

义务教育教科书

七年级下册

MEI SHU 美术

江苏凤凰少年儿童出版社

义务教育教科书·美术

主 编：陈通顺 徐 淳

本册主编：陈通顺

副 主 编：姚 红 屠曙光 刘伟冬 潘 坚 杨 英

核心编者：高英姿 沈 兰 张云芳 阚晓燕

朱 晔 彭 博

责任编辑：王 娟 郭 敏 周媛媛

封面设计：周媛媛

版式设计：郭 敏 周媛媛

MEI SHU

义务教育教科书

七年级下册

江苏凤凰少年儿童出版社

中华博览 (欣赏 · 评述)

第 1 课 1

传神写照——中国人物画

造型天地 (造型 · 表现)

第 2 课 8

关注你、我、他

第 3 课 12

在临摹中感受

第 4 课 16

动感生活

经典魅力 (综合 · 探索)

第 5 课 20

仕女 · 簪花

设计空间 (设计 · 应用)

第 6 课 26

多变的色彩

第 7 课 30

重复的魔力

第 8 课 34

奇妙的墙

世界之旅 (欣赏 · 评述)

第 9 课 38

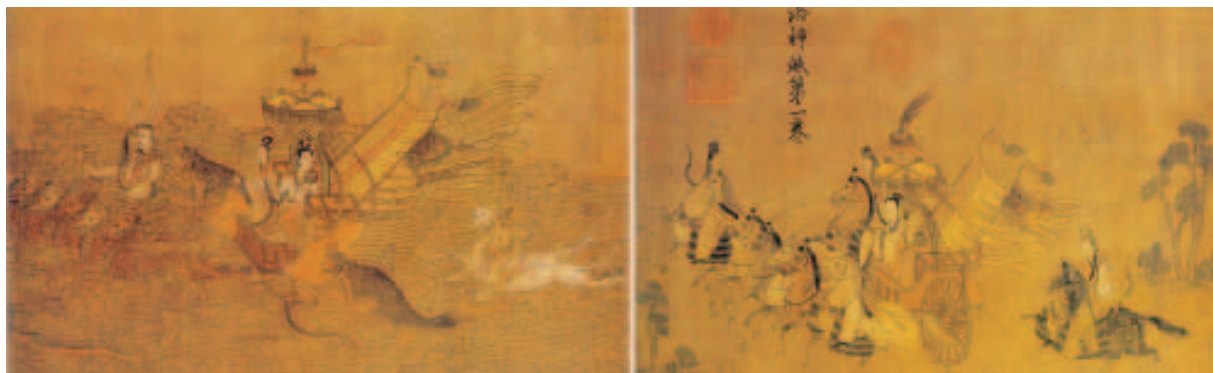
在绘画中永生——外国肖像画

第 1 课 传神写照——中国人物画

人物画是以人物形象为主体的绘画，画家在将人物形象逼真表现的同时，也将人物的个性或画家个人的情感通过画中环境、人物的动态、画面的气氛传递出来，从而达到传神的艺术效果。

中国古代画家，由于以毛笔为主要工具，笔墨线条为主要造型手段，所以其作品在表现人物的体积与明暗上不同于西方的油画。而现代的中国人物画，在继承传统的同时，也广泛吸收着外来的绘画技巧，表现新的时代生活。

■ 以形写神

洛神赋图（局部）（中国画）东晋 顾恺之

《洛神赋图》是早期人物画中的杰作，是东晋顾恺之根据曹植的文学名篇《洛神赋》创作的。画家将时间和空间融为一体，将山水、花鸟、人物画技巧荟萃一炉，诗情画意，相映生辉。这也是绘画与文学相结合的早期范例。

顾恺之博学多才，擅文学，工诗赋，喜书法，尤工绘画，时人称他“才绝、画绝、痴绝”。在绘画理论方面，顾恺之也卓有建树，他提出的“迁想妙得”“以形写神”等艺术主张，成为中国绘画的基本理论。

如今，我们能见到的古代帝王肖像是古代画家用画笔记录下来的形象。唐代画家阎立本所作《历代帝王图》，记录了从汉代至隋代13位帝王的肖像，细致生动地画出了每位帝王的面相、神情、性格，而且根据他们的政治作为，通过艺术形象予以褒贬，让后世引以为鉴。

历代帝王图（局部）（中国画）唐代 阎立本

■ 再现场景

韩熙载夜宴图（局部）（中国画）
五代 顾闳中

南唐画家顾闳中所作的《韩熙载夜宴图》是一幅杰出的人物画作品，他用长卷记录了大臣韩熙载在家大宴宾客、听乐观舞的场面。

用长卷画出过程完整的故事，是中国画特殊的表现形式，这种手法类似后来的连环画，作画时一段段地画，观画时一段段地看，我们甚至可以给每一段起一个名字：听乐、观舞、休憩、清吹、告别。

南唐（937~975）是五代十国的十国之一，定都金陵（今江苏南京）。画中主要人物韩熙载（902~970），是五代十国时期南唐的重臣，曾任中书舍人、吏部侍郎等职。

● 你看画家的监视任务完成得如何？他有自己的立场吗？

说来有趣，《韩熙载夜宴图》的问世，竟是出于皇帝监视大臣的需要。南唐后主李煜诗文俱佳，曾有“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”的名句，但他在政治上却是个庸才，而且气量狭小，特别不放心来自北方的文人大臣。于是，他派画家顾闳中前往探察出身于北方的豪族大臣韩熙载，将看到的情况绘成画卷，于是就有了这幅千古名画。

我们欣赏了帝王和宫廷里面的人物画，再来看看普通人是如何被画家记录的。古代画家也为我们留下了大量的普通人物的画像，再现了古代生活的场景。

《小庭婴戏图》为我们记录了生动的生活画面。今天，我们透过画面，依然可以感受到古代儿童的生活乐趣。

原来古代儿童也像我们一样顽皮啊。

是画家记录下来告诉我们后人的，否则我们哪里会知道啊。

小庭婴戏图(局部)(中国画)宋代 佚名

兔胄图(中国画)北宋 李公麟

这是一张表现金戈铁马的白描作品，画的是唐永泰元年（765年），老将郭子仪免胄面对回纥大军，以至诚感动回纥首领重新与唐朝结好的历史故事。李公麟是北宋杰出的人物画家，也是中国绘画史上杰出的白描画家。他的白描作品，多依靠曲直、粗细、刚柔、轻重而富有韵律变化的线条来表现人物的神情仪态，效果可谓“不施丹青而光彩照人”。

白描，源自绘画的粉本画样，经隋唐至宋，逐渐发展为独立的绘画样式。白描不施色彩，纯用墨线勾勒形象，画面朴素优美，要求画家有很高的绘画技巧。

■ 表达感受

梁楷可以说是大写意人物画的开山鼻祖。这位极具个性和敢于创新的画家，是画史上最特色的人物之一。他性格高傲，嗜酒，世称“梁疯子”，皇帝赐予金带，他却挂于院内，不受而去。他的画风正是他狂放不羁的性格的表露。《泼墨仙人图》用寥寥几笔，将人物的神韵表现得淋漓尽致，生动诙谐。你有没有想过，人物画还可以这样画？

高贤读书图轴（中国画）明代 陈洪绶

泼墨仙人图（中国画）南宋 梁楷

- 仔细观察《泼墨仙人图》，讲述一下画家是如何来刻画人物性格的？这位画中人又会是怎样的性格呢？

明代画家陈洪绶所画的人物却是另外一种风格，他画的人物形象夸张，甚至有些怪诞，从他们含蓄的神态中，人们似乎可以揣测出他们丰富的内心世界。

■ 隐喻现实

画家不仅可以记录生活中真实的人物，也可以描绘神话故事中的人物，或者历史典故中的人物，任伯年的《女娲补天图》，徐悲鸿的《九方皋》就是这样的作品。这些作品往往与时代相结合，画中含有一定的隐喻。

任伯年，名颐，字伯年。他的人物画题材非常广泛，历史人物、神话传说、神佛鬼怪以及现实生活中的亲朋好友、市井人物都会在他笔端生动流现。历史传说人物、神佛鬼怪形象出现在任伯年的画中，常常是寓意深刻、有所特指的。《女娲补天图》隐含着画家对山河破碎、清政府腐败无能的黑暗现实的不满。

“海派”是清末活跃在以上海为中心的画家群体的统称，大部分海派画家来自紧邻上海的江浙两地，代表人物有赵之谦、任伯年、吴昌硕等，他们基于民族传统，吸收外来艺术，又采集民间艺术，创作了许多反映时代心声的作品。

徐悲鸿的《九方皋》取材于《列子》中的故事，意思是说九方皋注重的不是马的皮毛外貌，而是马的内在精神、品质。徐悲鸿笔下的马都是奔放不羁的野马，从来不戴缰辮，画中黑色的雄马却是个例外。有人问他为什么，徐悲鸿曾解释说：“马也和人一样，愿为知己者用，不愿为昏庸者制。”

