

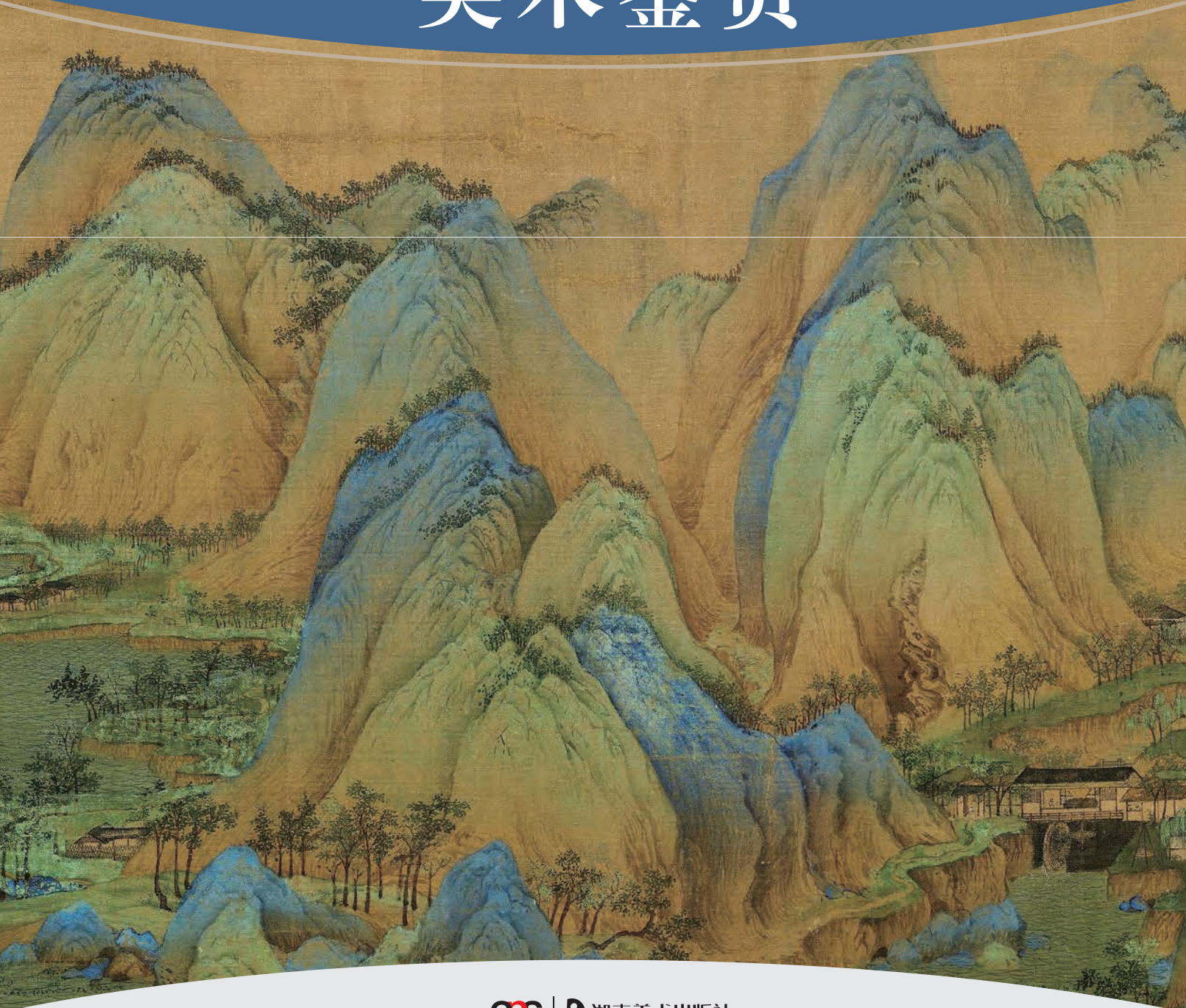

普通高中教科书

美术

必修

美术鉴赏

普通高中教科书

美术

ART
APPRECIATION
SERIES
必修

美术鉴赏

图书在版编目(CIP)数据

美术鉴赏(必修) / 湖南美术出版社编. —长沙: 湖南美术出版社, 2019. 7 (普通高中教科书)
ISBN 978-7-5356-8822-4

I. ①美… II. ①湖… III. ①品鉴—高中—教材
IV. ①G634.955.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第100947号

PUTONG GAOZHONG JIAOKESHU
MEISHU JIANSANG (BIXIU)

普通高中教科书
美术鉴赏(必修)

湖南美术出版社 编

主 编: 尹吉男

副 主 编: 王柳润

责任编辑: 王柳润

封面设计: 戴 宇

版式设计: 胡智慧

责任校对: 徐 盾 侯 婧 伍 兰

审 图 号: GS(2019)3141号

出 版: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

重 印: 湖南出版中心

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 湖南天闻新华印务有限公司

开 本: 890 × 1240 1/16

印 张: 12

版 次: 2019年7月第1版

印 次: 2020年3月第3次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-8822-4

定 价: 20.79元

批准文号: 湘发改价费〔2017〕343号

著作权所有, 请勿擅用本书制作各类出版物, 违者必究。
如有质量问题, 影响阅读, 请与湖南出版中心联系调换。
联系电话: 0731-88388986 0731-88388987

普通高中美术教科书编写委员会

主 编: 徐 冰 黄 啸

副 主 编: 刘勉怡

《美术鉴赏》

主 编: 尹吉男

副 主 编: 王柳润

编 委: 马永建 邵 亮

黄小峰 蒋岳红

李庚坤 张 晨

杨 乐

普通高中教科书·美术

前 言

《普通高中教科书·美术》是根据党的教育方针和“立德树人”的思想，践行文化自信，不断满足人民日益增长的美好生活需要，按照《普通高中美术课程标准》（2017年版）的基本要求编写的供高中学生选用的美术教科书。本套教科书分《美术鉴赏》《绘画》《中国书画》《雕塑》《设计》《工艺》《现代媒体艺术》等7册，力求体现时代性、基础性、选择性、关联性，发挥美术学科独特的育人功能，培养学生图像识读、美术表现、审美判断、创意实践和文化理解的学科核心素养。

本册为《美术鉴赏》，分为3个单元，修习完第一单元和第二单元可获得1个学分。本册的修订，以中国优秀艺术作品为立足点，涵盖对世界各地艺术作品的鉴赏，强化共同基础，尽可能呈现不同类别和水平的学科知识，为学生选择课程提供可能，满足学生多样化发展的需求；进一步强调问题情境的创设，倡导探究式美术学习。本册聚焦于美术学科核心素养的形成，以活动建课，每课设定1—2个学习活动，将学科知识融入学习任务的实践中，引导学生形成创意和见解，用美术及跨学科的方式处理和解决学习、生活中的问题。每课均设置“思考与交流”“活动建议”等栏目。此外，本册还设有“相关链接”。“思考与交流”是学习过程中帮助学习，进行思考练习的环节；“活动建议”是对本课学习活动的基本内容和方式的建议；“相关链接”是对与课文相关的术语等的说明。

希望广大教师和学生实事求是而又积极主动地参与使用该教科书的的教学活动，使我们的学习更有价值，并有效地促进教科书的改进和完善。本教科书在编写过程中，得到许多专家、一线教师和高中学生的热情支持和帮助，在此深表谢意！

《普通高中教科书·美术》编写委员会

目 录

第一单元 美术与眼睛	1
第一课 什么是美术作品	2
第二课 美术作品与客观世界	9
第三课 我们怎样鉴赏美术作品	16
相关链接	27
第二单元 美术的历程	28
第一课 原始人的创造	30
第二课 礼仪与教化	37
第三课 心灵的幻象	46
第四课 人间生活	55
第五课 审美自律	64
第六课 从传统到现代	72
第七课 新的实验	85
相关链接	92
第三单元 美术的世界	94
◎ 美术与自我	
第一课 追寻艺术家的视线 ——艺术家表现世界的独特方式	96
第二课 艺术家眼中的自己 ——自画像中的自我表现	102
第三课 托物寄情 ——美术作品与艺术家人生经历的关系	108
相关链接	113

◎ 美术与社会

第四课	变化中的审美 ——社会审美标准与艺术创作的关系	114
第五课	雅与俗的交流 ——经济、科技发展与美术作品的关系	120
第六课	历史的风景 ——美术作品反映历史	127
第七课	战争与和平 ——美术作品反映战争	132
第八课	时代的脉搏 ——社会风尚与美术的发展	138
相关链接		144

◎ 美术与自然、环境

第九课	变幻的自然万物 ——自然风貌与美术作品的关系	145
第十课	地域的永恒魅力 ——地域风貌与艺术流派的关系	154
第十一课	各异的风土人情 ——中国民间美术	160
第十二课	不同的歌声 ——民族文化与美术	166
第十三课	异域的憧憬 ——美术交流与美术作品的关系	172
第十四课	走进博物馆 ——如何参观博物馆	179
相关链接		186

第一单元 美术与眼睛

看是我们的一种习惯性动作，我们的眼睛每天会自动捕捉眼前的各种事物和信息。在看的过程中，一旦某些事物或者信息激发了我们的记忆、想象和情感，那么这种“看”就超越了简单的看，变成一种更专注、开放和沉浸的“看”。

美术是一种与“看”密切相关的艺术。它要求我们必须通过“看”去感受现实，并通过媒材和技术创作作品，最终还需要通过“看”，结合社会文化心理加以理解和鉴赏。

来自山西青莲寺的斗拱，展示了宋代工匠的精湛技艺。除去结构上的功能，我们能不能从审美的角度来重新发现和感受它？

美术作品与客观世界之间保持着若即若离的联系，由此形成了美术作品丰富的面貌。通过对作品形式与内容的认识，我们可以更好地理解这种联系。

错误的镜子(油画 布面 54厘米×80.9厘米 1929)(比利时)马格利特 纽约现代艺术博物馆, 美国

用画家自己的话说：“这是一面错误的镜子，因为它是自然的幻影，不是自然本身，它仅是一幅画，只有眼睛的主人实际所感的自然，才是可信的真实。”

美术作品只有通过观看才能发挥它的审美价值和社会效益。观看的方式和角度有很多，如何选择和利用才能获得最佳的鉴赏效果？

洗手图(中国画 纸本 32厘米×127.3厘米 1942)(近代)傅抱石

傅抱石以一则《历代名画记》中所记录的典故——东晋显宦桓玄酷嗜书画，招邀宾客观赏，为免触污，遂令观者先洗手，方可展卷观看——为题，向我们生动地展示了古人是如何“看”的。

什么是美术作品

掌握美术作品的基本定义，培养用审美的眼光去对待美术作品乃至日常生活的意识

对于大多数人来说，我们好像模模糊糊地知道“美”是什么，却无法清清楚楚地定义或阐释“美”是什么，“美”在哪里。那么到底什么是美？哪些是美术作品？美术鉴赏的意义又在哪里呢？

上古之时，人们便注意到了“美”。某些事物或形式，喜欢的人多了，便自然成为美的，而那些令人讨厌的便成为丑的。随着一代又一代的口诵耳传，人们逐渐形成对事物的一定看法，这样，美便随之产生，美的标准也随之形成。将美的观念与相应的形式法则运用到生活与生产的实际制造中，便有可能创造出美的物品。

美的观念与相应的形式法则，是在人们的生产实践中逐渐形成的，有的与实用功能相关，有的则是源于精神生产活动。

鲵鱼纹彩陶瓶(工艺陶器 高38.4厘米,口径7厘米)(新石器时代仰韶文化) 甘肃省博物馆

颜体“永”字(选自《颜勤礼碑》，楷书)(唐代)颜真卿 原碑藏西安碑林

在汉字结构规律中，重心平稳、左右均衡是最为重要的法则。人们写字时以米字格作为辅助，就是为了遵循这种美的形式法则。

先民在制作陶器的过程中，为了使其放置平稳，逐渐认识到重心要放在中轴线上，造型要下部体积较大。这种稳定、均衡的法则，在汉字构成中得到普遍运用，也成为书法艺术审美的标准。

先民在对大自然的观察之中，发现用鸟兽形象装饰器具会使人产生愉悦的感受，还逐渐发现，将这些图样按照一定的大小与比例，通过对称、交叠、连续等方式进行组合与再创造，可以产生出满足人们审美需求的纹样来。

美术家为了审美目的创作的作品，当然是美术作品。但是，有些实用器具，随着社会的变化，原本的实用功能退居次要地位，审美功能却得到凸显。如青铜器在商、周时代是宗庙里的祭祀器具，而在明代人物故事图册《竹院品古》里已被当作供人欣赏把玩的美术作品，此时，它的形制、装饰、色泽成为被关注的要素。

在认识美术作品的过程中，我们还可以看到一种有趣的现象，有些当时价值不高、非常普及的美术作品，经过若干年后，会成为备受关注的美术珍品。这种现象在民间美术中特别明显，如木版年画、月份牌年画等。

思考与交流

发散思维，用“美是……”造句，表达你对“美”的认识和看法，并与同学交流讨论，看是否能从这些句子中找出一些美的形式法则。

美是流畅的线条。/美是1:1.618的黄金比例。/美是撞色。/美是整齐划一。/……

竹院品古(中国画 绢本
41.4厘米×33.8厘米)(明
代)仇英 故宫博物院

剔红抚琴八方盒(工艺木、漆 高13.5厘米,口径25.2厘米)(明代)故宫博物院

你大概不会一张口就说这个盒子是一件“美术作品”。对,它其实就是一个装点心的漆盒。不过明代人可不愿随随便便对待他们的点心盒。他们将盒子设计成八角形,在盒盖上精心雕刻了一幅“松下听琴图”。盒子上雕刻的画面与送礼的对象和场合紧密相关。如果雕刻的是“群仙祝寿”,那可能是用来给长者祝寿的。这个漆盒上的是听琴图,则表明多半是送给一位辞官归隐的人。人们正是在相互赠送的过程中体会漆盒上图画的含义。这个漆盒现在陈列在故宫博物院中,有精美的绒布映衬。它可以反映出明代中国发达的雕漆工艺,在它身上,可以看出明代人是如何处理复杂的社会人际关系的,当然,更可以感受到明代人独特的审美观念。漆盒从不同的方面凝结着人们的智慧与审美经验,正因为如此,当它被摆进博物馆的时候,它便获得了作为艺术品的独特功能。

女十忙(年画 纸本)(中国山东)

画面描绘了当时妇女轧棉、弹花、纺纱、织布等情景,构图饱满,色彩强烈。在清代,这种小横披是山东民间木版年画中价格最低、印销数量最多的一种,当时被贴在炕头上,又称为“炕头画”,非常普及,现在是民间美术家、博物馆争相收藏的珍品。

林黛玉与贾宝玉(年画 纸本)(现代)杭耀英

这种描绘着美人或者戏剧小说内容的月份牌年画,在解放前特别受城市居民和商家欢迎。如今,这种月份牌年画只有在博物馆和私人藏家手中才能看到。

四福争春（工艺印染被面）（现代）刘大炮

这床来自湘西凤凰的蓝印花布被面，看似普通，其实运用了大量美的形式法则，是人们用来美化生活的日常用品。

故宫交泰殿隔扇门门环（建筑）

长期以来，人们就十分重视营造美的环境，即便是并不引人注目的门环，也会精心设计与制作。这对花形的门环与金色的角叶和朱红色的大门相互映衬，显得古色古香。

欣赏美术作品，可以丰富我们的知识，培养我们的审美鉴赏力，陶冶我们的情操。

现实世界是丰富博大的，我们认识世界有不同的方式，艺术审美的方式是我们认识和掌握世界的重要手段。当你懂得用眼睛去发现美和鉴别美的时候，整个世界的意义都会有所不同。

云南民居院落一角（建筑）

这栋纳西族建筑，初看上去似乎没有什么特别的地方，然而，仔细观察便会发现，房子的主人充分地运用了美的形式法则来营造自己生活的环境。庭院中，鹅卵石铺设的天井上，四个大小相等的回纹对称地组合成一个小圆，外侧依次是两对角花和四边形双层边框，周围再种植花木，摆设盆景，处处可见主人的审美趣味与情调。

学习美术鉴赏，可以提升我们对美术作品的感知认识能力，促进审美能力的深入发展。

学习美术鉴赏，可以培养我们的视觉化思考能力，尝试用形象思维去解决日常生活中面临的复杂问题。

我们要学会用历史的眼光、发展的眼光去看待那些美术史上的名家名作，也要切实在我们生活中去发现美、理解美、创造美，传承我们自己的文化与审美传统。

我们要善于吸收一切优秀文化，以包容、开放的心态去拥抱世界优秀美术成果，了解他们的社会和文化背景，在他们植根的土壤中去深化对他们的认识，并借鉴学习。

田间水车 广西

运动中的静止、静止中的运动，线与点的照应、点与线的对比，让人惊叹劳动人民丰富的想象力和创造力。静止时，它与周遭环境融为一体，极具静态美；运动时，水流随着水车翻转，宛如运动雕塑般幻化出各种流动的美景。

思考与交流

很多博物馆都收藏有夸张、粗犷的非洲雕刻艺术作品，比如右图中这件来自非洲的面具。它原本是非洲土著在宗教仪式中使用的道具，在20世纪早期以后却成为欧洲艺术家最喜爱的收藏品。这些非洲雕刻品甚至对现代主义艺术的发展产生了一定影响。请结合本课所学内容，思考一下为什么会出现这种现象。

贝宁太后面具（雕塑象牙、铁、铜 23.8厘米×12.7厘米×8.3厘米 16世纪）（尼日利亚）大都会艺术博物馆，美国

这件面具曾是贝宁国王在仪式场合佩戴的胸饰。它表现的是国王的母亲。饱满的五官周围装饰着精致的透雕，刻画了为贝宁王国带来巨大财富的葡萄牙人和泥鱼。泥鱼可以生活在两种截然不同的环境里，暗喻贝宁统治者半人半神的身份。

三把椅子(综合材料 1965)(美国)科苏斯 纽约现代艺术博物馆, 美国

艺术家把观念作为定义艺术品的主要因素。他将真实的椅子、椅子的照片与字典里关于椅子的解释并置, 以对应古希腊哲学家柏拉图“现实中的床”“画家画的床”和“床的理念”。

对那些颠覆我们原有认识的“新”的美术作品, 我们应该抱着一种辩证的态度。在多元的时代里, “美”和“美术”的概念不断扩展与更新, 似乎什么都可以成为美术作品。果真如此吗? 一些艺术作品片面强调观念, 却忽略了形式美的创造; 一些艺术家追求“纯粹”的形式, 否定内容与思想的表达, 结果造成了艺术的失语。经过历史的“大浪淘沙”, 这些艺术作品终会消逝于人们的视野, 能够留下来的“真金”虽不多, 却会化作“美”的养分, 滋养我们的生命。

思考与交流

请你结合本课所学的知识来进行判断, 右图中这些手提袋、手套是美术作品吗? 说说你的理由。

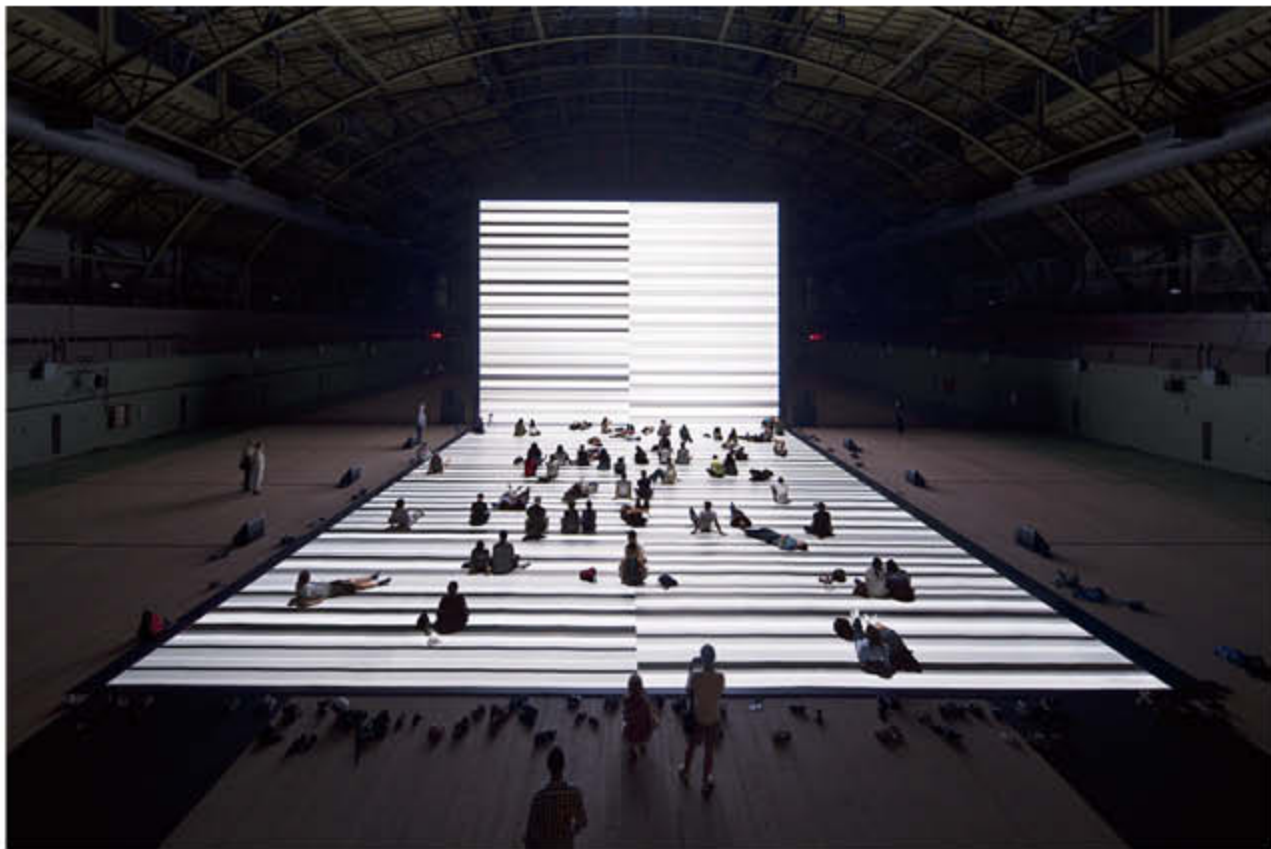
活动建议

当我们从博物馆或者通过图书、互联网等渠道接触到一件美术作品时，它总会带着自己的身份标签，标签上会注明艺术家姓名、作品名称、创作时间和媒介等信息。在这些信息中，有一项非常重要的信息是美术作品的类别。整个美术的生态系统，是由众多不同的门类组成的，每个门类又自成体系。讨论分类问题，可以使我们在该类别下更容易理解单件美术作品，同时也能够在大的层面上提升我们美术鉴赏的整体能力。

1. 根据创作时间、创作者、主题、形式特点等，美术作品可以有很多分类标准。请你为本课中列举的美术作品分类，并说说你的标准是什么。

2. 我们通常会按照美术作品的物质材料和制作方法对其分类，请根据本课所列举的作品，借助图书和互联网资料，尝试对美术作品分类。

3. 现当代美术作品突破了传统美术乃至艺术门类之间的藩篱，将绘画、雕塑、摄影、音乐，还有人们的行为等综合在一起。面对这样的跨界作品，你会如何分类呢？传统的分类标准在现在的美术环境中是否还适用呢？

极限（投影机、计算机、音响系统 2011）（日本）池田亮司 纽约公园大道军械库，美国

巨大的屏幕伴随巨大的声音，这些变化速度、粗细、长短不一的黑白电子条都有对应的电子声音，参与的观众能使其发生视觉和听觉上的变化。

美术作品与客观世界

了解美术作品中形式构成的基本要素，理解美术形象与客观世界之间的关系

没有受过专业训练的观众在观看美术作品时，往往喜欢用“像不像”这种简单的方法来评价作品，把作品中的物象与客观世界中的物象——“对号入座”，似乎不符合这一标准的作品就不是好作品。在面对一件美术作品时，你会不会也戴着这样的“有色”眼镜？

让我们一起追寻艺术家的脚步，透过他们的眼睛去感受、学习艺术家对客观世界的思考与理解。

水果篮（油画 布面 46 厘米 × 64.5 厘米 约 1599）
（意大利）卡拉瓦乔 安布罗休图书馆，意大利

干枯的树叶、苹果上的虫眼，卡拉瓦乔如实地描绘着他眼前的这篮水果，不做任何修饰和美化。

思考与交流

美术作品除了可以再现我们眼睛所见到的事物之外，还可以表现我们脑海中的幻象、梦境乃至我们的内心感受。所以美术作品不但具有再现性，还具有表现性。

《水果篮》和《寿桃图》两幅作品同是表现水果，请在再现性、表现性两个维度上，用0—10分标准为两幅作品打分，并说出你的理由。

寿桃图（中国画 纸本 111.8 厘米 × 58.3 厘米 1924）（近代）吴昌硕 中国美术馆

左侧空白处有题款：“三千年结实之桃。寿保仁兄属写。甲子秋，拟南阜法。吴昌硕，年八十一。”由题款可知，此画为吴昌硕晚年所作，他将篆籀用笔融入画中，气势雄浑苍劲。枝叶以枯笔横扫，辅以墨色勾染。桃子大胆用水，再点以藤黄、洋红，鲜活欲滴。“活泼泼”的形象不仅是画家本人生命力的一种外化，也是对大自然的由衷礼赞。

重屏会棋图（中国画 绢本 40.3 厘米 × 70.5 厘米）（五代）周文矩 故宫博物院

此图描绘了五代南唐中主与诸弟下棋的情景。在这里，图画充分发挥其纪实、存真的独特功能，一丝不苟地表现了人物的活动和人物之间的呼应关系，环境中的陈设与人物的衣纹都得到细致入微的刻画。中主端正坐中观棋，面庞丰满，细目微须，仪态气度出类拔萃，与《南唐书》所说的“美容止，器宇高迈，性宽仁，有文学”颇为吻合。

资料卡

界画

在中国画中，有一个独具特色的门类，因其用界尺引笔，使所画的线条横平竖直，故被称为界画。在上图中，画家运用界面技法，逼真地描绘了屏风、桌椅和棋盘等环境陪衬物，准确工整的直线和描绘人物的柔和曲线形成对比，丰富了画面形式。

唐阙楼图（壁画 高约 280 厘米）（唐代）陕西历史博物馆

这幅从唐代懿德太子墓中出土的墓室壁画也是我国现存最早的界画。

有些美术作品的内容——对应于客观世界，客观物象的细微之处都描绘得非常充分，物象的比例大小、空间的表现都严格符合眼睛看到的情形，我们称之为具象美术作品。美术家画什么、表现什么，都与要表达的主题和目的有关。具象美术作品不是被动地记录客观物象，它注重表现题材的典型意义和人物的精神世界，因而具有很强的认识和教育功能。

刘胡兰就义（油画 布面 230 厘米 × 426 厘米 1957）（现代）冯法祀 中国美术馆

画家几次深入山西文水县体验生活，收集大量形象素材，以饱满的激情，讴歌了这位 15 岁就为革命献身的女英雄。画面以威逼恐吓和宁死不屈的冲突为导线，以刘胡兰就义前在群众中引起的不平、悲愤，在敌人阵营中引起的惊恐做对比，采用了分组集中的手法来处理众多的人物和复杂的情节。

穆瓦特西耶夫人像（油画 布面 120 厘米 × 92.1 厘米 1856）（法国）安格尔 英国国家画廊

花鸟山水册（中国画 纸本 36.5 厘米 × 30.5 厘米）（清代）朱耷
台北故宫博物院

画面以象征寓意的手法、夸张奇特的形象、简朴率性的笔墨、孤傲雄奇的格调，形成一种光怪陆离、出人意料的艺术效果，达到了笔简意赅、形神毕具的胜境。

我和我的村庄（油画 布面 192.1 厘米 × 151.4 厘米 1911）（法国）夏加尔 纽约现代艺术博物馆，美国

将真实与梦境中的景象融合在色彩的构成中，充满了抒情的诗意，可以说是艺术家的一种“心理的写实”。

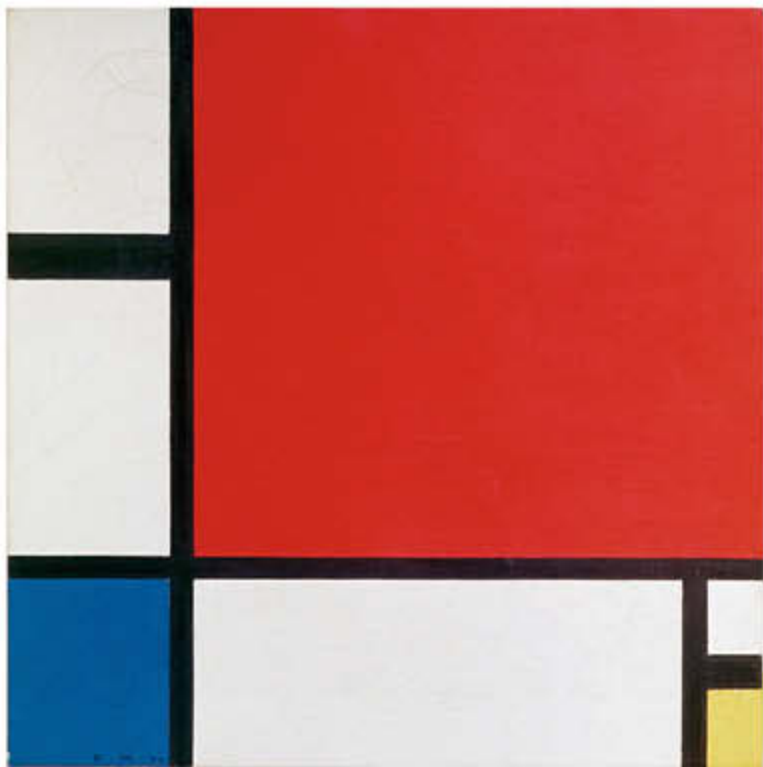
狐狸的游戏（摄影 117.5 厘米 × 160 厘米 1989）（美国）山迪·斯科格兰

艺术家将做好的狐狸与人物置于同一个环境中，最后将这个场面拍摄下来。无数色彩鲜艳的动物充斥画面，造成极强的视觉冲击。时间仿佛静止，人与动物的并置，使人产生一种莫名的焦虑与困顿。

有些美术作品不拘泥于客观物象的真实再现，艺术家的主观认识和情感渗透所占的成分要多一些，我们称之为意象美术作品。艺术家在这类作品中往往采用夸张、变形、重组等手法，或突出物象结构特点，使其不符合客观比例；或强调某种色彩感受，改变客观物象的色彩关系；或打破惯常的时空概念，营造出一种幻境。因此，这类作品往往不是一看就明白，而是需要“行家”的解读。但一旦明白，这类作品就会拓展我们的视觉范围，丰富我们的审美经验。

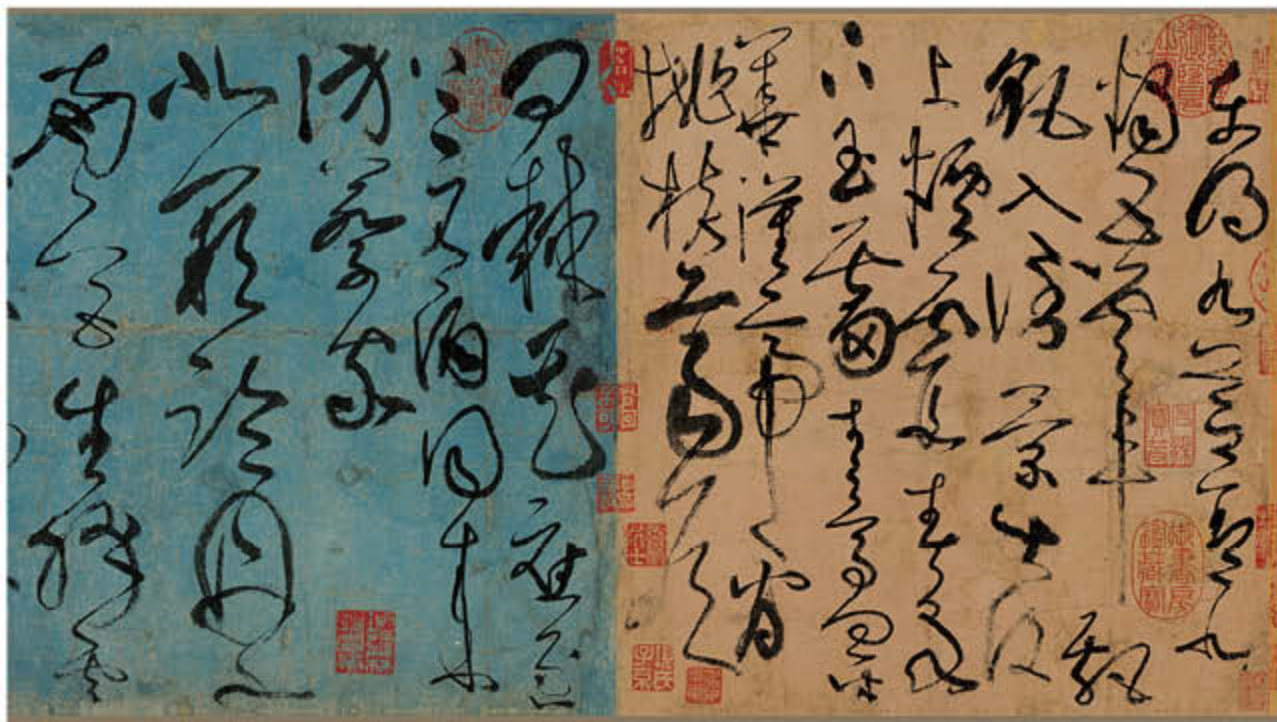
还有一些美术作品与客观物象不直接关联，它们的形主要来源于艺术家的主观演绎，我们称之为抽象美术作品。这类作品强调美术作品形式要素独立的审美价值，或强调线条，或强调色彩，或强调明暗……，以此来表现作者对旋律、节奏、均衡、对比、清晰、混沌等单纯视觉元素的审美感悟。

中国的草书，就是一种抽象艺术。我们通过学习，完全能感受到草书中线条形态和线条疏密所形成的美感。如果我们能从自己的感受出发，再了解这类作品的背景、特点、产生的原因，是可以认识它们的。

红、蓝、黄的构成（油画 布面 46 厘米 × 46 厘米 1930）（荷兰）蒙德里安 苏黎世美术馆，瑞士

非常标准整洁的黑线将画面分成几个大小不等的方形区域。色彩的张力使这些绝妙的图形显得关系紧密，粗细不等的黑边界线包含着完美的平衡。

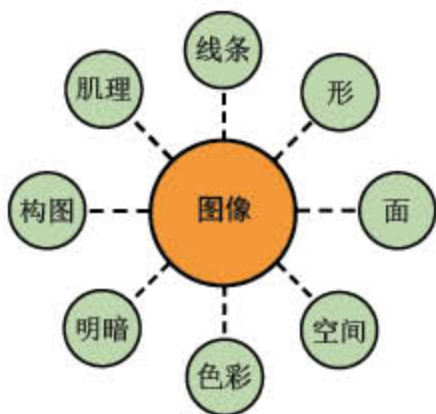

古诗四帖（局部）（书法 纸本 29.5 厘米 × 195.2 厘米）（唐）张旭 辽宁省博物馆

逆锋起笔的线条随着中锋推进、浓墨匀吐，时而重若崩石，时而轻如蝉翼，曲直相间，敬正互生；线条与线条间的穿插，或疏或密，或实或虚，或仰或俯，或承或启。

活动建议

美术作品形式构成基本要素图

不论具象、意象还是抽象美术作品，它们总是由一定的视觉语言要素构成的。在美术作品中，**内容**指作品所承载的信息和意义，也就是艺术家想对观众表达或传达的东西；**形式**则是指这件作品所有的视觉要素的组合，包括线条、色彩、构图等。

1. 吴作人以传神的细节刻画向人们展现了一位童颜鹤发的老艺术家形象，他阅历深厚而心境平和；梁楷则以简单纵逸的笔墨描绘出一个放浪形骸而又笑容可掬的仙人形象。同是表现人物形象，两位艺术家利用不同的形式语言传神地刻画出人物的特点。完成下面的表格，从这两幅作品出发，说说美术作品形式与内容的关系。

人物形象	画家齐白石像	泼墨仙人图
头 五官 四肢 身体比例 服装		

左：画家齐白石像（油画 布面 116 厘米 × 89 厘米）（现代）吴作人 中国美术馆
右：泼墨仙人图（中国画 纸本 48.7 厘米 × 27.7 厘米）（南宋）梁楷 台北故宫博物院

2. 罗斯科以如云彩般散开的色块来营造可视的空间，这件作品的内容和上面两幅作品的区别在哪里？完成表格，对这三件作品进行分析、归类，并尝试总结具象、意象、抽象美术作品的特点。

第 14 号（油画 布面 289 厘米 × 266.7 厘米 1960）（美国）罗斯科 旧金山现代艺术博物馆，美国

	画家齐白石像	泼墨仙人图	第 14 号
形 线条 色彩 面与明暗 空间			
分类			
归纳			

我们怎样鉴赏美术作品

培养从多层面、多角度欣赏美术作品的意识，以一种开放的眼光来欣赏美术作品

《蒙娜丽莎》的展签

名称	《丽莎·盖拉尔迪尼肖像》(弗朗西斯科·戴尔·乔孔多的妻子), 又称《蒙娜丽莎》(Mona Lisa)
画种	油画
媒介	木板(白杨木)
尺寸	高77厘米, 宽53厘米
诞生地	意大利
创作时间	1503—1506年
现藏	法国罗浮宫(德农馆一层6号房间)
作者	全名列奥纳多·迪·瑟·皮耶罗·达·芬奇(Leonardo di ser Piero da Vinci), 简称列奥纳多·达·芬奇(1452年出生于意大利佛罗伦萨芬奇郡, 1519年逝世于法国昂布瓦斯)

五百多年来, 蒙娜丽莎带着她永恒的微笑, 以谜一样的眼睛注视着人们, 吸引了无数观看她的眼睛。如何观看、评价这幅作品? 为什么它能成为一件经典名作呢?

图像投射到视网膜上, 再反映到大脑中, 给你带来好看或不好看、喜欢或不喜欢的主观感受, 这是一种最简单轻松的观看方式。但是, 人们不满足于这种“简单轻松”, 努力去探究图像中所蕴藏的“谜”和“永恒”的东西, 于是构建了美术鉴赏这门学问, 改变了人们的观看方式。

活动建议

鉴赏一幅作品绝不止一种方式。不同类型的作品, 观看的方式可能也不一样。

1. 观看美术作品《蒙娜丽莎》, 选择观察角度, 提出你自己的问题。

你对“蒙娜丽莎的微笑”有何感受, 它让你想起了什么?

蒙娜丽莎为什么会摆出这样的姿态?

蒙娜丽莎的妆容和装扮有什么特点?

作品的色彩、明暗关系如何?

作品的构图如何?

达·芬奇为什么要花四年时间描绘一位普通的妇女?

.....

