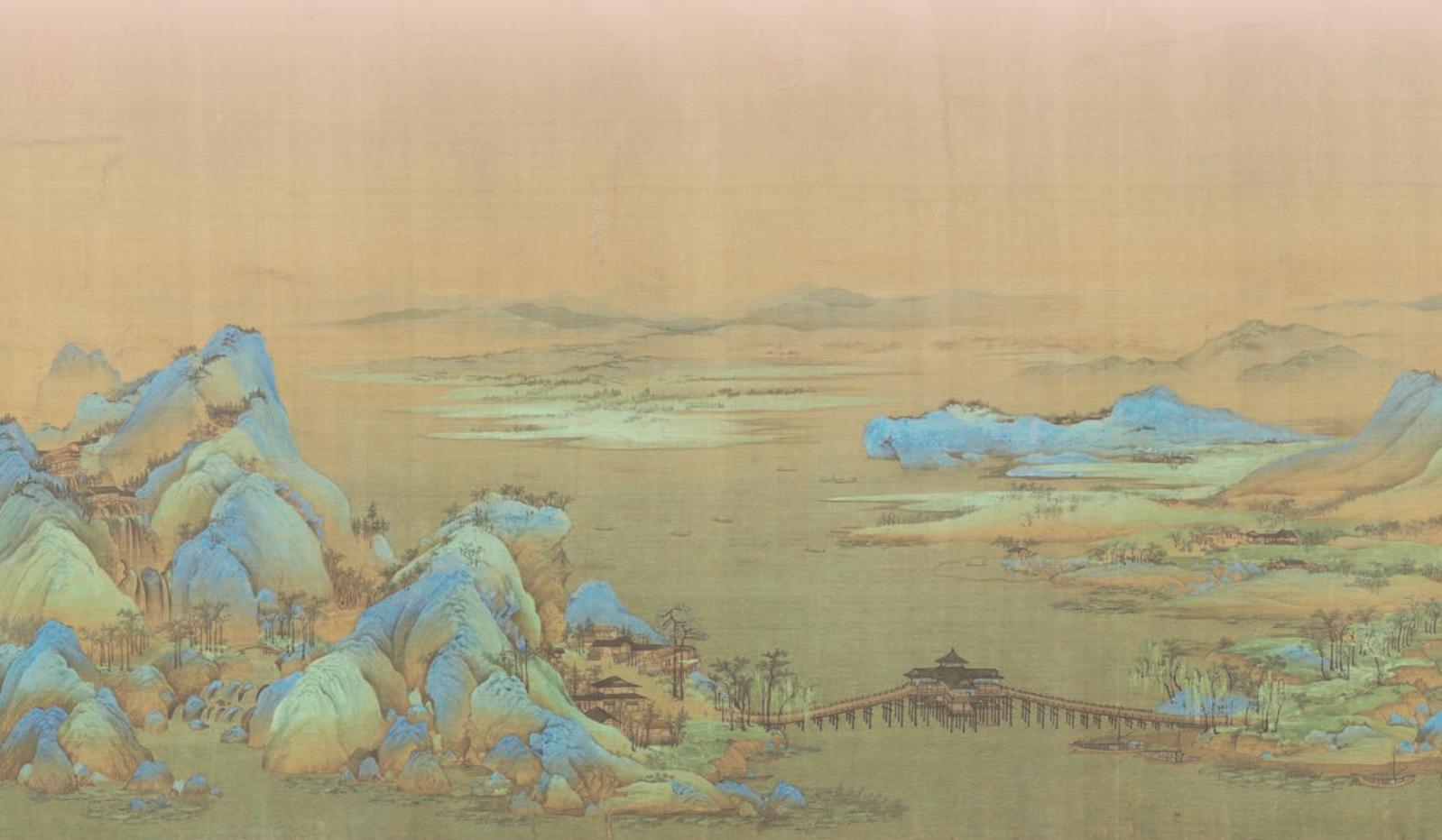

普 | 通 | 高 | 中 |

—必修—
美术鉴赏   美术
教学参考资料

普 | 通 | 高 | 中 |

—必修—
美术鉴赏

美 术

教 学 参 考 资 料

总主编 潘耀昌
副总主编 章德明

分册主编 潘耀昌
编写人员 耿明松 蒋英 蒋进军 陈海强 王文杰
责任编辑 何洁 张爱梅 严颖豪
封面设计 颜英
版式设计 王贝妮 章颖

普通高中 美术教学参考资料 必修 美术鉴赏

上海市中小学（幼儿园）课程改革委员会组织编写

出 版	上海书画出版社（上海市闵行区号景路159弄A座4楼 邮政编码201101）
发 行	上海新华书店
印 刷	上海中华印刷有限公司
版 次	2021年7月第1版
印 次	2024年7月第5次印刷
开 本	890毫米×1240毫米 1/16
印 张	13.5
字 数	266千字
书 号	ISBN 978-7-5479-2664-2
定 价	68.00元

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究
如发现内容质量问题, 请拨打电话021-53203916
如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与上海书画出版社联系。电话: 021-53203944
全国物价举报电话: 12315

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定, 我们已尽量寻找
著作权人支付报酬。著作权人如有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

目 录

► 第一单元 走进美术鉴赏

第 1 课	4
美术鉴赏的概念与意义	
第 2 课	12
美术鉴赏的方法	

► 第二单元 源远流长的中国美术

第 3 课	29
抟泥幻化	
第 4 课	41
青铜时代	
第 5 课	51
土木营造	
第 6 课	61
雕塑风骨	
第 7 课	71
翰墨荟萃	
第 8 课	82
丹青笔墨	
第 9 课	98
时代强音	
第 10 课	110
非遗传承	
第 11 课	119
古道丝路	

► 第三单元 异彩纷呈的外国美术

第 12 课	132
砖石拱筑	
第 13 课	142
凝静华美	
第 14 课	153
写实方法	
第 15 课	164
风格流变	
第 16 课	174
视觉变革	

► 第四单元 当代美术新变化

第 17 课	192
媒体艺术	
第 18 课	204
公共艺术	

第一单元

走进美术鉴赏

单元目标解读

知道美术欣赏和美术鉴赏的概念，能够区别两者的异同。理解美术鉴赏是一种包含欣赏、鉴别与评价的、带有再创造性质的审美活动。学会运用所学知识，调动自己的想象力与判断力进行美术鉴赏。增强通过美术鉴赏提高图像识读能力、创意实践能力、审美判断能力以及文化理解能力的意识。

掌握美术鉴赏的基本方法，学会运用不同的方法进行美术鉴赏。通过对作品题材尤其是对主题的分析，领悟艺术家想要表达的思想感情。针对不同的美术作品，从构图、造型、色彩、空间、材质等角度，对其形式进行分析，体会艺术语言的丰富性。

树立世界美术的视角，比较、鉴赏中外美术作品，注重世界各地的艺术家在观察世界、写形状物与表达情感等方面的异同，增强文化理解能力。

单元架构

第1课
美术鉴赏的概念与意义

第2课
美术鉴赏的方法

单元内容

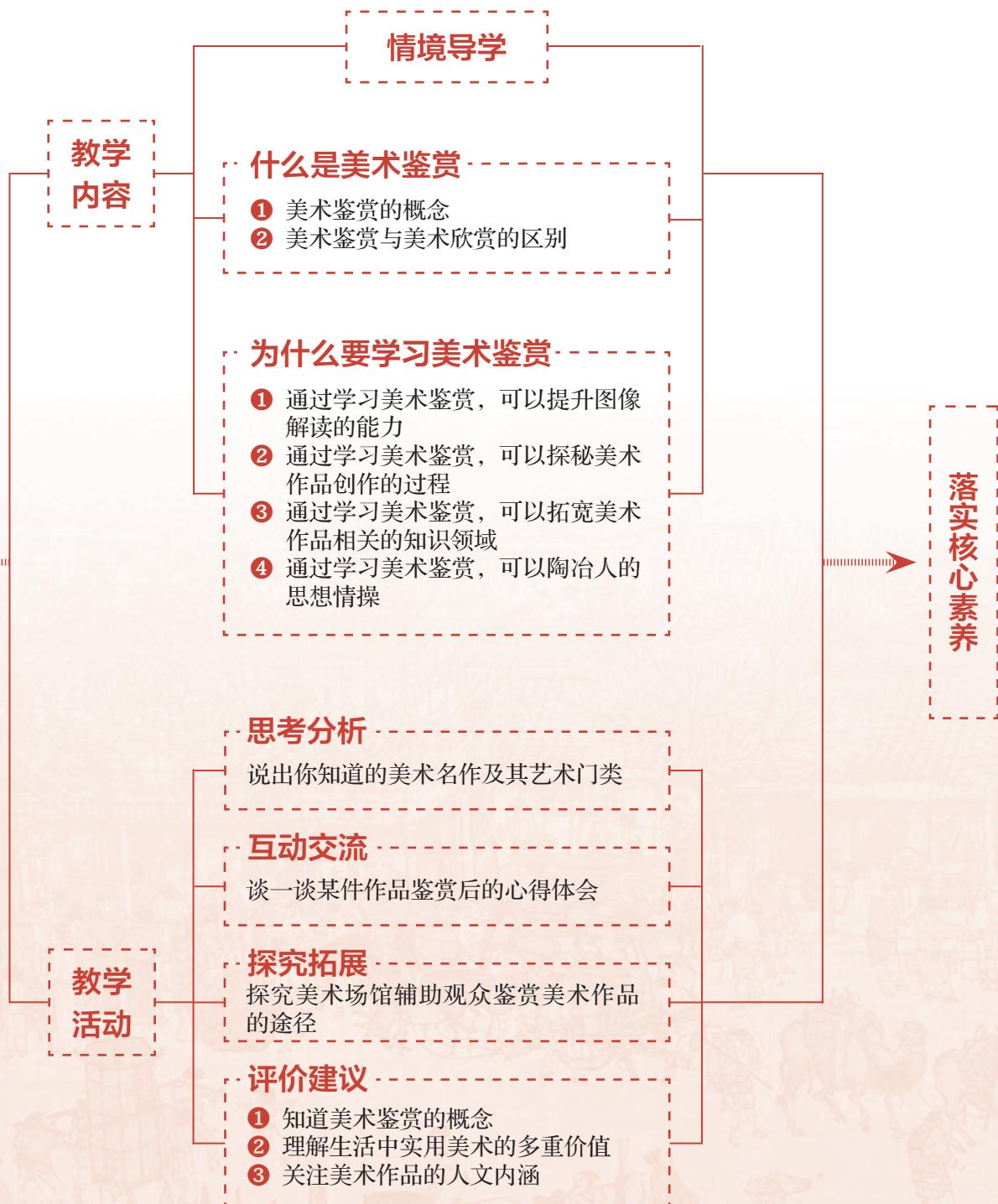
本单元为总述部分。两课内容分别帮助学生了解何为美术鉴赏以及如何进行美术鉴赏，前后为递进关系。主要围绕美术鉴赏的概念、意义和方法展开阐述。在介绍美术鉴赏的概念和意义时，通过区分美术鉴赏与美术欣赏概念的异同来深化对美术鉴赏概念的理解。通过对各类型美术作品的鉴赏分析，让学生逐层深入地了解学习美术鉴赏的意义，从而引导学生树立正确的审美观，提高学生的艺术人文素养。同时，在介绍美术鉴赏的方法时，主要从内容解读、形式分析及整体感悟三个方面来展开。结合经典美术作品，引导学生运用美术语言对不同美术作品在内容、形式与情感等方面展开美术鉴赏。通过学会灵活运用多种美术鉴赏的方法，鉴赏中外经典美术作品，提高学生的图像识读、美术表现、审美判断、创意实践以及文化理解等多方面的美术学科核心素养，感受人类对审美的追求。

建议教师在引导学生鉴赏各类经典美术作品的过程中，不论是对某件美术作品多角度的鉴赏分析，还是对不同作品进行比较鉴赏分析，都需强调美术鉴赏的方法，鼓励学生运用多元化的鉴赏方法，结合多学科的相关知识，深入细致地鉴赏作品，以使学生能更好地体会不同美术作品的人文性以及艺术语言的多样性。

第1课 美术鉴赏的概念与意义

单课框架结构表

美术鉴赏的概念与意义

教材分析

编者的话：

学习美术鉴赏，不仅学习了美术知识，也丰富了我们观察世界的方式，影响着我们对世界的认识，提升了我们的审美素养与文化理解能力，从而使我们更加热爱生活、热爱生命。

编者选取了苏州博物馆及馆藏精品，以及《占领总统府》《清明上河图》《墨梅图》等经典名作，希望通过这些美术作品的鉴赏，让学生了解何为美术鉴赏及美术鉴赏与美术欣赏的异同。在此基础上，教材综合阐述了美术鉴赏学习对于树立正确的审美观、提高审美能力与艺术人文素养的重要意义。

章节内容分析

情境导学 苏州博物馆是著名建筑设计师贝聿铭的封山之作。博物馆的设计得到了国内外专家学者的一致好评，但许多普通游客无法解读其精彩之处，这是因为个体鉴赏能力的不足而导致的审美困惑。同样，游客也常对苏州博物馆内的美术作品“美”在哪里一知半解，从而导致他们在游览的时候往往走马观花。本课从大众在参观博物馆、美术馆时常出现的对作品不理解的现象导入课程，引出提升普通大众美术鉴赏能力的关键问题，进而引导学生思考：从美术的角度出发，能学会鉴赏苏州博物馆的美与意境吗？其他类型的美术作品是否也会鉴赏？人们有必要具备一定的美术鉴赏能力吗？以此引出本课的具体学习内容。

第一部分 什么是美术鉴赏 主要讲述了美术鉴赏的概念及其与美术欣赏的联系与区别。此部分首先提出了美术鉴赏的概念，并讨论了美术鉴赏与美育的关系。其次从美术鉴赏与美术欣赏的字面含义作为切入点，讨论了两者之间的具体差异，并以当代著名古建筑保护专家对苏州博物馆的专业分析与鉴定评价为例，使学生对美术鉴赏有比较感性的认识。

第二部分 为什么要学习美术鉴赏 主要讲述了学习美术鉴赏的意义。本部分共分为四个版块。第一版块讲述学习美术鉴赏可以提高学生的图像解读能力，并通过苏州博物馆的鉴赏案例，使学生很好地理解与品鉴新建筑以及馆内藏品中蕴含的丰富的审美文化元素。第二版块主要分步呈现了《占领总统府》的创作过程，使学生在提高审美判断能力的同时，间接地体会到美术表现和创意实践的乐趣。第三版块以《清明上河图》为鉴赏案例，通过对城楼、店铺、市井风俗等场景的阐释，反映了宋代的经济结构、城市风貌与建筑形制等，拓宽了学生的知识领域。第四版块以王冕的《墨梅图》为例，通过诗与画的深度解读，领悟画家的作画情怀，从而陶冶学生的思想情操。

二 | 教学目标

- ① 知道美术鉴赏的概念，了解美术鉴赏与美术欣赏之间的区别。
- ② 通过解读美术作品的图像、探秘美术作品的创作过程、探究美术作品背后的社会风俗、体验美术作品中画家的思想情操，从而了解美术鉴赏学习的意义。
- ③ 激发学习美术鉴赏的兴趣，提高图像识读能力、审美判断能力与文化理解能力，从而潜移默化地形成热爱生活、积极向上的优秀品质。

三 | 教学重难点

教学重点 知道美术鉴赏的概念与意义。

教学难点 了解美术作品的完整创作过程，理解美术作品所包含的高尚思想情操对人的积极影响。

四 | 教学活动建议

6.6 第4页 思考分析

美术包括绘画、书法、雕塑、工艺、设计、建筑、现代媒体艺术等。你知道哪些美术名作？这些作品属于以上哪一美术门类？

建议教师在教学中适当引导学生关注绘画、雕塑之外的艺术作品，建立起大美术的概念，便于他们在日常生活中发现美、感受美。如：绘画作品中王希孟的《千里江山图》、莫奈的《日出·印象》等，书法作品中王羲之的《兰亭序》、怀素的《自叙帖》等，雕塑作品中的秦始皇陵兵马俑、罗丹的《思想者》等，工艺作品中的明式家具、古希腊瓶画等，设计作品中的北京申奥标志、《订单——方圆故事》的封面，建筑中的北京大兴机场航站楼、赖特的流水山庄，现代媒体艺术中的数字多媒体版《清明上河图》等。

第8页 互动交流

在了解了艺术家的创作过程后，我们发现美术作品的诞生既有艺术家情感的释放，也有艺术家理性的思考。分小组讨论，这一过程对你的学习与生活有什么启示。

通过对《占领总统府》创作过程的了解，可以认识到艺术来源于生活，但又高于生活，所以历史题材的艺术作品往往需要将历史的真实与艺术的真实结合起来进行鉴赏。教师可以试着列举多个案例加以说明，如1935年5月29日红军在四川省中西部强渡大渡河时，由于战术安排合理，伤亡人数很少，而李宗津在创作《强夺泸定桥》时，将艺术的真实与历史的真实相结合：在浓重压抑的黑暗中塑造了许多英勇战斗的英雄形象，这是红军在反围剿过程中无数个艰苦斗争的缩影，歌颂了红军一不怕苦、二不怕死的大无畏精神。教师还可以鼓励学生发散思维，从其他角度进行思考和讨论。

第11页 探究拓展

博物馆或美术馆在展览时，会在作品的附近设置作品的标签卡，向参观展览的观众介绍展品的基本信息。请你利用课余时间参观一次博物馆或美术馆，了解美术馆是从哪些方面来帮助观众鉴赏美术作品的。

简易的展签包括以下信息：作品名称、作者、创作时间、材料、尺寸等。文献展的展签在以上信息的基础上会增加创作背景、过程、专家评论、社会影响等。如在普通的展览中，《占领总统府》的展签可以标明作品名称、作者、创作年代、画种及材质、尺寸、藏地。但如果是在文献展中，展签下方会增加说明性文字或图像，如增加构思草图、小样稿、雕塑稿、道具、画具、美术批评家的评论性文字摘要等。同时教师也要注意到现代科技为展览带来的便利，随着国内展览的学术性越来越强，即使一些没有展示补充说明文字的普通展览，观众也可以通过主办方的导览、租借导览器或现场扫描二维码等方式了解这些补充性的图文信息，获取更高质量的观展体验。教师还可搜集网上各大博物馆或美术馆推出的新颖展览形式，以拓展学生的见闻。

第11页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道美术鉴赏的定义。	能通过教师讲解与鉴赏的实践，了解美术鉴赏的定义，知道其与美术欣赏有区别。	能通过教师讲解与鉴赏的实践，理解美术鉴赏的定义，辨析其与美术欣赏的差异。	图像识读 美术表现 审美判断

