

义务教育教科书
(五·四学制)

义务教育教科书(五·四学制) 美术 九年级上册

美术

九年级 上册

义务教育教科书

(五·四学制)

责任编辑: 周红心
左娜
美术编辑: 革丽
吴江楠
封面设计: 苗登宇
王爽
张腾

绿色印刷产品

义务教育教科书(五·四学制) 美术 九年级 上册
价格批准文号: 鲁发改价格核(2021)607509
举报电话: 12345

ISBN 978-7-5328-8348-6

定价: 5.45元

山东教育出版社

山东教育出版社

义务教育教科书

(五·四学制)

美术

九年级 上册

山东教育出版社

YIWU JIAOYU JIAOKESHU (WU · SI XUEZHI)

MEISHU

JIU NIANJI SHANG CE

义务教育教科书（五·四学制）

美术

九年级 上册

*

山东出版传媒股份有限公司

山东教育出版社出版

（济南市市中区二环南路2066号4区1号）

山东新华书店集团有限公司发行

山东新华印务有限公司印装

*

开本：787毫米×1092毫米 1/16

印张：2.75 字数：55千 定价：5.45元（上光）

ISBN 978-7-5328-8348-6

2014年7月第1版 2021年7月第8次印刷

版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

山东出版传媒股份有限公司教材中心售后服务电话：0531-82098188

出版说明

为了更好地满足五四学制实验区义务教育教学的需要，2003年山东省教育厅决定以全国中小学教材审定委员会初审通过的义务教育课程标准实验教科书为基础，委托山东教育出版社等单位改编、出版一套五四学制的义务教育课程标准实验教科书。该套实验教科书经全国中小学教材审定委员会初审通过后供山东省的烟台、威海、淄博、莱芜等五四学制实验区选用，受到了广大师生的欢迎和肯定。

2011年7月，教育部启动了义务教育课程标准实验教科书的修订送审工作，为了做好五四学制实验教科书的修订送审工作，山东出版集团与人民教育出版社签署了合作协议。五四学制教科书的修订、编写依据教育部制定的义务教育课程标准（2011年版），以人教版六三学制教科书为基础，吸取了五四学制实验区多年来在教学实践中探索、积累的丰硕成果。

义务教育教科书五四学制《美术》（6~9年级）是在杨永善主编的人教版六三学制《美术》（7~9年级）的基础上改编而成的，参加本册改编的人员有丁建国、刘冬辉、刘慧光、米海峰、肖钢、张德壮、苏美荣、陈文献、高毅清，由米海峰、刘冬辉统稿主编。2013年经教育部审定通过，供五四学制地区选用。

本书的改编、出版得到了山东省教育厅、山东出版集团、山东省教学研究室、烟台市教育科学研究院、威海市教育教学研究中心、淄博市教研室、莱芜市教研室以及泰安、青岛、济宁等教研单位的领导，特别是人民教育出版社的领导和学科专家的大力帮助和支持，在此表示由衷的感谢。

欢迎广大师生在使用过程中提出修改意见和建议，以利于教科书的不断改进和完善。

山东教育出版社

松林的早晨（布面油画） 1889

伊凡·伊凡诺维奇·希施金（俄国）

目 录

● 第一单元 神州风光览胜 2

● 第二单元 家乡美景入画图 8

第 1 课 水色淋漓绘家乡 8

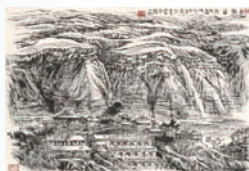
第 2 课 斑斓色彩赋美景 13

● 第三单元 自然风光 浓缩案头 17

第 1 课 古木虬枝见精神 17

第 2 课 咫尺盆中览江山 20

● 第四单元 山川美景 诗情画意 24

第 1 课 勾皴点染绘山水 24

第 2 课 诗书画印抒情意 30

● 第五单元 画家笔下的大自然 34

第 1 课 情景交融的中国山水画 34

第 2 课 形色兼备的中外风景画 38

第一单元 神州风光览胜

祖国山河风光旖旎，神州大地壮美如画。摄影家用艺术的眼光观察大自然，通过镜头表现大自然，热情地讴歌着这片土地。本单元，我们将跟随摄影家的镜头，通过欣赏他们的作品，了解色彩、造型和取景构图等知识在摄影创作中的应用，领略摄影艺术神奇的表现力，感受祖国山川的无限魅力。

风光摄影，是以自然风光为主要创作题材的一种艺术形式。风光摄影应讲究画面的立意、构图、光线和色调的综合表现，要求在纷繁复杂、瞬息万变的自然环境中敏锐地发现、选择具有审美意义的事物，并及时捕捉其富有个性的瞬间。

▲泰山日出 王海梦

▼黄河壶口瀑布 田明星

▲武陵源天子山 孙建华

▼石城秋色 宋明亮

▲桂林漓江 姜江

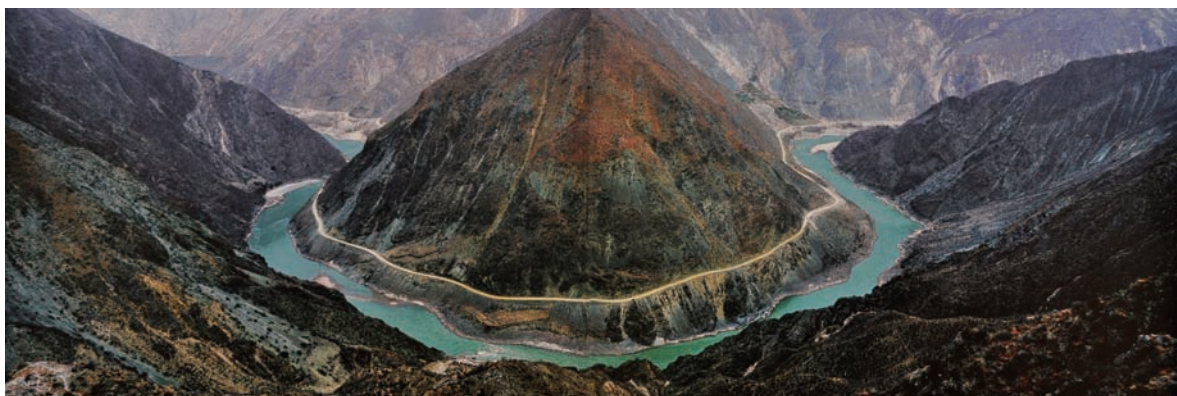

活动一

欣赏与评述

1. 挑选两幅相同题材的风光摄影作品，看看有哪些不同。
2. 向大家推荐一幅你喜欢的光摄影作品，并说出喜欢的理由。

▼金沙江 谭明

自然界色彩变幻无穷，摄影家在创作中会巧妙地捕捉这些千变万化的色彩。不同色系的选择，色相、明度、纯度、冷暖、面积等对比方式的运用，同类色、邻近色、光源色的有机组合，往往给摄影作品带来意想不到的艺术效果。

▲坝上草原 郭萌

暖色常带给人温暖、热情、欢快、炽热等感受，利用暖色调构成的画面给人留下祥和、温馨的印象。

在大面积的冷色基调上点缀小面积的暖色色块，或者相反，可使画面形成冷暖对比，呈现出活力和生机。

▼微山湖放鹰 田诗玉

▲九寨沟诺日朗瀑布 王达军

运用色相环上的邻近色搭配拍摄作品，给人以稳定、柔美、细腻和谐之感。

冷色通常带给人宁静、高洁、辽阔等感受，利用冷色调构成的画面给人以纯净、雅致、肃穆的印象。

▲不冻河畔 李书明

风光摄影中也会用到补色原理，风光摄影作品中画面色彩呈现互补色时，会给人鲜艳夺目、明快跳跃的感受。

▼千年胡杨 李书明

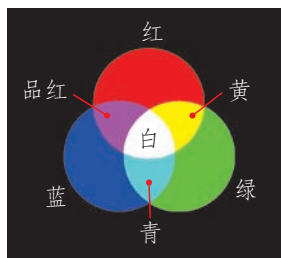
▼长城 李少白

相关链接

相对于颜料色彩三原色红、黄、蓝，光也有三原色，它们是红、绿、蓝。色光混合是加法混合，即光线会越叠加越明亮。光的三原色两两混合可以得到更亮的间色光：黄、青、品红。与颜料三原色等量混合可以得到黑色的现象相反，光的三原色等量叠加会变成白色光。

