

绿色印刷产品

定价：22.15 元

审批号：京发改规[2016]13号 全国价格举报电话：12315

普通高中教科书

美术

必修

美术鉴赏

人民美术出版社

普通高中教科书

美术

必修

美术鉴赏

人民美术出版社

目录

第一单元

观看之道——美术鉴赏基础

- 主题一 素养与情操 —— 美术鉴赏的意义 6
主题二 感知与判断 —— 美术鉴赏的过程与方法 12

第二单元

图像之美——绘画艺术

- 主题一 程式与意蕴 —— 中国传统绘画 28
主题二 抒情与写意 —— 文人画 50
主题三 现实与理想 —— 西方古典绘画 58
主题四 超越与延异 —— 西方现代艺术 68

第三单元

匠心之用——雕塑艺术

- 主题一 纪念与象征 —— 空间中的实体艺术 80
主题二 体量与力量 —— 雕塑的美感 88
主题三 场域与对话 —— 公共空间里的雕塑 94

第四单元

无声之韵——建筑艺术

- 主题一 实体与虚空 —— 凝固的音乐 102
主题二 人作与天开 —— 中国古典园林艺术 114
主题三 人居与环境 —— 诗意的栖居 122

第五单元

淳朴之情——民间美术

- 主题一 文化与习俗 —— 从“泥土”中诞生的美 132
主题二 质朴与率真 —— 浓郁乡情的视觉呈现 142

第六单元

时代之镜——中国现代美术

- 主题一 交流与传承 —— 东西文化碰撞中的艺术嬗变 156
主题二 时代与变革 —— 为人生而艺术 168
主题三 初心与使命 —— 时代的美术担当 178

图书在版编目（CIP）数据

美术. 美术鉴赏 / 黄宗贤主编. -- 北京: 人民美术出版社, 2019.7 (2021.12 重印)
普通高中教科书
ISBN 978-7-102-08341-4

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 145288 号

经国家教材委员会专家委员会审核通过（2019）

普通高中教科书

美术（必修）

MEISHU（BIXIU）

美术鉴赏

MEISHU JIANSHANG

人民美术出版社 编

人民美术出版社 出版

（北京市朝阳区东三环南路甲3号 邮编：100022）

发行部：（010）67517796

责任编辑 教富斌 侯心川 刘亚刚

设计制作 余 洋

责任校对 白劲光

责任印制 康 强 胡雨竹

印 刷 北京盛通印刷股份有限公司

经 销 全国新华书店

版 次：2019年7月 第1版

印 次：2021年12月 第6次印刷

开 本：890mm×1240mm 1/16

印 张：11.5 插页 6

ISBN 978-7-102-08341-4

定 价：22.15元

如有印装质量问题影响阅读，请与我社联系调换。（010）67517639

版权所有 翻印必究

美术鉴赏

必修

总主编 周伟

分册主编 黄宗贤

人民美术出版社

北京

总 主 编 周 伟

分 册 主 编 黄宗贤

分 册 副 主 编 李力加 教富斌

核心编写人员 杨 成 赵志红 沈 兰 赵 帅

高旭彬 邢延岭 房 斐

前 言

美术，作为人类文明的图像呈现和一种极具特色的视觉文化形态，与其他文化形态共同构成了人类文明的整体。德国哲学家、美学家席勒曾说：“论勤奋你不及蜜蜂，论敏捷你更像一只蠕虫，论智慧你又低于高级的生物，可是人类啊，你却独占艺术！”在席勒看来，创造艺术与享受艺术是人的一种责任、一种不可或缺的精神活动。而艺术家的创作灵感来自生活，他们的创作与所处时代的政治、经济、宗教、文化、科技等社会背景密切相关，同时又和艺术家本人的身世、个性、世界观、艺术观、创作激情、潜意识等密不可分，这些就如同基因一样被注入作品的色彩与笔触之中。因此，展现在我们面前的美术作品，不仅是由物质材料构成的可视形象的艺术世界，并且散发着这些“基因”的信息，成为人类文化的造型载体，成为时代精神的文化结晶。因此，对美术作品的鉴赏关系到人的生活品质的提高。

那么，怎样才能提高美术鉴赏能力呢？一是增加美术鉴赏的基础知识。了解各门类美术的艺术特点及其不同流派的艺术语言，这样才能与之交流和对话，进而知道如何从感性入手进行形式分析，理解作者的表达意图，并对作品进行价值判断。二是多鉴赏经典的美术作品。优秀作品看得多了，眼界更加开阔，鉴赏时对美术作品的描述、分析、解释、评价等思维活动就会比较快，也比较准确。尤其对奉为经典的各时期的美术代表作品，知道其好在哪里、艺术价值何在，是高中生应该具备的文化素养。本教科书共6个单元、17个主题，分别从以上两个方面进行编写。

就让我们一起翻开《美术鉴赏》，用眼睛去观看，用心去欣赏绚丽多彩的美术作品，感受艺术的力量，收获艺术的惠泽吧！

观看之道 | 美术鉴赏基础

■ 单元情境

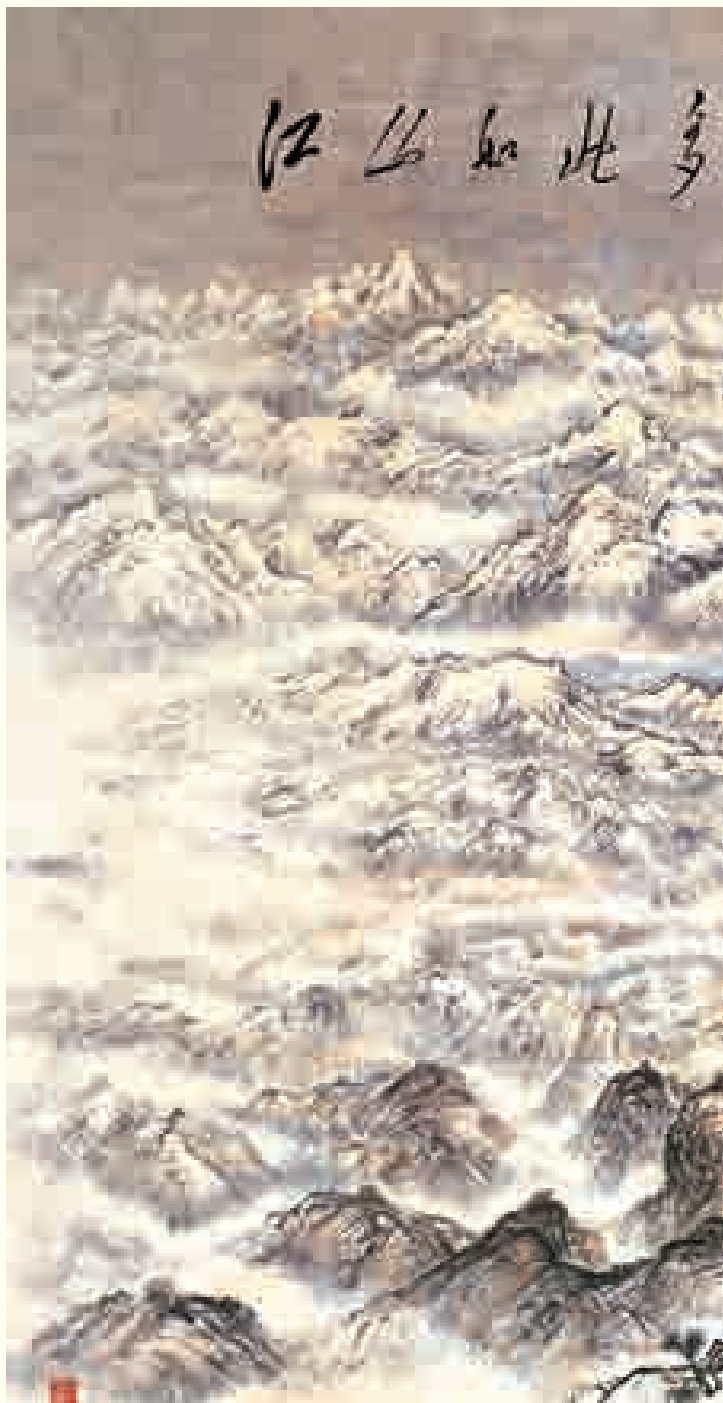
同学们都经历过“涂鸦”的年龄，都有过画画的经验。但是，随着年龄的增长，特别是到了高中，学习任务繁重，一些同学与美术实践渐行渐远，对如何观赏美术作品也缺乏必要的经验与知识。某学校组织学生参观人民大会堂，几位同学看到了《江山如此多娇》后展开讨论：这幅作品要表现的是什么？艺术家为什么要创作这件作品？喷薄而出的旭日代表了什么？有的同学思考得更远：一些名作为什么这么“有名”？它们的价值在哪里？它们为什么能从众多的作品中脱颖而出，成为经典而流芳百世？实际上，这些疑问就已经涉及了美术的鉴赏问题。

■ 单元概述

本单元共分两个主题：“美术鉴赏的意义”和“美术鉴赏的过程与方法”。两个主题在知识结构上互为铺垫，渐进深化。目的是引导同学们认识美术鉴赏对个体生活与社会发展的意义，了解美术鉴赏的基本原理与方法。它们分别指向的是美术学科核心素养的图像识读、审美判断和文化理解。

■ 关键词

鉴赏 图像 四步法 品评式鉴赏 形式鉴赏 社会学式鉴赏

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

■ 测评

你主要是通过哪些途径来了解美术的？

接 触 途 径	课堂教学		接 受 程 度	经常接触	
	日常生活			间或接触	
	网络资源			很少接触	
	展览机构			完全没接触	

素养与情操 | 美术鉴赏的意义

马克思说：“如果愿意欣赏艺术，你必须是一个有艺术修养的人。”爱美之心，人皆有之。每个人对美的认识和感受都不一样。大家都乐于发现和享受生活中的美和艺术之美。但是我们该怎样去发现并享受这些美呢？当你在美术馆看到一件美术作品时，你有没有被它打动而驻足凝视？又或是面对一件大家说好，但你觉得看不懂、不好看的作品时，有没有想过弄懂它？这些都涉及每个人的美术素养和相关的知识储备。

一、为何需要专门学习美术鉴赏

在以往的学习中，美术课一直陪伴着我们的成长。美术老师不仅指导我们体验绘画、拼贴、泥塑、设计制作等各类表现技巧，也引领我们欣赏许多经典美术作品。既然曾经有过美术欣赏的学习经历，在高中阶段为何还要继续开设美术鉴赏课呢？对于

大部分不以专业美术为发展方向的普通高中生来说，学习这门课程究竟有何意义？在正式开始本课程学习之前，我们有必要对美术鉴赏的概念和意义做一番了解。

■ 学习任务一

下列作品，除了视觉上的美感，还呈现出更为丰富的信息，你能看出这些信息吗？它们对我们认识当时的历史文化和审美理念有何帮助？请尝试陈述。

捣练图 中国画（卷局部 宋摹）绢本设色 37cm×145.3cm 张萱 唐 波士顿美术馆（美国）

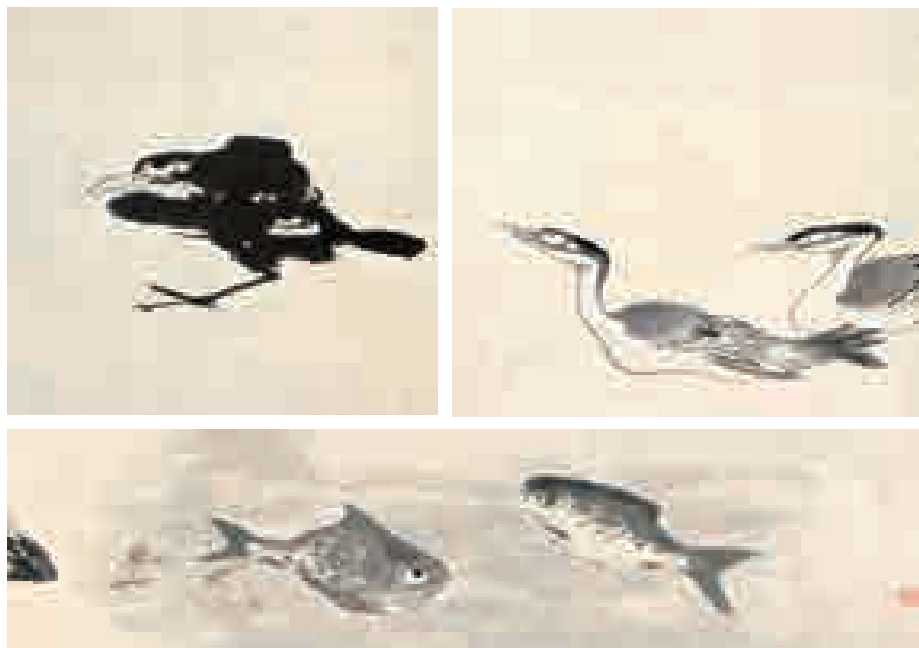

古代文人看到一棵草、一片落叶都可能生发出一声嗟叹与几分感怀，会写出“感时花溅泪，恨别鸟惊心”这样的诗句。这样一种感时忧世的情怀是人的精神世界里不可或缺的情感体验，也是一种鲜活存在的感觉。

其实，美术鉴赏也是一种情感体验，离我们并不遥远。当我们漫步在美术馆，为一件美术展品而驻足和思考时；当我们打开手机、网页或是印刷精美的书籍，为映入眼帘的美术图片而惊喜时；当我们与某个建筑或是雕塑合影，为其宏伟、精美而感叹时……无论何时何地，一旦某件美术作品或是它的图片、复制品带给我们某种感受时，那么，我们就进入了一个美术鉴赏的世界。

临流抚琴图
中国画 绢本水墨 25.5cm × 26cm 夏圭 南宋 故宫博物院

朱奎花鸟作品局部

思考·探究

1. 艺术作品鉴赏除了陶冶情操外，从本课作品图像中还能读出哪些不同的信息？谈谈你的感受与理解。

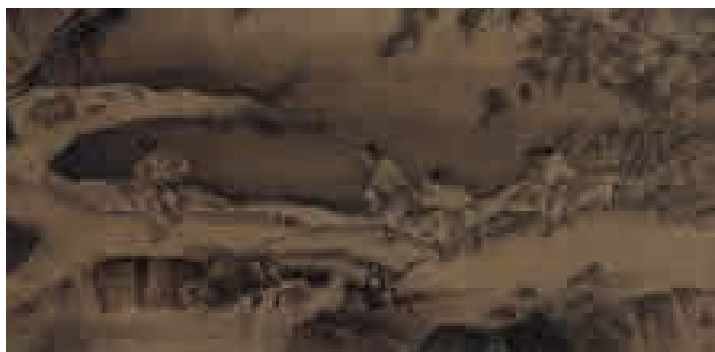
2. 请同学们仔细观察左侧这些动物形象。明末清初画家朱奎为什么要把它们画成向上翻白眼的神态？画家的意图是什么？这是否与他的人生经历有关？分小组讨论，选出代表加以说明。

知识窗

美术作品中的艺术美不等同于现实中的“漂亮”和“好看”，而是通过特定的美术形象表现出来的艺术自身的“美”，是艺术家利用美术的语言，并按照美的规律和法则对现实生活进行抽离、集中、概括、综合以至改造的结果，反映了艺术家个人和时代的精神与审美理想。因此，人们称这种综合了主观与客观、个人审美与时代精神的艺术形象为“典型形象”或“艺术典型”，又根据它与现实生活的关系而称之为“第二自然”，即“艺术美”。

踏歌图 中国画(轴) 绢本设色 192.5cm × 111cm
马远 南宋 故宫博物院

踏歌图(局部)

■ 思考·探究

小组结合《踏歌图》《我们要和平》作品的主题与时代背景，说说艺术家创作的美术作品与社会、个人有关系吗？在小组中谈谈你的看法。

美术鉴赏，从字面上看，与美术欣赏相似，都包含一个“赏”字，也都是在接受美术作品的过程中发生的，但在含义、对象和方法等方面还是有明显差异的。美术鉴赏和美术欣赏都是从对作品的直觉式体验入手，但欣赏注重领略作品的视觉(形式)美感与趣味，是“赏心悦目”式的，鉴赏则更强调在体验的基础上对作品内涵及价值做深入的探究和评判，其深度与内涵都超越了前者。因此，我们可以这样理解美术鉴赏：它是观者运用感知、经验和相关知识对各类美术作品和美术现象进行感受、体验、欣赏和鉴别，以此获得深层的精神满足和审美理解的过程。

我们要和平 版画 套色木刻 60.5cm × 50cm
李平凡 1959年 中国美术馆

名家论艺

没有油画、雕塑、音乐、诗歌，以及各种自然美所引起的情感，人生的乐趣会失掉一半。

——赫伯特·斯宾塞(英国)

二、美术鉴赏活动与我们日常生活有什么关系

现代社会中的每一个人，无论愿不愿意，时时刻刻都与美术发生着千丝万缕的联系。美术是人认识和掌握世界的一种重要方式，它不仅形象生动地记录和反映了人类历史文化发展的面貌，也展示了人的想象力、创造力和对精神境界的追求。美术创作来源于生活，美术作品和美术形式也可成为生活的美的“点缀”。更重要的是，美术是人“难以言表”

的心灵情感体验与精神世界的视觉呈现。人类与动物的根本区别就在于，人不仅有物质需求，还有心灵和情感的诉求。物质的充裕并不等于人生的完美，真正的幸福是通过对精神世界的积极观照，获得心灵的慰藉与精神的满足。

■ 学习任务二

思考美术与我们生活的联系。结合当地实情，进行一次深度的美术馆或博物馆的参观活动，并详细写出参观后的心得体会。

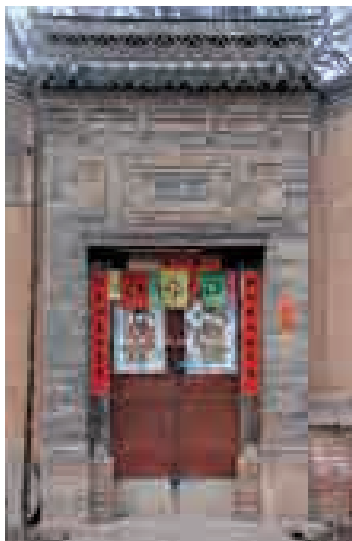
皮影 陕西

盛装的苗族女孩 贵州

■ 思考·探究

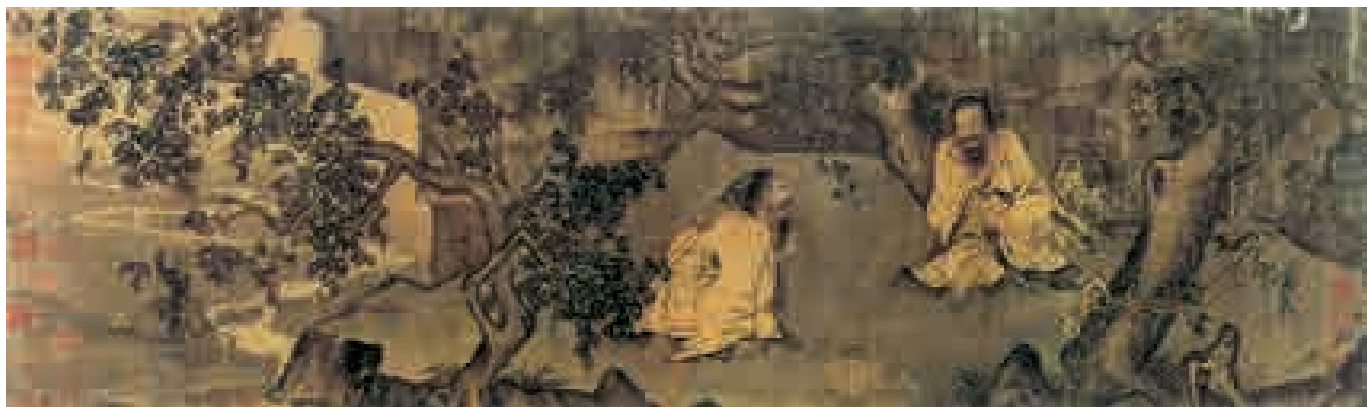
说说你的生活中哪些事物与美术有关？你看过皮影戏吗？你对皮影造型、故事情节、表演者、观众有怎样的印象和感受？

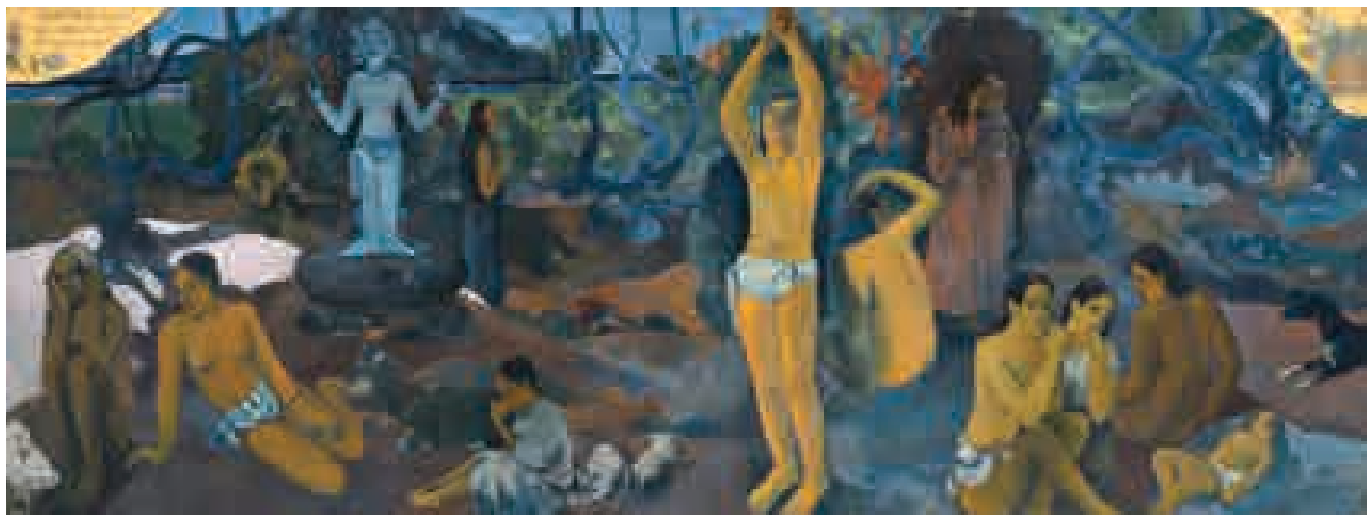
春节贴好门笺、春联、门神的门楼
陕西关中

晾晒中的蓝印花布 江苏南通

采薇图 中国画(卷) 绢本设色 27.2cm×90.5cm 李唐 南宋 故宫博物院

我们从哪里来? 我们是谁? 我们到哪里去? 油画 布面油彩 139cm×375cm 高更(法国) 1897年 波士顿美术馆(美国)

托尔斯泰曾说过：“艺术起源于一个人为了要把自己体验过的情感传达给别人，于是在自己心里重新唤起这种情感，并用某种外在的标志传达出来。”美术鉴赏就是通过对美术作品的观看、解读与体悟，去感受作品的形式语言的魅力和作品的意

蕴表达与情感表现，从而获得一种审美的愉悦与精神的满足。没有艺术相伴，我们当然可以生活，但是一定会缺失许多趣味。美术鉴赏，可以让我们徜徉在艺术的天地里，获得美的滋养和精神的陶冶，使生活更有光亮。

学习评价

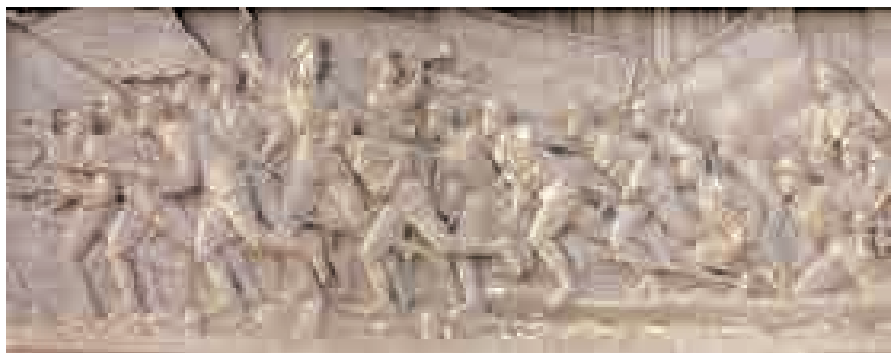
按照下表要求比较李唐和高更的作品，将你的评价与同学分享，并展开辨析和互评。

	《采薇图》	《我们从哪里来? 我们是谁? 我们到哪里去?》
时代背景		
画家经历		
创作意图		

三、美术鉴赏活动对促进学生的全面成长有哪些益处

我们知道，美术是社会存在的产物，因此它担负着社会功能。美术作品的功能主要体现在三个方面，即认识功能、教育功能和审美功能。这些功能只有观者展开充分的鉴赏才能真正得以实现。欣赏李唐、高更的作品和人民英雄纪念碑上的浮雕，为我们认识不同国家、不同地域、不同时代的历史状

况提供了参照。除此之外，美术鉴赏活动可以培养健康审美观念，陶冶高尚情操，提高生活质量，帮助我们认识世界不同文明成果，坚定中华文化自信，树立正确的文化观，激发我们的想象力和创造力，培养创新精神，促进个体全面而有个性地发展。

人民英雄纪念碑·胜利渡长江（局部）浮雕 汉白玉 200cm×640cm
刘开渠 1952年 天安门广场

鉴赏活动并不是美术学习领域所特有的行为，它是人类发展过程中普遍存在的一种本能。美术鉴赏的对象虽然是由美术家独立创造的、典型化的视觉形象，本质上却是对人类自身价值和命运的共同观照。由此，美术鉴赏，必然包括对各种社会现象和文化母题的关注。

生活中处处都有鉴赏，时时发生着鉴赏，如果不懂相关原理，不掌握一定的方法，我们的体验可能就是零碎的、不成熟的、肤浅的，甚至有可能是谬误的，我们对美的判断就会走入歧途。

秋风纨扇图
中国画（轴）纸本水墨 77.1cm×39.3cm
唐寅 明 上海博物馆

学习评价

将你鉴赏《人民英雄纪念碑·胜利渡长江》《秋风纨扇图》的过程按下表要求记录下来，并依据表中的标准评价自己，分小组与同学讨论：通过两幅作品，你对作品反映的当时社会生活有了哪些认识。

欣赏方法	欣赏记录	评价标准
观察描述图像		<ol style="list-style-type: none"> 1. 是否足够细心，找出画作中你认为重要的细节？ 2. 是否能根据常识，辨识出每一样事物？
分析历史背景		<ol style="list-style-type: none"> 1. 是否能结合历史知识，说出画中事物的文化含义？ 2. 是否能借助网络、图书资源，了解画中所有细节的文化含义？
分析象征意义		<ol style="list-style-type: none"> 1. 是否能分析出画作的象征意义？ 2. 是否能结合前两个环节欣赏的结果，证明自己的观点？

感知与判断 | 美术鉴赏的过程与方法

几位同学相邀去故宫看古代绘画展览。面对长时间的排队等候、到作品前参观还要限时，有人说看展览不值得，有人觉得自己“什么都看不懂”，站在作品前，甚至都不知道该从哪里看起。看着其他人完全沉浸在对作品的欣赏和讨论中，有的同学很羡慕，却不敢多说一句，唯恐说错话被笑话。对于毫无鉴赏基础的观众，美术鉴赏是否有什么特定的方法可以学习与掌握呢？鉴赏一件美术作品时，我们该如何具体展开呢？

一、鉴赏美术作品的一般过程是什么

美术鉴赏是运用感知、经验和知识对美术作品和美术现象进行观察、体验、联想、鉴别与评价，获得审美经验，提高艺术品位的认知活动。这个过程主要包括描述、分析、解释、评价四个步骤。

“描述”是指陈述作品中描绘的物象，是我们鉴赏一件美术作品的开端。一件优秀的美术作品往往包含了诸多因素：主题、内容、形象、构图、色彩、

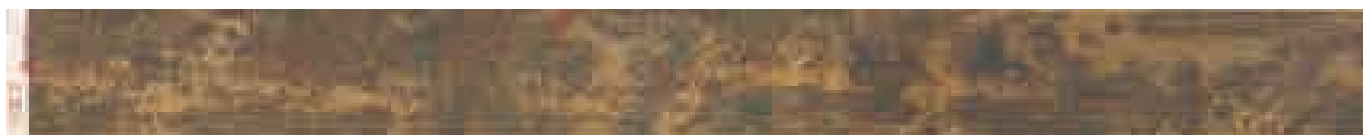
线条、光影、空间、肌理，甚至一些有趣的细节。这些都会令欣赏者产生各种各样的感受。审美直觉是美术鉴赏的起点。在对作品的直观感受中，我们可能因为色彩与线条的优美而产生心灵的悸动，也可能因为形象的生动、构图的别致而获得美的享受与陶冶。作品视觉形态的体验程度，与鉴赏者的审美经验、联想、情感、想象等心理活动有关。

清明上河图（局部）

学习任务一

看到《清明上河图》时，人们的感受各不相同：古旧、繁华、写实、充满生活气息……你的感受又是什么呢？请同学们就作品的人物形象、动态、服饰、建筑、街市及时代背景展开交流。

清明上河图 中国画（卷）绢本设色 24.8cm×528.7cm 张择端 北宋 故宫博物院

清明上河图（局部）

《清明上河图》的这个局部所描绘的场景是桥下急流中的一艘行船。面对急流，船夫们手忙脚乱，而坐在船舱中的人却袖手旁观。

清明上河图（局部）

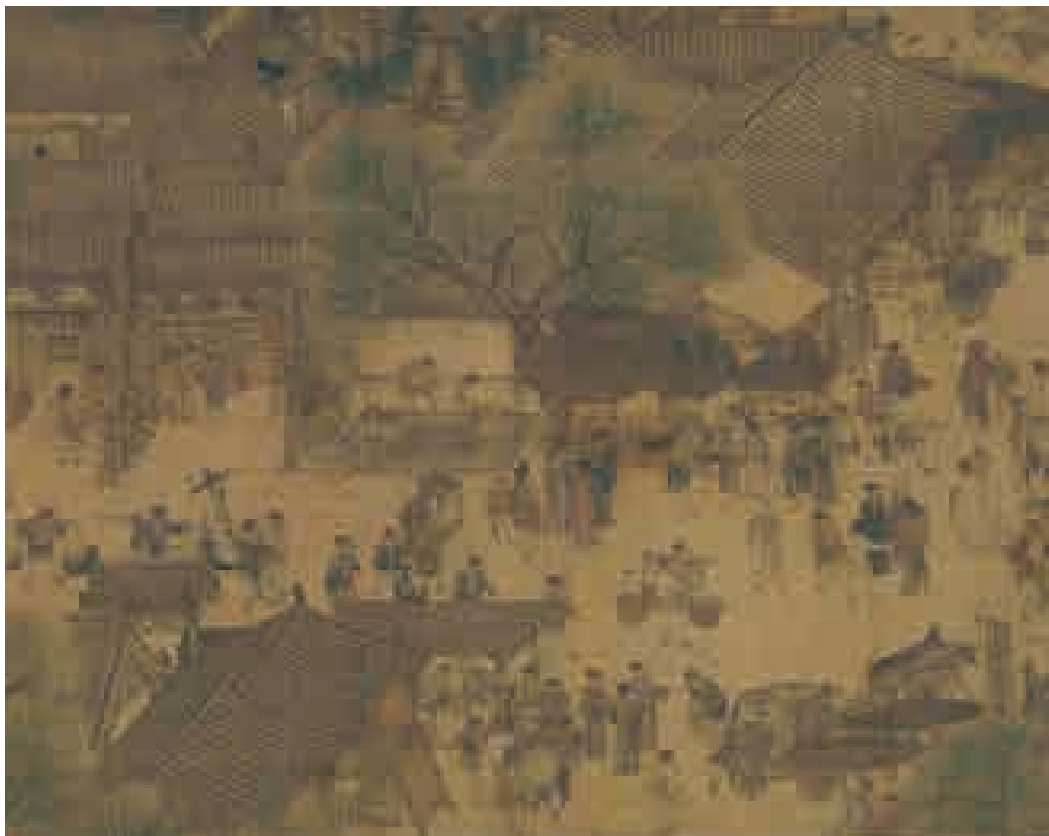
桥上围观的群众可都是热心人，他们有的抛下绳索，有的甚至翻过虹桥的栏杆来帮助和引导桥下的船夫。

美术鉴赏进入“分析”步骤，就要探讨作品的形式构成特征，包括形状间的相互关系、色调的处理、空间的营造、构图原理等。分析不仅需要相关的知识修养，更重要的是在感知作品的外在形式美之后，逐渐关注作品的形象和情感，领略其内在的

美。欣赏者可以展开想象，与作品和作者对话，洞察其深层的意蕴。这时候，随着目光停留在作品的细部，我们能从中发现很多有趣的内容，如《清明上河图》的虹桥部分，这个细节表现就让人玩味良久，感悟颇多。

■ 思考·探究

《清明上河图》的虹桥位于整幅画面的正中心，与岸上的街市景象形成强烈反差。画家是如何营造紧张氛围的？而这样一艘急流中遭遇险情的大船，站在船头指挥的却是一位带着小孩的老妪。画家为什么要这样表现？

清明上河图（局部）

鉴赏的第三个步骤是“解释”。所谓解释，即在对作品进行体验、联想、想象的过程中，合理阐述作品的意义、作者的思想，不断对作品的内涵加以解释。但解释不能全凭观者自己的主观想法随意而为，有必要结合作品的时代、文化背景，甚至艺术家的创作心得等。缺少客观参考资料的解释，往往会落入附会或过度解读的境地。

鉴赏的第四个步骤是“评价”。将鉴赏作品纳入一定的时空范围中进行比较，以判断这一作品的优劣。评价一般可参考艺术界公认的标准或依据进

行，但也不是绝对的。因为艺术不像科学，有放诸四海而皆准的标准，所有的评价标准都有时代性和区域性。再者，观赏者作为鉴赏主体也要保留自己的理解与感悟。

总之，对鉴赏者而言，美术作品只是一份有待挖掘的视觉信息，是开放的文本，有许多空白和空缺需要鉴赏者来填补。鉴赏者在鉴赏过程中是主动的，不是被动的，所以鉴赏活动也是针对作品的再创造的过程。

■ 学习评价

尝试用“四步法”对《清明上河图》进行赏析，按下列表格中的要求进行填写。

	四步法	《清明上河图》	掌握程度
描述	陈述在作品中看到的东西，包括画面的内容、色彩、材质、肌理、尺寸等。		
分析	探讨形式关系，包括形状间的相互关系、色调的处理、空间的营造等。		
解释	推测作品的意义和作者想表达的思想，这种推测要建立在在对作品的分析之上。		
评价	在一定范围内比较，判断这一作品的优劣，包括与作者其他作品比较、与同时代其他作品比较、与同类型作品比较等。		

二、鉴赏方法还有哪些

面对一件美术作品，我们还可以从不同的角度和维度去鉴赏。用不同的方法来解读作品，所获得的感受与理解必然有所不同。美术鉴赏的方法与理论归结起来有三大类型：一是综合式的，中国传统书画品评大致属于这种类型；二是偏重作品内在的，

即注重艺术作品的形式语言与风格的感受与分析；三是强调外部因素的，就是将艺术作品放在广阔的社会、文化背景中去解读，寻找艺术作品题材、内容、艺术风格与其他社会文化因素之间的关系。

■ 学习任务二

美术作品不仅有门类的不同，还有国别和时代的区分。面对异彩纷呈的美术作品，思考怎样选择适合艺术作品的鉴赏方法，了解常见的美术鉴赏方法。

中国传统绘画的品评

品评，即品味和评论，意指在感受的基础上加以评价。中国传统绘画作为中国古典文化的重要组成部分，历经数千年的传承发展，不仅建构了独具一格的语言风格体系，也形成了独特的绘画品评方法。

绘画品评的历史可上溯到魏晋或更早的时期，历经长期发展，形成了“分品论画”，即品评兼重或品评相融的特色。“品”是对绘画作品整体的艺术把握，获得直观感受之美。“评”是超越直观表象，由感性上升到理性的对作品风格、立意、价值的评议与评价。

中国传统绘画分“品”的核心依据是艺术家的才性、情操。品评是以这两方面在作品中的体现为画家和作品定位的。才性和情操是内在的，但是外溢出不同的风格和笔墨意趣，也就是说它们是融合于一体的。中国古代的品评家们对画家和作品有不同的“分品”，通常采用“四品”，即逸品、神品、妙品、能品。

太白行吟图

中国画（轴）纸本水墨

81.1cm × 30.5cm

梁楷 南宋 东京国立博物馆（日本）

你是否读过杜甫的“白也诗无敌，飘然思不群”？梁楷的《太白行吟图》只用寥寥数笔，就把诗人纵酒飘逸、才思横溢的风度和神韵勾画得呼之欲出。

竹禽图卷 中国画 绢本设色 33.7cm × 55.4cm 赵佶 北宋 大都会艺术博物馆（美国）

《太白行吟图》品评示例

墨色——形态——神韵——风度

墨线——飘逸——神情——肖似

画面——狭长——布白——联想

俏不争春

中国画（轴）纸本设色 104.5cm×94.cm
关山月 1973年 中国美术馆

墨梅图

中国画（手卷）纸本水墨 31.9cm×50.9cm
王冕 元 故宫博物院

梅花

中国画（册页）纸本设色 48.9cm×50.9cm
吴昌硕 清 浙江省博物馆

梅花图

中国画（轴）纸本水墨
22cm×13.8cm
弘仁 清 安徽省博物馆

知识窗

逸品：画家品格风韵与自然生命本质高度契合，并借助精练的笔墨技巧，自然而然地运化出一种物我合一、形气相即与超凡脱俗、意境幽远的艺术状态。

神品：精准掌握各种绘画表现方法，并能出神入化、运用自如地表现画家的精神意志与自然物象的灵动状态。

妙品：画家静观生命物象的微妙变化，能够使笔墨流变与自然生命机缘相合、和谐呼应，从而精微巧妙地加以表现。

能品：画家具备熟练掌握各种绘画技巧的能力，并能细致观察和分析各种表现对象，将其惟妙惟肖地充分再现。

思考·探究

1. 小组合作，请同学们按中国传统绘画品评方法对四幅梅花作品加以分析，并展开交流。

2. 在四幅梅花图中找出最能体现下列诗意的作品，并填上作品名称。

疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏。（   ）

风雨送春归，飞雪迎春到，已是悬崖百丈冰，犹有花枝俏。（   ）

雪虐风号愈凛然，花中气节最高坚。过时自会飘零去，耻向东君更乞怜。（   ）

形式鉴赏

形式鉴赏偏重于对作品艺术形式的感知，强调对作品形式构成的分析和把握。美术作品的形式美主要由以下几个方面的内容构成：1. 语言元素（点、线、面、色）及其所构成的形态变化；2. 语言手段（明暗、空间、透视、构图、肌理）及其所构成的审美意象；3. 语言规则（变化与统一、对比与和谐、对称与均衡、比例与尺度、节奏与韵律等）及其所构成的审美关系。

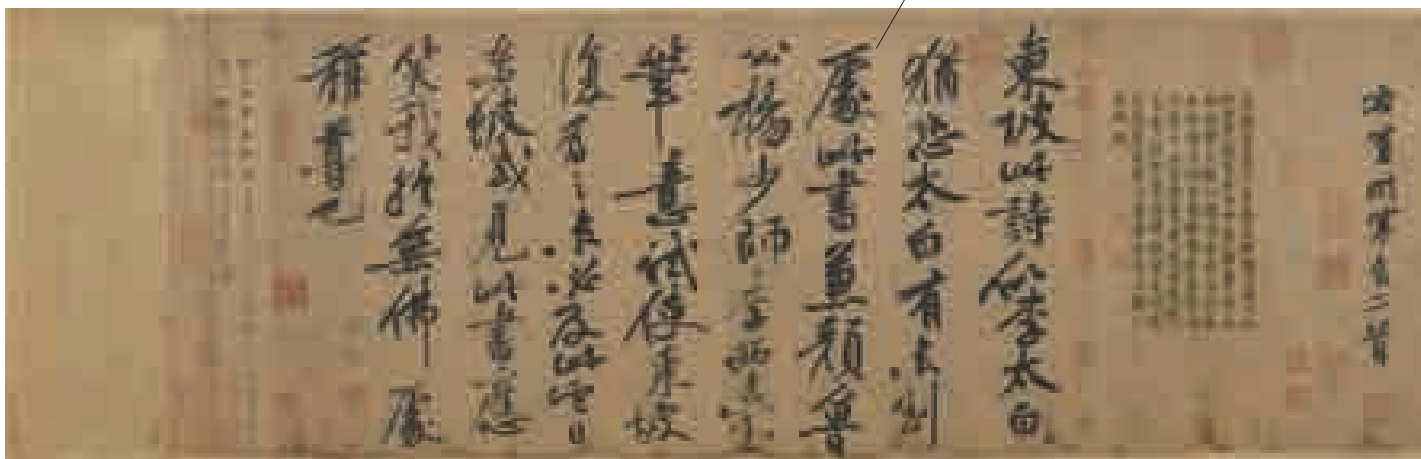
作品《雄视》采用的是竖幅构图。秃鹰被安排画面的最顶部，与倒三角的山石一并形成险峻的感觉。左下角以向上开张的松针呼应，产生视觉上的平衡感。山石的长线条与鹰的墨块形成对比，其间以点来形成过渡。这些构成了画面的韵律、节奏，对比与平衡中产生形式的美感。

《雄视》作品形式分析图

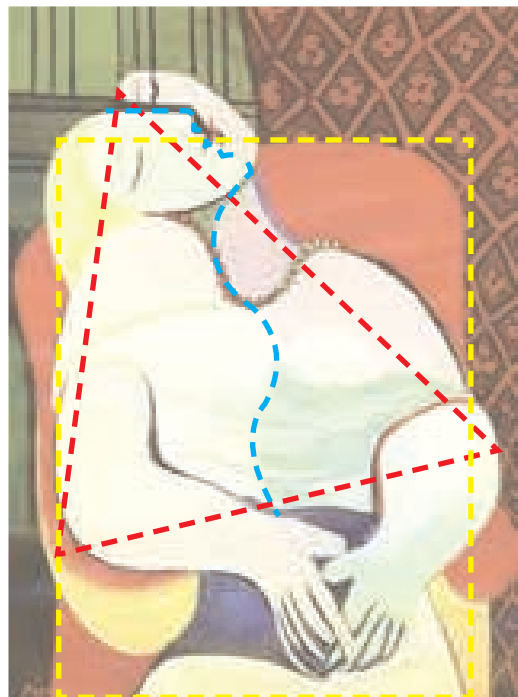
雄视 中国画（轴）纸本设色 347.3cm×143cm
潘天寿 1963年 潘天寿纪念馆

黄州寒食诗帖跋 书法 黄庭坚 北宋

在红色安乐椅上睡着的女人 油画 布面油彩 130cm×96.5cm
毕加索（西班牙）1932年 纽约现代艺术博物馆（美国）
毕加索是一个一生都在不断探索的艺术家。这幅作品用笔简洁，色彩明亮而单纯，主要用块面表现女人的形象，是他探索立体主义的作品。

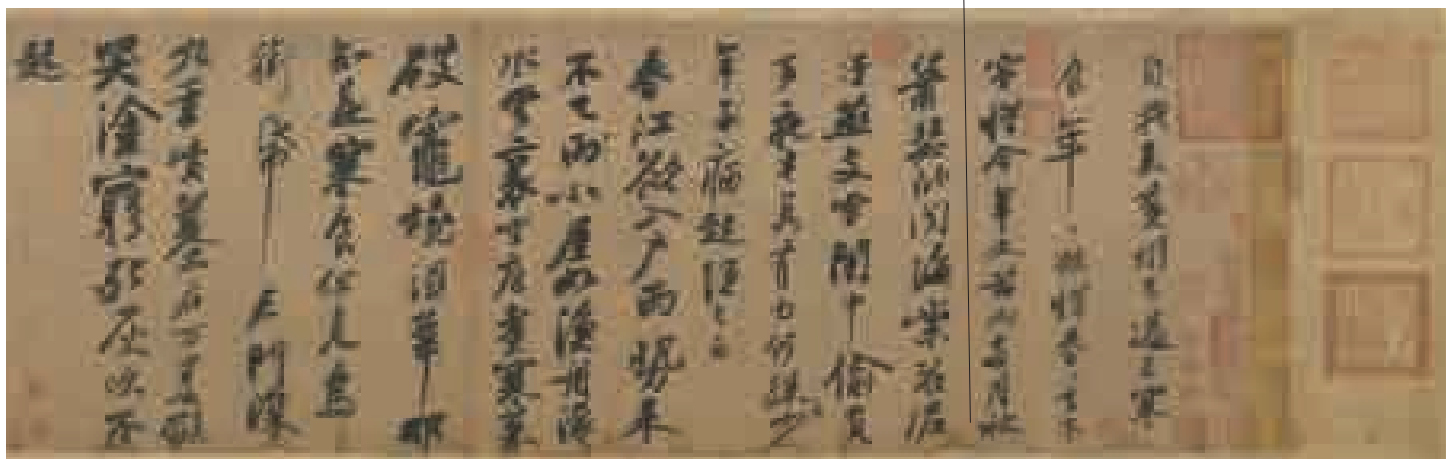

《在红色安乐椅上睡着的女人》作品形式分析图

思考·探究

1. 以小组为单位分析毕加索作品，用分解的方式找出画面中“女人”不同的睡姿。从形式美的语言元素（点、线、面、色的构成）角度讲述你对这幅作品的理解。

2. 比较黄庭坚的“处”字和苏轼的“秋”字在书写中的特点，并陈述你的直觉感受。从形式美的语言规则角度出发，分析苏轼与黄庭坚书法的不同美感，如字形上的大小错落、节奏与韵律的关系。

