

普通高中课程标准实验教科书

美术

选修

MEI SHU JIAN SHANG

美术鉴赏

普通高中课程标准实验教科书

美

术

(选修)

美术鉴赏

ISBN 978-7-5548-0374-5

9 787554 803745 >

定价：21.48元
(配光碟1张)

广东教育出版社

绿色印刷产品

批准文号：粤发改价格 [2015] 362号 举报电话：12358

广东教育出版社

普通高中课程标准实验教科书

艺术

选修

美术鉴赏

广东基础教育课程资源研究开发中心
美术教材编写组 编著

主编：皮道坚
副主编：周凤甫
本册主编：娄毅
主要编写人员：
娄毅 吴文星 张间生
房尚昆 邓子平 金玢

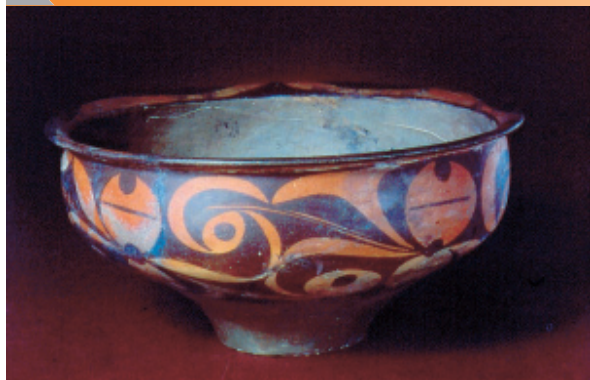
广东省出版集团

全国优秀出版社 广东教育出版社
全国百佳图书出版单位

· 广州 ·

前言

花卉纹彩陶盆 仰韶文化庙底沟类型（新石器时代）

猗猗闹子娃娃 陕西民间剪纸窗花（现代）佚名

山西大同云冈石窟第20窟佛像（石刻 北魏）

同学们，21世纪是知识经济和信息的时代，对视觉图像的知识需求使得美术学科变得越来越重要。美术，是对青年的成长至关重要的一门学科。它不仅可以使我们提高审美能力，增强文化修养，发展全面素质，激发道德情感，还能有效地开发我们的右脑，培养创造性思维能力，激活创造力潜能。奥妙无穷的美术世界彰显着人类创造力的伟大，人类历史的每一篇章都闪耀着美术智慧的光芒，优秀的美术作品不断地激发着我们好奇的兴趣和创造的冲动。

《美术鉴赏》将带你走进美术智慧的宝库。

“美术鉴赏”和“美术欣赏”只有一字之差，在生活中往往被通用，但从严格的意义上讲，两者有着明确的区别。“鉴赏”包括鉴别和欣赏的意思，而“欣赏”则一般不包括鉴别的意思。欣赏在态度上是肯定和赞赏的，而鉴赏则需要通过对艺术作品的思想内容、艺术技巧等，进行认真的感受、分析研究和鉴别之后，才能够决定是采取充分肯定和赞赏的态度，还是采取批判和否定的态度。所以，“鉴赏”的内涵更丰富，要求也更高一些。

鉴赏，是艺术作品发挥社会作用的重要环节。再好的艺术作品如果不与观众和读者见面，都无法发挥它的社会作用，而没有艺术作品，艺术鉴赏就无从谈起。因此，艺术作品和艺术鉴赏是相辅相成的关系。前者为后者提供对象，后者是发挥前者的社会作用所必不可少的重要环节。鉴赏，也是人的一种精神活动，是一个“再创造”的过程。观赏艺术作

品时，作品中的艺术形象会把我们带到一个特定的具体的艺术情境，激发我们思想感情上的波涛，同时，我们也可以调动自己的思想感情和生活经验来理解或解释作品，甚至还可以用自己的经验和认识去丰富和补充作品中的内涵。中外美术史上有许多优秀的艺术作品之所以流传千古，就在于它们能不断激发观赏者“再创造”的热情，使我们每一次欣赏时都会有新的发现和体会。当然，鉴赏中的这种艺术“再创造”的精神活动，会因我们所处的时代、地位以及个人的文化艺术素养和生活经验的不同而完全不同。也就是说，我们的生活经验越丰富，立场观点越正确，艺术素养越高，就越能深刻地理解作品的思想意义和艺术价值。这就是美术鉴赏的基本性质。

美术以丰富多彩的物质方式呈现，但在本质上是人类精神领域的一种创造，它既是创造主体的气质、学识、修养、情感、审美、表现技能等方面的综合体现，也是特定社会和民族的历史、文化的结晶。随着今天“大文化观”、“大美术观”的形成，美术范畴已扩展到人类生活的各个领域。因此，在内容的选择上，我们加强了美术作品的文化性和创造性方面的内容，同时，考虑到新世纪中国公民素质上的要求，特别突出了我国古代美术在各个领域里的重要成就，它们既是中华民族人文精神的重要体现，也是我们需要认真对待和珍视的优秀文化遗产。

作为新编教材，这本《美术鉴赏》在以下三个方面做了一些尝试：

岩间圣母草图（素描 1495—1506）（意大利）达·芬奇

红蚂蚁（木刻 1963）（荷兰）埃舍尔

安晚册之七（中国画 纸本 清）朱牵

自画像（油画 1889）（荷兰）凡·高

1. 内容精选

为了让同学们不仅对美术鉴赏的基本知识有所了解,同时也能让自己的表达能力、自学能力、批判能力和解决问题的能力得到发展,通过以认识美和评价美为特征的审美教育过程,培养出正确的情感、态度和价值观,做一个“会学习、会生活”的人,我们以时代变化所需要的新眼光,在包罗万象的美术作品中选择精品,并增加了多元美术文化以及艺术与科学等新的内容。

2. 结构创新

本教材未采用编年史式的面面俱到的编写方法,而是采取了专题式的结构,用九章来串讲中外美术史的重要知识。

这九章的内容分别是:美术鉴赏基础知识(什么是美术鉴赏以及美术的门类和特征);远古的印迹(古代文化遗产寻访);原创的生命之河(民族民间美术的价值);耐人寻味的虚幻世界(陵墓和宗教美术的特点);理性的光辉(文艺复兴美术和中国艺术中的文人精神);皇权与世俗(中国古代建筑、园林艺术以及中外宫廷绘画和市民绘画);移情自然,关注社会(中国花鸟画、山水画和从新古典主义、浪漫主义到现实主义的艺术);近现代的探索者(中外美术史上近现代的重要艺术家和艺术流派);新视觉,新思维(中外艺术家们开创视觉新领域的努力,现代设计的成果以及艺术与科学在现代不可分割的联系)。

3. 学习方式改变

我们强调以新颖的学习方式,从兴趣入

手，在大文化的背景下，在对美的探讨中，感受美术作品的价值。经由好奇、提问、讨论等路径，进入对美术作品形式和内容的关系以及深层文化意义上的理解。

在课文栏目中，我们设置了“自由谈”，以便同学们自由发表自己的观点和见解，在教师的启发和引导下，让思想的火花产生鲜活有趣的互动，在扩展视野和彼此启发中培养出个人对艺术作品的价值判断能力；“资料链接”栏目则作为拓展性学习的一部分，主要提供相关背景资料以及深入探讨的线索。课后，同学们还可以结合“活动与思考”栏目来完成自主的探究性学习。

我们置身于信息时代，知识的资源无处不在，只要有兴趣，就能获得我们所需要的知识。本教材只是一把钥匙，而潜藏在同学们中间的丰富智慧和巨大创造力，才是真正推动这门课程向前发展的力量。

期待着同学们的踊跃参与和再度创造。

狂欢节（油画 1924-1925）（西班牙）米罗

北京故宫（建筑 明、清）

目 录

第一章 美术鉴赏基础知识	1
第一节 什么是美术鉴赏	2
第二节 美术的主要门类及其特征	12
第二章 远古的印迹	17
第一节 亲和火与土	18
第二节 青铜时代	22
第三节 灿烂的古文明	27
第三章 原创的生命之河	33
第一节 神秘的傩面具	34
第二节 民间美术的图形与寓意	38
第三节 取用不尽的民间美术宝库	44
第四章 耐人寻味的虚幻世界	49
第一节 事死如生	50
第二节 佛陀的世界	56
第三节 魅力永恒的石头史书	62
第五章 理性的光辉	67
第一节 巨人的时代	68
第二节 中国艺术中的文人精神	74
第三节 艺术中的科技	78
第六章 皇权与世俗	81
第一节 皇家气派	82
第二节 宛自天开	86
第三节 王公与庶民	90
第七章 移情自然 关注社会	95
第一节 移情自然	96
第二节 时代的见证	100
第三节 因为爱，所以关注	106
第八章 近现代的探索者	111
第一节 挑战传统	112
第二节 中国画的革新	118
第九章 新视觉 新思维	125
第一节 魔幻的世界	126
第二节 开拓新视域	128
第三节 生活中的艺术	132
第四节 科学中的美	136

第一章 美术鉴赏基础知识

随着社会的发展，21世纪的阅读进入了一个新的“读图时代”。在这个时代里，美术与我们的生活更加贴近、密不可分。因此，学会运用美术的思维方式认识世界，培养对美的感知能力、欣赏能力，成为我们每个人的必修课程。

在本书中，我们将和大家一起去游历一个精彩纷呈的美术世界。在这里，我们将欣赏到大量古今中外的优秀美术作品。面对这些形态各异的美术作品，我们该如何去欣赏呢？这就需要我们掌握一定的美术鉴赏知识。

关于美术鉴赏的知识非常丰富。我们将要为大家介绍的只是一些基础性的、必备的美术鉴赏知识，包括美术鉴赏与美术欣赏的区别；美术鉴赏的含义；美术元素及其组织原理；美术鉴赏的基本方法；再现性艺术与表现性艺术；美术的功能及美术鉴赏的意义；美术的主要门类及其特征，等等。

当然，仅掌握这些知识是远远不够的，它还只是大家进入美术鉴赏殿堂的一把钥匙。要提高美术鉴赏能力，还要在很多方面作出努力，比如要多接触美术作品，耳濡目染，欣赏作品多了，比较、鉴别的能力自然也就提高了。此外，还要提高多方面的修养，只有不断拓展自己的艺术视野，掌握丰富的文化知识，才能使我们的美术鉴赏能力得到提高。

第一节 什么是美术鉴赏

提示与范例

朝元图(局部,壁画 元) 山西芮城永乐宫三清殿

“欣赏”与“鉴赏”

我们都有翻看画册、参观美术馆或博物馆的经历,当我们看到自己喜欢的美术作品时,通常会有许多的感受:它们或是赏心悦目,让你觉得大饱眼福;或是扣人心弦,让你回忆起自己的某些经历,令你浮想联翩……总之,很多的美术作品会让你莫名地陶醉、感动。可是,当你试图与别人分享自己的感受时,却常常只有贫乏无味的一句话:“这件作品太好了!我太喜欢它了!”如果有人问,你为什么喜欢它呢?它好在哪里呢?为什么这件作品让你感触良多呢?它与一些平庸之作相比魅力何在呢?……你能回答吗?的确,诸如此类的问题通常让我们无言以对。可见,即使我们对某些作品十分欣赏,却未必能说出个所以然来。这就是欣赏与鉴赏的差别了。

“美术欣赏”与“美术鉴赏”虽只有一字之差,但从严格的意义上来说,两者是有区别的。“鉴赏”包括鉴别与欣赏的意思,而“欣赏”则仅指“领略、喜欢”,一般不包括鉴别的意思。欣赏在态度上是肯定和赞赏的,而鉴赏则需要通过对艺术作品的思想内容、艺术技巧等,进行认真的感受、分析研究和鉴别之后,才能决定是采取肯定和赞赏的态度,还是采取批判和否定的态度。所以,“鉴赏”的内涵更丰富,要求也更高一些。

资料链接

奔马(中国画 纸本
1941) 徐悲鸿

思(局部,圆雕
大理石 1886)
(法国) 罗丹

静坐的莫瓦特歌夫人
(油画 1856)
(法国) 安格尔

以我国元代壁画《朝元图》和意大利 15 世纪的名画《春》为例。这是两幅给后人带来无穷审美乐趣的作品。如果要进一步去鉴赏，我们就必须了解它们的思想内容、艺术手法和艺术成就，并充分调动自己的思想感情和生活经验去感受、理解、分析作品。

朝元图（局部，壁画 元） 山西芮城永乐宫三清殿

《朝元图》是一幅道教壁画，描绘的是众多神仙前去朝谒元始天尊的宏大场面。全图共计人物 286 个，每个人物的年龄、动态、表情，甚至内心活动都被刻画得入木三分、细致传神。由于使用石青、石绿等矿物颜料着色，画面色彩绚丽浑厚。线条既继承了阎立本的传统，如屈铁盘丝，流畅道劲，又吸收了吴道子“吴带当风”的风格神韵，有如行云流水，富有音乐般的节奏韵律感。这些都是《朝元图》让人百看不厌的原因。

《春》描绘的是希腊神话中一群姿态优美的女神形象，寓意着春天的到来。艺术家以其超凡的造型能力和对生活的细致观察，成功地刻画了生机盎然的春天里的携手起舞的女神。作品色彩富丽典雅、线条优美细腻，虽是神话题材，却并不神秘、沉重，反而富有生活情趣，这使得作品引人入胜。此外，作品张扬的人文精神也是它打动观众、魅力永恒的原因。

春（蛋彩画 1478）（意大利）波提切利

花篮图（中国画 绢本 宋）李嵩

南禅寺大殿（建筑 唐）山西五台山

墨葡萄图（中国画 纸本 明）徐渭

美术鉴赏的含义

概括地说，美术鉴赏就是通过对艺术作品的思想内容、艺术技巧等，进行认真的感受、分析研究和鉴别之后，对作品作出或肯定赞赏或批判否定的判断。

要对美术作品作出正确的判断和评价，显然是需要知识的。如果我们不了解作品的相关情况，比如作者是谁？他生活在什么时代？作品的题材是什么？表现了什么内容？作品在美术史中处于什么地位等等，我们就缺乏鉴别、评价作品的根据。以北宋赵佶的《柳鸦芦雁图》和明代徐渭的《墨葡萄图》为例，它们都是中国花鸟画，可是风格却差别很大，原因何在呢？如果不了解它们的作者及其背景，我们就会十分困惑。

柳鸦芦雁图（局部，中国画 纸本 宋）赵佶

柳鸦芦雁图（局部，中国画 纸本 宋）赵佶

《柳鸦芦雁图》的作者是皇帝，养尊处优，而《墨葡萄图》的作者是一介布衣，经历坎坷，屡遭不幸。因此，《柳鸦芦雁图》抒情写意，淡雅明丽，带有一丝柔媚之气，而《墨葡萄图》则泼墨淋漓，激情奔逸，抒发了作者内心的悲愤和历劫不灭的旺盛生命力。

资料链接

五牛图（局部，中国画 纸本 唐）韩滉

丛竹图（中国画 纸本 清）郑燮

美术鉴赏基础 (1) 美术语言

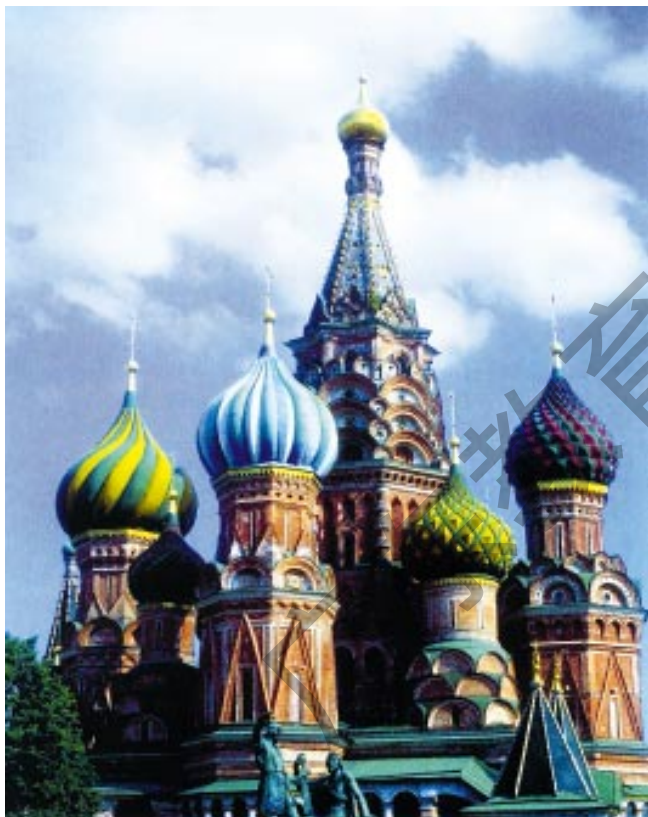
要进行美术鉴赏,首先要了解美术语言,其中包括美术作品的各种造型元素、艺术媒材和风格手法。

美术造型元素是美术中最基本的组成元素,凭借这些元素,如点、线条、形状、形体、明暗、色彩、肌理、空间等,艺术家便能创作出各式各样的艺术作品。

顾恺之善用连绵婉转、稠密流畅的线条来表现人物的动态和神采韵致,他的线条被后人评价为如“春蚕吐丝”、“春云浮空,流水行地”。线条可以说是其作品的重要造型元素,仅线条本身就已具有极高的审美价值。

列女仁智图(局部,中国画 绢本 东晋)顾恺之

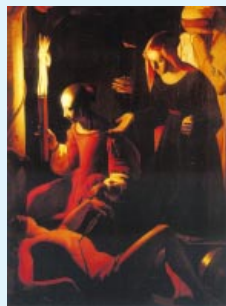
华西里·伯拉仁内教堂(建筑 1555—1560)(俄罗斯)

地中海(圆雕 青铜 1902—1905)(法国)马约尔

马约尔的《地中海》注重作品大的体面关系,减弱形体的细微起伏,其简括洗练的手法增强了作品的体量感,给人以含蓄、浑厚、健壮、朴实的美感,耐人寻味地表达了作者对地中海及其人民的理解。

教堂让我们充分感受到空间、形体、比例、节奏、色彩、装饰等多种美术元素综合构成的造型美。

哀悼赛巴先(油画 1634)(法国)拉图尔

梦(油画 1910)(法国)卢梭

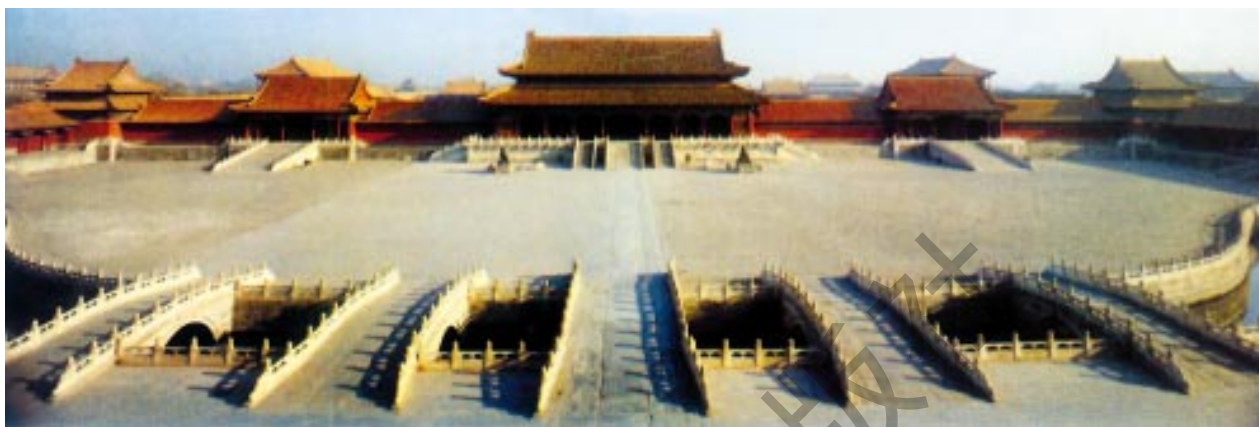

结构之八(油画 1923)(俄国)康定斯基

美术造型元素的组织原理与法则

美术造型元素是美术家进行艺术表达的基本语汇。如何让这些语汇有机地结合起来，使之具有艺术语言的魅力并能准确地传达美术家的创作意图呢？这就需要掌握艺术语言的规律，将各种美术造型元素按一定的组织原理与法则巧妙、完美地结合在一起。也就是说，美术家进行创作时，需要根据这些原理与法则，如对称与均衡、节奏与韵律、多样与统一、比例与尺度、动感与静感等等来进行构图和安排。

北京故宫太和门广场（建筑 明、清）

中国古建筑以群体建筑所表现出来的对称、稳定、博大、壮观取胜。明清北京故宫建筑群在中轴线上逐次展开，纵横交替，主体建筑与次要建筑同中有异，造成统一而富于变化的节奏，无论群体建筑还是个体建筑，都十分讲究对称均衡，体现了儒家方正规整的理性精神。

为了凝练而准确地表现掷铁饼者的运动姿态，雕刻家选取了掷铁饼过程中即将使出爆发力前的一个最关键的瞬间动作来造型。倒三角形的构图增强了作品运动的感觉，而掷铁饼者两手的对称又使雕刻保持了稳定感。让人惊讶的是，虽然动作剧烈，但人物的面部表情却安详平静，整件作品静中有动，富于艺术感染力。

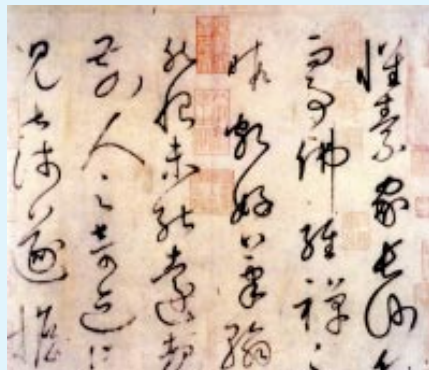

掷铁饼者（圆雕 大理石
约前5世纪）（希腊）米隆

资料链接

宋代《八十七神仙卷》的人物组合高低疏密，错落有致，富于韵律和节奏感，寓变化于统一之中

自叙帖（行书 纸本
唐）怀素

美术鉴赏基础(2) 鉴赏方法

要进行美术鉴赏，除了要了解美术语言之外，还要掌握美术鉴赏的基本方法。对于要如何鉴别、评价美术现象和美术作品，古今中外的美术理论家为我们总结了不少方法。比如我国南齐时期的谢赫在《古画品录》中提出的“六法论”，就是我国古代最早鉴赏绘画艺术的一种方法，它作为中国绘画的品评标准一直影响至今。

当我们面对一件美术作品时，鉴赏通常是从感受、感悟开始的。在我们对作品产生了情感后，我们会渴望对它进行理性的分析。对作品进行理论分析就是一个鉴赏的过程，这一过程通常分四个环节：

叙述——客观地描述作品直接可见的视觉形象；

形式分析——分析美的要素之间的互动情形和关系；

解释——探讨艺术家所想要表达的观念、情感、气氛等；

评价——对作品作综合的优劣判断，并提供理由。

这四个环节可作为我们的基本方法应用于美术鉴赏活动中。

我们以鉴赏顾闳中的《韩熙载夜宴图》为例，简单地说明鉴赏过程的四个环节。

韩熙载夜宴图(局部,中国画 绢本 五代)顾闳中

韩熙载夜宴图(局部,中国画 绢本 五代)顾闳中

《韩熙载夜宴图》是五代时期南唐画院画家顾闳中受李后主之命观察大臣韩熙载家夜宴情景后，凭记忆创作的长卷人物画，它描绘了韩熙载为逃避出任宰相而故意纵情声色的夜生活。画面以长卷形式表现夜宴的五个场面：听乐、观舞、休息、清吹、散宴。画卷首先表现的是表情沉郁的主人公正与满堂宾客听琵琶演奏。接着按照这次夜宴的发展过程，画出了赏乐、舞蹈、休息和调笑等等生动场景。

画家选取不同时间进行的具有典型意义的五个片段，把它们组织在同一个画面上，每段巧妙地以屏风隔开，使之既有独立性，又连贯一气。画中人物虽多，却安排得宾主有序，繁简得当。

作品生动地刻画了韩熙载的失意颓废、空虚苦闷、无可奈何的复杂心境，显示了画家对主人公命运与内心世界的深刻理解。

此画用笔缜密，线条圆润圆劲，设色浓丽沉着，是一幅具有重要历史文献价值和杰出艺术成就的古代人物画精品。

韩熙载夜宴图
(局部,中国画 绢本 五代)顾闳中

韩熙载夜宴图
(局部,中国画 绢本 五代)顾闳中

再现性艺术

从各种美术作品的表现手法和审美特征来看，美术可以分为再现性艺术和表现性艺术两大类。

所谓再现性艺术，是指将客观社会中的人物和事物，真实地再现在作品中的艺术。例如写实性绘画和写实性雕塑就属于再现性艺术。

王蜀宫妓图(局部, 中国画 绢本 明) 唐寅

餐前祈祷(油画 1739)(法国) 夏尔丹

苏珊像(油画 1971)(美国) 克洛斯

资料链接

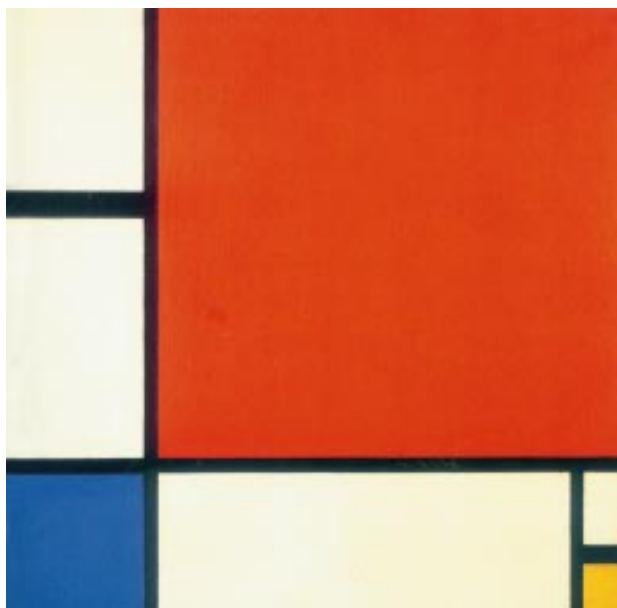
出水芙蓉图
(中国画 绢本 宋)
佚名

荷矛者
(圆雕 大理石
前5世纪)(希腊)
波利克里托斯

教皇英诺森十世
(油画 1650)
(西班牙)
委拉斯开兹

带有红、蓝、黄三色的构图（油画 1930）（荷兰）蒙德里安

蜗牛、女人、花朵、星星（油画 1934）（西班牙）米罗

表现性艺术

表现性艺术不像再现性艺术那样直接将社会生活中的人和物客观地呈现在作品中，而是着重表现作者对社会生活的思考、评价、愿望和情感。例如抽象绘画和抽象雕塑，还有以实用性为主的工艺美术、建筑艺术等。工艺美术和建筑艺术中除了某些器物 and 建筑中的某些造型模仿自然界中的动物或植物的形态外，一般都不再现客观世界的人和物的形貌，而是重在通过它们自身的造型、结构或装饰等，表现出一定的情感、气氛、格调和审美趣味等。这些都属于表现性艺术。

当然，再现性艺术和表现性艺术的划分是相对而言的，因为艺术创作既离不开客观现实，也离不开主观创造。任何艺术作品都包含着客观的再现与主观的表现两个方面，只不过有些艺术侧重于再现性的因素，有些艺术则侧重于表现性的因素。

五月的风（雕塑 钢板 1996）黄震

漩涡纹彩陶壶（马家窑文化）兰州市七十亩地出土

波洛克用“泼洒法”进行创作

作品36号（油画 1953）（美国）波洛克

美术的功能及美术鉴赏的意义

美术是一种通过塑造艺术形象反映社会生活和人的精神,表现作者的思想感情的社会意识形态。它和所有的文艺一样,具有三个方面的功能:认识功能、教育功能和审美功能。

美术的认识功能主要是帮助人们认识自然界、认识社会生活。它主要是通过作品中对于社会生活与自然环境具体生动的描绘来实现的。比如宋代李嵩的《货郎图》,就能让我们了解当时社会生活的一个侧面。美术的教育功能主要指美术作品的题材所表现出来的内容和主题,对观众形成的思想和道德上的感染和影响。比如浮雕《人民英雄纪念碑》,就激发了我们的爱国主义热情。美术的审美功能主要指培养人们对美的事物、美的形式的辨别力、敏感性和感受力。比如游览苏州的拙政园,可以使我们的性情得到陶冶,提高我们感受美的能力。当然,美术的三个功能是一个有机的统一体,是不可截然分割的,只是在不同的美术作品中,某种功能可能更显突出而已。

总之,通过鉴赏美术作品,我们不仅可以开阔视野,增长知识,而且可以陶冶思想情操,提高思想境界,培养我们的审美能力和丰富我们的艺术素养。

货郎图(局部,中国画 绢本 宋)李嵩

人民和总理(中国画 纸本 1979)周思聪

人民英雄纪念碑——胜利渡长江(局部,浮雕 大理石 现代)刘开渠

资料链接

天安门广场上的人民英雄纪念碑

弗拉维时期的妇女像(大理石 约公元1世纪末)(希腊)

承德避暑山庄金山（园林 清）

浴女（油画 1808）（法国）安格尔

斜倚像（雕塑 大理石 1938）（英国）摩尔

记住关键词

鉴赏 美术语言 鉴赏方法 美术的功能

自由谈

话题建议：谈谈美术与自己、与社会、与自然的关系。

活动与思考

到美术馆参观，或借一本画册，选取自己喜爱的美术作品进行鉴赏练习。

静物（油画 1634）
（荷兰）霍达

收割的报酬（油画
1882）（法国）
莱尔米特

第二节 美术的主要门类及其特征

提示与范例

溪山行旅图（中国画 绢本 宋）范宽

美术的门类

“美术”一词并不是我国自古以来就有的词汇，而是近代从日语中引进的一个外来词。它虽然直接借用了汉语中的“美术”二字，但其义却是从英语Fine Art(美的艺术)意译而来的。

近代以来，汉语中的“美术”常被等同于“图画”，美术就是绘画的观念影响颇深。实际上，美术的范围十分广泛，一般包括绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等四大门类。此外，东方还有一些独具特色的重要门类如书法、篆刻等，也应包括在美术之中。随着社会和科技的发展，现代设计艺术、摄影、摄像、电脑美术等也归属于美术的范畴。美术随着社会的发展而发展，它是与时俱进的，因此，美术的概念和范围也不是一成不变的。

中国奥运中心体育场设计方案

资料链接

吴俊卿（篆刻 清）
吴昌硕

gouges 的奥林匹斯
（现代雕塑 电视机等
材料 1989）（美国）
白南准

网页设计（1999）（法国）奥雷斯特

绘画及其主要特征

绘画是美术中最丰富多彩的艺术形式之一。它使用笔、刀等工具，墨、颜料等物质材料，通过线条、色彩、明暗以及透视、构图等手段，在纸、纺织品、木板、墙壁等平面上，创造出可以直接看到的，并具有一定形状、体积、质感和空间感觉的艺术形象。

从画种来分，它可以分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描、速写等。其中有些画种因为使用的物质材料、工具和表现技法不同，又可分为不少样式。例如，中国画可分为壁画和卷轴画两大类；从表现特点上又可以分为工笔画、写意画和兼工带写画三种。

无论东方绘画还是西方绘画，它们都有一些共同特点。首先，绘画是依赖视觉来感受和欣赏的造型艺术。其次，绘画不像雕塑、建筑及部分工艺品那样占有三维空间，它是在平面上表现形象，因而有独特的艺术语言。此外，绘画不是客观事物的单纯摄取和反映，而是画家通过自己的意志及技艺对客观事物的表现和再创造。

披纱巾的少女(油画 约1516)(意大利)拉斐尔

富春山居图(局部,中国画 纸本 元)黄公望

画家之子尼古拉斯肖像(素描 约1620)(佛兰德斯)鲁本斯

静物(水彩画 现代)
王肇民

爆发——农民战争(之五)
(版画 铜版 1903)(德国)
珂勒惠支

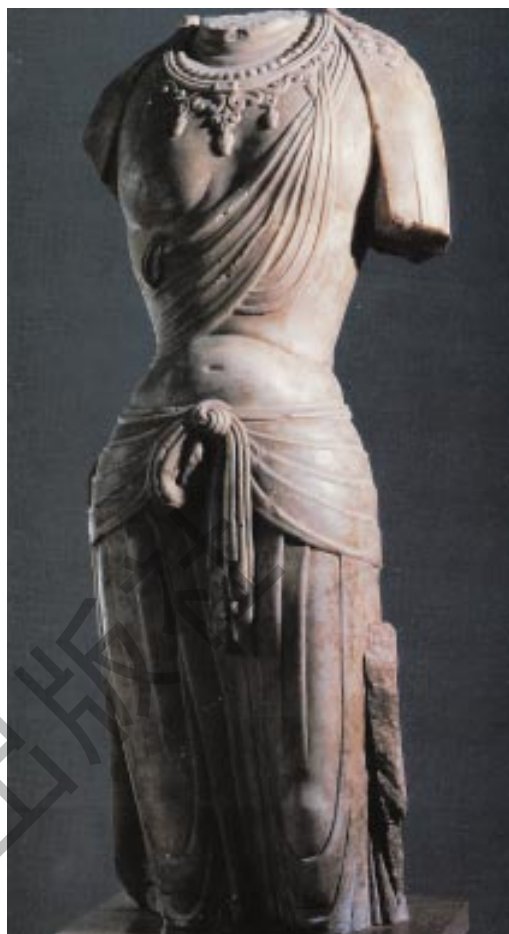
雕塑及其主要特征

雕塑是雕与塑的合称,它包含着两种最主要的表现手法——雕刻与塑造。

雕塑是运用一定的物质材料,通过雕、刻、塑等手法,创造具有真实的三维空间,反映生活和表现情感的艺术。

雕塑种类繁多,如果按照材质来分,可分为泥塑、木雕、石雕、铜雕、瓷雕、陶雕等,在雕塑上施以粉彩叫彩雕或彩塑。传统观念认为雕塑是静态的、可视的、可触的三维物体,随着科学技术的发展和观念的变化,在现代艺术中出现了四维雕塑、五维雕塑、声光艺术、动态雕塑以及软雕塑等。

