

编者的话

绘画，是表达人们所见、所想、所感的重要艺术形式，从古至今，绘画的历史形象地记录了人类文明的发展历程。

本教科书希望带领大家进入绘画这个美妙的天地，鼓励大家尝试绘画实践。我们的目的并不是要大家将来成为画家，而是希望在绘画活动中提高审美能力、拓宽知识领域，锻炼大家观察世界、把握形象和用形象、线条、色彩表达感受的能力。显然，这对一位将来准备成就人生事业的年轻人来说，是一种十分必要的素质。

在学习时应注意，绘画的首要目的不是对景物形象作惟妙惟肖的描摹，也不是对某件著名作品进行刻意的摹仿。绘画，是通过对生活景物的观察和优秀作品的学习，启发我们去大胆、主动地描绘我们自己对世界万物的理解，形象地传达出我们欲表达的意愿。从这一角度理解我们今天的绘画实践，自己笔下的作品可能是幼稚的，但只要它是有所表达的，能得到身边部分同学和朋友的理解，它就是对我们有意义的。我们相信，大家都能够在画的过程中获得欢乐和享受。

编者的话

1

第1单元

了解绘画	3
第 1 课 绘画的艺术特征	4
第 2 课 绘画中的点、线、面	12
第 3 课 绘画的构图	17
第 4 课 绘画的色彩	22
第 5 课 绘画与生活	30

第2单元

体验绘画	37
第 6 课 走进中国画教室	38
第 7 课 走进版画教室	42
第 8 课 走进装饰画教室	45
第 9 课 走进卡通画教室	51
第 10 课 在生活中使用“手绘图”	56

第1单元

了解绘画

- 第1课 绘画的艺术特征
- 第2课 绘画中的点、线、面
- 第3课 绘画的构图
- 第4课 绘画的色彩
- 第5课 绘画与生活

第1课 绘画的艺术特征

绘画：人类文明史的形象记录

绘画是人类艺术中最重要的门类。它借助线条、色彩和形象的等艺术语言，通过造型、设色和构图等艺术手段，在二维平面上描绘出具有审美意味的静态视觉形象，以反映社会生活、表达作画者的审美感受和思想感情。

绘画艺术历史悠久，源远流长。早在原始社会人类文化萌芽之初，绘画就以洞窟壁画、岩画和彩陶器物装饰等形式出现了。随着历史的发展，绘画艺术从原始的简单朴拙走向了今天的丰富多样。在这个过程中，由人类物质文明和精神文明发展史所孕育

野牛 西班牙阿尔塔米拉洞穴岩画

出来的人类社会审美价值观、艺术表现追求、审美趣味风尚等，形象地体现在绘画艺术的创作、欣赏和批评中，推动了绘画艺术的发展演变。同时，那些产生于不同时代、不同地域的经典绘画作品，也深刻地影响了当代人的审美文化生活。生活需要艺术，艺术扮美生活。一部绘画艺术史，就是一部形象的人类文明发展史。

中国文化与欧美西方文化是世界上两大不同的地域文明，中国绘画与西方绘画是在这两种不同的文化土壤中植根发展的。文明的差异、历史的不同，导致了中西绘画美感特征和艺术手法的不同。概括地说，中国古典绘画偏于审美的写意特点和艺术手法的表现性技巧；西方古典绘画偏于审美的写实特点和艺术手法的再现性技巧。

三鱼纹彩陶盆

仰韶文化 西安半坡
公元前2800年

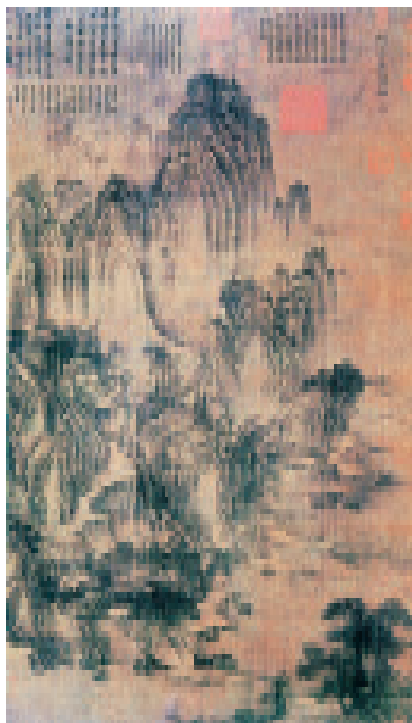

闵子骞是孔子的弟子，以孝闻名。他自幼丧母，后母刻薄相待。父亲得知真相后，欲赶走後妻。闵子骞劝阻了父亲。后母翻然悔悟，此后态度好转。画面上三人一车，表现了闵子骞跪地向父亲进言的场景。汉代的画像石、画像砖艺术通过简洁的画面、概括的形象，宣扬传统生活美德和大无畏斗争精神。

中国传统艺术向来注重审美的教化功能，以求达到艺术劝善戒恶的目的。

武梁祠西壁画——闵子骞驾车失捶 画像石 东汉 山东嘉祥武宅山

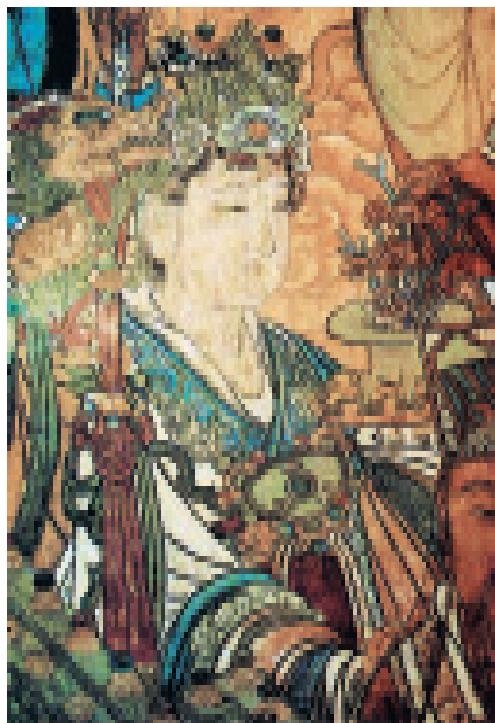
匡庐图 中国画 绢本 185×106.8cm (五代) 荆浩

山水画是中国绘画中最具特点的体裁。传统山水画空灵浩淼的审美意境，是中国古典文化特点的形象呈现。 ◀

中国传统绘画的一个重要特点，是用线条的丰富变化来表现形象，达到形神兼备的艺术美感。 ▶

永乐宫壁画 元代 山西芮城

造化为师 中国画
纸本 187×95cm
1996年 吴山明

当代水墨画一方面吸取了西方绘画的造型技术，一方面创造性地发展了传统的写意手法，在造型、色彩的艺术表现力上具有鲜明的时代感，是世界艺术之林中独树一帜的绘画艺术形式。

蓝天 中国画 纸本 50×70cm 1993年 田黎明

西方文艺复兴运动崇尚科学精神，注重观察自然的文化特征，推动了西方绘画向更加写实、更加注重表现人的形象的方向发展。

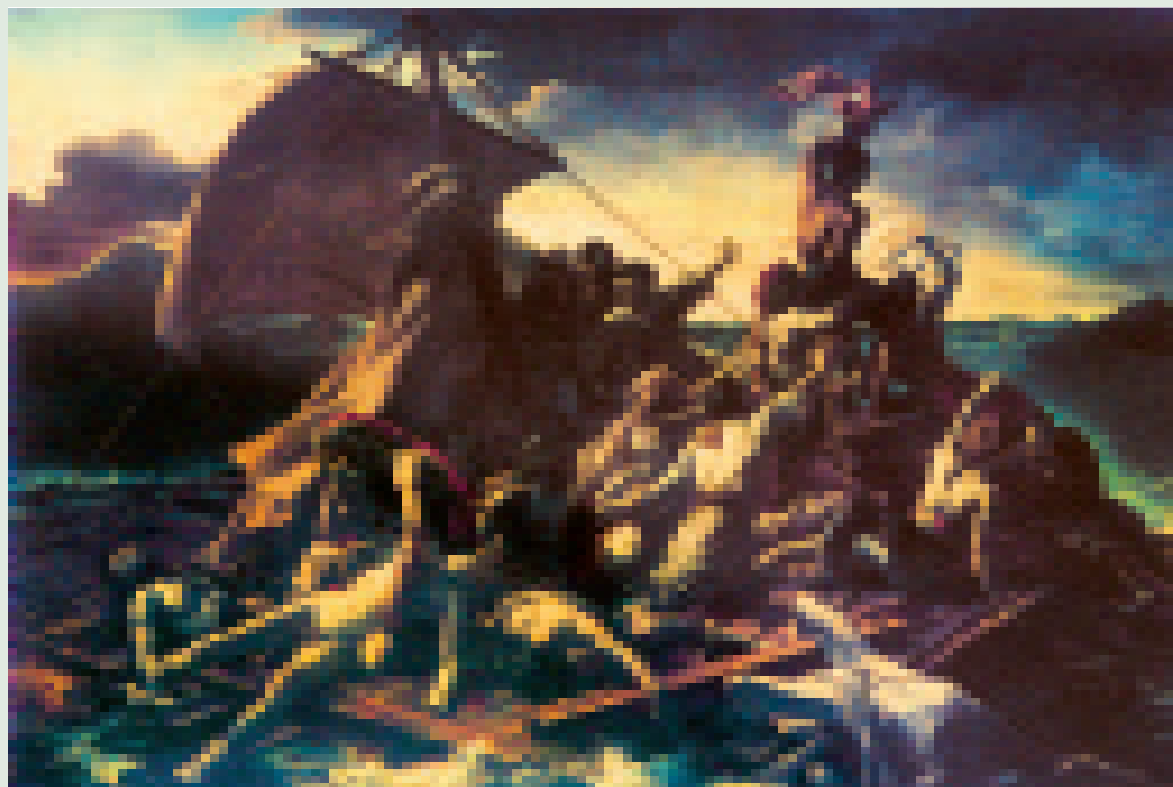

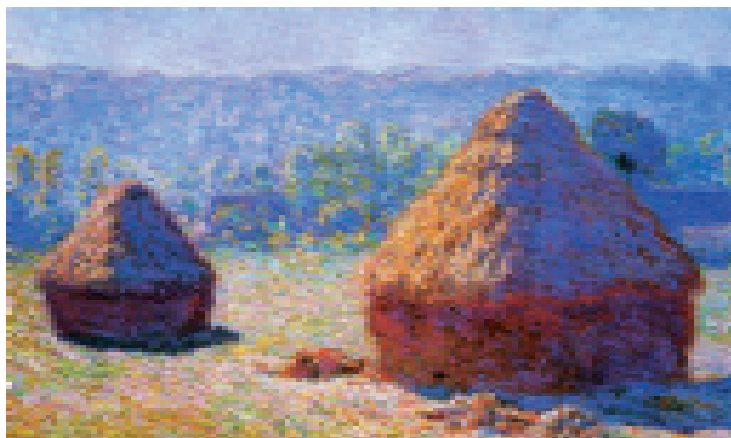
圣希罗尼穆斯·霍尔茨舒尔像 油画 48 × 36cm 1526年
【德国】丢勒

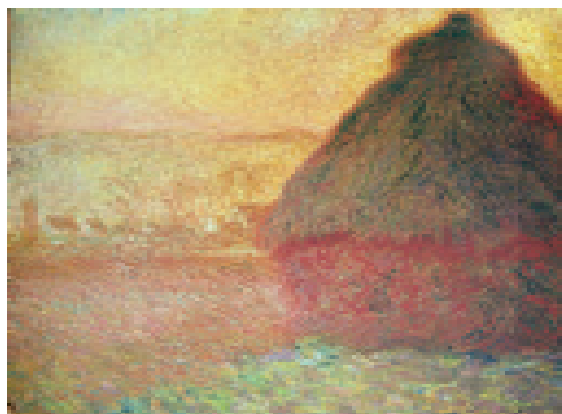
圣母的婚礼 油画 170 × 117cm 1504年【意大利】拉斐尔

梅杜萨之筏 油画 491 × 716cm 1818—1819年【法国】籍里柯

草垛 油画 60.5 × 100.5cm 1890年【法国】莫奈

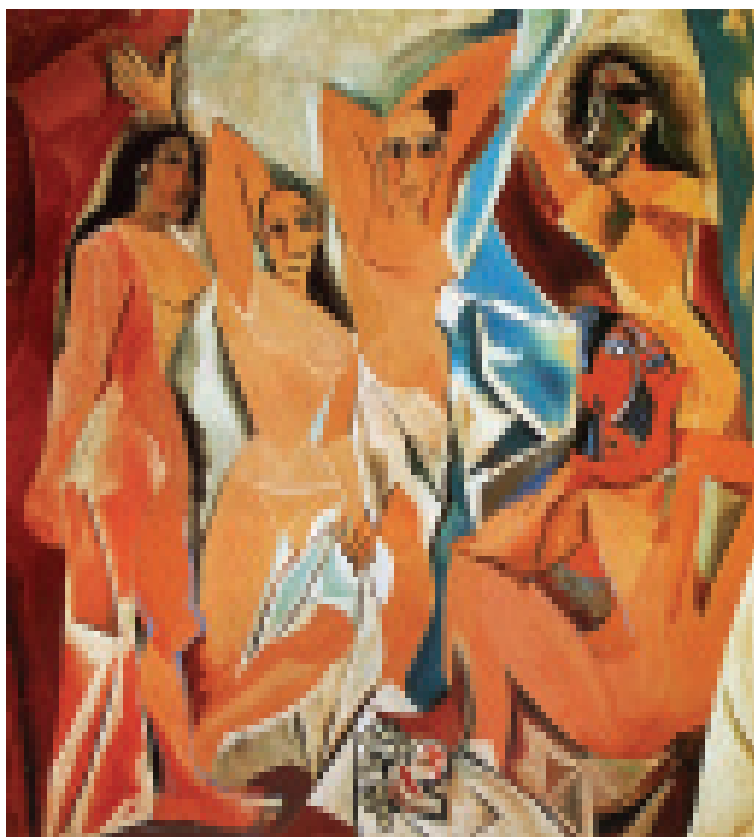
草垛 油画 75 × 94cm 1891年【法国】莫奈

在对大自然真实感表现的追求中，19世纪印象主义画家更加迷恋于对空气和光的研究。他们用画笔在同一地点就同一题材捕捉空气与光随时间而发生的变化。从1890年至1891年，莫奈共画了24幅《草垛》。

西方现代派绘画一反传统的写实手法，通过将画面形象进行变形处理而更加鲜明地强调了画家的主观性。从古典绘画的“写实”到现代绘画的“变形”，西方绘画审美与创造趣味的演变十分明显。

亚威农的少女 油画 布 244 × 233cm 1907年【西班牙】毕加索

绘画艺术的特征

绘画艺术的基本特征可以大致概括为两点：

1. 在二维的平面中展现视觉形象。绘画，是在一个有限的平面中描绘形象。不同民族文化和不同历史时期中的绘画，因为审美理想和创造手法的差别，会以不同的方法在平面中表现形象及其空间效果。在西方传统绘画中，形象的体积和画面的空间纵深感主要是通过运用明暗光影法和焦点透视法来描绘。在中国传统绘画中，形象与空间的处理多采用虚实相间的远近层次变化和散点透视法，画家笔下的形象突破了空间与时间的物理性局限，体现了中国绘画传统更强调画家的内心体验与审美想象的特点。

雅典学院 壁画 279.4×617.2cm 1514—1511年【意大利】拉斐尔

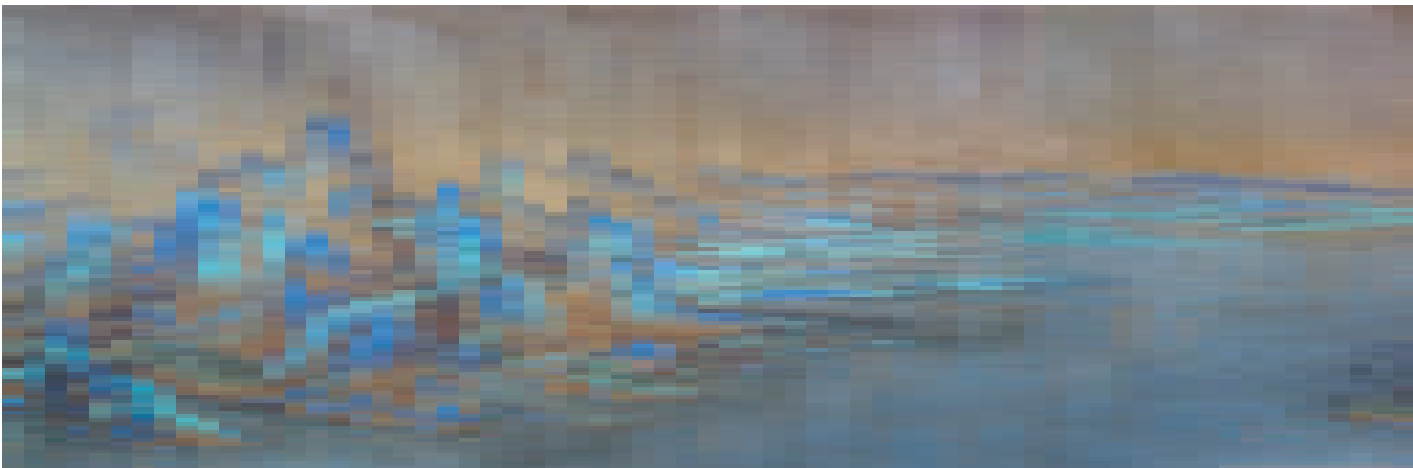

全画以纵深展开的高大建筑拱门为背景，人物、地面的图案、拱顶的几何装饰结构都遵循着严格的焦点透视原理，使画面具有强烈的空间纵深感。前景、中景和背景接近大远小，近处细节丰富，远处细节概括的手法，使整个画面空间秩序井然，人物形象生动，气氛庄严宏伟。▲

