



普 | 通 | 高 | 中 | 教 | 科 | 书

# 美术

— 选择性必修1 —

## 绘画



© 上海书画出版社

普 | 通 | 高 | 中 | 教 | 科 | 书

# 美术

— 选择性必修1 —

## 绘画

© 上海书画出版社



同学们：

当你对简洁朴素的素描、轻盈多变的水彩画、浓郁厚重的油画等绘画的表现形式产生强烈的好奇心并试图尝试时，这本《绘画》教科书将会满足你的心愿。

绘画是造型艺术的一种，可以用笔等工具和墨、颜料等材料，在物质平面上绘制可视的形象。根据材料、技术、题材的不同，可分为不同的画种，如素描、水彩、中国画、油画、版画、连环画等等。《绘画》教科书让你能清晰地了解优秀绘画作品的各种表现形式和绘画语言，并且帮助你从历史的文化背景和技法的表现特点去分析、诠释各类作品的形式风格。在欣赏经典作品的同时，还能运用临摹名作的方法加深你对其独特的艺术魅力的体验，探究各种绘画的风格流派及其运用材料与媒介。我们鼓励批判性和创造性思维，用丰富的绘画语言和艺术形式来表达自己的心灵感受。

《绘画》教科书共分三个单元，分别围绕形体、空间、色彩等造型语言展开。第一单元：通过写生、版画、素描等绘画形式的练习与创作，了解形体的构成要素、基本的表现技法特性与规律，运用绘画中的点、线、面和黑、白、灰等要素进行创作。第二单元：通过空间表达、速写等绘画形式的练习与创作，了解空间的概念以及透视、构图等知识，理解绘画中不同的维度空间并尝试创作。第三单元：通过水彩、水粉、油画等绘画形式的练习与创作，了解色彩的基本知识与原理，理解光与色的关系，加深对色彩表现的不同方法和特点的认识。

通过对这门课程的学习，我们相信可以开拓你的艺术视野，提高你对绘画各种表现语言的感悟力，提升你的艺术鉴赏力和审美判断力；可以让你较全面地了解中外的经典绘画作品与风格流派，同时对历史和世界珍贵的文化遗产有充分的认识与敬重，最终形成热爱中华民族文化的自觉意识和面向世界多元文化的开放心态。

# 目录

## ▶ 第一单元

### 物体的基本呈现——形体

第 1 课  
认识绘画中的形体 4

第 2 课  
点、线、面——质感与变化 10

第 3 课  
黑、白、灰——对比的呈现 16

第 4 课  
记录形象——认知与表达 22

## ▶ 第二单元

### 形体的存在形式——空间

第 5 课  
绘画中的空间 30

第 6 课  
透视——视觉的规律 36

第 7 课  
构图——组合与构成 42

第 8 课  
维度——空间的拓展 48

## ▶ 第三单元

### 光与色的辉映——色彩

第 9 课  
感受自然界的光与色 54

第 10 课  
体验色彩——心灵的演绎 60

第 11 课  
水彩水粉——轻盈与多变 66

第 12 课  
油画探究——浓郁与厚重 74

第 13 课  
精彩纷呈——重构与创造 80

# 第一单元

## 物体的基本呈现——形体

### 单元目标

- 知道绘画中形体的归纳方法，掌握形体的比例。知道点、线、面的基本性质及其表现形式。
- 运用形体的归纳方法，点、线、面的基本性质，以黑、白、灰的对比手法进行版画的创作。
- 运用形体的归纳方法，点、线、面的基本性质，以素描五大要素进行素描的创作。

### 单元活动

- 活动一：以写生为活动内容，观察生活中的物体，运用形体归纳的观察方法，掌握一定的比例关系。
- 活动二：以写生为活动内容，观察不同质感的物体，选择不同的绘画工具，运用点、线、面的性质进行呈现。
- 活动三：以版画为活动内容，选择合适的版画工具与刀法，运用黑、白、灰和点、线、面的性质，将生活中的照片转化为版画效果呈现。
- 活动四：以素描为活动内容，观察生活中的静物，选择合适的素描工具，运用素描的形式语言及五大要素进行呈现。



## 第1课 认识绘画中的形体

绘画的观察方法  
构成形体的元素



## 第2课 点、线、面 ——质感与变化

点、线、面的性质  
表现物体的质感



## 第3课 黑、白、灰 ——对比的呈现

黑白关系的处理  
黑白木刻版画实践



## 第4课 记录形象 ——认知与表达

素描的定义  
素描的形式和语言  
素描的发展  
素描的工具与实践

## 单元架构



# 认识绘画中的形体

## 学习目标

在比较中外经典作品的过程中，了解画家对形体的观察方法，体会中西方绘画中对形体表现的不同；在实践中，掌握表现对象形体比例的绘画方法。

## 关键词

观察方法  
形体比例  
视觉元素



塔吉克新娘 靳尚谊 1984年 油画 60厘米×50厘米 中国美术馆藏

## 情境导学

在照相机技术发明之前，人们只能用绘画的方式记录人物的形象，今天仍然有许多画家这样做。靳尚谊是中国著名油画家，善于将西方绘画与中国传统绘画融合在一起，《塔吉克新娘》是他的代表作之一。靳尚谊使用古典油画的手法，画面明暗对比明确，色彩单纯强烈，表现了一位羞涩含蓄、典雅端庄的塔吉克新娘形象，体现了作者对美好生活的赞美。你有没有想过该如何把所见的对象准确地记录下来呢？

## 思考分析

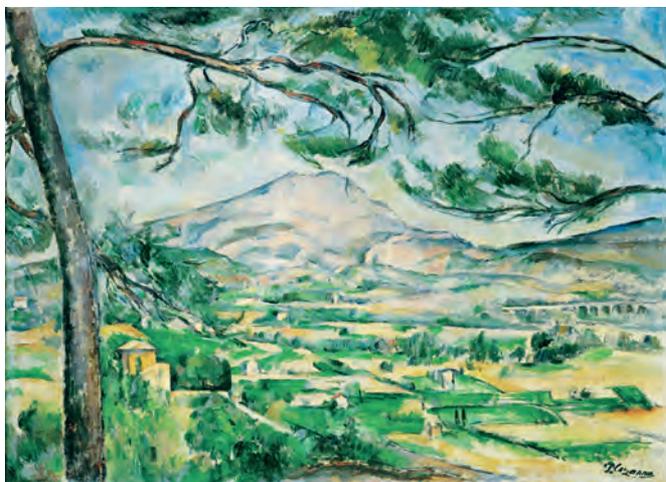
◆ 你觉得画家在创作一幅绘画作品时，需要注意哪些方面？

## 一 | 绘画的观察方法

**入境引思** 你是不是遇到过这样的困惑：我想把它画出来，可是太复杂了，无从下手。当面对这类情况时，我们可能需要改变一下观察事物的方法。回想一下，你平时是怎么观察事物的呢？

形体就是物体的形状和结构。在绘画中，我们需要使用点、线、面来表现形体。自然界中的各种物体，它们形体都是不规则的。而我们日常生活中使用的人造物品，大多是由规整的几何形构成的。当我们用画笔描绘对象时，复杂多变的自然形象总是难以表现，这时如果使用归纳的方法，把自然形转变成几何形，并在归纳的过程中提炼对象的特征，就能处理好复杂的造型了。

在《圣维克多山》中，我们看到的是好像切片一样的几何形色块，但塞尚确实是在描绘真实的自然：块面的形状清楚地呈现了山体和植物的形体，细微的色彩变化是大自然真实又完整的色调，笔触的排布又体现了自然的丰富变化。



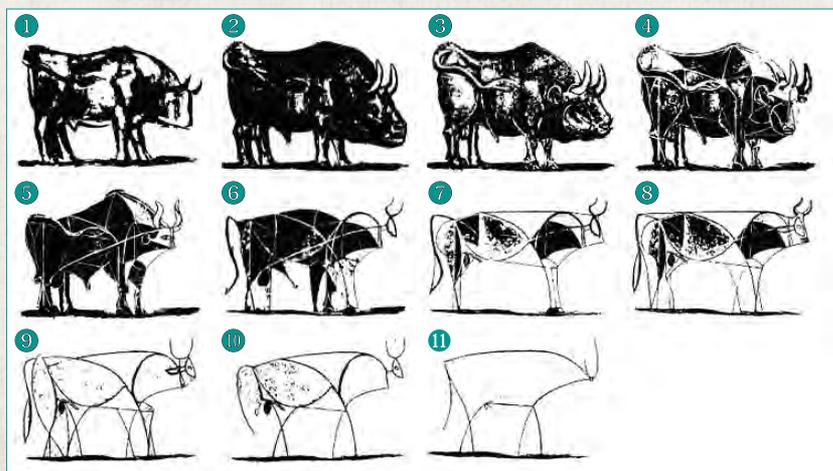
圣维克多山 塞尚(法国) 1887年  
油画 67厘米×92厘米 英国伦敦考陶尔德艺术学院画廊藏



圣维克多山风景 2018年 摄影

### ◎ 《牛的变形过程》鉴赏案例

从毕加索创作过程的角度来鉴赏



牛的变形过程 毕加索(西班牙) 1945年—1946年

毕加索是现代绘画的大师，这是一幅立体主义的绘画作品，由十一幅“牛”组成，毕加索在创作这些画时一直思考着一个问题：究竟是什么原因让我们认为这些越来越简洁的形象是“牛”？第一幅画非常逼真，我们可以看到牛完整的身体、尾巴上的毛发等等，之后的每一幅都减少了一些细节，直到最后一张只剩下寥寥数根线条，但我们总是能认出画中牛的形象。想一想毕加索用了什么样的表现手法？



五马图 李公麟 北宋 纸本设色 29.3 厘米 × 225 厘米 日本东京国立博物馆藏

## 构成形体的元素

**入境引思** 在一幅绘画作品中，我们把点、线、面、色彩、体积等概念统称为“视觉元素”。艺术家们使用视觉元素的方式各有不同，这才产生了风格迥异的美术作品。那么中外艺术家会怎样使用这些“视觉元素”呢？



相遇 帕维尔·奥西波维奇·克瓦列夫斯基（俄罗斯） 1876 年  
布面油画 49 厘米 × 74.3 厘米 俄罗斯国立特列恰科夫美术馆藏

### 中国传统绘画中的形体

中国的传统绘画善用线条和笔墨表现物体。北宋李公麟的《五马图》讲述了北宋时西域进贡五匹名马的故事，画家使用线条勾勒出骏马与人的轮廓，用少量的笔墨勾勒出马的轮廓、鬃毛和尾巴，线条流畅生动，再现了骏马的造型与神韵。

### 西方绘画中的形体

西方古典绘画善用光影表现物体的造型与色彩。帕维尔·奥西波维奇·克瓦列夫斯基是俄罗斯巡回展览画派的一员，该画派得名于其成员不断在俄罗斯各省举办展览。巡回展览画派提倡现实主义风格，如帕维尔的油画《相遇》，画家用写实手法描绘了马的形象。通过大量的观察与研究，画家了解马的肌肉在运动时变化的规律，并借助油彩塑造出体积感与质感，将奔马的形象表现得栩栩如生。



马(第41号) 苏珊·罗森伯格(美国) 1977 年  
合成聚合物涂料、水粉、铅笔、蜡笔 57.5 厘米 × 76.3 厘米  
美国现代艺术博物馆藏

20 世纪初，现代化的进程影响了传统的绘画观念，西方一些画家将具象画转变为以表达观念、情感为主的抽象画。苏珊·罗森伯格是美国新表现主义的画家，《马(第41号)》这幅画仅仅勾勒出了马的轮廓，画面中的马没有任何体积感，边缘灰色的笔触使得画面有了些许动感。



## 互动交流

◆ 请观察比较：中国画家周昉的《簪花仕女图》与德国画家丢勒的《祈祷之手》都对手这个形体进行了描绘，请说说分别运用了哪些形体元素来表现手的形象？导致他们所表现的形象不同的原因是什么？在班级中进行一次交流，向同学们介绍你的发现。



簪花仕女图（局部）  
周昉  
唐  
绢本设色  
46厘米×180厘米  
辽宁省博物馆藏



祈祷之手  
丢勒（德国）  
1508年  
素描  
50厘米×30厘米  
德国纽伦堡陈列馆藏

## 绘画中的象征

在生活中我们并非总是直言不讳。在绘画作品中，画面里的某个事物可能包含了其他的含义，有些是约定俗成的观念，例如在中国文化中松、竹、梅象征着高尚的品格，在西方绘画中狗象征着对爱情的忠贞等等。我们在鉴赏绘画作品时，不仅要读画面里的视觉元素，也要试图了解作品背后的故事，才能更好地读懂它。

《抱着鸽子的孩子》是毕加索 20 岁时的作品。毕加索小时候养过鸽子，于是鸽子的形象出现在了它



抱着鸽子的孩子 毕加索（西班牙） 1901年  
布面油画 73厘米×54厘米 阿联酋卡塔尔博物馆藏



卖马蹄莲的妇女 迭戈·里维拉（墨西哥） 1938年  
水彩、水粉 134.6厘米×190.7厘米 墨西哥多洛雷斯·奥尔博多博物馆藏



延安人 罗工柳 1960年 布面油画 87厘米×71.5厘米 中国美术馆藏



青衣仕女 林风眠 1960年 纸本彩墨 66厘米×69厘米 中华艺术宫藏

的画中。第二次世界大战爆发，毕加索的绘画作品把他推向了政治舞台，毕加索的鸽子形象便和爱与和平联系在了一起。

迭戈·里维拉被誉为“墨西哥壁画之父”，他的作品常表现普通劳动人民的生活，饱含着墨西哥民族的本土特色，丰富的生活经历使得他的作品情感强烈，富有深意。作品《卖马蹄莲的妇女》画面中的白色马蹄莲优雅高洁，代表着纯洁的爱。

### 形体的比例

比例是部分与部分或部分与整体之间的大小、长短、宽窄等关系，是画家手中的尺度。我们已经学习了将复杂的形体简化成几何形的观察方法，这些简化后的图形可以帮助我们更好地把握对象的特征。如果要精准地表现事物的形象，我们需要借助辅助线，比较部分与部分、部分与整体之间的大小、位置关系，并且不断调整。如果想要夸张的表现方式，则不必顾忌真实的比例，大胆地进行尝试。

罗工柳的《延安人》使用了写实主义的手法，注重表现人物的体积感，画面中人物的身体虽然较暗，细节刻画不多，但从人物的头部和双手可以看出人物的形体比例准确，神态自然。

林风眠的《青衣仕女》则结合了西方绘画的色彩与中国画的笔墨，人物形象使用了写意的表现形式，舍去了体积感与细节描写，用概括的手法表现了东方女性的形象，对人物的形体比例进行了夸张，使人物形象更纤细。

## 目 准确表达复杂的形体

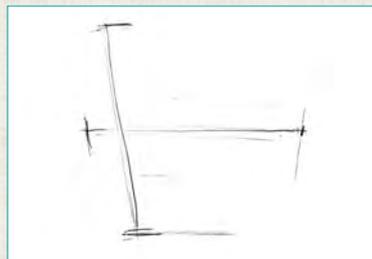
**入境引思** 你在绘画时可以使用丰富多样的形式表现对象，既可以写实，也可以夸张。那么，是什么起到了关键的作用呢？

从临摹纸上的习作到直接描绘所见的事物，是非常具有挑战性的。在这一课中，我们学习了观察事物的方法，那么接下来将要尝试画出眼前的对象了。



静物仿青铜马  
摄影作品

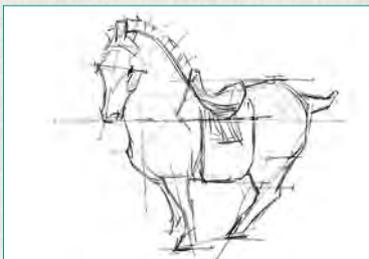
### ◎ 线描静物的步骤图



**① 画出大致轮廓** 确定所画物体的长宽比例，用铅笔画出浅浅的记号。你可以使用线条画出对象的整体动势，这有助于把握最后的整体感。



**② 简化结构** 将所画物体的复杂结构进行分解，简化成几何图形。通过使用辅助线，调整每一个部分之间的大小比例、位置关系。例如图示中三角形的马头、半圆形的臀部。



**③ 刻画细节** 仔细观察对象，在简化图形的基础上逐步添加细节。这一过程中，我们容易忘记画面的整体感，因此也要注意部分与整体的大小比例、位置关系。



**④ 完成作品** 大致的造型确定后，可以进一步画出细节，直至完成。

### 💬 探究实践

◆ 选取生活中的一个具有复杂形体的物体，可以是一辆汽车、一栋建筑、一座盆景等等，用简化的图形分析对象的形体，准确地将它画出来。最后审视画面，你是否表现出了这一物体的形体特征？

### ☆ 评价建议

- ◆ 能知道绘画中“化繁为简、由简入繁”的观察方法。
- ◆ 能运用比较的方法，分辨中外绘画对形体的不同表现。
- ◆ 能掌握表现对象形体比例的方法，运用绘画的方法描绘生活中的物体，发现生活的美。

# 点、线、面

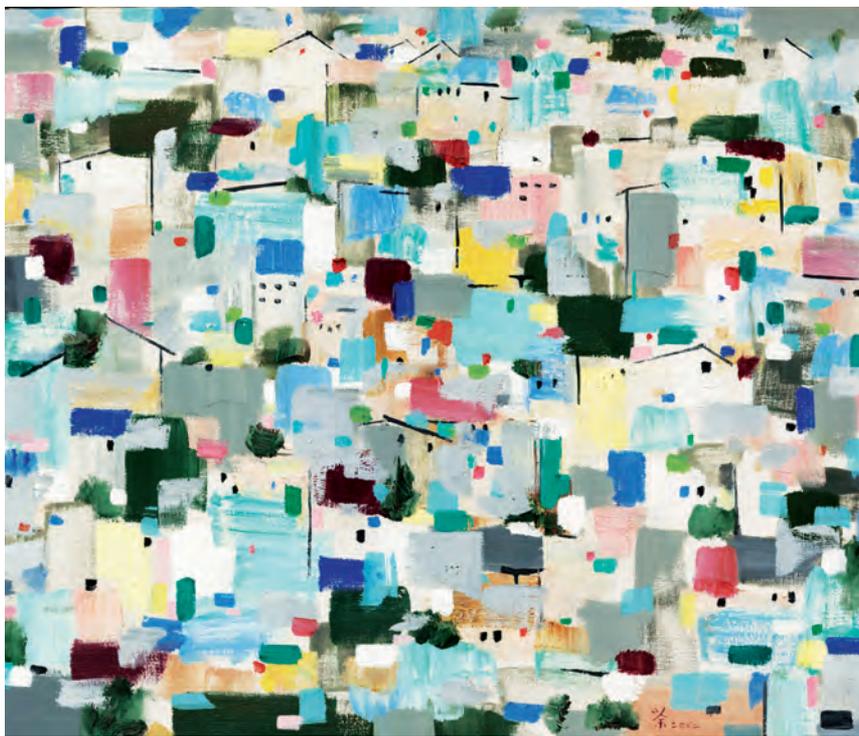
## ——质感与变化

### 学习目标

在解析不同画家运用点、线、面方法的过程中，了解点、线、面的性质；通过实践体验，掌握点、线、面对表现物体质感的作用，感受绘画中点、线、面的变化。

### 关键词

点、线、面  
质感



都市之恋 吴冠中 2002年 油彩 85厘米×100厘米 中华艺术宫藏  
作品描绘了都市的景观。画面以满构图形式表现了城市中鳞次栉比的高楼大厦。

### 情境导学

我们已经学习了观察自然事物的方法，用简化的方式理解形体。接下来，我们将学习如何使用视觉元素创作作品。吴冠中是中国当代著名画家，他将西方的油画与中国式的审美相结合，作品有着独特的韵味。《都市之恋》中的城市是抽象化的，画家使用点、线、面高度概括了建筑，使得都市风景呈现出了不同的美感。那么其他画家又是如何运用点、线、面来表现事物的呢？

### 尝试体验

◆ 请运用身边的绘画工具，如铅笔、毛笔、钢笔等工具，尝试绘出不同形态的点和线，并与同学进行交流。

## 一 | 点、线、面的性质

**入境引思** 我们已经知道了构成绘画作品的一些视觉元素，比如：点、线、面。这些元素被艺术家们运用到了我们生活的方方面面，但是我们是否了解它们的性质？它们的表现方式是怎样的？使用的基本技巧又是什么呢？

### 点的性质

点是一幅画中最小的元素。点并不仅仅是一个小的实心圆，它也可以是接近点状的短线或不规则的形状。点经常被用来表现细小的形状或者精细的局部，也可以用于衔接过渡以及描绘柔和的质感。在罗曼的版画作品《它的后裔像尘土一样》中，细密的白点构成了富有变化的画面。

### 线的性质

我们用线勾勒物体的轮廓，同时也可以表现物体的结构。袁运生的作品《坐着的傣族妇女》使用线条表现了人物的神态与形体的结构，面部五官的立体感与衣服褶皱表现得尤为精彩。线条的变化非常丰富：粗与细、深与浅、疏与密等等，这些线条的变化使得画面变得富有表现力，产生了不同的视觉效果。线条具有方向性，它可以引导我们的视线，并产生不同的情感体验。康定斯基把线的形态与表达情感相连：垂线表现崇高，水平线表现平静，倾斜线表现力量，曲线表现柔和。



它的后裔像尘土一样 罗曼·欧帕卡（法国） 1970年 飞尘版画  
61.7厘米×49.3厘米 美国纽约现代艺术博物馆藏



坐着的傣族妇女 袁运生 1978年 纸本水墨  
135厘米×60厘米 中国美术馆藏



八十七神仙卷(局部) 吴道子(传) 唐 绢本白描 30厘米×292厘米(全图) 徐悲鸿纪念馆藏  
此图传为唐吴道子所画,运用了典型的莼菜条描法,衣纹有明显的粗细转折,迎风飘荡,正是所谓的“吴带当风”。



画家之母 丢勒(德国) 素描 1514年  
42.1厘米×30.3厘米 德国柏林国家博物馆藏  
画家使用了粗糙、顿挫的线条表现了面部的皱纹、衣服的转折。



尼森山 保罗·克利(瑞士) 1915年  
水彩 18.1厘米×24.1厘米  
赫尔曼和玛格丽特·鲁普夫基金会藏

使用不同的工具材料能够画出不同质感的线条,例如硬质铅笔和钢笔能画出纤细、流畅的线条,软质铅笔和木炭条能画出毛糙、干涩的线条。我们可以根据画面中的主题,尝试不同的工具材料,找到最佳的选择。

吴道子的《八十七神仙卷》与丢勒的《画家之母》运用不同质感的线条把他们想要表达的情感表现得淋漓尽致。《八十七神仙卷》中的线条婉转流畅,表现出了中国古代褒衣博带式的服饰特点。《画家之母》中的线条则显得粗糙,这并不是画家缺乏技巧,而是故意为之,表现出母亲面部的沧桑感。

