

第一单元 美术基础概述

学习目标

- 了解绘画艺术、雕塑艺术、工艺美术、建筑艺术、摄影艺术和书法艺术的概念和分类；
- 丰富和扩大学生的知识领域，提高学生的艺术素养及审美能力；
- 欣赏美术作品，唤起民族自豪感，激发对生活的热爱。

“美术”一词始见于欧洲 17 世纪，也有些人认为正式出现于 18 世纪中叶，五四运动前后传入中国，并开始普遍运用。美术是艺术的一个分支，也称造型艺术、视觉艺术或空间艺术。它是指艺术家运用一定的物质材料，如颜料、纸张、画布、泥土、木料和金属等，通过自己独特的艺术语言（如线条、形体、色彩等）所塑造的可视的平面或立体的视觉形象，以反映自然和社会生活，表达艺术家对客观具体事物的认识和感受的艺术。美术的范围非常广泛，可以分为观赏性艺术和实用性艺术，它的主要种类包括绘画艺术、雕塑艺术、工艺美术、建筑艺术、摄影艺术、书法艺术等，每一个种类可以根据其表现的技法、题材、对象等再分成若干小类。

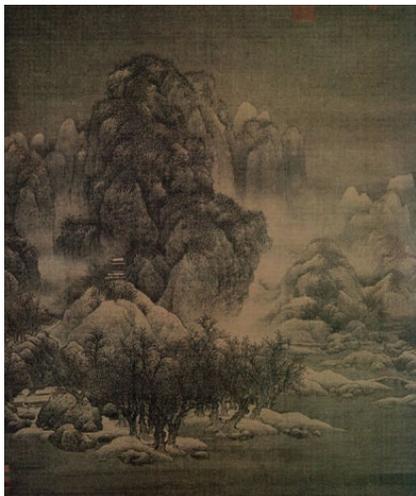
模块一 绘画艺术与雕塑艺术

一、绘画艺术

绘画是美术的重要组成部分，是造型艺术中最主要的一种艺术形式，它是用线条和色彩在二维空间（平面）里描绘、塑造形态的一种美术种类，它也是所有画种的品类及其样式、形式的总称。按照绘画的工具和技能不同，绘画可以分为中国画（图 1-1 ~ 图 1-4）、油画（图 1-5 ~ 图 1-9）、版画（图 1-10 ~ 图 1-13）、水粉画（图 1-14）、水彩画（图 1-15 ~ 图 1-16）、素描（图 1-17、图 1-18）、速写（图 1-19、图 1-20）等；从表现题材上，绘画又分为人物、动物、风景、静物等。