摄影家常常巧妙地运用自然光源的光色变化，或有时使用特定光色的人工光源，创作出令人赞叹的优秀摄影作品。

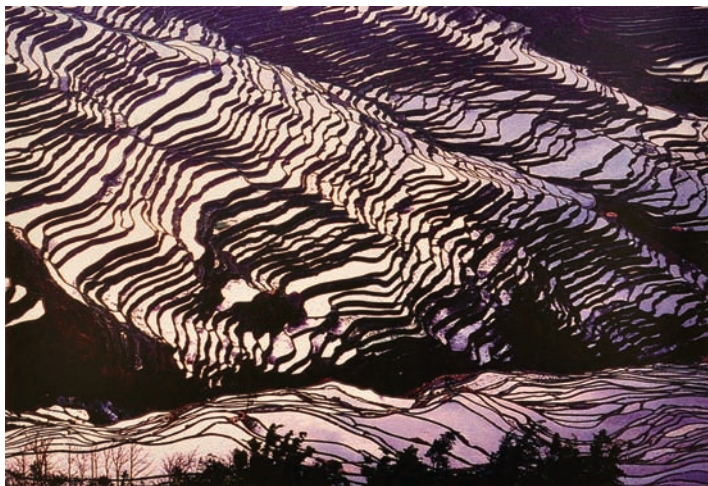

▲色光三原色及间色

活动二

分析与研究

标志性和代表性的景物往往是风光摄影选取的对象，也是很多摄影家重复创作的主题。这些摄影家的艺术表现是更注重真实地再现自然，还是更注重表达情感？

▲元阳梯田 袁学军

点、线、面是构图三个基本要素。在风光摄影中，线的运用非常广泛。不同的线条能带给人不同的视觉感受，如水平线带给人宁静、严谨、宽广的感觉，垂直线给人以稳定、庄重和力量感，曲线和波浪线则显得优美、圆润、富有诗意。

▼海天一色

绘画构图中的均衡与变化形式法则可以运用于风光摄影。均衡分为对称式均衡和非对称式均衡。前者一般是指画面上下或左右的物象近似对称，给人稳定、有序的感觉；而后者则打破对称排列，在视觉和心理上寻求力的均衡，给人以多样、活泼的感觉。

▼黄山石猴观海 张永富

▼这里的黎明静悄悄 曾国全

▲小桥通幽处 米海峰

壮阔巍峨的名山大川固然是摄影家喜爱的创作题材，温馨幽静的田园小径、精巧别致的小桥流水也常常成为他们创作的对象。画家们除了写生，有时也采用摄影的方式为自己的绘画创作积累素材。如果你想体验摄影的魅力，就拿起相机，从身边常见的小景开始吧！

▲夕阳西下 马彩庆

活动三

实践与体验

利用课余时间拍一拍家乡的风光，体验一下摄影家的创作过程，感受摄影的乐趣，同时也为以后的绘画创作积累一些素材。

▲雾里看花 傅经平

单元评价

简述题：

与绘画艺术中的造型要素、构图、色彩等形式语言相比，摄影艺术中对这些形式语言的运用与绘画既有相同点也有不同点。通过本课对优秀风光摄影作品的欣赏和摄影知识的学习，你对这些相同点和不同点知道了哪些？你对摄影这种艺术形式有了哪些更深的了解？你在尝试拍摄家乡风光后有了什么收获和感想？

第二单元 家乡美景入画图

山川、田野、城镇、乡村，我们生活的世界多姿多彩，气象万千。在大自然的怀抱中，我们处处都能受到自然美的熏陶。本单元我们将在重温铅笔淡彩绘画的基础上，学习用水彩画和水粉画的形式表现我们所热爱的家乡美景，用手中的画笔把自然美化为艺术美，描绘人与自然的和谐交融。

第1课 水色淋漓绘家乡

水彩画始于文艺复兴时期的欧洲，完善于18世纪的英国，传入我国已有一百多年。

水彩画是用水调和水彩颜料绘制在水彩纸上，利用水与色的交融渗化来表现形象的绘画形式。它具有水色淋漓、清新流畅、轻盈透明、色彩丰富的特点。其工具材料简单，操作方便快捷，被称为绘画中的“轻音乐”。

▼ 海滨（水彩画）1998 晏文正

▼ 潮汐（水彩画）2009 高东方

▲ 冰川和阿沃河的源头（水彩画）1803 威廉·透纳（英国）

▲ 教堂远景（水彩画）1800 康斯太勃尔（英国）

活动一

欣赏与交流

1. 欣赏画家作品，分析水彩画的艺术特点。
2. 水彩画在画面效果上与中国传统绘画有何异同？

铅笔淡彩

初学水彩画，可以在铅笔（或钢笔）素描的基础上薄涂淡淡的透明颜色进行练习，这种画法叫作“铅笔淡彩”（或“钢笔淡彩”、“素描淡彩”）。

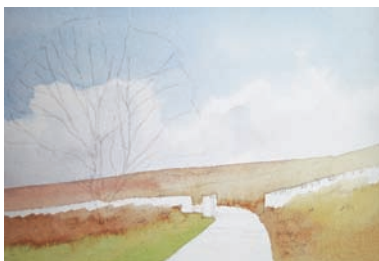

▲水彩画工具材料

铅笔淡彩画绘画步骤：

1. 铅笔起稿。

2. 铺大色调。

3. 深入刻画。

4. 整理完成。

◀学生作品

活动二

尝试与体验

1. 临摹课本上的铅笔淡彩作品，也可以参照风景照片画一幅铅笔淡彩画。
2. 到校园或野外进行铅笔淡彩写生。

学习提示

铅笔淡彩的素描稿不必画得太深入，只需轻轻勾画出简单的明暗调子。上色时可基本采用平涂的方法。

画水彩画时，为了使画纸保持平整，常常需要将画纸裱在画板上。

裱纸流程：

1. 淋湿水彩纸。

2. 擦干纸边。

3. 贴胶条。

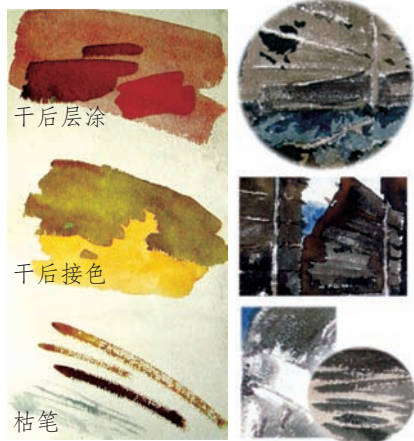
4. 晾干或吹干。

水彩画基本技法

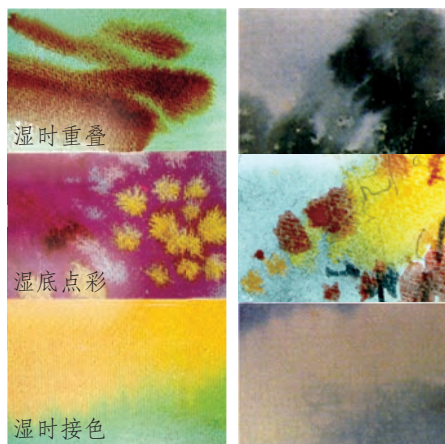
经过铅笔淡彩画的体验，了解了水彩颜料与水彩纸的特性，就具备了学习水彩画的基础。

水彩画的基本技法主要有“干画法”和“湿画法”两种。画家实际创作时，常常将这两种方法结合起来运用，并侧重于其中的一种方法。

▼干画法

▼湿画法

◎ 知识点

干画法

干画法分为干后层涂、干后接色和枯笔等技法。

1. 干后层涂：上好第一层色，干后再涂第二层色的方法，也称多层画法。此技法所形成的色彩效果细腻而微妙，有着很强的层次感，最能体现水彩颜料的透明特性。

2. 干后接色：等某色块干后再在其周围衔接另一色块的方法。此技法可使色块间边缘清晰，互不重叠与渗化，适合表现轮廓清晰、色彩明确、光感强烈的对象。

3. 枯笔：笔中含水分较少，行笔较快，能生动地表现树干等物体的苍劲或光色闪烁的效果。

湿画法

湿画法能很好地体现水彩画滋润流畅、水色交融的特点。湿画法分为湿时重叠、湿底点彩和湿时接色等技法。

1. 湿时重叠：趁第一层色未干之时，接着再着第二层色，或先将纸面用清水润湿再上色的方法。上第二层色时应注意减少画笔上的水分，水少色多才能控制颜色的渗化，保持形体的准确。此技法适于表现空灵、朦胧的意境。

