



普通高中教科书

美术

必修

美术鉴赏



山东美术出版社

普通高中教科书

美术

必修

美术鉴赏

山东美术出版社 编著

主 编：孔新苗
副 主 编：王大根 米海峰
分 册 主 编：孔新苗
分册副主编：马菁汝
编 写 人 员：孔新苗 马菁汝 李岱玫 屠晓蓓

责 任 编 辑：信 奇 韩 芳 陈 蔚
美 术 编 辑：陈 蔚
装 帧 设 计：王海涛
审 校：盛 刚

普通高中教科书 美术 必修 美术鉴赏
山东美术出版社 编著

主管单位：山东出版传媒股份有限公司
出版单位：山东美术出版社
济南市历下区舜耕路20号佛山静院C座（邮编：250014）
<http://www.sdmspub.com>
E-mail:sdmscbs@163.com
电话：（0531）82098268 传真：（0531）82066185

发 行：山东新华书店集团有限公司
印 刷：山东新华印务有限公司
开 本：890mm×1240mm 1/16 10.75印张
版 次：2019年8月第1版 2021年6月第3次印刷
定 价：19.01元（上光）

ISBN 978-7-5330-7584-2

山东出版传媒股份有限公司教材中心售后服务电话：（0531）82098118

编者的话

美术鉴赏是对美术作品的品鉴和欣赏，它是一项既有人文性、知识性又有趣味性的活动，给人以美的陶冶和精神的享受。美术是对现实社会生活的反映，现实社会生活的变化必然影响美术形式和内容的变革，这是我们鉴赏美术作品的基本立足点。古往今来，经典的美术作品之所以历久而永存，就是因为它们既源自历史的深处，又是特定时代情感体验与价值理想的形象呈现，是最直观、鲜活的文化载体。

美术鉴赏是一种“语言学习”，我们将学习美术是如何用形象、形式的语言，观察、理解和解释世界的。美术鉴赏更是审美的“再创造”，一个人的知识储备、审美经验越多，对国家和民族的历史、人类文明的进程了解得越多，那么他从美术作品中体会到的美感与风格、精神与思想就越丰富。通过与经典作品的对话，我们会逐步掌握美术鉴赏的相关知识，丰富审美经验，练就敏锐的感受力。审美的熏陶犹如春风化雨、润物无声，对提高个人的文化素养和精神气质有着潜移默化的作用。作为新时代的青年学生，学习美术鉴赏是十分必要的。

本册教科书《美术鉴赏》，是普通高中美术课程的必修课程。在本书中，我们将首先了解美术鉴赏的基本特点与方法，进而了解美术作品是怎样产生的。接下来通过对中西美术在各自的重要历史时期的经典作品与艺术家的介绍，展示中西美术的发展历程。本书还将通过中西方绘画、雕塑、建筑、园林等美术类别的横向比较，让大家更直观地体会中西美术乃至中西文化的内在差异，更深刻地感受伟大的中华民族美术的魅力与价值；而中国古代陶瓷艺术、中国传统民居与民间美术、现代建筑与城乡景观、现代设计与现代媒体的鉴赏课程，将引导我们思考传统文化的深度，憧憬未来世界的绚丽……

本书在每一课后面都设计了活动，希望大家在具体的任务情境中，通过多角度研究与讨论的学习方式，对所学的知识有更直观的感受。活动后面还附有学习评价表，供老师和同学们明确学习目标、评价学习成果。

让我们共同探秘异彩纷呈的美术世界，领略艺术的无穷魅力吧！

• 目 录

第 1 课

学习鉴赏美术作品 / 1

第 2 课

美术作品是如何创作的 / 9

第 3 课

生活蕴美 书画寄情 / 17

第 4 课

以形写神 诗情画意 / 27

第 5 课

文化变革 美术发展 / 36

第 6 课

人民形象 时代风采 / 45

第 7 课

西方古典美术的传统与成就 / 53

第 8 课

19 世纪西方美术的新创造 / 63

第 9 课

20 世纪西方美术的多样表达 / 73

第 10 课

中西绘画特点比较 / 81

第 11 课

中西雕塑艺术 / 89

第 12 课

中西经典建筑艺术 / 99

第 13 课

中西古典园林艺术 / 109

第 14 课

古代丝路与工艺美术交流 / 117

第 15 课

中国古代陶瓷艺术 / 124

第 16 课

中国传统民居与民间美术 / 132

第 17 课

现代建筑与城乡景观 / 143

第 18 课

现代设计与现代媒体 / 153

附录 中国美术与世界美术
历史对照简表 / 161

第 1 课

学习鉴赏美术作品

问题导入

我们观看美术作品的时候,不同的人对同一件作品往往会有不同的理解。那么,我们应该怎样去鉴赏美术作品呢?

在鉴赏美术作品的时候,我们常常有这样的经历:对同一件作品,有人非常喜欢,有人则无动于衷;即便都喜欢,每个人又有不同的关注点:有人欣赏表现技巧,有人思考主题思想,有人观察形象与细节……即便是面对人人称为经典的作品,每个人的感受也是千差万别的。那么,为何会产生这种现象呢?

一、美术鉴赏是“再创造”

每个人都有自己的欣赏品位、审美喜好,所以在丰富多彩的美术作品中,每个人都会找到自己心仪的那一类。即使面对同一件美术作品,不同的观众也会做出不同的反应,产生不同的感受,其实这种现象,已经涉及美术鉴赏活动的一个重要特征,那就是审美“再创造”。

所谓“再创造”并没有听上去那么高深莫测,它其实是一个自然而然的过程。在一件美术作品前,观者不是被动地观看,而是主动地感悟作品中的艺术形象、表现形式和思想内涵,与之对话,通过自己的个性气质、生活经历、知识修养、审美判断创造性地解读作品……于是,各种各样的鉴赏体验就产生了。一方面,在美术作品面前,观者可能会“英雄所见略同”,产生大致相同的观点;但更可能会“仁者见仁,智者见智”,产生各不相同的见解,“读”出丰富的含义。另一方面,美术家创作美术作品最终是要呈现给观众的,如果没有观众的欣赏与评价,创作者的美术作品就不能说取得了最后的效果。

“一幅画所说的何止千言万语。”优秀的美术家,总是善于个性化地传达出自己的感受。而观者在解读他们的作品时,经常会与美术家原本想表达的不尽相同。一件美术作品所能讲述的“千言万语”,不仅是美术家自身想表达的,还包括那些生活在不同时代,具有不同知识储备、人生经历的观众,在美术作品前产生的感受与判断。对美术鉴赏者来说,往往知道的越多,看到的越多。正如中国 17 世纪思想家王夫之所言,“作者用一致之思,读者

各以其情而自得”。所以，观众对美术作品的鉴赏过程，同时也是一次丰富作品本身含义的过程，是对作品的一次“再创造”。



梅竹双雀图 中国画 绢本 26.5cm×26cm 南宋 佚名 故宫博物院藏



木鸟图 中国画 纸本 30.3cm×31cm 明 林良 日本东京国立博物馆藏

👁 观察与分析

观察本页这两组作品，分别用三个形容词或一个短句描述你对每件作品的感受，然后与同学交换看法，比较异同。



弹鲁特琴的小丑 布面油画 71cm×62cm 1624年-1626年
〔荷兰〕哈尔斯 法国卢浮宫藏



小丑乐师 布面油画 130cm×97.2cm 1924年
〔西班牙〕毕加索 美国华盛顿国家美术馆藏

二、影响美术鉴赏活动的基本要素

不同的观众面对同样的美术作品会产生不同的鉴赏经验。那么，是什么影响了鉴赏经验的发生呢？这就要谈到影响美术鉴赏活动的两大基本要素：知识储备与视觉体验。

（一）知识储备

12 世纪中国金代画家张瑀的《文姬归汉图》，通过展现一组人物顶风逆行的形象，表现了“文姬归汉”这一历史事件中女主人公所遭遇的生活磨难。而《洪荒风雪》这幅作品刻画了 20 世纪 50 年代新中国第一代勘探队员不畏艰苦、风雪无阻的形象，表现了乐观、奉献的时代精神。它的作者黄胄说：“我的绘画，都是从生活中来的，生活是源泉、是根。”如果观者不了解“文姬归汉”这个历史事件，就不容易感受到这幅作品想要营造的慷慨悲凉的艺术氛围。而同样是描绘一组顶风冒雪的人物形象，《洪荒风雪》的表现意图却迥然不同，



文姬归汉图（局部）
中国画 绢本 金 张瑀
吉林省博物院藏



洪荒风雪 中国画 纸本
73.4cm × 117cm 1955 年
黄胄 中国美术馆藏

从中我们可以感受到一种大无畏的、乐观向上的时代精神。

再比如，17 世纪的荷兰画家伦勃朗 14 岁考入大学攻读法律，出于对绘画的热爱，后来退学改学绘画，经过艰苦努力成为卓有成就的画家。他一直坚持自己的艺术追求，一生创作了大量自画像。

另一位荷兰画家凡·高，生活在 19 世纪后期西方美术发生剧烈变革的时代，他有着特立独行的性格，作品的笔触、色彩个性鲜明。在他的有生之年，其作品一直没有得到主流评价体系的认可。凡·高也创作了多幅自画像。从这些自画像中，你是否能感受到两位画家的性格、人生遭遇对他们的作品产生的影响呢？

由此可见，观众所具有的知识储备，包括对作品、作者信息的掌握，会影响鉴赏经验的产生。因为美术作品是特定时代的社会生活和精神生活在美术家身上引发创作灵感而产生的。显然，如果我们大致了解作品产生的历史背景和美术家的艺术追求，对作品就会产生更丰富、更深入的理解。



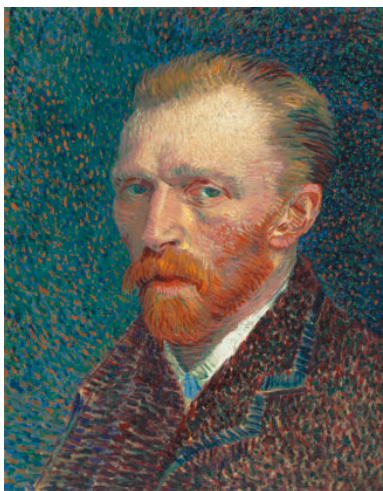
自画像 木板油画
38.2cm×31cm 1629 年 [荷兰] 伦勃朗
德国纽伦堡日耳曼国家博物馆藏



自画像 布面油画 91cm×75cm 1640 年
[荷兰] 伦勃朗 英国国家美术馆藏



自画像 布面油画 114.3cm×94cm
约 1665 年 [荷兰] 伦勃朗 英国肯伍德宅邸藏



自画像 布面油画 41cm×32.5cm 1887 年
[荷兰] 凡·高 美国芝加哥艺术学院藏



自画像 布面油画 44cm×37.5cm 1888 年
[荷兰] 凡·高 荷兰凡·高美术馆藏



自画像 布面油画 60.5cm×50cm 1889 年
[荷兰] 凡·高 英国考陶德艺术学院藏

知识窗

每一时代的美都是而且也应该为那一时代而存在：它毫不破坏和谐，毫不违反那一时代的美的要求……明天是新的一年，又有新的要求，只有新的美才能满足它们。

——[俄罗斯]
车尔尼雪夫斯基
《生活与美学》

同样是描绘森林，中国山水画与西方风景画带给我们的视觉体验就有很大的差异。西方风景画是以身处自然之中的视角观看风景，用光影、透视的写实手法逼真地再现自然的形象。而中国山水画的视点仿佛鸟儿从空中穿行，近景的树木、中景的丛林、远景的小桥层次分明，虚实变化丰富。

（二）视觉体验

美术是视觉的艺术，可视性是它的基本特征。当我们面对一件美术作品的时候，最直接、最鲜明的感受，就是它带给我们的视觉体验。美术作品所表达的主题与故事、形象与趣味、作者的艺术理想与个性手法，都是通过可视的形象、形式来传达的。因此，鉴赏过程中对美术作品形象、形式的视觉感受，对美术家所使用的美术手法的观察、理解，是鉴赏活动的核心。我们在后面中西、古今画家的经典作品中，可以感受到不同类型、不同时代的作品在艺术手法、形象塑造、审美趣味等各方面的差异。

知识储备和视觉体验这两大基本要素是密不可分的。美术鉴赏者的人文、艺术等种种素养，决定了其视觉体验的深度与丰富性。正如马克思所言：“只有音乐才能激起人的音乐感；对于没有音乐感的耳朵来说，最美的音乐也毫无意义。”



橡树林 布面油画 125cm×193cm 1887年 [俄国] 希什金 俄罗斯艺术博物馆藏



寒鸦图卷（局部）中国画 绢本 宋 佚名 辽宁省博物馆藏

三、怎样提高美术鉴赏的能力

杜甫在谈写诗的时候说：“读书破万卷，下笔如有神。”提高美术鉴赏的能力，其道理也是如此。

当我们面对一件优秀的作品时，对它的艺术形式感受得越细致，对它的相关知识储备越丰富，就越能体会到它“好”在哪里，“美”在哪里，作品所激起的情感共鸣、所引发的想象和我们所获得的美的享受就会越丰富，越深刻。如前所述，知识储备和视觉体验是影响美术鉴赏活动的基本要素。因而多看作品，多看好作品，是提升美术鉴赏力的核心途径。通过多接触好的美术作品，我们会练就更加敏锐的感受力，逐步形成较好的鉴赏品位。不断充实自己的知识储备，丰富的知识会引领我们更加深入地解读美术作品，从而获得更丰富的审美感受。

鉴赏活动又是一种社会活动，鉴赏总是发生在观者与作品、观者与内心、观者与他人的交流互动之中，这种交流使美术作品的意义不断被丰富、被“创造”。因此，在美术鉴赏活动中大胆表达自己的真实感受很重要，因为这是“你的”审美体验，而每个人个性化的，甚至是“片面”的体验，在交流中又会得到他人或给他人启发或补充。美术鉴赏活动就通过这种互相交流、互相启发，提升了参与者的艺术眼界与审美判断力，同时也增进了我们对艺术、历史、生活的理解。

👁 观察与分析

下面两件作品都以20世纪三四十年代的世界反法西斯战争为题材，但两位作者使用了不同的艺术表现手法。想象一下，如果两位作者的手法对换，他们在各自的接受环境中，还会取得如此受欢迎的传播效果吗？试着说出你的分析。

左侧描绘了一位痛不欲生的母亲怀抱在轰炸中不幸身亡的孩子。仰首的牛和嘶吼的马，分别象征残暴黑暗和无辜者。

画家以不同形象的相互交叠，结合几何形分割，在画面中央形成一个三角形，其顶端是一盏形如眼睛的电灯，强烈的光照亮了这个悲剧场。

右侧的这个妇女高举着双手，惊恐地从着火的屋顶掉落下来。画面下方的人拖着受伤的腿，艰难地逃生。



格尔尼卡 布面油画 349.3cm×776.6cm 1937年 [西班牙] 毕加索 西班牙索菲亚王后艺术中心藏

这幅画描绘了西班牙小镇格尔尼卡1937年遭德国法西斯飞机轰炸后的惨状。全画只用不同明度的黑、白与灰色，渲染出凝重的悲剧气氛。画家使用多种手法，以寓意和象征的形象揭露法西斯暴行，尽管多用线条、几何形，人物变形，寓意复杂，但观者能体会到强烈的感人之处。

地上仰卧着一位战士的尸体，他的手中还紧握着一柄断剑。断剑旁边有一朵小小的野花，仿佛是对逝者的哀悼。



公元一千九百四十五年九月九日九时·南京 布面油画 220cm×600cm 2003 年 陈坚 中国美术馆藏

🔗 鉴赏与讨论

尝试在较短的时间里调动你的知识储备和视觉体验,按表中所列项目，
为下面两幅作品分别写出两到三个与之相符的关键词。
与小组同学分享结果，留意哪位同学的感受与你不同，尝试与其进一步交流，并分析产生这种不同的原因。

	时代背景	作品意味	造 型	色 彩	构 图	作者情怀
1						
2						



瓯香馆写生册牡丹图 中国画 纸本 22.8cm×33cm 清 恽寿平 天津博物馆藏



芍药 布面油画 59.4cm×35.2cm
1864 年-1865 年 [法国] 马奈
美国大都会艺术博物馆藏

活动

- 活动主题：**每人在本课选择两件自己喜欢的美术作品，题材、内容不限。用自己掌握的信息检索方法，尽量搜集与这两件作品相关的信息，提交小组进行交流。
- 活动形式：**在小组活动中，每人表达自己为什么选择了这两件作品，用自己整理的信息、知识分析作品的艺术特点，描述作品与创作的时代背景的关系。随后，其他同学就这两件作品提出问题，主讲同学回答。

任务单

活动内容	活动要点
前期准备	选定自己喜欢的两件美术作品。 搜集、阅读与作品相关的资料、知识，如画种、作者、所属国家或地区、时代背景以及作品主题内容、艺术手法、艺术风格等。
美术鉴赏小组讨论	每人向小组同学解读自己所选作品的艺术特点，回答同学的提问。如果遇到自己答不出或回答后对方不满意的，记下来，作为今后学习中注意的问题。同样，对其他同学所选作品提出问题后，如果没有得到满意的回答，也记下来，作为今后学习中的关注点。

学习评价表

得分	评价标准
0	没有达到以下各条标准。
1~5	自己没有发现特别喜欢的作品，只是随意选了两件作品提交。对相关的创作信息、美术风格等知识缺少充分的研究准备。
6~10	选择了自己喜欢的两件作品，进行了信息、知识的研究准备。在小组讨论中积极发言。对于同学围绕自己所选作品提出的一些问题，感到自己的知识储备不足，回答不了或回答不充分。
11~15	选择了最喜欢的两件作品，经过充分准备列出了发言提纲。小组发言后，同学围绕作品所提出的问题大多在自己准备的知识范围之内，提问者对回答基本满意。
评语	

第2课

美术作品是如何创作的

问题导入

大家都有被优秀的美术作品深深吸引的经历吧。驻足作品前，我们往往会对美术家的工作感到好奇——这么有意思、有特点的美术作品是怎样被创作出来的呢？

一、美术作品的创作过程

美术作品的创作过程，以大型主题性人物画创作为例，可以概括为三个主要阶段。

第一阶段是对现实生活的观察与体验。特定的时代背景、文化氛围、生活经历，往往对美术家的创作产生重要的影响，而其思想价值观、艺术修养，又决定了其审美的兴趣与方向，构成了其美术创作的独特视角，即美术家对生活的“艺术发现”。对头脑中作品雏形的设计构思，是美术创作过程的起点，也称为选题或立意。例如，选择时代生活中的重大事件或身边普通劳动者的生活、工作作为创作的主题——选题；选择用早春的自然景物，营造耐寒、迎春的艺术意境——立意。

第二阶段是对选题的艺术构思与锤炼。在这一阶段中，美术家就要将自己头脑中的选题、立意，用美术的手法表达出来，形成创作初稿。一个好的选题或立意，需要通过具体、动人的形象或形式呈现，才能实现吸引观众、与观众进行审美交流的艺术效果。这个形象，可以是生活中形象的艺术再现或艺术提炼，也可以是纯视觉形式的结构、色彩、肌理。画家通过反复的艺术构思和搜集素材来凝练构图、提炼形象、锤炼画面的表现力。总之，如何获得动人的形象或形式，是决定美术创作过程以及最终作品成功与否的关键要素。

以著名作品《血衣》的创作过程为例。1947年，画家王式廓在河北农村工作期间，亲历了许多农民翻身解放后控诉地主剥削的大会，感受很深。1950年回到北京后，他就开始酝酿以表现全国解放、土地改革为主题的创作，决心为这一翻天覆地的社会大变革留下艺术形象和记忆。为此，他又多次参加土地改革工作队，访贫问苦，给农民画肖像，积累了大量的创作素材。1953年，王式廓画出了作品的第一稿构思草图，但对画稿的整体气氛与形象表现力很不满意，感到没有找到打开这个主题意义形象的“钥匙”。一年后，



《血衣》草图（第一稿）



《血衣》草图（第二稿）

王式廓偶然在图片资料中发现了用“血衣”控诉地主暴行的场面，受到启发：“这个以‘血衣’控诉的情节……可以把我平时已经酝酿的其他情节连贯起来，成为展示主题的一个引子。”由此，《血衣》的主题设计成形了。

第三阶段是深入刻画与整体完成。通过对丰富素材的反复筛选、提炼，对作品形象、形式等艺术要素的创造性运用，对作品整体主题表达的强化和局部关系的取舍、调整，精益求精地完成作品。这是一个或长或短，或顺利地一气呵成，或反复调整达数年之久的复杂过程，也是作品完成的最核心阶段。王式廓在花费多年心血创作的《血衣》即将完成时，还是对前面拿着地契的老农形象不满意，为此他又四处寻找，最后在河南省巩县（今河南省巩义市）的康店村找到了他心目中的老农形象，为其画了数幅肖像，作为进一步调整作



《血衣》人物素材 素描 20 世纪 50 年代 王式廓



《血衣》人物素材 素描 20 世纪 50 年代 王式廓

品的形象素材……

美术作品创作的过程，是美术家对时代生活的感悟和以艺术为人民讴歌的真诚去追求的过程，是艺术感受转化为作品形象的全身心投入的过程，是不达理想效果不停止的艺术创作探索的过程。



《血衣》素描稿 192cm×345cm 1959 年 王式廓 中国国家博物馆藏



《血衣》画稿 布面油画 100cm×150cm 1972 年—1973 年 王式廓 中国美术馆藏

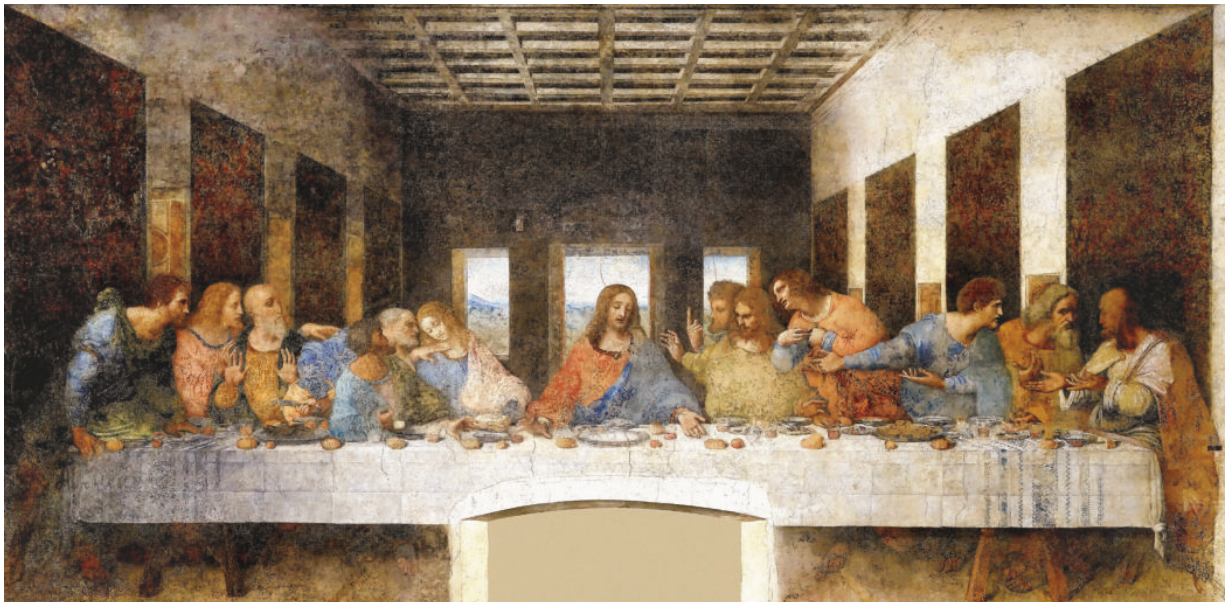
二、美术创作是技术与艺术的结合

美术是视觉的艺术。美术家想表达的一切，最终都必须通过具体作品呈现。所以，美术家要掌握足够的技巧，否则就无法将作品制作完成。优秀的美术家往往经过长期的、扎实的专业训练，熟练掌握美术技巧。他们可以把一个形象画得惟妙惟肖、栩栩如生；可以描绘出满纸烟霞、流光溢彩的笔情墨韵；可以用雕塑赋予冰冷的泥土、大理石以人体的温度；可以使用各种材料，制作出材质、肌理、形态各异的作品，给人以新鲜的视觉体验。

《最后的晚餐》呈现的是一个著名的故事，被很多画家描绘过，但在达·芬奇之前多将犹大的形象置于前面突出位置，以凸显作品主题。达·芬奇画面构图的高明之处，是他将犹大置于十二门徒之中，符合故事中大家不知道谁是背叛者的情节。手按钱袋的犹大被画在暗影之中，与其他人形成形象的微妙差异，刻画了犹大既阴暗又紧张的心理。



最后的晚餐 壁画 453cm×975cm 1445年—1450年 [意大利] 安德烈·德尔·卡斯坦诺 意大利佛罗伦萨圣阿波洛尼奥修道院



最后的晚餐 壁画 460cm×880cm 1495年—1498年 [意大利] 达·芬奇 意大利米兰圣玛利亚感恩教堂

但是美术家手上的技术，就是美术家创造力和表现力的全部吗？美术家的技术，是用来实现艺术理想、表达主题思想的手段，而不是目的。技术是“形”，主题和立意是“神”，形神兼具，才能最终完成美术作品。决定美术作品价值、触动鉴赏者心灵的，往往不是它炉火纯青的美术技巧，而是它所传达的思想、情感、精神、意境。

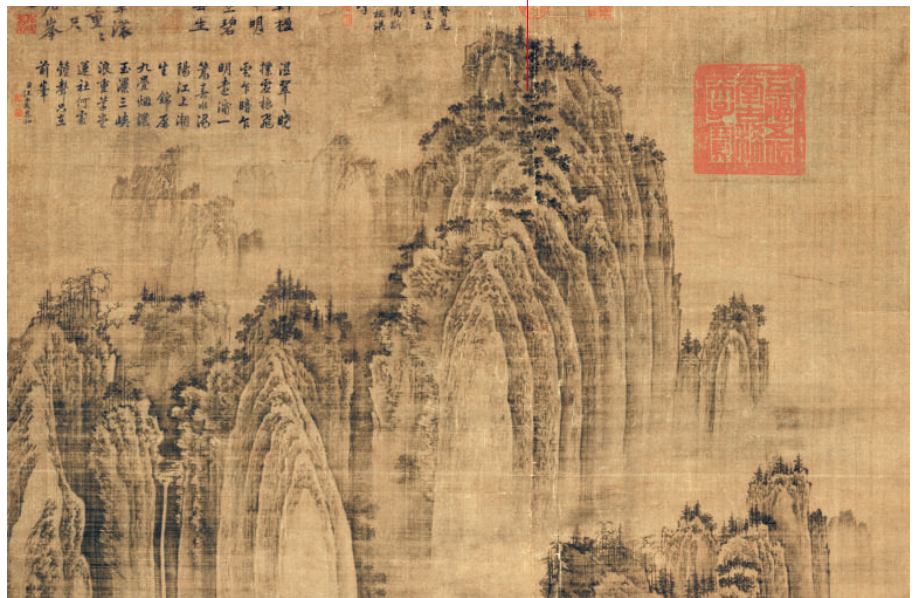
总之，美术家的创作过程，是一个将自己对生活的观察、体验、想象，用自己的艺术构思和表现手法呈现出来的过程。美术作品是美术家审美理想、艺术追求和美术技巧的完美凝结。

《匡庐图》勾、皴、染法并举，以中锋画山石，边缘整齐，山头用类似小斧劈的皴法，再施以淡墨多层晕染，表现出阴阳向背的质感。



荆浩所居住的太行山洪谷地区山貌

荆浩提倡作画要“远取其势，近取其质”，忠实于自然对象。对比其描绘的实际景观，我们可以看到他善于从自然中概括提炼艺术形象。除此之外，荆浩强调笔墨并重，总结前人画法并创造革新，皴法是他对山水画的贡献，成为中国山水画的主要表现手法。



匡庐图（局部） 中国画 绢本 五代 荆浩 台北故宫博物院藏

临摹是学习、理解前人成就的重要方法。黄宾虹临摹《匡庐图》局部，在“仿”中加入了自己的审美理解和个性表达。他用枯草乱柴般的笔法塑造山峦，与原作的精雕细琢相比，给人以松秀、洒脱之感。黄宾虹曾大量临摹前人作品，锤炼自己的笔墨技巧，最终独出机杼，形成鲜明的个人艺术风格。



临荆浩山水
中国画 纸本
30cm × 45cm
20 世纪 40 年代
黄宾虹
浙江省博物馆藏

三、通过创新，表达与传统、与时代的关系

可以说，“传统与创新”是任何美术家都无法摆脱的课题。一位倾向传统的美术家，作品容易被人接受，但很难给人新鲜的审美体验；而一位追求创新的美术家，往往个性突出、与众不同，但可能由于意识超前，使其不容易被大众接受和理解，其艺术创新价值要等待历史、社会的检验。美术家创作活动的价值，就是在这种不断思考、选择和探索中得以显现的。正因为无数美术家的创造性工作，美术世界才能如此千姿百态，作为美术

鉴赏与讨论

列举美术家或者艺术流派先被否定、终被肯定的例子，讨论你从中得到了什么启示。



日出·印象 布面油画 48cm×63cm 1872年
[法国]莫奈 法国马蒙达博物馆藏



查令十字街大桥 布面油画 80cm×100cm 1906年
[法国]德朗 美国华盛顿国家美术馆藏

“印象主义”“野兽派”这些西方现代美术流派挑起了对西方美术传统的革新，而这些称谓第一次被使用时，却是作为一种贬斥之词。人们批评《日出·印象》“是对美与真实的否定，只能给人一种印象”，面对德朗、马蒂斯、马尔凯等人的作品惊呼：“大家快看啊，多纳泰罗（文艺复兴时期的雕塑家）被关在了野兽笼中！”而西方艺术史却证明，这些评论过于保守了。



窥简 版画（《西厢记》插图）明 陈洪绶



到前线去 版画 20.5cm×27cm 1932年 胡一川 中国美术馆藏

20世纪上半叶，中国面临外敌入侵的危难，进步的美术青年们创作了许多具有号召力和战斗激情的作品，其中以黑白木刻版画最为突出。这种美术形式简洁醒目，制作方便迅速。对比《到前线去》这幅版画与明代的版画作品《窥简》，能感受到美术形式与时代精神的联系。

鉴赏者也因此享受到异彩纷呈的丰富美感。

美术史上有浩如烟海的优秀作品，美术家都要由此出发，不断推陈出新，增进自身的艺术修养，反复锤炼艺术技巧，寻求自己独特的表达方式和作品面貌，这是美术家艺术生命的价值所在。美术家的工作是富于创造性的工作，也是非常个性化的工作。如何思考、理解自己与自然，与社会生活，与传统之间的关系，如何在这些关系中表现出自己的审美追求与艺术个性，是每一位美术家面临的课题。

👁️ 观察与分析

观察下面美术家画室的图片，你能就美术家的工作过程再提出哪些教科书中没有讲到的问题？尝试通过小组讨论或用信息检索手段寻找答案。



齐白石的画室



塞尚的画室

	齐白石的画室	塞尚的画室
画室陈设		
作画工具		
补充资料		
赏评观点		

活动

活动主题：走近美术家。

活动形式：走访身边的一位美术家，参观他（她）的工作室，就其工作室的环境、陈设、氛围及美术家的作品和艺术追求进行探讨，完成一篇采访报告。

任务单

采访过程	采访内容
前期了解	写出你选定的美术家的姓名、籍贯、年龄、艺术经历、创作领域、艺术风格、代表作品等。 初步拟订几个问题以备访谈。
采访要点	美术家的工作状态，美术家的艺术观点。
访谈记录	与美术家面对面交流，记录访谈细节。
访谈报告	写一篇采访报告，介绍美术家和他（她）的工作室，并就美术家的工作状态和艺术观点进行评论。

学习评价表

得分	评价标准
0	没有达到以下各条标准。
1~5	对该美术家仅进行了一般性了解，初步拟订了要采访的主要问题。
6~10	通过有礼貌的方式，与美术家约定了采访时间、地点，并简要告知采访目的与要点； 观察了美术家工作时的状态和作品； 了解了美术家的生平经历与其踏上艺术道路的关系； 了解了美术家个人艺术风格以及对传统与创新的观点。
11~15	了解了美术家的创作过程与特点； 分析了美术家的艺术主张在作品主题、形式等方面是如何体现的； 能从历史、文化的角度有见解地评价该美术家的代表性作品，并阐明自己的观点和理由。
评语	

第3课

生活蕴美 书画寄情

问题导入

人类对美的追求与理解，是在生产劳动中逐步发展起来的。远古时代萌发的审美意识，主要体现在哪些原始器物的制作和装饰上？随着中华文明的成熟，中国书法与中国画成为中国美术的主要形式，它们之间又有着怎样的关系呢？

一、美源于生活

审美的需要是人的基本需要之一。远古时代，在生产力还很不发达的情况下，我们的祖先已经在岩石或洞穴岩壁上绘、刻形象，尽管那时的绘与刻主要是为了生产记事、图腾崇拜等目的，但其实质已经具备了美术活动的雏形。

在宁夏贺兰山东麓发现的数以万计的古代岩画，记录了远古人类在一万至三千年前的放牧、狩猎、祭祀、征战、娱舞等场景，显示了原始氏族部落自然崇拜、图腾崇拜、祖先崇拜等文化遗存。

人的美感意识，是伴随物质生产水平发展和文化水平提高而逐步产生的。在很长一段历史时期内，审美活动都是依附于先民的生活仪式，而不是独立存在的。随着生产工具的发展、群体活动的丰富，古人生活中的各种仪式开始产生，如部落集会、宗教祭祀、婚丧嫁娶等。这些仪式活动，就自然引发了文身服饰、图腾形象、音乐舞蹈和图画记载。美学家对中国古代文化的研究发现：自山顶洞人始，从半坡文化、大汶口文化的彩陶到良渚文化的玉石



贺兰山岩画 新石器时代 宁夏银川



云南沧源崖画 新石器时代 云南沧源

雕刻，从殷商甲骨文到商周青铜器，从两汉墓葬装饰到历代的寺庙、宫殿建筑等，这些在今人看来具有浓郁艺术美感和鲜明艺术特色的造物，都与古代人生活、生产的礼仪活动密切相关。

（一）玉器艺术

石器是古人最早的生产工具，世界文明史根据人类制作和使用石器的水平被划分为旧石器时代和新石器时代。在制作石器的过程中，古人发现了石材的不同质地、硬度与色泽，那些美丽、罕见的石材得名为“玉”。玉石被加工成玉器，成了祭祀的礼器、权力的象征，或者成为显示社会地位和财富的高档佩饰。在东周至两汉时期，人们又开始把玉比附为人的道德情操，所谓“君子比德于玉”。汉代许慎的《说文解字》讲玉有五德：“润泽以温，仁之方也；鳃理自外，可以知中，义之方也；其声舒扬，尊以远闻，智之方也；不挠而折，勇之方也；锐廉而不忤，洁之方也。”由于中国文化中对玉有着如此丰富的人文理想寄托，玉的加工、雕刻技艺日趋精湛，从选材、工艺、形制到鉴赏标准，形成了完整的体系。我们可以看到，早在新石器时代，在

✎ 学习与探究

关于玉的词汇有“温润如玉”“玉树临风”“玉汝于成”等，皆以玉喻人。请同学们搜集一些关于玉的词语与典故，了解中国文化赋予玉的人文内涵。



玉龙 高 26cm 新石器时代红山文化
中国国家博物馆藏



玉猪龙 高 7.8cm 新石器时代红山文化
台北故宫博物院藏



兽面纹玉斧 高 10.2cm
商 中国国家博物馆藏



神人纹玉琮 高 8.9cm
新石器时代良渚文化 浙江省博物馆藏



“宜子孙”玉璧 高 30cm
东汉 青州博物馆藏

工具材料都非常落后的情况下，我们的先民就创作出了造型优美、雕琢细致的玉器，令人叹为观止。

（二）彩陶艺术

制陶技术在我国有着长达一万年的历史。陶器是远古先民的日常用品，据考古发现，古陶经历了从无色到有彩的演变过程，其间器型与装饰发生了两次大的变化：一次表现为陶器口部和底部的变化，使其使用功能更加合理；另一次表现为腹部的变化，许多器型复杂的陶器被制作出来，其上的各种装饰图案也更加繁复，装饰面积更大，这是一次超越生活实用功能的变化。学者据此认为，彩陶与当时日益发展和完善起来的各类仪式产生了密切的关系。彩陶开始作为礼器使用，因而它需要制作得比一般的生活陶器造型更加复杂多样，装饰更加精美繁复。

我国古代彩陶造型质朴而精巧，体现出高度和谐、凝练的美。在工艺上熟练使用彩绘、雕塑、戳印、镂空、镶嵌等技术，突出材质之美；色泽上虽然仅有几色，却讲究对比，明快柔和。尤其值得赞叹的是其装饰纹样，除了高度概括的人物、动物纹样外，仅仅用点、线、面的组合演变，就制造出变化无尽的几何纹样，