续表：

水平1	水平2	水平3	核心素养
能对已学过的美术作品，进行观察、鉴赏。	能对常见的经典美术作品进行观察、鉴赏，并作出口头的简要鉴赏评价。	能任选一件美术作品，先尝试由表及里、由浅入深地进行观察、鉴赏、研究，最后作出口头或书面的简要鉴赏评价。	图像识读 美术表现 审美判断 创意实践
能鉴赏设计类美术作品。	能通过对设计类美术作品的鉴赏，了解美术与生活有一定的联系。	能通过对建筑、工艺、设计类美术作品的鉴赏，理解美术对生活的影响，认识美术鉴赏能力对社会发展的重要作用。	图像识读 审美判断 文化理解
能鉴赏文人画、风俗画、革命历史题材画等作品。	能通过对文人画、风俗画、革命历史题材画等作品的鉴赏，感悟美术作品所蕴含的人文内涵。	能通过对文人画、风俗画、革命历史题材画等作品的鉴赏，感悟美术作品所蕴含的深刻人文内涵，理解美术鉴赏学习的意义。	图像识读 审美判断 文化理解
能关注身边的美术作品。	能关注身边的美术，在日常生活中运用学到的美术鉴赏知识，发现美、创造美。	能关注身边的美术，在日常生活中运用学到的美术鉴赏知识，发现美、创造美。在美化生活、陶冶情操的同时，提升自身的人文内涵与审美素养，理解其对整体国民素质的提高与社会的和谐发展都具有重大意义。	图像识读 美术表现 审美判断 创意实践 文化理解

五 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

苏州博物馆 综合性历史博物馆。2006年10月6日，苏州博物馆新馆落成，正式对外开放。贝聿铭设计的苏州博物馆不仅吸引了世界的目光，而且他“中而新，苏而新”的设计理念也在博物馆后来的运营中得以延续。在场馆展示空间的设计上，苏州博物馆充分考虑了苏州吴文化与馆藏文物的特色，回避了传统的地方通史展的陈列模式，常设主题展览都以“吴”字起头冠名。根据馆藏文物特点，分成“吴塔国宝”“吴地遗珍”“吴门书画”“吴中风雅”四大主题。此外，与国内许多博物馆以展陈古代文物不同，苏州博物馆还有一个当代艺术厅。贝聿铭认为书画艺术在苏州有深厚的基础，参观者看了古代的再看现代的，能感受到苏州书画艺术的延续性。在策展理念方面，苏州博物馆本着“一流的建筑举办一流的展览”的办展理念，充分认识到苏州地区深厚的明清书画文化积淀是苏州博物馆策划展览的宝贵资源。因此，在定期推出以吴门画派为主的馆藏精品书画展的同时，自2012年以来还以借展为主或完全借展的方式连续举办了以“吴门画派”和“苏州收藏”为主题的学术展，如“石田大穰——吴门画派之沈周特展”“衡山仰止——吴门画派之文徵明特展”“六如真如——吴门画派之

“唐寅特展”“十洲高会——吴门画派之仇英特展”“烟云四合——清代苏州顾氏的收藏”等。这些展览不仅在海内外产生了良好的学术效应，赢得了社会各界的高度评价，而且使苏州博物馆成为中国乃至全球中国传统书画收藏、展陈与研究的重镇。

贝聿铭（1917—2019） 美籍华裔建筑师。祖籍苏州，普利兹克奖得主。贝聿铭早年曾就读于上海的浦光中学、圣约翰大学，1935年赴美留学，先后在宾夕法尼亚大学、麻省理工大学、哈佛大学学习。作为“现代建筑的最后大师”，贝聿铭的建筑设计有三个特色：一是注重建筑与所处环境的自然融合，二是空间处理独具匠心，三是建筑材料考究与内部设计精巧。他的代表作品有美国肯尼迪图书馆、华盛顿国家艺术馆东馆、法国罗浮宫玻璃金字塔、日本美秀美术馆、香港中国银行大厦、北京香山饭店、苏州博物馆等。其中，北京香山饭店和苏州博物馆都大量运用了中国传统的视觉元素，尤其是后者，将现代的建筑风格与江南深厚的文化底蕴完美结合，这种“中而新，苏而新”的设计创意对中国当前的建筑设计具有积极的启示意义。

《秘色青瓷莲花碗》 五代越窑秘色青瓷。1956年出土于苏州虎丘云岩寺，现藏于苏州博物馆。越窑是南方的名窑，在唐代与五代时位列全国的名窑之首。所产瓷器表面如冰似玉，坚固耐用，多为皇家特制。由于釉料的配方是秘不公开的，故而得名“秘色瓷”。《秘色青瓷莲花碗》由碗和盏托两部分组成，碗身外壁、盏托盘面和圈足均饰浅浮雕状重瓣莲花。胎质细腻致密，颗粒均匀纯净，釉色滋润内敛，呈现出玉一般的温润感，被认为是五代与北宋年间秘色瓷的标准器，也是苏州博物馆三件国宝级文物之一。

《潇湘奇观图》 南宋画家、书法家米友仁的山水画作品。纸本水墨，现藏于故宫博物院。米友仁是北宋四大书法家之一米芾的儿子。米友仁自题《潇湘奇观图》道：“此卷乃庵上（指海岳庵）所见山，大抵山水奇观，变态万层，多在晨晴晦雨间，世人鲜复知此。余生平熟潇湘奇观，每于登临佳处，辄复写其真趣成长卷以悦目。”可见，南方江湖之畔的雾雨景色激发了米氏父子的创作灵感。为了表现江南山水间云雾变幻、烟树朦胧的景象，米氏父子一改前人常用的山水皴法，用水墨横点密集点染，在画面形成云气飘动变幻、峰峦影影绰绰，迷蒙而又富有变化的景象。米氏父子这种用水墨点染而成的江南山水被后人称为米点山水或米氏云山，在宋代诸多山水画法中独树一帜。

《占领总统府》 中国画家陈逸飞、魏景山创作的油画作品。布面油画，创作于1977年，现藏于中国人民革命军事博物馆。陈逸飞、魏景山对解放南京的历史事件进行了艺术加工，使之来源于生活，但又高于生活，因而也更能写意地再现这段辉煌的革命历史。画中改旗易帜的场面既展现了人民解放军百万雄师过大江，摧枯拉朽、改天换地的革命气势与战斗豪情，又含蓄地暗示了解放南京时并没有在城里发生规模宏大的战争。他们以非凡的艺术想象力与高度的艺术概括力，将历史的真实与艺术的真实做了完美的结合。

陈逸飞（1946—2005） 中国画家。1965年毕业于上海市美术专科学校，同年进入上海画院油画雕塑创作室进行专业创作，主要从事主题性油画创作。1980年赴美深造，专注于中国题材油画的研究与创作。在电影、服饰等方面也卓有成绩，是闻名海内外的华人艺术家。陈逸飞的油画善于通过大胆的构图、严谨的造型、鲜明的色彩表达自己浪漫的艺术想象，在同类作品中往往能够脱颖而出。代表作品有油画《黄河颂》《占领总统府》《踱步》《双桥》等。

魏景山（1943—） 中国画家。1965年毕业于上海市美术专科学校，同年进入上海画院油画雕塑创作室进行专业创作，主要从事主题性油画创作。1984年赴美深造，主要从事油画人物创作，20世纪60年代至70年代在国内有较大影响。早期与陈逸飞合作了较多主题性作品，如《开路先锋》《占领总统府》等，擅长写实画面的细节处理。

《清明上河图》 北宋画家张择端的风俗画。绢本设色，现藏于故宫博物院。《清明上河图》最初应是进献给宋徽宗的绘画精品，画上有徽宗瘦金体亲笔题写的“清明上河图”。该画作长达五米多，系长卷，采用全景式的构图，沿汴河从乡村到市井展开画面情景，郊外风光、虹桥景象和城内街市，依次进入画面，构图井然有序，人物造型生动传神，桥梁、城楼描绘细致，漕运、婚嫁、叫卖等世俗生活与商业活动栩栩如生，汴京的繁华景象跃然纸上，仿佛是《东京梦华录》《圣畿赋》《汴都赋》等著作的最佳图解，是研究北宋城市经济及社会生活不可多得的宝贵图像资料。后世许多画家如明代的仇英等也曾仿作《清明上河图》，但在创意构思、造型赋色等方面均不如原作。

张择端（生卒年不详） 北宋画家。字正道，东武（今山东诸城）人，早年游学汴京，后习绘画。宋徽宗时供职翰林图画院，专工界画宫室，尤擅绘制舟车、市肆、桥梁、街道、城郭。代表作品《清明上河图》不仅具有极高的艺术价值，还对研究北宋的历史、文化、经济有着重要的参考价值。存世作品还有《金明池争标图》等。

《墨梅图》 元代画家王冕的花鸟画作品。纸本水墨，现藏于故宫博物院。该图是典型的折枝花卉，画中梅枝轻盈穿插，墨色浓淡相宜，花朵清秀隽雅，是历代梅花作品中的精品之作。王冕无意功名，云游途中目睹天下百姓的悲惨生活与官场的腐败无能，他隐居家乡，耕作卖画度日。由于梅花冰清玉洁，王冕常借梅花自比。这幅作品上的题画诗“吾家洗研池头树，个个花开淡墨痕。不要人夸好颜色，只流清气满乾坤”，与画中墨梅相得益彰，表达了他不愿屈服权贵的高洁品质。通过鉴赏《墨梅图》不仅能获得视觉上的审美享受，同时也能够陶冶自身的思想情操，因此王冕的《墨梅图》才会被称为经典作品。

王冕（1310—1359） 元代画家、诗人。字元章，号煮石山农、饭牛翁、会稽外史、梅花屋主等。晚年归隐九里山，卖画为生。工墨梅，学扬无咎，花密枝繁，生意盎然，劲健有力，偶用胭脂作没骨梅。亦擅竹石，能刻印，相传始创以花乳石（青田石一类）作印材。传世作品有《墨梅图》《南枝春早图》等。诗作语言质朴，不拘常格，有《竹斋集》。

名词解释

风俗画 多以某个时代的社会生活或习俗为题材的绘画作品。由于画家常常客观地描绘真实的生活场景，所以优秀的风俗画不仅具有很高的艺术价值，而且还具有很高的史料价值。我国的风俗画以宋代最具代表性，主要作品有张择端的《清明上河图》、李嵩的《货郎图》、王居正的《纺车图》等，反映了两宋百姓的兴趣爱好和社会生活。西方也有许多风俗画的经典作品。17世纪的荷兰因其在海洋贸易中的重要地位被称为“海上马车夫”，经济富裕的新兴中产阶级对反映世俗生活的风俗画情有独钟，画中丰盛的佳肴、华丽的餐具、杂乱的商铺、静谧的庭院、倒牛奶的女仆等一些普通的场景与人物真实地记录了当时社会的风土人情。

文人画 文人画是中国独特的绘画种类。文人画自宋元以来逐渐成为中国绘画的主流，作者多为文人士大夫。该画种的兴盛，得益于绘画与书法、文学的密切联系。因此审美标准有别于院体画、民间绘画，以有“士气”为上品，以“超然于物外”为处世之道，以“万壑在胸”为画源，以“书画本来同”为要旨，以所作“合幽寂人之心”为快事。因此，文人画常以自然山水、梅兰竹菊荷与高士等为题材，且多以水墨为之，审美趣味清雅脱俗。

艺术的社会功能 关于艺术的社会功能，古今中外许多名家都曾有过相关的表述。黑格尔从艺术与创造能力的培养方面指出“如果谈到本领，最杰出的本领就是想象”“真正的创造就是艺术想象活动”。我国古代文艺作品中则多从道德教化的角度加以阐述，如东汉辞赋家王延寿在《鲁灵光殿赋》中写道：“恶以诫世，善以示后。”同样南朝齐梁时期画家、绘画理论家谢赫在《古画品录》开篇就说：“图绘者，莫不明劝戒，著升沉，千载寂寥，披图可鉴。”唐代画家、绘画理论家张彦远在《历代名画记》中提出：“夫画者，成教化，助人伦，穷神变，测幽微，与六籍同功，四时并运，发于天然，非繇述作。”简要来说，艺术功能最集中、也最突出的表现可以归纳为三方面：审美愉悦功能、审美认识功能与审美教育功能。艺术的核心功能是审美，艺术功能的特殊性也在审美。

参考节目

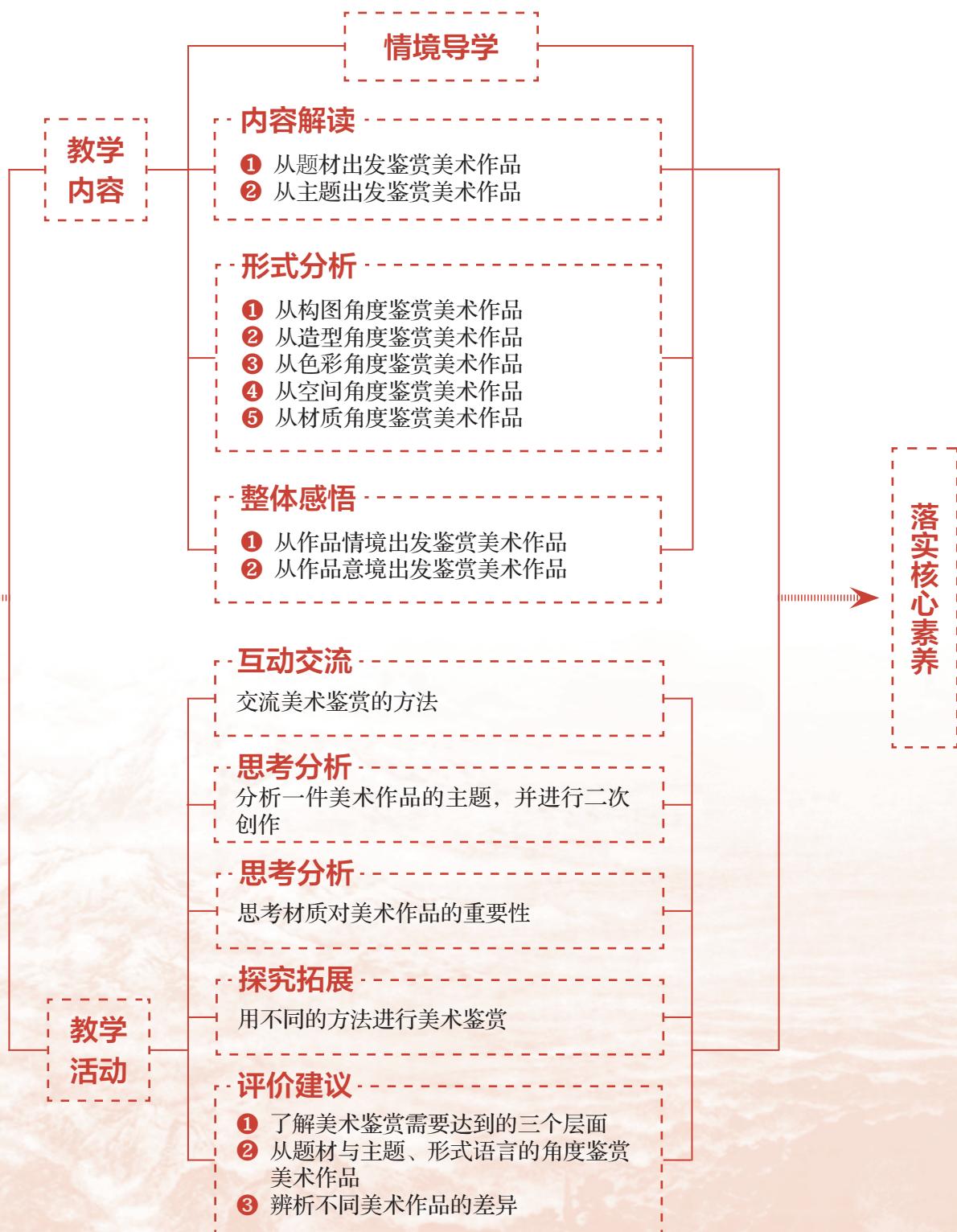
- 李泽厚著 《美的历程》 北京：文物出版社 1981年
- 朱光潜著 《朱光潜谈美》 北京：金城出版社 2006年
- 阮仪三编 《江南古典私家园林》 南京：译林出版社 2012年
- 宗白华著 《美学散步（彩图本）》 上海：上海人民出版社 2015年
- [法]丹纳著 傅雷译 《艺术哲学》 天津：天津人民出版社 2020年

第2课 美术鉴赏的方法

美术鉴赏的方法

教学活动

单课框架结构表

落实核心素养

教材分析

编者的话：

对美的追求是人与生俱来的本能，但鉴赏美的方法却需要后天的学习与引导。借助不同的美术鉴赏方法，我们能够运用适合的鉴赏方法来更好地解读与分析美术作品，从而加深对美术作品的理解。

编者选取了中外美术史上不同门类的经典作品，如《捣练图》《早春图》《愚公移山》《江山如此多娇》《画家齐白石像》《饮水的熊》《到前线去》《披纱巾的少女》《睡莲》《翠玉白菜》等，从内容解读、形式分析及整体感悟三个方面向学生们介绍了美术鉴赏的基本方法。结合具体的作品，解读作品内容包含的题材或主题，分析作品的构图、造型、色彩、空间与材质等形式要素，整体感悟画面的情境与画家营造的意境等。

章节内容分析

情境导学 中国的美术作品，尤其是中国画作品，往往隐含着作者的情感和一定的文化内涵，因此中国画的鉴赏对于普通的观众来说，具有一定的难度。本课以悬挂于人民大会堂的巨幅中国画作品《江山如此多娇》展开，并将其与《沁园春·雪》这首词相联系，引导学生鉴赏美术作品中的词意，感受美术作品的情感和文化内涵，并思考：当面对这样一件美术作品时通常会从哪些方面进行鉴赏？不同类型的美术作品其鉴赏的侧重点有什么不同呢？以此导入本课的学习内容。

第一部分 内容解读 主要讲述了从内容解读方面来鉴赏美术作品的方法。本部分共分为两个版块。第一版块讲述了常见的题材，有山水、花鸟、自然风光、农村生活等自然题材及历史与社会等人文题材。文中列举了历史题材的作品《愚公移山》和生活题材的作品《碾子》进行具体分析。题材是画家表达主题思想或审美理想的载体，同类题材的作品会有一些共性的艺术特征与审美价值，但也会因为作品是否蕴含鲜明的主题差异而具备不同的社会功能。第二版块讲述了不同作品所蕴含的主题，主题往往蕴藏在一定的题材之中。文中列举了傅抱石的《夏山图》和郑思肖的《墨兰图》，分析了画家想要表达的情感和思想。不仅历史人物画可以蕴含深刻的主题思想，山水、花鸟、自然风光、农村生活等自然题材的作品也能反映画家鲜明的主题思想。