2. 本课列举了几种不同的鉴赏方式, 请结合自己的问题选择适合的一种或几种鉴赏方式, 借

鉴课文中给出的示例, 对作品《蒙娜丽莎》进行深入观察。

3. 自由分组, 参考图书和互联网资料, 提交小组报告, 并在课堂上进行呈现。针对自己提出的疑问进行进一步的分析和研究, 实现对作品的深层次理解。

① 达·芬奇的生平及其对艺术的贡献;

② 文艺复兴时期与中世纪的社会、时代背景差别;

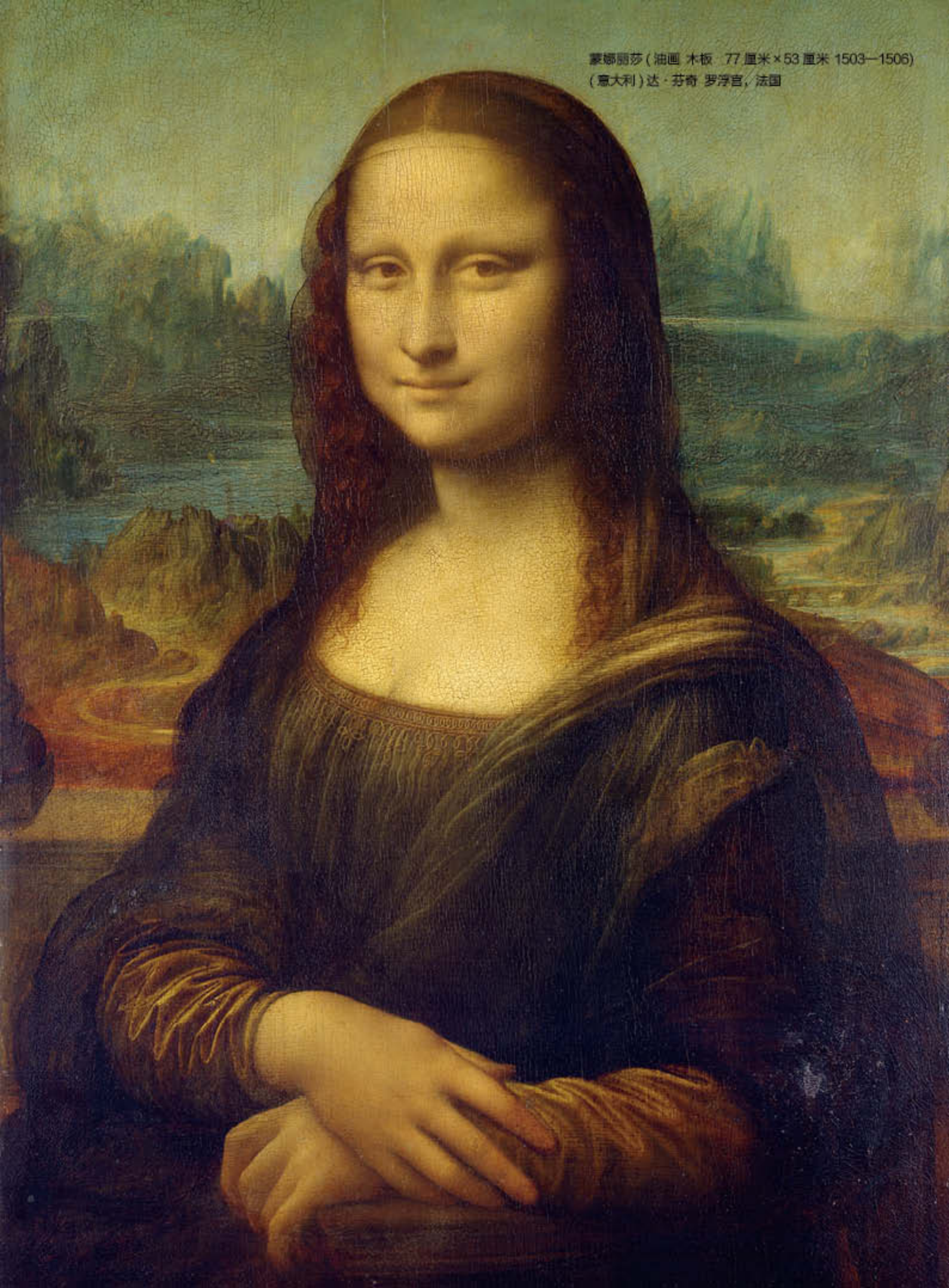
③ 人文主义思想对绘画的影响;

④ 《蒙娜丽莎》的艺术成就;

⑤ 《蒙娜丽莎》对后世的影响。

4. 运用多种鉴赏方式就《蒙娜丽莎》撰写一篇300字左右的鉴赏文章。

蒙娜丽莎(油画 木板 77厘米×53厘米 1503—1506)
(意大利)达·芬奇 罗浮宫, 法国

潇湘图(中国画 纸本 50厘米×141.4厘米) (五代)董源 故宫博物院

感悟式鉴赏

“登山则情满于山，观海则意溢于海。”面对一件动人的美术作品，我们会激情澎湃，任由思维驰骋，在不知不觉中完成欣赏。打开《潇湘图》手卷，映入眼帘的是江边山峦连绵起伏、山势平缓、草木丰盛、洲渚掩映的江南景色，颇显“洞庭张乐地，潇湘帝子游”的诗意。景随人迁，人随景移，笔墨纷呈，刻画入微，文人画的笔情墨趣在这幅作品中发挥得淋漓尽致。这种注重个体感受，将思维与激情深切投入画面的感性鉴赏方式，我们也可以将它称作感悟式鉴赏。这种鉴赏方式，较适合于鉴赏写意性和表现性的美术作品。

观齐白石的作品，思维与激情随着画面各种元素的展开而构建出这样的意境：画内，几只活泼的小蝌蚪随着幽谷中奔流的山泉一路欢快地顺流而下；画外，蛙声悠扬，泉水叮咚，共奏出优美的旋律。让人不禁联想到“空山不见人，但闻人语响”“月出惊山鸟，时鸣春涧中”的诗意。

用感悟式鉴赏方式观看《蛙声十里出山泉》参考示意图：

蛙声十里出山泉(中国画 纸本 129厘米×34厘米 1951) (现代)齐白石 中国现代文学馆

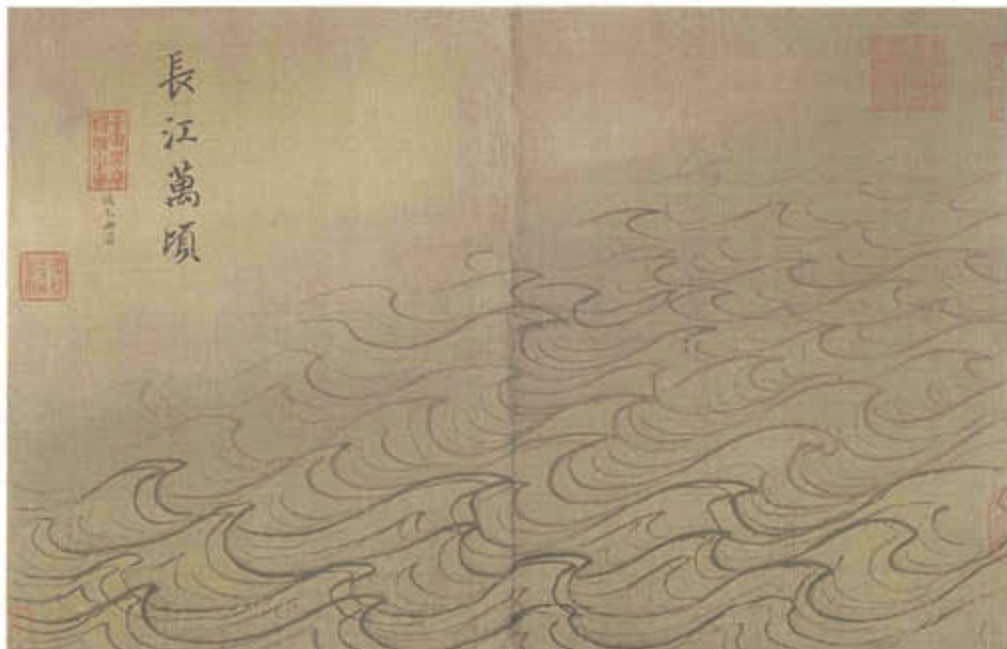

形式鉴赏

在美术作品面前，最先观看到的是它的表面形式。于是，从形式的角度来鉴赏美术作品便成了最基本的鉴赏方式。这种方式偏重于对作品艺术形式的感知和体验，强调对形式的分析和把握。与感悟式鉴赏相比，形式鉴赏要更加理性。正是艺术形式的丰富多彩，让观赏者感受到不同的美。

在中国传统绘画中，通过毛笔的提按和笔锋的转动，画家不但能随心所欲地勾勒出心中的物象，而且能使线条呈现千变万化的面貌，表现出不同的审美情趣。

色彩同样也是美术作品中重要的表现方式。在印象派画家笔下，画面色彩斑斓、熠熠生辉，揭示了大自然光色的奥秘。

水图卷(局部)(中国画 绢本 共12段,每段26.8厘米×41.6厘米)
(南宋)马远 故宫博物院

画面构图很单纯,画家用不同形态的线条描绘了水波在不同天气和不同地方的变化。

中国山水画技法中独特的皴法

中国古代画家在长期的艺术实践中，根据山石的不同构造，创造发展出了一系列独特的表现程式，也就是我们常说的皴法。皴法种类繁多，有披麻皴、米点皴、斧劈皴、折带皴、荷叶皴、乱柴皴等。这些皴法不但名称形象，而且运用起来会产生十分写实的效果。

小斧劈皴

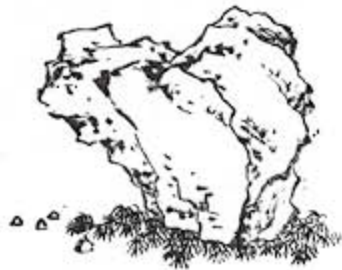
解索皴

荷叶皴

乱柴皴

大斧劈皴

折带皴

米点皴

鲁昂大教堂（油画 布面 约100厘米×65厘米×3 1892—1894）（法国）克劳德·莫奈 美国国家画廊/玛摩丹美术馆，法国/福克旺博物馆，德国

印象派艺术家克劳德·莫奈在1892—1894年间，用不同的色彩形式描绘了不同天气、不同时段、不同光线下的同一角度的鲁昂大教堂。

岩间圣母(油画 木板 199厘米
×122厘米 1483—1486) (意大利)达·芬奇 罗浮宫, 法国

思考与交流

上面展示的是达·芬奇的另一幅传世名作《岩间圣母》，圣母、幼年基督、幼年施洗约翰和一个天使从幽暗的巨穴中浮现出来，微妙的光影营造出一种空气感。

构图	稳定的三角形，金字塔式构图
明暗关系	渐隐法，又称“薄雾法”
笔法	细腻、柔和，不显露笔触
色彩	整体比较灰暗，但人物头部、手部等裸露的部位却十分明亮

参考《岩间圣母》的形式鉴赏表，比照作品《蒙娜丽莎》，说说《蒙娜丽莎》的形式特点。与同学交流讨论，说说这两幅作品在形式上有什么异同。

比较式鉴赏

有比较，才有鉴别。用比较的方法去鉴赏美术作品，往往会收到意想不到的效果。比较的方法很多，可以是横向的，比较针对同一主题，同一时代的艺术家采用了哪些不同的表现手法；也可以纵向展开，比较针对同一主题，在不同的时代环境中，艺术家采用了哪些不同的处理手法和表现形式。比较式鉴赏可以提高我们的审美判断力，强化以联想思维去认知、理解事物的学习方法。

小龙湫下一角（中国画 纸本 107.8 厘米 × 107.5 厘米 1963）（现代）潘天寿 中国国家博物馆

潘天寿和黄宾虹二人都注重写生，但不主张“实录”，认为自然景象需与心中的意象和情感相融合。

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

黄宾虹与潘天寿两人面临中西文化冲突的历史境遇，他们对传统有着深入的了解和坚持，同时也没有一味地排斥西方。黄宾虹认为除对西方“借观”之外，还须“返本以求”；潘天寿也说“若以己之短，步趋人之长，久之，恐失己之长耳”。但他们的艺术实践却呈现出截然不同的面貌。

用比较式鉴赏方式观看《小龙湫下一角》和《万松烟霭》，以下为参考示意图：

	小龙湫下一角	万松烟霭
题材	雁荡山小景	黄山平天砭望西海门
构图	正方形，布满，“四面包围”	长方形，空灵，“左山右水”
方法	意笔与勾勒填彩相结合	写意
色彩	明快，青绿、浅绛相得益彰	浓黑，朱砂、石膏、石绿点染
画风	融山水、花鸟画意趣为一体，雄强复明丽	浑厚华滋，“模糊复灿烂”

丛竹图（中国画 纸本 91 厘米 × 170 厘米）（清代）郑燮 沈阳故宫博物院

思考与交流

北魏时期，坐禅是僧人主要的修行方式。当坐禅达到一定境界，自然而然会由内心生出一种喜悦，这种感受被称为“禅悦”。下图中的佛像表达的正是这一状态——弯如半月的双唇，微微上翘的嘴角形成两个深深陷入的小窝，露出一抹含蓄而神秘的微笑。

蒙娜丽莎的微笑背后是否也有这样的宗教含义？说说你的看法，并与同学进行交流。

禅定佛像（雕塑 彩塑 高 92 厘米）（北魏）敦煌莫高窟第 259 窟北壁下层第三龛

同是画竹，宋代文同画倒垂竹枝，枝干以淡墨写成，圆浑虬曲，丫杈繁密劲拔，茂密的枝叶分浓淡两色，以表现新叶老叶，从中可见“以深墨为面，淡墨为背”。清代郑板桥画丛竹迎风，枝干近浓远淡，疏密有致，偶杂以新篁几枝，浓叶淡叶依次而列，远叶近叶互衬，使人依稀感受到“一枝一叶总关情”的诗意。

墨竹图轴（中国画 绢本 131.6 厘米 × 105.4 厘米）（北宋）文同 台北故宫博物院

社会学式鉴赏

面对一件美术作品,我们不禁会问,画家为什么这样画?它有什么特殊的意义吗?这种提问的方式,就是一种基本的社会学式鉴赏。“夫画者,成教化,助人伦。”许多美术作品都有着特定内容和意义,从社会大背景中去考察,抓住相关的各种社会因素,就有可能更深刻地理解作品。

这一类型的鉴赏方式,主要是偏重于对作品内容、意义、时代背景和作者生平、创作意图等方面的认识、理解。这种方法适合于对再现性的、故事性或情节性较强的美术作品的鉴赏。

写生珍禽图(中国画 绢本 41.5厘米×70.8厘米)(五代)黄筌 故宫博物院

当我们观看《写生珍禽图》时,或许会问,为什么画中动物没有形成整体的透视空间,而是各自为政?为什么它们不是民间随处可见的普通动物?当我们了解到这是五代后蜀宫廷画家黄筌画给自己儿子的习画范本时,这些问题便迎刃而解。同时,我们也会对这种先用细线勾勒,再用色彩一层一层渲染,极为富丽堂皇的绘画风格有更深入的体会。

夜巡(油画 布面 379.5 厘米 × 453.5 厘米 1642) (荷兰)伦勃朗 荷兰国家博物馆

人们在观赏美术作品时，有时偏重对作品的了解，没有以视觉艺术语言为基础，这只是一种文学式的分析理解；有时又偏重对作品形式的关注而忽视对主题内容的理解，使美术鉴赏流于感性和肤浅。因此，我们欣赏作品既要从形式出发，又要对主题内容有深入的理解和认识，这样的鉴赏才是有意义的。所以在鉴赏活动中，往往是两三种鉴赏方式综合运用。

通过有意义的鉴赏活动，美术作品成了思想和情感交流的载体，人们可以从中解读内涵丰富的文化、社会和个人信息，可以更多地了解祖国、民族、社会和与我们同在一个地球的其他国度的人们，使我们热爱本民族的优秀传统文化，认识和尊重外国的优秀文化。

原画表现的是白天，因长期被烟熏，颜色变黑，人们误称其为“夜巡”。此画是为阿姆斯特丹城射手连队画的一幅群像。在画家的眼里，画中人物是分等级的，他用光线来体现这一点。在光线最强烈的地方画着主角柯克中尉及其副手，其他人物随着光线逐渐推远，隐退在阴影之中。虽然伦勃朗对此画的构图进行了精心设计，尽量使每个人都能够被看见，但仍然遭到赞助人的拒绝，因为画中的每个人都出了同样多的钱，但光线造成的等级差异使他们觉得受到不公正的待遇。他们要求伦勃朗修改作品，遭到拒绝后便将他告上了法庭，并对其展开大肆攻击。《夜巡》引发的不满表明了17世纪荷兰的艺术赞助人的价值观同画家的个人追求之间的微妙关系。

相关链接

笔触

指作画过程中画笔在画面上留下的痕迹。笔触的审美效果大体取决于两个因素：画笔和绘画材料的特性，以及用笔的力量和速度。由于美术创作是一种高度个人化的劳动，因此不同的艺术家之间，笔触的差异很大，或潇洒飘逸，或沉郁顿挫，或迅疾，或迟缓。

皴法

中国画技法名。用以表现山石和树皮的纹理，是历代画家根据山石的地质结构外形、树木的表皮状态而创造的表现形式。其中，山石的皴法主要有披麻皴、米点皴、荷叶皴、解索皴、折带皴、斧劈皴等。

肌理

指材料的表面质地或纹理所形成的审美效果。就审美而言，肌理具有两面性：一方面，好的肌理效果可以反映出艺术家的匠心和高超技艺；另一方面，跟笔触不同的是，肌理所展示的更多的是材质本身的美，而不是艺术家的人格和修养。

空间

是与时间相对的一种物质存在形式。对空间的呈现有两种方式，即平面的和立体的。运用透视原理和其他手法在画面上创造出一种空间效果和纵深层次，这种效果和层次被称为空间感。根据某种目的安排和塑造物体的空间位置，称为空间处理。

体积

指物体所占的空间。作为一种空间形态，体积具有上下、左右、前后、里外等多角度、多侧面的可感性。每个具体物体的体积又不完全一样，呈现出粗细、厚薄、长短、大小的差别。

形

形体、形状、形态的简称。包括平面（二维）和立体（空间、三维）两个层面。在中国传统画论中，形是与神（精神气质）相对的概念，指具有某种形态的一切物质对象，尤其是人和其他生物的外表形状。形似指表面特征或单纯视觉感受上的相似。

月份牌年画

20世纪初兴起于上海的一种印刷年画。因早期画面上附有年月历表，故名。其表现手法较为多样，最受人们欢迎的是水彩擦笔画法。

意境

中国传统美学思想的重要范畴，在传统绘画中，是作品通过对时空情境的描绘，在情与景高度融合后所体现出来的艺术境界。

再现与表现

美术创作的两种基本手段和方法。再现着重反映对象的客观特征，表现着重反映作者的主观感受。

张力

借指两种对立因素之间的相互作用关系，或者说一种打破平衡的趋势。一般来说，张力是针对作品的语言而言的，处于张力关系中的艺术语言能够更充分地展示自己的特性。点的大小、线的粗细、色彩的强烈与平和、肌理的平滑与粗糙等都可以构成张力。

质感

物体本身的材料、质地、在视觉和触觉等方面给人的感受。

推荐书目

《美术概论》 邹跃进著 高等教育出版社 2011

《艺术概论》 王宏建主编 文化艺术出版社 2010

《艺术形式》 [美] 帕特里克·弗兰克著 俞鹰、张婷婷译 中国人民大学出版社 2016

有时候我们看不懂美术作品，不能够理解作品所呈现的内容或者是艺术家的表达方式，是因为没有深入作品的情境。

每一件美术作品都不是凭空出现的，它总是诞生在一定的环境中，为某些需求服务。这些需求会随着时代、文化背景的改变而变化。例如，在一个等级森严的时代中，大量带有礼仪、教化和劝诫功能的美术作品出现，以满足人们的需求；当我们的社会开始重视个体的价值，许多美术作品致力于自我表达。因此，我们将看到，从古代到现代，某一时期的艺术会表现出某种共性。

在大的时代背景下，还有许多零碎而具体的事实共同构成一件美术作品诞生的情境：赞助人的要求、当时所盛行的社会思潮以及审美趣味、各种传统与习俗、科技发展

水平、商业市场的发达程度，甚至是画作所悬挂的位置、画家的生活境遇等。

历史的车轮滚滚向前，艺术的技法、思想和原则也在不断创新，各式各样的风格、流派、主义轮番登场。我们将在这一单元中了解不同历史时期最有代表性的美术作品，对应不同的历史分期，我们也会提供不同的鉴赏方法。但无论是哪种方法，其实都是在帮助我们将美术作品、艺术家、美术风格还原至其原本的情境。

这是一条很好的途径，它能磨锐我们识别艺术作品特性的眼力，提高我们分辨细微差异的感受力，帮助我们理解作品、理解美术在人类社会发展过程中所起到的重要作用。

梅石溪兔图（中国画 绢本 26.7 厘米 × 28.6 厘米）（南宋）马远
故宫博物院

马远构图多用边角形式，夏圭则喜欢取半边之景，这种独特的构图方式，后人称之为“马一角”“夏半边”，并将其与南宋偏安一隅的历史背景联系在一起。在全景式山水已经达到登峰造极的水平之后，画家别出心裁地选择一个小的视角表达细腻而诗意的情感。虽然生活在那样一个时代，但画家独特的表达方式更多的是一种审美上的探索，而与“残山剩水”的政治写照没有太多直接关系。

松下观瀑图（中国画 纸本 46 厘米 × 46 厘米）
（南宋）夏圭 大都会艺术博物馆，美国

采薇图（中国画 绢本 27.2 厘米 × 90.5 厘米）
（南宋）李唐 故宫博物院

想要读懂《采薇图》，我们必须要了解它所描绘的故事，并结合画家所处的时代背景。武王伐纣取得胜利后，伯夷、叔齐两位高士对这种臣子造反的行为深以为耻，决心不吃周朝的粮食，于是逃隐至深山，采食野菜充饥度日。画家采用这个历史故事来表彰保持气节的人，谴责投降变节的行为，在当时南宋与金国对峙的情势下，可谓是“借古讽今”，用心良苦。

原始人的创造

了解原始艺术的多种形式，
认识原始人的艺术与观念之间的
联系

在中国，旧石器时代的先民们就已经开始主动地去发掘生活中的美，他们会把采集来的骨头、贝壳等钻孔、打磨，然后再穿起来佩戴在身上，这些穿起来的骨头、贝壳可以称得上是最早的工艺美术品。在生存条件极其简陋的原始社会，原始人为什么要创造这些美术作品呢？对于这类美术作品，我们该如何鉴赏呢？

左：原始人钻木取火的想象图

右：山顶洞人的项链和骨针（项链上的石珠最大直径6.5厘米，骨针长8.2厘米、直径0.3厘米 1958年出土）（旧石器时代）北京周口店遗址博物馆

山顶洞人的项链是我国现今发现的最早的装饰品。这些经过打磨、染色、钻孔等工艺加工的砾石、象牙、鱼骨、蛤壳被发现时呈半圆形整齐地排列在头骨周围，所以被考古学家推断为“项链”。而骨针的发现则告诉我们山顶洞人肯定是穿着衣服的。

活动建议

博物馆中展出的史前社会美术作品，带着原始时代的信息，被现代科技严密地保护起来。我们感慨于这些作品的历史之久、形式之美、工艺之精湛，好奇于这些作品是如何制造出来的。对于这类特殊美术作品，我们也应该采取特殊的鉴赏方式。

本课给出了很多史前社会美术作品的示例，请大家尝试从以下三个方面出发，重新审视这些作品，并选择其中一件作品进行分析，写出书面报告。

- ①实用功能：它为什么被制造出来？制造的目的是什么？
- ②审美功能：它的形式美感体现在哪些方面？
- ③技术难度：它采用了什么工艺？当时的社会技术发展水平怎样？

最引人瞩目的早期美术作品要数新石器时代的陶器。古代先民在长期的劳动实践中懂得了土块经过烧制可以变硬的道理，从而发明了可以盛东西且耐高温的陶器。不仅如此，在制作陶器的时候，人们还给它的表面加上各种装饰。有些装饰比较简单，比如绳纹，只是利用了残留在泥坯上的草绳印迹。有些装饰却相当复杂，需要先在打磨光滑的陶坯上用天然矿物质颜料进行描绘，入窑烧制后，陶器表面便会形成赭红、黑、白等多种颜色的美丽图案，我们把这样的陶器统称为彩陶。

仰韶文化和马家窑文化的彩陶是我国彩陶艺术的突出代表。仰韶文化的彩绘纹样大多画在器物最显眼的位置，著名的人面鱼纹彩陶盆就属于这一文化类型。盆内画有一个圆形人面，耳朵与嘴巴两侧都各伸出一条鱼，它是头戴面具的巫师吗？还是反映出一种久远的图腾信仰？马家窑文化的彩陶，装饰面积更大，纹样繁密，回旋多变。面对这样的图案，你会感觉自己如同在做一个有趣的视觉游戏。

绳纹红陶圈足碗（陶器 口径 18 厘米）（新石器时代早期大地湾文化）甘肃省博物馆

在加入了细砂的红陶土表面，以细细的交叉绳纹作为装饰。

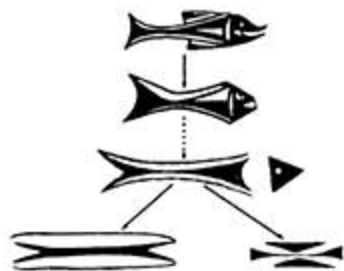
人面鱼纹彩陶盆（陶器 高 16.5 厘米，口径 39.8 厘米）（新石器时代早期仰韶文化）中国国家博物馆

人鱼合体的图案旁还有两条大鱼呈互相追逐状，整个画面简洁、对称，且极富动感。

思考与交流

古代先民在观察自然界各种形象的基础上，进行提炼和概括，并用点、直线、曲线、圆形等最简单的几何元素加以组合，创造出饱满而富有韵律感的图案。

参考下图中鱼纹的演变过程，尝试动手画一画由鸟纹演变而成的抽象几何图案。

鱼纹的演变过程

鸟纹

涡纹四系彩陶罐（陶器 高 50 厘米，口径 18.4 厘米，底径 15.9 厘米）（新石器时代后期马家窑文化）中国国家博物馆

陶罐上饰有一圈优美的旋涡纹带和水波纹带，既像水面被雨滴激起的层层涟漪，又仿佛是湍急的河水涌动而形成的一个个大小旋涡。

生活的启示

原始先民在长期的生产劳作中积累了丰富的知识和经验，设计出的作品既实用又富于趣味性。右图中的尖底瓶腹部两侧的环耳处可以系绳，汲水时手提绳子将瓶置于水中，因瓶腹是空的，重心在瓶的中上部，瓶就倒置于水中；注满水后，重心移到瓶的中下部，瓶口朝上，瓶身直立起来，这样就可以非常方便地从河流中取水。右图中造型像雉鸟一样的器皿，三袋足十分稳定，同时又可以增加与火接触时的受热面积，缩短烹煮时间。这类器皿主要用于炖煮羹汤、温酒，食物做好后直接端上筵席，斜向上伸的凹槽形“流”方便为客人倒酒倒汤。这些器物的造型可以说是根据它们的用途来设计的，同时又兼顾美观，充分体现了原始先民的智慧和审美水平。

旋纹尖底彩陶瓶（陶器 高26.8厘米）（新石器时代后期马家窑文化）甘肃省博物馆

橙黄陶乳钉纹鬯（陶器 高29.3厘米）（新石器时代龙山文化）山东博物馆

神人兽面纹玉琮王（玉器 高8.9厘米）（新石器时代良渚文化）浙江省博物馆

左：神人兽面纹玉琮王（局部）

右：神人兽面纹临摹图

这一图像表现的是一个羽冠神人手里拿着一只短鼻长爪的怪兽的眼睛，是良渚文化中极具代表性的神人兽面纹。“玉琮王”上的神人兽面纹实际宽度不足4厘米，高仅3厘米，良渚工匠在如此小的范围内刻出如此精细繁密的图案，可见刀工出神入化，被世人誉为鬼斧神工。

我国的先民们还根据不同的需要和目的，尝试利用更为稀有、坚硬的材料来展现他们的才艺。玉石工艺在新石器时代晚期就已经得到了长足发展，玉石器不但制作精美，而且似乎具有特殊的巫术或原始宗教含义。浙江省余杭市反山良渚文化遗址出土的玉琮王，以浮雕和线刻为装饰，玉石表面均匀地雕刻有16组形象诡异的人兽复合图像，上面的神人毛发竖立，下面的怪兽凶悍奇异，每一个局部都得到了精细的处理。当时的人究竟使用了怎样的技术和工具，至今都是未解之谜。此外，这个图像在同一地区出土的其他玉器表面也频繁出现，因此专家推测它很可能是当地某一部落的图腾，或者是族徽，而且与丧葬仪式以及死者的身份具有某种联系。

资料卡

龙

龙是中国神话传说中的神异动物，是祥瑞之兆，在封建时代成为至高无上的皇权的象征。表现龙的作品不计其数，这些作品虽然材质不同、风格多样，却都传达出一种威严、神圣之感，以此来表现帝王权势的无处不在。

北方红山文化遗址中出土的玉龙，造型虽然简洁，却圆润而饱满，并且比较明确地形成了龙的基本样式，从中我们可以看到，中华民族对于龙的崇拜在遥远的原始社会就已经留下了深深的痕迹。

玉龙（玉器 高26厘米）（新石器时代后期红山文化）中国国家博物馆

墨龙图卷（中国画 编本 34.3厘米×50厘米）（南宋）陈容 故宫博物院

九龙壁（局部）（琉璃砖雕 5米×27米）（清代）北京北海公园

思考与交流

我们一般认为，龙的形象是由蛇身、鱼鳞、马头、狮鼻、虎眼、牛舌、鹿角、象牙、羊须、鹰爪、狗尾组成的。这一虚构的动物是如何产生并成为中华民族的图腾的？说说你的看法。

西周《墙盘》中的“稷”字，还能依稀辨识出右边“田”字形下方的在生长的禾苗（似禾苗的符号），左边的符号似为人拿着收割庄稼的器具。

人面

似为计数的圆点

连接人面与农作物的线条

将军崖岩画稷神祭拜图（岩画）（新石器时代）江苏连云港

除了陶器与玉石雕刻，还有其他一些作品同样反映出古代先民的美术成就。尽管它们的制作过程和确切含义对我们而言仍然神秘，但我们还是不难感觉到这些作品与其制造者的生产、生活之间的密切联系。

比如我国境内广泛分布的原始岩画，题材丰富，描绘了大量早期人类狩猎、祭祀、舞蹈、战争、巫术等活动的场面。其中江苏省连云港市将军崖岩画，富于想象力地将人面与禾苗组合在一起，这可能同祈求农作物丰收的信仰有关。而且，在中国的大篆里，代表小麦的“稷”字即由禾、田、人的符号组成，由此也可以看出，美术和象形文字在起源上确实有许多相通之处，“书画同源”并非空穴来风。

比如辽宁省牛河梁地区出土了许多红山文化时期的女神雕像，它们造型生动，手法简练，而且特别着重刻画与生殖有关的人体部位，表达的是渴望自身繁衍的愿望。在原始美术中，表现女性生育特征的作品在世界范围内都普遍存在，这些作品中的人物大多体态丰满，富于朴拙而强烈的生命感。

欧洲史前文明遗址分布图

陶塑孕妇像(陶塑 残高5厘米 约前3500)(新石器时代红山文化)辽宁省博物馆

威伦道夫的维纳斯(石雕 高11.1厘米 约前28000—前25000) 维也纳自然历史博物馆, 奥地利

持野牛角的女人(彩绘石灰石 高约45厘米 约前25000—前20000) 阿基坦博物馆, 法国

公牛大厅（左壁 最大的公牛长约345厘米 约前15000—前13000）拉斯科洞穴，蒙提涅克地区，法国

资料卡

阿尔塔米拉洞穴的发现

1879年，一位业余考古者在西班牙的阿尔塔米拉发现了现存最早的洞穴岩画。那天，庄园主和他的小女儿玛丽亚一起在他们的庄园中进行探险活动。他们来到了一个深约26米的洞穴中，洞里非常昏暗，并且堆满了碎石，洞顶距这位父亲的头只有几十厘米。就在这时，玛丽亚抬头发现了洞穴顶部朦胧的彩绘动物形象。这些动物形象的排列没有任何规律，也没有任何背景，就像是在天空中飘浮着一样。

在旧石器时代，公元前15000年至公元前13000年左右，位于法国南部拉斯科地区的洞穴壁画就已经展现出成熟而高超的艺术水平。

原始艺术家把他们所熟悉的动物形象描绘在巨大的岩壁上，并且巧妙地结合岩壁表面的凹凸来表现动物身体的起伏，再加上粗犷的线条以及由矿物质颜料和动物血液混合的鲜艳色彩，使得这些年代久远的形象在今天看来仍然生气勃勃，其勃发的本能与野性带给人原始、直接的强烈震撼。不过，你要是把这些洞穴当成原始艺术家展示自己作品的展厅，就有些不符合实际了。洞穴里漆黑一片，即使点着火把也只能照亮极小一部分，而且有些壁画根本就是画在只能容纳一人的狭窄夹缝中。

那么，这些壁画会是原始人在尚未掌握文字时的交流信息吗？或者只是自娱自乐的游戏，有如儿童时代的涂鸦？

飘浮的野牛（每头野牛长约244厘米 前12000—前11000）阿尔塔米拉洞穴，坎塔布利亚地区，西班牙

巨石阵（圆形巨石阵直径30米，三石塔高约7.3米 前3100—前1600） 索尔兹伯里平原，英国

在新石器时代，还出现了专门举行宗教仪式的大型建筑。借助宗教仪式，自然界成了一个渗透主体意志、情感和愿望的神圣世界，它渗透了宗教的观念，具有人格化的力量。今天，世界上仍有很多部落生活在原始社会的状态中，他们延续着古老的习俗，也保存着过去的技艺，让某些神奇怪异的图像充塞自己的住宅、周围的环境甚至更广阔的天地。

现存的原始部落举行巫术仪式

资料卡

利用考古成果和现代技术制作的夏至日巨石阵复原图

巨石阵

是一种由砂岩和蓝砂岩构成的综合性建筑。最外部为环形，直径接近30米，由整块的巨大砂岩构成，顶端是过梁。接下来是一圈蓝砂岩，蓝砂岩内侧是排列成马蹄形的三石塔（由三块石头组成的简单梁柱结构）。5座三石塔中，支撑过梁的砂岩，每一块重达45吨至50吨。在东北方向，独立于这一切之外的一块“踵石”。巨石阵的结构设计与天文历法巧妙地结合在一起，每当夏至日，阳光会准确通过这个建筑群的轴心线，而踵石标记的可能是太阳升起的那个点。这一绝妙设计表明当时人类的体力、智力有了长足发展，对天文历法已经有了初步认识。

活动建议

史前社会意味着什么？那是一个没有文字记载的蒙昧而混沌的时代。因为没有文字の説明，我们无法确定美术作品被创造出来的原因，也无法确知它们是如何被创造出来的。但这并不妨碍我们对它们的鉴赏，反而留下了很多的想象空间。

发挥想象，选取一件史前时代的美术作品，说说它的身世和故事，以文字或图文结合的方式将你想象中的画面表达出来。

第二课

礼仪与教化

了解美术在不同历史时期规范社会秩序方面的作用，学习用风格分析的方法来研究美术作品

四大古文明分布图

后母戊鼎（青铜器 高 133 厘米，口长 112 厘米，口宽 79.2 厘米 约前 1300—前 1000）中国国家博物馆

根据科学家的推测，在商代后期铸造后母戊鼎至少需要 1000 千克的原料，且要在两三百名工匠的密切配合下才能完成。鼎的内壁刻有商王母亲的庙号“后母戊”，说明了它的礼仪功能——它是为了纪念商王母亲而特意制作的。

公元前 3500 年左右，人类社会出现了成熟的文字和统一的国家，先后进入所谓的文明社会。中国是世界上文明曙光出现最早的国家之一。公元前 1600 年，商朝建立起强大的王国，并且掌握了高超的青铜工艺。青铜器艺术是这一时期的代表艺术，发展出多种繁杂华丽的器型和纹饰。

青铜器与原始社会的陶器不一样，不是大多数人日常生活使用的器皿，而是阶级社会权力和礼仪的象征。尤其是青铜鼎，不仅是贵族生活和祭祀活动中不可或缺的礼器，更是国家政权的象征。

目前所知体量最大的鼎是商代后期的后母戊鼎，它重达 832.84 千克，高达 133 厘米，造型宏伟，四周以繁复的饕餮纹作为装饰，气势威严，是商代青铜器的代表作品。

思考与交流

这五幅饕餮纹样图是按时间先后顺序排列的，你能发现它们有何不同吗？你觉得它们的变化趋势是怎样的？

①

③

④

②

⑤

商代青铜器饕餮纹样

饕餮纹

“饕餮纹”也称“兽面纹”，是早期青铜器最常见的装饰纹样之一。一般由两个怪兽相对，共同组成一个完整的头部。雕刻手法上将浮雕与线刻相结合，层次丰富。饕餮的眼睛始终是最具表现力的中心，即使距离很远，也能抓住人们的视线，其狰狞的形象使观看者为之震撼。

到了西周以后，青铜器的造型和装饰都趋向典雅平和，其所具有的礼仪纪念性质也就更加明显地体现出来。陕西省眉县出土的大盂鼎采用了大型圆腹鼎的形式，庄重而和谐，它的内部还镌刻长段的叙事性铭文，文字严谨、规整又不失韵律，完整地记录了周康王册封贵族孟并劝他勤勉于政的史实。像这样镌刻在青铜器上的文字被后世称为“金文”，不仅具有重要的史料价值，而且对中国书法艺术产生了深远影响。

春秋战国时期，青铜器的制作工艺和审美风尚又有了新的发展，“莲鹤方壶”是其中具有代表性的一件作品。该壶壶冠呈双层盛开的莲瓣形，中间平盖上立一展翅欲飞之鹤，构思新颖，设计巧妙，融清新活泼和凝重神秘于一体，被誉为时代精神之象征。

大盂鼎（青铜器高101.9厘米，口径77.8厘米）（西周）中国国家博物馆

莲鹤方壶（青铜器高128.5厘米）（春秋）故宫博物院、河南博物院

资料卡

关于鼎的故事

《左传》记载了战国时楚王问鼎的故事：公元前606年，楚庄王发兵攻打陆浑的戎族，路经洛阳，陈兵周郊，派人去问朝廷保存的九鼎之大小轻重。这件事起因于古代“夏铸九鼎”的传说。传说夏代建国之初，九州之牧进贡了青铜，于是夏禹命人将其铸成九个鼎，上面刻出百物图像，使人民看了知道趋吉避凶。九鼎从此成为国家政权的象征物。楚王“问鼎”就意味着对国家政权抱有野心，于是周王派大臣王孙满去答复说，九鼎于夏、商、周三代相传，谁有德就能保有它，失德便不再能保存它，如今周德虽衰而天命未改，鼎之轻重是不应问的。

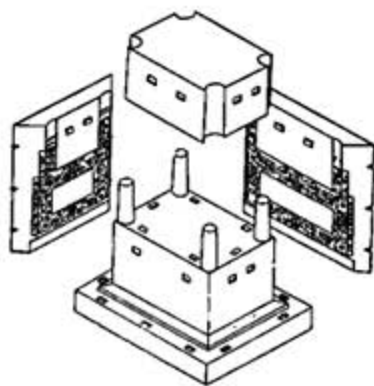
资料卡

青铜铸造

青铜是铜、锡等的合金，在铸造中有两种典型工艺：一种是范模法，一种是失蜡法。

范模法是用黏土做好铸件模型，并烧硬，再用黏土从模型上分片取模和范（外为模，内为范），对拼接完整的模和范进行浇铸并使之固化后，便呈现出模型的形状和特征。

失蜡法需要先用蜡做一个模型，然后将稀黏土覆盖在模型上，稀黏土可以填塞至任何细节之中，经过烧制，蜡流出，留下浇铸的空间，这样就可以铸造出非常细腻的纹样。

范模法
铸造示意图

活动建议

我们学习美术鉴赏，采取的方式可以是灵活多样的。我们可以就某一作品进行考察，也可以选择的时间脉络中考察一组作品，通过观察它们在形式上的变化来理解作品，培养以联系的、整体的思维方式来鉴赏美术作品的的能力。

随着社会的变化，鼎的制造也发生了一些变化。试找出下面一组鼎在形制与图案上的变化，结合所学的历史知识给出你的分析。

乳钉纹青铜方鼎（商前期）

人面纹方鼎（商末周初）

大克鼎（西周晚期）

王子午鼎（春秋）

器物名称				
时代				
器型				
四足的形状				
花纹				
铭文				
社会观念 或历史背景				

秦代是中国历史上第一个封建统一王朝，它的艺术也体现出围绕帝王创作的特点。举世闻名的秦始皇陵兵马俑通过整齐森严的排兵布阵以及写实逼真的人物刻画，给观者留下深刻的印象。

汉代实行“罢黜百家，独尊儒术”的政策，儒家学说从此成为我国古代社会最重要的道德和政治基础，它对美术的影响也是多方面的。统治者通常都会借助美术作品来宣扬忠、勇、孝、节、义等儒家倡导的行为准则。汉武帝为了纪念霍去病大将军生前对匈奴作战的功绩而修建了大型纪念性雕塑霍去病墓石雕群，立马雕像是其中最著名的一件。这件作品采用了“循石造型”的雕刻手法，也就是说并不做过多的细节刻画，而是主要利用石头本身的动态来塑造形象，这样使得整件作品看上去浑厚饱满，具有凝重质朴的视觉张力。此外，这件雕塑的立意也有独到之处，被踩在马下的匈奴人形象虽然只占据了很少的空间，却是雕塑中最不稳定的因素，他举起弓箭随时准备反击，提醒胜利者要注意防备、保持警惕，不能因一时得势而麻痹大意。

立马（石雕高1.68米，长1.9米）（西汉）陕西清平霍去病墓

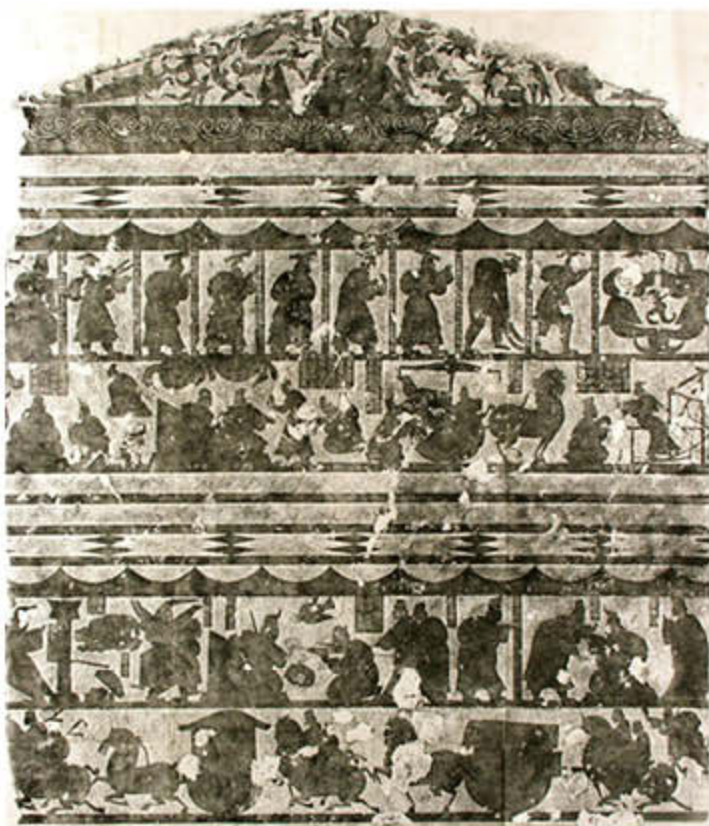
T形帛画（长205厘米，顶端宽92厘米，末端宽47.7厘米）（西汉）湖南省博物馆

