

普通
高中
教科
书

普通高中教科书

美术

选择性必修

绘画

山东美术出版社

美
术

选择性必修

绘
画

山东美术出版社

定价: 9.72 元(上光)

绿色印刷产品

普通高中教科书 美术 选择性必修 绘画

价格批准文号: 鲁价格一核(2020) 010005

举报电话: 12358

山东美术出版社

普通高中教科书

美术

选择性必修

绘画

山东美术出版社 编著

主 编：孔新苗
副 主 编：王大根 米海峰
分 册 主 编：周伟华 张 淳
分册副主编：沈家华 信 奇
编 写 人 员：周伟华 沈家华 信 奇 张凯亮 郭梦迪 殷心悦

责 任 编 辑：李文倩 张萌萌 信 奇 徐 璐
美 术 编 辑：张萌萌 李丽华
装 帧 设 计：王海涛

山东美术出版社

普通高中教科书 美术 选择性必修 绘画
山东美术出版社 编著

主管单位：山东出版传媒股份有限公司
出版单位：山东美术出版社
济南市历下区舜耕路20号佛山静院C座（邮编：250014）
<http://www.sdmspub.com>
E-mail:sdmscbs@163.com
电话：（0531）82098268 传真：（0531）82066185

发 行：山东新华书店集团有限公司
印 刷：
开 本：890mm × 1240mm 1/16 5.25印张
版 次：2019年12月第1版 2019年12月第1次印刷
定 价：9.72元（上光）

ISBN 978-7-5330-6505-8
山东出版传媒股份有限公司教材售后服务电话：（0531）82098188

编者的话

绘画，是用线条和色彩在平面上描绘形象的美术种类，需要依赖视觉来感受和欣赏，并承载了人类社会各个历史时期的文化特征。在摄影技术发明之前，无数经典的绘画作品为我们展现了各个国家或地区、各个民族、各个时代的人文历史、文化科技、生活百态，提供了直观、生动、宝贵的信息。就像南朝谢赫《古画品录》中所言：“图绘者莫不明劝诫，著升沉，千载寂寥，披图可鉴。”优秀的绘画作品不仅给予观者视觉的美感，更引领观者深入社会历史的深处，生发无限的感慨与想象。

本册教科书《绘画》，是普通高中美术教科书的选择性必修课程。书中旨在帮助同学们解决两个方面的问题：一是简要了解绘画语言的基础知识，包括绘画的造型要素和形式规律等，初步了解世界范围内绘画发展的历史和成就；二是通过学习，了解素描、速写、水彩画、油画、水粉画、丙烯画、版画和装饰绘画等绘画类别的相关知识和技法。通过直观、感性的研究和实践，把握绘画要领，锻炼同学们观察、提炼、表现具体对象的能力，提高同学们的审美判断、创意实践、文化理解等美术核心素养。

让我们徜徉于绘画的历史长河中，学着用审美的眼睛去观察世界，并用手中的画笔去呈现自然与生活之美，体验绘画艺术的无限魅力吧！

目 录

第 1 课

绘画语言 / 1

第 2 课

素描 / 21

第 3 课

速写 / 28

第 4 课

水彩画 / 36

第 5 课

水粉画与丙烯画 / 41

第 6 课

油画 / 49

第 7 课

版画 / 57

第 8 课

装饰绘画 / 67

附录：像画家一样创作

——创作一幅代表自己水平的绘画作品 / 78

第1课

绘画语言

问题导入

绘画，为我们呈现了形象可见的历史记忆、丰富多彩的生活场景和趣味多样的视觉体验。那么，什么是绘画语言？绘画语言是怎样表达历史记忆、生活场景、视觉体验、艺术风格和作品主题的？

绘画，造型艺术的种类之一，即用笔、刀等工具和墨、颜料等物质材料，在纸、木板、纺织物或墙壁等平面上，通过构图、造型和设色等表现手段，绘制可视的形象。根据使用绘画材料、技术的不同，绘画分为水墨画、壁画、油画、水彩画、版画等。根据题材内容的不同，绘画分为人物画、风景画、静物画、动物画等，中国画还独有山水画、花鸟画等门类。根据画面形式的不同，绘画分为单幅画、组画、连环画等。根据画面有无具体形象的不同，又可分为具象绘画和抽象绘画。

湖 木板油画 149cm×206cm 1899~1900年 [俄罗斯] 列维坦 俄罗斯国家博物馆藏

就像认识文字后才能阅读文章一样，对绘画语言的掌握，可以帮助我们深入理解绘画作品。

绘画语言由最基本的“造型要素”（类似字词）和“形式规律”（类似语法）组成。“造型要素”包括点、线、面、色彩、肌理、空间等；“形式规律”也称“形式法则”，包括对称与均衡、参差与齐一、对比与协调、多样与统一等。这仅仅是从丰富的客观世界形象和历代经典美术作品中总结出来的最基本的形式法则，要真正认识和理解绘画语言，必须多看、多想、多画、多交流讨论，才能真正将对绘画语言的理解与对具体绘画作品的体验结合起来。