微课 黑白木刻

1-1	1-2	1-3
	1-4	1-5
1-6	1-7	1-8

图 1-1 中国画 丰年 / 常鹏

图 1-2 中国画 雪景寒林图 / 范宽 / 北宋

图 1-3 油画 静 / 李丹

图 1-4 油画 父亲 / 罗中立

图 1-5 油画 老人像 / 黄勇

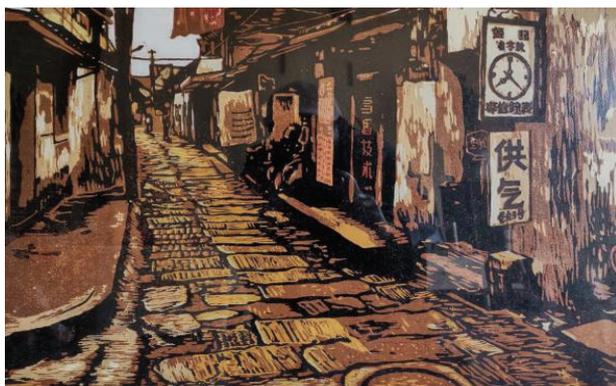
图 1-6 油画 西海日出 / 邓婷

图 1-7 油画 人民和总理 / 周思聪

图 1-8 油画 静 / 李丹

图 1-9 油画 父亲 / 罗中立

图 1-10 油画 老人像 / 黄勇

1-9

1-10	1-11
1-12	1-13
1-14	1-15

图 1-9 油画 希望 / 任家成

图 1-11 版画 青年 / 杨帆

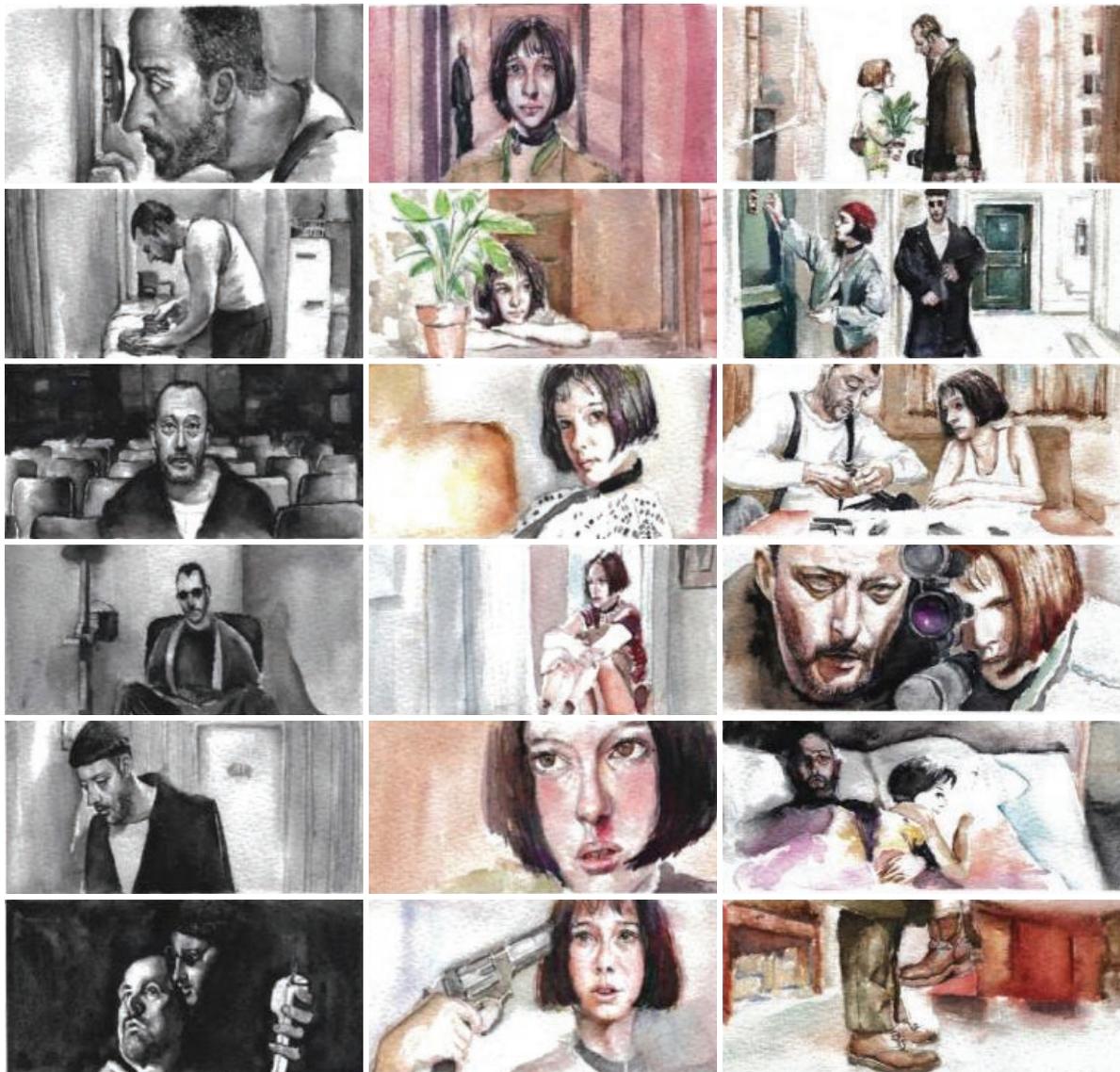
图 1-13 版画 孔雀 / 邵明兰

图 1-15 水彩画 风景 / 阮丽敏

图 1-10 版画 黄昏的老巷 / 杨帆

图 1-12 版画 人物 / 陈玲

图 1-14 水粉画 静物写生 / 赵勤

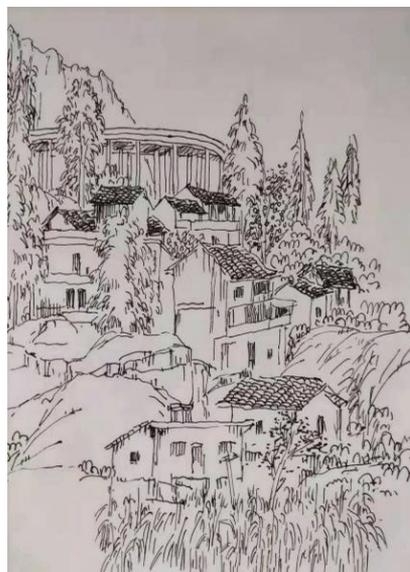

1-16	
1-17	1-18

图 1-16 水彩画 Léon 系列 / 合淼

图 1-17 素描 静物 / 李启铨

图 1-18 素描 人像 / 李启铨

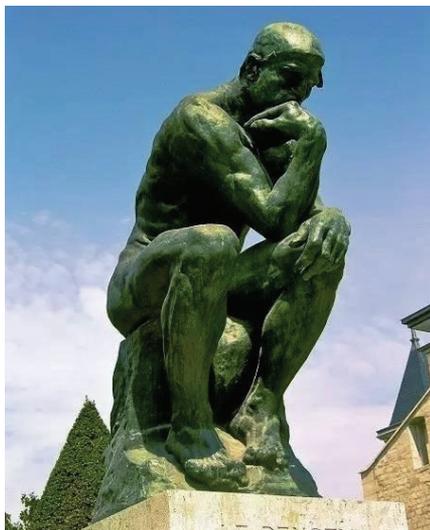
1-19 | 1-20

图 1-19 速写 人物 / 李启铨

图 1-20 速写 风景 / 罗晓坤

二、雕塑艺术

雕塑是使用一定的材料，通过雕、刻、塑三种方法制作的三维空间的艺术形象。从制作的工艺上来说，它分为雕和塑。雕是指用工具从固定的胚体上把多余的部分用削、挖等手段进行删除；塑是指把具有黏性的材料加工制作成为自己想要的形体，如泥塑、陶塑等。雕塑从表现的形式上来分，可以分为圆雕、浮雕和透雕。圆雕是指不依附在任何背景上、从任何角度都可以观赏的立体雕塑（图 1-21 ~ 图 1-25）；浮雕是指借助于体积或在结构平面上雕刻出凹凸的艺术形象的一种雕塑（图 1-26、图 1-27）；透雕也称为镂空雕，一般是在浮雕的基础上镂空其背景部分，有的为单面雕，有的为双面雕。

