

普 | 通 | 高 | 中 |

— 选择性必修 1 —
绘 画

美 术

教 学 参 考 资 料

普 | 通 | 高 | 中 |

— 选择性必修 1 —
绘 画

美术

教学参考资料

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 夏存 包叶舟 赵炜国 李秀英
责任编辑 何洁 严颖豪 张爱梅
封面设计 颜英
版式设计 王贝妮 章颖

普通高中 美术教学参考资料 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	2025年7月第8次印刷
开 本	890毫米×1240毫米 1/16
印 张	8.25
字 数	168千字
书 号	ISBN 978-7-5479-2665-9
定 价	46.00元

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究
如发现内容质量问题,请拨打电话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: 021-53203944
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。

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

14

第 3 课
黑、白、灰——对比的呈现

23

第 4 课
记录形象——认知与表达

32

▶ 第二单元 形体的存在形式——空间

第 5 课
绘画中的空间

44

第 6 课
透视——视觉的规律

56

第 7 课
构图——组合与构成

66

第 8 课
维度——空间的拓展

77

▶ 第三单元 光与色的辉映——色彩

第 9 课
感受自然界的光与色

87

第 10 课
体验色彩——心灵的演绎

96

第 11 课
水彩水粉——轻盈与多变

105

第 12 课
油画探究——浓郁与厚重

114

第 13 课
精彩纷呈——重构与创造

121

第一单元

物体的基本呈现——形体

单元目标解读

通过观察分析、归纳对象的形体特征，将复杂的造型逐渐简化为简单的几何图形，在绘画的过程中逐渐增加细节直至完成。通过学习点、线、面的定义和性质，以及鉴赏中西绘画的各种表现风格，理解中外绘画作品中图像的象征意义，运用绘画的观察方法，使用不同绘画材料进行实践，探索表现物体质感与肌理的方法，理解这三种元素在绘画中的表现特征、特点，体会画家是如何表达情绪的。

本单元选用了黑白木刻版画，让学生实践黑、白、灰的表现方法，了解中国版画的发展过程，通过使用不同的版画刻刀，在木板表面刻出点、线、面的变化与组合，称之为刀法。学生需要通过之前所学的点、线、面知识，处理好物体的造型、肌理。印刷后的黑白木刻版画图像非黑即白，只有通过黑白的疏密变化产生视觉上的灰色调。版画作为一门需要大量动手操作的画种，在版画教学的过程中，一方面传授绘画知识，另一方面锻炼学生的动手能力。

素描是最常用的绘画表现手段之一，是当下美术教学中最基础的内容之一。素描的五大要素：形体、结构、比例、透视、明暗组成了一幅完整的素描作品，其中每一项都必不可少。教师需要指导学生通过训练，逐步掌握表现这五大要素的方法，同时也要了解中外素描的发展历程。

单元架构

第1课 认识绘画中的形体	第3课 黑、白、灰——对比的呈现
第2课 点、线、面——质感与变化	第4课 记录形象——认知与表达

单元内容

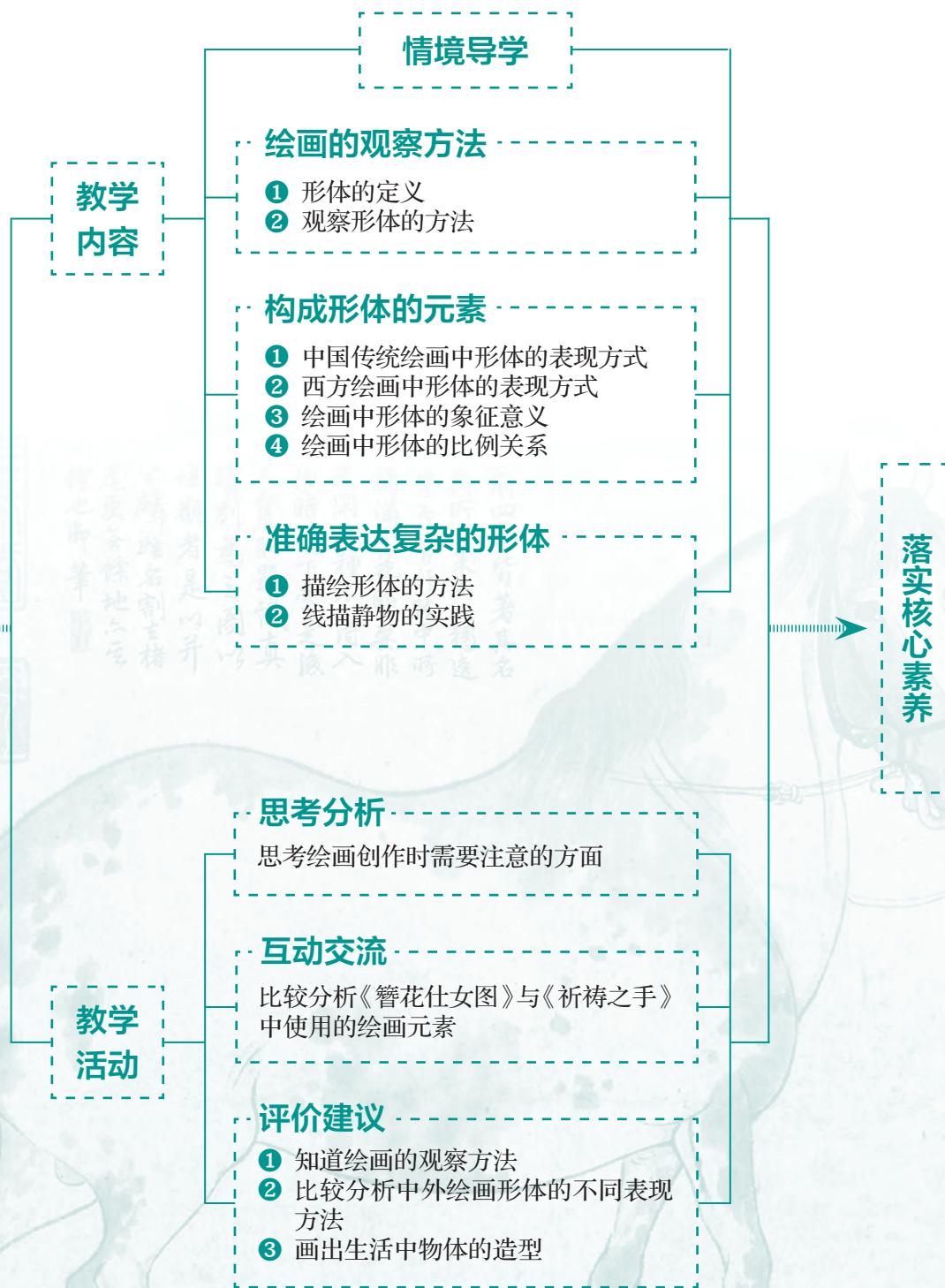
本单元为空间部分。共四课，为总分结构，先论述空间的概念，再分别围绕透视、构图以及高纬度空间来具体呈现，帮助学生了解绘画中空间方面的美术语言以及部分绘画种类的基本表现技法。主要目的是指导学生通过比较鉴赏传统绘画与现代绘画在空间观念及空间表现技法方面的区别，认识到绘画的空间观念是随着时代与科技的发展而不断革新的，并以透视图、风景速写、空间解构绘画等绘画形式的练习与创作，了解空间的概念以及透视、构图等知识，了解空间表现技法的发展历程，理解绘画中不同的维度空间，并尝试创作实践。

建议教师在引导学生鉴赏各类表现空间的绘画作品的过程中，帮助学生理解不同画家使用的技法与其空间观念及时代背景之间的关系，让学生通过实践的方式来学习透视图与速写的基本技法，强调空间解构练习的创意表达。感受画家勇于探索与创造的精神，引导学生善于发现生活中的美，并运用绘画的语言表现出来。

第1课 认识绘画中的形体

单课框架结构表

认识绘画中的形体

教材分析

编者的话：

观察对象是绘画的第一步，通过使用绘画的观察方法来理解对象的形体，有助于更好地表现物体的造型。表现对象的形体是绘画过程中非常重要的环节，因此设置了强调表现复杂的形体的练习。

编者选取了《塔吉克新娘》《圣维克多山》《牛的变形过程》《五马图》《相遇》等一系列具有代表性的中外绘画作品来鉴赏，希望学生以此了解中外画家表现绘画对象时使用的不同工具、不同的视觉元素、不同的风格特征等，知道观察绘画对象形体的方法，尝试理解绘画中出现的象征意义，感受不同比例带来的视觉效果，掌握准确表达复杂的形体的方法。

章节内容分析

情境导学 通过欣赏《塔吉克新娘》这幅油画作品，引发学生对使用绘画方式再现对象的兴趣，了解这幅画中使用的古典油画的写实手法，讨论中西方绘画在表现手法上的不同之处，继而思考：如何将所见对象准确记录下来？通过这一问题来引出本课的主要学习内容。

第一部分 绘画的观察方法 主要讲述形体的定义与使用几何图形理解复杂的形体的绘画观察方法。通过塞尚的油画作品《圣维克多山》与圣维克多山的摄影作品进行对比，从形状、色彩、质感等角度，分析绘画作品中物体的造型与真实的物体相似与不同之处，帮助学生理解复杂的形体的定义。通过鉴赏案例的形式，从创作过程的角度，详细鉴赏了毕加索的素描作品《牛的变形过程》，引导学生从不同角度理解绘画与真实事物的关系，进一步加强学生对绘画的观察方法的理解，同时引发学生对造型的思考，例如“是否必须通过写实的方法才能描绘物体”。

第二部分 构成形体的元素 主要讲述中西方绘画的表现风格、绘画中的象征及形体的比例。本部分共三个版块。第一版块讲述中西方绘画中常见的表现风格和视觉元素。通过鉴赏李公麟的中国画《五马图》，引导学生感受传统中国画的点与线，体会中国传统绘画中的形体表现风格。通过鉴赏油画作品《相遇》，引导学生体会西方古典绘画中使用写实手法表现的形体。通过鉴赏苏珊·罗森伯格的绘画作品《马（第41号）》，引导学生理解西方绘画观念所引发的绘画表现手法的转变，鉴赏抽象画中的视觉元素。第二版块讲述绘画中的象征。通过鉴赏毕加索的油画作品《抱着鸽子的孩子》与里维拉的油画作品《卖马蹄莲的妇女》，

将作品背后的故事与画面中出现的物体联系起来，解读并理解作者想表达的象征意义。第三版块是形体的比例。通过鉴赏罗工柳的油画作品《延安人》与林风眠的油画作品《青衣仕女》，引导学生分别从写实与变形的角度，分析画中人物的比例与真实人物比例的相同与不同，体会使用写实与变形两种绘画方式的不同艺术表现。

第三部分 准确表达复杂的形体 主要讲述准确表达复杂的形体的方法，并示范步骤。课堂写生实践所选的是单个物体，通过线描静物的步骤图，帮助学生掌握化繁为简、由简入繁的绘画方法。其中包含了轮廓、辅助线、整体感等概念，需要向学生进行解释。

二 | 教学目标

- ① 了解中西方绘画表现风格的不同，知道绘画的观察方法，掌握准确表现形体比例与复杂的形体的方法。
- ② 通过教师讲解、小组讨论和课堂写生等学习活动，鉴赏写实或变形技法所表现的形体，分析作品中的象征意义。
- ③ 感受中西方绘画不同表现风格背后的审美观念、人文精神。

三 | 教学重难点

教学重点 知道绘画的观察方法，掌握准确表现复杂的形体的方法。

教学难点 准确表现物体的造型，感受中西方绘画不同表现风格背后的审美观念、人文精神。

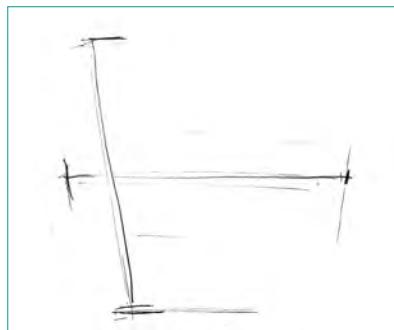
四 | 技法示范详解

第9页 线描静物的步骤图

步骤一：画出大致轮廓

确定画面中物体上下左右的位置，同时注意物体高度与宽度的比例关系，用长线条标示出物体的基本动势。

注意要点：建议教师讲解、分析描绘对象整体动势的方法。整体动势把握得好与坏关系着作品最后的呈现效果。

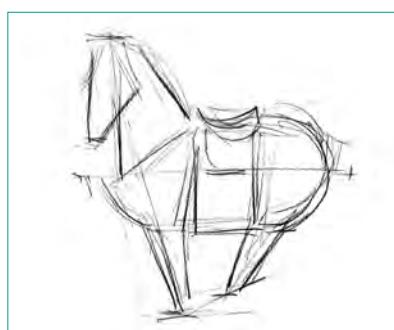

步骤一

步骤二：简化结构

被描绘对象的形体较为复杂时，可以将其归纳为几个简单的几何图形。如步骤图中马的头部可以看作三角形，臀部可以看作半圆形。借助辅助线，不断调整各部分的比例与位置。

注意要点：建议教师分析绘画对象被分解后的部分与几何图形的关系，如图例中马头与三角形的相似度是很高的。

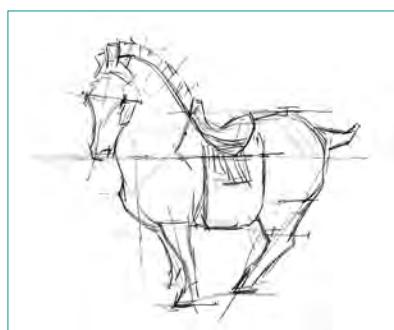

步骤二

步骤三：刻画细节

完成基本结构后，通过观察对象，将几何图形逐步细化为更加准确、复杂的形体。同时关注对象的整体感，尤其是局部与整体之间的关系。

注意要点：建议教师讲解辅助线的使用方法。学生容易将辅助线概念化，教师需要提醒学生使用辅助线时，细致观察，踏实地将不同部分进行对比，才会使得辅助线对准确描绘形体产生帮助。

步骤三

步骤四：完成作品

整体造型完成后，开始添加对象的细节，如马鞍上的花纹、马的毛发等。全部完成后小心地擦除辅助线。

注意要点：建议教师根据学生水平讲解作品细节与整体的关系。绘画时不会将对象所有的细节全部表现出来，这与画面的节奏感有关，需要学生对画面的表现力有一定的认识。

步骤四

五 | 教学活动建议

6. 第4页 思考分析

你觉得画家在创作一幅绘画作品时，需要注意哪些重要方面？

建议教师结合学生在《美术鉴赏》分册中所学到的知识，引导学生从学过的美术作品中回忆作品题材、创作背景、绘画材料、表现技法、作者经历等，从这些角度谈一谈对这个问题的理解。作者经历、创作背景、作品题材这三个角度，与本课“绘画的观察方法”有关。教师可以扩展一些内容，如在艺术发展的不同时期，画家是如何表现形体的。绘画材料、表现技法这两个角度，与本课“构成形体的元素”有关，教师可以与这一部分内容联系起来讲解。

7. 第7页 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？

《簪花仕女图》（局部）截取的是画中第三位仕女反掌拈花的右手。这是一幅绢本设色工笔画，周昉用稳重流动的线条刻画了一双唐代深宫贵妇丰腴细腻的手，给人灵巧生动的视觉体验，而辅以鲜花与薄纱，突出了仕女游园赏玩、清闲而无需劳作的特征。而丢勒的《祈祷之手》则是一幅素描，表现了一双作祈祷姿势的粗糙双手。作品使用线条表现了手部突起的静脉、粗大的关节和粗糙的皮肤，通过线条的粗细变化、明暗变化，表现了光与空间，强化了手的体积感，将一位普通劳动者因为生活的苦难而粗糙的手表现得淋漓尽致。

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。

建议教师可结合《美术鉴赏》课程所学的内容，结合中西方的文化背景等方面分析两幅作品的表现风格。《簪花仕女图》使用毛笔作为工具，作者用笔简洁遒劲，准确又流动，通过线条与色彩刻画了人物的悠游闲适、窈窕婀娜、安详精致，同时也表现了仕女的精神状态。《祈祷之手》是德国北方文艺复兴运动时期的作品，受到了人文主义的影响。丢勒的作品多表现真实的事物，通过光影表现体积与空间，注重描绘自然与现实生活中的形象。

8. 第9页 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?

建议教师根据学生水平选择难度适宜的绘画对象进行分层教学。对于基础稍薄弱的学生，可选择造型简单的常见物体，能使用简化的观察方法理解形体，引导学生正确使用辅助线调整物体的比例；对于基础较好的学生，可选择造型复杂的物体，准确表现物体的形体，较好地把握物体的特征和整体感。

第9页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能说出学过的美术作品所使用的绘画材料、视觉元素。	能任选一件美术作品，通过查找作品的相关资料，分析其使用的绘画材料、视觉元素及两者之间的联系。	能任选一件美术作品，分析使用的绘画材料、视觉元素，通过查找作品的背景资料，分析作者使用绘画材料和视觉元素的表现手法，并从中感受中西方绘画的审美观念和人文精神。	图像识读 文化理解
能指出画面中有象征意义的事物。	能通过查找作品的背景资料，尝试分析画面中出现事物的象征意义。	能任选一件美术作品，通过查找作品的背景资料，尝试分析画面中出现事物的象征意义，并能引申到其他具有同类意象的作品中。	图像识读 审美判断 文化理解
能观察物体的造型，并使用辅助线表现该物体。	能使用化繁为简的观察方法分析物体的造型，掌握表现对象形体比例的方法，并使用辅助线准确表现物体的造型。	能使用化繁为简的观察方法分析物体的造型，掌握表现对象形体比例的方法，并使用辅助线准确表现物体的造型，再使用由简入繁的方法丰富细节，并注意对象的整体感。	图像识读 美术表现 审美判断
能运用观察的方法，完成简单的手绘作品。	能运用观察的方法，完成简单的手绘作品，发现生活的美，感受生活的美。	能运用绘画的观察方法，描绘生活中的物体和景色，完成手绘作品，发现生活的美，感受生活的美。	图像识读 美术表现 文化理解

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《塔吉克新娘》 中国画家靳尚谊创作的中国新古典主义油画。这一幅作品是根据靳尚谊在新疆写生的素材创作的，作者想表现新娘含蓄、朴素、纯洁的情感。塔吉克新娘表面沉静，嘴角略带喜悦，朴素的新娘服饰端庄大方，手部、胳膊动态自然，整个画面既严谨又生动。作者使用了西方油画中表现形体体积感的方法，用侧光加强了明暗对比并减少琐碎的细节，色彩上加强了色块对比，产生一种整体且强烈的艺术效果。

靳尚谊（1934—） 中国画家。靳尚谊年轻时留学苏联，后回国任教，曾任中国美术家协会主席。他的作品以肖像画为人熟知，他的人物肖像结合了苏联油画与欧洲古典油画的风格，既有扎实的造型，也传递了人物的精神面貌。他一面沉下心踏踏实实研究西方油画的艺术语言和表现形式，一面思考如何将中国传统的艺术文化融入油画之中，是中国油画的先驱者之一。代表作品有《塔吉克新娘》《瞿秋白》《晚年黄宾虹》等。

《圣维克多山》 法国画家塞尚的风景画。这幅画是他回到家乡普罗旺斯之后所作的系列风景画之一。与古典主义绘画中严谨的造型、印象派绘画中的点线笔触不同，他所画的对象看上去好像是简单的几何形状，但又充满了粗犷的笔触，远景和近景的虚实变化产生了空间感，从而避免了几何形状可能带来的扁平效果。同时，他在风景画中还抛弃了线性透视法，对之后的美术发展产生了很大影响。

塞尚（1839—1906） 法国画家。塞尚参加过印象派的展览但并不得意，从巴黎返乡后便花费毕生心血追求自己的艺术理想。虽然塞尚对印象派赞赏有加，但也表示过对古典主义“静穆与秩序”的向往，他就是在这样的矛盾中进行着绘画实验，直至绘画理论和风格自成一套。他力求“获得深度感但不牺牲色彩的鲜艳，获得秩序的布局但不牺牲深度感，如果有必要可以牺牲传统观念中正确的轮廓线”，这样的观念成就了他独特的绘画风格。他所画的物体与真实的并不一致，轮廓呈现出几何形，同时抛弃了线性透视法，这些都是为了画面构图、布局的秩序感。作为后印象派最重要的画家之一，塞尚影响了现代主义的画家。代表作品有《圣维克多山》《果盘》《玩纸牌者》等。

《牛的变形过程》 西班牙画家毕加索所作的创作草图。这一组作品中的最初一幅创作于1945年12月5日，之后于12月12日创作了第二幅，直至次年1月17日完成全部的十一幅作品。这组作品先后减去了牛的器官、肌理、明暗，之后变得抽象，直到仅剩线条，但我们依然能从最终的画作中识读出画的是“牛”，也体现了作者对这件作品的思考过程。

毕加索（1881—1973） 西班牙画家。毕加索自幼便展现出绘画天赋，写实功底很好。他是西方现代主义艺术家中最具影响力的画家之一。他的艺术风格多变，贯穿他的整个艺术生涯。他先后经历了蓝色时期、立体主义时期、超现实主义时期等多个重要阶段，主张画家的职责是创造“抽象的形”以表现“科学的真实”。代表作品有油画《亚威农少女》《格尔尼卡》以及《和平鸽》宣传画等。晚年他还创作了大量铜版画、雕塑和陶器，如青铜雕塑《牛头》等。

《五马图》 北宋画家李公麟所作的鞍马画。纸本设色，现藏于日本东京国立博物馆。鞍马是指被人类驯服的马，由于骑兵在古代战争中的重要意义，唐代中期盛行爱马之风，由此出现了鞍马画。鞍马画是一项重要的绘画科目。作品描绘了边地献给皇帝的五匹骏马，以及牵马的奚官和圉人。五匹马都取其静止或缓步行进的姿态，然而于平静中依然透出名驹的神骏风采。五位牵马人也分别通过衣着、站姿、神情等细节的刻画，表现出了各民族特色、身份和精神气质上的差异。此幅画上每段都有李公麟同时代的书法家黄庭坚的题字，又有宋代曾纡的跋文。

李公麟(1049—1106) 北宋画家。字伯时，号龙眠居士，舒州(今安徽舒城)人。好古博学，长于诗，精鉴别古器物。尤以画著名，凡人物、鞍马、山水、花鸟，无所不精，时推为“宋画中第一人”。官居京师十年，与苏轼、黄庭坚、米芾、王诜等人交好，常一起吟诗作画、谈禅论道，风流一时。元符三年(1100)，李公麟告病辞归，隐居龙眠山。李公麟的“白描”线条简洁而优雅，与吴道子的昂扬激越不同，更注重于表现文人士大夫优雅的韵致，成为后人学习的典范，这也使他成为古代人物鞍马领域继吴道子后最有影响力的画家。代表作品有《五马图》《临韦偃牧放图》等。

《相遇》 俄罗斯画家帕维尔·奥西波维奇·克瓦列夫斯基创作的油画。作品创作于1876年，为布面油画，现藏于俄罗斯国立特列恰科夫美术馆。作品描绘了俄国特有的一幕生活场景：某个冬日，训练有素的精良马匹牵着领主的高档雪橇，与农夫驾驶的驮马雪橇在路上相遇了。农夫为了给领主让路，被迫退让至道路积雪的一侧。画面中的马匹可谓形神毕肖。19世纪70年代时，权贵与弱势阶级之间的对立成了画家所关注的焦点，也是画家在这件作品中所要表现的主题。写实主义的油画多以乡村自然为主题，画中马的动态真实，是建立在大量素描写生基础之上的，通过严谨的比例准确表现对象的造型，通过光影表现出体积与空间。

帕维尔·奥西波维奇·克瓦列夫斯基(1843—1903) 俄罗斯画家。其父为俄罗斯学者、圣彼得堡科学院成员，帕维尔继承了父亲认真严谨的研究态度。在美术学院求学期间，充分展现了其绘画天赋和钻研的优秀品质。帕维尔的诸多作品中都出现了马匹。他对马这种美丽而聪慧的动物的身体结构相当熟悉，因此钟情于以马为主题展开创作。在求学期间，曾上过战争画课程，接受过精准刻画马匹的专门训练。代表作品有《相遇》等。

《马(第41号)》 美国画家苏珊·罗森伯格创作的综合绘画作品。作品创作于1977年，现藏于美国现代艺术博物馆。作品运用了合成聚合物涂料、水粉、铅笔、蜡笔等多种材料与工具，表现了一匹奔跑中的黑马的形象。画面中仅表现了马的轮廓外形，背景模糊，使画面呈现出平面化的效果。强烈的黑白关系与形体边缘灰色的笔触为画面增加了些许动感。苏珊·罗森伯格是美国当代画家、版画家、雕塑家，其作品中常出现标志性的马的形象。

《簪花仕女图》 唐代画家周昉所作的人物画。绢本设色，现藏于辽宁省博物馆。作品描绘的是宫廷贵妇逗狗、观鹤、挥扇、赏花、捉蝶等闲适的生活情景，展现了画家高超的用笔技巧与赋色能力。人物的线条细腻而又凝练畅达，衣纹的线条虽然精细，却画得十分轻松，又通过不同的赋色技巧，将不同服饰的质感表现出来。画面的色彩热烈而又不失典雅，与细淡的墨线相协调，全图以朱红为主色，辅以石青、翠绿、米黄、草绿、白、金、紫等多种色彩，在统一协调的韵律中又富有变化。

周昉(生卒年不详) 唐代画家。字景玄(一说仲朗)。长于人物画，尤擅绘绮罗人物。《宣和画谱》称其“传写妇女，则为古今之冠”。周昉的画风被后世称为“周家样”，影响深远，如唐代程修已、卫宪，五代杜霄、周文矩等都是其传派的画家。代表作品有《簪花仕女图》《挥扇仕女图》《调琴啜茗图》《内人双陆图》。

《祈祷之手》 德国画家丢勒所作的素描。创作于 1508 年，现藏于德国纽伦堡陈列馆。作品中粗糙的双手表现出其主人生活的艰苦，僵硬的关节与温柔的手势形成鲜明的对比，线条简洁而富有力量感，造型准确，细节刻画深入。作品是丢勒为了感恩哥哥的牺牲而创作的。丢勒的家庭无法同时负担他和哥哥两人的学业开销，只能通过丢硬币的方式决定谁去矿场工作供另一人上学。丢勒学成归来，希望帮助哥哥重回学校的时候，哥哥的手已经因为劳动而无法掌控画笔。

丢勒（1471—1528） 德国画家。丢勒自幼展现出绘画天赋，作为画室学徒毕业后，丢勒周游欧洲继续学习绘画，受到了意大利文艺复兴时的人文主义影响，他是北方文艺复兴的代表人物。他不仅精通绘画，同时也擅长数学、机械、解剖、建筑等等。代表作品有《启示录》《自画像》《祈祷之手》等。

《抱着鸽子的孩子》 西班牙画家毕加索创作的油画。作品创作于 1901 年，是毕加索蓝色时期的开端，现藏于阿联酋卡塔尔博物馆。作品描绘了一个棕色短发的小女孩，身穿白色礼服，腰系蓝色腰带，双手抱着一只白鸽。画面的色彩以蓝绿两色为主，透出忧郁、哀伤的意味。

《卖马蹄莲的妇女》 墨西哥画家迭戈·里维拉的绘画作品。作品创作于 1938 年，现藏于墨西哥多洛雷斯·奥尔博多博物馆。画面描绘了一位卖马蹄莲的墨西哥妇女，朴实的形象，单纯的色彩，表现了墨西哥普通劳动人民的生活。作者迭戈·里维拉，1886 年出生于墨西哥瓜纳华托，其壁画作品常描绘墨西哥的生活和历史。

《延安人》 中国画家罗工柳创作的油画。作品创作于 1960 年，为布面油画，现藏于中国美术馆。在这件肖像作品中，作者以饱满的构图，以黑色为基调的厚重色彩，简约疏放的用笔，表现了“延安人”的质朴形象。

罗工柳（1916—2004） 中国画家。罗工柳在 20 世纪后半叶转向油画创作，1955 年到列宾美术学院进修油画，回国后开始探索把中国传统绘画融合于油画艺术之中。他在肖像画中，将西方写生色彩和造型转化为中国意象色彩和造型，强调“神”是形与色的追求目标，“线”是形与色的表现中心，在任情恣性的笔意中表现出人物丰富的精神内涵。晚年画风简约，作品富有象征性的诗情。代表作有《延安人》《地道战》等。

《青衣仕女》 中国画家林风眠创作的彩墨画。作品创作于 1960 年，现藏于中华艺术宫。画面中青衣仕女悠然而坐，宁静优雅。画家将人物形体比例进行了适当的夸张处理，使人物的形象更高瘦、更纤细。作品将中国画的意境与西方绘画的形式和色彩融于同一幅画面中，寓圆于方，在矛盾中构成力的平衡，形成既具有强烈对比又和谐统一的画面。

林风眠（1900—1991） 中国画家。1919 年赴法国勤工俭学，先后就读于第戎美术学院、巴黎国立高等美术学院。1928 年创办国立艺术院（后改名国立杭州艺术专科学校），任教授、校长。中华人民共和国成立后，历任浙江美术学院教授，上海中国画院画师，中国美术家协

会常务理事及上海分会副主席、主席。擅油画、水粉画、中国画，是中西比较美术研究的先驱者。山水、花鸟、人物皆擅，作品重意象表现。人物画除仕女和戏曲人物外，拓展到农渔生活场景，线条凝练飘逸，色彩朴中见雅。画风或浓郁强烈，或清醇淡雅，生机盎然。代表作品有《青衣仕女图》《鱼鹰小舟》《春晴》等。

名词解释

形体 既指物体在空间中的体貌形象，也指作品中物象造型的外貌体征。形体是由形与体两词合成。形，指物体的形状，一般属平面的概念，可以理解为仅指二度空间的物体边缘线，也可理解为排除体阔深度空间的外形轮廓。例如圆盘，俯视呈圆形，平视时透视变形为椭圆形。体，属立体概念，指物象本身的长宽深的空间存在。体是由不同方式的面交搭结构而成的。体包含有体积与体态。物体的体积形态是复杂多样的。形体则概括了形和体这两层含义。造型艺术既要描绘物象的形，又要塑造物象的体。绘画既要表现物象外轮廓的形，也要表现内轮廓，即结构关系的体，二者不可分割。因此，用形体一词加以概括表达。作画捕捉对象形体特征，则容易将对象画准。画形体，一般是先画出它的基本形，如画方桌，先将其画成立方体，再进一步改画成方桌。表现形体必须了解结构。因此，往往将形体与结构联结一起，用“形体结构”联合词组出现于绘画术语中。

视觉元素 平面构成中各种元素的一种。当概念元素以具体的方式加以表现时，运用可以看得到的线来代表概念的线，能够被视觉直接感受到长度、宽度、颜色、质料等，则成为视觉元素。形状、大小、色彩、肌理是视觉元素中最真切的表现。

油画 西洋绘画的主要画种。用干性油（例如亚麻仁油、核桃油等）调和颜料画成。14世纪至15世纪间，经画家扬·凡·艾克兄弟改进后，被广泛采用，多画在布、木板或厚纸板上。其特点是利用颜料的遮盖力和透明性充分地表现对象，达到丰富的色彩效果。

参考书目

[美] W.J.T. 米歇尔著 陈永国译 《图像学》 北京：北京大学出版社 2012年

[英] E.H. 贡布里希著 范景中译 《艺术的故事》 南宁：广西美术出版社 2014年

[英] H.W. 詹森、J.E. 戴维斯著 艺术史组合翻译实验小组译 《詹森艺术史》 长沙：湖南美术出版社 2017年

上海书画出版社编 《簪花仕女图》 上海：上海书画出版社 2017年

上海书画出版社编 《五马图》 上海：上海书画出版社 2019年

[美] 鲁道夫·阿恩海姆著 腾守尧译 《艺术与视知觉》 成都：四川人民出版社 2019年

第2课 点、线、面——质感与变化

单课框架结构表

点、线、面——质感与变化

教材分析

编者的话：

点、线、面是绘画作品中最基本的组成元素，也是学习绘画过程中最先接触的。高中阶段，我们需要引导学生从比较理性的角度重新认识点、线、面的性质，并通过实践掌握点、线、面的运用方法。

编者选取了《都市之恋》《它的后裔像尘土一样》《坐着的傣族妇女》《八十七神仙卷》《画家之母》等具有代表性的作品来鉴赏，希望学生以此了解点、线、面的基本性质、视觉特点、表现方法、情感体验，学会从点、线、面的角度分析作品，能够使用合适的绘画工具与材料表现物体的质感与肌理。

章节内容分析

情境导学 通过鉴赏吴冠中的《都市之恋》这幅绘画作品，引导学生分析画面中出现的视觉元素。这是一幅抽象画，房屋的轮廓和窗户的表现方式与真实的房屋、写实绘画中的房屋不同，色彩并不是为了表现墙面的固有色，而是通过不同的颜色使画面产生平衡的、有节奏的视觉效果。教师可以引导学生将此作品与其他同类主题的绘画作品做比较，继而思考：其他画家又是如何运用点、线、面来表现事物的？通过这一问题来引出本课的主要学习内容。

第一部分 点、线、面的性质 主要讲述点、线、面的基本性质。本部分共分为三个版块。第一版块讲述点的性质。点是绘画作品中常见的元素，在鉴赏《它的后裔像尘土一样》这幅版画作品时，可从点的大小、形状来理解其对作品视觉效果变化起到的影响。第二版块讲述线的性质。通过鉴赏袁运生的中国画作品《坐着的傣族妇女》，体会线条粗细、深浅、疏密变化在作品中的表现，如颧骨处线条的深浅变化既表现了体块的转折，也表现了颧骨与肌肉的质感变化；两处腋窝的衣褶使用了不同粗细、疏密的线条，既表现了身体的动态，也使画面变得生动活泼。通过比较鉴赏吴道子的中国画作品《八十七神仙卷》和丢勒的素描作品《画家之母》这两幅作品，体会使用不同绘画工具所画出的线条的质感，这些质感不同的线条又与作品所要表达的内容、情感有关。第三版块讲述面的性质。面的含义包括两种：平面的形和立体的形。平面的形常出现在抽象画与平面设计中，立体的形则用来表现写实绘画中的立体感。通过鉴赏保罗·克利的水彩画作品《尼森山》，体会抽象画中平面的形状与物体特征间的联系，形状的大小、颜色、排列的变化对作品的影响。通过鉴赏侯一民的素描作品《青年地下工作者》，体会影响表现物体体积感的因素——由光而产生的明暗。

第二部分 **用点、线、面表现质感与肌理** 主要讲述用点、线、面表现质感与肌理的方法。本部分共分为两个版块。第一版块讲述质感与肌理的定义。通过比较鉴赏案例的形式，从画种、材料与工具、质感表现的角度，鉴赏莫兰迪的铜版画作品《静物画》与伦勃朗的速写作品《大象》，体会使用点、线、面组合来模拟物体的质感与肌理的表现方法。《静物画》这幅作品全部由线条组成，作者通过改变线条的方向表现静物体积的转折，通过改变线条的疏密来表现静物固有色的深浅和明暗关系，从这些排列的线条中，既能感受到手绘的“拙”，也能感受画面的平静。《大象》这幅作品是一幅速写，木炭条画出的线条带有颗粒感，可以通过擦拭产生比较柔和的灰面。作者用一种轻松的手法大致画出了大象的造型，通过使用木炭画出线条的粗细与深浅变化，表现出大象皮肤的粗糙肌理和身体的立体感。第二版块设置了实践的内容，通过铅笔静物速写的步骤图，引导学生使用点、线、面完成静物速写，并尝试表现出物体的质感与肌理。

二 | 教学目标

- ① 知道点、线、面的性质，能够使用点、线、面表现物体的质感与肌理。
- ② 通过教师讲解、速写实践等活动，使用不同的绘画工具探索点、线、面的视觉效果，表现多种物体的质感与肌理。
- ③ 感受作品中点、线、面的艺术表现力，体会其表达的情感。