簪花仕女图（局部） 中国画 绢本
唐 周昉 辽宁省博物馆藏

阿诗玛 版画 31cm×23cm
1956年 黄永玉 中国美术馆藏

塔吉克新娘 布面油画 60cm×50cm
1984年 靳尚谊 中国美术馆藏

以上三幅以女性为题材的作品，分别使用了中国画、版画和油画的材料和手法，绘画语言既有区别，也有相同之处。

怀抱松鼠的女士和金莺 木板油画
56cm×39cm 约1526~1528年
〔西班牙〕小荷尔拜因 英国国家美术馆藏

伊雷娜·卡昂·当韦尔小姐像 布面油画
65cm×54cm 1880年〔法国〕雷诺阿
瑞士苏黎世E.G. 比勒收藏基金会藏

玛丽-特蕾莎·沃尔特肖像 布面油画
100cm×81cm 1937年〔西班牙〕毕加索
法国巴黎毕加索美术馆藏

以上三幅作品虽然也同是女性题材的油画肖像，但不同的绘画语言产生的迥异的视觉效果，给予观众的视觉体验是不一样的。

一、绘画的造型要素

点、线、面、色彩、肌理、空间这几个最基本的造型要素可以称为绘画语言的“字词”。

（一）点、线、面

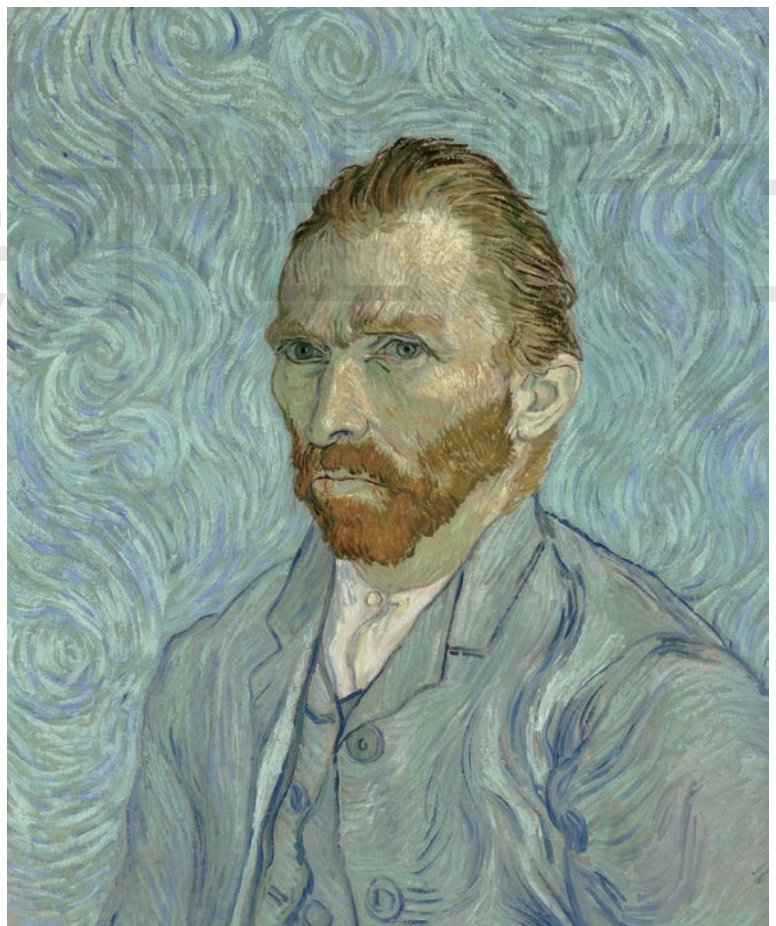
点是最小的造型要素，可以独立或集合构成图像。点的移动就构成了线条。相较于点，线条具有明显的造型优势。我们初学绘画时，一般会用线来勾画物象的外形与轮廓。线条是人们把握和表现自然形象最简明、最常用的手段，也是非常情绪化和富有表现力的造型要素。曲直、长短、粗细，不同的线，分别表现出不同的韵律、情绪与美感。如凡·高的《自画像》，画面背景使用扭动的曲线，人物则用有力度的直线，其传达的情绪与毕加索的《和平鸽》一画完全不同。而德国画家丢勒用繁密而轻柔的线条塑造出有松软皮毛的野兔，又是另外一种感觉，形象逼真而又生动。

野兔 水彩画 25.1cm×22.6cm 1502 年
[德国]丢勒 奥地利阿尔贝蒂娜博物馆藏

和平鸽 石版画 47.5cm×55cm 1961 年
[西班牙]毕加索 奥地利阿尔贝蒂娜博物馆藏

自画像 布面油画 65cm×54cm 1889 年 [荷兰]凡·高 法国奥赛美术馆藏

线条还能将画面分割成大小不同的形，从而产生空间感、节奏感；多线条组合之后，又会产生疏密、聚散、交错、有序与无序、紧张与自由等对比

效果。线条排列组合的变化会塑造出不同的面，面的组合变化最终形成不同的空间、结构变化。有经验的画家，可以用点、线、面的丰富组合与变化表现出形象的厚薄、硬软、干湿、光滑与滞涩、凝重与锐利等不同的效果，给观众以多样的审美体验。

永乐宫壁画（局部） 壁画 元 山西芮城永乐宫

永乐宫壁画人物形象精妙传神，线条匀净、疏密分明，有的线条刚劲有力，有的线条细致流畅，有效表达出不同物体的质感，增强了画面的立体感和节奏感，极富表现力。

面必然具有一定的形，形状是体现画面形象的基本要素，不同的形状构成了不同作品的主体。当我们在自然光线下看一个物体时，可以观测到它的体积。如果在逆光下观看这个物体，我们可能只会看到鲜明的轮廓，物体看上去变得扁平。这是因为，体积感往往与光线的角度有关。绘画可以通过描绘物体的受光面、高光、明暗交界线、反光、投影等处的明暗变化，塑造出立体的形状。

穿着燕尾服的自画像 布面油画 141cm×96cm 1927年
[德国] 贝克曼 美国哈佛大学布希·雷辛格博物馆藏

画中人物处于强烈的光影中，形象塑造块面分明，强调出人物严肃、阴郁的神情。

自画像 油画 91cm×121cm 1945年 [墨西哥] 西凯罗斯 墨西哥国家艺术博物馆藏

立体的形状，使形象更加明晰，简化外轮廓，可以产生简洁、有力的视觉效果。

学习与实践

通过对点、线、面绘画造型要素的学习，利用所学知识，与同学组成小组，挑选几幅感兴趣的绘画作品，讨论分析其画面造型要素的构成。

吉祥蒙古 布面油画 157.2cm×138cm 1988年 韦尔申 中国美术馆藏

画家用光影的变化和硬朗的线条塑造人物形象，使画面具有微妙的浮雕感，给人以庄重、肃穆的感觉。

任何形象、形状的描绘均涉及比例。比例是指物体中各个部分之间、整体与局部之间的尺度关系，也指画面中各部分、各物象之间的尺度关系。古希腊艺术家总结出了完美的人体比例，被文艺复兴时期的画家们落实到了绘画创作中。当然，制定标准比例，也为打破这一标准提供了标靶。画家帕米贾尼诺的这幅《长颈圣母》依旧有拉斐尔式圣母的优美，却又采用了截然不同的艺术处理：画面中人物的肢体都被拉长，即使是圣母怀抱的婴儿也不例外。艺术史家贡布里希认为，帕米贾尼诺故意加长了圣母的脖子，以形成优雅的姿态。画家似乎有意阻止我们用日常经验和标准去衡量画中的一切。

长颈圣母 布面油画 216cm×132cm 约1535年
〔意大利〕帕米贾尼诺 意大利乌非齐美术馆藏

维特鲁威人 素描 34.6cm×25.5cm 1490年
〔意大利〕达·芬奇 意大利威尼斯学院美术馆藏

知识窗

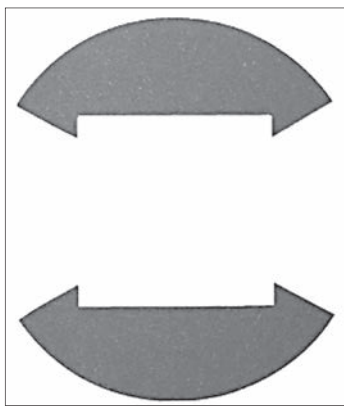
黄金分割：把一条线段分成两部分，较大部分与整体部分的比值等于较小部分与较大部分的比值，比值为0.618，这种分割叫作黄金分割。黄金分割既有严谨的科学标准，又具有艺术的和谐性，蕴含着丰富的美学价值，被认为是造型艺术中最理想的比例。

