

中等职业教育课程改革国家规划新教材
全国中等职业教育教材审定委员会审定

公共艺术

美术篇

人教版®

人民教育出版社

·北京·

图书在版编目(CIP)数据

公共艺术. 美术篇/人民教育出版社课程教材研究所
职业教育课程教材研究开发中心编著. —北京: 人民教育
出版社, 2013. 12

中等职业教育课程改革国家规划新教材
ISBN 978-7-107-27789-4

I. ①公… II. ①人… III. ①美术—中等职业学校—
教材 IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第032503号

人民教育出版社出版发行

网址: <http://www.pep.com.cn>

人民教育出版社印刷厂印装 全国新华书店经销

2013年12月第1版 2016年6月第4次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/16 印张: 10.75 字数: 219千字

定价: 26.50元

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究
如发现印、装质量问题,影响阅读,请与本社出版部联系调换。
联系地址: 北京市海淀区中关村南大街17号院1号楼 邮编: 100081
电话: 010-58759215 电子邮箱: yzzlfk@pep.com.cn

中等职业教育课程改革国家规划新教材

出版说明

为贯彻《国务院关于大力发展职业教育的决定》（国发〔2005〕35号）精神，落实《教育部关于进一步深化中等职业教育教学改革的若干意见》（教职成〔2008〕8号）关于“加强中等职业教育教材建设，保证教学资源基本质量”的要求，确保新一轮中等职业教育教学改革顺利进行，全面提高教育教学质量，保证高质量教材进课堂，教育部对中等职业学校德育课、文化基础课等必修课程和部分大类专业基础课教材进行了统一规划并组织编写，从2009年秋季学期起，国家规划新教材将陆续提供给全国中等职业学校选用。

国家规划新教材是根据教育部最新发布的德育课程、文化基础课程和部分大类专业基础课程的教学大纲编写，并经全国中等职业教育教材审定委员会审定通过的。新教材紧紧围绕中等职业教育的培养目标，遵循职业教育教学规律，从满足经济社会发展对高素质劳动者和技能型人才的需要出发，在课程结构、教学内容、教学方法等方面进行了新的探索与改革创新，对于提高新时期中等职业学校学生的思想道德水平、科学文化素养和职业能力，促进中等职业教育深化教学改革，提高教育教学质量将起到积极的推动作用。

希望各地、各中等职业学校积极推广和选用国家规划新教材，并在使用过程中，注意总结经验，及时提出修改意见和建议，使之不断完善和提高。

教育部职业教育与成人教育司

2009年5月

主 编：刘冬辉
编写人员：王连海 张煜明 刘冬辉 刘云丽 林荣桓 郭悦黎
 彭 博 钟 洁 朱志勇 侯广旭 金萍萍 杨 宇
 张 玫 穆 颖 邹本杰 段 红 米粟粟 蒲文辉
 曹 华 王小玲 李 岩 夏 英
主 审：孙 伟 范凯熹
特约审稿：刘五华
责任编辑：穆 颖

人教版®

前言

本教材根据教育部办公厅2013年3月颁布的《中等职业学校公共艺术课程教学大纲》精神，结合我国中等职业学校教学实际编写而成。

教材编写的指导思想为落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，为实现建设人力资源大国和强国的战略服务；通过本课程的学习，培养、提高学生的艺术审美修养、创新意识和实践能力，使之成为高素质的全面发展的技术技能人才。

本教材力求做到思想性、科学性、艺术性与实用性相统一。在结构上，通过基础模块与拓展模块、不同美术门类之间的交叉融合，处理好美术课程与相关产业文化的关系，使之具备一定的职业教育特点。以美术的基本门类划分单元，以期使学生对美术有一个基本的了解。考虑到公共艺术课程的特点，我们在每个门类中，以美术鉴赏为主，并适当地安排了实践练习。另外，为了增强教材的选择性和学习的弹性，适当安排了课外延伸部分，供不同学校、不同专业的学生选择学习。在选材上，坚持社会主义先进文化导向，弘扬中华民族传统文化，突出审美教育和思想教育意义，精心选取美术史上的经典作品，以点及面，突出有代表性的重点作品，以此为突破口带动美术学习，使学习目标更加明确，学习效果更加有效。

本教材共包括八个单元，其中基础模块五个单元，拓展模块三个单元。

由于时间仓促和编者水平所限，本教材在使用过程中一定存在诸多不足和谬误之处，恳请广大师生批评指正。

编者

2013年12月

关于美术的谈话

问：什么是美术？

答：美术，也称造型艺术或视觉艺术。它是运用一定的物质材料，通过造型等手段，创造出具有一定空间和审美价值的视觉形象的艺术。它既包括主要供人们欣赏的观赏性艺术，如绘画、雕塑等，也包括主要满足人们的实用需要，同时具有一定审美价值的各种实用艺术，如艺术设计、建筑艺术、环境设计等。在中国，还包括书法与篆刻。

问：我们为什么要学习美术？

答：美术与我们的生活密切相关。它伴随着人类发展到今天，是人类表现现实生活和精神世界的手段，也是人类改造生活、提高生活与环境品质的工具。

美术作品是社会生活在创作者头脑中反映的产物。通过美术作品，我们可以获得多方面的社会和人生知识，丰富我们的生活经验，并从中感受创作者的思想情感和审美趣味，体会美术创作与时代发展的关系。

美术作品中的艺术形象，对我们的思想、情感和道德能起到潜移默化的教育作用，陶冶我们的情操，提高我们的生活品位，激发我们去追求更新、更好、更美的生活，养成健康向上的人格。此外，实用性美术，如艺术设计、建筑艺术、环境设计等，创造并改善了我们的现实世界。

问：如何学习美术？

答：美术作为视觉造型艺术，直观性与操作性很强，我们应该充分调动自己的感知系统，如观察、理解、体验等，进行美术学习。

我们可通过对人类历史上流传下来的优秀美术作品进行赏析，来提高自身的审美能力和艺术修养。这是一个由浅入深、由表及里、不断深入的过程。任何优秀的美术作品都是一座丰富的矿藏，需要我们不断挖掘其内涵。我们在欣赏美术作品时，不能仅停留在感性认识的层面，要逐渐深化，提升到理性认识的层面，才能不断提高自己的艺术修养，使我们具备观察美、认识美、理解美的能力。另外，还可通过动手练习，训练我们的眼、脑、手的协调发展，逐步提高艺术创造能力。

目录

基础模块

1

第一单元

绘画

第一课	中国绘画艺术	1
	练习 尝试体验中国画的笔墨情趣
——学画中国画	15
第二课	外国绘画艺术	19
	练习 尝试体验绘画的色彩表现与材料选择
——学做剪贴装饰画	27

2

第二单元

雕塑与建筑

第一课	中外雕塑艺术	29
	练习 尝试体验凹凸起伏的浮雕艺术
——学做泥浮雕	43
第二课	中外建筑艺术	45

3

第三单元

书法与篆刻

第一课	书法艺术	55
	练习 尝试体验隶书的书写意蕴
——学写隶书	61
第二课	篆刻艺术	65
	课外延伸 中国书画装裱艺术	72

4

第四单元

艺术设计

第一课	标识设计	76
第二课	海报设计	79
第三课	包装设计	85
	练习 尝试体验包装的设计与制作意趣	
	——学做文具盒	89
	课外延伸 工业设计	91

5

第五单元

摄影艺术

	光与影的艺术	93
	练习 尝试体验光与影的魅力	
	——摄影实践	102

人教版®

拓展模块

1

第一单元

环境设计

第一课	中国环境设计	106
	练习 尝试营建美好、宜人的庭院环境
——学绘景观平面图	110
第二课	外国环境设计	113

2

第二单元

动漫艺术

第一课	走进漫画	118
第二课	漫画创作	123
第三课	走进动画	127
第四课	动画的创作过程	133
第五课	动画的创作工具	139
第六课	动画制作	143

3

第三单元

中国民间美术

第一课	剪纸	148
第二课	木版年画	151
第三课	刺绣	153
第四课	泥塑	155
第五课	蓝印花布	157
第六课	蜡染	159

基础模块

第一单元 绘画

第一课 中国绘画艺术

绘画是运用线条、形体、色彩等造型手段在平面上描绘形象，表达画家思想感情的艺术。

传统中国画在世界画坛上独树一帜，自成体系。欣赏中国画首先要了解它的主要特征。传统中国画以毛笔、水墨、颜料、绢帛、宣纸为工具与材料。从表现题材上，分为人物画、山水画、花鸟画；从表现形式上，分为工笔画和写意画。总体上追求神韵和气韵的表现。造型不拘于外形的相似，注重表现物象的内在神韵和画家的主观情意。人物画主张以形写神，突出人物的内心世界；山水画强调情景交融的意境创造；花鸟画则强调生命力的表现和寄寓情怀。

中国画的构图方式和空间处理区别于西方古典绘画只表现特定时空的传统，常按画家的主观意图自由组合空间，如不断移动视点或并置时空，讲求平面布局的横卷式构图，用高、平、深三远法布置画面，“计白当黑，无画处皆成妙境”的处理方式等。用线造型是中国画最基本的造型方式。结合毛笔的运行，线条不仅能状物，还能传达出画家的主观情绪，使欣赏者产生不同的视觉和心理感受。中国画的色彩表现有明显的主观意象化倾向。工笔重彩，使用纯度很高的色彩，产生装饰意趣；水墨写意，则将色彩淡化为不同的墨色，结合宣纸的性能和不同笔法，能给人以想象和审美的感动。中国画家历来重视在书画中表现学养、品格、情操，于是形成了诗、书、画、印一体的独特风格。其中的诗、书、印不仅是画面不可或缺的部分，且有生发画意、直抒情怀的作用。

一、中国古代绘画

1. 中国古代人物画

中国古代的人物画源远流长，可追溯到史前的岩画和陶绘。在漫长的发展过程中，中国古代人物画逐渐形成了以线描和装饰性色彩塑造形象、注重人物精神刻画的传统。

▲ (五代)顾闳中《韩熙载夜宴图》

顾闳中所作的《韩熙载夜宴图》是我国古代人物画中最杰出的代表作之一。

此图是一幅长卷式的叙事性绘画，作者巧妙地利用屏风将画面分成五段，每段表现夜宴的一个场面。第一段描绘韩熙载和宾客们在宴席上倾听琵琶弹奏的情景；第二段描绘韩熙载挽袖击鼓，为舞伎伴奏；第三段描绘韩熙载击鼓后休息的情景；第四段描绘韩熙载听乐伎演奏管乐的场景；第五段描绘宾客们与歌伎调笑的情景。

为适于案头观赏，作者将事件的发展过程分成上述五个既有联系又可以分割的画面。构图和人物的安排有聚有散，场面有动有静。如第一段众人听琵琶弹奏，结构紧凑，人物集中，但人们敛声屏气的神情使画面显得十分宁静，似乎只有叮咚的琵琶声；第二段众人皆立，击鼓、打板、起舞，气氛热烈；第三段人物安排相对松散，整体气氛舒缓放松；第四段与第一段相反，一人听，众人合奏，人物疏密有致，从乐伎们的吹奏动作中，使人感受到高亢、丰富的管乐和声，从而将欣赏者的情绪又调动起来；最后曲终人散，复归平静。整幅作品，经画家别具匠心的组织和调度，使静态画面产生跌宕起伏、如见其景、如闻其声的艺术效果。

画中的主要形象都是当时与韩熙载相交往的真实人物，作者通过目识心记的默画方式，将他们的身份、年龄、性格和精神气质刻画得惟妙惟肖。如第一段中穿红袍者郎粲是当时的状元，坐于首席，双眼紧盯着弹琵琶的女子，一副志得意满的样子；第二段中有一个本不应参加这种活动的和尚，他双手抱于胸前，好像是拍手又好像是行合掌礼，表现出一种尴尬而复杂的心情……这些描绘都与他们的身份、地位、心理状态相契合，显得真实可信。对韩熙载的刻画尤为突出。他在画面上反复出现，或正或侧，或动或静，描绘得精微有神，在众多人物中超然自适、气度不凡，但脸上却无一丝笑意，在欢乐、热闹环境的映衬下，更深刻地揭示出他内心的抑郁和苦闷，使人物画在情节描绘中又具备了肖像画的功能。全图工整、细腻，线描精确、典雅。人物多用朱红、淡蓝、浅绿、橙黄等明丽之色，室内陈设、桌几床帐多用黑灰、深棕等沉静凝重之色，两者相互衬托，既突出了人物，又赋予画面一种沉着雅正的意味。

从这几幅局部图中，可以看出人物的表情各不相同。请你对比整个热闹的场面和人物，仔细观察韩熙载的神情。

相关链接

中国古代称人物画为“传神”。这一名称显示出古人对人物画的深刻认识，它要求画家不能只是画出对象的外部特征，而要深入地表现出人物的内在性情。

宋代人物画理论提出表现对象要“得其人之天”（苏轼）。“天”也就是人物的本性，是人的心理状态。南宋陈郁讲“写形不难，写心惟难”，普天下之人，外貌相似的很多，气质则有根本的不同，“盖写其形必传其神，传其神必写其心，否则君子小人，貌同心异，贵贱忠恶奚自而别？形虽似何益，故曰写心惟难”。而要达到写心的境界，就要求画家有很高的识见，对于表现对象有深刻的认识 and 了解。

中国人物画也称“写真”，与写心是同一意思，就是说要表现出对象的本真性情。

▲《九色鹿本生故事》

▲九色鹿的形象

甘肃敦煌莫高窟的壁画《九色鹿本生故事》，根据佛教经典《佛说九色鹿经》的内容描绘而成。故事说佛的前身是一只九种毛色的鹿，曾救过一个落水快要淹死的人。后来，王后想要用九色鹿的皮毛做衣服，悬赏寻找九色鹿。落水人贪图荣华富贵，向国王告密，带人来捉拿九色鹿。鹿向国王述说了情由，国王放了九色鹿，惩罚了忘恩负义的落水人。

此图从两头开始，到中间结束，将故事中的五个场面并列地安排在一个完整的构图中。全画不追求立体感和比例关系，人物、动物和自然环境相统一，特别突出九色鹿坦然高雅的神态，并通过动态刻画出人物的性格，如落水人卑微的跪姿、王后长裙下露出跷起的拇指等。这些描绘不仅表现出作者对正义行为的感情态度，也使九色鹿这个舍己救人的“善”的化身更加美丽动人。

▲（元）《朝元图》（局部）

在现存元代壁画中，以山西永乐宫壁画最为精彩。永乐宫原在山西省芮城县永乐镇。1959年，因修建三门峡水库，将其按原样迁建于芮城县北龙泉村。永乐宫现存四殿，殿内均有精美的壁画。如三清殿描绘各方天神晋谒“三清”（道教所尊的三位最高尊神）的《朝元图》，画中身高2米以上的群仙有280多位，构图饱满，气势恢宏。人物造型丰满、严谨而有个性，如帝君的庄严、天将的勇猛、玉女的优雅、真人的仙风道骨等等，千姿百态，不一而足。

壁画采用勾线填彩法，其线描劲健、连贯，衣纹圆浑有如风动；色彩厚重、绚丽、匀净，富有装饰性。集中反映了元代壁画远承唐、宋传统，在画法与表现技巧上的发展与进步。此画风不仅影响着后来的壁画创作，甚至对明、清及现代人物画的发展都产生了一定的影响。

▲ (南宋) 梁楷《泼墨仙人图》

这是一幅水墨写意的人物画，描绘了一名袒胸露腹、自由自在的仙人醉酒以后的踉跄步态。人物服装以淋漓的泼墨画出，看似随意，实则表现衣着的质感、结构和与人体的关系方面是很严谨的。五官以细笔勾出，像是紧缩到了一起，这种夸张的漫画式表现手法很富于幽默感。

梁楷于南宋嘉泰年间任画院待诏，性情疏野狂放，嗜酒，淡泊名利。传说宁宗赐给他金带，他将其挂在院中不辞而去。《泼墨仙人图》中的人物形象，也可以说是画家性情的流露。

思考与练习

通过作品欣赏，感受中国古代人物画的传神特点，用自己的语言尝试分析某一幅作品。

▲ (清) 禹之鼎《幽篁坐啸图》

这是清代人物画家禹之鼎为当时创“神韵”说的诗坛领袖王士禛所作的人物画。整个画面是参照唐代王维《竹里馆》诗，“独坐幽篁里，弹琴复长啸。深林人不知，明月来相照。”的诗意创作的。画中的王士禛着古人衣冠，在静夜独坐竹丛中抚琴吟诗，连衣纹画法也用了古人的兰叶描，以此突出王士禛的诗人学者气质。

2. 中国古代山水画

中国古代自南北朝时期，由于人们对自然美的认识和欣赏，促成了文学创作中的山水诗和绘画创作中的山水画的兴起。到隋唐以后，山水画从作为人物背景的地位脱颖而出成为独立的画种。

▲ (北宋)王希孟《千里江山图》(局部)

这是北宋青年画家王希孟传世的唯一作品，全卷长近12米，画法上属于青绿山水，主要用矿物颜料石青、石绿敷色，色彩瑰丽，画风精细，而又宏伟壮观，气象万千。

▲ (元)黄公望《富春山居图》(局部)

《富春山居图》可谓元代山水画的佼佼者，为黄公望晚年的代表作，费时七年始告完成。此图为高33厘米，宽636.9厘米的长卷。图中峰峦坡石、秋水疏林，绵延起伏，间有村落、亭台、渔舟、小桥。飞泉直下，溪流涓涓，浅滩透迤，山路弯弯，江水浩渺，苍山幽远，洋洋洒洒，时聚时散。展卷望去，犹如坐在小船上，逆富春江而行，在移动中观看青山绿水，每观每异，令人应接不暇。这种不断移动视点的散点透视法，区别于西方风景画中只取一个视点的焦点透视法，而被视为中国山水画构图的一大特色。从画法上看，此图以水墨浅绛为主，景色平静、淡泊，其中的树木、山石、坡岸、苇草，不像宋代山水画那样追求形似和质感，而是用虚和、松动、干湿相间之笔写出。树林一带用横卧的点子，墨色透明而凝重；山崖矾石则用纵向的披麻皴，湿润而灵动。这种纵横交错的用笔和黑白虚实的对比，在画面上形成强烈的节奏感，恰当地表现出了作者超脱、空灵的精神境界。

思考与练习

通过作品欣赏，感受中国古代山水画的意境表达，用自己的语言尝试分析某一幅作品。

▲ (北宋) 范宽《溪山行旅图》

范宽的山水画具有大气磅礴、沉雄高古的特色。《溪山行旅图》采用全景式近镜头构图，正面一座大山突兀而起，占据画面的三分之二，在视觉上造成逼人之势。山石树木全用短条子皴和点簇、钱笔之法画成，笔笔严谨，坚实有力，不加渲染，只靠皴笔表现出山石质地的坚硬感，真实地再现了关中山水雄强、苍劲的气势，又巧妙地利用山溪、驮马、行人等细节描绘，创造出一种可观、可游的情境。

石涛的《淮扬洁秋图》画淮扬秋水山丘人家。画中风平浪静，晴空万里，有一叶扁舟荡于水面，配以千字长跋，抒发着作者忧国忧民的无限情思。此画构图奇特，笔墨精到，决不落他人窠臼。纵观此图，除房屋、土坡、苇草、扁舟以简约之笔勾出外，其余皆用点法画成。墨点、彩点相间，疏密、聚散得当，既有层次又表现出一种苍茫深厚之感。石涛的山水画法和创新精神对后来的扬州画派产生了直接影响。

▲ (南宋) 马远《梅石溪凫图》

马远的《梅石溪凫图》可视为新风格的代表作之一。此图将山石、梅花、游鸭巧妙地组织在一起，一改北宋大山大水的全景构图方式，经过提炼概括，择取大自然中最美的一角，并精心安排了大面积的空白，使画面显出无限广阔的空间意象。这种“计白当黑，无画处皆成妙境”的艺术手法，遂成为中国山水画，乃至花鸟画的重要传统。在运用笔墨方面也改变了北宋山水画的皴染法，多用水墨苍劲的“长斧劈皴”画山石，线面并重，虽不作层层渲染，但墨色浓重，层次分明，似有光感，显示出鲜明、爽快、刚健的美感。

▲ (清) 石涛《淮扬洁秋图》

▲ (南宋)李迪《枫鹰雉鸡图》

《枫鹰雉鸡图》中鹰和雉鸡的头部特写。鹰的凌厉目光和雉鸡的惊恐眼神，生动而传神。

3. 中国古代花鸟画

在古人心目中，不少花、鸟、鱼、虫都有性情和社会含义。以花、草、鸟、兽为题材独立成科的花鸟画大约形成于唐代中晚期。此后，花鸟画迅速发展，成为中国古代绘画中一个重要的组成部分。

《枫鹰雉鸡图》为南宋李迪所作。一般而言，南宋的花鸟画生动艳丽有加，但大多数是构图简洁、描绘精致的小幅画。这幅《枫鹰雉鸡图》却是例外。此图高189厘米，宽209.5厘米，是现存南宋花鸟画中罕见的大轴巨制。画中描绘老枫树依石而立，枯枝上一只苍鹰俯身欲搏，窥视着惊慌地向草丛中逃去的雉鸡。此图的艺术特色有三：其一，构图新奇巧妙。苍鹰位于左上角，沿着它的视线，到右下角的雉鸡，在画面上形成一条无形的对角线，景物集中在右上侧，除左下角数株衰草与之呼应外，中间部分只用两条简洁的横线勾出山坡的走向，这种横与斜的交错、疏与密的对比，不仅起到平衡画面的作用，同时也创造出空旷明亮的空间意象。其二，捕捉住形象的瞬间情态，成功地营造出特定情节的气氛和意境。如苍鹰居高临下，直逼猎物的凌厉目光和雉鸡逃窜的姿态、惊恐的眼神，都刻画得真实而具体。这种同时性的瞬间状态在画面上虽然是静止

的，却可以使观者产生情节发展的动态联想，并于这山野情趣中体味到一种跃动的生命意识。其三，笔法严谨，设色雅净，强调景物的质感。如画中的枫树、山石都经过反复皴擦，笔势刚健浑厚；枫叶、野竹、小草用劲秀之笔双勾后填色，每片枫叶都染出由青转黄的颜色变化，给这萧萧秋色增添了一层明净如妆的艳丽。

这是明代徐渭一幅水墨淋漓的写意花卉作品。作者自题：“半生落魄已成翁，独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中。”从题诗可以体会画家作画时的心态。

▲（清）朱夔《鹤鹑图》

清初，朱夔的花鸟画奇特而雄健，常以画中景物寄托国破家亡、身世飘零的悲愤之情。如《鹤鹑图》，作者以鹤鹑自喻，着意夸张鹤鹑的眼睛，眼圈画得特别大，黑而圆的眼珠，顶在眼眶上角，表现出昂首向天、白眼看人、冷峻孤傲的气质。笔墨高度精练，似不着意，却韵味深长。

清代中叶，扬州活跃着一批具有创新精神的职业画家，其中的郑燮（字克柔，号板桥）以画墨竹而闻名。竹子浓淡相间，形态清秀，笔直有节，挺拔向上，且寒暑不凋，常使人联想到人的坚贞、高洁、倔强不屈等高尚品格。因此，在中国，竹被尊为“四君子”之一。宋代以来，文人画家多画竹，借以自喻。郑燮画竹着重刻画竹子坚劲傲岸、节节不凋的风神和骨力。如《兰竹图》以篆、隶之笔画竹叶，形态清瘦挺拔，别具潇洒、疏朗、坚实而又飘逸的风韵。

思考与练习

通过作品欣赏，感受中国古代花鸟画借物寓意的表现手法，用自己的语言尝试分析某一幅作品。

▲（明）徐渭《水墨葡萄图》

▲（清）郑燮《兰竹图》

二、中国现代绘画

1. 现代中国画

20世纪,中国画处于从古典形态向现代形态的转换阶段。经过近一个世纪的探索,终于找到了进一步发展中国画的途径:首先,要面向中国现代生活,重新打开创作的源头活水;其次,要解决好继承优秀民族传统与借鉴外来经验之间的关系。20世纪60年代和80年代以后,中国画进入了发展的高潮时期,涌现了大批代表性画家和优秀作品。

▲蒋兆和《流民图》(局部)

这幅作品以群像的方式,描绘了抗日战争时期逃难人群的情状。作品共刻画了一百多位各阶层人物,表现了战争中受难者们的精神状态:疲惫、惊恐、无奈、沉重和悲愤。此画的创作者借鉴了素描画法,强调对人物面部的细致刻画,淡化情节性与叙事性,突破了只以细线勾勒的传统人物画,赋予了作品更强的写实性、更鲜明的现场感和更强烈的感染力。

这是一幅纪实性作品,表现的是1966年3月邢台大地震后,周恩来总理前往震中灾区慰问的情景。作品正面表现了灾难以及人民与领袖之间的关系,同时也表现了灾区人民战胜灾难、重建家园的勇气与决心。

▲周思聪《人民和总理》

此作品为作者登上城内小山北望时所见的景象,展现了黑瓦白墙的水乡建筑之美。画中景物并不完全写实,而是按照美的规律,做了集中、取舍和调度等处理。河流和街道是画中最亮的部分,也是全画的气脉。屋群的组合,有的明显,有的含蓄,增强了画面的空间感和透视效果。

◀李可染《鲁迅故乡绍兴城》

▲黄宾虹《万松烟霭》

黄宾虹擅长山水画，此画中以层层积墨画出浓密的松林，令人“如入夜山”。作者对黑白、疏密及虚实艺术处理，使得画面层次更加丰富，具有一种苍润结合的艺术效果。

▶张大千《山路无雨》

张大千晚年创造了泼墨泼彩画法，在泼墨画法的基础上，融入西欧绘画的技法，既保持了传统中国画的特色，又创造出一种半抽象的、墨彩交辉的意境。这幅作品中，氤氲的雾气与长青的松柏相互环绕，宛如一片流淌的绿云，让观者仿佛置身其中，产生衣襟沾湿的感觉。

▲齐白石《虾》

齐白石对自己所画的对象都作过认真的观察和研究。他画的虾，由于成功利用了水墨和生宣纸的特点，呈现出一种通体透明的质感，而且从虾体的屈伸之间似乎能看到虾游水的动作过程。然而若与真虾对照，画中的虾并不完全写实，而是经过了提炼与夸张，给人的感觉比真虾更加生动。齐白石对此称为“妙在似与不似之间”。

齐白石画的青蛙也饶有趣味，一只蛙被人将腿拴在水草上，正在挣扎，另外三只蹲坐着，舞动着爪，仿佛是为了同伴的遭难而焦灼，作者把青蛙人性化了，使作品具有浓厚的人情味。

齐白石画的花、鸟、鱼、虫，不仅做到了形似，也不仅止于生动，而且是把画家热爱生活的情愫，寄托于草木，“得其情而点出之”，也使欣赏者从中获得启迪，激发起爱美、爱生活之心。

▲齐白石《青蛙》

2. 现代油画

20世纪，西方美术的传入，对中国的传统文化形成了巨大的冲击，也改变了画坛的布局。油画创作在中西文化的碰撞、沟通、融汇与相互吸收中生根，并得到公众的认可，成为与中国画齐肩的大画种。

徐悲鸿的油画继承了欧洲古典主义严谨写实的画风，同时吸收了近代油画对光影与色彩的处理。这幅作品取材于《尚书·仲虺之诰》，“徯我后，后来其苏”。大意是夏朝末年，在暴君桀统治下的人民发出了“等明君来了，我们就有救”的痛苦声音。此画表现了作者对反动统治的愤慨和悲天悯人的情怀。

◀徐悲鸿《徯我后》

这幅作品表现的是1949年10月1日的开国盛典。作者将天安门上的国家领导人与广场上的游行队伍组织到一个画面之中，画面视线较低，以突出主要人物。作者借鉴北欧画派的表现手法，将大红灯笼、鲜花、地毯等描绘得十分逼真，渲染了节日的喜庆气氛，体现了中国油画鲜明的民族特色和民族气魄。

▲董希文《开国大典》

▲王式廓《血衣》(油画素描稿)

这幅作品表现的是土地改革运动中，受剥削压迫最重的贫雇农被动员起来，与地主展开斗争的场景：一位母亲手持被害亲人的血衣，控诉地主的罪行，震动了会场。这幅作品构图严谨，表现力深刻，素描稿完成之后即受到了社会的广泛关注。

▲吴作人《齐白石像》

此画为当代油画肖像中的代表性作品。作者与齐白石有着长期密切的交往，对齐白石的形象、性格、气质有着深入的了解。在正式作画时，作者还曾面对齐白石直接写生。画中的齐白石银髯鹤发，眼神慈祥深邃，神态安详端庄，右手习惯性的握笔动作被画家敏锐地捕捉到，成为传神的细节。

▲罗中立《父亲》

此作品借鉴了西方照相写实主义的创作手法，以超大幅面描绘了一位饱经沧桑的农民形象。他那古铜色的脸、条条车辙似的皱纹，以及缺牙的嘴巴，无不饱含着作者深沉的情感和对现实的深刻反思。

▲靳尚谊《塔吉克新娘》

这幅作品作者借鉴了欧洲油画的创作经验，表现了一位羞涩含蓄、典雅恬静的塔吉克新娘的形象。画面注重对体积、空间、色调等因素的运用，致力于追求在光线的明暗变化之下所形成的丰富层次和浑厚的体积感。

吴冠中的艺术创作注重对形式规律的分析和对东方绘画神韵的追求。他主张对待生活与艺术要做到“风筝不断线”。他的油画、中国画和水彩画作品具有一种抒情诗一般的审美意趣。

◀ 吴冠中《太湖鹅群》

▲ 刘海粟《黄山温泉》

作者擅长油画和中国画创作，其作品气势雄阔、笔墨酣畅，尤其是黄山题材的作品大胆泼辣、富于力感，充分显示了作者的艺术个性。

刘海粟一生曾十上黄山。这件作品以奔放的笔触、斑斓的色块，把黄山幽谷中激荡的流泉和山石草木描绘得生机勃勃。

▲ 卫天霖《白芍药与红果》

作者早年师从日本画家藤岛武二研习印象派画法；晚年，由人物画转向静物画创作。他的作品注重色彩造型，强调色彩的情感因素，极富艺术个性。

思考与练习

想一想中国现代绘画，较之于中国古代绘画，有哪些新的发展与变化。

练习

尝试体验中国画的笔墨情趣 ——学画中国画

一、中国画的工具与材料

“工欲善其事，必先利其器”。中国画的工具与材料是中国画的物质基础，尝试学习中国画，也要做好必要的物质准备。现将中国画的主要工具与材料简介如下。

1. 毛笔 书画用毛笔种类繁多，笔有大小，笔锋有长短，笔锋毫料也有不同。最常用的制笔毫料为羊毫（山羊毫，白色）和狼毫（黄鼠狼尾毫，赭黄色）。硬毫笔如狼毫笔，多用于勾线；软毫笔如羊毫笔，多用于铺墨染色，亦可用于勾线；选用两种及以上毫料加在一起制成的笔，称兼毫笔，勾线、铺染皆可。

2. 墨 墨锭有松烟墨和油烟墨之分，松烟墨画到纸上不泛亮光，油烟墨画到纸上泛亮光。松烟墨、油烟墨各有特点，油烟墨较多用。此外还有漆烟墨，墨色更黑亮。不过现在画家大多用书画墨汁来作画。

3. 纸 古时作画除了绢以外，主要用宣纸。生宣纸润墨，适宜作水墨写意画；用胶矾液制作过的宣纸，不润墨，称熟宣，适宜作工笔重彩画。其他如皮纸、高丽纸、元书纸亦可用于书画。

4. 砚 砚为用以研墨的器具，多为石质，亦有陶泥、瓷质者。产于广东肇庆的端砚和安徽歙县的歙砚最负盛名。砚除了实用外，还是珍贵的工艺品，为历代文人和收藏家所珍爱。由于书画用墨汁的出现，砚在平时已较少用。

5. 颜料 传统中国画颜料分矿物质（石青、石绿、赭石、朱砂等）和植物质（花青、藤黄、胭脂等）颜料。现在作画多用制好的中国画颜料。

▲白描的执笔与用笔姿势

二、写意花鸟画的用笔和用墨

1. 用笔 传统中国画讲究用笔和用墨，用笔分中锋和侧锋。中锋用笔，笔管与纸垂直，勾出的线条柔韧有力。侧锋用笔，笔管倾斜，能画出大片的墨迹，墨色变化丰富。

2. 用墨 用墨的方法，首先是蘸墨，把笔（新笔需将笔上的胶洗掉）在清水中蘸湿，笔尖蘸浓墨，在色碟中调试，使笔中的墨色自笔尖到笔肚由浓渐淡，这样画下去，一笔之中就会出现浓淡变化。

用墨分积墨、泼墨、破墨等方法。积墨法：一幅画需多遍画成，如山水画的勾、皴、点、染，可使画面层次丰富。泼墨法：用大笔饱蘸墨水，铺写到纸上，如泼出状，如写意画画荷叶多用此法。破墨法：是指第一遍墨色画到纸上，趁墨色未干时，再在墨色上勾画，用润的效果表现出意想不到的美感。

画家通过用笔，控制线条的粗细、长短、曲直、刚柔、疏密的变化；通过用墨，掌握墨色的干湿、浓淡层次，用以表现客观物象的形神和抒发自己的审美情思。

▲ 中锋勾线

▲ 侧锋点或涂染

▲ 蘸墨

▲ 调墨

三、摹拓范本(一)

▲田世光《芍药》(中国画·白描花卉)

实践与体验

1. 用熟宣纸摹拓推荐摹本《芍药》。
2. 拓描前要看清花、叶、枝的结构及线条的组织关系和线描的特点。
3. 先勾花朵,后勾枝干和叶。
4. 勾线时要屏住气息运笔,把握好运笔的力度和提按、转折、顿挫技巧。

评价与总结

1. 花形结构是否正确、完整。
2. 线描是否流畅和有力度。
3. 临摹作品是否给人以美感。
4. 摹拓以后的体会和感想。

▲潘天寿《映日》

第二课 外国绘画艺术

与中国传统绘画艺术相比，外国绘画艺术有着不同的发展历程和样式风格。西方传统绘画注重写实性。写实性就是画家通过明暗、色彩、透视、解剖等造型元素，把眼中见到的物象真实地描绘出来。因此，我们在欣赏写实性绘画时，就要品味画家是如何巧妙地运用明暗的变化关系、色彩的对比与协调规律、透视与解剖原理等，真实地再现客观物象的存在状态和人物形象的精神气质的。而西方现代绘画则不以再现真实的客观物象为目的，或以单纯的点、线、面和色彩组合的图形表现形象，或以变形、夸张、怪诞的形象表现画家内心的情绪及对外部世界的看法。

外国绘画艺术在题材内容上有不同的种类，在欣赏时也要各有侧重。比如以描绘自然风光为主的风景画，要注重画家寄寓在自然景物中的心境与情感；以再现历史事件为主的历史画，要注重分析其所暗喻的现实意义与时代精神；以表现宗教或神话内容为题材的文艺复兴时期的绘画，要体悟其宗教或神话情节中所蕴含的人文精神和理想；以刻画人物为主的肖像画，要体味人物内在的精神气质和思想风貌；即使是静物画，我们也要透过对象，审视其内在的形式结构与外溢的审美情趣。

一、外国古代绘画

埃及是人类文明最早的发源地之一。古埃及美术在建筑、雕塑、绘画等领域都有辉煌的成就。古埃及绘画线条流畅优美，色彩丰富，具有浓厚的装饰风格。

▲ (埃及)《死者书》

《死者书》是古埃及随葬绘画作品，被绘制在纸草卷上，制作颇为精致。整幅作品分为上下两部分，上面部分描绘的是一排正襟危坐的审判之神，表情严肃，约占画面的三分之一；下面部分描绘的是审判的过程，分为等待、审判和记录三个场景。画面不同部分之间用文字进行分割。通观整幅作品，画中人物表现均运用了“正面律”的造型原则。人物比例描绘严谨，形象刻画完整，表情庄严，脸部轮廓写实并适当加以修饰，以线造型并填色表现，富有高度程式化的美感。

