

义务教育教科书

美术

MEISHU

七年级（下册）

义务教育教科书

美术

七年级（下册）

人民美术出版社

收割（油画） 1888 凡·高（荷兰）

绿色印刷产品

定价：5.75元

审批号：京发改规[2016]13号 全国价格举报电话：12358

人民美术出版社

造型·表现

设计·应用

欣赏·评述

综合·探索

卢浮宫博物馆(选修)	1
1.形体的世界	6
2.齐白石的花鸟画	10
3.学画写意花鸟画	12
4.形式与美	16

5.线材造型	18
6.色彩的对比	22
7.汉字的装饰设计	26

小提示

同学们,我们的教科书已进入循环使用,请大家一定要爱护它。在书中回答问题时,请用铅笔轻轻地书写。谢谢!

目录

8.“节约水资源”宣传 展板设计	30
9.爱动画 做动画(选修)	34
10.欧洲美术之旅	38

11.综合练习	44
知识链接	46

主 编:杨 力
副 主 编:何墨荣 许 平
陶 涛 张 桦
编 委:巩 平 林泰然
吴学敏 李汇洋
段 超 魏宗安
刘 鹏 高丹杰
张 京 王士青
段长鹏 兆 元
李春立
责任编辑:李春立
美术设计:白凤鸢 庞 磊
季 强
摄 影:郭 青
责任印制:张朝生 刘建春

出版说明

本教科书是2001年版的修订本,是依据《义务教育美术课程标准》(2011年版)修订和完善的。

本教科书在修订过程中总结了十年来美术教育课程改革的成果,更新了美术教学观念,力求以学生发展为中心、以培养学生的创新精神和实践能力为重点,是一套适合北京及全国大中城市教育发展需要的素质教育美术教材。

本教科书的编写得到了中央美术学院、清华大学美术学院、华东师范大学、首都师范大学、北京教育学院、北京教育科学研究院和中央工艺美术学院附中等单位的专家及北京市各区县中小学美术教研员、美术教师的大力支持与帮助,在此表示衷心感谢。

绿色印刷 保护环境 爱护健康

亲爱的同学:

你手中的这本教科书采用绿色印刷标准印制,在它的封底印有“绿色印刷产品”标志。从2013年秋季学期起,北京地区出版并使用的义务教育阶段中小学教科书全部采用绿色印刷。

按照国家有关标准(HJ2503-2011)《环境标志产品技术要求 印刷 第一部分:平版印刷》,绿色印刷选用环保型纸张、油墨、胶水等原辅材料,生产过程注重节能减排,印刷产品符合人体健康要求。

让我们携起手来,支持绿色印刷,选择绿色印刷产品,共同关爱环境,一起健康成长!

北京市绿色印刷工程

姓 名	年 月 日

教育部2013年审定
义务教育教科书
美 术
七年级 下册

北京教育科学研究院 编
人民美术出版社
人民美术出版社 出版
(北京北总布胡同32号 邮编100735)

北京印刷一厂印装
全国新华书店发行

2013年11月第1版 2017年12月第5次印刷
开本:787毫米×1092毫米 1/16 印张:3
ISBN 978-7-102-06352-2
定价:5.75元
京发改规[2016]13号

如遇质量问题请与本社教材出版发行部联系
电话:(010)67517769 67517602

义务教育教科书·美术

美术

下册

七年级

主 编：杨 力 欧京海
副 主 编：何墨荣 许 平
陶 涛 张 桦

MEISHU

人民美術出版社
北京

The Louvre Museum

卢浮宫博物馆

法国最大的国家博物馆 (选修)

走进卢浮宫

在法国巴黎塞纳河畔，有一座古老的皇家宫殿，它就是举世瞩目的艺术殿堂——卢浮宫博物馆。卢浮宫不仅是法国最大的国家博物馆，也是世界各国人民的艺术宝库。早在 1793 年，它的大画廊就已将藏画向法国公众展出，成为法国首座对外开放的公共博物馆。

卢浮宫荟萃了世界古代与近代多达 40 万件的绘画、雕塑、工艺美术珍品，包括了从古代埃及、两河流域、希腊、罗马，直至意大利文艺复兴时期和法国及各国的艺术品。它的参观路线长达 60 千米，有“艺术长廊”之称。

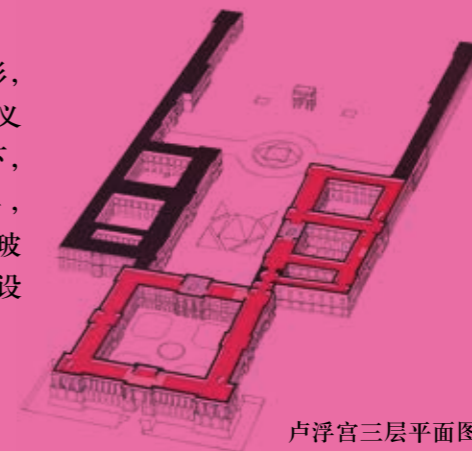
卢浮宫绘画展厅

卢浮宫雕塑展厅

卢浮宫的建筑风格

卢浮宫的整体建筑呈“U”形，壮丽雄伟的廊柱体现了古典主义的风格，在雕塑与花园的拥簇下，显示出优雅华贵的气质。1988 年，华裔建筑家贝聿铭为其设计了玻璃金字塔形入口，解决了服务设施严重缺乏及参观不便的问题。

卢浮宫三层平面图

提示

如果你有机会去卢浮宫，别忘了在参观之前确定主题，打印一份参观路线图。

卢浮宫还有中文导览图。

欣赏卢浮宫的镇馆之宝

卢浮宫犹如艺术的海洋，在众多艺术品中，文艺复兴时期达·芬奇的油画《蒙娜丽莎》、古希腊断臂女神雕像《米洛斯的阿芙洛蒂特》和《萨莫色雷斯的胜利女神》被誉为镇馆之宝。

《蒙娜丽莎》被陈列在卢浮宫二楼中间的一个大厅中，每天都有成千上万的人从世界各地慕名而来，为的是能够亲眼目睹这幅作品。你知道为什么《蒙娜丽莎》是美术史上家喻户晓的杰作吗？让我们一同去探寻，揭开它的神秘面纱吧！

历史背景：作品诞生的16世纪初期，正值欧洲文艺复兴运动的全盛时期，艺术家们突破了中世纪宗教美术的僵化模式，注重对人性的表现与歌颂。画家当时居住的佛罗伦萨是文艺复兴的中心，也是意大利最富有的商业城市之一。在这里，艺术家们能够得到新兴资产阶级的赞助和庇护。于是佛罗伦萨出现了许多艺术家，这里的人文、艺术氛围为艺术家们的探索 and 追求提供了保障，同时也提供了丰厚的资源。

内容描述：画中的人物身体丰满，穿着华贵，嘴角带着淡淡的神秘的微笑，一只手轻轻搭在另一只手上，显得高雅迷人。背景是深邃的山水。

作品评价：作品不仅出色地表现了一位端庄、含蓄的美丽女性，而且生动地体现了一个新时代的精神美，是文艺复兴时期及整个世界美术史上最优秀的肖像画之一。

形式分析

● **构图：**作品采用“四分之三正面（微侧）”的肖像构图法，从人物头部到双手，构成一个金字塔形，使人物显得沉稳、端庄。

蒙娜丽莎
(木板油画，
77厘米×
53厘米)
1503—1506
达·芬奇
(意大利)

● **色彩：**以暖色为主色调，使人物显得高贵和神秘。

● **造型：**人物造型结实、饱满，五官与手的刻画极其细致。

观察·思考

观察这件作品的背景，画家把背景由底部暖色过渡到上部的冷色，画得朦胧与幽暗。你知道为什么要用这样的画法吗？

戴斯泰宅邸公主像
(木板油画，43厘米×30厘米)
约1436—1438 比萨内罗(意大利)

探究·交流

请将《戴斯泰宅邸公主像》和《蒙娜丽莎》进行比较，说说同是肖像画，达·芬奇的创作与它有哪些异同？

米洛斯的阿芙洛蒂特
(雕塑，大理石，高204厘米)
公元前2世纪
亚历山德罗斯(希腊)

阿芙洛蒂特是古希腊神话中的爱与美神。你知道在罗马神话中她又叫什么名字？通过查阅资料或听听其他人的评价，拓展自己对作品的认识。你喜欢这件雕像吗？说说作品的美体现在哪些方面。

萨莫色雷斯的胜利女神
(雕塑，大理石，
高328厘米)
约公元前190 希腊

这件雕像放在卢浮宫楼梯的平台上，方便参观者从各个角度观赏。女神展开双翼，好似从天而降。这件雕像在发现时已失去手和头，但她美丽的身躯依然能够透过薄薄的衣衫显现出生命的活力。你了解作品的特点吗？快来认识她吧！

米罗的双耳瓶
(陶质, 高69.5厘米)
公元前5世纪 希腊

在美术史上,瓶画成为古希腊在绘画方面成就的代表。你能描述一下瓶画上的内容吗?

丹尼斯的狮身人面像
(雕塑, 花岗岩)
公元前20世纪 埃及

这是距今四千多年前的埃及艺术品,它守候在法老的陵墓或祭庙前。人面是法老的雕像,狮身是力量与凶猛的象征。

探究·交流

说说古埃及的《丹尼斯的狮身人面像》和亚述的《人首翼牛像》在哪些方面表现出了雕塑家的艺术创造。

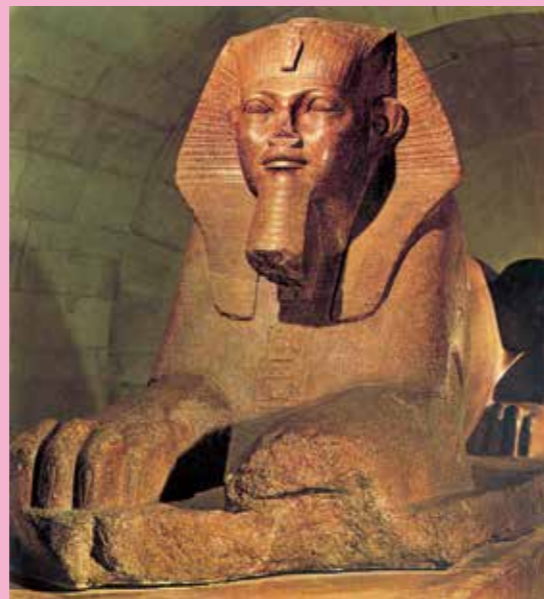

人首翼牛像
(雕塑, 大理石, 高440厘米)
公元前713—前706 亚述

这是亚述王朝时期王宫门侧的守护神。正面为圆雕,可看到两条前腿和人头正面,从侧面看为浮雕,可看到四条腿和人头侧面。从两面看各有完整的形象。虽然共雕刻了五条腿,但看上去没有荒谬的感觉。

被缚的奴隶
(雕塑, 大理石, 高215厘米)
1513—1516

米开朗基罗的作品保存在意大利之外的十分稀少,但卢浮宫拥有两件他的雕塑,分别是《被缚的奴隶》和《垂死的奴隶》。你了解作品的创作背景吗?说说作品让你感受到了什么,是从哪些方面感受到的。

梅杜萨之筏 (油画, 491厘米×716厘米)
1818—1819 席里科 (法国)

作品的构图、光线、色彩以及人物动态表情的刻画,都是无与伦比的。请查找资料,对作品内容进行描述,并对作品进行评价。

孟特芳丹的回忆
(油画, 65厘米×89厘米)
1864 柯罗 (法国) ◆

孟特芳丹是法国巴黎市郊的风景区,也是画家们经常聚会的地方。画家用灰绿色调描绘了湖边茂盛的大树和采摘的人。请描述、分析一下画家在作品中表达了怎样的思想感情。

提示

1. 作品给你的第一印象是什么?
2. 画面描绘了哪些内容?
3. 你能说出作品的表现方式和方法吗?
4. 你了解作品的创作背景吗?
5. 作品传达出怎样的态度和情感?
6. 本课你最喜欢哪件作品? 说说你的理由。

