教育部审定
2012

义务教育教科书

七年级下册

MEI SHU

美术

江苏凤凰少年儿童出版社

义务教育教科书·美术

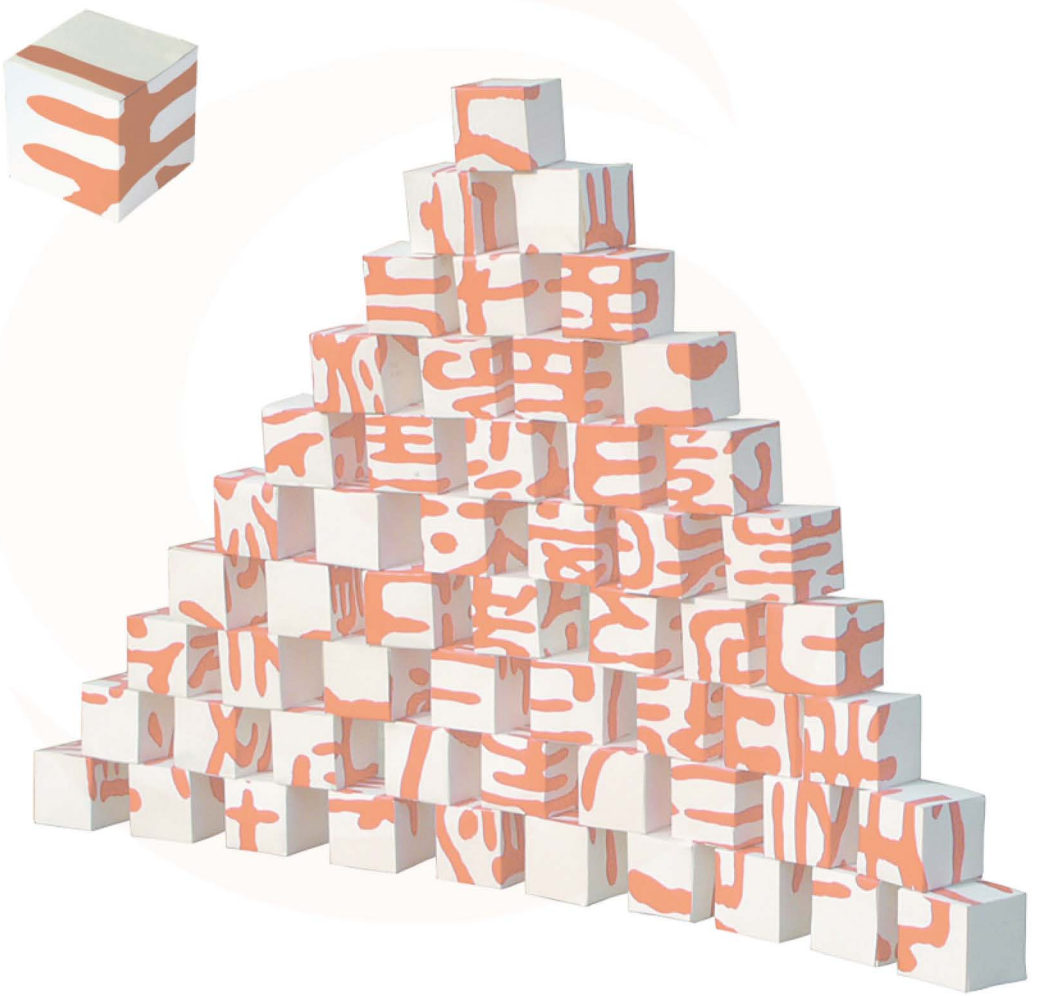
主　　编：陈通顺　徐　淳
本册主编：陈通顺
副 主 编：姚　红　屠曙光　刘伟冬　潘　坚　杨　英

责任编辑：王　辛　郭　敏
封面设计：周媛媛
版式设计：郭　敏　周媛媛

MEI SHU

七年级下册

义务教育教科书

江苏凤凰少年儿童出版社

中华博览（欣赏·评述）
第1课 …… 1
传神写照——中国人物画

造型天地（造型·表现）
第2课 …… 8
关注你、我、他
第3课 …… 12
在临摹中感受
第4课 …… 16
动感生活

经典魅力（综合·探索）
第5课 …… 20
仕女·簪花

设计空间（设计·应用）
第6课 …… 26
多变的色彩
第7课 …… 30
重复的魔力
第8课 …… 34
奇妙的墙

世界之旅（欣赏·评述）
第9课 …… 38
在绘画中永生——外国肖像画

第1课　传神写照——中国人物画

人物画是以人物形象为主体的绘画，画家在将人物形象逼真表现的同时，也将人物的个性或画家个人的情感通过画中环境、人物的动态、画面的气氛传递出来，从而达到传神的艺术效果。