相关链接

正面律，也称侧身正面律，是古埃及绘画和浮雕中最常用、最典型的造型表现形式，是指在表现人物头部时为正侧面，眼睛为正面，肩为正面，腰部以下为正侧面的造型原则。此外，古埃及绘画在画面构图上一般采用横带状排列，并普遍按照尊卑关系来安排人物的比例和位置。

古希腊和古罗马艺术是西方写实性美术的源头。古希腊和古罗马绘画在真实地描绘日常生活和神话故事方面，达到了西方写实性绘画的第一个高峰，为西方的写实艺术观念和绘画创作奠定了初步的基础。

这件绘有《阿喀琉斯和埃阿斯玩骰子》的双耳陶瓶，约制作于公元前6世纪，瓶画作者为当时有名的黑绘陶画家欧克塞基。作品造型大方，设色典雅，图案是典型的黑绘风格。概括而简练的人物造型，是涂上黑釉后用细硬的针笔划出的。大的轮廓线与细部结构流畅、精细。陶釉的黑色与沉稳的赭红色形成强烈又协调的对比关系，既朴素又典雅。瓶体绘画与陶瓶的整体造型及工艺技术完美结合，独具美感。

▶ (希腊)欧克塞基《阿喀琉斯和埃阿斯玩骰子》

《查士丁尼皇帝及其侍从》是一幅教堂里面的镶嵌画，是拜占庭艺术的杰出代表。这幅作品以黄色为底色，由各色玻璃、大理石等拼制而成。画面中人物构图呈“一”字形，似乎要举行祭祀仪式。查士丁尼皇帝在画面的正中间，身穿紫红色长袍。他的左边是教堂的大主教和随从，右边依次是穿着白袍的贵族和身着制服、手拿武器和盾牌的士兵。

这幅作品具有典型的中世纪基督教绘画的特点：人物表情肃穆、呆板，比例拉长。画面中人物衣饰华丽，色彩鲜艳、浓重，充分体现了拜占庭绘画的装饰风格。

▲ (意大利)《查士丁尼皇帝及其侍从》

查士丁尼皇帝头部的色彩非常鲜艳，使人感觉金光耀眼、富丽堂皇。

这幅作品描绘的是基督教《圣经》中犹太把耶稣出卖后，带人来逮捕耶稣时的场景。画面中犹太懦弱、紧张的表情和耶稣临危不惧、稳重安详的眼神，以及周围人物互相争执、搏斗的紧张气氛，被描绘得栩栩如生。这种生动的描绘，摆脱了之前中世纪人物表情僵硬、呆板的形式，更多展现了人物内心的变化。

此画的深层意义还在于画面中对人物内心善与恶、美与丑的描绘，表明当时的人们已开始探讨人性和人生的价值。画家这种对人物精神世界的探索，体现了早期的人文主义思想的影响，对14世纪意大利文艺复兴艺术影响极大。

▲ (意大利) 乔托《犹太之吻》

二、文艺复兴时期的西方绘画

欧洲文艺复兴时期，画家们开始根据自然科学原理来研究客观物象，几何学、解剖学、透视学和光学等领域的发现，被应用于绘画的创作方法，推动西方的写实绘画达到了新的高峰。特别是意大利的文艺复兴“三杰”（达·芬奇、米开朗琪罗和拉斐尔）和威尼斯画派的杰出画家，在人体结构、空间透视、明暗、色彩以及构图等方面所树立的典范，对西方绘画的发展具有划时代的意义。

达·芬奇的《最后的晚餐》取材于《圣经》中耶稣被门徒犹大出卖的故事。当耶稣说有人出卖了他时，在场的十二个门徒呈现出不同的表情和动作：惊讶的、愤怒的、诅咒的、紧张的，特别是犹大那张皇失措的神情，被刻画得惟妙惟肖。

画面中人物构图呈“一”字形。耶稣双手伏案端坐在画面中央，十二门徒分居其左右。按照姿态和动作的不同，所有人物被分成对称的四组。耶稣与其他各组人物均采用三角形构图，体现了画面构图多样统一的原则。此外，由于运用了文艺复兴时期发明的焦点透视法，画面具有很强的纵深感。

作品中，情绪变化、性格表现、动势倾向、人物组合等都具有明显的戏剧性和冲突感，很好地隐喻了人间光明与黑暗、美与丑、善与恶的斗争，高扬了人文主义的时代精神。

相关链接

文艺复兴是指在欧洲14—16世纪的以人文主义为旗帜的一场深刻的思想解放运动。人文主义是以人为中心来解释世界的哲学观。它首先肯定人在现实生活中的价值与地位，尊重人的情感并赞美人的力量。其次，它崇尚科学精神，反对虚伪的神学观念及宗教对人的精神束缚和思想禁锢。正因为如此，文艺复兴才成为振兴整个西方美术的思想基础和历史标志。

▲（意大利）达·芬奇《最后的晚餐》

画中人物的表情刻画得生动形象，神情的描绘各有区别，动作和姿势自然流畅，同时又巧妙地利用了三角形构图来安排人物的位置关系。

▲ (意大利) 米开朗琪罗《创造亚当》(局部)

这幅作品是由米开朗琪罗创作的西斯廷教堂天顶壁画的局部。作品取材于《圣经》中《创世纪》的故事，描绘的是上帝创造亚当的场景。为了突出大的形体结构关系，画家减弱或省略了一些局部的肌肉起伏变化，使得亚当的形象显得身强力壮、充满活力，体现了鲜明的人文主义思想，是米开朗琪罗对宗教传说的再创造。

这是一幅在拉斐尔诸多圣母像中占有特殊地位的作品，从中可以看出画家以极其精准娴熟的手法所传达出的深刻而含蓄的思想内涵。画中的帷幕启开处，圣母抱着圣子从云端缓缓降下。左右两边的教皇与圣徒正向圣母致敬。两个小天使伏于画面底端，在出神地向上凝望。此画中的圣母端庄安详、秀丽文静，既是人间最美的母亲，又是怜悯世人的女神。画家以生动的人物形象以及均衡而又蕴含韵律感的构图，完美地体现了理想主义的古典写实绘画的基本特征。

► (意大利) 拉斐尔《西斯廷圣母》

▲ (意大利) 提香《花神》

文艺复兴期间，威尼斯画派在油画的色彩表现方面作出了突出贡献，其主要代表画家为提香。提香的作品色彩浓丽、深沉、醇厚，笔触洒脱、狂放、泼辣，使人物形象能从画面颤动着的光与色中浮出，赋予油画以一种新的激动人心的审美要素。《花神》为他的代表作品。画家借花神隐喻自己理想中的女性，描绘了她丰满美丽的身姿与温柔端庄的神态。

三、从巴洛克风格到后印象主义绘画

欧洲文艺复兴之后，西方美术一方面继续沿着以古希腊、古罗马美术为基础的写实美术传统发展，另一方面也在不断地变革创新。17世纪流行的巴洛克风格，以及法国的古典主义、新古典主义和浪漫主义美术，就是这方面的突出代表。

▲（佛兰德斯）鲁本斯《劫夺列其普的女儿》

这幅作品取材于希腊神话中宙斯的孪生子劫夺迈锡尼国王的孪生女的故事。一方要强夺，另一方要猛烈反抗，形成了激烈的矛盾冲突和强烈的动势，再加上鲜明的色彩对比，使得这一作品的巴洛克风格尤其突出。

这幅作品取材于法国1830年“七月革命”，展示了硝烟弥漫的巷战场面。画面以象征自由的女神形象为主体，她高举三色旗，领导着革命者奋勇前进。此画中作者大胆地将寓意象征与真实场景结合起来，表现出了一种为争取民主、自由而奋起斗争的昂扬的革命精神。鲜明的色彩、强烈的明暗对比、奔放有力的笔触，充分体现了浪漫主义绘画的特征。

▲（法国）大卫《荷拉斯兄弟之誓》

这幅作品取材于古罗马的历史故事，描绘的是荷拉斯三兄弟被罗马人选中参加决斗，他们出征前向身穿红袍、举剑站立在中央的父亲宣誓，表达誓死保卫祖国的决心。画面右侧描绘的是伤心欲绝的家人们。作品英雄主义的题材、对称均衡的构图、坚实而生动的人物造型均体现了新古典主义绘画的特征。

▲（法国）德拉克洛瓦《自由领导人民》

▲ (法国) 库尔贝《碎石工》

法国现实主义运动的创始人和代表画家库尔贝主张只画自己亲眼所见的当代社会生活。这幅作品就是他根据亲眼所见的真实情景，并请其中的人物到他画室中当模特儿画成的。作者通过两位衣衫破烂、默默搬运与敲击石块的石工形象，真实地再现了下层劳动人民的劳累和贫苦，同时也向人们深刻揭示出了真正的美寓于自然之中的道理。批判现实主义绘画作品中真实、自然的美与新古典主义的理想美和浪漫主义的幻想美形成了鲜明的对比。

这是莫奈描绘法国勒阿弗尔港口日出时的一幅风景画。初升的太阳改变了一切景物的颜色，将它们都笼罩在一片朦胧之中。这是一种只能持续几分钟的独特景象，但莫奈却将其敏锐地捕捉到并准确地描绘了出来。海水在晨曦的笼罩下，呈现出橙黄和淡紫的色彩，微红的天空映照在平静的水面上。太阳的倒影在波光粼粼的海面上闪闪发光。远处雾气弥漫，景物隐隐约约，画面上只有几道色彩交错的“零乱”笔触。这种近乎速写式的油画标志着一种新的画风——印象主义的诞生。

▲ (法国) 莫奈《日出·印象》

相关链接

印象主义是19世纪下半叶在法国出现的艺术流派，因画家莫奈的作品《日出·印象》而得名。印象主义画家主张走出画室，直接面对自然作画。他们不像古典主义、浪漫主义和现实主义画家那样强调画面的故事情节和主题思想，而是把光线和色彩作为主要的研究对象，热衷于表现自然界瞬息万变的光色效果和人们对自然的直接感受。代表画家有莫奈、马奈、雷诺阿、德加、毕沙罗、西斯莱等。

对于后印象主义画家塞尚来说，静物画最能体现他的艺术理想。因为这些静物他可以自由摆放、反复研究。塞尚的静物画一般利用色彩造型法，即通过色彩冷暖变化而不依赖明暗效果来表现物体的结构和自己的感受。在这幅画中，物体真实的形体和色彩并不是最主要的，重要的是画家对它们的主观感受。

▲ (法国) 塞尚《苹果和橙子》

高更是西方美术传统的反叛者。他按照自己的主观感觉描绘客观对象，并赋予画面以一种强烈的异国情调。这是高更居住在塔希提岛时创作的一幅反映当地土著民族生活的风俗画。粗大的树干将画面划分成色彩对比强烈的两部分。树干一边有两名裸体女子正准备跳入海中，远处的一名男子暗示着在塔希提岛不存在普遍的女子洗澡，男子应当回避的意识。整个画面简洁而又极富装饰性。

▲ (法国) 高更《海边》

凡高对黄色向日葵和黄色的热爱之情炽烈而持久。这幅作品中那一团团如火焰般的向日葵，不仅散发着秋天成熟的味道，而且狂放地表现出画家内心激荡的思想感情。他画的向日葵不是自然物象的真实写照，而是他生命与精神的自我流露，是他以火一般的热情为生活高唱的赞歌。

◀ (荷兰) 凡高《向日葵》

相关链接

后印象主义实质上是反印象主义。后印象主义画家不再片面追求光线和色彩效果在画面上形成的真实感觉，而是试图打破对自然写实的常规，有意识地使画面上的形象摆脱客观物象的束缚，让光线、色彩、形体乃至笔触等都具有更加主观化的感情因素和象征意味。代表画家有塞尚、高更和凡高等。

思考与练习

1. 请你谈一谈对外国绘画艺术的认识和理解，对本课介绍的哪些作品印象比较深刻，请讲一讲对这些作品的理解与看法。

2. 通过本课的学习，请谈一谈西方文艺复兴时期绘画的突出成就。

练习

尝试体验绘画的色彩表现与材料选择 ——学做剪贴装饰画

一、工具与材料

1. 工具 画板、剪刀、刻刀、刻刀垫板、裁纸刀、胶水或糨糊、板刷、水盆、毛巾、镊子、铅笔等。

2. 材料 各种有色纸、花纹纸、旧报纸、旧杂志、旧挂历等，各种花色、质地的纺织品，硬纸板（4开或8开）一张，用来拓稿的半透明纸等。

二、制作过程

1. 画纸裱板

将准备裱贴装饰画的基纸（图画纸、素描纸、水彩纸、白板纸均可）装裱在画板上，这样才能使基纸保持平整，完成后的整幅装饰画才能平整挺括。

装裱基纸的方法是：把基纸背面用清水润湿，待纸面伸展平直时，将基纸湿润面朝下平铺在画板上，然后用1.5—2.0厘米宽的纸条（需用较结实的纸），刷上胶水或糨糊，粘在基纸边缘与画板相接处，用纸条严实地封住基纸与画板的接口，不使整张基纸边缘漏气，待晾干后基纸就会非常平整。

2. 勾画正稿

待基纸晾干以后，根据设计与构图时所作的草图，在基纸上勾画正稿。正稿一般不再改动，因此要求准确和细致。

3. 拓稿剪刻

按照剪贴的层次顺序及色彩类别，在正稿上将需要剪刻的部分，蒙上半透明薄纸，用铅笔描摹下来。接着将描有该部分图形轮廓的透明纸，覆在该类彩纸上，用大头针别好。然后用剪刀或刻刀剪刻下来准备粘贴。

4. 预湿粘贴

已剪好的彩纸图形，将其反面用水润湿，待彩纸伸展半干时，用板刷蘸胶水涂在彩纸背面。涂胶水时彩纸图形下要衬垫干净的废纸，避免胶水渗透到彩纸图形的正面。然后用镊子夹着涂好胶水的彩纸图形，对准正稿该图形处，将涂有胶水的一面朝下对准铺平。再在上面铺上一张干净的废纸，用清洁的毛巾轻轻推平。其他部分依次粘贴，直至全部贴完。

5. 整理晾干

待整幅画贴完以后，要认真检查一遍，看有无未贴牢、露缝隙、有气泡的地方，如有就要进行必要的修复整理。之后将贴好装饰画的画板，放于阴凉干燥处，让其自然晾干。

6. 剪裁装框

待贴好的装饰画完全干燥以后，可用直尺和刻刀，沿画面边缘整齐地裁下，然后可以装于画框中，或另行装裱，至此剪贴装饰画的任务圆满完成。

基础模块

第二单元 雕塑与建筑

第一课 中外雕塑艺术

雕塑是以一定的物质材料，通过雕、刻、塑以及敲击、焊接、装配等手法制作的，能表达艺术家思想、观念、情感的，具有三维实体的造型艺术。雕塑按照表现形式的不同可分为圆雕、浮雕和透雕，表现材料大多为石材、木材、金属、石膏、黏土等。

中外雕塑因地域和文化的差异，各自具有独特的民族和文化特质。中国传统雕塑历史悠久，遗存有大量精美之作。从总体上看，中国雕塑更具写意性、绘画性和装饰性，注重以动势和情态表现人物、动物的内在神韵及旺盛的生命力。有些形体虽然也作夸张、变形处理，但从不脱离具体形象的塑造。石雕作品常因材雕凿，并将圆雕、浮雕、线刻等手法融为一体，表现出较强的装饰意趣。泥塑作品则更多地采用塑造与彩绘相结合的手法，注重形体的写实性和色彩的装饰性，具有真实、生动、细腻的特点。

外国雕塑的历史同样悠长。古希腊、古罗马时期是西方雕塑艺术的黄金时代。一尊尊融理想与写实为一体的人体雕塑杰作，寄寓了古希腊和古罗马人对自然、宇宙的认识与追求，并成为西方传统雕塑不朽的典范。文艺复兴时期的雕塑更多的是表现时代的变革和雕塑家内心的矛盾与冲突，并以众多身姿雄伟、意志坚定、道德高尚的巨人形象，实现了对人的肯定与歌颂。19世纪，法国雕塑家罗丹重新唤起了西方古典雕塑艺术的生命力，翻开了现代雕塑艺术的新篇章。

一、中国雕塑艺术

中国古代雕塑的遗存非常丰富，至今保存下来的主要是陵墓与宗教雕塑。此外，还有散布于民间的各种不同材质的室内小型雕塑、玩偶等。

1. 中国古代陵墓雕塑

▲ (秦) 陕西临潼《秦始皇陵一号兵马俑坑》

在陕西临潼秦始皇陵附近发现的兵马俑雕塑群，规模庞大，内容丰富，包括武士俑、陶马、木质战车、大量青铜兵器等，被海外参观者誉为“世界文化遗产第八大奇迹”。1987年，秦始皇陵及兵马俑被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

秦始皇陵兵马俑群组成严整的军阵形式，守卫着秦始皇陵墓。它不是以个体的艺术表现取胜，而是以气吞山河的整体气势再现了秦代的国威与军威，给人以强有力的精神震撼。

陶俑群塑造了秦军不同等级、兵种的将士形象，其中有指挥官，也有骑兵、步兵、车兵、弓箭手等，身形魁梧，身高平均约1.75米，指挥官身高在1.95米以上。其塑造方法是模制与雕塑相结合，俑的头、手、躯干分开制作，然后套合成为整体，入窑烧制后再进行彩绘。在保持整体尺度、样式、规格统一的同时，又注意到了每个陶俑的细微差别，如服饰、发式、眉目等，塑造得都很具体，使整个雕塑群富有生气和灵性。

▲ (秦)《将军俑》

霍去病墓位于陕西兴平东北，其墓前置有各种大型圆雕石刻，现存16件，主要为动物和野人形象，手法简练，粗犷稚拙，具有强悍的生命力。它们与山野融为一体，是中国早期封建社会精神力量的生动写照。其中《伏虎》表现了隐伏于丛莽中伺机出击的斑斓大虫，在起伏的石面上刻出几道斑纹，令人感觉那是富有弹性的腹部肌肉在随着呼吸自然起伏。此墓石刻对以后中国历代陵墓石刻产生了深远影响。

▲ (西汉) 霍去病墓石雕《伏虎》

▲ (南朝) 萧景墓石雕《石辟邪》

此作品为南朝时期吴平忠侯萧景墓前的石辟邪。辟邪既不像狮子，也不像老虎，而是匠师们创造出来的理想化的神兽，是陵墓的保护神和权威的象征。此石辟邪造型高大稳重，张口瞪目，长舌外垂，昂首挺胸，气势威武雄壮，并且肩部刻有双翼。夸张与变形的表现手法极富想象力和浪漫主义色彩。

《骑驼乐舞三彩俑》是唐三彩中的精品。此作品表现的是乘坐在沙漠之舟上的中外商旅，载歌载舞地行进在丝绸之路。骆驼背上铺着长毡，驼背架上平台有五名胡、汉乐舞人。四人朝四方坐，一名老年胡人立在中央扬袖起舞。这件作品造型准确、生动，达到了很高的艺术水平。

相关链接

唐三彩为唐代随葬俑类陶制物，有些也用于日常生活。唐三彩题材广泛，技艺精熟，并采用了一种在表面施以黄、绿、蓝、紫等彩釉的工艺。此种制陶工艺盛行于唐代，因有单彩、二彩、三彩之分，三彩即多彩之意，故名唐三彩。

▲ (唐)《骑驼乐舞三彩俑》

2. 中国古代宗教雕塑

位于山西省大同市西郊武州山南麓的云冈石窟，开凿于北魏年间。其中第20窟的露天大佛，主尊释迦佛高13.7米。佛像前额宽阔，直鼻大耳，着右袒袈裟，盘腿而坐，目光超脱，似在沉思，于静穆中蕴含着威严与睿智。其形象和雕塑手法呈现出浑厚、质朴和雄健的造像风格。

▲ (北魏)云冈石窟第20窟《露天大佛》

龙门石窟位于河南省洛阳市南的龙门山。卢舍那大佛造像群是龙门唐代石窟中最大、最有代表性的石窟雕像。卢舍那大佛位于石窟的正中，高17.14米。佛像面容丰满，双耳垂肩，头微低，目光朝下，安详自若，于庄严中透出慈爱、亲切之情。以大佛为中心左右依次排列有弟子、菩萨、天王和力士等雕像。此组群雕布局严谨，刀法纯熟，菩萨形象温柔端庄，力士、天王形象威武豪壮，与云冈石窟第20窟大佛相比，更具有人世间的情味，堪称唐代摩崖造像的杰出代表。

▲ (唐)龙门石窟《卢舍那大佛造像群》

位于甘肃省敦煌市的莫高窟，其开凿从十六国时期至元代，前后延续约千年。积历史之功，至今仍存留着大量佛教人物塑像，向人们展示了中国彩塑形质并茂的艺术风格。其中盛唐时期的作品丰富多彩，最具代表性。

◀敦煌莫高窟

《迦叶、菩萨、天王像》位于敦煌莫高窟第45窟佛龛左侧，是盛唐时期最有代表性的彩塑作品。它们如真人般大小，以不同姿态伫立在那里，于宁静中蕴含着呼之欲出的生命气息。

低头蹙眉，作思索状的是释迦的大弟子迦叶。佛经中说他性格刚毅，持律谨严。此塑像以宽阔而丰满的头颅和紧蹙的眉头，显示其无边的智慧；微微翘起的嘴角，显示其雄辩的口才；挺直的鼻梁，显示其权威和气势；端严挺立的身姿，暗示他肩负着延续和弘扬佛法的重任。右侧的天王足踏小鬼，蹙眉怒目，性格外向，气势逼人。

中间的菩萨塑像最为妩媚传神，堪称唐代彩塑的上乘之作。佛教中的菩萨是“慈悲为怀”的神，是美的化身、善的代表，所以本无性别的菩萨被塑造成美丽、温柔的女性。这尊亭亭玉立的菩萨像，头部微偏，眯眼抿唇，情态文静优雅，头、肩、腰、臀的扭动体态，不仅增加了几分柔媚，还于动、静之间展示出其丰富的内心世界。华丽高贵的装束，加上鲜艳明丽的色彩，使它更加光彩动人。

▲ (唐)敦煌莫高窟第45窟《迦叶、菩萨、天王像》

▲《迦叶、菩萨、天王像》中迦叶与菩萨的形象

3. 中国现代雕塑

中国传统雕塑发展到近现代，宗教雕塑逐渐衰落。民间小型雕塑虽很繁荣，但未能形成主流。1958年，在北京天安门广场建成的人民英雄纪念碑，为建设城市大型纪念碑雕塑提供了重要经验。

人民英雄纪念碑由多位美术家、建筑家共同设计、建造而成。纪念碑的基本造型是民族形式的，总高37.94米。碑座下层为“亚”字形平面，上层为方形，周绕两层汉白玉石栏。碑身下部有双层须弥座，下层大须弥座的束腰部分嵌有十幅反映中国自虎门销烟到全国解放近百年革命斗争史实的大型浮雕。

浮雕高2米，总长40.68米。由雕塑家刘开渠、王临乙、曾竹韶等分别承担创作任务，画家吴作人、彦涵等多人参加设计、起稿，数十位雕刻家和石雕工人参加雕刻。人民英雄纪念碑浮雕属于高浮雕，在集体创作过程中，除对浮雕人物形象的高度和厚度做出统一规定外，允许不同作者采用不同的浮雕起位、层次处理和形象的艺术表现手法，使每位作者既能发挥所长，又能保证整体风格、面貌的统一。

◀ 曾竹韶《虎门销烟》

▲ 田金铎《走向世界》

这件作品表现的是竞走运动员出脚的刹那动作。底座为0形圈，象征着中国竞走项目在奥运会比赛中零的突破。铜像安置于瑞士洛桑国际奥委会总部花园内，1989年获国际奥委会颁发的“体育与艺术”奖。

▲ 张得蒂《日日夜夜》

作者以洁白的大理石材料雕刻了一位悉心照顾病人的护士。雕刻手法细腻，手部以下部分全部略掉，令人产生犹如置身于夜间病房之中，既清晰又朦胧的感觉。大理石晶莹洁白的色泽与柔滑细腻的质感，凸显了白衣天使美好的心灵。

二、外国雕塑艺术

与绘画艺术一样，外国雕塑艺术历史悠久。从原始社会到各大文明古国，从中世纪到文艺复兴，从近代到现当代，不同的国家和民族在不同的历史时期创造了数量众多的雕塑艺术精品名作。

1. 大河流域雕塑

古埃及的浮雕作品常被用来装饰陵墓、庙宇和纪念碑。埃及人将“正面律”的造型原则应用于浮雕人物形象的塑造。《梅和他的妻子》这件浮雕作品表现的是法老梅和他的妻子。两人并排端坐，浓密的头发、脖子上的饰物与身上的衣着等均作平面化处理。单纯简练的曲线造型和几何因素、有力的线性塑造，使这件作品具有一种高雅、朴实、和谐的美感。

▲ (埃及)《梅和他的妻子》

《受伤的母狮》是古代亚述的浮雕艺术精品。一头身中三箭的母狮，满身鲜血淋漓，后半身瘫痪在地，已经濒临死亡的边缘，但它仍撑起结实的前肢，昂首吼叫，既痛苦，又不甘心就此倒下，形象极其悲壮。这件作品充分展现了古代亚述雕塑家高超的艺术才能，同时也显示出亚述人顽强、刚毅的性格。

▲ (亚述)《受伤的母狮》

◀ (印度)《舞王湿婆》

《舞王湿婆》为古印度朱罗王朝的铜像名作。它的轮廓线劲爽明快，装饰细部清晰精巧，整体风格雄健典雅且富于节奏感。特别是湿婆的造型，腰肢纤细，加之扭摆的姿态，衬以华丽的珠宝等饰物，使整尊雕像显得神采飞扬。

2. 人类文化活化石

大洋洲、非洲、美洲等地区的雕塑艺术被称为“人类文化活化石”，在风格上仍保留着与史前雕塑相似的浓郁的原始味道。其中很多作品的主题都是当时人类信奉的“图腾崇拜”“祖先崇拜”，表现的是具有各种“神性”和“魔力”的神人合一的图腾偶像。其上多涂饰或刻有色彩鲜艳及繁复的纹饰，造型奇异怪诞，充满神秘感。

▲ (墨西哥)《复活神——希佩特克》

▲ (夏威夷群岛)《庙宇雕像》

▲ (南斯拉夫)《芬卡小像》

◀ (非洲) 达斯塔尼《面具》

木雕是非洲雕刻的主要形式，一般包括人物、动物雕像和各种仪式面具。现存的非洲木雕多是19—20世纪的作品，但保持着原始艺术古拙质朴的传统风格，以高度夸张变形、程式化或几何化为特征。这件木雕作品，眼睛以极简线条勾勒出轮廓，鼻子和嘴似乎是随意戳上的小洞。从局部看，显得十分随意简单；从整体看，却有一种稚拙鲜活的美感。

3. 古希腊、古罗马雕塑

古希腊雕塑艺术的发展历时千年，其中尤以古典时期的人像雕塑艺术成就最为辉煌。这一时期的人像雕塑一般都具有完美的形体和沉着高贵的气质，突出体现了希腊人对和谐的理想美的追求。

这是米隆最有影响力的作品，表现了竞技运动员健美而又富于动感的形象。米隆抓取了竞技运动过程中，凝聚力爆发前最激烈、紧张的一瞬间，展示了运动人体所外溢的冲动感和力度美。

这件雕塑的成功之处，还在于解决了人体在运动中的重心稳定和空间结构问题。人像以右足为中心支点，使人体整个动势的屈伸与摆动，既有连续运动的时间节奏感，又有回旋动作的空间稳定感。

◀ (希腊) 米隆《掷铁饼者》

▲ (希腊) 菲迪亚斯《命运三女神》

这件作品原是帕特农神庙东山墙上的高浮雕，题材来自于希腊神话。现存的这组雕像，头部和四肢都已残损，但那健美的身躯、从容恬静的姿态，仍给人以极强的美感。尤其是三女神衣裙的处理，采用“湿衣法”，使希腊式薄衫呈现出纤细、繁复的衣褶，并随人体的结构而起伏，生动地展现出女神优美的身体轮廓，使人感到它们不是冰冷的大理石雕像，而是有血有肉、真实的人物。

古罗马时期，肖像雕塑得到了很大的发展，尤其是帝王雕像，不仅有个性刻画，而且有理想化的处理，使雕像成为了罗马英雄主义和进取精神的象征。

马可·奥勒留是罗马帝国“五贤君”之一。这座青铜骑马像，虽然姿势有点程式化，但整座雕像庄重、浑厚，较好地刻画了这位具有哲学家与文学家气质的帝王形象，是迄今保存下来的唯一的罗马帝国时期具有纪念碑性质的帝王骑马像，也是后来欧洲文艺复兴时期名人骑马像的范本。

▲ (罗马)《马可·奥勒留骑马像》

▲ (罗马)《卡拉卡拉像》

这件肖像雕塑作品表现的是卡拉卡拉，罗马帝国塞维鲁王朝的第二位皇帝，一位嗜血成性的暴君。这是一件高度个性化的作品。它与古罗马其他优秀的肖像雕塑不同的地方，在于它着重刻画了人物紧蹙的横眉之下那双多疑而凶残的眼睛。过于卷曲的头发和满脸的胡须，更进一步强化了人物性格的凶残。这一雕像的艺术技巧标志着罗马的肖像雕塑已经达到了相当高的水平。

4. 文艺复兴时期及近代西方雕塑

这件雕塑作品是意大利文艺复兴“三杰”之一，著名雕塑家、画家米开朗琪罗的经典作品。

摩西是《圣经》中犹太人的领袖，他凭借自己的勇气和智慧艰难地带领在埃及为奴的犹太人逃出埃及。然而犹太人由于贪图享乐而违背了摩西之前制定的法规“十诫”，摩西听闻后勃然大怒。整个雕像表现出摩西的威严与力量：凝视的目光和垂胸的美髯衬托出他大义凛然的气概；右手紧紧地保护着刻有“十诫”的石板，表现出他对保卫人民的忠诚和信心。复杂的衣服纹理和质感的表现、双臂的肌肉和血管的细致刻画，使人感到这是鲜活的血肉之躯，显示了高超的雕刻技巧。米开朗琪罗通过这个充满正义感的形象，表现了文艺复兴时期人们对自身尊严与民族利益的维护。

▼ (意大利) 米开朗琪罗《摩西像》

▼ 《摩西像》头和手的局部

此雕像题材取自于希腊神话。太阳神阿波罗迷恋河神的女儿达芙妮，达芙妮讨厌阿波罗，因而拼命逃跑，而阿波罗紧追不舍。在即将被阿波罗追上时，达芙妮向父亲求助，请父亲将自己变成一棵月桂树。雕像表现的正是阿波罗追上达芙妮，达芙妮开始变成树的一瞬间。达芙妮飘动的头发和伸展的手指已开始变为长满树叶的树枝，行走如飞的双腿也开始被树皮所包围，细小的树根从达芙妮的脚趾萌生并钻入地里，但整个身体仍保持着凌空欲飞的姿态。阿波罗眼睁睁地看着达芙妮变成了月桂树，神情悲伤，却无力挽回。他的一只手刚触及达芙妮，另一只手则向斜下方伸展，同达芙妮的手臂形成一条直线。整座雕像构图完美，同时又具有强烈的动感。激烈的矛盾冲突、一追一躲的强烈动势和复杂的构图集中体现了巴洛克绘画和雕塑艺术的特点。

◀ (意大利) 贝尼尼《阿波罗和达芙妮》

这一作品原名《1792年义勇军出征》，表现的是1792年法国人民在反抗普鲁士和奥地利等封建帝国的战争中，马赛的一支义勇军开赴巴黎参加战斗的历史事件。

这是一件结构严谨统一、人物情绪激昂奔放、极富艺术感染力的大理石浮雕，为巴黎凯旋门浮雕之一。整个浮雕分为两层：上层是象征法兰西和自由民主的女神，右手执剑，左手振臂高呼；下层以老战士为中心，表现各阶层人民万众一心、奋起保卫祖国的主题思想。作品虽只刻画了七个人物，却给人以千军万马之感，充分反映了法国资产阶级革命时期人民昂扬的斗争精神，与德拉克洛瓦的名画《自由领导人民》有异曲同工之妙。

▶ (法国) 吕德《马赛曲》

这一大型雕塑是法国现实主义雕塑大师罗丹的作品，原是罗丹为巴黎装饰艺术博物馆的大门所创作的装饰雕塑。他从文艺复兴时期意大利著名诗人但丁的《神曲》得到启发，以其中的《地狱篇》为题材，创造了一幅人间地狱的画面，故将其命名为《地狱之门》。通过这一作品，罗丹表现了人类在无穷的痛苦和深渊中挣扎的主题。

作品共塑造了186个人物，全为裸体。因为在罗丹看来，表现人物及其思想感情，最有力量形式便是人体。这也是西方传统美术的重要语言之一。

◀ (法国) 罗丹《地狱之门》

《思想者》是罗丹的群雕作品《地狱之门》门饰的一部分。表现的是一个象征性的人物（最早是象征《神曲》的作者但丁），后来则象征着作者自己或人类的思想本身。

人物蜷曲的身体像一张弯弓，蕴藏着巨大的力量，但如今他却被一种无形的力量钳制得动弹不得，让人感到他不仅是在用脑思考，而且全身的每块肌肉、每根神经都陷入了紧张思考之中。他为什么要这样深深地陷入其中，这一问题至今仍在促使着人们去想象，去思考。

▶ (法国) 罗丹《思想者》

▲ (罗马尼亚) 布朗库西《吻》

5. 西方现代雕塑

与传统雕塑相比，西方现代雕塑在雕塑语言的运用、雕塑与环境的结合、雕塑与科技的结合等方面都发生了极大的变化。

布朗库西的雕塑极力追求形体的高度单纯化和抽象化，开西方雕塑一代新风，有“西方现代雕塑之父”的美誉。他的这件雕塑作品在一整块矩形石灰石上雕琢出极为简略的两个彼此拥抱在一起的男女。作品感情丰沛，风格原始、单纯、稚拙。

▲ (英国) 亨利·摩尔《斜倚的人体》

▲ (美国) 考尔德《稳定的运动》

现代雕塑家亨利·摩尔利用凸凹造型和“孔洞”的空间变化，将虚空间与实空间互为映衬与转换，突破了传统雕塑实体空间的表现模式，使空间成为实体的一部分。这件雕塑作品以穿透的团块形状、半抽象的形式、光滑的质感，洋溢着强烈的生命气息。

这件雕塑作品为西方现代“活动雕塑”的代表作，由美国雕塑家考尔德首创。雕塑本身不表现什么具体内容，主要用于环境装饰，尤其是大型广场的装饰。这件雕塑作品运用力学原理，依靠装置的灵活性，遇到风就会转动，是科技与艺术相结合的典型范例。

思考与练习

1. 请你谈一谈对外国雕塑艺术的认识和理解，对本课介绍的哪件作品印象比较深刻，请讲一讲对这件作品的理解与看法。
2. 通过本课的学习，请你谈一谈与传统雕塑相比，西方现代雕塑有哪些发展与变化。

练习

尝试体验凹凸起伏的浮雕艺术 ——学做泥浮雕

泥塑是雕塑中最传统而古老的造型方法。从“神农耕而做陶”“女娲抟黄土做人”的动人传说起，雕塑已开始了其漫长的发展历史。温和、柔软的泥土随处可见，便于人们去把握、塑造千变万化的形象。由于泥既可雕亦可塑，因此做泥浮雕时发挥的余地比较大，并易于修改。我们可以选择同学或身边的朋友，也可以找一张照片或一幅画，塑成一件浮雕作品。

一、工具与材料

在制作泥浮雕以前，先准备好以下的工具和材料。其中包括塑形橡皮泥或胶泥一块、木板一张、雕塑刀两三把。

二、打泥板

将整块泥揉成若干泥块，用手堆压在木板上。然后用木棒或大号塑刀将其拍压结实，表面要平整。

三、塑制步骤

1. 在泥板上画出塑造对象的形体轮廓。

2. 根据轮廓线将形象部分的泥加上或将周围的泥剔下一层，以确定浮雕的基本厚度。

3. 将底面用刮刀处理平整。

4. 从整体出发，确定大的块面关系。形象距视线近的部分，在浮雕上应为凸起，可以用泥将其加出；反之，距视线远的部分，压缩较多，可用塑刀削泥。这样，通过浮雕的高低层次、凹凸变化就能使形象产生立体感。