雕塑的重要特征是以各种可塑(如黏土)或可雕刻、翻制的物质材料(如石头、木材、金属等)塑造出艺术形象,借以反映现实生活和表现雕塑家的审美感受以及审美理想。由于雕塑是使用一定的物质材料来塑造具体形象的,因此,它不仅与人们的视觉发生联系,而且与人的触觉有联系,来自视觉与触觉的两种感觉给观众带来更为丰富的审美感受。

菩萨立像(圆雕 大理石 唐)

亚述巴尼帕狩猎(局部,浮雕 大理石 前645)两河流域

重叠上升(现代雕塑)(美国)拜尔

资料链接

菩萨与弟子
(泥塑 唐)
敦煌莫高窟
第159窟

拉奥孔(圆雕 大理石 约前25)(希腊)哈格桑德罗斯等

稳定的运动
(雕塑 涂彩
金属板 金属棒 1950)
(美国)考尔德

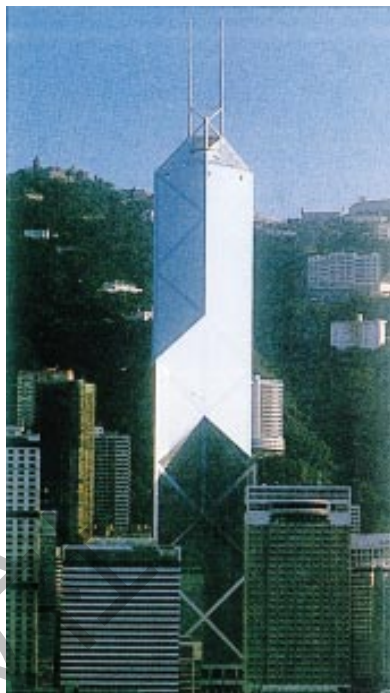

建筑艺术及其主要特征

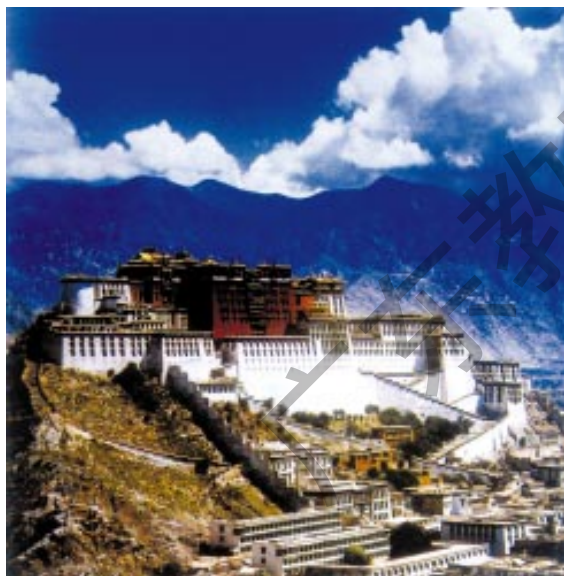
建筑是人类改造自然界以使之符合自己的需要的一项重要创造。虽然建筑也是一门科学技术，但由于建筑是一种存在于三度空间中，具有体积、平面、线条、色彩等因素的立体作品，它与雕塑有某些相似之处，再加上建筑在其长期的历史发展过程中，始终与雕塑、绘画有着紧密的联系，因此，建筑被视为实用价值与审美价值、工程技术手段与艺术手段紧密结合的综合体，是美术中的一个重要门类。

建筑作为一门艺术，按其功能来分，主要有公共建筑、纪念性建筑、住宅建筑和园林建筑等。

建筑艺术不像绘画、雕塑等艺术那样直接地反映社会生活，它主要通过建筑本身的形体所体现的造型美来反映一定时代、一定社会的精神面貌、情趣和理想。因此，建筑艺术的美带有一定的抽象性。此外，建筑艺术主要通过空间实体的造型和结构安排、各门相关艺术的综合，以及同自然环境的关系等来发挥其审美功能，它的美是综合的、持久的。

香港中国银行大厦(建筑)(美国)贝聿铭

布达拉宫(建筑 17世纪)

凯旋门(建筑 1836)(法国)

长城
(建筑 明)

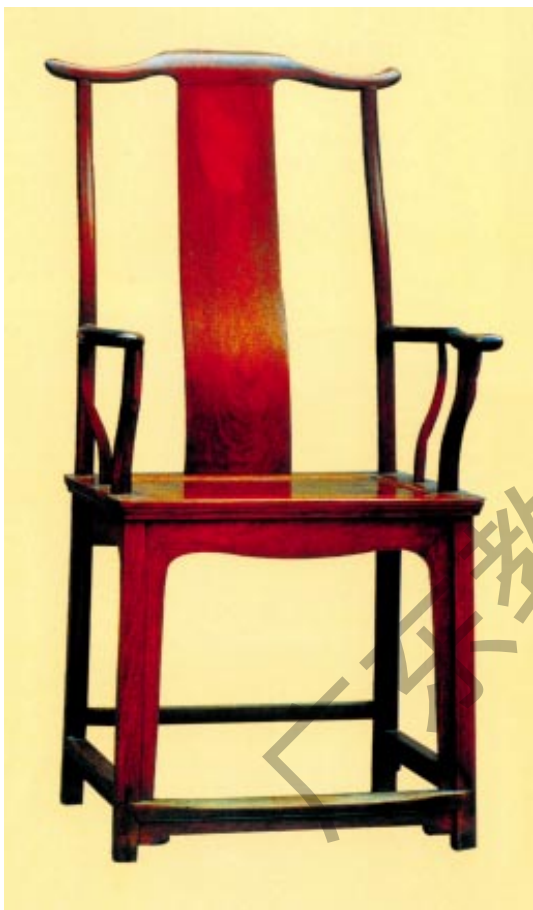
塔桥
(建筑 1894)
(英国)

工艺美术及其主要特征

工艺美术是与人们的物质生活和精神生活以及生产技术关系最为密切的一种美术形式。它的范围十分宽广，涉及人们的衣、食、住、行、用等方方面面。根据我国工艺美术的历史和现状来看，工艺美术一般包括传统的手工艺、民间工艺美术和现代设计艺术等领域。

工艺美术的重要特点之一是实用与美观相结合。工艺美术所追求的美观是服从于实用这个前提的。只有当实用工艺品的装饰服从于实用目的，装饰性与实用目的密切结合时，它所唤起的美感才具有特殊的艺术魅力。此外，工艺美术的造型美并不在于要求实用品的外部造型、色彩、纹样等简单地去摹拟事物、再现现实，而在于使其外部形式传达和表现出一定的情绪、气氛、格调、风尚和趣味，因此，工艺美术的美也带有一定的抽象性。

黄花梨四出头官帽椅 (家具设计 黄花梨木 明)

巴依厄的刺绣画 (局部, 1077) (法国) 佚名

记住关键词

绘画 雕塑 建筑艺术 工艺美术

自由谈

话题建议:不同门类的美术作品给你带来了哪些不同的感受?

活动与思考

不同门类的美术作品对我们的生活产生过什么样的影响?

漆钗 (髹漆工艺 汉)
湖南长沙出土

群芳揽胜 (玉雕) 高祥、
王仲元设计, 北京玉器
厂制

教皇尼古拉四世的
圣餐杯 (金属、玉、宝
石等材料 13世纪)
(意大利)

第二章 远古的印迹

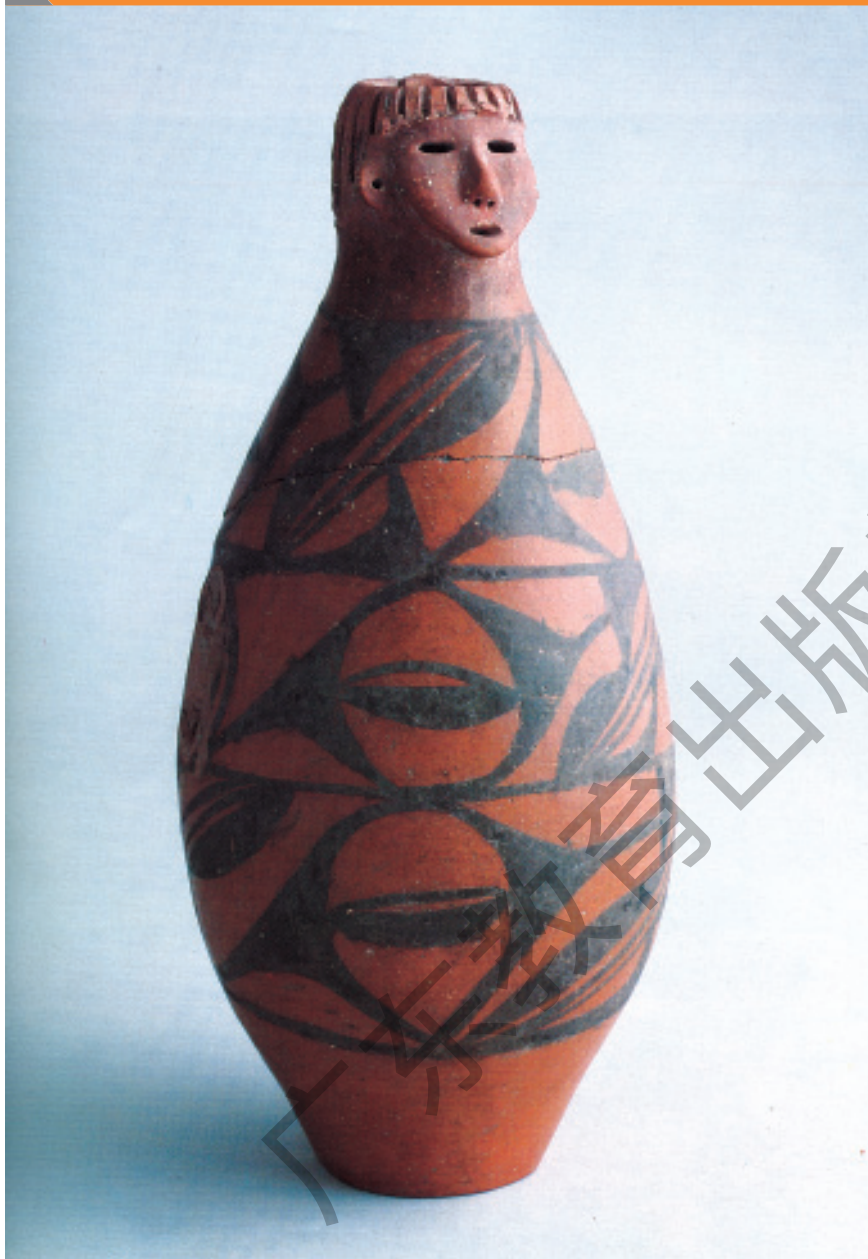
人类早期的文明创造是从造物制器开始的。我国远古时代的先民们，为满足生活的需求和精神的需要，从最早的打制石器，发展到烧制陶器和铸造铜器。在这漫长的历史过程中，他们自觉或不自觉按照美的规律去创造，极大地发展了自己的审美力和创造力，表现出惊人的智慧和才能。他们所创造的陶器、青铜器、玉器等，写下美术史上最初始的灿烂篇章，不仅为我们留下了宝贵的艺术遗产，而且不断地激发着后来者的创造灵感。

人类的历史不只靠文字来记载，那些散落于荒草之间的片石碎瓦，隐藏在晦暗之中的斑驳壁画，卧地千年的巨大石像，夕阳之下的残垣断壁，都是沉默而真实的言说者。古文明的遗迹遍布世界各地，非洲、亚洲、美洲、欧洲都有人类创造的令人惊叹的灿烂文明。人类的创造力贯通延伸在世界各种古老文明的历史灵魂里，构成了人类文明的博大景观，从中我们不仅能得到丰富的审美享受，更能受到无尽智慧启迪。

第一节 亲和火与土

提示与范例

彩陶人头形器口瓶 仰韶文化庙底沟类型(新石器时代)

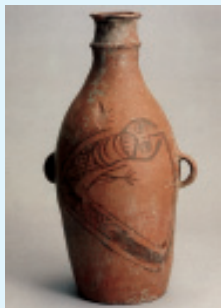
有近万年历史的中国陶器，是中华民族智慧的结晶，是原始人的造型观念和艺术设计能力发展到一定阶段的产物。制陶——从黏土到陶器，是通过火与土的亲和，将一种物质变成另一种物质的人类历史上第一次真正的人造物活动。

我国的彩陶文化最早出现在大西北的泾水、渭水流域，在距今七千年至五千年的仰韶文化时期，兴盛的仰韶文化曾分布在今天的陕西、山西、河南等地，其中以半坡和庙底沟类型的艺术成就为突出代表。仰韶文化晚期，彩陶艺术发展推衍至甘肃、青海地区，形成了灿烂的马家窑文化，又经历了一千二百多年的发展演变后才进入尾声。

人面鱼纹彩陶盆
仰韶文化半坡类型(新石器时代)

资料链接

鲛鱼纹彩陶瓶
庙底沟类型(新石器时代)

蛙纹彩陶壶
马家窑文化(新石器时代)

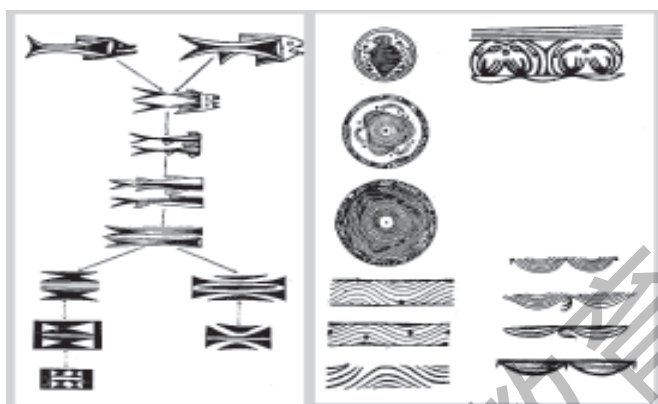
漩涡纹彩陶壶
马家窑文化(新石器时代)

涡纹曲腹彩陶盆
庙底沟类型(新石器时代)

彩陶纹样的演化

彩陶的装饰是在打磨光滑的陶坯上，以天然的矿物质进行描绘，入窑烧制后于橙红色的胎底上形成赭红、黑、白等色的美丽图案。学术界普遍认为，彩陶上的纹饰和当时人们的生产、生活有着直接的关系。彩陶纹样生动活泼，其演化过程非常复杂。有学者经过研究认为，有些彩陶的几何形图案花纹可能是由动物图案演化而来。尽管这种说法仍带有很多推测猜想的成分，但它所指出的由写实的、生动的、多样化的动物形象，演化而成抽象的、符号化的、规范化的几何纹饰这一总的趋向，与已有的考古发现是基本吻合的，反映了人们从认识美到创造美的艺术发展规律。

鱼纹、蛙纹从写实到写意到抽象的过程

鱼纹彩陶盆 仰韶文化半坡类型(新石器时代)

蛙纹陶钵 马家窑文化(新石器时代)

花卉纹彩陶盆 仰韶文化庙底沟类型(新石器时代)

鹿纹彩陶盆 仰韶文化半坡类型(新石器时代)

鹅鱼石斧彩陶瓮
仰韶文化庙底沟
类型(新石器时
代)

薄胎高柄陶杯
龙山文化(新
石器时代)

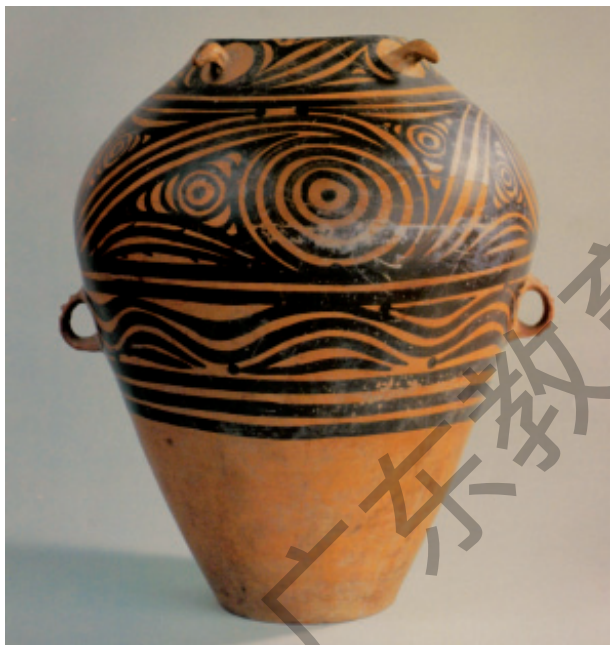
动物陶壶
(低温釉, 9
—12世纪)
(泰国)

菱格纹彩陶罐 马家窑文化（新石器时代）

彩绘粗壮的菱格纹，边镶细锯齿，菱格填入米字纹，近耳处饰粗弦纹和波浪纹。纹样对称反复，疏密有致，刚柔并用。

漩涡纹彩陶罐 马家窑文化（新石器时代）

优美流畅的漩涡纹，穿插着黑圆点，表现了很强的运动感。几条水波纹，洋溢着欢快的节奏。

原始彩陶的艺术形式美

彩陶的造型、纹样是先民们根据劳动和生活的需要，在观察自然对象的基础上加以艺术想象而创造的。从实用到审美，从写实到抽象，反映了人们在造物活动中对审美形式感的掌握和运用。在这个过程中所创造的统一、变化、对称、均衡、节奏、韵律、集中等美的形式法则，以及所运用的动静、刚柔、粗细、虚实、曲直、疏密等对比的技巧，一直作为艺术美的规律为后世所遵循。

陶鬲 龙山文化（新石器时代）

这件陶鬲的造型巧妙地运用均衡的原理，器身如同引颈长鸣的鸟，有一个鸟喙式的长流，纽绳形的提柄安置在腹部上端，不但便于提携，而且与鸟喙式长流呼应，使器物达到平衡。底部由三个袋状器足支撑，不仅可以增加器物的容量，而且给人一种既灵巧又稳重的感觉。

整件器皿制作规整，造型优美，是功能与审美完美结合的典范作品。

资料链接

表现人类早期制陶场面的石像（前5000—前3000）（埃及）

米诺人的陶篮（约前5000）

秘鲁卡斯纳人陶制面具（前5世纪—前4世纪）

出土于伊朗的彩陶（约前4000）

异彩纷呈的瓷器艺术

瓷器是在制陶工艺发展的基础上产生的，是中华民族的一项伟大发明。瓷器与陶器不同，它以高岭土和石英、长石等为原料，施釉后在1200摄氏度以上的高温下烧制而成。

早在商代，我国已发明原始瓷器。在东汉时期的浙江地区，出现了成熟的瓷器，这是我国陶瓷史上划时代的伟大成就。其后在近两千年的历史中，经过历代工匠们对釉料中矿物质比例与还原的最佳火候的不断探索，产生过如冰似玉的东汉青瓷、素净莹润的隋唐白瓷、名窑众多的宋代瓷器、熠熠生辉的元明青花瓷、五彩缤纷的清代彩瓷……异彩纷呈的瓷器艺术，书写了中华文化极其光辉的一页。

牡丹萱草纹瓶（青瓷 耀州窑 宋）
梅瓶为瓷器的典型样式之一。此梅瓶遍体刻萱草、牡丹花纹，高贵而典雅。

鱼藻纹瓷罐（五彩瓷 景德镇 明）
罐的造型饱满大方，腹周绘荷塘、游鱼、水藻等纹饰。画面生机盎然，构图疏密得体，色彩鲜艳富丽。

记住关键词

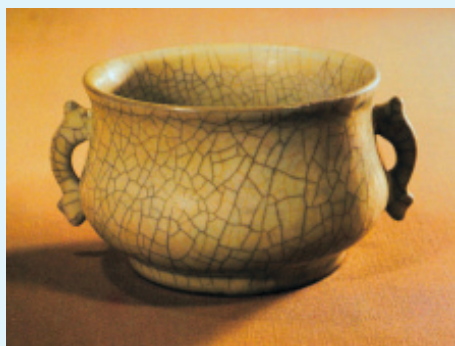
彩陶 纹样 瓷器

自由谈

话题建议：彩陶纹样的演化。

活动与思考

到图书馆或上网查找有关我国陶瓷艺术发展的资料，了解陶瓷艺术不同发展时期的艺术特色。

粉青釉瓷炉（粉青釉 哥窑 宋）

三鱼高足杯（釉里红 明）

花卉纹瓷瓶（珐琅彩 清）

第二节 青铜时代

提示与范例

始于夏，盛于商周的我国古代青铜器，作为一种特殊时代的特有器物，以其高超的冶金铸造技术、奇特的造型和丰富的纹样，显示出独特的美感。尽管其年代离我们已经十分遥远，但其艺术感染力至今仍震撼人心，甚至是后世艺术难以比拟的。鉴于青铜器在当时物质生产、精神文化领域的重要作用与特殊地位，后世将这一时期称为中国的“青铜时代”，大约从公元前二千年前后起，经夏、商、西周和春秋时期，历时约一千五百年。

四羊方尊（商）

造型独特，纹饰富丽，工艺精湛，堪称商代青铜工艺中的杰作。方尊自肩至足设计四只大卷角羊，羊的造型近于写实，全身纹饰充满神秘意味。该尊集线刻、浮雕、圆雕为一体，器形庄严雄伟，气度高贵不凡。

资料链接

埃及出土的青铜镜
(约前 3000)

米诺人的平底锅
(约前 2800)

苏美尔人的黄金头盔（前 3000—前 2400）

甗（炊器 西周）

甗是一种蒸煮食物的炊具，中间部分有几个小孔，便于热气通过，将放在上面的食物蒸熟，袋状足可以加大受热面积。制作者很注意上下两部分的呼应关系，使之浑然一体，达到功能和形式的完美结合。

爵（酒器 商）

商周青铜器种类最多，设计最见匠心的是酒器。其中主要的有饮酒用的爵与觚，以及铸成动物形象的鸟兽尊等。爵的造型比较复杂，腹部为卵圆形，前有流，后有尾，流与尾之间有双柱，腹侧有柄，流与尾部前后平衡，下部的三足有力地撑开，产生挺拔的美感。

青铜器铸造工艺

青铜器铸造工艺在商周时期已取得了很大的成就。青铜器原料为铜与锡或铅的合金，视用途与器类的不同，有不同的配制比例。青铜器的铸造主要采用合范法，通常经过制作模型、翻制外范、制作泥芯、浇铸成型、铸后修理加工等五个程序。比较复杂的器型还必须采用二次铸造或附件与器身分铸的方法，春秋中期又出现了失蜡法等新工艺。

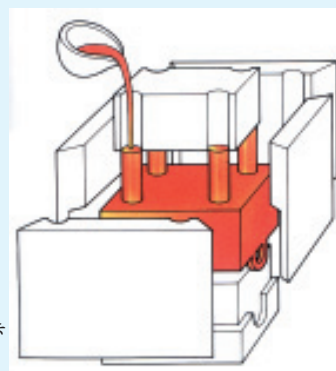
青铜器的种类繁多，依照它们的用途，大致分为礼器、乐器、兵器、工具、车马器等几大类。青铜器起初的主要功能是实用。随着奴隶制的建立与强化，逐渐主要用作祭器与礼器，成为奴隶主政权与神权的化身和等级的象征。

折觥
（西周）

觚
（西周）

合范铸造法
示意图

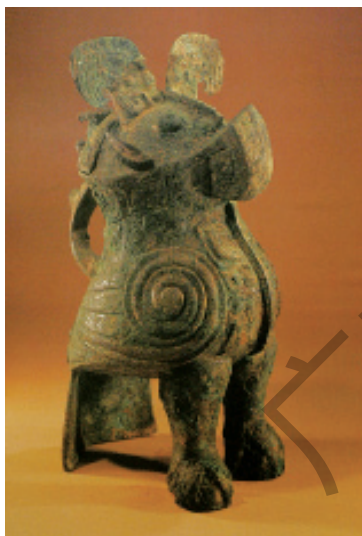
雄浑瑰丽的青铜器造型

孟鼎(西周)

青铜器的艺术魅力首先来自于它的造型。

从艺术角度看,不同时期的青铜器造型给人以不同的审美感受。艺术总是一定的社会政治、经济、生活等的折射。商代到西周早期的青铜器造型强调形体的体积感、量感和力度,造型雄浑、刚劲、凝重,以适应祭祀鬼神的需要。西周中期重礼制,体现在青铜器造型上是简朴、典雅的风格。在春秋战国时期,奴隶制社会出现了“礼崩乐坏”的局面,青铜器一扫过去威严、凝重的风格,产生了造型精巧、生动、优美的作品。到了秦汉时期,由于铁器的出现,青铜器失去昔日的辉煌,青铜工艺朝着轻便、精巧而实用的生活用器和观赏陈设品的方向发展。就“青铜时代”的主流艺术风格而言,大体可见一个由简朴到繁缛、由凝重到生动的发展脉络。

妇好铜尊(商)

莲鹤方壶(春秋)

镶嵌神兽纹博山炉(汉)

资料链接

金面罩人头铜像(商)

秦公簋(春秋)

曾侯乙铜编钟(局部,战国)

青铜器纹样

青铜器纹样丰富多彩，别具艺术魅力。商代流行饕餮纹、凤鸟纹、夔纹、龙纹、蝉纹等奇异的动物纹样，各种纹样的交互组合，形成了商代青铜器狞厉之美的时代风格。至西周中期，各种社会礼仪规范相继确立，体现在青铜器上，则是盛行环带纹、窃曲纹等简易大方的新纹样，体现出以朴素雅正为美的时代风貌。另外，西周青铜器的一个显著特征是大量长篇铭文的出现，极具史料价值。春秋战国时期青铜器除流行细密纠结的蟠螭纹外，开始出现各种描绘现实生活的题材，如采桑弋射、水陆攻战、宴饮歌舞等，从而在新的层面上建立了艺术与生活的直接联系。

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

曾侯乙铜尊盘（失蜡法铸造 战国）

宴乐采桑狩猎交战纹壶（战国）

龙虎尊（商）

铜鸮卣（商）

桑蚕纹铜尊（春秋）

玉人（商）

此玉人虽然仅高7厘米，但各部分都雕琢得十分精细，显示出玉匠高超的雕刻水平。

玉龙（商）

温润柔丽的玉器

中国最早的玉器出现于距今约七千年前。玉器的制作在漫长的发展过程中，体现为两种不同的审美追求：一种是追求玲珑剔透的华丽之美，另一种是突出玉的天然材质，追求“大圭不琢”的朴素之美。玉的审美对中国文化、社会习俗产生了深远的影响。古人赋予玉以“德”的含义，有“君子比德于玉”的说法。因此，今人欣赏玉器，不仅可从其质地的温润柔丽、造型的完美生动和琢磨的光洁精细上获取美感，还可以从其深厚的文化意蕴中得到启迪。

玉凤（商）

记住关键词

青铜器 造型 纹饰 玉器

自由谈

话题建议：选一件青铜器，试从造型、纹饰、铸造工艺等方面鉴赏其美。

活动与思考

收集青铜器、玉器的图片资料，按时期分类，在班上办一个小型图片展览。

资料链接

玉兽形饰（新石器时代）

玉龙（新石器时代）

玉角杯（汉）

第三节 灿烂的古文明

人类历史上曾出现过诸多古文明，其中有些古文明因各种原因已经中断或被湮没了。今天，在考古学和现代科技的帮助下，一些遗址和遗物被重新发现和认识，大量令人惊异的杰作珍品重见天日，成为全人类所共同拥有的文化遗产。它们以其独特的艺术面貌和非凡的创造性激起后世永久的赞叹和崇敬。金字塔、狮身人面像为什么会吸引着人们去发掘法老王朝之谜？复活节岛巨像的建造基于什么目的？米洛岛手臂残缺的阿芙罗狄特为何具有永恒的魅力？这些艺术形象所记录的古文明都对我们产生了强大的吸引力。

提示与范例

狮身人面像（埃及第四王朝石灰岩雕像 前2600—前2500）

雕像的面像传说是按照埃及第四王朝的法老哈夫拉的形象雕刻而成。原来的鼻子和胡须现已被毁。

非洲文化遗产——古埃及艺术

非洲是人类文明的发祥地之一，在尼罗河两岸的狭长绿洲上，产生了古埃及文明。宗教信仰对古埃及人的精神生活起着支配作用，他们相信人的灵魂不灭，并且认为，只要保存好死者的肉体，人的灵魂就可以返回人的躯体，并且得以永生。所以他们的艺术是为来世和永生而创造的。基于这一神圣的观念，古埃及人创造了具有巨大体量感与严格程式化的艺术。

阿布辛贝勒神庙的搬迁

1960年，因埃及修建水库危及埃及新王国第十九王朝拉美西斯二世的两座神庙及其他古迹遗址，如不及时抢救，珍贵文化遗产将永沉水底。于是，联合国教科文组织呼吁各国通力协助，终于成功完成了两处神庙搬迁的巨大工程。

王子夫妇像（石灰岩雕塑 约前2800—前2300）（埃及）

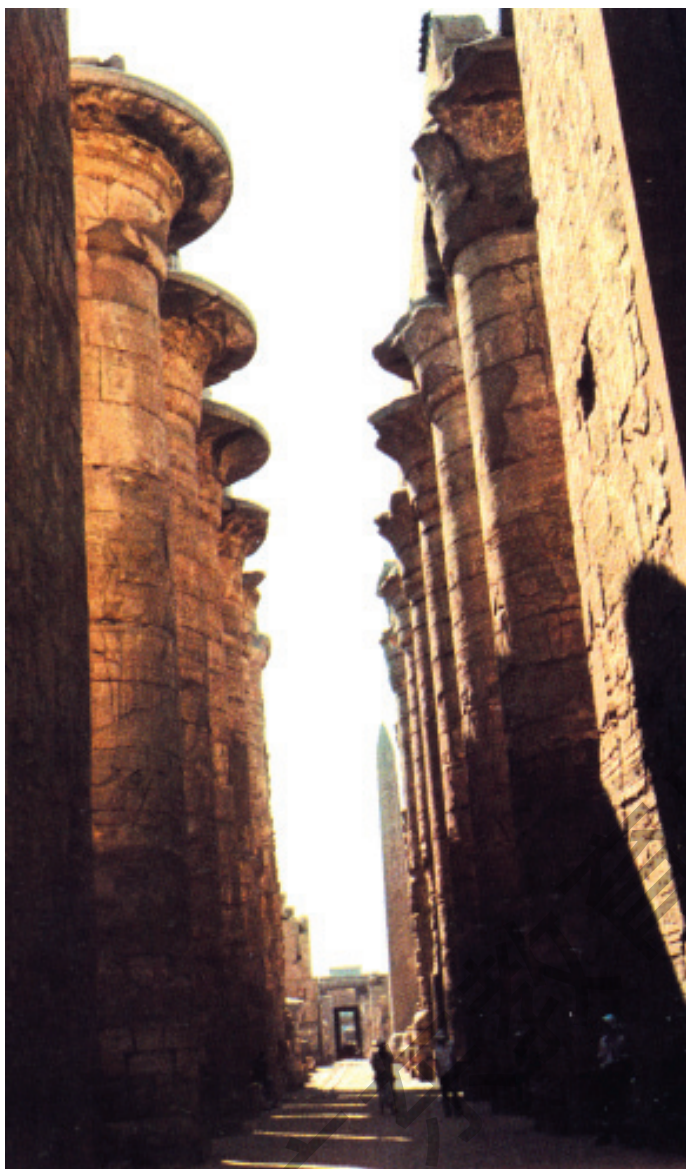

涅菲尔蒂蒂头像（石灰岩雕塑 约前1365）（埃及）

三个女乐师（墓室壁画 约前1420）（埃及）

卡纳克阿蒙神庙柱厅（局部，前14世纪—前13世纪）

柱厅长366米，宽110米，由134根石柱组成，森林般的石柱衬托出神庙宏伟而又神秘的气氛。最大的石柱直径3.56米，高21米，其他的直径2.74米，高12.8米，蔚为壮观。

古埃及美术的发展，主要集中在古王国时期与新王国时期。古埃及人在与宗教信仰相联系的建筑、雕刻、绘画和工艺美术等领域，都取得了辉煌的成就。

古埃及雕塑和绘画严格地遵循“正面律”的艺术规范，具有浓厚的装饰性，延续了三千多年仍有经久不衰的魅力。建筑体量巨大，宏伟庄严而具有永恒的纪念性，法老的金字塔和神庙几千年来默默伫立在沙漠的地平线上，向人们昭示着它永恒的庄严和静穆之美。工艺美术用材考究、手法精湛、华丽高贵，同样充满着幽远神秘的美感，令人产生无限的遐想。