一条普通乡村道路伸向远方，成行的树木把我们的视线引向地平线上的消失点，形成一个由近及远的空间效果。

乡村村道 油画 布 104×141cm 1689年【荷兰】霍贝玛

千里江山图（局部）中国画 绢本 51.5×1191.5cm（宋）王希孟

这是一幅长约12米长卷画的一部分，全图以江水为主线，描绘了沿江的千里风光，是画家观察大自然而进行的审美创造升华，散点透视的特点在这里展现出来。

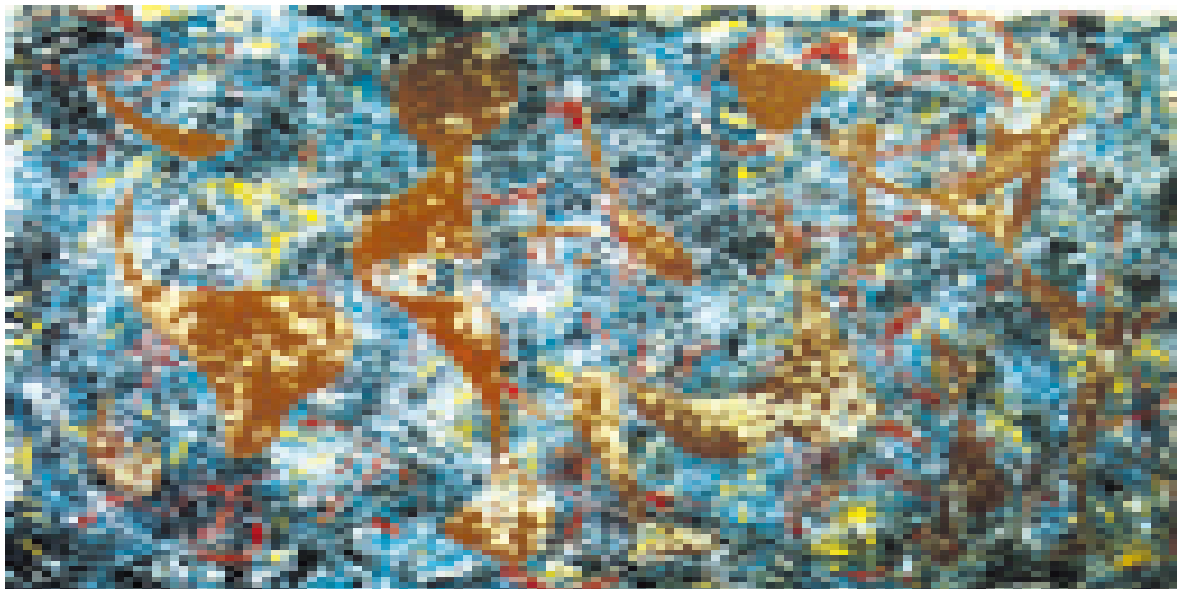
渔庄秋霁图 中国画 纸本 96×47cm（元）倪瓒

湖山一览图 中国画 纸本 139×56cm（明）唐寅

画面中山水景色的空间效果不是靠数学化的焦点透视设计，而是用前后几层景致的虚实相间变化，以“虚”托“实”，“画处”引“无画处”而形成空间感。

网之外 121.5 × 224cm 1949年 [美国] 波洛克

现代绘画中的抽象风格在画面上没有具体形象和空间。但抽象的笔触、材料、肌理、结构，同样在画面上构成一种具有层次感、空间感的视觉体验。这类作品，追求一种对画面形式感、物质感视觉心理体验基础上的审美感悟。

2. 用静态的形象表现生命的活力。绘画的形象是静态的，表现大自然与生命、生活的活力，是绘画艺术的一个重要课题。在这方面，中西不同时代、不同风格的画家们发挥了丰富多样的智慧，创造出了许多在静止的画面上表现时间感、运动感、生命感的优秀作品。

这幅作品表现的是一个革命者被流放多年后突然回到家中的一瞬间。门边的女仆将他当成陌生人，小女儿似乎不认识他，儿子好像想起了父亲，妻子一刹那间惊呆了——所有人的目光都集中在这位不速之客身上。画家抓住了这一典型时刻，以静态的场景展现了人物内心的复杂情感。

意外归来 油画 167.5cm × 160.6cm 1884—1888年 [俄国] 列宾

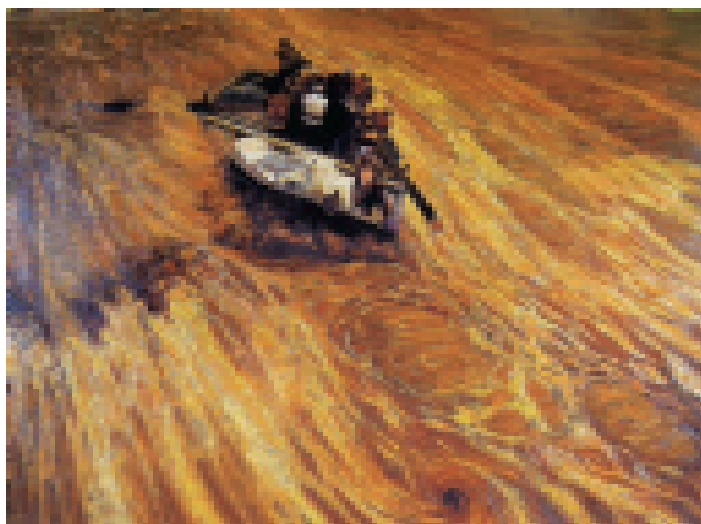
河虾图 齐白石

链条上的狗 油画 89 × 110cm 1912年【意大利】巴拉

《链条上的狗》用多重轮廓线表现小狗的动感，而《河虾图》则用生动的笔墨造型表现了虾的栩栩如生。

在激流中前进 油画 220 × 332cm 1963年 杜键

体验与思考

1. 通过作品的欣赏和评述，说说你对绘画艺术特征的理解，结合《在激流中前进》或其他作品，分析作品的艺术表现特点。
2. 你都了解哪些中外画家及其代表作品与创作的故事？

学习效果评价

学习内容：绘画的特征；绘画与人类文明史的关系。

效果评价：理解绘画的基本特征，学会欣赏绘画作品的美。

第2课 绘画中的点、线、面

当我们欣赏千姿百态的绘画作品时，当我们尝试进行绘画实践时，我们是否想过画中的形象是如何构成的？下面我们通过分析绘画造型的基本要素，来进一步了解绘画。

画中的“点”

“点”是造型要素中最小、最单纯、最基本的形态。在绘画中，“点”可以是指画面中的一个笔触，也可以指相对整个画面来说较小的形象，例如，夜空中的星星，大海中的一叶孤舟，远景中的一个人物等等。

中国晋朝著名书法家卫铄在《笔阵图》中写道：“点，如高峰坠石，磕磕然突如崩也。”在中国书画艺术中，“点”被赋予了动感的意味，是与水墨画写意抒情的笔法需要相一致的。

作品中“点”主要分布在山石的轮廓线周围，以及山势转折的棱线上。这就使得山势的转移、山形的轮廓得到强调。点的聚与散对比明显，从而起到了引导观众视线的作用。连续排列的点产生了运动感，形成整幅作品的韵律感。

山水清音图 中国画 纸本 102.5×42.4cm（清）石涛

画事用笔，不外点、线、面三者。然，线由点连接而成，面由点扩展而得，所谓集点成线，扩点成面是也。故点为一线一面之母。

——潘天寿

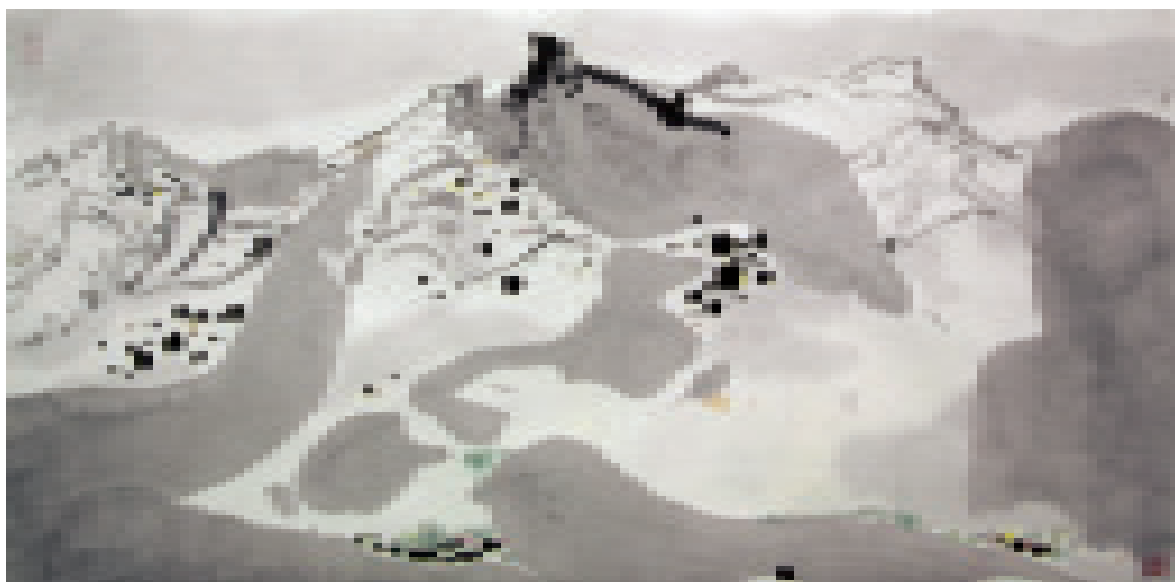
磐石墨鸡图 中国画 纸本 68×36.5cm 1948年 潘天寿

画中的点以圆浑厚重为主要特色，有了这些大小不一、浓淡交织的点，与黑鹰（可以看成一个大点）、巨石、竹子、兰草形成对比，使画面显得疏密相应，张弛有度。

西方抽象绘画的创始人康定斯基说：“点是工具与物质材料表面最先相接触的结果。”考虑“点”的时候必须考虑“点”与画面以及画面上其他形之间的大小比例关系。

春雪 中国画 纸本 69×173cm 1983年 吴冠中

画中的“线”

线条是人们把握和表现自然形象时最简明、最常用的手段。在绘画艺术中，“线”本身是多样而复杂的，除了有直观的长短、粗细、曲直外，还从“线”上能够感受到运笔的快慢、轻重的节奏变化，多线组合会产生疏密、聚散、交错、有序与无序、紧张与自由等效果。有经验的画家可以用线表现出形象的厚薄、硬软、干湿，光滑与滞涩、敦厚与锐利等视觉效果。因此，绘画中的“线”可以承载丰富的情感，优秀的画家善于利用线条的“表情”传达独特的艺术美感；具有审美敏感的观众能体验到画

水浒叶子 中国画（明）陈洪绶

家用线条表现出了两个人物的不同性格。一个老辣而幽默，一个敏捷而耿直。线条的写意表现性被画家发挥得淋漓尽致。

面线条丰富的艺术表现力。

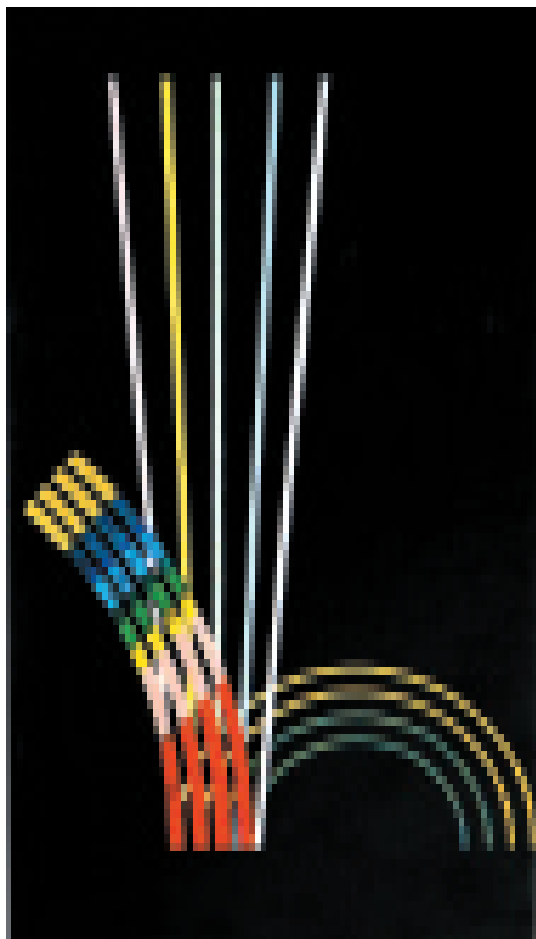
不论东方还是西方，绘画艺术都是从以线造型开始的。但两者之间还是存在差异。中国绘画不仅将线条作为描绘形象、表达画家思想感情的重要手段，线条本身还具有独立的审美价值。西方传统绘画相对更侧重于通过线条去模仿形象的质感、量感和表现空间感，现代绘画则重视“线”在画面结构中的组合作用、形式表现力。

这种用线手法显然是力图表现形象的立体感。线条的虚实、强弱、衔接皆从模特的形体结构出发。相比上两图的中国绘画用线方法，更具有写实特点。

一根线条可以成为一幅画中的重要因素之一。它可以有它自己的一种生命，一种表现力，以及它自己的个性特征。

——瑞士画家保罗·克里

蔚蓝的金色 油画 205 × 173.5cm 1962年【西班牙】米罗

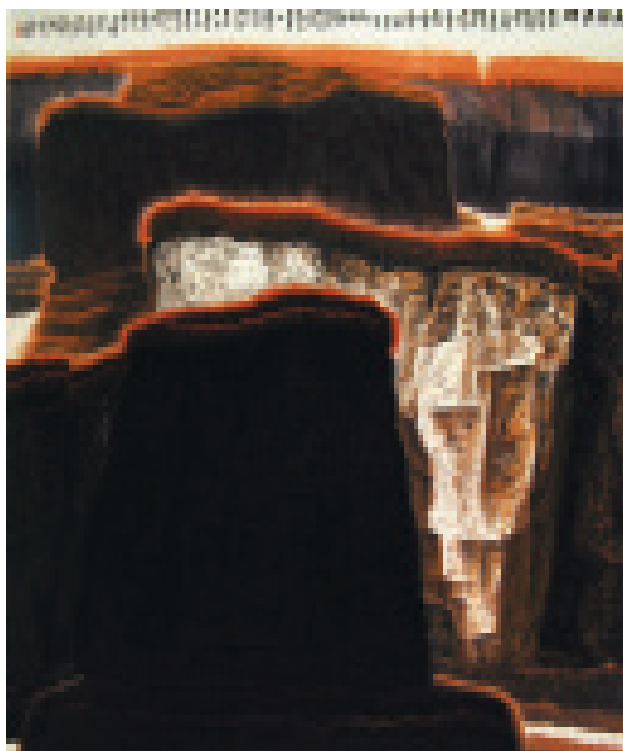
音乐一如绘画 120 × 67cm 1917年【法国】弗朗西斯·卡比皮亚

太行丰碑 中国画 200 × 171cm 1984年 贾又福

画中的“面”与“形”

“面”是相对“点”和“线”而言的，“点”的聚集或“线”的移动形成“面”。在画面上，“面”通常体现为完整的图形轮廓或较大的色块。就绘画造型来说，“面”被广泛运用在形体塑造之中。

不同的“面”的形态能体现不一样的情感意味。如《太行丰碑》中近景方形的气势；《蔚蓝的金色》中圆形在整体画面中的活泼生动效果。面的形态还可以分为正形与负形，画面中能被人们直观感受到形象的形就是正形，是画面中形象的实体部分；画面中两个正形之间的空隙所形成的形，就是负形。负形容易被忽略，它虽然不是画面中的主要形象和实体形象，但是处理得当，不仅会把正形衬托得更加优美，而且能使画面主次分明，能传达出更多的审美含义。

格尔尼卡 油画 349.3×776.6cm 1937年【西班牙】毕加索

剧烈变形、扭曲的面并置、堆积，给人以怪诞、恐怖、动荡的感受，表现了痛苦和灾难。

头像 木版画 1957年【荷兰】埃舍尔

作画者巧妙地利用正负形的分割构成画面，正形头像挤压出来的负形也构成了反向的头像，使负形和正形完美地结合在一起。

体验与思考

1. 结合你周围的生活环境，谈谈你对点、线、面的认识。
2. 找一至二幅经典作品，分析一下画面中的点、线、面。
3. 任选工具和材料，尝试用点、线、面创作一幅小品画。

学习效果评价

学习内容：点、线、面是绘画造型的最基本要素；点、线、面的特性以及在绘画造型中的作用。

效果评价：理解点、线、面与绘画造型的关系；体会点、线、面的特点和情感表达，以及在绘画造型中的作用，学会分析绘画作品中的点、线、面，提高对绘画作品中点、线、面的感受力和审美特性的感悟。