5. 深入塑造各个局部，注意边缘轮廓“立位”高低的变化，以产生虚实的空间关系。

6. 对浮雕进行整体调整，可以保留塑造过程中一些生动的痕迹，例如堆泥的手痕、塑造的刀痕等。

实践与体验

为自己的同学或家长做一幅浮雕头像。

第二课 中外建筑艺术

建筑是以物质实体占据一定空间的造型艺术。欣赏建筑艺术在看其实用功能的同时，还应在行进的时间过程中去感受建筑物的均衡、对比、色彩、材质等形式美和由内部空间与外部空间及其延伸形成的多层次空间所造成的情绪氛围。

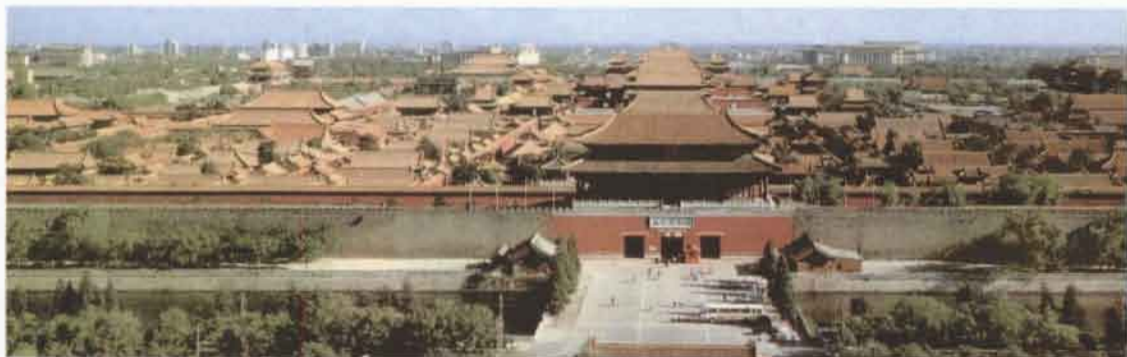
中国传统建筑历史悠久，分布地域广泛，风格鲜明，是中华民族传统文化的集中体现。从功能上大体可分为宫殿建筑、宗教建筑、陵墓建筑、民居建筑等。欣赏中国建筑，首先要以认知其构成特征为心理基础，然后才能感受其中所蕴含的文化内涵与审美情趣。

外国古代建筑艺术以埃及、两河流域、希腊和罗马的建筑成就比较高。尤其是希腊和罗马的建筑，两千多年来在欧洲一脉相承，被欧洲人称为古典建筑的典范。早期的基督教堂沿用罗马巴西利卡的形式，后又吸收拜占庭教堂的形式发展出罗马式风格。哥特式建筑于13—15世纪流行于欧洲，并成为欧洲古典建筑中又一典型风格。在宗教盛行的年代，世界三大宗教中除基督教外，佛教和伊斯兰教也各自拥有其典型的建筑形式，为人类留下了丰富的文化遗产。

一、中国传统建筑艺术

1. 宫殿与宗教建筑

以木结构为主要特色的中国传统建筑是中华民族文化精神的体现，其主要代表是北京故宫、天坛、圆明园、颐和园、北海，河北承德的避暑山庄，以及苏州的古典园林等。其中，北京故宫、天坛、颐和园，河北承德的避暑山庄，以及苏州的古典园林已被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

▲北京故宫鸟瞰

北京故宫位于北京城中心，南北长961米，东西宽753米，外绕城墙与50多米宽的护城河，城隅为四角楼。最南面的大门为午门，由午门至三大殿为外朝部分，其后为内廷部分。

北京明清故宫昔称紫禁城，是国内规模最大、保存最完整的古代宫殿建筑群，建成于明永乐十八年（1420年）。

走进天安门以后，由南往北，看到的第一座建筑是午门。在红色城墙上，迎面正中是一座重檐庑殿顶、九开间的大殿，两翼以长排殿堂连接四座方殿，环抱成“凹”字形，俗称五凤楼。午门是皇帝颁诏、宣布出征命令和将士班师回朝举行“献俘”仪式的地方。

进入午门后，面前是一个庞大的广场，金水河（玉带河）从广场中间东西流过，河上架有五座汉白玉石桥，迎面便是宫殿式的太和门，为重檐歇山顶、九开间，仅次于重檐庑殿顶。它是皇帝平时接见文武百官的地方。

经过太和门，眼前是一片宽阔的广场，遥见三座红墙黄琉璃顶的大殿矗立在“工”字形的三层汉白玉台基之上。它们与两侧的文华殿、武英殿构成故宫前朝区的主体，这三座大殿依次为太和殿、中和殿、保和殿。

▲远望三大殿

相关链接

通过对北京故宫的观赏，可以将中国传统建筑艺术的形式特征归纳如下。

其一，中国传统建筑主要是群体组合的艺术。群体间的排列、过渡、转换，构成丰富的空间序列。空间的基本单位是庭院。故宫便是以纵轴为主，横轴为辅，将各式各样的四合院、三合院联系在一起规模最大的、最规整的建筑组群。

其二，精巧的结构，优美的屋顶。故宫的梁架，结构方式不一，但都精巧合理，既符合功能要求，又通过对其形式和外表的美化起到影响整体空间造型的作用。偌大的故宫，上千座建筑，根据功能、等级不同，其屋顶的形式结构也千变万化，不一而足。如位于故宫四隅的角楼，屋顶造型玲珑，构造奇巧多变，其华丽秀美，令人叹为观止。

其三，鲜明、绚丽的色彩。故宫内的每座殿堂，大多用黄色琉璃瓦作屋顶，再配以红墙和白色大理石雕栏。宫殿内部的柱子一般涂红色，檩、枋处的彩绘常以青、绿色为基调。外部彩绘主要画在檐下。鲜明、艳丽的颜色使故宫这座庞大的建筑组群，显得无比华贵。

太和殿是皇城全部建筑的核心，为皇帝登基、完婚、寿诞，以及重大节日受百官朝贺、赐宴的地方。太和殿建筑规格最高，也是全国最大的宫殿建筑，面阔十一间，殿内面积2377平方米，重檐庑殿顶。殿内设御座，藻井上有蟠龙衔珠，建筑彩画全以龙纹为饰，一派金碧辉煌的皇家气象。

太和殿后依次为形制与规模略小的中和殿、保和殿。中和殿为举行各种大典前，皇帝的准备与休息之所，单檐四角攒尖顶。保和殿为宴会王公大臣与殿试之所，面阔九间，重檐歇山顶。

下台阶沿中轴线前行便来到内廷区，这里是帝后居住的地方，前后有乾清宫、交泰殿和坤宁宫，也以“工”字形白石台基相连。

乾清宫为皇帝的寝宫，后来皇帝改到养心殿居住，这里成为内廷典礼活动和皇帝处理日常政务的处所，也设置了御座。坤宁宫为皇后的寝宫。两座建筑规格都很高，但不及前朝部分建筑环境庄严神圣，而更多一些和谐的氛围。

故宫北部为御花园。御花园总面积为1.12公顷，其中重要的建筑有钦安殿和万春亭、千秋亭等二十来座亭、榭、楼、台等建筑。秀丽的亭台、弯曲的甬道、玲珑的山石，加上栏中花木，构成了舒缓、和谐、富有情趣的空间氛围。

最后是故宫的后门——神武门，是宫内日常出入的重要门禁。

角楼建于故宫四隅，作瞭望与警卫用。

角楼平面呈曲尺形，屋顶为三重檐，中央有镀金宝顶，结构复杂，整座角楼有七十二条屋脊，造型十分华美。

▲故宫的角楼

天坛为中国明清时期皇帝祭天和祈祷丰年的场所，是保存下来的封建王朝祭祀建筑中最完整、最重要的一组，也是现存艺术水平最高、最具特色的古建筑群之一。

天坛始建于明永乐十八年（1420年），主体建筑为圜丘、皇穹宇和祈年殿。

圜丘是每年冬至日皇帝祭天之处，为汉白玉石砌的三层露天圆坛，嵌在内圆外方的两重围墙之中，形成了一个完整的几何图案，体现了中国古代“天圆地方”的思想。圜丘以北为皇穹宇。

天坛内最重要、最华美的建筑是祈年殿，为皇帝举行“祈谷礼”的处所，建于约6米高的三层白石台基之上。殿平面圆形，直径24.5米，周围12柱，上覆三重檐蓝琉璃瓦攒尖顶，总高约38米。此殿结构雄伟，构架精巧，室内空间层层升高，向中心聚拢，外形台基和屋檐层层收缩上举，都造成强烈的向上动感，以表现与天相接。

▲（明）天坛祈年殿

▲（明）天坛圜丘

应县木塔位于山西省应县佛宫寺内，又称佛宫寺释迦塔，是中国现存最高的古代木结构建筑。从地面到刹顶，塔的总高为67.31米，其中塔刹高达10米。塔的底层平面呈八边形，体形庞大。从外面看，它是五层六檐；从塔内看，第二层以上各层间夹有暗层，所以整座塔实际上是九层。塔身体形巨大，但由于在各层层檐上，配以向外挑出的平座与走廊，以及攒尖的塔顶和造型优美且富于向上感的铁刹，不但不觉其笨重，反而给人以雄壮、华丽之感。

▶（辽）应县木塔

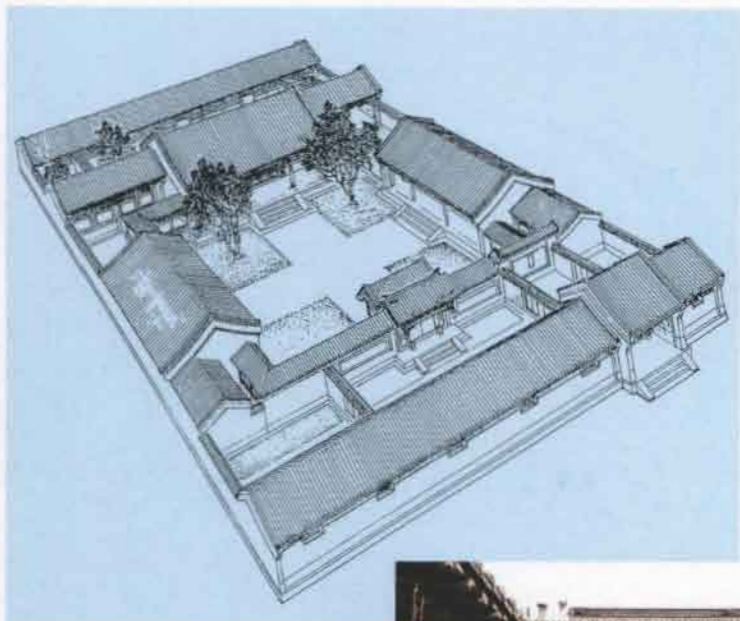
2. 民居建筑

民居建筑是中国建筑中最基本的类型。一般而言，民居建筑的实用性要求大于精神性追求。在我国，因疆域辽阔，各地区自然和人文环境不同，出现了多种风格样式的民居建筑。

北方民居多采取中轴对称的四合院或三合院布局，宁静、亲切，有十分理想的室外活动空间，以北京四合院和山西民居最为典型。

北京四合院通常分内外两院，两院之间设“垂花门”。内院是住宅的中心。四合院的主要建筑位于南北向的纵轴线上，次要建筑分立两旁。正房归长辈居住，东西厢房为晚辈居住，倒座用作客房及存放杂物之所，耳房用来作厨房、厕所及佣人的住所。位于路北的住宅大门一般偏向东南角，路南住宅大门则偏向西北角，而且入口处多设置一堵影壁以辟邪。

像这样的北方民居，某些山西商人的大宅在建筑规模和艺术水平上都超过了北京，如祁县的乔家大院、渠家大院，灵石的王家大院等。

▲北京四合院示意图

▲山西民居——乔家大院

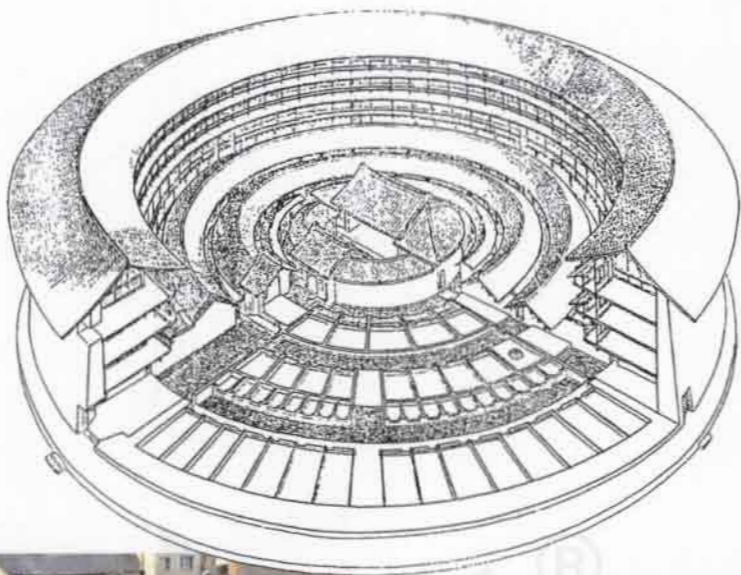

▲安徽民居

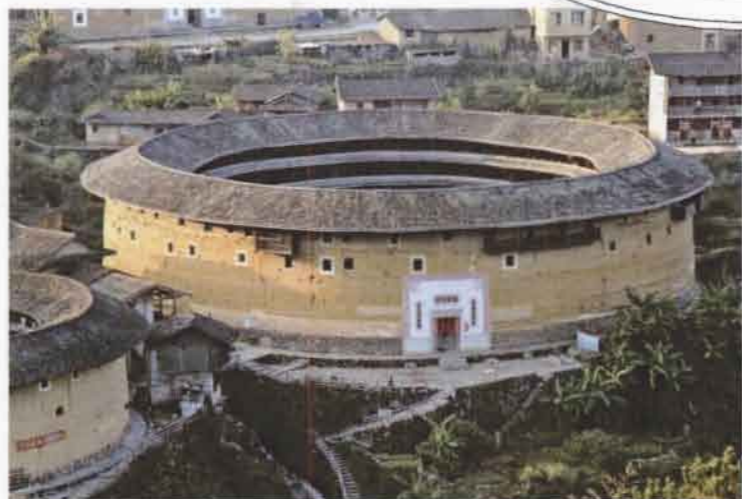
南方民居当中，徽派建筑独树一帜。这些建筑不以规模宏大取胜，而以布局紧凑，装修华美，用材精良见长，其中以安徽西递和宏村古民居最为典型。

住宅基本为正方形或矩形的封闭式三合院或四合院，且大多为二层楼房。正房朝南，面阔三间。楼下明间作客厅，主房在左右次间。楼上明间祭祖，左右次间住人。住宅外观简朴，采用粉白的高外墙将全宅封闭，正立面取对称形式，侧立面取梯级形或弓形山墙将屋顶封闭。此外，整个村子的中心建筑群、街巷和水系都经过很好的规划，极具江南特色。

客家土楼主要分布在福建西南部、广东北部和江西西南部山区。土楼形式主要有方楼、圆楼和五凤楼三种，高三至五层，上覆瓦顶。土楼外部下面两层多为厨房或谷仓，不开窗户，三层以上也只开小窗。土楼内各间用回廊相接。这种建筑形式具有防匪、防盗、防震及冬暖夏凉、日光充足等优点，虽经几百年风雨沧桑，至今仍巍然屹立。

▲福建圆形土楼剖面图

◀福建土楼

二、外国建筑艺术

1. 陵墓、神庙与教堂建筑

陵墓、神庙与教堂是外国建筑的重要组成部分。由于承载着特殊的精神功用，此类建筑在发展过程中呈现出不同的形式与风格，为人类留下了宝贵的文化财富。其中相当一部分已被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

▲ (埃及) 胡夫金字塔

胡夫金字塔修建于约公元前26世纪，是古埃及金字塔中最著名的一座。它原高约146米，现高约137米。塔的底面呈正方形，边长约230米。塔身用淡黄色石灰石砌成，外面贴一层磨光的白色石灰石。在茫茫无边的沙漠之中，它那宏大、单纯而又极其稳定的形体，如同一座人工堆砌的山岩，使人感到无比庄重、崇高。

帕特农神庙为祭祀古希腊雅典城邦的守护女神雅典娜的神庙，修建于公元前5世纪，是雅典卫城的主体建筑。由于膜拜仪式都是在神庙外举行的，所以希腊人对神庙的外观与装饰都十分讲究。经专家们实地测量，帕特农神庙外观各部分的比例都是经过精心推敲的。它的正立面完全符合黄金分割原理。建筑整体具有庄重、宏伟、明朗、圣洁的美感，是古希腊全盛时期建筑的主要代表。

▲ (希腊) 帕特农神庙

▲ (柬埔寨) 吴哥寺

吴哥寺，亦称吴哥窟，建于12世纪上半期，是一座兼有印度教与佛教特色的寺庙。寺内的主体建筑为五座尖塔组成的金刚宝座塔。五座塔中以正中的塔最高，塔身高42米，塔尖高出庭院地面65米。其他四塔分布在平台的四角，其高度均低于中央的塔，形成一种主从分明、局部衬托主体的构图，给人崇高而稳重的感觉，为柬埔寨古代石构建筑的杰出代表。

中世纪的欧洲，基督教占有绝对的统治地位，甚至凌驾于封建王权之上。基督教的教堂建筑成为集欧洲中世纪美术之大成者，先后创造了拜占庭式、罗马式和哥特式三种重要的建筑风格。

圣索菲亚大教堂是拜占庭建筑的代表作。它的突出成就在于创造了把穹顶支撑在四个独立支柱上的结构体系。这一形制对后来欧洲乃至东方建筑都产生了很大的影响。教堂中央的穹顶直径约33米，顶高约55米，是古代少数几个大穹顶之一。那些细而高的尖塔，是15世纪信奉伊斯兰教的土耳其人攻占君士坦丁堡（今土耳其伊斯坦布尔）之后，把大教堂改成清真寺增建的，是供伊斯兰教徒们按时举行礼拜的“授时塔”（或称“邦克楼”“宣礼塔”“光塔”）。

▲（土耳其）圣索菲亚大教堂

相关链接

拜占庭式建筑继承了罗马的圆穹顶结构，在此基础上发展成为以穹顶和拱顶为中心的建筑物形式，使教堂的内部空间变得开阔，采光充足；教堂外部追求纪念碑式的肃穆、壮丽之感。晚期拜占庭建筑的典型设计是希腊十字式，以清晰的逻辑、合理的比例悦人心目。

比萨教堂建筑群是意大利中世纪最重要的宗教建筑群之一，也是罗马式建筑的代表作，包括大教堂、洗礼堂和钟塔（即著名的比萨斜塔）三座建筑，其中大教堂是为纪念1062年打败阿拉伯人而建的。三座建筑形态各异，对比强烈，但都拥有以连续券空廊和古典柱式为特征的建筑风格，虽然不是很规范，但仍可见古罗马的遗韵。

▲（意大利）比萨教堂建筑群

相关链接

罗马式建筑吸收了罗马、拜占庭和早期基督教建筑的风格，其主要特点是广泛使用拱券结构，用石材覆盖屋顶，墙壁厚重坚实，窗户小，距地面较高，形似城堡。

科隆大教堂位于德国科隆市，是欧洲中北部最大的哥特式教堂。教堂形制为拉丁十字式，教堂西立面的塔楼高约157米，像锋利的宝剑，直插苍穹。大教堂的四周林立着无数座小尖塔。教堂内部裸露着近似框架式的结构，而支柱全由垂直线组成，筋骨嶙峋，极其峻峭清冷，是哥特式建筑的杰作。

相关链接

哥特式建筑的最高成就体现在教堂建筑上，其特点为教堂的外观高耸峻拔，气势宏大。为了保证教堂高耸的中堂的安全，建筑医师发明了飞扶壁。教堂正面入口处的立面上设有象征天堂的玫瑰花窗，建筑立面大量使用尖顶券，内部则广泛使用彩色嵌画玻璃窗。

▲ (德国) 科隆大教堂

清真寺建筑是伊斯兰文明的重要体现，在世界建筑中独树一帜，自成体系。伊斯兰教清真寺在建筑上有一定的共性：在建筑结构上，普遍以拱券作为主要的结构手段，拱券的形式多种多样；屋顶多采用洋葱头形的穹顶；一般都有提醒信徒准时礼拜的“授时塔”；建筑装饰以几何纹、植物纹或阿拉伯文字为主要特色。

▲ (耶路撒冷) 奥马尔清真寺

▲ (西班牙) 科尔多瓦大清真寺

2. 外国现代建筑

一般将20世纪以来的建筑统称为现代建筑。现代建筑具有鲜明的时代特点：首先，现代建筑注重建筑的功能，强调建筑形式要服从功能的需要；其次，重视建筑的空间及建筑与环境的有机结合；第三，积极采用新技术、新材料，实现了科技与艺术的高度结合，促进了建筑形象与风格的多样化。

▲ (美国) 纽约古根海姆博物馆

▲ 纽约古根海姆博物馆内景

纽约古根海姆博物馆的主体建筑是6层的圆形展览大厅和4层的办公楼。其中最富有创造性的是圆形展览大厅的内部空间设计。它彻底打破了传统的博物馆内部空间分割的设计旧模式，将整个展览厅设计成一个螺旋形环绕大厅。参观者进入大厅即可沿着螺旋形坡道自下而上参观，或者乘电梯直达顶层，然后沿螺旋形坡道漫步而下参观，这给参观者带来了很大的方便。整个大厅变成了一个不断移动或流动的空间。

这是荷兰建筑设计师里特维德设计的住宅，是荷兰“风格派”在建筑上的典型反映。它的立面使人想起“风格派”代表人物蒙德里安的绘画作品。

▶ (荷兰) 乌德勒支市施罗德住宅

思考与练习

1. 请你谈一谈对外国建筑艺术的认识和理解，对本课介绍的哪些作品印象比较深刻，请讲一讲对这些作品的理解与看法。
2. 通过本课的学习，请你谈一谈外国现代建筑的特点都有哪些。

实践与体验

调查一下你所在的城市有哪些有特色的建筑，说一说这些建筑都具有哪些风格特点，你最喜欢哪种风格。

基础模块

第三单元 书法与篆刻

第一课 书法艺术

书法与篆刻是中国特有的艺术形式，体现了中华民族的文明成果和审美理想。书法和篆刻都与汉字的起源、演变和发展密切相关，是从实用中逐步产生、发展而来的艺术形式。人们在长期的书写实践中，围绕着书写的便捷性与可读性，不断发现与总结汉字笔画结构的审美价值，并将书法的技法规则与书写者的审美意趣融合统一，从而形成了书法所独有的审美特征。篆刻也是汉字在实际运用中，为取信凭证而逐步发展、形成的一种特殊的艺术形式。书法与篆刻在中国传统文化中占有重要地位，充分体现了中华民族传统的审美意蕴；在世界民族文化范围内，也独树一帜，为世界艺术增添了绚丽的光彩。

中国书法是指按照汉字笔画结构的特点，使用特定的工具与材料，通过对汉字进行创造性的书写，使之成为富有美感的艺术作品。

书法艺术之美，在于它能凭借笔法、结字与章法的变化，创造无限丰富的表现形态，体现一种外在的形式美感。具体来说，中国书法艺术的审美特征首先体现在汉字字体的丰富多样上。从最早出现的商代的甲骨文，到后来的篆、隶、草、行、楷书，汉字字体丰富多样，且各具特色。其次，汉字字体在点画形态方面有相应的基本规范，但在书写实践中，汉字的具体形态却有着极大的可塑性。特别是毛笔的使用，使得点画形态的塑造有无限多的可能性。第三，每一个汉字在其构形上都有基本要求，以确保汉字识读的准确。但这种规定不是僵化的，在书写时有很大的灵活性，使得汉字的形态总是千变万化。因此，书法艺术历时几千年，至今仍葆有旺盛的生命力。

中国的汉字和书法的产生和发展是与中华民族的文明史同步的。距今3000多年前商代的甲骨文是已知最早的汉字成熟体系。商周时期，铸刻在青铜器上的文字称为金文。公元前221年，秦国扫平六国，废除此前六国的文字，将秦国字体规范整理为标准字体，即小篆。从此汉字步入规范发展时期。从战国后期开始，人们对篆书进行了简化改造，形成了一种新的书体——隶书。后来又发展出草书、楷书和行书三种书体。至此，汉字的结构特征基本固定下来，再也没有发生大的转变，而书法的发展也从字体的演变转向对书写技法和艺术风格的探索。

一、小篆

秦国扫平六国之后，统一了全国文字，对我国以后文化的发展产生了极为重要的影响。一般将统一前的秦国字体称为大篆，而由秦国丞相李斯等整理规范出来的文字称为小篆。小篆是在金文和石鼓文的基础上删繁就简而来，结构严谨，字形匀称，笔画趋于简洁。

秦始皇统一天下后，在巡游各地期间，命人将自己统一天下的功绩书写下来并刻成石碑，以求永久流传。刻石字体为小篆，是中国现存最早的碑文之一。这些刻石现在基本已损毁，仅存《琅邪刻石》和《泰山刻石》残石。《泰山刻石》字形体势整齐修长，点画分布均匀对称，用笔技巧也更加平稳准确。

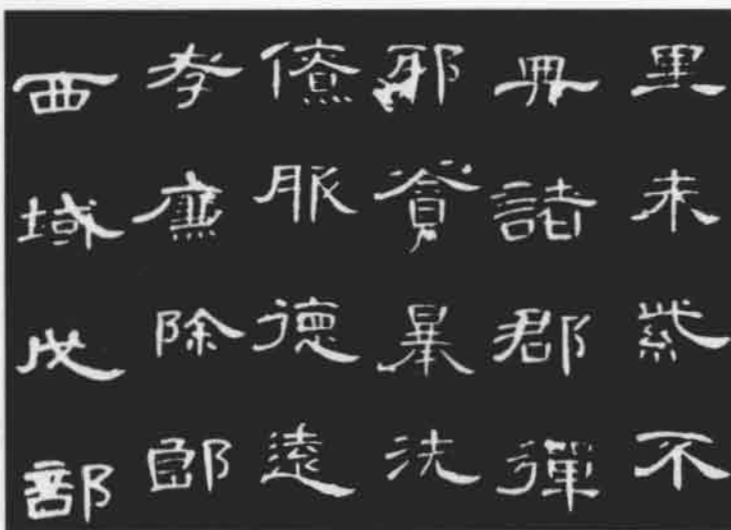

▲ (秦)《泰山刻石》

二、隶书

“隶书，篆之捷也”，即为适应快速书写的要求，人们对篆书的结构进行简化，强调横平竖直、间架紧密，字形由参差错落逐渐趋于方扁。

隶书最早出现在战国时期，在汉代被广泛应用。东汉时发展至极盛，最能体现隶书的特点，字形方扁，结字严谨，波磔分明。留存到今天的汉隶作品有两大类：一类是上个世纪陆续出土的简牍、帛书等墨迹；一类是传世和出土的碑碣、摩崖等石刻文字。与墨迹相比，石刻作品更能全面展现汉代隶书的多姿多彩的风格面貌，其中以《乙瑛碑》《曹全碑》《张迁碑》等最为后人称道。

▲ (东汉)《曹全碑》

《曹全碑》出土时完整如新，同时刻工极为精细准确，真实保存了书写者的风格技巧特点。此碑书法风格秀丽，笔画圆润，刚以柔出；其字形体势匀称，变化多样，飘逸秀丽。在用笔的细致与准确上，《曹全碑》几乎可与简牍墨迹相媲美，因而被视为临习汉隶的范本。

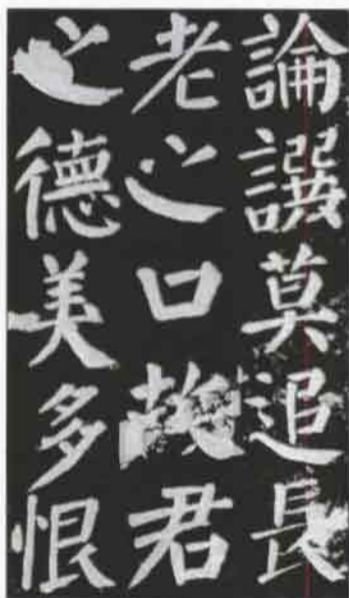
《张迁碑》所展示的则是一种完全不同的风貌。此碑书法具有方整刚劲、雄厚古朴的特点，点画宽厚方板，近乎“倔强”；运笔朴拙刚健，自然天成。《张迁碑》在整体风格上有一种雄壮浑朴、大巧若拙的艺术效果，于汉隶中独具风格。

▶ (东汉)《张迁碑》

三、楷书

楷书，又名正书或真书，比隶书方正端庄，笔法也更为标准规范。魏晋南北朝三百多年间是楷书从萌芽到成熟的演变时期。至隋朝，楷书技法已达到了相当精准和稳定的水平。唐代的楷书成就最为辉煌，这一时期，楷书作为社会通用的标准字体得到了广泛的应用和普及，并涌现出诸多楷书名家，最具代表性者有欧阳询、褚遂良、颜真卿、柳公权等。

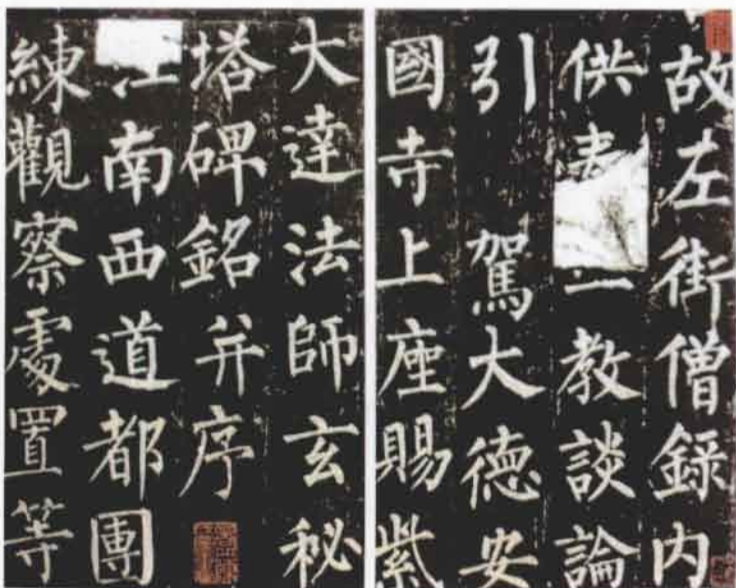

《颜勤礼碑》书法雄伟端庄，气度恢宏；结字舒朗开阔，笔画圆浑沉厚；整篇风格沉稳老练，雄壮苍劲，体现了“颜体”筋骨遒劲、严整方正的独特风格。《颜勤礼碑》为颜真卿晚年所书，技巧成熟，加上出土较迟，完好如新，因而被视为学习“颜体”楷书的理想范本。

◀ (唐) 颜真卿《颜勤礼碑》

《玄秘塔碑》用笔果断，瘦硬健挺，体势端严，集中体现了“柳体”的特点，即结字中心攒聚收紧，四面伸展舒张，用笔挺拔，骨力强劲，法度严谨。后人将颜、柳二人的楷书并称为“颜筋柳骨”，对后世影响极大。

▶ (唐) 柳公权《玄秘塔碑》

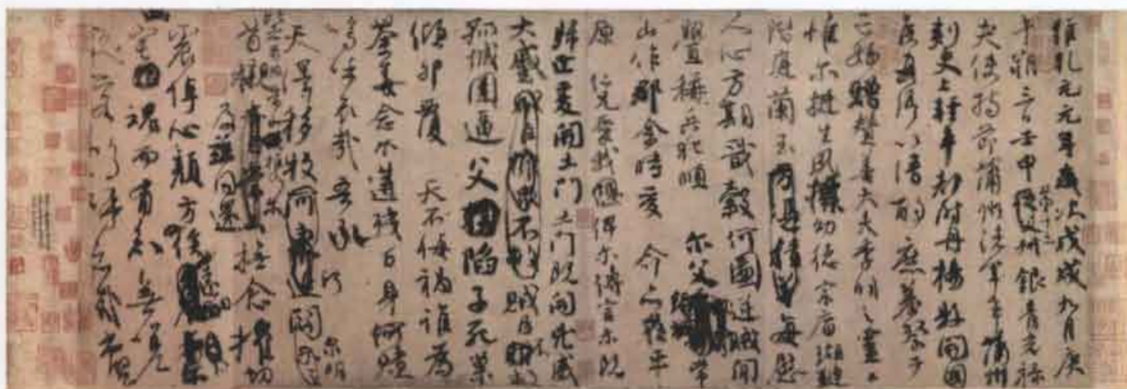
四、行书

行书是一种介于楷书与草书之间的书体，书写起来既方便快捷又易于辨识，是书法艺术中实用性最强的书体。魏晋南北朝时期，行书获得了空前的发展，产生了一批行书名家和经典作品，其中最著名的便是“二王”（王羲之、王献之父子）。唐代行书也获得了持久与多样化的发展。唐代擅长行书的人很多，作品个性显著的有欧阳询、颜真卿等人。其中颜真卿的行书苍劲洒脱，气势雄浑，在“二王”风格之外独树一帜，具有极高的水平和广泛的影响。

▲（东晋）王羲之《兰亭序》

《兰亭序》为王羲之经典书迹。东晋永和九年（353年）三月三日，王羲之与众友人聚会于浙江绍兴兰亭，席间觥筹交错，曲水流觞。乘酒酣之际，王羲之即兴撰写了《兰亭序》。原作通篇气韵贯通，笔笔洒脱，字字生动，顾盼呼应，一气呵成，被后人誉为“天下第一行书”，对中国书法的发展影响巨大。

▲（唐）颜真卿《祭侄稿》

《祭侄稿》是颜真卿为祭奠在“安史之乱”中殉国的侄子所作。全文是颜真卿在悲愤交加的心情下一气呵成的，行笔显得急促匆忙。但通观全篇，快速的书写中仍明显保持着“颜体”楷书的技巧特点，同时在点画、字形之间的连带呼应上又放纵率意，不受约束，具有一种气势充沛、姿态横生的艺术效果。后人赞叹其“以真挚情感主运笔墨，不计工拙，无拘无束，纵笔豪放，一气呵成，血泪与笔墨交融，激情共浩气喷薄”。《祭侄稿》在声望上与王羲之的《兰亭序》相映成辉，在书法史上被誉为“天下第二行书”。

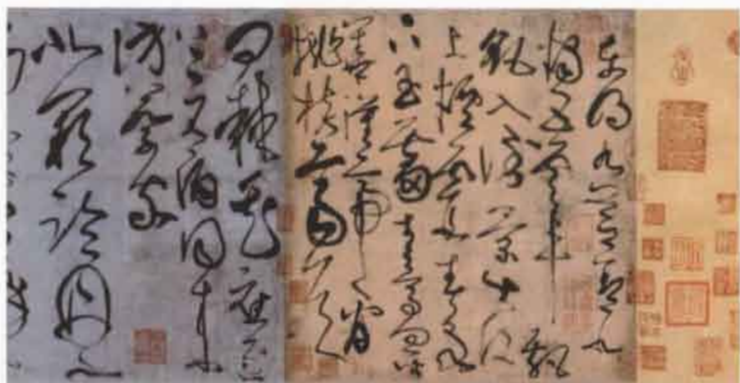
五、草书

草书最初是从隶书的简化中逐渐形成的。后人将汉代保留着隶书点画结构特征的草书称为章草或隶草，将去掉隶书特征以后的新草书称为今草。草书结构简省，笔画牵连，书写流畅、快速，但有些不易识别。草书在书写上具有无穷的变化可能，故最能表达书写者的情感与审美追求，张扬其个性。历史上善草书者颇多，如东晋的“二王”，唐代的张旭、怀素，宋代的黄庭坚，明代的王铎等。