涡纹彩陶壶 高 12.2cm
新石器时代大汶口文化
山东博物馆藏



人面鱼纹彩陶盆 高 16.5cm
新石器时代仰韶文化
中国国家博物馆藏



蛋壳黑陶高柄杯
高 19.5cm
新石器时代龙山文化
山东省文物考古研究院藏



漩涡纹尖底彩陶瓶 高 26.8cm
新石器时代马家窑文化 甘肃省博物馆藏



漩涡纹尖底彩陶瓶纹饰展开图

并且已经具有变化统一、对比和谐、平衡对称等特点，其手法即便今天看来也是十分高超的。这些纯朴而杰出的原始装饰形象，具有极高的艺术价值，弥足珍贵。

（三）青铜器艺术

我国的青铜器产生于约四千年前，起于彩陶衰落之时。世界上其他文明中青铜器主要是作为生产工具或武器，但中国青铜器不限于此，其造型非常丰富，有礼器、食器、酒器、水器、乐器、兵器等各种器物，光是酒器就有爵、角、尊、壶、方彝等二十多种。在铸造工艺上，中国青铜器创造了范铸、模印、镶嵌、错金银等技术，春秋晚期更是创造出失蜡铸造法，可以塑造繁缛精美的花纹，令青铜器艺术大放异彩。青铜器装饰纹样蔚为大观，品种繁多，变化丰富，精美绝伦，达到了很高的艺术水平。

青铜器作为礼器，是古人在仪式中与祖先、神灵进行沟通的器物。祭祀



后母戊鼎 高 133cm 商 中国国家博物馆藏



四羊方尊 高 58.6cm
商 中国国家博物馆藏



饕餮纹（以细云雷纹衬底）



大禾人面纹方鼎
高 38.5cm 商
湖南省博物馆藏

知识窗

昔夏之方有德也，远方图物，贡金九牧，铸鼎象物，百物而为之备，使民知神奸。故民入川泽山林，不逢不若。魑魅魍魉，莫能逢之，用能协于上下，以承天休。

——《左传·宣公三年》

仪式中庄严、神秘的青铜礼器，艺术价值尤其高。例如鼎，它是礼器中的重要形制，是古代的国之重器，形象庄重威严，装饰以饕餮纹等纹样，显示出端庄肃穆的威慑力。鼎上的浮雕和纹饰，一般采取围绕一个中心将人、动物形象进行变形整合的手法，其中的一些局部让我们想起了新石器时代龙山文化和良渚文化玉器上的兽面纹，而青铜器上的饕餮纹则达到了更加综合、复杂、浑然一体的效果。饕餮纹的狰狞，显示出人对自然的敬畏。

春秋时代，作为礼器的青铜器开始衰落。战国时代的帛画上有了人物御龙、御凤的场景，“驾八龙之婉婉”，显示出人对自身力量的肯定。至此，美术的美感体验逐步与仪式脱离，开始成为世俗生活的内容。到了汉代，厚葬风行，墓室里的壁画、画像石、画像砖让我们可以看到当时绘画的样貌。

古代社会生产能力的提高，人对自然认识能力和审美文化的一步步发展，均体现在各类仪式所使用的形象、器物中，考古学家和文化研究学者通过它们，解读了中国古代审美文化的演变。

约公元前 1.8 万年	约公元前 4000 年	约公元前 2000 年	公元前 475 年始
山顶洞人的仪式中，装饰品出现。	仰韶文化彩陶有了超实用性的形式追求。	夏朝建立，青铜礼器、饕餮纹出现。	战国时代，人乘兽类帛画作品出现。 随着时间的推进，各类器物的制作和装饰逐渐与仪式脱离，进入日常生活。



人物御龙图 帛画 37.5cm×28cm 战国 湖南省博物馆藏



驂龙雷车 画像砖 26cm×45cm 东汉 四川博物院藏



嫦娥奔月 画像石拓片 64cm×119cm 东汉 南阳汉画馆藏

二、中国书法与中国画的密切关系

中国书法与中国画，都是中华文明以文化人、以美育人的重要载体。

绘画是美术的重要门类，而中国美术的一个重要特点，就是中国画与书法之间有着千丝万缕的密切关系。相比于世界上其他美术体系，只有中国画与书法审美相通，创作一体，联系紧密。书与画不仅使用笔、墨、纸、砚这些同样的工具材料，在具体的技巧和审美追求等方面，也十分协同一致。

中国的汉字是世界上最古老的文字之一，从甲骨文开始，经历了篆书、隶书、楷书、行书等书体的演变，形成了完美的文字表意符号体系和书写规范。《历代名画记》中谈论古文字、图画的起源时说：“是时也，书画同体而未分，象制肇创而犹略，无以传其意，故有书；无以见其形，故有画。”可见汉字



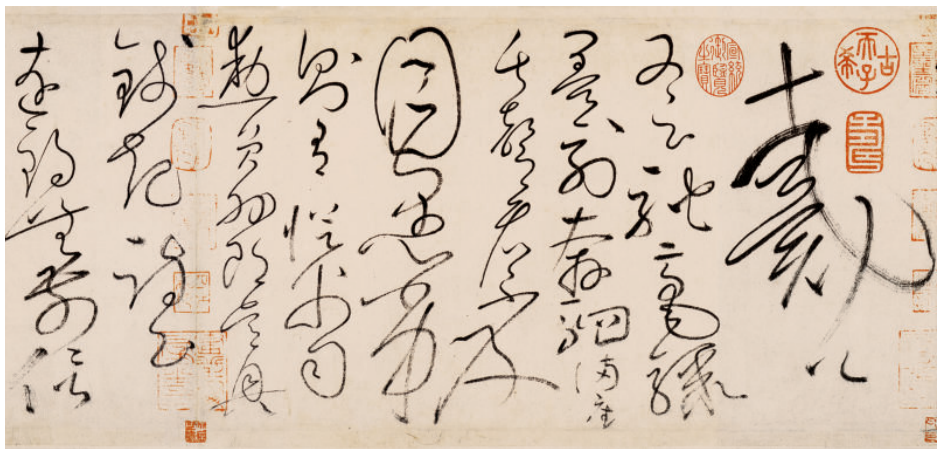
石鼓文（局部）篆书 秦 故宫博物院藏



曹全碑（局部）隶书
东汉 西安碑林博物馆藏



颜家庙碑（局部）楷书 唐 颜真卿
西安碑林博物馆藏



白叙帖（局部）草书 纸本 唐 怀素 台北故宫博物院藏

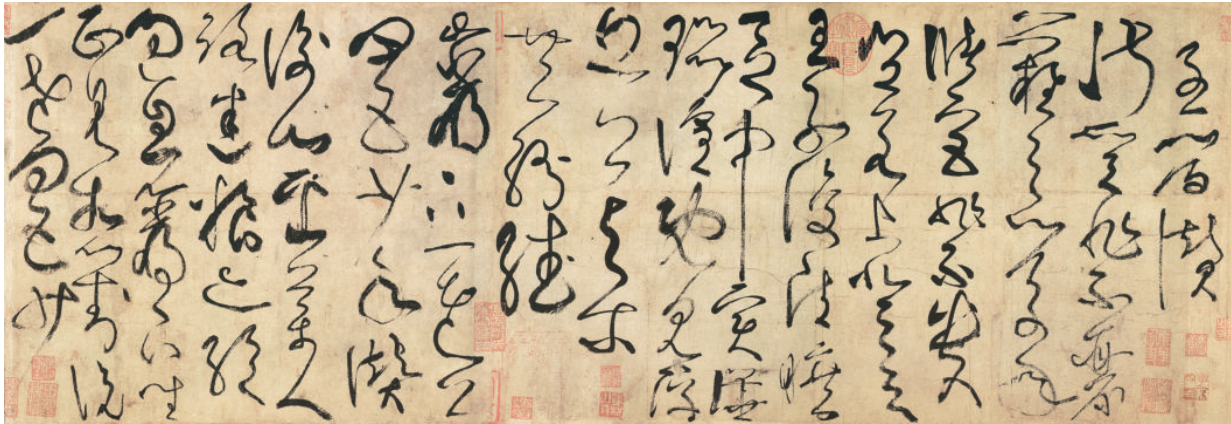
宋代《续书断》描述颜真卿的书法之美：“点如坠石，画如夏云，钩如屈金，戈如发弩，低昂有态……”

宋代著名书法家黄庭坚评价怀素草书：“飞鸟出林，惊蛇入草。”

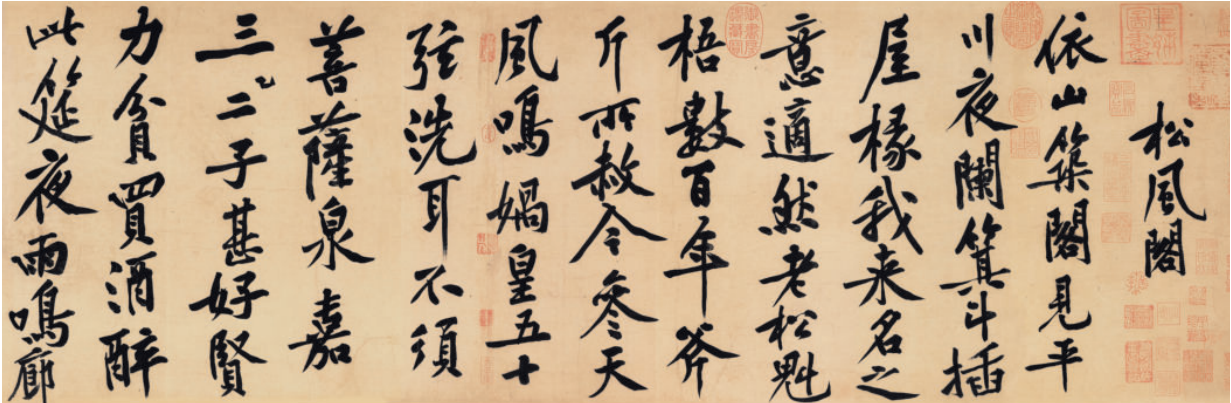
作为具有象形特点的文字，与图画有着天然的联系。同时，汉字的笔画、结构、章法布局等，也适合追求视觉美感。于是，汉晋之际具有艺术自觉的书法作品开始出现，随着历史的发展，表达书写之美的书法艺术成为中国艺术的重要组成部分。



秘芳诗帖（局部） 楷书 绢本 北宋 赵佶 台北故宫博物院藏



古诗四帖（局部） 草书 纸本 唐 张旭 辽宁省博物馆藏



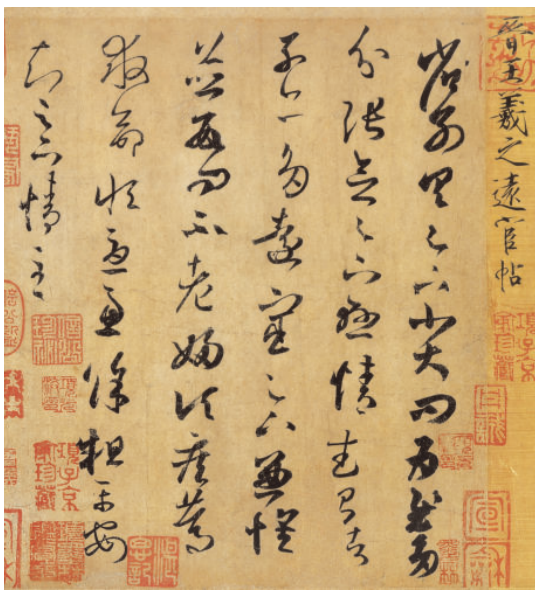
松风阁诗卷（局部） 行书 纸本 北宋 黄庭坚 台北故宫博物院藏

✂ 学习与探究

篆书、隶书、楷书、行书、草书是中国书法的五种书体。尝试通过查阅资料，把同一字的五种不同书体填入表格。

	篆书	隶书	楷书	行书	草书
水					
本					
语					

东晋书法家王羲之的书法艺术和书论思想，成就了中国书法艺术的百代典范。而同时代的画家顾恺之，作为对中国画和画论做出开拓性贡献的画家，则相对晚出多年。如此，在中国美术史上出现了这样有趣的现象：尽管绘画的出现早于文字的发明、使用，但中国书法在审美创作、鉴赏理论、名家与经典作品等方面早于中国画成熟，并反过来对中国画产生了很大影响。



远宦帖（局部）草书 纸本 东晋 王羲之 台北故宫博物院藏



洛神赋图（宋摹本局部）中国画 绢本 东晋 顾恺之 故宫博物院藏

三、书、画审美相通

中国书法和中国画鉴赏品评的标准也是相通的。当我们欣赏中国书法、中国画作品时，可以从两个方面感受到这一点。

一方面，由于书、画使用同样的工具材料，鉴赏时，我们会直观地感受到两者在用笔、用墨、章法布局等方面有诸多相通之处。历史上著名的美术家通常在书、画两方面均有很高成就。书法与中国画均以线条为基本造型元素，随着运笔的提按顿挫、徐急轻重，用墨的浓淡干湿、点染泼洒……可以产生无穷的笔墨变化。笔墨，在中国书画鉴赏中具有独立的价值，我们在观看作品时需要着意感受。

另一方面，书法与中国画在审美意境的追求上天然相通。书、画是中国文化表达审美追求独特的艺术载体。宋代苏轼曾说：“诗画本一律，天工与清新。”一首好诗，会引发鉴赏者的画意想象；一件优秀的绘画作品，会在笔墨、形象中寄托诗的韵律与情怀。中国古代书画家大多能诗善文，他们用作诗的“比”“兴”之思结合借景抒情、托物言志的创作手法，深刻影响了中国书画的发展，使中国书画尤其是文人画实现了“诗情”与“画意”的融合。

优秀的书法往往笔法精湛、气韵天成、诗心旷远，而中国画则作为人格

知识窗

写干用篆法，枝用草书法，写叶用八分法，或用鲁公撇笔法，木石用折钗股，屋漏痕之遗意。

——〔元〕徐显《稗史集传·柯九思传》



秀石疏林图 中国画 纸本 27.5cm×62.8cm 元 赵孟頫 故宫博物院藏

元代著名书法家、画家、诗人赵孟頫，力倡书法笔法与绘画笔法的相通性，对中国绘画在元代发生的转变产生了重要影响。

情怀的形象托寄，无论是山水树石还是梅兰竹菊，皆蕴含“境生象外”的诗意。中国书画从“无画处皆成妙境”的布局留白，到“墨点无多泪点多”的心意抒发，都贯穿着对诗境的追求。学习鉴赏中国书画艺术，需要多看经典作品，反复体悟、深入领会。



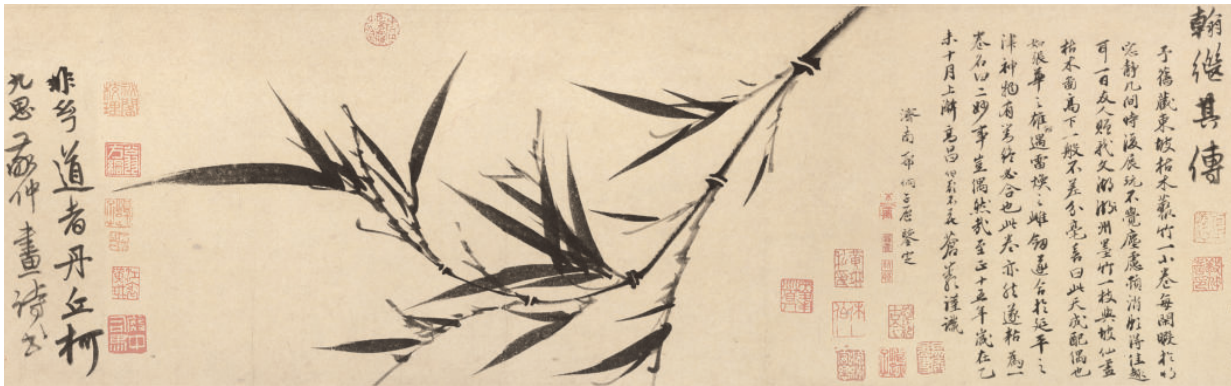
珠光 中国画 纸本 139.5cm×69.5cm 1920年
吴昌硕 中国美术馆藏



仿陈老莲墨梅册 中国画 纸本 24.6cm×29.2cm 黄宾虹 浙江省博物馆藏

观察与分析

观察下列中国画作品，分析其中的书法用笔意味。



墨竹图 中国画 纸本 23.4cm×87cm 元 柯九思 上海博物馆藏



鱼石图（局部） 中国画 纸本 清 朱耷 美国克利夫兰艺术博物馆藏

活动

活动主题：中国古代陶器、青铜器鉴赏。

活动形式：搜集自己喜欢的陶器、青铜器图片各两幅，并查找相关资料，从作品的器型、纹饰入手，通过鉴赏、分析，体现出自己掌握的相关知识，形成 400 字左右的文章。

学习评价表

得分	评价标准
0	没有达到以下各条标准。
1~5	选择的陶器、青铜器作品典型性不足，对相关知识了解不够充分。
6~10	选择的陶器、青铜器作品较典型，文章的基本逻辑清晰。
11~15	选择的陶器、青铜器作品典型，文章的基本逻辑清晰，能涉及相关历史知识、人文知识。
评语	

第4课

以形写神 诗情画意

问题导入

传统中国画历经千载的发展演变，形成了完备的体系，以鲜明的艺术面貌在世界艺林中独树一帜。传统中国画在形象塑造、表现技法等方面有些什么样的特点呢？

一、以形写神，形神兼备

鉴赏与讨论

本页的三件作品以不同手法传达出了人物的个性神采。说说你怎样理解美术形象的“形”与“神”、“逼真”与“写意”的关系。

绘画作为造型艺术，创造“形象”是其基本任务。许多时候，人们对绘画的期待都是“惟妙惟肖”“栩栩如生”。但是在中国画中，即便是极尽写实之能事的工笔重彩，也不是追求对物象自然主义地、毫厘不爽地摹写，而是从主观的“意”出发，对自然的“形”融合、提炼、加工，达到以形写神的目的，追求不离形似，但又超越形似，形成了重视“传神”的艺术原则。



达摩图轴（局部） 中国画 纸本
南宋 法常 美国克利夫兰艺术博物馆藏



采薇图（局部） 中国画 绢本 南宋 李唐 故宫博物院藏



承天夜游图（局部） 中国画 纸本 1886年
清 任颐 中国美术馆藏

中国魏晋时代大画家顾恺之擅画人物。一次，他为当时以见多识广闻名的裴楷画像，完成之后，再三思忖，提笔在其脸颊上凭空添了三根胡须。看画者问道：裴楷脸上本没有三根胡须，为什么平白加上呢？顾恺之回答说：裴楷有非常高的智慧和见识，我这样画正是为了表现他的这一特点。看画者再仔细琢磨，发现画家这样处理人物形象确实有不同凡响的艺术表现力。这个例子说明了中国画的造型特点之一：神似重于形似。

首先，人的相貌有接近或相像的，而神采、气质是各不相同的，绘画凭借形象艺术地传达出所画对象的神采，揭示其独特个性。因

《文苑图》描绘了四个文人在松下构思诗文，一童子俯身磨墨的情形。人物或抚松，或展卷，或托腮，或回首，凝神静思的举止神情刻画入微。此图勾皴精细，设色淡雅，搭配披拂的苍松和玲珑的石案，共同传达出幽静典雅的文人气息。而在《泼墨仙人图》中，梁楷则以酣畅淋漓的泼墨、随意不拘的笔法，塑造了一位超凡脱俗的仙人形象，可谓笔简神具，得之自然。

明末的曾鲸在继承传统肖像画的基础上吸取了西洋画的方法，以淡色层层烘染，使得五官具有微妙的立体感。他笔下的画家王时敏身着白袍，手持拂尘，是儒雅清秀、能文善画的典型才子形象。而清代画家任熊的自画像袒露右肩，装束不修边幅，一改正襟危坐或优游林下的文人画像格调，方折有力如银勾铁画般的衣纹与阳刚勇猛的形象暗自呼应，烘托出画家坚毅的性格。



文苑图 中国画 绢本 37.4cm×58.5cm 五代 周文矩 故宫博物院藏



泼墨仙人图 中国画 纸本 48.7cm×27.7cm
南宋 梁楷 台北故宫博物院藏



王时敏像 中国画 绢本 64cm×42.7cm
明 曾鲸 天津博物馆藏



自画像 中国画 纸本 177.4cm×78.5cm
清 任熊 故宫博物院藏

知识窗

四体妍蚩，本
无关妙处。传神写
照，正在阿堵中。

——[南朝宋]

刘义庆《世说新
语·巧艺》

盖写其形必传
其神，传其神必写
其心；否则君子小
人，貌同心异，贵
贱忠恶，奚自而别？
形虽似何益？故曰
写心惟难。

——[南宋]

陈郁《藏一话腴·写
心论》

而“神”贵于“形”。其次，“形”是可观察的，“神”则必须靠美术家以审美之心去体会、忖度，艺术地呈现。“传神之形”的创造过程，正是美术家的艺术直觉、学识修养和技巧的集中体现。再次，中国画讲究书画一体、笔墨抒情，笔墨宣纸的材料特性不如油画那样适合写实刻画，而运笔的顿挫变化、墨色的淋漓丰富却为画家表达主观的审美感受提供了广阔的空间。

在美术作品中，“形似”与“神似”是一种辩证关系：美术形象之“神”是不可能脱离“形”而存在的，但有形而无神的“形”，不是艺术的“形”。宋代苏轼有句名言：“论画以形似，见与儿童邻。”以形写神，对“形”的描绘是手段而不是目的，真正的目的是“传神”，“形神兼备”成为中国画追求的准则和境界。

二、工笔与写意

张彦远在《历代名画记》中谈到绘画鉴赏时说：“若知画有疏密二体，方可议乎画。”中国绘画有工笔与写意两大分类。运笔用线的细密、疏朗，设色的浓郁、淡雅，艺术手法的工致、写意，构成了中国绘画基本的审美样式特征。

前面说过，中国画讲究以形写神，“形似之外求其画”，贵在神似，但是这并不代表中国画在写实方面缺乏成就。相反，写实的中国工笔画有着很高的艺术成就，体现了优秀的写实能力和写实传统。例如唐代画家吴道子，人称“画圣”。他的技巧极为纯熟，画丈余大像，可以从手臂开始，也可以从足部画起，都能画出动人的形象。他的壁画“天衣飞扬，满壁风动”，栩栩如生。张彦远在《历代名画记》中赞叹他：“六法俱全，万象毕尽。神人假手，穷极造化也。”



送子天王图（宋摹本局部） 中国画 纸本 唐 吴道子（传） 日本大阪市立美术馆藏

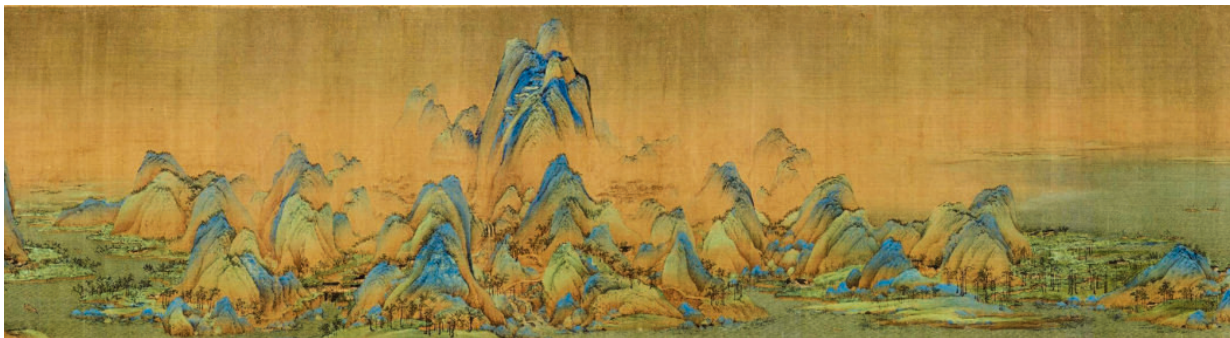
中国古代第一个“翰林图画院”产生于五代时期，到了宋代，宫廷画院更加发达。画院画家描绘的花鸟珍禽、山水楼台，形象写实而笔法工致。在宋徽宗赵佶的时代，画院人才济济，达到鼎盛。赵佶本人能书善画，而且重视写实。有一次他召集画家画孔雀，画家们“各极其思，华彩烂然”，但赵佶并不满意，曰“孔雀升墩，必先左脚”，就是说孔雀升高的时候一定会先抬起左脚。可见其对生活观察、对细节表现之细致精确。

宋代几乎是古代中国画最为辉煌的时期，在工笔写实绘画达到

《韩熙载夜宴图》造型准确传神，线条严整而简练，设色绚丽而高雅。画家表现出高超的写实能力，如吹奏乐曲的每位女子手指起落皆一致，服装上的织绣花纹细如毫发。在塑造人物性格方面也非常精准，如主人公韩熙载显得心事重重，与繁华喧闹的夜宴场面形成对比，耐人寻味。



韩熙载夜宴图（宋摹本局部） 中国画 绢本 五代 顾闳中 故宫博物院藏



千里江山图（局部） 中国画 绢本 北宋 王希孟 故宫博物院藏



《千里江山图》画幅长达 11.9 米，画中有千山竞秀，层峦叠嶂，又有烟波旷远，水天相接。绿柳红花、房舍屋宇、野渡渔村点缀其间，再穿插捕鱼、驶船、游玩、赶集等情节，动静结合。此画构图周密，色彩绚丽，用笔精细，画面景致的描绘真正达到了“咫尺有千里之趣”，引人入胜。

《五色鹦鹉图》画五色鹦鹉立于杏花枝头，鹦鹉栩栩如生，毛羽、眼睛乃至脚爪纹路皆刻画入微。杏树充分表现出了春天枝条初发生机的柔韧感，鲜嫩洁白的杏花在枝头次第开放，其盎然春意溢于画外。

五色鹦鹉图（局部）
中国画 绢本 北宋 赵佶
美国波士顿美术馆藏

✎ 学习与探究

寻找宋代宫廷院画、文人画各五幅，比较总结两大类的差异，并说明理由。



春山瑞松图 中国画 纸本 35cm×44cm 北宋 米芾 台北故宫博物院藏



墨兰图 中国画 纸本 25.7cm×42.4cm 南宋 郑思肖 日本大阪市立美术馆藏



富春山居图（局部） 中国画 纸本 元 黄公望 台北故宫博物院藏

顶峰的同时，“文人画”也逐渐兴起。一些文人学士以自己相对丰富的诗书修养为基础，通过将绘画、诗文、书法、篆刻等融会到作品中，呈现出文人画的独特面貌：形式上笔法偏向疏简写意，诗书画印配合，精神上追求以诗情画意抒发主观意趣。他们偏好水墨写意，喜爱梅兰竹菊等寓意深远的题材，以表现高洁脱俗的品格，并在审美上与精工富丽的院体画拉开距离。中国画一直有“墨分五色”之说，意思是说画家通过运笔用墨的浓淡、干湿、渲染与重叠等手法，以丰富的墨色，就可把自然世界的五光十色传达出来，即所谓“运墨而五色具”。文人画比较突出地体现了这一点。

文人画家推崇唐代的王维，苏轼鉴赏王维作品时说：“味摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗。”他们以画作抒情寄兴，托物言志，倡导不拘泥于形似格法。正如元代画家倪瓒所说：“逸笔草草，不求形似，聊以自娱耳！”从元代开始，文人画在中国画坛中已经占据重要地位。

米芾受到烟雨迷蒙的江南山水启发，创造了“米点皴”，后人称为“米氏云山”。《春山瑞松图》画山谷中白云涌动，青山伫立于云端，近景苍松挺秀，松下有亭却无人，表现出春山温润静谧之感，极富诗意。

郑思肖原名之因，北宋亡后为表示不忘故国，改名思肖，号所南，日常坐卧要向南背北。他擅画墨兰，花叶萧疏而不画根土，寓意国土沦丧，无从扎根。

《富春山居图》中山水的布置疏密有致，笔法空灵洒脱，以枯中有润的长披麻皴画淡墨山峦，再以浓墨画树点苔，浓淡对比，醒目自然。整个画面林峦浑秀，草木华滋，充满了萧散淡泊的诗意，散发出浓郁的文人气息。

从明代至清代，文人画与院体画的差异逐渐弱化，文人画样式基本成为中国画的主流。这一时期代表宫廷正统的是“四王”（王时敏、王鉴、王翬、王原祁），他们更重视笔墨趣味和摹古，使得画作虽工整但缺少生气。而这一时期的“四僧”（弘仁、髡残、朱耷、石涛），则代表了在传统基础上大



山水图轴 中国画 纸本 84.5cm×40.7cm
清 王时敏 故宫博物院藏



仿大痴山水图 中国画 纸本 91.5cm×50cm
清 王原祁 天津博物馆藏

知识窗

徐黄异体：五代画家徐熙、黄筌的绘画风格不同。徐熙是文人画家，作品多表现山野风物，追求写意画法，画风潇洒；黄筌是宫廷画家，多画珍禽异兽，画风工整艳丽。“徐黄异体”作为中国美术史中的术语，特指画家之间审美趣味、绘画手法的差异。

“四王”的山水画致力于研究前人经典，形成山水画笔墨、布局章法的程式，注重“书卷气”和“清真雅正”，是明清时期画坛中的正统派。他们津津乐道于“元人笔墨、宋人丘壑、唐人气韵”而较少观察自然，在艺术风格面貌上古雅有余而活力不足。

鉴赏与讨论

如何区别工笔与写意两种中国画技法？通过上网查询相关的图片资料和视频资料，小组合作完成左侧的表格。

	工笔画	写意画
纸 材		
作画步骤		
造型特点		
用 笔		
用墨、用色		
经典作品		

“四僧”的山水画虽也继承了文人画传统，但他们注重感受生活、独抒性灵。他们的作品或潇洒恣肆，或空灵幽寂，面貌各异，风格独具，展现了大自然与个人精神世界交融的艺术境界。

胆创新的一派。他们反对模仿古人，重视发挥个性，提倡自由创作，提出了“借笔墨写万物而陶泳乎我”的见解。他们的作品和观点，对之后中国画的发展产生了深远影响。



云山图 中国画 纸本 45.1cm×30.8cm 清 石涛 故宫博物院藏



黄山图册之天都峰 中国画 纸本 21.4cm×18.4cm 清 弘仁 故宫博物院藏



荷石水鸟 中国画 纸本 127cm×46cm 清 朱耷 故宫博物院藏

三、诗情画意

中国传统审美观认为，万物有灵，“感时花溅泪，恨别鸟惊心”。中国诗词创作注重用典、寓意，中国画家也善于通过画面形象、题款诗句来托物言志、缘物寄情；又通过画面布置、笔墨经营的艺术手法，赋予作品以人生感怀的韵味：空山云烟，春水远岫，老树枯藤，小市寒墟；荷花雅正，牡丹富贵，竹子清恭，仙鹤咏寿……

诗、书、画、印，四者皆美，且配合得宜，是评判一幅中国画艺术水平的重要标准。



秋风纨扇图 中国画 纸本 77.1cm×39.3cm 明 唐寅 上海博物馆藏

题画诗：秋来纨扇合收藏，何事佳人重感伤。
请把世情详细看，大都谁不逐炎凉。



衙斋听竹图 中国画 纸本 142cm×62cm 清 郑燮 北京徐悲鸿纪念馆藏

题画诗：衙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声。
些小吾曹州县吏，一枝一叶总关情。

👁️ 观察与分析

查找唐寅、郑燮两位画家的背景资料，尝试从其人生经历入手，结合第34页的两幅中国画，分析作品立意、用笔、用墨，以及这两件作品中诗、书、画、印所构成的整体关系与艺术意境。

		整体描述四项在画面中构成的整体关系与艺术意境
诗	诗文内容	
书	书法风格	
画	绘画风格	
印	钤印位置	

└─ 活动 ─┘

活动主题：“我看中国画的诗情画意特点” 壁报展。

活动形式：分为甲、乙两个小组，甲组选择五件传统中国画作品，乙组选择五句中国古诗词，互换。甲组再选择与乙组所选诗词审美意境相对应的五件美术作品（古今作品不限）；乙组再选择与甲组所选作品审美意境相对应的五句诗词（古今作品不限）。两个小组合并，一起讨论所选中国画、古诗词的意境关联，从中选出最理想的两对诗画对应作品，参与全班的“我看中国画的诗情画意特点” 壁报展。

学习评价表

得 分	评价标准
0	没有达到以下各条标准。
1~5	在小组的中国画（诗词）选择过程中，贡献了一件作品（或一句诗词）被小组采纳；或者自己所选的最后没有被小组采纳，但积极参与搜集与讨论。
6~10	在互换前后的中国画（诗词）对应选择中，贡献了一至两件画作（或一至两句诗词）被小组采纳。
11~15	不仅在小组的两轮选择中发挥了积极作用，而且自己参与推荐的一组诗画作品最终被甲、乙两个小组联合推荐到班上参加全班展示，并代表小组进行展示演讲。
评 语	

第5课

文化变革 美术发展

问题导入

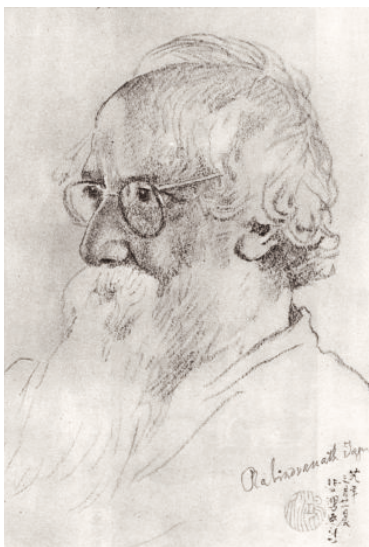
与中国古代美术相比，20 世纪上半期中国美术发生了哪些重要的变化？

19 世纪末 20 世纪初，列强的侵略、风起云涌的社会变革，唤醒了沉睡的中国。20 世纪上半叶，新文化运动掀起批判封建旧文化、提倡科学民主新文化的大潮。外来艺术的不断冲击，推动中国美术在 20 世纪上半期发生了巨大变革。

一、传统中国画的中西融合与继承创新

翻天覆地的社会变革，影响到中国社会的各个方面，对传统中国画也提出了新的要求。许多有识之士留学海外，寻求改良中国美术的方法。文化艺术界也展开了对传统中国画的分析批判，要求中国画一方面应向西方学习，“合中西而为画学新纪元”，另一方面应贴近现实，表现社会生活。

学习西方的写实手法改良中国画，主要针对明清时期文人画模拟古人笔法、脱离生活现实、缺少新创造的痼疾。这成为当时不少美术改革者的选择。以徐悲鸿为代表的写实一派，引入西画的透视学和人体解剖学知识，利用传



徐悲鸿为《泰戈尔像》所画的草图



泰戈尔像 中国画 纸本 51cm×50cm
1940 年 徐悲鸿 北京徐悲鸿纪念馆藏

《泰戈尔像》是在十多幅写生素描的基础上整理完成的。画家熟练运用透视学和解剖学知识，通过西方的写实造型手法与中国绘画手法的结合，创造了形神兼备的艺术形象。

统中国画丰富的笔墨技巧表达结构、光影、体积和质感，形成了与传统水墨写意画面貌迥异的写实风格的中国画。徐悲鸿旗帜鲜明地反对“不求形似”，号召写实主义，提倡“素描是一切造型美术的基础”。例如，中国传统文人画不讲究人物写生，且所画多是上流社会人物形象。1943年，蒋兆和历时三年完成了大型水墨人物画《流民图》，在高2米、长约27米的长卷中塑造了100多个社会普通人形象。这些形象都是画家从他所绘街头难民和朋友、学生形象的写生画稿中整理、创造出来的。在这幅画中，我们可以明显看到其与传统中国人物画的区别。画家用写实手法真实再现了人民的苦难，达到了震撼人心、催人泪下的艺术效果。



流民图（局部）中国画 纸本 全卷 200cm×2700cm 1943年 蒋兆和 中国美术馆藏

作为一名水墨人物画家，蒋兆和用他的画笔，执着地为下层民众呼吁呐喊。他坚持“为民写真”，破天荒地让中国的民众和正在发生的重大事件以特写的形式跃然纸上。

蒋兆和为《流民图》所画的写生素材



流民图（局部）

林风眠与徐悲鸿同为20世纪新美术变革的开拓者。与徐悲鸿的写实追求不同，林风眠主张中国画应减弱“写”的用笔陈规，突出“画”的表达特性。他另辟蹊径，引入西方绘画中具有表现性特点的绘画语言。同时，他在陈陈相因的明清文人画之外寻找灵感，从彩陶、壁画、青铜器和民间美术中汲取营养，在中西绘画之间开辟新



的创作道路。尤其是在他的画中经常大面积使用鲜艳的色彩，并巧妙利用色彩反差来表现光感。传统颜料不够厚重，他尝试在宣纸上使用水粉颜料，形成前所未有的独特效果。林风眠的大胆创造，对后来中国画的发展产生了独特而深远的影响，他因此被推为中西融合的代表人物。