学习建议

两人一组,任选一件喜欢的作品,根据提示写出200字的赏析文章,在班上汇报交流。

拿破仑一世的加冕
(油画, 621厘米×979厘米)
1805—1807

这件巨幅油画表现的是1804年12月2日拿破仑在巴黎圣母院举行加冕仪式的盛况。宏大的构图、众多的人物、华丽的服饰与辉煌的色彩,体现出新古典主义美术的典型特征。请查阅资料,了解画家及其创作过程。

评价建议: 我了解了卢浮宫及镇馆之宝。□ 看谁写的欣赏文章能让人清晰地理解作品。

上海浦东

你是否注意到，世间万物——大到星球、山脉、建筑，小至生活器物、学习用具，它们有着不同的形状和体积。世间万物组成了丰富的形体世界。

你认真观察就会发现，各种复杂的形体都可以概括为简单的基本形体和由基本形体组合而成的组合形体。掌握了概括物象形体特征的方法，就可以去表现丰富的形体世界。

越野车

观察·思考

观察本页例图中的物体，你能说出它们可以概括为哪些形体吗？

室内设计

静物（素描）现代 廉占彦

协议（雕塑）20世纪
亚历山大·利伯曼（美国）

美术作品中形体的表现

形体是美术的语言，是物体空间存在的形式。对形体的表现是进行美术创作、交流创意的基础。雕塑家通过塑造形体，创造出具有一定空间的可视、可触的艺术形象。把握形体，表现体积感和空间感是绘画的基本能力。我们不但要明确物体的形状、大小、比例，而且要通过平面描绘，对造型有基本的理解和掌握。

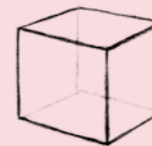
红黄蓝（雕塑）1990 赵瑞英

建筑设计线描图

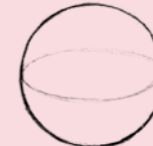

认识基本形体

形体是指物体的形状和体积。常见的基本形体有立方体、球体、圆柱体、圆锥体等。

立方体

球体

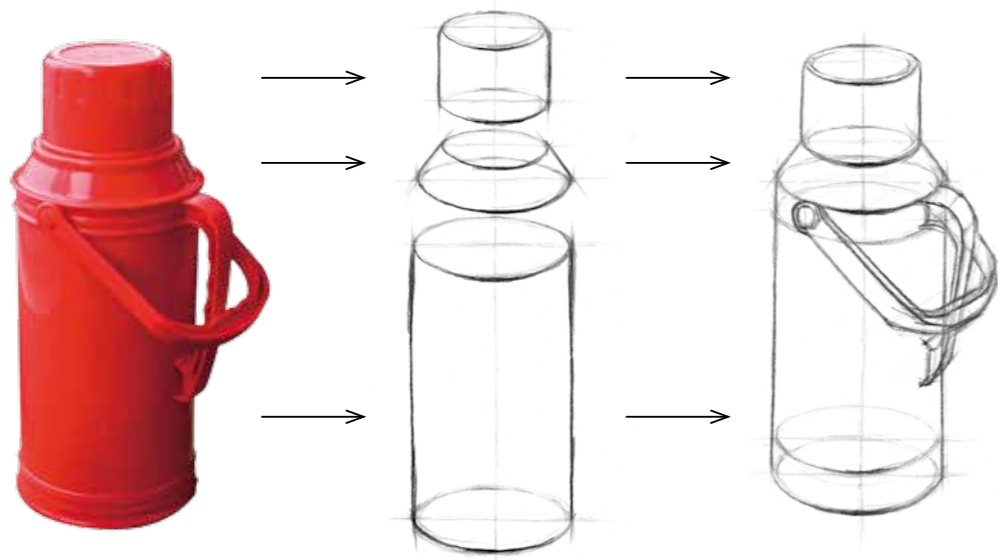
圆柱体

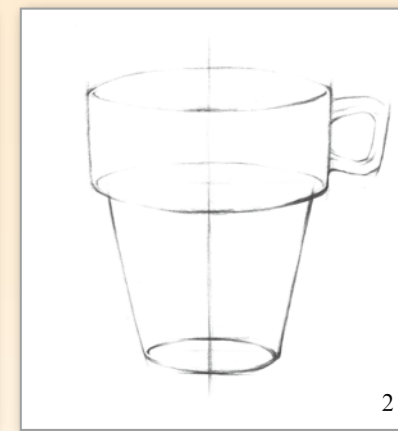
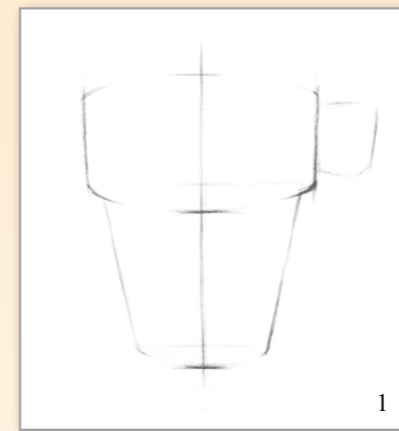
圆锥体

概括形体

观察物体的形体特征，将看似复杂的物体分解成几个基本形体的组合。

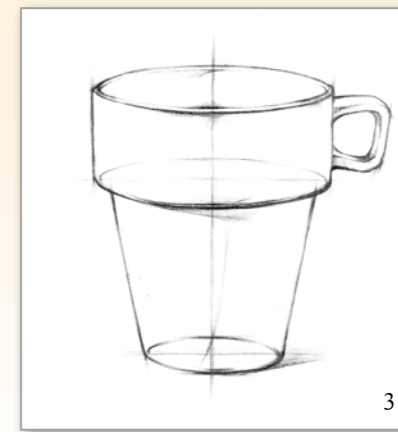
用线条表现物体的绘画步骤

1. 观察水杯的外形特点，用较轻的线条在纸上确定位置，画出水杯上下两部分的比列。

2. 把水杯分解为圆柱体和圆台体，画出它们的形体特征和结构关系，用较轻的线条画出被遮挡部分的结构。

3. 用较重的线条表现物体的近处，较轻的线条画远处和被遮挡部分。深入细致地表现，整理画面，完成。

学习·体验

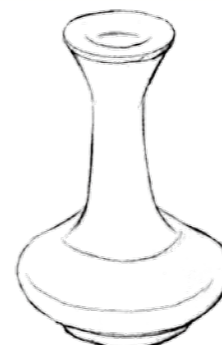
观察下面五个物体，分别是由哪几个基本形体组成的。仿照上图的方法，画出它们的形体特征。

学生作品

调料瓶

瓷瓶

矿泉水瓶

化妆水瓶

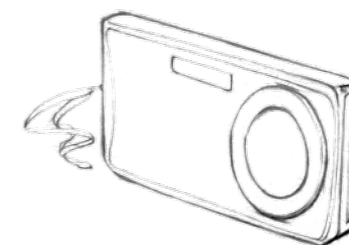

陶罐

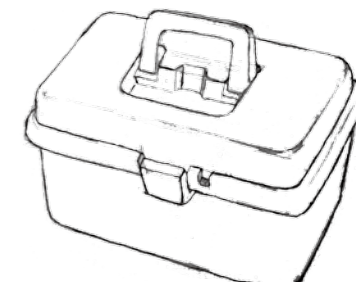
学习建议

1. 临摹一张表现形体结构的作品。

2. 选择生活中的物品，概括它的主要形体，用铅笔画出它的形体结构。

数码相机

工具箱

你欣赏过齐白石的花鸟画吗？你知道画家是怎样用笔墨来抒发情感的吗？他的作品为什么受人民群众的喜爱？让我们走进齐白石的花鸟世界吧！

寿酒（中国画）1953 齐白石

内容描述：左图果篮中一对桃子相互偎依，两朵菊花从酒坛后探出；画面左边篆书题“寿酒”。

形式分析：画家对物象的造型与色彩进行了高度概括，用浓艳的色彩画菊花与桃子，用浓重而简洁的墨线勾造型，突出体现了大写意绘画风格。两组形象一前一后、一下一上，形成相互呼应的布局。

画家意图：画家用象征“添寿”的桃子与酒坛来表达自己的心愿与情感。

作品评价：这幅画内容简洁，设色单纯、浓丽，墨色浓重，线条极具功力，书、画、印有机结合。作品的意味醇厚，是画家晚年寿酒题材的佳作。

你知道画家是在什么背景下创作这幅作品的吗？作品有何寓意？

蝴蝶花（中国画）1939 齐白石

观察·思考

1. 观察画家是怎样用笔墨、设色来表现兰叶的雄健和兰花的娇艳的。

2. 《蜻蜓莲蓬》这幅作品给你怎样的感受？

蜻蜓莲蓬（中国画）1945 齐白石

谷穗蚱蜢（中国画）1944 齐白石

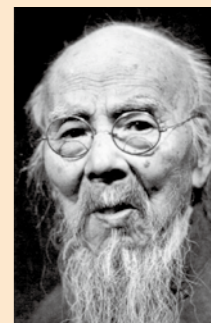

枫叶寒蝉（中国画）20世纪40年代 齐白石

学习建议

欣赏齐白石的花鸟画，描述自己喜欢的作品，在小组中分析、比较，讨论后参考提示内容写出评述短文。

齐白石（1864—1957），中国近现代画家、书法家和篆刻家。湖南湘潭人。原名纯芝，后改名为璜，号白石。齐白石一生勤奋，创作花鸟草虫、山水、人物画，以及书法、篆刻、诗作等数以万计。他的作品继承了中国画大写意的传统，又融入了民间艺术浓艳的色彩和乐观、活泼的情趣，对近现代中国画的发展产生了巨大影响。他1953年获得文化部授予的“人民艺术家”光荣称号，1956年获世界和平理事会授予的“国际和平奖金”。

提示

1. 作品给你的第一印象是什么？
2. 画面描绘了哪些内容？
3. 画家是如何运用笔墨、设色来表现生活中平凡事物的？
4. 你了解画家创作背景及作品的寓意吗？
5. 生活和艺术作品中的形象有哪些相同和不同之处？

杏花雏鸡（中国画）1957 齐白石

作画妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似则欺世。——齐白石

写意不求工细形似，只求以精炼之笔表现所绘之物的神态，抒发作者情趣，是一种形简而意丰的表现手法。花鸟画是中国传统绘画中一个独特的体裁，它除了具有借物抒情的特点外，还往往含有象征性，如以傲霜斗雪的梅花象征人的坚强不屈，以素雅坚贞的菊花象征人的高风亮节等，这些都是中国花鸟画的艺术传统。花鸟画所描绘的对象泛指各种动植物。

桃花小鸟（中国画）
清代 任伯年

画家用洒脱的墨线勾勒出迎风摇曳的枝叶，没骨画法表现饱满的桃花，浓淡相间的墨色画出起伏的叶子，姿态生动的小鸟为画面增添了活力。这幅写意花鸟画以雅致的设色、和谐的布局，带给人清新、恬静的美感。