图坦卡蒙墓中法老的金面具（金、宝石 埃及十八王朝）

资料链接

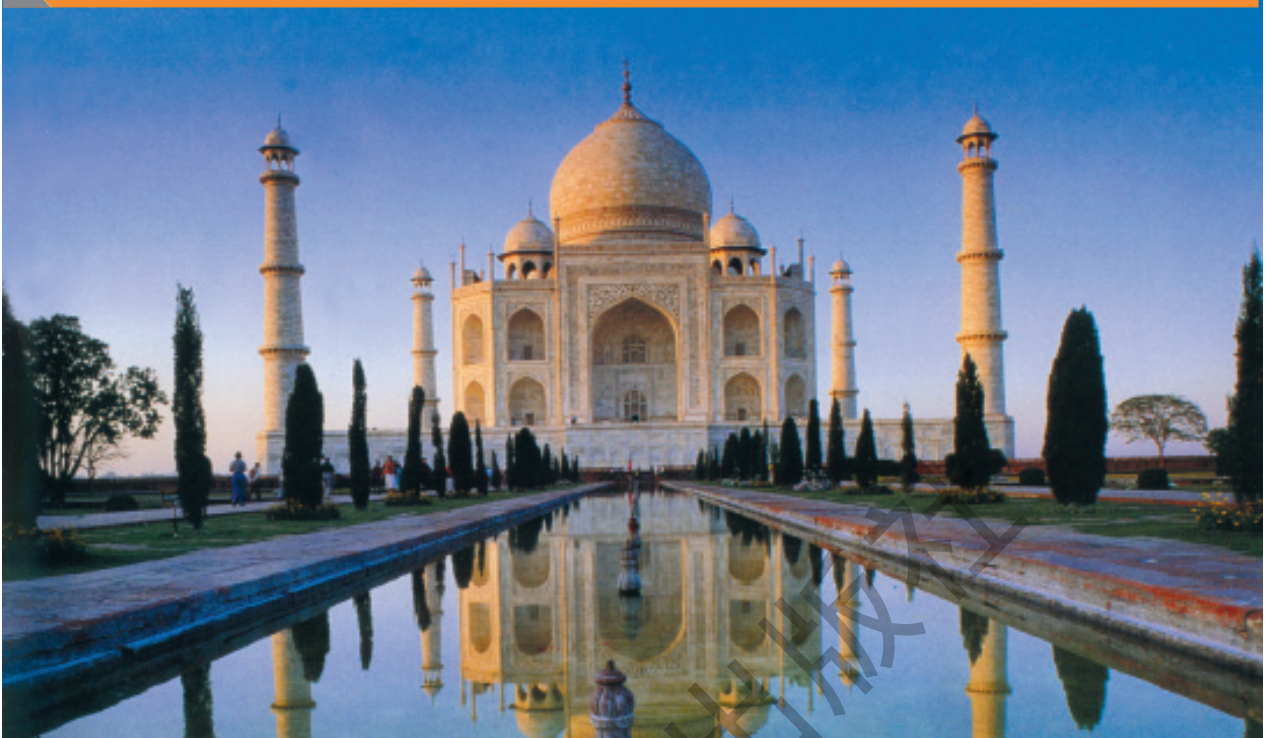
图坦卡蒙墓中法老坐椅背的雕刻（埃及）

群鸭图（埃及第四王朝墓室壁画局部）

提示与范例

泰吉·玛哈尔陵（建筑 1630—1652）（印度）

世界七大建筑奇迹之一。伊斯兰建筑的智慧结晶。它位于新德里以南，以《古兰经》中的“天国”是一座美丽的花园的想象为其建筑的蓝本，由印度最好的建筑师和土耳其、波斯、阿富汗、巴格达的建筑师、工匠们共同设计并完成。

亚洲文化遗产

泰吉·玛哈尔陵是莫卧儿第五代皇帝沙贾汗为爱姬泰吉·玛哈尔所建造的陵墓。它以伊斯兰式的半球形石造结构为主体，大理石上用美玉宝石镶嵌成阿拉伯文字和花鸟透雕，显示出极为精巧的图案制作技术，巧妙的陵前大水池设计，使陵墓花园与水中的倒影融合辉映，成为最和谐对称、壮丽雅洁的建筑。

汉穆拉比法典碑是1901年于伊朗古城苏萨发现的古代中东地区最早的法典碑，它为我们打开了研究公元前两千年巴比伦社会结构和法律的窗户。浮雕显示法典的力量来自于坐在王座上的太阳神沙玛什，他正在把象征法典的手杖和环状物交给站立一旁的汉穆拉比。汉穆拉比的形象比神小，表明了他的从属性。两个人物的头部都是侧面，眼睛和肩却是正面，类似埃及“正面律”的表现方法。

汉穆拉比法典碑
(前 1792—前 1750)
(巴比伦)

受伤的狮子（大理石浮雕 前 650）（亚述）

吴哥窟（801—1201）（柬埔寨）

国王和仆从
(前 522—前 462)（伊朗）

第二章 远古的印迹

美洲文化遗产

15世纪末，美洲被西方探险家和历史学家称为“新大陆”。其实这片土地早有自己真正的主人，他们创造出了独特壮观的玛雅文明和印加文明。这些原生民族在自己的土地上生息繁衍，建造了许多宏伟的石头建筑，以表达他们对太阳和永恒的追求。16世纪，由于西班牙殖民者的大规模入侵和屠杀，玛雅文明和印加文明被迫中断。

石板浮雕（玛雅 709年）

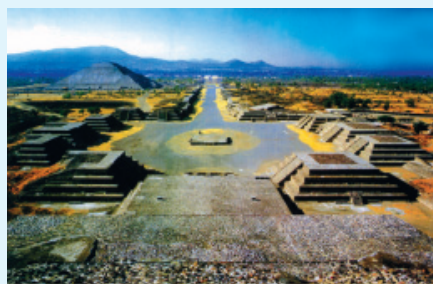
玛雅的绘画与雕塑用严格的符号代表体系来描绘物象，富有神秘感和象征性。石板浮雕表现的是一种古老的宗教仪式：玛雅国王与王后把他们的血送给赋予人种的祭祀之神。

复活节岛石雕人像（约14世纪）（智利）

伫立的石雕人像表情凝重，沉默地注视着太平洋已达数个世纪。石雕人像遍布全岛，关于它们的制作目的至今还是一个谜。

资料链接

帕伦克遗址（7—9世纪）（墨西哥）

纳斯卡巨画（前200—600）（秘鲁）

特奥蒂瓦坎古城（约2世纪）（墨西哥）

提示与范例

帕特农神庙(建筑 大理石 前447—前432) (希腊)

这是雅典卫城的主体性建筑,神庙的外观和装饰十分讲究,各部分比例都是经过精心推敲而成的,完全符合黄金分割原理。

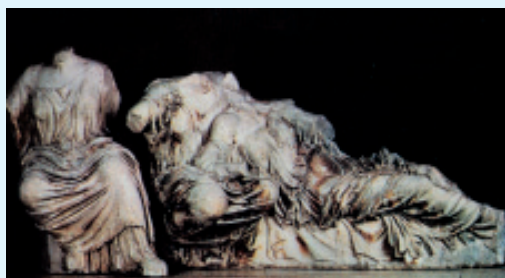
欧洲文化遗产——古希腊艺术

古希腊是欧洲古代文明的发源地,其艺术对欧洲文化艺术的发展产生了深远影响。古希腊和古罗马文化中的艺术被称为古典艺术。

瑰丽的希腊神话是滋养古典艺术的土壤,“神人同形同性”的观点,使那些超自然的神祇具有了人的面貌和情感。更为重要的是,希腊人具有对理性的崇尚和对美的追求,美被认为是内在的真实与优美的外表的协调,是事物之间的高度和谐。约公元前5世纪,伴随着古典希腊艺术观念而产生的建筑、雕塑和绘画,其美学成就达到了历史上前所未有的高峰。

米洛岛的阿芙罗狄特(圆雕 大理石 约前150)佚名

在西方文化艺术中,罗马神话中的女神维纳斯(即希腊神话中的阿芙罗狄特)是爱与美的象征。这是现存的许多女神雕像中最为著名的一座,被誉为巴黎罗浮宫的“镇馆之宝”。这座雕像融合了古希腊雕刻崇高与优美的风格。虽然双臂现已残缺,但仍不损其完美,堪称古典艺术中的杰作。

命运三女神(高浮雕 大理石 前449—前400) (希腊) 菲迪亚斯

束发带的运动员(大理石 约前420) (希腊) 波利克里特斯

伊瑞克提翁神庙女像柱(大理石 前421—前405) (希腊)

多立克、爱奥尼亚、科林斯三种柱式(希腊)

罗马大角斗场（70—82）

角斗场长轴径约188米，短轴径约156米，立面约高49米，中心是表演区，四周是观众席，外围四层结构，下面三层采用不同的柱式，一层比一层轻巧华丽，整个建筑坚固稳定。

古罗马艺术

随着罗马的不断扩张与希腊的并入，罗马帝国于公元前1世纪末至公元2世纪进入最强盛的时期，横跨欧、亚、非三洲，成为西方政治、文化的中心。罗马美术继承并发展了古希腊美术，特别是在建筑领域达到了新的高峰，为古典建筑奠定了坚实的基础。另外，由于古罗马人有制作祖

先遗像的传统，肖像雕刻得到了很大的发展。同时绘画也取得了非凡的成就。18世纪的考古发掘，使庞贝城的壁画重见天日，让世人得以重睹古罗马城市建筑装饰艺术的壮丽景观。

卡拉卡拉像（胸像雕塑 大理石 3世纪初）佚名

记住关键词

文化遗产 正面律 古典艺术

自由谈

话题建议：比较各种文明的不同艺术特色。

活动与思考

调查当地的文化遗产，以小组为单位设计保护方案。

采花少女（壁画 1世纪）
庞贝出土

图拉真纪念柱（106—113）（罗马）

加尔桥（14）（法国）

第三章 原创的生命之河

你见过神秘的傩面具吗？你知道一些常见民间美术图形的寓意吗？你了解某些著名美术作品创作灵感的来源吗？本章将带领你去探索一条潜藏于民间的原创美术的生命之河。正是这条大河，滋养和造就了许多伟大的艺术家和优秀的美术作品。让我们从傩面具这一中国古文化的“活化石”入手，看看一些民间美术样式是怎样形成的，并感受它们那至今还保留着的强烈的、原始的艺术魅力。我们还将深入了解一些常见图形的寓意，熟悉那些丰富有趣的民间美术形式和种类。然后，我们再看看中外艺术家是如何利用民间美术这个宝库，并从中获取创作灵感的。艺术家们对民间美术的尊重、借鉴和利用，将会启发我们更加珍惜民间美术这份宝贵的源远流长的人类文化遗产。

第一节 神秘的傩面具

提示与范例

三王（木雕 清）贵州傩堂戏面具

有学者认为,美术起源于巫术。因为对于原始人来说,巫术有着极大的功利价值。从神秘的中国傩面具上,我们似乎能感受到美术与巫术之间的某种联系。也有人认为,艺术起源于模仿或起源于人类情感表达和思想交流的需要。马克思主义美学认为,艺术起源于劳动。艺术起源论的多种观点,说明艺术最初是由多种多样的因素促成的,但占主导地位的因素显然是生产和经济,是劳动。

船形双耳彩陶壶
仰韶文化（新石器时代）

船形彩陶壶上绘有撒开着的渔网,让人联想到原始社会先民们的渔猎生活。

资料链接

傩仪图（漆画 战国）湖北随县曾侯乙墓出土

兽面纹玉铺首（玉雕 汉）

京剧脸谱中的李逵

中国古文化的“活化石”

傩起源于原始社会的图腾崇拜，是一种充满宗教气息的巫术活动，用以驱逐疫鬼。这种活动至今仍保留在我国汉族和二十多个少数民族的广大地区，被史学界称为我国传统文化的“活化石”。

在傩仪中，傩面具被赋予神秘的宗教含义，被看成是神灵的象征和载体，具有沟通阴阳、连接生命与死亡的魔力。因此，傩面具在傩仪中极为重要和神圣。

出于对自然未知力量的恐惧和对未来美好生活的向往，人们创造了各种各样的傩面具。这些面具凝聚着民间百姓对生命的理解，也凝聚着他们的智慧和丰富的艺术想像力、创造力。傩面具不仅是巫术的工具，也是结合了雕刻与绘画的民间艺术品。作为一种神秘的象征，傩面具反映了民间特有的神灵巫术观和原型创造意识。可以说，傩面具是美术与巫术的一次精彩的联袂演出。

舞蹈纹彩陶盆 马家窑文化（新石器时代）

出土于青海大通孙家寨的舞蹈纹彩陶盆，是一件具有浓厚生活气息的作品，生动地表现了原始艺术与原始人的劳动和生活的密切联系。

傩戏场景

鱼嘴道人面具（木雕）

化妆舞会上的面具

非洲民俗活动中的面具

巴西狂欢节上的面具

大禾人面方鼎

这是一件商代晚期的作品。方鼎四面各饰有一个巨大的人面图像，它们所蕴涵的寓意已不可确切考知，但其中透露出来的精神内涵与审美意味，与傩面具似乎有着某种联系。类似这样的一些伟大作品，也许我们永远都无法完全了解其意蕴，不过，这并不妨碍它们具有很高的欣赏价值。

海达人酋长的房子(模型)

类似中国傩面具那样充满巫术意味的民间艺术形式，也存在于世界其他民族文化中。从海达人(北美印第安人)酋长房屋前面的三根图腾柱上，我们也许只能看到一些难以解读的面具，但在海达人眼里，它们却诠释了本部落的古老传说。创作这些艺术品无疑是一项庄严的工作，凝聚了海达人的智慧和创造力。

杰拉尔德·福特图腾柱
(彩绘木料 金属铸造物 1974)
(美国) 爱德华·A·凯

资料链接

四川白马藏人面具

新罗王朝方相氏假面

图腾柱(局部, 民间美术)
(美国) 爱德华·A·凯

贵州傩戏面具的艺术特点

在中国的诸多面具品类中，贵州傩戏面具保存得最多，流传得最广，种类也最为丰富。

贵州傩戏面具有三种类型，即变人戏面具、地戏面具和傩堂戏面具。这些傩戏面具都十分注重造型和色彩，在制作上也十分讲究。其主要造型手段是雕刻和绘画。从整体上看，傩戏面具大多线条粗犷奔放，色彩强烈大胆，造型夸张诡异。创作手法既有写实也有夸张，人物形象性格各异，表情丰富，给人一种强烈的视觉冲击力。

变人戏面具

制作工艺简单，不施油彩，面具的纹饰带有一定的随意性。

地戏面具

雕刻工艺精细复杂，色彩绚丽明亮，造型既写实又夸张。

傩堂戏面具

造型偏重写实，具有一种凝重感，色彩单纯和谐，雕刻手法较为成熟。

傩堂戏面具（木雕）贵州省德江县

记住关键词

傩 面具 美术与巫术

自由谈

话题建议：漫谈面具。

活动与思考

参观当地民俗博物馆。

西藏“羌姆”骷髅面具

阿伽门农的面具（金 约前1500）（希腊）

日本江户时代面具《陵王》，溯源于中国的《兰陵王》

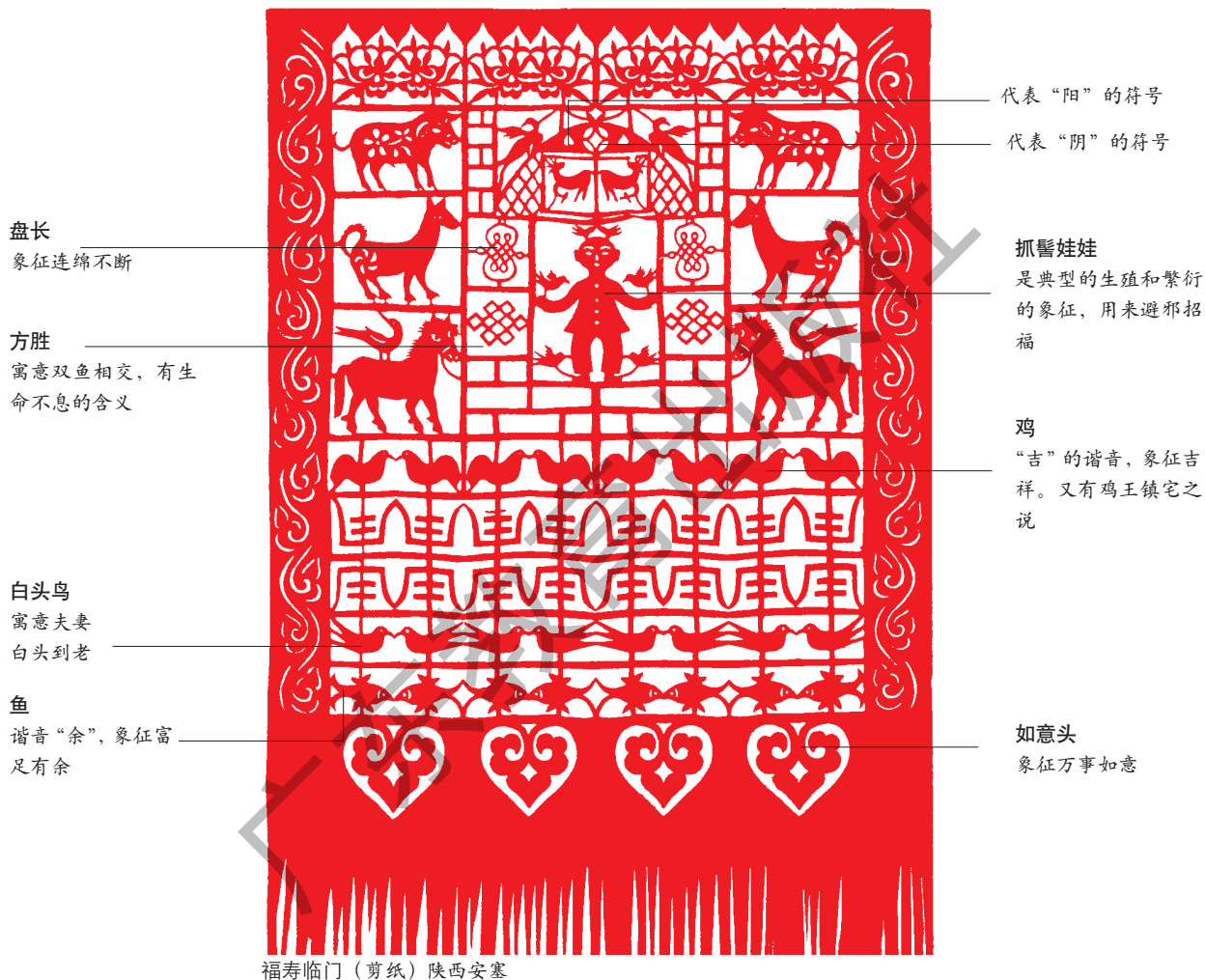

第二节 民间美术的图形与寓意

提示与范例

民间美术是人民群众创作的，用以美化环境、丰富民间民俗活动和在日常生活中应用及流行的美术。它在古代是相对于宫廷美术和文人士大夫美术而言的，在现代则是相对于专业美术工作者的创作而言的。以前它的创作者、欣赏者和保存者主要是广大的农民和手工业者，因此，鲁迅先生曾将其称之为“劳动者的艺术”。

民间美术体现于人们的物质生活和精神世界的各个领域，直接反映劳动人民的思想感情和审美趣味，显示出他们的智慧和艺术才能。

资料链接

被联合国教科文组织命名为“民间工艺美术大师”的陕西民间艺人库淑兰的剪纸作品《剪花娘子》

两口子谈天（剪纸 现代）苏兰花

围嘴花样（剪纸 现代）曹殿祥

生生不息、圆满和合的象征

中国民间美术独特的审美趣味和造型意识，来源于特定的社会结构和文化结构所形成的集体审美意识，而始终贯穿其中的则是中国的阴阳五行哲学观。

以天人合一为核心、充满辩证思想的阴阳哲学，深刻地影响了民间美术的审美趣味和造型规则。我国民间美术追求圆满、和合、对称，这种对偶数的概念情有独钟，透露着强烈的生命繁衍意识的造型规则，蕴涵着中华民族文化最基本也是最深刻的内涵，即阴阳相合化生万物，万物生生不息的中华民族的本源文化观。

在中国民间美术中，让我们感受最多的是祥和、热闹和喜庆。之所以如此，一是源自民间艺术家对生活持豁达乐观的态度；二是在老百姓心目中，民间美术的图形承载着他们对未来幸福生活的期盼，认为这些图形都必须也应该与喜事、乐事息息相关。因此，民间美术多少带有实用性，而正是这份实实在在的信赖和挚爱，成了民间美术生命力的源泉。

和为贵(年画 木版套色 清) 江苏苏州桃花坞

阴阳鱼(剪纸 现代) 张林召

阴阳鱼从太极阴阳符号演变而来。

代表古人宇宙哲学意识的太极阴阳符号，相传为伏羲所创。

春招财子(年画 木版套色 清)

中国结

虎头彩绘挂片(泥塑) 陕西凤翔

五彩缤纷的中国民间美术

中国民间美术种类繁多，主要类别有：民间雕塑、木版年画、民间剪纸、染织刺绣、民间陶瓷、木偶皮影、风筝彩扎、古傩面具、民间配饰、民间玩具等。

云南彝族蜡染男上装

湖南挑花手巾

花旦（皮影 清）陕西大荔

盛装的傩傩族姑娘

资料链接

府楼猴（木雕 明）潮州

铁枝木偶戏

肚兜（刺绣 现代）陕西

喜庆吉祥的年画

年画是中国人欢庆年节时张贴的画。为了增强节日的喜庆气氛，配合节令的祈福心理需要，年画往往色彩热烈，构图饱满，题材以喜庆吉祥为主，内容多寓意国泰民安、人丁兴旺、生活幸福等，表达了人们祈福禳灾，欢庆节日的心情。

万象更新（年画 木版套色 清）天津杨柳青

赐福生财灶王（年画 木版套色 清）山东潍县杨家埠

三星图（年画 木版套色 清）江苏苏州桃花坞

鞭钹门神（年画 墨线版印着色）四川绵竹

三猴烫猪（年画 墨线版印着色）四川绵竹

年画棚子 侯长春

玩耍的智慧

民间玩具俗称“耍货”，是中国民间美术的重要门类之一。大多数的玩具都是人们利用身边俯拾即是平常物料，如泥木竹石、纸草布皮之类进行加工制作的，仅供自己家庭和馈赠亲友之用。这些千姿百态、风格各异的玩具，不仅具有玩耍、欣赏的价值，而且寓意深远，充分体现了我国劳动人民的智慧、幽默与爱心。

坐虎（泥塑）陕西凤翔
泥虎是凤翔最有特色的玩具。按凤翔风俗，外甥满月时，舅舅家要赠送泥老虎，祝愿孩子健康成长。这些色彩绚丽夺目、饰有吉祥文字，在勇猛中流露出妩媚的泥老虎，不仅是儿童喜欢的玩具，也寄寓了大人的美好祝愿。

鱼枕 甘肃庆阳
这是给娃娃睡觉用的耳枕，造型别致，既能做枕头，又可当玩具。枕头中间掏了一个洞，是母亲为了保护孩子的耳朵不受压和便于漏掉泪水而设计的，蕴涵着母亲对孩子的深切祝福和关爱。

风筝（绢 现代）冷世祥

大阿福（泥塑 清）

资料链接

山西的狮子花面馍

上海的“活动竹龙”

无锡泥人“李逵”

惜春作画（泥塑 清）张明山

记住关键词

民间美术 剪纸 年画 民间玩具

自由谈

话题建议：民间美术的保留价值。

活动与思考

有兴趣的同学可自己考察本地的民间美术,为资料库增添新的内容。

喜庆丰收（现代）刘大炮 湖南凤凰县印染被面

古罗马妇女首饰

瑞士现代民间绘画

日本民间艺人用挂钩做鱼子缬扎染

第三节 取用不尽的民间美术宝库

提示与范例

来自萨伊的巴可达守护者
(木质覆铜)(加蓬)

也许我们有过这样的体验：在欣赏青花瓷、非洲木雕、波斯地毯、日本浮世绘等民间美术作品时，往往会联想到八大山人、林风眠、毕加索、布朗库西、马蒂斯、德加等艺术大师。尽管不能在民间美术与这些艺术大师的作品之间简单地画上等号，但民间美术对这些艺术家的启迪和影响是显而易见的。对于中外艺术家来说，民间美术始终是一座取之不尽用之不竭的宝库。

非洲木雕变奏曲

在 20 世纪初的欧洲前卫艺术家们看来，传统的“高雅艺术”已经失去了生命力。在寻求新的现代艺术形式语言的过程中，非洲艺术以其质朴、单纯、鲜明的造型风格引起了艺术家们的极大兴趣，他们不约而同地将目光投向了非洲艺术。

资料链接

加蓬木雕

刚果木雕

头像(圆雕 石灰岩 1911—1912)
(意大利)莫迪利安尼

面具围绕着的
艺术家肖像(油画
1899)(比利时)
恩索

王中之王 (木雕 1930)
(罗马尼亚) 布朗库西

纪念柱 (木雕 20世纪)
(肯尼亚)

毕加索从1906年秋天第一次见到非洲木雕时，就对它们产生了极大的兴趣。之后，他开始收集非洲艺术品，非洲艺术从此进入他的视野，并对其创作产生了极大的影响，《亚威农少女》就是一个明显的例子。此画作于1907年，历时将近一年，几易其稿。由于受到非洲艺术的强烈影响，当《亚威农少女》完成时，与草图的意旨已相去甚远，传统的绘画手法在此画中几乎消失得无影无踪。毕加索由此引发了一次划时代的绘画语言的变革，有人将《亚威农少女》视为20世纪艺术中最“革命”的绘画。

亚威农少女 (草图 1907) (西班牙) 毕加索

亚威农少女 (油画 1907) (西班牙) 毕加索

1908年，毕加索摄于“洗衣船”的画室里，周围是新喀里多尼亚的雕刻。这些非洲的“原始”雕刻，曾经带给毕加索不少创作灵感

无尽之柱 (雕塑 青铜 1938)
(罗马尼亚) 布朗库西

布朗库西在工作室

第三章 原创的生命之河

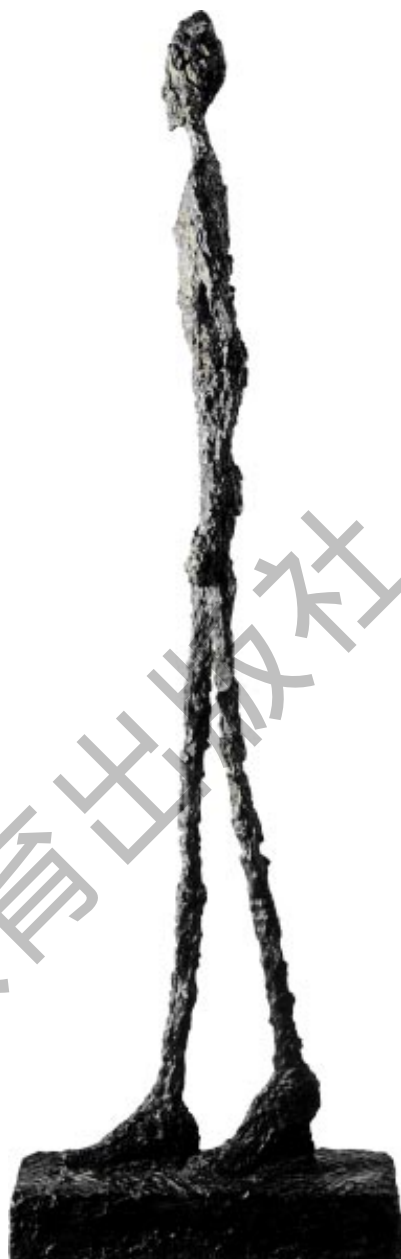

面具(木雕)(加蓬)

公牛头(雕塑 自行车座、车把 1943)
(西班牙)毕加索

新郎和新娘(油画 1915)(意大利)莫迪利安尼

行走的人(雕塑 青铜 1947)
(瑞士)贾科梅蒂

节奏标记大头棒人饰
(木雕)(科特迪瓦)

资料链接

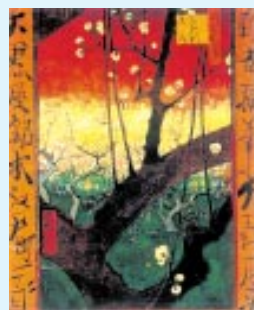
1867年日本浮世绘版画在世界博览会中展出。它对印象派和后印象派艺术家产生了很大的影响

穿和服的女人(油画 1875—1876)(法国)莫奈

手儿名神庙的枫叶(浮世绘版画 1857)(日本)安藤广重

凡·高将安藤广重的浮世绘版画《龟户梅园》翻制成的油画(1887)

鱼藻纹碗（民窑青花瓷 明）

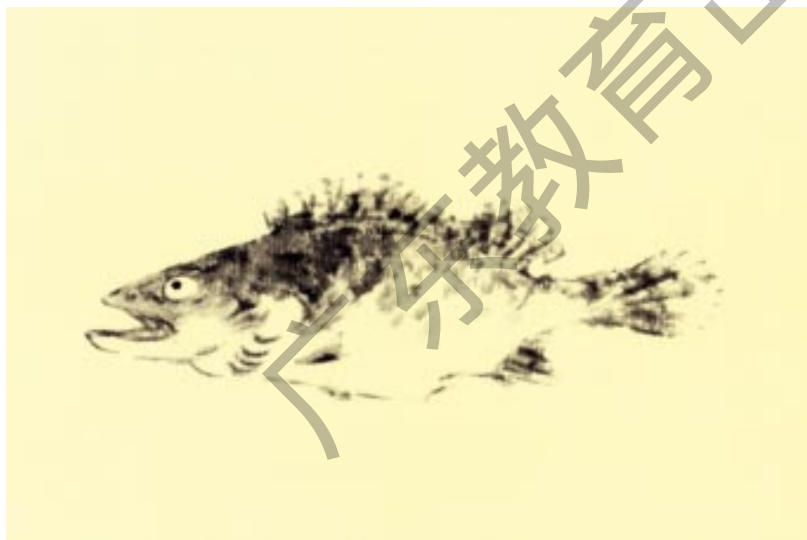
明末清初文人画家八大山人（朱耷）深受民间美术的影响。他早期主要受民间木刻、版画的影响，中后期则明显受民间瓷器，尤其是景德镇青花瓷器图纹的影响。

青花瓷（局部，明）

花鸟杂画册之七（中国画 纸本 清）朱耷

书画册之一（局部，中国画 纸本 清）朱耷

安晚册之十三（中国画 纸本 清）朱耷

鱼藻纹青花瓷碗（明）

小鸟花卉青花瓷罐（明）

小鸟花卉青花瓷罐（明）

艺术无止境

宇宙锋（中国画 纸本 1974）林风眠

现代艺术家林风眠从被人忽视的民间艺术宝库中，寻找民族艺术的灵魂。他对皮影、剪纸、青花瓷器、汉砖等做过深入的研究，他的《宇宙锋》等一系列戏剧人物画都有民间皮影造型的意味。

生角（皮影 清）佚名

记住关键词

非洲木雕 皮影 青花瓷

自由谈

话题建议：谈谈你所知道的世界各民族的民间美术对艺术家们的影响。

活动与思考

寻找一件以上与民间美术有关联的美术作品。

山西戏曲剪纸

双鹭（中国画 纸本 现代）林风眠

京剧脸谱

现代服装设计

第四章 耐人寻味的虚幻世界

本章我们将游历美术史中那些耐人寻味的虚幻世界。首先，我们来看看中国古代帝王贵族耗费巨资营造的奢华的地下世界：这里有气势磅礴、装备精良的“地下军队”；有轻歌曼舞的舞女；有诙谐逗趣、令人捧腹的说唱艺人；有新鲜时髦、让人耳目一新的“外国”乐队；有为显示皇权威严、表彰大臣功勋而安置的石人、神兽……为了死后能像生前一样拥有权力和享受奢华的生活，统治者役使大量工匠为其雕饰陵墓。这些陵墓雕刻作品技艺精湛、气度恢弘，集中体现了当时雕塑艺术的最高水平。

宗教在人类历史上曾经占据了重要的地位，世界三大宗教——佛教、基督教和伊斯兰教影响更为深远。恩格斯说：“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，人间的力量采用了超人间的力量形式。”可见，宗教的本质是唯心主义的，它不能科学地认识世界，它只是人类基于现世生活而对未知世界的虚幻想象，但是，它又是信仰者的一种心灵慰藉和寄托，人们通过创造宗教美术来传达自己的思想情感，从中寄寓自己对幸福生活的期待与向往。

当走进遍布祖国大江南北的石窟群时，我们又恍如进入一个纷繁宏大的佛国世界：庄严慈祥的佛陀，温柔优雅的菩萨，婀娜多姿的飞天，勇猛威武的力士，个性鲜明的罗汉……历代的匠师们用他们超凡的艺术想像力，或绘或塑，将一个幻想出来的佛国世界呈现于人间。

最后我们将周游列国，考察各国人民运用人类独有的智慧创造的建筑艺术：高耸入云、流光溢彩的基督教堂，蕴涵着哲理的佛教寺塔，体现伊斯兰教精神的清真寺……这些曾为信仰者提供心灵庇护的建筑就像一部“石头史书”，魅力永恒。

提示与范例

秦始皇陵一号兵马俑坑（秦）陕西临潼

1974—1976年，在陕西省临潼秦始皇陵东侧西杨村附近，先后发现了3座秦代兵马俑坑，出土的陶兵马俑总数达8000多件，还有大量青铜兵器、木质战车等，其规模之大，艺术水准之高令世人震撼，被誉为世界文化遗产第八大奇迹。

秦汉时期，厚葬之风盛行，帝王贵族希望死后的生活也与生前一样。因此，他们不惜耗费巨资营造陵墓，在陵墓里安放大量供死者“享用”和“劳役”的随葬物品以及俑和动物模型等明器，在陵墓外则安置显示其地位和权威的石人、石兽等，希望在幻想中的幽冥世界里继续享受生前的荣华富贵。

资料链接

秦兵马俑坑（局部）

秦始皇陵铜车马

秦兵马俑坑步兵俑背视

排山倒海的地下兵阵

为数众多的陶塑兵马俑，通过严整的布局，排列成面向东方、庞大规正的地下兵阵。兵阵气吞山河、威武雄壮，再现了秦军战无不胜、所向披靡的宏伟气势。

秦陵兵马俑采用模制与捏塑相结合，烧制后再加以彩绘的塑造方法。立俑身高 1.8 米至 1.9 米，与真人比例相当，人物形象的刻画细致入微、生动传神，不仅服饰盔甲写实逼真，人物姿态各异，性格鲜明，而且头型、发束甚至鞋袜都有精确的表现。陶马的塑造也栩栩如生，与真马一般大小的陶马体魄强劲，警觉有神，充满矫健的活力。

秦陵兵马俑造型准确、姿态自然、技法精练，标志着秦代造型艺术取得了划时代的成就。其排山倒海的磅礴气势，崇尚壮美的艺术风格，反映了我国第一个封建王朝生气勃勃的精神面貌，给人以深刻难忘的印象。

将军俑（陶塑 秦）

袍俑头像（局部，陶塑 秦）

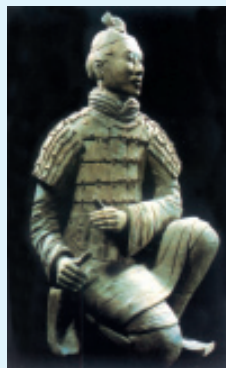
秦俑原来的颜色

原有彩绘的秦俑头部

秦俑
(陶塑 秦)