黄州寒食诗帖 书法（卷）纸本 18.9cm×34.2cm 苏轼 北宋 故宫博物院

社会学式鉴赏

美术是一种文化现象，是一个时代、国家、民族的社会文化显现。美术作品的内容表现、风格形成、观念与意义表达总是与特定社会、历史、文化等诸多因素有着紧密的关联性。因而，我们鉴赏美术作品时，除了感受、欣赏艺术语言风格外，还可以将作品置于广阔的社会文化背景中去分析解读它的美学趣味、社会意义、文化意义等。将艺术图像作为认识、了解社会文化的窗口，通过这个窗口我们能否看得深入、深刻，不仅需要敏锐的眼光，还需要丰富的人文学养。

蓬皮杜国家艺术文化中心（法国）1977年

知识窗

社会学式鉴赏的方法被认为来自马克思主义。它主张任何美术作品都是当时社会的产物，因此，要站在历史和时代的角度，将作品放在一定的社会背景下去分析。社会学式鉴赏的核心在于我们要透过作品本身去深入探讨作品主题，思考作者的创作意图。作品的意义就在于其是否真实地反映了社会存在，并推动了社会的进步。

思考·探究

1. 杜尚的作品《自行车轮子》算一件艺术品吗？杜尚为什么这么做？
2. 蓬皮杜艺术中心与传统建筑艺术截然不同，这是艺术吗？查找相关资料，用社会学式鉴赏的方法回答上述问题。

自行车轮子 现成物 木头、钢 127cm × 32cm × 64cm
杜尚（法国）1919年 纽约现代艺术博物馆（美国）

簪花仕女图(局部) 中国画(卷) 绢本设色 46cm×180cm
周昉 唐(传) 辽宁省博物馆

吹笛少年 油画 布面油彩 160cm×98cm
马奈(法国) 1866年 奥赛博物馆(法国)

我们所列举的几种鉴赏方法各有侧重，然而在实际的鉴赏过程中，这些方法并不是截然分开的。欣赏者很少仅从某一个角度出发去鉴赏作品，往往

会采用多种方式交叉并用的鉴赏方法，以便对作品获得较为全面的感知与判断。

学习评价

尝试用多种鉴赏方法进行赏析，按下列表格中的要求进行评价，并与同学开展辨析和互评。

作品名称	综合式鉴赏	形式鉴赏	社会学式鉴赏
周昉《簪花仕女图》			
马奈《吹笛少年》			

名家论艺

真正的艺术家总是冒着危险去推倒一切既存的偏见，而表现他自己所想到的东西。

——罗丹(法国)

艺术是一种享受，一切享受中最迷人的享受。艺术的伟大意义，基本上在于它能显示人的真正感情、内心生活的奥秘和热情的世界。

——罗曼·罗兰(法国)

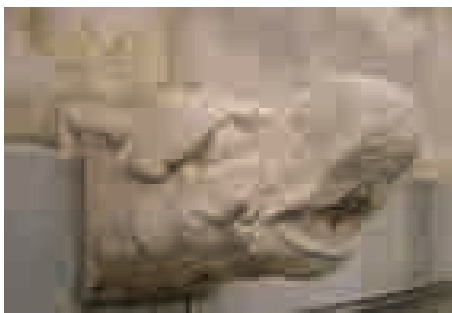
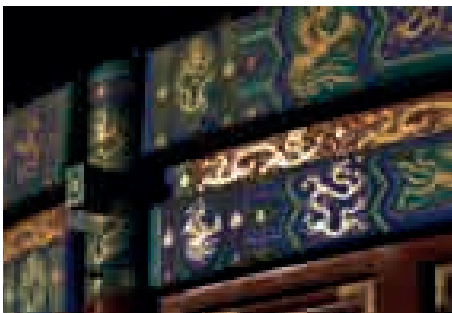
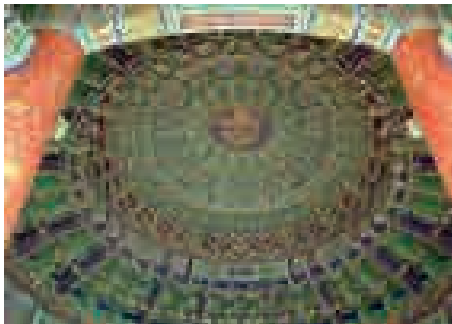
三、为什么要多看原作

我们正处于一个美术复制品唾手可得的时代，但提高美术鉴赏力的最佳途径，还是近距离观看原作。博物馆、美术馆里收藏的作品，可以弥补书本知识和数字图像信息传播中的不足。欣赏美术作品的时候，看原作与看印刷品或数字图像有着本质的区别。作品的材质、尺寸、体量、肌理、笔触、色

调等要素的微妙变化和视觉样态的丰富性，都需要在身临其境的前提下才能充分感知。观众不面对原作，就很难获知作品的细节特征，无法把握作品的实际尺度和体量，而这些恰恰是确保鉴赏效果的关键因素。

■ 学习任务三

参观当地的博物馆或美术馆，感受原作与复制品的差别。多看原作是深入认识作品并提高鉴赏水平的有效途径。

祈年殿（局部）

天坛祈年殿 明

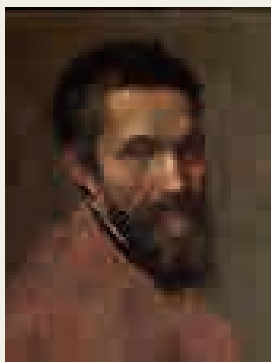

龚贤善积墨画法，以干笔作墨骨，再以层层皴染滋润，令山林树木呈现出温润厚重的气象，使画面具有烟润淋漓的墨韵。这种积墨与层层皴染的效果不面对原作是很难看出来的。

溪山无尽图（局部）
中国画（卷）纸本水墨
27.7cm×726.7cm
龚贤 清 故宫博物院

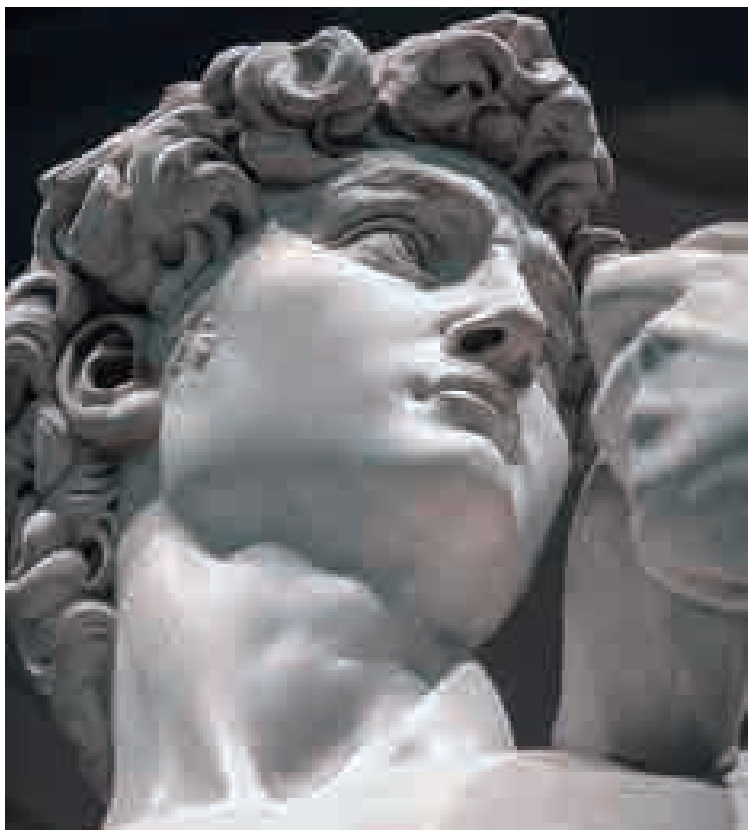

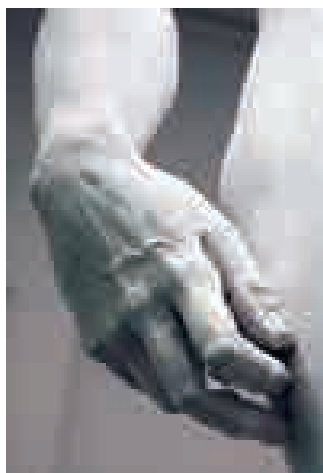

米开朗琪罗像（局部）
油画 88.3cm×64cm
达尼埃莱（意大利）
1544年 大都会艺术博物馆（美国）

米开朗琪罗·博那罗蒂（1475—1564），意大利文艺复兴时期伟大的绘画家、雕塑家、建筑师和诗人，文艺复兴时期雕塑艺术最高峰的代表，文艺复兴三杰之一。他的艺术生涯跨越了文艺复兴的盛期与晚期，对该时代的艺术创作和艺术理论产生了巨大的影响。代表作品《大卫像》是文艺复兴人文主义思想的具体体现，它对人体的赞美，表面上看是对古希腊艺术的“复兴”，实质上昭示着人们已从黑暗的中世纪桎梏中解脱出来，人才是现实生活的创造者和主人。

大卫像（局部）

大卫像（局部）

《大卫像》的实际体量，通过亲临现场才能真正感受。

大卫像（局部）

这些细节在批量翻制的石膏像上几乎消失殆尽，而它们恰恰是作品的精华所在。

大卫像 雕塑 大理石 高434cm
米开朗琪罗（意大利）1501年—1504年 佛罗伦萨学院画廊（意大利）

濠梁秋水图 中国画（卷）绢本设色 24cm×114.5cm 李唐 南宋 天津博物馆

美术根据其艺术门类划分为绘画、雕塑、建筑、设计（工艺）、书法、摄影等六大类。这六大类又按照材料、题材、形制、功能等划分出不同的美术种类，如中国画、油画，历史画、风景画，浮雕、圆雕，建筑设计、环境设计、工艺美术等。艺术品的幅式、材质、形式不同，鉴赏方式也有所差异，并影响到鉴赏的体验。

敦煌第329窟藻井 壁画 60cm×62cm 唐 敦煌莫高窟

紫檀嵌瓷靠背扶手椅 84.5cm×46.5cm 清 故宫博物院

学习评价

在欣赏艺术品原作时，我们应该注意哪些事项？通过实践、观察现场完成下表，并与同学开展辨析、互评。

类型	观赏方式	注意事项	原因
古代书画			
油画			
雕塑			

中国美术馆展厅

近年来，我国的博物馆、美术馆发展很快。每一个博物馆和美术馆都有它独特的地方，在保护民族优良传统、弘扬优秀传统文化、教育公民并提高他们的艺术素养和情操等方面起到相当重要的作用，为我们身临其境地鉴赏美术作品提供了方便。一些展览的策划也非常有特点，在灯光、展厅布置、展示方式、参展作品等方面都很有特色，这些都提升了观众的观展体验。

■ 思考·探究

随着科技的发展，博物馆和美术馆为观众提供了网络展厅、手机应用软件、现场语音讲解器等各类公共资源，让观众能够更便捷、更轻松地鉴赏美术作品。鉴赏原作的同时，体验其公共资源给你带来的影响。结合所学鉴赏方法，写出不少于 500 字的调查报告，并在班上与同学们分享。

■ 学业水平等级划分

水平	质量描述
一	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能了解美术鉴赏学习的意义。 2. 能初步运用美术鉴赏的方法，选择一两幅（件）中外美术作品，进行图像识读、基本的判断、分析和描述。 3. 能与同学交流自己对美术作品的想法和观点。
二	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能举例阐释美术鉴赏学习对自己成长的意义。 2. 能运用美术鉴赏活动“四步法”，在对作品《清明上河图》图像识读的基础上，进行描述、分析、解释、评价。 3. 能与同学共同研究、讨论社会和文化环境是如何影响美术作品的，发表自己对美术作品的想法和观点。
三	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能结合自己的理解，分析教材中的民间美术案例，阐释美术鉴赏学习对自己成长的意义。 2. 能运用美术鉴赏活动“四步法”，在对作品《清明上河图》图像识读的基础上，进行描述、分析、解释、评价，同时能够对自己的鉴赏活动进行再评价。 3. 能通过调查自己身边的视觉文化现象，撰写调查报告或评论文章，与同学共同研究、讨论美术鉴赏学习的意义，探讨中国美术作品特点与民族文化历史的关系，发表自己的观点。

万壑松风图 中国画（轴）绢本设色 188.6cm×139.8cm 李唐 南宋 台北故宫博物院

枫丹白露森林的橡树 油画 布面油彩 39.7cm×49.5cm
柯罗（法国）1833年 大都会艺术博物馆（美国）

■ 单元情境

美术课上，同学们针对中外美术作品展开激烈的辩论。有同学说，我喜欢外国美术作品，因为它们立体感很强，有的作品像是拍出来的照片；有同学认为，中国绘画才是真正的佳作，它们不求形似，但是富有意境和韵味；还有同学说，中外美术作品各有特色，它们之间并无高下、优劣之分，都值得去鉴赏与继承。从李唐和柯罗的作品中，你能感受到中西绘画的审美理念及风格特点究竟有哪些不同吗？造成中西绘画审美差异的根源是什么呢？

■ 关键词

中国画 笔墨 文人画 油画 文艺复兴 再现 表现

■ 测评

按下面的表格要求，说说你对中西方绘画的印象。你记忆最深刻的中西方绘画作品分别是哪一幅？

作品名称	作者	国籍	风格流派	时代	第一印象

■ 单元概述

本单元学习分为“中国传统绘画”“文人画”“西方古典绘画”“西方现代艺术”四个主题，分别从表现方法、创作方式、审美视角和文化根源等方面来分析中国和西方美术作品的艺术特征。通过对美术作品的鉴赏，学习从艺术品看人生意趣，体会中西不同的审美观念、创作思想及文化背景。它们分别指向的是美术学科核心素养的图像识读、美术表现、审美判断和文化理解。

程式与意蕴 | 中国传统绘画

在谈到中国画时，我们就想到了在宣纸上用笔墨创作的绘画形式。事实上，“中国画”是相对于“西方绘画”的一个很宽泛的概念。中国画有着自己的发展历程、独特的艺术表现方式和审美趣味。要欣赏中国画，不能不了解其发展脉络、艺术形式与艺术精神。中国传统绘画的渊源是怎样的？为何在漫长的历史发展中形成了别具一格的艺术语言和审美趣味？在这一过程中形成了怎样的艺术特征？

一、为什么说中国传统绘画的历史源远流长

历史与文物遗存如同镜子，生动反映了古人的生活与思想。在漫长的历史进程中，随着社会分工的精细化，绘画在很大程度上成为一种社会生产、现实生活和人的精神观念的表达媒介。自远古以来，

各时期的艺术表现手法、风格和艺术形式等不断演变、提高，形成了具有深厚民族传统和鲜明时代特色的中国绘画。

■ 学习任务一

了解中国绘画发展的基本脉络。探究中国彩陶、岩画、青铜器、帛画、壁画对后来中国绘画的语言形成产生了哪些潜在的影响，这种绵延的文脉体现了一种怎样的中国艺术精神。

人面鱼纹彩陶盆
陶器
高 16.5cm、口径 39.5cm
仰韶文化
中国国家博物馆

圆圆的面庞，闭着的双眼，三角形的鼻子，头顶上高高的凸起，嘴边衔着两条小鱼。在两个人面之间，有两条大鱼相互追逐，充满了奇幻的意味。人面鱼纹彩陶盆，是新石器时代仰韶文化遗留下来的珍品。与之类似的陶盆多作为儿童瓮棺的棺盖来使用，是一种具有特殊意义的器物。其含义有两种解释：一是进行某种宗教活动的巫师形象，象征着巫师借助鱼为夭折的儿童招魂；二是认为人面与鱼纹共存构成人鱼合体，可能是作为图腾来加以崇拜。鱼纹装饰不仅是原始渔猎生活的写照，也象征着人们祈求生殖繁衍、族丁兴旺的美好愿望。不论人面鱼纹究竟蕴含何种奥秘，作为中国原始社会先民的艺术杰作，它已然放射出耀目的光芒。

中国绘画的历史源远流长，早在原始社会的新石器时代，先民们就在大地、岩石及器物上描绘、镌刻图像，表达他们对自然、生命的感知以及对生

活的愿望与想象。依据考古发掘、现存遗物与文献记载，我国在魏晋之前，除了岩画、器物上的装饰绘画以外，还有帛画、壁画、绢画等。

人物龙凤图 帛画 绢本墨绘 31.2cm×23.2cm 战国 湖南省博物馆
1949年，《人物龙凤图》在湖南省长沙市陈家大山楚墓出土，属于葬仪中引导墓主人升天的祈祷性作品。画面部分还用到了金白粉彩。这幅帛画是迄今发现最早使用金的帛画。人物、龙、凤、舆盖基本用白描勾勒，平涂和渲染并用，表现出作者纯熟的绘画技艺和造型能力。

宴饮 画像砖 31.2cm×31.2cm 汉 四川博物院

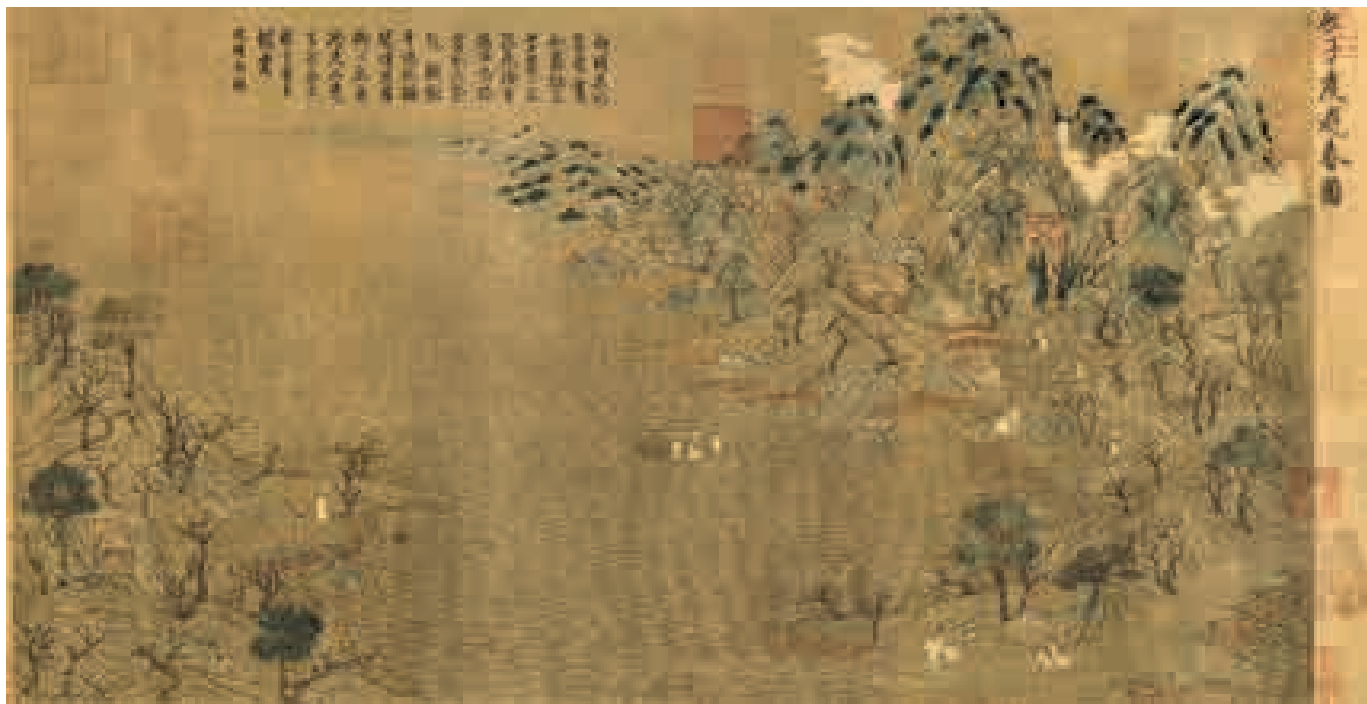
鹿王本生图（局部）
壁画 96cm×385cm 北魏 敦煌莫高窟 257窟

阴山岩画人面纹（局部） 岩画 新石器时代 内蒙古阴山
内蒙古境内的阴山岩画是在岩石上凿刻而成的，绘制的时代从旧石器时代到元代，有着很大的时间跨度，内容多为对生活场景的记录。

知识窗

中国传统绘画，广义上是指在中国传统文脉下逐渐形成的艺术形式，是中国劳动人民的智慧结晶，时间最早可追溯到旧石器时代晚期及新石器时代初期。彩陶和岩画、帛画、壁画、绢画，以及宫廷绘画、文人绘画、宗教绘画、市民绘画和民间绘画等，都可称为中国传统绘画。

游春图 中国画（卷）绢本设色 43cm×80.5cm 展子虔（传）隋 故宫博物院

在魏晋隋唐时期，中国绘画从理论到实践都有了很大的发展，出现顾恺之、吴道子、阎立本、张萱等人物画大家，山水画、花鸟画也独立成科，以佛教壁画为代表的宗教绘画也有了很大发展，并实现了外来艺术本土化、宗教艺术世俗化的转换。五代两宋是中国绘画的繁荣期，无论是山水、花鸟还是人物画都名家辈出，留下了许多经典名作。宋代以后，文人画日趋兴盛，成为中国绘画史上一道独特的景观。

写生珍禽图 中国画 绢本设色 41.5cm×70.8cm 黄筌 五代 故宫博物院

知识窗

中国画是中华民族代表性的绘画品类，以其独特的美学特色和工具材料而自成体系。20世纪以来，中国画这一概念多指古代卷轴画和当今以中国笔墨、色彩，绘于宣纸、绢等材料，并能体现中国画的审美特征和技法规律的绘画。从表现技法与风格上，中国画分为工笔画、写意画、兼工带写等。从题材内容的角度，又可将中国画分为人物画、山水画和花鸟画。

思考·探究

你对我国古代绘画的源流感兴趣吗？查找资料，写一篇200字左右的短文，对此简要加以说明。

二、中国画的主要艺术特征有哪些

中国绘画是中国传统文化的重要组成部分。我们欣赏中国画与西方绘画，会感受到中西绘画在视觉语言、特征与趣味等方面差异性很大。这种视觉特征上的差异，往往流露出中西方文化观念、审美态度与表现方式的区别。中国绘画独特的语言、形

式与趣味背后蕴含着中国人观照世界的方式、对人与自然关系的思考以及“言”与“意”关系的把握等等。可以说，中国画形象而生动地体现了中国传统文化精神和独特的美学趣味。

■ 学习任务二

结合《庄子·养生主》“庖丁解牛”的讲述：“始臣之解牛之时，所见无非全牛者。三年之后，未尝见全牛也。方今之时，臣以神遇而不以目视，官知止而神欲行。依乎天理，批大郤，导大窾，因其固然。”其中“神遇而不以目视，官知止而神欲行”，这句话道出了中国艺术独特的观照方式和审美态度。请大家通过以下作品来体会中国画家是用什么样的眼光和态度来表现天地万物的，其最重要的艺术特征是什么。

晴峦萧寺图 中国画（轴）绢本设色 111.4cm×56cm
李成 宋 纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆（美国）

溪山行旅图 中国画（轴）绢本水墨 206.3cm×103.3cm
范宽 宋 台北故宫博物院

1. 中国山水画体现了什么样的创作理念

“望秋云神飞扬，临春风思浩荡。”魏晋时期王微的这句话，道出了中国人审美活动中的物我关系。中国古典山水画家在观照自然的时候，并不强调对自然景象的描摹，而侧重的是借景写意抒情，追求

情景交融的意境。就是说，不只画所见，还要画所想，画所思。所以，中国传统山水画，并非是一时一景的自然再现，而是蕴含着画家主观感受和审美趣味的意象的景观与自然。

千里江山图(局部) 中国画(卷) 绢本设色 51.5cm×1191.5cm 王希孟 宋 故宫博物院

春山瑞松图 中国画(轴) 纸本设色 35cm×44cm 米芾 宋 台北故宫博物院

名家论艺

夫圣人以神法道，而贤者通；山水以形媚道，而仁者乐。

——宗炳（南朝）

山水乃写自然之性，亦写吾人之心。

——黄宾虹（现代）

渔父图 中国画(轴) 绢本水墨 176.1cm×95.6cm 吴镇 元 台北故宫博物院

拉 页

2. 中国传统人物画为什么注重传神写照

“传神写照”出自《世说新语·巧艺》篇。画家顾恺之画人物的时候，有的数年不画眼睛。人问他原因，他说：“四肢身体的美丑，本与神韵无关，要想人像画得传神，关键在于这眼睛上。”说明眼睛是传达人精神的关键，而样貌是指一个人的外部特征。“濯濯如春月柳”“岩岩若孤松之独立”都是古人用诗意的语言来赞扬人的风神气度，以自然

景物来比拟人的内在精神和品格。“传神写照”是指既要描绘物象的外貌又要描绘物象的精神。没有外部体貌特征，就没有人物的存在；没有传神的内在气质的表达，人物就没有精神，所以二者缺一不可。“传神写照”成为品评艺术作品和文学作品中人物的标准，也成为画家塑造人物形象所追求的艺术境界。

女史箴图（局部） 中国画（卷）绢本设色 24.8cm×348.2cm 顾恺之（传）东晋 大英博物馆（英国）

《女史箴图》是顾恺之人物画的代表作品。人物动态鲜明，线条如春蚕吐丝，体现了顾恺之用线的特征。作品表现了当时宫廷妇女的生活状态，真实而生动地再现了贵族妇女的娇柔、矜持，无论身姿、仪态、服饰都合乎她们的身份和个性。

历代帝王图·晋武帝司马炎（局部） 中国画（卷 宋摹）绢本设色 51.3cm×531cm 阎立本（传）唐 波士顿美术馆（美国）

张卿子像（局部） 中国画（轴）绢本设色 114cm×36.2cm 曾鲸 明 浙江省博物馆

■ 经典解读

描述：

马背上的贵妇们面庞丰润、雍容华贵。她们衣装华丽，发髻各不相同。画面视觉中心的贵妇人身着青色上襦，肩搭白帛，下着描金团花胭脂色大裙，双手握缰，马鞭垂挂指间。

分析：

画面用线纤细，圆润秀劲，在劲力中透着妩媚。设色典雅富丽，格调活泼明快。整体画面洋溢着雍容、自信、乐观的盛唐风貌。

解释：

画家通过前疏后紧的构图方法和人马在行进中的姿态，独具匠心地表现了虢国夫人在全画中的突出地位。题为“游春”而不画春的环境，是作者在艺术处理上的高明之处。

评价：

张萱善画人物、仕女。他的画以人物生动和富有韵律的组合见长。线条工细劲健，色彩富丽匀净，直接影响晚唐五代的画风。

虢国夫人游春图（局部）

《虢国夫人游春图》构图示意图

競國夫人游春圖 中国画（卷 宋摹）絹本設色 51.8cm×148cm 張萱 唐 辽宁省博物館

丁敬像（局部） 中国画（轴）
紙本設色 108.1cm×60.7cm 羅聘 清 浙江省博物館

雜畫圖冊 中国画（册頁）
絹本設色 30.2cm×25.1cm 陳洪綬 明 故宮博物院

思考·探究

分析《競國夫人游春圖》，作品是通過哪些具體的“形”（面容、妝束、姿態等）來展現畫中人物的身份地位，進而呈現出人物“神”的氣質特征的？在作品《張卿子像》《丁敬像》中有類似的藝術表現嗎？它們體現在哪些方面？

3. 中国传统花鸟画由写生到写意体现了画家怎样的情怀

花鸟画是一个宽泛的概念，除了花卉和禽鸟之外，还包括走兽、树木和蔬果等。最早的高周青铜器上的“神鸟”充满神秘色彩，遗留着图腾的气息。唐代的花鸟画已独立成科，至五代、宋代盛极一时，出现了黄筌、徐熙、崔白、赵佶等花鸟画大家。宋代的“院体”花鸟画，讲究“法度”，造型准确，

色调雅致，风格细腻，形象生动，表现出形神兼备、清新隽永的审美趣味，对后世花鸟画发展产生了重要影响。

花鸟画分为工笔花鸟、写意花鸟、没骨花鸟、兼工带写四种类型。

芙蓉锦鸡图 中国画（轴）绢本设色 81.5cm×53.6cm
赵佶 北宋 故宫博物院

雪竹图 中国画（轴）绢本水墨 151.1cm×99.2cm
徐熙 五代 上海博物馆

此图描绘江南雪后严寒中的竹石枯树。作者用水墨的形式描绘雪后竹石和枯木的萧条景象。竹节用墨皴擦，结构清楚；竹叶用细笔勾勒，正反向背，各逞其态。石头用墨色托出，仿佛被雪覆盖。此画以墨色为主，略施线条勾勒，严谨工整，为五代时期的佳作。

五牛图

中国画（手卷）纸本设色 20.8cm×139.8cm
韩滉 唐 故宫博物院

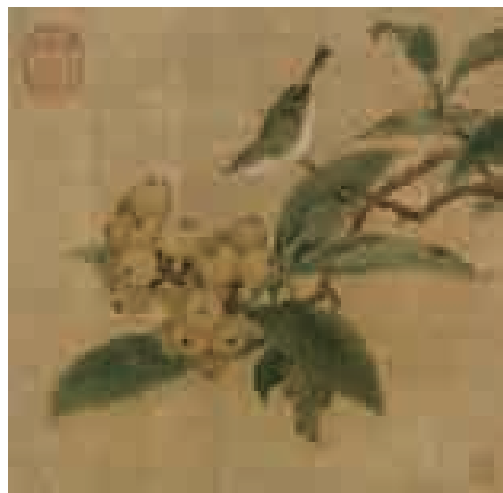
宋代崇文抑武的治国方略以及最高统治者对绘画的偏爱，推动了绘画的繁荣，花鸟画盛极一时。花鸟画题材广泛，内容丰富多彩，易于寄托情感，加上五代黄筌、徐熙的影响，使得宋代花鸟画成为中国美术史上一颗闪亮的明珠，对后世花鸟画发展起着重要作用。

出水芙蓉图

中国画（纨扇）绢本设色 23.8cm × 25cm

佚名 宋 故宫博物院

枇杷山鸟图

中国画 绢本设色 26.9cm × 27.2cm

佚名 宋 故宫博物院

秋葵图

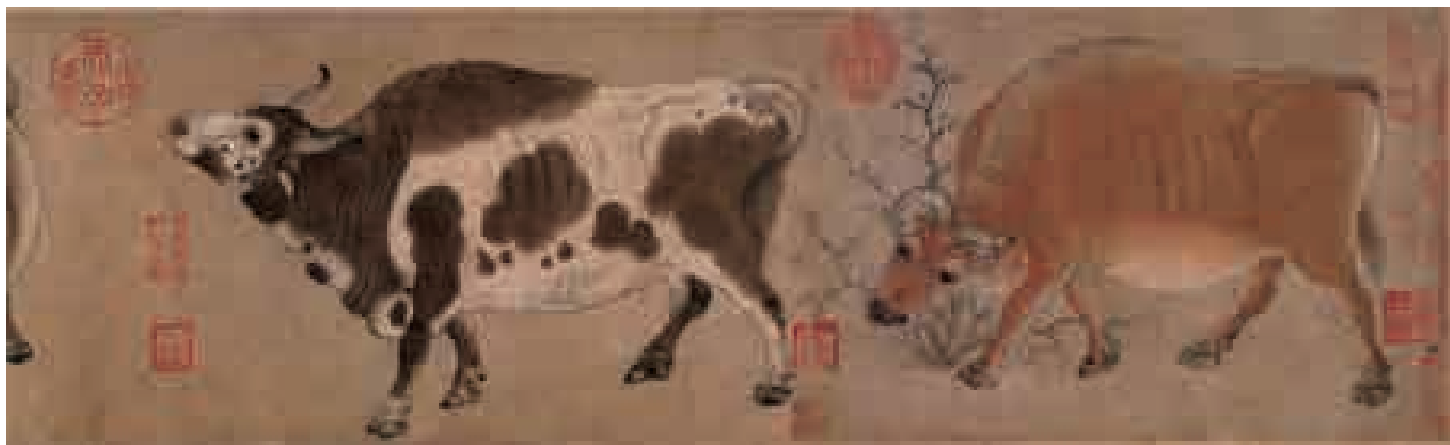
中国画（纨扇）绢本设色 24cm × 25.3cm

佚名 宋 四川博物院

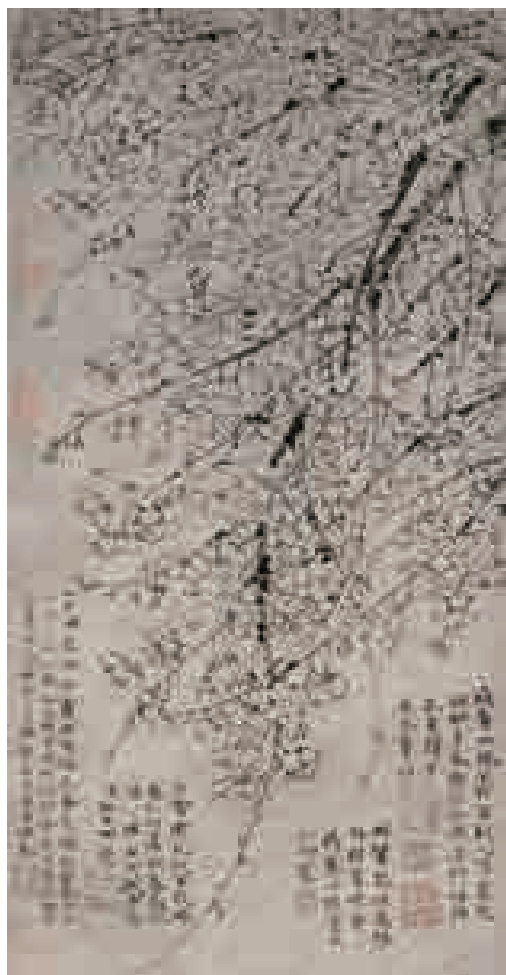
思考·探究

参考书籍或网上资料，了解宋代花鸟画的艺术成就，结合宋代画家的作品，分析其艺术的审美特色，写一篇300字的评论。

五只牛或行，或立，或俯首，或昂头，动态十足，神态各异。画面上没有背景，勾线填色，线条简洁，结构准确。牛目光炯炯，口鼻处的绒毛细致入微，体现了它温顺而又倔强的性格。

元代文人画大发展，以书画遣兴抒怀，强调笔情墨趣和“书卷气”，代表人物有赵孟頫、王冕等。明清时期的画家在写意花鸟创作中重视感受生活、观察自然和独抒性灵，不再再现前人意境情调上的成就为满足，不囿于古法，以激情洋溢、个性鲜明的艺术，体现了文人画家所推崇的审美旨趣。水墨技法风格也衍生出各种各样的面貌，突破了旧程式的束缚，拓展了写意花鸟画的表现领域，如画家徐渭、朱耆、石涛、恽寿平等就是其中的代表性人物，他们使写意花鸟画进一步向前发展。

墨梅图（局部）
中国画（轴）纸本水墨 67.7cm × 25.9cm
王冕 元 上海博物馆

蕙兰图 中国画（轴）纸本设色 133.5cm × 65.5cm
任伯年 清 天津人民美术出版社

菊竹石图 中国画(轴) 纸本水墨 217cm × 88.8cm
石涛 清 上海博物馆

锦石秋花图 中国画(轴) 纸本设色 140.5cm × 58.6cm
恽寿平 清 南京博物院

思考·探究

1. 以小组为单位，选择感兴趣的花鸟画作品，讨论、分析其如何体现了“托物言志”的特点，并派代表陈述观点。
2. 花鸟画分为哪几种绘画类型？分别找到相对应的作品，并加以说明。

知识窗

梅、兰、竹、菊是文人画传统绘画题材。明代黄凤池辑有《梅竹兰菊四谱》，梅、兰、竹、菊自此被称为“四君子”，分别代表傲、幽、淡、逸四种君子品格。画家借物言志，寄托情怀，即是对这种审美境界的向往和颂扬。

4. 中国传统绘画中的线条为什么有独特的地位和作用

与西方绘画造型语言不同，中国画最重要的艺术语言是线条。无论人物画的铁线描、游丝描、钉头鼠尾描，抑或其他线描，还是山水画的披麻皴、牛毛皴、折带皴，都是运用毛笔画出的不同线形的

形象表达。可以说“以线造型”“以线传情”是中国画最重要的特色，它不仅仅意味着绘画过程中运用工具的不同，也代表了一种艺术境界。

■ 学习任务四

通过对传统绘画中线条的深入理解，认识“书画同源”的关系，进一步理解传统绘画中的线条不仅是描绘形象的基本语言，更具有独立的审美价值。

富春山居图·剩山图（局部） 中国画（卷）纸本水墨 33cm×636.9cm 黄公望 元 浙江省博物馆
作品近景用长而密的线条来表现山体结构，远景则用线疏散。山峦长线披麻皴，线条中锋兼侧锋，虚中有实，苍劲有力。绘坡石则线条长短结合，间有点苔，点线结合，错落有致。

八十七神仙卷（局部） 中国画（卷 摹本）绢本白描 34cm×443cm
吴道子（传）唐 徐悲鸿纪念馆

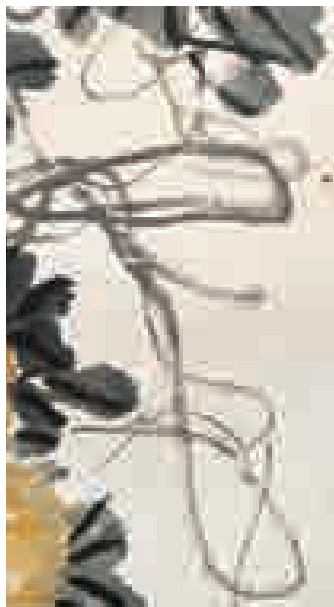
《八十七神仙卷》是中国画白描作品的代表作。画家用长短不一、浓淡变化、疏密有致、抑扬顿挫、虚实相间的线条，将八十七位神仙的衣纹、动态和神态表现得淋漓尽致。线条流畅而生动，富有张力和节奏感。

知识窗

美术的基本语言元素就是点、线、面、色。任何美术种类的任何语言表达方式都是在这四个基本元素的基础上形成和演化开来的。同时，为了把语言元素组织并体现出来，美术又逐步形成了自己的语言表达手段：在西方绘画中就是明暗、空间、透视、构图、肌理等，在中国绘画中就是笔墨、章法、虚实、皴法等。

毛笔作为中国古人的书写工具和绘画工具，决定了中国传统绘画以线造型的特征。线条本身有高度概括性和表达性，线条的粗细、轻重、强弱等体现出较强的美感韵律。中国书法又为线条赋予另一审美要素——书写性。中国画强调书法用笔：强调中锋，体现用笔力量感和均匀性；强调藏锋，体现线条浑厚性；强调提按和用笔速度，体现线条的节奏感。书法的书写性把毛笔特性充分发挥出来，形成了中国画以线造型的独特美感。

葫芦图 (局部) 吴昌硕 清

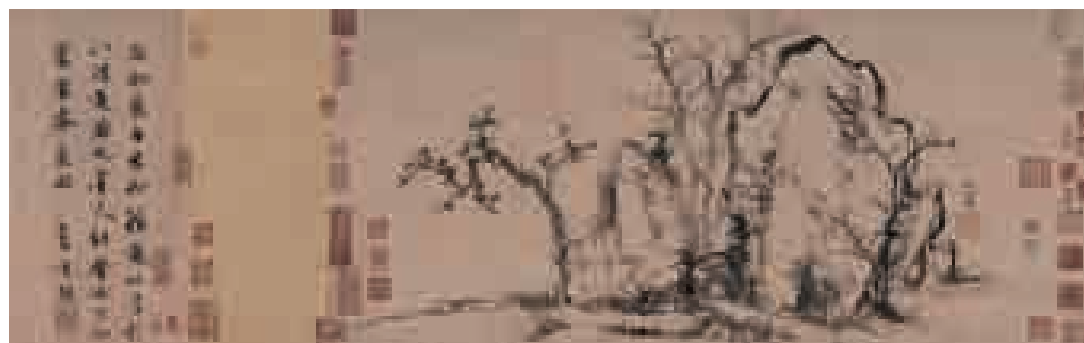
荷花图 (局部)
朱耷 清

黄山松谷图 (局部) 黄宾虹 现代

夏日山居图 (局部) 王蒙 元

秀石疏林图 中国画 (卷) 纸本水墨 27.5cm x 62.8cm 赵孟頫 元 故宫博物院

心曲 (篆书)

含光 (隶书)

始获 (行书)

墨列 (草书)

万物 (楷书)

思考·探究

1. 观察本页的五种书体与四幅画面局部的线条，分别用连线的方式找出它们的相似性，并说说你连线的理由。

2. 以小组为单位，结合《秀石疏林图》作者的题诗，分析画面中的树木、竹、石等分别运用了哪些古代书体的用笔方法，并试着在宣纸上进行体验，说说你的体会。

中国绘画的艺术特征可以从不同的角度去归纳，以下几个特征尤为突出：

（1）以线造型的艺术语言

中国传统绘画中以线为主的艺术语言和以笔墨为核心的审美观念是其主要特征。笔下具有强烈个性的线条是一个艺术家创作成熟的标志，如冷逸奇崛的朱耷、纵任恣肆的徐渭、苍润清逸的石涛等。欣赏作品如见其人，使观者感受到画家的鲜明个性和思想情趣。

（2）传神写照的艺术趣味

无论是工整细腻的工笔画，还是率意简略的写

意画，中国画追求的是对表现对象的神情传达。在形神关系上着重的是对“神”的把握、“意”的表达，因而可以“得神遗貌”，有时也可“得意忘形”。

（3）俯仰自得的艺术观照

中国画对物象的观察往往采取“以神遇而不以目视”的方式，不局限于真实物理现象的描绘，而是以心灵流动的“眼睛”来观照天地万物，充分表达自己的艺术想象和情感。因而中国画的物象表现被称为“走马观花”“景随心移”，在画面的构成上体现“精鹜八极，心游万仞”和“俯仰自得”的审美趣味。

韩熙载夜宴图（局部） 中国画（卷 宋摹）绢本设色 28.7cm×335.5cm 顾闳中 五代 故宫博物院

寒江独钓图 中国画（卷）绢本设色 26.7cm×50.6cm 马远 南宋 东京国立博物馆（日本）

二祖调心图（局部） 中国画（卷）纸本水墨 35.5cm × 129cm
石恪 南宋 东京国立博物馆（日本）

秋兴八景图册之四
中国画 纸本设色 53.8cm × 31.7cm
董其昌 明 上海博物馆

（4）虚实相生的艺术法则

中国人物画常常为了突出主体人物而不画背景，山水画和花鸟画也多有空白。这些“空白”并非是无，而是以“虚”衬“实”，给观众留下更多想象的空间，正如清代学者笪重光所说“虚实相生，无画处皆成妙境”，画家们往往在“虚”“空”处匠心独运。

思考·探究

1. 你最喜欢哪一个画种，请从主题、题材、技法、笔墨等角度，谈谈你的理解。
2. 以小组为单位，结合古代中国绘画作品，从时代背景与文化的角度，简要分析传统绘画艺术特征形成的原因，或提出你的看法，在小组之间分享、交流。

学习评价

请按下面的表格要求进行问题讨论与评价。

问题讨论与评价	题 材		
	人物画都反映哪些主题？ 是如何传神的？	山水画有哪些画法？ 意境美体现在哪几个方面？	花鸟画如何“言志”？ 笔墨中蕴含了哪些美感？
自测			
辨析			
讨论			

抒情与写意 | 文人画

中国古代的文人学士不仅有很好的学识修养，诗词文章俱佳，而且热衷绘画。文人参与绘画，有什么样的价值追求，又给中国绘画带来了什么样的变化和艺术趣味呢？古代文人为何热衷于绘画？文人画为何要综合诗、书、画、印于一体？