探究·交流

请你观察左图和下图这两幅花鸟画，选择一件你喜欢的作品，说说画中表现了什么内容，画家运用哪些笔墨技法表现物象的，作品有什么特点。

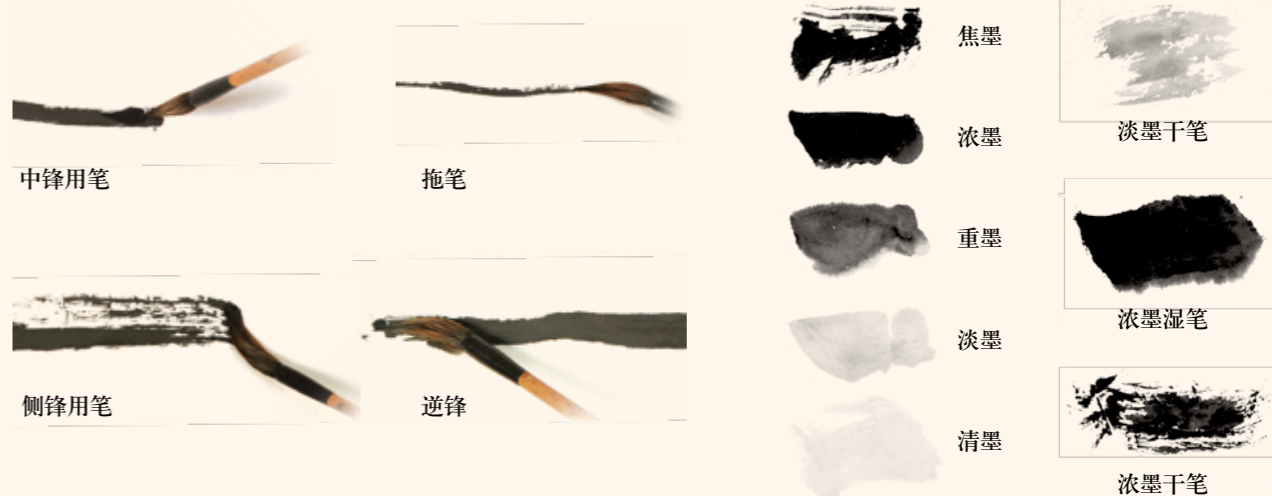

荷花图（中国画） 现代 王雪涛

黄菊（中国画） 现代 潘天寿

中国画的基本笔法和墨法

菊花的画法

1. 用中锋勾花头前边的几瓣。

2. 勾画外围花瓣，略淡，花瓣指向中心，外形参差错落。

3. 再加侧面花头，表现出正侧、高低变化。

4. 侧锋画叶，分出浓淡、干湿、疏密变化。中锋用笔画花枝。

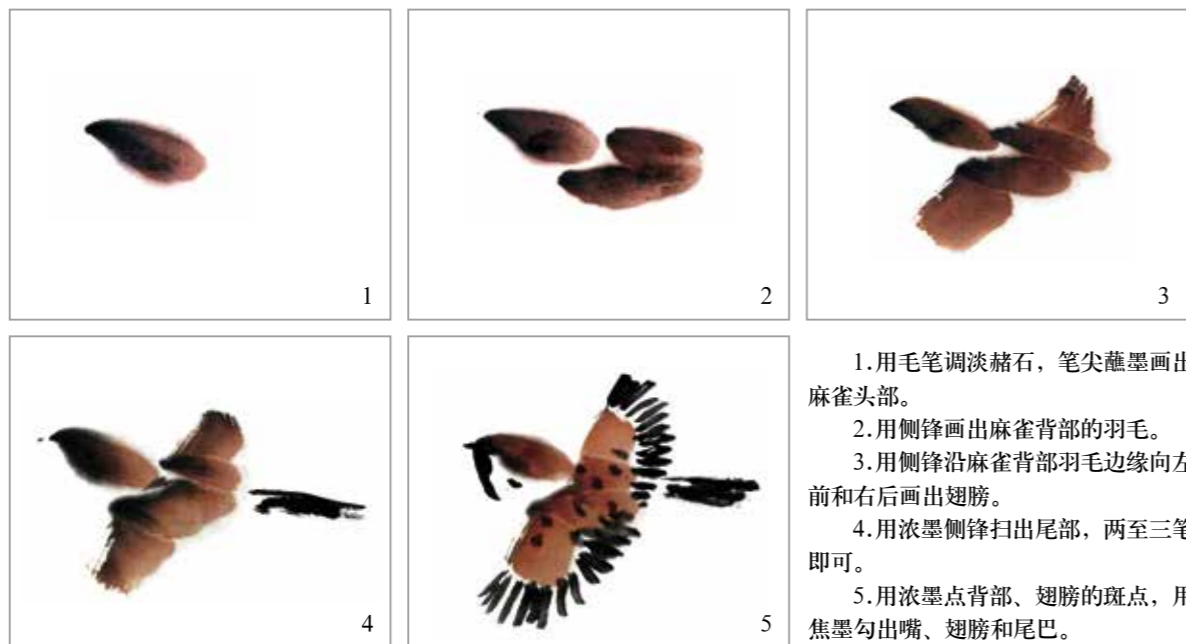
5. 墨半干时勾叶脉。待花头线条干后以淡曙红着色，水分要足，花心略重。题款、钤印，完成作品。

麻雀的画法

在花鸟画中，麻雀是画家们经常表现的题材内容，与花果、林木相结合，往往能使画面增添生机和活力。

秋风乍起（中国画）现代 孙其峰

1. 用毛笔调淡赭石，笔尖蘸墨画出麻雀头部。
2. 用侧锋画出麻雀背部的羽毛。
3. 用侧锋沿麻雀背部羽毛边缘向左前和右后画出翅膀。
4. 用浓墨侧锋扫出尾部，两至三笔即可。
5. 用浓墨点背部、翅膀的斑点，用焦墨勾出嘴、翅膀和尾巴。

学习·体验

你能试着画一画右面两只不同姿态的麻雀吗？

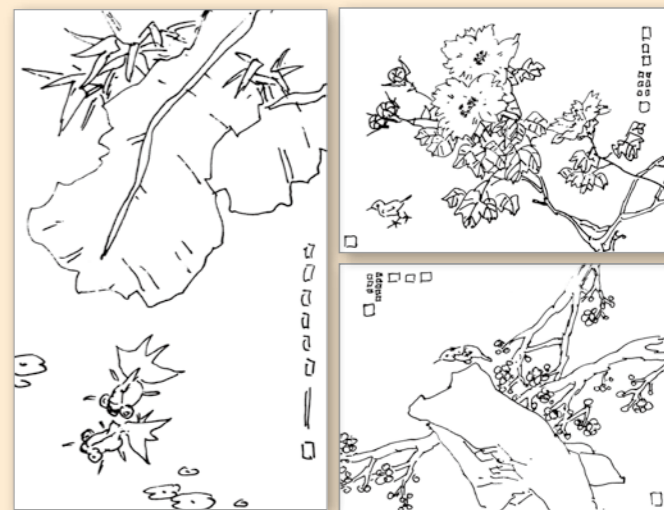

布局安排草图

前面我们学习了写意花卉和麻雀的画法，在此基础上，可以试着安排出花卉、小鸟组合的画面，并加上题款、印章。这样，一幅花鸟画的布局就完整了。

学习·体验

1. 观察右面三幅草图，看看它们分别是怎样的画幅，画面布局上有什么特点，主要表现的是什么。
2. 分小组研究画面中植物出枝的位置、方向有什么特点。
3. 植物、动物、题款、铃印是怎样整体安排的？你能为这些画面起个题目吗？
4. 选择本课名作，学着用线画几幅不同布局的小草图。

写意菊花

此画笔法流畅，墨色有变化，笔墨技巧具备一定的基础，作品风格清秀。花头需再饱满。

秋韵

此图参考潘天寿的水墨菊花画成，用笔有力度、洒脱。花瓣勾勒大胆。花叶墨色湿润，疏密有致。题字位置需再推敲。

写意菊花

中锋勾勒的花瓣与没骨画法的叶子，形成对比，花头突出，有层次感。可加强墨色变化。

秋趣

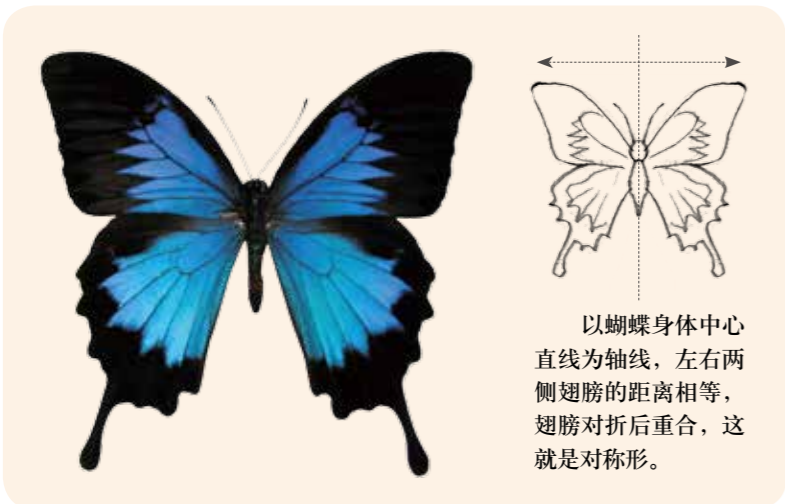
几个花头的形状、墨色富于变化，两只飞翔的麻雀起到平衡画面的作用。题字与画面浑然一体。可增强花、叶的疏密对比。

学生作品

学习建议

1. 尝试完成一幅花鸟画创作，注意画面的布局。
2. 选一首咏物诗，尝试配合诗意画一幅花鸟画。

你注意到了吗？大自然和生活中的形象，有的排列层叠有序，有的组合平衡稳定，形成特有的形式美感。人们将美的形式归纳为形式美法则，包括对称、均衡、节奏、韵律等。优秀的美术作品是运用形式美法则的典范，使内容与形式达到完美统一。

以蝴蝶身体中心直线为轴线，左右两侧翅膀的距离相等，翅膀对折后重合，这就是对称形。

扶手椅 现代
请观察椅子的形状，参考蝴蝶对称形的文字分析，说说对称是从哪些地方看出来的。

对称与均衡

对称是指形象的点、线、大小、形状和排列上具有一一对应关系，如人体、昆虫、飞机等的外形都是对称的。美术创作中对称的应用，具有稳定、端庄的效果。对称是平衡的最好体现。

均衡指在布局上量相同而形不相同，整体给人平衡的感觉。例如：绘画作品的上与下、左与右取得面积、色彩、重量上的大体平衡，产生和谐感。

对称、均衡在美术创作中的主要作用是使作品具有稳定感。

树的枝干、花朵外形不对称，但转折的枝干和花朵的疏密变化，以及整体动势上的均衡状态，给人视觉上的平衡感。

松针荔枝（中国画）现代 潘天寿
这幅画是用怎样的笔墨处理和布局安排让画面产生平衡感的？

提示

1. 作品给你的第一印象是什么？
2. 对称与均衡、节奏与韵律带给人哪些感受？
3. 作品的美体现在哪些方面？
4. 对于形式美法则，说一说你自己的见解。

节奏与韵律

节奏指音乐中交替出现的有规律的强弱、长短的音响和节拍的变化，运动中有秩序的不断动作的重复，美术创作对形状、线条、色彩、明暗等元素有条理的反复、交替或排列，产生动态的连续性。

韵律是指动势或气韵的有秩序的反复，其中包含着近似因素或对比因素的交替、重复，在和谐、统一中包含着更富变化的反复。

具有节奏感和韵律美的美术作品才有感染力。

上海豫园九曲桥
九曲桥，顾名思义，是指桥拐了九道弯，曲折迂回。说说它在哪些方面呈现出节奏之美。

雪原曲（日本画）1963 东山魁夷（日本）
这幅画是怎样通过雪线的横向排列、松树的高低错落、色彩的处理等体现节奏感的？它给你什么感受？

探究·交流

在小组中讨论本课作品的对称与均衡、节奏与韵律之美。

评价建议：我知道了对称□、均衡□、节奏□、韵律□形式美法则，并了解到在美术作品中的应用。看谁在运用形式美法则分析美术作品时有自己的见解。

元阳梯田（摄影）现代 李杰
一条条田垄如链似带，行云流水般的线条既排列整齐又有疏密的变化，形成连绵不断、富有韵律美的曲线世界。

春如线（中国画）1993 吴冠中
说说为什么这样的线条和色彩让你感受到春天的气息，感受到如音乐般的韵律美。

人们视觉审美的需求是多样的，一件美术作品往往不止运用一种形式美法则，而是同时包含多种，这样的作品才能产生完美的艺术效果。

学习建议

1. 从本书中找一两幅你喜欢的作品，参考提示，运用形式美法则，分析评述作品。
2. 运用所学形式美法则的知识对你之前写过的评述文章加以补充和完善。

认识线材造型

观察下图这两件线材造型作品，看看它们的功能一样吗？在生活中你还见过哪些线材造型？

线材构成的环境雕塑等艺术品，带给我们独特的美感。线材制作的悬索桥、家具、建筑结构等，既满足功能需求又具有观赏价值。线材立体造型可以创造出空间通透的效果，具有很强的节奏和韵律感。