除了中西融合式地改良中国画之外，还有一批画家坚持在中国画原有基础上，通过在创作中注入新形象、新手法来更新传统绘画，代表人物有吴昌

知识窗

古法之佳者守之，垂绝者继之，不佳者改之，未足者增之。

——徐悲鸿

《中国画改良论》



庐山高图 中国画 纸本 193.8cm×98.1cm
明 沈周 台北故宫博物院藏



农舍 中国画 纸本 67.5cm×66cm 1942年
林风眠 上海中国画院藏



水乡 中国画 纸本 34cm×34cm 20世纪50年代
林风眠 上海市美术家协会藏

观察与分析

观察《庐山高图》和《农舍》《水乡》，体味其美术手法和审美趣味的区别，在以下表格中选出符合的选项。

	强调自然的 光影感受	突出色彩的 表现力	章法谨然， 皴法多变	继承传统 文人画风	融合西方现代 艺术手法
《庐山高图》					
《农舍》《水乡》					



巫峡清秋图 中国画 纸本
124.8cm×35.5cm 1938年
张大千 四川博物院藏

硕、陈师曾、黄宾虹、齐白石、陈之佛、张大千、潘天寿、傅抱石等。这一派与主张学习西方美术的一派尽管有艺术观点间的分歧和争论，但受到锐意进取的时代精神感召，他们在继承传统中国画的基础上，努力求新求变，推陈出新，在改造传统中国画的题材内容、表现技法、艺术风格等方面具有独特贡献。



读画图 中国画 纸本 87.7cm×46.6cm
1917年 陈师曾 故宫博物院藏



花枝春禽图 中国画 纸本 78cm×36.7cm
1947年 陈之佛 南京博物院藏

傅抱石一生多次为屈原造像。他在这幅作品中将屈原心系苍生的忧患意识、超凡脱俗的诗人风度形象地展现出来，体现了中国人物画塑形传神的特点。

屈原 中国画 纸本
62.2cm×109.3cm
约1943年 傅抱石
故宫博物院藏



二、西方美术的引入和新式美术学校的兴起

寻求变革的美术家积极引进西方的美术观念、技法、教育方法，形成了学习西方美术以改造传统美术，兴办新型学校美术教育以改造旧式书画传授教育的美术变革新潮。

油画，这一成熟于西方文艺复兴时期的画种，大约在明朝末期开始被西方传教士带入中国。清朝后期宫廷画院内已有专职的西洋画家。然而当时传统中国画家认为油画太写实、太工整，所以“匠气”，以致油画没有在中国获得什么发展。到了20世纪前期，许多留学回国的青年美术家通过兴办新型美术学校、组织美术社团、举办美术展览等活动，推动了雕塑、油画、版画、水彩等西方美术样式在中国的传播。新一代美术家用西方美术形式创作出了许多表现中国形象、具有中国审美气质的作品，极大拓宽了中国美术的题材、风格、样式和手法。

在过去，美术教育主要是以宫廷画院、私塾或画派中师徒传授的方式进行，新文化运动积极推进社会化的学校教育，美术成为新型学校教育的重要组成部分。李叔同、姜丹书、徐悲鸿、林风眠、刘海粟、颜文樑等人是中国现代美术教育事业的开拓者。



画家冯钢百像 布面油画 90.5cm×71.2cm
1934年 李铁夫 广州美术学院美术馆藏

李铁夫是迄今所知最早到海外学习西方艺术的中国人。他先后师从美国、法国画家，在肖像画、静物画方面造诣深厚。



田横五百士 布面油画 197cm×349cm 1930年 徐悲鸿 北京徐悲鸿纪念馆藏

徐悲鸿曾赴法国留学，回国后他以西方写实油画的形式，结合中国的文化历史题材，创作了一些重要作品。《田横五百士》选取《史记·田儋列传》中记载的田横与五百壮士诀别的场面，意在通过田横的故事，歌颂宁死不屈的民族气概。



黄震之像 铸铜雕塑
高55cm 1933年
蒋兆和 中国美术馆藏

✕ 学习与探究

检索谢赫的“六法论”和徐悲鸿的“新七法”，分析两者的差异。



厨房 纸本粉画 48cm × 62cm 1920年 颜文樑 苏州美术馆藏



天山放牧 纸本粉画 36.8cm × 53.8cm
1944年 司徒乔 中国美术馆藏



背篓 水彩画 40cm × 30cm 1946年 庞薰琹 中国美术馆藏

1912年，刘海粟等人创立了中国现代美术教育史上最早的专业美术学校——上海图画美术院。1928年，高等美术学府国立艺术院成立于杭州西子湖畔，第一任校长是林风眠，学校提出了“介绍西洋艺术，整理中国艺术，调和中西艺术，创造时代艺术”的教育目标。徐悲鸿则在主持南京中央大学艺术系的教学时，于1932年提出了与传统画论经典谢赫“六法论”截然不同的“新七法”，力求以写实美术观建设中国美术教育。这一时期已经开始使用模特儿进行课堂写生或到自然中写生。

除了油画之外，水彩画、版画、色粉画等西方画种，以及雕塑、工艺等美术门类也得到发展。在题材上，艺术家或再现历史场景，借古喻今；或描绘自然风光、日常生活，更加贴近现实，在艺术手法和风格上也更加多元。



平地一声雷 布面油画 85.5cm × 62.5cm 1939年 常书鸿 中国美术馆藏

三、时代造就新美术，美术表现新时代

20 世纪初，通过写生、写实等新美术观念与美术手法的引入，不同于传统美术的中国新美术在时代变革中产生。新美术提倡科学精神、关注社会民生，通过兴办学校美术教育，传播了“人生艺术化”的审美理想主义……然而，当 1931 年“九一八”事变爆发，美术的发展就必须与国家和民族的存亡密切相关。新美术，在特殊的风云洗礼下与时代生活的联系更加紧密。

20 世纪 30 年代，版画在鲁迅先生的推动下发展起来。鲁迅大力倡导新美术

画面上一位壮士被紧缚在木桩上。他挣扎着，反抗着，发出怒吼。此画创作于 20 世纪 30 年代全民族抗日的热潮之中，动态强烈而生动，线条粗犷有力，黑白分明的画面富有视觉冲击力。

脚趾用力地抓紧地面，加强了整个动态的力度。痉挛的双手在空中摸索着，其中一只手快要摸到地上的匕首，表现出寻求解放的迫切愿望，也意在唤起全民族奋起反抗，挣脱枷锁，为民族的前途而战。



被蒙住的双眼，象征着当时中国的闭塞和落后。

深深勒进肉体的绳索，象征着帝国主义和反动势力对人民的残酷压迫。赤裸而扭曲的躯体，紧绷的肌肉，表达着愤怒和屈辱。

怒吼吧，中国！ 版画 20cm×15cm 1935 年 李桦 中国美术馆藏



“七七”的号角 布面油画 33.3cm×61.2cm 1941 年 唐一禾 中国美术馆藏

应直面现实人生，摒弃传统美术主要表现帝王将相、才子佳人的旧形象和旧趣味，努力表现劳动人民的形象、生活和社会斗争。在抗日战争中，许多青年到了革命圣地延安，进入鲁迅艺术文学院。在艰苦的条件下，他们用木刻版画这种便捷而有力的美术形式，塑造新时代的主人——战士和普通劳动者的形象。用美术作品积极参与各种社会工作，宣传先进的文化思想，创作出一大批优秀作品。延安版画创作，成为中国现代美术史中一个具有特别意义的创作现象。



他并没有死去 版画 13.6cm × 17.6cm 1941 年
黄新波 广州美术学院美术馆藏



饮 版画 19.1cm × 14.1cm 1941 年 力群 中国美术馆藏



轰炸 铸铜雕塑 高116cm 1946 年 滑田友
中央美术学院美术馆藏



高原山景 版画 8.5cm × 12.9cm 1943 年 古元 中国美术馆藏

活动

活动主题：探究延安版画中表现的劳动女性与传统美术中的女性有什么区别。

活动形式：检索延安版画运动的相关信息，了解其产生的时代背景和主要特点。查找唐代至清代中国传统美术中表现女性形象的作品，与下面两张作品进行主题和形象的比较分析。二者的区别体现了 20 世纪三四十年代新美术什么样的时代精神？美术的社会功能、服务对象发生了怎样的变化？



缝寒衣 版画 25.4cm×21.6cm 1938 年 焦心河 中国美术馆藏



纺纺小组 版画 18.4cm×13.4cm 1944 年 计桂森 中国美术馆藏

学习评价表

得 分	评价标准
0	没有达到以下各条标准。
1~5	不了解延安版画运动或只是有所耳闻，对其创作思想和特点以及历史价值只有简单了解，不能清晰分析其与传统美术中女性题材作品的主要区别。
6~10	搜集了相关资料，在小组讨论中能描述出延安版画运动的历史价值、艺术追求和创作特点。能从这些特点出发，列举其与中国传统美术中表现女性题材作品的主要差异。
11~15	能准确提炼出一至两点延安版画运动对中国新美术建设的主要贡献（由教师评价）。 能以传统美术中的具体作品为例，较清晰地比较出以延安版画为代表的新美术创作与传统美术的主要不同。
评 语	

第6课

人民形象 时代风采

问题导入

随着中华人民共和国的成立，中国美术揭开了崭新的一页。新中国的艺术家是怎样表现新生活、新风采的？

1949年10月1日，毛泽东主席在天安门城楼上向世界庄严宣告中华人民共和国中央人民政府成立。新中国诞生了，人民从此成为国家的主人，旧的社会制度、旧的生活方式、旧的审美趣味成为过去，新的美术伴随着新的生活蓬勃发展。

一、新中国成立后，美术蓬勃发展

新中国美术展示的新形象、新气象，是对具有数千年历史的中国美术的伟大时代创新。美术的各个类别得到了发展，焕发出新的生机。现实主义的创作观和写实的创作手法，是这一时期美术创作的显著特点。

中华人民共和国成立后，油画获得了很大的发展。油画的技法材料决定了它非常适合写实绘画。油画家发挥技法和材料的特长，深入生活，创作出

开国大典
布面油画 230cm × 402cm
1952年 - 1955年 董希文
中国国家博物馆藏



了具有时代气息、反映时代生活的作品，出现了董希文的《开国大典》、罗工柳的《地道战》、詹建俊的《狼牙山五壮士》等新风格，新内容的作品。革命历史题材美术创作，是新时期美术的一个突出成就。美术家以艺术的构思、写实的手法，塑造了领袖与人民的典型形象，再现了重要历史事件的精彩瞬间。场面宏大、色彩浓重的重大历史题材作品的创作和广泛流传，拉近了人民群众与油画这一外来画种的距离。

美术创作与现实生活的紧密联系也是新时期美术的重要变化和重要特征。在“文艺为工农兵服务”的文艺思想号召下，美术家深入现实生活，贴近人民群众，热情描绘新时期政治、经济、文化、科技等方面的新发展，新变化。许多从来不曾入画的劳动人民形象、生产生活场景开始出现在美术作品中。

知识窗

艺术典型：文艺美学的一个重要范畴，指艺术家通过个性化和本质化所创造出来的，既能反映现实生活的某种本质规律，又具有鲜明的个性特征，既表现出一定时代人们的审美理想，又表现出艺术家自己独特的审美感受的艺术形象。

——《美学百科全书》



地道战 布面油画 140cm×170cm 1951年 罗工柳 中国国家博物馆藏



狼牙山五壮士 布面油画 186cm×203cm 1959年 詹建俊 中国国家博物馆藏

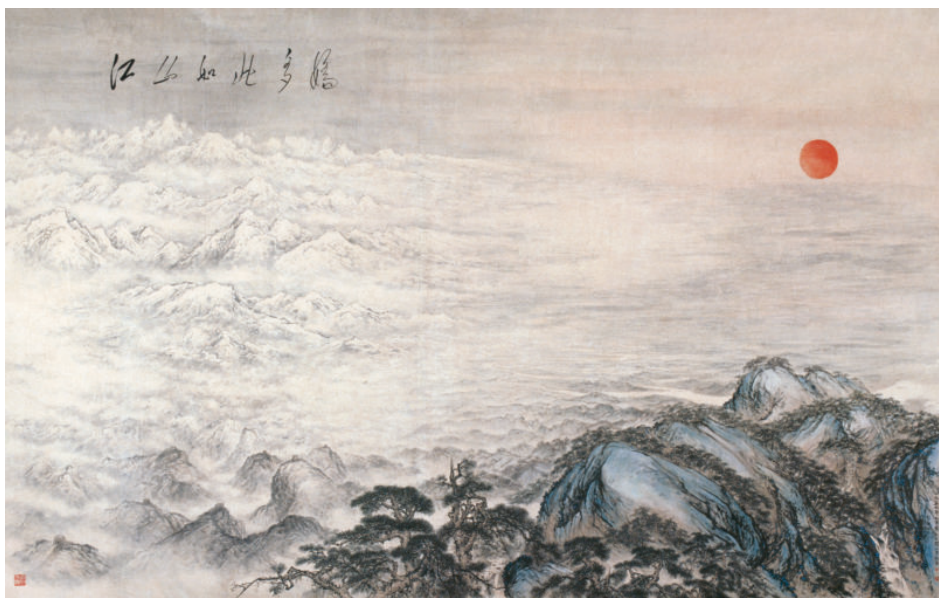


夯歌 布面油画 165cm×320cm 1962年 王文彬 中央美术学院美术馆藏

中国画不再仅仅是文人表达个人情怀、寄托诗情画意的艺术形式。新一代中国画家注重写生，提倡写实画风，创作了许多题材新颖、技法创新的国画新作。20 世纪三四十年代就已经确立画坛地位的中国画家，如齐白石、黄宾虹、潘天寿、李苦禅等，在 1949 年之后继续艺术探索，充分发挥自身的丰富经验和特长，取得了更高的艺术成就。于非闇、陈之佛、傅抱石、关山月、李可染、张仃等画家，在继承传统经验的基础上，注重写生，实现了对传统绘画形式的新创造。在他们的笔下，山水画、花鸟画焕发出新时代独有的艺术美感与时代气息。而在人物画方面，画家以传统中国画工具材料，结合西方造型、色彩、构图等观念，在塑造人物形象、描绘现实生产生活场景、表现人物真情实感方面，都有了长足的进步，形成了新的艺术风格和样式。

✎ 学习与探究

《江山如此多娇》这幅作品与传统山水画相比，在艺术情怀、画面气势方面有哪些不同？尝试联系 20 世纪 50 年代的时代背景，解读画家的创作追求。



江山如此多娇 中国画 纸本 550cm×900cm 1959 年 傅抱石、关山月 人民大会堂藏



记写雁荡山花 中国画 纸本 150.8cm×395.6cm 1962 年 潘天寿 中国美术馆藏



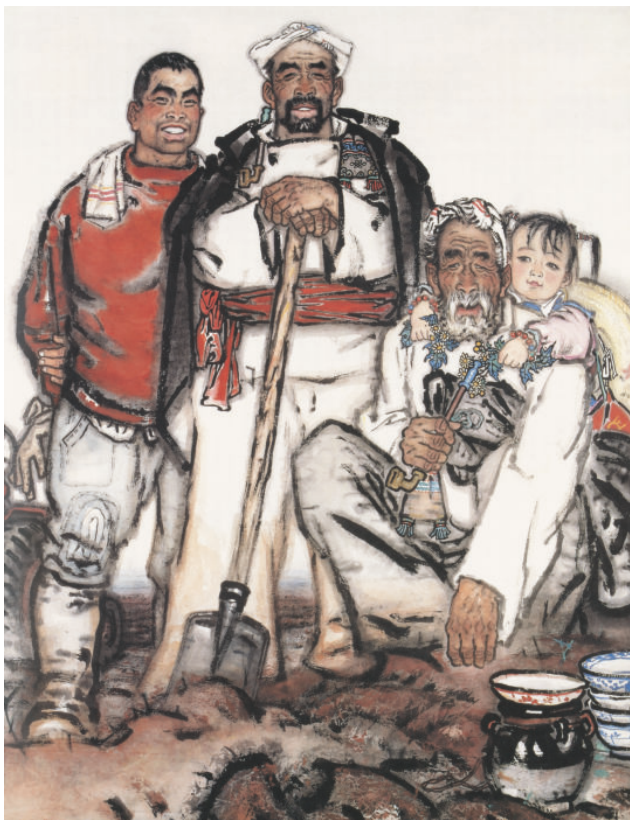
山水 中国画 纸本 92cm×48.5cm 约1952年
黄宾虹 浙江省博物馆藏



牡丹 中国画 纸本 68cm×34cm 1957年
齐白石 中国美术馆藏

✎ 学习与探究

针对这四件作品，在中国传统绘画中选择四件内容类似的作品，比较作品的构图、墨与色的处理以及精神风貌方面的不同。



祖孙四代 中国画 纸本 119cm×96.6cm 1962年
刘文西 中国美术馆藏



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



艰苦岁月 铸铜雕塑 高 85cm 1957 年 潘鹤 中国美术馆藏

在雕塑方面，社会环境的改变为雕塑的发展提供了广阔的空间。人民英雄纪念碑浮雕，由刘开渠、曾竹韶、王临乙、滑田友、萧传玖等多名雕塑家创作，展现了波澜壮阔的革命场景，成为中国近现代革命的历史象征。在新生活的激励下，雕塑家深入挖掘历史与现实的题材，雕塑在数量、质量上远远超过以前，材料的选择和对于技巧的探讨也更加丰富了。《艰苦岁月》等作品受到观众的欢迎。

随着文艺为人民大众服务的观念深入人心，一些与人民生活密切相关的美术门类受到格外的重视。版画、年画、宣传画等通俗的美术门类得到了空前发展。



胜利渡长江，解放全中国 汉白玉浮雕 高 200cm 1958 年 刘开渠 天安门广场人民英雄纪念碑

人民英雄纪念碑碑座上的十块浮雕，概括而生动地表现了中国近百年来人民革命的伟大史实，是中华人民共和国成立以来重要的雕塑艺术创作，同时也是一项重要的城市建设工程。雕塑材料采自北京房山的汉白玉矿，纯净庄严。每一块浮雕虽场面宏大，但作者在人物形象、层次处理方面发挥了高超的技艺，使得整个浮雕既统一又有变化。

✎ 学习与探究

恩格斯在《致玛·哈克奈斯》的信中写道：“据我看来，现实主义的意思是，除细节的真实外，还要真实地再现典型环境中的典型人物。”围绕这一原则，分析教科书中 1949 年后创作的经典人物画、历史画作品，在典型环境、典型形象塑造方面，你认为在哪件作品中有突出体现？具体说出你的评价。



初踏黄金路 套色版画 54.2cm×49cm 1963 年 李焕民 中国美术馆藏



喜新雏 年画 58cm×49cm 1978 年 高延年 中国美术馆藏

二、改革开放以来中国美术的新成就

1978年改革开放后，随着思想解放的不断深入，中国美术创作进入一个新阶段。画家从生活中汲取新感受、新体验、新理想，并逐步演化出更具本土特点的中国现代绘画，创作了一大批气势恢宏、反映中国历史与现实题材的精品力作。

进入21世纪，艺术创新探索不断推进，艺术市场持续活跃，中国美术既弘扬主旋律又倡导多样化，重大历史题材创作与个人自由创作多元发展。画家在材料、形式、观念等方面突破旧有模式，凝练作品意蕴，强化表现手段，突出个性特征，创作出大量有新意、有特点的美术精品，凸显了当代中国的文化精神和民族气质。



人民和总理 中国画 纸本 151cm×217.5cm 1979年 周思聪 中国美术馆藏

《人民和总理》真实再现了周恩来总理走访地震灾区的感人场面。画面上的受灾民众扶老携幼，围拢在总理身边，体现出人民群众对总理的景仰和信赖。总理双手搀扶白发苍苍的老人，眉头深锁，表情凝重，对民众疾苦的关切之情展露无遗。这幅作品别开生面，一改此类题材作品“高大全”的模式，在形象塑造和情感传达方面都达到了很高的水准，成为新时期现实主义绘画的代表作。

吴冠中将中国画的大写意与西方现代绘画的抽象形式相结合，生发出一种全新的现代中国画。《根扎南国》画五株参天大树，盘曲虬结，顶天立地，树干的浓墨线条建构了画面的“骨架”，衬托以背景上斑斓而洒脱的色点，给人以耳目一新、生机勃勃之感。



根扎南国 中国画 纸本 145cm×368cm 1998年 吴冠中 中国美术馆藏

《黄河魂》以大面积的泼墨泼彩，形成自然的肌理，表现出“黄河之水天上来”的壮观场景。近景以浓墨画石兽剪影，引出雄沉而沧桑的历史感，令人深思。



黄河魂 中国画 纸本 80.5cm×93cm 1981年 周韶华 中国美术馆藏

《父亲》的创作灵感源于画家在四川大巴山区的切身感受。作品借鉴了照相写实主义的手法，以巨大的尺幅，特写镜头般地精细刻画，为我们展现了一位饱经沧桑的“父亲”的形象，具有强烈的视觉冲击力，令人自然地联想到：画中的“父亲”，正是千千万万个父老乡亲、普通农民的缩影，引发人们对农民命运的关注。

鉴赏与讨论

《父亲》原本名叫《我的父亲》，在参加美展评选时，由当时的评委吴冠中建议改名为《父亲》。想一想为什么要改名，这个名字包含着什么意义，并与同学讨论。



父亲 布面油画 215cm×150cm 1980年 罗中立 中国美术馆藏

耳朵上别着一支蓝色圆珠笔，这一细节传达出作品的时代感。

老人古铜色的脸上布满深深的皱纹，干裂的嘴唇自然张开，露出仅剩的一颗牙齿，在烈日照耀下微微眯起的双眼深深地注视着前方。

缠着纱布的粗糙的手上捧着一只裂口的瓷碗。

这幅作品以大面积枯黄的草地为背景，草地上的农村少女神情专注，若有所思。正值豆蔻年华的她，在料峭春风的吹拂中，对未来心怀无限希望和憧憬。《春风已经苏醒》的题目使观者不由联想到作品的时代背景——改革开放的春风吹起之时。



春风已经苏醒
布面油画
96cm×130cm
1981年 何多苓
中国美术馆藏



肖像 布面油画 56cm×42.5cm 1980年 靳尚谊 中国美术馆藏



钢水·汗水 布面丙烯油画 260cm×168cm
1981年 广廷渤 中国美术馆藏

学习探究

仔细观察这两件作品，比较中华人民共和国成立后的新美术创作与之前课文中的中国传统美术的主要区别。尝试将主要差异点提炼出来。

活动

活动主题：谈谈改革开放后中国美术作品的特点。

活动形式：围绕改革开放后创作的五件中国美术代表性作品（自己选择），提炼出一至三个关键词概括其共同的艺术特征。尝试回答下面两个问题：

1. 艺术作品、艺术形象要源于生活，高于生活。你如何理解这一创作观点？用具体作品举例说明：哪些作品的哪些细节、形象更多体现了“源于”？哪些体现出了“高于”？
2. 艺术家是如何承担社会责任，用美术形象服务于时代生活、讴歌英雄人物的？

学习评价表

得分	评价标准
0	没有达到以下各条标准。
1~5	选择的 作品不足五件，或够五件但不够典型。能简单地描述这一时期美术创作的特点，但理解不够深入。
6~10	能提炼出两个关键词概括这一时期的美术创作特点，并能用作品分析支持自己的观点，但不能回答问题，或回答不完整。
11~15	对这一时期美术作品特点的概括有一定依据，作品分析较清晰，对问题的理解基本合理，尤其能运用对作品形象、特点的分析证明自己的观点。
评语	

第7课

西方古典美术的传统与成就

问题导入

从古希腊、古罗马到文艺复兴时期，西方美术的审美标准、技法体系逐渐完善，创造出辉煌的成就。我们如何欣赏古典时期的西方美术？

一、高贵静穆的古希腊美术

古希腊是西方文明的重要发源地。古希腊人在哲学、科学、文学、艺术上都有着非凡的成就，对西方文化艺术产生了深远影响。古希腊的雕塑和建筑集中体现了西方人对美的理想的追求，是西方古典美的经典。

古希腊哲学家认为“数”是万物之源，而美的形象可以归结为不同数字之间的比例关系，他们认为世界上最和谐、最美的比例就是健美的人体比例。古希腊神像都有着和谐的人体比例、宁静安详的面庞、舒缓典雅的动态。艺术史学者温克尔曼总结古希腊雕塑的美学特点时提炼为：“高贵的单纯，静穆的伟大。”

在《掷铁饼者》中，雕刻家选取的是投掷的关键时刻，身体的扭转、



命运三女神 大理石雕塑 高 148cm 前 447 年 - 前 438 年 菲狄亚斯 大英博物馆藏

肌肉的紧张与平静的面部表情使得雕像处于一种蓄势待发的状态。

《米洛的阿芙罗狄忒》以其优美的身姿、安详典雅的神态展现了女性的魅力,被誉为“美的化身”。

希腊雕塑家波留克列特斯写成《法则》一书,系统阐述了人体的各部分比例。建筑师不仅将完美人体的比例融入了希腊神庙的柱式设计,在建筑营造中也体现了追求比例和谐的特点。雅典卫城的建筑结构合理,比例匀称,形成丰富的节奏和韵律,在建筑结构和装饰细节上高度和谐,成为世界建筑史上的完美范例之一。

古希腊的绘画主要保存在陶器上,称为“瓶画”,



掷铁饼者(罗马复制品) 大理石雕塑 高约 152cm
约前 450 年 米隆 意大利国立罗马博物馆藏

波留克列特斯使用的标准是:头部与身高之比为 1:7, 他的继承者留西波斯将这一标准发展为 1:8, 成为新的经典, 并被后世广泛采用。《米洛的阿芙罗狄忒》正是遵循了 1:8 的比例原则, 即“八头身”。



米洛的阿芙罗狄忒 大理石雕塑
高 203cm 前 130 年—前 100 年
阿历山德罗斯 法国卢浮宫藏



望楼上的阿波罗(罗马复制品)
大理石雕塑 高 224cm 前 4 世纪
列奥卡列斯 梵蒂冈博物馆藏



萨莫色雷斯的胜利女神 大理石雕塑 高 244cm
前 200 年—前 190 年 法国卢浮宫藏



希腊三柱式 由左至右分别为多立克柱式、爱奥尼亚柱式、科林斯柱式

帕特农神庙（局部）



帕特农神庙
前 447 年 - 前 432 年
希腊雅典卫城



女像柱（复制品）大理石雕塑 高 231cm
前 421 年 - 前 406 年 希腊雅典卫城厄瑞克忒翁神庙

关于柱式比例的产生流传着这样的故事：雅典人打算造一座阿波罗神庙，在设计柱子的比例时参照了具有健美身段的男青年的脚长与身体的比例，把脚长是身高六分之一的比率搬到柱子上来，以柱子底部直径的六倍作为柱子的高度。于是，具有男子健壮身材比例特点的多立克柱式就产生了。后来建造阿尔忒弥斯神庙，又把柱子的直径做成高度的八分之一，并在下部安置形似靴子的凸圆线脚，在柱头做了好像头发一般的下垂涡卷，在柱身上刻出像女式服装皱褶的纵向凹槽，形成了有窈窕匀称女性身体特点的爱奥尼亚柱式。科林斯柱式是由爱奥尼亚柱式变化而来的，柱身更纤细，柱头形如花篮。

帕特农神庙是雅典卫城中最大的神庙，整体与部分之间的各类关系均体现了古希腊建筑追求比例和谐的特点。



主要为黑绘和红绘两种形式。黑绘是指在赭红底色上画黑色的形象，红绘则反之。瓶画以剪影式的涂画或简洁流畅的线条描绘人物形象，呈现历史故事和神话传说场景。

二、雄伟壮丽的古罗马美术

罗马帝国于公元前 146 年征服古希腊，成为当时欧洲政治、军事、文化中的强者。古罗马美术继承了古希腊美术的传统，并在建筑、雕塑方面取得了新成就。

与古希腊雕塑追求高贵、静穆和比例和谐有所不同，古罗马雕塑更乐于表现世俗生活，塑造雄伟的统治者形象。他们在形式上追求雄伟壮丽，并强调表现人物的个



掷骰子的阿喀琉斯和埃阿斯 瓶画（黑绘式） 瓶高 61cm
前 540 年 - 前 530 年 埃克塞基亚斯 梵蒂冈博物馆藏



马可·奥里略骑马像 青铜雕塑 高 424cm 166 年
意大利卡比托利欧博物馆藏



卡拉卡拉像 大理石雕塑 高 50cm
约 209 年 法国卢浮宫藏



亚历山大大帝 大理石雕塑 高 37cm
前 2 世纪 大英博物馆藏

骑马像是古罗马用来给英雄、统治者塑像的典型样式。与古希腊雕塑主要表现神的形象不同，古罗马雕刻的人像多是统治者和名人，具有世俗的气息。



塞维路斯凯旋门 203 年 - 205 年 意大利罗马

凯旋门是罗马统治者
为炫耀功绩而修建的纪念
性建筑，其建筑样式是
希腊柱式与罗马拱券的
结合。

大角斗场是运用拱券
结构建造的公共建筑的典
范。它是一个长轴 188 米、
短轴 156 米的椭圆形，可
容纳近九万观众。整个建
筑分为四层，自下而上分
别采用多立克、爱奥尼亚
和科林斯三种柱式，宏伟
雄壮。



大角斗场 70 年 - 80 年 意大利罗马

性，在肖像雕刻方面取得了杰出成就。相比于古希腊雕像安详、静穆的表情，古罗马雕像的表情丰富得多：狡诈阴郁、粗鲁凶恶甚至惶惶不安，都被刻画得惟妙惟肖，体现出高超的造型能力。例如《卡拉卡拉像》，眉头紧皱、目光锐利的表情，很好地诠释了人物残暴冷酷的性格。

古罗马建筑是西方建筑史中最辉煌的一页，它不仅继承、发展了古希腊的柱式建筑体系，而且发明了拱券结构和混凝土工程技术。两者结合扩大了建筑的内部空间，加快了工程速度，推动了城市大型公共建筑的发展。

✎ 学习与探究

如何从雕塑作品中，理解古希腊艺术高贵、静穆的特征与古罗马艺术的世俗气息的差异？自己选择五对古希腊与古罗马雕塑作品进行观察，尝试填写以下表格。

	古希腊	古罗马
雕像身份		
形体动态		
神情神态		
创作目的		
整体感觉		

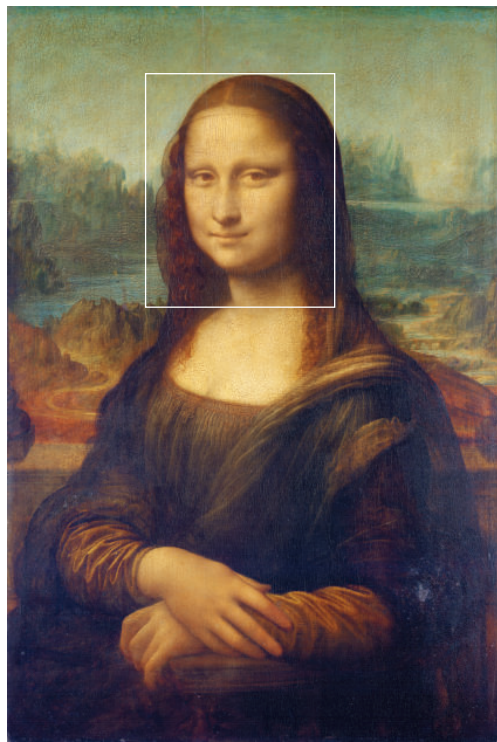
三、崇尚人文的文艺复兴时期美术

公元476年西罗马帝国灭亡后，欧洲经历了漫长的中世纪。14世纪下半叶至16世纪末，欧洲兴起了著名的“文艺复兴”运动。其核心在于肯定“人”在现实生活中的价值，打破自罗马帝国灭亡以来教会和神学对人们生活、思想的禁锢。艺术家们遥望古希腊、古罗马美术传统，从中发现了赞颂人性之美的人文思想，并将其视为典范，努力在艺术中复兴这种古典文化精神。艺术家们以自然为师，以科学的精神探索新的绘画技巧，研究出透视学、解剖学、光影造型技术和新的绘画材料。

文艺复兴时代是一个需要巨人并产生了巨人的时代，达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔被称为文艺复兴“三杰”。

在文艺复兴之前，西方社会中雕刻家、画家的地位不高，与各种技术工匠大致处于同一阶层。而在文艺复

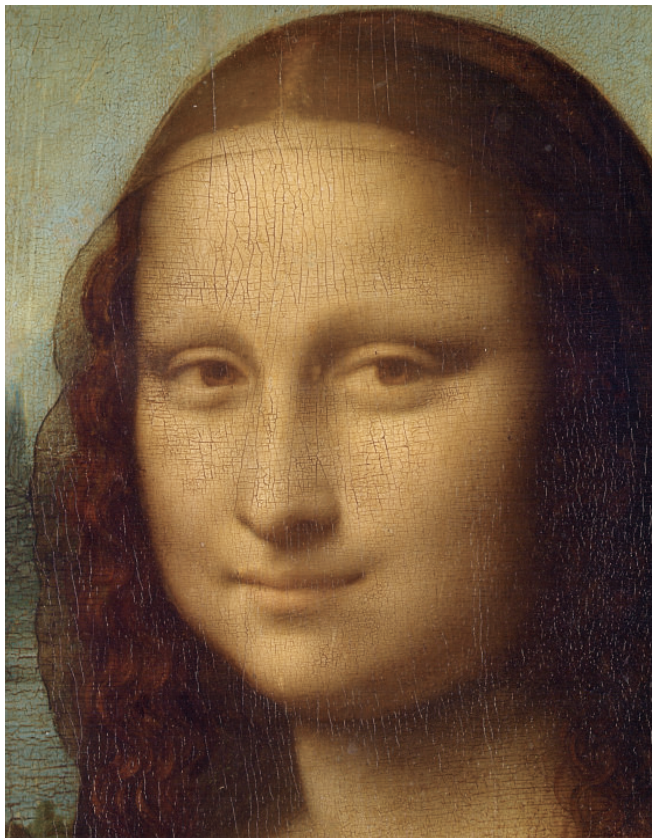
达·芬奇是集画家、雕塑家、科学家、建筑师、工程师于一身的文艺复兴大师。他认为绘画不但是—种科学，甚至是所有科学的科学，是人类智慧的综合体现。他将科学家对“真”的追求与美术家对“美”的向往融为一体。



蒙娜丽莎 木板油画 77cm×53cm 1503年—1505年
[意大利]达·芬奇 法国卢浮宫藏



自画像 素描 33.3cm×21.3cm 1512年 [意大利]达·芬奇
意大利都灵皇家图书馆藏



蒙娜丽莎(局部)

兴的新文化氛围中，美术家的创作日益得到重视，地位也得到提升。文艺复兴后期，在产生了达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔的意大利佛罗伦萨建立了西方历史上第一所美术学院。学院从前辈大师的经典名作中提炼出形象塑造、构图设计等方面的一般规律和法则，作为培养青年艺术家的课程内容。此后，西方美术学院以“美的法则”为圭臬，日益完善了以古希腊、古罗马艺术为典范的学院古典主义教育体系，并在18世纪法兰西皇家绘画与雕刻学院中达到了顶峰。西方的传统美术学院提倡严谨的素描造型训练和对美的法则的掌握，创作主题主要从古希腊、古罗马传说中选择。



创造亚当（局部）

与古希腊雕像的高贵静穆和古罗马雕像的雄伟壮丽不同，米开朗基罗作品中的形象充满生命的激情和对命运的抗争。



被缚的奴隶 大理石雕塑 高 215cm 1516 年
[意大利] 米开朗基罗 法国卢浮宫藏



创造亚当（局部） 壁画 1508 年—1512 年 [意大利] 米开朗基罗 梵蒂冈西斯廷教堂

掰着手指讨论问题的是苏格拉底，站在他对面戴盔披甲的是亚历山大大帝。

整个场景处于高大恢宏的古典建筑中，位于焦点位置的是柏拉图和亚里士多德，两旁站着的人怀着崇敬聆听两位大师的辩论。



雅典学院 壁画 500cm×770cm 1509年-1511年
[意大利]拉斐尔 梵蒂冈博物馆

在柏拉图前方斜坐着的沉思者是古希腊哲学家赫拉克利特，而台阶上斜卧的衣冠不整的人就是哲学家第欧根尼。

这些人物，或行走，或交谈，或争论，或深思，沉浸在浓厚的学术氛围中。



《雅典学院》的雄浑史诗气势，是在拉斐尔其他作品中少见的。虽然整幅画面规模宏大、人物众多，但是丝毫不显得杂乱。拉斐尔充分展示了他在绘制肖像画和建构画面、整体构图等方面的才能。

拉斐尔笔下的圣母形象善良、温情。与其说画家塑造了一位圣母的形象，不如说塑造了人间最美母亲的典型。

椅中圣母 木板油画 直径71cm
1513年-1514年 [意大利]拉斐尔
意大利佛罗伦萨萨皮蒂宫藏

《夜巡》本是阿姆斯特丹射击手公会向伦勃朗定制的一幅集体肖像，画家别出心裁地将画面处理成射击手们出发去执行紧急任务的场面。此画因为未按委托人的要求绘制而引起了诉讼，但历史最终证明，这是一幅不落窠臼、突破程式的杰作。