思考与练习

1. 请谈一谈你对中国书法艺术的认识与理解，你对哪种书体了解得更多一些，讲一讲这一书体著名的书法家及其代表作品。

2. 通过本课的学习，请你谈一谈书法艺术的审美要素体现在哪些方面。

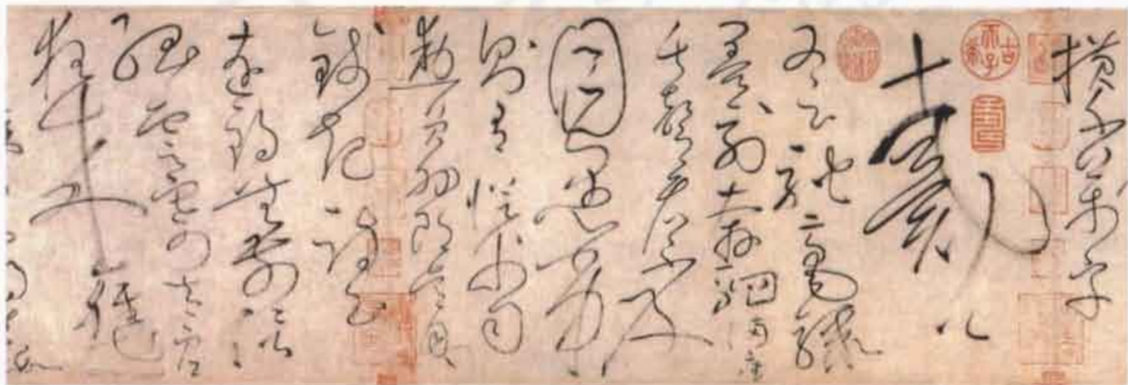

《古诗四帖》为唐代书法家张旭的作品。此帖笔势雄强，奇伟纵逸；笔力挺拔遒劲，如锥画沙。通观全帖，点画连绵飞动，如行云流水；意境潇洒飘逸，奔放不羁。

◀ (唐)张旭《古诗四帖》

《自叙帖》是怀素狂草的经典之作，内容主要是怀素习练草书的心得及其生平的主要事迹。此帖通篇灵活飞动，笔底生风。帖中运笔，提按轻重，转折呼应，变化虽多端，然并不狂怪。笔行迅速，但笔画主次分明，轻重得宜，充分展现了狂草的神韵，是欣赏与临习草书的典范之作。

▼ (唐)怀素《自叙帖》

练习

尝试体验隶书的书写意蕴

——学写隶书

古往今来，众多的书法家为我们创造了许多珍贵的书法艺术作品，同时也为我们留下了丰富的、行之有效的书法学习经验。学习书法要经过读帖、摹帖、临帖、背帖、创作等几个阶段。其中摹帖与临帖是初学书法的两种最基本的方法。学习书法要循序渐进，可先选择一种碑帖作范本，从对范本的研习入手，反复临摹，持之以恒。

隶书的点画形态较为统一，变化相对较少，字形方正稳健，易于初学书法者掌握。下面，我们就以《乙瑛碑》为临摹范本，尝试体验隶书的书写意蕴。

一、工具与材料

中国书法的工具与材料包括毛笔、墨汁、宣纸、砚台（或墨盒）等。

1. 毛笔：临摹字帖可选用中楷羊毫笔。
2. 墨汁：选用瓶装墨汁即可。
3. 宣纸：书法练习以生宣纸为宜。
4. 砚台：研磨墨汁之用，也可用小瓷盘等盛装墨汁。

▲工具与材料

二、执笔方法

执笔得当与否直接关系到书写的效果。由于毛笔较为柔软，执笔时应遵循“指实掌虚”的原则，即以拇指和食指、中指捏住笔管中部，无名指和小指在下面由内向外自然抵住笔管。同时要注意使笔管与纸面保持垂直，以使笔锋处于中锋书写状态。

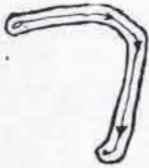

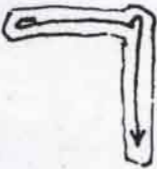

▲执笔方法

三、隶书书写实践

《乙瑛碑》是东汉著名碑刻之一，此碑书法字距疏朗，布局严谨，用笔方圆兼备，笔画凝重沉厚。接下来以《乙瑛碑》中的字为例，分析隶书的点、横、竖、撇、捺等基本笔画的形态和书写技法要求。

隶书的点画技法

应用字例	行笔示意	书写方法
		<p>先逆锋向左起笔，折锋向右行笔； 行笔到结尾处稍作停顿，然后提笔。</p>
		<p>先向左下方稍作顿按，然后向右上方提笔右行； 行笔到将结尾处向右下顿按，然后向右上方挑出。</p>
		<p>逆锋向上起笔，然后回转折锋向下； 行到结尾处稍作停顿即回锋提笔。</p>
		<p>逆锋向上起笔，然后回转折锋向左下方行笔； 行至结尾处稍作停顿，然后向上挑出。</p>
		<p>逆锋向上起笔，然后回转折锋向右下行笔； 下行中逐渐按笔，到底处稍作停顿，然后转向右行并提笔出锋。</p>
		<p>从左下向右上起笔； 笔尖着纸后随即回转，向左下提笔出锋。</p>

应用字例	行笔示意	书写方法
		<p>先逆锋向左起笔，然后折锋右行；行至转折处稍作转锋，向下行笔；行至结尾处停顿，向左上出锋收笔。</p>
		<p>先逆锋向左起笔，然后折锋右行；行至转折处稍作停顿即向上提笔，再折锋向下行笔；行至结尾处停顿收笔。</p>
		<p>先逆锋向上起笔，然后折锋下行；行至转折处稍作停顿即向右转；行至结尾处向右上出锋。</p>
		<p>逆锋向上起笔，然后回转折锋向下；行到转弯处向左行笔，结尾处稍作停顿即回锋提笔。</p>

思考与练习

1. 请对比欣赏《曹全碑》《张迁碑》和《乙瑛碑》，并尝试分析它们各自的艺术特征及结字、用笔特点。

2. 请尝试临摹《乙瑛碑》中的10个字，体会隶书的用笔与结字的韵味。

四、临摹范本

▲ (东汉)《乙瑛碑》

人教版®

第二课 篆刻艺术

篆刻指中国特有的具有艺术价值的印章镌刻，因古代印章多以篆书入印而得名。篆刻艺术历史悠久，因时而异又被称为玺、印或印章等。

印章最初是权力身份的象征，后逐渐从官方扩大到民间，作用从权力象征扩大到一般的身份证明及取信功能。时至今日，印章依然有着广泛的使用价值，特别是在中国传统书画艺术中，印章更是发挥着独特的、不可或缺的作用。

篆刻艺术是书法、章法、刀法三者完美结合的一门综合艺术。一方印中，既有书法的笔意，又有绘画的构图，更有刀法的刻艺，可谓“方寸之间，气象万千”。

篆刻与书法的关系最为紧密。传统认为，篆刻必先篆而后刻，有“篆为先务”之谓，甚至有“七分篆，三分刻”之说。故学习篆刻一定要认真选择篆书碑帖临写，掌握篆字的书写方法和构成规律。书法艺术修养对于篆刻至关重要，印家所谓“以书入印”“刀中见笔”即是此意。

章法指印面文字的安排与布局，是篆刻艺术中最重要的一环，亦称分朱布白。篆刻章法应遵循虚实疏密、欹侧均衡的艺术规律，以求得布局的丰富多变，并通过增减、屈伸、挪让、呼应等手法，使字与字之间相互关联，笔画之间形成节奏，达到整个印面风格的统一。

刀法指因下刀方法不同而引起的刀痕、趣味等的差异。古人镌刻用刀如同用笔，故刻印刀又称铁笔。刀法因人、因流派各异，有挺健、流畅、奔放、沉着等众多风貌。

篆刻具有独特的审美价值，首先体现在对文字的塑造上。汉字结构的象形特征具有与生俱来的美感，而篆书字体特殊的结构以及丰富的变化形态，在印章艺术中得到了充分的展示和发挥。其次，篆刻的布局技巧及规律，为篆刻艺术提供了形式法则。篆刻必须要通过一定的构思和塑造手段，兼顾印面文字的字数、笔画及风格，以使整个印面达到完整和谐的效果。最后，篆刻中的工艺技巧也是篆刻美感的重要来源。不管是铸造效果的庄重浑厚，还是凿刻效果的坚劲爽利，都是一种审美价值的反映。因而篆刻艺术是艺术构思和工艺技巧高度统一的产物。

一、印章文字与篆书

篆刻是一门与书法密切结合的艺术。早期的印章都是使用篆书，并一直延续传承。但是，在实际应用中，印章所用的是根据印面布局和制作需要改造整理过的篆书。每个时代的印章文字都有自己的结构规律，与一般意义上的篆书并不完全一致。所以在整个篆书体系内，印章文字是单独的一个类别。

为了适应印章布局的需要，印章文字与一般篆书相比，具有比较灵活的特点。如印章文字在体势上常取方正形态，但有时根据不同情况也可变为竖长或横扁形态。另外，印章文字在结构上常有增减笔画的做法。为了填满空间，可将笔画延长或盘曲等；而当空间狭窄时，又可以合并减少相同的笔画，甚至同一字形会有几种不同的写法。需要注意的是，这些变化手法都有一定的规律法则，不可随意为之。

	中	召	進(进)	鳴(鸣)	年	長(长)	西	游
小篆								
汉印文字								

▲ 汉印文字变化举例

二、古玺

春秋战国时期的各类印章统称为古玺。古玺所用的文字与当时的青铜器铭文结构相同，但字形姿态、大小长扁自然参差，笔画转折与字形体势方圆兼备，显得统一而有秩序感。

古玺分官玺、私玺两大类，每一类都包括白文和朱文两种形式。形状比较多样，有正方形、长方形、圆形、三角形及曲尺形等。材质以铜为主。

古玺最显著的艺术价值在于其布局巧妙、丰富多变。无论字数多少，都能在有限的空间内安排得妥帖、平稳。在赏析古玺时，我们可看出这样一些特点：一是印面上按照每个字形的笔画多少和形状姿态来分配位置，字形大小和疏密有自然差别，不强求位置均匀或大小一致。二是注重空白位置的营造与利用，印面一般不作填满处理。为达到虚实、轻重对比的效果，有时将一个字拆分开如同两

个字，或将两个字合并起来似一字。同时古玺的印面也十分强调字与字之间的联系，或紧密，或疏离，体现出明显的空间布局意识。总之，春秋战国时期古玺风格活泼多变，制作技艺精湛，是古代实用印章发展的第一个繁荣期。

▲白文古玺

相关链接

根据不同的划分方法，古代印章可以分为多种类别。按性质划分，基本分为官印与私印两大类。按印面形式划分，文字凹陷下去的称白文印，又称阴文印；文字凸起的称朱文印，又称阳文印。按制作方法划分，有铸造和凿刻两类。按文字内容划分，分为姓名印、斋号印、闲文印、肖形印等。

印章的材质包括金、银、铜、玉、石、木等。其中宋元以前以铜质居多，宋元以后篆刻创作多用石印。

左柘廩木

▲朱文古玺

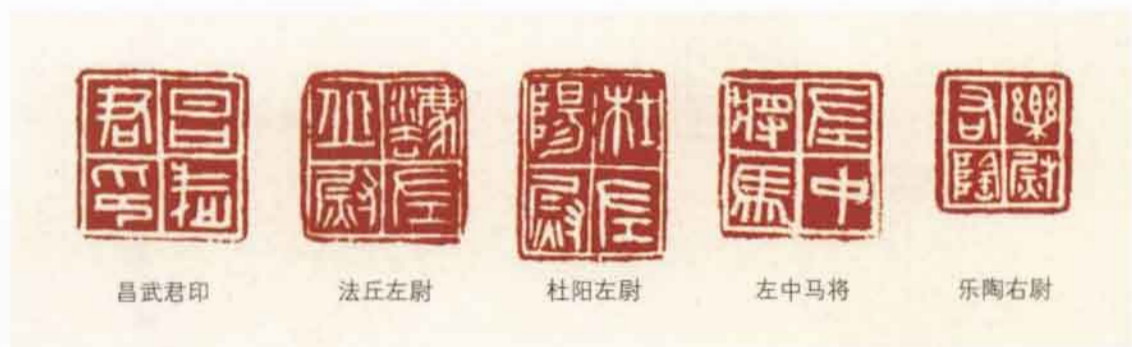
三、秦汉印

秦始皇统一中国后，规定只有皇帝所用印章才能称玺，一般官印和私印只能称印。秦代的印章文字称摹印篆，是从当时的标准字体小篆加工而来，在字形上将小篆的竖长变为正方，以适应印面的需要，在笔画转折上基本采取方折的形式。

秦印以白文印占绝大多数。官印多为正方形，私印有正方形、长方形、圆形和椭圆形等。材质以铜为主。在制作方法上铸造、凿刻皆有。

秦印最显著的特征是普遍将文字用界格分开，正方形印面多用“田”形框，长方形多用“日”形框。此外，从风格来看，铸印字形端庄稳重，笔画饱满坚实；凿印字形率意自然，笔画爽健挺拔。

秦印文字规范统一，布局均匀整齐，印面用界格划分，从整体上改变了古玺活泼多变的风貌，更突出了印章的庄重性与严肃性，为后来印章的发展奠定了基础。

▲秦官印

▲秦私印

汉代印章是以秦印为基础发展起来的。在印章制度上，汉代比秦代更加全面、细致，不仅规定了皇帝、皇后、太子的玺印与一般官印的差别及具体用法，而且对各级官吏的印章从质地、印文、印纽、绶带到颁发仪式都有明确规定。由于官方对印章的高度重视及

广泛使用，汉印的制作技艺有了明显提高，印章艺术空前繁荣。

汉印在风格上的主要特征是严谨庄重、浑厚饱满。首先，笔画粗细均匀。其次，布局力求轻重均衡，填满印面。笔画的增减和偏旁的挪移都是为了达到这一目的。此外，汉印字形大小统一，通常都是按照字数平均分配印面位置，而且体势要尽量均满，不作参差错落处理。

未央厥丞

部曲督印

都乡

武德长印

新西河左佰长

▲汉官印

四、明清篆刻

明清时期，篆刻艺术得到了空前的发展，流派纷呈，名家辈出。宋元时期，文人、书法家、画家参加刻印，镌刻由工匠扩大到文人，从而使印章进入篆刻艺术时代。文人篆刻艺术，到了明代发展势头更为迅猛。当时操刀治印在文人士大夫中甚为流行，并形成了若干风格不同的派别。其中成就最突出、影响最大者为文彭、何震等人。

文彭擅长书画，精于篆刻。其印章风格继承了宋元时期圆润雅洁的审美取向，显得平和从容。由于文彭声望颇高，所以对篆刻的普及有很大的推动作用。

何震早年受文彭印风的影响，后来转向学习和摹仿汉印风格。其印文在追求汉印饱满厚实的同时，开始注重运刀的流畅与猛利。其作品刀痕爽健，残破自然，气息古朴，别开生面。其印风对后世影响很大，追随者众多，形成“徽派”。

明代文人篆刻的繁盛不仅体现在创作的活跃，同时也体现在印学研究的发展方面，主要包括对古代玺印的搜集和出版印行、印谱的汇辑和传播，以及印学史和篆刻理论的研究等。

杨延寿印

王德

潘刚私印

赵多

杨子方印

长贵富乐毋事

▲汉私印

清代文人篆刻艺术蓬勃发展。清初的篆刻家大都承继明代印风。到了清代中期，丁敬以深厚的风格和成熟的技巧，改变了清初的篆刻风貌。丁敬的白文印以汉印为根基，布局力求均衡匀称，厚实饱满；朱文印则广取元明诸家之长，面目不拘一格。其最显著的特点是运用刀法造成笔画的迟涩和残破效果，由此形成厚重古拙的独特风格。丁敬的印风在当时影响甚广，世称“浙派”。

▲文彭作品

▲何震作品

▲丁敬作品

▲邓石如作品

浙派风靡之时，篆刻家邓石如则另辟蹊径，开拓出篆刻艺术的新境界。邓石如是清代著名的书法家、篆刻家，在书法上尤以篆书影响最大。他在篆刻上的创新主要体现在两个方面：一是改变了完全遵守汉印字体和布局的习惯，将自己的篆书风格运用到印章中；二是强调和发挥了冲刀技法，追求以刀代笔。其作品篆法婉转流畅，布局疏密自然，刀法洒脱爽利，表现出书法的飘逸与动感，在清代印坛上具有划时代的意义。

吴昌硕是清末民初杰出的画家、书法家和篆刻家。他将自己独特的石鼓文风格运用到印章中，刀法以冲刀与切刀相结合，善于运用敲、磨、削等修饰手段来营造残破斑驳的效果。白文印神似烂铜印，朱文印则富有封泥意趣。由此形成了苍劲古拙、雄浑豪放的独特风格。吴昌硕堪称是明清篆刻流派的集大成者，其风格对后来的篆刻发展具有深远的影响。

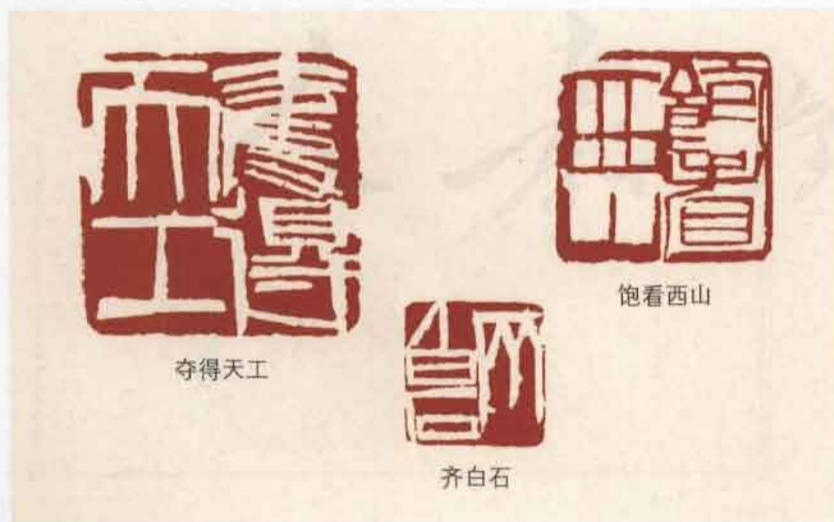
▼吴昌硕作品

五、近代篆刻

近代以来，篆刻艺术继续保持着百花齐放的繁荣局面，明清时期主要的流派风格都在不同程度上得到了延续和发展。与此同时，对独特个性风格的追求更加突出和普遍，而齐白石在这方面最卓越的代表。他不仅在篆书风格和布局规律上大胆夸张疏密对比，更别出心裁地开创单刀冲刻的技巧。其作品大刀阔斧，痛快淋漓，开创写意印章之新风，显示出过人的气魄和创造精神。

▼齐白石作品

相关链接

篆刻的工具与材料

1. 篆刻刀：篆刻刀是篆刻印章最主要的工具，一般都用平口刀。

2. 磨印石：一般备粗细两张水砂纸即可。

3. 其他材料：篆刻还需用到印石、印泥、笔墨、纸张等。

篆刻的刀法

1. 执刀法：执刀方式与执笔相同。

2. 运刀法：印章的刻制常使用以下两种刀法。

冲刀法：将刻刀内角入石，刀柄内倾，外角扬起，向前冲进，谓之冲刀。此种刀法刻出的线条流畅劲挺。

切刀法：将刻刀的外角刀锋入石，慢慢由外向内切下，直至内角也入石，称为切刀。此种刀法所刻线条有古朴含蓄之美。

思考与练习

1. 请你谈一谈对中国篆刻艺术的认识与理解，你喜爱本课介绍的哪些印章，讲一讲这些印章的美之所在。

2. 通过对本课的学习，请你谈一谈篆刻艺术的审美特征体现在哪些方面。

3. 如有兴趣，建议尝试自己临摹篆刻一枚印章。

课外延伸

中国书画装裱艺术

装裱是中国书画特有的一种保护与美化技艺。其方法是以纸托裱在书画作品的背面，再以绫绢镶边，然后上覆背，加装轴杆。其形式有条幅、横披、册页、长卷等。

经装裱过的书画作品更加美观、牢固，便于陈设和收藏，而且笔墨、色彩都更加丰富、突出，作品的艺术性更强。中国书画与其装裱形式完美结合，共同彰显了中国传统书画艺术特有的文化品味和审美意蕴。

一、中国书画的装式

1. 条幅

条幅，又称挂轴、轴等，由天杆、天头、上隔水、下隔水、地头、地杆、轴头等将画心连接而成，一般为天头大、地头小。

条幅的装式很多，有一色装、二色装、三色装等。

2. 对联

对联，又称楹联、对子等，是由两幅字数相等、内容相关、画心尺寸与装裱规格相同的书法作品组合而成的。悬挂时，右为上联（出句），左为下联（对句）。

3. 横披

横披，又称横挂，指长条形的横幅字画，一般在墙面上张挂。

▲对联

▲横披

4. 屏条

屏条指成组的条幅，通常由四幅合为一组。

5. 镜心

镜心，又称镜片，因夹放在镜框内而得名，横竖式皆可，装式简易、方便。

6. 册页

册页指分页装裱的字画，其形式类似画册，是受书籍装帧影响而产生的一种装式。册页的装式包括蝴蝶装、推蓬装等。其中蝴蝶装为左右翻折，向右开版；推蓬装为上下翻折，向上开版。

7. 长卷

长卷，也称手卷，简称卷。卷轴体积较小，宜收藏，适于平放案头展开观赏，由天头、隔水、绢边、画心、拖尾等组成。

▲屏条

▲镜心

▲册页

▲长卷

二、工具与材料

中国书画装裱的工具包括案台、排笔、棕刷、马蹄刀、裁尺、裁板等，其他如剪刀、毛巾、喷水壶等。装裱的材料包括生宣纸、高丽纸、绫、绢、糨糊、明胶、明矾、天杆、地杆、轴头等。

三、基本步骤

中国书画装裱有一套完整的工艺过程，操作时须按要求进行。其过程是托绫、绢，托镶料纸，裱背纸，染材料，接着托裱画心，镶覆，研装。下面简单介绍托裱的方法。

1. 托画心：用排笔蘸淡浆水刷在作品的背面。
2. 上托纸：用宣纸覆盖在作品上，用棕刷刷平。
3. 上浆：在作品背面四周约一厘米宽处刷上糨糊。
4. 上板：将作品平整地贴上板墙，在下面一个角边留一厘米左右的空隙。
5. 裁切：待作品干后，撕下，用马蹄刀裁切，托裱完成。

相关链接

京裱流行于以北京为中心的北方地区。京裱装饰上比较倾向高贵华丽，常选用多色绫，饰以惊燕，裱工讲究。北方气候干燥，因此京裱比较注重防燥、防裂。

苏裱流行于以苏州为中心的江南地区。苏裱装饰上一般倾向素静淡雅，选料较为讲究，装制熨帖，形式多样，裱工精致。南方气候潮湿，因此苏裱比较讲求防霉、防虫。

基础模块

第四单元 艺术设计

每天清晨，当你从睡梦中醒来，便立刻与设计形影不离了。从睡觉的床、刷牙的杯子、吃早餐用的碗、背上的书包、身上的衣服、骑的自行车，到美丽的校园、明亮的教室、整齐的桌椅、新出的墙报……哪一样不是设计的产物？

但要准确界定设计的概念却十分困难，因为设计的范围非常广泛，内容也极其丰富，而且一个设计往往是多学科分工合作的成果，比如一块小小的手表，就涉及到机械设计、材料设计、工艺设计和产品造型设计等方面。

我们尝试着为艺术设计作一个通俗的界定，即为满足人们衣、食、住、行、用中的某一物质和精神的需求，设计者通过运用创造性思维，利用特定的材料和工艺，进行符合实用性与美的造型法则的、创造性的构思与表现。

艺术设计的范围十分广泛，一般包括产品设计、视觉传达设计和环境设计三部分。其中产品设计主要包括工业设计、家具设计、服饰设计、染织设计、手工艺品设计和容器造型设计等；视觉传达设计主要包括标识设计、包装设计、广告设计、书刊设计、新媒体艺术设计、动画设计、游戏设计和企业形象（CI）设计等；环境设计主要包括建筑设计、室内设计、景观设计、展示设计和城市规划设计等。

艺术设计的各领域虽然在设计对象、形式与方法上各有特点，但都遵循一个基本的设计程序，即构思—表现—制作。在构思阶段，设计者要对设计主题的有关信息进行初期调研，收集、整理、分析、归纳相关的资料，明确设计目的，寻找最佳的设计定位，制订设计策略。然后借助各种表现技巧进行设计加工，创造出兼具功能与美感的作品。

第一课 标识设计

一、标识的价值与作用

在现代社会，标识不仅仅是一个表明事物特征的记号，而是对其所代表的事物的性质、特征、精神等的总体体现，是将事物抽象的精神内容，以具体可见的图形表达出来。而作为品牌形象的标识，早已大大超越了其作为图形的意义，成为一个产品、一家企业、一个地区，甚至一个国家的象征，具有巨大的品牌价值。

二、标识的分类

根据功能的不同，我们可将生活中众多的标识分为三类：商标、标徽和公共标识。它们之间既彼此独立又相互关联。

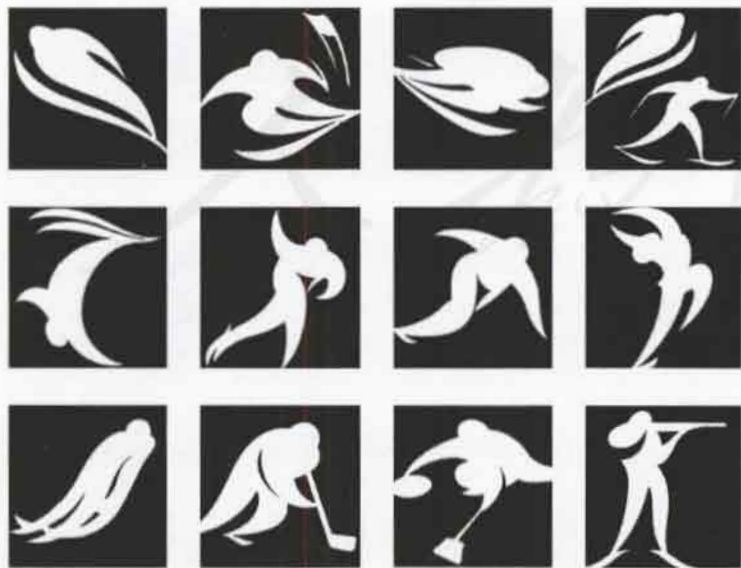
与我们的衣、食、住、行关系最密切的就是商标。它们是企业、事业单位或个体工商业者为了使自已生产、销售的商品或提供的服务与其他竞争者区别开来而使用的一种特殊标记，能够充分展示商品或服务的性质和特点。

标徽由家族徽章演变而来，是现代企业、机关、社会团体及各种集会活动、节日、纪念性事件等采用的某种固定的标记。随着社会经济的发展，有不少企业将商标与企业标识合二为一，在宣传商标的同时提升企业形象，使企业在市场上具有更强的竞争力。

在机场、地铁、小区、街道等场所，我们经常会看到各种简单易认的标识性图形，帮助我们辨认和识别各种公共场所或设施的位置与方向。这种用于公共场所的、易辨认、易理解、易记忆的识别符号就是公共标识。

▲上：摩托罗拉手机标识
中：m&m's 巧克力标识
下：高露洁牙膏标识

▲中国申奥标识

◀ 1998年冬奥会场地标识

有了这些标识，运动员和观众就可以很快找到运动场地，并识别比赛的类别。

三、标识的特点

无论分类有多少种，形式又是如何不同，标识最根本的目的就是通过人们对这种视觉语言的识别来传达特定的信息。但并不是所有的标识都为人们所喜欢或易于人们理解和记忆。这就涉及到了标识设计的评判标准问题。很多名牌产品，如奔驰汽车、麦当劳快餐、IBM电脑、百事可乐饮料等，之所以家喻户晓，固然与它们正确的经营策略分不开，但标识在经营中所起的作用也是不可低估的。良好的标识能够体现其所代表的企业、产品或服务的本质和特点，并使之在恰当的场合迅速传达给目标消费者。总之，优秀的标识应具有以下特点：

1. 属性明确，内涵丰富；
2. 个性鲜明，易于记忆；
3. 形象美观，赏心悦目；
4. 简洁单纯，易于制作。

▲ (日本) 石山俊郎
儿童用品专卖店标识

▲ (中国香港) 靳埭强
东东面馆标识

▲ 肯德基快餐标识

▲ (中国香港) 陈幼坚
泰榜餐厅标识

▲ AQUATIC 国际娱乐
休闲中心标识

▲ WARP 有限公司标识

▲ 鹿港镇公所标识

▲ 世界儿童垒球游乐园
标识

▲ 三星集团标识

▲ 可口可乐标识

四、标识的设计

设计一个成功的标识绝非易事，应遵循一定的设计规律和设计程序。一般来说，标识的设计要经历调查、创意、图形设计和正稿制作四个阶段。

1. 调查阶段

调查指设计前，要对设计的内容进行全面、深入、广泛的了解。例如设计企业标识，就要从企业的性质、规模、环境，产品的特性、用途、销售对象，甚至竞争对手等方面进行调查，并对调查所获得的相关信息整理，以此作为设计的依据和创意的出发点。

2. 创意阶段

创意指根据对调查结果的分析，总结、提炼出标识的核心概念，然后寻找一个合适的形象将它表现出来。这个形象必须要能体现概念的内涵，自然、贴切。这是标识设计过程中的重点和难点。

3. 图形设计阶段

这一阶段是把抽象的定位转化为具体图形的过程。根据需要的不同，可以选择具象形、抽象形、文字形或文字与图形组合等方法来表现。

具象形标识生动亲切，容易为人们所理解和接受。抽象形标识主要是借助抽象的点、线、面、体等来构成具有一定象征意义的形象。文字是一种约定性的视觉符号，具有很强的可读性。文字形标识兼有形、意等因素，在传递信息时比较准确、方便。图文结合式标识将文字的准确识别与图形的生动亲切等优点有效结合，是现代设计师们最常用的方法。

标识设计的表现手法多种多样：可以是手绘的，也可以是电脑制作的；可以是静态的，也可以是动态的；可以是二维的，也可以是多维的。随着科技的发展，标识的表现手法无疑将出现更多、更新、更吸引人的变化。

4. 正稿制作阶段

目前，绝大多数标识都是在电脑上制作完成的，常用的软件有CorelDRAW、Illustrator、FreeHand和Photoshop等。

标识的设计风格与手法十分丰富，我们在设计和制作标识时一定要多动脑、勤思考，使设计出来的标识真正发挥其应有的作用。

思考与练习

在生活中寻找五个你比较喜欢的标识，并分析它们让你喜欢的原因。

▲ (中国香港)石汉瑞
香港期货标识

▲中盐集团标识

▲中海康城标识

第二课 海报设计

一、海报的价值与作用

海报, 又称招贴或招贴画, 是一种现代艺术设计, 其目的是在有限的版面内在第一时间将人们的目光吸引住。这就要求设计者要将图片、文字、色彩、空间等要素完美结合, 以最恰当的形式向人们展示所要传递的信息。

早期的海报主要是为电影做宣传之用, 如今它已不仅仅是电影或戏剧演出的专用招贴了, 而变身为向人们报道或介绍有关戏剧、电影、体育比赛、文艺演出、报告会等消息的招贴, 有的还加以美术设计。这些大大小小、形形色色的宣传海报, 每天都在无声地为我们服务, 已成为现代社会生活中不可缺少的内容之一。

▲ 富于创造性的街道海报宣传形式——围绕着树干而建的环形海报张贴牌

▲ (法国) 卡桑·特尔《诺曼底号》海报

海报采用仰角构图, 强调大透视和左右对称的表现手法, 把象征法国国威、号称法兰西海上美术馆的巨轮描绘得栩栩如生。

► 中国早期的广告宣传画(选自《中国近代广告文化》)

中国早期的广告多为月份牌画, 以挂历的形式向消费者进行产品的宣传。宣传画以人物形象加上商业产品的形式, 展示了独具特色的中国商业文化。

▲ (法国) 穆沙 早期的海报

早期海报多采用写实的表现手法。穆沙的作品风格优雅, 色彩柔和, 穿插着流动的装饰线, 具有浓郁的文艺复兴风格。

二、海报的灵魂

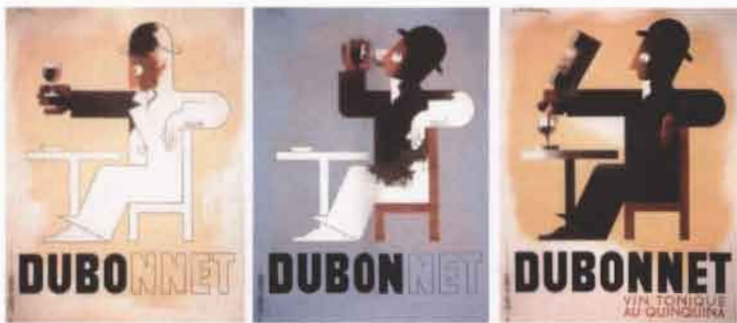
从19世纪60年代末第一张现代意义上的海报诞生至今，海报这一艺术形式已经历了漫长的发展历程。其间，海报的表现形式和方法不断推陈出新，但海报的灵魂——创意，却始终没有改变。

创意就是以“发现”的眼光来看待身边的事物，发掘事物不为人知的一面；或是以好奇之心去探索事物的本源，找出事物之间独特的关联性。创意是海报的灵魂所在，是一幅海报最吸引人之处。创意好比是调味剂，掌控着设计作品的“味道”，缺乏调味剂的作品将会平淡无味。

海报的创意通常体现在图形、文字与版式这三方面，其中最主要的就是图形的创意，如巧妙利用同构与解构图形等。

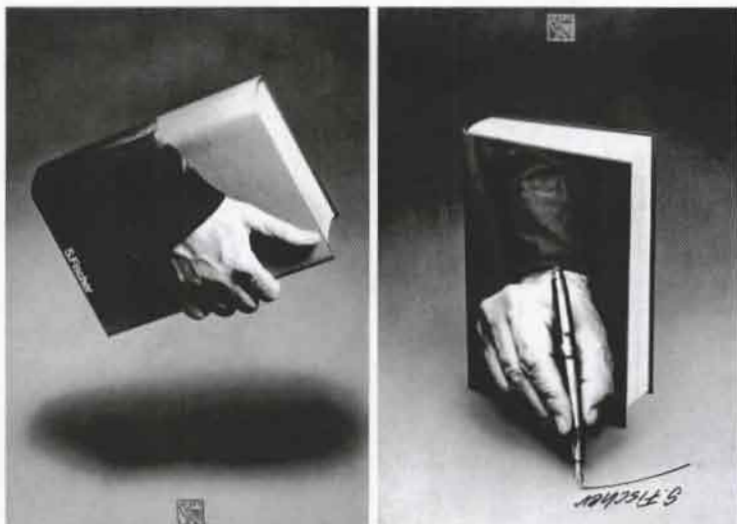
▶ (法国) DUBONNET酒广告

广告中人物的身体和下方的酒名随着喝酒的过程逐渐显现。图形与文字巧妙结合，赋予了这则广告诙谐、动人的特征。

▲ 佛利达·格林多拉《斯图加特戏剧之夏》海报

海报采用图形的替换，增添了画面的趣味性。

▲ (德国) 冈特·兰堡为S. 费舍尔出版社设计的海报

海报中手与书在不同的空间里实现了奇妙的组合。

三、海报的分类

按照宣传对象与目的的不同,海报可分为如下几个大类。

1. 政治类

由于便于向民众进行大规模的宣传与说教,海报历来是政府发布政令或组织宣传全民性的政治活动的重要媒介之一。在西方,海报还经常被用作政治人物宣扬自己政治主张的传媒手段。

战争期间,海报的功用尤为显著。它能起到鼓舞人心、增强士气、激发民众强烈的爱国热情的作用。而反战海报则表达了人们期盼和平、热爱和平的强烈愿望。

▲ 《澳门回归》海报
(摘自《现代广告》)