资料卡

死者的灵魂

面对无可避免的死亡，秦汉时期的人逐渐形成了相对稳定的灵魂观念。他们认为人死之后，其灵魂并不会随之死亡，而是脱离了肉体，在另一个世界里永享安宁。这幅T形帛画就描绘了墓主人死后灵魂的历程。帛画在画面空间上分为三层，中间为人世，下部为冥界，顶部为天界，并通过两条蛟龙将三部分联系在一起，主题是“引魂升天”。

在古埃及，灵魂同样是需要“引”的。对古埃及人而言，太阳每天早晨从东方升起，搭乘白昼之船渡过天河，然后向西方落下；夜里，太阳乘夜间之船越过贯穿地底的大河，由西方来到东方。因此，船在古埃及人的生死观中扮演着很重要的角色——将亡者的灵魂引渡至另一个世界。人们将太阳船描绘在随葬的《亡灵书》中，并写下各种符咒，以保护亡者不受侵害。

武氏祠画像（画像石）（东汉）山东省济宁市嘉祥县武氏祠堂西壁

孝子棺线刻·孝孙原毅（局部）（石刻 15.8米×56.77米）（北魏）
纳尔逊-阿特金斯美术馆，美国

山东省嘉祥县境内的武氏祠画像，从内容到雕刻手法都体现出汉代画像石艺术的成熟水平。祠堂是用来祭祀家族祖先的地方，武氏祠内遍刻画像，由下至上分出不同的层次。最下层为表现日常生活中车马出行、家居庖厨等场景的画像，中层有商周以来的历代帝王以及蔺相如、荆轲等忠臣义士的画像，最上层刻有传说中的东王公、西王母、伏羲、女娲等神仙的故事，还有许多含有祥瑞之意的动植物图像，综合体现了汉代人的价值标准以及他们的历史与时空观念。通过这些流畅而饱满的形象组合，祠堂本身即成了一座无字的书，让前来祭拜的子孙受到影响。

对祖先的恭敬不仅仅体现在地面的祠堂里。汉魏时期，厚葬之风颇为盛行，即使墓葬中一些细小的部位，人们也会给它加上精心的装饰，以显示自己的孝心。北魏晚期的一个墓室石棺上分六组刻满了当时流行的孝子故事，行云流水般的线条将人物与背景巧妙地结合在一起，生动地突出了主题。其中一组讲的是孝孙原毅的故事。原毅的父母因为家贫，将年迈的爷爷丢弃于荒野，原毅收回“凶具”，告诉自己的父亲：“恐后父老，不能更作，是以取之耳。”惭愧的父亲意识到自己的错误，和原毅一起将爷爷接回家中。作者把戏剧性的情节安排组织在有限的平面空间里，选取事件发生的关键性时刻来表现，很容易引起观者的共鸣。

活动建议

变化与不变总是相对的,当我们在时间脉络中考察一组作品时,既要看到变化,也要看到那些不变的、具有一定稳定性的特点,或者说风格。在美术的领域里,找到一种准确而且可以长时间持续一致地表达的方法,这就形成了一种“风格”。

借助图书与互联网资料,通过对《孝子棺线刻·孝孙原毅》与《女史箴图》这两件典型的魏晋南北朝时期的美术作品的考察,总结魏晋南北朝时期美术的**时代风格**。

	孝子棺线刻·孝孙原毅	女史箴图	风格总结
构图			
线条			
画面节奏			
其他			

女史箴图(局部)(唐摹本 中国画 绢本 24.8厘米×348.2厘米)(东晋)顾恺之 大英博物馆,英国

魏晋南北朝时期还出现了我国历史上第一批有明确记载的画家,其中最著名的是顾恺之。他特别善于用毛笔的中锋勾勒线条,能够做到娟秀而有韧力,均匀而不失飘逸。他还提出线条的运用要不拘泥于对物象形体的描摹,要达到传情表意的境界。

他的传世名作《女史箴图》是对古代女子道德训诫的图解,画中没有更多的衬景,只通过起伏流畅的线条以及相应的题跋,自然地处理不同情景段落之间的关系。从当时的审美鉴赏角度看,品评作品好坏的标准重点在于画面所流露的整体“气韵”,这一观点是被普遍接受的。南朝齐人谢赫在他的名著《画品》中提出了“六法”,也就是绘画需要遵循的六条基本准则,其中“气韵生动”被排在首位,这也成为日后中国画家进行艺术创作的一个主要追求。

资料卡

六法

南朝齐人谢赫在《画品》中提出了绘画的社会功能与品评的标准,即“六法”。绘画的功能是“明劝戒,著升沉,千载寂寥,披图可鉴”,“六法”是:一、气韵生动;二、骨法用笔;三、应物象形;四、随类赋彩;五、经营位置;六、传移模写。“六法”是对古代长期的绘画实践和理论探讨具有总结意义的完整认识,在中国绘画发展史上具有重要意义。

胡夫船（长43.6米，宽5.9米约前2500）
（古埃及）太阳船博物馆，埃及

1954年，一位埃及考古学家在吉萨金字塔旁边发现了为法老胡夫的灵魂举行引渡仪式的太阳船。这艘太阳船是现存古代最大、最古老和保存最完好的船只。它被发现时只是一堆碎屑，人们用14年时间将1224块破碎的木板复原成了现在的样子。

图坦卡蒙面具（黄金镶嵌宝石 高约54厘米 约前1300）（古埃及）埃及博物馆

两河流域和古代埃及比中国更早进入文明时代。位于尼罗河流域的古埃及是最早出现文明曙光的地区之一。古埃及国王被尊为法老，既是人间君主，又是太阳神之子，他的权力通过神的名义加以巩固，在漫长的时期里未曾动摇。古埃及的美术主要是为法老和他的统治服务的。在古代埃及人的观念中，陵墓甚至比宫殿更重要，因为经过短暂的人世，国王最终要回到这里享有永久的安宁。

当庞大的金字塔在空旷的沙漠中竖起，它们就如同一座座纪念碑，象征着法老的威严与地位，同时给人以精神上的震慑。古埃及人崇拜太阳神，金字塔的设计也如同太阳向人间发散出的光辉——在原有的石质表面未受损害的情况下，它反射的太阳光应该十分炫目，以强调金字塔的角色。

吉萨金字塔群（包括三座大金字塔和三座小金字塔，最大的一座金字塔高约146.5米，边长230米 前2600—前2500）（古埃及）

古埃及陵墓的内部也被精心装饰。一位行政长官的墓室墙壁上绘满了死者生前捕鱼、狩猎的生活场景，而空隙处的象形文字则确切地告诉我们死者的身份，以及他一生获得过哪些头衔和荣誉。

纳赫特墓室壁画（壁画 200 厘米 × 153 厘米 约前 1400—前 1390）（古埃及）
大都会艺术博物馆，美国

资料卡

古巴比伦的社会秩序

《汉穆拉比法典》有 3500 行楔形文字，其内容涵盖从商业、财产、谋杀、偷盗到婚姻忠诚、遗产继承与奴隶处理等，全面指导古巴比伦人生活的方方面面。“刺他人之目者，当刺其目。租用他人船只毁坏者，当以另一船只赔偿之。从神庙中偷盗财物者，当处死；接受所偷盗财物者同罪。”

用楔形文字书写的《汉穆拉比法典》

在两河（幼发拉底河和底格里斯河）流域的土地上，古巴比伦王国的汉穆拉比王曾颁布了世界上第一部象征着公平与秩序的法典。他命人将整部法典的内容镌刻在黑色的玄武岩石碑上，石碑上部为浮雕，下部为文字。浮雕刻画了太阳神将象征权力的杖与环授予汉穆拉比，这些象征物暗示统治者拥有建立社会秩序和生杀予夺的权力，即审判的权力。通过这种方式，雕塑家传达给观众一个信息：汉穆拉比拥有神赐的权力，可以执行石碑上记录的法典。

《汉穆拉比法典》石碑（雕刻 玄武岩 高 225 厘米 约前 1792—前 1750）（古巴比伦）罗浮宫，巴黎

跳舞的女孩（圆雕 铜 高 10.5 厘米
约前 2500）（印度哈拉帕文化）
印度国家博物馆

这件作品很可能用于某种仪式。从对年轻女人的生动刻画中可以看出，当时的艺术家对观察世界有着浓厚的兴趣，作品在某些方面（如人物的体量感）似乎与中国商代的差别较大。

雨神雕像（圆雕 花岗岩 高 40 厘米
前 1400—前 1300）（墨西哥
阿兹特克时代）德国国家博物馆

雨神的整个头部其实是由缠绕在一起的象征着雷电的响尾蛇构成的，自然的威力、图腾崇拜和神的人格力量在艺术家的创造中被巧妙地结合在一起。

活动建议

或许只有专家才能把公元前 2500 年与公元前 500 年的古埃及壁画区分开来，但是没有人会把创作于公元前 500 年的古埃及雕像与同时期的古印度或古印第安雕像混淆。这是为什么呢？我们可以用**地域风格**来解释这个问题——艺术品的诞生地极大地影响着作品的风貌。

在古埃及艺术家的画面中，人物的头部总是呈现为侧面，而肩膀和胸膛却是正面，胳膊和腿又是以侧面表现，身体各部分奇特而扭曲地结合在一起。你想过他们这样做的意义吗？古埃及人希望分别从最具特色的角度去表现人体，这样他们就可以把自己认为最重要的东西清晰完整地表现在一个图像里。他们对自己制定的程式深信不疑，同样的表现方法一直延续了近 3000 年。

1. 请结合课文中的相关美术作品归纳出古埃及艺术的地域风格。

形	空间关系	色彩	笔法	总结
正面侧身				

亡灵书·阿尼文稿（局部）（彩绘 纸莎草 42 厘米 × 61.8 厘米 约前 1275）（古埃及）大英博物馆，英国

2. 借助图书与互联网资料，结合课文内容，感受地域风格在中国、古埃及、美索不达米亚、古印度和古印第安文明中的差异。

第三课

心灵的幻象

了解宗教对美术创作产生的影响和宗教美术作品的特点，学习用思维导图的方法来研究美术现象和美术作品

由于科技、社会、思想等方面的局限，古代人相信神的力量存在，再加上统治阶级的利用，宗教信仰与神话故事成为特定时期内人类生活的重要组成部分，美术的创作主题、风格样式、物质媒介也都因此而出现新的变化。

佛教产生于公元前6世纪至前5世纪的古印度，并在两汉之际传入我国，至隋唐时期达到鼎盛。传入中国之后，佛教自觉地接受中国古代文化的改造，逐渐呈现出本土化的面貌。这一阶段，中国出现了大量以佛教信仰为主题的造像、壁画以及建筑，最能集中体现出这一变化的是佛教石窟的大规模兴建。石窟属于一种独特的寺庙形式，是专供佛教徒修行礼拜的场所，通常它的内部会用壁画和雕塑来进行装饰。

中国最早的石窟开凿于新疆克孜尔地区，从当地留传至今的石窟壁画中，我们可以看到明显的异域特征，它反映出佛教初传时期中外文化的交融。

资料卡

印度佛教艺术

公元前6世纪，佛陀的诞生给古印度思想界带来巨大变化。佛陀的生平经历及传说故事成为历代佛教造型艺术的重要主题，古印度的佛教造像艺术在4世纪左右的笈多王朝时期达到鼎盛。此佛头是古印度笈多式佛教美术的经典之作，巧妙地表现了佛教所强调的静思冥想的境界。

印度笈多式佛头（圆雕 花岗岩 4世纪）
（古印度）

闻法天人像（局部 壁画）克孜尔石窟千佛洞第27窟，新疆阿克苏拜城

壁画中的人物造型丰满，采取勾勒与晕染相结合的画法，具有一定的立体效果，这在中国以前的绘画中是不常见到的。

九色鹿本生故事（局部）（壁画 96 厘米 × 385 厘米）（北魏）敦煌莫高窟第 257 窟西壁中层

佛本生故事（局部 壁画）（北凉）敦煌莫高窟第275窟北壁

这幅壁画绘制了五则佛本生故事，这里展示的是毗楞竭梨王本生、度闍尼婆梨王本生和尸毗王本生的故事。在壁画右侧，尸毗王形象高大，他目视血淋漓的伤口，命人从他的身上剜肉饲鹰救鸽。

敦煌莫高窟始凿于十六国前秦建元二年（366），历经北魏、北周、隋、唐，一直到元代还有修建，它的壁画和雕塑艺术可谓中国美术的经典宝库。当时，许多平民百姓是不识字的，为了吸引和感化更多的信徒，人们就利用洞窟内的墙面来描绘佛教经典。上图中，匠师并没有着眼于人物五官轮廓的细节刻画，而是抓住了故事情节中最富戏剧张力的一瞬，扣人心弦。而到了隋唐时期，随着石窟修建的日益兴盛，壁画的表现手法和题材也更加引人入胜。

在唐代，出现了一些专门绘制佛像的美术家，他们创造出更符合中国人观赏习惯的样式，如传说来自吴道子的“吴家样”，其画面中的线条仿佛临风飘扬，柔韧而富于表现力。

维摩诘像（局部 壁画）（唐代）敦煌莫高窟第103窟

吴道子被尊称为“画圣”，是我国古代最负盛名的画家之一。他画出的线条如同微风吹拂的飘带，磊落飘逸，婉转起伏，被誉为“吴带当风”。上面这幅作品体现了吴道子的风格，画中的维摩诘微倾上身，显示出从容不迫的睿智。

思考与交流

比较唐代壁画中的维摩诘像与比它早一些的北凉时期克孜尔石窟壁画中的人物形象，你能感觉到哪些不同？说说你的看法，并与同学进行交流。

云冈石窟全景图（北魏）

大同云冈石窟和洛阳龙门石窟相继开凿于北魏中期和北魏孝文帝迁都洛阳以后，均由王室贵族资助建成。尤其是云冈石窟最早修建的五处洞窟，規制宏大，窟内的主要造像分别象征着北魏的五位帝王，突出宣扬了皇帝即现世如来的思想。佛像两肩宽厚，面形丰满，周围环绕着如同火焰的背光以及神采飘逸的飞天，在威严肃穆之中又不乏鲜活生动的生活气息。龙门石窟修建时间较晚，更加体现了中国本土艺术的特点，据说中心位置的卢舍那大佛原本就是按照女皇武则天的面貌修建的。通过这两座著名的石窟，我们不难看到古代统治者对佛教思想的利用与影响。

云冈石窟大佛（雕塑 高17米）（北魏中期）云冈石窟第20窟北壁

禅宗

禅宗是佛教传入中国之后的本土化宗派之一，主张即兴和顿悟。当禅宗在唐宋时期获得发展后，讲求心性和体悟也在美术的品评标准中获得了重要地位。图中描绘的是禅宗六祖慧能斫竹的故事。慧能曾说“青青翠竹，尽是法身”，也就是主张万物皆有佛性，世人能否成佛，关键不在于修行，而在于能否觉悟自己的本性。

六祖斫竹图（中国画 纸本 72.7厘米x 31.5厘米）（南宋）梁楷 东京国立博物馆，日本

资料卡

卢舍那大佛（局部）（雕塑 高17.14米）（唐代）龙门石窟西山南部山腰奉先寺

在中国美术史上还有不少道教题材的作品。道教是产生于我国本土的宗教，认为“道”是化生宇宙万物的本源，在唐、宋、元时期同样借由统治政权产生过广泛的影响。

山西芮城永乐宫壁画绘制于元代，内容是道教诸神朝拜元始天尊的行进队列。这件作品模仿了吴道子为河南洛阳上清宫所作的壁画。观察作品的线条、色彩和人物服饰，我们能感受到“画圣”那劲健、流畅的风格，窥见唐代社会和宗教发展的繁荣景象。

思考与交流

道教的发展是在和佛教传播的冲突中进行的，它借用了佛教的许多东西，同时也带给佛教很大影响。观察下面这尊道教造像，你能发现其中的佛教造像元素吗？道教本身的元素又有哪些？

常阳天尊像（圆雕高256.5厘米）（唐代）
山西省艺术博物馆

朝元图（局部）（壁画 4.26米×94.68米）（元代）马君祥等 永乐宫三清殿

壁画以8个高3米的主像为中心，他们被各路神仙簇拥着。作品构图宏阔，气势磅礴，总计394尊神像，个个神采奕奕，表情、动作无一雷同。他们有的对话，有的沉思，有的倾听，有的注视，神情、姿态彼此呼应，成为有机的整体。这里截取的是三清殿西壁所描绘的以东王公、西王母夫妇为中心的朝拜画面。

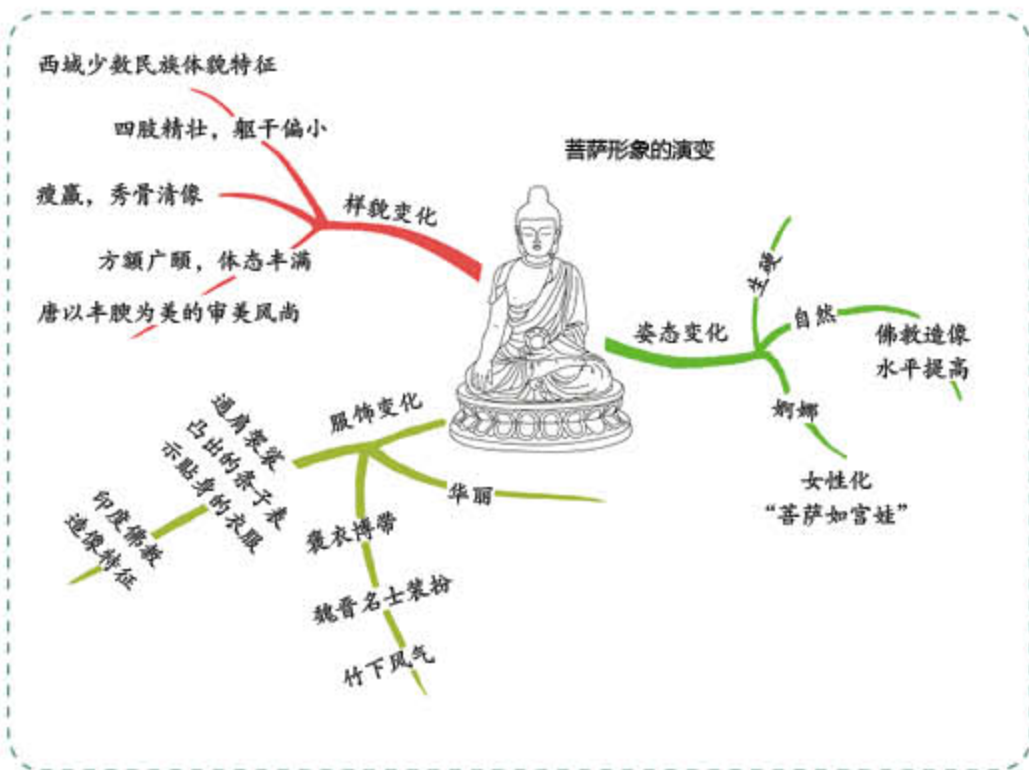
活动建议

菩萨，按照佛教的解释，是对佛教教义有了深刻的领悟，能下救众生而尚未成就佛果的高僧。在早期佛教中，菩萨原是男性贵族的形象，但是传入中国以后，随着佛教的本土化，菩萨的形象也在不断地发生变化。

试从下面敦煌莫高窟不同时期的菩萨像中找出造型上的变化，如果有条件，请参考图书和互联网资料阐述发生这种变化的原因。

①交脚弥勒菩萨（雕塑）（北凉）敦煌莫高窟第 275 窟西壁；②观音菩萨（雕塑）（初唐）敦煌莫高窟第 328 窟龕内北侧；③菩萨（雕塑）（盛唐）敦煌莫高窟第 45 窟西壁龕内北侧；④菩萨（雕塑）（中唐）敦煌莫高窟第 194 窟西壁龕内北侧

在面对较为复杂的美术问题时，我们可以借鉴思维导图的方式来鉴赏美术作品，分析美术现象。图文并茂的思维导图，在关键词与图像之间建立联系，把各级主题和因果、层级关系等形象地表现出来，引导我们以一种更灵活和发散的方式来学习或者解决美术鉴赏中遇到的问题。

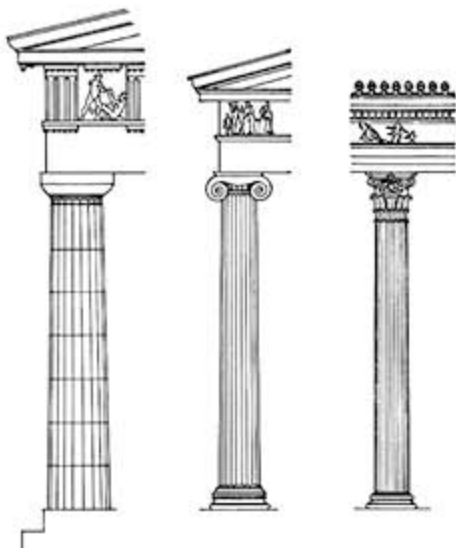

帕特农神庙(西北面视图 高 13.72 米 前 447—前 432) (古希腊) 雅典卫城, 希腊

在古代希腊、罗马, 人们将神话作为最主要的创作题材, 他们大多数的美术作品都为供奉神灵服务, 比如著名的雅典卫城的帕特农神庙就是古希腊人为雅典的保护神雅典娜修建的。在神庙的中心, 原本供奉着由全希腊最伟大的艺术家雕刻的雅典娜雕像, 现在我们在博物馆所能见到的只是复制品。根据古代文献的描写, 这是一尊巨大的木像, 外部包裹着贵重材料——黄金制成的甲冑和衣服, 皮肤用象牙装饰, 她的眼睛是用彩色宝石制作的。雅典娜神像体现了当时雅典共和国的富庶和强大, 是当时整个雅典城邦文化艺术空前繁荣的一个缩影。

思考与交流

古希腊人创造了三种柱式, 它们奠定了西方古典建筑的基础。仔细观察, 你能说出它们之间的异同吗?

古希腊柱式

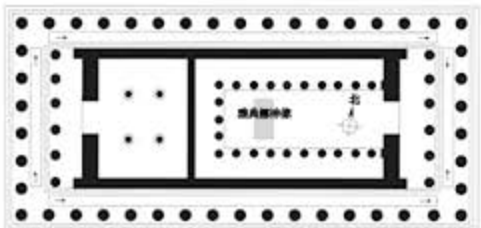

雅典娜神像(复制品 雕塑 高约 11.6 米) (古希腊) 菲狄亚斯 安大略皇家博物馆, 加拿大

资料卡

数学之美

古希腊人认为想要得到完美的人体或建筑, 必须严格遵循一定的数字比例。就帕特农神庙而言, 人们严格控制各部分的数字比例以得到对称效果, 用代数形式可表述为 $x=2y+1$ 。帕特农神庙的短边有 8 根圆柱, 长边的圆柱数量为 17 根 ($17=2 \times 8+1$); 基座的长宽比是 9:4 ($9=2 \times 4+1$)。同样, 内殿的长宽比, 甚至两个相邻柱基的圆心距与圆柱本身直径之间的比例也都遵循上述公式。

帕特农神庙平面图

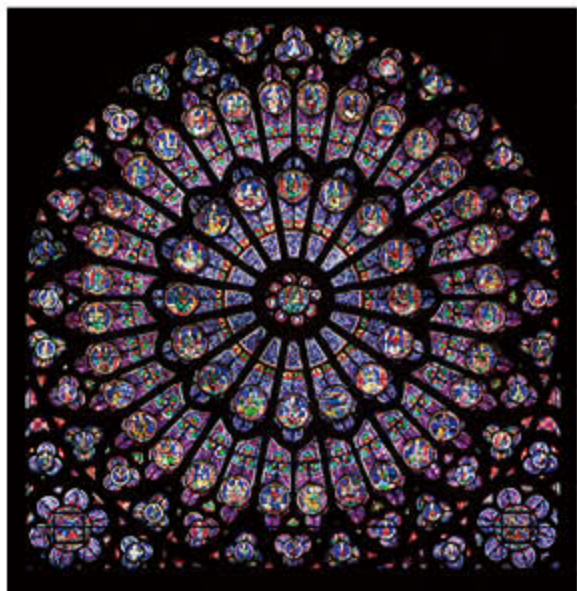
罗马万神殿内景（摄影）

犹大之吻（湿壁画 200 厘米 × 185 厘米 约 1304—1306）（意大利）乔托
斯科洛文尼礼拜堂，意大利

万神殿是一座罗马式结构与希腊神庙柱式相结合的综合式建筑。其圆形大厅上方覆盖着一个直径为 43.5 米的大穹顶。我们可以把神殿的内部空间想象成地球，穹顶就像是位于其上的天堂。阳光透过穹顶中央的圆眼照进神殿，顶光使穹顶内的凹形方格产生均匀而有规律的变化，室内光线和气氛随着天气的阴晴而变化，仿佛与天体合为一体，让每一个进入万神殿的人深深地沉醉在这宁静而神秘的广大空间之中。

公元 4 世纪之后，欧洲宗教艺术发生了巨大变化，主要表现为以《圣经》为依据的美术创作以及大量教堂的修建。意大利文艺复兴初期的杰出画家乔托用他的画笔向人们描绘出惊心动魄的耶稣被出卖的情景。故事的主角耶稣和犹大位于画面的中心，他们身后分别是愤怒惊恐的使徒和凶悍残暴的官兵，画面聚焦于二人相向而视的表情上。对于乔托来说，绘画并非文字的替代品，看他的作品，如同观看戏剧演出一样，让人目睹事件的发生。这样的现场效果肯定也给乔托同时代的人以深刻印象。从此，艺术家不再是无名的工匠，他们同诗人、哲学家一样，被看作缔造人类精神世界的传奇角色。

巴黎圣母院（西立面）及玫瑰花窗（北立面）（建筑 1163—1345）（法国）

巴黎圣母院的主立面，水平与垂直的比例近乎黄金分割，立柱和装饰带把立面分为 9 块小的具有黄金比例的矩形，和谐而匀称。后世的许多教堂都模仿了它的样子。

最有代表性的教堂出现于 12 世纪，它们的造型轻盈灵巧，外观高耸挺拔，后人称之为“哥特式”，法国小说家雨果笔下的巴黎圣母院就属于这种类型。这时的建筑师们已经掌握了足够的技术，使建筑结构看起来显得轻盈而高耸，从远处望去，它简直让我们忘记了高大石头建筑的沉重，整个教堂好像是海市蜃楼，在我们面前高高耸立。建筑内部的立柱、肋拱以及像红、绿宝石一样闪烁的玻璃花窗，营造出一种超凡脱俗的室内环境。

恩格斯认为“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幻想的反映”，它把神抬到主宰万事万物的位置，并为这一“颠倒的世界”提供理论上的辩护、感情上的安慰和道德上的制约，集中到一点，就是对人民的麻醉。随着人类社会的发展，进步的思想家、哲学家、科学家不断涌现，他们剥开宗教加诸世界之上的神秘外衣，把神还原为人，把天国还原为人世，把宗教还原于社会。现在，宗教的影响已经大大减弱了，宗教艺术在当代社会中更多的是作为历史文化遗产而存在。

活动建议

思维导图不仅可以用来分析和阐释我们在美术鉴赏过程中遇到的某些独特的现象和变化，还可以就某一件作品来进行具体分析和阐释。

从课文中任意挑选一件表现宗教或神话内容的美术作品，用思维导图的形式讲述它的具体内容、表现手法以及你的看法。

认识美术表现世俗生活的各种方式，学习用图像学的方法来研究美术作品

驸国夫人游春图（宋摹本 中国画 绢本 52 厘米 × 148 厘米）（唐代）张萱 辽宁省博物馆

当大多数人的热情和生活不再围绕宗教信仰展开，那就意味着艺术家又要面临新的任务了。从什么时候开始，美术不再蒙上神圣的色彩，而是转向描绘人间生活本身，表现日常的劳作、生活的场景、凡人的喜怒哀乐以及那些稍纵即逝的时刻了呢？

思考与交流

早期美术作品中并非没有表现人间生活的情景，汉代画像砖石上保留着很多生动的生活劳作场面，传为东晋顾恺之创作的《洛神赋图》描绘了一个凄美的爱情故事。你觉得这些作品是否符合“人间生活”这一美术创作主题呢？还原它们被创造出来的真实意图，说说你的看法，并与同学进行交流。

养鸡女（高浮雕）（南宋）大足石刻宝顶山石窟第 20 号

图中养鸡女从容地打开鸡笼，里面的鸡急不可耐地要钻出来，而外面的鸡则争着抢一条虫吃，这样的场景充满了生活情趣。谁又能想到它表现的是佛教的地狱经变故事呢？

弋射收获画像砖（39.6 厘米 × 46.6 厘米 四川大邑安仁乡出土）（东汉）重庆中国三峡博物馆

捣练图(局部)(宋徽宗摹本 中国画 绢本 37.1厘米×145厘米)(唐代)张萱 波士顿美术馆, 美国

隋唐是中国历史上佛教美术最为兴盛的时期，除此之外，这时也开始出现一些表现贵族生活的美术作品，其中最典型的题材是“仕女画”。它们不再以对女子进行道德教化为目的，而是专门描绘宫廷妇女的日常生活。唐代画家张萱的《捣练图》《虢国夫人游春图》以及周昉的《簪花仕女图》等均可称为其中的经典之作。

让我们以《捣练图》为例，来看看艺术家如何描绘生活中的情趣。“练”是指古代的一种白绢，经过热煮和熨烫后会变得更加柔软洁白。这幅长卷就分组描绘了贵族妇女从事捣练、织补、熨烫等一系列劳作的情景。众多人物之间的关系自然而合理，两端的女子为了把绢拉直，身体微微着力后倾，中心的女子则手持熨斗，轻抚丝绢。还有一个淘

气的小女孩，因为自己个子不够高，干脆钻到绢的下面向上看，尽显顽皮可爱。画中女子看起来恬静而娴雅，使观者不由得忘记了她们正在从事劳作，转而欣赏起这些女子的绰约风姿来，将注意力停留在那些高耸的发髻或者华丽的服饰上面。

将贵族的日常生活精心描绘下来有时并不只是为了欣赏。五代南唐画家顾闳中创作的《韩熙载夜宴图》是我国古代一幅杰出的人物画作品，它用笔细腻，设色明丽，对人物姿态和内心世界的刻画都颇为深入。在画中，我们看到连续的画面由屏风、床榻等器物含蓄地分为五组，如果仔细观察，你便会注意到一位头戴黑色高帽的人，他又是听琴，又是击鼓，在每个场景中都反复出现——他就是此画的主角韩熙载。原来，韩熙载是南

唐后主手下颇为重要的大臣，皇帝为了解他生活的真实情况，便委派画师夜潜韩家宅第，用图画的方式把韩熙载的夜间生活偷偷记录下来。这样，当完成的长卷在皇帝手中徐徐展开，原本不在场的观者便可以很清楚地了解另一个人的私密空间。

风雨牧归图(中国画 绢本 123.7厘米×102.8厘米)(宋代)李迪 台北故宫博物院

画家对生活有深入的观察。凌乱的水草，垂斜的斗笠，都让人体会到牧童在风雨中逆行的不易。

思考与交流

上面是从中国传统绘画中总结出来的表现人物的传统惯例。结合图示仔细分辨《韩熙载夜宴图》(局部)中有哪几种，尝试画一画二分像和三分像的简单图示。

更为明显的世俗化转变是从宋代开始的，商业的繁荣使得人们对美术作品的需求大为增加，正是由于有了百姓的需求，美术作品也就不仅仅限于表现贵族的日常生活了。描绘市井生活的风俗画是这一时期出现的新题材，包括反映当时农业生产劳动的“耕织图”，反映商品经济活跃以及人们对物质生活的兴趣的“货郎图”，反映农村田园生活的“牧牛图”，反映人们对幸福生活寄予美好愿望的“婴戏图”等多种广受欢迎的主题和样式。人们观看这些作品时，都能感受到一种美好而真切的人间情怀。

韩熙载夜宴图(局部)(宋摹本 中国画 绢本 28.7厘米×335.5厘米)(五代)顾闳中 故宫博物院

清明上河图
（中国画
编本 24.8
厘米 × 528
厘米）（北
宋）张择端
故宫博物院

宣和弟岁年春日翰林
道衡車馬工喧鬧祇是

翰林張擇端字正道武人也勿謂其老
學於京師後習繪事本工界畫嘗於
舟車市橋郭門及宮殿樓閣向氏詳論
圖畫記云西湖標圖乃則上河圖遊
神品識者宜寶之天定丙午清明后一日燕
山張著跋

货郎图(局部)(中国画 绢本 25.5厘米 × 70.4厘米)(南宋) 李嵩 故宫博物院

画面中货郎挑着担子来到农村,商品琳琅满目,引得村童及农妇都忍不住上前嬉戏或观看,极富民间气息。

活动建议

著名的美术史家贡布里希曾说:“图像学的中心任务应该是重建艺术家本来的创作方案,以此寻至作品的本义。”我们该如何解释与还原作品的本义呢?贡布里希进一步主张我们应该充分研究作品主题的初始背景、环境资料、传统惯例以及作者的真实意图。

从本课所提供的几幅宋代风俗画作品出发,参考图书和互联网资料,还原北宋风俗画家创作的初始背景和环境资料——北宋百姓的日常生活(集市、娱乐、体育等)状况,并以书面报告的形式进行表述。

左:金明池争标图(中国画 绢本 28.5厘米 × 28.6厘米)(北宋) 张择端 天津博物馆

右:磁州窑白釉黑彩孩儿鞠球纹枕(工艺 瓷器)(北宋) 河北博物院

创造亚当（湿壁画 约 279.4 厘米 × 569 厘米 1511—1512）
（意大利）米开朗基罗 西斯廷礼拜堂，梵蒂冈城

在《创造亚当》中，米开朗基罗为这一宗教故事做出了人文主义的诠释。上帝和亚当处于一片原始的尚未成形的风景中，而生命就像一朵火花从上帝强有力的手指跃向亚当。在宗教故事中，神与人之间的交流是神秘的，而在这里成为具体而真实的。

在 14 世纪的欧洲，一些对宗教文化钳制思想不满的先进知识分子在古希腊罗马文化中找到了共鸣。他们通过对古典文化的阐释赞扬人性之美，表达对现实生活的愿景，从而掀起了一场思想解放运动。这场运动因打着复兴古希腊罗马文化的旗号而被称为文艺复兴运动，首先在文学艺术领域表现出来。这时的艺术家们普遍认识到：艺术不仅可以用来生动地叙述宗教故事，还可以恰如其分地反映现实世界的各个侧面。

思考与交流

《创造亚当》和《最后的晚餐》诞生于文艺复兴时期的意大利，在那个人文主义流行的社会环境中，画家在宗教题材的创作中透露出了他们对人生的看法，歌颂人的伟大。观察细节，看看这些人文主义思想具体表现在哪些细节上，你能说出多少呢？

最后的晚餐（湿壁画 4.6 米 × 8.8 米 约 1495—1498）（意大利）达·芬奇 米兰感恩圣母堂，意大利

达·芬奇采用了严格的线性透视法，并且预备了大量的草图——都使用真人做模特，他想让每个人物都承担某种特定的情感。

劫夺列其普的女儿(油画 布面 224 厘米 × 210.5 厘米 约 1618) (佛兰德斯) 鲁本斯 慕尼黑老绘画陈列馆, 德国

沐浴的狄安娜(油画 布面 57 厘米 × 73 厘米 1742) (法国) 布歇 罗浮宫, 法国

	劫夺列其普的女儿	沐浴的狄安娜
题材	希腊神话故事	上流社会的享乐生活
风格流派	巴洛克	洛可可
风格特点	1. 打破神性的宁静和谐, 具有享乐主义和浪漫主义色彩。 2. 强调运动与变化, 富有空间感和立体感。	1. 浮华做作, 缺乏对神圣力量的感受。 2. 轻快优雅, 摆脱宗教题材, 以舒适豪华取代痛苦与殉难。

资料卡

读书的少女(油画 布面 81.1 厘米 × 64.8 厘米 约 1769) (法国) 弗拉戈纳尔 美国国家画廊

巴洛克与洛可可

这是两种分别流行于 17、18 世纪欧洲上层社会的风格样式。巴洛克艺术打破了均衡和谐的古典艺术准则, 追求宏大的效果以及出其不意的变化。洛可可艺术则体现了纤巧华丽的贵族趣味, 经常不厌其烦地表现玲珑的珠宝或者风流的爱情。尽管风格上有所不同, 但它们都通过令人眼花缭乱的描画, 表现出当时奢华生活的许多细节。

一般认为, 真正意义上的近代化始于 17 世纪 40 年代。这一时期, 各个国家在政治、经济、文化等方面出现了新的变化。美术作品的表现主题也随之发生了变化。对世俗生活的关注与发现影响到美术创作的整体面貌。无论是 17 世纪为吸引教徒回到教堂而产生的巴洛克艺术, 还是 18 世纪将世俗享乐发挥到极限的洛可可艺术, 从中都难以再看到曾经左右欧洲艺术长达数世纪之久的宗教神性了。

在率先完成资产阶级革命的荷兰，美术家笔下的画如同一面镜子，记录下平凡生活中的诗意时刻。维米尔画的《倒牛奶的女仆》表现了一个普通的厨房角落，女仆端着奶瓶倒奶，正在准备餐食。阳光透过窗子照进来，屋子中的每一样物品都静静的，生活的瞬间被凝固了，同时也被画家赋予了更多意义，最平常的事物在这一刻呈现出它们从未被发现过的神圣与庄严。

倒牛奶的女仆（油画 布面 45.5 厘米 × 41 厘米 1657—1658）（荷兰）维米尔 阿姆斯特丹国立博物馆，荷兰

活动建议

日本画家葛饰北斋的浮世绘作品《神奈川巨浪》让我们对 19 世纪的日本艺术有所了解。画家把富士山画成渔夫偶然卷于海浪中所看到的样子，真切而奇妙，使观众也随着画家的视线从意外的角度对世界有了新的了解。浮世绘本来就含有“描绘转瞬即逝、纷繁变幻的现实生活”之义，它主要描绘人们的日常生活场景。

选择一个你认为最能够展现我们所生活的这个时代或者社会环境的场景，尝试用速写或者摄影的方式表现出来，并与其他同学的放在一起，看看能不能组成我们这个时代的“浮世绘”。

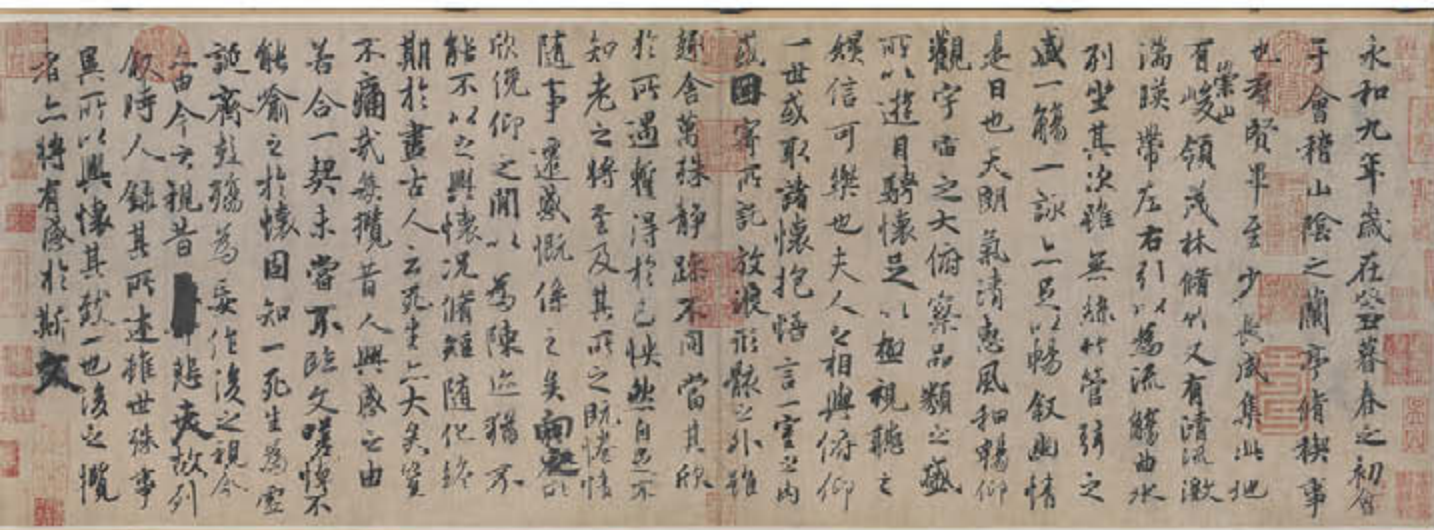

左：神奈川巨浪（版画 25.7 厘米 × 37.8 厘米 1829）（日本）葛饰北斋 大都会艺术博物馆，美国

右：芝居浮绘（版画 17.8 厘米 × 30.5 厘米 江户时代）（日本）奥村政信 大都会艺术博物馆，美国

审美自律

认识美术作品是如何表达艺术家的个人感受和独特的形式之美的，学习用个案分析的方法来研究艺术家

兰亭序（唐摹本 书法 纸本 24.5 厘米×69.9 厘米）（东晋）王羲之 故宫博物院

从前面的课程我们了解到，在历史的长河中，美术其实总是依附于一定的实用功能而存在的，艺术家被赋予这样那样的任务，美术作品的创作也是为了满足不同的现实需要。在很长的时间里，艺术家的自我与个性并不被重视，一定时期的美术有一定的形制和样式，那时的艺术家通常只能在符合“规定”的前提下体现自己的个人特色。但是，随着历史的发展，当艺术家在作品中发现了自己的乐趣，独立审美和个人风格便成为他们主动追求的目标。