四、走出古典趣味的 17、18 世纪西方美术

文艺复兴之后，遵循古典美法则的学院风格构成了西方美术的主流。同时，艺术家们在继承传统的基础上进一步展开探索。17 世纪的巴洛克风格有着华丽的表现手法，产生了许多重要的作品，影响深远；18 世纪的罗可可风格侧重展现贵族阶层的趣味。还有一些画家，则拓宽了传统学院、宫廷美术的题材与形象范围，用画笔描绘普通人的形象，涌现出卡拉瓦乔、伦勃朗、维米尔、委拉斯贵支等一批卓有成就的美术家。



夜巡（局部） 布面油画 1642 年〔荷兰〕伦勃朗 荷兰国立博物馆藏



倒牛奶的女仆 布面油画 45.5cm×41cm 约 1658 年
〔荷兰〕维米尔 荷兰国立博物馆藏

这幅作品如实描绘了一个社会下层女仆的生活场景。维米尔的笔触充满活力，色彩富有力度而又质朴无华。

画面在昏暗的近景中描绘了三位正在织造挂毯的女工，她们用辛勤的汗水编织艺术珍品，自己却鬓发凌乱，衣衫不整。而台阶上方明亮的成品间内，一群贵妇正在悠闲地欣赏壁毯。她们的养尊处优与纺织女工的繁忙疲惫形成鲜明的对比。画家这种蓄意的安排，表现了画家对下层人民的特殊感情。这幅作品色彩丰富，明暗对比巧妙，笔触富于韵律感，批评家评价其为“每一笔触都是真理的典范”。



纺织女工 布面油画 220cm×289cm 1657 年〔西班牙〕委拉斯贵支 西班牙普拉多博物馆藏

知识窗

巴洛克风格：“巴洛克”一词原指“形状不规则的珍珠”，本来是用来嘲弄这种风格奇特的艺术。巴洛克风格的建筑、雕塑、绘画都强调空间感、运动感，华丽、富有激情并略带神秘。题材仍然以宗教题材为主。



奥古斯塔斯堡的楼梯
(巴洛克风格)
18世纪
[德国] J.B. 纽曼
德国布吕尔

罗可可风格：主要流行于18世纪的欧洲，最初出现于建筑的室内装饰中，之后扩展到绘画、工艺等领域。罗可可风格的美术作品虽然摆脱了之前的宗教题材，但失于浮华造作，在装饰上沉溺于繁缛的细节。



苏比斯府邸沙龙内饰
(罗可可风格)
1732年
[法国] 热尔曼·博夫朗
法国巴黎

活动

- 活动主题：**古希腊雕像与文艺复兴时期雕像的异同。
- 活动形式：**选择典型的古希腊、文艺复兴时期雕像，从人物形象塑造、面部表情刻画、肢体动态设计三方面，比较古希腊与文艺复兴时期雕像之间的异同点，并尝试回答下列问题：
1. 一种观点认为：文艺复兴美术继承了古希腊的传统，但用“人性”替代了“神性”。你同意这一观点吗？通过对古希腊与文艺复兴时期雕像的共同特点的提炼与分析，去证明自己的观点。
 2. 西方艺术史研究学者称古希腊雕像的审美特点是“高贵的单纯，静穆的伟大”。你能自己选择三件古希腊雕像来证明这个说法吗？文艺复兴时期雕像也能用这个特点来概括吗？对作品形象特点进行分析，证明自己的观点。

学习评价表

得分	评价标准
0	没有达到以下各条标准。
1~5	能用自己掌握的图像检索方法，选择古希腊雕像和文艺复兴时期雕像，但个别作品不够典型。
6~10	通过比较雕像作品，总结出古希腊雕像与文艺复兴时期雕像的两至三个异同点；对提出的问题有自己的观点，但不能举作品说明。
11~15	在比较所列出的两个时期雕像的异同点后，能运用对作品的具体形象、手法特点的分析，证明自己的观点，还能适当运用其他方面的文史知识，补充论证自己的观点。
评语	

第8课

19 世纪西方美术的新创造

问题导入

从 18 世纪末到 19 世纪，西方美术产生了哪些新的创造？这些新的创造有哪些基本特点？

任何时代都会产生具有时代特点的美术作品。18 世纪中后期到 19 世纪，欧洲各种社会运动和文化思潮异常活跃，在美术中也形成了各种不同的流派和风格，丰富了美术的观念和形式。

在 18 世纪末古典主义风格的美术家，在具体表现形式上保持了高贵庄严和理想化的美，但在题材方面有了更多突破。美术家选择包括历史和现实在内的题材进行创作，在艺术形式上，强调理性表现和构图的完整，造型手法高超精妙，一丝不苟。代表人物有大卫、安格尔等，他们的杰出作品被称为“新古典主义”风格。

更重要的艺术现象是在 19 世纪，以学院派为代表的古典主义美的法则开始受到浪漫主义、现实主义、印象主义和后印象主义等新艺术流派的冲击。



荷拉斯兄弟宣誓 布面油画 330cm×425cm 1784 年 [法国] 大卫 法国卢浮宫藏



大浴女 布面油画 146cm×97cm 1808 年
[法国] 安格尔 法国卢浮宫藏

一、激扬想象的浪漫主义

美学家认为，古典和浪漫可以看作人性的两个基本方面，是“人类心灵的收缩与舒张”。即古典主义代表着综合、平衡，具有理性、秩序和追求完美的特点；而浪漫主义代表着人类的梦想，是艺术家对个人感受、独特个性的张扬。

浪漫主义美术家十分重视对个人艺术观念、艺术个性的表达。他们的这种艺术个性首先建立在对古典美法则的抵制之上，以此来显示他们的特立独行。德拉克洛瓦被称为“浪漫主义的狮子”，他不仅在绘画技法上表现得奔放不羁，在内容表现上更体现了才华横溢的想象力。吕德的巴黎凯旋门雕塑《马赛曲》，用强烈的动感、奔放的激情传达出昂扬的革命斗志，堪称浪漫主义雕塑的杰出代表。



1808年5月3日夜枪杀起义者 布面油画 266cm×345cm 1814年
[西班牙] 戈雅 西班牙普拉多博物馆藏



但丁之舟 布面油画 189cm×246cm 1822年 [法国] 德拉克洛瓦
法国卢浮宫藏



马赛曲 大理石雕塑 高约480cm
1836年 [法国] 吕德 法国巴黎凯旋门

1808年5月西班牙人民发动起义反抗法国统治，后遭到法军镇压。身为宫廷画家的戈雅突破了古典绘画在题材方面只表现神话历史的局限，以创造性的构图、光线设计，突出了屠杀场面的血腥和起义者的无畏，体现出浪漫主义画家大胆、率真的创作追求。

知识窗

风格并不仅仅是机械的技法，与风格艺术有关的语言形式大多必须被内容和意义决定。风格并非安装在思想实质上面的没有生命的面具，它是面貌的生动表现，活的姿态的表现，它是由含蓄着无穷意蕴的内在灵魂产生出来的。

——[德国] 歌德

德拉克洛瓦是19世纪法国浪漫主义绘画的杰出代表。《但丁之舟》取材于文艺复兴时期著名诗人、思想家但丁的长篇史诗《神曲》。画面描绘了但丁在象征人类智慧的古罗马诗人维吉尔的引领下游历地狱的情景。明暗对比强烈的色调、扭曲的人体和紧张的气氛，突破了古典美的趣味。

二、以真为美的现实主义

19 世纪，社会变革，科学进步，人们渴望在美术作品中看到自己生活的时代，现实主义美术因此大放光彩。现实主义美术的代表人物、法国画家库尔贝说：“我从没见过天使，所以我不会画它。”他又说：“我要根据自己的判断，如实地表现我所生活的时代的风俗和思想面貌。”另一位画家米勒用质朴而充满同情的笔触描绘农村生活场面，歌颂平凡劳动者的伟大，有着非同凡响的意义。

现实主义美术家直面人生，表现普通人的形象与生活，以独有的艺术视角和手法，显示了脚踏实地的艺术个性，既不同于古典主义的静穆典雅，又不同于浪漫主义的夸张奔放。

画家外出时偶然被路边敲石头的两个人吸引，感到“很少可以遇到如此能充分表现贫困情景的场面”。他以两位工人为模特儿创作了这幅作品。此画正如库尔贝主张的那样，把现实生活中劳动的沉重和生活的贫困，尽可能真实地表现出来。

石工 布面油画
170cm × 240cm
1849 年 [法国] 库尔贝
原作已毁



知识窗

我是多么地渴望让那些欣赏我作品的人，能看到夜幕深垂时的恐惧与美妙，也能听到大地的歌颂、沉默与战栗。我是多么希望能将宇宙万物化为眼睛所能见到的事物。

—— [法国]
米勒

拾穗者 布面油画
83.8cm × 111.8cm
1857 年 [法国] 米勒
法国奥赛美术馆藏



《加莱义民》的作品题材来自14世纪的故事。英国军队围困法国加莱城将近两年，市民的生命危在旦夕。经过谈判，加莱城必须选出六个高贵的市民任英军处死，才可保全城市。罗丹接到为这个悲剧性历史事件创作纪念碑的任务后，答应只收一个雕像的报酬而塑造六个雕像。等人高的六个人物形象被安排在低台座上。中间是最年长的老者，沉着的步伐显示了他为城市牺牲的决心。

左侧第二位举手向天，仿佛是对上苍未能主持正义的谴责。

他身边的一位年轻人既有生离死别的悲愤，又摊开双手感叹命运的无常。

最右侧这位两手抱头，陷入无比的痛苦之中。

左侧第五位稍年轻，皱着双眉，手中紧握城门钥匙。

左侧第三个人用双手遮住眼睛，似乎想驱散噩梦。



加莱义民 青铜雕塑 高 209.6cm 1844 年 - 1886 年 [法国] 罗丹 美国赫什霍恩博物馆藏

19 世纪 40 年代后，走在时代前列的俄国美术家摒弃了宗教神话的虚构题材，转而表现所处时代的现实生活与形象。60 年代，在社会民主思想的影响下，当时彼得堡皇家美术学院的一些学生反对学院只准画神话和宗教题材的教条，



伏尔加河上的纤夫 布面油画 131.5cm×281cm 1870 年 - 1873 年 [俄国] 列宾 俄罗斯博物馆藏

他们联合起来，遵从美学家车尔尼雪夫斯基的“美就是生活”的观念，与社会上赞同他们主张的美术家一起成立了美术团体“巡回展览画派”。他们创作反映社会现实、人民生活 and 美丽自然风光的优秀作品，并且用巡回展览的方式，传播新的艺术观念与创作成果。



女贵族莫洛卓娃 布面油画 304cm×587.5cm 1887年 [俄国] 苏里科夫 俄罗斯特列恰科夫美术馆藏

苏里科夫对俄国发生的历史悲剧有着深刻的理解。该画描绘了女贵族莫洛卓娃被流放的情形。画面色调阴郁灰暗，大雪覆盖的街道上，一驾马拉爬犁上半躺着被流放的女贵族，她身着黑色的裘皮，戴着镣铐的右手高高举起。她的脸瘦削憔悴，怒目圆睁，嘴唇枯焦。大路两旁的人们表情各异：大部分人心情沉重，衣冠楚楚的贵族们面带笑容，天真的孩子们追逐着爬犁。整幅画形成了剧烈的戏剧冲突，对人物的心理刻画堪称卓越。



少女与桃 布面油画 91cm×85cm 1887年 [俄国] 谢洛夫 俄罗斯特列恰科夫美术馆藏

三、关注光色的印象主义

1874年4月，一群年轻画家在巴黎举办了一场画展，参展作品因与人们的欣赏习惯格格不入而使舆论哗然。一位记者借其中莫奈一幅名为《日出·印象》的作品，讽刺这些画家为“印象主义者”，“印象主义”由此得名。

印象主义画家认为大自然的一切色彩都来源于光，光线是瞬息万变的，在画面上捕捉住对光和色的瞬间印象才能揭示大自然的美。显然，这种追求与传统的学院规范背道而驰。强调光色印象和室外对景写生，必然使学院教育对严格形体比例的要求处于次要位置。比如，印象主义画家为了表现光线的闪烁而不得不突出笔触的动感，放松了轮廓的精细严谨。经过一段时间后，观众们发现印象主义画家给他们带来了全新的视觉体验，那些表现自然阳光、雾气、晨曦、晚霞和熟悉的都市街道的光色丰富的作品，具有以往学院派绘画所没有的美感。



雪天的麦草垛 布面油画 65cm×92cm 1891年
[法国]莫奈 美国芝加哥艺术学院藏



日落时的麦草垛 布面油画 73cm×92cm 1891年
[法国]莫奈 美国波士顿美术馆藏

为了研究不同光线下的色彩变化，莫奈常常对着不同光线下的同一对象写生。平凡无奇的麦草垛在不同季节、不同光线的照射下拥有了多变的色彩。



深夏晨光下的麦草垛 布面油画 60cm×100cm 1890年 [法国]莫奈 法国奥赛美术馆藏



红磨坊街的舞会 布面油画 131cm×175cm 1876年 [法国] 雷诺阿 法国奥赛美术馆藏

在印象主义之后，新印象主义将绘画的光色表达推向极致。画家依据光学原理用纯色点子排列构成画面形象，在一定距离外，这些纯色点就会在观者的眼中混合，获得一种明亮闪烁的视觉效果，故新印象主义又被称为“点彩派”。



大碗岛上的星期日下午 布面油画 207.5cm×308.1cm 1884年-1886年 [法国] 修拉 美国芝加哥艺术学院藏

印象派画家德加一生为芭蕾舞女作画，这件是他非常罕见的雕塑作品。小演员姿态优美而轻松，德加还为她加上了真实材料的缎带和纱裙。与古典风格的雕塑相比，这件作品充满了生活的气息。

14岁的小舞蹈演员
蜡像雕塑
高98.9cm
1878年-1881年
[法国] 德加
美国华盛顿国家美术馆藏



四、表达主观体验的后印象主义

后印象主义不满于印象主义画家只关心光色的创作追求，他们以个性鲜明的美术形式表达自我感受。后印象主义以塞尚、凡·高和高更为代表，他们的作品注重形和构成形的线条、色块和体面，具有独特的面貌。

印象主义、后印象主义美术家们对表现手法的大胆尝试，对自我感受的自由抒发，对风格特点的不懈追求，给予当时和后来的美术家以莫大的启迪，开启了西方现代美术的篇章。



有窗帘的静物 布面油画 55cm×74.5cm 1895年 [法国]塞尚 俄罗斯艾尔米塔什博物馆藏



红扶手椅上的塞尚夫人 布面油画 72.4cm×55.9cm 1877年 [法国]塞尚 美国波士顿美术馆藏

塞尚作为后印象主义的代表人物，一度受到印象主义绘画的影响，表现光色变化，但他最终还是坚持对物体结构和实体感的关注。不同于古典主义风格的静物画那种对物象惟妙惟肖地再现，塞尚对于画面的控制是主动的，在保持单个物体特征的基础上，使所有物象融进画面的整体之中。他调整物体的形状，使之变形或打破轮廓线，甚而根据需要改变局部的透视关系，从而在物体之间建立起空间的紧密关系，并且把物体当成色块统一起来。塞尚的画总是给人以厚重、坚实甚至是庄严的整体感。

知识窗

他们（指法国后印象主义画家）不模仿形式，而是创造形式；不模仿生活，而是发现一种生活的对等物。我的意思是，他们希望通过逻辑的清晰结构和质感的严密统一来创造形象。这种形象以某种鲜活的东西诉诸我们不带利害的和观照的想象，就如同现实生活中的事物诉诸我们直观的感性一样。

——[英国]罗杰·弗莱《视觉与设计》

观察与分析

塞尚、凡·高和高更为后印象主义画家，各自又有不同的艺术主张和形式创造。尝试分析三位画家各自的艺术创新特点。

	造型	笔触	色彩	其他
塞尚				
凡·高				
高更				



瓶中的十五朵向日葵 布面油画 92.1cm×73cm 1888年
〔荷兰〕凡·高 英国国家美术馆藏



星夜 布面油画 73.7cm×92.1cm 1889年 〔荷兰〕凡·高 美国现代艺术博物馆藏

凡·高一生穷困潦倒，却在作品中倾注了个人强烈的人生感受，并把这些感受表现为一种西方美术史上前所未见的绘画形式，让我们在诸多作品中一眼即可认出。凡·高的绘画受到日本浮世绘艺术的影响，色彩饱和度高，笔触分明，造型凝练简括，对比鲜明强烈。

知识窗

浮世绘：日本的风俗画，主要描绘人们的日常生活、风景等，既写实又有装饰性。浮世绘多是木版画，也有部分手绘的作品。浮世绘的平涂手法和装饰效果对印象主义和后印象主义产生了显著的影响。



神奈川冲浪里
版画 25.7cm×37.9cm
1830年 〔日本〕葛饰北斋
美国大都会艺术博物馆藏



我们从哪里来？我们是谁？我们要到哪里去？ 布面油画 139cm×375cm 1897年 〔法国〕高更 美国波士顿美术馆藏

活动

欧洲 17 世纪至 19 世纪的古典主义、浪漫主义、现实主义、印象主义艺术思潮，在绘画、雕塑等领域都卓有建树。假如让你就一个西方艺术流派做 10 分钟左右的介绍，你将如何在有限的时间内介绍该流派的特点和成就？

活动主题：欧洲 17 至 19 世纪主要艺术流派介绍。

活动形式：每个小组可以选择一个艺术流派，了解其在其他一至两个领域中的影响和成就，尝试比对同一流派在不同领域中呈现出来的共同特点，并完成学习任务单。模拟演讲大会，每个小组轮流上台宣讲，看哪个小组的演讲内容最生动，最能打动现场同学。

任务单

艺术流派（社团名称）				
时代思潮				
领 域	代表作	典型特征	艺术理想	艺术共性
绘 画				
雕 塑				
建 筑				

学习评价表

得 分	评价标准
0	没有达到以下各条标准。
1~5	对相关艺术流派仅进行了一般性了解，仅能识别部分代表作品。
6~10	罗列了该流派的相关资料，大致了解该流派在不同领域中的代表作、代表人物。
11~15	通过欣赏作品、阅读相关文章深入了解了该艺术流派； 能简要描述一个艺术流派对该领域艺术发展所带来的影响； 能用几个关键词总结该艺术流派的特征，并与同伴交流。
评 语	

第9课

20 世纪西方美术的多样表达

问题导入

20 世纪美术的工具材料、作品形态、视觉经验等发生了很多的变化。20 世纪美术产生了哪些风格流派？我们该如何欣赏 20 世纪西方美术？



马蒂斯夫人 布面油画 40.5cm×32.8cm 1905 年
[法国] 马蒂斯 丹麦国家美术馆藏



呐喊 纸板蛋彩 91cm×73.5cm 1893 年
[挪威] 蒙克 挪威国家美术馆藏

进入 20 世纪，整个世界处于变化与创造的活跃动荡中。飞机、无线电报和汽车的出现，改变了人们对时间和空间的感受；X 射线的发现，使人们能够看到以往不可见的物体内部结构，习惯中对事物和图像静态的三维空间认识，也开始被新的时空观念改变。摄影技术的发明，使得现代美术家们不得不深入思考美术的功能：究竟是为了再现客观物象，还是抒发创作者的主观感受？

在各种因素的催化之下，20 世纪的西方美术发生了快速而剧烈的变革，大部分现代美术家都对前代美术家和既有的法则做出了不同形式的反抗，不断用前人没有用过的形式呈现他们独特甚至怪诞的艺术表达。各种现代的流派、“主义”，如野兽派、立体主义、未来主义和超现实主义等，纷至沓来，其共同的特点就是对以往艺术规范、美的理想的反叛，表现出西方文化处于变革期的焦虑。与此同时，也有一些作品延续了古典艺术的传统和现实主义的风格，并更加深入、鲜明地传达了这个时代的生活体验、精神追求。

现代风格首先出现在以马蒂斯为首的野兽派画家的作品中。野兽派画家喜爱用浓烈、鲜艳的色彩，以粗犷、大胆的笔触，呈现鲜明激烈的画面效果，如同色彩的交响。

1907 年，毕加索创作了大胆的立体主义作品《亚威农的

《呐喊》给人以焦灼、不安甚至恐怖之感，扭曲变形的人物，惊恐万状的表情，血红的天空和翻滚的海湾……蒙克用浓重的色彩和粗犷的线条营造了一个似乎在旋转的空间，给人以强烈的感官冲击。蒙克的个性化创作代表了现代美术的某种趋势——美术不仅仅能够带来审美愉悦，也可以是作者表达情绪、观念的通道。



红色餐桌 布面油画 180cm×220cm 1908年—1909年
[法国] 马蒂斯 俄罗斯艾尔米塔什博物馆藏



风新娘 布面油画 181cm×220cm 1914年
[奥地利] 柯柯什卡 瑞士巴塞尔艺术博物馆藏

少女》。这幅作品被视为传统美术与现代美术的分水岭。立体主义以新时空观解释世界，用块面结构分析物象，表现体面的重叠交错，给人全新的视觉感受。

以波丘尼为代表的未来主义热衷于用一系列重叠、连续的线条和形表现运动中的形象，并试图表现光和声音，他还用同样的创作原则来做雕塑。

未来主义与立体主义一样，在绘画和雕塑艺术中加入了时间之维，认为未来是充满力量和速度的社会，艺术应该与机械、运动、创造联系起来。他们反对一切传统的东西。



亚威农的少女 布面油画 244cm×233cm 1907年 [西班牙] 毕加索 美国现代艺术博物馆藏



空间中独特的连续形体 雕塑 高112cm 1913年
[意大利] 波丘尼 美国现代艺术博物馆藏

当美术形象摆脱了与客观事物间的直观联系，进而又力求摆脱与前人艺术手法的关系时，抽象主义美术就产生了。1910 年的一个傍晚，一心要创造一种全新绘画形式的俄国画家康定斯基回到住所，进门后被无意中的一瞥惊呆了：在光线昏暗的画室一角，有一幅画的视觉效果正是他朝思暮想的。近看却发现那只是自己的作品被倒置在墙角。在这偶然的启发下，康定斯基开始用抽象的色彩、笔触创作作品，而不再描绘形象。他认为形、色、点、线、面等元素如同音符一样，可以在画家情绪的驱动下进行组合、变换，形成“乐曲”，更加纯粹地以“形式”来表达自己的艺术追求。

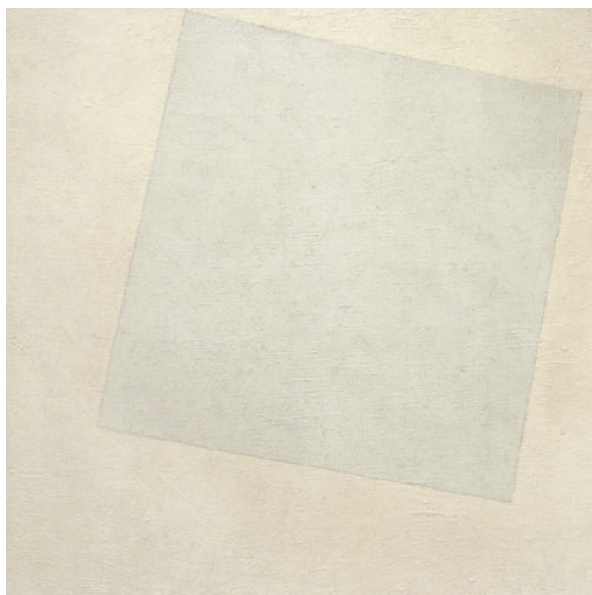
另外两位抽象主义画家蒙德里安和马列维奇则把逻辑和理性当作绘画理念，逐渐排除曲线，寻求一种建立在几何形之上的“抽象的平衡”。

康定斯基的抽象作品被称为“热抽象”，蒙德里安的作品被称为“冷抽象”。蒙德里安作品中理性的、秩序的条块组合，使作品仿佛成了一个独立的物品，而不再是供人观看的“画”。

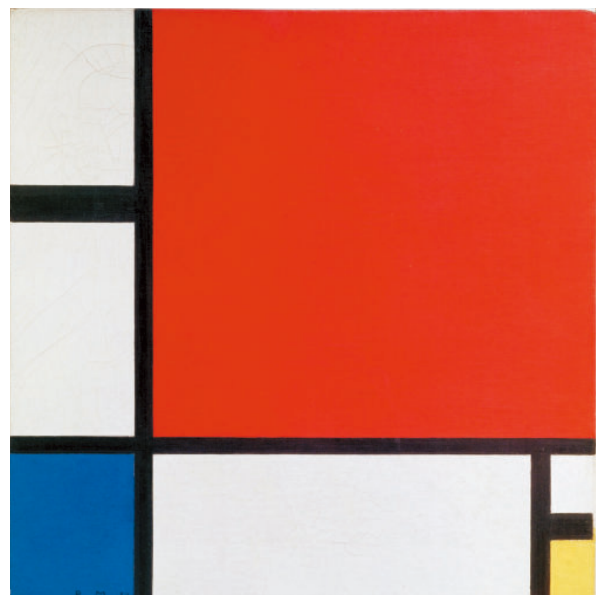
《白上的白》是马列维奇绘制在白色背景上的一系列作品中最有名的。他表示，白色作品不像某些人所认为是虚无主义的表现，而是绘画的最高喜悦。



黄·红·蓝 布面油画 127cm×200cm 1925 年 [俄国] 康定斯基 法国国立现代艺术博物馆藏

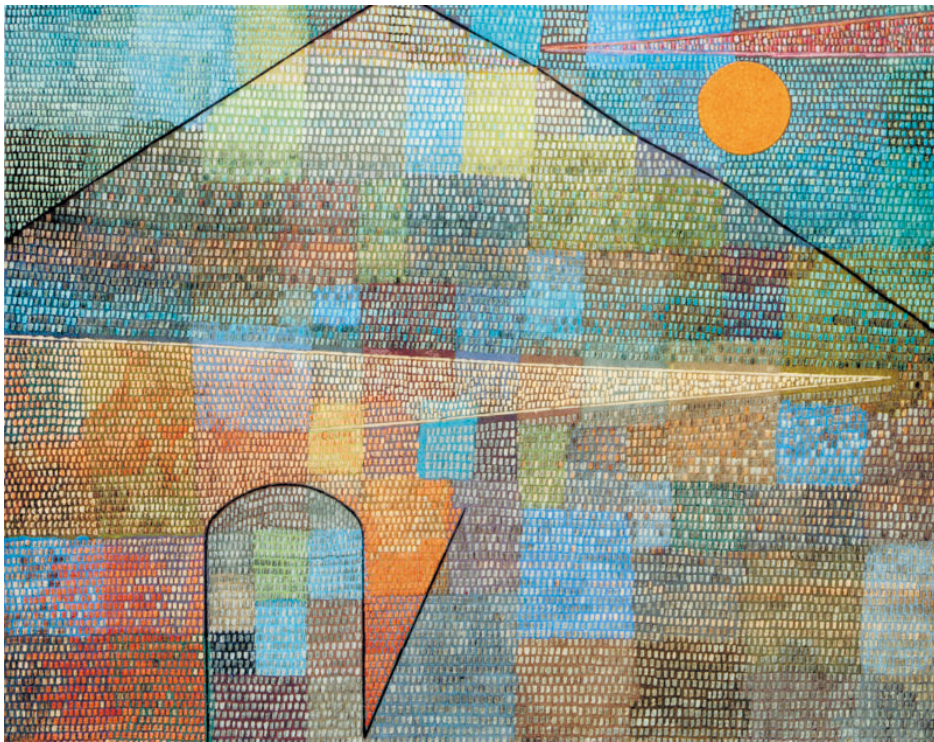


白上的白 布面油画 79.4cm×79.4cm 1918 年 [俄国] 马列维奇 美国现代艺术博物馆藏



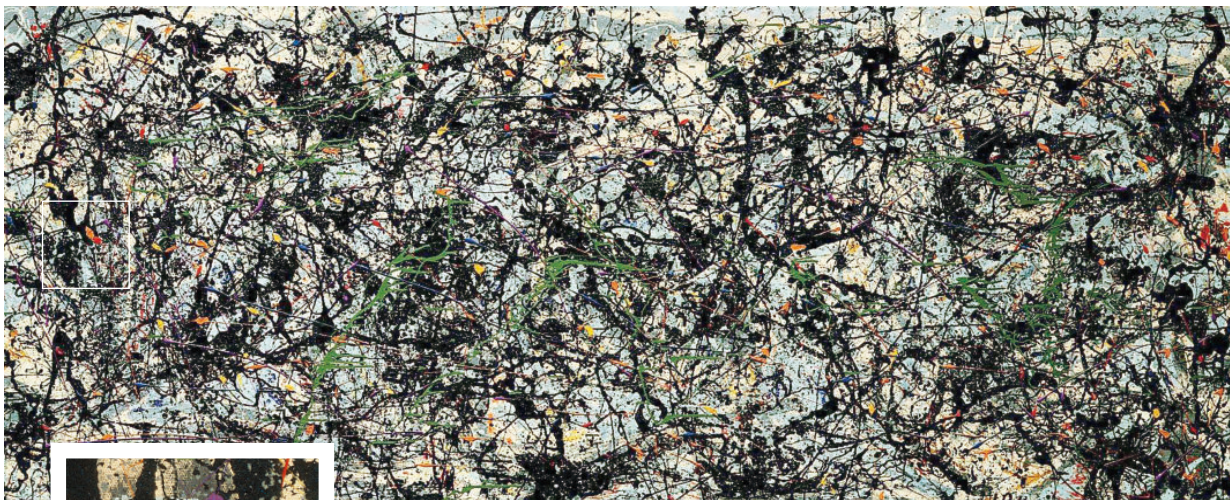
红、蓝、黄的构成 布面油画 45cm×45cm 1930 年 [荷兰] 蒙德里安 瑞士苏黎世美术馆藏

抽象表现主义的美术批评家则认为，一门艺术的价值，就在于这门艺术所具有的与其他艺术门类不同的、不可互换的特性。如果说诗歌是用文字，音乐是依靠声音与节奏，那么造型艺术则应关注作品材料的质感、肌理、色彩与结构等纯视觉的经验。



通往帕纳斯山 布面油画 100cm × 126cm 1932年 [瑞士] 保罗·克利 瑞士伯尔尼美术馆藏

有些艺术家难以被严格划归到某一画派，比如保罗·克利。他的大部分作品是抽象的，但他又在具象与抽象、现实与幻想、听觉与视觉之间做过很多尝试，创作过多种风格的作品。



金星 布面油画 104.1cm × 267.9cm 1947年 [美国] 杰克逊·波洛克 美国斯坦福大学安德森美术馆藏

杰克逊·波洛克在画布上滴溅颜色的作画方法，也被称为“行动绘画”。有的评论家认为他创造了绘画活动与下意识活动相结合的新途径，也有评论家认为波洛克的滴色作画是建立在构思、判断和审美的基础上。

金星（局部）

以契里科、达利、米罗为代表的超现实主义美术家，试图突破现实观念，认为人的本性潜藏于无意识或梦境中，美术作品应该再现这种深度的“真实”。进而，20 世纪中期之后出现的各类新美术样式，又超越了早期现代美术追求形式至上的单纯目标，开始打破艺术与生活的界限，突破人们对艺术的常规理解：波普艺术将城市生活垃圾作为艺术作品的材料；大地艺术、装置艺术、



红塔 布面油画 100cm×73.5cm 1913 年 [意大利] 契里科 美国纽约古根海姆博物馆藏

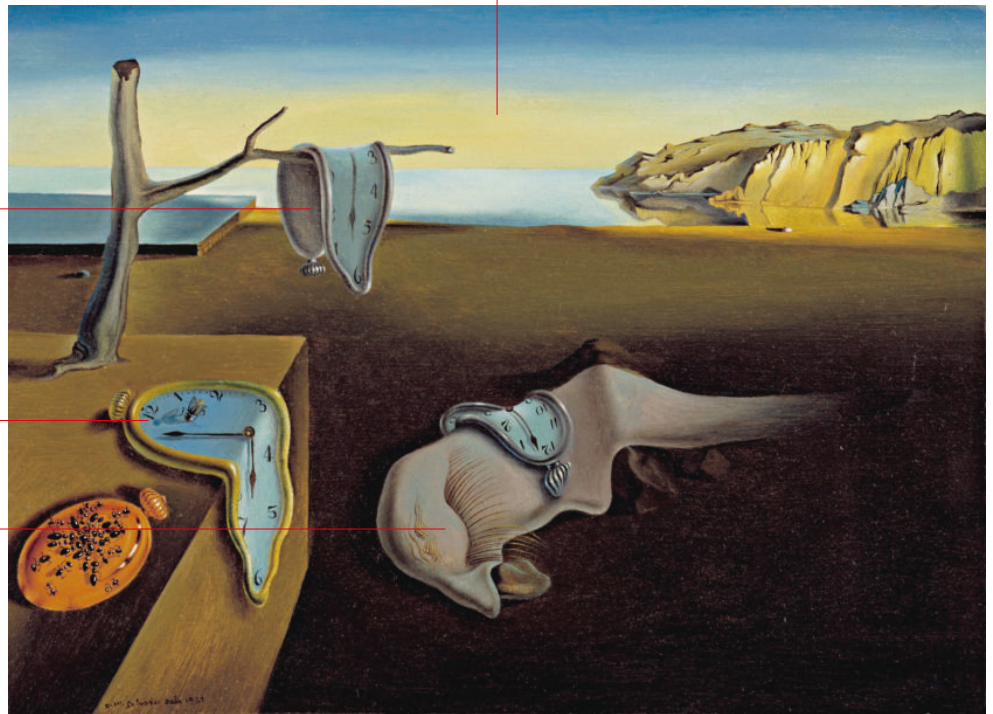


星座：走向彩虹 纸板油画 45.7cm×38.1cm 1941 年 [西班牙] 米罗 美国大都会艺术博物馆藏

据达利自称，《记忆的永恒》是“手工绘制的梦的照片”，在其中尽可能精细地记录了自己的潜意识。仿佛是阳光即将消失的黄昏，斜晖投射在如镜的海面、空寂的沙滩和远方山峰上。画面静谧、空旷、奇幻，给人以强烈的荒诞之感。

近景中画了平台、枯树、密密麻麻的蚂蚁，最匪夷所思的是三只钟表如同熔化了的金属一样扭曲变形，流动的时间仿佛静止了。

一张长睫毛、紧闭眼睛，好像正在梦境中的“脸”置于暗影之中，使人产生种种猜测和联想。



记忆的永恒 布面油画 24cm×33cm 1931 年 [西班牙] 达利 美国现代艺术博物馆藏

行为艺术等混淆了艺术与非艺术、艺术与生活的界限……

艺术家们穷尽各种可能,进行着他们的探险,各个美术类别的边界模糊了,甚至美术与非美术的界限、艺术家与非艺术家的界限也在模糊。一味地追求标新立异、花样翻新,给造型艺术造成了负面影响,进一步导致了现代美术领域价值标准的混乱甚至消失,“无意义”的荒诞审美蔓延。这些都值得我们深深思考:美术到底走向何方?