第二部分 形式分析 主要讲述了从形式分析方面来鉴赏美术作品的方法。本部分共分

为五个版块。第一版块讲述了从构图角度鉴赏作品的方法。列举了李迪的《雪树寒禽图》和拉斐尔的《披纱巾的少女》，讲解画家在经营画面时常用的构图方法。第二版块讲述了从造型角度鉴赏作品的方法。以张萱的《捣练图》为例，分析中国传统人物画中人物的造型特点，并通过鉴赏案例的形式重点比较了吴作人的《画家齐白石像》和伦勃朗的《自画像》在造型与构图方面的区别，具体分析中西方画家因观察世界与表达方式的不同而产生的绘画作品的差异。第三版块讲述了从色彩角度鉴赏作品的方法。以南宋佚名的《出水芙蓉图》、八大山人的《荷石水鸟图》和莫奈的《睡莲》为例，讲解了中西方画家不同的色彩观与赋色方法。第四版块讲述了从空间角度鉴赏作品的方法。以杨冬白的《饮水的熊》为例，讲解了雕塑家通过体积对空间的占有形成丰富的空间关系，以拓宽观者的观察视角与想象空间，并通过鉴赏案例的形式，重点讲解了郭熙的《早春图》运用“高远”“平远”和“深远”的“三远法”来表达空间关系的独特方式。第五版块讲述了从材质角度鉴赏作品的方法。以吴冠中的《太湖鹅群》为例，分析了油画家是如何充分利用油画材料的特性，来表达对生活的热爱与创作的激情的；又以《翠玉白菜》为例讲解了作品的俏色工艺及中国古代工艺美术“材美工巧”的审美标准。

第三部分 整体感悟 主要讲述了从整体感悟方面来鉴赏美术作品的方法。美术不仅是再现客观世界的手段，也是抒发主观情感的重要方式，优秀的艺术作品往往擅长以情感人。无论是安静祥和的花鸟静物，还是空寂萧瑟的山水风景，无不传达出艺术家内心的思想情感。从《到前线去》和《窗前读信的少女》可以发现，表现主义的作品视觉冲击力大，情感表达直观外露；写实的作品则是画家通过对特定情景的描绘与观者产生感情共鸣。而中国古代的文人山水画与人物画，表达情感的方式比较含蓄，需要从作品中品味出象外之境方可领悟。《泼墨仙人图》画家用水墨扫就的大写意人物憨态可掬，体现出画家不拘小节、追求自由的个性；《容膝斋图》则通过虚渺空灵、萧疏淡远的意境营造，反映了画家超脱尘世的内心世界。

二| 教学目标

- ① 知道美术作品可以从内容解读、形式分析、整体感悟等方面展开鉴赏，掌握不同的鉴赏方法，了解多元的鉴赏角度。
- ② 通过分析、比较中外经典美术作品，结合小组讨论、实物观察、资料查找等活动，了解构图、造型、色彩、空间、材质等美术语言及不同美术作品艺术风格的独特性。
- ③ 了解同一题材的美术作品，可以表达不同的主题与情感，整体感悟中外艺术家表达情感的方式，树立正确的审美观念，培养高雅的审美趣味。

三 教学重难点

教学重点 从内容解读与形式分析的角度鉴赏美术作品。

教学难点 理解不同形式、不同题材、不同主题的美术作品所蕴含的思想与情感。

四 教学活动建议

第 12 页 互动交流

当你面对一件美术作品时，你会选择先了解作品的基本信息，如作者、创作年代、创作背景、尺寸、材质等，还是从视觉感受出发，通过分析作品的艺术语言来解读作品的内涵，或者是其他方法？同学间相互讨论并分享你选择这种鉴赏方式或过程的理由。

建议活动过程中，教师因材施教，不同的学生美术鉴赏的习惯与过程可能是不一样的，不必统一，只要知道美术鉴赏可以从内容解读、形式分析与整体感悟三个方面展开即可。

教师可以李唐的《采薇图》为例：在鉴赏《采薇图》时首先从内容解读的角度去鉴赏。通过创作背景的调查发现，这幅人物画描绘了伯夷、叔齐在周武王灭商以后，决心不做周臣、不食周粟，宁可在首阳山采薇为食的故事。之所以选择从内容解读的角度进行鉴赏，是因为在课余阅读书籍时读到“不食周粟”的成语故事，对故事的内容比较熟悉，在鉴赏的同时也了解了绘画作品的构图、色彩、造型等方面的知识。

第 14 页 思考分析

主题是一件美术作品的核心，就如同文章的中心思想，理解美术作品的主题，有助于我们深入探讨与分析作者的创作意图与创作手法。请你选择一件你喜爱的美术作品，概括出它的主题，并试想：如果你是作者，你会运用怎样的艺术语言来表现这件作品？同时还可上网搜索这件作品的资料，分析这件作品的形式语言及意境。

建议在教学过程中，教师可将学生分成若干小组，每一小组确定一个主题，如踏青、祝寿、送别等，鼓励每组学生用不同的艺术语言来表达同一主题，有助于提高学生的艺术想象力与创意构思能力。

教师可以明代画家沈周的《庐山高图》为例：我很喜欢明代画家沈周的《庐山高图》，这件作品表现了庐山的高耸挺拔，这件作品是画家为了向老师陈宽祝寿而创作的。如果我是沈周，我会采用更加直接的表达方式，以写意花鸟的手法表现桃子，桃子有着吉祥长寿的寓意，《寿桃图》也很适合作为祝寿的贺礼。通过到图书馆借阅资料和从网上搜集资料，了解到《庐山高图》借鉴了元代画家王蒙《青卞隐居图》的笔法，以披麻皴和牛毛皴表现山石的肌理。作品以雄伟的庐山来比喻老师的崇高品德，并在画面中巧妙安排了一大一小两个人物远眺山间瀑布，从而点出学生对老师的崇敬之情。

第19页 思考分析

生活中，我们都有选择材质的经验，如根据家中的装潢风格挑选合适材质的家具，再如根据款式与功能，选择服饰的面料等。请你借助博物馆或美术馆的网上展厅，查找相关美术作品的资料，试着分析一件作品的材质对这件作品的成功有着怎样的帮助。

建议教学过程中，教师可以从两方面引导学生关注材质的重要性：一方面直接分析某一作品的材质对作品成功的意义；另一方面尝试换一种材质，创作同一件作品，观察其艺术性与视觉感受有何变化。

教师可以《青釉莲瓣纹壶》为例：从上海博物馆的官网我查阅到一件十分喜爱的瓷器《青釉莲瓣纹壶》，它是青瓷中的精品。青瓷质地细腻，色泽纯洁，有“青如玉，明如镜，声如磬”的美誉，非常适合表现莲花出淤泥而不染的高洁品质。如果尝试用金、银、铜等金属材质来制作莲花碗可能徒有形式美感，而与莲花承载的精神境界相去甚远。

第21页 探究拓展

学习了本课后，你已经知道想要鉴赏一件美术作品，可以从作品的内容、形式语言以及情感表达等方面着手，但美术鉴赏的方法与角度还有很多。结合平时所学的知识，你还能想到哪些鉴赏美术作品的角度？

建议在教学过程中，教师可以提供一些阐释空间较大的作品让学生进行探究拓展，调动他们所储备的各学科知识与生活经验，引导他们大胆地联想、细致地观察，从音乐、文学、历史、地理、心理学、社会学、民俗学等角度进行跨学科的美术鉴赏；在古今美术作品与中外美术作品的比较中进行美术鉴赏。教师可以引导学生从图像学、心理学、民俗学的角度鉴赏作品。

这些角度各自适合怎样的美术作品？

从图像学的角度鉴赏作品。如毕加索的《格尔尼卡》：这件作品是毕加索于第二次世界

大战中，得知法西斯纳粹轰炸西班牙格尔尼卡镇后创作的巨幅油画，画家并没有用写实的手法再现战争的惨烈，而是运用了大量象征性的手法来营造悲愤的情境。如公牛象征残暴的法西斯，受伤的马象征受伤的无辜群众，窗外伸进来的灯象征着自由与希望等。只有理解了这些看似杂乱的画面中不同符号的象征意义，我们才能真正理解画家所表达的鲜明的反战主题与对祖国的关切之情。从心理学的角度鉴赏作品，如达利的《记忆的永恒》：这件作品是达利创作的超现实主义绘画的经典之作。超现实主义艺术均不同程度地受到弗洛伊德“潜意识”学说的影响。作品中死寂、荒诞的景象，尤其是软饼似的钟表，是画家梦境与幻觉的忠实记录。理解这些超现实主义的艺术，不仅需要对画家的成长经历做细心的研究，还需要对弗洛伊德的心理学尤其是他的“释梦”有所了解。从民俗学的角度鉴赏作品，如《麒麟送子》《连年有余》等中国民间年画或剪纸作品：这些作品表达了老百姓们希望过上幸福生活的美好愿望。作品中的麒麟、鱼、蝙蝠等都被赋予了吉祥的寓意。因此，从民俗学的角度解读民间美术作品会有更深刻的美术鉴赏体验。

第21页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道美术鉴赏有不同层面。	能通过教师讲解与作品的赏析，了解美术鉴赏可以从作品的内容、形式与感悟三个层面展开。	能通过教师讲解与作品的赏析，理解美术鉴赏需要观照到作品的内容、形式与感悟三个层面。	图像识读 审美判断
能知道作品题材与主题的定义。	能通过主题性美术作品的赏析，基本了解作品题材与主题的关系。	能通过主题性美术作品的赏析，厘清作品题材与主题的关系。	图像识读 文化理解
能从形式语言的角度评价所学的美术作品。	能从构图、造型、色彩、空间、材质等形式语言中的两到三个角度展开具体的美术鉴赏活动。	能选择一件自己喜欢的作品，从构图、造型、色彩、空间、材质等形式语言的角度展开具体的美术鉴赏活动。	图像识读 美术表现 审美判断
能以调查创作背景资料的方式，辨别一件美术作品的内容、形式，尝试分析艺术家想要表达的主题思想和作品所蕴含的情感。	能通过多种方式，辨析不同美术作品在内容、形式、情感等方面差异，分析艺术家想要表达的主题思想、作品的艺术风格和作品所蕴含的情感。	能通过创作背景资料的调查、画面分析、比较鉴赏、小组讨论等方式，辨析不同美术作品在内容、形式、情感等方面的差异，分析艺术家想要表达的主题思想、作品的艺术风格和作品所蕴含的情感。	图像识读 美术表现 审美判断 创意实践 文化理解

五 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《江山如此多娇》 中国画家傅抱石与关山月合作创作的山水画作品。此画创作于1959年，纸本设色，现藏于北京人民大会堂。中华人民共和国成立初期，傅抱石为了改变传统山水画不能反映社会现实生活、不能画较大尺幅的大画的情况，尝试创作了毛泽东诗意图，《江山如此多娇》就是其中的重要代表之作。该画主题鲜明，通过描绘锦绣河山表达了对祖国的热爱之情。画家们用奔腾的江河与逶迤的山脉巧妙地连接了北国风光与江南景色。远山、近树均参用了西画的造型手法，色彩方面大胆地在一幅画面中同时表现了红日、青山与白雪。壮丽雄阔的画面与毛泽东的题词交相辉映，形象地表现了“江山如此多娇”的壮志豪情。

傅抱石（1904—1965） 中国画家。祖籍江西新余。在他的艺术生涯中，傅抱石一直致力于精研传统，推陈出新，对现当代中国画发展做出过开拓性的贡献。他青年时代就对历代人物画与山水画名家、画派进行过系统的梳理与研究，对中国画的艺术特色与发展道路有了比较清醒的认识。20世纪60年代初，他率领新成立的江苏省国画院与南京艺术学院国画家进行了两万三千里写生，创作了一大批反映社会主义生产建设、革命老区风貌的写生作品，大大地拓展了国画创作的题材，在中国山水画中开辟出一片新的天地。他一生著述颇丰，出版有《国画源流概述》《中国绘画变迁史纲》《论顾恺之至荆浩之山水画史问题》《中国古代山水画史的研究》《石涛上人年谱》等近三十部画史、画论著作。

《碾子》 中国画家吴冠中创作的油画。此画创作于1980年，现藏于中华艺术宫。此画描绘了北方农村常见的碾谷物的碾子。20世纪70年代，吴冠中曾被下放到河北农村参加劳动生产，因此他对这些日常生活中常见的劳动用具非常熟悉，也深有感情。与吴冠中许多表现江南风景的作品不同，这幅作品构图饱满，房屋和碾子占据了画面的绝大部分空间，只在屋顶留出少许天空，屋后点缀几株绿树。迎面侧墙上方人字型的屋顶、正方形的窗户、墙前圆柱形的碾滚和椭圆的碾盘，使得画面充满了形式美感。墙面的砖石用褐、灰、黄等大色块点就。碾滚和碾盘充分显示了画家高度的概括能力，表现出非凡的造型功底。画面色彩偏暖的土黄色调与粗糙的画面肌理，真实地反映了北方农村的朴实无华。通过这幅描绘安静的午后农村场景的作品，我们似乎也在平凡的生活中感受到了不平凡的美。

吴冠中（1919—2010） 中国画家。江苏宜兴人。中国画与油画兼擅，强调画面的形式美，在中西绘画融合方面有突出的成就。吴冠中在艺术理念上受到林风眠、吴大羽等老师的影响，尤其是林风眠中西融合的艺术主张与艺术实践对他影响较大。吴冠中在老师林风眠的基础上，进一步强调画面的形式美感。尽管中华人民共和国成立后的很长一段时间，艺术界更注重主题性创作，但吴冠中坚持画风景写生，没有停止探索形式美的脚步。改革开放后，他不仅率先公开发表文章呼吁艺术家关注形式美，而且创作了大批优秀的极具形式美感的作品。他

的江南水乡系列作品、西南少数民族民居系列作品、植物花卉系列作品等，它们共同的特征是画面抽象而自在，在运用彩墨、线条造型的同时，更新并丰富了作品的艺术语言，使作品既具有中国的造型特征和文化内涵，又具有现代的形式美感与审美趣味。

《愚公移山》 中国画家徐悲鸿创作的中国画。此画创作于1940年，纸本设色，现藏于徐悲鸿纪念馆。早在20世纪20年代，出国留学前的徐悲鸿就倡议参用西方写实技法改良中国绘画。《愚公移山》是徐悲鸿国画人物画的代表作之一。创作这件作品时，画家正在新加坡等地进行抗日义卖。画家用中西结合的创作手法表现了一则中国古代的寓言故事。创作的主题非常鲜明，呼吁国人众志成城、不折不挠抵御外敌。画中人物的造型反映出徐悲鸿将西方的素描与中国的线描相结合的国画改良尝试。大量赤身裸体的人物、粗砺的劳动场面跳出了传统中国绘画题材的窠臼。画中右起第五位高举双臂的络腮男子、左侧的大象，源自画家应邀访问印度的经历。

徐悲鸿（1895—1953） 中国画家。江苏宜兴人。中国画与油画兼擅，在中西绘画融合方面有突出的成就。受康有为、蔡元培等人影响，徐悲鸿早在出国留学前就立志学习西洋画写实技法，改良中国绘画，此后一生致力于此。徐悲鸿的马虽然家喻户晓，但是他的创作多以人物为题材，且以历史题材见长，有着鲜明的主题思想。他创作的油画《田横五百士》开创了中国历史题材绘画的先河。他的水墨人物画将西方造型基础的素描与中国传统人物画的线描相结合，形成了人物比例准确、形象逼真的现代水墨人物画。代表作品有《愚公移山》《九方皋》《奔马图》等。徐悲鸿的美术教育注重造型基础的训练，提高学生写实的造型能力，引导他们关注社会的现实问题，培养了吴作人、蒋兆和、吕斯百、艾中信、冯法祀、俞云阶等一大批优秀的美术人才。

《夏山图》 中国画家傅抱石创作的山水画作品。此画创作于1943年，纸本设色，现藏于故宫博物院。作品中高耸的山几乎占据了整个画面，中国传统山水画中独特的构图法“高远”“深远”“平远”在画中均得到充分体现。画家以散锋轻疾的笔触反复皴擦，形成独特的山体肌理。近处浓墨画出树石，浓黑透亮；远处淡墨表现雾中远山，秀逸朦胧。抗日战争期间，蓊郁淋漓的巴山蜀水给了画家创作的灵感，在探索表现蜀中山水秀美景色的过程中，画家个人的艺术风格也日趋成熟。

《墨兰图》 元代画家郑思肖创作的花鸟画作品。纸本水墨，现藏于日本大阪市立美术馆。画面正中为一株幽香四溢的兰花，兰叶左右对称，简洁舒展。兰叶浓墨写出，飘逸劲挺，用笔婉转不失流畅。与普通兰花图不同的是：这幅《墨兰图》中的兰花无根无土，无依无靠，飘零在空中，寓意国土沦丧。兰花右侧有题画诗：“向来俯首问羲皇，汝是何人到此乡？未有画前开鼻孔，满天浮动古馨香。”左侧钤有“所南翁”印一方，“所南”表示画家心向南方不忘宋朝。进一步研究画家的生平与创作此画的历史背景可知，南宋覆亡后，画家改名“思肖”，“肖”字为“赵”字繁体的右半部分，“思肖”寓意思念赵宋。可见这幅作品绝非普

通的文人墨戏，而是表达了画家思念故国的深厚感情，他以幽雅高洁、超凡脱俗的兰花自比，表达自己忠君爱国的道德操守。

郑思肖（1241—1318） 宋末诗人、画家。福建连江人，长期寓居苏州，原名郑之因，宋朝灭亡后改名思肖，字忆翁，号所南，寓意不忘故国。他的遗民情结在他的绘画作品中也有明显的表露。由于时局动荡，郑思肖在苏州期间，被迫频繁地迁移住址。在《墨兰图》中他只画兰花与兰叶，而不画根和土，意指国土沦丧，无根飘荡。在民族斗争激烈的年代，郑思肖所表现出的民族气节为后人所颂扬。存世代表作品有《墨兰图》《国香图卷》《竹卷》等。

《雪树寒禽图》 南宋画家李迪创作的花鸟画作品。绢本设色，现藏于上海博物馆。作品构思精巧，轻染薄雪的棘枝在画面中形成“S”形，画面上方伯劳鸟的白色腹部与左下方覆雪的竹叶达成色彩上的平衡。雪地、山坡、竹枝、棘枝和棘枝下方的槎丫等景物构成的不同三角形丰富了画面的空间层次，同时也增添了画面的稳定感。树干和竹叶运用工笔双钩，伯劳鸟则用双钩与没骨相结合。画面色彩以灰褐色为主调，鸟背用淡淡的青灰色晕染，鸟喙与眼睑等用黑褐色的线条勾勒，婉转柔和，栩栩如生。树干与竹叶上的积雪以白粉厚涂，天空与鸟背的雪花以弹洒白粉的方式表现。画面中棘枝、坡上的衰草、昏暗的天空、纷飞的雪花，与静观雪景的伯劳鸟形成鲜明对比，大自然的阴晴变化与生生不息得到了充分的展现。

李迪（生卒年不详） 南宋花鸟画家。河阳（今河南孟县）人。李迪长期供职于南宋画院，他的花鸟画在构图时注意通过花枝的穿插来营造画面的空间关系，形象塑造上摆脱了过分严格的写实要求。用笔往往兼工带写，以工笔画翎毛，而以粗笔画树石，形成严谨而不拘束、富有神韵的艺术风格。代表作品有《雪树寒禽图》《枫鹰芦雉图》《狸奴蜻蜓图》《小鸡图》《木芙蓉图》等。