中国古代画家，由于以毛笔为主要工具，笔墨线条为主要造型手段，所以其作品在表现人物的体积与明暗上不同于西方的油画。而现代的中国人物画，在继承传统的同时，也广泛吸收着外来的绘画技巧，表现新的时代生活。

■ 以形写神

洛神赋图（局部）（中国画）　东晋　顾恺之

《洛神赋图》是早期人物画中的杰作，是东晋顾恺之根据曹植的文学名篇《洛神赋》创作的。画家将时间和空间融为一体，将山水、花鸟、人物画技巧荟萃一炉，诗情画意，相映生辉。这也是绘画与文学相结合的早期范例。

小卡片

顾恺之博学多才，擅文学，工诗赋，喜书法，尤工绘画，时人称他“才绝、画绝、痴绝”。在绘画理论方面，顾恺之也卓有建树，他提出的“迁想妙得”、“以形写神”等艺术主张，成为中国绘画的基本理论。

如今，我们能见到的古代帝王肖像是古代画家用画笔记录下来的形象。唐代画家阎立本所作《历代帝王图》，记录了从汉代至隋代13位帝王的肖像，细致生动地画出了每位帝王的面相、神情、性格，而且根据他们的政治作为，通过艺术形象予以褒贬，让后世引以为鉴。

历代帝王图（局部）（中国画）　唐代　阎立本

■ 再现场景

韩熙载夜宴图（局部）（中国画）
五代　顾闳中

说来有趣，《韩熙载夜宴图》的问世，竟是出于皇帝监视大臣的需要。南唐后主李煜诗文俱佳，曾有“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”的名句，但他在政治上却是个庸才，而且气量狭小，特别不放心来自北方的文人大臣。于是，他派画家顾闳中前往探察出身于北方的豪族大臣韩熙载，将看到的情况绘成画卷，于是就有了这幅千古名画。

南唐画家顾闳中所作的《韩熙载夜宴图》是一幅杰出的人物画作品，他用长卷记录了大臣韩熙载在家大宴宾客、听乐观舞的场面。

用长卷画出过程完整的故事，是中国画特殊的表现形式，这种手法类似后来的连环画，作画时一段段地画，观画时一段段地看，我们甚至可以给每一段起一个名字：听乐、观舞、休憩、清吹、告别。

小卡片

南唐（937～975）是五代十国的十国之一，定都金陵（今江苏南京）。画中主要人物韩熙载（902～970），是五代十国时期南唐的重臣，曾任中书舍人、吏部侍郎等职。

工作坊

- 你看画家的监视任务完成得如何？他有自己的立场吗？

我们欣赏了帝王和宫廷里面的人物画，再来看看普通人是如何被画家记录的。古代画家也为我们留下了大量的普通人物的画像，再现了古代生活的场景。

《小庭婴戏图》为我们记录了生动的生活画面。今天，我们透过画面，依然可以感受到古代儿童的生活乐趣。

原来古代儿童也像我们一样顽皮啊。

是画家记录下来告诉我们后人的，否则我们哪里会知道啊。

小庭婴戏图（局部）（中国画） 宋代 佚名

免胄图（中国画） 北宋 李公麟

这是一张表现金戈铁马的白描作品，画的是唐永泰元年（765年），老将郭子仪免胄面对回纥大军，以至诚感动回纥首领重新与唐朝结好的历史故事。李公麟是北宋杰出的人物画家，也是中国绘画史上杰出的白描画家。他的白描作品，多依靠曲直、粗细、刚柔、轻重而富有韵律变化的线条来表现人物的神情仪态，效果可谓“不施丹青而光彩照人”。