凡尔赛的狄安娜（罗马复制品）大理石雕塑 高200cm
约前325年〔古希腊〕莱奥哈雷斯 法国卢浮宫藏

古希腊雕塑遵循完美的人体比例来塑造神的形象，赋予其理想的美。

一个具体的形在画面中会形成“图”与“底”的关系，如同照片中前景的人像与背景的关系，称为“图底关系”。画家、设计师往往巧妙利用图底关系，创作出有意思的视觉效果。

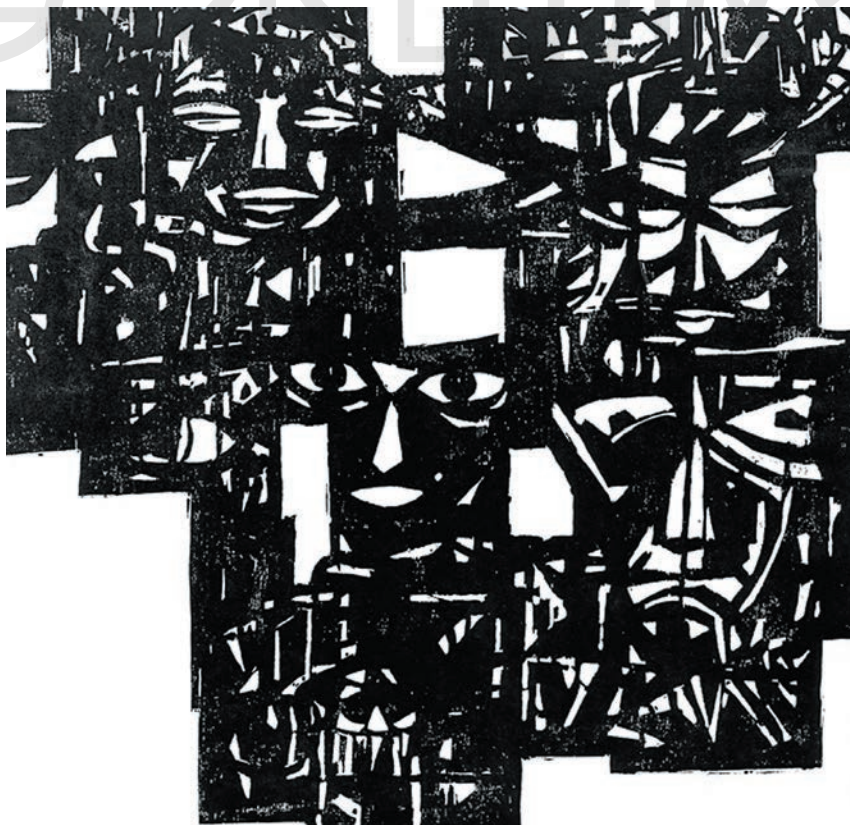

空间的形状——隐形空间

如果我们将白色区域看作“图”，那灰色区域就是“底”。相反，如果将两个灰色区域看作“图”，那么白色区域就是“底”。

天空和水 1 木刻版画 43.5cm×43.9cm 1938 年
[荷兰] 埃舍尔 加拿大国家美术馆藏

眼目 版画 61cm×61cm 2001 年 彦涵 中国美术馆藏

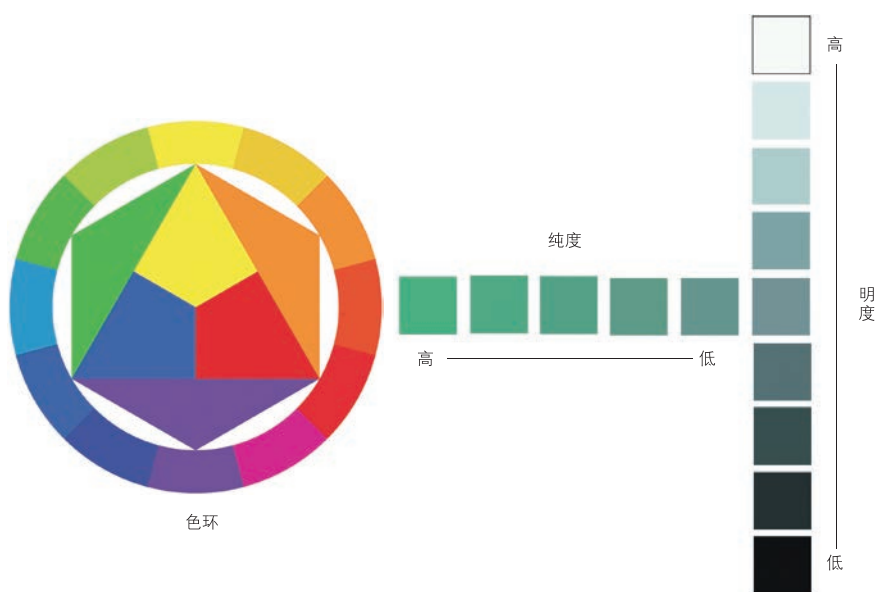
👁 观察与分析

“图”与“底”关系的图像会呈现一种有趣的视觉体验。搜集在生活中见到的这种“图”与“底”关系的绘画作品，分析画面，把你的结论与同学相互分享、交流。

（二）色彩

色彩是重要的绘画语言要素。光为我们呈现出五彩缤纷的视觉世界。在绘画中，运用色彩的明度、冷暖和色调的变化产生丰富的色彩效果，是表现画面内容与形式的重要手段。

太阳光是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色光组成，色环据此归纳出色相序列以及色相间的相互关系。

1. 色彩的基本属性和关系

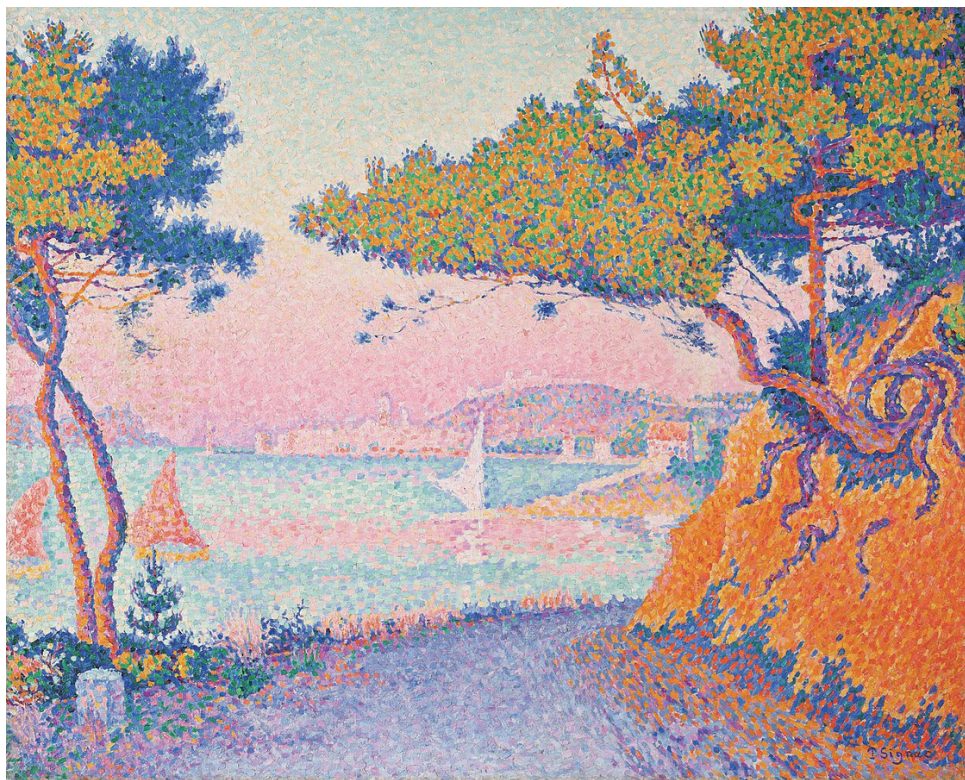
任何颜色都有三个属性：色相、明度和纯度。

色相，是指由于物体表面对七色光谱的吸收不同，反射回来的色光，就构成了这个物体的色相。例如，红色物体反射光谱中的红色光。

明度，表示色彩所具有的亮度和暗度。例如相比之下淡黄色亮度高，黑色则亮度低。

纯度，是指色相的鲜艳或鲜明程度，也叫饱和度。

同类色由同一色相中不同明度、纯度变化而产生的颜色构成，例如从深绿到浅绿的变化。

海湾 布面油画 65.4cm×81.3cm 1896年 [法国] 西涅克 美国伍斯特艺术博物馆藏

画面上布满了规则排列的小圆点，这些不加调和的纯色点子，在一定距离外观看，会形成极为鲜艳和饱满的色彩效果。画中的黄色和橙色占主导地位，与绿色、白色、蓝色、紫色搭配交织，形成了温暖、鲜明的色调，看上去赏心悦目。