《披纱巾的少女》 意大利画家拉斐尔创作的油画作品。此画创作于1512年，布面油画，现藏于佛罗伦萨彼蒂美术馆。作品描绘了一位美丽而又恬静的少女。画面稳重大方的视觉观感来自三角构图的出色运用。少女的头部与身体外形构成了三角形，给人以稳定性。少女的侧身，使画面空间略有伸展的感觉，避免了构图的呆板。画中少女五官刻画精致，细腻的笔触与浅绛和银灰的调子，逼真地再现了百褶衣裙的质感，表现了画家超凡的造型与色彩驾驭能力。画面背景被处理成暗色，更凸显了画中的人物，形成了明与暗、简与繁的鲜明对比。这是文艺复兴时期常用的肖像画处理方式。

拉斐尔（1483—1520） 意大利画家。全名拉斐尔·桑蒂，出生于意大利乌尔比诺镇，“文艺复兴三杰”之一。拉斐尔早年师从“翁布里亚”流派的领袖人物佩鲁吉诺，起初艺术风格受到老师的影响较深。离开老师的作坊后，拉斐尔广泛地吸收前代与同时期诸多艺术大师的技法精髓，形成了属于自己的艺术风格。拉斐尔的肖像画多采用稳定的三角构图。造型上他善于将人物理想化，获得纯粹的古典美感，从而使画面获得整体的和谐。与同时期的达·芬奇、米开朗琪罗等一样，拉斐尔也是一位多才多艺的艺术天才。代表作品有《雅典学院》《披

纱巾的少女》等。绘画之外，他还擅长建筑设计，曾负责圣彼得大教堂的建筑工程。

《捣练图》 传为唐代画家张萱创作的人物画，现存作品为宋代的摹本。绢本设色，现藏于美国波士顿美术馆。画作表现的虽然是宫女劳作的场景，但巧妙合理的构图、流畅劲挺的线条、清雅富丽的设色与优雅生动的神态，均使得画面自然流露出了舒缓柔美、悠闲自得的大唐气息。画面自右向左展开捣练、缝络、扇炉、熨烫的劳动场景，大小十二个人物按工种，或站，或坐，或蹲，错落有致地穿插在画面中。两位女童的转身侧脸既联结了各组人物，也使得画面更加生动有趣。细劲圆润、刚柔相济的琴弦描完美地再现了丝质衣纹裙带的质感与褶皱。人物丰腴端庄的体态、执绢女稍稍后仰的身躯、扇火女童的举袖遮面等外形、动作、神态的刻画，都惟妙惟肖地表现了不同人物的身份、年龄及性格特征。画家巧妙地将纯净透明的白色穿插于黑、石青、石绿、石黄、朱砂、赭石等诸多明丽的色彩之中，加之赋彩层次清晰，整个画面精致华美、艳而不俗。作品的题材、笔法、赋色与构图等方面均有独特的唐代人物画特征，该作虽是宋代摹本，但不失唐代原作的华丽气韵。

张萱（生卒年不详） 唐代人物画家。京兆（今陕西西安）人，开元年间曾为史馆画直。唐代是人物画的巅峰时期，涌现出一大批著名的人物画家，如擅画帝王的阎立本、“吴带当风”的画圣吴道子、擅画绮罗人物的张萱和周昉等。张萱的作品以反映社会上层的女性生活为主。他的画作一般根据活动的内容将人物分成两至三个小组，通过某几个人物的眼神或动作将不同小组的人物自然连接。人物的刻画工整细致。画中宫女妆容浓艳、服饰华丽、体态丰腴，举手投足中透露出雍容华贵的大唐气息。代表作有《捣练图》《虢国夫人游春图》等。

《画家齐白石像》 中国画家吴作人创作的油画作品。此画创作于1954年，木板油画，现藏于中国美术馆。此画是20世纪50年代我国油画民族化探索的重要美术作品。作品采用常见的三角形构图，给人以稳重端庄的感觉，老人的头和双手正好是一个三角形的三个顶点。老人的五官与双手刻画细致入微。画家在经典的油画语言中恰到好处地融入了中国画的表现方法。银白的长须用流畅的线条画出，衣服的肩、胸、袖等多处采用了平涂的手法。画面使用平光，而不强调西方肖像画中常用的明暗对比。在色彩的处理上对背景灰白色的简单处理，与黑袍、黑帽形成黑白的色彩对比。老人面部健康的肤色与红色的沙发又起到平衡画面色彩的作用。画面整体处理概括简洁，耄耋之年的老画家神情安详庄重，是不可多得的肖像画精品。

吴作人（1908—1997） 中国画家。祖籍安徽泾县，生于苏州。吴作人早年考入上海艺术大学美术系，后至国立中央大学艺术系学习，师从徐悲鸿，打下了扎实的素描基础。1930年考入巴黎国立高等美术学院，后转学至比利时皇家美术学院学习，师从巴思天学习油画，兼修雕塑。吴作人的绘画大体可以分为两个重要的时期。抗日战争前，以欧洲学院派的艺术风格为主，如作品《纤夫》以扎实的写实技法，关注社会现实问题。抗日战争全面爆发后，与许多画家一样，吴作人也前往大西南、大西北写生，广阔的自然风光与绚丽的敦煌壁画等都促进了画家艺术风格的演变。作品《负水女》表明这个时期吴作人开始了油画民族化的探索，

与早期的作品相比，画面的色彩开始变得明快清新。中华人民共和国成立后，他在油画民族化方面取得了显著的成绩，《画家齐白石像》堪称这一时期油画民族化的代表作品。

《自画像》 荷兰画家伦勃朗创作的油画作品。此画约创作于1658年，布面油画，现藏于奥地利维也纳艺术史博物馆。伦勃朗的一生创作了许多自画像，以油画为主，这幅是他晚年创作的自画像精品。作品的构图呈三角形，身体的微侧避免了构图的呆板。伦勃朗是位用光造型的高手，由光线造成戏剧性的明暗对比是他鲜明的艺术风格。在这幅作品中，帽子与衣服作为较次要的因素被消融在黑褐色的背景之中，不作过多的细节刻画，光线集中强化了画家的脸部。画家深邃的眼光凝视着镜子里的自己，并用阔大的笔触如实地记录下来。画面中，朴素甚至是破旧的衣帽，紧锁的双眉，松弛的眼袋、脸颊与下巴，那双依然炯炯有神的眼睛却难掩内心的愁苦与无奈，将画家事业败落、生活潦倒、内心苦闷的生活状态真实地展现在世人面前。

伦勃朗(1606—1669) 荷兰画家。全名伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因，出生于荷兰的莱顿。伦勃朗的一生如同他作品中明暗强烈对比的画面，充满了戏剧性。早年作为一名成功的肖像画家，他事业成功、家庭幸福。随着他对艺术理解的逐步深入，他不再凭借精湛的写实技能取胜，而是更注重对象“心灵的活动”，不刻意美化描绘的对象，而是追求画面上的和谐与美感。这使得他的肖像画不再如以前那么受人欢迎，加之家庭的变故，生活陷入困境。艺术与生活中的一切变化在他一百多幅自画像中得到真实的记录。光线的独特运用使得伦勃朗有着鲜明的艺术风格，如那幅令他陷入困境的作品《夜巡》，他在画面中采用了强烈的明暗对比，运用光线塑造形体，使得画面层次丰富又富有戏剧性。伦勃朗不仅是一位油画家，而且还是位擅长使用蚀刻法的版画家。代表作品有《夜巡》《杜尔普教授的解剖学课》等。

《出水芙蓉图》 南宋花鸟画。此画为绢本设色，现藏于故宫博物院。纨扇页形制，构图饱满，画面主体为一朵盛开的荷花。用笔工整精细，莲瓣中间的花蕊、莲叶的茎脉都作了细致的描绘，形象逼真，分别用胭脂、白粉和石绿染就，赋色匀丽，清新典雅。宋代理学兴起，文人士大夫追求人格上的完备，荷花常作为“比德”之物而存在。

《荷石水鸟图》 清代画家朱耷（号八大山人）创作的花鸟画作品。纸本水墨，现藏于故宫博物院。画中荷叶不作工整细致的描绘，而是用大写意的墨块写就，通过墨色的浓淡干湿表现荷叶的阴阳向背与画面丰富的空间层次。荷叶下一只水鸟孤立于奇石之上，与右上方的大片荷花构成视觉上的平衡。花、石、鸟的造型均有几分怪诞。低垂的荷花与曲折向上的荷杆分割了画面，留下大片空白，平添了几分清冷。作品流露出遗世独立、落落寡合的遗民心态。画家因心中的苦闷而寻求解脱创造出的狂怪图式，丰富了荷花图像的精神内涵与艺术语言。

八大山人(1626—1705) 清代画家。原名朱耷，号八大山人、雪个等，籍贯南昌，明朝宗室。明朝灭亡后出家为僧，后为道士。清初著名画家，与石涛、髡残、弘仁并称“四僧”。八大

山人从小浸润在诗书画的浓厚氛围之中，山水、花鸟兼擅。山水画取法黄公望，受董其昌影响较大。相比于山水画，八大山人的花鸟画更具艺术个性。作品或构图奇险有气势，或一幅图只画一鱼或一鸟，“鸟”和“鱼”常作白眼向人状，笔情恣纵，不作精工细描，是其孤寂、高傲和愤世嫉俗的个性表现。画中多有八大山人的签名，并题有“哭之，笑之”字样，清代画家张庚认为是其亡国之痛的宣泄。八大山人的艺术对后世的影响很大，近现代画家齐白石、潘天寿等均受其影响。代表作品有《枯木寒鸦图》《芦雁图》等。

《睡莲》 法国画家莫奈创作的油画。此画约创作于1917年至1918年，布面油画，现藏于美国大都会艺术博物馆。作品尺幅巨大，但没有刻意的构图，只是抓取了日常生活中常见的一道风景。画家晚年醉心于描绘不同季节、不同天气和不同时间的池塘，表现其在特定光线和空气中轮廓模糊、色彩迷离的神奇景象。用迅疾而未经调和的色点、色块去捕捉稍纵即逝的瞬间“印象”。尤其是睡莲多用纯度和明度较高的色块叠加而成，形成了丰富的色彩层次感。蓝灰色的池水、绿树的倒影、黄绿的莲叶、粉色的莲花，颜色柔和而均衡，在画家的笔下交织幻化出色彩斑斓的乐章。

莫奈（1840—1926） 法国印象派画家。全名克劳德·莫奈，出生于巴黎。莫奈自幼喜爱绘画，但对传统的学院派艺术教育不感兴趣，于是将注意力转向户外的大自然。莫奈的作品多以自然风景为题材，尤其是晚年花园里的池塘成为他笔下的常客。莫奈喜欢在户外写生，为捕捉不同光线下物象美好的瞬间，他抛弃了传统学院派的创作手法，不追求平衡的构图、完美的造型与和谐的色彩，代之以迅疾零乱的笔触、高纯度与高明度的色彩，表现大自然瞬息万变的光影之美。1872年莫奈创作的《日出·印象》在印象派的第一次联合展览会上公开亮相，印象派的名称由此诞生。晚年他创作的“睡莲”系列则被视为印象派艺术的巅峰之作。

《饮水的熊》 中国雕塑家杨冬白创作的雕塑作品。此作品创作于1984年，大理石材质，现藏于中国美术馆。该作品的亮点在于题材与形式上的大胆创新。在20世纪80年代初，杨冬白勇于打破主题性创作的束缚，选取可爱的动物作为创作题材，在当时具有独特的审美价值。在形式方面也善于通过巧妙的构思引导观者展开丰富的艺术想象。雕塑家借鉴平面艺术的造型手法，将造型憨态可掬的白熊和它的倒影上下对称地组合在一起，丰富了作品的空间关系，同时也拓宽了观者的观察视角与想象空间。通常雕塑不以色彩取胜，但作者选用白色的大理石进行艺术加工，观者对大理石的色泽与白熊的毛色之间也产生了自然而然的联想。

杨冬白（1959—） 中国雕塑家。祖籍浙江温州。早年毕业于上海玉雕厂厂办工业中学，后赴日本东京艺术大学研习雕塑，回国后曾任职于上海油画雕塑院雕塑创作室。作品多次获国内外雕塑大奖。

《早春图》 北宋画家郭熙创作的山水画。绢本设色，现藏于台北故宫博物院。此画描绘了早春时节北方山间的景色，画面山体大致呈“S”型，并由近向远依次展现。高远处云雾缭绕于山间，拉开了远景与前景、中景之间的距离，凸显了主峰的巍峨耸立。画家用卷云皴

皴擦出北方山中裸露的岩石纹理，蟹爪枝表现了虬曲的树丫，营造出荒寒苍古的意境。《早春图》的近景处，有数人在水边活动，尤其是走在后方的挑水者为画面增添了春的生机，是典型的“可游”“可居”的宋人山水画。

郭熙（1023—1085） 北宋山水画家。字淳夫，河阳温县（河南孟县以东）人。郭熙长期供职于北宋画院。他的山水画博采众长，近取李成、范宽，远法五代董源，并有自己的山水面貌。与北宋其他山水大家一样，郭熙所画山水也多为高山大川，山体多用卷云皴法，树木则用蟹爪枝，是较为典型的北宋山水画表现手法，对同时期的山水画家有较大的影响。艺术创作之外，郭熙还有着较高的艺术鉴赏能力，在艺术理论方面也有非常大的贡献。他根据前人及自己的艺术实践写下的《林泉高致》等著作丰富了中国古代的山水画理论，尤其是“三远”理论的提出是对中国古人观察世界、表现世界方式的精辟总结。

《太湖鹅群》 中国画家吴冠中创作的油画作品。此画创作于1974年，木板油画，现藏于中国美术馆。画面主体为一群在水面争食嬉闹的白鹅，画家用充满速度与激情的笔触记录了写生途中偶遇的景观。由白色色块与红色色点写就的白鹅造型准确、形态活泼，形成了斑驳的画面肌理，增强了画面的视觉冲击力，表现出画家非凡的造型能力与驾驭油画材料的高超技能。远处渔船上高高挑起的晾衣杆与近处围栏的木桩、白鹅遥相呼应，使画面极具形式美感，充满了生活的气息。

《翠玉白菜》 清代玉雕作品。作品现藏于台北故宫博物院。其原料为上等缅甸翡翠，色泽晶润、淡雅、通透。工匠巧妙地利用玉料的纹理、形状和色彩特性，将白色部分雕成菜帮，绿色部分雕成菜叶，最终雕成了这件几可乱真的“翠玉白菜”。这种俏色工艺集中体现了古代玉雕工人因材施艺的造物智慧。菜叶上的两只昆虫形态逼真，连触须都精雕细琢。作为皇家寝宫的摆件，白菜与昆虫都有着特殊的吉祥寓意。

《到前线去》 中国画家胡一川创作的版画作品。此画创作于1932年，黑白木刻版画，现藏于中国美术馆。作品抗日救国的主题非常鲜明，一位振臂高呼的青年占据了大半个画面，力盈天地，极具感染力。黑白两色对比强烈，充满了艺术张力。人物造型夸张、刀法粗放，受德国表现主义版画影响较深。《到前线去》既是画家创作的艺术作品，也是画家在民族危亡之际，毅然走出象牙塔，以刻刀为武器，积极宣传抗日，以及亿万同胞奔赴抗战前线的生动写照，表达了强烈的爱国救民的思想感情。

胡一川（1910—2000） 中国画家。原名胡以撰，福建永定人。早年就读于杭州国立艺术院，受左翼美术的影响，开始创作木刻。抗日战争全面爆发后奔赴延安，继续从事革命美术活动。与众多的革命美术家一样，胡一川主张艺术为社会大众服务，战争年代，则主张美术为革命宣传服务。胡一川早期艺术风格受欧洲表现主义艺术影响，构图大胆、造型夸张、刀法粗犷，充满视觉张力。在延安期间，他学习当地民间剪纸艺术，风格发生了明显的变化。除版画之外，胡一川还擅长油画创作。中华人民共和国成立初期，他创作的革命历史题材油画《开镣》《前

夜》在光线的运用方面给人以深刻印象。

《窗前读信的少女》 荷兰画家维米尔创作的油画作品。此画约创作于1662年至1664年，布面油画，现藏于荷兰阿姆斯特丹国立博物馆。画中一位少女站在窗前，正在专心致志地读一封来信，这是一个极其普通的生活场景。窗外涌进的光线，使少女的轮廓线更加柔美，体现了维米尔作品中对光线运用的一贯风格。画家通过少女专注的神情，令观者对“读信”产生丰富的联想和情感的共鸣，使普通的生活场景转变为打动人心的生活情景。这种质朴无华而又安宁温馨的画面倾注了维米尔本人对日常生活的赞美之情。

维米尔（1632—1675） 荷兰画家。全名约翰内斯·维米尔，出生于荷兰德尔夫特。随着17世纪荷兰经济的发展，当时人们世俗的审美观念日益得到重视，荷兰小画派应运而生。荷兰小画派像镜子一样忠实地复制自然，以日常的风景与静物取代以往的宗教与神话故事，维米尔就是这样一位能将平凡的事物表现得尽善尽美的绘画高手。维米尔的作品多以普通市民的日常生活为题材，尤其热衷于描绘劳作中的女性，如《倒牛奶的女仆》《花边女工》等。

《泼墨仙人图》 南宋画家梁楷创作的人物画。绢本水墨，现藏于台北故宫博物院。画面的主体是一位袒胸露怀、心醉神迷的仙人形象。与中国古代众多的人物画以线造型不同，画家突破了宋代院体画精工勾填的造型手法，以痛快淋漓的水墨侧锋挥就，唯有五官用线简单勾勒，但人物憨态可掬的神情跃然纸上。作品不求形似、追求神韵的阔笔写意创作手法是画家不拘小节、追求自由的个性的自然流露。

梁楷（生卒年不详） 南宋人物画家。东平（今山东东平）人，南渡后流寓钱塘。早年师法贾师古，后曾供职画院，但个性追求自由，不拘小节。画家突破以往人物画以线描造型的窠臼，使摆脱了线条的水墨在画家笔下从纯粹的媒材上升为带有情感色彩的形式语言。这种用于人物画的泼墨画法，是梁楷在绘画上的重大贡献。代表作品主要有《六祖伐竹图》《李白行吟图》《泼墨仙人图》《八高僧故事图卷》《雪景山水图》等。

《容膝斋图》 元代画家倪瓒创作的山水画。纸本水墨，现藏于台北故宫博物院。该作是倪瓒“一水两岸”式构图的典型代表，近景为坡石、枯树与空亭，中景为一片水域，远景为几座低缓的山峦。画家用枯笔皴擦山体树石，山石多以折带皴。画面计白当黑，虚实相生，中景空白处不着一墨，生出虚渺空灵、萧疏淡远的景象，近景空有草亭不见人影。这种象外之象、景外之景的意境营造，使得观者在有限的艺术形象中，领略到了无限的艺术意蕴。

倪瓒（1301—1374） 元代山水画家。字泰宇，后字元镇，号云林子等，江苏无锡人。倪瓒的作品多取材于江南水乡，尤其是他生活的太湖流域的湖光山色。画法上追承五代董源，山体多用折带皴与披麻皴造型。构图上有着鲜明的个人风格，画面通常分近景、中景和远景，近景画坡石、树木和草亭，中景多为一片平静的水域，远景则是坡岸，其上或有起伏的山峦。“一水两岸”的构图法给画面留下了大片的空白，使得画面虚实相生、意境幽远。