▲ (以色列) 尤西·莱米尔《共存》公益海报

2. 文化类

海报是文化类活动的重要宣传媒介之一,主要应用于各种展览会、音乐会、戏剧演出、学术讲座、体育竞赛、节日庆典等。海报所独具的平面视觉效果,为文化信息的传播、推广提供了良好的平台,同时也是人与人、文化与文化之间交流沟通的重要途径。

◀ (日本) 佐藤晃一 音乐舞台剧海报

3. 公益类

社会经济的高速发展也引发了一系列的环境与社会问题。借助海报的宣传,可以让人们意识到环境保护与社会公益活动的重要性,让更多的人爱护资源,关注社会,关心他人。一些相关组织还专门聘请艺术家创作各种主题的海报,以期对社会经济与自然的和谐发展起到宣传和推动作用。

► 肯斯特·威尔斯《你生命的尺度》禁烟公益海报

烟龄的长短与生命的长短直接相关。

▲ 联合国第二届环境与发展大会海报

4. 商业类

随着工商业的迅猛发展，大量企业都在采用印刷海报这种宣传形式来促销自己的商品或服务。海报作为信息交流的媒介，扮演着一个“无声推销员”的角色，把企业需要传达的信息有效地传播出去。优秀的商业海报主题鲜明，构思独特，目标明确，对产品的宣传和销售作用明显。

▲ 设计师当纳·卡恩为DKNY设计的手表

海报中表带似红地毯般在纽约的街道上铺开，以另一种方式诠释了“时间”的概念。

▲ 雪碧饮料广告

海报的设计者把易拉罐与游泳池有机结合，表明雪碧可祛除炎热的暑气，给人带来冰爽舒畅之感，与“晶晶亮，透心凉”的宣传主题相符。

5. 娱乐类

在当今社会，一方面，信息和网络技术的发展使得人们的娱乐方式日趋多样化，海报也在不断以新的面貌呈现在人们面前：正在由平面向立体、多媒体方向发展，传播的速度更快，范围更广，参与性更强。另一方面，现代人在寻求社会认同感的基础上，也在不断地追求个性化的存在与发展空间。海报作为一种自我表现和宣传的途径，可以最大程度地彰显个性魅力。

▲ 《CCTV绝对足球时刻》系列宣传海报

海报中利用大屏幕、遥控器及足球与天线的结合，突出CCTV对世界杯的独家转播权，烘托出观众对观看世界杯的期待之情。

NOTHING
ATTRACTS LIKE
REAL MEDIA

▲ Real Media网站的宣传海报

广告语为“没有任何东西像REAL MEDIA那样有吸引力”，海报以幽默的图形视觉语言展示了该网站的强大魅力。

四、海报的视觉表现要素

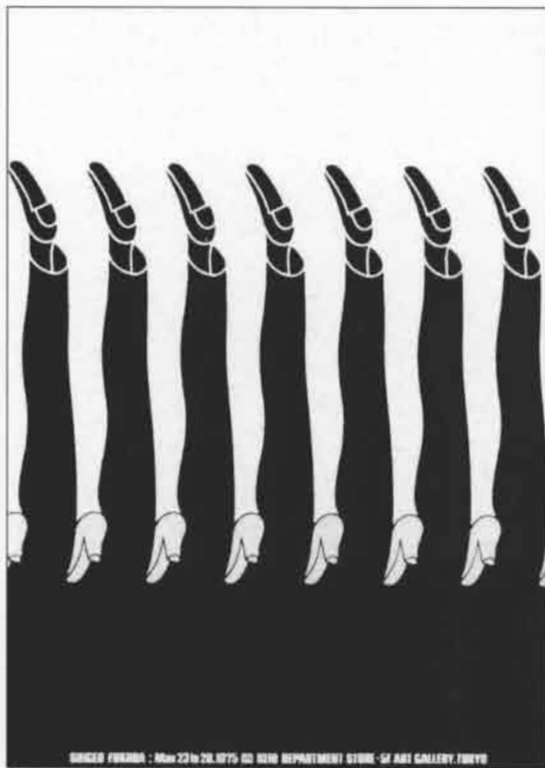
海报不仅是一项艺术创作，还是一种独特的视觉语言。海报设计的视觉表现包括四个重要元素：图形、文字、色彩和版式。

1. 图形

图形包括绘画图形、摄影图形、装饰图形等多种形式，特点是具有较强的视觉震撼力和表现力。越简洁的图形往往视觉传达效果越强烈。在海报中，通过对点、线、面的巧妙运用，虚与实的变化，对各设计要素进行对比与调和等，能够创造出各种生动有趣、引人注目的图形，增强海报的设计感。

► (日本) 福田繁雄 1975 年个人海报展览

日本设计家福田繁雄一直致力于对图形的研究，尤其在图形的正、负形和图形的想象力与空间感的表现方面，具有独特的风格。

2. 文字

在海报设计中，文字是必不可少的元素之一，不仅能起到传递信息的作用，还具有彰显个性与艺术性的效果。通过合理选用宋体、黑体、楷体、隶书等不同印刷字体，巧妙利用文字与图形之间的组合关系等方式，能够产生妙趣横生的海报设计作品。此外，书法艺术是中华民族传统文化的重要组成部分，我们可从中提取可用的元素应用到现代设计中来。

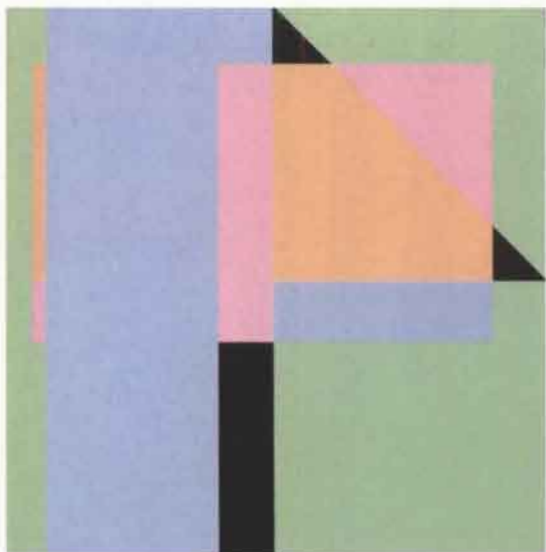

◀ 《为了人类的水》主题海报 (选自《艺术与设计》)

海报旨在向人们宣传3月22日世界水日，汉字“水”与英文“SOS”结合在一起，唤醒人们的节水意识。

3. 色彩

色彩具有丰富的视觉表现力，能够给人们以想象的空间。色彩的冷与暖、明与暗、面积的大与小，以及色彩的联想与象征意义，对于设计至关重要。比如冷色代表宁静、沉稳，暖色则有热情、活泼的感觉；对比强烈的色彩给人以刚强、坚硬之感，柔和的色彩则会带给人柔软、温馨的感觉；明亮的色彩具有膨胀感，幽暗的色彩则有收缩感。在海报设计中，要根据表现的主题，合理选择海报的主色调，并处理好不同色彩之间的搭配关系。

◀ (比利时) 保罗·易宝
苹果电脑公司品牌宣传系
列海报之一

4. 版式

进行版式设计要注意画面中各元素的大与小、疏与密、横与斜等的关系，以使画面达到统一、和谐、平衡的视觉效果。版式设计一方面可以采用自由的、个性化的构图，另一方面也可以采用规整的网格作为构图的基础。只要遵循形式美的法则就一定能设计出优秀的海报作品。

思考与练习

1. 想一想海报设计在我们的日常生活中起着怎样的作用。
2. 选择一幅你喜欢的海报或广告作品进行分析，说出它的构思与表现特点。

第三课 包装设计

一、包装的价值与作用

包装主要指商品的包装。早在中国古代，商品包装就已经存在并广泛应用。早期的包装以陶罐、青铜器等器皿为主，主要对物品起保护或存储的作用。后来，在日益频繁的商品交换活动中，包装越来越多地在运输和流通环节发挥作用。不少包装结构合理，轻巧牢固，精致美观，且有利于环保，让我们惊叹不已。

◀北宋年间“刘家功夫针铺”的包装纸

这是中国发现最早的用于商品的包装纸，上面还写着一句广告语，“认门前白兔儿为记”。

▲竹编鱼篓

竹编制品历史悠久，它的造型既美观又实用，独创性和艺术性令人赞叹。

▲草绳包装的景德镇瓷碗（摘自《清代宫廷包装》）

草绳包装柔韧而紧凑，可以避免瓷碗在搬运和存放时被损坏。

今天，包装又被时代赋予了新的使命。它就像商品的名片，担任着传递商品信息、提升商品价值的重任。包装的种类也在不断丰富，出现了POP包装、一次性包装、真空包装等，绿色环保包装也日益受到人们的重视。总之，包装已经成为商品不可缺少的组成部分。

▲POP包装

这种包装形式活泼，能够起到展示和促销商品的作用。

▲真空包装

这种包装形式可以延长产品的保质期。

二、包装的构思与表现

包装设计要根据商品的属性和消费者的需求,进行设想、计划和实施,将科学与艺术、功能与形式完美结合。优秀的包装设计一定要兼顾结构与造型、形式与美感、材料与工艺、个性与风格,并且遵循以人为本的设计准则。

1. 结构与造型

在包装设计中,结构的设计主要取决于产品的大小、形状、重量等属性。对于一些精密仪器的包装,在结构上要特别注意其抗震性,而食品包装就要更多地考虑其密封性。造型设计是包装设计中最具挑战性的环节之一。优秀的造型设计能够给人以美好的视觉和触觉享受。当然,造型设计不仅要注意美观,还要科学合理,便于运输、存储、陈列、携带和使用。

▲便于携带的包装

手提式的包装盒
不仅易于携带,而且
有利于产品的销售。

▲糖果包装(摘自《包装设计》)

憨态可掬的奶牛
多么可爱,买回家去
当个摆设也不错啊!

2. 形式与美感

包装设计只有让消费者感觉到舒服、美观,才会引起其购买欲望。因此,包装上的文字、图形和色彩不仅要准确地表现产品的性质,还要符合人们的心理预期与欣赏习惯。以奶制品的包装为例,这类产品的包装大都文图线条优美流畅,色调柔和纯净,很少会使用尖锐的字体和图形及灰黑色调。此外,商品的包装形式还要与生产企业的形象相统一,以加深人们对商品的印象,增强对企业的认同感。

◀酸奶的包装(摘自《(诺亚)世界商品包装年鉴》)

人们总是希望奶制品卫生、香浓、可口,因而它们的包装一般都具有纯净诱人的色彩和造型。

▲面条包装(摘自《(诺亚)世界商品包装年鉴》)

设计师用幽默的手法让这个包装赢得了顾客的喜爱。

3. 材料与工艺

包装的材料多种多样。纸制包装轻便、安全、经济、环保，在包装材料中最受欢迎。金属包装比较坚固，常用于饼干、罐头和饮料等的包装。塑料可以制成各种容器，造价低廉，可塑性强。陶瓷和玻璃等常常被用作饮料、化妆品、食品、药物等的包装……尤其值得一提的是天然材料，它经常被用作土特产品的包装，不仅健康环保，而且展现了当地的风土人情，给人一种亲切、温馨的感觉。

◀ 环保材料制成的包装盒（摘自《包装实例3》）

这些五颜六色的包装盒是用土豆淀粉制成的，与其他包装材料相比，它对人体无害，而且轻便、卫生、可降解。

▲ 玻璃包装
（摘自《（诺亚）世界商品包装年鉴》）

▲ 玻璃包装
（摘自《包装设计》）

4. 个性与风格

包装设计只有标新立异、独树一帜，才能让人们在众多的包装中一下子看见并记住。那些优秀的包装设计作品都有自己独特的亮点，个性十足。我国的包装文化源远流长，富于特色的传统包装不计其数。精美绝伦的宫廷包装、厚道淳朴的民间包装，都是设计中取之不尽的财富。我们应从中汲取精华，努力设计出具有中华民族特色的现代包装作品。

▲ 银质四联药瓶（摘自《清代宫廷包装艺术》）

四个药瓶里分别装着四种常备药物，用合页相连，合上之后体积非常小，便于随身携带。瓶盖上还配有药勺，用来取药，卫生、方便。

▲富于地方特色的包装
(摘自《(诺亚)世界商品包装年鉴》)

▲富于中国民族特色的包装
(摘自《包装设计年鉴》)

5. 设计准则

在设计包装时，一定要遵循以人为本的准则，处处为消费者考虑，让他们在挑选、携带和使用产品的过程中始终感到安全和方便。带手提柄的包装袋、易开启的易拉罐、挤压式食品等，都是人性化设计的典范。当然，在选择包装材料和印刷工艺等方面还要精打细算，注意节约成本。此外，还要注意保护环境，开发和利用环保材料。

思考与练习

1. 自然界中有很多巧夺天工的“包装”，比如豆荚包裹豌豆，鸟窝包裹鸟蛋等。想一想你还知道哪些奇妙绝伦的天然包装。
2. 和同学一起讨论，包装的功能和形式哪一个更重要。

练习

尝试体验包装的设计与制作意趣 ——学做文具盒

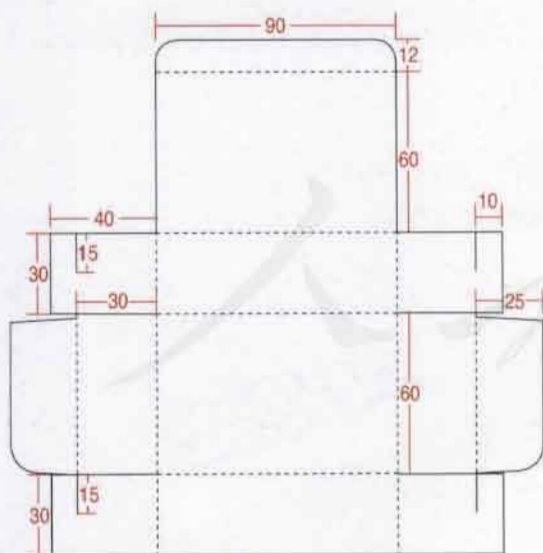
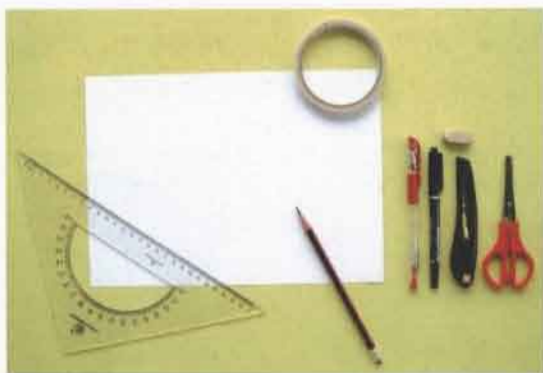
尝试进行包装设计与管理，可以锻炼我们的动手能力，激发创新思维，提高审美情趣。包装设计是艺术与科学相交叉的一门学科，我们所学的物理、化学、立体几何等知识都能够在设计中发挥作用。下面，我们就尝试自己来制作一个装零散文具的小文具盒。

一、工具与材料

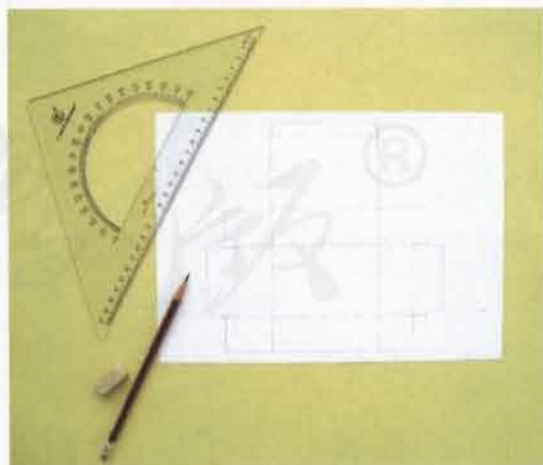
制作文具盒的工具与材料包括一张有一定硬度的A4纸、铅笔、橡皮、三角板、剪刀、裁纸刀、彩笔等。

二、操作步骤

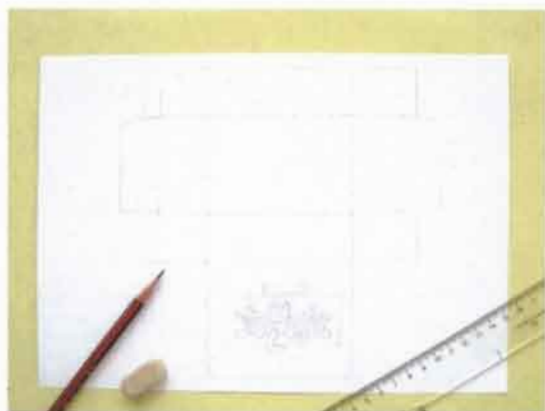
1. 在动手之前，先要有一个大体的构思，比如所装物品的形状、数量，包装的结构、色彩等。
2. 画出结构图，按照结构图的尺寸在纸上画出文具盒的轮廓。

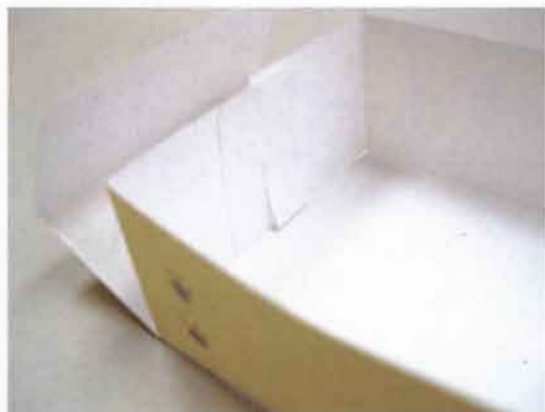
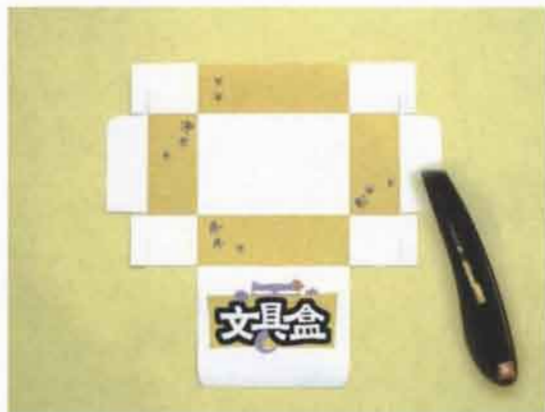
(单位：毫米)

3. 画上自己喜欢的图案和文字的草图，并注意图文的大小、方向与搭配。

4. 给草稿上色，并把结构图中的实线部分裁开，虚线部分向内折叠，做成立体的盒子。

5. 一个漂亮的文具盒完成了！我们可以把别针、橡皮、图钉等零散的文具放进去，既能防止丢失，又可以让桌面看起来更整洁。

课外延伸

工业设计

一、何谓“工业设计”

从广义上来说,工业设计的对象几乎包括我们所接触的每一件物品,大到飞机、火车,小到手表、戒指。从狭义上来说,工业设计主要指围绕工业产品所进行的一系列设计活动,是对工业生产过程中产品的功能、材质、构造、形态、色彩和表面修饰等,从实用、经济、美观的角度予以综合处理,使之既符合人们对产品的实用功能的需求,又满足人们的审美需求。

◀美国苹果电脑公司生产的G3电脑iMac系列

苹果公司的设计团队大胆创新:这款电脑拥有半透明、色彩艳丽的外壳和流线型的造型,同时配有同色系的键盘和鼠标,一改之前电脑冰冷、刻板形象,成为现代工业设计中艺术与科技融合的典型代表。

▲德国红环文具公司出品的用于工程绘图的系列针管笔具

设计者根据针管的粗细不同将笔头部分设计成不同的颜色,既方便了消费者区分使用,又美化了产品外观。红环系列笔具因此成为了建筑设计师、工程师和产品设计师的首选。

二、如何进行工业设计

1. 创意

设计师要善于观察生活,在生活中发现不便之处,并提出改进意见。一切设计都来源于生活,又要回到生活中去。生活是设计师创造性活动的根本和最大的素材库。设计师根据市场调查的结果,对产品进行构思创意时,平时对生活的观察、思考和积累,再加上自身的美学修养、灵感等种种因素综合作用,才可能成就一件优秀的设计产品。

▲美国著名运动品牌耐克的运动腕表

想想看设计者为什么将表面设计成“倾斜”的,为什么数字显示比一般的电子表大很多。

2. 科技要素

产品设计在很大程度上取决于其所处时代的科技发展状况。设计师只有及时、充分地了解科技发展最新的动态和成果,才能将新的技术、材料和工艺等合理应用到产品设计当中。

3. 人的要素

设计应以人为本。要设计出让使用者感到安全、舒适,并且能够彰显其品位的产品,就应该从消费者行为学、生理学、心理学、运动力学、人机工程学等多方面入手。

4. 市场因素

市场是现代产品设计中最重要的一个因素,不同消费群体的需求和不同的竞争对手共同构成了一个复杂多变的市场。因此设计者一定要亲自参与市场调研,对消费行为和流行趋势等进行深入的研究,明确为谁设计、为什么设计、设计什么和怎样设计,以确保设计思路的正确性和针对性。

5. 造型因素

良好的造型能够提升产品形象,拉近与消费者之间的距离。因此设计者应合理运用美的造型法则与方法,在产品造型设计过程中,兼顾点、线、面、体、色彩、材料、工艺等元素。

6. 表现

有了创意以后,设计师还需要利用手绘或电脑制作等方式,将设计的思路、过程与最终的产品形态通过设计草图呈现出来。

▲ 耐克运动腕表设计草图

运动中的人需要不停摆臂,不方便像平时那样将手臂举到水平的位置来看时间。因此设计者将表面作倾斜设计,使用者只需稍一抬手,角度就刚刚好。另外,将表盘的数字设计得大一些,即使离眼睛远一点儿,也能看清。

基础模块

第五单元 摄影艺术

光与影的艺术

摄影是19世纪重要的发明之一，它既是一门影像技术，也是一门视觉艺术。摄影与绘画等视觉艺术有许多共同点，然而摄影在其艺术表现手段上又有自己的独特之处，即以照相机为工具，运用摄影技术和技巧创作作品。一幅成功的摄影作品除了要有一个好的题材和创意外，还须讲究构图、用光、影调或色调、曝光等摄影造型要素，以及后期制作技巧等。其中，对焦、构图和曝光是摄影创作的根本所在。

对焦就是对准焦点的意思。当你半按快门进行对焦时，如果取景器内观察到的你所要拍摄的对象是清晰的，这种情况就说明对焦成功。

构图指将拍摄对象合理地组织起来，构成协调的、完整的画面。好的构图能创造出独特的视觉效果，给人带来美的艺术享受。

曝光指胶片或数码感光元件对光感应的强弱。如果不能把光线调节至最适合的强度，胶片或数码感光元件就不能正确记录和确认影像，从而导致影像的偏色。

摄影表现的对象包括人、自然与社会等。每一幅成功的摄影作品都蕴含了作者的思想感情与审美情趣。现代摄影是用纪实手法，再现世界；用艺术手法，表现世界。进入21世纪，摄影将更加广泛地应用于社会生活的各个领域，成为既能记录社会发展与变化，同时又蕴含着审美理想，具有审美价值的艺术形式。

美无处不在。任何事物，不管多么微不足道，都有其独特的魅力与美感。我们要有一颗敏感的心、一双敏锐的眼，去发现美，记录美。

一、摄影创作原则

1. 主题鲜明

这是摄影创作最重要的原则。一幅好的摄影作品要有一个主题，这个主题可以是一个故事、一个人物、一种思想或情感等。在拍摄过程中，必须要围绕事先确定的主题对对象进行选择性的拍摄。

2. 主体突出

一幅好的摄影作品应该突出那些对于表现主题最重要的事物，也就是表现的主体，而排除或简化那些对主题起分散甚至干扰作用的对象。

3. 创新原则

一幅好的摄影作品要给人以新鲜感。在题材相同、主题类似的情况下，可通过对摄影构图、用光、拍摄时间等的调整与变化，创造全新的视觉形象与感受。同时要注意对题材的深度发掘以及对主题的提炼与升华，体现拍摄者的立场与态度。

▲ 《我爱北京天安门》

这幅作品展示了女孩手拿自己画的天安门在天安门前留影的瞬间。作者的表现手法独具匠心，突出了女孩兴奋、欢快的心情。

◀ 《舞狮》

这是一幅以过年为主题的作品，无论是表现形式还是色彩都使人感受到了热烈的节日气氛，生活气息浓郁。

二、摄影用光

摄影是光与影的艺术，掌握光的类别与作用对于学习摄影来说至关重要。

1. 光的种类

光因其照射方向的不同而分为顺光、侧光、逆光、顶光和脚光等。

▲ 《课间十分钟》

这幅作品是在室内采用顺光拍摄的，记录了课间孩子们活动的瞬间。他们生动的动作、有趣的神态跃然纸上，令人如临其境。

▲ 《跳皮筋》

这幅作品是在室外采用侧光拍摄的，将跳皮筋的女孩高高跃起这一活泼的形象凝固在画面当中。拍摄运动物体的时候，容易拍虚，造成影像模糊。一般来说，这种情况的出现有两个原因：一是物体运动的速度太快，而快门速度太慢；二是焦点不实。

2. 光的作用

(1) 光是表现与塑造拍摄对象的重要因素。所有事物都是一种立体的存在，而照片是平面的。要想在平面空间内获得立体感，就必须利用光线的明暗关系、高低位置等，表现、突出拍摄对象的立体感和空间透视感。拍摄时经常利用侧光、侧逆光、逆光等光线辅助造型。

(2) 光是表现与突出主题的重要因素。在摄影作品中，光线的运用是与画面内容紧密相连的。拍摄不同的题材、对象，需运用不同的光线处理方法，才能突出摄影者所要表现的主题，创造出优美动人的作品。

(3) 光是渲染气氛、表达情感的重要因素。与其他形式的视觉艺术一样，摄影的最终目的是实现与观赏者的情感共鸣。而氛围的营造、情感的传达与摄影者对不同光源的选用及对光线的不同处理方式直接相关。

▲ 《泼水节》

这幅作品是采用逆光拍摄的，逆向的光线使泼出的水形成了一道道光亮的线条，烘托出泼水节热闹的气氛，同时也给被摄对象的轮廓镶上了一条动人的金边，完美地勾画出女孩优美的身姿，创造出一种独特的美感。

三、摄影构图

面对一幅摄影作品时，我们会发现摄影作品与自然的区别之一，就是摄影作品的四周有边界限制，而自然则是一个连续的整体。在拍摄时，我们首先要做出的一个重要决定便是通过照相机取景器选择拍摄范围——这就是摄影构图。摄影构图是艺术美学的一个重要方面，它贯穿着拍摄的整个构思与创作过程。

1. 构图的原则与要求

构图的原则有两条：一是突出拍摄主体，揭示作品的主题思想；二是从主题思想出发，正确处理好主体、陪体与环境的关系。

构图的要求为：简洁、完整、生动和稳定。

简洁就是简明扼要，与主题无关的对象一律弱化或排除。要敢于取舍，使画面主体突出、主题明确。

完整是指拍摄对象必须在画面中给观赏者以完整的视觉印象。主体不能残缺不全，否则会影响主题的表达。

生动，在拍摄人物时，指要抓住最能反映其性格特征的表情或动作的瞬间姿态；在拍摄事件时，指要抓住事件发展的高潮，同时兼顾其典型性。

稳定指画面要在视觉上给人以均衡、安定的感觉。

◀ 约翰·海吉科《汇聚》

这幅作品作者采用了汇聚式构图，利用正面仰拍突出了古埃及圆柱的雄伟高大，犹如擎天巨柱，直指天空。

▶ 殷忠民《伸向湖中的影》

这幅作品采用了斜线式构图，简易的小桥从斜方向伸向湖心，造成视觉上的延伸感。湛蓝的湖水与天空水天相接，浑然一体。

▲ 《我与和平鸽》

这幅作品采用对角线构图，表现了女孩与鸽子之间亲密的关系，画面主体突出，动感十足。

▲ 《出游》

这幅作品采用了竖构图（也称垂直构图），在中远景的景别下，最大限度地將蓝天作为背景，从而突出拍摄主体——学生们欢乐的身影。

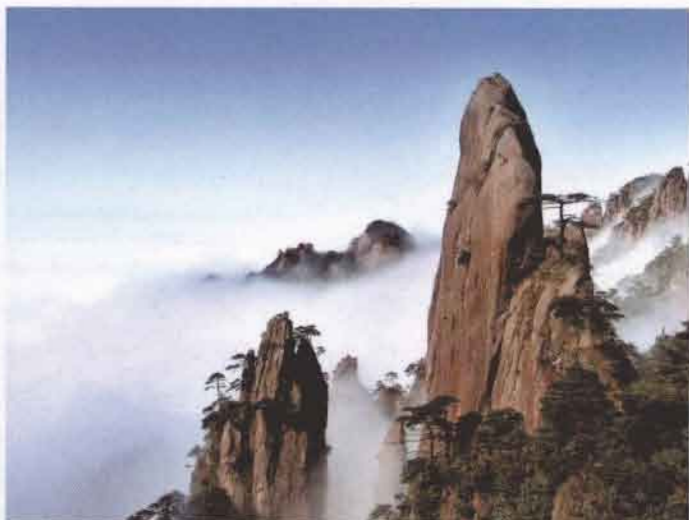
2. 构图的基本方法

构图的方法很多，其中最为常用的便是利用黄金分割率(0.618)。具体方法为：用四条直线将画面的长与宽分别三等分(“井”字形)，其交叉点及其附近即为构图的重点。将拍摄主体放在这个位置上，可使画面看上去均衡、稳定。此外，构图中常用的方法还包括三角形构图、S形构图、L形构图、十字形构图、对角线构图等。

▲殷忠民《松花江》

蜿蜒的河流在画面中呈近似S形，在视觉上产生优雅、灵动之感。S形构图是风光摄影中常用的构图形式之一，常用于表现河流、小路等。

▲张丽生《水墨丹青》

茫茫云海笼罩群山。近景和远景中几座山峰高低错落，形成三个视觉中心。主峰挺拔突出，十分醒目。

▲赵阳《城市建筑》

作者利用建筑群等景物在水中的倒影，使画面构图呈十字形，给人安定、肃静之感。

▲陈肇翔《国家会议中心》

作者采用了三角形的构图方式，画面给人以稳定、宽广和大气的感觉。

四、风光摄影

风光摄影是以自然景观与人文景观为拍摄主体并着重描绘其美妙之处的摄影活动,是展现摄影艺术魅力的最佳表现形式,是摄影艺术永恒的题材。学习风光摄影要不断实践,及时总结,勇于创新,力争形成自己的风格和特色。

1. 风光摄影的器材

(1) 照相机。风光摄影师往往使用大画幅或中画幅的照相机来记录丰富的细节。初学者一般选用单镜头反光式照相机(简称单反照相机),配备28—80毫米、80—200毫米两只变焦镜头即可。

(2) 三脚架与快门线。三脚架是稳定照相机的必备工具,与快门线配合使用,常用于慢速拍摄或长时间曝光控制,也常用于夜景拍摄。

(3) 滤光镜。滤光镜为风光摄影的辅助工具,常用的有天窗镜、偏振镜等。

2. 风光摄影的拍摄要点

(1) 确定拍摄主题,选择拍摄主体。之后,从取景的方向、角度、距离等方面确定主体与陪体、背景及整个画面的关系。

(2) 运用色调表达感情、烘托主题。色调在彩色风光摄影中占有主导地位,是画面的基调。不同色调会给观赏者以不同的感受。

(3) 选择合适的拍摄时间。早晨特别适合于彩色摄影,因为每个景物都笼罩在暖调光线之中,颜色淡而协调。上午11点至下午3点之间不宜拍摄彩色照片,因为此时间段内光线比较刺眼,颜色对比过于强烈。下午3点之后,光线渐渐复归暖调。特别是日落前,一切都沐浴在红色光辉之中,此时拍摄的作品具有一种温暖、柔和的美感。

(4) 合理利用特殊天气和四季的特点。在特殊天气条件下,如下雨、下雾等,也能拍出令人印象深刻的作品。四季轮回使自然界和人类社会生活更加丰富多彩,也是风光摄影中最具表现力的主题之一。

思考与练习

1. 面对同样的风景,有人拍得非常出色,而有人却拍得平淡无奇。想一想,是否与拍摄的位置与角度有关。
2. 对于草原、沙漠、海洋等景观,想想看采用什么拍摄角度能够更好地反映出它们的雄伟与壮丽。
3. 对于雪山及高大的建筑物等景观,想想看采用什么拍摄角度更能展现其气势与风貌。

▲饶可《乡村如画》

作者采用俯拍的角度,完整呈现了如画的乡村美景:黑瓦白墙的房舍、清澈的小河、盛放的油菜花。画面色彩鲜艳,纵深感强。

▲国世发《秋韵》

这幅作品有效利用了光影与色彩。阳光下的金黄色与阴影中偏蓝的色调形成鲜明的对比,营造出秋意正浓的浪漫氛围。

▲肖文霞《光芒》

云层为这幅作品画面构图的重点,气势磅礴,一直铺到天边。无数光束穿越云层洒向大地,在视觉上产生一种强烈的冲击力。

五、人物摄影

人物摄影是以现实生活中各种状态下的人物为拍摄主体的摄影活动，主要通过人物的姿态、容貌来反映其内心世界，是人们接触得最多的一类摄影活动。

1. 人物摄影的器材

由于人物摄影常采用抓拍的方式，最好选择单反照相机，配以24—200毫米变焦镜头和闪光灯。在拍摄大型的人物活动场面时，也可以使用标准镜头或广角镜头。

2. 人物摄影的拍摄原则

(1) 扬长避短，即要利用拍摄技巧，突出被摄者外貌上的优点，掩饰其不足。

(2) 抓取生动的自然姿态与表情。

(3) 突出主体，不要被背景湮没。

(4) 避免近距离拍摄头部特写。

(5) 构图形式力求新颖。

3. 人物摄影的拍摄要点

(1) 协调人物与背景的关系。人物摄影主要是表现被摄者的相貌和神态，背景要求简单，以突出人物。

(2) 运用不同的构图方式营造不同的效果，如将人物放在画面的三分之一处，能使画面更加生动、活泼。

(3) 有效利用光线。摄影是光与影的艺术，正确地运用光线会使照片效果更加出色。

◀李刚《回眸》

这是影室人像。高调背景，以右灯为主灯，并配以轮廓光，以凸显少女的脸部层次。人物神态自然生动，左下轮廓光造成的明暗效果成为视觉的趣味点。

◀《时尚老人》

这幅作品以侧光凸显老人飘逸的胡须，脸部层次清晰，表情生动。

▶王深《时装模特》

这幅作品采用单一的黑色背景，突出了模特靓丽的妆容与时尚的着装。

▲陈钢《烂漫》

这幅作品作者利用顺光突出了女孩细腻柔和的皮肤，表现了女孩的天真烂漫。

▲王岳《草原娃》

这幅作品作者利用侧光突出了人物的面部轮廓与神态，主体感与空间感较强。

▲孙平《行摄天涯》

这幅作品作者利用逆光生动地勾勒出人物的轮廓线，如同剪影一般，具有一种独特的美感。

六、纪实摄影

摄影最原始的功用是记录。纪实摄影便是以记录生活现实为主要目的的摄影方式，其素材来源于真实的生活，具有重要的历史价值。

按照拍摄动机的不同，可将纪实摄影分为社会纪实类（报道式）、文化记述类（文献式）和人文纪实类（日记式）三种。

社会纪实类摄影以饥饿、贫困、疾病、战争等题材为主，目的是反映社会问题，以期引起世人关注，进而推动社会改革和发展。

文化记述类摄影关注即将消失的传统民俗与文化遗产，以为后人留存历史资料为目的。

人文纪实类摄影以人与生活为主线，讲述人的故事，表现人的情态，揭示人性本质，体现人文关怀，并以小见大记录与见证社会的发展与变迁。

► 谢海龙《我要上学》

这幅作品中，小女孩期盼的眼神位于视觉的中心，似乎在拷问观众的心灵，使画面产生强烈的感染力，真实再现了中国偏远地区的儿童对知识的渴望。

▲ 多萝西亚·兰格《露宿的移民母子》

这幅作品中，愁容满面的母亲位于画面的中心，两个年幼的孩子分别靠在她的肩头，弱小的背影令观者为之动容，真实地反映了美国经济危机时期社会底层的普通人的生活。

◀ 朱宪民《民以食为天》

这幅作品于1980年拍摄于河南。20世纪80年代，中国农村尚有很多地区未解决温饱问题。蹲在石板上的爷爷在用力吸着粗碗中最后一滴汤水，小孙女捧着手中的小花碗，望着爷爷。荒凉的背景、人物的表情和服饰、一老一少一蹲一立的动作，极其准确地记录了贫穷地区农民们的生活和生命状态。