跪射武士俑
(陶塑 秦)

富有生活气息的汉唐陶俑

汉唐两代，俑的艺术成就也很高。西汉陶俑擅长刻画人物动态，艺术手法简洁概括，代表作品有西安出土的舞女俑、侍女俑等。东汉陶俑富有生活情趣，形象生动传神，代表作品有四川出土的说唱俑。唐俑最具特色的是三彩俑，三彩俑釉彩斑驳绚烂，题材广泛多样，艺术手法高度写实，其富丽堂皇、生气勃勃的艺术风格，是唐代社会生活、精神风貌的写照。

拂袖舞女俑（陶塑 汉）陕西西安出土

作者以简洁洗练的手法，生动地表现了舞女舞步的轻盈，体态的洒脱。

击鼓说唱俑（陶塑 汉）四川成都出土

作者将民间说唱艺人兴高采烈、自我陶醉的神情刻画得惟妙惟肖，令人过目难忘。

骆驼载乐俑
（三彩陶塑 唐）
陕西西安市鲜
于庭海墓出土

唐三彩俑中一些表现中外文化、经济交流盛况的作品，富有时代气息和艺术感染力。

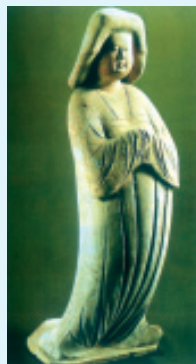
资料链接

乐舞彩俑盘（陶塑 汉）

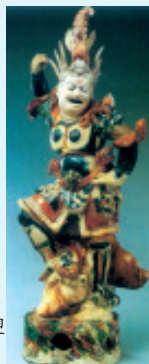

戏楼
（绿釉陶
汉）
安徽涡阳
县出土

女俑
（陶塑 唐）

天王俑
（三彩陶塑
唐）

气魄深沉雄大的霍去病墓石刻

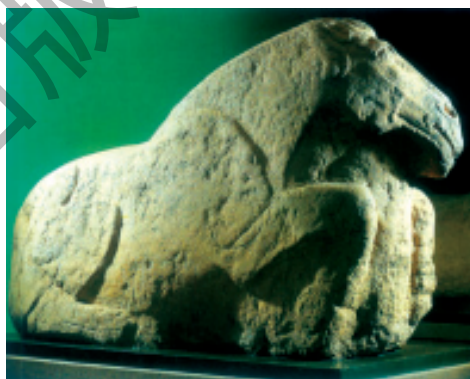
霍去病墓石刻现存陕西兴平县，是汉武帝为纪念抗击匈奴功勋卓越的霍去病将军，命当时优秀的石刻匠师雕造的具有纪念碑性质的大型石刻群。

现存霍去病墓石刻共14件，全部用花岗岩雕成。作者运用循石造型的艺术手法，巧妙地将圆雕、浮雕、线刻等技法融合在一起，刻画形象以恰到好处为度，决不做过多的雕饰，从而加强了作品的整体感与力度感，形成鲁迅先生所评价的“惟汉人石刻，气魄深沉雄大”的艺术风格。

马踏匈奴（圆雕 花岗岩 汉）霍去病墓石雕

《马踏匈奴》是霍去病墓石刻群中最具代表性的一件作品，作者巧妙地利用战马腹下的岩石雕成匈奴败将，既增强了雕像浑然一体的厚重感和力度感，又揭示出寓意深刻的主题，使作品的艺术性与思想性达到完美的统一。

跃马（圆雕 花岗岩 汉）霍去病墓石雕

《跃马》高150厘米，长250厘米。作者利用整块巨石的自然形态，只在关键处加以雕凿，娴熟地运用圆雕、浮雕、线刻等手法，去粗取精，删繁就简，成功地刻画了一匹扬颈昂首、矫健机警的战马。

野猪（圆雕 花岗岩 汉）霍去病墓石雕

霍去病墓全景

卧象
（圆雕 花岗岩
汉）
霍去病墓石雕

雄健壮美的南朝石兽

现存的南朝陵墓石刻以石兽为最多,艺术特色也最为突出。这些石兽以整块巨石雕刻而成,体形庞大,长度一般在3米至3.8米之间,高度在2.5米至3.5米之间。它们头部高昂,胸部低伏,长尾触地,臀部高高抬起,给人以雄健壮美的力量感。

修安陵石麒麟(石雕 南朝)江苏丹阳县

石神兽(石雕 汉)河南洛阳

顺陵石狮(石雕 唐)陕西咸阳市

博大雄浑的唐代陵墓雕刻

唐朝的陵墓雕刻,杰出作品很多,如献陵的石犀、昭陵的六骏、乾陵和顺陵的石狮等。这些陵墓雕刻庄严、肃穆、冷峻、博大,呈现出稳定、永恒的美感,体现了一个兴盛的封建王朝奋发向上、充满自信的时代风貌。

乾陵翼马(石雕 唐)陕西乾县

资料链接

唐代乾陵全景

南朝陈文帝陈蒨永宁陵石神兽

南朝梁吴平忠侯萧景墓神道石柱

昭陵六骏之一：飒露紫（石雕 唐）现藏美国费城宾夕法尼亚大学美术馆

记住关键词

秦陵兵马俑 说唱俑 霍去病墓石刻 唐三彩俑

自由谈

话题建议：分析不同时代俑的艺术成就。

活动与思考

古代随葬物与当时的社会生活有何联系？

献陵石虎（石雕 唐）陕西三原县

昭陵六骏之四：
特勒骠
(石雕 唐)

昭陵六骏之三：
白蹄乌
(石雕 唐)

第二节 佛陀的世界

提示与范例

药师经变（壁画 唐）敦煌莫高窟第148窟东壁北侧

这是莫高窟内的一幅大型经变画，画家将东方“极乐”世界的主佛药师佛置于画幅中央，使画面的所有视线消失点集中在他的身上，画面因此显得深邃广阔，主题突出。整幅壁画气势恢弘，结构协调紧凑，色彩绚丽斑斓，显示了匠师们丰富的想像力和高超的技艺。

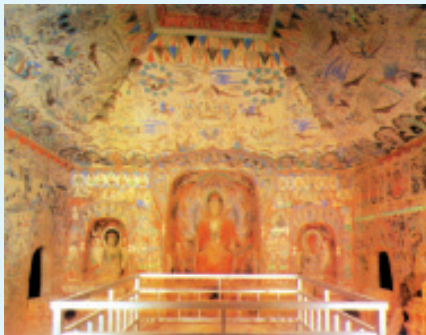
佛教大约在东汉时传入中国。由于佛教重视造像，因此在中国又称为“像教”。佛教在中国传播近两千年的时间里，产生了无数精彩绝伦的佛教美术作品，佛教美术已成为中华民族艺术宝库中的璀璨明珠。

中国佛教美术以石窟艺术为主要代表。中国是世界上佛教石窟艺术最为发达的国家，在遍布大江南北的石窟群中，驰名世界的有莫高窟、云冈石窟、龙门石窟、麦积山石窟、大足石窟等。

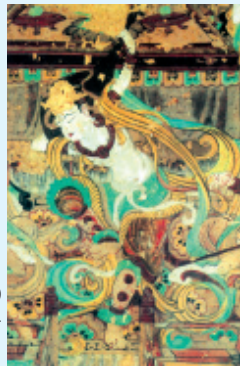
资料链接

敦煌莫高窟外景

敦煌莫高窟第285窟内景

反弹琵琶
(壁画 唐)
敦煌莫高窟
第112窟

鸣沙山东麓的千载画卷

莫高窟开凿于敦煌鸣沙山东麓的断崖上,在现有编号的492个洞窟中,保存了上自十六国,下迄元代的45 000多平方米壁画,是我国遗存壁画最多、最具有代表性的石窟,被誉为举世无双的东方艺术宝库。

莫高窟的壁画以宣扬佛教教义为主旨,主要题材有三大类:一是宣传释迦牟尼生平事迹的佛传故事;二是讲述释迦牟尼前生善行的本生故事;三是依据佛经内容绘制的经变画。

除佛教题材外,莫高窟壁画还有传统神话故事、历史故事、供养人像和装饰图案等内容。这些因时代更替而风格各异的壁画,像一部延绵千载的佛教壁画史册,生动地呈现了我国千余年的佛教美术发展轨迹。

尸毗王本生图(壁画 北魏) 敦煌莫高窟第254窟北壁

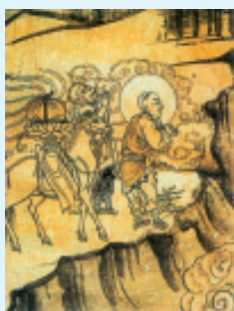
千手千眼观音变(壁画 元) 敦煌莫高窟第3窟北壁

乘象入胎(壁画 唐) 敦煌莫高窟第329窟

女供养人像(壁画 唐)
敦煌莫高窟第9窟

唐僧取经图(壁画 西夏)
敦煌榆林窟第3窟

窟顶藻井(壁画 唐)
敦煌莫高窟第85窟

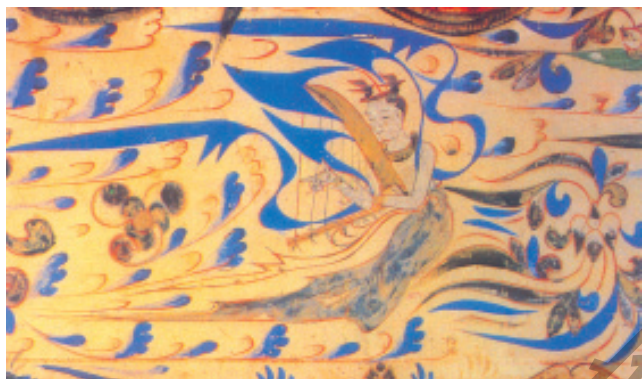

白象入胎(石雕 3世纪)(印度)
犍陀罗出土

飞天（壁画 北魏）敦煌莫高窟第260窟

飞天（壁画 西魏）敦煌莫高窟第285窟

双飞天（壁画 唐）敦煌莫高窟第320窟

天衣飞扬，满壁风动

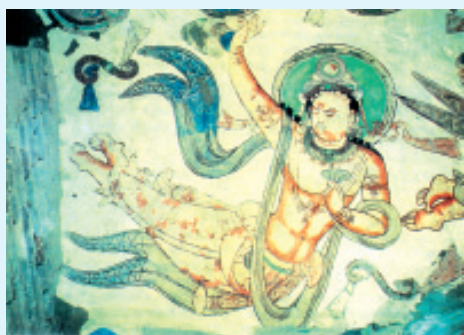
飞天又名乾闥婆、紧那罗，是佛教八部众天神之一。按佛经所说，飞天不食酒肉，专采百花香露，每当佛说法时，她们便凌空飞舞，奏乐散花。飞天形象从印度传入中国后，便与道家飞仙相结合，被赋予了中国特色和民族风格，是我国佛教美术的杰出创造之一。

莫高窟是保存飞天最多的石窟，共计6000余身。这些飞天或健硕朴拙，或清瘦轻盈，或体态丰腴，千姿百态，在天空云彩之间穿梭、游弋，临风飞舞，营造出“天衣飞扬，满壁风动”的绝妙意境。

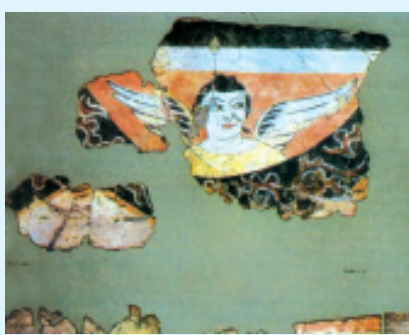

飞天（壁画 唐）敦煌莫高窟第158窟

资料链接

飞天（壁画 北朝）新疆克孜尔石窟第69窟

有翼天使（壁画 4世纪）新疆鄯善

双飞天（石雕 约535）（印度）

龙门石窟奉先寺造像群（石雕 唐）

洛阳龙门石窟奉先寺是唐皇室营造的重要石窟，南北宽约36米，东西深约40.7米，高约35米，于唐上元二年（675）完工，费时3年9个月。

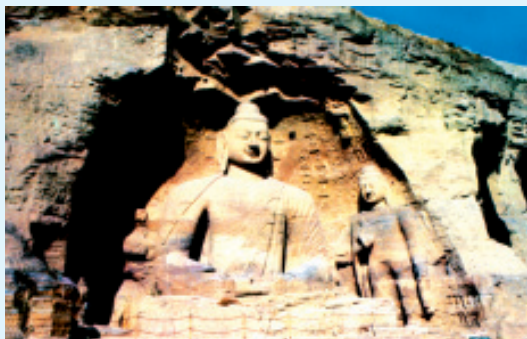
奉先寺的主要造像有9尊，主像卢舍那佛通高17.14米。群像布局严谨，刀法纯熟豪壮，是龙门石窟唐代造像的代表作。

凿造佛陀的世界

佛教重视造像，宣扬雕塑、绘制佛像可以为造像主带来福报，这大大地刺激了古人制作佛像的热情。千百年来，无数艺术家和能工巧匠投身其中，他们充分地发挥自己的想像力和创造力，将佛经里虚无缥缈的神灵一一具象化：庄严仁慈的佛陀、温柔娴雅的菩萨、威武睿智的天王、勇猛有力的金刚力士、形态各异的罗汉……艺术家为人们展现出一个可视可感的佛国世界。

卢舍那佛(局部, 石雕 唐)
龙门石窟奉先寺

卢舍那佛面相丰满圆润，鼻梁高挺，眉如新月，眼中流溢出智慧的光芒，充分体现了唐代充满自信、雍容大度的时代精神，是我国佛教造像史上的杰出典范。

佛像（石雕 北魏）云冈石窟第20窟

佛像（泥塑 北魏）
甘肃麦积山石窟第131窟

佛像（石雕 2世纪）（印度）
马图拉出土

菩萨是梵语“菩提萨埵”的简称。原为释迦牟尼修行尚未成佛时的称号,因而菩萨像原本是身饰璎珞的男性印度贵族形象。但在中国佛教美术中,菩萨像却逐渐女性化了。

与受诸多限制而日益定型的佛像相比,菩萨造像变化极为丰富。菩萨除佩有各种华丽的饰物外,持物、乘物乃至装饰物各不相同,这为艺术家提供了广阔的创作空间,匠师们可以按照自己的审美理想来塑造菩萨像,因此许多菩萨像带有鲜明的时代审美气息。如在唐代,由于佛教日益世俗化,菩萨像优雅高贵,妩媚动人,有“菩萨如宫娃”之说。

日月观音 (石雕 宋) 四川大足石窟

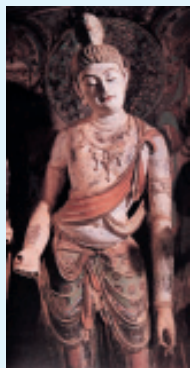

菩萨 (泥塑 唐) 敦煌莫高窟第196窟

菩萨 (泥塑 北魏) 甘肃麦积山石窟第172窟

资料链接

菩萨 (泥塑 唐) 敦煌莫高窟第45窟

观音
(圆雕 金、铜 宋)

渡海观音
(泥塑 明)
山西双林寺

弥勒菩萨
(石雕 2世纪)
(印度)
犍陀罗出土

罗汉（泥塑 明）山西双林寺

罗汉是梵语“阿罗汉”的略称，佛教中指能断除一切烦恼，有高深修养，应受人天供奉的修行者。由于罗汉造像贴近现实生活，极富人情意味，加上形象的可塑性强，因此逐渐成为在我国寺庙中普遍流行和极受欢迎的造像题材。其中较著名的作品有江苏保圣寺、山东灵岩寺、山西双林寺和云南筇竹寺等处的罗汉像。这些罗汉像均个性鲜明、造型生动、富有浓厚的生活气息，是佛教造像日益世俗化的典型例证。

罗汉（泥塑 清）黎广修等 云南筇竹寺

罗汉（泥塑 宋）山东灵岩寺

记住关键词

莫高窟壁画 奉先寺造像群 飞天 菩萨像 罗汉像

自由谈

话题建议：我国石窟艺术的成就。

活动与思考

1. 上网收集佛教美术的相关资料。
2. 有条件的话，可考察本地的佛教美术资源。

罗汉
（泥塑 宋）
山西崇庆寺

罗汉
（泥塑 宋）
江苏保圣寺

五百罗汉（木雕 清）北京碧云寺

第三节 魅力永恒的石头史书

提示与范例

宗教建筑曾是各国封建社会建筑成就的最高代表，对各国的建筑文化产生过深刻的影响。与世俗建筑不同，宗教建筑是人们进行宗教仪式、对神灵顶礼膜拜的空间场所。因此，宗教建筑具有象征的含义，其设计总是寄寓着某种宗教理念。

米兰大教堂
(建筑 1385—19世纪初)(意大利)

石雕的史书——基督教建筑

欧洲中世纪时期，基督教占有绝对的统治地位。作为基督教教会强大势力象征的教堂建筑得到了很大的发展，先后创造了拜占庭式、罗马式和哥特式三种建筑风格，其中哥特式教堂建筑成为西方建筑史上的一个高峰。基督教教堂建筑集欧洲中世纪美术之大成，被喻为一部魅力永恒的石头史书。

哥特式教堂的礼拜大厅、圣坛和袖厅形成一个十字形状，象征着耶稣基督受刑的十字架。

哥特式教堂用高耸的群柱把人们的目光引向上苍。教堂明亮、宽敞，彩色玻璃画闪烁着璀璨光辉。

资料链接

兰斯大教堂 (建筑 1211—1290) (法国)

兰斯大教堂正面塑像

巴黎圣母院耳堂南侧
(建筑 1163—1375) (法国)

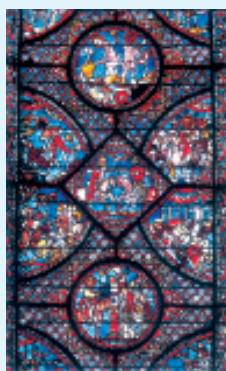
圣索菲亚大教堂（建筑 532—537）（土耳其）

圣索菲亚大教堂是拜占庭式建筑的代表作,它的突出成就在于创造了把穹顶支撑在四个独立支柱上的结构体系。教堂顶高约60米,中央穹顶直径达33米,是世界上少数几个大穹顶之一。教堂内部的墩子和墙全部用彩色大理石贴面,穹顶和拱顶装饰着半透明的彩色玻璃,柱头则用白色大理石加镶金箔,使整个教堂显得格外明亮辉煌。

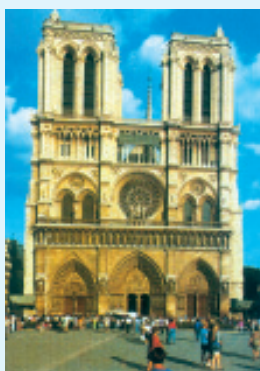

比萨教堂建筑群（建筑 11—13 世纪）（意大利）

罗马式教堂建筑继承了古罗马的券拱结构,在风格上带有古罗马建筑的遗韵。其主要特点是厚实坚固,窗户很小而且离地面较高,具有封建城堡的特征。意大利的比萨教堂建筑群是这种建筑风格的主要代表。

夏特尔多大教堂
玻璃画

巴黎圣母院
（建筑 1163—1375）
（法国）

哥特式教堂肋架券、
墩、柱、飞券示意图

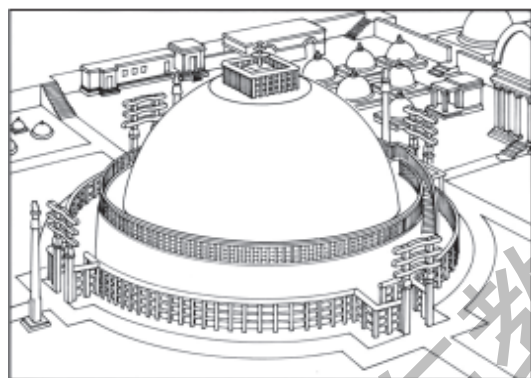
夏特尔多大教堂（建筑 1194—1260）（法国）

夏特尔多大教堂是法国哥特式教堂最典型的实例。它最高的钟塔达105米,直刺苍穹。华丽炫目的彩色玻璃窗多达176个,当阳光透过彩色玻璃窗照射进教堂时,教堂便被渲染得富丽堂皇。

神圣的庙宇——佛教建筑

佛教兴起于公元前6世纪的印度，公元前3世纪开始向世界各地传播，逐渐成为我国和东南亚各国的主要宗教。佛教建筑以塔、寺为主，很多亚洲国家，比如中国、缅甸、柬埔寨、斯里兰卡等，都在印度佛教建筑的基础上，融合本国的建筑成就，创造出样式繁多、富有民族特色的佛教建筑作品。

桑奇大窣堵波（建筑 约前250）（印度）桑奇

桑奇大窣堵波用半球体象征宇宙，半球体之上的伞柱象征宇宙之轴，柱上的三层伞盖代表佛教的三宝佛、法、僧，半球体周围的四座塔门象征着宇宙的四个方位。整个建筑群庄严宏大，单纯浑朴，有着和平、安宁的气息，体现了佛教的哲理。

婆罗浮屠（建筑 8—9世纪）（印度尼西亚）

婆罗浮屠的梵文意为“山丘上的佛塔”，是世界上最大的佛塔群。整个建筑耗时15年，动用了大约200万块石头，塔群回廊两壁雕饰着长达3200米的浮雕，精美华丽。婆罗浮屠以其独特的建筑形态和丰富精美的雕刻著称于世，与中国长城、埃及金字塔、柬埔寨吴哥窟，并称为东方四大奇迹。

吴哥寺（建筑 12世纪）（柬埔寨）

吴哥寺又称吴哥窟，是一座吸收了印度教内容的佛教寺庙，也是苏利耶跋摩二世的陵墓。它规模宏大，雕饰华丽，是世界建筑史上的奇珍之一，也是东南亚最宏伟壮丽的佛教建筑群。

资料链接

千寻塔
（建筑 唐）
云南崇圣寺

仰光大金塔
（建筑 11世纪始建）
（缅甸）

法隆寺
（建筑 约670—714）
（日本）奈良

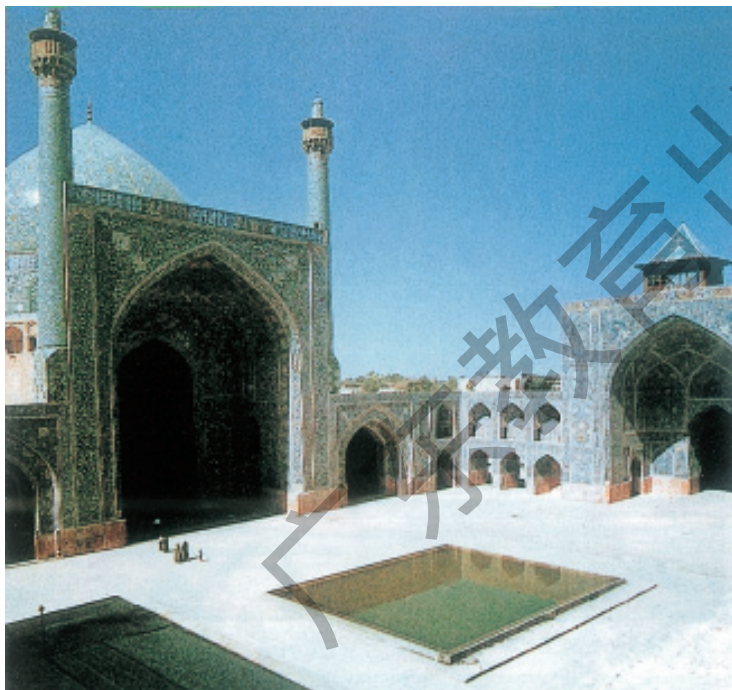

沙漠中的丰碑——伊斯兰教建筑

伊斯兰文明有着强烈而鲜明的个性，它的建筑也别具一格，自成体系，在世界建筑史上独树一帜。

最具有代表性的伊斯兰建筑类型是清真寺。由于宗教的要求和大致相似的自然条件（干旱和炎热），伊斯兰教建筑总体风格统一：它们都有一个封闭的院子，院子中央有一个供穆斯林沐浴净身的水池或喷泉；在寺院四角建有供宣礼员召唤教徒做礼拜的“尖塔”（或称宣礼塔、授时塔、光塔）；屋顶一般采用洋葱头形的穹顶；门和廊多由各种形式的拱券组成；建筑主要以几何纹、植物纹和阿拉伯文字来装饰，色彩浓烈。

由于伊斯兰教流行的地域广阔，民族成分复杂，因此，在统一的伊斯兰风格之下，各地的伊斯兰教建筑又不同程度地表现出当地的地方特色和民族性格。

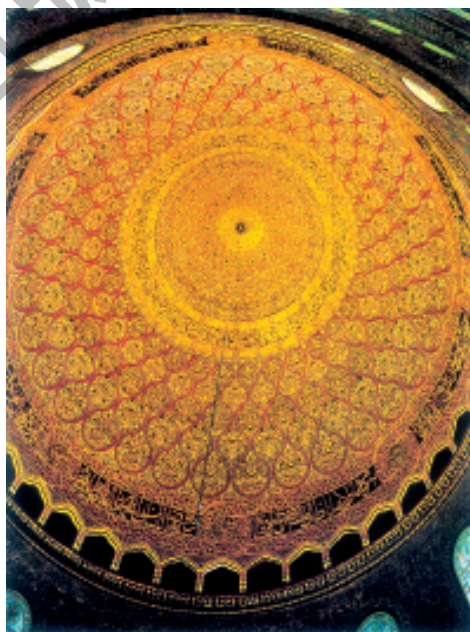

伊斯法罕皇家清真寺（建筑 1612—1638）（伊朗）
该清真寺的造型与装饰都是伊斯兰教建筑的典范。

奥马尔清真寺（建筑 688—692）耶路撒冷

耶路撒冷奥马尔清真寺是伊斯兰世界最神圣的建筑。它单纯、庄重、大气，纪念性强却不失亲切感，艺术成就很高。

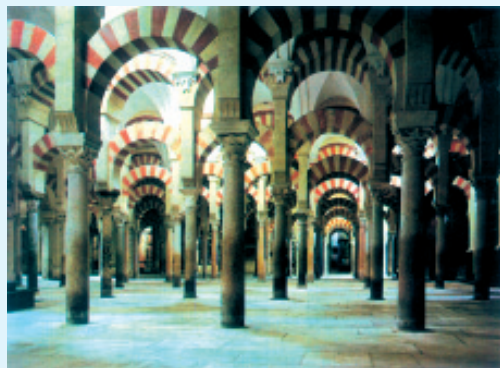

奥马尔清真寺穹隆内壁装饰

古兰经(1729—1730)
纳斯赫体和库法体

科尔多瓦大清真寺内景
(785—987)（西班牙）

萨马拉大清真寺螺旋式宣礼塔
(建筑 848—852) (伊拉克)

记住关键词

基督教建筑 佛教建筑
伊斯兰教建筑

自由谈

话题建议：宗教建筑的特点。

活动与思考

参观本地的宗教建筑并写一篇感想。

撒马尔罕的帖木儿陵墓 (建筑 1404—1405) (伊朗)

伊斯兰教陵墓也是很有特色的伊斯兰教建筑。撒马尔罕的帖木儿陵墓是帖木儿帝国集中式纪念性建筑的代表,是伊斯兰世界著名的陵墓之一。陵墓建筑大量使用彩釉砖瓦贴面,几乎覆盖内外一切表面,流光溢彩,极为华丽。

苏里曼大清真寺
(建筑 1550—1557) (土耳其)

苏里曼大清真寺是土耳其乃至伊斯兰建筑史上空前的杰作。它建于奥斯曼帝国时期,由生于土耳其的希腊建筑师锡南设计建造。清真寺的平面采用了类似圣索菲亚大教堂的布局,内部空间宽敞。中央穹顶由四根巨柱支撑,前后各有一个半穹顶,左右又各有三个小穹顶,大小圆顶构成的阶梯形式有如金字塔的外观。清真寺内用波斯风格的瓷砖和各色大理石来装饰,显得格外富丽堂皇。

额敏塔 (建筑 清)
新疆吐鲁番

大马士革清真寺珍宝亭 (建筑 710—715) (叙利亚)

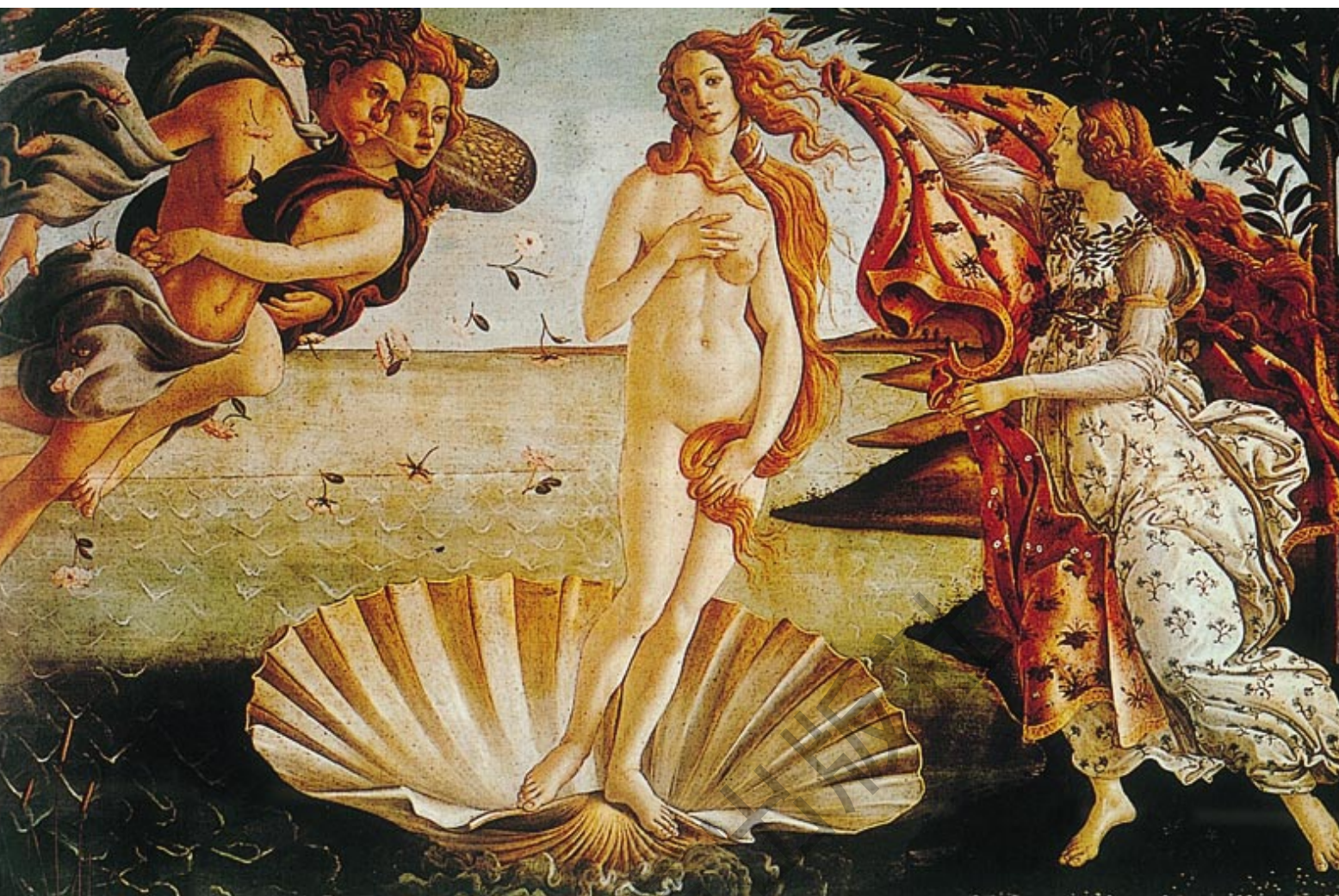

伊本·突伦清真寺 (建筑 871—879) (埃及)

伊斯法罕星期五清真寺南面大门
(建筑 1088—1089) (伊朗)

第五章 理性的光辉

14—16世纪，伴随着资本主义萌芽的产生，欧洲各国相继兴起文艺复兴运动。它首先发轫于意大利并达到鼎盛，随后波及尼德兰、法国、德国、英国和西班牙等，席卷全欧洲。这一运动以人文主义为核心，肯定人、尊重人，旨在把人和人性从宗教桎梏中解脱出来。

这是一个需要巨人而又产生了巨人的时代。这一时代的文化巨匠们以人类理性创造的光辉，照亮了以后的世世代代。他们的非凡成就激起我们对人类创造力的崇敬，激励着我们像他们一样去探索和生活。

艺术家们把自然科学研究成果自觉地运用于自己的艺术实践，建立起解剖学、透视学等新的艺术理论体系，其伟大的艺术作品折射出科学理性的光芒。中国传统文化一直根植于自然和人类的和谐，这不仅表现在文人画别具一格的艺术形式及其超逸旷达的人文内涵中，同时也表现在造物制器的工艺之美中。《周礼·考工记》载：“天有时，地有气，材有美，工有巧，合此四者，然后可以为良。”功能上要求合理，视觉上要求和谐，这样的努力在中华民族的造物史上转化为一次又一次新的奇迹。

提示与范例

最后的晚餐（壁画 约1495—1497）（意大利）达·芬奇

这一作品取材于《圣经》中耶稣被犹大出卖的故事。达·芬奇不仅创造了全新的表达形式，而且赋予其新的思想意义。“你们中间有一个人要出卖我了”，达·芬奇就从这句话切入，天才地刻画了画中人物不同的心理和行为反应，深刻的人性因此被表现得细致入微，《圣经》故事扣人心弦的一环生动地展开。画家首次运用“悬念”的手法，突破了这一题材的传统处理方式，一反过去直截了当的宗教说教，将其对这一题材的描绘提升为伟大的艺术杰作。