女娲补天图（中国画） 清代 任伯年

九方皋（中国画） 现代 徐悲鸿

■ 见证历史

老一辈艺术家为中国的美术事业作出了开拓性的贡献。新中国成立以后，油画、中国画在反映现实生活和历史事件的广度和深度，以及艺术风格的多样化方面都取得了令人瞩目的成就。董希文的油画《开国大典》成功地表现了中华人民共和国成立这一具有伟大历史意义的事件。

📖 小卡片

画家处理这一伟大历史事实所采取的艺术手段——从构图到设色，从人物到场面，它的气派足以反映泱泱大国的风度。一幅油画的气势，首先取决于构图和设色。既要表现党和国家的领导人物，又要表现开国大典的场面，董希文把主要人物处理在不到一半画幅的左侧。不仅手法大胆，重要的是他懂得构图的大局。

——艾中信

开国大典（油画） 现代 董希文

《开国大典》描绘的是1949年10月1日中华人民共和国中央人民政府成立时在天安门举行庆典的盛况。作者董希文曾亲身参加开国大典，他把自己的切身感受倾注于作品之中。《开国大典》不仅真实再现了这一震撼世界的历史事件，而且以宏大的气势、庄严的构图、灿烂辉煌的色彩歌颂了新中国的似锦前程和无限生机。

开国大典摄影图片

《开国大典》所展现的场面十分壮观。画家在画面中心表现了毛泽东的侧面形象，而把他身后众多的领导人物集中在画面左侧的一小幅范围内。画面的近景是天安门城楼的一角，红色大柱排列在左部，右边的柱子被画家大胆去掉，这就给画面中心留下了充足开阔的空间，天安门广场上的阅兵仪式、群众的欢呼场景一览无遗。另外，典礼当天是阴天，画家却把它改为秋高气爽的晴朗天气，使之有天随人愿、清爽欢快之感。所有这些大胆的改动恰如其分地表现了开国大典的盛况，同时也体现了一个深刻的道理：艺术不是生活毫不走样的“复制”，艺术的真实不是生活的真实。艺术的表现方式，是由主题的需要而决定的。画家在严谨的写实描绘中，借鉴了传统工笔重彩的表现手法，画中大红、碧蓝、金黄形成了强烈的色彩对比，这些都使作品具有了鲜明的民族特色。

画面右侧应该还有红色的柱子吧，怎么不见了呢？

这是画家根据构图的需要进行的取舍。

● 谈谈你对《开国大典》这幅画的感想。

第2课 关注你、我、他

我们熟悉的朋友很多。细细地去观察他们，我们会看到每个人五官的形状、额角的宽窄、距离等细微差别造成了各自相貌上的不同。正是这些不同特征，使我们记住了认识的每一个人。肖像画便是用画笔描绘出这些生动的人物形象。

儿子（素描）1950 徐悲鸿

一个人的眼睛还可以被当作小尺子，来测量脸的宽度及五官的大致比例呢！

与毕沙罗互画的肖像习作（素描）1880
高更、毕沙罗（法国）

女孩（素描） 蒋兆和

这幅作品比较写实，请仔细观察五官的画法。

画眼睛时应注意到球体的表现

鼻子的长短宽窄在脸部的特征中起着重要的作用

上下唇之间线条的变化是表现嘴唇特征的关键

老房东（素描）1972 徐明华

黑衣少女（油画） 苏天赐

■ 画熟悉的人更容易惟妙惟肖，这是因为我们熟悉彼此的性格和表情。

毕沙罗和高更两人都是画家，常常在一起画画、聊天。他们用同一种工具、不同的风格将对方画在一幅画中，很有意思。

■ 多彩人生是我们绘画的源泉

邻家孩子的父亲母亲
(素描) 1987 徐乐乐

忙碌的父亲和母亲难得坐下来聊天，让我们细细地观察他们：短平头、格子衬衫，父亲很精干；穿着套裙织毛衣的母亲真柔美。温馨的气氛触动了画家，她用铅笔线描的方法记下了这个美好的时刻。

邻居老奶奶是社区里热心的“管家”。大家的事情总牵挂在她的心上。

作品用简洁的铅笔线条抓住了老奶奶的形象特征。

邻居老奶奶(素描) 学生作品

工程师叔叔(水粉) 学生作品

我的老师(素描) 2004 师生合作作品

这就是我们周围的人，他们有着各自不同的人生。试着了解他们、描绘他们，会让我们体验到人生的多姿多彩。

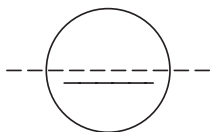
当演员的小姨(水粉) 学生作品

■ 让画笔传达情意

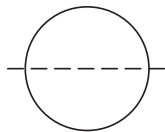
观察幼儿与成年人的头部，从中分析不同年龄人的大致特征及五官位置在头部比例中的变化。

幼儿的眼睛通常在头部1/2以下的位置。

随着年龄的增长会有逐步的变化。成年人眼睛的位置通常在头部的1/2处。

我的成长 学生作品

四岁的我在幼儿园

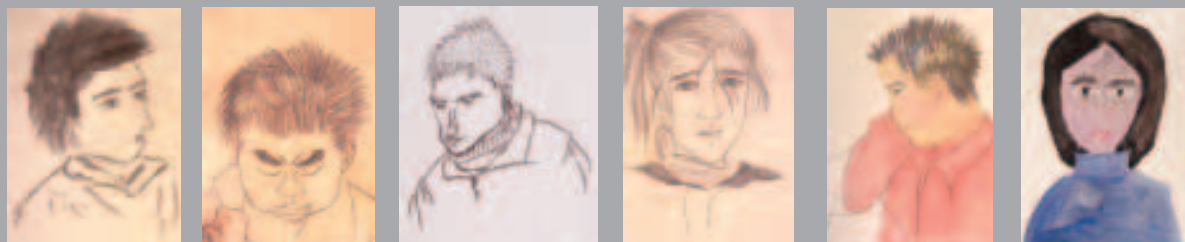
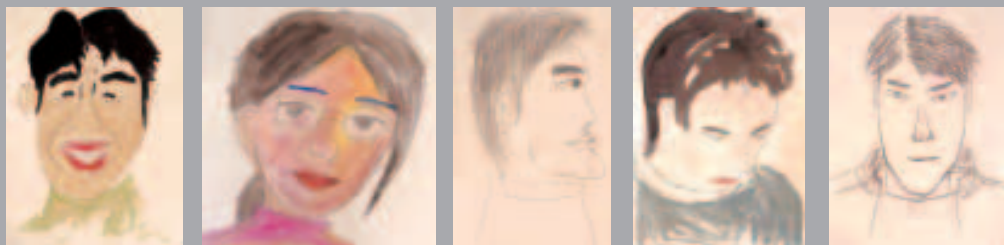