三 | 教学重难点

教学重点 知道点、线、面的性质，掌握点、线、面的表现方法。

教学难点 使用合适的材料工具，运用点、线、面表现物体的质感与肌理，感受不同绘画作品中点、线、面的运用。

四 | 技法示范详解

第 15 页 铅笔静物速写的步骤图

步骤一：构图与定位

确定画面构图时，除了将物体放置在画面中间外，物体周围要与纸边留有一定的距离，一般来说下方的留白会多于上方的留白，以增强画面的空间感。

注意要点：建议教师讲解构图的基本要求。多个物体的组合场景，需要注意物体之间的距离、空间关系，必要时可适当移动物体的位置，使得画面的构图更和谐。

步骤二：绘制对象的基本造型

用简练的线条将物体的基本造型表现出来。本步骤是第一课的内容，可作为第一课的复习，强化学生对形体的把控能力。

注意要点：建议教师提醒学生准确表达物体形体的要点，较为复杂的物体可合理归纳为多个基本几何形体。

步骤三：逐步增加对象的细节

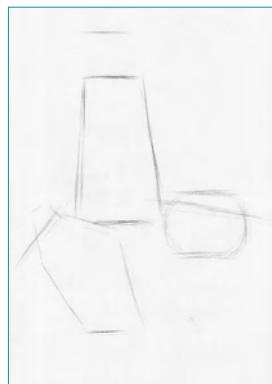
在完成基本造型的基础上，进一步添加对象的结构和细节。

注意要点：建议教师提醒学生在表现多个物体的组合场景时，需要注意物体之间的遮挡、穿插关系，阴影的形状与物体的体积转折的关系。

步骤四：绘制材质与肌理

根据绘画对象的材质与肌理特点，运用不同的点、线、面来表现物体的质感，同时表现出物体的明暗关系和投影。

注意要点：建议教师让学生通过多次实验，找到合适的点、线、面组合来表现物体的质感。教师既可以将素描的一些概念、技法引入其中，例如排线、涂抹、提亮高光等，也可以引导学生使用平面化、抽象化的方式，强化点、线的组合来表现物体的质感和肌理，以此引导学生呈现风格各异的作品。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五：深入细节完成作品

深入刻画细节，适当添加背景，调整完善整个画面。

注意要点：建议教师讲解调整作品的方法。在深入画面细节时，学生容易拘泥于某个细节，导致其他部分完成度较低；或深入程度太过平均，导致画面太散。教师需要提醒学生在绘画过程中，要兼顾画面中的物体和背景空间，在刻画主体物件时考虑画面的整体感。

步骤五

五 | 教学活动建议

6.1 第10页 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。

建议教师至少提供铅笔、炭笔、勾线笔、马克笔、毛笔、钢笔中的两种以上绘画工具让学生进行尝试。点与线的形态可以脱离素描的排线练习，尝试更多随性自由的组合，从用笔的转折、顿挫，点线的深浅、疏密变化进行尝试与探索。教师可以展示画家的名作给学生赏析，例如：吴冠中的速写、靳尚谊的素描、丢勒的版画、达·芬奇的线稿、毕加索的速写等等。另外，现当代绘画中也会大量使用单纯的点、线、面元素组成画面，例如：蒙德里安、波洛克、沃霍尔、黄永玉、常玉等的作品。作品赏析结束后，根据学生能力的不同，选择点与线的组合进行临摹原作局部的练习，或模仿某一画家的风格表现静物等实践活动。

6.2 第15页 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。

建议教师根据学生绘画能力选择合适的静物，进行分层教学。对于有一定基础的学生，可选择单个质感肌理特点明显的常见静物，在能够基本把握静物造型的基础上，使用常用的绘画工具，用点、线、面画出物体的质感和肌理；对于接受过专业训练的学生，可选择多个质感肌理特点微妙的复杂静物，在能够准确把握静物造型、立体感的基础上，使用合适的绘画工具，准确反映质感和肌理。

第 15 页 评价建议

水平 1	水平 2	水平 3	核心素养
能知道所学过的美术作品的绘画工具与材料。	能任选一件美术作品，识别画家使用的绘画工具与材料，并能初步分析画家的表现手法。	能任选一件美术作品，通过查阅文献与观看纪录片的方式，识别画家使用的绘画工具与材料，分析画家使用点、线、面表现物体质感与肌理的方法。	图像识读 审美判断
能用铅笔和素描纸，表现物体的质感。	能选择合适的绘画工具，如铅笔、炭条、水笔、毛笔、素描纸、宣纸等，表现物体的质感与肌理。	能选择合适的绘画工具，如铅笔、炭条、水笔、毛笔、素描纸、宣纸等，使用点、线、面表现物体的质感与肌理。	图像识读 美术表现 创意实践
能理解经典绘画作品所要表达的情感。	能理解经典绘画作品中画家绘画时所用的表现方式与所要表达的情感之间的关系。	能结合经典绘画作品的创作背景和画家的生平经历，理解画家绘画时所用的表现方式与所要表达的情感之间的关系。	图像识读 审美判断 文化理解

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《都市之恋》 中国画家吴冠中创作的油画作品。创作于 2002 年，现藏于中华艺术宫。作品描绘的是现代都市的景观。画面以饱满的构图，表现了城市中鳞次栉比的高楼大厦。作者以各种颜色的色块表现一幢幢楼房，再以简单的线条稍作勾勒，呈现为色块的组合；以点、线、面高度概括对象，追求形式的艺术表现和抽象之美。作品虽然抽象，但生动表现出都市的繁华景象。

吴冠中（1919—2010） 中国画家。1946 年赴法国巴黎留学，1950 年归国，先后任教于中央美术学院、中央工艺美术学院。吴冠中早期的绘画受到西方写实主义的影响，同时他也思考着如何将中西绘画结合，最后形成自己独特的风格。他的作品多使用点、线、面的组合，用抽象绘画的方式，表现中国绘画中的笔墨意象，通过似与不似，引发观众诗意的想象。代表作有《长江三峡》《北国风光》《小鸟天堂》等。

《它的后裔像尘土一样》 法国艺术家罗曼·欧帕卡创作的版画。创作于 1970 年，现藏

于美国纽约现代艺术博物馆。作品大量运用点的元素来构成画面，远观整个画面，可以看到画面随着点的大小、疏密的变化产生了自然的渐变过渡。

罗曼·欧帕卡（1931—2011） 法国艺术家。生于法国，后随父母回到波兰。作为一名前卫艺术家，他最著名的是一组观念艺术作品，在灰、黑的画布上用白色丙烯颜料从数字1开始绘制连续数字。这组作品从1965年开始，直到他去世时写到数字“5500000”，四十六年从未间断，希望以此探讨时间与生命的问题。

《坐着的傣族妇女》 中国画家袁运生创作的白描人物画。创作于1978年，为纸本水墨，现藏于中国美术馆。作品创作于画家在云南西双版纳写生期间。画家通过敏锐地观察，认真研究了西双版纳这一地区及其民族的历史、生活方式、民族性格、民间艺术等，以白描的形式描绘了傣族妇女的形象。画面中的人物造型整体单纯，但细节丰富具体，构成了对立统一的形式美感。

袁运生（1937—） 中国画家。江苏南通人。擅长油画。1962年毕业于中央美术学院油画系董希文工作室。1979年参加首都机场壁画创作，先后在中央工艺美术学院、中央美术学院壁画系任教。他善于将中国传统和现代绘画的用线技巧融合到创作中去，代表作品有首都机场壁画《泼水节——生命的赞歌》、油画《水乡的记忆》、云南白描写生系列等。

《八十七神仙卷》 传为唐代画家吴道子创作的白描人物画。绢本白描，现藏于徐悲鸿纪念馆。原画无署名无款识，1937年，画家徐悲鸿在香港购得此画后，定名为《八十七神仙卷》。作品以神话故事为题材，描绘了众多神仙人物出行的宏大场景，人物造型与神态刻画细致入微。人物排列疏密相间而又彼此顾盼，衣带飘荡更增加了动感。

吴道子（生卒年不详） 唐代画家。擅画人物，笔迹磊落，生动而有立体感。所作人物形象呈现出威仪。擅长用状如兰叶或莼菜条的笔法来表现衣褶，有飘举之势，人称“吴带当风”，用焦墨勾线，略加淡彩设色，又称“吴装”或“吴家样”。后人把他和张僧繇并称“疏体”，以区别于顾恺之、陆探微劲紧连绵的“密体”。对其后的人物画和雕塑，都有很大影响。也画山水，张彦远认为“山水之变，始于吴，成于二李”。千百年来被奉为“画圣”。存世《送子天王图》为宋摹本，另传作有《八十七神仙卷》。

《画家之母》 德国画家丢勒创作的素描。创作于1514年，现藏于德国柏林国家博物馆。作品表现了画家的母亲形象。右上角的文字为“1514，这是阿尔布雷希特·丢勒63岁的母亲”。画中的人物看起来疲惫而憔悴，反映出当时丢勒家庭的贫困状况。素描的绘画工具多样，表现风格各异，丢勒使用了黑粉笔作为绘画工具，线条的深浅、粗细、颗粒状的质感根据皮肤、布料的不同质感产生了变化，衣服部分的线条多为硬朗、粗犷，人物部分的线条较为细致，并略衬明暗。丢勒使用粗犷的线条表现出人物饱经沧桑的状态。虽然作品线条粗犷，但不难看出年轻画家扎实的造型能力。

《尼森山》 瑞士画家保罗·克利创作的水彩画。创作于1915年，现藏于赫尔曼和玛格

丽特·鲁普夫基金会。画家 1914 年旅行北非突尼斯归来后，开始研究色彩的运用，该作是画家旅行后第二年创作的作品。画面包含了大量的几何元素，如长方形的街景、树林与三角形的尼森山。或许受音乐世家家庭出身的影响，作品中几何元素的排列透露出些许的“音乐感”。

保罗·克利（1879—1940） 瑞士画家。1912 年保罗·克利参加了先锋派“蓝色骑士”画展，与康定斯基、弗朗兹·马尔克、奥古斯特·马克合称“四青骑士”。青骑士是由康定斯基创立的专注于创作抽象风格表现主义作品的德国艺术家团体。克利的绘画受到了现代主义的影响，特别是立体主义和未来派。他成熟时期的作品具有抽象风格，常用平面化的点线、色块与几何图形，画面中出现的事物极具想象力和象征意义。代表作品有《尼森山》《红气球》《唠叨的机器》等。

《青年地下工作者》 中国画家侯一民创作的素描。创作于 1957 年，现藏于中央美术学院美术馆。作品是同名油画作品《青年地下工作者》的创作习作。画面中的人物正是画家本人，人物面部大部分隐藏于阴影之中，表明人物正置身于一个昏暗的环境之中，神情严肃，眉头紧锁，令人不禁感受到紧张的气氛。

侯一民（1930—） 中国画家。原名侯逸民。河北高阳人。擅长油画、壁画、陶艺。1946 年入国立北平艺术专科学校，受教于徐悲鸿、吴作人。毕业后任教于中央美术学院。其作品造型严谨，气势宏大，追求外来艺术与民族传统和地方特色融会贯通。20 世纪 70 年代后致力于壁画的开拓。作品有油画《矿工当矿长》《幸福的一代》《跨过鸭绿江》《青年地下工作者》，陶彩壁画《百花齐放》、壁画《清水江畔》、织毯画《新路情》等。

《日夜》 荷兰画家埃舍尔创作的版画。创作于 1938 年，其中一幅现藏于日本横滨美术馆。作品表现了黑色与白色的鸟类从两条河流之间的平原上飞过的场景。黑鸟的形状是从白鸟之间的空间演化而来的，反之亦然，同时鸟的形状与下方的田野逐渐融为一体。作者运用正形与负形相互转换的方式创作了这幅作品，使画面产生了有趣的错觉。

埃舍尔（1898—1972） 荷兰画家。他的绘画作品中出现了与数学密切相关的概念，通过变形、转换等方式，将对称、分形几何、多面体、球面镜等融入作品，创作出了极富装饰性、科学性的作品。代表作品有《日夜》《蜥蜴》等。

《静物画》 意大利画家莫兰迪创作的铜版画。创作于 1928 年，其中一幅现藏于美国现代艺术博物馆。画面的静物选择和构图，与莫兰迪其他的一系列静物绘画作品一致。他的静物作品通常描绘生活中常见的器皿，如花瓶、罐子、盒子等。此作中的这些器皿都被去除了标签、刻字，以消除“个性化”。在构图上，这些器皿如意大利古老建筑一般参差耸立。整件作品而言，画面细腻平和，给人以宁静的感受。

莫兰迪（1890—1964） 意大利画家。他的作品以静物画、风景画为主。莫兰迪从美术学院毕业后留校任教版画，他擅长静物画，绘画风格受到塞尚等人的影响，将生活中常见的杯子、盘子等静物或风景作为主题。莫兰迪关于瓶罐器皿的油画数量就超过 1000 张。他的作

品使用单纯、简洁的笔触，灰色调的色彩加以描绘，画面呈现出平衡、安静的独特风格。代表作品有《静物画》《形而上的静物》等。

《大象》 荷兰画家伦勃朗创作的速写。创作于1637年，现藏于奥地利阿尔贝蒂纳美术馆。画家用炭条传达大象粗糙的皱纹皮肤与参差不齐的耳朵质地。在耳朵和脖子以及前腿根部最暗的阴影中，画家做了加深处理，突出大象的立体感。大象的轮廓较粗糙松散，但准确把握住了大象的基本形体，还表现出了大象动态与皮肤的质感。

伦勃朗（1606—1669） 荷兰画家。出生于荷兰莱顿。擅长肖像画、风俗画。伦勃朗的一生如同他强烈的明暗对比的作品画面，充满了戏剧性。早年作为一名成功的肖像画家，他事业成功、家庭幸福。随着他对艺术理解的逐步深入，他不再凭借精湛的写实技能取胜，而是更注重对象“心灵的活动”，不刻意美化描绘的对象，而是追求画面上的和谐与美感。这使得他的肖像画不再如以前那么受人欢迎，加之家庭的变故，生活陷入困境。艺术与生活中的一切变化在他一百多幅自画像中得到了真实的记录。光线的独特运用使得伦勃朗的作品有着鲜明的艺术风格，代表作有《夜巡》《浪子回头》《尼古拉·特尔普教授的解剖课》。

名词解释

素描 造型艺术之一。指用铅笔、钢笔、木炭、毛笔或鹅毛管等工具创作单色线条和单色块面来表现物体形象的图画。能锻炼习画者观察和表达物象形体、结构、动态和明暗关系等艺能。美术工作者通常以素描作为习作或创作底稿的方法，也有直接用于创作的。水平较高的素描画，有其独立的艺术价值。

速写 素描的一种。一般指用简练的线条在短时间内扼要地画出对象的形体、动作和神态的简笔画。其目的在于及时记录生活，反映现实，为创作准备素材，培养画家敏锐的观察力及迅速捕捉对象特征的能力。

参考书目

袁运生作 《云南白描写生集》 昆明：云南人民出版社 1979年

[美]H·H·阿纳森著 邹德侬、巴竹师等译 《西方现代艺术史》 天津：天津人民美术出版社 2003年

徐冰主编 《中央美术学院素描60年》 北京：文化艺术出版社 2009年

人民美术出版社编 《八十七神仙卷·临摹范本》 北京：人民美术出版社 2015年

[俄]瓦西里·康定斯基著 余敏玲译 《点线面》 重庆：重庆大学出版社 2017年

[德]保罗·克利著 周丹鲤译 《克利与他的教学笔记》 重庆：重庆大学出版社 2018年

第3课 黑、白、灰——对比的呈现

单课框架结构表

黑、白、灰——对比的呈现

教学内容

情境导学

黑白的艺术魅力

- ① 黑白画面的对比关系
- ② 黑白画面的转化方法
- ③ 黑白画面与光线的关系
- ④ 黑白木刻版画的发展历史

黑白木刻版画实践

- ① 黑白木刻版画的工具
- ② 黑白木刻版画的实践

教学活动

思考分析

比较分析彩色照片与黑白照片的效果

探究实践

制作一幅黑白木刻版画

评价建议

- ① 分析版画作品的黑、白、灰关系
- ② 学习使用不同的木刻刀
- ③ 制作黑白木刻版画

落实核心素养

教材分析

编者的话：

理解与掌握黑、白、灰在绘画中的表现和运用。它们不仅是素描和色彩的基础，也被应用在其他绘画形式中。版画的历史悠久，其中木刻版画是已知最早的版画形式，也是本课的主要学习内容。

编者选取了《渴望》《林中小屋》《起来，饥寒交迫的奴隶》《鲁迅像》《月暮》等一系列具有代表性的黑白版画作品进行鉴赏，希望学生以此了解黑、白、灰组成的画面的视觉效果，理解影响画面中黑、白、灰关系的因素，在实践中掌握黑白木刻版画的制作方法。

章节内容分析

情境导学 通过鉴赏珂勒惠支的石版画《渴望》，引导学生分析画面中物体的黑、白、灰的深浅、光线明暗的变化，结合作品的主题、时代背景，引发学生对黑白画面表现力的关注，继而思考：画家们是如何使用黑与白来表现画面的呢？通过这一问题来引出本课的主要学习内容。

第一部分 黑白的艺术魅力 主要讲述黑、白、灰的视觉原理和运用方法。本部分共分四个版块。第一版块讲述通过改变黑白面积、疏密变化调整黑白的强弱对比，同时画面的视觉效果也相应改变。第二版块讲述黑白图形的相互转化方法，这是黑白木刻中较为复杂的表达形式，与正负形的表达类似。黑白形的相互转化首先需要黑白形相互重叠，重叠后不再通过线条表现轮廓，而是形状。通过鉴赏王劫音的黑白木刻版画《林中小屋》画面中的山与树的黑白形，分析作者是如何表现这些物体的重叠关系，从而理解黑白转化的原理。第三版块讲述光对表现黑白形的塑造作用，通过列举平光、侧光、背光这三种基本光源，分析同组静物在不同光源下的视觉效果，以及这些效果的表现手法。第四版块简要讲述了中国版画的发展过程，通过介绍木版水印版画《扉页插图》（插图选自《金刚经》）、木版水印版画《蟠桃》（选自《十竹斋画谱》）、黑白木刻版画《起来，饥寒交迫的奴隶》，串联起中国木刻版画的风格演变，结合时代背景让学生分析版画在不同时期扮演的角色。

第二部分 黑白木刻版画实践 主要讲述黑白木刻工具的使用方法与刻制效果，以及黑白木刻版画的制作流程。本部分共分三个版块。第一版块介绍了木刻版画的常用刀具和使用方法。四种常用的木刻版画刀具基本满足了制作木刻版画的需求，课文详细介绍了每种刀具

的刻刀形状及刻制的效果。第二版块介绍了木刻版画的刀法，列举了八种常用的刀法，通过鉴赏与练习让学生体会不同刀法的表现效果。通过比较鉴赏案例的形式，从画面黑、白、灰关系的角度进行赏析，比较了黑白木刻版画《鲁迅像》和《月暮》在线条质感、黑白对比关系、黑白转化处理、刀法运用等方面的艺术特点。《鲁迅像》使用了大块的黑白形来表现整幅作品，黑白对比强烈，鲁迅的形象精练、传神，刀法干脆、有力，作者除了使用三角刀刻画鲁迅的具体形象，还使用了平刀刻画了背景的线条，刀法所表现出的视觉效果较好体现了鲁迅的性格与文风。《月暮》是一幅带有象征主义审美趣味的作品，画面中的黑白对比依然强烈，但作者大量使用整齐的排线表现柔和的灰色过渡，使得画面的视觉效果比《鲁迅像》要柔和一些，这幅作品主要使用黑白转化与背光表现了人与山之间的重叠关系。第三版块介绍了黑白木刻版画的制作方法。版画作为印刷术的延续，继承了制版与印刷的流程，因此每一步都有需要特别注意的细节。通过木刻版画的制作步骤引导学生体验黑白木刻版画的制作过程，通过实践理解处理画面黑、白、灰关系的方法，体会版画中操作细节对作品品质的影响，从而锻炼学生对画面整体处理的能力、注重细节的品质。

二 | 教学目标

- ① 了解影响画面黑、白、灰关系的要素与中国版画的发展过程，知道黑、白、灰的表现方法。
- ② 通过教师的讲解、黑白木刻版画实践等活动，使用一种或多种木刻刀法在画面中表现黑、白、灰关系，完成黑白木刻版画作品。
- ③ 感受版画作品中黑、白、灰的艺术表现力，分析画家在作品中表现的情感。

三 | 教学重难点

教学重点 理解并掌握黑、白、灰关系的表现方法。

教学难点 通过黑白木刻版画的形式表现画面中的黑、白、灰关系，感受黑白画面特有的视觉效果。

四 | 技法示范详解

第 20 页 木刻版画的制作步骤

步骤一：处理木板

在木板上刷一层颜料，刻制时可以更好地区分刻过的一部分与保留下的部分。然后用熨斗在木板上均匀地烫一层蜡，这样木板更容易刻制。

注意要点：建议教师提前准备好已上好色、上好蜡的木板，课堂中只介绍这步操作的方法和原因，以节约时间。

步骤二：转印画稿

绘制画稿，然后利用复写纸将完成的画稿转印到处理好的木板上。

注意要点：建议教师展示已经转印好的木板与画稿，方便学生理解木板与画稿之间的镜像关系。如果画面中出现文字或约定俗成的图案，需要提醒学生注意镜像反转的情况。

步骤三：修改画稿

用黑色颜料加深画面的黑色部分，适当晕染画面的灰色部分，以进一步明确画面的黑、白、灰关系，以便刻制时能更好地掌握整体的黑白关系。

注意要点：建议教师在这一步中具体分析学生的草稿，特别是画面的黑白对比和黑白转化关系，完善画面的细节。

步骤四：刻制印版

根据画面需要选择适合的刀具，从画面的亮部开始刻制，也就是最终印制白色的部分，然后逐层刻制灰部。刻制过程中需要不断从整体角度观察并调整。刻制时教师务必提醒学生注意安全。

注意要点：建议教师分两部分讲解。第一部分是刀法的应用。即使仅仅使用单一刀具，也可通过改变线条的粗细、曲直、顿挫、长短，再加以不同的组合方式，完成非常复杂多变的刀法效果，这需要多次尝试和练习才能体会并掌握，因此教师应给予学生可行的建议，比如使用一种

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

刀具完成画面的刀法组织，并严格按照草稿刻制画面，以减少刻版时产生失误。第二部分是刻版时逐层推进的方法。刻制版画时如果出现失误，很难轻易弥补，因此需要一边顾及画面的整体感，一边刻版。因此教师可以选择在步骤三时让学生对草稿细化至每一刀，或让学生在刻版时从大块黑白形入手，同时提醒学生无需将白形部分全部刻干净，以便在修改调整时添加细节。

步骤五：上墨

取适量油墨在玻璃板上，先用铲刀将油墨铺开，再用滚筒反复滚压，使油墨均匀附着在滚筒上。随后用滚筒在刻制完成的印版上回来滚压，在底板上均匀滚上黑色油墨。

注意要点：建议教师讲解并示范上墨步骤。上墨的多少直接影响最后的印制效果，过多会损失细节，过少则会不清晰，需要通过滚筒滚动时的声音（刚好有油黏连的“滋啦滋啦”声为正好）、上墨后印版上的墨点大小（略可见为正好）来判断墨量是否正好。这一步骤较难直接通过文字描述解释清楚，教师需要直接演示，并在学生实际操作时协助判断。

步骤六：印刷

将印版置于平整的桌面上，将版画纸轻轻覆盖在板上，印版应在纸的中心位置，用木蘑菇从画面的一侧开始磨印纸面。

注意要点：建议教师讲解并示范印刷步骤。教材示范的是手工印制的要求，教师可以在示范过程中提醒学生根据纸的大小在桌面上制作标记，这样有助于保证印版处于纸的正中间。印刷时一手按压纸面，一手使用木蘑菇或马莲进行磨印，磨印的力度要适中，速度不宜过快。印刷过程中常见的问题有纸张错位、翘起或拱起，可能的原因有上墨量不足或用力过度。

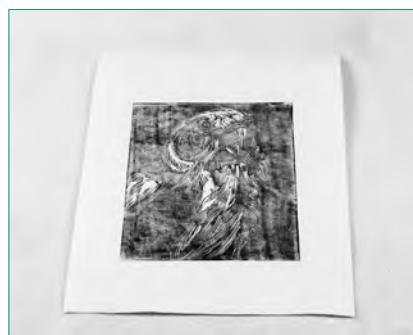
步骤七：完成作品

揭开版画纸，注意速度要缓慢，手要稳，纸张边缘不要与印版接触，以防弄脏画面。

注意要点：建议教师讲解一幅合格的版画作品需要满

步骤五

步骤六

步骤七

足的条件，如印刷清晰、纸面平整、纸边干净等。印完的作品需放置于晾画架上，或挂在自制挂画架上晾干。

步骤八：签名

用铅笔在画面下方依次写下版画签名的必要内容，包括序号 / 总印数、作品名称、作者签字、创作日期。

注意要点：建议教师讲解版画签名的原因和规矩。每一张印制的版画均为原作，为了保护画家与买家的利益，每一张版画必须要有签数，即“这是总印数中的第几幅画”，用分数形式表示。其余的信息还包括“作品名”“作者名”与“日期”，连同“签数”，总共四项信息，均用铅笔按顺序标注于画面下方。

步骤八

五 | 教学活动建议

6.1 第 16 页 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。

教师或学生提供比较熟悉的物体或场景的照片，建议彩色照片色彩鲜艳，主体清晰可辨，具有典型性。将彩色照片调成黑白照片的过程可以使用多媒体教学工具，如教师或学生可使用图像处理软件调整图片，并将过程投影到幕布上，学生可以在这一过程中观察到由彩色过渡到黑白的过程，最后同时呈现彩色照片与黑白照片，更容易理解两者给人带来的不同视觉感受。彩色照片具有丰富的浓淡层次和美妙的色彩效果，能够栩栩如生地表现自然中的各种客观形态。黑白照片则将五彩缤纷的繁杂世界概括于一体，使黑白的色质更具有丰富的想象力。

7.1 第 21 页 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。

版画从发明至今，经历了从为印刷服务的复制版画，发展成为艺术表达服务的创作版画，因此在教学中教师应当鼓励学生表达自己的想法，主题可选择学生的真实生活或是他们的关

注点、兴趣点。版画作品除了以绘画的形式呈现外，还有藏书票、海报等可以使用的物品。教材中的学生作品是一幅藏书票，教师可以拓展版画作品呈现的形式，将艺术与生活相结合。

黑白木刻有其独特的艺术语言，在创作黑白木刻的过程中需要注意以下几个方面：（1）黑、白、灰的变化是通过改变黑白量的多少实现的，同时也影响了画面整体的平衡。大面积的黑白并置会带来较强的对比效果，适合表现两个物体之间的边界，或是强烈的冲突感；由黑白的点、线组成的灰面适合表现细腻的过度，或是平静温和的情感。（2）刀法是木刻版画的特殊语言，刀法的变化既能模仿物体的材质与肌理，也能表现作者的情绪与情感，因此教师需要指导学生尝试、体会并使用合适的刀法完成作品。（3）刻制木板时，刻错的部分很难复原重刻，因此学生需要根据草稿上的规划，逐层推进，并且时常停手，审视一下画面黑、白、灰的整体效果。（4）版画的制作流程步骤分明，教师需要提醒学生注意安全，指导学生完成符合版画印刷标准的作品。

第 21 页 评价建议

水平 1	水平 2	水平 3	核心素养
能任选一件黑白美术作品，分析画面的黑白对比关系。	能任选一件黑白美术作品，分析画面的黑、白、灰关系。	能任选一件黑白美术作品，从黑白对比、黑白转化、光线处理等角度，分析画面的黑、白、灰关系。	图像识读 审美判断
能了解四种刀具的使用方法。	能通过简单的刀法练习，了解四种刀具的使用方法。	能通过简单的刀法练习，了解四种刀具的使用方法与基本刻制效果。	图像识读 美术表现
能运用黑白对比和黑白转化的视觉效果完成画稿。	能运用黑白对比和黑白转化的视觉效果完成画稿，掌握黑白木刻的制作方法。	能运用黑白对比和黑白转化的视觉效果完成画稿，掌握黑白木刻的制作方法，并进行黑白木刻版画的创作。	图像识读 美术表现 创意实践

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《渴望》 德国画家珂勒惠支创作的石版画。创作于 1893 年至 1897 年之间，现藏于英国大英博物馆。《渴望》是版画组画《织工一揆》中的一幅，创作灵感来自于一部剧本，描写西西里纺织工人失业和反抗的苦难生活。剧本中本来没有孩子奄奄一息的场面，珂勒惠支额外增加了这一场景，强化了作品想要表达的沉痛感。作品使用了写实主义的手法，通过精

妙的构图构建了狭小破旧的空间，用灰调子将前景人物与背景房间隔开，加强了房间的纵深感，强化了场景孤寂的气氛，强烈的黑白对比增强了画面的戏剧感。

珂勒惠支（1867—1945） 德国画家。19世纪末至20世纪初，欧洲时局动荡，珂勒惠支使用表现主义的手法，描绘了德国劳动阶层的真实生活，她的作品大多反映了社会底层工人、贫民的悲惨生活。她通过版画特有的表现形式，强烈的黑白对比关系，有力的刀法语言，给人以极强的视觉冲击，而画面中的主题又是描写阴郁的场景和人物关系，使得作品表现出强烈的情感。代表作有《战争》系列组画、《磨镰刀》。

《林中小屋》 中国画家王劼音创作的黑白木刻版画。创作于1994年，现藏于深圳美术馆。作品以平面化的布局以及富有民间剪纸味道的刀法，表现出简洁、淳朴、稚拙的田园风景。借助黑白形的相互转换，自然地表现出层层叠叠的山峦与掩映交错的树林。

王劼音（1941—） 中国画家。早年致力于版画创作，后转向中国画与油画创作。常以自然中的山水、花鸟等为创作母题，结合画家个人的文化积累，表现富有人文意蕴的自然之美。代表作品有版画《林中小屋》、中国画《山水笔记》系列等。

《扉页插图》 唐代木版水印画。此画是唐代《金刚经》的扉页插图，现藏于英国大英博物馆。它是目前发现最早的木刻版画。作品布局饱满严谨，线纹细密流畅，墨色均匀，刀法熟练，不同人物情态以及绚丽的幡帐、花砖均能准确无误地刻出，显示出其对雕版印刷的技法已相当成熟，足证版画在此以前已有相当时间的发展过程。

《蟠桃》 明代木版水印画。此画选自明代胡正言编印的中国木版画集《十竹斋画谱》。作品采用痘版技术套印而成，施墨着色娴雅妍丽，体现了明末精湛的雕版套色印刷技术。画谱该页后还有题诗一首：“结得如珠黍，蒸来似黄玉。山中果应熟，芳刺绛为囊。”

《起来，饥寒交迫的奴隶》 中国版画家李桦创作的黑白木刻版画。创作于1947年，是《怒潮》组画中的一幅，现藏于中央美术学院美术馆。画面上那武装起来的愤怒的民众，像狂涛巨澜一样，预示着人民革命的怒潮终究要掀翻整个旧社会。它并不是具体的战斗的记述，而是具有象征性内涵的。黑与白的对比、人物动势和线型节奏的同向处理，强化了整体气势，使之具有强烈的号召力。

李桦（1907—1994） 中国画家。擅长版画、美术史论。年轻时留学日本，抗日战争爆发后，于1934年在广州创立“现代版画会”，以响应鲁迅所号召的新兴木刻运动。抗日战争胜利以后，李桦先后在上海、北京从事版画创作和教学。他投身于人民反饥饿、反内战的斗争洪流，在血与火的洗礼中，掌握了阶级分析的观点，先后创作了《快扶他进来》《向炮口要饭吃》《钞票满天飞，人人活不了》等许多富有战斗性的作品，尤以《怒潮》组画著名。

《鲁迅像》 中国画家赵延年创作的黑白木刻版画。创作于1961年，现藏于中国美术馆。犀利的刀法，强烈的黑白对比，简洁的构图，刻画出鲁迅“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”的人格。在拓印过程中有意地将衣褶与额纹淡化处理，使作品在强烈对比中富有层次与虚实。整幅作品几乎只用一把斜刀刻出，气韵贯通，一气呵成，无刻意雕凿之弊。

赵延年（1924—2014） 中国画家。1938年进入上海美术专科学校学习木刻。一生致力于黑白木刻版画创作。作品大多表现对祖国命运与百姓的同情与关注。20世纪60年代，独创出“平刀晕刻法”与“正面透印法”，增强了其黑白木刻作品的表现力。代表作品有《鲁迅像》《负木者》《抢米》等。

《月暮》 美国画家洛克威尔·肯特创作的黑白木刻版画。现藏于美国休斯敦美术馆。作品运用三角刀刻制而成，画面中的线条排列整齐，富有规律，展现出黑、白、灰关系的细腻的变化。作品借助黑白转化的手法和光线的运用来表现月亮、山峰与人的外形轮廓。

洛克威尔·肯特（1882—1971） 美国画家。肯特的作品多以写实的手法表现优美的人物造型，使用浪漫主义、象征主义的元素，画面中的物体富立体感、黑白对比强烈，给人崇高的、理想化的感受。代表作品有《荒原集》。

名词解释

版画 造型艺术之一。使用刀和笔等工具在木板、石板、铜板、麻胶板等各种材料制成的版面上进行刻画，并可直接印出多份原作的一种艺术。可以用同一底版产生两张以上的版画原作，具有一定的复制性；同时版画也有别于直接用笔或雕刻刀描绘或塑造出来的“直接艺术”，如油画、水彩、雕塑等，所以版画又被称为复数艺术或间接艺术。准确地说，版画是绘画与印刷工艺相结合的产物。版画因为是在画家亲自参与或监督之下制作出来的，且有一定的印数限额和画家的亲笔签名，因而不同于其他印刷品，如海报、招贴、报纸、杂志等。

黑白对比 黑白木刻的主要艺术语言。黑和白产生强烈的对比节奏，具有单纯、朴实、明快、有力的特点。运用黑托白、白衬黑的原则，控制黑白量的多少，组织黑白的互相转化、穿插，使黑中有白、白中有黑，以在对比中求丰富的变化。充分运用各种对比因素，如点、线、面的粗细、疏密、大小、强弱、虚实、刚柔、方圆以及灰色调的处理，产生画面的节奏与韵律。

参考书目

[美]黑崎彰、张珂、杜松儒著 《世界版画史》 北京：人民美术出版社 2004年

谭全书著 《木刻教程新编》 北京：中国青年出版社 2012年

安雪著 《笔与刀：中国新兴木刻版画1930—1949》 西安：陕西人民美术出版社 2014年

[意]劳伦莎·沙拉蒙、[意]玛塔·阿尔法雷斯·冈萨雷斯著 杨韵涵译 《版画鉴赏方法》 北京：北京美术摄影出版社 2016年

北京鲁迅博物馆编 《鲁迅编印版画全集》 南京：译林出版社 2019年

第4课 记录形象——认知与表达

单课框架结构表

记录形象——认知与表达

教材分析

编者的话：

素描，即“朴素的描写”。长久以来，素描被看作美术造型能力的基础。通过素描，可以锻炼观察和表现物象形体、结构、动态、明暗关系以及精神、气质等特征的能力。

编者选取了《泰戈尔》《帕格尼尼》《老人像》《头像习作》《站立的北方农民》《血衣》等一系列具有代表性的素描作品，希望学生能够通过对这些作品的赏析、临摹，以及课堂的素描实践活动，了解素描的相关知识，知道素描的工具，掌握素描的基本技法，并以此来表现自己的生活与情感。

章节内容分析

情境导学 通过比较鉴赏画家徐悲鸿的素描《泰戈尔》和纸本设色的中国画《泰戈尔像》，了解两件作品的创作背景与联系，引发学生对素描的兴趣，了解这幅素描作品的构图特点和画面形式，从而引出素描对创作的意义的探究，继而思考：什么是素描？素描的基本要素是什么？通过这些问题来引出本课的主要学习内容。