互补色，是指色轮上互相正对的颜色。最常见的对比色有：红与绿、紫与黄、蓝与橙。互补色块的使用会使两种颜色看起来更鲜明。

邻近色，是指色轮上相邻的颜色，如橙红色是红色与橙色的组合，邻近色的使用会使画面既有变化又比较协调。

色彩的冷暖感觉是由于人们的联想而形成的。红、橙、黄色常使人联想起阳光和火焰，有温暖的感觉，因此被称为“暖色”；蓝色常使人联想起蓝天、阴影处的冰雪，有寒冷的感觉，因此被称为“冷色”。但色彩的冷暖是相对的，黄绿色与青蓝色并置，黄绿色就是“暖色”；而一块中性的紫色，如果与一块橙红色并置，会令人感觉寒冷，而与一块天蓝色并置，则会令人感觉温暖。

2. 色彩的视觉变化

绘画中的色彩变化通常有固有色、光源色、环境色的变化，画家们不同的色彩感受和主观表现也会影响色彩变化。固有色，是指物体在自然光下的固有颜色。光源色，是指不同光源对物体色彩的影响，比如阳光下物体的受光部偏暖，背光部偏冷。环境色，是指物体之间不同的固有色在光照下的互相影响，特别是相邻物体的暗部、反光和投影变化最大。

观察与分析

观察莫奈的下面三幅作品，分析一下它们的色调变化及带给你的视觉体验。

傍晚的鲁昂大教堂
布面油画 100cm×65cm 1892 年
〔法国〕莫奈 法国马摩丹美术馆藏

阴天的鲁昂大教堂
布面油画 100cm×65cm 1892 年
〔法国〕莫奈 法国奥赛美术馆藏

阳光下的鲁昂大教堂
布面油画 107cm×73cm 1893 年
〔法国〕莫奈 法国奥赛美术馆藏

莫奈将傍晚、阴天、阳光下的鲁昂大教堂以不同的色调表现出来，使其展示出不同的色彩效果。莫奈在不同季节、不同时段的光线下写生，从黎明的薄雾画到黄昏日落，不断在画布上记录建筑物在自然环境中的色彩变化。画面中的笔触看上去狂放不羁，但实际上是莫奈在长时间观察后经过深思熟虑完成的。

3. 色彩的情感效果

色彩具有情感效果，但会受到文化和个体因素的影响。例如对于中国人来说，红色和黄色往往能唤起人们对春节的相关联想；对欧洲人而言，红色和翠绿色常常能产生圣诞节的感觉。这就是文化的差异对色彩感觉的影响。

色调，是指画面色彩的总体倾向，也称为“基调”或“调子”。画家常常用色调表达一定的思想情感，或营造某种特定的画面氛围。色调从色相来分，有红色调、绿色调等；从明度来分，有亮调子、灰调子、暗调子；从冷暖来分，有冷调子、暖调子等。不同色相、明度、纯度的搭配，结合不同的构图形式、面积大小、排列组合方式等，会给人们带来丰富的色彩感受和审美联想。

✎ 学习与探究

利用所学习的色彩与色调的知识，分析《吉尔斯》与《蓝衣少年》这两幅作品的色调，并搜集这两幅作品的创作背景，进一步了解画家赋予作品的情感。

吉尔斯 布面油画 184cm × 149cm
1718~1719年 [法国] 华托 法国卢浮宫藏

蓝衣少年 布面油画 178cm × 122cm
约 1770年 [英国] 庚斯博罗 美国亨廷顿图书馆藏

（三）肌理

肌理，是指以颜料厚薄不同的笔触或其他方法在画面上形成的表层组织效果，又称画面的物理效果。如通过重叠交织的颜料厚度变化，形成近似浅浮雕的画面效果；又如为表现质感在颜料中掺和沙子、木屑等，在一定光线下，使画面表面显示出富有表现力的凹凸变化。绘画材料也会形成肌理，如画布的粗细以及纹理的构造等。恰当选择不同质地的绘画载体，合理运用材料制造肌理效果，会呈现出不同的美感。

肌理可通过触摸或观看来感知。通过触摸而感知到的，通常称触觉肌理；

版画是一种尤为强调肌理的画种，如利用版材特有的材质肌理，注重刀法风格的操作肌理，强调印痕虚实的印刷肌理等。

湖心夜色 水印木刻 50cm×50cm 1986年
李以泰 浙江美术馆藏

通过视觉而感觉到的，通常称视觉肌理。

肌理在某种程度上包含了作品完成后的一切表面材质纹理效果，它直接影响了艺术作品的表现力和观众的视觉体验，是艺术作品非常重要的组成部分。艺术家在创作时，通常会根据个人的表达主题和绘画风格，选择相应的材料和手法，并最终产生与艺术作品理念相吻合的肌理效果。

麦田里的乌鸦 布面油画 50.2m×103cm 1890年 [荷兰] 凡·高 荷兰凡·高美术馆藏

画家用浓稠厚重的颜料以粗犷、激情的笔触营造画面，形成丰富的肌理，传达出炽烈的情感。

画家通过在油画中添加实物来表现主题，创造了一种介于绘画和雕塑之间的跨界表达方式，赋予作品鲜明的肌理。

太阳船 综合材料 330cm×560cm 1984~1995年 [德国] 基弗 西班牙古根海姆博物馆藏

（四）空间

物体的空间由长度、宽度、深度等体现出来。现实中的物体除了具有体积空间外，物与物之间、物与环境之间还存在不同的位置空间。

绘画在一个有限的平面中描绘形象，因而空间是一个相对概念。因为审美理想和创作手法的差别，不同类别的绘画会以不同的方法在平面中表现形象及空间效果，给观者“距离”“前后”等不同的视觉体验。