第3课 绘画的构图

宋代画家郭熙说：“千里之山不能尽奇，万里之水岂能尽秀。”当我们准备在一个平面上作画的时候，遇到的第一个问题就是如何取舍、组织各种形象，将最能表达我们审美感受的形象元素和谐地、完整地组织在画面中，这就是我们所说的构图。构图使画面以整体的结构、层次、形式关系体现出作品的主题内容、构思立意和审美情趣，它是画家向观众传达美感而组织形象的“语法”，它的重要性是不言而喻的。可以说，好的形象、好的构思、好的创意，如果不能得到一个好构图来装载，那就只能是一个良好愿望。

构图的基本法则

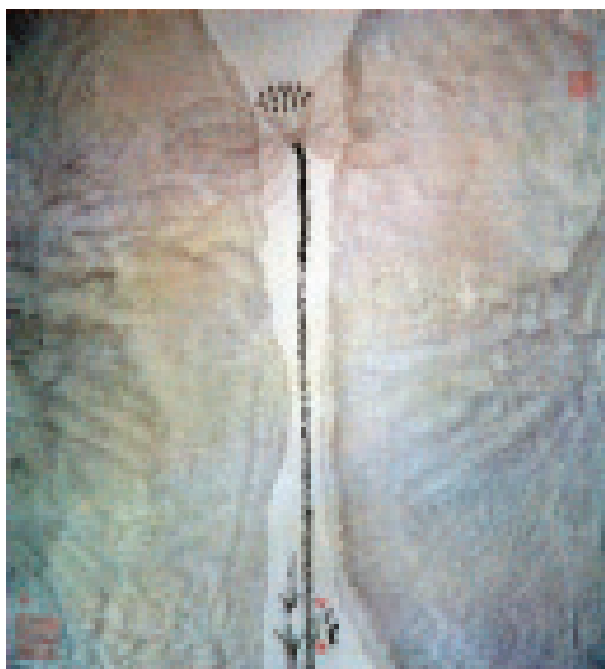
1. 均衡

人的视觉习惯于追求平衡与稳定，画面上配置得当的各种视觉因素会使人产生一种和谐的平衡感。平衡感是画面构图的最基本法则。

构图的均衡不像天平的左右平衡那样简单，它既包括画面形象的上下、左右分布，还要考虑画面中形象运动方向的平衡，浓淡色彩、黑白色调的分布等

荷拉斯兄弟的誓言 油画 330×425cm 1784年【法国】达维特

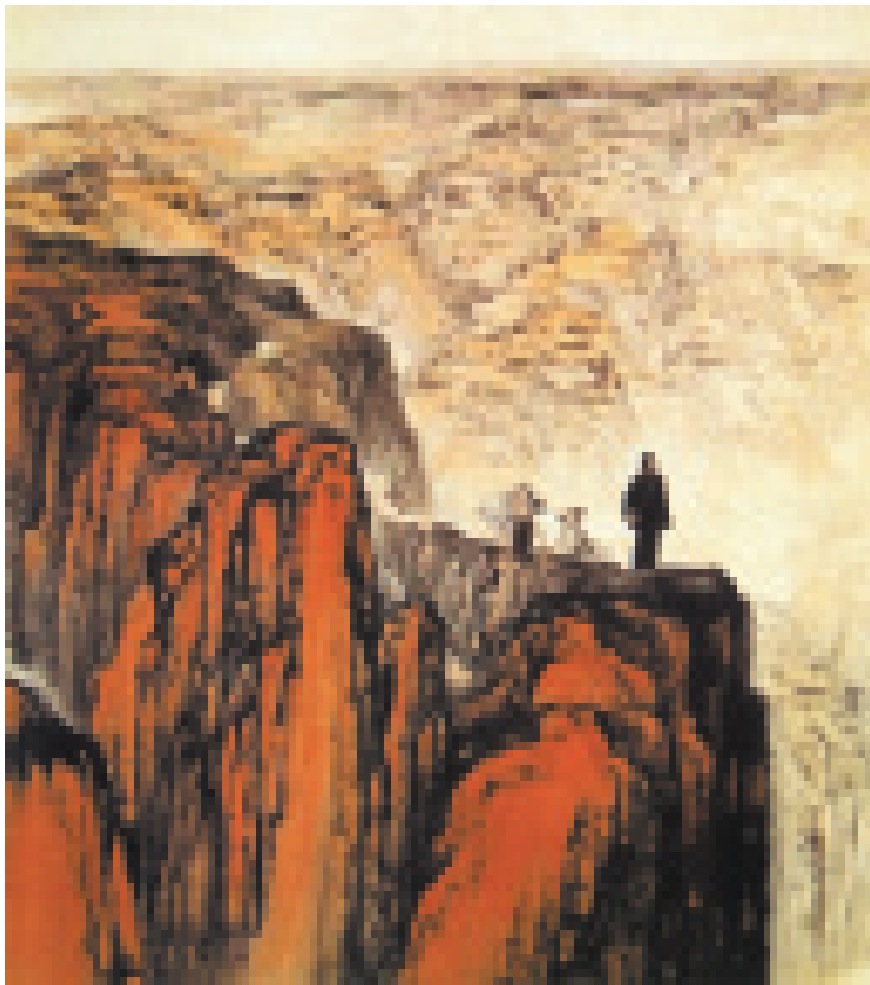

诸多因素。构图的均衡大致分为对称式的均衡和非对称式的均衡。完全的对称式均衡在绘画中运用不多，大多数都是非对称式均衡。

两片几乎对称的叶子，托出荷花亭亭玉立的形象，构图很有表现力。

不染 中国画 145×145cm 1989年 梁如洁

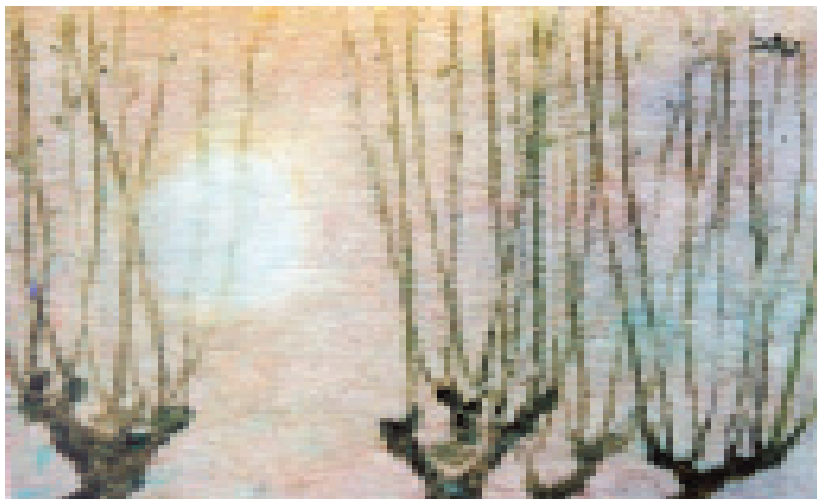

连绵群山中，毛主席的形象是背影，偏向画面一边，但焦点却在他身上，构图手法起到了“四两拨千斤”的平衡效果。突出了以少胜多，以弱胜强的主题内涵。

转战陕北 中国画
208 × 208cm 1959年 石鲁

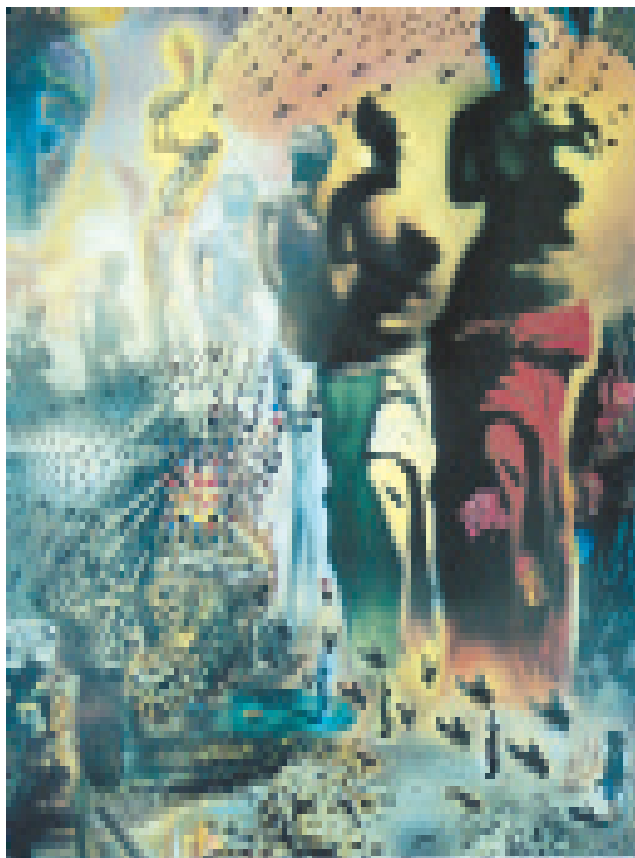
2. 多样统一

多样统一就是“寓变化于统一，统一中求变化”，是优秀构图的基本特点。这一特点体现在形象丰富的画面中，要求在形象组合的多样性、差异性中贯穿一种统一的秩序，使画面不因形象丰富而显得纷繁杂乱；在安排形象单纯的画面时，又尽量用色彩、运动、层次等微妙的变化去丰富画面，避免使画面显得呆板单调。

树的组织形成左右的数量变化，树形与太阳形成造型的对比，使一个简单的画面产生变化的韵律。

雾中日如月 油画 25 × 35cm
1985年 罗工柳

服兴奋剂的斗牛士 油画 424.2×303.5cm 1968—1970年 达利

相同的形由近及远重复排列，仿佛无尽地延续着，迷幻般的感觉由此产生。▲

芦雁的上下呼应使画面生动起来。▶

丰富的形象组合，用中间站立的人物统一起来。▼

芦雁图 中国画 纸本 128.7×49.1cm (清) 边寿民

我们从哪里来？我们是谁？我们要到哪里去？ 油画 139×375cm 1897年【法国】高更

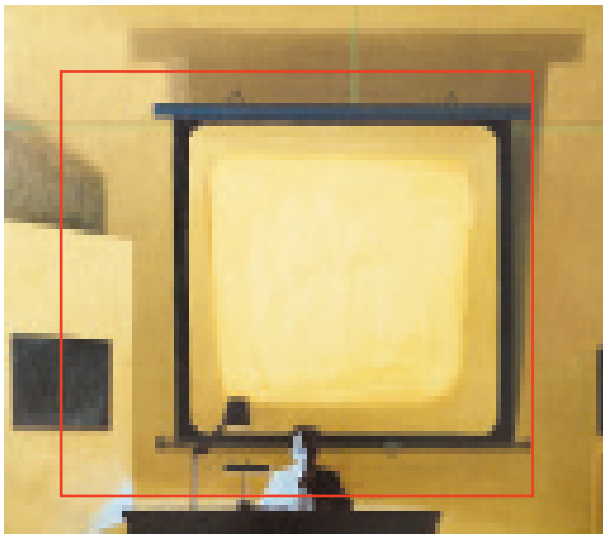

构图的基本形式

构图形式的变化千姿百态，蕴藏着无尽的艺术魅力。如果对构图的基本形式进行归纳和梳理，大致有以下几种：三角形构图、直线式构图、对角线构图、S形构图、圆形构图、方形构图以及复合型构图等。

水浒组画之一 中国画 纸本 100×100cm 1984年 周京新

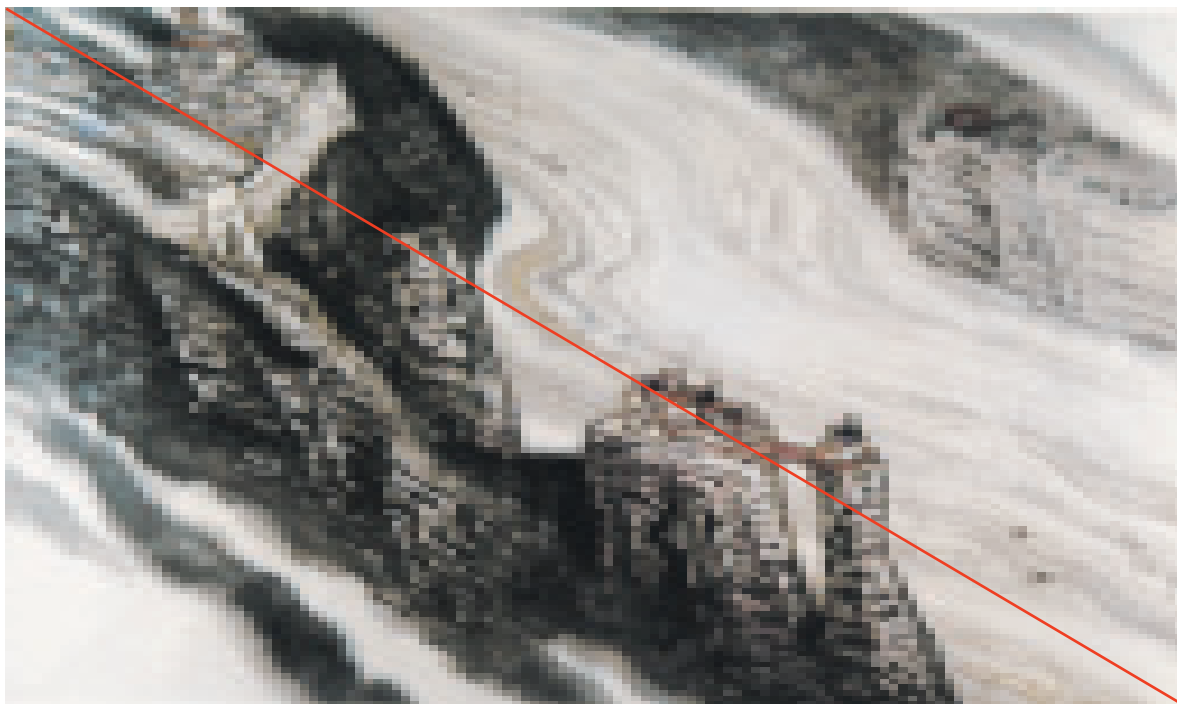

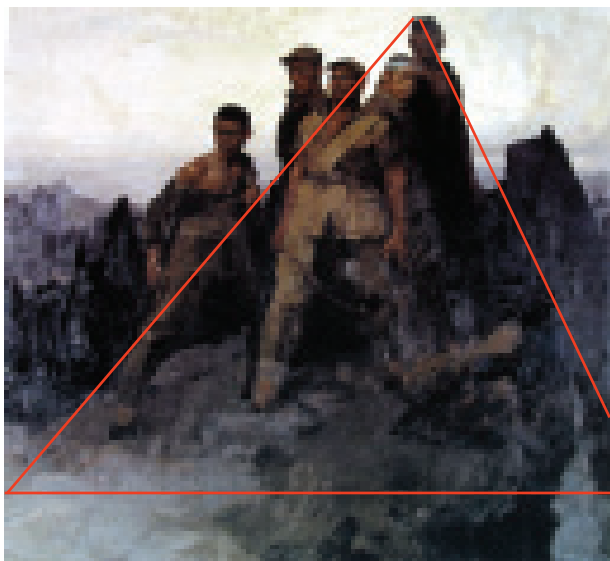
讲座 油画 90×100cm 1988年 韦启美

圆形构图丰满有趣，对角线构图形成强烈的动感。

坦荡荡东流去 中国画 纸本 160×240cm 1988年 王文芳

狼牙山五壮士 油画 185 × 200cm 1958年 詹建俊

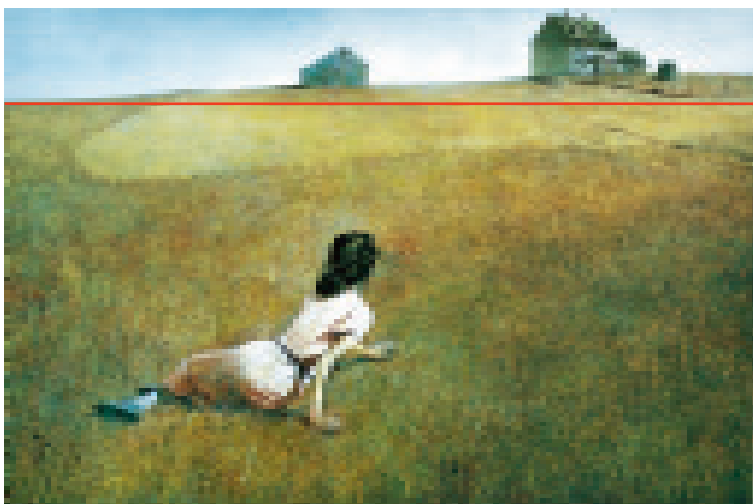

初踏黄金路 版画 套色木刻 54.2 × 49cm 1963年 李唤民

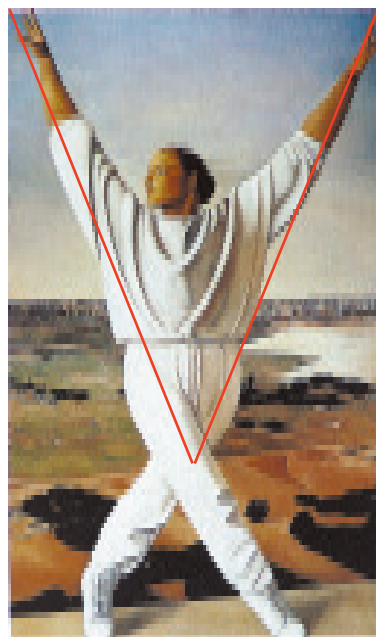

三角形的构图非常稳定，倒三角构图具有动感。

克里斯蒂娜的世界 油画 81.9 × 121.3cm 1948年 [美国] 韦恩

辉煌的城 油画
177.5 × 100cm
1994年 朝戈

体验与思考

1. 选择多幅构图形式不同的作品，分析它们的构图基本形式。
2. 选择一张或多张你拍摄的、或被人拍摄的相片，结合你学过的知识进行构图分析。
3. 任意选择速写或摄影的方式，对风景进行构图练习。