2. 湿底点彩：趁底色湿时点上色点，使色点向周围自然渗化的方法。此技法适于打破大面积色块的沉闷感，能呈现某些特殊效果。

3. 湿时接色：某色块未干时即在其周围衔接另一色块的方法。此技法可使先后两种色块之间产生自然柔和的渐变，适于表现大面积的色彩过渡。

▼依水人家（水彩画）2007 高冬

以干画法为主

▼水乡（水彩画）1991 宋守宏

以湿画法为主

▲实景图

1

2

3

4

5

6

水彩画风景写生

画水彩画时，为便于把握整体色彩和明暗关系，一般是先画最亮处，再大体画一下最暗处。处理好两极的色彩和明暗，其他部位的中间色调就比较容易处理了。

写生步骤：

1. 构图起稿——用铅笔起稿，画出物象的大体布局。
2. 铺大色块——用板刷湿化背景，将天空涂成淡淡的紫灰色，然后用海绵吸出最亮处；再用板刷蘸蓝色涂右上部的天空，将靛青和少许赭石调和后画远山。
3. 画中近景——用墨绿色画远处的小树丛，用绿色和赭石调和后画草地。
4. 深入刻画——顺着铅笔痕迹画近景的树干、树枝和投影。
5. 继续深入——用灰色画树在水中的倒影，用蓝色画水，将上游的水面“留白”。
6. 调整完成——调整画面，添画些树枝，加深树的阴影部分。注意，要等全部色块都干透了才能动手调整和收拾。

活动三

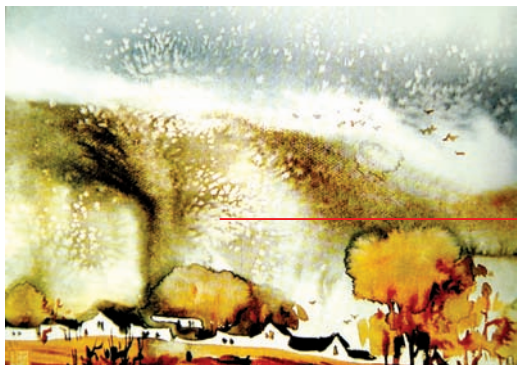
练习与实践

1. 临摹水彩画风景写生步骤图，体会水彩画基本技法的水、色控制技巧。
2. 选择一处野外小景，进行水彩画写生实践。

相关链接

水彩画的特殊技法：

在水彩画的创作过程中，辅助使用特殊的技法可以得到意想不到的画面效果，如撒盐法、蜡笔法、喷雾法、留白法、浆彩法和吸洗法等。

▲山村（水彩画）现代 于炳强

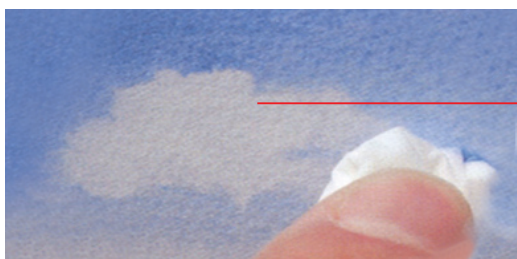
▲冬雪（水彩画）现代 杨义辉

▲海浪（水彩画）现代 王大仁

▲水上人家（水彩画）现代 封思孝

▼学生作品

▲晚秋（水彩画）现代 李剑晨

第2课 斑斓色彩赋美景

学习了水彩画的绘制，我们再来尝试水粉画的画法。

水粉画是用水调和水粉颜料绘制在纸张、木板、墙壁等平面材料上的一种绘画形式。由于水粉画颜料的覆盖力较强，因此其作画顺序往往是先画深色部分，后画浅色部分，以浅色覆盖深色。这与水彩画先画浅色后画深色的作画方式不同。

▲水粉画工具材料

▲村头（水粉画）现代 孟国华

▼小舟（水粉画）现代 于凉

▼无影山夕照（水粉画）现代 丁建国

知识点

水粉画纸表面有较粗的纹理，可以与水彩画纸通用。水粉画笔有羊毫笔、狼毫笔、尼龙笔和猪鬃笔等种类，笔头的形状有圆头和扁头之分。水粉颜料为粉质颜料，覆盖力较强，也叫广告色或宣传色。水粉颜料主要有瓶装和锡管装两种，锡管装颜料质地较为细腻，瓶装颜料量较大。

水粉画色彩的运用

在正确观察、分析的基础上调出准确的色彩，是画好水粉风景画的前提。一般来说，只有正确运用“色彩三要素”的基本规律，才能调出准确的颜色。

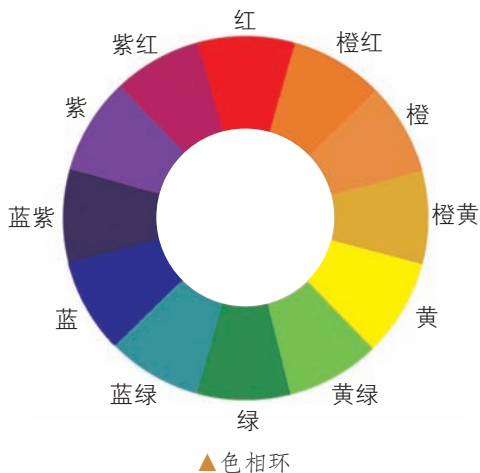
对色彩的把握可从以下几个方面进行：

1. 整体色调——从色相、明度、纯度以及冷暖几个方面，综合分析判断对象呈现的整体色彩基调。

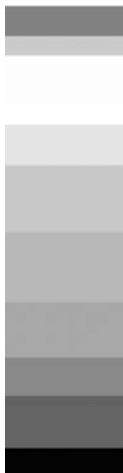
2. 明暗变化——观察对象色彩从明到暗各个层次的深浅变化。

3. 色相冷暖——分析对象色彩的色相和从冷到暖呈现的不同面貌。

4. 纯度变化——把握色彩从鲜艳到灰暗不同程度的变化。

原色与间色纯度较高，绘画时可以根据此判断写生对象色彩的鲜艳灰暗程度。

学习提示

分析明暗时，可先找出风景最亮处（如左图中的天空、水面的涟漪以及小房子）和最暗处（如左图中的树林及水中倒影等）色块，再以此为参照逐步分析风景从明到暗各个层次的深浅变化。

把握整体色调是作画的关键。左图风景的主色调是蓝灰调，绿色是与主色调相谐调的从属色调，其他红、橙等小色块点缀其间，形成补色对比关系。

水粉画绘画步骤:

1. 用轻松的线条勾画出物象的基本轮廓,安排好构图。

2. 依次画出远景、中景、近景和天空、地面、树木的基本色彩,确定色彩关系。

3. 进入细节刻画,由近及远地刻画树木、植被、水渠、地面等处的结构,边画边调整相互关系。

4. 根据画面主次关系进一步加工细节,调整各部分色彩关系,完成作品。

▼春雨过后(水粉画) 现代 王玉珉

活动一

欣赏与体验

1. 欣赏画家作品,分析画面色彩的构成,并尝试用水粉颜料调出10种以上不同的色彩。

2. 参照绘画步骤图,临摹一幅水粉风景画。

▲ 学生作品

活动二

表现与创作

1. 以自己的水彩风景画作业为蓝本，画一幅水粉风景画。
2. 选择一处野外小景，进行水粉画写生练习。

单元评价

填空题：

一、水彩画的两种基本技法是（ ）和（ ），特殊技法有（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）等。

二、通过学习和实践，我知道了水彩画和水粉画在工具材料的性能和绘画技法方面的不同：水彩画（ ）；水粉画（ ）。

第三单元 自然风光 浓缩案头

盆景是以植物和山石为基本材料、在盆内表现自然景观的造型艺术形式。它以“小中见大，咫尺千里”的艺术手法，将大千世界浓缩于盆钵盘碟，陈设在案头庭院，成为一幅幅立体的画、一首首无言的诗。本单元，我们将了解盆景的种类形式、美学特征、制作原理等知识，并进行盆景的制作实践。让我们一显身手，用亲手制作的盆景为生活增添诗情画意吧。