第一部分 最单纯的绘画语言 主要讲述素描的定义、形式、语言和发展历史。本部分共分四个版块。第一版块讲述了素描的定义。第二版块讲述了素描的基本形式和语言。具体分析了安格尔的以线为主的素描作品《帕格尼尼》与门采尔的以明暗为主的素描作品《老人像》，并引申鉴赏了宋代画家武宗元创作的白描作品《朝元仙仗图》。第三版块讲述了西方素描的发展过程。以拉斐尔的《头像习作》、德加的《芭蕾舞演员》、毕加索的《母亲与孩子》及埃斯特里奥·塞古拉的《飞向远方》等素描作品为例，了解素描的演变与发展。第四版块讲述了徐悲鸿等画家引进西方造型艺术，借鉴俄罗斯美术的绘画因素，将其与民族传统绘画相融合，从而创造出新的具有中国特色的素描绘画语言。以妥木斯的素描作品《站立的北方农民》为例，说明素描这一造型艺术与中国传统绘画相互影响的关系。

第二部分 素描的工具与实践 主要讲述素描的材料工具及基本技法。本部分共分两个版块。第一版块讲述了素描的绘画材料与工具，包括纸、炭笔、橡皮等。通过鉴赏案例的形式，从创作过程、局部分析的角度，重点鉴赏了王式廓的素描作品《血衣》，画家的三稿草图反映出画家先整体后细节的创作思路，而局部分析则说明画家在完成整体画面的构思后，还需要借助大量局部草图来完善整件作品的细节，这样才能创作出一幅经典的绘画作品。第二版块讲述素描的基本技法，通过素描静物的具体步骤图，引导学生运用素描工具与材料进行素描静物练习，掌握绘制素描形体、结构、比例、透视、明暗的方法。

二 | 教学目标

- ① 了解素描的定义、基本形式与语言，知道中外素描的发展历程，了解中外素描的差异，知道素描的工具及使用方法，掌握素描的具体绘画方法。
- ② 通过教师讲解、小组讨论、资料查阅、课堂实践等方式，掌握素描材料的种类与各自的使用方法，运用基本的素描技法进行静物写生。
- ③ 感悟素描作品的独特魅力，体验中外素描艺术在语言形式上追求科学严谨、求真创新的精神，激发关注生活、表现生活的创作热情。

三 | 教学重难点

教学重点 了解素描的基本语言，了解素描的工具材料及基本技法。

教学难点 运用所学的素描技法写生静物，感受素描作品所表现出来的独特视觉效果。

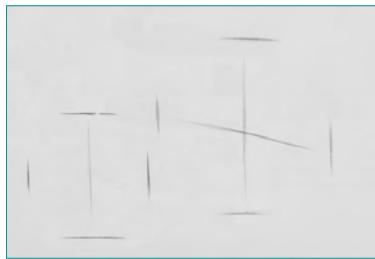
四 | 技法示范详解

第 27 页 素描静物的步骤图

步骤一：确定构图

从整体出发，确定画面的构图，一般将主体静物置于画面的中心区域，通过观察，明确静物的大致比例关系，并用辅助线在画面上标示出静物的位置。

注意要点：确定画面构图对后续的创作非常重要，教师可提醒学生在这一步时仔细斟酌。辅助线可以画得浅一些，以便修改调整。多个静物还需注意不同静物的位置关系，可以通过比较观察的方式来确定各静物在画面中的位置。

步骤一

步骤二：描绘轮廓

确定画面构图和静物位置后，可以用较深的线条画出静物的大体轮廓和结构。

注意要点：在表现静物基本轮廓和结构的时候，教师可提醒学生线条可以适当穿插，线条的交点就是静物轮廓或结构的转折处。同时还需注意静物的透视关系。

步骤三：确定明暗关系

用排线的方式区分出静物的灰部、暗部和投影，并区分背景的立面与桌面。

注意要点：建议教师可提醒学生这一步的排线可以浅一些，能够区分出不同明暗调子即可，重要的是明确画面中不同位置的明暗关系。多个静物还要考虑到前后遮挡所形成的投影等。

步骤四：强化明暗关系

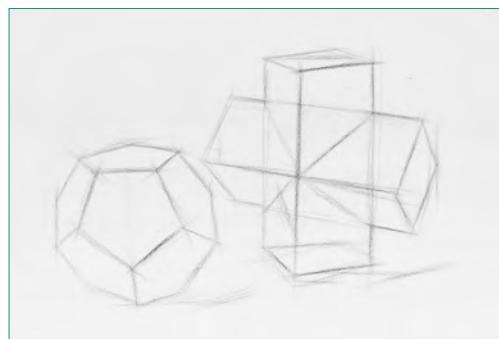
根据确定好的明暗关系，逐层强化，一般先从投影或暗部开始，这样可以更好地把握静物明暗五大调子之间的深浅关系。

注意要点：教师需提醒学生要有耐心，学生往往会因为排线的枯燥而失去耐心，导致排线潦草、明暗关系混乱等情况。同时教师在课堂指导的过程中还需要提醒学生注意画面的整体效果，可以将画面置于远处观看，有助于把握整体画面的明暗关系。

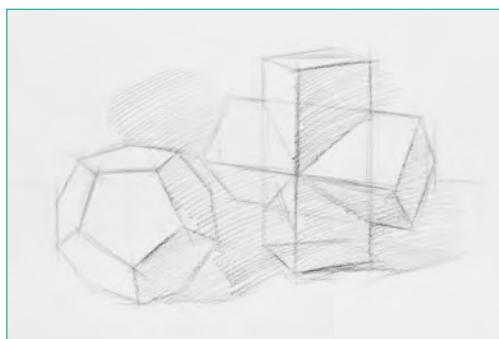
步骤五：细节刻画

整体画面基本完成后，对主体静物进行细节刻画，并适当强化静物的虚实关系。如写生几何石膏体时，可以适当增加物体边缘或表面破损的痕迹，以此表现静物的质感。

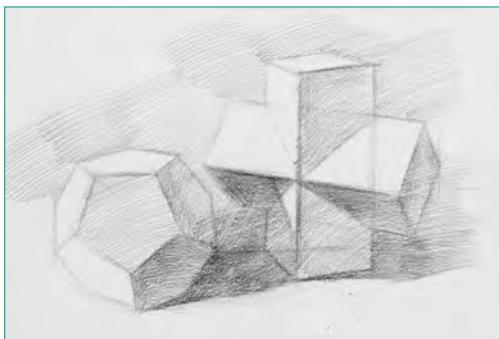
注意要点：这一步的要求较高，尤其是虚实关系，缺乏基础的学生较难理解，教师可简要介绍虚实处理的方法及效果，如实处可以用较明确

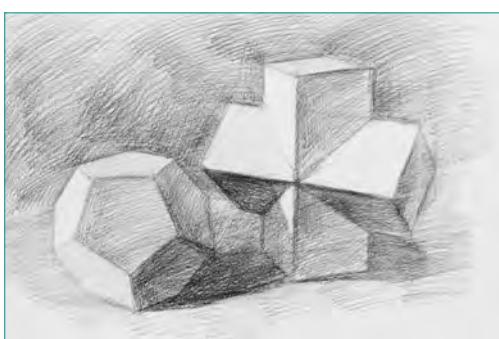
步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

有力的线条进行强化，使其对比强烈，在画面中进一步突出，虚处可以适当用纸巾或手指摩擦，使其模糊，与画面融为一体，衬托静物的实处。

步骤六：完成作品

完成画面的背景部分，观察画面，进行整体微调。

注意要点：教师可提醒学生注意擦除不小心弄脏画面的指印，并在完成作品后，签上姓名和日期，使画面更加完善。

步骤六

五 | 教学活动建议

第 27 页 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？

教师可先向学生提供优秀的素描作品进行鉴赏。接着教师可以通过课堂的示范、讨论与实践，让学生在了解一定的素描构图知识后，选择一些合适的静物进行摆放。建议教师让学生先自行摆放静物，同时注意指导学生合理地选用及搭配静物（可供选择的静物有：陶罐、玻璃杯、水果、盘子、鲜花、花瓶、衬布等），最后老师再进行调整。教师可以让学生选择自己喜欢或擅长的素描工具在纸上创作，可以通过具体创作步骤的演示引导学生逐步深入。建议教师在学生打好形体后进行讲解和调整，让学生修改好造型后再进行之后的步骤。应提醒学生不应将画面的明暗关系画花、画闷、画灰、画糊。

第 27 页 评价建议

水平 1	水平 2	水平 3	核心素养
能了解素描的工具材料。	能够了解素描的工具材料、形式语言和创作方式。	能通过尝试实践，了解素描的工具材料、形式语言和创作方式，并进行分组交流与完成学习单。	图像识读

续表：

水平1	水平2	水平3	核心素养
能了解素描的五大要素。	能够通过安格尔的《帕格尼尼》、门采尔《老人像》、妥木斯的《站立的北方农民》、王式廓的《血衣》等素描作品，了解素描的五大要素及中西方素描艺术的区别。	能够通过对经典素描作品进行分析进行由表及里、深入浅出的分析，了解素描的五大要素及中西方素描艺术的区别。	图像识读 美术表现 文化理解
能通过实践练习，掌握素描基本材料的使用方法。	能通过静物写生活动，掌握素描基本材料的使用方法，并完成一幅素描作品。	能通过静物写生活动，掌握素描基本材料的使用方法，能够在教师的指导下，通过观察生活中的物品，运用素描技法完成一幅素描作品。	图像识读 审美判断

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《泰戈尔》 中国画家徐悲鸿创作的素描作品。创作于1940年，现藏于徐悲鸿纪念馆。1939年，徐悲鸿抵达印度，随后分别在印度国际大学和加尔各答举行个人画展。印度大诗人泰戈尔看后盛赞其作品具有旨趣高奥的形象、韵律的线条和独具民族风格的色彩。徐悲鸿为泰戈尔作了十余幅素描，本作品是其中之一。这件作品细腻地刻画了泰戈尔的眼睛，而泰戈尔的头发、胡须和衣领则用轻松的线条简单表现，以突出泰戈尔的神态特征。

《泰戈尔像》 中国画家徐悲鸿创作的中国画作品。创作于1940年，现藏于徐悲鸿纪念馆。徐悲鸿根据为泰戈尔创作的多幅素描与速写，完成了中国画《泰戈尔像》，这是徐悲鸿的肖像画杰作之一。画面表现了泰戈尔靠坐在藤椅上，手拿笔与记事本，凝神沉思，思索创作的情景。作品是徐悲鸿“中为体、西为用”理念的代表作，结合了传统中国画线条的运用与西方绘画明暗表现的方法。

徐悲鸿（1895—1953） 中国画家。江苏宜兴人。国画与油画兼擅，在中西绘画融合方面有突出的成就。受康有为、蔡元培等人影响，徐悲鸿早在出国留学前就立志学习西洋画写实技法，改良中国绘画，此后一生致力于此。徐悲鸿的马虽然家喻户晓，但是他的创作多以人物为题材，且以历史题材见长，有着鲜明的主题思想。他创作的油画《田横五百士》开创了中国历史题材绘画的先河。他的水墨人物画将西方造型基础的素描与中国传统人物画的线描相结合，形成了人物比例准确、形象逼真的现代水墨人物画。代表作品有《愚公移山》《九

方皋》《奔马图》等。徐悲鸿的美术教育注重造型基础的训练，提高学生写实的造型能力，引导他们关注社会的现实问题，培养了吴作人、吕斯百、艾中信、冯法祀、俞云阶等一大批优秀的美术人才。

《帕格尼尼》 法国画家安格尔创作的素描作品。创作于1819年，现藏于法国罗浮宫。安格尔作为帕格尼尼的密友，曾多次为其绘制肖像画。在这件作品中，安格尔一如既往地运用简练的线条来表现好友的形象，造型平整准确，线条干净有力。

安格尔（1780—1867） 法国画家。早期创作受古希腊瓶画及法国16世纪画家克路埃的影响，从而慢慢形成了其独特的风格，即以一种个性特征鲜明、充满感官美的轮廓线勾勒形象，后来这种画风也成为其个人风格的标志。他是雅克·达维特之后新古典主义绘画的重要代表人物，许多作品散发着浓厚的异国情调、哥特气质和强烈的感官美。作品有《莫泰西耶夫人》《画家格拉奈像》《宫女》等。

《老人像》 德国画家门采尔创作的素描作品。现藏于德国乔治·谢弗博物馆。作品表现了一位老人的形象，头发凌乱，衣着朴素，神情疲惫。画家加强了脸部的明暗对比，以此来强调人物五官的立体感。

门采尔（1815—1905） 德国画家。在其父亲的石版印刷铺中自学成才。他被誉为“在历史画中运用现实主义方法的第一位画家”。他创作的油画题材广泛，除历史画外，还有风俗画和风景画等。19世纪70年代创作《轧铁工场》，描绘资本主义工业生产场景。80年代后期放弃油画，转而采用树胶水彩法作画。

《朝元仙仗图》 宋代画家武宗元创作的人物画。作品人物器物构图动势一致向左，有很强的运动感。画面运用大量倾斜的仪仗器物的风动飘舞，加强动势和韵律感，令人产生仙风飘然的联想；同时又穿插有垂直的仪仗器物，在形式上予以缓和。整个队伍的前进动率有所变化，有疾有徐，有略示停顿的反顾者，有突进的前锋人物。队列中的人物高低参差，变化有致，疏密相间。中部乐队是全画高潮，人物密集，线型起伏跳动，空中仪仗交错聚密，一片喧腾。乐队两侧人物渐疏，各形成一个密集人群，继之疏散而终。聚散得体，节奏鲜明。

武宗元（？—1050） 北宋画家。初名宗道，字总之。擅画人物，学吴道子，行笔流畅。十七岁时，曾为北邙山老子庙绘制壁画。后曾在嵩山、洛阳、许昌等地寺观绘制壁画。存世作品有《朝元仙仗图》。

《头像习作》 意大利画家拉斐尔创作的素描作品。约创作于1519年至1520年间，现藏于英国阿什莫尔博物馆。该作品是拉斐尔为油画创作所作的练习，其内容是人物的头像和手部。画家运用精准而敏锐的绘画线条表现出两个截然不同的人物——老人与美丽的年轻人，两人神情肃穆，似乎在观望着什么。人物脸部的线条细腻柔和，头发的线条流畅，展现出画家精湛的技术和表现力。

拉斐尔（1483—1520） 意大利画家、建筑师。年轻时跟随画家佩鲁吉诺学画，后受到15世纪绘画及达·芬奇技法的影响，逐渐形成圆润柔和的风格。擅长用世俗化描写方法处理创作题材。作品有壁画《雅典学院》《巴那斯山》《法律》、油画《卡斯提利宾奈像》《自画像》等。此外，还画有十余幅壁毯正稿和建筑设计图。

《芭蕾舞演员》 法国画家德加创作的素描作品。创作于1885年至1887年间。作品表现了芭蕾舞演员放松休息的瞬间，画中线条略显随意，但人物造型与动态表现得准确到位，展现出画家扎实的绘画功底。

德加（1834—1917） 法国画家。生于一银行家家庭。早年就读于巴黎国立高等美术学院，倾心于古典绘画和安格尔的素描，多作历史画和肖像画，如《贝列利家庭群像》等。后倾向于印象派，擅长从不寻常的角度，描绘对象瞬间的动态。题材多取自芭蕾舞剧院、咖啡馆和赛马场等。善于把精确的线条和印象派的色彩巧妙地结合起来，成为印象派中别具一格的“运用线条的色彩画家”。作品另有《预演》《巴黎歌剧院乐队》《舞台上的舞女》等。

《母亲与孩子》 西班牙画家毕加索创作的素描作品。创作于1904年，现藏于美国哈佛艺术博物馆。作品描绘了一位母亲和她的孩子，孩子伸右手触摸母亲的脸，母亲则亲切地注视着孩子，她的右肩膀比左肩膀长得多，并且在怀抱婴儿时略微扭曲。画面的周围还画有三组不同手势的母亲的右手，说明毕加索在创作这件作品时，反复尝试过该如何表现母亲的右手。

毕加索（1881—1973） 西班牙画家、雕塑家。曾在巴塞罗那和马德里的美术学院学习，1904年定居巴黎，1907年后和布拉克一起创作立体主义的绘画，作有《亚威农少女》。早期画近似表现主义，表达对乞丐、流浪艺人、演马戏者等人物的深切同情；后关注原始艺术，简化形象。第二次世界大战前后，曾写讽刺诗《佛朗哥的梦想和谎言》并附插图，还作巨幅油画《格尔尼卡》，结合立体主义、现实主义和超现实主义风格来表现痛苦、受难和兽性，以抗议佛朗哥政权的暴行。1944年参加法国共产党，后为世界和平大会作《和平鸽》宣传画等。还创作了大量铜版画、雕塑和陶器，如青铜雕塑《牛头》等，亦有杰出成就。

《飞向远方》 古巴画家埃斯特里奥·塞古拉创作的素描作品。创作于2001年，现藏于美国拉丁美洲艺术博物馆。作品以飞机作为主题来隐喻自由和现代主义的理想。这幅作品属于画家近期的一系列绘画和雕塑作品中的一件，画家诗意地运用了不同的元素，表现对古巴的社会事件的思考。作者埃斯特里奥·塞古拉就读于古巴高级艺术学院，毕业后留校任教。擅长利用各种媒体、绘画、雕塑、摄影和装置，表现他对当代古巴社会焦虑现象的反思。

《站立的北方农民》 中国画家妥木斯创作的素描作品。创作于1956年，现藏于中央美术学院美术馆。作品是画家就读中央美术学院期间的人物写生作业。作品强调表现生活中有个性的人物，同时提倡将写生与创作相结合。作品描绘了一位朴实的北方农民的形象，表现出了人物因常年劳动所锻炼出来的坚实肌肉和坚忍不拔的精神状态。人物结构明晰、比例准确、

明暗配置恰当，展示了素描五大要素对画面的塑造作用。作品较好地描绘了农民坚实的体魄和淳朴的性格。

妥木斯（1932—） 中国画家。毕业于中央美术学院。擅长油画，作品多表现性格鲜明、各具特色的人物肖像和生动雄健的骏马，经过画家独特的艺术语言的处理，具有强烈的油画艺术的表现魅力。代表作品有《站立的北方农民》《垛草的妇女》等。

《血衣》 中国画家王式廓创作的素描作品。创作于1959年，现藏于中国国家博物馆。这件作品是中国革命现实主义美术的代表作。画面描绘阶级斗争为纲的年代，翻身农民忆苦思甜、控诉旧社会遭受地主阶级剥削、压迫的场景。一妇女手持血衣，声泪俱下，周围群众群情激愤。被批斗的地主则弯腰垂头，接受审判。画面在黑白配置方面进行了精巧的设计，通过众人的目光将视线集中于位于画面黄金分割位置的妇女身上，通过下面小孩的目光又引向地主的身上。控诉妇女的激愤和地主的颤栗形成鲜明的对比。遵循“深入生活——素材写生——草图研究——画布创作”的创作方式，画家又于1964年至1973年完成了同名油画的创作。

王式廓（1911—1973） 中国画家。山东掖县（今莱州）人。毕业于上海美术专科学校，曾赴日本东京美术学校学习，归国后参加抗日救亡运动，后赴延安任鲁迅艺术学院研究员。历任北方大学、华北大学、中央美术学院教授。擅油画，尤长于素描，作风写实，多描绘现实题材，极具时代精神。素描《血衣》为其代表作。

名词解释

白描 只勾线不着色的画，古谓之白画。或稍烘染淡墨，或赭墨亦可。也有衣纹不加染，只染头发者，如《八十七神仙卷》。白描要洁净匀细不滞，结构严谨。墨色不宜变化太大。线条疏密得当。

学院派 在新兴资产阶级赞助下的艺术家团体基础上，发展而成的研究、教学机构。源于16世纪意大利。最初只致力于提高美术的地位和统一艺术趣味。17世纪后泛指在欧洲各国官办的美术学院中所形成的艺术风格。早期学院以佛罗伦萨和波伦亚美术学院著称。1648年和1666年法国在巴黎和罗马分别成立了两所美术学院，正式提出使学院成为教育实体，负责培养为统治阶级服务的艺术家，它们进而发展成欧洲学院风格的中心。在强化君主体制的意志支配下，该派艺术极力迎合上层社会的审美趣味，又以古典传统维护者自居，贬斥其他画派的创新。19世纪后，其形式愈加保守、呆板，陷入学院式研究，缺乏生机而失去权威性，并作为一种特定历史条件下的艺术风格而告一段落。

参考书目

刘曦林主编 《20世纪中国美术：中国美术馆藏品选》 杭州：浙江人民美术出版社 济南：山东美术出版社 1999年

徐冰主编 《中央美术学院素描60年》 北京：文艺出版社 2009年

人民美术出版社编 《范本传真·拉斐尔素描》 北京：人民美术出版社 2012年

胡国强著 《门采尔素描全集》 南宁：广西美术出版社 2014年

[意]安东内拉·弗加著 杜芯宁译 《图解艺术技巧与素材》 北京：北京美术摄影出版社 2018年

[意]乔瓦尼·席瓦尔第著 叶鹰、周敏译 《西方绘画技法经典教程：透视基础与光影素描》 上海：上海书画出版社 2020年

第二单元

形体的存在形式——空间

单元目标解读

处理绘画中的空间是一幅绘画作品不可缺少的环节，通过对不同风格绘画作品的鉴赏，详细分析作品处理空间的手法，可以引导学生直观了解画面空间的基本构成方式，同时在实践中，探索常用的空间表现方法。

根据中外经典绘画作品案例，解读画面构成的基本形式要素，在理解空间、透视原理的基础上，对传统绘画的画面进行分析，通过课堂以及课后的练习强化学生 的空间表现能力。

在理解并掌握基本的空间表现方法，并对多维空间的概念有一定的基础认识后，引导学生建立自己对于空间的认识，并尝试一些空间方面的探索，通过 3D 空间练习、风景速写、平行透视图、创意空间绘画等实践活动，掌握表现不同空间的绘画技巧。

单元架构

第5课
绘画中的空间

第7课
构图——组合与构成

第6课
透视——视觉的规律

第8课
维度——空间的拓展

单元内容

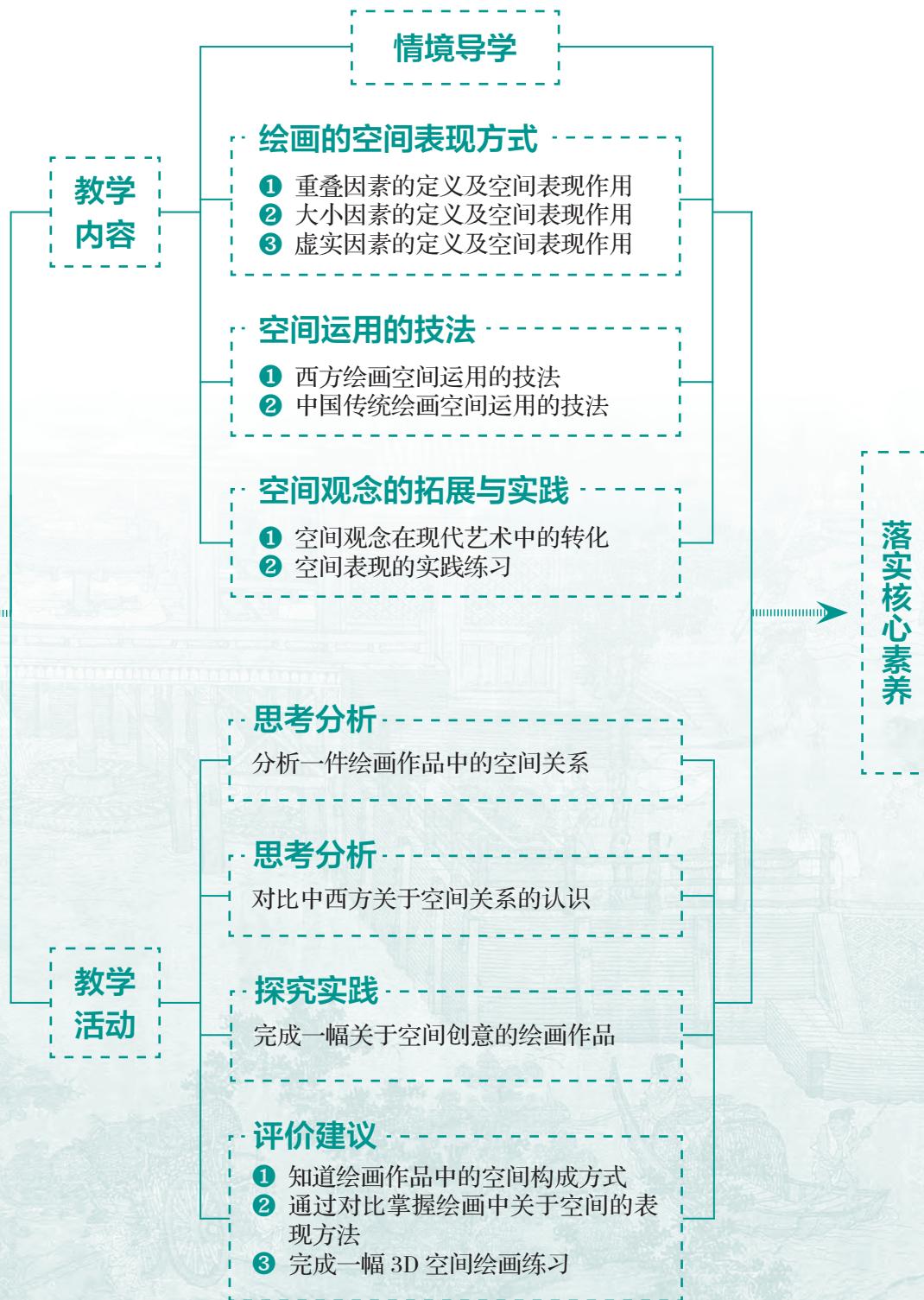
本单元为空间部分。共四课，为总分结构，先论述空间的概念，再分别围绕透视、构图以及高纬度空间来具体呈现，帮助学生了解绘画中空间方面的美术语言以及部分绘画种类的基本表现技法。主要目的是指导学生通过比较鉴赏传统绘画与现代绘画在空间观念及空间表现技法方面的区别，认识到绘画的空间观念是随着时代与科技的发展而不断革新的，并以透视图、风景速写、空间解构绘画等绘画形式的练习与创作，了解空间的概念以及透视、构图等知识，了解空间表现技法的发展历程，理解绘画中不同的维度空间，并尝试创作实践。

建议教师在引导学生鉴赏各类表现空间的绘画作品的过程中，帮助学生理解不同画家使用的技法与其空间观念及时代背景之间的关系，让学生通过实践的方式来学习透视图与速写的基本技法，强调空间解构练习的创意表达。感受画家勇于探索与创造的精神，引导学生善于发现生活中的美，并运用绘画的语言表现出来。

第5课 } 绘画中的空间

单课框架结构表

绘画中的空间

教材分析

编者的话：

大多数绘画作品都包含着空间的因素，无论是写实的传统西方绘画，还是强调分解重构的立体主义绘画，都可以看出当时画家的空间观念对绘画表现的影响。

编者选取了《寒江独钓图》《去外省赛马场》《船上的聚会》《春游晚归图》《亚威农少女》《相对性》等一系列有代表性的绘画作品来阐述各个时期画家对于空间运用的表现方法，希望学生在鉴赏不同绘画作品的过程中，了解绘画中的空间特点、空间的构成因素以及空间运用的技法，掌握绘画空间表达的基本方法，认识空间概念在绘画发展史中的演变，感受中外不同文化对空间的不同理解与呈现方式。

章节内容分析

情境导学 通过马远的中国画作品《寒江独钓图》，结合富有意境的“寒江独钓”的主题，引发学生对一叶扁舟和老翁以外的想象，从而分析这幅作品中画家描绘的内容与空间表现方法的联系，激发学生对空间表现的兴趣，继而思考：绘画中的空间还有哪些表现方法？通过这一问题引出本课的主要学习内容。

第一部分 绘画的空间表现方式 主要讲述画面形成空间感的主要因素。本部分共分三个版块。第一版块讲述重叠因素的定义与其空间表现作用。以效果图的形式引导学生理解重叠形成的空间错觉，并从重叠的角度分析了卡萨特的油画作品《船上的聚会》，作品通过人物的前后关系营造出整个画面的空间纵深感。第二版块讲述大小因素的定义与其空间表现作用。以德加的油画作品《去外省赛马场》为例，介绍了近大远小原理在绘画中的运用。第三版块讲述虚实因素的定义与其空间表现作用。分析了中国画《春游晚归图》中远近物体的虚实变化，画家运用设色浓淡等方法来区分画中景物的虚实关系。

第二部分 空间运用的技法 主要讲述中外画家表现空间效果的技法。本部分共分两个版块。第一版块讲述中外油画作品中的空间效果，以及形成这些效果的方法。从比例关系的角度分析了刘海粟的油画作品《凯旋门之夕阳》，并通过鉴赏案例的形式，从明暗、色彩、投影的角度详细鉴赏了莫奈的油画作品《夏末清晨的干草垛》，还分析了透纳的油画作品《退役的特雷梅雷号战舰》，解释了透纳在画面中营造真实空间的具体技法，从而引导学生感受不同绘画作品的空间效果。第二版块讲述中国传统绘画中的空间观念和表现形式。从中国传统绘画的理论出发，并以此分析卫贤的中国画作品《闸口盘车图》，引导学生了解中外空间观念的差异来自于观看方式的不同。

第三部分 空间观念的拓展与实践 主要讲述了现代绘画中表现特殊空间的艺术流派及其特点，并设置绘画实践活动。本部分共分两个版块。第一版块讲述立体主义、超现实主义、错觉艺术等现代绘画流派中的空间观念及代表作品，引导学生了解空间观念的演变过程，以及这些观念在绘画中的表现形式。以毕加索的油画作品《亚威农少女》为例，分析了立体主义绘画作品多维度观察和分解重组画面的表现形式。以达利的油画作品《人类的诞生》为例，解释了超现实主义的画家致力于探索人类的潜意识心理的创作理念。埃舍尔的版画作品《相对性》则为学生展现了现实中不存在的空间，体现出画家对视觉错觉的运用和高超的绘画技巧。第二版块讲述空间练习的实践方法与过程。以3D字母绘制步骤图的形式，为学生提供绘画空间练习的参考方法。

二 | 教学目标

- ① 知道画面构成的基本形式要素，了解绘画中空间效果的构成因素，了解中外画家绘画空间的构成方式以及空间表现方法，理解中外绘画中空间观念的差异，以及空间观念在历史中的发展演变过程。
- ② 通过教师讲解、小组讨论、搜集网络资料、参观美术馆等学习活动，掌握绘画空间表现方法，学会从空间表现的角度鉴赏美术作品的价值；运用适合的空间表现方式进行空间绘画实践。
- ③ 感受绘画作品中的空间对于绘画作品艺术效果传达的作用，感受空间所形成的美感，感受中外不同文化对空间表达的不同理解与呈现方式，体会中国传统绘画中空间观念以及中国绘画独特的表现手法和意境。

三 | 教学重难点

教学重点 掌握空间表现的基本知识与方法，了解不同的空间因素所营造的画面纵深、虚实效果。

教学难点 尝试运用适合的空间表现方式进行空间绘画实践，理解现代绘画空间观念的演变。

四 | 技法示范详解

第35页 3D字母绘制的步骤图

步骤一：画出基本形状

在纸上画出字母的图形，字母不一定要按照示范写“A”，也可以自行选择。

注意要点：教师可提醒学生字母形状的复杂程度不宜过高，以便后续步骤增加立体效果时更容易些。

步骤二：画出立体效果

在侧面画出立体效果的辅助线，建立画面的三维空间。

注意要点：建议教师借助立体字母模型，让学生通过实际观察，进一步理解三维空间中的物体的造型。同时教师可以在这一步加入一些对透视原理的讲解。

步骤三：描绘出投影

利用辅助线画出投影的形状，这里投影的距离可以适当离字母远一些，以拉开空间效果。

注意要点：教师可提醒学生注意投影与主体的遮挡关系，尤其是主体结构镂空部分的投影，3D字母的厚度以及字母离开纸面的距离都会影响到画面中投影的面积。

步骤四：涂上明暗

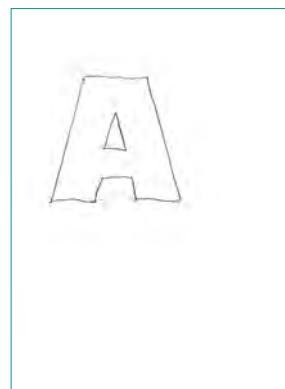
区分立体字母各部分的明暗关系，为暗部涂上颜色。对于没有素描基础的学生，教师可引导其尝试用短线条排列的方式，循序渐进地上色，也可以直接平涂。

注意要点：排线要整齐，上色时可逐层加深，同时要注意各个块面的深浅关系。

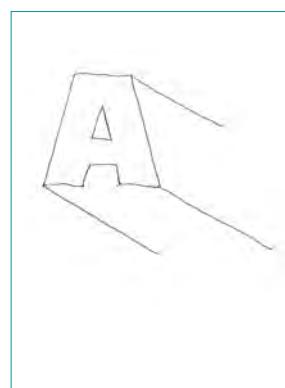
步骤五：调整黑白灰关系

为字母的投影涂上颜色。投影部分可以适当加深，以形成较强烈的黑白对比效果，突出画面的立体感。

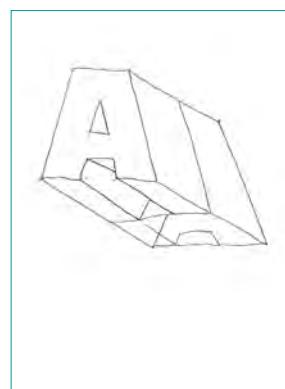
注意要点：投影的上色方法与暗部一致，且投影的颜色应重于字母主体最深的部分。

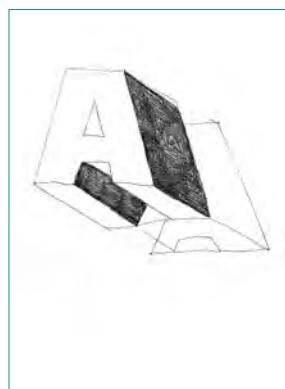
步骤一

步骤二

步骤三

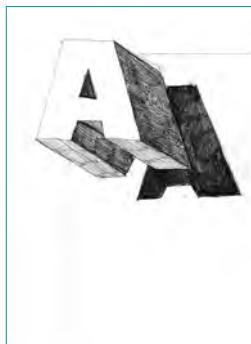

步骤四

步骤六：强化空间效果

明暗部分完成后，可参照示范，剪去光源位置的画纸，并找到合适的角度，拍下具有漂浮效果的3D字母画。

注意要点：注意只能裁剪字母亮部周围的画纸。此处可以建议学生使用不同的字母，最终可以合作形成一个完整的单词。

步骤五

步骤六

五 | 教学活动建议

第31页 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。

教师可针对不同类型的绘画作品，引导学生从多元的角度切入，进行鉴赏分析。如鉴赏中国画作品，教师可结合学生学习过的诗词，将其与中国画的意境结合在一起进行讨论。以范宽的山水画作品《溪山行旅图》为例，引导学生通过查阅古汉语词典，对诗句或画家论述进行翻译与解读，同时可推荐相关的图书与文章帮助学生更好地理解中国古代画家是如何运用虚实、重叠等手法表现空间的，感受中国古代传统山水诗词与绘画“言外之意”“象外之象”“韵外之致”的意象美，理解作品所蕴含的宇宙观和自然观。教师还可结合西方美术史知识，引导学生在互联网上寻找美术史上的经典作品，并从作品的图形概括、明暗关系以及色彩分布对画面空间影响的角度进行解读，比如米勒的油画作品《拾穗者》。作者运用了遮挡、虚实、大小的方法，生动再现了19世纪欧洲劳动人民在田园农忙工作时的真实情景，使富饶的农村丰收景象与农民的辛酸劳动形成了对比，表现出了人民生活的艰辛与不易。近处三位拾穗者的前后空间关系通过遮挡表现了出来，同时近处三位拾穗者与远处人物的大小比例关系形成了距离感。画面还通过强烈的明暗对比与色彩对比，将人物从平淡的背景中凸显出来。近处的人物细节表现得十分仔细和丰富，而远处的房屋、稻草堆以及树木则比较模糊。活动中建议教师提醒学生在查找相关资料的时候，利用阅读笔记、思维导图、电脑图像处理等形式记录关键材料，以便汇总分析。