学习效果评价

学习内容：构图的基本法则；构图的基本形式。

效果评价：理解构图与绘画之间的关系；能运用构图基本法则评价和分析绘画作品或者摄影作品，并能在自己的绘画实践中运用这些法则。

第4课 绘画的色彩

色彩作为一种独特的语言，本身就是一种强烈的表现力量。

——汉斯·霍夫曼

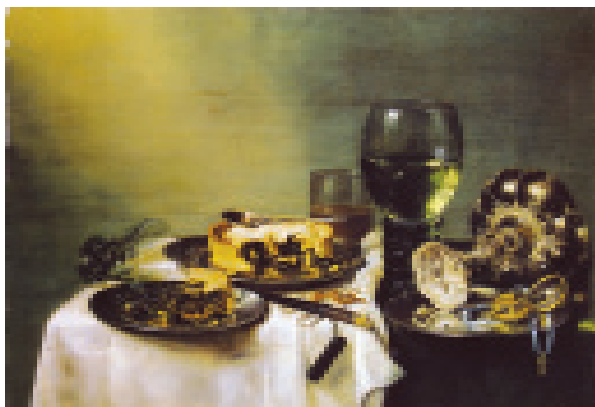
绘画的色彩表现

1. 贴近生活的色彩

在绘画世界里，有的作品强调真实地再现生活形象和色彩，使观众仿佛身临其境，西方传统油画的颜色效果往往属于这一类。

乔凡尼·阿尔诺菲和他的新娘 油画 81.8×59.7cm
1434年【尼德兰】扬·凡·艾克

有馅饼的早餐桌 油画 54×82cm 1631年【荷兰】黑达

马利港的洪水 油画 60×81cm 1876年【法国】西斯莱

金秋 油画
88 × 98cm 1989
年 孙向阳

2. 夸张的色彩

艺术家为了强调自己的主观感受，进行了色彩夸张的创造表现。这种手法在现代风格的绘画中经常可见到。

星月夜 油画 74 × 92cm 1889年【荷
兰】凡·高

晾帆 油画 82×107cm 1905年【法国】安德烈·德朗

在这两幅画里，作者对我们熟悉的景物进行了色彩夸张，用强烈的原色对比和粗犷的线条表现了画家独特的绘画风格。

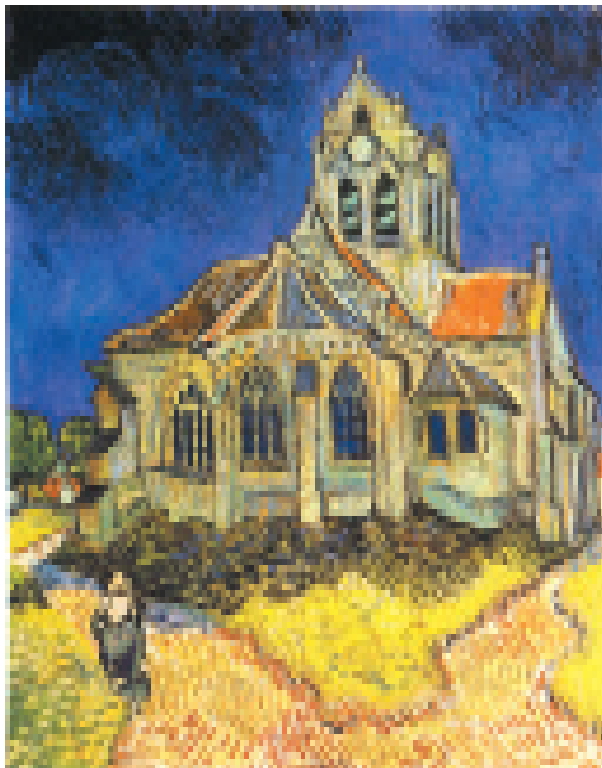
甜食—红色的和谐 油画 180×246cm
1908—1909年【法国】马蒂斯

思考与体验

请你运用夸张的色彩手法，来表现生活中对你自己有重要意义的一样东西。

点击名家

文生特·凡·高 (Vincent Van Gogh, 1850—1890) 近代荷兰画家。主要活跃于法国，是继印象主义之后在西方画坛上产生重要影响的画家，与高更、塞尚齐名，通常被人们称做后印象主义。他的作品，用强烈的色彩、奔放粗犷的线条、扭曲夸张的形体来表现他对客观世界的主观感受。代表作有《向日葵》、《自画像》、《椅子和烟斗》、《咖啡馆夜市》、《食土豆者》等等。法国的野兽主义、德国的表现主义，以至于20世纪初出现的抽象派，都曾经受益于凡·高的艺术。

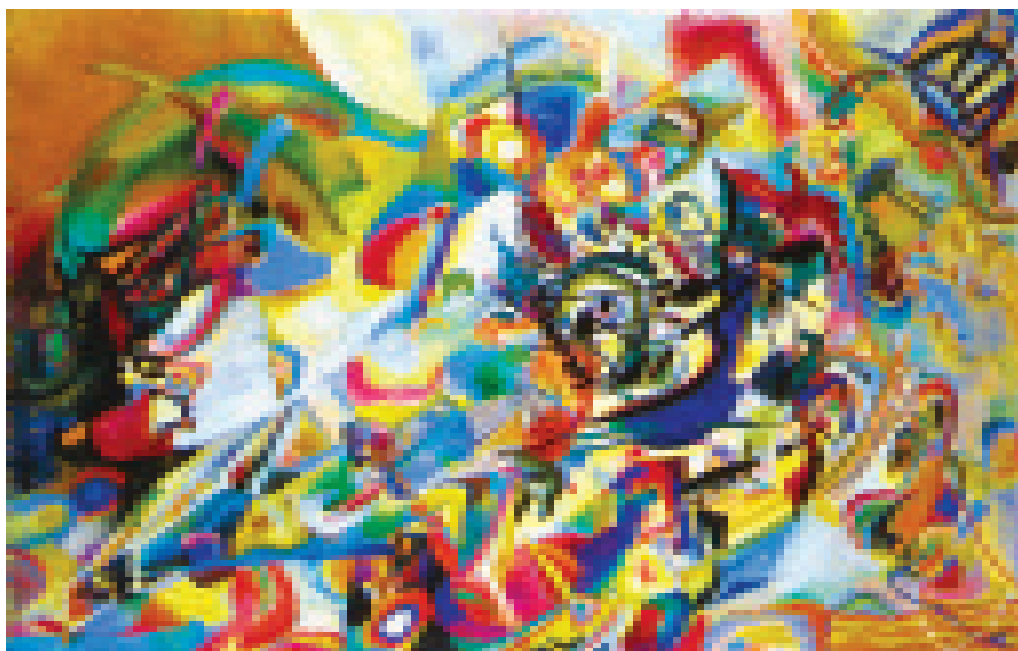
奥韦尔教堂 油画 94 × 74cm
1890年 [荷兰] 凡·高

3. 抽象的色彩

在一些绘画作品中，画面中的色彩完全脱离与现实世界形象的联系，成为独立的表现因素，传达了画家用色彩表达内心精神世界想象的追求。

在这幅画中，没有我们在生活中所见的具体形象，只是几个边缘松散而未加限定的色块，画家赋予色形以运动感和深度感，给人一种无限延绵的巨大力量和空间感。

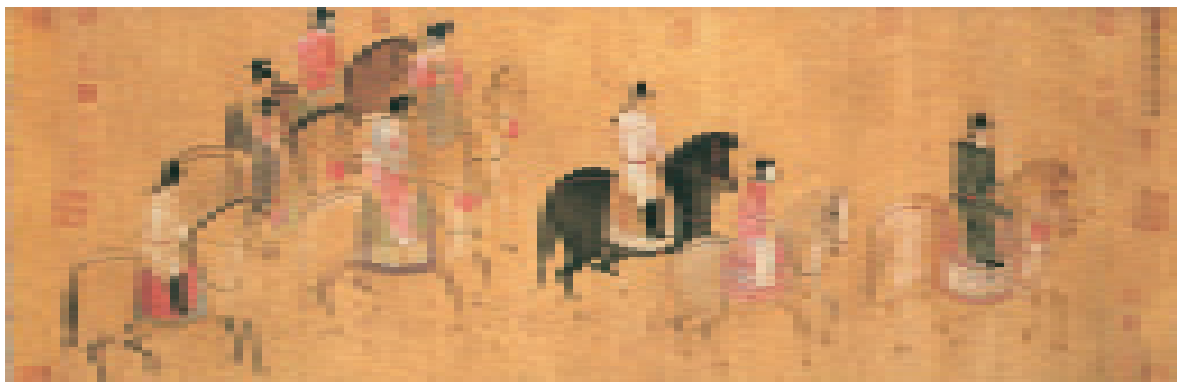

构图7号 油画
127 × 200cm
1925年
[俄罗斯] 康定斯基

4. 中国绘画的色彩观

中国绘画艺术有着悠久辉煌的历史，有一套独特的绘画色彩表现理论与技法体系。清代画家沈宗骞在《山静居画论》中说：“设色不以深浅为难，难于色彩相合。和则神气生动，否则神迹宛然，画无生气。”追求“神气生动”的中国绘画相对于西方绘画强调光色变化的特点，更注重色彩审美的文化心理感觉。即中国画家不以画面色彩与自然光色现象的对应关系考虑色彩，而以色与自然形象、色与画面线条、色与墨、色与色的调和关系为原则，即所谓“随类赋彩”。经过长期的创作实践，中国绘画色彩表现技法积淀为独特的设色程式手法：浅绛山水画以赭色为基调，青绿山水画以石青、石绿色为主。还有金碧、淡彩、重彩、没骨等。这些程式化的色彩技法可以比喻为中国京剧艺术中“老生、花旦、青衣、花脸”的唱腔、化妆、表演程式，好画家如优秀演员一样，能够在程式中发挥出自己的艺术表现功力与创造力。如宋代文学家苏轼所形容，中国画家善于“出新意于法度之中，寄妙理于豪放之外”。

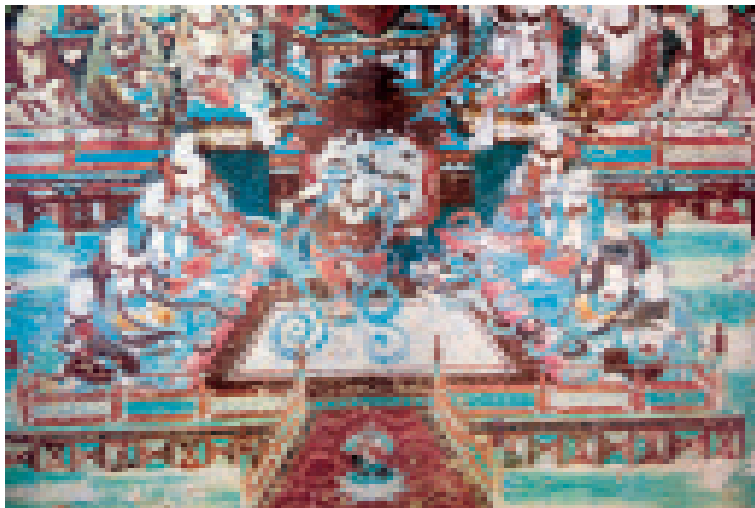
中国绘画色彩技法的程式化特点并不是不关心对自然的视觉感受。北宋山水画家郭熙在《林泉高致》中说：“春山澹冶而如笑，夏山苍翠而如滴，秋山明净而如妆，冬山惨淡而如睡。画见其大意，而不为刻画之迹，则烟岚之景象正矣。”这种既关注四季色彩变化的视觉感受，又以“见其大意”而超越特定时间、地点的局部色彩变化，提炼出更加典型的色彩审美意境，实现绘画美高于生活美的审美理想追求，正是中国绘画“随类赋彩”色彩观的文化精神特点所在。

虢国夫人游春图 中国画 绢本 52×148cm (唐) 张萱

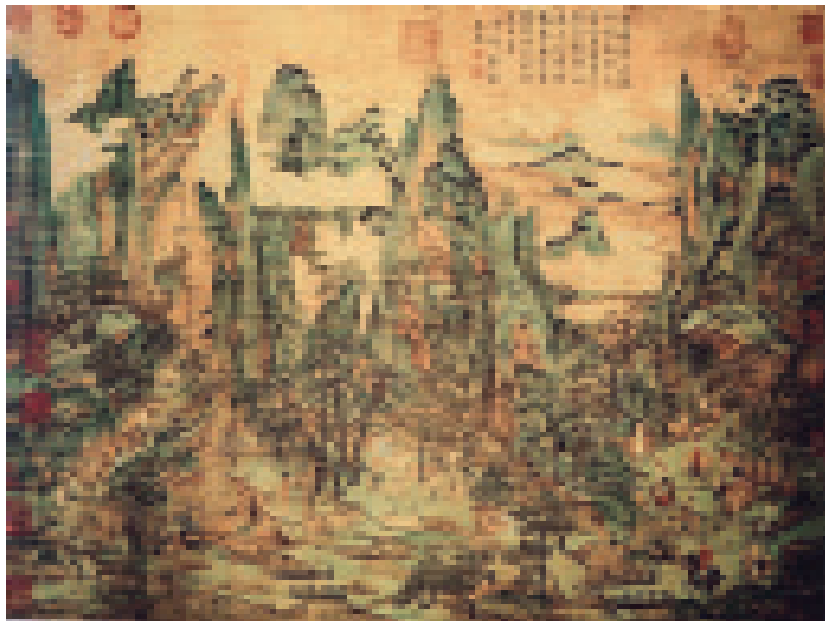
这是一幅典型的工笔重彩人物画，作品中运用了青、绿、珊瑚红、朱黄和三青三绿等颜色交混渲染技法，使人物显得真实生动，色彩富于变化，一片春意浮现画面。

这是敦煌早期壁画作品，十分讲究色彩的均衡及整体色调，具有鲜明的装饰趣味。

敦煌壁画

自宋元之后，水墨文人画渐成为中国画坛主流，文人们以自身的文化修养和书法造诣，借宣纸、毛笔、水、墨形成的丰富浓、淡、干、湿变化，以及运笔的“平、圆、留、重、变”的韵味，使黑色的墨在画家笔下成为五彩缤纷的“墨色”，创造出人类艺术世界中独一无二的“运墨而五色具”的绘画色彩体系。

飞瀑奇峰图 中国画 纸本
200.7×69.2cm (清) 石涛

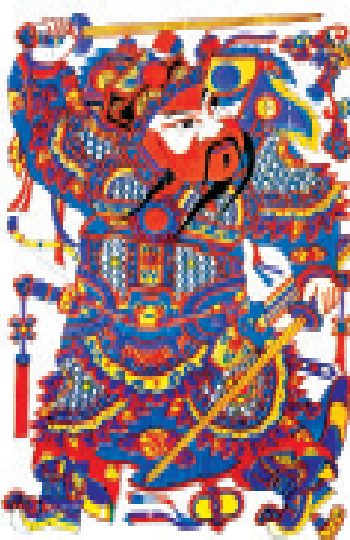
明皇幸属图 中国画 绢本 55.9×81cm (唐) 李昭道

唐朝以前青绿山水是丹青瑰宝，宋元之后水墨山水是画坛主流。这一演变过程是中国绘画色彩审美的独特历史。

中国民间木版年画色彩鲜亮热烈，表达了喜庆的气氛。着色技法有固定程式，具有独特的民间艺术风格。

秦琼 敬德 年画 (明) 潍坊杨家埠

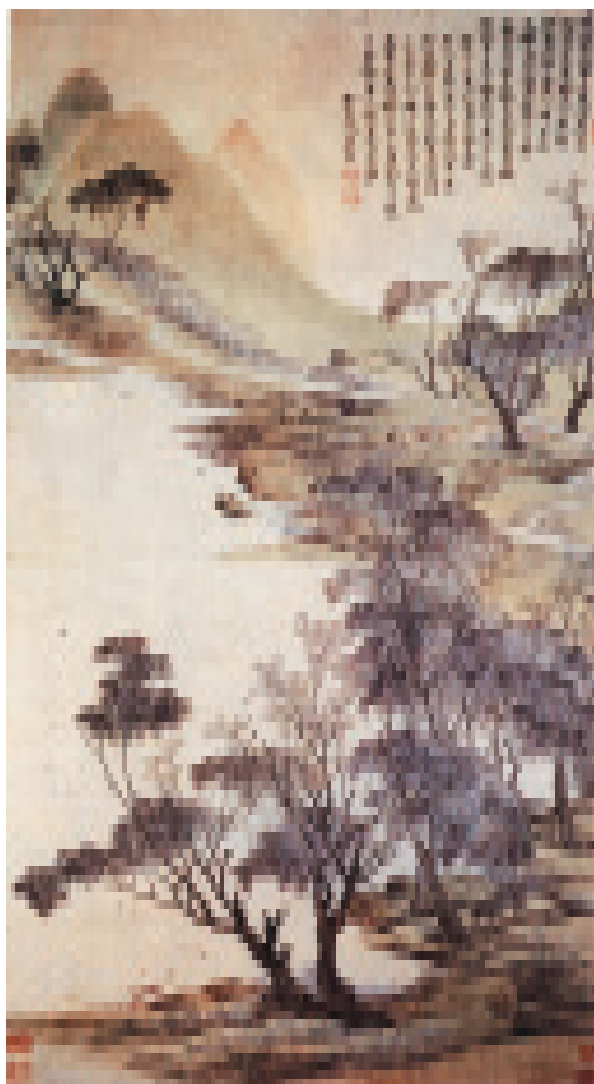

竹石图
中国画 纸本
60.9 × 35.9cm
(清) 郑燮

秋山图 中国画 纸本 36.6 × 30cm (清) 朱耷

湖天春色图 中国画 纸本 123.5 × 62.5cm (清) 吴历

20世纪，中国画家大胆创新，加强中国画的色彩表现手段，使新中国画的色彩表现力更加多样。

万山红遍 中国画 纸本
79.5 × 49cm
1964年 李可染

体验与思考

1. 谈谈你对本课所列作品的感受。你最喜欢哪一类作品，为什么？
2. 查询资料，谈一谈你对“丹青”的理解。

学习效果评价

学习内容：认识绘画中的色彩；色彩表现特点的分类；中国绘画的色彩观。

效果评价：通过本课学习，能简要地表述上述有关内容；了解中外绘画的色彩表现特点。

第5课 绘画与生活

绘画来自生活

“生活中不是没有美，而是缺乏发现美的眼睛。”许多绘画大师都是从平凡的生活中发掘出了美的形象，创作出耐人寻味的作品。

一双平常的旧靴子在凡·高的画笔下具有了不一般的含义。你看那扭曲的形和饱满的笔触，似乎暗示着生活道路的艰辛，而鞋面磨损处的光亮仿佛是黑暗中闪亮的星星，象征着主人在艰辛劳动中的希望。