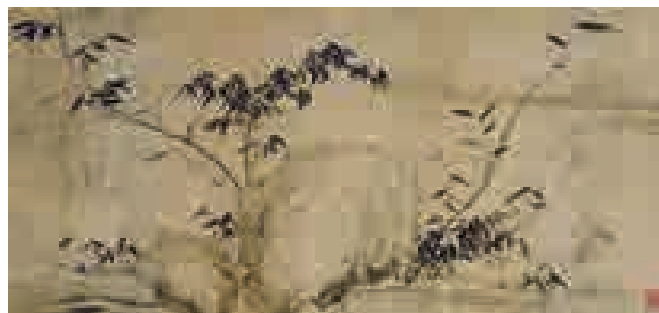
一、什么是文人画

文人画是中国古代绘画史上一个重要的概念和特殊的现象。要认识中国传统绘画和绘画精神，就不能不了解文人画的内涵和艺术特征。古代文人寄情于山水、花鸟，吟诗作赋，体现了他们怎样的精神追求与生活方式？

学习任务一

查阅资料，了解三位以上文人画家的生平及其作品。

潇湘竹石图（局部） 中国画（卷）绢本水墨 28cm×105.6cm
苏轼 北宋 中国美术馆

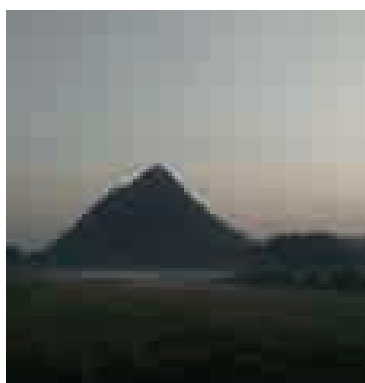
苏轼流传下来的画作并不多，但他被推崇为文人画的代表之一。作品长卷式构图，画面上远山隐约，江面浩渺，近处坡岸和竹丛逸笔草草的书写意趣，表达了作者不求形似的绘画理念。

六君子图 中国画（轴）纸本水墨 61.9cm×33.3cm
倪瓒 元 上海博物馆

作品以枯中见润的简率笔墨，营造了荒寒空寂的意境，反映了元代文人失意落寞的心态以及画家崇尚平淡天真的审美理想。

鹊华秋色图 中国画（卷）纸本设色 28.4cm×90.2cm 赵孟頫 元 台北故宫博物院

华不注山实景

作品《鹊华秋色图》中所画的鹊山和华不注山在今天的济南市依然能够看到，但画家显然在表现出两座山大致的外形之后，将精力放在了画面意境的营造和对笔墨的考究上。

葵石图 中国画（轴）纸本水墨 68.6cm×34cm 陈淳 明 故宫博物院

文人画一般泛指中国封建社会中文人、士大夫所作之画，是一种画中带有文人情趣、画外流露着文人思想的绘画形式。

文人画是中国传统文化诸多因素促成的一种艺术现象，它的形成和发展有着一个相当长的演进过程，可以追溯到晋代顾恺之，唐代王维、郑虔等人。王维因强调“诗中有画，画中有诗”，并在画法上推进了水墨渲染的表现技法，而被后世奉为文人画的鼻祖。两宋时期，苏轼、文同、米芾父子等进一步发展了水墨技巧。其中，苏轼提出了“诗画本一律”概念，使文人画趋向成熟。到元代，赵孟頫主张以书法入画法。文人常以书画遣兴抒怀，文人画逐渐兴盛。其后逐渐发展，诗、书、画、印始成一体，诗情画意相辅相成，标志着文人画的成熟。

■ 思考·探究

苏轼评论王维“诗中有画，画中有诗”。结合本课的作品，谈谈你对文人画“以诗入画”特点的认识。

二、文人画的主要特征是什么

明代中后期，董其昌在苏轼的“士人画”基础上提出“文人画”的理论，“文人画”之名称从此正式使用。文人画一般讲究“书卷气”，注重书法用笔，强调笔墨情趣，以及书写性的表现要求，追求气韵生动的审美标准以及超越视觉表象的文化精神，造就了文人画独特的艺术风貌。经过长期的发展演变，文人画成为中国美术史，乃至世界美术史上独树一帜的文化现象。

■ 学习任务二

结合既有的美术知识，体会文人画的特征。分析中国传统文人画在题材内容、艺术语言、艺术意趣上有哪些独到之处。

抒情写意的价值追求

西方古典绘画在模仿论的影响下，偏重写实与再现，而中国的文人画并不强调对自然和客观事物的模仿与再现，侧重主观心性、情感和道德情操的表达。文人画的最早倡导者和实践者苏轼明确提出“画以适吾意”的艺术观点，主张绘画最重要的价值是抒发胸臆、表达情感。中国文人画往往借用诗歌的“比兴”手法，借景抒情，寓意于物，追求情景交融、意象高远的艺术境界。个人情感、心绪和人生理想在画面中得到淋漓尽致的表达，“画为心声”体现了文人画的价值追求。

墨葡萄图

中国画（轴）纸本水墨 165.4cm × 64.5cm

徐渭 明 故宫博物院

《墨葡萄图》画上题诗“半生落魄已成翁，独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中”，反映了画家怀才不遇的悲愤心境和洁身自好的品性。徐渭的画风对后世写意花鸟画的发展产生了深远的影响。

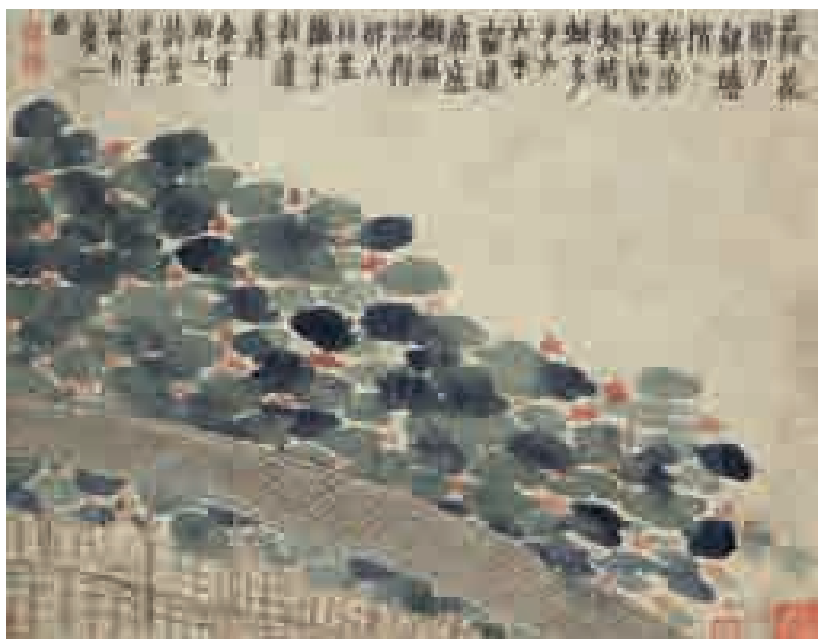
露气 中国画(轴) 纸本设色 130cm×154cm 潘天寿 1958年 中国美术馆

诗、书、画、印的有机结合

诗、书、画、印的完美结合是中国文人画成熟的标志，也是中国艺术特有的境界与魅力。诗、书、画、印的结合，不仅仅是画上题诗和画上题跋、压印的外在融合，而且是在画中追求诗的意境，以书法的笔意塑造形象，将印章作为审美形式构成的元素，使诗、书、画、印有机结合，相得益彰。可以说，正是诗、书、画、印的有机结合，使文人画的视觉形式与内蕴在世界美术史上独树一帜。

■ 思考·探究

请你读一读金农作品上的题诗，体会诗、书、画、印的结合对作品意境的形成起了什么作用。

荷塘忆旧图 中国画(册页) 纸本设色 24.3cm×31.2cm 金农 清 故宫博物院

笔墨交织的审美趣味

文人画强调笔情墨趣，重在抒发胸臆，而不强调形似，不重视写实。晚清时期，一些人把当时中国绘画的衰落归于文人画的逸气和写意，倡导写实精神来代替文人画传统。文人画是特定时代文化语境下的产物，有其独特的艺术趣味与文化价值，对中国传统文人画应该给予客观的评价。

学习任务三

通过对比弘仁、龚贤、石涛和朱耷作品，体会不同笔墨表现方法的美感。

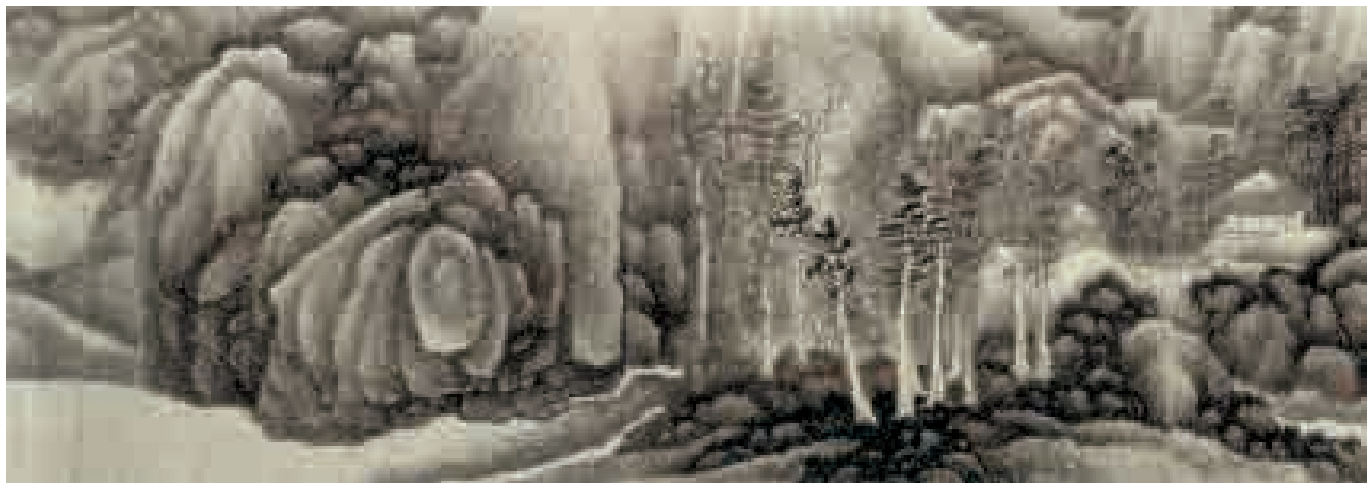
古槎短荻图 中国画（轴）纸本水墨 61.9cm×35.3cm
弘仁 清 故宫博物院

荷石水禽图 中国画（轴）纸本水墨 114cm×38.8cm
朱耷 清 旅顺博物馆

《荷石水禽图》整个画面水墨淋漓，大泼墨荷叶浓淡恰到好处。荷花勾出花形，掩映其中。作者中锋、侧锋互用，浓、淡、干、湿的墨色变化自然，显示了高超的笔墨技巧。

溪山无尽图（局部） 中国画（卷）纸本水墨 27.7cm×726.7cm 龚贤 清 故宫博物院

笔墨是文人画最基本的语言，也是中国绘画审美的重要标志之一。所谓笔随心动、墨由情生，心性与情感表达都借助笔墨媒介的语言，离开笔墨也就谈不上中国画。文人画在用笔上通过勾、勒、皴、擦等笔法变化，追求书法的书写感和情感表达。在用墨上，讲究墨分五色，以浓、淡、干、湿、焦来表现物象的主次、虚实变化和心绪。在笔墨关系上，强调笔为主导、墨随笔出，笔墨相辅相成，交相辉映，使笔墨的审美价值得到凸显。

名家论艺

但有轮廓，而无皴法谓之无笔，有皴法而无轻重向背、云影明晦谓之无墨。

——王概（清）

国画民族性，非笔墨中无所见。

——黄宾虹（现代）

思考·探究

1. 试着练习山水画中积墨与破墨画法，说一说两种画法有怎样不同的视觉效果。

2. 请你结合作品，说明书法与传统绘画的关系。笔墨在文人画的审美趣味中起什么作用？

淮扬洁秋之图（局部） 中国画（轴）纸本设色 89.3cm×57.1cm 石涛 清 南京博物院

作品笔墨秀雅，淋漓酣畅，构图新颖自然，于气势豪放中寓有静穆气氛，描绘了一幅淮扬清秋的景致。石涛的山水看似无法，实际上变古法为我法，充满张扬的个性，在清代山水画坛保守的氛围中独树一帜。

以形写神的艺术意趣

我们观赏中国画，会感受到它并不太在意外在真实的形似。正如画家齐白石说：“作画贵在似与不似之间，不似为欺世，太似为媚俗。”其实这就是中国绘画传统中的“以形写神”“得意忘形”艺术精神的体现。“形”指外在的形象，“神”是鲜活的生命状态，“意”是带有主观感受的心绪与体验。中国画不满足于“形似”，而要求“写神”和追求

意趣的表达。“得貌遗神”或“得形忘意”都是文人画所忌讳的现象。早在大约一千多年前，东晋画家顾恺之就提出了“以形写神”的原则。相传他画人物，数年不点睛。有人问他为什么，他回答说：“四体妍媸，本无关于妙处；传神写照，正在阿堵中。”苏东坡曾说“论画以形似，见与儿童邻”，强调精神与意趣表达才是绘画应遵守的法则。

泼墨仙人图 中国画（册页）纸本水墨 48.7cm×27.7cm
梁楷 南宋 台北故宫博物院

作品笔墨酣畅淋漓，画面透出傲骨的仙气。神似以外，人物的比例、结构反而是次要的。在画面形式上，背离传统线描语言，却开大写意人物之先河，寥寥几笔就把仙人的精、气、神表现出来。

三虾图 中国画（轴）纸本水墨 38cm×26.1cm
齐白石 1946年 北京画院

名家论艺

西洋美术重技术，并重个性，而与哲理和人的意念去之甚远，与中国文人画的重学问、重人品亦大逆其旨。从某些方面看，中国文人画是重道而轻器，西洋画是重器而轻道的。因之，文人画把人品和学问放在第一位。虽是一幅草草不拘的文人画作品，因能一定程度地体现出中国文化精神，囊括着道德学问的经纶。

——王学仲（现代）

墨竹图 中国画（轴）绢本水墨 131.6cm × 105.4cm
文同 北宋 台北故宫博物院

白蛇传 中国画 纸本设色 67.5cm × 70cm
关良 1956年 中国美术馆

■ 思考·探究

1. 宋代苏轼记文与可画竹：“故画竹，必先得成竹于胸中，执笔熟视，乃见其所欲画者，急起从之，振笔直遂，以追其所见，如兔起鹘落，少纵即逝矣。”结合文同的《墨竹图》，说说你对苏轼这段话的理解。

2. 分小组讨论，文人画的“抒情与写意”体现在哪些方面？请举例加以说明。

竹子是常见的文人画题材，有朱竹、墨竹，但这都不是竹子的本来面目。宋代文同以善画竹著称。他注重体验，善于观察。不同的竹子有哪些不同的特征，他都摸得一清二楚，所以画起竹子来，根本用不着画草图，主张胸有成竹而后动笔。他画竹叶，创浓墨为面、淡墨为背之法。竹叶劲挺，生机勃勃，是表现画家精神状态的“胸中之竹”。文同画竹的

过程恰恰体现了中国传统绘画的意象思维方式，即画家在面对自然物象时经历“眼观”“心摹”“手追”的创作过程。画家经过美感触发后在胸中形成某种美的图式，再形诸笔墨，是主体与客体、情与景的交流与融合的创作思维方式，与唐代张璪主张的“外师造化，中得心源”是一致的。

■ 学习评价

请对以下三位文人画家的人生经历与其艺术特色的形成展开讨论，并简要评价其艺术特色。

	倪瓒与《六君子图》	徐渭与《墨葡萄图》	朱耷与《荷石水禽图》
自测			
辨析			
讨论			

现实与理想 | 西方古典绘画

西方古典绘画是追求极致和谐美与理性美的绘画艺术类型。其写实性和叙事性似乎令观众能对画面内容一目了然，但要真正理解画面形式与主题后面的理性精神与庄严静穆，却要求观众在感受画面视觉美感的基础上谋求更深层次的理解。今天的文化环境和生活内容已与古典时代相去甚远，我们该如何认识西方古典绘画的艺术特征，又该如何领略其精神世界的深邃和广袤呢？

蒙娜丽莎 木板油画 77cm×53cm 达·芬奇(意大利) 1503年—1506年 卢浮宫博物馆(法国)

《蒙娜丽莎》即使在今天，看起来依旧栩栩如生，使人惊叹。她像是带着自己的心意看着我们。她似乎像真人一样在我们面前不断地变化。我们每次到她的面前，她的样子似乎都有些不同。作品代表了文艺复兴盛期的审美方向，不仅出色地表现了一位美丽的女性，而且生动地体现了一个新时代的精神美。

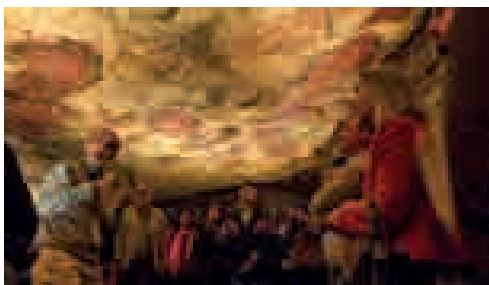
一、西方绘画中的理想美来自哪里

生活在原始大自然中的远古先民，凭着对猎物的深刻了解，尝试着对动物进行逼真的描绘，这是西方最早的绘画。而古希腊艺术的均衡、和谐，古埃及法扬肖像画的精确描绘，它们共同的特点体现

在合理的结构、明朗的线条、严格和谐的比例上。它们与西方古典绘画中的理想美是什么关系？是否有着内在的延续性？

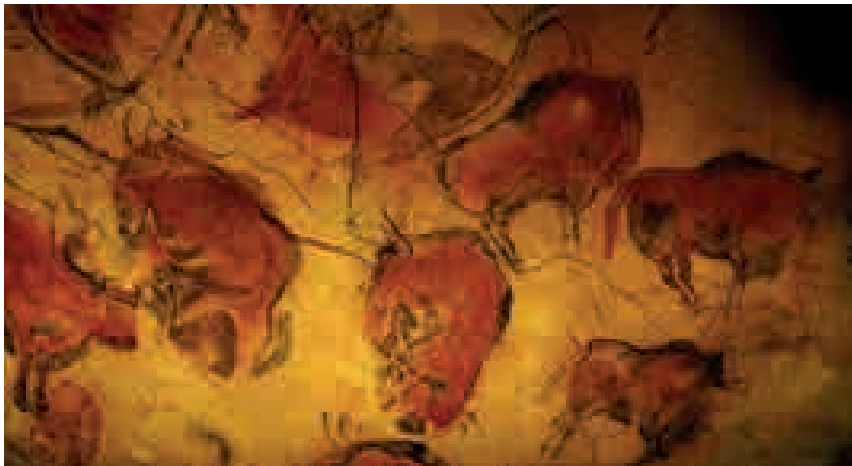
■ 学习任务一

查找相关资料，了解欧洲洞穴壁画、古埃及壁画、古希腊雕塑在地域和文化方面的关系。结合作品，体会比例、对称、节奏、韵律等形式美感。

阿尔塔米拉洞窟（局部）
壁画 旧石器时代晚期（西班牙）

阿尔塔米拉洞窟壁画发现于1879年，是迄今发现最早的一处史前壁画。在洞窟狭长的顶部，一大群野兽你追我赶，浩浩荡荡，野马、野猪、猛犸等动物，描绘得极为逼真精确。也许我们永远不会知道岩洞壁画真正的意义，但几乎可以肯定，它们具有某种仪式的、巫术的功用。

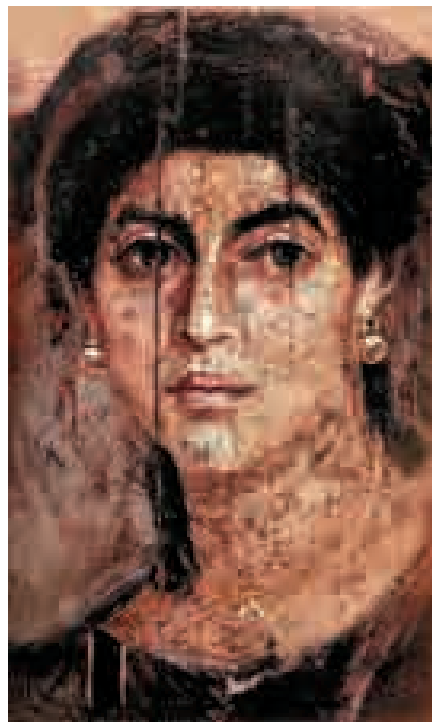
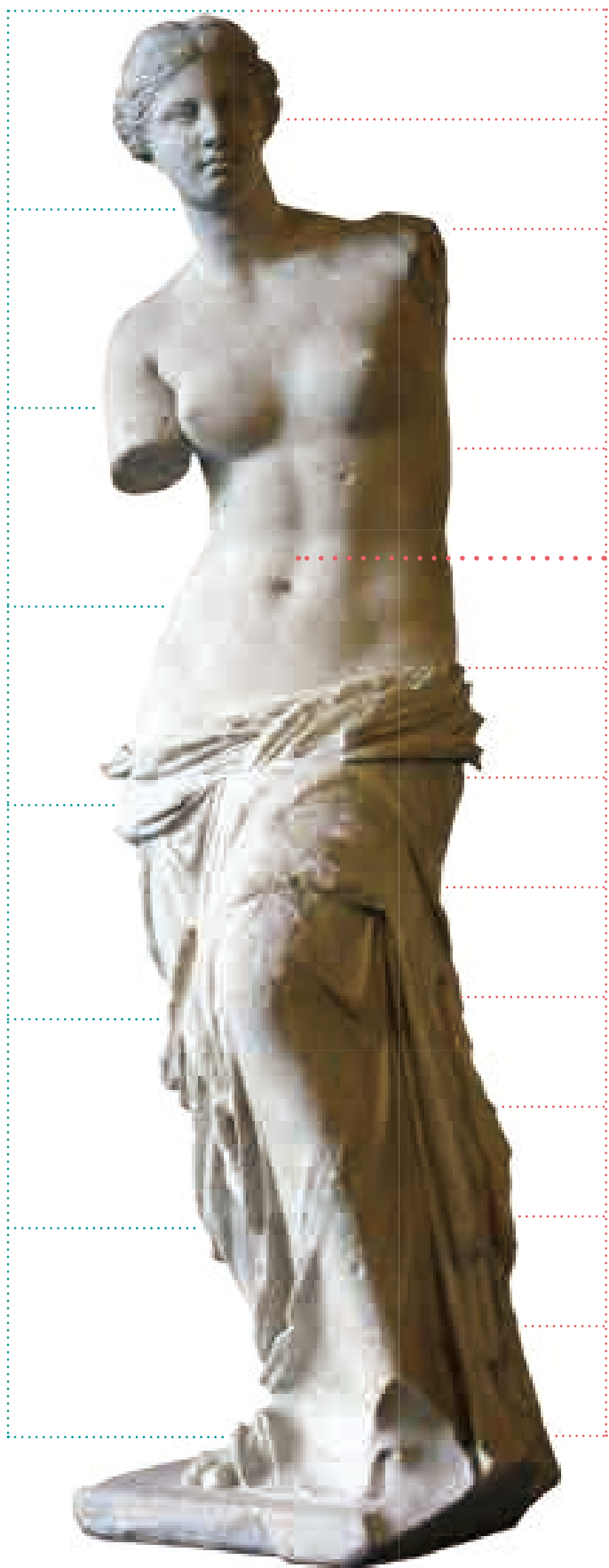

古埃及绘画《三个音乐家》中的人物形象遵循古老而奇特的法则：人物的脸部为正侧面，眼睛呈正面；胸部为正面，下肢呈正侧面。画面中，人物大小与其身份地位高低成正比，可见其注重表现的是观念中的事物形态，而不是物象的真实面貌。古埃及人千年遵循这种独特的造型规范，描绘出具有永恒艺术魅力的画卷。

三个音乐家（局部）壁画 公元前1390年 纳赫特之墓（埃及）

古希腊人从埃及人那里学到了基本的艺术技巧，又突破其局限性，创造出具有自己独特风格的艺术作品。古希腊的艺术家从仔细地模仿一个真人的外形开始，然后再加以美化，不断地调整、修正，把他们认为不符合完美人体的地方统统去掉，赋予

自然“理想化”。最终，在类型化和个别化的形象之间取得了一种新的平衡——最完美的人体形式，即黄金比例，组成了理想美的模式。《米洛斯的阿芙罗狄特》正是这种理想美的杰出代表。

女子肖像

法扬肖像画 木板油彩、蜡 40cm×20cm
55年—70年(埃及) 大英博物馆(英国)

米洛斯的阿芙罗狄特(局部)

米洛斯的阿芙罗狄特

雕塑 大理石 高 204cm 约公元前 2 世纪(古希腊)
卢浮宫美术馆(法国)

古希腊人对形式规则进行了各方面的研究，其中黄金分割率就是最基本的规则。黄金分割率规定，世界上一切物体的比值以 5:8 为最美。古希腊的雕塑和建筑都是按照这个比值设计的。在这件作品中，人物的形象是严格按照 1:7 的美学法则塑造的，但人物不是死板的模型，其肩和双腿的变化以及身体的扭动自然形成了对比与和谐、对称与均衡、节奏与韵律的关系，最终达到变化与统一。

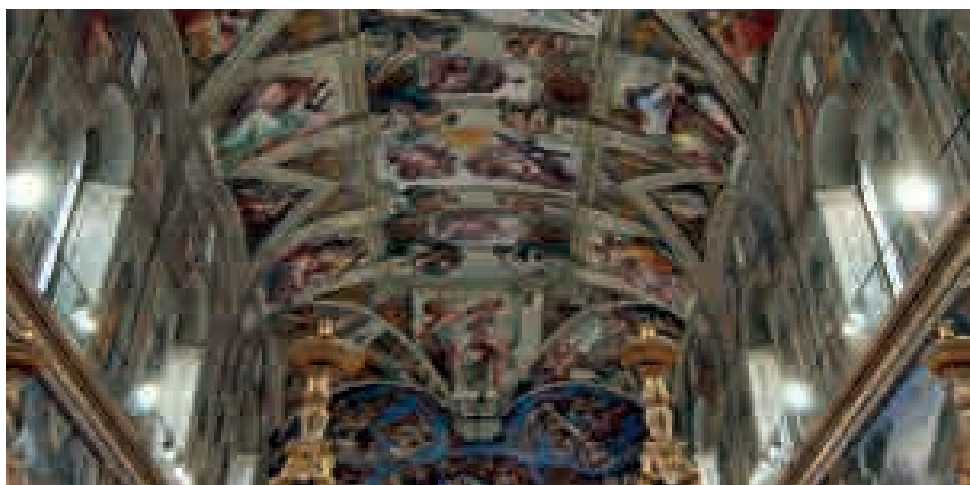
二、从神性到人性，文艺复兴改变了什么

14 世纪至 16 世纪，撼动西方社会的文艺复兴运动，以意大利为中心，以复兴古希腊、古罗马经典文化为引导，以重视人文主义的思想启蒙为价值核心：主宰宇宙的不是神，而是人。人类的理性比上帝的神示更为重要，“人”在世界中的意义和地位发生了巨大变化。在科学与艺术的双重动力下，

它迅速遍及欧洲，成为西方文明发展史上的重要转折。文艺复兴运动引发艺术家的自我意识觉醒，在绘画方面进行了突破性的探索，开创了西方艺术全新的时代。那么，为什么绘画会发生如此巨大的转变？这些绘画体现的是怎样的一种美？

■ 学习任务二

米开朗琪罗、达·芬奇、拉斐尔被誉为“文艺复兴三杰”。深入查找相关资料，欣赏他们的作品，从中领会他们的创作意图。

西斯廷天顶画

壁画 油彩 3900cm × 1370cm

米开朗琪罗（意大利）1512 年

西斯廷礼拜堂（梵蒂冈）

走进西斯廷礼拜堂，仰头望去，你就会看见一派“天国景象”。米开朗琪罗在这个礼拜堂的手脚架上，历经四载光阴，创造了举世瞩目的巨幅天顶壁画。作品中的艺术形象展示了具有象征意义的人格力量和健美的体魄及人的意志。

西斯廷天顶画（局部）

中世纪欧洲的绘画转向了以表现人物形象为主的圣像画，绘画主要为教会服务。人的精神受到压抑，抽象的神性在艺术中有着绝对的地位。文艺复兴一词的原意是“再生”或“复活”。15 世纪初，意大利的艺术家们已不再满足于中世纪绘画传承下来的

古老程式，他们开始像古希腊人和古罗马人一样，直接描绘模特并深入研究人体结构与比例，这些变化使得其作品呈现出惊人的真实感。这一时期的意大利艺术家在掌握着科学和古典艺术的同时，开始探索和创造一种新的艺术——对真实的追求。

维纳斯的诞生 油画 布面蛋彩 172.5 cm × 278.5cm 波提切利（意大利）1486年 乌斐兹美术馆（意大利）

草地上的圣母 油画 布面油彩 113cm × 88cm 拉斐尔（意大利）1507年 维也纳艺术史博物馆（奥地利）

《草地上的圣母》是意大利文艺复兴绘画的杰出代表之一。拉斐尔借助圣母与圣子的主题表现现实与理想相结合的完美女性形象，以颂扬人性中的至善、至美。

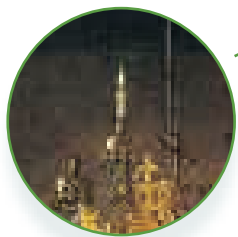
《草地上的圣母》创作草图

思考·探究

1. 小组讨论，将拉斐尔作品《草地上的圣母》与创作草图相比较，寻找三个人物不同的构图关系，体会画家的构思及创作过程，探讨这些构图对作品主题的影响，并加以分析阐释。
2. 以作品《维纳斯的诞生》为例，分析其运用形式美的原理，写出300字的短文。

经典解读

画家为何着重表现这支蜡烛？它意味着什么？与作品主题有何联系？

拉丁文题款“扬·凡·艾克在此，1434年”。

镜中人物是谁？画家为什么要这样画？

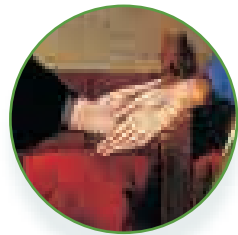
木展的摆放象征着什么？

阿尔诺芬尼夫妇的婚礼 油画 木板油彩 81.8cm × 59.7cm
扬·凡·艾克（荷兰）1434年 伦敦国家美术馆（英国）

饰物

此行为象征着什么？

红色鞋子

象征忠诚的小狗

描述：

有着华丽装饰的卧室内，身穿皮毛服装的男子手牵身着礼服的女子，正在进行婚礼的仪式。

分析：

画家将透视学、解剖学等原理运用于绘画，使得绘画在技艺上不断成熟，形式上更加完备。色彩的运用层层堆叠，深度和透明感兼具，笔触细腻，刻画精微。

解释：

墙上的签名“扬·凡·艾克在此，1434年”以及镜子中作者的影子都表明了场景的真实性，使观者如同作者一样在为这对夫妇见证。画中看似随意丢放的鞋子等细节都有其象征意义。

评价：

这是一件极富创造性的杰作。就作品的精湛性而言，同时代画家无人能及。画面追求真实的空间感，摒弃较为陈旧的美的观念。

思考·探究

在《阿尔诺芬尼夫妇的婚礼》中，除了签名和镜子，你认为它的写实性还体现在哪些地方？作品中的“真实”和今天摄影产生的影像有什么异同？

三、文艺复兴之后的欧洲绘画呈现了哪些丰富多彩的面貌

欧洲绘画在经历了文艺复兴时期的辉煌之后，艺术家们仍不断探索，在材料的更新、题材的拓展和技艺的完善等方面做出不懈的努力。这一时期的西方绘画在主题内容上呈现出哪些新变化？绘画作品在风格和美术表现、艺术审美上又有哪些新的特征？

学习任务三

查找相关资料，分析文艺复兴之后西方美术作品在肖像、风景、静物等方面所呈现的艺术风格和审美理念。

倒牛奶的女仆
油画 布面油彩 45.5cm × 41cm
维米尔（荷兰）

1658年 阿姆斯特丹国立美术馆（荷兰）
作品描绘的是一个普通平民，形象朴素自然。物品的质感、光影、色彩等被描绘得细腻而生动。画家对生活的挚爱、对事物的悉心观察以及精湛绝伦的绘画技艺，成就了作品平实朴素的世俗之美。

34岁的自画像
油画 布面油彩 102cm × 80cm
伦勃朗（荷兰）1640年 伦敦国家美术馆（英国）

有柠檬、牡蛎和酒杯的生活
油画 布面油彩 43cm × 57cm
海达（荷兰）1634年 博宁根美术馆（荷兰）
作品中高光的部分有了光源的暖色，在倒下的银质雕花高脚浅杯的暗部，能够清晰地看到核桃映射的黄光。海达对色彩的观察表明他已经有了环境色的概念，这是一个了不起的发现。

教皇英诺森十世 油画 布面油彩 141cm×119cm
委拉斯凯兹(西班牙) 1650年 多利亚潘菲利美术馆(意大利)

苏珊娜·芙尔曼像 油画 布面油彩 79cm×55cm
鲁本斯(佛兰德斯) 1632年 伦敦国家美术馆(英国)

埃克河边的磨坊 油画 布面油彩 41cm×45.5cm
雷斯达尔(荷兰) 1670年 阿姆斯特丹国立美术馆(荷兰)

文艺复兴之后的欧洲画家在从事传统的以表现人物为主的宗教画、历史画创作的同时，对肖像、风俗、风景、静物的描绘倾注了大量心血，产生了鲁本斯、哈尔斯、伦勃朗、委拉斯凯兹等一批杰出的画家，并形成了独立的画种。欧洲文

艺复兴的影响使得佛兰德斯、荷兰、西班牙地区的绘画成就卓著。荷兰画家在这方面受到的影响尤为突出，他们擅长通过描绘平凡、朴素的事物，揭示现实生活的世俗之美。西方绘画从此开始走向多元，呈现出丰富多彩的面貌。

知识窗

17世纪的巴洛克艺术首先出现于意大利的罗马，其风格是对古典主义的离经叛道，实质上是一种创新。画面强调人物激烈的动势和复杂的构图及强烈的明暗对比，具有很强的观赏性。18世纪洛可可占据法国美术的统治地位，它的主要特点是纤细、轻巧、华丽，以致流于繁琐，迎合贵族和宫廷的口味。

学习评价

相互探讨，依据问题填写不同的观点和见解，并与同学展开辨析和互评。

《埃克河边的磨坊》	作品中的主景是什么？	主景和天空有着怎样的关系？	画面中还有什么景物是吸引你的？为什么？
你的见解			
与你不同的见解			

四、现实与浪漫的碰撞，绘画该怎样呈现

在西方古典绘画不断发展的过程中，艺术家们在现实与审美理想之间做出更多的探索。下列作品分别表现出怎样的艺术风格？美术作品除带给人美的享受之外，还有哪些现实意义呢？

■ 学习任务四

1. 查找相关资料，了解以下作品的文化背景，解读作品的内容和风格之间的关系。
2. 从画面内容、构图、光影、色彩、主题及其象征性等方面解析浪漫主义画家的艺术表现手法，理解作品所传达出的思想，并以图文并茂的形式写一份鉴赏报告。

马拉之死 油画 布面油彩 160cm × 125cm
大卫（法国）1793年 皇家美术博物馆（比利时）

新古典主义的代表画家大卫以细腻的笔触描绘了一起真实事件，但作品所呈现的古典主义庄严、静穆和崇高的特点又超越了真实，使马拉的形象在一定程度上被理想化了。

18世纪中叶，新古典主义逐渐取代了洛可可风格和后期巴洛克风格，它建立在对古代艺术研究的基础上，模仿古代艺术又不盲目抄袭。艺术家们渴望重现古希腊和古罗马的简朴、庄重，追求普遍和永恒的视觉艺术原则，传达严肃的道德观念，代表画家有大卫、安格尔等。

■ 思考·探究

从内容题材、人物形象两个方面比较《马拉之死》和《自由引导人民》两幅作品，体会新古典主义与浪漫主义审美追求的差异。

1808年5月3日的枪杀 油画 布面油彩 266cm × 345cm
戈雅（西班牙）1814年 普拉多博物馆（西班牙）
画面上强烈的逆光强化了事件的矛盾冲突，对比鲜明，具有戏剧舞台的光影效果。

莫第西埃夫人 油画 布面油彩 120cm × 92cm
安格尔（法国）1856年 伦敦国家美术馆（英国）

自由引导人民 油画 布面油彩 259cm×325cm 德拉克洛瓦（法国）1830年 卢浮宫博物馆（法国）

浪漫主义画派与新古典主义发端于同一时期，从另一个方向探索现实与理想的精神再现，将西方古典绘画推向一个崭新的层面，代表人物有戈雅、德拉克洛瓦、席里柯等。画家运用浪漫主义的表现手法，以充满激情的艺术表现力，展现了对历史和自然题材的强烈诉求。无论是对现实的真实描绘，还是将理想融入现实之中，其核心始终保持着对古典审美的不断探索和追求。浪漫主义不仅给人以美的享受，而且也给人以精神的激励和文化的启迪。

知识窗

温克尔曼（1717—1768），德国美学家。他最早探讨和肯定了古希腊造型艺术，使人们对真正的古典主义逐渐有了较深的理解，扩大了美学研究的视野，主张“静穆”为最高的美，著有《古代造型艺术史》等。他首创艺术史的研究，影响到后来的赫尔德和黑格尔。

学习评价

结合本课所学内容，回答下表中的问题，并与同学展开辨析和互评。

	如何理解温克尔曼对古希腊艺术作出的“高贵的单纯与静穆的伟大”这一评价？	文艺复兴前后，西方绘画的主题有哪些变化？	西方古典写实绘画在技法上有什么特点？
自测			
辨析			
讨论			

超越与延异 | 西方现代艺术

西方绘画始终在变化和发展，新风格的产生不仅仅是表现手法的变化，更是思想观念的革新。当西方文明发展到 19 世纪，社会、科学、思想都发生着深刻的变革，绘画在这一时期又会产生哪些重大的变化呢？

一、西方绘画的现代变革走过了哪些阶段

19 世纪，以马奈、莫奈为代表的印象主义画家们把原来对“形体”的写实转向对光的色彩再现。在他们之后，后印象主义画家塞尚、凡·高和高更等人，又将西方绘画引向何处？他们强调“重形式、轻内容”的创作倾向，对后来的现代主义美术产生了较大影响，这样的绘画和西方传统绘画有什么区别？

■ 学习任务一

1. 比较印象主义绘画和 19 世纪前西方传统绘画在主题、艺术语言和审美上的差异。
2. 认真体会后印象主义画家作品的形式风格和艺术语言，简述它们对现代主义艺术的影响。

圣维克多山 油画 布面油彩 65.1cm×83.8cm 塞尚（法国）1904年—1906年 普林斯顿大学艺术博物馆（美国）
塞尚之所以被誉为西方的“现代绘画之父”，不仅在于他全新的艺术观念，还在于他作品中表现出来的多种可能性。他提倡反对传统绘画模仿客观世界在人们眼中的三度空间的透视幻象，而重新寻求一种从自然的秩序中引出的形式结构，即“造型的本质”，这是西方艺术独立的开始。

草地上的午餐 油画 布面油彩 213cm×269cm 马奈（法国）1863年 巴黎奥赛美术馆（法国）

思考·探究

1. 查找资料，探讨19世纪的光学理论发展对印象主义的创作理念与主题产生了何种影响？
2. 小组讨论，19世纪以来，西方现代艺术呈现出哪些特点，试举例说明。

印象·日出 油画 布面油彩 48cm×64cm

莫奈（法国）1872年 玛摩丹美术馆（法国）

作品描绘的是清晨日出时的场景，画中充满了笔触。为什么不再是细腻的描绘？作品中的“形”看起来都很模糊，而色彩又好像很强烈，为什么要这样画呢？

知识窗

从美术的审美特征看，可以分为再现性艺术和表现性艺术两大类。再现性艺术是指将客观社会生活中的人物和事物真实地再现在作品中的艺术，如写实性绘画和雕塑作品等。表现性艺术是指这类艺术着重表现作者对社会生活的思考、评价、愿望和情感，在创作上偏重于表现自我，改变客体，表达理想。艺术作品一般都包含着客观再现与主观表现两种因素，只是有些艺术侧重于再现性的因素，有些艺术则侧重于表现性的因素。

向日葵 油画 布面油彩 95cm×73cm
凡·高（荷兰）1889年 凡·高博物馆（荷兰）

海边的两个塔希提妇女 油画 布面油彩 69cm×91cm
高更（法国）1891年 奥赛博物馆（法国）

■ 思考·探究

1. 欣赏高更的作品，说说他的作品特色。高更用怎样的色调和笔触表现了塔希提岛强烈的阳光和人的肤色？
2. 你能通过凡·高《向日葵》中的笔触和色调，体会到他的内心世界吗？

19世纪后期，后印象主义画家们主张艺术形象要有别于客观物象，同时要体现出艺术家的主观感受。这些主张与塞尚的艺术观念有许多相似之处，因此，塞尚被后人称为“现代绘画之父”。他的作品十分重视色块、造型，并运用几何图形描绘自然景物，再用不同颜色表达物象的深度。而凡·高和高更则专注于精神性与情感的表达，其作品渗透着

内在的表现力和象征性内涵。他们的作品和思想为现代主义的形成做了重要的铺垫，使西方现代绘画发展到一个全新的阶段。1905年，在巴黎的秋季沙龙展览上出现了“野兽主义”风格，马蒂斯等一批前卫艺术家的作品引起了轩然大波。他们的作品展现出与以往不同的风格，这也意味着西方绘画进入现代主义阶段。

■ 学习评价

结合对再现性与表现性艺术作品的认识，运用“四步法”展开鉴赏，完成下表。

	塞尚《圣维克多山》	大卫《马拉之死》	德拉克洛瓦《自由引导人民》
描述			
分析			
解释			
评价			

二、变革后的西方现代艺术呈现出怎样的特征

笼统地说，西方现代艺术是指西方自 19 世纪末以来的艺术。它在艺术理念、艺术标准、创作方法、语言形式等方面几乎都形成了一个与传统完全不同的新艺术体系，人们一般称之为现代主义艺术。毕加索、达利、蒙德里安、康定斯基等艺术家进行的新艺术实验，其焦点是否定古典主义的绘画原则，提倡艺术家

自由的主观表现。西方美术的形式分化由此开始，产生了诸如印象主义、野兽主义、立体主义、表现主义、达达主义……这些流派的作品所描绘的对象，是侧重于客观的世界还是内心的体验呢？它们究竟要表达什么？

学习任务二

1. 了解毕加索这幅作品的创作环境和创作过程，深入体会作品风格的形成和艺术表现形式。
2. 选取一幅自己感兴趣的现代主义美术作品，结合资料谈谈自己的想法和感受。

经典解读

格尔尼卡 油画 布面油彩 349.3cm × 776.6cm 毕加索（西班牙）1937 年 索菲娅王后国家艺术中心博物馆（西班牙）

习作

创作草图

创作场景

《格尔尼卡》的色彩、构图甚至画面中人物的形象都与西方古典绘画大相径庭。画家以立体主义的绘画手法，借助几何线的组合，使作品获得严密的内在结构，而物象之间呈现紧密联系的外在形式，以激动人心的形象艺术语言控诉了法西斯惨无人道的暴行。

舞蹈 油画 布面油彩 260cm × 391cm

马蒂斯（法国）

1910 年 埃尔米塔什博物馆（俄罗斯）

思考·探究

分组合作，选取不同的现代主义美术作品，从内容、造型、色彩和艺术风格等方面进行分析，并尝试写出 300 字的鉴赏报告，在班上与同学交流。

20 世纪的西方，艺术思潮风起云涌。艺术家意识到艺术的风格、形式和艺术自身的独立价值，开始了一系列的实验性艺术运动，涌现出野兽主义、立体主义、表现主义、抽象主义、超现实主义、达达主义、波普艺术、大地艺术、行为艺术等各种样式的艺术流派和艺术形式。他们各自从社会的方方面面汲取营养，展现出与传统截然不同的艺术样式。他们的描绘不再以客观世界为蓝本，从理性、有迹可循转变为模糊、不可捉摸，与传统西方艺术分庭抗礼。

记忆的永恒 油画 布面油彩 24.1cm×33cm 达利（西班牙）1931年 纽约现代艺术博物馆（美国）
达利将人的潜意识用一种独特的方式表达出来，打破了以自然现实为蓝本的绘画规则。

三、技巧还是观念

绘画可以什么都不像吗？如同《作品 32 号》这样的抽象美术作品，你注意过吗？通常人们会反应说“看不懂”，即使你努力地用眼睛辨别画家到底“画了什么”，但依然不能给你满意的答案。这些看似随意的笔触、简单的符号和色块真的是画家们用心画出来的吗？那些奇异的艺术语言和符号又是怎样形成的呢？