### 面的性质

绘画中的面是用点、线或色彩在纸面上划分出的区域,面与面之间的边界是轮廓。面既可以是纯粹的颜色或单一的纹理——平面图形,也可以是富有变化的过渡——表现物体的体积感。

平面的形就是二维的形状,当我们画出形状的边缘线之后,可以填充各种肌理效果或颜色。在《尼森山》中抽象的形状使得画面产生了平面的效果,巨大的三角形是抽象化的山体,星星、月亮也转为符号化的形象。



苹果照片与素描的明暗关系

要在二维的纸面上表现出立体效果并不容易，我们需要利用视错觉的原理表现立体的形。简单而言，就是利用明暗和透视表现出三维的立体感。光照射到物体上会产生亮部、暗部与阴影，我们以此分辨出物体的体积。在绘画中我们使用深浅变化表现面与面的转折，表现立体感。亮部与暗部转折处往往最深，我们称之为明暗交界线。

虚实变化也是用来表现立体感的常用手段，画面中的主体或离我们较近的物体常常被描绘出更多的细节，而次要或是较远的物体则被简化。这也是模仿我们眼睛观察事物的方式。

侯一民是中国著名油画家，善于将西方绘画与中国传统文化融合在一起。在《青年地下工作者》这幅素描作品中，除了明暗关系的塑造以外，画面的虚实处理也非常扎实、老练。面部五官的刻画较为深入，体积感强烈，衣服的细节则被虚化处理，表现出了画面中的主次关系。虚实变化的表现方式，一方面使得画面富有节奏感，另一方面也更像我们眼睛看到的景象。



青年地下工作者 侯一民 1957年

素描 36厘米×27厘米 中央美术学院美术馆藏

该素描是侯一民创作的油画作品《青年地下工作者》的创作习作之一。作品根据画家的亲身经历，以画家本人的形象为素材进行创作，真实再现了北平解放前夕，国立北平艺术专科学校的中共地下党员印制迎接解放宣传传单的场景。

## 知识链接

### ◆ 你知道什么是正形与负形吗？

我们习惯把线勾勒出的图形作为主体，把周围的部分作为背景，这便产生了正形与负形的概念。虽然正形与负形共用同一条边缘线，但我们的大脑会更快地识别出已经认知的形象。因此，当正形与负形相互转换时，画面便会产生非常有趣的错觉。埃舍尔的《日夜》就是借助这一原理来创作的。

日夜 埃舍尔(荷兰) 1938年 木刻版画  
39.1厘米×67.7厘米 日本横滨美术馆藏



## 目 | 用点、线、面表现质感与肌理

**入境引思** 当我们想要通过绘画的方式表现出物体给人的感受时，需要学会表现物体的质感与肌理。你有没有想过怎样使用点、线、面来表现质感呢？

质感是物体材质的属性，比如柔软与坚硬、光洁与粗糙等等。肌理是物体表面的组织结构与纹理，比如木头的纹路、布料的织纹等等。

合理地使用点、线、面来表现质感与肌理效果，既可以模拟事物的原貌，也能表达作者的主观感受。而使用工具材料本身来完成创作，也逐渐成为当下画家表达的方式。

### ◎ 《静物》《大象》比较鉴赏案例

从画种、材料与工具、质感表现的角度来鉴赏

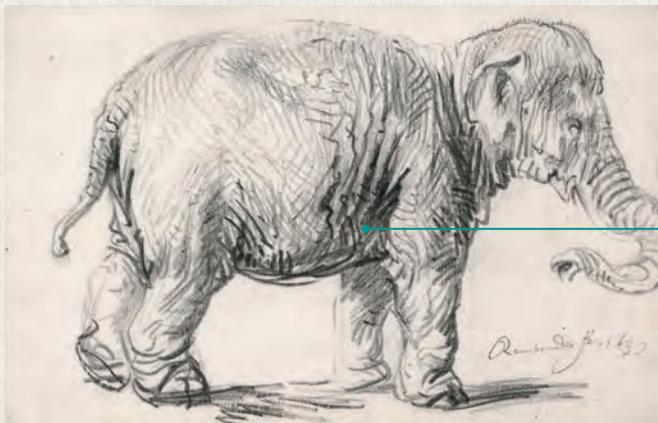


静物 莫兰迪（意大利） 1928年 铜版画  
35.5厘米×50.8厘米 美国现代艺术博物馆藏

**画种** 铜版画

**材料与工具** 雕版刀、油墨、铜版

**质感表现** 莫兰迪使用了直线作为主要元素，静物的轮廓被清晰明确地勾画出来。线条的疏密变化表现了静物颜色的深浅、光与阴影，以及背景与静物之间的空间距离感。



大象 伦勃朗（荷兰） 1637年 速写  
23厘米×34厘米 奥地利阿尔贝蒂纳美术馆藏

**画种** 速写

**材料与工具** 炭条、纸

**质感表现** 相比较莫兰迪的《静物画》，伦勃朗的线条看上去似乎有一些粗糙，但这正好表现了大象皮肤的质感。

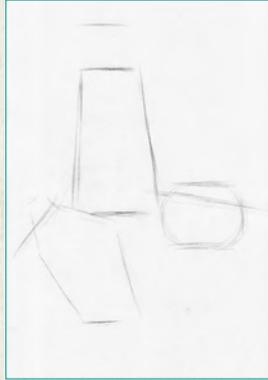


静物画常以日常用品、食物、花卉等作为题材，加以精巧的布置与构图，表现出对美好生活的向往。我们将选取的静物错落有致地摆放在画面中，注意使用不同的点、线组合表现出不同物体的质感。

### ◎ 铅笔静物速写的步骤图



静物组合照片



① 观察静物，把静物放在画面中心的位置。



② 用线条把物体大致的形状画下来。



③ 逐渐添加细节和表现结构的线条。



④ 根据绘画对象材质与肌理，选择合适的表现方式，并添画明暗与投影。



⑤ 适当添加背景。

### 💬 探究实践

◆ 从生活常用的物品中，选择一个或几个物体，组合成画面。选择不同的工具材料（铅笔、毛笔、钢笔等），表现物体的造型材质。

### ★ 评价建议

- ◆ 能了解绘画中点、线、面的基本性质。
- ◆ 能运用几种绘画工具表现不同效果的点、线。
- ◆ 能运用点、线、面的性质用绘画的方法表现物体的不同质感，感受点、线、面的变化与节奏。

# 黑、白、灰

## ——对比的呈现

### 学习目标

在赏析黑白版画作品的过程中，了解画面中黑、白、灰的表现方式；通过实践感受版画中的对比方法，知道木刻版画的工具，掌握木刻版画的基本技法，体会黑、白、灰在画面中的对比呈现。

### 关键词

黑白对比  
黑白木刻版画  
木刻刀法



### 情境导学

在创作绘画作品时，艺术家总要先绘制黑白草稿，调整画面的黑、白、灰关系。单独使用黑、白两色也是艺术家们常用的绘画手法，他们将物体的颜色、光线的变化，概括提炼成黑白两色，利用黑、白、灰的强烈对比或微妙变化表现画面的内容与情感。珂勒惠支是德国表现主义女艺术家，她的作品常描写工人贫苦的生活以及母子之情。《渴望》这幅画描绘了西西里纺织工人失业和反抗的苦难故事。那么画家们是如何使用黑与白来表现画面的呢？

渴望 珂勒惠支(德国) 1893年—1897年  
石版画 15.5厘米×15.2厘米 英国大英博物馆藏  
整个房间气氛压抑、光线阴暗，我们只能隐约看到屋中摆放的纺纱工具和消瘦的人物。床上的孩子比周围的环境更亮，成为了画面的焦点，强烈的黑白对比使得画面更显悲伤与沉重。

### 思考分析

- ◆ 请选择一张彩色照片，尝试调整成黑白效果，说说黑白照片与彩色照片带来的不同感受。

## 一 | 黑白的艺术魅力

**入境引思** 我们的世界千变万化、色彩丰富，而黑与白是颜色的两个极端，当我们把丰富的色彩概括成单纯的黑白时，画面就变得简洁且对比强烈。那么我们该如何使用黑白来处理画面呢？

### 黑白画面的对比

黑白的强弱对比主要通过调整画面中黑白的疏密变化来处理。大块的黑色与白色会产生强烈的对比，但画面容易缺少细节，显得单调。由黑白点线组成的块面可组成画面的灰调，通过改变黑白量的多少，可以改变灰的深浅，丰富画面的细节。

### 黑白转化

我们习惯用黑色描绘形体，容易忽略黑色之外的白形。黑与白在画面中是相互作用的，通过黑白形之间的转化会使画面变得精彩、有趣味。黑白转化主要是通过黑形与白形相互交错与重叠来表现复杂的层次关系。这是一种较为复杂的黑白绘画语言。王劼音的《林中小屋》看似简单，但画面中的近景与远景过渡非常微妙，既有大块的黑白对比，也有线条的疏密变化，画面中不同物体之间的黑白转化灵活又生动。

### 光线处理

我们把光线与物体的位置关系分成三大类：平光、侧光、背光。光线的运用是处理形体的重要手段，在黑白的画面中，白色是受光面，黑色是背光面。



林中小屋 王劼音 1994年  
黑白木刻版画 60厘米×42厘米 深圳美术馆藏

### ◎ 黑白画的光线处理效果



平光效果

**平光** 指物体正面受光，白色面积大，易表现物体表面的细节。



侧光效果

**侧光** 指光源出现在物体一侧，适合用来表现体积感与空间感。



背光效果

**背光** 指光源位于物体背后，会产生类似剪影的效果。



扉页插图(选自《金刚经》) 唐 木版水印  
27.6 厘米 × 28.5 厘米 英国大英博物馆藏



蟠桃(选自《十竹斋画谱》) 胡正言 明 木版水印  
21 厘米 × 28 厘米 国家图书馆藏

## 黑白木刻版画

印刷术的发明不仅使得文字代代相传，同时版画艺术也随之兴旺发展。现存最古老的木版画初创于唐朝，最著名的当属《金刚经》扉页插图，被认为是最古老的木刻版画。公元 14 世纪，中国的造纸术和雕版印刷术经由阿拉伯人传入欧洲。中国的传统木刻版画以水印木刻为主，影响了周边国家的木刻风格，其中日本的浮世绘最为人熟知。

20 世纪初，表现主义绘画逐渐登上舞台，木刻版画也从复制版画转变为创作版画，其中最为人津津乐道的是德国的表现主义木刻版画。鲁迅在上海开设木刻讲习班，提倡新兴木刻运动，是新文化运动的一部分。李桦的《起来，饥寒交迫的奴隶》等一系列木刻版画是这一时期重要的代表作品。



起来，饥寒交迫的奴隶（《怒潮》组画之一） 李桦 1947 年 黑白木刻版画 19.8 厘米 × 27 厘米 中央美术学院美术馆藏

## 黑白木刻版画实践

**入境引思** 木刻版画不同于其他绘画，既不可随意地、自由地反复覆盖修改，也不可晕染过渡。刀刻过的痕迹为白，留下的木版为黑，因此木刻版画有着独特的表现力，同时也限制了艺术家的表现方式。那么，我们该如何进行木刻版画的创作呢？

### 木刻版画的工具与效果

常用的木刻刀有四种：圆刀、三角刀、平刀、斜刀，每一种刀都有不同的粗细和大小供选用。木刻刀的掌握方法与握笔类似，但需要注意刀头与木板间的角度，角度越小越容易推刀，越容易刻出细线。夹角越大，入口越深，线条越粗，直至难以推动木刻刀。推刀时，力量的大小也会影响刻痕的深浅。



圆刀刻出的线条比较柔软，线条的粗细则受制于刀头的尺寸。

三角刀刻出的线条可粗可细，较为锐利。

平刀可以用来刻出大面积的形状，或表现出晕染的感觉。

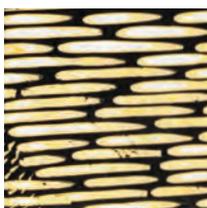
斜刀可用来刻出痕迹，或极细的线条。

### 木刻版画的刀法

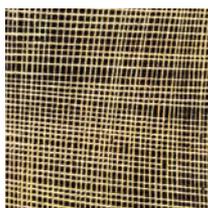
木刻版画的独特艺术表现力是由刀法组织而成的。不同的刻刀在推刀时会产生多种艺术效果。我们要注意推刀的方向与排布，结合物体的造型、肌理、结构、明暗，才能使局部效果与整体画面和谐统一。



三角刀直线



圆刀直线



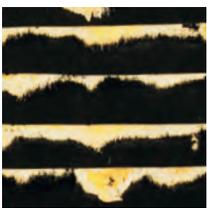
三角刀交叉线



三角刀组合线



三角刀曲线



平刀直线



圆刀曲线



三角刀点

### 知识链接

#### ◆ 版画的分类有哪些？

版画按使用材料可分为：木版画、石版画、铜版画、锌版画、瓷版画、纸版画、丝网版画、石膏版画等。按颜色可分为：黑白版画、单色版画、套色版画等。按制作方法可分为：凹版、凸版、平版、孔版和综合版、电脑版等。按照制作技法可分为：木面木刻、木口木刻、水印木刻、油印木刻、凹雕版、腐蚀版、美柔汀版等。版画中还有一个独特的分类：藏书票，被誉为掌上珍宝。藏书票文化兴起于欧洲，常被夹在书的扉页上，是私人藏书的标志，类似于中国的印章。画面中除了票主喜欢的事物或徽记之外，还有拉丁文“EXLIBRIS”（意为“我的藏书”）或“某某藏书”。

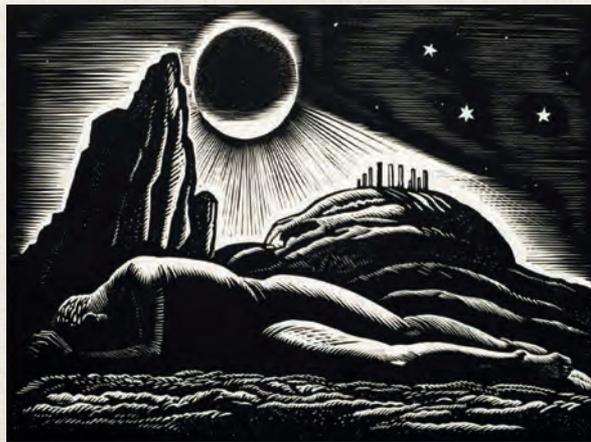
## ◎ 《鲁迅像》《月暮》比较鉴赏案例

### 从画面黑、白、灰关系的角度来鉴赏

《鲁迅像》用粗犷的块面，概括地表现出黑、白、灰关系，展现了鲁迅坚毅的形象。《月暮》使用三角刀刻制了排列的线条，表现出画面中丰富的黑白变化，展现了抒情细腻的意境。



鲁迅像 赵延年 1961年 黑白木刻版画  
29.4厘米×42.4厘米 中国美术馆藏



月暮 洛克威尔·肯特(美国) 黑白木刻版画  
29.8厘米×36.2厘米 美国休斯顿美术馆藏

## 💬 互动交流

◆ 以小组为单位，寻找两件运用不同刀法特点的版画作品，从黑、白、灰角度来进行分析，并且体会版画家想要表达的情感。

## ◎ 木刻版画的制作步骤

① 在木板上刷一层绿色水彩，以区分刻过的白形与留下的黑形。用熨斗在木板上烫一层蜡，使木板更容易刻制。



② 将草稿用复写纸转印到木板上，注意画稿与转印后图案的镜像关系。



③ 用黑色颜料区分画面的黑、白、灰关系，以便刻板时能更好地掌握整体的黑白关系。



④ 从画面最白的部分开始刻制，逐层推进。刻制细节时需要注意画面的整体感。



## 探究实践

◆ 选择一张照片，尝试提炼出主体事物的特征，可写实亦可抽象。注意光线对造型的影响、黑与白在画面中的量的变化，完成黑白画稿。将画稿转印到木板上，选用合适的木刻刀法，完成刻制并印刷。

## 评价建议

- ◆ 能了解版画中运用黑、白、灰表现画面的对比手法。
- ◆ 能知道木刻版画的几种木刻工具及几种刀法的使用与表现。
- ◆ 能掌握木刻版画的制作流程，并进行实践创作，感受木刻艺术所呈现的对比美。



藏书票 学生作品



5 在底板上均匀滚上黑色油墨。



6 将木板置于纸的中心，用木蘑菇从画面的一边开始磨印纸面，注意用力适当、匀速磨印。



7 揭开版画纸时，速度要缓慢，注意纸张边缘不要沾到油墨。



8 用铅笔在画面下方依次写下：序号 / 总印数、作品名称、作者签字、创作日期。

**安全提示：**使用木刻刀时要注意刀口的方向，注意按压木板的手不要置于木刻刀前，防止刻伤自己。电熨斗是电气设备，使用时注意不要触碰底部加热部件，防止烫伤。

# 记录形象

## ——认知与表达

### 学习目标

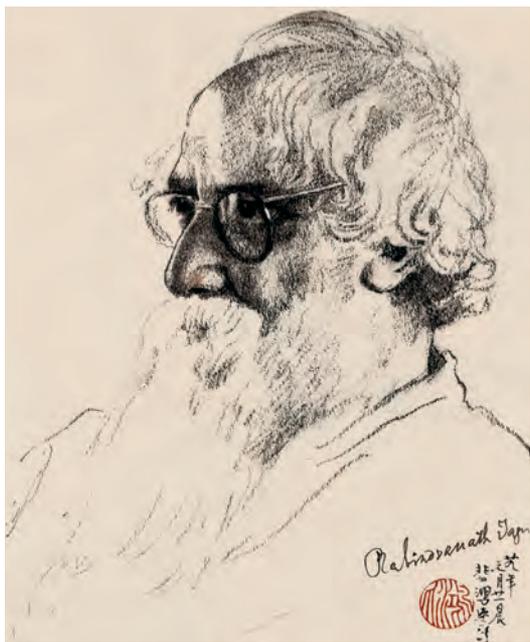
在鉴赏中外素描作品的过程中，了解素描的不同语言和形式，以及素描的发展脉络。通过实践，掌握素描的材料与工具，理解绘画的基本要素，并尝试记录与表现生活中的事物。

### 关键词

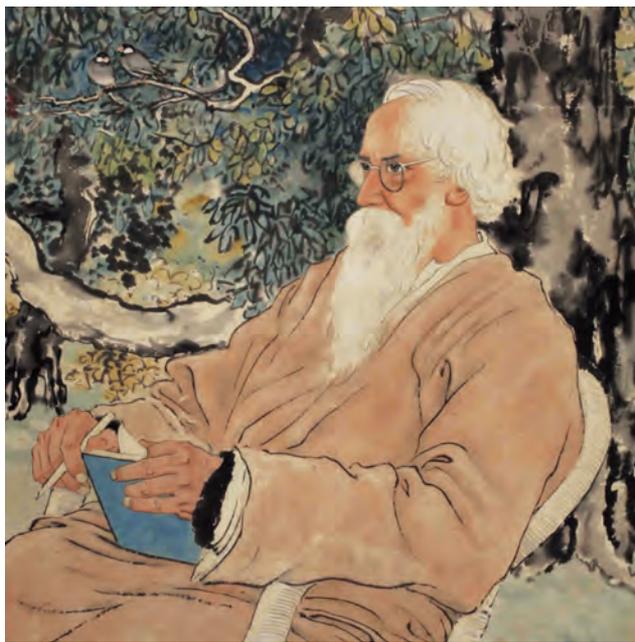
素描形式语言  
素描要素  
素描技法

### 情境导学

在美术史上，我们会发现一些经典的油画作品都有一幅相似的素描稿，它们和正式的油画比较起来除了没有颜色以外，在构图、光影等方面的安排几乎都一模一样。徐悲鸿在创作泰戈尔的肖像时，为了捕捉泰戈尔的神态举止，多次进行素描练习。可以说一幅创作的开始通常是从素描起稿入手的。那到底什么是素描？素描的基本要素是什么呢？



泰戈尔 徐悲鸿 1940年 素描  
25厘米×19.5厘米 徐悲鸿纪念馆藏  
画家在作画前通常会作一幅素描稿来确定作品的构图。



泰戈尔像 徐悲鸿 1940年 纸本设色  
51厘米×50厘米 徐悲鸿纪念馆藏

### 知识链接

#### ◆ 《泰戈尔像》是怎样诞生的？

1939年12月至1940年11月，徐悲鸿应泰戈尔之邀，赴印度举办画展和讲学。其间，徐悲鸿与泰戈尔朝夕相处，并为其画了十几幅素描速写，表现了诗人工作、生活的情形，其中包括最负盛名的《泰戈尔像》。

## 一 | 最单纯的绘画语言

**入境引思** 素描是人类最朴实的绘画语言，从远古时期的岩洞壁画，到中国古代彩陶的绘画，素描可能是人类最早使用的绘画语言。那么这种语言是怎样的呢？在表达上它有哪些形式呢？

### 素描的定义

素描是指用单一或简单的颜色在画面载体上按照一定的原则塑造对象的绘画形式。

### 素描的形式和语言

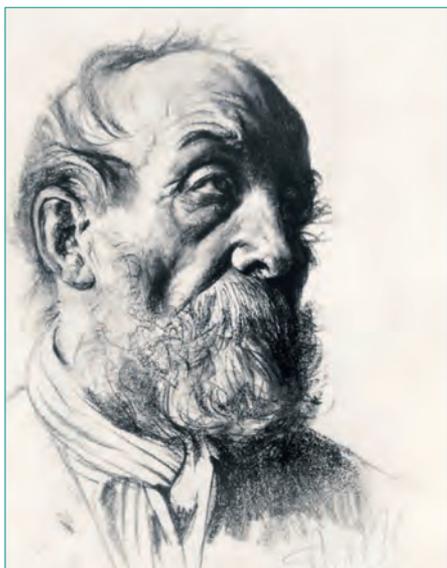
素描的形式和语言有着独特的魅力，古今中外许多艺术家利用素描的线条和光影创作出了许多不同风格的艺术作品。

以线为主的素描，要求画家以熟练的线条勾勒出所描绘对象的外形变化，每一根线条都有着举足轻重的作用。安格尔是这种素描形式的代表。他的作品吸收了15世纪意大利绘画以及装饰绘画的特点，画法工致，重视线条造型，作品《帕格尼尼》体现了画家深厚扎实的造型能力。中国画中也有类似的绘画形式，我们称之为白描。《朝元仙仗图》是宋代画家武宗元的作品。从画面中我们可以感受到线条丰富的表现力，同时感受到东西方画家对线的不同运用。

以明暗为主的素描是以明暗色调为主要表现手段的素描形式，是将画家对形体的明暗感觉和形体体积的认识统一起来塑造和表现的素描方法。门采尔是明暗素描的代表画家，他的作品《老人像》通过强烈的对比形成丰富的空间效果，人物造型准确，细节丰富。



