

普通高中教科书

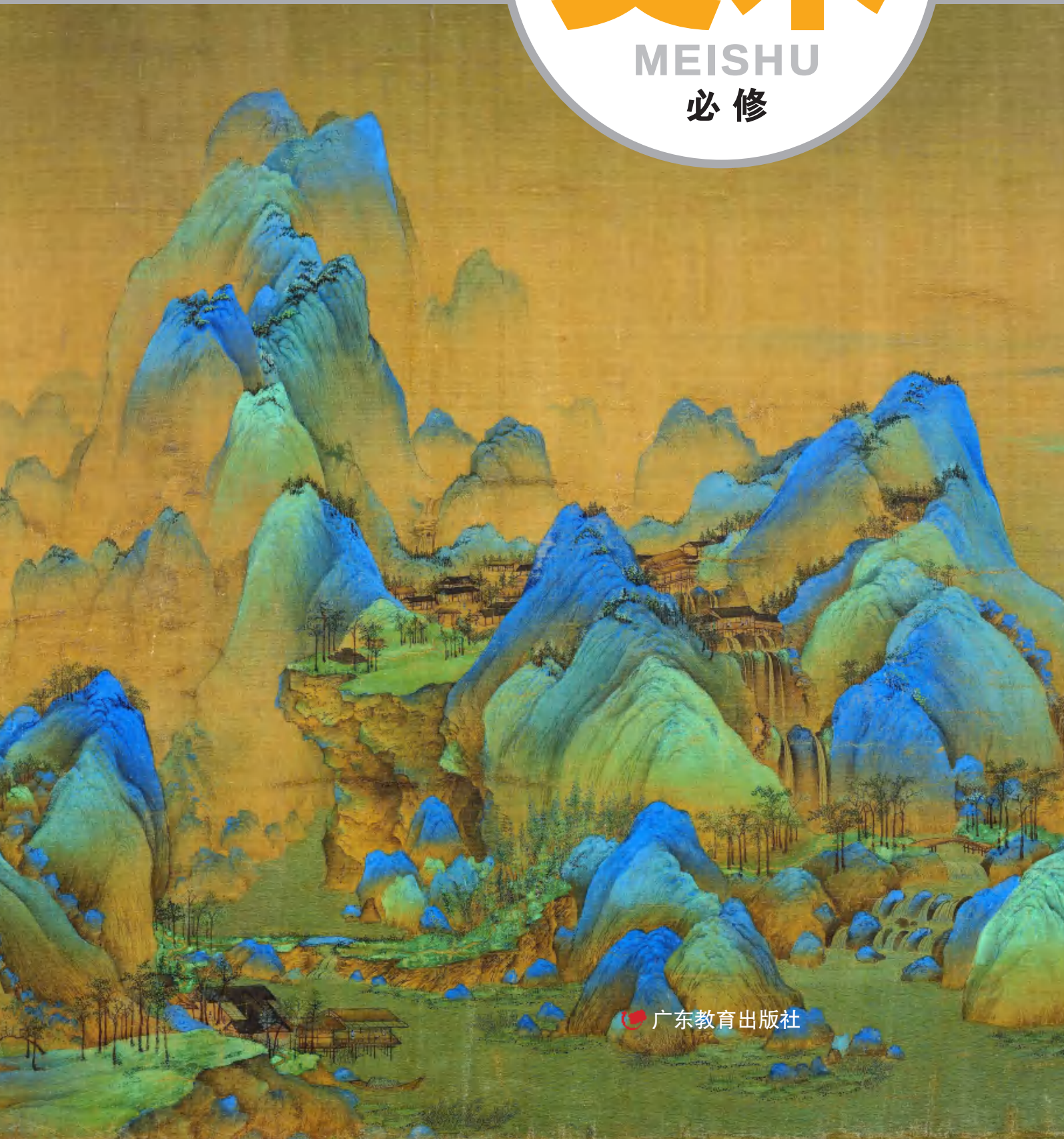

美术鉴赏

美术

MEISHU

必修

广东教育出版社

普通高中教科书

美术

MEISHU

必修

美术鉴赏

主编 皮道坚

 广东教育出版社
·广州·

图书在版编目 (CIP) 数据

美术：必修. 美术鉴赏 / 皮道坚主编. —广州：
广东教育出版社，2020.7（2022.1重印）
普通高中教科书
ISBN 978-7-5548-0717-0

I. ①美… II. ①皮… III. ①美术课—高中—
教材 IV. ①G634.955.1

中国版本图书馆CIP数据核字（2020）第074697号

编写单位 广东教育出版社

主 编 皮道坚

副 主 编 周凤甫

本 册 主 编 黄培蓉

核心编写人员 董婷婷 崔雨竹 覃 骏
傅闰冰 黄 珊 翁丽芬

出 版 人 朱文清

责任编辑 苑思嘉 董婷婷 黎 雷

责任技编 杨启承 陈 瑾

装帧设计 黎国泰

广东教育出版社出版

（广州市环市东路472号12-15楼）

邮政编码：510075

网址：<http://www.gjs.cn>

广东教育书店有限公司发行

佛山市迎高彩印有限公司印刷

（佛山市顺德区陈村镇广隆工业区兴业7路9号）

890毫米×1240毫米 16开本 11.25印张 225 000字

2020年7月第1版 2022年1月第4次印刷

ISBN 978-7-5548-0717-0

定价：20.48元

批准文号：粤发改价格〔2017〕434号 举报电话：12315

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

如有印装质量或内容质量问题，请与我社联系。

质量监督电话：020-87613102 邮箱：gjs-quality@nfc.com.cn

购书咨询电话：020-87772438

▲虢国夫人游春图（局部 宋摹） [唐]张萱 51.8 cm×148 cm 中国画（绢本） 辽宁省博物馆

前言

历经数千年积累的人类文明，孕育了无数有着丰富文化底蕴的艺术作品。它们灿若星河，是一座能与我们的灵魂交汇、不断赋予我们智慧与创造力量的艺术宝库。在世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展的今天，学习艺术鉴赏知识变得尤为重要，它是我们受用终身的人文素养的重要组成部分。

艺术鉴赏是运用感知、经验和知识对艺术作品和艺术形象进行观察、体验、联想、鉴别与评价的审美活动，它不仅能丰富我们的审美体验，更能提高我们的艺术品位和艺术鉴赏能力。通过对古往今来世界各民族经典艺术作品的鉴赏学习，可以奠定我们在现实生活中能判断、会选择的审美基础，培养我们热爱祖国和了解世界的人文情怀，进而提升我们通过视觉形象进行想象、交流与创造的能力。

本教科书设置了四个单元：“艺术鉴赏基础知识”“中国古代艺术鉴赏”“中国近现代艺术鉴赏”和“外国艺术鉴赏”。每个单元设置了具有不同功能的栏目：问题情境的创设是为了引发同学们对主题的宏观思考，包括主题的深刻思想内涵和文化意义乃至新的思维角度等；“理解与思考”是鼓励同学们在探讨主题的同时，解决艺术学科的具体问题；“拓展与探究”是为了帮助同学们更好地进行探究性学习；“学业质量测评”可以帮助同学们检验自己的学习态度、方法与成果，逐渐培养不断自我反思与评价的习惯及能力。

艺术鉴赏的学习需要同学们积极参与，进行审美再创造活动。只有这样，艺术作品才能真正实现其社会功能和美学价值。艺术鉴赏课程在贯彻国家“立德树人”教育的根本任务，培育、提升高中生核心素养的目标中，担负起美育功能。相信同学们在学习艺术鉴赏课程的过程中，能获得审美的体验，陶冶高尚情操，开阔眼界，获得不断成长的人生力量。

目 录

第一单元 美术鉴赏基础知识

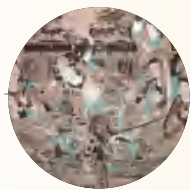
1

第 一 课 什么是美术鉴赏

2

第 二 课 如何进行美术鉴赏

9

第二单元 中国古代美术鉴赏

17

第 三 课 中国古代花鸟画、人物画

18

第 四 课 中国古代山水画

30

第 五 课 中国汉字书法

38

第 六 课 中国古代雕塑

48

第 七 课 中国古代建筑

56

第 八 课 中国古代工艺

67

第三单元 中国近现代美术鉴赏

79

第 九 课 中国近现代中国画、油画

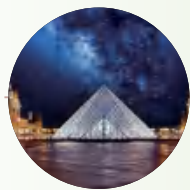
80

第 十 课 中国近现代版画、漫画、雕塑

90

第十一课 中国民间美术

97

第四单元 外国美术鉴赏

107

第十二课 外国古代雕塑

108

第十三课 外国古代建筑

118

第十四课 欧洲文艺复兴时期绘画

129

第十五课 17、18世纪欧洲绘画

135

第十六课 19世纪欧洲浪漫主义、现实主义绘画

143

第十七课 19世纪欧洲印象派、后印象派绘画

150

第十八课 20世纪外国现代艺术

157

第一单元

美术鉴赏基础知识

▼ 鹊华秋色图（局部） [元] 赵孟頫 28.4 cm × 93.2 cm 中国画（纸本） 台北故宫博物院

当我们翻看画册、参观美术馆或博物馆时，是否会发现并非所有的美术作品都能看得懂？或者有时候，某些美术作品让我们莫名地感动和陶醉，而当我们试图与别人分享自己的感受时，却未必能说出个所以然。就如面对《风雨鸡鸣》这幅中国画时，可能有同学会问，徐悲鸿为什么创作《风雨鸡鸣》？作品是在什么时代背景下创作的？这些问题的提出正是美术鉴赏的开始。那么，什么是美术鉴赏？

经典导读

徐悲鸿在《风雨鸡鸣》中画了一只冠红似火的大雄鸡，傲然立于巨石之上，仰天长鸣。画面左上角题：“风雨如晦，鸡鸣不已，既见君子，云胡不喜。”题诗引自《诗经》，意为：凄风凉雨的昏暗夜里，鸡不停呼唤着黎明的到来，既已见到意中人，心中怎能不欢喜！徐悲鸿怀着满腔爱国之情，选取这个极具象征性的素材来表达自己在国家危难之际的愤慨之情，借古之主题以喻今，并以墨竹暗喻民族气节，希望唤醒沉睡的民众，并激励一批仁人志士，为民族解放而奋斗。

◀ 风雨鸡鸣（1937年）
徐悲鸿 132 cm × 76.6 cm
中国画（纸本）
北京徐悲鸿纪念馆

美术鉴赏的含义

美术鉴赏是运用感知、经验和知识对美术作品和美术现象进行观察、体验、联想、鉴别与评价，获得审美经验，提高艺术品位的美术活动。

在鉴赏同一件作品时，不同时代、民族的人乃至同一时代、民族的人，由于经验、感受力、艺术旨趣和观念的异同，都可能得出不同或相同的感受和评价。美术鉴赏，既要以客观存在的美术作品为对象，了解创作者所处的人文和自然环境，体察艺术家的人生经历和情感观念，感受与分析作品本身的形式语言，从而理解作品的内涵；也要鉴赏者发挥主观能动性，以艺术作品蕴含的意义为方向，对艺术作品进行审美再创造的解读。

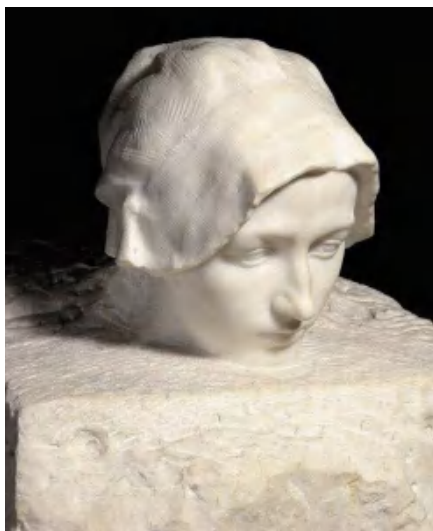
▲采薇图（局部）〔南宋〕李唐 27.2 cm × 90.5 cm
中国画（绢本） 故宫博物院

《采薇图》描绘的是商武王伐纣胜利后，伯夷、叔齐两位高士对臣子造反的行为深以为耻，决心不吃周朝粮食，逃隐至深山，采食野菜充饥度日的故事。李唐处在南宋与金国对峙的时期，面对家国动荡，通过借古喻今来赞誉保持气节的人，谴责投降变节的行为。

▲34岁自画像（1640年）〔荷兰〕伦勃朗
91 cm × 75 cm 油画（布面）
英国伦敦国立美术馆

伦勃朗用100多幅弥足珍贵的自画像记录了他一生的历程。他用变化的技法和巧妙的画面安排，表现自己不同时期的精神气质和内心活动，包括年轻时的意气风发、朝气蓬勃，中年没落时的孤独与坚毅，晚年身体的虚弱与态度的淡然。

▲沉思（局部）（1895年）〔法国〕罗丹
74.2 cm × 43.5 cm × 46.1 cm
雕塑（大理石） 法国巴黎奥赛博物馆

罗丹的《沉思》，粗糙、原始的底座烘托着光滑、柔和的面容，在这美丽的面容下面，既没有肩颈身躯，也没有手足，形象似乎不完整，但却产生了一种有意味的形式。人物忧郁而凝视的目光，恬静、执着的沉思神情，令观赏者产生无数美好的想象。

理解与思考

鉴赏美术作品除了能给人以审美享受，还能让我们从作品中读取哪些信息？这些信息跟艺术家个人和其所处的社会背景有关联吗？

美术的主要门类

美术是运用一定的媒材及技术，表现人的需求、想象、情感和思想的艺术活动。它也是一个开放性的概念，随着时代的变迁、社会 and 科技的发展，美术的门类不断丰富。目前，我国对美术一般的分类方式是依据功能、形态、媒介、工具以及相应的技法，将其分为绘画、雕塑、设计、工艺、媒体艺术，以及书法和篆刻等门类。

▲ **祈祷之手**（1508年）
[德国] 阿尔布雷特·丢勒 29.1 cm × 19.7 cm
素描 奥地利阿尔贝蒂娜博物馆

简洁素雅的线条蕴含着感人至深的力量，粗糙而有力的双手传达着诚挚的祈祷和祝福。

▲ **地中海**（1902—1905年） [法国] 马约尔 高117 cm
圆雕（青铜）

概括洗练的手法增强了作品的体量感，给人以含蓄、浑厚、健壮、朴实的视觉美感。

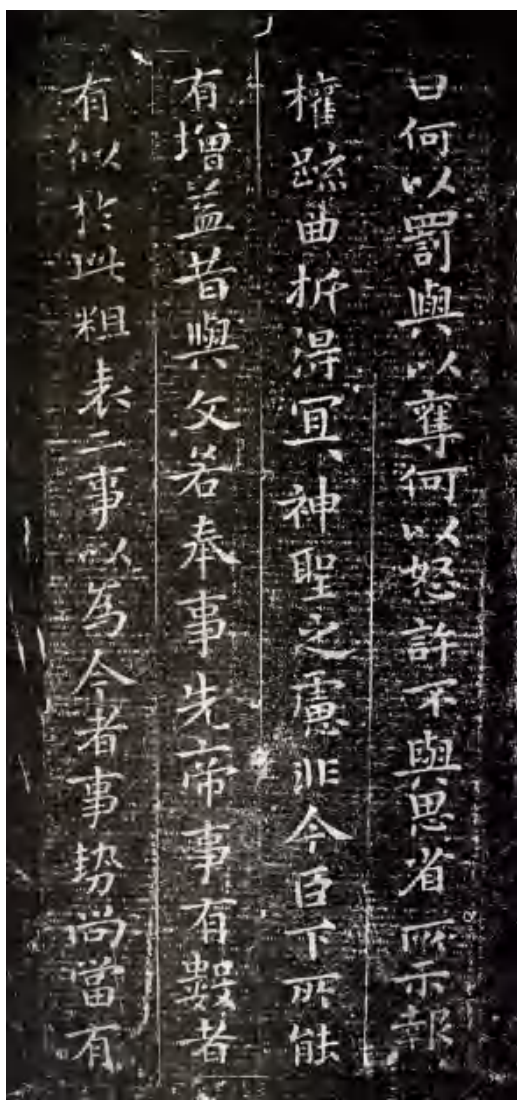
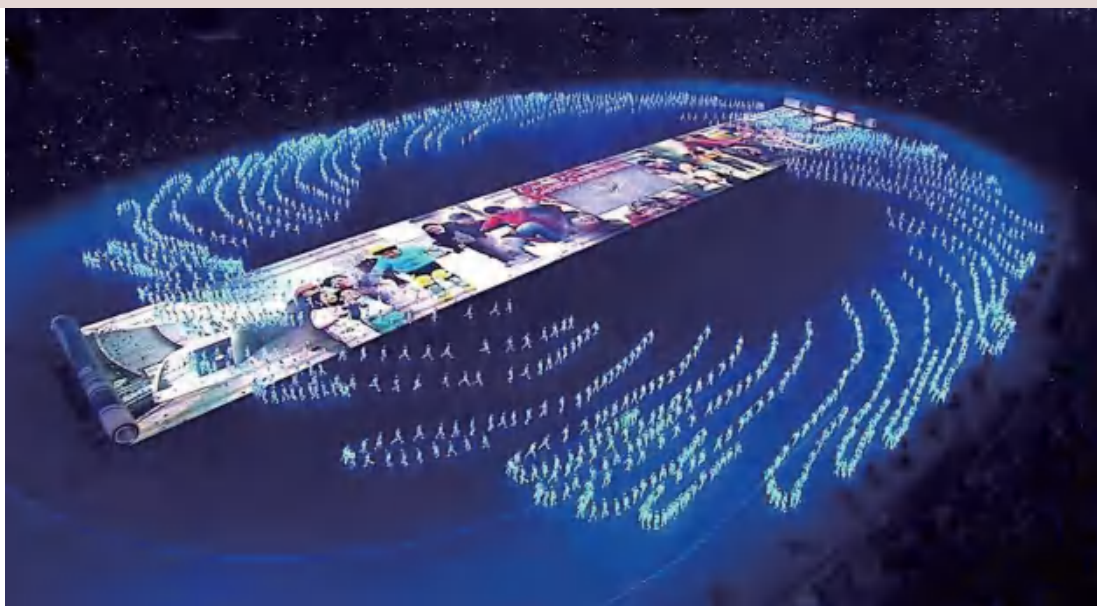

“复兴号”的车头外观呈流线型，汇集了中国古典元素，配色简洁大方，线条干净利落，展现了新时代“中国智造、中国创造”的气势和美感。

◀ **“复兴号”动车** 设计 中国

北京奥运会开幕式结合网络艺术、计算机图形、电脑动画、电子音乐、虚拟现实、生物技术等，创作完成具有新时代效果的影像作品。

► 北京奥运会开幕式
(2008年) 新媒体艺术

▲ 《宣示表》拓本（局部） [东汉]
钟繇（原迹），王羲之（临） 23 cm × 69 cm
书法（楷书） 故宫博物院

《宣示表》是三国魏钟繇小楷法帖，原迹已佚。唐时所传为王羲之临本，历代法帖辗转摹刻者不计其数，以《淳化阁帖》所刻为最早，半闲堂本为最精。其结字宽博娴雅，字形较扁，存有隶意，为小楷名帖之一。

▲ 白缎地广绣三阳开泰挂屏心 [清] 67 cm × 52 cm
刺绣 故宫博物院

挂屏心以“羊”与“阳”谐音寓意的“三阳开泰”为主题，作为新年伊始的祝福。此作为粤绣的杰作，充分体现了岭南绣作饱满繁茂的艺术风格。

理解与思考

谈谈“美术”与“技术”的联系与区别。

美术鉴赏的意义

美术鉴赏帮助我们通过图像识读获得美术知识和有益信息，表达思想和情感；在现实生活中养成能判断、会选择的审美能力；认识丰富的文化现象，坚定文化自信，为我们奠定终身受用的审美素养基础。

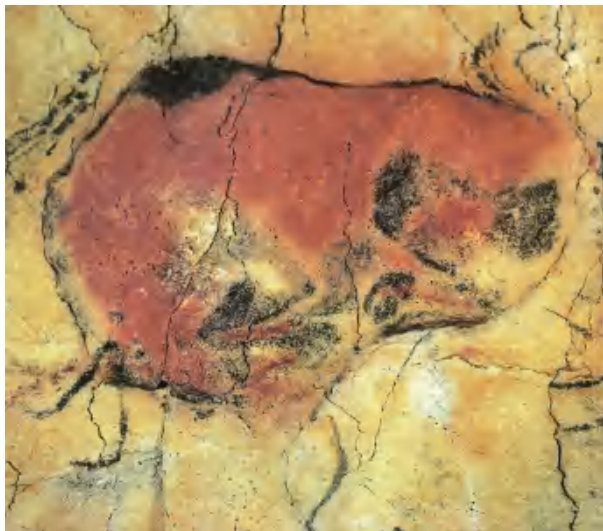
▲ **文苑图** [南唐] 周文炬（传） 37.4 cm × 58.5 cm 中国画（绢本） 故宫博物院

画面中虽然只描绘了五个人物，但却让观者联想到文人思绪中那一片无限开阔、自由驰骋的精神天地。

▲ **巨石头像**（约公元前1000年） 241 cm × 208 cm × 195 cm
雕塑（玄武岩） 墨西哥比亚埃尔莫萨拉本塔博物馆公园

公元前11世纪至前3世纪，墨西哥湾附近出现了奥尔梅克文明。这一文明创造了象形文字，推算出最早的历史，还创造出独特的建筑和雕塑作品，其中包括巨大的金字塔建筑和一些雕像等，被称作“中美洲文化之母”。后来的阿兹特克文明与玛雅文明都受到奥尔梅克文明的影响。

▲ **野牛**（约公元前12000年） 壁画 西班牙阿尔塔米拉洞窟

西班牙北部的阿尔塔米拉洞窟壁画最初被发现时，因其画法十分成熟被怀疑为现代伪作。其中一幅表现了一头受伤倒地的野牛，史前艺术家用黑色勾勒轮廓，描画出牛的角、足、尾等，再用褐色与红色绘出躯干。野牛的结构与动态描绘得十分准确，蜷缩着躯体痛苦挣扎的情态更是栩栩如生。有学者推测，洞窟未必是原始艺术家布置作品的展厅，这些壁画可能与巫术仪式有关系。

在北京天安门广场上，矗立着中国自古以来最大的一座英雄纪念碑，碑高37.94米，由17 000块花岗石和汉白玉砌成。

碑身上镌刻着毛泽东主席题写的“人民英雄永垂不朽”8个鎏金大字。背面是由毛泽东主席起草、周恩来总理题写的碑文：三年以来，在人民解放战争和人民革命中，牺牲的人民英雄们，永垂不朽！三十年以来，在人民解放战争和人民革命中，牺牲的人民英雄们，永垂不朽！由此上溯到一千八百四十年，从那时起，为了反对内外敌人，争取民族独立和人民自由幸福，在历次斗争中牺牲的人民英雄们永垂不朽！

纪念碑融建筑、绘画、雕塑等艺术形式于一体，是新中国成立以后美术史上最为重要的大型公共艺术工程，这里已成为对国民进行革命传统教育和爱国主义教育的重要场所。

▲人民英雄纪念碑（1958年）
高3 794 cm 北京天安门广场

▲虎门销烟（人民英雄纪念碑浮雕之一）（1958年） 曾竹韶 200 cm×495 cm
浮雕（大理石） 北京天安门广场

▲胜利渡长江（人民英雄纪念碑浮雕之一）（1958年） 刘开渠等 200 cm×640 cm
浮雕（大理石） 北京天安门广场

▲人民英雄纪念碑创作草图（之一）

人民英雄纪念碑碑身台座下层大须弥座四面镶嵌着8块汉白玉浮雕及2块装饰浮雕，浮雕高2米，长40.68米，共刻画了180个人物形象。其中，8块汉白玉浮雕展示了中国人民从鸦片战争到解放战争的反帝反封建的革命历程，它们分别描绘了虎门销烟、金田起义、武昌起义、五四运动、五卅运动、南昌起义、抗日战争、胜利渡长江的历史画面，激发了人们的爱国热情。

拓展与探究

走进美术馆或翻开一本画册，选取一件你喜爱的美术作品，参考以下问题的角度，写一篇鉴赏心得。

- ❶ 你喜欢这件作品吗？你认为它重要或具有价值吗？为什么？
- ❷ 你从作品中读到了哪些主题与内容？
- ❸ 这件作品是用什么材料与技法制作完成的？在形式上有何特色？运用了哪些造型元素？
- ❹ 艺术家想通过这件作品表达什么思想和含义？

第二课 如何进行美术鉴赏

敦煌飞天的形象在现当代的歌舞、壁画、商标、广告中随处可见。它们姿态轻盈婀娜，动作自由优美，好似逆风翱翔在彩云之上。飞天不长翅膀，不生羽毛，艺术家运用了什么方法，使飞天给人以灵动飘逸之感？当我们全身心投入到美术鉴赏活动中，去体会美术家的美术语言时，就会发现，美术作品对于我们，不再高居云端，也不再遥远模糊。

掌握美术鉴赏的一般过程与方法，我们才能更好地认识美术作品的主题、内涵、形式和审美价值，并学会用恰当的术语进行解读、评价和交流。

经典导读

敦煌壁画的飞天，以线描为主，敷以重彩。画家们借飞天飘逸的衣裙和飘带，把凌空飞舞的动态进行了夸张变形；线条道劲流畅，富有节奏感和韵律感。壁画经过上千年岁月的洗礼，矿物颜料发生了很大变化，白色与红色颜料由于含铅，逐渐氧化而变成了棕黑色。飞天在敦煌莫高窟壁画中十分引人注目，在现代装饰、工艺品上仍被广泛引用。

◀持璎珞飞天 [唐] 壁画
敦煌莫高窟第158窟

▲ **八十七神仙卷**（局部） [唐] 吴道子（传）
30 cm × 292 cm 中国画（绢本） 北京徐悲鸿纪念馆

《八十七神仙卷》描绘了87位道教帝君与神仙，他们衣带飘扬、旌旗飞舞，画中人物均由单线勾出，走线圆润连绵，富有动态节律。匀质平缓的长线条如流水一般，给人以连贯一气、通达舒畅的感受。而短促交错的线条则给人紧张、热情的感觉。

造型元素和形式原理

造型元素是造型艺术术语，指点、线、形状、形体、空间、光影、色彩、肌理等，运用这些元素，艺术家可创造出不同风格、不同意味的艺术作品。形式原理是人类在创造美的形式、美的过程中对美的形式规律的经验总结和抽象概括，主要包括：对称与均衡、统一与变化、对比与协调、虚与实、动与静、疏与密、简与繁等，以及主要的构图模式，如S形构图、金字塔形构图、倒三角形构图、斜线构图、平行线构图等。

艺术家在进行艺术创作的过程中，通过把零散的元素、通用的原理，艺术性地组成个性鲜明的作品整体，产生一种有意味的形式，从而实现艺术的创作与表达。

马萨乔最早在绘画中运用透视法在平面上真实地表现三维空间，奠定了文艺复兴时期美术透视法应用的基础。

◀ **收税银**（1420年）
[意大利] 马萨乔
247 cm × 597 cm 壁画
意大利佛罗伦萨布兰卡契小堂

绿色的草坪、红色的舞者、蓝色的天空，三者颜色对比鲜明，视觉冲击十分强烈。

► **舞蹈**（1910年）[法国] 马蒂斯
260 cm × 391 cm 油画（布面）
俄罗斯圣彼得堡冬宫博物馆

▲ 北京故宫太和门广场 [明清] 建筑

北京故宫太和门的艺术美感并不只在于它的单体建筑美，更主要在于它与其他建筑的巧妙组合。中国古建筑以群体建筑所表现出来的对称、稳定、博大和壮观而闻名于世。明、清时期北京故宫建筑群以中轴线为中心依次展开，纵横交替，主体建筑与次要建筑同中有异，形成统一而富有变化的节奏。无论群体建筑还是单体建筑，都十分讲究对称均衡。

理解与思考

在你生活的周围或美术作品中寻找对称与均衡、节奏与韵律、多样与统一、比例与尺度、动感与静感等形式美法则相对应的例子。

官帽椅选用优质硬木制作，纹理美观，结构尺度设计与现代人体力学契合，科学舒适；线条洗练优雅，以直为主，辅以曲线，曲直相间，刚柔相济。

► 黄花梨四出头官帽椅 [明]
通高119.5 cm 家具设计
上海博物馆

理解与思考

观察几个构图迥异的美术作品，谈谈你的感受。

用弧线表现海浪、船只的动感，与远处富士山形成动静对比。

◀ 神奈川冲浪里 (1830—1832年) [日本] 葛饰北斋
24.6 cm × 36.5 cm 浮世绘版画 日本东京富士美术馆

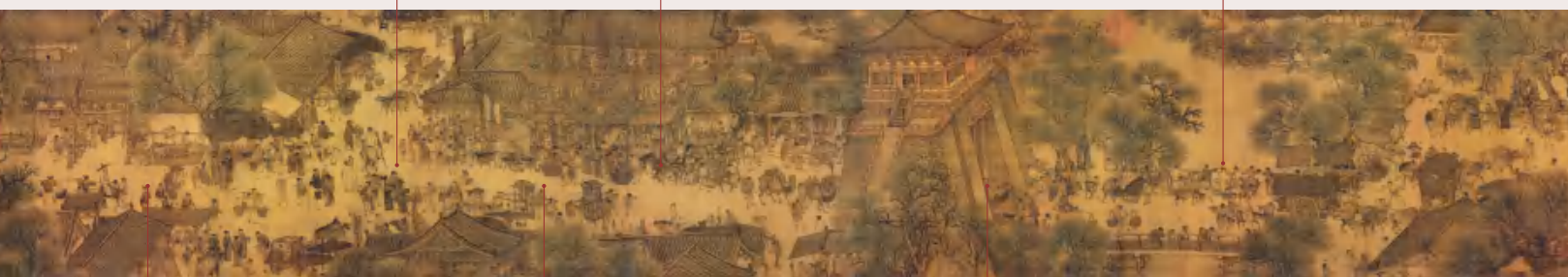
美术鉴赏的一般过程与方法

面对美术现象和美术作品时，运用不同的美术鉴赏方法，获得的感受和理解也是不同的。常用的鉴赏方法有形式分析法和图像阐释法，二者的综合运用能更好地进行客观而准确的美术鉴赏活动。“六法论”是我国古代最早用来鉴赏绘画艺术的方法之一，它作为中国绘画的品评标准一直影响至今。

行人中有绅士、官吏、仆役、贩夫、走卒、车轿夫、作坊工人、说书艺人、理发匠、医生、看相算命者、贵族妇女、行脚僧、顽皮儿童，甚至还有乞丐。

在多达500余人的画面中，穿插着各种情节，各部分组织得有条不紊，又富有情趣。

城中交通运载工具有轿子、驼队、牛车、马车、驴车、人力车等。车辆有串车、太平车、平头车等，再现了汴京城街市的繁荣景象。

后段描写的是市区街道，城内商店鳞次栉比，大店门首还扎结着“彩楼欢门”旗帜，小店铺只是一个敞棚。此外还有公廨、寺观等。

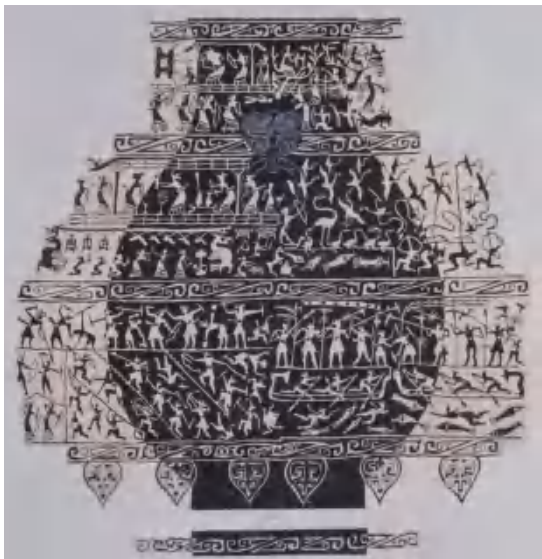
街上行人摩肩接踵，车、马、轿、驼络绎不绝。行人的身份不同，衣冠各异，同在街上，而忙闲不一，苦乐不均。

画中所选取的景物，大至寂静的原野、浩瀚的河流、高耸的城郭，小到舟车里的人物、摊贩陈列的货物、市招上的文字，丝毫不失。

首段描绘市郊景色，茅檐低伏，阡陌纵横，其间人物往来。

《清明上河图》为北宋画家张择端仅存于世的精品，描绘了清明时节北宋都城汴京（今河南开封）东南城角子门内外和汴河两岸的繁华热闹景象，既展现了九百多年前的宋朝汴京城的盛世景象，也是一幅带有忧患意识的“盛世危图”。全卷画面内容丰富生动，集中概括地再现了12世纪北宋全盛时期都城汴京的生活面貌，具有很高的历史与艺术价值。九百多年来，以《清明上河图》为主题的再创作层出不穷，直到今天，它依然深受人们的喜爱。

知识窗：“六法论”、形式分析法、图像阐释法

“六法论”：早在南齐时期，画家、评论家谢赫在《古画品录》中就提出了“六法论”，指的是气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写。“六法论”建构了一个初步完备的绘画理论体系框架，从表现对象的内在精神、表达对客体的情感和评价，到用笔刻画对象的外形、结构和色彩，以及构图和摹写作品等方面。

形式分析法：从作品的造型元素及其组织关系入手进行解读分析的鉴赏方法。采用这种方法有助于我们理解作品的审美特征、时代风貌和地域差异。

图像阐释法：通过对作品中时间、地点、人物、事件的辨识与分析，联系创作的社会背景来理解作品主题的鉴赏方法。

构图采用鸟瞰式全景法，真实而又集中概括地描绘了当时汴京东南城角这一典型的区域。

此画用笔兼工带写，设色淡雅，不同于一般的界画，即所谓“别成家数”。

画家用传统的手卷形式，采取“散点透视法”组织画面。画面长而不冗，繁而不乱，严密紧凑，一气呵成。

▲清明上河图（局部） [北宋]张择端 24.8 cm × 528 cm 中国画（绢本） 故宫博物院

中段以“上土桥”为中心，另画汴河及两岸风光。中间那座规模宏敞、状如飞虹的木结构桥梁，概称“虹桥”，正名“上土桥”，为水陆交通的汇合点。

桥上车马来往如梭，商贩密集，行人熙攘。桥下一艘漕船正放倒桅杆欲穿过桥孔，艄公们的紧张工作吸引了许多行人围观。

理解与思考

《清明上河图》中，最精彩的一幕莫过于汴河上繁华热闹的过桥盛况。请查阅相关资料，说说“虹桥”这一部分精彩在哪里。

美术鉴赏的过程通常可分成以下几个环节：

1. 选择美术作品。
2. 表达初始感受：表达对作品的第一印象和直观感觉。
3. 描述：区分作品所属的种类，描述作品的造型、色彩、尺寸、材质、肌理、风格等特征，以及作品所引发的审美感受。
4. 分析：分析作者是如何运用比例、对称、均衡、节奏、韵律等形式原理，组织造型元素来更好地表达作品的主题、内容或情节。
5. 解释：解释作者通过作品想表达的情感或思想，文化、国家、时代、个人经历、社会背景和艺术思潮等因素对作者及其作品所产生的影响。
6. 评价：通过鉴赏活动，从历史、文化、艺术等角度评价作品，并阐明自己的观点和理由。

▼ 流民图（1943年） 蒋兆和 200 cm × 1202 cm 中国画（纸本） 中国美术馆

拓展与探究

请你查阅相关资料，运用所学习的美术鉴赏方法，分析比较《流民图》和《清明上河图》的异同。

蒋兆和在创作《流民图》时，正值抗日战争时期。此画的构架建立在素描稿本的基础上，画家结合西洋水彩的表现技法，以中国画的骨法用笔、随类赋彩，深入准确地刻画了流民众生相。作品从右至左以一种长卷的方式展开，表现流离失所的民众饥寒交迫的境况。画面通过展现人物之间的联系，凸显其现实意义。《流民图》把握时代脉搏，是时代的写照，也是对日本侵略者恶行的控诉。

学业质量测评

课名	评价内容	评价等级
第一课 什么是美术鉴赏	美术鉴赏的含义 美术的主要门类 美术鉴赏的意义	水平1：知道美术鉴赏的含义和美术的主要门类。
		水平2：知道美术鉴赏的含义及其审美再创造性质；能从材料、工具、技法或题材等方面区分美术的各门类；能从鉴赏美术作品的活动中体会美术鉴赏的意义。
		水平3：不仅了解美术鉴赏的含义及其审美再创造的性质，而且知道鉴赏美术作品与画家个人和社会背景的关联；能从材料、工具、技法或题材等方面区分美术的各门类，并且知道美术的门类随着时代的发展不断丰富，理解美术是一个开放的概念；选择一件作品，能从题材和主题、艺术价值与意义等方面与同学进行交流，理解美术鉴赏的意义。
第二课 如何进行美术鉴赏	造型元素和形式原理 美术鉴赏的一般过程与方法	水平1：能说出5个造型元素和形式原理。
		水平2：能根据造型元素和形式原理，归纳形式风格迥异的美术作品；了解美术鉴赏的一般过程与方法。
		水平3：能根据造型元素和形式原理，归纳形式风格迥异的美术作品；能运用美术鉴赏的基本过程与方法，分析并解释《清明上河图》中“虹桥”局部的精彩之处。
学习体会		

第二单元

中国古代美术鉴赏

▼ 西方净土变中之舞乐 [唐] 54 cm × 78 cm 壁画 敦煌莫高窟第112窟

宋代文人苏轼曾因用朱笔画竹而遭人质疑：“世上难道有红竹吗？”苏轼当即反问道：“世上难道有墨竹吗？”红色和墨色在这里已不是直观的色彩本身，而是画家的一种表达方式。

中国古代花鸟画和人物画在运用笔墨技巧表现艺术形象、表达思想情感方面，形成了一套完整的、有民族文化内涵的创作理念和审美标准。中国古代花鸟画和人物画的审美基本准则到底是什么呢？

▲墨竹图轴 [北宋] 文同 131.6 cm × 105.4 cm 中国画（绢本） 台北故宫博物院

经典导读

文同常在庭院里种竹、赏竹、品竹，在竹林间饮茶、作画。经过长期与竹共处，他对竹的结构和神韵了如指掌，所画之竹生动洒脱，随风舞动。《墨竹》空间处理得虚实相生，以倒竹为主体，纯熟地融合了书法用笔，竹子虬曲的枝干凌空倚势，竹叶生意盎然。文同画的竹不仅象征高尚情操的君子，也是自我人格的隐喻，借淋漓酣畅的水墨和挺拔潇洒的竹姿来抒发自己的感情。

两千多年来，中国古代花鸟画和人物画，不论其艺术形式和表现技法如何演变，始终遵循着以笔墨线条为主要造型手段，以“传神”和“气韵生动”为审美的创作原则。“笔墨”不仅指中国画的创作工具，更指其变化出的丰富形式塑造出的极高艺术境界，体现了中国画的文化精神内涵。

花鸟画的创作理念

花鸟画中的“花鸟”是一个相当宽泛的概念，不仅指花卉和禽鸟，还泛指各种动植物，包括蔬果、草虫、走兽、鳞介等。花鸟画在南北朝已崭露头角，至唐代独立成科，五代时发展成熟。“黄家富贵，徐熙野逸”，五代时期，“富贵”与“野逸”两种风格流派共同把花鸟画提高到了一个崭新的水平，画家善于描绘运动中的禽鸟和花草的姿态，注重“写生”，强调“写”花鸟虫鱼等之“生趣”。在宋徽宗时期，北宋宫廷花鸟画的创作达到极盛。

南宋及元代，水墨写意四君子（梅、兰、竹、菊）画相继出现，花鸟画构成了文人画的主要部分。“感时花溅泪，恨别鸟惊心”，古代花鸟画家善于缘物寄情、托物言志，运用比喻、象征和寓意等方式，如荷花雅正、牡丹富贵、竹子谦恭、仙鹤长寿等，赋予花鸟虫鱼以人的品格、节操。

随着写意花鸟画的发展，以明末徐渭为代表的画家多以草书入画，更直接地表达自己的个性与情感，给花鸟画带来更多生机。清代画家追求笔墨意趣，画风争奇斗艳，百花齐放，形成了以写生为基础，以寓兴、写意为追求的创作观念。

▲ 写生珍禽图 [五代] 黄筌 41.5 cm×70.8 cm 中国画（绢本） 故宫博物院

《写生珍禽图》是黄筌为次子黄居宝习画所作的范本，风格精致华丽。每只动物的造型和质感都刻画得细腻、准确，栩栩如生，用细笔轻染，足见画家敏锐的观察力与深厚的写实功力。

花鸟画的独特表现手法

工笔花鸟画、写意花鸟画

中国花鸟画从表现技法上分为工笔和写意两大类。

工笔就是用工整、严谨的技法来描绘对象。赵佶的绢本双勾重彩工笔画《芙蓉锦鸡图》色调秀雅，笔力挺拔，线条工细沉着，填色薄艳娇嫩，细致入微，充分体现出珍禽的特点。锦鸡、花鸟、飞蝶，皆精工而灵动，生机盎然。

从画中自题诗可知赵佶画这只五彩斑斓的大锦鸡是为了颂扬儒家文、武、勇、仁、信这五种伦理品德，其精工细致又富野趣的风格是两宋院体画的缩影。

◀ **芙蓉锦鸡图** [北宋] 赵佶 (传)