1. 二维空间

二维空间是指仅由长度和宽度两个要素组成的平面空间。在绘画中主要表现为画家从绘画手法出发，减少画面的空间深度，表现出一种相对平面的画面效果。

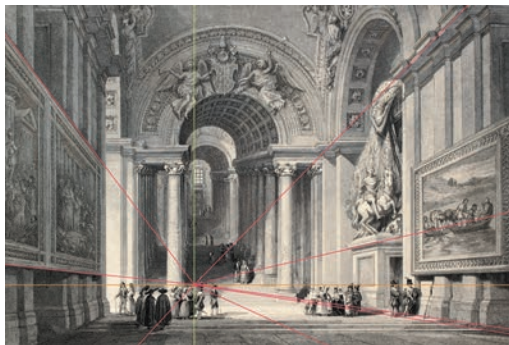
伯乐像 布面油画 154.5m×200cm 1980年 王怀庆 中国美术馆藏

画家借用中国画的造型观念，在抽象意味的平面构成中，以装饰性的线与色塑造了伯乐与马的形象，减弱空间透视，画面效果相对平面化。

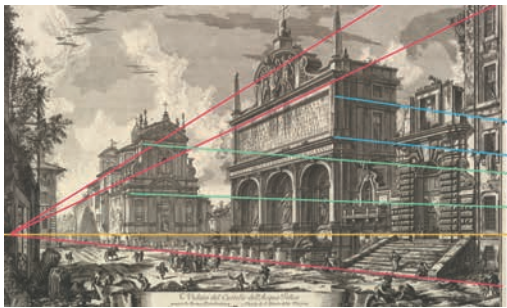
2. 三维空间

绘画中最为常见的，是凭借透视原理表现空间感。焦点透视原理建立在人眼固定于一点观看的视觉规律上，所见物体近大远小，逐渐交汇于地平线上的“消失点”。由于观察角度的不同而产生了平行透视（单点透视）、成角透视（两点透视）及倾斜透视（三点透视）。

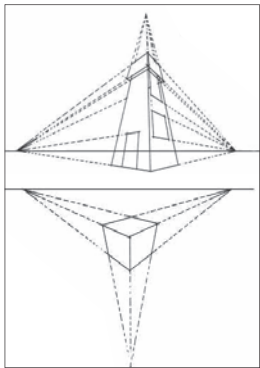
霍贝玛在《村道》一画中，用焦点透视的方法把消失点安排在画面中央略偏左的位置，形成主题中心、构图中心、透视中心的三点合一。

平行透视图

成角透视图

倾斜透视图

在这幅 17 世纪荷兰风景画家霍贝玛的著名作品中，一条乡间小路向纵深延伸，两侧的树木和小路共同交汇在消失点上，形成强烈的空间感，仿佛引领观赏者步入画中村庄。

村道 布面油画 104m × 141cm 1689 年 [荷兰] 霍贝玛 英国国家美术馆藏

3. 四维空间

二维画面、三维画面都是静止的。有的艺术家探索在二维、三维画面中表现时间、运动，于是加入了时间维度，形成了四维空间。例如下面这幅作品，用重叠、连续的线条和形，表现运动中的形象。

骑自行车的人 布面油画
79cm × 105cm 1913 年
[俄罗斯] 冈察洛瓦
美国现代艺术博物馆藏

4. 空间组合

有的艺术家把梦境、潜意识、幻想中的形象加以视觉化，或把真实形象以超时空、非逻辑的手法组合在一起，构成怪诞的空间效果。有的画家利用形与形之间的错位、观看时视线移动的时间差，画出看似逼真却在现实生活中不可能出现的空间效果。这样的表现手法通常出现在超现实主义绘画中。

我和我的村庄 布面油画 192cm×151cm 1911年
[俄罗斯] 夏加尔 美国现代艺术博物馆藏

《我和我的村庄》画面使用了圆形和三角形等几何形来分割画面，组织人、动物和植物的形象，使画面呈现出多维空间的视觉效果。

空白签名 布面油画 81cm×65cm 1965年
[比利时] 马格利特 美国华盛顿国家美术馆藏

比利时画家马格利特的作品极富奇思妙想，常用“换位法”将事物安排在非正常的位置，使它们不合逻辑地并列，形成多维空间，引起人们的惊奇、思考和感悟。

二、绘画的形式规律

绘画是审美理想和艺术趣味的表达，画家按照不同的审美追求将各种造型要素组织起来，形成艺术作品的主题和艺术形象。构图作为创作的第一步，是决定一件作品以什么样的形式效果、艺术趣味来传达作者艺术追求的基础环节。随后，作者用自己所掌握的各类艺术技巧、手法，依照形式规律营造画面，有效、清晰地将作者的艺术追求传达出来。因此，再好的构思和创意，如果没有一个好的构图“语法”来组织，那只能会“词不达意”。所以，我们把形式规律比喻为绘画语言的“语法”，即将画面中各种视觉形式要素进行艺术组合的基本原理。当然，优秀的美术作品不一定要严格“依照原理”来创作。绘画的视觉形式规律是学习绘画的基础，如同学习语言的语法。而真正好的表达，却是在掌握了“语法”之后，在具体情境中的有感而发，是生动的、自然的情感表达。

(一) 对称与均衡

人的视觉有追求对称与均衡的习惯，这与大自然中许多形象都是对称的
有关，人体就是自然生命中最美的对称形象。画面中的对称，一般是指形象、
色彩等视觉元素之间形成的配置关系。好的作品能建立一种对称中有变化、
变化中有平衡的视觉效果，使人产生一种主次分明、整体和谐的平衡感，这
也是画面构图最基本的法则。构图的均衡不像天平的左右平衡那样简单，它
既包括画面形象的上下、左右分布，还要考虑画面中形象运动方向的平衡，
以及色调、明暗的分布等诸多因素。完全的对称式均衡在绘画中运用很少，
大多数都是非对称式均衡。

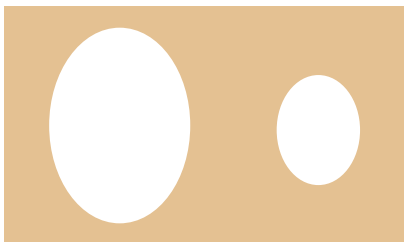

瑞鹤图 中国画 绢本 51cm×138.2cm 北宋
赵佶 辽宁省博物馆藏
画面中皇宫殿宇端正置于画面下方，构图中心对称，群鹤盘旋于宫殿之上，整个画面单纯、均衡。

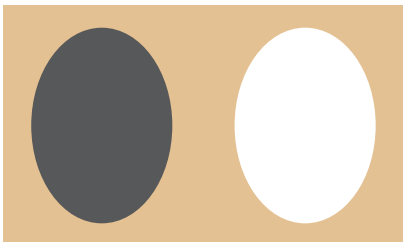

阿卡迪亚的牧人 布面油画 87cm×120cm 1637~1638 年
〔法国〕普桑 法国卢浮宫藏
画面突出了对称与均衡的构图规律，人物姿态各异，但整体画面和谐、稳定。