学习任务三

列举你认为最具现代感的西方现代绘画作品，探究它的创作理念。与技巧相比，你认为哪一个更重要？

名家论艺

整个西方艺术史是一部视觉方式的历史，是关于人类观看世界所采用的各种不同方法的历史。

——赫伯特·里德（英国）

作品 32 号（局部）
油画 布面油彩 269cm×457.5cm
波洛克（美国）1950年
威斯特法伦艺术品收藏馆（德国）

抽象表现主义是 20 世纪中期主要流行于美国的一个画派，核心人物是波洛克。它的主要特点是随心所欲地自由发挥，以至用手提颜料桶在画布上泼洒，追求偶然效果。画家说：“当我画画时，我不知道在画什么，只有画完以后，我才看到我画了什么。”

红树 油画 布面油彩 70cm×99cm 蒙德里安（荷兰）1910年 海牙市立美术馆（荷兰）

下楼梯的裸女
油画 布面油彩 148cm×89cm
杜尚（法国）
1912年 费城艺术博物馆（美国）
杜尚将一个连续的动作，用一组近乎机械的几何形层叠着表现出来。

银白色的树 油画 布面油彩 78.5cm×107.5cm
蒙德里安（荷兰）1911年 海牙市立美术馆（荷兰）

知识窗

现代主义产生于19世纪末，直至20世纪中期，是一种具有前卫特色并与传统文艺分道扬镳的各种文艺流派和思潮。这些艺术流派尝试用新的表现形式和艺术精神进行创作，开创出与传统美术迥然不同的新流派，其主要特征是反传统和反理性，重视艺术家内心的“自我感受”和“自我表现”。这些艺术流派统称为现代主义美术，又称现代派。

思考·探究

欣赏蒙德里安系列作品，讨论这些“树”与现实中树的差异，理解表现性绘画中视觉符号的提炼方法。

花朵盛开的苹果树 油画 布面油彩 78cm×106cm
蒙德里安（荷兰）1912年 海牙市立美术馆（荷兰）
画家将树枝、树干一步步地归纳和总结，提炼成单纯的弧线，使作品呈现出不同的样式。画家无视所有那些取悦于自我的东西，追求人格的纯化和神圣的简洁。

即兴 31 号 油画 布面油彩 140.7cm × 119.7cm
 康定斯基（俄罗斯）1936 年 国家美术馆（美国）
 《即兴 31 号》是康定斯基抽象主义风格探索阶段的作品，画面中只能看到各种颜色和线条的组合。事实上，这张画还有另一个名字《海战》。现在你能看出画面中画的是什么呢？

白色上的白色 油画 布面油彩 79.4cm × 79.4cm
 马列维奇（俄罗斯）1913 年 纽约现代艺术博物馆（美国）

绿色的可口可乐瓶
 油画 布面油彩 209.2cm × 144.8cm
 安迪·沃霍尔（美国）1931 年
 惠特尼美国艺术博物馆（美国）
 画家将商业图形和现象转换成艺术形式，将艺术推向“复制”“量产”程序。

生日 油画 布面油彩 80.5cm × 99.5cm
 夏加尔（俄罗斯）1936 年 现代艺术博物馆
 夏加尔的这幅作品中，男女主角是飘浮起来的。画家用这样的形式去描绘生日的气氛，生动地表达了生日中温馨而幸福的心情。

美术作品中所具有的隐喻和思想观念，是美术作品给予我们启迪的重要原因。西方现代主义绘画是一次反对模仿与再现的视觉变革，背离了西方传统艺术中“忠实于自然”和“理想美”的原则，转向追求作品强烈的张力、清楚的结构和直率单纯的表达。画家们运用象征或视觉的幻象，将审美拓展到更广阔的范畴，艺术家的个性得到充分的张扬。对西方绘画而言，这是一次具有颠覆性的艺术思想和观念的突变。

名家论艺

绘画不是确认。

——福柯（法国）

真正的艺术家都更倾向于被线条、色彩以及它们之间的关系激发灵感，而不是画面描绘的物体本身。

——蒙德里安（荷兰）

这不是一支烟斗 油画 布面油彩 60cm×81cm

马格利特（比利时）1929年 洛杉矶市立美术馆（美国）

作品中的文字说明是“这不是一只烟斗”，如果不是烟斗，马格利特究竟想让我们看见什么呢？

四、在科技与新媒体环境下的艺术将走向何方

20世纪以来，伴随着流行文化的发展和电视节目的普及，艺术家们一方面站在观众的角度开始了对视觉接受方式的思考，另一方面使用包括摄影、电影、电视在内的各种新媒体技术来实践这种

思考。层出不穷的新媒介将为艺术的表现与传播带来哪些新变化？今天的我们该怎样去面对全新的艺术形式呢？

学习任务四

你体验过身边的新媒体艺术吗？描述它们和传统艺术的区别。

千禧年的五个天使（节选）录像、声音装置
比尔·维奥拉（美国）2001年

新媒体艺术展览现场

全新的展示角度与创作方式，高科技的电子媒材，更大范围的关注场域，交互式、互动式的作品体验与观赏模式，将新媒体艺术推向更新的领域。

戴戈 人造光线装置 特瑞尔（美国）1992年

■ 思考·探究

请你尝试用新媒体技术，制作一幅自己或同学的肖像，并在课堂上展示。说说你的制作体验，它与传统绘画相比有何不同？

《阿凡达》电影海报

电影《阿凡达》运用了大量的3D和计算机动画（CG）技术。演员们的脸部动态被精密计算，仿佛他们就是纳美人，真实地存在于潘多拉星球上。

人类每一次科学技术的进步，都会带来艺术的巨大变革。比如透视学和几何学的发展，影响了文艺复兴时期的绘画；光学的研究与突破，直接导致了印象主义绘画的出现。20世纪的图像技术，成为

艺术和科学之间的桥梁。未来的媒体技术对艺术语言将会有怎样的影响和作用？艺术在为社会创造视觉财富的同时，是否也对社会文化提出反思？

学习评价

请你尝试将中国画与西方古典绘画进行比较，按下列表格填写，并与同学展开辨析和互评。

	中国画	西方古典绘画	学习程度		
			非常了解	一般	不了解
工具材料					
艺术语言					
装帧方式					
常见题材					
造型手法					
表现方式					
视觉形式					
人物特点					
审美追求					

学业水平等级划分

水平	质量描述
一	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能根据材料、工具、技法和题材区分不同的绘画类别，并说明其不同特点。 2. 能选择自己喜欢的中外绘画作品，根据对称、均衡、节奏、对比、统一和变化的形式原理，对作品进行分析。 3. 能与同学交流自己对中外绘画作品的想法和观点。
二	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能比较分析中外绘画作品在材料、技法、风格、结构、特征等方面的基本差异。 2. 能选择教材中的几幅中外绘画作品，收集相关的历史背景和艺术家的生平资料，分析、研究作品中蕴含的文化信息。 3. 能分析、判断生活中的一些美术现象和中外绘画作品，并与同学交流。
三	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能选择几幅中外绘画作品，收集相关资料，从其创作观念、造型、色彩和技法等方面区分不同艺术风格和不同流派的特点。 2. 能从题材、内容、风格、构图、表现手法、文化背景等角度，调查分析生活中见到的一些中外绘画作品，并撰写调查报告，发表自己的观点和看法。 3. 能选择不同国家的绘画作品，从题材、内容、风格、构图、表现手法、文化背景等方面进行比较分析，探讨其不同的艺术特点和文化背景。

秦始皇陵一号兵马俑坑正面全景 陶 秦 陕西省西安市临潼区

川军出征抗日阵亡将士纪念碑 铜铸 高160cm
刘开渠 1943年 中国人民革命军事博物馆

■ 单元情境

20世纪40年代，为了纪念在抗日战争中为国捐躯的将士，成都市文化界和社会团体发起募捐，筹建“川军出征抗日阵亡将士纪念碑”。落成典礼时，报刊记载“参加典礼民众数万人，仪式极为隆重”。但是，随着时间的推移，面对城市的发展和改造，这尊承载着城市文化记忆的雕像一度面临被拆除或者重塑的问题。如果请你就此提出一个合理的解决方案，你打算怎么做？雕塑之美及其存在的价值在哪里？它我们的生活空间又有怎样的联系呢？

■ 单元概述

本单元分为三个主题，围绕什么是雕塑、如何欣赏雕塑及其与生活的关系展开学习。以对实体雕塑的材质、功能与意义的认知，尝试从形态、体量和力量等角度欣赏雕塑，思考雕塑与日常生活及城市发展间的关系，逐步了解雕塑所蕴含的人类历史观、文化观，提高对雕塑的鉴赏品位。

■ 关键词

雕塑 空间 材质 体量 力量 公共场域 形态美

■ 测评

在学习本课之前，请说一说你知道的雕塑作品名称和你对雕塑的作用、审美价值的理解。

纪念与象征 | 空间中的实体艺术

抗战胜利后，在每年的纪念日，都会有不少成都市民自发地到川军出征抗日阵亡将士纪念碑前肃立祭奠。当年参加抗战的老兵在它面前泪流满面，牺牲将士的子女在这座雕塑前祭奠家人。这种以纪念为主要目的而创作的雕塑是艺术吗？如果是，它的艺术性体现在哪里？

一、为什么说雕塑是空间中的实体艺术

雕塑承载着民族的记忆、灿烂的文化、城市的历史。由于雕塑艺术自身的特长与局限，要求在艺术处理与形象塑造上，必须高度集中和概括，在有限的体积中表现出无限的空间容量，在凝练的形体

塑造中强化视觉张力，在精微的细节刻画中浓缩艺术感受，从而激活观者的想象力。

学习任务一

了解雕塑的基本知识，分析浮雕与圆雕的差异。从材料工具、造型手法等角度体会雕塑与绘画不同的美感，进一步认识艺术表现形式的多样性。

经典解读

人民英雄纪念碑·五四运动（局部） 浮雕 汉白玉 200cm×400cm 滑田友 1958年

创作草图

创作草图

人民英雄纪念碑·五卅运动（局部） 浮雕 汉白玉 200cm×400cm 王临乙 1958年

人民英雄纪念碑 高3794cm 1958年 天安门广场

人民英雄纪念碑·虎门销烟（局部） 浮雕 汉白玉 200cm×495cm 曾竹韶 1958年

描述：

人民英雄纪念碑雕刻主题包括“虎门销烟”“金田起义”“武昌起义”“五四运动”“五卅运动”“南昌起义”“抗日游击战”“胜利渡长江·解放全中国”八个历史事件和以“支援前线”“欢迎人民解放军”为主题的两侧装饰浮雕。

分析：

人民英雄纪念碑采用我国传统碑体的形式，由汉唐以来的古代碑体造型演变而来。碑身分为上下两层，台座又分为大小两层须弥座。设计者参考古代纹样设计了百花与卷草，镌刻了牡丹、荷花、菊花、垂幔等装饰纹样。

解释：

雕刻以写实性的手法，采取叙述性的形式，整体风格统一又有变化，具有中国气派。

评价：

纪念碑设计内容体现出以“人民”为主题的思想，彰显民族特色和民族精神。人民英雄纪念碑上的浮雕作品成为20世纪中国雕塑史上的一座高峰。

人民英雄纪念碑·武昌起义（局部） 浮雕 汉白玉 200cm×495cm 傅天仇 1958年

雕塑是空间中的实体性艺术。可塑性的泥，可雕可刻的木、石以及可永久保存的金属等材料的物质属性，决定着物质的实体占有三度空间，并以可视、可触、可感的体量方式构成了雕塑这门艺术最基本的样式。雕塑的空间占有形式主要分为浮雕、圆雕。浮雕介于绘画与圆雕之间，占据空间少，既能发挥历史纪念性，又能起到装饰作用，应用极广。圆雕是能多角度观赏、完全独立的雕塑，在当代社会十分普及。

创作样稿

创作场景

创作场景

创作场景

学习评价

结合本课所学内容，比较人民英雄纪念碑浮雕与亨利·摩尔的作品，完成下表，并与同学交流讨论，展开互评。

作品名称	造型手法	形象性特征	创作意图

侧倚的人体 青铜 高 160cm
亨利·摩尔(英国) 1964年 安大略美术馆(加拿大)

地中海 青铜 高 117 cm
马约尔(法国) 1905年 现代艺术博物馆(美国)

巴尔扎克纪念像 青铜 270cm×121cm×128cm
罗丹(法国) 1897年 巴黎拉斯帕依大道(法国)
该作品完成后倍受争议,甚至一度被订制方退货。但罗丹却说:
“它是我一生中创作的顶峰,是我全部生命奋斗的结果,是我美学原则的集中体现。”你能理解罗丹吗?他为什么要把巴尔扎克塑造成头发蓬松、身着睡袍的样子?

■ 思考·探究

1. 分析比较马约尔和罗丹的作品,它们在造型手法上有哪些不同?
2. 浮雕与圆雕的实体性特征有哪些区别?

二、雕塑如何借用材质凸显其艺术特征

雕塑作品传递着思想，映射着艺术家的美学追求与探索生命的价值。当刘开渠塑造川军出征抗日阵亡将士纪念碑这件作品时，面临着多种材质的选择。不同的材质给人以不同的感受。他最终选择的是铜，因为这尊雕像不是对某一名抗日将士的纪念，而是凝结着千千万万名抗日将士的形象。雕塑作品

的内在美感必须借助特定的材质呈现。不论是广场中央的玻璃钢雕塑，还是陵墓前的石雕群，或者建筑上的装饰性金属雕塑，石材、金属、木、树脂……材料已经成为雕塑艺术之美不可或缺的一部分。

学习任务二

从材质的角度分析若干件身边的雕塑，探讨不同材质在呈现作品主题与视觉效果中的作用。

骑驼乐舞三彩俑 唐三彩 高 66.5cm 唐 中国国家博物馆

菩萨身躯 石雕 高 95cm 北齐 山西博物院
此作品为北齐时期的佛像身躯，宽袍大袖的服饰，“其势稠叠，衣服紧窄”，给人以薄衣贴体的美感。

时间的贵族气息 青铜 154cm×93cm×70cm
达利（西班牙） 1984年 诸桥近代美术馆（日本）

名家论艺

真正的雕塑把一切都严肃化，甚至包括动作。它把一切属于人的都给了永恒的意味，使它们得到材质物料的硬度。愤怒变得凌厉，温柔变得庄严，绘画的波动和光灿的梦幻，在这里变为坚硬而固执的沉思。

——波德莱尔（法国）

伏虎 石雕 长 200cm 西汉 陕西兴平县霍去病墓

第三国际纪念碑模型（复制品）

木、金属、玻璃 高 1000cm

塔特林（俄罗斯）1919年 当代美术馆（瑞士）

该作品是技术与艺术的结合。此设计原为雕塑模型，由两个圆筒组成一个金字塔，采用铁和玻璃两种材料筑成，组成一个螺旋状的高塔。原模型于1920年被毁，1967年至1968年重建。

豹噬猪饰牌 青铜 8cm×16cm 西汉 云南省博物馆

该作品尺寸虽小，但复杂的形体穿插和形体之间的动态组合，以及豹噬猪的瞬间，充满张力和动感，观者可以感受到扣人心弦的紧张气氛。

思考·探究

分小组讨论，雕塑作品与材质是什么关系？说说不同材质具有怎样不同的美感？

雕塑艺术中，适合雕（刻）法的材料，首先是石材，它也是雕塑史中提到的较早使用的材料。而材质坚实、纹理和色彩都较为出色的云石更是受到艺术家们的青睐。《菩萨身躯》《伏虎》等作品都是运用石材的典型。以“塑”为技法的雕塑作品，以黏土和青铜材料为代表，如《豹噬猪饰牌》。中国古代雕塑讲究“塑绘不分”“塑容绘质”，常以泥塑成像，山西平遥双林寺彩塑是其中的代表。其他较常使用的材料还有木材、竹根、树根、果核、煤精等。

三、雕塑除了观赏，还有哪些功能与意义

除了艺术性，雕塑也有特定的功能与意义。从功能的角度看，雕塑大致可分为纪念性雕塑、主题性雕塑、装饰性雕塑、陈列性雕塑等。不同类型的雕塑具有不同的应用领域和现实价值。刘开渠的《川军出征抗日阵亡将士纪念碑》在建成之初仅仅发挥

着纪念碑的作用。然而随着时代的变迁，从战争年代进入和平时期，它的功能是否仍停留于纪念碑这一层面？对于今天的社会和人们而言，它是否还具有其他的功能与意义？

学习任务三

结合历史背景知识，分析《玉龙》、《四羊方尊》、三星堆青铜《面具》，探讨这三件雕塑作品在特定历史时期的功能与意义。

玉龙 岫岩玉 高 26cm 红山文化 中国国家博物馆

面具 青铜 高 25.8cm 商 三星堆博物馆
该作品极富想象力，造型生动传神，色彩威严，体现着这一时期的宗教法度和思想观念。

跪射俑
陶 高 128cm 秦 秦始皇陵兵马俑二号坑

四羊方尊 青铜 高 58.6cm 商 中国国家博物馆

侍女立像 彩塑 高 228cm 北宋 山西太原晋祠圣母殿

阿波罗与达芙妮
大理石 高 243cm
贝尼尼（意大利）
1622 年—1623 年
博尔盖塞美术馆
（意大利）

雄鸡 胡桃木 高 121cm
布朗库西（法国）1924 年
纽约现代美术馆（美国）

纪念性雕塑以历史或现实生活中的人或事件为主题，也可以是某种共同观念的表征，用于纪念重要的人物和重大历史事件。这类雕塑一般体量硕大，多安置在户外。

主题性雕塑主要用于对某个特定地点、环境、建筑的主题说明，必须与所要说明的环境有机结合，并点明主题，甚至升华主题。主题性雕塑具有纪念、教育、美化、说明等意义。

装饰性雕塑是城市雕塑中数量比较大的一个类型。这一类雕塑比较轻松、欢快，带给人美的享受，因而也被称为雕塑小品。小到一个生活用具，大到街头雕塑，它所表现的内容极广，表现形式也是多种多样。我们平时所见的园林小品大多是这类雕塑。

陈列性雕塑又称架上雕塑，尺寸一般不大，也有室内、室外之分。但它是雕塑为主体，充分表现作者自己的想法和感受、风格和个性，甚至是某种新理论、新想法的试验品。它的形式手法更加让人眼花缭乱，内容题材更为广泛，材质应用也更为多样。

思考·探究

分小组讨论，结合本课所学的雕塑知识，说说你印象深刻的雕塑，它是哪一种类型？是否体现了它应有的功能？

体量与力量 | 雕塑的美感

好的艺术作品不仅具有美的形式，也蕴藏着丰富的历史文化信息，可以唤起人们的记忆，更能激发人们追求理想、戮力同心的精神力量。时代不同，人们的审美趣味发生了变化，你认为《川军出征抗日阵亡将士纪念碑》雕塑作品还美吗？它的美体现在哪些方面？

一、如何感受雕塑的形态美

在中国传统雕塑中，《击鼓说唱俑》以“舞”的节奏与韵律，在空间中产生节奏感，表现韵律感。正如静穆的秦始皇兵马俑，又如广袤深空中追逐燕子、疾驰而去的《铜奔马》，民间工匠在创作形象的过程中，不断突破着对雕塑审美的认知。

■ 学习任务一

请从人物形象、动势、空间形式（节奏、韵律）等角度出发，结合历史文化，观察分析你身边雕塑作品的外部造型特征。

击鼓说唱俑 陶 高56cm 东汉
中国国家博物馆

这件作品生动地刻画了说唱艺人手舞足蹈、忘情的表演状态，形态夸张，合乎传神之度，远非写实造型可比，追求言有尽而意无穷的艺术韵味。

释迦坐像 石刻 高 1370cm 北魏 山西大同云冈石窟第 20 窟

■ 思考·探究

1. 雕塑作品中的“节奏美”与“韵律美”主要体现在何处？

2. 《释迦坐像》与《绕襟衣陶舞俑》的形态美感有怎样的差异？作者是如何表现的？

普贤菩萨 石刻 菩萨高 91cm 北魏 云冈石窟第 9 窟

绕襟衣陶舞俑 陶 高 44.7cm 西汉 中国国家博物馆

中国古代雕塑重视“形神兼备”。北魏龙门石窟中的菩萨立像，头形硕大，面容圆润，闭着眼，翘着嘴，心醉神迷。出土于成都地区的东汉《击鼓说唱俑》，以夸张洗练的造型，把说书人忘形之际的神情刻画得惟妙惟肖，正所谓“于形似之外求其画”。在塑造形体的过程中，“线条”作为基本语

言发挥了重要的作用。云冈石窟的佛教造像始有南北两种风格。北派西域风明显，造型饱满结实，不过线形的衣纹已显露出了中原美学的痕迹；南派雕像体形较瘦，衣褶平行线下垂，“褒衣博带”预告了魏晋时期“秀骨清像”的诞生。

二、如何感受雕塑的体量美

体量指事物的体积、尺度，在艺术领域也指作品的禀性和气量。雕塑体量的大小与所处时代、塑造主题和环境有着密切的联系。雕塑是现实的空间艺术，它制作于真实的空间，最终也存在于真实的

空间。东西方雕塑作品不断探索着空间与结构关系的新形式，如以透雕、浮雕或半浮雕为表达手法的雕塑作品，即为其中的代表。

学习任务二

选取古今中外四件雕塑作品，从材质、空间、结构、比例等角度，发现不同雕塑作品的体量特征。

卢舍那大佛 石刻 高 1714cm 唐 河南洛阳龙门奉先寺

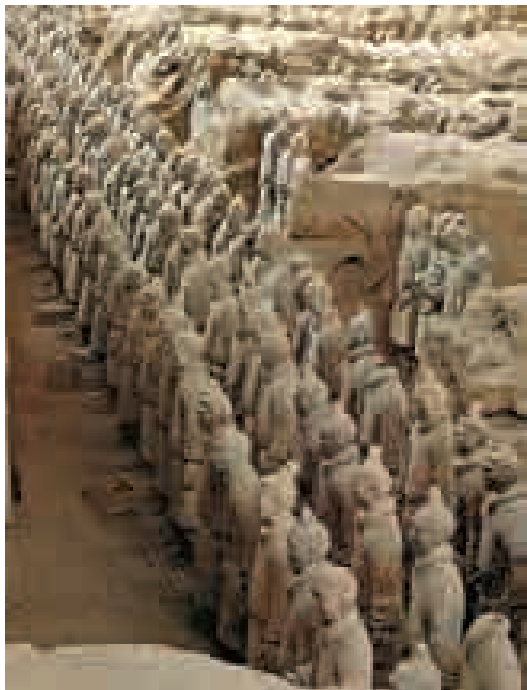
龙门石窟开凿于东魏、西魏、北齐、隋、唐、五代、宋等朝代，同莫高窟、云冈石窟和麦积山石窟并称为“中国四大石窟”。龙门石窟集合北朝与唐代的经典雕塑作品，其中古阳洞、莲花洞等为北朝时期的代表洞窟，凸显了宏大的规模、精湛的雕刻技巧，高居中国石窟艺术的巅峰，被联合国科教文组织列为世界文化遗产。

知识窗

体量是指雕塑形体构成所必需的基本物理体量关系，如头、身体和手足的体量，它们之间的关系和由此呈现出总的体量状况与印象：胖或瘦、大或小、高或矮。这种基本的体量构筑出雕塑大的形体比例关系，呈现出最初级的体积印象。

雕塑作为体量的艺术，是由雕塑的实体性决定的。体量是体积与量感的结合。量感是雕塑作品所唤起的量的感觉，通过作品给人以超重或失重的感觉。雕塑形体的量感，是对材料原本质量的超越。体与量并不总成正比关系，正如一团大棉花与一块小石头，并不需要通过称量去比较轻重。真正的宏伟并不是规模的宏伟，真正的量感也不是仅通过尺寸的大小所决定的。

秦汉时期的雕塑，追求较大的体量和充沛的气势，雕塑作品中的张力、气势和体积所展现出的拙重、粗犷之气度，显示出这一时期的文化精神。如秦兵马俑、汉奔马等体现了寓美于朴的美学追求。唐朝时期的雕塑作品，则在体量中体现雄浑豪迈的大唐气度，如唐三彩、《卢舍那大佛》等作品，体态健美，造型逼真，体量无论大小，都充满张力。

秦始皇陵一号兵马俑坑东端全景 秦

名家论艺

一件雕刻作品可以比真人高大好几倍，但在感觉上却是小的，而几英寸高的小雕刻却可以给人以很大的和纪念碑那样宏伟的印象。

——亨利·摩尔

掷铁饼者(复制品) 大理石 高152cm
米隆(希腊) 公元前450年 梵蒂冈博物馆(梵蒂冈)

思考·探究

1. 分小组讨论，雕塑的美感与体量的大小有关系吗？把你的观点与大家分享。

2. 单一雕塑与群体雕塑的艺术效果有何不同？请举例说明。

铜奔马 青铜 高34.5cm 东汉 甘肃省博物馆

三、如何感受雕塑的力量美

雕塑除具有体量感以外，同时也是一种“力”的艺术。从内容上看，雕塑最适合表现生命的力量感；从形式上看，雕塑通过形体结构能产生一种视觉上的张力。无论再现性还是表现性的雕塑作品，

都以传达外在的或内含的力来构成作品。古今中外的雕塑家都试图在有限的空间中展示作品内在的力量和风骨。

学习任务三

选择几件你喜欢的雕塑作品，感受它们的力量之美，分析不同主题的雕塑作品是如何呈现出力量之美的。

空中之鸟 铜 高 135cm
布朗库西（法国）
1925年—1926年 国立现代艺术博物馆（法国）

狗 青铜 高 9cm 贾科梅蒂（瑞士） 1965年 塔特美术馆（英国）

亚述巴尼拔猎狮（局部） 石板浮雕 高 168cm
公元前 668年—前 627年
大英博物馆（英国）

韦驮像 彩塑 高 176cm 明 山西平遥双林寺

思考·探究

《韦驮像》给人孔武有力的感觉。这样的力量感是如何体现的？尝试从人物表情、姿态和服饰三个方面加以阐述。

拉奥孔 大理石 高 184cm 阿格桑德罗斯 阿提诺多罗斯 波利多罗斯（希腊）公元前 100 年—前 50 年 梵蒂冈博物馆

拉奥孔群像是理性节制情感原则的代表作品。情感对理性的冲击和理性对情感的节制，在此得到了富有内蕴的体现。不同的“力”体现在形式与内容之表，又隐含力量于挣扎的个体之内。

雕塑作为力的艺术，最适合表现生命的力量感，形式上通过形体结构构成一种视觉上的力量关系。温克尔曼说“希腊艺术杰作的一般优点在于高贵的单纯和静穆的伟大”。就人物形象而言，东西方雕塑都注重人体结构的表现力，通过人体的变化来传达某种情绪，因此人的形体动作、转折变化尤为重要。如米开朗琪罗的雕塑作品大都呈现着这样的形态，其运动尚未展开，力量却迅速觉醒。

■ 思考·探究

结合布朗库西的作品《空中之鸟》，分小组展开讨论，分析其力量之美体现在哪里，表现性雕塑与再现性雕塑的力量感分别有怎样的相同与不同之处，并选出代表发言。

场域与对话 | 公共空间里的雕塑

随着时间的推移,雕塑的概念与内涵不断拓展,已经远远超出传统雕塑的范畴,其与公众、城市、公共空间发生着密切的联系。在文化的繁荣、新兴城市与美丽乡村建设等理念的推进下,现代雕塑承载着公共群体的共同价值观。曾经轰动一时的川军出征抗日阵亡将士纪念碑在面临城市的发展和区域的改造时,这件有着特殊纪念意义的雕塑作品是否还能契合当今的公共意识?与我们的生活是否还能产生密切联系呢?

一、雕塑与公共空间是怎样的关系

雕塑总是与所处时代、社会的现实发生联系。与古代社会不同的是,现当代艺术家有更多的自由和机会表达个人心声,他们的作品越来越多地呈现出与普通人相关的形象,并开始介入公共空间,不断地与社会发生互动。

■ 学习任务一

请选择一件主题雕塑或环境景观雕塑作品,分析其造型、艺术手法与功能作用。

歌乐山革命烈士纪念碑 花岗岩 高 975cm
江碧波 叶毓山 1986年 重庆市歌乐山

庆丰收 混凝土 高 400cm
鲁迅美术学院雕塑组 1959年 中国农业展览馆

国家公祭纪念碑——南京大屠杀组雕·逃难（局部）
青铜 高 200cm
吴为山 2006 年 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

雕塑在当代城市空间发挥着重要的作用，尤其是处于公共景观中的雕塑作品，不仅起到装饰和美化环境的作用，而且与观众发生互动，传递信息。我国早在秦汉时期，就有关于城市雕塑的记载。秦始皇为修建横贯咸阳城的渭水桥，就曾令工匠“刻石作力士孟贲等像以祭之”。现存秦汉时期的雕塑作品，以都江堰李冰圆雕石像与成都石犀较为著名。从文艺复兴到 19 世纪，西方艺术家常常在古希腊、古罗马的雕塑中寻找激情与灵感。如雅典女像柱的人物形象，被广泛地使用。当今的雕塑作品也同古希腊、古罗马的作品一样，同日常生活紧密联系，被公众视为城市的灵魂。

我国不同地区的建筑屋顶、屋脊、窗格的雕塑装饰作品古已有之。近代以来，公共空间中的雕塑作品更为常见，如重庆市歌乐山革命烈士纪念碑、中国农业展览馆《庆丰收》等作品。在现代生活中，公共空间中的雕塑作品则出现在广场、园林、地铁、商业空间等各个领域，作品的形态、材质和体量等呈现出多元的发展趋势。

■ 思考·探究

分组讨论，传统雕塑作品与城市公共雕塑功能有何不同？表现手法有哪些？请举例说明。

风凌霄汉 不锈钢 高 580cm
杨英风 1990 年 国家奥林匹克体育中心

知识窗

随着现代城市的发展，人与人、人与环境、人与社会的关系发生改变。我们将具有一定开放性、有公开的特质、有公众参与和认知的空间称为公共空间。在这一空间中的雕塑作品，与历史、环境、生态和文脉发生联系，进一步影响公共空间，乃至影响空间中的观众，从而构成艺术家、艺术作品、观众与环境相结合的艺术世界。

二、新城市建设需要什么样的雕塑

在城市改造的过程中，面对空间重组和道路扩张，我们不禁也要思考，川军出征抗日阵亡将士纪念碑这座有着特殊纪念意义的雕塑作品在城市建设中又起到怎样的作用？

学习任务二

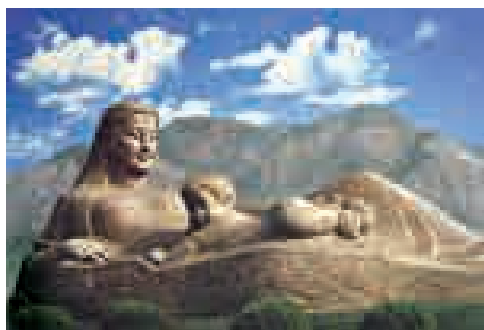
请查询你所在城市的一件标志性雕塑作品，根据其塑造的年代与背景，分析并阐释其在当下的意义。

和平少女 汉白玉 高 250cm

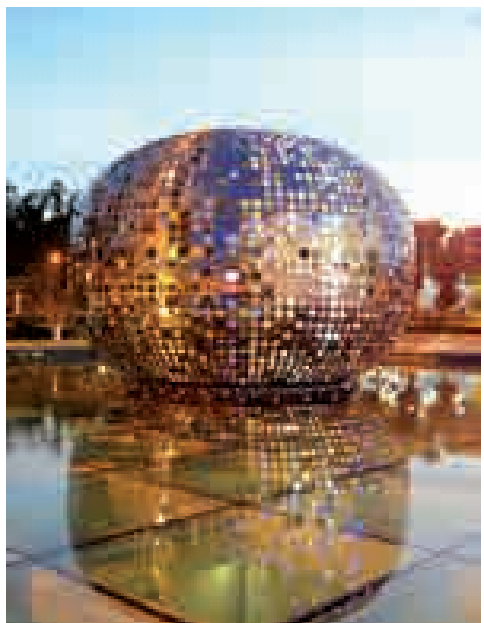
潘鹤 程允贤 王克庆 郭其祥 1985年 长崎反原爆和平广场（日本）

少女上半身前倾，双手向后护卫着和平鸽。她温柔的微笑和优美的身体动态，给予观者宁静祥和的美感。艺术家以雕像表达着人们爱护和平的美好愿望。

黄河母亲像 花岗岩 高 260cm

何鄂 1986年 兰州市黄河南岸

雨露 不锈钢等 高 618cm

罗小平 2012年 深圳北站西广场

学习评价

结合本课所学内容，回答下列问题，并与同学交流讨论，展开互评。

问题讨论与评价	公共空间中的雕塑作品，在材质、功能和体量方面与传统雕塑有什么不同？
自测	
辨析	
讨论	

开荒牛——献给深圳特区 铜铸 34.5cm × 99cm × 24cm 潘鹤 1983年 中国美术馆

《开荒牛》也叫《拓荒牛》，被誉为深圳这座城市的精神象征。《开荒牛》代表了深圳人从过去到现在一直默默耕耘的成长过程，体现了深圳特区创业者艰苦奋斗和勇于开拓的精神。

气球狗 不锈钢 高 200cm

杰夫·昆斯（美国） 2000年 大都会艺术博物馆（美国）

杰夫·昆斯喜欢研究艺术与大众文化之间的关系。他的公共艺术作品不但改变了城市景观，也让喜欢新奇事物的美国大众深深爱上了这位看上去高不可攀的艺术家。

云门 不锈钢 高 1000cm

阿尼尔·卡普尔（德国） 2005年 芝加哥千禧公园（美国）

雕塑是历史记忆和文化遗产的集中体现，诉说着当地的风土人情和本土的审美意趣。它常常给观者最为深切的感悟和体会，在精神层面发挥着重要作用。例如纪念性的雕塑作品，主要为纪念历史中的重要人物和重大历史事件而制作的圆雕或浮雕。我国天安门广场上的人民英雄纪念碑浓缩了中国人民近百年来革命斗争的光荣历史，显示出中国现代纪念性雕塑的高度艺术水准。还有柏林犹太博物馆、南京大屠杀遇难者纪念馆等公共场馆衍生的纪念性雕塑作品，令观者反思历史，感受民族的精神内涵与肩负的历史重任。

知识窗

古希腊、古罗马时期，随着城市广场的修建和拓展，希腊雕塑被用于塑造皇帝和贵族人物肖像。这些肖像作品被放置在广场的显赫位置，成为人们纪念的对象。作品将纪念性、装饰性融为一体，至少从形态上构筑了一个充满艺术氛围的公共环境空间，对欧洲若干世纪的雕塑产生深远的影响。

三、公共空间如何借用雕塑来构建公共场域

传统公共空间的雕塑多为纪念性雕塑，公众与它的关系往往是仰望与观赏的关系。近几年，以雕塑为主导的公共艺术力求消解艺术与公众之间的距离，打破艺术与观赏者之间的界限，引导观赏者更主动地参与艺术活动，让公众介入艺术，让艺术融入生活，让艺术的“人民性”在作品形式与内涵上得以充分体现。

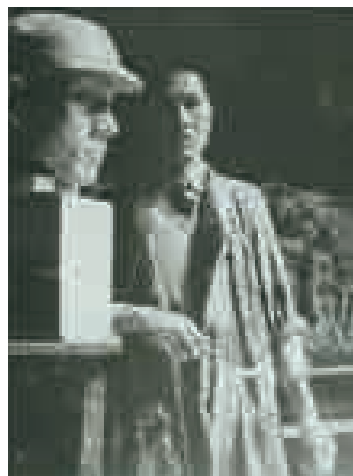
■ 学习任务三

请查阅一到两件在不同空间中的典型雕塑作品，通过小组讨论，了解观众与雕塑产生互动的方式。

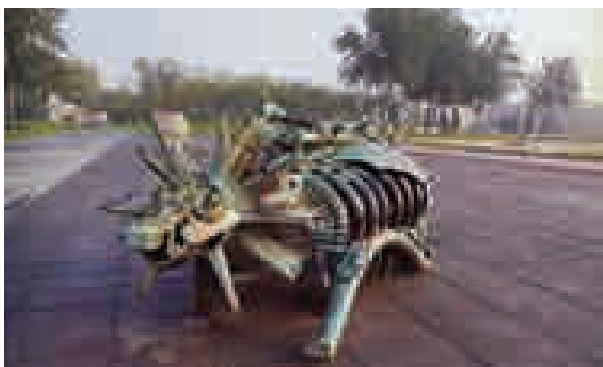

川军出征抗日阵亡将士纪念碑（局部） 铜铸 高 260cm
刘开渠 1943年 成都人民公园

川军出征抗日阵亡将士纪念碑得到了大众的认可，不仅仅是因其形象，更是因为它诞生于特殊的历史时期，是为缅怀将士、激励民众万众一心投入抗日救亡运动而作。中华人民共和国成立后，它成为几代人共同的记忆，寄托着几代人无限的哀思。

抗战时期的刘开渠

行进 废金属 高 110cm 徐国华 2001年 北京国际雕塑公园

■ 思考·探究

你所居住的城市或家乡，适合什么样的雕塑？参考本课展示的城市雕塑，请你设计一件城市雕塑，并画出草图。

鲸之泉 混凝土、陶瓷贴面 高 260cm
许庾岭 2002年 北京国际雕塑公园

和平颂 不锈钢 高 1000cm
霍波洋、王洪亮等 1986年 辽宁抚顺市

凯风 不锈钢 高 300cm 文楼 (中国香港) 2002年 北京国际雕塑公园

雕塑之于生活、之于城市、之于人类都有着重要的价值与意义。站在川军出征抗日阵亡将士纪念碑前，我们可以通过雕塑去重温历史的文脉。我们不禁要想，在城市的规划与发展中，城市的人文精神与历史文脉通过雕塑如何得以彰显和延续？这时，作为实体的雕塑艺术，将历史文化进行了创造性的转化，承载起更丰富的文化信息，储藏着更深刻的历史记忆，更凝聚对未来的憧憬。

我国现当代雕塑家开始不断地思考与探索中国传统艺术与文化精神的体现方式，开始重新认识人与自然的关系，关注生存状态并讨论自然与城市化的问题。经过近半个世纪的摸索，当今的雕塑不断充实着雕塑的创作语汇。在公共场所中，作品体现出更为开放、包容和互动的新格局，呈现出田园牧歌般的艺术图景，体现着中国特色、中国风格和中国气派。

■ 学业水平等级划分

学完本单元后，你对雕塑单元的内容掌握得如何？请与下表的要求进行比对。

水平	质量描述
一	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能根据材料、工具、技法或题材内容区分雕塑作品的不同类型，并说明其特点。 2. 能了解雕塑的功能和价值。 3. 能与同学交流自己对雕塑作品的想法和观点。
二	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能比较分析中外雕塑在材料、技法和风格特征方面的基本差异。 2. 能选择古今中外的雕塑作品，收集创作背景和艺术家生平资料，分析作品中隐含的文化因素。 3. 能分析和判断生活中见到的纪念碑雕塑和景观雕塑作品，并与同学交流自己的看法。
三	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能选择几件中外雕塑作品，收集相关资料，从其创作观念、技术等方面区分不同的作品。 2. 能选择不同时代的中国雕塑作品，进行比较分析，探讨其不同的艺术特点与本民族文化历史的关系，尊重本民族的文化艺术。 3. 能分析、讨论中外雕塑家为社会发展所做出的贡献。

苏州博物馆新馆 2006年 苏州

苏州博物馆新馆由著名美籍华人建筑师贝聿铭设计，既立足于中国传统文化，又体现了建筑的时代性特点。

贝聿铭

■ 单元情境

美术老师是个古建筑迷，闲暇时经常会带着班里的学生前往乡下的古村落去摄影、写生，有时还捡回一两个别人不要的建筑构件。同学们对此很不理解，觉得那些老房子有什么好看的呢？哪有他们现在住的房子那么实用和洋气。明明是老旧的屋子，为什么到老师眼里就成了“艺术品”呢？除了老房子，我们的周围还存在着祠堂、戏台、寺庙、园林等不同时代、不同样式的各类建筑。它们到底美在哪里？又是什么促成了这种美感？在现代城市建设的大背景下，你怎样理解“诗意的栖居”？

■ 单元概述

本单元共分三个主题：“凝固的音乐”，介绍中国传统建筑的结构、材料、布局等特征；“中国古典园林艺术”，介绍中国古典园林的意境、造园技法、对外传播和影响；“诗意的栖居”，探讨城镇建设、开发与古建筑的保护问题。通过本单元的学习，同学们将会了解建筑艺术的特点，打开欣赏建筑的大门。

■ 关键词

建筑 材质 空间 群组 人居 园林 意境 绿水青山

■ 测评

请按照下列表格要求填写。你印象最深刻的一座建筑是什么，为什么？

建筑名称	国别或地点	建造年代	接触途径	心得感受

实体与虚空 | 凝固的音乐

说到音乐，我们会联想到旋律、节奏。音乐是借助节奏韵律表达情感，通过听觉来感受的艺术形式。建筑却是由不同材质结合特定的空间形式搭建起来的，通过视觉和触觉的途径来感知。表面上看，两者毫不相干，黑格尔却说：“建筑是凝固的音乐。”这就不免让我们困惑，建筑怎么会是音乐呢？如果是音乐，它的节奏和旋律又在哪里？

慕田峪长城 明 北京

长城是由烽火台发展而来的，最初用于军事防御，并不是作为观赏的对象来建造的。今天，它的军事功能早已不复存在，而是作为一种美的形态吸引众多的游人观赏。这种美是一种崇高的美、壮丽的美，也是一种坚忍品格和力量与意志的象征。

国家体育场 2008年 北京

整个体育场以钢结构相互支撑，形成网格状的构架，看上去仿若树枝织成的鸟巢，又像是传统瓷器的龟裂纹路。灿烂与热烈的红色与现代最先进的钢结构设计完美地融合在一起。

一、中外建筑的用材有何不同

建筑材料是建筑艺术的载体，它决定着建筑的特征、风格、效果等。传统建筑材料主要有石材、木材、黏土、砖瓦、石灰等。现代建筑材料有钢材、水泥、混凝土、玻璃、塑料等。它们各具特色。

中国建筑中的抬梁式、穿斗式与西方的“柱式”架构不同。除了文化以外，还有哪些因素造成这种差异？不同的材料在建造过程中如何发挥自己的作用呢？

学习任务一

了解建筑材料在建筑中的重要作用，认识中外建筑的差异体现了不同文化及自然环境的影响。

传统夯土建造技艺

传统木结构民居湘西吊脚楼

福建土楼

由于建筑材料自身物理属性的影响和限制，为了防止雨水对墙体的破坏，需要一个宽阔而巨大的屋顶来保护，复杂的梁架结构应运而生，构成了中国传统建筑独特的意趣。

知识窗

建筑审美必须结合功能、环境、构造、结构、条件、经济、社会和人文等因素来看。古罗马建筑师维特鲁威的《建筑十书》中说，建筑有三个层次，即“实用、坚固、美观”。实用与坚固是我们在物质性层面的基本要求，而美观则是在超越了物质性目的后，在心理上的一种精神需求。

应县木塔 辽 山西朔州

应县木塔是中国现存最高、最古老的一座木构塔式建筑。塔建造在4米高的台基上，塔高67.31米，底层直径30.27米，六檐五级，呈平面八角形。塔顶作八角攒尖式，上立铁制塔刹。全塔共应用54种斗拱，内外两周柱子上皆用斗拱传递荷载，被称为“中国古建筑斗拱博物馆”。

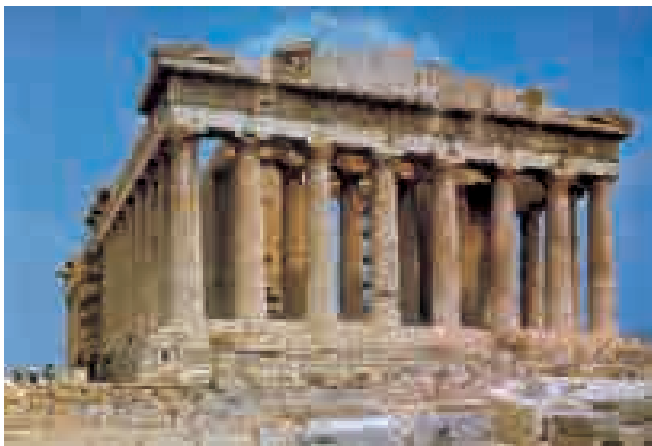

河北正定隆兴寺 宋

中国人非常注重屋顶形式，飞檐翼角犹如鸟翼伸展。

思考·探究

请探讨泥土、砖瓦、竹木、钢材、水泥块、玻璃等材料的特性。这些建筑用材给你带来了哪些不同的视觉感受？

帕特农神庙 公元前 447 年—前 432 年 希腊雅典
 从古希腊开始形成的柱式，一直追求夸张的造型和撼人的尺度，以此展示建筑的永恒和崇高，体现人的力量。

金字塔 公元前 2686 年—前 2345 年 埃及
 石材是对永恒观念的追求。其质感生硬、冷峻、缺乏亲和力的特性，也体现了西方的理性主义精神。

知识窗

中国建筑主要有抬梁式、穿斗式和井干式结构。抬梁式主要用于宫殿、寺庙、祠堂等重要的建筑；穿斗式主要应用于南方民居；井干式应用范围相对较少，目前一些少数民族还在使用这种结构。