早在魏晋时期，中国的书画理论就已经注意到美术创作过程与作者情绪之间的内在联系。人们欣赏书法，不仅看字的间架结构是否漂亮，还要看书法家是否能赋予每一笔画以独特的技巧和神韵。东晋著名书法家王羲之的作品《兰亭序》被尊称为“天下第一行书”，它记录了东晋永和九年（353）三月三日，王羲之同他的文人好友来到兰亭饮酒作诗的情景。据说，王羲之当时游兴正浓，于是乘着酒兴写出这篇序文，文章如行云流水般一气呵成，书法遒健秀美而隽永，耐人回味。

思考与交流

《兰亭序》出现 20 个“之”字，但每一个“之”字的体态和美感各有不同。如果将它们的作品中的位置互换，会影响整篇布局与审美和谐吗？为什么？

资料卡

绘画工具材料的发展

宣纸逐渐取代绢，成为绘画作品的主要媒材。由于墨落在纸上后会随着时间、力量、情绪的不同而产生相应的变化，因此为艺术家的创作提供了更大的自由度，也使得许多在书法中讲究的笔法和动势在绘画中得到运用。在长期的实践中，笔、墨、纸、砚逐渐成为中国画创作的基本工具材料，深深地影响着作品的创作方式与面貌。

珊瑚帖（中国画 纸本 26.6 厘米 × 47.1 厘米）（宋代）米芾 故宫博物院

北宋中期，一些原本不是艺术家但又具有很高修养的文人、官员也开始参与到艺术的批评、创作和收藏中，他们的出现，在很大程度上影响到美术标准和趣味的变化。

比较一下北宋早期画家郭熙的《早春图》和南宋画家米友仁的《潇湘奇观图》，就可以发现其中具体的差别。

郭熙是北宋神宗皇帝宠爱的宫廷画家，他在《早春图》中忠实描绘了春日来临，大地复苏，山间雾气浮动的景象。这幅作品就是供皇帝在政务之余消遣观赏的。画面中的主山巍然高耸，一些小的山石侧立两旁，这样的布置像不像朝廷上君王与臣子的关系？郭熙创作这幅画的时候，宋神宗刚刚起用王安石，实施了中国历史上影响深远的一次变

法，用山间早春的欣欣向荣的气息来赞美皇帝的魄力与英明恐怕是再合适不过了。

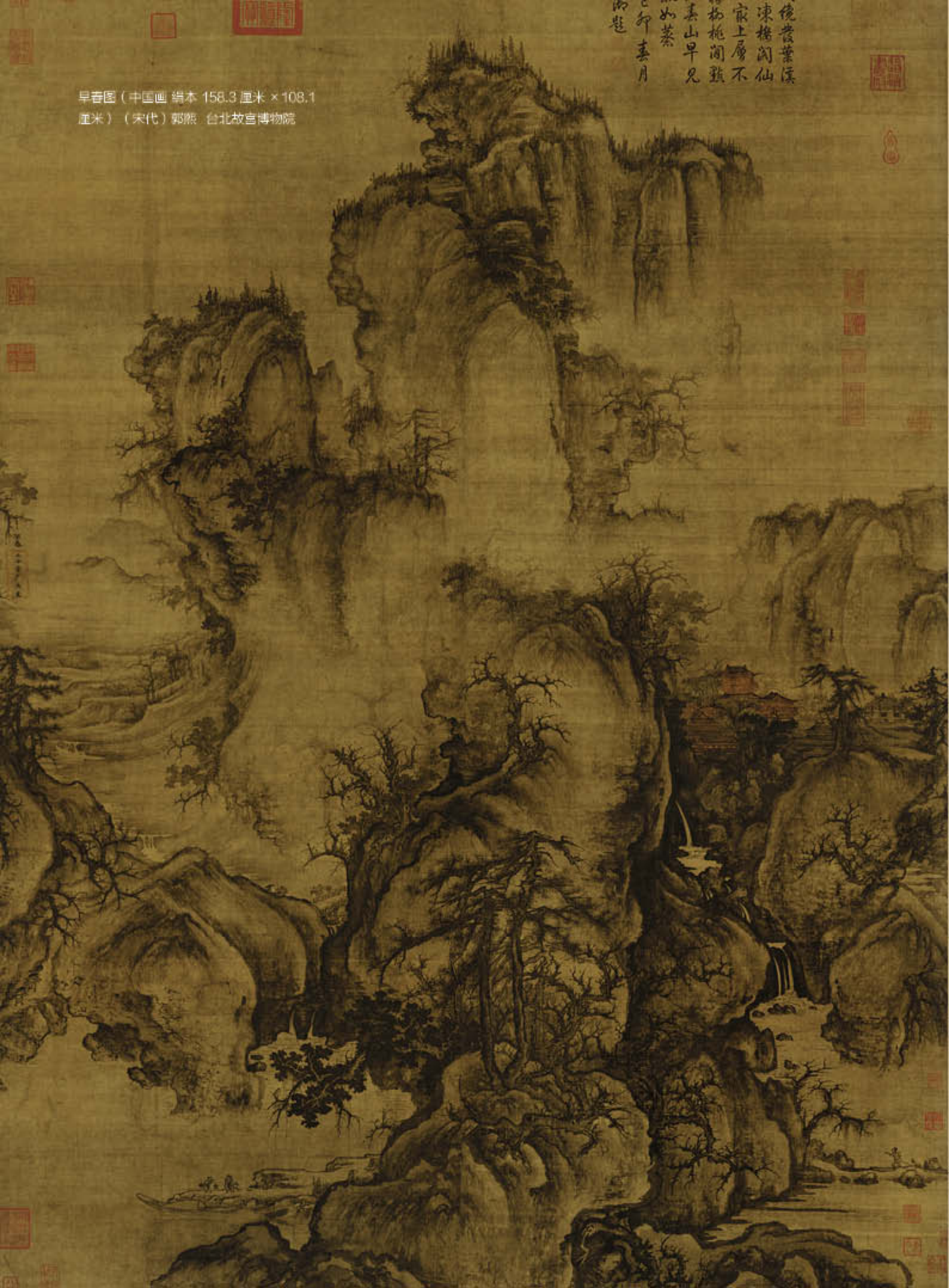
而米友仁的创作情况则有所不同。虽然在朝廷担任官职，但他更喜欢画令自己着迷的东西。他和他的父亲米芾一起创造了一种崭新的画法，只通过浓淡相宜的墨点便描绘出树石掩映的山川景色，虽然看上去草草而成，却能淋漓酣畅地表现出烟雨迷蒙的意趣，被人称作“米氏云山”。在这幅《潇湘奇观图》中，米友仁趁着灵感，利用笔墨在宣纸上的浓淡变化，及时捕捉到了他心中的奇观。在题跋中，他还特别强调，自己这样画只是为了将对潇湘的真切感受表达出来，而不是为了赚钱或者取悦于人。

潇湘奇观图（中国画 纸本 19.8 厘米 × 289 厘米）（宋代）米友仁 故宫博物院

後蒼葉深
凍橫閬仙
家上層不
物掩間豈
去山早見
如蒸
乙卯春月
題

早春图（中国画 绢本 158.3 厘米 × 108.1 厘米）（宋代）郭熙 台北故宫博物院

活动建议

有人说“没有艺术这回事，只有艺术家而已”。这里的“艺术”这个词，指的是一种与任何社会功能都不相关的、为艺术本身而进行的活动。在这一定义下，艺术家就变得极其重要了。伟大的艺术家以娴熟的技艺从事创造美的劳动，以卓越的审美影响社会大众，以独特的个人风格引导艺术的发展。

对艺术家进行个案调查，就是对艺术家生平、艺术家所创造的美术作品、艺术家的创作思想进行调查和梳理。这种调查可以锻炼我们对美术鉴赏问题的发现和挖掘能力。

下面，请大家以北宋著名的山水画家郭熙为调查对象，展开个案调查。

1. 参考图书和互联网资料，简要地叙述郭熙的生平。
2. 对比《早春图》与《树色平远图》，它们有哪些差异？结合课文，说说形成这种差异的原因。

树色平远图（中国画 绢本 35.6 厘米 × 104.4 厘米）（宋代）郭熙 大都会艺术博物馆，美国

3. 郭熙对自己的山水画创作经验进行总结，与其子郭思合著《林泉高致》一书。书中以“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”来论述中国山水画的构图和布局，俗称“三远法”。

根据课文提供的线索，说说“三远法”在郭熙作品中是如何体现的。翻阅本书中的传统山水画作品，你是否能够找到“三远法”应用的证据呢？

平远

深远

高远

“三远法”对我国山水画产生了非常深远的影响，古人依此在画面中经营位置、设景造境。对我们来说，“三远法”意味着一种与西方焦点透视相区别的属于中国的独特透视方法，也是欣赏中国山水画的重要依据。

元代以后的很多艺术家接受了这种观念，而且作画的题材、内容、方式进一步与画家的人品联系在一起，绘画对他们来说其实更多的是一种娱悦身心的方式。因此，画家们开始有意识地用某些特定题材来隐喻自己的高洁，用丰富多变的笔墨来捕捉即兴的情感。

由于创作主体意识的增强，在元、明、清三代，中国绘画史上涌现出许多面貌不同的画风与流派。美术家们对于美的形式也在不断探索着。

晚明画家陈洪绶和他周围的朋友们开创了一种多少有些古怪的画风，他们笔下的形象初看上去总是显得十分别扭，这是因为画面中那些折线或者曲线一再打断观者视觉的流畅性。但是，如果你不介意改变一下自己的习惯，目光能够按照作者指引的思路多停留一段时间，也许便会发现画中的人物并非古怪别扭，而是有着独特的奥妙与秩序。高士端坐于画面中央，嗅着菊花的清香，自然地晾晒着自己的头发，一切都浸染着古雅而脱俗的韵致，散发出一种不同于“逼真”的吸引力。

更为极端的例子是徐渭、八大和石涛这三位画家，他们在作画的过程中注入强烈的个人因素，充分发挥水墨写意画法的特点，使中国绘画达到自由抒写性灵的高度。关于他们的作品，教材将在第三单元中进行介绍。

晞发图（中国画 纸本 105 厘米 × 58 厘米）（明代）
陈洪绶 重庆中国三峡博物馆

搜尽奇峰图（局部）（中国画 纸本 42.8 厘米 × 285.5 厘米）（清代）石涛 故宫博物院

中国绘画在长期的发展过程中，积累了许多固定的程式和画法，如果使用不当，便会缺乏创意，使人观之味同嚼蜡。清代画家石涛就不赞同模拟古人的笔法来画今人的画，而强调搜罗万象，不拘一格，自由抒发自己的个性。

浴女（油画 布面 146 厘米 × 97 厘米 1808）（法国）安格尔 罗浮宫，法国

与德拉克洛瓦的激情奔放相比，安格爾的作品明显体现出一种宁静典雅的趣味。

阿拉伯幻想曲（油画 布面 59 厘米 × 73 厘米 1832）（法国）德拉克洛瓦 法布尔博物馆，法国

法国大革命以来，西方美术史中不少画家的个人风格给我们留下了深刻的印象。这些艺术家不满于既有的程式，以他们的胆识和独立思考的能力为艺术开辟出新的方向。在这一过程中，特别富于戏剧性的事件发生在 19 世纪上半叶的巴黎。当时社会上受到最高赞誉的画家是安格尔，他精于以冷静、清晰的线条和细腻、深入的描绘来营造一种符合古典理想的美。而他的反对者德拉克洛瓦却相信，在绘画中，色彩的运用比素描法

则重要得多，艺术家的想象力比学来的知识重要得多。德拉克洛瓦的画作一改古典派重素描的表现手法，如《阿拉伯幻想曲》，画中没有清晰的轮廓，没有仔细区分明暗色调的层次，构图也不故作姿态，不克制激情洋溢，画家只要求我们跟他一起来亲身体验一下战场上的紧张时刻。最前端的士兵突然勒马，后排的士兵又将飞驰而过，我们无法判定下一刻究竟会发生什么，心情却已经在画面所带来的运动与不安中激荡。

左：荷拉斯兄弟的誓言（油画 布面 330 厘米 × 425 厘米 1784）（法国）达维特 罗浮宫，法国

右：自由引导人民（油画 布面 260 厘米 × 325 厘米 1830）（法国）德拉克洛瓦 罗浮宫，法国

评论家列举了法国新古典主义观念和浪漫主义观念之间的巨大差异，请对照以下表格欣赏《荷拉斯兄弟的誓言》（新古典主义）和《自由引导人民》（浪漫主义）两幅作品，并说说这两种观念是通过哪些形式在作品中体现出来的。

新古典主义	浪漫主义
画室操作	“野外”或“现场”操作
草图是创作前的准备	肯定草图的美学价值
已形成（永恒的、不变的）的经典题材	正在形成（瞬息的、变化中的）的题材
理性（如何完美地表现主题）创作	感性（真实地展现自己的情感）创作
集体（公众的意志、具有再创性）行为	个性（个性表现、具有原创性）行为
观众沉思内涵，被动接受	观众发现内涵，积极接受
古典的	浪漫的

德拉克洛瓦的成功激励了更多的年轻人，他们在绘画的题材、手法上都开始了一系列革命。

最为突出的是19世纪六七十年代崛起的印象派艺术家们。他们的头几次展览引起不少观众的极大反感，甚至有人借用展览中的作品名《日出印象》嘲讽画展为“印象主义画家的展览会”。这是因为这些画家不再愿意像他们的前辈一样，只在室内固定的环境中依靠摆好姿势的模特来按部就班地作画，而是来到室外，观察自然光线下世界的

在小船上作画的莫奈（油画 布面 82.7厘米 × 105厘米 1874）（法国）马奈
慕尼黑新绘画陈列馆，德国

千变万化。他们发现，观察自然不仅要注意物体本身固有的颜色，还要考虑光线以及周围物体的颜色。事实上，眼睛所看到的颜色都是依赖于其他颜色而存在的，它们在我们的感觉系统里调和在一起，形成一片明亮的混合色。

画家们放弃了原来只具有明暗效果的大面积单调色块，转而追求丰富、明确、复杂多变的色彩关系。为了捕捉到瞬间即逝的动人效果，他们就不能像以往的油画艺术家那样，而是必须画笔疾挥，尽快抓住画面的总体气氛。事实上，印象派的画家们希望凝固的是瞬间的永恒，他们以近乎虔诚的敏感，平衡着画面中的调子和色彩，为之殚精竭虑的程度丝毫不逊于往昔任何一位优秀画家。

活动建议

勒阿弗尔的日出（摄影）

日出印象（油画 布面 48 厘米 × 63 厘米 1872）（法国）莫奈 玛摩丹美术馆，法国

无畏号战舰归航（油画 布面 90.7 厘米 × 121.6 厘米 1839）（英国）透纳 英国国家画廊

在艺术家的个案调查中，艺术家作画的形式、过程和他的风格传承与影响都是我们需要关注的。

艺术家是社会的艺术家，他的作画形式是与当时的社会发展状况相适应的，他的风格也不可能是无源之水、无本之木，他所创造出来的美术作品也会汇入历史发展的长河中，对艺术甚至是社会的发展产生影响。

下面，请大家以法国著名的印象派艺术家莫奈为研究对象，展开个案调查。

1. 参考图书和互联网资料，搜集、整理莫奈与印象派的资料。
2. 本页右上方的照片拍摄的是英国勒阿弗尔港口附近日出时分的景象，莫奈就是在这里进行写生，创作出了伟大的《日出印象》。结合当时社会的经济与科技发展水平，尝试简单论述莫奈与印象派的绘画形式和风格的成因。
3. 《无畏号战舰归航》是英国艺术家透纳的作品，莫奈本人曾经表示他受透纳的影响很深。对比《无畏号战舰归航》与《日出印象》，说说两幅作品之间的联系。
4. 回顾艺术史，有很多艺术家直接或间接地受到了莫奈的影响；环顾周遭，他的作品仍然在装点着我们的日常生活环境。结合莫奈和印象派的风格特点，说说他对后世的影响。

从传统到现代

了解东西方文化的碰撞对中国艺术的发展产生的影响，学习用个案分析的方法来研究美术作品

减租会（版画 13.5 厘米 × 20 厘米 1943）（现代）古元 中国美术馆

《减租会》生动地表现了农民在减租减息运动中一次与地主说理斗争会的情形，宣传了党在抗日战争时期减租减息的土地政策。

20 世纪三四十年代中国所遭遇的存亡危机决定了美术革命与战斗的面貌。木刻家吸收西画语言，在传统木刻中加入情节与叙事元素，反映社会现实、激励民族斗志——新兴木刻运动成为那个时代的最强音。

炮声隆隆，帝国主义的坚船利炮打开了古老中国紧闭的大门，嗣后，大批中国进步人士登上海轮，漂洋过海，学习西方，了解西方。西学东渐之风刮进国门，新的文化运动也由此兴起。自然，美术也无法避开这股“西风”。而 1937 年，抗日战争全面爆发，中国历史进入了一个非常阶段，在关乎民族命运与国家存亡的紧要时期，美术将做出什么样的选择？我们又该如何评价呢？

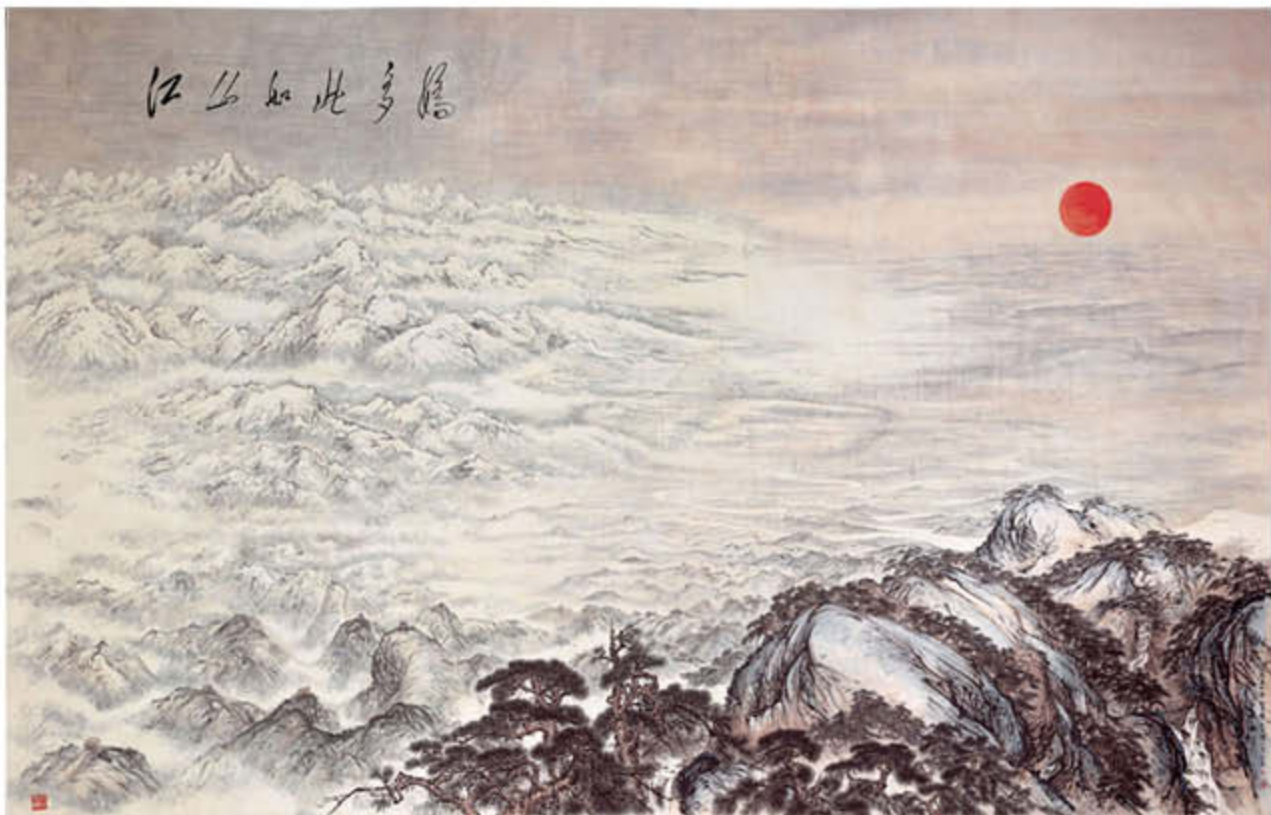
活动建议

带着审美预判去鉴赏美术作品，其实就是在一定的背景和语境中去认识和验证美术作品，借助这种方法，我们可以快速把握作品的关键信息，更有效地理解作品的意义。

近代以来的中国美术作品或多或少都呈现出受西方影响的面貌，我们可以在同一幅作品中看到西方与中国元素的碰撞。甄别这些元素成为我们鉴赏这一时期美术作品的特别手段，通过对作品的分析，我们可以理解当时艺术家在时代大潮之中做出的选择，探索中国美术的内在和本质精神。请大家带着“中西融合”这一审美预判学习本课内容，结合课文提示，参考图书和互联网资料，完成下列表格。

	山水画	人物画	花鸟画	年画	漫画	雕塑
中国元素						
西方元素						
创 新						

在 20 世纪中国美术史中，毫无疑问，对中国画的改良和改造是一个重要的话题。陈独秀等人提出的“美术革命”，其实就是利用西画来改良中国画，而一大批从国外回来的画家也在积极探索与实践中西合璧之路，使得中国画呈现出了多种面貌。特别是随着新式美术教育学校的出现、中华人民共和国的成立及中国经济的飞速发展，今日的中国画与往日相比已发生了巨大变化，它的功能、目的、题材和表现手法都体现了中西文化的交融。

江山如此多娇（中国画 纸本 650 厘米 × 900 厘米 1959）（现代）傅抱石、关山月 人民大会堂

传统的中国画一般只考虑题材内容和表现手法，而现代中国画更多地从作品与环境的整体关系去权衡，具有更为宏观的现代意识。当你走向人民大会堂大宴会厅，拾级而上，首先映入眼帘的是云蒸霞蔚中冉冉升起的一轮红日。走完最后的台阶，方厅中晶莹剔透的大吊灯照亮了巨幅山水画《江山如此多娇》，画面中天地相接，远有皑皑雪山，近有高山翠柏。中国画作品与宏伟的现代建筑交相辉映，南北方景色与旭日共存，这种超越时空界限的构想，开拓了中国画的思路。

思考与交流

欣赏下页中的现代中国山水画作品，与同学交流自己的感受，试分析每幅作品侧重在哪一方面进行了新的尝试，在括号中填写相应的作品序号。

几何性的形体组合，鲜明纯正的色彩，明亮的色调，诗一般的意境。（ ）

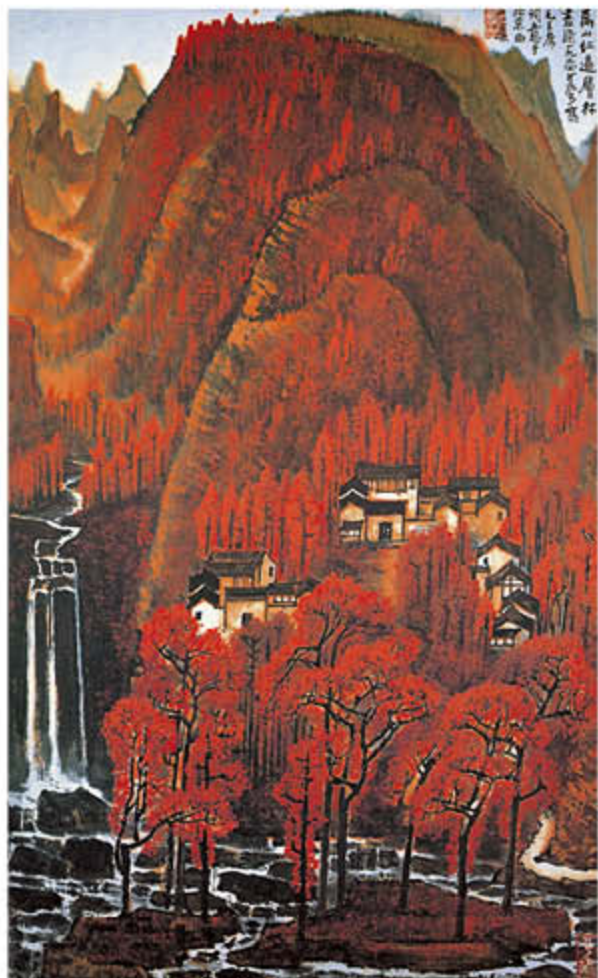
借鉴素描与水彩的写实手法，采用中国画的材料工具和笔墨形式。（ ）

将革命诗意以象征和隐喻的手法融入传统山水，是“山水画推陈出新的样板”。（ ）

如何改变传统文人画追求的那种荒疏、超脱、不食人间烟火的意境，利用传统山水画的形式反映社会主义社会生机勃勃、积极向上的新面貌，是摆在新时代中国山水画家面前的新挑战。

①常熟田（中国画 纸本 53.3 厘米 × 35.7 厘米 1963）
（现代）钱松岳 中国美术馆

②万山红遍，层林尽染（中国画 纸本 79.5 厘米 × 49 厘米 1964）
（现代）李可染 北京画院

③春雪（中国画 69 厘米 × 137 厘米 1983）
（现代）吴冠中 中国美术馆

流民图（中国画 纸本
200厘米×1202厘米
1943）（现代）蒋兆和
中国美术馆

蒋兆和以街上各种年龄、相貌的难民和流浪者为原型，根据构思的需要，把他们安排在画幅之中。他用类似擦炭画法的淡墨干擦来表现明暗调子，尤其是人物面部的立体感，线条方折刚硬，保留着书法线条的意味。这种逼真而强悍，没有任何理想化、程式化处理的描绘，“昭示出变革中的中国画在表现现实生活方面应有的前途”。

随着文艺为人民大众服务的文艺思想得到全面传播和贯彻，一方面，现实主义画风适应当时社会需要，居于主导地位；另一方面，文艺的表现手法呈多样化发展，就连作为造型艺术基础的素描也发挥了独立的艺术表达功能。《血衣》中，血衣成为阐释主题的“引子”，使画面的全部人物活动、情节安排具有了内在情感发展的依据，突破了传统造型艺术中只能表现一个“静止的”瞬间的局限。

血衣（素描 192厘米×
345厘米 1959）（现代）
王式廓 中国国家博物馆

人民和总理（中国画 纸本 151 厘米 × 217.5 厘米 1979）（现代）周思聪 中国美术馆

艺术家把领袖人物平等地置于普通农民之中，充分再现了周恩来总理 1966 年赴邢台视察灾情、慰问人民的感人情景。该画成为这一时期极具现实主义精神的典型作品。

塔吉克新娘（油画 布面 60 厘米 × 50 厘米 1984）（现代）靳尚谊 中国美术馆

20 世纪 70 年代末开始的改革开放，使中国美术获得了新的发展机遇，艺术家们有了更多直接学习西方美术经典的机会，同时也接触到各种艺术潮流，使中国的美术创作出现了多元发展的局面。

有些艺术家追溯西方艺术的古典源头，融合中国民族传统的审美趣味，开创了中国的新古典主义画风。在《塔吉克新娘》中，画家对人物的刻画和对生命的表达，体现了一种恬静、平和的美学理想。

有些艺术家受到西方观念艺术的影响，对形式因素、工具材料特性的发挥表现出更大的兴趣。曾引起社会广泛关注的《父亲》就借鉴了西方艺术中的照相写实主义手法，以画领袖像的超大幅面画出饱经风霜的老农，超强的视觉震撼力极易让人产生共鸣。

父亲（油画 布面 215 厘米 × 150 厘米
1980）（现代）罗中立 中国美术馆

年画和漫画这两个有着悠久传统和广泛群众基础的画种，在 20 世纪也取得了显著的成绩。

虽然中国古代有以讽刺为目的、具有漫画特点的绘画，但是直到 20 世纪上半叶，随着新文化运动的兴起，漫画得到发展，才形成了一个独立的画种，并且先后出现了以丰子恺为代表的漫画家和一批像《西游漫记》《三毛流浪记》等在当时产生了广泛社会影响的长篇连续漫画作品。

反映新生活、新思想的“新年画运动”实现了年画传统与现代的融合，涌现了一批融合中西的画家和作品。新年画《丰衣足食图》表现的是在解放区大生产运动中，陕北一户普通农家丰收后喜气洋洋的场景。人物造型借鉴了传统版画以阳刻线条造型的表现手法，从而克服了之前西法木刻中“阴阳脸”的某些弱点，同时又保留了简练的优点，是画家力图摆脱早期欧式版画语言的束缚，探索版画艺术民族化的一次大胆尝试。

西游漫记(漫画 1945)(现代)张光宇

年画

中国特有的民间美术形式，是在人们庆贺年节的风俗活动中产生和发展起来的。南朝宗懔《荆楚岁时记》载“正月一日，绘二神贴户左右，左神荼、右郁垒，俗谓之门神”，为初期年画的最早记载。早期年画以手工绘制，过年时贴在门上，相传可以御凶镇邪，被称为“门画”。唐代以后，随着雕版印刷术的推广，年画得以普及，成为独立的民间艺术形式。明中叶以后，商业、手工业进一步发展，雕版印刷中的彩色套印技术趋向成熟，大大促进了木版年画的绘刻与销行。当时，全国各地陆续出现了很多年画产地，“家家都会点染，户户全善丹青”，说的就是天津杨柳青镇制作年画的盛况。

随着时代的变迁，年画作为最贴近社会大众的美术形式，它的主题和内容也随着社会发展在不断地发生变化。

莲年有余(年画)
天津杨柳青

丰衣足食图(年画 16.7 厘米 × 22.8 厘米 1944)(现代)力群

资料卡

梨花小鸟（中国画 纸本 68.5 厘米×69 厘米 1977）（现代）林风眠 上海中国画院

群栖的小鸟大都正面蹲立于梨花枝上，情景交融，气氛轻松、欢快，画面洋溢着画家对大自然、小生命的爱怜。这些小鸟让人很难说出它们是什么鸟，其眼、爪、羽、翅大都被粗略描绘，好像是与观者保持着相当的距离。这显然是吸收了近代西方绘画的观察方法，与传统花鸟画淡化距离、具体刻画的方法不尽相同。

活动建议

参照本课中鉴赏林风眠《白莲仕女》的模式，上网或到图书馆查阅相关资料，并结合所给的材料，对美术作品《梨花小鸟》做简单的个案分析。

白莲仕女（中国画 纸本 64 厘米×64 厘米 约 20 世纪 60 年代）（现代）林风眠 中华艺术宫

林风眠是 20 世纪中国画坛上将西方现代派艺术与中国传统绘画材料，乃至某些观念和技法相融合的杰出代表。其彩墨画实验始于 20 世纪 30 年代，五六十年代新画风成熟。他用中国传统绘画的材料、工具画非传统的画，常见题材有风景、静物、花鸟、仕女和戏曲人物，追求一种宁静而有韵致的美。作品的主要形式特点为：1. 方形构图；2. 平面性；3. 重水墨韵致，以冷暗色调为主。

林风眠《白莲仕女》的个案分析

在画面中看到了什么？

描述：一个坐在花瓶旁的粉衣白衫女子正在把玩白色花朵。

画中运用了哪些艺术语言？

分析：人物拉长变形，头部稍倾，与身体形成一定的角度，依稀还有皮影与莫迪利亚尼画作的痕迹，再加上柳眉凤目，显得颇为宁静，令人怜爱。衣褶一改前期的墨线，代以白粉勾勒，甚至还加入光的表现，显得流畅圆润，给人一种流动感。人物的肌体大抵用平涂，半具象与半抽象的环境营造出一种朦胧的情调。在用色上，极尽单纯之能事，衣饰的大片粉、白与头发的几笔横扫的纯黑拉开了女子与背景的距离，而人物的脸与手的色彩有意强调冷暗感，产生逆光效果，加上背景十分明亮，使光感更强烈。

画家为什么会这样画？

解释：20 世纪上半叶，中国一大批画家试图以新的形式与语言来革新中国传统绘画，林风眠将中国的民间美术（瓷绘、剪纸、皮影等）、传统绘画与西方的形式（莫迪利亚尼、马蒂斯作品）、色彩（鲁奥作品）和构图意识（方形构图）结合起来。（详见下页图表）

它有什么价值？

评价：这幅作品充分体现了画家综合中国古代绘画和西方近现代绘画的视觉经验的特色，是其盛期的重要作品，对 20 世纪后期一些中国画家很有启发。

林风眠《白莲仕女》个案分析中“解释”部分示意图

吹笛仕女（中国画 纸本 34 厘米 × 34 厘米 约 20 世纪 50 年代）（现代）林风眠 中华艺术宫

淡化次要物象的装饰地位，加强主要形象形体清丽线条所带来的视觉愉悦感。吸取宋瓷的透明性与纯洁感，以典雅的色泽捕捉人物的神情与气质。

宋磁州窑白釉黑彩孩儿垂钩纹枕（瓷器 长 29 厘米，宽 22.1 厘米，高 11.8 厘米）河北博物院

宋瓷纹饰大都用笔简约飘逸，「流动如生」，富有装饰性。

丹顶鹤（中国画 纸本 68 厘米 × 66 厘米 1947）（现代）林风眠 上海中国画院

受瓷绘影响，画家尝试用流丽简约的线条勾勒出主要物象的形体，以短直的线条有规律地组织次要物象，突显画面的装饰感。

流丽的线条

剪影式的造型

剪纸与皮影通过剪影和镂空，在平面上呈现物象的质量感。

霸王别姬（油画 布面 94 厘米 × 48 厘米 1959）（现代）林风眠

借鉴剪纸、皮影的方式，简化背景，以轮廓线和肯定的几何形色块刻画人物。

优雅的姿态

黄色毛衣的珍妮（油画 布面 100 厘米 × 64.7 厘米 1918—1919）（意大利）莫迪利亚尼 古根海姆博物馆，美国

紫色长袍与海葵（油画 布面 73 厘米 × 60.3 厘米 1937）（法国）马蒂斯 巴尔的摩艺术博物馆，美国

仕女（中国画 纸本 64 厘米 × 64 厘米 20 世纪 50 年代后期）（现代）林风眠 中华艺术宫

人物的比例与结构进一步夸大，头、颈和身体形成的曲线极为明显，斜倚的姿态与自由抒写相得益彰，宛然天成。

将形体加以任意的变形，人物呈现出优美的姿态。

冷暗的色彩

意大利女人（油画 65.1 厘米 × 49.8 厘米 1938）（法国）乔治·鲁奥 泰特美术馆，英国

人物形象以浓重的粗线勾勒出来，厚涂的色彩粗犷而有力，冷暗的画面带给人忧郁阴沉之感。

活动建议

带着“反西方绘画传统”这一审美预判欣赏下列西方现代主义美术作品，结合课文提示，参考图书与互联网资料，完成下列表格。从中选择一件作品，参照后文给出的示例进行个案分析。

	野兽派	表现主义	立体主义	抽象主义	达达主义	超现实主义
传统						
反传统						
代表艺术家						

受印象主义、东方艺术、中世纪艺术等多种因素的启发，塞尚、凡·高和高更以个人风格为出发点，强调带有主观情感的色彩和平面的带装饰趣味的画面形式，打破了相对狭隘的“传统”，在不同方面给现代艺术后来的发展以启迪。

19世纪末到20世纪，西方艺术的传统受到来自现代主义的巨大冲击，现代主义是在欧美各国相继出现的、与西方传统美术截然不同的美术流派的总称。它更加强调表现画家的主观情绪，在艺术形式和表现手段上标新立异，甚至从根本上否定西方绘画的写实传统。其中，以马蒂斯为代表的“野兽派”反对“奴隶式的再现自然”，代之以热烈感性的色彩和夸张变形的形象来构成画面。

舞蹈（油画 布面 260厘米×391厘米 1910）（法国）马蒂斯 艾尔米塔什博物馆，俄罗斯

思考与交流

凡·高绘画中的奥维尔教堂与现实景象有很大的不同，具体表现在哪些方面？说说你的看法。

奥维尔教堂

奥维尔教堂（油画 布面 94厘米×74厘米 1890）（荷兰）凡·高 奥赛美术馆，法国

呐喊(油画 布面 91厘米×73.5厘米 1893) (挪威)
蒙克 奥斯陆国家美术馆, 挪威

当时流行于北欧和德国的“表现主义”，执着于打破艺术的和谐美感，用更紧张的色彩和丑陋的、扭曲的形象来表现心灵的内在冲突和苦痛。

以毕加索为代表的“立体主义”，则试图重新审视在艺术中如何表现空间、时间和质量，艺术家们把物体的各个块面的视觉关系在规则上完全打乱，再重新进行组合，从而产生了一种新颖奇特、独具匠心的画面效果。

从康定斯基和蒙德里安等艺术家开始，一种完全脱离具体形象的“抽象主义”艺术产生并发展起来。康定斯基认为抽象的手法能表达出具象作品无法表达的效果，那是一种纯粹的心理体验和视觉快感，已完全不能用传统的欣赏方式去理解和欣赏。

资料卡

画我心中所想

毕加索将画面分割成几个平面，就好像观众是从几个不同的视角来观察人物一样，这一点在画面右下角坐着的女人身上体现得最为明显。画家在这里为观众提供了三个视角，分别是从小看去的四分之三视角，从右边看去的侧面视角，以及正面视角。在这里，传统绘画所遵循的焦点透视原理被彻底抛弃，《亚威农少女》标志着毕加索的艺术走上了一条与视觉真实完全背离的道路。

亚威农少女(油画 布面 243.9厘米×233.7厘米 1907) (西班牙)
毕加索 纽约现代艺术博物馆, 美国

构成, 第7号(油画 布面 200厘米×300厘米 1913) (俄国) 康定斯基 特列季亚科夫国家画廊, 俄罗斯

记忆的永恒（油画 布面 24.1厘米 × 33厘米 1931）（西班牙）达利 纽约现代艺术博物馆，美国

三块停止行走的钟表，一块挂在树枝上，一块耷拉在方台的边沿上，好像马上就要融化似的，另一块横卧在长着长睫毛的奇妙生物上，背景是达利的故土加泰罗尼亚的风景。各个物象细节精确，高度写实，但整个画面却给人一种荒诞、不合逻辑的感觉。

随着第一次世界大战的爆发，在欧洲人的精神危机中，带有无政府主义和虚无主义色彩的“达达”运动刚开头便煞了尾。参与“达达”运动的大部分艺术家后来又加入了超现实主义运动，受弗洛伊德和荣格心理学理论的影响，走上了一条表现人类心灵世界的艺术探索之路，他们的艺术涉及了以往传统题材从未涉及的部分：非理性的潜意识和怪诞不经的梦境。

当传统的艺术表现形式已无法满足人们的精神需求时，艺术家们便尝试用新的表现形式和艺术精神进行创作，他们的探索极大地开拓了人们关于艺术和艺术价值的思路，在艺术史中具有不可磨灭的贡献。

工人和集体农庄女庄员（圆雕 不锈钢 高 23.8 米 1937）（苏联）薇拉·穆欣娜 莫斯科全俄展览中心，俄罗斯

在这一时期中，并不是所有的欧洲艺术家都追求抽象。穆欣娜依据传统的具象雕塑语言再现了苏联人民的模范形象。强健结实的肌肉、毫无瑕疵的脸部体现出现实主义与理想主义手法的调和——苏联现实主义风格。

下楼梯的裸女第2号(油画 布面 147厘米×89.2厘米 1912)(法国)马塞尔·杜尚 费城美术馆, 美国

杜尚《下楼梯的裸女第2号》 的个案分析

在画面中看到了什么?

描述: 自左向右连续移动、如同机械的物体。

这幅画到底描绘了什么?

分析: 一个裸女正在下楼梯。画面用多角的视点将对象解体, 在立体中融入了运动的要素, 同时又将机械动作引入绘画中, 力图在作品中表现一种崭新的价值观。

画家为什么会这样画?

解释: 当时世界正处于机械文明飞速发展的旋涡中, 出现了许多革命性的机械。

它有什么价值?