公共汽车乘客 综合材料 高 177.8cm 1962 年
[美国] 西格尔·乔治 美国赫什霍恩博物馆和雕塑园藏

西格尔·乔治的雕塑作品中经常使用真人翻模,并保持翻制时的石膏效果,而作品中的座位等道具却使用实物,使人与物的关系产生一种“真与假”的倒错——有生命的人成为白色石膏,被放置在真实的物件中,形成强烈的反差对比。西格尔·乔治关注和表达的,是现代生活中人与人之间的冷漠和疏离。

超级写实主义作品用细腻的写实手法重新恢复了绘画、雕塑对“形象”的呈现,但是艺术家有意回避笔法、风格的表达,却模仿照相机拍摄效果,不再如现代画家那样努力展现个性形式,颠覆了传统的艺术风格观念。



螺旋形防波堤 大地艺术 玄武岩、石灰石、泥土 螺旋长度 457m 1970 年
[美国] 罗伯特·史密森 美国犹他州大盐湖东北岸

这类作品被命名为“大地艺术”。作者使用推土机在美国犹他州的大盐湖中造了一道长度 457 米的螺旋形大堤。随着时间的变化,堤坝之间的水的颜色因湖底的藻类植物而改变,湖水持续不断的波动在堤坝上留下了沉积物,改变着石头的外观。



琳达 布面油画 274.3cm×213.4cm 1976 年
[美国] 查克·克洛斯 美国阿克伦艺术博物馆藏



圆石块——无产阶级的武器 青铜雕塑 高 125cm
1925 年 [苏联] 沙特尔 俄罗斯特列恰科夫美术馆藏

20 世纪，工业革命对欧洲社会的影响日益深入，一方面极大提高了社会生产力，一方面壮大了工人阶级队伍。随着无产者政治觉悟的日益提高和无产阶级政党的产生，建立代表广大劳动者利益、由人民当家作主的新型社会制度成为时代的需要。1917 年冬天，世界上第一个实行社会主义制度的国家政权在当时的俄国宣告建立。表现新社会的主人、人民政权的保卫者、普通劳动者形象的作品，首先在苏联美术家的笔下出现。

社会主义现实主义美术创作，深入地反映了普通劳动者的典型形象与生活场景，体现了他们的审美需要和精神追求，并随着时间推移而继续发展，成为 20 世纪美术的重要部分。

《前线来信》是苏联卫国战争题材美术作品的代表作。画家没有描绘炮火连天的前线，而是表现了后方一家人阅读前线来信的温情场面，富有生活气息。作品构图巧妙，采取了从室内望向室外的角度，逆光凸显出简洁的轮廓和强烈的反差，温暖、明亮的色调令人感到亲切而愉快。

因负伤而从前线退下来的他替战友送来了家书。他抽着烟卷，带着完成所托的轻松神情，专注地聆听着。

小女孩手扶门框，尽管只看到脸部的后侧，但也可以感到她的微笑。



前线来信 布面油画 225cm × 155cm 1947 年
[苏联] A. 拉克季昂诺夫 俄罗斯特列恰科夫美术馆藏

远景天空明朗，阳光灿烂，薄云中隐隐可见飞机盘旋的痕迹。

画面中心的金发女孩斜倚着栏杆，眼睛望着送信的战士，左臂的红袖章表明她是一位负责照顾军属、协助疏散的防空值日员。

读信的小男孩胸前系着红领巾，帽檐向上推起。读信到某个地方，大家都露出了会心的微笑，令人联想到信中写到了前线的胜利。

歪斜的门槛、腐朽的地板、缺失的栏杆、透光的板壁，这些细节暗示出战争给生活带来的困苦，与明亮、温情的场面形成鲜明对比，衬托出战争中苏联人民的乐观和坚强。

活动

活动主题：回顾西方美术的重要美术流派、现象。

活动形式：将本课内容与第7、第8两课内容整体理解，再结合自己平时对西方美术的了解，填写下面的任务单，分四个阶段提炼西方美术从文艺复兴时期至今所形成的重要美术流派、现象、代表人物（两至三人）。

任务单

四个时期	重要美术流派、现象	代表人物（两至三人）
文艺复兴时期		
17世纪至19世纪中期		
19世纪末至20世纪中期		
20世纪下半叶至今		
小组评价		

学习评价表

得分	评价标准
0	没有达到以下各条标准。
1~5	只能填写出两至三个时期，且部分特点提炼不够完整。
6~10	填出四个阶段的主要流派与现象，文章写作的结构、线索大致清晰，但比较简单。
11~15	较好地完成任务单填写，对西方美术的演进关系表述明确； 文章能参考相关文献，提炼出西方美术史中风格演变的逻辑线索； 对美术流派、现象的特点及其与历史的关系描述清晰。
评语	

第 10 课

中西绘画特点比较

问题导入

中西绘画在观察世界、表达美感方面有哪些主要差异？

中西绘画产生、成熟于人类两大文明体系之中，是由不同地域、不同文化孕育而成的。体会中西绘画的差异，可以帮助我们更好地从文化角度认识艺术现象。

一、中西绘画语言的差异

世界上不同地域的不同文明及其发展历史，形成了不同的语言文字和使用规范，绘画语言也是这样的。我们来看唐代画家韩干和法国画家大卫相同内容的名作。暂时放下两件作品的内容不谈，我们只观察两位画家塑造的人物形象和马的形象，即可发现尽管两位画家都画得栩栩如生，但传统中国画与传统西方绘画在绘画语言方面的基本差异，给了我们迥然不同的审美感受。

韩干作品形象丰满传神，以线造型，色彩单纯，画家不表现立体感，而是黑马配浅色花鞍，白马配深色鞍，上坐身穿浅色衣服的骑者，以这样明确的色彩关系衬托出前后层次，单纯的背景更突出了主体形象。相较之下，大卫的作品用光影造型，以强烈的光影变化将形象、质感、前后关系、空间透视表达出来，产生了雕塑般的立体感。这两件作品直观显示了中西绘画在基本的造型技法、视觉感受方面的差异。



牧马图 中国画 绢本 27.5cm×34.1cm 唐 韩干 台北故宫博物院藏



拿破仑穿越阿尔卑斯山 布面油画 273cm×234cm 1802年
[法国] 大卫 法国凡尔赛宫藏

（一）造型手法

绘画作为造型艺术的一种，进行形象的塑造是其最基本的任务。但中西不同的审美理想和创作观使得中西绘画对形象塑造有不同的追求，于是画面呈现出的形象就产生了明显的区别。比如中西绘画中都有“写生”一词，但对中西美术来说，“写生”具有不同的内涵。

在西方，写生是指画家直接面对景物进行观察、刻画的作画方式和过程。达·芬奇在谈到如何描绘客观对象时说：“首先应当将镜子拜为老师……镜子和画幅以同样的方式表现被光与影包围的物体，两者都同样似乎向平面内伸

知识窗

绘画语言：由最基本的造型要素（类似字词）和形式原理（类似语法）组成。其中造型要素包括线条、形状、色彩、肌理、空间等，形式原理包括对称与均衡、节奏与韵律、对比与协调、多样与统一等。



中国画家李嵩与意大利画家卡拉瓦乔，两人用不同的艺术手法表现了相似的形象。我们可以清楚地体会到中西绘画手法与趣味的区别。

花篮图 中国画 绢本
19.1cm × 26.5cm 南宋 李嵩
故宫博物院藏



水果篮 布面油画
46cm × 64.5cm 约 1599 年
[意大利] 卡拉瓦乔
意大利安布罗西阿纳美术馆藏

展很远。”由此可见，西方绘画在形象塑造上追求具有“幻真感”的视觉效果，并为此发展了艺用人体解剖学、光影表现技法等造型技术。

在中国传统画论中，“写生”指的不是绘画方式和过程，而是画面形象的生动效果。即画家不一定直接面对真花真鸟、真人真景描绘，却要求作品不仅要描写物象的形，更要表现物象的神。“写生即写物之生意。”“画品惟写生最难，不独传其形似，贵其神似。”中国画中的形象不追求与实际自然物象一一对应地相似，往往勾线平涂，或皴擦点染，不追求光影和立体感，而追求形象、意境和造型手法形成的综合效果。

比较而言，西方的“写生”侧重对客观形象的观察与再现；中国的“写生”强调传达画家与自然交流过程中产生的主观感受。



教皇英诺森十世的肖像 布面油画 141cm×119cm 1650年
〔西班牙〕委拉斯贵支 意大利多利亚潘菲利美术馆藏

这幅画中使用了大面积的红色，而帷幕和丝绒椅面与光泽华美的绸缎披肩，质感区别一目了然。教皇端坐在宝座之上，嘴唇紧闭，眼神中透露出既凶狠又不安的神色。洁白的有精致花边的法衣，戴着宝石戒指的保养良好的双手，反映出其养尊处优的生活状态。这幅画表现出高超的绘画技巧，在诠释人物性格上更是出神入化。据说教皇本人看了此画之后惊讶地说：“过分像了。”



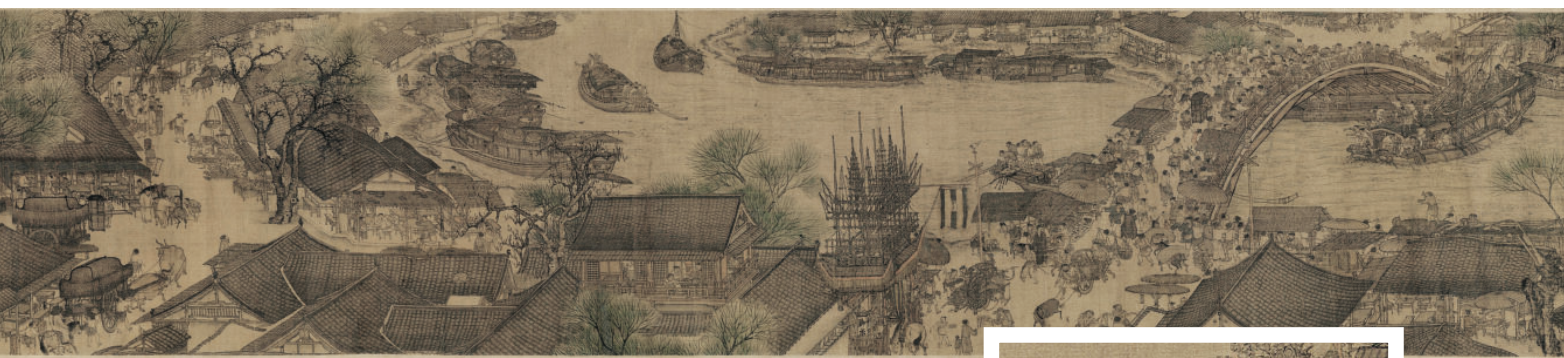
佛像 中国画 纸本 134cm×64cm 清 金农 天津博物馆藏

佛像身着红袍，造型夸张。头部较写实，浓须细眉，双目微闭，在安详中透出智慧，甚至还有一丝诙谐。红袍以焦墨勾勒，有着强烈书法笔意的线条生涩稚拙，与周围漆书题字的奇崛朴厚不谋而合。这是一幅典型的书、画、印相结合的中国画。

（二）空间处理

宋代著名学者沈括在《梦溪笔谈》中形象地描述了中国山水画在表现空间方面的特点：“大都山水之法，盖以大观小，如人观假山耳。”意思是说，中国画家从不固定一个点来静止地观察和描绘自然山水，而是如观看盆景中的假山一样，从各个角度“游动”地观看、欣赏。因而中国山水画的创作过程是“搜尽奇峰打草稿”，画家将游历自然山水观察得来的形象记在心中，再以画家的审美情趣和想象去整理、升华。中国山水画是自然山水与画家心意之间互相启发、互为寄托的艺术画卷。

而在西方，画家们醉心于真实地“再现”客观世界，为了在二维平面中达到三维空间般的真实，他们在空间透视方面发展出一整套观察方法和工作规则，以帮助他们顺利地画布平面上实现对空间深度的模拟。



清明上河图（局部） 中国画 绢本 北宋 张择端 故宫博物院藏

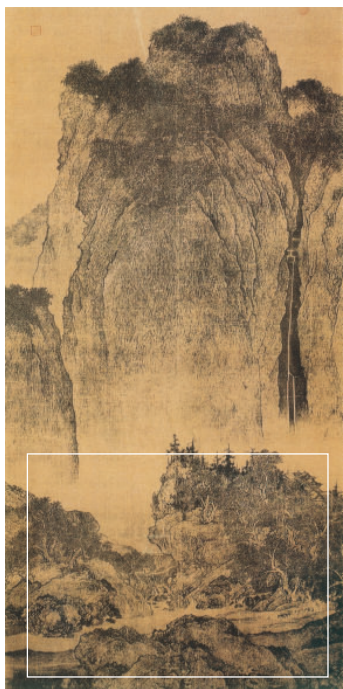
《清明上河图》在5米多的长卷中极尽精微地描绘了山水树木、屋宇楼观、街道桥梁以及800多个各行各业、动态各异的人物，展现了北宋城市生活的繁荣。画面视角犹如在空中飞行俯瞰，而其细节又极其周详丰富，如画中大船通过虹桥一段，桥上桥下，屋里屋外，人声鼎沸，热闹非凡。与题材相同、采用焦点透视的《巴黎蒙马特大道》相比，可以看出“散点透视”法在空间处理方面的优势。



巴黎蒙马特大道 布面油画 74cm×92.8cm 1897年
[法国] 毕沙罗 俄罗斯艾尔米塔什博物馆藏



清明上河图（局部）



溪山行旅图 中国画 绢本 206.3cm × 103.3cm
北宋 范宽 台北故宫博物院藏

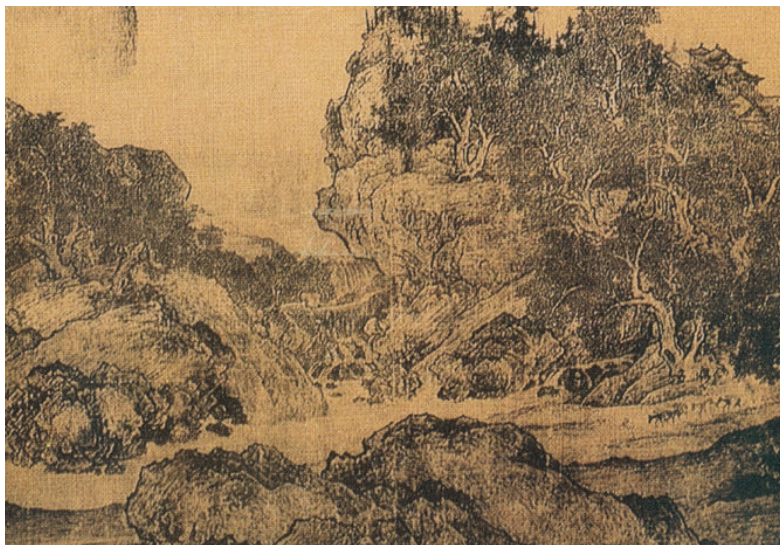
不用焦点透视法，中国画家如何描绘物象的空间感与层次变化呢？画家们采取“移动透视”或称“散点透视”的方法来处理构图，不受固定视域的限制，可以将处于不同时空但又相互联系的事物整合在同一画面中。相对焦点透视，这种透视方法更为灵活，可以根据主题需要和艺术的规律来巧妙地组织画面。

除此之外，中国画特别擅长“虚实相生”的表现手法，即山若实，水则虚；树若实，云则虚；近若实，远则虚……通过这种画处与不画处、虚与实的层次交替，形成了峰回路转、柳暗花明、深邃悠远的山水意境。

知识窗

山有三远。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。

——〔北宋〕郭熙、郭思《林泉高致》



溪山行旅图（局部）

鉴赏与讨论

中国画中的虚实相生并不为绘画独有，而是中华文化的哲学理念。想一想，在古文诗词、书法篆刻、园林建筑中，是否也蕴含着相同的理念？查找相关资料，与同学讨论并分享你的见解。

画面下部几层景物的前后关系——最下边第一层的石与后面的路，路后面又一层山石与后面的雾气，借画处与不画处的交替使层次推远。而当观众的视线从极远、极虚的山麓下部雾气转向上部的主峰时，主峰成了由远处逼向近处的庞然大物。观众越是体验画面下部，便越能感受到画面上部山体的高大。这是虚实相生，近托远、远托高的“高远”手法。



渔庄秋霁图 中国画 纸本 96.1cm × 46.1cm
元 倪瓒 上海博物馆藏

《渔庄秋霁图》采用“平远”法，画面分近、中、远景。近景树石刻画清晰，中景湖水一笔未画，却凭近树与远山的衬托，给人以万顷湖水澄清于秋月之下的感觉，正所谓“无画处皆成妙境”。

在组织画面时，西方传统绘画注重对场景瞬间的抓取，或者呈现一个故事情节的典型时刻，追求画中的主体形象与背景之间的关系都达到刻画完整。而中国传统绘画的画面经营则强调诗情画意的虚实关系，一花一鸟，传神即可成画，不追求物象与背景关系的完整。例如西方传统静物画，用写实手法描绘形象，将静物与环境的关系原原本本地呈现出来。而中国花鸟画，擅于用自由的“折枝”法结构画面，使画家可以抓住花鸟最生动的部分进行刻画而不受具体观察角度与环境背景的限制。

鉴赏与讨论

调动你的美术信息搜索手段，列举那些运用“折枝”法构图的中国画佳作，并与西方传统静物画对照，说说在两种画面营造中你得到了怎样的审美联想，你更喜欢哪一种。



有桃子、银高脚杯、葡萄和核桃的静物 布面油画 38.1cm×46.7cm 约1759年
[法国] 夏尔丹 美国盖蒂博物馆藏



果熟来禽图 中国画 绢本 26.9cm×27.2cm 南宋 林椿 故宫博物院藏



梅石溪凫图 中国画 绢本 26.7cm×28.6cm 南宋 马远 故宫博物院藏

知识窗

“马一角，夏半边”：

中国山水画到北宋时期，全景式山水构图已经非常成熟，到了南宋，逐渐变为更加自然和生活化的边角山水，由繁入简，由整体到局部。南宋画院画家马远喜爱构图居于一角，人称“马一角”；而夏圭则喜欢取半边之景，被称为“夏半边”。二人的山水画空灵诗意，形成鲜明的时代特色。

二、中西绘画语言在中国美术创作中的融合

随着人类文明的发展，东西方美术之间的交流日益丰富，不同的绘画语言、手法互相影响，使美术家的创作更加多姿多彩。对西方绘画语言、手法的借鉴，对中国绘画的面貌产生了一定影响，使现代中国美术创作更多地表现了时代生活内容和新的视觉美感。

现代中国人物画创作的最突出特点，是通过借鉴西方绘画手法来表现当代中国人的形象和现实生活场景。以下两幅作品就充分说明了这种影响。



粒粒皆辛苦 中国画 纸本 105cm×64.5cm
1955年 方增先 中国美术馆藏

《粒粒皆辛苦》一画，用写实的手法表现了一位20世纪中期的现代农民形象，形象塑造和构图都遵循西方绘画的透视法则，突出向前伸出的手，呼应作品主题。远景中虚化处理的送粮车队，形成具有空间纵深感的画面效果。这些创作手法与传统中国画在人物造型、画面构图、审美趣味等方面均拉开了距离。



印度妇女像 中国画 纸本 58cm×43.5cm 1956年 李斛 中国美术馆藏

《印度妇女像》用中国画材料绘制，但人物造型明显借鉴了西方绘画光影造型的手法，这在人物面部五官、下颌、上臂和手腕的几处光影表现中可以看到。作品中人物的衣纹准确表现了人体结构，黑发、淡褐色皮肤、黑色上衣和白色裙子的互相衬托，既使人物形象具有立体感，又利用笔墨皴染表现出了不同的质感。这与清代画家以勾线填色的传统手法绘制的人物画有明显的不同。



罗浮梦景图（局部） 中国画 纸本
清 费丹旭 无锡博物院藏

活动

活动主题：举办一场题为“中西传统绘画比较”的讨论会。
活动形式：拟写发言提纲，以经典美术作品为例，分析中西传统绘画的不同特点，然后与同学们讨论。

任务单

	中国传统人物画与西方传统人物画		中国传统山水画、花鸟画与西方传统风景画、静物画	
	中	西	中	西
造 型				
色 彩				
构 图				
总体评价				

学习评价表

得 分	评价标准
0	没有达到以下各条标准。
1~5	对中西传统绘画仅有一般性了解，但不能体会各自的特点，不能进行比较分析。
6~10	基本理解中西传统绘画的不同创作特点，能用有区别的词汇填写任务单，表达自己的观点，但任务单还不能全部完成。
11~15	能初步理解中西不同的绘画语言与中西文化不同特点的关系； 能从历史、文化的角度评价中西传统绘画的不同特点，并以中西传统经典作品为例阐明自己的观点和理由。
评 语	

第 11 课

中西雕塑艺术

问题导入

中西古代雕塑都有各自的传统，在漫长的历史中，又随着时代更替发生了艺术风格的演变。中西雕塑都有哪些代表性的成就呢？

一、中国古代雕塑

学习与探究

表现动物的雕刻作品有很多，收集一些动物雕刻作品，与霍去病墓的石雕做一下对比。想象一下，若把它们放大后放置在霍去病墓，是否也可以如这些雕像一样与霍去病的英雄气概和卓著战功相得益彰？为什么？

古代中国人的审美意识是在劳动、生活的礼仪活动中逐步形成的。作为仪式中的重要部分，雕像不是被孤立地观看，而是作为与整个仪式密切相关的形象被使用。这构成了中国雕塑艺术的一个重要传统。

（一）陵墓雕塑

西汉的霍去病墓石雕群堪称彪炳史册的杰作。石雕群由十多件石雕组成，据文献记载，“立马”和“跃马”立于墓前，其他的“卧虎”“人抱熊”“怪兽吃羊”等分散在墓地周围的山坡树丛中，模拟霍去病在野兽出没、刀光剑影的战场抗敌的情景。石雕综合圆雕、浮雕、线刻等多种手法，造型简括凝练，古朴圆浑，显示出西汉



三星堆金面铜人头像
青铜雕塑
宽 19.6cm 高 42.5cm
商中晚期到西周早期
三星堆博物馆藏



霍去病墓立马 花岗岩雕塑 高 168cm 长 190cm
西汉 茂陵博物馆藏

霍去病墓石雕借石材原有的自然形状，采取因石生形、写意形神的创作手法，通过在关键部位细雕、其他部位粗略雕刻的方法，形成了粗犷有力、气势豪放的效果。



齐景帝修安陵麒麟 青石雕塑 高 2.42m 北朝 江苏丹阳

时期雄沉刚健的审美风格。霍去病墓石雕群所采用的写意的、象征的艺术手法，具有典型的中国美学特征，是对世界雕塑艺术的独特贡献。南朝的陵墓石刻，以麒麟等传说中的瑞兽为题材，石兽皆昂首阔步、威武雄壮。在造型手法上除了注重整体感之外，更加强了夸张和变形，极富表现力。

秦始皇陵兵马俑雕塑群气势恢宏，被称为“世界第八大奇迹”，是巨大神秘的秦始皇陵的组成部分。兵马俑雕塑群显示出我国古代雕塑家高超的写实能力，兵马俑均仿真人、真马比例制成，并以军队战斗格局整齐排列，完美重现了秦军威武豪迈、军容严整的场面。武士俑面目、神态各异，发型、服饰、甲冑皆塑造得细致入微、一丝不苟。细观每位士兵，或威严坚毅，或意气风发，高妙的造型技巧传达出各不相同的人物性格，对人物表情的刻画可谓出神入化。铜车马纹饰华丽，工艺精湛。其武器多为经过镀铬处理的青铜制品，至今仍锋利如新。显然，这支埋藏于地下的庞大军队正是秦始皇当年统一中国霸业的缩影。



军吏俑
泥质灰陶 通高 196cm
秦 秦始皇帝博物院藏



跪射俑
泥质灰陶 通高 128cm
秦 秦始皇帝博物院藏



立射俑
泥质灰陶 通高 178cm
秦 秦始皇帝博物院藏



秦陵二号铜马车
青铜器 通高 106.2cm
通长 317cm 秦
秦始皇帝博物院藏



秦始皇陵兵马俑 秦 秦始皇帝博物院

（二）佛教造像

神像雕塑是古代雕塑艺术中最主要的类型之一，中西方的古代神像雕塑源于各自不同的文化和艺术传统，形成了鲜明的特点。恩格斯在《反杜林论》中说：“一切宗教都不过是支配着人们日常生活的外部力量在人们头脑中的幻想的反映，在这种反映中，人间的力量采取了超人间的力量的形式。”理解了这一点，对于我们欣赏宗教美术是有很大帮助的。

中国古代的神像雕塑以佛教造像为主。来自古印度的佛教造像在中国传播的过程中吸收了儒家、道家、民间神话的元素，其佛、菩萨、罗汉、天王等形象，与中国本土的神仙、智者和勇士的形象相结合，形成了富有中国特点的佛教造像。自魏晋南北朝时期起，佛教造像与寺庙、石窟一起，成为中国古代重要的文化景观。

我国早期佛教雕塑的造型明显受古印度佛像影响。如山西大同云冈石窟最引人注目的第20窟主佛，创作于北魏早期（约公元400年）。佛像面部棱角分明，平直的鼻梁与额面连成一体，鼻子向侧面和下面的转折也舒展、平直，仍存有西



云冈石窟第20窟主佛 石雕 北魏 山西大同



龙门石窟卢舍那大佛（局部）



麦积山第127号窟左壁龛右侧菩萨像
泥塑 北魏 甘肃天水



龙门石窟卢舍那大佛龛 石雕 唐 河南洛阳

域人的相貌特点。而创作于盛唐（公元672年左右）的龙门石窟卢舍那大佛，造型手法趋于圆润，面部宽厚饱满，眼睑半垂，眉梢平展，唇部的曲线起伏微妙，面部结构更接近中原地区的人的形象。

佛教的罗汉形象进入中国后穿上了汉式的僧衣。宋元之后，罗汉的形象越来越民俗化，明清时期的罗汉雕像逐步失去早期超凡脱俗的气象，突出的是人像的“神情”了。

中国佛教造像赋予原本无性别的菩萨以亲和的女性形象。山东青州龙兴寺的石雕菩萨薄衣贴体，线条挺拔流畅，造型严谨而不失潇洒，表情微妙生动，达到极高的艺术水准。山西大同华严寺的辽代菩萨像姿容秀丽，体态婀娜，衣饰飘带如微风吹动，宛然是翩若惊鸿、嫣然含笑的民间少女，造型技巧高妙。



背屏式佛菩萨三尊造像 贴金彩绘石雕 高120.5cm 东魏 青州博物馆藏



华严寺合掌露齿菩萨 彩绘泥塑
高约200cm 辽 山西大同



灵岩寺千佛殿罗汉坐像之一 彩绘泥塑
高约152cm 北宋 山东济南



善财童子像 彩绘木雕 高69.9cm
明 美国大都会艺术博物馆藏

观察与分析

注意观察每座雕像姿态、比例的变化，再对照其创作的时间，可以看到古希腊雕像风格的形成，仿佛一个婴儿随时间推移而逐渐脱离母体长成了自己的模样。



孟卡拉王及其妻卡蒙若内比提王后
板岩雕塑 高 142.2cm
前 2490 年 - 前 2472 年
古埃及 美国波士顿美术馆藏



奥克谢尔妇女像 石灰石雕塑
高 62.3cm 约前 630 年
古希腊 法国卢浮宫藏

二、西方雕塑传统及演变

西方古代雕塑追求体现理想美的人体比例，这些遵照“美的法则”塑成的雕像，其审美价值就在雕像本身：一尊独立的体现美的理想的雕像。

以古希腊雕塑为代表的西方古代雕塑，早期受来自古埃及雕塑的影响明显，之后逐步形成体现西方审美理想的样式：比例严谨而和谐，追求真实的完美。古罗马雕塑继承发展了古希腊雕塑对“真实之美”的追求，并与社会风俗和现实政治密切相关。

知识窗

这件雕像（注：《持矛者》）问世不久，柏拉图将数学定为他的理想形态学说的基础，并且承认美的观念通常是取决于比例。哲学家甚至援引艺术品来解释他们的理论。美对于古典时期的雅典人不仅是闲适的自我欣赏，更具有道德意义。姿态和表情反映了性格和情感，流露出内在的人性和与之并存的品质或美德。

—— [美国] H.W. 詹森《詹森艺术史》



库罗斯 大理石雕塑
高 194cm 约前 590 年 - 前 580 年
古希腊 美国大都会艺术博物馆藏



穿羊毛裙的考丽 大理石雕塑
高 122cm 约前 530 年 古希腊
希腊雅典卫城博物馆藏



阿芙狄忒雕像（罗马复制品）
大理石雕塑 高 164cm
前 440 年 - 前 420 年
古希腊 法国卢浮宫藏



持矛者（罗马复制品）大理石雕塑
高 212cm 前 440 年 - 前 430 年 古希腊
波留克列特斯 意大利国家考古博物馆藏

《奥古斯都像》塑造的是古罗马的第一位统治者屋大维。雕像借用了希腊古典时期的某些形式，如奥古斯都腿部的姿态与《持矛者》的姿态基本相同。奥古斯都姿态威严，目光直视前方，身着罗马式盔甲，右手指引方向。有趣的是在雕像右腿边雕着一个小爱神，造成高矮的强烈对比。有人认为爱神可能是象征仁爱，以此表明奥古斯都不仅是伟大的军事统帅，而且是仁爱之君。雕像的姿势和表情有明显的理想化倾向。

古罗马时代结束后，西方世界进入长达千年的中世纪（约4世纪至15世纪）。雕塑只是服务于教堂建筑的整体结构，古希腊雕像那种比例和谐、典雅健美的形象，变得刻板瘦削。



奥古斯都像 大理石雕塑 高219cm
1世纪 古罗马 梵蒂冈博物馆藏



科隆大教堂入口处雕刻（局部）1248年—1880年 德国科隆



沙特尔大教堂入口处雕刻（局部）1194年—1269年 法国沙特尔

鉴赏与讨论

从文艺复兴时期到 19 世纪，欧洲雕塑承载了不同时期对人性的不同表现。尝试解读这些经典作品所蕴含的历史和文化精神并讨论。



摩西像 大理石雕塑 高 235cm 1513 年—1515 年
[意大利] 米开朗基罗 梵蒂冈圣彼得大教堂藏

到了文艺复兴时期，雕刻家力求摆脱雕像为教堂附庸的局面，赋予雕像以人性激情、生命活力。一座单体雕像可以代表一种艺术风格或一位雕塑家的精神气质。其中尤其以意大利的雕塑成就斐然，以米开朗基罗为代表的雕塑家，在远追古希腊、古罗马雕塑样式的基础上，凸显人文主义精神，探索新的表现主题和造型手法，其杰出作品成为后世西方雕塑的典范。

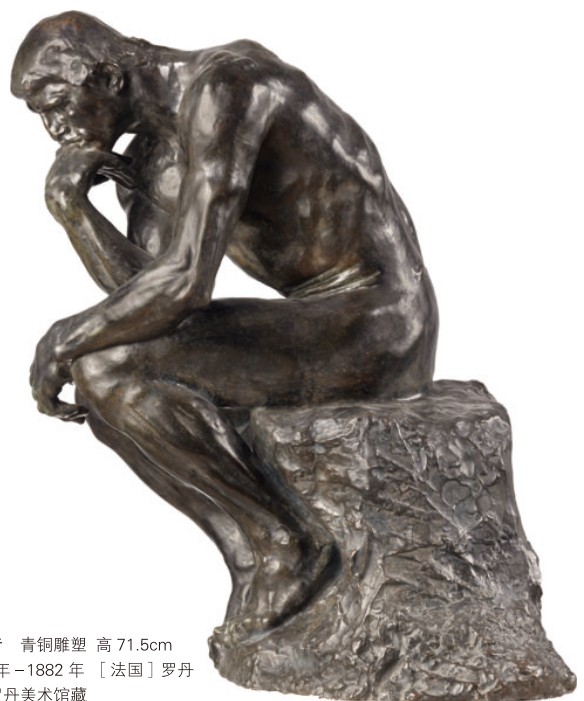
17 至 19 世纪西方的巴洛克艺术、古典主义、浪漫主义、现实主义雕塑家，在继承前人成就的基础上探索新的艺术手法，如贝尼尼、卡诺瓦、吕德、卡尔波、罗丹等艺术家的作品，显示了其艺术理想在新时代中的探索。



大卫 大理石雕塑 高 170cm 1623 年—1624 年
[意大利] 贝尼尼 意大利博尔盖赛博物馆藏



丘比特之吻 大理石雕塑 高 155cm 1787 年—1793 年
[意大利] 卡诺瓦 法国卢浮宫藏



思想者 青铜雕塑 高 71.5cm
1881 年—1882 年 [法国] 罗丹
法国罗丹美术馆藏

三、中西现代雕塑的新创作

如果说中西雕塑传统是两条分离的艺术史发展线索，那么走出传统的中西现代雕塑，则产生了许多交融与借鉴。

20 世纪中国现代雕塑，全面更新了传统雕塑的创作主题、社会功能和表现技巧，在继承古代雕塑优秀传统，吸收、融合西方雕塑艺术营养的基础上，呈现出新的、旺盛的生命力。其最大特点，是中国现代雕塑家更多投身于时代生活、社会建设的需要，用雕塑艺术来塑造这个时代的劳动者形象，表现现代生活的审美气质与理想，从而在表现人民和民族历史方面，做出了前所未有的成就。



年轻美丽的护士轻轻地吹着调羹中的食物，平凡的细节营造出温柔的氛围。人物神情专注，结构准确，石雕肌理由光滑过渡到粗糙，大理石的洁白恰如其分地表现出肌肤的柔软细腻。

日日夜夜 大理石雕塑
高 50cm 1984 年 张得蒂
中国美术馆藏



李白 铸铜雕塑 高 65cm 1977 年
王克庆 中国美术馆藏



坐着的女孩 着色铜雕
高 120cm 1990 年 展望
中国美术馆藏



问道——孔子问道老子 玻璃钢雕塑 高 230cm 2012 年 吴为山 山东美术馆藏



波嘉尼小姐 青铜雕塑 高 43.8cm 1913 年
[罗马尼亚] 布朗库西 美国现代艺术博物馆藏

西方现代雕塑则与西方现代艺术的总体潮流保持同步，多表达雕塑家个性化的艺术风格，追求形式创新。

亨利·摩尔的作品创造了一种新的雕塑形式。他的雕塑擅长运用虚与实、空间与体积的对比，注重雕塑与自然环境的和谐，喜爱表现人伦幸福的主题。



家族群像 青铜雕塑 高 154cm 1949 年 [英国] 亨利·摩尔 英国泰特现代美术馆藏



行走的人I 青铜雕塑 高 182cm 1960 年
[瑞士] 贾科梅蒂 美国卡内基艺术博物馆藏



火烈鸟 综合材料雕塑 高 16.2m 1974 年 [美国] 考尔德 美国芝加哥联邦政府中心广场

活动

活动主题：中西动物雕塑比较。

活动形式：用信息检索的方式，每人选择中西方动物雕塑各一件，了解作品的年代、风格、创作背景、功能用途等信息，对两件作品的形象、材质、造型手法、精神内涵、文化渊源等进行分析 and 比较。



狮子 潘泰列克大理石 高 113cm 前 325 年
古希腊 美国纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆藏



雄狮 石灰岩雕塑
高 305cm 唐
陕西咸阳杨氏顺陵

任务单

参选作品	
作品类型	
作品的产地、年代	
推荐理由	

学习评价表

得 分	评价标准
0	没有达到以下各条标准。
1~5	对中西经典雕塑作品有粗浅了解； 通过鉴赏不同国家和民族的雕塑，更好地体会了风格的多样性。
6~10	能区别中西不同风格的雕像特点； 了解这些特点与美术传统的关系。
11~15	能解读所选择的雕塑的艺术价值和文化价值； 能分别从作品的形象、材质、技法、精神内涵、文化渊源等方面阐述推荐理由； 观点表述能获得部分同学的支持。
评 语	

第 12 课

中西经典建筑艺术

问题导入

法国大文豪雨果曾说：“建筑是用石头写成的史书。”你如何理解这句话？

建筑是技术和艺术相结合的产物，它一方面具有实用功能，另一方面又满足人们的审美需求。中西经典建筑不仅体现着人类的科技实力和非凡的创造力，而且是文化和艺术精神的物质载体。

一、宫殿建筑

宫殿建筑是古代帝王工作和生活的场所，也是国家权力的象征。无论东西方，帝王们都将宫殿建造得规模宏大、巍峨壮丽、装饰豪华，以显示其至高无上的权威。不惜工本的设计建造，使得宫殿建筑成为中西建筑史上成就最高的建筑类型。

中国古代著名的宫殿有秦代阿房宫，西汉长乐宫、未央宫，唐代大明宫等。现存最完整的宫殿建筑是明清时代的皇宫——北京故宫。

中国的宫殿建筑群通常采用院落式布局，围绕鲜明的中轴线使主次建筑依次排列，秩序森严，层次分明，表现了清晰的等级观和皇权至上的威严。帝王处理政务的殿堂总是在宫城的前面，称为“前朝”；生活起居部分在后面，称为“后寝”或“后宫”。这种“前朝后寝”的布局是中国历代皇宫的基本格局。

故宫 明清 北京

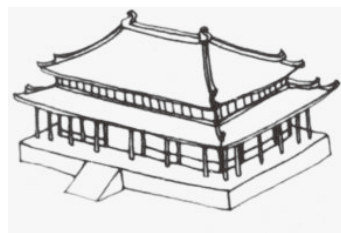


北京故宫的主体部分是前朝三大殿——太和殿、中和殿、保和殿和后宫三大殿——乾清宫、交泰殿、坤宁宫。所有建筑围绕故宫的中轴线南北纵向排列，与两边的附属建筑一起形成完整的对称格局。

宫殿建筑有严格的规制。例如前朝三大殿之一的太和殿，采用的是最尊贵的重檐庑殿顶；中和殿为四面坡单檐攒尖顶；保和殿则是重檐歇山顶。两侧的辅助建筑则多用单檐歇山顶。

在中国传统文化中，黄色最尊贵。因此故宫的主要建筑均采用黄色琉璃瓦顶，配朱红色的柱子、门窗，在檐下处于阴影部位的斗拱、梁柱，以青绿为底色沥粉贴金描绘龙凤图案。由下至上逐级收拢的汉白玉台基衬托着金、红、青绿为主色的建筑，使建筑物看上去更加崇高威严、恢宏大气。

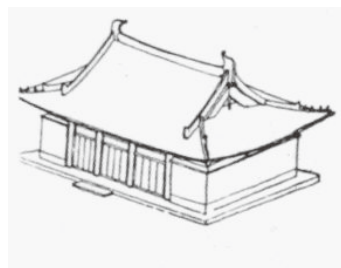
著名建筑学家傅熹年分析了故宫的建筑布局：首先，由后寝二宫组成的院落东西与南北边长之比为6:11。同样，由前