最后的晚餐（壁画 1447—1449）（意大利）安德烈亚·卡斯迪利奥

最后的晚餐（壁画 1480）（意大利）基兰达约

意大利文艺复兴三杰——达·芬奇

里奥纳多·达·芬奇是意大利文艺复兴时期一个全面发展的天才。他很早就显露出艺术才华，早年在享有盛誉的委罗基奥的画室接受多方面的训练，不仅学绘画雕刻，也学机械制作技术。在此期间他在老师的祭坛画《基督受洗》上画的两个天使，表现出青出于蓝而胜于蓝的艺术才华。1482年他去了米兰，这是他在科学研究和艺术创作上成熟和繁荣的时期，《最后的晚餐》就完成于这一时期。从他的大量手稿中可发现他所研究的内容有绘画、建筑、机械学、解剖学、地球物理学、植物学和气象学等，手稿中还附有大量插图。

资料链接

《最后的晚餐》（素描草图 1495—1497）（意大利）达·芬奇

达·芬奇为意大利数学家巴乔里《神圣的比例》一书所作的插图

根据达·芬奇所画直升机螺旋部草图复原的模型

达·芬奇所作胎儿在母亲子宫内姿势的素描

自画像(素描 1512—1515) (意大利) 达·芬奇
达·芬奇的素描作品被誉为素描艺术的典范。

达·芬奇于1499年回到佛罗伦萨，完成了名作《蒙娜·丽莎》。65岁时接受法国国王弗兰西斯一世的邀请到了法国，后来在法国逝世。他流传下来的绘画作品仅17幅，其中还有没完成的草图，这些后来都成为世界文化宝库中的珍品。他的科学研究成果也成为新时代思想最早的代表之一。

蒙娜丽莎的微笑已经成了神秘的象征。达·芬奇在此画中倾注了他全部的审美理想。画中人物坐姿优雅，笑容微妙，背景山水神秘幽深，人物丰富的内心感情与端庄的外形达到完美巧妙的结合。画家对眼角唇边等表露感情的关键部位描绘得隐约含蓄，使蒙娜丽莎似笑非笑的表情充满神韵。这种效

果是画家熟练地运用“明暗画法”的结果。传统的肖像画只画到胸部，此画则打破惯例，为了描绘蒙娜丽莎那自然而舒展地交叠在一起的双手，使她的头部、手部和躯干组成一个统一体，达·芬奇将肖像画到了腰部以下，创造了一种更接近全身的半身带手肖像画的崭新样式。从此，这种艺术样式迅速地在世界流行开来，直到今天。

蒙娜·丽莎(油画 木板 1503—1506) (意大利) 达·芬奇

达·芬奇画的男子人体器官解剖图

达·芬奇所作西洋美术史上第一幅风景素描

达·芬奇画的坦克草图

达·芬奇画的建筑草图

提示与范例

大卫(圆雕 大理石 1501—1504)(意大利)米开朗琪罗
对比前人的大卫雕像,米开朗琪罗的大卫充满了成熟的力量,饱含着奋发激昂的时代精神。

意大利文艺复兴三杰——米开朗琪罗

意大利文艺复兴时期的另一位巨人米开朗琪罗在雕刻、绘画、建筑等方面都有着伟大的成就。他具有坚强的毅力和雄伟的气魄。他的代表作《大卫》象征着为正义事业而奋斗的力量;《摩西》被雕造得雄健而具有动感,同样是正义的化身;西斯廷天顶壁画之一的《创造亚当》源于宗教传说,但其表现的则是“人的觉醒”和渴望着人的力量获得解放的理念。他的艺术具有于冷静沉郁中饱含激情的气质。

摩西(雕塑 大理石 1515—1516)(意大利)米开朗琪罗

摩西是《圣经·旧约》中的先知。他带领犹太人摆脱了埃及人的奴役,是犹太人最崇拜的伟大英雄之一。此雕像形神兼备,凝视的目光和紧张的双臂体现出他保卫正义的勇气和力量。作品对人物衣着、发须和肌肉质感的处理,显示出米开朗琪罗的高超雕刻技艺。

资料链接

大卫(圆雕 青铜 1465)(意大利)委罗基奥

大卫(圆雕 青铜 1430)(意大利)多那太罗

创造亚当(壁画 1508—1512)(意大利)米开朗琪罗

雅典学院（壁画 1510—1511）（意大利）拉斐尔

拉斐尔为罗马梵蒂冈签字大厅创作的三幅大型装饰壁画，显示了无与伦比的艺术才华，《雅典学院》是其中最著名的一幅。他让古代学者聚集一堂，表达了人文主义者对追求智慧和真理的渴望。

意大利文艺复兴三杰——拉斐尔

拉斐尔的艺术被誉为意大利文艺复兴时期的又一座高峰。他善于把基督教的神性与古典的美融为一体。其艺术表现出深邃的人文主义思想，《雅典学院》中的哲学讨论复兴了古希腊的精神文化。而拉斐尔笔下的一系列圣母形象则温柔宁静，典雅秀美，巧妙地借用了达·芬奇的明暗处理法和金字塔形构图，塑造出圆润柔和的圣母形象，表达了人性化的世俗情感。拉斐尔以其清新的风格成为最受欢迎的艺术家之一。

圆椅中的圣母
（油画 木板 1514）
（意大利）拉斐尔

西斯廷圣母（壁画 1513）（意大利）拉斐尔

花园中的圣母
（壁画 1504）（意大利）拉斐尔

小考佩尔圣母
（油画 木板 1505）（意大利）拉斐尔

提示与范例

四使徒(油画 木板 1523—1526) (德国) 丢勒

这是德国文艺复兴大师丢勒晚年最重要的作品, 整个画面丰满结实, 四个人物的形体空间感十分明确, 黑色背景使人物形象更加鲜明突出。由于当时宗教改革, 分裂出很多教派, 这幅作品有其深刻的现实意义。画家塑造的四位使徒形象深沉有力, 不但外貌庄重、正直, 而且蕴藏着一种强大的内在力量。

德国文艺复兴

在欧洲各国, 由于内部条件不同, 文艺复兴运动的内容形式也各不相同。意大利在发掘和研究古代文化中发现了人和人的价值, 仿效古典艺术的内容及形式蔚然成风。德国文艺复兴则以宗教改革为主要内容, 并以实验科学为依据, 抨击神学的反科学性。

德国文艺复兴大师丢勒, 以其严谨而深刻的写实画风著称于世。在他的画中所体现出来的宗教情感, 是与他的爱国热情和关心人民命运的理想结合起来的。另一位肖像画大师小霍尔拜因则显得更为冷静、客观。他的大量肖像画, 准确地记录了16世纪各种人物的服饰、外貌以及心理特征, 他的画作流露出一种诚挚、负责的个性。

在丢勒的版画中最著名的是组画《启示录》。其中最有代表性的就是这幅《四骑士》。画中四骑士分别代表征战、战争、饥荒、死亡。他借《圣经》经文暗示了教廷的残暴不仁和对人民的压榨、践踏。

四骑士(木刻 1498) (德国) 丢勒

资料链接

自画像(油画 木板 1498) (德国) 丢勒

伊拉斯谟肖像(油画 木板 1523) (德国) 小霍尔拜因

大使们(油画 木板 1533) (德国) 小霍尔拜因

雪中猎人(油画 木板 1565) (尼德兰) 勃鲁盖尔

尼德兰文艺复兴

在尼德兰(今荷兰、比利时、卢森堡和法国北部)情况又不相同。由于经济的发达、地理位置的特殊和西班牙人的统治,文艺复兴的内涵主要是争取民族解放的问题。其大规模的反天主教会的斗争,实质上就是反对西班牙的封建统治,争取民族独立。

妇女肖像(油画 木板 约1435—1446)
(尼德兰) 凡·德尔·韦登

阿尔诺芬尼夫妇像(油画 木板 1434) (尼德兰) 扬·凡·爱克

此画运用了创新的油画方法,使作品颜色及光泽保持鲜艳至今。画中的服饰和道具都充满了象征的意味。墙上的镜子展现了尼德兰细密画的特点,它不仅起装饰作用,还扩大了画面的空间,使画中有画,引起观众联想,大大增强了趣味性。此画已经超出了肖像画的意义,具有了风俗画的性质。

记住关键词

文艺复兴美术 文艺复兴三杰

自由谈

话题建议:文艺复兴美术的成就。

活动与思考

用画草图的形式记录你的观察和思考。

根特祭坛画——羔羊献祭
(油画 木板 1420—1432)
(尼德兰) 凡·爱克兄弟

农民的舞蹈(油画 木板 1568) (尼德兰) 勃鲁盖尔

第二节 中国艺术中的文人精神

提示与范例

兰亭修禊图（中国画 绢本 明）文徵明

修禊是古代风俗。每年阴历三月，人们要到水边嬉游以消除不祥。《兰亭修禊图》表现的是东晋时王羲之等人在浙江山阴（今绍兴）的兰亭修禊的故事。曲水流觞，吟诗作赋，王羲之写下了千古流传的《兰亭序》。此画是文徵明的代表作之一，以兼工代写青绿设色的手法，勾画出茂林修竹、曲水弯弯的兰亭之景，有一种高贵典雅且富于装饰趣味的美感。

采薇图（局部，中国画 绢本 宋）李唐

此画描写伯夷、叔齐为了不食周粟，在首阳山采薇代食的故事。图绘半山之腰，苍藤古松之阴，伯夷与叔齐采摘薇蕨间隙，休息对话的情景。图中人物刻画生动传神，森森然正气溢于毫端。衣纹简劲爽利，以衬托人物刚直不阿的性格。

中国传统艺术中的文人精神

与西方艺术中的人文理性精神不同，以农为本的中国传统艺术受中国古代哲学的影响，讲求人与自然的亲和性、人际关系的伦理性，以及对外来文化的融合性。中国传统艺术的创造者大都深受儒、道、佛思想的熏陶，“达则兼济天下”，出仕做官，“穷则独善其身”，归隐山林。这种生存状况和意识观念的相对稳定，形成了独具一格的艺术形式，充满超逸旷达、含蓄内敛的审美情趣和东方式的人文智慧。

资料链接

韩熙载夜宴图（局部，中国画 绢本 五代）顾闳中

韩熙载夜宴图（局部，中国画 绢本 五代）顾闳中

中国文人画

中国文人画自汉末至唐经过长期的酝酿，而兴起于宋代，出现了以文同、苏轼、米芾为代表的文人画家。之后，文人画开始有意与院体画分宗立异。及至元代，文人画更为兴盛，绘画与书法、文学发生了更为密切的血缘关系。

文人画的题材多为梅、兰、竹、菊，树石、山水、花鸟，文人借描绘目之所及的自然景物，抒发心灵感受。他们眼中的梅、兰、竹、菊、高山、渔隐，不再是单纯的自然景物或人物，而是文人理想人格的化身。文人还追求笔情墨趣，强调文学趣味和作画的游戏态度，借此以抒发文人内心或豪迈或抑郁的情绪，表达其自身的人格理想。

墨竹图（局部，中国画 绢本 宋）文同

六君子图轴（中国画 纸本 元）倪瓒

四梅图卷之一（中国画 纸本 宋）杨无咎

墨梅册（中国画 纸本 清）汪士慎

山水花鸟图（中国画 纸本 清）恽寿平

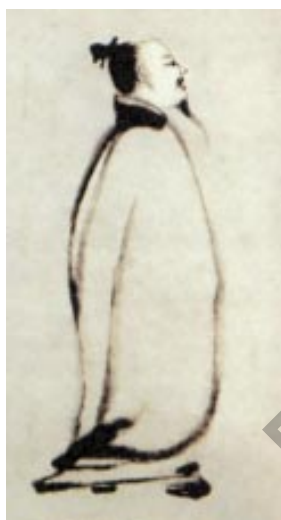
墨兰图（中国画 纸本 宋）郑思肖

西园雅集图（局部，中国画 绢本 宋）马远

元祐元年（1086）苏轼兄弟、黄庭坚、李公麟、米芾等16位名士在驸马王诜的宅邸西园集会。马远据此描绘了米芾挥毫作书，友人或坐或立，凝神围观的场景。

李白行吟图（中国画 纸本）
传为南宋梁楷作

老子图（中国画 纸本 宋）
牧溪

笔简意丰

文人画在技巧上不重形似而讲求笔墨趣味，它作为文人士大夫道德人品和阅历修养的体现，标举“士气”，推崇“逸品”，强调“自娱”。其中蕴涵着浓郁的诗情和禅味。绘画之于中国文人不是谋生的手段，而是探索心灵奥秘以实现自由的凭借。

文人画重写意，常令人回味无穷；文人画重高简，“计白当黑”，能给人以无尽深远悠长的感受；文人画重墨趣，运用墨的干湿浓淡、浑厚苍润的微妙变化，以单纯的墨色概括绚丽的自然。文人画笔简意丰，它所表现出的中国士大夫文人含蓄沉澹的心境意绪是其精髓。

资料链接

竹林七贤与荣启期（局部，砖刻 南朝）

竹林七贤与荣启期（局部，砖刻 南朝）

泼墨仙人图 (中国画 纸本 宋) 梁楷

梁楷用泼墨法塑造了一个烂醉如泥、憨态可掬的仙人形象，古代评论家赞扬他的画“描写飘逸”。“逸”是古代评画的重要标准，即自由奔放、意趣超旷、潇洒自然、不尚法度的风格。视觉上的扑朔迷离绝妙地表现了仙人不屑凡俗的精神状态。

高逸图 (局部, 中国画 绢本 唐) 孙位

此图以竹林七贤为题材，画中的人物各具神态，细劲柔和的线条古雅简练，恰到好处地再现了七贤的名士风采。

寒江独钓 (中国画 绢本 宋) 马远

画中一叶孤舟，老者俯身垂钓，除船边几条起伏的淡淡墨线以示江面，四周一片空白，给观者留下开阔的想象空间，创造出一种寂寥萧瑟、耐人寻味的意境。留出大量空白是马远山水画的特色，也是中国山水画的一个重要特征。

记住关键词

中国文人画 计白当黑

自由谈

话题建议：中国文人精神在艺术中的体现。

活动与思考

查阅中国古代文人画，体味其精神。

幽篁坐啸图 (中国画 绢本 清) 禹之鼎

武侯高卧图 (中国画 纸本 明) 朱瞻基

第三节 艺术中的科技

提示与范例

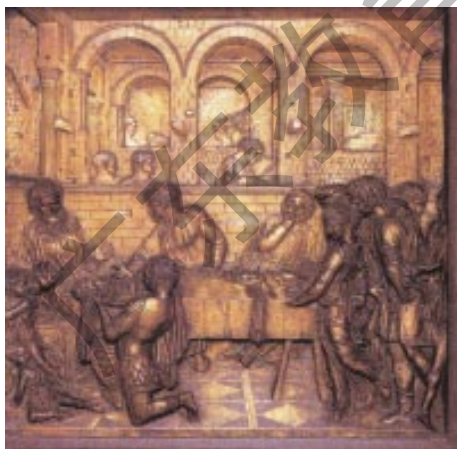

杜普医生的解剖课（油画 1632）（荷兰）伦勃朗

这是一幅“团体肖像画”，也是伦勃朗早期的重要作品。与荷兰其他“团体肖像画”不同，它从解剖课这一具体事件展开，以杜普教授为中心，将多个人物自然地、具有内在紧密联系地安排在一起，使人物的个性和画面情节得到鲜明体现。画中杜普教授从容自若，侃侃而谈，七个听讲者中有人凑过身子，仔细聆听，神情专注，有的在沉思，有的则把目光投向画外观众，这些处理大大增强了画面的生动感。在17世纪的医学界，解剖学还是一门新兴学科，画家通过作品歌颂了科学家和科学本身，也表达了他对科学的崇敬。

希律王的宴会（浮雕 青铜 约1425）（意大利）多那太罗

多那太罗巧妙地运用了近大远小的线性透视方法，在画面中采用最简单的垂直结构。作品展现的情景如同透过一扇窗户或在舞台上看到的一样，在前景显著的位置，上演了正在发生的事情，被砍下的约翰的头颅正送给希律王。

佛罗伦萨大教堂圆顶（建筑 约1420—1436）（意大利）布鲁内莱斯基

布鲁内莱斯基是文艺复兴时期第一个对古典建筑结构体系进行深入研究的人，他将古典的形状运用于当时的建筑中，创造了朴素、明朗、和谐的新建筑。他原打算采用更具古罗马风格的半球形圆顶形式，但根据实际情况，改用了尖券形状，显示出灵活性和创造性以及丰富的建筑经验和力学知识。大教堂东部八角集中式建筑形制、巨大的圆顶、优美的采光亭以及先进的施工技术，均分别汲取了古罗马、拜占庭、哥特式、托斯卡纳罗马式建筑的精华。这个圆顶既是传统建筑的高峰，又是文艺复兴建筑的开端。

资料链接

圣饼的奇迹（局部，油彩 木板 约1469）（意大利）乌切罗

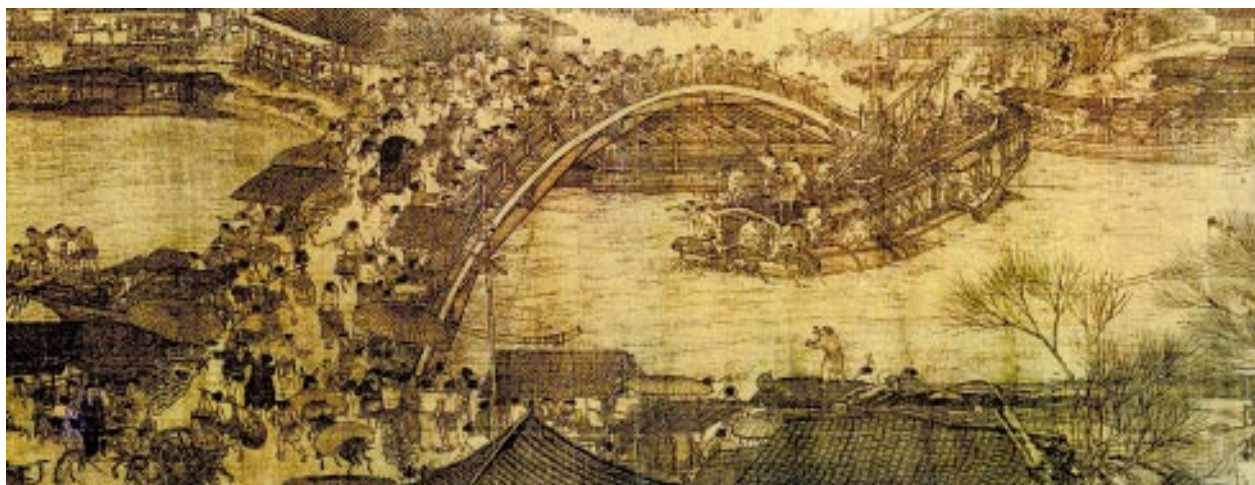

忧郁（铜版画 1514）（德国）丢勒

天文学家（油画 17世纪）（荷兰）维米尔

清明上河图（局部，中国画 绢本 宋）张择端

这是一幅长卷的局部。描写了北宋首都汴梁汴河两岸物阜民丰的繁荣景象，用写实的手法为我们留下了十分珍贵的历史资料。对今天研究宋代城市生活和工商、交通、风俗、服饰、建筑等方面的情况都很有科学参考价值。画面中表现了虹桥上人头涌涌，车水马龙的情形，反映了我国北宋时期的桥梁建筑工程在力学上已取得很高的成就。

赵州桥（桥梁建筑 隋）李春

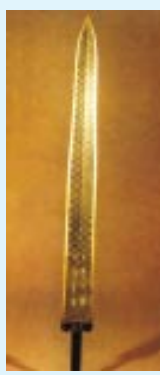
赵州桥又名安济桥，建于隋大业年间（605—617），由匠师李春设计。以长37.7米、高7.23米的大弧形石券横跨河上，两肩各有两个小石券，是最古老的敞肩桥。这种敞肩桥的突出优点是便于泄洪，减少洪水通过桥身时对水流的阻碍面积，从而减轻大拱上的负荷，增加了桥的稳定性，并使桥的整体显得轻盈美观。在科学技术与艺术的完美结合上，远远地走在当时世界桥梁科学的前列。

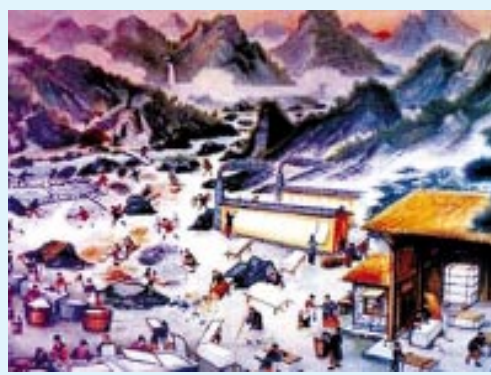
托罗盘的
陶俑（宋）

毕昇像
（圆雕
现代）
佚名

越王勾践剑
（青铜 春秋）

古代造纸场面

漆衣箱（战国）

衣箱盖顶上的漆画显示了古人对天象的浓厚兴趣。在盖面中心用红笔书写的一个“斗”字以象征北斗星。周围记有二十八宿星名，这是迄今发现的关于二十八宿的全部名称的最早实物。星宿两端以高度概括的形象画出苍龙、白虎。黑色和红色的强烈色彩对比，用笔的流畅和造型的大度，显示了艺匠娴熟的技艺。

长信宫灯（汉）

以宫女执灯为造型，右臂高举过灯，巧妙地起到烟道的作用。设计精巧，形象生动。

秦始皇陵陪葬坑出土二号铜车马（秦）陕西临潼

楚王熊章铸钟
（青铜 前433）

有“礼乐之邦”之称的中华民族，有着古老优秀的音乐文化。湖北随州擂鼓墩曾侯乙墓出土的古乐器，是这一文化的宝贵遗存和光辉见证，它们同时也体现了我国古代科技发展的高度水平。

记住关键词

古代艺术与科技 工艺

自由谈

话题建议：文艺复兴时期与艺术有关的科学发明。

活动与思考

查找中国艺术中体现古代科技的资料。

苏州拙政园（明、清）

象限仪（1673）

记里鼓车模型（晋）

第六章 皇权与世俗

中国古代建筑是一座极其丰富的文化宝库，宫殿建筑和园林艺术在其中占有重要的地位。明清两朝建造的北京故宫，是中国封建社会皇权的象征，也是世界上现存规模最大、建筑精美、保存完整的建筑群。

唐宋以来，人们将传统文学、绘画所描写的意境融会于园林的布局造境中，遂形成“诗情画意”的设计思想。经过长期的实践，形成独具风格的“自然山水式”园林艺术。中国古典园林是中国文化遗产中的一颗闪亮明珠。它的“虽由人作，宛自天开”的独特魅力为世界所瞩目。

皇权与世俗一直是封建社会艺术创作的两大主题。无论在中国还是在西方，艺术都曾是封建统治者用来粉饰皇权，装点奢侈豪华、讲究排场的宫廷生活，维护和巩固统治地位的工具和手段。但艺术也有另一方面的功能，它还反映出另一个真实的世界——民风淳朴的市井小民、平实真切的世俗生活、城镇乡村的自然风景……这些在张择端的《清明上河图》里，在17、18世纪的欧洲绘画中都有着最生动的记载。

提示与范例

北京故宫三大殿（建筑 明、清）

北京故宫位于北京城中心，占地72万多平方米，南北长961米，东西宽753米，外绕城墙与护城河，城隅四座角楼。最南面的大门为午门，由午门至三大殿（自南向北依次为太和殿、中和殿、保和殿）为外朝部分，其后为内廷部分。1987年，北京故宫被联合国教科文组织评为世界文化遗产。

北京故宫建筑群

我国经历了漫长的封建社会，历代帝王无不认为“天子以四海为家，非壮无以重威”。为了满足其骄奢淫逸的生活和维护其统治的威严，他们往往大兴土木。故历朝历代均修建有大规模的宫城、宫殿建筑，如秦朝的阿房宫、汉代的未央宫、唐朝的大明宫等，但现存规模最大、最完整，也最精美的宫殿建筑，还是北京故宫。

北京故宫是明清两朝皇帝的宫殿，始建于明朝永乐四年（1406），历时14年才建成。之后的五百年里经过了反复的重建和改建，但总体的布局基本没变。北京故宫占地72万平方米，规模宏大，极为壮观。根据宫廷建筑的习惯，分作皇帝处理政务的外朝和皇帝起居的内廷两大部分。外朝以“三大殿”太和殿、中和殿、保和殿为主，前有太和门，两侧有文华殿和武英殿两组宫殿。内廷以“后三宫”乾清宫、交泰殿、坤宁宫为主，两侧是供嫔妃居住的东六宫、西六宫，也即常言的“三宫六

院”。这种布局形式，突出地体现了传统的封建礼制“前朝后寝”的特色。

午门（建筑 明、清）

午门是整座宫城的大门，位于紫禁城的最南面。其大门和屋顶的样式都是中国建筑中的最高级别。午门又是皇帝下诏书，下令出征和战士凯旋献俘的地方。

资料链接

乾清门前的铜狮

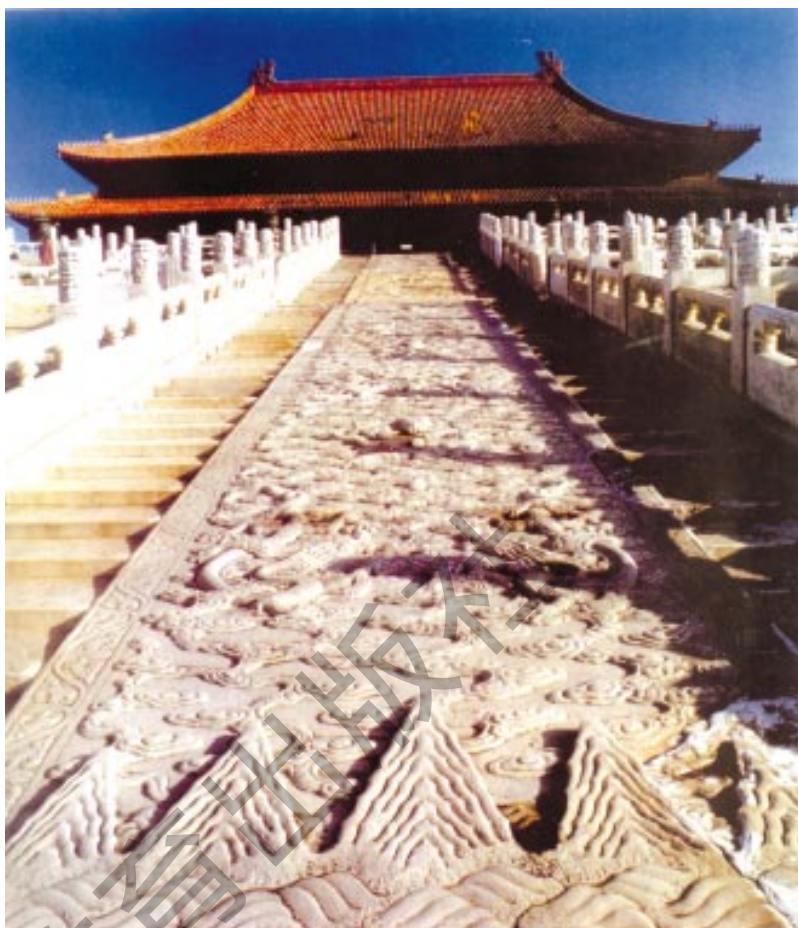
太和门前的铜狮

太和门前的金水河

北京故宫集中地体现了中国古代建筑的主要特点：其一，巧妙科学的木构架结构方式，具有结构和装饰双重作用的精美斗拱；其二，以“间”为单位构成单元建筑，再以单座建筑组成庭院，进而以庭院为单位，组成各种形式的组群建筑；其三，中国古代建筑经过长期经验的积累，创造了丰富多彩的系列艺术形象。如家具、装饰化的建筑构件、门阙、屋顶等等；其四，建筑上色彩的运用。北京故宫建筑群外观是金、黄、红、白、灰等色彩的组合，金黄为主色调。整个故宫由金黄色屋顶起伏相接，在蓝天白云的映衬下，显得无比华贵。

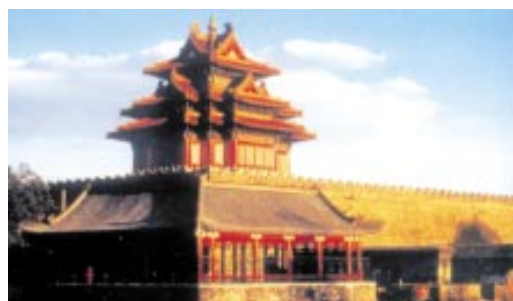
保和殿北面御路（建筑 明、清）

这块御路石刻的是穿行在云水之中的九条巨龙和宝珠，下端刻五岳。长16.57米，宽3.07米，重200吨，石料取自距北京400里之遥的河北曲阳。当时沿途挖井140口，冬季淡水成冰，以早船载石人力拉拽运送，共动用民工两万多人。

太和殿内景（建筑 明、清）

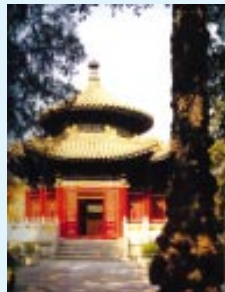
太和殿即人们常说的金銮殿，室内面积2370平方米，有24根立柱，其中6根做成沥粉贴金龙柱。正中设宝座，背后有7扇金漆屏风。全部雕饰、彩绘皆以龙为主题。

角楼（建筑 明、清）

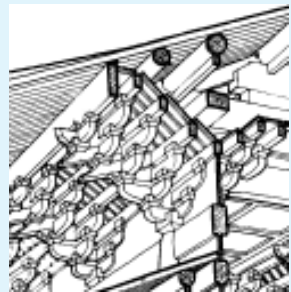
倦勤斋梁枋

御花园中的千秋亭

木结构上雕梁画栋的艺术效果

斗拱具有结构和装饰的双重功能

提示与范例

北京天坛祈年殿（建筑 明、清）

北京天坛是明清帝王祈求岁瑞年丰之所，气势雄伟。其主体建筑祈年殿为圆形，三重檐，深蓝色的琉璃瓦，汉白玉高台阶，神秘壮美。它不仅是中国杰出的木结构建筑艺术作品的代表，而且在声学上也有独到贡献。

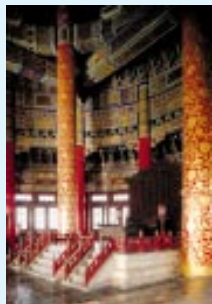
北京天坛

为显示皇帝与祖先及各神之间的关系，统治阶级修建了许多祭祀建筑，如天坛、地坛、日坛、月坛等。北京天坛始建于明代永乐十八年（1421）。整个建筑群由内外两重围墙环绕，围墙的面积接近正方形，但北面的两角采用圆形，南面为正角，以应合“天圆地方”之说。整体的布局与设计反映了当时人们对宇宙和自然的认识。

北京天坛中轴线上的主要建筑——圜丘、皇穹宇、祈年殿（建筑 明、清）

资料链接

祈年殿内景

祈年殿藻井

皇穹宇

法国凡尔赛宫

17、18世纪的欧洲，随着资本主义的发展，资产阶级地位的上升，世俗建筑逐渐成为主体，象征新兴城市的市政厅、行会大厦层出不穷。而在那些建立了中央集权的国家，宫廷建筑也大大地发展起来。路易十四时期由法王猎庄扩建而成的凡尔赛宫便是其中的杰出代表。与中国以人工求自然之景的造园准则不同，17世纪的欧洲园林遵循的是“强迫自然接受匀称”的法则。凡尔赛宫位于巴黎西南17千米的凡尔赛城。它包括宫殿、花园与放射形大道三部分，为古典主义建筑风格。宫殿立面为纵、横三段，点缀有许多装饰与雕像，内部装修也极尽奢华。宫前的大花园内，道路、树木、水池、亭台、花圃等均呈几何形，有统一的主轴、次轴、对景等等，也放置有各种雕像。整个王宫形式规整开朗，宏伟华丽，成为法兰西帝国封建君主专制政体的象征。作为欧洲最大的宫殿和园林，曾一度为欧洲各国王室所羡慕并争相模仿。

记住关键词

北京故宫 天坛 凡尔赛宫

自由谈

话题建议：中西宫廷建筑的区别。

活动与思考

尝试画一幅公共建筑群平面图。

凡尔赛宫全景（建筑 1661—1756）（法国）勒沃尔、勒布伦、列诺特尔设计

凡尔赛宫位于巴黎西南17千米的凡尔赛城。其几何网格式的道路，长达3千米的中轴线，统领全局。一层层建筑的主次等级关系十分明确，是法国中央集权封建君主专制政体的反映。

凡尔赛宫镜厅（建筑 1679—1686）（法国）曼萨尔、勒布伦设计

这是法国国王的接待大厅，长75米，宽10米，内侧墙上镶有17面大玻璃镜子，正对着朝西的17扇落地窗户。户外花园的景色可映照在17面大镜子上，与厅内的灯光及华丽的装饰一起，给人以空间和光影扑朔迷离的感觉。

凡尔赛宫前水池边的雕塑

凡尔赛宫前的花园

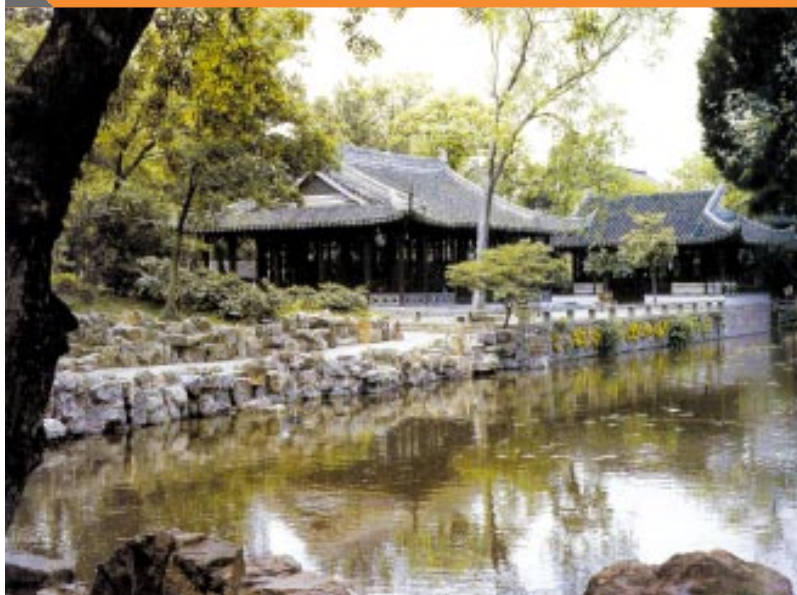

凡尔赛宫园林中的阿波罗之车喷泉

第二节 宛自天开

提示与范例

苏州拙政园——远山堂（园林 明、清）

拙政园占地面积约62亩，规模为苏州园林之冠。临水而建的远山堂为园中主厅，位于全国中心，建筑采用四面厅形式，可四面观景。

苏州园林

相对于宫殿建筑的庄严华贵而言，民间园林建筑则多了一分亲切和随意。我国的私家园林建筑始于汉朝，明清两代达到高峰。现存的园林建筑多为明清两代的遗物，其精华都集中在江南，有“江南园林甲天下，苏州园林甲江南”之说。仅苏州园林就多达一二十处，具代表性的有拙政园、留园、网师园等。园林中的景致主要是模仿自然，即以人工的力量来建造自然的景色，追求“虽由人作，宛自天开”的艺术境界。园中除主要建筑外，还要掘池造山、栽花种树，利用环境组织借景，以构成富于自然风趣、诗词情调的园林景观，从而达到身居城市仍可享受山林野趣的目的。