评价: 1913年, 在纽约举行的军械库画展上展示的欧洲激进艺术, 极大地冲击了美国艺术。画展中最前卫的这幅作品强烈地刺激了美国画家, 为他们大胆探索提供了契机, 以至于后来美国取代欧洲, 成为20世纪后半叶世界现代艺术中心。

机械化的人体

灌木丛(油画 布面 127.3厘米×91.9厘米 1910—1911)(法国)马塞尔·杜尚 费城美术馆, 美国

让人有种想要从单纯视觉中逃脱的强烈冲动, 初步显露出画家想要改变形体和轮廓的态度。

关于小妹妹(油画 布面 73厘米×60厘米 1911)(法国)马塞尔·杜尚 古根海姆博物馆, 美国

形体明显解体, 但各部分尚未融进机械性要素, 只是将肉体片段描绘出来。

新娘(油画 布面 89.5厘米×55.3厘米 1912)(法国)马塞尔·杜尚 费城美术馆, 美国

人体已变为“运动的机械”。新娘白色的闪光的骨骼, 令人捕捉到反复运转的机械装置蕴含的情绪。

动作的立体化

下楼梯的杜尚(摄影 50.8厘米×40.6厘米)(美国)艾略特·埃利索冯

采用“律动记录装置”和“摄影枪”, 摄影师将杜尚下楼梯的动作在一张照片上予以呈现。

下楼梯的裸女第1号(油画 布面 95.9厘米×60.3厘米 1911)(法国)马塞尔·杜尚 费城美术馆, 美国

借由连续并重复描绘静止的形态来表现下楼梯的裸女的姿态。

新的实验

了解 20 世纪 50 年代以来艺术发展的新动向，在此基础上，树立辩证的态度对待现当代的艺术实验

薰衣草之雾：第一号（油画 布面 221 厘米 × 299.7 厘米 1950）（美国）波洛克 美国国家画廊

20 世纪中期，美国艺术家波洛克将画布放在地板上，用棍子或画笔甩、倒、滴、洒颜料（这其中不仅有传统的油画颜料，还有铝颜料和家用瓷釉），富有韵律感且充满活力的画面，仿佛将观众拉入了一张色彩缤纷的网。面对这样一幅毫无中心和内容的作品，传统的解读方式是否有效？

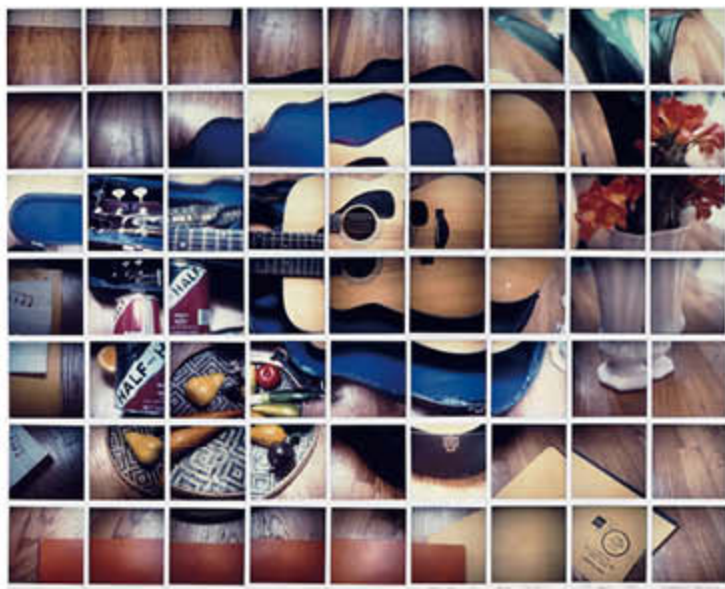
“我觉得和作品更近了，变成了作品的一部分，因为用这种方法，我能在它四周走动，能从四面进行创作，能真正地‘投入’画中。”波洛克的艺术创作方式被人们形象地称为“行动绘画”。他的整个作画过程构成作品的一部分，这种全新的实验方式又为艺术带来了什么呢？

国王的忧伤（剪纸、水粉 布面 292 厘米 × 386 厘米 1952）
（法国）马蒂斯 巴黎蓬皮杜艺术中心，法国

室内 II（拼贴 122 厘米 × 162.5 厘米 1964）（英国）汉密尔顿 泰特美术馆，英国

与此同时，欧洲的艺术家们也在进行着积极的探索与实验。野兽派的代表人物马蒂斯在此时开始了有关剪纸的拼贴创作。他先让助手在大张纸上涂上粉彩，然后他从彩色纸上剪下图案，再叫助手把图案用钉子一块一块地钉到墙上，以便随时进行调整。待到有人出价购买时，再转印并贴在画布上。马蒂斯被誉为色彩大师，但他也曾说：“我的线条才是我情感最纯粹、最直接的翻译。”通过水粉与剪纸结合的全新实验，他终于找到了一种令其满意的将线条与色彩结合在一起的创作方式。

这种作画方式似乎对英国画家汉密尔顿颇有启发，他在作品（见左图）中用奇异的手法布置了一个美好但无序的“室内场景”。

蓝色吉他（摄影 宝丽来照片、拼贴 62.23 厘米 × 76.2 厘米 1982）（英国）大卫·霍克尼

大卫·霍克尼将拼贴的手法运用到静物摄影中，突破了传统摄影的单点透视。我们也可以采用一种更为诗意的说法——他设法表现的是一种日常生活体验：看一个人时，目光不会停留很久；想一个人时，心里形成的形象也总是合成的。

一直勇于探索与挑战的西班牙艺术家毕加索不断尝试用新的方式来创作，他采用挪用和修改的表现手法重画了不少美术史上的名作，右图这幅作品就是他根据委拉斯开兹的《宫娥》（原作详见106页）创作的。这些具有革命性的新的创作手段影响了一代又一代的艺术家。

仿委拉斯开兹《宫娥》（油画 布面 194 厘米 × 260 厘米 1957）（西班牙）毕加索 毕加索博物馆，西班牙

思考与交流

你对现代艺术的想法是怎样的？你同意以下评论吗？请结合下面两幅作品谈谈你的看法。

1. 一堆垃圾。
2. 他们不过是在画上甩些颜料，再加上诸如“号叫的教皇”的标题，然后就开口要价。
3. 现代艺术不需要像照片那样真实地再现物体，那样做完全没必要。
4. 天啊！他们把眼睛画在脸颊上了。
5. 我的孩子能做得更好。
6. 过去的画很乏味，现代作品总是更有趣味些。
7. 他们这样做是因为他们不懂得正确的绘画方法。
8. 有很多不同的风格流派，我们不可能全部都知道。

左：教皇英诺森十世像（油画 布面 141 厘米 × 119 厘米 约 1650）（西班牙）委拉斯开兹 多利亚·庞非力画廊，意大利

右：仿《教皇英诺森十世像》（油画 布面 153 厘米 × 118 厘米 1953）（英国）弗朗西斯·培根 得梅因艺术中心，美国

培根以委拉斯开兹的名作《教皇英诺森十世像》为箭靶，强调他最初接触这幅画时，并不是通过原作，而是通过机械复制的印刷图片。

无题（雕塑 铝质蜂窝板、管道、油漆 9.1米×23.2米 1976）（美国）考尔德 美国国家画廊

艺术家考尔德原本是一位机械工程师，他利用他的知识背景，对这件作品每一个部件的非机械化移动都做了精密的测算，因此，任何气流经过时，这些东西都会被吹动起来，舒展着它们优美的身姿，就像风吹着的云彩、树叶和波浪一样。

雕塑家考尔德因受到西方现代工业科技的启发，自20世纪30年代后期以来就开始尝试将一些轻而薄的材料运用于雕塑中，利用空气的流动寻找作品的平衡点，让雕塑在空中自由地“舞动”。这样，随着风的吹拂，外界力量的介入拓展了作品本身的空间。这种将作品置于一定的环境之中，通过与自然的互动完成艺术创作的趋势，在“大地艺术”“环境艺术”中呈现得更为明显。罗伯特·史密森便直接以大自然为创作对象，对环境进行修饰，在其中施工，使其既不失大自然的本来面目，又让人们重新认识自然，在人与自然、作品与空间的关系的思考中，获得新的艺术感受。

螺旋形防波堤（综合材料 约450米×4.5米×1米）（美国）罗伯特·史密森 犹他州大盐湖，美国

罗伯特·史密森在美国犹他州大盐湖上用沙石筑起一条长约450米的螺旋形长堤，长堤从岸边延伸到湖心，堤四周的水域被染成红色，改变了大盐湖原有的景观。

奥林匹斯（综合材料 1989）（韩国）白南准 巴黎现代艺术博物馆，法国

白南准将摄像艺术进行“借用”“改造”，通过对形象的操作，凭借监视器创作了表现行为和环境的“摄影雕塑”。

毕尔巴鄂古根海姆博物馆（面朝西南 1997）（西班牙）弗兰克·格里

这座极其戏剧化的建筑，其不对称、不平衡，且不规则的主体块面（其轮廓会随着参观者位置的变化而发生变化）看上去就像是一堆坍塌的机器部件，在顶端开出一朵绚烂的“金属花”。

同样是得益于材料与技术的革新，建筑师弗兰克·格里获得更大的自由，开创了全新的“雕塑”建筑风格。覆盖于毕尔巴鄂古根海姆博物馆墙体之上的 3.3 万块钛金属片将丰富的光影变化引入建筑，与外部波光粼粼的河水相映成趣。还有一些艺术家重视观众的参与，他们所应用的媒介更加多样化，主要是通过空间的营造来丰富和改造人们的观看体验。埃利亚松擅长以人为手段再造自然景观，意在唤起人们对环境的关注、对人与环境关系的重新思考。

一方面，艺术家们敏锐地吸收并运用新的技术；另一方面，他们也尝试对技术进行批判，对当下的生活展开思考，以艺术家的独特方式，不断反思科技进步与社会时代的复杂关联，反思全球化与网络空间裹挟下的全人类的未来。

无限境屋：永恒消失的结果（镜子、亚克力、LED 灯、黑色玻璃、铝 2009）（日本）草间弥生 赫希洪博物馆，美国

艺术家在一个四面都是镜子的小空间里置入各种元素，从而达到一种无边无际、无限重复的幻境效果。参观者置身其中，也会被复制出无数个身影。

气候项目（单频灯、投影、人造雾、镜子、铝、脚手架 2003）（丹麦）埃利亚松 泰特美术馆，英国

埃利亚松在美术馆展厅中制造了一轮可以共同分享的太阳，单频灯和人造雾为整个空间蒙上了一层暖黄的滤镜。在这一友好而疗愈的空间中，人们或坐或躺，或放松或冥想。

天书（综合材料 1987—1991）（现代）徐冰 香港艺术馆

艺术家使用不断复制的方式将那些或无一笔或多一笔，看上去像是文字，实际上已丧失文字功能的“天书”呈现在观众面前。文字是用来交流和传递思想的，徐冰却反其道而行之，以不可读的文字引发观者对意义本身的反思，同时，这种无意义又恰好强调了汉字的结构之美。

包罗万象的当代艺术，既呈现出多种艺术门类异彩纷呈的丰富景观，也表现出艺术门类之间边界的消融与自由扩展，并最终落脚在艺术家以其独到的思想观念对时代潮流予以密切关注与对文化命题进行深入思考上。

在中国，艺术的当代实验全面与国际接轨，中国艺术家的创作语言与思想指向同样表现出极强的当代性与自由度，他们不再受缚于传统的枷锁与文化的隔阂，而是积极思考当下、探索未来。中国当代艺术在应对全球化、全人类的共同问题，思考自身独特文化与传统的过程中，展现出了不断融合、持续创造的繁荣面貌。

小红人（剪纸 1990）（现代）吕胜中

艺术家选取中国传统民间剪纸中的“小红人”形象，通过重复、组合、拼接、并置等种种技术手段，使它从民间艺术中解放出来，促成了一场民间艺术与当代艺术的空前对话，也使人们逐渐意识到中国民间艺术资源对中国当代艺术的重要价值。

（局部）

圆桌（木头、金属 高 180 厘米、直径 550 厘米 1995—2000）（现代）
陈箴 巴黎蓬皮杜艺术中心，法国

这件作品是艺术家为纪念联合国成立 50 周年的展览“和平对话”而创作的。陈箴收集了 29 把不同出处、属于不同文化和社会阶层的椅子，把它们镶嵌在一张圆形桌子的周围。一方面，艺术家援引中国传统的象征，“通过餐桌而团聚、融洽交流、对话”；另一方面，椅子悬空安放，表示尽管具有交流的可能性，但平等对话的困难依然存在。

活动建议

每一种新的艺术形式和艺术风格的产生总是伴随着巨大的争议。艺术家用全新的手段和手法创造出的全新的艺术形式和艺术风格，往往超出世人对美术作品的传统认知和预期，争议由此产生。而正是在这种争议中，艺术的真理和意义才越辩越明，那些经受住争议和考验的美术作品也在时间的沉淀中愈加绽放光彩。

对一件美术作品和一个美术问题产生争议，对于我们学习美术鉴赏来说也是十分有益的经验。

现代实验性艺术对以审美为中心的传统艺术的冲击主要体现在以下几个方面：

- ① 强调艺术的非理性和无意识，从而否定了艺术创作对客观世界的理性把握；
- ② 主张艺术的本质在于制造新奇，追求所谓的原创性；
- ③ 尝试以现成品和自然物来代替艺术品的制作，从而取消艺术与非艺术的界限；
- ④ 试图打破艺术博物馆体系以及收藏制度，主张艺术向自然靠拢，以此来对抗现代资本主义商品社会对艺术的占有和消费。

1. 你认为课本中的作品分别属于以上哪些方面？请仔细观看作品并阅读课文中相关作品的提示，将它们对号入座。

2. 以本课中列举的作品为基础，深入思考现代实验性艺术给传统艺术带来的各种冲击。结合本单元其他几课的内容，分小组进行辩论：传统艺术中的审美规则能不能用于评定现当代的实验性艺术？

正方：传统艺术中的审美规则能用于评定现当代的实验性艺术。	反方：传统艺术中的审美规则不能用于评定现当代的实验性艺术。
①	①
②	②
③	③
④	④
.....

相关链接

安格尔 (1780—1867)

法国画家，新古典主义美术的代表。他的上层社会妇女肖像不仅构图严谨单纯，轮廓柔和自然，出色地表现了服饰和肌肤的质感，而且突出地描绘出人物本身迷人的风韵和雍容自信。

巴洛克美术

欧洲 17 世纪的美术样式。发源于意大利，以其热情奔放、运动感强烈、装饰华丽而自成一体。

贝尼尼 (1598—1680)

意大利雕塑家、建筑师，是 17 世纪巴洛克美术的杰出代表。其雕塑强调情绪表现，喜好强烈的姿势，与文艺复兴的雕塑相比，有一种外向的动势，使雕塑发展出一种新的空间关系。

波普艺术

西方现代美术思潮。20 世纪 50 年代初萌发于英国，50 年代中期兴盛于美国。此派艺术家认为公众创造的都市文化是现代艺术创作的绝好材料，面对消费社会商业文明的冲击，艺术家不仅要正视它，而且应该成为通俗文化的“歌手”。

彩陶

先在打磨光滑的陶坯上用天然矿物质颜料进行描绘，然后入窑烧制。出窑后，陶器表面会形成赭红、黑、白等多种颜色的美丽图案。

抽象主义

20 世纪以来在欧美各国兴起的美术思潮和流派。它否定描绘具体物象，主张抽象表现。

大孟鼎

西周初期大型圆腹鼎的代表性作品，内部铭文记录了周康王册封贵族孟的史实。造型庄重和谐，文字严谨规整，代表了青铜器进入周代后所发生的变化。

德拉克洛瓦 (1798—1863)

法国浪漫主义画家。其创作以人民争取自由的题材、悲剧性的力量、大胆的构图和绚烂的色彩以及对于人物情感的刻画为特征。

浮世绘

日本 17 世纪兴起的一种艺术。它将民间日常生活作为创作题材，主要通过版画的形式表现出来。

葛饰北斋 (1760—1849)

浮世绘艺术的代表画家。他以普通百姓的眼光，从不同的角度画了 36 幅富士山景象，给人以深刻的印象。

顾闳中

五代南唐画家。其作品《韩熙载夜宴图》反映了五代时期人物画创作所达到的高度。它以连环图画形式表现了 5 个互相联系而又相对独立的情节，以展现夜宴活动的丰富内容，即听乐、观舞、休息、吹奏和送别。

观念艺术

西方现代美术流派。20 世纪 60 年代初发端于美国，60 年代中期以后流布世界各地。它排除传统艺术的造型性，认为真正的艺术作品并不是由艺术家创作的物质形态，而是概念或观念的组合。

新年画

中国现代反映新生活、新思想的年画形式。民间年画有悠久的历史和为群众喜闻乐见的艺术形式。由于受时代局限，旧年画中有不少封建落后的因素，在近百年中国社会发生急剧变革的同时，人民的风俗习惯和审美意识也有了重大的变化，于是出现了新年画。

汉代墓室壁画

汉代墓室中的装饰壁画，兴起于西汉早期，流行于东汉。墓主多为高官显贵或地方豪强。汉墓壁画对我们了解汉代的社会、经济、文化及审美思想和绘画的发展，具有重要意义。

后现代主义

20 世纪 50 年代以来欧美各国继现代主义之后前卫美术思潮的总称，又称“后现代派”。“后现代主义”的概念最早出现在建筑领域，后来逐渐扩展到美术的其他门类。

画像砖

中国古代祠堂、墓室的装饰画砖。画像砖作为一种具有装饰意义的建筑构件，一般认为始用于战国晚期，盛于汉代，三国两晋南北朝时期继续流行，且取得了很高的成就。

弗拉戈纳尔 (1684—1721)

法国 18 世纪洛可可画风的主要代表。洛可可是当时宫廷贵族喜欢的一种风尚，追求优美的色彩和精巧的装饰，注重现世享乐。

浪漫主义

西方 19 世纪前期流行的文学艺术思潮，在美术上以法国为中心，在德拉克洛瓦的作品中达到顶峰。它肯定人和人的精神世界的价值，争取个性的解放，特别关注在资本主义制度下受压制的个性和人权，表现在艺术创作中就是对人的精神世界的表达和对个性的描绘。

鲁本斯 (1577—1640)

佛兰德斯画家。其绘画对于佛兰德斯绘画以及整个西方绘画的进一步发展具有重大意义。

维米尔 (1632—1675)

荷兰画家。其作品虽取材于市民平凡的日常生活，但被赋予了抒情诗般的意境。

未来主义

意大利先锋派运动，始于 1909 年，奠基人是诗人马里内蒂，有许多画家参加，如波菊尼、卡拉和塞维里尼。其目的是打破传统的禁锢，颂扬现代技术的推动力。

武氏祠画像石

东汉石祠画像石。在山东省嘉祥县南武宅山，现存刻石 40 余块。画像内容为神仙瑞兽、车马人物与历史故事。

推荐书目

- 《中国美术简史》 中央美术学院人文学院美术史系中国美术史教研室编著 中国青年出版社 2010
《外国美术简史》 中央美术学院人文学院美术史系外国美术史教研室编著 中国青年出版社 2014
《全球景观中的中国古代艺术》 巫鸿著 生活·读书·新知三联书店 2017
《中国美术史》 李霖灿著 中信出版社 2018
《汉唐美术考古和佛教艺术》 杨泓著 文物出版社 2000
《加德纳艺术通史》 [美] 弗雷德·克莱纳著 李建群等译 湖南美术出版社 2019
《艺术的故事》 [英] 贡布里希著 范景中译 广西美术出版社 2015

第三单元 美术的世界

古往今来，艺术家为什么会创作？为什么会创作这样的作品？是什么思想和观念驱遣他们去创作，去选择那么多的主题？在美术的世界中，这些都是至关重要的问题。

个人、社会、自然、环境，这些主题在艺术的历史长河里载浮载沉；艺术家对真理与美的孜孜以求，有关社会风尚、秩序与思潮的讨论此起彼伏；当下，大众文化、跨文化交流这些新话题也在吸引着艺术家的眼球。

在这些人类永恒的困扰与疑惑处，艺术家兴趣盎然地孤往独行，不断探索，用各具特色的作品给出自己的回答。

如何认识理解美术作品、美术现象，如何把握作者意图，探究美术创作与自我、社会、文化、时代的关系，如何在作品和作者的指引下，自觉、自如进行艺术欣赏，关乎我们如何用美来理解这个世界，用美来发展和安顿生命。

关于人与自然

千里江山图（局部）（中国画 绢本 51.5厘米×1191.5厘米）（宋代）王希孟 故宫博物院

对坐饮茶、临湖垂钓、登山……悠然自得的人们隐藏在画中的细小角落里，它反映的是古人“天人合一”、人与自然需和谐相处的朴素自然观。

关于家庭

平安春信图（局部）（中国画 绢本 126厘米×68厘米）（清代）郎世宁 故宫博物院

画面描绘的是雍正和乾隆。画家通过动作、神态表达父亲对儿子的欣赏与疼爱，儿子对父亲的崇拜与敬仰，也通过小小细节——花枝暗示了政治权力的过渡与交接。

关于美

青草地（水彩 纸本 40.8 厘米 × 31.5 厘米 1503）（德国）丢勒 阿尔贝蒂娜博物馆，奥地利

一块再普通不过的草地吸引了画家的注意，他在人们以为美并不存在的地方找到了美。探索和表现尚未被发现的美，是艺术家们一以贯之的坚持。

关于自我认同

自画像（中国画 纸本 177.4 厘米 × 78.5 厘米）（清代）任熊 故宫博物院

与传统中国古代艺术家在自画像中所呈现出的淡然、超脱的隐士形象不同，处于社会剧变中的任熊，他笔下的自己是一位义士、侠士。

关于大众文化

无望（丙烯画 111.8 厘米 × 111.8 厘米 1963）（美国）利希滕斯坦

艺术家借用大众文化中的漫画形象，用标志性色调和大圆点完美地传递了美国人诙谐、幽默的生活哲学。

关于革命、英雄

人民英雄纪念碑浮雕·南昌起义/抗日战争（浮雕高 2 米，总长 40.68 米）（现代）王式廓、萧传玖/辛莽、张松鹤 天安门广场为纪念为争取民族独立和人民自由幸福而牺牲的人民英雄，以 17000 多块花岗岩和汉白玉砌成的人民英雄纪念碑，肃穆庄严，雄伟壮观。

◎ 美术与自我

第一课

追寻美术家的视线

——美术家表现世界的独特方式

了解题材、主题和母题的区别，
理解美术家独特的审美眼光和表达
方式

右图中，是艺术家手执球面镜，还是镜中人观看艺术家？以我观物，物与我同为一体。显然，我们在观看的时候，其实是在追寻艺术家的视线，艺术家向我们展现了他对事物的看法。但是，他所展现的并不见得就是我们日常所见。

正因为我们在观察事物时，人们总是带有个人的主观因素，于是，同一物象在不同人的眼里会呈现不同的面貌。换言之，观赏一幅美术作品，虽说是在追寻艺术家的视线，其实是在探究艺术家的个人主观因素，一旦解读出艺术家的个人主观因素，就找到了艺术家的视线，叩开了欣赏美术作品的大门。

手与球面镜（铜版画 31.8 厘米 × 21.3 厘米 1935）（荷兰）埃舍尔

星夜（油画 布面 73.7 厘米 × 92.1 厘米 1889）（荷兰）凡·高 纽约现代艺术博物馆，美国

画面上部高度变形的天空、直上云端如火舌般的松柏树，与底部以平直、粗短的线条描绘的宁静村落形成了鲜明对比。这种高度夸张变形的强烈视觉对比向我们展现了画家躁动不安的情感和迷幻的精神世界。

资料卡

探寻宇宙的奥秘

画面中，一位学者利用一种特殊的模型——太阳仪——来展示宇宙的工作原理。周围的听众看着那些代表行星的小金属球在弧形的带状轨道中运行，看得入了迷。在那个启蒙时代中，自然科学取得了巨大进步，人们为科学的奥秘所吸引，为探寻宇宙的热情所鼓舞——艺术家们当然也不例外。

一位学者在太阳仪前的讲座（油画 布面 147 厘米 × 203 厘米 约 1763—1765）（英国）约瑟夫·赖特 德比郡艺术博物馆，英国

情感的投射

明月代代望相似，然而，每个人对它的感觉并不一样。宋代苏东坡看到的是“明月夜，短松冈”，这是因为他思念亡妻，他只看到了凄凉。而在清代画家金农的笔下，月亮中央隐隐约约像是有玉兔在捣药，似乎与中国古老的传说有关。在荷兰画家凡·高的视线里，又是另外一番景象，被面包圈形的色彩包裹的星星与月亮的周围是一些旋涡，似乎是大气在运动。凡·高说这是“一幅描绘星空的新写生”，这显然与金农所见的天空迥异。其实，旋涡所暗示的可能是凡·高对宇宙、对天体运行轨迹的认识。透过画家们的视线，我们似乎可以想象，中国清代的画家在表现一种文人士大夫悠闲自得的心情，而荷兰画家则用画面形象地诠释当时西方在宇宙天体运动方面的新发现。

对待天空这样遥不可及的事物，需要通过想象再加上自己的理解来描绘，那么对待身边习以为常的婚姻家庭话题，不同时代、不同社会文化中的艺术家又是如何表现的呢？他们的视线在哪里呢？

月华图（中国画 纸本 116 厘米 × 54 厘米）（清代）金农 故宫博物院

高士图（中国画 绢本 134.5 厘米 × 52.5 厘米）（五代）
卫贤 故宫博物院

整幅画构图严密，勾线劲挺，屋舍以界画法刻画，准确而精细。山石及树木的皴笔密集，近树精心勾画，远树则勾、点结合，以墨色由淡至浓层层烘染，显得十分凝重。

在《阿尔诺芬尼夫妇像》里，处处都是象征之物，似乎在见证婚礼这一庄重的仪式，像是基督在向你讲述婚礼的神圣。而在中国五代时的画家那里，则是高山巍峨、花木葳蕤的和谐环境中，梁鸿、孟光夫妇“举案齐眉”，展现了儒家“夫唱妇随”的场景。卫贤眼里看到的是和谐，而凡·爱克眼里看到的则是神圣。这种差别，从某种程度来说，是西方宗教文化与中国儒家文化的差别。

阿尔诺芬尼夫妇像（油画 布面 82.2 厘米 × 60 厘米 1434）（尼德兰）扬·凡·爱克 英国国家画廊

签名：凡·爱克在场

视线示意图

思考与交流

钥匙象征知识，秤象征公平，骷髅象征死亡……有些形象的象征意义在中外文化中是一致的；但也有完全相反的情况，比如龙在古代中国象征着皇权，在西方文化中却象征着魔鬼。在《阿尔诺芬尼夫妇像》中，画家使用了大量的象征手法，你能正确地指出画面中的各个部分象征什么吗？请在括号中填上对应的序号。

男子举起右手（ ） 镜中有许多人像（ ） 蜡烛（ ）
 小狗（ ） 镜子、水晶珠链、妇人衣袖和内裙的蓝色（ ）
 橘子和苹果（ ） 新娘与新郎均未穿鞋（ ） 孕妇装（ ）

1. 忠诚；2. 纯洁；3. 财富与地位；4. 伊甸园的纯真；5. 有证婚人在场；6. 地板是神圣的地方；7. 基督出席了婚礼；8. 承诺。

同一题材的不同表现

对于同一题材，不同时代，甚至是同一时代，只要地域环境稍有不同，艺术家的着眼点也会不同。同是表现《圣经》中的圣母子，在中世纪，由于要表现圣母子的神性，他们脸上的表情往往都很严肃，彼此的情感交流也很少；有时圣子并不是被描绘成婴儿的形象，身体的比例还是成年人的比例，只是体量缩小了而已，看上去就像是一个“小大人”。而在文艺复兴时期的拉斐尔笔下，圣母玛利亚面容娇美，神态安静慈祥，眼神充满对孩子的爱意，年幼的基督则天真无邪、活泼可爱，就如附近乡村中的凡间母子，只是头上多了一个光环而已。

小考佩尔圣母（油画 布面 59.5 厘米 × 44 厘米 约 1505）（意大利）拉斐尔 美国国家画廊

圣母托住圣子的臀部，圣子环抱着圣母的脖子，这样的姿势并不是拉斐尔的发明。在圣母子的画像和雕塑中，这已经成为一种定式。

相似题材的不同表现

由于艺术家的个人特质不同，在表现相似题材时，他们会有意识地克制自己的视线在画面中的呈现，让观众产生不同程度的悬念，从而使美术作品在审美上呈现出千变万化的面貌。

在马奈的笔下，是裸体女子在观看马奈，还是马奈在观看裸体女子？或者压根都不是。而且，不远处那看起来在洗澡的姑娘，她年轻的身体在葱茏草木的映衬下，形成一道迷人的风景，强烈地吸引着人们的视线。在这里，马奈以女模特取代了乔尔乔内、提香的仙女，体现了艺术家对题材的改造；以游移不定的视线取代直截了当的视线，这种克制使得画面的意味更为复杂，耐人寻味。

草地上的午餐（油画 布面 208 厘米 × 264.5 厘米 1863）（法国）马奈 奥赛美术馆，法国

乡间音乐会（油画 布面 105 厘米 × 137 厘米 1509）（意大利）乔尔乔内、提香 罗浮宫，法国

思考与交流

仔细观察《草地上的午餐》与《乡间音乐会》，不难发现两幅作品同样描绘了树林中的四个人物形象：其中一名裸体女子和两位男性之间的关系较为密切，另外一位女性则似乎游离于他们之外。

你觉得这种类似的画面安排是一种偶然吗？还是艺术家有意为之？他们为什么这么做？说说你的看法，并与同学进行交流。

活动建议

艺术家在创作的过程中，对物质世界中的素材进行选择、提炼、加工和改造，形成了美术世界中丰富的题材。当我们接触到一件作品时，它的题材往往是外显的；而艺术家的视线，或者说主题则往往是内隐的，需要我们去解读。

1. 法国雕塑家马约尔特别注重雕塑的体积感和形体的厚重感，造型语言概括洗练，注意整体精神。英国雕塑家亨利·摩尔善于把不同的形体汇集在一起，赋予形象新的内涵。请根据上述提示比较下面两件作品，看看它们是如何展现艺术家的不同视线的。

地中海（圆雕 青铜 104.1 厘米 × 114.3 厘米 × 75.6 厘米 1902—1905）（法国）马约尔 纽约现代艺术博物馆，美国

斜倚的女人（圆雕 钢筋混凝土 65.1 厘米 × 97.5 厘米 × 56.8 厘米 1932）（英国）亨利·摩尔 圣路易斯艺术博物馆，美国

2. 母题与主题类似，但又不同于主题，它主要是指在艺术史上重复出现的某种视觉形式。西方美术史有很多反复出现的母题，比如课文中出现的“圣母子”“草地上的午餐”等等。“斜倚的女人”也是西方艺术史上重要的母题之一，始于乔尔乔内。艺术家们虽然使用了同一母题，却在其中倾注了完全不同的视线。回忆你接触过的中国美术作品，尝试找出“母题”并与同学进行交流。

沉睡的维纳斯（油画 布面 108.5 厘米 × 175 厘米 约 1510）（意大利）乔尔乔内 历代大师画廊，德国

美术家眼中的自己

——自画像中的自我表现

了解创作者的自我认识在作品上的表现方式，分析中西艺术家在自我表达方面的差异

左：拉斯科岩画上的手印（约前 15000）（法国）
右：工匠正在制作狮身人面像（约前 1400）（古埃及）

原始社会的画师通常又是巫师，他们号称有通天会神的本领。法国拉斯科岩画上的两只手印，那是画师留下来的带有巫术性质的“签名”吗？而在古代埃及人那里，正在制作狮身人面像的工匠是不是就是画家本人呢？由于时代久远，再加上没有署名，我们只能在对历史的想象中去猜度，去追问。无论是技艺高超的工匠，还是当时声名显赫的人物，如果他们不在作品上署名，不为自己留“像”，恐怕我们这样的猜度和追问将会没完没了。

艺术家的自画像为我们提供了一个可以与他们面对面交流的机会。这些由艺术家本人创作出来的“自我”，代表了他们对自身的认知。

自画像（油画 木板 67.1 厘米 × 48.9 厘米 1500）（德国）丢勒 老绘画陈列馆，德国

出身于金匠家庭的丢勒在自画像中破格采用了当时用来表现基督的严格正面像。那时候，艺术家被看作匠人，所以丢勒用“神的化身”来捍卫自己的身份，维护艺术家的尊严。

自画像(中国画 纸本 131.3厘米×59.1厘米) (清代)
金农 故宫博物院

自我认同与社会角色

真蒂莱斯基的作品以十分直接的方式表达了她对自己女性艺术家身份的肯定——在当时，绘画对女性来说只是一种教养，所以女画家在作品中多把自己表现为一位淑女，而不是画家。金农的自画像生动传神地展现了自己的“怪”：光圆的头上斜垂一绺小辫，手持一根超过身高的长杖，着红履，似正向前轻挪。这种奇形异貌正是画家奇僻古怪性格的最好展现。

自画像(油画 布面 94厘米×78厘米 1650) (法国)普桑 罗浮宫, 法国

普桑的形象更像绅士而不是画家。

作为绘画之喻的自画像(油画 布面 98.6厘米×75.2厘米 1638—1639) (意大利)真蒂莱斯基 英皇室收藏

听琴图（中国画 绢本 147.2厘米×51.3厘米）（北宋）赵佶 故宫博物院

宋徽宗像（《听琴图》局部）

宋徽宗像（《南薰殿帝王像》局部）

自画像（中国画 绢本 24厘米×23厘米）（元代）赵孟頫 故宫博物院

通过赵孟頫的自画像，我们了解到，这位杰出的书画家内心最向往的不是庙堂之高，而是湖畔林间的宁静生活。

有时候，艺术家的自画像与旁人为他描绘的肖像会有很大的差异。在宋徽宗赵佶的《听琴图》中，道士打扮的他抚琴弹奏，仪态优雅，呈现的是十足的文人形象；而在他人画的《南薰殿帝王像》中，赵佶则是威严的帝王形象。哪一幅画像更接近真实的赵佶？相关史料记载，原本没有太大机会登上皇位的赵佶一直从事他所喜欢的文学、艺术创作，一心奉道，即便继承了皇位，这个职位对他来说也只不过是“副业”。由此看来，似乎艺术家眼中的自我更为“真实”。

资料卡

押字

又称花押、签押、押花字等，是辽宋夏金时期人们按照自己的爱好，在有关文书等物品上使用的一种特定符号，以代表本人，便于验证。押字与签名、签字不同，签名是用楷书或草书写上本人的姓名，容易认出；押字是用笔写出或画出某一符号，一般不易辨识。元代夏文彦《图绘宝鉴》卷三认为，宋徽宗赵佶在“画后押字用‘天水’”；而现代有的学者认为，赵佶这个“别致的‘花书’签押，却是由四字连缀的‘天下一人’所组成”。

《听琴图》中宋徽宗赵佶的押字

浓缩的人生

当然，有很多艺术家在自己漫长的艺术生涯中留下的自画像远远不止一幅，有的艺术家甚至在人生的不同阶段都留下了自画像。这些自画像集结在一起，几乎就是艺术家一生境况的真实反映。

荷兰画家伦勃朗一生中创作了近百幅自画像。他从21岁起便开始记录自己的容貌，一直到去世的那一年。他以冷静而客观的方法创作自画像，仿佛是在镜子里凝视另一个自我，每一幅自画像似乎都是最严格的自我解剖像。

如果将他不同时期的自画像放在一起，伦勃朗的一生便展现了出来。伦勃朗早年画单不断，事业如日中天，然而，到了老年，两任妻子逝世，孩子夭折，他变得穷困潦倒，不得不变卖家产维生。他在晚年画的自画像，满脸皱纹，茫然而惶惑地看着人间，仿佛无限感伤，又仿佛无限悲悯。他的作品成为西方自画像传统中体现深沉内涵的典范。

思考与交流

下面是伦勃朗早、中、晚三个时期的自画像，你觉得人物的性格与气质有哪些不同呢？说说你的看法并与同学进行交流。

左：蓬头的自画像（油画 木板 22.6 厘米 × 18.7 厘米 约 1628）（荷兰）伦勃朗 荷兰国家博物馆
中：怀抱萨齐娅的自画像（油画 布面 161 厘米 × 131 厘米 约 1635）（荷兰）伦勃朗 历代大师画廊，德国
右：戴贝雷帽的自画像（油画 布面 84.5 厘米 × 66 厘米 1659）（荷兰）伦勃朗 美国国家画廊

宫娥（油画 布面 318 厘米 × 276 厘米 1656）（西班牙）委拉斯开兹 普拉多博物馆，西班牙

场景中的自我

艺术家还经常会将自己置于一个场景中进行自我表达，所传达的信息也会更加丰富。

《宫娥》中的委拉斯开兹在画什么？他画的到底是小公主还是国王和王后（镜子中可见）？从这些问题中我们或许可以梳理出画家的真正用意——伟大的国王参观了画家委拉斯开兹的画室。画中的人物暗示了王室的存在，而委拉斯开兹就站在王室成员们中间。这幅作品是艺术家对自己身份地位的一种证明和捍卫。

资料卡

镜子与地图

在15—17世纪，一些画家喜欢通过镜子来延伸画面的空间。比如《阿尔诺芬尼夫妇像》，画家扬·凡·爱克透过挂在墙上的镜子表示自己在这场——为这对新人证婚；委拉斯开兹则是透过房间尽头的镜子来表示国王和王后在场。画家不约而同地将镜子放置在画面的中心位置，暗示镜子中的人才是画面潜藏的主角。

维米尔的大部分作品里都有一幅地图，或完整或部分地展现在我们面前。地图以新的形式体现了镜子反射的手法，告诉我们，画家只表现了现实的一小部分，我们应该学会观察。

在当时，镜子和地图都是珍贵的物品，因此画中的镜子和地图也可以说是财富的象征。

绘画的寓言（油画 布面 120 厘米 × 100 厘米 约 1666）（荷兰）维米尔

活动建议

比较中国与西方相似的美术作品，分析中西美术在呈现方式、艺术追求等方面的差异，这不仅可以帮助我们丰富对美术作品的理解，还能帮助我们加深对自身文化的理解。

通过对中国与西方自画像的观察，我们会发现有趣的一点：西方艺术家的自画像注重描绘容貌特点，往往会以一种特写的方式将自我清晰地表现出来；而这种情况在中国艺术家的作品中却很少出现。

同学们，你们是否发现了这个现象？这是为什么呢？

1. 右图是明代画家沈周创作的《夜坐图》，根据画作上部的题跋，我们可以了解到这幅画表现的是初秋的晚上画家独处的情景。下图中截取的是画家夜坐“有竹居”的局部，画家无意表现自己具体的相貌特征，以寥寥数笔带过。

《夜坐图》局部

沈周为什么会选择以这样的方式来为自己画像？结合整幅作品的意境，你觉得这幅作品展现了一个什么样的“自我”？

2. 选择一幅你感兴趣的西方艺术家的自画像，借助图书与互联网资料，了解该艺术家的生平和相关经历，说说艺术家的呈现方式与他的个人经历、艺术追求之间有什么具体联系。

3. 请结合本课内容以及自己对前两个问题的理解，尝试对上面提出的有关中西美术比较的有趣现象进行分析。

夜坐图（中国画 纸本 84.8厘米×21.8厘米）（明代）沈周 台北故宫博物院

第三课

托物寄情

——美术作品与艺术家人生经历的关系

了解美术作品中的象征和隐喻手法，学习解读美术作品的“言外之意”“弦外之音”

墨梅图（中国画 纸本 31.9厘米×50.9厘米）（元代）王冕 故宫博物院

资料卡

中国画的特殊形式

诗、书、画、印相结合的中国画，其上题写的诗文与落款——题跋是作品的重要组成部分，不仅有助于补充和深化作品的主题，也丰富了画面的艺术表现形式。

题跋在宋以前的画作中比较少见，画家只在不显眼的地方题写名字而已，后来伴随元代文人画的兴起而发展起来，最终成为中国画艺术的重要表现形式。

王冕的《墨梅图》既有作者本人的题画诗、名款，还有乾隆皇帝盛赞其作品所留下的题跋。题跋者一般都具备了一定的书画能力和审美经验。

“吾家洗砚池头树，个个花开淡墨痕。不要人夸好颜色，只留清气满乾坤。”在王冕的笔下，似乎每一朵梅花都是颇有气节的，“疏花个个团冰玉，羌笛吹他下不来”，这也表现了王冕独善其身、不愿同流合污的高尚情操。

通过将物象人格化，寄托自己的精神情感，表达更深层次自我，这在中国美术史上屡屡可见。而梅兰竹菊在宋代时就已成为“情感的符号”，“四君子”题材在绘画中大量地运用，成为一种通用的图式。

思考与交流

“四君子”题材除了在绘画中运用较多外，在其他美术门类中还有运用吗？它们是否也被赋予了一种特殊的情感意义呢？

左：水墨葡萄图（中国画纸本 165.4 厘米 × 64.5 厘米）（明代）徐渭 故宫博物院

右：大树风号图（中国画纸本 115.4 厘米 × 50.4 厘米）（明代）项圣谟 故宫博物院

“风号大树中天立，日薄西山四海孤。短策且随时且莫，不堪回首望菰蒲。”题画诗与画面完美结合，将画家的境况和心志自然地表露出来。

植物的人格化

物象的具体形态不一样，艺术家所赋予的情感内涵和主题思想也不一样。在中国传统文化中，一些植物形象具有比较固定的情感象征意义，比如我们之前提到的梅兰竹菊“四君子”，但还有些植物形象，只有在某些艺术家的笔下才具有某种特定的情感。