1-21 | 1-22

图 1-21 木雕 漆绘木俑 / 春秋

图 1-22 圆雕 思想者 / 罗丹 / 法国

1-23 | 1-24 | 1-25
1-26
1-27

图 1-23 陶塑 兵马俑 / 秦

图 1-24 木雕 李铁拐像 / 元

图 1-25 玉雕 玉寿鹿山子 / 明

图 1-26 浮雕 虎门销烟 / 人民英雄纪念碑

图 1-27 浮雕 云龙大石雕 / 故宫

模块二 工艺美术与建筑艺术

一、工艺美术

工艺美术是指对物质材料进行艺术化处理、加工和改造，使其成为能产生实用价值和审美价值的一种造型艺术。工艺美术品（图 1-28 ~ 图 1-33）能满足人们的物质生活需要和精神生活需要。任何工艺美术品的生产过程都既是一种物质生产过程，也是一种精神生产过程，它具有物质和精神的双重属性，并直接为人们的生活服务，这是它在艺术领域中区别于其他艺术的根本点。

工艺美术品通常分为两类：一是日用工艺品，又称为实用工艺品，是指衣、食、住、行等方面的工艺品，如灯具、绣花制品等家居用品；二是陈设工艺品，是指那些以供摆设、欣赏为主的工艺品，如陶艺、壁挂等陈设品。

二、建筑艺术

建筑艺术是指遵循美的规律，运用建筑艺术的独特语言，使建筑形象具有实用

1-28 | 1-29 | 1-30

1-31 | 1-32 | 1-33

图 1-28 彩陶舞蹈纹盆 / 马家窑

图 1-30 错金夔纹豆 / 战国

图 1-32 灯具

图 1-29 八方杯 / 哥窑

图 1-31 现代木椅

图 1-33 花瓶

价值、审美价值和文化价值的一种艺术（图 1-34 ~图 1-38）。它具有的象征性和形式美能够体现出时代感和民族性。建筑艺术的实用性是首要功能，随着人类的发展、时代的进步，建筑艺术越来越具有审美价值。