第1课 古木虬枝见精神

根据制作材料的不同，盆景艺术主要分为树木盆景和山水盆景两大类。

树木盆景也叫树桩盆景，是以木本植物为主要材料的一类盆景。制作树木盆景，要从山野中采集或人工培育根系、枝干完整的小型树桩，栽植于盆钵之中，并在其生长过程中，不断对各个部位以牵拉、修剪、盘曲、固定等手法进行加工，使之成为需要的造型。树木盆景一般要经过多年培育才能成型，有些甚至要历经几代人之手，所以又被誉为“活的文物”。

▼ 故乡的回忆（盆景） 一本多干式

▲ 探海（盆景） 现代 郑松君 悬垂式

活动一

收集与交流

1. 欣赏树木盆景实物，分析其形式类别和艺术特点。
2. 收集各种盆景图片，大家一起欣赏、交流和讨论。

▲ 曲干式

▲ 风动式

▲ 斜干式

▲ 附石式

◀ 同心永伴（盆景）现代 曹明君 一本双干式

因形赋意，以形载神
一根卧地而起，两干分立后又合拢，干枝相附如心形，双干缠绵如影相随，有相伴永生之意蕴。因形赋意，故名“同心永伴”。

▼ 亲昵（盆景）现代 曹明君 象形式

因意赋形，以形传神

作者意欲搜集生肖动物形象的树桩，得此桩，观其形，恰如双兔，横卧地面，蜷曲相依，和谐亲昵，是因意赋形的例证。

🕒 知识点

树木盆景的艺术特点：

1. 树木盆景是“活的艺术品”，是有生命的立体画，是自然美与艺术美的有机结合。

2. 造型形式具有多样性。好的树木盆景作品，往往创造性地采用造型形式和手法，表现出富有个性的意境之美。常见的造型形式有：直立式、斜干式、曲干式、卧干式、悬垂式、风动式、象形式、附石式、一本双干式、一本多干式等。

3. 具备自然美、生命美、形式美、意境美、结构美、技艺美等多种美感特征。

⚠️ 学习提示

树木盆景的创作原理：

因形赋意，以形载神；

因意赋形，以形传神。

🎯 活动二

思考与探究

不同形态的树木盆景蕴含着怎样的美感？作者运用了怎样的表现手法？

以根代干模拟树木盆景制作方法：

1. 选材构思。

2. 立意裁剪。

3. 制作成型。

▼制作工具

园艺剪刀

手锯

细铁丝

树木盆景创意案例：

▲破壳而出（盆景）

▲壶中有乾坤（盆景）

📢 学习提示

所谓“七分自然，三分人工”，盆景创作重在立意。不仅其造型要具有艺术美感，其内涵意境更要深远，使人们在欣赏时能由景生情，从而领悟到景外的意蕴。

盆景的制作既要讲对比，有主次、高低、大小、远近、虚实、刚柔及色彩等方面的变化，也要讲调和，在变化中寻求统一，以达到“平中见奇”和“不似之似”的视觉效果。

▼装点居室

活动三

体验与实践

用现成材料或当地常见的特色媒材模拟制作一件小型树木盆景，然后摆放在自己房间的适当位置。

第2课 咫尺盆中览江山

山水盆景又称山石盆景，是以观赏岩石为主的一类盆景。

山水盆景的制作方法是从山间采集具有山峰状貌的自然石材，经组合搭配，附加亭台树木、人物动物等点缀，构成微型的山水景观。

▲小镇（盆景）悬崖式

▼云山叠彩—空亭（盆景）现代 周青 对山式

▼只有天在上（盆景）现代 焦可夫 立山式

◎ 知识点

山水盆景的艺术特点：

“小中见大”是山水盆景的重要艺术特点。盆不盈尺，却尽显千里风光。观之犹如置身于山川美景之中，令人产生无限遐想。

山水盆景的造型形式：

根据石材的自然形状，山水盆景可采用立山式、斜山式、横山式、悬崖式、峡谷式、孤峰式、对山式、开合式、散置式、峰峦式等多种形式的造型。

▲又见炊烟（盆景）现代 陈荣国 横山式

活动一

欣赏与评述

1. 欣赏山水盆景实物，分析其形式类别和艺术特点。
2. 收集山水盆景图片，大家一起欣赏、交流和讨论。

山水盆景的创作

相石与布局是山水盆景创作的两个必要环节，是对石料观察、审度、筛选并按照形式美和意境美规律进行艺术构思的过程。创造山水的典型造型形式是山水盆景构思创造的中心环节和根本任务。

▼小舟（盆景）开合式

▼水远山高处处同（盆景）现代 胡世勋 散置式

▼天淡水碧云崖暖（盆景）现代 陈荣国 斜山式

▲孤帆远影碧空尽（盆景）现代 黄新良 对山式

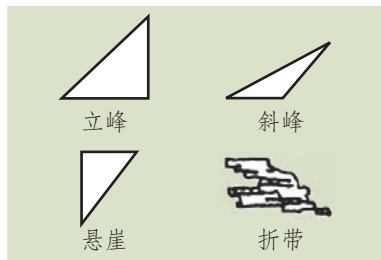
! 学习提示

山水盆景构图原理：

1. 主次分明。
2. 虚实相生。
3. 尺度得宜。
4. 动静互衬。
5. 远近有序。
6. 疏密有致。

🔗 相关链接

1. 山峰的基本造型图例。

2. 山水盆景平面布局图例。

活动二

讨论与体验

1. 本组所准备的材料适合制作哪种形式的山水盆景？
2. 尝试山石布局的不同摆法，体验山水盆景造型形式的多样性。

山水盆景制作步骤:

1. 立意布局

根据搜集到的材料, 因形赋意。将材料在盆中进行拼摆布局, 确定最佳构图。

2. 制作技艺

按构图需要对材料再加工:

- (1) 锯截。
- (2) 雕琢。
- (3) 拼接胶合。

3. 配植

(1) 比例: 遵循“丈山尺树”的规律。

(2) 姿态: 江岸树木多为临水俯枝, 山水盆景植树要与山石走向一致, 以助山石之势。

(3) 位置: 应从立意内涵和形式结构两方面考虑, 达到此处非有此物不可的效果。

(4) 数量: 应以少胜多, 力求收到点题之功。

(5) 色调: 春山新绿, 夏木华滋, 秋江清远, 寒林萧疏, 树木山石的色调搭配要体现季节特点。

(6) 铺苔: 掌握“山阴沟壑有, 向阳突石无”的原则。

4. 点缀配件

配件应能起到扩大空间的作用, 配件越小显得山体越大。

5. 命名

根据创作意图和具体造型给作品命名。好的名称应精练含蓄, 富有诗情画意。

▲材料

▲工具

1. 立意布局。

2. 锯截。

3. 雕琢。

4. 拼接胶合。

5. 填土。

6. 配植。

7. 铺苔。

8. 点缀配件。

▲醉春 (盆景) 2012 王延旭 冷长宏

盆景制作巧创意

盆景的创作并不神秘，我们只要留心观察周围的生活环境，就会发现有很多材料可以用来制作盆景。有些平时不太被人注意的材料，如果稍加观察、研究、利用，常常能激发出我们与众不同的创意，制作出饶有趣味的盆景作品。

▲巧用朽木做盆景

▲书中的牧场

▲木炭妙用成山石

▲杯中的草原

▲地瓜盆景

▲壁挂式盆景

▲学生作品

活动三

实践与创作

1. 到山野、河边采集树桩、山石等自然材料，集体遴选，构思盆景造型。
2. 集体合作，创作盆景作品，并为它取一个富有诗意的名字。

学习提示

野外采集材料时应注意保护生态环境，还要注意人身安全。

单元评价

填空题：

一、根据制作材料的不同，盆景主要分为（ ）盆景和（ ）盆景两大类。

二、盆景的制作既要讲（ ），也要讲（ ），要做到在变化中求统一，以达到（ ）和（ ）的效果。

小提示

盆景艺术与园林、绘画、雕塑、书法、诗词等艺术门类有着密切联系，我们应从文化的角度研究中国盆景发展的过去和未来，以小盆景写出大文章。

第四单元 山川美景 诗情画意

山水画是以山川景物为描绘对象的风景绘画，是中国绘画艺术成就的集中体现，与人物画、花鸟画并称三大画科。诗书画印的完美结合是中国画区别于西方绘画的典型特征。因此，本单元我们在学习山水基本技法的同时，还将进行诗书画印方面的综合性学习活动。