◀朱宪民《山村小学》

这幅作品于2011年拍摄于云南。大山里的孩子们每天都带着小黑板去上学。照片中孩子们虽然在穿着上与城里的孩子相似，但每人胸前都挂着一块小黑板，依旧接受着传统、简单与质朴的教学方式。这幅摄影作品将其定格下来，使之成为一个时代的注解与记忆。

▲《庙会》

《庙会》与《金蛇狂舞》均为文化记述类纪实摄影，表现的分别是节日里舞狮与舞龙这两种广受欢迎的传统民俗活动。作品以明朗的色彩和强烈的动感传达了节日的喜庆气氛，同时也为中国传统的民俗活动作了客观的记录与注解。

▲盛怀义《金蛇狂舞》

▲王鹰《灾区的孩子喝上爱心水》

这幅作品反映的是汶川地震后，孩子们喝上了矿泉水。作者捕捉到了孩子们欢乐的神态，整个画面显得生机勃勃。

▲《接力》

这幅作品作者采用了跟拍的方式，即在较慢的快门速度下将照相机向与运动物体相同的方向摇动，背景在照相机摇动的时候变虚，而运动的人物则相对清晰。这种拍摄方法获得的虚化影像动感十足，如同日记一般，将生活中的一瞬间永久地保留了下来。

练习

尝试体验光与影的魅力 ——摄影实践

一、摄影的工具

照相机及其他附件是摄影的主要工具。进行摄影实践，首先就要了解并学会使用照相机。

1. 数码照相机简介

照相机一般可分为两大类：一类是传统的胶片照相机；另一类是数码照相机（数字照相机）。胶片照相机是利用胶片来记录影像，而数码照相机则一般是利用CCD感光元件来捕捉影像，将影像信息以数字的形式记录在存储卡上。

随着时代的发展，目前数码照相机的使用已经越来越普及，被广泛应用于新闻、印刷、商务、教学、科研及日常生活等领域。数码照相机按照画幅、功能、结构等的不同，可分为卡片照相机、长焦照相机、单反照相机、微单照相机等。

数码照相机的拍摄技术同样以传统摄影技术为基础，但它使用记忆卡记录影像，具备随时回看，即时删除，便于存储、传输，易于修正等有别于传统照相机的特点。

2. 数码照相机的结构

数码照相机的基本结构同传统照相机一样，包括机身和镜头两部分。机身即暗箱，机身上有快门、取景器、测光装置、自拍装置及闪光灯连接装置等。

（1）镜头

镜头是照相机的重要光学组成部件，由透镜组成，起透光成像的作用。照相机中的胶片或感光元件之所以能够感受光线而形成影像，就是因为镜头有汇聚成像的能力。镜头的好坏直接影响影像的质量。

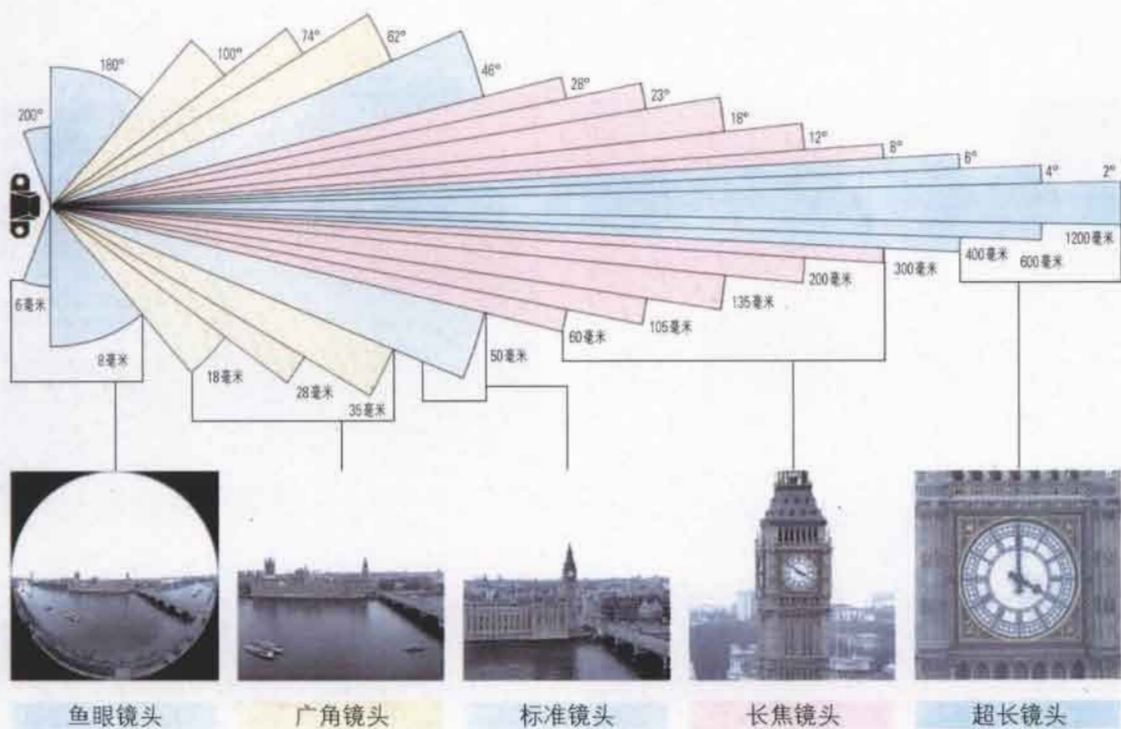
按照焦距范围的不同，照相机的镜头包括广角镜头、标准镜头和长焦镜头三种。不同焦距的镜头有不同的视觉效果，对于表现拍摄对象能起到不同的作用。

▲ 数码照相机

数码照相机是所见即所得，可以马上看。

▲ 图中的图表和系列照片是从同一视点出发和拍摄的，表示随着照相机镜头焦距变长，其视角变窄

(2) 光圈

转动镜头光圈调节环，可调节光孔的大小，控制镜头的进光量。光圈大小有一个指标刻度，标注在光圈调节环上，包括1、1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22等一系列数字，我们称之为光圈系数，用 f 表示，也称 f 系数。在同一快门时间内，光圈系数大，光圈小，进光量少；光圈系数小，光圈大，进光量多。

▲ 光圈调节环

▲ 透过镜头表面看到的光圈（分别是调节至22、8、4、2时光孔的大小）

(3) 快门

快门是用来控制进光时间的装置。在照相机的速度调节盘上通常标有B和1、2、4、8……2000等一系列数字，快门时间即为这些数字的倒数，单位为秒。数字越大，快门时间越短。各相邻数值之间，相差一级快门时间，进光量差两倍。

照相机的主要功能就是根据拍摄对象的明暗情况，调节进入镜头的光线量，使拍摄对象在底片上成像。所以，摄影的基本拍摄技术就是掌握好光圈和快门的时间搭配（曝光）以及对距离的调节（聚焦）。

▲ 速度调节盘

二、对画面形式美感及意蕴的探索与思考

此图画面较为凌乱，没有吸引人的焦点。与摄影者亲见的景色比起来，沉闷平淡，远处的房子也看不见。

调整拍摄位置，避开凌乱的树枝，将焦点放在冰冻的湖面上。水平方向的湖面、树木和天空将画面大致均分，没有主要焦点。

相关链接

照相机要注意防尘、防潮、防震、防高温。使用时要操作到位，不使用时将镜头光圈调节至最大孔径处，焦距调至 ∞ 。长期不使用时，应将机身内的电池取出。

改变画面构图，将照相机侧转过来，变为垂直构图。部分景物被排除，画面出现了一两处吸引人的焦点。前景的对角线吸引了观赏者的视线，增大了景深。

实践与体验

1. 使用数码照相机中不同的设置进行拍摄，观察与体会拍摄出的作品有什么变化。
2. 尝试拍摄一幅日出或日落的风光照片，也可以拍摄一幅纪实摄影作品。

拓展模块

第一单元 环境设计

环境设计又称环境艺术设计，是一门综合的艺术设计门类，主要指有目的地对人类生存空间所进行的综合规划设计，其范畴涉及城市规划、建筑与室内设计、景观与园林设计等，最高境界是物质与精神的和谐统一、艺术与科学技术的完美结合。

中国古代的环境设计主张将自然与人工制造的山石、池溪及花木、建筑等融为一体，在世界三大园林体系中，历史最悠久，内涵最丰富，主要包括皇家园林与私家园林的设计建造。皇家园林与私家园林在功能、范围上不尽相同，但在艺术处理与审美追求上有很多共同之处，如以表现自然意趣为主旨，追求“虽由人作，宛自天开”的艺术效果；布局讲究虚实相生，注重诗画意境的创造；利用叠石、围墙、漏窗、借景等艺术手法，在有限的面积内创造无限的空间趣味等。

外国古代的环境设计，由于受不同地域文化的影响，形式不同，风格迥异。其中欧洲园林为世界三大园林体系之一，以意大利园林和以法国凡尔赛宫为代表的欧洲皇家园林较为典型。欧洲园林一般追求轴线对称、几何图形和分行列队，秩序感强，展现了人工雕琢与塑造的力量。而伊斯兰教园林则一般以主建筑物为核心进行整体设计，通常面积较小，建筑封闭，以十字形的林荫路为中轴线，布局严谨、规整，环境沉静、内敛，气质独特，以印度的泰姬陵为典型代表。

现代以来，随着全球范围内工业化速度的加快以及随之而来的污染与环境问题，环境设计的外延正在不断扩大，其重要性也日益突显。现代环境设计强调利用先进的节能环保技术，将人文、历史、地理等多种元素与景观环境融为一体，注重环境的整体效果。

第一课 中国环境设计

一、中国古代园林艺术

中国园林艺术历史悠久，曾出现过很多名园，并形成系统的造园理论。明清两代是中国造园艺术的高峰时期。“虽由人作，宛自天开”是中国造园艺术的重要原则之一，它强调要保留山水的天然状态，让设计不露人工的痕迹，使人与自然相亲相融。这与我国古代“天人合一”的哲学思想是一致的。

中国古代园林，主要有皇家园林和私家园林两大类，此外还有融佛寺、道观与园林为一体的寺观园林。

北京西郊的颐和园始建于清乾隆十五年（1750年），原名清漪园，是古代保留下来的最完整的皇家园林。颐和园占地约290公顷，水域占了约四分之三的面积，是以水为主、山水结合的园林景区。布局上，可分为宫廷区和苑林区两部分。

▲颐和园万寿山佛香阁

宫廷区位于东宫门内，由于属离宫性质，没有故宫那样巍峨的建筑形式，主要宫殿为仁寿殿，内设宝座，为皇帝朝会、听政之处，只用卷棚歇山灰瓦顶。其后有玉澜堂、宜芸馆、乐寿堂三组大型四合院，以游廊相接，为帝后起居处，总体上也是“前朝后寝”的布局。

苑林区以万寿山和昆明湖为主体。万寿山的前山面对水域辽阔的昆明湖，依山势建造了富丽堂皇的排云殿和佛香阁等建筑。

佛香阁高约40米，雄踞于石砌高台之上，成为颐和园的标志性建筑和园景构图的中心，与排云殿共同形成纵向轴线，在其两侧各有几组建筑群。山脚下，环湖建有一条728米长、273间的长廊，将东西部分的景观连为整体。

后山后湖部分，山形陡峻，树木幽深，别具一番天然意趣，与前山富丽的气象形成对比。中部的藏传寺庙建筑群和夹湖的买卖街（苏州街）则丰富了后湖的景观。

颐和园的总体布局，模仿杭州西湖，许多重要景点也以江南名园为蓝本，例如，西堤仿杭州苏堤，景明楼仿湖南岳阳楼，谐趣园仿无锡寄畅园。但其博大的山体水域环境、严谨的整体布局、金碧辉煌的建筑群、庄重威严的皇家气派所形成的大气象，则是江南私家园林所无法比拟的。

▲颐和园西堤

西堤仿杭州西湖苏堤，也建有六桥，其中以玉带桥最为优美。自西堤远眺，可见远处的玉泉山和玉峰塔，借景非常成功。

明清时期，江南私家园林继续向前发展，以苏州地区造园艺术成就最高，存留下来的著名园林有留园（原名寒碧山庄）、拙政园、网师园等。

江南园林的设计思路是以中国画的山水画为蓝本，也以山水画的意境创造为旨趣。园林主人多为退归林下的官吏或富商，有较高的文化艺术素养，在依傍家宅建造的园林中，享受清雅、幽静、闲云野鹤般的情趣。

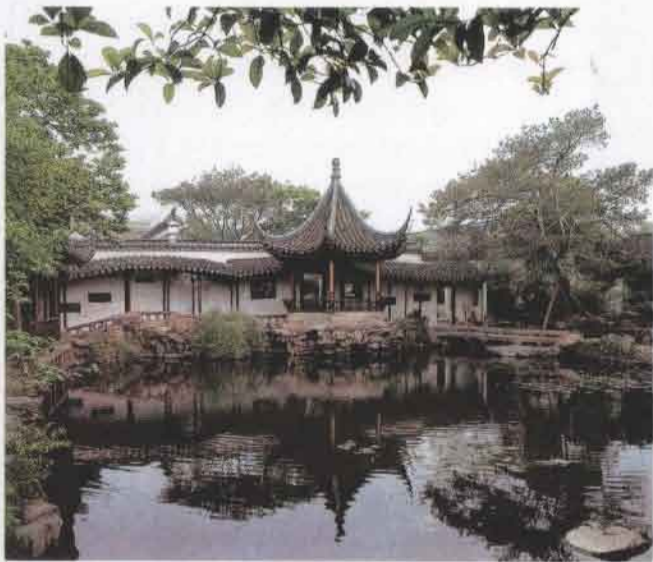
江南私家园林一般规模不大，因此在景区划分和造景上追求细腻、丰富的变化：一方面利用地基、地形特点，对构成园景的树木、山石、泉流、建筑物等，进行精心安排、调整，以达到“精而合宜”；另一方面园林取景可以不受地域的限制，将园外的景致，弃其庸俗者，取其精粹者，尽行纳入园林视野范围，由此达到“巧而得体”。

楼阁、亭榭、回廊、小径、墙体、门窗等都是构成园林的重要因素。其中，山石和泉流是园林中造景的重点，对景观的整体布局与特色有非常重要的作用。

▲苏州拙政园 梧竹幽居亭

园林成功借取远处苏州城内北寺塔的景观。

▲苏州网师园 月到风来亭

园林与住宅通连，中央辟小池，亭阁、回廊结构精致，石岸大体大面、错落有致，清澈的池水映出亭阁的倒影，顿觉轻透、灵动。

思考与练习

1. 想一想你游览过哪些古典园林，什么地方给你留下了最深刻的印象，为什么。
2. 想想看中国园林在形式风格和文化内涵上有什么特色。

二、中国现代环境设计示例

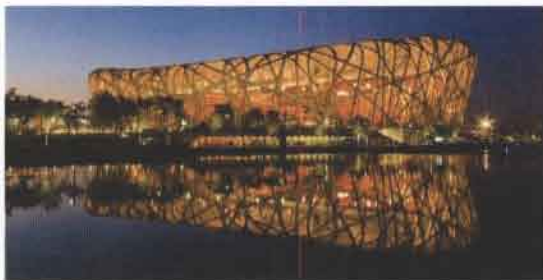

▲北京奥林匹克公园效果图

北京奥林匹克公园地处北京市中轴线北端，分三个区域：北端是约680公顷的森林公园；中心区约为315公顷，主要是场馆和配套设施区；南端约164公顷，是已建成场馆区和预留地。

北京奥林匹克公园是城市传统中轴线的延伸，意喻中国千年历史文化的延续。整个园区沿中轴线作整体设计：国家体育场与国家体育馆、国家游泳中心等大型场馆分居于中轴线东西两侧；北端的湖泊与轴线东侧的奥林匹克运河组成一条巨大的龙形水系，与北京城区内位于中轴线西侧的什刹海、中南海遥相呼应。

北京奥林匹克公园的规划着眼于城市的长远发展和市民物质文化生活的需要，集园林设计、建筑设计和城市生态建设于一体，集中体现了“科技、绿色、人文”的理念，是融合了办公、酒店、商业、文化、体育、会议、居住等多种功能的新型城市区域。区域内空间开敞，绿地环绕，环境优美，是一个多功能、复合型的公共活动中心。

▲国家体育场

气势磅礴的国家体育场是北京奥运会标志性建筑物之一，位于北京奥林匹克公园南部、中轴线东侧，为2008年第29届奥林匹克运动会的主体育场。奥运会后，这里成为了文化体育、健身购物、餐饮娱乐、旅游展览等综合性的活动场所，并成为具有地标性的体育建筑和奥运遗产。

北京奥林匹克森林公园位于中轴线北端、奥林匹克公园的北区，是目前北京市最大的城市公园，被称为第29届奥运会的“后花园”。赛后，这里成为了北京市民的又一自然景观游览区。

公园南区的仰山是森林公园的主山，与景山同在中轴线上，南北呼应，既符合中国园林建造的传统，又与周边的大环境相得益彰。

▲北京奥林匹克森林公园鸟瞰

主湖区奥海和景观河道共同构成了奥林匹克森林公园中的龙形水系。在这条水系中，龙的身体蜿蜒穿过森林公园，张开的龙嘴对着清河，而尾巴则环绕着国家体育场。它与周边环境融为一体，形成一个良性的生态水循环系统。

浙江台州永宁公园位于浙江省台州市永宁江畔，占地20多公顷。公园以现代、简约为基调，以生态为特色，以水为主体，环水构建楼阁、绿坡、树林、竹林，集生态保护、人文观赏、休闲健身功能于一园，具有强烈的时代色彩和乡土风情。

江堤的设计结合起伏多变的地形，形成亦堤亦丘的多标高和多断面的设计，给人以丰富的景观感受。防洪堤的外侧营建带状的内河湿地，旱季开闸，补充来自永宁江的清水；雨季可关闸，使内河湿地成为滞洪区，充分体现了设计者“与洪水为友”的态度和设计理念。

此外，设计者在江堤沿岸保留了芦苇、菖蒲等物种，并大量应用本土其他物种辅助江堤的防护，不仅在滨江地带形成了一个多样化的生态系统，还把一个以防洪为单一目的的硬化河道，用最经济的途径，建设成为充满生机的现代生态与文化游憩地。

在沈阳建筑大学新校区内，有一片校园稻田。设计者采用现代环境设计的手法，将稻田引入校园，在四时变化的稻田景观中，分布着一个个读书台，让稻香融入书声，使之既有生产功能，又满足了校园学习、美育及劳动教育等多重需求。设计者利用最普通而高产的材料，在当代的大学校园中，演绎了一个关于土地、人民与农耕文化的耕读故事，表明了设计者对土地危机及粮食安全危机等问题所持的态度。

▲永宁公园规划图

▲在稻田中读书的学生们

▲校园稻田

实践与体验

调查自己所居住的小区或地区在环境设计方面还存在哪些问题，想一想应如何改进。

练习

尝试营建美好、宜人的庭院环境 ——学绘景观平面图

1. 以小组为单位, 尝试利用桌、椅、亭、花、树、草等景观模型, 设计布置一套中式风格的小型庭院环境。注意园林路线要遵循起景、主景、高潮、结景的顺序, 体现中国园林步移景移、情随景迁的建筑与审美特色。

2. 尝试根据你所设计的中式庭院环境或自己居住的小区环境绘制景观平面图。

(1) 工具与材料

8开绘图或素描纸、HB铅笔或彩色铅笔等。

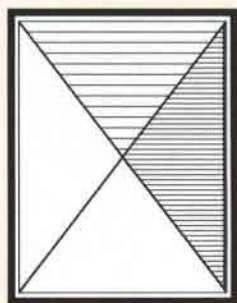
(2) 表现方法

平面图是地图的一种, 是在平面上展示建筑与环境的整体布局, 其内容一般包括建筑物、植被、地面铺装、水体、山石等。景观平面图不仅要表明物体的形状, 还要准确反映不同对象之间的比例与距离。

① 建筑物的表现
屋顶平面图的主要作用是展示屋面构造。

▲ 屋顶平面图一般采用外粗内细两种线条来表示

▲ 线条可使坡屋顶的造型更加明确, 一般背阴的一面作加深处理

② 植被的表现

平面图中, 不同品种的花木, 根据其外形特点, 可采用不同的符号。

合欢

连翘

垂柳

海棠

雪松

月季

金银木

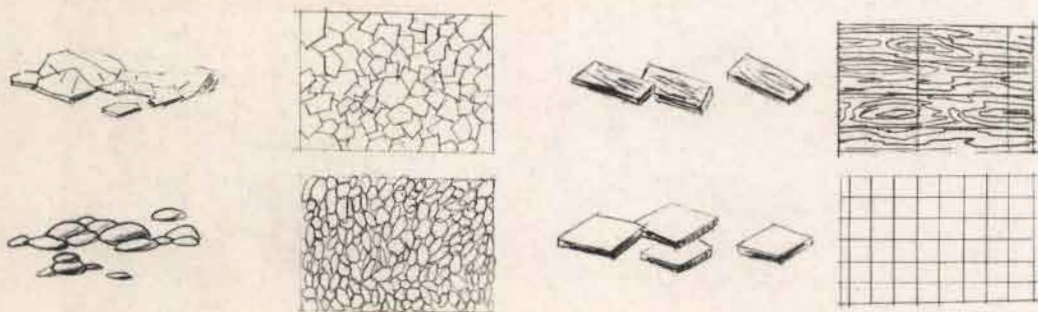

紫荆

▲ 花木符号

③ 地面铺装的表现

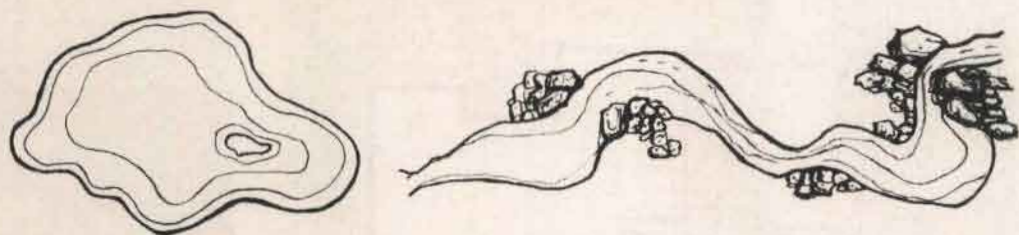
地面铺装多通过对地面的真实形态加以简化而来。

▲地面铺装符号

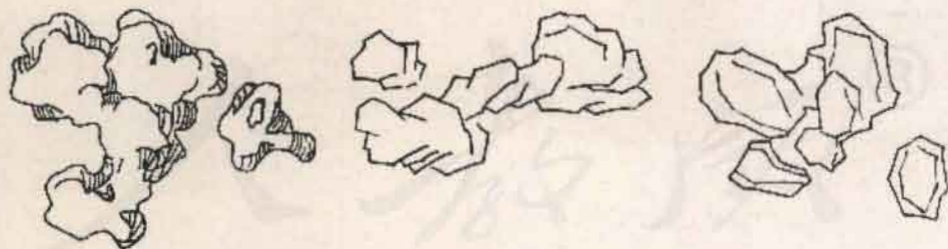
④ 水体的表现

水体是景观平面图绘制的重点，应与地形、地貌相一致。

▲不同水体的表现

⑤ 山石的表现

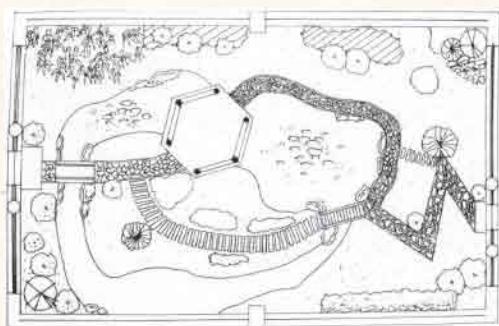

▲不同山石的表现

⑥ 其他景观小品

其他景观小品还包括雕塑、垃圾箱、座椅、公共电话、指示牌等公共设施，在绘制平面图时，要注意保留其外形特点。

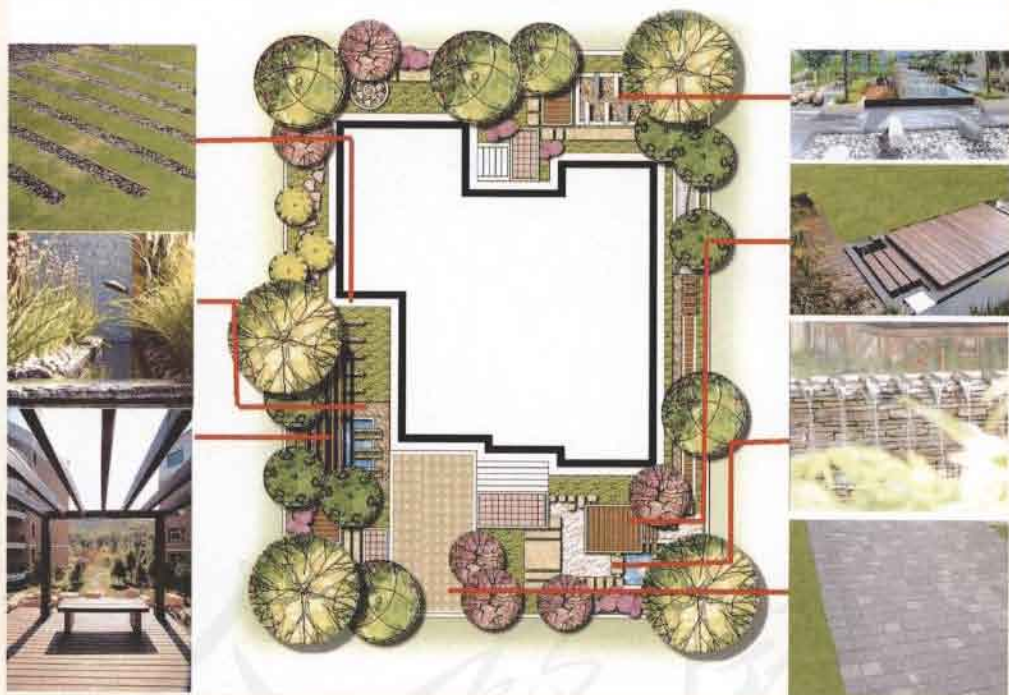
(3) 景观平面图制作范本

▲ 中式庭院景观平面图手绘范本

▶ 小区一角景观平面图手绘范本

▲ 小区一角景观平面图电脑绘制范本与实景

第二课 外国环境设计

一、外国古典园林艺术

世界上最早的园林可以追溯到公元前16世纪的埃及。从当时的墓室壁画中可以看到祭司大臣的宅院采取方直的规划，水槽及各种植物分布整齐。欧洲的园林体系以古希腊布局规整的柱廊园林和古罗马的山庄园林为基础，形成几何图案式园林体系。此后，欧洲各国的园林基本沿着这一传统不断向前发展变化。

意大利园林，也称台地园，继承了古罗马花园的特点，采用规则式布局而不突出轴线。园林分两部分，紧挨着主要建筑物的部分是花园，花园之外是林园。意大利境内多丘陵，因而园林多依地势来设计建造。一般将别墅的主建筑建在山坡的最高处，然后自上而下开辟层层平台，在平台两侧配置水池、喷泉、雕像、花坛等。由于地势高低差距很大，在园林设计中往往利用地势将山泉水引下，层层下跌，叮咚作响。

▲意大利园林效果图

法国的园林艺术在17世纪下半叶形成鲜明的特色，产生了成熟的作品，对欧洲各国有很大的影响，其中以凡尔赛宫花园最具代表性。这一时期的园林艺术是古典主义文化的一部分，所以法国园林艺术在欧洲被称为古典主义园林艺术。

凡尔赛宫位于巴黎西南18千米的凡尔赛城，原为路易十三的一个荒凉的猎庄，1661年路易十四下令扩建，到路易十五在位时期才完成。

▲(法国)凡尔赛宫鸟瞰

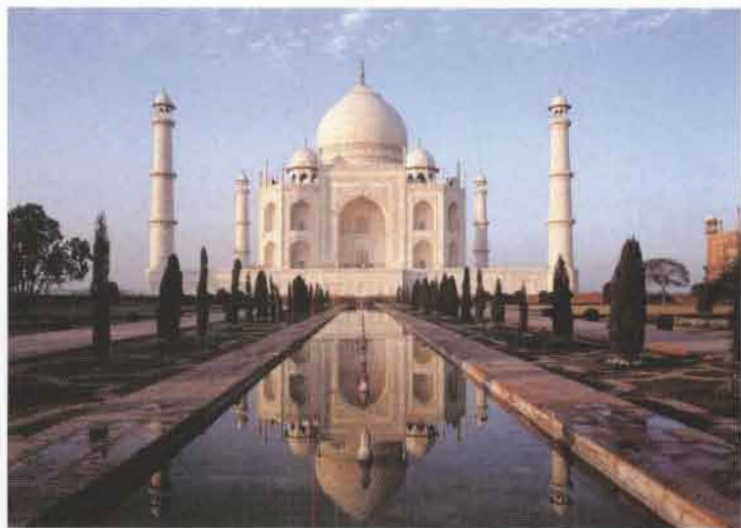
凡尔赛宫包括宫殿、花园和放射性大道三部分。宫殿西立面朝向花园，展开长度达680米。建筑立面，不论是横向还是纵向，都按照古典主义的建筑原则，作三段式处理。宫苑整体规划不但轴线明确，而且一层层的主次等级关系十分清晰，无处不体现王权的至高无上，是法国中央集权封建君主制度的集中体现。

凡尔赛宫花园位于宫殿西侧，面积约670公顷，其规模在世界皇家园林中首屈一指。花园从南至北分为三部分：南北两部分都是花坛，南面花坛再向南是橘园和人工湖，景色开阔，是外向性的；北面花坛被密林所包围，景致幽雅，是内向性的。

一条林荫路向北穿过密林，尽头是大水池和海神喷泉。中央部分有一对水池，从这里开始的中轴线长达数千米，向西穿过林园。林园分大小两个区域，小林园被道路划分成12块丛林，每块丛林中央分别设有水池、岩洞、喷泉、亭子等，各具特色。大林园中则全为高大的乔木。

▲ 凡尔赛宫花园一角鸟瞰

▲ (印度) 泰姬陵

泰姬陵是印度莫卧儿帝国皇帝沙杰汗为爱妃建造的陵墓，是印度文化与伊斯兰教园林、建筑艺术相融合的经典之作。

陵园整体呈长方形，中心部分的大十字形水渠，将陵园分为四块，布局简洁严整。陵园以端庄、肃穆的陵墓为核心，将陵墓与周围的环境完美融合。洁白的陵墓、规整的草木、澄澈的水渠，使得陵园如同“天国”中美丽的花园，雅致、动人。

思考与练习

想一想外国古典园林与中国古代园林在形式风格和文化内涵上都有哪些差别。

二、外国现代环境设计示例

纽约中央公园位于纽约市中心，面积350公顷，1854年由奥姆斯特德与沃克斯合作设计建造而成。

设计者强调因地制宜、尊重现状，尽可能利用原有的地貌特点进行自然式设计：在岩石处铺上一层薄薄的泥土，让青苔在上面任意生长；在密林中辟出几条蜿蜒曲折的小路；对沼泽地上的水塘进行深挖，使之成为碧波荡漾的人工湖；在平坦的地面植上大片草皮，供人们野餐与享受日光浴；成片的森林以本土树种为主，同时引进各国的优良树种，形成独特的植物景观。

公园内安排有各种活动设施，并有独立的交通路线，包括自行车道、骑马道、步行道和穿越公园的城市公共交通路线，把市民从疲惫不堪的城市生活中解脱出来，满足了人们休闲与娱乐的需要。

如今，在摩天大楼林立的纽约曼哈顿岛上，中央公园是一块难得的绿洲。它犹如纽约市的肺部，把这座城市里的浑浊空气加以过滤，不断输送出新鲜空气，并为周围的楼房、街道带来了无限生机。

▲ 纽约中央公园鸟瞰

▲ 秋日的中央公园

▲ 冬日的中央公园

▲ (美国) 流水别墅

悉尼歌剧院是一座大型综合性文化艺术演出中心，由丹麦建筑师伍重历时14年建造而成。它位于悉尼港口伸出河岸线的一个大平台上，三面是蔚蓝色的大海。歌剧院的主体结构是八片巨大而洁白的弧面构成的屋盖，组合错落，大小不等，远远望去，既像船上的风帆，又像怒放的花瓣，极富诗意。它与周围的环境结合得和谐、巧妙，因而备受人们的喜爱。

流水别墅是现代建筑的杰作之一，因别墅主人为美国富商考夫曼，又称考夫曼别墅。它位于美国匹兹堡市郊区，由美国现代建筑大师赖特设计。赖特在设计这一住宅时，充分考虑到它所处环境的特点，用钢筋混凝土结构的悬挑能力，将别墅每层的楼板向外悬伸出来，并使它与那一道道横墙与几道竖向的石墙组成一幅纵横交错、富有变化的建筑构图，造型新颖别致。特别是那股自然生成的小瀑布，从平台下怡然流出，使整个建筑与周围的环境有机结合。

▲ (澳大利亚) 悉尼歌剧院

▲ (日本) 光之教堂

光之教堂是日本最著名的建筑之一，由日本建筑大师安藤忠雄设计。教堂内部设计极抽象简洁，没有放置任何多余的装饰物，仅在教堂一面墙壁上开了一个十字形的孔洞。当阳光从墙体的水平垂直交错开口倾泻进来时，便呈现出著名的“光之十字”。特殊的光影效果，令人感觉神圣、纯净、震撼，从而产生一种接近上帝的奇妙感觉。

实践与体验

查阅资料，搜集更多外国现代环境设计实例，想一想这些实例都有哪些值得我们学习和借鉴的地方。

拓展模块

第二单元 动漫艺术

动漫是动画和漫画的合称。随着现代传媒技术的发展，动画和漫画之间的联系日趋紧密，两者常被合二为一，统称动漫艺术。

漫画是绘画艺术的一种，是以简练的手法直接表现事物本质、特征的绘画。漫画不受时间、空间等条件的限制，经常采用夸张、比喻、象征等表现手法。漫画具有较强的讽刺、歌颂、抒情、娱乐等方面的功能，善于表达作者对世事人情的看法，尤以讽刺与幽默见长。

最早的漫画诞生于欧洲。20世纪后期，由于漫画的诙谐、幽默等特征，逐渐成为各国流行的大众通俗艺术。

早期，我国将动画称为美术片；现在，国际上通称为动画片。现代动画是一种综合艺术形式，集绘画、数字媒体、摄影、音乐、文学等众多艺术门类于一身。广义而言，动画是把静态的人或物的表情、动作等，经过摄像机的拍摄、后期制作与放映，使之成为活动的影像。

“动画是画出来的电影。”这是人们对动画这种艺术形式最浅显、直接的描述，却道出了动画这一艺术形式在内容、目的和手段、主体和载体方面最重要的特征。“画”是动画的主体，是目的，是内容；“动”是动画的手段，是形式；而“电影”则表明了动画在结构方面的时空特征，是载体。这三个方面共同构成了动画形式主体的基本要素。