五月的风（雕塑） 1996 黄震

这件青岛“五四广场”的主题雕塑，钢体线材结构组合成火红的、浑圆的弧线，螺旋向上，展现出腾空而起的“劲风”形象。作品手法简洁，给人以力的震撼。

南京长江三桥 2005年建成

它是世界上第一座弧线形钢塔斜拉桥，整体以线材造型为主，轮廓简洁明快，比例和谐，给人以轻巧、稳定、向上之感。

罗马市雕塑 20世纪 贾科莫·曼祖（意大利）

探究·交流

1. 请说说左右这两件雕塑分别带给你什么样的视觉感受。
2. 分析一下，它们采用什么样的线，线是怎样组织在一起的。

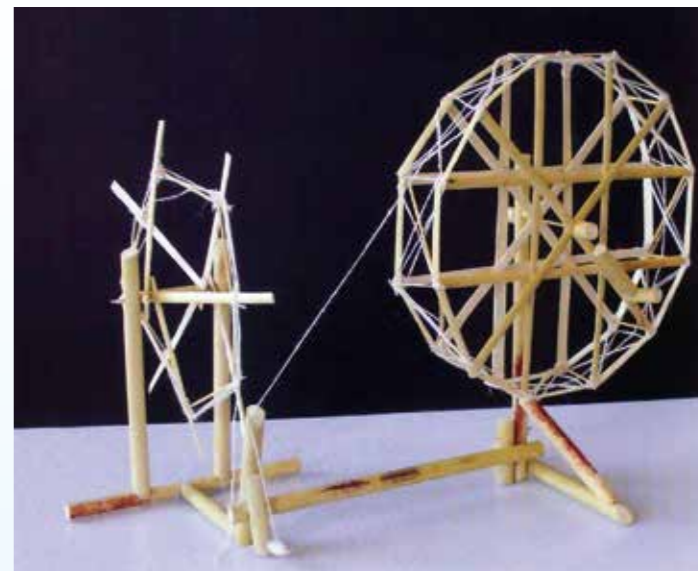

曲折的地平线（雕塑）
20世纪 伊藤隆道（日本）

在我们的生活中有各式各样的线材，哪些可以用来制作立体造型？你能找到它们并说出它们的特点吗？

线材造型的方法

要想制作出构思巧妙、造型优美的立体造型，解决线材之间的结合方式是关键。线材造型的制作方法依据材料的特性而定：硬性材料可以用排列组合的方法，软性材料一般采用缠绕的方法。根据主题的需要，可以用单一材料，也可以用多种材料来制作。

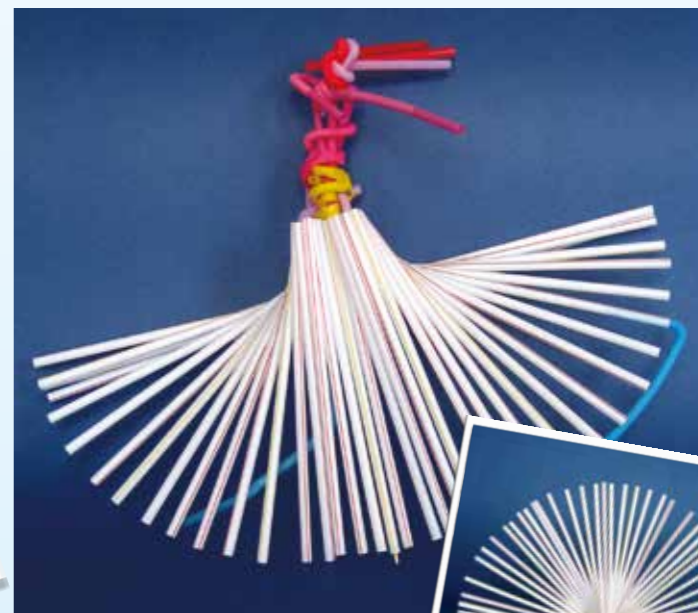

用秫秸秆和它的外皮制作的纺车，再加上棉线的缠绕，是不是很形象？

用牙签排列组合成的天鹅。

牙签呈螺旋向上的形态。

用吸管排列、缠绕组合成的舞者。

吸管排列而成的扇形。

探究·交流

1. 本页这些线材造型分别使用的是什么材料？还可以使用哪些线材？
2. 它们分别使用了哪种制作方法？你还能想出其他的方法吗？

学习·体验

用身边可找到的线材，按照本课介绍的方法进行简单练习。

用电线扭转缠绕成的自行车造型。

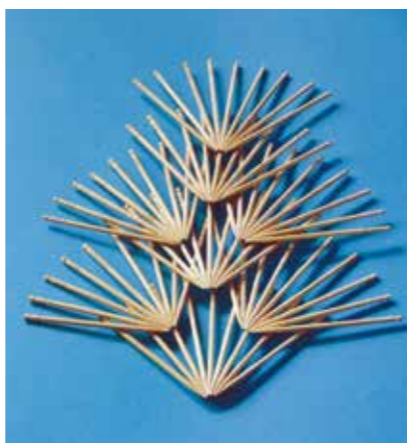
牙签孔雀制作步骤

牙签很适宜制作立体造型。制作时可以用排列组合的方法，用乳胶进行黏合。这只孔雀造型充分利用牙签自身的材质特点，展现出开屏时的优美姿态。

用线材制作立体造型时，要对形象进行大胆的取舍，强化形象的特征，造型要简洁、夸张，追求形式美感。

1. 利用牙签的排列组合粘出孔雀的头部和身体。

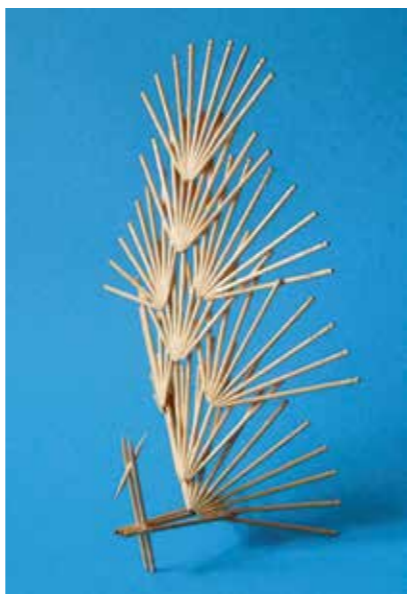
2. 以扇形为基本单元排列组合成孔雀的尾羽。

电线长颈鹿制作步骤

1. 先折出长颈鹿头部。
2. 对折出前腿和后腿。
3. 缠绕弯折，强调出背部线条。
4. 最后将后腿及尾巴缠绕固定完成。

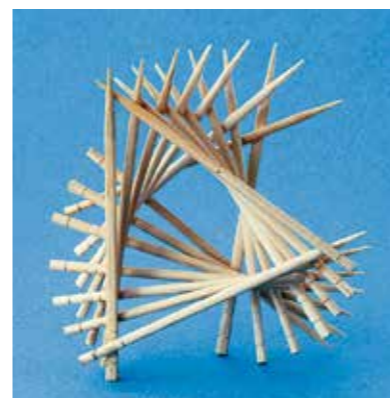

3. 利用穿插组合将第一层尾羽与身体黏合。
4. 将其余尾羽分层粘牢完成。

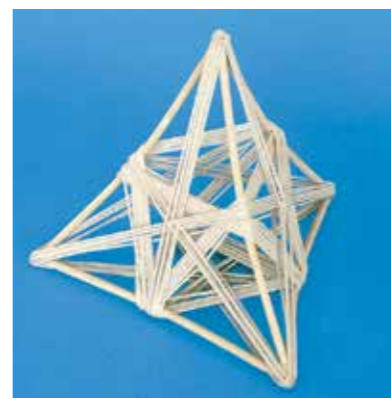

探究·交流

电线和牙签都是线材，它们相比有哪些不同？制作立体造型时需注意哪些问题？

三角形的慢动作（牙签）

四面体（牙签、棉线）

乌龟（电线）

学生作品

盆花（电线）

轮椅（电线、牙签）

学习建议

用本课学习的造型方法和形式美法则，个人或与同学合作，设计制作一件新颖、有趣的线材作品。可根据现有的线材进行构思，或确定主题后制作完成。

九色菊（吸管）

快乐的一家（电线）

九寨沟 (摄影)

蓝色的水面与橙、黄色的秋叶之间呈现出美妙的对比效果。

左图的色彩为何如此绚丽? 是什么使它这样动人呢? 这是色彩的对比在发挥作用。我们生活在多姿多彩的世界里, 衣食住行中充满着色彩。仔细观察生活中的色彩现象, 你会发现处处都有对比。

色彩的对比是指两种以上的色彩在一起, 有比较明显的差别, 形成对比的效果。对比是形式美的基本法则之一, 在美术创作中色彩对比手法的使用, 能使作品的色彩效果更加鲜明动人。那么色彩的对比有怎样的种类和规律呢? 它又该如何具体运用呢?

色彩对比的种类

色彩对比有多种形式, 不同色彩之间会呈现出完全不同的对比关系。色彩对比主要包括色相对比、明度对比、纯度对比、冷暖对比等。对比效果的不同会呈现出丰富的变化。

色相对比:

多种不同色相的颜色放在一起, 因色相差别而形成对比。

明度对比:

指色彩因明度间的差别形成的对比。

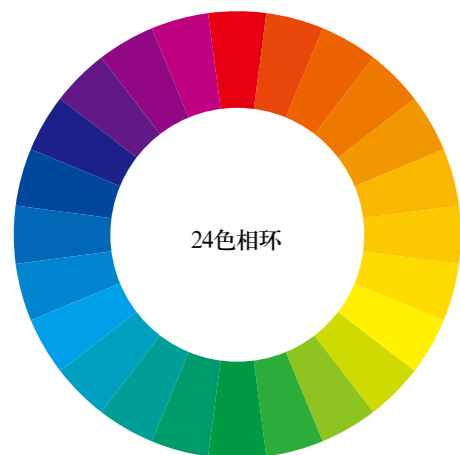
纯度对比:

因色彩的鲜灰差异而产生的对比。

冷暖对比:

由色彩感觉的冷暖而形成的对比。

不同形式的色彩对比, 能创造出完全不同的视觉感受和心理影响, 在创作中要根据其特点合理地使用, 才能充分发挥其艺术效果, 即: 一方面要考虑不同种类的色彩对比在视觉上的效果, 另一方面还要注意其对人造成的心理影响是否适度。

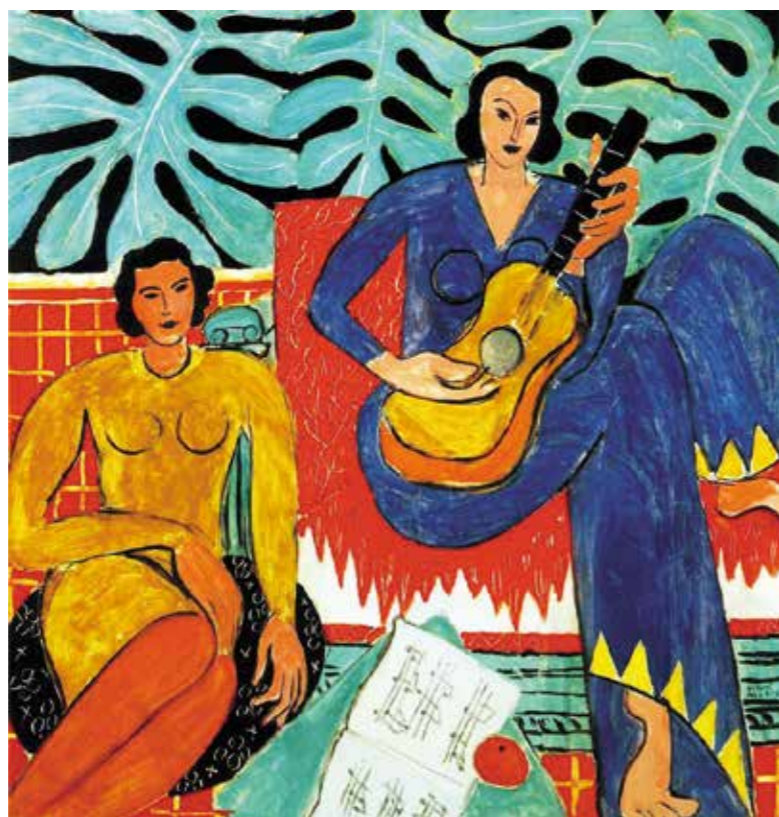

24色相环

音乐 (油画) 1939 马蒂斯 (法国) ◆

画面色彩单纯、简练。作者用红、绿、黄、蓝的对比营造出色彩的节奏和韵律感。

青海长云 (油画) 1980 朱乃正

收麻 (农民画) 现代 毕文贵

探究·交流

参考上面不同种类的色彩对比效果, 请你判断《青海长云》和《收麻》分别运用了哪几种色彩对比, 产生了什么效果。

色彩对比的用法

色彩对比能使美术作品更加明快夺目，但这并不意味着色彩的对比就可以随意滥用。这么多的色彩对比到底该如何使用呢？我们首先应该思考在使用时哪种色彩对比更符合画面的需要，能更好地与主题和内容相呼应。其次在运用对比时可以一个颜色为主，再考虑用什么色彩来与之形成对比，确保作品中的色彩主次分明，对比效果明显。最后在对比中还要注意处理好色彩的穿插和分布关系，使作品中的色彩对比既醒目又协调。