帕格尼尼 安格尔（法国） 纸本素描 1819年  
24厘米×18.5厘米 法国罗浮宫藏  
帕格尼尼是意大利著名的音乐家，安格尔为其创作了肖像。作品以简练的线条表现出了衣袖的转折，并且用了很少的明暗关系刻画了人物的脸部结构。



老人像 门采尔（德国） 素描  
25.6厘米×18.5厘米 德国乔治·谢弗博物馆藏



朝元仙仗图（局部） 武宗元 宋 绢本白描 44.3厘米×580厘米  
画面人物众多，繁而不乱。线条流畅，衣纹稠叠，临风飘扬，似在空中。



头像习作(局部) 拉斐尔(意大利) 1519年—1520年  
纸本素描 36.4厘米×49.9厘米 英国阿什莫尔博物馆藏



芭蕾舞演员 德加(法国) 1885年—1887年  
纸本素描 30厘米×32厘米



母亲与孩子 毕加索(西班牙)  
1904年 纸本素描  
33厘米×24厘米  
美国哈佛艺术博物馆藏



飞向远方 埃斯特里奥·塞古拉(古巴)  
2001年 素描  
217.17厘米×119.38厘米  
美国拉丁美洲艺术博物馆藏

## 西方素描的发展

素描的演变与发展伴随着绘画表现技巧的逐步成熟和观念的不断蜕变与演进。素描从诞生到成为一门独立的语言，对欧洲的造型艺术产生了重要的影响。

文艺复兴是素描逐渐走向成熟的时期，其间的作品多以手稿的形式出现，画家通常把素描视为素材收集的手段，其中最具有代表性的就是举世闻名的文艺复兴三杰：达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔。他们的作品明暗柔和，刻画精致，技巧纯熟。拉斐尔手稿《头像习作》人物特点鲜明，解剖结构准确。

到了18世纪，新古典主义画家安格尔严谨的铅笔素描成为学院派素描的典范作品，素描开始受到高度的重视，成为学生进入美术学院的必修课之一。

到了19世纪，法国印象派画家德加摆脱了学院素描的束缚，开始投入印象主义的怀抱。他的素描喜欢捕捉人物瞬间的动态，所描绘的人物多为跳舞的女孩。作品《芭蕾舞演员》描绘了正在休息的女演员，形态极为优美。而后印象派画家的塞尚则提出了几何形结构学说，进一步奠定了近代素描造型的科学基础，在造型观念上对现代艺术产生了深远的影响。

进入20世纪以后的素描表现性更强。毕加索、康定斯基、达利、蒙德里安、贾科梅蒂等，都是很有影响力的画家。他们的素描在反传统观念的基础上，抛弃了古典主义素描的写实造型观念，而是更注重画家内心活动的表述以及表现形式及手段上的创新。毕加索的作品《母亲与孩子》用高度概括的线条向观众诠释了母爱这个伟大的主题。而埃斯特里奥·塞古拉在《飞向远方》等一系列作品中使用飞机作为反复出现的题材来表达作为自由和现代理想的隐喻的观念。

## 素描在中国的发展

五四运动以后，随着新文化思想的发展与传播，西方艺术教育引进中国并逐渐普及。以徐悲鸿为代表的一代艺术教育家留学归国带回来的素描认识与教学方法，对中国素描教学产生了深远影响。徐悲鸿认为“素描是一切造型艺术之基础”。同时，他强调将西方绘画严谨的造型结构、强烈的明暗对比关系等手法与民族传统绘画相融合，同时借鉴了俄罗斯素描的一些绘画因素，创造出了一种新的、非常写实的绘画语言。如妥木斯在素描作品《站立的北方农民》中，用扎实的造型语言塑造了中国农民的典型形象。

## 素描的工具与实践

**入境引思** 素描的学习首先是观察方式的训练。“观察”与“看”是不同的，看是一种直观的感觉，而观察需要经过长时间的锻炼，是从形体的角度来分析对象的一种方式。那么素描的观察到底有哪些要素呢？



站立的北方农民 妥木斯 1956年  
纸本素描 70.5厘米×49厘米 中央美术学院美术馆藏  
妥木斯的光影素描中融入了国画的元素，让画面看起来优雅自然。

## 素描的基本材料与工具

素描的纸张与画笔是互相兼顾的，我们生活中最常见的搭配是素描纸与不同硬度的铅笔。当然我们也可以尝试选用木炭、钢笔或银针笔。根据不同的工具，我们需要选择不同类型的纸张，以达到最合适的效果。

### 知识链接

#### ◆ 什么是素描的五大要素？

素描作为绘画的一个种类，包含五大基本要素：形体、结构、比例、透视、明暗。优秀的画家在绘画实践的过程中，往往会有侧重点，这五大要素不会平均出现在作品中。

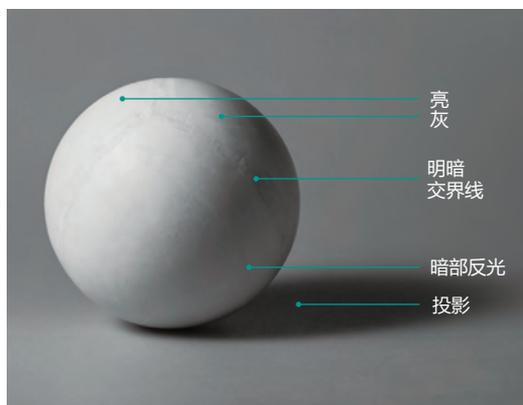
形体是对象存在于空间的表现形式。对象的基本形体特征是素描造型的基础。

结构指对象的内部构造和组合关系。形体与结构是外在与内涵的关系。

比例指的是对象本身或与其他对象在一个空间里存在时的一定尺度关系。

透视是在画面上确定对象及其各部分的形状在画面中的空间位置，是真实描绘物像空间关系的方法。

明暗除了表现形象的立体感，还是表现前后空间关系和整体气氛的基本手段。明暗分为五大调子：亮、灰、明暗交界线、暗部反光、投影。



明暗五大调子示意图



血衣 王式廓 1959年 纸本素描  
192厘米×345厘米 中国国家博物馆藏

素描《血衣》是王式廓为同名油画创作的素描作品。作品取材于我国土地革命斗地主的场景，画面抓住一位悲痛欲绝的妇女举起血衣的瞬间，描绘了激愤的人海与起伏的山峦，在沉郁浑厚的黑白色调中汇成了震撼人心的控诉。

## ◎ 《血衣》鉴赏案例

从创作过程、局部分析的角度来鉴赏

### 创作过程



《血衣》初期草图（第一稿）



《血衣》初期草图（第二稿）



《血衣》定稿草图

### 局部分析



① 作者为了表现双目失明的母亲的神态，做了反复的素描练习。



② 手持亲人血衣的妇女是整幅作品的中心。

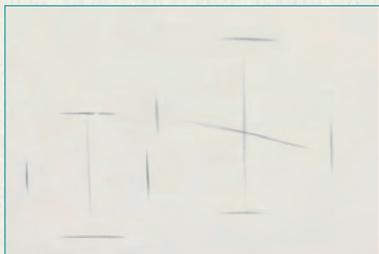


③ 对地主的刻画真实地再现了土地革命时期斗地主的场景。

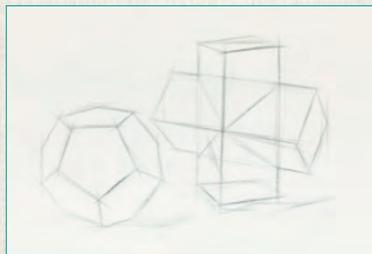
## 素描的基本技法

仔细观察物体并运用素描的媒介材料将其描绘在纸上。这一过程能使你更加深入地理解物质世界。在练习的过程中，我们要综合运用形体、结构、比例、透视、明暗五大要素。

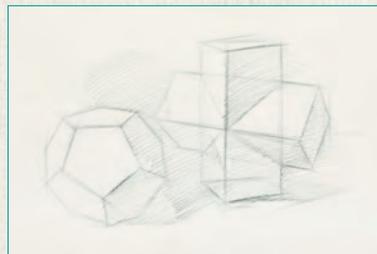
### ◎ 素描静物的步骤图



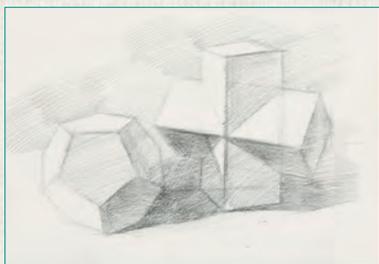
① 进行画面整体构图，确定主要物体的位置。



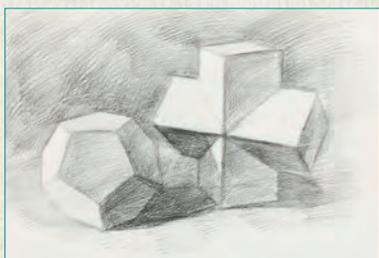
② 描绘出主要物体的大体轮廓。



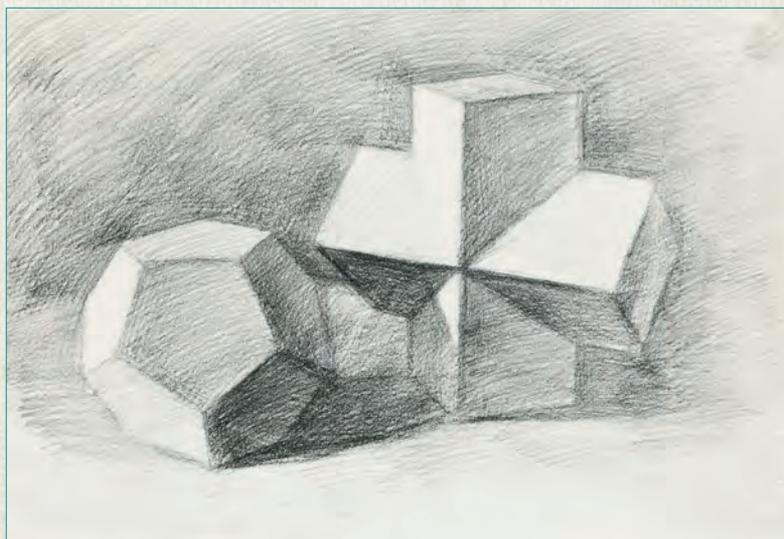
③ 确定静物的主要明暗关系。



④ 铺出整体画面的黑白关系。



⑤ 细部刻画主体物，注意静物的质感与虚实关系。



⑥ 完成作品。

### 🗨️ 探究实践

◆ 我们常说：“艺术来源于生活，又高于生活。”画家表现的题材很多与他们的生活息息相关，你能否尝试用素描的方式描绘生活中的物品，创作一幅静物素描作品？

### ★ 评价建议

- ◆ 能知道素描的几种形式和语言。
- ◆ 能了解素描五大要素，并对素描作品进行分析。
- ◆ 能选择素描的基本材料及工具，运用基本技法进行素描创作，体会到素描对生活的记录与表达。

# 第二单元

## 形体的存在形式——空间

### 单元目标

- 知道绘画空间的构成方式、透视发展过程及原理。
- 知道画面构成的基本形式要素，运用空间、透视表现的原理与技法对传统绘画进行分析。
- 知道多维度空间的概念，运用空间、透视及构图原理进行绘画作品的创作。

### 单元活动

- 活动一：以平行透视为活动内容，通过对生活场景的观察，选择合适的透视原理，对空间进行呈现。
- 活动二：以风景速写为活动内容，运用构图的步骤及方法，表现生活场景中的透视与空间。
- 活动三：以创作草图为活动内容，要求在理解绘画作品对维度的探索的基础上，尝试进行自己的绘画创作构思。



## 第5课 绘画中的空间

绘画的空间表现方式  
空间运用的技法  
空间观念的拓展与实践



## 第6课 透视 ——视觉的规律

透视的认识与发展  
透视的基本技巧  
透视的应用



## 第7课 构图 ——组合与构成

构图的类型  
构图的形式要素  
构图的实践



## 第8课 维度 ——空间的拓展

绘画维度的探索  
绘画维度的拓展与实践

### 单元架构

# 绘画中的空间

## 学习目标

在鉴赏不同绘画作品的空间表达方式的过程中，了解绘画构成空间的方式以及空间运用的技法；掌握绘画空间表达的基本方法，感受中外不同文化对空间表达的不同理解与呈现。

## 关键词

空间构成方式  
空间表现方法



寒江独钓图 马远 南宋 26.7 厘米 × 50.6 厘米 绢本水墨 日本东京国立博物馆藏

虚实与空白的处理是中国画主观空间意境的常用表达形式，二者密不可分。马远将画面的空白部分当作广阔的江面，将垂钓者和小船的实与空白江面的虚对比，形成了作品独特的意境。

## 情境导学

绘画中对于空间的处理有各种各样的方式，比如《寒江独钓图》这幅作品中，只画了漂浮于水面的一叶扁舟和一位在船尾独坐垂钓的渔翁，船旁以淡墨寥寥数笔勾出水纹，四周几乎全为空白。然而，就是这片空白表现出了烟波浩渺的江水和极强的空间感，也给欣赏者提供了一种渺远的意境和广阔的想象空间。你知道绘画中的空间还有哪些表现方法吗？

## 知识链接

### ◆ 《寒江独钓图》是怎样表现空间的？

画家马远以严谨的线条，描绘了一位老翁盘坐于扁舟垂钓的画面。画家的高明之处在于虽然画面用笔很少，却让画面有一种难以表述的意趣。是空疏寂静？还是萧条淡泊？令人思之不尽。这种诗般的境界，是画家的心灵与自然结合的产物，在艺术上则是利用虚实结合而产生的结果。



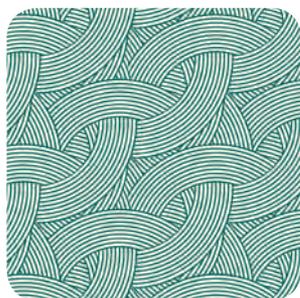
去外省赛马场 德加(法国) 1869年  
 油画 36.5厘米×56厘米 美国波士顿美术馆藏  
 作者刻意将因距离远而显得非常小的马和人安排在画面前景的马车后方,使画面中的大小关系非常明显,凸出了草地的宽广空间。



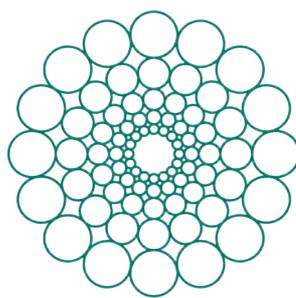
船上的聚会 卡萨特(美国) 1893年  
 油画 90厘米×117厘米 美国国家美术馆藏  
 这幅作品里所有事物被安排到一个等级排列的序列中,最前面的是男人,后面依次是胳膊、船桨、婴儿、母亲、船头、水、水平线,营造出了强烈的空间纵深感。

## 一 | 绘画的空间表现方式

**入境引思** 传统绘画的目的是在二维的平面里创造三维的空间,空间呈现虽然看起来非常复杂,但还是有规律可循的。那么你知道怎样的画面能够表现空间的感觉吗?



重叠线条的空间效果



大小圆圈的空间效果

空间感的形成是许多因素的综合结果,在西方绘画的概念中,有重叠、大小等因素,而在中国传统绘画中则有虚实概念。

### 重叠

当一个环境中有多物体同时存在时,有些物体会与其他的物体相互重叠,让画面形成纵深度。卡萨特的《船上的聚会》通过画面中事物的前后关系,营造出强烈的空间纵深感。

### 大小

相似大小的物体,例如电线杆、人行横道等,通过比例关系的排列,都可以形成特别的空间感受。大的圆点视觉上感觉离我们近,小的看上去离我们远。德加的《去外省赛马场》就充分利用了近大远小的原理。

### 虚实

在中国传统绘画中有运用虚实原理的作品,画家为了处理空间关系常把近处物体画实,细节刻画深入,而把远处的物体虚化,形状模糊。例如《春游晚归图》中,画家运用细致的线条与重彩表现近景处人物和树木,而远景处则运用淡彩来表现房屋与树木,使画面产生了远近的虚实变化。



春游晚归图 佚名 宋 绢本设色  
 24.2厘米×25.3厘米 台北故宫博物院藏

### 思考分析

◆ 寻找一幅绘画作品,分析该作品构成空间效果的因素。

## ◎ 《夏末清晨的干草垛》鉴赏案例 从明暗、色彩、投影的角度来鉴赏

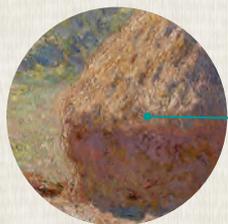


夏末清晨的干草垛 莫奈（法国）  
1890年 油画 60厘米×100厘米  
法国奥赛美术馆藏

**明暗** 干草堆的空间感通过强烈的明暗对比展现了出来。



**色彩** 主体与背景冷暖关系的变化，表现出了两者的空间关系。



**投影** 阳光照射干草堆所形成的投影反映出地面空间的深度。



凯旋门之夕阳 刘海粟 1934年  
油画 60厘米×80.5厘米 上海刘海粟美术馆藏

## 空间运用的技法

**入境引思** 英国画家威廉·亨特曾经在他的画展里和观众开过一个玩笑，他在即将展出的新画上画了一只以假乱真的苍蝇，结果很多观众来到画前都试图赶走这只苍蝇。在绘画史上这样的例子还有很多，那么画家是怎么在画面上做到如此逼真的空间效果的呢？

### 绘画空间的运用

为了在画面上表现空间，画家尝试了各种技法，如调整画面中的比例关系、强调物象的明暗、模仿空气效果等等。

为了传达空间的深度，画家们会把人物的关系进行放大或缩小处理。刘海粟的《凯旋门之夕阳》为了营造空间纵深感，改变了街道两边房屋与人行道树木的比例关系。

画家们还会用光影产生的明暗色调来表现物体的体积感和空间的纵深。莫奈的《夏末清晨的干草垛》利用光和投影的视觉感受创造出生动的空间效果。

通过模仿空气效果（空气中物体离视点越远，就显得越虚、越灰，反之则越实、越鲜亮）来表现画面的深度。对空气效果的准确描绘能够使画面产生十分迷人的空间意境。这种方法远在古罗马时期已经被人发现，不过达·芬奇是最熟练运用空气效果的艺术大师，而透纳的风景画《退役的特雷梅雷号战舰》则是在这方面运用得最为出色的作品之一。

### 中国传统绘画中的空间

在中国传统艺术中，空间的表达方式是综合的，画家往往采用边走边画的方式创作，著名画家傅抱石在《谈山水画创作》中写道：“中国画的透视不是焦点透视，也不是所谓的散点透视，而是‘以大观小’之法。画家应站在一个理想空间全面地去观察景物，并根据需要移动位置变化观察角度，以取其全貌。”画家的创作不受任何规范的拘束，使得作品在似真似假中偏移。卫贤的《闸口盘车图》这幅作品以“以大观小”之法，展现了在理想空间中的浓缩景致。



退役的特雷梅雷号战舰 透纳(英国) 1839年

油画 90厘米×120厘米 英国国家美术馆藏

透纳的作品中，近处的物体看上去比较清晰，远的物体如太阳及其倒影则比较模糊。

### 思考分析

◆ 纵观中外的绘画作品，有很多对空间的表现，《春游晚归图》所运用的“虚实”表现方式与透纳的《退役的特雷梅雷号战舰》所运用的“空气效果”技法有着异曲同工之妙。两者同样表现出了空间的远近效果，但在表现方式上则略有不同，你能试着分析两者在空间的运用上有哪些不同特点吗？这些不同特点的形成与中外自身文化传统有着怎样的关联呢？《春游晚归图》的表现方式能够体现出传统中国绘画“以大观小”的特征吗？



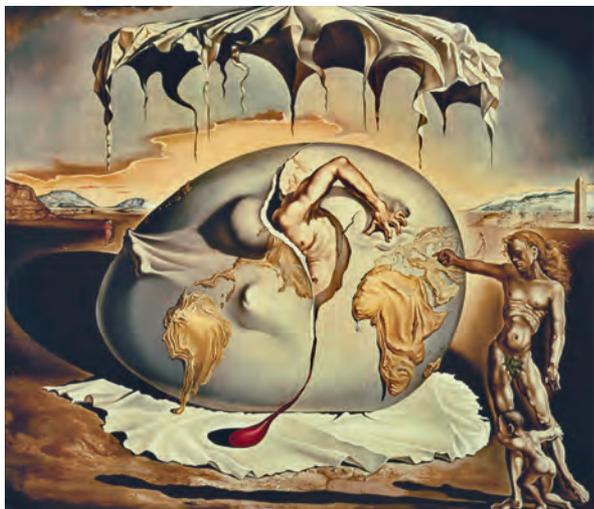
闸口盘车图 卫贤 五代宋初 绢本设色 53.3厘米×119.2厘米 上海博物馆藏

## 目 空间观念的拓展与实践

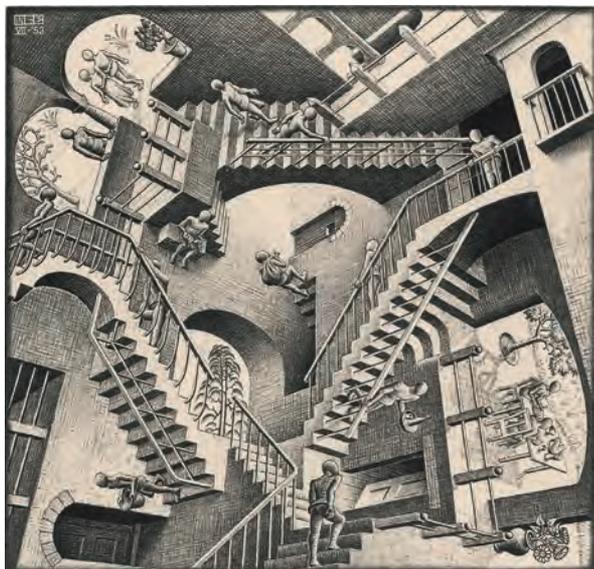
**入境引思** 西方现代主义绘画强调视觉体验，艺术家不再受传统技法的制约，反而另辟蹊径，利用绘画的视觉规律，在画面上创造与常规透视相背离的空间。那么艺术家是如何在画面上表现出来的呢？



亚威农少女 毕加索 (西班牙) 1907年 油画  
243厘米×233厘米 美国纽约现代艺术博物馆藏  
毕加索的作品受到了非洲图腾面具的影响。



人类的诞生 达利 (西班牙) 1943年 布面油画  
45.5厘米×50厘米 美国萨尔瓦达利博物馆藏



相对性 埃舍尔 (荷兰) 1953年 版画  
28.2厘米×29.4厘米 美国现代艺术博物馆藏

### 西方现代艺术中的空间

伴随着空间观念的拓展，经过多年的探索与实践，诞生了许多表现特殊空间的艺术流派，如立体主义、超现实主义、错觉艺术等。

立体主义提倡用多维度的观察来描绘物体和空间，将自然的形体分解为各种几何切面，并将其置于同一个画面中，以此打破传统单点透视所带来的视觉局限。毕加索的《亚威农少女》就是其中的代表作品