十岁生日那天我真高兴

现阶段的我就在班级相册中

■ 全班同学相册

三停：发际——眉——鼻底——下颌，这三段距离大体相等。

五眼：是指以眼为单位，两眼之间为一只眼宽，眼角到发际线的边缘也是一只眼的宽度。

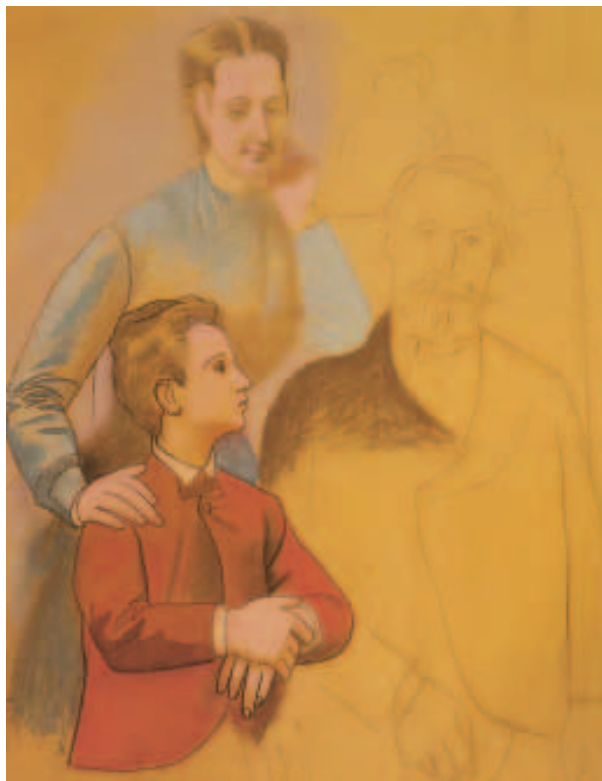
两眼瞳孔之间的距离是嘴的宽度。耳朵的位置上与眼齐，下与鼻底在一条水平线上。

小娃（水墨画）1976 王子武

学生毕丽美（素描）1978 孙景波

全家福（色粉画）1919 毕加索（西班牙）

这是西班牙画家毕加索为朋友画的全家肖像。因为没画完，我们可以从中看出草图到成品的一些绘制过程。让我们也用类似的方法来试着画一画家里的亲人。

翻开相册，家人、亲戚、朋友……他们曾经或现在与我相伴成长。相片记下了我们的踪影。现在，让画笔来传达我们彼此的情意。

快乐一刻（丙烯画）学生作品
同学相聚真开心。

- 参照片子，画自己的成长过程。
- 也可以画一张全家福或好朋友的肖像画。
- 同学互画，办个全班肖像展。也可以做一个全班同学肖像画册。

第 3 课 在临摹中感受

每一幅能够打动我们的心、激起我们的热情或是引发我们兴趣的画，我们都不妨临摹一番。

临摹并不只是为了模仿，而是一种学习方式，通过体验他人作品中各自不同的艺术表达方式，来学会观察并激发我们自己的表现力。

席地而坐的阿拉伯人（水彩画）约1832
德拉克洛瓦（法国）

德拉克洛瓦去摩洛哥旅行期间，急速地写生画下了这个人物，水彩是后来加画上去的。

两个孩子的母亲和一只狗（水彩画）1799~1801
乔治·钦纳里（英国）

舞女系列（色粉画）1876~1880 德加（法国）

（素描）1878

■ 身体与头部的比例

要想准确地表现人物身体比例，最好的方法是用铅笔比出头的长度，并以它为度量单位建立起身体各部分的相对长度关系。当然，要记住人的形体和大小是有差异的。

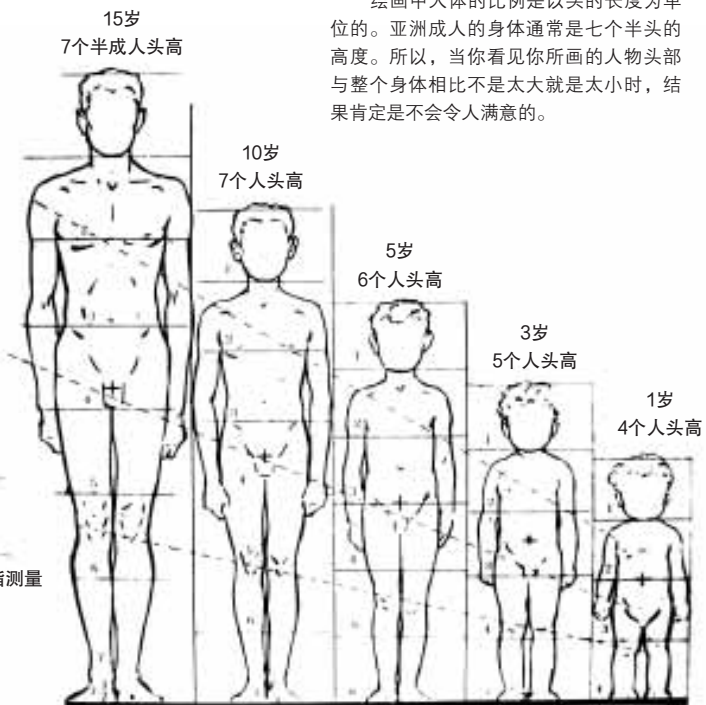

沿笔尖瞄准

手臂伸直

锁定肘部

大拇指测量

绘画中人体的比例是以头的长度为单位的。亚洲成人的身体通常是七个半头的高度。所以，当你看见你所画的人物头部与整个身体相比不是太大就是太小时，结果肯定是不令人满意的。

为了便于记忆和应用，我们将头与人体的比例归纳成几句话：站七、坐五、蹲三半；头一、肩二、身三头。臂三、腿四、足一头。画手一头三分之二；大腿、小腿各两头。

- 结合已掌握的人物比例知识，选择一件作品临摹。
- 仔细体会原作的技法与风格。

■ 在临摹中对话

临摹是为了学习观察方法、表现技法或绘画风格。对古典大师的作品进行多种形式的摹仿，是直接与大师作品对话的绘画实践，也是有益于人物画学习的方式之一。

仔细对比凡·高的临摹作品与米勒的原画，你会发现临摹有多种形式。临摹时加入了自我的理解和表现以后，就从学习行为变成了一种创作行为，产生的作品就叫变体画。

酣睡的收割者全家（油画）1847~1848 米勒（法国）

午休（油画）（仿米勒《酣睡的收割者全家》）1889~1890 凡·高（荷兰）

午休 学生作品

变体画的空间很大，有构图的变化、角度的变化、造型的变化、色调的变化，也可以是画质上的变化。从某种意义上来说，这种改变就是一种与原作的对话。

午休（仿米勒）（蛋彩画）1919
毕加索（西班牙）

噢，原来临摹还可以画得不太一样。

有趣的变体画！

变体画是一种艺术实验，为我们提供了新的探索空间。我们可以在大师作品中抽取任何一种元素进行改变，也可以只保留某些元素，渗透更多的自我表现。

午睡（仿米勒）（素描）1919
毕加索（西班牙）

- 挑选你感兴趣的大师作品进行临摹。
- 结合自己的理解，对原画进行某种程度的改变。

午休（仿毕加索）圆珠笔 学生作品

在沙滩上奔跑的女人（蛋彩画）1922
毕加索（西班牙）

奔跑（仿毕加索）（水粉） 学生作品

第4课 动感生活

生活中，到处都是人们忙忙碌碌的身影，他们辛勤劳作、努力学习、运动休闲……丰富的生活构成了一幅幅缤纷的画卷。让我们拿起画笔记下这生活的律动。

■ 由观察动态开始

这位女同学看上去好匆忙啊。

那是因为画家描绘了她充满动感的姿态。

油彩未干的画布（油画）1930 洛克威尔（美国）

观察变化的动作，会让我们了解身体运动时的一些特征。英国雕塑家亨利·摩尔的《做作业的女孩》就是一个最好的例子。

做作业的女孩（素描）约1934 亨利·摩尔（英国）

■ 用速写的手法记录下生活中的瞬间

端着一筐石头的男孩（素描）1865 库尔贝（法国）

■ 从照片或影像中获取更多的速写资源

照片、杂志上的插图以及影视作品中的图像，使我们得到了现实生活中无法捕捉的精彩瞬间。用画笔快速记录，能有效锻炼我们的人物造型能力。

休息中的男子（铅笔） 学生作品

电视里的拳击场面真是精彩刺激，只是拳击手的动作太快了，我画不了。

你可以把他们当成移动的影子，分成几块变化的形状，靠近、分开，再随意加画伸缩的拳脚。看，画得是不是很棒！

电视中的拳击比赛（钢笔） 学生作品

电视中的图像一个接着一个，闪动得非常快，你只能从中抓住快速的印象。这是一个使眼、手、脑同时动起来的很好的练习，是帮助我们画那些活跃移动对象的好方法。

逆风行走的人（水彩画）

用画笔蘸着水彩迅速画成的单色人物，表现了在风中行走的人物形态。

- 根据一组生活照片画出生活中的人物动态。
- 根据播放的体育影像画出连续的人物运动动态。
- 用记忆画的形式画出一幅或一组人物动态。

在随手可得报纸上画下快速变化的舞蹈动作，可以锻炼我们捕捉动态的能力。

舞台速写（素描）1983 时卫平

■ 由写生到创作的过渡

十四五岁，正是好动的年龄，我们奔跑、我们跳跃，到处是我们青春的身影。

线条、色彩、写生、夸张，多样的绘画方法记录了我们的热情。

郊游去（水彩） 学生作品

郊外（水彩） 学生作品

运动场上（摄影） 学生作品

钢笔线条的速写，抓住了人物的主要动态。

拔河得胜了 钢笔 学生作品

篮球场（水粉） 学生作品

田径比赛（水粉） 学生作品

风儿（铅笔、水彩） 学生作品

从《簪花仕女图》看中国古代的服、妆、饰

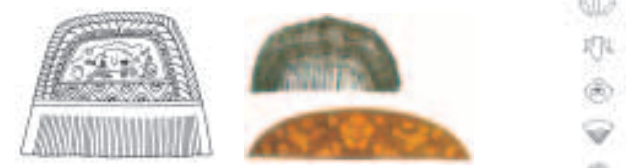
《簪花仕女图》是唐代著名人物画家周昉的作品。图中精致地刻画了几位唐代仕女在庭院中闲步、赏花、戏犬等生活情景。仕女们扫黛眉、抹胭脂、施鹅黄、戴璎珞、着华服、佩饰品，而这些正是我们研究中国古代服饰文化的最好资料。我们不妨以《簪花仕女图》为切入点，探究中国古代美妙的服、妆、饰文化。