81.5 cm × 53.6 cm

中国画 (绢本) 故宫博物院

知识窗：院体画

院体画简称“院体”“院画”，是中国画的一种，一般指宋代翰林图画院及其后的宫廷画家所作的工致细腻的绘画作品，也专指南宋画院作品，或泛指非宫廷画家效仿南宋画院之作品。题材多为帝王玩赏与装饰宫殿之花鸟、山水或宗教内容，也描绘帝王活动、肖像及宫廷生活。院体画大都讲究法度严谨，重视形神兼备，风格华丽细腻。

《五牛图》相传为韩滉出游时目睹田间耕牛的图景所画。每头牛各自不同的神情，鲜明地展示出它们独特的个性，能感到这五头牛不但有生命、有情感，而且有不同的内心世界，这是人格化的牛。

▼ **五牛图** [唐] 韩滉 20.8 cm × 139.8 cm 中国画 (纸本) 故宫博物院

写意是画家为表达主观感受，而采用不求形似而重气韵的技法表现。水墨大写意画《水墨葡萄图》酣畅淋漓的笔墨，充分表现了葡萄枝蔓斜垂的动势和晶莹剔透的情态，虽状物而不拘泥于形似而得其神似，从题诗可以理解徐渭作画时的心境。

《水墨葡萄图》以草书笔法写枝蔓，以泼墨法染树叶，以饱含水分的笔墨点葡萄。自题诗：“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！”表达了作者怀才不遇的愤懑之情。

◀ **水墨葡萄图** [明] 徐渭 165.4 cm × 64.5 cm
中国画（纸本） 故宫博物院

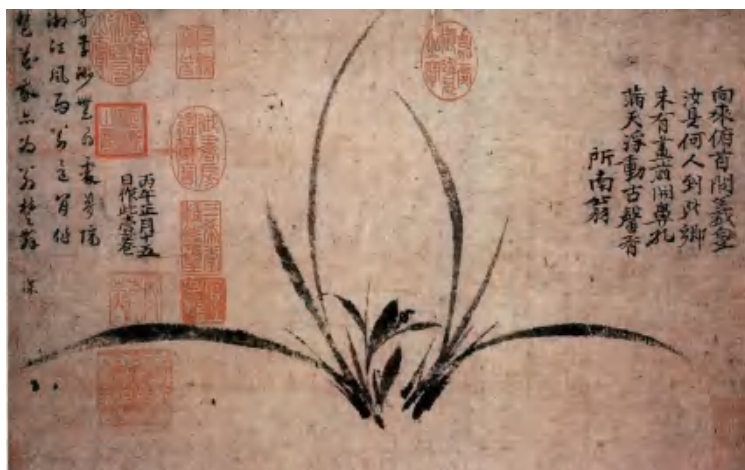

朱耷是明朝宗室，以书画寄托故国之思和亡国之痛。此画采用阔笔大写意的画法，画的中心点是两只对视的翠鸟，它们形象奇特，均以单脚落于石上，其中那只回首的翠鸟仿佛是画家的化身。

理解与思考

选择一幅你喜欢的写意花鸟画，讲述作品中动植物的特殊寓意，并结合画家生平和历史背景，综合评述画面内容。

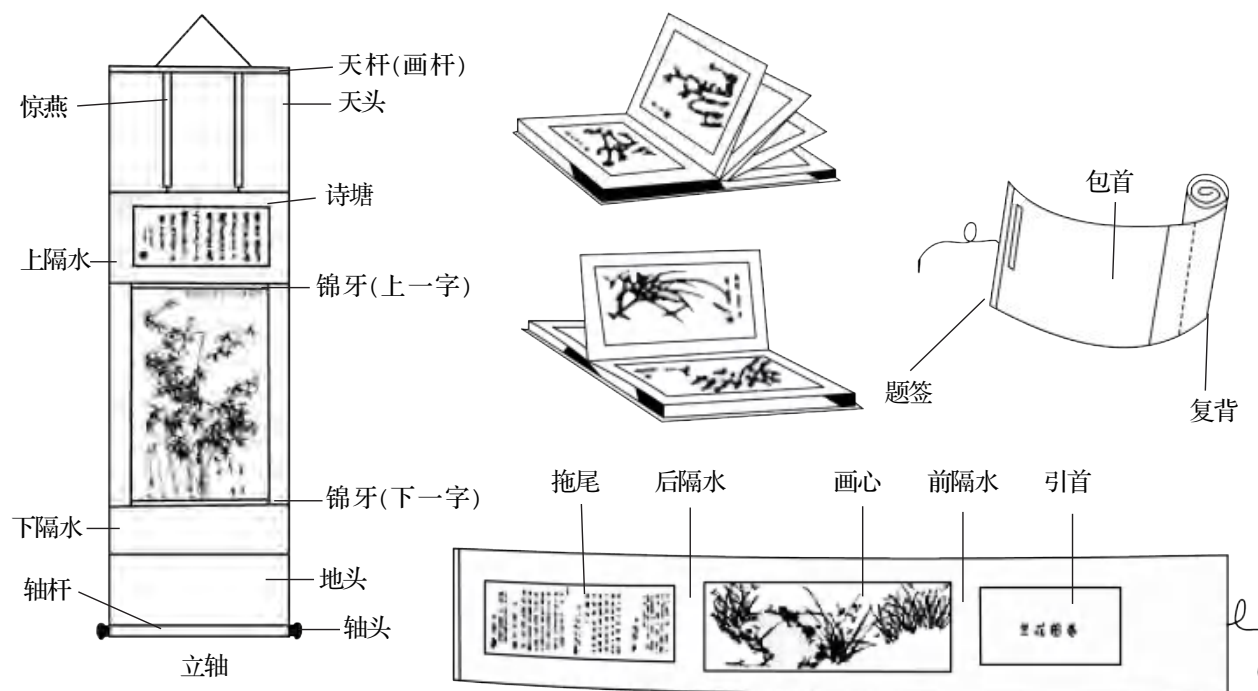
兰花犹如隐逸的君子，生于幽谷，不以无人而不芳。画家书写性的线条婉转多变，表现了兰叶富有韧性、刚柔相济之质。郑思肖为南宋遗民，宋亡后画兰花无土无根，寓意故土已沦丧，无处扎根。

▲墨兰图 [元] 郑思肖 25.7 cm × 42.4 cm 中国画（纸本）
日本大阪市立美术馆

▲荷花翠鸟图轴 [清] 朱耷 182 cm × 98 cm
中国画（纸本） 上海博物馆

▲幅式示意图

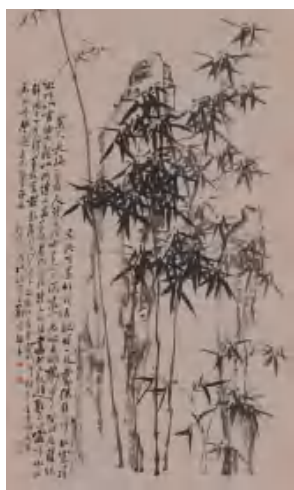
折枝构图

折枝构图是在画花卉时，截取其中的一枝或数枝入画，是中国古代花鸟画重要的表现形式之一。这种画法起源于唐朝，至明清时已成为一种很重要的构图方式。它突出主体，善于剪裁，讲求布局中的虚实对比与顾盼呼应，注重画面的简约美，以少胜多，以简驭繁。折枝构图通过取舍来平衡画面，运用留白，结合诗、书、印营造宁静致远的意境，充分体现了画家的审美意趣与形式追求。

▲ 墨梅图 [元] 王冕 31.9 cm × 50.9 cm 中国画（纸本） 故宫博物院

《墨梅图》画面清雅秀逸，简练洒脱。画家自题诗的开头两句“吾家洗砚池头树，个个花开淡墨痕”直接描写墨梅。第三、四句“不要人夸好颜色，只流清气满乾坤”盛赞墨梅的高风亮节。该题画诗点出王冕的创作意图，借梅自喻，表明了自己的人生态度。

知识窗：文人画

文人画又称“士夫画”，是中国传统绘画中重要的风格流派，泛指中国封建社会具有较深厚人文修养的文人士大夫的绘画，以别于民间绘画和院体画。文人画多集文学、书法、绘画和篆刻于一体，是画家文化素养的集中体现。文人画多以山水、花鸟、梅兰竹菊、木石为题材，借以抒发“性灵”或个人抱负，其间亦寓有对民族压迫或腐败政治的愤懑之情。文人画追求“士气”“逸品”，讲求笔墨情趣，脱略形似，强调神韵和画中意境的营造。

人物画的创作理念

以人物活动为主要描写对象的人物画的产生早于其他画科。根据表现题材的不同，人物画分为道释画、风俗画、历史故事画、肖像画、仕女画等，承载着教化、记录、陶冶情操和审美的功能。中国传统人物画不只是满足外形的相似，更注重表现人物的特定身份和内在的精神气质。

“传神写照”是画家塑造人物形象所追求的艺术境界，也是品评传统人物画的标准。

▲《货郎图》（局部） [南宋] 李嵩 25.5 cm × 70.4 cm 中国画（绢本）
故宫博物院

《货郎图》表现的是南宋钱塘一带的风土人情。线条细腻雅致，货担上的物品用笔如丝、柔韧圆转，而衣纹则使用颤笔，转折顿挫地表现出妇孺身着布衣的特色。

▲《簪花仕女图》（局部） [唐] 周昉 46 cm × 180 cm 中国画（绢本） 辽宁省博物馆

《簪花仕女图》是典型的唐代仕女画，表现了宫廷贵妇的雍容仪态。

《朝元图》构图宏阔，在三清殿三面围墙上描绘了286位天界诸神，群像环立，气象庄严。

▲《朝元图》（局部） [元]
壁画 山西芮城永乐宫三清殿

以形写神、形神兼备

“以形写神、形神兼备”是中国古代人物画的基本造型法则。描绘人物时，强调主次、详略，注重面部神情、眼神、手势、身姿的刻画和人物顾盼呼应的活动，而略于服饰和环境细节的描绘。在人物活动与环境景物的关系上，抒情性的作品往往借意境氛围烘托人物情态；叙事性的作品则多采取横幅或长卷构图，尤其擅长以环境景物或室内陈设划分空间，用主体人物重复出现的方法，突破时空局限，把不同事件铺叙在同一作品中。

▲ 捣练图卷（局部 宋摹） [唐] 张萱 37 cm × 145.3 cm 中国画（绢本） 美国波士顿美术馆

《捣练图》按劳动工序分成捣练、织线、熨烫三组场面，本局部图为第三组熨烫的场景。画家不只是表现妇女熨烫的活动过程，更重视人物形象的塑造，注意刻画某些富有情趣的细节，生活气息浓郁。人物塑造有唐代仕女图的特点：人物丰颊肥体，线条工细道劲，设色工丽、艳而不俗。

《幽篁坐啸图》是禹之鼎按王士禛的要求，以唐代大诗人王维诗句“独坐幽篁里，弹琴复长啸。深林人不知，明月来相照”的意境创作的。此画构图简洁，总体布局、用笔、赋色都与诗句意境相吻合，人物与背景的安排都与主题相呼应。

► 幽篁坐啸图（局部）

[清] 禹之鼎 63 cm × 167 cm
中国画（绢本） 山东博物馆

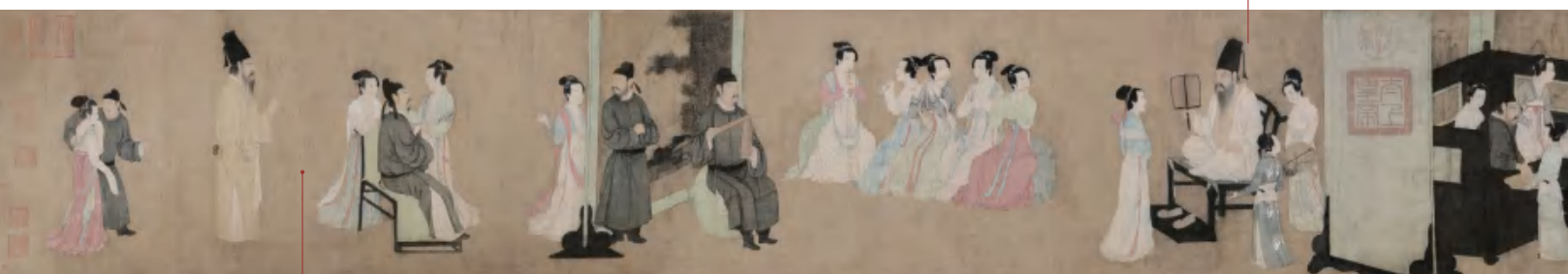

《韩熙载夜宴图》是五代时期人物画的杰出代表作。画家顾闳中凭借着敏锐的洞察力和惊人的记忆力，把韩熙载在家中夜宴的全过程描绘得淋漓尽致。画家精巧地运用了屏风、床榻、长案、管弦乐器等古代屋内常见的物品将不同的场景进行软分割，设计了琵琶演奏、观六幺舞、宴间休息、清吹、欢送宾客等五段场景，彼此既有独立的空间又不乏连贯性。画家刻画了46个神态、性格各异的人物，音容笑貌栩栩如生。韩熙载郁郁寡欢的神情与夜宴歌舞欢乐的热闹场面形成了鲜明的对比，暗示了主人公当时复杂的心境。整幅作品构图创新，线条遒劲流畅，工整精细，设色工丽雅致，富有层次感。

清吹

韩熙载敲鼓敲得热了，就盘腿坐在椅子上拿把扇子扇风，偶尔还用扇子指点评价五位艺伎的箫笛吹奏。李嘉明就坐在一旁，边做指挥师，边用拍板给她们伴奏。

▲ 韩熙载夜宴图（宋摹） [五代] 顾闳中 28.7 cm × 335.5 cm 中国画（绢本） 故宫博物院

曲终酒醒人要散，宾主都依依不舍。韩熙载也一手收起鼓杖，一手和大家挥别示意，这场一千多年前的夜宴就此结束了。

欢送宾客

理解与思考

1. 查阅影视作品中的“蒙太奇”手法，尝试以此阐释《韩熙载夜宴图》中的构图技巧。
2. 《韩熙载夜宴图》中所画的屏风、床榻有什么作用？
3. 《韩熙载夜宴图》中的夜宴背后隐藏了什么故事？韩熙载又隐藏了哪些复杂的内心世界？
4. 通过对《韩熙载夜宴图》的分析，你认为这是顾闳中的“眼中所见”还是“创作组织”？

琵琶演奏

这段描绘的是宴会开始之初，韩熙载与宾客们一同倾听琵琶演奏的场景，画中人物神态各异，但视线都聚焦到弹琵琶女子的手上。韩熙载坐卧在状元郎粲旁边的床榻上，戴着高高的纱帽。弹琵琶的女子是教坊副使李嘉明之妹，另有王屋山等人在场，史上均有记载。

这段描绘的是舞伎王屋山表演六幺舞的情景。韩熙载着便装在一旁击鼓伴奏，鼓槌上下交错，旁人也击掌、打板相和。状元郎在画面中心，侧身倚靠在椅子上。画面后方还隐着一个和尚，低头做谦恭状，似在回避隐退出这个欢闹的场面。

观六幺舞

人物画的独特表现手法

以线造型

以线造型是我国古代人物画的独特表现手法，在技法和理论方面都取得了巨大的成就，对线的运用达到了炉火纯青的程度。这种用线描绘对象的方式，在中国画的表现技法上被称为白描画法。中国人物画在魏晋时期出现第一次高峰，以顾恺之为代表的人物画家在人物造型中的用线已经趋于成熟。唐、五代至北宋，人物画造型中对线的组织和运用更是表现得淋漓尽致，北宋画家李公麟是白描画法的代表人物，其画作《维摩演教图》把线条的表现力发挥到了炉火纯青的境界。

《女史箴图》描绘了上层妇女护卫皇帝、陪伴孩童、梳妆打扮等日常生活，真实而生动地再现了贵族妇女的容貌和神韵，传达了古代妇女应当遵守的道德信条，其线描用笔如“春蚕吐丝”“紧劲连绵”。

▲女史箴图（局部）〔东晋〕顾恺之
24.37 cm×343.75 cm 中国画（绢本）
英国伦敦大英博物馆

▲维摩演教图（局部）〔北宋〕李公麟（传） 34.6 cm×207.5 cm 中国画（纸本） 故宫博物院

《维摩演教图》用扫却粉黛的墨线勾描，道劲圆转而富于表现力的游丝描和铁线描相辅相成，成功地刻画出神态各异的人物形象。

写意人物

写意人物画是中国古代人物画的重要组成部分。写意人物画的特点表现在高度的笔墨技巧，如梁楷的写意人物画打破了中锋用笔的画法，中侧锋并用，笔势流畅，转折自如，或粗或细，不拘一格，人物形神毕现。

《泼墨仙人图》画的是一位醉酒仙人，画家敏锐地捕捉住客观对象的本质特征，以简至极的笔墨，充分传达出人物的精神，也倾注了画家的感情，从而将中国写意人物画的技法向前推进了一大步。这种寥寥数笔、放而能收的画法，又称“减笔”画法。

《泼墨仙人图》大笔泼墨，自肩膀到衣服下摆，由浓重至疏散，塑造了一位特立独行的仙人形象。

► **泼墨仙人图** [南宋] 梁楷 48.7 cm × 27.7 cm
中国画（纸本） 台北故宫博物院

◀ **王时敏像（局部）** [明] 曾鲸
64 cm × 42.7 cm 中国画（绢本）
天津博物馆

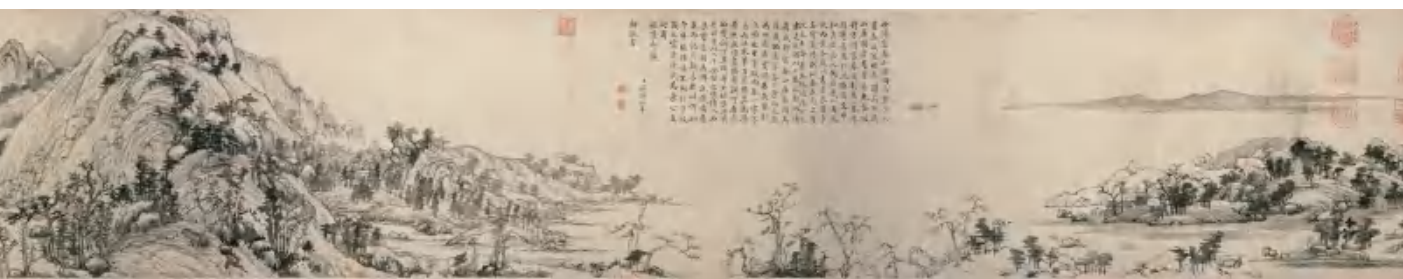

◀ **路易·伯坦像（局部）**（1832年）
[法国] 安格尔 116 cm × 95 cm
油画（布面） 法国巴黎罗浮宫

拓展与探究

观察比较《王时敏像》和《路易·伯坦像》的表现形式，谈谈中国古代人物画与西方古典人物画的区别主要在哪些方面。

“明月松间照，清泉石上流。”“采菊东篱下，悠然见南山。”……中国人自古以来就把自然山水作为文学艺术的审美对象。文人饱游饫看于广阔的自然天地间，用文字与图像描绘对自然万物的敏锐感受，使山水成为“畅神”的乐园。山水画还是古代文人的精神归宿，颇能化解他们心中常怀的出世与入世之间的矛盾。黄公望在仕途受挫之后，晚年隐居于富春山一带，他寄情山水，所绘制的《富春山居图》成为绘画史的不朽名篇。山水画的审美境界与画家深厚的文化底蕴分不开，相较于其他画科，山水画最受古代文人推崇。古人的审美思想和精神内涵是如何体现在山水画里的呢？

▲ 富春山居图（无用师卷） [元] 黄公望 33 cm × 636.9 cm 中国画（纸本） 台北故宫博物院

经典导读

《富春山居图》在收藏流转中被烧成两段，前段藏于浙江省博物馆，后段藏于台北故宫博物院。2011年《富春山居图》首度合璧展出，轰动一时。

作品描绘的是浙江富阳、桐庐一带及富春江上的美丽山河风光。这幅山水画长卷的布局由平面向纵深延展，随着画卷的展开，移动、重叠的视点千变万化，“景随人迁，人随景移”，达到步步可观的艺术效果。黄公望用笔筋骨相连，笔墨技法极其凝练，整幅画宛然随意天成。元代中国山水画静谧萧散的面貌和文人士大夫的抒情意趣尽显于此作中。

山水画的创作理念

山水画的高明之处在于，它不是对客观物象的简单描摹或主观意念的随意拼合，而是山水画家在对静谥自然的观照中，顿悟到人生的哲理、审美的境界，并把它们融于画作之中。正如宗炳《画山水序》所述“山水以形媚道”，“媚”即美好地展现，“道”指自然万物规律。我们可以通过画家笔墨中的树石、草木、云水、丘壑、建筑以及阴晴风雨、四季更替的变化，集中体味中国画的意境、格调和气韵，以此获得一种人生的感悟。因此，山水画所追求的理想境界绝不仅是对真山真水的复刻。

► 匡庐图 [五代] 荆浩 185.8 cm × 106.8 cm
中国画（绢本） 台北故宫博物院

《匡庐图》画面采用的是立轴图式，鸟瞰式纵向全景布局，层次分明，山水壮阔，营造了一个雄伟刚劲与寂寞幽静相互交融的空灵世界。画法皴染兼备，充分发挥了水墨画的长处，这些都是山水画走向成熟的重要特征。此画能够看出画家在隐居生涯中，对自然景观的深刻体验和虚怀若谷的淡泊情思。荆浩还写了著名山水画理论著作《笔法记》，对后代有着重要的影响。

◀ 六君子图 [元] 倪瓒 61.9 cm × 33.3 cm
中国画（纸本） 上海博物馆

《六君子图》以平远的章法、清逸疏简的笔墨意趣突出表现了六株挺拔的树木列植江边丘石上的景象。这六株树分别为松、柏、樟、槐、楠、榆，象征君子气节。“远望云山隔秋水，近看古木拥坡陀。居然相对六君子，正直特立无偏颇。”黄公望在题跋中将这六株“正直”的树比喻为六君子，《六君子图》由此诗而得名。此画充分体现了倪瓒山水画平淡天真、雅逸不俗、画简笔繁的特点，是其人格真实的表露。

从元代开始，画家在画上题字作诗，以诗文与画面紧密配合、相互补充的形式，增加了绘画艺术的审美元素。元代山水画中，对景物的艺术表现，大多成了文人画家表达主观意兴、表现隐逸之风的手段。倪瓒绘画中这种有意无意、似嫩实苍、极为精练的笔墨趣味，构成了一种极受士大夫赏识的意境。

“外师造化，中得心源”是古代山水画家秉承的创作理念。“造化”即自然，“心源”即画家内心的感悟，“外师造化，中得心源”一方面指画家应以大自然为师；另一方面指艺术创作离不开画家的神领意会。如郭熙以虚静之心观物，十分关注自然山水的季节特征给予人的体悟。“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。”“山得水而活，得草木而华，得烟云而秀媚。”这两句便出自他的《山水训》。《早春图》不仅表现出北方高山大壑的雄伟气势，而且准确地描绘出严冬过后、早春初临时山水间的微妙变化，使人感受到画面宁谧而生机萌动的意境。“早春”系郭熙自题，画家借自然山水的早春气象由表及里，抒发胸臆，是画家心境和精神气质的反映。

▼ 早春图 [北宋] 郭熙 158.3cm × 108.1cm 中国画（绢本） 台北故宫博物院

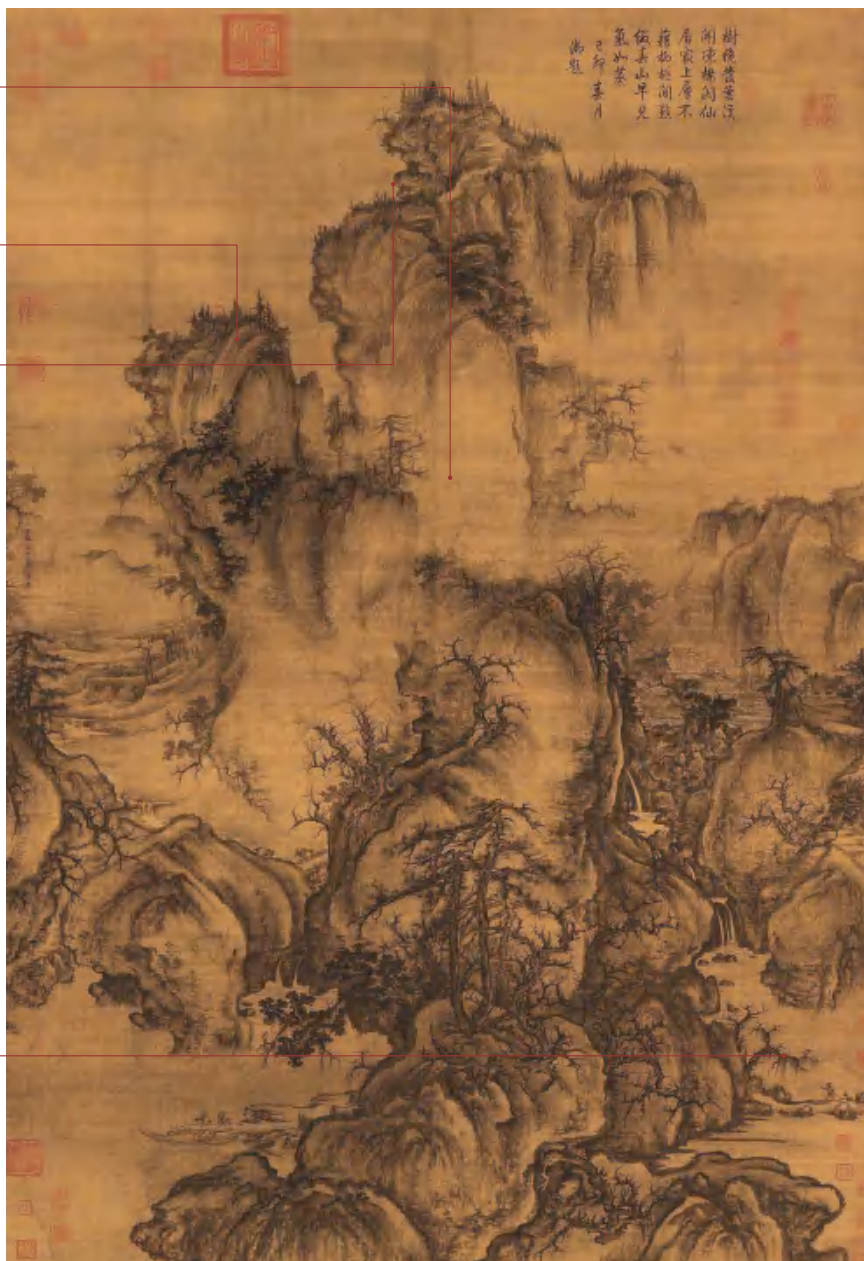
这幅画的主要景物集中在中轴线上，画家以全景式平远、高远、深远相结合的方法构图。

画家用笔圆润灵活，中侧锋并用。石取圆形，多作云头状，湿笔勾皴渲染，显得柔和温润。

画面跌宕起伏，富有韵律感，引人入胜。

《早春图》描绘峰峦耸峙，岩壑纵横，泉水淙淙，溪水涨溢之景色。画面跌宕起伏，富有韵律感，引人入胜。画家通过对物象的取舍、密与疏、浓与淡、虚与实的层次交替，形成中国山水画峰回路转、柳暗花明、有无相生、虚实相应的境界。

“早春”系画家自题，可见画家的自信。倘若仔细观摩，我们将看到此图不仅表现出群山的秀美壮丽，而且准确地描绘出严冬过后、早春初临时山水间的微妙变化。这既反映出画家观察的精细和状物的精微，也体现出北宋中后期山水画由全面成熟向精微细致发展的趋势。

理解与思考

我们始终不习惯称“山水画”为“风景画”，山水和风景有何区别？以祖国山川等自然景物为描绘对象的山水画在传统文化中具有哪些深层次的含义？

山水画的独特表现手法

意境是中国山水画的灵魂，是情与景的统一。方士庶在《天慵庵笔记》里说：“山川草木，造化自然，此实境也。因心造境，以手运心，此虚景也。”山水画的意境仰赖于画家的创造，位置经营与笔墨是意境呈现的载体。

“三远法”

古代山水画家创作时不是从一个视点静止地观察和描绘自然山水，而是巧妙地运用画面的空白，使空白之处皆成妙境。郭熙《林泉高致》中说“山有三远”，即“高远”“平远”和“深远”。“自山下而仰山巅，谓之高远。自山前而窥山后，谓之深远。自近山而望远山，谓之平远”。《早春图》深得“三远法”精髓，为观者营造了“可望”“可行”“可游”“可居”的理想山水。范宽《溪山行旅图》高大的立轴，王希孟《千里江山图》细长的手卷，随着视点的推移，原本咫尺千里的景象全部展现在观者的眼前。“三远法”将不同视角的景象巧妙地组合在一个平面上，以有限的画面，表达无限的空间。既体现了中国画家观察自然独特的方法，也蕴含着中华民族的审美胸襟，体现了中国人的自然观。

理解与思考

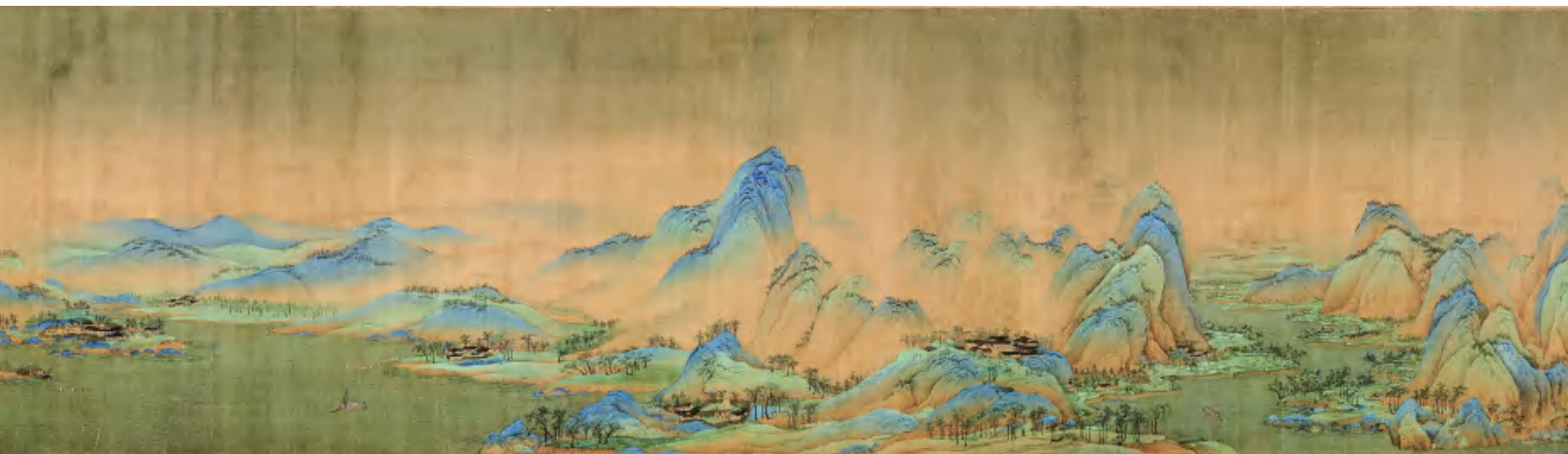
你如何理解“山有三远”中的“远”字？它与古代山水画所追求的境界有什么关系？

▲溪山行旅图 [北宋]范宽 206.3 cm × 103.3 cm
中国画（绢本） 台北故宫博物院

作品采用了“高远”与“深远”法。画面中，巨峰耸立，崇山雄厚，山头杂树茂密，飞瀑从山腰间直流而下，营造了一种雄深苍莽、丰满壮美的意境。

《千里江山图》为青绿设色的绢本山水画，画卷尺幅巨大。此画以“咫尺有千里之势”的手法，撷取不同视角以展现千里江山之胜。作品在构图上取平远之势，高远、深远穿插使用，视角丰富多样。全画既壮阔雄浑又精致细腻，描绘了祖国辽阔恢宏的锦绣河山。

▲ 千里江山图（局部） [北宋] 王希孟 51.5 cm × 1191.5 cm 中国画（绢本） 故宫博物院

知识窗：青绿山水

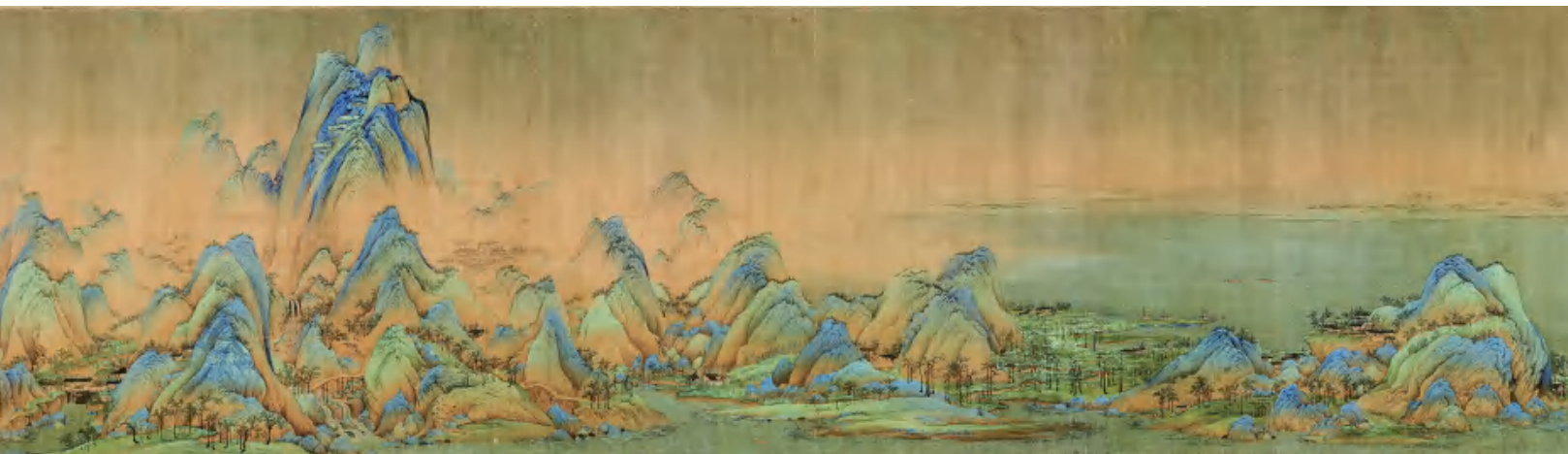
青绿山水的表现技法是在勾勒轮廓的基础上，以矿物颜料石青和石绿为主色罩染，着色浓重，装饰性强。

《踏歌图》采用“一角式”布局，从左至右以对角线分割，形成左实右虚的结构。画面上、下连为一体，给人一种空灵、自然之感。《踏歌图》是表现民俗题材的山水画，上端显著位置有题诗：“宿雨清畿甸，朝阳丽帝城。丰年人乐业，垄上踏歌行。”画家表现了雨后天晴的临安郊外景色，同时也描绘了丰收之年，农民在田埂上踏歌而行的欢乐情景。

◀ 踏歌图 [南宋] 马远 192.5 cm × 111 cm 中国画（绢本） 故宫博物院

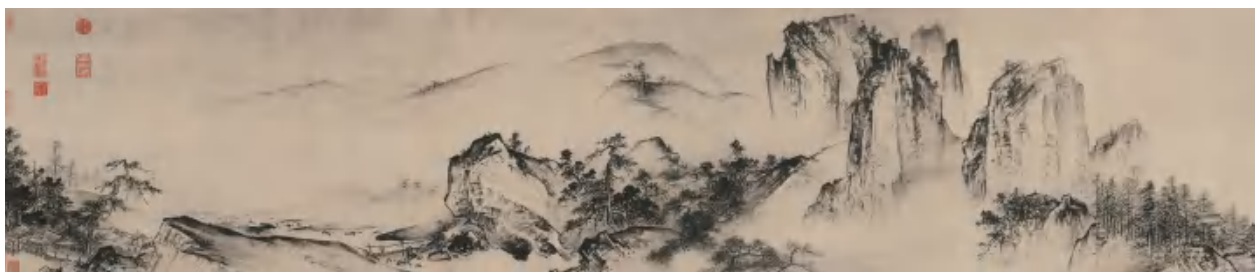
▼ 踏歌图（局部）

“马一角、夏半边”

南宋画家马远在空间布局上善于以局部表现整体，常画山之一角、水之一涯，使画面呈露大片空白。他用渲染的手法将树木烟雨朦胧化，并利用画中人物指引观者望向虚旷的空间，引发无穷遐想，创造了布局简洁、以点概面的方法。同为南宋画家的夏圭，多作“半边”之景，布局别具一格。两人绘画的布局迥然有别于北宋时期主峰顶天立地的全景式布局，他们亦被称为“马一角、夏半边”。

▲ 溪山清远图（局部） [南宋] 夏圭 46.5 cm × 889 cm 中国画（纸本） 台北故宫博物院

《溪山清远图》近9米的长卷上，景物变化甚多。画家运用不同角度取景，将画卷下部如巨石、江岸、树木、楼阁、桥梁等以实景描绘；而在画面上半部，则以清淡之笔描绘远山等缥缈之景，达到了所谓的“疏可驰马，密不通风”的境界。

知识窗：水墨山水

水墨山水仅用水和墨，不设颜色，画面以水墨的浓淡干湿和笔法的勾、点、皴、擦为主要表现技法，作画讲究立意隽永，气韵生动。

皴法

皴法是画家在艺术实践中，根据山石树木的脉络、纹路、质地、阴阳、凹凸、向背，加以概括而创造出来的表现程式，以各自的形状命名。表现山石、峰峦的，主要有披麻皴、雨点皴、卷云皴、解索皴、牛毛皴、大斧劈皴、小斧劈皴等；表现树身表皮的，有鳞皴、绳皴、横皴、锤头皴等。

皴法的形式美主要体现在线条、力度、肌理等方面，它还是艺术家审美意象的一种外化，包含着深层美学内涵。例如：李唐的《万壑松风图》整幅画用墨浓黑深沉，主峰山石结构作斜势，明显可见斧劈皴的笔迹，表现出沉郁清壮之势；董源的《潇湘图》运用了披麻皴和点苔法，以淡墨来表现江南山水的文雅柔润，表现出平淡天真的独特风格。

▲ 大斧劈皴

斧劈皴犹如以斧劈柴，故名“斧劈皴”。其皴法分为大、小两种，主要用于表现北方岩层刚硬的特点。具体画法是先勾勒出山石的轮廓和简单的石筋线，再根据山石的阴阳向背对凹面进行皴擦。斧劈皴为侧锋面皴，根据用笔方向的不同还可分为横劈、直劈和斜劈。

▲ 万壑松风图 [北宋] 李唐 188.7 cm × 139.8 cm 中国画（绢本） 台北故宫博物院

▲ 潇湘图（局部） [五代] 董源 50 cm × 141.4 cm 中国画（绢本） 故宫博物院

披麻皴主要用于表现江南土质的山丘，又分长披麻皴、短披麻皴、散披麻皴等。披麻皴以中锋用笔为主，线条呈弧线形，比较柔和，不见顿挫笔迹。

▲ 披麻皴

理解与思考

自五代起，文人士大夫越来越倾向画水墨山水画，他们为什么要用墨黑色来表现青山碧水的景致呢？

拓展与探究

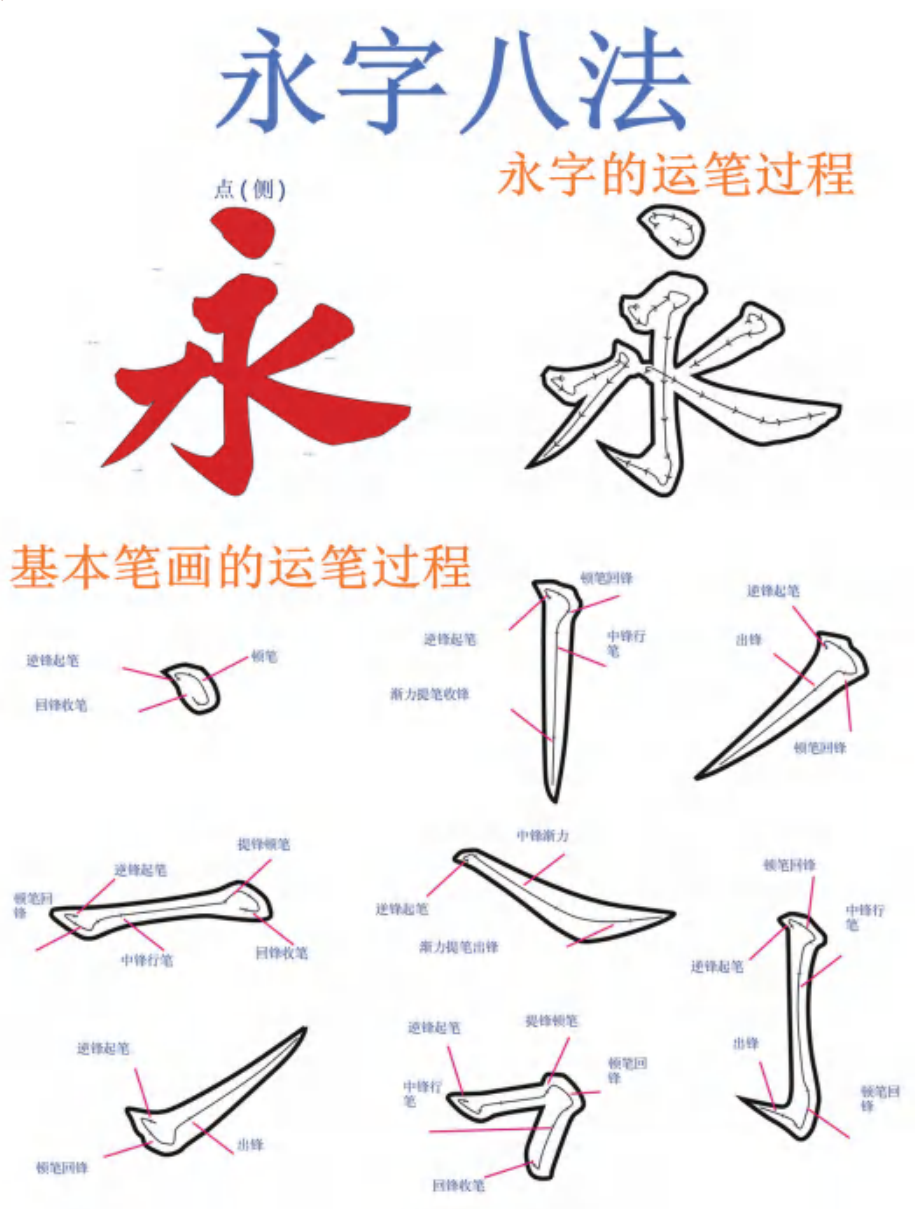
尝试比较中国“山水画”与西方“风景画”的表现手法和审美特征，体会中国古代山水画的创作理念。