重檐庑殿顶



四面坡单檐攒尖顶



单檐歇山顶

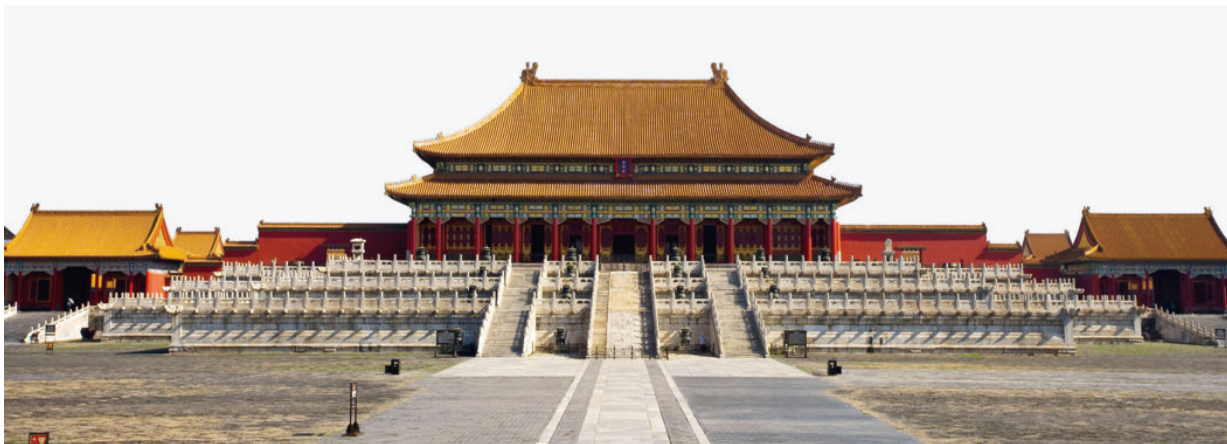


故宫太和殿金銮宝座 明清

太和殿在建筑体量上是现存中国古代宫殿建筑之首。它建在8.13米高的汉白玉台基上，光泽富丽的琉璃瓦组成大屋顶，檐下施以密集的木制斗拱，向上支撑着梁枋和厚重的屋顶。殿内金砖铺地，菱花格纹门窗、沥粉金漆的龙柱和形若伞盖的蟠龙藻井，更使得太和殿既富丽堂皇又尊贵无比。



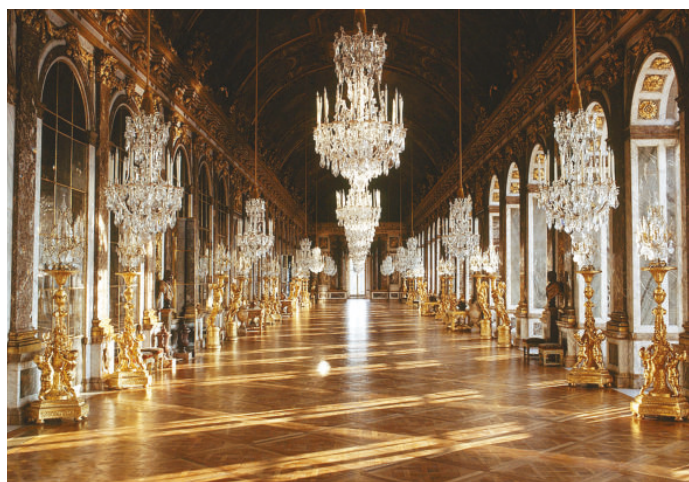
从太和殿旁看中和殿与保和殿



故宫太和殿 明清

朝三大殿组成的院落东西与南北之比也是 6:11，只是面积大了四倍。其次，前朝东西两侧各建有东西六宫和东西五所，与后宫院落大小基本相同。这与中国古代封建帝王“化家为国”的观念是一致的。此外，如果我们分别在后宫和前朝院落的四角画对角线，其交点正好落在作为两院中心建筑的乾清宫和太和殿的中心，表明了主要建筑的核心位置。

有人说，没有到过巴黎凡尔赛宫的人，就不能说真正到过法国。凡尔赛宫建于 17 世纪后期，是一座开口朝向巴黎的“U”字形单体大建筑。宫殿主体长 707 米，两边延伸出长长的侧翼，建筑面积为 11 万平方米，围绕建筑的园林面积就有 100 万平方米。在面向巴黎的开口处是一个巨大的扇形广场，三条笔直的大道呈放射状伸出，衬托出雄伟的凡尔赛宫权力中心、政治中心的地位。



凡尔赛宫镜厅 17 世纪 [法国] 阿尔杜特·芒萨尔

凡尔赛宫也采取清晰的对称格局：中间是王宫，两翼是宫室和政府办公处、剧院等。这座巨大宫殿中最著名的部分是位于“U”字形底端的 70 多米长的镜厅，这是举行重大仪式的地方，它因大厅中有 17 面大镜子与 17 扇落地大窗相对而得名。白天，这些镜子把窗外的园林景色映入室内；夜间，将几千支蜡烛的光点成倍扩展，摇曳反射在大厅豪华的装饰上，显得金碧辉煌。

比较中西方宫殿建筑可知其各自的



凡尔赛宫 17 世纪 [法国] 路易·勒沃等 法国伊夫林

特点：中国宫殿是院落式对称布局，西方宫殿是单体建筑的内部连通结构。欣赏西方宫殿建筑就像欣赏一件雕塑作品，面对的是一个独立的完整形体；中国宫殿则通过多个单体建筑之间的烘托呼应、庭院之间的流通变化，营造了建筑的总体气势和空间秩序。

学习与实践

查阅资料，比较故宫与凡尔赛宫不同建筑要素的特点，探讨其中所蕴含的文化意义。



故宫门楼 明清



故宫铜狮子 明清



卢浮宫 始建于1204年 法国巴黎

观察与分析

根据教科书讲述的和你搜集到的北京故宫的相关信息进行分析，填写下表。

	典型样式	象征意义
布局特点		
比例尺度		
屋顶样式		
色彩应用		

二、宗教建筑

宗教建筑出自劳动人民勤劳与智慧的双手，是国家和民族重要的文化遗产。

我国的佛教建筑和道教建筑多以供奉神像的大殿作为主体，与其周围大小建筑组合成对称的、有层次的院落式建筑群。

始建于北宋的碧霞祠位于泰山极顶，由大殿、香亭等12座大型建筑物组成，对称布局，依山势高低错落，层层递进。整组建筑远望巍峨严整，又于群山环抱、雾霭流岚之中，四时风光多变，是具有代表性的道教宫观。

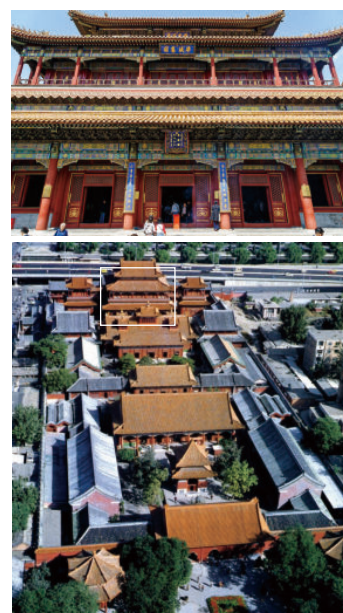


泰山碧霞祠 北宋 山东泰安

布达拉宫坐落于拉萨玛布日山上，依山垒砌，殿宇嵯峨，气势雄伟，是藏式古建筑的杰出代表。主体建筑分为白宫和红宫两部分，为石木结构，基础直接埋入岩层。墙身用花岗岩砌筑，高达数十米；柱身和梁枋上布满彩画和雕饰，内部廊道交错。屋顶和窗檐为木结构，飞檐外挑，铜瓦鎏金，金碧辉煌的屋顶和红幡交相辉映，具有强烈的装饰效果。



隆兴寺 隋 河北正定

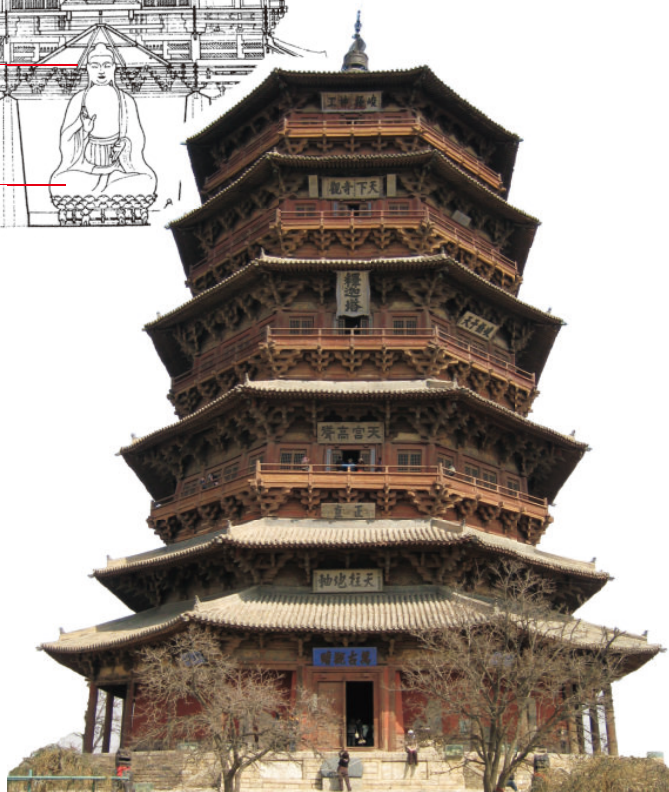
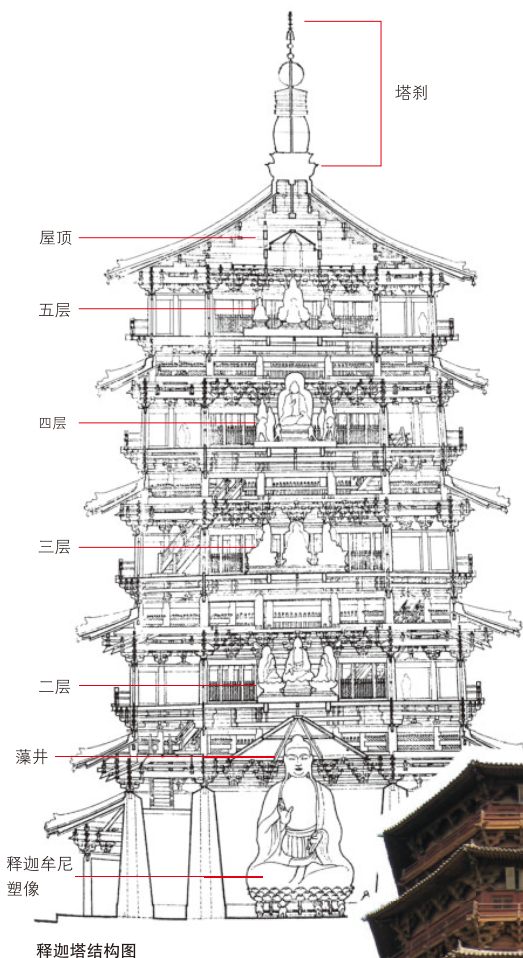


雍和宫 清 北京



布达拉宫
7世纪-17世纪 西藏拉萨

佛塔始建于古印度，传入中国后，逐渐融合中国本土的楼阁建筑样式而形成多种多样的中国塔造型，有木塔、砖石塔，还有采用砖石结构、外部用木料制作屋檐和栏杆的塔等多种形式。4世纪中期至10世纪中期，是佛教建筑在中国发展最迅速的时期，唐代诗人杜牧有诗描述：“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。”



释迦塔 1056年—1195年 山西应县

知识窗

桑奇佛塔：世界现存的最古老的佛塔，始建于公元前3世纪的古印度。起初由推崇佛教的阿育王竖立了一根铭刻其法敕的石柱，并建造一座小砖塔，继而扩建为塔群。现被列入《世界遗产名录》。



桑奇佛塔 前3世纪 印度博帕尔

学习与探究

查阅本页四座中国佛塔的资料，说说它们各自有哪些特点。



高岳寺塔 北魏 河南登封



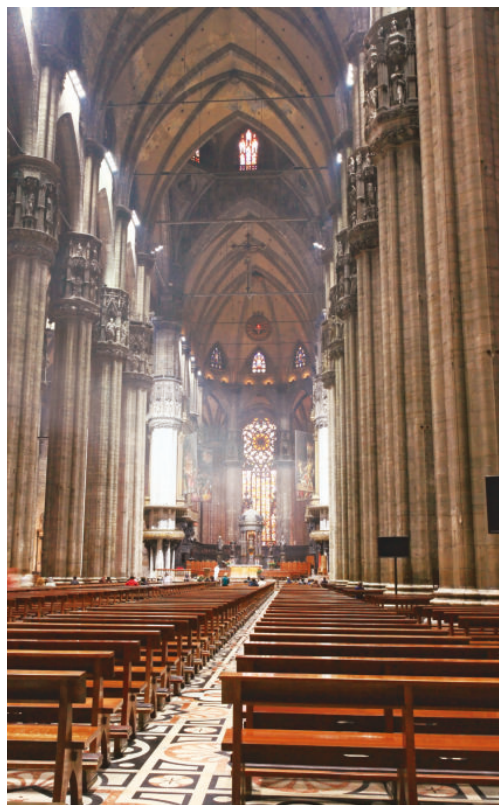
大雁塔 唐 陕西西安



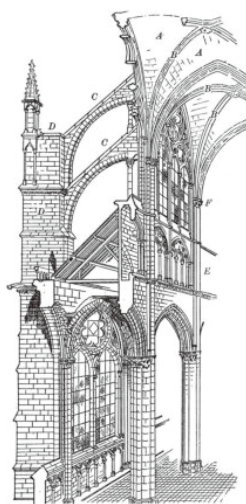
曼飞龙塔 清 云南景洪

与中国宗教建筑不同，西方的宗教建筑往往高耸于居住区的中心。其建筑形式按产生的时间顺序有拜占庭式、罗马式和哥特式三种。拜占庭式、罗马式建筑均是在继承古罗马拱券结构建筑的基础上发展出的，哥特式建筑则是对罗马式建筑的进一步发展。

欧洲中世纪的哥特式建筑，是西方宗教建筑的代表，它集中体现了当时建筑工艺、雕刻装饰艺术和彩色玻璃窗艺术的最高水平。



米兰大教堂内景 意大利米兰



教堂结构图



沙特尔大教堂雕塑 法国沙特尔

典型的哥特式教堂大门朝西。内部包括三大部分：一个长方形的大厅，被两排或四排高耸的柱子左右对称划分成一条中厅和两条或四条分列两边的侧厅。第二部分是圣坛背后呈半圆形放射状排列的几个小礼拜堂，小礼拜堂外面的半圆环廊与大厅两侧连接。第三部分是建筑中部的横向外展空间，因为像衣服的袖子伸出大厅两侧，也称“袖厅”。大厅、圣坛和袖厅形成了教堂建筑平面图的十字架形。



米兰大教堂（哥特式）
1386年 - 1965年 意大利米兰

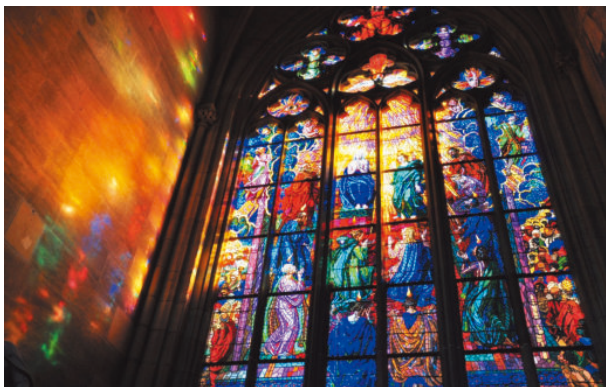
哥特式建筑多采用尖券、尖拱和飞扶壁建筑技术，无数的纵向直线产生强烈的拉伸效果，显得建筑物直刺苍穹。同时，墙壁减轻了承重压力，因而可以开大型窗户。哥特式教堂中的窗户几乎占据了拱柱以外的大部分壁面。玻璃窗格设计成各种图案或人物形象，光线经过彩色玻璃的过滤形成独特的光影景观。

拜占庭式建筑汲取了波斯、两河流域的文化，从而在古罗马建筑遗产和东方文化的基础上形成了独特的体系。其代表作品是土耳其伊斯坦布尔的圣索菲亚大教堂，它首创了将穹顶支撑于四个支柱上的结构。教堂内部高大宽敞，色彩丰富，装饰繁缛，内部与外部立面辉煌夺目。



沙特尔大教堂内部天顶

沙特尔大教堂（哥特式） 1194年-1269年 法国沙特尔



圣维特大教堂的彩色玻璃窗 14世纪-20世纪 捷克布拉格



巴黎圣母院大教堂的飞扶壁 1163年-1345年 法国巴黎



沙特尔大教堂彩色玻璃窗

罗马式建筑兴起于欧洲封建社会初期，继承了古罗马建筑的拱券结构，造型厚重敦实，半圆形的拱券结构体现在屋顶、门窗、拱廊上。建筑横厅宽阔，中殿纵深，门窗较小且离地面较高，装饰比较朴素，以意大利比萨大教堂为典型代表。

从罗马式到哥特式，建筑向高度的延伸和窗户面积的扩大趋势十分明显，这两种建筑结构形式上的变化以及建筑细节、装饰的变化均与宗教文化的历史变迁相关。

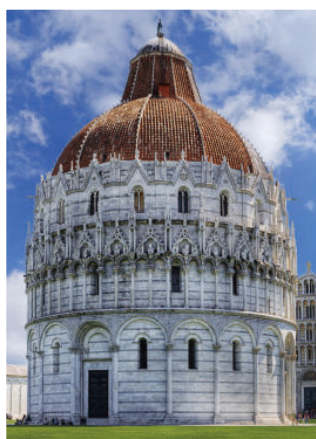
无论中西，在宗教建筑方面均有非凡的成就。这些设计精妙、风格各异的宗教建筑具有很高的审美价值，是人类艺术宝库中的精华之作。



圣索菲亚大教堂内部天顶



圣索菲亚大教堂（拜占庭式） 532年-537年 土耳其伊斯坦布尔



比萨大教堂洗礼堂



比萨大教堂（罗马式） 1063年-1350年 意大利比萨

👁️ 观察与分析

查阅资料进行分析，列举三大基督教建筑的造型特征。

	拜占庭式	罗马式	哥特式
鼎盛年代			
代表建筑			
结构特征			
屋顶造型			
门窗特征			

└─ 活动 ─┘

- 活动主题：**研究建筑的整体与局部的关系。
- 活动形式：**自主选择中国传统宫殿建筑和西方宫殿建筑各一座，比较中西同类型建筑的整体与局部的关系，以及局部如何服务于建筑的整体功能。

学习评价表

得 分	评价标准
0	没有达到以下各条标准。
1~5	自主选择了中西方宫殿建筑两座，但典型性不足； 能对其中一个类型的建筑进行一般性描述，不能明确描述出建筑整体与局部的关系。
6~10	围绕自己所选建筑类型进行了文献阅读，归纳出两种类型建筑的整体与局部关系要点(两至三点或更多)； 能联系建筑的整体功能进行描述分析。
11~15	理解建筑与传统文化、历史的基本关系，并能将这种联系与建筑的整体性结构、整体与局部关系的设计、 功能联系起来解读。
评 语	

第 13 课

中西古典园林艺术

问题导入

园林艺术体现了人们对自然美与理想美的理解。中西古典园林因不同的历史背景和文化传统而产生了哪些差异呢？

知识窗

18 世纪来中国考察园林艺术的英国宫廷建筑师钱伯斯回国后著文：“布置中国式花园的艺术是极其困难的，对于智能平平的人来说几乎是完全办不到的。因为虽然这些规则好像很简单，自然地合乎人的天性，但造园实践却要求是经验丰富、知识渊博，极具想象力、鉴赏力和动手能力且心灵纯净的天才……因此，中国的造园家不是花匠，而是画家和哲学家。”

——刘天华《凝固的旋律——中西建筑艺术比较》

园林，是在一定的地域运用工程技术和艺术手段，通过改造地形（或进一步筑山、叠石、理水），种植花草树木，营造建筑和布置园路等途径创作而成的美的自然环境和游憩境域。园林形式众多，大到一个景区甚至城市，小到一家一户的私家庭院，都属于园林。古典园林艺术有中国古典园林艺术和西方古典园林艺术两大系统。

一、中国古典园林艺术

中国古典园林以其独特的造园思想和技术闻名世界。中国古典园林分为皇家园林和私家园林两大类。北京的北海、香山、圆明园、颐和园和河北承德避暑山庄，是名扬四海的皇家园林。江浙一带的苏州、扬州、无锡、杭州则分布着众多的私家园林，还有许多散布在各地寺庙、建筑群内的小园。中国园林艺术以其独特的美感诠释了人与自然的和谐关系。中国古典园林艺术在唐宋时就开始传入朝鲜、日本等国。在现代日本园林艺术中可以发现许多中国古典造园的理念与手法。



北海公园 辽 北京

颐和园是现存最完整的古代皇家园林，它规模宏大，湖光山色，风景如画。颐和园总体分为三个景区：第一景区为宫廷区，位于园中最醒目的万寿山下，由一组前朝后寝的宫殿建筑构成。第二景区由昆明湖和坐北朝南临湖而立的万寿山构成，山南的报恩寺建筑群依山而建，琉璃瓦顶，彩绘梁栋，是全园的中心。沿昆明湖边依地形建造的长达 728 米的长廊，曲折蜿蜒，两侧风光随步移而成画，廊中梁架上又彩绘山水、神话故事，使人目不暇接。昆明湖中的三座小岛，象征传说中的蓬莱、方丈和瀛洲三座仙山神岛，周围长堤仿西湖苏堤建了六座形态各异的桥。第三景区在山后，造园者利用河道宽窄的变化，巧妙营造了与前面山秀水阔之气势完全不同的另一种曲水小街景致。

颐和园 清 北京

颐和园长廊 清



颐和园清宴舫 清



颐和园十七孔桥 清



颐和园玉带桥 清

知识窗

移步换景：在有限的空间中，通过复杂的营造，实现视角移动景色就产生变化，而且都如画般美妙的效果。这是中国古典园林设计的重要特征。

私家园林是中国古代园林艺术中的精华。由于占地面积小，私家园林体现了中国造园艺术独到的匠心。首先，讲究因地制宜、灵活多变、以小见大。在充分利用天然地形的基础上，穿插以人工的亭、榭、廊、窗……十分注意在有限的空间中通过曲径、隔墙和透窗，造成移步换景的丰富变化。其次，善于模仿自然山水的形象，比如园中堆筑山峦，尽量避免人工的痕迹，也不完全模仿自然形象，而是特别善于提炼自然山水形象的精髓，用以少胜多的手法获得以小见大的观景体验。再次，讲究园林的细部处理。私家园林空间有限，要做到宜居、可游、耐看，除了整体设计更要在细节上下功夫。往往根据园主人的喜好做出丰富的形式设计，如亭有方、圆、五角、六角、梅花、十字形等；门有圆洞、八角、如意形和多种瓶形等；而窗上的花纹形式和空窗的形状，仅在苏州一地的园林中就可以找出上百种式样……这些亭、门、窗不仅构成园中画龙点睛的佳景，而且做工精细，体现了工匠高超的技艺。



留园小庭院天井 清 江苏苏州



留园亦不二亭 清



留园明瑟楼 清

鉴赏与讨论

与同学分享你所知道或亲身游历过的园林，讨论它们属于何种园林类型，其中最使你难忘的园景是什么。

苏州留园体现了传统私家园林丰富多变的典型风格。它的入口正处于其他建筑的夹缝中，宽仅8米，而从大门到园区又长达40米，给造园者提出了较大的难题。设计者在这狭长地段里安排了曲廊相连的小天井、赏花处和古木景观，曲廊最后连接一座小厅屋，厅墙上开空格窗，窗外才是留园的主体。留园利用不同空间的转接错落、花木布置和廊、墙、窗的组合，在有限空间中营造出诸多变化与趣味。

中国园林艺术追求“虽由人作，宛自天开”，“意境”是中国造园艺术的最高境界。园林中的山水植物、桥廊亭榭所组成的不仅是物质空间，还能给人以审美感悟和精神启示。因此，中国园林常取富有诗情画意或历史典故的名称，其中的景观、建筑的装饰匾额中的诗词名言、书法艺术，与园林设计相映生辉，共同营造出具有文化品位的审美意境。



拙政园俯瞰 明 江苏苏州



拙政园松风水阁 明



拙政园水廊 明



拙政园与谁同坐轩 明

拙政园是明代一个叫王献臣的御史官场失意还乡后建造的，故取名“拙政”。园林布局以水池为中心，各式亭轩楼阁临水而筑。漫步其中，可见明代画家、书法家文征明手书南朝王籍的诗句“蝉噪林逾静，鸟鸣山更幽”，元末明初画家倪元璐的题额“山花野鸟之间”。西园中有“留听阁”，取自李商隐的诗句“留得残荷听雨声”；不远处有一扇面小亭名“与谁同坐轩”，亭名出自苏轼词中“与谁同坐，明月、清风、我”一句。园中的景致与诗文相得益彰，处处诗情画意。此园赢得了“中国私家园林之最”的美誉。

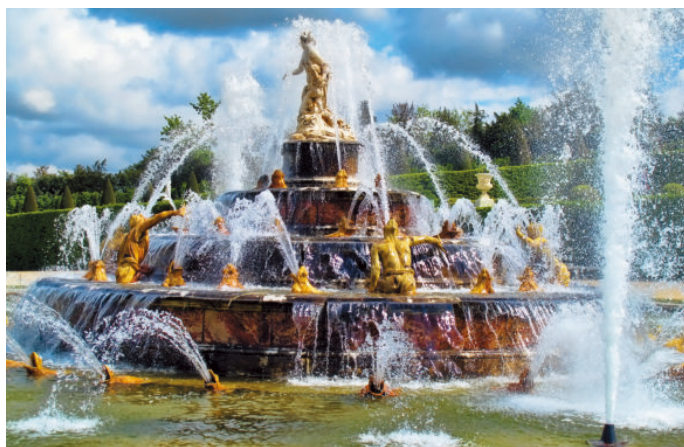
二、西方古典园林艺术

对自然的的态度不同，反映在造园中的艺术手法就不同。与中国天人合一、顺应自然的思想不同，西方的造园理论认为自然美不是最理想的美，需要经过人工改造才能达到完美。如法国造园大师勒·诺特说：“要强迫自然接受匀称的法则。”

意大利的台地园，依照地形开辟成规整的台地，建筑与花园依次分布，层叠罗列，秩序井然，逐层配置花坛，其中花木精雕细琢，如同绿色的雕塑组成规则的图案。法国园林发展了意大利的造园技术而更加强调秩序感，法国的布阿依索在《论造园艺术》中说：“如果不加以条理化和安排整齐，那么人们所能找到的最完美的东西都是有缺陷的。”在著名的凡尔赛宫花园中，这种思想得到了贯彻：广阔平坦的花园草坪被笔直的道路、河渠分割成严谨对称的几何形，如同图案繁缛华美的地毯，再点缀修剪规整的树木、小型建筑、喷泉水景和雕塑等，形成宏伟而华丽的皇家园林。这在当时引起各国效仿，并对西方园林影响深远。



凡尔赛宫花园 1661年—1689年 [法国] 勒·诺特等 法国伊夫林



凡尔赛宫喷泉



维兰德里庄园 1906年 法国谢尔河畔



沃·勒·维贡府邸 1656年-1661年 [法国] 路易·勒沃 法国曼西



兰特庄园

意大利位于欧洲南部，三面临海，地势多丘陵。台地园的造园手法就是利用地形的高低变化，将“绿色雕刻”式的对称、均衡、有秩序的园林镶嵌在山地间。



兰特庄园 1537年 [意大利] 维格诺拉和朱利奥·罗马诺 意大利罗马



美第奇别墅 1544年 [意大利] 米开罗佐 意大利罗马

中国园林，亭阁临水，曲廊古木，人工与天工浑然一体。西方有“建筑是凝固的音乐”之说，那么中国园林可称为“凝固了的中国画和文学”。观看西方园林的整体形式美、格局美，需要居高临下地欣赏其对称设计、结构严谨的秩序感；体会中国园林的匠心和意境之美，则要在园中移步，那些自然含蓄、寓意丰富的景致，只有具有较高人文艺术素养的敏感之心才能领悟。



避暑山庄湖区 清 河北承德



避暑山庄外八庙之须弥福寿之庙 清

鉴赏与讨论

中西不同的造园观念和手法分别体现了中西怎样的自然观？从人与自然和谐的角度，就两种造园观念谈谈你的观点。



沧浪亭 北宋 江苏苏州

活动

活动主题：尝试对校园或住宅小区里的园林设计提出自己的建议与想法。

活动形式：根据所学知识，尝试对自己校园或住宅小区里的园林设计现状进行鉴赏评析，分析现有园林的形式布局、景致功能、意趣等。写一份建议书并配图说明。

任务单

	形式布局	景致功能	意趣	设计图
现有园林绿化分析				
改进建议				

学习评价表

得分	评价标准
0	没有达到以下各条标准。
1~5	对中西园林特点仅做了一般性了解，能大致区分中式园林和西式园林的不同。
6~10	观察了校园或小区里的园林设计情况； 能看出校园或小区园林设计中具有的中式或西式风格要素，但过于简单。
11~15	能清晰认识中式或西式园林风格要素； 感觉学校或小区的园林设计还有不足之处，结合学校文化底蕴或小区地形、居民特点，提出改进方案； 通过手绘图或电脑制图表达想法。
评语	

第 14 课

古代丝路与工艺美术交流

问题导入

在漫长的古代，丝绸之路为东西方的艺术交流提供了便利，促进了中西美术尤其是工艺美术的相互影响。这些影响产生了哪些主要成果呢？

“丝绸之路”是历史上最早的东西方商贸、文化交流通道的总称。具体来说，丝绸之路是以古代中国为起点，串联起亚洲中部、西部，及非洲、欧洲等区域的通路，又分为陆上丝绸之路和海上丝绸之路。

一、丝绸之路的由来

学习与探究

观察陆上丝绸之路与海上丝绸之路示意简图，并运用你熟悉的手段，检索有关古代丝绸之路的故事、影视，与同学讨论交流，看看我们今天有可能在哪些方面再现丝绸之路的历史形象。

西汉时，张骞出使西域，开辟了以长安（今陕西西安）为起点，经甘肃、新疆，到中亚、西亚，进而连接地中海各国的陆上通道。在这条商贸通道上，中国产的丝绸是最著名的货物，故这条通道得名“丝绸之路”。最初“丝绸之路”这一概念由 19 世纪德国地理学家李希霍芬提出。20 世纪初，一些西方考古学家在新疆、甘肃等地发现了古代中国与亚、非、欧交往的考古遗存，“丝绸之路”这个名称开始被广泛使用。古代中国与西方以丝绸贸易为代表的文化交流所能达到的地区都被包括在丝绸之路的范围之内。丝绸之路被看作东西



古代陆上丝绸之路示意简图



古代海上丝绸之路示意简图

方经济、政治、文化交流的纽带。

海上丝绸之路在唐代以前只是陆上丝绸之路的一种补充。唐代后期，由于西域战火不断，海上丝绸之路发挥了重要作用。到了宋代，随着造船和航海技术的发展，加上中国瓷器的主要产地多在南方，于是通往东南亚、马六甲海峡、印度洋、红海乃至非洲大陆的航路陆续开通。输出的大宗商品主要有丝绸、瓷器、茶叶和铜铁器等，输入的货物主要是香料、花草及一些供宫廷赏玩的奇珍异宝。至明代初期郑和率领的航海船队下西洋之时，海上丝绸之路发展到了巅峰。

古代丝绸之路打开了各国友好交往的窗口，书写了人类发展进步的篇章，积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神，成为人类文明的宝贵遗产。

二、享誉世界的丝绸之美

中国是世界上最早养蚕和织造丝绸的国家，传说黄帝的妻子嫘祖发明了养蚕取丝。商代出现缫丝工艺，周代有了“典丝官”一职，专门负责丝织品生产的原料分配及质量检验。春秋战国时期，丝织业有了长足发展，不仅使用平放或斜卧式的织机织出各种提花的文绮、纨素、绦罗，更有了织锦机，用各种彩色丝线织出五色缤纷的彩锦，丝织物上再施以彩绣，制成绚烂的锦衣、锦绣。

到了宋代，丝绸生产的社会分工逐步完善，生产力大幅提升。北宋欧阳修在诗中描述当时江浙一带丝绸生产的规模：“孤城秋枕水，千室夜鸣机。”文献记载，那时的丝绸种类繁多，有帛、縠、绋、素、缟、纨、纱、縠、绉、组、绮、绣、罗等十余种。这些世界上独一无二的精美衣料，材质珍贵，工艺精良，花色与质感俱佳。“薄如蝉翼轻若烟”的丝绸之美，吸引了世界的目光。随着东西方交流通道的延伸，丝绸成为在遥远的古波斯、古罗马最受欢迎的



玉蚕 长 7.8cm
新石器时代红山文化
巴林右旗博物馆藏



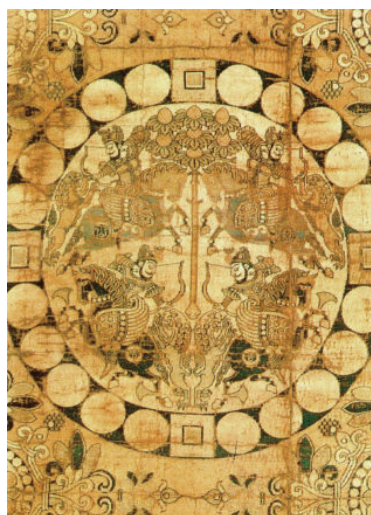
鎏金铜蚕 通长 5.6cm 汉
陕西历史博物馆藏



“五星出东方利中国”锦 12.5cm×18.5cm 汉 新疆维吾尔自治区博物馆藏



对鸟对羊灯树纹锦 24cm×21cm 北朝 新疆维吾尔自治区博物馆藏



联珠四骑猎狮纹锦（局部）唐 日本法隆寺藏

联珠四骑猎狮纹锦是织造精密的斜纹锦，在棕黄地上织以白、绿、蓝、黑花纹，色彩高贵沉稳，图案细腻准确，是现存唐锦中最精彩、最完好的一件。锦面联珠纹圈内中心为一株硕果累累的生命树，树上下各有一组对称的骑翼马的猎手，回首射狮。猎手高鼻深目、络腮胡须，是标准的西域人形象。图案中的联珠纹、生命树、翼马、狮子、忍冬等，以及斜纹织造工艺，均显示出与当时波斯艺术的联系。

中国工艺产品，中国也一度被称为“丝国”。

随着时间的推移，丝绸之路沿线的国家掌握丝绸生产工艺后，结合本地的纺织材料和技术，逐渐发展起自己的织物工艺。他们的织物工艺和图案又随着丝绸之路传入中国并启发和影响中国本土的纺织工艺和设计。例如波斯风格的斜纹纬锦、人字纹织物在唐代就很流行。联珠纹、对鸟对树纹、狮子纹等带有明显西域特点的纹样频繁出现在唐代织物上。

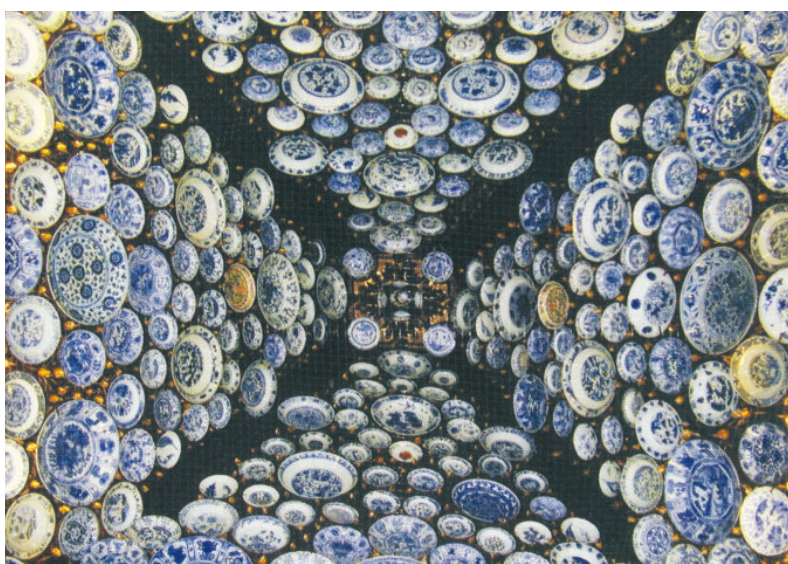
三、传遍世界的陶瓷艺术

中国是世界上最早烧制陶瓷的国家。东汉时期青瓷、黑瓷的烧制工艺已经较为成熟，魏晋南北朝时期瓷器已取代漆器、铜器成为社会各阶层普遍使用的生活器物。从隋唐到宋元，中国瓷器的质量不断提高、品类逐步丰富、工艺日益成熟，并通过陆上丝绸之路与海上丝绸之路远销海外。

从8世纪末开始，中国瓷器成为主要的外销商品。16世纪末开始繁荣的海上贸易以陶瓷、丝绸和茶叶为主。对西方人来说，这些充满异国情调、工艺精湛的美丽瓷器，给他们带去了关于“东方大国”的联想。一股爱好与收藏中国工艺品的“中国风”在17至18世纪的欧洲上流社会流行开来。各国皇室贵族都以拥有中国瓷器为荣，法国国王路易十四宫中专门为其中国陶瓷藏品设了一座“瓷宫”；英国、德国、葡萄牙等国的一些宫殿，如德国的夏洛滕堡等，也以其中国陶瓷收藏著称。中国瓷器还深入千家万户的日常生活中，在荷兰、英国，室内壁炉架上方排列中国瓷器成为常见的家居陈设。