小卡片

白描，源自绘画的粉本画样，经隋唐至宋，逐渐发展为独立的绘画样式。白描不施色彩，纯用墨线勾勒形象，画面朴素优美，要求画家有很高的绘画技巧。

■ 表达感受

梁楷可以说是大写意人物画的开山鼻祖。这位极具个性和敢于创新的画家，是画史上最有特色的人物之一。他性格高傲，嗜酒，世称“梁疯子”，皇帝赐予金带，他却挂于院内，不受而去。他的画风正是他狂放不羁的性格的表露。《泼墨仙人图》用寥寥几笔，将人物的神韵表现得淋漓尽致，生动诙谐。你有没有想过，人物画还可以这样画？

泼墨仙人图（中国画） 南宋 梁楷

高贤读书图轴（中国画） 明代 陈洪绶

「工作坊」

● 仔细观察《泼墨仙人图》，讲述一下画家是如何来刻画人物性格的？这位画中人又会是怎样的性格呢？

明代画家陈洪绶所画的人物却是另外一种风格，他画的人物形象夸张，甚至有些怪诞，从他们含蓄的神态中，人们似乎可以揣测出他们丰富的内心世界。

■ 隐喻现实

画家不仅可以记录生活中真实的人物，也可以描绘神话故事中的人物，或者历史典故中的人物，任伯年的《女娲补天图》，徐悲鸿的《九方皋》就是这样的作品。这些作品往往与时代相结合，画中含有一定的隐喻。

任伯年，名颐，字伯年。他的人物画题材非常广泛，历史人物、神话传说、神佛鬼怪以及现实生活中的亲朋好友、市井人物都会在他笔端生动流现。历史传说人物、神佛鬼怪形象出现在任伯年的画中，常常是寓意深刻、有所特指的。《女娲补天图》隐含着画家对山河破碎、清政府腐败无能的黑暗现实的不满。

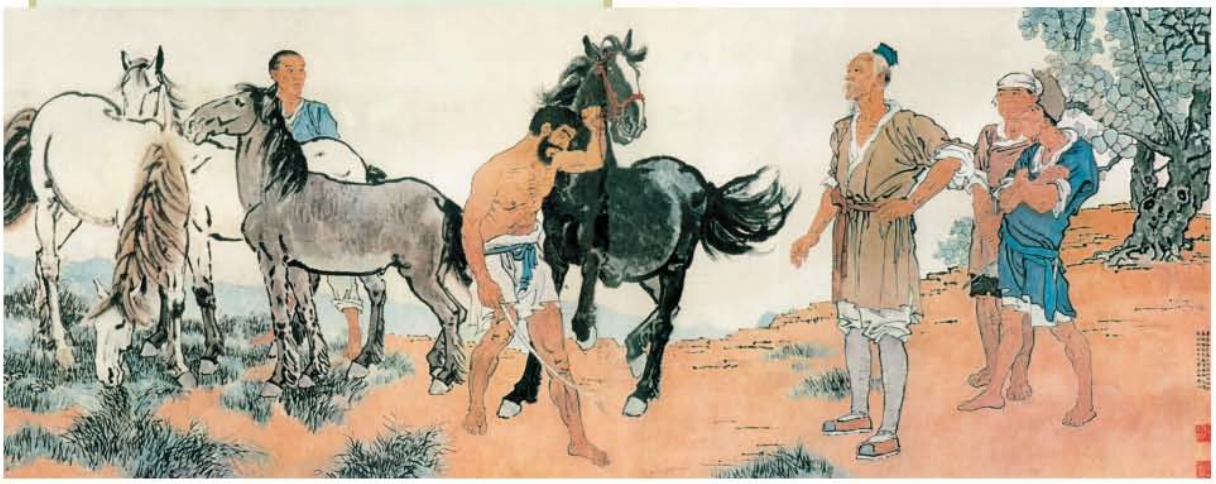

女娲补天图（中国画） 清代 任伯年

小卡片

“海派”是清末活跃在以上海为中心的画家群体的统称，大部分海派画家来自紧邻上海的江浙两地，代表人物有赵之谦、任伯年、吴昌硕等，他们基于民族传统，吸收外来艺术，又采集民间艺术，创作了许多反映时代心声的作品。

徐悲鸿的《九方皋》取材于《列子》中的故事，意思是说九方皋注重的不是马的皮毛外貌，而是马的内在精神、品质。徐悲鸿笔下的马都是奔放不羁的野马，从来不戴缰辔，画中黑色的雄马却是个例外。有人问他为什么，徐悲鸿曾解释说：“马也和人一样，愿为知己者用，不愿为昏庸者制。”