荷塘益清（中国画） 1997 黄永玉

色彩示意图

冷暖对比作为这幅作品的主要色彩对比手段，它使前景的花与背景的叶主次分明、效果明显——暖色向前，冷色向后。红花与黄色的花蕊共同造成暖色的前景层次，与背景中的冷色形成强烈对比。冷暖色彩对比的合理运用，有效地提升了作品的艺术感染力和画面的视觉冲击力。

生活中的荷花与荷叶

荷花（学生作品）

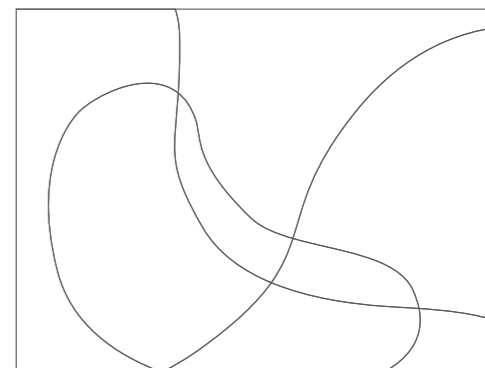
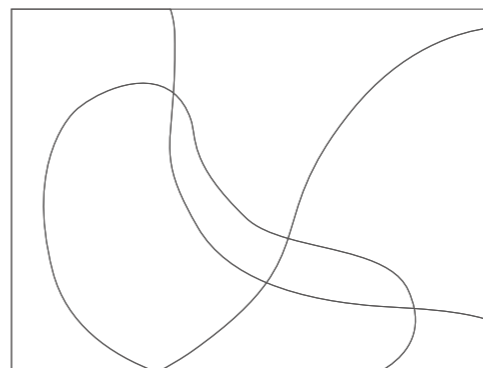
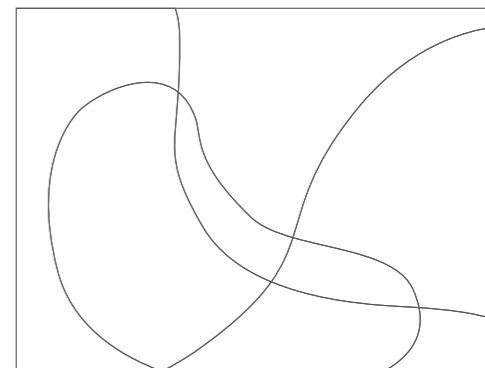
冷暖对比色的运用使作品艳丽明快、生机勃勃又主次分明。

学习·体验

请你试着画一张与上图类似题材的作品，体验一下冷暖对比的用法。

学习·体验

运用色彩对比的方法，参考所给纯度对比的例子，进行色相对比、明度对比和冷暖对比的练习。

学习建议

用所学色彩对比的知识，为自己家的窗帘或纺织品做色彩设计。

学生作品

床罩色彩设计

丝巾色彩设计

丝巾色彩设计

评价建议：我知道了四种色彩对比知识。□ 看谁能用色彩对比知识分析生活中的色彩，并表述得最准确。

在我们的生活中，你发现过装饰很美的文字吗？这些经过装饰的字在生活中起到了什么样的作用呢？

汉字的装饰是将一个字或一个词组，借助其本身的含义引申、发展，使字体形象化、字义象征化，最终成为具有形象内容的语言符号。装饰字的绘形绘意效果十分鲜明，具有一种半图半文的形象美。

汉字的装饰设计要易于辨识，还要遵循艺术美的法则，对字的间架结构、笔画和整体视觉效果进行把握。

左图是2008年北京奥运会的会徽。字体装饰设计运用于会徽设计：象征中国传统文化的红色印章，汉字“京”字与太极拳动作结合，幻化出舞动的运动人形，表现汉字形态的神韵，极具中国韵味。

中国印·舞动的北京 2002 郭春宁

上海世博会志愿者标志——中国心 2009 李啸海

望、闻、问、切 2010 潘昭全

家 1998 余秉楠

观察·思考

认真观察右面这两幅招贴上的字，说说它们的装饰美感。

汉字的装饰设计可根据文字的含义，通过图文组合、局部替代、模拟特征等手法进行创意，使文字在视觉传达上更具美感、更加醒目。

1. 图文组合

巧妙地将图形与文字结合在一起，用图案装饰文字的笔画，使其形成带有双关性的形象。

运用中国传统吉祥图案和剪纸的形式对“福”字进行装饰，替代笔画，营造出喜庆祥和的艺术效果。

2. 局部替代

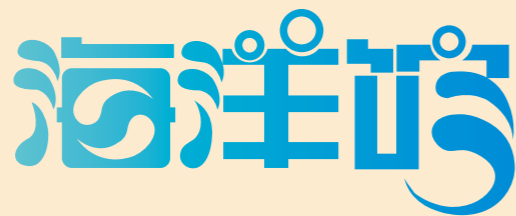
保持基础笔画特征，将部分笔画用具体形象替代，以形象传递文字内涵，使文字具有了独特的美感。

“宫”字中的两个“口”，以中国传统图案中的祥云纹样进行替代，使字更生动有趣，也更具艺术魅力。

3. 模拟特征

根据字义，在形象和材料上模拟它的特征及质感，突出汉字的象形特点和内在意义。

利用岩石的材质特点，对“石”字的造型和结构进行设计，模拟石头的形态特征。

探究·交流

在生活中常常能见到各种经过装饰的“喜”字。右面这两个“喜”字分别运用的是哪种装饰方法？

汉字的装饰设计除了以上介绍的方法，在实际运用中常常会遇到复杂的情况，只有根据创意和实际需要灵活运用，才能创造出丰富多样的优秀作品。有时甚至可能需要多种方法综合起来使用，才能达到设计的目的和实现创意。

在我们身边的报刊、广告、书籍封面、标志等物品上常常能见到字的装饰实例。在校内外的很多活动中都会有对文字进行装饰设计的需求，具备字的装饰设计能力将使你的学习生活充满美和创意。

学校舞蹈队训练服设计，将优美的舞蹈动作和“舞”字完美地结合在一起。

学校草坪标志牌，利用花卉、心形等图案进行局部替代，充满了亲和力。

学校水房提示牌，借用干裂的土地和水滴两种截然不同事物的对比，使文字产生强大的视觉冲击力，含义发人深省。

学习建议

1. 运用本课所学汉字的装饰方法，为一个词或一个字进行装饰。
2. 以环保为主题进行汉字的装饰设计。要求达到主题明确、造型美观、创意新颖的效果。

学生作品

模拟羽毛的形象特征，用羽毛组成“羽”字。

模拟音符的形象和特征进行装饰。

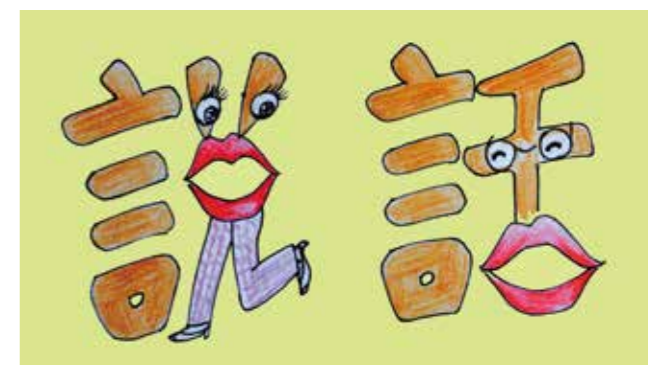
“随手关灯”四个字巧妙地运用了局部替代的方法，使文字具有了更强的提示作用。

用真实的葡萄形象替代笔画进行字体的设计。

模仿动物的皮毛和局部特征装饰的字体。

采用局部替代的方法，用嘴的形象替代“口”，产生拟人化的效果。

国家节水标志

请看下面这两幅反差极大的密云水库图片，一幅烟波浩渺，另一幅岛体显露，你有什么感受？你想到了什么？

北京水资源人均占有量在各国首都中排名百位之后。降水量的减少、城市规模扩大、工业和生活用水量急剧增加……这一切向我们发出警告：节约用水迫在眉睫。那么我们应该做些什么？我们可以和家人、同学一起，了解北京水资源的状况和政府采取的解决措施，收集相关数据，用展板来宣传节约水资源的知识。人人争做爱水、护水、节水标兵，为北京早日成为生态环境良好的宜居城市做出贡献。

水量充沛时的密云水库。

降水量的减少和用水量的增加使密云水库水位下降。

今天永定河水映衬着美丽的卢沟晓月。

2005年前的永定河。

学生参观节水博物馆。

学习·体验

以小组为单位，调查收集北京水资源状况数据，如水资源现状，人均水资源占有量，工业、农业、生活、环境用水特点等。了解先进城市的节水方法和措施，收集解决缺水问题的措施和节水小窍门等。

展板设计

展板设计是传达信息、展示成果的综合性艺术，内容有形象图表、招贴、漫画、图片等。好的展板设计可以吸引观者的注意，起到宣传、号召的作用。把“节约水资源”宣传活动的研究成果用展板进行展示，需要了解以下设计要求：

1. 标题：位于展板中心或醒目位置，能更好地突出主题。文字色彩醒目、大小适当，字体符合主题内容。

2. 色彩：根据展板展出的环境和主题内容，确定整体色调，可以使用对比色或协调色。

3. 版式：有均衡式布局 and 对称式布局，在视觉上追求平衡感。

展板采用均衡式版面设计，弧线排列的标题巧妙分割版面，深蓝色底色让橙色标题格外醒目，并起到分割栏目的作用。各板块的浅底色与深色文字形成对比，展板设计很好地表现了节水主题。

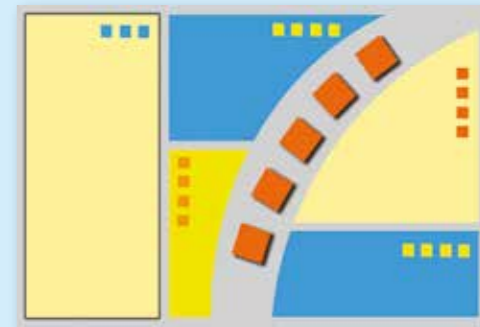
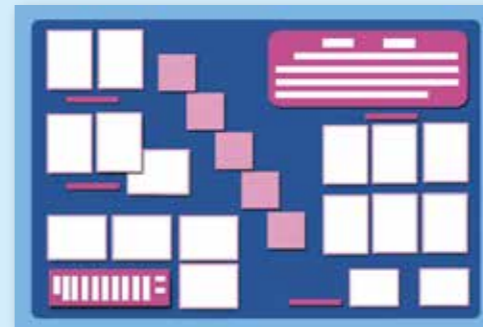
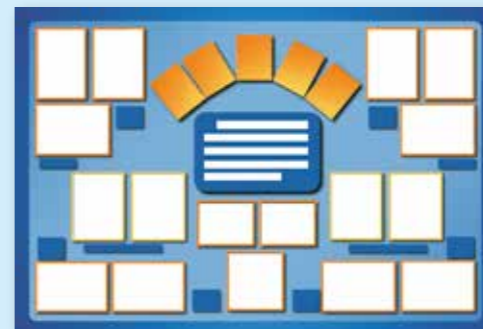
对称式布局