动漫出现之初，仅仅是一种政治讽刺的工具。随着时代的发展，动漫逐渐向生活化、平民化、娱乐化的方向发展。尤其是计算机技术的应用和普及，使动漫获得了更为巨大的表现和发展空间。如今动漫不再只是单纯的娱乐工具，而是成为了社会文化的承载者与代言人。

第一课 走进漫画

漫画起源于欧洲。早在史前，与漫画相似的创作手法就已经在岩画艺术中出现，由此推断，漫画可算是一种比较古老的绘画方式。

一、欧美漫画

早在15世纪时，一些夸张变形的人物形象就出现在绘画作品中。有史可查的是意大利文艺复兴时期的著名画家达·芬奇和英国18世纪的画家威廉·荷加斯。在他们的素描稿和油画中频频出现一些夸张变形的人物造型，尤其是荷加斯的作品《文明结婚》《勤勉与怠惰》等，画面极富戏剧性和表现力，具有强烈的社会讽刺意味。

▲ (英国) 荷加斯《文明结婚》

▲ 英国漫画刊物《笨拙》中的作品

世界上第一本漫画杂志《漫画》诞生于法国。1841年，随着英国漫画刊物《笨拙》的创刊，漫画的中心也由法国转移到了英国。

19世纪，美国漫画发展迅速，最初以报刊连载漫画为主，后来逐渐出现了独立的漫画刊物，在当时很受欢迎。

20世纪是欧美漫画大发展的时期，少儿故事和英雄故事成了漫画的两大主力军。美国的米老鼠历经80余年至今仍有无限的生命力。后来的史努比、加菲猫、大力水手等都成为家喻户晓的漫画明星。

▲ 米老鼠与唐老鸭

▲ 史努比

二、日本漫画

日本漫画在欧美漫画的基础上，内容和风格更加多样。如今，漫画已经成为日本文化的重要组成部分。

20世纪初，北泽乐天创办了日本第一份漫画刊物《东京小精灵》。从此，日本漫画在题材和技法方面开始逐渐变得丰富、自由起来。

日本漫画在二战后得到了飞速发展，这与“日本漫画之父”手冢治虫的贡献是分不开的。1946年，年仅18岁的手冢治虫开始尝试在报纸上发表四格漫画作品，之后不断推出大量优秀的漫画作品，赢得了广泛的赞誉。由他创作的漫画长篇《铁臂阿童木》在亚洲和欧美都具有广泛的影响。

▲ (日本) 手冢治虫《铁臂阿童木》

▲ (日本) 宫崎骏《风之谷》

20世纪70年代以后，大批技术成熟、手法精湛的漫画家涌现出来，漫画创作的题材也得到了空前的开发，出现了一大批精品之作。这一时期的代表人物为宫崎骏，他的作品摒弃了漫画的商业元素，将漫画的艺术性推向了高峰。宫崎骏的代表作品有《风之谷》《龙猫》《千与千寻》等。

▲ 宫崎骏漫画作品中的各种形象

三、中国漫画

中国连环形式的图画，古已有之。如五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》就是利用五幅画面描绘了韩熙载宴请宾客的不同场面。

目前所知，“漫画”这一说法在中国最早见于陈师曾1910年所作《鬻墙》一画的题词，丰子恺亦称陈师曾的简笔画为“中国漫画之始”。20世纪初期，中国报纸已有“时事漫画”。

▲《时事画报》

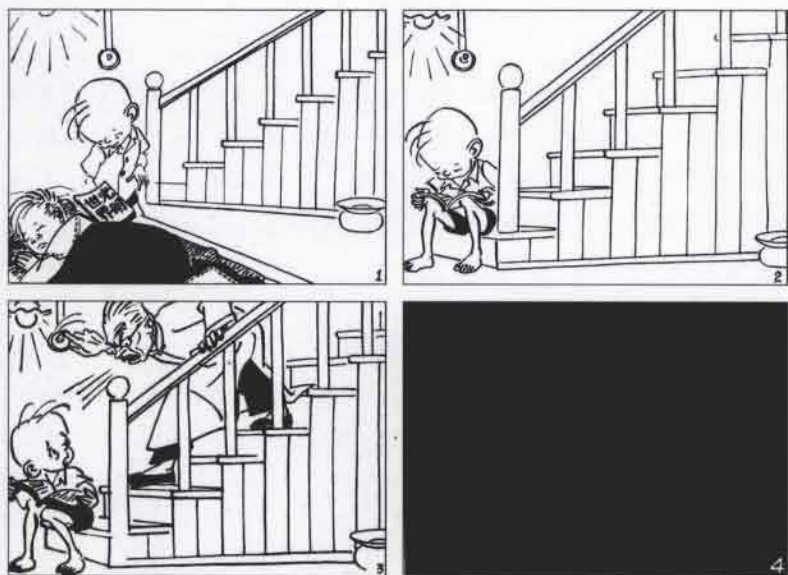
1925年，随着丰子恺的“漫画”在《文学周报》上刊出，“漫画”这一名称逐渐为人们所认同。丰子恺的儿童漫画和抒情漫画风格独特，充满仁爱之心，极富生活情趣，受到人们的喜爱。

▲丰子恺《瞻瞻的车》

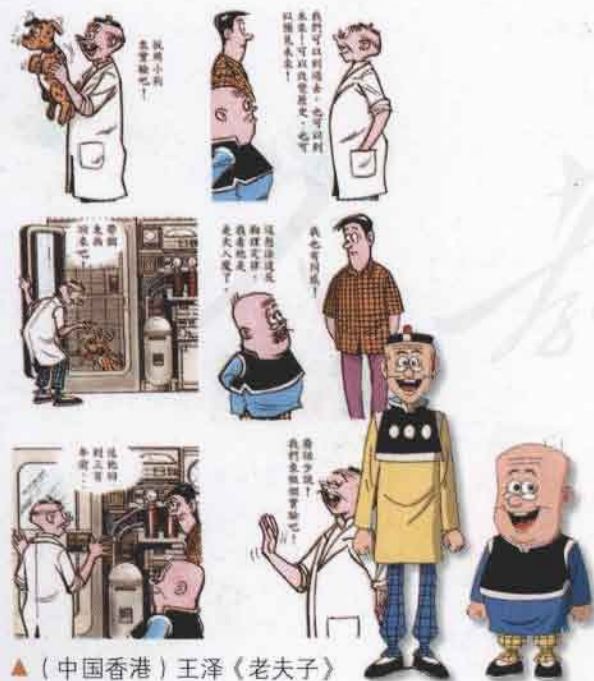
▲丰子恺《买粽子》

▲ 张乐平《三毛流浪记·不准看书》

在 1937—1945 年八年艰苦的抗日战争期间，漫画成为了唤醒中国民众奋起救国的警世钟。叶浅予、张乐平、华君武、丁聪等漫画家创作了大量的漫画作品，积极宣传抗日救国。这批漫画家对后来中国漫画的发展产生了深远的影响。

中国香港、台湾地区的漫画在传统连环画的基础上，广泛汲取欧美、日本的漫画创作经验，形成了各具特色的本土漫画文化。

▲ (中国香港) 王泽《老夫子》

▲ (中国台湾) 朱德庸《绝对小孩》

四、漫画的种类

漫画种类繁多：按照用途不同，可分为讽刺漫画、幽默漫画、实用漫画等；按照读者群体不同，可分为儿童漫画、少年漫画、少女漫画、青年漫画等；按照题材不同，可分为科幻漫画、校园漫画、冒险漫画、推理漫画、历史漫画、武侠漫画等；按照风格不同，可分为古典漫画、美式漫画、日式漫画等。现阶段，各种漫画种类并存，呈现出百花齐放的局面。

1. 讽刺漫画

讽刺漫画以夸张、比喻或比拟的手法对人或事进行揭露、批判或嘲讽，常用来表达和宣泄人们对现实的不满。

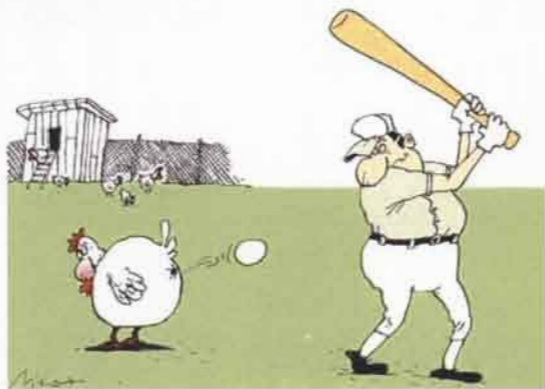

公牛挤奶——赠给不进行调查研究的
王明自勉

▲华君武《公牛挤奶》

2. 幽默漫画

幽默漫画注重从日常生活中发掘快乐，以此作为人们工作之外的放松和调剂。

3. 实用漫画

实用漫画的主要特点在于其实用功能，不太注重漫画本身的艺术性，通常是大众消费文化的附属品，一般包括学习漫画、解说漫画、宣传漫画等。

不要将灭火器的盖与底对着人体，防止盖、底弹出伤人。

思考与练习

跟同学们分享一组你喜欢的漫画作品，说一说作者运用了什么样的表现手法来反映一定的寓意，达到讽刺或幽默的效果。

第二课 漫画创作

一、漫画的形式

漫画按照形式不同，可分为单幅漫画、多幅漫画、连环漫画等。

1. 单幅漫画

单幅漫画即用单幅画面创作的漫画。单幅漫画注重画面的构图，通常分为横向构图和纵向构图两种。不同的构图产生不同的效果。

▲ (中国台湾) 几米《大象》

2. 多幅漫画

多幅漫画由一幅以上的漫画构成，力求表现完整的故事情节，常见的有四格、五格、六格、八格漫画等。其中四格漫画最为典型，它由四幅画面分格衔接，形成一个小故事，包括开头、发展、高潮和结局，简洁明了，通俗易懂。

3. 连环漫画

连环漫画是以连续的画面来叙述故事、刻画人物的一种漫画形式。它题材广泛，内容多样，是老少皆宜的一种通俗读物。中国的连环漫画受传统文化的影响，与国外的连环漫画作品有很大的区别，具有独特的艺术魅力。

▲ (阿根廷) 莫迪洛《射门》

▲ 张光宇《西游漫记》

二、漫画的创作要素

漫画是由故事、绘画和漫画语言三个要素构成的。其中故事是基础，绘画是手段，漫画语言则是把故事和绘画巧妙结合到一起的纽带。

1. 故事

漫画不但要有主题，还要有故事情节，这是多幅漫画与单幅漫画的主要区别。故事创作既需要灵感，也要有方法。

(1) 寻找创意：网络上幽默的文字和图片、同学之间的小玩笑、优秀漫画作品的启发，以及各种突发的奇思妙想等都是故事创作的源泉。

(2) 个性冲突：每个人的个性不尽相同，甚至有极大反差。把两种不同性格的人放在一起，用一个事件作导火索，由此引发的冲突点很容易转换成笑点，进而变成有趣的画面。

(3) 角色反串：一般人们会对某一类角色产生思维定势。如果把角色互换，往往会产生意想不到的效果，如老鼠捉猫，病人变医生等。角色反串会扩展我们的想象空间，激发创作灵感。

(4) 地点反转：打破常规，将原本做某件事情的场合转换为另外一个完全不可能的场合，会促使我们以另外一种模式去思考。

(5) 逆向思考：在多幅漫画中，一般前面的几幅画面主要发挥起、承、转的作用，而最后一幅画面往往以让人意想不到的情况收尾，与前面的铺垫形成反差。如果逆向思考，用故事的结尾向前反推，常能使我们的思维产生新的火花。

2. 绘画

漫画画面是由数量不等的画格组成的。每一个画格既可以是表达某一故事情节的独立画面，也可以是只显示某个局部、某一过程或瞬间的非独立画面。

(1) 手绘漫画常用工具：笔类包括蘸水笔、针管笔、马克笔、毛笔、彩色铅笔等；刀具包括手工刀、刮网刀、压网刀等；尺类包括直尺、三角尺、云形板、模板等；纸类包括原稿纸、网纸、吸水纸等；其他工具包括修正液、橡皮、画钉、胶带、护画液等。

▲ Wacom 数位板

▲ Wacom 数位屏及
奇奕画王美术软件

(2) 计算机漫画常用工具：常用硬件包括鼠标、数位板（电子绘图板）、数位屏等；常用软件包括 SketchBook、Photoshop、Painter、Illustrator、CorelDRAW、PaintRoom（奇奕画王）等。

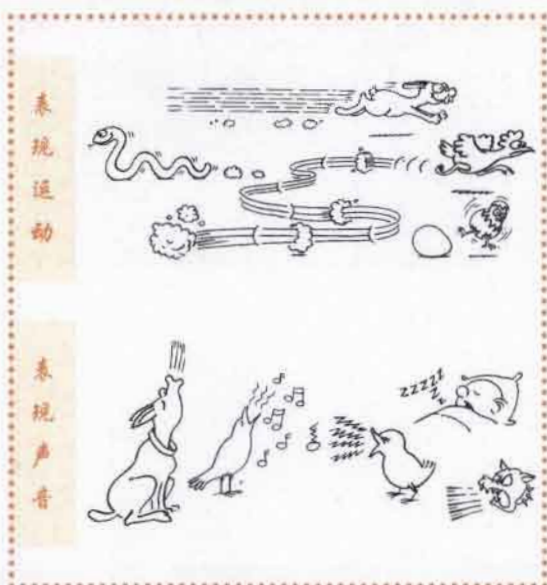
3. 漫画语言

根据特定的漫画创作规律，采用合适的漫画创作方法与技巧，通过一个个画格把故事情节恰如其分地表现出来，这就是漫画语言，具体包括漫画中的场景、线条、对话框等。

(1) 漫画中的场景：场景即环境，对环境的介绍可以推动故事情节的发展，不同的场景能烘托出不同的气氛。

(2) 漫画中的线条

(3) 漫画中的对话框

三、四格漫画的创作方法

第一格：故事的开始，无须作太多铺垫，直奔主题即可。

第二格：故事的展开，让故事沿着开头自由向下发展。

第三格：故事的转折，是高潮的铺垫，通常在这一格会设计一个突发事件。

第四格：故事的结尾，将故事的谜底揭开，即常说的“抖包袱”。在这一格设计一个意想不到或搞笑的结局，你的四格漫画作品就基本成功了。

四、学生作品欣赏

公交车上见闻

思考与练习

创作一个小故事，用四幅漫画来描述故事的发生、发展、高潮和结局。画面不需要很复杂，角色也不要太多，要求对白简练，易于阅读。

第三课 走进动画

一、动画的历史与演变

1. 早期动画

动画有着悠久的历史，中国民间的走马灯和皮影戏，就可以说是动画的一种古老的形式。

19世纪早期，随着“视觉暂留”原理的提出，人们逐渐掌握了把静止的影像转化为活动画面的秘密。“魔术画片”“费纳奇镜”“翻页本”等早期动画形式相继出现，为后来动画电影的发展奠定了基础。

▲走马灯

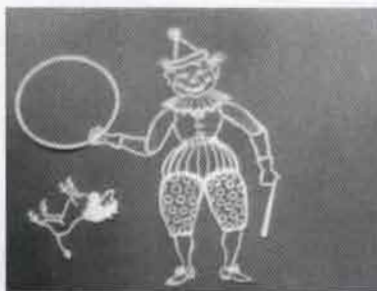
2. 动画电影

世界上第一部动画片诞生于法国。1879年，法国光学家兼画家雷诺根据“视觉暂留”原理，发明了活动视镜影戏机，制作了《喂小鸡》等原始动画片。

美国第一部动画片《一张滑稽面孔的幽默姿态》出现于1906年，由美国人勃拉克顿采用逐格摄影方法拍摄制作而成。这部作品标志着美国动画史的开始。

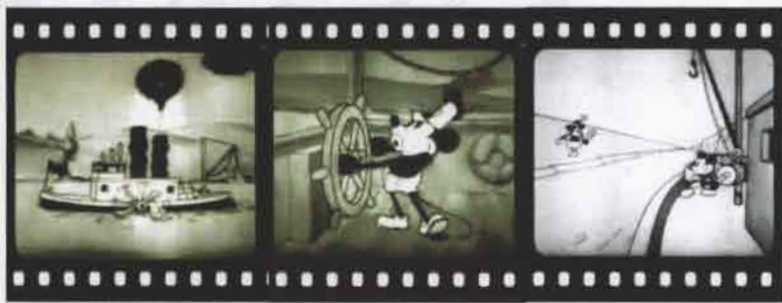

▲(法国)雷诺 活动视镜影戏机

▲(美国)勃拉克顿
《一张滑稽面孔的幽默姿态》

赛璐珞被发现后，被广泛应用于动画片的制作，使得动画电影得以大量生产。之后，世界各地优秀的动画片层出不穷，使其成为一种独立的艺术表现形式。

▲(美国)《汽船威利》

二、外国优秀动画电影

▲ (美国)《白雪公主和七个小矮人》

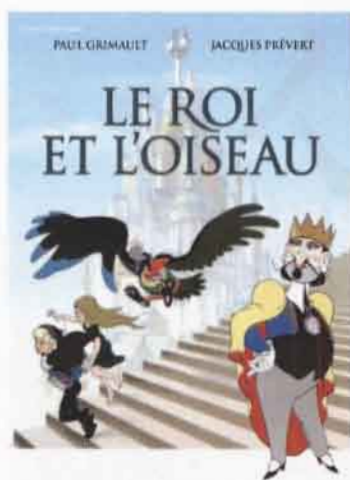
▲ (捷克)《鼯鼠的故事》

▲ (日本)《天空之城》

▲ (美国)《玩具总动员》

▲ (法国)《国王与小鸟》

▲ (爱尔兰)《凯尔经的秘密》

三、中国优秀动画电影

中国动画电影始于上世纪20年代，1926年由万氏兄弟创作的无声动画短片《大闹画室》为中国第一部动画电影。万氏兄弟于1941年又完成了第一部动画长片《铁扇公主》；于1961年、1964年分别完成彩色动画长片《大闹天宫》上、下集。该片作为中国动画片的经典影响了几代人，是中国动画史上的丰碑。影片公映后，在国际上反响非凡，先后荣获多个奖项。

中国动画艺术家善于从传统文化当中汲取营养，为己所用，力求表现出中国独有的风格，并取得了骄人的成绩。

▲《大闹天宫》

木偶动画

▲1956年，中国第一部在国际上获奖的木偶动画片《神笔》

剪纸动画

▲1958年，中国第一部剪纸动画片《猪八戒吃西瓜》

折纸动画

▲1960年，中国第一部折纸动画片《聪明的鸭子》

水墨动画

▲1960年，中国第一部水墨动画片《小蝌蚪找妈妈》

皮影动画

▲1980年，中国早期的皮影动画片《张飞审瓜》

水墨剪纸动画

▲1983年，集中国水墨动画与剪纸动画于一身的水墨剪纸动画片《鹤蚌相争》

四、动画的分类

动画的分类方式很多：按照形式类型不同，可分为平面动画和立体动画；按照表现方法不同，可分为水彩动画、水墨动画、剪纸动画、木偶动画、泥偶动画等；按照用途不同，可分为叙事拟人类、幽默讽刺类、科幻教育类等；按照传播途径不同，可分为影院动画、电视动画、实验动画等；按照播放时间不同，可分为动画长片、动画短片、单部动画片和系列动画片等。

本课我们主要探讨平面动画和立体动画。

1. 平面动画

平面动画是相对于立体动画而言的，主要包括手绘动画、材料动画和计算机二维动画三种形式。

(1) 手绘动画：传统的平面动画大部分是用水彩颜料直接绘制在赛璐珞片上，再由摄像机按一定的速度逐张拍摄后，制作成影像。典型作品有中国的《哪吒闹海》、日本的《千与千寻》、美国的《猫和老鼠》等。此外，还有用其他手绘技法表现的动画，如素描动画《种树的人》、油画动画《老人与海》等。

(2) 材料动画：材料动画与手绘动画的制作方法基本相同，也是采用定格的方式逐格拍摄而成，不过动画中的角色都是利用非绘画材料制作而成的，如剪影动画、剪纸动画、皮影动画、拼贴动画等。典型作品有德国的剪影片《阿赫迈德王子历险记》、中国的剪纸片《狐狸打猎人》等。

◀ 《狐狸打猎人》

(3) 计算机二维动画：计算机二维动画指借助计算机2D位图或矢量图形来创建、修改或编辑动画。早期的二维动画在前期往往仍采用手绘，然后将画稿扫描至计算机，在电脑上对作品进行描线、上色。随着计算机技术的发展，目前许多传统动画的制作技术都由电脑来完成，实现了从脚本、原画、动画、背景、输出等全过程的无纸化。迪斯尼动画片《杰克与梦幻岛海盗》就是计算机二维动画。

▲ (美国)《杰克与梦幻岛海盗》

2. 立体动画

立体动画主要包括材料动画和计算机三维动画等形式。

(1) 材料动画：材料动画包括纸偶、木偶、布偶、泥偶等偶动画。其中纸偶动画又称折纸动画，其主要形象均由纸张折叠而成。虞哲光执导的《聪明的鸭子》《一棵大白菜》等均属于折纸动画。

▲《阿凡提的故事》

木偶动画以木偶为拍摄对象，制作方法是將木偶的各关节制成活动的，拍摄时将一个动作依次分解成若干个环节，逐格拍摄下来。典型作品有法国的《小浮士德》、中国的《阿凡提的故事》等。布偶动画的制作与木偶动画类似，典型作品有中国的《砍柴姑娘》等。

泥偶动画中的角色一般由黏土、橡胶、硅胶、软陶等具有可塑性的材料制作而成，其中以黏土最为常用。黏土动画一般使用特制的黏土进行角色造型，以铁丝或铝丝等材料为角色骨架，拍摄时依次摆好角色的一系列连续的动作、表情等，再逐格拍摄而成。典型作品有美国与英国联合制作的《小鸡快跑》《超级无敌掌门狗》等。

随着科技的发展和进步，材料动画所涉及材料的范围正在不断扩大。如美国的《僵尸新娘》采用了综合材料制作角色模型，并且角色的表情、动作等都由机械传动装置来控制完成。

▲（美国、英国）《超级无敌掌门狗》

（2）计算机三维动画：三维动画是随着计算机技术的发展而生成的虚拟动画片。三维动画软件是其制作的主要工具。设计师会借助三维动画软件在计算机中建立一个虚拟的世界，然后按照要表现的对象的形状、尺寸等建立模型以及场景，再根据要求设定模型的运动轨迹，虚拟摄像机的运动和其他动画参数，最后按要求为模型贴上特定的材质，并打上灯光。当这一切完成后就可以让计算机自动运算，生成最后的画面。典型作品有美国的《汽车总动员》《冰河世纪》《功夫熊猫》等。

▲（美国）《功夫熊猫》

随着计算机技术的发展，平面与立体、虚拟角色与真人演员同时出现的合成动画片也在不断出现。合成动画片是综合运用各种技术将真人与动画结合起来的动画片。中国的《大闹画室》、美国的《精灵鼠小弟》等，都是真人与动画合成拍摄的动画片。

2006年，由中国和日本合拍的动画片《银发的阿基多》，是2D动画技术和最新3D CG技术的完美结合。它展示了动画所能表现的最为宏大的场景和淋漓畅快的动作感。当然，电脑动画在其艺术功能方面尚有争论，作为动画形式的一种，它的艺术表现潜力仍有待人们去进一步挖掘。

▲ (美国)《精灵鼠小弟》

▲ (中国、日本)《银发的阿基多》

动画的分类方式并不是绝对的。除了上述的分类方式之外，还可以按照技术发展的阶段，将动画分为传统动画、定格动画和计算机动画三大类。其中传统动画主要指上文提到的手绘赛璐珞动画；定格动画包括平面和立体的材料动画；计算机动画包括计算机二维动画和计算机三维动画。

思考与练习

欣赏一部你喜欢的动画片，说一说该片在创作背景、主题立意、故事情节和拍摄技法上有什么优点与不足。

第四课 动画的创作过程

动画的创作过程，大体可分为筹备策划、美术创作和后期制作三个阶段。首先要有一个比较满意的故事原型，再由动画导演、造型设计师、场景设计师、作曲家等，一起讨论故事大纲的实施方案，进行创意定位工作。通过研究分析剧情和角色个性，开始对剧中角色造型、道具、场景和摄影特效等进行一系列的设计。在时间分配、镜头切换、剧情编排、风格统一、画面连接和人景合成等方面，也要做精确而严格的规划。动画片的制作分工非常细致，每个环节都很严谨，制作人员必须相互协作，严格服从设计规定。

一、故事

一个吸引人的故事是一部动画片的基础。故事同文章一样遵循开始、发展和结局的过程。如果情节比较复杂，还需要交代清楚故事背景、矛盾冲突，设计好高潮。高潮是情节发展的顶点，是故事的精髓所在。故事的创作还需结合动画片制作的技术条件，考虑周全，不然很容易陷入进退两难的尴尬境地。

二、剧本

剧本一般由人物对话、舞台提示等组成，是动画片拍摄的依据，因此也被称为“一剧之本”。动画片剧本的创作更注重内容的视听表现力，基本上是以“场”为单位，逐个场景、逐个镜头地写作完成。

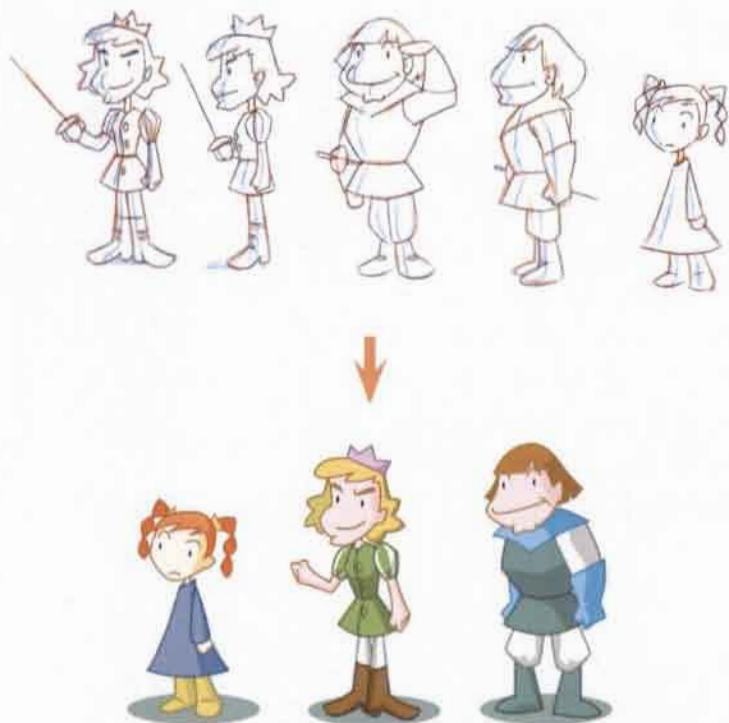
三、导演

导演是动画制作工作的组织者和领导者，是将故事及剧本以影像的形式表现出来的总负责人，其主要任务包括选择剧本、组织主创人员、分析剧本、确定角色及造型、领导现场拍摄及后期制作等。导演对于整部作品的风格和基调具有决定性的影响。

四、美术设计

在动画片创作中，美术设计主要是依据剧本和导演的阐述，进行角色造型、场景、道具设计等。美术设计的工作直接影响着动画片的整体视觉效果和艺术风格。

▲甘露《小王子》角色造型设计草稿及上色稿

五、分镜头脚本

分镜头脚本是动画创作前期工作的重要一环，基本内容包括片名、片集号、镜号、画面效果或画面草图、景别、动作描述、对白或旁白解说、音效处理等，是摄制组工作的蓝本。分镜头脚本的图形部分可以精美，也可以简单甚至潦草，但一定要让大家看得懂。

分镜头脚本的制作需要一定的绘画技能和导演知识，其中如何安排每个镜头的角度和重点是动画片后期制作的基础。一般每5—8秒安排一个镜头，每个镜头基本都要有远、近景的切换，以使观众不产生视觉疲劳。当然，最终镜头的安排需要根据剧本来确定。

镜号	画面效果	景别	动作描述	镜头运动	过渡	对白
1		大全， 平角	拖拉机由 远处驶向 近处	左摇至右	切	无，只听见拖拉机的“突突”声

续表

镜号	画面效果	景别	动作描述	镜头运动	过渡	对白
2		全, 平角	拖拉机由左向右行驶	固定	叠化	无
3		大全, 俯角	儿童奔跑玩耍	摇	切	无
4		特写, 俯角	拖拉机持续行驶	跟, 俯摇	切	无
5		中景, 仰角	儿童奔跑, 掷出纸飞机	上摇	叠化	爸爸
6		特写	一组纸飞机交替飞行	摇, 跟	叠化	无
7		全, 俯拍, 鱼镜头	固定	摇	叠化	无
8		全, 仰角, 广角镜头	人物由纵深处走向画面, 车由近处驶向建筑物	固定	切	无

▲中国国际化肥产品广告分镜头脚本

六、原画与动画设计

1. 原画设计

原画设计是动画制作过程中最重要的部分，是对角色运动过程中关键动作的设计。具体指根据分镜头脚本上的动作描述与时间长度，把画面中角色的起点与终点动作以线条稿的形式由手工或计算机软件绘制出来。此外，还需绘制前后动作的关系线索、阴影与分色的层次线等。原画的作用是控制动作轨迹和幅度，其动作设计直接关系到未来动画作品的叙事质量和审美功能。

2. 动画设计

动画设计是按照原画画稿规定的动作范围、张数及特殊要求等，根据运动规律，逐一画出中间的动作，使之成为一个完整的运动过程。它弥补了原画设计中关键动作之间的空缺，是保证角色动作准确性的不可或缺的中环节，因此又称中间画设计。

例如，将手放下这一动作，原画只需画出手举起和放下两个动作，而中间画则需要把这个动作进一步分解，将动作轨迹的每一步全数画出。将这些线条稿印到赛璐珞片或输入计算机后，便可进行上色作业。

3. 动作设计的基本常识

(1) 设计角色动作

夸张是动画的特质，是动画表现的精髓，但夸张要适度，要符合运动的基本规律。

(2) 运动的基本规律

动画片中的动作既要以客观物体的运动规律为基础，又要有它自己的特点，并不是简单的模拟。研究动画片中的物体运动规律，首先要明确时间、速度、张数等概念及它们彼此之间的关系。

时间指的是完成一个动作所需要的时间，比如正常人走路是每一步半秒钟。在动画制作中，以一秒24格计算，也就是每一步12格。速度指的是物体运动的快慢。物体运动的速度越快，所拍摄的格数就越少；运动速度越慢，所拍摄的格数就越多。

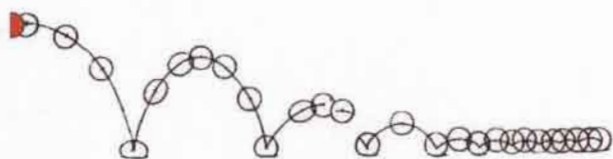

以摆臂运动为例，手臂在动作开始时速度较慢，画稿的间隔较小，能使人感受到手臂的分量；而随着动作速度的加快，画稿间隔变大，所拍格数减少。

(3) 典型动作设计示例

① 弹性运动

皮球落到地面上，由于自身的重力及其与地面的反作用力，会发生形变，产生弹力，从地面上弹起来。皮球运动到一定高度，由于地心引力落回地面，再次发生形变，又会弹起来。在动画片中，对于形变不明显的物体，常根据剧情或影片风格的需要，运用夸张、变形等手法，表现其弹性运动，并且其夸张、变形的幅度要比在现实中大得多。

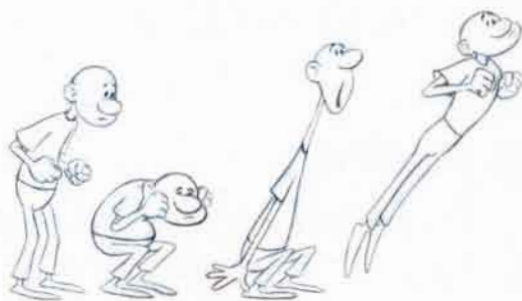

▲ 手绘与电脑制作的弹性运动轨迹

② 预备动作

可预见性是预备动作的主要特点，即当角色做出一个预备动作时，观众能够据此推测角色接下来的行动。预备动作的规则是“欲左先右，欲前先后”。

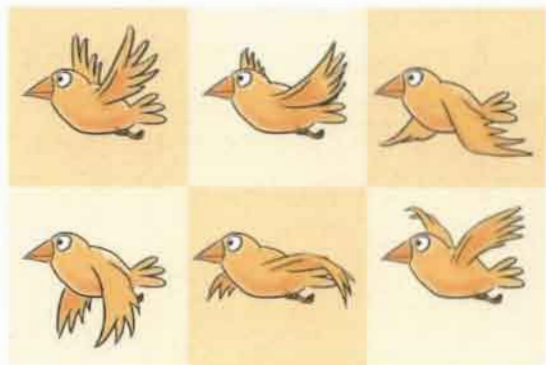
③ 惯性动作

任何物体都具有一种保持它原来的运动状态不变的特性，即惯性。例如，汽车在快速行驶时，突然刹车，由于轮胎与地面的摩擦力，以及车身继续向前的惯性所造成的挤压力，轮胎变形相对会较为明显；车身虽然也略微向前倾斜，但变形并不明显。在动画设计中，为了造成急刹车的强烈效果，不仅要夸张轮胎变形的幅度，还要夸张车身变形的幅度。此外，通常会让汽车向前滑行一小段距离，才完全停下来，恢复到正常状态。

④ 循环动作

物体运动是有规律可循的，其中很多动作都是重复的，或是可分解为一系列有规律的变化动作。因此，在动画制作中，可以先制作几幅画面，然后像走马灯一样循环播放，这就构成了循环动画。

循环动画一般需要至少三张以上的画面。掌握循环动画的制作方法，可以减少工作量，提高效率。常见的循环动作包括人行走、动物奔跑、鸟飞翔、下雨、下雪、水流动、刮风、轮子转动等。

七、动作检验

动作检验主要是对动作的准确性和流畅程度进行检查与修改。

八、描线、上色

传统的描线、上色是将动画形象用特制的描线钢笔和墨水描绘在赛璐珞片上，然后将赛璐珞片反过来在背面上色。现在，随着科技的发展，描线、上色的工作基本由计算机来完成。

九、背景设计

背景设计指根据剧本交代的时间、地点、角度等，通过手工或电脑绘图软件来绘制背景。背景设计的主要作用是渲染与营造气氛，推动故事情节的发展。

十、校对、拍摄

由于动画片的前期制作一般是由多人合作完成，难免会出差错，故动画片拍摄之前必须先进行校对工作。传统的动画拍摄方式是将校对好的成品按照摄影表的指示安放在摄影台上，然后逐格拍摄。现在大多数动画都是将画稿通过扫描仪传送到计算机里，用专业的动画后期合成软件进行描线、填色、特效制作等。

十一、剪辑、配音、配乐

动画片的剪辑主要指把拍摄好的画格，经过选择、剪裁、整理，编排成结构完整的动画作品。动画片的配音与配乐包括前期、同期和后期三种方式。目前，大部分动画片都采取后期配音的方式，即配合初剪好的画面分别录制语言(对白、旁白、独白等)与音乐效果，然后将这些声音素材与画面互相对照，进行后期合成。

第五课 动画的创作工具

除了了解动画创作的一般流程,掌握常见的动画创作工具与材料等相关知识也非常必要。本课主要对手绘动画、材料动画(剪纸动画和拼贴动画)、定格动画、计算机二维动画、计算机三维动画这几种形式的动画制作当中所用到的工具、材料及相关设备做一简单介绍。

一、手绘动画

我们看到的手绘动画片大多属于赛璐珞动画,在动画制作过程中除了要用到铅笔、勾线笔、水彩笔、橡皮等之外,还需要如下几种工具与材料。

1. 拷贝桌

拷贝桌,又称透光桌,它与一般写字桌的不同之处在于,以磨砂玻璃为桌面,下面装有灯管,能使桌面透光,看清多张叠加在一起的画稿,主要用于动画线稿的绘制与拷贝。桌面部分常设计成倾斜状,以免光线直射眼睛。也有单独的拷贝台,又称透写台,功能与拷贝桌一样,不过体积更小,便于携带。