苏州拙政园——梧竹幽居（园林 明、清）

成功的借景，远处为苏州城内北寺塔。

苏州拙政园——柳荫路曲（园林 明、清）

私家园林重曲折变化之妙，而不多加彩绘。

资料链接

苏州环碧山庄假山

上海豫园卷雨楼

苏州拙政园花窗

苏州网师园（园林 明、清）

苏州网师园——冷泉亭（园林 明、清）

小亭倚墙而建，内置峭壁石，亭南有泉眼涌出一池清泉。峭壁石指靠墙布置的山石。看似以壁面为纸，以山石作为图画，其效果犹如传统雕塑中的“塑壁”。

苏州网师园——月到风来亭（园林 明、清）

园与住宅通联，中央辟小池，亭阁、回廊，结构精致，石岸大体大面，错落有致，清澈的池水映出亭阁倒影，愈觉轻盈、空透。

山西平遥古城（建筑 前 827—前 782）

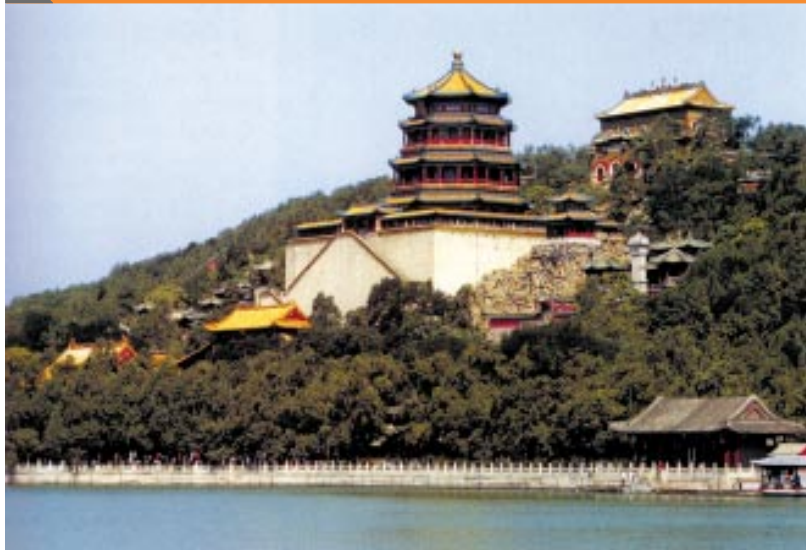
皖南村落宏村（建筑 前 221）

北京民居四合院（建筑图）

提示与范例

颐和园万寿山佛香阁（园林 清）

北海琼华岛（园林 清）

白塔是园林四面景观的中心，塔的造型和红色的壶门、青铜鎏金的塔刹与伞盖，将其映衬得更鲜明、俏丽。

皇家园林

清代乾隆嘉庆年间是我国皇家园林的造园鼎盛时期。代表作品有圆明园、颐和园等。其中圆明园被称为“万园之园”，占地350余公顷，聚水成景，汇集了多种园林形态和丰富多样的建筑。颐和园是清代的皇家花园和行宫，其前身为清漪园，集历代皇家园林之大成，是中国现存最完整、规模最大的古代皇家园林。

故宫御花园（园林 清）

颐和园长廊（园林 清）

资料链接

圆明园“方壶胜境”图（清）唐岱、沈源

绮春园（园林 清）

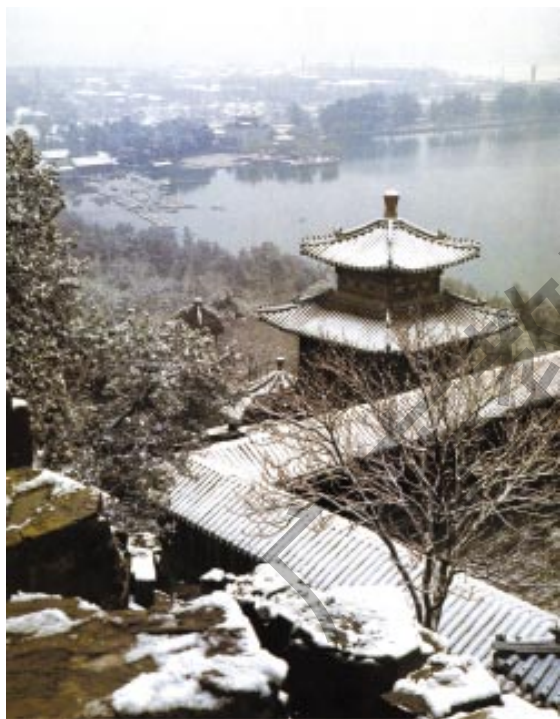

颐和园十七孔桥（园林 清）

圆明园观水法遗址（园林 清）

圆明园坐落在北京西郊。始建于1709年，是清朝五代皇帝倾心营造的皇家宫苑。此图为大水法遗址，当时为西洋楼最壮观的喷泉。朝南是以石龛式建筑为背景的喷泉群，椭圆形菊花式喷水池内有“猎狗逐鹿”造型的喷泉，左右前方各有一座十三级喷水塔，一齐开放时蔚为壮观。南边朝北建有专供皇帝观赏喷泉用的宝座和石雕屏风，名曰观水法。圆明园作为中国园林的典范，也是世界上最瑰丽多姿的宫苑建筑。但是在1860年，它毁于英法联军的劫掠和焚烧，见证了世界文化史上的一场空前浩劫。

颐和园的文昌阁和知春亭（园林 清）

承德避暑山庄——水心榭（园林 清）

承德避暑山庄位于承德市北部丘陵地带，是清代帝王在北京之外处理政务、消闲避暑的重要场所。水心榭位于下湖与银湖之间，其建筑布局具有浓郁的江南风格。榭下有八孔水闸，可以控制水位，使下湖水位高于银湖，流水日夜不息，形成动人美景。

记住关键词

苏州园林 皇家园林

自由谈

话题建议：明清园林的造园法则。

活动与思考

收集一些中国古典园林的图片，进行小组讨论。

北京四合院正门

北京四合院内厢房

福建客家土楼

第三节 王公与庶民

提示与范例

历代帝王图（局部，中国画 绢本 唐）阎立本

旧传为阎立本所作。作品刻画了从西汉昭帝到隋炀帝等13位帝王形象，加上侍从共46人，表现了各代皇帝不同的政治作为和境遇。

步辇图（局部，中国画 绢本 唐）阎立本

作品描绘唐代贞观年间太宗李世民接见前来迎接文成公主的吐蕃使者禄东赞的情景。

阎立本，雍州万年（今陕西临潼县东北）人。出身贵族，家学渊厚，擅画人物、车马、台阁，尤精肖像。他一直追随唐太宗，曾任工部尚书、中书令等职。其绘画创作密切配合唐初巩固政权的需要，被视为初唐政治事业的颂歌。

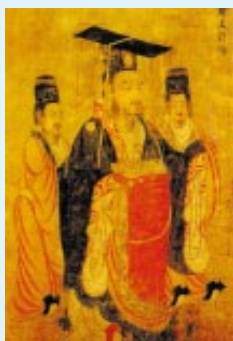
宫廷生活写照

绘画在中国自古以来便有“明劝戒，著升沉，千载寂寥，披图可鉴”的教化功能，更是历代统治阶级“以旌德业”的手段和工具。为皇帝传神写照、表现王公贵族生活之类题材的人物画，在唐代便达到了高峰，画坛涌现出一批大师巨匠。初唐时的阎立本以其健劲的铁线描，深沉的设色，在人物形象的塑造和精神刻画方面取得了重大成就。其代表作品有《步辇图》、《历代帝王图》等。盛唐时的张萱和周昉则是仕女画家，二人均以宫廷贵族妇女生活为创作题材，作品人物形象丰满圆润，着色明丽华贵。至五代时期，描绘贵族生活的题材仍然在人物画创作中占有很大的比重，南唐画院待诏顾闳中的传世之作《韩熙载夜宴图》便是其中的经典。此后历代均有为帝王造像和描绘宫廷生活的传世之作。

资料链接

历代帝王图（局部，中国画 绢本 唐）阎立本

乾隆皇帝大阅图
（中国画 绢本 清）
郎世宁

清代皇后像
（中国画 绢本 清）佚名

簪花仕女图（局部，中国画 绢本 唐）周昉

画中描绘了一群华丽奢艳的宫廷妇女在园中散步游乐的情景。全图分戏犬、拈花和采蝶三段。六个人物的主次、远近安排巧妙，景物衬托少而精。浓丽的设色，头发的钩染、面部的晕色、衣着的装饰，都极尽工巧之能事。

仕女画

仕女画属于人物画的一种。原指以封建社会上层士大夫和妇女生活为题材的绘画，后专指中国画人物画科中以上层妇女生活为题材的一个分目。仕女画早在初唐就受到重视，在不断探索中孕育出了盛唐时期的代表画家张萱和周昉。

虢国夫人游春图（局部，中国画 绢本 唐）张萱

作品表现了杨贵妃的姐妹虢国夫人和韩国夫人骑马出游的情景。画面前疏后紧，通过人物的目光所视，突出中心人物的位置。其线条挺劲流畅，设色艳丽，充分体现了杨氏姐妹的豪华气派和显赫声势。

捣练图（局部，中国画 绢本 唐）张萱

内人双陆图（局部，中国画 绢本 唐）周昉

仕女图册（中国画 纸本 清）焦秉贞

提示与范例

清明上河图(局部, 中国画 绢本 宋) 张择端

清明上河图(局部, 中国画 绢本 宋) 张择端

清明上河图(局部, 中国画 绢本 宋) 张择端

清明上河图(局部, 中国画 绢本 宋) 张择端

《清明上河图》是一幅具有重要历史价值和艺术价值的风俗画长卷。作者以汴河为典型环境,用大量笔墨描绘了各阶层数以百计的老百姓的各种活动。全图规模宏大,结构严谨,引人入胜,人物和景物的虚实、疏密、动静安排极富匠心,具有鲜明的节奏感。复杂的构思和全面精湛的技法,充分显示了作者非凡的艺术才能。

世俗情趣描绘

至宋代,绘画题材更加广泛,风格形式也日益多样化,描绘城市繁荣、反映市民阶层生活的风俗画异军突起。张择端的鸿篇巨制《清明上河图》内容丰富,以无比亲切生动的笔墨描绘了汴河两岸的风俗人情,成为我国古代绘画史上的不朽杰作。其他擅长表现社会底层生活,反映市民欣赏趣味的画家,还有南宋的苏汉臣、李嵩等。元、明、清诸朝,也不断有表现世俗生活情趣的绘画作品,但就其表现的深度和广度而言,均不及《清明上河图》的艺术水平。

货郎图(中国画 绢本 宋) 李嵩

资料链接

蚕织图(局部, 中国画 绢本 宋) 佚名

纺车图(局部, 中国画 绢本 宋) 王居正

欧洲宫廷绘画

在欧洲，资本主义在16世纪的尼德兰已有相当发展，1566年爆发的圣像破坏运动，成为历史上第一次成功的资产阶级革命的开端。在17、18世纪的英国和法国，也相继爆发了资产阶级革命。但在欧洲一些国家的宫廷里，统治者仍然维系着奢侈豪华的生活方式。如在西班牙，以及处于封建专制和天主教势力控制之下的佛兰德斯宫廷的绘画艺术，就主要是为王公贵族和天主教会服务的，一些出自优秀艺术家之手的作品，成为了当时宫廷生活的真实写照。

宫娥（油画 1656）
（西班牙）委拉斯开兹

查理四世的一家（油画 1799—1800）
（西班牙）戈雅

这幅作品保持了宫廷肖像画的法则：画面以皇后为中心分成两组。人物呆板地排列成行。作品中首先映入观众眼帘的是华丽贵重的服饰和闪闪发光的勋章绶带。画面的色彩极其丰富，鲜艳夺目。王公贵族的彩色绸衣都被从左面射入的光线融化成统一和谐的色调。但是豪华的外表却无法掩饰这些装腔作势的王公贵族的内心空虚。后人非常恰当地形容这幅画中的人物为“锦绣垃圾”。

此画的构思和构图巧妙，利用镜子的反射，表现了国王与王后进入宫廷画室时众人都会被他们吸引的一瞬间。由光线所形成的微妙的虚实对比关系，极大地丰富了画面的空间层次，对柔和阳光与阴影的生动描绘，给人以身临其境的感觉。

玛丽·德·美第奇抵达马赛（油画 1622-1625）（佛兰德斯）鲁本斯

查理一世像（油画 1635）（佛兰德斯）凡·戴克

路易十四像（油画 1701）（法国）里戈

蓬巴杜夫人（油画 1746）（法国）布歇

市民绘画

17世纪的荷兰在政治、经济、科学技术和文化艺术等方面，成为当时欧洲思想最先进最自由的国家。美术服务对象由教会和宫廷贵族转向市民阶层。为适应市民阶层的需要，绘画从内容到形式都发生了革命性的变化。除了哈尔斯、伦勃朗这样的大师之外，还产生了一批被称为“荷兰小画派”的画家。其中以维米尔为典型代表。他们的作品画幅小，内容不表现重大题材，而是注重对市民日常生活细节的描绘。维米尔的作品以抒情的笔调描绘出散射光线的微妙变化，画面充满宁静、安适的生活气息。

吉卜赛少女（油画 1628—1630）
（荷兰）哈尔斯

作品描绘了一个自由的，富有热情的少女形象。她没有宫廷贵妇的矫揉造作，那种无拘无束的平民气质，被画家用娴熟的技巧，热烈的色彩准确地捕捉和表现出来，为我们留下了这幅形神兼备、极具个性的艺术杰作。

倒牛奶的女仆（油画 1658）（荷兰）维米尔

这幅画描绘女仆的日常生活场景。作品构图并不复杂，轮廓清晰，环境单纯自然，简朴的厨房充满温馨的生活气息。女仆健硕丰满，牛奶似乎散发着浓郁的香味，所有人和物的质感都很强烈。作品色彩厚实，光线柔和，与人物性格特征融为一体，达到了很高的艺术境界。

记住关键词

帝王图 仕女画 荷兰小画派

自由谈

话题建议：皇权与世俗在绘画中的体现。

活动与思考

选择本节中一幅你喜欢的绘画作品，谈谈感受。

女占卜者（油画 1590）
（意大利）卡拉瓦乔

煎鸡蛋的妇人（油画 1618）
（西班牙）委拉斯开兹

浴女（油画 1654）
（荷兰）伦勃朗

集市归来（油画 1739）
（法国）夏尔丹

第七章 移情自然 关注社会

“艺术本是心灵的产物”。列夫·托尔斯泰说：“人们用语言互相传达思想，而用艺术互相传达感情。”情感，是艺术的一个十分重要的表现内容，情感性更是艺术的审美特性之一。在艺术作品中，无论是中国山水画、花鸟画，还是西方新古典主义、浪漫主义、现实主义艺术对社会的见证、赞颂或抨击，我们都能被艺术家们传达出来的情感深深打动。

为什么八大山人的名款看上去像“哭之笑之”？为什么艺术家们对山水、风景情有独钟？为什么他们会对底层人民的生活极度关注？为什么他们会投身社会革命？正是因为爱，他们才移情自然，他们才关注社会。他们用自己饱含感情、充满智慧的作品，引领我们感受大自然的美好，帮助我们认识社会，感受人生。

在本章中我们将走近一些熟悉或陌生的艺术家，通过感受他们的作品来体会他们的情感与心灵，从而认识艺术与自然、与社会不可分割的联系。

第一节 移情自然

提示与范例

安晚册之七（中国画 纸本 清）朱牵

朱牵又名八大山人。他生活的明末清初，正是民族矛盾最尖锐的时代。年轻时，朱牵就经历了国破家亡的痛苦。这种遭际使他的艺术能以极为凝练的形象，极为精粹的笔墨，反映出他所生存的时代之艰辛。

八大山人笔墨清脱，将倪云林的简约疏宕，王蒙的清明华滋，推向更纯净、更酣畅的境地，自成一一种含蓄蕴藉、痛快淋漓的艺术语言。他的画境空阔，余味无穷，虚实之间相生相发，画外有画。他在画中署款“八大山人”时，因怀国破家亡之痛，而连缀成“哭之笑之”的字样。

他的画中常出现鼓腹鸟、瞪眼鱼。鸟一足着地，白眼向天，一副桀骜不驯的样子，恰似画家不畏权贵，不随俗沉浮的性格。

中国花鸟画

花草虫鸟都是中国花鸟画的题材，其形象不仅被写生观察及深入细致地描绘，而且还被中国文化赋予了深刻的内涵。如唐代世人爱牡丹，取其艳丽饱满之形态而象征富贵；宋元文人流行画梅、兰、竹、菊，以象征高迈脱俗的君子之德。另外，桃寓意高寿，萱草可以忘忧，“岁寒三友”松、竹、梅则象征清高不屈的品格。

花鸟画在唐代发展成独立画科，至五代西蜀黄筌、南唐徐熙时形成“黄家富贵、徐熙野逸”两派风格。黄筌的风格在宫廷绘画中延续下来；后世的徐渭、八大山人、吴昌硕、齐白石等则沿袭了徐熙的作风，画风挥洒放达。

安晚册之二（中国画 纸本 清）朱牵

八大山人画的鸟在点睛处很有特点，多以“白眼”示人或呈翻眼状，仿佛饱含“冷眼看世间”的情绪。

资料链接

写生珍禽图（局部，中国画 绢本 五代）黄筌

溪凫图（中国画 纸本 元）陈琳

盛夏图（中国画 纸本 现代）李苦禅

水墨画法和工笔重彩

水墨画的魅力在于简洁精要，画前观物精微、成竹在胸，画时用笔肯定，一气呵成。

历代关于花鸟画的描绘技法还有工笔重彩、勾线设色等，趣味不同而风格各异。

花鸟山水册之六（中国画 纸本 清）朱牵

鹰鹞图轴（中国画 纸本 明）吕纪

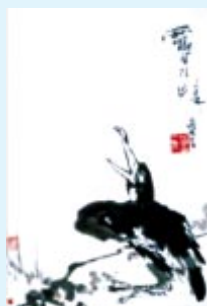
吕纪兼能工笔和写意，这是他典型的水墨写意作品，画面充实，以花鸟为中心，树石为衬托，笔墨奔放，气势雄健而富有诗意。

松鼠梧桐图（中国画 纸本 1942）刘奎龄

鹤鹑（中国画 纸本 现代）齐白石

鸬鹚（中国画 纸本 现代）潘天寿

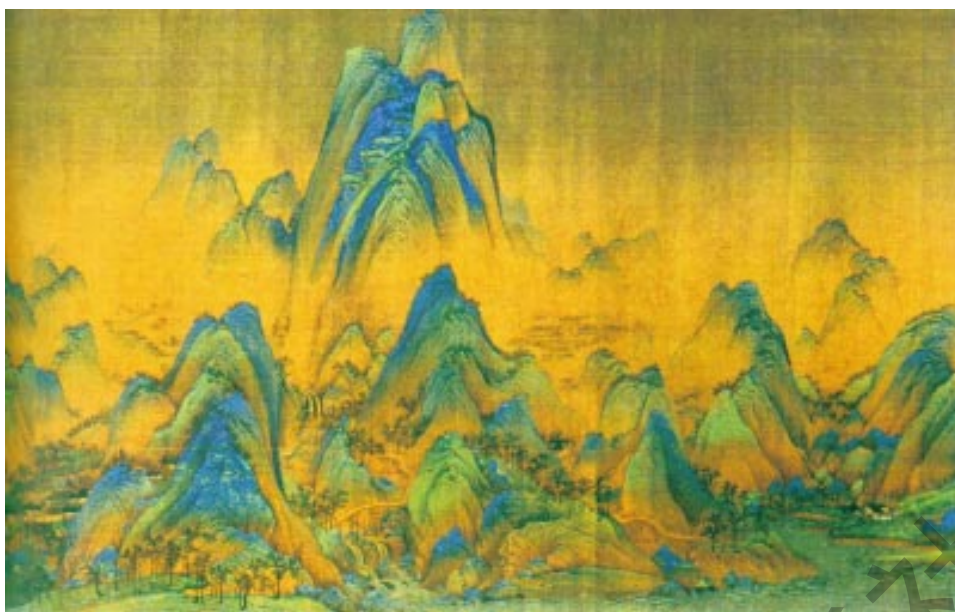

鹰·伯劳（日本浮世绘）

四牛图（中国画 纸本 现代）方人定

千里江山图（局部，中国画 绢本 宋）王希孟

此画充分运用了山水画中“咫尺有千里之趣”的方法，以精密的笔法、亮丽的色彩、开阔的景致和丰富的内容，描绘了富有生气的大自然的雄壮瑰丽，抒发了对祖国山河的深厚感情。

潇湘奇观图（局部，中国画 纸本 宋）米友仁

画家用淋漓水墨点画成雨雾中的大自然景致，造成林树隐见，天际迷蒙的效果。

中国山水画

“相看两不厌，只有敬亭山。”自然山水超迈尘俗，蕴意丰富，颇能化解中国文人心中常怀的出世与入世的矛盾。出世隐遁，固然可尽情山水，入世做官，也不能忘情山水。于是，山水画作为表达热爱自然的情感和寄托理想的手段，成为中国古代文人精神生活的重要组成部分。

中国山水画的创作讲求师承传统，更讲究师法自然；要求饱游沃阅，历经众多山水，激发美的冲动，将山水的特质与精神一并捕捉。这种亲近自然、向往超脱的情怀，造就了“可居、可行、可游”的绘画法则和“畅神”的美学追求。

资料链接

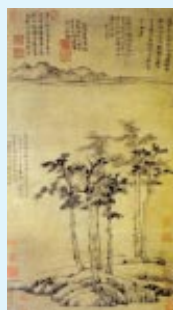
寒林重汀图（中国画 绢本 五代）董源

早春图（中国画 绢本 宋）郭熙

踏歌图（中国画 绢本 宋）马远

六君子图（中国画 纸本 元）倪瓒

青山白云红树图（中国画 纸本 明）董其昌

村道(油画 1689) (荷兰) 霍贝玛
此画构图独到,大道两旁矗立着尚未成荫的林木,向前延伸,使画面空间显得十分幽远。

林中女仙的舞蹈(油画 1850) (法国) 柯罗
树林的边缘与天空融合,枝叶如烟雾般逐渐消散,给人一种朦胧的美感。

海滨(油画 1825) (英国) 康斯泰勃尔

西方风景画

西方风景画艺术成熟于17世纪的荷兰,著名画家有雷斯达尔、霍贝玛等。随后,法国的普桑、洛兰在风景画中配置古代神话人物作为点景,创造了理想风景画。19世纪初,英国的康斯泰勃尔在风景画发展史上迈出了决定性的一步:直接对自然写生。这对后来的印象派产生了直接的影响。以柯罗、米勒、罗梭为首的法国巴比松画派,采取自然主义的态度表现风景。19世纪后期,随着光学、色彩学的发展和运用,印象派画家注重表现自然景色的千变万化和瞬间印象,进一步发展了风景画。

枫丹白露森林的夕阳(油画 1848—1849) (法国) 罗梭
此画描绘了枫丹白露森林的夕阳景色,表现了大自然神圣的一刻。

记住关键词

中国花鸟画 中国山水画 西方风景画

自由谈

话题建议:比较中国山水画与西方风景画的异同。

活动与思考

将你喜爱的花鸟、动物或风景画出来,或拍成照片。

麦克的风车(油画 1670)
(荷兰) 雷斯达尔

暴风之海(油画 1869)
(法国) 库尔贝

白桦树林(油画 1879)
(俄国) 库茵芝

第二节 时代的见证

提示与范例

马拉之死 (油画 1793) (法国) 大卫

此画描绘的是法国大革命时期雅各宾派著名人物马拉被刺后的情景,手法写实,构图平稳而具有肃穆感。

荷拉斯兄弟之誓 (油画 1784) (法国) 大卫

画中三兄弟举手为誓:用生命保卫自己的国家。这种古罗马故事中体现出来的战斗意志,成为法国大革命所需要的精神鼓舞。

新古典主义美术

19世纪的法国是欧洲造型艺术的中心。随着资产阶级启蒙运动与大革命的到来,响亮的“自由、平等、博爱”口号的提出,以及庞贝城的出土带来的对古希腊罗马艺术的崇尚,新古典主义美术诞生了。在绘画与雕塑领域,希腊罗马的神话和历史故事成为经常表现的题材,同时,大革命的政治背景让新古典主义美术具有了强烈的政治色彩。因此,不仅以往的历史故事被经常借用描绘,而且许多作品直接表现当时的重大事件以激励民众。

资料链接

拿破仑加冕 (油画 1808)
(法国) 安格尔

贝尔坦肖像 (油画 1832)
(法国) 安格尔

大宫女 (油画 1814)
(法国) 安格尔

浪漫主义美术

1830年7月21日，巴黎的工人、大学生和小资产阶级联合起义，反对查理十世恢复王权。浪漫主义代表画家德拉克洛瓦目击了这一事件，富有正义感的他在激情的支配下，创作了《自由领导人民》。

新古典主义艺术作品多为平稳构图，线条一丝不苟，色彩宁静祥和，追求古典韵味，而浪漫主义美术则力图摆脱传统的羁绊。古典主义以希腊罗马为典范，提倡严谨崇高，而浪漫主义注重艺术家自身的创造；古典主义重理性规范，浪漫主义主张感性的表达；古典主义强调素描与构图的均衡与对称，浪漫主义致力于色彩与情感表现。

自由领导人民(油画 1830) (法国)德拉克洛瓦

这幅画成为共和政体的自由象征，鲜明地表达了画家对人民反抗压迫的英勇精神的同情：在硝烟弥漫中，健壮美丽、具有平民素质的自由女神赤着脚，左手拿枪，右手高举三色旗，领导人民踏过保皇党士兵的尸体，奋勇前行。画家将那个时代最宏伟的场面呈现了出来。

梅杜萨之筏(油画 1819) (法国)籍里柯

此画取材于当时的一起海难事件。画家以真实的手法描绘了极度痛苦、悲惨和垂死挣扎的场面，严厉抨击了当时的反动政府。作品曾震惊法国画坛，为浪漫主义美术开辟了道路。

五月三日的枪杀(油画 1814) (西班牙)戈雅

这是为纪念1808年5月2日西班牙人民反抗法国侵略军的英雄行为而创作的作品。作品以令人震撼的真实性，控诉了侵略者的残酷暴行。

马赛曲(高浮雕 1833—1836) (法国)吕德

希阿岛屠杀(油画 1824) (法国)德拉克洛瓦

暴风雨中的汽船(油画 1842) (英国)透纳

巨人(油画 1810—1812) (西班牙)戈雅

奥尔南的葬礼（油画 1849—1850）（法国）库尔贝

此画是库尔贝的代表作。画家采用严谨的现实主义手法，不加美化地刻画了在特定场合中各种人物的不同性格和心理特征。在这个葬礼上，有的人真切哀悼，有的人虚伪敷衍，有的人无动于衷。画家采用了以往专为统治阶级和上层社会或宗教神话作画才使用的巨大画幅，纪实性地描绘了19世纪法国的民情风俗。

现实主义美术

继之而起的现实主义美术以忠实地描写现实社会生活为宗旨，表现与自身、社会紧密相关的事件与场景。这种源于真实生活的艺术既不同于新古典主义的理想美，也不同于浪漫主义的夸张美。现实主义画家用画笔歌颂劳动，赞美自然，表现人民的生活和斗争，真实地展示了现实生活的广阔图景。

拾穗（油画 1857）（法国）米勒

作品描绘了三个拾麦穗的妇女，手法极为简洁朴实，让人从沉默中感到一种潜藏着的力量。

作品取材于14世纪英法百年战争时期的真实历史事件，雕塑家一反传统的纪念碑雕刻的象征性常规，而以现实主义的表现手法，刻画了六个不同个性与心理特征的人物形象，栩栩如生。

加莱义民（圆雕 青铜 1844—1886）（法国）罗丹

资料链接

共和国（油画 1848）（法国）杜米埃

近卫军临刑的早晨（油画 1879—1881）（俄国）苏里柯夫

磨镰刀（石版画 1908）（德国）柯勒惠支

血衣（素描 1959）王式廓

全画以高举血衣的妇女为中心，她正抖开被害亲人的血衣，悲痛欲绝。对地主暴行有力的控诉，震动了整个会场。画家选取这一具有表现力的瞬间，使画面情节性十分强烈。由于人物刻画的深入精微、构图的严谨、思想内容的深刻，《血衣》曾受到社会的广泛关注。

与民族共命运——中国革命历史题材

现实主义对中国美术产生了巨大的影响，尤其是20世纪后半叶，现实主义画风适应当时中国的国情与社会需要而居于主导地位，涌现出大量优秀的艺术家及作品，是美术史上不可忽视的一页。

新中国成立以来，艺术各个门类的内容与形式都发生了重大变化。在新的历史条件下，中国美术呈现出多元化发展的新格局，但总的基本趋势是面向生活，致力于真切地反映现实。这一时期的艺术作品都在不同程度上体现着现实主义与浪漫主义相结合的精神，“新中国的美术，是人民的美术”，它体现了新时代背景下艺术新的审美指向，具有鲜明的时代特色。

艰苦岁月（圆雕 铜 1957）潘鹤

雕塑家抓住了艰苦的军旅岁月中一个充满温情的场面；在行军作战的间隙，老战士吹起了笛子，小战士依偎在他膝旁，聆听着悠扬的笛声。

到前线去（黑白木刻 1932）胡一川

放下你的鞭子（油画 1940）司徒乔

出击之前（油画 1963）何孔德

开国大典（油画 1952）董希文

作品表现了1949年10月中华人民共和国开国盛典的真实场景。将天安门上国家领导人和广场游行队伍组成一个画面，有效地渲染了喜庆气氛。画家选取了毛泽东、朱德、周恩来、刘少奇等开国元勋和民主人士站在天安门城楼上，宣告中华人民共和国成立这一激动人心的时刻，构图均衡稳定，人物形象真实具体，色彩明亮富丽，成功地再现了这一历史性事件。

白求恩纪念像（圆雕 大理石 1977）司徒杰

邓小平像（雕塑 玻璃钢 1987）程允贤

这件作品抓住了邓小平和蔼慈祥的神态特征。塑像眉头舒展，面带微笑，和颜悦色，充分展示了新中国领导人的睿智从容。雕塑手法具象写实，对比强烈，有效地突出了领袖形象的精神气质。

资料链接

北京人民英雄纪念碑——虎门销烟（局部，浮雕 大理石 现代）曾竹韶

红烛颂（油画 1978）闻立鹏

沈星海（圆雕 铜 1997）梁明诚

关注社会 关注未来

大眼睛（纪实摄影 现代）解海龙

这是“希望工程”的纪实摄影。作者花了十年时间，行程两万多千米，走访了26个省的128个县，拍摄了近万张底片，接触了100多所学校的上万名孩子，为“希望工程”这一规模空前的爱心大行动作出了自己独特的贡献。

S·O·S世界（第49届威尼斯双年展作品 雕塑 铜及其他材料）Cracking Art Group

这组现代雕塑作品具有强烈的环保意识，它呼吁人们：在人类社会发展的同时，不要摧毁他者的家园。

记住关键词

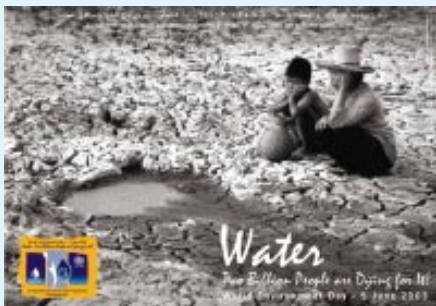
新古典主义 浪漫主义 现实主义 革命历史题材

自由谈

话题建议：比较新古典主义美术和浪漫主义美术的区别。

活动与思考

你喜欢哪种类型的作品？谈谈你对它们的感受。

世界环境日图片（摄影广告设计 2003）

2008年奥运会标志（标志设计 2003）

世界和平（海报设计 1950）（西班牙）毕加索

和平鸽（中国画 纸本 现代）齐白石

第三节 因为爱，所以关注

提示与范例

父亲（油画 1980）罗中立

这幅画以超级写实主义的手法，成功地刻画了一位中国老农的形象。在这张饱经风霜、刻着岁月艰辛印痕的脸上，反映了曾经支撑整个中国的农民们的命运。此画在20世纪80年代曾产生较大的社会影响。

因为爱——爱自己的同胞，爱自己的民族，爱自己的家园，爱自己的祖国，所以艺术家们能自觉地关注并通过作品反映底层劳动人民的生活。在一幅幅引人深思的作品中，饱含着他们真挚而深沉的情感，表达了他们对整个人类的热爱。