► 托列多的风景（1598—1599年）
[西班牙] 埃尔·格列柯 121.3 cm × 108.6 cm
油画（布面） 美国纽约大都会艺术博物馆

相传，东晋大书法家王羲之用几年的时间，专门写“永”字。他认为，这个字具备中国书法用笔的诀窍，写好“永”字，就具备了写好所有字的基础。以后，王羲之的七世孙智永又将这“永字八法”传给虞世南。后来，“永字八法”经过许多书法家一直流传至今，成为习书者的学习宝典。后人亦将“八法”两字引申为“书法”的代称。相信同学们都有书写“永”字的经验，但我们又该如何读懂、欣赏和评价书法作品呢？

经典导读

▲“永”字的运笔过程

点为“侧”，须侧锋峻落，铺毫行笔，势足收锋；横画为“勒”，须逆锋落纸，缓去急回，不应顺锋平过；直笔为“努”，不宜过直，太挺直则木僵无力，故须直中见曲势；钩为“趯”，须驻锋提笔，突然趯起，其力才集中在笔尖；仰横为“策”，用力在发笔，得力在画末；长撇为“掠”，起笔同竖画，出锋要稍肥，力要送到，如一往不收，易犯飘荡不稳的毛病；短撇为“啄”，落笔左出，要快而峻利；捺笔为“磔”，要逆锋轻落笔，折锋铺毫缓行，至末收锋，重在含蓄。

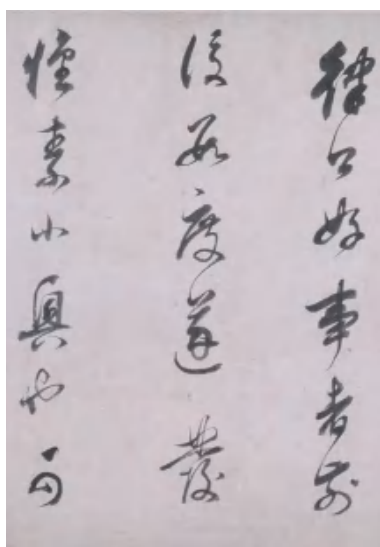
汉字是世界上古老的文字之一，以象形为基础，将语音、字形、字义三个基本要素以一种巧妙的方式结合起来。书法是中国特有的以汉字为载体的造型艺术，它同时涵盖了实用性与艺术性两个方面。按显示字迹的材料划分，有甲骨文、金文、简牍、帛书、石鼓文等；按书法的幅式和形式分，有中堂、斗方、条幅、条屏、对联、扇面、册页；按字体分，有篆书、隶书、楷书、行书、草书。按书法风格分，有王（羲之）体、欧（阳询）体、颜（真卿）体、柳（公权）体、苏（轼）体、赵（孟頫）体、董（其昌）体等。

书法从殷商开始，经历了秦汉的辉煌、魏晋的风韵、隋唐的鼎盛、宋元的神意、明清的繁华，直至今日仍经久不衰。对汉字演变的考察有助于我们分析和领悟汉字书法艺术之美。

书法赋予书写以艺术的表现力，笔法、结体、章法、墨法是构成书法美的基本元素。书法中“神采”的获得，一方面依赖于书写技巧的精熟，另一方面离不开作者的真情实感、人格修养和审美趣味。所以，若想对书法作品产生深刻的认识，除了体会其直观的形式美感，还需要鉴赏者有丰富的人生经历和良好的文化修养作支撑。

▲ “车”的汉字演变

知识窗：笔法、结体、章法、墨法

笔法：毛笔是书法的主要书写工具。书法的用笔，主要包括笔法、笔力、笔势、笔意等艺术技巧。

结体：又称间架结构。汉字由各种不同的笔画构成，笔画如何组合才能美观，产生结构的艺术技巧。结体的艺术规律有疏密、虚实、欹侧、匀称、和谐、聚散、呼应等。

章法：是通篇字与字、行与行、正文与落款及用印之间的关系谋划、布置等，它要求一幅作品的字里行间有呼应、顾盼，要协调通畅而有整体感。

墨法：用墨的方法有浓墨、淡墨、干墨、渴墨、湿墨、枯墨、涨墨等。

▲祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞 [商]
河南安阳出土 高32.2cm、
宽19.8cm 中国国家博物馆

甲骨文线条纤细瘦硬，结构多变，章法自由，初步具备了书法的基本形式。

▲散氏盘 [西周] 高20.6cm 青铜器
台北故宫博物院

▲峰山碑(局部) [秦]
李斯写、徐铉摹
书法(小篆)

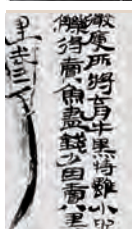

▲散氏盘 铭文

散氏盘内的铭文为古时的停战契约，作于西周中晚期，其金文书法趋向成熟。

篆书分为大篆和小篆。籀文即后世所称的大篆，今存的石鼓文是这种字体的代表，记载的是君王外出狩猎和祈祷丰年等内容，体势方整，流畅宏伟，用笔遒劲圆活，结字严谨，风格古朴，被誉为“千古篆法之祖”。小篆是秦始皇统一六国后，在大篆基础上进行整理规范后推行的文字。小篆字体较大篆简化，字形统一，笔画粗细均匀，不露锋芒，线条圆润、美观。总体来说，小篆还留有象形文字的痕迹。

知识窗：简牍帛书

简牍帛书是古代书写在竹简、木牍或绢帛上的文字，最早出现在战国时期。战国时的简牍帛书，还含有较浓厚的篆书意味。秦汉间的简牍帛书主要是隶书的风格。

隶书

隶书对汉字字形的改变之大，以今天人们既不能完全按照字的基本笔画去追寻篆书的曲线，亦不能用隶书的偏旁去类推篆书的偏旁构造。自隶书以来的字体，在文字史上被称为“今文字”。隶书的特点是点画之间俯仰呼应，笔势波挑，起笔回锋，圆转作“蚕头”，收笔抑扬作波磔，形同“雁尾”，形体逐渐由长方趋向宽扁，由纵势转向横势。

四碑皆为汉隶的典型范本，《曹全碑》“秀美飞动”、《礼器碑》“瘦劲如铁”、《乙瑛碑》“方正沉厚”、《史晨碑》“肃括宏深”，每碑各出一奇。

▲曹全碑、礼器碑、乙瑛碑、史晨碑（拓本）
（从左至右）（局部）〔汉〕
书法（隶书）

►汉隶“蚕头雁尾”示意图

楷书

楷书（真书）由隶书逐渐演变而来，一般笔画平整，结体方正，减省了隶书的波磔。楷书相比篆书、隶书用笔、结构更加丰富多变，比草书规范易懂，“人既便之，世遂行焉”，通用至今。楷书始于汉末，盛行于魏晋南北朝，在唐代达到顶峰。楷书在发展过程中，书家辈出，风格多样，著名的有欧体、颜体、柳体、赵体等，各具神韵。

山海关这座城堡关隘要是少了“天下第一关”这几个字，似乎也就失去了气壮山河的气派。文字书写在中国乃至东方的建筑里，扮演着不可忽视的角色。

◀山海关“天下第一关”

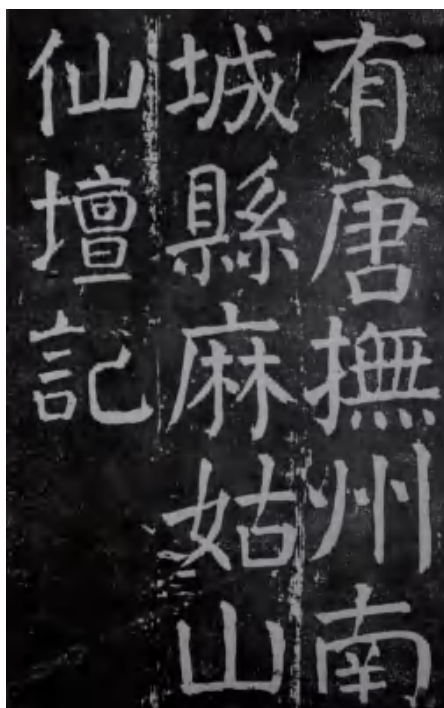

▲九成宫醴泉铭（局部） [唐] 欧阳询
224 cm × 118 cm 书法（楷书） 陕西麟游县博物馆

欧体险劲的用笔与结体，历来被视为“楷书之极则”。

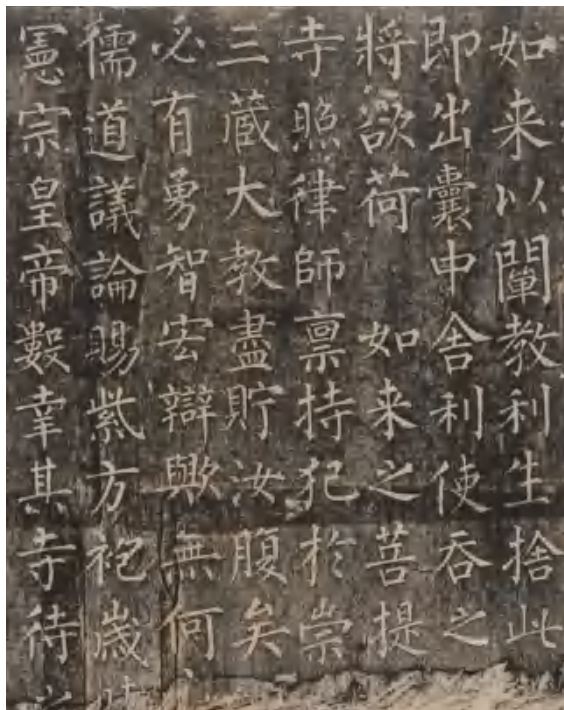
理解与思考

你能分清欧体、颜体、柳体、赵体这四大书体吗？区分的依据是什么？

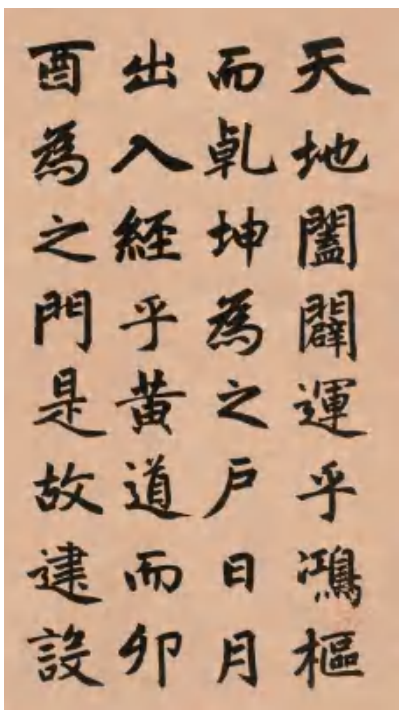
▲麻姑仙坛记（局部） [唐] 颜真卿
34.8 cm × 40.8 cm 书法（楷书） 故宫博物院

颜真卿的书法以沉着健劲的笔力、丰腴开朗的气度、雄伟沉厚的风格为显著特征。颜真卿书法作品众多，风格多样，绝少雷同，但总体上表现出庄重、郁勃的风貌。《麻姑仙坛记》用笔以篆法入楷，骨力挺拔，起笔、收笔多藏头护尾，精力内蕴，含而不露。

▲玄秘塔碑（局部） [唐] 柳公权
386 cm × 120 cm 书法（楷书） 西安碑林博物馆

柳公权喜用长锋软毫笔，吸取了颜、欧之长，在晋人的劲媚和颜真卿的雍容雄浑之间，形成了以骨力劲健见长、清雅刚正的柳体。

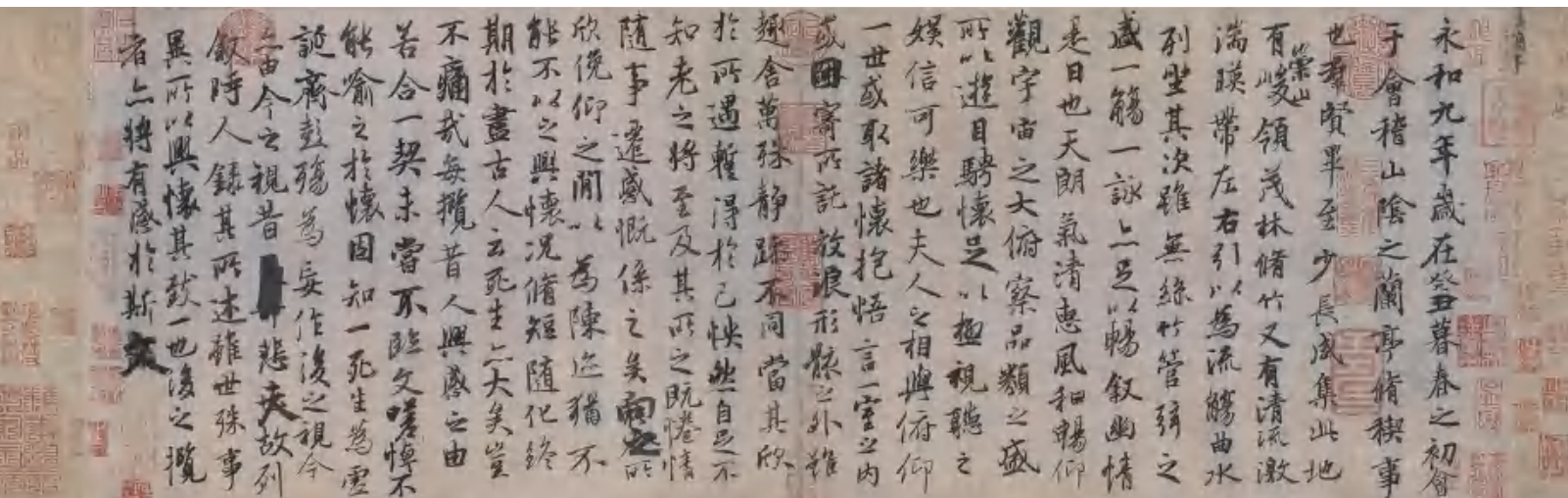

▲玄妙观重修三门记（局部） [元] 赵孟頫
35.8 cm × 284.1 cm 书法（楷书）
日本东京国立博物馆

赵字的用笔，一方面恪守中锋、顺势的原则，一方面又杂糅行书的笔法，从而形成了圆润清秀、端正严谨的风格，又不失行书之飘逸娟秀。

行书

行书“非真非草”，既不像楷书那样严整端正，也不像草书那么放纵难辨，是介乎于二者之间的一种字体。行书用笔流畅，离方遁圆，笔锋轻转而重按，如行云流水，生动活泼。楷法多于草法的叫“行楷”，草法多于楷法的叫“行草”。王羲之《兰亭集序》有“天下第一行书”之称。

▲ 兰亭集序（神龙本） [东晋]王羲之 [唐]冯承素摹 24.5cm×69.9cm 书法（行书） 故宫博物院

东晋永和九年（353年），王羲之与居住在会稽的一些文人来到兰亭（今浙江绍兴）举行“修禊”之典，大家即兴写下了许多诗篇，抄录成集。《兰亭集序》就是王羲之为这个诗集写的序文手稿，保留了最初书写时随兴、自在的心情，连书写过程中涂与改的跌宕起伏也一并成为审美节奏。王羲之的行书在当时独树一帜，“文而不华、质而不野、不激不厉、温文尔雅”，被后世推为“天下第一行书”，后人评道“右军字体，古法一变。其雄秀之气，出于天然，故古今以为师法”。

►《兰亭集序》中的“之”字

《兰亭集序》中九个“之”字无一雷同，各尽其妙。

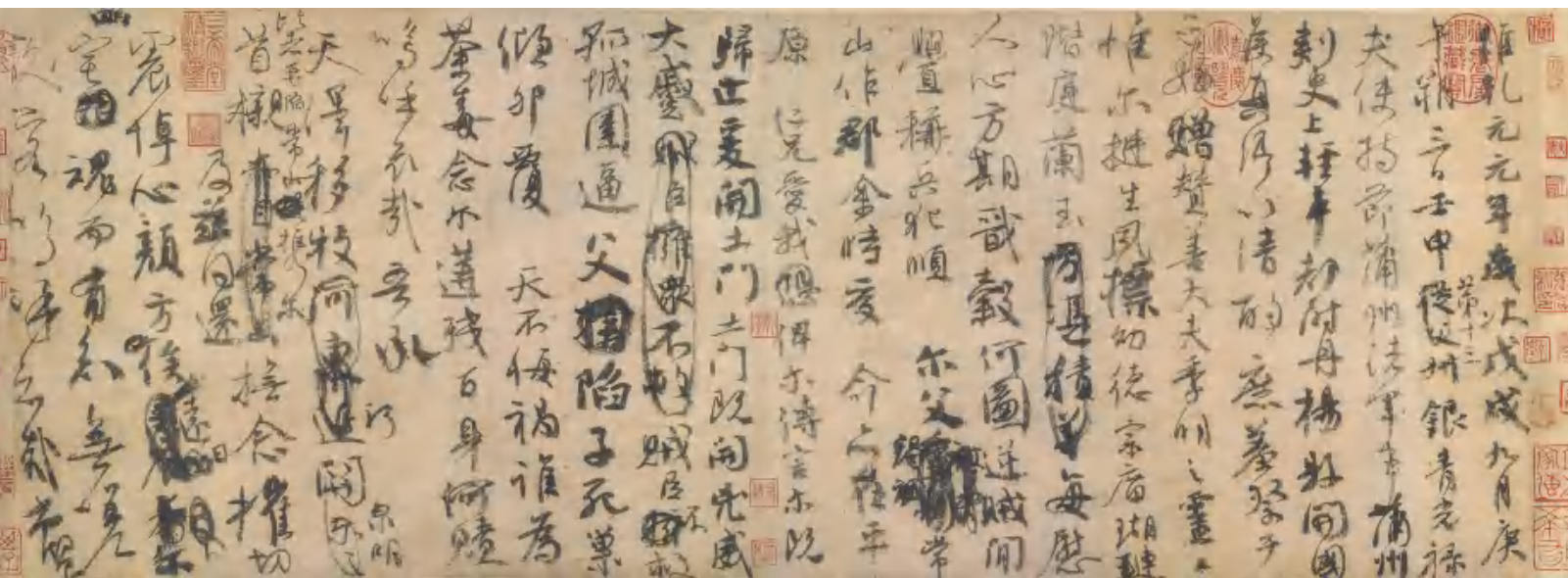
知识窗：文房四宝

笔：毛笔是中国古代最重要的书写工具之一，可分为“软毫”“硬毫”与“兼毫”三大类。书写草书宜选用狼毫或兼毫，书写楷书、行书、隶书可以选择羊毫或兼毫。好的笔毫要具备古人所谓“尖、齐、圆、健”四德。

墨：古代书画用墨均为墨锭，并分为油烟、松烟、漆烟等，用时加水研磨成汁。墨的水分及胶的成分不同，会影响到墨的黏度。存放时间较长的墨，其致密度较高，并使墨色的立体感更强，这种墨被文人称为“古墨”。现代书画家多用墨汁，使用起来较方便。

纸：中国画用的纸主要是宣纸。宣纸在使用性能上有生和熟之分。熟宣纸水墨不易渗透，可作细致的描绘，可反复渲染上色，适于画青绿重彩的工笔山水。生宣纸特点是吸水性和渗水性强，遇水即化开，易产生丰富的墨韵变化，多用于写意山水画。

砚：又称砚台，是为研磨墨锭和盛墨之用，要求细腻滋润，容易发墨，并且墨汁细匀无渣。砚有石砚、陶砚、砖砚、玉砚等种类之分，极负盛名的是广东肇庆产的端砚、安徽和江西一带产的歙砚、甘肃产的洮河砚、山西产的澄泥砚，被称为“四大名砚”。

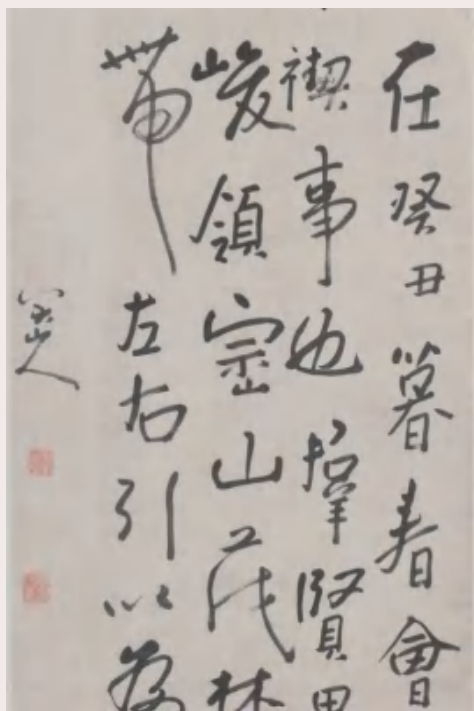
▲祭侄文稿（局部） [唐] 颜真卿 28.3 cm × 75.5 cm 书法（行书） 台北故宫博物院

《祭侄文稿》是颜真卿挥泪写下的祭文，他缅怀堂兄满门忠烈，情怀激荡，难以自抑的悲慨之情跃然纸上。

知识窗：书画同源

“书画同源”是指中国文字、书法和绘画三者都产生于原始社会后期，是中国文化奇特的现象。中国书法与绘画都遵循着相同的审美原则，使用同样的用具与材料，都用线条来造型、抒情。线条是它们共同的基础，故它们都有线条艺术之称。中国传统绘画中的文人画主张“以书入画”，强调画家的基本功必须建立在书法的点画功力上。

朱耷临写的《兰亭序》，字字如惊弓之鸟，字势峻拔、笔力遒劲，字体不甚端正，以欹侧为主要形态，正如鸟落偏枝，忽被惊扰，将要落地的模样。

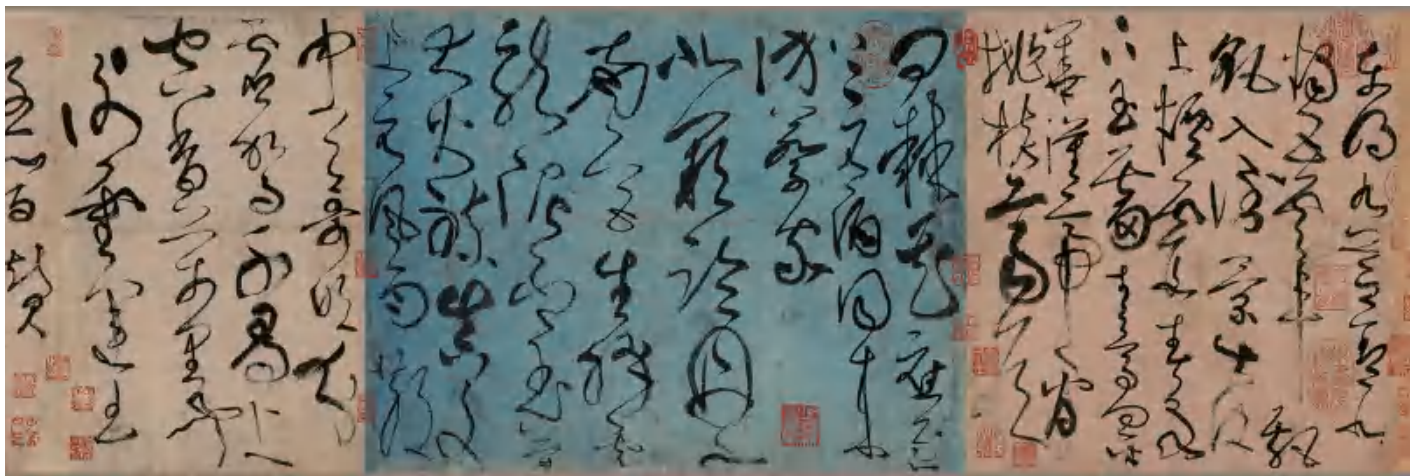
▲兰亭序（局部） [清] 朱耷 174.5 cm × 52.1 cm 书法（行书） 上海博物馆

▲荷鸭图 [清] 朱耷 185 cm × 95.8 cm 中国画（纸本） 美国华盛顿弗利尔美术馆

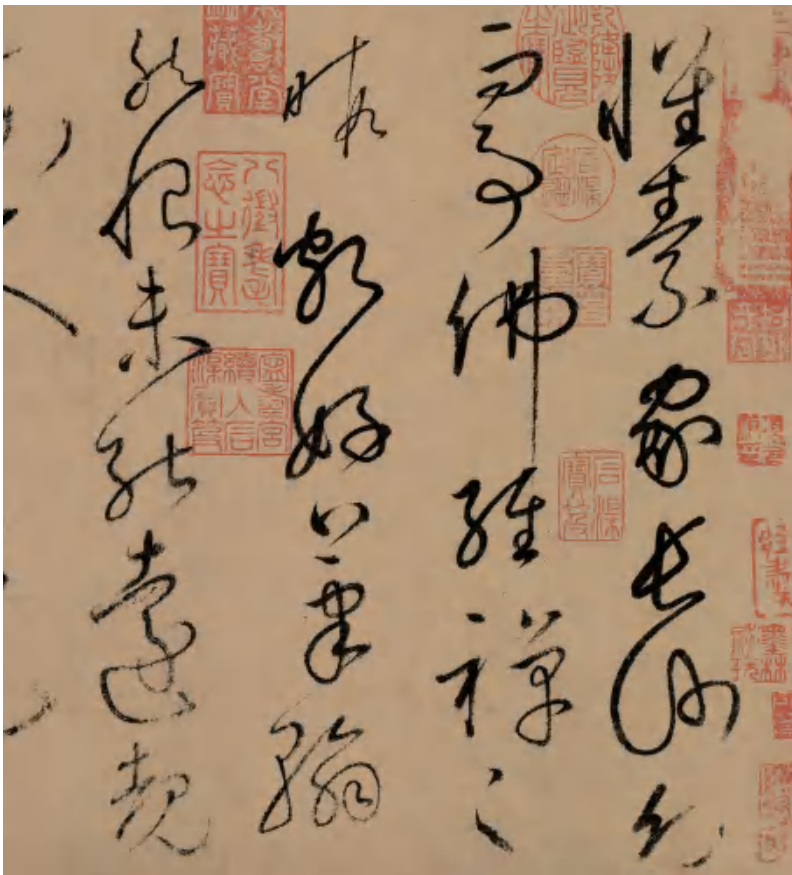
草书

草书，始于汉初，是书法艺术中情感的极致表现，亦可视为一种具有抽象表现意味的艺术形式。“草”有“草率、草稿”之义，也有“快捷、非正式”等含义。草书的点画讲究方圆转折的轻重缓急，顿挫的点画、纵横盘曲的线条都带有明显的抒情性。例如擅写狂草的张旭、怀素和擅长行书的米芾，他们都不拘泥于传统章法和技术、勇于创新的大书法家，对后世产生了深远影响。

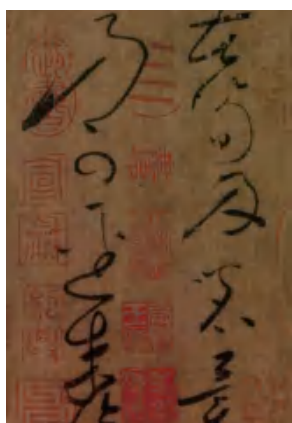
▲ 古诗四帖（局部） [唐] 张旭 195.2 cm × 29.5 cm 书法（草书） 辽宁省博物馆

这是以五色彩笺书写的四首古诗，此卷草书通篇笔画连绵不断，字形变化丰富，墨迹气势奔放而不逾矩。

通篇为狂草，全卷强调连绵草势，运笔上下翻转，忽左忽右，起伏摆动，有疾有徐，有轻有重，通幅于规矩法度中，款纵奇幻，神采跌宕多姿，实为草书艺术的极致表现。

◀ 自叙帖（局部） [唐] 怀素
28.3 cm × 775 cm 书法（草书）
台北故宫博物院

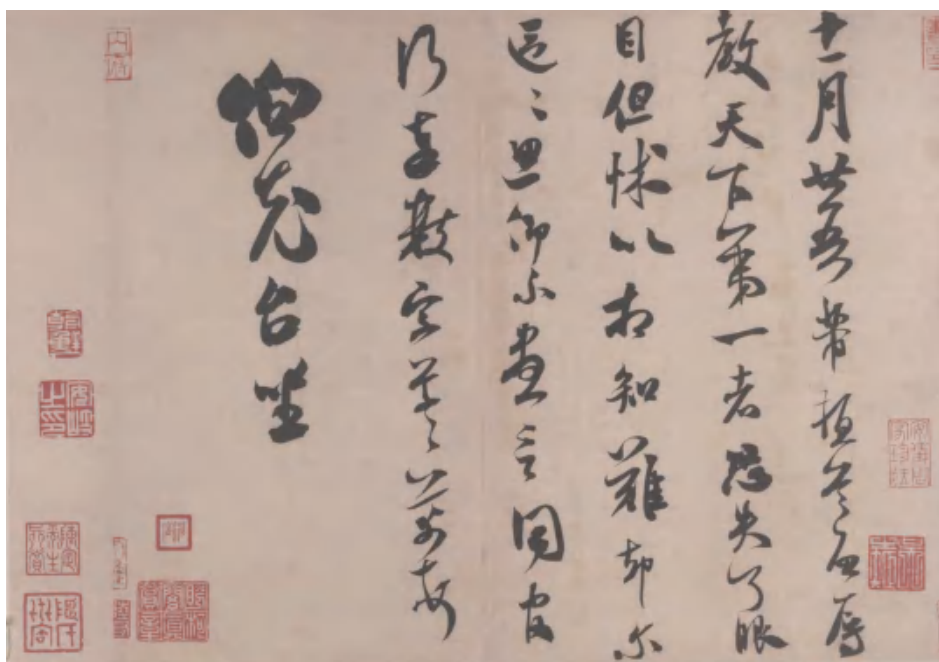
知识窗：正文、题款、印章

书法作品一般由正文、题款和印章三部分组成。

正文：正文是书写的主要内容，是作品的主要部分，其布局方法对通篇章法影响很大。

题款：正文之外的书写文字，包括正文的出处、赠送对象、创作缘由、创作时间、作者姓名和字号等，这些说明性的文字统称为题款，又称款文、落款。

印章：也称图章。秦统一六国后，皇帝所用的印信称“玺”，官、私所用称“印”。至汉代，官印中始有“章”和“印章”之称。印章除了日常应用，还用于书画题识。

▲ 伯充帖 [北宋] 米芾 27.8 cm × 39.8 cm 书法（行草书） 台北故宫博物院

《伯充帖》因是信札，米芾写来十分轻松，但他扎实的功力使这件小札也不失风采。通篇用笔迅疾、力沉奇崛，欹侧取势而无霸气，转折间多机巧锋芒，笔势放得开，收得住，可谓随心所欲而不逾矩。

理解与思考

书法家在书写草书的过程中，除了“狂”，还需要遵守哪些书法创作的原则？

舞者以身体进行临摹，发展出内敛含劲而又张弛有度的动作，在舞台上对应着王羲之、怀素、张旭等名家书法的大型投影，仿佛穿越千年，与书法家进行对谈，舞蹈和书法融汇成一项流动的艺术。

► 狂草 云门舞集

拓展与探究

① 查阅有关中国绘画的资料，加深对“书画同源”一说的认识，并列举几幅体现“书画同源”美学特点的国画作品。

② 下列不同书体对应的审美特点的顺序是乱的，请你做一个“连连看”的游戏，看能否找到正确的顺序。

名称	代表作品	笔画特征	风格
甲骨文	峰山碑	圆转流畅、似“玉箸”	浑穆潇洒
金文	乙瑛碑	翻飞跌宕，苍老连绵	庙堂之气
小篆	兰亭集序	峻拔方正、骨力刚劲	神采飘逸
隶书	九成宫醴泉铭	凝重宽博、欹正相生	狂放不羁
行书	古诗四帖	蚕头雁尾、波磔分明	锐利坚峭
楷书	祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞	两头尖细、多方折	典雅雍容
草书	散氏盘	字势雄逸、遒媚劲健	法度严谨

1974年，秦始皇兵马俑出土，总数达8000多件。其古朴生动、气宇轩昂的造型，浩浩严整的军阵，规模宏大，使人联想到李白“秦王扫六合，虎视何雄哉！”的诗句。兵马俑不但在政治上显示了秦始皇统一六国的气势，而且在艺术上体现了我国古代雕塑的高度成熟。除了秦始皇兵马俑，你还知道我国古代雕塑有哪些代表作？不同类型的雕塑作品有什么特点？随着社会历史的演进和文化观念的发展，它们的形式风格发生了什么变化？

经典导读

秦始皇陵1号坑以步兵为主，战车步兵相间组成长方形军阵，204名弓弩手分三列横队为先锋，其后为步兵护卫的38路四马战车纵队，队伍整齐，浩浩荡荡，具有排山倒海的气势。1977年在秦始皇陵1号坑的原地建立了博物馆。

兵马俑统一严整、威武雄壮的军阵布局，是秦代禁卫军的真实写照，它们既象征性地担负着守卫陵园的职能，又纪念了秦始皇统一中国这一历史功业。1987年秦始皇陵和兵马俑被联合国教科文组织列入世界遗产名录。

▼ 秦始皇陵1号坑（局部） [秦] 雕塑（陶） 秦始皇帝陵博物院

中国古代雕塑艺术的成就，比较集中地体现在陶俑、佛教造像和陵墓雕刻三个方面。在题材内容、形式风格、造型特点以及色彩与材质的使用上，中国古代雕塑具有浓郁、鲜明的中华民族的特色，它们都呈现雕塑形象的神韵，反映出所处时代的社会文化观念与宗教信仰。

陶俑

俑是我国古代墓葬中模仿真人形象而制作的一种陪葬品，反映的是当时现实生活的情景，体现了“事死如事生”的丧葬观念。俑始于东周，战国时期已较为普遍，至秦、汉、唐三代尤为盛行，其中陶俑分布广阔，数量众多，艺术价值最为突出。

秦兵马俑

秦兵马俑采用写实风格，手法严谨，形象逼真传神。制作秦兵马俑的匠师熟练掌握人体比例、结构的规律，把外部形象与内在精神、气质融为一体，达到了“形神兼备，形具而神生”的中国传统审美要求。

秦兵马俑皆分类模制成型，再经匠师手塑修饰而成，这种方法既便于大批制作，保持整体之美，又能避免多人一面之弊。陶俑身高1.75~1.97米，多按秦军将士的形象塑造，体格魁伟，形态匀称。人物远看似乎雷同，但细看各具特征，千姿百态，充满个性与神韵。秦兵马俑匠师用不同的衣冠服饰表现出将士们的级别身份，并通过对眉眼、鼻翼、表情、发髻、胡须等细节的刻画，塑造出他们坚毅勇敢、沉着机智、威武刚健的形象。

▲将军俑 [秦] 高197 cm
雕塑（陶） 秦始皇帝陵博物院

将军俑双手交叉，作肃立注视状，一派运筹帷幄、指挥若定的神态，表现出治军有方、凛然不可侵犯的气势。

◀骑兵鞍马俑 [秦] 雕塑（陶） 秦始皇帝陵博物院

花样繁多的发髻

脸部形象逼真传神

连缀甲片的皮筋

绑扎腿部的裹腿

跪射武士俑的塑造比起一般的陶俑要更加精细，并且文物原本的彩绘保存状况极好，真实表现了秦军作战的情景。

▲ 跪射俑 [秦] 高128 cm 雕塑(陶) 秦始皇帝陵博物院

理解与思考

结合相关资料，谈谈规模宏大的兵马俑反映了秦王朝当时什么样的社会状况。

知识窗：世界文化遗产

世界文化遗产是世界遗产的重要组成部分，是其中数量最多的一类。世界遗产还包括世界自然遗产、世界文化与自然双重遗产和世界文化景观遗产。按照《保护世界文化和自然遗产公约》的规定，文化遗产是指从历史、艺术或科学的角度看具有突出的普遍价值的文物、建筑群和遗址。

汉唐陶俑

汉唐陶俑反映的是汉唐时期丰富多彩的社会生活。汉俑的艺术特色古拙传神、浑然一体，唐俑则富丽多彩、形神兼备。《击鼓说唱俑》采用夸张、滑稽的表现方式，将民间艺人陶醉开怀的神情与手舞足蹈的姿态惟妙惟肖地表现出来。《唐三彩女立俑》呈现了盛唐仕女的典型形象，在人物塑造上表现出“丰肌秀骨”的审美风尚，也反映出立俑作者细腻的观察力和高超的技艺。唐三彩制品中有一类风格迥异的人俑，他们深目高鼻，满脸络腮胡须，头戴尖顶帽或四檐毡帽，身着紧身窄袖衣，他们就是来自西域的胡俑。从这些胡俑陪葬品中不难体会到唐朝洛阳城和长安城的繁华和富庶。

▲ 击鼓说唱俑 [东汉] 高56 cm
雕塑(陶) 中国国家博物馆

▲ 唐三彩女立俑 [唐]
高42 cm 雕塑(陶) 陕西历史博物馆

▲ 彩绘陶骑马抱犬狩猎胡俑 [唐] 通高35.5 cm
雕塑(陶) 西安博物院

理解与思考

汉唐陶俑与当时的社会生活有何联系？

佛教雕像

佛教雕像以佛教教义、故事、人物为题材，反映了古人虔诚的信仰，寄托了当时人们的生活理想。

两汉之际，佛教及佛像艺术自印度传入中国，山西大同的云冈石窟是北魏皇室开凿的第一座大型石窟，这些石窟造像还保留了印度造像的一些特征。北魏孝文帝推行汉化政策以后，融合了南朝文人士大夫阶层注重神韵、追求清秀脱俗的“秀骨清像”的审美，造型逐渐由健壮浑厚转向修长清秀，这是中国佛教雕塑本土化的标志之一。

◀ 释迦牟尼像 [北魏]
高1400 cm
雕塑(石)
大同云冈石窟第20窟

▶ 佛像 [西魏]
高115 cm 雕塑(泥)
天水麦积山石窟第147窟

高大的主体佛像象征了北魏五朝的五代皇帝，显示北魏无限的皇权。尽管北魏统治者建造石窟的本意是神化自己的统治地位，但是当时雕塑师高超精湛的技艺、超凡的胆量和伟大的气魄却不能不令世人惊叹。

盛唐时，工匠们开始淡化佛像的外域特征，使造像更加接近中国人的形象。菩萨造型华丽端庄，除佩有各种华丽的饰物外，持物、乘物乃至装饰物各不相同，造像变化极为丰富，更具人情味和亲切感。敦煌莫高窟第45窟彩塑形象仿佛是盛唐时期各个不同阶层、不同人物的真实写照。

▼ 敦煌莫高窟第45窟 [唐] 彩塑 甘肃敦煌

彩塑与其背后的壁画有机地结合在一起，不但色彩明朗华丽，空间也获得了延伸，从而达到浑然一体的视觉效果。

► 奉先寺造像群

[唐] 通高1714cm
雕塑(石) 洛阳龙门石窟

奉先寺这组雕像，刚柔相济，气势磅礴。形态各异、刻画传神的造像折射出了唐朝的艺术思想和审美情趣，逐渐形成了中国所特有的造像风格。

► 卢舍那大佛(局部) [唐] 高1714cm 雕塑(石) 洛阳龙门石窟

卢舍那大佛面容丰满，神情恬静祥和，具有明显的女性特征。

到了宋代，佛像艺术世俗化的趋势日益明显，雕塑匠师以现实人物为基础，生动地表现出人物的性情气质，至明清时期，佛像雕塑的造像规则被世俗艺术的审美所替代。灵岩寺彩塑罗汉像是典型的例子。