九方皋（中国画） 现代 徐悲鸿

■ 见证历史

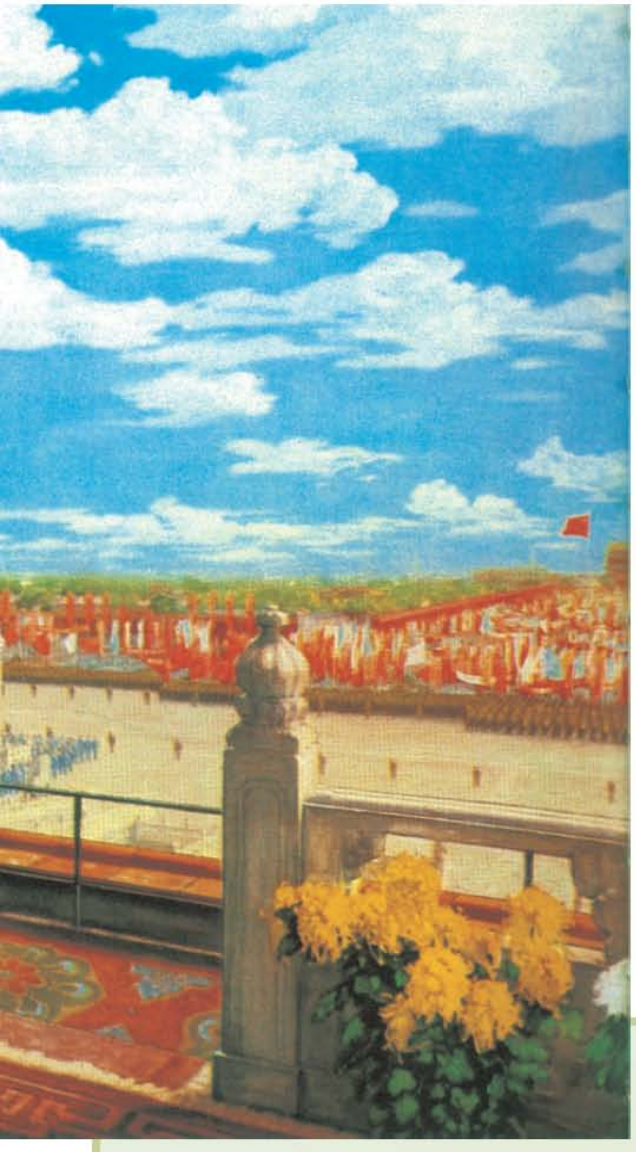

老一辈艺术家为中国的美术事业作出了开拓性的贡献。新中国成立以后，油画、中国画在反映现实生活和历史事件的广度和深度，以及艺术风格的多样化方面都取得了令人瞩目的成就。董希文的油画《开国大典》成功地表现了中华人民共和国成立这一具有伟大历史意义的事件。

小卡片

画家处理这一伟大历史史实所采取的艺术手段——从构图到设色，从人物到场面，它的气派足以反映泱泱大国的风度。一幅油画的气势，首先取决于构图和设色。既要表现党和国家的领导人物，又要表现开国大典的场面，董希文把主要人物处理在不到一半画幅的左侧。不仅手法大胆，重要的是他懂得构图的大局。

——艾中信

开国大典（油画） 现代 董希文

《开国大典》描绘的是1949年10月1日中华人民共和国中央人民政府成立时在天安门举行庆典的盛况。作者董希文曾亲身参加开国大典，他把自己的切身感受倾注于作品之中。《开国大典》不仅真实再现了这一震撼世界的历史事件，而且以宏大的气势、庄严的构图、灿烂辉煌的色彩歌颂了新中国的似锦前程和无限生机。

开国大典摄影图片

《开国大典》所展现的场面十分壮观。画家在画面中心表现了毛泽东的侧面形象，而把他身后众多的领导人物集中在画面左侧的一小幅范围内。画面的近景是天安门城楼的一角，红色大柱排列在左部，右边的柱子被画家大胆去掉，这就给画面中心留下了充足开阔的空间，天安门广场上的阅兵仪式、群众的欢呼场景一览无遗。另外，典礼当天是阴天，画家却把它改为秋高气爽的晴朗天气，使之有天随人愿、清爽欢快之感。所有这些大胆的改动恰如其分地表现了开国大典的盛况，同时也体现了一个深刻的道理：艺术不是生活毫不走样的“复制”，艺术的真实不是生活的真实。艺术的表现方式，是由主题的需要而决定的。画家在严谨的写实描绘中，借鉴了传统工笔重彩的表现手法，画中大红、碧蓝、金黄形成了强烈的色彩对比，这些都使作品具有了鲜明的民族特色。