学习·体验

1. 小组制定出展示主题、内容和表现手法。

2. 以小组为单位，每人设计一个展板草图，然后进行评议，选出最能体现本小组展板风格的设计方案。

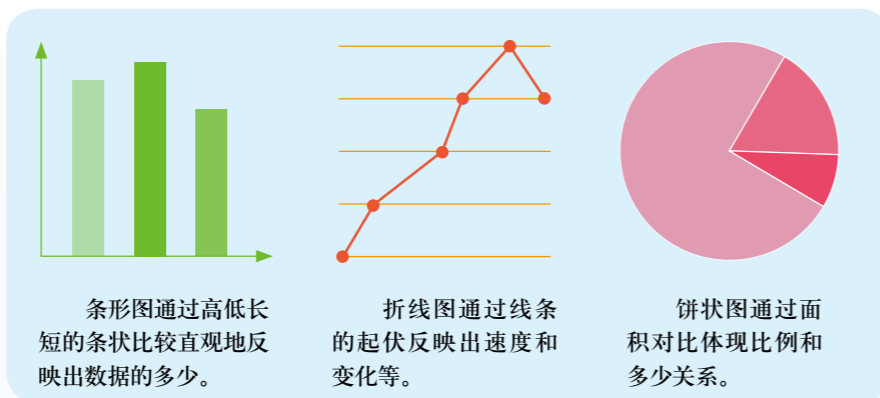
均衡式布局

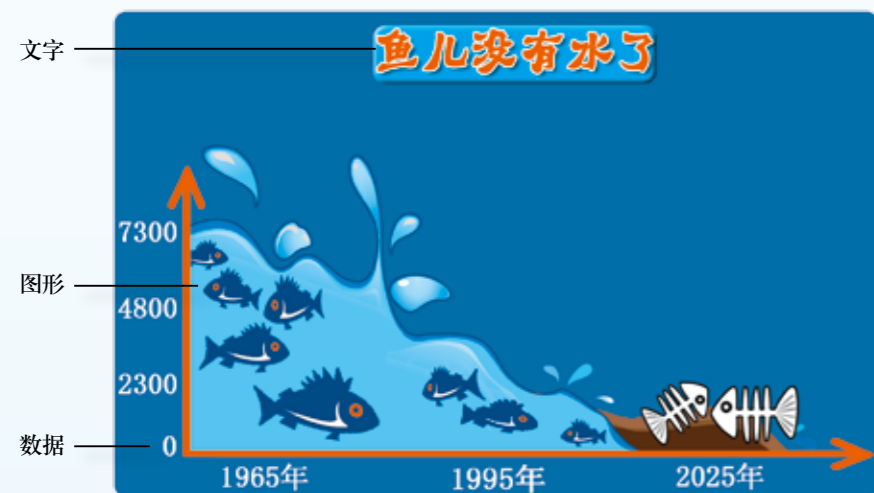
形象图表设计

形象图表是展板的重要内容。上网搜集或调查走访后，要及时整理资料，把数据用图表展示出来，效果会一目了然。

一般图表主要有条形图、折线图、饼状图等类型。形象图表是将一般图表的内容用直观的视觉形象表现出来。图形、文字、数据是它的三要素。

一般图表

形象图表

在条形图的基础上，用鱼和水这些直观的形象展示三个时间段水位的变化，通过鱼从多到少直至未来只剩鱼骨的后果，告诫人们没有水就没有生命。

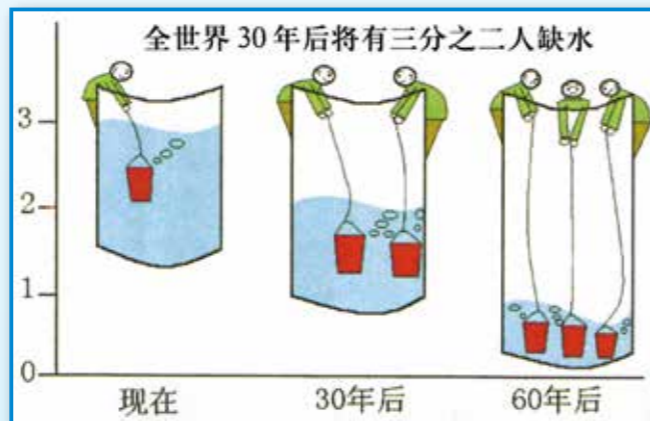
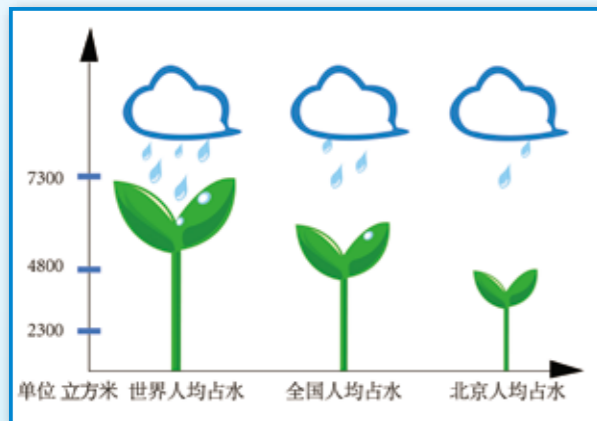
我们生活的城市、社区、村镇，在保护和利用水资源方面发生了哪些变化？还有哪些问题要引起重视？把你调查的数据用形象图表的形式展示出来，不但可以清楚掌握信息，而且效果醒目、美观。设计时需注意图形简洁，数据准确。

学生作品

探究·交流

分析作品中的三个图表，分别采用了哪种形象，采取的是什么形式，设计有什么特点。

展示、交流

各组展示本组设计的展板，从展示内容、展板布局等方面进行介绍，然后交流学习本课的收获。

学生作品

以节水招贴为主要内容的展板设计，安排错落有致，装饰上下呼应，深色底使内容凸显，整体效果大方、鲜明。

学习建议

根据前面制定的主题、内容和设计方案，以小组为单位，分工设计制作展板，在全班进行展示交流。

系列展板设计注意形式统一。为便于阅读和欣赏，可根据需要安排栏目，通过底色的统一与内容的变化取得更好的展示效果。

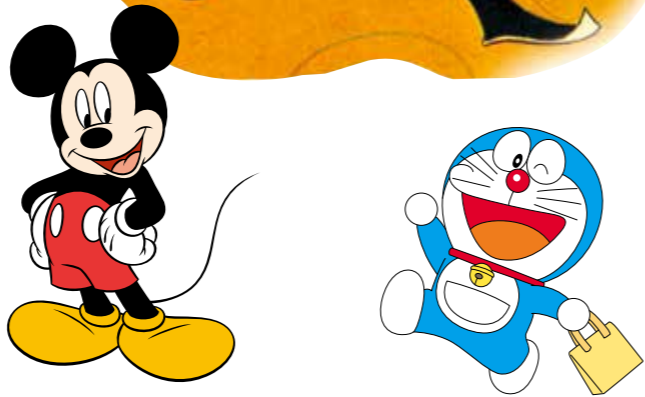
动画片向来都是青少年的最爱。中外无数优秀的动画片已经成为成年人美好的童年回忆，如《大闹天宫》《米老鼠和唐老鸭》《机器猫》等。在享受这些妙趣横生的动画作品给我们带来无限快乐的同时，你知道一部动画片是怎么产生的吗？我们可不可以尝试做一个简单的动画作品呢？

动画形象从哪来

动画形象主要来源于神话传说、民间故事等艺术作品，通过作者运用写实、夸张、抽象等艺术手法创作产生。

九色鹿 1981 上海美术电影制片厂

九色鹿形象取材自敦煌壁画。作品既有敦煌壁画简洁绚烂的特点，又在形象和色彩上充满了夸张趣味。

龙猫 1988 宫崎骏（日本）

《龙猫》和宫崎骏众多作品一样，有着优美的画面和永恒的“环保”主题，以及片中主角对于美丽、善良、坚强、正义的追求。

龙猫原画手稿

探究·交流

1. 你记忆深刻的动画片是什么？
2. 是情节还是形象令你难忘呢？

动画怎么动起来

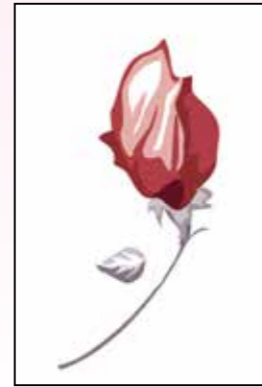
将许多细致的动作连续不断地播放，形成的连续画面就是动画。如同“手翻书”，一叠图画沿着一边固定翻动，其中的形象因为翻动产生了虚拟动作，动画就产生了。

观察·思考

手翻书时，你会发现页面上的花出现开放很不均衡的情况，因为你有可能少画了“中间画”。你能不能在花逐渐开放的动作中找到“中间画”？

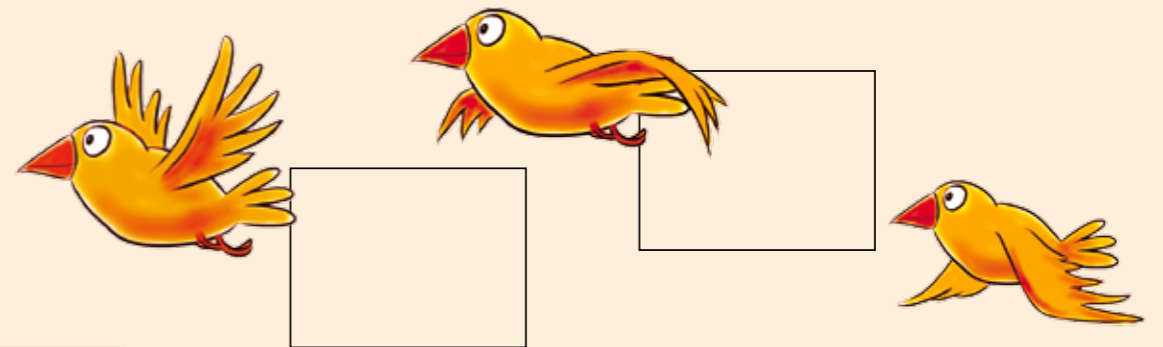
试想一下：要让页面里的形象变化得有规律和有美感，应该怎样做呢？

中间画是什么

看这个可爱的翻跟头小闹钟，中间的动作就是“中间画”。感受一下这个动作的作用是什么，就明白“中间画”的原理了。

学习·体验

认真观察上图中小鸟的飞翔姿势，试着画出小鸟飞翔的中间画。

电脑动画制作步骤

电脑动画是指用绘制程序生成一系列画面，其中当前画面是对前一画面的部分修改，然后由电脑控制生成运动。

动画制作软件的连续图层制作界面。

1.新建一个图层，画出第一个动作。

2.再新建一个图层，降低透明度，画出第二个动作。

3.以此类推，调整图层的透明度，画出每一个动作。所有动作画完后，另存影片为合适格式，如avi、gif、png等。

另存影片对话框。

4.播放影片。

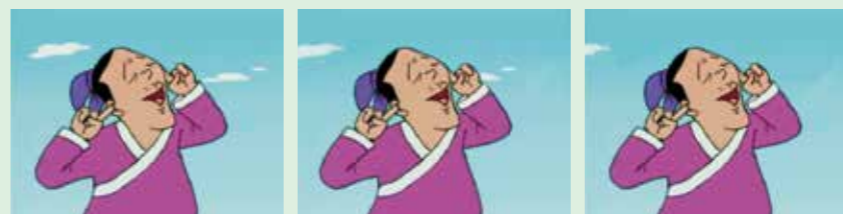
提示

通过使用数码画板可以轻松地绘制动画。它比鼠标更便于表现出线条的粗细、浓淡变化。

时间轴

专业的动画软件里，可以用时间轴控制动画的播放速度。例如在flash软件中有多个时间轴，可以实现对多个图层和多个运动物体不同的运动速度的控制。在下图中，人和白云的运动速度是不一样的。