▲ 茂林远岫图卷（中国画）宋代 李成

第1课 勾皴点染绘山水

中国山水画不受焦点透视的局限，可在同一个画面上将不同空间的景物恰当地组合在一起，能“横墨数尺，体百里之迥”，将博大的山川景物浓缩在尺幅之内而不失其雄伟气势。画家通过立意布局、用笔用墨、设色渲染等手法，能够“自畅其神”，表现出自身的意志情趣和精神面貌。

传统山水画一般包括山、石、云、水、树木、亭台楼阁、舟船车马、桥梁房屋等基本内容。

活动一

欣赏与感受

欣赏中国山水画作品，了解山水画的特点。

▼ 云海实景

▼ 云海（中国画）现代 刘海粟

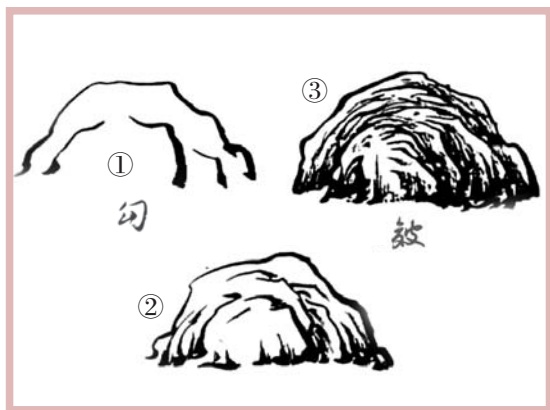

笔墨是中国画特有的造型语言，了解并掌握用笔、用墨的方法，是画好山水画的基础。

中国山水画技法：山石画法

先学画石，后学画山，是学画山水画的基本途径。画山石应运用轻重、转折、顿挫的勾线和皴擦以表现其不同的姿态、结构和质感。历代画家根据山石的不同肌理和结构，创造了许多皴法，常见的有披麻皴、荷叶皴、折带皴、斧劈皴、米点皴、雨点皴等。

▼ 画石

◎ 知识点

山水画基本技法

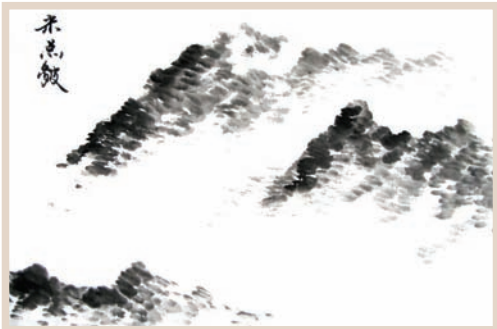
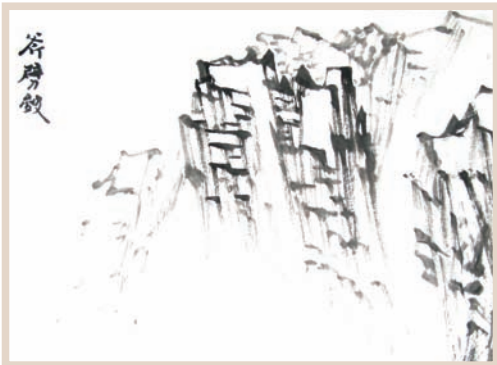
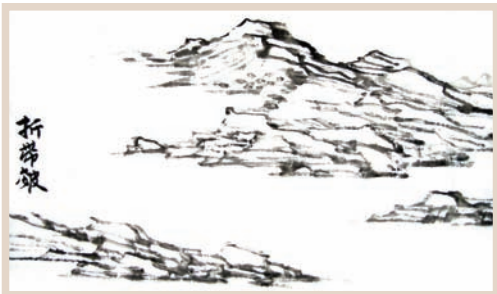
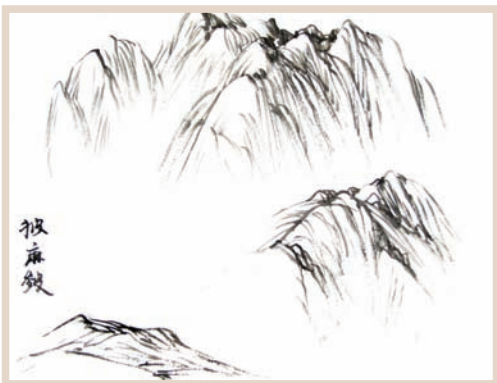
勾：运笔勾线将物体的外轮廓、主要脉络勾勒出来。

皴：勾出轮廓后，用淡干墨侧笔擦画，表现山石、峰峦和树身表皮的脉络纹理。

点：也称点苔，表现草苔、小树等。

染：皴擦后，用墨色渲染所画之物。

► 画山

中国山水画技法：树木画法

树木千姿百态，其画法也多种多样，不同的画法能表现树的不同种类和形态。生活中应留心观察各种树木的姿态特征，用笔、用墨要注意浓、淡、干、湿的变化，树木枝干应注意长短、粗细的形态以及前后、左右的穿插。

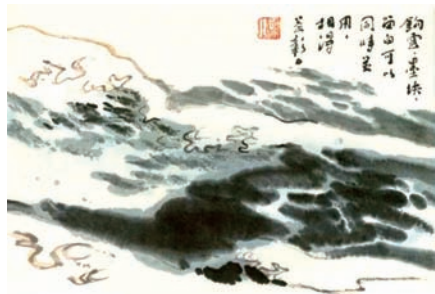
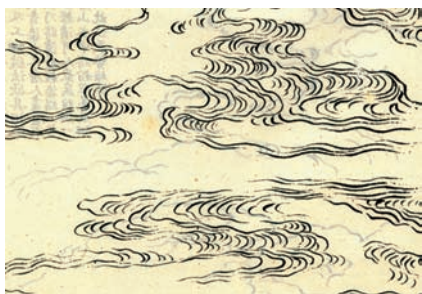
▼ 山水（中国画）清代 石涛

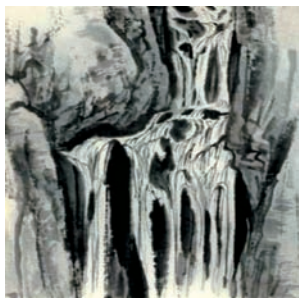
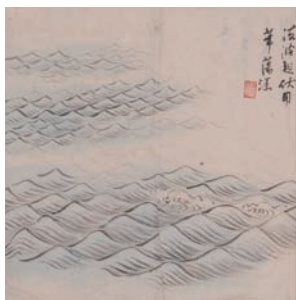
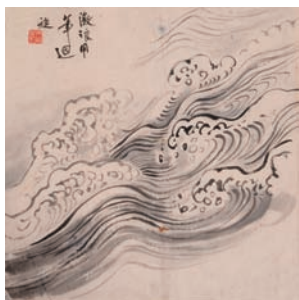
中国山水画技法：云水画法

自然界中的云与水瞬息万变，形态殊异；山水画中的云和水空灵缥缈，变幻莫测。画水，或灵泉飞瀑，或微波激滟，或溪流潺潺；画云，则以实显虚，以浓衬淡，气韵生动。云和水是动态的，山和石是静态的，这一动一静可令欣赏者观其形似闻其声。因此，云和水在山水画中不仅是直观的形象，更起着调节画面节奏与韵律的作用。