超现实主义的画家致力于探索人类的潜意识心理，主张突破现实空间，尝试把梦中的经验与现实相融合，展现人类深层心理中的形象世界，如达利的《人类的诞生》

荷兰错觉艺术画家埃舍尔以其源自数学灵感的木刻、版画等作品而闻名。他的许多版画都源于悖论、幻觉和双重意义，如版画《相对性》，他努力追求图景的完备而不顾及它们的现实规律，利用几乎没有人能摆脱的视觉错觉和高超的画技，将一个极具魅力的“不可能世界”立体地呈现在人们面前。

### 知识链接

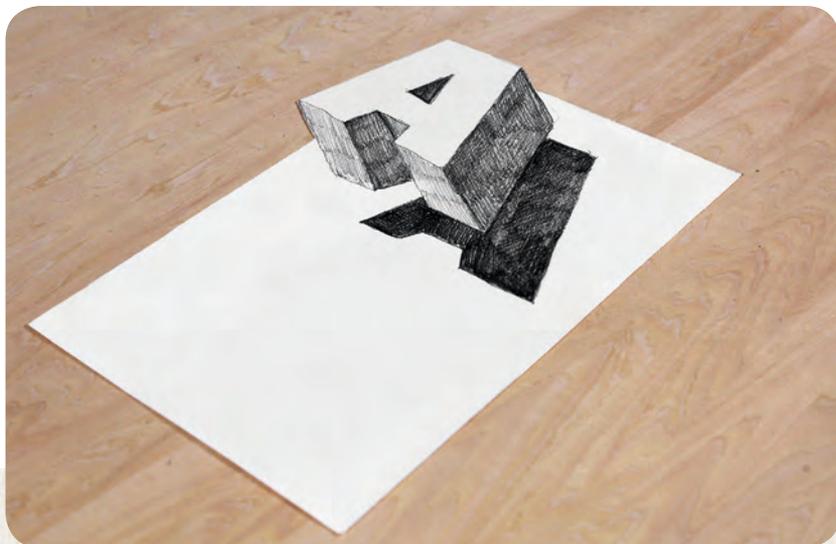
◆ 你知道《亚威农少女》在美术史上的意义吗？

《亚威农少女》是毕加索于1907年创作的一幅油画。画面中的人物完全扭曲变形，难以辨认。画面呈现出单一的平面空间性，给人很强的视觉冲击力。《亚威农少女》开创了立体主义的新局面，这是一幅与以往的艺术方法彻底决裂的立体主义作品，毕加索也成了这一画派的风云人物。

## 空间练习——漂浮的字母

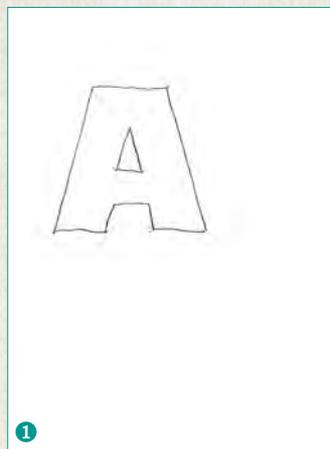
现代艺术的空间强调视觉体验，画面的表现方式需要与众不同，因此涌现出了大批艺术家对空间表现进行大量探索。

在生活中，我们也可以运用不同的空间规律和视觉现象，来创造属于我们自己的空间画。

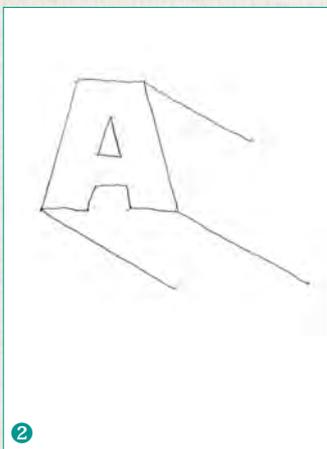


### ◎ 3D 字母绘制的步骤图

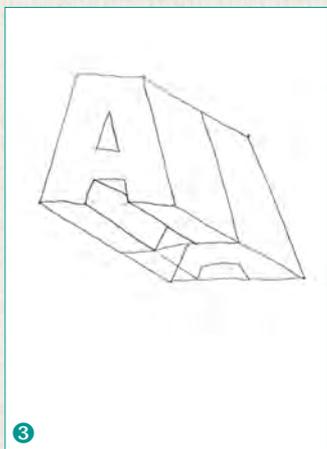
漂浮的字母 A 学生作品 2018 年 铅笔 21 厘米 × 29.7 厘米



1



2



3

① 在纸上画出字母的图形。

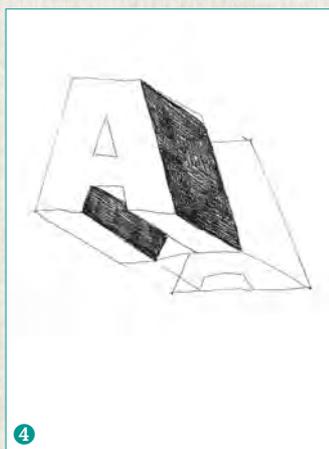
② 在侧面画出立体效果的辅助线。

③ 利用辅助线画出投影的形状。

④ 给字母区分明暗，暗部涂上阴影，注意各块面的深浅变化。

⑤ 给字母的投影涂上阴影。

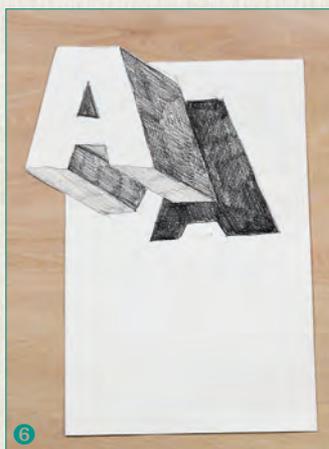
⑥ 明暗部分完成后，沿表示字母后方框的铅笔线剪去多余的部分。找到合适角度，拍下你的 3D 字母画。



4



5



6

### 🗨️ 探究实践

◆ 现代艺术的空间强调视觉体验，画面的表现方式需要与众不同，请以字母为素材，用所学过的知识完成一幅空间的实验画。你也可以尝试创作让其他物体变得具有空间感的作品。

### ★ 评价建议

- ◆ 能知道绘画作品中的空间构成方式。
- ◆ 能知道空间表现的技法。通过比较，辨别《闸口盘车图》和《退役的特雷梅雷号战舰》在空间上的不同理解与表现。
- ◆ 能运用空间表现的基本技法，结合现代绘画的空间观念，进行 3D 绘画的创作。

# 透视

## ——视觉的规律

### 学习目标

在实践运用透视规律的过程中，了解透视的基本原理及其原因；掌握平行透视、成角透视的基本方法；运用平行透视的方法创作三维空间作品，感受人类在视觉求真的道路上不断求索的精神。

### 关键词

透视原理  
平行透视  
成角透视



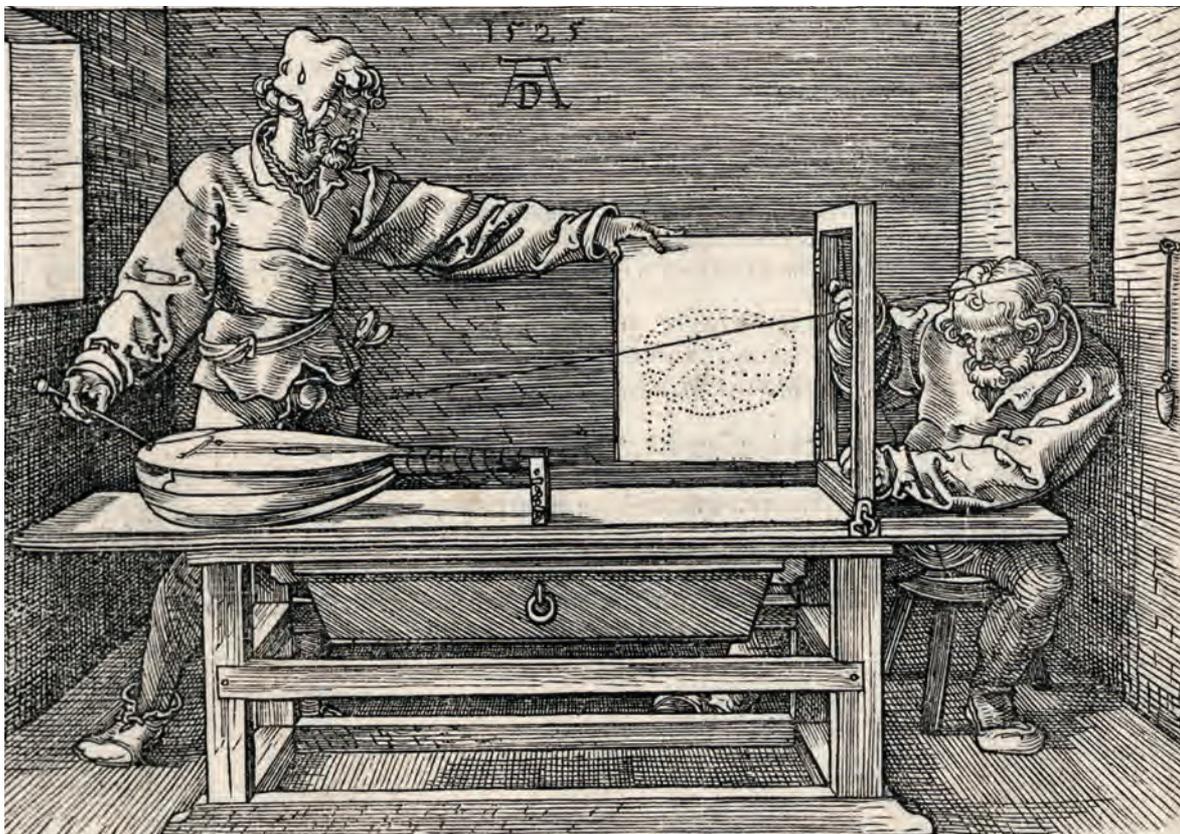
密德哈尼斯村道 霍贝玛(荷兰) 1689年 油画 103厘米×141厘米 英国国家美术馆藏  
画家利用平行透视的方式表现了乡间小路的纵深感。

### 情境导学

霍贝玛在作品《密德哈尼斯村道》中描绘了一条长长的村道通向远方，画中淳朴的人们在路上穿行，纵然路边的树木被风吹得上下摆动，亦无法打破村庄宁静的生活。画家用电影般的镜头向我们展示了17世纪荷兰乡村优美的景色。你有没有想过，我们是在画面中感受到这条小道的纵深感呢？为什么画面里的树越靠近中心越小？这一切其实要用透视来解释。那么透视的原理到底是怎么样的？我们又该如何运用透视的方法来进行绘画创作？

### 思考分析

◆ 谈谈当你穿过类似的场景或观看到具有纵深度的画面时，有什么样的感受？谈谈形成这种感受的原因。



画鲁特琴的人 丢勒（德国） 1525年 版画 24厘米×30厘米 美国纽约大都会艺术博物馆藏  
德国画家丢勒用版画的形式表现了当时画家利用透视来观察对象的方法，让我们更好地了解透视的发展过程。

## 一 透视的认识与发展

**入境引思** 在我们的生活中，能看见各种物体的形象，它们之间有高有低，有近有远，但我们能够用眼睛清晰地分辨它们之间的距离。为什么会产生这种现象呢？我们是怎样理解透视现象的？透视学又是如何诞生的呢？

### 对透视的认识

由于观察者的距离、方位不同，我们看见的物体形象的位置与大小也不同，这就是透视现象。合理地运用透视能够帮助绘画者准确地在二维平面上表现出符合视觉规律的三维空间。

### 透视的发展

其实人类在很早以前就有关于透视的专门研究。据史料记载，公元前5世纪，古希腊哲学家思想中已经有了纵深画法的萌芽；公元1世纪，古罗马建筑大师维特鲁威就曾经提出过建筑透视的问题；公元11世纪的阿拉伯就出现了关于透视的专著。经过文艺复兴，透视有了进一步的发展。丢勒的《画鲁特琴的人》与《测量的人》都是其透视理论著作中的插图，说明当时的画家已经可以通过一定的测量方法来准确描摹我们所能看到的事物了。

17世纪以后，透视学已经囊括成角透视、倾斜透视、曲线透视、光影透视等，从而形成了较为完整的透视学体系。

### 互动交流

◆ 近年来的3D电影改变了传统电影的观看方式，你觉得这种电影是否改变了传统的透视原理？请同学相互讨论，并发表自己的观点。



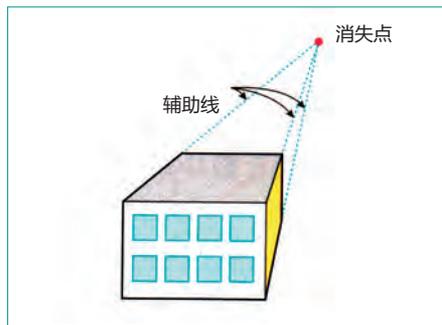
测量的人 丢勒（德国） 1525年 版画  
7.7厘米×21.4厘米 美国纽约大都会艺术博物馆藏  
画面中的画家正在利用网格测量模特形体。

## 透视的基本技巧

**入境引思** 在文艺复兴时期，许多画家同时也是科学家。由于透视学在绘画中的广泛运用，画家必须用精确的数学、几何法则来推算画面内物体的大小，以便绘制精确的画面。那么这套绘制的法则究竟是怎样的呢？

## 透视的基本技巧

我们常用的透视技巧主要有两类：平行透视与成角透视。在我们写生的时候，平放的立方体六个面中存在着与所绘画面平行的面，立方体如示意图所示的那样和视点、画面构成平行透视关系。这时立方体侧面四个垂直棱边与画面垂直，向主点延伸并消失于同一点，我们称这种透视为平行透视。达·芬奇的透视草图以及拉斐尔的《雅典学院》就是典型的平行透视。



平行透视示意图

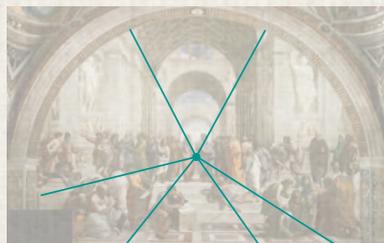
透视草图  
达·芬奇（意大利）  
1481年—1482年 素描  
280厘米×425厘米  
意大利乌菲齐美术馆藏

### ◎ 《雅典学院》鉴赏案例

从透视结构、空间层次、主题表现的角度来鉴赏



雅典学院 拉斐尔（意大利） 1509年—1510年 湿壁画 279厘米×617厘米 梵蒂冈博物馆藏



《雅典学院》透视结构图

**透视结构** 整个画面以平行透视的形式构成，画面的中心是柏拉图与亚里士多德。

**空间层次** 前景与中景的人物以及背景的学院空间，在平行透视的帮助下呈现出强烈的纵深感。

**主题表现** 拉斐尔以古希腊哲学家柏拉图所建的雅典学院为题，表现了人类对智慧和真理的追求。



北京故宫角楼 2018年 摄影  
这幅故宫角楼的照片清晰展示了成角透视的规律。

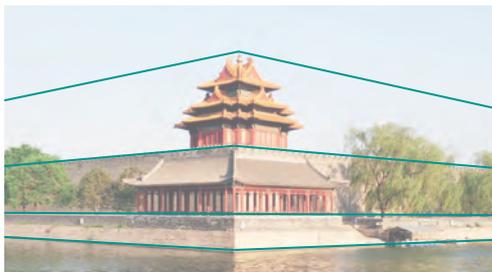
在写生的时候，我们还会遇到的另一种情况，就是当平放的立方体与画面成一定角度关系时，立方体的左右两组水平线与画面成九十度角以外的角度，并向主点两侧延伸，分别消失于两个点，这就是成角透视。在一些建筑摄影作品中，成角透视的效果就特别明显。摄影《北京故宫角楼》从建筑的四十五度角位置进行拍摄，使建筑看起来更加高大。



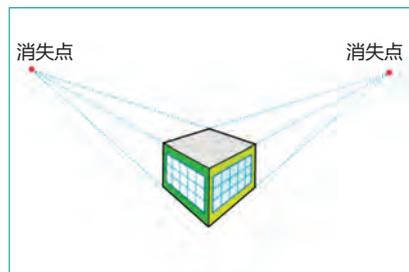
柏拉图与亚里士多德分别以达·芬奇与米开朗基罗为原型。



画家把自己安排在画中的角落，注视着观众。



摄影作品中的透视结构图  
结构图中的消失线都向两侧的消失点集中。



成角透视示意图

### 知识链接

#### ◆ 透视术语有哪些？

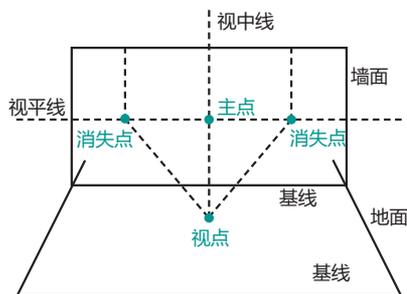
视点：观察者眼睛的位置。

视角：眼睛所看上下左右范围的角度。

主点：视平线和视中线的交接点。

消失点：两条表示平行而画面上呈现不平行的直线，向远方汇集于某一点，称为消失点。

画面上的基本三线：视平线、视中线、基线。



透视概念示意图



电线杆 大卫·霍克尼(英国) 1982年 照片拼贴  
172.3厘米×111.5厘米 美国艾莫里奇画廊藏



周日的海洋 多明戈斯(西班牙) 1935年 油画  
马的形象通过镜子的反射出现了不同的空间维度。

## 现代绘画的透视探索

透视学除了上述透视法之外还包括倾斜透视、曲线透视、阴影透视等多个透视方法。日常生活中的图像是纷繁复杂的，掌握透视学知识，能使我们判断出所描绘对象的形体应该发生何种变化以及怎样变化，从而在绘画创作和设计构思过程中，正确理解和灵活运用透视法则，表现出丰富、多元的视觉效果，使绘画和设计作品更准确、更具艺术感染力。大卫·霍克尼的《电线杆》以及多明戈斯的《周日的海洋》都是在透视原理的基础上进行创作的。大卫·霍克尼用多张照片拼贴的方式模拟了双眼的视角，画面的最底端是人的双脚，最上方是电线杆的顶部，这种宽广的视域用一张照片是无法呈现的。

### 知识链接

#### ◆ 你知道现实中不存在的图形吗？

随着科学的发展，各种空间的图形也得以发现，其中最著名的是潘洛斯三角形。潘洛斯三角形由三个截面为正方形的长方体所构成，三个长方体组合成为一个三角形，但任意两个长方体之间的夹角似乎又是直角。你觉得这种图形在现实生活中存在吗？为什么？



潘洛斯三角形

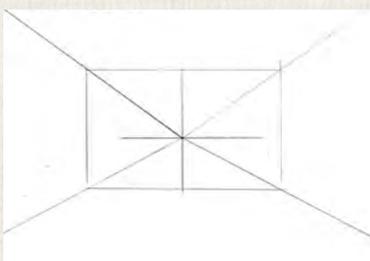
## 目 透视的应用

**入境引思** 我们的世界是纷繁复杂的，仅仅用单一的透视方法无法描绘这样的世界。那么我们在生活中的哪些地方会用到透视呢？除了上述两种透视方法以外还有哪些透视技巧呢？

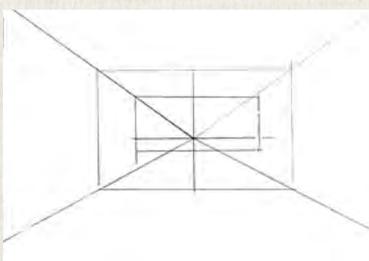
### 透视在生活中的应用

除了使我们的绘画作品更具有立体感，生活中的许多方面也能运用透视的原理。最常见的用途就是绘制建筑设计图或室内设计图，借助透视原理，我们能够直观地看到建筑完成后的样子。在外出写生的时候，我们也会先通过透视原理来确定画面的构图。

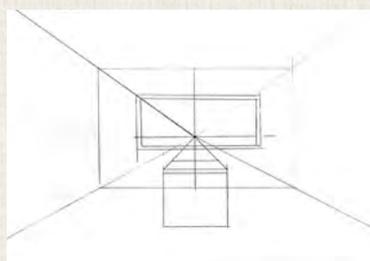
## ◎ 用平行透视描绘教室的步骤图



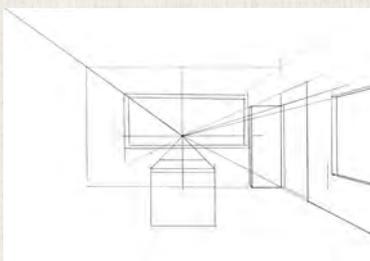
① 确定画面的中心位置以及教室大小。



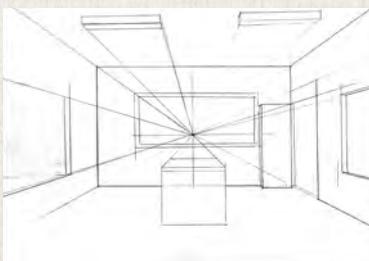
② 先从教室中心的黑板开始，确定物体位置。



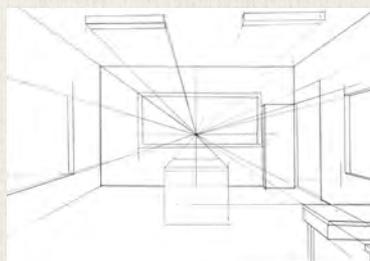
③ 从主点出发，画出正前方讲台位置。



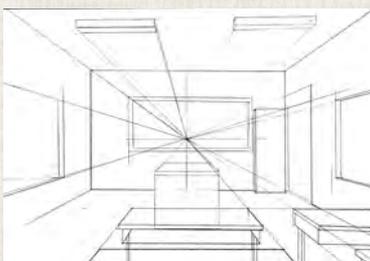
④ 同样从主点出发，确定右侧墙面上的窗和门。



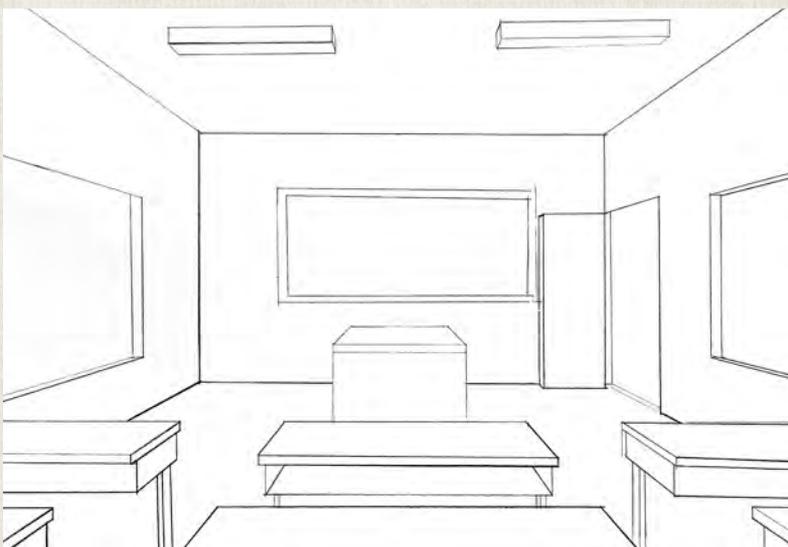
⑤ 用同样的方法画出左侧墙面的窗户与天花板上的日光灯。



⑥ 从右侧开始画出课桌。



⑦ 依次补全其他的课桌。



⑧ 加深画面中的主要线条，完成作品。

### 💬 探究实践

◆ 教室是我们非常熟悉的生活学习空间，请你选择一个视角，尝试用平行透视的方式完成一幅教室的透视练习作业。

### ★ 评价建议

- ◆ 能了解透视的发展过程及其原理。
- ◆ 能掌握绘画中的平行透视、成角透视的基本原理及绘画技巧。
- ◆ 能运用透视原理分析绘画与生活中的场景，感受画家对于透视、空间的不断追求。