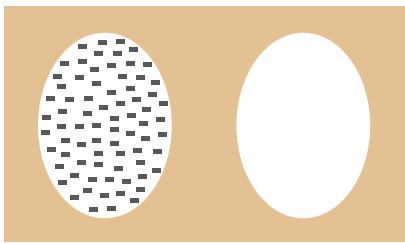
下图说明了非对称式均衡的一般性规律。

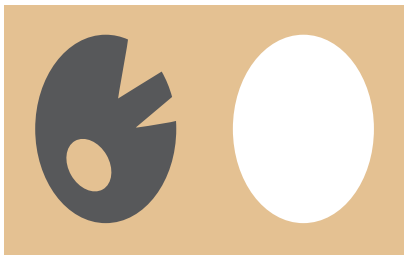
(1) 大图形看起来比小图形重。

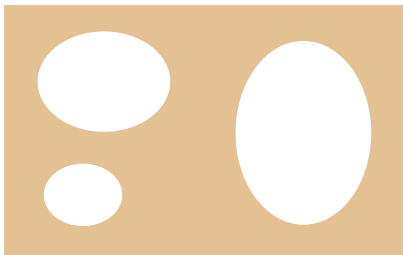
(2) 深色图形看起来比相同大小的浅色图形重。

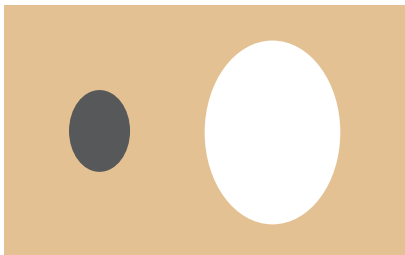
(3) 质感粗糙的图形看起来比相同大小的光滑图形重。

(4) 复杂图形看起来比相同大小的简单图形重。

(5) 两个或两个以上的小图形可以平衡一个更大的图形。

(6) 较小的深色图形可以平衡较大的浅色图形。

（二）参差与齐一

参差与齐一是一种比较关系、互补关系，两者缺一不可。在绘画构图的整体布局中，形象的配置、色彩的分布、黑白的对比等视觉要素的安排，需要一种有创意、给人鲜明视觉印象的组合、节奏，以更好地发挥构图的表现力来传达作品的主题和审美韵味。

静物、帷幔、水罐和水果盘 布面油画 55cm×74.5cm 1893~1894年
[法国] 塞尚 美国惠特尼艺术博物馆藏

在《静物、帷幔、水罐和水果盘》中，画家将白色餐巾设计成画面的中心，几种相近的褐色、灰色围绕四周，突出了白色餐巾与帷幔、水罐和背景墙之间的整体对比关系。在这个相对齐一的整体结构中，散放的红、橙、绿色的水果，又打破了白色餐巾与周围灰色形象之间的简单对比关系，鲜艳的小色块增加了画面的色彩丰富性。

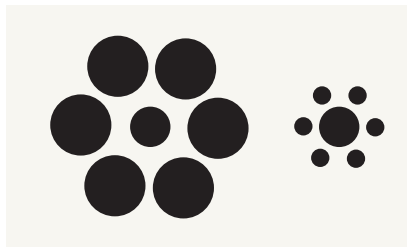
围城 中国画 纸本 140cm×180cm 1996年 吴冠中 中国美术馆藏

在《围城》中，画家用重复的、有微妙变化的黑、白、灰色块交错，营造了一种单纯、轻松、整体的视觉效果，艺术地再现了江南水乡民居黑瓦白墙的视觉特点。单纯的色彩、简单而轻松的笔触、齐一的画面形象，使构图达到了单纯齐一中有参差变化的效果，给人鲜明的印象。

（三）对比与协调

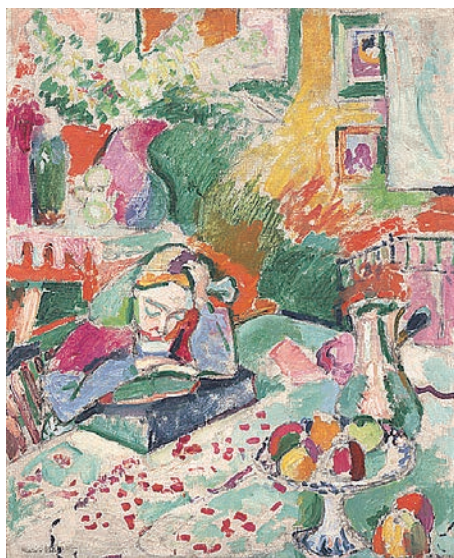
对比与协调是绘画造型诸要素在画面构图布局中取得良好艺术效果的重要法则。对比主要包括尺度（大小）对比、形状（形象）对比、色彩对比、肌理对比、明暗对比，以及线条和笔法对比等。对比可以产生较强烈的视觉冲击。协调则是运用对比度减弱、调和的方法，使画面整体达到和谐、均衡。

以尺度为例，尺度是指一个物体相对于另一个物体的大小关系。这种关系充分体现在下图中。

尺度关系

两组图形中心的两个圆形实际上等大，但右边的看上去更大，因为它周围的圆形都小于它。

室内的少女 布面油画 72cm×59cm 1905年
[法国] 马蒂斯 美国纽约现代美术馆

画家在画面中使用了红与绿、紫与黄等多种对比色，配合活泼灵动的笔触，形成了明亮、丰富、对比强烈的色彩效果。

静物 布面油画 36cm×43.7cm 1949年 [意大利]莫兰迪 美国现代艺术博物馆

再以色彩为例，色彩对比的方法可以增强画面色彩的张力和视觉冲击力，需要在确定画面主色调之后，精心运用面积对比、明度对比、纯度对比、补色对比、冷暖对比等方法。色彩协调的方法有类似色协调法、复色协调法、面积协调法、中间色间隔法等。不同流派、不同风格的画家对色彩的理解不同，在绘画作品中对色彩的表现也不尽相同。

作品的构图、色彩均通过位置摆放的秩序、在同类色中变化的手法，得到画面整体协调的视觉效果。但在其中又含有位置、色彩的微妙变化设计，形成了整体协调与微妙对比相得益彰的艺术格调。

（四）多样与统一

多样与统一就是“寓变化于统一，统一中求变化”，是完美构图的基本特点。这一基本特点体现在画面中，要求形象、色彩等组合在多样性、差异性中贯穿一种统一的秩序，使画面不因形象、色彩的丰富而显得纷繁杂乱，也不因形象、色彩的单纯而显得呆板、单调。

阿黛尔·布洛赫-鲍尔的肖像画 II 布面油画 190cm×120cm 1912年 [奥地利]克里姆特 奥地利国家美术馆藏

克里姆特运用丰富的装饰元素来布置背景，背景中的图案来自亚洲国家陶器上的花纹，斑驳而华丽，与人物的服饰融为一体，给观者丰富而和谐的感觉。

面具 纸本彩墨 68cm×68cm 20世纪60年代 林凤眠 上海美术家协会藏

画家把分散的面具形象用黑、黄色调统一起来，画面形式多样，但并无杂乱感，反而在变化中呈现出统一的秩序。

（五）构图类型

前面所讲的各种绘画语言及形式规律，都必须整合进一个完整的构图中，才算建立了绘画语言表达的“句式”。构图的类型很多，这里介绍几种基本的构图类型：圆形构图、“S”形构图、垂直构图、三角形构图、三分构图、水平线构图。