► 灵岩寺彩塑罗汉像 [宋、明] 高约150cm 彩塑 山东济南灵岩寺

灵岩寺千佛殿内的40尊彩塑罗汉像大都完成于宋代，少量完成于明代。这些高僧表现出的不同形象和内心世界，给人以“活”的感觉，可谓形神俱佳。

知识窗：彩塑

泥塑是指以黏土为主要原料塑造的雕塑。中国古代的佛像雕塑大多是在泥塑的基础上彩绘而完成的。古代的工匠们借鉴中国民间绘画的用色习惯，通过丰富多变的色彩，逼真地再现塑造对象的特征，赋予作品以鲜活的生命力和强烈的感染力。

陵墓雕刻

秦汉和唐代盛行厚葬。为了显示功绩和尊严，帝王和王公贵族的陵墓前一般会设置石碑、石阙、墓表、石人和石兽。它们皆具有纪念碑式的形态和雄浑的气势，艺术手法大刀阔斧，取其大势，寓巧于拙。现存汉代的霍去病墓、南朝帝王和贵族陵墓，以及唐乾陵和“昭陵六骏”雕刻，都是中国古代陵墓雕刻颇具代表性的作品。

汉代霍去病墓雕刻

霍去病墓的雕刻采用因石造型、随形就势的手法，用完整的体块自然表现，关键处加以雕琢，圆雕、浮雕、线刻相结合。雕像简练传神，浑厚有力，以庄严肃穆的阵势表现出对墓主人的恭敬与祭奠，是汉代工匠高超的技艺、宏伟的大局观和时代气魄的展现。

▲ 立马（霍去病墓石雕） [西汉] 高168 cm
圆雕（花岗岩） 咸阳茂陵博物馆

▲ 跃马（霍去病墓石雕） [西汉] 高150 cm
圆雕（花岗岩） 咸阳茂陵博物馆

汉代雕塑崇尚表现的是“笔不到意到”的审美。马的刻画粗犷有力，于浑厚中显示着雄强的力量之美，体现了中国古代雕塑艺术写意传神的特点。

理解与思考

汉代陵墓的雕刻为什么不像唐俑和佛像雕刻那样生动、优美？是因为当时技术不精吗？说说你的看法。

南朝帝王和贵族陵墓雕刻

南朝帝王和贵族陵墓雕刻由汉代的古朴、雄浑、凝重的艺术风格向夸张、豪迈的格调发展，具有矫健有力的形式感。石兽的造型演变为以曲线为主的“S”形，既飘逸又稳重，繁复的装饰增添了华贵之气。

▶ 齐武帝萧景安陵的天禄 [南朝]
身长315 cm、高210 cm
雕塑（石） 江苏丹阳

唐乾陵和“昭陵六骏”雕刻

乾陵按照唐太宗李世民确立的“以山为陵”的墓制，利用自然起伏的山势，在陵前按地势修建了一条纵贯南北的御道。当谒陵的人沿山势经过这条长长的御道，穿过道道城门，目睹两旁一个个巨大威严的石刻时，自然而然就会感到陵区的神圣、庄严和崇高。

“昭陵六骏”是李世民在唐朝建立前骑过的战马，为了让这六匹战马能在他死后继续相伴，李世民命人将六匹战马的形象刻成浮雕嵌立于昭陵北阙。在表现手法上工匠采用了高浮雕技巧，增强了战马的体积感，以简洁的线条和准确的造型，表现出战马的体态和性格。

▲乾陵 [唐] 陵墓 陕西咸阳

▲“昭陵六骏”之“飒露紫” [唐] 浮雕(石)

美国宾夕法尼亚大学考古与人类博物馆

浮雕展现了大将丘行恭为骏马“飒露紫”拔箭镞的一幕，骏马忍痛静立的形象进一步突出了它不屈不挠的性格特征。

◀乾陵石狮 [唐] 高335 cm
雕塑(石) 陕西咸阳乾县梁山

吼叫的石狮整个造型呈金字塔形，庄重如泰山。石狮顶天立地的气概，给整个陵区增添了一份神圣、庄严、凛然不可侵犯之气势。

拓展与探究

选择一件自己感兴趣的中国古代雕塑作品，在参观之前，围绕其功能、文化内涵、风格特征、造型特点、色彩与材质、环境与场域等几个方面，制作一份资料卡。

岳阳楼屹立在洞庭湖畔，自古有“洞庭天下水，岳阳天下楼”之誉。其前身是三国时吴国鲁肃练水兵时构筑的阅兵台，唐中书令谪守岳州，在此修楼，正式定名为“岳阳楼”。现存的岳阳楼是清代再建的，但修葺时仍保持了宋代建筑的艺术风格。目前，在我国还存在着一系列技术先进、艺术精湛、风格独特的古代建筑，它们在世界建筑史上自成系统，在造型和风格上也自有一番景象，其中古典园林更是独树一帜。我国古代建筑艺术有哪些重要特点？形成这些特点的原因是什么？

经典导读

岳阳楼为四柱三层，飞檐、盔顶、纯木结构，楼中四柱高耸，楼顶檐牙高啄，金碧辉煌，远望恰似一只凌空欲飞的大鹏。全楼梁、柱、檩、椽全靠榫头衔接，彼此牵制，结为整体，稳如磐石。岳阳楼的楼顶为层叠相衬的“如意斗拱”托举而成的盔顶式，这种拱而复翘的古代将军头盔式的顶式结构在我国古代建筑史上是独一无二的。

▼ 岳阳楼 [清] 建筑 湖南岳阳

修建在崇山峻岭之上、蜿蜒万里的长城，是人类建筑史上的奇迹；建于隋代、位于河北石家庄市赵县境内的赵州桥，在艺术与科学技术的完美结合上，早已走在了世界桥梁建筑史的前列；高达67.31米的山西应县佛宫寺释迦塔（又称“应县木塔”），是世界现存最高的木结构塔式建筑；建于明、清两代的北京故宫，则是世界上现存规模最大，保存最为完整的古代宫殿建筑群；中国古典园林因其独特的艺术风格，早已被公认为世界文化遗产中的一颗明珠。

这些建筑像其他美术门类一样，也是一种可供观赏，给人以美的享受的艺术。建筑艺术让我们重温祖国的历史文化，激发爱国热情，增强民族自信心。在古老广袤的土地上，中国的古代建筑秉承着“建筑与人共生”的理念，形成了凸显东方文化的特点。从美术鉴赏的角度来说，从下文中我们可以了解中国古代建筑艺术的一些重要特点。

▲八达岭长城 [明] 建筑 北京延庆区

赵州桥是世界上现存年代久远、跨度最大、保存最完整的单孔坦弧敞肩石拱桥，其建造工艺独特，在中国桥梁建筑史上占有重要的地位，对全世界后代桥梁建筑有着深远的影响。

►赵州桥 [隋] 长6440cm
桥梁建筑 河北赵县

知识窗：建筑

建筑被认为是一种实用价值与审美价值、工程技术手段与艺术手段紧密结合为一体的美术形式。“空间”是建筑的“主角”，建筑与其他艺术的最大区别就在于它具有可供人使用的空间，能满足人们对物质生活功能的需要。从人的精神生活需要来说，它是一种境界，给人以“虚”的空间感觉，或庄重、肃穆，或宽敞、舒适，或清静、幽美。所以，

建筑的空间实际上是实与虚的统一，是物质生活与精神生活的统一。左图南禅寺的大佛殿为单檐歇山顶建筑，四周檐柱柱头微微内倾，四个角柱稍高，柱上安有雄健的斗拱承托屋檐，是我国现存最古老的木结构建筑，其外观雄伟古朴，轮廓秀丽俊美，具有典型的唐代建筑风格。

巧妙而科学的框架式木结构

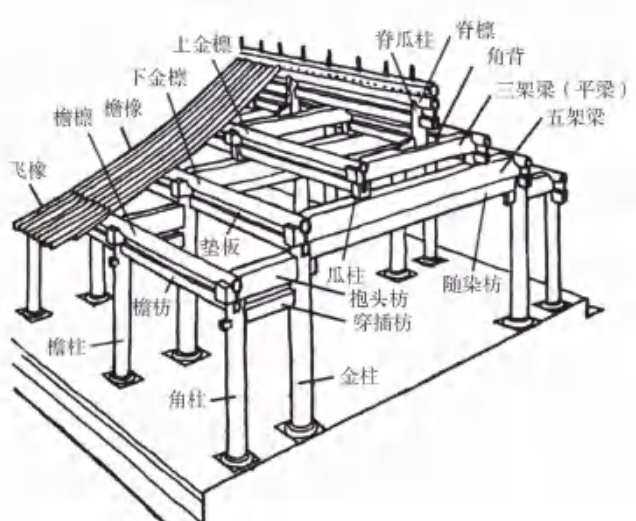
“墙倒屋不塌”这句古老的谚语，概括性地指出了中国古代建筑最重要的特点——框架式木结构，即采用木柱、木梁构成房屋的框架。框架木结构实质上是将承重结构和围护结构分开，屋顶与房的重量通过梁架传递到立柱上，墙壁起隔断的作用，而门窗设置有极大的灵活性。此外，由框架式木结构形成的宫殿、寺庙及其他较大型的建筑物才有的独特构件——斗拱，既起到支撑荷载梁架的作用，又有装饰功能。

框架式木结构使房屋既可以在不同气候条件下满足生活实际功能的需要，又展现出独特的造型特点。

▲应县木塔 [辽] 高67.31m 建筑(木) 山西应县

应县木塔是中国现存最高最古老的且唯一一座木结构塔式建筑，塔高67.31米。它采用全木结构搭建，不用一颗铁钉，千年间经历了地震、雷击、大风等灾害而屹立不倒，堪称“中国第一木塔”。

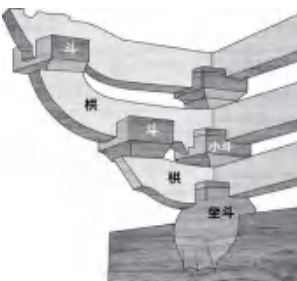
▲木构架结构示意图

木结构房屋使用卯榫结构，形成一种立体加三角形的稳定结构。房屋一律采用斜屋面，以利于快速排水、防风、防雪等，中堂一定有一根大梁，上面有雕龙绘凤等吉祥图案，屋顶上铺琉璃瓦，组成一种独特的土木结构建筑。

理解与思考

应县木塔为什么至今能屹立不倒？请你从材料和结构两方面进行分析。

知识窗：斗拱

又写作“科拱”或“料拱”，是中国传统木构架体系建筑中用于柱顶、额枋、屋檐或构架间独特的构件。“斗”是斗形木垫块，“拱”是弓形短木。拱架在斗上，向外挑出，拱端之上再安斗，这样逐层纵横交错叠加，形成上大下小的托架。

庭院式的组群布局

中国古代建筑的平面布局有一种简明的组织规律，宫殿、坛庙、住宅、佛寺、陵墓等建筑，都是以“间”为单位并联成单座建筑，若干单座建筑围合成庭院，再以庭院为单位组合成更加丰富的建筑组群。庭院前后串联递进，多层次的院落营造了一个内向含蓄、均衡对称的组群，体现了中国封建社会“尊卑有序，内外有别”的宗法思想。古人曾以“侯门深似海”“庭院深深深几许”的字句，形象地说明了中国建筑在平面布局上的重要特征。

▼故宫 [明清] 建筑 北京东城区

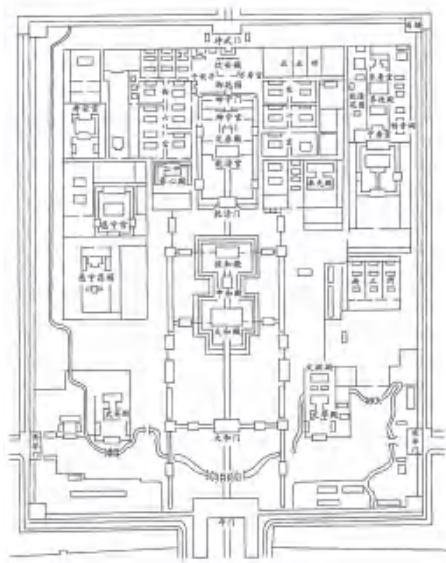

故宫整个建筑群以院落作为建筑的基本组合方式，有大小院落90多座。建筑群特别突出中央一条贯穿宫城南北的中轴线，其主要建筑都布置在这条中轴线上。以南北纵向排列为主体的庞大建筑组群，体现了“居中为尊”的建筑思想。

▲乔家大院 [清] 建筑 山西晋中

乔家大院呈“囍”字形，6个大院内套20个小院，四周是高达10余米的全封闭青砖墙。

◀故宫平面图

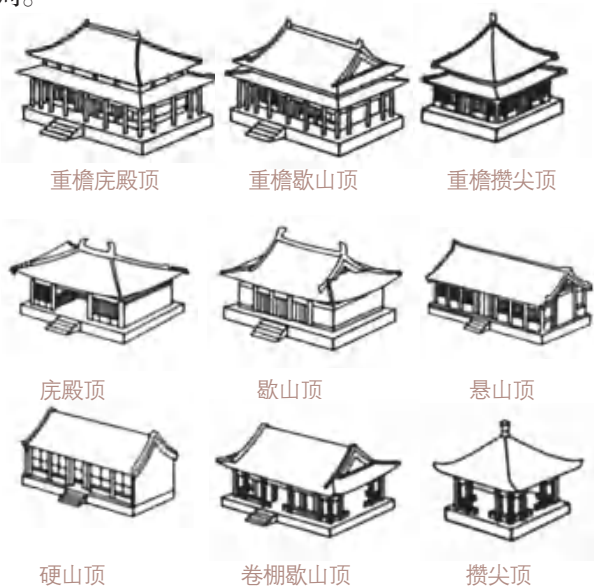
理解与思考

中国古代建筑的布局与社会思想意识之间有什么联系？

丰富多彩的艺术形象

中国古代建筑在不断发展的过程中，吸收了其他传统艺术，特别是绘画、雕刻、工艺美术等造型艺术的特点，创造了丰富多彩的艺术形象，形成了以下三个较突出的特点：一是富有装饰性的屋顶。古代工匠充分运用木结构的特点，创造了屋顶举折，屋面起翘、出翘，形成如鸟翼伸展的檐角和屋顶各部分柔和优美的曲线。二是衬托性建筑的应用。最早应用的并且具有艺术特色的衬托性建筑是“阙”，常见的衬托性建筑还有宫殿正门前的牌坊、照壁、华表、石狮等。三是色彩的运用。涂料起到保护木质和加固木构件的作用，同时达到美观的效果。在北方的宫殿、官衙建筑中，建筑装饰色彩的运用虽然受到封建社会的等级制度限制，却很善于用鲜明色彩进行对比与调和。在山清水秀、四季常青的南方，使用的色彩就比较素雅，多用白墙、灰瓦和黑、墨绿等色的梁柱，形成秀丽淡雅的格调。

在我国古代建筑屋顶类型样中，等级最高的是重檐庑殿顶、重檐歇山顶，其次是单檐庑殿顶、单檐歇山顶，再次是悬山顶、硬山顶、卷棚歇山顶、攒尖顶、十字脊顶、盪顶、盪顶。

▲ 中国古代建筑屋顶类型示意图

▲ 琉璃瓦屋脊兽 [明清] 建筑装饰 北京故宫

屋脊的脊端都加上了适当的雕饰，檐口的瓦也加了装饰性的处理。宋代以后，又大量采用琉璃瓦，为屋顶加上颜色和光泽。

▲ 九龙壁 [清] 高596 cm、厚16 cm、长2552 cm 建筑 北京北海公园

影壁俗称照壁，是中国传统建筑中用于遮挡视线的墙壁。九龙壁，是影壁的一种，也是我国建筑成就的重要标志。

▲和玺彩画 北京故宫

在封建社会中，颜色的使用有严格的等级规定。黄色是最尊贵的色彩，其下赤、绿、青、蓝、黑、白、灰，等级依次降低。金、黄、赤常用于宫殿，绿、青、蓝常用于官员的宅邸，黑、白、灰则常见于民居。和玺彩画等级最高，色彩华丽，图案以龙纹为主，用于庄严的宫殿和庙宇中。

▲高颐墓阙 [汉] 建筑 四川雅安汉阙博物馆

▲徽州民居 [清] 建筑 安徽黄山

阙是中国古代用于建筑群入口处的标志性建筑，多设于城池、宫殿、宅第、祠庙和陵墓之前。其最初的功能是显示威严和作为守望用的望楼，以后演变为显示门第、区别尊卑、崇尚礼仪的装饰性建筑。

理解与思考

为什么北方建筑色彩鲜艳，而南方建筑颜色淡雅呢？

富有诗情画意的中国古典园林艺术

中国古典园林独树一帜，自成体系，与欧洲、阿拉伯的园林艺术，并称为世界三大园林体系。我国现存的园林艺术中，有三处先后被联合国教科文组织列为“世界文化遗产”，分别是北京颐和园、河北省承德避暑山庄和江苏苏州古典园林。江苏苏州的沧浪亭、狮子林、拙政园和留园分别代表着宋、元、明、清四个朝代的艺术风格，被称为苏州“四大名园”。不论是南方还是北方的古典园林、皇家宫苑还是私人花园，在园林布置和造景的艺术手法上都有许多共同之处，构成了具有浓厚诗情画意的中国古典园林艺术。若要更好地鉴赏中国古典园林艺术，深入了解园林的设计思想和艺术手法是必不可少的。

颐和园是清朝时期的皇家园林，供皇帝居住和游览，兼有宫殿的特性，在精心选址后作出的规划。颐和园的佛香阁是园中最重要的建筑，面对开阔的昆明湖，巍峨高耸。

▼ 颐和园 [清] 园林建筑 北京万寿山

中国古典园林追求“虽由人作，宛自天开”的艺术境界。园林中除建有大量的建筑物外，还凿池开山、栽花种树，仿照自然山水造景。人造的石纹、石洞、石阶、石峰都显示自然的景色。人工的水景，岸边曲折自如，水中波纹层层递进，浓缩了自然的风光。古典园林以古代山水画为蓝本，参以诗词的情调，构成许多如诗如画的景致，以达到身居城中而仍可享受山林之趣的目的。

▲拙政园（局部） [明] 园林建筑 江苏苏州

拙政园中约五分之三是水景，亭榭楼阁，大半临水，造型轻盈活泼，并尽量四面透空，以便尽收江南水乡的自然景色。园内的空间处理，妙于利用山、池、树木、亭、榭，互相穿插，形成丰富的层次。

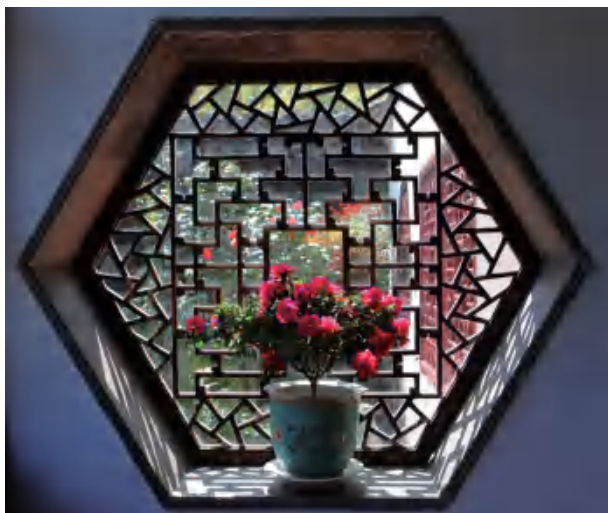

理解与思考

对比欧洲古典园林，说说为什么说“巧于因借，精在体宜”是中国古典园林设计的主导思想？

◀凡尔赛宫花园（1661—1684年） 园林建筑 法国巴黎

中国古典园林的精华，是在有限的空间中创造出无限丰富的园景。古典园林主要用曲折而自由的布局围蔽及“借景”的办法来分隔空间，造园名著《园冶》中总结了五种方法——“远借、邻借、仰借、俯借、应时而借”。如漏窗的运用，使空间流通、视觉流畅，在空间上起互相渗透、隔而不绝的作用，营造出幽深宽广的空间境界和意趣。

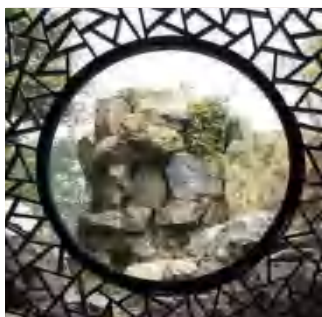

▲漏窗 [明] 园林建筑 苏州拙政园

光透过漏窗在墙面上产生虚实的变化，光影迷离斑驳。两侧相邻空间，随着游人的脚步移动，光影也随之变化，似乎有无尽的生气在流动变幻。

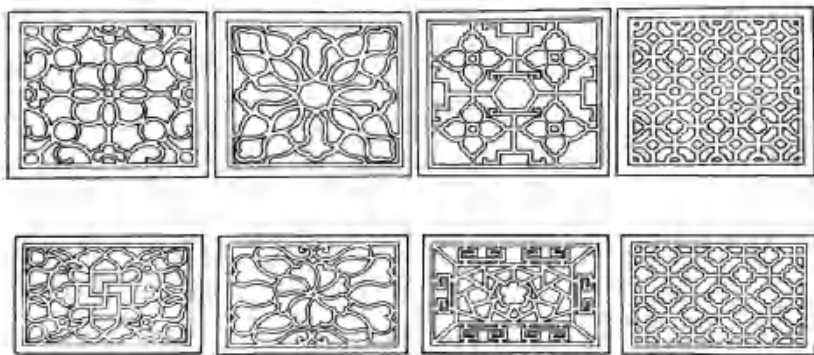

▲苏州园林漏窗

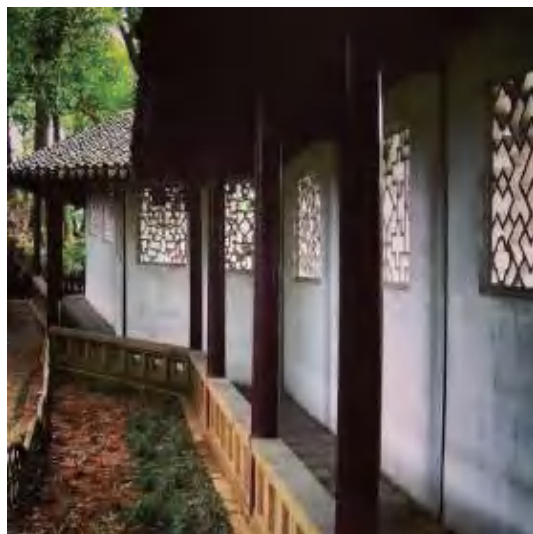

知识窗：漏窗

漏窗是一种窗洞内有漏空图案的窗，透过漏窗，可隐约看到窗外景物，似隔非隔，景物若隐若现，漏而不尽，具有“避外隐内”的意味，有去除小空间闭塞感，增加空间层次的作用。

▲苏州园林漏窗样式

►漏窗长廊 [明] 园林建筑 苏州拙政园

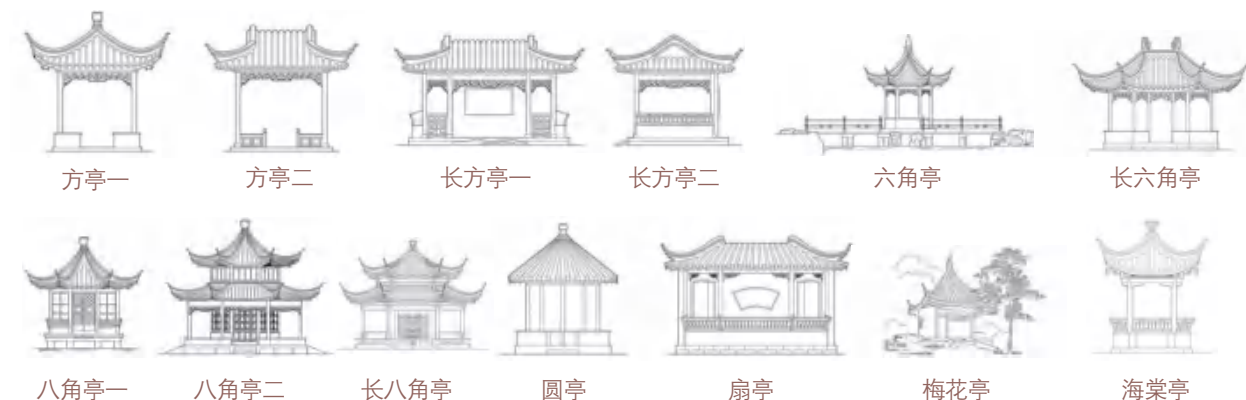
中国古典园林艺术讲究顺应自然。如果说山水是中国古典园林中的骨干，那各种建筑物就是其“五官”，主要有桥、亭、廊、厅、堂、馆、轩等。这些建筑形式不论形与神都与自然环境相吻合，各部分自然相接，使园林体现出自然、淡泊、恬静、含蓄的艺术特色，并达到移步换景、渐入佳境、小中见大等观赏效果。

▲玉带桥 [清] 园林建筑 北京颐和园

▲小飞虹 [明] 园林建筑 苏州拙政园

▲苏州园林亭的形式举例

中国古典园林艺术中还有一些有别于国外园林艺术的独特手法，如园中的楹联、匾额，它们在中国古典园林中，犹如人之须眉，是不可缺少的重要点缀品。如拙政园中的“与谁同坐轩”是一座扇形亭，临水面东，亭中设一几两椅，宜于赏月。亭中匾额上的“与谁同坐轩”，是借苏轼的“与谁同坐？明月、清风、我”的词句，从而突出了这一轩亭所蕴含的诗情画意。

► 与谁同坐轩 [明]
建筑 苏州拙政园

▲ 与谁同坐轩的楹联和匾额

知识窗：园林中的静观与动观、仰观与俯观

园林景物有静观、动观之分。静观设置了较多给园中游客驻足的观赏点；动观就需要有较长的游览线。就二者来说，小园应以静观为主、动观为辅，大园则以动观为主、静观为辅。

园林景物有仰观、俯观之别，在处理上应区别对待。楼阁掩映，山石森严，曲水湾环，都存在此理。因此园林建筑物的顶、假山的脚、水口、树梢等都要着意安排。山际安亭，水边留矶，是能引人仰观、俯观的方法。

拓展与探究

你熟悉本地的古民居吗？你觉得是否应该保护古民居？举例说明本地古民居的形式风格，研究本地古民居与地方文化和自然环境的关系，并与同学分享你的研究报告。

我们在博物馆参观琳琅满目的工艺品时，可以看到簋、鬲、簠、敦、豆、角、斚、觚、觶、卣……我们不仅会被它们形态各异的面貌所吸引，还会想要弄清它们所指的青铜器品种。如今，它们不再为实用服务，而是以文物的形式进入我们的生活，仿佛在向我们讲述着悠久的历史。物可致用，物也可以载道。我国古代工艺品不仅显示了“造物为用”这一基本特征，悠久的历史、丰厚的文化底蕴也赋予了它们独一无二的气质。

我国古代工艺主要有哪些种类？这些种类各自的特点是否体现了其所处时代的工艺水平、思想潮流和审美观念？

经典导读

尊是古代的一种盛酒器，盘则是水器，曾侯乙尊盘融尊和盘于一体。尊和盘上均刻有铭文，显示其为曾侯乙生前用器，故专家们将其命名为曾侯乙尊和曾侯乙盘，合称曾侯乙尊盘。

这件尊盘的惊人之处在于其鬼斧神工的透空装饰。装饰表层彼此独立，互不相连，由内层铜梗支撑，内层铜梗又分层联结，参差错落，玲珑剔透，令观者凝神屏息，叹为观止。其铸造上的高度技巧证实了在2400多年前的战国早期，中国的失蜡法铸造技术已经达到极高的水平，即使是在现代工业领域也仍在使用这种工艺。曾侯乙尊盘不愧为春秋战国时期最复杂、最精美的青铜器件。

▼ 曾侯乙尊盘 [战国] 通高30.1 cm、口径25 cm 青铜器 湖北省博物馆

《考工记》载：“天有时，地有气，材有美，工有巧，合此四者，然后可以为良。”工艺作品是无数能工巧匠利用多种物质材料和技艺创造的，代表着人类的智慧和创造精神，深受时代、社会、地域、文化、民俗等因素影响。实用与审美的统一是工艺设计的本质特征，其产品既有实用价值，又有审美价值，是物质与精神的结合。中国古代工艺按材料分，主要有彩陶、青铜器、玉器、瓷器、漆器、织绣等类。不同种类的工艺品具有不同的功用，其造型、装饰纹样、材料质地、肌理和制作工艺各异。饶有意味的艺术形式体现出所处时代的审美情怀，带有深刻的时代印记。

▲长信宫灯 [西汉] 高48 cm、重15.85 kg 青铜器
河北博物院

▲长信宫灯烟气流动示意图

工匠将长信宫灯的灯身设计为一人擎灯的形态。衣袖和身体部分内部中空，可作为烟道，引导烟气流动，颇为实用。

知识窗：工艺美术的概念

1953年起我国才统一使用“工艺美术”这一概念，在这以前曾称“美术工艺”。关于这一概念的内涵及外延，学术界的意见并不一致。随着现代社会的发展，特别是市场经济和人民生活对物质产品的需求越来越高，原来属于工艺美术范围的现代工艺美术设计，已发展成为一个相对独立的学科——艺术设计。现在所说的工艺美术的范围实际上已经发生了变化，它主要是指传统手工艺和在传统手工艺基础上发展起来的现代手工艺。

彩陶

彩陶是指在打磨光滑的陶坯上以天然的矿物质进行描绘，入窑烧制后即可在橙红色的胎底上形成赭红、黑、白等色的美丽图案的彩色陶器。彩陶体现了原始艺术古朴稚拙的美感，反映了当时人们的生产与生活状况。用黏土制作陶器是人类历史上至关重要的人造物活动。中国制陶有近万年的历史，彩陶的成就突出反映在仰韶文化和马家窑文化中。

▲人面鱼纹彩陶盆（仰韶文化）〔新石器时代〕
高16.5 cm、口径39.8 cm 陶器 中国国家博物馆

盆内用黑彩绘人面纹和鱼纹，对称排列，是当时人类处在渔猎生活阶段的生动反映。

▲船形彩陶壶（仰韶文化）〔新石器时代〕
宽24.8 cm、通高15.6 cm 陶器 中国国家博物馆

此为随身携带的水壶类物品，从造型设计到装饰纹样，都让人联想到渔船、渔网、捕鱼活动等水上生活场景。

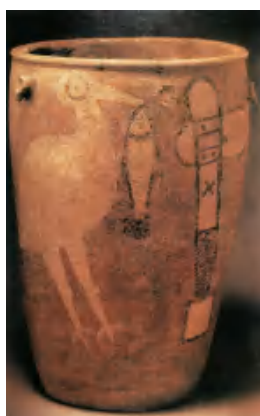

黑彩绘旋涡纹和水波纹装饰于腹部以上，便于人们席地而坐时，从俯视角度去观赏，体现了先民的智慧。

▲马家窑彩陶图案定位法

▲涡纹四系彩陶罐（马家窑文化）〔新石器时代〕
高50 cm、口径18.4 cm、底径15.9 cm 陶器
中国国家博物馆

知识窗：仰韶文化陶器、马家窑文化陶器

仰韶文化主要分布在黄河中游地区，以“半坡类型”和“庙底沟类型”陶器最有特色。半坡类型的陶器造型朴实厚重，纹饰以动物和几何纹最为常见，最具代表性的是鱼纹和人面鱼纹。庙底沟类型的陶器造型多样，风格挺秀饱满，轻盈而稳重，纹饰多用弧线，线条流畅。

马家窑文化主要分布在陇西平原，形成了马家窑、半山、马厂三个类型，马家窑类型的彩陶，彩绘装饰面积大，纹样以窄叶形的波纹、旋涡纹为多；半山类型的彩陶造型丰满稳重，纹饰以几何纹为主；马厂类型的彩陶纹饰粗犷。

青铜器

青铜是红铜与锡、铅的合金，因为呈青灰色，所以叫青铜。青铜时代始于夏，盛于商周。青铜器起初的主要特点是实用，随着奴隶制的建立与强化，逐渐被用作礼器与祭器，成为奴隶主政权与神权的化身以及等级的象征。

青铜器高超的冶金铸造技术、多样的造型和丰富的纹饰，显示出独特的美感。青铜器的制作主要采用合范法铸造，春秋后，还出现了失蜡法、焊接法、冷锻法和热锻法等，并应用了金银错、髹漆彩绘等新型装饰工艺。

知识窗：陶范法与失蜡法

陶范法即以泥制作内、外范，烧制成陶范后，再经合范、浇铸、修整等工序制作青铜器的方法。

失蜡法的做法与陶范法类似，区别是以调入油脂的蜂蜡制作内模，其外敷泥制成外范。高温烘烤后，蜡模熔化，从预留的孔洞中排出，形成可供浇铸的空腔。这是青铜等金属器物的精密铸造方法。

青铜之美：造型美

青铜容器，大致可分为方形、圆形与椭圆形三类，方、圆、椭圆本身是规整的几何图形，均有轴对称的特征。作为容器的腹部，如此设计从根本上保证了整个器形给人以视觉上的稳定与庄重的感觉。古代工匠高超的设计水平和铸造技能，使每一件器皿都犹如精美的立体雕塑，造型动静结合，有的凝重，有的灵巧。

▲ 四羊方尊 [商] 边长52.4 cm、高58.6 cm
青铜器 中国国家博物馆

四羊方尊的基本造型是方尊，中部由四只大卷角羊身构成主体，肩部空隙处有蜿蜒的龙。方尊边角及各面中心线，均置耸起的扉棱，既用以掩盖合范痕迹，又可改善器物边角的单调，增强了造型气势，浑然一体。

▲ 莲鹤方壶 [东周] 通高117 cm、口径24.1 cm、口宽24.9 cm
青铜器 河南博物院

莲鹤方壶主体部分为方壶造型，有盖、双耳、圈足，其重心在下腹部。壶盖上部为两重并列的莲瓣装饰，向四周翻仰，有力地烘托出盖心上一只展翅欲飞的鹤。圈足上饰有相对的两虎，圈足下有双兽。承托壶身的兽和壶体所有附饰的龙、兽向上攀缘的动势，相互应合，给观者壶身轻盈、跃动的视觉感觉。

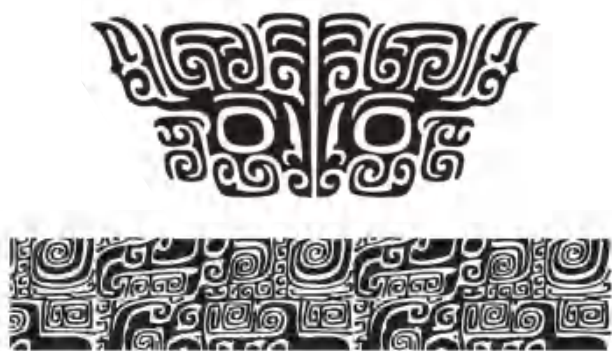
青铜之美：纹饰美

青铜器的纹饰多样，大致分为几何形、动物和人事活动三类。纹饰作为一种符号，从形式到内容都有固定的象征意义。青铜器的纹饰具有图案性强、布局多呈轴对称状、形象森严的特点，最典型的的就是饕餮纹。

▲后母戊鼎 [商] 高133 cm、口长112 cm、口宽79.2 cm 青铜器 中国国家博物馆

目前已知中国古代最重的青铜器——后母戊鼎，集云雷纹、鱼纹、虎食人首纹、饕餮纹、几何凸弦纹于一身。它以宏伟的体量、庄重的造型、瑰丽的花纹、堂皇的气势，雄踞于我国古代青铜礼器之巅。

▲饕餮纹

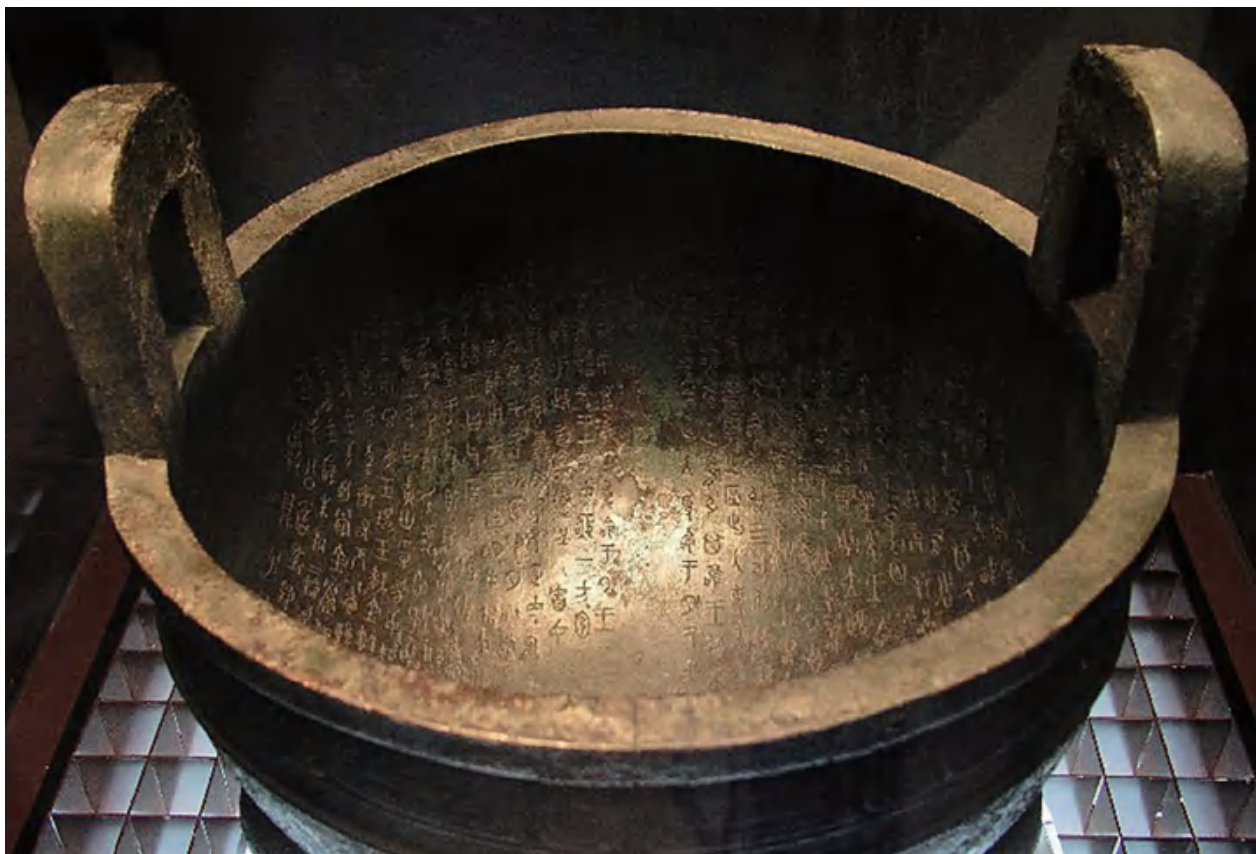
饕餮纹是古代工匠的杰出创造，风行于殷商，成为这一时期最富有时代特征的图像符号。它主要施加于器物体积感最强的装饰面上，适应性强，在不同的面积、曲面上，都能构成丰满适合的纹样。

▲龙纹

青铜之美：铭文美

铭文又称“金文”“钟鼎文”，内容广泛，涉及祭祀、战争、赏赐及各类社会生活。铭文圆浑古朴又富于变化，有的粗犷，有的瘦劲，有的工细，有的秀美，具有很高的书法审美价值。

▲毛公鼎铭文

►毛公鼎 [西周] 通高53.8cm、
腹深27.2cm、口径47.9cm
青铜器 台北故宫博物院

毛公鼎内壁铸有长篇铭文近500个字，其书法是成熟的西周金文风格，结构匀称准确，线条遒劲稳健，布局妥帖，充满了理性色彩，显示出金文在当时已发展到非常成熟的境地。

▲毛公鼎铭文拓片（局部）

理解与思考

查阅资料，对比商、周两朝的青铜器，试从造型、纹饰、铸造工艺等方面说说二者的风格区别，并分析原因。

玉器

玉，石之美者。在新石器时代，先民就将玉石从普通石料中区分开来。玉石质地坚韧，经过打磨能显示出温润的色泽和纹理。在玉器漫长的发展过程中，表现出两种不同的审美风格：一种是追求玲珑剔透的华丽之美；另一种则突出玉的天然材质，追求“大圭不琢”的朴素之美。玉得以超出了石材原有的实用功能，被用以制成祭祀祖先和神灵的礼器，也成为财富、权威和精神的象征。古人赋予玉以“德”的含义，有“君子比德于玉”的说法。因此欣赏玉器，不仅可从其质地、造型和高明的雕琢技巧中获取美感，还可以从其深厚的文化意蕴中得到启迪。