# 构图

## ——组合与构成

### 学习目标

在鉴赏不同构图形式的绘画作品的过程中，了解构成画面的各种形式语言及形式要素，掌握构图的基本方法，并运用其基本规律进行实践创作。

### 关键词

构图形式语言  
构图形式要素  
构图方法

### 情境导学

我们从五代画家关全的作品《关山行旅图》中可以看到，画家为了表现山势的险峻，将画面上部的大山，放大到了几乎占据画面三分之一的面积。画面中部流出的溪水，呈现出对角线的走势。溪岸边是一条从山上而下的山路，一行人马正在山路上行走。溪水两岸，相互交错呼应。画家通过一系列精彩的方法，让原本平平无奇的景色看上去真实而生动，富有活力。这种方法称之为构图，虽然构图所产生的美感常常无法用语言形容，但是构图的方法却是有规律可循的，你知道这是什么方法吗？

### 思考分析

◆ 古人以绘画方式记录旅行感受，如今我们以摄影方式记录旅行见闻。请你说说你会如何选择景物？并谈谈感受。



关山行旅图 关全 五代 纸本水墨  
144.4 厘米 × 56.8 厘米 台北故宫博物院藏



河南关山地质公园风景 摄影

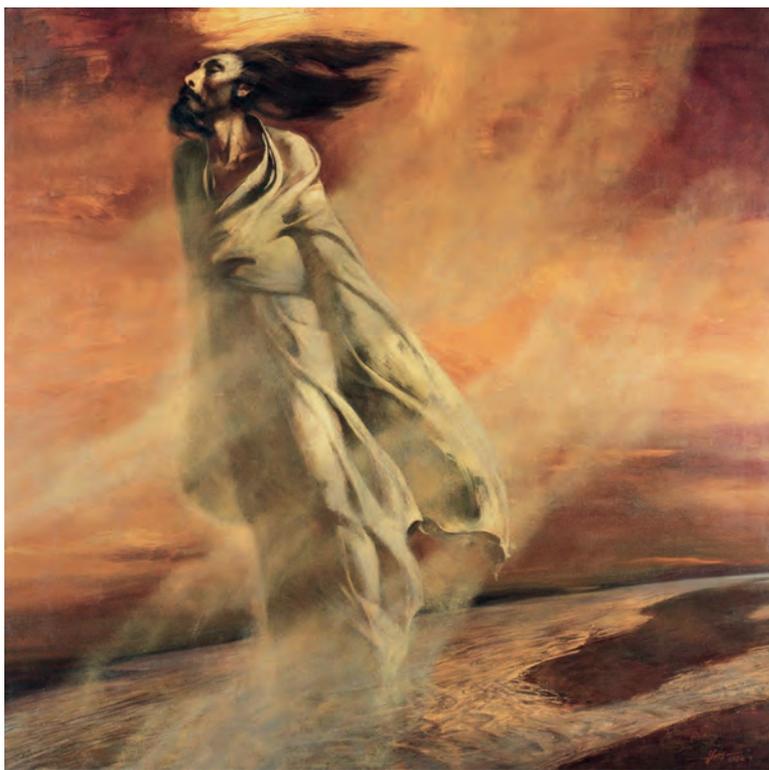
## 形式语言的美

**入境引思** 当我们给家人或朋友照相时，我们会不自觉地调整自己相机的角度，努力把人和背景安排得协调。那到底怎样安排画面才是美的呢？

绘画的形式语言是画家在观察、创作中的实践总结。作品不仅要准确地表达出画家的理念与情感，还要体现视觉美感。画家必须学会利用比例、空间、体积、线条等在平面上进行结构经营，达到符合美的规律的目的。这种技巧在西方称之为构图，在中国画中称为“经营位置”或“章法”。

### 线性形式

在构图结构中起着形式作用的主线，称为形式线。形式线的组合掌控着画面的整体效果。观者的视线会随着形式线的起止而变化。垂直线适合表现高耸、庄严、挺拔的感觉，如朱乃正的《国魂·屈原颂》塑造出了屈原忧国忧民的爱国情怀；水平线能传递平静开阔的感觉，如列维坦的《宁静的处所》用远处的树林来映衬夕阳，显得宁静雅致；斜线适合表现强烈的运动感，王文彬的《夯歌》生动地塑造了劳动人民工作时的形象。



国魂·屈原颂 朱乃正 1984年 油画  
189厘米×189厘米 中国美术馆藏  
画中人物面向的一边空间较小，作者通过挤压空间烘托出屈原悲壮的情感。



垂线构图示意图



宁静的处所  
列维坦（俄罗斯）  
1890年  
油画  
87.5厘米×108厘米  
俄罗斯国立特列恰科夫美术馆藏



横线构图示意图



夯歌  
王文彬  
1962年  
布面油画  
165厘米×320厘米  
中央美术学院美术馆藏



斜线构图示意图



红烛颂  
闻立鹏  
1979年  
布面油画  
70.5厘米×100厘米  
中国美术馆藏



三角构图示意图



加拉蒂亚的凯旋  
拉斐尔(意大利)  
1512年—1514年  
油画  
295厘米×225厘米  
意大利法列及那官藏



圆形构图示意图

## 几何形式

除了形式线以外，几何形体也有强烈的暗示作用。几何形体是人们对自然形象的概括，合理运用几何形体进行构图，也能引起观者心灵上的通感。譬如三角形较为稳定，适合表现庄重、威严、稳定的感觉，在《红烛颂》中闻一多的形象构成了一个稳定的三角；圆形的构图则比较饱满，引导观众的视点向圆心靠拢，如拉斐尔的《加拉蒂亚的凯旋》通过这种构图形式，将观众的视线都集中到画面中间的加拉蒂亚身上；方形的构图能让画面显得静止、饱满、沉重，具有强烈的画面张力；十字构图可以增加画面肃穆的气氛，有很强的精神暗示。

### 互动交流

生活中，我们可以利用相机或智能手机的摄影功能来代替取景器。请你运用本课介绍的构图形式，以小组为单位拍摄一组风景或人像照片，并与同学分享你所运用的构图方法及其创作想法。

## ◎ 《荷拉斯兄弟之誓》鉴赏案例

从画面的构图形式角度来鉴赏

① 画面左边的三个儿子跨步挺腰，右臂前伸，显得大义凛然。右臂与腿形成了十字构架。



画面左部

② 神情刚毅的老父亲稳稳站立在画面当中，左手握着三把剑，呈现三角形的样式，使得整个画面威严稳定。



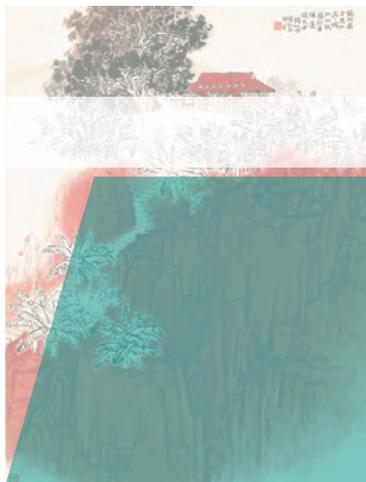
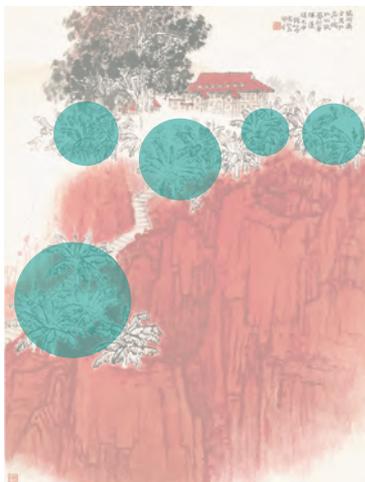
画面中部



荷拉斯兄弟之誓 达维特(法国) 1784年  
油画 329.8厘米×424.8厘米 法国罗浮宫藏

## 构图的形式要素

**入境引思** 面对大千世界时，我们总偏爱事物的千姿百态，而对那些千篇一律、刻板单调的事物会有天然的排斥，可见美感是有规律性的。那么这个规律运用到构图中到底是怎样的呢？



### 对比要素

对比就是把特征明显的两组事物放在一起，形成鲜明的对照，以增强各自特点的效果。比如宽窄、长短、高低、粗细、主次等都是对比的因素。

### 均衡要素

均衡是绘画构图稳定的基础。均衡式构图以同量不同形的组合方式，在画面上形成稳定的状态。稳定感是人类在长期观察自然中形成的一种视觉习惯和审美观念。因此，只有符合这种审美观念的造型艺术才能产生美感，反之违背这个原则的，画面就会显得不自然。另外，均衡不是平均，而是一种合乎逻辑的比例关系。平均尽管是稳定的，但缺少变化，没有变化就没有美感，所以构图最应避免的就是平均分配画面。

### 节奏要素

节奏原指音乐的旋律，是指演奏过程中音乐强弱、快慢的变化。在绘画中则指对象的长短、强弱等有规律的运动变化，使观众在观看中产生有韵律的感受。从钱松喆的作品《红岩》的画面中，我们可以明显地看到对比、均衡、节奏要素的运用。



红岩 钱松喆 1962年 纸本设色 104厘米×81.5厘米 中国美术馆藏

《红岩》是20世纪五六十年代，山水画革新过程中出现的最具代表性的以革命纪念地为对象的作品。作者以“红”为突破点，大胆地将原址的黄土化为岩石，以白描手法画芭蕉丛，避免了红绿对比而使红色得以纯化。

### 思考分析

◆ 大部分的绘画作品在创作过程中都会运用到构图的形式要素，你能通过网络选择一件绘画作品，从对比、均衡、节奏要素出发，分析画面的构图吗？

## 目 构图的经营实践

**入境引思** 我们讨论了构图形式语言的视觉原理和美感法则，当落实到具体实践的时候，我们就必须以逻辑思考为起点来理性“经营”画面。那么构图的过程是怎样的呢？



倒牛奶的女仆 维米尔（荷兰） 1658年—1660年  
布面油画 45.5厘米×41厘米 荷兰阿姆斯特丹国立美术馆藏

### 选择构图中心

构图的中心也就是视觉的中心，一方面它是情节的中心，另一方面也是形式语言的中心，也就是整幅作品最吸引人的地方。维米尔的《倒牛奶的女仆》通过人物动态、位置排布、色彩对比的方式将视线引导到画面的中央。

### 构建画面框架

当完成构图中心的选择以后，就要考虑如何使主题形象具有美感，由此确定画面的基本框架。常用的方法是“井”字构图，井字框架构图法基本符合构图形式要素中的对比要素和平衡要素。朱耷花鸟册页中的《草虫》的树叶与蟋蟀就正好位于井字的左上角与右下角。

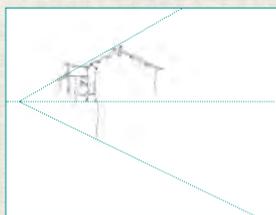


画面框架示意图

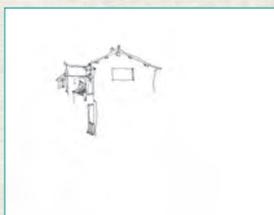
杂画图册之草虫  
朱耷 清 纸本水墨  
19厘米×19厘米  
故宫博物院藏

画面的构成简洁淡雅，仅一支树枝、两只蟋蟀，但构图给人的感觉十分和谐自然。

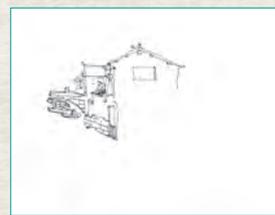
### ◎ 风景速写的步骤图



① 观察场景题材，在心中构思好大致的画面构图，也可以借助辅助线。



② 勾勒出中景主要建筑的大致轮廓。



③ 添加建筑前的细节。

## 黑白灰关系

画面的黑白灰关系是构图的重要组成部分，有条理的黑白灰关系能让画面层次分明。《画家母亲肖像》便是一幅黑白灰关系协调的作品。

画家母亲肖像  
惠斯勒(美国)  
1871年

油画

144厘米×163厘米

法国奥赛美术馆藏

画面被大面积的黑色和灰色所占据。母亲坐在房间里的椅子上，墙壁和地板都是纯粹的灰色，与母亲的黑色衣裙和黑色的窗帘、椅子形成了和谐的对照。



### 探究实践

◆ 根据风景速写的步骤图，结合所学的构图形式语言及要素完成一幅风景速写作品。

### 评价建议

- ◆ 能知道画面构成的几种形式语言。
- ◆ 能掌握几种构图的形式要素，并对绘画作品进行分析。
- ◆ 能运用经营画面的步骤及方法，完成风景速写的绘画。



池塘 学生作品



④ 添加近景建筑物的屋顶和墙面。



⑤ 添加场景周边的景物。



⑥ 进一步增添主体与背景的细节，完成。

# 维度

## ——空间的拓展

### 学习目标

在鉴赏表现时间维度的作品的过程中，了解不同艺术家对时空概念的理解。综合运用空间、构图的基本方法完成创意实践，感受画家对维度的思考与探究。

### 关键词

时空维度 未来主义  
立体主义 超现实主义

### 情境导学

空间是一个抽象的概念，是一切物质存在的形式，它看不见、摸不着，但我们却能够感受到它的存在。前几课中我们了解了画家是如何运用空间规律进行绘画创作的，其中有些画家偏爱二维空间的平面性，有些画家钟情于三维空间的真实性。我们不禁要问二维和三维是否已经到达了我们对空间认识的极限？我们在绘画中能否突破这两种空间形式，寻找新的维度表现？

其实在中国绘画中，我们的先人已经在作品中尝试寻找答案。比如举世闻名的汉代画像砖《弋射收获图》里，主人公侧身于岸边，弯弓射雁，空中的大雁受到了惊吓纷纷飞入树丛，池内浮着莲叶，水中原本嬉戏的鱼鸭也因宁静被打破而四处逃窜。画师在描绘弋射时，并不是表现某一个片刻的画面，而是将整个过程并置于画面中，此时的图像由于时间因素的加入，变得更加生动而耐人寻味。你还知道哪些作品也是表现运动或时间的吗？



弋射收获图 东汉 画像砖 39.6 厘米 × 46.6 厘米 重庆博物馆藏

### 知识链接

#### ◆ 什么是汉代画像石？

汉朝是我国历史上一个伟大的朝代，其经济、文化、艺术都极其发达。所谓汉画像石，实际上是汉代地下墓室、墓地、祠堂、墓阙和庙阙等建筑上雕刻画像的建筑构石。汉画像石所属的建筑，绝大多数为丧葬礼制性质的建筑，因此，本质上汉画像石是一种祭祀性丧葬艺术。画像石不仅是汉代以前中国古典美术艺术发展的巅峰，而且对汉代以后的美术也产生了深远的影响，在中国美术史上享有承前启后的重要地位。

## 一 | 绘画维度的探索

**入境引思** 我们的生活绝不像照相机所呈现的那样静止，周围的一切事物都在变化，所谓“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”。那么这与我们的绘画有什么关系呢？除了三维空间以外，我们还有施展的余地吗？



被拴住的狗的动态 巴拉(意大利) 1912年 油画  
88.9厘米×115.6厘米 美国现代艺术博物馆藏

巴拉倡导绘画的同时并置原则，即描绘运动物体的多个侧面，在绘画中表达运动和速度。

### 第四个维度

绘画作为视觉艺术，表述的内容始终与我们对生存空间维度的认识有关，现代艺术的实践者在传统三维空间的概念上，加入了时间的概念，从而发展出了四维时空的表达。

### 未来主义的尝试

巴拉是意大利未来主义画派的代表人物，该画派的艺术家否定过去一切传统，以动感的线条和形态来表现物体运动的场面。在《被拴住的狗的动态》这幅作品中，巴拉通过描绘人和狗腿部的叠影来表现行走时的变化。波丘尼同样是意大利未来主义画派的核心人物，波丘尼在《枪骑兵的冲锋》中，通过描绘骑士在战马上与枪搏斗的场面，表现了传统和现代文明之间的对抗。



枪骑兵的冲锋 波丘尼(意大利) 1915年 油画 32厘米×50厘米 意大利米兰二十世纪博物馆藏  
反复出现的直线表现出了骑士与对手激烈搏斗的场面。

## ◎ 《空白签名》鉴赏案例

运用描述、分析、解释、评价的方法来鉴赏

**描述** 作品描绘了一位身着淡紫色大衣的女人骑着马缓缓穿过树林的景象。

**分析** 仔细分析后，会意识到画中的空间是不可能存在的，因为树木、骑手和马以一种奇怪的方式交织在一起。

**解释** 马格利特以前后排列的树木作为空间的分割线，将骑马的女人划分在不同的时空中，使整个画面荒诞、幽默。

**评价** 作者虽然采用日常生活的事物为意象，却陈述着深奥的寓意。他对画作的命名常与主题不相干，企图打破图像与文字的从属关系，从而产生哲学思辨。《空白签名》的命名是想说明“可见与不可见”的关系。



空白签名 马格利特（比利时） 1965年

油画 81厘米×64厘米 美国华盛顿国家画廊藏

马格利特是20世纪比利时最杰出的超现实主义画家。他的作品常常赋予平常熟悉的事物一种崭新的寓意，或者将不相干的事物扭曲地组合在一起。

## 三 绘画维度的拓展与实践

**入境引思** 科幻小说是科技发展的“预言书”，如今的许多科技产品都能在一些著名的科幻作品中找到原型，其实绘画作品也是如此。那么艺术家们在绘画空间上还有什么发现呢？

进入20世纪，现代艺术得到了蓬勃的发展，许多艺术家在创作中也不断探索着空间表现的可能性，其中第五维度、第六维度也不断被诠释及演绎。不论这些探索结果是否合理，我们看到现代艺术不仅仅是作品呈现出来的形式变革这么简单，而且是艺术家创作过程中思维方式的改变。从马格利特的作品《空白签名》中我们能够感受到艺术家在空间关系上所做的尝试。



马蹄部分与背景的遮挡关系看上去很合理。



马和骑手与后面的背景的遮挡关系错乱了，画家通过这种空间的混淆让观众迷惑。

### 思考分析

◆ AI、VR、全息投影改变了我们的观看与思考方式，你觉得它们会改变我们的绘画观念或取代绘画吗？

## ◎ 空间解构练习步骤图



① 选择日常生活中的素材。



② 提取素材的基本元素，确定画面的构图。



③ 确定画面主体与背景暗部的位置。



④ 完成灰层次的塑造，可以多用一些点、线的元素以增加画面的层次感。



⑤ 深入刻画各个物体细节。



⑥ 调整画面的黑白灰布局，注意画面主体与背景的虚实关系，完成作品。

## 💬 探究实践

◆ 请你选择三件日常生活中的物品，运用所学过的空间及维度知识，结合未来主义、立体主义等流派的表现手法，完成一件有创意的绘画作品。

## ☆ 评价建议

- ◆ 能了解除三维维度之外的其他维度的探索。
- ◆ 能辨别西方古典绘画与现代绘画在维度上的不同表现。
- ◆ 能运用空间及维度知识，结合构图的步骤及方法，创作一件现当代风格作品。

# 第三单元

## 光与色的辉映——色彩

### 单元目标

- 理解色彩的基本属性、特征；运用色彩的属性及特征，结合调和与布局的方法来赏析绘画作品并且进行创作。
- 知道色彩的主观表达、情感作用及表达的含义；运用这些表达方法来赏析与创作绘画作品，从而加深对作品的理解。
- 知道水彩、水粉及油画的基本工具、材料及其技法，从工具、材料、技法的角度赏析绘画作品并且进行创作实践。
- 从解构与创作的角度理解现代艺术、文化内涵及时代特征对作品的影响，从而理解不同文化背景下的绘画作品的不同表达方式及其文化内涵。

### 单元活动

- 活动一：从色彩的基本属性、特征、主观表达、情感作用等角度来赏析绘画作品，并且进行绘画创作初探。
- 活动二：从水彩、水粉、油画的不同材料属性出发，了解基本绘画技法，赏析绘画作品，从而进行绘画创作实践。
- 活动三：从不同文化、地域、时代等角度出发，理解不同国家、民族的不同绘画理念与创作思路。



### 第 9 课 感受自然界的光与色

色彩的形成与特性  
色彩的运用方式



### 第 10 课 体验色彩 ——心灵的演绎

色彩的表达与情感  
色彩的创意实践



### 第 11 课 水彩水粉 ——轻盈与多变

水彩的材料与技法  
水粉的材料与技法



### 第 12 课 油画探究 ——浓郁与厚重

油画的基本材料与工具  
油画的尝试实践



### 第 13 课 精彩纷呈 ——重构与创造

重构的表达方式  
现代艺术的表达  
重构与创造的实践

## 单元架构

# 感受自然界的光与色

## 学习目标

在鉴赏中外色彩作品的过程中，知道色相、明度、纯度及固有色、光源色、环境色的基本特性及作用，了解色彩调配的方法，感受画家对自然光与色的观察与呈现。

## 关键词

色彩特性  
色彩配置  
色光混合



日出·印象 莫奈 (法国) 1872年 布面油画 48厘米×64厘米 法国马尔莫坦莫奈美术馆藏

## 情境导学

同学们每天面对太阳升起与落下、朝霞与晚霞，在霞光笼罩下的景物呈现出与白天完全不同的光色效果，那么我们应该怎样认识这色彩瑰丽的世界呢？印象派启发了我们对光线和色彩的认识。画家莫奈的《日出·印象》曾被讽刺为模糊的、令人难受的。真的是这样吗？你是如何来理解光线与色彩的？