▲ 拷贝桌

2. 定位尺

定位尺是绘制画稿时用来固定画纸的工具,一次可固定打有标准孔位的数十张画纸。在传统手绘动画拍摄过程中,为确保背景画稿与赛璐珞片的准确定位也使用定位尺。

▲ 定位尺

3. 动画纸

按照用途不同,动画纸一般可分为原画纸、修形纸和中间画纸三种。每种画纸根据画面取景和银幕大小都有不同的尺寸。动画纸一般要求具有较好的透明度。

4. 打孔机

打孔机的作用与定位尺是相对应的,主要是给原画纸、修形纸、中间画纸等打出与定位尺的三个固定柱大小相同、距离相等的孔,以使画纸能准确地被套在定位尺上。

▲ 打孔机

5. 赛璐珞片

赛璐珞片是一种由聚酯材料制成的透明胶片,表面光滑,全透明如薄纸。这种材料的使用使得绘有不同形象的画纸能够重叠起来,进行多层拍摄,画面彼此间不受影响,增强了画面的层次感和立体效果。

▲ 赛璐珞片

6. 动检测仪

动检测仪，也称线拍系统，主要用于检测动画的动作和线条的准确率。一般导演在检验原画画稿时也要用到动检测仪。

7. 摄影台

摄影台是拍摄动画使用的平台，可架起多个拍摄层，一般配有立柱用于安放摄影机。

▲ 动检测仪

8. 逐格摄影机

逐格摄影机可以一幅幅地拍摄动画画稿。它被垂直安置于摄影台的立柱上，能够根据需要通过摇柄上下移动。

9. 摄影表

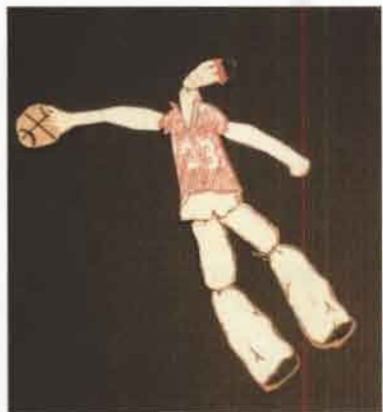
摄影表是用来记录动画角色表情或动作的时间、速度、对白及摄影要求等的表格，是每个动画镜头绘制、拍摄的主要依据，一般包括片名、镜号、规格、秒数、内容、口型、摄影要求等项目，是原画、动画、描线、上色、校对和拍摄等道工序相互沟通的桥梁。

二、材料动画

1. 剪纸动画

剪纸动画的工具与材料相对较为简单，主要包括纸、笔、美工刀，以及影像捕捉设备（照相机）等。

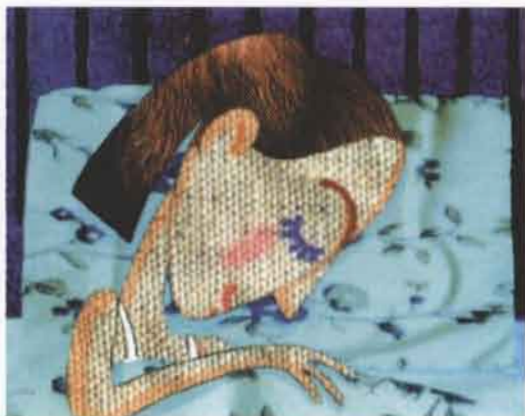
拍摄剪纸动画时需要不断改变动画角色的姿态，所以其关节处必须是可以活动的。在角色造型的制作过程中，应将各个部件分开绘制，然后剪下来，拼接在一起。关节处可利用尼龙线、纸关节、黏胶等来连接。

2. 拼贴动画

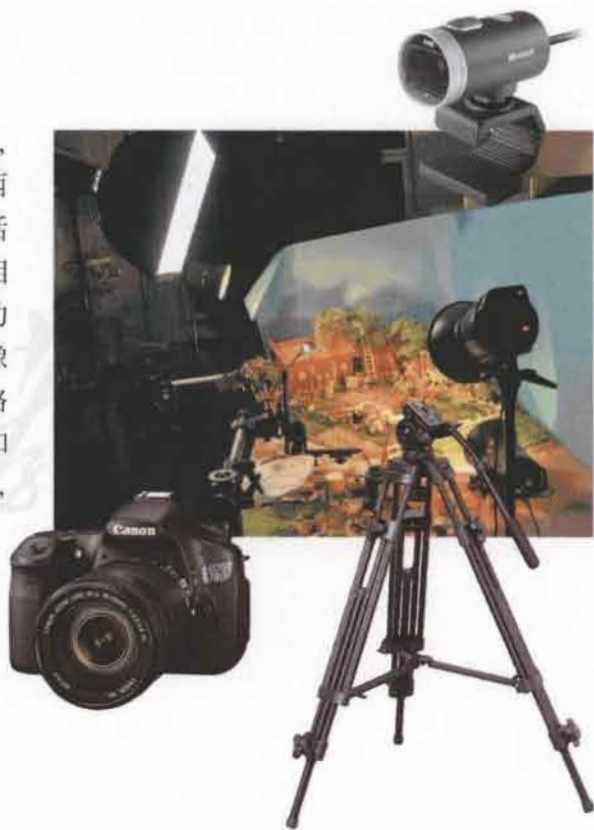
拼贴画是拼贴动画制作的第一步。首先，利用杂志上剪下来的图片或照片、布料、树叶、花瓣等材料，制作出拼贴画。然后，利用计算机软件让这些拼贴画动起来，讲述一个完整的故事。

拼贴动画的合成通常有两种方式：一是采用定格动画的合成方式，用照相机等影像捕捉设备拍摄每一帧图像，然后再利用After Effects或其他动画制作软件进行画面合成；二是选择全数字化制作，将拼贴画扫描至计算机，利用Photoshop等软件将图像做抠像、分层、拆分等处理，再由动画制作软件进行后期合成。

三、定格动画

定格动画主要是采取逐帧拍摄的方式，因此拍摄时一定要注意把场景里所有的东西都固定好。定格动画的拍摄与制作工具包括电脑、单镜头反光式照相机（简称单反相机）、数码摄像机、摄像头，甚至有拍摄功能的手机等。单反相机和数码摄像机的影像解析度与清晰度均较高，因而受到专业定格动画制作者的喜爱。摄像头虽然在解析度和清晰度方面稍逊于单反相机和数码摄像机，但其价格便宜，操作便捷，因而使用也较为普及。最新的高清摄像头的解析度已达到广播级的1080p，能够满足定格动画初学者和爱好者使用。

四、计算机二维动画

计算机动画的关键技术主要体现在计算机动画制作软件及硬件上。计算机二维动画制作常用的软件包括 Animo、Flash、Toon Boom Studio 等。

▲ Toon Boom Studio 二维动画软件

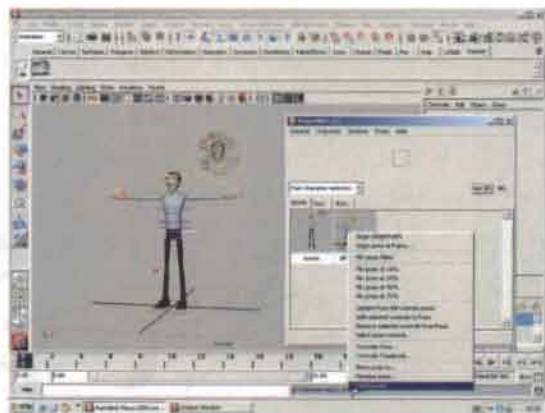
▲ Flash 二维动画软件

五、计算机三维动画

计算机三维动画制作常用的软件包括 CINEMA 4D、3ds Max、Maya, 以及 Softimage XSI 等。制作三维动画, 首先要创建物体模型, 并且让这些模型在虚拟空间中动起来, 如移动、旋转、变形、变色等; 然后再通过打灯光等一系列处理方式生成栩栩如生的画面。

▲ 3ds Max 三维动画软件

▲ Maya 三维动画软件

第六课 动画制作

在科技高速发展的今天，动画的创作方法可谓千变万化，而且新的创作技法还在不断涌现。本课我们将学习一些最基本、最常用的动画制作技法。

一、计算机 GIF 动画

GIF (Graphics Interchange Format) 原意为“图像互换格式”，其特点是在一个 GIF 文件中可以保存多幅彩色图像，并可以将这些图像逐幅显示到屏幕上，构成一个简单的动画。这种动画格式通常色彩不多于 256 色，既可减少文件的大小，又能保证成像的质量，所以在互联网上较为流行。Ulead GIF Animator、GIF Movie Gear、Photoshop、奇奕画王等软件均可制作 GIF 动画。

▲ 软件图层的分解示意

以奇奕画王软件为例，奇奕画王与赛璐珞动画的原理相同，都是利用图层来制作动画。如在制作马的奔跑路径动画时，具体步骤如下所示。

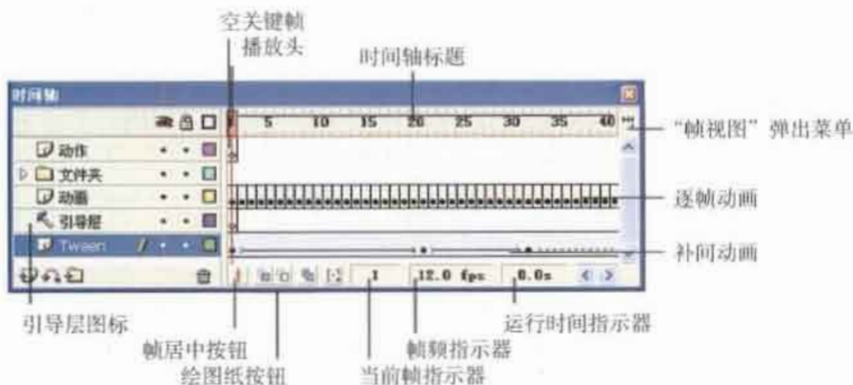
1. 绘制背景：在软件的背景层使用不同的绘画工具画上固定不动的场景。
2. 绘制角色：按照所需的动画长度，新建若干透明的图层，按顺序逐帧画出连续的运动图像。
3. 输出动画：使用“另存影片”的功能，便可输出一个简单的 GIF 动画，同时可以调整播放的速度和是否循环。

▲ (英国) 埃德沃德·迈布里奇《运动的马》

二、计算机Flash动画

Flash主要是基于时间轴制作动画，是一种矢量的交互式动画设计软件。Flash可以将音乐、对白、动画以及界面等融合在一起，并结合特有的脚本语言，制作出高品质的互动动画效果。其主要特点包括矢量的图形绘制、补间动画和遮罩功能等。利用Flash软件可制作SWF格式的动画。

如在制作人的行走路径动画时，具体步骤如下所示。

1. 创建场景：设置场景的大小、颜色、帧率等。可创建多个场景分别用于不同的情境。
2. 绘制角色：Flash以元件的形式绘制不同的角色和道具。
3. 路径补间：添加引导层，完成路径动画。
4. 添加音频：根据剧情需要加入音乐、对白、音响效果等。
5. 交互设计：可使用脚本语言，编写鼠标点击等互动功能。
6. 输出动画：利用“导出影片”的功能，便可输出SWF格式文件。

三、定格动画

定格动画是逐格拍摄对象，然后将所有照片快速地连续播放，从而产生运动效果的一种动画制作方法。定格动画的材料范围比较广泛，包括木偶、剪纸、铁丝、沙子、黏土等。真人实拍的画面经过特殊处理也可以应用到定格动画中。

以黏土动画为例，定格动画的摄制过程一般包括如下几个阶段。

1. 材料、工具准备：不同材料的动画所用的工具也不同。黏土动画一般需用到铝丝、黏土、软陶、滚珠等材料，以及钳子、刮刀等工具。

2. 制作角色造型：角色造型一般按照先骨架，再填充，而后外部包裹的顺序制作。因定格动画拍摄时需要不断改变角色的姿态，所以一定要保证关节处是可以活动的。

3. 制作场景与道具：精致的场景和道具会使影片的画面更加丰富，对于画面的质量和艺术效果具有重要作用。

4. 拍摄：首先按照分镜头脚本布置场景，确定镜头位置、灯光布置等。然后按照剧情操纵人偶表演，同时填写拍摄表。最后将拍摄的影像输入计算机进行镜头检查工作。

▲ PixStop 定格动画软件

5. 后期制作：动画的后期制作工序繁多，包括剪辑样片，配录对白、音乐、音响效果，以及进行混合录音、声画合成、文件输出等。其中定格动画软件的应用是动画后期制作必不可少的工具。可制作定格动画的软件很多，除了前面提到的奇奕画王和Flash，还包括Toon Boom Studio、会声会影、Premiere等动画及视频剪辑软件。专门用来制作定格动画的软件有Stop Motion、玩卡通、PixStop等。

不同类型的定格动画所使用的材料不同，其制作流程也不尽相同，但在后期制作阶段则基本没有太大差别。

四、定格动画创意

不同的题材、不同的材料、不同的制作手法、不同的技术，这些元素交织在一起，就可以打造出一部富有创意的定格动画片。

▲用橡皮泥制作角色

▲衣服和真人的定格拍摄

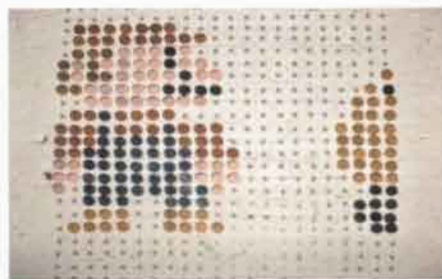
▲利用玩具拍摄动画

▲厨房中的器具和食材也可以成为动画的主角

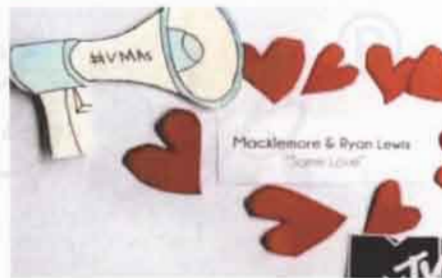
▲在沙滩上拍摄的动画

▲彩色瓶盖也可以排列出不同的动态

▲书本等日常用品也可以做道具

▲简洁而饶有趣味的剪纸动画

思考与练习

以小组为单位，完成定格动画的拍摄。可将造型设计、动作设计、动画摄影、动画导演等职务分配给每位组员，相互配合，合作完成。

拓展模块

第三单元 中国民间美术

中国民间美术是劳动群众为美化生活创作的、以手工制作为主的造型艺术和创作活动，作品兼有实用功能和审美功能。

中国民间美术的特点有如下几点。

1. 民俗性：民间美术与民间习俗关系密切。许多民间美术起源于民俗，并广泛应用于礼仪习俗、节令习俗、商业习俗等民俗活动，使民俗的内容更加稳定、丰富。

2. 地域性：民间美术分布地域广阔。长城内外、大江南北，各地不同的地理、人文环境和民风民俗都会在民间美术中得到反映。因此，优秀的民间美术作品都具有鲜明的地域特征。

3. 直接性：与宫廷美术、文人美术、宗教美术相比，民间美术的题材直接来源于生活，反映了劳动人民对生活的热爱、对人性的赞美，从而形成了稚拙朴实、真挚饱满的艺术风格。

总之，民间美术作品突出地表现着劳动人民所理解的真、善、美。大部分作品虽是生活用品，但也具有丰富和增进生活情趣的精神价值。在欣赏民间美术作品的时候，不能以科学的解剖透视法去衡量它，也不能用专业美术的标准去欣赏它的好坏、美丑，而应结合各民族、地区的风俗民情，通过民间美术特有的“吉祥美好”等寓意去感受它，体会它，欣赏它。

第一课 剪纸

剪纸是以纸张为材料，通过剪、刻塑造形象的平面造型艺术。中国剪纸具有成熟稳定的艺术风格和强烈的民族特色，在世界艺术之林中独树一帜。

一、剪纸的品种

剪纸可分为窗花、绣花样和装饰花纸三大类。

1. 窗花

窗花包括彩色窗花、单色窗花、气孔花、挂签、顶棚花、炕围花、灶头花等，多用于新年或其他节日装点环境和渲染气氛。

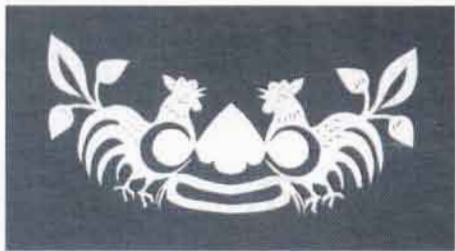
▲河北蔚县彩色窗花《华封三祝》

▲北京现代单色窗花

2. 绣花样

绣花样是刺绣施针的依据，指把剪好的样子粘在待绣的底料上，依样绣花。刺绣完成后，样子被绣线所覆盖，取不出来。因此，绣花样是刺绣的一次性稿本。

▲河南绣花样《虎头鞋》

3. 装饰花纸

装饰花纸包括观赏性的室内陈设剪纸、礼品花、供花等，通常具有单纯的审美功能。

▶库淑兰 墙顶花《剪花娘子》

二、剪纸的工艺

制作剪纸的方法分为剪与刻两大类。无论哪一类，都要经过起稿子这一步骤，彩色剪纸还需要上色。

1. 起稿子

起稿子，也称画样子或过稿子，即设计剪纸的纹样。起稿子还有一种方法是“熏样子”：先把欲剪的白纸刷上水，粘在木板或铁板上，再把已有的剪纸蘸水粘在纸上，然后用点燃的蜡烛或煤油灯在下面熏烤，就能得到熏样。

▲ 剪纸熏样

2. 剪纸

剪纸指用剪刀把设计好的样子剪下来，一般一次可剪三至六张纸。具体手法为：右手持剪刀，左手拿纸，剪刀始终向左上方剪进；先剪内部纹样，最后剪外轮廓，也称“下边儿”。

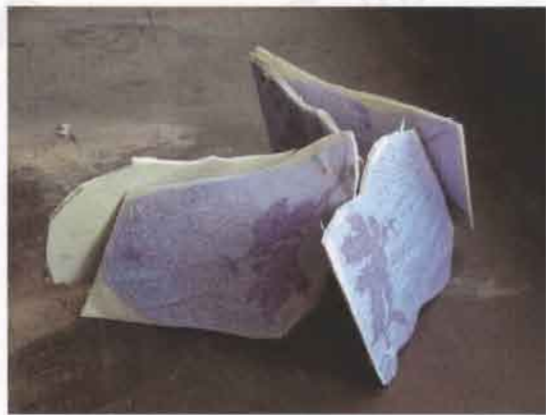
▲ 剪好的花鸟和剩下的纸

3. 刻纸

刻纸工艺多用于制作商品性的剪纸。刻纸的过程分为三步：闷活、刻纸和染色。

(1) 闷活

先把粉连纸或薄宣纸，每五张摺为一组，每一组的表面均洒上滑石粉，一组一组地摺在一起。一般以四组二十张为度，每一摺纸称为一离或一拓。把一离纸正面向下放在桌子上，往上浇清水，然后用废纸包好，放在石板或水泥地面上，用脚踩踏，使每一离纸都压紧，摆在通风处阴干，闷活工序即完成。

▲ 闷活后正在阴干的纸

(2) 刻纸

刻纸的主要工具是刻刀和蜡盘。蜡盘是在木板上挖出长约33厘米、宽约30厘米、高约1厘米的方槽，把蜂蜡熬化后，掺上麻秆灰和棉花灰，浇入方槽，冷却后即为蜡盘。刻纸时，必须保持刻刀与纸面垂直，并且刻透所有的纸。先刻内部纹样，最后刻外轮廓。刻好后从原先洒滑石粉的地方，拆分为每五张一摞，就可以染色了。

▲刻纸半成品

4. 染色

彩色剪纸的染色颜料多用品色，即民间用来给棉布染色的品红、品蓝、品绿等染料。剪纸染色时，需在品色中加入少量酒精，以增加颜料的渗透能力。染色后的剪纸仍为五张一摞，此时用擀面杖在剪纸上擀动，即分离为单张的剪纸。

▲江苏邳县换堂子挂签

▲天津彩衬挂签

思考与练习

自己尝试设计一帧剪纸图案，然后选择两至三张彩色纸，把图案覆盖在彩色纸上，用订书机将所有纸张固定住。用刻刀刻下剪纸图案，装入镜框中，作为室内陈设。

第二课 木版年画

木版年画是运用手工雕版套色印刷制成的民间工艺品，以门神、灶君类为主，多用于除夕、新春等时节。木版年画表现题材丰富，包括戏曲人物、历史故事、花鸟风景、吉祥图案等。木版年画分布的地区较为广泛，其中以天津杨柳青、河南朱仙镇、江苏桃花坞、四川绵竹和河北武强等地最为著名。

一、年画的品种

木版年画按其制作方法可分为墨线年画、套色年画、半印半绘年画和扑灰年画四种。

1. 墨线年画

墨线年画指画中的形象只由墨线完成，不作套色印刷，多用于门神画。

▲河南朱仙镇墨线门神画

2. 套色年画

套色年画指印刷墨线后，按不同部位套印各种颜色。画中有几种色彩，就需要几块木版。

▲河北武强套色门神画

3. 半印半绘年画

半印半绘年画指先印墨线，然后手工填色。

▼天津杨柳青半印半绘年画《瑞雪兆丰年》

4. 扑灰年画

扑灰年画指以炭条绘制模板，扑灰复制，然后手工填色。

◀山东高密扑灰年画《井台会》

二、年画的工艺

木版年画的工艺主要分为画稿子、刻版、印刷、套色和彩绘五大工序。

1. 画稿子

先用铅笔或炭条勾勒形象（可反复修改），再以淡墨勾描，最后用浓墨定稿。墨线版完成后，还要在墨线稿基础上画出颜色，以备分色刻版。画面的颜色通常为四到六种，每一色刻一块版，分别画在四到六张纸上，将画稿正面朝下贴在木版上。

2. 刻版

刻版的木料要求质地坚实、纹理细腻、不易变形，多用梨木、枣木、石榴木、杜仲或核桃木等。将木料破为三厘米厚的板材，再依画稿规格下料、刨平、磨光。刻版时既要体现画稿的原貌，又要适宜印刷。

刻版的刀具分为三大类：一是扁铲，用于铲削大面积的空白；二是凿子，与木锤配合使用，用来切削小面积的空白；三是刻刀，有平口、斜口、圆口等多种规格。

刻版时的下刀方法有两种：一是从墨线左侧下刀，向内走刀；二是从墨线右侧下刀，向外走刀。一般右手握刀，左手辅助，运刀要注意保持力度均匀、流畅。在遇到线条交叉时，尤需谨慎，不可刻过。在有多根线条平行并列时，要保持间距均匀。遇到细线时，应保证刻好的木线断面呈楔形，即上小下大。运刀过程中，可转动木版，以找到最合宜的运刀方向。整版的线条、块面都刻好后再“剔底”，即用扁铲铲平空白。

▲ 刻版

3. 印刷

各地的年画都是先印墨线，然后套色。在套色时要靠墨线“对版”，即在木版四角垫衬四枚“膏药油”或橡皮泥捏成的小球，固定木版。用鬃刷在木版上刷墨，务必刷匀。将纸铺在木版上，再用“趟子”在纸背来回推擦，墨色就印在纸上了。

▲ 刻好的墨线版

4. 套色

彩色年画每色一版，印刷方法与印墨线相同，都是先印浅色，后印深色。在印色时必须对准色版，防止错位。

5. 彩绘

彩绘主要用于半印半绘年画，工序为先印墨线版，然后套印一两套色；也可不套色，以手工敷彩完成上色。彩绘力求与传统工笔重彩画类似的效果。

▲ 山东潍坊墨线版与彩色版

第三课 刺绣

刺绣作为名词，指以针为工具，线为材料，在纺织品底料上塑造形象的手工艺品；作为动词，则指这种手工艺品的制作过程。

▲ (清) 三蓝平针绣《团花》

▲ 抢针绣《花鸟图》

▲ 盘金绣《二龙戏珠》

刺绣的工艺

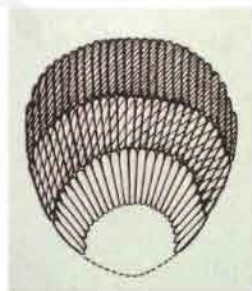
绣线的组织结构与实施方法通称为针法，是刺绣艺术的重要构成元素。针法的种类非常丰富，这里只介绍几种常用的针法。

1. 平针绣

平针绣，也称直针或齐针，具体绣法是将绣线平直排列，组成纹样，每一针的起落都在图案的边缘，依靠针脚的长短变化构成纹样。针迹平行，均匀齐整，不露底，不重叠。

2. 抢针绣

抢针绣，也称钹针，绣法为采用短直针分批顺势开绣，以后针继前针，一批一批“抢”在一起。每一批的色度都有变化，分批越多，色泽转换越柔和。抢针又分“正抢”与“反抢”。正抢是由纹样的外边起绣，逐批向内绣进。反抢，也称逆抢，指由纹样的内部起绣，逐批向外绣出。

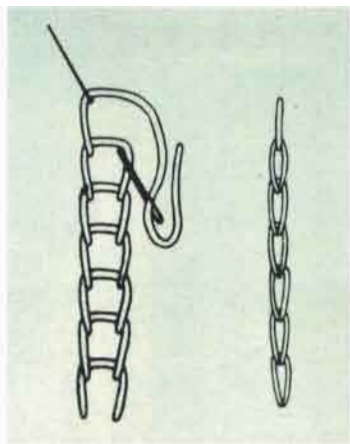

▲ 正抢针绣示意图

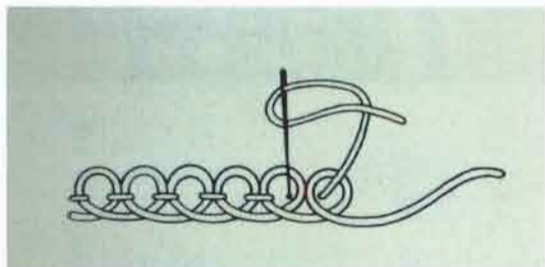
◀ 反抢针绣的步骤

3. 辫子股

辫子股的基本绣法分为“开口式”与“闭口式”两种。开口式的绣法是：由地面起针后，引出全线，将线折成半圆环，在起针处右侧刺入，再从线环中左侧刺出，压住线环拉紧，第一针即告完成。第二针在起针处右侧刺入，折好线环，再从线环中左侧刺出，压住线环，以此类推，形成条状的效果。闭口式的起针与落针在同一处，所形成的条纹较开口式窄瘦而劲健。

▲ 辫子股针绣示意图

▲ 拉锁子针绣示意图

4. 拉锁子

拉锁子，也称挽针绣，指用大小两针各引一线，先将大针引全线出地面，小针刺出一半，用大针引线逆时针绕小针一周，使之成小环；引出小针，向左压住线环刺下，再由线环右侧刺出小针一半，用大针引线绕小环，引出小针，仍向左由第一针原眼刺入，固定线环。依此法循环不已，即为拉锁子。

5. 打子绣

打子绣，也称打籽、结子或打疙瘩，绣法是引全线出地面后，用针芒在靠近地面的线端绕线一周，成一小环，然后在距离起针处两根纱的地方下针，把小环钉住，即成一个“子”。注意线要捻匀，用力也要均匀，保证子的大小相等。

思考与练习

自己尝试设计一幅刺绣图案，复制在面料上。然后将面料紧绷在绣花绷子上，选取自己喜欢的针法绣出图案。再将作品装入镜框，作为室内陈设。

▲ 三种打子绣示意图

第四课 泥塑

泥塑是用黏土塑制各种形象的民间手工艺。泥塑的历史非常悠久，早在新石器时代，我们的祖先就已经掌握了用泥土塑造形象的方法。中国民间泥塑以泥玩具最具代表性，也包括室内陈设和观赏品。近现代以来，以江苏无锡惠山泥人、陕西凤翔泥人、天津“泥人张”泥人等品种最为著名。

▲天津“泥人张”

一、泥塑的品种

泥塑的品种，按其制作方法可分为手捏泥人、模印泥人和半捏半印泥人三种。手捏泥人不用模子，只通过捏、压、挤、按等手法塑造形象。模印泥人比较常见，指用陶模或石膏模印制泥坯。若部分手捏，部分模印，两者结合，则为半捏半印泥人。

▲北京手捏泥人《跑早船》

▲陕西凤翔模印彩绘《泥挂虎》

二、泥塑的工艺

泥塑主要包括揉泥、做子儿、翻模、印坯、打底、彩绘、上油等工序。

1. 做子儿

做泥塑要先做子儿。这是塑造形象最紧要的环节，做什么、做多大、做成什么样，都要在此阶段考虑周全。例如，做兔儿爷或泥娃娃，就需要两片模具，前脸一片，后身一片。基本体量要求前窄后宽，前小后大，只有这样才能顺利翻模。工艺上的要求，决定了泥塑形象不宜过繁、过细，必须简练、概括。

▲做好的子儿

2. 翻模

在做好的子儿上涂满石膏浆，制成石膏模子，即为翻模。石膏浆随用随调，先铺一层，盖满原型；再调浆盖第二层，逐渐加厚，最后把表面抹平。待石膏浆凝固后，取出原型，模子就做好了。翻模也可以用泥土，将泥土按压成薄片，包住子儿的前面做成“前片”，然后依法制“后片”。模子做好后入火焙烧，也可在制模的泥土中掺入水泥或砖面儿（用青砖磨成的粉末），以加强模具的牢固度。

▲翻好的石膏模子

3. 印坯

先把和好的黄泥压成薄片，按进模子，务要压实，然后沿着模子边口削去多余的泥土。前后两片模子都做好后两相对合，就形成了中空的泥坯，底部另加一片黄泥封住，出模后，泥坯就做好了。待晾干后，将表面的毛刺和接口处的毛边都削平，必要时可用细砂纸打磨光滑。

▲印好的泥坯

4. 打底

泥塑打底的方法共有三种：蘸底、喷底和刷底。蘸底是把泥坯整个放进调好的色浆里，通体沾满底色。喷底是用高压喷枪将色浆喷在泥坯上。刷底是用毛刷涂底色。色浆用大白粉或立德粉与胶水调制而成，一般需刷两遍。泥坯的背面和底部，都留空不刷，露泥土的本色。

▲蘸底

5. 彩绘

彩绘颜料多用品色，品色色泽单纯、鲜艳，但容易褪色，且怕光照。一般多用品红、品绿、青莲紫、明黄等色施彩，人物的眉眼、衣纹则用墨线勾勒，颜色与墨线都应生动简洁。

▲彩绘

6. 上油

上色之后，在泥人正面局部涂染清漆，即为上油。以前曾涂鸡蛋清以增加光泽度，后来改为涂抹桐油或清漆。上油时，不能涂满，尤其是泥人的面部，更不能涂油。一般只选择重点的色块涂上清漆，以增强色泽的层次感。

第五课 蓝印花布

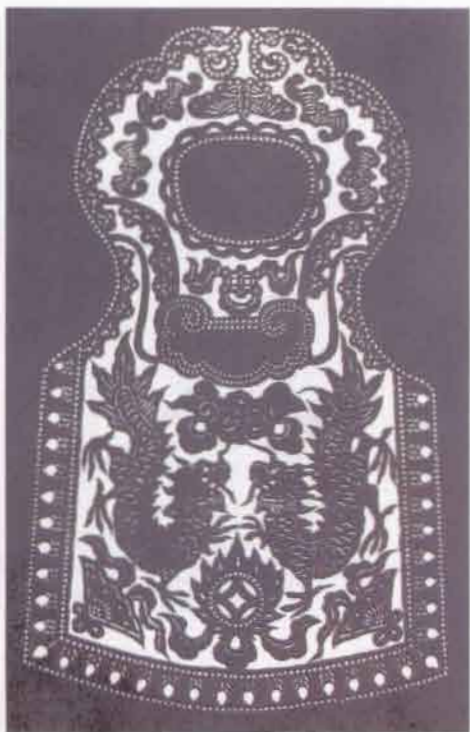
蓝印花布，古称灰缬，是中国传统印染技艺之一，与绞缬、蜡缬、夹缬并称为“四缬”。蓝印花布是用镂雕的花版，将防染浆料刮印在纺织品底料上，以此防止染料浸入，保留底料的本色，从而形成蓝底白花或白底蓝花的图案。

▲ 蓝底白花蓝印花布《祥云》

▲ 白底蓝花蓝印花布《凤穿牡丹》

▲ 白底蓝花蓝印花布《围嘴》

▲ 蓝底白花蓝印花布《凤穿牡丹》

蓝印花布的工艺

蓝印花布的工艺包括雕版、刮浆、浸染、去灰四道工序。

1. 雕版

雕版指制作用于刮浆的花版。花版为多层宣纸裱糊的纸板，两面刷有桐油或清漆。先在纸板上画好图案，然后用雕刀镂刻出纹样。

▲刮浆后晾干的面料

▲雕刻好的花版

2. 刮浆

浆料一般用黄豆粉和细石灰以1:3的比例加水调和成糊状。将刻好的花版平铺在待印的面料上，用刮刀把浆料均匀地刮印在花版上。花版上镂空的部分，浆料即附着在面料上；不镂空的部分，面料上则没有浆料。

3. 浸染

待刮好浆料的面料晾干后，即可浸染。将靛蓝放入染缸，然后将面料卷成空心筒状投入染缸，浸染30分钟后捞出，在空气中氧化。然后反卷面料，再次浸入染缸。经过几次反复，直到饱和为止。

4. 去灰

染好晾干的面料上通常还附有固化的浆料，需用刮刀将这些干硬的浆料刮掉，然后经过清洗、晾晒，就得到了蓝印花布的成品。

相关链接

蓝印花布运用刻版的阳刻、阴刻等手法，使花布呈现蓝底白花或白底蓝花的效果，图案清新，蓝、白两色相间，层次丰富。刻版中还运用不同大小、聚散、长短、方圆、疏密的点、线、面，使蓝印花布形成粗犷、简练及工整、细致的风格。蓝印花布的图案大多是蝴蝶团花、鲤鱼跳龙门、凤穿牡丹、松鹤延年等民间吉祥图案。

▲面料去灰后清洗、晾晒

第六课 蜡染

蜡染，古称蜡缬，是中国传统印染技艺“四缬”之一，指用熔化的蜡液在纺织品底料上画出图案，蜡液凝固后，在染料中浸染，被蜡覆盖的部分染料无法渗入，保留了底料的本色，从而形成图案。现阶段，蜡染主要分布于少数民族地区，具有鲜明的民族特色。

▲苗族蜡染鱼龙纹

▲彩色蜡染鱼蝶图案

蜡染的工艺

蜡染的制作过程包括画蜡、染色和去蜡三个主要步骤。

1. 画蜡

画蜡时，用特制的蜡刀或笔蘸上熔化的蜡液（由蜂蜡和石蜡配成）在纺织品底料上画出图案。注意要掌控运刀的速度：速度过快，蜡液会洒开，影响线条的匀称；而速度过慢，蜡液则容易凝固，影响防染效果。

▲画蜡

▲苗族未经浸染的蜡画图案

2. 染色

将画蜡后的底料浸湿后投入染缸，浸染后将其捞出，在空气中氧化，然后再次投入染缸浸染。此过程与蓝印花布染色相同。

3. 去蜡

将染好的底料晾干后，还需去蜡。去蜡通常采用热水煮的方法。在高温的作用下，凝固的蜡痕会熔化并漂浮在水面上，可以收集起来再次使用。捞出底料清洗、晾晒，就得到了蜡染花布。

▲ 贵州飞云山蜡染男上衣

相关链接

蜡染图案的内容新奇多变，鱼纹、龙纹、蛙纹、铜鼓纹等形象较为常见。图案的表现形式以线条居多，具有圆润流畅的动感，线条的粗细软硬变化也颇具特色。

蜡液在凝固后呈固体状态，在浸染过程中会被折断，产生裂缝，从而渗入染料，最后会出现不规则的裂纹痕迹，被称作冰裂纹。冰裂纹增强了蜡染图案的层次和难以复制的意趣。

除蓝色蜡染外，还有彩色蜡染。在蓝色蜡染的基础上再次画蜡，换色浸染，就能得到彩色蜡染。