当我们面对《父亲》那张淳朴、善良、憨厚、布满了岁月艰辛印痕的脸庞时，能不为之震撼吗？画家似乎在提醒我们，什么是永远都不该忽视的。

进城（油画 1980）陈丹青

资料链接

饮（黑白木刻 1940）力群

采石工（黑白木刻 1945）王琦

逆水行舟（黑白木刻 现代）罗清楨

流民图(局部, 中国画 纸本 1942) 蒋兆和

青年时代的蒋兆和在北平度过了沦陷的八年,亲眼看见国民遭受空前灾难的情景。这幅画将他直观的印象淋漓尽致地展示给观众,表达了一位有良知的艺术家对受难同胞的同情和对侵略战争的控诉。

收租院(局部,泥塑 1965) 四川美术学院集体创作

卖血后(黑白木刻 1948) 黄新波

运草(黑白木刻 1944) 古元

一篮春色(中国画 1948) 蒋兆和

石工(油画 1869) (法国) 库尔贝

我们每天的面包(水彩画 1886) (瑞典) 佐恩

真诚的艺术家常被下层人民的艰难处境所触动。列宾的《伏尔加河纤夫》、杜米埃的《三等车厢》、米勒的《晚钟》等，都是关注和表现底层劳苦大众生存状态的现实主义杰作。

伏尔加河纤夫（油画 1870—1873）（俄国）列宾

晚钟（油画 1859）（法国）米勒

手（摄影 1980）（英国）迈克·威尔斯

这两只手令人触目惊心，让我们清晰地看到当今世界的贫富差距正在扩大。

一对正在田地上劳作的农民夫妇，在听到教堂传来的晚祷的钟声后，放下农活，低下头，合手默默祈祷。苍茫的暮色下，虽然人物脸部轮廓模糊，但我们似乎可以感受到他们心灵的虔诚宁静，可以听到远处传来的悠扬的钟声。

资料链接

纺织女工（油画 1857—1860）（西班牙）委拉斯开兹

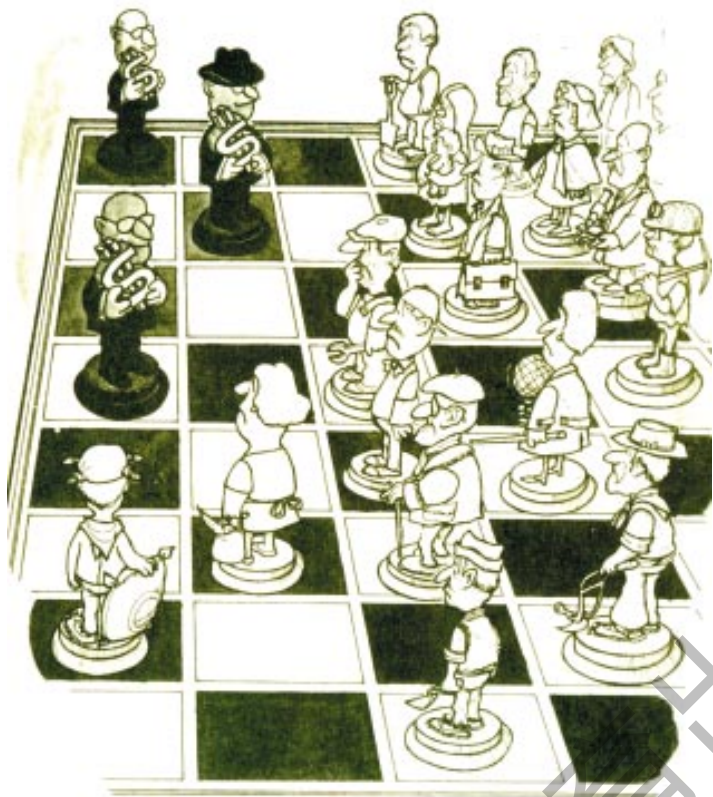

三等车厢（油画 1864）（法国）杜米埃

漫画艺术——批判、嘲讽与反省

黑棋在行进，并且随时都可能把对方将死。

阿根廷漫画家季诺的漫画艺术，以其对社会尖锐的讽刺和批判而著称。它提醒金钱世界里每一个人的良知，去进行自我反省与解剖。季诺在国际上被誉为“正义的漫画家”。

媒体的力量
(乌克兰) 弗拉迪米尔

劳动节特刊的读者
(现代) 丰子恺

为人师表 (现代) 方成

一将功成万骨枯 (首届LM漫画邀请赛特别奖作品) (现代) 徐宵

三毛流浪记 (现代) 张乐平

考不完的试 (现代) 丁聪

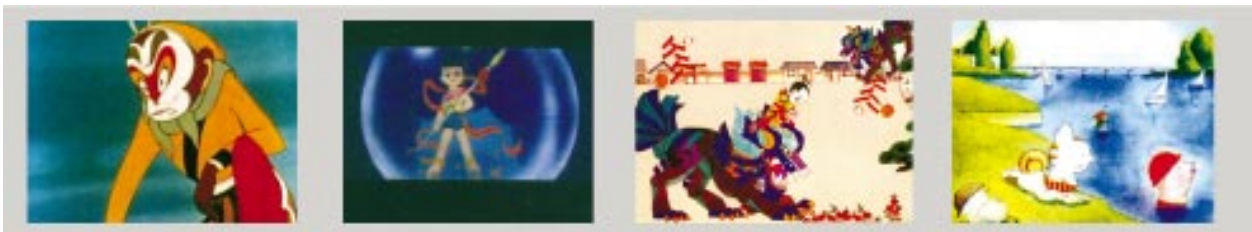

一拍即合 (现代) 王乐天

传统漫画始于16世纪英国卡拉奇兄弟的创作，他们“发明出一种开玩笑的手段，把受害者的面孔画成动物的面孔，甚至无生命的器具，从那以后，这种做法在漫画家中相沿成习”。传统漫画在形式上主要是单幅和连环画，多以报刊为载体，内容上也从早期的政治武器逐渐过渡为以关注社会生活为主。经过几个世纪的发展，特别是读图时代的到来，漫画这种艺术形式已经成为人们生活中不可缺少的一部分，成为当代人们喜闻乐见的一种艺术形式。它具有通俗易懂的语言功能，常用于批评讽刺，挖掘生活乐趣，体现正义精神和人文关怀。伏尔泰说：“笑有时比哭更有力量。”漫画正是这样一种有力量的载体。20世纪中期，日本漫画家手冢治虫发明了“情节漫画”，将电影分镜手法引入漫画，开创并确立了漫画的全新概念。这种新式漫画表现手法已被广泛采用，并在不断发展。

动画艺术

大闹天宫 (1964) (中国)
中国第一部彩色动画片，1978年伦敦电影节最佳影片。为中国的动画创立了一座高峰。

哪吒闹海 (1979) (中国)
极富民族特色的角色造型，精湛的制作技术，赢得广泛好评，获多项国际大奖。

除夕的故事 (中国)
这部剪纸动画片，以热闹的场景，强烈的民俗气息征服了观众。

麦兜故事 (2002) (中国香港)
麦家碧 谢立文
完全由香港制造的成人童话故事。获国际“影评人联盟奖”。

千与千寻 (2001)
(日本) 宫崎骏
描述女孩千寻闯入众神世界的历险故事。

青蛙的预言 (2003)
(法国) FOLIMAGE公司
讲述人和动物迎战种种始料未及的挑战的故事。

海底总动员 (2004)
(美国) 皮克萨公司
第76届奥斯卡最佳动画长片，充满海底风光和父子深情。

父与女 (荷兰) 迈克尔
第73届奥斯卡最佳动画短片，讲述女儿思念父亲的温婉而哀怨的故事。

记住关键词

超级写实主义 木刻 漫画 动画

自由谈

话题建议：艺术家怎样关注社会？

活动与思考

组成兴趣小组，创作自己的动漫作品。

动画源于西方电影院在放映影片前的等候时间里上映的、由漫画形象组成的短小片段，后来逐渐发展为影视产业中十分重要的一种形式。20世纪以来，动画作为一种新兴的大众艺术，显示出强大的渗透力。在高科技的辅助下，运动的画面融合优美的音乐、有趣的情节及可爱的人物形象，给人们带来独特的心灵享受和视觉美感。在中外动画大师们的作品中，我们能够感受到他们深沉宽广的爱心和强烈的社会责任感。

华特·迪斯尼 (美国)
迪斯尼公司创始人

宫崎骏 日本动画导演

阿童木 (日本) 手冢治虫

第八章 近现代的探索者

艺术随时代而嬗变。然而，新的艺术风格并非一出现就能为大众所接受。事实上，美术史上每一次艺术创新，最初总是曲高和寡。所有时代的新艺术几乎无一例外地经历了由开始被拒绝，到后来为人们心悦诚服地接受这一共同命运。因为艺术的天职本来就是不断突破传统的桎梏而发展人的感觉能力。真正的艺术家总是勇敢地创造新的视觉图式来应答时代精神的召唤。这些先行者们为了研究和解决新的问题，不断冲破传统的束缚，进行着一次次意义深远的艰苦探索，道路虽然曲折，但始终矢志不渝，一往无前。因为他们明白：创新才是艺术的本质。

在本章中我们将通过作品了解中外近现代那些勇敢而又执著探索的艺术家们，因为正是他们用充满激情的画笔为我们谱写了艺术史的新篇章。

第一节 挑战传统

鲁昂大教堂（油画 1892—1894）（法国）莫奈

这是一组教堂组画中的一幅。莫奈画了一系列关于鲁昂大教堂的作品，描绘在不同光线气氛下变幻无穷的外观形象，主要用光与色来描绘瞬间的印象，追求绘画色彩关系独立的表现力。

弗利·贝尔热酒吧（油画 1881—1882）（法国）马奈

马奈充分利用摄影术的发明成果，注意表现人物的生活环境和整体氛围。女侍者身后的大镜子映照出夜总会嘈杂的情景，黑色和明亮色配合，表现出欢乐又光怪陆离的气氛。

印象派美术

在19世纪光学理论的启发下，美术界产生了印象派。印象派提倡户外写生，强调视觉的真实性，注重表现自然界千变万化的瞬间景象。这种全新的理解客观对象光色关系的创作手法，一开始就招来了批评与嘲讽，记者路易·勒鲁瓦借展览会中莫奈《印象·日出》中的“印象”二字，嘲笑画家们为“印象派”，认为他们只是描绘了对对象的粗浅印象。但是画家们欣然接受了这一称呼，并从此以“印象派”自称。

印象派只关注自然瞬间，满足于对自然作纯客观的描绘，而缺乏对描绘对象的艺术处理和主观感受的表达。从这种意义上来说，“后印象派”实际上是反印象派之道而行之的一个新的画派。它的主要代表人物是法国画家塞尚、高更和荷兰画家凡·高。他们的艺术追求与风格虽然不尽相同，但都注重主观感受的抒发以及艺术形式的创新。他们认为印象派绘画实际上是属于现实主义的，因为印象派追求的是客观的光与色的关系，而后印象派的创作则是不囿于客观对象的。

资料链接

印象·日出（油画 1872）
（法国）莫奈

红磨坊街的舞会（油画 1876）
（法国）雷诺阿

睡莲（油画 1914—1918）（法国）莫奈

提示与范例

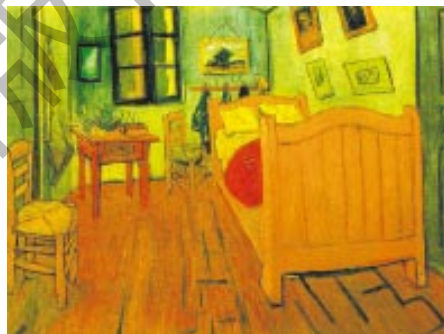

自画像 (油画 1888) (荷兰) 凡·高

笔触排列的方法使这幅自画像有一种扩张的感觉,其冲击力超出画框,深入到观众的内心世界,它们将凡·高的自我精神传达了出来。凡·高的每幅自画像都用强烈的色彩和笔触表达他的内心情感和性格意志。

向日葵 (油画 1888) (荷兰) 凡·高

阿尔的卧室 (油画 1887) (荷兰) 凡·高

后印象派画家——凡·高

温森特·凡·高是后期印象派的代表人物之一。27岁开始学画,在短短的十年中他创作了大量杰出的作品。他的一生饱受艰辛,屡遭挫折,但始终不改信念,坚定执著,大胆创新,形成了洋溢着生命激情的笔触特色和色彩风格。1890年,他因穷困和病痛折磨而自杀,年仅37岁。凡·高说:“我的作品就是我的肉体 and 灵魂,为了它,我甘冒失去生命和理智的危险。”

播种者 (油画 1887) (荷兰) 凡·高

自画像 (油画 1889) (荷兰) 凡·高

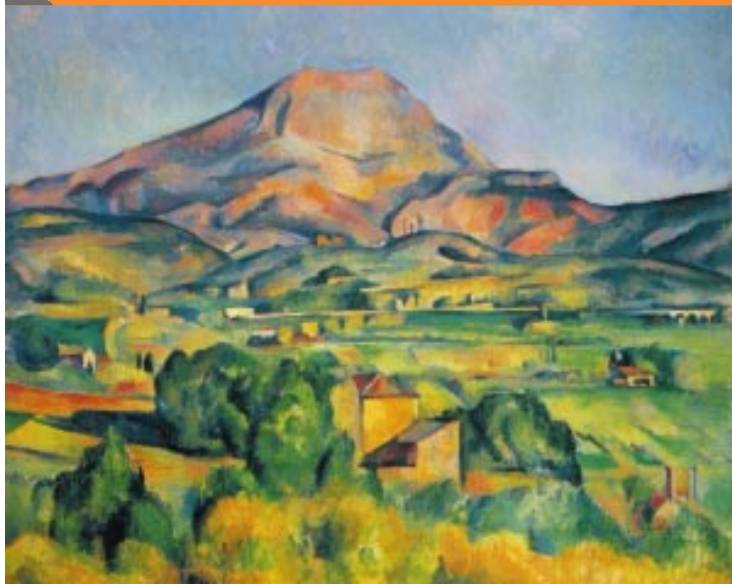
吃土豆的人 (油画 1881) (荷兰) 凡·高

星空 (油画 1888) (荷兰) 凡·高

提示与范例

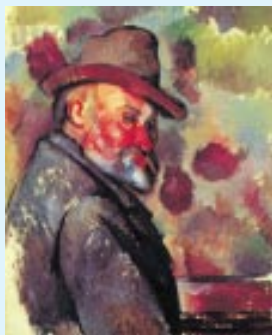
圣维克托山（油画 1904—1906）（法国）塞尚

塞尚的风景画有一种特殊的魅力，清澈、明朗和深沉，全部是用色彩表达出来的一种庄重气势。

苹果和柑橘（油画 1895—1900）（法国）塞尚

资料链接

塞尚自画像（油画 1879）

晚年的塞尚（摄影）

玩纸牌者（油画 1890—1892）（法国）塞尚

后印象派画家——塞尚

塞尚也是一位像凡·高一样执著的艺术家。他生于法国南部埃克斯，后去巴黎学画。他是一个严肃的理性画家，曾痴迷于印象派的色彩，但他对物体的结构分析与印象派完全不同，其创作方法直接导致了立体主义的产生，被后人尊为“现代绘画之父”。

凡·高认为，过分强调对客观世界的视觉印象，会使人们丧失内心的情感，而只有这种强烈的内心情感，才能促使人们向世界表达真诚的感受。

而塞尚发现，光学的进步虽然给印象派的艺术带来了改变，但传统艺术中原有的坚实和持久的形状不见了。如何做到既有坚实的形状和空间秩序，又保留印象派对光色的研究成果，成为他一生不断探索的课题。

有馅饼的早餐桌（油画 1630）（荷兰）霍达

这幅重质感的传统静物画与塞尚色彩响亮的水果画相比显得黯然失色。塞尚追求的是圆柱体、球状体和圆锥体的本质结构，并且注重用色彩来造型。

我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？（油画 1897）（法国）高更

这是高更在贫困交迫中自杀未成，而在强烈的创作欲支配下以极大的热情完成的一幅哲理性作品。画作完成以后，他才看到自己的整个构思意向，于是产生了这幅画的标题。

训诫的幻象（油画 1887）（法国）高更

作品通过概括的手法，创造出一种单纯的富有装饰意味的综合法的风格。

后印象派画家——高更

同是法国后印象派代表人物的高更，一直在寻找更强烈、更单纯、更率真的艺术表现形式。为此，他索性放逐自己，到原始的土著群落中去寻找艺术之源。生于巴黎的高更厌恶资本主义文明和传统的审美趣味，倾心于古埃及与土著美术的质朴。他于1891年孤身一人乘船前往南太平洋的塔希提岛，为那里淳朴原始的美所打动，创作了大量名作，奠定了他在现代美术史上的地位。

他的作品装饰性强，直接影响了后来采取平涂画法、依靠色彩表现符号和象征的纳比派。

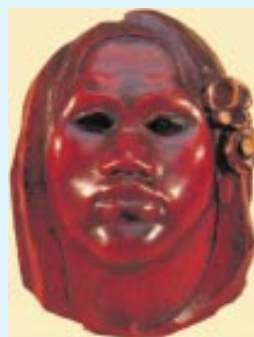
高更的工作照（摄影）

高更自画像（油画 1887）

塔希提岛的妇女（油画 1899）高更

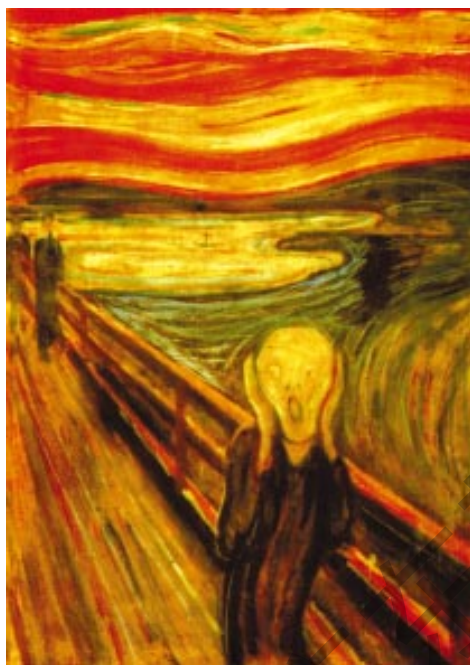

木雕头像（1890）高更

格尔尼卡（油画 1936—1937）（西班牙）毕加索

呐喊（木板蛋彩画 1893）（挪威）蒙克

此画鲜明地体现了表现派绘画的特点——夸张变形的表象、重复强调的轮廓以及鲜明而具有象征意味的色彩。同时蛇般弯曲的线条笔触也加强了作品紧张、惊恐的气氛。

西方现代主义美术

从后印象派开始，西方艺术已明显地追求语言的抽象性、表现性和象征性。塞尚、凡·高、高更分别成为现代艺术各种流派的先驱人物。

由于受到东方艺术的启发，西方艺术从模拟现实的创作模式中解放出来，在艺术元素的各个方面都力求简练。现代艺术家需要具备比古典艺术家更多的综合学习能力，以达到对事物进行高度概括和抽象的艺术水平。如果在“野兽派”那里，“抽象”是一个可以为人接受的对事物的简化过程的话，到“立体派”时，已发展成对形象的一种半解体手法。这种“抽象”最终导致具体形象的消失，也就是形式与内容的合一，形式就是内容，并成为艺术欣赏的主角。

舞蹈（油画 约1910）（法国）马蒂斯

以马蒂斯为首的“野兽派”画家的作品，风格狂野，夸张变形，富有表现力。由此画可感受到由单纯而强烈的色彩所造成的视觉冲击力。

资料链接

马蒂斯夫人（油画 1905）
（法国）马蒂斯

橄榄树（油画 1906）
（法国）弗拉芒克

哭泣的女人（油画 1937）
（西班牙）毕加索

沉睡的女人（油画 1932）
（西班牙）毕加索

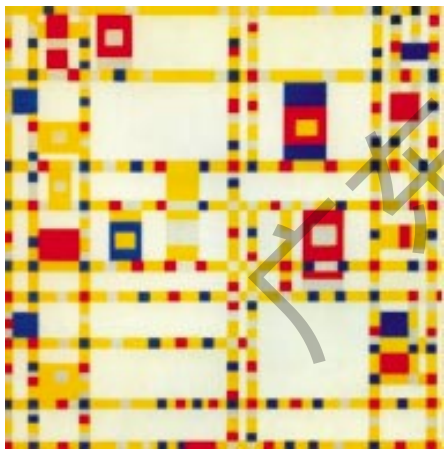
抽象派艺术与后现代艺术

19世纪末20世纪初，俄国画家康定斯基和荷兰画家蒙德里安，各自进行着新型的抽象艺术的探索。康定斯基的抽象绘画受音乐影响很大，他的愿望就是使绘画像音乐一样纯粹，以达到抒情的效果。因此他被称为“抒情抽象的鼻祖”，其风格也被称作“热抽象”。而蒙德里安的几何抽象绘画注重画面水平与垂直的骨架和红黄蓝三原色的运用，倾向于理性的、构成的、几何学形态的表现形式，因此被称为“冷抽象”。他们都对20世纪40年代兴起的抽象表现主义产生了直接的影响。

现代主义艺术之后的后现代主义艺术是反现代主义的，它力图消除艺术与非艺术的界限，主张艺术平民化，艺术与生活结合，波普艺术、照相写实主义、装置艺术、新媒介艺术等都属于这一范畴。

即兴之31 (油画 1912) (俄国) 康定斯基

在纽约 (油画 1941) (荷兰) 蒙德里安

薰衣草之雾 (油画 1950)
(美国) 波洛克

康定斯基的绘画多用点线面与色彩的结合，而不去描绘具体的事物。从这些抽象的绘画语言中，我们不难体会作者表达的情绪与感情。

记住关键词

印象派 后印象派 现代主义美术

自由谈

话题建议：你对西方现代美术的感受。

活动与思考

试创作一张夸张变形或抽象的绘画。

玛丽莲·梦露 (丝网版画 1962) (美国) 沃霍尔

组字画 (多种材料 1959)
(美国) 劳申伯格

佛罗里达的顾客 (等身彩塑
1976) (美国) 汉森

第二节 中国画的革新

海派和吴昌硕

在19世纪后期,上海、浙江等地出现了一批被称为“海派”的画家,主要代表人物有任渭长、任颐、任伯年和吴昌硕等。海禁开放和资本主义在中国的发展,使他们的作品反映出传统绘画所没有的生机。绘画的商品化也让他们的作品更加具有时代特点,让人感受到新时代新的要求,呈现出世俗化的倾向。

海派的绘画成就主要表现在花鸟画、人物画的创新上,在融会贯通中国传统艺术与民间美术的基础上创造了一种生机勃勃的写意画新风格,对后世中国画的创作有很大影响。

高邕像(中国画 纸本 近代)任伯年

将民间肖像画法融入传统绘画方法之中,“勾勒取神,不假渲染”,用笔疾迅而富有变化,线条坚挺刚健而饱含力度,形象生动。

葫芦图(中国画 纸本 近代)吴昌硕

吴昌硕尤擅大写意花卉,色彩鲜艳,对比强烈,生意盎然,发展了八大山人、石涛以来的大写意绘画传统,独具一格。

资料链接

枇杷图(中国画 纸本 近代)吴昌硕

秋荷图(中国画 纸本 近代)陈师曾

露气(中国画 纸本 近代)潘天寿

小龙湫下一角(中国画 纸本 近代)潘天寿

南瓜图（中国画 纸本 近代）高剑父

“折中中外，融会古今”的岭南画派

岭南画派在中国近现代绘画史上别具一格，代表画家有高剑父、高奇峰、陈树人等。清末，随着封建制度的瓦解，中国社会发生了巨大的变革，广东相对开放的地理环境，使得许多艺术家有机会出国留学深造。广东的一些画家致力于用西方艺术的精华改良传统的中国画，“折中中外，融会古今”，遂形成“岭南画派”，在当时的绘画界产生了较大影响。

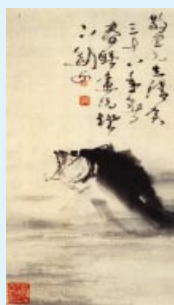
松猿图（中国画 纸本 近代）高奇峰

枫鹰图（中国画 纸本 近代）高奇峰

岭南春色（中国画 纸本 近代）陈树人

鱼跃图（中国画 纸本 近代）高剑父

狮（中国画 纸本 现代）何香凝

虎（中国画 纸本 1914）何香凝

清香图（中国画 纸本 现代）齐白石

青蛙 (中国画 纸本 现代) 齐白石

虾 (中国画 纸本 现代) 齐白石

牵牛花 (中国画 纸本 现代) 齐白石

“衰年变法”的齐白石

中国现代画坛巨匠齐白石，少年勤奋好学，中年注重写生，为追求表现物象的神韵，改用大写意笔法。因早年画风深受八大山人“简、少、冷、逸”风格的影响，难成自己的面貌，遂决心向自己挑战。年已六旬时，闭门十载，“衰年变法”，终于以色彩明快，气势雄伟，构图大胆泼辣的“雄健烂漫”风格，革新了自己的画风。他的画通俗易懂，雅俗共赏，笔下的物象活泼多姿，生趣盎然。尤其是虾，画得生动透明，似在水中嬉戏游动，极富鲜活的生命意趣。

牵牛葫芦图 (中国画 纸本 现代) 齐白石

资料链接

齐白石 (摄影)

西域三怪 (中国画 纸本 现代) 齐白石

三公·虾 (中国画 纸本 现代) 齐白石

九方皋（中国画 纸本 1931）徐悲鸿

此画取材于《列子》中的一个故事，描绘的是春秋名士九方皋相马时的场景。人物形象生动，表现手法娴熟。此外，以九方皋作为表现的对象也具有深刻的现实寓意，表达了画家期望国家重视发现和延纳人才，促使民族复兴的愿望。

群马、奔马图（中国画 纸本 约1940）徐悲鸿

徐悲鸿笔下的马奔驰无羁，神情盎然，富有气势。他画马能如此传神，是因为他对马的生活情态作了深入的观察，他所作马的速写不下千幅，并学过马的解剖，熟悉马的骨架、肌肉、组织等，从而能抓住马的动作与神态。

锐意创新的徐悲鸿

徐悲鸿是锐意创新的艺术家的典型代表。早年留学于法国巴黎美术学校，学成归国后，致力于中国美术的革新，将西方素描、解剖的科学表现融入中国画的传统技法中。他的画造型准确，气度不凡。尤以奔马形象为其独创，形神兼备，跃然纸上。他还创作了许多体现他的一贯主张的表现愤世嫉俗、歌颂英雄、鞭挞邪恶主题的作品，如《田横五百士》、《九方皋》、《愚公移山》等。

泰戈尔像（中国画 纸本 1938—1941）徐悲鸿

愚公移山（中国画 纸本 1938—1941）徐悲鸿

逆风（中国画 纸本 1935）徐悲鸿

各具特色的探索者

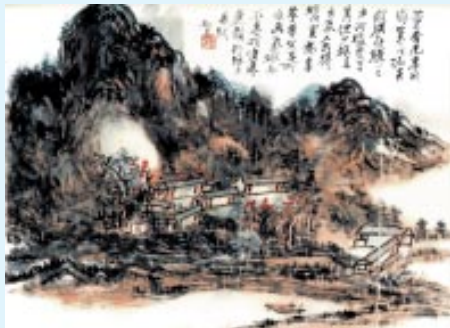
黄宾虹60岁时遍游名山大川，写生达万幅，终于在70岁时创造了“浑厚华滋”的山水画境和笔墨特色；林风眠毕生清守孤寂，不断进行艺术改革，开拓了中西绘画结合的道路；刘海粟大胆创新，创作出融会中西，重彩浓墨，独具一格的山水画；李可染、傅抱石、张大千、钱松喆、关山月、吴冠中等，都是不断努力超越自己的现代中国画革新风的领路人。艺术大师们总是不断进取，勇于变革，他们的艺术在创新中得到永生。

黄山温泉（油画 现代）刘海粟

画家深受西方后期印象派画风的影响，在色彩和笔法上依稀可见凡·高的痕迹。他用热情奔放的笔调，把山泉动荡变幻的活力表现了出来。他从中国画讲究“写”反对“描”的艺术主张出发，在吸收印象派的笔法后，形成了“写画法”、“积墨法”，他的目标是要吸取中西绘画之精华，创造完美统一的艺术。

资料链接

霜林清溪（中国画 纸本 现代）黄宾虹

设色山水（中国画 纸本 现代）黄宾虹

葱郁的丛山密林看上去很黑，却不是浓黑一片，画面湿润而透明，似有空气流动其间。苍笔润墨，层层皴染，呈现出“干裂秋风，润含春雨”的艺术效果，表现出山川的丰富层次和生动气韵。

春雪（中国画 纸本 现代）吴冠中

万山红遍 层林尽染 (中国画 纸本 1963) 李可染

此画最突出的特点是全幅由厚重的朱砂点染而成,山体层次感丰富,明暗对比强烈,前景与远景虚实相生,意境悠远。通幅浓郁的红色烘托出自然景致的欣欣向荣。

春水归舟 (中国画 纸本 1979) 张大千

这种泼墨泼彩画的画法是画家晚年创造的。他赋予山水画以强烈的现代情感。

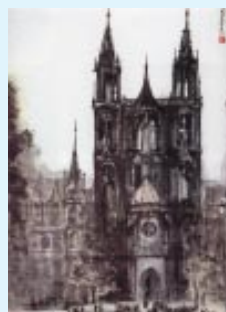
绿色长城 (中国画 纸本 1974) 关山月

屈子行吟图 (中国画 纸本 现代) 傅抱石

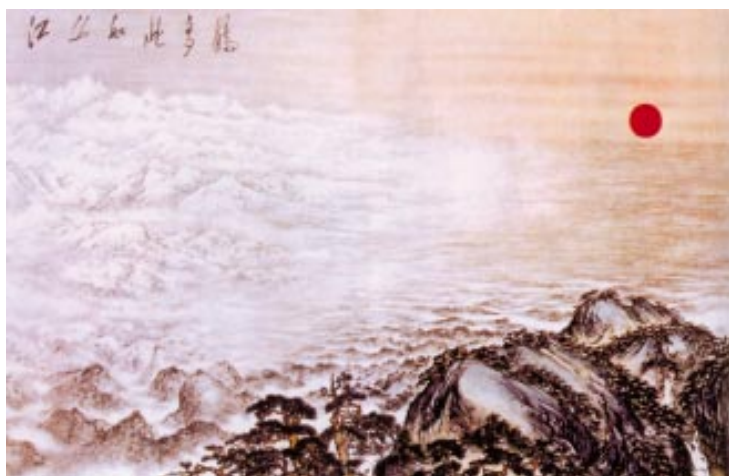

渔妇 (油画 1989) 林风眠

麦森教堂 (中国画 纸本 1957) 李可染

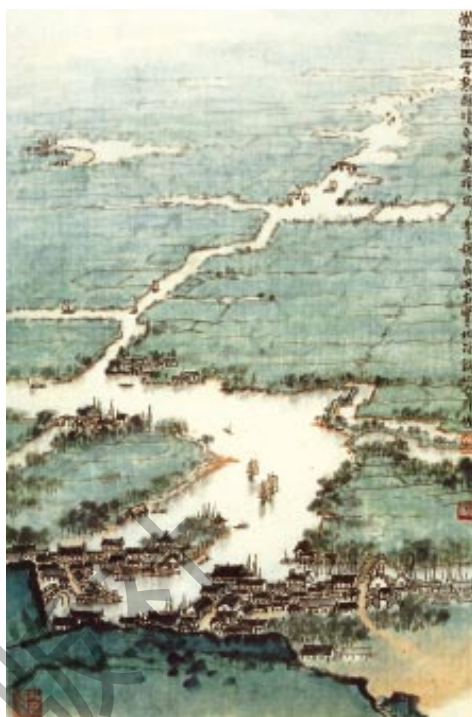
江山如此多娇（中国画 纸本 1959）傅抱石、关山月

这是两位画家为北京人民大会堂合作创作的巨幅山水画。作品再现了毛泽东诗词《沁园春·雪》的磅礴气象，表现了红日初升时生机盎然的大自然景色。

秋艳（中国画 纸本 现代）林风眠

画家在这里已经不再强调中国画线的特点，而是与西画产生了关联，但它的基调仍是水墨，意境也与中国画一脉相通。画家从20世纪20年代起就探索中国艺术与西方艺术的融合，给中国画注入现代血液。

常熟田（中国画 纸本 1963）钱松喆

这幅画以现代的手法描绘了江苏常熟岁岁丰收的万顷良田。随着画家的视角由虞山下瞰，只见麦田辽阔开朗，气象轩敞。

记住关键词

近现代中国画 齐白石 徐悲鸿

自由谈

话题建议：谈谈你对近现代中国画的理解。

活动与思考

探讨中国画由传统走向现代的过程。

夏河装（中国画 纸本 现代）叶浅予

祖孙四代（中国画 纸本 1962）刘文西

庆丰收（中国画 纸本 1976）黄胄

第九章 新视觉 新思维

一双靴子突然变成了一双赤裸的脚，想象的世界就这样神奇地通过新的组合方式被创造了出来。这种视觉游戏让我们对自己产生了怀疑，看到的東西不一定是真实的，想象的東西却可以变成真实的存在。现代艺术家为我们展示出一个魔幻的世界，其神奇的想象创造了“不可能”的空间“共存”现象。这些“荒谬”的画面打破了传统的绘画法则，并引起了科学家们极大的兴趣。艺术与科学就是在这种看似游戏的状态中，探索着自然和宇宙的奥秘，彼此互动地激发着灵感，产生出创造性思维和真知灼见。艺术与科学的奇妙联系就像一枚硬币的两面，不可相互取代又不能彼此分割。

点、线、面、构图、色彩、透视以及平面、立体造型等等艺术元素，结合数学、几何学、光学、物理学、心理学等等科学，形成今天为我们生活服务的现代设计和一些奇特而严谨的科学艺术作品。

在现代科学的前沿，科学想象与艺术想象的区分变得越来越模糊。探索自然和宇宙空间的结构之美，早已成为艺术家和科学家的共同追求。在寻求宇宙之谜答案的过程中，艺术与科学携手共进。当科学家们运用艺术才能去表现其科学的发现之时，艺术家们也在运用其对科学的领悟去促进艺术的发展。

第一节 魔幻的世界

提示与范例

高与低（石版画
1947）（荷兰）
埃舍尔

请将目光从地面向上移。可以看见，瓷砖地面在作品中央作为天花板又出现了。与此同时，它又承担了作为画面上半部分地面的功能。在整个画面的最上部，瓷砖地面又一次出现，只不过这一次仅仅是作为天花板。