斗拱是中国古代建筑最具特色的建筑元素。它本是立柱与屋顶之间的传力构件，位于檐下，起结构作用，也有较强的造型意义，后来成了建筑的重点形象处理部位。

抬梁式框架示意图

穿斗式框架示意图

斗拱示意图

中国的传统建筑用材主要是土和木，因此有“土木的诗篇”之誉。西方的建筑由于大量使用石材，因此被冠以“石头的史书”之名。土和木为什么是中国建筑自古以来所采用的主要材料？目前学术上有不同的观点，最为广泛接受的是自然环境对建筑的影响，即中国文化的发祥地黄河流域，在古代有茂密的森林，有取之不尽的木材，而黄土的本质又适宜用多种方法来建造房屋。还有的观点着眼于文化认知，认为泥土和树木是有生命的，木材富有弹性、柔韧性、温和性，显得朴素、自然，用于建筑体现了天人合一的境界，体现出中国人温雅优美的审美情趣和人与自然的亲和关系。

古建筑上的斗拱

学习评价

教师课堂展示建筑材料样本、图片，学生触摸体验不同的建筑材料后，小组讨论并完成下列表格。

建筑名称	国别或地区	主要建筑材料	特性	个人感受
应县木塔	山西	木	重量轻、弹性好、易加工、来源广泛	温和，纹理色调丰富美观
帕特农神庙				
国家体育场				

罗马角斗场 72年—82年 意大利罗马

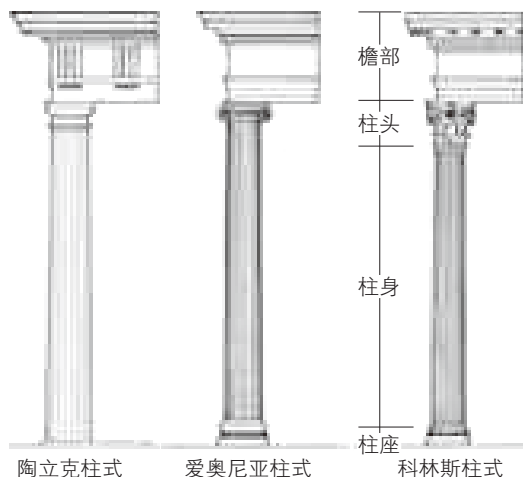
古希腊建筑中具有典型代表意义的三种柱式成为古希腊建筑的视觉符号。古罗马角斗场从下至上分别运用了三种柱式——陶立克、爱奥尼亚和科林斯柱式。

罗马万神庙大殿穹顶

公元前27年—前25年 意大利

古罗马建筑典型的布局方式、空间组合、艺术形式等都与拱券结构有着紧密联系。正是出色的拱券技术才使古罗马宏伟壮丽的建筑有了实现的可能性。

陶立克柱式 爱奥尼亚柱式 科林斯柱式

知识窗

拱券是一种建筑结构。它除了竖向荷重时具有良好的承重特性外，还起着装饰美化的作用。其外形为圆弧状。由于建筑类型不同，它的形式略有变化：半圆形的拱券为古罗马建筑的重要特征，尖形拱券则是哥特式建筑的明显特点。

思考·探究

请分三组合作，从柱座、柱身、柱头等部位比较陶立克、爱奥尼亚和科林斯柱式的异同。

古希腊建筑的“柱式”奠定了整个西方建筑文化的基础。这一基本要素即使经过两千多年的发展，到今天依然兴盛不衰。没有哪一种建筑的基本元素能像柱式那样简洁明快又功能强大。采用石制的梁柱进行搭配组合，就可以产生不同的建筑形式和风格。古希腊最经典的三种柱式是陶立克、爱奥尼亚和科林斯柱式。

如果说古希腊为人类建筑贡献了柱式元素，古罗马则贡献了拱券技术。古罗马有许多活火山，会

产生大量的火山灰。这些火山灰富含火山灰质硅酸盐。当地人将火山灰与石灰、石砾混合起来，诞生了新型的建筑材料，即混凝土。在这之前，建筑的原料主要是石头。石块在建筑中对技术要求很高，在运输、取料、凿雕等工序上也相当耗时。而混凝土可以制作成想要的模板，这样加快了建筑的进度，并降低了成本。混凝土的出现使拱券技术应运而生，使建筑发生了革命性变化。

二、中西建筑如何经营空间

人们煞费苦心建起一座楼房，使用的却是里面的空间。不同搭建方式决定了建筑的不同样态。空间除了大小、高低、方圆等差异，最主要还体现为虚与实两种基本关系。那么，如何来定义空间中的虚与实，它们是绝对的吗？在特定的条件下，是否可以转换？空间的虚实究竟对建筑艺术效果的呈现有哪些作用？

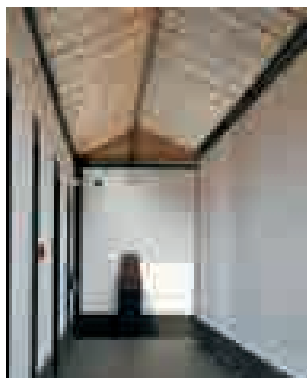
■ 学习任务二

比较苏州博物馆新馆与朗香教堂的不同设计风格和审美趣味。了解建筑空间的实用性，并体会不同文化下的建筑空间的设计理念。

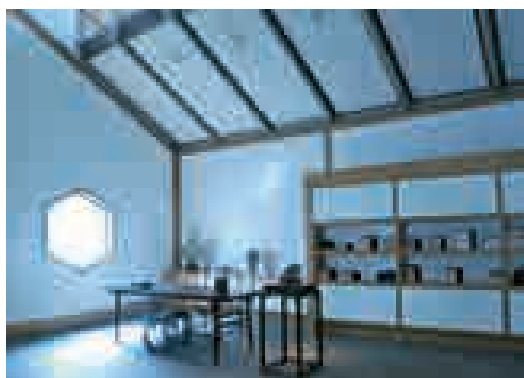
■ 经典解读

苏州博物馆新馆 贝聿铭 2006年 江苏苏州

苏州博物馆新馆内部空间

院内水池

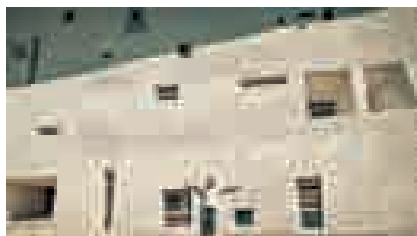
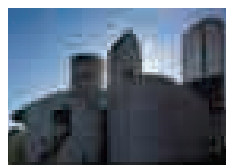
苏州博物馆新馆平面设计图

苏州博物馆新馆借鉴苏州园林造园手法，把博物馆置于院落之间，打破了中轴对称的传统布局，按功能需求穿插不同形式空间设计，最大限度地引入自然光线，使馆内外建筑造型与所处环境自然融合，空间丰富而充满变化。

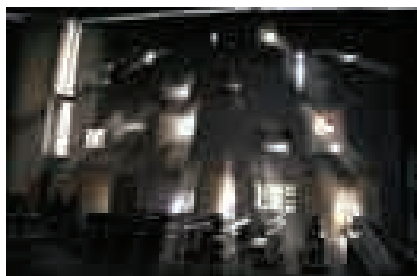
朗香教堂

柯布西耶（法国）
1953年—1955年
法国东部孚日山区

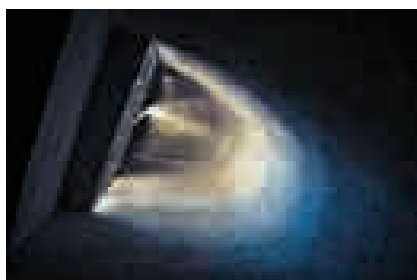
朗香教堂的设计简洁、抽象。它的形态跳出了现代主义的束缚，超越了惯常的标准与规则。其内部空间以侧面采光，凸显了宗教的神秘氛围。

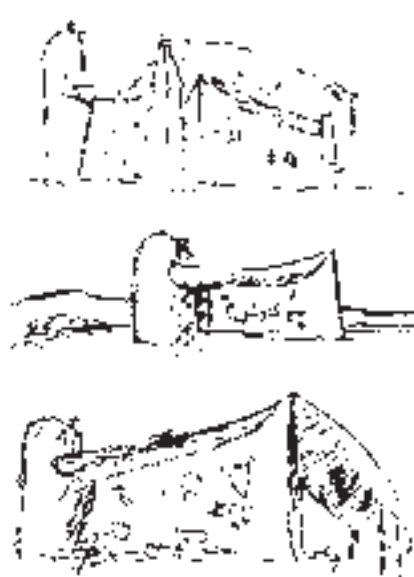
教堂外墙

教堂内部

教堂内部

创作草图

教堂模型

教堂内部结构线稿

思考·探究

1. 对比苏州博物馆与朗香教堂的外观设计与内部空间的不同特点，分析是哪些因素导致了这些差异？

2. 实地体验大型公共建筑与民居的空间分布特征，例如古代的宫殿、祠堂，身边的车站、剧院、办公楼与住宅等，撰写调查报告。

中国建筑习惯把外部空间视为建筑整体的一部分，它不仅是一个物理空间，更是情感的空间，具有时空的变化色彩。中国建筑中的庭院、檐廊、门窗、亭台楼榭，通过建筑单元之间、内外之间的转接处理，形成了虚实相映的空间意象。尤其是门窗之“虚”，使序列空间得以渗透、交流，形成一种虚中见实、实中有虚、虚实互映的情趣，不仅未

将建筑隔绝于自然，反而将建筑与自然融为一体，构成了中国建筑鲜明的空间特色。西方建筑重视结构造型，突出强调建筑的整体造型美，而外部空间只是作为布景。因此，就建筑的空间而言，其划分处理都非常清楚。流通的或者半室内、半室外相互渗透综合的空间设计很少出现在西方古典建筑中。

三、传统建筑的序列与群组有何特征

与西方建筑较重视自身完美相比，中国建筑更注重群体的布局。其中像都城与宫殿这样的建筑群讲究中正有序，按等级排列，严谨地安排在一条中轴线上。为什么中国的建筑要采取这样一种空间布局方式呢？其背后的原因是什么呢？

学习任务三

以故宫或中国传统村落为例，探讨传统社会礼仪制度对建筑群组构成的影响。

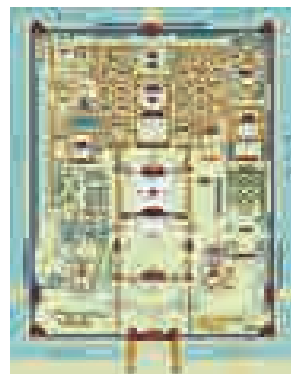

故宫 明清 北京

故宫以庞大的建筑群，象征着君权对臣民的统摄，给人一种世俗力量的规整美。要敬天地，故要营建用于人与天地沟通的场所；要孝亲法祖，所以有宗庙、陵墓；要彰显君权至上的观念，都城设计要中正有序，那么都城、宫殿及建筑群必须严格按照中轴对称布局，主要的建筑物必须位于南北中轴线之上。

俯瞰故宫

故宫平面图

山西祁县乔家大院

祁县乔家大院集中体现了清代北方民居的庭院式风格，为独立的城堡式建筑群。6个大院、19个小院、几百间房屋，院外有院，院中有院，错落有致，各异奇趣，既有建筑上的层次感，又体现了伦理上的尊卑有序。

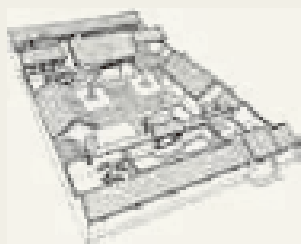

福建土楼内景

中国民居的建筑群落，一种是院落式，一种是围合式。聚族建屋是宋以后主要的家族组织形式，其组合方式大致可以分为两类：以单元组合为特征的“合院群聚落”和以向心式围合为特征的客家聚居建筑。

知识窗

四合院式体现了典型的中国建筑空间外实内虚的关系。院子由单体的建筑围合而成，每间房屋的面积不大，均朝向院子，形成典型的聚合式空间结构与形态。

福建土楼外景

中国建筑最基本的平面形式是长方形的“一字型”，内部简单，三间开或五间开，通过组合成为三合院、四合院。每个院子以门廊相连，并以中轴线做有序排列，主次分明，对称平衡，体现了和谐之美。当然，这种中轴对称的美，在封建社会是身份与阶层的反映，厅、堂、长辈住宅这类主要的建筑物均位于中心轴线，附属房屋则位居次轴，按左尊右卑、前公后私的原则进行排列。

与西方建筑重视单体结构的完美相比，中国建筑对单体建筑的重视远远低于群体空间的组合。正因为注重序列与群组的空间关系，通过建筑物的高低配置、大小组合，由连绵起伏的屋顶组成了具有韵律的中国建筑群落，“群”构成了中国建筑的灵魂。

学习评价

按照下表要求进行填写，并以小组合作方式交流与讨论。

内容	认识深刻	认识一般	不清楚
建筑的材料与结构的关系			
建筑的功能与空间营造的关系			
中国古代建筑的群组方式			

思考·探究

1. 请在网上查找资料或参考书籍，分析传统农耕文化对社区建筑组合的影响。

2. 四合院与土楼的聚合式结构的形成，除了地域因素外，还有哪些原因？

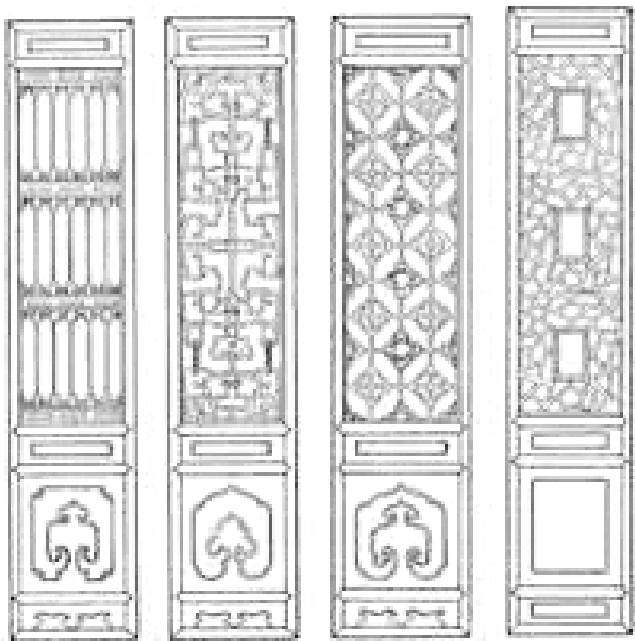
四、为什么说雕梁与画栋也是中国建筑之美的精髓所在

中国古代建筑以木构架为主，大量的梁架、立柱与门窗，还有墙壁、基座、柱础等砖石构件，是古代建筑最常见的外在景观。这些构件艺术的处理成为重要的装饰，无论是色彩、图案还是装饰手法，工匠们高超的制作技艺展现得淋漓尽致。为什么古

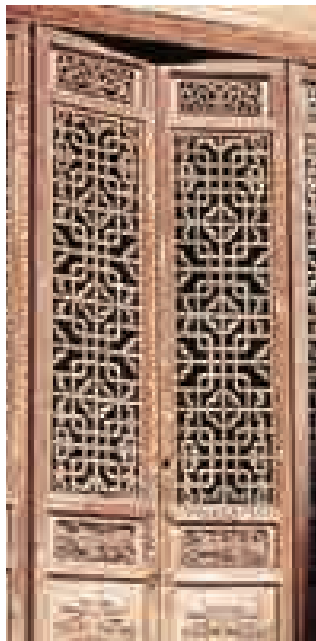
人要在这些地方不厌其烦地制作各种各样的装饰？他们的意图是什么？这些装饰在呈现中国传统建筑之美中发挥了怎样的作用？为什么说装饰也是中国传统建筑之美的精髓所在？

学习任务四

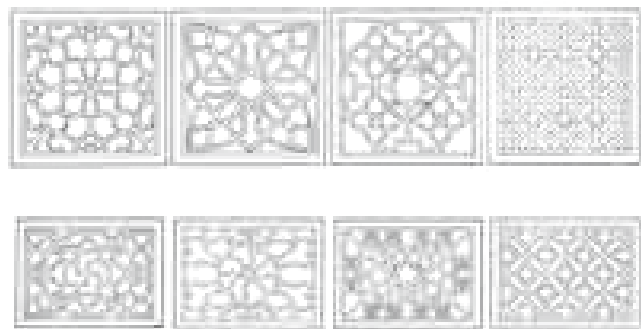
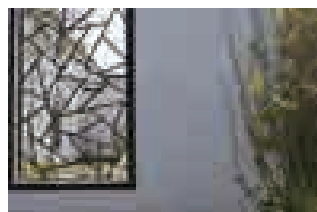
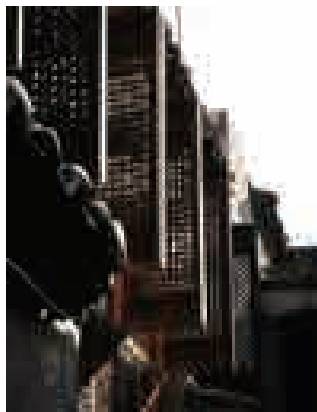
1. 查阅钱锺书先生的散文《窗》，领悟门窗在建筑中除功能外特殊的审美内涵。
2. 尝试用线描的方法，分解下列门窗纹样图例，并分析其寓意。

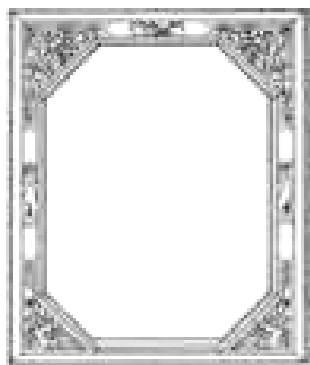
苏州园林屏门样式

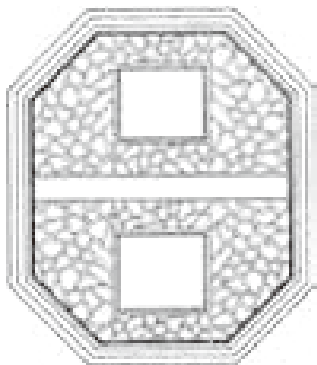
园林中的门窗样式

苏州园林漏窗样式

苏州拙政园香洲门罩

以木构架为主要结构体系的中国古代建筑，充分发挥和应用木材质地轻、强度高、弹性好和纹理美的优点，制成建筑的梁架、立柱与门窗。这些构件在制作加工中都进行了艺术和技术的处理，从而使它们具有了美的形式，形成一种在建筑上特有的装饰文化。其中，门窗棂格是最能体现图案美的建

筑部位，格外受到强调。三间或五间开的大面积建筑立面，分布着有规律的图案，形成织物般的纹饰，既显现出构造美学的魅力，也寄托了人们的美好愿望。清晨的阳光透过窗棂的纹样投射进来，一缕缕光线为屋里带来光影虚实。如果把窗棂比作建筑的眼睛，那么，中国建筑拥有世界上最美丽的眼睛。

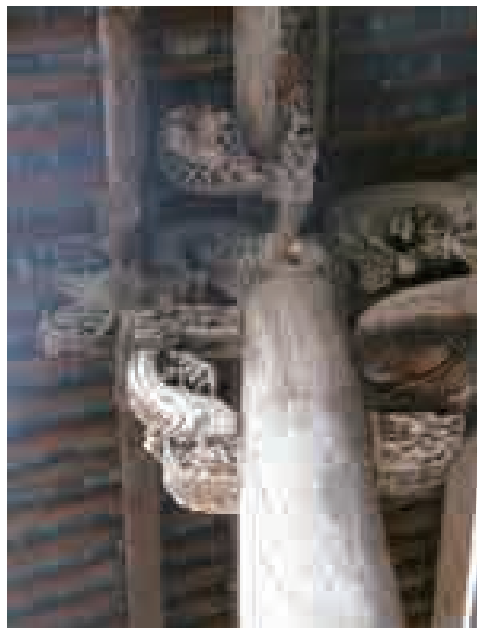
九狮图 高 39.7cm 宽 39.7cm 清 天津市艺术博物馆
 作品正中雕一大狮滚舞绣球，四周环绕八只小狮嬉戏玩耍，以连续不断的回纹作边框。九只狮子各具不同的神情动态，寄寓着人们希冀国泰民安的愿望。雕刻手法活泼生动，整件作品涌现出磅礴的气势，显示了作者娴熟的技艺。

卧狮 高 25cm 清 甘肃
 这头小狮前肢伏卧于石上，胸前拴铜铃，双目突出。用粗犷的刀刻将结构转折表现得棱角分明，显得刚健清新。

浙江东阳民居廊檐下的撑拱 明

清代徽派建筑中的“牛腿” 清

装饰手法除了图案、雕饰（木雕、砖雕、石雕），还有彩饰。木雕一般是在梁架、梁托、斗拱、雀替、檐条、楼层栏板、华板、柱拱、窗扇、栏杆等木质建材上进行雕刻，既是为了美观，又给人以艺术的熏陶，陶冶情操之外兼顾实用性。

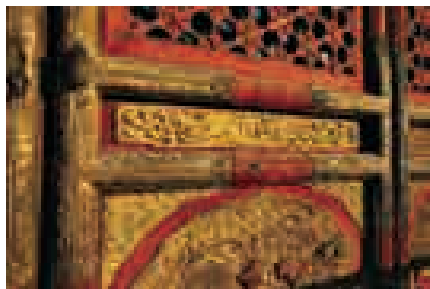
南方传统民居的门额砖雕 清

明清建筑的装饰部件和家居用具等各个方面，融装饰艺术与建筑结构为一体，互为连缀，相得益彰。

天坛祈年殿藻井 清 北京

藻井是中国传统建筑中室内顶棚的独特装饰部分，其不仅出于中国人的审美价值的选择，亦是天人合一的象征。一般做成向上隆起的井状，有方形、多边形或圆形凹面，周围饰以各种藻井纹、雕刻和彩绘，多用在宫殿、寺庙中的宝座、佛坛上方等重要部位。

故宫太和殿门饰 清 北京

彩饰就是敷彩于土木之上的装饰，是对建筑木构、墙面等的粉刷和涂抹，最早是为了对墙体进行保护。清式彩画按照品位高低依次为和玺彩画、旋子彩画、苏式彩画，主要绘在天花、斗拱和额枋处。

知识窗

图案装饰多用在檐板、门窗、挂落、栏杆和铺地等处。装饰手法除了图案，还有雕饰(木雕、砖雕、石雕)以及彩饰。虽然雕饰在中国建筑里达到了极高的艺术水平，但未构成中国传统建筑的主流，在中国传统建筑装饰舞台上唱主角的是彩饰。

思考·探究

1. 你家乡的老建筑在建筑群组与装饰上有哪些特点？
2. 传统建筑中有“雕梁画栋”之说。用故宫建筑彩饰和你身边熟知的传统建筑的彩饰作比较，从色彩、纹饰等方面写出一篇300字左右的研究报告。

故宫建筑彩饰 清 北京

建筑材料不仅影响到建筑的结构和造型，也是建筑装饰的物质载体。中国传统建筑把木材运用得非常娴熟，无论是色彩、图案还是装饰手法，都把木材的装饰构件制作得美轮美奂。

中国传统建筑有严密的等级制度。色彩是区分社会等级的手段，具有尊卑高低的文化特性。西周时规定红、黄、青、白、黑为正色，清代规定公侯

的门屋为金色，一至二品为绿色，三至九品为黑色，民居只能用灰色。由于宫殿象征中央政权，黄、红两色在宫殿建筑中用得最多，追求繁艳绮丽、金碧辉煌的效果。而中国民居、园林建筑则呈现清淡素雅、质朴平和的特点。正如宗白华先生将中国古典美学归纳为两种美感，一种是“错彩镂金的美”，一种是“芙蓉出水的美”。

学习评价

建筑装饰中的“三雕”与彩绘你知道多少？请按照下表要求进行填写，并与同学展开辨析和互评。

类别	主要应用的部位	常见题材	处理手法	形象寓意	艺术感受
木雕					
石雕					
砖雕					
彩绘					

人作与天开|中国古典园林艺术

中国有悠久的造园传统。我国古典园林设计体现了中国传统哲理观念、文化意识和审美情趣。园林通过在有限的空间中叠山理水、栽植花木，营建充满诗情画意的写意山水空间，使人“不出城廓而获山水之怡，身居闹市而得林泉之趣”，达到“虽由人作，宛自天开”的艺术境界。

一、中国园林里的建筑有什么妙趣

中国园林在世界上享有崇高的声誉，主要分为皇家苑囿与私家园林两大类。“虽由人作，宛自天开”是明代计成在《园冶》中提出的重要造园理念，意思是园林中的建筑及造景虽然是人力

所为，但要有天然生成的妙趣，表达中国古典园林崇尚自然、师法自然的显著特征。那么，园林建筑的妙趣表现在形制多样、古色古香，还是借景时别具匠心的营造上呢？

学习任务一

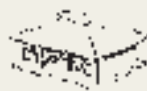
通过对园林建筑的学习，认识中国园林的造园理念及背后的传统文化思想。

拙政园远香堂 明 苏州
远香堂位于园林正中，山水、花木和亭榭等其他要素都围绕着它展开，吸引人们观赏厅堂的周围美景。

知识窗

由木构架结构形成的六种基本的屋顶形式有庑殿顶、歇山顶、悬山顶、硬山顶、卷棚顶和攒尖顶(包括圆攒尖、三角攒尖、四角攒尖等)。

庑殿顶

歇山顶

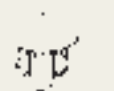
悬山顶

硬山顶

卷棚顶

圆攒尖

三角攒尖

四角攒尖

拙政园 明 苏州

颐和园石舫 清 北京

园林建筑按照其在园林中的功能和作用，主要分为厅堂、楼阁、亭、廊、舫、榭、轩、斋、房、室，根据建筑周围的环境条件、园林的总体布局、地形地貌等客观因素以及人在游憩中的功能需要和情感、精神追求来确定。

颐和园长廊 清 北京

中国园林建筑中的一墙一垣、一桥一廊以及匾额楹联，具有成景、点景、观景等功能，还具有更深刻的意义。宗白华先生说：“中国人爱在山水中设置空亭一所。”戴醇士说：“群山郁苍，群木苍蔚，空亭翼然，吐纳云气。”一座空亭竟成为山川灵气动荡吐纳的交点和山川精神聚积的处所。倪云林每

颐和园玉带桥 清 北京

■ 思考·探究

回忆自己外出旅游的经验，说一说你都去过哪些园林，哪些园林建筑给你留下了深刻的印象？

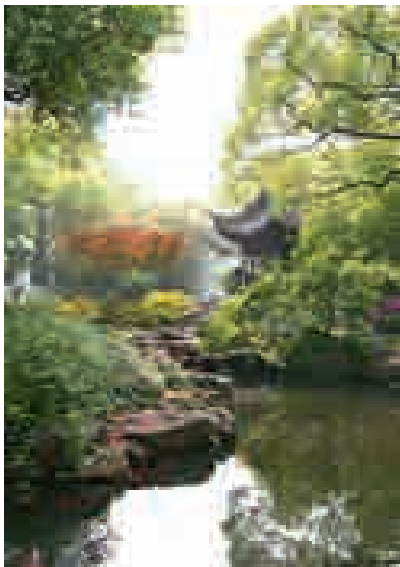
画山水，多置空亭，他有“亭下不逢人，夕阳澹秋影”的名句。亭在中国园林中随处可见，是供人们短暂停留、休息、观景之用的，也是心灵、建筑、自然的融合，反映了中国传统文化中“天人合一”的思想。

二、园林的意境是如何形成的

中国古典园林可称为“立体的山水画”，在造园过程中常常将“意在笔先”“疏密得当”“藏露相宜”“虚实相生”等画理、画法和画意融入其中，追求“以小见大”“曲径通幽”“宛若天成”的意境，体现出浓郁的中国传统美学趣味。

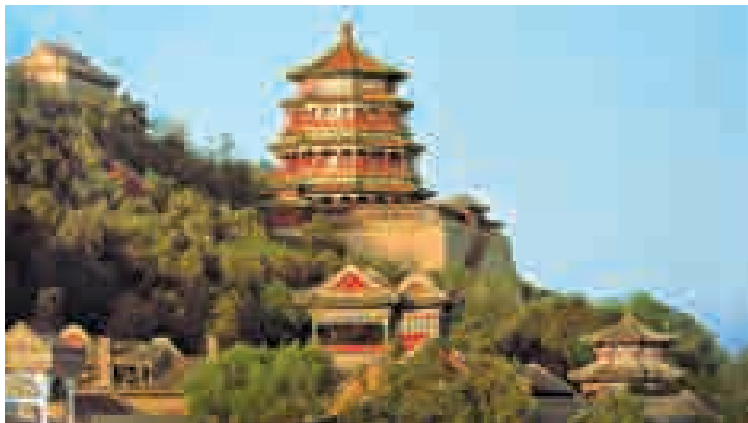
学习任务二

探究园林之美主要有哪些要素构成。了解园林独特的设计思想、造园手法都是为了形成意境之美，意境美是中国古典园林的精华所在。

寄畅园 明 无锡

园林是开放性的艺术。亭子突破了建筑的封闭性，在调动观赏者的想象力时，也会达到空间意境的“飞动之美”。

颐和园佛香阁 清 北京

颐和园是北山南水格局的皇家园林，在仿创南方西湖、寄畅园和苏州水乡风貌的基础上，以佛香阁及其主轴线控制全园，突出表现了“普天之下，莫非王土”的帝王意志。

拙政园 明 苏州

苏州园林的布局，一般以水池为中心，亭台楼榭依水布置，充满自然之趣。

思考·探究

小组合作，阅读《红楼梦》第十七回，探讨园林意境之美与绘画、文学之间的关系，与同学分享。

网师园 清 苏州

中国园林巧用建筑的平面布局，间隔以山、水、树、石、桥等，追求曲径通幽、以小见大、以简代繁，在有限中体味无限的美学境界，在具体造园技巧上讲究巧于因借。“因”主要是依据地理和内外风景特征，用人工设施来引导赏景。“借”是借景入园、纳景入室、取景入眼，通过远借、邻借、仰借、俯借、

应时而借的手法，将园林的空间无限扩展，让想象可以自由延伸。另外，中国古典园林中还有一些独特的手法，如建筑上多悬挂对联、匾额，石上有铭刻题咏，引导游者玩味，成为园林中重要的点缀品。这里所蕴含的诗情画意，也是营造意境的重要组成部分。

醉白池 明 上海

拙政园 明 苏州

学习评价

结合下表的内容，分析每个组成部分在意境之美中的作用，并与同学展开辨析和互评。

	山石	水系	路径	门窗	楼阁	花草树木	匾额对联
意境							

三、中国园林叠山理水的技巧表现在哪些方面

“叠山理水”是中国传统园林的基本造园手法。所谓叠山，就是随形就势，削低垫高，筑土为山；所谓理水，就是引水成池，在有限的空间里营建灵动的水系。叠山理水使得园林山美如画，水秀如诗，成为园林中的主景或形象标志。

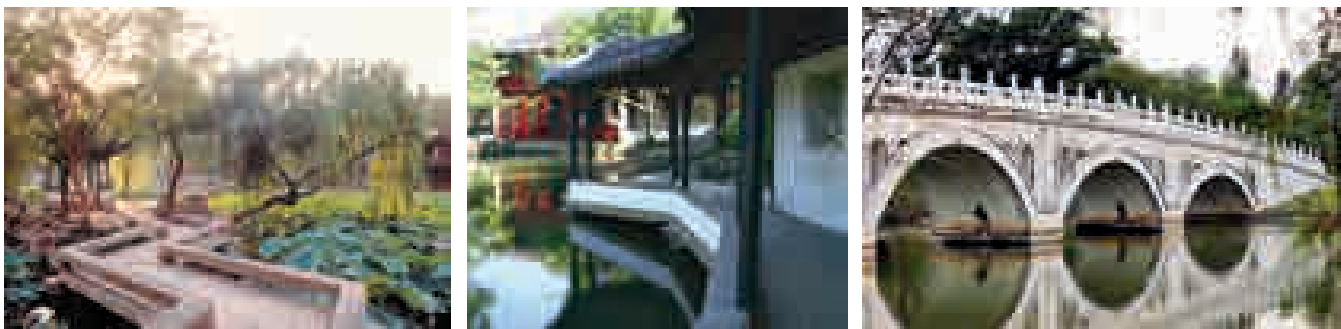
学习任务三

结合本节造园技巧知识，深入理解“叠山理水”是中国造园最基本的手法，也是园林意趣的重要表现形式，并通过与自然山水对比思考传统园林的特点。

个园 清 扬州

个园以叠石艺术著名，笋石、湖石、黄石、宣石叠成的春、夏、秋、冬四季假山，形成“春山宜游，夏山宜看，秋山宜登，冬山宜居”的诗情画意。个园旨趣新颖，结构严密，融造园法则与山水画理于一体。

园林中的不同路径、回廊与桥梁

园林的布局，完全按照自然山水设计。小径、廊、桥等组合成曲折变化的空间，制造一种移步换景的视觉体验与审美享受。廊的曲折在视觉上又产生一种流动美感，在曲折变化中营造不同的景观空间。

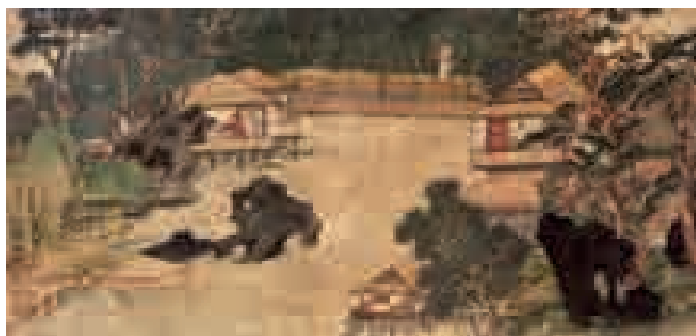

狮子林 元 苏州

拙政园 明 苏州

东园图卷（局部） 中国画（手卷）
绢本设色 30.2cm x126.4 cm
文徵明 明 故宫博物院

狮子林 元 苏州

孔子说：“智者乐水，仁者乐山。智者动，仁者静；智者乐，仁者寿。”叠山理水成为中国造园最基本的手法，因为“园林之胜，唯是山与水二物”，筑石为山，引水成池，呈园林之意趣成为造园的指导原则。唐代以前的造园完全模仿自然山水，采土筑山，因此被称为“自然山水园林”，其体量大，占地面积广，耗时长。到了唐代，私家园林发展很快，园林规模

较小，这时候就采用“移天缩地”的手法，采用假山的形式塑造多姿万变的自然形态。尤其到了宋代，文人爱石成癖，赏石成为高雅情趣，园林用石盛行，竖立峰石以“点景”成为后来的造园模式。

■ 思考·探究

传统园林的营建手法与山水画创作有相似之处吗？结合文徵明的作品《东园图卷》，分小组谈一谈古代造园与山水画创作理念是如何相通的。

四、中外园林是如何相互影响的

历史上，中国古典园林曾无比辉煌，东方园林乃至世界园林都曾经受到中国园林的深远影响，也曾掀起过一股“中国热”。近代以来，西方的造园

理念也逐渐开始影响中国园林艺术，促进了本土园林呈现出许多丰富的面貌。那么，这种影响的具体表现有哪些呢？

学习任务四

比较东西方园林布局和造景等方面的不同特色，了解中国园林对欧洲及日本园林的影响。

大报恩寺琉璃塔（版画） 1665年

英国学者普遍认为钱伯斯丘园中国塔模仿、借鉴了明代南京大报恩寺琉璃塔。这是1665年欧洲人绘制的南京大报恩寺琉璃塔。

大报恩寺琉璃塔（复建） 2017年 南京

大报恩寺琉璃宝塔始建于1428年，高达78.2米，通体用琉璃烧制，塔内外置长明灯146盏，自建成至衰毁一直是中国最高的建筑，也是世界建筑史上的奇迹，被当时的西方人视为代表中国的标志性建筑，有“中国之大古董，永乐之大窑器”之誉，被称为“天下第一塔”。

钱伯斯丘园中国塔 1762年 英国

钱伯斯是英国乔治时期最负盛名的建筑师，曾来华学习中国建筑。1761年，他在负责整修伦敦附近著名的“丘园”时，采用中国园林湖叠石的造园技巧，并模仿南京大报恩寺琉璃塔建了一座八角十层、高近五十米的砖塔，另外还造了一座亭子。这种仿制中国的亭、阁、榭、桥及假山的设计，被称为“英中式园林”。

学习评价

比较英国的钱伯斯丘园中国塔与南京的大报恩寺琉璃塔的同异之处，完成下列表格。

	造型	体量	材料	色彩	与环境的关系
相同					
不同					

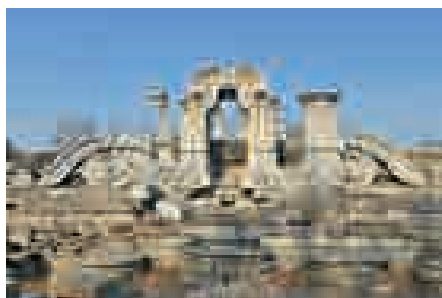
圆明园海晏堂 铜版画 郎世宁 清 北京

1747年，乾隆皇帝看到西洋画中的水法（喷泉），就问当时在宫廷里供职的意大利传教士郎世宁谁可以仿制。郎世宁推荐了法国传教士蒋友仁。于是蒋友仁在长春园督造水法及机械设备，后建成若干小喷泉及园林小品。同时郎世宁等人主持了西洋楼的建筑和雕饰设计，在西洋楼景区共建了六座房屋，即“谐奇趣”“蓄水楼”“养雀笼”“方外观”“海晏堂”“远瀛观”及三组大型水法（喷泉）。

圆明园海晏堂遗址 清 北京

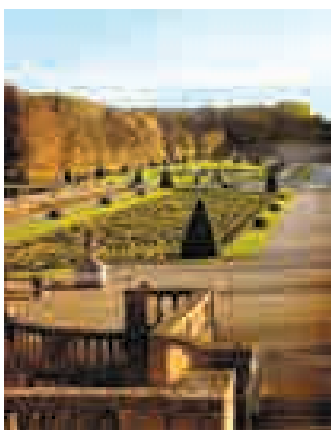
当中国建筑文化对西方产生影响的时候，西方建筑文化也同时影响到中国，这种影响首先出现在皇家园林对西洋建筑特点的吸收上。

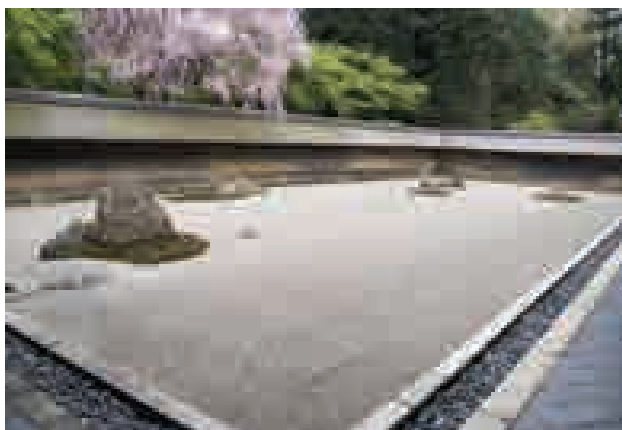
圆明园欧式建筑遗址

思考·探究

假设你是某著名园林景点的导游，试着设计一份关于该园林游览的讲稿。

维贡府邸花园 1661年 法国

龙安寺枯山水庭园 1450年 日本

金阁寺庭园 1394年 日本

中国园林在明末清初对西方国家产生广泛的影响。一些西方传教士和商人将中国园林介绍到西方，其“师法自然”“创造意境”的特色让西方人耳目一新，由此使西方园林发生了很大变化。中国古典园林和西方古典园林最显著的差异就是中国重人与自然的和谐，西方强调理性、秩序，两者的造园立意、构图布局、建筑形式、植物配置都迥然不同。近代西方造园艺术兴起于意大利的台地园，后传到法国、

英国等国家。17世纪末，法国在君主集权力量的统治之下，将西方古典园林推向了极致。日本庭园是在学习中国古典园林的基础上产生了突变。公元6世纪至8世纪，随着中国佛教的传入，日本庭园在吸收中国文化和佛教文化时有选择地吸收了与日本自然条件和社会条件相适应的部分，从而形成了具有特色的园林体系和文化。枯山水园林就是日本庭园的特色之一。

人居与环境 | 诗意的栖居

随着时间的推移，无论城市还是乡村，都在发生日新月异的变化。直入云端的摩天楼，凌空飞架的立交桥，鳞次栉比的一座座写字楼和商业城，一片片乡村居住区和科技园……然而，随着飞速的建设与开发，我们也付出了代价：一些历史悠久的古建筑永远地消失了，许多十分珍贵的历史遗迹正受到严重的破坏。这些现象为什么会发生？我们的城市建设与规划究竟应该秉持怎样的原则才能最终实现“诗意的栖居”？

一、传统建筑在城镇化进程中还有保存的价值吗

人类进入现代社会以后，传统建筑在造型、空间与功能上已经不能完全满足现实生活的需要了。一方面，除了新出现的学校、工厂、商场等建筑类型，现代人在居家生活中由实用出发而产生的对住宅的通风、采光、用水等要求也比古人更苛刻；另一方面，硕果犹存的古村落、古民居传承了祖先的文化，是我们难以割舍的家园，如果彻底舍弃了这样的建筑形式，我们中国的传统文化将栖身何处呢？

学习任务一

小组合作，通过考察，了解本地城乡建设中传统建筑的改造状况，并完成简要的调查报告，在课堂上汇报。

前门箭楼 明 北京

1950年前后，我国著名建筑学家梁思成先生曾屡次发出要保护和整理北京文物古迹的呼吁：“北平的整个形制既是世界上可贵的孤例，而同时又是艺术的杰作，城内外许多建筑物是历史上、建筑史上、艺术史上的至宝。”

知识窗

《考工记》追溯了西周一些营建制度，被儒家视为重要典籍。书中对都城设计提出了“匠人营国，方九里，旁三门。国中九经九纬，经涂九轨；左祖右社，面朝后市，市朝一夫”的设计方法。由此可见，都城是规则、方正、中轴对称的城市，后来成为营建中国都城的范本。

周王城图

1982年，意大利佛罗伦萨精美绝伦的古建筑和保存完好的历史街区被列入世界遗产名录。它是世界级的城市规划和建筑艺术的杰作，既是中世纪和文艺复兴时期繁荣的商业和文化重镇的历史见证，又是充满永恒之美的举世闻名的游览胜地。

在现代城市大规模的建设开发中，古建筑时常面临被拆除的命运。我们知道，古建筑是人类社会发展过程中珍贵的历史文化遗产，是前人给予我们的馈赠，它们具有的深层价值是不能用金钱来衡量的，保护它们是我们不可推卸的责任。

此外，片面地追求经济利益使得有些人对古建筑的“保护”走入了误区，主要是由于将古建筑仅仅作为了旅游资源过度开发，不科学的维修、改造甚至重建，“毁坏了真古董而造出假古董”，不但破坏了古建筑的历史内涵，也影响了参观者的审美体验。

改造后的北京平安大街 1999年

■ 思考·探究

你身边有哪些知名的古建筑？你觉得是否应该保护？请就如何保护这些古建筑，谈一谈你的想法。

■ 学习评价

结合本课所学内容，就下列表格中的问题说说自己的体会，并分小组讨论。

	传统建筑与传统文化的关系	传统建筑与现代生活的矛盾
自测		
辨析		
讨论		

二、如何协调中国当前城市发展与古建筑保护的关系

中国传统建筑有许多不可替代的优势，如环境适应性强、取材简单、建设与维修方便、空间布局灵活等。但随着城市的快速发展和人们的生活方式与工作方式的改变，也呈现出一些不足，需要有新型的建筑物来补充或取代。然而，当前在对待城市发

展和古建筑保护方面，我国还存在一些问题，比如：只重视单体建筑的保护，不重视历史文化街区；法律方面需要完善古建筑的文物分级制度；对古建筑的修缮是“修旧如旧”，还是回到建筑初建原点状况存在争议等。

学习任务二

小组合作，探讨城市开发过程中传统古建筑保护不当的现象，分析问题产生的根源。

古民居村落

巴黎城市轴线的延伸与新区建设

乔治·欧仁·奥斯曼在1853年受拿破仑三世任命，负责整个巴黎城的改造工作，重新规划并开辟了宽敞笔直的道路系统，使这个中世纪的核心城市能四通八达。对所有新开辟的大街鼓励地产开发，但严格限定建筑高度、风格类型和街景水平线的连续性，形成了典雅、气派、和谐的城市景观。同时，在街道两边栽种行道树，创建林荫大道。而在每个街区中心，通常设置大型圆形广场，广场中又有地标纪念建筑，作为汇聚到这个广场的每一条大道的端景。