葡萄，在中国传统文化中原本没有什么特殊的含义，但是在徐渭的笔下，通过与“半生落魄已成翁，独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中”的诗意结合，竟然成了一种狂放洒脱、愤世嫉俗的人格象征，透过葡萄，观者似乎可以看到一位落魄怅然的文人的形象。

“岁寒，然后知松柏之后凋也。”（《论语·子罕》）在《大树风号图》中，画家巧妙地化用诗意，以任凭寒风怒号而岿然不动的参天大树来象征画家作为遗民内心的痛苦和抑郁，并表达了对前朝的怀念和敬意。

动物的人格化

美术家托物寄情，所托之物其实有很多，并非局限于某一类。一生经历坎坷的朱耷，誓不与清王朝合作，常借诗文书画发泄内心的激愤。他将花鸟画“缘物寄情”的传统推到极致，将物象人格化、符号化，寄托自己的身世之感和孤傲情怀。其笔下物象造型夸张，但形象洗练而准确，不失形似，如他笔下的鱼、鸟常做“白眼向人”之状，表情奇特，表现出画家的愤世嫉俗之情。

静物的人格化

荷兰画家凡·高在其作品《卧室》中，借成对的枕头、椅子和画像来抒发他对好友到来的急切盼望之情。《画家的桌子》是格斯顿晚年所作的带有独特自传性质的作品，刻意挑选的物件无一例外地喻示着画家对个人身份的感悟和思考。可见，每个艺术家都会对与他内心情感有关联的物象进行富有个性的表达。

上：安晚帖（之一）（中国画 纸本 31.7 厘米 × 27.5 厘米）（清代）朱耷 泉屋博古馆，日本

“左右此何水，名之曰曲阿。更求渊注处，料得晚霞多。”（题画诗）

中：卧室（油画 布面 72.4 厘米 × 91.3 厘米 1888）（荷兰）凡·高 凡·高博物馆，荷兰

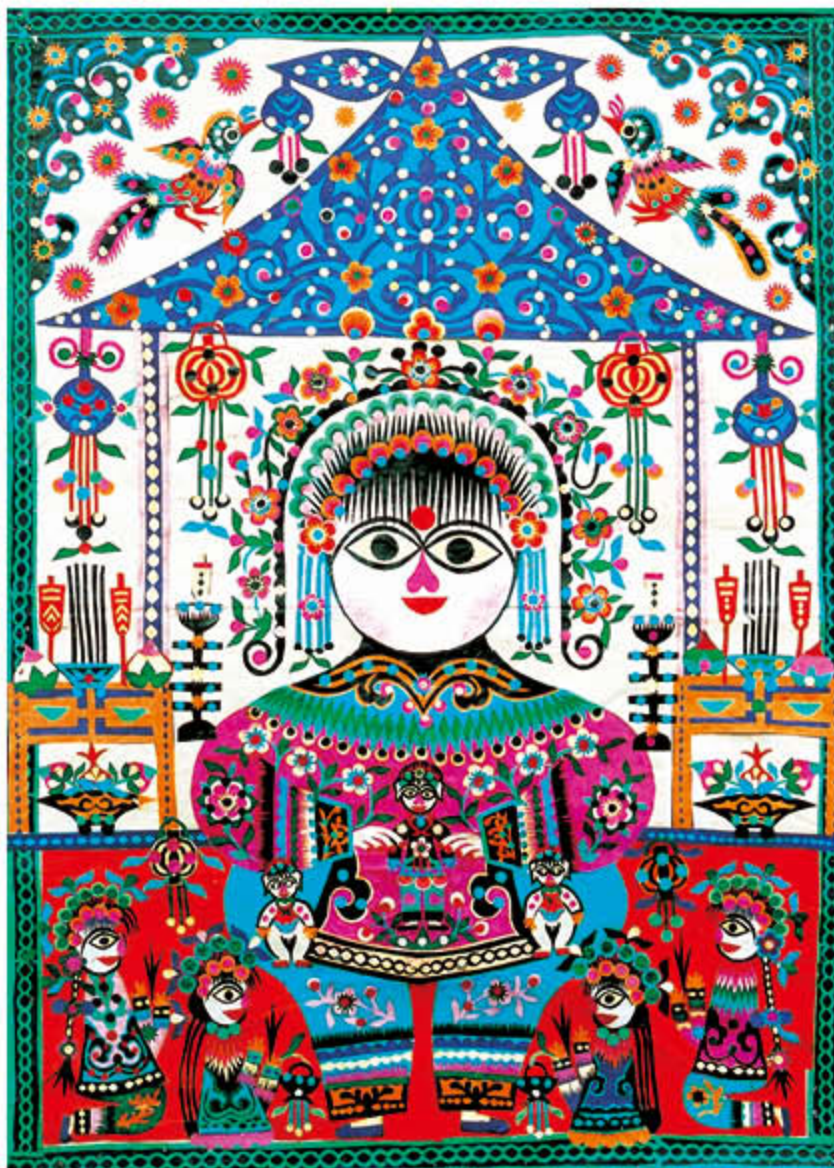
下：画家的桌子（油画 布面 196.2 厘米 × 228.6 厘米 1973）（美国）菲利普·格斯顿 美国国家画廊

到前线去（版画 20.5 厘米 × 27 厘米 1932）（现代）胡一川 中国美术馆

怒吼吧, 中国（版画 20 厘米 × 15 厘米 1935）（现代）李桦 中国美术馆

托物言志

事实上，艺术家有时候还会创造出一些人物形象来表达个人的志向，并期望通过它们使观者产生共鸣，参与到社会活动中去。在抗战期间，艺术家拿起手中的创作工具，将自己昂扬的斗志寄寓其中，创造了许多激励人心的形象。在胡一川和李桦创造的形象中，我们似乎能听到画家的心声：中华民族到了最危险的时候，到前线去，为保卫祖国而战。民间艺术家库淑兰所创造的“剪花娘子”形象，正是她自身精神的写照。

剪花娘子（工艺 剪纸）（现代）库淑兰

活动建议

奔马图（中国画 纸本 326厘米×112厘米 1941）（现代）
徐悲鸿 徐悲鸿纪念馆

题跋为：“辛巳八月十日第二次长沙会战，忧心如焚，或者仍有前次之结果也。企予望之。悲鸿时客槟城。”

运用隐喻和象征手法的美术作品，其意义和情感往往是内隐的，需要深入解读。采用隐喻手法的美术作品，其所隐喻的对象和所描绘的对象之间往往存在着形的相似；而采用象征手法的美术作品则不然，象征物及其象征意义往往是约定俗成的，比如鸽子象征和平，或者存在某种共同的人类情感联结。面对这样的美术作品，我们该如何进行鉴赏呢？

这里提供了几条路径：①从寻找象征物通用的或者说普遍的象征意义入手；②从美术作品的画面线索入手，比如说“题跋”等；③从创作者的生平入手，比如说重要的或者独特的人生经历；④从创作背景入手，小到该作品的具体创作时间，大到创作的时代、社会和文化背景。

1. 对照本课出现的美术作品，验证以上四条路径的可行性。

2. 这里三幅有关马的作品创作于不同的时期，但均运用象征和隐喻的手法寄寓了画家的心志。请仔细观察，从上述四条路径中的一条或者几条入手，寻找隐藏在“马”背后的意义与情感。

骏骨图（中国画 纸本 29.9厘米×56.9厘米）（南宋）
龚开 大阪市立美术馆，日本
画家于画后自跋云：“经言马肋贵细而多，凡马仅十许肋，过此即骏足。惟千里马多至十有五肋。假令肉中画骨，渠能使十五肋现于外。现于外，非瘦不可，因此此相，以表千里之异，廷劣非所讳也。淮阴龚开水木孤清书。”

二马图（中国画 绢本 28.8厘米×142.7厘米）（元代）任仁发 故宫博物院

画家于画后题曰：“……肥者骨骼权奇，紫一索而立峻坡，虽有厌饫刍豆之荣，宁无羊肠踏蹶之患。瘠者皮毛剥落，啮枯草而立霜风，虽有终身挨斥之状，而无晨驰夜秣之劳。……世之士大夫，廉滥不同，而肥瘠系焉。能瘠一身而肥一国，不失其为廉；苟肥一己而瘠万民，岂不贻污滥之耻歟！”

相关链接

丢勒（1471—1528）

德国文艺复兴时期的画家。其一生创作甚为丰富，版画、油画创作都达到了当时最高水平，对16世纪德国及西欧各国的美术有很大的影响。

金农（1687—1763）

清代书画家。其用水墨白描而笔意疏简、不施丹青的手法，妙在似与不似之间，开创了文人写意肖像画的新风格。

普桑（1594—1665）

法国画家，古典主义艺术的代表。他提倡的是一种永恒、和谐、理性、宁静的艺术，为古典主义艺术提供了审美方向。

赵佶（1082—1135）

即宋徽宗。他在绘画上既重视传统法度，又强调深入观察生活，同时也追求绘画的构思和意境。

朱耷（1624 或 1626—1705）

清代画家，号八大山人。其花鸟画大多缘物寄情，或表现自我，将物象人格化，以寄寓讽喻之意。

徐渭（1521—1593）

明代一位具有革新精神的文学家和艺术家。其水墨写意花卉完成了写意花鸟画的重大变革，推动了大写意画派的发展。

推荐书目

《世界美术名作鉴赏辞典》 朱伯雄编 中国青年出版社 2001

《中国古代画论类编》 俞剑华编著 人民美术出版社 2004

《中国大百科全书·美术》 中国大百科全书总编辑委员会编 中国大百科全书出版社 1991

◎ 美术与社会

第四课

变化中的审美

——社会审美标准与艺术创作的关系

了解艺术随时代不同和地域文化差异变化的现象，树立多元、开放和包容的审美理念

维纳斯的诞生（布面蛋彩 172 厘米 × 278 厘米 1482—1485）（意大利）波提切利 乌菲齐美术馆，意大利

维纳斯是古希腊罗马神话中的爱与美之神，相传她诞生于海上，拥有黄金比例般完美的身段和样貌，白瓷般的肌肤，金发碧眼，优雅而迷人。在历史长河中，有很多美丽动人的女子被冠以“维纳斯”的称号，无数描绘女性形象的作品以“维纳斯”命名。然而，她们是否都符合古希腊罗马艺术的审美理想呢？答案当然是否定的，因为随着社会的发展，人们的审美标准和趣味一直都在变化。

左：簪花仕女图（局部）（中国画 绢本 46.4 厘米 × 182 厘米）（唐代）周昉 辽宁省博物馆
右：晋祠圣母殿侍女像（雕塑 真人大小）（北宋）

思考与交流

左边的两件作品分别体现的是唐代与北宋的女性形象，她们在形象与服饰上都存在着很大的差别。请结合相关历史知识，说出其差别并试着简单分析原因，与同学进行交流。

中国花鸟画中的审美变化

受不同审美趣味的影 响，某种特定的风格样式往往会风靡一时，成为人们争相效仿的对象。

在中国绘画中，勾勒填色、没骨法、兼工带写和写意先后成为花鸟画技法的主流，同时，在物象表现上，由对自然的客观表现往主观表达发展。

在五代时，花鸟画有“黄家富贵，徐熙野逸”两种画法和风格并存。到了北宋初期，旨趣浓艳的黄家画风更加符合统治者的口味，其勾勒填彩的画法也一跃成为宋代画院的评画标准，引领潮流达百余年之久。

北宋中后期，一些文人士大夫对绘画产生了兴趣，他们开始活跃于画坛，在作品中强调“诗中有画，画中有诗”。

到了元代，赵孟頫强调“书画同源”，高扬心灵抒写的主动性，将文人士大夫所作的花鸟画推上了主流的位置。而后，吴镇更是以草书笔法、湿笔画法“写”花鸟画，进一步强化了作品中自我表达的成分。

古木竹石图（中国画 绢本 108.2 厘米 × 48.8 厘米）（元代）赵孟頫 故宫博物院

左：枯木竹石图（中国画 纸本 26.5 厘米 × 50.5 厘米）（北宋）苏东坡 私人收藏，日本

右：枯木竹石图（中国画 纸本 53 厘米 × 69.8 厘米）（元代）吴镇 故宫博物院

明代，董其昌提出“南北宗论”，抬高文人士大夫而贬低职业画家的创作，不但使得中国传统绘画进一步向业余化发展，而且使传统绘画的审美重心发生了大的转移，以笔墨直抒胸臆成为这类作品的主旨。徐渭的出现，更将直抒胸臆的写意花鸟推向顶峰。

清初，明朝王室后人朱耷削发为僧，自号“八大山人”，他将个人志向融于花鸟画中，开创了大写意水墨花鸟画的新风格。到了清中期，扬州画派深受市民文化的影响，以生活中的寻常之物入画，削弱了作品中的书卷气，增添了几分世俗气。

之后，海上画派的吴昌硕将现代因素蕴于作品之中，强调视觉冲击力和抒情特质，把以书入画的传统推到了极致。

思考与交流

对比“扬州八怪”与其他文人士大夫的花鸟画作品，它们在刻画对象的选择上有什么区别？

选自《花卉十二开》（中国画 纸本 册页）（清代）李鱓 天津博物馆

黄甲图（中国画 纸本 114.6厘米×29.7厘米）（明代）徐渭 台北故宫博物院

艺术家借螃蟹横行形象来嘲讽那些胸无点墨，却能依靠关系或金钱金榜题名的人。

拉奥孔（油画 布面 137.5 厘米 × 172.5 厘米 约 1610—1614）（西班牙）格列柯 美国国家画廊

画家格列柯声明这幅画的创作是受到了古希腊雕塑《拉奥孔》的巨大影响。他创作过三幅以此为题材的作品，但只有这一幅流传至今。

西方世界中的审美变化

在西方艺术史上，一些像哥特式、巴洛克、洛可可等原本多少带有贬义的词语到了 19 世纪以后，变成了中性词，用来指称某一个风格时期或者某一个时代。词语的语义色彩变化，正是社会主流审美趣味变化的标志之一。可见，审美不会一成不变，它会随着社会的变迁而变化。

1506 年发现的古希腊雕塑《拉奥孔》，对文艺复兴时期以及以后的许多艺术家都产生了很大的影响。在格列柯那里，虽然画面中依稀还能看到一些模仿的痕迹，但是人物拉长的身体、颤动的色彩、骚动的环境、戏剧性的张力，很明显受到了当时样式主义和西班牙巴洛克早期审美情趣的影响。

资料卡

古希腊神话故事

特洛伊的祭司拉奥孔违背神的意志，告诫特洛伊人不要中希腊的木马计，此举惹怒了众神，众神从海中调来两条巨蟒将他和他的儿子活活缠死。

拉奥孔（雕塑 大理石 高 184 厘米 前 1 世纪早期）（古希腊）阿格桑德罗斯等 梵蒂冈博物馆

艺术家超前的审美探索

艺术家对审美变化趋势的捕捉会更敏锐，相对于公众的审美习惯，有时会显得有些超前。马奈对戈雅的《阳台上的少女》进行了重新组织，与戈雅极具空间感的背景处理相比，马奈的作品显得极为平板，甚至如库尔贝所说的“像扑克牌一样平板”，以色彩平涂处理的人物形象很难融入绘画的深度空间里。当然，这并不意味着马奈忽视作品的内容，人物洞彻的眼神和专注的神情证明他很注重内容。

19世纪中叶，这种“平板”与传统的强调明暗透视、制造三维立体错觉的原则大相径庭，这正是马奈反思绘画的本质所致，它甚至成了19世纪末叶以来艺术发展的趋势。可以说，这种审美变化通常都是艺术家主动而自觉地开掘并传播开来的。

左：阳台上的少女（油画 布面 162 厘米 × 107 厘米 1808—1812）（西班牙）戈雅 大都会艺术博物馆，美国
右：阳台（油画 布面 170 厘米 × 125 厘米 1868—1869）（法国）马奈 奥赛美术馆，法国

活动建议

在我们所生活的时代，快节奏、多元化已然成为社会发展的标签，它意味着这个时代比以往任何一个时代都更具丰富性、包容性和易变性。人们自由地追求各种各样的“美”，而且变得越来越“喜新厌旧”。那么，你觉得在这个时代还有没有一定的审美标准存在？如果有的话，我们该通过一种什么样的方式来发现或者说总结它们呢？

问卷调查是社会调查的一种数据收集手段。当一个研究者想通过社会调查来研究一个现象（比如当今社会的审美标准）时，他可以根据自己的目的和具体需要设计一系列问题，制成书面的问题表格交由调查对象填写，然后收回整理分析，从而得出结论。

请你按照以下要求设计一份调查问卷，并根据自己的调查，结合对本课内容的理解，归纳出结论。

- ①请你分别询问五个不同年龄、性别、职业的人；
- ②请你围绕人们对“美”的看法及其变化进行问卷设计；
- ③请以下面这三幅作品为例进行询问，也可以选择自己感兴趣的美术作品。

上：有桃子的静物画（壁画 35.6 厘米 × 34.3 厘米 约 62—69）（古罗马）那不勒斯国家考古博物馆，意大利

左下：有苹果和桃子的静物（油画 布面 68.6 厘米 × 92.7 厘米 1898）（法国）塞尚 纽约现代艺术博物馆，美国

右下：玻璃果盘中的静物（丙烯颜料画 布面 132.1 厘米 × 106.7 厘米 1973）（美国）利希滕斯坦 惠特尼美国艺术博物馆，美国

从古罗马到 19 世纪末的法国，再到 20 世纪下半叶的美国，我们可以发现，社会的审美标准发生了巨大的变化。其中，艺术家的审美探索起到了引领这种变化的作用。

雅与俗的交流

——经济、科技发展与美术作品的关系

了解大众文化影响艺术的主要途径和方式，进一步认识美术创作的多元化倾向

北京繁华街景（摄影）

随着科技的发展，商业广告出现在我们生活的每个角落，在杂志封面上、电视节目里、电脑网页中……在今天这个“读图时代”，你会发现有些广告并不枯燥乏味，反而耐人寻味；有些广告越来越像艺术品，而有些艺术品则吸收了商业的元素。那么，在历史发展的长河中，经济、科技发展是如何推动和改变艺术创作的呢？

思考与交流

我们在第二单元第四课《人间生活》中学习过北宋张择端所绘的《清明上河图》，这件作品以全景式的构图向我们展示出初春时节北宋京都汴梁（今开封）城内的繁华景象。

“清明上河图”也成为一种谱系，很多艺术家都曾经在这一框架内进行创作。他们将自己所处时代的经济、科技发展成果记录在作品中，使得每一个版本的《清明上河图》都成为当时物质文化生活的图解式百科全书。

仔细观察北宋张择端和明代仇英的《清明上河图》，寻找两个版本的差异，并与同学进行交流。

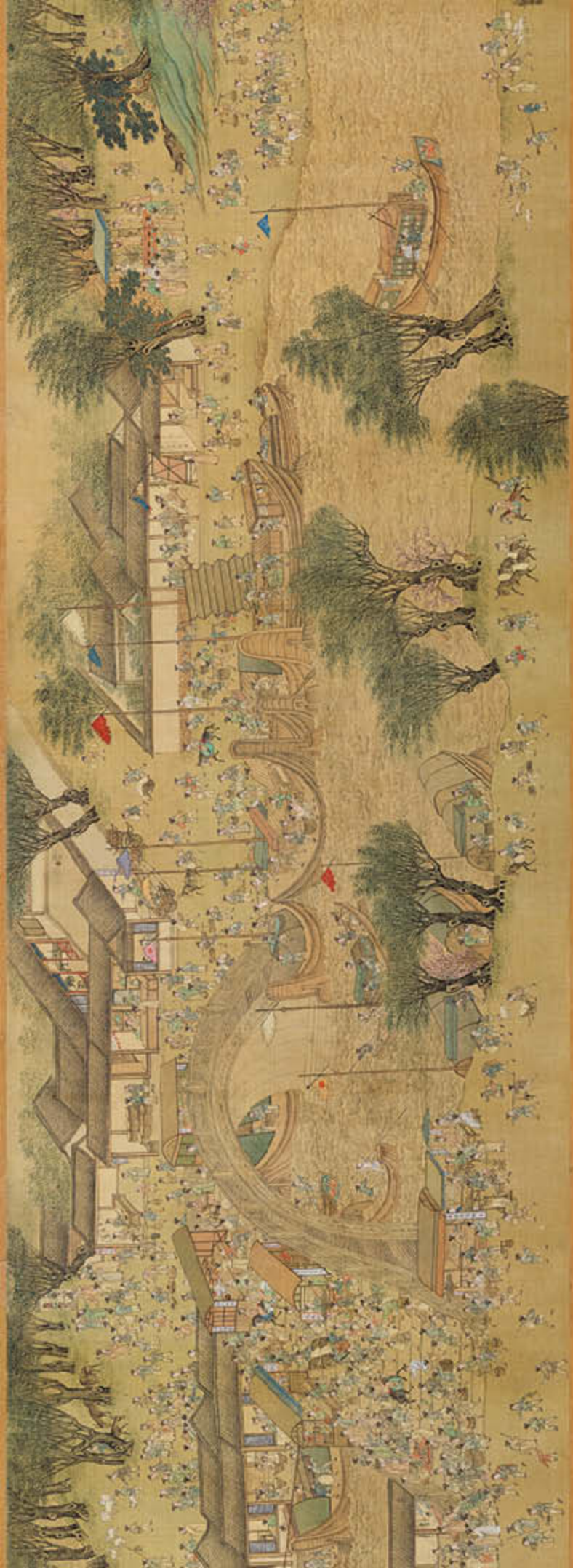
资料卡

世界上最早的灯箱广告

孙羊正店是张择端《清明上河图》中最大的酒家，门楼上搭着许多捆扎有装饰的棚架。这里描绘的是两宋时期非常流行的店面装饰——“彩楼欢门”，店家用彩帛、彩纸等扎成门楼的形状，以壮声势，招徕顾客。店门口还立着灯箱，入夜后可以在里面点上蜡烛。

清明上河图（局部）（北宋）张择端

清明上河图(局部) (中国画 绢本 31.3厘米x172.9厘米) (明) 仇英 了午画材网绘

大众文化与美术表现形式

明清时期，商业的繁荣使得市民阶层不断发展壮大，以明清小说为代表的大众文化兴起，一些贴近民众、为民众喜闻乐见的大众美术形式因而得到蓬勃的发展。原本可能只用来刻经的版画，被应用到众多领域，比如书籍插画、画谱、酒牌等，并逐渐在人们的文化生活中占据重要位置。一些著名画家也积极参与到这股潮流中，进行版画创作。如陈洪绶在这方面的成就为古今人所称道，他的《水浒叶子》，虽然只是酒牌游戏上的图案，却用夸张的造型和灵动的笔法，将人物描绘得个性鲜明。

《清明上河图》局部（“集贤堂”书坊）

黛玉（选自《红楼梦图咏》）（中国画 纸本册页）（清代）改琦

清末流传下来的《红楼梦》插图现存有五十多种，改琦的这套《红楼梦图咏》是当时最受欢迎的版本。

资料卡

陈洪绶的《水浒叶子》

“叶子”是一种纸牌。古人坐在一起喝酒，为了活跃气氛，也会玩些酒桌上的游戏。这时，每人轮流抽出一张“叶子”，并按照上面的内容来喝酒。“叶子”上绘有古典戏曲、小说的故事情节，或是写有诗词歌曲的警句，人们“行令时抽牌按图解意而饮，往往得酒外之趣，以令劝罚”。比如抽到《水浒叶子》中排行老大的宋江，则坐在首席位置的人要喝酒；抽到武松则要自罚三杯，因为“三碗不过冈”。

这种酒桌游戏起源于唐代，到明清时大盛，水浒题材在当时很流行，所以陈洪绶画的《水浒叶子》一推出，大家都争相购买，文人画士们也交口称赞，用当时的话来形容，所绘人物“颊上风生，眉尖火出，一毛一发，凭意摆造，无不令观者为之骇目损心”。

万万贯·宋江/八万贯·武松（选自酒牌《水浒叶子》版画）（明代）陈洪绶

《清明上河图》局部（古玩字画店）

《清明上河图》局部（职业画家为人画像）

地域不同，历史发展时期不同，大众文化的表现形式也会不同。大众文化为美术创作提供了新题材和新的表现形式。

比如明清时期，小说空前繁荣和普及，大量小说插图涌现。小说插图不仅能帮助人们理解书里的内容，同时也发展出一套自己的审美规则。

又如明代中后期，人们对绘画的需求大增，有些酒家和旅店还张挂画作以招揽食客和旅客，这时就出现了很多买卖古玩字画的店铺，还有专门以字画为生的职业画家。

再比如 19 世纪末 20 世纪初，和商品经济发展以及印刷术有关、发源于上海的商品广告画“月份牌年画”，冲击和取代了木版年画的市场，也从另一侧面体现出了本土大众文化的审美趋向在题材和技法上对舶来广告画的改造。

资料卡

月份牌年画

月份牌年画运用传统工笔仕女画、花鸟画方法，借鉴西方素描和水彩技法，用毛笔和炭精粉细细揉擦，产生一种柔美的效果。由于月份牌年画印刷精良悦目，画面形象生动逼真，而且画上配有月历，具有很强的实用功能，因此非常受大众的欢迎与喜爱。

庭院深深石栏坐（新通贸易股份有限公司月份牌年画 石印）
（近代）谢之光 中国美术馆

福利 - 贝热尔的酒吧间 (油画 布面 96 厘米 × 130 厘米 1882) (法国) 马奈
考陶尔德美术馆, 英国

红磨坊街的舞会 (油画 布面 131.5 厘米 × 176.5 厘米 1876) (法国) 雷诺阿
奥赛美术馆, 法国

大众文化与美术观念

19世纪末, 处于工业化和城市化进程中的巴黎涌现出了丰富的休闲娱乐活动——草地上的野餐、阳光树影下的舞会、热闹喧嚣的酒吧娱乐、剧院中的歌剧和芭蕾表演等, 这些大众文化中的消遣娱乐方式都成为印象派画家笔下生动的题材和内容。经济与科技的发展使人们有了固定的工作时间, 并能有计划地安排自己的闲暇活动。在这种现象的背后是生产关系的变化所带来的阶级变化和生活方式的变化。中产阶级是受过良好教育、有固定职业的白领阶层, 他们的消遣实际是他们在紧张的工作之余对大众文化的消费。

资料卡

科技发展改变人们的观看方式

科学技术的发展与进步, 在潜移默化中改变着人们观看事物的方式和欣赏习惯, 进而影响了艺术家们的创作。

文艺复兴以来, 对透镜和暗箱技术的研究改变了艺术家的视觉机制和认知模型, 暗箱等光学器材甚至成为艺术家创作的辅助手段。19世纪中后期, 印象派画家德加的作品则与照相技术的发明和照片的普及有关。比如, 他作品中的许多人物是不完整的, 这在古典油画中是无法想象的, 而这种“尴尬”的构图方式恰恰是模仿照片效果的证据。虽然, 这并不能说明德加在创作时借用了照相机和照片, 但新科技的发明与流行的确使艺术家观看事物的方式产生了变化。

彩排 (油画 布面 58.4 厘米 × 83.8 厘米 1874) (法国) 德加 格拉斯哥艺术展览馆和博物馆, 英国

新的社会环境中的艺术家重新思考艺术与社会大众生活，艺术与主题、形象、含义之间的关系：一些人走向实用，主张艺术必须是美观与实用的结合，发起新艺术运动；另一些人则利用大众文化所具有的能量，力求打破艺术与生活的隔阂，对传统观念中的“高雅艺术”造成了冲击，比如波普艺术。波普艺术家的素材大多来源于日常生活中的广告、电影、工业产品等大众文化图像，通过“挪用”和“拼图”，这些日常生活中的素材脱离原来的环境，产生了新的意义和美感。美国艺术家安迪·沃霍尔更是将洗衣粉盒子和速食汤罐头形象都搬进了美术馆。

招贴画：阿里斯蒂德·布吕昂的歌舞表演（石版画 150 厘米 × 100 厘米 1892）（法国）劳德累克 图卢兹 - 劳德累克博物馆，法国

孔雀裙子（插画 17.8 厘米 × 12.7 厘米 1892）（英国）比亚兹莱 福格艺术博物馆，美国

金宝汤罐头（丙烯颜料画 布面 50.8 厘米 × 40.6 厘米 × 32 1962）（美国）安迪·沃霍尔 纽约现代艺术博物馆，美国

活动建议

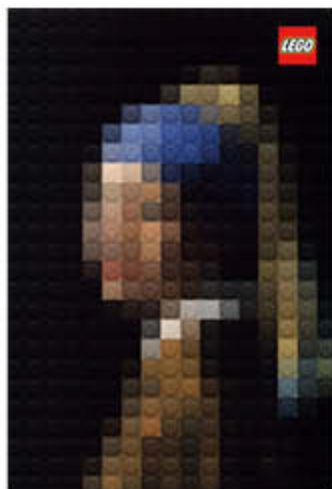

戴珍珠耳环的少女（油画 布面 44.5 厘米 × 39 厘米 1665）（荷兰）维米尔
莫瑞泰斯皇家美术馆，荷兰

在我们居住的城市里，我们每天都能看到大量的图像。报纸、杂志、电影、电视这类大众媒体的出现和普及，以及消费社会的形成和发展，带来了图像的快速复制与增殖。这么大量的图像最初来自哪里？可以肯定的是，它们中的一部分，其原型正是那些经过历史淘漉而筛选出来的经典美术作品。

《戴珍珠耳环的少女》被商品、电影、平面广告等媒介所引用，或许因为它是众所周知的经典，具有权威性，或许是因为它背后神秘的故事引起了人们的好奇心和想象，或许是因为艺术本身就象征着一种大家所期望的美好生活。

1. 回忆生活中所见到的各种图像，比如广告、视频、电影等，说说它们与经典美术作品的联系。

玩具积木

电影海报

艺术品承运公司平面广告

2. 大众文化与经典美术作品之间的沟通与交流不是我们现代社会所独有的。所谓“大众文化”，往往对应的是那些涉及面广、流行于一般大众的美术形式，它与经典美术作品所对应的“高雅艺术”或“精英艺术”之间从来都不是截然对立的。结合本课内容，尝试用辩证的眼光看待这一美术现象，撰写一篇有关大众文化与美术发展之间关系的小短文。

历史的风景

——美术作品反映历史

了解美术作品再现历史的方式和特点

故宫鸟瞰图（摄影）

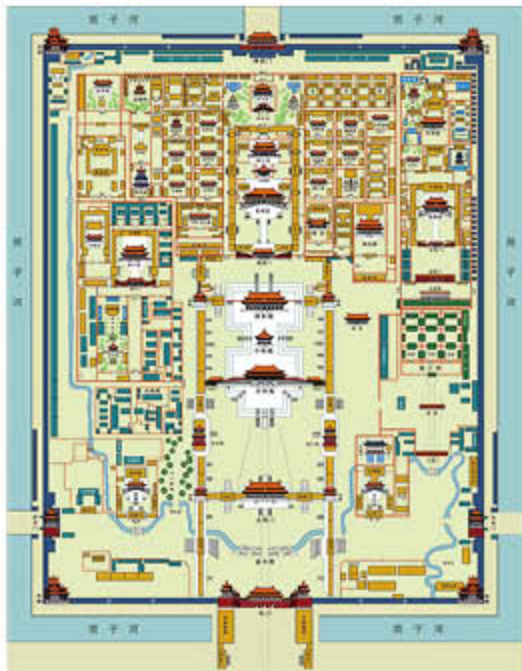
故宫是中国现今保存最完整、规模最大的古代宫殿建筑群，集中了古代建筑的多种营造法式。走进故宫，就像打开一部图像化的中国建筑简史。同时，故宫还是中国最大的古代文化艺术博物馆，它的藏品极其丰富，称得上是一部鲜活的中国历史教科书。建筑是凝固的音乐，对于故宫来说，建筑又是凝固的历史。走进故宫，就如同走进了历史。其实，艺术家的作品，有时候就是一本“历史著作”，只是，这本著作不是用文字写成，而是由生动的视觉形象组成，向我们展示历史的一个又一个鲜活的瞬间。

资料卡

故宫

故宫也称“紫禁城”。其宫城东西宽753米，南北长961米，占地72万平方米，周围环以10米高的城墙和50多米宽的护城河。它采用我国传统的“前朝后寝”式布局，按封建礼制和“阴阳五行”学说设计营造，分为外朝和内廷两大部分。外朝是明清历代皇帝处理政务、举行朝会及其他重要庆典的场所，它以“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，它的两侧是供妃嫔居住的东六宫和西六宫，也就是人们常说的“三宫六院”。

故宫这一建筑群以中轴对称的方式将所有建筑整齐排列，使人体验到一种和谐的整体美。在装修与色彩方面，采用了大片黄色琉璃瓦、红墙和绚丽的彩画。黄色琉璃瓦屋顶与红色墙身、柱子和檐下青绿色彩画，整体中带有局部对比，使整个建筑群显得宏伟大气。

故宫平面图

思考与交流

故宫的每个殿、每扇门都有着自己的历史积淀，甚至与重大的历史事件相关。观察故宫平面图，说说你所了解的在故宫中发生的历史事件，与同学进行交流。

美术作品与重大历史事件

一件有关历史重大事件的作品，一方面展现了当时的历史场面，另一方面，也融入了艺术家个人对历史事件的看法。美术的认识和教育作用，可以说在历史画中表现得最为突出。

中国历史上，和亲是改善与周边民族关系的方式之一，也是有关国家安危的一件大事，通常都是派公主或宗室女下嫁外邦国王。和亲不外乎两种情况：一种是国力衰弱，以和亲委曲求全，结好外邦；另一种是国力强盛，威震四海，以和亲安抚边远之邦，有赐婚的意味。

文成公主远嫁吐蕃，就是后一种和亲的典范。史书记载吐蕃使者的求婚颇费周折，甚至由此演绎出了一些民间传奇。除了文献的记载，《步辇图》可能是对这次汉藏联姻最重要的记录。身着便装的唐太宗在宫女的簇拥下，接见由红衣官员引荐的吐蕃使者禄东赞。这种亲切的场面，似乎形象地印证了唐太宗“自古皆贵中华，贱夷狄，朕独爱之如一”的思想，据此我们可以想见唐初各民族之间平等和睦的情景。

步辇图(局部)(中国画 绢本 38.5厘米×129厘米)(唐代)阎立本 故宫博物院

开国大典历史照片

“开国大典”是中国现代史上最重要的事件之一。画家想象自己正站在天安门城楼上，在领袖们的身边，一起见证这个伟大的时刻。作为绘画中的历史，画家对真实情形做了修改，根据自己的理解表现出新中国的人民与领袖的关系。

开国大典（油画 布面 230 厘米 × 402 厘米 1953）（现代）董希文 中国国家博物馆

蓝天白云，风和日丽，广场上人山人海，红旗招展，天安门城楼金碧辉煌。画家在严谨的写实描绘中借鉴了民间美术和传统工笔重彩的表现手法，使蓝天与地毯、红柱子、红灯笼、红旗等产生强烈的对比，并增加了节日的喜庆气氛。

天安门前（油画 布面 153 厘米 × 294 厘米 1964）（现代）孙滋溪 中国美术馆

作品以进京游览的人们在天安门前留影的普通情景为契机，反映了在中国人心中，天安门不仅是一座古代建筑，更是中华人民共和国的象征。

思考与交流

艺术家在创作历史画时，往往会将历史照片作为创作素材。但与历史照片相比，艺术家在场景布置、人物安排和神态描绘等方面都会进行修改和调整，绝不会照搬照片。

对照开国大典历史照片（也可以借助互联网搜集相关资料），说说艺术家对真实情形做了哪些修改。

美术作品中的风景与历史

历史上，除了一些重大时刻之外，还有另外一种历史风景。《瑞鹤图》描绘了一群仙鹤在宋徽宗的皇宫宣德门盘旋的奇观。在中国古代，祥瑞和奇异的现象反映着一个国家或朝代的兴衰，都是值得记录的历史。画家截取了宫殿的屋顶，真实地为我们再现了今天早已见不到的北宋宫殿的庄严。空中的白鹤围绕着屋顶呈环状盘旋，这是天下太平的象征，对这个景象的描绘是对皇权合理性的一种强调。宋徽宗亲自画的这幅画向世人宣告：他当皇帝是上应天命。

瑞鹤图（局部）（中国画 绢本 51 厘米 × 138.2 厘米）（北宋）赵佶 辽宁省博物馆

画面视点很高，着重描绘了空中的白鹤，同时也仔细描绘了皇宫的屋顶。屋顶两端各有一个螭吻，这是最高级的“九脊顶”，这种屋顶的房子只有皇帝才有权居住，是皇权的象征。

春潮（木刻版画 39 厘米 × 45.5 厘米 1978）（现代）彦涵 中国美术馆

如果将美术作品中的风景代入特定的历史背景中去理解，它就不再是单纯的风景，而是那个时代人们共同心境的写照。画面中五只展翅奋飞的海鸥，翱翔于喜人的春潮浪头之上，强烈地传达出改革开放后人们对未来生活的美好憧憬。

人们始终有认识历史的渴望和对历史的想象，除了通过文字表现出来，美术图像也是一种重要方式。而透过这些图像，借助相关的资料，当代的人们便能走进历史，与历史对话。

活动建议

一件伟大的美术作品的诞生需要经历多次构思、修改和调整。草图（也称草稿、小稿）能够表达艺术家创造过程中的各种初期意向和概念，同样具有一定的艺术价值。通过草图与完成稿的比较，我们能够加深对作品本身以及艺术家创作过程的认识和理解。

1. 《梅杜萨之筏》草图与完成稿之间有很大的不同，请结合图书、互联网资料说说艺术家的创作过程。

梅杜萨之筏（油画 布面 491 厘米 × 716 厘米 1819）（法国）籍里柯 罗浮宫，法国

《梅杜萨之筏》草图两幅

2. 创作历史画的艺术家以自己的亲身经历及历史照片、史料记载或者仅仅只是一则新闻为素材进行创作，他的创作过程总是会受各种因素影响，因此，一幅历史画的创作也可以说是多方力量的一场博弈。结合本课内容，说说影响历史画创作的因素有哪些，并撰写一篇短文进行简要说明。

《拿破仑加冕》素描草图

拿破仑加冕（油画 布面 621 厘米 × 979 厘米 1806—1807）（法国）路易·达维特 罗浮宫，法国

画中的拿破仑正在亲自给皇后加冕。按照惯例，皇帝、皇后必须由代表上帝的教皇来加冕才名正言顺。从草图中我们可知，拿破仑甚至连自己的加冕都是由自己完成的。画家在最后的画作中修改了这一情节，巧妙地修饰了教皇与皇帝的关系。

战争与和平

——美术作品反映战争

了解美术作品处理战争与和平的不同方式，尝试以此来分析美术家的态度与价值判断

万里长城

长城雄踞我国北方大地，横跨黄土高原，蜿蜒万里。经过漫长的岁月，长城已不再是军事意义上的堡垒，而是历史的见证者，是中国古建筑艺术的杰作，中华民族智慧与血汗的结晶。

战争与美术

战争在历史上留下了不可磨灭的痕迹，战争和艺术也有着密切的关联。

秦始皇陵出土的兵马俑被誉为世界第八大奇迹。没有秦始皇的统一战争，就不会有这样一个宏伟的奇迹；同时，若不是因为战乱，这个奇迹也不会随着秦王朝的覆没被后世遗忘两千多年。从已经出土的七千多个陶俑中，我们不难想见驰骋于八荒六合之中的秦朝虎狼之师的威武雄强。真实的军队是战争的机器，那么组建这样一支地下军队为的又是什么呢？这个地下军队其实是秦始皇的陪葬品，在地下世界继续保卫着秦始皇。

秦始皇陵兵马俑一号坑

地底的这个庞大军队有步兵、骑兵、弓箭手、将军，全都比真人还要高大，涂有十多种颜色。当年的工匠们用模具制成相同的肢体，然后用手工完成整体的制作，因此各个陶俑无一雷同。为了使形态逼真，还给陶俑们配备了真正的战车和青铜武器。

思考与交流

秦俑与西方雕塑相比，具有很强的中国特色。一是讲究整体性，不刻意追求局部的精确比例；二是人物神态突出。这两点也一直是几千年来中国雕塑的特点。秦俑与中国文化的整个审美情趣相连，自有其独特的情韵。请对比古希腊雕塑与秦始皇陵兵马俑，谈谈你对这两点的理解。

秦俑有的是方脸，大颧骨、浓眉、阔鼻、厚唇，整个造型统一于浑厚；有的是圆脸，弯弯的眉、流畅的鼻轮廓线、颇带韵味的嘴角，整个造型统一于柔润；有的则是长脸，尖下巴、薄弓眉、窄鼻梁、薄嘴唇，整个造型统一于薄。

艺术反映历史，战争作为历史的重要组成部分，几乎在每个时代的艺术品中都有体现。杰出的艺术家在处理战争题材时，往往能巧妙地进行具有个人特色的尝试，在艺术创作中体现自己的才思。

贝叶挂毯（局部）（工艺 亚麻布羊毛刺绣 50 厘米 × 6838 厘米 1066—1082）贝叶主教堂，法国

1066 年，诺曼人在黑斯廷斯打败了盎格鲁-撒克逊人，控制了整个英格兰以及法国的部分地区，诺曼底公爵变为了英国国王。《贝叶挂毯》再现了这段历史中的各个关键时刻以及与之相关的各大历史事件。画面并不局限于对激烈的战争场面的描绘，还表现了战争前的各项准备工作，比如有的人为了建造战舰而伐木砍树，有的人将装备运到战舰上，有的人则在做饭上菜，等等。