鞋【荷兰】 凡·高

面对同样的形象、场景，由于每个作画者的观察角度、生活感受的心境不同、采取的艺术手法不同，创作出的作品也会是风格迥异的。欣赏下面这组作品，比较不同的作者在处理同一题材时的不同手法带给你的感受。

静物 油画 28.5×23cm 1763年【法国】夏尔丹

静物 油画46×55cm【法国】马蒂斯

梨与桃子 油画 61×90cm 1890—1894年【法国】夏尔丹

花和玻璃杯 油画 1908年
【西班牙】毕加索

绘画作为记录、表现时代生活、社会人物形象的艺术形式，其审美价值与摄影照片有所不同，主要表现在绘画艺术所具有的手工艺特点，它传达了一个有个性、有情感的画家艺术技巧的独特美感价值。

历代帝王图 (局部) 中国画 绢本 (唐) 阎立本

韩熙载夜宴图 (局部) 中国画 绢本 (五代) 顾闳中

米勒在描绘农民的形象中，找到了自己独特的艺术风格特点，使他成为伟大画家。

晚钟 油画 55.5 × 66cm 1850年【法国】米勒

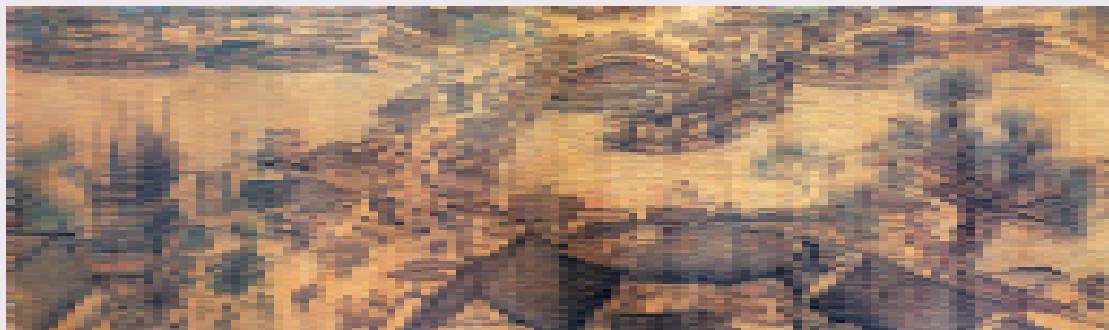

蒋家王朝的覆灭 油画 335 × 466cm 1977年 陈逸飞 魏景山

体验与活动

1. 分析北宋画家张择端的《清明上河图》。仔细观察画中对生活场景的描绘，找出有多少种行业，分析画家是怎样讲述故事的。

2. 以《放学路上》为题目，结合你的生活体验，用自己熟悉的材料和绘画方式，创作一幅长卷作品。

清明上河图（局部）中国画 绢本 24.8×528cm（宋）张择端

绘画影响生活

绘画不仅源于生活，表现生活，它也在各个方面影响着我们的生活。

唐代画论家张彦远在《历代名画记》中开篇写到：“夫画者，成教化，助人伦，穷神变，测幽微。与六籍同功，四时并运”。概括了绘画与道德美育的密切关系。

在近代中国社会变革中，蔡元培提出了：“以美育代宗教”的口号，视美术不仅是宣传社会道德的有效工具，也是人们寄托理想的生活目标，体验人生情感的精神生活世界。

在20世纪的抗日战争、解放战争时期，绘画在民族解放和民主革命事业中起到了重要作用。

延安版画艺术在宣传革命思想，唤起民众争取解放，最终建立新中国的事业中，起到了号角的作用。

人桥 版画 20.5×36cm 1949年 古元

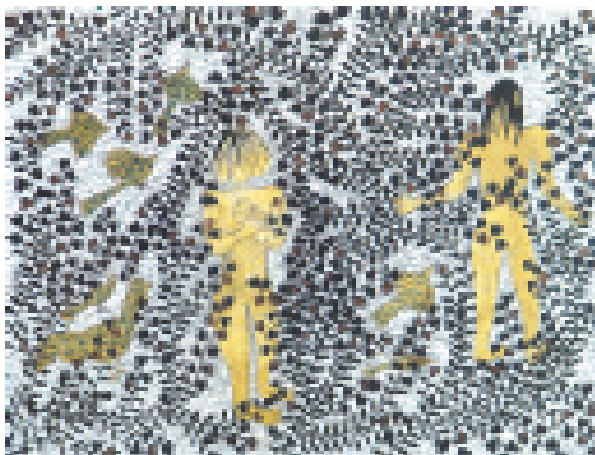
田横五百士 油画
198 × 355cm
1928—1930年 徐悲鸿

在日常生活中，绘画之美为装饰生活起到了必不可少的作用。法国画家马蒂斯曾说：“作为画家，他希望绘画能给人带来如‘安乐椅’般的休闲享受。”

国王的悲伤 混合材料 292 × 386cm 1952年 马蒂斯

三角梅开了 漆画 92 × 122cm 1990年 蓝丽娜

古诗 35 × 12.7cm 冷冰川

现代社会的发展节奏越来越快，各种美术形象以其视觉的美感和时尚的趣味，为人们紧张、忙碌的生活注入了一份温情与欢乐。

怪兽公司 动画片

点击名家

徐悲鸿（1895—1953），中国现代画家、美术教育家。徐悲鸿9岁开始学画，17岁在宜兴女子师范等学校任图画教师。1919年3月赴法国留学。1927年春回国，受田汉之邀出任上海南国艺术学院美术系主任，同时受聘为中央大学艺术系教授，在教学与创作中，提倡写实主义。1930年完成油画《田横五百士》，翌年完成中国画《九方皋》，1933年完成油画《徯我后》，开中国历史画一代新风。《中国画改良论》是他第一篇论述中国画改良的重要著作。文中提出“古法家者守之，垂绝者继之，不佳者改之，未足者增之，西方画之可采入者融之”的美术变革。

徐悲鸿一生致力于美术教育，有一套明确的、完整的美术教育主张。他强调师造化，重视绘画基本技能的训练，提倡科学。他所建立起来的美术教育体系，是中国现代美术教育的重要组成部分。

体验与思考

在老师的带领下参观当地的画展，观后讨论对展出作品的感受。

江娃拉马梅香骑 剪纸 1990 库淑兰

双喜临门 剪纸

抓髻娃娃 剪纸 陕北

体验与思考

以班级为单位，组织考察当地的民俗和民间美术样式，一起欣赏，讨论它们中所蕴藏的美。

学习效果评价

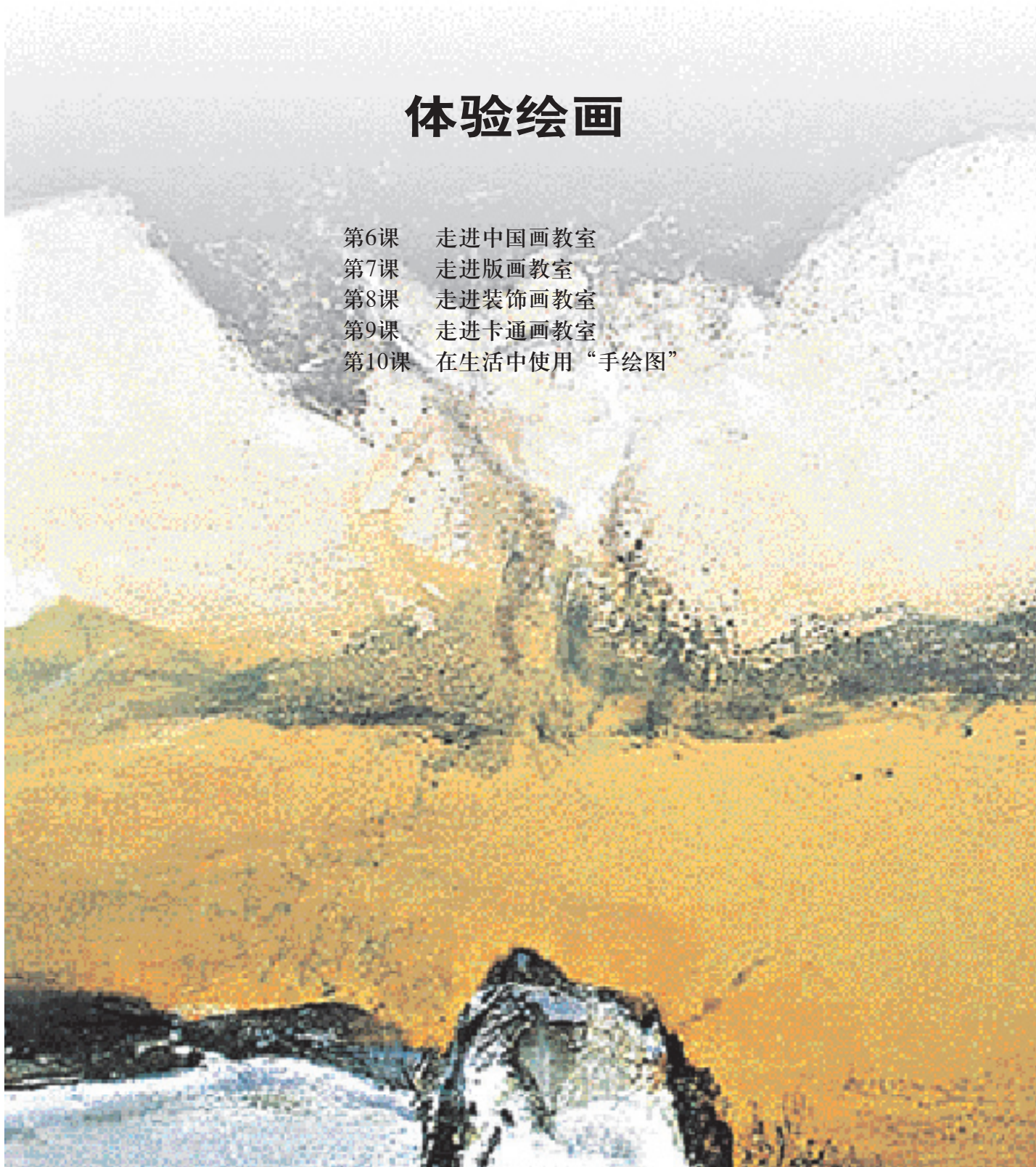
学习内容：绘画题材、灵感的来源；绘画在生活中的作用。

效果评价：理解绘画与生活的密切关系；学会欣赏画家用自己独特的视角观察生活，表现生活的特点所在，了解我国民间美术形式，培养对中国民族文化的兴趣。

第2单元

体验绘画

- 第6课 走进中国画教室
- 第7课 走进版画教室
- 第8课 走进装饰画教室
- 第9课 走进卡通画教室
- 第10课 在生活中使用“手绘图”

第6课 走进中国画教室

“中国画”这个概念，是为区别在明代末期开始较大规模传入中国的西方绘画而出现的，因此广义上的“中国画”包括了卷轴画、宗教壁画、民间美术等所有传统中国绘画。而今天我们所约定俗成地“中国画”亦称“国画”，一般是指以中国独有的笔墨、宣纸等工具材料，按照水墨画的一般特点而创作的作品。所以也称“水墨画”。

八十七神仙卷（局部）

学画工笔画

学中国画应先自临摹开始，从最基本的线描开始。

以熟宣纸、铅笔拷贝画稿，用力宜轻，以便为墨线勾勒打好基础。线描勾勒时，置原画于旁，用小号狼毫笔对照临摹。应注意线型于造型中的作用，注意线型变化特征，注意线条的组织规律，注意勾勒的姿态技巧。

临摹示意图

有了线描的功底，再尝试工笔画会方便得多。中国画颜料分石色和水色，矿物质颜料的名称多有“石”字偏旁，如朱砂、朱磬、赭石，颜料质厚沉着，不易渗化。水色颜料色薄而透明，适合层层“罩染”。石色水色可分开使用，不宜调和，用时注意其特殊性能。许多工笔重彩画的色彩是“分染”出层次，一遍遍施加，古人有“三矾九染”之说，即形容程序之多。好的工笔画色彩工而不腻，艳而不俗，颜料于薄中求厚，不滞不闷，不涣不散。

选唐代画家张萱《捣练图》中乐伎仕女临摹(图①)。

因是临摹色彩，线描的墨色不能一律用重墨，要视原作分出线条的浓淡(图②)。

以小号“衣纹笔”和“小白云”笔，蘸重墨色彩“分染”出衣纹的前后关系(图③)。以淡墨调赭石色“分染”出人物五官和手的体积关系(图④)。有的地方只以少量色彩丰富线条的厚度分出层次即可。

人物面部和浅色衣服可先用淡墨色分染出层次，再涂淡白粉“打底”(图⑤)。

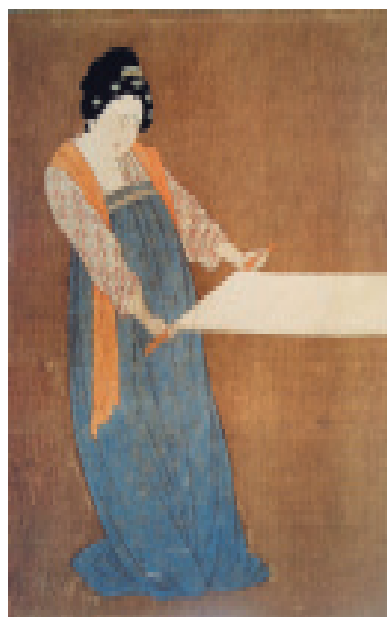
调大色块“罩染”人物衣饰，力求明净均匀。待干后施加白矾水固定，再复“罩染”(图⑥)。

石青、石绿色可直接调准色彩敷色(图⑦)。

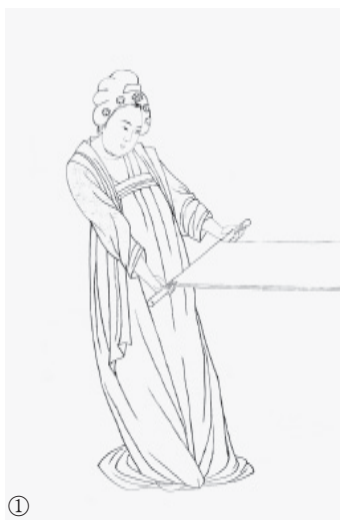
花纹图案可提勾或薄填(图⑧)。

人物黑发待画完面部后再画。可分染出层次，也可平涂。注意发梢与面部衔接处的自然过渡(图⑨)。

因是练习，不必模仿古画的旧色。

捣练图（局部）（唐）张萱

①

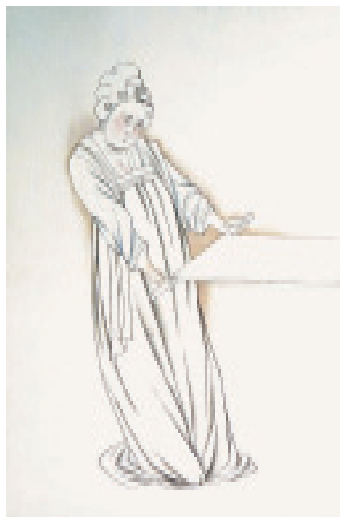

②

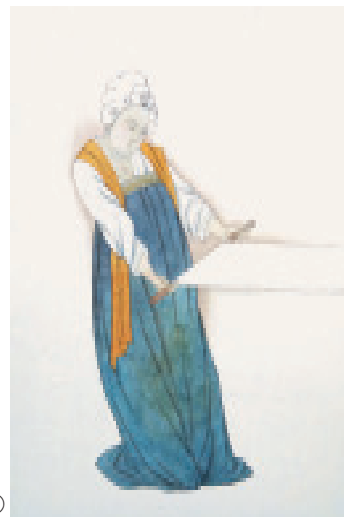
③

④

⑤

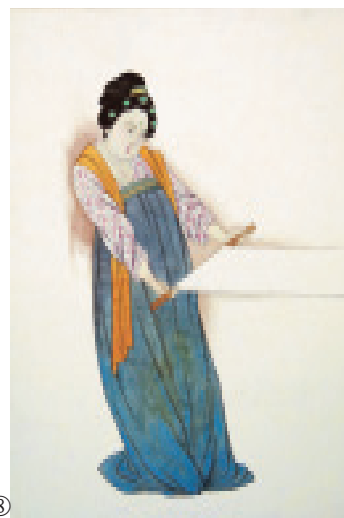
⑥

⑦

⑧

⑨

学画写意花鸟画

写意画难度较大，却又为大多数学中国画者所热衷。可选写意花鸟画小品入手。平时，取好的印刷品置于桌角床头，不断鉴赏揣摩，如古人所讲的“品、研、读”，审视作者用意、用笔，分析作画的特点和程序。许多墨色的相冲相破是在半干半湿时进行的，积墨又在干后层层复加。是半干半湿还是全干全湿，需经反复研读实验才能掌握。