### 思考分析

◆ 通过网络查找资料，思考19世纪的科技对印象派绘画有怎样的影响？

## 色彩的形成与特性

**入境引思** 我们知道光线是人类能够感知色彩的先决条件，光作为开启色彩的一把钥匙，与色自然结合成为有机整体。而光谱的发现也为印象派的产生提供了色彩理论方面的科学依据。那么，色彩到底有什么样的特性呢？



十二色色环

### 认识色彩的发展史

我们对色彩的认识并不是一成不变的。随着科技的发展，人们对于色彩的理解和感受也在发生改变。

1837年，法国画家达盖尔把镀银铜版曝光后，用水银蒸汽固定住影像，称为“银版摄影法”。1839年8月19日，法国将“银版摄影术”命名为“达盖尔摄影术”，这一天被世界公认为摄影术的诞生日。摄影术的诞生，是基于技术基础上的艺术革命，这一革命助推了印象派的产生。

19世纪60年代，一批追求外光效果的画家在法国成立了印象派，他们力图捕捉自然界瞬息万变的光影变化，突破了“固有色”的界限。

19世纪物理科学的发展也为印象派的产生提供了色彩理论方面的科学依据。用三棱镜能把太阳光折射分解成各种不同波长的光波，这说明不同波长的光有着相应的不同颜色。

### 色彩的三属性

色彩的三属性包括色相、明度和纯度。色相指不同色彩的“相貌”。明度是指色彩的明暗程度。纯度则是指色彩的鲜艳度，也称饱和度或彩度、鲜度。



有彩色系

有彩色系的颜色指光谱中红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等色以及形成的复合色。



无彩色系

无彩色系的颜色指不具有饱和度的黑白和介于它们之间的各种灰色。

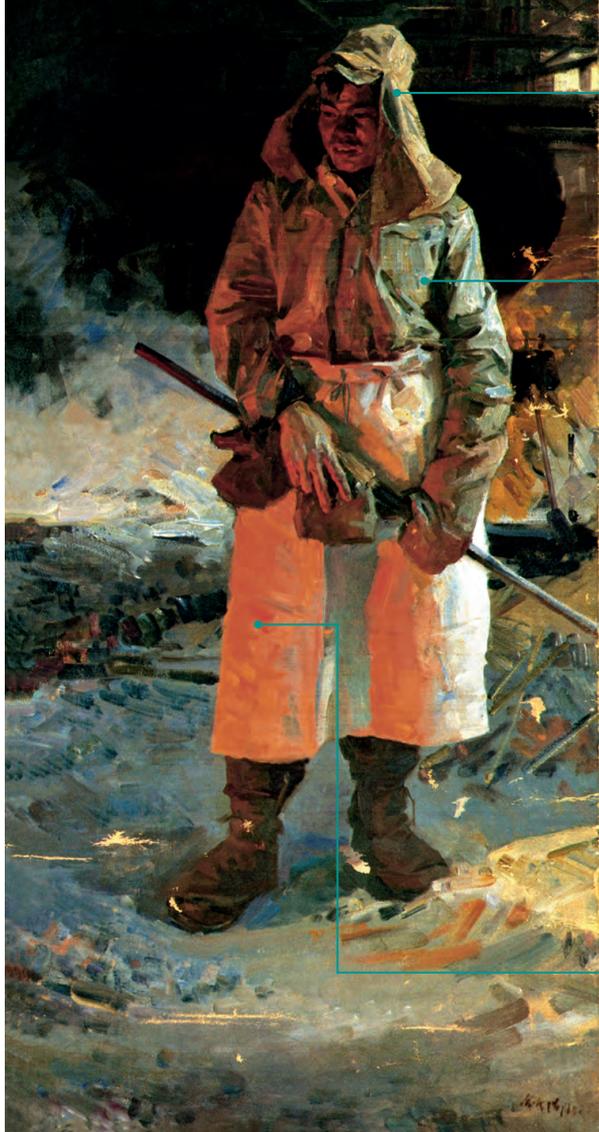
### 知识链接

#### ◆ 什么是光的色散？

牛顿通过三棱镜发现了光的色散现象。当一束白光通过三棱镜时，由于光的折射和波长的不同，白光就会被分解为七种不同色彩的光带。在物理学上，光是一定波长范围内的一种电磁辐射，眼睛的视觉细胞接收到不同频率的可见光时，就会感觉到不同的颜色。



色散现象示意图



炼钢工人 俞云阶 1957年 布面油画  
143厘米×72厘米 中央美术学院美术馆藏



固有色：阳光下服装的中间部分都是固有色。



光源色：补光下服装的亮部呈现明显的冷色调。



环境色：人物脸庞和服装大部分都在钢水的映射下呈红色的环境色。

## 固有色、光源色、环境色

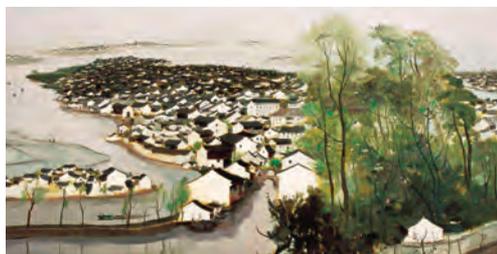
我们的眼睛在观察自然中的颜色时，会受到各种因素的影响，使得我们看到的某一物体的颜色并不完全是其原本的颜色。这些影响主要来自于光源色与环境色。我们将物体在自然光下呈现出来的固有的色彩属性称为固有色，这是我们通常情况下获得的色彩印象。而光源色指照射物体的发光源投射到物体上的色彩，通常来说光源有自然光、人造光等，光源色色温不同，带来的感觉也不尽相同。高色温光源照射下，物体呈现冷色调；低色温光源照射下，物体呈现暖色调。物体的受光面都会受光源色影响，非受光面则会

### 互动交流

◆ 以小组为单位，从色彩三属性的一个角度来分析画面。《加泰隆风景》与《鲁迅故乡》两幅作品分别采用了什么色彩对比方式？这些对比方式在绘画中又发挥着怎样不同的作用？带给观众怎样的情感体验？



加泰隆风景 霍安米罗（西班牙）  
布面油画 1923年—1924年  
65厘米×100厘米  
美国纽约现代美术馆藏

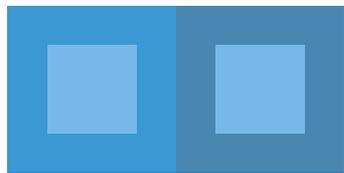


鲁迅故乡 吴冠中 1978年  
布面油画 44.5厘米×80厘米  
北京鲁迅博物馆藏

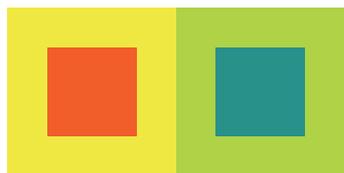
出现补色现象。补色指的是色环中处于对立位置的颜色，相对二者互为补色。环境色则指受光物体周围环境的颜色，是反射光的颜色，对物体色彩也会有一定影响。我们能从《炼钢工人》的画面中看到画家是如何表现固有色、光源色、环境色的。

## 对比色彩

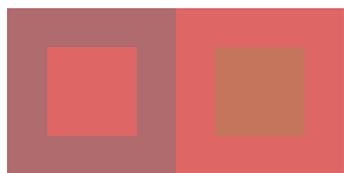
当我们进行绘画创作的时候，我们会用到各种不同的颜色，这些颜色出现在同一个画面上时，就产生了色彩之间的对比。色彩对比包括明度对比、色相对比、纯度对比、补色对比、冷暖对比。



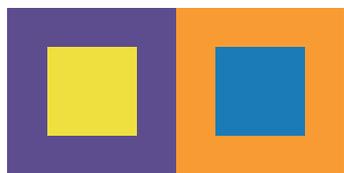
**明度对比**  
色彩因明度差别而形成的对比，即色彩的灰度对比。



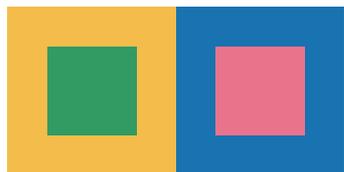
**色相对比**  
指不同色相的颜色进行并置而产生的差异对比。



**纯度对比**  
指色彩的不同纯度对比，低饱和度的色彩对鲜艳的色彩起到衬托的作用。



**补色对比**  
一种强烈的色相对比，两种互补色并置在一起产生的，相互使对方色彩效果更加鲜明。



**冷暖对比**  
指人们对色彩产生一种心理上的冷暖感觉。

### ◎ 《鲁昂大教堂》鉴赏案例 从不同色彩对比效果的角度来鉴赏

对瞬间性的追求在莫奈作品上表现得最为彻底，光和影的变化似乎远比所描绘的对象本身重要。他在不同时间、不同光照条件下饱含热情地多次描绘鲁昂大教堂正立面，前后共画了二十七幅鲁昂大教堂，试图用颜料把变幻不定的光和空气的细微差异定格在画布上。



鲁昂大教堂

鲁昂大教堂系列 莫奈（法国） 1892年—1894年 油画  
印象派注重描绘自然的瞬间景象，强调画家对自然界光和色的感觉和印象，对绘画色彩进行了革命，被认为是现代绘画的起点。



通过低明度对比的蓝色和黄色表现了鲁昂大教堂在上午光线漫射、阳光并不强烈时的晨光效果。



通过高明度对比的蓝色和橙色表现了鲁昂大教堂在晨曦中光彩夺目的暖色调效果。



通过较低纯度的红灰色表现了鲁昂大教堂在即将落幕的晚霞中呈现的红紫色效果。



大碗岛的星期日下午 修拉 (法国)  
1884年—1886年 布面油画 207厘米×308厘米  
美国芝加哥艺术学院藏

此画是点彩派最为著名和典型的作品。这里修拉用短笔触点绘的技法不遗余力地描绘了一个光影斑驳、色彩绚丽的夏日画面，让观众沉浸在光色摇曳之中。

## ◎ 《大碗岛的星期日下午》的创作过程



点彩法示意图

① 修拉通过两种甚至多种颜色圆点的排列并置，使观众观看时产生视觉混色现象。



站在树边的男子



站在一起的两个人



猴子的习作

② 修拉在进行正式创作前花费大量时间创作画面中人物或动物的素描稿。



习作一



习作二

③ 修拉还经常到大碗岛进行写生，研究画面场景的空间与光影。

## 目 色彩的运用方式

**入境引思** 同学们都有调和颜料进行创作的经历，其实色彩调和有着大学问。那么历史上众多的绘画大师们是如何运用色彩的呢？他们的作品又呈现出怎样不同的面貌呢？

### 色彩调配

我们在绘画过程中可以将两种或两种以上的颜料进行调和，以获得更多不同的颜色，主要的方法有两种：色料混合与空间混合。色料混合是在光源不变的情况下由两种或多种颜色混合后所产生的新颜色。混合后的色彩纯度会有所降低，色相、明度也都发生变化。

空间混合是将两种或多种颜色穿插并置排列在一起，获得的颜色比直接的物理混合更为明亮、单纯和富有光感。点彩画派大师修拉的《大碗岛上的星期日下午》，为了得到画面的阳光和空气感以及鲜亮的色彩，就借助了这一原理。

## ◎ 不同色彩调配技法的效果



色料混合  
色彩丰富，但  
颜色的明度和  
纯度会下降。



空间混合  
颜色的明度和  
纯度较高。

## 色彩配置

绘画中的色彩表现形式多样，都是为了取得或强烈或和谐的画面视觉效果。要达到这样的目的，色彩运用主要有两种方法：一是运用不同色彩的色相、纯度、冷暖因素进行色彩对比，如凡·高的《播种的农夫》；二是为了取得和谐统一的画面效果而采用色彩调和的方法，如柯罗的《蒙特枫丹的回忆》。



播种的农夫 凡·高(荷兰) 1888年  
布面油画 64厘米×80.5厘米  
德国库勒-慕勒博物馆藏

凡·高毫无保留地采用了对比最为强烈的黄紫色来表现夕阳下的麦田，产生了震撼的视觉冲击力。

## 🗨️ 探究实践

◆ 请你运用所学到的色彩原理，尝试从光线与色彩、题材等方面探讨传统绘画与印象派绘画之间的差异和各自追求。对其中的色彩进行归纳和整理，并绘制成简单的草图来认识画面的色彩构成。



前夜 胡一川  
1961年 布面油画  
138厘米×176厘米  
中国美术馆藏



自由市场 张隆基  
1985年 布面油画  
71厘米×98厘米  
中国美术馆藏



蒙特枫丹的回忆 柯罗(法国) 1864年  
布面油画 65厘米×89厘米 法国罗浮宫藏  
构图在不平衡中产生了和谐的律动，用笔松动而富有韵味，虚实相生，色彩和谐而优雅。

作品名称	前夜	自由市场
题材		
光线		
色彩		
色彩构成草图		

## ☆ 评价建议

- ◆ 能理解色彩的色相、明度、纯度这三大属性。
- ◆ 能理解色彩的固有色、光源色、环境色的特性。
- ◆ 能理解色彩调配的作用与意义，并结合色彩的三大属性及特征进行分析与创作。

# 体验色彩

## ——心灵的演绎

### 学习目标

在鉴赏 19 世纪至 20 世纪中西方绘画作品的过程中，理解色彩的主观表达与情感传递，了解抽象绘画的色彩运用，选择一个主题进行抽象绘画的表达。

### 关键词

色彩心理  
情感因素



条纹衬衫 维亚尔（法国） 1895 年  
布面油画 65 厘米 × 58 厘米 美国华盛顿国家美术馆藏

### 情境导学

同学们都会感受到母亲无微不至的关爱。如果在母亲节的时候，让你为母亲画一张肖像画，来展现孩子和母亲之间的关系以及孩子对母亲所具有的感情，你会选取什么样的色彩来比较准确地表达自己的情感呢？每个人的答案都不尽相同，我们来看看法国画家维亚尔的色彩选择。你喜欢维亚尔的色彩吗？

### 知识链接

#### ◆ 维亚尔的色彩观念是怎样的？

维亚尔的绘画作品并不完全反映真实世界，但比真实世界的色彩更强烈，更和谐。他弱化了对象的立体感，用色彩精心组织了一个和谐温馨的图像来体现浓郁深沉的情感。

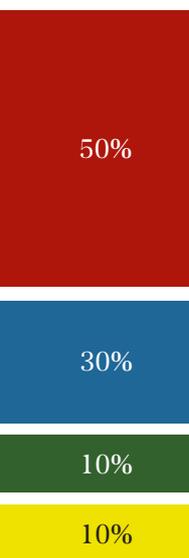
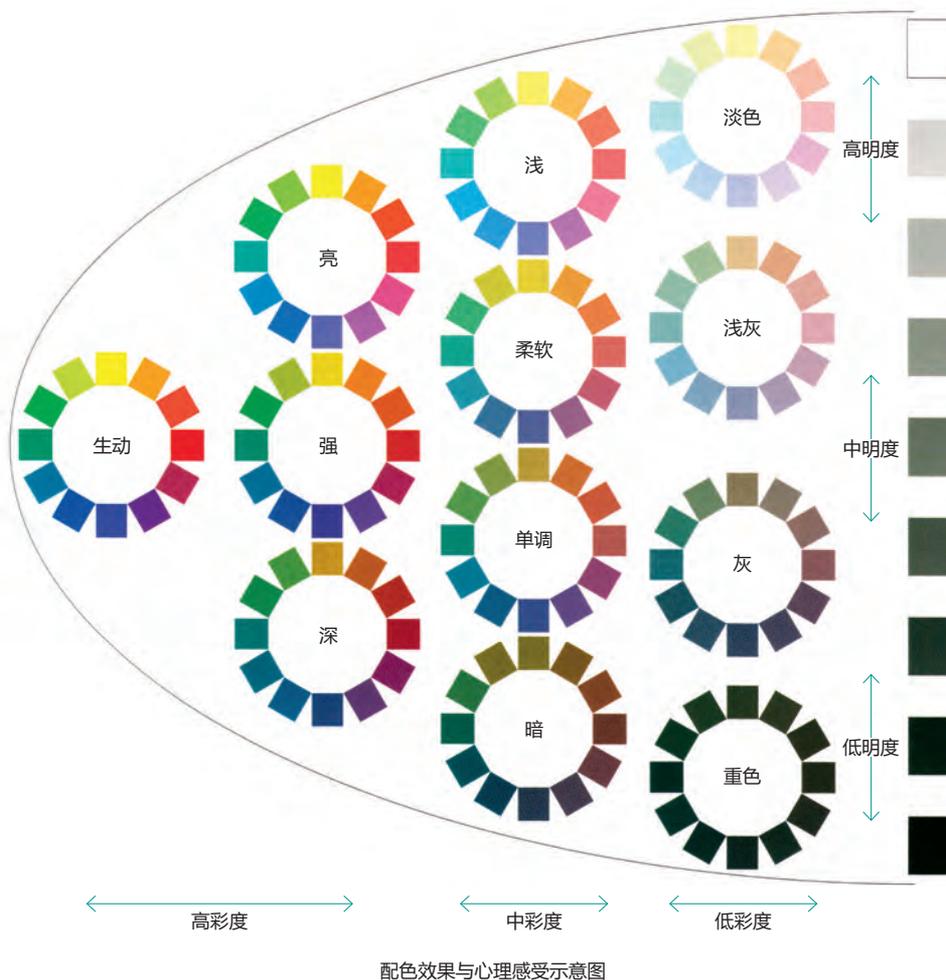
## 观照自然与心灵

**入境引思** 当我们在接触自然或物体时，最先得到的信息就是色彩信息，它能够在瞬间通过视觉引起观者心灵的共鸣。那么我们又是如何通过色彩来表达自己的对自然的认识与心灵的寄托的呢？

### 色彩的主观表达

色彩是对人视觉影响最直接的因素。绘画色彩不仅可以客观再现事物面貌，也能够表达主观的心灵情感。

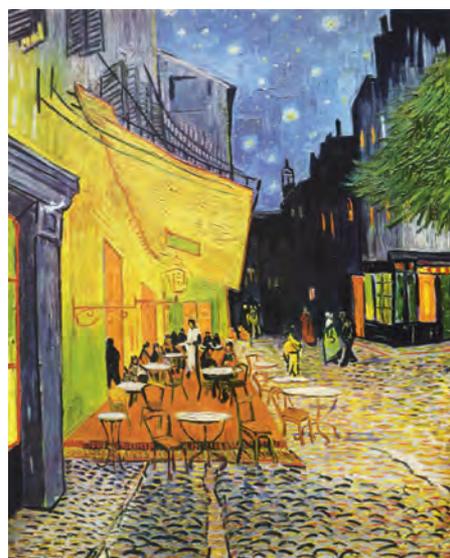
马蒂斯依靠强烈的原色对比配以粗犷简洁的线条、均衡秩序的构图，形成了高辨识度的作品风格。《红色的和谐》就是他的代表作之一。凡·高经常在晚上光顾离他住所不远的咖啡馆，咖啡馆的耀眼灯光和布满天空的星辰，激发了他作画的热情，从而创作了《夜晚露天咖啡座》。



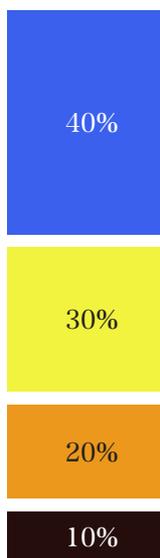
色彩视觉的大约比重



**红色的和谐** 马蒂斯 (法国) 1909年 布面油画  
180厘米×246厘米 俄罗斯艾尔米塔什博物馆藏  
主体安排了一块高纯度的红色桌布并连接到整个房间内空间的整体色调，把蓝色的装饰图案绘制其上，鲜亮的黄色提升了局部明度。尽管热烈的红色具有压倒性的优势，但沉稳的蓝色很好地平衡了画面的情绪。



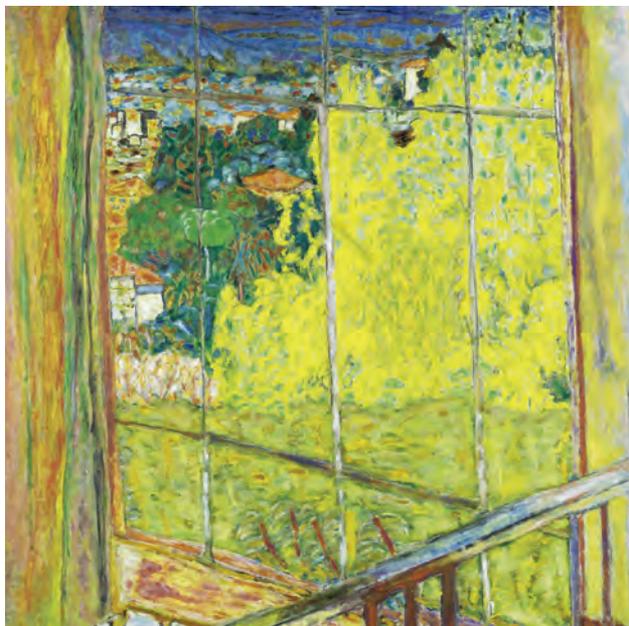
**夜晚露天咖啡座** 凡·高 (荷兰) 1888年 布面油画  
246厘米×180厘米 荷兰克勒·穆勒博物馆藏  
这幅画用黄和蓝来表现一种独特的感受。画家刻意提高了画面颜色的纯度，画面中黄色灯光照射的咖啡馆和蓝色的星空形成对比，使整幅画洋溢着一种平和的诗意。



色彩视觉的大约比重



呐喊 蒙克(挪威) 1893年 纸本蛋彩  
91厘米×73.5厘米 挪威国家画廊藏



有含羞草的工作室 博纳尔(法国) 1939年  
油画 125厘米×125厘米 法国蓬皮杜艺术中心藏  
大片新绿色充满生机,不同层次的绿反映出对自然的热爱,辅以蓝色并降低纯度,画面既明艳又不失和谐。

印象派绘画的画家们大胆地抛弃了传统的创作观念和公式,但仍然保持具体的艺术形象。纳比派虽然活动时期相对较短,但形成了风格浓烈而独树一帜的色彩流派。博纳尔的《有含羞草的工作室》等作品深受后印象派高更的影响,不强调严格的透视和准确的造型,主要依靠色彩来表达记忆和情感体验。蒙克的《呐喊》最大限度地利用了色彩紧张、躁动的张力,在夸张、扭曲的造型配合之下,把心灵的震撼直接转化为视觉形象。

### 尝试体验

◆ 在图片处理技术还不成熟之前,画家通过色彩配置使画面产生不同的效果。如今人们都爱用手机滤镜软件处理照片,请你选择一张自己的摄影作品,运用滤镜功能,调配出你要的色彩效果,并谈谈你的想法与感受。