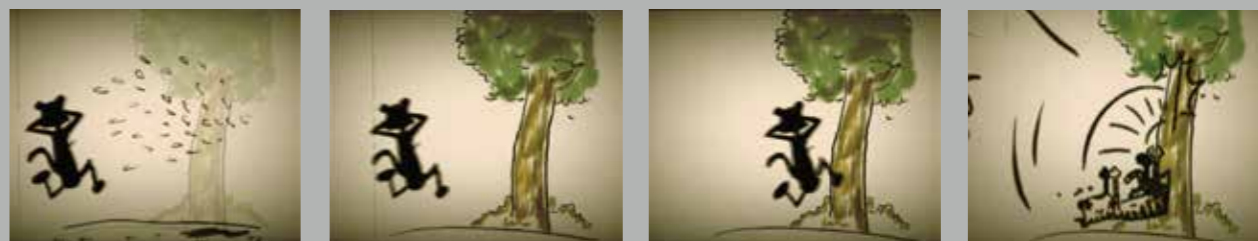

学习建议

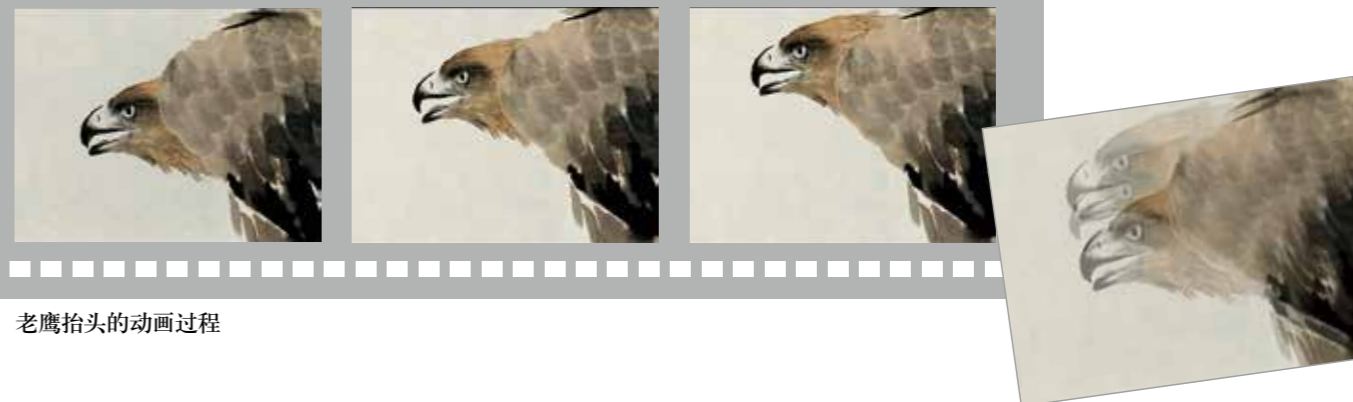
1. 在班级中展示并介绍一部自己喜欢的动画作品，说出此片在表现手法上的特点。
2. 运用所学知识，尝试创作自己的电脑手绘动画作品。

学生作品

小老虎撞在树上的动画过程

老鹰抬头的动画过程

评价建议：我学会了用电脑制作手绘动画。□ 看谁做的手绘动画完整又有趣。

帕特农神庙（建筑，世界文化遗产）公元前5世纪 希腊

欧洲是世界七大洲中文化、艺术发展水平较高的大洲之一。起源于欧洲的西方文明对整个世界文明的发展进程起到了巨大的推进作用。欧洲与亚洲一样拥有自己悠久的历史与传统，并以其丰富性、多变性和创新性等特点，不仅在世界文化之林占居重要地位，而且在当今世界艺术中也占居着重要位置。

欧洲艺术具有丰富多彩的面貌，因地域与环境的不同而形成了各国、各地区不同的风格特征。同时，由于历史的原因形成的不同民族的精神与气质，也使得欧洲艺术呈现出不同的特点。但是总体而言，欧洲艺术尤其是西欧的艺术却有着比较统一的发展变化线索，它们有着共同的艺术精神之源。欧洲艺术在几千年的历史长河中经历了古典主义、罗马式、哥特式、文艺复兴、巴洛克、罗可可、新古典主义、浪漫主义等艺术风格时期，涌现出一大批名家名作。

欧洲艺术历经数千年发展，在保持自身民族特色的同时，不断否定着自我，不断充实、创造着新的自我，这种创造精神是她散发永恒魅力的重要因素。

基本信息：帕特农神庙是雅典卫城建筑群的主体建筑，坐落在卫城中央最高处，神庙长68.5米，宽31米，建筑于公元前447年。它是为了歌颂雅典战胜波斯侵略者而建，同时也是古希腊供奉雅典娜女神的最大神殿。

形式分析：建筑外部采用了希腊建筑中最典型的长方形围柱样式，用白色大理石建造。46根石柱围成的柱廊以开放的形式与和谐的比例呈现出崇高之美。它的屋顶是“人”字形坡顶，东西两端有山墙，这是古希腊建筑最基本的样式。内部和墙壁遍布精美浮雕，寓意雅典的富饶强盛。

作品评价：建筑的设计代表了全希腊建筑艺术的最高水平。结构匀称、比例合理，有很强的韵律感和节奏感。它的结构和装饰因素、纪念性和装饰性、内容和形式取得了高度的统一，不仅具有特殊的文化、历史意义，也是世界艺术史上完美的建筑典范之一。

古罗马角斗场（建筑，世界文化遗产）1世纪 意大利

古罗马继承并发展了古希腊美术，最早提出“实用、坚固、美观”的建筑设计要求，创造了券柱式结构，即将罗马本土的拱券技术与希腊的梁柱结构巧妙结合在墙体立面上，两柱之间是一个券洞，这构成了一种极富趣味的建筑装饰样式。

古罗马角斗场是古罗马最大的椭圆形竞技场，可以容纳5600多人。它用淡黄色大理石砌成，周长527米，高57米，四层围墙都有半露的圆柱装饰，是当时进行斗兽、竞技等活动的场地。半圆形门拱是古罗马建筑的另一个重要特点。

观察·思考

1. 仔细观察建筑物，谈一谈竞技场的功能和结构设计之间的关系。它对现代体育场的建筑产生了哪些影响？

2. 古希腊和古罗马建筑在立柱的应用上有什么变化？

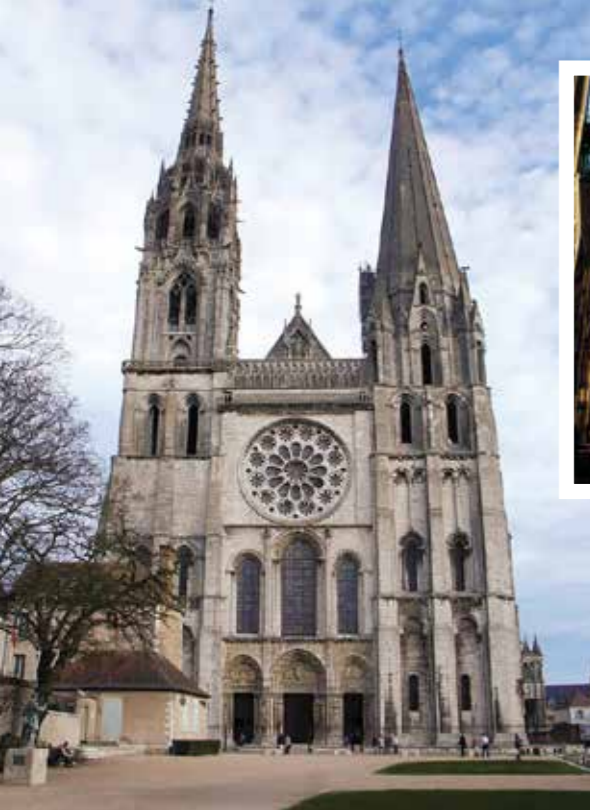
万神庙（建筑，内景，世界文化遗产）2世纪 意大利

圆形穹隆顶是神庙的显著特点。圆顶的直径达43米，与圆顶到地面的距离相等。为了支撑这个大屋顶，大殿的墙壁厚达6米多。圆顶用砖和三合土砌成，为了减轻圆顶的重量，屋顶越往上越薄，并在圆顶的内部作了深深的凹形方格。顶部正中有一个直径9米的圆形开口，阳光直射进入，让人产生对天穹的联想。

观察·思考

神庙具有怎样的采光效果？为什么会这样设计？

探究·交流

沙特尔教堂的尖顶、窄窗以及外墙呈现出的竖线结构给人怎样的心理感受？

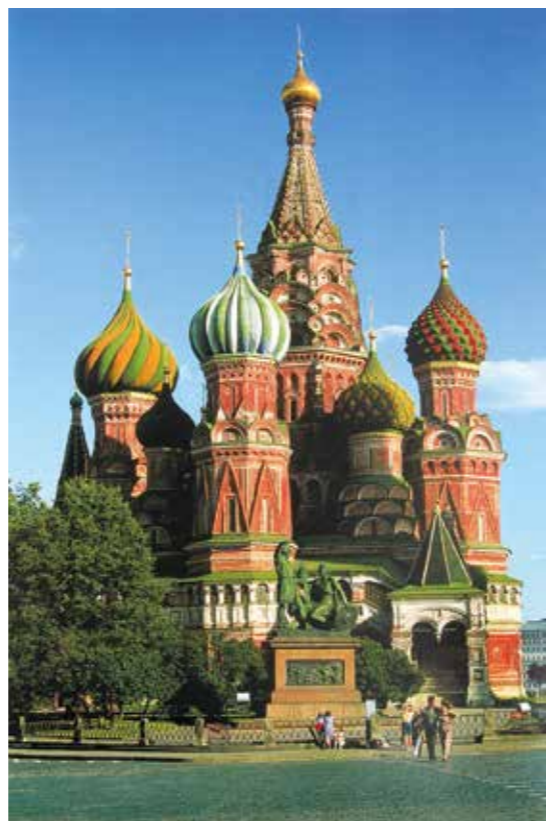
沙特尔教堂（建筑，世界文化遗产）12—13世纪 法国

区别于古罗马建筑的半圆拱，沙特尔教堂的门、窗采用尖券的形式，增加了建筑的美感。尖拱和尖顶是哥特式教堂的典型特征。

沙特尔教堂的玻璃窗画均以《圣经》故事为题材，以蓝色和紫色为主调。彩色玻璃使教堂建筑和谐而又神秘，是至今保存得最为完整的彩色玻璃画之一。

华西里·柏拉仁诺教堂（建筑，世界文化遗产）1555—1561 俄国

位于俄罗斯首都莫斯科市中心的红场南端，紧傍克里姆林宫。大教堂高大的圆形穹顶及色彩上的变化与统一，一定程度上体现了拜占庭建筑艺术的风格。大教堂也采用了俄罗斯民间木结构教堂的形式，造型别致、色彩艳丽，具有鲜明的俄罗斯民族特色。它是拜占庭和俄罗斯建筑风格的结合。

观察·思考

观察华西里·柏拉仁诺教堂的外形和色彩，对比它和西欧教堂建筑的不同之处在哪里。

埃菲尔铁塔（建筑，世界文化遗产）1887—1889 埃菲尔（法国）

埃菲尔铁塔位于法国首都巴黎，总高324米，共用12000个钢结构预构件组装而成。每个构件都有统一规格，螺丝孔在预置时也要分毫不差，按一定方法组装后，如此高大的建筑物才能稳定地呈现在世人面前。埃菲尔铁塔在设计观念、建筑材料、建造方法上都对现代建筑的发展有着重要意义，是世界建筑史上的技术杰作，也是巴黎的突出标志。