大袖对襟罗衫、长裙、披帛穿戴展开图（唐朝）取自《簪花仕女图》

图案在服装、饰物中的应用

以《簪花仕女图》中一位女子袍服的展开图为例，我们看到：胸襟装饰是图案的单独纹样，飘带是二方连续纹样，罗衫、衣裙上均为四方连续纹样，整套袍服几乎是一个图案纹样的集合体。而在漫长的岁月里，许多饰品中出现的吉祥纹样代表了人们将幸福美满穿戴在身以趋利避害的美好愿望。

宋代半月形卷草狮子纹银梳 江西彭泽北宋易氏墓出土

麒麟送子纹银质发簪上的图案代表了民间祈求福的美好愿望。

簪花仕女图（中国画）唐代 周昉

中国传统饰物的种类

中国传统饰物按照功能大致可以分为：发饰、耳饰、佩饰、手镯、戒指等。

盛装的五代妇女

发饰

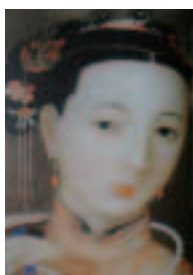
在古代，女性的发饰不仅品种繁多，而且制作工艺精湛，插戴数量很多。在《簪花仕女图》中我们就可以看出盛装的仕女们梳着高髻，配以满头的金银花钗、梳篦宝钗，盛世衣妆的繁华气氛扑面而来。

金镶玉步摇钗（局部）钗首以金丝镶玉片，下以银丝编成坠饰，形似弱柳扶风，行则花枝低摇。

《簪花仕女图》中戴凤鸟步摇的唐代妇女

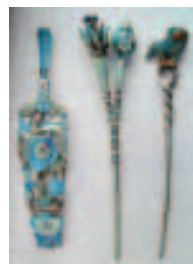

戴成对凤鸟步摇的清代妇女

鸡纹银鎏金耳挖簪

瓶花纹银质耳挖簪（局部）

银质景泰蓝发簪

银质蝉纹发钗（局部）

隋代出土的玉钗

佩饰

佩饰包括项饰、腕饰、腰饰以及服装上的一些装饰性配件。

《簪花仕女图》中戴圆形片状项圈的妇女

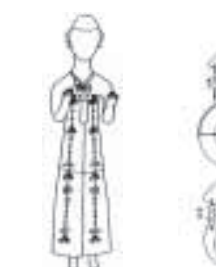
猴纹银质佩件

男孩佩带长命锁是为祛灾避祸，以防不测。

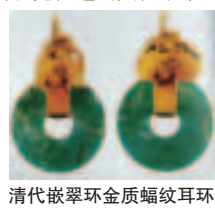
戏曲故事纹银质项圈锁

戴组佩的战国彩绘木俑 战国组玉佩模式图

耳饰

耳饰历史悠久。从新石器时代起，耳饰就成为最能体现美的重要饰物之一。不同形态的耳饰还能调节人们的视觉，达到美化形象的目的。

清代嵌翠环金质蝙蝠耳环

戴翠玉环的清代仕女

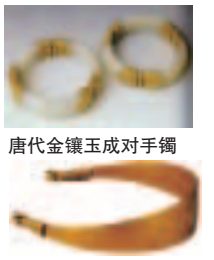
商代金质耳铛

西周金耳饰

手镯

手镯是一种套在手腕上的环形饰品。不同材质与样式的手镯会起到显示身份、展示个性，同时又修饰手腕的作用。

唐代金镶玉成对手镯

唐代柳叶形金质手镯

四连环蝙蝠花卉纹银质烧蓝戒指

下棋图形纹银质手镯

团鹤纹银质戒指

花卉纹银质戒指

美妙的尝试

发簪（彩色胶泥、一次性筷子、丝线、铜丝、彩纸） 腕饰、头花、项饰（纸绳、彩纸、纸餐垫）

手镯（锡纸、彩纸、塑料珠） 戒指（胶泥、金色眼影粉） 耳饰（铅丝、锡纸、塑料片） 缤纷的制作现场 头饰（彩纸）

用勾针、麻线编织腰饰

学生设计作品

任务单

- 仔细欣赏《簪花仕女图》，找一找图中有哪些饰品。
- 观察、分析本课饰品上的图案特征，用笔勾画下来。
- 用身边易得的材料试着做1~2件饰品。

精湛的制造工艺

中国传统服、妆、饰的辉煌成就，离不开手工艺者的精湛技艺。以首饰加工为例，为了达到比较高的艺术水平，需要经过打制、雕刻、垒丝、琢玉、镶嵌，甚至是鎏金镀银等多道工序，近代更增加了焊接、铸造等多种加工新工艺。

首饰制作步骤：

1.先用钢丝锯处理出大体轮廓。

2.再用电动打磨机进行初步加工。

3.最后用刻刀仔细雕琢。

中华民族是既懂美又善于美的民族，历来以优雅的服饰、精巧的梳妆、多姿的形象留芳于世。古代女子多样的发髻和华贵的饰物，可以突出女子优美的仪容，也可为宽袍大袖增添无穷的魅力。从这一点来说，发髻、服装和饰品具有独到的形式美感。不同时代不同身份的人们以各种服、妆、饰来表达着不同地位、性格、心理和情趣。华贵的饰物则如繁星点缀，在乌黑鬓发之间，熠熠生辉。

正好，我们可以进去看看古代女子是怎么用漂亮首饰打扮自己的！

簪花仕女图（局部）（中国画）全卷46厘米×180厘米 唐代 周昉

第6课 多变的色彩

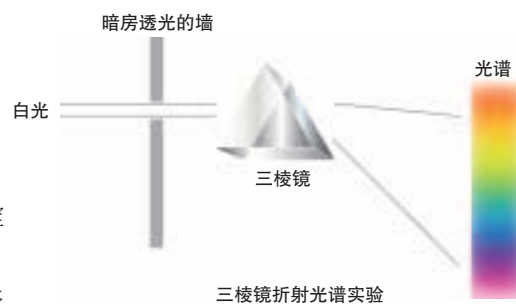
■ 牛顿带领我们走进色彩世界

我们生活在一个缤纷的色彩世界里，我们用色彩指挥交通、识别物品、装点居室，甚至用它来装扮我们自己。色彩是人的眼睛对不同波长的可见光所引起的色彩感觉。英国科学家牛顿通过三棱镜，将穿过的阳光折射出的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色组成光谱，并提出“白光是各种颜色的混合体”理论。

有趣的是，光谱中两端的“紫”与“红”很容易亲近，牛顿就将它们接起来，形成一个环，这就是著名的“牛顿色环”。

艾萨克·牛顿 (Isaac Newton, 1642~1727)，英国物理学家、数学家。他提出的力学三大定律和万有引力定律成为近代物理学的基础，他还是数学上微积分学的创始人。

牛顿色环

■ 在生活中寻找色彩

自然中的色彩

自然中的色彩

吹吹肥皂泡，你有没有发现肥皂泡上出现了七彩颜色？这是肥皂泡起到了三棱镜的作用而形成的；雨后的彩虹也是这样，空气中的水也起到了三棱镜的作用。

自然中的色彩

■ 捕捉灵感，展开想象

运用丰富的造型语言，借助联想、隐喻的表现手法，展开想象的翅膀，我们的画笔会分外流畅。

演说家（版画）兰尼·索曼斯（美国）

根据创作的需要，我们还可以自由地挪动画面元素，夏加尔画中的大提琴就与他的大提琴融为一体，产生出令人愉悦的诗意，为我们开拓了一个更加广阔的视野。

- 注意观察生活，分析大师作品的构思和艺术风格。
- 利用写生或借助图片，画一幅以运动为题的作品。
- 可以用写实的画法，也可以用装饰、联想、夸张的方法进行创作。

大提琴手（油画）1939 夏加尔（法国）

铁船（水彩画）1988 利蒂·希亚亚普（英国）
这幅画的外形正是一艘划艇的部分形状。

和你说句悄悄话：
我很喜欢漂亮的首饰。

第5课 仕女·簪花

■ 在观察与尝试中了解色彩的特性

牛顿色环中的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等又被称做“色相”。在这些色相中含有红、黄、蓝三种基本色，我们把它们称为“三原色”，用三原色可以调配出很多色相的颜色。