名词解释

十八描 中国画技法术语。指人物画中常用以描绘人物衣褶的诸多笔法。中国古代的人物画多以“线”造型，因此人物衣纹的线描不仅是画家的造型手段，同时也是评价作品优劣的重要因素，被明代邹德中等总结为“十八描”。十八描分别是高古游丝描、琴弦描、铁线描、行云流水描、马蝗描、钉头鼠尾描、混描、橛头丁描、曹衣描、折芦描、橄榄描、枣核描、柳叶描、竹叶描、战笔水纹描、减笔描、柴笔描、蚯蚓描。

十六皴 中国画技法术语。指山水画中常用的诸多笔法。我国地缘辽阔，自然景象千变万化，因此画家笔下的山水也是气象万千。画家们在长期的艺术实践中，形成了披麻皴、斧劈皴、卷云皴、雨点皴等十余种表现山石树木脉络、纹路、质地、阴阳、凹凸、向背的独特的山水画形式语言。清代郑绩将历代画家的表现技法进行梳理，总结提炼出十六种具有代表性的皴法，分别为披麻皴、云头皴、芝麻皴、乱麻皴、折带皴、马牙皴、斧劈皴、雨点皴、弹涡皴、骷髅皴、矾头皴、荷叶皴、牛毛皴、解索皴、鬼皮皴、乱柴皴。

墨分五色 中国画技法名。语出唐代张彦远《历代名画记》中的“运墨而五色具”。在中国画尤其是文人画中，不管是繁花似锦的春天，还是银装素裹的冬天，不管是白色的莲花，还是红色的梅花，千变万化的大千世界，画家都可以通过水与墨的调配，以干、湿、浓、淡、焦的墨法加以表现，体现了中国人特有的色彩观。

三远法 宋代郭熙在《林泉高致》中提出：“山有三远：自山下而仰山巅，谓之高远；自山前而窥山后，谓之深远；自近山而望远山，谓之平远。”三远法，以仰视、俯视、平视三个不同的视点来描绘画中的景物，有别于西方风景画的焦点透视，它是中国山水画独特的空间表现法。

参考书目

钱初熹编著 《美术鉴赏及其教学》 北京：人民美术出版社 2007年

[英]贡布里希著 范景中译 《艺术的故事》 南宁：广西美术出版社 2014年

袁行霈、王仲伟、陈进玉主编 国务院参事室、中央文史研究馆编 《中国传统文化经典百篇》
北京：中华书局 2016年

傅雷著 《傅雷谈艺系列·世界美术名作二十讲》 上海：上海书画出版社 2017年

第二单元

源远流长的中国美术

单元目标解读

了解中国美术从古至今的悠久博大与传承发展，通过中国古代美术中陶瓷、青铜器、木构建筑、雕塑、书法、绘画六大主要门类与“时代强音”“非遗传承”“古道丝路”三大专题美术的学习，了解不同门类美术的发展脉络，了解中国各个时期美术作品的艺术特征及其形成的原因，同时能够认识到中国的美术类非物质文化遗产的艺术性与文化价值，建立保护和传承非物质文化遗产的观念。

知道中国美术的主要门类，了解不同门类在材料、工具、技法、题材和文化内涵等方面上的艺术特征。从具有代表性的中国美术作品中挑选案例，鉴赏、分析这些作品的特点，运用观察、比较、分析、判断等方法，感受中国美术作品形式、媒介和技法的多样性，体会其中所蕴藏的中国审美以及中国智慧。

通过六课的中国古代代表门类和三个中国美术专题的学习，体会中国各门类美术的民族之美与不断发展的情况，感受中国古代美术的灿烂与辉煌、现代美术的家国责任与贡献、传统美术的精彩与重要、丝路美术的特色与见证，把握中国文化与美术的生命力与世界影响力，了解中国美术在中外文化交流过程中的重要影响，树立中国美术的自豪感和进一步传承创新的使命感。

单元架构

第3课 抟泥幻化	第6课 雕塑风骨	第9课 时代强音
第4课 青铜时代	第7课 翰墨荟萃	第10课 非遗传承
第5课 土木营造	第8课 丹青笔墨	第11课 古道丝路

单元内容

本单元为中国美术部分。各课分别为中国美术的代表门类及特色专题，中国美术代表门类的课例相互平行，而特色专题是各美术门类的综合呈现。主要目的是通过学习我国独具特色的陶瓷、青铜器、木构建筑、雕塑、书法、绘画等类别的美术作品，引导学生体会中国美术的源远流长与博大精深，了解它们在材料、工具、技法、题材和文化内涵等方面的基本特征，感受中国美术的魅力。此外，通过《时代强音》《非遗传承》《古道丝路》这三个美术专题的学习，使学生们感受中国美术的壮大与发展历程，了解我国丰富而优秀的非物质文化遗产，认识我国古代丝绸之路在对外文化艺术交流与共融中的积极作用与重要影响，树立对中国美术与中华文化的自信心。

建议教师在讲授中国的美术门类或专题时，引导学生对各门类代表作品的造型、风格及文化内涵等进行鉴赏，并鼓励学生尝试以演讲的形式，或为当地美术馆或博物馆设计美术作品介绍手册等形式，锻炼个人美术鉴赏的综合实践能力；同时在传授知识的过程中，始终贯穿中国艺术的优点、内涵与独特魅力这个核心，确立文化自信。

第3课 换泥幻化

换泥幻化

单课框架结构表

— | 教材分析

编者的话：

我国陶瓷制造历史悠久，做工精良，在世界瓷器制造领域享有盛誉。课文介绍了陶瓷发展的历史，各大名窑烧制瓷器的特点，以及陶瓷的制作过程，展现了中国丰富的陶瓷文化。

编者选取了《彩陶人面鱼纹盆》《原始瓷罍》《三彩釉陶骆驼载乐俑》《青花昭君出塞罐》《各种釉彩大瓶》等作品来鉴赏，希望学生了解陶瓷的发展脉络，理解其在题材选择、装饰趣味、色彩表现等方面的特点，感受中国瓷器的艺术魅力，加深对祖国文化的热爱之情。

○ 章节内容分析

情境导学 通过一幅 16 世纪意大利油画中出现的三件中国瓷器，见证东西方文化的交流，引发学生对瓷器历史的追索，从而思考：中国古代工匠是如何把普通的泥土变为精美瓷器的？以此点出本课的主要学习内容。

第一部分 土中幻化 百器为首 讲述陶瓷的起源与各时期的代表作品。本部分共分为两个版块。第一版块讲述了陶瓷的起源，在原始社会早期就出现了取水、储存和蒸煮食物的陶器。至新石器时代已经发展出了具有高度美感的陶器，如仰韶文化和马家窑文化的彩陶、龙山文化的蛋壳黑陶等，以《鹳鱼石斧图彩绘陶缸》《蛋壳黑陶杯》《彩陶人面鱼纹盆》为例加以说明。并以鉴赏案例的形式重点讲解了《彩陶人面鱼纹盆》的造型、工艺、纹饰和文化寓意。第二版块讲述了瓷器与陶器的区别以及成熟瓷器的产生，并以西周的《原始瓷罍》、唐代的《越窑青瓷八棱瓶》、南宋的《官窑弦纹瓶》和明代的《斗彩花蝶纹罐》为例，介绍了不同时代瓷器的差异。

第二部分 名窑风采 流芳后世 以时间为顺序，讲述中国历代陶瓷的艺术特征与代表作品。隋唐时期以唐三彩作品《三彩釉陶骆驼载乐俑》为例，表现了唐代陶瓷在题材上关注生活、在色彩上饱和浓艳的特点。两宋时期选取《莲花温碗》《白瓷孩儿枕》《青瓷凤耳瓶》《蓝釉红彩盘》等作品，突出表现了宋代瓷器在釉色表现上的高超技艺，并以表格的形式清晰展示了宋代五大名窑各自的特点、代表作及其主要收藏地。元、明、清时期选取了青花瓷和五彩瓷进行讲解，元代、明代分别以《青花昭君出塞罐》《青花云龙纹梅瓶》为例，介绍了青花因特殊的胎土、颜料及彩绘工艺产生的特殊效果。清代在青花瓷的基础上，彩绘形式

不断发展，以《五彩花鸟纹尊》为例说明陶瓷作品多样的彩绘形式和丰富的内容样式。

第三部分 器物相生 雅俗共赏 讲述陶瓷生活性与艺术性共融的特征，并介绍了著名的陶瓷产地景德镇。陶瓷的生活性体现在两方面：一是陶瓷的日常实用功能；二是陶瓷具有民间装饰特性，如元代的《景德镇窑戏剧舞台人物纹瓷枕》。艺术性则体现在制作技艺的高超与审美内涵的丰富性上。本课以鉴赏案例的形式重点讲解了《各种釉彩大瓶》的不同釉彩工艺，展现了我国古代陶瓷工匠的高超技艺。最后由瓷都景德镇引出制瓷工艺，并以流程图的形式直观地呈现陶瓷制作的过程。

二| 教学目标

- ① 了解我国陶瓷艺术的世界地位和简要的发展历史，知道陶与瓷的区别、历代名窑的特征及代表瓷器的特点。
- ② 通过举例讲解、学生讨论、查找资料等方式，了解陶瓷制作的大致方法与过程，理解我国陶瓷设计的巧妙构思。
- ③ 体会陶瓷艺术的美，理解中国陶瓷的灿烂文化，激发民族自豪感。

三| 教学重难点

教学重点 知道陶瓷艺术的历史脉络及不同时期陶瓷代表作品的艺术特征。

教学难点 理解陶瓷作品所蕴含的文化内涵。

四| 教学活动建议

第 24 页 思考分析

中国瓷器出现在西方的油画作品中，这是东西方文化交流的见证。你觉得这些中国

生产的瓷器为何会出现在西方的绘画中呢？

建议教师引导学生搜集相关绘画作品的背景资料，结合时代背景来讨论这一问题。由于直到1710年，西方才掌握了瓷器烧制技术，所以把瓷器视作东方珍宝，很多皇宫设有专门的瓷器室，王室和贵族竞相收藏，并以收藏中国瓷器为荣。在油画中绘上瓷器，是对拥有这种东方神秘珍宝的展示和炫耀。

中国瓷器到底有什么独特之处呢？

教师可以先请学生就其生活经验来谈谈对瓷器的认识，再通过查阅资料进一步了解瓷器的独特之处。中国瓷器不仅具有实用功能，还具有独特的艺术魅力：光滑如镜、晶莹剔透，白瓷如银似雪，青瓷如玉似冰。同时中国瓷器还具有文化价值，体现出一定的社会背景与生活风貌。

第26页 思考分析

请你选择一件喜欢的瓷器，查找相关资料，完成下方的瓷器资料卡，并将瓷器的外形轮廓描摹在下方。

教师可以引导学生在博物馆参观或网上博物馆浏览的过程中，特别留意瓷器资料卡上的相关信息，再从博物馆或者其他资料上选择一件喜欢的瓷器，进行资料卡的填写和描摹，加深感性认识。

瓷器资料卡	
名称	青白釉刻花婴戏莲花纹碗
年代	宋
尺寸	高6.7厘米，口径20.8厘米，足径6厘米
釉色	青白釉
馆藏	故宫博物院
描摹瓷器外形	
	

第28页 思考分析

在了解了宋代各大名窑的瓷器后，关于宋代名窑你能提出哪些有价值、有意义的问题呢？

教师可以借助思维导图的形式，帮助学生发散思维，鼓励学生从其他学科的角度来提出

问题。通过学习，我们了解了宋代各大名窑的代表作品和艺术特点，同时也激发了我们的求知欲。如宋代的各大名窑今天仍在生产吗？如果在生产，它们还是像古代一样远销世界，被欧洲珍藏吗？如果没有在生产了，能重新恢复生产吗？如何使我们曾经领先世界的陶瓷技艺发扬光大，继续更好地为我们服务？

磁州窑瓷枕上的图案不仅生动有趣，同时又反映了宋代百姓的日常生活。如果让你设计瓷枕的图案，你会选择什么主题来反映你自己的生活？请与同学分享自己的想法。

建议教师从学生实际生活的角度来引导，可以采用小组讨论、班级讨论等形式，展示自己的瓷枕图案主题，说出自己所选主题的原因。比如以中国航天飞船登陆火星的场景为主题，表达自己立志于祖国的航天事业的理想；或以脱贫攻坚为主题，表达自己对美好生活的向往；也能以梦想中的大学生活为主题，描绘你理想中的大学校园。

第31页 探究拓展

撰写一份陶瓷调查报告

江西景德镇的青花瓷、广东的广彩、福建德化的白瓷、宜兴的紫砂、浙江龙泉的青瓷……中国许多城市都盛产陶瓷，且在工艺、纹饰、器型等方面各具特色。请选择你最喜欢的一类瓷器，通过查找资料、参观记录、走访调查、摄影摄像、小组合作等形式，从历史发展、器型、釉色、纹样等角度，撰写一份关于瓷器的调查报告，并在班级瓷器研讨会上，发表你们小组的调查报告，最终由班级中的其他小组给出评价建议。

建议教师提前让学生了解调查报告的写法。采用小组合作的方式，以“景德镇青花瓷”为调查对象，通过查阅书籍和资料、走访专家、拍摄采访录像、整理调查资料等方式，草拟一份关于景德镇青花瓷的调查文案，其中涉及青花瓷的发展历史、代表器型、釉色特点、主要纹样等内容。还可以到博物馆参观青花瓷的实物，补充图片资料和心得感受，并对报告进行完善。最后在班级中进行演讲，向同学们分享自己的调查成果。

第31页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道生活中常见的瓷器与陶器的类型。	能通过以生活中物品举例的方式，知道陶与瓷的基本区别。	能通过以生活中物品举例的方式，解释陶与瓷的区别，比如描述煲汤砂锅、紫砂壶或药罐等陶器与瓷碗、瓷盘、瓷瓶等瓷器在特点上的不同。	图像识读

续表：

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道陶瓷的简要发展历史。	能了解陶瓷的简要发展历史，了解陶瓷的主要制作步骤。	能了解陶瓷的简要发展历史，并通过列表及图例的方式呈现，观察探究陶瓷制作演示过程，了解陶瓷的主要制作步骤。	图像识读 美术表现 文化理解
能了解中国古代的陶瓷代表作品。	能通过图片举例或PPT演讲的方式，了解中国古代某一时期的陶瓷代表作品。	能通过图片举例或PPT演讲的方式，了解中国古代各时期的陶瓷代表作品。	图像识读 审美判断
能认识陶瓷作品的器型、色彩、纹样特征等。	能梳理陶瓷作品的器型、色彩、纹样特征等，分辨具有明显时代特征与艺术特色的代表性陶瓷作品。	能通过思维导图的形式梳理陶瓷作品的器型、色彩、纹样特征等，分辨具有明显时代特征与艺术特色的名窑陶瓷作品。	图像识读 审美判断 文化理解
能体会中国陶瓷文化内涵与艺术美。	能表达自己对中国陶瓷文化内涵与艺术美的体会，及由此产生的民族自豪感。	能结合具体陶瓷作品，口述表达自己对中国陶瓷文化内涵与艺术美的体会，及由此产生的民族自豪感。	图像识读 审美判断 文化理解

五 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《盛宴》 文艺复兴时期意大利画家乔凡尼·贝利尼生前所绘的最后一幅油画，现藏于美国华盛顿国家美术馆。作品取材于罗马诗人奥维德的诗作《盛宴》，表现了夏日午后的一次饮酒宴会，画中出现了三件当时比较受欢迎的青花瓷器：一件置于地上，用于盛放水果；两件被托举在显著的位置，体现了当时欧洲对中国瓷器的推崇和喜爱。时值中国的明朝，青花瓷器通过海上丝绸之路运往世界各地，被欧洲奉若珍宝，不少画家都把中国瓷器画在重要作品中。

乔凡尼·贝利尼（1430—1516） 文艺复兴时期意大利威尼斯画派的代表画家。贝利尼在绘画题材、绘画形式和配色方面有许多创新，早期作品将朴素的宗教感情与人性相结合，具有雕刻般的画像风格。1475年后，贝利尼使用“油性媒介”的画法代替蛋彩画法，这一画法能够将画作中固体和空间之间的区别加以模糊，表现轮廓的线条变成了光和阴影的交替。贝利尼的艺术生涯末期成为当时最伟大的风景画画家之一。乔尔乔纳和提香都是贝利尼的学生。代表作品有《在花园里苦恼》《盛宴》等，其中《在花园里苦恼》是威尼斯画派的第一幅风景画。

《鹳鱼石斧图彩绘陶缸》 新石器时代仰韶文化庙底沟类型彩陶。出土于河南省汝州市阎村，现藏于中国国家博物馆。陶缸上图像简洁醒目，左侧为鹳鸟和鱼的形象，右侧的石斧是远古时代权力的象征，画面可能记录了鹳氏族兼并鱼氏族的重大历史事件。

《彩陶人面鱼纹盆》 新石器时代仰韶文化半坡类型的彩陶。出土于陕西省西安市半坡遗址，现藏于中国国家博物馆。多数人认为这种盆上神秘色彩的人面纹，与半坡氏族的某种原始信仰有关，但对具体含义的解释则各不相同，有崇拜图腾说，有祈求捕鱼丰收说，或者祈求族丁兴旺的祝福说等。

《蛋壳黑陶杯》 新石器时代晚期龙山文化中黑陶工艺的代表。出土于山东省日照市东海峪，现藏于山东省考古研究所。黑陶制作已使用轮制技术，以造型见长，器壁很薄，有的厚度仅0.1厘米，故称为“蛋壳陶”。这件《蛋壳黑陶杯》造型规整，颜色乌黑，光泽油亮，轮廓曲折多变，风格稳健俊秀，体现了黑陶的精巧技艺与美感。

《原始瓷罍》 西周时期的原始瓷器。现藏于洛阳博物馆。原始瓷器胎质灰白，以高岭土烧成，表面敷有黄绿或青绿薄釉，烧成温度达1200℃左右，吸水性弱，便于清洗。这件《原始瓷罍》通体施黄绿色釉，造型较规整，肩部有三道直线封边的折线纹，几何感较强，有对称的提纽和绳纹装饰，呈现出了简雅素朴的特征。

《越窑青瓷八棱瓶》 唐代越窑青瓷。出土于陕西法门寺地宫，现藏于陕西法门寺博物馆。这件八棱瓶胎体较薄，从肩部往下形成八角凸棱，颈肩相交处有三道线纹装饰，形态方圆相融，纵横相接，器表施釉均匀，釉色青翠莹润，很好地体现了越窑青釉的“类玉”“类冰”之美。

《官窑弦纹瓶》 南宋官窑青瓷。作品现藏于故宫博物院。釉色淡雅，无花纹装饰，仅在颈部和腹部有数道若隐若现的线纹。通体温润柔和，有“玉”的效果。由于施釉较厚，瓷瓶颈部及腹部有少量大块的自然开片。