▲玉龙 [新石器时代] 高26 cm 玉器
中国国家博物馆

玉龙的出土标志着早在5000多年前中华民族就形成了对龙图腾的崇拜。

▲玉琮 [新石器时代] 通高8.8 cm 玉器 浙江省博物馆

良渚玉琮上细若毫发的神人兽面纹得益于当时精湛的玉石雕琢技艺，给人以神秘的美感。

▲翠玉白菜 [清] 长18.7 cm、宽9.1 cm 玉器
台北故宫博物院

翠玉白菜玉雕是巧色工艺的代表作之一，与真实白菜几近一致。

▲桐荫仕女图玉雕 [清] 高15.5 cm、长25 cm、宽10.8 cm 玉器 故宫博物院

桐荫仕女图玉雕是用琢碗剩下的残料雕琢而成的，其巧妙利用制碗时的圆孔，形成一幅江南庭院的景色。

理解与思考

日常词汇中有哪些词与玉有关联，它们体现了什么样的审美观念？

瓷器

中国是瓷器的故乡。早在商代，就已经出现了原始瓷器。千百年来，瓷器作为人们的日常用品，使用广泛、品种繁多。经过历代工匠们对釉料中矿物质比例与烧制最佳火候的不断探索，瓷器制作工艺得以完善与丰富，先后发展出刻、划、镂、雕、印、贴、堆塑、彩绘及变换釉色等技法，产生了如冰似玉的东汉青瓷、名窑众多的宋代瓷器、细腻柔和的元明青花瓷、五彩缤纷的清代彩瓷……

中国古代瓷器在风貌上，既有薄如蛋壳、精巧剔透的薄胎瓷，又有厚重古雅、雄浑大气的厚胎瓷；在釉彩上，既有晶莹剔透、意蕴沁人的青釉瓷器，又有五彩斑斓、挥洒自如的彩釉瓷器。从唐代开始，中国瓷器就沿陆路和海路传播到世界许多国家。中国瓷器和制瓷技术的对外传播，是中国人民同世界各国人民友好往来的历史见证。

▲玫瑰紫釉海棠式花盆 [宋] 钧窑
高14.4 cm 瓷器 中国国家博物馆

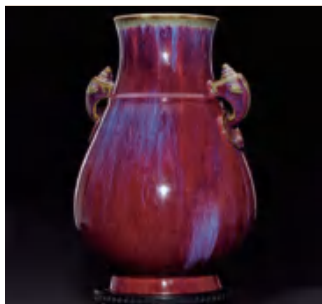
▲汝窑天青釉三足樽承盘 [宋] 汝窑 高4 cm、
口径18.5 cm 瓷器 故宫博物院

▲青花缠枝牡丹纹罐 [元] 景德镇窑
高27.5 cm、口径20.7 cm 瓷器 上海博物院

▲胭脂红地珐琅彩开光花卉纹碗
[清] 高7 cm、口径14.8 cm、
足径5.7 cm 瓷器 故宫博物院

知识窗：窑变

窑变是指陶瓷坯胎着釉入窑烧造过程中，由于窑内温度发生变化导致其表面釉色发生的不确定的自然变化。《景德镇陶录》中记载：“窑变之器有三，二为天工，一为人巧。其由天工者，火性幻化，天然而成……其由人巧者，则工故以釉作幻色物态，直名之曰窑变，殊数见不鲜耳。”

漆器

漆器工艺的技法丰富，通过雕填、镶嵌、彩绘、脱胎、髹饰等手段，可以制成各种精美的艺术品。髹漆工艺是中华民族早期的一项发明创造。大约在公元前5000年到前4000年之间，中国人已开始使用髹漆的器物。漆艺以天然大漆为主要材料，但又不限于漆，还使用金属、螺钿以及蛋壳、石片、竹木等众多媒介材料。入漆颜料除银朱外，还有石黄、钛白、钛青蓝、钛青绿等。

战国至汉代是中国古代漆器史上最光辉灿烂的时期，当时许多的生活用品和丧葬礼仪用具都用漆制作，迄今墓葬中出土以彩绘为主的漆器数以万计。

▲虎座鸟形鼓架 [战国] 乐器 荆州博物馆

虎座鸟形鼓架运用漆、雕、绘三种工艺手段制成，造型新颖巧妙。

▲漆耳杯套盒 [西汉] 长20.9 cm、高13.2 cm
漆器(木) 荆州博物馆

漆耳杯套盒为木胎，外形近似椭圆形球体，盖底同大，以子母口扣合，纹饰线条均匀而流畅。盒内侧置漆耳杯十件。耳杯是酒具，据传是王羲之的“曲水流觞”时饮酒所使用的器具。

◀“杨茂造”剔红观瀑图八方盘 [元] 杨茂
高2.6 cm、直径17.8 cm 漆器 故宫博物院

理解与思考

1. 查阅相关资料，了解“雕漆”工艺。
2. 漆的运用在世界各地都有精彩的体现。越南将漆画视为国粹；日本被称为“漆国”，其英文名Japan就是漆器的意思。国外的漆艺和中国的漆艺有文化关联吗？

知识窗：髹饰

漆器工艺常用的工艺术语，始见于《周礼》。“髹”者，“以漆漆物谓之髹”；“饰”者，“装饰也”。所以“髹饰”就是用大漆来漆东西的意思。我国现存唯一的古代漆工专著为《髹饰录》。

织绣

以蚕丝为原料的纺织品起源于中国，远在新石器时代，中国已发明丝织技术。夏代至战国末期，丝织生产有了较大的发展，用多种织纹和彩丝织成精美的丝织品，品种日益增加。商代开始出现绮、纱、縠、纨、縠、罗等品种，西周时期产生了用两种以上的彩丝提花的重经织物“经锦”，战国时期丝织品的纹饰从几何纹发展为动物纹，色彩更加丰富，丝织技术也更加完善。汉唐时期中国丝织品通过“丝绸之路”，远销中亚、西亚、非洲和欧洲，受到了普遍的欢迎。此时丝织生产进入了稳定的发展时期，技术上也有所创新，纹饰亦达到了较高的艺术水平，除织花外，印花、绣花、手绘等技术也运用于丝织生产。

▲素纱襌衣（直裾） [西汉] 衣长132 cm 织品
湖南省博物馆

素纱襌衣是马王堆一号汉墓墓主长沙丞相——轪侯利苍的妻子的随葬品，是2100多年前的丝织精品。素纱襌衣衣长132厘米，通袖长181.5厘米，仅49克重。领口和袖口有较厚重的绛色缘边。如果除去缘边，衣服仅为25克重。据计算，这种衣料每平方米仅重12~13克，真是薄如蝉翼，轻若烟雾。

▲卷草凤纹锦（局部） [唐] 圆形卷草 直径约19 cm
织锦 日本奈良正仓院

卷草凤纹锦以斜纹织造，唐人称灵禽异兽纹的织锦为瑞锦。

理解与思考

现代工业对世界各地的传统工艺造成巨大的冲击，谈谈你对工匠精神的理解。

拓展与探究

参观访问当地的工艺美术家工作室，记录工艺品的造型、材料质地、肌理和制作工艺等信息以及你的感想。

工艺美术家：_____

工艺品种：_____

造型：_____

材料质地：_____

肌理和制作工艺：_____

个人感想：_____

课名	评价内容	评价等级
第三课 中国古代花鸟画、人物画	花鸟画和人物画的创作理念 花鸟画和人物画的独特表现手法	水平1：知道花鸟画、人物画独特的表现手法（如花鸟画的工笔、写意，人物画的以线造型、以形写神、形神兼备），能说出《韩熙载夜宴图》的故事情节。
		水平2：能根据花鸟画、人物画独特的表现手法谈论各自作品的特点；结合作品的题跋来分析画家是如何通过作品来托物言志的；能根据《韩熙载夜宴图》中各段的人物组合，结合故事情节，总结作品的特点。
		水平3：了解花鸟画、人物画的特点；能根据画家所处的历史背景和生活经历，结合作品的题跋来分析他们是如何通过作品来托物言志的；能根据《韩熙载夜宴图》中各段的人物组合，结合故事情节，分析作者是如何通过“以形写神”的手法来突出主人公形象的。
第四课 中国古代山水画	山水画的创作理念 山水画的独特表现手法	水平1：知道《早春图》《富春山居图》等山水画不是对景写生，而是文人山水画审美思想和精神内涵的体现。
		水平2：知道郭熙《早春图》、黄公望《富春山居图》等山水画与文人画家的心境有关。
		水平3：能从山水画独特的“三远法”“皴法”等表现手法，结合画家的人生经历及作品，总结文人画家的创作特点。
第五课 中国汉字书法	不同书体的区分 笔法、结体、章法、墨法的掌握	水平1：能区分三种书体，如隶书、行书、楷书；能从一个方面（如笔法）来赏析书法名作。
		水平2：能区分篆书、隶书、楷书、行书和草书等不同书体；能从两个方面（如笔法、章法）来赏析书法名作。
		水平3：能区分篆书、隶书、楷书、行书和草书等不同书体，各说出一件代表作；能从笔法、结体、章法、墨法等方面赏析书法名作。

(续表)

课名	评价内容	评价等级
第六课 中国古代雕塑	陶俑 佛教雕像 陵墓雕刻	水平1: 知道秦始皇兵马俑数量庞大、气势恢宏; 能辨认云冈、龙门或敦煌等石窟造像, 知道这些石窟造像与佛教有关, 知道霍去病墓雕刻具有纪念碑式的形态。
		水平2: 知道秦始皇兵马俑数量庞大、气势恢宏, 采用写实风格, 形象逼真传神; 能辨认云冈、龙门或敦煌等石窟造像, 知道这些石窟造像与佛教有关, 知道随着社会历史和文化观念的发展, 石窟造像的风格发生了变化, 知道汉代霍去病墓雕刻采用随形就势的手法, 雕像简练传神, 雄浑有力。
		水平3: 知道秦始皇兵马俑是仿照当时军队阵型造像的, 是守护都城的地下军队, 从历史的角度能理解古代中国人“事死如事生”的丧葬观念; 能辨认云冈、龙门或敦煌等石窟造像, 能从石窟造像的风格所发生的变化, 认识到古人是通过这些造像来反映他们的信仰和对世界美好的想象, 知道霍去病墓雕刻是汉代工匠高超的大局观和时代气魄的展现。
第七课 中国古代建筑	框架式木结构 庭院式的组群布局 丰富多彩的艺术形象 中国古典园林艺术	水平1: 知道中国古代建筑一个方面的特点, 如从框架式木结构方面说出古代建筑的特点; 知道中国古典园林艺术讲究顺应自然, 具有移步换景、小中见大的观赏效果。
		水平2: 知道中国古代建筑两个方面的特点, 如从框架式木结构、庭院式的组群布局等方面说出古代建筑的特点; 知道中国古典园林艺术讲究顺应自然, 用“借景”的方法在有限的空间中创造出无限的园景。
		水平3: 知道中国古代建筑三至四个方面的特点, 如从框架式木结构、庭院式的组群布局、丰富多彩的艺术形象等方面说出中国古代建筑的特点; 能从丰富的建筑形式、“借景”等艺术手法中领会中国古典园林“诗情画意”的设计思想。
第八课 中国古代工艺	彩陶 青铜器 玉器 瓷器 漆器 织绣	水平1: 知道史前彩陶将实用的造型和美观的装饰集于一身。
		水平2: 能从功能与美观、材料与技术方面说出二至三种古代工艺品, 如青铜器、玉器、瓷器或织绣的特点。
		水平3: 能从功能与美观、材料与技术、历史与文化方面说出四种以上古代工艺品, 如陶器、青铜器、玉器、瓷器、漆器、织绣等的特点。
学习体会		

第三单元

中国近现代美术鉴赏

▼ 万山红遍层林尽染 (1963年) 李可染 69.5 cm × 45.5 cm 中国画(纸本) 中国美术馆

当你走进人民大会堂大宴会厅，拾级而上，首先映入眼帘的是一幅无比壮观的画面——远处山巅云蒸霞蔚中冉冉升起一轮红日，走完最后的台阶，巨幅山水画《江山如此多娇》呈现于眼前。画面天地相接，远有皑皑雪山，近有高山翠柏。作为陈列于人民大会堂中最重要的艺术作品之一，《江山如此多娇》相较传统山水画有了大胆的创新，而它的创新之处体现在哪里？随着时代的变迁，近现代中国画、油画是如何在继承与创新中发展的？

▲ 江山如此多娇（1959年） 傅抱石、关山月 550 cm×900 cm 中国画（纸本） 北京人民大会堂

经典导读

傅抱石作品奔放雄健的风格与关山月作品细致柔和的格调在此画中融为一体，开拓了中国山水画的新意境。两位画家选取了壮丽河山之景，如苍劲的青松，雄浑的山岩，莽莽平原，绵绵雪岭，奔腾倾泻的长江、黄河与横空出世的珠穆朗玛峰来象征中华民族精神。巨幅画作笔墨淋漓，气势磅礴，完美诠释了毛泽东《沁园春·雪》中“江山如此多娇”的壮美景象。中国画的气势与宏伟的人民大会堂建筑交相辉映，成为革命现实主义和浪漫主义相结合的典型作品之一。

中国近现代是一个激荡变革的时代，是中华民族英勇奋斗、艰苦探索、砥砺前行开拓的时代。从1840年鸦片战争到“五四”新文化运动，再到中华人民共和国成立，中国近现代美术一直伴随着社会文化潮流蓬勃发展。在日渐开放的社会环境中，在对传统美术的继承与创新及在中西方美术的交流与互鉴中，中国近现代美术呈现出丰富多彩的面貌与格局。

传统文人画的新发展

鸦片战争后，中国的大门被西方列强的坚船利炮打开，在动荡的社会形势下，文人画家不再依附皇权，也不再将科举仕途作为唯一的人生出路。以吴昌硕为代表的近代文人画家，转型成为职业的画家。他们继承了中国传统文人画中诗、书、画并重，坚持笔墨格调及意韵的美学传统，同时兼容大众生活情感及市民审美意趣，在题材内容、艺术风格、笔墨技巧等方面加以再创造，或“以复古为革新”，或变古通今，自求新格。

吴昌硕的书法、篆刻功底深厚，他把书法、篆刻的行笔、体势、章法及运刀融入绘画，形成了富有金石味的独特画风。他所绘的花卉木石作品，笔力老辣，布局新颖，用色浓丽。

▲三千年结实之桃（1918年） 吴昌硕
96 cm × 45 cm 中国画（纸本） 中国美术馆

《三千年结实之桃》画面热烈昂扬，粗枝大叶，笔墨纵横，显得浑厚古拙而生意盎然。颜色虽然亮丽但又不落于甜俗，书法气势洒脱不凡，加盖上古朴的印章，使书画印融为一体。

▲莲蓬蜻蜓（1920年） 齐白石 23.2 cm × 29.6 cm
中国画（纸本） 中国美术馆

《莲蓬蜻蜓》画面简洁，水波纹童真稚趣，两枝莲蓬用大写意手法画得简练生动，一只栩栩如生的蜻蜓采用工整而精妙的画法，画面和谐而富有变化。

齐白石的绘画受到吴昌硕影响而又独具特色，他早年做过雕花木工，后拜民间艺人为师学画，所以作品中融合了民间趣味与文人审美，鲜活有趣、诙谐幽默又不失时代气息。他主张艺术“妙在似与不似之间”，章法“平正见奇”，动静、虚实结合，将写意与工笔有机结合，开创了一代新画风。

理解与思考

你是怎么理解“妙在似与不似之间”这句话的？

▲ 群虾（1937年） 齐白石
124.4 cm × 32.6 cm
中国画（纸本）
中国美术馆

《万松烟霭》画的是一片郁郁葱葱的丛山密林，看似浓黑一片，如画上题款所说“如入夜山”，而仔细审视，却并非如此。密林间似有空气流动，湿润而透明。黄宾虹主张山水画要表现出苍润的艺术效果，而想要达到这种艺术效果，全靠笔墨来表现。“苍”来自笔力，“润”源于墨彩，只有苍与润的结合，才能达到浑厚华滋的境界。

黄宾虹与齐白石并称“南黄北齐”。黄宾虹早年受进步思想影响，在艺术创作上力求突破藩篱，加之他对中国画传统笔墨的深入体悟，在“外师造化”的同时，努力发挥中国画丰富的笔墨表现力，逐步形成了以积墨为主要手法和以黑、密、厚、重为特点的山水画新风格。

▼ 万松烟霭（20世纪40年代） 黄宾虹
132.5 cm × 66.5 cm 中国画（纸本） 中国美术馆

潘天寿的绘画和书法完全植根于中华文化的土壤之中。他坚持借古开今，强调中国画应从内部改革，继承前人的目的是为了传承和革新。他认为东西方艺术有各自的成就，应在风格表现上拉开距离，互取所长，目的是为了增加各自的艺术高度。潘天寿深厚的国学底蕴和长期的传统书画教育实践，使他的作品展现出强大的民族精神与文化自信。

▲记写雁荡山花（1962年） 潘天寿 150.8cm×359.6cm 中国画（纸本） 中国美术馆

潘天寿的画不论构图、用笔，都追求雄强、豪壮、气势之美，所画的都是生活中常见的题材，但这些最平凡的对象，经他的点染，便有了特殊的艺术魅力。尤其是那些不为人们注意的山花野草，他都寄予无限的热情。这幅《记写雁荡山花》便是一个突出的例证。他将深入雁荡山写生得来的关于山花幽草的细微题材，化为气势磅礴的巨制。

敦煌石窟是中国美术的一座宝库。张大千历时近三年，在敦煌石窟进行“临摹传写”“考订年代”和“探究源流”的学术活动。受敦煌壁画中艳丽、和谐的色彩启发，张大千自如地把石青当作水墨，以色破墨，色不掩墨，将水、墨、色融为一体。张大千的精神本位从未脱离传统中国文化，将他晚年山水画的色彩基调与盛唐时期的敦煌壁画相比较，不难看出二者之间的延续关系。傅抱石在新时代背景下，把传统中国画的笔墨精髓渗透到对新鲜事物的感受之中，他的人物画多描绘历史人物，并对古诗意境进行再创造，他的山水画气势磅礴，富有时代气息，创造了“抱石皴”技法。

▲夏山云瀑（1970年） 张大千 150cm×210cm
中国画（纸本） 台北历史博物馆

▲待细把江山图画（1961年） 傅抱石
100cm×111.5cm 中国画（纸本） 中国美术馆

理解与思考

你认为中国画创作应该“师古人”还是“师造化”？

中西绘画的融合

20世纪中国美术在继承本民族艺术传统的同时又受到西方美术的巨大影响和冲击。“五四”新文化运动前后，许多青年艺术家留学欧美、日本，主动学习和借鉴西方美术的观念和方法。

徐悲鸿曾留学法国，学习欧洲的写实油画和素描。在美术创作上，他坚定不移地选择了现实主义的绘画风格，推崇人物画，强调素描是一切绘画的基础，主张用西方写实技巧来改良中国画。他说：“古法之佳者，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。”他开拓性地将西方素描技法融入中国水墨画，创作了一系列高度写实又有中国特色的现代人物画，对促进传统中国画适应社会革命和大众需求做出了重大的贡献。

运用中国传统绘画中的白描手法来表现人物和植物外形，融入西方传统绘画运用比例和明暗关系的手法来塑造肌肉动态的造型。

人物动作果决，寓意着中国广大人民不怕苦、不怕累的精神，以宏大的气势架构寓言内容，传递坚定的决心与毅力。

画面右端几位高大健壮、魁梧结实的壮年男子，手持钉耙奋力砸向黑土，姿势表情不一，或瞪目，或呐喊，或蹲地，或挺腹，均呈蓄力待发之状。

画面简明地概括出远景中的山、树和动物的形象，采用两种色调相结合，用浅黄色描绘皮肤，辅以淡墨晕染，加强立体感，通过暗黄色的躯体造型，来展示人物饱经沧桑。

▲愚公移山（1940年） 徐悲鸿 144 cm×421 cm 中国画（纸本） 北京徐悲鸿纪念馆

《愚公移山》题材选自古代同名的寓言，是徐悲鸿1940年在印度访问时创作的。他创作此画是为了以愚公移山的精神，鼓励中国军民坚持抗战。他借鉴宣传画和装饰画的构图，布局宏大，人物大多顶天立地，左右安排饱满，最右边还画了一只脚，说明画外还有许多人。徐悲鸿曾说：“不画裸体表达不出那股劲。”我们从《愚公移山》中确实能感受到人体的力量所表现出的坚韧不屈的精神。

知识窗：“尽精微，致广大”

中央美术学院建院初期，徐悲鸿院长从《中庸》“故君子尊德性，而道问学，致广大，而尽精微，极高明，而道中庸。温故而知新，敦厚以崇礼”中，选取“尽精微，致广大”来用于指导素描教学与绘画造型。这一教学理念成为中央美术学院多年来的办学宗旨。

▲ **田横五百士**（1930年） 徐悲鸿 197 cm × 349 cm 油画 北京徐悲鸿纪念馆

《田横五百士》的主题与当时的社会历史背景联系密切，作品选取了田横与五百壮士诀别的场面，故事中的人物个性鲜明，表现出富贵不能淫、威武不能屈的鲜明主题，体现了伟大的民族气节与时代精神。

林风眠与徐悲鸿同年留学法国。徐悲鸿强调写实造型，林风眠的绘画作品则吸收欧洲印象主义以后的诸多流派风格，借用多种西方的艺术语言创造出具有中国人文气息的意境。他提出“介绍西洋艺术，整理中国艺术，调和中西艺术，创造时代艺术”。其作品艺术形式感强，多呈现出流畅、轻松的意趣。

▲ **江上**（20世纪40年代） 林风眠 66 cm × 67 cm 中国画（纸本） 上海中国画院

《江上》吸纳了传统中国画的线描技法、民间艺术的审美趣味，以及西方立体派、野兽派的画风和西方绘画的色彩观念，以浓重的墨色与彩色融合成一种具有现代气息的新画风。

▲ **渔妇**（20世纪50年代） 林风眠 73 cm × 92 cm 油画（麻布） 上海中国画院

《渔妇》中潇洒优美的线条表现出东方神韵，对于人体结构、人物面部表情及鱼的形象处理，都运用了抽象的手法，色彩的运用也吸收了印象派的精华。

多种风格的探索

中华人民共和国成立后，国家重视文艺的宣传、教育作用。随着各地历史博物馆、革命博物馆的建立，国家组织画家从事革命历史题材创作，现实主义的历史性和主题性创作反映了当时社会的需要，并且取得了突出的成就，出现了一批为时代写真、讴歌劳动人民的革命历史画。

▲ **血衣**（1972—1973年） 王式廓 100 cm × 150 cm 油画（布面） 中国美术馆

《血衣》表现的是中国土地改革时期农民与地主清算和斗争的场面，此油画稿虽未最终完成，但王式廓在激情的人群中抓取了妇女高举血衣、悲痛欲绝地控诉的瞬间，形成震撼人心的效果，表达对农民悲惨遭遇的同情。

理解与思考

以一幅美术作品为例，谈一谈美术和社会生活的关系，以及艺术家为什么要有社会责任感。

詹建俊将五壮士与峻峭、雄伟的狼牙山峰融为一体，犹如矗立于天地间的一座英雄纪念碑。

◀ **狼牙山五壮士**（1959年）

詹建俊 186 cm × 203 cm
油画（麻布） 中国国家博物馆

▲ **开国大典**（1953年）董希文 230 cm × 402 cm 油画（布面）中国国家博物馆

董希文的《开国大典》描绘了1949年10月1日，毛泽东在天安门城楼上宣读中央人民政府公告，宣告中华人民共和国成立这一重大历史事件。它成功地表现了“中国人民从此站起来了”的庄严时刻，形象地揭示了光辉灿烂的中华民族进入了新世纪，鼓舞了中国人民的自信心和自豪感。作品构图宏伟、新颖，吸收敦煌壁画的用色方法，以对比、调和的色彩表现出金碧辉煌、风和日丽的气氛，场面恢宏，喜庆热烈。

▲ **夯歌**（1962年）王文彬 156 cm × 320 cm 油画（布面）中央美术学院美术馆

亮丽的色彩烘托了热火朝天的劳动场面，阳光下劳动妇女欢快的表情富有感染力。

改革开放给中国美术带来了新的发展机遇，在开放的环境和良好的氛围中，艺术风格呈现多样化。许多艺术家既立足于本民族的优秀传统文化，又放眼世界，大胆吸收和借鉴外国美术的有益经验。此外，艺术家自觉地走进人民生活，进一步拓展创作主题，挖掘人性中的真善美。

此时期的中国画和油画创作呈现一派繁荣和活跃的景象。画家运用精湛的绘画技巧，表达出对生活的真情实感和对劳动者的颂扬，作品以反映现实和塑造人民形象为主旨，推动了中国近现代美术的探索与发展。

▲ **塔吉克新娘**（1984年）靳尚谊 60 cm × 50 cm
油画（布面） 中国美术馆

靳尚谊的油画《塔吉克新娘》，吸收了古典主义的典雅、静穆、柔和，融合了古典风格、理想主义精神以及民族文化气质，表达了当时社会对回归美好、纯洁的理想世界的向往。

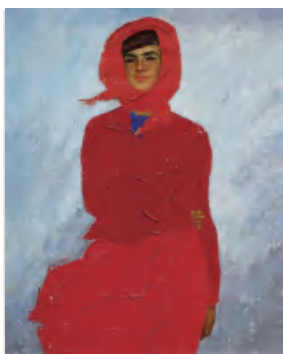
▲ **秋冥**（1991年）何家英 203.5 cm × 151.5 cm
中国画（绢本） 中国美术馆

何家英在技法上有了新的突破，画境令人陶醉。

▲ **春雪**（1983年）吴冠中 69 cm × 137 cm 中国画（纸本） 中国美术馆

吴冠中在20世纪80年代初就主张形式美，认为形式美是可分析的，抽象美是形式美的核心，同时又提出“风筝不断线”理论，强调艺术创作不能远离现实生活。《春雪》是他艺术主张的成功实践，他把美术造型元素从创作素材中提炼出来，结合形式原理，注重营造意境，形成了独特的表现方法。

知识窗：油画

油画是用快干性的植物油（松节油或干性的亚麻仁油等）调和颜料，在亚麻布、纸板或木板上进行创作的一个画种。它凭借颜料的遮盖力和透明性，能较充分地描绘并表现对象，色彩丰富，立体感强。画面所附着的颜料有较强的硬度，当画面干燥后，能长期保持光泽。油画是西洋画的主要画种之一，自15世纪诞生以来，油画不断地发展与变异。特别是19世纪末印象派的崛起，到20世纪现代艺术流派的风行，从根本上改变了西方传统油画的面貌。

广廷渤细致清晰地刻画了四位炼钢工人汗流浹背、解衣透凉、举杯痛饮的形象，从构思、体验生活、写生到完成《钢水·汗水》经过了大约三年的时间。作品表现了在改革开放初期的社会变化，给人们精神面貌带来的巨变。

罗中立以巨幅尺寸和照相写实的表现手法，强调表达的真实性，饱含深情地刻画了中国20世纪80年代农民的典型形象，在观众的心中产生一股平凡而又伟大的情感。

▲父亲（1980年）罗中立
216 cm x 152 cm 油画（布面）
中国美术馆

▲国魂·屈原颂（1984年）朱乃正
190 cm x 190 cm 中国画（布面）中国美术馆

▲钢水·汗水（1981年）广廷渤
260 cm x 168 cm 油画（布面）
中国美术馆

作品描绘了一个坐在和风微微的草原上略带忧郁的小姑娘，她含羞地面对草原新绿，这个形体柔弱的小姑娘心中蕴含着对未来的渴望。《春风已经苏醒》是何多苓当时内心体验的一种诗意的表达，传达出一种文学和抒情的意味。

▲春风已经苏醒（1981年）何多苓
96 cm x 130 cm 油画（布面）中国美术馆

拓展与探究

在本课中选取你感兴趣的五位名家，列举他们的作品及其关于艺术的精彩论述。

20世纪上半叶至中华人民共和国成立之初，艺术家们紧跟时代脚步，勇于承担历史使命，通过不同艺术形式的美术作品来表达自己的爱国热情，产生了一批内容精练、主题鲜明、风格强烈的优秀版画、漫画、雕塑作品。近现代版画、漫画、雕塑各自具有不同的艺术特色，而在特定的历史时期，它们是如何发挥自身的社会功能的呢？

▲怒吼吧！中国（1935年）李桦 20 cm × 15 cm 版画（黑白木刻）中国美术馆

经典导读

《怒吼吧！中国》是抗日战争时期，中华民族救亡图存之际创作的木刻版画作品。一位象征中华民族命运的青年壮士被捆绑在木桩上，眼睛也被蒙住。他正在怒吼，一只手伸向触手可及的匕首，一副即将挣脱束缚、寻求解放的姿态，似乎可以听到艺术家为保卫祖国而战的心声。作品刀法老练，黑白分明，艺术处理极具木味和刀味。道劲而又饱满的阳刻线条，传达出画面中被缚男子的不屈挣扎，更是和横加其身的黑色绳索形成交叉对照。

中国近现代版画

20世纪三四十年代，广大青年艺术家将木刻创作当作武器，积极参与社会革命运动。在鲁迅积极的倡导和推动下，新兴木刻在民族救亡中，积极地发挥出宣传和鼓舞民族自强与独立的作用。艺术家们用满腔热忱刻印出动人心魄的不朽版画作品，如《到前线去》的构图、造型和刀法体现出粗犷朴实、简洁流畅的风格，表现了中国人遭受的苦难与压迫，以及奋起抗争时呐喊与战斗的状态；《卖血后》构图对比强烈，人物造型极富表现力，使人物的形象具有鲜明的象征意义。近现代木刻版画，一方面为革命宣传起到了积极效果，另一方面再现社会生活的变化，如《初踏黄金路》表现的是西藏民主改革之后，藏族人民成为新社会主人的精神状态。

知识窗：木刻

木刻分黑白木刻和套色木刻，黑白木刻以画面强烈的明暗对比，刚健分明，给予观者以视觉上的震撼。木刻的工具简单，有木板、刻刀、油墨、纸张就可以进行创作。由于刀具性能的不同和作者艺术个性的差异，木刻能够产生丰富多样的表现效果。木刻制作的便利和它易于复制传播的特点，使它能够在革命斗争环境中发挥有力的宣传鼓舞作用。

◀ **到前线去**（1932年）胡一川
20.5 cm × 27 cm 版画（木刻） 中国美术馆

理解与思考

近现代木刻版画的技法表现离不开木板和刻刀，运用这些工具材料作画，会产生哪些独特的审美特征？

▲ **码头工人**（1931年）江丰 25 cm × 32.3 cm
版画（黑白木刻） 中国美术馆

▲ **当敌人搜山的时候**（1944年）彦涵
22.2 cm × 18.5 cm 版画（黑白木刻）
中国美术馆

▲人桥（1948年） 古元 20.5 cm×36 cm 版画（套色木刻） 中国美术馆

古元精谨的套色木刻版画《人桥》，是解放战争时期的优秀作品之一，表现的是解放军在追敌途中遇到渡河困境，架设人桥向前进攻的场面。

▲卖血后（1948年） 黄新波 33.5 cm×21.9 cm
版画（黑白木刻） 中国美术馆

▲初踏黄金路（1963年） 李焕民 54.2 cm×49 cm
版画（套色木刻） 中国美术馆

中国近现代漫画

中国近现代漫画在传统绘画因素的影响下，保存有很深的民族特色。自从1925年《文学周报》发表丰子恺作品时采用了“漫画”这一名称后，凡是具有讽刺与幽默意味的画，人们都习惯称之为漫画。

抗战期间，严峻的民族危机使漫画的内容蕴涵着争取民主、自由与对和平的渴望，中国近现代漫画家的人数和作品数量达到了前所未有的高度。漫画极具群众基础，被广泛接受和欣赏，与其他画种交相辉映，是中华民族艺术百花园中的一朵奇葩。

丰子恺是位多产的漫画家，他的作品植根于传统写意中国画，结合西方简笔画形式，多以毛笔勾线，设色平涂，造型简括。其作品的精神内涵包含文心、诗心、童心、善心和爱国心，画风含蓄、亲切、醇厚，予人以“润物细无声”的精神熏陶。丰子恺的漫画具有深厚的文化内涵，这一点为后来的华君武、张乐平等人所继承。

知识窗：漫画

漫画是以简练的手法直接表露事物本质、特征的绘画。它不受时间、空间等条件的限制，采用夸张、比喻、象征等表现手法，有较强的讽刺、歌颂、抒情、娱乐等功能，并善于以讽刺与幽默的方式表达作者对世事人情的看法。

▲人散后，一钩新月天如水（1924年）
丰子恺 漫画 浙江省博物馆

《人散后，一钩新月天如水》以古诗为题，画面诗意盎然。

▲海陆空军保卫和平 丰子恺 漫画

当祖国河山被蹂躏时，丰子恺曾拍案而起：“只要不转乎沟壑，还可凭五寸不烂之笔来对抗暴敌。”他创作了许多战斗性很强的抗敌漫画作品。

▲决心（1962年） 华君武 漫画 中国美术馆

理解与思考

和同学分享一幅令你印象深刻的漫画，你觉得这种“润物细无声”的作品会更有力量吗？

中国近现代雕塑

中华人民共和国成立后雕塑艺术发展迅速，艺术家用雕塑作品铭记中国革命历史，表现新中国社会建设的成就。一批包括纪念碑雕塑、园林雕塑在内的城市雕塑被陆续建造起来。

人民英雄纪念碑于1958年建成，是中华人民共和国成立后的首个国家级公共艺术工程。纪念碑上的浮雕与整体建筑浑然一体，表现了中国近现代史上中华民族伟大革命斗争的历史场景，其刻画精细，于相对平整的空间中表现出立体的深度，具有独立的欣赏价值。

▲五四运动（人民英雄纪念碑浮雕之一）（1952—1958年） 滑田友
200 cm × 354 cm 浮雕（大理石） 北京天安门广场

《人民英雄纪念碑浮雕·五四运动》的画面安排具有层次感，青年妇女、工人、学生及站在凳子上的知识分子是最高层，后面天安门、华表、红旗等背景是最浅层，其他人物均属中间层。人物形象生动、立体，左侧发传单女青年的左手和左脚通过透视来表现凹凸的体积关系，知识分子右侧两位妇女，她们的胸、肩、腹部位受光来自三个不同的方向，在明暗对比中形成圆雕般的立体感。

潘鹤用质朴的手法塑造了老战士和小战士坚信革命必胜、不畏艰苦、苦中作乐的形象。人物神态生动、丰富，表现了战士对光明的未来充满信心。

►艰苦岁月（1957年） 潘鹤 50 cm × 85 cm × 83 cm
雕塑（铸铜） 中国美术馆

中国近现代雕塑作品对美化环境、改造城市景观起了重要的作用。在艺术风格上，中国近现代雕塑广泛吸收和借鉴外国现代雕塑的经验、风格，尝试运用多种新材料表现社会生活的变化。中国雕塑家在新的时代背景下，从传统、民间的艺术中吸收艺术语言和表现方法，将民族传统的审美情感融入创作中。

◀ **五羊石像**（1960年）
尹积昌、陈本宗、孔繁纬 高1100 cm
雕塑（花岗岩） 广州越秀公园

《五羊石像》正面可以看到居首公羊的英姿勃发，口含饱满稻穗，喻示羊城人们丰衣足食。

▲ **走向世界**（1985年） 田金铎
32 cm × 40 cm × 60 cm 雕塑（铸铜）
中国美术馆

理解与思考

《走向世界》的底座是一个圆环，这个设计有什么特殊的含义吗？

◀ **歌乐山烈士纪念碑**（1985年） 江碧波、叶毓山
高1070 cm 雕塑（花岗岩） 重庆市

▲ **李大钊纪念像**（1991年） 钱绍武 高约400 cm 雕塑（花岗岩） 唐山大钊公园

钱绍武致力于中国传统文化的研究及本土、本民族文化的促进与推广，其作品《李大钊纪念像》塑造了这位英雄铁肩担道义的艺术形象。

▲ **永远盛开的紫荆花**（1997年） 常沙娜主创
600 cm × 600 cm × 600 cm 雕塑（青铜） 香港金紫荆广场

《永远盛开的紫荆花》位于香港湾仔海边香港会议展览中心新翼前的金紫荆广场，底座上刻着“永远盛开的紫荆花”八个金色的大字，象征着香港永远繁荣昌盛。

拓展与探究

你还知道近现代中国美术有哪些通俗普及的艺术门类？说说它们的特点。

“有灯无月不娱人，有月无灯不算春。”元宵节也称灯节，灯成为节日中最大的特色。在广东省河源市连平县，传统赏灯习俗已有几百年的历史。在灯节会上各式花灯争奇斗艳，有大型的机械花灯，有融入科技元素的光影花灯……其中，传统的忠信花灯因融入了绘画、剪纸、编织、书法等艺术形式而吸引了众多观众的目光。

除了忠信花灯，我国还有哪些民间美术？形式、种类多样的民间美术又有何共同的特征？民间美术作为一个独特的审美体系，具有什么样的文化内涵和精神价值？

经典导读

河源市连平县的忠信花灯以笏竹、苗竹和彩纸为主要材料，经过扎、钻、刻、剪、印、画、糊、裱等手工工艺流程制作而成，设计新颖，造型美观，制作精致。

忠信花灯以红色为主色调，带有喜庆性和乡土特色。忠信“上灯”风俗的吊灯环节蕴藏着人类繁衍生生不息的内涵，灯联的内容寄寓着民众的美好愿望和祈盼。它是忠信民间客家文化的组成部分，蕴含着“讲仁爱、重民本、守诚信、孝老爱亲”的文化内涵和人文精神。2011年5月忠信花灯被列入第三批国家级非物质文化遗产名录。

▼ 忠信花灯

民间美术是由人民群众创作，以美化生活、丰富民间风俗活动为目的，在日常生活中应用、广泛流行的美术。它在古代是相对于宫廷和文人士大夫美术而言的，在现代则是相对于专业美术工作者的创作而言的。以前，民间美术的创作者主要是广大的农民和小手工业者，因此，鲁迅先生曾将其称之为“劳动者的艺术”。

民间美术往往就地取材、因材施艺，所以具有浓厚的乡土气息与鲜明的地域文化特征。它体现在人们的物质生活和精神世界的诸多领域，直接反映了劳动人民的思想观念、文化意识、风土人情、礼仪风俗，显示出他们的智慧和艺术才能。许多民间美术工艺都被列入我国非物质文化遗产名录。常见的民间美术品类有：年画、泥塑、剪纸、皮影和民间玩具。

知识窗：非物质文化遗产

根据联合国教科文组织的《保护非物质文化遗产公约》定义，非物质文化遗产指被各群体、团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。非物质文化遗产包括以下方面：1.口头传统和表现形式，包括作为非物质文化遗产媒介的语言；2.表演艺术；3.社会实践、仪式、节庆活动；4.有关自然界和宇宙的知识和实践；5.传统手工艺。

▲泥塑“坐虎”制作场景

◀大坐虎（1994年） 胡深
86 cm × 72 cm 泥塑 中国国家博物馆

年画

年画是我国民间用于农历新年装饰环境，表现春节欢乐气氛和美好寓意的民间美术品。年画的用途，决定了它在内容上强调喜庆和吉祥，色彩上追求红火和活泼的特点。因此，传统戏曲中的人物故事、美丽的山水花鸟、祥和的图案纹样等，都是年画创作的题材。年画经常采用谐音和寓意象征的手法，如：鱼谐音“余”，莲谐音“连”，如意象征和美，松、鹤、桃、灵芝则象征长寿等。

年画主要以木板刻印的方法制成，山东潍坊杨家埠、江苏苏州桃花坞、天津杨柳青、四川绵竹等地都是年画的著名产区。

▲《壹团和气》（2016年） 乔兰蓉 江苏苏州桃花坞 48 cm×48 cm 年画 苏州桃花坞木刻年画博物馆

《壹团和气》中黄、红、绿的套色，寓意勃勃生机、红火生活与平和的生命，艺术家用细溜圆劲、淡墨清雅的线条在洁白如玉的宣纸上，组成一幅洋溢苏州本地气息的“福庆图”。

▲《莲年有余》 天津杨柳青 年画

▲《麒麟送子》 曹新年 年画 河南开封朱仙镇

理解与思考

1. 你能找出《壹团和气》的色彩搭配规律吗？
2. 《莲年有余》是年画常表现的题材，分析画中设计了哪些有寓意的元素来表现欢乐、喜庆和吉祥的美好愿望。

泥塑

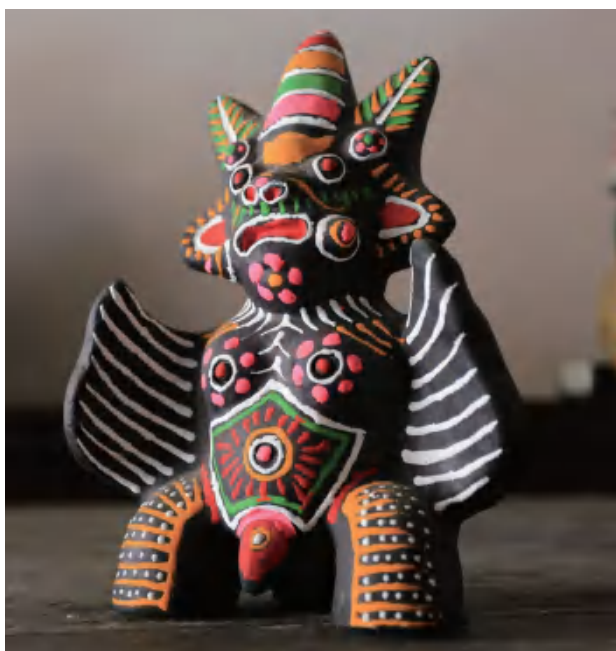
泥塑是以黏土为材料加工而成的各种艺术形象。由于泥土黏塑力强，取材容易，因此泥塑在悠久的历史中成为民间雕塑的重要呈现形式。民间泥塑可制成多种门类艺术，大到宗教寺庙的塑像，小到案头陈设以及儿童的玩具。为了追求美观，泥塑一般都施以彩色，故又称彩塑。