画面右侧应该还有红色的柱子吧，怎么不见了呢？

这是画家根据构图的需要进行的取舍。

「工作坊」

● 谈谈你对《开国大典》这幅画的感想。

第2课　关注你、我、他

我们熟悉的朋友很多。细细地去观察他们，我们会看到每个人五官的形状、额角的宽窄、距离等细微差别造成了各自相貌上的不同。正是这些不同特征，使我们记住了认识的每一个人。肖像画便是用画笔描绘出这些生动的人物形象。

儿子（素描）1980　徐悲鸿

一个人的眼睛还可以被当作小尺子，来测量脸的宽度及五官的大致比例呢！

■ 画熟悉的人更容易惟妙惟肖，这是因为我们熟悉彼此的性格和表情。

与毕沙罗互画的肖像习作（素描）1949
高更、毕沙罗（法国）

毕沙罗和高更两人都是画家，常常在一起画画、聊天。他们用同一种工具、不同的风格将对方画在一幅画中，很有意思。

这幅作品比较写实，请仔细观察五官的画法。

画眼睛时应注意到球体的表现

鼻子的长短宽窄在脸部的特征中起着重要的作用

上下唇之间线条的变化是表现嘴唇特征的关键

邻居小江（素描）1974~1976　陈丹青

老房东（素描）1972　徐明华

黑衣少女（油画）　苏天赐

■ 多彩人生是我们绘画的源泉

邻家孩子的父亲母亲
（素描）1987　徐乐乐

忙碌的父亲和母亲难得坐下来聊天，让我们细细地观察他们：短平头、格子衬衫，父亲很精干；穿着套裙织毛衣的母亲真柔美。温馨的气氛触动了画家，她用铅笔线描的方法记下了这个美好的时刻。