创造不可能的空间

大自然里有很多我们未知的事物。只有不断探索才能发现其奥秘。荷兰艺术家埃舍尔对各种文化元素交织在一起的现象尤感兴趣，这令他生发出一些新奇的观念。他奇异的作品不时带给数学家、晶体学家和物理学家以发现另类空间的惊喜。

超现实主义艺术家马格利特的《自由决定》，远景与近景、骑马女子和景物远近层次的错位叠合产生魔幻般的效果。画家自由地决定了这幅画的纵深位置，使画中的女子和她所骑的马就像林中的幽灵。

埃舍尔认为表达视觉荒诞让人惊奇是容易的，但必须表现出荒诞、超现实是建立在现实之上的。他发现了一种途径：通过这种完美无缺的绘画逻辑，令人信服地展示一个物体既是凹面又是凸面的，既在外面又在里面，既可往上又可往下。他以绝对成立的法则，建立了这种不可能而确实存在的空间。

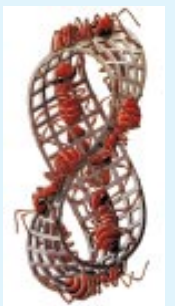

自由决定（油画 1965）（比利时）马格利特

资料链接

默比乌斯带（木刻 1961）
（荷兰）埃舍尔

红蚂蚁（木刻 1963）
（荷兰）埃舍尔

马格利特正在作画（约1960）

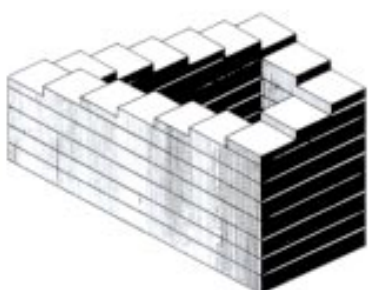

静物与街道（石版画 1937）
（荷兰）埃舍尔

不可能三杆 (摄影)

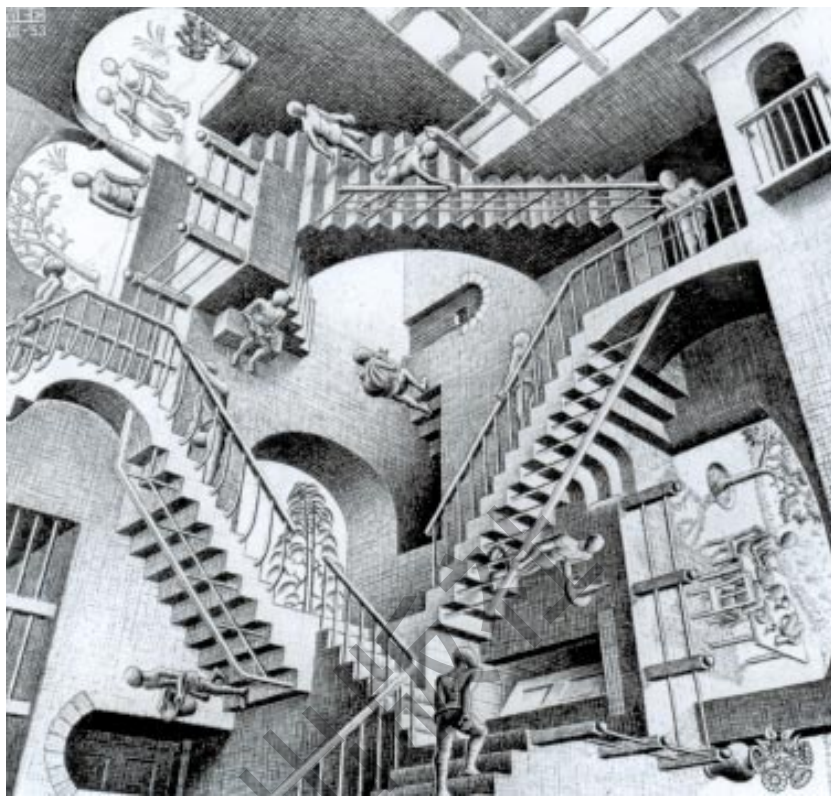
不可能楼梯示意图

受到埃舍尔的启发，物理学家和数学家彭罗塞父子做了“不可能三杆”和“不可能楼梯”的模型。

疯狂板箱 (摄影)

科学家试图按照埃舍尔奇异的立方体制作一个现实的空间模型。这是芝加哥的科克伦博士拍的照片。它是真的吗？

相对性 (石版画 1953) (荷兰) 埃舍尔

这幅画上三个完全不同的世界构成了一个统一的整体。16个人分成3组，每一组人都活在自己的世界里。不妨给他们起名“直立派”(头朝上的人)、“右派”(头朝右的人)、“左派”(头朝左的人)。我们没法用同样的视点去看待他们，因为我们属于“直立派”。但是把画掉转过来，我们就可以进入另一派人的世界了。这种情况会不会发生在宇宙太空呢？想想宇航员在失重的状态下，空间的每一个平面都可以随意成为地面。他们必须习惯看到同伴随时随地从匪夷所思的位置上出现而不感到头晕。这种新颖的思维启发科学家发现了另外一些“不可能的世界”。

记住关键词

不可能的空间 魔幻艺术 视觉游戏

自由谈

话题建议：疯狂板箱可能存在吗？

活动与思考

尝试画一个不可能图形或拍一幅不可能物体的照片。

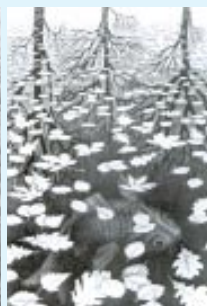
倒过来看看

蜥蜴 (石版画 1943)
(荷兰) 埃舍尔

画手 (石版画 1948)
(荷兰) 埃舍尔

三个世界 (石版画 1955)
(荷兰) 埃舍尔

第二节 开拓新视域

提示与范例

宇宙 (油画 木板 1500—1510) (尼德兰) 博斯

这是早期西方艺术家想象的上帝眼中的地球在宇宙太空中的景象。那时候还没有发明宇宙飞船。

李遼打虎 (剪纸 1984)
程建礼

中国民间艺人表现老虎时，不甘心只表现它的单面，而是采用了从中间剖开的方法使老虎的各个面都能看到。当它作为编织物围到小孩的脖子上时，它又成了一个立体的老虎。

中国古代哲人主张用“思悟”的方式弄清生命的本质。用“内视法”想象身体内的丹田、五脏，并与体外的元气、光明、日、月等自然景象相连，内外结合以创造出超越人体空间的无限祥和的生命气象。

观照全方位空间

古今中外的艺术家在观察大千世界时不断寻求着新的视点，以表达他们对宇宙万物的各种不同的感受和思考。

追求全方位空间的表现，即不以单眼聚焦的方式来看被描绘的对象，而是以能面面观和纵深的视觉透视来观照世界，以便获取另一种空间的真实。透视学、飞行器、医学等科学成果证明了艺术家寻求新视点的合理性。

人体宇宙图 (中国画 绢本 清) 佚名

资料链接

贵族庭园图 (壁画) (埃及) 佚名

坎维勒肖像 (局部, 油画 1910) (西班牙) 毕加索

洛德沁科漫画 (摄影 1933) 格尔奇·勃特鲁丝娃

老妇肖像 (摄影拼贴 1983) (美国) 大卫·霍克尼

时间与运动

在二维平面和静止的立体中表现出“时间和运动”的感觉，是古今艺术家们一直追求的艺术表现效果。艺术与科学结合的摄影术和电影艺术的问世，正是人类不断在此问题上寻求解决的结果。

龙虾陷阱和鱼尾巴（活动雕塑 金属材料 1939）（美国）考尔德

当雕塑中的红黄小铝片随着空气活动的时候，会自行旋转和碰撞，就像鱼儿在摆尾巴，虾笼子在漂浮。

霍去病墓雕塑——伏虎（雕塑 花岗岩 汉）佚名

伏虎蓄势待发，不怒而威。作品静中见动，气势逼人，是汉代工匠巧用岩石天然形状和纹理而创造出大气磅礴、浑身灵动的动物形象。

马踏飞燕（圆雕 青铜 汉）佚名

又称《马超龙雀》、《铜奔马》。奔马体态矫健，昂首嘶鸣，三足腾空，一足踏在疾飞的飞鸟身上；飞鸟回头悲鸣，衬托出奔马一往无前的身姿和风驰电掣般的奔腾气势。这简直就是古人“扬鞭只共鸟争飞”诗句的真实再现！骏马姿态动感强烈，并保持着精确的平衡。这件占据三维空间的圆雕是中国艺术家高度智慧、丰富想象、浪漫精神和高超艺术技巧的结晶，是我国古代雕塑艺术中的稀世珍宝。

又名《跨大步》的人。作品仿佛全由前进速度而飘动起来的曲面组成，在阔步前进中体现出一种速度的力量 and 美感。

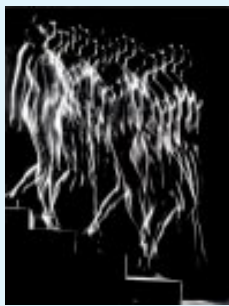
空间持续性的特殊形式（圆雕 青铜 1913 意大利）波丘尼

散步·练子上的狗（油画 1912）（意大利）巴拉

下楼梯的裸女（油画 1912）（法国）杜尚

下楼梯的裸女（摄影 1911）（法国）米利

节约时间的暗示（背影幻觉图形 20 世纪末）（美国）罗杰·谢泼德（心理学家）

睡莲（油画 1914—1918）（法国）莫奈

这是画家晚年画的一组辉煌灿烂的睡莲中的一幅。画中的水呈浅紫蓝色，有的像金的溶液，反射着空气清新的晴朗天空。池塘、岸边以及天空的倒影上盛开着清淡明亮的睡莲。画家通过捕捉光与色，把春天留在了人间。

战舰归航（油画 1839）（英国）透纳

透纳捕捉了大海的能量和火焰般落日的壮观，将大海表现得壮丽非凡。

捕捉光与色

17世纪60年代，牛顿从三棱镜中发现阳光是由七色光束组成而发明了七色盘之后，伟大的艺术家都曾向传统挑战，尝试解决如何在绘画中令色彩鲜活的问题。到了印象派时代，西方的光学和色彩学渐趋成熟。自然科学试验的成果表明，在光的照耀下，一切物象的色彩是分割的色彩。新印象派画家运用这种方法，将不同的纯色块或点不经调和地并列在一起，让中间色在观赏者的视觉混合作用下形成。

大碗岛的星期天（点彩油画 1884—1885）（法国）修拉

这幅画是“新印象主义”的代表作，画的是传统题材，却在光线、颜色的处理方面与印象派不同。修拉按照光学和物理学的原理分析色彩，用匀细的笔触机械般精确地点成此画，让欣赏者用视觉去混合色彩。

资料链接

包厢（油画 1874）（法国）雷诺阿

舞蹈演员（色粉画 1890）（法国）德加

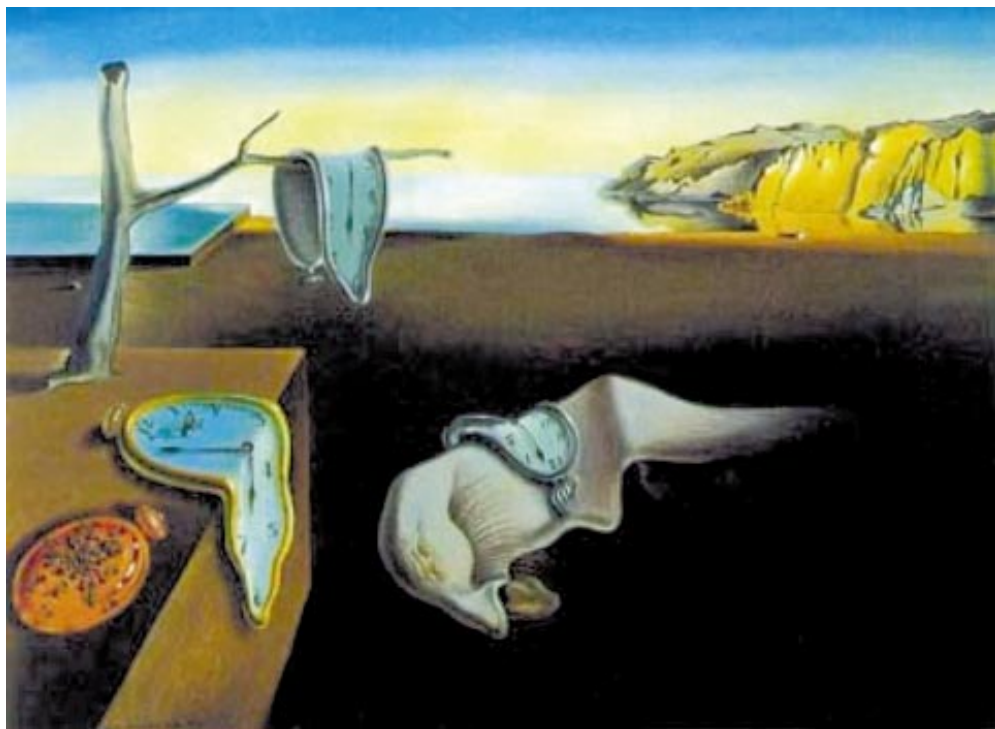
村落（油画 1880）（法国）毕沙罗

心理视幻觉

超现实主义艺术的产生与20世纪自然科学领域的重大突破有关，非欧几何的问世，基因遗传概念、狭义和广义相对论等的提出，正如爱因斯坦所说“我们在物质问题上被蒙蔽了，真正的世界并不像我们认为的那样”。在弗洛伊德潜意识学说的影响下，艺术家们认为人类的精神领域也处在被蒙蔽状态。

于是在新思维的引领下，艺术家们闯入了前人从未涉足的潜意识领域，有意识地运用潜意识资源进行艺术创造。

永恒的记忆（油画 1931）（西班牙）达利
象征时间的钟表像被阳光晒软了的蜡制品一样，疲软地搭在树枝上和不知名的物体上。

狂欢节（油画 1924—1925）（西班牙）米罗
作品展示了儿童般天真的梦幻想象，创造出简洁、单纯、幽默、自然、超时空的幻境。

记住关键词

全方位空间 时间与运动 光与色彩 心理视幻觉

自由谈

话题建议：你认为这一节的作品有趣吗？为什么？

活动与思考

找出你认为有新意、有趣味的作品和同学一起交流。

寂寞的城市居民（摄影 20世纪）赫伯特·贝扬

抚摸父亲（录像投影 1999）宋冬

无题六号（摄影 1989）米切尔·马考

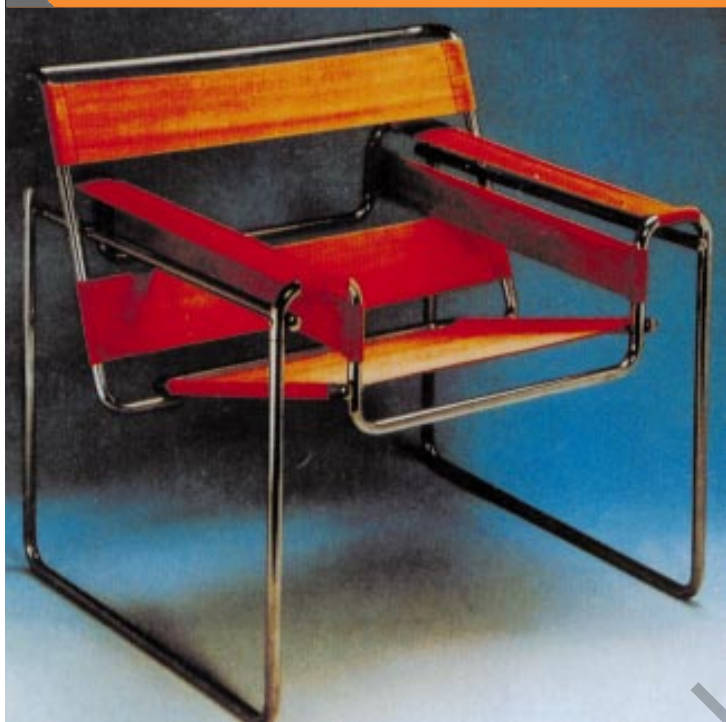

裹着裘皮的咖啡具（装置 1989）（美国）梅尔特·奥本海姆

第三节 生活中的艺术

提示与范例

瓦西里钢管椅（家具设计 1926）（德国）马塞尔·布鲁尔

简练、几何化的金属外型和帆布的柔软特点相结合，充分体现了包豪斯功能与形式相统一的设计思想。这款瓦西里椅子至今仍然畅销世界。

花托式系列椅（家具设计 1956）（美国）小沙里宁

这是一套极富创意的系列椅设计，造型呈花托式，又称“郁金香”椅，色彩鲜明而单纯。由于设计时参考了人体工程学的研究成果，坐椅不仅造型美观，而且舒适，被称为世界上最舒服的椅子之一。

资料链接

咖啡壶和茶具（1902）（荷兰）詹·艾森罗菲

埃菲尔铁塔（1887）（法国）古斯塔夫·埃菲尔

WG24台灯（1924）（德国）威廉·华根菲尔德

红蓝椅（1917）（荷兰）维·德·格罗尼克

现代工业设计

设计，是艺术门类中与社会生活、科学技术结合得最为紧密的一门学科。18世纪60年代，随着科学技术的发展和工业革命的到来，欧洲开始出现机器化、批量化生产的工业产品。为适应新的生产手段，对产品进一步提出了构造性、合理性的设计要求。

20世纪20年代，在包豪斯的“为大众而设计”的思想指导下，以现代生产、现代材料和现代生活为主题的工业设计，致力于简练、理性的外部造型以适应批量化的大生产。70年代在建筑设计中开始的后现代设计运动，在80年代的产品设计界掀起了高潮，这一设计潮流拓宽了设计师们的视野，为当代设计带来许多新的灵感。

此灯具为“斯堪的纳维亚风格”的设计产品。这种风格曾被视为“优良设计”的代名词。它注重民族传统，产品功能良好，讲究细节，结构严谨，并富有人情味，这与追求和平、宁静的北欧人的心理十分相符。

PH-扎普芬吊灯（灯具设计 1958）（丹麦）保罗·汉宁森

在享受现代设计给我们带来便利的同时，人类又开始对未来设计的发展趋势作出预想和展望。为了更好地保护环境、节约能源、减少污染和浪费，当代设计界提出了“绿色设计”、“循环设计”等设计思想，旨在让工业产品为我们的生活带来舒适和便捷的同时，具备更多温暖的人性化细节和亲切感。

产品设计的形式美包含色彩、形态、材质等，而材质是构成产品设计外观美感的第一要素。作为产品设计的可视和可感要素，材质对人的视觉、触觉产生感应和刺激作用。这一款相机的外壳采用透明材质，给人以轻巧、便捷和可亲近的感觉。

大口袋（家具设计 1968）（意大利）提尔诺·卡迪等
口袋内充满聚苯乙烯颗粒，是能随人体姿态而自由变换造型的椅子。

汽车作为人类的主要交通工具，在我们的日常生活中扮演着重要的角色。它也是产品设计师们所热衷的主题，该款汽车的流线造型传达出稳健而又不失灵敏的速度感，色彩沉着大气。

包豪斯校舍（建筑 1925）（德国）格罗皮乌斯
作为现代主义的经典作品，包豪斯校舍体现了从功能和经济角度出发，由内至外，从实用到形式美统筹兼顾的设计原则。

椅子（1941）
（美国）伊姆斯

榨汁机（意大利）Starck

9091 型带铜嘴的水壶
（意大利）理查德·萨伯

屏幕可作 360 度转动的显示器

提示与范例

芝加哥百货公司大厦（现代建筑设计 1899—1904）（美国）沙利文

芝加哥学派的代表建筑，体现了“形式随从功能”的设计思想，立面采用三段式处理手法，以“芝加哥窗”为主的网格式立面主体反映了功能与结构的特点。

现代建筑设计

作为人类居住生存的空间实体的建筑，在满足人们物质需求的同时，还要多方面、多层次地满足人们的精神需求。从芝加哥学派的代表人物沙利文提出“形式随从功能”的理念以来，建筑风格从国际主义到后现代主义，出现过诸如“粗野主义”、“高度工业技术”、“人情化”与地方性、“个性”与“象征”等设计倾向。随着科学技术的不断发展，新材料、新技术、新结构的运用，造就了风格形式多样化的建筑形象，它们与我们生活的环境有机地结合，共同组成了一道亮丽的风景线。

乌得勒支市施罗德住宅（现代建筑设计 1924）（荷兰）里特维德

作品是荷兰“风格派”在建筑上的反映。在简单的立方体造型中，用错落的墙板与垂直或水平的栏杆、门窗框相组合，体现了将建筑的基本元素拆开重组的设计思想。

悉尼歌剧院（现代建筑设计 1959—1973）（丹麦）伍重

该设计讲求“个性”与“象征”，其独特的外部造型让人联想到风帆、贝壳、海鸟等具有抽象象征意味的实物造型。白色的建筑群在蓝色海湾的衬托下越发悠然惬意。

资料链接

流水别墅（现代建筑设计 1936—1937）（美国）莱特

朗香教堂（现代建筑设计 1950—1954）（法国）柯布西耶

爱因斯坦天文台（现代建筑设计 1919—1920）（德国）孟德尔松

第三节 生活中的艺术

古根海姆美术馆(现代建筑设计 1941—1959)(美国)莱特

此为莱特后期的重要代表作品。其主体建筑是六层的圆形展览大厅和四层的办公楼，整体是以圆形为基本母题而设计的几何形建筑，螺旋形盘绕而上的陈列坡道，彻底打破了传统的展览馆内部空间分割的设计模式，使展览空间连续而无任何间断，可谓独具匠心。这样的设计使整个大厅的空间变成了一个不断移动的空间，或可称之为“流动的空间”。

札幌穹顶体育馆(现代建筑设计 2002)(日本)原广司

大跨度建筑在第二次世界大战后的几十年里，随着新技术、新材料的应用，有了突破性进展，出现了悬索结构、网架结构、张力结构、充气结构等等。这样的设计主要用于展览馆、体育馆等大型公共设施。此图是为2002年世界杯足球赛兴建的多功能体育馆。该体育馆的屋顶采用不锈钢穹顶，屋顶的曲面设计有利于冬季的劲风吹落屋顶的积雪。

记住关键词

工业设计 现代建筑 形式随从功能

自由谈

话题建议：谈谈你对设计的认识和理解。

活动与思考

为你的校园进行未来的设计。

巴西议会大厦(现代建筑设计 1956)(巴西)科斯塔

罗浮宫扩建部分(现代建筑设计 1988)(美国)贝聿铭

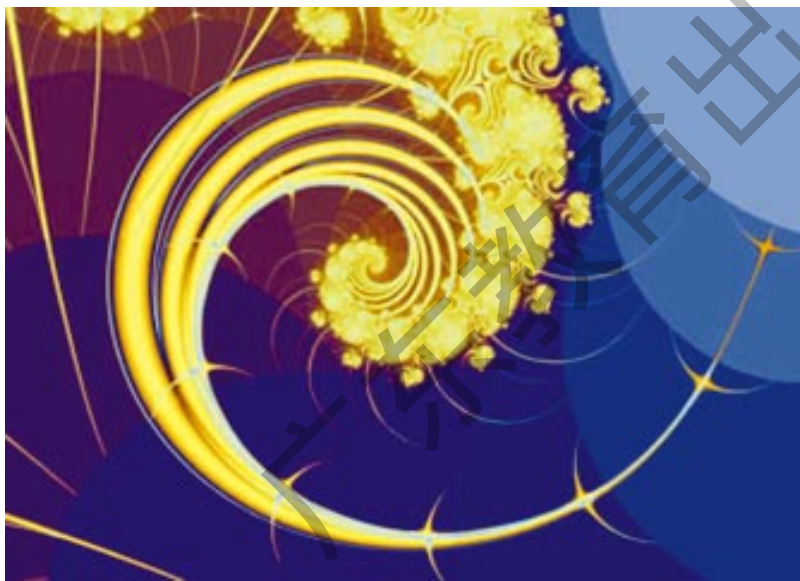
蓬皮杜国家文化艺术中心(现代建筑设计 1976)(法国)皮阿诺、罗杰斯

提示与范例

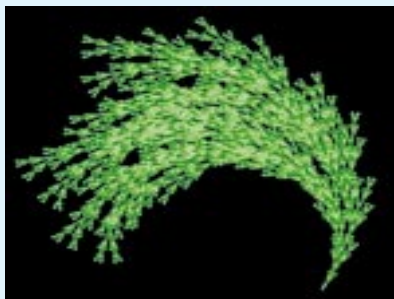

Fractal 网上一个名为《梁祝》的分形图形

浪花 www.fractal.net.cn

资料链接

稻穗隐藏着复杂的数学结构

状似兰花的分形图形

分形艺术与纳米技术

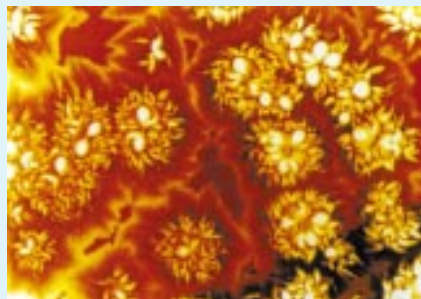
美国科学家卡尔·萨根说：“我们不一定要成为科学家，但这并不妨碍我们欣赏科学中的美。”

其实，在科学领域中，美是无处不在的：生物百态是美，黄金分割是美，数字迭代也是美。风格奇特的分形图案，正是艺术与科学相结合的巅峰之作，它同时具备了审美情趣和科学内涵。分形图案的特点是：(1)作品有内在的数学结构；(2)一般采用计算机数值计算；(3)画面一般有多重自相似结构；(4)有后现代主义意味，美感是第一考虑的要素。遨游在分形的海洋里，可以进一步认识科学与艺术的完美结合。

龙凤对话（纳米图像）吴全德

这里展示的龙和风是在薄膜中自然生长的，它与古代的龙凤图形极其相似。

小溪流花（纳米图像）吴全德

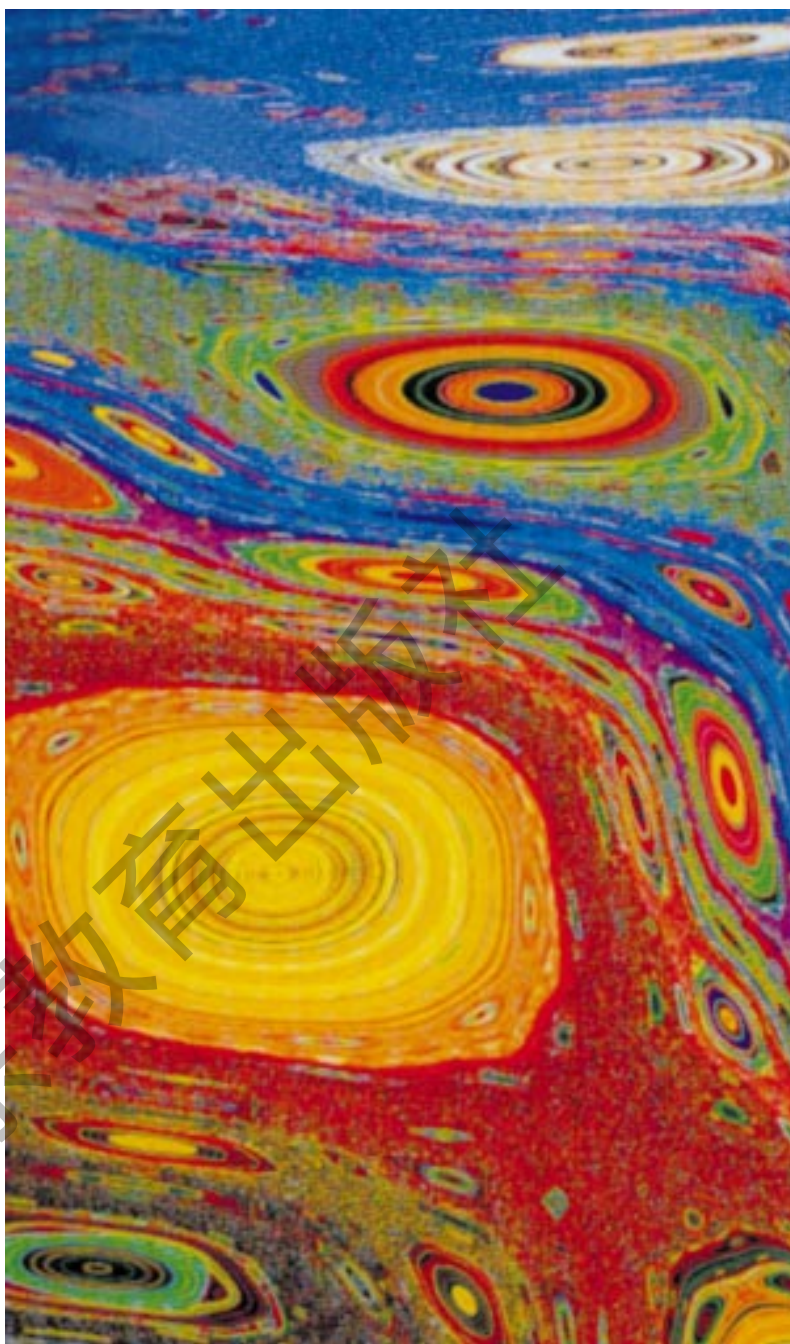
太阳粒子与物质运动

太阳粒子的波动特性可以用来研究和表现微观世界的结构及其运动状态,也可以被加工成为艺术品。哈佛大学理论物理学教授艾瑞克·荷勒的《点对点图》,既反映了太阳表面无序波动造成的典型的负载粒子的相互作用,也通过对粒子轨迹的任意颜色选择,获取了一定的艺术效果。

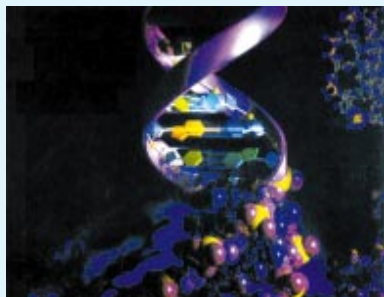
“玩”科学的科学家们把科学“玩”成了艺术品,他们使用各种最先进的科学手段和计算机制图技术,为我们探究和展示出了宏观和微观世界的艺术之美。

电子流运动: 一个波的海洋和一条蓝色的小鱼(鱼是作者加上去的)
(美国) 艾瑞克·荷勒

点对点图(美国) 艾瑞克·荷勒

DNA 模型

物质的运动 选自《中国大百科全书》光盘

光纤孔雀 选自《中国大百科全书》光盘

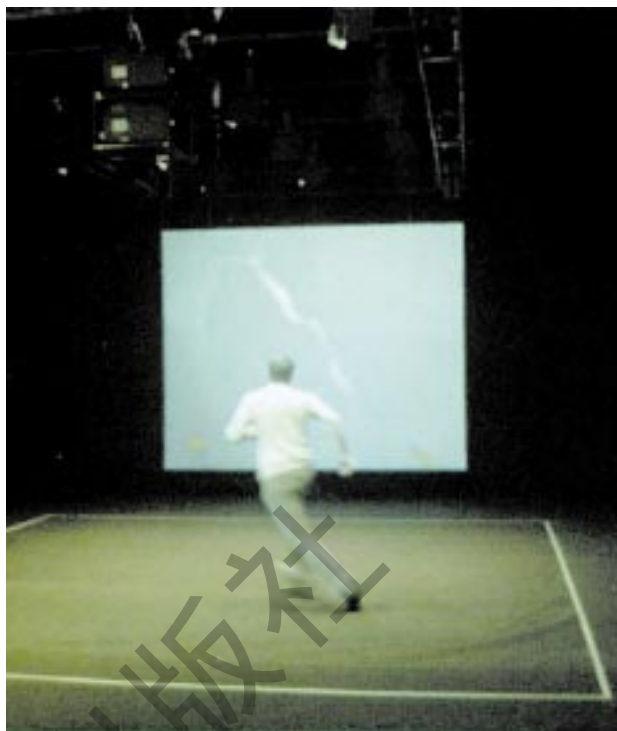

数码媒体艺术

当电脑和各种科技成为我们生活中不可或缺的工具，一些视觉艺术工作者就开始以电脑和数码科技取代纸和笔，一种被称为新媒体艺术的新艺术形式于是应运而生。数码媒体艺术指的是那些运用电脑科技各方面的新发展，尤其是资讯、传播、图像、生物科学等研究成果，进行创作的艺术形式。与许多其他视觉艺术形式不同的是，数码媒体艺术是群体作业，因为它往往涉及不同领域的技术，艺术家往往要借助于技术专家的帮助，来共同完成作品。

指甲钳的偏见(数码图像) Mazz

躯体绘画是一个全新的表达媒介。以一个高级电脑视觉运动分析系统为基础，再加上红外线、立体投影和电子音乐装置，这一新的互动式系统创造出了一种新的艺术表现形式。

记住关键词

分形艺术 数码媒体艺术 科学中的美

自由谈

话题建议：谈谈你对科学中的美的感受。

活动与思考

寻找你身边的科学之美，并用自己的方式记录下来。

用软件 Maya 和 Photoshop 做的青鱼
《X 数码媒体艺术教育白皮书》图例

电影《海底总动员》的 3D 动画
迪斯尼和 Pixar 联合制作

Final Fantasy 系列
美国 square soft 公司制作

敬告作者

我社根据教育部制定的《全日制义务教育课程标准（实验稿）》及《普通高中课程标准（实验）》，编辑了多种义务教育和普通高中新课程实验教材，并通过了全国中小学教材审定委员会的审定。在这些教材的编写过程中，我们选用了多位作者的作品（含图片），并多方与作者进行联系，取得了他们的大力支持。在此，我们表示衷心的感谢。但是仍然有部分作者因地址或姓名不详而无法取得联系。恳请这些作者尽快与我社联系，我们将会对有关事宜作出妥善处理。

联系电话：020-87613835 邮编：510075

地址：广州市环市东路472号粤海大厦12-15楼 广东教育出版社