▼ 画云

▼ 画水

▼ 云岩飞瀑（中国画）1981 陆俨少

活动二

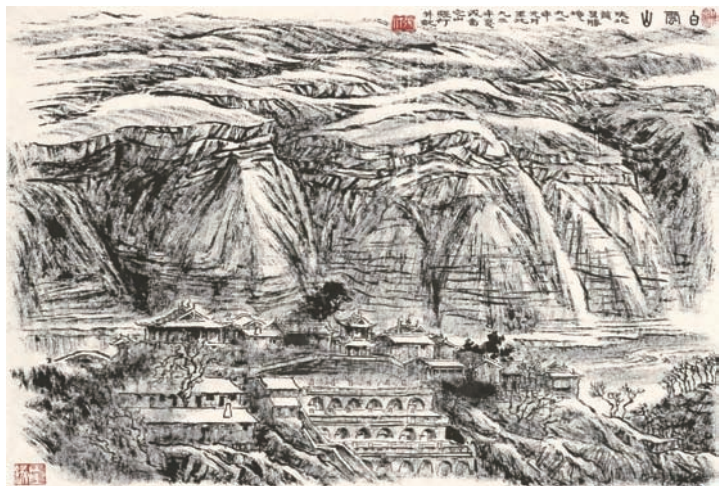
体验与实践

1. 临摹课本上的图例，体验山石、树木、云水的画法。
2. 在校园里选择合适的景物，进行中国画写生练习。

中国山水画的构图

中国山水画构图可大胆取舍与创造，不受自然景物的局限，也不受焦点透视的束缚，常将焦点透视与散点透视结合运用。焦点透视是从一个固定的视点观察对象，而散点透视则从不同视点观察同一景物，是步移景异的“动观”之法。山水画用“三远法”进行构图，就是将平视、仰视、俯视三种视角结合起来，动态地观看景物，主观地构思画面，即所谓“外师造化，中得心源”。

山水画创作步骤：

▲白云山（中国画）现代 张仃

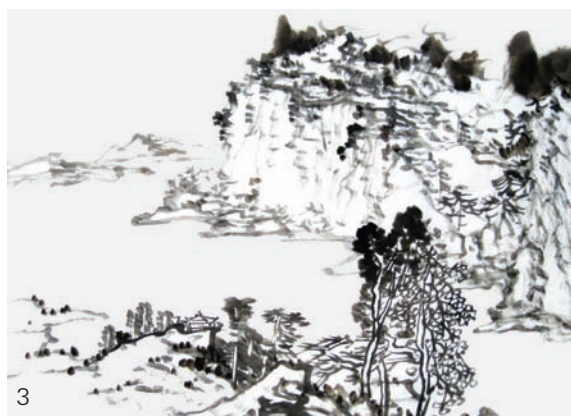
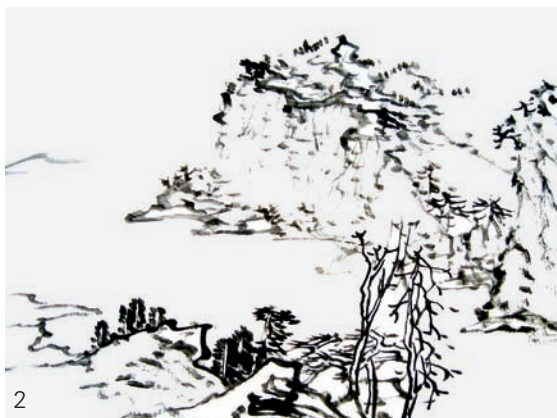
活动三

临摹与练习

1. 参照创作步骤图，完整地临摹一幅山水画。
2. 以一张风景照片为参考，尝试创作一幅山水画。

知识点

三远法：自山下而仰山巅，谓之高远；自山前而窥山后，谓之深远；自近山而望远山，谓之平远。

山水画的笔墨与意境

山水画不仅讲究用笔用墨，更注重意境的营造。画景是为了抒情，用笔是为了达意。在表现自然景物时，由于画家的思想情感不同，对客观物象的理解不同，其笔墨特点和意境传达就各有特色，从而形成了山水画多姿多彩的艺术面貌。

▲春风又绿江南岸（中国画）现代 吴冠中

▲彩霞红满天（中国画）现代 周韶华

▲学生作品

▲青城坐雨图轴（中国画）现代 黄宾虹

◎ 知识点

意境是山水画的灵魂，它实现了主观之意与客观之境交融，从而将人引入一个想象的空间。山水画家就是力求通过笔墨的运用、构图的安排、虚实来处理来实现意境营造的。

活动四

分析与创作

1. 选择一两幅山水画作品，分析作者是如何通过笔墨、构图等形式营造作品的意境的。
2. 选择一首诗或词，尝试通过山水画创作传达出它的意境。

第2课 诗书画印抒情意

诗、书、画、印几种艺术形式融为一体，相互辉映，既能丰富画面内容，又能拓展画面境界，给人以丰富的审美享受。这是中国文人画的典型风格和成熟标志。

▲事茗图（中国画）明代 唐寅

诗书画印结合的形成

诗、书、画、印的结合，是在中国画发展过程中逐渐形成的。宋代以前的画作上是很少题字，作者常把姓名写在不起眼的角落里，那时虽然也有题画诗，却不是写在画面上的。到了宋代，开始有画家在自己的画作上书写题记或诗词，诗、书、画逐渐结合起来，确立了文人画的地位。至元代，随着文人画的发展，印章也加入了诗、书、画的行列，诗、书、画、印终于像孪生姐妹一样形影不离。及至明清两代，文人画垄断画坛，诗、书、画、印结合的艺术形式也就日臻完善了。

▼渔庄秋雾图(中国画)元代 倪瓒 ▼黄山(中国画)现代 张大千

小辞典

“文人画”是中国绘画史上的一个专有名称，泛指中国封建社会中的文人士大夫阶层的绘画，以区别于民间画工和宫廷画师的绘画。

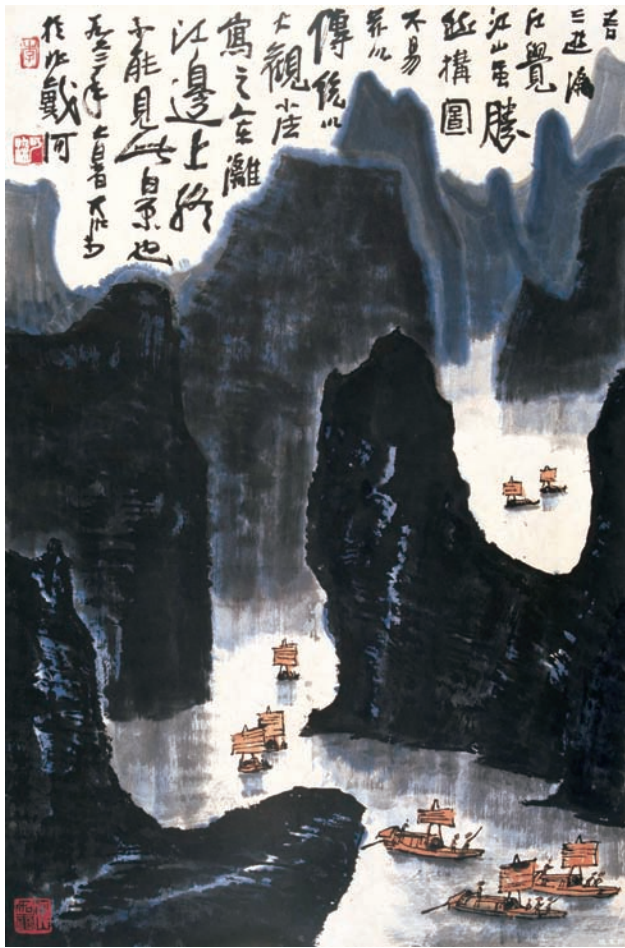
活动一

收集与探究

通过互联网或有关画册收集古代山水画作品图片，了解诗、书、画、印在古代文人画中的形成、发展过程。

诗与画的结合

绘画表现事物受时间和空间的限制，只能选取事物某一瞬间的静止状态进行表现，而诗文则不受时间和空间的制约，可以描写事物在不同时间、地点的发展变化。诗与画的结合，可以使静止的画面活跃起来，诗文拓宽了绘画的表现空间，画面让诗文有了形象的凭借和想象的依托，可谓相得益彰。

▲漓江胜景（中国画）现代 李可染

书与画的结合

在中国画上题写文字称为“题款”，其中在画面上题写画题、诗文等叫作“题”，而记写年月、姓名、别号及钤盖印章等称为“款”。中国画题款，不仅要求书法精妙，还要诗文精美，所题内容要与画面有内在联系，以抒发作者胸怀，引发观者共鸣。题款就是实现诗文、书法、篆刻与绘画相互结合的过程。

相关链接

绘画史一般把王维看成是诗画结合的创始者，是“诗中有画，画中有诗”的代表人物。苏轼也是诗画结合的积极倡导者和实践者，后人评价他“诗为有声画，画为无声诗”。

活动二

欣赏与分析

欣赏山水画作品，试从构图、色彩、立意等角度分析书法、诗文在作品中的作用和价值。

▲山水图（中国画）现代 齐白石

印与画的结合

印章本来和绘画没有关系，它只是一种信物。到了宋代，有人开始把印盖在画上。到了元代，水墨画成了文人画的主流，画面上只是水墨的黑白浓淡变化，常显得画面单调、沉闷，于是红颜色的朱文印章出现了。一点红色起到了活跃画面气氛的作用。