常见的民间泥塑形象淳朴、稚拙而又憨厚，虽然在结构比例上往往与原型差距较大，但其卓越的表现力生动地传达了对对象的神采。著名的有天津泥人张彩塑和江苏惠山泥塑，广东潮州大吴、陕西凤翔、河南淮阳、山东高密以及北京等地的泥塑均享有盛誉。

▲ 渔归 张玉亭 高20.6 cm 泥塑 天津艺术博物馆

泥人张第二代传人张玉亭的《渔归》中年轻渔妇体态生动、健美，神情宁静。“渔”谐音“余”，含有喜庆有余的寓意。

▲ 泥泥狗 泥塑 河南淮阳

泥泥狗又称陵狗，是河南淮阳在“二月会”上泥玩具的总称，为纪念女娲抟土造人育万物而制，是伴随着宗教祭祀和古老民俗诞生并流传至今的“真图腾、活化石”。泥泥狗的造型浑厚古朴，似拙实巧，墨底彩绘，艳而不俗。

▲ 大阿福 [清] 喻湘莲、王南仙 泥塑 江苏惠山

大阿福是江苏惠山泥人的代表作品。作品用大红、浅黄、翠绿等鲜艳的颜色，配合圆圆胖胖、笑眯眯的脸塑造了一种喜庆的形象。

理解与思考

请你观察“泥泥狗”“大阿福”等泥塑，说说它们在形象塑造上哪些部分进行了夸张变形，为什么要这么做？

剪纸

剪纸，又叫刻纸、窗花或剪花，是一种在纸上剪、刻，具有镂空图形效果的民间美术形式，形式上具有阴阳对比、互不遮挡、构图严密的特点。由于在制作条件上受到“剪”和“纸”的限制，通过镂空形成对比、以物体的连接来刻画形象，所以艺术家以抽象、概括、夸张、变形的手法，把不同时空的事物、约定俗成的形象组合起来。剪纸中赓续传承的视觉形象和造型格式，蕴含了丰富的文化历史信息。

常见的剪纸题材有寓意喜庆的字符、劳动人民的劳动场景和劳动成果，以及一些神话传说和戏曲人物等。这些题材生动地体现了民间手工艺人饱满、亲切、纯真的思想感情和积极向上的审美趣味。

▲福寿临门 白凤莲 剪纸 陕西安塞

理解与思考

你能看懂剪纸的艺术语言吗？在现代生活中，剪纸可以应用在哪些方面？

库淑兰是陕西省旬邑县的一名普通农妇，她还是联合国教科文组织正式认定的中国民间工艺美术大师。她凭借着一把剪刀、一双巧手，打破了剪纸艺术中以单纯的模仿来继承传统的模式，独创了一种表现自我灵魂中真善美的艺术形式——剪贴画。

► **剪花娘子** 库淑兰 78 cm × 109 cm
彩贴剪纸 中国美术馆

▲ **老鼠娶亲** 王晓洁 67.73 cm × 25.87 cm 剪纸

“老鼠娶亲”是民间剪纸中常用的题材。场景前面是锣鼓喧天的仪仗队，后面是轿夫抬着娇羞的新娘以及围观热闹的群众。寓意人丁兴旺、多子多孙，表达人们祈求家族后代兴旺发达的愿望。

▲ **戏剧人物** 王老赏 11 cm × 11 cm 剪纸 中国美术馆

▲ **围嘴儿花样** 曹殿祥 半径38 cm 剪纸 中国美术馆

皮影

皮影一般是将牛皮、羊皮或驴皮经过去毛、去脂、钉板、拉紧晒干等复杂程序处理后，通过对其镂刻、敷彩、装订等工序制成人物、房屋、器具等形态的民间工艺。作为民间皮影戏中的演出道具，皮影伴随着皮影戏的流传而发展起来，皮影戏是一种与戏剧、音乐、表演等艺术形式相融合的艺术。由于皮影戏和电影都是利用透明材料上的图像，通过灯光投射到屏幕上产生的活动效果，故有国外电影史学者称皮影戏是“电影的前驱”。

一个完整的皮影人物的肩关节、肘关节、手腕、膝部、腰部都能活动，使其在皮影戏表演中活灵活现。演员在幕布后操纵着皮影人物表演，加上戏曲所需的衬景，再配合相应的音响、唱腔，就可以演出一场生动的戏剧。

▲女将 皮影 唐山

▲唐山老艺人精彩的皮影戏表演

◀三顾茅庐 皮影
陕西美术博物馆

民间玩具

民间玩具又称“耍货”，是民间艺人就地取材制成，专供儿童玩耍的民间美术品。它们的制作材料和品种都很丰富，或用布缝，或用草编，或用竹、木雕刻，或用泥土塑烧，颇具地方特色。我们从宋代苏汉臣、李嵩等画家的《货郎图》中，就可以看到数十种古代的民间玩具。其艺术风格天真、质朴，除了引起儿童的兴趣外，还起到益智教育的作用。

在儿童玩具品类繁多的今天，民间玩具作为我国民俗文化的重要组成部分，更体现了劳动人民世代相传的智慧与爱心。

▲ 头戴虎头帽的儿童

布老虎一物两用，既可作为玩具又可作为幼儿用的枕头。布老虎的造型在老虎体态丰满壮实的基础上，大胆地夸张和变形，特别强调了虎头造型，因为它是表现老虎神态的集中点。民间常用“虎头虎脑”来形容孩子健壮有力、活泼可爱。虎头上的浓眉大眼和充满稚气的神态，寄托了人们希望孩子健康成长的美好愿望。

► 布老虎 河南淮阳

▲ 古镇的风筝

► 出水芙蓉（雏燕） 费保龄
70 cm×50 cm 风筝 中国美术馆

理解与思考

除了课本里提到的民间美术类别，你还知道哪些民间美术？在现代文化交融的情境下，思考如何做好民间美术文化的保护和传承。

拓展与探究

- ① 参观民间美术家工作室，观察民间美术作品的创作过程，了解它们的发展历史、现状及其中的文化习俗，获得创作的体验，激发创作的欲望与激情。
- ② 尝试整理民俗节日活动中所蕴含的民间美术元素，并说说它们的作用。

节日	民间美术元素	在节日活动中的作用
春节		
元宵节		
端午节		
中秋节		

学业质量测评

课名	评价内容	评价等级
第九课 中国近现代中国 画、油画	近现代中国画、油画 艺术家 画家作品的特点	水平1: 知道二至三位我国近现代中国画、油画艺术家, 凭直觉说出他们作品的特点。
		水平2: 知道四至五位我国近现代中国画、油画艺术家, 能从内容与形式两个方面分析每位画家作品的特点。
		水平3: 知道六位以上的我国近现代中国画、油画艺术家, 能从内容与形式两个方面分析每位画家作品的特点, 还能从近现代历史变革的角度说出作品的创作与社会生活的关系。
第十课 中国近现代版 画、漫画、雕塑	中国近现代版画、漫 画、雕塑作品 版画、漫画、雕塑作 品的特点	水平1: 知道二至三件中国近现代版画、漫画、雕塑作品, 凭直觉说出作品的特点。
		水平2: 知道四至五件中国近现代版画、漫画、雕塑作品, 能从内容与形式两个方面分析作品的特点。
		水平3: 知道六件以上的中国近现代版画、漫画、雕塑作品, 能从内容与形式两个方面分析作品的特点, 又能从近现代历史变革的角度说出作品的创作和社会生活的关系。
第十一课 中国民间美术	年画 泥塑 剪纸 皮影 民间玩具	水平1: 知道一种中国民间美术, 如年画、剪纸等; 凭直觉说其特点, 如有趣、好看等。
		水平2: 知道中国民间美术的二至三种门类, 如年画、泥塑、剪纸等; 能从其艺术性, 如造型夸张概括、色彩明快红火、形象抽象质朴等方面归纳作品的特点。
		水平3: 知道中国民间美术四种以上门类, 如年画、泥塑、剪纸、皮影、玩具等, 不仅能分析其艺术性, 还能从文化内涵的角度, 如与民俗活动的关系等来归纳其特点。
学习体会		

第四单元

外国美术鉴赏

▼ 罗浮宫 [法国] 建筑 法国巴黎

外国古代雕塑发展的时间非常漫长，至今已有上万年的历史，出现了诸多经典雕塑作品。这些作品遍布亚非欧三大洲的主要文明古国，它们发展的脉络里凝聚了时代的精神和灵魂，是世界文化艺术遗产的瑰宝，直到今天仍深深吸引着我们。在这些雕塑作品中，我们不仅可以找到波澜壮阔的战争历史记录，也可以感受到普通人的喜怒哀乐、智慧以及对生活的热爱。不同民族、不同时代的雕塑作品都有着什么样的风格和审美特征？是什么影响了外国雕塑的发展？

经典导读

这座群雕像于1506年1月4日在罗马的提图斯浴场遗址附近出土，被发现的时候，拉奥孔的右臂已经遗失，并且其中一个孩子遗失了手掌，另一个孩子遗失了右臂。作品呈金字塔形，稳定而富于变化，三个人物的动作、姿态和表情相互呼应，层次分明，像三座小山丘相互紧密毗连，表现出在痛苦和反抗状态下的力量与极度紧张，充分体现了扭曲和美的协调。《拉奥孔》显示了希腊化时代罗得岛雕塑艺术家们的非凡想象力和高超水准。

▼ **拉奥孔**（公元前1世纪） [古希腊] 阿格桑德罗斯、波留多罗斯、阿泽洛多罗斯
208 cm × 163 cm × 112 cm 雕塑（大理石） 梵蒂冈博物馆

原始雕塑

原始雕塑产生于旧石器时代晚期，距今3万到1万年，是人类雕塑艺术的开端，标志着人类文明的最初探索。许多国家出土的史前女性裸体雕像，都共同夸张地表现了女性的生理特点，体现了原始时期对母性生殖的崇拜。其中，最具代表性的史前雕塑是距今约3万年的《威伦道夫的维纳斯》。

《威伦道夫的维纳斯》由一块非本地的、带有红赭色彩的鲕粒石灰石雕刻而成。其面部以曲线花纹覆盖，手臂非常细小，而女性的特征则被夸张地表现出来，整个雕像由圆形、圆锥形等形体构成，强调体积感和重量感，雕刻手法比较单纯、洗练、简括，具有单纯化和抽象化的倾向。丰满的胸部、臀部以及妊娠的腹部象征了母性、生命与生殖的力量。

▲威伦道夫的维纳斯（约公元前3万年） 高11.1 cm
雕塑（石灰石） 奥地利维也纳自然历史博物馆

理解与思考

具有共同特点的“原始的维纳斯”们，你认为创作他们的目的是什么？

▲人首翼牛像（公元前883—前859年）
313.7cm×67.3cm×309.9cm
雕塑（石） 英国伦敦大英博物馆

《人首翼牛像》象征智慧和健壮。从正面看是人头的正面和牛的两条前腿，侧面看是四条腿，甚至在某些角度可看到五条腿，但并不显得荒诞。这种不受自然物象的束缚，从建筑物具体条件出发的艺术构思，体现了建筑装饰雕刻的一个重要特点。

两河流域、古埃及雕塑

两河流域雕塑

两河流域是指底格里斯河和幼发拉底河之间的地区，几乎与古埃及同时开始创造人类早期灿烂的文明。亚述王国时期的雕塑，同当时的宫殿建筑紧密结合在一起，代表了古代两河流域雕塑艺术的高度。频繁战争使亚述王国的政治、经济和文化都带有较强的军事色彩，亚述雕塑记录了战争、狩猎等惊心动魄的场面，充满激烈的动势和紧张的气氛，显示出亚述人特有的、强悍的生命力。

▲受伤的母狮（公元前645—前635年） 此局部约为40cm×80cm
雕塑（石） 英国伦敦大英博物馆

《受伤的母狮》为萨艮王宫墙壁上的浮雕，狮子受伤后的咆哮和挣扎的形象，所体现出的痛苦与狂怒具有一种悲剧性的壮美，展示了亚述人顽强、刚毅的性格。

古埃及雕塑

埃及在古王国时期社会繁荣而稳定，约公元前4000年出现了奴隶制国家，国王被尊为法老，既是人间的君主，又是太阳神之子。古埃及形成了从法老到大臣、平民、奴隶这样等级森严的金字塔形社会结构。古埃及艺术是为法老和少数贵族服务的，歌颂王权，强调等级，体现出庄严肃穆之感。古埃及雕塑家在雕琢法老、神祇时需要严格遵守程式，以表现对象的神圣之感。这种程式即雕像必须保持正面朝前，身体直立，双腿僵直，站像则左脚要向前迈出一小步；手要放在膝盖或身体两侧，目视前方；头、颈、肩、身体中部都要垂直于地面。

▲ 门考拉夫妇立像
(约公元前2490—前2472年) [古埃及]
142.2 cm × 57.1 cm × 55.2 cm
雕塑(粘板岩) 美国波士顿美术馆

古埃及艺术家在雕刻时，虽遵循程式规范，但仍努力刻画真人特征。这尊立像中法老那种“王权神授”的威严通过拘谨的姿态来体现，我们依然可以看出雕塑家在肖像特征和结构解剖上高度概括的能力。

▲ 拉美西斯二世坐像 (公元前1279—前1213年) [古埃及]
高2000 cm 雕塑(石) 埃及阿布辛拜勒神庙

雕塑中拉美西斯二世正襟危坐，眼神朝向前方，似乎俯瞰着脚下的一切，长胡子是他权力的象征。

知识窗：正面律

人的头、腰、臀、腿、足都是侧面的，双足都画内侧；眼、肩、胸又都是正面的，这样的姿态不符合视觉透视，但可以表现身体各部分的特征，被称为“正面律”。

理解与思考

古埃及艺术家在创作中要遵守严格的程式规范，他们如何做到既写实地反映现实对象，又呈现出理想化的风格？

▲ **青年男子雕像**
(约公元前530年) [古希腊]
206.1 cm × 54.6 cm × 51 cm
雕塑(大理石)
美国洛杉矶保罗·盖蒂博物馆

古代欧洲雕塑

古希腊与古罗马雕塑

古希腊雕塑在早期(古风时期)的发展中受到古埃及程式化的影响,雕像多呈现正面呆板、僵硬的态度。人物面部通常带有微笑,这种千篇一律的笑容被称为“古风的微笑”。

到了古典时期,也就是希腊奴隶制城邦的极盛时期,早期雕塑中紧张而呆板的感觉消失了,追求理性、永恒、本质和完美的古希腊雕塑艺术达到鼎盛,形成了自己的风格。古希腊人崇拜英雄,热爱体育,认为完美的体魄是健全的心智的基础。古希腊的雕像擅长表现运动的瞬间,用理想化的手法表现完美的人体,弱化个性,强调共性。在形式上注重对比与和谐、比例与尺度、动感与静态等。雕像通常面容沉静,察觉不出情绪的波动,艺术史学家温克尔曼称之为“高贵的单纯,静穆的伟大”,是人本主义、理性主义在艺术上的完美体现。

胜利女神的双翼向后扬起,巨大的羽翼形成优美的弧形线条,成为经典的审美符号。用湿衣法雕刻的衣服显得无比轻薄,仿佛随猛烈的海风抖动。

► **萨莫色雷斯岛的胜利女神**
(约公元前200年) [古希腊]
高244 cm 雕塑(大理石)
法国巴黎罗浮宫博物馆

理解与思考

对比古希腊《青年男子雕像》与古埃及《门考拉夫妇立像》,你能否发现二者之间的异同?

▲ **命运三女神** (公元前438—前432年) [古希腊] 菲狄亚斯 123 cm × 233 cm
雕塑(大理石) 英国伦敦大英博物馆

《命运三女神》是古希腊帕提依神庙东面人字形山墙上的高浮雕,雕像的头部和四肢虽已失去,但呈现的健美的身躯、恬静而潇洒的姿态,仍给人极其优美的印象。尤其是女神的衣服采用湿衣法处理,使古希腊式的薄衫穿在三位女神身上呈现出纤细、繁复而又极具质感的衣褶,随着精确的人体结构而起伏,将女性人体优美丰盈的轮廓生动地展现出来。

理解与思考

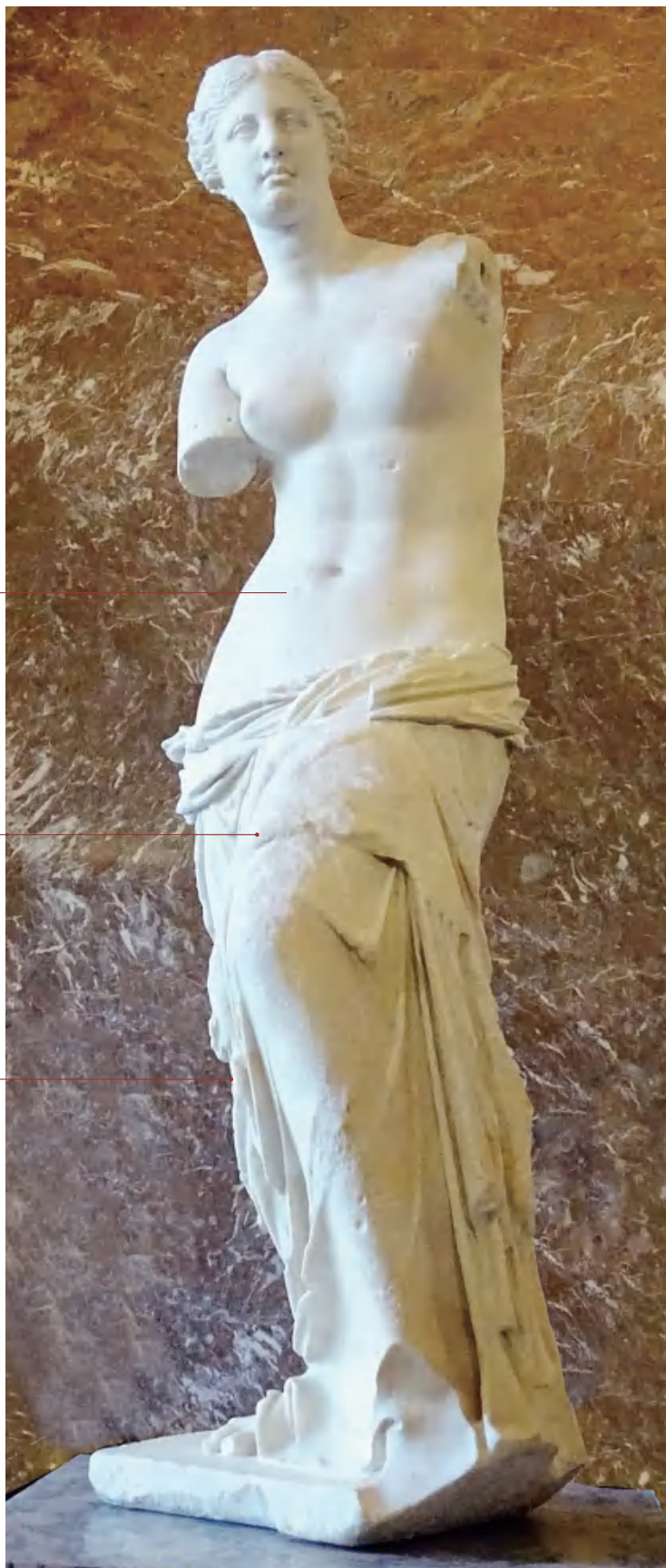
仔细观察《米洛的阿芙洛蒂特》及上页《萨莫色雷斯岛的胜利女神》《命运三女神》，你能总结几条古希腊雕塑的风格特点吗？

阿芙洛蒂特上半身采用光滑的肌理，表现了女子的肌肤之美。

下半身则被层层衣料覆盖，布纹肌理厚重，更能衬托出肌肤的质感。

雕像线条流畅，身体在稳定中又有变化，头微侧，左肩高于右肩。髋部相反，右边高于左边，左腿弯曲，身体重心落在右腿和右脚上，身体呈现“S”形曲线，形成了造型法则当中的律动之美，既有变化又非常和谐。

► **米洛的阿芙洛蒂特**（约公元前2世纪）
〔古希腊〕 高203 cm 雕塑（大理石）
法国巴黎罗浮宫博物馆

这尊雕塑是1820年一位农民在米洛岛上发现的，因此被叫作米洛的阿芙洛蒂特。女神雕像是现实美与理想美的完美结合，丰腴而不臃肿，强健又不失优雅，身体的各部位都符合黄金分割法则，构成了精妙的平衡，兼具稳定与动感，奠定了人体动态表现的基础。

古罗马雕塑在很大程度上继承了古希腊雕塑对理想人体的表现，但更加冷静、务实，注重对人物逼真的外形和鲜明个性的塑造，这与古罗马人崇拜祖先遗容的传统分不开。在欣赏古希腊雕塑时，我们会感受到这些雕塑崇高、典雅、完美等共性的美。但在欣赏古罗马雕塑时，我们会看到雕塑对象写实的个性之美。古希腊、古罗马雕塑达到了西方雕塑史的第一个发展高峰。

▲ 女性象征人像（公元前13—前9年） 高约160 cm
浮雕（大理石） 意大利罗马奥古斯都和平祭坛

▲ 图拉真皇帝塑像（公元1世纪末）
[古罗马] 高210 cm 雕塑（大理石）
意大利那不勒斯国家考古博物馆

▲ 卡拉卡拉大帝肖像（211—217年） [古罗马]
高50.8 cm 雕塑（大理石） 梵蒂冈博物馆

理解与思考

1. 请观察《图拉真皇帝塑像》和《卡拉卡拉大帝肖像》，你能感受到两位帝王截然不同的面部表情以及个性特点吗？查阅这两位大帝的背景，是否与雕像的艺术形象相符呢？
2. 为什么古希腊雕塑多为裸体，而古罗马雕塑多着衣呢？试从题材、观念和创作目的等方面思考。

中世纪雕塑

自公元476年西罗马帝国灭亡到15世纪文艺复兴运动开始的这段时期，史称中世纪。在中世纪的欧洲，艺术深受宗教影响。许多优秀的雕塑家从事教堂建筑的装饰和内部陈列的圆雕工作，雕塑成为教堂的重要组成部分。中世纪雕塑一方面受到古希腊、古罗马传统艺术的影响，另一方面又吸收了东方文化艺术和欧洲各民族文化的营养，在融合中，作品重视表现内心世界，弱化人体外貌的精准性。人物被夸张和变形，拉长的比例、细小的头部、僵直的动态、冷漠的面部表情构成了中世纪人物雕塑特有的造型。所以，中世纪雕塑的主要特点有二：其一，用寓意、象征、夸张等手法给人一种超越世俗之感。其二，为配合建筑的结构而将雕塑变形或扭曲，以达到雕塑作品与建筑的和谐统一。

▲ 狮洞中的丹尼尔 （11世纪） 高50 cm 雕塑（大理石）
法国巴黎罗浮宫博物馆

《狮洞中的丹尼尔》是柱头的一部分，人物、动物形象与柱形相结合。

► 罗兰和圣乔治 （1145—1155年） 雕塑（石）
法国沙特尔大教堂

▲ 沙特尔大教堂大门 （1145—1155年） 建筑（石）
法国沙特尔大教堂

文艺复兴时期雕塑

文艺复兴是14至16世纪在欧洲以资本主义的发展为先导的一场思想文化运动。文艺复兴时期是西方雕塑史上的第二个高峰期。这一时期的雕塑吸取古希腊、古罗马的艺术精华，在古典人文主义、科学自然主义的影响下，确立了个人的价值。意大利是文艺复兴的发祥地，雕塑取得了引人注目的成就。艺术家们重视科学，熟练掌握人体的结构、比例。雕塑表现技法纯熟，体现均衡与韵律之美，留下了大量令人惊叹的艺术作品。文艺复兴“美术三杰”之一的米开朗琪罗的雕塑作品具有一种激昂的精神力量，似乎象征着文艺复兴时期人文主义者所追寻的作为自由的人所能拥有的巨大潜能。

► **大卫**（1501—1504年）
[意大利] 米开朗琪罗
高396 cm 雕塑（大理石）
意大利佛罗伦萨美术学院

《大卫》表现的是大卫即将向敌人投掷石块的一瞬间。他将投石器靠在肩上，侧身注视着远处的敌人，重心偏向一侧，类似古希腊理想化的雕像姿态。他表情沉静，姿态松弛，却又肌肉紧绷，仿佛蓄积着一股强劲的力量。雕塑表现了男性身体的理想美，在手和关节等部位的夸张处理又使其形体显得极具表现力。

◀ **大卫**（约1440年）
[意大利] 多纳太罗 高158 cm
雕塑（青铜） 意大利佛罗伦萨
巴杰罗国立美术馆

理解与思考

1. 文艺复兴时期的雕塑是对古希腊、古罗马雕塑艺术风格的复制和模仿吗？
2. 比较米开朗琪罗的《大卫》和多纳太罗的《大卫》，说说这两件作品在审美特征上有何不同。

17—19世纪的欧洲雕塑

文艺复兴之后，每个时代的雕塑都具有独特的艺术风格。17世纪是巴洛克风格雕塑的全盛期，贝尔尼尼是意大利首屈一指的雕塑大师，他的作品具有戏剧般的张力，强调身体运动的瞬间以及强烈的内心情感。18世纪的法国雕塑家乌东十分擅长表现人物的性格特征，他创作的《伏尔泰坐像》栩栩如生，充满智慧。罗丹是19世纪最负盛名的现实主义雕塑家，以无比高超的技艺创造了《思想者》《巴尔扎克》《青铜时代》等脍炙人口的作品。

▲ **阿波罗与达芙妮**（1622—1625年） [意大利] 贝尔尼尼
雕塑（大理石） 意大利罗马博尔盖塞美术馆

《阿波罗与达芙妮》表现了阿波罗的手触到达芙妮，她即将变为一棵月桂树的戏剧性瞬间。该雕塑采用了奔跑的动态构图，两个人的手臂伸展成了一个半圆的弧线，与脚下的动作协调一致，从而使他们的身体曲线优美得如同飘逸的舞姿。

乌东将《伏尔泰坐像》设计为伏尔泰身着罗马式长袍，一方面掩盖了老人瘦弱的身躯，同时又不失年迈体弱的真实感；另一方面，又使雕像具有雄浑、庄严的感觉，加强了这位思想家内在的巨大精神力量。

▼ **伏尔泰坐像**（1781年） [法国] 乌东
高119.3 cm 雕塑（大理石） 俄罗斯圣彼得堡冬宫博物馆

▲ **马赛曲**（1833—1836年）〔法国〕吕德
雕塑（大理石） 法国巴黎凯旋门

《马赛曲》结构严谨统一，人物情绪激昂奔放，运动感急速有力，极富艺术感染力。它是19世纪30年代法国盛行的浪漫主义美术的代表性作品。

罗丹在创作《思想者》时采用了现实主义的手法展示人体的刚健之美，将深刻的精神内涵与完整的人物塑造融于一体，体现了罗丹雕塑艺术的基本特征。

▼ **思想者**（1880年）〔法国〕罗丹
189 cm × 98 cm × 140 cm
雕塑（青铜） 法国巴黎罗丹美术馆

理解与思考

查阅资料，说说罗丹的艺术主张在西方雕塑史上为什么具有划时代的意义。

拓展与探究

挑选一件你最喜欢的外国古代雕塑作品，尝试分析作品的表现风格和表现手法，了解作品的主题思想，寻找风格背后的社会文化背景。

作品名称：_____

整体感受：_____

表现风格：_____

表现手法：_____

主题思想：_____

社会文化背景：_____

希腊有帕提依神庙，埃及有金字塔，罗马有大角斗场，法国有巴黎圣母院……这些名胜古迹大概都是同学们想去的地方。它们历经沧桑，在灿烂的文明星河中相映生辉，很多古建筑及古建筑群早已成为人类文明发展阶段的标志。在本课中，同学们将领略不同时期、不同国家、不同文化背景的外国古代经典建筑。请同学们思考，这些丰富多彩的建筑是如何展示其民族审美特征的？

经典导读

金字塔是古埃及国王陵墓的成熟形式。吉萨的三座金字塔中，胡夫金字塔是目前已发现的古埃及金字塔中最高的一座。塔身用淡黄色的石灰石砌成，外面贴一层磨光的白色石灰石，它不仅因为规模巨大而得名，更是由于高超的建筑技巧而令人惊叹。

▼ 孟考尔金字塔、卡弗雷金字塔、胡夫金字塔（从左至右） [古埃及]
分别高6 500 cm、13 600 cm、14 659 cm 建筑（石灰岩） 埃及开罗吉萨区

古埃及建筑

古埃及地处尼罗河谷，每年受尼罗河泛滥的滋养，农耕文明发达，数千年未受到外界的侵扰，其自然秩序和社会秩序稳定，这种稳定在建筑艺术中体现为空间的静态和永恒感，如正方形、三角形一些稳固的几何形体经常被用在建筑设计中；著名的吉萨金字塔是个底边广阔、体积宏大的方锥体，力学上最为稳固，让人觉得“不可动摇”。卡纳克阿蒙神庙的石柱如森林般密集排列，震撼人心。光线透过高窗落在巨大的柱子上，光影斑驳，给人神秘、幽深的压抑感。

▲卡纳克阿蒙神庙 [古埃及] 建筑 埃及卢克索

古希腊建筑

古希腊是欧洲文化的摇篮，同时也是西欧建筑的宝库。希腊的纪念性建筑在公元前8世纪大致形成，公元前5世纪已趋成熟。古希腊建筑的特点集中体现于列柱围廊式的神庙，建筑和柱式的比例与规范都是以人体美与数的和谐为尺度，表现了人作为万物之灵的自豪与高贵。这些和谐、典雅、崇高的风格特点集中体现了古希腊建筑的最高成就，奠定了西方古典建筑体系的基础。

雅典卫城是希腊最杰出的古建筑群，也是雅典古城的军事、政治和宗教的中心，位于雅典市中心的卫城山丘上，是象征雅典城邦强盛的标志。

▼雅典卫城（公元前438年） [古希腊] 建筑 希腊雅典

帕提依神庙是雅典卫城的主体建筑。它采用古希腊神庙中典型的长方形平面的列柱围廊式结构，由柱廊支撑三角形的山墙，中楣上有浮雕装饰。整座神庙的造型建立在严格的比例关系上，体现了以追求和谐、崇高为目的的形式美。

▲ 帕提依神庙（公元前447—前432年） 柱高1000cm 建筑（大理石） 希腊雅典

知识窗：帕提依神庙中的数学关系

帕提依神庙在很多方面都符合 $x = 2y + 1$ 的数学式。例如，神庙长边的立柱为17根，短边立柱为8根： $17 = (2 \times 8) + 1$ 。立柱底部的直径与立柱间距的比例为9 : 4，同样也是 $9 = (2 \times 4) + 1$ 。比例的控制让建筑在视觉上更具整体性。

理解与思考

请从柱子的凹槽密度、柱头、柱础等方面说出示意图中古希腊三种柱式的区别。

科林斯柱式是从爱奥尼亚柱式演变而来的，茛苕叶饰的柱头更加华丽，形似盛满花草的花篮。

爱奥尼亚柱式精巧、纤细、柔美，如女性人体之美。它有柱基，柱身较细长，凹槽更加细密，上下变化不大。柱头带涡形卷，檐壁有浮雕饰带。

多利克柱式粗壮、浑厚，好似男性人体之美。它没有柱基，直接立在建筑物台基上，柱身粗壮，由下往上逐渐缩小，中间略为鼓出，像肌肉处在紧张的负重状态。柱头由方形柱冠和圆盘组成，没有任何装饰。

◀ 古希腊三种柱式示意图

知识窗：柱式

西方古典建筑学中关于柱子的基座、柱身和柱头以及与檐部的组合的规范化格式。柱式共有五种，即多利克柱式、爱奥尼亚柱式、科林斯柱式、塔司干柱式和复合柱式，其中前两种是最基本的柱式。

古罗马建筑

古罗马美术的主要成就是建筑，公元1—3世纪为古罗马建筑的极盛时期。古罗马建筑继承古希腊的柱式系统，在建筑形制、技术和艺术方面广泛创新。其中以体现国家强大及歌颂统治者的大型公共建筑占主要地位，既满足贵族生活需要，又为城市自由民提供公共活动的场所。古罗马建筑类型多样，形制成熟，依靠高技术水平的拱券结构获得宽阔的内部空间，满足各种复杂的功能要求。神殿、大角斗场和凯旋门均是代表作。

万神殿在平面上分为前庭和正殿两部分，前庭的立面类似希腊神庙，三排科林斯立柱支撑起一个朴素的山墙。

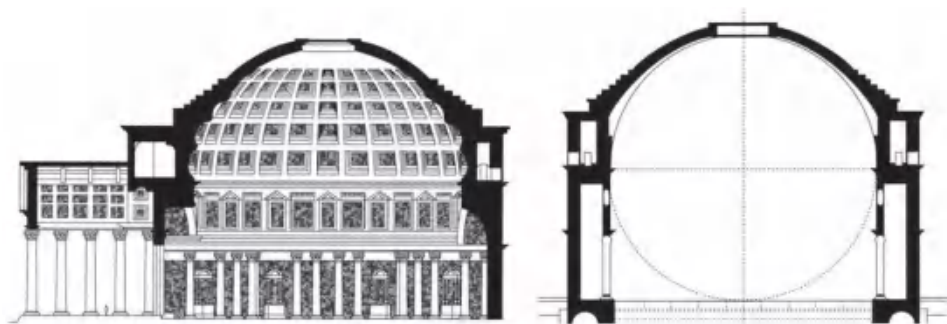
► **万神殿**（约公元118—125年） 建筑 意大利 罗马

▲ 万神殿圆形大殿内景

万神殿显示了技术与艺术的完美统一。宽阔的内殿大厅上，覆盖着巨大的穹隆顶。中央有一个圆形开口，日光经此射入大厅，增加了亮度。穹顶越接近顶部，墙体越薄，由下至上逐渐缩小的凹格，既减轻了重量，还增强了轻盈、升腾的空间感。大厅壁面由各式典雅、庄重的壁龛和优美的科林斯式柱装点，既富于变化又不失协调。

► 万神殿剖面图

▲ **罗马大角斗场**（70—80年） 高4850 cm
建筑 意大利罗马

罗马大角斗场是用来看角斗的露天剧场，共有四层，下三层采用不同的柱式，一层比一层轻巧、华丽。水平两柱之间的拱券结构实现了空间上较大的跨度。

◀ **君士坦丁凯旋门**（315年） 建筑 意大利罗马

凯旋门是古罗马统治者为了纪念战争胜利、宣扬功绩而修建的纪念性建筑，对于振奋民心、提高士气都有很大意义。

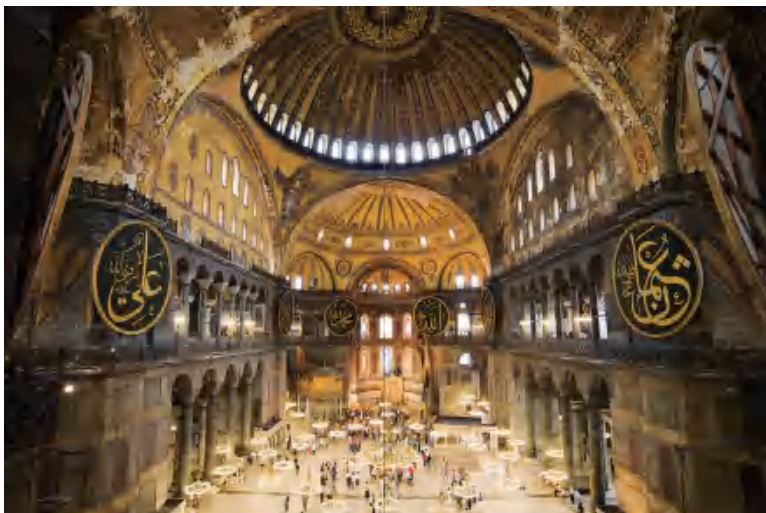
知识窗：拱券

拱和券的合称。“拱”是指跨越洞口的弧形结构，用块状材料（砖、石、土坯）砌成。利用块状材料之间的侧压力建成的跨越洞口的承重结构的砌筑方法称“发券”。用此方法砌于墙上做门窗洞口的砌体称为“券”。券技术最早出现在公元前4000年的两河流域，之后在巴比伦、亚述、印度、罗马应用并有所发展。拱券在中国出现较晚，中国的拱券砌筑技术主要用于地上建筑，始于魏晋时期的砖砌佛塔。

中世纪欧洲建筑

拜占庭建筑和俄罗斯建筑

古罗马分裂后，东罗马改名拜占庭帝国。拜占庭建筑主要继承古罗马风格，沿用古罗马的穹顶结构。同时，它也吸取了两河流域等古代东方国家的文化传统和艺术成就，从而在古罗马建筑遗产和丰富的古代东方文化经验的基础上形成了独特的体系，并对中世纪俄罗斯和东欧国家的建筑产生影响。现存土耳其伊斯坦布尔的圣索菲亚大教堂，是拜占庭建筑的重要代表之一。俄罗斯莫斯科的华西里·伯拉仁诺教堂，是受拜占庭建筑风格影响但又具有鲜明的俄罗斯建筑风格的代表性建筑。

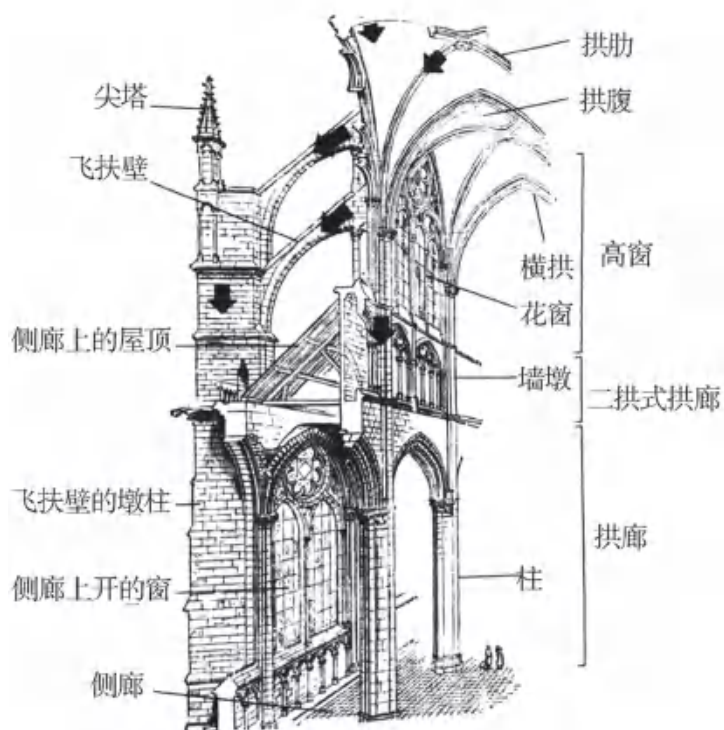
▲ 圣索菲亚大教堂（532—537年） 建筑
土耳其伊斯坦布尔

▲ 华西里·伯拉仁诺教堂（1555—1561年）
建筑 俄罗斯莫斯科

哥特式建筑

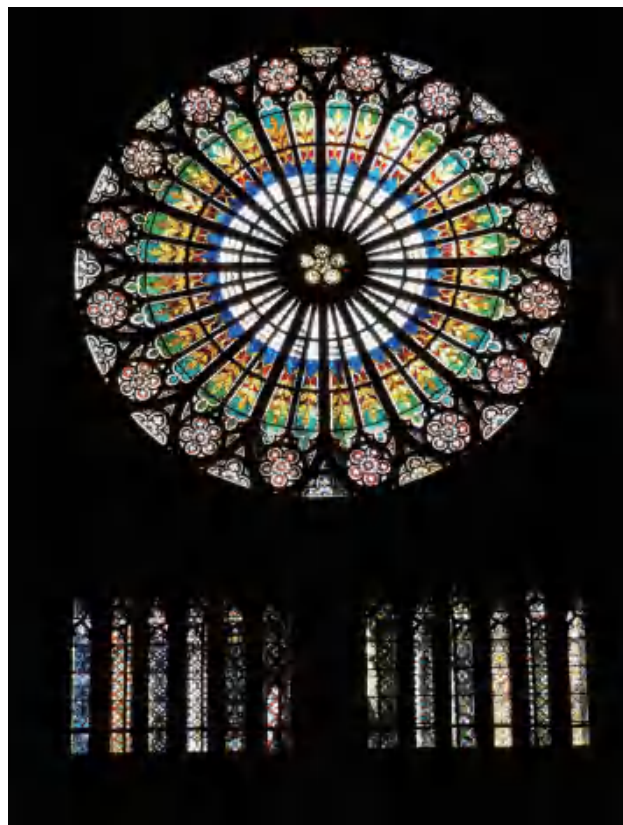
哥特式建筑是11世纪下半叶起源于法国，13至15世纪流行于欧洲的一种建筑风格，主要见于天主教堂，也影响到世俗建筑。哥特式建筑以其高超的技术和艺术成就，在建筑史上占有重要地位。哥特式建筑有高耸入云的外部特征，由石头的尖肋拱顶和飞扶壁组成的结构体系，为了增加稳定性，常在柱墩上砌尖塔。由于采用了尖券、尖拱和飞扶壁技术，教堂得以修建得更高，柱子更纤细，墙壁更轻薄，建筑的内部空间显得高旷、单纯、统一。阳光透过玻璃花窗和彩色玻璃的长窗，使教堂内部产生了一种神秘庄严的氛围。