蓬皮杜艺术中心（建筑）1977 伦佐·皮亚诺（意大利）理查德·罗杰斯（美国）

坐落于法国首都巴黎，是一座现代艺术博物馆，包括“工业创造中心”“大众知识图书馆”“现代艺术馆”和“音乐与音响组合研究中心”四部分。它设计新颖、造型特异，外部钢架林立、管道纵横，并且根据不同功能分别涂上红、黄、蓝、绿、白等颜色。这打破了文化建筑所应有的设计常规，突出强调现代科学技术与文化艺术的密切关系，是现代建筑中高技派的代表作。

威伦道夫的维纳斯（雕塑）旧石器时期 奥地利

在维也纳的威伦道夫出土的女性雕像是欧洲原始时期美术的著名代表，由卵形石灰石刻成。它手臂细小，未刻五官，却夸张了女性的生理特点，体现出原始时期人们对母性生殖的崇拜，被称为“原始的维纳斯”。

作品强调体积感和重量感，具有单纯化和抽象化的倾向，在雕塑史和人类文化史上占有重要地位。

作品题材：《掷铁饼者》取材于希腊现实生活中的体育竞技活动，刻画的是

一名强健的男子在掷铁饼过程中最具有表现力的瞬间。雕塑选择铁饼摆回到最高点、即将抛出的一刹那，有着强烈的“引而不发”的吸引力，成功地使一尊静态雕塑产生出了动态的美感。

形式分析：雕塑出色地概括了投掷铁饼这一运动的整个连续的过程，表现了一种动态的美。掷铁饼者张开的双臂像拉满的弓，使人产生一种发射的联想。铁饼和人头的两个圆形，左右呼应；紧贴地面的右腿如同一个轴心，使曲折的身体保持稳定。这样就解决了人体重量落在一只脚上的重心问题，使另一只脚可以自由屈伸，改变了雕塑中直立的传统样式。

作品评价：雕塑造型准确，对人体的骨骼和肌肉运动有着较好的理解和传达，同时赞美了人体的美和运动所饱含的生命力。人物形象塑造健美、庄重，洋溢着青春的活力，体现了古希腊艺术家高超的艺术技巧。作品直到今天仍然是代表体育运动的最佳标志。

掷铁饼者（雕塑，罗马复制品）原作创作于公元前450年 米隆（希腊）

摩西像(雕塑) 1513—1516 米开朗基罗(意大利)
摩西是艺术家刻画的拯救民族摆脱苦难的以色列英雄人物。作品中人物的意志高度集中,这不仅体现在令人生畏的目光上,同时也表现在对摩西粗壮体格的极度夸张方面。

斜倚的人体(雕塑) 1951 亨利·摩尔(英国)
作品以圆孔处理颈、胸、腹部的体积,流畅自然,韵味无穷。这种大胆而自由的方法,创造了有节奏的空间形态,同时表现了雄健的人物形象和强大的生命力。

探究·交流

1. 对比《摩西像》和《斜倚的人体》两件雕塑作品,说一说它们在艺术风格上的差异。
2. 分别用一句话总结它们的特点,与小组同学交流。

拉斯科洞穴壁画(世界文化遗产) 约15000年前 法国
拉斯科洞穴壁画发现于1940年,是旧石器时代最杰出的绘画作品,主要描绘了野牛、驯鹿、野马等动物形象。原始画家用粗壮而简练的黑线勾画出轮廓,并用红、褐、黑色染出动物的体积和结构。作品气势雄壮、富有动感,充满粗犷的原始气息和野性的生命力。

圣查士丁尼皇帝及其随从(镶嵌画)
6世纪 意大利
人物都被不同比例地拉长了,显得肃穆、庄严。色彩和明暗变化纯粹、简洁,不强调立体感,具有抽象的意义。

贺拉斯兄弟的宣誓(油画)
1784—1785 达维特(法国)

内容描述: 作品描绘了三位年轻的壮士正向老者宣誓的庄严场面。旁边的妇女和小孩相互依偎,似乎心情沉重。背景为典型的罗马风格建筑,沉着、稳定,散发着浓郁的古典气息。

形式分析: 光线——画面的光线从左侧照射进来,犹如剧院舞台的灯光,只采用前部亮光投射在人物的身上;造型——人物形象如雕塑一般,坚实有力,重视素描和轮廓,凸显主体人物的高大形象;色彩——男士的衣着为鲜亮的红色,女士则用温和的色彩,对比鲜明,且相互呼应,主体人物突出。

画家意图: 人物形象刚毅坚强,勇于牺牲,颂扬了大无畏的革命英雄主义,也强调了自我牺牲、坚忍、忠诚的公民品质。画家把古代英雄的品德和艺术样式视为审美的最高标准,力求恢复古希腊、罗马美术的传统,追求古典式的凝重之美。

作品评价: 这是法国新古典主义画家达维特的代表性作品。这幅英雄主题的作品被视为法国新古典主义美术的典范之作,具有古希腊艺术的朴素与庄严之美。

星月夜(油画) 1889 凡·高(荷兰)

拜克托瓦尔山(油画) 1904—1906 塞尚(法国)

学习建议

1. 选择两件你认为最有代表性的文化遗产或美术作品,用比较的方法在小组中谈谈你的感受。
2. 查找同一时期或同一地域不同作品的资料,参考第5页提示,写出比较报告。

评价建议:我能说出一件□两件□欧洲美术作品的特点与成就。 看谁能分析出作品独特的艺术价值与魅力。

一、形体组合练习

说说这三件物品分别是由哪些形体组成的，并试着画一画。

二、形式美欣赏练习

你知道这两幅图片分别体现了哪种形式美法则吗？你是从哪些方面看出来的？

紫禁城午门和内金水桥

瓶花

三、色彩练习

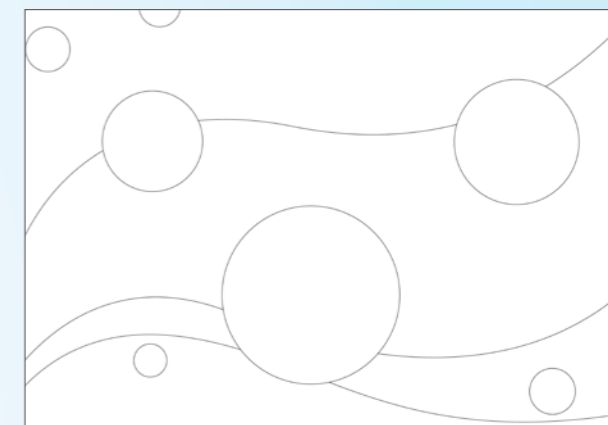
为这两件设计作品做主要色彩分析，说说运用了哪种对比关系。任选其中的一种对比关系，将提取的色彩应用到下面的模板中，完成一幅装饰画。

沙发 1995 哈维尔·马里斯卡尔 (西班牙)

天使的注视 (刺绣) 1893 凡·德·维尔德 (比利时)

色彩练习模板

四、中国花鸟画赏析练习

运用所学的欣赏评述方法，对下面的一幅作品进行赏析。

秋晨 (中国画) 1958 潘天寿

翠柳鸣蝉 (中国画) 现代 齐白石

2页.文艺复兴:14—16世纪欧洲新兴资产阶级思想文化运动。16世纪资产阶级史学家认为它是古代文化的复兴,因而得名。最初开始于意大利,后来扩大到德国、法国、英国、荷兰等欧洲其他国家。新兴的资产阶级为了反映自身的利益和要求,便以复兴古希腊、古罗马文化为标榜,提出了人道主义,即人文主义思想体系:反对中世纪的禁欲主义和宗教观,摆脱教会对人们思想的束缚。美术史上将意大利的三位巨匠达·芬奇、拉斐尔和米开朗基罗合称为“文艺复兴三杰”。

2页.达·芬奇(1452—1519):意大利文艺复兴时期美术家、自然科学家、工程师。其绘画把科学知识和艺术想象有机地结合起来,使当时的绘画水平发展到一个新阶段。绘画理论方面,著有《画论》,对绘画的性质,绘画与现实、科学及其他艺术的关系,艺术家的培养,以及解剖、透视、明暗和构图等具体的技法,都作了精到的论述,被认为是文艺复兴时代艺术理论研究的重大成果之一,对欧洲绘画的发展影响很大。并有大量的草图、速写及有关自然科学、工程 etc. 的手稿存世。代表作有《最后的晚餐》《岩间圣母》等。

4页.米开朗基罗(1475—1564):意大利文艺复兴盛期雕塑家、画家、建筑师、诗人。生于佛罗伦萨。中年所作《大卫》雕像,被认为是象征着为正义事业而奋斗的力量。又在西斯廷教堂800平方米的天花板上,连续工作四年,独立完成《创世纪》巨型天顶画。晚年所作美第奇陵墓雕像《晨》《暮》《昼》《夜》,反映了当时意大利人民失去自由和独立的精神状态。重要作品尚有壁画《最后的审判》、雕塑《摩西》及《奴隶》等。建筑设计有罗马圣彼得大教堂的圆顶等。

5页.柯罗(1796—1875):法国画家。与巴比松派画家卢梭、米勒等过从甚密。他是使法国风景画从传统的历史风景画过渡到现实主义风景画的代表人物。曾三次游学意大利,并遍游法国,深入观察大自然,创作了一批简练、淳朴、继承传统又出新意的风景画和人物画,被认为不合时尚。后来作了一种轻柔的、幻境式的风景画,如《林中仙女》等,为官方所赏识。

5页.达维特(1748—1825):一译大卫。法国画家,新古典主义美术的代表人物。画风严谨,技法精工。在资产阶级革命民主派雅各宾专政时期,曾任公共教育委员会和美术委员会的委员。早期作品以历史英雄人物为题材,如《贺拉斯兄弟的宣誓》等。1793年完成现实主义历史画名作《马拉之死》。拿破仑掌握政权后,他做了宫廷画家。这时期他画了《拿破仑一世的加冕》,场面壮观,气势宏大,堪称新古典主义绘画的代表。

10页.大写意:写意画是中国画的一种绘画技法 and 艺术风格。特征是表现性较强,不拘泥于对象的形体和用笔用线的规整而注重画家心境和感受的抒写。大写意比一般的水墨写意画显得更为豪放、泼辣。代表人物有徐渭、朱耷等。

12页.任伯年(1840—1896):清末画家。又名任颐。浙江山阴(今绍兴)人。作画取法陈洪绶、华岳,擅画花鸟,重视写生,勾勒、点厾、泼墨交施互用,赋色鲜活明丽,形象生动活泼。兼工人物,尤精肖像画,浅描淡染,笔墨不多而得神情;亦能画山水和塑像,在江南一代甚有影响。

12页.没骨:中国画技法名。不用墨线为骨,直接以彩色描绘物象。五代后蜀黄筌画花勾勒较细,着色后几乎不见笔迹,因有“没骨花枝”之称。北宋徐崇嗣效学黄筌,所作花卉只用彩色画成,名“没骨图”,后人称这种画法为“没骨法”。另有用青、绿、朱、赭等色,染出丘壑树石山水画,称“没骨山水”,也叫“没骨图”,相传南朝梁张僧繇所创,唐杨昇擅此画法。

12页.潘天寿(1898—1971):画家、美术教育家。原名天授,字大颐,号阿寿。浙江宁海人。1915年考入浙江省立第一师范学校。曾任中央美术学院华东分院副院长、中国美术学院院长等职。擅长中国画、书法、篆刻、诗文、美术史论。绘画作品雄强奇绝,重视画面整体结构,善于以刚健的气势表现幽深的诗意。代表作有《记写雁荡山花》等。

22页.马蒂斯(1869—1954):法国画家,野兽派代表人物。曾在巴黎装饰美术学校学习,1895年进巴黎美术学院,从象征派画家莫罗学习,并临摹17世纪、18世纪油画作品。后受后印象画派的影响,并吸取波斯绘画和东方民间艺术的表现手法,形成“综合的单纯化”画风,曾提出“纯粹绘画”的主张,多用单纯的线描和色块的组合形成装饰感的画面。代表作有绘画《红色的和谐》《白羽毛》和剪纸作品《国王的悲哀》等。此外,他还在壁画、雕塑、素描、版画和舞美设计等诸多领域取得了令人瞩目的成就,被认为是20世纪伟大的艺术家之一。

红色的和谐(油画) 1908 马蒂斯(法国)