把诗、书、画、印结合起来是中国画与西方绘画最大的区别之一。也正因为这样，使中国画成为独具特色的画种。

▲山水（中国画）近代 吴昌硕

知识点

款识：通常指在书画作品上，作者自题的姓名、字、号、创作年月和赠送对象的文字。

画家的印章一般分三种：一是姓名章。二是斋馆章，表示画家的住处或画室。三是闲章，大都是刻一句成语、格言或画家的主张，闲章是最五花八门又最具个性的。这三种印章一般是朱白相杂使用。

用章讲究与画面内容的内在联系，要考虑整幅画的构图、色彩，要起到呼应、对比、配合的作用。就画中的位置来说，有引首印、款尾印、拦腰印、压角印、拦边印、平衡印等。从盖印的数量上讲究“用一不用二，用三不用四，盖取奇数，其扶阳抑阴之意”。

▲鉴古堂（清代）边寿民

▲齐白石

▲黄宾虹印

▲与古为新（近代）吴昌硕

▲轻舟已过万重山(中国画) 现代 单永进

绘诗情 品画意 展风采

诗书画印的结合，需要我们有多个方面的文化修养，不但要懂得绘画，而且要懂得文学、美学、哲学和自然科学的知识。古人说“读书破万卷，下笔如有神”，又说“功夫在诗外”。如此，才能使我们的中国画艺术发扬光大。

活动三

创作与展示

1. 根据自己喜欢的诗句或自然景物，创作一幅写意山水画作品，并在画作上题款钤印，体会诗书画印结合的美感情趣。
2. 策划、组织一次涵盖诗、书、画、印艺术形式的才艺展示活动。

▼ 学生作品

单元评价

填空题：

- 一、中国画的造型，一直主张（ ），而不是对自然物象的完全模拟。
- 二、中国山水画笔墨技法中，我知道的皴法有（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）等。
- 三、中国文人画的典型风格和成熟标志是（ ）。
- 四、我对中国山水画“意境”的理解是（ ）。

第五单元 画家笔下的大自然

以自然景观为描绘对象的中国山水画和西方风景画，是东西方艺术家对大自然发出的不同风格的赞歌，反映了不同文化环境下的艺术传统和观念主张。本单元，我们将欣赏中外艺术家饱蘸浓情歌颂自然的经典作品，感受人类与大自然共同奏响的一曲曲“交响音画”。

第1课 情景交融的中国山水画

中国山水画是以自然风景为主要描绘对象的中国传统画科。凡名山大川、江河溪流、田园小景等都是山水画的主要表现内容。山水画有水墨、青绿、浅绛等表现样式，有巨轴长卷、小幅扇页等形制。

中国山水画对自然的描绘，不是对客观景物的简单再现，而是艺术家“外师造化，中得心源”的结果。山水画表现出的自然景象，蕴含着画家对自然的理解，承载着画家的情感与愿望，是情与景的交融，是富有意境的艺术创造。

▼雪景寒林图（中国画）宋代 范宽

活动一

感受与思考

欣赏山水画与观赏自然景色的视觉感受有怎样的不同？

▼积雨连村图（中国画）明代 文徵明

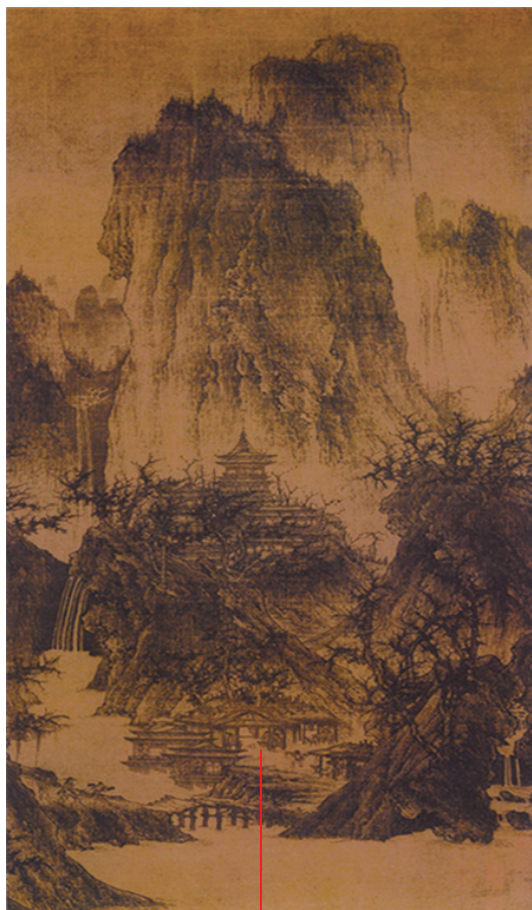

▲春泉小隐图（中国画）明代 周臣

中国山水画以线造型，辅助以丰富的皴擦点染方法，可以随心所欲地描绘山水形象，表现客观物象的形体与结构。

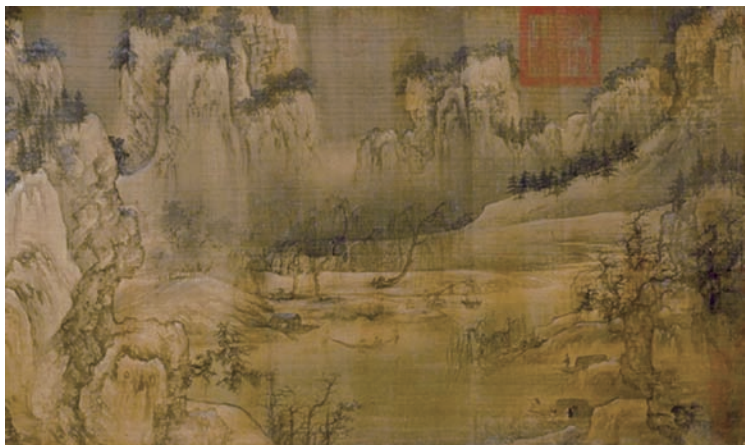
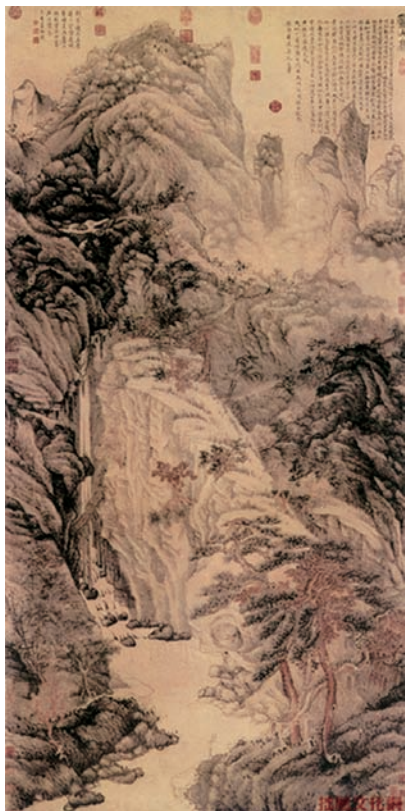
中国山水画以墨为主，以色为辅，造型虽参照客观景物，但不受其光影、明暗、体积、色彩等的约束，所表现的是画家心中的理想景致。其创作不局限于对现实物态的模拟，具有主观意趣和表现性特征。

▼晴峦萧寺图（中国画）宋代 李成

▼万壑松风图（中国画）宋代 李唐

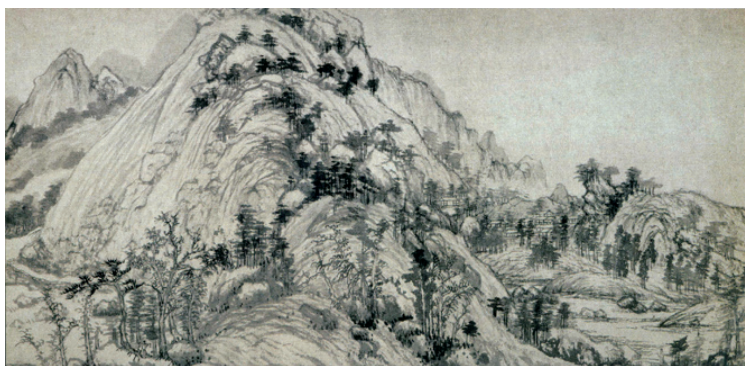

▲渔村小雪图（中国画 局部）宋代 王诜

◀庐山高图（中国画）明代 沈周

中国山水画显示出自由的、流动式的空间观念，不受时间和空间的限制，没有固定的视点。画家可以将不同时间、不同视点观察到的物象同时组合在画幅中，因此中国山水画有超越时空的博大气派，有俯仰随意、远近自由的空间表现效果。