《中华人民共和国文物保护法》指出：文物建筑“具有历史、艺术和科学价值”。具体而言，历史价值是指古建筑传递深厚的历史信息，帮助我们了解前人生活的时代；艺术价值是指古建筑具有优美而凝重的形态，能给我们美的熏陶；科学价值是指古建筑具有坚固合理的结构和独特的材料用法，体现了古代先进的科学技术。此外，古建筑还具有体现民风民俗的文化价值，唤起当地人们自豪感和归属感的情感价值，以及在现代社会中被继续居住、研究和游览等价值。

知识窗

《内罗毕建议》对城市发展和古建筑保护提出了一些措施，重点是：

第一，对建筑群首先要鉴定，对其空间演变以及它的考古的、历史的、建筑的、技术的各种资料要进行整体分析。

第二，若建筑群存在不同历史时期的要素，要把这些时期都显示出来。

第三，要预防过量旅游对建筑群造成的破坏，避免各种污染。

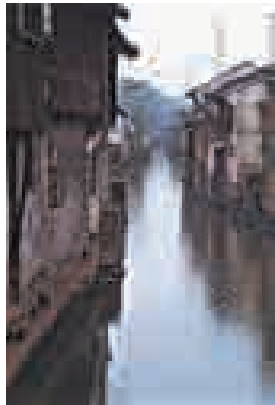
第四，在保护修缮的同时，要采取恢复生命力的行动，使它们能长期存在下去。

周庄水乡古镇（双桥）风貌 江苏

“君到姑苏见，人家尽枕河。古宫闲地少，水巷小桥多。夜市卖菱藕，春船载绮罗。遥知未眠月，乡思在渔歌。”这是晚唐诗人杜荀鹤的名句，诗中描绘了有“水上城市”之称的苏州呈现出小桥水巷、粉墙黛瓦、夜市渔歌的独特风貌。苏州早在春秋时代作为吴国的都城，设有水陆两重城门，其规模和布局代代相传。同治年间《苏州府志》记载：“自

秦汉以来，皆仍其旧。”二八通门，水路交错，号称东南雄藩，江南水乡的宁静优雅与兴盛繁华的商业气息相互渗透。巍峨的城墙配以条条水巷、片片民居、座座署衙以及点缀其间的小桥、宝塔，形成了苏州独具个性的城市风貌，给去那里游览的人们留下深刻印象。

绍兴水巷

江南水乡景色

《平江图》石碑
碑刻
高 284cm
南宋
苏州碑刻博物馆

当今在城市的现代化进程和古建筑的保护之间经常产生冲突，如何处理好城市更新与历史延续的关系成为人们关注的话题。所谓保护，并不是对古建筑进行博物馆式的冻结保护，而是一种传承中的发展。1976年，联合国教科文组织通过了《内罗毕

建议》，旨在保护历史城市与建筑，明确提出了“历史地区”的概念。保护是鉴定、防护、保存、修缮、再生的过程，其中再生通常指功能更新，主要为适应现在的使用功能，对原有建筑进行适度的修缮。

学习评价

评价以下在城镇建设开发进程中对古建筑的做法，分析其利弊，完成下表，并与同学展开辨析和互评。

	一拆了之	修缮一新	修旧如旧	异地重建
利				
弊				

三、和谐的现代人居环境应该是什么样子

在社会发展进程中，因改善人们居住环境和城市面貌的需要，标准化、模式化的所谓“现代建筑”大规模出现，这在短期内的确高效地解决了居住需求，却也改变了我们的文化景观。城市里的天际线

不再丰富而多变，农村的乡土建筑与自然的关系也开始疏远。如何打造一个既富有民族文化特点，又能适应现代生活需要的家园呢？

学习任务三

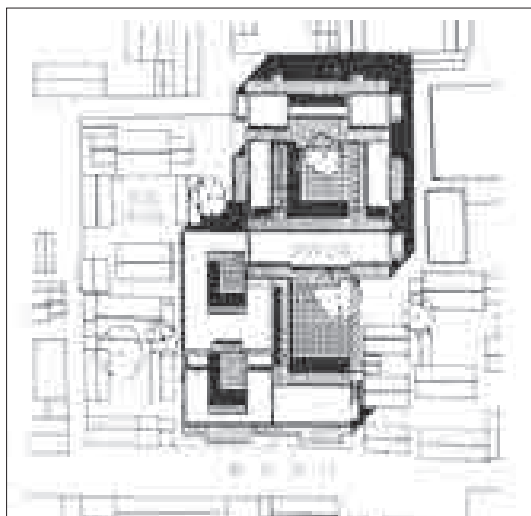
1. 分组调查你身边正在进行的城市开发项目，探讨开发商是如何进行旧区改造与更新的。
2. 以“民宿”建设为案例，通过实地考察，探讨为普通老房子增设现代功能的可能性。

菊儿胡同新四合院 1991年 吴良镛 北京

菊儿胡同位于北京中心区，建成于1991年的新四合院式住宅是建筑学家吴良镛探索北京旧城居住区更新问题的实践。这里2至3层的新“街坊体系”取代了局部的危旧平房和老院落，色彩及细部造型遵从旧有文脉，灰瓦和简化的檐脊表达出该地区的传统历史风貌。

“我设想的山水城市是把微观传统园林思想与整个城市结合起来，同整个城市的自然山水结合起来。要让每个市民生活在园林之中，而不是要市民去找园林绿地、风景名胜。”这是科学家钱学森对城市人居生活的理想描绘。他的“山水城市”理念是在中国传统的山水自然观、天人合一哲学观基础上提出的未来城市建设构想。

新四合院设计稿

知识窗

“国际风格”是指20世纪二三十年代出现的现代建筑风格，由希契柯克和约翰逊首先提出。当时的欧洲现代派建筑师注重功效，着眼于解决社会公众在生理和物理上的生活要求，采用新技术并强调建筑空间与建造上的经济性。建筑忽视风格历史传统和地方特点，其形式无论在世界上任何地方都是相似的方盒子、平屋顶、白粉墙的样式，因此得名。

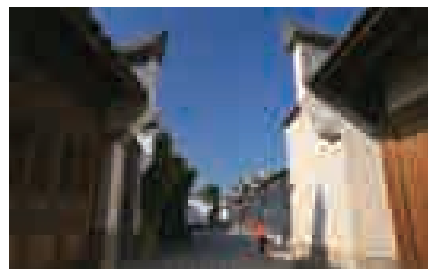
文村改造 2012年—2016年 王澍 浙江富阳

浙江的乡村建筑原本具有很高的审美水平，绝不逊于欧洲的乡村建筑，且保存相当完整。而最近十几年新建筑一味求洋，缺乏文化脉络传承，不仅意味着文化自信的丧失，甚至缺乏基本的审美。王澍的文村改造以保护老房子为前提，有三种方案：一是保旧换新，遵循传承创新原则；二是深度改造，按原本的夯土建筑、砖结构进行改造；三是自然生长，沿着老村的肌理和密度，采用新的做法，保留与旧居的血脉关系，保持类型的多样性。

福州三坊七巷俯瞰图

位于福州中心城区的三坊七巷拥有38公顷的完整保护范围。三坊七巷为国内现存规模较大、保护较为完整的历史文化街区，是全国为数不多的古建筑遗存之一，有“中国城市里坊制度活化石”和“中国明清建筑博物馆”的美称。

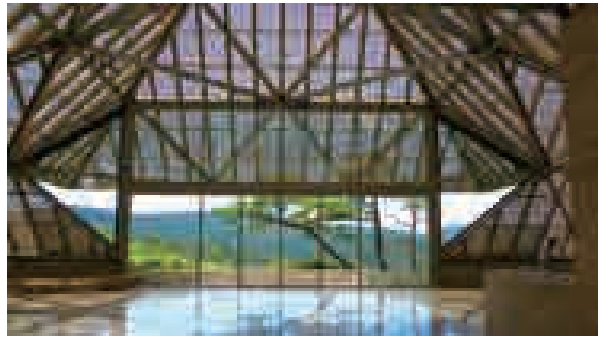
福州三坊七巷巷口

改革开放以来，中国城镇的发展有了显著的变化，然而我们也不无遗憾地看到在快速发展中，一些城镇自身独有的景观文化日益丧失，在外表日趋繁盛的景象下，却存在着值得关注与反思的问题，主要表现在：一是盲目性、唯经济利益性，过于注重娱乐项目的开发和旅游设施的兴建，城镇缺乏科学合理的规划，各种功能区混杂，人居环境品质不

高；二是高耗能性，破坏性建设触目惊心，城镇发展只顾及眼前利益，缺乏生态环境的保护意识，自然资源遭受严重破坏和浪费；三是复制性，同质化倾向严重，照抄照搬某些都市景观的伪文化行为，导致城镇地方性、区域性的人文景观淡化或消失；四是主体缺失性，城镇居民不能参与家园的建设和管理，导致建成环境与地方文脉割裂的现象。

四、为什么要构建人、城市和自然的和谐关系

随着社会的发展，人们对城市有了更多的期待，城市不仅仅是工作、居住的场所，更应该是绿色的城市。城市发展是一个自然历史过程，有其自身规律。只有充分认识、尊重、顺应城市发展规律，端正城市发展指导思想，才能做好城市工作。在城市建设中，除了要改变粗放型管理方式，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心，还应避免见到的都是“钢筋水泥的森林”景象，而应力求城市与自然的和谐关系，让生活更加美好。

美秀美术馆 贝聿铭 1997年 日本滋贺县

学习任务四

关注人、城市和自然的和谐共生关系，认知经济发展与环境、文化的保护是统一的，然后才是可持续的。

东梓关村回迁房 2016年 浙江富阳
一排背靠青山、面朝田野、错落有致的三层小楼连绵成片。薄雾中，白墙黛瓦，宛若吴冠中笔下的水墨江南。这一传统与时尚完美融合的新农居村落，从农民真实需求出发，回归生活本源。整体设计完美体现了人、村落和自然的和谐关系，既保护了当地古建筑，又强化了传统的江南民居特有的神韵与意境。

东梓关村回迁房

思考·探究

1. 我们应该怎样建设具有自己民族特点的诗意家园？
2. 若请你主持规划一座古村落的改建，你会倾向哪一种风格？请拟定一份策划书。

东梓关村回迁房

流水别墅 赖特 1936年—1939年 美国匹兹堡

流水别墅是美国著名建筑设计师弗兰克·洛伊德·赖特的代表作品。他利用环境本身作为建筑元素，将自己的设计思想完全体现在其中。

建筑是人类文明的重要组成部分，古建筑是珍贵的文化遗产。它的珍惜之处在于不可再生性，一旦毁坏则不可能复原。了解古建筑能激发人们的民族自尊心和文化认同感。每个民族的人民都会为拥有世界级的文化遗产而感到无比自豪。

然而人类创造辉煌也会毁坏辉煌，在城市建设开发中，古建筑常常受到严重破坏。它们是古代文明幸存的见证，妥善地保护它们是我们的责任。从某种意义上说，保护好昨日的历史能帮助我们创造出明日的辉煌。

中国美术学院象山校区 王澍 陆文宇 2005年 杭州

学业水平等级划分

水平	质量描述
一	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能识别建筑的材质与结构、功能与空间。 2. 能了解建筑的序列与群组、形象与意蕴。 3. 能与同学交流自己对建筑作品的想法和观点。
二	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能比较、分析中外建筑在材料、建造方法和风格特征方面的基本差异。 2. 能选择古今中外的建筑作品，收集时代背景，分析其中所隐含的文化因素。 3. 能分析和判断生活中的建筑作品，并与同学交流自己的看法。
三	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能选择几件中外建筑作品，收集相关资料，从其创作观念、技术等方面区分不同的作品。 2. 能选择不同时代的中国建筑作品，进行比较分析，探讨其不同的艺术特点与本民族文化历史的关系，尊重本民族的文化艺术。 3. 能通过调查，分析当地的古建筑保护和新农村建设的案例，撰写调查报告及评论文章，发表自己的看法。

淳朴之情 | 民间美术

对花 库淑兰 陕西咸阳

■ 单元情境

美术课上，有同学提出：“老师，学什么民间美术啊！这也太老土了吧？这都是我爷爷奶奶时候的东西了，我看不出有什么好，更看不出有什么美！”为什么会这样呢？库淑兰的剪纸和民间艺人手中的彩塑泥玩具你喜欢吗？民间美术真的很老土吗？我们的日常生活与民间美术有何关系？民间美术历经长久的发展，形成了哪些独特的美感特征？民间美术会不会在中国消亡呢？

■ 单元概述

民间美术及其所代表的中国古老的艺术形式，一部分被列入国家与地方各个层级的非物质文化遗产名录。在本单元的学习中，我们设置了两个主题：主题一“从泥土中诞生的美”侧重探讨民间美术与农业文明的关系。主题二“浓郁乡情的视觉呈现”侧重对民间美术自成体系的造型与色彩观念展开探讨，同时启发学生对民间美术在当下生活中的现状展开思考，更好地保护与传承民间美术。

民间艺人的创作示范

■ 关键词

民间美术 农业文明 原始文化 习俗 女红
非物质文化遗产

■ 测评

学习本单元之前的我与民间美术，请按下表要求进行填写。

接 触 途 径	从未接触		接 触 类 别		接 受 程 度	非常喜欢		理 由	
	农村生活					部分喜欢			
	节日风俗					勉强接受			
	第三方活动					完全不喜欢			

说明：第三方活动指参观主题展览或者参加主题活动（如民间美术作品展、民俗乡村游等）。

文化与习俗 | 从“泥土”中诞生的美

民间美术与中华文明一样久远。在循环的节令岁时，它以强烈的感召力和沉雄的凝聚力，执着地维护着民间审美创造活动的延续。“爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。”这首诗写的是我国古代除夕贴年画、对联的情形，古代诗人的吟咏依然是我们今天的真实写照。随着时代的变迁，当今的年轻人与民间美术产生了隔阂。接下来，让我们一起走进民间美术，认识民间美术，去了解年轻人与民间美术的隔阂在哪里。

和合致祥 一团和气 年画 纸本设色 59cm×48cm 苏州桃花坞 清 中国美术馆

一、为什么民间美术与农业文明息息相关

近些年来，随着时代的发展与科技的进步，淳朴的民间美术形式已经很难在大都市寻觅，乡土化的民间美术活动只有在少部分的农村地区还有保留。由于民间美术的产生、发展与农业文明息息相关，

因此民间美术也被少数人认为是一个很“土”的艺术门类，它的某些形式被认为是一种很“落后”的文化行为。事实果真像他们说的那样吗？我们应该怎样看待与理解民间美术的乡土气息？

学习任务一

调查自己所在地区的代表性民间美术，记录其一般特色与性质，了解其在当下社会变迁中的现状。

地区	门类	形态	材质	功能	制作技法	造型特色	遗存状况	代表性作者

湖北潜江的皮影人物

山西皮影戏演出场景

少数民族妇女制作传统的蜡染

知识窗

民间美术的分类

1	祭祀类	民众用于祭祀活动的艺术，如神像、供品、礼仪用具等。
2	起居类	民众用于居住和使用的宅舍、亭、桥、牌楼、陵墓等建筑艺术，包括附着其上或其内的各种砖、石、木制的饰品及室内的家具陈设。
3	穿戴类	民众用来装饰自身的艺术，包括服装、鞋帽、头饰、耳饰、胸饰、腕饰等饰品。
4	器用类	民众生产及生活中富有造型意义的器皿，如生产工具、交通工具、生活器具及日常用品等。
5	装饰类	民众用于节令性的环境布置和服饰图样，如年画、布画、炕围画以及窗花、花样等。
6	游艺类	民众用于游艺活动中的起居或场景布置用品，如木偶、皮影、面具、脸谱、灯彩、乐具和玩具等。

春节时张贴富有特色的窗花剪纸

内蒙古和林格尔老艺人康枝儿剪纸步骤示意

每逢有重大的节日，用剪纸来装点自己的住所与增添节庆的气氛，成了当地人的重要活动之一。他们用这些寓意吉祥、制作精美、红红绿绿的花纸寄托自己对生活和家人的美好愿望。

河南陕县窑洞婚庆布置的剪纸

窑洞是中国黄土高原地带的主要传统建筑。窑洞的采光很有特点，它只依靠门口一处的门脸与窗户采纳光线。这种单一的光源方向设计，为剪纸艺术展示自己的平面剪影造型手法提供了一个良好的舞台。那些门洞里贴满了窗花的窑洞是一座座剪纸艺术的天然展览馆。

民间美术发端于农业文明，托体于农村社会。民间美术的乡土气息，源自这个数千年生生不息、不断繁衍的乡土文化环境。它包括了国家的法令制度、伦理道德、宗教信仰，也有社会大众遵循的生活方式、民俗风情与人际关系等，形成一个超稳定

的文化结构。随着国家进一步加大对农村地区物质文明与精神文明建设的力度，农村地区正在迎来和广大城镇一样的发展机遇，深深扎根于农村土壤的中国传统民间美术也必将在这一进程中重新获得前所未有的能量。

思考·探究

请有农村生活体验的同学介绍自己曾经接触过的民间美术活动。小组探讨民间美术和农村生活的关系，认识农业文明对中国传统文化习俗有哪些影响。

名家论艺

人类文明中没有任何一种习俗不是以群体生活为基础的。

——阿德勒（奥地利）

二、民间美术对传统民俗的传承有何作用

民间美术的乡土气息还来源于农业社会的传统民俗。春耕夏种，秋收冬藏，中国的传统节日大多和农业活动有关。而像春节贴春联、剪窗花，端午佩戴香囊，许多节日风俗都和民间美术有关。但随着现代社会日新月异的发展，国际化与全球视野的开拓，人们的选择日渐多元，有一部分人对中国传统节日比较淡漠，觉得远不如其他文艺活动好玩。我们应该如何看待这一现象？如何正视中国民间美术与传统民俗的关系？

■ 学习任务二

搜集、租借本地有代表性的民俗工艺品或物件，利用艺术节等时机在校园里举办小型民俗文化与民间美术作品展览。

■ 思考·探究

1. 调查自己的家乡都有哪些民俗活动，其中都包含哪些民间美术的内容。

2. 小组讨论本地区节日习俗与民间美术的保存现状，按自己的初步理解，给出合理的保护建议。

傩戏面具——薛仁贵 木 35cm×26cm 1983年 贵州 中国美术馆

白布彩绘布老虎

端午节时儿童佩戴的香囊

节日里的美食——花馍

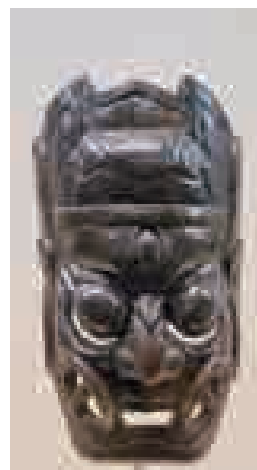
节日里的彩灯

节日里欢庆的人们

民间社火
社火这种富含民间美术元素的民俗活动盛行于北方的甘肃、陕西和山西等省份。

傩戏面具——勾愿判官

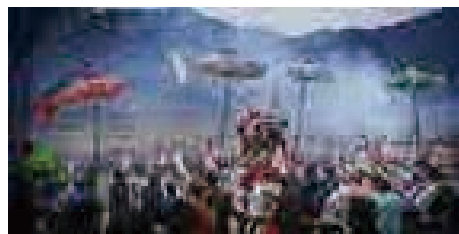
学习评价

请按下表要求，填写节日中的民间美术及其功用，对长辈进行访谈，了解节日民俗活动在今昔的变化。

节日	民间美术因素	在节日里的功用
春节		
元宵节		
端午节		
中元节		
中秋节		
其他本地节日		

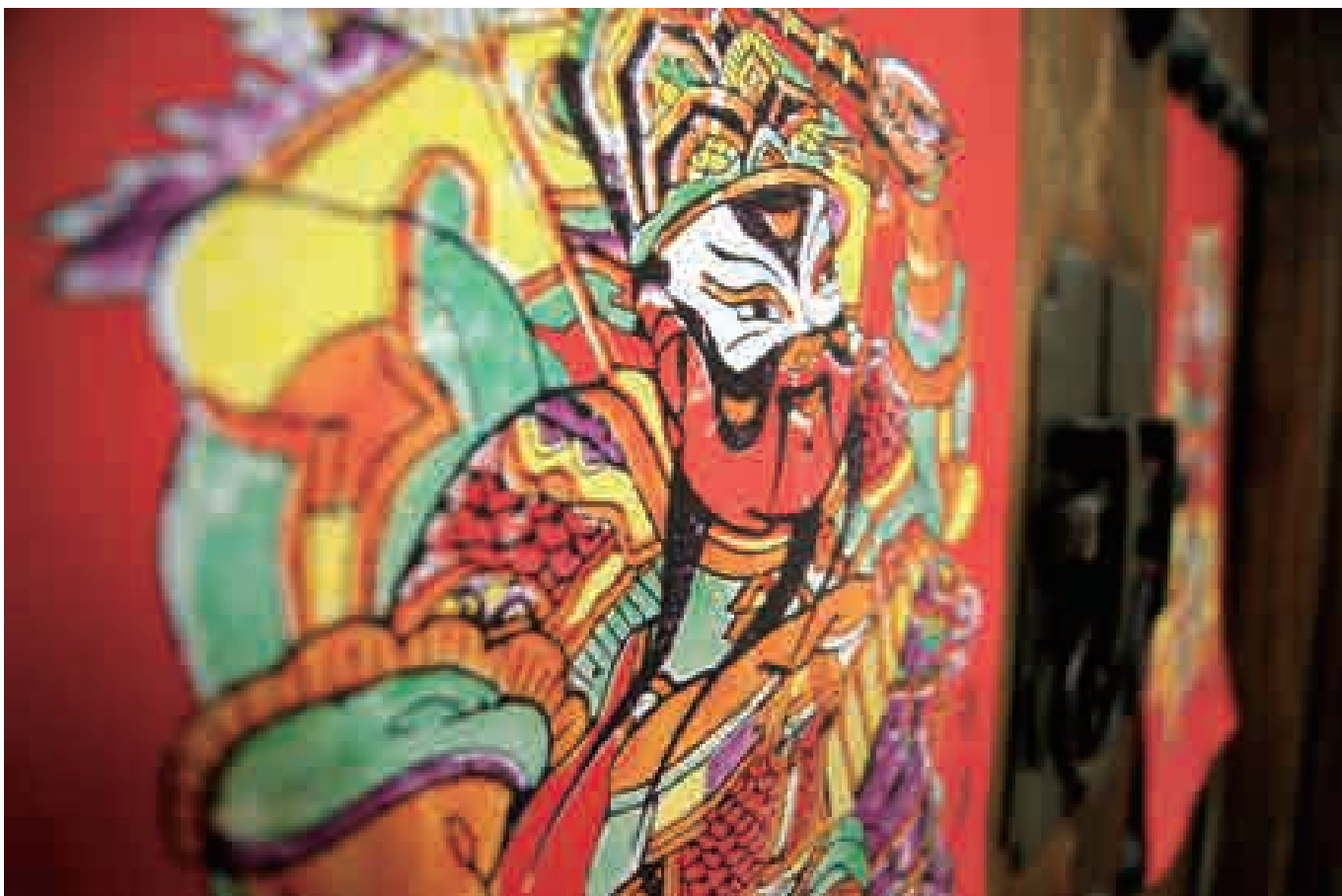
广西壮族民俗活动

浙江、江西等地庆祝元宵节时的板凳龙与鱼灯

福建漳州提线木偶

迎新年张贴的门神

民间美术与中国传统节日民俗关系密切，民俗活动的许多形式与用品都与民间美术相关。正如没有春节这样的喜庆节日，就没有剪纸与窗花；若没有舞龙与扎灯彩这样的民间美术活动，那么元宵节的节日意味也就不浓厚了。然而，在现代化的发展

进程中，传统农业社会习俗正日益消退，在现代城市生活的图景中失去了原有的意义。传统民俗的形成，是一个民族或国家的历史文化长期演化的见证，因此，保护与传承民间美术活动对弘扬中国传统文化意义重大。

■ 思考·探究

分小组讨论，对传承和保护传统节日里的民俗活动，你有什么更好的建议吗？

三、民间美术的造型意识及其主题内涵源于哪里

民间美术主要表现的是老百姓所熟悉的日常生活场景，也有一些我们看不懂的形象。它们带有某种原始神秘的气息，与现代人的生活经验有些距离，这体现了民间美术创作怎样的一种思维方式呢？

学习任务三

1. 对比古代器物上的动物形象与民间美术中常见的动物形象，分析其造型内涵的异同。
2. 以北方黄河流域剪纸中常见的抓髻娃娃形象为例，小组讨论其生殖崇拜的内涵与意义。

河南临汝出土的仰韶文化彩陶缸鸟衔鱼纹

河南殷墟出土的商代鸟衔鱼纹

汉墓鸟衔鱼画像石

汉代鸟衔鱼陶盆

汉代鸟衔鱼旋转纹陶盆

距今 4000 多年陶寺文化遗址出土的盘蛇纹彩陶盆（山西襄汾）

蛇盘兔（陕西安塞）

蛇面花（山西石楼）

双鱼纹（原始纺轮）

龙凤纹（传统吉祥纹样）

“喜相逢”是中国民间美术里很常见的一种纹样。它一般采用“S”形的骨架在圆形画面里组织图案。“S”形骨架的两边各分布一龙一凤，或双鱼、双鸟等。它们一正一反，一虚一实，形成一种相互依赖、相互追随的关系。它的循环往复的结构象征着生命在无休止的运动中达到永恒的存在。这种形式的图案早在原始社会新石器时期屈家岭文化的彩陶中就已出现。

双鱼纹（剪纸）

思考·探究

民间美术作品常用哪些形象？这些形象都有什么寓意？请以“民间美术形象的寓意有哪些吉祥文化内涵？”为题，分小组交流与讨论。

知识窗

寓意性、象征性是民间美术重要的艺术特征。民间剪纸中的许多图案采用谐音和寓意的方式来表达吉祥美好的象征意义。例如：“五福（蝠）捧寿”的图案是五只蝙蝠和蟠桃，“连（莲）年有余（鱼）”以石榴、葡萄或鱼寓意多子（籽），牡丹寓意富贵等。图必有意、意必吉祥的民间剪纸寓意丰富，趣味无穷。

端午节给孩子穿的绣有“五毒”的肚兜

描述:

蟾蜍、蜈蚣、蝎子、蜘蛛、蛇五种动物盘踞在一件肚兜上，肚兜下方的黑边上还绣着艳丽的花朵。

分析:

这五种动物是以五色的丝线绣在红底上的，黑边以黑色的绒布镶成，上面有粉红和淡紫两种花朵。它们之间以及四周以红、黄、白三色的丝线另外绣成锯齿状的花边，整体风格庄重中带着些许神秘气息。

解释:

为什么妈妈们会把它绣在自己最疼爱的孩子的肚兜上呢？原来劳动者在长期和自然界的斗争中认为，它们都拥有神奇的力量，利用它们可以起到以毒攻毒、趋吉避凶的作用。

评价:

给儿童特制的“五毒”肚兜和普通的肚兜不一样，寄托了母亲对孩子的关爱之情，希望孩子们可以健健康康、无病无灾地成长！

玩具布老虎

永享嘉年 清 柳木 33cm×88cm×18cm

作品中鹿、猴、绶带鸟三种动物以谐音分别寓意“禄”“侯”“长寿”。松树、梅花、竹子三种植物则为“岁寒三友”，象征高尚的品德和坚强的意志，也有四季常青之意。

北方民众在孩子满月或者周岁时制作的花馍

头戴虎头帽的儿童

彩陶鱼纹盆 仰韶文化 半坡类型

民间美术的造型意识来源于远古的原始宗教，有很多是原始图腾形象的遗留。剪纸里常见的鱼、蛙、蛇、鸟等形象，与原始彩陶中的形象有某种渊源。那些在自然界本无特殊含义的花鸟游鱼，无不被附会特定的含义。这些意识都来自普通民众朴素而美好的愿望，反映了他们对人生与世界的认识。

学习评价

搜集以谐音手法进行寓意的典型案例，并制作成图表与同学分享。

民间美术种类	采集的事物	手法	含义	特殊备注

四、民间美术的创作者为何以普通劳动者为主体

民间美术之所以具有浓郁的乡土气息，与它的创作群体有关。民间美术的创作者就是乡村的普通劳动者，他们没有经过专业的美术训练，甚至文化水平有限。有人据此认为他们是“不合格”的艺术工作者，难以创作出高水准的艺术作品。你认为这样的说法有道理吗？

学习任务四

1. 搜集家中女性长辈制作的民间美术作品，并了解其功能。

2. 请身边的民间艺人讲述自己的创作心得，做好文字或者视频记录。

湖南土家族艺人在制作壁挂

新疆柯尔克孜族妇女在制作地毯

年轻姑娘的绣花荷包与香囊

虎头鞋

绣花鞋垫

思考·探究

1. 为什么给儿童使用的这种鱼形耳枕中间要留一个洞？
2. 虎头鞋的根部留的这条带子在功能上是为了提起和系住鞋子，它在造型上有什么意义呢？

鱼形耳枕

中国民间美术的创造者是中华民族亿万生产劳动者。由于社会分工，男人主要从事生产劳动和住宅建筑，家务劳动和民俗文化艺术活动则主要由妇女主持，她们拿起剪刀是剪纸能手，拿起针线是刺绣能手，拿起面杖、面板是面花能手……成为民间美术创作群体的重要组成部分。她们将女性特有的细腻、敏感融入到民间美术创作之中，饱含深情地把自己对人生的感悟以及对家庭幸福、孩子健康成长的美好愿望寄托在剪纸、刺绣之中。其中织染缝纫一类的手工劳动更是赢得了“女红”“母亲的花儿”等优美的称谓，赋予了民间美术智慧和灵性！

质朴与率真 | 浓郁乡情的视觉呈现

中国民间艺术家们既不遵循西方传统的焦点透视，也不效法文人画的散点透视，而是采用传统文化中的阴阳、五行、超时空的观念来指导创作中的造型与色彩组合。有人说，民间美术与专业美术相比，外形和色彩夸张而“怪诞”。你觉得这样的说法有道理吗？我们应当怎样来认识民间美术自成体系的造型观念与色彩体系？

一、民间美术的造型为什么常常是变形与夸张的

变形与夸张是艺术创作中经常使用的手法。在民间美术中时常可以看到这类形象：大头娃娃、胖头鱼、个子特别矮被压缩成方块状的门神。它们都与正常的事物比例很不相同。尽管与写实性的绘画

区别很大，但生动地传达了对对象的神采，它们的形象往往是淳朴、稚拙而又憨厚的。那么，民间美术为什么要这样表现？这样处理有何意义？

■ 学习任务一

1. 搜集制作年画的口诀，找出与人物或者动物的身体比例有关的内容，摘录下来与同学分享。

2. 以民间美术中最常见的狮子形象为例，探讨民间美术对事物形象的夸张与取舍手法。

大坐虎 泥塑彩绘 86cm × 72cm
胡深 1994年 中国国家博物馆

连年有余 杨柳青年画

小黑猪 泥塑 河南浚县

剪纸里的狮子

■ 经典解读

门神神荼、郁垒 年画 福建漳州

描述：

五短身材，一身戎装，手持金瓜锤，威风凛凛，如临敌阵。

分析：

郁垒与神荼是中国民间信奉的两位门神。年画中的形象威武有力，构图饱满，富于装饰感。画面线条刚劲有力，设色浓郁，艳而不媚。

解释：

贴门神是我国传统新年的一项民俗活动，用以驱鬼辟邪，保平安，降吉祥。门神画威武的造型和鲜艳的色彩在满足人们祈望的同时，也与喜庆的节日气氛相协调。

评价：

漳州木版年画艺术技法和工艺独具一格，其雕版以挺健的黑线为主，线条粗细迥异、刚柔相济。用色追求简明对比，印制采用分版分色手工套印，称为“饰版”。所用颜料分水质和粉质两种，有大红、淡红、黑以及本色纸诸种。漳州年画构图大方、造型夸张，特别是用黑纸印制的年画，为其他地区罕见。

■ 思考·探究

选取一个生活中常见的事物形象，加以改造性的描绘，使之符合民间美术造型特点的要求，体验夸张与变形的创作手法。

大阿福 泥塑 喻湘涟 王南仙 江苏惠山

民间艺人在儿童本身头部比例就偏大的基础上做了进一步的夸张，人物形象憨态可掬，神情生动，是富有东方神韵的民间艺术。

山鹰 泥塑 贵州黄平

花馍 面塑 陕西米脂

戏剧人物 泥塑 山东苍山

民间狮舞中的狮子

民间美术的创作者通常会对那些生活中常见的事物进行夸张，以显示它的非凡力量。比如，年画艺人在创作门神形象时，通常会把它的身高比例压缩至四至五个头长，身高虽然矮了，气势却增强了，方厚如山，形象更孔武有力。再比如在处理狮子形象时，经常把注意力放在其头部，对头部的细节描写远胜于全身。谚曰：“十斤狮子九斤头，一斤尾巴掉后头。”民间艺人不是不知道事物的正常比例，有意识地这样处理，是一种原始而充满生命力的思维体现。

二、为什么民间美术中的事物表现方式是全方位的视角

民间美术除了经常使用变形与夸张的手法进行艺术创作之外，作品的呈现视角与写实性的美术也很不相同：侧面的人或动物，却有两只眼睛和耳朵；

耕地拉货的牛、马会长出两个脑袋；位置有前后关系的人物，身影却并不重叠。这样的表现手法合理吗？我们应该怎样理解？

学习任务二

1. 以北方黄河流域的剪纸为例，搜集其中的两头动物、多面人、五只脚的驴马等形象，拍照或临摹。
2. 找一件民间美术作品，分析其视角特征并说明理由。

经典解读

蒸馍馍

春播

张林召是陕西黄陵县人，是土生土长的西北农村妇女。她的剪纸作品与她的生活紧密结合，农家耕作、炊煮、牲畜，还有戏剧、神话等都是她创作的主题。她的剪纸风格是独特的，具有明显的个性特点，在粗犷、随意中流出质朴、豪放之美。其作品中的人物造型具有鲜明的变形特征，如人物侧身站立，脸也呈侧面，脸上却有两只眼睛，这种造型在其他人的作品中并不常见。她的剪纸极富装饰性，主要表现在人物身上装饰的一些花草纹样以增添美感，也使造型有了一个中间层次。

名家论艺

（艺术家）将自然的东西弄成一个心情的东西，并成了一个主观的即人的东西（作品）。

——费尔巴哈（德国）

我爱啥就剪啥，看不到的东西只要心里有，就可以剪在纸上。

——张林召（现代）

母与子

花架香炉 皮影 河北唐山

唐山皮影雕镂精细,形象俊美,线条流畅清新,雕起来繁而不乱、密而不杂,是我国皮影戏中影响较大的种类之一。

基于审美心理学的艺术研究认为,艺术创作通常有“画所知”和“画所见”的区分。原始人、儿童美术、古埃及艺术的画面中经常呈现出创作者对事物的“认识”,而不是定点“看见”。民间美术创作者的观念与他们一样,对事物的观察是一种朴素

和经验主义的。他们对对象的印象不是即时性的,而是长期的生活经验与主观认识的总结,所以画面上才会出现多长了一个脑袋的动物,以及侧脸却长了两只眼睛这样的形象。

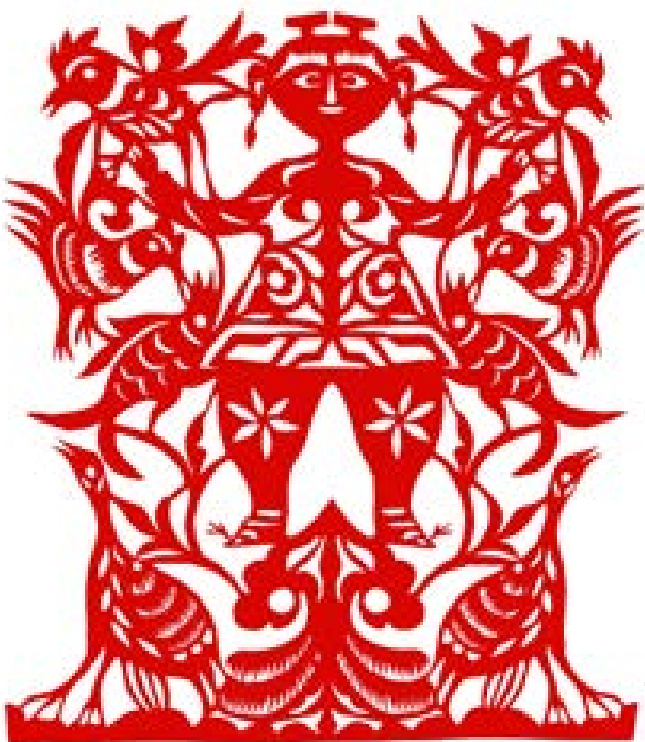
三、为什么民间美术的画面结构经常是多时空交叉的

民间美术扎根在民间戏曲、民间歌谣、民间故事所形成的营养丰富的土壤里,互相激荡,互相杂糅。民间美术经常打破画面的时空限制来“讲故事”,反映劳动人民自己的生活。在民间艺人的笔下,不

仅一年四季的花果可以齐聚在一个画面里,甚至同一人、同一件事的前后场景也可以组合在一起,各个场景交织,循环往复。这样的时空交叉表现方式有什么特殊的用意吗?

■ 学习任务三

了解民间美术作品年画、剪纸中独特的画面结构,体会民间艺人要表达的文化内涵。

抓髻娃娃 剪纸 胡凤莲 陕西西安

打一个喜冲冲 剪纸 高凤莲 陕西延川

收工回家 剪纸 王兰畔 陕西洛川

作品全景式地反映了农家的生活场景：小牛走在母牛的前面，母牛背上驮着小娃娃，农夫扛着犁杖跟在后面，还有远处的家和果园里硕大的果实。这不就是作者一家生活的真实写照吗？这种打破时空的处理手法别具一格，使剪纸这一古老的表现形式充满新鲜感。

琴棋书画 年画 清 天津杨柳青

此图中部绘二童子作金鸡独立的姿势，共举一藤编花篮，篮内盛满水仙、牡丹、石榴、蜜桃、佛手柑等鲜果佳卉。左侧童子席地而坐，腿上横一古琴，身后有围棋盘及盛放棋子的棋罐。右侧童子，肩荷两个画轴，背倚书筐，其上置有古书三函。由此，“琴棋书画”四艺俱全，取“诗书传家、琴棋为乐”寓意。年画中将春、夏、秋、冬不同季节的花果绘入同一场景是民间美术作品中常见的表现手法。

思考·探究

识读陕西剪纸艺人的作品《抓髻娃娃》《打一个喜冲冲》《收工回家》，辨认其中有哪些活动？哪些地方打破了时空观念？

武松血溅鸳鸯楼 木刻年画 清 苏州桃花坞

民间美术作品中的时空观念，是在千百年来农耕文化的基础上演化而来的。与周而复始、生生不息的农耕文化相对应，是无限循环、相对稳定的时空线索。民间美术并不强调严谨、抽象的时空线索，而是根据表现内容的要求灵活地切割和重组，以达到叙事过程的完整性。民间美术作品中的时空线索

主要是以创作者本体为立场阐发的，并不采取客观主义的演绎逻辑，即“我画我想画的”“我创作我想要的”“我自己感觉完整即可”，而不理会观众如何看待。对此，某位剪纸老艺人曾用一句“剪子是跟着心走的，不是跟着眼睛走的”来概括，可谓点明了艺术创作的真谛！

女十忙 年画 清 山东杨家埠

《女十忙》与《男十忙》是中国各地年画中最常见的题材，它把旧时男女在一年中不同时间段的劳动场景都大胆组合进一个画面之内，打破时空限制，讴歌了生产劳动之美与生命生生不息的精神。

思考·探究

以山东杨家埠年画《女十忙》为例，分析其在叙事结构与时空观上的特点。

四、民间美术的色彩是如何搭配的

色彩在民间美术创作中具有特殊的文化内涵和象征意义。民间美术在用色方法上经常采用原色对比，以表达吉祥祥瑞的愿望。大红大绿，效果强烈，所谓“红配绿，一块玉”“红靠黄，亮晃晃”，一定要用色彩冲击力大的原色对比才能营造出他们认为的美感。对此，你是怎么认为的？

春来了 剪纸 库淑兰 陕西咸阳

作品造型夸张、用色生动。深红色的小马与黑色装束、白色面孔的人物构成画面主体，与黄、绿、蓝、白、红、黑等符号化的不同图案构成了和谐的整体。利用色彩的面积对比和相互呼应，画面中的形象活泼而充满律动感，色彩既稳重又协调，形成了艳丽而不失明快的乡土浪漫风格。

挂虎 泥塑 高40cm 陕西凤翔

学习任务四

1. 了解中国古代美术里的常用色以及民间美术的用色口诀。

2. 参照剪纸作品《春来了》，查找作品中用了多少种色彩，并按照明度顺序排列出来。

蛱蝶寻芳风筝 绢 72cm×80cm
费保龄 1980年 中国美术馆

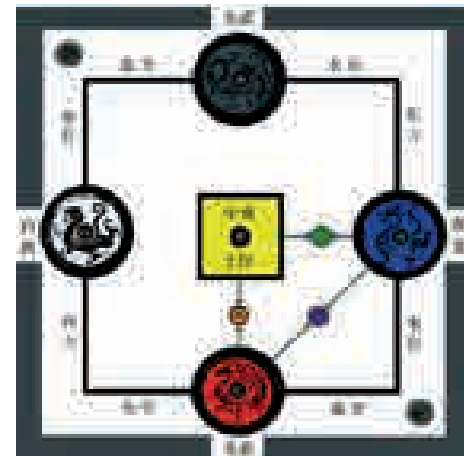
思考·探究

1. 图中的凤翔泥塑《挂虎》共用了几种颜色？搭配上有什么特点？

2. 请用鉴赏美术作品的四步法，评述《春来了》这幅剪纸作品。

财神 布堆画 125cm×97cm 高凤莲 2008年 中国美术馆

五行方位及五行色彩示意图

东方青色主木，西方白色主金，南方赤色主火，北方黑色主水，中央黄色主土。

思考·探究

小组讨论，以高凤莲布堆画《财神》为例，识别作品中的物象，并分析民间美术的色彩组合与运用有哪些特点，选出代表分别阐述各小组的观点。

凤穿牡丹 花布 张明建 80cm×80cm 山东
“凤穿牡丹”不是普通的花布，它是旧时女孩出嫁用来包衣服或物品的花布，也叫包袱皮。

五、我们应当怎样保护与传承民间美术

随着我国现代化进程的加快，经济、社会和文化都进入全面发展时期，文化生态产生着巨大变化，包括民间美术在内的非物质文化遗产，既受到不小的冲击，也受到更多的关注。面对新的时代变革，我们应当如何保护与传承民间美术？

■ 学习任务五

1. 了解非物质文化遗产的含义，查找本地与民间美术相关的非遗项目与传承人名录，制定拜访计划。

2. 搜寻民间美术商业性开发的案例，探讨其得失，及时做好视频、图像与文字记录。

南京夫子庙元宵节灯会 摄影 余洋

学生在后台表演皮影戏

商铺里摆设的彩色泥人

摇猴 泥塑 高10.5cm 山东高密

■ 思考·探究

1. 你觉得民间美术的保护应遵循什么样的原则？原生态保护与改造传承哪一个更好？
2. 小组讨论，你赞成对民间美术的大规模商业化开发吗？说说有哪些利与弊。

中国古老的民间美术里蕴含了许多的造型智慧，对材料的处理与应用、对形式的研究与探讨、对技法的修炼与养成，都可以给当代的艺术设计带来许多有益的启示。

蓝印花手袋

运用民间蜡染布料制作的时装

国家级非物质文化遗产壮族铜鼓舞

国家级非物质文化遗产彝族荞菜节葫芦笙舞

知识窗

“非物质文化遗产”指被各群体、团体、个人所视其为文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。各个群体和团体随着其所处环境、与自然界的相互关系和历史条件的变化，不断使这种代代相传的非物质文化遗产得到创新，同时使他们自己具有一种认同感和历史感，从而促进了文化多样性和人类创造力的发展。非物质文化遗产包括：口头传统和表述，表演艺术，社会风俗、礼仪、节庆，有关自然界和宇宙的知识和实践，传统的手工艺技能。

我国民间美术原生形态的衰落是社会文化变革和现代工业文明发展的结果。不少民间美术门类已经濒临灭绝。如何保护与传承民间美术，让年轻人喜欢并接受它，成为摆在我们面前的一大课题。有人说应该让民间美术走进博物馆保护起来，也有人

说应该让民间美术的内容、题材与形象寓意及时更新，换上那些更容易吸引年轻人注意的现代事物。但民间美术里的许多内容题材与形象寓意，是经过千百年演变与积淀才得以形成的，包含了许多古老的信息，是中华民族共同的文化记忆。