阿尔巴圣母 布面油画 直径 94.5cm
约 1510 年 [意大利] 拉斐尔
美国华盛顿国家美术馆藏

圆形构图具有饱满充实的感觉。

翻身奴隶的女儿 中国画 纸本 174.2cm × 97.5cm
1963 年 关月川 中国美术馆藏

晚钟 布面油画 55.5cm × 66cm 1859 年 [法国] 米勒 法国卢浮宫藏

“S”形构图变化丰富、有动感。

垂直构图给人以坚强、有支撑力、安静平和的感觉。

鉴赏与讨论

参观当地的美术馆、博物馆，拍摄一些令你印象深刻的绘画作品，或搜寻自己喜爱的绘画作品资料，分析作品的构图类型，与同学相互交流。

三角形构图给人稳定而庄严的感觉。

梅杜萨之筏 布面油画 491cm×716cm 1818~1819年 [法国] 籍里柯 法国卢浮宫藏

三分构图是最常用的构图法，这种构图给人以层次分明而均衡的感觉。

公园（局部）布面蛋彩 1894年 [法国] 维亚尔 法国奥赛美术馆藏

水平线构图给人以旷远、开阔的感觉。

收获 布面油画 73cm×92cm 1888年 [荷兰] 凡·高 荷兰凡·高美术馆藏

学习评价表

得分	项目	评价指标
0		均未达到以下各项的评价要求。
1~5	鉴赏	能大体说出绘画语言的概念，并能举出相应的作品说明，但不能准确清晰地描述。
	技能学习	能用简单的术语描述绘画艺术的分类。
	创意实践	能用术语简单描述、解释自己选择的两件美术作品。
	作品展示	参与小组合作学习和研究性学习，但在发表个人观点方面不够积极主动。
6~9	鉴赏	能较清楚地描述对绘画语言的理解，并能较恰当地举出相应作品进行说明，分析也比较完整。
	技能学习	能用术语描述不同绘画门类的特征，并以教科书上的例子做简单说明。
	创意实践	能用术语描述、解释、评价自己选择的五件绘画作品，有自己初步的见解。
	作品展示	参与小组探究活动，能主动发表个人观点。
10~15	鉴赏	能从构图、造型、色彩、工具材料、绘画技法等方面，阐述绘画语言与作品效果的关系。
	技能学习	能熟练、完整地运用术语讲述绘画的分类及不同门类的特征，并列举教科书之外的例子加以说明。
	创意实践	能准确使用专业术语描述、分析、解释、评价绘画作品；能有自己的独立思考和见解，作品举例清晰、有说服力。
	作品展示	参与小组探究活动，主动发表个人观点，并能以信息检索的方法获取教科书之外的相关典型作品，丰富自己的观点陈述。
综合表现 附加分 1~5	参与度	在课堂学习中的互动表现、小组讨论的表现及课外自主学习的态度、兴趣。
	档案袋	根据教师的要求、自己的学习过程和最终成果，建立项目齐全的学习档案袋。
评语		

第2课

素描

问题导入

你知道什么是素描吗？素描有哪些特点和风格？我们如何以素描的手法去表现光影、线条的美感呢？

素描主要以单色线条和块面来塑造物体形象。无论在东方还是西方，无论运用线条还是光影，既单纯又丰富的素描艺术手法吸引着无数画家创作出不同风格的作品。

一、素描

素描是以点、线、面为主要描绘方式的单色画。作为研究和再现物象的一种方式，素描是训练造型能力的基本手段，同时，素描具有独立的审美价值，不仅用于写生和习作，也可作为独立的作品。

血衣 素描 192cm×345cm 1959年 王式廓 中国国家博物馆藏

素描使用的工具非常广泛，包括铅笔、炭条、钢笔、毛笔、色粉笔、金属笔、芦秆笔等；其用来绘画的平面多为纸面，也可以画在羊皮纸、布料、木头、金属、陶瓷，甚至墙面、玻璃等材质上。

素描的概念源于西方绘画体系，中西绘画融合过程中对素描教学的引入，极大地提高了中国画的写实技法，提高了创作者再现现实生活和深入表现所画对象的能力。

李娟肖像 素描 44cm×32cm 1980年 靳尚谊 中国美术馆藏

母亲 素描 42cm×30cm 1514年
〔德国〕丢勒 德国柏林国家博物馆藏

丢勒用简单而节奏分明的线条勾勒出母亲饱经沧桑的形象。他没有在老人的脸上加更多阴影，只在颈项处加重了阴影，使脸型更加突出。用线的轻重缓急极有分寸，十分洗练，母亲的神态寥寥数笔便跃然纸上。

托马斯·埃利奥特爵士 素描 28.6cm×20.6cm
1532~1533年 〔西班牙〕小荷尔拜因
英国温莎城堡藏

二、素描的两大风格

（一）写实性素描

写实性素描，是对描绘对象的形象、体积、质感、肌理进行写实性再现的一种素描手法，用光影把物体的形象、空间体积感刻画出来。

写实性绘画的要领，就是要在二维的画面上再现三维世界的各种形象及空间关系，从而使观众能在画面上看到三维世界有深度、有立体感的形象。掌握透视学和解剖学的基本原理是画好写实性素描的基础。

少年 素描 50cm×32.5cm 1924 年 徐悲鸿 北京徐悲鸿纪念馆藏

古松 素描 38.5cm×30.3cm 1854 年
〔俄罗斯〕萨夫拉索夫 俄罗斯国立特列恰科夫美术馆藏

婆婆与孙子 素描 45cm×42cm 1937 年
唐一禾 中国美术馆藏

（二）表现性素描

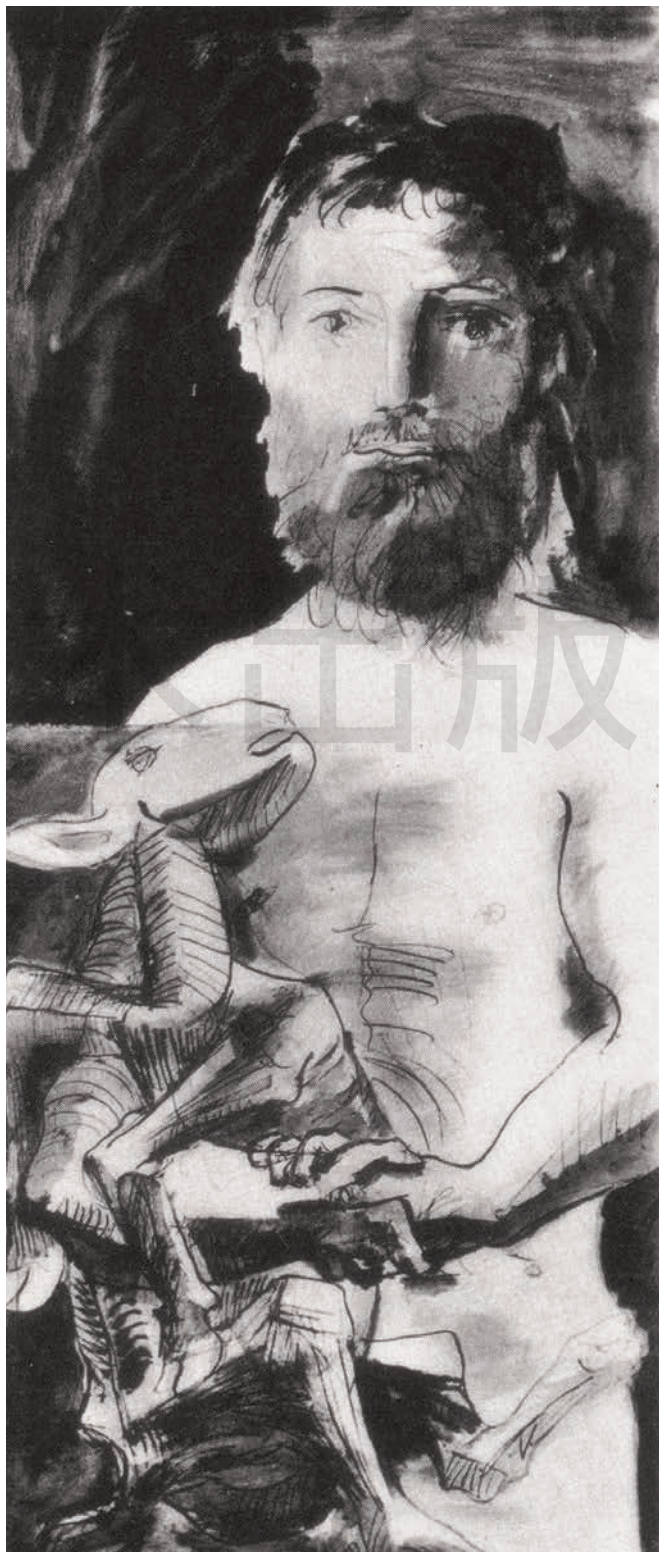
表现性素描是艺术家把对客观物象的主观感受进行强化，强调情感、趣味的表达。艺术家运用各种不同的工具材料和素描技法，突出表达鲜明、独特的主观感受或审美追求，使作品呈现出十分个性化的艺术特点。