三原色

色彩还会有明暗的差别，如黄色看上去很亮，紫色就较暗。我们把色彩的这一特性称为“明度”。

色彩有的看上去很鲜艳，有的却很混浊，这主要是由色彩的纯度造成的。“纯度”是指色彩的纯净程度。

色彩的这些特殊性都可以通过观察和调色练习来感知。

工业产品的色彩

工厂机械设备的色彩

色彩的对比（废旧物涂色） 学生作品

利用废旧的包装材料做色彩练习，可以感受色彩的立体气氛。

在塑料材质上涂色时，可在水粉颜料中加一些乳胶，这样就很容易涂了。

- 观察生活中的色彩现象，将你的感受与大家交流。
- 用水粉颜料做对比色或同类色的渐变尝试。

对比色渐变的尝试（木块涂色） 学生作品

色彩的明度渐变（旧纸杯调色练习） 学生作品

■ 模仿自然的色彩游戏

自然中的色彩丰富而微妙，尝试着模仿它们，会让我们感受到游戏的快乐。

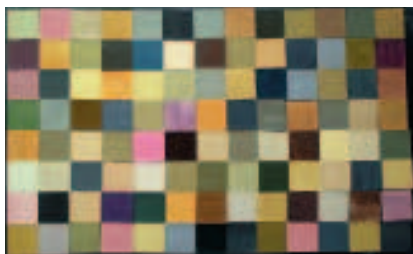
1. 寻找天然石块。

2. 模仿石块的色彩做涂色练习。

3. 将涂好的色块收集起来。

4. 色块组合后的效果。

石头的色彩模仿 学生作品

- 建议每人收集4枚不同色彩的小石块。
- 分别将石块的颜色临摹下来（不需要画出形状），平涂在四张15厘米×15厘米的铅纸上。
- 将全班同学的色块作业收集起来，整齐地组合、拼贴在教室的墙上，然后请同学们说说对这些色彩的感受。
- 根据条件，也可以用不同的树叶、花瓣等来完成作品。

同学们在合作完成一件色彩拼贴作品。

■ 不同的色彩对人的心理会产生不同的影响

你可能有过这样的经验，当你看到红、橙、黄一类的色彩时，会产生温暖的感觉；而看到蓝、绿、紫一类的色彩时，会产生清凉的感觉，这就是色彩的冷与暖的特性。人们把色彩的这种特性广泛地应用于社会生活中，使生活变得更加丰富。

婴儿服装

温暖而轻柔的粉色系儿童服装能够充分体现出自父母对宝宝的爱意。

色彩的情感 学生作品

色彩的情感 艺术家作品

运用色彩的特性，直率地表达自己的感情。

利用旧纸箱制作色彩的空间构成作业。

不同的色彩设计，会产生不同的色彩气氛，带来不同的心理影响和情感体验。

每个人都有自己偏爱的颜色。

- 用适当的色彩和随意的笔触表现情感。
- 也可以分组制作一件以风景为题的色彩空间作品。

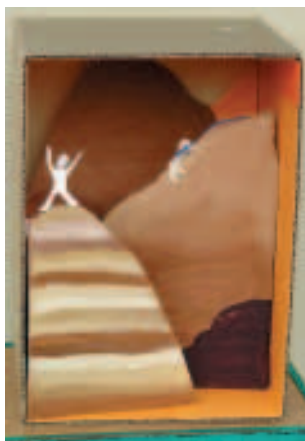

是的。据说对不同颜色的喜好还能代表不同的个性呢。

色彩的空间 学生作品

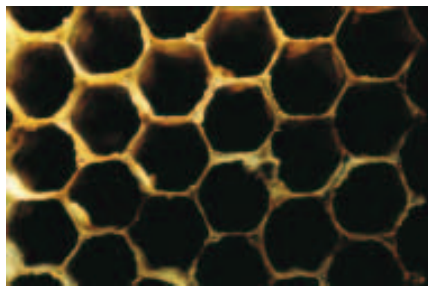
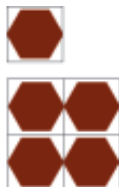

色彩构成练习一般用水粉颜料、水粉画笔或小号的毛笔，作业用纸以铅画纸为主。

第 7 课 重复的魔力

很多形，在单个的时候对人的视觉没有什么影响力，一旦多次重复就会对人产生很强的视觉冲击力，这就是由单个形的重复和数量的变化带来的魔力。

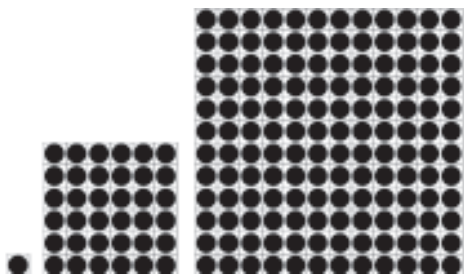

自然中的重复现象——蜂巢

我想做一件和别人不一样的重复构成作品，你有好主意吗？

也许要选一个有趣的形状，再不断重复地排列吧。

形的大量重复在自然界和生活中是常见的现象，如蜜蜂的巢、麦穗、向日葵籽等。人类通过对自然的观察，学会了运用重复的方法来进行构造，这在建筑中最为常见。

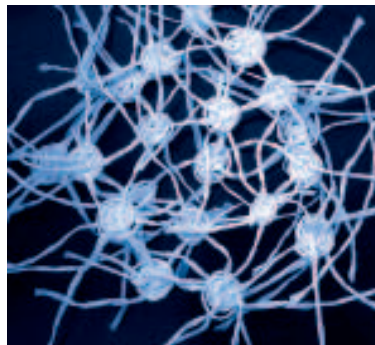
实物的重复构成 学生作品

校园环境中的重复构成

■ 重复的形

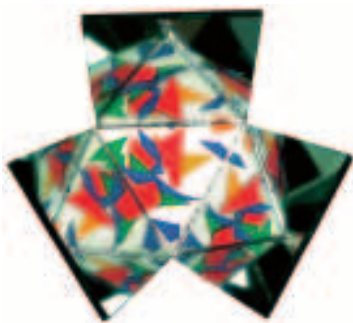
一个单独的形，我们称其为“单形”。把这个单形按照某种方法重复排列，形成一定的数量，就可以设计出一件重复构成的作品。

自由排列的重复构成 学生作品

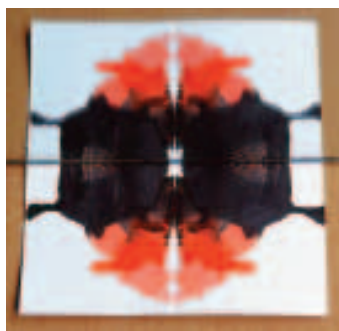
利用镜子产生的重复构成 学生作品

用三面平面镜，呈三角形放置，就形成了万花筒。

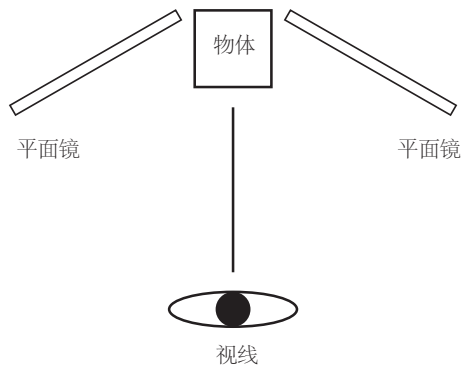
日用品中的重复构成

利用镜子产生的重复构成 学生作品

● 在多次折叠的纸上画一个单独的形，剪下后进行有趣的重复构成练习。

■ 对称的重复

我们可以利用镜子的“造型增殖”作用，把一个单形用一面镜子对照（如左图），镜中出现了—个“镜像”，同单形合成在一起，就有了正形与负形，构成一幅有趣的对称图案。

如果是用两面平面镜呈八字状放置（如右图），“镜像”中就会出现更多的负形。如果是用三面平面镜，就可以做成万花筒了。形的数量无穷增加，也给我们带来很多乐趣。

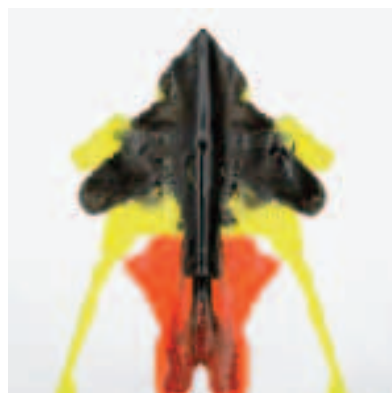
利用镜子产生的重复构成 学生作品

利用镜子产生的重复构成 学生作品

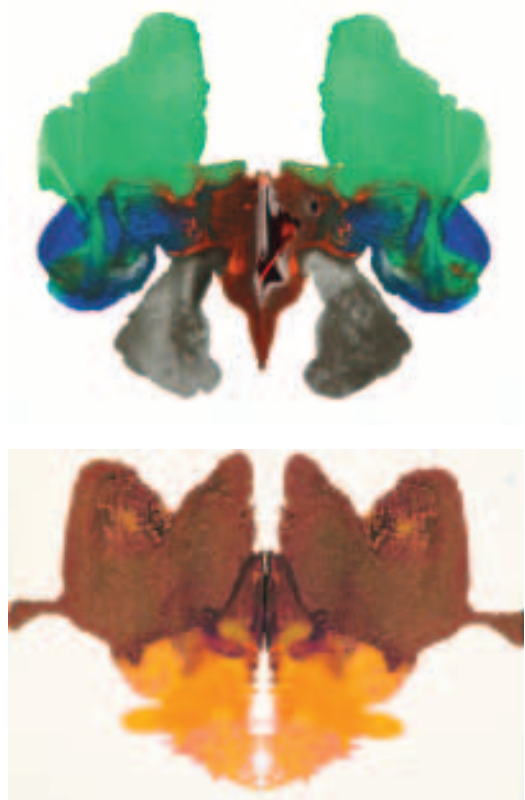

将裁切好的小纸片先对折一下，然后打开，在纸片对折的一边滴入几滴墨或调好的颜色，然后再按折缝将纸片合起，并用手指挤压纸片，再迅速打开，一个有趣的对称图形就会形成。

折纸滴墨的构成 学生作品

对称的形，也可以用折纸滴墨的方法构成。这种方法能够形成像镜像一样的重复图形，既画面丰富又制作简便。

折纸滴墨的构成 学生作品

这件滴墨作品
多像一只蝴蝶啊！

我也来试试，看看会出现什么样的形状。

折纸滴墨的构成 学生作品

折纸滴墨最初用于医学，是瑞士精神病医生罗夏（Rorschach）发明的，并被用来进行心理测试。他根据受试者说出的对滴墨图形的感受来分析其精神状况。因此折纸滴墨也称为“罗夏测验”和“滴墨测验”。

