISBN 978-7-5548-1763-6

9 787554 817636 >

定价：10.03元