第33页 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？

从观察视角的方面分析，《退役的特雷梅雷号战舰》使用的是平视的视角，而《春游晚归图》则是运用了俯视的视角。从虚实处理方法的方面分析，《退役的特雷梅雷号战舰》更趋向于真实，作品显现出一种近实远虚的效果；而《春游晚归图》虽然整体画面基本符合近实远虚的规律，但更多地体现了画家的主观感受，特别是远处的建筑，相对于画面中段的树木显得更加明确具体，可见中国传统绘画在虚实关系的处理上通常不仅仅是对自然的模仿，而是会加入画家主观的想法。从视觉观念的方面分析，《退役的特雷梅雷号战舰》体现的是传统的一点透视，画家是以一个固定视点作为观察的方式，呈现出摄影般的效果；而《春游晚归图》画家的视角是变化的，是在“游观”的状态下完成的，不同的景物源自于不同地点、不同观察视角，最终由画家主观组合而成。

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？

中外绘画虽然在空间的表现中都用到了虚实的方法，但是传统油画的虚实关系是以光影为基础的，这与西方画家用光学的方式来观察对象的传统有着密切的联系。而中国传统的绘画与中国传统文化的观念相联系，通过意象的表达呈现出画家心中的情感。

《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？

“以大观小”最早是由北宋沈括提出的绘画美学思想。沈括认为“以大观小”的方法就好比“人观假山”，是从高处进行全面的审美观照，可使画面包含更多的景象。作品《春游晚归图》中，画家运用了俯视的视角，相比平视更能够表达出山林中的风貌以及人与自然之间的关系，体现出传统中国绘画“以大观小”的特征。

第35页 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。

建议教师准备一些艺术家创作的创意立体画作为参考，发散学生的创意思维，在学生创作后，运用新媒体技术，从适合的角度拍摄效果照片或者视频。也可以组织学生利用这一绘画方法装饰校园环境。

第35页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能尝试分析学过的绘画作品画面中重叠、大小、虚实等因素的应用情况。	能任选一件绘画作品，尝试分析画面中重叠、大小、虚实等因素的应用情况。	能任选一件绘画作品，尝试分析画面中重叠、大小、虚实等因素的应用情况，并以口头或书面的形式简要评价绘画作品的空间构成方式。	图像识读 审美判断
能知道立体主义、超现实主义、错觉艺术等现代绘画流派的空间表现特征。	能通过资料查阅、列表分析和比较分析等学习活动，了解立体主义、超现实主义、错觉艺术等现代绘画流派的空间表现方式。	能通过资料查阅、列表分析和比较分析等学习活动，学会区分传统绘画与立体主义、超现实主义、错觉艺术等现代绘画流派的空间表现方式，提升鉴赏绘画的能力。	图像识读 审美判断
能了解绘画空间的常见表现技法。	能了解绘画空间的表现技法。通过观察比较来辨别《闸口盘车图》和《退役的特雷梅雷号战舰》等作品在空间上的不同观念与表现方法。	能了解绘画空间的表现技法。通过观察比较来辨别中外绘画作品在空间上的不同观念与表现方法。	图像识读 审美判断 文化理解
能进行3D绘画的创作。	能运用空间表现的基本技法，进行3D绘画的创作。	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。	图像识读 美术表现 创意实践
能理解中国古代绘画作品所蕴含的人文内涵，激发对中国优秀传统文化的自豪感。	能理解中国古代绘画作品所蕴含的人文内涵，体会其审美观念，激发对中国优秀传统文化的兴趣、传承意识和民族自豪感。	能理解“以大观小”是中国画创作的基本观念之一，理解中国古代绘画作品所蕴含的人文内涵，体会其审美观念，激发对中国优秀传统文化的兴趣、传承意识和民族自豪感。	图像识读 审美判断 文化理解

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《寒江独钓图》 南宋画家马远创作的人物画。作品为绢本水墨，现藏于日本东京国立

博物馆。《寒江独钓图》这幅作品作者以严谨的铁线描，画一叶在水上漂浮的扁舟，上有一位老翁俯身垂钓，船旁以淡墨寥寥数笔勾勒出水波纹。画家用笔极为精练，但画面并不显得空洞，反而有烟波浩渺的感觉。画面的留白部分有一种难以言表的意境，是空疏寂静，还是萧散淡泊，令人思之不尽。

马远（1140—1225） 南宋画家。生长于临安。马远与李唐、刘松年、夏圭并称为“南宋四大家”。他的山水画独树一帜，作画时喜欢利用边角的构图方式，与夏圭合称“马一角，夏半边”。代表作品有《踏歌图》《水图》《梅石溪凫图》《松下闲吟图》《倚松图》和《雪履观梅图》。

《去外省赛马场》 法国画家德加创作的油画。创作于1869年，现藏于美国波士顿美术馆。德加在19世纪60年代开始热衷于描绘赛马的场景，这件作品便是这个时期的代表作。画家着重描绘了前景人物和马车，主要的人物被安排在了画面的右下角，一辆马车载着一对母子，如茵的广漠草地伸远到天际边。草原上点缀着浓重黑色的骑手和奔马作为背景，这些人物与马匹随着空间的推移变得越来越小，逐渐消失在地平线中，这使画面的形体、色彩与空间关系完美地协调在一起，表现出了画家扎实的古典绘画技巧。

《船上的聚会》 美国画家卡萨特创作的油画。作品创作于1893年，为布面油画，现藏于美国国家美术馆。作品是画家度假时创作的，描绘了午后一家人在船上休闲的样态。构图方面，作者将划船男子安排在画面的前景中，背朝着观众，画面中心是抱在妇女膝上的孩子。由划船男人手臂和船桨构成的直角正指向孩子。此外，母子的目光与划船男人的目光相互注视，这种目光在心理上也形成了空间的连接。这幅作品构图简练概括，一切无关的细节均被略去。画中的形状匀称而柔和。由于强烈的轮廓线和不具浓淡的色块，人物和船的部件被分割为对比的单元。船底部与右侧的突然露出，具有一种将船对着观者向外驶出的效果，并且使观者有一种变成一个乘客的感觉。

卡萨特（1844—1926） 美国画家。出生于美国费城，早年就读于美国宾州美术学院，由此走上绘画之路。1872年，她以《嘉年华会》入选巴黎沙龙展，后定居巴黎，长期活跃于法国艺术界。此时的巴黎正是印象主义兴起的时期，卡萨特与印象派画家德加建立了深厚的友谊。卡萨特的绘画作品明亮光鲜、积极有活力，母子题材是卡萨特时常表现的内容，她用自己独特的色彩诉说着女性温柔的母爱。代表作品有《船上的聚会》《浴室》《女人》《驾车的孩子》等。

《春游晚归图》 宋代中国画。绢本设色，现藏于台北故宫博物院。图中所绘景物，柳林成浪，宫城巍峨，人马姿态生动，线条流畅，色彩简洁明朗。空间处理方面，画面运用了俯视的视角，并强调了近实远虚的效果。此外画家更加入了主观的内容，特别是远处的建筑，相对于画面中段的树显得更加明确具体。

《夏末清晨的干草垛》 法国画家莫奈创作的油画。创作于1890年，现藏于法国奥赛美术馆。莫奈的这一组“干草垛”系列一共画了十五幅，作者尝试在这一系列作品中探索物体在不同光线下所呈现的效果。在这件作品中，画家运用强烈的明暗对比手法凸显了干草垛的体积感，应用冷暖的对比将远处的山川融于清晨的薄雾之中，显示出了画家高超的色彩控制力。

莫奈（1840—1926） 法国画家。印象派画家，出生于巴黎。莫奈自幼喜爱绘画，但对传统的学院派艺术教育不感兴趣，于是将注意力转向户外的大自然。莫奈的作品多以自然风景为题材，尤其是晚年花园里的荷塘成为他笔下的常客。莫奈喜欢在户外写生，为捕捉不同光线下物象美好的瞬间，他抛弃了传统学院派的创作手法，不追求平衡的构图、完美的造型与和谐的色彩，代之以迅疾零乱的笔触、高纯度与高明度的色彩，表现大自然瞬息万变的光影之美。1872年莫奈创作的《日出·印象》在印象派的第一次联合展览会上公开亮相，印象派的名称由此诞生。晚年他创作的“荷塘”系列则被视为印象派绘画的巅峰之作。

《凯旋门之夕阳》 中国画家刘海粟创作的风景油画。创作于1934年，布面油画，现藏于上海刘海粟美术馆。作品受当时的表现主义的影响，用笔大胆有力，色彩变化丰富，描绘了巴黎街头人来人往的场景。

刘海粟（1896—1994） 中国画家、美术教育家。曾担任上海美术专科学校校长。早年率先在教学中实行人体模特写生和男女同校学习制度。创办《美术》杂志。艺术上推崇凡·高的表现主义，擅中国画、油画和书法，作品气势雄阔，笔墨酣畅，富于表现力，显示出了狂放的艺术个性。代表作品有《黄山云海奇观》《披狐皮的女孩》《九溪十八涧》等。

《退役的特雷梅雷号战舰》 英国画家透纳创作的风景油画。创作于1839年，布面油画，现藏于英国国家美术馆。作品描绘了战舰在退役后被拖曳至海斯港解体的景象。画面中，特雷梅雷号仿佛在雾霭里一般朦胧，桅杆上的帆紧紧收着，预示着古老的荣耀与激情终将被新的历史所覆盖。大海和天空所呈现的绘画技巧堪称精湛。作品以重墨渲染了夕阳在云间的光辉，与船索的细致描绘形成鲜明的对比。

透纳（1775—1851） 英国画家。早年在英国皇家美术学院学习绘画。善于临摹并钻研17世纪欧洲风景画。擅长水彩画、油画。以描绘光与空气的微妙关系而闻名于世。晚年探索光与色的表现效果，融合水彩与油画技法，尤具特色。对当时的画家及其后的法国印象派绘画有很大的影响。代表作品有《退役的特雷梅雷号战舰》《温莎的泰晤士河》《雨、蒸汽和速度——西部大铁路》等。

《闸口盘车图》 五代宋初画家卫贤绘制的界画。现藏于上海博物馆。此图描绘了一座官方经营的磨面作坊，整座建筑具有晚唐、五代的风格。画面左中部位是安置水磨的堂屋，它营建于一座较为高广的台基上；台基的前面是河道，河面上有运粮引渡的篷船两艘；河对岸是坡道、木桥，来往有独轮车、太平车，反映出世俗的生活情景。无论是屋宇、人物、车

船还是其他物象，均采用写实的手法。画面上建筑部分的结构形式简朴单纯，正中堂屋采用了单檐十字歇山顶的形式。该图对于考察当时的建筑、机械、水利和车船等提供了难得的信息。

《亚威农少女》 西班牙画家毕加索创作的油画。创作于1907年，现藏于美国纽约现代艺术博物馆。画面上一共有五位少女，或坐或站，在她们的前面是一个小方凳，上面有几串葡萄。人物完全扭曲变形，难以辨认。画面呈现出单一的平面性，没有一点立体透视的感觉。所有的背景和人物形象都通过色彩完成，色彩运用得夸张而怪诞，对比突出而又有节制，给人很强的视觉冲击力。

毕加索（1881—1973） 西班牙画家、雕塑家。曾在巴塞罗那和马德里的美术学院学习，1904年定居巴黎，1907年后和布拉克一起作立体主义的绘画，作有《亚威农少女》。采取同时从不同角度表现物象的画法，并用实物（如报纸、火柴盒等）贴在画面上，从形式上求奇异。一生画法和风格迭变。早期画近似表现主义，表达对乞丐、流浪艺人、演马戏者等人物的深切同情；后关注原始艺术，简化形象。第二次世界大战前后，曾写讽刺诗《佛朗哥的梦想和谎言》并附插图，还作巨幅油画《格尔尼卡》，结合立体主义、现实主义和超现实主义风格表现痛苦、受难和兽性，以抗议佛朗哥政权的暴行。1944年参加法国共产党，后为世界和平大会作《和平鸽》宣传画等。还创作了大量铜版画、雕塑和陶器，如青铜雕塑《牛头》等，亦有杰出成就。

《人类的诞生》 西班牙画家达利创作的油画。创作于1943年，现藏于美国萨尔瓦多达利博物馆。达利在二战期间的作品经常表现战争的破坏性及其对画家的心理影响。然而，这幅画描绘了一位男子从一只鸡蛋里爬出来，旁边有一位母亲和她的儿子在边上惊恐地看着。表现了画家在第二次世界大战结束时，对未来世界变化的新期望。此时，他的绘画风格表现出一种新的对人本质的探索，具有哲学性的古典主义倾向。

达利（1904—1989） 西班牙画家。受到弗洛伊德潜意识和梦境理论的影响，常常喜欢把毫不相关的物体罗织在一起，从而创造出一种奇特的意境。画风怪诞，具戏谑性，宣称“艺术来源于幻觉，作画则陷入疯狂状态”，是超现实主义绘画的重要代表人物之一。在绘画的同时，还从事电影和文学创作，曾摄制影片《一条安达路西亚狗》《金色的童年》。作品有《记忆的永恒》《人类的诞生》《哥伦布之梦》《加拉肖像》等。

《相对性》 荷兰画家埃舍尔创作的版画。创作于1953年，现藏于美国现代艺术博物馆。作品中楼梯有三种可能性的旋转视角，同时一个空间分为三个视角。所有的视角会随着作品的旋转而改变。作品展现了一个在现实世界里并不存在的空间，从空间中的不同人物的视角出发，其他人物大都违背万有引力的作用，自由地行走或端坐在墙壁或天花板上。同时整个空间的墙壁、楼梯等装饰物又都符合透视规律，画家借助巧妙的构思与精湛的技法模糊了墙面与地面的界限，从而创造出了这样一个有趣的空间。

埃舍尔（1898—1972） 荷兰画家。擅长创作版画。在20世纪画坛中，埃舍尔作品中独特的错觉效果给人们留下深刻的印象。在他的作品中，可以看到对平面、对称、几何与多面体等数学概念的形象表达。代表作品有《白天和黑夜》《瀑布》《纪念碑谷》《相对性》等。

名词解释

以大观小 以大观小是北宋沈括提出的绘画美学思想。“大都山水之法，盖以大观小”（出自《梦溪笔谈·书画》），沈括已注意到透视原理在绘画上的重要作用，最先在理论上肯定中国山水画特有的“以大观小”的透视法。认为这种方法就像人观看假山一样，是从高处进行全面的审美观照，可使画面包含更多的景象。

界画 中国画技法名。在中国画科目中，以建筑为主的画被单独划分为屋木科或屋宇科，后通称为“界画”。界画特指借助界尺工具绘制的屋宇、车船等类型的绘画。界画遵循古代营造法式“一斜百随”的空间画法，力求刻画精准，再现实际的建筑外貌。

立体主义 20世纪视觉艺术风格和运动，亦称“立体派”。20世纪初形成于法国。主要表现在绘画中，也见于诗歌创作。特点是在作品中分析、肢解表现对象的自然形态，并以抽象的方式重组，故又称“分析的立体主义”。它摒弃传统艺术的造型观念和时空概念，取代了从单一视点描绘物体的习惯方法。同时又因强调探究多面的物体结构，有装饰图案的趣味，但往往陷于玩弄立方的形式游戏，甚至将纸片等实物任意拼凑、粘贴，构成类似几何形体的零乱的画面，故又称“综合的立体主义”。代表人物有毕加索、布拉克等。

超现实主义 20世纪在法国兴起的画派。在两次世界大战之间盛行于欧洲，在视觉艺术领域中，影响最为深远。受心理学家弗洛伊德学说影响，致力于探索人类的潜意识心理，主张突破合乎逻辑与实际的现实，彻底放弃以逻辑和有序经验记忆为基础的现实形象，将现实观念与本能、潜意识及梦的经验相融合，展现人类深层心理中的形象世界。超现实主义的画家认为，现实世界受理性的控制，人的许多本能和欲望受到压抑，能够真正展示人心理真实和本来面目的是现实之外那绝对而超然的彼岸世界，即超现实的世界，这就是人的深层心理或梦境。代表人物有达利、马格利特。

错觉艺术 利用人在特定条件下产生的对客观事物的歪曲知觉进行创作的艺术。错觉又叫错误知觉，是指不符合客观实际的知觉，包括几何图形错觉、时间错觉、运动错觉、空间错觉等。而画家们通过人类形成这种错觉的特点进行艺术创作，让观众误以为进入了真实而又不合常理的环境中。

参考书目

[美]威廉·弗莱明、[美]玛丽·马里安著 宋协立译 《艺术与观念(上)》 北京:北京大学出版社
2008年

徐复观著 《中国艺术精神》 北京:商务印书馆 2010年

[英]约翰·伯格著 戴行钺译 《观看之道》 桂林:广西师范大学出版社 2015年

[英]西蒙·沙马著 陈玮、黄新萍、王炯奕译 《艺术的力量》 北京:北京美术摄影出版社 2015年

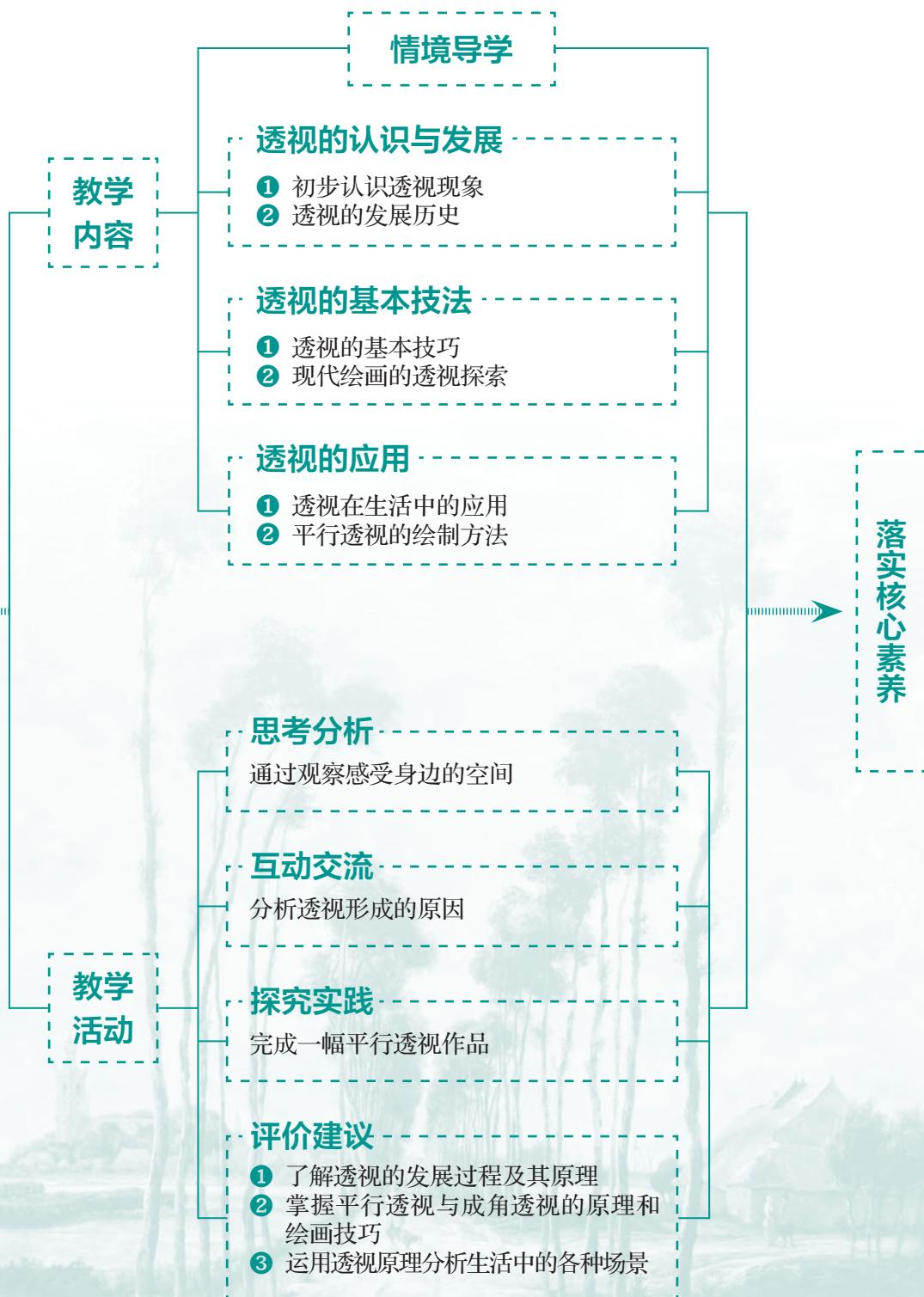
[美]丹纳著 傅雷译 《艺术哲学》 北京:中信出版社 2020年

杜鹏飞、包林、马萧主编 《交织的目光:西方绘画500年》 上海:上海书画出版社 2020年

第6课 透视——视觉的规律

单课框架结构表

透视——视觉的规律

教材分析

编者的话：

透视是造型艺术术语。在二维平面上再现三维物象的基本方法，有时亦称“远近法”。通常采用物体近大远小、平行直线聚焦的办法来表达视觉上的透视感。系统、科学的透视原则出现于15世纪初的意大利，由布鲁内莱斯基提出，阿尔伯蒂曾在其《论绘画》中详细阐述了透视理念，而马萨乔则是最早将其运用于绘画实践的。

编者选取了《密德哈尼斯村道》《画鲁特琴的人》《测量的人》《透视草图》《雅典学院》《北京故宫角楼》《电线杆》《周日的海洋》等一系列具有代表性的绘画、建筑摄影作品来鉴赏，希望学生以此了解绘画的透视规律、透视原理和基本方法。从而掌握平行透视、成角透视等，能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。

章节内容分析

情境导学 通过用激光笔在霍贝玛作品《密德哈尼斯村道》画透视线的趣味实验，引发学生对透视视觉规律探究的欲望，以此了解霍贝玛创作这幅作品的来龙去脉、主要内容和艺术特点，讨论画面产生纵深感的原因。继而引导学生思考：透视的原理到底是怎么样的？又该如何运用透视的方法来进行绘画创作？通过这些问题引出本课的主要学习内容。

第一部分 透视的认识与发展 主要讲述对透视的基本认识和透视的发展历史。本部分共分为两个版块。第一版块讲述对透视的基本认识。明确透视现象的定义，理解透视在绘画中的作用。第二版块讲述透视的发展历史。经过历代哲学家、建筑师、画家的不断探索，通过纵深画法、测量方法来准确描摹事物，逐步形成了较为完整的透视体系。通过对版画作品《画鲁特琴的人》的鉴赏，展现了16世纪画家运用透视原理观察事物的方法。以丢勒的版画作品《测量的人》为例，说明当时画家充分利用网格测量模特形体，形成透视，以帮助作画。

第二部分 透视的基本技巧 主要讲述平行透视与成角透视等多种透视的基本方法。本部分共分为两个版块。第一版块讲述平行透视和成角透视的基本技巧。以达·芬奇的《透视草图》为例，展示了文艺复兴时期画家运用平行透视的方法来创作富有立体感的作品。通过鉴赏案例的形式，从透视结构、空间层次、主题表现的角度，重点讲解了拉斐尔的壁画作品《雅典学院》，以平行透视的方法对画面展开了描绘，体现了文艺复兴时期画家运用透视学的高超技巧。摄影作品《北京故宫角楼》较好地运用了成角透视，有助于引导学生从生活场景景物的纵深、

远近、大小关系中理解成角透视的一般规律。第二版块讲述现代绘画的透视探索。以大卫·霍克尼的拼贴作品《电线杆》以及多明戈斯的油画作品《周日的海洋》为例，介绍在现代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，使绘画和设计等作品更准确、更具艺术感染力。

第三部分 透视的应用 主要讲述透视原理、技法在绘画作品和生活中的多方面应用，包括透视在绘制建筑设计图或室内设计图中的应用等。并通过平行透视描绘教室的步骤图，引导学生学会平行透视的绘制方法。

二 | 教学目标

- ① 了解绘画中的透视规律和技巧，知道透视的基本原理及其原因。在实践运用透视规律的过程中，掌握平行透视、成角透视的基本方法。
- ② 通过教师讲解、小组讨论和尝试体验等学习活动，知道绘画、建筑设计和室内设计创作的透视方法，尝试用平行透视的方式完成一幅教室的透视练习。
- ③ 理解透视在绘画及生活中普遍应用的情况，感受人类在视觉求真的道路上不断求索的科学精神和创造精神。

三 | 教学重难点

教学重点 掌握平行透视、成角透视的基本绘制方法。

教学难点 运用平行透视的方法，比例准确地绘制教室内各物体。

四 | 技法示范详解

第 41 页 用平行透视描绘教室的步骤图

步骤一：确定画面的中心位置以及教室大小

在素描纸上找到画面的消失点，一般平行透视的消失点定在画面正中。

注意要点：为了体现教室的空间，画面中平行墙面的面积不宜过大。

步骤二：画黑板的形状

在画面中心画出黑板的形状。

注意要点：教师可引导学生观察黑板的造型，注意黑板本身立体感的表现。

步骤三：画出讲台的位置

利用透视线画出讲台的形状，讲台同样位于画面正中，是一个长方体的平行透视。

注意要点：在确定讲台位置时，注意讲台与正面墙面的距离要适中，可以借助在地面上画辅助线的方式来确定两者之间的距离。

步骤四：画出右侧墙面上的门和窗

同样从主点出发，确定右侧墙面上窗和门的位置。

注意要点：此时教师需引导同学画出正确的透视线，同时注意近大远小的透视现象，门窗宽度要适中。

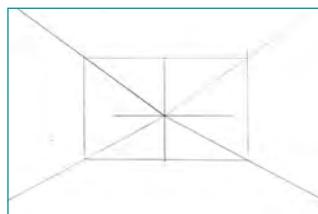
步骤五：画出左侧墙面上的门和窗

用同样的方法画出左侧墙面的窗户与天花板上的日光灯。

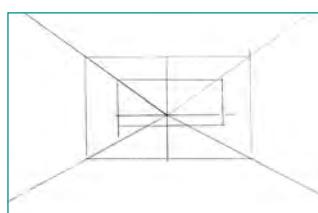
步骤六：画出课桌

墙面部分完成后，可让学生观察课桌的造型，并从一侧开始画出课桌。

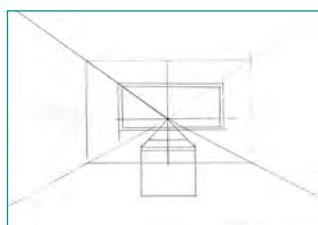
注意要点：画较为复杂的物体时，可借助第一课学习的方法，将物体归纳为几何形体，再在规则形体的基础上逐步添加物体的细节。

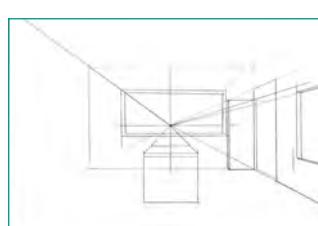
步骤一

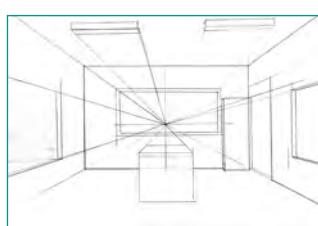
步骤二

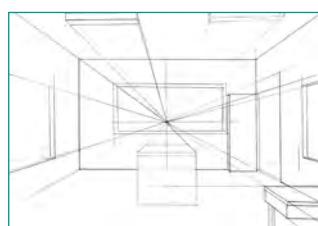
步骤三

步骤四

步骤五

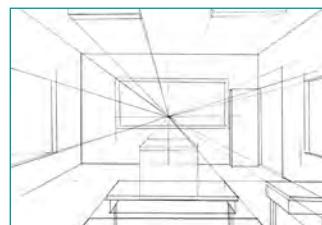

步骤六

步骤七：补全教室的课桌

补全教室中的其他课桌。

注意要点：教室中的课桌因位置不同，所呈现的角度也不同，教师可提醒学生多观察教室场景，必要时可借助简易模型方便学生理解。

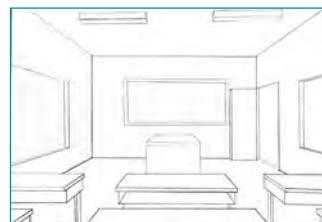

步骤七

步骤八：加深画面的主体物

用较深的铅笔加深画面中的各个物体，以加强画面效果，并擦去其他辅助线。

注意要点：此处可以根据学生的熟练程度，引导学生多画一些诸如电视机、投影仪、奖状、花卉等教室中的细节，让画面显得更丰富。

步骤八

五 | 教学活动建议

6.1 第 36 页 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。

建议教师带领学生在校园内观察林荫道和建筑、室内设计等，体验有纵深度的场景和画面。如建筑类摄影作品中，突出前景建筑，以造成视觉上强烈的冲击，作品层次感强，具有极强的立体感和纵深感等。

形成这种感受的原因其实要用透视来解释。教师可对透视关键词进行解读，同时可推荐相关的图书与文章帮助学生更好地理解平行透视与成角透视的知识，纵深度画面中的物体都有着“高低、远近、大小、虚实”等的不同。提醒学生在讨论、查找相关资料的时候，利用阅读笔记、思维导图等形式记录关键信息，以便资料汇总分析。

6.2 第 37 页 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？请同学们相互讨论，并发表自己的观点。

3D 电影并没有改变传统的透视原理。3D 电影的原理是利用我们大脑的成像规律来营造

视觉上的立体感。在实际生活中，当我们观察一件物体时，左右两只眼睛看到的景象是略有差别的，后经过大脑处理后才形成一个具有立体感的3D图像。大脑的这种功能可以帮助我们去判断生活中物体的体积和距离。这就使得我们在观看3D电影时获得了更加真实的空间感受。但在电影画面本身的处理上，3D电影与传统电影相比并没有更多的进步，主要还是通过构图和透视原理来营造画面的立体感，只是在某些场景的处理上3D电影比传统电影更具优势。

第41页 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。

建议教师引导学生观察教室，也可利用平放的立方体来引导学生观察。若六个面中存在着与所绘画面平行的面，这时立方体十二条棱边中侧面四条垂直棱边与画面垂直，四条横向棱边与画面平行，另外四条棱边向主点延伸并消失于同一点，我们可以将这种透视称为平行透视。教师还可以给每个小组分发不同角度拍摄的教室照片，学生合作连线完成教室虚拟平行透视图，最后用平行透视方法描绘教室，可参考教材的示范步骤图。教师还可录制或搜集相关视频在教学中播放，以便学生更好地理解。

第41页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能了解透视的基本发展过程。	能搜集、观察、比较不同时期的绘画作品，分析这些作品表现三维空间的方法，了解透视的基本发展过程。	能搜集、观察、比较不同时期的绘画作品，分析这些作品表现三维空间的方法，梳理不同时期绘画作品对透视原理的运用情况，了解透视的基本发展过程。	图像识读 审美判断
能运用透视原理进行鉴赏。	能选一件具有透视关系的绘画作品，尝试运用透视原理进行鉴赏。	能选一件绘画或建筑摄影作品，尝试运用透视原理进行鉴赏评价。	图像识读 审美判断
能学会区分平行透视与成角透视的区别。	能通过列表分析、资料对比和调查研究等学习活动，学会区分平行透视与成角透视的区别。	能通过列表分析、资料对比和调查研究等学习活动，学会区分平行透视与成角透视的区别，提升运用透视鉴赏经典作品的能力。	图像识读 审美判断

续表：

水平1	水平2	水平3	核心素养
能选择一个视角，尝试用平行透视的方式表现一个方形空间。	能选择一个视角，尝试用平行透视的方式完成一幅教室的透视练习作业。	能选择一个视角，用平行透视的方式完成一幅细节丰富的教室透视练习作业。	美术表现
能运用透视原理分析生活中具有透视现象的场景。	能运用透视原理分析绘画与生活中具有透视现象的场景，感受画家对于透视、空间的不断追求。	能运用透视原理分析绘画与生活中具有透视现象的场景，感受画家对于透视、空间的不断追求和对视觉求真不断求索的精神。	图像识读 创意实践 文化理解

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《密德哈尼斯村道》 荷兰画家霍贝玛创作的风景油画。作品创作于 1689 年，为布面油画，现藏于英国国家美术馆。作品中描绘了一条极为普通的乡间小道，道路上错落有致地印着深浅不同的车辙。两旁是细且高的树木，参差错落，十分对称又富有变化。这幅画作运用平行透视成功地展现了的道路两旁的树木延伸到尽头便与地平线相交于灭点的纵深感。构图较为均衡、对称，画家将地平线降低，田野的地平线和树木的两条垂直线形成十字交叉，产生稳定的均衡感。许多精巧的细节呈现又给画面增添了轻松、愉悦的气氛。画家更多地描绘云蒸霞蔚的美丽天空，极目远望，令人心旷神怡，同时把观者的心情和思绪也带向远方。这样一来，看似平淡无奇的景象，通过对构图及细节的发挥，使画面产生与众不同的景象。

霍贝玛（1638—1709） 荷兰风景画家。霍贝玛是荷兰 17 世纪风景画家雅各布·范·鲁伊斯达尔的学生。他成熟时期的作品专注于描绘道路、池塘以及森林的景色，画风轻盈明朗，洋溢着田园诗的情调。在他去世后的一个多世纪里，他并不为人所知，但是从 18 世纪末到 20 世纪，他逐渐变得越来越受欢迎。代表作品有《树林与村庄》《林中的新婚夫妇》《阿姆斯特丹哈勒姆洛克风景》等。

《画鲁特琴的人》 德国画家丢勒创作的版画作品。创作于 1525 年，是丢勒透視理论著作中的插图，现藏于美国纽约大都会艺术博物馆。这件作品中，丢勒通过版画描绘了当时的画家借助仪器观察对象的场景，画面中画家制作了一个里面绷着十字网格的木框，网格的数

量根据画家的需求而定，此时艺术家处于画框前面（画面的右侧），在木框的后面利用合页连接一个能活动的画布。这个活动的画框立在桌面，画框的后面是被表现的对象——鲁特琴，画家背靠的墙上钉着一个和画家视点位置相同的钉子。画家在作画时首先打开合页，将绳子的一端固定在鲁特琴上相应的点位，然后将绳子穿过网格木框，将绳子的另一端系于墙上的钉子上，接着利用木框的网格与绳子的交点，记录下对象在网格中留下的点后，把合页关上，再将刚才记录下的交点标于画布上，这样就完成了一个点的确定。之后合页又被推开，将线移动到鲁特琴另外一点，以此不断重复操作。画家就获得了由许多点组成的鲁特琴的外形轮廓，这个过程相当复杂、笨拙，看上去很花时间。而这个观察记录对象的方式被普遍认为是透视的基本方法。

《测量的人》 德国画家丢勒创作的版画作品。创作于 1525 年，是丢勒透视理论著作中的插图，现藏于美国纽约大都会艺术博物馆。这件作品是对于透视的另一种运用方式，相比于《画鲁特琴的人》，由于玻璃的应用，画家已经可以抛弃墙上钉子“虚拟视点”。他借助透明的玻璃，并在玻璃上面打上十字形格子，然后在一张与玻璃尺寸一样的画布上也画上格子，当画家在玻璃上根据透视测量并描绘出对象的形体和位置后，借助网格，在画布上画出同样的形体位置。