青花波斯文三足炉
高 11.5cm 口径 15.3cm
明 故宫博物院藏



桑托斯宫瓷器室的天花板镶嵌 16 世纪至 17 世纪风格的青花瓷 葡萄牙里斯本法国大使馆藏



诸神的宴会（局部）

诸神的宴会 布面油画 170cm×188cm 1514年 [意大利] 乔凡尼·贝利尼 美国华盛顿国家美术馆藏



有中国瓷罐的静物 布面油画 78.1cm×66cm 1669年 [荷兰] 威廉·卡尔夫 美国印第安纳波利斯艺术博物馆藏

知识窗

中国风：英文 Chinoiserie，来自法语 chinois。中国的瓷器、丝绸等产品沿着丝绸之路传播到遥远的欧洲。17至18世纪，欧洲形成了一股以拥有和摆设中国的瓷器、丝绸、漆器等显示社会地位的时髦风气，称为“中国风”。

学习与探究

1. 利用自己熟悉的手段，搜索青花瓷生产工艺与生产历史。
2. 结合自身生活经验与同学交流：当对一个陌生国度产生联想时，你最先想到的是什么？为什么我们会选择这些形象、物品去认识那个陌生的国家？

四、丝路传来的外国工艺

丝绸之路不仅将古代中国灿烂的文化传播到西方，也将丝绸之路上的其他国家或地区的文化艺术引入中国。丝绸之路宛如一条巨大的传送带，既将中国的商品、工艺、文化送去西方，也将遥远西方的物产、文化、习俗等传入中原。自汉代开始，西域风尚就逐渐渗透汉地的生活。东汉灵帝喜好西域风尚，当时贵戚争相效仿，蔚然成风。唐代兼容并蓄，形成历史上中外文化交流的高潮。

遥远的波斯以金银器加工工艺和纺织工艺发达闻名，并通过丝绸之路将其传到了中国。唐代以来的金银器皿制作，与波斯金银器工艺对中国的影响密切相关。

佛教在两汉之际由西域传入中原地区，与丝绸之路的关系也十分密



鎏金银胡瓶 通高 37.5cm
北周 宁夏固原博物馆藏



银盒 高 12.1cm 腹径 14.8cm
西汉 广东南越王博物馆藏



鎏金摩羯纹多曲银碗
高 8.7cm 口径 17cm 唐
厦门市博物馆藏



青釉凤首龙柄壶 高 41.3cm
口径 19.3cm 唐 故宫博物院藏

鉴赏与讨论

假如你是一名唐代的商人，你将如何向中国顾客推荐这些用波斯工艺制作的器皿？设想对方会向你提出哪些问题，你会如何回答。

选择波斯器皿与中国器皿各一件，观察器物轮廓和纹样简图，比较两者的不同特点。



鎏金伎乐纹八棱银杯 高 6.4cm 口径 7.2cm
唐 陕西历史博物馆藏

青釉凤首龙柄壶明显吸收了波斯萨珊王朝金属壶的造型手法，加上中国龙凤形象，成为当时流行的器物样式。水滴纹银盒，用银片锤揲出凸起的水滴纹样，此种工艺不见于中原文化，却与波斯铜器、金银器工艺相同。考古资料表明，装饰水滴纹的银盒输入中国后，汉朝工匠对其进行了改造，通常会给银盒增加非银质的圈足，有的盒顶部增加钮，以适合当时中国人的审美和使用习惯。

伎乐纹八棱鎏金银杯，杯身为浇铸成形的八棱形，地纹及人物细部采用平髹手法加工，杯身每面以鑿出的联珠纹栏界。纹样中的人物形象、服饰和浅雕式的做法均与丝绸之路西域地区金银器工艺特点有关联。

切。魏晋南北朝时期出现中外美术交流史上的第一个高潮，佛教艺术占据了主要部分，从石窟开凿、寺庙营建，一直到大量佛教造像的雕刻，都留下了中印文化与艺术影响的痕迹。到了唐代，出现第二个高潮，当时西亚、中亚地区的艺术对中国的影响也非常明显。



克孜尔石窟外景 3世纪—9世纪 新疆拜城



牵驼图壁画砖 高17.5cm 魏晋 甘肃省博物馆藏



虞弘墓石椁 汉白玉浮雕 96cm×55cm
隋 山西博物院藏



张骞出使西域图 壁画 唐 莫高窟第323窟 甘肃敦煌



伎乐图 壁画 唐 敦煌莫高窟第112窟 甘肃敦煌

虞弘墓汉白玉石椁上的雕刻显示出西亚、中亚诸国的影响。这件雕刻的四角和边缘装饰忍冬花叶，主图描绘了一男子骑骆驼射杀狮子的场面。男子深目高鼻，身着圆领半臂衫和有花边的紧腿裤，脑后长发披垂。人物的形象、服饰，画面构成和图案细节均带有浓厚的异域风情。

敦煌莫高窟是丝绸之路上一颗璀璨的明珠。在千余年的持续营建中，它将东西方文化兼容并蓄，成为古代建筑、雕塑、壁画的艺术宫殿，同时记录了古代政治、经济、科技、文学、艺术的宝贵信息。在许多表现乐舞场面的壁画上，可以频繁见到琵琶、箜篌、羯鼓、法螺等西域乐器，仅琵琶就在莫高窟壁画中出现近700次，从中可以窥见丝绸之路上中外艺术交流的繁盛。

✂️ 学习与探究

- 1. 通过信息检索方法，查看中外交流史中还有哪些中外美术、工艺互相影响的现象与故事。我们应该如何看待这些历史上的文化碰撞与融合现象？
- 2. 在今天，各国的服装款式和动漫形象都有着更加丰富、快捷的相互影响。结合在本课中所了解的欧洲“中国风”现象，试分析某种跨文化审美风尚流行的主要原因。



绢衣彩绘木俑
高 30.5cm 唐
新疆维吾尔自治区博物馆藏



彩绘陶胡装女立俑
高 50.3cm 唐
陕西历史博物馆藏



三彩釉陶戴胡帽骑马女俑
高 33cm 唐
陕西昭陵博物馆藏

活动

- 活动主题：**探寻敦煌艺术的奥秘。
- 活动形式：**1. 尝试以小组形式确定一个自主研究方向，如敦煌壁画、敦煌彩塑等。
2. 通过对相关资料的查阅，进一步选择一个具体的探究主题，如“敦煌壁画的飞天形象是怎样演变的”等。

学习评价表

得 分	评价标准
0	没有达到以下各条标准。
1~5	对敦煌艺术有一般性了解，感受到敦煌与古代丝绸之路的密切关系； 不能自主设计一个探究主题。
6~10	只是简单罗列了资料里的敦煌成就，能自主设计一个探究主题； 能举出一些包含了受外来文化影响的艺术形象； 能从其他同学的探究中获得启发，进而改进、丰富自己的内容。
11~15	能举例说明中原文化和外来文化在美术样式上的互相影响； 充分借助资料明确表达自己的观点； 能从历史文化的角度评价敦煌艺术的多元成因，并用对具体作品的分析阐明自己的观点。
评 语	

第 15 课

中国古代陶瓷艺术

问题导入

在我们的家里，几乎每天都会用到陶瓷制品；在博物馆中，也有很多珍贵的陶瓷艺术品。那么，你知道中国陶瓷有哪些重要的艺术成就吗？

中国是历史上最早发明陶器的国家之一，也是瓷器的发明国。中国陶瓷有着辉煌的历史和享誉世界的成就。学习鉴赏陶瓷艺术，首先要建立对中国陶瓷的概括认识。

在新石器时代，人类文明出现了一个划时代的进步：人们将松散的黏土经过水浸，塑造成形后，再通过火烧，可以获得一种坚硬、不会再变形的器具——陶器。中国是世界上最早制作陶器的国家之一。到了战国时期，江南一带开始有了原始瓷的生产。到东汉时，比陶器更坚硬、致密、美观的瓷器出现了。瓷器与陶器的区别，首先是瓷器所用黏土中的氧化铁含量低，泥胎呈白色；其次是瓷器烧制温度要达到 1200℃ 以上，使胎体结构更加致密，表面的釉均匀而光亮，在使用中不会再有吸水、渗水的现象。东汉后期，江南的瓷业迅速发展，烧制青瓷的技术基本成熟，经三国两晋南北朝，制瓷业由南向北推进，逐步遍及全国。陶器也发展出宜兴紫砂、山东黑陶等广泛传布的品种。



彩陶壶形器 高 15cm 口径 8.3cm
新石器时代屈家岭文化
湖北省博物馆藏



红陶兽形壶 高 21.8cm 长 22.3cm
新石器时代大汶口文化 山东博物馆藏



灰釉双系陶罐 高 29.3cm 口径 35.5cm
西汉 台北故宫博物院藏



紫砂壶 紫砂壶 高 15cm 口径 19.5cm
明 时大彬 故宫博物院藏

观察与分析

从陶器到瓷器的进步，说明制作工艺在向哪些目标迈进？要达到这些目标，需要在哪些方面进行技术、工艺的改进？

	陶 器	瓷 器
原材料		
烧造工艺		
造型与釉色		
胎体质地		
审美效果		

一、瓷的地域形象——南青北白

西晋时南方的窑主要产青瓷，其中浙江越窑直到唐五代时期一直是最著名的青瓷窑场。另外，湖南铜官镇瓦渣坪的长沙窑也规模较大，又称为铜官窑。



越窑青釉直颈瓶
高 22.4cm 口径 2.3cm
唐 故宫博物院藏



秘色瓷莲花碗 通高 13.5cm
口径 13.9cm 五代 苏州博物馆藏



官窑青釉弦纹瓶 高 33.6cm 口径 9.9cm
宋 故宫博物院藏

宋代汝窑天青釉碗，釉中含有玛瑙，色泽青翠华滋，釉汁肥润，釉色随光变幻，犹如“雨过天青云破处”般美妙，温润古朴，堪称稀世珍品。



汝窑天青釉碗 高 6.7cm 口径 17.1cm 宋 故宫博物院藏



长沙窑黄釉褐彩贴花葡萄纹水注
高 22cm 底径 14.7cm 唐 湖南省博物馆藏

在北方，北朝晚期的白瓷以邢窑为起源，历经由隋至唐的发展而日臻成熟，后来烧造技术流传到邻近的定州。到北宋时，定窑脱颖而出，成为最佳的白瓷产地。到明代，白瓷又发展出甜白釉等更加细腻的品类。



邢窑白瓷穿带壶
高 20.2cm 口径 6.3cm
唐 台北故宫博物院藏



定窑白釉孩儿枕 高 18.3cm 长 30cm 宽 18.3cm
北宋 故宫博物院藏



甜白釉暗花缠枝莲托八吉祥纹碗
高 8.4cm 口径 15.5cm
明 故宫博物院藏

在制瓷工艺蓬勃发展的同时，陶也在日新月异地改进，其中带釉的陶器唐三彩最为突出。“三彩”并不是指三种颜色，而是指陶器是彩釉而不是单色的。唐三彩的颜色主要有黄、绿、白、褐、蓝、黑等。



三彩盖罐 通高 23.5cm 口径 12cm
唐 故宫博物院藏



三彩骆驼 高 87cm 长 82cm 唐 故宫博物院藏

三彩梳妆女俑 高 48.5cm
唐 陕西历史博物馆藏

二、传统瓷器的经典——南北名窑

宋代中国瓷器的生产已达到成熟阶段。陶瓷生产遍及全国，南北各地都有名窑，其中钧窑、汝窑、哥窑、定窑尤负盛名。



钧窑尊



汝窑碗



哥窑炉



定窑瓶

钧窑窑址在今河南省禹州市内的八卦洞，自古以“釉具五色，艳丽绝伦”而闻名于世。其烧出的瓷器有时有“窑变”的现象。所谓窑变，是指瓷器在烧制过程中由于窑内温度变化而导致表面釉色发生不确定的变化，形成“入窑一色，出窑万彩”的现象。釉色中所含各类化学成分的比例、在窑中烧制时的位置，均能导致釉色在高温下的丰富变化。同时，钧瓷的釉层厚，在烧制过程中釉料自然流淌，有时候形成类似蚯蚓在泥土中爬行的痕迹，有“蚯蚓走泥纹”之称。自然形成的纹理和色彩一起，构成了钧瓷巧夺天工的天然之美，钧窑因而有“黄金有价钧无价”的盛誉，历来被人们称为“国之瑰宝”。



钧窑玫瑰紫釉葵花式花盆
高 18.3cm 口径 26cm
北宋 故宫博物院藏



钧窑天蓝釉紫斑盃
高 8.3cm 口径 7.8cm
元 台北故宫博物院藏

汝窑窑址在今河南省宝丰县清凉寺，与钧窑隔山相望，宋时属汝州，故名汝窑。汝窑瓷器极少有花纹装饰，多是素瓷，以粉青色为标志性釉色。釉色以粉青为上，天青为贵，天蓝为珍奇，其他则次之。汝窑瓷器釉层薄而莹润，釉泡大而稀疏，釉面有细小的纹片，称“蟹爪纹”，被誉为“似玉非玉而胜玉”。



汝窑天青釉弦纹尊 高 12.9cm 口径 18cm
宋 故宫博物院藏



汝窑青瓷莲花式温碗 高 10.3cm 口径 16cm
北宋 台北故宫博物院藏

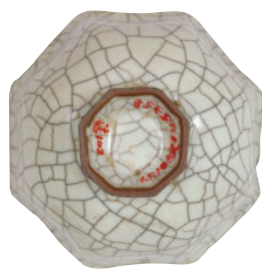
哥窑建于北宋早期，兴盛于南宋至元初。据明代《浙江通志》记载，宋代龙泉县（今浙江省龙泉市）有兄弟二人擅长制青瓷，哥哥章生一所开的窑厂即为哥窑，哥窑之名由此而来。其瓷器特点是釉面上有不规则的网状开裂纹，称“开片”。由于哥窑使用含铁量较高的紫金土为胎体原料，烧后多呈紫色或棕黄色，高温下釉层流动，使器物的口沿部位和转折处釉薄或露出黑铁色胎骨，形成“紫口铁足”的代表性特征。



哥窑葵花洗 高 3.5cm 口径 12cm
宋 故宫博物院藏



哥窑高足碗
高 10cm 口径 13.2cm
元 台北故宫博物院藏



紫口铁足



定窑白釉刻花直颈瓶 高 22cm 口径 5.5cm 宋 故宫博物院藏

定窑窑址在河北省曲阳县涧磁村一带，宋代归属定州。作为继邢窑而起的白瓷窑场，其特点是胎薄而轻，质坚硬，色洁白，不透明，以丰富多彩的纹样装饰为人喜爱。装饰技法以白釉印花、白釉刻花和白釉划花为主，还有白釉剔花和金彩描花等。定窑瓷在器物的口沿处多不施釉，称“芒口”。为了使用方便，芒口一般用铜、银或黄金镶上，使瓷器更加精美和有特点。定窑还烧制黑釉、绿釉、紫釉等色釉产品。



定窑莲瓣纹碗 高 8.2cm 口径 19.7cm
北宋 定州博物馆藏

三、生产宫廷用瓷的重镇——景德镇

中国古代陶瓷有官窑、民窑之分。官窑并不是指汝窑那样具体的窑场，而是由官府建造、经营的窑场的统称。中国古代有专门为皇室宫廷制造高级瓷器的传统，这些瓷器的器型、纹饰均有礼仪规定，制作工艺精良。这类瓷器一部分是从官办窑场中生产，一部分是向民窑定制生产。一些名窑就生产了许多供宫廷使用的瓷器，而官窑也会生产民用瓷器。

景德镇有“瓷都”之称，是历史上官制瓷器的主要产地。景德镇的



白釉“官”字款碗 高 6.6cm 口径 17cm
五代 故宫博物院藏



官窑大瓶 高 34.5cm 口径 9.9cm
宋 故宫博物院藏



官窑青瓷葵花式洗 高 9.3cm 口径 16cm
南宋 台北故宫博物院藏

制瓷历史始于唐末五代，到宋代生产出独特的青白瓷，俗称影青瓷。瓷器晶莹滋润，被称为“假玉”，大量销往海外。至元代，景德镇青花瓷走向成熟，源源不断地销往世界各地，景德镇一跃成为当时的世界制瓷业中心。

清代，景德镇陶瓷产品更加丰富。清代皇室对瓷器的偏爱刺激了陶瓷业的发展，景德镇瓷业在康、雍、乾三朝达到历史巅峰。康熙朝的青花、五彩、三彩、郎窑红、豇豆红、珐琅彩，雍正朝的粉彩、斗彩、青花和高低温颜色釉，都向粉润柔和、艳丽富贵的趣味上发展；雍正时期的青釉烧制技术高度成熟，在康熙五彩的基础上使色彩更柔和并富有立体感，粉彩则使陶瓷装饰更加精致亮丽。皇室喜爱的黄色、红色均实现了均匀、纯净、耀目的工艺效果，产品造型的精准与器型样式的丰富也达到了空前水平。

中国地域广大，人文丰富，各种窑系、各类不同风格的陶瓷产区遍布大

影青瓷器以薄巧、精细为特点，釉色白里泛青，青中有白，莹润似玉，被誉为“素肌玉骨”。

元青花瓷的蓝花饰主要有两种色调，一种呈浅淡灰蓝，一种蓝色较深，是由于用料不同所致。灰蓝的为国产料制成，深蓝色的是由进口的苏麻离青制成。



景德镇窑青白釉刻花注壶、注碗
通高 24.3cm 宋 故宫博物院藏



景德镇窑青花缠枝牡丹纹罐
高 27.5cm 口径 20.4cm
元 故宫博物院藏



影青暗花缠枝莲纹碗
高 6.1cm 口径 15.6cm
明 故宫博物院藏



成化斗彩鸡缸杯 高 4cm 口径 8.3cm
明 台北故宫博物院藏



五彩百鹿尊 高 34.6cm
明 台北故宫博物院藏



红地描金万福纹盖罐 通高 16.5cm
清 台北故宫博物院藏



光绪黄釉墨彩花鸟纹长方花盆
高 15.7cm 清 故宫博物院藏

✂️ 学习与探究

景德镇彩绘瓷与宋代窑变瓷分别具有怎样的特点？你更喜欢哪一种？为什么？

江南北。中华人民共和国成立以后，国家致力于陶瓷产业的恢复发展，建立起各级陶瓷科研机构。在继承丰厚的技术、文化传统资源的基础上，中国陶瓷在质与量方面都有飞跃式的进步。

— 活动 —

- 活动主题：**参与策划陶瓷展览。
- 活动形式：**某陶瓷博物馆藏品丰富，并定期向公众推出各种主题展以满足观众对陶瓷艺术的审美需求。假如你是该博物馆的策展团队成员，今年的四个季度中将推出四个主题陶瓷展，你将参照四季生活的特点设计哪四个主题以适应观众需求？

任务单

时 间	主 题	展品类型	策展思路
一季度			
二季度			
三季度			
四季度			

学习评价表

得 分	评价标准
0	没有达到以下各条标准。
1~5	了解了不同时期的陶瓷艺术，能以陶瓷发展的时间线或地域分类来布置展览，但不能设计出其他的方案。
6~10	能区别不同类型的瓷器名品的烧造工艺及其审美特点； 能从四季生活的不同需求角度，设计有特色的展览主题以服务大众； 考虑到不同年龄层观众对展品感受的差异，并据此进行了主题设计。
11~15	能运用所学的知识，设计具有多视角特征的主题展； 能通过更多的途径学习陶瓷艺术的知识并应用到主题展的设计中； 能综合运用美术、历史、文学、技术等学科知识选择展品和展览主题，做出与众不同的策划方案。
评 语	

第 16 课

中国传统民居与民间美术

问题导入

祖国辽阔大地上丰富多样的村舍民居、民间美术,如同一座座“活的博物馆”,记录了先民的生产劳动、文化的历史根脉、生活的更新变化。我国传统民居和民间美术有哪些主要类型?

大家都有对自己童年时代的回忆、对前辈生活场景的想象,这种怀旧的感觉也是一种审美体验。那些或已消失的寻常景物、形象,被染上了时间、记忆的美感和淡淡的惆怅……

一、式样丰富的传统民居

我国幅员辽阔、历史悠久、气候多变,民俗传统多种多样。勤劳智慧的劳动人民,根据生活实际需要,就地取材,建造出式样丰富的、实用和美感兼备的民居建筑,主要类型有庭院式民居、窑洞式民居、干阑式民居、碉房、毡帐等。

(一) 庭院式民居

庭院式民居是我国传统民居最主要的形式,数量最多、分布最广,以庭院或天井为基本布局单位,三合院或四合院是其基本形式。这种形式的民居遍布全国,但因各地的自然条件和生活方式不同而各具特点。

1. 四合院

以北京四合院为代表,一般按中轴线由南到北依次由不同朝向的屋围合成三个大小不等的院子。最南端一进大门的小院叫一进院,北面的中间是二道门(或称屏门、垂花门),由此进入正院。正院是位于整个建筑中心最宽敞的大院,迎面的堂屋加两边对称的耳房(主人卧室)构成院落为中心。在堂屋和两侧厢房之间,一道贯通的抄手回廊连接起三面房屋,不仅便于遮阳避雨,也使院落格局清晰。四合院作为一个建筑单元,既可以是只有一进院的单体院落,也可以由几个四合院组合成一个大的四合院建筑群。北京故宫可以看作一个放大的组合四合院。

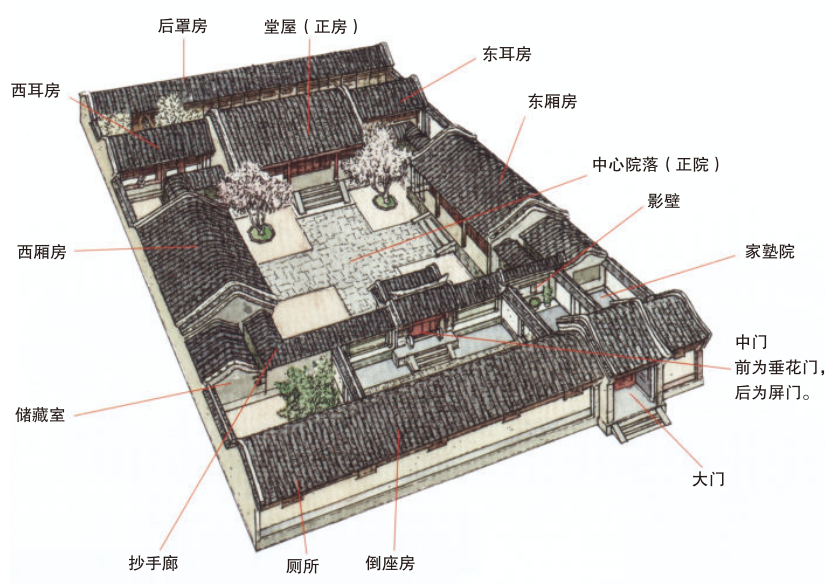
北京四合院的庭院大小适中,而东北地区四合院的庭院更宽阔,以便充分接受日照,山西、陕西等地的院子则比较狭窄。四合院的布局 and 建筑都考虑到适应北方寒冷干燥的气候。

知识窗

最强烈的印象是与天气密切接触的感觉……每一个房间外的空廊，雨水落在庭院和小天井内的淅沥之声，使人温暖的皮袍和炭灰——令人觉得自然的心境，雨呀、雪呀、风呀、日光呀，等等。

——[英国]

李约瑟《中国之科学与文明》



四合院结构图

正院是四合院家庭的露天“小广场”，供居住者室外活动、栽种花草、喂养小家禽，儿童游戏、老人聊天。



北京四合院



堂屋

堂屋内正对房门由长条几案、八仙桌和两把太师椅构成室内空间中心。



北京恭王府四合院垂花门



山西乔家大院的影壁墙

大院门是四合院的“脸面”。院门不同的高度、宽度与装饰的制式，标示了主人的社会地位。将木制大门与地面和墙体连接起来的石制门枕造型有多种样式。

进门迎面是影壁墙，也称“照壁”，同样是显示房屋主人文化品位与社会地位的装饰。民居中的影壁大多在门内，寺庙建筑也有在门外或门两侧的。

2. “四水归堂”式住宅

我国江南地区民居平面布局与北方四合院大体一致，只是院子较小，称为“天井”。天井起到了调节院内空气的作用，全家老少围绕天井息息相通又分别独立。天井四周的屋顶皆向内倾斜，屋顶雨水流向天井冲刷尘埃，被称为“四水归一”，反映了农业文明节俭、细致而与自然和谐的生活方式。四周围绕在一起的两层房屋组合，称为“对合”，三面房屋一面墙则称“三间两搭”。这种住宅既有四合院内部环境的私密与安静，又相对节约用地。江南水乡民居大多临水而建，木结构的前檐适应多雨的气候，屋顶铺小青瓦。从外部看，房屋的外墙是高而平的白墙，很少设计窗户。两院之间为了防火又都将山墙造得高出屋顶，防火山墙形状各异，层层昂起。不同院落之间高墙耸立，更显得巷陌曲折幽深。印着雨水与时间痕迹的灰白粉墙衬托青黑屋瓦，与小桥、流水、绿树映衬在烟雨之中，形成典型的江南风景。

学习与实践

传统中国家庭经常会几代同堂而居，这样的人居关系在现代生活中以什么方式延续？谈谈你的观点。



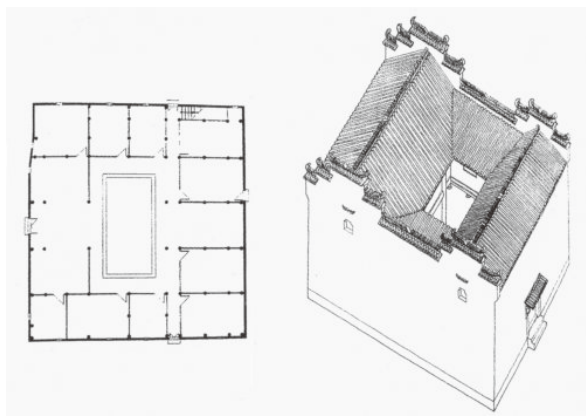
皖南民居



皖南民居门楼



天井与堂屋



对合式院落结构图

南方气候温和，一层向南开间最大的堂屋没有墙和门窗，使堂屋与天井直接连通，堂屋中的桌椅家具布置取对称形式，构成统领全院的中心。院内四面上下房屋的门窗都开向天井，木制的门窗、栏杆雕有花纹图案。



浙江乌镇一景



江苏苏州周庄一景

3. 土楼

土楼分布在中国东南部的福建、江西、广东三省的客家居住地区，其环形外墙以夯土制成，内包庭院，内檐木装修讲究，房间总数可达 300 余间，可供十几家甚至几十家人共居一楼。土楼古堡般的整体结构，大家族集中居住的方式，能够有效地抵御强盗和防御自然灾害。



福建永定土楼

（二）窑洞式民居

窑洞民居适宜陕西、山西、宁夏等黄土高原地区的自然环境，有鲜明的地方特色。窑洞节省建筑材料，施工技术简单，冬暖夏凉，经济适用。在天然土壁立面上开凿出房间大的窑洞，横向数洞相连或按地形上下联通，在洞内加砌砖券或石券加固。窑洞有靠山窑、平地窑、砖窑、土坯窑等类型。陕西延安的窑洞还是中国革命历史记忆中的重要标志之一。



陕西延安杨家岭中央机关旧址窑洞



窑洞内景



河南三门峡陕州地坑院

（三）干栏式民居

主要分布在云南、贵州、广东、广西等地区，为傣族、壮族、侗族等民族的民居形式。干栏式民居是以竹、木构成的楼居，独栋独立、底层架空，下层饲养牲畜，上层住人。这种民居隔潮，并可防野兽、虫、蛇侵扰。



傣族民居



侗族民居



湖南凤凰民居

（四）碉房

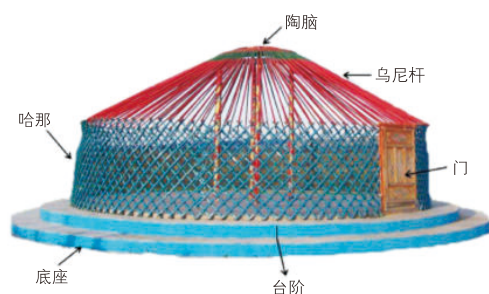
碉房是青藏高原民居，用土或石垒砌，形似碉堡，一般为二或三层，底层养牲畜，楼上住人。外墙下宽上窄，为材料本色，外观朴素而和谐。



藏式碉房

（五）毡帐

毡帐是便于装卸运输的可移动的帐篷，为游牧生活的蒙、藏等民族的住宅形式，以蒙古包为代表。蒙古包用特制的木架做“哈那”（四周结构支架），用两层羊毛毡围裹，再用马鬃或驼毛拧成的绳子捆绑而成。蒙古包顶部用木棍支撑的伞状支架“乌尼杆”覆盖，再铺上四方形羊毛毡，中央“陶脑”（天窗）供通风、采光。



蒙古包

二、多姿多彩的民间美术

民间美术是民间艺术的一部分，所谓民间艺术是指“劳动人民直接创造的或在劳动群众中广泛流传的艺术，包括音乐、舞蹈、造型艺术、工艺美术等”。民间美术承载着人们的愿望和道德观念，世代沿袭又不断发展，是值得重视的民族文化财富。

民间美术的类型非常丰富，最常见的有民间绘画（如年画）、民间剪刻（如剪纸、皮影）、民间泥塑（如泥人）、民间玩具（如风筝、面塑、布偶）等。

（一）民间绘画

民间绘画与民俗活动息息相关。如农历新年时，家家户户在大门两边贴对联，中间贴年画，在门檐上贴门笺，在厨房里贴灶王像，用这些花花绿绿的民间美术品装饰住宅，表示辞旧迎新、吉庆祥和。其中，流传最广的民间绘画形式是年画。

年画一般为木版套色手工印制或印绘结合，题材内容丰富，造型质朴、色彩鲜艳，具有很强的装饰性。天津杨柳青、江苏苏州桃花坞，被称为南北两大年画中心，其余还有山东杨家埠、河南朱仙镇、四川绵竹等地，也以生产年画著称。

年画是由古代镇宅辟邪的门神演变而来的。唐宋时期流行以钟馗为形象的门神，后又画秦琼、尉迟恭二位将军。到了明清时期，年画的样式、形象更加丰富，画骑在金鱼上的童子寓意丰年发财，画文门神寓意盼子登科，画“男十忙”寓意勤劳致富……



富贵有余 天津杨柳青年画 清



黄猫捕鼠 江苏苏州桃花坞年画 清



沈万三打鱼 山东潍坊杨家埠年画 清



立锤对门神 四川绵竹年画

（二）民间剪刻

民间剪刻就是用剪刻、刀刻甚至刀雕来完成的一种民间美术，最常见的是剪纸与皮影。

剪纸题材广泛，往往通过谐音、象征、寓意等手法提炼、概括自然形态，构成美丽的图案，除了可用于张贴，还可做印染或刺绣的底样。剪纸种类主要有窗花、礼花、喜花、鞋花、门笺等，有的造型朴拙夸张，有的则刻镂精细繁复，充分体现了民间艺人丰富的想象力和创造力。中国剪纸入选联合国教科文组织编制的《人类非物质文化遗产代表作名录》。



生肖狗 河北蔚县剪纸



芙蓉锦鸡图 山东高密剪纸



四喜 陕西富县剪纸



江娃拉马梅香骑
陕西旬邑剪纸 现代 库淑兰

民间皮影戏，兴于唐宋时期，清代最为流行，又称“影子戏”“灯影戏”，是以兽皮或纸板做成人物剪影，用灯光投在幕上表演的民间戏剧。表演时，艺人在幕布后一边操纵影人，一边用当地流行的戏曲来讲述故事，有浓厚的乡土气息。皮影的形象具有剪纸、民间绘画、戏曲脸谱等多种综合艺术的特点。



水漫金山寺 陕西皮影 清 中国美术馆藏

（三）民间泥塑

泥塑是以黏土兑水和泥为材料，加工成的各种艺术形象。因为材料易得、加工方便，泥塑成为民间雕塑的主要形式。以小型泥塑为例，天津“泥人张”的作品有浓郁的生活气息，造型写实；陕西凤翔泥塑以泥塑老虎闻名，浓墨重彩，对比强烈；江苏无锡惠山泥人生动传神，配色明朗，“大阿福”是其典型形象；河南泥泥狗在黑底色上施以彩绘，具有朴拙神秘之美。



坐虎 陕西凤翔泥塑 现代 胡新明



兔儿爷 北京泥塑



黛玉葬花 天津“泥人张”泥塑 现代 张绍

✎ 学习与探究

民间美术往往同民间故事紧密相连。你能列举哪些与民间故事相关联的民间美术形象？



小放牛 湖北天门吹糖塑



泥泥狗 河南淮阳泥塑



大阿福 江苏无锡惠山泥塑 清

（四）民间玩具

民间玩具是民间美术中的重要类型，体现了劳动人民的智慧和独特的审美。各地因地制宜，以纸、木头、面、草、糖、布等各种生活中常见的材料，融合多种技艺，制作了造型风格各异但都富于趣味的玩具。

常见的民间玩具主要有风筝、布玩、面塑、糖人等。

民间美术以寓意象征的手法，寄托着劳动人民对幸福生活殷切而朴素的期盼，反映了劳动人民的聪明才智，其绚丽多彩、生气勃发、清新质朴之美，丰富了对生活的共同记忆。近年来，非物质文化遗产保护工作取得显著成效，民间美术制作技艺得到了妥善保护和传承，民间美术必将在新时代焕发出旺盛的生命力。



哪吒闹海 山东冠县郎庄面塑



苍龙训子 山东潍坊风筝



娃娃骑虎 陕西宝鸡布艺

活动

活动主题：为改造传统民居献计献策。

活动形式：假如你是一位建筑设计师，计划将有地域特色的传统民居建筑保护起来，又能让其融入当代生活，而不是变成有人居住的“古董”。你想选择哪个地区或民族的民居进行改造？为什么？你将如何平衡保留传统民居特点和为现代生活服务之间的关系？可以用文字、图画表达你的想法。



传统民居改造示例

学习评价表

得 分	评价标准
0	没有达到以下各条标准。
1~5	只对选择的地域民居和民间美术进行了一般性了解； 能理解该地区民居的建造样式与当地气候、地理、人文环境的关系，了解当地民间美术的代表性资源。
6~10	能区分该地区民居与其他地区民居的不同，了解当地民间美术的特点； 深入了解了优秀的建筑保护案例，并从中获得启发； 能看出该地区的传统民居保护的现代意义。
11~15	能设身处地从居住者角度出发，审视传统民居的优势和劣势； 凭借调查和案例，分析出该传统民居需要保留和需要改造之处，对内部装饰如何突出地方特点这一问题拿出方案； 从保护当地物质文化遗产的角度，结合现代科技，提出未来的改进方案。
评 语	

第 17 课

现代建筑与城乡景观

问题导入

现代社会科学技术的飞速发展，使得人类掌握了更多、更先进的建筑材料和技术。现代建筑是如何改变传统建筑的？中国的当代建筑是如何传达中国之美的？

我们每天大部分时间都身处建筑之中。建筑是艺术创作与技术工程的密切结合，是“凝固的音乐”。建筑的功能、物质技术条件和形象，即实用、坚固和美观，是构成建筑的基本要素，建筑设计师的工作就是要完美地处理好三者的关系。

一、现代建筑的产生与演变

19 世纪下半叶至 20 世纪初，工业革命的浪潮率先席卷欧洲，成为现代设计萌芽的重要原因之一。机械化大生产的推广，使得“效率、实用、简单”成为新的审美时尚。1851 年，在英国伦敦举行了第一届世界博览会，博览会展馆采纳了约瑟夫·帕克斯顿的“水晶宫”方案。这是世界上第一座采用标准化生产的预制构件组装而成的大型建筑，钢铁、玻璃代替了传统的砖石、木材。这些新材料、新工艺的使用，使那些看惯了优美的希腊柱式建筑的人感到不舒服，他们讥讽水晶宫为“大鸟笼”。然而不管是被赞美还是被批评，这座凝聚了当时科技发展最新成果的建筑，标志着现代建筑文明的萌芽。



水晶宫 1851 年 [英国] 约瑟夫·帕克斯顿 英国伦敦

新型建筑材料与工艺的应用，建筑结构力学的新发展，给新一代建筑师提供了全新的设计天地。1871年10月，美国芝加哥的一场大火毁掉了全市三分之一的建筑，推动了城市对新建房屋的需求，建筑设计的芝加哥学派应运而生。他们立足新材料与技术，推进了以高层、钢铁框架、箱式结构、横向大窗、简洁表面和缩短建筑工期等为特点的新建筑的发展。超高层摩天大楼就是这类设计理念与工艺的集中代表。芝加哥作为第一代摩天大楼的聚集地，塑造了人们眼中现代城市的新景观。

1908年，维也纳建筑师阿道夫·洛斯发表了《装饰是罪恶》一文，指出在新建筑中“删节装饰意味着减少制造时间，增加效益”。现代主义建筑师密斯声称“少即是多”，他设计的建筑尽量简化结构、精简部件，创造出宽敞的、可供自由划分的大空间。