艰苦岁月（雕塑 50 厘米 × 85 厘米 × 83 厘米 1957）（现代）潘鹤 中国美术馆

艺术家选取了战争间隙，老战士吹笛、小战士偎依身旁倾听的场面，体现出战争年代的革命乐观主义精神和对革命胜利的信念。

地道战（油画 布面 144 厘米 × 169 厘米 1951）（现代）罗工柳 中国国家博物馆

艺术家描绘的不是千军万马的大型战场，而是冀中平原上一间简陋的牲口房——游击队员从地道候地跃出，生动地展现了中国普通民众抗击侵略者的智慧与勇气。

统治者希望用艺术来记录自己的赫赫战功，很多战争主题的艺术品都表达了这种吁求。《布雷达的投降》表现的是西班牙侵略者对荷兰的军事要塞布雷达的一次胜利。好大喜功的腓力四世希望能借画家之笔炫耀自己的战绩，但对战争持否定态度的委拉斯开兹却以一种接近现实主义的态度来描绘这一事件，其所揭示的战争与和平的含义，显得深邃而耐人寻味。

布雷达的投降（油画 布面 307 厘米 × 367 厘米 1634—1635）（西班牙）委拉斯开兹 普拉多博物馆，西班牙

反思战争

战争引起社会的动荡，带给广大民众深重的灾难。战争破坏了平静的艺术环境，破坏了许多正常的艺术活动，埋没了许多艺术珍品。战争同时也造成了艺术家精神上的矛盾冲突，促使一些艺术家反思战争，反思人生和整个人类世界，从而创作出了许多感人至深的作品。丸木位里夫妇就用画笔展现了失败者对战争的痛苦回忆。原子弹使日本的广岛和长崎遭到毁灭性打击，尽管这是对日本战争罪行的惩罚，但画家用画笔问道：战争的本质到底是什么？战争有正义和非正义之分，但它给人民生活带来的毁灭、破坏和苦难却是一样的。

内战的预言（油画 布面 99.9 厘米 × 100 厘米 1936）（西班牙）达利 费城美术馆，美国

达利以超现实主义的手法反映西班牙内战，画中人物的器官四分五裂，再组合成一个触目惊心的梦中幻象，揭示出战争的荒谬和残酷。

原子弹灾害图·幽灵/火（纸本设色 木板 180 厘米 × 720 厘米 × 2 1950）（日本）丸木位里夫妇 丸木美术馆，日本

免胄图（中国画 纸本 32.3 厘米 × 223.8 厘米）（北宋）传李公麟 台北故宫博物院

人们不希望发生战争，一直在祈祷和平。《免胄图》描绘的是唐朝大将郭子仪不用武器和军队，一身轻装便使回纥的十万骑兵甘愿退回草原的故事。这件作品是宋代人对这个历史故事的想象，采用的是白描的手法。画家在这里着重突出了郭子仪的智慧和威德。

这世界上或许还存在一种力量让人心折，若人人都有所敬畏，都希望和平、不要战争，便不需要付诸武力，何不就此化干戈为玉帛？在艺术当中，我们也一直寄托着这种美好的愿望。

清平福来（中国画 纸本 69.5 厘米 × 34.5 厘米）（近代）齐白石 北京画院

画面是一位老者擎一只青色瓷瓶，蝙蝠翩翩飞来，寓意和平与幸福。齐白石因其“毕生颂扬的美丽和平境界”而被授予“国际和平奖”，他在答词中提道：“正因为爱我的家乡，爱我的祖国美丽富饶的山河土地，爱大地上的一切活生生的生命，因而花费了我的毕生精力，把一个普通中国人民的感情画在画里，写在诗里。直到近几年，我才体会到，原来我所追求的就是和平。”

资料卡

古代中国对战争的认识

这件战国铜壶的腹部刻满了各种形象，其中就有水陆交战的场面，人物动作有如象形文字一般。值得注意的是，交战的场面是和采桑、射猎、宴乐等和平景象并存的。在战乱频发的战国时期，这可以说是王公贵族生活的真实反映。

宴乐渔猎攻战纹图壶（工艺 青铜器 高 31.6 厘米，口径 10.9 厘米）（战国）故宫博物院

活动建议

美术家由于个人经历、信仰、文化等的不同，对世界有着不同的观察和理解，从而产生不同的是非与价值判断。这些观念会或多或少、或主观投射或无意识地流露于自己的作品中，在描绘宏大题材的作品时，这一点体现得格外明显。

毕加索在《格尔尼卡》中，以支离破碎的形象组合、扭曲变形的造型，及融合象征寓意的方式，表现了人民在战争中痛苦挣扎的惨状。请撰写一篇约 500 字的短文，从构图、人物形象与场景等方面进行分析，说说美术作品是如何体现作者的是非与价值判断的。

格尔尼卡（油画 布面 349.3 厘米 × 776.6 厘米 1937）（西班牙）毕加索 索菲亚王妃国家美术馆，西班牙

时代的脉搏

——社会风尚与美术的发展

认识美术与社会思潮之间的互动关系，了解美术作品反映社会思潮的方式和特点

你见过传统的门神吗？春节时，如果你到农村串门，说不定还能发现画有唐代名将秦叔宝、尉迟恭的门神像。然而，20世纪四五十年代，许多人家门上的门神不是唐代的名将，而是新四军、解放军的形象。为什么会发生如此大的变化呢？

“诗，可以兴，可以观，可以群，可以怨。”由门神形象的变迁，我们似乎可以听到当时人们的心声：中国共产党是新中国的缔造者和守护者，而传统门神中的武将只是历史封建帝国的保镖。我们似乎也可以看到当时蓬勃发展的社会运动引起人们观念的变化，带来新的社会风尚。抗战胜利了，中华人民共和国成立了，人民当家做主了，这一连串的喜事，让人民积极参与到社会的变革中来。

具有过年气氛的农家小院大门（摄影）

门神（杨家埠年画）（中国山东）

军民合作、抗战胜利（年画 36.5 厘米 × 27 厘米 × 2 1945）（现代）彦涵

社会思潮嬗变中的中国美术

近代中国面临五千年未有之变局，社会激剧变革。个人权利在封建王权终结后迅速扩张，农民能够参加选举，甚至可以作为人民的代表参与国家的管理，这在旧社会是根本不可想象的事，但在新中国实现了。农村大娘手拿选民证，小心地用红布包裹起来，其喜悦之情不言自明。画家抓住这场新中国普及民主权利运动带来的普通民众精神状态的变化，有力地表现了中国人民的新形象。新中国是对旧中国的改造，创造新的中国人民形象也需要对旧的美术形式进行改造。

《牡丹亭》插图（木刻板画 20.8 厘米 × 12.5 厘米）（明代）

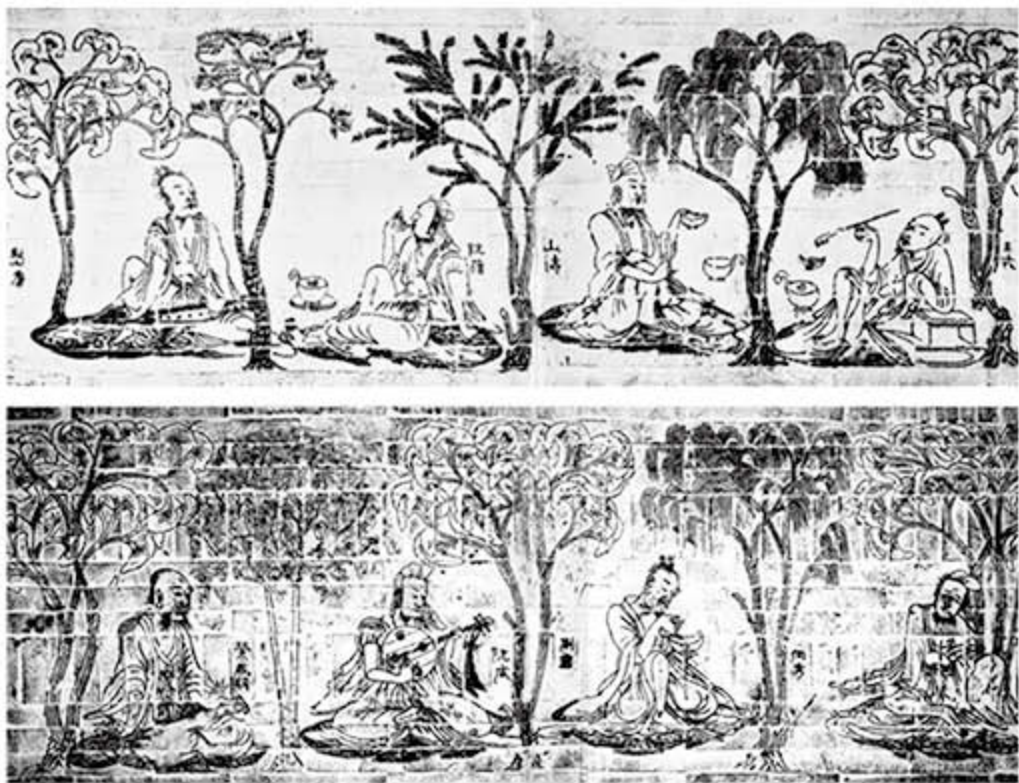
一辈子第一回（中国画 纸本 102 厘米 × 59 厘米 1954）（现代）
杨之光 中国美术馆

画家将欧洲绘画的明暗和光影引入中国绘画的笔墨之中，对美术形式进行新的改造，也从侧面反映了当时社会的新风尚。

纵观世界美术的发展历程，有的作品可以很直接地反映出社会风尚的变化，而有的作品则是间接地折射。汤显祖《牡丹亭》中的木版插图就很曲折地反映了明代社会对个人价值的追求，故事的主角杜丽娘勇敢追求个人幸福，向往爱情自由，最终获得完满结局。明代晚期，这类故事在社会的各个阶层广泛流行，说明了这种社会风尚的普及程度。

竹林七贤与荣启期（砖画拓印 80 厘米 × 240 厘米）
（南朝）南京博物院

“竹林七贤”指的是魏晋时期喜欢悠游于竹林之中的七位君子——嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、王戎、阮咸。在这里，他们与春秋时期的隐士荣启期一道成为追求个性的士人的典范。画面上八人均席地而坐，或抚琴啸歌，或颀首倾听，性格鲜明。人物间以树木分隔，打破了人物排列的单调和呆板。

社会的巨大动荡和变革，往往会对社会风尚产生很大的影响。汉末的动乱，使得秦汉时期形成的一些传统因素，甚至包括日常行为规范和话语形式等，都处于崩溃状态，一种新的思想观念处于构造与嬗变中。面对社会的不断变化，事物的生生灭灭，魏晋人发出“生年不满百，常怀千岁忧。昼短苦夜长，何不秉烛游”的感叹，特别是一些文人士大夫，开始远离政治，谈论抽象的玄理，追求自我放达。南朝的《竹林七贤与荣启期》砖画描绘了悠游于林下的隐士。他们“弃经典而尚老庄，蔑礼法而崇放达”，是当时人们心中理想的士人，不受任何束缚，可以完全自由地表现自己。“竹林之风”也成为魏晋乃至文人风度的一个重要内容。

资料卡

画像石与画像砖

画像石以石为地，用刀代笔；画像砖则是模印或捺印有图画，需要烧制。南朝时期发展出了一种新的画像砖手法——拼镶砖画，即由多块画像砖拼镶起来表现一个完整主题。它需要工匠先将粉本（即样本或画稿）临摹到木模上，在木模上刻好花纹后再压印至经过统一编号的泥坯上，待烧制成青砖后再按照编号进行堆砌。这样的做法，突破了以往画像砖的单调重复，能表现出气魄宏大的画面场景。

竹林七贤与荣启期（局部）

统治阶层和精英阶层出于某种目的，往往会借助其影响力推动某种社会风尚的形成。魏晋南北朝时期，北魏孝文帝受南朝汉族文化的巨大影响，在南北朝推行了一场汉化运动，用汉字、穿汉服、学习汉文化，上层贵族学习汉族文人的气质，这种社会风尚立即反映在他们雕刻的佛像上——穿着南朝汉人的宽大衣服，像南朝的士人一样清瘦。“秀骨清像，褒衣博带”，正是对北朝学习南朝所带来的社会风尚变化的形象概括。

社会思潮与西方美术

14、15 世纪，大量在中世纪被埋没的古希腊文学、哲学著作和美术作品被当时的精英阶层重新发现，在他们的努力下，意大利甚至整个欧洲社会掀起了一股向古代学习的社会风尚。当然，人们并不只满足于对古典的研究，他们自称为“人文主义者”，如饥似渴地到各个领域去获得知识。拉斐尔的《雅典学院》将古希腊罗马时代以及自己所处时代的意大利哲学家、艺术家和科学家集中安排在一个有拱门的大厅内。画面正中央是柏拉图和亚里士多德，两人一个指天，一个指地，他们的手势分别代表着各自的学说。围绕在他们周围的学者和科学家，也用特定的姿态表明各自的身份和学说。这幅作品既暗示了人文主义思想在文艺复兴时代的最终胜利，也暗示了人文主义思想与古希腊罗马文化的密切联系。

思考与交流

仔细观察《雅典学院》，通过画面中所描绘的人物形象的姿势、道具等，猜猜他们各自代表什么学科或学说。拉斐尔为什么会以达·芬奇和米开朗基罗为原型来表现柏拉图和亚里士多德？说说你的想法，并与同学进行交流。

秀骨清像风格的雕塑（石雕 高 1.55 米 北魏）甘肃天水麦积山石窟第 127 号窟正面壁龛右侧胁侍菩萨

柏拉图与亚里士多德（以达·芬奇与米开朗基罗为原型）

赫拉克利特（以年轻时的米开朗基罗为原型）

毕达哥拉斯

拉斐尔

雅典学院 (湿壁画约5000厘米×770厘米, 1509—1511) (意大利) 拉斐尔·布拉曼蒂设计

左：龟户梅园（版画 36 厘米 × 23.5 厘米 1857）（日本）歌川广重 布鲁克林博物馆，美国

右：开花的梅树·仿歌川广重（油画 布面 55.6 厘米 × 46.8 厘米 1887）（荷兰）凡·高 凡·高博物馆，荷兰

18 世纪，在“中国风”席卷欧洲之后，深受中国艺术影响的日本美术再次给欧洲社会带来了新鲜的刺激，对东方美的推崇不仅成为社会风尚，还影响了当时的艺术家圈子。日本浮世绘作品成为欧洲艺术家的热门收藏，很多印象派和后印象派画家都深受这种东方美学的影响，如马奈、莫奈、凡·高等。这种影响不仅体现在画面内容上，同时也深刻地体现在画面的呈现方式上——独特的空间呈现方式和简单的色彩。

美术作品从侧面反映了社会风尚的变化，它与当时的各种社会变化密不可分。对社会背景的了解，可以加深我们对美术作品的理解；而对美术作品的深刻认识，同样也会使社会的面貌更清晰和全面地展现在我们眼前。

活动建议

回忆教材中出现过的美术作品，你认为其中有表现当代社会风尚的作品吗？请把它们挑选出来，结合本课内容，撰写一篇短文，谈谈你对作品和当代社会风尚的认识。

左拉像（油画 布面 146 厘米 × 114 厘米 1868）（法国）马奈 奥赛美术馆，法国

左拉是法国的著名作家，也是一位艺术批评家。在他的房间里，我们可以看到来自日本的花鸟屏风。马奈的作品《奥林匹亚》被挂在墙上，在它的旁边是歌川国明二代的浮世绘作品，描绘的是一位相扑手。

穿和服的莫奈夫人（油画 布面 231.8 厘米 × 142.3 厘米 1876）（法国）莫奈 波士顿美术馆，美国

节奏

指艺术作品借助艺术手段把握表现对象的运动形态，显示出力度、速度和对比因素的有规律的重复、交替的现象。在美术作品中，一般运用形、色、线、轮廓等的反复呼应和对比，以及构图安排、形象的特征和动态等显示其节奏。

李公麟

宋代画家。其在绘画创作上的表现范围之广阔，是历史上其他文人画家少有的。他作画时专用白描，开创了独立的、具有高度概括性和表现力的艺术形式，并将之发展为可与重彩和水墨画法相抗衡的传统绘画样式之一，为丰富中国画的表现技法做出了重大贡献。

没骨法

五代后蜀的黄筌画花勾线较细，着色后几乎不见笔迹。这种风格符合皇室贵族的审美趣味，得到上层的支持，因而形成了黄家富贵画风在宋初院体花鸟画中一统天下的局面。宋代，徐熙的孙子徐崇嗣为了在画院立足，效法黄筌，纯用色染、不用墨勾，创造出“没骨法”。

格列柯（约 1541—1614）

西班牙画家。其作品曲折地反映了西班牙 16 世纪下半叶动荡的社会和没落的旧贵族的精神危机。

推荐书目

- 《剑桥艺术史》 [英] 苏珊·伍德福特等著 钱乘旦等译 译林出版社 2009
- 《美术史的基本概念——后期艺术风格发展的问题》 [英] 沃尔夫林著 洪天富、范景中译 中国美术学院出版社 2015
- 《艺术与视知觉》 [美] 阿恩海姆著 孟沛欣译 湖南美术出版社 2008
- 《中国艺术精神》 徐复观著 商务印书馆 2010

◎ 美术与自然、环境

第九课

变幻的自然万物

——自然风貌与美术作品的关系

理解中国山水画的独特魅力和艺术价值，学习用时间轴的方法了解中国山水画和西方风景画的发展脉络

照金山脉 (摄影)

大千世界，无奇不有。也许正是因为山川地理的千变万化，艺术家笔下的自然总是呈现出神奇的面貌。

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

范宽是华原 (今属陕西铜川耀州区) 人，晚年隐居于华原照金山脉一带，他的作品描绘的是不是他的家乡呢？照金山脉一带山体巨大、壁立千仞，这与《溪山行旅图》中顶天立地、扑面而来的山势如出一辙。作品中，山顶森林密布，山体却裸露在外，细细的瀑布悬流直泻而下，甚至隐藏于山中的寺院都能够在其中一一找到线索。

资料卡

中国画独特的画幅形式

中国画，主要分“轴”和“卷”两种画幅形式，其他形式还包括册页、扇面、镜心等。“轴”多竖式构图，用于悬挂欣赏；“卷”主要用于在桌面上欣赏，观者在观赏的过程中一面展放左手的画卷，一面卷收右手的画卷，这种独特的观看方式也在某种程度上决定了艺术家的表现方式。画幅的上、下部分（或者前、后部分）留有相当长的空白，供欣赏者题写赞语或鉴定意见，中间为“画心”。这些“引首”“拖尾”，让作品除了具有作者赋予的生命外，还要到历史中去接受其他人的检验，故而一直处于一种“未完成”的状态。

这种指向无限与未完成的绘画形式，也是与中国人特有的一种延续的、展开的、无限的、流动的时空观念暗合的。

思考与交流

同是进行色彩练习，为什么在中国，生活在南方的画家喜欢用水彩来作画，而在北方的画家则喜欢用水粉来作画？请说说你的看法，并与同学进行交流。

地理风貌与艺术创作

中国幅员辽阔，东西南北各地自然景象不一，这使得生活在不同地域中的艺术家所观察到的自然并不完全相同。在《溪山行旅图》中，山峰高耸，逼近眼前，似乎是“山从人面起，云傍马头生”，表现的是关中石质山地与黄土堆积地貌相混杂的地貌特征；而在《富春山居图》中，坡地起伏，林峦深秀，其间点缀村落、亭台、渔舟、小桥、流水，表现的是宛如世外桃源的江南水乡美景。地理风貌不同，不但使各地呈现出来的山川迥异，而且这种地域特色的差异也体现在艺术家的表现手法上。在范宽那里，他以类似豆瓣形的长圆点来表现雄伟的主峰，以短直条子的皴法来表现河谷中坚硬而突兀的大石。黄公望则是用披麻皴生动地再现了江南丘陵坡势平缓、土山多碎块堆积又植被茂密的特点。

富春山居图（局部）（中国画 纸本 33厘米×636.9厘米）（元代）黄公望 台北故宫博物院

古代中国画家的自然观

古代中国画家在描绘自然景象时，绝不满足于忠实地描绘自然，他们将自身投射于作品中，寄情山水以排遣不遇之悲、迁客之愁，抒发骚人之绪、青云之志。因此，古代中国山水画所营造的，是师法自然而又有别于自然的另一种境界。

《渔庄秋霁图》描绘的是太湖一角秋日傍晚的山光水色。画面近处的坡陀上有秋树数株，叶败枝枯，上端是远山两叠，中间隔着大片的湖水——不施一笔，艺术家便巧妙地制造出了强烈的空间感。与黄公望画面中扑面而来的轻松与愉快不同，倪瓒笔下的江南水乡是寂寥和落寞的。

渔庄秋霁图（中国画 纸本 96.1厘米×46.1厘米）（元代）倪瓒 上海博物馆

资料卡

外师造化，中得心源

“外师造化，中得心源”是唐代画家张璪所提出的中国画创作理论。“造化”，即大自然，“心源”即作者内心的感悟。也就是说，艺术创作来源于对大自然的师法，但是自然的美并不能够自动地成为美术作品的美，在将“自然美”转化为“艺术美”的过程中，艺术家内心的情思和构设是不可或缺的。

富春山居图(局部)(中国画 纸本 33厘米×636.9厘米)(元代)黄公望 台北故宫博物院

作品以宁静的河岸作为开端,接着是高耸入云的山峰,其后联结着延绵不断的群山,最后景物消失于烟雾之中。随着画面焦点从前景转移到中景、后景,我们的视线被带到远方后又立刻被拉回前景,沿着黑色树丛的指引在山脉、河谷、高地之间惬意游览。

在顾恺之的《洛神赋图》中,洛神与曹植的形象随着叙事的发展反复出现,山石、林木、河水等衬景在这里起到了重要的作用,艺术家依靠这些景物巧妙地将画面分隔,以表现不同情节,引领着我们的视线在画面中行进。早在山水画的萌芽之初,人在画中“游”就已经成为古代画家的一种艺术追求。随着不断移动的视点,我们的目光在画面的山水间游走,一幅静态的作品仿佛具有了动态的变迁之感,可谓奇妙。

“山水有可行者,有可望者,有可游者,有可居者。……但可行可望,不如可居可游之为得。”这种观念指导着中国古代画家的创作,同时也指导着观画者如何赏玩画作,以不失山水画的本来趣味。

资料卡

卧游

魏晋南北朝时期的著名画家宗炳把所游历过的山水画在自己的居室中,并对着这些图像弹琴,“欲令众山皆响”(《宋书·宗炳传》)。他的“卧游观”被后来的文人雅士广泛接受,以欣赏山水画的方式代替游览山水,来感受和体悟山水之道。

洛神赋图(局部)(中国画 绢本 27.1厘米×572.8厘米)(东晋)顾恺之(宋摹本)故宫博物院

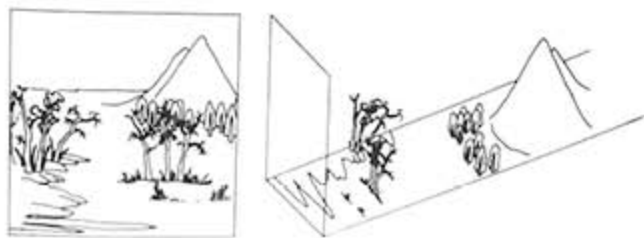
思考与交流

鹤华秋色图(局部) (中国画 纸本 28.4 厘米 × 90.2 厘米)
(元代)赵孟頫 台北故宫博物院

著名的中国艺术史学者方闻曾经在他的著作中有过这样的论述：“中国山水画在章法布局上经过了三个阶段。第一阶段是将画面从前至后分成三个断裂的层次，个别的山和树的轮廓自成一体（约公元 700 年—1050 年）。第二阶段是在一个统一的空间延续中集聚山水形象，使连绵不绝的形象由前至后形成一个不间断的序列（约公元 1050 年—1250 年）。第三阶段是将山水作为特别整体的、具体的环境来描绘，地面连续后伸，实际上联结了各山水要素（约公元 1250 年—1400 年）。”

《鹤华秋色图》的章法布局就属于上述的第三个阶段。请验证这种关于中国山水画的分段方式。在课文中选择一幅山水画作品，说说它的章法布局属于哪一个阶段，并简单画出示意图。

活动建议

如何鉴赏一幅山水画？几千年来，人们对这一问题的探索从未停下脚步。我们在之前的学习中，也了解了很多鉴赏中国山水画的角度的方法，比如山水画的笔法、构图、风格、功能与意义等。从我们之前学习过的角度的方法中挑选两到三种，对《溪山行旅图》进行鉴赏，并形成文字。

帕里斯的裁判（蛋彩画 木板 81 厘米 × 197 厘米 1485）（意大利）波提切利 维也纳奇尼基金会，奥地利

西方的自然观

在西方艺术当中，“自然”的观念也是在不断变化的。在欧洲中世纪以及此后的相当长一段时间里，艺术家大多从事宗教题材、历史题材或上层人物的肖像创作，在艺术作品中，风景、自然风光通常只是一个点缀，作为圣徒、神话英雄或国王、主教的画面背景而已。直到 17 世纪，克劳德·洛兰创作了一种“历史风景画”或“神话风景画”，画面上多作光辉灿烂的太阳、天空和海面，以及巍峨雄伟的古代建筑遗迹，每一幅画都寄托一个历史故事或宗教故事，但其实故事情节和人物在画面上占的比重并不大，美丽的

自然风景和人文风景才是画面的真正主题。洛兰用这种方式，既获得了传统习惯的认可，又向西方人揭示了自然本身的魅力，使欧洲人对于自然的看法也改变了。

也是在 17 世纪，资产阶级市民趣味盛行于荷兰，这里的艺术家首先考虑的是市场的需要。符合荷兰市民情趣，与任何宗教历史主题无关的纯粹风景画在这里得到了发展。在画中描绘一种我们眼睛所见的、真实的、美丽的自然，这种绘画观念逐渐深入人心。

左：帕里斯的裁判（油画 布面 112.3 厘米 × 149.5 厘米 1645—1646）（法国）克劳德·洛兰 美国国家画廊

右：密德哈尼斯村道（油画 布面 103.5 厘米 × 141 厘米 1689）（荷兰）霍贝玛 英国国家画廊

孟特芳丹的回忆（油画 布面 65 厘米 × 89 厘米 1864）（法国）柯罗 罗浮宫，法国

上：圣维克多山风景（摄影）

下：圣维克多山（油画 布面 73 厘米 × 91.9 厘米 1902—1904）（法国）塞尚 费城美术馆，美国

18 世纪以降，随着思想启蒙运动的推进，上帝的光芒在艺术中逐渐黯淡。一些启蒙思想家提出不迷信人格化的上帝而崇拜“自然”的观点。反映自然风光主题的风景画在 18、19 世纪有了长足的进步。19 世纪的法国是当时的艺术之都，很多画家都积极地从事户外写生创作。巴黎附近风景优美的小村落巴比松成为当时画家写生的聚集地，“巴比松画派”也因此成名。这个时期艺术家对于自然的探索，为后来的印象派艺术积累了宝贵的经验。

在西方，焦点透视法的权威地位自文艺复兴之后被确立，该法则强大无比的影响力一直持续到 19 世纪末，直到塞尚和受其影响的立体派的出现。在《圣维克多山》中，塞尚并没有从一个固定角度、单一视点来看待他所要表现的对象，而是把从不同的角度、视点观察和理解的物象都形之于画面。他一生画过很多幅关于圣维克多山的作品，在他的笔下，这座山已经不单纯是自然风景，也是他探索画面内在结构，表现事物内在秩序的一个道具。

威文荷公园（油画 布面 56.1 厘米 × 101.2 厘米 1816）（英国）康斯太布尔 美国国家画廊

苏州拙政园（明代）

理想自然

自然之景，有时并不是人们心中的理想之景，于是人们按照自己的审美理想与审美趣味来制造人工之景。园林这一人造的自然，便走进了人们的生活之中。

在中国，江南园林最为人们所称道——它的布置一般都围绕着一片水域，通过假山石、亭榭楼台，以及树木的巧妙穿插，让人每走一步都产生不同的视觉感受。人们一会儿走过狭长的走廊，一会儿爬上假山，一会儿又踩着石墩跨过浅浅的湖面，在短短的时间里就能够经历不同的身体体验，不啻一次小小的郊游。与江南拙政园相比，欧洲园林威文荷公园完全是另一种不同的自然。欧洲园林追求辽阔和宏大的气势，需要真正的山坡与河流，而中国园林可以在一块平地上挖出一个湖或堆出一座假山；欧洲园林只能建在郊区，只有那里才有可以骑马的大片土地，而中国园林在拥挤嘈杂的城市里依然能营造出一片属于个人的自然世界。

北京颐和园（清代）

思考与交流

皇家园林颐和园和南方私人园林拙政园在规模、布局、形制及审美方面有哪些不同？

东园图（中国画 绢本 30.2 厘米 × 126.4 厘米）（明）文徵明 故宫博物院

如果真的园林由于种种限制还不够完美的话，绘画中的园林应该是完美的。完美的园林是完美的个人修养的体现，绘画把这两者结合起来，画中人由于这个高品位的园林而更加值得尊敬，园林也因为画中的高雅而更加完美。

活动建议

“山水画”对应的英文是“landscape painting”，直译过来就是“风景画”。那为什么我们不称其为风景画？

其实西方风景画的表现对象非常广泛，而中国的山水画，顾名思义，是以山和水为主要的描绘对象。

《牛津美术词典》清楚地告诉我们，“风景画作为一个独立的艺术种类直至16世纪才产生”，而中国的山水画早在晋代就已经成为一个独立的画科。

梳理中国山水画和西方风景画的发展脉络，我们能够更好地理解这一问题。通过时间轴来呈现和理解事物及现象的发生发展，会更加清晰和直观。

1. 参考左侧给出的西方风景画发展的时间轴，请你为中国山水画的发生发展绘制一条简单的时间轴。

2. 比较两条时间轴，中国山水画和西方风景画的发生发展有重合之处吗？它们的发展规律有没有相似之处？它们之间最大的差异是什么？请结合课文内容，简单进行表述。

地域的永恒魅力

——地域风貌与艺术流派的关系

理解地域文化、地理环境等因素对绘画流派和建筑风格产生的重要影响

安徽黟县宏村民居

不同的地域有不同的方言，每一种方言都有自己独特的语汇和发音。同样，不同地域也构建出自己的人文环境，甚至还会形成不同的艺术流派，有着自己独特的风格。

民居与环境互相映衬

中国地域辽阔，民族众多，各地民居因气候、地形和民族的传统文化、风俗习惯不同而形式各异，这是古建筑中最具特色的一部分。

活动建议

仔细回忆，在自己生活的区域，有哪些具有本地特色的建筑？它们在哪些方面凸显了本地的特色？请与同学交流后，写一篇400字左右的调查报告。

报告请包括以下四点：

- ① 民居的基本建筑形式、结构；
- ② 民居的本地特色；
- ③ 民居的地域、文化背景；
- ④ 传统民居的保护与传承。

新疆喀什维吾尔族高台民居

北方住宅庭院宽阔，如北京的四合院，四面房屋都隔一定距离，用游廊相接，庭院为长方形，以便冬季多纳阳光。南方住宅则正房、厢房密接，屋顶相连，在庭院上方相聚，如井口。除大量的院落式住宅外，闽东北的横长联排住宅，闽粤交界一带客家人聚族而居的方形或圆形土壁大楼，水乡山区

北京四合院

的临水、依山住宅，都不同程度地突破了规整的院落格局，各具特点。其中，闽西土楼体量巨大，造型浑朴宏壮；江南临水民居秀雅玲珑，倒影增辉。还有一些少数民族住宅，也都独树一帜，各有千秋，共同形成古代中国民居丰富多彩的面貌。

福建龙岩市永定区下洋镇圆形土楼

地域与美术流派（一）

在五六千年以前的新石器时代，陶器中已经存在不同的地域风格。在彩陶流行的时候，没有任何彩色花纹的黑陶出现在山东地区。这种薄如蛋壳的黑陶杯仅见于山东境内，它之所以没有走出山东，据推测，与原料的区域限制有关，它的材质与一般的陶土不同，可能只有山东才有。

一方水土养一方人，不仅制陶有地域风格的差异，绘画也会因地域的差异而形成不同的地方画派，有时甚至在相近的地域内也会形成风格各异的画派。明代中期的“吴门画派”与“浙派”就是这样。

沈周的《庐山高图》描绘庐山香炉峰瀑布景色，山形仰视近似平面，山石树木笔法细密，画面雄伟而又不失灵动。而在浙派画

沛台实景图（中国画 绢本 26.2厘米×23.9厘米）（明代）唐寅 故宫博物院

吴门画派的唐寅在画著名的沛台时，用细细的皴法表现周围的景色，画面缜密秀润。

家戴进那里，则风格大异，在《春山积翠图》中，画家用粗重的线条勾画出视觉中心的几株苍劲虬松，画风刚健而外露；松下—高士曳杖缓行，书童抱琴侍随，一前一后行进在高岭小径上。画面呈现出一种高古清远、悠闲舒适的士大夫情趣。

左：春山积翠图（中国画 纸本 141.3 厘米 × 53.4 厘米）（明代）戴进 上海博物馆
右：庐山高图（中国画 纸本 193.8 厘米 × 98.1 厘米）（明代）沈周 台北故宫博物院

黄山风景（摄影）

明代地理学家徐霞客登临黄山，留下了“薄海内外之名山，无如徽之黄山。登黄山，天下无山，观止矣！”的感叹。奇松、怪石、云海使得黄山美景蜚声海内外，无数艺术家慕名前来游历。

黄海松石图（中国画 纸本 198.7 厘米 × 81 厘米）（清代）弘仁 上海博物馆

不同地域的地理名胜也是地方画派产生的重要因素之一。清初的“新安派”是当时安徽徽州地区的画派，如果先不看画，你能猜到他们喜欢画什么吗？对了，就是黄山。

弘仁是新安派的主将，他的《黄海松石图》用干笔淡皴表现出黄山高耸的石质山峰。优越的自然环境使得徽州的造纸业与制墨业相当发达，这些因素也对地方画派的形成起到了重要作用，但更为关键的因素是安徽的商人。明清时“徽商”的足迹遍布全国，新崛起的商人阶层具有一种强烈的地域意识，他们大量购买本地画家的作品，强调表现徽州地区的独特地理与文化传统。于是，黄山作为徽州地区的独特地理景观，便成为这个地区的绘画的一个重要表现对象。

“太平有象”图墨（直径9.1厘米）（明代）方于鲁

明代万历年间的著名墨工方于鲁，在三十岁时就造出了被誉为“前无古人”的九玄三级墨，为明代制墨业“歙派”的代表人物，著有《方氏墨谱》。

博士来拜(油画 布面 70 厘米 × 102 厘米 约 1478—1482) (意大利) 波提切利 美国国家画廊

围成几圈的祈祷者情绪激动、表情各异,宁静的圣母和圣子是一切活动的核心。这是画家内心活动的写照。就连远处如岱的青山也对人类动了恻隐之心,仿佛被磁石吸引着,向天主的化身围拢过来。

地域与美术流派(二)

地处罗马通往地方经济要道上的内陆城市佛罗伦萨在 14 世纪几乎成为西方文化新的中心。佛罗伦萨画派的创始人乔托的艺术也成为中世纪与文艺复兴的分水岭,他的壁画内容大多仍然是传统的《圣经》题材,但他以人文主义的精神来理解《圣经》的题材,并按照现实生活中的人物来表现宗教故事。

佛罗伦萨画派后来的另一位大师波提切利,也是利用富有动感的线条来营造形体的体积感,自由地抒发个性和世俗的情感,洋溢着人文主义的乐观精神。

在地中海沿岸最大的商业中心威尼斯,湛蓝的海水与东方商船绚烂的色彩交相辉映,使得那里的艺术家对色彩特别敏感,威尼斯画家把目光较多地投向美丽的自然风光。威尼斯舒适豪华的生活也带来一种享乐主义的情调,画家们多追求华丽的画面效果。同时,由于威尼斯气候潮湿,不利于湿壁画创作,因此,虽然在佛罗伦萨画派那里常见湿壁画创作,但在威尼斯则是布面油画创作更盛行。

暴风雨(油画 布面 83 厘米 × 73 厘米 约 1508) (意大利) 乔尔乔内 威尼斯学院画廊,意大利

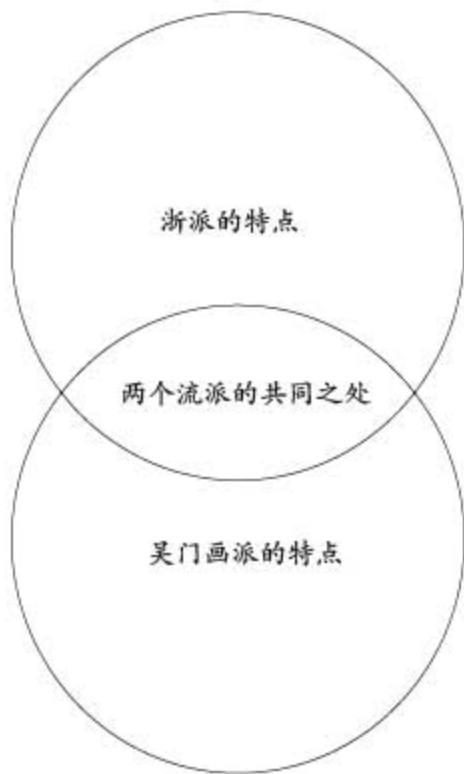
在乔尔乔内的画里,我们总能看到一种为奇特的理性精神所统领的抒情。这幅作品以神秘的油画光影处理大自然中幽微的气氛,让人感觉到空气中饱含湿度、风雨欲来时蕴涵着的牧歌式的情调。

活动建议

经过前面一段时间的学习，我们接触到了许多艺术史中熠熠生辉的名词——新古典主义、浪漫主义、扬州画派、海上画派等，对于这样的命名你有没有产生过疑惑？“主义”和“流派”之间有什么差别吗？能不能互换呢？

“流派”这一概念更加强调地域，它往往指的是在某一特定地域中从事创作的美术家群体。在共同的文化背景与社会条件之下，于同一地域从事创作的美术家们往往会持有类似的艺术观念，关注类似的题材，采用类似的形式与材料，进而形成相近的艺术风格。

1. 结合课文内容，并参考图书与互联网资料，比较浙派与吴门画派的作品，用维恩图进行整理、归纳，并与同学进行交流。

维恩图能够更加形象地展示所比较的两个项目，它可以用来比较两件作品、两位艺术家、两种风格等，尤其适合用来展示类或组之间的大致关系。

渔乐图（中国画 纸本 270 厘米 × 174.4 厘米）（明代）吴伟 故宫博物院

2. 吴门画派和浙派两派画家分别生活在作为商业重镇的苏州和一度作为政治中心的南京。苏州经济兴盛，许多实力雄厚的商人聚居于此；而在南京，则生活着一众王公贵族和皇室后裔。请结合时代背景，从苏州和南京两地的地域特征入手，分析吴门画派和浙派两派的风格差异以及形成这种差异的原因。

各异的风土人情

——中国民间美术

认识民间美术所具有的审美价值与社会价值，思考民间美术在现代中国社会中的保护和应用

风筝起源于中国，最早的风筝相传是由古代思想家墨翟制造的，它被用于飞越险阻传递信息等军事需要。唐宋时期，风筝传入民间，成为供人们休闲娱乐的玩具。直到今天，放风筝仍然是非常受欢迎的户外运动。现在的风筝，其制作材料与工艺已经和从前相去甚远，但带有吉祥寓意的传统风筝图式却依然受到人们的追捧。

无论现代社会如何发展变化，承载着中国人的审美理想和生活态度的民间美术依然焕发着勃勃生机，并值得我们欣赏和守护。

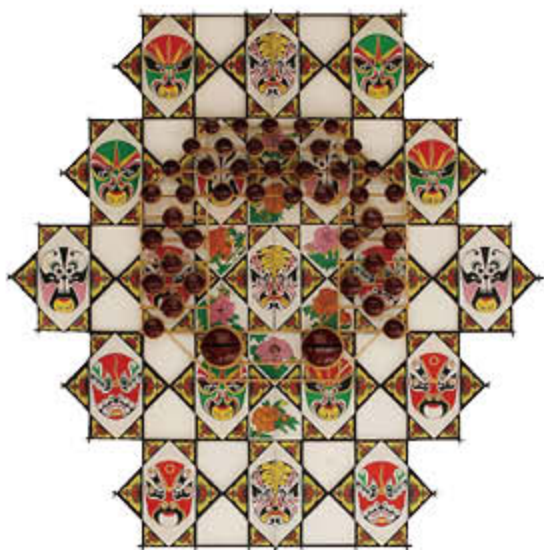

潍坊沙燕风筝

资料卡

被列入国家非物质文化遗产的风筝制作技艺

2006年，山东潍坊风筝、江苏南通板鹁风筝和拉萨风筝这三种风筝的传统制作技艺被列入国家非物质文化遗产名录。潍坊风筝扎制方法最简单，竹条少则三根，多也不超过七根，但讲究竹条均匀、骨架周正、左右对称、重心拴线，所绘形象简练，色彩鲜艳。南通板鹁风筝制作较为复杂，在被扎制作中融入了音律设计——当风筝在空中飞舞时，风筝上缀满的大小不等的“哨口”便会发出美妙的声音；装饰图案多为工笔重彩，内容有“八仙”“凤戏牡丹”“三国故事”等，喜用红、黑、青、紫等色。