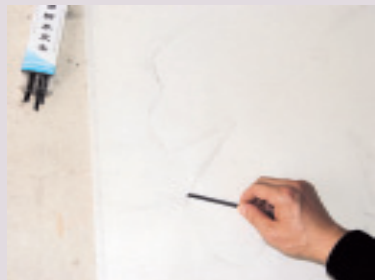

(1) 先用木炭起稿，注意画面构图的起承转合以及物象的疏密。右下方荷杆为起，叶为承，鱼为转，题字钤印为合，这样在画面形成一种流动的势感。

(2) 用大号斗笔调重墨侧峰阔笔画主体荷叶，要求饱含水墨，一气呵成，注意平面形状的方与圆、整与碎。

(3) 继而用稍干浓墨，中锋画枝干，注意线的疏密穿插，并趁荷叶半干时勾叶筋。

(4) 用胭脂调朱砂画荷花，也可用淡墨线勾花，最后用淡墨画小鱼并题款钤印使画面更完整。

临摹只是一种手段，通过临摹，可初步掌握中国画的技术特征，有一定体会和经验后，可尝试创作，使临摹所得在创作中锤炼提高。

作品完成图

体验与思考

1. 试着临摹或创作一幅中国画小品，体会一下笔墨的干湿浓淡效果。
2. 在老师的指导下完成一幅简单的写意或工笔中国画作业。

第7课 走进版画教室

版画是运用刀和笔等工具，在不同材料的版面上进行刻画，然后用颜料或墨色印刷的艺术形式。版画材料运用广泛，形式趣味独特，制作简单易行，是一种有趣的美术形式。

版画艺术源远流长。中国很早就出现了在兽骨、象牙、玉石、木板等材料上刻画的形象。甲骨文中已有对刀法版味的初步认识，书法绘画中追求的金石味和版画的刀版美一脉相承。

版画的基本式样

版画的形式多种多样，以黑白二色为基础的最为常见，另外也有套色版画。按其制版与印刷方法可分为凸、凹、平、漏四大门类。

凸版

凸版通常指木版画，又称木刻，是使用刻刀刻去版面形象轮廓之外的部分，将油墨或颜料涂在凸起部分的印刷，称为凸版印刷。

凹版

凹版一般指金属腐蚀版，是借由金属腐蚀或雕刻阴线等原理，将油墨或颜料涂于凹下部分的印刷称为凹版印刷。

隋朝窈窕呈倾国之芳容（金代）

静物 版画 35 × 22cm [法国] 莫兰迪

中国金代《隋朝窈窕呈倾国之芳容》俗称《四美图》，是目前能看到的早期最完整的单幅木版作品，画面布局合理，线的应用多样，风格华丽优美。

法国画家莫兰迪的凹版蚀刻作品，用网状线条描绘的物体给人悠然自如之感。这种独特的“肌理美”又成为版画艺术的又一美感特征。

平版

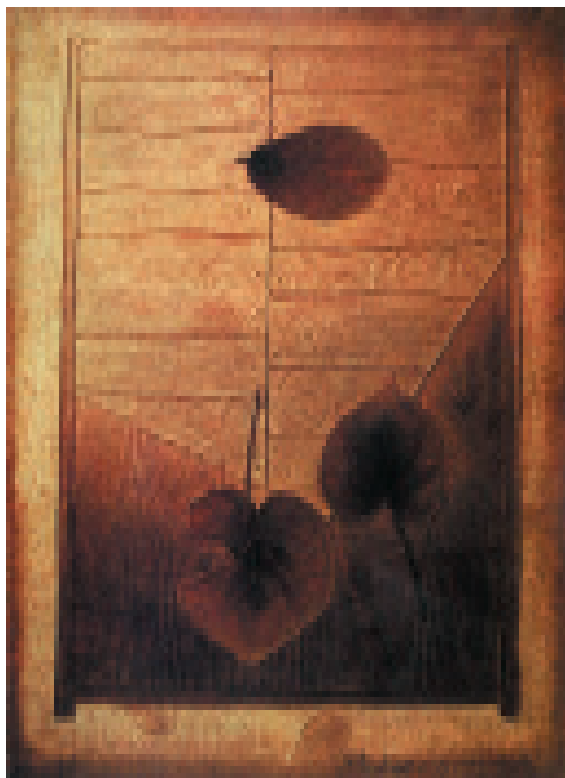
平版也称石版，是一种利用油水不相混淆的原理在特制石材上做画，并在工作室借助机器印制的版画形式。

综合版

综合版是现代版画发展过程中衍生出来的艺术形式，它是将几种制版方式交互使用，创作出有别于其他画种的视觉效果。

呐喊 版画 180×110cm [挪威] 蒙克

韵律 夏碧泉

挪威画家蒙克的石版画，用书写性很强的线条，表达了一种骚动不安的情绪。

中国画家夏碧泉的综合版版画，木版与树叶丰富的肌理是画面效果的重要组成部分。

漏版

漏版也称丝网版，是一种利用版上的孔洞漏下的颜色印刷的版画，我国劳动人民很早就运用漏版原理来印制蓝印花布。它在现实生活中广泛使用。

花蝶坐垫

体验与评价

1. 通过本课学习，你掌握了哪几种拓印方法？
2. 同学之间互赠版画作品并相互评价。

走进版画教室

工具材料：刻刀、木料。木料以三、五合板为好，现很多用胶合板为材料，效果也很理想。

木刻雕刀主要有：平口刀、圆口刀、斜口刀、三角刀等。

制作步骤：

(1) 设计起稿：在纸上绘出作品的底稿。

(2) 上版：由于印出的形状是反的，因此需要事先将画稿用复印方法翻转一下或用复写纸反向绘于木版上。

(3) 涂版：为方便刻制，用一二种基本色按画稿轮廓涂于版面上，使下一步的刻制能够看出所刻的痕迹。

(4) 上蜡：将石蜡均匀地涂抹于木版表面，用加热的熨斗将其烤入木版中，使木版表面松脆易于雕刻。

(5) 刻版：用三角刀、小圆口刀由整体到细节，先从亮部入手，后刻中间层次，最后刻画阴影或暗色调。空白处可刻的深一些，运刀尽量一次完成。

(6) 上墨：用碾子将墨又薄又匀地滚于版面上。

(7) 复纸：将准备好的宣纸平整准确地复在印版上，保证纸与版之间无异物。

(8) 磨拓：用木蘑菇或汤勺压印版面，用力要均匀。可揭起一半查看，墨不均匀的再补墨，磨拓。拓印完成。

作品完成图

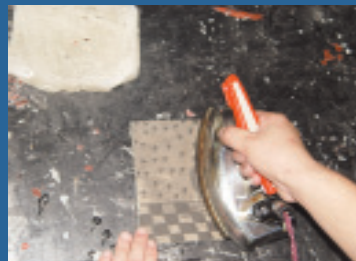
①

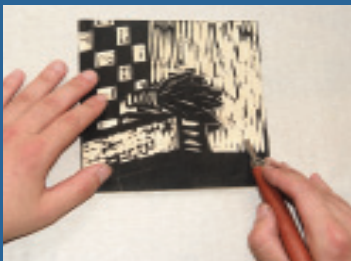
②

③

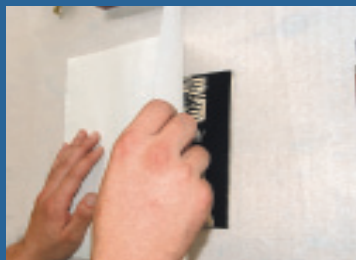
④

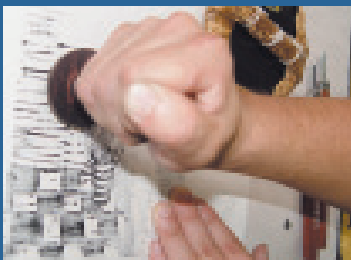
⑤

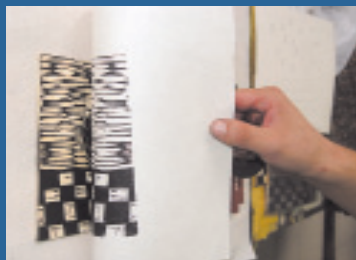
⑥

⑦

⑧

⑨

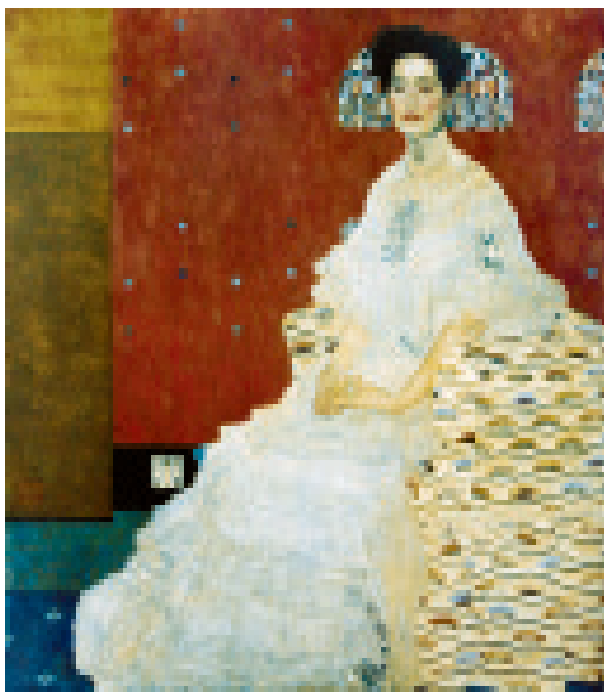
第8课 走进装饰画教室

装饰画的特征

装饰画顾名思义是强调装饰性，其形象、图案设计是创作者根据对模特的感受和画面创意，采取夸张、变形、抽象等艺术手法来进行创作。突出形式美、秩序美。

加拉的玻林娜·埃莲诺尔 油画121.3×90.8cm 1853年【法国】安格尔

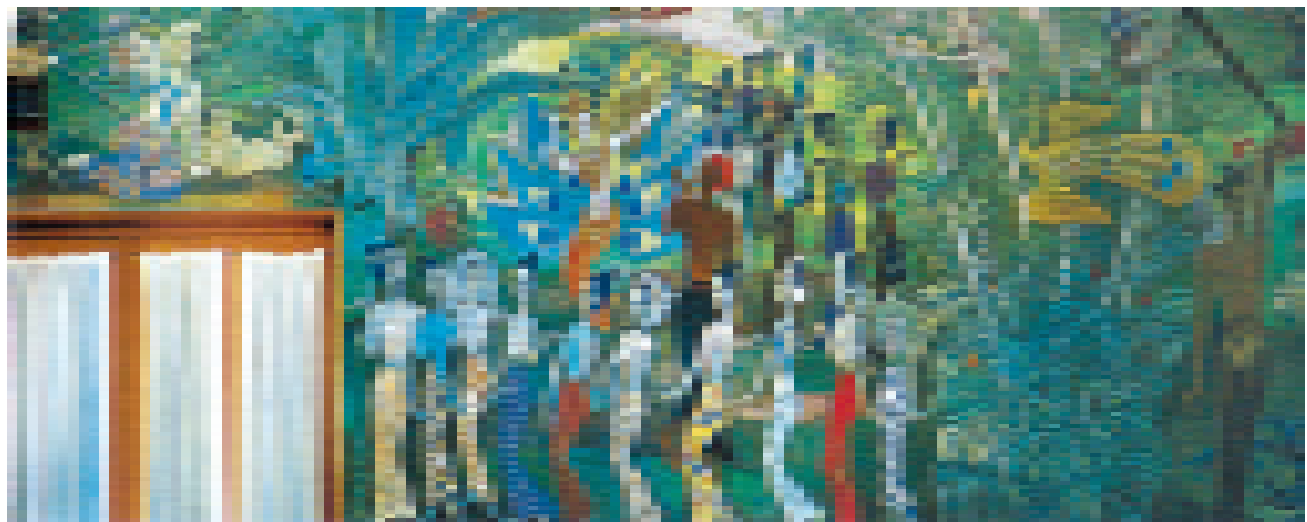

弗丽莎·里德尔像 油画153×153cm 1906年【奥地利】克里姆特

法国画家安格尔的作品是一幅写实风格的油画，奥地利画家克里姆特的作品是一幅具有装饰风格的作品，从中我们可以体会到装饰画与写实绘画的区别。

欢乐的泼水节——生命的赞歌（局部）壁画340×2100cm 1979年 袁运生

阿德勒·布罗赫·鲍尔像 油画
138 × 138cm 1907年
【奥地利】克里姆特

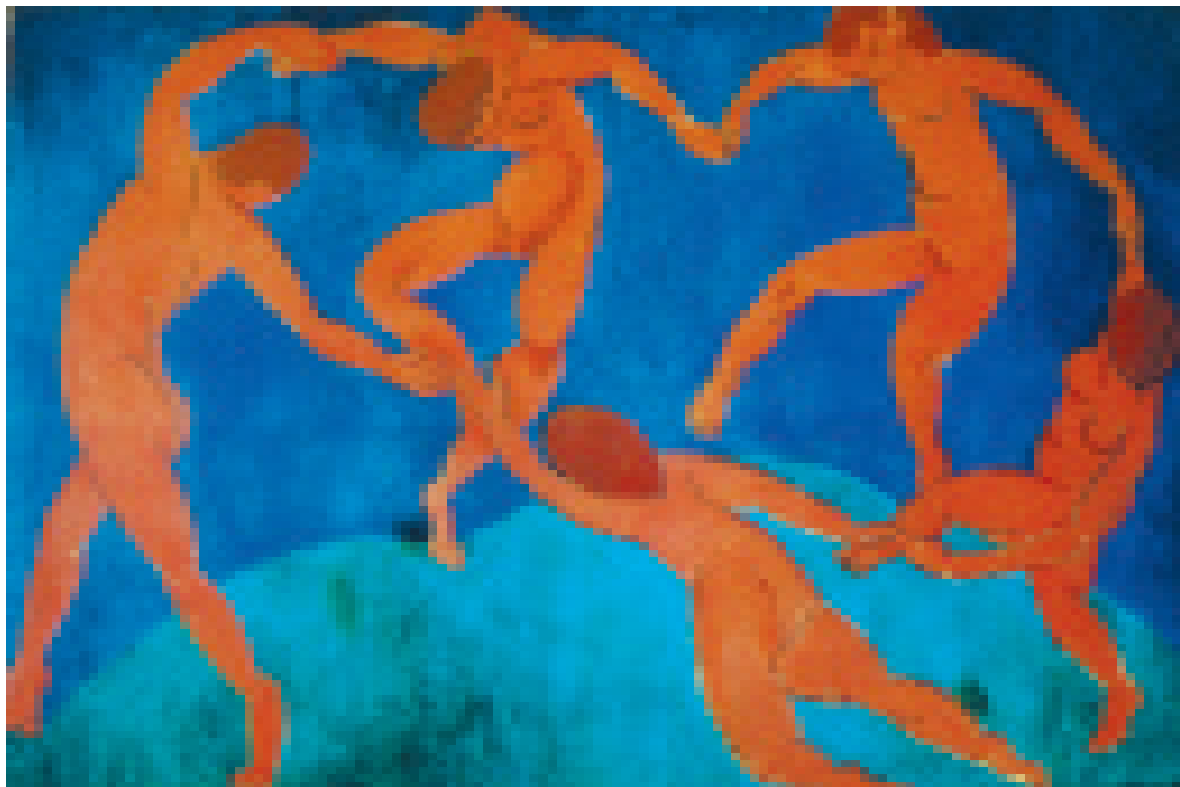

斑斓的色块中镶嵌着金、银等材料，增强了油画的装饰效果，使人沉醉于花坛般华丽的画面中。

画家通过最简单的形式和强烈的色块，表达了一种自由欢畅的情感。五个女子欢快地围成一个圈，既有动感又给人和平的安宁感。

舞2 油画 260 × 391cm 1909—1910年 【法国】马蒂斯

装饰画的构成要素

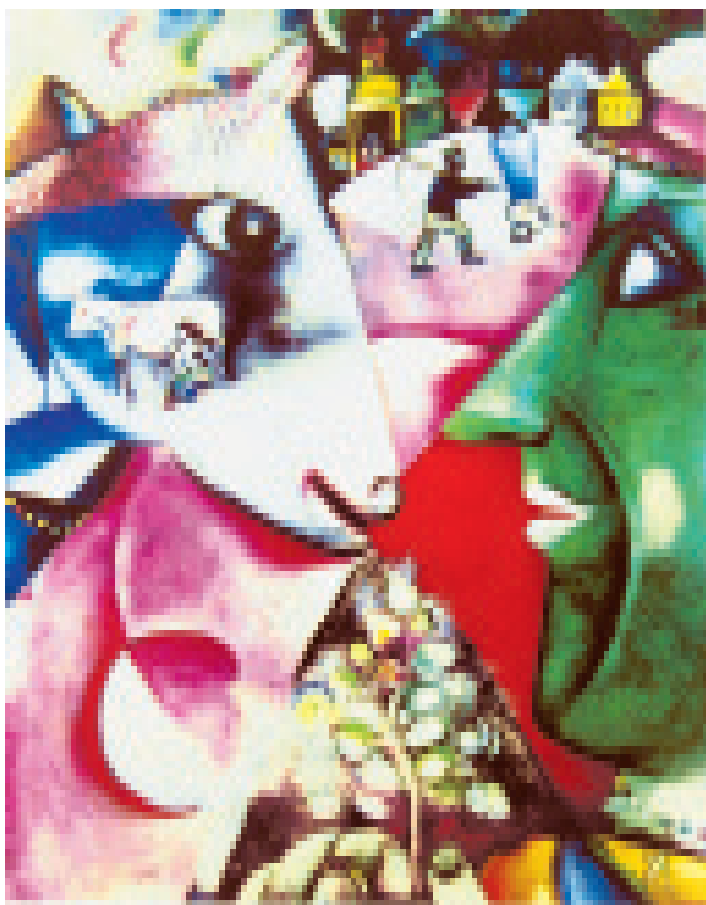
1. 构图

装饰画首先打动人的是画面的构图。一般来说，装饰画淡化透视空间，加强画面的平面性，注重点、线、面等抽象要素的构成关系和黑白灰的排列组合，以形成画面的形式美感和设计的秩序感。