▲ 哥特式教堂结构示意图

▲ 科隆大教堂（1248—1888年）塔楼高达15 200 cm 建筑 德国科隆

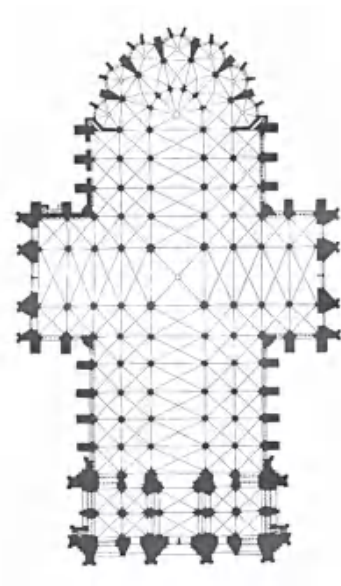
▲ 科隆大教堂彩色玻璃花窗

▲ 科隆大教堂俯瞰图

▲ 科隆大教堂内景

▲ 科隆大教堂平面图

教堂形制为拉丁十字形，两塔为科隆大教堂主门，打造极为高耸的视觉空间。教堂内部裸露着近于框架的结构，支柱由垂直线条统率。

理解与思考

讨论一下，哥特式建筑结构的支撑系统和彩色玻璃窗的出现有关联吗？光线对中世纪的教堂有什么意义？

古代美洲建筑

16世纪欧洲殖民者入侵以前，中美洲和南美洲西岸的一些土著人处于从原始公社向奴隶制过渡的时期。但在此以前，他们已经创造了现在日益为人们所重视的“玛雅文化”和“印加文化”。其中，古代美洲的建筑中已经被联合国教科文组织列为“世界文化遗产”的墨西哥特奥蒂瓦坎古城的太阳金字塔和秘鲁库斯科城的马丘比丘尤其引人注目。

▲ 太阳金字塔（1200年） 高6550 cm 建筑 墨西哥特奥蒂瓦坎古城

古美洲的金字塔与古埃及的金字塔在性质和造型上并不完全相同。首先，古埃及的金字塔是国王的陵墓，而古美洲的金字塔不全是帝王的陵墓，而往往是一种祭坛或神庙。其次，古埃及金字塔是尖顶，而玛雅人的金字塔都是平顶或有平台，四五层至十几层不等，它们层层叠起，向上逐渐缩小，最高可达70米。塔的东西两侧或四周为陡峭的石阶，拾级而上可登塔顶。在宽阔的塔顶上，还建有神庙，供祭祀天神之用。

在险峻、高海拔的山巅上，建造这样一个庞大的城堡，充分显示了印加人高超的建筑技术。

► 马丘比丘
（古美洲时期）
建筑 秘鲁库斯科城

古代佛教和婆罗门建筑

在世界三大宗教中，佛教最早产生。它兴起于公元前6世纪的印度，公元前3世纪开始向世界各地传播，逐渐成为我国和东南亚各国的主要宗教之一。此外，婆罗门教和从婆罗门教演变的印度教在印度和东南亚国家所建的宗教建筑成就突出、影响较大。其中，印度桑奇大塔、缅甸仰光大金塔、印度尼西亚的婆罗浮屠和柬埔寨的吴哥窟均被列入“世界文化遗产”。

▲桑奇大塔（公元前250年） 高约1650 cm 建筑
印度博帕尔桑奇村

桑奇大塔的造型构思比较原始，以半球体象征宇宙，它概括了当时人们可能观察到的天体形象的基本特征，单纯、浑朴、完整、统一。

▲仰光大金塔（公元前588年） 高11 200 cm 建筑
缅甸仰光

大金塔在夜空的灯光下，显得金碧辉煌。

▲婆罗浮屠（842年） 建筑 印尼爪哇岛

婆罗浮屠塔使用规则的方形、圆形等完整的图形，来表现秩序井然的理想世界。

▲吴哥窟（12—14世纪） 建筑 柬埔寨

▲吴哥城的雕像（局部）

吴哥窟建筑群规模宏大，是世界上最早的高棉式建筑，也是世界上最大的庙宇。吴哥窟的主体建筑金刚宝座塔，塔身与塔顶都布满了莲花蓓蕾形的雕饰，每5个成簇，有如春笋之竞发。金刚宝座塔的形制富有独创性，两层宽大的平台形成的水平线，承托着高耸的金刚宝座塔，使这一纪念性建筑显得崇高而又稳重。

伊斯兰教建筑

在伊斯兰教流行的地区，都可以看到一些具有伊斯兰风格的建筑。伊斯兰教建筑一般都有一个大的封闭院子，院子中央有一个供穆斯林们沐浴净身的水池或喷泉。建筑的四角有一至三个，甚至是六个“宣礼塔”，作为宣礼员登高召唤教徒礼拜之用。屋顶的正中有一个或几个很像洋葱头的圆顶。立面较简洁，墙面多半是沉重的实体，门和廊多由各种形式的拱券组成。墙面上由几何图案和阿拉伯文字装饰。

▲ 伊斯法罕聚礼清真寺（771年） 建筑 伊朗伊斯法罕

▲ 伊斯法罕聚礼清真寺（局部）

伊斯法罕聚礼清真寺是古代清真寺建筑中极为华丽的一座。其主体采用圆顶拱架结构，两旁有两个供宣礼员登高召唤教徒做礼拜的尖塔。清真寺的立面布满精美纹样的琉璃镶嵌，拱顶和宣礼塔上装饰着土耳其蓝瓷砖，镶嵌出精美的图案。由于中亚和伊朗高原自然景色比较荒芜枯燥，因此居民喜欢浓烈的色彩，依当地风俗，蓝色代表天空和光明，故在清真寺建筑装饰中喜欢使用大面积的蓝色装饰。

泰姬陵被设计成一座美丽的花园。主体建筑是用白色大理石砌成的圆顶寝宫，倒映在清澈的池水之中，犹如一朵雪白的荷花。

► 泰姬陵（1632—1653年） 印度阿格拉

理解与思考

为什么中外古代建筑存在明显的差异？通过对世界文化遗产的关注，是否加深了你对文明古国的了解？谈谈你的看法。

拓展与探究

请从以下几方面来比较中外古代建筑的差异，并探寻形成差异的原因。

项目	中国古代建筑	外国古代建筑
材质结构		
空间布局		
艺术价值		
审美观念		

第十四课 欧洲文艺复兴时期绘画

恩格斯在《自然辩证法》的导言中评价欧洲文艺复兴时期：“这是一次人类从来没有经历过的、最伟大的、进步的变革，是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力、热情和性格方面，在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代。”恩格斯的这一评价在美术领域同样适用。被称为意大利文艺复兴“美术三杰”的达·芬奇、米开朗琪罗和拉斐尔，还有尼德兰著名的油画技术革新者扬·凡·埃克，德国多才多艺的丢勒，都是这一“巨人时代”美术界的杰出代表。他们在绘画上取得了哪些突出的成就？所谓的“巨人时代”指的是什么？

经典导读

《雅典学院》场面宏大、立意深远，承袭布鲁涅列斯奇的焦点透视法，并使用二进三的梯度空间纵深法，利用湿壁未干的特点创作而成，成为教皇宫内四组湿壁画题材中最负盛名的传世之作。此壁画以古希腊哲学家柏拉图所建的雅典学院为题，以古代七种自由艺术，即语法、修辞、逻辑、数学、几何、音乐、天文为基础，来颂扬人类对智慧和真理的追求。拉斐尔继承了古典传统的艺术风格，他的作品体现了完整、和谐、庄重和优美的秩序。因而《雅典学院》所展现的内容也是拉斐尔对古希腊文明的致敬，他试图以再现历史上黄金时代的形式，寄托他对美好未来的向往。

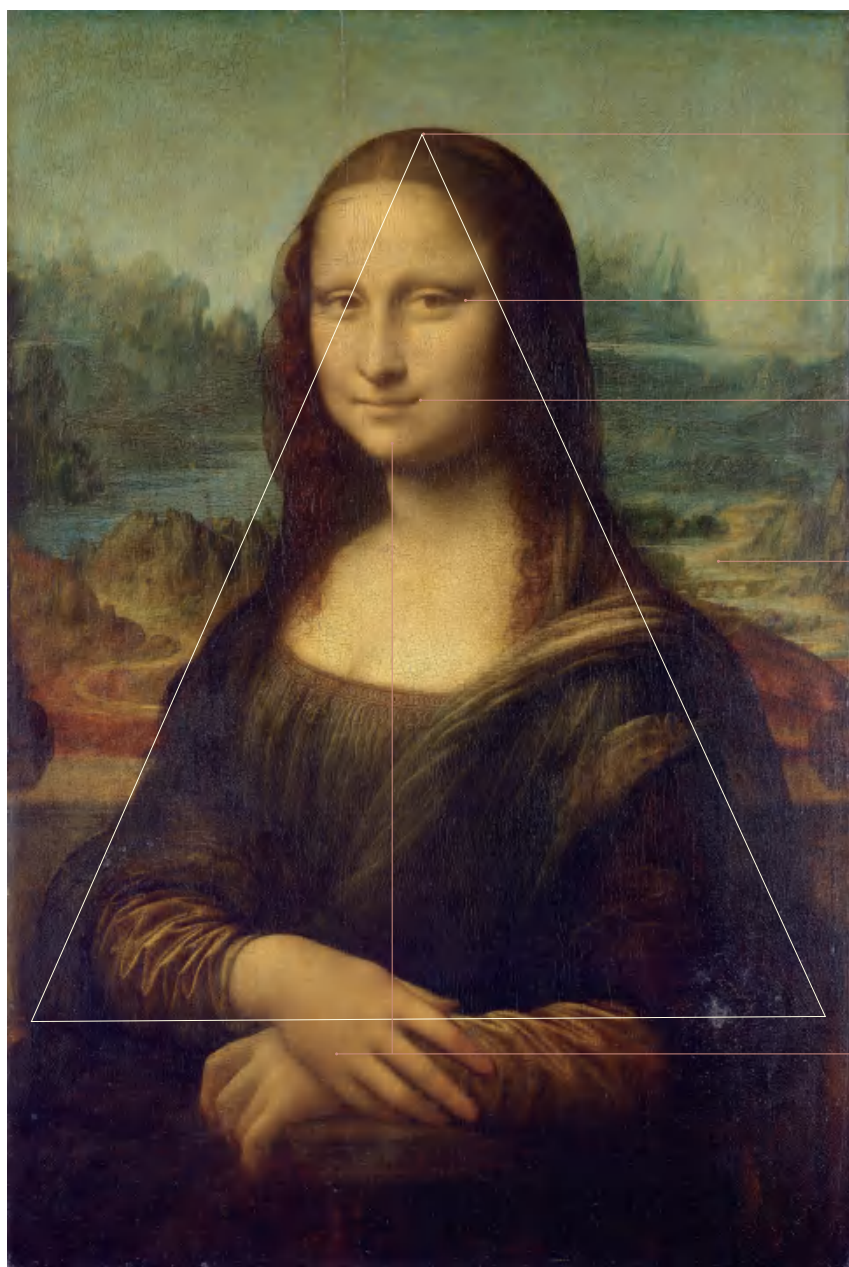
▼ 雅典学院 (1509—1511年) [意大利] 拉斐尔 579 cm × 823 cm 湿壁画 梵蒂冈教皇宫

文艺复兴时期意大利的绘画

欧洲的科学、文化、艺术在文艺复兴时期都得到了前所未有的发展，人文主义是其核心思想。人文主义赞扬人性和人的价值，肯定了人是生活的创造者和主人。这一时期的科学为人类谋福利，文学艺术表现人的思想和感情，教育发展人的个性。艺术家热衷于古典文化，崇尚科学，努力探索自然与生命的奥秘，赞扬人与自然的美，将透视学、解剖学等科学原理运用于绘画，使绘画技艺不断成熟，美术空前繁荣。

在绘画领域中，这种探索实践从佛罗伦萨开始，逐渐在意大利各地展开。在文艺复兴盛期涌现出达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔等一大批卓有建树的艺术家，他们创造了大批个性鲜明、体现人文主义精神的精品。

稳定的金字塔构图。

达·芬奇的“渐隐法”使画中的明暗过渡十分柔和，女子的面部缓缓地隐没到头纱之中。在神情最丰富的眼角与嘴角，达·芬奇略施阴影，造就了意味深长的“神秘微笑”。

达·芬奇通过“空气透视法”，即借助空气对视觉产生的阻隔作用，隔开了人物和背景，使背景中道路、河流、桥、山峦等产生了虚实繁简的变化及色调深浅的变化，达到延伸背景空间的效果。

构图选用四分之三侧面，眼神灵动，注视着画外，双手交叉搭在身前。柔和的光线倾泻而下，照亮了她的脸部与手部。

▲ 蒙娜丽莎（1503—1506年）[意大利] 达·芬奇 76.2 cm×53.3 cm 油画（木板）法国巴黎罗浮宫博物馆

达·芬奇对人物表情有着细致入微的观察，对人物内心活动有着精确的把握。作品透露出母性的温柔，这正是达·芬奇笔下妇女形象的典型特征。

▲ **维特鲁威人**（1487年） [意大利] 达·芬奇
34.4 cm × 25.5 cm 素描（钢笔、墨水）
意大利威尼斯学院美术馆

作品的名称是根据古罗马杰出的建筑家维特鲁威的名字取的。根据约1500年前维特鲁威在《建筑十书》中的描述，达·芬奇绘出了完美比例的人体。

▲ **利比亚女先知手稿**（1511年）
[意大利] 米开朗琪罗 素描（红粉笔）
美国纽约大都会博物馆

理解与思考

探究意大利文艺复兴“美术三杰”的艺术风格，谈谈你对他们艺术风格的看法。

▲ **创造亚当**（《创世纪》局部）（1511—1512年） [意大利] 米开朗琪罗 壁画 梵蒂冈西斯廷教堂

西斯廷教堂天顶约有536平方米，高20余米，有弧度，米开朗琪罗以惊人的毅力克服了天顶的面积、高度、形状等难题，用四年的时间刻画了三百余位人物形象，完成了这一鸿篇巨制。《创造亚当》是位于天顶壁画中央的一幅，舒张的身体曲线强化了飞动的态势，两人互望的眼神与即将接触的手指则让作品极具戏剧性，显示了米开朗琪罗巧妙的构思。

理解与思考

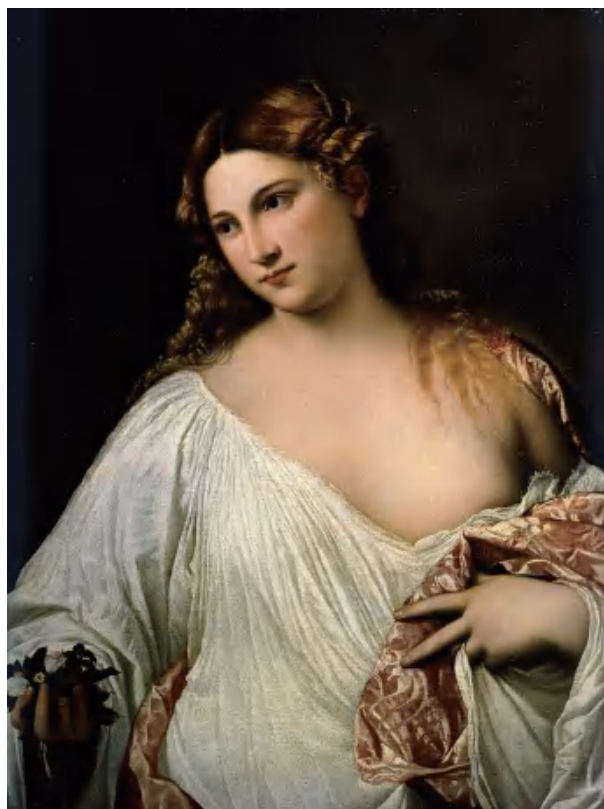
分析、比较三幅作品的人物形象，谈谈人文主义对人物形象产生了什么影响。

► **春（局部）**（1481—1482年）[意大利] 波提切利
203 cm x 314 cm 油画（木板）
意大利佛罗伦萨乌菲齐美术馆

▲ **披纱巾的少女**（1514—1515年）[意大利] 拉斐尔
82 cm x 60.5 cm 油画（布面）
意大利佛罗伦萨帕拉蒂尼美术馆

▲ **花神**（1515—1517年）[意大利] 提香 79 cm x 63 cm
油画（布面） 意大利佛罗伦萨乌菲齐美术馆

文艺复兴时期尼德兰和德国的绘画

在意大利文艺复兴美术发展的同时，地处欧洲北部的尼德兰（包括现在的荷兰、比利时、卢森堡及法国东北部）和德国也逐渐开始了文艺复兴运动。文艺复兴时期尼德兰和德国产生了具有自己民族特色的美术，突出地表现在绘画方面。尼德兰绘画的内涵主要是争取民族解放，德国的绘画则是以实验科学为依据，以宗教改革为主要内容。

文艺复兴时期尼德兰的绘画尤为讲究细节表现。尼德兰画家扬·凡·埃克以最大限度如实表现物象，实现个人与时代新的审美理想。他在油画材料上改进前人的技术，在蛋胶画底层用上光油罩色，使画面颜色保持鲜艳，为精致细腻的刻画创造了条件。

《阿尔诺芬尼夫妇》描绘的是意大利商人结婚的场面，这种男女组合的双人全身肖像是史无前例的，具有风俗画的性质。肖像的背景是极罕见的真实室内景，男女双方的动作表明正在举行结婚仪式。

这幅画不仅极其写实，而且充满象征意味，如新娘的白头巾表示纯洁，小狗象征对爱情的忠诚，壁上的镜子是画家借以扩大正面空间、丰富艺术表现力的重要手段。镜子映照了房中的一切事物，包括这对夫妻的背影和站在他们对面但处在画面之外的两个人，由此可以看出画家精湛的绘画技巧。

▲ 阿尔诺芬尼夫妇（1434年） [尼德兰] 扬·凡·埃克 81.8 cm × 59.7 cm
油画（木板） 英国伦敦国家美术馆

丢勒是16世纪初德国最杰出的画家，他融合了尼德兰和意大利两地的绘画传统，以严谨而深刻的写实画风著称于世，他在1500年创作的《自画像》是这种科学探索的最初成果。肖像画大师汉斯·荷尔拜因则显得更为冷静、客观、理智，他大量的肖像画中细腻、准确地描绘出16世纪人物的服饰、外貌及心理特征，流露出诚挚的品质。

◀ **自画像**（1500年） [德国] 丢勒 67.1 cm×48.9 cm
油画（木板） 德国慕尼黑古代绘画陈列馆

这是一幅丢勒早期的自画像，当时他年仅28岁。就其造型能力和用色技巧来看，可谓是他崭露头角的作品。

理解与思考

谈一谈在文艺复兴的背景下，丢勒自画像与荷尔拜因肖像画的出现具有什么意义？

汉斯·荷尔拜因描绘的是他的妻子和两个子女，作此画的时候，正是他妻子病弱时，而荷尔拜因又将要远去英国。荷尔拜因面对此情此景，不禁潸然泪下。这一切都被他流露在笔端，以细腻的笔触，倾诉了自己对亲人的深厚情感，画面悲凉，充满难以言说的情感，这在其他肖像画上难以找到。

▶ **画家的妻儿**（1528年）[德国]
汉斯·荷尔拜因 76.8 cm×64 cm
油画（木板） 瑞士巴塞尔美术馆

拓展与探究

了解文艺复兴时期的意大利、尼德兰和德国的社会文化背景，理解“巨人时代”的含义。

第十五课 17、18世纪欧洲绘画

欧洲绘画在经历了文艺复兴时期的辉煌之后，艺术家们继续不断探索，他们在拓展绘画题材和完善技艺等方面做出了不懈的努力，许多画家转向现实生活寻找灵感。17、18世纪的欧洲绘画开创了一个生气勃勃的新局面，佛兰德斯、荷兰、西班牙、法国的绘画都取得了巨大的成就。这个时期的绘画主要有哪些风格流派？不同地域流行的风格流派为什么能产生如此大的差别？

经典导读

《夜巡》原先是描写白天的行动，后来因为不断受到烟熏和先后涂上了许多层亮油而变成黄褐色，所以被误认为画的是夜景而被称为“夜巡”。伦勃朗大胆地突破了当时团体肖像画惯用的许多人物随意拼凑的做法，设计了一群民兵正出发去执行紧急任务的情节来安排人物，错落有致地让每个人物形象都出现在画上，明暗对比强烈，又富有层次感。画家采用接近舞台戏剧性效果的手法，幽暗的背景中一道强光照射到主要人物身上，次要人物大多处在一片阴影之中，使画面增加了深度和统一的感觉。

▼ 夜巡 (1642年) [荷兰] 伦勃朗 363 cm × 437 cm 油画(布面) 荷兰阿姆斯特丹国立博物馆

随着封建制度的衰落，17、18世纪欧洲各国的发展很不平衡，天主教统治的国家、君主制国家以及资本主义国家的美术各自呈现出不同的风格面貌。在绘画领域，17世纪流行的巴洛克风格、新出现的荷兰市民绘画以及法国的新古典主义绘画，呈现出一派繁荣的景象。

巴洛克风格

巴洛克原意是不圆的珠子，相对于文艺复兴时期古典艺术典雅、崇高的艺术风格而言，它是一个带有贬义的称呼。其主要的特点是奔放热情，强调动势，追求豪华和注重光的表现。卡拉瓦乔被认为是开创巴洛克风格绘画先河的画家，他擅长运用明暗对照法，作品兼具近乎物理上的精确观察和生动表现。在卡拉瓦乔的《以马忤斯的晚餐》中，光线从耶稣身上四散开来，整个画面充满强烈的光影反差，明暗对比强烈。巴洛克风格绘画吸收了卡拉瓦乔这种生动的明暗对照的戏剧性画法。

▼ **以马忤斯的晚餐** （1600—1601年） [意大利] 卡拉瓦乔 141 cm × 196.2 cm
油画（布面） 英国伦敦国家美术馆

在17世纪的佛兰德斯，巴洛克风格绘画的代表人物是鲁本斯，他曾为欧洲多个宫廷服务。他的绘画作品结合了写实与理想化处理，不论是神话题材还是人物肖像，都有人物形象生动有力、色彩明亮豪华、对比效果强烈等特色。

理解与思考

与文艺复兴时期的美术相比，巴洛克美术有何特点？

◀ **玛丽·美第奇的抵达**（1622—1625年）
[佛兰德斯] 鲁本斯 395 cm × 292 cm
油画（布面） 法国巴黎罗浮宫博物馆

▶ **劫夺吕西普斯的女儿**
（约1617年）[佛兰德斯]
鲁本斯 224 cm × 210.5 cm
油画 德国慕尼黑美术馆

画家委拉斯凯兹表情严肃，胸前佩戴着让他引以为傲的圣地亚哥会的十字勋章。虽身着暗色服装隐退在画面背景中，但画家看起来比画面中其他人物都要高大。

国王菲利浦四世与王后玛丽娜的脸出现在房间远处墙上的镜子中。

背景中开着的门和上升的楼梯把观众的目光引向画室之外。

▲ 宫娥（1656年）[西班牙]
委拉斯凯兹 320.5 cm × 281.5 cm
油画（布面）
西班牙马德里普拉多博物馆

小公主玛格丽特位于全画的中心，身边的宫娥、侏儒与狗烘托出她的高贵气质。窗外的光线倾泻在她的衣裙上，丝织品的质感刻画让人信服。

侏儒在宫廷中是专门供贵族游戏取乐的。对人物的面部表情，不管尊贵与否，画家都刻画得一丝不苟。

委拉斯凯兹的《宫娥》是巴洛克时期的一幅宫廷生活画，所描绘的是国王与王后正走进宫廷画室时，众人都被他们吸引的一瞬间。在传统的宫廷画中，画家的视角就是原始视角，显得非常单一，但在这幅画中，画家既在看我们，也在看国王夫妇，国王夫妇能看到公主一行人和门口的随从，也能通过镜子看到自己，构思和构图十分巧妙。此画借此构思，作为宫廷画家的委拉斯凯兹巧妙地给自己留下了一幅难得的自画像。细看画面，处处表现出一种光线以及由光线形成的微妙的虚与实的对比，这正是巴洛克风格的绘画特点之一。

荷兰市民绘画

17世纪的荷兰经济繁荣、文化昌盛、思想自由、科学技术发达。为市民服务的荷兰绘画因此蓬勃发展，荷兰绘画从内容到形式都发生了革命性的变化，挣脱了千余年来以神话和宗教为题材的束缚，把现实生活作为艺术创作的源泉。荷兰画家擅长通过描绘平凡、朴素的事物，以揭示生活的恬静、和谐之美。这个时期的风俗画、风景画和静物画得到较大发展，并形成了独立的画种。

维米尔注重通过日常的生活场景去发掘诗意，《倒牛奶的女仆》画面朴素宁静，显示出对生活的真挚情感。

▲ **倒牛奶的女仆**（1658年） [荷兰] 维米尔
45 cm × 41 cm 油画（布面） 荷兰阿姆斯特丹国立美术馆

◀ **吉普赛女郎**（1626年）
[荷兰] 弗里斯·哈尔斯
58 cm × 52 cm 油画（木板）
法国巴黎罗浮宫博物馆

《吉普赛女郎》是风俗肖像画的经典之作，弗里斯·哈尔斯的肖像画既生动，又带有市民喜爱的风俗性特质。

▲ **村道**（1689年） [荷兰] 梅因德尔特·霍贝玛 103.5 cm × 141 cm
油画（布面） 英国伦敦国家美术馆

霍贝玛精妙地运用远近透视法，将原本极为平凡、朴素的乡下风景描绘得耐人寻味，令人心旷神怡。

17世纪荷兰的描绘日常生活中的器物的静物画深受普通市民欢迎，成为相当热门的商品。市民们希望这些器物画越逼真越好，不少画家也专攻某一题材，所以静物画的描绘技巧越来越高，几乎达到了乱真的地步。

► **静物**（1634年）[荷兰] 霍达 44.5 cm × 62 cm 油画
荷兰阿姆斯特丹国立美术馆

理解与思考

为什么17世纪的荷兰画家热衷于以较小的画幅表现日常生活的琐碎细节？

知识窗：风俗画

随着文艺复兴的发展，西方风俗画也得到了复兴。风俗画反映了新兴市民资产阶级的审美趣味，大力赞美和表现人们真实的生活环境和美丽的自然风光，具有手法写实、通俗易懂、情感细腻朴实等特点，摆脱了之前宫廷和宗教对绘画方面的束缚。尤其以17世纪的“荷兰画派”为代表，推动了整个欧洲风俗画的发展，并在19世纪高度繁荣。

法国的古典主义和新古典主义

17世纪法国美术有明显的古典主义倾向，主张理性至上，抑制个人情感，在绘画形式上追求均衡的构图和规范准确的结构和明暗关系，画面概括、简练、明确。法国画家普桑认为艺术家应努力追求启迪心灵而不是唤醒感觉。他的作品《阿卡迪亚的牧人》描绘了三个年轻男子研究墓碑铭文的场景，一个女子将手搭在其中一个年轻男子身上，似乎在提醒他们人生的结局。柔妙的明暗色调，人物姿态如同古典雕塑一般，显得宁静和谐。

▲《阿卡迪亚的牧人》（1638年） [法国] 普桑 85 cm × 121 cm
油画（布面） 法国巴黎罗浮宫博物馆

18世纪中期至19世纪初，与衰落的巴洛克美术相对，法国新古典主义掀起了一股借复古以开今的潮流。达维特是新古典主义的代表人物，《荷拉斯兄弟之誓》是他英雄主题的杰作。作品取材于罗马的历史故事，讲述罗马两城邦爆发战争，为避免大规模的流血，双方达成协议，各选出三名勇士代表本城邦同对方格斗，以决胜负。画中荷拉斯家三兄弟被选中代表罗马城，而与之交战的邻国战士中，恰好有三兄弟的姐妹的未婚夫。临行前他们在父亲面前宣誓，画面展现出一种质朴和古罗马式的庄严感。男人的阳刚、忠诚和英雄气概与女人的软弱、悲哀、绝望和无助形成了鲜明的对比。这幅画是由皇室定制的，为了宣扬个人在国家大义面前可以牺牲家庭的爱国情怀。

◀《荷拉斯兄弟之誓》
（1784年） [法国]
雅克·路易·达维特
330 cm × 425 cm
油画（布面）
法国巴黎罗浮宫博物馆

新古典主义美术运动与法国大革命紧密相关，从某种意义上说，它是与启蒙运动和理性时代相适应的美术样式。《马拉之死》是一幅与法国大革命的光辉历史同样伟大的不朽作品。达维特满怀激情而又认真严肃地描绘了马拉这个人物，真实地再现了马拉被刺身亡的情景和现场的每个细节。

暗色的背景使人物形象显得更加突出。但黑色之中自左向右不断变亮，不仅使单纯的背景富有变化，而且似乎隐含着画家的某种寓意。

马拉因患有严重的皮肤病，夜间不得不泡在浴盆中才能坚持工作。马拉泡在浴盆中坚持工作的情景，说明了这位革命者坚韧不拔的斗争意志。

马拉被害后，左手还拿着一张纸条，这是杀害马拉的凶手作为阴谋暗杀手段而递给马拉的一封信，上面写着：“1793年7月13日，安娜·马丽亚·沙洛特·科兑致公民马拉：‘我虽不幸，但能得到您的怜悯，我就心满意足了。’”这个杀人凶手就是依靠这封假装可怜的信，见到了马拉，并趁马拉看信时杀害了他。

▲ **马拉之死**（1793年） [法国]
雅克·路易·达维特 165 cm × 128 cm
油画 比利时皇家美术馆

马拉至死也没有放下手中的武器——鹅毛管笔。

木箱上放着不引人注意的一张纸条和一张纸币，纸条上写着马拉在被害前亲笔写下的感人肺腑的话语：“请将这五个法郎的纸币给一位五个孩子的母亲。她的丈夫为祖国献出了自己的生命。”

拓展与探究

请你联系17、18世纪欧洲各国的社会历史文化背景，分析巴洛克风格、荷兰市民绘画和法国的新古典主义绘画产生的原因。

第十六课 19世纪欧洲浪漫主义、现实主义绘画

《自由引导人民》曾经出现在法国政府1980年推出的邮票上，也曾经被印在1983年版面值100法郎的钞票上。德拉克洛瓦在1830年秋天创作了《自由引导人民》，表现的是1830年的法国七月革命，他在写给兄弟的一封信中谈道：“当我努力创作的时候，我的心情便好转了，即使我没有为了我的祖国战斗，我也可以用我的画作来歌颂它。”

经过法国大革命的洗礼，19世纪上半叶的浪漫主义艺术以法国为中心，风行整个欧洲。在新古典主义和浪漫主义艺术兴盛的同时，法国又出现了关注当代社会问题和现实生活的现实主义文艺运动。受到法国大革命思潮影响，19世纪的俄罗斯美术在肖像、风景、历史等题材方面有了新的发展，美术界出现了现实主义倾向和巡回展览画派。接踵出现的浪漫主义和现实主义绘画各自具有什么特点？

经典导读

《自由引导人民》描绘的是战火硝烟的场面，是德拉克洛瓦最具浪漫主义色彩的作品之一。德拉克洛瓦以象征手法在画面的视觉中心塑造了一位丰硕半裸的女性形象，她健康、有力、坚决、美丽而朴素，正领导着工人、知识分子的革命队伍奋勇前进。强烈的光影所形成的戏剧性效果，与丰富而炽烈的色彩形成一种紧张、激昂的气氛；充满着动势的构图形成了一种不可阻挡的视觉冲击力，使得这幅画具有生动活泼、激动人心的力量。

▲ 自由引导人民（1830年） [法国] 德拉克洛瓦 260 cm × 325 cm 油画（布面） 法国巴黎罗浮宫博物馆

浪漫主义

浪漫主义是18世纪末19世纪初出现于德国和英国，19世纪盛行于法国的一种文艺思潮。浪漫主义绘画在题材上的限制较小，经常以时事为内容，洋溢着积极人生理想的激情。这也是遵循旧法，因“理智”而导致冷漠的古典主义艺术最缺乏的。浪漫主义最可贵的是，它浪漫的想象是建立在深入认识现实的基础上的，作品中的构图、光线、色彩及人的动态表情，都表现了艺术家丰富的想象力，从而具有强大的艺术力量，能够深入人心。

泰奥多尔·籍里柯是19世纪法国浪漫主义美术的先驱者。《梅杜萨之筏》取材于1816年法国军舰“梅杜萨号”海难这一悲剧性的事件，充满激情的绘画，为法国浪漫主义美术冲破古典传统的束缚开辟了道路。籍里柯对德拉克洛瓦产生了重要影响，德拉克洛瓦后来成为法国浪漫主义美术的杰出代表。

森严的色调、强烈的光影增强了这一悲剧事件的气氛和动人心魄的力量。这种充满激情、打破一切条条框框的绘画手法，为法国浪漫主义美术冲破古典传统的束缚开辟了道路。

幸存的人物构成了一个上升的金字塔式的构图，既表现了渴望得到救助的心情，又表现了木筏在海浪中起伏的情景。

籍里柯真实地描绘极度痛苦、悲惨和垂死挣扎的幸存者突然见到有可能被搭救的一线希望时，挣扎着起来呼救的瞬间。

▲ 梅杜萨之筏（1818—1819年） [法国] 泰奥多尔·籍里柯 491 cm × 716 cm 油画（布面） 法国巴黎罗浮宫博物馆

理解与思考

请从构图、色彩和感情表现等方面找出《梅杜萨之筏》和《自由引导人民》这两幅浪漫主义作品的共同点。

《1808年5月3日夜枪杀起义者》是戈雅为了纪念1808年西班牙人民反抗法国拿破仑侵略军的英雄行为而创作的。作品揭露入侵者暴行，讴歌不甘心做亡国奴的西班牙人民。画面色彩对比强烈，光源从地面照射到张开双臂、毫无畏惧地面对死亡的起义者身上，更渲染了动荡不安的气氛。

◀ **1808年5月3日夜枪杀起义者**
(1814年) [西班牙] 戈雅
268 cm × 347 cm 油画(布面)
西班牙马德里普拉多博物馆

▲ **海难** (1805年) [英国] 透纳 170.5 cm × 241.5 cm 油画(布面) 英国伦敦泰特美术馆

《海难》用漩涡表现风暴的手法，描绘了船只在大海上经历海难时，惊涛骇浪似张着大口的恶魔，将要吞噬一切，人类在大自然的暴怒下，顽强地挣扎。画家用充满激情、狂放的笔触挥洒在画面上。

现实主义

19世纪中期现实主义思潮开始广泛传播。现实主义主张文艺要大胆地直面现实，客观性是其重要特征。现实主义画家倡导客观、冷静和真实地去观察和描绘生活，既不遵循古典主义美的典范，也不采用浪漫主义那种用主观意愿将生活理想化的方法，而是回归到生活本来的样子去真实地反映它，描绘亲切、自然、淳朴的现实。因此现实主义美术主要以普通人的生活为题材，将平凡的题材提高到同历史和宗教题材同等的地位。现实主义艺术的另一个特征是它的典型性，不按照美的模式复制对象，而是对现实生活进行概括和提炼，选取典型的事件和品格，塑造典型化的形象，使之更集中、更感人，具有艺术的真实感，揭示社会生活的本质。

1850年左右，法国画家库尔贝和小说家尚弗勒里等人首次用“现实主义”（也译作“写实主义”）来表明他们倡导的新文艺观念。库尔贝的《打石工》只出现了两个打石工人，但通过一系列的细节描绘深刻地反映了工人劳动的沉重和生活的贫困。它鲜明地表现了画家的进步思想和对劳动人民的深切同情。

▼ **画室** （1854—1855年） [法国] 库尔贝 361 cm × 598 cm 油画（布面） 法国巴黎奥赛博物馆

库尔贝在家乡（奥南）生活时经常接触的人物有农民、工人、猎人、牧师等。这就是他要在绘画中表现的对象。

正在看库尔贝作画的小孩，代表“无邪的眼睛”。

堂堂正正地坐在画面正中间的库尔贝，以此突出艺术家具有独立的人格和思想。

裸体女子既是库尔贝作画时经常使用的模特，又代表库尔贝倡导的现实主义的基本原则——赤裸裸的真实（即画自己亲眼所见的对象）。

库尔贝在巴黎生活时经常来往的人物——小说家尚弗勒里、诗人波特莱尔、哲学家普鲁东夫妇等。

《画室》又名《在我的画室里——一个集中了我7年来艺术家生活的真实寓意》。画家的立意在于展示自己从1848年以来的艺术创作生涯，并寄寓一种意味深远的社会哲理。画家把7年来对生活 and 思想有影响的朋友和他曾经画过的模特儿集中画在一个画面上。另外还集中了上流社会各个阶层的形象，描绘了一个法国社会的缩影。

▲ **打石工**（1849年） [法国] 库尔贝 213 cm×312 cm 油画 原藏于德国德累斯顿国立画廊，现已毁

▲ **拾穗者**（1857年） [法国] 米勒 83.5 cm×110 cm 油画（布面） 法国巴黎奥赛博物馆

米勒出身于农民家庭，对农民群体有深厚的感情。他的许多作品都反映了农村风俗和农民勤劳善良的品质，带有深刻的人文关怀。《拾穗者》中三个农妇正在田地里弯腰拾穗，人物造型结实有力，无须使用夸张手法，就表现了真实而伟大的自然篇章，让画面产生一种庄严、宁静的美感。

康斯太勃尔是19世纪英国最伟大的风景画家之一。1824年巴黎一年一度的官方沙龙展出了他包括《干草车》在内的四幅作品，给观众留下了极为深刻的印象。他朴素、清新而独具一格的表现手法，对大自然和乡村生活深刻的感受与热爱，令法国文艺界倾倒。后世法国巴比松画派的大师，如卢梭、柯罗等，都曾从他的艺术中汲取过养分。

▲ **干草车**（1821年） [英国] 康斯太勃尔 130.2 cm × 185.4 cm 油画（布面）
英国伦敦国家美术馆

柯罗是法国巴比松画派的代表人物，他热爱自然。梦特芳丹是巴黎近郊的一个农村田园风格的花园。这幅画是柯罗有感于梦特芳丹美丽风光的回忆之作，是一幅抒情风景画。

◀ **梦特芳丹的回忆**（1864年）
[法国] 柯罗 65.5 cm × 89 cm
油画 法国巴黎罗浮宫博物馆

知识窗：巴比松画派

巴比松画派是19世纪法国著名的风景画派，因这一画派的画家们聚集在法国巴黎西南郊外枫丹白露森林边上的“巴比松”村，形成了一个非正式的艺术团体而得名。他们是法国最先走出画室、走向大自然创作风景画的画家，对风景画创作的革新，特别是对后来印象主义的产生具有重要的意义。

▲ **无名女郎**（1883年） [俄罗斯] 伊凡·克拉姆斯柯依
75.5 cm × 99 cm 油画（布面）
俄罗斯莫斯科特列恰科夫美术馆

列维坦是俄罗斯杰出的现实主义风景画大师，巡回展览画派的成员之一。他将自己深刻的思想和丰富的情感，寄寓在风景画的创作中，他的风景画不仅展现了俄罗斯美丽的自然风光，更赋予大自然以独特的社会意义和人类的情感。他的作品笔调生动，色彩沉稳，诗意盎然，有着丰富的内涵，令人看后久久难以忘怀。他的代表作《三月》中，虽然大地上仍覆盖着厚厚的积雪，树干光秃秃的，但天蓝得令人陶醉，木屋顶上的积雪已开始融化，预示着春天即将到来。

▲ **三月**（1895—1897年） [俄罗斯] 列维坦 60 cm × 75 cm 油画
俄罗斯莫斯科特列恰科夫美术馆

▲ **伏尔加河上的纤夫**（1870—1873年） [俄罗斯] 列宾 131 cm × 281 cm
油画（布面） 俄罗斯圣彼得堡俄罗斯博物馆

理解与思考

列宾是19世纪俄罗斯巡回展览画派最杰出的代表之一。列宾的《伏尔加河上的纤夫》给你带来了什么样的触动？

拓展与探究

请你联系19世纪欧洲的社会历史文化背景，分析、比较浪漫主义和现实主义绘画的区别。

1874年在巴黎有一批青年画家举办了一个名叫“无名画家展览会”的画展，这批青年画家为首的就是莫奈。当时有个保守的记者路易·勒鲁瓦，在文章中借用莫奈的作品《印象·日出》，讥讽这个画展的风格是“印象派”。最初，这些画家对“印象派”这个名称也未置可否，所以1876年他们举行第二次展览时，仍用原来的名称。直到1877年举行第三次画展时，他们就公开承认自己是“印象派”，并以此作为展览会的名称，直至1886年举行最后一次印象派画展（即第8次画展）。“印象派”这个名称就此延续下来。印象派绘画和欧洲传统写实绘画在创作思维和方法上有什么区别？后印象派是印象派的继承吗？后印象派对现代艺术有何影响？