芝加哥家庭保险大楼 1885年 [美国] 威廉·勒巴隆·詹尼 美国芝加哥

1885年，芝加哥建筑设计师威廉·勒巴隆·詹尼设计的芝加哥家庭保险大楼被公认为世界上第一幢摩天建筑，而这座建筑只有十层。此后，随着建筑技术与材料的改变，建筑的高度不断被刷新，与今天芝加哥河两岸鳞次栉比的大厦相比，世界第一座摩天大楼可以算是座“平房”。



西格拉姆大厦 1954年-1958年
[美国] 密斯·菲利普·约翰逊 美国纽约



中银大厦 1989年 [美国] 贝聿铭 中国香港



迪拜大厦 2010年 [美国] 阿德里安·史密斯
阿联酋迪拜

观察与分析

从现代角度看，摩天大楼的优缺点各有哪些？

1919年，格罗皮乌斯在德国魏玛创建包豪斯学校，它是世界上第一所完全为发展设计教育而建立的院校。《包豪斯宣言》确立了建筑在设计中的主导地位。包豪斯的理念，如主张艺术与设计的统一、强调设计的目的是人，等等，充分体现了现代设计的理性精神和以人为本的本质。包豪斯自身的校舍建筑就充分表达了这些理念：教室、礼堂、食堂、车间等形成一个连贯的系统，完全按照建筑的使用功能来设计结构与空间。大块的玻璃取代了传统的墙壁，使室内光线充足，与使用功能无关的装饰被尽可能削减而节约成本。其简洁的外形与装饰繁复的传统建筑大相径庭。

在“形式依存于功能”的理念指导下，建筑界形成了许多新的设计原则，比如从功能出发；强调建筑材料和结构的特性，并使之互相适应；突出经济原则，为大众服务；反对一切装饰；等等。在20世纪四五十年代，这些现代

学习与探究

查阅资料，探究与欧洲古典建筑相比，伦敦水晶宫、巴黎埃菲尔铁塔、德绍包豪斯校舍等欧洲近现代建筑，在结构、材料、技术方面主要有哪些突破。



包豪斯校舍 1926年 [德国] 格罗皮乌斯 德国德绍

萨伏伊别墅在今天看来平凡无奇，像一个白色的方盒子被细柱支起。建筑采用了钢筋混凝土框架结构，水平长窗平阔舒展，外观轻巧光洁，无任何装饰，内部空间通透，装修简洁。这座从不同角度看可以得到不同印象的房子，以简单的形体给人以无穷的回味，是体现现代主义建筑美学原则的经典作品。



萨伏伊别墅 1931年 [法国] 勒·柯布西耶 法国波瓦西

主义风格的建筑风行欧美，到处都能看到清一色的方形、平屋顶、大墙面、横向长窗的新建筑，这些建筑也被人们戏谑为“火柴盒”式的国际建筑。

到了20世纪五六十年代之后，人们又开始厌倦遍布世界的大大小小的“方盒子”建筑，“功能第一”的观念开始受到质疑，后现代主义建筑开始兴起。现代主义建筑家密斯说“少即是多”，后现代建筑家罗伯特·文图里却认为“少使人厌烦”。新一代建筑师重新审视建筑的地方性与民族性特征，用丰富的想象力赋予建筑以人性的色彩，关注建筑与自然、民族历史、文化传统的关系，创造出了形式各异的新作品。



流水别墅 1936年 [美国] 赖特 美国匹兹堡



流水别墅与环境

流水别墅是赖特设计的一栋乡间别墅，建在远离尘嚣的山间，借山石流水，浑然天成。一泓奔泻而下的溪水，被创造性地融入建筑设计之内。人在室内朝外望去，瀑布则“可闻而不可见”。混凝土石板一片片嵌入原有的自然山石之内，有阳光的日子，自然形成光影斑驳的空间，与自然融为一体，是赖特对其“有机建筑”的最佳诠释。

这座雕塑般的教堂造型奇异，粗糙的墙面是弧形的，沉重的屋檐向上卷起，像修女的帽檐，又像高昂的船头。大小形状不规则的彩色窗户随意开凿在墙面上，内部光线因此奇幻而神秘。与早年的萨伏伊别墅相比，柯布西耶一改简洁明朗的现代主义风格，转向弧线和不规则形，成就了一件耐人寻味的经典之作。



朗香教堂的内部



朗香教堂 1950年 [法国] 柯布西耶 法国浮日山区



母亲之家 1962年 [美国] 罗伯特·文图里 美国费城



迪斯尼办公建筑群 1991年 [美国] 阿尔多·罗西 美国洛杉矶

罗伯特·文图里称自己为母亲设计的住宅是一座“充满复杂性和矛盾性的建筑”。他将柱式、线脚、圆窗、拱顶、金字塔结构等各种古典建筑元素打破常规地拼接在一起。后现代建筑家更具想象力，他们开放地将寓意、象征的符号运用到建筑中。



缤纷菜市场 2014年 [荷兰] MVRDV 建筑事务所 荷兰鹿特丹



缤纷菜市场内景

位于荷兰鹿特丹市中心的缤纷菜市场的整体设计颠覆了我们对菜市场的印象。市场长120米，高40米，两端是透明的玻璃幕墙，半圆弧形天花板和侧墙是大面积的绚丽壁画，艺术家将水果、鱼、面包、鲜花和附近的大教堂等景色重叠起来，用投影技术投射到建筑内的顶部和侧面，营造了明亮新鲜的视觉氛围。整体统一的设计在巨大的拱形中营造了与市场购物环境相统一的气氛。

西班牙的古根海姆博物馆由一群不规则双曲面建筑体组成，其不拘一格的形式超越了人类建筑的既往经验。由于建筑的主立面向北，终日处于阴影中，建筑外表多个方向的双曲面均外覆钛合金板。随着白天日光角度变化，建筑表面产生流光溢彩的光影效果，避免了沉闷感。

古根海姆博物馆 1997年
[加拿大] 弗兰克·盖里
西班牙毕尔巴鄂



二、用现代建筑体现中国之美

中国建筑历史悠久，在建筑理念、材料、营造工艺方面具有独特传统。如何运用现代材料、工艺技术，创造出既有现代建筑功能，又有中国文化含量和中国式美感，更加注重环境友好、能更好地服务于现代生活的中国现代建筑，是 21 世纪中国新一代建筑师面临的挑战。



国家体育场（鸟巢）2008 年 [瑞士] 雅克·赫尔佐格、皮埃尔·德梅隆，[中国] 李兴刚等 北京



国家游泳中心（水立方）2008 年 [澳大利亚] 马克·巴特勒，[中国] 赵小钧、毛红卫等 北京

鸟巢体育场的钢结构网格状构架自然暴露在外，形成独特外观，仿若树枝搭成的鸟巢，又让人联想到中国传统工艺美术中的镂空手法或陶瓷的纹路。

水立方是世界上最大的膜结构工程。其外表极富想象力，轻巧空灵，晶莹剔透，呼应了“水”这一场馆的主题，达到了形式与功能、技术的高度统一。

现代设计更加关注人的生活审美体验，关注不同地域特点、不同历史背景与现代生活之间的结合。被誉为“现代主义建筑最后大师”的美籍华裔建筑设计师贝聿铭，在 1979 年设计了北京香山饭店，采取了一系列不规则院落的布局方式，使这座建筑与周围的水光山色、参天古树融为一体，成为具有浓郁中国风格的现代建筑，“体现出中国民族建筑艺术的精华”。他设计苏州博物馆时，提出“中而新、苏而新”的设计理念，完美结合了历史记忆、地方特色、现代功能，丰富的设计经验融合中国美学元素，使这座令人耳目一新的建筑受到世界瞩目。

苏州博物馆高度凝练的白墙黛瓦建筑与天光云影一同映照在如镜的水面上，沿着白墙更设计了用片状岩石拼合的山形浮雕，连同倒影，远望如置身于山水长卷之中。建筑内部则使用大量的几何形，显得简练、纯粹，充满现代感。



苏州博物馆 2006 年 [美国] 贝聿铭 江苏苏州



苏州博物馆庭院



苏州博物馆内部

经过设计改造的浙江乌镇，既保留了传统江南水乡的格局与建筑特色，又科学规划了现代文化设施，是融入了现代都市群的新型乡村。乌镇利用地处上海、杭州、苏州几大城市之间的地理优势，把古老而完整的水乡建筑、街道，与现代剧场、美术馆、博物馆和旅游设施结合起来，以独特方式服务于人们对乡土记忆和现代审美的需求。它以既传统又现代的魅力，在2014年被确定为世界互联网大会永久举办地。



浙江乌镇小巷



乌镇夜景



乌镇河道和小船



乌镇大剧院 2013年 姚仁喜 浙江乌镇

鉴赏与讨论

有一种观点认为，“设计是戴着枷锁跳舞”。说出你对这一观点的看法，并举例说明。



木心美术馆 2015年 [中国] 林兵、[日本] 冈本博、[美国] 法比安 浙江乌镇



宁波博物馆墙体细节



宁波博物馆 2008年 王澍 浙江宁波

宁波博物馆在外墙上大量运用了宁波老建筑上拆下来的旧砖瓦，同时还运用了具有江南特色的毛竹片铸成混凝土墙。建筑将地域文化特征、传统建筑元素与现代建筑形式融为一体。



港珠澳大桥 2018年



港珠澳大桥人工岛

2018年通车的港珠澳大桥，是连接香港、珠海和澳门的超大型跨海大桥，集桥、岛、隧于一体，总长约55千米，整体用钢量相当于60座埃菲尔铁塔，享有世界桥梁建设史上“六个最”的纪录：世界总体跨度最长、钢结构桥体最长、海底沉管隧道最长、世界公路建设史上技术最复杂、施工难度最大、工程规模最庞大，被评为“新世界七大奇迹”之一。大桥的建成使香港、珠海、澳门三个城市之间形成了“半小时生活圈”。

大桥设计与建设兼顾了自然环境、航运、事故灾害等复杂情况。为了海航、空航的需要与安全，大桥在这两个航道范围内采用海底隧道结构，由6.7千米的海底隧道与两座连接水面桥梁的人工岛构成。大桥如一条亮丽的丝带，时隐时现地装饰在蔚蓝的海面上。

活动

活动主题：“我的家乡（我的城市）”主题演讲。

活动形式：以“我的家乡（我的城市）”为主题，对自己居住的乡村或城市的环境进行调研，用搜集到的资料制作一份不少于 10 张的幻灯片演示文稿，要求其中不少于三分之一的图片是自己亲手拍摄的，在以下四个内容中任选一个在小组学习会上发表演讲。

1. 我所居住的乡村环境发生的三处变化及其特点。
2. 我所居住的城市中最有特点的三个建筑的历史、今天与未来。
3. 我对我所在的乡村环境的现状分析和未来发展的理想设计。
4. 我对我所在的城市建筑的当前印象和未来发展的理想设计。

学习评价表

得分	评价标准
0	没有达到以下各条标准。
1~5	对居住地的环境进行了调研，但没有获得有观点、有内容的资料和图片来支撑演讲幻灯片的制作和主题阐释。
6~10	对居住地的环境进行了调研，用调研资料制作了幻灯片演示文稿，演讲的主题明确，个人拍摄的图片能保证演讲主题的呈现，引用图片符合主题需要； 缺少发现和典型视角的拍摄，缺少个人观点和分析。
11~15	调研深入，提出了个人独到见解和对问题的分析，能从历史原因、现实情况、未来发展三个层面，对居住地环境、建筑进行分析； 能引用先进案例说明对未来发展的期望； 能借鉴发达地区样板，提出对居住地建设的未来发展设想。
评语	

第 18 课

现代设计与现代媒体

问题导入

现代设计在生活中无处不在。我们身边的设计新形态和现代媒体是怎样影响日常生活和艺术创作的？

南京垂直森林是一组名副其实的“绿色建筑”。这两栋包含博物馆、酒店、办公室、游泳池的建筑外部设计了充分的绿化空间。设计师根据南京本地的气候条件，沿着建筑外立面种植适合高空环境的植物。垂直森林不仅是一道清新亮丽的城市风景，更能每天输出大量氧气，改善城市环境。

现代设计经过近百年的迅猛发展，深刻影响了人类的物质文明和生活方式，并对当前的各种设计活动具有决定性的影响。

一、无处不在的现代设计

设计是处理人与物、人与机器之间关系的重要活动。没有设计，人就无法获得安全、舒适、美观的工作和生存环境。可以说，设计与人类生活息息相关。从宇宙飞船到遍地的高楼大厦，再到我们手边的一部手机，甚至一只水杯、一个食品包装袋，现代设计已经深入我们生活的方方面面。

在 21 世纪最初十余年，新技术、新媒介的产生，引发了现代人生活感知与信息交流方式的巨大变化。这一新变化大大拓展了设计的可能性，其中，基于用户体验，注重人机交互、人与环境和谐关系的设计，成为当前设计的新特征。

（一）绿色设计

现代设计为人类创造了现代生活方式和生活环境，与此同时，也加速了资源、能源的消耗，加速了对地球生态的破坏。特别是现代设计的过度商业化，对人们无节制的消费起到了推波助澜的作用。绿色设计又称生态设计，是 20 世纪 80 年代出现的一股国际设计潮流。它反映了人们对于现代科技文化所引起的环境及生态破坏的反思。绿色设计要求选择生态材料，鼓励废物利用，减少资源消耗和污染物排放；产品可以拆卸，方便零部件的回收利用或循环再生。绿色设计的宗旨就是将对环境的负面影响降至最低。



“垂直森林”效果图 2018 年 [意大利] 特法诺·博埃里 江苏南京



“青梅竹马”自行车 高95cm 2012年 杨文庆

“青梅竹马”出自李白的诗歌《长干行》。“竹马”自行车充分运用竹材具有的坚韧轻质、快速再生、无污染的特性，保留了竹材天然色彩和竹节形态，以竹材替代车架部分金属构件，较之金属车架更为轻便，骑行轻松。在充分体现低碳环保理念的同时，又体现了中国传统文化的内涵。

（二）交互设计

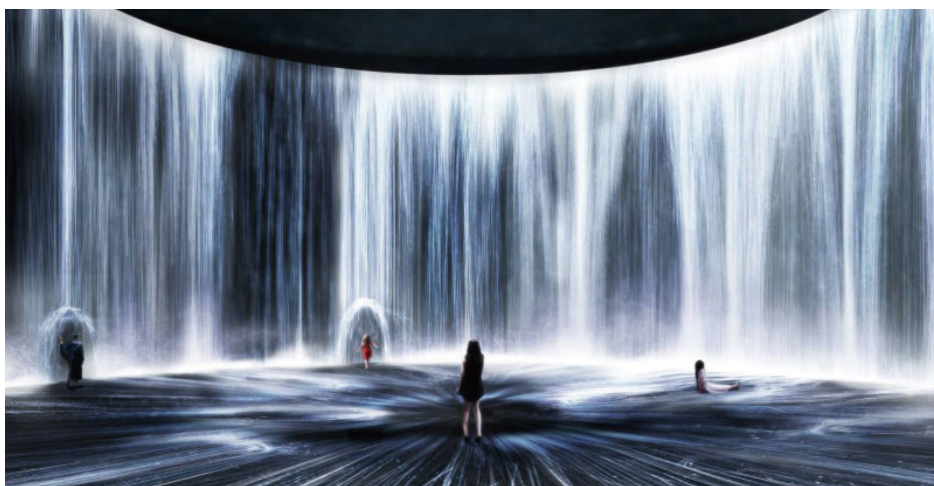
随着科技的发展，尤其是信息技术的日新月异，人们需要和许多复杂的人造系统密切地产生联系。打个比方，面对一个茶壶，你会很自然地理解它如何使用，但面对计算机、手机、打印机，或者是飞机、汽车的仪表盘这些庞大复杂的操作系统呢？为了让人能方便迅速地掌握这些复杂的产品，交互设计就产生了。交互设计就是设计交互式数字产品、环境、系统和服务。比如操作一台计算机时，交互设计就相当于人与计算机完美交流的“剧本”，对于使用计算机的人来说，不需要了解硬件、软件如何工作，只需要根据屏幕上的按钮提示就可以方便地操作。而人在使用时产生的感受——操作是否流畅、快捷，功能是否满足需要，界面是否美观等，就构成了“用户体验”。



体感运动游戏

用户体验越来越成为现代设计师的首要关注点。体感游戏机将运动和亲子关系融为一体，通过游戏将父母与孩子联系起来，娱乐与健身兼得。

这件新媒体艺术作品采用交互设计技术，消除了创作者和观赏者的界限。在巨大的油罐空间里，瀑布的形态会随着观赏者的动作发生变化，每时每刻的效果都是不可重复的。人们在面对作品时既是观赏者，也通过改变作品形态而成为创作者，从而融观赏和创作为一体。



油罐中的水粒子世界 2019年 合作实验室 (teamlab) 上海油罐艺术中心

(三) 智能化设计

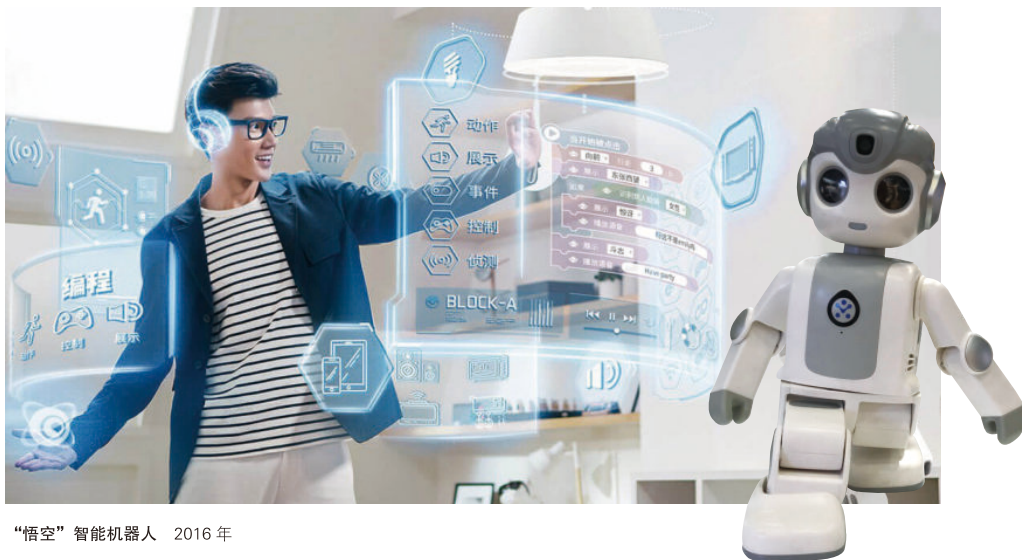
智能化是人类文明发展的未来趋势。智能化设计是指在网络、大数据、物联网和人工智能等技术的支持下，产品能够能动地满足人的各种需求，比如无人驾驶汽车等。随着相关技术的发展，许多智能化的设计产品已经进入我们的日常生活。比如使用手机软件来远程操作家里的空调、热水器等。此外，小型的智能机器人也开始进入普通人的家庭。

星际迷航教室、全触摸屏式教室，这些有趣的设备可能马上就会来到我们的教室之中。多点触控技术、全息投影技术的普及，将会使教学更加精彩。



星际迷航教室 2012年 英国杜伦大学

随着智能化、移动化、物联网的进一步发展，机器人将会大行其道，生活中会充斥各种感应器、遥控器、传感器……人类将迎来数字化设计的新高潮。中国自主研发的智能服务机器人“悟空”，拥有自然语言的人机交互、自动推理等核心技术，还能够做出丰富的肢体动作。



“悟空”智能机器人 2016年



智能模块沙发 2016年 [意大利] 卡洛·拉蒂

智能模块沙发由数块可升降六边形座椅组成，使用者可以根据自己的需要，自行“设计”成自己想要的形状，可谓沙发中的“变形金刚”。使用者可以连接网络，用手机软件操控，改变每一个座椅的高低位置。

二、让人身临其境的现代媒体

在今天，依托虚拟现实、网络大数据等新技术的现代媒体，重塑了我们的生活方式和交流方式。

（一）虚拟现实

“虚实相生”本是中国传统绘画表达画面景物层次的一种创作手法，而今天则可以用来描述虚拟现实（VR）技术，即用另一种亦真亦幻的虚拟场景，在真假难辨中生成了一种虚拟的、沉浸式的视觉体验，让观者在与场景的互动中忘记真实与幻境的虚实之别。

虚拟现实正在将双重现实带入我们的生活，它打破了传统的人机界面隔阂，跨越了真实与虚拟的鸿沟；它所营造的情境都是可以通过计算机编程完成的，是可操控的时空体验；它可以将人类带入一个完全数字化的、人机共生的虚拟经验世界，在这里人们可以获得在现实时空中难以获得的感知体验。

知识窗

虚拟现实：使用仿真学、计算机图形学、人工智能、人机接口技术、传感器技术以及高度并行实时计算机网络技术，自动生成虚拟仿真系统，作用于人的视觉、听觉、触觉等，使人产生身临其境之感。这一新的媒体形态已经广泛应用到旅游、设计、教育、医疗等领域。



虚拟现实（VR）体验立体绘画

这种VR画笔可以把使用者带入虚拟的空间。借助高灵敏度的头戴显示器和体感控制器，使用者可以通过推、拉、拖拽等动作，以空气为画布，随意作画。这是一种更直观的创作形式，给予艺术家和设计师们更多的创意空间，并大大提高了工作效率。



虚拟现实（VR）数字美术馆

VR 数字美术馆正在打破传统时空界限，构建新概念的展览空间。戴着 VR 眼镜，人们将会在虚拟和现实中穿行。技术帮我们将真实体验与虚拟想象联结起来，参观者能够通过亲身参与，产生无与伦比的沉浸式参观体验。



体验虚拟现实（VR）过山车

（二）增强现实

如果说虚拟现实是一个完全虚拟的世界，那么增强现实（AR）就是将真实世界与虚拟世界无缝衔接，通过摄像头、传感器、实时计算和匹配技术，将模拟仿真叠加作用于人的感知，从而达到超越时空的独特体验。

增强现实将改变今天的购物体验。在商场里，我们可以不用换衣服，就在“试衣镜”中看到新衣服上身的效果；而在网上购物时也可凭增强现实技术获得在实体店一般的购物体验。此时，三维环境注册系统会实时监测用户头部位置或者视线方向的变化，使图像随着用户视线的移动而改变相应角度，让体验更为真实。



增强现实（AR）室内设计

增强现实技术可以帮助室内设计师进行产品的辅助设计，这种形象直观的方法极大提高了设计效率。



增强现实（AR）地球仪

将增强现实技术与地球仪上的各个地点结合起来，学生可以通过对立体形象的生动感知，有更多的直观感受，有助于丰富地理知识并提高空间想象力。



G20 峰会文艺演出《最忆是杭州》中的舞蹈《天鹅湖》 2016 年

2016 年杭州西子湖畔，亦真亦幻的《天鹅湖》舞蹈惊艳世界。《最忆是杭州》采用了最新的虚拟现实技术——全息投影，真实的舞蹈演员和她们的“视觉幻象”在水面翩翩起舞，演绎了富有中国意境的天鹅之美。

知识窗

全息投影：利用光的干涉和衍射原理，在真实的空间中呈现出物体的三维影像。它具有强烈的纵深感，可以与真实场景或人物进行互动。观赏者可以从不同的角度观赏作品，甚至进入影像内部。

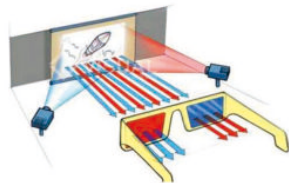
（三）三维立体（3D）技术

当前的三维立体（3D）显示技术广泛采用的是偏光法。在拍摄时，安置两台并行的摄影机模拟人的双眼，就可以同步拍摄出略带水平视差的画面。放映时，同样采用左右两台电影放映机，同步将影像放映到金属幕上，就能形成错位影像。观众通过 3D 眼镜，可以使双眼分别看到不同的影像，在大脑神经中产生立体效果，形成强烈的“身临其境”之感。目前裸眼 3D 技术已经出现，不用佩戴偏光眼镜即可体验。

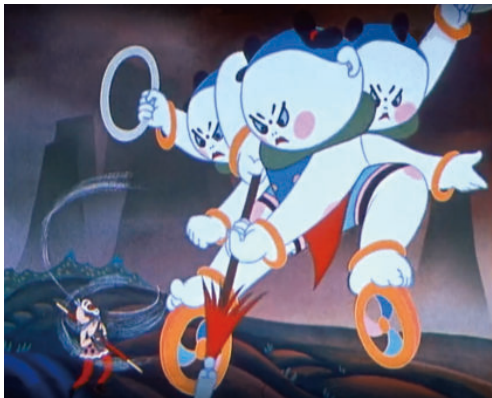
20 世纪 60 年代的中国经典动画电影《大闹天宫》，是很多人难以磨灭的记忆。半个世纪后，重新改编并由 3D 特效技术渲染的新版《大闹天宫》，更加富有视觉冲击力，给观众耳目一新的视觉体验。

知识窗

立体感的产生：因为人的两眼瞳孔之间有一定的距离，所以两只眼睛除了瞄准正前方以外，在看任何一样东西时都会有微小的角度差异。这种微差经视网膜传到大脑里，就会产生深度感、立体感。



3D 眼镜原理图



中国经典动画电影《大闹天宫》 1961 年



由 3D 特效技术渲染的新版《大闹天宫》 2012 年

鉴赏现代设计和现代媒体作品，首先应考虑产品的外在形象与实用功能之间的和谐，即不管外表如何美观，产品的最大价值还是在于使用功能的有效性，操作的便捷性、安全性和质量的稳定性，形式与功能的完美统一是成功设计的最高标准；其次是产品的审美印象，即设计师要确定产品服务于哪类消费群体，从而赋予产品具有吸引力的外观；进而是鉴赏设计的文化品位，这是更高层次的鉴赏，即这一设计的款式、审美效果与什么样的文化传统相关，或使用了哪些设计材料与手法，与同类设计或以往设计相比，其独创性表现在哪里。

知识窗

4K：指图像分辨率，即影片每一帧画面的分辨率为 4096×2160 像素，比常规的 2K 电影（ 2048×1080 像素）清晰 4 倍。

目前裸眼 3D 技术已经开始运用到手机屏幕、广告灯箱等领域。其原理是直接液晶屏幕前加上一层挡光的“栅栏”或柱状透镜，使得双眼直接看到不同的像素，从而实现立体效果。



裸眼 3D 广告机



电影《流浪地球》画面 2019 年

《流浪地球》在电影中逼真地呈现了地下城、地球发动机、环境灾难和木星临近等情景。通过三维立体的观影体验，观者可以获得身处浩瀚太空般的真实感受，仿佛以第一视角看到人类面临太阳毁灭、不得不逃离太阳系的震撼场景。

活动

活动主题：设计未来的教室。

活动形式：你希望未来在一间什么样的教室里学习？为了满足你个性化的学习需求，在教室的布局、设施、设备功能、环境风格等方面可以做哪些大胆的设计？以小组为单位，通过设计草图、模型展示、设计说明三种形式，呈现出你们的设计构思。

任务单

设计说明	1. 设计理念： 2. 布局设计： 3. 设施介绍： 4. 设备功能： 5. 环境风格：		
设计草图 (可手绘或电脑制作)	平面图	设施、设备效果图	整体效果图
模型展示 (可用身边的材料创意制作)			


学习评价表

得分	评价标准
0	没有达到以下各条标准。
1~5	对未来教室的构想与现实中已使用的教室相比没什么大的改变； 对交互设计、绿色设计、智能化设计、超视觉体验等进行了了解； 初步提出的设计点子得到了小组同学的认可。
6~10	设计方案拟定过程中只是做了一些简单的配合工作； 研究并了解现代设计对现代生活的改变作用； 能感受到设计的技术性和艺术性的关系。
11~15	尝试通过多学科综合手段呈现设计的科技和艺术效果； 能理解自己分工的部分对于整部作品的意义； 草图可以把设计构思比较完整地呈现出来。
评语	

附录

中国美术与世界美术历史对照简表

 <p>仰韶文化 彩绘陶缸</p>  <p>红山文化玉龙</p>	 <p>二里头文化 铜制酒爵</p>	 <p>四羊方尊</p>  <p>三星堆 金面铜人头像</p>	 <p>凫尊</p>  <p>克罇</p>	 <p>凤鸟纹浅黄绢面锦袍</p>  <p>人物御龙图</p>	 <p>秦始皇陵兵马俑</p>  <p>秦瓦当</p>  <p>铜车马</p>
前 4000	前 3000	前 2000 爱琴文明	前 1000	前 500 古希腊	前 200 古罗马
<p>美索不达米亚文明</p>  <p>苏美尔时期的头像</p>  <p>苏美尔时期的公牛竖琴</p>	 <p>壁画渔夫</p>  <p>阿伽门农的面具</p>	 <p>阿芙罗狄忒雕像</p>	 <p>帕特农神庙</p>  <p>运水壶</p>	 <p>图拉真纪功柱</p>	
<p>孟卡拉王及其妻 卡蒙若内比提王后</p>  <p>彩色浮雕</p>  <p>狮身人面像</p>	 <p>金字塔</p>	 <p>桑奇佛塔</p>	 <p>垂死的狮子</p>	<p>古埃及文明</p>	<p>古印度文明</p> 

 <p>终年帖</p>  <p>击鼓说唱俑</p>  <p>荆轲刺秦王画像石拓本</p>	 <p>洛神赋图</p>  <p>快雪时晴帖</p>  <p>云冈石窟第 20 窟主佛</p>	 <p>敦煌隋代壁画</p>  <p>人首鸟身俑</p>  <p>游春图</p>	 <p>三彩骆驼载乐俑</p>  <p>多宝塔碑拓片（局部）</p>  <p>捣练图（局部）</p>
<p>汉</p>	<p>魏晋南北朝</p>	<p>隋</p>	<p>唐</p>
<p>公元元年 200 400</p> <p>古罗马</p>	<p>600 800</p>		
 <p>庞贝城壁画</p>  <p>马可·奥里略骑马像</p>  <p>大角斗场</p>	 <p>教堂镶嵌壁画</p>  <p>科隆大教堂入口雕刻</p>  <p>圣索菲亚大教堂（拜占庭式）</p>		



匡庐图



韩熙载夜宴图 (局部)



龙宿郊民图



枯木怪石图卷



汝窑天青釉碗



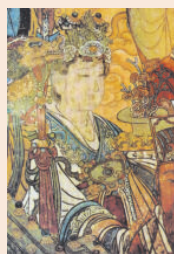
出水芙蓉图



溪山行旅图



泼墨仙人图



永乐宫壁画 (局部)



富春山居图 (局部)



哥窑高足碗



成化斗彩鸡缸杯



墨葡萄图

五代

宋

元

明

1000

1200

1400

1600

中世纪

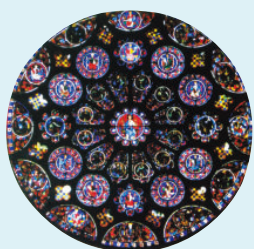
文艺复兴



兰斯大教堂



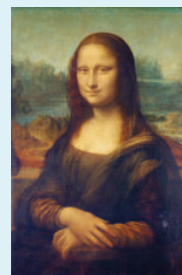
米兰大教堂



沙特尔多大教堂玻璃窗



犹大之吻



蒙娜丽莎



维纳斯的诞生



被缚的奴隶

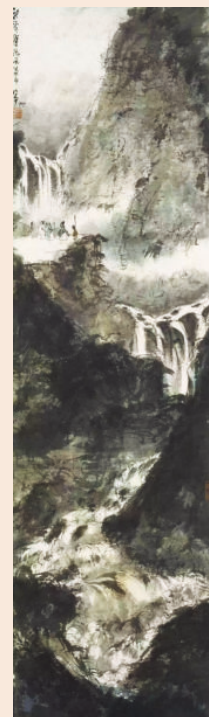
<div data-bbox="234 286 513 501"></div> <div data-bbox="234 510 288 533">颐和园</div> <div data-bbox="552 286 815 616"></div> <div data-bbox="549 624 604 649">梅花图</div> <div data-bbox="845 286 1066 745"></div> <div data-bbox="844 752 900 777">云山图</div> <div data-bbox="1104 286 1316 745"></div> <div data-bbox="1102 752 1193 779">任熊自画像</div> <div data-bbox="234 589 513 999"></div> <div data-bbox="233 1005 288 1030">云山图</div> <div data-bbox="611 719 748 999"></div> <div data-bbox="584 1005 745 1030">红地描金万福纹盖罐</div> <div data-bbox="812 804 1045 1005"></div> <div data-bbox="821 1014 1048 1039">光绪黄釉墨彩花鸟纹长方花盆</div> <div data-bbox="1104 804 1337 1005"></div> <div data-bbox="1102 1014 1193 1037">桃花坞年画</div>			
清			
1700	1800	1850	1900
巴洛克艺术与罗可可风格	浪漫主义、现实主义与印象主义		后印象主义
<div data-bbox="193 1332 403 1612"></div> <div data-bbox="188 1621 296 1644">伦勃朗自画像</div> <div data-bbox="193 1680 360 1859"></div> <div data-bbox="188 1865 349 1890">劫夺留西波斯的女儿</div> <div data-bbox="424 1541 596 1783"></div> <div data-bbox="422 1789 529 1814">蓬巴杜夫人像</div> <div data-bbox="355 1865 604 2078"></div> <div data-bbox="419 2031 560 2056">路易十五的办公桌</div>	<div data-bbox="647 1323 906 1534"></div> <div data-bbox="643 1552 750 1576">自由引导人民</div> <div data-bbox="930 1328 1161 1505"></div> <div data-bbox="928 1514 984 1538">拾穗者</div> <div data-bbox="647 1592 906 1787"></div> <div data-bbox="643 1794 766 1818">煎饼磨坊的舞会</div> <div data-bbox="647 1843 906 2027"></div> <div data-bbox="643 2036 732 2060">日出·印象</div> <div data-bbox="930 1592 1161 1980"></div> <div data-bbox="928 1989 968 2013">芍药</div>		<div data-bbox="1195 1323 1383 1554"></div> <div data-bbox="1193 1563 1300 1588">凡·高自画像</div> <div data-bbox="1195 1621 1383 1771"></div> <div data-bbox="1193 1780 1316 1805">雅各与天使搏斗</div> <div data-bbox="1195 1843 1383 2002"></div> <div data-bbox="1193 2011 1367 2036">水果盘、玻璃杯和苹果</div>



欣赏



戏曲人物图



观瀑图



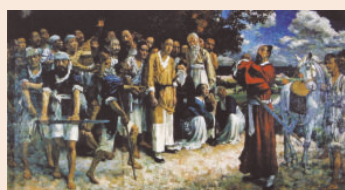
流民图（局部）



红梅图



怒吼吧，中国！



田横五百士



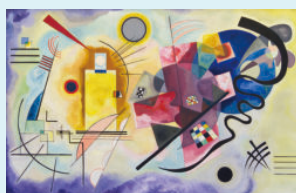
放下你的鞭子

现代美术变革

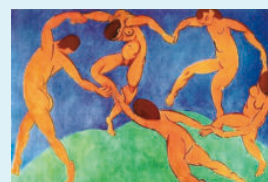
现代主义



空间中独特的连续形体



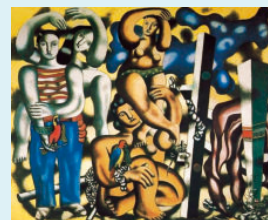
黄·红·蓝



舞蹈



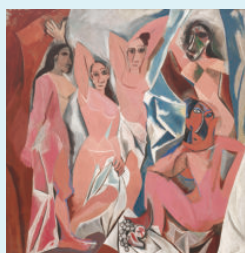
包豪斯校舍



杂耍者



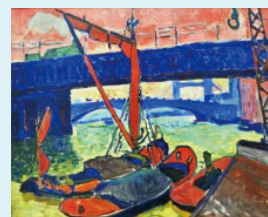
吻



亚威农的少女



红黄蓝三色椅



伦敦塞瑟克桥



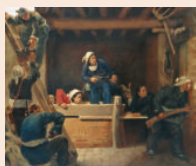
开国大典



人民和总理



父亲



地道战



寿酒



塔吉克新娘



秋暝



齐白石像



水田

中国现当代美术

1949

当代艺术



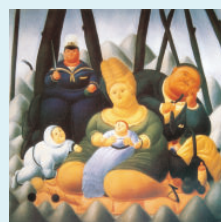
梦露像



超级大汉堡



包裹的海岸



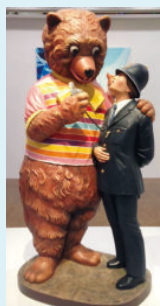
周日下午



螺旋形防波堤



国王和王后



熊与警察



行走的人 I



大地回春——土地改革



夜与昼服装系列



工棚



物华



历史足迹（2008年北京奥运会开幕式焰火）



国家体育场（鸟巢）

2000



提森像



教导



音乐会招贴



机器人的梦



西班牙古根海姆博物馆



绿色印刷产品

普通高中教科书 美术 必修 美术鉴赏
价格举报电话：12345
举报电话：12345

ISBN 978-7-155-07584-2



9 787555 075842 >

定价：19.01元(上光)