创意与实践

寻找你家中或身边有意思的静物，用素描的方法将其表现出来，并赋予其有意义的题目。

约瑟夫·鲁林肖像 素描 32cm×24.4cm
1888年 [荷兰] 凡·高 美国盖蒂博物馆藏

“人与羊”之后的研究 素描 130.5cm×50.7cm
1943年 [西班牙] 毕加索 法国毕加索美术馆藏

比阿特丽斯·黑斯廷斯 素描 30.8cm×19.5cm
1914~1916年 [意大利] 莫迪里阿尼
美国纽约古根海姆博物馆藏

活动 1

画一幅静物素描作品

静物素描中每个物体都是静止稳定的，在写生过程中便于观察和研究。但一组静物中不同的物体，其形状、颜色、材质均有区别，用素描这种单色的语言表现起来也有一定的难度。

画一幅静物素描，首先要观察不同物体的形状，比较不同物体之间、物体与环境之间的相互关系，然后从整体入手，由大的变化到小的变化，层层深入刻画。同时，要注意物体质感的表现：既要注意大的色调对比，更要注意不同物体明暗的细微区别，随时进行整体调整。

1. 工具与材料：铅笔或炭笔、纸张、橡皮等。
2. 绘画过程示范：

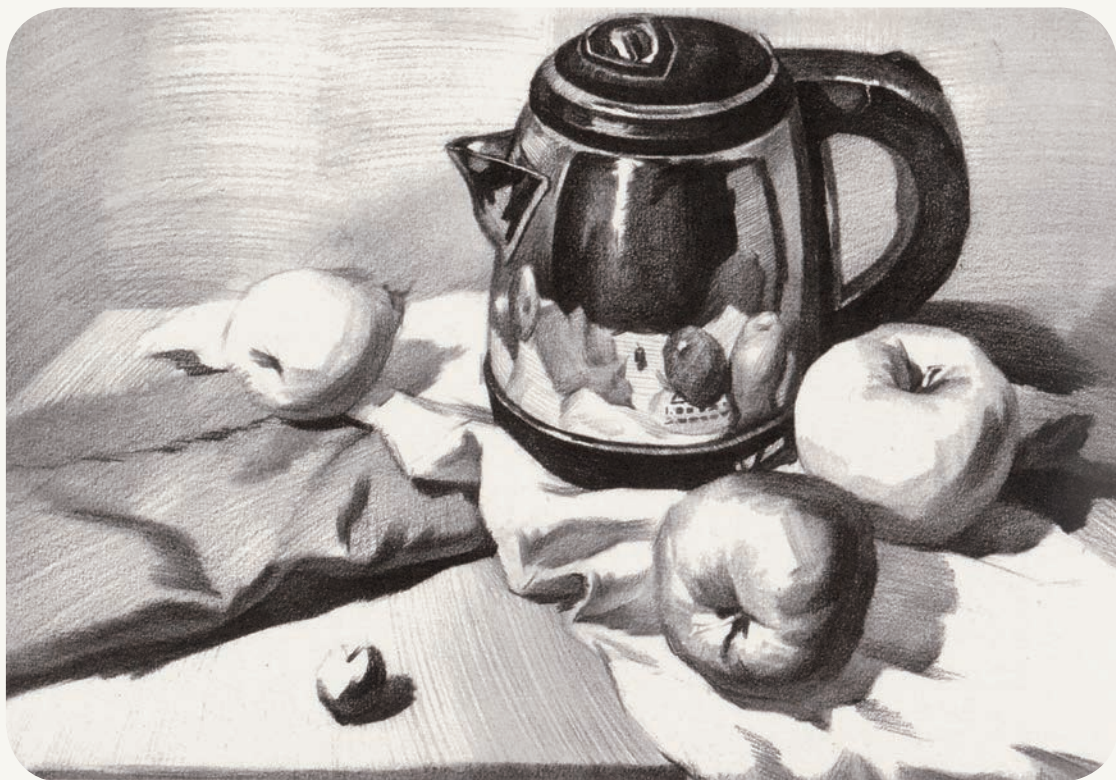
(1) 首先确定物体在画面中的大体位置和物体的主次关系、前后关系。用线勾勒出物体的外形，根据物体结构与光影关系找出物体的明暗交界线、暗部以及投影的形状。

(2) 从明暗交界线开始，根据结构均匀地画一层调子，进一步强化静物的轮廓。画面上深色部分和深色衬布铺一层调子。

(3) 从暗部着手，先刻画主体物，然后刻画其他物体，在细节刻画的时候，要时刻关注画面整体效果。

(4) 加重暗部与投影，着手亮部与灰面的细致刻画，进一步加强对物体的塑造。

(5) 最后调整阶段一定要注意画面的黑白灰大关系和物体之间关系的处理。例如，不锈钢壶上反射的影像与真实物体的关系，不要喧宾夺主。作品完成。

活动 2

画一幅头像素描作品

人物头像需要表现五官、肤色、毛发、结构，以及相关服装配饰等。在素描中生动、恰当地描绘出对象个性化的神态，可以体现人物内心的精神面貌。

五官是面部表情最丰富、人物形象特征最明显的地方，需要表现的细节较多。五官表现成功，作品就成功了大半。

1. 工具与材料：铅笔或炭笔、橡皮、擦笔、画纸等。

2. 绘画过程示范：

(1) 观察对象并起稿，可用轻柔的长线条表现轮廓和结构。注意头、颈、肩之间的关系，并标出大体的明暗交界线。

(2) 描绘五官特征，进一步确定整体比例和基本结构。沿着明暗交界线铺出暗面调子，拉开明暗对比的同时，优先塑造五官和头发的暗面。

(3) 用纸巾或擦笔轻轻擦拭暗面，统一画面调子。重点部分应突出强调，如五官的形体起伏、明暗交界线等。

头像素描 现代

(4) 对五官进行细致刻画。注意塑造局部时不应脱离整体。检查大关系，对画面进行调整。可以在较远距离观察画面，如发现灰、花、散以及主次节奏不明确等问题，应立刻进行调整。作品完成。