1-34 | 1-35

1-36

1-37 | 1-38

图 1-34 水立方

图 1-36 故宫

图 1-38 悉尼歌剧院

图 1-35 巴黎圣母院

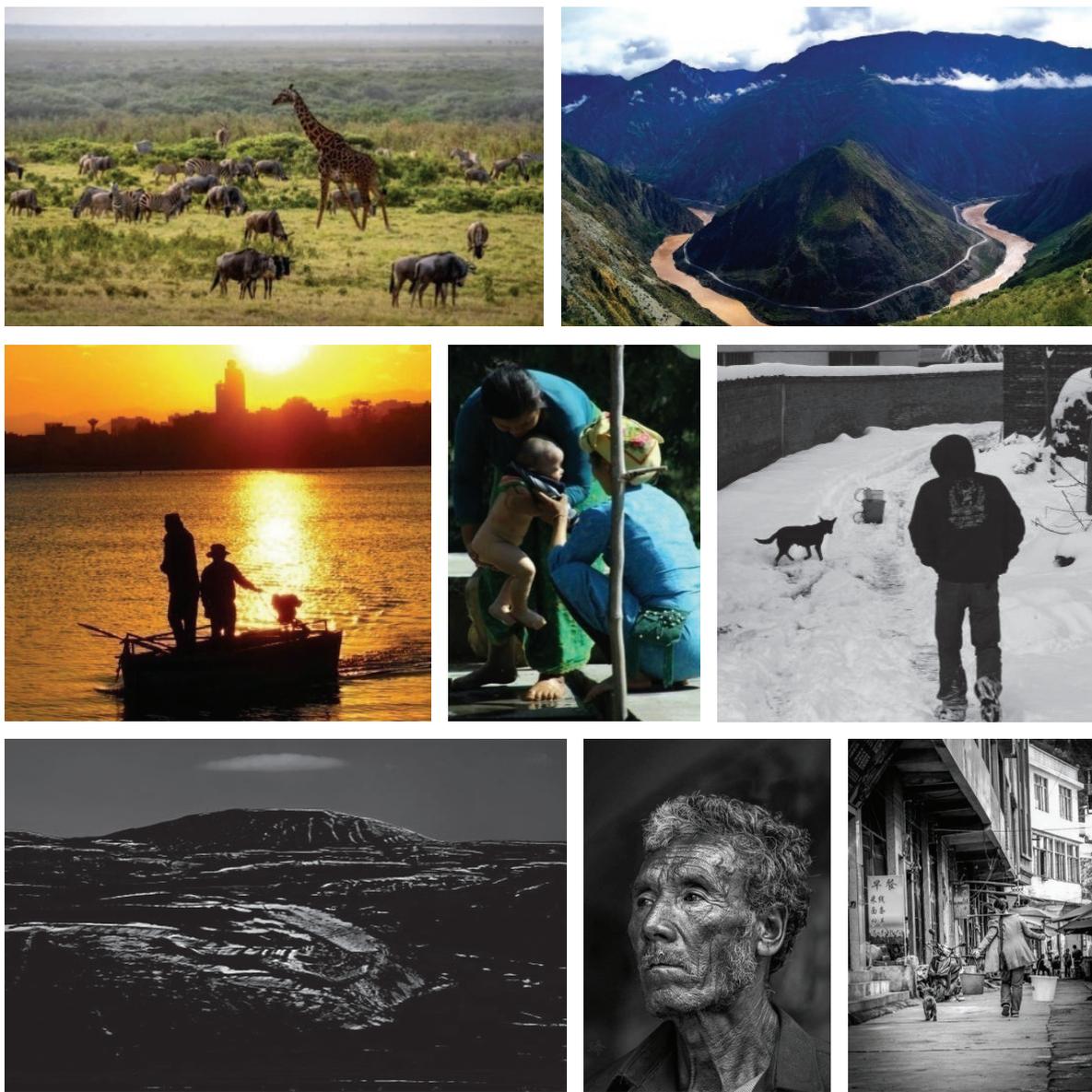
图 1-37 埃菲尔铁塔

模块三 摄影艺术与书法艺术

一、摄影艺术

摄影艺术是造型艺术的一种（图 1-39 ~ 图 1-46）。摄影是指用使用某种专门设备进行影像记录的过程，通常使用数码照相机或者机械照相机进行摄影。

1-39	1-40	
1-41	1-42	1-43
1-44	1-45	1-46

图 1-39 非洲大草原 / 邱锋
图 1-41 渔歌晚唱 / 张国范
图 1-43 大雪 / 赵泽祥
图 1-45 凉山人像 / 邱锋

图 1-40 奔子栏 / 邓婷
图 1-42 晨 / 李丹
图 1-44 圣山 / 赵泽祥
图 1-46 平凡的优雅 / 周先春

纪实摄影就是记录现实生活，如实地反映拍摄者所看到的，具有记录和保持的历史价值。它具有很强的客观性及较强的艺术性。

二、书法艺术

书法艺术是指以文房四宝（图 1-47）为工具抒发情感的一门艺术（图 1-48）。工具的特殊性是书法艺术特殊性的一个重要方面。以文房四宝为工具，充分体现工具的性能，是书法技法的重要组成部分；离开文房四宝，书法艺术便无从谈起。书法是中国的优秀文化传统，它与中国文化相表里，与中华民族精神成一体，有着深厚的文化内涵，是世界艺术之林中的一朵奇葩。