《斗彩花蝶纹罐》 明代斗彩瓷器。现藏于大英博物馆。器型圆润饱满，以釉下青花勾勒出山石、花叶、枝条、蝴蝶的轮廓，施无色透明釉之后，放入高温1300℃中烧制，再在釉上轮廓线内填黄、红、绿彩，入炉低温800℃烘烧而成，形成上下色彩争奇斗艳的效果，意趣盎然。

《三彩釉陶骆驼载乐俑》 唐代三彩骆驼俑。唐三彩是唐代极富时代特色的陶瓷代表，其中殉葬用的俑和骆驼、马等是唐三彩中的精品。这件《三彩釉陶骆驼载乐俑》现藏于陕西历史博物馆，其形象写实生动，人物众多，但布局合理，釉色斑斓而和谐，在雕塑、陶瓷、音乐、历史等方面均具有较高的价值。这件三彩器表现出了“一个骆驼背上的流动演出团”：骆驼站在长方形底座上，引颈长嘶；驼背上的驮架为一平台，铺有色彩绚丽的毛毯，共有八名乐手；其中七名男乐手身着汉服，手持不同类型的胡人乐器，面朝外、盘腿坐着演奏，中间有一位站立的女子正在歌唱。创作者将承载众人的舞台设置在驼背之上，体现了浪漫主义

的创作手法。

《莲花温碗》 宋代汝窑瓷器。现藏于台北故宫博物院。汝窑在今河南临汝，主要烧制青瓷，以釉色作为美化器物的主要手段，而不以装饰手段为重。这件天青色莲花温碗不仅胎质细腻，釉料稠润清莹，而且整体造型设计成一朵秀美盛开的莲花，把功能、外形、釉色结合得浑然一体，体现了宋瓷文雅、巧思、含蓄的风格。

《白瓷孩儿枕》 宋代定窑白瓷。现藏于故宫博物院。“孩儿枕”是瓷枕的一种样式，此件《白瓷孩儿枕》的形状为一个两臂环抱的覆身婴孩，它头部垫于手臂上，两足交叉上跷，身穿长衣坎肩，长衣下部印团花纹。孩儿右手执一条丝绦状织物，其上缀有一个绣球，绣球上的花纹清晰可见，丝绦在绣球的两边各打了一个蝴蝶结，榻的周边印有螭龙、垂云、卷枝等纹饰，美观且具有吉祥的寓意。瓷枕自然的形态体现出孩童的顽皮、可爱、活泼，既具有实用功能，又是一件瓷器珍品。

《青瓷凤耳瓶》 宋代龙泉窑瓷器。这件《青瓷凤耳瓶》的造型为宋朝新创，现藏于日本大阪市立东洋陶瓷美术馆。其盘口、直颈、直腹形成二阶式的瓶身，在颈部配上由模合成为型的半身立体而简练的双凤耳。盘口外缘略凸锐，盘面积釉厚，呈现出灵巧而丰润的盘口面。颈与腹成二阶式的平直线，呈现出平实而稳定的线条。瓷瓶通体青釉，温婉厚润，洁净无瑕，体现出炉火纯青的烧制技艺。

《蓝釉红彩盘》 宋代钧窑瓷器。现藏于故宫博物院。此作品敞口、折沿、浅弧腹，造型优美。它通体蓝釉，但在釉中加入着色剂后使釉色产生窑变而形成了不规则的紫红色釉变，打破了单色釉的局面，蓝釉与紫红色釉变交相辉映，形成随机的釉色。

《白釉黑彩童子垂钓纹枕》 宋代磁州窑瓷器。现藏于河北博物院。瓷枕造型简洁实用，装饰上采用白釉黑彩的画花方法，在枕面上以“开光”的形式划分出图样区域。其间画有一站立河边钓鱼的男童，线条简约生动，微倾的身体、专注于水面的眼睛很好地表达了垂钓的神态，缩短的钓竿和透明河中的鱼儿体现了童趣与浪漫。

《青花昭君出塞罐》 元代戏曲题材的青花瓷。现藏于日本出光美术馆。此罐体现出了清代彩绘瓷器的高超技艺，色彩绚丽，富有情趣。其造型圆润规整，直唇口，短颈，圆肩，腹部以下渐收，足端微微外撇。罐口沿装饰海水波涛纹，肩部装饰缠枝莲纹，下部为变形莲瓣纹。中央主体纹饰为《昭君出塞图》，风格较写实：昭君骑坐白马，头梳高髻，怀抱琵琶，面容忧愁，白马象征着她的高贵和不凡，深色服饰暗示她内心的沉重和迷茫；她的前后各有胡服女子随行，胡服女子骑着黑马，穿着浅色胡服，使昭君形象更加突出。人物以山石、苍松、芭蕉等分割，点缀以翠柳、修竹，构图疏密有致，主次分明，体现了陶瓷与绘画的精美结合。

《五彩花鸟纹尊》 清康熙时期的五彩瓷器。现藏于故宫博物院。五彩瓷器颜色的形成进行了多次改革，康熙时期最终形成，以釉上蓝彩取代釉下青花，并大胆地运用黑色，出现

了以红、黄、绿、蓝、黑、紫为主的彩瓷。此件作品将黑色与艳丽的红、绿、蓝、黄等色搭配，在繁密而紧凑的构图中，描画出了一幅池中碧叶连天、荷花争艳、小鸟栖息的富足与吉祥图景。

《青花云龙纹梅瓶》一对 明代青花瓷。现藏于美国纳尔逊－阿特金斯艺术博物馆。这对《青花云龙纹梅瓶》做工精细，纹样形象鲜明，体现了宣德青花瓷的典型特征。其胎质细膩洁白，釉色浓郁厚润，外壁肩部绘有狮头纹与云纹；下部以云纹和莲瓣纹装饰；中间绘大型青花龙纹，龙身雄健壮硕，爪牙锋利，威猛有力。

《景德镇窑戏剧舞台人物纹瓷枕》 元代景德镇窑瓷器。现藏于安徽博物院。此件瓷枕表现出了元代戏剧的风貌及景德镇窑高超的制瓷工艺。作品造型呈戏台形式，顶盖饰有重复“万”字纹，其下有下垂的卷帘及纹饰，台柱之间有铜钱纹装饰，下部有栏杆，戏台上众多演员正在演出一场戏剧。瓷枕雕镂精细，人物形象栩栩如生，集建筑、舞台与瓷塑艺术于一体。

《青瓷莲花尊》 南北朝时期的青瓷。同为莲花尊，南北风格略有不同，北方莲花尊胎体较厚重，花纹多运用堆塑、堆贴手法，风格粗犷、厚重；南方莲花尊多运用刻花、剔花、画花等方法，显得巧致、精细、秀丽。此尊现藏于中国国家博物馆，其通体选取莲花为造型手段，以直径不一的仰覆莲瓣构造形体，厚重而饱满，淡雅光亮的釉色增显了器物的高雅。

《各色釉彩大瓶》 清代瓷器。现藏于故宫博物院。该瓷瓶集中反映了乾隆时期制瓷与绘瓷的巅峰技术，被称为“瓷母”大瓶或“瓷王”。其造型雍容华贵，图样写实与装饰兼具，色彩丰富而纯正。将红釉、青釉、窑变、钧釉、哥釉开片、釉下青花、五彩、粉彩及斗彩等所有釉色和彩绘装饰集中于一身，既融合统一又各尽其妙。

名词解释

原始陶器的用途 根据在生活中的用途来分，原始陶器主要分为三类。一类是饮食器，包括盆、碗、豆、勺等，用于盛放、分吃食物和水。一类是炊煮器，包括鼎、鬲、釜、甗等。鼎、鬲主要用于煮食物，釜、灶是生火造饭的器具，甗用于蒸食物。还有一类是储藏器，包括壶、罐、瓶、瓮等，用于储存水和粮食。除这三大类之外，还有一些用于放置器物的杂器，如用于排水的陶管等。

原始陶器的制作方法 主要有手捏法、模制法和泥条盘筑法三种。手捏法是指直接用手捏制，主要用于制作小件陶器或者陶器上的附件；模制法指借助模具辅助成型的方法；泥条盘筑法具有很多优点，既适合制作正圆或者规整、器壁均匀的日用器，也便于制作大型陶器，是最为常用的方法。其原理为先将泥料搓成条状，然后把泥条盘成圆形或所需形状，继而重复步骤，逐层叠筑成型，今天世界上仍有一些落后地区使用这种方法制作陶器。除了这三种制作方法外，新石器时代晚期还出现了轮制法中的慢轮法，可以制作形状规整、厚薄均匀、轮廓多变的圆形器皿。

彩陶 用彩绘进行装饰的陶器。制作彩陶时，在打磨光滑的橙红色陶坯上，以天然的矿物质颜料进行描绘，然后入窑烧制，烧成后胎地上呈现出赭红、黑、白诸种颜色的美丽图案，达到美化装饰效果。彩陶类型主要包括仰韶文化的半坡类型、庙底沟类型，以及马家窑文化的石岭下类型、马家窑类型、半山类型和马厂类型。

黑陶 一种特殊工艺制造的黑色陶器。在强还原环境的窑炉里烧制而成，由于采用了封窑技术和渗碳技术，陶器硬度更高，色彩黑亮。我国新石器时代的河姆渡文化、良渚文化与龙山文化等均出产较多黑陶。黑陶工艺以造型见长，其特点可以概括为：黑、薄、光、纽。“黑”指色彩乌黑如漆；“薄”指器壁很薄，有的厚度仅0.1厘米，称为“蛋壳陶”；“光”指平滑的光泽；“纽”指在造型上具有耳、盖、流、足、把手等适于使用的各种附件或饰件。

越窑青瓷 唐代青瓷的主要产地。其特点是胎体较薄，施釉均匀，釉色青翠莹润，有“类玉”“类冰”的形容。越窑青瓷的色彩能很好地烘托出茶汤的绿色，因此受到尚茶文人雅士的喜爱。唐代的陆龟蒙曾赞美越窑青瓷“九秋风露越窑开，夺得千峰翠色来”。晚唐五代时期的越窑青瓷也有“秘色瓷”的美称。越窑在装饰方法上喜用刻花、划花、印花、堆贴等，题材广泛，线条流畅。

邢窑白瓷 隋唐时期河北的磁窑，以生产白瓷著称。邢窑白瓷器型规整，制作精致，风格朴素淡雅，品种主要有碗、盘、钵、托子、杯、砚、盒、瓶、壶、罐等，多为日常用品。不少白瓷胎体紧密细薄，纯白匀净，有“类雪”“类银”的形容，受到许多文雅士人的赞誉。唐代李肇在《国史补》卷下记载“内邱白瓷瓯……天下无贵贱通用之”；唐代诗人皮日休在《茶瓯》诗中称赞邢瓷“圆似月魄堕，轻如云魄起”，形容其造型规整如圆月，质地轻薄如云烟。

唐三彩 唐代极富时代特色的陶瓷代表。其产地分布在长安、洛阳，它是一种低温铅釉的彩釉陶器，采用二次烧成法，即烧胎后涂以掺杂铁、钴、铜、锰等金属的铅釉，从而烧制出黄、赭、白、绿、蓝中的多色甚至五色的釉彩，其特色是利用铅釉易于流动的特点，造成各种颜色淋漓变化，釉面呈现多彩斑斓的效果，而且造型生动。唐三彩不仅在唐代国内风行一时，而且畅销海外，印度、日本、朝鲜、伊朗、伊拉克、埃及、意大利等十多个国家均发现唐三彩。

汝窑 宋代五大名窑之一。窑址在今河南临汝，主要烧制青瓷，特点是胎质细腻，釉料稠润清莹，以釉色作为美化器物的主要手段，而不以装饰手段为重。烧制的青瓷对釉、胎中含铁量的掌握适度，其对还原焰的控制能达到炉火纯青的地步。主要颜色有天青色、灰青、葱绿及豆青、虾青等。汝窑多采用“支烧”的方法，所以通体满釉，光滑润泽，仅在底部有几个支钉留下的缺釉小痕。

定窑 宋代五大名窑之一。窑址在今天河北曲阳，以白瓷著称，其特点是胎质坚细，釉呈乳白色，胎体、釉色很薄。为防止烧制变形，定窑多采用覆烧的方法，所以器口无釉为涩边，然后用金银或铜镶口，称为金银铜扣。定窑瓷器的装饰早期为素地，后来用刻花、划花或印

花的手法，多采用莲花、牡丹、石榴、萱草、游鱼等花纹。

钧窑 宋代五大名窑之一。窑址在今天河南禹县，在宋代瓷器中以绚丽釉色的变化著称。钧窑釉色大致分为三种：一种为天蓝釉，一种为月白釉，还有一种因加入氧化铁或微量氧化铜为着色剂后使釉色产生窑变而形成海棠红、玫瑰紫等彩色釉。钧窑釉具有不透明的特点，其中磷的成分使釉色呈乳浊状，朦胧而神秘。钧窑的常见造型有碗、碟、炉、瓶、洗、花盆等，其中以花盆最为出色。

宋代官窑 北宋官窑是官府在汴京（今河南开封）设置的专门生产皇家青瓷的窑场。南宋官窑是官府在临安（今杭州）建立的皇家青瓷窑场，南宋官窑因时间先后，又分修内司官窑和郊坛下官窑。官窑胎土含铁量较高，故胎骨颜色泛紫黑，器物口沿及足部因釉质较薄而露胎色，俗称为“紫口铁足”。官窑所烧青瓷以粉青为上，色调淡雅，不尚花纹，无纹饰，有“玉”的效果。由于施釉较厚，不少官窑器皿有大块的自然开片，纹片多呈金黄色，文献称之为“鳝血色”。官窑器物的主要品种有瓶、尊、洗、盘、碗等，也有仿周、汉时期青铜器的鼎、炉、觚、彝等式样。

磁州窑 以河北彭城、邯郸为中心的宋代北方民间窑厂。瓷器胎质疏松，以白釉、黑釉为多，主要供周边百姓使用。瓷器的装饰手法以画花和雕釉为主。前者是在白釉上画黑色花纹，或者在黑釉上画褐色花纹；后者是指先在瓷胎上施白釉或黑釉，然后按花纹要求剔刻去花纹以外的空间，露出瓷胎。磁州窑的纹样具有浓郁的民间特色，一是黑白对比的质朴视觉效果，二是富有乡土趣味的图样题材。磁州窑创造了“釉上彩”的工艺，即以毛笔蘸彩料，在已烧成的瓷器釉面上绘出纹样，再以800℃左右的温度复烧，使彩料烧结在釉面上。

龙泉窑 浙江龙泉地区章氏兄弟所烧二窑之一，属我国南方青瓷系统。据说哥哥章生一的窑称为哥窑，弟弟章生二的窑称为弟窑、章窑或龙泉窑。龙泉窑在南宋中期进入极盛阶段，稳重大方，浑厚淳朴而又不失秀媚，器型丰富多样，装饰普遍采用刻花和堆塑法，颇具艺术匠心，并成功烧制出著名的粉青釉，成为官窑及景德镇窑仿造的品种，后来又创烧出梅子青釉色。

哥窑 宋代五大名窑之一。哥窑瓷器的瓷胎多为紫黑色、铁黑色，也有黄褐色，釉为乳浊釉，造型主要有各式瓶、炉、洗、盘、罐等。哥窑的主要特征是有各式的龟裂纹——“开片”。“开片”是釉和胎的膨胀系数不一造成的开裂现象，开裂原本是瓷器烧制中的缺陷，后来人们掌握了开裂的规律，有意识地让它产生开片，从而产生了一种独特的美感。根据裂纹的不同形状和大小，有各种名称，如百圾碎、鱼子纹、蟹爪纹、冰裂纹等，由于哥釉瓷细致、精美，以后各代对它都有仿造。

青花瓷 白地蓝花的釉下彩瓷器。其工艺是在瓷胎上用氧化钴颜料绘画纹样，然后再施透明釉，在高温1200℃左右一次烧成。元、明、清三代均烧制精美的青花瓷。元代青花瓷的造型大多硕大雄健、古朴浑厚，具有草原人的豪放感。在装饰上，纹饰有一定的写实性，构图层次多变，主次分明。明初永乐、宣德的青花瓷，胎质坚细洁白，釉色晶莹厚润，钴料使用了外国进口的“苏勃泥青”，色彩浓艳沉厚。康熙青花的特色在于其层次分明的浓淡效果，

虽然釉色只有蓝色，但通过使用浓淡不同的青料或者轻重不同的落笔，形成有一定深浅变化的效果，如同水墨画里“墨分五色”的层次或晕散效果。

五彩瓷 明代彩瓷艺术的一大突破。五彩瓷中最为绚丽的有两类：一类是多种彩色图案全在釉面之上，称为釉上五彩；另一类是青花五彩，即青花釉下彩与各色釉上彩的结合，其彩绘烧制方法大略同于斗彩，但斗彩的釉下青花只是构成画面纹饰的轮廓，而青花五彩的釉下青花图纹与釉上的红、绿、黄等色图纹处于同等地位，使釉下彩与釉上彩相映生辉。

斗彩 也称“逗彩”，是一种以釉下青花与釉上多彩结合而成的品种。特点是釉下用青花勾勒纹样的全部或者大部分轮廓，釉上再用五彩填充纹样颜色，形成釉下轮廓与釉上色彩相互配合的效果。明成化时期出现成熟斗彩，多为小型器物，其中最负盛名的是鸡缸杯、高士杯。

景德镇窑 景德镇为最重要的瓷器生产地之一，它拥有制作瓷器所需的优质高岭土、马尾松等资源及便利的水路交通。景德镇窑烧制的白瓷在釉厚处或花纹凹陷处呈淡青色，介于青白之间，称为“影青”“隐青”或“映青”等。种类以日用器皿为主，如碗、盒、盘、灯、枕及存放药品、化妆品的用具。造型上常作瓜棱、花瓣等仿生形，常见花纹有牡丹、莲花、芙蓉、梅、卷草、凤、鱼等。装饰方法有刻花、划花、印花、贴花等。

参考书目

- 田自秉著 《中国工艺美术史》 上海：东方出版中心 1985年
- 李翎、王孔刚著 《中国工艺美术史纲》 沈阳：辽宁美术出版社 1996年
- 尚刚著 《中国工艺美术史新编》 北京：北京高等教育出版社 2007年
- 高丰著 《中国设计史》 杭州：中国美术学院出版社 2008年
- 尚刚著 《极简中国工艺美术史》 北京：人民美术出版社 2014年
- 马承源著 《中国古代青铜器》 上海：上海人民出版社 2016年
- 杭间著 《中国工艺美学史》 北京：人民美术出版社 2019年

第4课 青铜时代

青铜时代

单课框架结构表

教材分析

编者的话：

青铜艺术是我国古代美术的重要代表种类之一。商周时期的青铜工艺在世界上处于领先地位，因其成就辉煌灿烂，这一时期也被称为“青铜时代”。

编者选取了商代的后母戊鼎、四羊方尊、皿方罍，周代的大克鼎、乳钉纹簋，以及春秋战国时期的牺尊、曾侯乙编钟、云纹铜禁等一系列具有代表性的青铜器来鉴赏，希望学生以此了解中国古代青铜器的简要发展历史、文化特征、种类与功能、制作方法、铭文与纹饰等，从而学会鉴赏青铜艺术，理解其文化价值。