丢勒（1471—1528） 德国油画家、版画家、雕塑家及艺术理论家。二十多岁时，高水准的木刻版画就已经使丢勒称誉欧洲，一般也认为他是北方文艺复兴中最杰出的艺术家。他的作品包括大量的油画人物画、自画像以及版画。他的铜版画，如 1498 年的《启示录》系列，比他其余的作品更具哥特风格，而他的木刻版画也带来木刻版画的创新。他的水彩画也让他成为第一位欧洲水彩风景画画家。他的代表画作还有《圣杰诺米在房间里》及《忧郁》。晚年投身于艺术理论研究，涉及透视学、人体比例、解剖学等领域，著有《人体比例研究》四卷。

《透视草图》 意大利画家达·芬奇为作品《三博士朝圣》所作的素描草稿。创作于 1481 年至 1482 年，现藏于意大利乌菲齐美术馆。《三博士朝圣》是达·芬奇早期创作构思的作品，但直到他逝世，作品仍没有完成。自 1670 年以来，这件未完成的作品以及它的素描草稿一直保存在意大利佛罗伦萨的乌菲齐美术馆中。从素描稿中，可以看出达·芬奇对于透视高度精确的应用，特别是楼梯与地面的线条表现出了强烈的平行透视效果。

《雅典学院》 意大利画家拉斐尔创作的湿壁画。创作于 1509 年至 1510 年，现藏于梵蒂冈博物馆。《雅典学院》被认为是拉斐尔的代表作之一，是文艺复兴全盛期的精神象征。作品运用了平行透视的表现方法，在透视点的二人分别为柏拉图及亚里士多德。人群后及左右两边墙壁上的是阿波罗及雅典娜的雕像。画中的人物包括哲学、数学、建筑学、天文学等不同时期、不同地域、不同学派的学者，以及画家本人。这件作品代表着透视学在绘画运用上的高峰。

拉斐尔(1483—1520) 意大利画家,与达·芬奇、米开朗琪罗合称意大利“文艺复兴三杰”。

拉斐尔出生于意大利东北威尼斯和罗马之间马尔凯大区的一个小镇乌尔比诺,父亲是公爵的宫廷画家,年幼时跟随父亲学习绘画,后来转为跟随佩鲁吉诺的画室学习绘画,他的性情平和、文雅,这点在他的画作中体现得尤为明显。他善用世俗化描写方法来表现描绘对象。拉斐尔于1520年高烧猝逝于罗马,终年37岁,葬于万神庙。代表作品有《雅典学院》《圣乔治屠龙》《披纱巾的少女》等。

《电线杆》 英国画家大卫·霍克尼创作的照片拼贴作品。创作于1982年,现藏于美国艾莫里奇画廊。这件作品中,画家通过多重焦点的叠加和重组,企图打破单点透视所带来的视觉局限。在作品的最底部是画家的双脚,而在最顶端可以看见电线杆与天空,画家运用多次观察的方式,将时间的观念引入到了平面的绘画中,让绘画不再是单调的再现对象,而是一种时间与空间融合的图像。

大卫·霍克尼(1937—) 英国当代艺术家。1937年生于英国布拉德福德。他的艺术生涯横跨了多个领域,包括绘画、摄影、拼贴、设计、装置、版画等。代表作品有《艺术家肖像(泳池及两个人像)》《梨花公路》《大峡谷》等。

《周日的海洋》 西班牙超现实主义画家多明戈斯创作的油画作品。这件作品带有强烈的超现实主义色彩,画中的两匹马被一块类似镜子的物体分割开来,马的头部和尾部被重新安装在一起,各自向着前方奔跑,这件作品体现了画家超凡的创造力。通过各种相逆反的元素的重组,如马头和马尾、轻盈的风筝与沉重的船锚,让画面充斥着互相矛盾、近乎诡异的力量,表现出了超越现实的梦幻空间。

多明戈斯(1906—1957) 西班牙超现实主义画家。他出生于西班牙属地加那利群岛,并在那里度过了自己的童年。21岁后,移居巴黎,并在巴黎结识了毕加索和一大批现代主义艺术家。之后多明戈斯迷恋上了超现实主义,并以此为主题创作了一大批作品,其中《周日的海洋》《罗马的肖像》是他的代表作。

名词解释

潘洛斯三角 不可能物体中的一种。最早是由瑞典艺术家奥斯卡于1934年设计而成。英国数学家罗杰·潘洛斯及其父亲也设计并推广了此图案,称之为“最纯粹形式的不可能”。潘洛斯三角看起来像是一个固体,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,但两长方体之间的夹角似乎又是直角。上述的性质无法在任何一个正常三维空间的物体上实现。现实中可以通过借位的方式,利用光学错觉,在特定角度观测到这一效果。

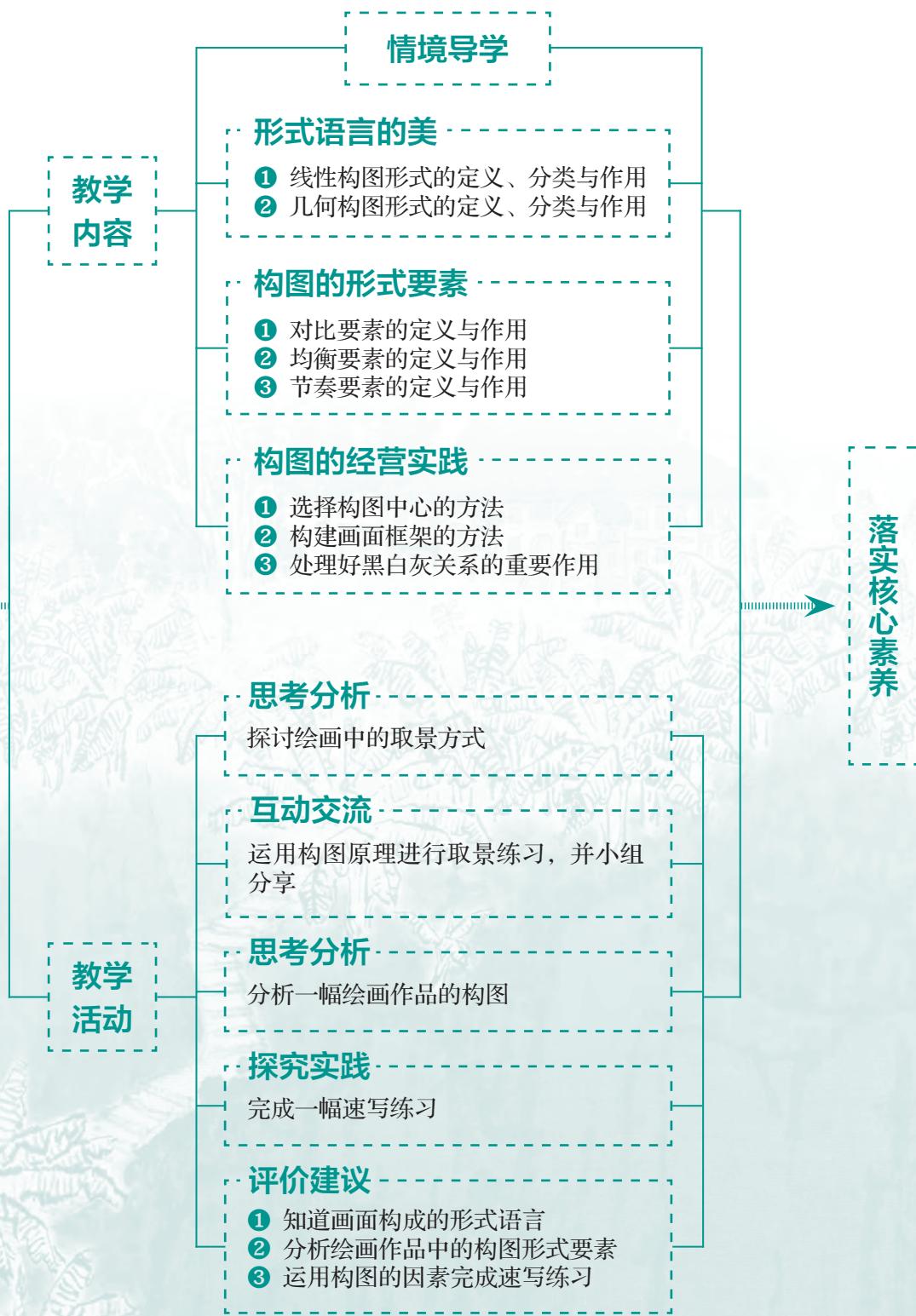
参考书目

- [意]阿尔贝蒂著 胡珺、辛尘译注 《论绘画》 南京：江苏教育出版社 2012年
- [意]伊玛·莱诺著 孙杨婵丹译 《绘画鉴赏方法》 北京：北京美术摄影出版社 2016年
- 王伯敏、童中焘编著 《中国山水画的透视》 天津：天津人民美术出版社 2017年
- [英]博·洛托著 《错觉心理学：从理解错觉到启发创新》 北京：机械工业出版社 2019年
- 叶朗主编 《观物——哲学与艺术中的视觉问题》 北京：北京大学出版社 2019年
- [美]约瑟夫·德·阿梅利奥著 赵颖译 《透视画法入门》 上海：上海人民美术出版社 2019年
- 杜鹏飞、包林、马萧主编 《交织的目光：西方绘画500年》 上海：上海书画出版社 2020年

第7课 构图——组合与构成

单课框架结构表

构图——组合与构成

教材分析

编者的话：

构图是造型艺术的术语。美术创作者为了表现作品的主题思想和美感效果，在一定的空间内运用主次、疏密等手段，安排和处理表现对象的关系和位置，把个别或局部的形象组成整体的过程就是构图。在中国传统绘画中也可称为“章法”或“布局”。

编者选取了《关山行旅图》《国魂·屈原颂》《宁静的处所》《夯歌》《红烛颂》《荷拉斯兄弟之誓》《红岩》《倒牛奶的女仆》《杂画图册之草虫》等一系列具有代表性的绘画作品，希望学生在鉴赏不同绘画作品构图形式的过程中，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。

章节内容分析

情境导学 通过五代画家关仝的中国画《关山行旅图》与实景照片的比较赏析，引导学生观察山水画与生活中的山川景色有哪些区别？通过教师讲解了解关仝创作这幅作品的来龙去脉、主要内容和布局特点。思考分析画家为了表现山势的险峻做了哪些调整？画面中部的溪水呈现怎样的走势？激发学生对画面构图的探究兴趣，继而思考：构图还有哪些方法与规律？通过这一问题来引出本课的主要学习内容。

第一部分 形式语言的美 主要讲述构图基本形式语言的定义、分类与作用。本部分共分两个版块。第一版块讲述线性构图形式的定义、分类与作用。以朱乃正的油画作品《国魂·屈原颂》、列维坦的油画作品《宁静的处所》与王文彬的油画作品《夯歌》为例，感受垂线、横线、斜线等形式线体现的视觉美感。第二版块讲述几何构图形式的定义、分类与作用。以闻立鹏的油画作品《红烛颂》与牛文的版画作品《东方红、太阳升》为例，分析了几何构图形式对画面的影响，引导学生从几何形体角度理解画面构图与蕴含的情感。并通过鉴赏案例的形式，从画面构图形式的角度，重点鉴赏了达维特的油画作品《荷拉斯兄弟之誓》，解释了威严稳定的画面感与三角构图之间的关系。

第二部分 构图的形式要素 主要讲述构图的三类形式要素：对比、均衡、节奏。本部分共分三个版块。第一版块讲述画面对比要素的定义、作用与分类。宽窄、长短、高低、粗细、主次等都是常见的对比因素，画面中的物体通过运用这些对比因素可以起到突出画面主体的作用。第二版块讲述均衡要素的定义与作用。同时分析了均衡与平均的区别。第三版块讲述节奏要素的定义与作用。本部分以钱松嵒的中国画作品《红岩》为例，借助示意图的形式，

分析画面构图中对比、均衡、节奏要素的运用手法。

第三部分 构图的经营实践 主要讲述中外画家经营构图的基本方法。本部分共分三个版块。第一版块讲述选择构图中心的方法。讲解了构图中心包含的两个方面，即情节和形式语言，并以维米尔的油画作品《倒牛奶的女仆》为例，分析了作品引导观众视线的方法，包括人物的姿势、静物的摆放以及画面色彩的选择等。第二版块讲述构建画面框架的方法。以朱耷的中国画作品《杂画图册之草虫》为例，借助“井”字示意图，解析画家处理折枝花鸟的构图手法，以及画面所运用的对比和均衡要素。第三版块讲述处理好黑白灰关系的重要作用。以惠斯勒的油画作品《画家母亲肖像》为例，介绍惠斯勒作品有效处理黑白灰的关系，使画面层次丰富而协调。最后通过风景速写的步骤图，帮助学生在实践过程中，掌握风景画基本的构图方法。

二 | 教学目标

- ① 了解中外绘画的不同构图形式，了解构图的基本形式要素，知道不同时期中外画家的代表作品及其构图特色。
- ② 通过教师讲解、小组讨论、资料查阅和风景速写练习等学习活动，掌握构图的基本方法，运用所学的构图形式语言、形式要素及基本规律完成一幅风景速写作品。
- ③ 感受中外绘画作品构图的形式美、节奏美，体会传统中国绘画作品在构图方面的独特魅力，提高对绘画作品的鉴赏能力与审美能力。

三 | 教学重难点

教学重点 了解构图的基本规律、形式语言、形式要素。

教学难点 运用构图的基本方法进行风景速写的实践创作，感受不同构图形式的中外绘画作品所呈现的独特视觉效果。

四 | 技法示范详解

第 46 页 风景速写的步骤图

步骤一：确定画面的基本构图

观察将要写生的风景场景，选取适合的风景范围，并在心中构思好大致的画面构图，可以在画面上借助辅助线确定视平线、透视角度等。

注意要点：速写讲究画面的节奏与韵味，因此不必过分追求形似，构图时的辅助线可以作为建立画面空间感的参考，不必严格按照辅助线来描绘场景。

步骤二：画出基本的建筑形状

速写可从画面的任意一处开始，一般从画面的主要景物着手。本步骤从靠近消失点的主要建筑入手，逐渐勾勒出建筑物的形状。

注意要点：尽量让学生放松状态，画出松弛的线条。一些较长的线条不必追求笔直的效果。

步骤三：添加建筑的细节

画出建筑物上的具体内容，包括瓦片、墙体、房檐等。

注意要点：在表现瓦片或者墙砖等密集的物体时，需注意整体画面的疏密关系，为避免单调，还可适当变化线条或留出空隙。

步骤四：添加画面的近景

从已经完成的建筑主体出发向外延伸，画出近景处的房屋与河道等景物的基本轮廓。

注意要点：在添加近景景物时，需注意与主要建筑的透视保持一致。

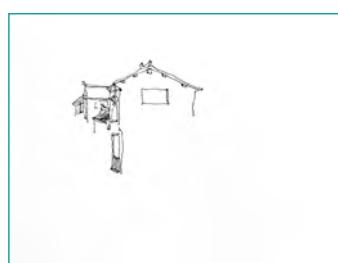
步骤五：添加场景周边的景物

用同样的方法画出场景周边的景色，如远处的桥梁、近景房屋的门窗等。

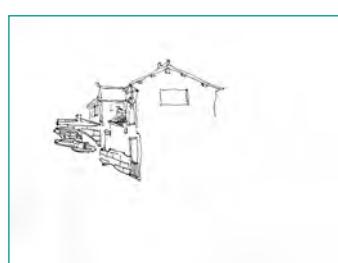
注意要点：此时教师要注意引导学生形成合理的主次关系，主要的景物需要细致描绘，次要的景物可以适当简化细节部分。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

步骤六：添加细节，完成作品

审视整个画面，适当添加细节。示范作品表现的是水乡的场景，因此在河面上添加了划船的船夫，使得画面更具生活气息。

注意要点：教师可根据学生的熟练程度，引导学生观察自己生活中的场景，写生学生熟悉的校园、街道等场景。

步骤六

五 | 教学活动建议

6.1 第 42 页 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。

教师可以以小组合作形式请学生谈谈旅行中的经历与见闻，并展示旅行中的摄影作品。引导学生分享这些摄影作品的拍摄心得，如为什么选择作品中的景物？如何处理主要景物与周边景物的关系？选择景物的理由可以是多样的，可能是为了记录当地有特色的风土人情，也可能仅是为了保留优美的风景，学生能够明确表达选择作品中景物的理由即可。

6.2 第 44 页 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。

教师可以准备一些拍摄的主题供学生选择。拍摄的过程中，教师可引导学生针对同一主题，运用教材中介绍的不同的构图形式进行拍摄，感受不同构图形式带给画面的效果，探讨不同类型的主题更适合哪种构图形式。

6.3 第 45 页 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？

教师可以李可染的中国画作品《榕树水牛》为例来展开讲解。这件作品中，画家熟练运用了对比、均衡、节奏等构图要素。整幅作品以墨为主调，与左下角的留白形成反差，巨大的水墨榕树占据了整个画面的大半部分，底部则以留白代水，牧童骑在水牛背上对语，为画面增加了一丝童趣，同时也使得画面形成了大与小的对比。作品下方的留白接近于三角形，虽然上方覆盖着遮天蔽日的墨榕，但整体画面给人的感觉仍然很稳重，实则是均衡要素的体现。同时占画面大部分面积的榕树并非单一的黑，在榕树中有着不同墨色的变化以及点滴留白，黑、白、灰的深浅变化表现出茂盛的榕树在阳光下斑驳的感觉，这是画家对于画面节奏的精心处理。另外值得一提的是这些构图要素并不是简单的排列，即画家并没有用很刻板的方法向观众逐一罗列这些绘画的要素，而是用一种自然，近乎于随心所欲的方式向我们展示了这样一幅场景，体现出了画家在审美方面极高的修养，是知性与想象力在画面中自由运作所带来的趣味。

第47页 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。

建议教师先向学生提供优秀的风景速写作品来鉴赏。接着教师可带领学生在校园内选取典型构图进行风景速写，可以借助智能手机或移动终端的拍摄与图像处理功能来选取风景。同时建议学生尝试使用勾线笔、马克笔、铅笔、炭条等不同工具进行速写写生。

第47页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道构图表现的方法。	能通过自主探究的方式，了解构图表现的方法。	能通过自主探究的方式，了解构图表现的方法。通过比较辨别《国魂·屈原颂》《宁静的处所》《红烛颂》等在构图上的不同，理解构图形式语言的分类与作用。	图像识读 审美判断
能知道对比、均衡、节奏要素的定义。	能学会分析中外画家构图的形式要素，从对比、均衡、节奏要素的角度进行鉴赏。	能通过拍照互动、资料比较和列表分析等学习活动，学会分析中外画家构图的形式要素，从对比、均衡、节奏要素的角度进行鉴赏，提升审美能力。	图像识读 审美判断
能知道构成画面的线性形式和几何形式语言。	能任选一件中外绘画作品，尝试运用构成画面的线性形式和几何形式语言进行简要评价。	能任选一件中外绘画作品，尝试运用构成画面的线性形式和几何形式语言，以口头或书面的形式，简要评价绘画作品的构图效果。	图像识读 审美判断

续表：

水平1	水平2	水平3	核心素养
能运用经营画面的步骤及方法，完成一幅风景速写作品。	能通过风景速写写生活动，运用经营画面的步骤及方法，根据风景速写的步骤图，结合所学的技法和表现方法，完成一幅风景速写作品。	能通过风景速写写生活动，运用经营画面的步骤及方法、构图形语言及要素，根据风景速写的步骤图，结合所学的技法和表现方法，尝试用不同材料与工具完成一幅风景速写作品。	图像识读 审美判断
能理解“经营位置”与“章法”是中国画创作的重要方法，激发对中国传统文化的兴趣。	能理解“经营位置”与“章法”是中国画创作的重要方法，体会其审美观念，激发对中国传统文化的兴趣与传承意识。	能理解“经营位置”与“章法”是中国画创作的重要方法，理解中国画作品所蕴含的哲学思想，感受中外不同绘画的构图表达，体会其审美观念，激发对中国传统文化的兴趣与传承意识，形成开放包容的审美态度。	图像识读 审美判断 文化理解

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《关山行旅图》 五代画家关仝创作的山水画。作品为纸本水墨，现藏于台北故宫博物院。这幅作品中，画家将中国绘画中的“平远”与“高远”两种构图法巧妙地结合起来，整个画面被一条从左向右流的河切割成了“之”字形。河流的右岸是起伏的山峦，关仝用高远法来描绘远处高耸的山峰。这是典型的关陇地区山川的特点，气势雄伟壮阔，也是身为陕西人的关仝最为熟悉的景象。河流左岸相比右岸，地势相对平缓，在河上还有一座连接两岸的木桥，桥上和左岸都有行人在赶路，他们似乎是向旅店的方向前进。这样的表现方法让作品不仅仅是一幅风景画，又带有了一定的叙事效果。

关仝（约907—960） 五代画家。师从荆浩，与荆浩在画史上并称“荆关”。自创有“关家山水”，作品笔简气壮，石体坚凝，山峰峭拔，杂木丰茂。现存作品有《关山行旅图》和《山溪待渡图》等。

《国魂·屈原颂》 中国画家朱乃正创作的油画作品。创作于1984年，现藏于中国美术馆。作品将个人的反思扩展到与民族的命运相联系，强调的是“我们后人感怀凭吊的，是屈原的魂，

魂非渺迹，而是永世不灭的希望”。民族不能失去民族之魂。画家选择屈原的形象作为国魂的代表，是因为其在历史上的崇高地位、饱含悲剧色彩的人生经历和伟大的爱国情怀。通过对人物形象的塑造来表现对国魂的呼唤与赞颂。作品通过虚实相生、柔韧的曲线，以及人物的服装与周围环境的烘托达到形神兼备的艺术效果，衬托出屈原高傲不屈的精神。

朱乃正（1935—2013） 中国画家。少年时开始学习绘画。1953年进入中央美术学院学习油画，师从吴作人、王式廓。其油画长于人物、风景，作品构思巧妙，富有诗意。代表作有《国魂·屈原颂》《新曼巴》《金色的季节》《春华秋实》《青海长云》等。

《宁静的处所》 俄罗斯画家列维坦创作的风景油画作品。创作于1890年，现藏于俄罗斯国立特列恰科夫美术馆。这幅作品描绘了俄罗斯郊外淳朴的自然风光，画面由多条平行的横向线条构成，包括了远处的树林、中景的草坪、河岸以及倒影，让画面充满了寂静悠远的感受。

列维坦（1861—1900） 俄罗斯画家。俄罗斯巡回画派的代表画家之一。列维坦出生于立陶宛的一个犹太人家庭，1873年列维坦进入莫斯科绘画雕塑建筑学院学习，师从风景画家萨伏拉索夫。1884年，列维坦加入巡回展览画派的活动，1891年成为正式成员，并和著名作家契诃夫成为终生的好朋友。列维坦善于捕捉大自然的美，用笔洗练，色彩明丽，情感深切。列维坦一生创作了数千件风景作品，即使在晚年病重中的作品，还是充满阳光和平静。代表作品有《深渊》《宁静的处所》《永恒的宁静之上》《春潮》《白桦林》等。

《夯歌》 中国画家王文彬创作的油画作品。创作于1962年，现藏于中央美术学院美术馆。作品描写了五名劳动妇女用一块夯石平整地面的劳动场景，表现出劳动的喜悦。画家采用了仰视的视角来表现这一场景，五位打夯的农家妇女围着夯石成放射状站位，表现出强烈的动势。背景以广阔的蓝色天空与暗褐色的低矮远山作对比，体现出劳动妇女的高大形象与美感。

王文彬（1928—2001） 中国画家。在中央美术学院学习期间，曾师从吕品、罗工柳、董希文、吴作人、蒋兆和。王文彬的油画以强烈的光感与明亮的色彩见长，以富于浪漫色彩的现实主义风格为主，且具有很强的民族特征。代表作品有《夯歌》《白求恩上前线》《难忘的岁月》。

《红烛颂》 中国画家闻立鹏创作的油画作品。创作于1979年，现藏于中国美术馆。作品以革命烈士闻一多为题材，刻画了一位集学者风度与战士宁死不屈精神为一身的人物形象。红与黑、动与静的强烈对比赋予该画作超乎肖像画之外的感召力，暗夜里燃烧的红烛、烈火等象征性语言的运用烘托出革命者为祖国、为真理而战的崇高精神，面部表情在黑色衣服的衬托下显得更加深沉、坚毅。值得一提的是画家闻立鹏是闻一多的儿子，画家梦想有一天用自己的画笔画出心目中父亲的形象，《红烛颂》使画家得以梦圆。《红烛颂》中闻一多的形象取自他在云南石林和学生合影的照片，《红烛颂》以闻一多诗词《红烛》中的“红烛”造境，

力图表达出闻一多对祖国的真挚情感，对黑暗统治的憎恶与抗议，以及他的诗人气度与学者风范。

闻立鹏（1931—） 中国画家。闻一多先生的小儿子。画家受父亲的影响，自幼就开始痴迷于绘画。1947年，画家进入晋冀鲁豫解放区北方大学文艺学院美术系学习，后进入中央美术学院进修，毕业后留校任教。作品不仅讲究绘画性、装饰性，并多以象征性的艺术手法表现耐人寻味的哲理性。代表作品有《大火》《红烛序曲》《红烛颂》《雪色山岩》等。

《东方红、太阳升》 中国画家牛文创作的黑白木刻版画作品。创作于1959年，现藏于中国美术馆。作品生动地描绘了藏族儿童手拉手，围着圈跳舞的场景。在构图上，将生活场景中的无关事物排除，特意将弹琴的青年女教师安排在舞蹈的中心，环舞的孩子们形成一个统一的整体，而不同的舞姿又使得画面富于变化和运动的节奏。

牛文（1922—2009） 中国画家。在延安期间创作了大量反映延安生活的作品，浑厚朴实，具有丰厚、沉重的社会历史内容。后吸收徽派民间版画、皮影、剪纸和戏曲脸谱等元素，将中国传统文化的含蓄与现代文化的强烈相融合，运用黑白的大面积对比，呈现出深邃清新的意境。代表作品有《我要去延安》《丈地》《东方红、太阳升》《赛马图》等。

《荷拉斯兄弟之誓》 法国画家达维特创作的油画作品。创作于1784年，现藏于法国罗浮宫。此作品画于法国大革命前，画家借助古罗马的历史故事，暗寓效忠国家比效忠神更重要的中心主旨。作品表现了罗马与阿尔巴隆加的战争中，三兄弟向父亲立下誓言以表决心的场景。画中三兄弟各自将一条手臂伸得笔直，双脚撑开站立，呈三角形，坚定的姿势展现出三人的爱国之心。

达维特（1748—1825） 法国画家。生于巴黎。新古典主义绘画的主要代表人物之一。早期作品以历史英雄人物为题材，强调忠诚、责任、牺牲等公民道德准则，晚期采用威尼斯画派的色彩和光线，并融入浪漫主义激情。作品有《马拉之死》《荷拉斯兄弟之誓》《雷卡米埃夫人》等。

《红岩》 中国画家钱松嵒创作的山水画作品。创作于1962年，材料为纸本设色，现藏于中国美术馆。画家在写生途中，路经重庆红岩村，通过速写记录了红岩村的风景，后几经构思、修改，最终完成这幅歌颂革命纪念地的力作。这件作品是钱松嵒山水画创作从旧到新走向成熟的标志，也是中华人民共和国成立以来山水画创作的经典作品之一，在当时的美术界产生了极大的反响。画家将山石大片露在前面，用朱砂画石，画面红而沉稳，一片升腾之气托住顶端的纪念馆，给人以崇高之感。并在视觉上突出了主体树丛的分量，让画面显得整体又不失单调。

钱松嵒（1898—1985） 中国画家。早年随父学习诗文书画。钱松嵒的山水画堪称一绝，

尤其是在表现宏伟壮阔的大型风景画方面，有极高的技巧。作品意境深邃，以诗思、书意融入画法，构图稳中求变，笔墨浑厚苍茫，常用秃笔中锋，形成笔意生涩滞留的画风。在创作中重视深入生活，先后十余次外出长途旅行写生，足迹遍布大江南北，使其作品有着强烈的时代气息。代表作品有《红岩》《寿者相》《山水》等。

《倒牛奶的女仆》 荷兰画家维米尔创作的油画。此画创作于1658年至1660年，现藏于荷兰阿姆斯特丹国立美术馆。女子坚定而专注的神情赋予了画作一种朴实之美。画面描绘女仆倒牛奶的场景，透过窗户的阳光，突出表现了女仆的白色帽子和她的面庞。破损的窗玻璃以及女子从容的气质，奠定了画作的氛围。雪白的墙面被光与影映衬出不同色调，墙壁最明亮的部分与女子壮硕的身体最暗淡的一侧相对应。

维米尔(1632—1675) 荷兰画家。与哈尔斯、伦勃朗合称为荷兰三大画家。“荷兰小画派”的代表画家。作品大多是风俗题材的绘画，画面温馨、宁静。他的绘画形体结实、色彩明朗和谐，作品人物常常是普通的劳动者。代表作品有《戴珍珠耳环的少女》《倒牛奶的女仆》《花边女工》《士兵与微笑的少女》等。

《杂画图册之草虫》 清代画家朱耷的花鸟画作品。现藏于故宫博物院。作品是画家朱耷《杂画图册》中的一幅，表现的是折枝上的两只蟋蟀，画面构图简洁淡雅，用笔洒脱，寓动于静，充满自然的生气。

朱耷(1626—1705) 清代画家。号八大山人、雪个等。与石涛、髡残、弘仁并称“四僧”。朱耷从小浸润在诗、书、画的浓厚氛围之中，山水、花鸟兼擅。山水画取法黄公望，受董其昌影响较大。相比于山水画，朱耷的花鸟画更具艺术个性。作品或构图奇险有气势，或一幅图只画一鱼或一鸟，“鸟”和“鱼”常作白眼向人状，笔情恣纵，不作精工细描，是其孤寂、高傲和愤世嫉俗的个性表现。画中多有八大山人的签名，并题有“类哭之，类笑之”的句子，清代画家张庚认为是其亡国之痛的宣泄。朱耷的艺术对后世的影响很大，近现代画家齐白石、潘天寿等均受其影响。代表作品有《枯木寒鸦图》《芦雁图》等。

《画家母亲肖像》 美国画家惠斯勒创作的油画作品。创作于1871年，现藏于法国奥赛美术馆。作品描绘画家的母亲形象，她侧身坐在房中，身着黑色衣裙，表情淡定，面容慈祥。母亲形象写实精致，衣裙的黑色块面在画面中占据较大的比例，与背景灰墙之间产生对比。

惠斯勒(1834—1903) 美国画家。画风受委拉斯开兹、库尔贝等人及日本绘画的影响。曾和法国印象派画家接近，主张“为艺术而艺术”，强调线条与色调的和谐。其作品带有装饰趣味和东方情调。油画作品有《画家母亲肖像》《金色的屏风》《法兰西组画》《钢琴旁》《白衣少女》，铜版画作品有《威尼斯风景》等。

名词解释

荷兰小画派 17世纪荷兰绘画流派。以乡土特色和写实风格为特征，在艺术表现上追求简单。画派有很多分支，包括风景画、静物画、风俗画、肖像画等。作品注重对生活细节的描述，常被用以装饰居家环境或办公环境，画幅较小，荷兰小画派因此而得名。从该画派开始，风景画和静物画开始成为独立的艺术样式。代表画家有维米尔等。

速写 用简练的表现方法，迅速地将现实生活中的形象、场景等描绘下来的一种绘画形式。它是培养形象记忆能力和表现能力的重要手段之一。速写虽然不等于创作，但画得好的速写，尤其是一些主题思想明确、艺术表现比较完整的速写，也同样具有艺术创作的价值。

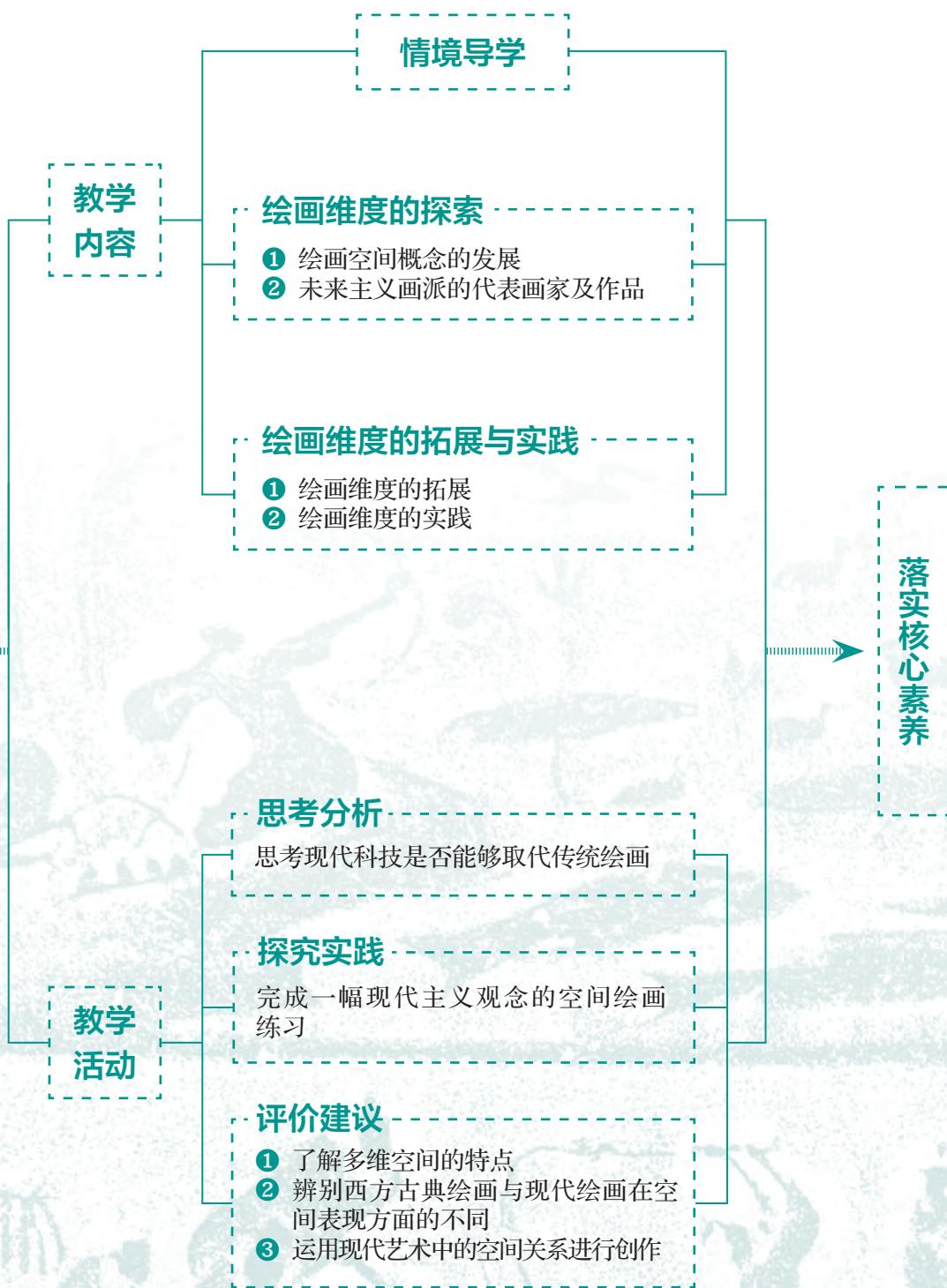
参考书目

- 常锐伦著 《绘画构图学》 北京：人民美术出版社 2008年
- 宗白华著 《艺境》 北京：商务印书馆 2011年
- 潘天寿著 《关于构图的问题》 杭州：浙江人民美术出版社 2015年
- 故宫出版社编 《故宫藏四僧书画全集（全八册）》 北京：故宫出版社 2017年
- 上海博物馆编 《巡回展览画派：俄罗斯国立特列恰科夫美术馆珍品》 上海：上海书画出版社 2017年
- 傅雷著 《世界美术名作二十讲》 南京：江苏凤凰文艺出版社 2017年
- [英]西蒙·沙玛著 陈玮、黄新萍、王炳奕译 《艺术的力量》 杭州：中国美术学院出版社 2019年