书法艺术包括笔法、字法、章法、墨法等内容。笔法是书法技法的核心内容。笔法也称用笔，指运笔用锋的方法。字法也称结字、结构，指字内点画的搭配、穿插、呼应、避就等关系。章法也称布白，指一幅字的整体布局，包括字间关系、行间关系的处理。墨法是用墨之法，指对墨的浓、淡、干、枯、湿等的处理。

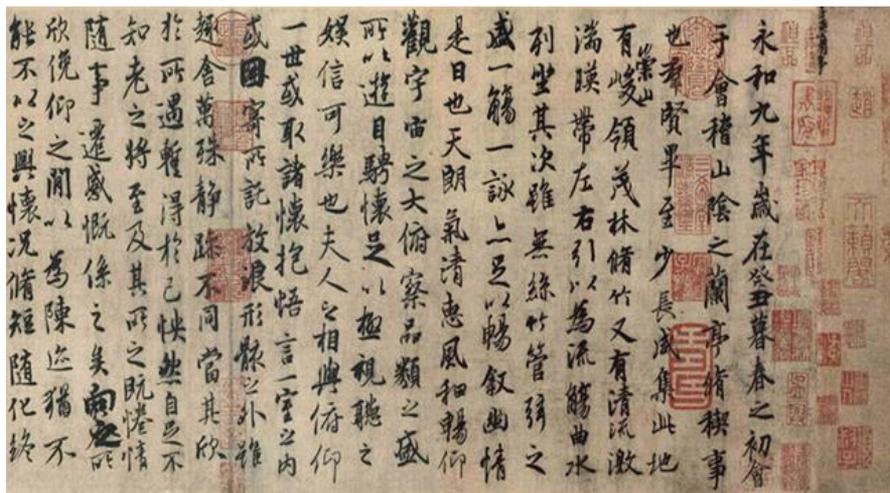
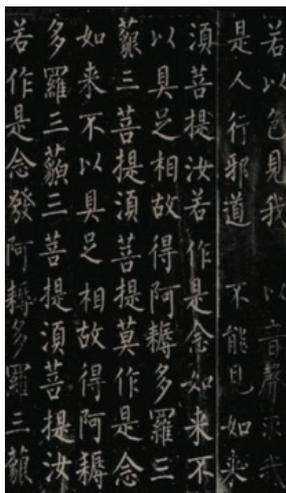
1-47

1-48

图 1-47 文房四宝

图 1-48 寒食帖 / 苏轼 / 宋

柳公权的《金刚经刻石》(图 1-49)下笔精严不苟,笔道瘦挺、遒劲而含姿媚;结体缜密,以纵长取形,紧缩中宫,展开四方,清劲而峻拔。“柳骨”的特点很明显。中国古代书法家中王羲之被称为书圣,代表作《兰亭集序》(图 1-50)被比喻为“天下第一行书”。其用笔平和自然,笔势委婉含蓄,迥美健秀。颜真卿的《东方朔画像赞》(图 1-51)书法峭拔奋张,他的《祭侄文稿》(图 1-52)通篇使用一管微秃之笔书写,笔法若流转之篆书,虽因墨枯再蘸墨而使墨色浓枯有所变化,然前后一气呵成。

1-49 | 1-50

图 1-49 金刚经刻石 / 柳公权 / 唐

图 1-50 兰亭序 / 王羲之 / 东晋

1-51 | 1-52

图 1-51 东方朔画像赞 / 颜真卿 / 唐

图 1-52 祭侄文稿 / 颜真卿 / 唐

课后练习

1. 美术涵盖哪些内容? 绘画的种类有哪些?
2. 举例说明工艺美术对人们生活的重要性。
3. 简单分析建筑艺术和雕塑艺术的共同点和不同点。