■ 渐变的重复

单形在重复的过程中按一定的规律将形的大小、宽窄或色彩逐渐变化，就构成了渐变重复的形式。

渐变重复的构成

渐变重复的构成

■ 分解的重复

把一个简单的几何形看做“母体”，然后找到一种分解的方法对这个母体进行分解，分解下来的形要求与母体的形一致，然后再分解，不断重复，最后将它们组合成图形，这就是分解的重复构成。

分解重复的构成

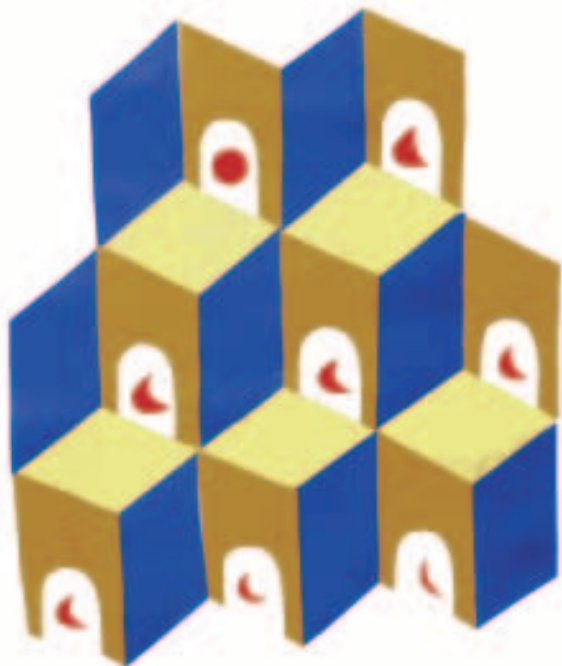
分解的方法

分解后的重复构成可以是多种方式

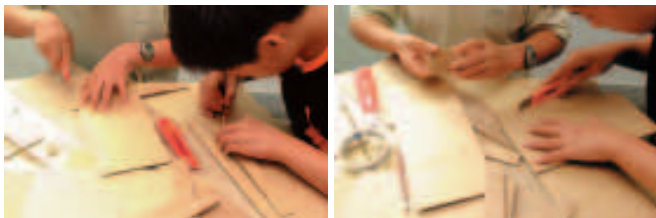
平面的重复构成设计一般用水粉色，纸张用铅画纸或彩色纸。也可用电脑的图形设计软件进行设计。

月圆-月缺
渐变重复的构成 学生作品

立体的重复构成 学生作品

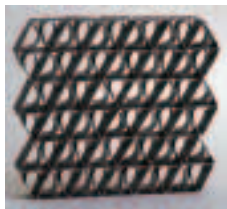
用瓦楞纸设计制作。

- 尝试制作若干个折纸滴墨构成。
- 渐变重复、分解重复各有其趣，请用剪贴的方式，设计出一件有趣的作品。

第 8 课 奇妙的墙

墙是建筑中最重要的组成部分。建筑物的墙，大多是用一块块砖砌出来的，这种方法在立体构成中就称为累积构造。如果累积构造的是一堵墙的式样，我们就称它为墙式累积构造，它是立体构成中的基本构造之一。

累积构成 学生作品

观察生活中的墙

生活中的累积构造随处可见，尤其是在建筑环境中，建筑师用它来分割和变化空间，环境艺术家用它来构成有趣的环境景观。

室内空间中累积构成的屏风。

墙还可以变化成一个隔断或是一面屏风，它们在建筑或环境设计中最为常见，可以起到营造景观或是丰富空间的作用。

环境艺术小品常常用累积构成的方式建造。

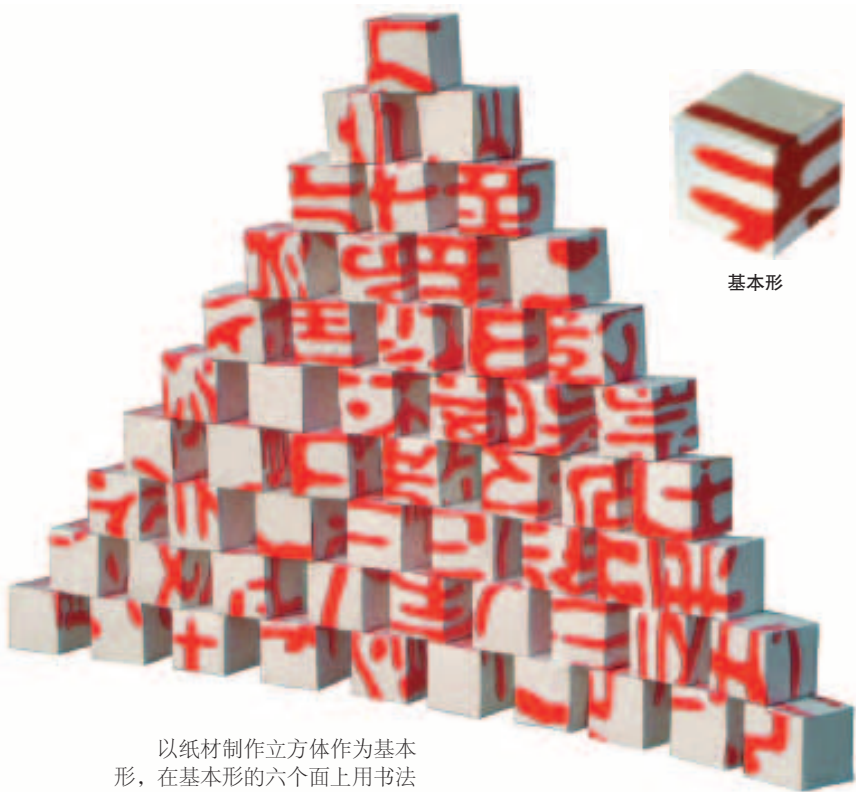

水景的墙面由柱状的基本形累积成特殊的效果。

■ 累积的乐趣

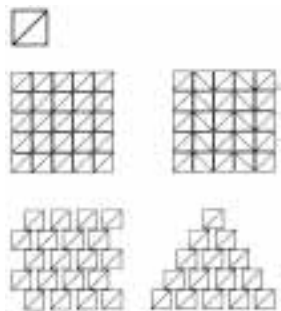
很多有趣的造型都是用简单的基本形累积而成的。让我们动手来设计一种基本的形，并重复制作一定的数量，然后把它们像砌墙一样累积起来。

以纸材制作立方体作为基本形，在基本形的六个面上用书法进行装饰，累积构成后就形成了一道富有变化的“墙”。

你会发现，同样的基本形，可以累积出许多不同的样式。

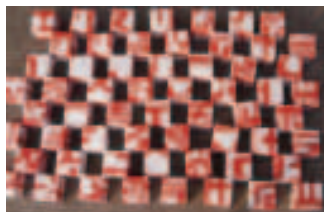

同一基本形的不同累积方式

■ 每个基本形的大小必须完全相同

累积而成的灯墙

基本形的累积

设计制作累积构造的基本形一般用纸张，也可以用其他材料或者直接用废旧的包装材料，如空纸盒、纸杯、瓶盖等。

基本形的制作过程

1. 先做外框。
2. 再做变化的小人。
3. 最后用胶水黏合。

集体的活动

要想设计出有趣的墙，可以在基本形外形不变的情况下，变化其内部空间或外部的装饰。同时还需要足够的数量，所以要求全班同学集体来设计制作才能完成。这样的作品设计制作过程也是一次有意义的集体活动。

基本形

基本形可以用铅画纸或卡纸制作，再用乳胶黏合。

有变化的基本形累积作品

用废报纸拼贴构成有肌理变化的基本形，这样的墙也很有趣。

看，我们的作品！

把身边的物品作为基本形的累积作品

- 观察生活中你所见到的墙，谈谈对它的感受。
- 设计一种简单的基本形（可参照附图制作），全班同学每人做5个，要求材料、形状、尺寸完全相同。然后大家一起动手把它们有序地累积起来，构成一堵墙，或是附着在教室的墙上，最后看看墙的变化。