▲印象·日出（1872年） [法国] 莫奈 48cm×63cm 油画（布面） 法国巴黎玛摩丹美术馆

经典导读

莫奈的《印象·日出》是描绘法国勒阿弗尔港口的一幅风景画。画面上一片朦胧的水上风光，云雾中涌出一轮光彩夺目的红日。与传统画法相比，这幅作品近乎速写，甚至有些草率，但它生动地描绘了融合在晨曦和朝雾中的光和色，准确地描绘了莫奈对日出时转瞬即逝的海港景色的鲜明印象。

印象派绘画

19世纪60年代至70年代，印象派以创新的姿态登上法国画坛，反对陈陈相因的古典画派和陷入矫揉造作的浪漫主义。印象派画家受到光学理论的启发，把所描绘的客观物象作为绘画研究的实验对象，探索它们在自然光线下真实的视觉感受 and 变化，寻求并运用色彩的冷暖关系及其相互作用，用看似随意的手法，准确、迅捷抓住对象的形态，把变幻不定的光色效果记录在画布上，使瞬间的印象成为永恒的图像。

莫奈首创在户外光下写生创作，他认为一切色彩都是光的表现形式。景物由于光线的不断变化，色彩和气氛也随之变化，所以必须以直接、迅速的笔触及时捕捉变化的光线，才能描绘出眼前真实而鲜活的图像。

莫奈采用黄、蓝并列，时而重叠，并把红和绿、蓝和橙互补对比的艺术处理手法，色彩在强烈视觉冲击中产生新的和谐，光与影依托于人物跳跃穿梭，给我们呈现了阳光明媚的早晨。

▲ 撑阳伞的莫奈夫人和她的儿子（1875年） [法国] 莫奈 100 cm × 81 cm
油画（布面） 美国华盛顿国家美术馆

雷诺阿的画风具有温柔的诗意情调，色彩处理柔和，产生令人陶醉的梦幻感。在他的代表作《红磨坊的舞会》中，一束束透过树叶间隙照射下来的阳光，忽隐忽现地在人脸上、身上、桌上、地面上摇曳。蓝的、玫瑰红的和黄的光影闪烁，好像随着人们的舞步而变化，似乎连空气也反射着光线，整幅画洋溢着愉快和欢乐的气氛。

◀ **红磨坊的舞会**（1876年）
[法国] 雷诺阿
131 cm × 175 cm
油画（布面）
法国巴黎奥赛博物馆

理解与思考

室内光与自然光有什么区别？在绘画中如何体现？

德加早期继承安格尔的古典主义画风，作品多表现人物动态，尤其是以刻画芭蕾舞女的活动见长。他在技法上做了各种实验和探索，晚年喜欢作色粉画，体现他对光和色的认识。他的代表作《舞台上的舞女》，是一幅以室内灯光下的舞女为描绘对象的作品，画家用粉笔画出强烈的灯光反射效果，色调既富丽又柔和。

▶ **舞台上的舞女**（1878年） [法国] 德加
60 cm × 44 cm 色粉画 法国巴黎奥赛博物馆

印象派用直接在外光下写生的方式来捕捉种种生动印象的风格，从根本上改变了西方绘画传统的创作思维和方法，开创了新的色彩画法，进一步扩大了绘画表现的题材，使画家能更自由地进行艺术创造，成为欧洲传统绘画向现代绘画转变的重要过渡。

▲ **巴黎蒙马特大道**（1897年）
[法国] 毕沙罗 74 cm × 92.8 cm 油画（布面）
俄罗斯圣彼得堡冬宫博物馆

毕沙罗创作的《蒙马特大道》系列共14幅，内容涉及蒙马特大道从春到冬、从朝到夜、从晴到雾的不同景致，这一系列作品均表明画家对于同一主题景观的系统探索与研究。

◀ **冬日早晨的蒙马特大道**（1897年）
[法国] 毕沙罗 64.8 cm × 81.3 cm
油画（布面） 美国纽约大都会艺术博物馆

理解与思考

请你比较《巴黎蒙马特大道》和《冬日早晨的蒙马特大道》这两幅作品，体会色彩、光线、笔触带来的不同感受。

所谓新印象派实际上是印象派的一个分支。乔治·修拉作为后起者，独树一帜，是新印象派最重要的代表人物。修拉根据色彩学原理来指导艺术实践，他认为在光的照耀下，一切物象的色彩都是分割的，要真实地表现这种分割的色彩，必须把不同的、纯色彩的点和块并列在一起，注重艺术形象静态的特性和体积感，建立画面的造型秩序。他这种画法被称为“点彩派”。

▲ **大碗岛的星期天下午**（1884—1886年） [法国] 乔治·修拉
52.74 cm × 78.22 cm 油画（布面） 美国芝加哥艺术博物馆

后印象派绘画

后印象派从印象派对光与色的探索中获得了诸多启示，但与之有本质区别。印象派表现的是瞬息即逝的光色效果，以偶然代替必然。而后印象派的画家则是注重对客观对象的理性分析，强调表达画家的主观感受。后印象派的代表画家主要有法国画家塞尚、高更和荷兰画家凡·高。他们在艺术形式上的探索使后印象派成为西方现代美术的开端。

塞尚认为事物内在的结构是绘画的核心，他常用简化、变形和几何化的方法来描绘对象，探索以一种永恒的不变的形式去表现自然。塞尚的《苹果与橘子》里面找不到传统绘画的光影，也缺少空间透视。画面色彩单纯，白色的桌布与鲜艳的水果形成强烈的对比，反衬出色彩的冷暖关系。画家没有表现物体的质感，而是刻意塑造了每个物体的结构，使物体具有坚实的体积感。

◀ **苹果与橘子** （1899年）
[法国] 塞尚 74 cm × 93 cm
油画（布面）
法国巴黎奥赛博物馆

高更在原始民族中寻找单纯和率真的艺术，使用强烈鲜明的大色块，采用单线平涂的手法，形成了一种平面的、具有原始意味的艺术风格，赋予作品以象征意义。《两名塔希提妇女》表现出强烈的风土人情。

▶ **两名塔希提妇女** （1899年） [法国] 高更
94 cm × 72.4 cm 油画（布面）
美国纽约大都会艺术博物馆

凡·高把自己的情感作为艺术创作的动力，他的作品表现出令人难忘的激情，这种激情使凡·高的作品迅速远离了印象派。凡·高凭借着沸腾的生命活力和对事物特征的敏感反应，透过强烈的色彩去创造属于心灵世界的艺术作品，也是完成他自我精神的不断升华。

后印象派画家的作品昭示着现代主义美术的三种趋势，塞尚影响了起源于法国的立体主义和结构主义的发展；高更影响了原始主义艺术和象征艺术的发展；凡·高影响了表现主义的发展，主要在德国反响较大。

夜晚湛蓝色调的天空，短促清晰的笔触，主观组织的螺旋式线条，使画面产生出一种流动的感觉。

金黄的月亮形成巨大的漩涡，大星、小星回旋于夜空，明亮的黄色的星星及周围白色的光晕，给人一种温暖光明的感动。

暗绿褐色的柏树像巨大的火焰，是星夜狂欢的响应者，意味着黑夜的笼罩。

天空下，安睡的村庄宁静、安详。

▲《星月夜》（1889年） [荷兰] 凡·高
73.7 cm×92.1 cm 油画（布面）
美国纽约现代艺术博物馆

《星月夜》是凡·高躁动不安的思想情感的自然流露，其中也包含画家身受精神创伤后的某些非理性的思想。这种对主观世界理解的表达，与印象派描绘客观世界外表的光与色的美有着根本的区别。

◀ **盛开的杏花**（1890年）〔荷兰〕凡·高
73.5 cm × 92 cm 油画（布面）
荷兰阿姆斯特丹凡·高博物馆

理解与思考

凡·高对浮世绘的热爱表现在他的油画作品中，他曾说：“我羡慕日本画家，在他们的作品中，每一样事物都是那么清晰。他们的作品像呼吸一样单纯，他们以流畅的、简洁的笔触画人物。”请你从绘画材料、题材、构图、空间、色彩等方面找出凡·高的《盛开的杏花》和浮世绘《龟户梅屋铺》的区别和联系。

▶ **龟户梅屋铺**（1857年）〔日本〕歌川广重（原名安藤广重）
37 cm × 25 cm 版画（浮世绘） 日本东京富士美术馆

知识窗：浮世绘

“浮世”二字在日语中是“现世”之意，“浮世绘”是日本江户时代流行的以描绘江户（今东京）市井阶层生活为主的风俗画，表现的题材主要是歌舞伎演员、美人、风景等。它包括画家亲笔画和水印木版画两种形式，以线条简练、色彩鲜艳，具有浓厚的民族风格为特点。19世纪下半叶，浮世绘传入欧洲，引起文艺家的浓厚兴趣，尤其对印象派和后印象派画家产生了重要的影响，在莫奈和凡·高的作品中表现得特别明显。

拓展与探究

查阅相关资料，找一找印象派和后印象派绘画作品里，受东方艺术影响的痕迹与原因。

第十八课 20世纪外国现代艺术

1962年，沃霍尔创作的《金宝汤罐头》在洛杉矶展出，这场展览在当时引发了关于“沃霍尔到底是不是一个艺术家？”“《金宝汤罐头》是否有艺术价值？”的讨论。沃霍尔从传媒与商业世界里引入大量的创作素材，你怎么看待这个美术现象？20世纪外国现代艺术的主要特点是什么？

▼ 金宝汤罐头 （1962年）[美国] 沃霍尔 50.8cm×40.6cm（每块）
波普艺术（聚合物涂料、帆布） 美国纽约现代艺术博物馆

经典导读

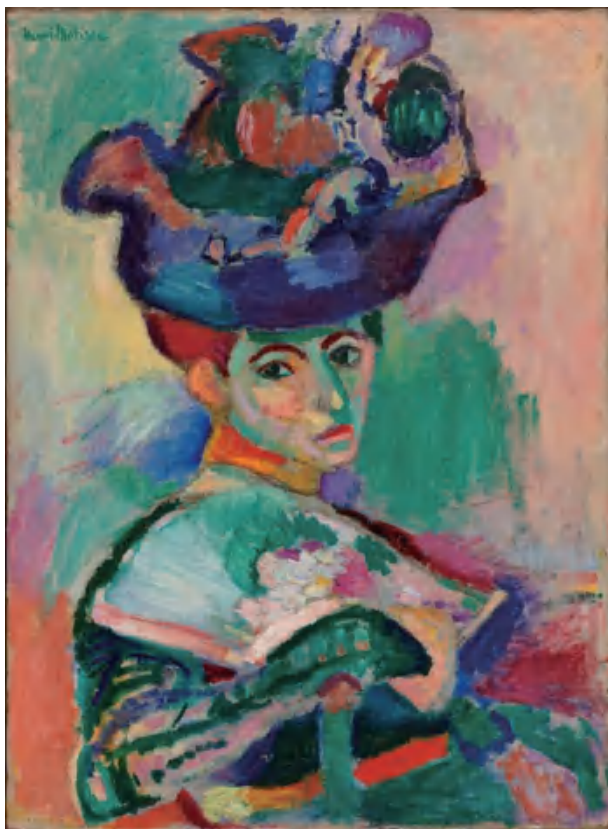
《金宝汤罐头》以流行文化作为创作主题，作品包括 32 块帆布，每一小块面积为 50.8cm×40.6cm，上面画着一个金宝汤罐头，是当时罐头汤制造商旗下不同口味的产品，使用半机械化的丝网印刷技术完成。《金宝汤罐头》的展出，标志着波普艺术的种子开始在美国西岸萌芽，流行文化主题的作品越来越受到大众欢迎。

现代主义与后现代主义艺术

人们通常把20世纪上半叶的艺术称为“现代主义”。从后印象派开始，西方现代艺术已明显地在追求艺术语言的抽象性、表现性和象征性。现代主义艺术包括野兽派、表现派、立体派、抽象派等。现代艺术家不断创新和实验，新流派、新思潮层出不穷。

现代主义艺术之后出现的后现代主义艺术是反现代主义的，力图消除艺术与非艺术的界限，主张艺术与生活结合。波普艺术、照相写实主义、装置艺术、新媒介艺术等都属于后现代主义艺术的范畴。20世纪的艺术家不断地用新的表现形式和艺术精神进行创作，既拓宽了美术领域，也丰富了人们对艺术的理解。

以马蒂斯为首的野兽派风格狂野，形象夸张变形，富有表现力。马蒂斯不表现沉重的主题，从其代表作《戴帽子的女人》中可以感受到由单纯而强烈的色彩所造成的视觉冲击。

▲ **戴帽子的女人**（1905年）[法国] 马蒂斯
81 cm × 60 cm 油画（布面）
美国旧金山现代艺术博物馆

德国表现派的作品表达了对工业社会中人的生存境遇的反思，希望通过视觉形象来唤起观众强烈的共鸣。表现派画家蒙克长期居住在德国，对20世纪德国表现派影响深远，《呐喊》是他的代表作。

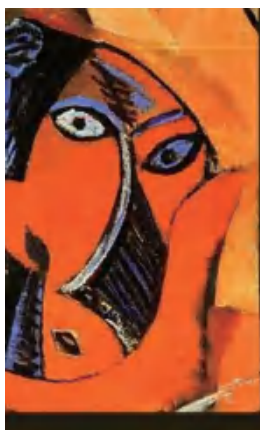
作品中人物表情极度夸张，蛇般弯曲的线条、笔触与桥的粗壮挺直形成鲜明对比，将沉闷、焦虑和孤独的情感表现到极致。

▲ **呐喊**（1893年）[挪威] 蒙克 91 cm × 73.5 cm
木版画 挪威奥斯陆国家画廊

在野兽派的作品里“抽象”还只是对事物的简化过程，而立体派已将其发展成一种对形象半解体的手法。《亚威农少女》里少女们变形的脸，是毕加索对伊比利亚人和非洲黑人雕塑探索的结果，传统的绘画手法在此画中几乎消失得无影无踪。毕加索把五个人物的不同部位都放在一个平面中，将不同角度的人物组合在一起。这种“抽象”最终导致具体形象的消失，达成形式与内容的合一，形式就是内容，并成为艺术欣赏的主角。

▲ 亚威农少女 （1907年） [西班牙] 毕加索 233.7 cm×243.9 cm 油画（布面） 美国纽约现代艺术博物馆

▲ 非洲面具形象参考示意图

▲ 非洲面具形象参考示意图

左上方站着一头举首顾盼的牛，牛头与马头之间是一只举头张喙的鸟。

上方有一只从窗口斜伸进的手臂，手中掌着一盏灯，并发出强光，照耀着这个血腥的场面。

右边一名妇女举着手从着火的屋上掉下来，另一名妇女冲向画中心。

左边一名母亲手托被炸死的孩子，啼哭呼号。

画中央是一匹老马，被一根由上而下的长矛刺杀。

地上倒卧着一名战士的残体，断臂上还握着折断的剑，剑旁有一朵鲜花表示哀悼。

▲ 格尔尼卡 （1937年）〔西班牙〕毕加索 349.3cm×776.6cm 油画（布面） 西班牙马德里索菲亚王后艺术中心

《格尔尼卡》是毕加索为1937年在巴黎举办的世界博览会的西班牙馆创作的一幅装饰壁画，表现了当年西班牙小镇格尔尼卡遭德军飞机轰炸的惨状，控诉了法西斯的暴行。

理解与思考

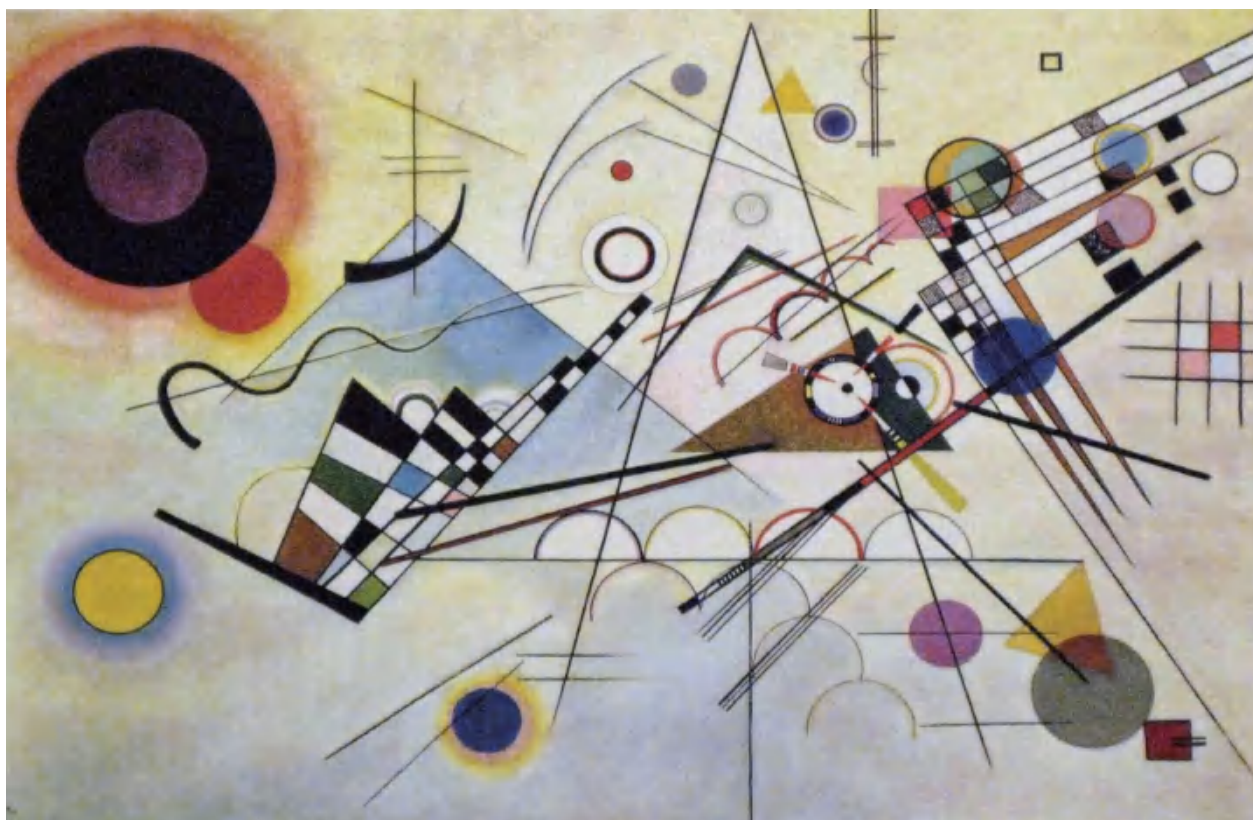
你是否能感受到《空间中连续体独特的形式》与西方传统雕塑的区别？它与立体派在形式语言上有什么关联？

◀ 空间中连续体独特的形式 （1913年）〔意大利〕

翁贝托·博乔尼 111.2cm×88.5cm×40cm

雕塑（青铜） 美国纽约现代艺术博物馆

19世纪末20世纪初，俄罗斯画家康定斯基和荷兰画家蒙德里安各自对新型的抽象艺术进行探索，他们对20世纪40年代兴起的抽象表现主义产生了直接的影响。

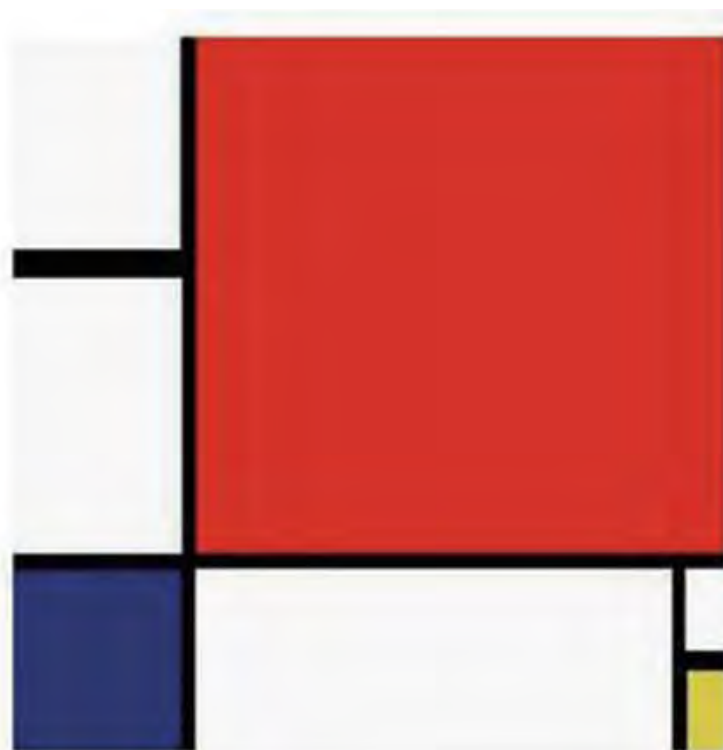

▲ 构成第8号 （1923年） [俄罗斯] 康定斯基 140 cm×201 cm 油画（布面） 美国纽约古根海姆博物馆

康定斯基的抽象绘画受音乐的影响很大，他的愿望是使绘画像音乐一样纯粹，以达到抒情的效果，其风格被称作“热抽象”。

蒙德里安的几何抽象绘画注重画面水平与垂直的骨架和红、黄、蓝三原色的运用，倾向于理性的、构成的、几何学形态的表现形式，因此被称为“冷抽象”。

► 红、黄、蓝的构成 （1930年）
[荷兰] 蒙德里安
50.8 cm×50.8 cm 油画（布面）
瑞士苏黎世美术馆

波洛克是美国抽象表现主义的代表人物。他结合了抽象形式和表现派画家情感价值取向，主张绘画的行动重于主题和观念，注重艺术家主观随意性和抽象性的表达，摒弃对主题的思考和对生活的观察。《第31号》仅以薰衣草色为基调，将数不清的线条细腻地、复杂地纠缠在一起，融合成一幅色彩清晰、充满意味的画作。

▲第31号（1950年） [美国] 杰克森·波洛克 269.5 cm × 530.8 cm
油画（布面） 美国纽约现代艺术博物馆

超现实主义艺术的产生与20世纪自然科学领域的重大突破有关。在新思维的引领下，艺术家们闯入前人从未涉足的潜意识领域，将潜意识作为素材进行艺术创造。

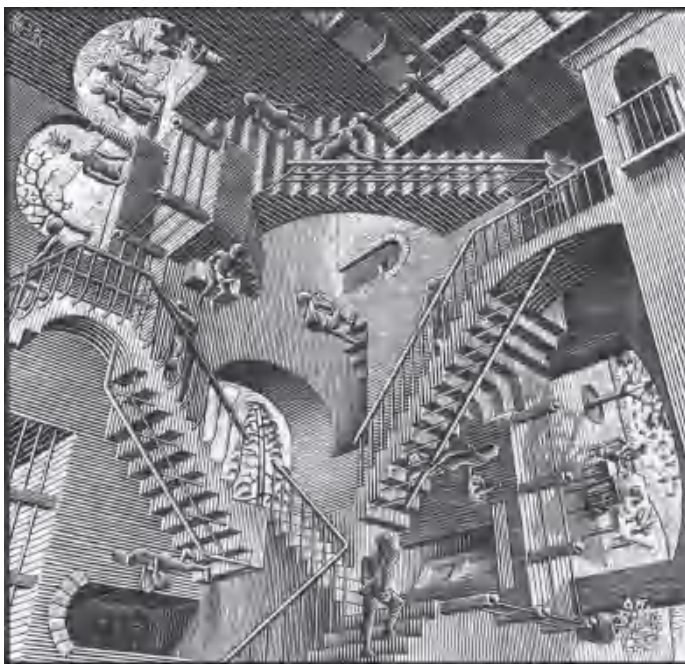
▲永恒的记忆（1931年） [西班牙] 达利 24 cm × 33 cm 油画（布面） 美国纽约现代艺术博物馆

达利把现实与梦境、幻觉相结合，用夸张、变形、象征等手法描绘具体的细节，创造出一种现实与臆想、具象与抽象相混合的超现实境界。

荷兰思维版画大师埃舍尔凭借其艺术实践，在数学匀称、精确、规则等特性中发现了难以言喻的美。他将在不同空间和视角中看到的物象，令人信服地组合起来，创造出一个“不可能的悖论空间”，科学与艺术以跨越学科的方式互相贯通了。

《相对性》看似荒诞，但却严格遵守着三个不同平面的透视规律，画面显得精致美妙。

► **相对性**（1953年） [荷兰] 埃舍尔
版画（木刻） 荷兰海牙埃舍尔博物馆

▼ **超市购物者**（1970年）[美国] 汉森 雕塑（着色聚酯树脂、玻璃钢、手推车、衣物、货物）
德国亚琛路德维希国际艺术博物馆

汉森的雕塑《超市购物者》用逼真的写实技法，以真人尺寸再现了一位典型的美国中产阶级妇女，臃肿的身材与堆满购物车的食品揭示了美国消费文化的一个侧面。

20世纪初俄罗斯写实美术

在现代化发展的过程中，美术领域相应地产生了与社会发展的特征相关、具有本国文化内涵的“现代艺术”。在现代主义与后现代主义艺术高歌猛进的同时，西方传统写实派的美术也在内容和形式上对现代化的进程和时代精神有所反映。如俄罗斯的写实美术，艺术家不仅继承了辉煌的历史传统，更从新的起点观察、研究、表现现实生活，赋予作品以新时代的个性与特色。

《前线来信》避开了炮火连天、硝烟弥漫的前线战场，通过后方士兵家属阅读前线来信的普通生活场面，塑造了关心祖国命运的朴实的人民形象。他们因收到前线亲人的来信而激动，表现出极大的喜悦。这很容易使我们联想到杜甫“烽火连三月，家书抵万金”的诗句。画家充分发挥色彩的作用，使整个画面洒满了温暖的阳光，营造了亲切动人的欢快氛围。

▲ **前线来信**（1947年）
[俄罗斯] 拉克季昂诺夫
226 cm × 115 cm 油画（布面）
俄罗斯莫斯科特列恰科夫美术馆

这是一幅色彩强烈的肖像画。描绘了一个身着火红衣服，健康而愉快的农村姑娘的形象。画家在现实生活中投入自己的艺术热情，歌颂现实生活，作品充满了对生活真挚的爱。

◀ **手持茶罐的村姑**（1927年）
[俄罗斯] 阿尔希波夫
108 cm × 87 cm 油画（布面）
俄罗斯莫斯科特列恰科夫美术馆

理解与思考

20世纪的西方美术中，你最喜欢哪个流派，是什么吸引了你？

现代建筑

20世纪以来的建筑统称为现代建筑，所以现代建筑不仅是时间概念，更体现出它鲜明的时代特点。现代主义的建筑学家认为，过去建筑的根本问题是装饰奢华、不真实、虚伪和掩饰，因此现代建筑应该是直接的、诚实的、真挚的、代表美好未来的。

现代建筑从艺术欣赏的角度来看，重视建筑的功能，形式要服从功能的需要。包豪斯校舍的设计成功地体现了这一建筑理念。它没有使用任何传统的附加装饰，而是突出现代建筑本身的结构美和材料美，巧妙地把窗格、雨罩、栏杆、玻璃墙面组织起来，通过虚实、大小、纵横等对比手法，获得了简洁清新、活泼生动的空间效果和前所未有的建筑形象，从而使它成为公认的现代建筑的里程碑。

▲包豪斯校舍（学校于1919年成立）
[德国] 格罗佩斯 建筑 德国魏玛

▲包豪斯校舍俯瞰图

现代建筑的空间讲究与环境的有机结合，采用新材料、新技术和新结构，实现了科技与艺术的新结合，使许多建筑形象和风格多样化的超高层建筑拔地而起。

▲流水别墅（1934—1937年） [美国] 赖特 建筑 美国匹兹堡市郊熊奔溪河畔

流水别墅充分结合地形，主体跨在小瀑布之上的巨石之间。设计师的设计理念是：崇尚自然，技术服务于艺术，表现材料的真实性和原始性。

▲ 巴黎蓬皮杜艺术与文化中心（1977年） [法国] 罗杰斯和皮亚诺 建筑

巴黎蓬皮杜艺术与文化中心看上去像是一座现代的化工厂，它标新立异地将建筑的结构和设备（自动扶梯）刻意暴露在外围，成为著名的文化建筑。

生活中的设计

现代设计是为了实现人的某种意图的一种创造性活动，目的是在日常生活的衣、食、住、行、用、娱乐等各方面，探讨人与物的关系，发挥创意，对已有事物提出新颖的构思方案。“以人为本”的设计理念使设计师创造出让用户有所“触动”和“感动”的细节，让人们从设计作品中感受到温暖。现代设计给我们的生活带来舒适和便捷的同时，提出了“绿色设计”“循环设计”等设计思想，旨在更好地保护环境、节约能源、减少污染和浪费。

▲ 2019年国家标准生活垃圾分类标志

◀ 用废弃纸箱做成的移动拖车

[美国] 大卫·格雷厄姆 回收设计

移动拖车由车轮、车身及把手等几个部分组成，通过调节搭扣，几乎适用于任何尺寸的行李，它的车轮和把手本身由废弃纸箱制成，所以使用后可以继续回收、反复利用。

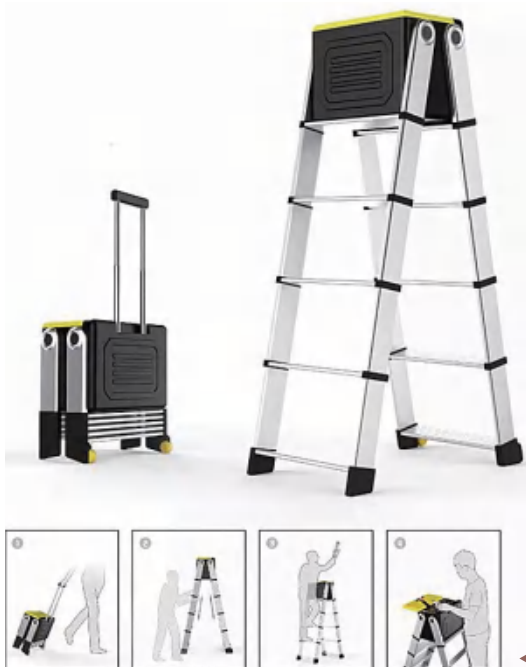
理解与思考

你知道绿色建筑吗？绿色建筑对城市设计有何意义？

▲ **Melodic BOX** （2015年） 杨玫、杨佳瑶
餐盘包装

设计者突破传统包装思维，旨在用最少、最环保的材料打造最独特的包装结构，为餐盘提供一种最安全便利的包装解决方案。

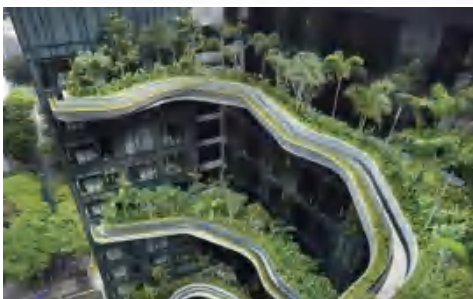

◀ **Tool Ladder** （2017年） 冯宏光 设计

▲ **老人行动辅助设施** 工业设计

符合老年人使用习惯的带托盘的手杖、平板电脑封套和支架、可折叠的椅子，携带便捷，安全可靠，使用舒适。

知识窗：生态设计

生态设计又称“绿色设计”或“环保设计”，是遵循生态原则的现代设计概念，其原则是以环境 and 环境资源保护为核心，最大限度地提高材料的利用效率，减少使用过程中对环境的污染。

拓展与探究

请你以“艺术+生活美学家”为主题，选择一个角度，在小组内畅谈生态环境与艺术之美。

学业质量测评

课名	评价内容	评价等级
第十二课 外国古代雕塑	原始雕塑 两河流域、古埃及 雕塑 古代欧洲雕塑	水平1：知道古希腊、古罗马的雕塑代表作品，凭直觉谈其特点，如真实、栩栩如生、好看等。
		水平2：不仅知道古埃及美术采用的是“正面律”法则，还能从人体的比例和动势来对比古希腊谈自己的感受。
		水平3：知道古埃及、古希腊、古罗马等外国古代雕塑，不仅能从人体的比例和动势来谈自己的感受，而且能理解古希腊的雕像艺术奠定了西方古典审美的典范。
第十三课 外国古代建筑	古埃及建筑 古希腊建筑 古罗马建筑 中世纪欧洲建筑 亚、美、非等不同国家建筑	水平1：知道欧洲古希腊和古罗马、中世纪建筑和亚、美、非等大洲不同国家的建筑遗产，凭直觉谈自己的感受，如壮观、宏伟、精巧等。
		水平2：知道古希腊和古罗马建筑的柱式、拱券结构，以及使用混凝土等方面的特点；能从建筑的一至两个方面，如屋顶、窗户来区分古罗马建筑与中世纪哥特式建筑的不同，分析亚、美、非等大洲不同国家的建筑遗产及其风格与特点。
		水平3：不仅知道古希腊和古罗马建筑的柱式、拱券结构、巨大的穹顶，以及使用混凝土等方面的特点，而且能指出古希腊和古罗马建筑为西方建筑体系奠定了基础；能从建筑的屋顶、墙壁、窗户以及外形等方面来区分古罗马建筑与哥特式教堂的不同；能从亚、美、非等大洲不同国家的建筑遗产及其风格与特点，并谈谈建筑遗产的审美价值和历史意义。
第十四课 欧洲文艺复兴时期绘画	文艺复兴“美术三杰” 文艺复兴时期尼德兰和德国的绘画风格	水平1：知道一至两位文艺复兴时期艺术家；只知道文艺复兴是以人文主义的兴起为特征或是知道美术作品中注入了人性的力量。
		水平2：知道三位文艺复兴时期艺术家；不仅知道文艺复兴是以人文主义的兴起为特征，美术作品中注入了人性的力量，而且也知道艺术家在构图、空间、光影和色彩等方面做出了突破性的贡献。
		水平3：知道三位以上文艺复兴时期艺术家；能结合文艺复兴时期的社会历史背景来谈达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔的艺术风格，以及他们为美术的发展做出的突破性贡献。

(续表)

课名	评价内容	评价等级
第十五课 17、18世纪欧洲 绘画	巴洛克风格 荷兰市民绘画 法国的古典主义和新 古典主义	水平1: 知道17、18世纪欧洲绘画的一个流派, 选择一个流派画家的一幅作品进行直觉的评论。
		水平2: 知道17、18世纪欧洲绘画的两个流派, 从材料、技法与风格上对作品进行评论。
		水平3: 知道17、18世纪欧洲绘画三个主要的流派, 能根据画家生平或所处的地域, 从材料、技法与风格、创作观念上对作品进行评论。
第十六课 19世纪欧洲浪漫 主义、现实主义 绘画	浪漫主义 现实主义	水平1: 知道浪漫主义和现实主义绘画两个流派的代表画家及其代表作。
		水平2: 能分析浪漫主义和现实主义绘画两个流派的代表作, 说出两个流派的特点, 如浪漫主义重视主观性和自我表现, 现实主义主张客观地反映现实等。
		水平3: 能结合19世纪欧洲社会历史背景, 分析浪漫主义和现实主义绘画两个流派的代表作, 说出浪漫主义和现实主义的各自特点与艺术主张。
第十七课 19世纪欧洲印象 派、后印象派绘 画	印象派绘画 后印象派绘画	水平1: 知道印象派、后印象派两个流派代表画家及其代表作。
		水平2: 能分析印象派、后印象派两个流派代表作, 说出两个流派的特点, 如印象派强调表现大自然的色彩和光线, 后印象派追求艺术语言的抽象性、表现性和象征性。
		水平3: 能结合印象派和后印象派各自的艺术主张, 分析他们的作品, 说出他们和欧洲传统写实绘画在创作思维和方法上的区别。
第十八课 20世纪外国现代 艺术	现代主义与后现代 主义艺术 20世纪初俄罗斯写实 美术 现代建筑及设计	水平1: 知道两个外国现代艺术的流派及其特点, 如野兽派将色彩从描绘的功能中解放出来, 用色彩来表达内心感受。
		水平2: 知道三至四个外国现代艺术的流派及其特点, 如立体派热衷对空间关系进行重组, 超现实主义专注于探索梦境与无意识的表现。
		水平3: 知道四个以上外国现代艺术的流派, 能结合作品说出这些著名流派艺术家的艺术主张, 归纳20世纪外国艺术开展的美术实践与探索, 并有自己的观点。
学习体会		

后 记

本教科书依据教育部《普通高中美术课程标准（2017年版）》编写，经国家教材委员会审核通过。

本教科书集中反映了我国十余年来普通高中课程改革的成果，吸收了2004年版普通高中课程标准实验教科书《美术》的编写经验，凝聚了参与课改实验的教育专家、学科专家、教科书编写专家、教研人员和一线教师，以及教科书设计装帧专家的集体智慧。

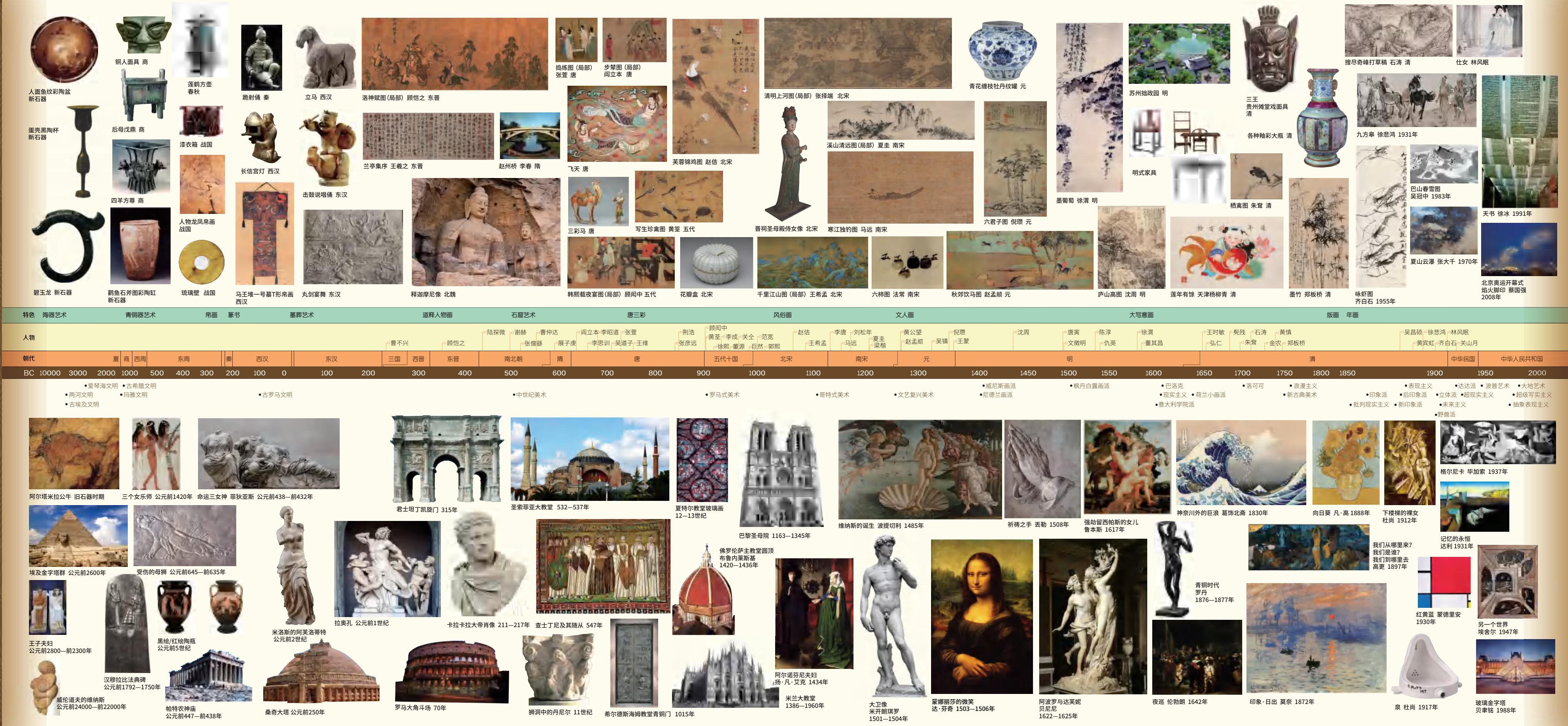
感谢所有对教科书的编写、出版、试教等提供过帮助与支持的社会各界朋友。

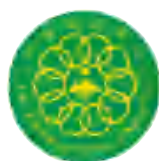
本教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品（包括照片、画作等）的作者进行了联系，得到了他们的大力支持。对此，我们表示衷心的感谢！但仍有部分作者因地址或姓名不详，无法取得联系。恳请这些作者尽快与我社联系，我们将会对有关事宜作出妥善处理。

我们真诚地希望广大教师、学生在使用本教科书的过程中提出宝贵意见。我们将集思广益，不断修订，使教科书更趋完善。

广东教育出版社

美术发展史略图

绿色印刷产品

批准文号：粤发改价格〔2017〕434号 举报电话：12315

ISBN 978-7-5548-0717-0

9 787554 807170 >

定价：20.48元

致力于用榜样的力量提升学生成绩的共享家教平台

中国家庭教育学会荣誉会员单位

985/211 大学生 1对1 上门辅导

找家教就像叫“代驾”一样简单
家长们都在偷偷用的家教预约神器

记得拍照留存哦

扫码关注 预约上门

关注送200元优惠券

小初高全科辅导

学霸云集任您挑

学历真实可担保

与优秀大学生同行，激发孩子无限潜能

微信搜索公众号：365优教网

咨询热线：4000-711-365

YOUJ 优教

既是找老师，更是找榜样

家教老师全国招募中