第8课 维度——空间的拓展

单课框架结构表

维度——空间的拓展

编者的话：

传统的写实绘画其实就是画家在二维的画面上表现三维空间，但随着技术的发展，尤其是摄影技术，画家不再满足于单纯地表现肉眼所看到的景象，于是一部分画家便开始尝试在创作中加入更多维度的空间概念。

编者选取了《弋射收获图》《被拴住的狗的动态》《枪骑兵的冲锋》《空白签名》等一系列具有代表性的绘画作品，希望学生在鉴赏表现不同维度绘画作品的过程中，了解不同艺术家对空间维度概念的理解。从而学会运用空间解构与组合的方法完成创意实践，理解画家对维度的思考与探究。

章节内容分析

情境导学 通过游戏、角色扮演的活动形式，体验汉代画像砖《弋射收获图》所表现的场景，引导学生感受此画像砖上下两部分不同时空组合的表现方式。画家将弋射与收获的过程并置于同一个画面中，此时的图像由于空间与时间因素的加入变得更加生动而耐人寻味，以此激发学生探索与表现空间维度的兴趣，继而思考：还有哪些作品也是表现运动或时间的？通过这一问题引出本课的主要学习内容。

第一部分 绘画维度的探索 主要讲述现代艺术对绘画维度的探索成果。本部分共分两个版块。第一版块讲述绘画空间概念的发展。讲解了现代绘画中思维空间的具体概念。第二版块讲述了未来主义画派的代表画家及作品。以巴拉的油画作品《被拴住的狗的动态》和波丘尼的油画作品《枪骑兵的冲锋》为例，分析了未来主义画派画家表现四维空间的不同手法。如巴拉主张“形在空间里的同时性运动”，而波丘尼则注重速度、节奏、光色的抽象因素。

第二部分 绘画维度的拓展与实践 主要讲述绘画维度的拓展过程以及实践方法。本部分共分两个版块。第一版块讲述了绘画维度的拓展过程。讲解了20世纪以来，画家们在绘画维度上的其他发现。并通过鉴赏案例的形式，运用描述、分析、解释、评价的方法，重点分析了马格利特的油画作品《空白签名》，解释了画家运用视觉错觉营造超现实场景的手法及作品的艺术特点和文化内涵。第二版块讲述了绘画维度的实践方法。通过空间解构练习的步骤图，以选择日常素材为例，从提取元素、建立明暗关系以及运用点、线、面元素，到最后的细节刻画和调整布局，呈现了解构再组合空间的创作过程。

二 | 教学目标

- ① 知道多维度空间的基本概念，了解未来主义、立体主义、超现实主义等绘画流派代表画家、代表作品、艺术特色，了解这些画派代表画家对时空概念的理解。
- ② 通过教师讲解、小组讨论和创意绘画等学习活动，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，结合空间解构的步骤及方法，创作一件现代风格的绘画作品。
- ③ 感悟不同维度绘画作品所蕴含的科学人文精神，体验以动感的线条和形态来表现物体运动的技法和美感，感受画家不断思考、不断探索的创新精神。

三 | 教学重难点

教学重点 了解多维度空间的基本概念，能辨别西方古典绘画与现代绘画在维度方面的不同表现技法。

教学难点 尝试运用空间及维度知识，结合空间解构的步骤及方法，完成一件有创意的空间绘画作品，能理解现代绘画作品中所蕴含的人文内涵。

四 | 技法示范详解

第 51 页 空间解构练习步骤图

步骤一：选择素材

选择三到四个静物，尽量以生活中常见的素材，摆放在桌面上，摆放时要注意上下左右的节奏感。

注意要点：选择的物体可以是书包、茶杯、水果等日常生活中常见的物品，学生对这些物体的结构较为了

步骤一

解，能够更好地对素材进行解构。同时要注意东西不要过多，特别是对于绘画入门的学生，过多或者过于复杂的物体不利于学生概括。

步骤二：提取元素

提取对象的基本元素，如外形轮廓或具有高辨识度的局部，可以对其进行几何化的归纳概括，同时确定整个画面的构图和物体的前后关系。

注意要点：教师在这一步可以引导学生用几何形体的方法来观察对象，解构的作品无需形似，而是要求学生能把对象的元素加以概括、重组。

步骤三：添加背景

简单画出作品中的背景，背景可以与画面主体有一定的对比，如主体物为浅色，则背景可以深一些，以突出物体，反之亦然。

注意要点：背景的处理可以采用平铺单色的方式，也可以是制作肌理效果，但需要注意背景的整体性和背景与画面主体的区分度。

步骤四：增加灰层次

完成作品中物体部分形的描绘，并着手描绘画面的灰部，要特别注意黑、白、灰调子在画面中的布局。

注意要点：此时教师可以引导学生多用点、线的元素进行描绘，增加画面的层次感和丰富性。

步骤五：深入刻画

物体的主体部分可以适当多增加一些细节，使画面更加饱满。

注意要点：细节的添加是为了进一步突出画面的主体，同时也要注意不要忽略了整个画面的主次关系。

步骤六：调整画面

调整整个画面的黑白关系，注意画面主体与背景的虚实关系，进一步强调画面的主体。

注意要点：在强调画面主体时，要有重点地进行调整，

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

若画面主体强调的实处太多，则画面的中心就被分散了，反而起到了相反的效果。

步骤六

五 | 教学活动建议

6. 第 50 页 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？

教师可与 AI、VR、全息投影等知识相结合教学，引导学生通过查阅资料与讨论，探讨 AI、VR、全息投影等新技术与我们现代生活的关系，同时可推荐相关的图书与文章帮助学生更好地理解。AI、VR、全息投影等新技术会在一定程度上改变我们的绘画观念，但并不会取代绘画这一艺术形式。因为艺术是创作者对客观世界的认识和主观情感的呈现，人类艺术活动充满感性色彩，艺术创造的最大特征就是人的情感化。新技术的出现改变了我们的观看与思考方式，为我们带来新的体验与感受，这些感悟会被画家通过其绘画作品表现出来，传达给观众。今天，已经有一些画家开始采用新媒体技术进行绘画创作，也出现了一些可以自动生成图像的软件，但极具个人色彩的创作是无法复制的，绘画的传统工具与材料仍然有着它们独特的魅力，多元地看待传统与新媒材是我们今天应该有的态度。

7. 第 51 页 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。

建议教师准备几件生活用品或在课前请学生自己寻找感兴趣的、喜欢的三件日常生活用品，可携带实物，也可以照片的形式，收集素材。按照教材中的空间解构练习步骤图，利用不同材料，以素描、色彩、速写等方式，进行创意绘画的创作。可以建议学生选择参考未来主义、超现实主义或立体主义的不同表现手法。在创作构思阶段，想象物体被打碎、分解的状态，并以抽象的方式重组，取代描绘物体的习惯方法。重组过程中可以试着将各个碎片随意重叠，通过改变重叠部分的前后位置关系，模糊不同部分的纵深感，形成一种独特的空间关系。

第51页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能学会区分未来主义、立体主义等流派的经典作品。	能了解除三维维度之外的其他维度的基本概念，学会区分未来主义、立体主义等流派的经典作品的维度表现手法。	能通过资料查阅的方式，了解除三维维度之外的其他维度的基本概念，学会区分未来主义、立体主义等流派的经典作品的维度表现手法，提升鉴赏绘画的能力。	图像识读 审美判断
能辨别西方古典绘画与现代绘画在维度上的不同表现。	能辨别西方古典绘画与现代绘画在维度上的不同表现，并做出口头的简要鉴赏评价。	能通过列表分析、资料对比和调查研究等学习活动，辨别西方古典绘画与现代绘画在维度上的不同表现，并做出口头或书面的简要鉴赏评价。	图像识读 审美判断
能通过教师讲解，知道维度表现的技法。	能通过教师讲解、小组讨论和资料查阅等方式，知道维度表现的技法。	能通过教师讲解、小组讨论和资料查阅等方式，知道维度表现的技法，比较、辨别作品《被拴住的狗的动态》与《空白签名》在空间维度方面的不同表现手法。	图像识读 审美判断
能创作一件有创意的现代风格绘画作品。	能结合空间解构的步骤及方法，创作一件有创意的现代风格绘画作品。	能运用空间及维度知识，结合空间解构的步骤及方法，创作一件有创意的现代风格绘画作品。	图像识读 美术表现 创意实践
能理解未来主义、超现实主义等流派创作的思维方式，激发对新媒体、新技术运用的兴趣。	能理解未来主义、超现实主义等流派创作的思维方式，体会其审美观念，激发对新媒体、新技术运用的兴趣。	能理解未来主义、超现实主义等流派创作的思维方式，理解其绘画作品所蕴含的人文内涵，体会其审美观念，激发对新媒体、新技术运用的兴趣。	图像识读 审美判断 文化理解

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《弋射收获图》 东汉画像砖。四川成都扬子山出土，现藏于重庆博物馆。画分上下两段：

上段为弋射场景，岸边树下两人正在仰面张弓射箭，水田中有荷花、游鱼，空中分布着惊起的大雁；下段为收获场景，两人在前挥镰割稻，三人在后拾稻、扎捆，最后一人则提着食具到田里送饭，写实地再现了农村秋收的场景。整件作品画面完整、情调优美，是汉代浅浮雕画像砖中的代表作品。

《被拴住的狗的动态》 意大利画家巴拉创作的油画作品。创作于1912年，现藏于美国纽约现代艺术博物馆。作品描绘了时髦的着裙妇女牵着她的宠物小猎狗在街头行进的情景。为表现运动的过程，画家将狗的腿描绘成了一连串腿的组合，几乎形成半圆，让观众不由自主地想起运动中的车轮。妇女的脚、裙摆及狗链也同样成为一连串的组合，在画面上留下了这些事物移动时的连续性画面。画家在探索中，将不同时间的动作呈现在一个画面上，以此在二维平面上表现运动的轨迹，这样的方式可以使观众直观且强烈地感受运动的变化。

巴拉（1871—1958） 意大利画家。生于意大利都灵，曾求学于都灵阿尔贝蒂诺学院。在其艺术生涯中，受新印象主义的影响，对光和色产生极大兴趣。后因其学生波丘尼和塞韦里尼的影响，转向未来主义，改变自己的学院式画风而全力进行新的绘画实验，成为未来画派的重要力量。代表作品有《被拴住的狗的动态》《劳动者的节日》《路灯——光的研究》《快速飞翔》《水星在太阳前面经过》等。

《枪骑兵的冲锋》 意大利画家波丘尼创作的油画作品。创作于1915年，现藏于意大利米兰二十世纪博物馆。作者使用几何形状表现出了骑士用长枪刺向敌人的时刻，画面中的一切似乎都以某种不确定的方式运动。这件作品表达了作者对战争和暴力的反思，骑着马的人不仅是战争的执行者，同时也是战争的受害者。

波丘尼（1882—1916） 意大利画家、雕塑家。未来主义画派的核心人物。在诗人马里内蒂影响下，刻意表现现代生活的暴力与快节奏，试图把运动、光和声转化成形体。除此之外他不仅是未来主义运动的推动者，也是这个运动的杰出理论家。代表作品有油画《城市兴起》、雕塑《空间连续的唯一形体》等。

《空白签名》 比利时画家马格利特创作的油画作品。创作于1965年，现藏于美国华盛顿国家画廊。这幅画的构图利用了“叉子原理”，即叉子和叉子后未被遮挡的部分在视觉上会形成错觉，人的大脑在接收到这样的画面时，会将这些被“叉子”分割的单独的元素组合成“连贯”整体。因此，骑马的人被背景中的树干一分为二，但却仍然有完整的形象。

马格利特（1898—1967） 比利时超现实主义画家。画风带有明显的符号语言，作品真实地表现日常场景，不作变形歪曲，但事件与细节的意外组合，产生了奇特怪诞的神秘意味。他对波普艺术的影响十分重大，代表作品有《戴圆顶硬礼帽的男子》《夜的意味》《袭击》《白纸委任状》《空白签名》等。

名词解释

东汉画像砖 中国古代祠堂、墓室等的装饰砖。有空心与实心之分，空心画砖始于战国，实心画砖始于东汉。四川、山东、河南发现较多。表现形式为阳刻线条、阳刻平面、浅浮雕等相结合；用模型印制，或直接在砖上雕刻，有的施加色彩。题材内容有割禾、制盐、采莲、弋射、宴饮、歌舞、杂技、神仙故事等。构图富于变化，造型简练生动。后世园林建筑等也用画像砖，大都以浮雕、圆雕结合，俗称“画砖”。

未来主义 20世纪初出现于意大利的一种文艺思潮，也称“未来派”。始于意大利诗人、戏剧家马里内蒂在1909年法国《费加罗》报纸发表的《未来主义宣言》。一年后，意大利画家卡拉、波丘尼、巴拉等人先后发表了两个宣言：《未来主义画家宣言》和《未来主义绘画宣言》。1912年，波丘尼又发表了关于未来主义雕塑的宣言。未来主义者以尼采、伯格森的哲学为依据，认为未来主义的艺术应该具有现代感觉。他们赞扬革命之美、战争之美，赞美现代技术的速度和动力之美，主张美术不再表现静态，而是表现动态和运动感。因此，他们赋予笔下的动物许多条腿，如巴拉的《被拴住的狗的动态》。此派对立体主义、构成主义、达达主义、超现实主义都有影响。

参考书目

- [意]马里奥·维尔多内著 黄文捷译 《理性的疯狂：未来主义》 成都：四川人民出版社 2000年
- [美]巫鸿著 柳扬、岑河译 《武梁祠》 北京：生活·读书·新知三联书店 2015年
- [英]威尔·贡培兹著 王砾、王同乐译 《现代艺术150年：一个未完成的故事》 桂林：广西师范大学出版社 2017年
- [法]波德莱尔著 刘楠祺译 《巴黎的忧郁》 北京：人民文学出版社 2019年
- 杜鹏飞、包林、马萧主编 《交织的目光：西方绘画500年》 上海：上海书画出版社 2020年
- [美]埃米·登普西著 郭澍译 《超现实主义》 北京：北京联合出版公司 2020年

第三单元

光与色的辉映——色彩

单元目标解读

理解色彩的三属性：色相、明度和纯度，了解三者之间的关系，通过绘画作品的鉴赏与解读，认识固有色、光源色和环境色的特性及其在画面中呈现的效果。知道如何运用色彩进行并置取得调和或对比的效果。借此辨别作品中的协调用色与对比用色，并借鉴运用到绘画创作中去。

在鉴赏印象派和抽象派绘画的过程中，了解不同色彩所表现的情绪含义，并能理解色彩与情感表达的主观性，并尝试将视觉语言转化为相应的情绪表达，从而加深对作品流露情感的认识。

在实践过程中，了解水彩画、水粉画及油画的材料、工具的特性，鉴赏不同画家创作的作品所运用的表现技法，实验材质、肌理呈现的不同效果，不同媒介还具有其独特的绘画方法。能够学习并尝试使用不同的绘画材料和工具进行绘画创作。

理解现代艺术在一定程度上颠覆了传统绘画的表现手法，了解现代艺术产生的社会背景和文化价值，抓取现代艺术作品表现的不同方面进行重构和再造，从而表达个人的情感和思想。

单元架构

第9课
感受自然界的光与色

第10课
体验色彩——心灵的演绎

第11课
水彩水粉——轻盈与多变

第12课
油画探究——浓郁与厚重

第13课
精彩纷呈——重构与创造

单元内容

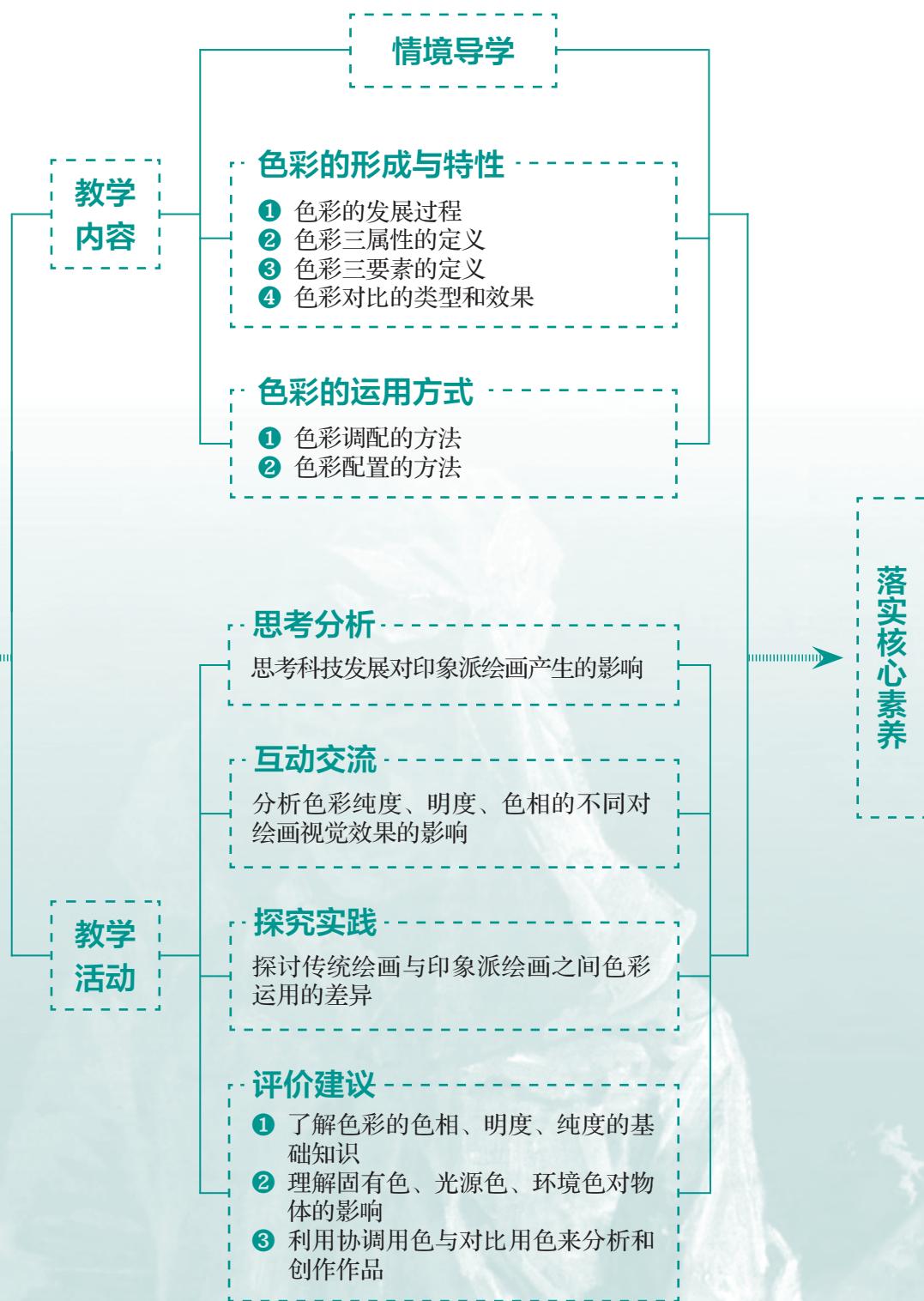
本单元为色彩部分。共五课，为总分结构，先论述色彩的概念，再分别围绕绘画色彩中的情感表现，水彩画、水粉画、油画的基本技法以及重构与创造等方面来呈现，帮助学生了解绘画色彩方面的美术语言以及各绘画种类的技法特点。主要目的是指导学生通过鉴赏经典绘画作品，感受不同绘画流派运用色彩的方式，感悟画家色彩运用的创作情感，并以色彩抽象画、水彩风景写生、水粉静物写生、油画临摹、名画重构等绘画形式的练习与创作，了解色彩的概念以及不同色彩所蕴含的情感意象，了解不同绘画流派的色彩表现技法。

建议教师引导学生在鉴赏各类经典绘画作品的过程中，重点理解不同绘画作品色调与画家情感表达之间的联系，尝试用不同的绘画技法来表现生活中的场景与个人情感，感受画家细腻敏锐的精神世界，引导学生敢于表达自我的创作态度。

第9课 感受自然界的光与色

感受自然界的光与色

单课框架结构表

— | 教材分析

“编者的话：

色彩是绘画艺术中十分重要的要素，自印象派以来色彩学得到了很好的发展，就此开启了美术史上斑斓色彩的篇章。

编者选取了《日出·印象》《炼钢工人》《大碗岛的星期日下午》《播种的农夫》《蒙特枫丹的回忆》等绘画作品，从色彩的形成、特性及其运用方式入手，对色彩的发展史、三属性、三要素及色彩的对比、调配、配置的方法等方面进行具体讲解。希望学生能够通过对色彩的学习，了解色彩的特性，学会色彩的基础运用与搭配方法。

○ 章节内容分析

情境导学 通过画家莫奈的油画作品《日出·印象》，引发学生思考光线变化对画面色彩的影响，了解这幅作品的色彩特点和画面形式，以及印象派对光与色彩的表现特点，激发学生的探究兴趣。继而思考：19世纪70年代艺术评论家对《日出·印象》的评价是“模糊的、令人难受的”，这一评价对吗？我们又该如何理解光线与色彩？通过这些问题引出本课的主要学习内容。

第一部分 色彩的形成与特性 主要讲述了对色彩认识的发展历史及色彩相关概念的定义与特性。本部分共分四个版块。第一版块讲述了色彩的发展过程。讲解了摄影术和物理光学的出现对色彩学发展的推动作用与意义。第二版块讲述了色彩三属性的定义。阐述了色相、明度、纯度的基本概念，并通过图示进行简要说明。第三版块讲述了色彩三要素的定义。阐述了固有色、光源色、环境色的基本概念，明确它们都是影响色彩的关键要素，并以俞云阶的油画作品《炼钢工人》为例，展现了画家是如何通过这三要素表现画面的具体色彩的。第四版块讲述了色彩对比的类型和效果。运用示意图的方式，直观展现了补色对比、冷暖对比、明度对比等对比类型的效果。并通过鉴赏案例的形式，从不同色彩对比效果的角度，鉴赏了莫奈的系列油画作品《鲁昂大教堂》，具体分析了不同时间段绘制的《鲁昂大教堂》的画面所呈现的色彩对比效果。

第二部分 色彩的运用方式 主要讲述了色彩的运用方式。本部分共分两个版块。第一版块讲述了色彩的两种调配方法，分别是色料混合和空间混合。以调色示意图的方式说明了两种色彩调配方法的特点，前者色彩丰富，但明度和纯度会下降，而后的明度和纯度会更

高。并通过分析修拉的油画作品《大碗岛的星期日下午》的创作过程，以具体实例体现了空间混合方法得到的特殊效果。第二版块讲述了色彩配置的方法。通过对画面色彩冷暖、色相、纯度的配置，可以取得不同的画面效果，以凡·高的油画作品《播种的农夫》和柯罗的油画作品《蒙特枫丹的回忆》为例，结合色彩配比示意图，展现了不同配置方法得到的不同的画面效果。

二 | 教学目标

- ① 了解色彩的发展过程，知道色相、明度、纯度及固有色、环境色、光源色的基本特性及作用。掌握使用色彩和搭配色彩的能力，掌握运用色彩知识进行绘画实践的基本方法。
- ② 通过教师讲解、小组讨论、资料查阅、课堂探究等方式掌握色彩对比、调和及配置的基本方法，学会区分传统绘画和印象派绘画在光色表现手法方面的区别。
- ③ 感受不同绘画作品中，不同的色彩运用方法所呈现的不同魅力，体验大自然及生活中光与色之美，感受色彩表现生活的独特感染力，激发对美好生活的热爱之情。

三 | 教学重难点

教学重点 掌握色彩三属性的知识，学会色彩运用的基本方法。

教学难点 学会区分传统绘画和印象派绘画在光色表现手法方面的区别，感受不同绘画作品色彩运用方法所呈现的独特魅力。

四 | 教学活动建议

60 第 54 页 思考分析

通过网络查找资料，思考 19 世纪的科技发展对印象派绘画有怎样的影响？

教师可结合 19 世纪欧洲科技发展情况，引导学生搜索相应资料，同时结合外国美术史中印象派的知识内容让学生对相应案例进行分析。例如牛顿光学的出现对印象派画家观察光色的帮助，这一发现拓展了画家对色彩的认识，使画家了解了色彩形成的原理，改变了画家表现色彩的方式。再如火车的出现对印象派走出画室对景写生的帮助，同时锡管颜料的出现也方便了印象派画家走出画室对景写生，而摄影术的出现也使得艺术家对物象有了更深一步的认识等。教师还可以推荐学生在课余时间观看相关图书和纪录片来进一步了解科技发展对印象派绘画的影响。

61 第 56 页 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？

教师可以结合霍安·米罗及吴冠中的个人艺术特点及作品特点，引导学生分析这两幅作品的色彩对比方式。霍安·米罗是一位现代超现实主义画家，其作品往往呈现出平面且符号化的图像。而吴冠中则是一位受到了西方现代艺术影响，且追求中西艺术融合的画家，其作品中既有西方现代艺术的特点，也有中国传统绘画的形式与味道。从作品中看来，霍安·米罗的《加泰隆风景》运用了明度对比和色相对比，而吴冠中的《鲁迅故乡》则运用了纯度对比和色相对比。在《加泰隆风景》中，运用色彩明度对比有利于控制画面的色调，强烈的对比表现了快乐的童真；而《鲁迅故乡》则通过控制画面色彩的纯度，降低色彩的饱和度，使得画面整体色调和谐统一，以此表现江南水乡的质朴之美。《加泰隆风景》画面洋溢着自由天真的气息，给观众带来神秘、温暖、愉快和纯真之情；《鲁迅故乡》让观众感受到江南水乡单纯质朴的水墨韵味，画面洋溢着清朗淡雅的气息，给观众带来温润、细腻和淡淡的思乡之情。

62 第 59 页 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的追求。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。

教师可以根据之前所学内容，引导学生通过传统绘画和印象派的代表作品进行探究思考。传统古典绘画比较注重明暗素描关系，所以往往画中会有较多的暗色，如棕色、褐色、黑色等，画面色调整体偏向暗沉色调，色彩主要是运用了光源色和固有色。同时也更加注重物象的造型，光照后的明暗关系等。而印象派作品往往更加重视色彩，以色彩作为造型的主要手段。画面中出现更多的对比色、环境色、互补色等色彩关系，色彩更为丰富，同时也弱化了物象的素描关系，画面较为概括。接着教师可根据课文中展示的胡一川的油画作品《前夜》及张隆基的油画作品《自由市场》进行画面的形式分析，引导学生分组讨论后完成教材中的学习单（分析两幅作品的题材、光线及色彩等）。

在此基础之上，教师还可以让学生根据这两幅作品进行草图创作实践，绘画材料可用彩铅、水粉、丙烯等。画草图时建议教师走动指导，注意学生画《前夜》草图时是否有把暗部画得过闷的情况。在画《自由市场》草图时要注意观察其所用的色彩是否是固有色，假如不是，应让学生分析为什么画家会运用其他的颜色，是属于环境色还是光源色，同时注意把握画面中的色彩对比关系和互补关系，勿把《自由市场》的色彩画得过于杂乱。

第 59 页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能了解色彩学的发展过程。	能够通过小组合作、课堂讨论，了解色彩学的发展过程。	能够通过小组合作、课堂讨论，了解色彩学的发展过程，了解色彩与物理光学的关系。	图像识读 审美判断 文化理解
能理解色彩的色相、明度、纯度以及固有色、光源色、环境色的概念。	能通过对莫奈的《日出·印象》、俞云阶的《炼钢工人》等作品进行观察、鉴赏，理解色彩的色相、明度、纯度以及固有色、光源色、环境色的概念。	能通过对莫奈的《日出·印象》、俞云阶的《炼钢工人》等作品进行由表及里、由浅入深的观察、鉴赏、研究，最后理解色彩的色相、明度、纯度以及固有色、光源色、环境色的概念与特性。	图像识读 审美判断

续表：

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道色彩对比的不同方式。	能够通过教师讲解，分析霍安·米罗及吴冠中的代表作以及莫奈的《鲁昂大教堂系列》，了解色彩对比的不同方式及其效果。	能够通过教师讲解、课堂讨论和资料查阅等途径，分析霍安·米罗及吴冠中的代表作以及莫奈的《鲁昂大教堂系列》，理解色彩对比的不同方式及其效果。	图像识读 审美判断
能知道色彩调配和配置的方法。	能通过对修拉的《大碗岛的星期日下午》、凡·高的《播种的农夫》、柯罗的《蒙特枫丹的回忆》进行观察、鉴赏，从而掌握色彩调配的方法。	能通过对修拉的《大碗岛的星期日下午》、凡·高的《播种的农夫》、柯罗的《蒙特枫丹的回忆》进行观察、鉴赏、研究，从而掌握色彩调配和配置的方法。	图像识读 审美判断

五 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《日出·印象》 法国画家莫奈创作的油画作品。此画创作于1872年，为布面油画，现藏于法国马尔莫坦莫奈美术馆。作品描绘的是透过薄雾观望到的阿佛尔港口日出的景象。画家用直接戳点的笔触描绘出晨雾中不清晰的背景，多种色彩赋予了水面无限的光辉，真实地描绘了日出时光与色的视觉印象。这件作品恰如其分地示范了莫奈如何用色彩来建构整幅作品，他用蓝色和绿色来衬托黄色和橘色，以取代色调的明暗对比。

《炼钢工人》 中国画家俞云阶创作的油画作品。创作于1957年，现藏于中央美术学院美术馆。作品取材于石景山炼铁厂。工人静立在厂房内，工人的脸和衣服都被火光映射得通红，令观众也不禁感受到炼钢厂的高温环境，表现出劳动人民吃苦耐劳的精神。

俞云阶（1917—1992） 中国画家。师承徐悲鸿。上海油画雕塑院一级美术师、艺术顾问、上海中国画院兼职画师。油画创作以写实造型为宗，并赋予丰富的光色变化和笔触意味。晚年也创作中国画。

《加泰隆风景》 西班牙画家霍安·米罗创作的油画作品。创作于1923年至1924年，现藏于美国纽约现代美术馆。作品看似抽象，但仔细观察可以发现这是一幅美丽的风景画，画面布满了各色人类、动物以及自然形态。画面的主色调为黄色，大部分形象则是以黑色或深色为主，使整个画面形成了强烈的对比，突出了主体物的形象。

霍安·米罗（1893—1983） 西班牙画家、雕塑家。米罗的画风一开始接近野兽派，后来转为以轻快透明的色彩作写实画，表现为简练单纯的风格。1924年结识超现实主义者之后，进行了富有成果的探索。其作品把儿童艺术、原始艺术和民间艺术融为一体，在超现实主义画家中独树一帜。绘画单纯有趣，用色极精，限于几种基本色。代表作品有油画《加泰隆风景》、组画《星座》、陶瓷壁画《月亮之壁》和《太阳之壁》等。

《鲁迅故乡》 中国画家吴冠中创作的油画。创作于1978年，现藏于北京鲁迅博物馆。作品为画家受鲁迅博物馆邀请，专程到鲁迅的故乡——绍兴写生，后经过整理与构思，所创作的油画作品。作品以全景式的构图展现了绍兴的水乡风光，大片黑瓦白墙的江南古宅由近及远，一直延伸至曹娥江岸。画面的整体色彩细腻淡雅，呈现出南方特有的温润。

《鲁昂大教堂》系列 法国画家莫奈创作的系列油画作品。创作于1892年至1894年间。画家于清晨、中午、黄昏等不同时间段，在鲁昂大教堂前的同一位置进行写生，前后共画了二十多幅油画。根据当时光照条件的差别，运用不同的色彩对比效果表现出画家眼中所观察到的不同色调。

《大碗岛的星期日下午》 法国画家修拉创作的油画作品。创作于1884年至1886年，现藏于美国芝加哥艺术学院。作品描绘了巴黎附近大碗岛上的星期日下午，游人在日光下休闲的场景。画面中的四十个人物，表现为散步、垂钓、闲坐等各种姿态。前景以暗绿色作为阴影表现，中景主要以黄色调子表现强烈的阳光。阳光透过树林投射下不同的影像，界限分明，相互辉映。画家以点彩技法描绘的人物和景色，在阳光照射下影影绰绰，朦朦胧胧。

修拉（1859—1891） 法国画家。求学于法国巴黎国立高等美术学院，喜欢伦勃朗和戈雅的作品。修拉总结了他人和自己的创作经验，认为印象派用色方法不够严格，为了充分发挥色调分割的效果，便利用各种色点并置来构成画面，并辅以严谨的构图形式，开创了点彩派画法，成为新印象派的主要代表。他画中的人物造型含有古典主义的线条和纪念碑式的特征，呈现平凡而高贵的气派。作品有《阿涅尔浴场》《大碗岛的星期日下午》《杂耍》等。

《播种的农夫》 荷兰画家凡·高创作的油画作品。创作于1888年，现藏于德国库勒-慕勒博物馆。作品的原型来自于法国画家米勒于1850年创作的油画作品《播种者》。凡·高在创作过程中，改变了原作色彩的表现方式，提高了色彩的纯度与明度，将蓝紫色的土地与橙色的麦穗和天空进行对比，以此表现夕阳下的麦田。而大胆的笔触与厚涂的颜料使得画面呈现出强烈的动感。

凡·高（1853—1890） 荷兰画家。全名文森特·威廉·凡·高，是后印象主义的先驱，并深深地影响了20世纪的艺术，尤其是野兽派与表现主义。凡·高早期只以灰暗色系进行创作，直到他在巴黎遇见了印象派，融入了他们的鲜艳色彩与画风，又受到日本浮世绘的影响，创造了色彩独特，奔放、夸张的个人画风。代表作品有《星夜》《向日葵》《播种的农夫》。

《蒙特枫丹的回忆》 法国画家柯罗创作的油画作品。创作于1864年，现藏于法国罗浮宫。作品描绘清晨的景色，枝繁叶茂的大树、采摘野花的妇女和孩子、寂静的河流、弥漫云雾的远山，构成一幅牧歌式的风景画。画家采用银灰色和褐色调子，使画面笼罩于宁静的氛围中。光线和空气的独特表现，丰富了画面的层次，增强了画面的诗意，让观众身临其境。

柯罗（1796—1875） 法国画家。曾游学意大利，并遍游法国，深入观察大自然。创作上，以理想化的意大利风景画和17世纪法国画家普桑、洛兰为典范，从古典传统的历史风景画发展到现实主义风景画。注重表达直接视觉感受，在他看来，世界由色调的明暗、色块的冷暖关系构成，其创作方法对后来的印象派有重大影响，因此也被视为印象派的先驱。早期风景画，物象单纯由色块构成，坚实、清晰、静谧，后期风景画转向一种浪漫主义模式，朦胧、神秘、柔美，代表作有《林中仙女》《蒙特枫丹的回忆》等。晚年致力于肖像画，表现出很强的捕捉瞬间视觉感受的能力。作品另有《宁芙们的舞蹈》《阵风》等。

《前夜》 中国画家胡一川创作的油画作品。创作于1961年，现藏于中国美术馆。画家以凝重的色调与油灯下特殊的明暗关系，渲染出革命前夕的紧张气氛。画面以粗浑的线条表现面部神情，如黑白木刻般有力。其油画风景则在笔法、色彩上运用自如，有写意之风。

胡一川（1910—2000） 中国画家。20世纪30年代初期，胡一川曾画过油画，然而由于革命的需要和环境的限制，使他成为新兴木刻的版画家，直到20世纪50年代才得以重新拿起油画笔，并创作了多幅革命历史画。长期版画创作的经验使他的油画具有简练、概括、对比鲜明的特点，而早年求学过程中打下的中国画基础，亦丰富了他的油画用笔技巧。代表作品有《前夜》《饥民》《失业工人》《到前线去》。