章节内容分析

情境导学 通过1995年我国向联合国赠送青铜鼎的事例，激发学生对青铜器的学习兴趣，继而思考：中国为什么选择商周风格的青铜大鼎作为庆祝联合国成立五十周年的礼物？中国传统的青铜器有什么特别的内涵和文化精神？通过这些问题来引出本课的主要学习内容。

第一部分 大国重器 彰显礼治 主要讲述青铜器的产生历史，及以“鼎”为代表的礼治制度的象征内涵。先简单介绍青铜器诞生与发展的主要时期。早在公元前2000年左右，中国就已经诞生了高度发达的青铜工艺，特别是在商代晚期和西周早期，青铜的冶铸工艺达到高峰。然后介绍青铜器在发展过程中的功能变化，逐渐由生活用器上升为富有文化含义的礼器。其中“鼎”是青铜礼器的代表，也是青铜器中的重器，一直为历朝历代所重视，它象征着天下礼治的和谐稳定。此部分还通过对比鉴赏案例的形式，重点讲解了商代后母戊鼎和西周大克鼎所体现的不同时期青铜鼎的装饰、造型及精神文化内涵。

第二部分 钟鸣鼎食 器型多样 主要讲述青铜器的丰富种类与各自的功能。通过对食器、酒器、水器、乐器中代表器品的分类细述，让学生了解青铜器的实际用途，体会古人的巧妙才智与高超技艺，理解各类青铜器与今天生活器物的对应关系。并通过鉴赏案例的形式从造型、纹饰、发现史的角度来详细鉴赏皿方罍，引导学生从不同角度进行青铜器的鉴赏。

第三部分 铸器为用 应物象形 主要讲述青铜器的两种制作方法：一是泥模翻铸法，二是蜡模翻铸法。通过对青铜器制作方法的简要介绍与描述，感受青铜器高超且精细的制作工艺。

第四部分 文饰镌刻 意蕴悠远 通过青铜器上的铭文和纹饰来讲述青铜器的文化与

审美特性。青铜铭文也称“金文”，对于考察当时的礼制、道德、教育、历史等具有重要的价值。各种青铜纹饰体现了不同时期的审美风尚和文化信仰，它们不仅具有装饰的作用，也体现了古人对世界的认识与想象，表达了对祖先、神明的崇敬之情。

二| 教学目标

- ① 了解中国古代青铜器的发展历史、丰富的种类、造型、纹饰特征，以及铭文与其各自的功能，知道青铜器的主要制作方法，体会我国古代青铜铸造的高超技艺。
- ② 通过教师讲解、小组讨论和资料查阅等学习活动，学会区分青铜器的种类，知道青铜器的制作工艺，理解各类青铜器的实用价值与文化内涵。
- ③ 理解青铜器上的铭文和纹饰蕴含的文化与审美特性，感受中国青铜文化的世界地位与古代工匠的匠人精神，激发民族自豪感。

三| 教学重难点

教学重点 了解青铜器的分类与功能及其造型、纹饰的艺术特征。

教学难点 理解青铜器造型与纹饰所蕴含的文化内涵与审美特性。

四| 教学活动建议

第 36 页 互动交流

请查阅相关资料，分小组讨论，谈一谈对“钟鸣鼎食”的理解，并想象商周时期贵族生活中使用青铜器的场景。

成语“钟鸣鼎食”写出了商周时期的贵族一边在享用青铜鼎等烹煮的美味食物，一边在欣赏青铜编钟等乐器演奏的情景。汉代司马迁《史记·货殖列传》中就有“酒削，薄技也，而郢氏鼎食。胃脯，简微耳，浊氏连骑。马医，浅方，张里击钟”的记载。唐代王勃的《滕王阁序》也有“闾阎扑地，钟鸣鼎食之家”的描述。教师可以引导学生想象一个“使用传统青铜器物与宾朋晚宴娱乐”的场景，如：我们在餐前用青铜盘洗手，餐饮时用青铜爵、觚、觥饮酒，用铜卣倒酒，用铜盃、斝温酒，用铜簋、铜敦盛饭菜，一旁还用铜炉薰香，并安排艺人用青铜编钟、铜铙、铜鼓等演奏音乐。

青铜器凝结着中国古代劳动人民的智慧，从最初的实用器，到礼乐用器，再到我们今天欣赏的艺术品，对于青铜器功用的一系列变化过程，请谈谈你的理解。

青铜器功用的一系列变化过程与技术、文化的发展有关。古代青铜器属于当时最高超的工艺技术之一，王室贵族使用青铜器满足自己奢华生活的需要，同时庄严、厚重的青铜器主要用于祭祀、礼乐等具有象征意义的场合。今天我们的科学技术更加发达，文化更加平等，生活中更多地使用实用的陶瓷、金属器具与小家电等，因此古代奢华精美、成本高昂的青铜器就成为了我们欣赏的艺术品。

第38页 思考分析

在何尊的铭文中有“宅兹中国”一句，查阅相关资料，思考此处的“中国”与我们现在的“中国”的含义有怎样的区别？

何尊上的这段铭文记载了周成王营建洛邑、建筑陪都的重要历史事件，其中“宅兹中国”的大意为“我要住在天下的中央地区”，这里的“中国”主要是一个方位的描述，与今天具有疆域、制度与文化的“中国”含义有区别。

你认为青铜器上的铭文有什么作用？

青铜铭文具有尊尚礼仪、纪念功绩、教育后人、记载史实等功能。西周利簋的铭文记载了武王伐商的重大历史事件。虢季子白盘的铭文记载虢季子白抗击外族有功的史实，君王举行宴会表示庆功和赞扬。大盂鼎有291字的铭文，铭文前段记述周康王向盂下达命令，其中提到商代灭亡是由于百官沉溺于饮酒，强调了应该用德治管理天下；铭文后段记述赏赐给盂奴隶共1726人。毛公鼎的铭文近500字，记述了周宣王在局势不宁之时，册命毛公全权治理家国内外，告诫勉励毛公不要辜负王命与百姓的期待。

第39页 探究拓展

虽然距离夏、商、周时期已经过了数千年，但在日常生活中还是可以发现很多青铜

器的元素。比如上海博物馆，其建筑外观就是一座青铜鼎的造型。另外青铜器上常见的兽面纹、云雷纹也经常出现在各种器物、建筑的装饰上。你能查阅资料、仔细观察找到它们吗？

建议从图书资料、身边的器物或建筑上寻找青铜装饰纹样，可以发现今天生活中常常能见到大量青铜艺术元素。如：上海博物馆的建筑造型借鉴了青铜鼎的造型；2008年北京奥运会开幕式上的“铜缶”，其原型即是湖北曾侯乙墓出土的青铜冰鉴缶；东南大学校园内的公共艺术作品《鼎上添花》，其主体形象采用了商周时期的青铜大鼎。教师可让学生课前准备一些有关青铜元素的材料，或者在课堂内启发式地引导学生关注周边生活，让他们谈一谈其他各种类型的建筑装饰、平面设计中使用到的青铜纹样或青铜元素等。

为什么我们生活中会出现这么多的青铜艺术元素？

因为这些青铜艺术元素被大多数人所认可，凝聚着中华民族传统文化的精神，青铜艺术所呈现的审美趣味和蕴含的文化内涵融合在我们的血肉中，是我们生活的一部分，所以在我们身边的建筑、雕塑，甚至是文具用品、服饰中也会运用到青铜艺术的元素。除了从文化传承的角度，教师还可以引导学生从青铜元素与建筑功能、青铜元素与审美等角度展开讨论，同时教师对学生给出的思考答案给予评价，甚至启发学生作更深入的思考。

中国古代青铜文化在当今社会有怎样的意义和价值呢？

中国古代青铜器是我国的国粹，体现了我国古代工匠的智慧与技艺，同时为繁荣我国古代文化、促进中华传统文化发挥了重要的作用。中国古代青铜器反映了当时社会的政治、经济、文化等方面的发展状况，有着重要的历史价值。中国古代青铜器以其构思巧妙的形态、装饰精致的纹饰、风格多样的铭文书体等，在中国美术史上留下了浓墨重彩的一笔。所以保护与传承中国古代青铜文化就是在保护我们中华优秀的民族传统文化，是我们重历史、重文化、重育人的根基。传承中国古代青铜文化的历史意义与价值，还可以从政治、经济、生活等角度进行思考，为此教师可推荐相关书籍、文章，或开展一定的小组讨论，为此问题提供更宽广的思路。

第39页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能简要了解青铜器的发展脉络。	能简要了解青铜器的发展脉络，知道青铜器起源于夏代。	能了解青铜器的发展脉络，并以列表附加作品图片的方式呈现，如中国在夏代已有青铜器，商代晚期至西周早期发展到高峰，春秋战国时期的青铜器制作技艺更加高超等。	图像识读 文化理解

续表：

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道青铜器的常见种类，如鼎、盘、爵、钟等。	能描述出青铜器的种类，说明青铜器常见器型的造型特点及用途，如鼎、盘、爵、钟等。	能通过小组讨论和资料查阅、图表制作与分组讲解等活动，较详细地描述出青铜器的种类，说明青铜器常见器型的造型特点及用途，如鼎、尊、簋、盘、爵、钟的造型特点及用途等。	图像识读 审美判断 文化理解
能知道青铜器主要制作方法有泥模翻铸法与蜡模翻铸法。	能知道青铜器主要制作方法中泥模翻铸法与蜡模翻铸法的基本原理。	能以陶泥演示的方式，知道青铜器主要制作方法中泥模翻铸法的原理；能通过查找相关文字或视频资料，了解蜡模翻铸法的基本原理。	图像识读 美术表现
能知道青铜器上有铭文与纹饰。	能分辨青铜器上的铭文、纹饰的内涵。	能以制作图文结合的 PPT 并进行讲演展示的方式，分辨和解释青铜器上的铭文、纹饰的内涵与意义。	图像识读 美术表现 审美判断 文化理解
能认识到中国青铜文化的灿烂与魅力。	能讲述青铜鼎相关的故事与知识，认识到中国青铜文化的灿烂与魅力，并为此感到自豪。	能以举例讲述个人感受的方式，讲述我国向联合国赠送青铜鼎的故事以及上海博物馆外形对青铜鼎的借鉴等知识，认识到中国青铜文化的灿烂与魅力，并为此感到自豪。	图像识读 审美判断 文化理解

五 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

世纪宝鼎 中国于 1995 年为庆贺联合国五十华诞向联合国赠送的一尊大型青铜器。世纪宝鼎以商周时期青铜大鼎为范本进行设计。四边铸 56 条夔龙纹饰，象征中国的 56 个民族。该鼎气格雄浑，器身圆润，鼎的外壁和器足装饰有饕餮纹，方形底座装饰有夔龙纹，内壁铸有铭文：“铸赠世纪宝鼎，庆贺联合国五十华诞。”

后母戊鼎 商代后期的青铜器。后母戊鼎是我国古代最大的单体青铜器，现藏于中国国家博物馆。鼎的造型成熟稳定，宽厚的口沿、方正的腹体、粗壮的柱足和鼎耳，加强了全器的体量感和雄浑气势。鼎的装饰效果单纯强烈，四面中心均为光洁的素面，以托衬环绕四周的夔龙纹。全器厚重规整、气象森严，这正是商周权势和威严的象征。

大克鼎 西周中期的青铜器。出土于陕西扶风县法门镇任村，现收藏于上海博物馆。该鼎器型庄重，纹饰疏朗流畅，腹部饰一条连续的波曲纹，颈部有三组变形兽面纹，鼎足上装饰着浮雕兽面纹，整体富于韵律感，体现了西周青铜器纹饰的主要风格。鼎内铸铭文 290 字，

主要记载了膳夫克受到周孝王赏赐的内容，铭文的书法体势严谨。

乳钉纹簋 西周早期的青铜器。乳钉纹簋又称牛首乳丁纹簋，现藏于美国佛利尔美术馆。簋为商周时期青铜器中的盛食器，功能类似今天的碗，本来是一种实用器物，但此簋构造复杂，形制庄重，应为礼器或祭器。这件乳丁纹簋的颈、腹部分别装饰有一组三排乳钉纹，乳钉排列规整，凸立挺拔；上下两组乳钉之间饰有一圈直条纹；全器有四只较大兽耳，每耳的上下里外共饰有6个牛首纹，四耳共有24个牛首；耳的两侧上方用阴线各雕饰着夔纹，两夔纹间雕饰鷩鸟纹；下方为高圈足，圈足饰夔纹。整器造型典雅、铸造精美、工艺精湛、纹饰构思巧妙，大方而美观。

青铜柶禁 西周的青铜酒器组合。青铜柶禁是目前出土的铜禁和配套酒器均保存完整的一套西周青铜酒器组合，现藏于美国大都会艺术博物馆。这套青铜器一共13件，具有较高的学术价值和审美价值。禁身为一长方形台座，两侧各有八个长方形孔，两端各有四个长方形孔，其间隔梁和边框饰有夔龙纹；禁面平整，置放两件卣及一件尊。二卣形制相近，两侧均有较宽的扉棱，主体纹饰为凤鸟纹和直条纹；居中的尊为侈口、直腹、圈足，四面有扉棱，主体纹饰为饕餮纹。这套组器另有斝、盉、觚、爵、角、斗各一件，觯四件等，均在宝鸡附近出土。

四羊方尊 商晚期的青铜礼器。四羊方尊是现存商代青铜方尊中体型最大的青铜器，1938年出土于湖南宁乡县，现藏于中国国家博物馆。其造型雄奇，肩部、腹部与足部作为一体被巧妙地设计成四只卷角羊，在肃静中突出动感。整器花纹精丽，线条光洁刚劲。通体以细密云雷纹为地，颈部饰由夔龙纹组成的蕉叶纹与带状饕餮纹，肩上饰四条高浮雕式盘龙，羊前身饰长冠鸟纹，圈足饰夔龙纹。方尊边角及各面中心线，均置耸起的扉棱，既用以掩盖合范痕迹，又可改善器物边角的单调，增强了造型气势，浑然一体。据学者分析，四羊方尊使用了两次分铸的技术，即先将羊角与龙头单个铸好，然后将其分别配置在外范内，再进行整体浇铸，体现了高超的铸造水平。

牺尊 春秋晚期的青铜酒器。现藏于上海博物馆。牺尊是一件温酒器，呈耕牛形，牛腹中空，牛颈和背脊上有三孔，中间一孔套有一个锅形器，可以取出，锅形器可以盛酒，尊腹注水用以温酒。牺尊形态稳重，形体设计服务于器物的用途，四足短矮，并不完全似真牛，但牛首上充满张力的双角、圆瞪的双目保持了真实感，使整个器物并不因牛足过矮而给人以形象不合理的感觉，实现了艺术造型与实物器用的完美结合。引人注目的还有牛鼻上的索状圆环，证明早在春秋晚期，中国的驯牛技术已发展出以绳穿牛鼻的方法了。牺尊的头、颈、身、腿、臀部均装饰着由回旋盘绕的龙蛇纹所组成的兽面纹，构图新颖奇特，具有春秋时代的特征。

皿方罍 晚商时期的青铜器。出土于湖南省桃源县，曾流失于海外，现藏于湖南省博物馆。罍是一种大型或中型的盛酒容器，皿方罍器型硕大，整体雄浑庄重，雕铸精美。全器以云雷纹为地，上饰饕餮纹、夔龙纹、凤鸟纹；肩部两侧装饰双耳衔环，正面腹部下方置

一兽首銎；四面边角及各面中心共装饰八条突起的长条钩戟形扉棱；器盖铸有“皿而全乍（作）父己尊彝”八字铭文，呈庑殿顶形；器身则铸有“皿乍（作）父己尊彝”六字铭文。整器集立雕、浮雕、线雕、铭文于一身，其造型、装饰风格来源于商代宫殿和宗庙建筑。皿方罍技艺高超、富丽堂皇，堪称“方罍之王”，是中华文明源远流长的重要见证。

曾侯乙墓编钟 战国时期的青铜器。曾侯乙墓编钟是战国早期曾国国君的一套大型礼乐重器，1978年出土于湖北随县，现藏于湖北省博物馆。这套编钟分三层八组悬挂在呈曲尺形的彩绘铜木结构钟架上。钟体总重2.57吨，加上钟架铜质部分，合计约4.42吨。曾侯乙编钟采用了铜焊、铸镶、错金等工艺技术，以及圆雕、浮雕、阴刻、髹漆彩绘等装饰技法，代表了中国先秦礼乐文明与青铜器铸造技术的最高成就。

曾侯乙匜、盘 战国早期的青铜水器组合。现藏于湖北省博物馆。这套青铜匜、盘装饰精美，做工巧致，应为祭祀时使用的礼器。二器形态流畅，主体都采用了镶嵌的云纹，口沿做了一周凹陷的装饰带。匜用来浇水洗手，盘用来盛接洗手的水。匜的流部和銎部都有兽头，匜身非常圆润，平底；盘的三足是三只扭身的小兽，用嘴巴衔托住盘身。

曾侯乙鉴缶 战国早期的大型酒具。曾侯乙鉴缶出土时共有两套，造型、纹饰、大小均同，每套由外部的鉴和内置的尊缶组成，现分别藏于湖北省博物馆和中国国家博物馆，为国宝级文物。此器结构复杂，造型奇特，工艺精湛，具有冰酒和温酒的功能，被誉为我国最早的“冰箱”和最早的“烤箱”。铜鉴缶的外部为鉴，鉴内置一尊缶，另有一方形中空鉴盖和一缶盖。鉴的四角、四边均有一只攀伏的龙形耳，口沿、颈部、腹部及圈足分别饰以蟠龙纹和蕉叶纹，圈座附四兽形足；方形鉴盖中空，以容纳方尊、缶颈，饰有变形蟠龙纹；缶盖呈方形隆起，四角附环钮。2008年北京奥运会开幕式上所设计的缶阵造型，其原型即来源于此鉴缶。

莲鹤方壶 春秋时期的代表性青铜器。出土时为一对，分别藏于故宫博物院和河南博物院。全器从造型到装饰均充满了灵动的生趣，通体螭龙纹，器耳、器足和四棱皆设计为生动灵异的怪兽，壶顶由镂空的莲瓣围绕，上立一昂首展翅欲飞的鹤，象征新时代的自由精神。莲鹤方壶突破了商周以来的传统，将商代青铜器的神秘威严和西周理性典雅的风格转变为自由舒展、活泼灵动的新风格。

云纹铜禁 春秋晚期的青铜器。云纹铜禁出土于河南省淅川下寺春秋楚墓，现藏于河南博物院。禁，是承置酒器的案具，此禁以失蜡法铸就，造型奇妙。铜禁呈长方形，四周以透雕的多层云纹做装饰，通透性较好，似天空飘浮的朵朵白云，禁身的上部攀附着12条龙形异兽，它们凹腰卷尾，探首吐舌，面向禁的中心，形成群龙拱卫的场面；另有12条龙形异兽蹲于禁下为足。器身由粗细不同的铜梗支撑，这些铜梗共分五层，最内较粗的一层是梁架，每根梁架两侧伸出多处支梗，犹如古代建筑上的斗拱。全器构思浪漫神奇，铸艺精巧复杂，令人叹为观止。