南通板鹁风筝

山西运城村民剪窗花迎新年

剪纸为农家住宅衬托出红火热闹、喜庆欢快的气氛。

嘉兴农家包粽子迎端午

农家住宅中，即便是不起眼的灶台，人们也要画上一些图画来美化它。这些看似简单的图案装饰，表达了人们对幸福吉祥生活的企盼。

民间美术植根于人民生活

民间美术是人民群众在生产、生活中创造的，用以美化环境、丰富民俗活动的美术。民间美术贯穿人民生活和精神世界的各个领域，直接反映劳动人民的思想情感和审美趣味，显示出他们的聪明智慧和艺术才能。不同地域、不同民族有着不同的风土人情，使得民间美术的表现形式及承载的精神内涵呈现多种面貌。民间美术包含着大量具有重要的认识价值的民俗内容，我们从中可以了解到过去生活和社会的观念变化。民间美术凝聚着人民群众的艺术创造，具有强烈的、原始的艺术魅力，有着专业美术不可替代的审美价值。

买年画

写春联

春节是中华民族最重要的传统节日，年画、门神、春联等许多民间美术形式都与这一节日密切相关。然而在现代社会中，很多传统的过年习俗都慢慢被淡化了。

民间美术的主要类别

民间美术分布于各地，因地域、风俗、感情、人文气质的差异又形成丰富的品类，且目的、用途各不相同，如有供赏玩的造型艺术，亦有以实用为主的工艺品。一般来说，可分为绘画、雕塑、玩具、刺绣染织、服饰、家具器皿、戏具、剪纸、纸扎、编织等类。

玩具·面塑孙悟空

泥塑·渔樵问答

陶瓷·米芾拜石

竹编·花衣

皮影·三顾茅庐

剪纸·中国娃

织锦·西兰卡普

棕编·蚂蚱

家具·黄花梨木床

窗花·吉庆有余

大花瓶中插有三支戟，戟上各挂有吊磬、双钱和鱼。“戟”与“吉”、“磬”与“庆”、“鱼”与“余”谐音，三物组合并称“吉庆有余”。这类图案一直为民间传统吉祥纹样。

民间美术的独特艺术语言

虽然中国各民族在地理条件、风俗、感情与气质等方面互有差异，使得民间美术形成了丰富的品类和多彩的风格，但是，长期以来，各民族之间文化、经济交流频繁，互通有无，使得民间美术在题材的表现和图形的寓意等方面具有许多共通性。如运用人物、走兽、花鸟、器物等形象和一些吉祥文字，以民间谚语、吉语及神话故事为题材，通过借喻、比拟、双关、象征及谐音等表现手法，构成“一句吉语一图案”的美术形式，富有独特的格调和浓烈的民族色彩。

思考与交流

喜花是民间布置新房时必不可少的装饰物。这幅喜花上的双“喜”字周围还装饰有喜鹊、梅花、石榴等。结合民间美术的语言特点，说一说这幅作品中蕴涵了哪些寓意。

玩具·布老虎（高20.6厘米）（清代）故宫博物院

在民间，威猛的老虎是安全保护神的象征。民间玩具常以老虎作为造型，取虎的威猛之态，来表达人民群众希望借其力量保护自己的心愿。

玩具·泥孩儿（高10厘米）（南宋）镇江博物馆

七夕为新婚之家送“巧儿”，是宋代都市广为流传的风俗。“巧儿”即泥孩儿，为新人送“巧儿”，即送去了祝新人早生贵子的瑞象。

民间美术影响着我们的生活

民间美术随着社会生活的发展在不断变化。近年来，随着旅游事业的发展，各地民俗活动普遍升温，作为民俗文化造型载体的民间美术也得到蓬勃发展。民间美术以其独特的魅力，不仅给人们以审美享受，而且影响到人们生活的各个层面。

日常家居中，摆放一些民间染织刺绣、家具器皿，便会产生一股浓浓的原生态气息，凸显传统文化的底蕴。外出旅游时，一方面观看自然风光，一方面参观民俗活动，感受民间美术的独特魅力。而艺术家也喜欢从民间美术中寻找灵感，汲取创作的源泉，运用到自己的创作中来，这样，它又间接地影响了我们的生活。

舞龙耍狮迎新春

电影《大红灯笼高高挂》剧照

电影大量使用民间美术图像，洋溢着民族与传统文化的气息。电影的拍摄地乔家大院，也成为游客体验民俗文化的最佳观光地。

资料卡

民间美术与当代艺术

将木版年画中大红、大紫、大绿等鲜艳的颜色移植到油画中，并控制在一种灰暗陈旧的色调中，使原本艳丽夺目的色彩被一种陌生的距离感所笼罩；同时，又以现代的绘画语言效仿木版年画的制作程序，借助当代多元文化的语境对传统文化、民间文化进行重新审视，作品因而既有现代意识，又散发着传统与民间文化的气息。

门神—夜色（油画 布面 146厘米×97厘米×2 1996）（现代）顾黎明

活动建议

民间美术是中华民族几千年来传承与创造的珍贵财富，蕴涵了中华民族最深层的文化内涵。我们既要自觉地保护它，又要结合现代社会的需求有选择地将其继承、发扬光大。

1. 分小组调查你所居住的地方有哪些民俗，尝试用文字和摄影、绘画相结合的方式记录，形成一篇调查报告。

家乡民俗调查报告	
调查地点	
调查对象	
调查方法	访问、实地考察、查找本地区图书馆资料
调查内容	受访人： 采访人： 时间、地点： 访问记录：
	实地考察照片、手绘记录：
	资料索引： 资料摘录：

2. 进入现代社会，在市场经济冲击下，民众生活方式嬗变，主要靠口传心授方式传承的民俗文化及在此基础上发展起来的民间美术活动遭到不同程度的破坏，甚至随着传承人的逝去而消亡。对于它们的保护和传承，你有什么好的建议吗？结合之前的调查，谈谈你的看法。

不同的歌声 ——民族文化与美术

理解美术与民族文化之间的关系，
认识中国民族与艺术的多样性及其传
承与发展的重要意义

伏尔加河上的纤夫（油画布面 131.5 厘米 × 281 厘米 1870—1873）（俄罗斯）列宾 俄罗斯国家博物馆

走在伏尔加河畔，
在伟大的俄罗斯河上，
那回响着的是谁的呻吟？
这呻吟在我们这里被叫作歌声——
那里拽着纤索的纤夫们在行进！
……

读着俄国诗人涅克拉索夫对纤夫们充满同情的诗句，我们仿佛看到，在泛着淡淡的紫蓝色光的天空下，骄阳似火的伏尔加河畔，一艘满载着谷物的俄式大木船缓缓逆水而行，一队吃苦耐劳的纤夫身背纤索，在一片金黄色的沙滩上一步步地行进，纤夫们的呻吟和“歌声”，依稀就在我们耳边。不仅是文学作品能反映这样的“歌声”，美术作品也能以自己的方式，塑造一个民族、一个时代的形象，体现民族的性格，体现民族文化沉雄阔大的意蕴。画家列宾的《伏尔加河上的纤夫》不仅形象地展现了19世纪俄罗斯人民的痛苦和不幸，也表达了他对祖国深厚复杂的感情。

伏尔加河上的纤夫（摄影）

美术与民族精神

反映社会现实，深入人民生活，体现民族情感，1870年俄国的“巡回展览画派”运动，正是在这样的呼声中发起的，列宾、列维坦和萨符拉索夫等画家都是这个美术运动的重要代表。他们从民主的立场出发，描绘俄罗斯民众的生活、历史和人的劳动之美，表现民众要求解放的愿望，揭露和批判专制政治制度。由于巡回展览画派的艺术对俄罗斯人民怀有深挚的情感，他们的作品也在人民中引起了真切的共鸣，他们所创作的那些史诗般的作品，真正地体现了俄罗斯民族自己的“歌声”。

上：三月（油画 布面 60 厘米 × 75 厘米 1895）（俄国）列维坦 特列季亚科夫国家画廊，俄罗斯

俄罗斯的三月，是万物复苏、大地孕育春意的季节。画家以清新而抒情的描写表达了对祖国大地的热爱。

下：白嘴鸽飞回来了（油画 布面 62 厘米 × 48.5 厘米 1871）（俄国）萨符拉索夫 特列季亚科夫国家画廊，俄罗斯

画家以精细的观察力表达了大自然的呼吸和内在的生命力，体现了一种对俄罗斯大地的热爱和希望俄罗斯复兴的深情。

墨西哥历史(局部)(壁画 1929—1935)(墨西哥)里维拉 墨西哥国家宫

壁画总面积达 276 平方米,刻画了 1000 多个人物形象。插图中这面墙上展现的是古墨西哥富饶的阿兹特克文明。尽管壁画内容比较复杂,但其简单而又宏大的造型以及鲜艳的色彩,使它就像民间传说一样通俗易懂。

20 世纪以来,拉丁美洲政变频繁,战事常起。这种脆弱多变的政局,使得人们不断从文学艺术中寻找相对恒常的真理,作家和艺术家甚至成为民族精神的代表。20 世纪 20 年代,一批年轻画家想要以壁画这种在墨西哥宗教艺术中有着悠久历史的公共艺术形式来振兴本民族的文化。他们回归本土文化,从古代玛雅、阿兹特克人的艺术中吸取创作灵感,全身心地投入到装饰城市公共场所的大型壁画创作上。这种充满火一般激情与活力的创作,使墨西哥壁画运动成为第一个受到国际关注的拉美艺术活动。

思考与交流

面对西方强势文化,中国的传统文化、传统艺术应当怎样应对?徐悲鸿等一批艺术家像鲁迅所说的那样“拿来”,有鉴别地吸收了西方艺术中适合我们民族发展规律的部分,创造了具有中国特色的现代艺术。

结合教材内容,请分析美术作品《愚公移山》,其中哪些因素具有中国传统艺术特色?哪些因素吸收了西方现代美术的特点?尝试以表格的形式罗列出来。

愚公移山(中国画 纸本 144 厘米×421 厘米 1940)(现代)徐悲鸿 徐悲鸿纪念馆

拉萨布达拉宫

布达拉宫相传是吐蕃王朝赞普松赞干布为迎娶尺尊公主和文成公主而建，后经过 1300 余年的不断修建，才有了今日这般雄伟面貌。它包括山前的宫城区、山顶的宫室区和后山湖区三个部分。宫城区是以连在一起的白宫和红宫为主体的大建筑群。中间最高的红宫是举行宗教仪式的重要场所，周围的白宫主要为达赖喇嘛的日常生活场所和政治活动场所。

丰富多彩的民族艺术形式

在平均海拔 4000 米以上的青藏高原的雪域，辛勤劳作的藏族人民创造了丰富多彩的艺术。藏歌如天籁般飘荡在雪山上，布达拉宫更如一颗耀眼的明珠在雪域闪闪发光，一千多年来见证着藏汉两个民族的友谊。经过历代藏族艺匠的精心创作和辛勤劳动，它不仅成为建筑史上的一件杰作，也成为一座集佛教艺术品、文物于一体的宝库，成为藏族人民精神、智慧与艺术成就的象征。除了雄伟的藏式建筑，藏族艺术中还有以宗教人物和宗教历史事件为主要描写对象的唐卡，以及深藏着佛教奥义的坛城沙画等独具特色的艺术形式。

大圆满皈依境(唐卡 88 厘米 x 88 厘米) (中国西藏)

资料卡

寺庙中的喇嘛正在制作坛城沙画

神秘的坛城沙画

每逢大型法事活动，寺院中的喇嘛们都会用数百万计的沙粒描绘出奇异的佛国世界。绘制坛城沙画的过程十分艰辛，喇嘛们要戴着口罩，将磨成小颗粒的沙子装在特制的锥形容器里，通过或轻或重的敲打控制流量，使沙子漏在事先画好的模板上，再细细堆砌、勾勒，这个过程可能持续数日乃至数月。这些美丽奇异的作品并不用来向世人展示，待仪式结束后便会被毫不犹豫地扫掉，在顷刻间化为乌有……对于喇嘛来说，这一创作过程其实就是修行。

思考与交流

这几幅摄影作品展示了我国部分民族的服饰与风情，你能说出它们的特点吗？它们在审美上有何异同？

小黄侗寨鼓楼下高歌的侗族大歌队（摄影）（中国贵州）

悠扬的侗族大歌从侗寨鼓楼下传来，声声入耳。凡有侗寨，必见鼓楼。巍然挺立、气势雄伟的鼓楼是侗族村寨的族群象征——凡有起款定约、抵御外来骚扰等重大事宜需商议，均击鼓号召大家集中。

鼓楼呈宝塔形，飞阁垂檐，瓦檐上还以彩绘或雕塑形式装饰着山水、花卉、龙凤、飞鸟和古装人物，似有云腾雾绕，五彩缤纷。鼓楼之美不仅在于雕梁画栋之美，更在于工匠们在“无心”中创造出的结构之美。侗族鼓楼以杉木榫衔接，顶梁柱拔地凌空，排枋纵横交错，采用杠杆原理层层支撑而上，不施一钉一铆，却依靠严密的结构，保持百年不朽不斜。

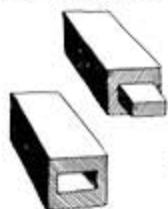
三江侗寨鼓楼内景（摄影）（中国广西）

资料卡

榫卯结构

榫卯是在两个木构件上所采用的一种凹凸结合的连接方式。凸出部分叫榫，凹进部分叫卯，榫和卯咬合，起到连接作用。基于这种原理，中国古代工匠天才般地发展出变化万千的榫卯样式。

榫卯结构应用于房屋建筑时，虽然每个构件都比较单薄，但是整体上却能承受巨大的压力。这种结构之所以牢固，不在于个体的强大，而在于各部件之间的互相结合、互相支撑。

直榫
(最基本的榫卯结构之一)

活动建议

随着现代社会的发展,城市化的进程也在不断加速,越来越多的人来到大城市谋生和发展。原本生活在少数民族聚居地的年轻人走出大山、密林、高原,融入现代社会的生活中,而那些一代一代传承下来的民族艺术形式也面临着失传的命运。

请以小组合作的方式,选择一种少数民族的艺术形式,根据它的审美特点为其撰写一份扶助计划书,为它的传承、发展贡献一份自己的力量。

土家族傩戏面具

瑶族女书

“一针一线”羌绣扶助计划

2008年,汶川大地震后,居住在汶川一带的羌民面临严峻的生存和发展考验。羌绣扶助计划将现代设计和营销理念与羌族传统的艺术形式——羌绣结合在一起,不仅为当地人民提供了生活补贴,也使得羌绣这一民族艺术形式得到了很好的传承和传播。

电脑包、卡包

车用颈枕

展示并贩卖羌绣制品的店铺

除了实体店,微博、网店也是宣传和营销渠道。

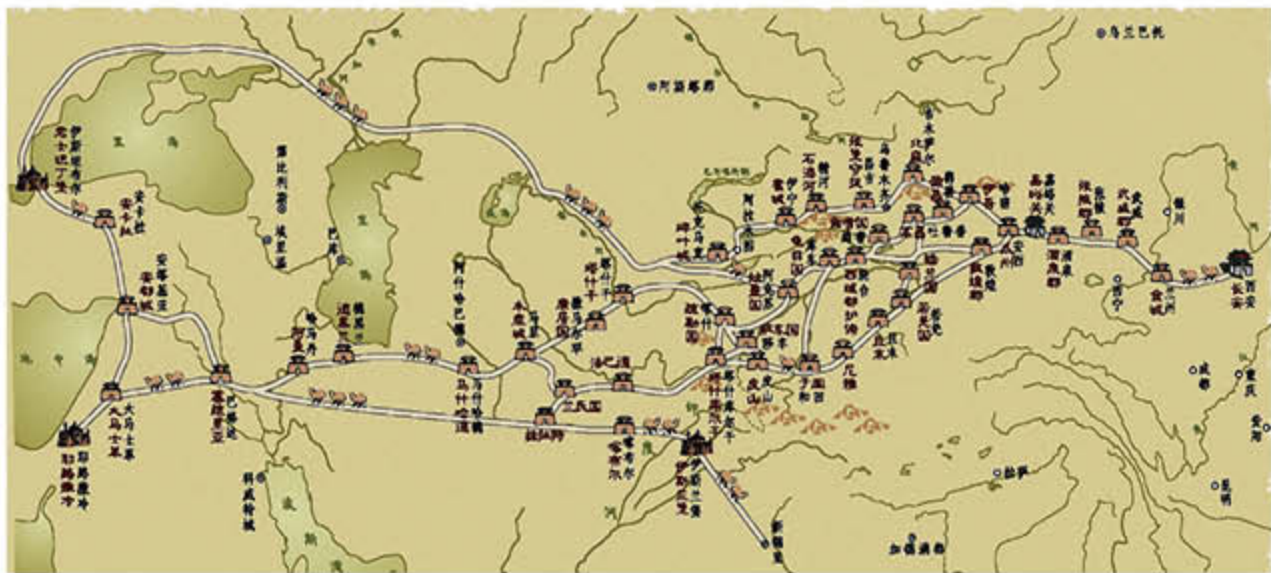

聚集在山头刺绣的羌族妇女

异域的憧憬

——美术交流与美术作品的关系

了解东西方美术中对异域的表现方式，思考美术在世界文化交流中的价值与意义

古代丝绸之路地图

许多史料中都记载着周穆王西巡相会西王母的故事，据说行程十九万里，直到日落之地。根据这则神话，我们可以推测中国在很久以前就与异域有了交流和互动。

公元前139年，张骞出使西域，打通了汉朝通往西域的南北道路。中国的丝和丝织品，从长安往西，经河西走廊，运到安息（今伊朗高原和两河流域），再转运到西亚和欧洲的大秦（古罗马），开拓了历史上著名的“丝

绸之路”。“异域”从此不再只是一个传说。

对于当时的人们来说，“异域”不是不能去，只是轻易不会去。囿于艰苦的交通条件，一个商队往往只能把货物从一个绿洲运到下一个绿洲，再交给另一个商队，经过好几十个绿洲和更多的中转城市，长安的货物才能到达西亚和更远的罗马。在这样不断的转运中，人们对异域的认知也在不断地传递、修改。

中原人对异域民族的想象

随着与西域的交往不断加深，中原的人们知道那里不光有一些奇异的动物，还有一些奇异的人，即“蛮夷”或“胡人”。在唐代的美术作品，特别是唐三彩中，出现了大量的胡人。他们深目高鼻，留着浓密的胡须，弹着琵琶，在骆驼背上载歌载舞，这是唐人想象中的胡人的典型形象。即便在七百多年后的明代瓷壶上，胡人依然被描绘成能歌善舞的形象，滑稽地穿着紧身衣蹦蹦跳跳。

青花人物纹扁壶（工艺瓷器 高29.7厘米，口径3.6厘米，足长12厘米，足宽8厘米）（明代）台北故宫博物院

资料卡

唐三彩

“三彩”是多彩的意思，并不专指三种颜色。人们以细腻的白色黏土做胎料，在烧制过程中，用含铜、铁、钴等元素的金属氧化物做着色剂融于釉中。这样就在同一器物上形成了黄、绿、白或黄、绿、蓝、赭、黑等釉色交错出现的绚丽多彩的艺术效果。唐三彩不仅在中国唐代风行一时，而且通过丝绸之路畅销海外。

骆驼乐舞三彩俑（工艺陶器 高58.4厘米）（唐代）中国国家博物馆

五马图（局部）（中国画 纸本 26.9厘米 × 204.5厘米）（北宋）李公麟

职贡图(局部)(宋摹本 中国画 绢本 25 厘米 × 198 厘米)(南朝)萧绎 中国国家博物馆

皇清职贡图(局部)(中国画 纸本 33.8 厘米 × 1438 厘米)
(清代)金廷标 中国国家博物馆

作品对来朝的每个国家或民族描绘一男一女两位人物，并在旁边详细地记录了他们的衣冠形貌特征，比如这里的大西洋国夷人和西藏巴噶卡穆等处番妇。

和世界上其他许多地方的人一样，长期以来，中国人认为自己是世界的中心，统率天下。《职贡图》中的外国使臣旁边详细地写着他们的来源地和来中国的日期，他们被中国画家记录下来，作为中国国力强盛的标志。1793 年，英国大使马尔嘎尼率领使团来到中国，清政府和欧洲政府直接碰面了。但在《皇清职贡图》中，画家仍把欧洲人与边疆的少数民族画在一起，当时的国人对西洋的态度似乎未有多大改观。乾隆皇帝只是将英国使团的礼物作为表示臣服的“贡品”，认为西洋人不过是来朝贡的少数民族，在自己的统辖之下，这些“少数民族”的东西是可以被拿来消遣的。

思考与交流

在现代世界，地球似乎已然成为一个大家庭，通过互联网和各种高科技手段，人们足不出户便可以了解和体验异域。你觉得关于异域的想法还存在吗？请说出你的看法。

圆明园西洋楼二十景铜版画·谐奇趣南面（版画 二十幅，每幅60.5厘米×95厘米）（清代）郎世宁 法国国家图书馆

这二十幅比例准确、细节写实的作品出自西洋楼二十景的主持设计师意大利传教士郎世宁之手，在英法联军的劫掠中，这套图纸也被法国侵略者掠走带到了法国。它是圆明园复原工作的重要参考资料。

圆明园大水法与远瀛观遗址（摄影）

圆明园中大多都是中国典型的园林景致，但在长春园里却有一座西洋花园，分别为谐奇趣、远瀛观、大水法等十座西式建筑。这些建筑虽外观精美，但在整个体系当中却难堪大用——它们并不能用来居住。这些建筑呈现出巴洛克风格，并且具有中西结合的特点，比如谐奇趣园的屋顶采用的是中国的斜屋顶，只是上面加上了类似欧洲王冠的造型。

资料卡

复活的圆明园

1860年，英法联军入侵北京城，慈禧太后携光绪皇帝逃奔西安，京畿秩序大乱。圆明园在遭受英法联军的重创后，又被八旗兵丁、割据军阀甚至土匪地痞趁火打劫，致使园内近百座建筑物被拆抢一空。这座“万园之园”自此荒芜了150余年。为此，有关专家学者展开了长达15年的考古、测绘、研究和复原工作。2016年8月，圆明园终于在虚拟空间中得以复活。

乾隆初期圆明园复原三维图 清华大学建筑系郭黛姮团队

中国皇帝（油画 布面 40 厘米 × 65 厘米 1742）（法国）布歇 贝桑松美术馆，法国

从未到过故宫的艺术家想象不到中国皇帝接见外邦使臣时的庄严气概，画面只是按照一般西方油画的叙事习惯进行了布局，再对一些想象性的东方细节进行了加工甚至是面壁虚构。

欧洲人对异域的想象

对异域的憧憬，在不同民族文化当中都会存在。丝绸之路在陆路上一度被日益强大的伊斯兰国家所阻断，海上丝绸之路应运而生，这也再次激发了文艺复兴之后的欧洲艺术家们对东方的想象。著名的洛可可画家布歇从未到过中国，他创作的《中国皇帝》恰恰代表了当时欧洲人心目当中模模糊糊的那种“中国印象”。事实上，他们并不能够清晰地区分中国人、日本人和蒙古人，在布歇身处的 18 世纪，欧洲对于中国最深、最直接的了解，主要来自于那些正一船一船运抵欧洲的青花瓷器，或许还有一些二手的复制版画，但这些东方情调无论真实不真实，都给予了当时的欧洲人一种重要的提示，那就是生活不只在眼前，世界其实还有更多精彩在远方。

中国医生（版画 铜版 20.95 厘米 × 14.6 厘米 18 世纪）（法国）布歇 维多利亚与阿尔伯特博物馆，英国

有时，题材的异域特征会对美术产生重要的推动作用。德拉克洛瓦将典型的浪漫主义异域风情与材料、色彩的自由发挥结合起来，创作出他的时代中最迷人的绘画。《萨尔丹纳帕路斯之死》中，嗜血而残暴的土耳其皇帝受虚荣心的驱使，进行野蛮的杀戮，从中似乎可以看到当时希腊—土耳其战争中土耳其军队的野蛮在画家的心理留下了抹不去的痕迹。安格尔的《大宫女》

萨尔丹纳帕路斯之死（油画 布面 392 厘米 × 496 厘米 1827）（法国）德拉克洛瓦 罗浮宫，法国
各种错综复杂的形象、缤纷的色彩和奔放的笔触与静卧的萨尔丹纳帕路斯形成了对比。

则向欧洲人展示了他想象中的土耳其苏丹后宫。作品通过拉长人体、加强线条流动感和近似于平涂的笔法，创造出接近东方美的新趣味。与新古典主义所热衷的欧洲古典精神相比，安格尔的这类作品是非同寻常的。19 世纪西方许多不同流派的艺术家的，都以自己的风格、自己的理解来表现他们心目中的东方主题。神秘的异域激发了他们的想象力，成为那个时代促进西方艺术发展的最重要动力之一。

大宫女（油画 布面 91 厘米 × 162 厘米 1814）（法国）安格尔 罗浮宫，法国

活动建议

随着经济、政治、文化各方面实力的迅速发展，中国在国际上的影响力也在迅速提升。西方世界正在以一种前所未有的热情关注着这片东方土地。《花木兰》和《功夫熊猫》是两部中国题材的美国动画大片，片中运用了大量的中国元素，试图营造出一种中国风的感觉，以满足观众们对异域东方、对中国的好奇之心。

功夫熊猫（海报）

花木兰（海报）

1. 你觉得美国动画大片中的功夫熊猫和花木兰能不能代表“中国形象”？说说你心目中的“中国形象”是什么样子，并与同学进行交流。

2. 如果有外国友人想向你了解博大精深的中国艺术，你会向他推荐哪几幅美术作品或者哪几位艺术家呢？请选择一到两幅作品或者一到两位艺术家，并说明自己的推荐理由。

美术作品	推荐理由

艺术家	推荐理由

走进博物馆

——如何参观博物馆

了解参观博物馆的方法，
认识新时代下，博物馆的社会
功能和角色

德国柏林佩加蒙博物馆，第4号系列（选自《博物馆照片》144.1厘米×219.9厘米 2001）（德国）托马斯·斯特鲁斯

在世界各地的博物馆中，人们凝神观看着展厅中的作品，或私语讨论，或聆听导览，或阅读展览手册，或坐在长椅上小憩。

博物馆是对反映人类科学、文艺和自然历史的实物进行收藏和展示的地方，可以说是人类文化与文明史的最好见证。你参观过博物馆吗？体验如何？你可能求知若渴却漫无目的的，也有可能带着特定目标而且准备充分……无论如何，走进博物馆就是一个好的开始。在这里，我们可以获取直观的史料和感性的知识，丰富我们对美的感受和体验，提高我们的美术鉴赏水平。

故宫博物院陶瓷馆推出的手机应用

思考与交流

在这款由故宫博物院推出的手机应用中，用户可以欣赏到故宫文华殿的四百余件展品，而且这种欣赏并不只是平面地看图看文字，单击展品，便可360°地旋转展品，同时获得与之配套的语音文字介绍。在体验过这款手机应用之后，你觉得还有必要去博物馆实地参观吗？说说你的想法，并与同学进行讨论。

乌菲齐的房间（油画 布面 124 厘米 × 155 厘米 约 1772—1778）（德国）约翰·佐法尼 温莎城堡，英国

美第奇家族在意大利文艺复兴时期显赫一时，有着爱好、扶植和保护艺术的优良传统。乌菲齐美术馆原本是家族成员的办公室，在建成后的两三百年来，家族的成员们把从各地搜集来的艺术珍品集中于此，供观赏把玩。

资料卡

石渠宝笈

书中所著录的作品汇集了清皇室收藏最鼎盛时期的所有藏品，负责编撰的人员均为当时的书画大家或书画研究方面的权威专家，分书画卷、轴、册等九类，是我国书画著录史上集大成的巨著。

2015年9—11月，故宫博物院举办《石渠宝笈》特展，将该宝笈中囊括的《清明上河图》《洛神赋图》《五牛图》等传世名作对公众开放展示，引起巨大轰动。

《石渠宝笈》（复制品）

美术作品原本并不像今天这样陈列在博物馆中，它们被收藏在皇室、教会和贵族手里，作为一种财富和权力的象征，只为少数人保有和欣赏。直到现代意义上的博物馆出现，这些伟大的美术作品才揭下神秘面纱，来到普通观众面前。

博物馆的陈列，一般来说，分类与分期十分清晰，参观者沿着一定的线路观看，就会获得一些规律性的知识，从中把握文化与艺术发展的脉络。有的展览被布置成“白立方”，摒弃所有外部元素的干扰，给观众留下最大的想象空间；有的展览则注重还原美术作品的情境，使观众能够更直观地理解作品。

中国美术馆“情境书法大展”展览现场

展览提取了园林、山水、中式居室、新春等元素作为典型的文化情境，将书法还原于情境，还原于时代、自然和生活环境，凸显书法融入生活的审美价值，唤起我们理解、欣赏和热爱书法的热情，提倡书法艺术“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的创造精神。

活动建议

参考下面提供的“中国国家博物馆参观计划书”，查阅相关资料，制定一份当地博物馆的参观计划书并进行参观，与同学分享和交流参观感受。

中国国家博物馆参观计划书

中国国家博物馆外景

中国国家博物馆一层平面示意图

中国国家博物馆藏品数量截至目前（2019年）已达到140余万件，是我国收藏最丰富的博物馆，也是全世界最受游客欢迎的博物馆之一。游客可在服务台领取地图、语音导览器自行参观；也可以选择志愿者，在他们的带领和讲解下进行参观。由于国家博物馆庞大的规模，依次进行参观可能需要好几天，所以我们只能有选择地、有重点地进行参观。

负一楼的“古代中国”展厅陈列着我国各个时期最重要的考古成果。参观完它后，可上楼参观，中央大厅展示的是“领袖·人民”——我国现代经典美术作品；出大厅往北可通往“复兴之路”展厅，你在此便可徜徉于中国近现代历史的长河，见证祖国的发展与强大；除此之外，还可以选择参观自己感兴趣的各种专题展览，比如明清家具、玉器、蜡像等。最后，在地下一层的学术报告厅和影院听取讲座、观看专题影片也是不错的选择。

	古代中国	领袖·人民	复兴之路
参 观 计 划 表	人面鱼纹彩陶盆 ☐	《转战陕北》 ☐	《开国大典》 ☐
	四羊方尊 ☐	《地道战》 ☐	“神舟五号”飞
	金缕玉衣 ☐	《狼牙山五壮士》 ☐	船返回舱 ☐
	专题展览	特展	学术报告
	宋代石刻 ☐ 玉器 ☐		
	瓷器 ☐ 佛造像 ☐		
	非洲雕刻 ☐ 其他 ☐		

“古代中国”展厅

“复兴之路”展厅

活动建议

参观博物馆的几条建议

第1条：不要急，慢慢看

听一场交响乐要四十分钟，看一部电影要两个小时，欣赏一件美术作品要多久？由你自己决定。博物馆的展品十分丰富，我们无法全部消化。走马观花式的参观并不可取，我们应该果断地做出选择，花时间真正去了解几幅作品，这样，艺术的意义才会逐渐显现出来。

第2条：心态与背景知识

艺术有无数张面孔，面对那些与我们的预期相距甚远的美术作品，我们也许会从心底生出问题：“这算是艺术吗？”这时，你需要的是包容的心态和一些关于美术鉴赏的背景知识。

第3条：从阅读展签开始

博物馆的展签通常会贴在作品旁边，标注着作品的基本信息，比如艺术家的姓名，作品名称、创作时间和材质等。好的展签可以极大地提升你的博物馆体验，让你同展品之间建立更深刻的联系。

第4条：求助导览员

在博物馆中，导览员的讲解会很轻易地对我们产生重要影响。但只有我们参与其中，去讨论，就作品的意义互相交流想法时，艺术才会对我们敞开怀抱。因此，作为一名观众，勇敢地向导览员提问吧！

第5条：禁止拍照？！

由于宣纸、丝绸等美术作品的载体，或者彩漆等颜料对闪光灯的敏感性，很多博物馆禁止观众进行拍摄，以防止对美术作品的伤害。但随着科技的发展，也有不少博物馆取消了这一限制。拍照是亲近艺术、参与艺术的一种方式，但拍摄作品本身没有多大意义，你需要记录的是你对作品的感受。

在博物馆资源比较集中的地区，博物馆作为第二课堂得到了广泛的运用。老师和学生可以针对某一专题去博物馆面对相关的作品进行充分的学习和交流。

有的博物馆允许美术爱好者临摹原作，这比起临摹复制品来，更容易学习到美术作品的精髓。

思考与交流

随着社会的发展,博物馆的职能在不断地发展变化。因此,国际公认的博物馆定义也在不断地修改。对比这三组博物馆的定义,结合你参观博物馆的感受,说说现代博物馆的职能相较以前发生了哪些变化,以及中国博物馆的职能特色在哪里。

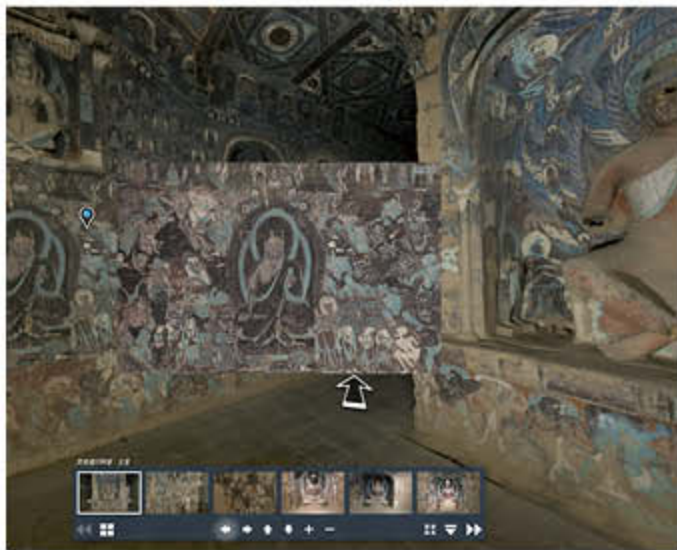
时间	颁布机构	定义
1946	国际博物馆协会	博物馆是指向公众开放的美术、工艺、科学、历史以及考古学藏品的机构,也包括动物园和植物园。
1974	国际博物馆协会	博物馆是一个不追求营利、为社会和社会发展服务、向公众开放的永久性机构,以研究、教育和欣赏为目的,对人类和人类环境的见证物进行搜集、保存、研究、传播和展览。
1979	中国博物馆协会	博物馆是文物和标本的主要收藏机构、宣传教育机构和科学研究机构,是中国社会主义科学文化事业的重要组成部分。博物馆通过征集收藏文物、标本,进行科学研究;举办陈列展览;传播历史和科学文化知识;对人民群众进行爱国主义教育和社会主义教育,为提高全民族的科学文化水平,为中国社会主义现代化建设做出贡献。

新时代的博物馆在适应社会发展的漫长历程中形成了多职能的文化复合体,肩负着公共教育、社会服务等重要责任。此外,博物馆也积极利用最新的科技成果,发展出了新形态的数字博物馆,并且不断地探索能够更好地呈现效果的新方法。同时,新收藏对象的不断涌现也是博物馆所要面对的重要课题。

大都会艺术博物馆“神庙着色”项目

大都会艺术博物馆丹铎神庙的南墙上雕刻着很多美妙的浮雕图案,这些图案在当时都是着色的。现在,博物馆的新媒体实验室利用一台投影仪在这面墙上投下彩色光线,恢复了神庙被人遗忘的本来光彩。

“数字敦煌”第254窟(数据创建于2011年)敦煌研究院30个洞窟,10个朝代,4430平方米壁画,“数字敦煌”项目利用先进的科学技术,对敦煌石窟进行全面的数字化采集、加工和存储。此项目将图像、视频、三维等多种数据和文献数据汇集起来,意在建成一座通过互联网面向所有观众的数字博物馆。

上海当代艺术博物馆

上海当代艺术博物馆是中国第一所以当代艺术为主要收藏对象的公立博物馆。不同于传统架上作品,当代艺术作品有的体量巨大、边界模糊,有的转瞬即逝、虚无缥缈,这些都给博物馆的收藏带来了挑战。

活动建议

在参观博物馆的实际过程中，你的参观计划全部实现了吗？出现了哪些调整？以小组为单位，分工合作撰写一份参观后记，包括博物馆和展览整体介绍、视觉记录、相关资料拓展、参观心得体会等。

附录

世界五大博物馆

世界五大博物馆是国际博物馆协会评选出的五个具有国际领先地位的国家级博物馆，包括我国的故宫博物院、法国的罗浮宫、英国的大英博物馆、美国的大都会艺术博物馆和俄罗斯的艾尔米塔什博物馆。

罗浮宫，法国巴黎

在这里可欣赏到世界上最宝贵的艺术藏品，藏品超过40万件，如步行逐一观赏，则路程全长在60千米以上，当然，一部壮观的欧洲艺术史也一览无余。

大英博物馆，英国伦敦

大英博物馆是世界上第一所对公众开放的博物馆。这所博物馆不仅收藏着世界各地的艺术珍品，还有很多伟大的科学家的手稿和图书资源。

大都会艺术博物馆，美国纽约

藏品多达300万件的大都会艺术博物馆，其规模之大，堪称世界之冠。在这里，可像阅读一部世界文化艺术史一样，一览史前时期到现代数千年的人类文化进程。

艾尔米塔什博物馆，俄罗斯圣彼得堡

这座博物馆丰富的藏品是建立在俄国女皇叶卡捷琳娜二世宫廷收藏的基础上。该馆从建成起便饱受战火考验。在战争期间，这里的百万件藏品被运往后方，得以在炮火中幸存下来。

蓬勃发展的中国博物馆事业

在我国，由于国家意识到博物馆在保护民族优良传统、弘扬民族文化与教育人民等方面具有不可替代的作用，博物馆事业发展得很快。改革开放以来，我国新增加了三千多座博物馆，迥异于新中国成立前全国才二三十家博物馆的状况。在北京，值得一游的各种类型的博物馆不计其数，专门陈列美术作品的博物馆也不少。不过，每一座博物馆都有它独特的地方，如故宫博物院主要陈列中国古代优秀美术作品，中国美术馆则主要陈列现代美术作品，而像徐悲鸿纪念馆则主要陈列徐悲鸿各个时期的美术作品。

中国美术馆

中国美术馆是中国唯一的国家级美术馆，主要收集、整理、保管、陈列、展览、研究五四运动以来的中国近现代美术作品。

故宫博物院

故宫博物院是一座特殊的博物馆。它成立于1925年，在明清两朝皇宫——紫禁城的基础上建成，是世界上规模最大、保存最完整的木结构宫殿建筑群。同时，故宫博物院藏有大量珍贵的文物和美术作品。

中华世纪坛

中华世纪坛内有一座集艺术品收藏、展示、研究于一体的现代大型艺术馆，它包括中华文化名人雕塑环廊、世纪大厅、东方艺术馆、西方艺术馆、现代艺术馆和多媒体数字艺术馆。

徐悲鸿纪念馆

自画像（素描 纸本 41厘米×27厘米 1925）（近代）徐悲鸿

徐悲鸿是我国著名的美术家和美术教育家，他将中国民族绘画同西方传统绘画有机地结合，形成了具有鲜明特色的现实主义艺术风格，在中国现代绘画史上独树一帜。他一生勤奋，佳作颇多，徐悲鸿纪念馆中收藏着他各个时期的作品1000余件。

苏州园林

江苏省苏州市区内古典园林的通称，包括私家宅园、庭院和寺庙园林，著名的有拙政园、网师园、留园等。

威尼斯画派

意大利文艺复兴时期的美术流派。从15世纪后期起，威尼斯画派逐渐形成并走向繁荣。此派偏重鲜艳的色彩，注意视觉效果。

仇英（约1501—约1551）

明代吴门四家之一。他继承唐宋以来的优秀传统，并吸取民间艺术和文人画之长，形成了自己的特色。

布歇（1703—1770）

法国画家，洛可可美术的典型代表。其作品色彩华美柔丽，充溢着宫廷气息。

抽象主义

20世纪以来在欧美各国兴起的美术思潮和流派。它否定对具体物象的描绘，主张抽象表现。

提香（约1489—1576）

意大利画家，威尼斯画派领袖之一。作品以绚丽的色彩和健美的造型树立了新的艺术典型，对西方艺术影响极为深远。

卡拉瓦乔（1571—1610）

意大利画家。他喜欢用纵深的透视，使画面人物的安排和动作向画幅的深处展开，同时，还创造了一种强调明暗对比的“酒窖光线”画法，对油画的发展有独到的贡献。

推荐书目

- 《中国古代建筑二十讲》 楼庆西著 三联书店 2001
- 《中国建筑史》 梁思成著 三联书店 2011
- 《中国少数民族美术史》 陈兆复著 中央民族大学出版社 2018

普通高中教科书 · 美术

- ◎ 绘画 选择性必修
- ◎ 雕塑 选择性必修
- ◎ 工艺 选择性必修
- ◎ 设计 选择性必修
- 美术鉴赏 必修
- ◎ 中国书画 选择性必修
- ◎ 现代媒体艺术 选择性必修

本书配有全方位学习辅导光盘, 定价5元/张

定价: 20.79元