### ◎ 《色草》《生日》鉴赏案例

从色调与情感表达的角度来鉴赏

**色调** 蓝色为主调,白色、黄色、绿色和红色为辅。



蓝色的背景

**情感表达** 蓝色调充满沉静的情感体验,而黄色、红色犹如沉郁中的花蕊,体现出欣欣向荣的生命力。



白色、红色等小块



色草 吴大羽 1984年  
布面油画 53厘米×38厘米  
中国美术馆藏

## 色彩的情感因素

不同的画家面对不同的主题会采用不同的色调来表现。例如红色代表鲜血、喜悦、紧张等；蓝色、绿色表示宽广、冷静，具有安抚心灵的作用；黄色则代表明亮、愉快。不同地域和文化背景的人对色彩的感受也会有所不同，这是由于大脑中的长期视觉刺激与我们的视觉习惯共同作用引发的心灵反映和情感体验。从吴大羽的《色草》与夏加尔的《生日》这两件作品中，我们能够从整体色调上明确地感受到作者想要表达的强烈情感。林风眠的《鱼鹰小舟》，以几道淡墨横扫，将天、地、水表现得空旷渺远，淡淡的墨色表露出作者内心的孤寂和对民族的忧虑。



鱼鹰小舟 林风眠 1961年 纸本设色 31厘米×34.5厘米 中国美术馆藏



生日 夏加尔(俄罗斯) 1915年 布面油画  
80.5厘米×99.5厘米 美国纽约现代艺术博物馆藏



红色的地毯



绿色衣服以及蓝色装饰

**色调** 红色为主色调，黑色、绿色和蓝色为辅。

**情感表达** 描写了一对恋人飞腾追逐，男子纵身跃起，在空中搂住爱人亲吻的超现实主义场景。画家选用热烈的大红色来展示炽烈的爱意，男子飘浮到空中来亲吻手持鲜花的女子，将爱情的浪漫淋漓尽致地表现出来。



构成第七号 康定斯基（俄罗斯）  
1913年 布面油画  
200厘米×300厘米  
俄罗斯国立特列恰科夫美术馆藏

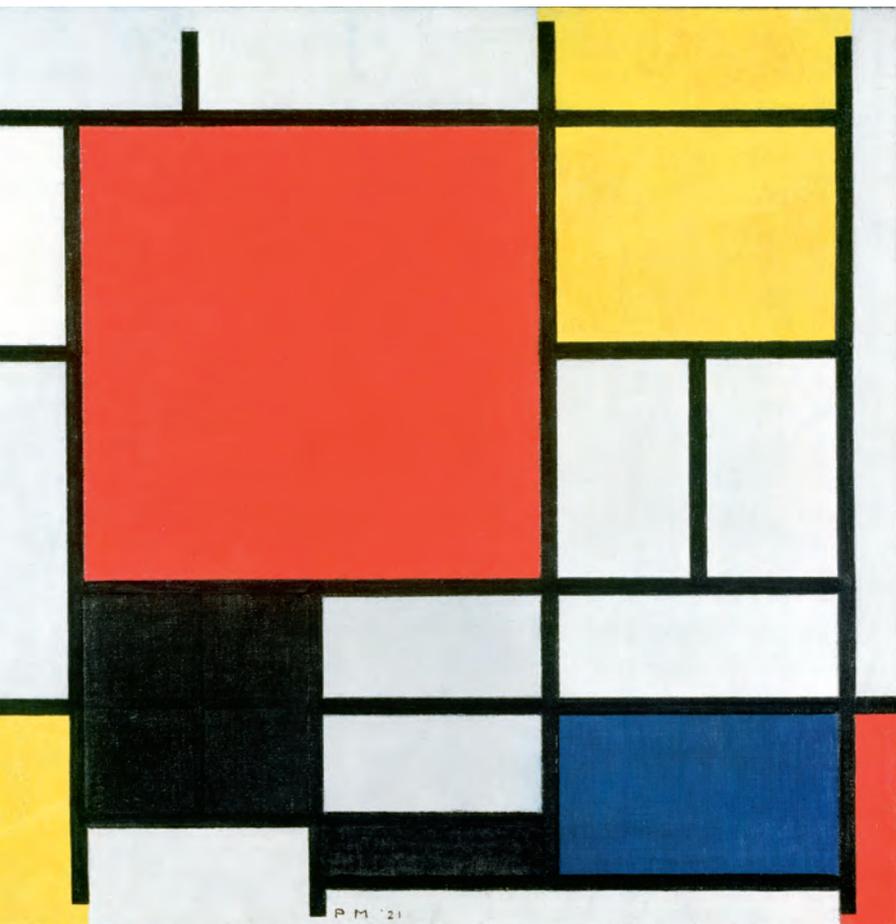
## 剥离形象，唯余色彩

抽象派的产生是由工业革命、技术进步等社会因素引发的，具体形象在绘画作品中渐渐隐退，转化为概括、简化的艺术形式，色彩的表现力被放大到了前所未有的地步。康定斯基是热抽象的代表人物，从《构成第七号》中可以看出，他的作品中不再有传统绘画中的物体，色彩已不是作为从属品而存在，色彩从绘画中独立出来并大放异彩。而作为冷抽象的代表人物，蒙德里安在《红、黄、黑、灰、蓝的构成》中则更纯粹地运用三原色构成画面，探索色彩的冷抽象表现形式——几何构成。

### 知识链接

#### ◆ 什么是冷抽象？

提到抽象美术，主要是指20世纪脱离对自然模仿，从纯粹观念来绘画的艺术形式。抽象绘画包括许多画派，其中在大的类型上可以分为两类：一类为冷抽象（也可以称为几何抽象），另一类为热抽象（也可以称为抒情抽象）。冷抽象除了几何抽象以外，还有一个名字叫作理性抽象，主要图式特征是有规律的点、线、面以及肌理的交错、符号重复等。这个派别的代表人物是荷兰画家蒙德里安。



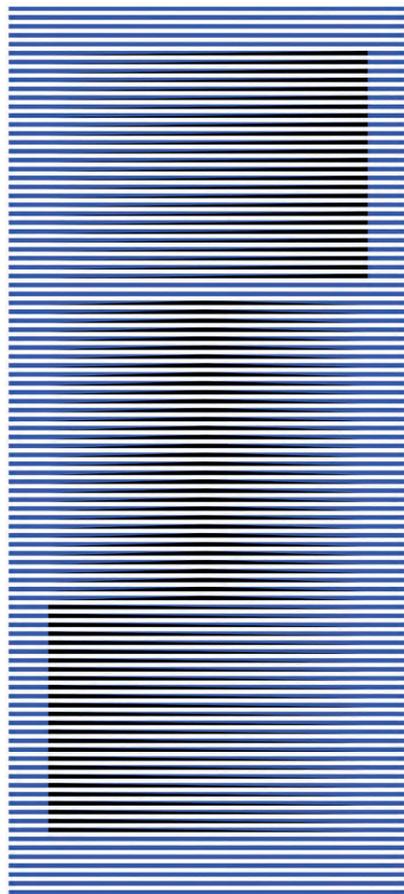
红、黄、黑、灰、蓝的构成  
蒙德里安（荷兰）  
1921年 布面油画  
96厘米×95厘米  
荷兰海牙市立博物馆藏

标志性的抽象绘画采用三原色取得明快的效果，画面的节奏来自各种大小不一的矩形和正方形方块。不规则的构图经过计算而整齐地排列，黑色的分界线将色彩限制在自身的范围里。

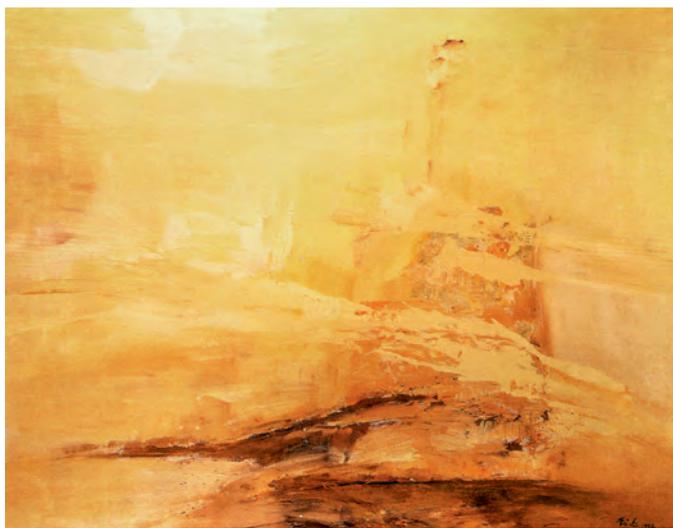
## 色彩的创意实践

**入境引思** 当我们进行创作的时候，习惯的方式是先确定描绘对象的外形轮廓，然后再填充颜色。那么如果我们绘画时不再以表现物象形体为主，而是以表现色彩为主进行创作，会发生什么呢？

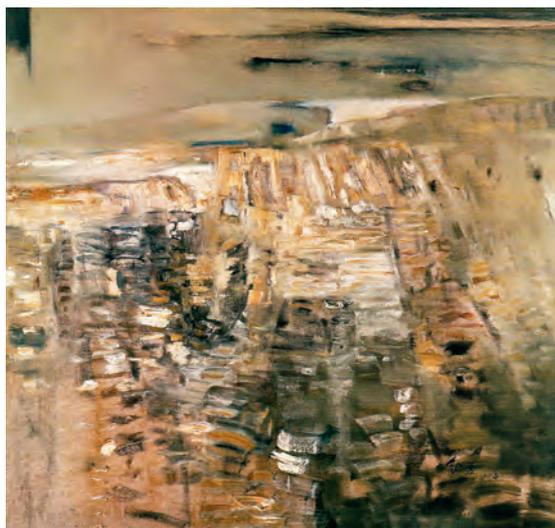
我们已经知道了色彩对于绘画表现有着不可替代的作用，我们也欣赏了不同绘画流派大师们是如何运用色彩来表现自己的情感的，尤其是抽象派的艺术大家对色彩的把握。刘迅的《金秋》则充满着朦胧缥缈的诗意与节奏鲜明的音乐感。张钦若的《丘陵》以土黄色为主调，平涂的色彩与短促而随机的笔触结合使用，将丘陵实象转换为画家的“心中之象”。卡洛斯·克鲁兹-迭斯是委内瑞拉最重要的抽象艺术家之一。其作品特征基于光学幻觉产生的运动或振动。在作品《感应》中，通过蓝、黑、白三种色条的规律排布使观众产生色彩感受上错觉。那么，如果让你来用色彩表现自己的情感，你会怎么做呢？



感应 卡洛斯·克鲁兹-迭斯（委内瑞拉）  
2007年 综合材料 180厘米×80厘米  
美国拉丁美洲艺术博物馆藏



金秋 刘迅 1993年 布面油画 160厘米×200厘米 中国美术馆藏



丘陵 张钦若 1998年 布面油画 120厘米×120厘米  
中国美术馆藏

### 探究实践

◆ 请选择合适的色彩，绘制一幅能表达自我情感的抽象作品。

### 评价建议

- ◆ 能理解色彩的主观表达对作品的影响。
- ◆ 能理解不同色彩表达的不同情感。
- ◆ 能运用色彩的主观表达及色彩属性，创作一件绘画作品，并说出创作想法。

# 水彩水粉

## ——轻盈与多变

### 学习目标

在鉴赏水彩画、水粉画作品的过程中，了解水彩画、水粉画的基本工具及材料；通过实践体验水彩画、水粉画的基本特性及技法，感受两种材料的绘画特性及其风格魅力。

### 关键词

水彩画  
水粉画  
丙烯颜料



### 情境导学

当我们漫步在江南水乡，感受它蒙蒙烟雨、粉墙黛瓦的雾霭；当我们航行于大海中，感受水天一色的壮观场景，你是否想到用水彩画来记录大自然的馈赠，让水彩画的轻盈、流动与大自然的景色融为一体？萧淑芳的水彩作品《丁香花》淡雅而细碎，用留白表现出了逆光的效果，让花叶繁复与单纯背景形成对比之美。怎样运用水彩色来表现花瓣的质感？试想一下水彩色的特性最适合表现哪类事物？

丁香花 萧淑芳  
1954年 水彩  
57.5厘米×45.8厘米  
中国美术馆藏

### 知识链接

#### ◆ 什么是水彩画？

水彩画是以胶质为媒介与色粉相调和而成的一种颜料进行创作的画种，具有色彩轻快透明、多变活泼的特点。水彩画不绝对采用干画法或湿画法，而是干湿相互交替运用。着色原则是先浅后深，先湿后干，但也不是绝对的。



水彩画笔

## 一 | 轻盈的水彩画

**入境引思** 将水彩颜料与水调和，我们就能获得通透轻盈的颜色，然而水彩画的技法比我们所知道的要复杂得多。那么，水彩画还有哪些我们不知道的特性与技法呢？



块状水彩颜料

### 水彩画的工具材料

水彩颜料有管状颜料和固体块状颜料之分，固体块状颜料直接装在调色盒内，携带方便，是外出写生的利器。管状颜料在使用中始终保持湿润状态，使用方便，对大面积绘画的涂色更为便利，省去了用画笔湿润颜色的过程。

水彩画画笔的制作材料比较丰富多样，主要类型有：猪鬃、貂毛、尼龙毛、松鼠毛等。其中貂毛笔柔软而富有弹性，尼龙毛笔聚集性强，猪鬃笔则质地较硬，在使用时可根据不同需要进行选择。

水彩画材料简单，使用方便，清水是其最主要的媒介。为了追求特殊效果水彩画还有以下媒介：留白液、阿拉伯树胶、牛胆汁、水彩增厚媒介剂。



管状水彩颜料



#### 留白液

水彩画家最常用的媒介，可以根据需要留白画面。



#### 阿拉伯树胶

可以使画面更具透明感和丰富的层次，干燥后表面会形成淡淡的光泽。



#### 牛胆汁

可以提高水彩颜料的流动性，也可以使颜色更加均匀。

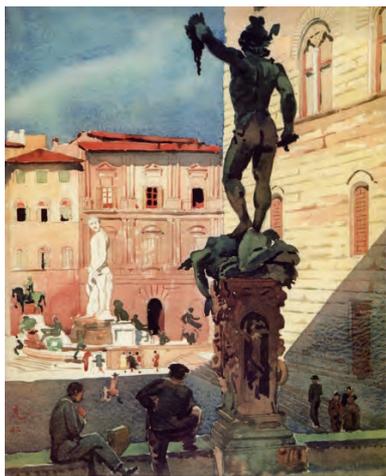


#### 水彩增厚媒介剂

可以增加颜料的黏稠度，在水彩画表面形成特殊的肌理效果。



赫尔斯卫庭院 约翰·威廉·诺斯(英国) 1866年  
水彩 33厘米×44.5厘米 英国大英博物馆藏



艺术荟萃处 张充仁 1935年 水彩  
30厘米×20厘米 张充仁纪念馆藏

## 水彩画的技法

水彩画的技法主要有两种，一种是干画法，一种是湿画法。叠色法是干画法中的经典画法，它是为了达到某一个理想的色彩明度和饱和度，通过多个色层的层层描绘来表现色彩较为丰富的效果，等第一层色层表面干透后再叠加第二层。每一层颜色相对保持透明，类似于油画中的罩染和中国画的渲染。张充仁的《艺术荟萃处》与约

## 知识链接

### ◆ 水彩画是如何发展起来的？

水彩画约产生于15世纪末的欧洲，早期的水彩画，主要用于地形景物测绘，适用于科学研究、航海、军事的需求。18世纪以后在英国形成独立画，随着画家的不断探索，摸索出了干画法、湿画法等水彩画技法，当时的英国也涌现出一大批著名的水彩画家，如约翰·威廉·诺斯、透纳等。

## ◎ 获得水彩的特殊效果

**撒盐效果** 在湿润的色层上通过撒上不同颗粒大小的食盐，干燥后就会形成浅色的纹理，还会将颜色向外扩展，形成特殊的效果。



撒盐效果示意图

**上蜡效果** 先用蜡烛或者蜡笔在画面上划出无色或有色的痕迹，之后再用水彩覆盖。由于油水分离的特性，会在色层中产生斑驳的效果。



上蜡效果示意图

翰·威廉·诺斯的《赫尔斯卫庭院》告诉我们水彩画所能达到的明确性、精准性。

湿画法是一种充满魅力的画法，它具有偶然性和随机性，在作品未完成之前你无法预见它的结果。在一种颜色未干时就涂抹上另外一种颜色，颜料与水、颜料与颜料之间相互渗透，形成意想不到的肌理效果。用湿画法可以表现朦胧、模糊、没有明确边界的轮廓，浑然一体，正是水彩画轻盈灵动效果的体现。李剑晨的水彩继承了英国水彩画的写实传统，并融入东方色彩鲜明的中国景色，他的作品不仅造型严谨、构图均衡，而且运用水与色流畅、生动，极富水彩画的独特韵味。

### ◎ 《海滨晨曦》鉴赏案例

从湿画法的特性、造型、笔触的角度来鉴赏



**特性** 远景以及天空运用湿画法表现出变化，力求简练、自然。



**造型** 主体中景刻画详实，造型严谨。



**笔触** 用轻松的笔触画出岩石坚硬的质感。



海滨晨曦 李剑晨 1963年 水彩 33厘米×44.5厘米 江苏省美术馆藏

**喷溅效果** 利用画笔、牙刷等工具依靠手指的摩擦，形成飞溅的色滴，甚至有些可以留下色滴运行的轨迹，在画面上形成特殊的动感效果。



喷溅效果示意图

**压印效果** 在画面色层还处于湿润状态时，将保鲜膜、铝箔等揉皱后压印在色层上，形成浅色印痕的特殊效果。



压印效果示意图

## ◎ 水彩风景的步骤图



① 用铅笔画出较为仔细的轮廓。



② 用留白液保护近景的树枝，用湿画法画出湖面、近景的树叶和远景的树枝。



③ 用重色画出主体建筑物的投影。



④ 添画屋顶。



⑤ 擦除留白液并画出近景的树枝。



⑥ 补充细节并调整。

## 多变的水粉画

**入境引思** 水粉画的起源可从采用水溶性颜料作画追溯到古代石窟、壁画时期。这些作品与我们现在的水粉画又有什么区别呢？

### 起源与材料

意大利语“水粉”一词来源于坦培拉。现代水粉画实际上是英国18世纪水彩画发展中的一个分支，它的产生与发展和欧洲大陆水彩画的产生与发展有着密切的关系。由于水粉画绘制的便利性，曾被广泛用于各种宣传绘画，如哈琼文创作的《祖国万岁》。同时，水粉画也作为色彩训练的主要手段之一。在中国，水粉画被独立出来，成为了一个画种。



祖国万岁 哈琼文 1959年  
水粉 103厘米×74厘米 中华艺术宫藏

### 水粉的特性

水粉类似于水彩，但颜色不透明，水粉颜料本质上是一种借助白色来增加色彩亮度和覆盖力的颜料，色料颗粒较水彩粗。水粉颜料的特性介于水彩颜料与油画颜料之间，被归为不透明的水彩。其表现特点是处在不透明与半透明之间，表现手法多样，具有较强的可塑性，因为白色会使颜料有明度、饱和度的变化。

### 水粉的技法

水粉本身是具有一定遮盖力的颜料，它是通过吸取水彩画与油画的某些方法与技巧而发展形成自己的技法体系的。水粉画用笔的方法有摆、扫、擦、点、拖等等；落笔也有轻重、快慢之分。笔触可以表现物体结构和呈现个人风格，对水粉画具有十分重要的作用和特殊的意义。林风眠的《油灯花果》就运用了上述的某些技法。

### 思考分析

◆ 水彩画与水粉画都是我们较为熟悉的绘画种类。请你从材料、表现手法的角度，比较两个画种之间的区别。



油灯花果 林风眠 1960年 水粉 67.7厘米×67厘米 中国美术馆藏

## 水粉绘画新材料

丙烯颜料属于现代绘画的一种新兴材料，以色粉调和丙烯酸酯乳胶制成。丙烯颜料具有色彩鲜艳、保色性好、干燥快、附着力大等特点，可绘制多种类型的画，并能在多种不同材质的画面上进行创作，受到了世界各地众多画家的青睐。在薄施时与水彩的通透效果一致，在厚涂的技术上又有油画的光泽。丙烯颜料是现代绘画文明的产物，在表达现代与后现代美术作品方面有着得天独厚的优势。

### ◎ 水粉的不同笔触

**摆** 用笔具有一定力度，一般用在塑造物体中间过渡色或接近高光的地方。



**扫** 用笔力度轻，适合大面积涂染，一般用来塑造衬布的布纹效果。



**点** 用笔活跃，一般用来刻画物体的局部，或细小的环境色，或高光。



**拖** 先用力然后迅速扫出，一般用来塑造物体的反光或环境色部分。



## ◎ 水粉静物的步骤图



① 单色起稿要把握住画面构图和物体轮廓，特别要注意物体的明暗关系。



② 铺背景色，注意区分墙面与桌面。



③ 在基本型的基础上迅速把画面大的色彩关系铺满，把握整体色彩效果。



④ 强化物体的明暗关系，对象的结构与色彩的冷暖关系交待清楚。



⑤ 调整补充，对重点的物体刻画要精致、具体，次要的物体相对概括。



⑥ 完成。

### 💬 探究实践

◆ 请你选择2至3个生活中的静物，观察其造型材质后，运用水粉或水彩的技法，绘制一幅作品。

### ☆ 评价建议

- ◆ 能知道水彩画、水粉画的基本材料。
- ◆ 能知道水彩画、水粉画的基本技法。
- ◆ 能掌握水彩画、水粉画的基本材料特性及表现技法，并进行创意表达。

# 油画探究

## ——浓郁与厚重

### 学习目标

在解析油画作品的过程中，了解油画的基本工具与材料；通过实践掌握油画的绘画方法及流程，感受油画材料的独特呈现效果。

### 关键词

油画工具  
油画材料  
油画技法



运送布鲁特斯儿子尸体的军士们 达维特(法国) 1789年 布面油画 323厘米×422厘米 法国罗浮宫藏  
作品遵循古典油画严谨的平衡法则，体现了庄严凝重的气氛，笼罩在布鲁特斯身上的阴影暗示着人物的复杂情感。

### 情境导学

如果我们有机会到巴黎的罗浮宫参观，一定会被那些灿若星辰的世界名画所震撼吸引，其中绘画馆中绝大部分是文艺复兴以来浓郁厚重、绚丽多姿的油画。从作品《运送布鲁特斯儿子尸体的军士们》中，我们可以感受到油画与众不同的表现力和感染力。如今，博物馆每周的固定开放日允许观众在现场进行临摹，那么哪些是我们临摹油画必备的知识 and 技巧呢？