有图式变化的基本形累积作品

基本形的变化

在统一的基本形上做有趣的装饰，可以使累积作品既统一又丰富。

全班同学各自在纸上画自己喜爱的脸谱，然后卷成圆筒，这又是一种变化的基本形。

在地面上组合

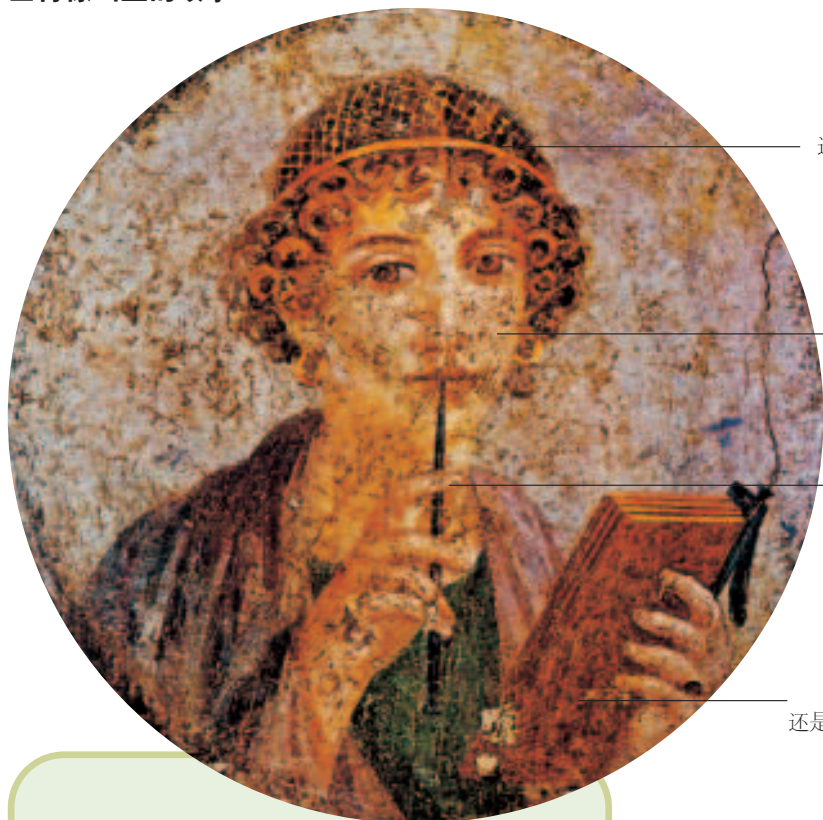

基本形的制作

第9课 在绘画中永生——外国肖像画

走进博物馆或画廊，站在一幅肖像画前，你或许会被画中栩栩如生的人物形象所打动。虽然它是几百年前的画家绘制的，可是，你或许会惊叹于画中人物生动逼真的容貌和体态，甚至还能感受到他们丰富的内心世界。观赏这样的作品，就如同跟画中人对话。画家们通过仔细的观察，运用精湛的技术，将那些人物身上有形或无形的特征尽量捕获并细致地描绘在画布上，使他们获得了“永生”。

■肖像画里的故事

这位美丽矜持的少女是谁？

在她的对面，是什么打扰了她专心的阅读？

她的神情那样地专注，她的内心又洋溢着怎样的情愫呢？

她读的是一本怎样的书呢？诗歌，还是故事？竟能如此吸引她。

少女肖像（壁画） 公元1世纪（古罗马）

这幅肖像画不仅通过色彩和明暗效果的运用勾画出少女美丽的容貌，而且生动地再现了少女矜持的神态和不凡的气质。在这幅画中，我们还能读到更多的信息：少女时髦的发型、华贵的头饰，以及手中的书本证实了她处于上流社会的身份，因为在当时，读书是一种高尚的娱乐。

肖像画，是描绘具体人物形象的绘画，包括头像、半身像、全身像、群像等。

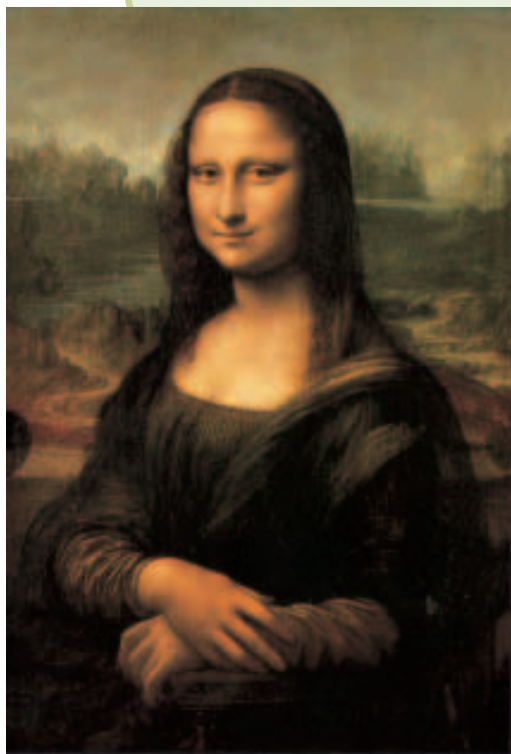
■达·芬奇和蒙娜丽莎

就自画像而言，达·芬奇在晚年所绘的那幅铅笔素描稿最具代表性，它线条流畅洗练，面部刻画尤其深入细致。我们在作品中看到了这位时代巨匠深邃智慧的目光、坚毅不屈的性格和意志，还有那一丝不易觉察的淡淡忧伤。

欧洲文艺复兴时期是人的价值被重新发现的时期。一方面，那些具有人文主义思想的画家们，试图通过对人物形象和情感细致入微的表现，来颂扬人的智慧和人性的伟大；另一方面，当时许多权贵名流希望能借画家之笔使自己的容貌流传百世。于是，画肖像成了文艺复兴时期的时尚。画家们不仅把人物画得生动、逼真，还表现出了人物的内在气质和情感，他们为我们留下了许多优秀的肖像作品。

自画像（素描） 达·芬奇（意大利）

蒙娜丽莎（油画） 达·芬奇（意大利）

这幅肖像画前后用了4年时间，画的是佛罗伦萨一位银行家的妻子。在这幅画中，达·芬奇力图把人物丰富的内心情感和美丽的外形巧妙地结合起来，着重刻画了最能表现人物思想感情的面部和手部。

你觉得蒙娜丽莎长得美吗？我怎么觉得她并没有人们所赞美的那么美丽动人。还有人说这幅作品是达·芬奇的自画像，你信不信？

我不信。不过有关她的神秘微笑倒是有许多的解释，而且不断有新奇的说法出现。

几百年来，许多人一直为那谜一样的微笑倾倒，并作出了种种的猜测，“蒙娜丽莎的微笑”成了神秘的代名词。

她的右手轻轻地搭在左手上，姿势十分优雅，流露了她平和沉稳的心境。

■ 双人肖像画

小汉斯·荷尔拜因是继丢勒之后德国著名的画家，同时也是欧洲最有影响的画家之一。他的父亲也是一位著名的画家，因为父子同名，画史上称他为小汉斯·荷尔拜因以区别于他的父亲。

法国公使双人像（油画） 小汉斯·荷尔拜因（德国）

这幅画颇像早期照相术发明后的布景照相。不过在16世纪，肖像画还是一种新型的艺术品种，当时上层人物嗜好画肖像的心理与现代人喜欢拍照可能同出一辙。但肖像画要靠艺术家用精湛的技巧去一笔笔画出来，殊非易事。

这幅绘画是尼德兰带有风俗画性质的结婚图像。画家将室内的陈设和人物的衣着，包括墙上挂镜的装饰图案都作了细腻的描绘。华贵臃肿的衣饰是尼德兰市民阶层中富有者的装束。室内的所有细节，如蜡烛、扫帚、刷子、苹果、念珠以及前景中的小狗，都带有一定的象征性，它们表达了对婚姻幸福的隐喻。

人物背后的镜子里，不仅可以看到人物的背影，而且可以看到画家本人。

阿尔诺芬尼夫妇像（油画） 扬·凡·艾克（尼德兰）

■ 团体肖像画

为了满足订画者的愿望，伦勃朗把8个人的姓名写在一张纸上，让画上其中一个人拿在手里。在那个时代，被画者的姓名能留在画面上是最高要求，画家就作了这种巧妙的处理。

杜普教授的解剖学课（油画） 伦勃朗（荷兰）

17世纪，荷兰美术中的肖像画成了较为繁荣的画种。画家伦勃朗是当时最有影响的肖像画家之一。

《杜普教授的解剖学课》是当时阿姆斯特丹外科医生行会委托伦勃朗画的团体肖像画。画面右侧那个主要人物，是医学博士杜普教授，其余七人也都是真实的人物。

这是一幅富有情节性的肖像画。作为团体肖像画，当时大多数作品也如我们今天常见的团体像照片一样，是平均排列的。而伦勃朗所创作的这幅肖像画则与众不同，他将人物作为一个整体来处理，把