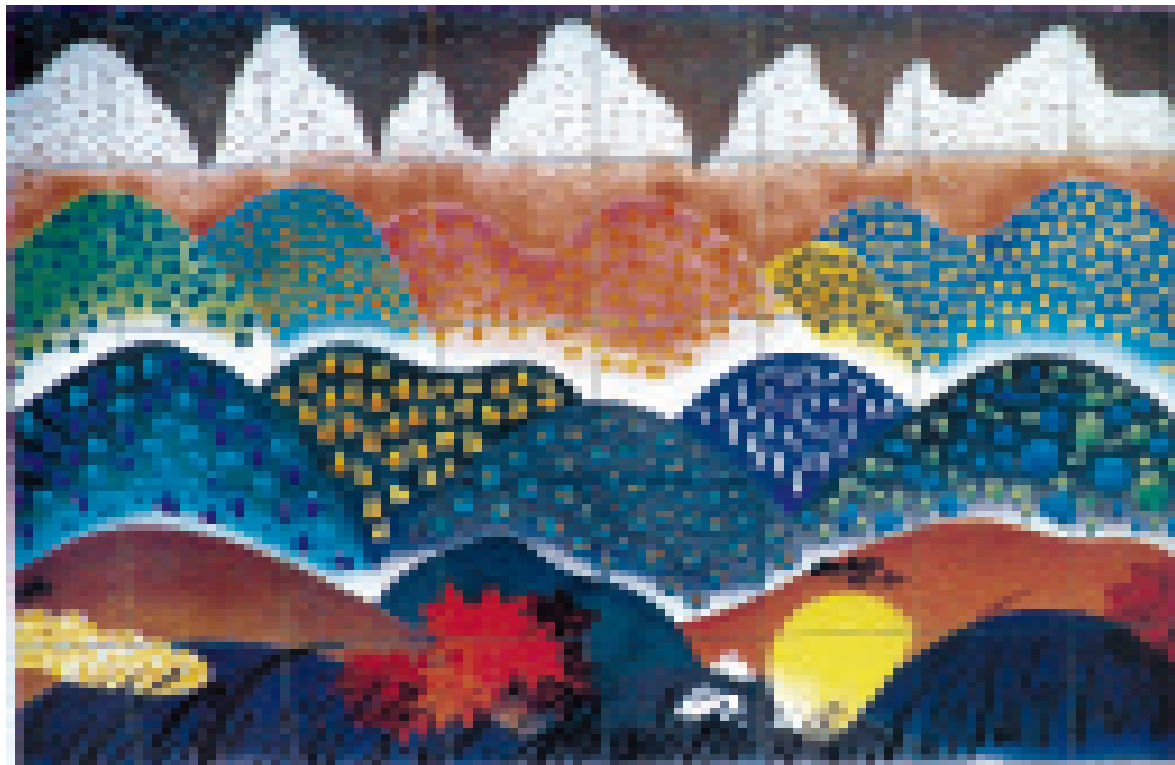
知识窗

装饰画构图的一般样式有以下几种：对称式构图，这种形式有端正、整齐之美；均衡式构图，它均匀优美，而富于变化；填充式构图，即将纹样巧妙安排在特定形状内，有匀称完整之感；另外还有组合式构图、连续性构图（如二方连续图案）等构图样式。

我与村庄 油画 192.1×151.4cm 1911年【俄国】夏加尔

山、花、草 釉瓷【日本】栗津洁

2. 造型与色彩

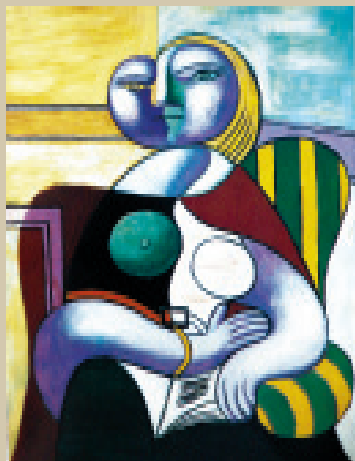
装饰画造型将客观事物主观化，自然形象理想化。这要求作者大胆运用省略、夸张、错位和几何化处理等手法，使得形象具有装饰意味。装饰画的色彩不拘泥于自然色彩，突出主观性和象征性。使观众既能体会到它的装饰美，又能领会其中的意蕴。

毕加索的这4幅人像，运用不同的变形手法和对点、线、面，黑、白、灰的不同设计，而繁衍不同的装饰情趣来。

女孩 油画 130.8×99cm 1931年
【西班牙】毕加索

女孩 油画 130×97.5cm 1932年
【西班牙】毕加索

女孩 油画 130×98cm 1932年
【西班牙】毕加索

女孩 油画 130×97cm 1932年
【西班牙】毕加索

京剧《辕门斩子》孟良脸谱

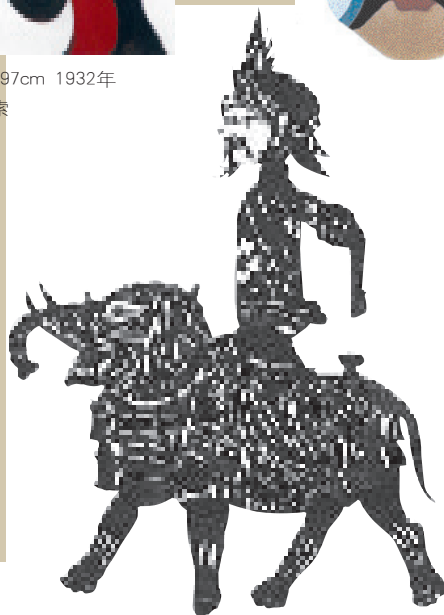

张飞脸谱

中国戏剧脸谱用色彩象征人物的性格特征，如红脸为赤胆忠心的英雄，黑脸代表铁面无私或粗率刚猛的性格。

中国传统皮影戏的造型，具有鲜明的装饰特点。

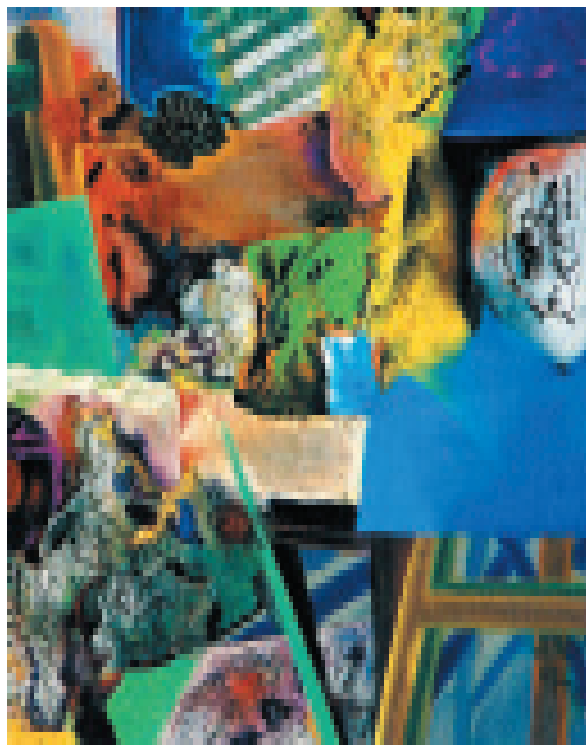

皮影

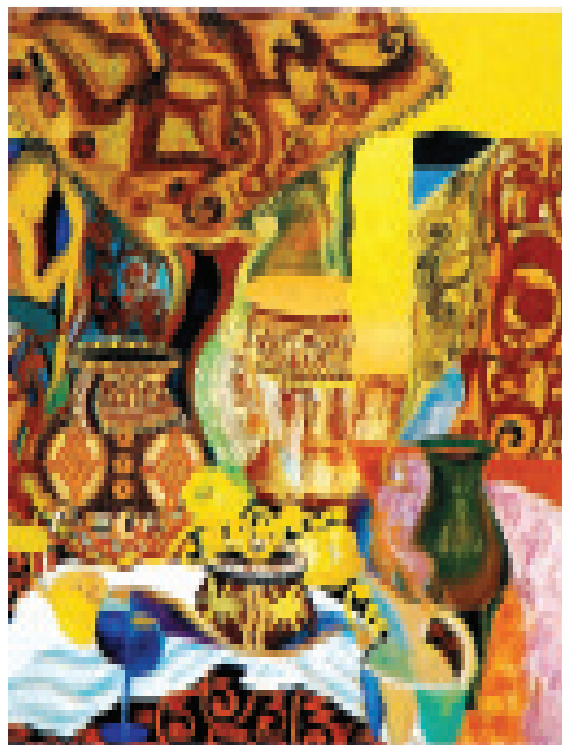
装饰画材料

装饰画不同于油画、水彩、水墨画等，它不以某种具体材料来界定，所以我们能够更自由地运用各种工具和材料进行创作。这里，向大家简要介绍几种常见的材料及其特点：

纸上绘装饰画主要用水粉、水彩、丙烯、中国画、油画等材料，可以采取勾线、平涂、晕染、点彩、皴擦、喷绘等各种手法，使画面达到丰富的视觉肌理效果。

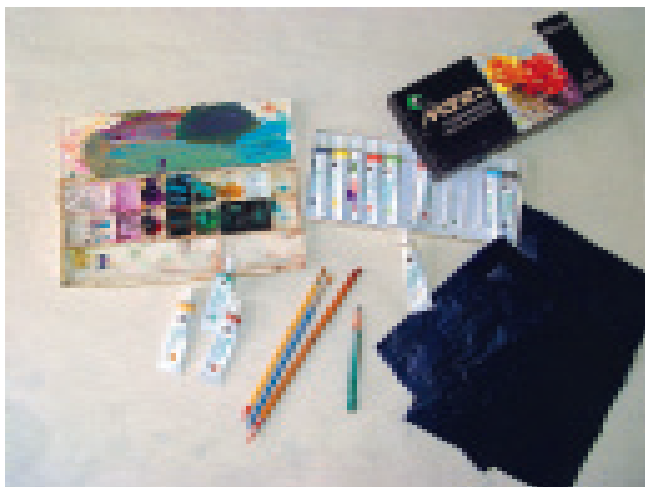

画室 油彩、塑形胶、喷漆 秦德梅

涡纹与陶瓶 泊彩 姜春美

水粉装饰画的绘制工具：素描纸、水粉纸或白卡纸、复印纸、水粉颜料及调色盒、大中小号毛笔或排笔。

水粉装饰画创作步骤

(1) 在草稿纸上用铅笔勾勒出画面中主要物体造型，要注意画面中线条疏密的组织及形体大小的分割。

(2) 将草稿上的图案用复写纸拷贝到正式稿上，保持画面的整洁，勾线时要肯定、流畅。

(3) 确定画面的基本色调。一幅装饰画上可以有很多种颜色，但它们应该有一个明确的主色调，比如暖红色、绿灰色。所以在上色之前先确定画面主色调，再进行具体描绘。

(4) 先用大号或中号笔画满整幅画，表现出画面大的色彩关系，注意色块之间的冷暖对比和纯度对比。

(5) 用小笔对画面进行细致、深入的描绘，刻画细节局部，找出色彩之间微妙的变化，增加作品的层次感。最后调整画面整体与局部的关系，使其和谐统一又富有变化。

作品完成图

体验与活动

用水粉画材料画一组表现春夏秋冬四季的装饰画。

第9课 走进卡通画教室

卡通的含义

卡通是英文cartoon的音译。它包括漫画和动画。

1. 漫画

漫画是一种具有讽刺性和幽默性的绘画手法。一般运用夸张、比拟、象征的方法取得讽刺或幽默的效果。漫画通过独特的构思和简练的、滑稽的形象，揭示生活的善与恶，美与丑，引导人们理解和欣赏自然美、人类道德美和艺术美，开发我们的想象力，并增加生活的乐趣。

三毛从军记 长篇连环漫画 1947年 张乐平

漫画按照内容题材，分为讽刺漫画、抒情漫画、幽默漫画、肖像漫画等；按篇幅长短，分为单幅漫画、连续漫画和长篇连环漫画。

几米漫画

莫迪洛漫画 [阿根廷]

2. 动画

动画，美术片的一种。它是把人与物的表情、动作、变化等分段画成许多画幅，再连续拍摄播放而成。它与电影一样可以产生连续的故事性画面。

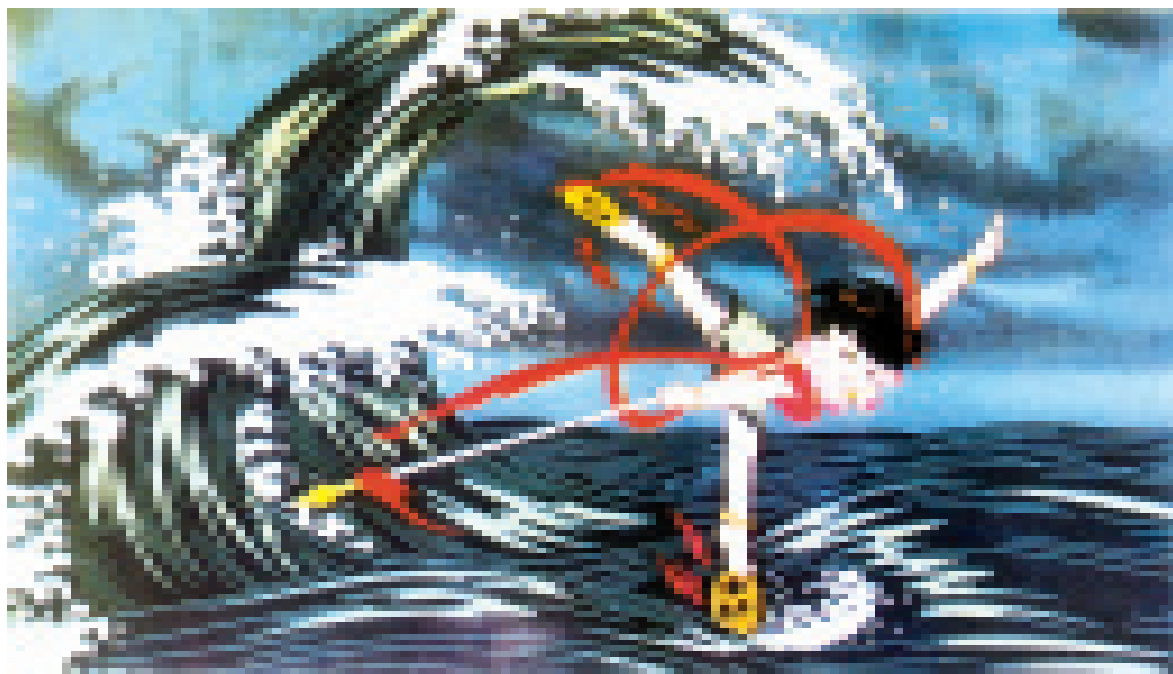

三个和尚 1980年 上海美术电影制片厂

大闹天宫 1964年 上海美术电影制片厂

哪吒闹海 1983年 上海美术电影出版社

名人点击

沃尔特·迪斯尼 (Walt Disney) 1901年12月5日生于美国芝加哥。他少年时代随父亲颠沛流离，画漫画是他最大的乐趣。1923年，他成立了迪斯尼制片厂。使迪斯尼成为动画史上具有无可争议地位的是一只老鼠形象——米老鼠。1928年，这只神奇的老鼠在动画片《疯狂飞机》中亮相，立即引起轰动。随后迪斯尼又以米老鼠为主角，推出了第一部有声动画片《威利号汽船》。很快，乐观进取、快乐天真的米老鼠成为世界人们喜爱的超级明星。从1929年到1939年，迪斯尼共拍了六十多部动画短片，几乎包揽了这十年所有的奥斯卡最佳动画短片奖，如《三只小猪》、《丑小鸭》。迪斯尼于1966年离开人世。他开创的迪斯尼公司继承了不断努力探索的精神，推出了许多经典的、深受人们喜爱的动画片。