邻居老奶奶是社区里热心的“管家”。大家的事情总牵挂在她的心上。

作品用简洁的铅笔线条抓住了老奶奶的形象特征。

邻居老奶奶（素描）　学生作品

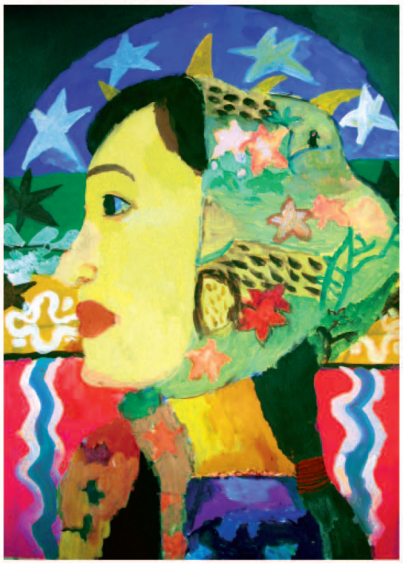

我的老师（素描）2004　师生合作作品

这就是我们周围的人，他们有着各自不同的人生。试着了解他们、描绘他们，会让我们体验到人生的多姿多彩。

工程师叔叔（水粉）　学生作品

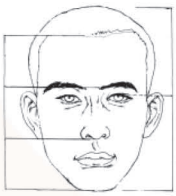
当演员的小姨（水粉）　学生作品

■ 让画笔传达情意

观察幼儿与成年人的头部，从中分析不同年龄人的大致特征及五官位置在头部比例中的变化。

小卡片

三庭：发际——眉——鼻底——下颌，这三段距离大体相等。

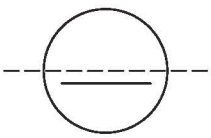
五眼：是指以眼为单位，两眼之间为一只眼宽，眼角到发际线的边缘也是一只眼的宽度。

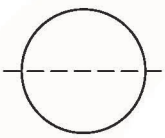
两眼瞳孔之间的距离是嘴的宽度。耳朵的位置上与眼齐，下与鼻底在一条水平线上。

小卡片

幼儿的眼睛通常在头部1/2以下的位置。

随着年龄的增长会有逐步的变化。成年人眼睛的位置通常在头部的1/2处。

小娃（水墨画） 1976 王子武

学生毕丽美（素描） 1978 孙景波

我的成长 学生作品

四岁的我在幼儿园

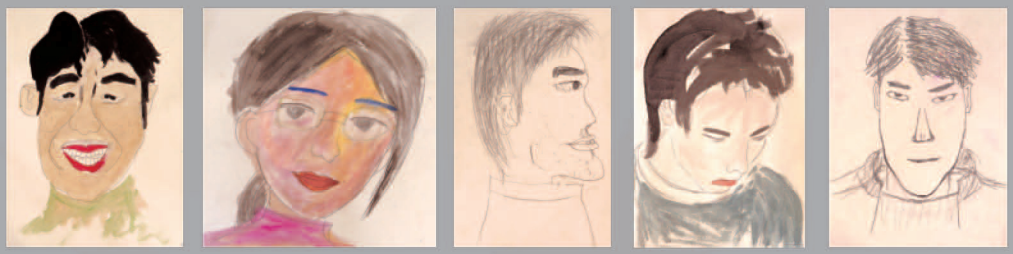

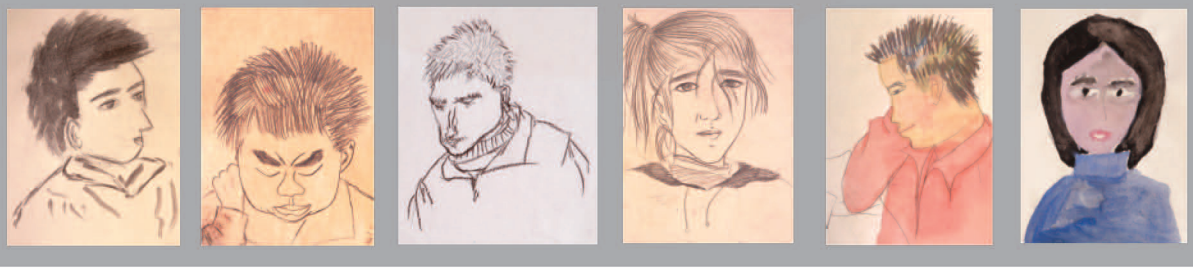
十岁生日那天我真高兴

现阶段的我就在班级相册中

■ 全班同学相册

翻开相册，家人、亲戚、朋友……他们曾经或现在与我相伴成长。相片记下了我们的踪影。现在，让画笔来传达我们彼此的情意。

全家福（色粉画） 1919　毕加索（西班牙）

这是西班牙画家毕加索为朋友画的全家肖像。因为没画完，我们可以从中看出草图到成品的一些绘制过程。让我们也用类似的方法来试着画一画家里的亲人。

快乐一刻（丙烯画） 学生作品

同学相聚真开心。

「工作坊」

- 参照相片，画自己的成长过程。
- 也可以画一张全家福或好朋友的肖像画。
- 同学互画，办个全班肖像展。也可以做一个全班同学肖像画册。

第3课 在临摹中感受

每一幅能够打动我们的心、激起我们的热情或是引发我们兴趣的画，我们都不妨临摹一番。

临摹并不只是为了模仿，而是一种学习方式，通过体验他人作品中各自不同的艺术表达方式，来学会观察并激发我们自己的表现力。

席地而坐的阿拉伯人（水彩画） 约1832
德拉克洛瓦（法国）

德拉克洛瓦去摩洛哥旅行期间，急速地写生画下了这个人物，水彩是后来加画上去的。

两个孩子的母亲和一只狗（水彩画） 1799~1801