### 思考分析

◆ 《运送布鲁特斯儿子尸体的军士们》创作于1789年，至今已经过去数百年，但画面依然光鲜亮丽，犹如刚完成。这是为什么呢？是怎么做到的？



夜巡 伦勃朗（荷兰） 1642年  
布面油画 437厘米 x 363厘米 荷兰阿姆斯特丹国立博物馆藏

## 一 | 经久不衰的油画

**入境引思** 当我们探寻欧洲大陆的文化轨迹时，各大博物馆、美术馆所收藏的绘画和雕塑作品，为我们提供了大量的素材，其中尤以文艺复兴时期的作品最为引人注目。那么作为欧洲艺术最具代表性的绘画门类，油画有着怎样的特质呢？

油画是西方历史上持续时间最久且使用最为广泛的一种绘画方式，它起源于15世纪，并在之后的几个世纪迅速发展。

油画技法极具多样性，其颜料干透后很少有色彩变化，容易控制，有着较宽广的色彩范围和丰富的色调效果。在同一幅作品中，不同技法、线条和色调可以自由地结合。

### ◎ 《夜巡》鉴赏案例

从光影配置、笔触的角度来鉴赏

**光影配置** 伦勃朗让光源从侧面上方照向画面中的人，在眼睛与鼻子之间形成三角形的亮部，这样画中人的脸就自然分出了“光与影”的区域，极富立体感。



**笔触①** 小女孩头饰和服装的亮部用厚涂笔触塑造，再层层罩染，达到了逼真浑厚的效果。

**笔触②** 右下角阴影中的小狗采用薄画法，笔触画得轻松，色彩透明，在很大程度上保留了背景的底色。



## 二 油画的尝试实践



**入境引思** 你知道吗，我们今天所熟悉的油画与最早的油画其实有着很大的差别。直到尼德兰人凡·艾克兄弟改良了油画的媒介剂，才把油画的性能向前推进了一大步。他们在15世纪初推动了油画的绘制方法，用色粉和亚麻油及其他树脂调和，运笔流畅，又可层层罩染，得到色彩鲜艳透明的色层。那么今天的油画到底有哪些常用的工具和材料？又会用到哪些基本技法呢？

### 油画基本工具与材料

**油画颜料** 以植物油为媒介与色料相调和而制成，具有色彩鲜艳、保持时间长久、塑形方便的特点，既可以薄画，也可以厚堆，画面效果或表面平整、细腻逼真，或笔触奔放、层层堆叠，是西方最受欢迎的绘画材料。

**油画媒介剂** 油画的媒介剂大致可以分成四大类：基础油用来混合颜料；调色油的作用是调节颜料的厚薄，形成油膜稳定的颜料层；稀释剂也用于调和颜色，主要用来稀释颜料；上光剂是由天然树脂或人工树脂同稀释剂调和而形成的，它具有保护画面、隔绝灰尘与潮湿的效果。

**油画笔与画布** 油画笔根据笔尖形状可分为圆头、平头、尖头三类，制作油画笔的材料有猪鬃、貂毛、合成纤维等。油画最常用的依托物是木板和亚麻织品。

### 知识链接

#### ◆ 我们是如何保存和保护油画作品的？

保存油画要注意隔绝灰尘，避免强光照射，存放在恒温、恒湿的环境，以免发生褪色、开裂、霉变等问题。如果画面发生了问题，就要及时进行保护和修复，如清洗画面、加固支撑、修补填色等。



刮刀



油画调色板



用亚麻、棉、麻制成的油画布



金色的季节 朱乃正 1963年 木板油画 162厘米x156厘米 中国美术馆藏

## 油画的绘制方法

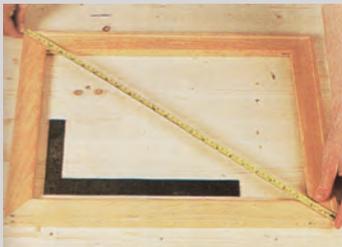
常见的油画绘制方法主要有间接画法与直接画法。间接画法是欧洲16世纪以后到19世纪之间古典绘画的常用绘制方法，一般先是在上过底色的画板或画布上，用单色做出较为详细的素描底稿。等底色层干透后，用透明罩染媒介进行层层敷色，直达到达需要的色度。这样的绘画方式画面整体感强，有统一的效果，底色不会完全被遮盖，经过光线折射从罩染层反射出来，最后形成光亮透明的效果。

直接画法是在画布上画出物象形体轮廓后，凭借对物象的色彩感觉或对画面色彩的构思铺设颜色，基本上一次画完。这种画法中每笔所蘸的颜料比较浓厚，色彩饱和度高，笔触也较清晰，易于表达作画时的感受。19世纪中叶后的画家较多采用这种画法。朱乃正的《金色的季节》讴歌了藏族女性丰收后的劳作场景，仰视的视角突出了纪念碑式的崇高感。人物动态自然，充满韵律之美，色彩和谐而沉稳。靳尚谊的《晚年黄宾虹》描绘了一位充满自信、温文尔雅的年长艺术家，不对称的三角形提供了稳定的构图，色彩以黑色为基调，淡雅单纯，人物、服装和焦墨般绘出的山水背景共同体现了中国人文气息。



晚年黄宾虹 靳尚谊 1996年 布面油画  
115厘米x99厘米 中央美术学院美术馆藏

## ◎ 油画绷布步骤



① 把内框条敲击紧密，固定成一个画框，注意保持直角垂直。



② 把内框放在画布上，按照内框扩展约6厘米的画布，用剪刀剪下。



③ 先在画布长边用绷布钳绷紧画布，注意尽量保持画布经纬与画框的边缘平行。在画布长边钉下一颗画钉，然后在其对面那根框条同样钉下画钉。



④ 在短边上用相同的方法在内框条中间将画布钉好。



⑤ 回到最初画布长边，并在左右各扩展一颗钉(间距为4-5厘米)，在对面同样钉布，然后再钉剩下的两边。继续从中间往两边钉，直到接近四个角。



⑥ 将四个角多余的画布分别收拢，在背面朝一边折叠，用画钉固定好。

**安全提示：**在使用钉枪时要注意钉口向下，避免钉口对着别人或自己。

## ◎ 风景油画的步骤图

风景画通过对景物的描绘表现人类对自然的热爱和向往。好的风景作品一定有和谐又具变化的总体色调，构图上主体景物往往位于中景位置上，次要部分要描绘得相对概括。



① 在亚麻布框上用铅笔勾画出画面中物体的大致轮廓。



② 单色底稿是用松节油稀释了的土红或熟赭来绘制的。

## 油画的实践运用

如今管状颜料的大量使用省去了制作颜料的时间，但在正式进行油画创作之前，还需要进行一系列的准备工作。

油画在创作过程中要考虑多方面因素，包括色彩、明暗、线条、肌理、笔触、质感、光感、空间、构图等。从单色起稿、铺色到细节刻画，每一个步骤都需要经过画家的深思熟虑。



③ 先用大号的猪鬃画笔描绘树林及倒影的颜色。



④ 继续铺色，画出天空与近处木船的大体颜色。



⑤ 改用中号的猪鬃笔画出湖面与木桥的颜色。



⑥ 用白色调和颜料，提亮画面中物体的亮部。



⑦ 替换小号猪鬃笔或勾线笔，完善画面中的细节。



深渊 列维坦（俄国）1892年 布面油画  
150厘米 x 209厘米 俄罗斯国立特列恰科夫美术馆藏

## 探究实践

◆ 请你选择一张风景照片或生活所在的场景，运用所学到的色彩原理和构图原理，使用油画材料，完成一幅油画作品。

## 评价建议

- ◆ 能知道油画的基本工具与材料。
- ◆ 能了解油画的间接画法和直接画法。
- ◆ 能掌握油画的绘画流程及基本方法，完成一件油画作品。

# 精彩纷呈

## ——重构与创造

### 学习目标

在鉴赏同一主题不同表现的作品的过程中，了解重构的基本方式与路径；通过对现当代作品的解读，理解现当代作品的创作理念，感受时代与绘画创作的关系，引发对当下社会的思考与表达。

### 关键词

重构  
多元化

现代主义  
后现代主义

### 情境导学

当同学们站在巨大的世界名画面前，钦佩之情会油然而生，那么让我们一起来向大师致敬和挑战。委拉斯开兹是西班牙著名的宫廷画家，他二十多岁时就被任命为御用画师，常伴国王菲利普四世左右。他的大部分肖像画是为上流社会的贵族皇族所作的，其中最著名的代表作是《宫娥》。观众仿佛来到画室“参观”，见证了王室的日常生活和画家作画时的状态。那么其他艺术家是如何看待这件作品的？他们又是如何通过绘画的方式来表达自己的观点的。

### 知识链接

#### ◆ 《宫娥》画了什么？

委拉斯开兹站在最左面，手上拿着画笔，接下来从左至右分别为侍女玛丽亚、小公主玛格丽特和另一侍女伊莎贝尔。画面中央的镜子里是菲利普四世夫妇的影子，正摆出姿势让委拉斯开兹描绘。



宫娥 委拉斯开兹（西班牙） 1656年 油画  
318厘米×276厘米 西班牙马德里普拉多博物馆藏

## 一 向经典致敬的方式

**入境引思** 历史上的许多大师也有自己崇拜的艺术家，而且为自己喜欢的作品创作了许多临摹作品。让我们一起来欣赏大师们是如何致敬经典作品的。

### 具有创意的表达形式

重构性绘画中，对传统名画的分解重构在现代绘画中也是屡见不鲜的。画家将自己在绘画中的思想观念与传统名画结合在一起，把传统名画中的场景人物分解重构，组合成一个与原画既有联系又有区别的全新作品，这样的作品既反叛了传统，又表达出了画家自己的艺术主张。委拉斯开兹的《宫娥》便被毕加索、达利、汉密尔顿等许多画家临摹再创作过。

重构性绘画注重表现个人的独立意识与创造力，鼓励个人的视角、感受与喜好在作品中的表达。例如推崇个人主观色彩感觉，允许对形象的解构与取舍乃至再造，允许多元化的表现手法与多种材料的尝试。

### 互动交流

◆ 面对同一绘画主题，不同的画家会选取完全不同的表现形态乃至思维方式。思考一下，如果你遇见这个主题会怎样来创作？请与同学讨论并分享你的观点。

### ◎ 以《宫娥》为对象的再创作作品鉴赏案例

#### 从作品重构方法的角度来鉴赏

《宫娥》是被其他艺术家临摹最多的作品之一，也是被临摹得最离谱的作品之一。后世多位画家惊叹于《宫娥》创造的视觉魅力，纷纷以自己的方式向大师致敬。

① 毕加索曾于1957年以他自己的理解，用色块和几何来布局空间和人物，创作出58幅变体画。



宫娥之一 毕加索(西班牙) 1957年  
布面油画 194厘米×260厘米  
西班牙巴塞罗那毕加索美术馆藏

② 达利仅仅使用数字就对画作进行改造，达到了别具一格的效果。



宫娥 达利(西班牙) 1960年  
布面油画 西班牙达利美术馆藏

③ 汉密尔顿结合了委拉斯开兹的构图和毕加索的多种绘画画风，对画面形象进行了极大的改编。



毕加索的宫娥 汉密尔顿(英国) 1973年  
蚀刻版画 57厘米×49厘米  
英国泰特现代艺术馆藏



戴珍珠耳环的少女 维米尔 (荷兰)  
约 1665 年 布面油画  
44.5 厘米 × 39 厘米  
荷兰海牙莫瑞泰斯皇家美术馆藏



维纳斯的诞生 波提切利 (意大利) 1487 年 蛋彩画 172 厘米 × 283 厘米 意大利佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

## 呼应时代的主题创作

意大利文艺复兴画家波提切利的《维纳斯的诞生》描绘了维纳斯踩着贝壳从海上缓缓升起，金色长发随风飘逸的画面。原画中的维纳斯姿态优雅，透露出少女的轻盈和羞怯，展示着浪漫脱俗的气质。荷兰画家维米尔的《戴珍珠耳环的少女》描绘了一位身穿异国风情连衣裙的恬静少女的形象。这两件作品都常被当代的画家作为创作的源泉，在原作的基础上融入当代流行文化的元素。

## ◎ 《下楼梯的裸女：第二号》《下楼梯的女人》对比鉴赏案例

从作品重构方式的角度来鉴赏



下楼梯的裸女：第二号 马塞尔·杜尚 (法国)  
1912 年 油画 148 厘米 × 89 厘米  
美国费城艺术博物馆藏

**几何构成** 杜尚将一位女性正在下楼的运动利用分解动作的方式表现出来。画面中人物只能大约看出头部的位置，身体是由多重的几何图案构成，图案排列组合成人物下楼梯的动作，表现出了女人以不间断的连续脚步走下楼梯的姿态。兴趣点放在下楼梯的整个过程，表现出下楼梯的时间感。

**模糊处理** 里希特的《下楼梯的女人》从名称到主题可以看到杜尚的明显影响，在用单色绘制完成后用刷子横扫，模仿出类似相机虚焦般的模糊感，但形象仍清晰可辨。



下楼梯的女人 里希特 (德国) 1965 年  
布面油画 198 厘米 × 128 厘米  
美国芝加哥艺术学院藏

## 现代主义与后现代主义表达的多样性

**入境引思** 你有没有发现，随着时代的发展，我们越来越难以读懂艺术家们的作品了。其实艺术家想表达的内容仍然是我们当下的生活，反映我们所处的社会，但是现代艺术家表达自己想法的方式与角度发生了改变，变得更多样化了。那么这些艺术家到底是从哪些角度来表达自己的想法的？又是如何表达的呢？

## 紧跟时代的流派

超现实主义是开始于两次世界大战之间的一场艺术运动，它在美术方面取得了巨大的成就。在西方现代艺术史上，它那种兼用写实与抽象的绘画语言探寻梦境世界的创作方式，持续了将近半个世纪。超现实主义绝不仅仅只是一种精神意识层面的对理性与秩序的反抗，更重要的是它开创了一场隶属于先锋派的改革运动。

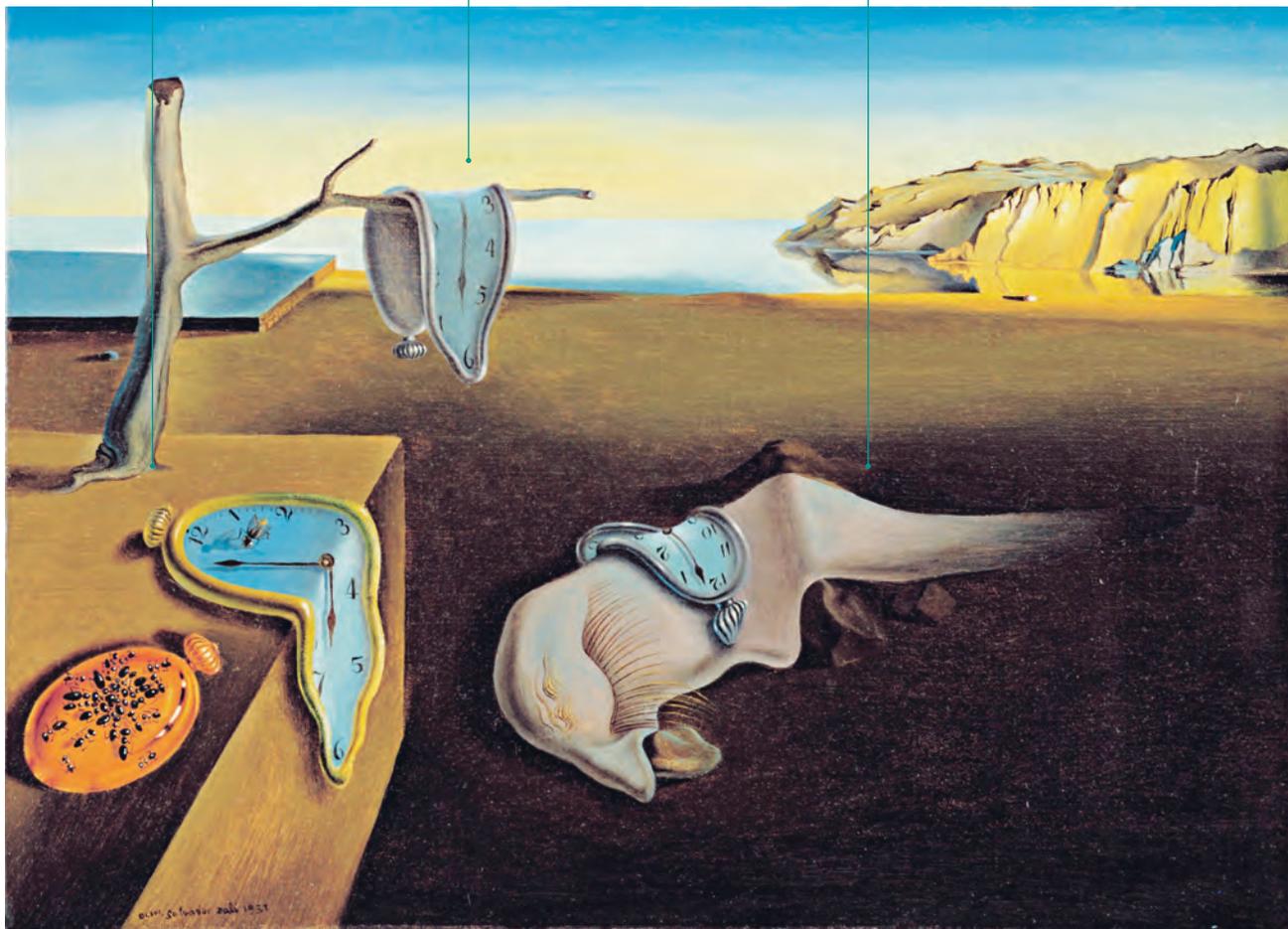
《记忆的永恒》描绘了一个时间似乎已经绝对停止的世界，我们看到清晰的物体无序地散落在画面上。超现实主义绘画意图在外部世界中找到符合无意识的客体，以此彻底改造内在现实与外在现实之间的联系。



坚硬的钟表化身奶酪一样流淌弯曲着，给人以虚幻冷寂、怅然若失之感，令人产生从现实世界秩序中解脱的冲动。



海滩上躺着一只似马非马的怪物，它的前部又像是由眼睫毛、鼻子和舌头荒诞地组合在一起的人头残部。



记忆的永恒 达利（西班牙） 1931年 油画 24厘米×33厘米 美国现代艺术博物馆藏



濒危物种：非洲大象 安迪·沃霍尔（美国）  
1983年 丝网版画 96.5厘米×96.5厘米  
美国国家野生动物艺术博物馆藏



夜游人 爱德华·霍珀（美国） 1942年  
板面油画 84.1厘米×152.4厘米 美国芝加哥艺术博物馆藏



正在印制丝网版画的安迪·沃霍尔



蓝衣女人 学生作品



圆点大碗岛 学生作品

**波普艺术** 20世纪50至60年代风行于欧美的艺术流派，起源于50年代的英国，将社会上流行文化的形象运用到美术作品中。POP一词也是“大众艺术”（Popular Art）的简称。安迪·沃霍尔的《濒危物种》系列是波普艺术的代表作品之一。现代派美术从某种意义上来说是对传统绘画标准的背离，无论内容还是形式都是一种实验性的挑战。只有经历过历史的沉淀，我们才能作出更客观的判断。

### 当代社会的思考

受大众文化的影响，西方越来越多的作品以真实的面貌反映社会现状，爱德华·霍珀的《夜游人》就十分具有代表性。尽管作品使用的是传统的架上绘画技法，但笔触的随意、色彩的流淌、明暗的强反差和画面构图颇具摄影感又似漫不经心，这些特点给人以一次性写生的感受，颇具艺术冲击力。

## 目 重构与创造的实践

**入境引思** 经典作品往往广受人们的喜爱，同时也总是被反复演绎，不断出现在观众面前。如果是你，你会如何思考这个问题，你又会怎样来重构你喜爱的经典作品呢？

绘画作品一般都具有一定的主题，它的形式内容与技巧都围绕这一主题而展开。我们可以从作品中发现绘画的主题，并按照自己的理解去进行转换和诠释，在表现相应主题的前提下，自由地改变绘画的形式手法，让其呈现出具有关联性又令人耳目一新的视觉效果。

### 探究实践

◆ 请你前往中国美术馆、中华艺术宫、罗浮宫、奥赛美术馆等著名美术馆或博物馆的官方网站，浏览、查找自己喜欢的作品，以此作品的创作手法来创作主题为“……的一天”“带给我的……启示”的作品，表达自己身边的日常事物和情感体验。

### 评价建议

- ◆ 能知道重构与创造的基本方法与路径。
- ◆ 能了解超现实主义与波普艺术的创作理念。

本册教材根据教育部颁布的《普通高中美术课程标准（2017年版2020年修订）》编写并经国家教材委员会专家委员会审核通过。

普通高中教科书《美术》共分七册，其中《美术鉴赏》分册为必修分册，《绘画》《中国书画》《雕塑》《设计》《工艺》《现代媒体艺术》六个分册为选择性必修分册。整套教材是全体编写人员的集体智慧的结晶。

编写过程中，上海市中小学（幼儿园）课程改革委员会专家工作委员会，上海市教育委员会教学研究室，上海市课程方案教育教学研究基地、上海市心理教育教学研究基地、上海市基础教育教材建设研究基地及基地所在单位华东师范大学，上海市美术教育教学研究基地（上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地）及基地所在单位上海大学给予了大力支持，在此表示感谢！

我们真诚地希望广大教师、学生及家长在使用本册教科书的过程中提出您的宝贵建议。我们将集思广益，不断修订与完善，从而最大限度地发挥出教科书在美术学习中的作用。

总主编 潘耀昌  
副总主编 章德明  
分册主编 章德明  
编写人员 陈海强 周国斌 程明太 施 荣  
责任编辑 何 洁 严颖豪  
封面设计 颜 英  
版式设计 潘志远 王贝妮 章 颖

## 普通高中教科书 美术 选择性必修1 绘画

上海市中小学（幼儿园）课程改革委员会组织编写

---

出 版	上海书画出版社（上海市闵行区号景路159弄A座4楼 邮政编码201101）
发 行	上海新华书店
印 刷	上海中华印刷有限公司
版 次	2021年7月第1版
印 次	2021年12月第2次印刷
开 本	890毫米×1240毫米 1/16
印 张	5.5
字 数	170千字
书 号	ISBN 978-7-5479-2402-0
定 价	11.60元

价格依据文号 沪价费[2017]15号

---

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或本产品任何部分·违者必究  
如发现内容质量问题，请拨打021-53203916  
如发现印、装质量问题，影响阅读，请与上海书画出版社联系。电话：021-53203987  
全国物价举报电话：12315

**声明** 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定，我们已尽量寻找  
著作权人支付报酬。著作权人如有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

# 美术

普通  
高中  
教科  
书

美术鉴赏（必修）

绘画（选择性必修1）

中国书画（选择性必修2）

雕塑（选择性必修3）

设计（选择性必修4）

工艺（选择性必修5）

现代媒体艺术（选择性必修6）



绿色印刷产品

ISBN 978-7-5479-2402-0



定价：11.60 元