在欧洲博物馆展出的中国木雕

■ 思考·探究

以“民间美术的传承与保护”为题，召开一次班级研讨会，讨论我们如何传承、借鉴与发展民间美术，并写出报告。

■ 学习评价

按下表要求，填写你对民间美术的认识与了解。与同学分享你的认识，并展开互评。

项目	内容	请填上“是”或“否”
自测	已对民间美术的定义与涵盖范围有所了解。	
	已对民间美术的主要门类与技法有所了解。	
	已对民间美术主要造型方法有所了解。	
	已对民间美术对当代社会的意义有所了解。	
评价	请说说你现在对民间美术的接受程度。	

■ 学业水平等级划分

水平	质量描述
一	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能了解民间美术和生活的联系。 2. 能选择自己喜欢的民间美术作品，根据对称、均衡、节奏、对比、统一、变化等形式法则对作品进行分析。 3. 能与同学交流自己对民间美术作品的想法和观点。
二	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能选择几件典型的民间美术作品，收集相关历史背景和艺术家的生平资料，分析、研究作品中隐含的文化信息。 2. 能收集各种资料，与同学共同研究和讨论社会和文化环境是如何影响民间美术作品的。
三	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能选择不同地区和民族的民间美术作品，进行比较分析，探讨其不同的艺术特点和本民族历史文化的关系。 2. 能针对民间美术在当今时代的继承与发展问题提出自己的看法，并与同学交流。

万山红遍
中国画（轴）
纸本设色
135cm × 85cm
李可染
1964年
荣宝斋

主席走遍全国
中国画 196.5cm × 117.5cm
李琦 1960年 中国美术馆

■ 单元情境

学校组织的交流团赴欧洲进行为期一周的参观访问。在当地学生的带领下，同学们走进了著名的博物馆和美术馆，并详尽了解了当地的艺术家和作品。从外国学生的介绍中，同学们能感受到他们强烈的自豪感。按照惯例，对方下学期要来中国进行回访，我校同学将带领外国同学参观美术馆并介绍中国的现代美术作品。那么，中国现代美术发展的基本脉络如何？有哪些著名的艺术家和作品？它们与当时的历史和社会背景又有什么关系？作品《万山红遍》有着怎样的时代创作背景？这些作品是如何体现了中国不同于西方的艺术特色？现当代艺术在今天如何肩负起文化复兴的大旗呢？

■ 单元概述

本单元分为三个主题：“东西文化碰撞中的艺术嬗变”“为人生而艺术”“时代的美术担当”。三个主题从20世纪中国近现代美术发展的基本脉络和文化立场出发，引导学生认识中国现代美术与中国社会百年复兴之路之间的紧密联系，了解现代美术转化的时代背景、途径及各种形态，把握借古开今与引进包容、百花齐放与推陈出新的发展方向，从而理解民族优秀传统文化和中国社会主义发展道路对美术进程的重要意义，激励同学们以更为自信和自觉的姿态参与到未来的中国美术文化建设中去。

■ 关键词

现代美术 西学东渐 新兴木刻 左翼美术 中国故事 文化自信

■ 测评

中国国家博物馆“百年巨匠——四十三位文学艺术大师作品展”中有下列16位画家。

请在你知道或者略有所知的人名前打钩，然后说出他们的代表作品。

☐ 黄宾虹	☐ 徐悲鸿	☐ 林风眠	☐ 吴作人	☐ 齐白石	☐ 张大千	☐ 傅抱石
☐ 蒋兆和	☐ 吴冠中	☐ 石鲁	☐ 黄胄	☐ 关山月	☐ 刘海粟	☐ 李可染
☐ 潘天寿	☐ 李苦禅					

交流与传承 | 东西文化碰撞中的艺术嬗变

西方艺术传入中国后，带来了不同的思想观念和多样的表达方式。我国的艺术家们面对西方艺术会如何选择，是全盘吸收，坚持自我，还是兼容并蓄？艺术家们纷纷尝试，给出了不同的答案。

一、中国美术在中西交流中有哪些新的拓展

中外美术交流有很长的历史。自明朝中期始，多批传教士来华，将西方文化如地图、标本和多彩的插图等介绍到中国，同时也将西洋画法传入中国，对中国近代美术产生了重大影响。那么，这一时期中国美术究竟有哪些新的拓展？

■ 学习任务一

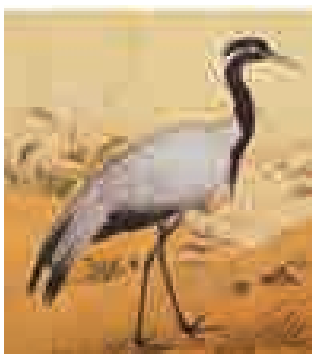
查找资料，了解晚清以来中西美术交流的代表画派、画家及其作品，小组分析交流背后的原因。

赵德昌夫妇像 中国画（轴） 纸本设色 148.5cm×80cm
任伯年 1885年 中国美术馆

十骏图之一 中国画（轴） 绢本设色 40.7cm×40cm
郎世宁 清 台北故宫博物院

鸟类画谱（局部） 张为邦 清

松鹤延年（局部） 虚谷 清

■ 思考·探究

1. 比较郎世宁与任伯年的作品，分别从比例、造型、立体感上说说作品怎样吸收了中西艺术的不同特点。

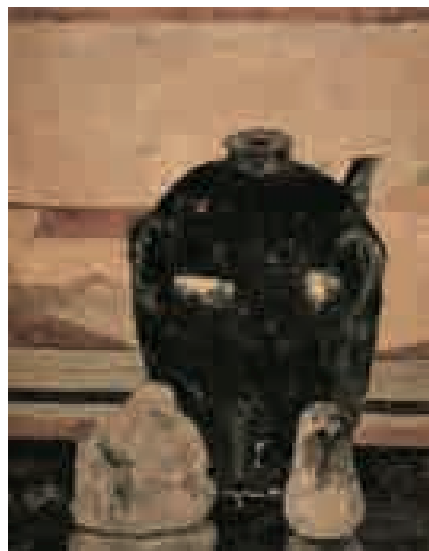
2. 上面两幅作品，作者都是清代画家，画的仙鹤为什么会呈现迥异的表现风格？结合时代背景，说一说为什么会有这样的差异。

沉思 雕塑 石膏 170cm × 54cm × 40cm
滑田友 1943年
中央美术学院

婆婆与孙子 素描 纸、铅笔 45cm × 42cm
唐一禾 1937年 中国美术馆

绿樽 油画 布面油彩 54cm × 41cm
庞薰琹 1930年 中国美术馆

“五四运动”前后，随着新文化运动的兴起，西学东渐风气更盛。陈独秀和吕澂喊出了“美术革命”的口号，许多中国青年跨出国门，开始了海外学艺的历程。他们中绝大多数学成归国，开始在中国参与美术教育，传播西方美术的观念、方法和艺术形式，使西方美术，特别是写实主义的油画、雕塑以及版画在中国广泛传播，使得外来的美术门类在现代中国快速发展。李铁夫、李叔同、徐悲鸿、林风眠、吴作人、常书鸿、刘开渠、唐一禾等早期出国留学学成归国的艺术家，为推动中国现代美术和美术教育的改革与发展做出了重要贡献。

■ 思考·探究

要改变中国传统绘画的面貌，就一定要学习吸收西方的美术观念与语言、形式吗？分小组讨论，并交流看法。

冯钢百肖像 油画 布面油彩 91cm × 72cm
李铁夫 1934年 广州美术学院美术馆

阐明美术之范围与实质，使恒人晓然美术所以为美术者何在，其一事也。阐明有唐以来绘画雕塑建筑之源流理法，使恒人知我国固有之美术如何，此又一事也。阐明欧美美术之变迁，与夫现在各新派之真相，使恒人知美术界大势之所趋向，此又一事也。即以美术真谛之学说，印证东西新旧各种美术，得其真正之是非，而使有志美术者，各能求其归宿而发明光大之，此又一事也。

——吕澂（现代）

学习评价

请按下面的表格要求进行填写，并将你的评价与同学们分享，开展辨析与互评。

	《婆婆与孙子》	《绿樽》	《冯钢百肖像》	《沉思》
作品特征				
艺术风格				
作品感受				

二、在“西学东渐”的形势下，传统绘画是如何发展的

“五四运动”前后，在引进西方美术的观念与方法的同时，也掀起了反思、批判以文人画为代表的传统绘画的思潮。但是，许多传统画家并没有妄自菲薄地忽略传统，而是在深入研究、传承中国绘画传统的基础上，借古开今，继续推动中国画的发展。

学习任务二

通过对黄宾虹、齐白石、潘天寿等艺术家作品的学习，了解这三位中国近代画家对传统中国画的传承与发展所做出的贡献。

绿梅

中国画（四条屏）

纸本设色 148.5cm × 160cm

吴昌硕 1916年 中国美术馆

以吴昌硕为代表的晚清民国艺术家将金石文字的写法、技法和审美趣味融入绘画中，开创了书法和绘画新格局。吴昌硕的印章篆刻亦有极高造诣，从金石中体悟笔法，形成强烈的个人风格。

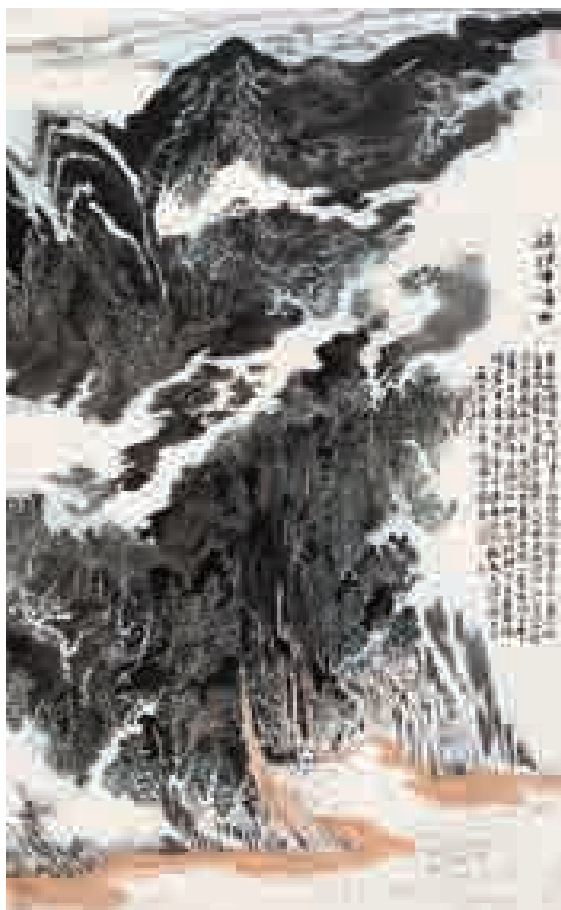

蛙声十里出山泉 中国画 纸本水墨 129cm×34cm
齐白石 1951年 中国现代文学馆

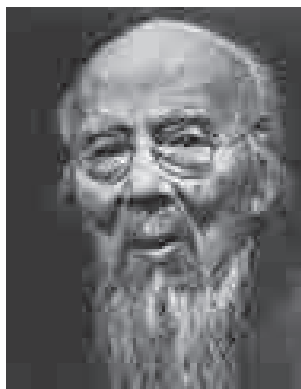
木匠出身的齐白石通过长时期的艰苦努力，熔文人画与民间艺术于一炉，创作了大量的富有革新精神的大写意花鸟画。他的人物画、山水画也别具一格，具有浓郁的生活气息和雅俗共赏的审美趣味。

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

砾砂冲峭口
中国画
纸本设色
108.5cm×67cm
陆俨少
1979年
中国美术馆

齐白石像 摄影 郑景康 1957年

■ 思考·探究

1. 齐白石的绘画在题材上和传统文人画有何不同？

2. 作品《记写雁荡山花》《砾砂冲峭口》是怎样开创新风的？笔墨与构图形式上有哪些独到之处？

张大千深谙传统精髓，战时蛰居敦煌，遍摹敦煌壁画，晚年长居海外，接触到西方的艺术风格。其作品风格多样，工笔、写意、青绿样样精通，尤其晚年的泼彩，达到其艺术巅峰，赋予传统绘画新的面貌。

春水归舟
中国画（轴）
纸本设色 75cm×90cm
张大千 1979年
中国美术馆

黄宾虹以学识渊博著称于世。他的山水画用笔凝重酣畅，用墨层层积染而空灵，用笔沉厚生拙，形成深厚华滋的艺术效果。

湖滨山居 中国画（手卷） 纸本设色 32cm×90cm 黄宾虹 1947年 中国美术馆

学习评价

按下表要求，比较分析黄宾虹与张大千的作品，并将你的评价与同学分享，开展辨析、互评。

	《湖滨山居》	《春水归舟》
表现内容		
表现形式		
作品风格		
创作观念		

当西方美术的观念与方法在中国广泛传播时，中国传统艺术也在寻找自身的定位中不断发展。画家们走进自然、体味生活，用笔墨抒写对自然、人生、现实的感受，使中国画创作在传统基础上焕发生机。在中国近代美术史上出现了北京画派、岭南画派以及后来的长安画派等继承传统又有所创新的画派。特别是中华人民共和国成立后，画家们深入生活，关注现实，努力创新，坚持“为人民而歌，为时代创作”的方向，以饱含深情的绘画语言描绘祖国壮丽秀美的河山，抒发对新中国社会发展变化的感受。中国画坛名家辈出，流派纷呈。黄宾虹、齐白石、张大千、潘天寿、傅抱石、徐悲鸿、李可染等为传统中国画的发展做出了重要贡献。

名家论艺

中国绘画的风格是东方绘画体系的最高成就。中国画的用线的表现力、对空白的安排、用色的理解、对空间的感受等，都凝聚了我们祖先对艺术本质的深刻领悟。

——潘天寿（现代）

三、艺术家们在中西融合方面做过哪些探索

20 世纪以来，当西方美术的观念、创作方法和语言形式在中国广泛传播的同时，许多中国艺术家致力于中西绘画艺术的融合，将西方绘画的造型、

色彩、光影等元素与中国绘画的传统笔墨特点、写意精神以及审美趣味相结合。他们的探索又有哪些成功之处呢？

学习任务三

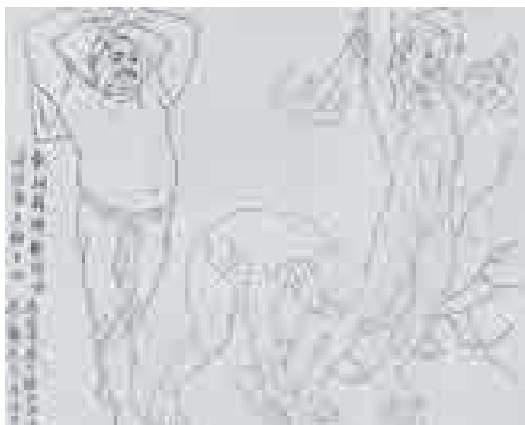
以徐悲鸿、林风眠为例，分析画家对西方绘画语言的借鉴，进一步了解融合的手法与理念。

经典解读

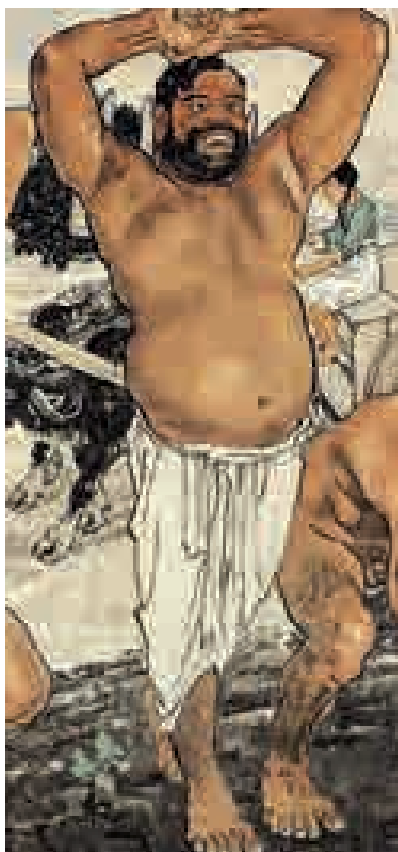
徐悲鸿是我国现代画家、美术教育家，曾留法学习西方绘画。针对当时中国画发展现状，他主张对传统中国画进行改良，在中国传统绘画“六法”的基础上，提出作画“新七法”，造型上注重对人物的解剖结构、骨骼的准确把握，内容上强调作品的思想内涵，创造出写实与寓意兼容的作品。

愚公移山 中国画（手卷） 纸本设色 144cm×421cm 徐悲鸿 1940年 徐悲鸿纪念馆

《愚公移山》素描创作稿

愚公移山（局部）

《愚公移山》以开阔的构图、坚实的人物形象展现中华民族的古老典故。此画创作于中国人民抗日战争时期，作者以愚公移山的典故为题材，塑造了坚韧不拔、顶天立地的壮汉形象，寓意着中华民族不惧艰难、坚持抗战的信心与意志。

思考·探究

欣赏《愚公移山》，分析作品在哪些方面汲取了中西美术的绘画技巧。作品整体效果是怎样与传统绘画拉开距离的？

九方皋 中国画（手卷） 纸本设色 139cm×351cm
徐悲鸿 1931年 徐悲鸿纪念馆

名家论艺

古法之佳者守之，垂绝者继之，
不佳者改之，未足者增之，西画之可
采者融之。故建立新中国画既非改良，
亦非中西合璧，仅直接师法造化而已。
——徐悲鸿（现代）

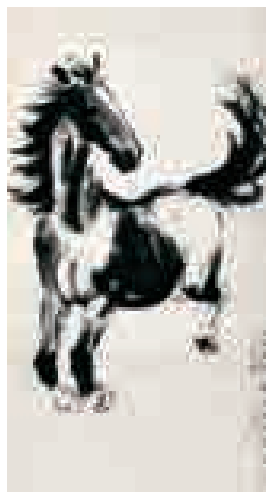

泰戈尔像 中国画（轴） 纸本设色 51cm×50cm
徐悲鸿 1940年 徐悲鸿纪念馆

思考·探究

1. 分小组讨论徐悲鸿的某件作品，谈谈徐悲鸿是如何将西方绘画的造型、色彩、光影等元素与中国绘画的传统笔墨、审美趣味相结合的。他的探索又有哪些成功之处？

2. 你喜欢哪张马的作品？试着从构图、笔法和表达内容等方面比较徐悲鸿与大卫作品的异同。

奔马 中国画（轴）
纸本水墨 112cm×32cm
徐悲鸿 1941年
徐悲鸿纪念馆

横跨阿尔卑斯山的拿破仑
油画 布面油彩 270cm×232cm
大卫（法国）1800年
法国巴黎官兵疗养院

经典解读

林风眠是中国早期留法画家，曾创办西湖艺术专科学校并担任校长。他的绘画创作形式多样，彩墨画别具一格，为中西绘画的融合开辟了一条独特的新路。他将西方的现代派艺术风格融合我国传统宣纸、毛笔和水墨，以水粉等为材料创造出风格独特的彩墨艺术。

林风眠的戏剧人物借鉴皮影造型与色彩表现，剪影式的纯侧面造型，放弃了体积感的线条表现，融合了现代艺术的平面风格，线条简练，设色大胆，艺术风格独具一格。

霸王别姬 油画 布面油彩 54cm × 48cm
林风眠 1952年 中国美术馆

鱼鹰小舟 彩墨画 纸本设色 31cm × 34.5cm
林风眠 1961年 中国美术馆

瓶花 彩墨画 纸本设色 68cm × 45cm
林风眠 1952年 上海美术馆

思考·探究

林风眠作品形式多样，你能从中发现哪些中外画种的影子？说说这种探索表现了画家怎样的艺术追求？

渔妇 油画 布面油彩 73cm × 92.5cm 林风眠 1954年 中国美术馆

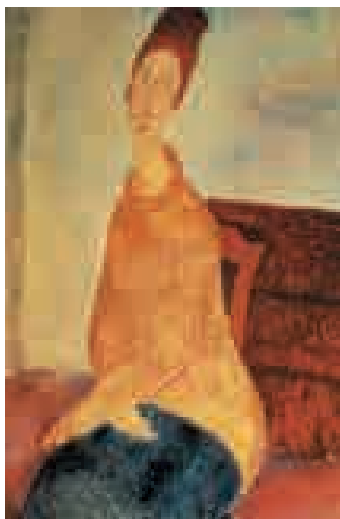
横笛 彩墨画 纸本设色 34cm×34cm 林风眠 1964年 上海美术馆

纺线 剪纸 山西

青花人物罐 瓷器 明代

穿黄色毛衣的杰妮·海普顿
油画 布面油彩 100cm×65cm
莫迪利阿尼（意大利）1919年
古根海姆美术馆（美国）

音乐 油画 布面油彩 115cm×115cm
马蒂斯（法国）1939年
奥尔布赖特-诺克斯美术馆（美国）

皮影人物 湖北

名家论艺

谈到艺术便谈到感情。艺术根本是感情的产物，人类如果没有感情，自也用不到什么艺术。换言之，艺术如果对于感情不发生任何力量，此种艺术已不成为艺术。

——林风眠（现代）

思考·探究

小组探究林风眠的作品与瓷器、剪纸、皮影及莫迪利阿尼作品的关系。画家分别从中国传统艺术与西方绘画中汲取了哪些元素？最终所呈现的艺术作品具有怎样的艺术特征？

20世纪以来，欧洲美术教育的观念、内容和方法对中国的美术教育产生了巨大影响。中国艺术家在接受外来影响的同时，也力求中西融合的探索。这种探索不仅体现在中国画、油画的创作上，在版

画、年画、招贴画（宣传画）等画种上也出现了一些新特征、新面貌。徐悲鸿、林风眠、蒋兆和、董希文、吴冠中等在中西美术的融合中都做了有益的探索和尝试。

流民图（局部） 中国画（卷） 纸本设色 200cm×2700cm 蒋兆和 1943年 中国美术馆

木槿 油画 布面油彩 120cm×80cm

吴冠中 1975年 中国美术馆

占满前景的木槿，犹如拉近的镜头特写，在周围向日葵、野菊、丝瓜等花木的映衬下，更彰显出木槿幽绿的外在与勃发的生命力。绽放的白色木槿花点缀其中，花心略施玫红，平添了些许温馨又烂漫的气息。作为重要的中西融合型画家，作品展现了吴冠中先生20世纪70年代创作“整体从意象立意，局部从具象入手”的独特风貌，体现了浓郁的东方审美趣味。

哈萨克牧羊女 油画 布面油彩 163cm×128cm

董希文 1948年 中国美术馆

思考·探究

1. 谈一谈传统型中国画和融合型中国绘画，分析它们的造型特点、表现形式和创作理念。你更喜欢哪一种作品？说出你的理由。

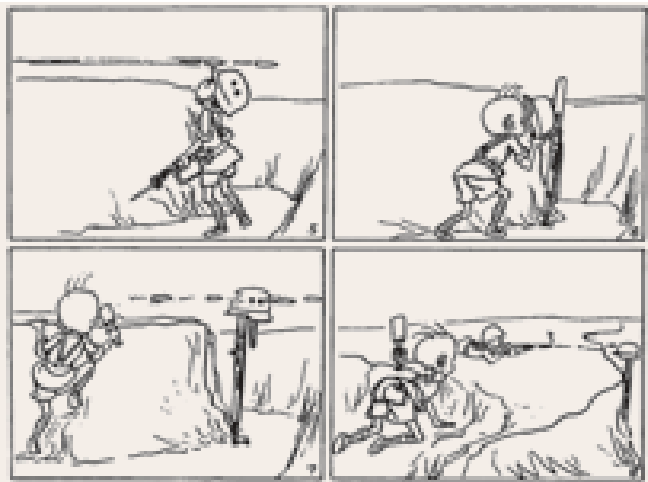
2. 比较、分析蒋兆和与董希文的作品，同样是中西融合型创作，有哪些因素使他们的作品的风格有所不同？

四、你知道我们身边还有哪些绘画门类吗

连环画、年画、宣传画等属于通俗普及的艺术门类，它们的历史都很久远。连环画的基本形式早在汉代的画像石和以唐代敦煌艺术为代表的“经变”故事中就已出现，是中国古老的艺术门类之一。在当代，它们又取得了什么样的发展呢？

学习任务四

深入认识连环画、年画、宣传画，了解它们和其他画种有怎样的关系，探讨它们在新中国迅速普及的原因。

三毛从军记 连环画 8cm×12cm×4 张乐平 1935年

妹妹和弟弟 漫画 23.5 cm×28cm 丰子恺 1942年

我们热爱和平 宣传画 53cm×38cm 阙文 1951年

西厢记 连环画 纸本设色 37cm×43.5cm 王叔暉 1954年

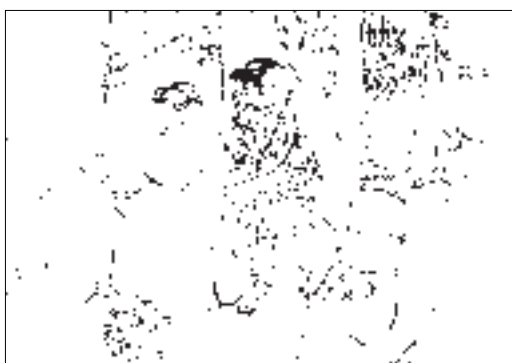

试验田 年画 45cm×65cm 宋仁梁 宋仁贤 1975年

地球的红飘带——遵义会议 连环画 39cm×120cm 沈尧伊 1988年

山乡巨变 连环画 21cm×28.5cm 贺友直 1959年

人到中年 连环画 130cm×160cm 尤劲东 1981年

闹天宫 连环画 28.5cm×21cm 刘继卣 1955年

连环画、年画和宣传画以及文学作品中的插图和各种刊物的封面等美术作品，因其形象性、生动性和通俗性的特点，在新民主主义革命时期和抗日战争时期为革命斗争发挥了巨大作用。随着中华人民共和国的成立和民众生活的改善，它们更多地走进千家万户。在传播技术还不发达、影视媒介还不普及的年代，看“小人书”几乎成为少年儿童精神生活中必不可少的活动之一，年画和宣传画几乎成为家家户户的艺术“装饰”。这些大众喜闻乐见的美术形式在普及文化、增长知识、祈福美好心愿、提升审美情趣方面发挥了巨大作用，不少通俗美术作品塑造的艺术形象在广大读者的心中留下了长久的记忆。

■ 思考·探究

1. 小组讨论连环画、年画、宣传画，说说它们分别有什么特点。
2. 向同学们介绍你最喜欢的连环画作品，它在哪些方面让你印象深刻？

时代与变革 | 为人生而艺术

一部中国现代美术史，既是中国艺术家力求艺术语言、风格由古典形态向现代形态转换的历史，更是百年来中华民族曲折坎坷而不懈抗争、奋进、变革、发展的形象史。历史的涛声无不在中国现代美术的河谷中回荡。那些历经时代变迁、时光洗礼而铭刻在观众心目中的经典之作，无不是在艺术的语言风格上有所创新，又折射出时代风云变革，充满对现实关注的艺术创作。艺术作品是怎样反映时代变革的？这一时期又涌现出哪些反映时代脉搏的优秀美术作品呢？

一、为什么说中国现代美术是时代的镜子

中国现代美术是在历史的巨变中开启发展之路的。许多艺术家在“为人生而艺术”思想的影响下，用艺术的方式形象地记录历史与社会之变，表达了他们在这种历史与社会变革中的心路历程与人生理想。

■ 学习任务一

中华人民共和国成立后，绘画在题材内容、表现方式、作品内涵上都呈现出全新的面貌，深入了解这些作品的表现形式和时代变革的关系。

■ 经典解读

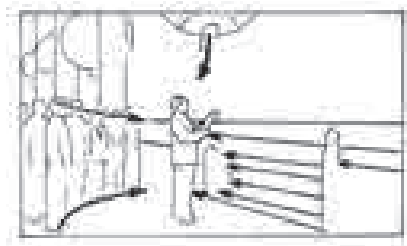
开国大典 油画 布面油彩 230cm×402cm 董希文 1953年 中国国家博物馆

天安门开国大典实景照片

油画《开国大典》草图

油画《开国大典》的画面结构分析

董希文是我国现代著名的油画家，他的代表作品《开国大典》可以说家喻户晓。作为一幅叙事性主题作品，《开国大典》典型地反映了艺术家表达意图的过程和方式。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、红灯笼及红旗等形式强烈的对比，并增加了节日的喜庆气氛。

日出东方 油画 布面油彩 216cm×415cm
赵力中 2007年 中国国家博物馆

中国人民站起来了 年画 水粉 130cm×244cm
马泉 1983年 北京画院

新中国诞生 中国画 绢本设色 203cm×816cm 唐勇力 2015年 中国国家博物馆

美术作品是创作者对生活、对现实、对时代以及对生命和人生理想的感受、认识、理解和想象的视觉表达，因而对美术作品的鉴赏离不开对创作者创作动机、创作心理的探问以及时代、社会的双重影响。特别是中国现代美术不仅在艺术的语言、风格上较之传统美术有所创新，而且在艺术的功能和内在精神上呈现出新的变化，这主要体现在许多艺术家将自己的艺术兴趣和艺术追求与国家民族的命运维系在一起，与社会现实和时代发展联系在一起，用他们的画笔、刻刀去表现民族救亡的斗争、火热而丰富的社会生活以及时代发展的景象，使美术创作既体现出鲜明的艺术个性，也充满了浓郁的时代与生活气息。

东方红·1949 油画 布面油彩 130cm×180cm
段江华 1999年 中国国家博物馆

■ 思考·探究

1. 比较本课中五幅表现中华人民共和国成立的作品。假设你是作品的创作者，请尝试还原创作者所在的位置和角度，体会创作者是如何创作的，这种视点的变化对表现创作意图起到怎样的作用？
2. 以作品《开国大典》为例，谈一谈应怎样从作品的形象、形式以及时代背景、创作者等方面去理解作品的创作意图。

二、为什么说家国情怀是中国现代美术重要的精神品格

“拥有家国情怀的作品，最能感召中华儿女团结奋斗。”家国情怀是中国优秀传统文化最深厚而鲜亮的底色。范仲淹说“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，顾炎武说“天下兴亡，匹夫有责”，

这都是蕴含于中国传统文脉中的延绵浓郁的家国情怀。在中国现代美术的进程中，这种情怀又得到怎样的弘扬？

学习任务二

请结合相关资料或通过网络查询，了解毛泽东 1942 年 5 月《在延安文艺座谈会上的讲话》的主要内容，并思考其讲话对中华人民共和国成立前后的艺术创作有怎样的指导意义。

延安文艺座谈会合影 摄影 吴印咸 1942 年

经典解读

怒吼吧！中国

版画 黑白木刻 23cm × 16cm

李桦 1935 年 中国美术馆

描述：

在一截短木桩上，绑着一个仰面朝天的男子。他蒙着双眼双耳，鼻孔、嘴巴张得很大，舌尖抵在牙上，似乎在费劲地喘着粗气。他的身体虽然被绳索紧紧捆绑，却不屈地挣扎着，手伸向地上的尖刀……

分析：

作品黑白分明，刀法生拙，构图饱满，遒劲而又艰涩的阳刻线条为画面增加了一种强烈的紧张感，形成了一种内在的张力。我们似乎能听到被缚者的呐喊：拿起刀，割断绳子，还我自由！

解释：

画面中的各处细节，经过戏剧性处理后已经不再是单纯的视觉形式，而是一种深刻的隐喻：旧中国的愚昧落后、饱受蹂躏乃至奋起反抗都包含于其中，反映了 20 世纪上半叶旧中国悲惨的社会现实和觉醒民众们强烈的革命精神。

评价：

作为 20 世纪初新型版画运动中的杰出画家，李桦将传统中国绘画中的象形结构与西方体系下的人物造型手法相结合，大胆借鉴德国表现主义版画的构成形式，对黑暗现实和传统画风有强烈的反叛情绪，对我国的版画创作有重要的引领作用。

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

转战陕北 中国画 纸本水墨 233cm × 216cm

石鲁 1959年 中国国家博物馆

作品的独特之处在于表现革命领袖的角度，仅以一个侧背影展现了一个大气磅礴的空间，在大山大壑的背景中暗示出一个宏大的历史场面，又不失革命家的浪漫主义和家国情怀。

鲁迅像 版画 黑白木刻 29.4cm×42.4cm
赵延年 1961年 中国美术馆

到前线去 版画 黑白木刻 20cm×27cm
胡一川 1932年 中国美术馆

中国古代木刻具有悠久的历史 and 灿烂的成就，但它的创作是将画与刻分开进行的。新兴木刻的画与刻都由画家独立完成。鲁迅被称为“中国的新兴木刻的母亲”。他在1930年出版的《新俄画选》的小引中记道：“当革命时，版画之用最广，虽极匆忙，顷刻能办。”显然，版画的可复制性、低成

本及其高速产出都非常符合当时革命之急需。鲁迅先生倡导“左翼美术运动”，成立当时第一个革命美术团体“朝花社”，将创作的重点转移到木刻版画上，主要用于抗日救亡的宣传，体现出艺术家对国家和民族命运的关注。

帮助抗属锄草 版画 黑白木刻 15.1cm×19.4cm 力群 1941年 中国美术馆

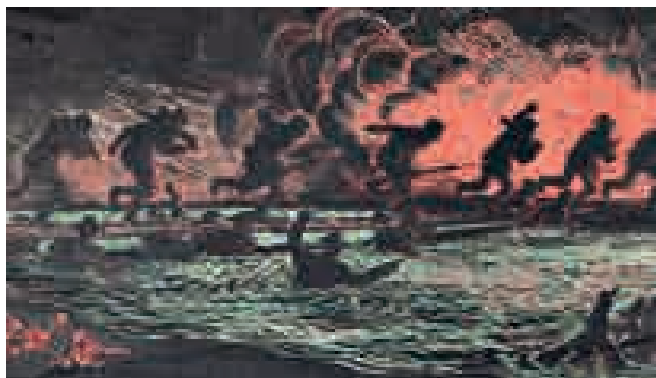
面包 石版画 35.8cm×28.5cm
珂勒惠支(德国) 1924年 鲁迅博物馆

知识窗

磨镰刀
石版画
30cm×30cm
珂勒惠支(德国)
1904年 鲁迅博物馆

把珂勒惠支版画介绍到中国来的第一个人是鲁迅。他谈及对珂勒惠支的最初印象：她的版画“里面是穷困、疾病、饥饿、死亡……自然也有挣扎和争斗，但这较少。这正如作者的自画像，脸上虽有憎恶和愤怒，然而更多的是慈爱和悲悯的，这是一切‘被侮辱和被损害的’母亲的新的图像”。

人桥 版画 套色木刻 20.3cm×36cm 古元 1948年 中国美术馆
古元的创作最初受柯勒惠支为代表的西方版画家影响较大，延安文艺座谈会后，逐步向民族化风格转变。作品《人桥》在色彩对比中表现出硝烟四起、火光冲天的战斗气氛，映现出士兵冲锋过桥的身影。红、绿二色叠印产生的中间色和点点留白丰富了画面的空间层次，整体上具有简洁、清新、质朴的艺术特征。

军民一家 版画 套色木刻 30cm×40cm 彦涵 1943年 中国美术馆

思考·探究

1. 抗战时期，版画创作题材发生了哪些变化？

2. 分析德国表现主义版画家珂勒惠支作品，尝试找出我国左翼版画家将其运用在创作中做出过哪些努力，又体现了哪些新意？

清算斗争 版画 黑白木刻 22.1cm×32.1cm
江丰 1944年 中国美术馆

学习评价

按照鉴赏四步法填写下列表格内容，并将自己的评价内容与同学分享，看谁的评价分析更准确、有新意。

作品	《到前线去》	《帮助抗属锄草》	《军民一家》	《清算斗争》
描述				
分析				
解释				
评价				

“五四运动”以来，在民族救亡和民族解放运动中，许多艺术家从超然遁世转向关怀现实，从遣性怡情转向为人生而艺术，从对笔情墨趣的把玩转向为民族而呐喊。特别是在国难当头的抗战时期，许多艺术家改变艺术观念，走出象牙之塔，奔赴抗战前线，走进边区乡村，用油画、中国画、版画、雕塑等各种艺术形式去表现火热的救亡斗争，去呈现大众救亡的热情，将艺术变成投枪匕首，在为抗

战、为民族而艺术中成就了自己的艺术和人生。

在中国共产党领导下的延安抗日根据地，艺术家们在毛泽东文艺思想的影响下，深入边区、奔赴前线，借用传统民间年画、剪纸等老百姓喜闻乐见的艺术形式，创作了大量反映军民抗战和劳动生活的木刻作品，激发了军民抗战与创造新生活的斗志与热情。

三、艺术家们是怎么塑造新中国艺术形象的

1949年，中华人民共和国成立以后，时代变革、社会发展的全新景象，感染和鼓舞着艺术家们。他们拿起画笔刻刀，采用不同的艺术形式与手法，满怀激情地表现中国共产党领导人民争取民族解放的历史、新中国建设取得的新成就、社会发展的新气象，讴歌民族大团结与国家进步，抒发对新中国的无限

热爱与赞美之情。革命历史的重大事件、英雄人物、少数民族新生活和祖国日新月异的建设成就，成为艺术家们关注的创作题材。新中国的方方面面在艺术家们的笔下都呈现得鲜活而生动，美术成为塑造国家形象重要的艺术形式。

■ 学习任务三

1. 少数民族是新中国美术创作中常见的题材，探讨少数民族题材和形象在国家形象塑造上有什么独特的意义。

2. 从《夸歌》等作品的观赏中，谈谈不同时期劳动者形象塑造和情感表达有何不同。

天安门前 油画 布面油彩 153cm×294cm 孙滋溪 1964年 中国美术馆

当代英雄 中国画 绢本设色 104.5cm×344.5cm 中央美术学院附中业务教研组 1960年 中国美术馆

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

育羔图 中国画 纸本设色 127cm×121cm
黄俏 1981年 中国美术馆

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

在表现新中国新生活的作品中，无论是中国画、油画、版画、宣传画，还是年画或雕塑，大都采用写实的语言、明快的色彩来塑造人物形象。人民领袖、革命英雄、社会主义事业建设者、少数民族和妇女儿童的生活成为重要的美术创作素材，给我们留下了一大批时代的经典作品。

■ 思考·探究

1. 结合作品图像和历史知识，讨论新中国早期美术作品中，为什么天安门广场、劳动者形象出现得很多？
2. 本节图例中劳动者的组合和神态有什么特征？构图与色彩上有哪些特色？

四、为什么说以人民为中心是中国现代美术的重要特色

中国古代绘画中的山水、花鸟和道释人物、文人生活是画家们常常表现的题材内容。但是，在中国现当代美术作品里，我们看到普通人的生活、劳动者的形象以及他们的喜、怒、哀、乐成为艺术表

现的重要内容。我们可以从一幅幅表现普通劳动者形象和生活的艺术作品中，去体味劳动的美、生活的美和民众的情感，并思考这种主题转换背后的原因。

学习任务四

深入了解中国当代美术以人民为中心，继承民族传统、弘扬民族精神的内在动力。

经典解读

父亲 油画 布面油彩 215cm×150cm 罗中立 1980年 中国美术馆

描述：

作品刻画了一位普通农民形象，消瘦的面庞上皱纹深如沟壑，布满了汗珠，干裂焦灼的嘴唇，犁耙一般的手中捧着一个锅过的旧瓷碗，里面装着浓黑的粗茶水……

分析：

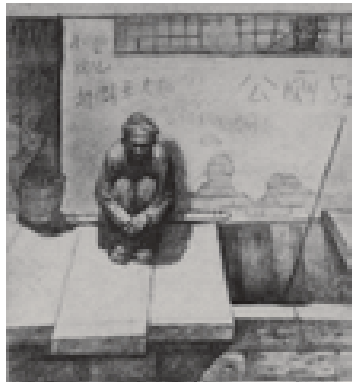
整幅画面以人物面部为核心，形成经典三角形构图，画面稳重，形象突出，给人一种庄严肃穆的感觉。画面以黄褐色为基调，特别是老农谦卑而坚韧的眼神，以及黑褐色的皮肤和眉宇间渗出的汗珠，将一位饱经沧桑而坚韧的农民形象塑造得栩栩如生。

解释：

画家在采风写生时，一位叼着旱烟的农民引起了他的注意。这个老农从早到晚守在公厕门前，就是为了先人一步抢得旱厕里的粪。画家笔记中写道“一双牛羊般的眼睛却死死盯着粪池……我心里一阵猛烈的震动，同情、怜悯、感慨”……

评价：

作品采用照相写实主义手法，采取领袖肖像画一样的尺幅来表现一位普通、贫困的百姓形象。这种强烈的视觉效果在观众心中产生的是平凡而伟大的情感。作品开辟了刻画普通农民性格和表现内心思想的新领域，给观者以强烈的视觉和心灵震撼。

采风写生现场

祖孙四代 中国画 纸本设色 119cm×97.5cm
刘文西 1962年 中国美术馆

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

开采光明的人 中国画 纸本设色 181.5cm×194cm
李世南 1984年 中国美术馆

主人 版画 黑白木刻 70cm×70cm
徐匡 阿鹤 1978年 中国美术馆

中国现代美术的题材和内容虽然丰富多彩，但是“五四运动”以后，在大众化思潮推动下，特别是在毛泽东文艺思想的影响下，许多艺术家情为民所系、艺为民所创，用不同的美术媒介、语言和风格，关注现实和人民的命运，表现人民的疾苦，表达人

民的情感、心愿和心声，塑造了许多动人的艺术形象。这些艺术形象蕴含着艺术家对生活、对劳动者的真情实感，高扬着人本主义精神，体现出深刻的情感体验和精湛的艺术技巧。以人民为中心的创作理念是中国现代美术的鲜明特色。

■ 思考·探究

1. 请同学们分成四组，每组以每25年为一个区间，选取最能表现当时社会变化和重大事件的作品，以摄影、拼贴等图文并茂的形式制作一系列“中国现代美术列车”，以图像来表现中国现代美术近百年的发展历程，并讨论这些作品是否是对时代与变革的写照。

2. 美术不只是美术馆中的展品，在日常生活中也越来越多地见到它们的身影。你能举例说明作品主题是将表现人民生活与弘扬民族精神成功结合的作品吗？

初心与使命|时代的美术担当

在谈到中国美术的发展时，一般将改革开放以来称为中国当代美术阶段。在改革开放的背景下，中国当代美术的创作主题进一步拓展，艺术形式不断丰富，艺术表现的媒介更加多样化，形成了主旋律与多样性相统一、传统美术与实验美术共存互动、写实性与非写实性艺术并驾齐驱的格局。党的十八大以来，艺术家们深入生活，扎根人民的意识进一步增强，坚守为人民而艺术、为时代而放歌，倾力高扬民族精神，为实现中国梦的理想而抒情的艺术追求，努力构建具有时代精神和民族气派的中国当代美术体系，打造新时代中国美术的高峰。

一、美术创作在新时代有什么样的新气象

改革开放使中国美术进入快速发展时期，出现了一大批反思历史与现实、反映改革开放新气象、新面貌的作品。中国当代美术创作呈现出繁荣活跃的景象，主流艺术蓬勃兴旺，实验艺术劲头十足，大众艺术焕发活力。特别是随着文化自信、文化自

强意识的增强，艺术家们不忘初心，用他们饱含深情的画笔、刻刀，去表现民族历史与文化对人类发展的贡献，讴歌新时代人们为实现伟大中国梦而奋斗的精神，抒写在中国共产党领导下大国崛起的壮丽篇章。

■ 学习任务一

艺术作品中所蕴含的思想、情感等精神因素都与时代和文化有关联。深入认识艺术创作脱离不了时代大环境，它是艺术家价值观、思想感情、心路历程对现实生活的另一种投射。

同胞·汉奸和狗——矿工图 中国画 纸本水墨 178cm×318cm 周思聪 卢沉 1981年 北京画院

老子与《道德经》 雕塑 青铜 330cm × 235cm × 185cm
吴为山 2016年 中国美术馆

路漫漫 版画 套色木刻 51cm × 73cm 晁楣 1986年 中国美术馆

太行丰碑 中国画 纸本设色 200cm × 171cm
贾又福 1984年 中国美术馆

田园牧歌 油画 布面油彩 170cm × 120cm
刘小东 1989年 中国美术馆

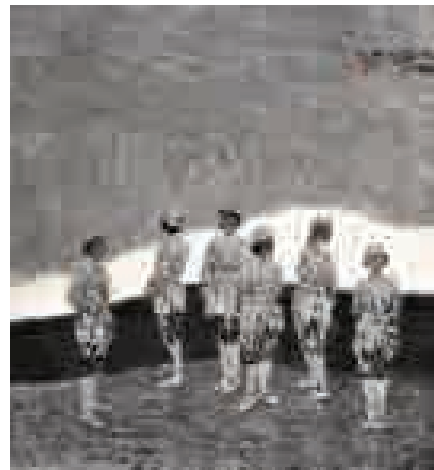
学习评价

通过对下表的填写，体会下列作品中包含的时代新气象，并与同学分享你的评价，开展互评。

作品	《矿工图》	《太行丰碑》	《田园牧歌》
时代背景			
精神内涵			
表现形式			
鉴赏感悟			

太行铁壁 中国画 纸本设色 200cm×200cm 王迎春 杨力舟 1984年 中国美术馆

玫瑰色的回忆
中国画 纸本设色 180cm×166cm
邢庆仁 1989年 中国美术馆

■ 思考·探究

选取自己最喜爱的作品，
撰写一篇美术小评论。

二、为什么用艺术方式讲好中国故事成为重要现象

随着国家的强盛，文化自信、文化自觉和文化身份建构的意识进一步增强，用艺术的方式形象地阐释中华民族悠久的历史、深厚的文化传统和为人类文明做出的贡献，反映百年来民族沧桑与发展变革成为文化艺术界的共识与责任担当。讲好中国故事，发出中国声音，这是从国家层面到艺术家的强