所有被画者组织在特定的情节之中。这是构图上的一大突破，也是对传统平行构图的一种颠覆。此画作于1632年，时年画家26岁。

画家隐藏于王室家族的背后，冷傲地注视着……

18世纪的西班牙画家戈雅所画的《国王卡洛斯四世一家》，也是较为典型的团体肖像画。

戈雅用写实的手法，把国王一家人的面目不加修饰地呈现在画面上，自负的国王，傲慢的皇后，以及其他表情呆板的皇室成员，被刻画得淋漓尽致。画家以他天才的洞察力，深刻地揭示了这些所谓上层人物只知道追求权力和享受的空虚灵魂及本性。

国王卡洛斯四世一家（油画） 戈雅（西班牙）

■真实的记录

《教皇英诺森十世肖像》是委拉斯贵支应罗马教皇英诺森十世的请求而绘制，此画作于1650年。画面以鲜明的红色为底，具有一种威严感。画家准确地抓住人物在瞬间的复杂的内在精神状态，淋漓尽致地表现了英诺森十世凶狠残忍的性格特征。

这幅作品的油画技巧也是十分出色的。画面上，火热的红调子表现了特有的宗教庄严气氛；白色的法衣和红色的披肩形成了强烈的色彩对比。笔触流畅自由，表现出艺术家高超的技巧。当这幅肖像送给教皇时，教皇惊讶而又不安地说了一句话：“过分像了。”可见此画的高度写实和逼真。

教皇英诺森十世肖像（油画） 委拉斯贵支（西班牙）

马拉之死（油画） 达维特（法国）

19世纪法国画家达维特所画的《马拉之死》，是肖像画中的另一种典型代表。画家将画中的主角设计在一个情节和场景之中，丰富了肖像画的表现内容，增强了它的感染力。

《马拉之死》描绘的是法国革命家马拉被杀手刺死在浴缸里的历史事件。画家用写实的手法再现了当时的情形：马拉倒在浴缸里，鲜血正从伤口中流出；带血的匕首滑落在地，而凶手已经逃遁。据说，达维特在马拉被刺的两个小时后就赶到了现场，并被眼前的惨状所震惊，于是他决定用画笔来记录这悲壮的历史场面。

德国画家丢勒在自画像上更是出手不凡，他采用了惯例上专为国王与基督所用的正面姿势，甚至仿效了基督的某些特征来为自己画像。

丢勒不仅是16世纪德国最伟大的艺术家，同时也是欧洲整个文艺复兴时期最杰出的代表人物之一。他是一位达·芬奇式的人物，既是版画家也是油画家、建筑师，同时对水彩画也很有建树。恩格斯称赞他“在思维能力、热情和性格方面，在多才多艺和学识渊博方面的巨人”。

自画像（油画） 丢勒（德国）

自画像（油画） 伦勃朗（荷兰）

● 试着画一幅肖像画。或者临摹课本中的某一幅作品。

伦勃朗曾为自己画过大量的自画像。大部分自画像表情忧郁，也许伦勃朗想通过自己的面容和神情，来表达内心的感受和情感。在这一点上，古典绘画与现代绘画是相通的。

这幅画是伦勃朗在晚年为自己绘制的《自画像》。这位伟大的画家，用写实的笔法刻画了自己正在衰老的容貌。

■精神的永生

19世纪，照相术的发明对绘画形成了极大的挑战，人们曾一度担心绘画会从此走上末路。但事实正好相反，绘画艺术不仅没有消亡，反而变得更加精彩纷呈。因为新的社会发展也给画家们带来了新的思考，他们更加意识到绘画的任务不只是逼真地表现对象，它有更多、更广的东西值得关注 and 表现。

1889年9月

凡·高在强烈情感的驱使下，用一道道的笔触，将他的精神世界写在了画布上，让自己和自己的精神一起永生。

在一片冷色的银灰、银绿和蓝色的背景下，凡·高的头颅犹如一团燃烧的火焰。一切都如此的充满激情，一切又是如此的压抑。

坚定而洞察一切的双眼，眼睛下面是一片令人惊讶的绿色。

脸部刺目的绿色和须发的红色相互抵触，那是凡·高压抑的激情。

当我们想到人们为自己创造生活，比创造艺术所花的力气来得少时，我们的心里就留下了一种忧伤的情绪。

一个人一定要保持隐士的某种自然的性格，否则他就失去了自己之根，一个人不可以让自己心中的火焰失掉，而要让它永远燃烧。

——凡·高

凡·高，荷兰画家，生于1853年，是继印象主义之后在画坛上产生重要影响的革新者。凡·高短暂的一生历经磨难，极富悲剧意味。1890年7月29日，凡·高在法国自杀身亡。

用激情创造的精神世界——凡·高自画像

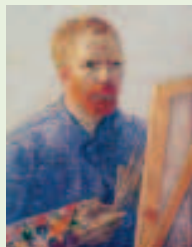
1886年

1887年

1887年

1888年

1888年

1889年

1889年

1889年

■ 颠覆与革新

20世纪的艺术革命，彻底颠覆了画家绘画的过程和看事物的方式。画家把更多的情感倾注于人的精神世界，西班牙人毕加索则带头攀上了这一叛逆的山峰。

毕加索几乎彻底抛弃了传统的艺术观念和表现手法。他在《朵拉·玛尔的肖像》中，将人物的形体进行了分解和重新组合，目的是多视点地表现出人物不同的面以及多变的情感。

朵拉·玛尔的肖像（油画） 毕加索（西班牙）

戴帽的芙劳（油画） 莫迪里阿尼（意大利）

意大利画家莫迪里阿尼的肖像画别具一格，《戴帽的芙劳》将所画人物的脸形和脖子都拉长并简化为几何形，甚至连最能传情的眼睛都不作细致的刻画，但是我们仍能从画中人物的脸上读出忧郁的情绪来。

毕加索的画真好玩，我倒觉得这样画更能表现出一个人的个性。下次我也试着这样来画我的朋友。

那你就画我吧！

● 对比一下伦勃朗和莫迪里阿尼的肖像画，尝试着谈谈自己的体会，并与同学们交流。

同学们：

当你们进入七年级下学期后，又有一些新的有趣的美术课等待着你们去学习。本册教科书的多数课程均以人物画为题材。其中两节中外美术欣赏课和三节造型课是这样，一节综合课也是这样。综合课以唐代经典人物画《簪花仕女图》为媒介、把欣赏课和设计课结合起来，在欣赏作品的启发下引导学生设计制作头饰和服装装饰品等。这样的编排能够开拓你的视野，并在同类题材多种课业的欣赏、体验、操作活动中，获得更多的收获。

本册教科书还有三节设计课，一为色彩构成，二为重复构成，三为累积构成，他们都是设计课中最为基础的内容，操作起来十分有趣。

根据初中学生的身心特点，教科书在课程设计和体例安排上，加强了内容的衔接，完善了课程的结构。在内容的选择上突出了优秀的民族文化，使教科书体现更为浓郁的中国特色，同时也兼顾了世界多元文化。

希望同学们通过美术课程的学习获得乐趣，从学习中拓展自己各方面的能力，并能够去创造更加美好的生活。

参加本套教科书编写、课文加工、提供图例的还有：高英姿、沈兰、张云芳、阚晓燕、彭博、罗戟、朱晔、王文燕、张晓玲等老师；广大一线教师为本书的编写也提供了很多宝贵经验与素材，并协助我们完成了部分课例的课堂实验工作，使得本套教科书更为丰富、实用，具有较强的可操作性，在此一并深表谢意。

第一位使用同学签名

年 月 日

姓 名 _____ 学 校 _____	
班 级 _____ 地 区 _____	
学 习 感 悟 _____ _____	

第二位使用同学签名

年 月 日

姓 名 _____ 学 校 _____	
班 级 _____ 地 区 _____	
学 习 感 悟 _____ _____	

第三位使用同学签名

年 月 日

姓 名 _____ 学 校 _____	
班 级 _____ 地 区 _____	
学 习 感 悟 _____ _____	

同学们好!

根据国家教育部规定，凡循环使用的课本，前后有三人使用。具体做法是：开学时学校应发给每人一册美术课本，并由学生保管，一学期使用完毕后，交学校留给下一届同学使用。因为一本书要供三位同学每人使用半年，所以，同学们应该特别爱护书籍，如有意外损坏，应及时报告学校补上新书。

《初中美术》教材编写组

美术

MEI SHU

本教科书选用了部分已刊发的图片资料，我们已竭尽全力与其中绝大部分作者取得了联系。限于人力，尚有少数作者未能联系上。敬请有关作者速致电或致信我社，以便奉上稿酬，谢谢。

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5346-6761-9

9 787534 667619 >