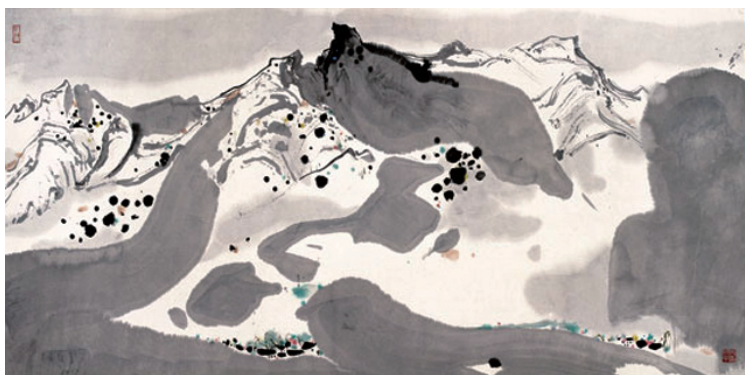
中国山水画重视笔墨情趣，行笔讲究勾、皴、点、染、擦，用墨讲究焦、浓、重、淡、清，在描绘对象的同时，能够呈现笔墨丰富而微妙的变化，使得画面中的山水形象具有别样的韵致与美感。

▲富春山居图（中国画 局部）元代 黄公望

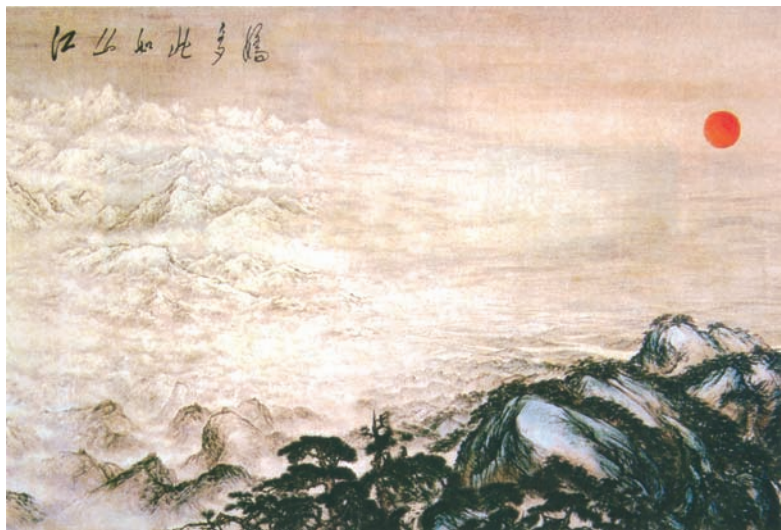

▲山水（中国画）现代 黄宾虹

▲春雪（中国画）现代 吴冠中

中国山水画可以表现重峦叠嶂、苍茫雄浑、气势磅礴的宏伟气象，可以描绘蜿蜒千里、山水相连、生机盎然的壮阔景色，亦可以展示清雅自然、淡逸平和、云蒸霞蔚的优美境界。

▲江山如此多娇（中国画）
现代 傅抱石、关山月

▲六君子（中国画）元代 倪瓒

▲渔乐图（中国画）明代 吴伟

▼浒溪草堂图（中国画 局部）明代 文徵明

活动二

讨论与交流

1. 中国山水画是用怎样的传统手法表现大自然的？
2. 从立意、构图、用墨等角度评述一幅你喜欢的中国山水画作品。

第2课 形色兼备的中外风景画

风景画是西方绘画形式之一，有油画、水彩画、版画等表现形式。风景画表现出西方传统美术重写实、追求模仿再现的基本特征，追求客观真实地再现自然物象，画面富有严谨的理性气质和诗化的理想境界。

▲埃克河边的磨坊(油画) 1670 雷斯达尔(荷兰)

▲池塘边的三头牛(埃弗雷的回忆)(油画) 1855—1860 柯罗(法国)

西方风景画善用焦点透视法表现景物，能精确地描绘物象的纵深空间和立体效果；还善用空气透视法表现自然形态，强调物象近实远虚、近暖远冷的对比关系，以表现景色的真实感和理想感。

西方风景画的色彩反映出西方美术发展的不同阶段。

早期油画风景将色彩概括为柔和的中性色调，使色彩服从于物象造型的明暗关系，依附于景物的透视原理，烘托风景主题。

▲威尼斯一景(油画 局部)
18世纪 贝洛托(意大利)

▼海港的落日(油画) 1674 洛兰(法国)

▼干草车(油画) 1821 康斯太勃尔(英国)

▲开花的栗子树（油画）1881 雷诺阿（法国）

印象派艺术家专注于自然对象的瞬间光色变化，直接描绘阳光下的物象，探究光照下景物色彩的呈现规律，从而摒弃了传统绘画色彩变化甚微的描绘方式，使色彩成为画面主体，展现出清新、明亮、缤纷的效果。

活动一

欣赏与思考

1. 西方风景画作品给你怎样的感受？
2. 西方风景画用怎样的手法再现自然物象？

印象派之后，色彩的表现性运用成为西方风景画的突出特征。绘画逐渐超越对自然的模仿，其色彩成为艺术家抒发主观感受、表现个性的绘画语言。

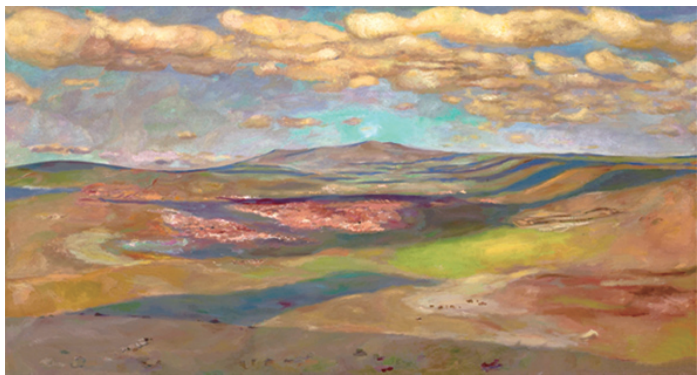
▲干草垛（油画）1890—1891 莫奈（法国）

▼哈利克斯的风景（油画）1890 高更（法国）

▼夏都的住宅（油画）1906 弗拉芒克（法国）

▲阿旗的云（油画）现代 朝戈

20世纪以来，西方绘画式样为中国现代美术所接受，以油画、水彩画、版画等形式描绘祖国的壮美河山成为中国艺术家的追求，众多既符合西画造型规律又具有中国文化韵致的风景画作品，给人们带来新的视觉享受和审美体验。

活动二

讨论与交流

1. 中国山水画与西方风景画在表现方式上有哪些不同？
2. 写一篇短文，描述和评价一幅山水画或风景画作品。

▲激浪（水彩画）现代 宋守宏

▲枣园灯光（版画）现代 古元

▲石桥（油画）现代 陈逸飞

单元评价

填空题：

一、中国山水画显示出（ ）的、流动式的空间观念，不受时间和空间限制，没有（ ）的视点，画家可以将不同时间、不同视点观察到的物象同时组合在画幅中。

二、中国山水画以墨为主，以（ ）为辅，造型参照客观景物，但不受（ ）、明暗、色彩等条件的约束。

三、（ ）透视法使得西方风景画表现纵深空间成为可能。

四、印象派画家探究光照下的景物色彩呈现规律，从而摒弃了传统绘画色彩变化甚微的描绘方式，使（ ）成为画面主体。

小提示

有比较才有鉴别。在中外风景画的比较式鉴赏中，我们应着眼于其表现方式、个性风格的差异，在比较中感受艺术家的别具匠心及大自然的美好，激发热爱自然、保护自然的意识和责任，并进一步了解中外文化的特点。