烈愿望。党的十八大以来，出现了一大批描绘中华民族悠久历史、灿烂文明和民族复兴、艰苦卓绝奋斗历程的美术作品，让我们感受到美术是重构文化记忆、传承中华文脉、增强文化自信的重要的艺术力量。

■ 学习任务二

了解新时代艺术家自觉以创作讲述中国故事，担负起构建文化自信的历史使命。认识主题性美术创作是对重大历史事件的文化记忆。

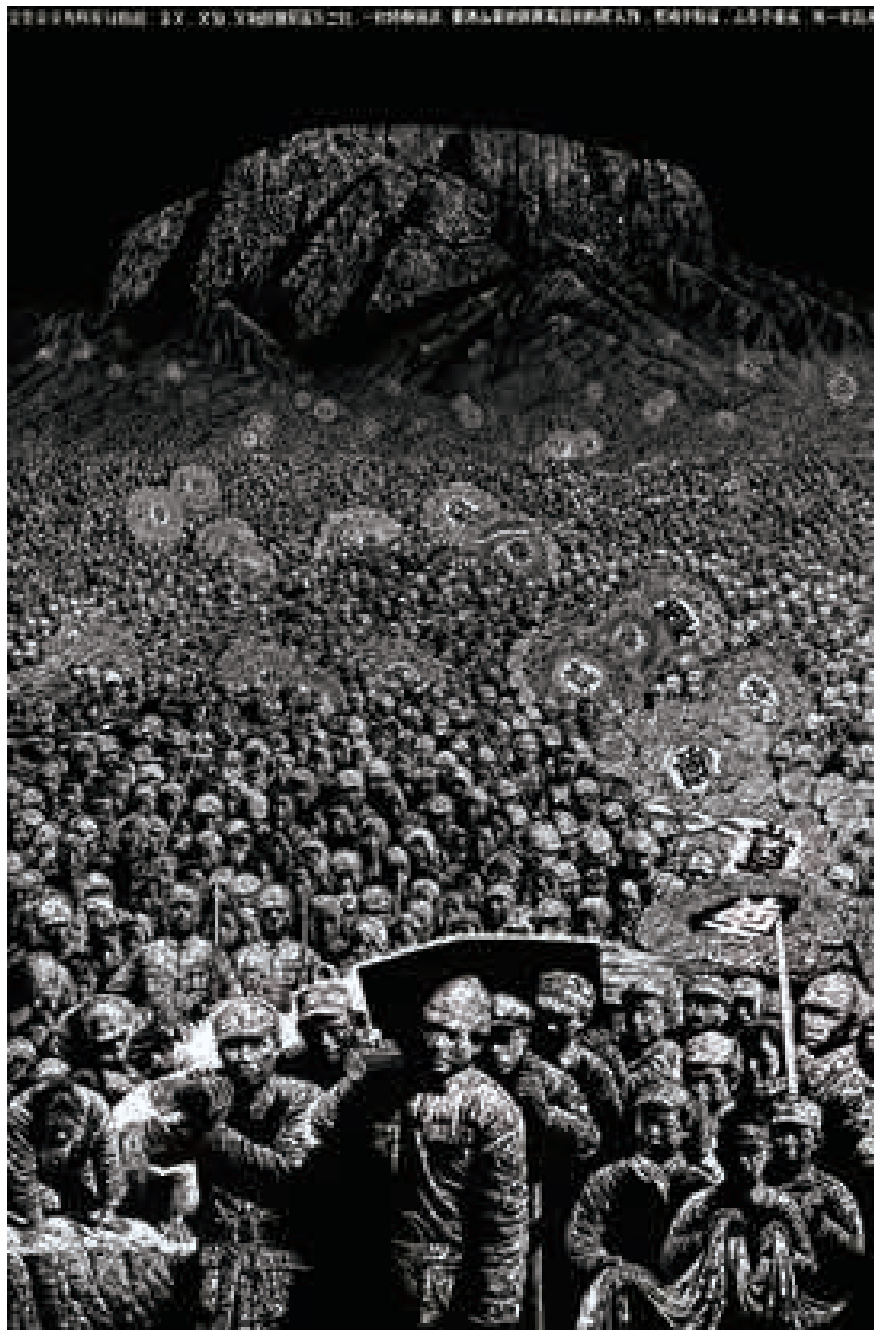

秦王扫六合 版画 套色木刻 283cm×465cm 卢雨 2016年 中国国家博物馆

在百年来的中国现代美术史上，最具思想含量、艺术价值与历史价值的艺术作品主要是主题性创作，这些作品中既有现实题材，也有历史题材。当年的现实题材至今也成为了储藏记忆的“历史”画。正因为如此，也使20世纪以来中国现代美术史具有很强的社会学、历史学和政治学价值，有了独特的美学品格与艺术精神。这种价值取向、品格与价值，何尝不是中国现代美术史对人类艺术史独特的贡献？中国现代以来的重大题材美术创作，以重大事件、重要人物和重要精神现象为表现的主要内容，储藏了丰富的历史文化信息，是民族、国家、时代的精神视觉表征，是历史的形象记录，为未来镌刻下文化的记忆。其实，无论古今中外，图像的历史意蕴与历史的图像化呈现，从来都是美术史价值的体现。

1978年11月24日夜·小岗
油画 布面油彩 123cm×160cm
王少伦 1992年 中国美术馆

重于泰山 版画 黑白木刻 400cm×300cm 代大权 贺秦岭 2012年 中国美术馆

学习评价

按要求填写下列表格，请查找资料，列举几件你所熟悉的反映中国当代重大历史进程的美术作品，谈一谈这些作品都是从怎样的角度切合时代的发展、紧扣时代主题的。

重大历史事件	作品名称	作者	表现手法	社会影响

三、新媒介给当代美术创作带来什么影响

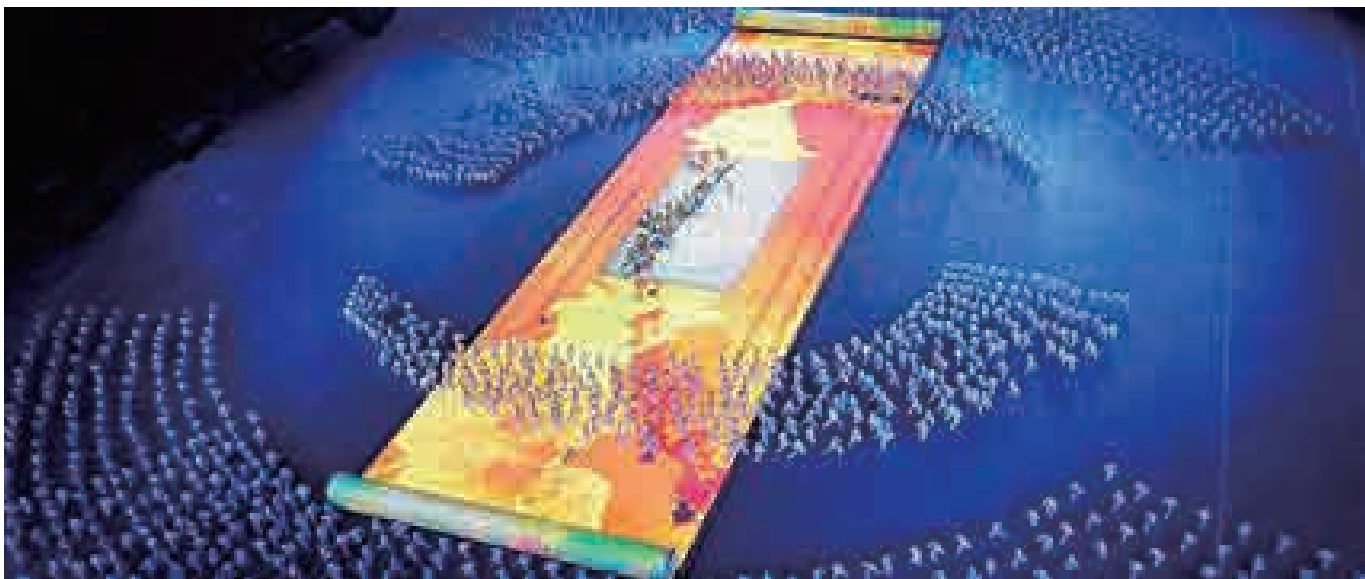
今天我们走进美术馆，或走进一个文化活动现场，或通过网络观看美术作品时，都会发现，美术作品的呈现形式不仅仅是传统意义上的手绘，还出现了许多如影像、装置和新媒介的表现形式。这些作品不仅带给我们新的视觉感受，而且可以观赏、

触摸、参与，使观众与作品发生互动，使人获得一种全新的审美体验。许多借助现代科技手段创作的作品，使作者、作品和观众在互动式的体验交流中，审美价值得到最大程度的实现。

■ 学习任务三

科学技术的发展进步，给艺术家的创作带来了新的理念与手法，探究艺术家作品背后的观念变化。

■ 经典解读

北京奥运会开幕式 2008 年

在新媒体艺术跨学科、新观念的冲击下，北京奥运会开幕式结合网络艺术、计算机图形、电脑动画、计算机交互式媒体、电子音乐、激光艺术、全息摄影艺术、虚拟现实、生物技术等，完成了具有新视觉效果的光影作品。

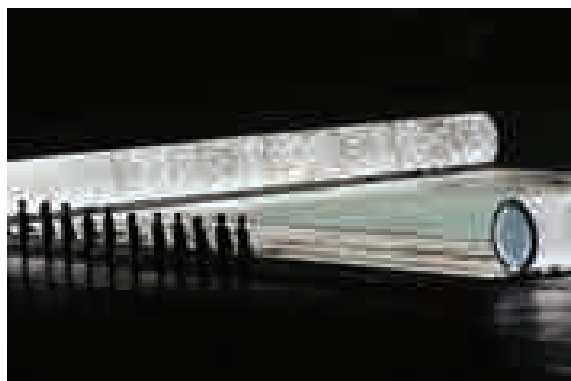
北京奥运会开幕式 2008 年

描述：

2008年北京奥运会开幕式上，一幅晶莹剔透的巨大中国画卷在厚重的古琴声中缓缓打开，这是一幅巨大的展现中国五千年历史的画卷。

分析：

这种奇幻视觉效果的营造，是将画轴在地面的一个巨大的LED屏幕上打开。屏幕长147米，宽22米，上面铺了44000颗LED灯。LED制造的光影效果和表演密切结合，幻化出各种图案，将观众引入梦幻般的世界中，无论是面积还是科技含量，都堪称历届奥运会之最。

北京奥运会开幕式 2008 年

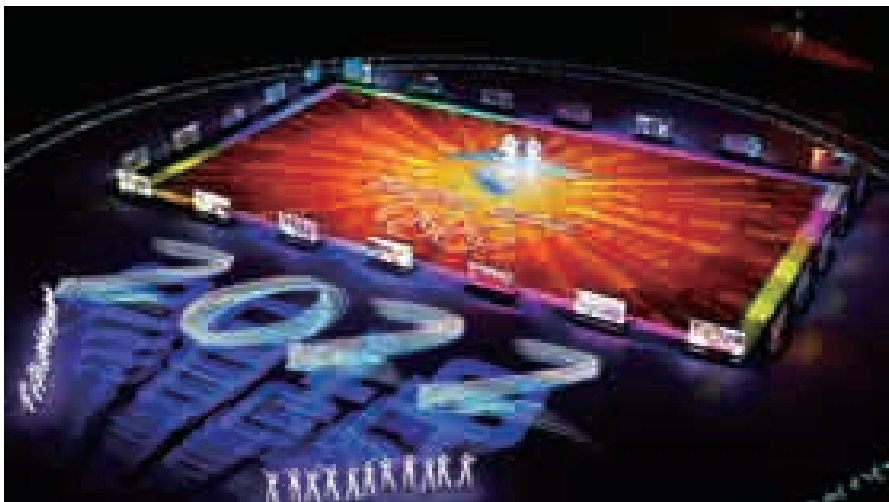
解释：

科学技术是第一生产力，推动着人类社会向前发展。科技进步不仅在物质文明的生产中发挥着决定性作用，对艺术创作也是坚强的推动力。近年来，LED显示等新技术发展迅猛，在发光效率、色彩还原、视频控制等方面不断创新，日益成为舞美场景的重要元素。

评价：

艺术家的艺术表现力与作品主题深度进一步延展。中国画卷的打开，辉煌的开幕式演出，将中国完美地展现在世界的舞台上。

平昌冬奥会闭幕式上的“北京八分钟”文艺演出 2018年

天书 综合材料 徐冰 1991年

作者通过作品表达了对社会的关注，对“版画”的本质和概念拓展问题的关注，以及对传统文化与当代文化、传统艺术与当代艺术关系的关注。

九级浪 焰火 蔡国强 2014年

■ 思考·探究

1. 请同学们结合自己的体验，谈谈有哪些新媒体艺术？这些新媒体艺术给你怎样的感受？
2. 利用计算机创作一件反映校园生活的绘画作品。
3. 自己撰写剧本，利用手机拍摄一部时间在五分钟之内的微电影，与同学分享。

山水书房 综合材料 吕胜中 2003年

科技与艺术的关系是非常紧密的，人类每一次技术进步都会带来艺术上的巨大变革。随着新媒体技术的发展和艺术观念的变化，当代中国也出现了数码艺术、电脑图绘艺术、电脑动画艺术、虚拟艺术、互动型艺术、电子游戏艺术、3D打印艺术等与传统美术完全不同的艺术形态。这些新媒体艺术，往往以连接的方式超越了二维与三维空间，增强了

与观众的互动性。观众通过触摸、空间移动、发声等不同的方式，改变作品的影像、造型，甚至意义，成为创意作品的参与者，获得一种与传统绘画、雕塑艺术完全不同的感受与体验。可以说，新媒体艺术已经渗透到当代艺术的各个领域，使艺术门类间的界限越来越模糊，艺术感知发生全新的变化。

四、怎样理解一切艺术都是为了人生活得更美好

今天，日常生活的审美化、艺术的日常生活化已成为一种重要现象和趋势。美术与生活的关联性越来越紧密。美术不仅更多地介入生活，美化着我们的生活环境，让人们实现“诗意化栖居”的愿景，更重要的是美术作品总是以动人的形式担负起表达

人们生活、命运、情感、心声的使命。用艺术的激情和精湛的技巧讴歌生命，刻画最美人物，弘扬正能量，用艺术的力量温暖人、鼓舞人、启迪人，激励人们保持积极向上的乐观心态和进取精神，已成为新时代中国美术最重要的价值追求。

学习任务四

理解艺术活动的核心是提高人类生活的质量，提升人类的价值与尊严。

汗水·钢水 布面油彩 丙烯 260cm × 168cm
广廷渤 1981年 中国美术馆

千钧一箭 雕塑 不锈钢铜 高97cm
朱成 1985年 国际奥委会(瑞士)

吉祥蒙古 油画 布面油彩 157.2cm × 138cm
韦尔申 1988年 中国美术馆

作者通过对三位蒙古族妇女的刻画，表达了对这个古老民族的关注与思考，体现了他对古典油画中那种神圣而崇高的精神力量的追求。画面简洁硬朗，色彩单纯，具有浮雕感，给人以庄严、静穆、质朴、神秘的感觉。

秋冥 中国画 绢本设色 203.5cm × 151.5cm
何家英 1991年

韶山清晓 中国画 纸本设色 179cm × 124cm
林容生 2001年 中国美术馆

公元一九四五年九月九日九时·南京 油画 布面油彩 220cm × 600cm 陈坚 2003年 中国美术馆

画家以十年的心血打造出的鸿篇巨制，达到了思想性、艺术性、观赏性的完美统一。整个画面庄严肃穆，近似真人大小的二百多个人物根据历史真实人物创作，描绘得近于完美。作品生动再现了1945年9月9日9时南京陆军总部接受日本侵略者投降的受降仪式，作品在纪念世界反法西斯战争胜利系列主题创作中独树一帜，艺术地再现了中国人民扬眉吐气的精彩时刻。

■ 思考·探究

1. “没有艺术，人生的乐趣会失掉一半。”你同意这种说法吗？
2. 小组讨论，艺术创作的目的是什么？你赞成“为人生而艺术”的创作理念吗？

名家论艺

一件真正的艺术作品不能是为了某种目的而定制的，因为作品是对一个在艺术家心灵中产生的对生命意义的重新诠释的揭示，而当它被表达的时候，它就会照亮人性发展的道路。

——托尔斯泰（俄罗斯）

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

亮宝节上的人们 水彩 布面水彩 156cm×150cm 许海刚 2014年 中国美术馆
画面构成的整体感和人物姿态与光影明暗变化的节奏感，以及以往水性媒介难以达到的厚重感，固然是该作品产生强烈视觉感染力的缘由，但是那群像中对每一个个体生动的神态尽精入微的刻画，以及那高原般雄浑的群像所彰显出的纯朴、乐观、高贵的精神气质，才是作品产生动人心魄的力量所在。

而立之年 版画 黑白木刻 120cm×80cm
彭伟 2014年 中国美术馆

该作品对男青年人像的着力刻画，展现了年轻一代自信与睿智的一面，眼神虽略带迷茫，但是带着对未来的思考，让人看到年轻人的自信和希望。

无论是传统美术作品，还是现当代美术作品，给我们留下深刻记忆的无不是那些承载着历史文化记忆、表现人生的意义、讴歌生命的价值与尊严、彰显人生的理想与人性的光芒、具有独特艺术形式的美术作品。在这个追求生活的艺术化、艺术的生活化的时代，美术与人们的生活有着更紧密的联系：

一方面美术以更广泛的形式介入生活，更好地美化我们的生活环境，一方面担负着表达人们对美好生活的追求和人生理想，构建“诗意栖居”的环境和净化精神家园的使命。有艺术与我们相伴，生活更加有光亮，人生更美好。

旗帜 雕塑 白钢、铸铜 1370cm×2080cm×1110cm 鲁迅美术学院雕塑系 2017年 中央党校

大型群雕《旗帜》以巨大的体量和纪念碑式的象征手法，塑造了56个民族和工人、农民、知识分子、干部、解放军指战员等中国特色社会主义建设者在高高飘扬的党旗引领下，不忘初心，沿着革命前辈开创的道路，众志成城，团结一心，为实现新时代的中国梦而奋进的飒爽英姿。群雕宏大的体量、恢宏的气势，体现了全国各族人民在中国共产党的领导下，为实现中华民族伟大复兴而努力豪迈激情与坚定信心。

学习评价

请按照下列表格要求填写，并与同学分享你的评价结果。

问题讨论与评价	鉴赏方法	知识	技能
自测辨析	<ol style="list-style-type: none"> 社会学式鉴赏。 品评式鉴赏。 形式鉴赏。 	<ol style="list-style-type: none"> 能否自主查阅与整理与近现代中国美术相关的背景？ 能否结合现当代史资料对作者创作意图进行充分的解析？ 	<ol style="list-style-type: none"> 能否流畅地表达自己对近现代艺术的想法？ 能否撰写主题鲜明的中国现当代艺术作品的鉴赏心得？
评价结果	A B C	A B	A B

学业水平等级划分

水平	质量描述
一	<ol style="list-style-type: none"> 能根据材料、工具、技法或体裁内容区分中国近现代美术作品，并说明其不同特点。 能了解中国近现代美术的基本脉络。 能与同学交流自己对中国近现代美术作品的想法和观点。
二	<ol style="list-style-type: none"> 能比较分析近现代美术在材料、技法和风格特征方面的基本差异。 能选择几幅近现代美术作品，收集相关背景和艺术家的生平资料，分析作品中隐含的文化信息。 能分析和判断生活中见到的中国近现代美术作品，并与同学交流自己的看法。
三	<ol style="list-style-type: none"> 能选择几件近现代中国美术作品，收集相关资料，从其创作观念、技术等方面区分不同的作品。 能通过调查分析生活中见到的一些中国近现代美术作品，撰写调查报告及评论文章，发表自己的看法。 能选择不同的中国近现代美术作品，进行比较分析，探讨其不同的艺术特点与本民族文化历史的关系，尊重本民族的文化艺术。

后 记

本套教材依据教育部《普通高中美术课程标准（2017年版）》进行编写，以学习贯彻党的十九大精神，立足新时代，放眼未来为准则，落实“立德树人”的根本任务，以美术学科核心素养统领教材内容，以美育人，课程育人，最终达成全面育人的整体目标。按照美术门类，本套教材分为《美术鉴赏》《绘画》《中国书画》《雕塑》《设计》《工艺》《现代媒体艺术》七册。

为适应教学，《美术鉴赏》以模块内容的学习程序和所要解决的问题为序列，设计了六个单元，共十七个主题。对课题学习不规定课时，方便师生自主调控。教学内容精选高中生应该掌握的基础知识与基本技能，体现基础性。坚持弘扬、传承中华优秀传统文化，以“讲好中国故事”为目标指向，符合高中生的身心发展特点，紧密联系学生生活经验，有针对性地借鉴世界先进文化，注重美术鉴赏基础知识原理与具体作品分析相关联的原则。教材内容的模块化设置以及开放性、艺术风格与表现手法多样性的特点，有利于同学们开拓视野，激发创新精神，形成对世界多元文化的理解和尊重。

本册教科书在内容设计上，以情境问题为线索，展现学习过程与学习方法，以“学习任务”抛出问题链、问题串来组织课业内容，通过一个个由浅入深的问题，从感性层面进入理论层面，使同学们易于接受并能够主动学习。围绕教学内容和目标，教材设置了“单元情境”“学习任务”“经典解读”“思考·探究”“学习评价”“知识窗”等小栏目，有助于体现学习过程和学习方法，起到强化学理解学习内容和认识学习目标的作用。尤其“学习评价”栏目，有助于同学们养成对学习成果进行反思和进行自我评价的习惯。

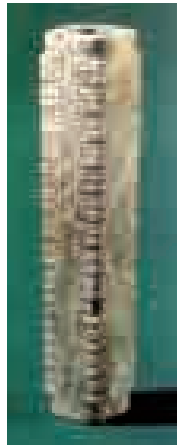
本册教材编写，得到了薛永年、朱良志、潘鲁生等多位专家的支持和帮助。在此，表示诚挚的感谢。

附录

中外美术史年表对照

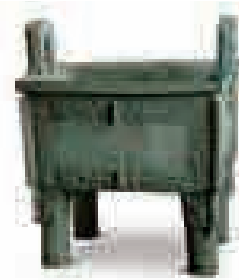
阴山岩画人面纹 (局部)
新石器时代

玉琮 良渚文化

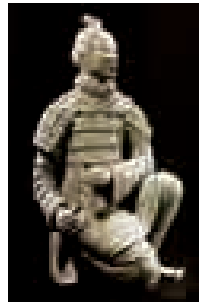
青铜爵 二里头文化

后母戊鼎 商代

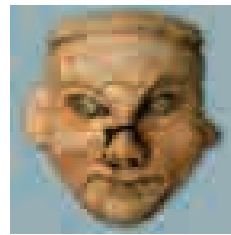
腰佩宽柄器玉人 商

跪射武士俑 秦

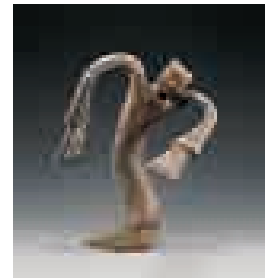
舞蹈纹彩陶盆 新石器时代

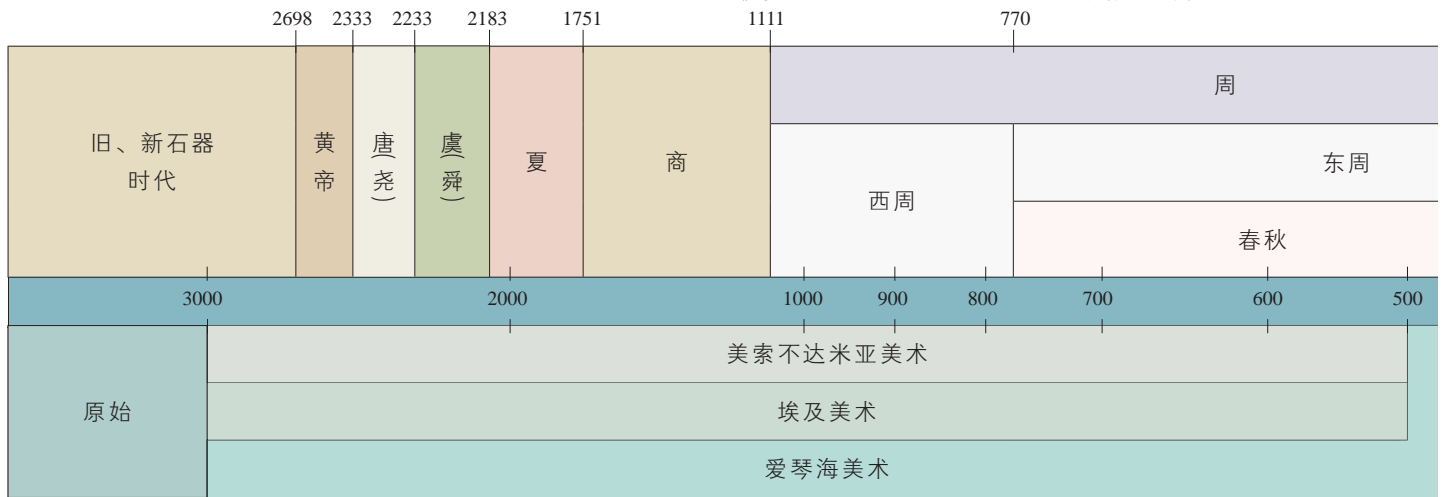
陶女神 红山文化

虢季子白盘 周

绕襟衣陶舞俑 西汉

阿尔塔米拉野牛 旧石器时期

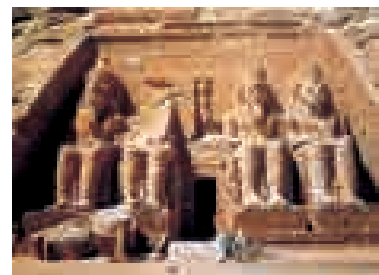
汉谟拉比法典石碑
公元前 1792—前 1750 年

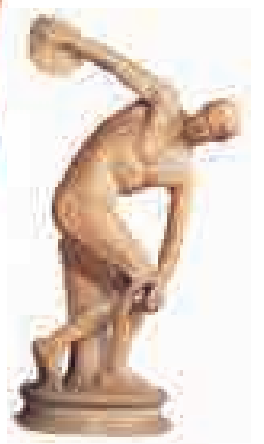
阿克琉斯与埃阿斯玩骰子 (局部)
公元前 7 世纪 - 公元前 6 世纪

胡夫金字塔
公元前 2580—前 2560 年

拉美西斯二世神庙 (阿布辛贝神庙)
公元前 1300 年—前 1233 年

掷铁饼者 米隆
公元前 450 年

中国山水画形成于魏晋南北朝时期，当时尚未从人物画中完全分离，只是人物画的配景，隋唐时始独立。我们现在能见到最早的山水画是隋代展子虔的《游春图》，它早于西方独立的风景画近千年。唐代，以李思训、李昭道父子为代表的青绿山水和以王维代表的水墨山水，为山水画的发展开拓出新天地。山水画在五代、北宋时趋于成熟，尤其注重对客观景物的描绘，代表画家有荆浩、关仝、董源、李成、范宽、郭熙等。元代社会急剧变化，山水画最突出的特点就是文人绘画的隐逸之风盛行，重笔墨并强调发挥画家主观意兴，如“元四家”的黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇，对后来的山水画影响深远。明代前期以浙派为主，后出现以沈周为代表的“吴门四家”，他们注重文人修养和笔墨的锤炼。董其昌的南北宗论，在理论上建构了文人山水的模式。清代“四王”过于注重笔墨和程式，被奉为山水画的正宗，后学者过分强调师法古人，把山水画带入形式的窠臼。而以“四僧”（弘仁、髡残、道济和八大山人）及龚贤为代表的画家们却具备创新精神，气韵超逸，极富个性，给山水画注入新的活力。

云山图 中国画（轴）纸本设色 45.1cm×30.8cm
石涛 清 故宫博物院

庐山高图 中国画（轴）纸本设色 193.8cm×98.1cm

沈周 明 台北故宫博物院

此图是画家早期代表作，表现庐山山峰叠岭，垂泉瀑布，草木繁茂，郁郁苍苍，景象变化万千，气魄雄伟。山石树木仿王蒙笔法，细密繁重，自识“庐山高”并题诗一首。此图是沈周为庆贺老师的生日而作，以庐山象征老师的崇高人格，也是画家本人思想境界的体现。

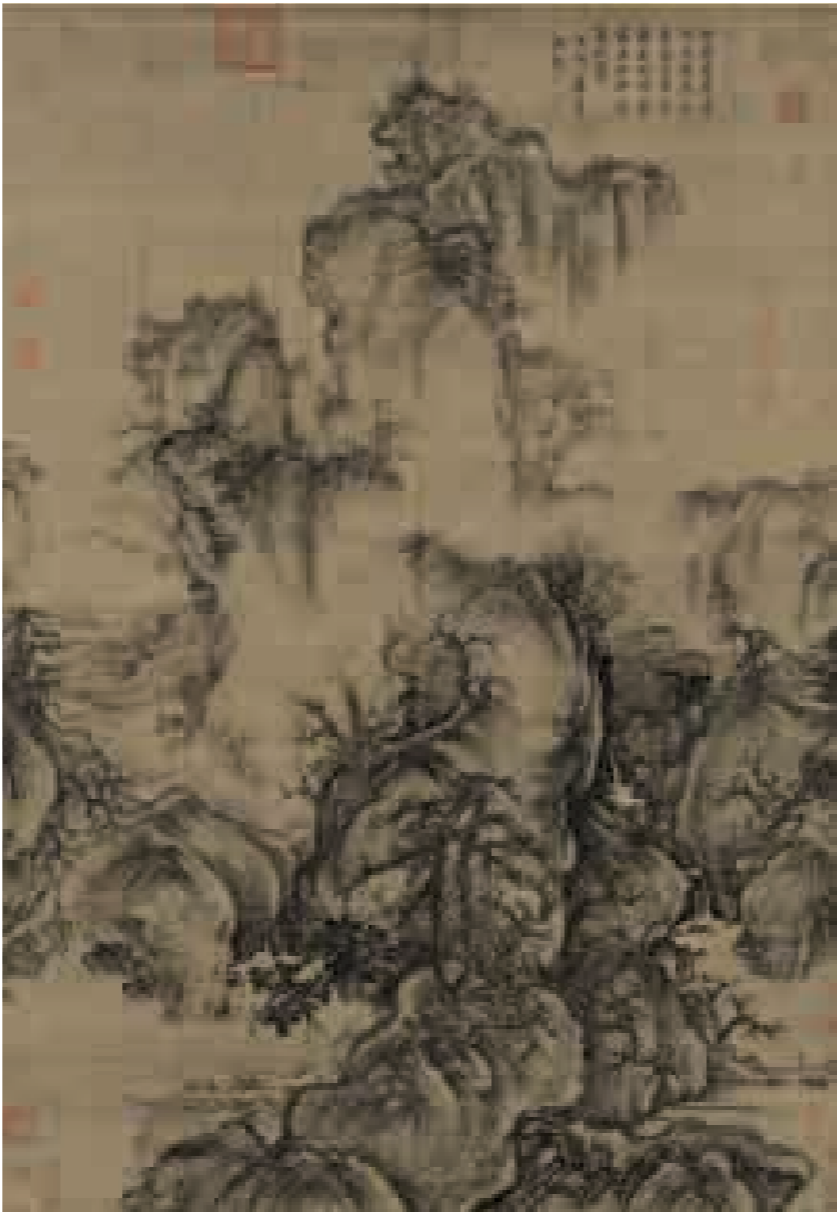
思考·探究

欣赏本节课中的山水画，找出可以分别体现山水画青绿、浅绛和水墨三种不同画法的作品，并进行比较。参考相关资料，说说它们分别有什么特点？

学习任务三

通过学习北宋画家郭熙的作品及画论，体会宋代山水画的笔墨与意境之美，深入认识古代绘画中的人文精神。

经典解读

早春图 中国画 绢本水墨 158.3cm×108.6cm

郭熙 宋 台北故宫博物院

画家以大刀阔斧的轮廓线勾勒出山石轮廓，趁轮廓未干再用墨色层层皴擦出山石肌理脉络，趁皴笔未干时又以淡墨染之，皴笔与皴笔之间、浓墨与淡墨之间都能自然地连成一片，浑然一体，被称为“拖泥带水皴”。因为形状像卷曲的云朵，所以又被称为“卷云皴”。

知识窗

郭熙在《林泉高致》中提出，山水画有三远法：从山下仰望叫高远，从山前看后面的山叫深远，从前面的山看远处的山是平远。以仰视、俯视、平视等不同的角度来描绘画中的景物，甚至在一幅作品中会出现多个角度。论四时不同：春山淡冶而如笑，夏山苍翠而如滴，秋山明净而如妆，冬山惨淡而如睡。

郭熙，北宋画家。字淳夫，出身平民，河阳温县（今河南孟县东）人。熙宁元年（1068）召入画院，后任翰林待诏直长。有画论《林泉高致》，为中国第一部完整而系统地阐述山水画创作规律的著作。

《早春图》是郭熙的代表作，作品以全景式构图描绘冬去春来、大地复苏的北方山川景象。山间浮动淡淡的雾气，溪流开冻，树木发枝，一派早春气象。全画细微处有呼应，开合处相顾盼，气势浑成，诗意盎然，为观者营造了“可行”“可望”“可游”“可居”的境界。整幅作品意境深邃，收放自如，一气贯注，营造了极强的艺术感染力。

高远示意图

深远示意图

平远示意图

郭熙的绘画创作在继承前人的基础上更加富有创造性。他深入体察生活，初以细腻精致见长，后师法李成，自出胸臆，善画大幅。他的画能真实而微妙地表现不同地区、季节、气候的特点，画出“远近浅深、四时朝暮、风雨明晦之不同”，营造出极其优美动人的意境。《窠石平远图》描绘了树石平远、秋高气爽的景色，图中的卷云皴、蟹爪树体现了郭熙的笔墨风格特点。《幽谷图》以水墨画出深山寒泉和山石中顽强生长的老树枯枝，景物不多，却意境深邃隽永。

窠石平远图

中国画 绢本水墨 120.8cm×167.7cm

郭熙 宋 故宫博物院

思考与探究

1. 任选郭熙的山水画一幅，小组讨论其表现了什么景色，分析其画面“三远法”布局特征，为什么要这样去表现？各组派代表陈述研究成果。
2. 尝试临摹《树色平远图》局部，说说画家是如何运用笔墨来表现自然景色的，你是否感受到了笔墨的美感？

知识窗

绢和宣纸的特点对比：绢和宣纸是中国绘画常见的材料。绢较贵重，不易破损，宋代以前常用。宣纸分生宣和熟宣，二者表现效果不同：生宣有渗化效果，适合写意绘画；熟宣加有胶矾，不渗化，适宜工笔画反复渲染。绢和熟宣纸相似，工笔和写意都可用绢，不易渗化，可以修改和清洗，能够画出较为丰富的细节，也能画出较为率意的大写意效果。

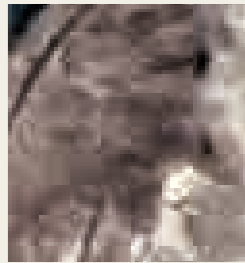
幽谷图

中国画 绢本水墨 167.7cm×53.6cm

郭熙 宋 上海博物馆

绢本

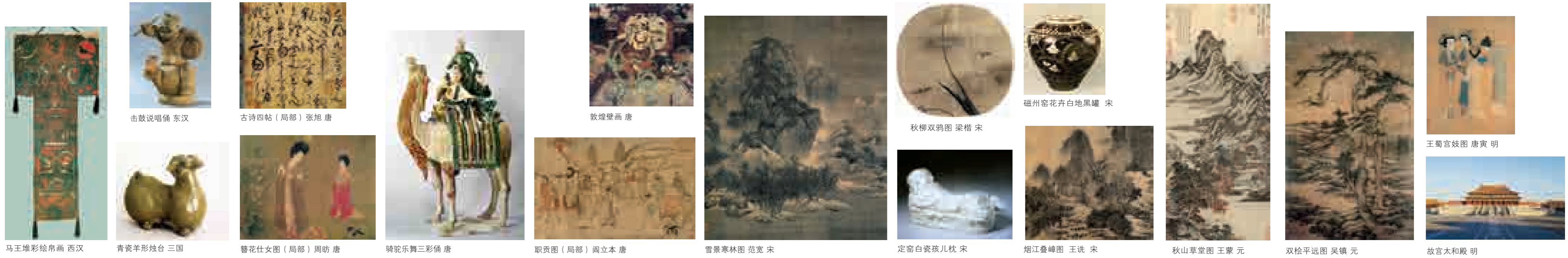
生宣纸本

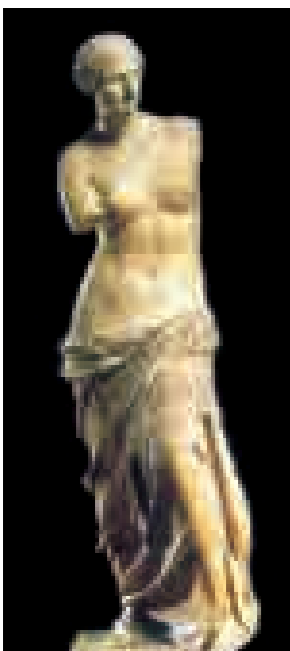
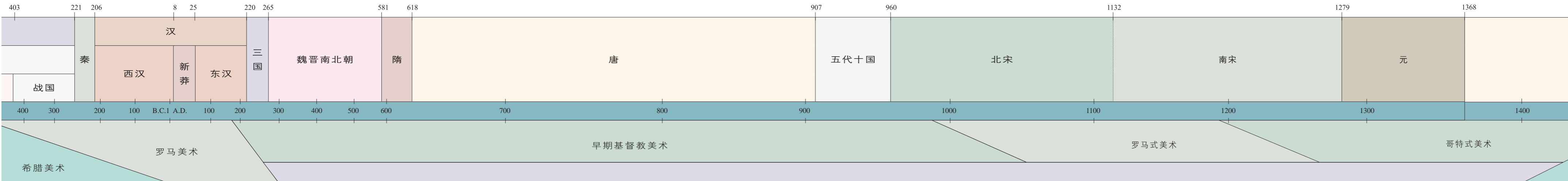
树色平远图 中国画（手卷）绢本水墨 32.4cm×104.8cm 郭熙 宋 大都会艺术博物馆（美国）

郭熙不仅能作像《早春图》那样的“大观式”的巨幅山水，也常画具有私人性质的手卷小景，如《树色平远图》这种主要表现个人情感，兼具生活情节和诗意的“小景”山水。《树色平远图》运用平远法布局，近景坡石、枯树、老藤掩映幽亭，人物闲适而画面开阔，墨色浓淡变化丰富而微妙，意境平淡悠远，是当时人物风情的真实写照。画面左侧两位老者正跨越一座小桥向亭子走去，前面的老者回过身来，似乎关心地询问朋友的体力如何。画面中没有“众山之主”的高峰，画虽小但“咫尺千里”，境界开阔，整个画面景色苍茫，意境恬淡悠长。

在古代，画家的作品就是艺术家和其他文人之间唱和题诗，用于交流与观赏的载体。《树色平远图》上就留下许多诗句赞赏画作，如苏东坡观画赋诗“离离短幅开平远，漠漠疏林寄秋晚。恰似江南送客时，中流回头望云岫”。黄庭坚在《次韵子瞻题郭熙画秋山》中赞：“郭熙官画但荒远，短纸曲折开秋晚。江村烟外雨脚明，归雁行边余叠岫。”毕仲游在题诗中写道：“木落山空九月秋，画时应欲遣人愁。因思梦泽经由处，二十年间若转头。”流露出些许宦海沉浮的失意。通过这种描绘“木落山空”的小型手卷画，郭熙得以和这些士人们进行思想和情感的交流，这些诗作也记录下艺术家与文人之间的互动。

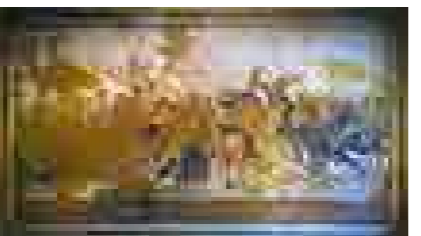
马王堆彩绘帛画 西汉 击鼓说唱俑 东汉 古诗四帖(局部) 张旭 唐 骑乐乐舞三彩俑 唐 职责图(局部) 阎立本 唐 雪景寒林图 范宽 宋 定窑白瓷孩儿枕 宋 烟江叠嶂图 王诜 宋 秋山草堂图 王蒙 元 双松平远图 吴镇 元 王蜀宫妓图 唐寅 明 故宫太和殿 明

米洛斯的阿芙罗狄特 约公元前2世纪

拉奥孔 哈格桑德罗斯、阿提诺多罗斯、波利多罗斯 公元前100年-前50年

亚历山大镶嵌画 公元前80年

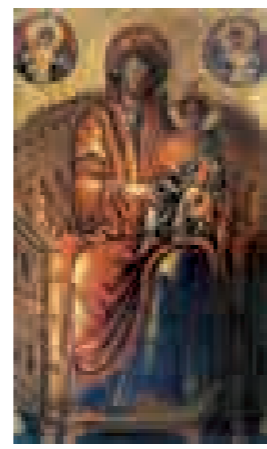
图拉真记功柱(局部)

基督教浮雕 200年

图拉真记功柱 113年

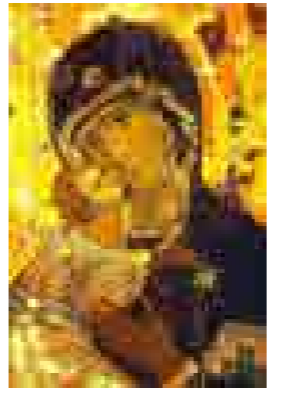
圣母与圣子 中世纪

查士丁尼皇帝和侍从 547年

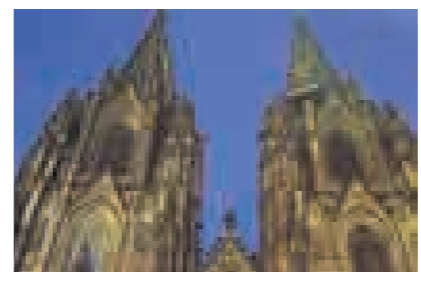
比萨斜塔 1174年

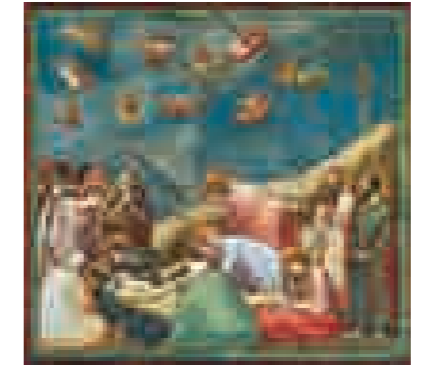
弗拉基米尔圣母 1125年

基督教壁画 1126年

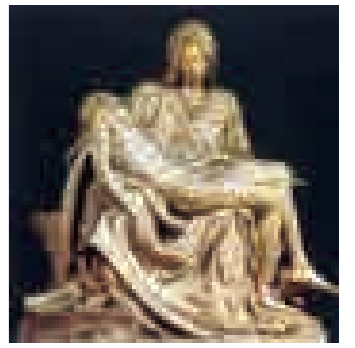
科隆大教堂 1284年

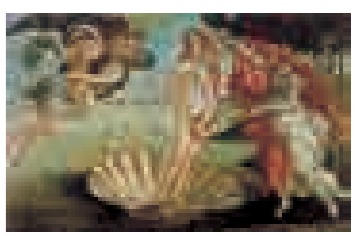
哀悼基督 乔托(意大利) 1306年

阿尔诺芬尼夫妇的婚礼 扬·凡·艾克(荷兰) 1434年

哀悼基督 米开朗琪罗(意大利) 1498年-1499年

维纳斯的诞生 波提切利(意大利) 1485年-1486年