乔治·钦纳里（英国）

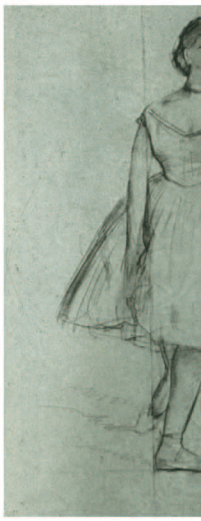

舞女系列（色粉画） 1876~1880 德加（法国）

画家德加常常在练功房画画，小演员们在运动中的优美姿态是他最爱描绘的题材。

（素描）1878

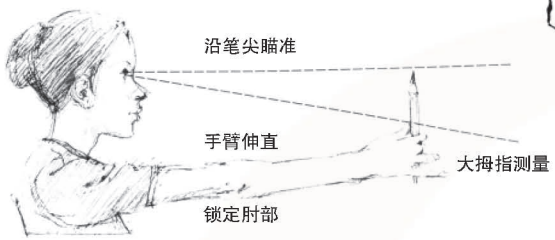

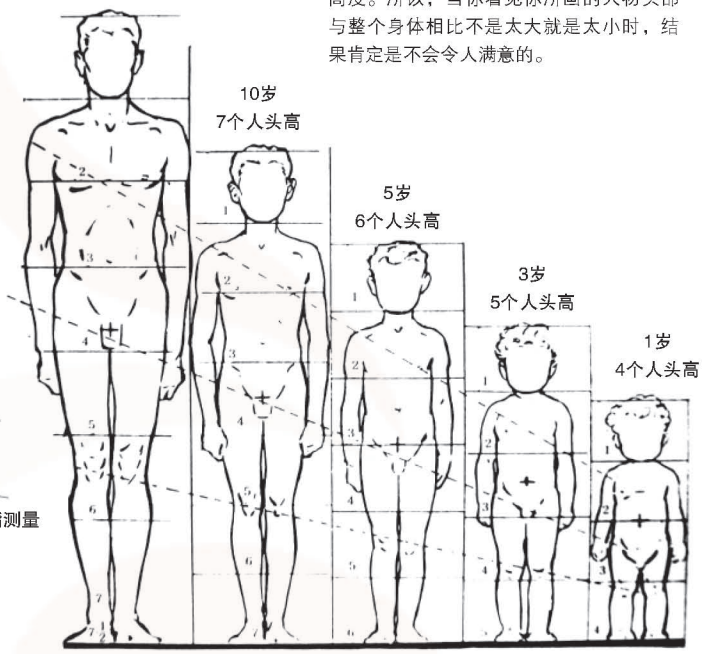
■ 身体与头部的比例

要想准确地表现人物身体比例，最好的方法是用铅笔比出头的长度，并以它为度量单位建立起身体各部分的相对长度关系。当然，要记住人的形体和大小是有差异的。

小卡片

绘画中人体的比例是以头的长度为单位的。亚洲成人的身体通常是七个半头的高度。所以，当你看见你所画的人物头部与整个身体相比不是太大就是太小时，结果肯定是不会令人满意的。

小卡片

为了便于记忆和应用，我们将头与人体的比例归纳成几句话：站七、坐五、蹲三半；头一、肩二、身三头。臂三、腿四、足一头。画手一头三分之二；大腿、小腿各两头。

工作坊

- 结合已掌握的人物比例知识，选择一件作品临摹。
- 仔细体会原作的技法与风格。

■ 在临摹中对话

临摹是为了学习观察方法、表现技法或绘画风格。对古典大师的作品进行多种形式的摹仿，是直接与大师作品对话的绘画实践，也是有益于人物画学习的方式之一。

仔细对比凡·高的临摹作品与米勒的原画，你会发现临摹有多种形式。临摹时加入了自我的理解和表现以后，就从学习行为变成了一种创作行为，产生的作品就叫变体画。

酣睡的收割者全家（油画） 1847~1848 米勒（法国）

午休（油画） （仿米勒《酣睡的收割者全家》）1889~1890 凡·高 （荷兰）

午休 学生作品

小卡片

变体画的空间很大，有构图的改变、角度的改变、造型的改变、色调的改变，也可以是画质上的改变。从某种意义上来说，这种改变就是一种与原作的对话。

午休（仿米勒）（蛋彩画）1919
毕加索（西班牙）

噢，原来临摹还可以画得不太一样。

有趣的变体画！

变体画是一种艺术实验，为我们提供了新的探索空间。我们可以在大师作品中抽取任何一种元素进行改变，也可以只保留某些元素，渗透更多的自我表现。

午睡（仿米勒）（素描）1919
毕加索（西班牙）

「工作坊」

- 挑选你感兴趣的大师作品进行临摹。
- 结合自己的理解，对原画进行某种程度的改变。

午休（仿毕加索）　圆珠笔　学生作品

在沙滩上奔跑的女人（蛋彩画）1922
毕加索（西班牙）

奔跑（仿毕加索）（水粉）　学生作品

美术
MEI SHU

本教科书选用了部分已刊发的图片资料，我们已竭尽全力与其中绝大部分作者取得了联系。限于人力，尚有少数作者未能联系上。敬请有关作者速致电或致信我社，以便奉上稿酬，谢谢。

绿色印刷产品