《自由市场》 中国画家张隆基创作的油画作品。创作于1985年，现藏于中国美术馆。作者用源自印象派的点彩手法，激情地表现了城市中自由市场热闹非凡的氛围，映照出20世纪80年代的中国从经济生活到文化艺术发生的深刻变化。画家张隆基，1929年生，毕业于中央美术学院华东分院绘画系，国家一级美术师。代表作品有《女电工》《自由市场》等。

名词解释

色彩 构成绘画、工艺美术的重要元素之一，亦称“颜色”。各种物体因吸收和反射光波和光量的程度不同，而呈现出复杂的色彩现象。色彩可以分为亮色、暗色、弱色、强色等。不同的色彩会给人不同的感觉，如冷、暖、膨胀、收缩、活跃、迟钝等。

点彩派 19世纪末从法国印象画派发展而来的一个绘画流派，即“新印象画派”，亦称“分色主义”。这一画派认为印象画派表现光色效果的方法不够严格，主张以科学方法追求色彩分析，用许多色点密集排列到画布上，取代颜色的调和，而让它们直接在观者视觉中混合，以保持色彩的鲜艳。代表画家有修拉、西涅克、克罗斯等。

参考书目

[法]乔治娜·拜多利诺著 王占华译 《艺术流派鉴赏方法》 北京：北京美术摄影出版社 2016年

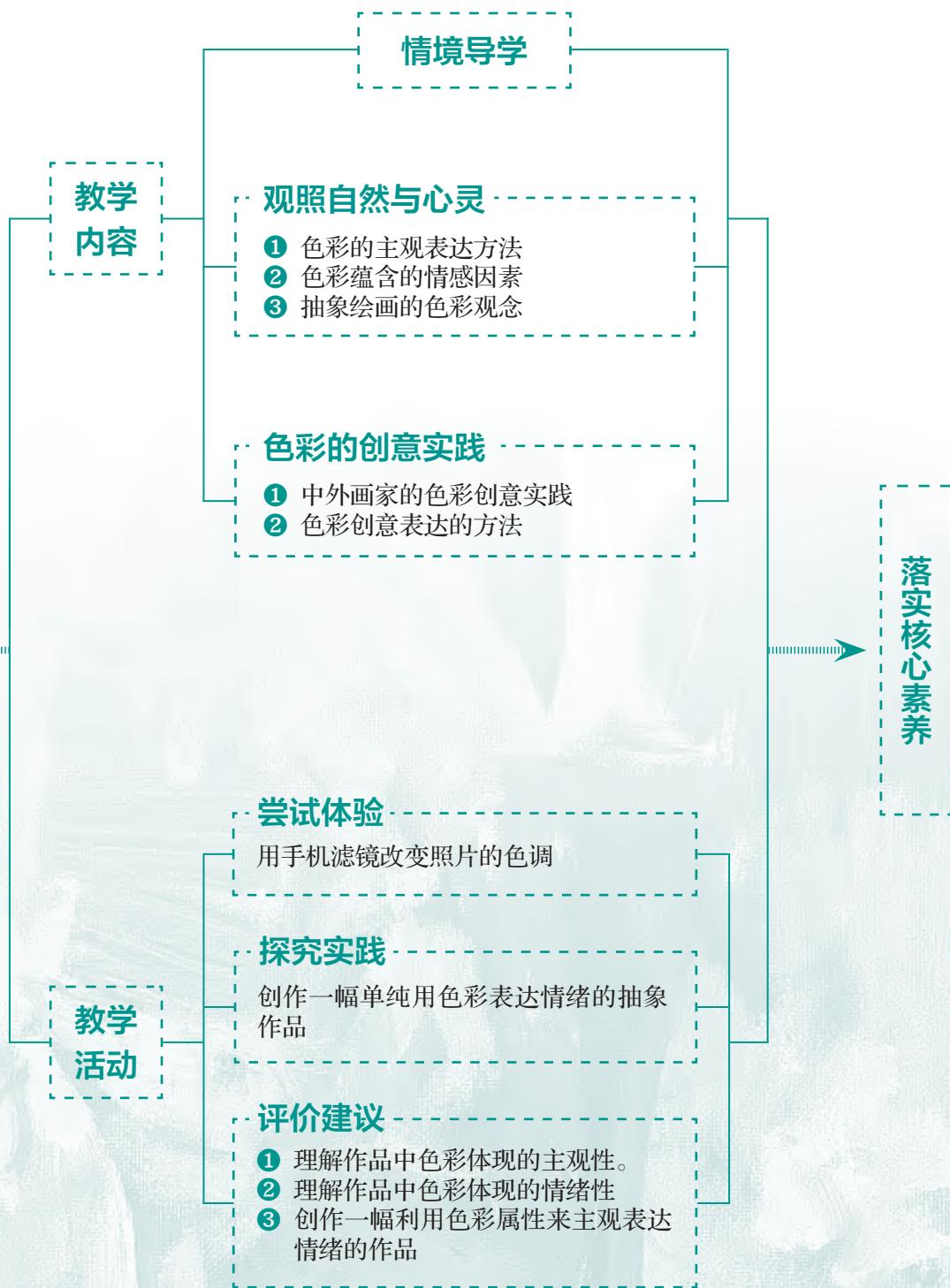
[法]米歇尔·帕斯图罗著 张文敬译 《色彩列传：黑色》 北京：生活·读书·新知三联书店
2016年

[英]帕特里克·巴蒂著 黄一凯、李哲译 《色彩解析：文艺复兴以来的颜色发展史》 武汉：华中科技大学出版社 2018年

[法]米歇尔·帕斯图罗著 张文敬译 《色彩列传：红色》 北京：生活·读书·新知三联书店
2020年

单课框架结构表

体验色彩——心灵的演绎

教材分析

编者的话：

在现实生活中，衣食住行等都离不开色彩。中国人常用“形形色色”这个词来形容丰富多彩的客观世界。因为，“形状”和“色彩”是构成客观物质世界的两个基本元素。

编者选取了《条纹衬衫》《红色的和谐》《夜晚露天咖啡座》《有含羞草的工作室》《生日》《构成第七号》等一系列具有代表性的绘画作品来鉴赏，希望学生以此了解色彩所反映的心理、情感和主观表达等，从而尝试用合适的色彩，绘制一幅能表达自己情感的抽象画，以示对自然的认识、对生活的热爱、对生命价值的重视。

章节内容分析

情境导学 通过设定母亲节情境，引导学生描述画面温馨的色彩。以此引出赏析《条纹衬衫》这件十分感人的主题作品，引发学生对于色彩心理和色彩情感的兴趣，了解维亚尔创作这幅作品的来龙去脉、主要内容和艺术特点，继而思考：你是否喜欢维亚尔表现温馨画面的色彩？你又会选取什么样的色彩来准确地表达自己的情感？通过这些问题来引出本课的主要学习内容。

第一部分 观照自然与心灵 主要讲述不同流派画家对色彩的认识及色彩表现方法。本部分共分三个版块。第一版块讲述了色彩的主观表达方法。以马蒂斯的油画作品《红色的和谐》、凡·高的油画作品《夜晚露天咖啡座》、蒙克的油画作品《呐喊》等为例，从色彩纯度、明度、冷暖平衡等角度诠释了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。第二版块讲述了色彩蕴含的情感因素，以林风眠的中国画作品《鱼鹰小舟》为例，解释了色彩本身所蕴含的情感倾向。并通过鉴赏案例的形式，从色调与情感表达的角度，详细鉴赏了吴大羽的油画作品《色草》与夏加尔的油画作品《生日》，进一步感受色彩带给观众的情感体验。第三版块讲述了抽象绘画的色彩观念。简要介绍了抽象派绘画的发展过程与色彩观念，并以康定斯基的油画作品《构成第七号》与蒙德里安的油画作品《红、黄、黑、灰、蓝的构成》为例，展现了以色彩表现为绘画目的的美术作品的魅力。

第二部分 色彩的创意实践 主要讲述中外画家进行色彩创意实践的方法。简要介绍了现代画家对抽象绘画的新的探索与实践，介绍了卡洛斯·克鲁兹-迭斯的综合绘画作品《感应》、刘迅的油画作品《金秋》、张钦若的油画作品《丘陵》的创作思路与所要表达的情感，

引导学生从不同角度进行抽象画和色彩的鉴赏，从色彩角度思考表现情感的创意方法。

二 | 教学目标

- ① 了解 19 世纪至 20 世纪中外绘画的总体面貌，知道印象派、纳比派、抽象派画家的代表作品及其艺术特色，理解色彩的主观表达方法与情感传递作用。
- ② 通过教师讲解、小组讨论和资料查阅等学习活动，学会用数码设备进行图片处理等，并尝试用合适的色彩进行主题抽象画的描绘。
- ③ 感受不同绘画作品色调的独特魅力，体验色彩的不同技法和美感，感悟抽象绘画所蕴含的人文精神，激发对自然和生命的热爱。

三 | 教学重难点

教学重点 掌握色调的基本概念，了解不同色调所带来的感情变化。

教学难点 尝试运用适合的色彩进行抽象画表达，理解不同绘画作品中色彩所蕴含的感情。

四 | 教学活动建议

第 62 页 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。

建议教师课前挑选几款适合的手机图像处理软件，请学生安装并熟悉软件的操作方法，也可在智能教室，利用平板电脑、计算机进行个人摄影图像处理，并以简要文字介绍自己的创作思路，最后上传至网络学习平台进行展示与评价。作品的形式不限，能体现学生创意，画面有构图感与主色调，能体现学生的情感即可。

第65页 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。

通过课上对教材中抽象绘画的色彩构成进行鉴赏学习后，教师可以提供多样化的工具材料，如彩铅、水粉颜料、美纹纸、海报、废旧书籍等，引导学生开展有主题的抽象绘画创作。作品的形式不限，画面有构图感与主色调，能体现学生的创意与情感即可。活动形式可以根据实际情况进行拓展，如教师可引导学生在校园墙壁、单色雨伞、T恤、环保袋上利用纺织颜料和丙烯颜料进行抽象绘画表现，让色彩抽象绘画与学生的生活产生联系，使学生进一步理解绘画的功能。教师还可以带领学生在校园内的操场、草坪等空旷的场地上进行创作体验，可用大面积的油画布、液体油漆、废布料、衣物等，运用泼洒法进行色彩创作，并以图片、视频方式进行记录。学生用自己喜欢的色彩能感到快乐，从而释放出一种创作的能量。

第65页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能了解印象派、纳比派、抽象派等画派的代表画家、代表作品与艺术特点。	能通过资料对比，了解印象派、纳比派、抽象派等画派的艺术主张，了解其代表画家、代表作品与艺术特点。	能通过列表分析、资料对比和调查研究等学习活动，了解印象派、纳比派、抽象派等画派的艺术主张，了解其代表画家、代表作品与艺术特点，提升鉴赏绘画的能力。	图像识读 审美判断
能知道色彩的情感因素对作品的影响。	能选择一件所学的19世纪至20世纪的绘画作品，解读其色调与主题所要表达的主观情感，理解色彩的情感因素对作品的影响。	能任选一件19世纪至20世纪的绘画作品，解读其色调与主题所要表达的主观情感，理解色彩的情感因素对作品的影响，如红色、蓝色、黄色等色彩所蕴含的情感。	图像识读 审美判断 文化理解

续表：

水平1	水平2	水平3	核心素养
能尝试有主题的抽象绘画创作，来表达自己的情感。	能运用色调表现情绪的方法，尝试有主题的抽象绘画创作，来表达自己的情感。	能选择合适的色彩，运用色调表现情绪的方法，尝试有主题的抽象绘画创作，来表达自己的情感。	图像识读 美术表现 创意实践
能记录下自己身边的具有不同情感的色彩。	能通过相机拍摄等手段，记录下自己身边的具有不同情感的色彩。	能通过相机拍摄等手段，记录下自己身边的具有不同情感的色彩，并能用所学到的色彩知识来解读生活中的色彩。	图像识读 审美判断 创意实践 文化理解

五 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《条纹衬衫》 法国画家维亚尔创作的油画作品。创作于1895年，现藏于美国华盛顿国家美术馆。作品是画家受委托创作的五幅装饰绘画作品之一。作品以红色为主色调，通过密集排列的笔触，表现了委托人的两位家庭成员。近处身着红白条纹衬衫、正在插花的女子是委托人的妻子，同时也是一位钢琴家。画家运用暗红色的主色调来表现委托人家庭的和睦关系。

维亚尔（1868—1940） 法国画家。1889年在巴黎朱利安美术学院学画，结识博纳尔、德尼等人，后组成纳比派。善于把日常生活中的人物和环境细节表现得富有情趣，用色变化微妙，在大型装饰画上尤见所长。兼长插图及彩色石版画。代表作品有《条纹衬衫》《画家的母亲和妹妹》《缝衣的工作间》《迪雷书房》等。

《红色的和谐》 法国画家马蒂斯创作的油画作品。创作于1909年，现藏于俄罗斯艾尔米塔什博物馆。《红色的和谐》与传统家居题材绘画不同的是，画面的形式感超越了主题，而且空间显得更加平面化，不再有透视效果。画面左上方的窗子可以被看成是墙的一部分，而桌子与墙面又用了同样的色彩和图案，它们看上去似乎融合到了一个平面之中，不再有前景和背景的区别。马蒂斯用黑色曲线勾勒画面上的花草、树枝，并把这种装饰线条称为阿拉伯风格。整个画面色彩鲜艳、装饰感强，既有革新的意义，又有一种和谐、浪漫的情调。

马蒂斯（1869—1954） 法国画家。初在巴黎国立高等装饰艺术学院学习，1892年入学巴黎国立高等美术学院，师从莫罗。后受后印象派影响，并吸取波斯绘画、东方民间艺术、非洲黑人雕塑的表现手法，形成“综合的单纯化”画风，曾提出“纯粹绘画”的主张。1905年与德兰、弗拉曼克等画家在巴黎展出作品，因用色大胆，全然不顾传统规范而被称为野兽派，

他也被视为野兽派的领袖。1906年后的作品，造型夸张，多用单纯的线描和色块的组合形成装饰感的画面。一生追求和谐、单纯、宁静的艺术，即所谓安乐椅般感觉的艺术，晚年还从事剪贴画创作。代表作品有《红色的和谐》《爱看书的女人》《人生之乐》《舞蹈》等。

《夜晚露天咖啡座》 荷兰画家凡·高创作的油画作品。创作于1888年，现藏于荷兰克罗勒·穆勒博物馆。画面具有凡·高独特的暖色调及透视法。被夜间灯光照亮所呈现出的黄色墙壁与顶棚和蓝色的星空背景形成了鲜明的对比。这是凡·高第一幅有星空背景的画作，其他有星空背景的画作有同年所作的《隆河上的星夜》及隔年所作的《星夜》。

《呐喊》 挪威画家蒙克创作的油画作品。创作于1893年，现藏于挪威国家画廊。画面中心描绘了一个站在桥上惊恐喊叫的人物形象，周围的天空和河水似乎受到叫喊声的振动，也汹涌地翻腾起来。作品给人一种强烈的不安感，象征着所谓“世纪末”时代人们的心理。

蒙克（1863—1944） 挪威画家。一开始受高更等后印象派画家的影响，1892年在德国期间逐渐形成具有自身特征的画风。1896年定居巴黎，并转向版画创作。创作多以生命、死亡、爱情、恐怖和寂寞等为题材，用对比强烈的线条、色块，概括夸张的造型，抒发自己的情绪和感受。其作品以高度个性化与19世纪矫揉造作的学院派绘画作品对抗，是20世纪德国和中欧地区表现主义的先驱。作品有《呐喊》《风》《扫雪的矿工》等。

《有含羞草的工作室》 法国画家博纳尔创作的油画作品。创作于1939年，现藏于法国蓬皮杜艺术中心。作品创作于画家位于勒卡内乡村的画室中，画室外种有含羞草的花园是画家晚年创作的主要对象。大部分画面都充满了嫩绿的含羞草，画面四周的窗框、扶手与墙壁显示出画家正位于工作室的角落，而窗外顶部的深蓝色则代表着远处的山脉。作品展示了画家对色彩非凡的控制力，反映了画家晚年对自然与生命的热爱。

博纳尔（1867—1947） 法国画家。在巴黎朱利安美术学院学习时结识维亚尔、德尼等人，后组成纳比派。青年时代受高更及日本浮世绘的影响。早期常作招贴画、插图、版画和舞台设计等，后作油画。善用丰富的色彩处理物体外形和画面结构，别具装饰风格。作品有《有含羞草的工作室》《饭桌上》《水果》等。

《色草》 中国画家吴大羽创作的油画作品。创作于1984年，现藏于中国美术馆。画面上跳动的色彩、粗犷的笔触、虚与实的穿插、似与不似之间的造型，尤其是湛蓝的色调及其映衬的暖色花朵，给观众留下了极其清新活跃的印象。

吴大羽（1903—1988） 中国画家。1922年赴法国，入巴黎国立高等美术学院学油画，后师从布尔德尔学习雕塑。后回国执教于上海美术专科学校，任上海中国画院副院长。对画艺主张中西并重，融诗、书、乐、艺为一体。晚年的油画作品，脱形迹，尚神韵，主灵境，独创一格。代表作品有《色草》《凯旋图》《渔夫曲》等。

《鱼鹰小舟》 中国画家林风眠创作的中国画作品。创作于1961年，现藏于中国美术馆。作品以简练的线条和阔笔墨块、富有韵律的构成，表现了恬静相依的两只鱼鹰栖息在小舟上的场景，远处是一片荒寂的水域和山脉，画面自然流畅又耐人寻味，表露出画家内心的孤寂。

《生日》 俄罗斯画家夏加尔创作的油画。此画创作于1915年，为布面油画，现藏于美国纽约现代艺术博物馆。作品描绘画家生日那天，妻子手捧鲜花走进画室，他倍感惊喜地亲吻妻子的浪漫场景。人物飘浮在空中，透视比例消失，色彩鲜艳，洋溢着美好的生活气息。作者注重画面的视觉效果，突破事物原本的结构，表达内心的情感。画面背景中俄罗斯风格的挂毯显示出家乡的传统在夏加尔的艺术中一直是他的创造力来源。

夏加尔（1887—1985） 俄罗斯画家。1910年到巴黎，与一批先锋派艺术家有所交往，受到立体主义的影响。1915年后其绘画的个人风格日益凸显。多创作富于幻想的叙事画，具有乡土和民俗气息，风格浪漫，能兼写实与抽象之长，为巴黎画派的代表人物。作品有《我与我的村庄》《越过维捷布斯克》《蓝色天使》等。精于版画，曾为《死魂灵》和《一千零一夜》等文学名著制作插图。

《构成第七号》 俄罗斯画家康定斯基创作的油画作品。创作于1913年，现藏于俄罗斯莫斯科国立特列恰科夫美术馆。《构成第七号》是康定斯基创作的最大画幅的一件作品。作品画面如同一部交响乐，各种形体在画面中重叠、变化，使画面充满律动感。画面中最为突出的是画面中央出现的黑色的点和线，像旋风一样牵动着整个画面的色彩。

康定斯基（1866—1944） 俄罗斯画家。出生于音乐世家。主要在德国和法国度过其艺术生涯。其抽象绘画主张绘画应以色彩、点、线和面来表现画家的主观情感和内心需求，被公认为抽象绘画的先驱。曾同费宁格、克利、亚夫伦斯基组成“蓝骑士派”。作品大多以“即兴”“乐曲（构图）”等为题。著有《论艺术中的精神》等，其艺术论点对后来抽象主义的发展有较大影响。代表作品有《带黑色拱形的画面》《梦幻即兴》《在蓝色中》等。

《红、黄、黑、灰、蓝的构成》 荷兰画家蒙德里安创作的油画作品。创作于1921年，现藏于荷兰海牙市立博物馆。作品将色彩构成简化到极致，鲜艳的红色占主要画面，蓝色和黄色比例不大。画家通过对色块的严密分析和理性搭配，以纵横形式的黑线分割色块，以不同的组合表现平面的抽象运动变化，关注不同视觉感受和心理反应。

蒙德里安（1872—1944） 荷兰画家。早期作具象画，后受立体主义影响，并与凡·杜斯堡等发行刊物《风格》，自称“新造型主义”，是风格派的领袖人物。主张以几何形体构成“形式的美”，绘画必须舍弃写实，与自然形象完全分离。为了达到纯粹的艺术形式，他不断地纯化自己的艺术语言，最终限定为：最基本的三元色为红、黄、蓝，三个基本色调为黑、白、灰，两个基本方向为横向和纵向。作品多以垂直线和水平线、长方形和正方形的各种格子组成，反对用曲线，其画风对现代实用美术设计影响颇大。代表作品有《红、黄、黑、灰、蓝、的构成》

《纽约市》《百老汇爵士风钢琴曲》等。

《感应》 委内瑞拉画家卡洛斯·克鲁兹-迭斯创作的综合绘画作品。创作于2007年，现藏于美国拉丁美洲艺术博物馆。作品借鉴基于光学幻觉产生的运动或振动效果，利用有规律的线条与色彩渐变，呈现令观众产生视觉错觉的画面。画家卡洛斯·克鲁兹-迭斯受20世纪50年代几何抽象风格和包豪斯学派的工业设计风格影响，建立了基于单色或全彩色光谱调色板的标志性绘画风格。

《金秋》 中国画家刘迅创作的油画作品。创作于1993年，现藏于中国美术馆。作品在平涂的黄色背景下，流动着一股褐色的旋律，时而低沉，时而高亢，表达了他对秋天——一个丰收季节的畅怀与向往。

刘迅（1923—） 中国画家。画家是一位具有抽象表现主义倾向的油画家，在长期的艺术实践中，逐渐形成了将中国画的韵律与油画的表现特点相结合的画风，创作出了具有独特的准抽象风格的作品。其作品充满着朦胧缥缈的诗意与节奏鲜明的音乐感。他用色彩与节奏表达自己的情感与思绪，向画布倾诉喜怒哀乐。代表作品有《金秋》《水库傍晚》等。

《丘陵》 中国画家张钦若创作的油画作品。创作于1998年，现藏于中国美术馆。作品是画家重返故乡时所作。在以土黄色为主调的画面上，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”，使观众在天地浑茫之中，感受到画家纵横驰骋的思绪和对故土的恋情。

张钦若（1929—2009） 中国画家。20世纪50年代曾受教于吴作人，并就读于由画家马克西莫夫任教的油画进修班。20世纪80年代以后，画家在创作中更多地吸收了中国画的写意语言，不仅将色彩的主观抒情与客观写实巧妙地结合在一起，且笔触与色彩更具鲜明的韵律感。20世纪90年代以后的作品，更融入了西方抽象表现主义的语言，表现出他对写意、表意的艺术追求。代表作品有《海边》《山潭》《风清》《老树红岩》《丘陵》等。

名词解释

色调 图像中色相之间的整体关系，构成色彩的调子。其中主要的色相为主调（或基调）。在摄影中，决定照片色调的因素是被摄体的颜色特性、拍摄时的光线条件、感光材料的感色性能和冲洗过程的技术控制。

印象主义 19世纪后期20世纪初期流行于欧洲的一种文艺思潮和流派，亦称“印象派”。最初出现在法国美术界，后扩展到文学、音乐等方面。源于批评家列洛对1874年巴黎画展中莫奈《日出·印象》一画的评论。印象主义反对学院派的保守，主张到大自然中去写生，不要求画出清晰的形象，而追求形式、轮廓、光和色的复杂变化，故又称“外光派”，是在唯美主义和自然主义的基础上形成的，对绘画技法的革新有所贡献。印象主义代表人物有莫奈、

雷诺阿、德加等。

纳比画派 19世纪末在法国兴起的一个画派。1889年由画家德尼、塞律西埃、博纳尔、维亚尔等共同创立。1890年德尼于《艺术与评论》杂志撰文，阐明该派艺术观点，认为艺术作品应被视为表现感觉的隐喻，崇尚象征主义。他们除致力绘画外，还对舞台美术设计、书籍插图、广告、彩色玻璃镶嵌富有兴趣。艺术创作受高更和日本版画的影响甚大，强调轮廓和色块，拒绝线性透视。

抽象主义 西方艺术流派的一种，亦称“抽象派”。20世纪初产生于俄国，后流行于西欧和美国。主要存在于绘画和雕塑领域。主张艺术完全脱离现实生活，用抽象的符号表现“纯精神世界”，反对用具体的造型语言描绘客观物质世界，否定艺术的形象性、真实性和社会教育作用。抽象主义的哲学基础是唯我主义和弗洛伊德的精神分析学说等。创始人是画家康定斯基，代表人物还有荷兰的蒙德里安、美国的波洛克、德国的马尔克等。抽象主义在大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。

参考书目

- [德]海勒著 吴彤译 《色彩的性格》 北京：中央编译出版社 2013年
- [德]哈乔·杜沙汀著 李璠、刘希言译 《康定斯基》 北京：北京美术摄影出版社 2017年
- [英]孙孝华、[英]多萝西·孙著 《色彩心理学》 上海：上海三联书店 2017年
- [英]加文·埃文斯著 朱敬译 《颜色的故事》 海口：海南出版社 2019年
- 黄仁达编著 《中国颜色》 南京：江苏凤凰美术出版社 2020年

第 11 课 水彩水粉——轻盈与多变

单课框架结构表

水彩水粉——轻盈与多变

教学 内容

情境导学

轻盈的水彩画

- ① 水彩画的工具材料
- ② 水彩画的技法

多变的水粉画

- ① 水粉画的起源
- ② 水粉画的材料与特性
- ③ 水粉画的技法
- ④ 丙烯颜料的特性

教学 活动

思考分析

比较水彩画和水粉画的差异

探究实践

绘制一幅水彩或水粉静物作品

评价建议

- ① 知道水彩画、水粉画的材料及特性
- ② 知道水彩画、水粉画的基本技法
- ③ 利用水彩或水粉作为媒介的不同效果创作一幅作品

落实核心素养

教材分析

编者的话：

水粉画与水彩画是中外美术史上十分重要的两个绘画种类，以其特别的画面效果、色彩表现形式、绘画技法为特色，成为绘画史上浓墨重彩的一笔。

编者选取了《丁香花》《赫尔斯卫庭院》《海滨晨曦》《祖国万岁》《油灯花果》等水彩画、水粉画作品，从水彩画和水粉画的材料特性和技法技巧入手，具体展示了水彩和水粉的颜料媒介、画笔、纸张等工具材料特点，以及水彩画与水粉画的作画步骤，构图、用色与用笔的技巧，简要穿插两类画种的发展历史。希望学生能够掌握水彩画与水粉画的基本技法，从而具备一定的美术表现与创意实践能力。

章节内容分析

情境导入 通过展示丁香花实物或图片，将其与萧淑芳的水彩画《丁香花》相比较，引发学生对水彩画的兴趣，了解水彩画作品效果的表达和绘画技法，继而思考：怎样运用水彩色来表现花瓣的质感？水彩色的特性最适合表现哪类事物？通过这些问题来引出本课的主要学习内容。

第一部分 轻盈的水彩画 主要讲述水彩画的工具材料和技法。本部分共分为两个版块。第一版块讲述了水彩画的工具材料，如水彩颜料、各种画笔、媒介剂的种类与作用等。第二版块讲述了水彩画的技法。水彩画的主要技法有两类：干画法与湿画法。以约翰·威廉·诺斯的水彩画作品《赫尔斯卫庭院》和张充仁的水彩画作品《艺术荟萃处》为例，展示了干画法中叠色法的艺术效果。并通过鉴赏案例的方式，从湿画法的特性、造型、笔触的角度，鉴赏了李剑晨的水彩画作品《海滨晨曦》。同时还介绍了撒盐、上蜡、喷溅、压印等水彩画特殊效果的制作方法，并通过水彩风景的步骤图，详细介绍了水彩画创作的一般过程。

第二部分 多变的水粉画 主要讲述水粉画的起源、材料特性，以及技法。本部分共分为四个版块。第一版块讲述了水粉画的起源。阐述了水粉画与水彩画的发展关系。以哈琼文的水粉画作品《祖国万岁》为例，分析了我国早期水粉画的功能。第二版块讲述了水粉画的特性。介绍了水粉颜料的表现特点，并比较了水粉画和水彩画材料的不同。第三版块讲述了水粉画的技法。讲解了水粉画技法与材料特性的关系，以及水粉画的基本用笔方法和笔触效果。以林风眠的水粉画作品《油灯花果》为例，介绍了作品中水粉画技法的实际应用及效果，最后通过水粉静物的步骤图，详细介绍了水粉画创作的一般过程。第四版块讲述了丙烯颜料的特性。介绍了水粉画的新材料丙烯色的制作方法、材料特性等。

二 | 教学目标

- ① 了解水彩画与水粉画的发展历史与艺术特点，了解水彩画与水粉画的主要代表画家及其代表作品，了解水彩画与水粉画的工具使用方法与材料特性，基本掌握水彩画与水粉画的绘画技法。
- ② 通过教师讲解、课堂讨论、资料查阅及水彩画、水粉画的创作实践等学习活动，掌握水彩画与水粉画材料的特性，学会水彩画与水粉画的基本技法，并能进行初步的创意表现；并能从工具、材料、技法的角度，赏析水彩画与水粉画。
- ③ 体验水彩画与水粉画不同画面效果的绘制技法，感受水彩画与水粉画作品不同的美感，理解材料特性与创作需求之间的关系，养成观察自然与生活之美的习惯，激发对生活的热爱之情。

三 | 教学重难点

教学重点 掌握水彩画与水粉画的材料特性与创作技法。

教学难点 运用水彩画与水粉画的材料与技法进行实践创作，理解水彩画、水粉画不同材料特性与创作需求之间的关系。

四 | 示范步骤详解

第 70 页 水彩风景的步骤图

步骤一：起稿

用铅笔在水彩纸上画出景物的轮廓，主体建筑可以表现得较为仔细。

注意要点：由于水彩颜料的透明性，所以教师

步骤一

在这一步需提醒学生用铅笔起稿时不宜太深。

步骤二：铺色

用留白液将近景的树枝覆盖住，用湿画法画天空、湖面与大面积的树叶。运用湿画法可以表现出柔和的过渡效果，尤其是湖面的倒影，有一种朦胧的美感。

注意要点：留白液一般用于保护画面白色或需要明确轮廓的部分。绘制时务必等留白液干透后，再开始铺色。

步骤三：区分明暗

用重色画主体建筑物的投影，以及其他暗部区域。用亮色画出茂盛树叶的亮面。

注意要点：这一步教师需提醒学生注意画笔中的水分，投影的面积较小，且投影的颜色较深，因此画笔中的水分适当要少一些，颜料更浓一些。

步骤四：塑造建筑

用较干的笔触画出建筑的屋顶、窗户等结构。

注意要点：塑造时注意建筑的透视关系，对建筑的结构要有一定的取舍，抓住主要特征。

步骤五：添画近景

擦去留白液，用黑色或深褐色绘制近景的树枝等，可用干画法。

注意要点：运用干画法时，需要等画纸呈半干状态。

步骤六：调整细节

调整并补充画面的细节，如树枝、栏杆、砖石、纹样等。

注意要点：添加细节时要注意画面的主次关系，主体建筑一般塑造得更加深入，背景适当放松，以突出主体景物。

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

步骤六

第73页 水粉静物的步骤图

步骤一：单色起稿

用群青、普蓝等重色加水，勾勒出各个物体的形状与位置，并画出大致的明暗关系。

注意要点：起稿阶段也是构图阶段，起稿时可适当调整画面中静物的位置。

步骤一

步骤二：背景铺色

用大号水粉笔，大笔画出背景的色彩关系，可用重色画桌面，暖灰色画墙面。

注意要点：注意区分墙面与桌面，两者颜色与深浅要有明显的差距，这样画面更有立体感。

步骤二

步骤三：静物铺色

在单色稿的基础上，根据观察到的静物颜色，将画面中的静物画出。

注意要点：注意区分画面中物体亮色与重色的关系，注意整体色调。

步骤三

步骤四：确立明暗关系

在塑造物体的同时，明确物体以及物体之间的明暗关系。

注意要点：塑造时注意画面中玻璃器皿、金属餐具等静物对周围其他静物的影响，注意把握整体画面色彩的冷暖变化。

步骤四

步骤五：细节刻画

调整补充静物的细节，尤其是物体的轮廓处理，对于画面中主要的静物要进一步刻画，使其更加精致、具体，次要的静物则相对概括，适当深入即可。

注意要点：注意表现物体的质感，如白布的柔软、果子的水润、玻璃杯的透明等。

步骤五

步骤六：整体调整

最后收尾，再次提亮画面的亮部，如画中水果、玻璃杯的高光以及羊头亮部等，并压重暗部，如投影、

杯中饮料等部分，使静物的立体感更强。

注意要点：局部提亮与压暗要注意调整局部与整体画面的关系，不同静物的亮部在整个画面中也有程度的不同。

步骤六

五 | 教学活动建议

6.1 第 71 页 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。

教师课堂展示经典水彩画与水粉画作品，引导学生在尝试体验水粉画和水彩画材料和技法过程中，自主探索两个画种的特性，同时可以通过水彩画家与水粉画家的创作视频资料及画展资料，让学生运用思维导图、阅读笔记等方式，比较、思考和讨论两者的不同之处。

水彩画和水粉画的区别主要有两方面：一种是材料上的，一种是技法上的。材料方面，水彩画颜料较为透明，画出来的效果轻盈、透亮，有光泽感，同时加的水分也比较多；而水粉相对而言比较厚重，其粉状添加剂比较多，相对材质上不透明。技法方面，水彩画有湿画法和干画法，也可以两种方法结合使用，同时也比较注重留白；而水粉画主要是厚涂法为主。

6.2 第 73 页 探究实践

请你选择两个至三个生活中的静物，观察其造型材质后，运用水粉或水彩的技法，绘制一幅作品。

建议教师可根据学生的绘画水平安排相应的创作实践内容。在实践前可以通过观看示范视频与画家创作视频，让学生对水彩画或水粉画的创作过程有直观的感受，再通过一些作品范图的分析，让学生了解创作水彩画或水粉画各自的关键因素。接着可以根据学生绘画水平摆好难度适中的静物组合（建议 2 至 3 个物体），让学生按照步骤要求进行创作实践，同时教师在过程中进行指导。在创作前和过程中也建议让学生多注意观察物体材质和形状，可以利用平板电脑绘画 APP 软件进行构图与色调的方案设计，再在实践过程中训练对材质和形状与特殊效果的表现能力。

第73页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能任选一件水彩画或水粉画作品进行简要评价。	能从张充仁、李剑晨、林风眠、诺斯、透纳等画家的水彩画或水粉画作品中任选一件，尝试运用比较法，来观察、鉴赏、研究及列表分析。	能任选一件水彩画或水粉画作品，先尝试运用比较法，来观察、鉴赏、研究及列表分析，再从风格、技法与个性特点方面进行评价。	图像识读 审美判断
能知道水彩画与水粉画的主要工具。	能了解水彩画轻盈、水粉画厚重的艺术特点，知道水彩画与水粉画的主要工具。	能通过实物观察、比较分析等活动，了解水彩画轻盈、水粉画厚重的艺术特点，知道水彩画与水粉画的主要工具，了解水彩画与水粉画的材料特性。	图像识读 美术表现
能知道水彩画的干画法和湿画法，以及水粉画的基本用笔方法。	能通过实践体验活动，了解水彩画与水粉画的画面效果，知道水彩画的干画法和湿画法，以及水粉画的基本用笔方法。	能通过实践体验活动，了解水彩画与水粉画的画面效果，知道水彩画的干画法和湿画法，以及水粉画的基本用笔方法，能尝试用创意的方式制作特殊画面效果。	图像识读 美术表现 创意实践
能运用水彩画或水粉画的工具材料及技法表现自己身边的一处风景或静物。	能通过相机拍摄等手段，记录自己身边的一处风景或静物，运用水彩画或水粉画的工具材料及技法将其表现出来。	能通过相机拍摄等手段，记录自己身边的一处风景或静物，运用水彩画或水粉画的工具材料及技法将其表现出来，并通过画面的色调表达自己的情感。	图像识读 美术表现 文化理解
能鉴赏与创作水彩画与水粉画作品。	能在鉴赏与创作水彩画与水粉画作品的过程中，感受自然和生活中的美。	能在鉴赏与创作水彩画与水粉画作品的过程中，感受自然和生活中的美，并在画面中表达自己的情感。	图像识读 美术表现 创意实践 文化理解