米老鼠形象

海底总动员

今天，我们生活在一个五彩纷呈的卡通世界里，卡通玩具、卡通标志到卡通游戏、卡通片，卡通明星已渗透到文化、经济等各个领域，对人们的生活产生了影响。

卡通形象的靠垫

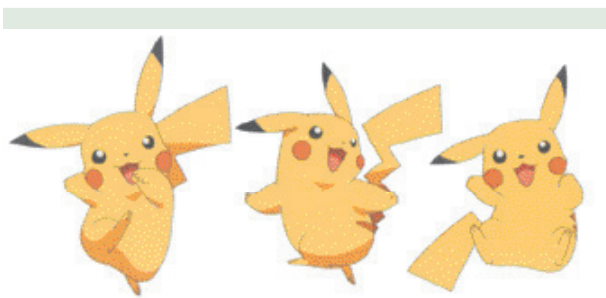

狮子王

卡通的形象

卡通形象的特点是特征夸张，个性鲜明、色彩单纯概括，以达到醒目风趣的艺术效果。

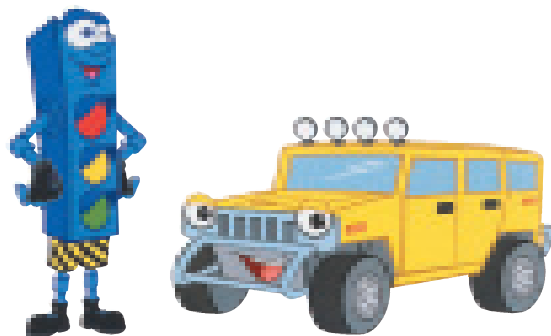
皮卡丘 1998年【日本】

史迪奇形象【美国】

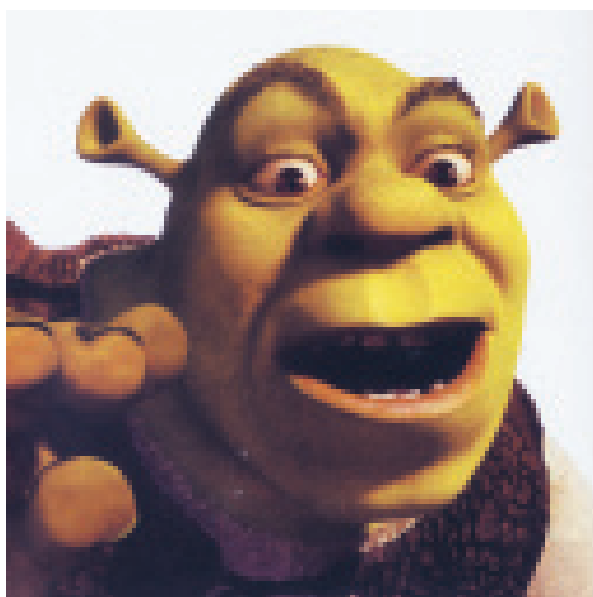
雪孩子 上海美术电影制片厂

交通小精灵 2002年 美国PLAYHUT玩具公司

蜘蛛侠【美国】

怪物史莱特 2001年 美国梦工厂 安德鲁·亚当森

走进卡通画教室

钢笔淡彩卡通画是卡通画的一种表现形式，它材料步骤简单，又可画出细腻、丰富的效果，易于初学者掌握。

钢笔淡彩卡通画的材料：素描纸或水粉画纸一张、铅笔、黑色钢笔、水粉或水彩颜料、调色盒、大中小号毛笔各一只。

钢笔淡彩卡通画的步骤：

1. 用比较长的直线条画出形象的轮廓。
2. 增加细节层次，将人物的头部、衣饰准确地描绘出来。
3. 用黑色钢笔将草图拷贝在素描纸上，注意线条流畅，并保持画面整洁。
4. 用水彩或水粉颜料上色。确定基本色块，先从最亮的部位开始画，依次往深色层次添加，注意，颜色不要画花，始终保持大关系。

作品完成图

学习效果评价

学习内容：卡通形象的基本特征；卡通形象的创作要点和方法。

效果评价：了解漫画的特点、分类和功能，了解多种动画形式，掌握卡通形象的创作方法。

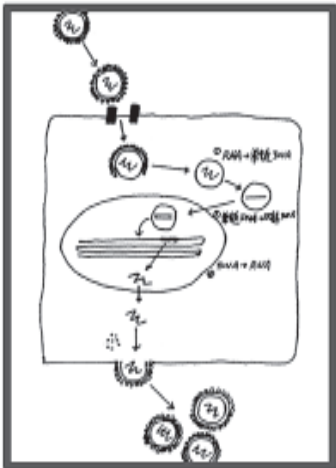
第10课 在生活中使用“手绘图”

绘画来自于生活，服务于生活。在这一课中，我们尝试从生活、学习、交流的实用角度去理解绘画，通过描绘形象来表达我们用其他方式不能或不易表达清楚的问题、想法、观点，如果我们用画图形式能使他人更清晰地理解我们的意思，那么我们就成功了。

下面这些图不是专业画家的作品，但它们在不同的场合起到了十分重要的作用，实现了绘制者表达的目的。

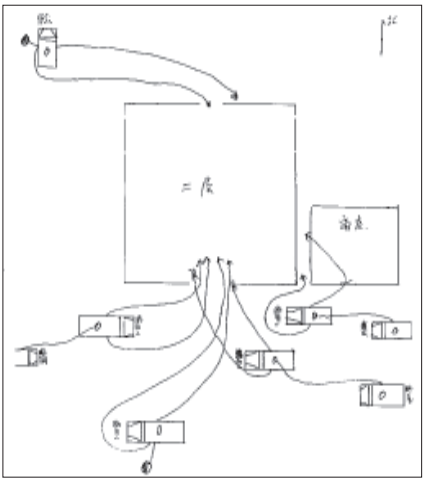
中国古代医学图谱

病毒结构变化图

留学生的寻物启事

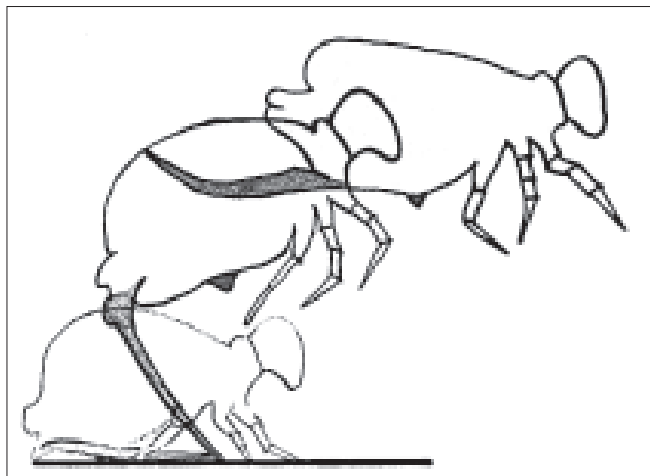

消防队现场指挥手绘的灭火车布置图

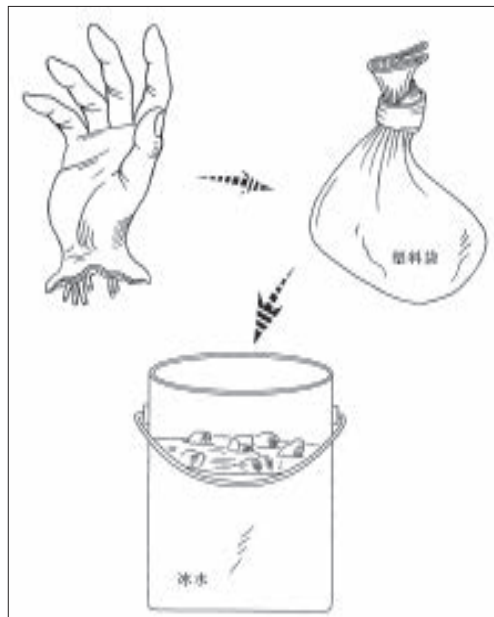

公安人员现场抓捕罪犯路线示意图

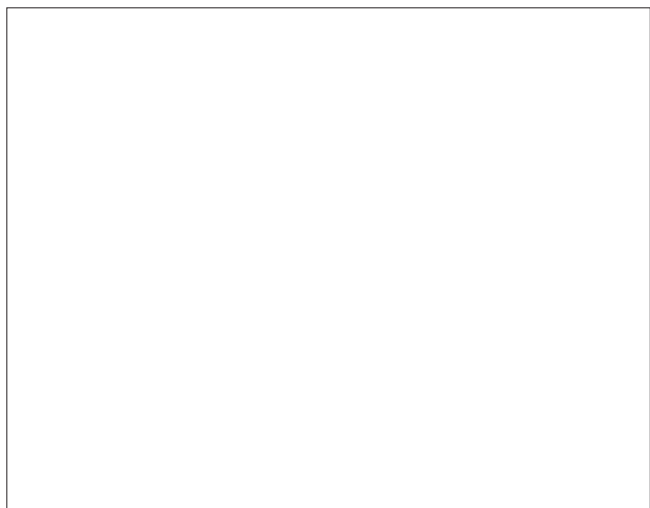
我们把这些在生活、工作中出于实用目的而绘制的图，称为“手绘图”。手绘图不受时间、地点、工具、技法的限制，也不易受到国家、民族间文化差异的限制，手绘图用简练的形象表达事物的特点或多个形象的位置关系、呼应关系、层次关系。手绘图的视觉效果直观、明确，可以说，手绘图具备了人类除文字、口语之外的“第三语言”的功能。

弹尾虫跳跃方法示意图

手外科专家韦加宁手绘的手外科手术图（离断手的冷藏方法）

河北满城汉墓1号墓室内结构复原图

玉米的生长过程图

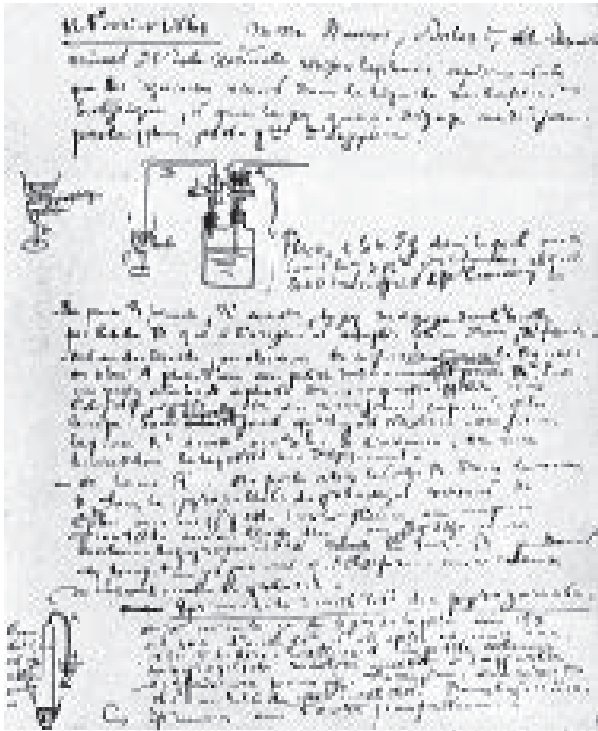
当任何人隐藏的艺术天分被激活了以后，不论他在从事何种工作，都会变成一个善于创造、孜孜不倦、大胆、自我表现力很强的人。他对别人来说变得更加有趣。他打破常规、颠覆传统、充满灵感，并寻找更好的理解和沟通的方式。

——（美） 罗伯特·亨利 《艺术的精神》

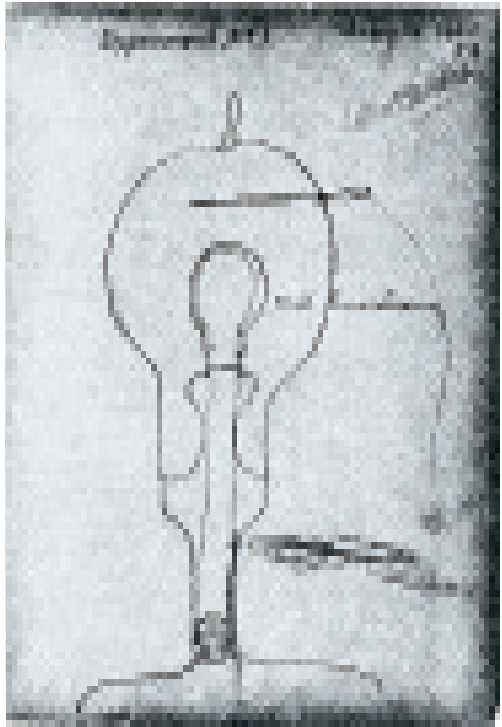
在一些情况下，我们不单需要表述物象的特征、几个形象之间的关系，我们还会遇到需要表达某种相对抽象的思想、情感的问题。这时，就需要充分发挥自己联想、想像的能力，用形象去借代、比喻、象征，恰当的形象联想表达往往能收到“一图值千字”的效果。

战争年代识字不多的战士写的入党申请书：“我从心里要入党”。

科学家巴斯德的一次实验记录

托马斯·爱迪生1880年笔记本中的灯泡

手绘图在发挥实用功能的同时还散发着独特的艺术魅力。由于手绘作者的职业、年龄、个性不同，手绘图即兴描绘的场合不同，使这种图像常具有一种绘制者自己也意想不到的鲜明个性：简洁清晰、随意流畅、质朴而不加雕琢、一气呵成

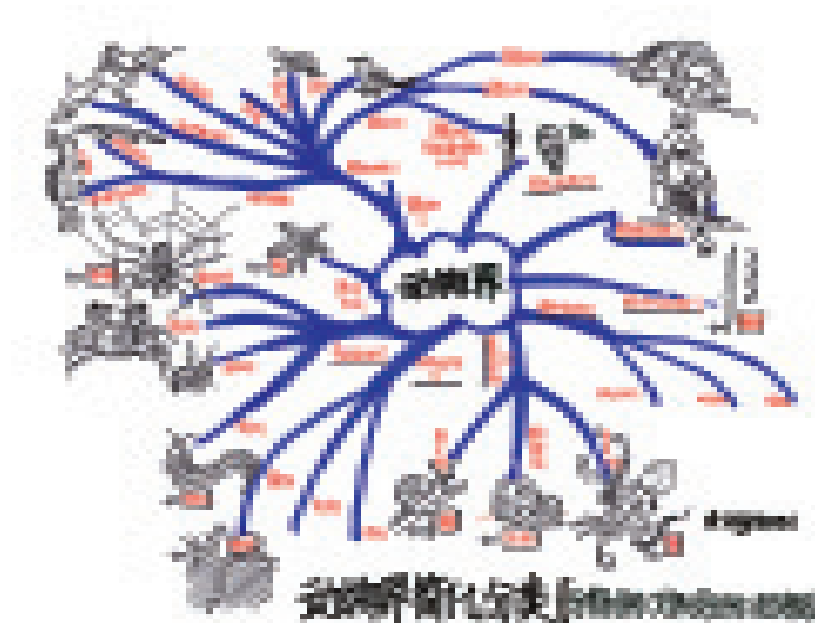
学习绘画其实就是学习如何看事物——如何进行正确的观察——而这就是意味着远远不仅仅
是用眼睛来看。

——（美）科蒙·尼可雷得斯 《自然的绘画方式》

我已经认识到，那些我没有画过的东西，我根本就没有好好看过，而当我开始画一件平凡的东西时，我意识到这件东西是多么的不平凡，完全就像奇迹一样。

——（美）菲德瑞克·福兰克 《视觉的禅》

将自己对问题的思考用图形整理、展现出来，不仅是一种对外表达的形式，还是对内整理自己尚不清楚的思路的有效方法。表示知识内容关系的手绘图，可以使我们对特定问题思考的思路更具开放性、多维性。获得一些仅靠逻辑推理所不能获得的灵感启发。还有些人喜欢用这种方法记笔记、做论文提纲、概括复习功课的要点等。许多科学家、艺术家用这种方法帮助思考，简单明了的手绘图展示他们复杂思维的核心内容与路径。

生物复习图

建议大家尝试下面这些练习，具体体会手绘图对我们的学习、生活表达的益处。学习并运用它，我们的学习、工作将如虎添翼，生活会更有情趣。

体验与实践一

1. 以身边熟悉的环境、景物为对象做手绘图练习。
2. 用手绘图的方法记录一次化学或物理小实验的过程。
3. 画从学校到自己家的线路图，争取不必再用语言解释。
4. 用手绘图形式向大家介绍你居住城市或乡村的基本特点。
5. 用手绘图形式向大家描述你最喜欢的一件物品的特点。
6. 用手绘图形式向大家介绍你烹饪一种食品的过程。

体验与实践二

1. 尝试用线条或形表达出某种声响的效果（爆竹、警笛、锣鼓、海浪   ）。
3. 尝试用线条或形表达某种味道（酸、涩、甜   ）。
4. 尝试用线条或形表达某种心理感受（喜悦、愤怒、焦虑   ）。
5. 尝试用手绘图形式表达某个汉字或某个成语。
6. 用手绘图与你的同桌进行一次关于周末活动计划的对话。