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《丁香花》 中国画家萧淑芳创作的水彩画作品。创作于1954年，现藏于中国美术馆。作品充分显示出画家纯熟的水彩画技巧和她对绘画对象的激情感悟，成功地表现出细碎的丁香花怒放的整体气氛。画家以她女性特有的敏感和细腻，以点染和留白等如中国画的技法表现了侧逆光中闪烁的斑斓花枝。观其画仿佛能闻到丁香花那醉人的芳香，又仿佛照见她清醇温雅的为人。

萧淑芳（1911—2005） 中国画家。常以花卉作画，兼擅风景、静物、肖像等绘画。早年在北京师从汪慎生、齐白石学习中国画，后师从克罗多、李超士学习西洋画，打下了坚实的基础。其水彩作品特点是融合中国画没骨花鸟的技法，用笔沉静有力，构图具有装饰性，花叶缤纷烂漫，而格调文静娟秀。代表作品有《丁香花》《山花烂漫》《紫鸢》。

《赫尔斯卫庭院》 英国画家约翰·威廉·诺斯创作的水彩画作品。创作于1866年，现藏于英国大英博物馆。画家精心安排了整个画面的构图，中景的白色建筑与右侧的石头矮墙围成了庭院的草坪，石墙边正在交谈的一对男女将庭院的空间与背景联系在一起。远处的玫瑰和果园是画家风格的标志。画面中的人物、植物都表现得十分真实自然，体现出画家高超的水彩技巧。画家约翰·威廉·诺斯，生于1842年。擅长油画与水彩画，常作具有田园风光的风景画。

《艺术荟萃处》 中国画家张充仁创作的水彩画作品。创作于1935年，现藏于张充仁纪念馆。作品是画家年轻时赴欧洲写生途中创作的，运用了水彩画的干画法，造型严谨，色彩明丽，光影交错，表现了当地浓厚的艺术人文气息。

张充仁（1907—1998） 中国画家、雕塑家。青年时留学比利时，于比利时布鲁塞尔皇家美术学院学习雕塑。其油画作品风格浑厚，表现了画家的爱国热忱和人道主义精神。水彩画风格奔放，色彩明亮。雕塑崇尚罗丹，尚写实，作品追求形似之中体现人物的性格和内在魅力。代表作品有油画《休战前夕》《凉风动荡》《赤子》、水彩画《威尼斯水巷》《故国遗迹》《艺术荟萃处》《陋巷晨光》，雕塑《磨砺以须》《觉醒》等。

《海滨晨曦》 中国画家李剑晨创作的水彩画作品。创作于1963年，现藏于江苏省美术馆。作品是画家在青岛写生时创作的。画家以严谨认真的态度，表现了青岛海滨的清晨风光，显示出画家处理空间、虚实、造型、色调、气氛、水分的娴熟技巧。

李剑晨（1900—2002） 中国画家。擅长水彩画，曾赴英国留学。李剑晨在继承英国水彩画写实画风的基础上，结合中国特有的风情和色彩，形成了严谨朴实、色彩明丽的艺术风格。代表作品有《海滨晨曦》《钢都在沸腾》等。

《祖国万岁》 中国画家哈琼文创作的宣传画。创作于1959年，现藏于中华艺术宫。画面构图简洁、色彩明丽，充满温暖的朝气。作品表现了一位母亲肩扛孩子，在鲜花围绕中幸福的欢笑，这欢笑是中国妇女和儿童的欢笑，也是所有中国人的欢笑。画家哈琼文，生于1925年。长期从事宣传画创作，为新年画运动的代表画家，直至退休，前前后后创作了一百多幅深具社会影响力的宣传画作品。代表作品有宣传画《祖国万岁》、油画《志愿军铁道侦察英雄》《建设炼油塔的人们》等。

《保卫和平》 中国画家邓澍创作的水粉画。创作于1950年，现藏于中国美术馆。画面描绘了乡村农民聚集在一起，在有和平签名的纸张上陆续签上自己的姓名，热烈地讨论

着即将到来的和平解放的场景。画家捕捉到了丰收时的农村色彩，用色明亮鲜艳，为画面烘托起积极向上的氛围，并从侧面体现出中国妇女的解放与农村教育的普及。画家邓澍，生于1929年，代表作品有水粉画《保卫和平》、油画《恩师徐悲鸿》等。

《油灯花果》 中国画家林风眠创作的水粉画。创作于1960年，现藏于中国美术馆。作品以门、窗、果盘、瓶花、油灯相组合，追求方中有圆的几何秩序，用面与线的结构调动画面，突出形的韵律。画面以墨色为底，再施以灰青色与白粉，强调墨韵的同时体现出黑、白、灰层次和深沉的色调。

名词解释

水彩画 绘画的一种。水彩颜料用胶水和颜料等调制而成。作画时用水溶解颜料于纸上，利用画纸的白地和水分互相渗融等条件，表现出透明感、轻快、湿润等特有的效果。最早出现于古埃及、印度、波斯等地。欧洲15世纪末开始有水彩画。18世纪起在英国发展为独立的画种，清末传入中国上海。

水粉画 绘画的一种。水粉颜料系用胶水和颜料等调制而成。作画时加水调和，一般厚涂不透明，薄涂时类似水彩画，运用得恰当，能兼有厚重和明朗轻快的效果。可画在各种纸上，也可画在木板或布上。它是一种介于水彩画与油画之间的画种。现代水粉画实际上是英国18世纪水彩画发展出来的一个分支。

干画法 水彩画的一种基本技法。指第一遍颜料干透后，再上第二遍、第三遍的一种画法。使用干画法，由于层层叠叠，会产生丰富的层次效果，使表现对象明确、真实、深入。这种方法善于表现光影效果。但画时仍要求笔毫水分饱满、湿润，防止色彩干枯、僵死。

湿画法 水彩画的一种基本技法。水色渗透、晕化、淋漓，可以使色彩获得十分自然、柔和、滋润的效果，充分体现出透明、流畅和轻快的特点。它的不足之处是难以多层次地深入刻画对象。湿画法一般可分为“湿纸法”“湿接法”“渗化法”和“泼墨法”。

参考书目

俞建国绘 《俞建国水粉静物临摹范本》 上海：上海人民美术出版社 2010年

梁山编著 《水彩画与水粉画》 成都：成都时代出版社 2013年

张佳音主编 《500年西方绘画经典：水彩画》 成都：四川美术出版社 2020年

单课框架结构表

教材分析

编者的话：

油画是西方最重要，也是成就最高的画种。油画发源并成熟于欧洲，历经各时期油画家的不断探索，如今油画在世界范围内传播影响深远。

编写者选取了《夜巡》《金色的季节》《晚年黄宾虹》《深渊》等具有代表性的油画作品来鉴赏，希望学生以此了解油画的各流派风格特征与基本表现技法，从而理解油画独特的材质之美和造型之美，感悟其背后的文化内涵。

章节内容分析

情境导学 通过达维特的油画作品《运送布鲁特斯儿子尸体的军士们》向学生展示了法国新古典主义绘画宏大的主题、严谨准确的造型方法，以及极具感染力的画面效果。以此引起学生对不同油画流派艺术特征与自己动手绘制油画作品的兴趣。继而思考：哪些是临摹油画必备的知识和技巧？通过这一问题来引出本课的主要学习内容。

第一部分 经久不衰的油画 主要讲述油画的历史地位与油画的艺术特征。简要介绍了油画形成的历史时期，并对油画的艺术特征进行了概念性的讲解。同时通过鉴赏案例的形式，从光影配置、笔触的角度，鉴赏了伦勃朗的油画作品《夜巡》，详细分析了画家塑造人物和场景的独特手法，展示了画家高超的油画技法。

第二部分 油画的尝试实践 主要讲述油画的工具、材料与技法。本部分分为三个版块。第一版块讲述了油画的基本工具与材料。介绍了油画颜料的制作方法与特性、油画媒介剂的种类与功能、油画笔与油画布的不同类型等。第二版块讲述了油画的绘制方法。介绍了间接画法和直接画法的基本方法以及效果，并以朱乃正的油画作品《金色的季节》与靳尚谊的油画作品《晚年黄宾虹》为例，展示了运用直接画法的油画作品的画面效果。第三版块讲述了油画的实践方法。通过步骤图的形式详细介绍了油画框绷布的方法，并以油画风景步骤图的形式，讲解了绘制油画的基本流程。

二 | 教学目标

- ① 了解油画的发展历程及其对外国美术史的重要意义，了解油画的艺术特征，知道油画的基本工具与材料，基本掌握油画的绘画技法。
- ② 通过教师讲解、小组讨论、资料查阅、风景油画临摹等方式，掌握油画材料的种类、区别和使用方法，运用油画材料与技法临摹或创作一幅油画作品。
- ③ 在鉴赏经典油画作品及油画临摹、写生过程中，感悟油画的艺术特征与视觉魅力，理解不同时期、不同地域油画作品所表现出的面貌和所蕴含的不同文化内涵。

三 | 教学重难点

教学重点 了解油画的基本工具与材料，知道油画的间接画法和直接画法。初步掌握油画的表现方式。

教学难点 运用所学的油画工具材料知识和技法临摹或创作油画作品，理解不同时期、不同地域油画作品所蕴含的不同文化内涵。

四 | 示范步骤详解

第 78 页 风景油画的步骤图

步骤一：起铅笔稿

用铅笔在画布上确定构图位置，并勾画出基本的景物轮廓。

注意要点：建议教师提醒学生注意整体构图的大小比例以及透视关系。

步骤一

步骤二

步骤二：起单色稿

将土红或熟赭颜料用松节油稀释，按铅笔稿绘制单色稿，在铅笔稿的基础上进一步画出画面的明暗关系。

注意要点：这一步建议教师引导学生关注画面整体的单色对比效果。

步骤三

步骤三：绘制远景树林

用大号猪鬃画笔描绘远景的树林以及湖面上树林的倒影，树林的颜色要丰富一些，有变化。

注意要点：大号画笔可以快速铺色，笔法上注意轻重缓急，同时注意画面的冷暖色彩对比。

步骤四

步骤四：绘制天空与近景

将大号猪鬃笔用松节油略微清洗，开始为天空铺色，同时画出近景的木船。

注意要点：表现近景的主体物时，用笔适当细致一些，尽量将物体的大致形体描绘清楚。

步骤五

步骤五：绘制湖面

改用中号猪鬃笔，绘制湖面及湖面上的木桥，铺色时注意湖面与倒影的交界处，可用画笔适当模糊两者的边界。

注意要点：铺色的时候尽量用一支笔绘制类似颜色的部分，避免反复清洗画笔。

步骤六

步骤六：提亮亮部

用白色调和不同颜色的颜料，对画面中部分景物的亮部进行提亮，不同物体的亮部要有一定的区分。

注意要点：建议教师引导学生结合生活经验，分析不同物体的质感。

步骤七

步骤七：完善细节

改用小号的猪鬃笔或者勾线笔，完善画面中的细节，如木桥的栏杆、木船的纹理、近景的草丛等。

注意要点：刻画细节时注意要主次分明，教师在学生临摹过程中，要强调从整体到细节的绘制顺序。

五 | 教学活动建议

60 第 74 页 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？

教师可以根据这幅画的画面效果，通过引导学生阅读分析事先准备好的相关资料，开展课堂讨论，探究油画颜料的成分及其稳定的原因，思考画面光鲜亮丽的原因。在课堂内展开讨论，了解其原因是因为油画特有的颜料材质的稳定特性，高质量的油画颜料其稳定性佳，长久不变色。

💡 第 79 页 探究实践

请你选择一张风景照片或者选取一处生活所在的场景进行写生，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。

教师可以通过课堂示范、课堂讨论、课堂实践，让学生在了解一定的色彩构图知识后选择一张合适的风景或场景图片进行创作。学生选择的照片应注意构图关系和色彩关系，这样画出的油画更有画面感。注意指导学生合理地运用油画材料，注意油画颜料的调色技巧和笔触技巧，以及创作时要处理好色彩关系等注意要点。建议学生创作较小尺幅的油画，易于控制。教师也可以选择范画让学生参考。

绘 第 79 页 评价建议

水平 1	水平 2	水平 3	核心素养
能了解油画的艺术特征，了解油画的工具与材料。	能通过小组合作、课堂讨论，了解油画的艺术特征，如笔触、色彩、线条、光影、肌理等特点，了解油画的工具与材料。	能通过小组合作、课堂讨论及油画实践活动，了解油画的艺术特征，如笔触、色彩、线条、光影、肌理等特点，了解油画的工具与材料，包括种类与具体使用方法。	图像识读 美术表现 审美判断
能通过教师讲解，了解直接画法与间接画法的基本方法。	能通过教师讲解，分析《运送布鲁特斯儿子尸体的军士们》《夜巡》《晚年黄宾虹》和《金色的季节》等作品，了解直接画法与间接画法的基本方法和区别。	能通过教师讲解、课堂讨论和资料查阅等途径分析《运送布鲁特斯儿子尸体的军士们》《夜巡》《晚年黄宾虹》和《金色的季节》等作品，了解直接画法与间接画法的基本方法和区别。	图像识读 审美判断

续表：

水平1	水平2	水平3	核心素养
能通过教师讲解、示范，知道油画基本材料的使用方法。	能通过教师讲解、示范及课堂实践，掌握油画基本材料的使用方法，在教师的指导下临摹一幅油画作品。	能通过教师讲解、示范及课堂实践，掌握油画基本材料的制作及使用方法，在教师的指导下临摹或创作一幅油画作品。	图像识读 美术表现 审美判断 创意实践

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《运送布鲁特斯儿子尸体的军士们》 法国画家达维特创作的油画作品。创作于1789年，现藏于法国罗浮宫。画面通过巧妙的光线处理，将故事的主要人物布鲁特斯安排在画面左下角的阴影中，在隐约的人物动势中体现出了他不安中又含坚毅个性的特质，也从侧面反映出了布鲁特斯捍卫国家的坚定决心与失去儿子的悲痛。

《夜巡》 荷兰画家伦勃朗创作的油画作品。创作于1642年，现藏于荷兰阿姆斯特丹国立博物馆。作品描绘的并不是夜景，但由于画家使用的清漆随着时间的推移，让画面变得越来越黑，作品因此得名《夜巡》。画面中采用了强烈的明暗对比，用光线塑造形体，使得画面层次丰富又富有戏剧性。

《金色的季节》 中国画家朱乃正创作的油画作品。创作于1963年，现藏于中国美术馆。作品是画家在青海时期的代表作，画面采用顶天立地的构图，把视平线压得很低，几乎和大地重合，借此突出扬场妇女健壮的体魄，表现了青藏高原的雄浑壮美。作品中的人物动作相对生成，构图统一又富于变化，极富视觉冲击力。画面整体色彩采用黄色、红色、黑色，突出了高原上阳光强烈的壮美之感，讴歌了人类的劳动和与自然的和谐共处。

《晚年黄宾虹》 中国画家靳尚谊创作的油画作品。创作于1996年，现藏于中央美术学院美术馆。整个画面以黑白色调为主，人物光线对比较为强烈，黄宾虹安详地坐在藤椅上面对观众，其创作的特色鲜明的山水画作为背景，表现了晚年黄宾虹的大家气质和安详的精神面貌。

《深渊》 俄罗斯画家列维坦创作的油画作品。创作于1892年，现藏于俄罗斯国立特列恰科夫美术馆。作品取材于俄罗斯民间爱情故事。画家望着住所外的风景，联想到故事凄婉

的结局，便通过画笔将自己的所思与所想表现出来。作品笔触细腻，色彩融和，犹如一首抒情的田园诗，抒发出画家对大自然的热爱和对爱情的歌颂。

名词解释

油画笔 油画工具。一般分大小型号共 12 种，多为长方形笔头，也有少量圆头画笔。绘制巨幅油画时须备有排笔和板刷。油画笔以猪鬃漂白后制成为佳。作画完毕要用煤油或汽油涮掉笔内残存的脏颜料，然后再用肥皂将笔洗净，用纸将笔头包裹好，第二次作画时画笔形状如新、使用得心应手。如每日连续作画，可备一只小水罐，不用笔时将其泡入水中。

油画布 油画材料。分粗细和不同质地数种，以纯正亚麻加工成的画布为优。风格细腻的油画宜于选用细纹亚麻油画布，风格粗犷的油画则宜于选用粗纹亚麻油画布。使用优质油画布所作油画，在不受潮的情况下可保存百余年不变。

刮刀 油画工具。又名调色刀。作油画时清理调色板、刮颜料用。刮刀由木制手柄和有弹性的钢质刀片组成。其型号有大小、软硬多种，一般情况下备一两种即可。古今中外不少油画技巧熟练的画家，常常以刀代笔作画，画面具有特殊效果，生动有力。

参考书目

[意]伊玛·莱诺著 孙杨婵丹译 《绘画鉴赏方法》 北京：北京美术摄影出版社 2016 年

姚尔畅著 《油画材料与技法基础》 合肥：安徽美术出版社 2018 年

[西班牙]派拉蒙专业团队著 沈少雩译 《油画创作技法》 上海：上海书画出版社 2019 年

单课框架结构表

精彩纷呈——重构与创造

教学
内容

情境导学

向经典致敬的方式

- ① 重构性绘画的定义与艺术特征
- ② 重构性绘画主题与时代的关系

现代主义与后现代主义表达的多样性

- ① 现代主义与后现代主义的时代性
- ② 现代主义与后现代主义的社会性

重构与创造的实践

- ① 重构绘画作品的方法
- ② 重构绘画作品的范例

教学
活动

互动交流

交流表现与名作同一主题作品的方法

探究实践

借鉴名作的创作手法来表现日常生活

评价建议

- ① 知道重构与创造不同的实现方法
- ② 了解超现实主义与波普艺术的艺术主张

落实核心素养

编者的话：

不同时期的画家创作了诸多经典的绘画作品，而后来的画家们往往将这些经典作品进行重新演绎和诠释，体现了他们对经典作品不同的理解和再创作。

编者选取了《宫娥》《戴珍珠耳环的少女》《维纳斯的诞生》《下楼梯的裸女：第二号》《记忆的永恒》《夜游人》等绘画作品，希望学生能够在对比经典作品及其重构性绘画作品的过程中，认识到现代主义与后现代主义绘画作品的文化内涵，并能够掌握重构的基本方法，并运用到创作中。

章节内容分析

情境导学 通过画家委拉斯开兹的油画作品《宫娥》，展示油画艺术表达技法所能达到的高度，引发学生对作品主题和表现手法的兴趣，了解这幅作品的画面内容及画面构成，以及当时观众对这幅画的反应，同时引出后世的诸多画家为这件作品创作了大量的变体画。继而思考：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现的？通过这些问题引出本课的主要学习内容。

第一部分 向经典致敬的方式 主要讲述了重构性绘画的定义、艺术特征，及其主题与时代的关系。本部分共分两个版块。第一版块讲述了重构性绘画的定义与艺术特征。对重构性绘画的定义进行了阐释，并通过鉴赏案例的形式，从作品重构方法的角度，鉴赏了毕加索的油画作品《宫娥之一》、达利的油画作品《宫娥》、汉密尔顿的版画作品《毕加索的宫娥》，通过分析比较这三件作品，直观地呈现出重构性绘画的艺术特征。第二版块讲述了重构性绘画主题与时代的关系。阐述了画家是如何通过创作反映时代主题，将时代特点融入自己的创作中。以维米尔的油画作品《戴珍珠耳环的少女》及波提切利的作品《维纳斯的诞生》为例，两件作品都常被当代的画家作为创作的母题，并在保留原作特征的基础上，结合当代的元素进行再创作。并通过对比鉴赏案例的形式，从作品重构方式的角度，比较鉴赏了马塞尔·杜尚的油画作品《下楼梯的裸女：第二号》与里希特的油画作品《下楼梯的女人》，两件作品的表现手法都受到了当时科技发展的影响，从而使得作品呈现出不同的画面效果。

第二部分 现代主义与后现代主义表达的多样性 主要讲述了现代主义与后现代主义的时代性与社会性。本部分共分两个版块。第一版块讲述了现代主义与后现代主义的时代性。以超现实主义与波普艺术为例，介绍了这两个流派诞生与成熟时期的时代背景，介绍了超现实主义的绘画手法对精神层面潜意识的追求，对现实物体造型的改变以及对于日常视觉经验

的打破，对于潜意识的追求和表达。并以达利的油画作品《记忆的永恒》为例，介绍了达利对梦境和潜意识的描绘手法。以安迪·沃霍尔的版画作品《濒危物种：非洲大象》为例，解释了波普艺术与当代流行文化的关联。第二版块讲述了现代主义与后现代主义的社会性。现代主义、后现代主义的绘画作品在一定程度上反映了画家所处的社会现状。以爱德华·霍珀的油画作品《夜游人》为例，体现了当代绘画主题与社会价值观和精神取向的联系，展示了现代主义、后现代主义绘画作品表达的多样性。

第三部分 重构与创造的实践 主要讲述重构绘画作品的方法与范例。引导学生从自身的感受出发，选取经典绘画作品，对作品进行重新审视和演绎，创造出具有自己个性的解读。并以少量学生作品作为参考，鼓励学生尝试进行重构的创造。

二 | 教学目标

- ① 了解传统与现代绘画流派对同一主题的不同解读方式，了解重构的基本方式、路径及创作意义。
- ② 通过教师讲解、小组讨论、资料查阅、课堂探究、重构创作等方式，了解重构性绘画的创作方法，初步学会通过分解与再造的方式进行二次创作。
- ③ 感悟现代绘画的魅力，理解现代绘画的创作理念，理解时代与绘画创作的关系，体验重构创作的乐趣，激发对生活的思考和对当下社会的人文关怀。

三 | 教学重难点

教学重点 了解重构的基本方式与路径、创作意义，掌握绘画主题选择的能力。

教学难点 运用分解与再造的方式，进行有主题的绘画创作，理解现代绘画的创作理念，理解时代与绘画创作的关系。

四 | 教学活动建议

第 81 页 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？请与同学们讨论并分享你的观点。

建议教师以毕加索、达利、汉密尔顿创作的《宫娥》变体画作为范例，引导学生思考：为什么画家会做出不一样的选择？一般而言，不同的画家对同一题材会采用不同的表现形式，这与画家的个人经历有关。教师可选择性地讲解这四位画家各自所处的时代背景、艺术流派及个人追求。同时建议介绍重构性绘画的概念：重构是类似于改造重组的创作方法，重构性绘画是画家将其他作品进行改造后的艺术创作，一般作品题材相同，但表现形式有所区别。教师在课堂中可组织学生进行分组讨论，并完成相关的学习任务单，以《宫娥》或其他经典绘画作品为例，思考自己会如何改造等。可提示学生参考不同绘画流派的绘画作品，确定自己喜欢的风格和表现形式，完成学习任务单，最后分组交流。

第 84 页 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。

建议教师可以根据实际情况向学生推荐相应的美术馆及其官网。学生在教师的指导下选择自己感兴趣的绘画作品，同时注意选择的绘画作品是适合学生模仿学习的。例如学生选择了奥赛美术馆馆藏的华沙罗的油画作品《晒衣服的女人》，教师可以组织学生先分析这幅作品的表现形式，通过资料查找更深入地了解这件作品。然后学生在了解了点彩派技法的基础上，运用自己熟悉的其他绘画流派的技法进行再创作。教师可逐步按选定创作主题、构思画面布局、选择表现形式的基本创作过程，引导学生表现自己想要表达的内容。

第 84 页 评价建议

水平 1	水平 2	水平 3	核心素养
能通过教师讲解，了解重构的基本方式与路径。	能通过教师讲解、课堂讨论等途径，以毕加索、达利、汉密尔顿对《宫娥》作品的改造创作为例了解重构的基本方式与路径。	能通过教师讲解、课堂讨论和资料查阅等途径，以毕加索、达利、汉密尔顿对《宫娥》作品的改造创作为例，结合学习任务单，了解重构的基本方式与路径。	图像识读 审美判断

续表：

水平1	水平2	水平3	核心素养
能了解油画作品的选题方式及主题的意义。	能通过对《戴珍珠耳环的少女》及《维纳斯的诞生》等经典绘画作品及其变体画的分析讨论，了解油画作品的选题方式及主题的意义。	能通过对《戴珍珠耳环的少女》及《维纳斯的诞生》等经典绘画作品及其变体画的分析讨论，了解油画作品的选题方式及主题的意义，了解绘画创作在社会性、精神性与时代性方面的表现方式。	图像识读 审美判断 文化理解
能理解现代主义与后现代主义的创作特点及创作理念。	能通过对《记忆的永恒》《濒危物种：非洲大象》《夜游人》进行观察、鉴赏、研究，理解现代主义与后现代主义的创作特点及创作理念。	能通过对《记忆的永恒》《濒危物种：非洲大象》《夜游人》进行由表及里的观察、鉴赏、研究，理解现代主义与后现代主义的创作特点及创作理念，并能够阐述超现实主义与波普艺术两个流派的艺术特征。	图像识读 审美判断 文化理解
能在教师的指导下，进行创意实践。	能在教师的指导下，并运用自己喜爱的艺术表现手法进行创意实践。	能在教师的指导下，对自己喜爱的艺术表现手法进行研究分析，并运用该方法进行有主题的创意实践。	图像识读 美术表现 创意实践

五 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《宫娥》 西班牙画家委拉斯开兹创作的油画作品。创作于1656年，现藏于西班牙马德里普拉多博物馆。从画面的左侧可以看到手持画笔与调色板正在大幅画布前作画的委拉斯开兹。他的眼睛正注视着画面以外他所要描绘的对象，而画面中心处悬挂在壁上的镜子里映照出来的是国王和王后的像。在画面上占了主要地位的小公主和宫女实际上是委拉斯开兹给国王、王后画像时突然闯进来的。小公主向前注视的目光，也正是朝着她面前的父母亲。画家这种利用镜子扩大画面空间的手法，是从扬·凡·艾克的名画《阿尔诺芬尼夫妇像》中受到的启发。作品将奔放的笔触与准确的色彩结合起来的造型方法，与先画素描稿，再步步深入的古典技法形成了鲜明的对照，给后来的油画以重要的影响。

委拉斯开兹（1599—1660） 西班牙画家。少年时随画家巴契科学画。曾两次访问意大利，研究文艺复兴时期的绘画，对威尼斯画派光与色的处理效果深有领悟。作有大量肖像画、风俗画和历史画等，笔致自然，色彩明亮，反对追求外在的虚饰，善于表现人物的性格特征，对19世纪欧洲现实主义画派有很大影响。作品有《宫娥》《勃列达的受降》《纺织女》等。

《宫娥之一》 西班牙画家毕加索创作的油画作品。创作于1957年，现藏于西班牙巴塞罗那毕加索美术馆。画家对委拉斯开兹的《宫娥》十分着迷，为此在一年中创作了58幅相关

作品，其中包括 45 幅变体画。作品在内容上基本与原作一致，如画面中有 11 位人物和一条狗，天花板上有两个挂钩，墙上同样挂着两幅画，画面的右侧有一扇窗户。而造型方面则体现了毕加索的个人风格，将画面中的人与物通过几何化的方式表现出来。

《宫娥》 西班牙画家达利创作的油画作品。创作于 1960 年，现藏于西班牙达利美术馆。作品运用了深浅不同的黄色完成，画面中的人物与狗则大胆地用阿拉伯数字代表，通过改变数字的形态来模拟原作中人物的姿态。

《毕加索的宫娥》 英国艺术家汉密尔顿创作的版画作品。创作于 1973 年，现藏于英国泰特现代艺术馆。作品为纪念毕加索九十诞辰而创作。画面基本采用了原作的构图方式，而画面中的人物则借鉴了大量毕加索绘画作品的风格和原型，如右下角的狗被替换成毕加索《格尔尼卡》中的牛。

汉密尔顿（1922—2011） 英国艺术家。早年在一家电力公司的公关部门工作。后来因为表现时尚生活的作品《是什么让我们今天的家庭如此不同、如此诱人》而闻名。这件照片合成作品被认为是第一件波普艺术作品，汉密尔顿也因此被推为波普艺术先锋，并逐渐被认为是第二次世界大战后英国艺术最重要的代表人物之一。所从事的艺术有油画、版画、素描、拼贴、雕塑、装置等。作品有《毕加索的宫娥》《休·盖茨克尔肖像》《1967 年绝妙的伦敦》等。

《戴珍珠耳环的少女》 荷兰画家维米尔创作的油画作品。创作于 1665 年，现藏于荷兰海牙莫瑞泰斯皇家美术馆。作品描绘了一位少女扭头回眸转向观众的一瞬间，人物身穿棕黄色上装，白色的衣领，佩戴黄、蓝双色头巾，柔和的光线将少女的脸部映射得特别恬静和清纯。整幅作品因为白色、黄色和蓝色的运用显得色彩明快而艳丽，画面以黑色作为单纯的背景以衬托出少女的形象，同时使画面不失庄重。

《维纳斯的诞生》 意大利画家波提切利创作的蛋彩画作品。创作于 1487 年，现藏于意大利佛罗伦萨乌菲齐美术馆。作品取材于古罗马神话，而人物维纳斯的站姿则直接取材于古典时期的雕塑。维纳斯面容瘦削，体态娇弱无力，眼神里似乎含着某种迷惘和哀伤，这些特征一定程度上反映了画家对当时现实生活的某些迷惘和不安，具有明显的时代特点。从表现技法上看，画家在传统的写实手法的基础上，运用了艺术夸张以至变形的手法，如人物的脖子过长，描绘头发的用线过于夸张。但是，该画作依然是一幅具有独特艺术魅力的杰作。

波提切利（约 1445—1510） 意大利画家。文艺复兴盛期绘画的代表人物之一。年幼时为金匠学徒，后随画家里皮学画。其作品富有诗意和世俗气息。运用 15 世纪新的绘画方法，发展了中世纪的装饰风格，创造出富于线条节奏、精致明净的独特画风。代表作品有《维纳斯的诞生》《春》等。

《下楼梯的裸女：第二号》 法国艺术家马塞尔·杜尚创作的油画作品。创作于 1912 年，现藏于美国费城艺术博物馆。作品属于立体主义与未来主义混合的风格。画面通过人物下楼

梯的过程中多个人物形象在空间上的叠加和并置，表现出人物连续不断下楼的动作，如同慢动作的定格回放一般。

马塞尔·杜尚（1887—1968） 法国艺术家、艺术理论家。早期受塞尚影响，1913年于纽约军械库画展展出用立体主义和未来主义方法描述连续运动的《下楼梯的裸女：第二号》，引起争议，后移居美国。1917年将一小便池命名为《泉》送往纽约独立画展展出。1920年展出《有髭须的蒙娜丽莎》。还创作了不少油画、雕塑作品。凭借他出奇的独立思维能力和对传统艺术观念的全面挑战，成为达达主义的代表人物，并被视为20世纪最重要的先锋派艺术家之一，影响了一大批年轻一代的艺术家。

《下楼梯的女人》 德国画家里希特创作的油画作品。创作于1965年，现藏于美国芝加哥艺术学院。作品受到了杜尚《下楼梯的裸女：第二号》的影响，里希特在人物摄影的基础上，先写实地描绘人物走下楼梯的静止场景，再运用画笔在人物完成后轻轻扫动画面，以此模拟镜头的动感模糊，表现出人物运动感。画家里希特生于1933年，他的作品包含抽象绘画、照相写实绘画、摄影等多种形式，受毕加索、让·阿尔普等影响较深。作品有《下楼梯的女人》《生命之乐》等。

《记忆的永恒》 西班牙画家达利创作的油画作品。创作于1931年，现藏于美国纽约现代艺术博物馆。作品使用了极其缜密的学院派技法，与画家所描绘的非现实的“梦幻”空间及其艺术形象的奇特妄想形成对比。画家将自己的画作描述为“手绘的梦境照相”，并在画面中反复添加其喜爱的特定图像，比如弯曲流动的钟表。

《濒危物种：非洲大象》 美国画家安迪·沃霍尔创作的版画作品。此画创作于1983年，为丝网版画，其中之一现藏于美国国家野生动物艺术博物馆。作品是“濒危动物”系列作品中的一幅，其他作品还包括大熊猫、秃鹰、猩猩、非洲象、犀牛等近十种动物。这些动物的形象来自报刊上的图片，借助丝网版画的技术，结合波普艺术大胆的色彩配置创作而成。作品表达了作者对这些濒危动物处境的担忧，一方面希望通过大量印刷的版画作品起到保护动物的宣传作用，另一方面销售此系列作品的收入也被捐献给相关野生动物保护组织，用于救助需要帮助的动物们。

安迪·沃霍尔（1928—1987） 美国画家、电影制作人。1960年开始创作布面油画，将大众传媒世界作为他作品中的题材，例如把日常消费品搬到画面上，或把电影明星、政治人物的照片用丝网印刷技术复印在画布上，或将报刊上所刊登的车祸及灾难景象复制在画布上。他通过作品无限制的复制，改变了手工艺时代作品只有一件的观念。其后到纽约，成为商业美术设计家。1965年之后主要从事电影制作，是美国波普艺术的旗帜性人物。作品有《坎贝尔牌汤罐头》《玛丽莲·梦露》等。拍摄的影片有《切尔西的姑娘们》《吃》《蓝色电影》等。

《夜游人》 美国画家爱德华·霍珀创作的油画作品。创作于1942年，现藏于美国芝加

哥艺术博物馆。作品的灵感来自于画家曾经的居住地牛尾格林威治村的一家小餐厅，在餐厅外，城市的街道空空如也，餐厅里的三个人也没有相互交流或看着其他人，表现出作品的中心主题——城市生活的孤独。

爱德华·霍珀（1882—1967） 美国画家。早期从事广告美术和铜版画插图创作，后作水彩画和油画，曾参加1913年国际现代艺术展。后期绘画主要以美国生活风貌和平凡小事为题材，善于用空间中的光线分隔物象，创造出冷漠孤寂的风格。既是一位现实主义画家，也被誉为波普艺术与超现实主义画派的先驱。作品有《夜游人》《星期日清晨》等。

名词解释

达达主义 西方现代文艺思潮。在1916年至1923年间出现，被认为是现代艺术史上一种无政府主义的艺术运动。它试图通过废除传统的文化和美学形式发现真正的现实。这项运动由一群年轻的艺术家和反战人士领导，他们抨击西方艺术的传统与偏见，通过反美学的作品和抗议活动表达了对资产阶级价值观和第一次世界大战的绝望。

波普艺术 20世纪60年代风行于美国和英国的艺术流派之一。波普这个词是“通俗”“流行”的意思。它最早出现在英国批评家劳伦斯·阿洛韦于1958年在《建筑文摘》发表的文章里，用于形容战后英国呈现出的消费主义文化。波普艺术起源于20世纪50年代的英国，20世纪60年代传到美国。波普艺术家关注通俗文化中的图像，比如广告栏、连环画、杂志和超市商品的图像。他们反对抽象表现主义的精英心理，赞美日常生活中的物质主义。

参考书目

- [英]贡布里希著 范景中译 《艺术的故事》 南宁：广西美术出版社 1999年
- [美]理查德·布雷特尔著 诸葛沂译 《牛津艺术史系列 现代艺术：1851—1929》 上海：上海人民出版社 2012年
- [美]杰米·詹姆斯著 凌晨译 《波普艺术》 长沙：湖南美术出版社 2018年
- [美]埃米·登普西著 苏秋鸣译 《口袋美术馆：现代艺术》 北京：北京联合出版有限公司 2019年

说 明

《普通高中·美术教学参考资料·选择性必修1·绘画》

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）》和高中美术教科书的内容和要求编写，与高中美术教科书配套，供普通高中使用，为教师教学提供指导性建议。

本册教学参考资料由上海市教育委员会组织编写。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研室，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！

经上海市中小学教材审查委员会审查
准予使用 准用号: II-GJ-2021034

绿色印刷产品

9 787547 1926659 >

定价: 46.00 元