何尊 西周早期的青铜器。何尊 1963 年出土于陕西省宝鸡县贾村镇，现为宝鸡青铜器博物院的“镇院之宝”。这件盛酒器圆口外侈，器身呈椭方形，体现天圆地方的观念。纹饰采用高浮雕与地纹相结合的表现手法，繁缛瑰丽，尊上腹部饰以蕉叶纹和蛇纹，腹部饰饕餮纹，粗大卷曲的兽角突出于器表，有腾跃欲食的动感。何尊的由来与周成王和同宗贵族何的史实有关：周成王五年四月丙戌，成王召见了何，勉励他效法父辈，为国效力。为此，何铸造了这件精美的青铜器，记录周成王营建洛邑的重大事件及对他的训诫和赏赐。器内底部有铭文 12 行 122 字，其中有“宅兹中国”字样，这是迄今发现的“中国”一词最早的来源，此处的“宅兹”指“居住在这里”，“中国”就是“国之中央”。

名词解释

商周青铜器的材料特性 青铜一般是红铜与锡的合金，也常含有少量的铅。这种合金与红铜相比，具有熔点低、硬度高、光泽度强、熔铸时气孔少等优点。

商周青铜器的制作方法 主要有泥模翻铸法和蜡模翻铸法两种。泥模翻铸法一般用于制作实心的工具、兵器以及青铜礼乐器。在制作实心的工具、兵器时，工序较为简单，而在制作青铜礼乐器时，工序较为复杂，要经过制内模、制外范、制内范、合范、浇铸、修整六道工序。蜡模翻铸法适合制造十分复杂和精美的器具，在春秋战国时使用较多，它的工艺流程大致为：以石蜡制成蜡模，用细泥浆浇淋，硬化后形成铸形；铸形烘烧陶化，铸形中石蜡融化形成空腔；浇注铜水，制成器物。如春秋的云纹铜禁、战国的铜尊盘等就是用蜡模翻铸法制成的。

青铜器的种类与用途 青铜器的种类根据用途来分，可分为食器、酒器、水器、乐器、杂器、兵器等几大类。商代食器主要有鼎、鬲、甗、簋等，鼎、鬲、甗与原始时期一样用于蒸煮食物，簋是带圈足的盛食器，类似今天的碗。酒器主要有爵、觚、罍、尊、卣、盉、斝等。爵、觚为饮酒器，罍、尊、卣为盛酒器，容量从大依次变小，功能类似今天的酒缸、酒壶、酒瓶。

青铜器的装饰工艺 青铜器的装饰工艺主要有刻划、镶嵌、金银错、鎏金、镂空、拟物六种。刻划是指用铁质等坚硬工具在青铜器表面刻画图样，刻纹细如毫发，线条流畅，画面丰富而有序。镶嵌是指在青铜器上嵌饰其他物质，如红铜、金银丝、绿松石等，形成漂亮的色彩对比。金银错是用金银丝或金银片镶嵌成各种图案，再磨平，形成富丽辉煌的效果；如果只用金丝或金片，称为错金；只用银丝或银片，则称为错银。鎏金又称为金涂、黄涂，近代称为火镀金，其原理是将黄金和水银的溶合剂涂在青铜器表面，经炭火烤热、水银挥发后，金泥固着于铜器上。镂空是一种用于复杂器型或部件装饰的方法，一般采用蜡模翻铸法。拟物是指把青铜器铸造造成各种动物或人物等形象，使之具有实用与审美的双重特点。

青铜器的纹饰 商代青铜器纹饰以饕餮纹为多，给人以狞厉美的感觉，另外也有龙纹、

凤鸟纹、乳钉纹等。西周青铜器纹饰主要有波曲纹、重环纹、垂鳞纹、窃曲纹、鸟纹等，不再像商代饕餮纹那样给人神秘狞厉之感，而是质朴洗练，富于韵律感。春秋战国时期青铜器的纹饰主要有纹样和图画两种方式。此时的纹饰以蟠螭纹、蟠虺纹等为代表，如曾侯乙墓出土的蟠虺纹铜尊盘。图画装饰是指以生活气息浓郁的狩猎、习射、采桑、宴乐、台榭及战争等为主题，用刻画或漆绘的方式制作纹饰，代表作有水陆攻战纹铜壶、采桑宴乐攻战纹铜壶等。

凤鸟纹 我国古代代表纹饰之一，凤鸟是一种有祥瑞之意的神鸟，形象为吸取各种鸟禽的特点而组成的图案，各种变体很多，应用很广。在青铜器上，有的凤鸟纹尾部能明显看出孔雀尾羽的翎眼。商代青铜器出现较多凤鸟纹，可能与“玄鸟生商”的传说有关，《诗经·商颂·玄鸟》里有“天命玄鸟，降而生商”的记载。

龙纹 我国装饰纹样中应用最久的一种，最早见于青铜器。它作巨首而有两角，身有鳞，成蟠曲的形状，与夔纹类似。历朝历代有多种样式的演变，广泛用于器物、建筑、服饰、织物等方面的装饰，成为中华民族最具代表性的祥瑞文化象征之一。

饕餮纹 也称“兽面纹”，商代青铜器的代表纹饰之一，给人以狞厉美的感觉。根据古书记载，饕餮是一种有首无身、贪饮暴食的凶猛怪兽，其纹样基本要素以鼻子为中心，两边分别是对称的眼、脸颊，上部为眉，有的还有角，下部为嘴。关于饕餮纹的来源，较多学者认为其来源于牛头纹或者羊头纹，也有学者认为是由两个夔纹相对组合而成。

参考书目

田自秉著 《中国工艺美术史》 上海：东方出版中心 1985年

中央美术学院美术史系中国美术史教研室编著 《中国美术简史》 北京：高等教育出版社 1990年

李翔、王孔刚编著 《中国工艺美术史纲》 沈阳：辽宁美术出版社 1996年

高丰著 《中国设计史》 杭州：中国美术学院出版社 2008年

尚刚著 《极简中国工艺美术史》 北京：人民美术出版社 2014年

马承源著 《中国古代青铜器》 上海：上海人民出版社 2016年

杭间著 《中国工艺美学史》 北京：人民美术出版社 2019年

第5课 土木营造

单课框架结构表

土木营造

教学
内容

教学
活动

情境导学

匠心营造 巧夺天工

- ① 中国古代建筑概况
- ② 巧妙而科学的木架结构
- ③ 中国古代建筑的造型特点

庭院深深 诗情画意

- ① 庭院式建筑的布局方式
- ② 园林建筑的艺术特征

文化荟萃 融合创新

- ① 不同地域、民族建筑的艺术特征
- ② 受中国建筑风格影响的外国建筑
- ③ 中国建筑的创新与传承

思考分析

思考中国古人主要用木材建造房屋的原因

探究拓展

分析并设计具有中国传统建筑元素的建筑方案

评价建议

- ① 了解中国古代木构建筑的概况
- ② 了解中国传统建筑的文化内涵
- ③ 了解中国传统建筑的地域特色与影响

落实核心素养

— | 教材分析

编者的话：

中国古代建筑以木结构为主，这样的建筑架构构筑了中国建筑独特的造型与空间，并在园林、民居及现当代很多建筑中依旧保持着中国传统木构建筑的元素，古人建筑的理念得到了进一步的传承。

编者选取了故宫、北京四合院、颐和园、拙政园、福建土楼、西南干栏式民居等具有代表性的建筑，覆盖了我国不同时期、不同地域的传统木构建筑，以此分析中国古代建筑的概况与艺术特征。通过对传统宫廷和私家园林建筑的举例说明，展示中国古代建筑群的独特魅力及文化内涵。希望用放眼全国和世界的视角，展现中国传统建筑多样化的地域特色以及古今、中西相互之间的影响，帮助学生树立融合创新的建筑设计意识。

○ 章节内容分析

情境导学 通过传为五代南唐卫贤所画《闸口盘车图》中的古代木构建筑图景，使学生产生与今天居住房屋完全不同的差异感，激发学生对我国古代木构建筑的兴趣，从而产生了解古代建筑的好奇心，思考中国古代建筑的面貌是怎样的？中国古代建筑的特色与文化内涵是什么？以此引出本课的主要学习内容。

第一部分 匠心营造 巧夺天工 主要讲述了中国传统单体建筑的代表建筑及艺术特征。本部分共分三个版块。第一版块讲述我国古代单体建筑的代表，分别以唐代南禅寺大殿、辽代应县木塔、清代天坛祈年殿为例，这些保存完好的古代建筑案例可以让学生较好地认识和体会传统木构建筑的风格特点以及中国古人的工匠精神和智慧创造。第二版块主要讲述中国古代木构建筑的内在形制与结构，以鉴赏案例的形式重点分析了唐代佛光寺大殿的斗拱和梁柱等细节。第三版块主要讲述古建筑的外观造型与装饰形象，特别是屋顶的样式与装饰。

第二部分 庭院深深 诗情画意 主要讲述了中国古代具有代表性的建筑群的艺术特征。本部分共分两个版块。第一版块讲述中国古代宫廷建筑的艺术特征和北方院落式的建筑群布局特点，列举了故宫建筑群及北京四合院进行具体阐述。第二版块讲述将自然与人造山水融合的园林建筑群的特色，列举拙政园、留园等具有代表性的园林建筑进行分析，介绍其中包含的伦理观念和人文内涵。

第三部分 文化荟萃 融合创新 主要讲述了中国建筑的多样性、风格传播及传承创

新情况。本部分共分三个版块。第一版块讲述我国不同地域和民族的多样建筑样式，如北方四合院、南方徽居、客家土楼、藏式碉楼、西南干栏式民居等，以布达拉宫、福建土楼、徽派民居进行举例说明。第二版块讲述中国古代建筑对日本、朝鲜半岛等国家和地区的影响，并列举法隆寺金堂和五重塔，介绍了当地建筑融入了中国古代建筑的元素。第三版块讲述中国传统建筑在现当代的传承与创新发展，列举了上海石库门建筑和北京菊儿胡同改造工程来探讨中国建筑的发展之路，培养学生融会贯通、活学活用的创造性思维。

二 | 教学目标

- ① 了解以木构建筑为代表的中国古代建筑概况，知道各地具有代表性的建筑；掌握中国传统建筑的斗拱、柱、梁、枋等知识，了解北方与南方、宫廷与民间代表建筑群的布局与样式特点。
- ② 借助图书、互联网等渠道，搜索中国木构建筑的信息，比较我国不同时期、不同地区各类建筑的特色；观察身边的建筑，交流、讨论、发现现代建筑中的中国古代木构建筑元素。
- ③ 体会中国传统建筑多样化的地域特色，感受中国古代建筑群的独特魅力及其文化内涵，增进对中华文化的认同和尊重，增强民族情感和爱国热情；理解我国现代建筑设计古今传承、中西融合的原因，树立对建筑设计与改造的创新意识。

三 | 教学重难点

教学重点 知道庭院式建筑、园林建筑、民居建筑等的代表建筑与布局特点。

教学难点 理解中国各类建筑所包含的伦理观念和人文内涵。

四 | 教学活动建议

第 43 页 思考分析

建筑学家梁思成认为中国古代建筑重用木材，是出于中国人之性情。不求原物长存，服从自然生灭之定律，安于兴亡交替及新陈代谢之理。你对我国古人采用木材建造房屋又有什么样的理解？

我国古代有着广袤的森林资源，青铜及铁制木工工具发达，使得采用木材建造房屋取材方便，易于加工；木构建筑的柱、梁等形成的穿插框架较为牢固，具有较强的抗震性能，而且墙体不承重，室内空间可以自由分隔，门窗可以任意开设，适宜于不同的地区和气候；同时，采用木材建造房屋施工速度快，也便于修缮。

第 47 页 探究拓展

中华人民共和国成立后，中国建筑迎来崭新的发展阶段，一方面坚持经济、适用、美观的建设原则，一方面致力于将早期现代主义探索与弘扬民族风格相结合。1959年，为庆祝中华人民共和国成立十周年，北京站重新建设。建成后的北京站为中轴对称式布局，是中国首都的地标性建筑。建筑风格庄严雄伟、壮丽典雅，既不失现代感，又富有民族特色。2019年北京站被列入《第八批全国重点文物保护单位名录》。请以小组为单位，查阅相关资料，分析、讨论北京站设计中的中国传统建筑要素。

建议教师引导学生多渠道查阅相关资料，体会北京火车站的布局、空间、屋顶、装饰图案的传统特征。如在总体布局上，北京火车站采用了具有中国传统建筑风格的对称结构，中央为高34米的双曲扁壳大厅，两旁钟楼高43米，东西两翼角楼高30米，既有集中，又有分散，并形成了南房、北房和东、西两厢的庭院式布局。在造型和装饰上也呈现了中国民族文化传统，左右两座钟楼采用八角双重檐四坡攒尖琉璃瓦屋顶；钟楼各向东西延伸双翼，末尾各有一座角楼；大厅大理石墙上打磨发亮的铝制通风花格和柱头纹样均采用了中国古代青铜器纹饰；大厅局部采用贴金线及彩画装饰，灯具设计以古典吊灯、壁灯为主，具有浓烈的民族特色。

假如你是一位建筑师，当你在实地调研、拍摄照片、收集资料后，会如何将中国传统建筑元素融入自己的当代建筑设计方案中？请在班级设计小展中，展示你的方案，看看谁的方案能获得大家的认可。

教师可创设情境，以建筑设计竞标的形式，引导学生以个人或小组合作的方式，展示一件当代建筑的方案及设计草图。注意引导学生思考建筑设计方案中运用中国传统建筑元素的

方式。如设计一幢或一组既包含中国传统建筑元素，又具有当地建筑特色的教学楼，可借鉴中国传统建筑中的庭院式布局、出檐式屋顶、民族特色的建筑装饰、人工的山水林木等。在设计方案前，教师还可带领学生实地调研当地具有传统建筑元素的当代建筑，以求设计出更美观实用的建筑来。

第 47 页 评价建议

水平 1	水平 2	水平 3	核心素养
能知道两到三座中国古代木构建筑的代表建筑。	能了解中国古代木构建筑的代表建筑，如唐代的南禅寺大殿和佛光寺大殿、宋代的晋祠、辽代的应县木塔、明清的园林建筑等。	能通过搜索、展示图片的方式，举例讲解中国古代木构建筑的代表建筑，如唐代的南禅寺大殿和佛光寺大殿、宋代的晋祠、辽代的应县木塔、明清的园林建筑等。	图像识读
能知道中国传统建筑有斗拱、柱、梁、枋等。	能知道中国传统建筑中的斗拱、柱、梁、枋等部件的形态与功能。	能通过制作和展示带有建筑图例的 PPT 的方式，知道中国传统建筑中的斗拱、柱、梁、枋等部件的形态与功能，并指出其在木构建筑中的位置。	图像识读 审美判断 文化理解
能知道北方与南方、宫廷与民间的代表建筑。	能了解北方与南方、宫廷与民间代表建筑群的布局与样式特点。	能通过绘制和展示思维导图的方式，了解北方与南方、宫廷与民间代表建筑群的布局与样式特点，分析和体会中国各类型传统建筑的内在文化，如北京四合院、江南私家园林、各地民居所体现的不同文化特色等。	图像识读 美术表现 审美判断 文化理解
能体会中国传统建筑的不同地域特色。	能体会中国传统建筑的不同地域特色及相互影响，如福建土楼、西南干栏式民居的各自特色与优点等。	能通过制作图表、举例讲解的方式，体会中国传统建筑的不同地域特色及相互影响，如福建土楼、西南干栏式民居的各自特色与优点等。	图像识读 美术表现 审美判断 文化理解
能通过实地考察、拍照的方式，发现现代建筑设计中运用的中国古代建筑元素。	能通过实地考察、拍照的方式，理解现代建筑设计中运用的中国古代建筑元素。	能通过实地考察、拍照和举例讲解的方式，理解现代建筑设计中运用的中国古代建筑元素，树立创新意识。	图像识读 美术表现 审美判断 文化理解
能了解中国传统木构建筑在当地的存续形式。	能通过图书、互联网、实地调研等途径，了解中国传统木构建筑在当地的存续形式，并尝试提出一个较为简单的融入木构建筑元素的建筑改良建议。	能通过图书、互联网、实地调研等途径，了解中国传统木构建筑在当地的存续形式，并尝试设计一个融入木构建筑元素的当代建筑设计方案。	图像识读 美术表现 审美判断 创意实践 文化理解

五 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《闸口盘车图》 传为五代南唐画家卫贤绘制的界画。现藏于上海博物馆。此图描绘了一座官方经营的磨面作坊，整座建筑具有晚唐五代的风格。画面左中部位是安置水磨的堂屋，它营建于一座较为高广的台基上；台基的前面是河道，河面上有运粮引渡的蓬船两艘；河对岸是坡道、木桥，来往有独轮车、太平车，反映出世俗的生活情景。无论是屋宇、人物、车船还是其他物象，均采用写实的手法。画面上建筑部分的结构形式简朴单纯，正中堂屋采用了单檐十字歇山顶的形式。该图对于考察当时的建筑、机械、水利和车船等提供了难得的信息。

应县木塔 中国现存最高、最古老的一座木构塔式建筑。此塔建于辽清宁二年（1056），位于山西省朔州市应县。木塔呈平面八角形，采用纯木结构，无钉无铆。底层为重檐，以上各层均为单檐。各层均用内、外两圈木柱支撑，木柱之间使用了许多斜撑、梁、枋和短柱，组成不同方向的复梁式木架。

晋祠圣母殿 北宋天圣年间为叔虞之母姜氏（周武王之妻）而建造的祠庙。现存宋代建筑的代表作，位于山西省太原市悬瓮山麓。圣母殿是晋祠的主体建筑，它位于晋祠主轴线上，坐西朝东。前廊木柱上雕有盘龙，殿内有宋代彩塑圣母邑姜像及男女侍塑像43尊；殿前方形沼池上筑有十字形石桥，称为鱼沼飞梁。整个祠庙坐落于浓荫曲水的环境中，富于园林情致，体现了宋代优美柔和的建筑风格。

天坛祈年殿 明清两代祭祀的场所。天坛祈年殿是天坛建筑群中最宏伟、最华丽的建筑，位于北京市永定门东侧，天坛建筑群的北面。原址前身为明永乐天地坛的大祀殿，为长方形，后拆除，改建为三重檐圆殿，更名为大享殿。清乾隆十六年（1751）将原来三层屋顶的三色瓦改为统一的蓝色琉璃瓦，并更名为祈年殿。祈年殿整体为砖木结构，大殿结构宏伟，构架精巧，三层重檐向上逐层收缩作伞状，形成强烈的向上动感。祈年殿的设计体现了较多象征含意，如圆形殿体象征天圆，蓝色琉璃瓦象征蓝天，内围的4根龙井柱象征四季，内圈12根金柱象征十二月，外圈12根檐柱象征十二个时辰，内外圈的金柱、檐柱之和象征一年二十四个节气，加上4根龙井柱，总共28根，象征二十八星宿，再加上上层的8根童柱，总共36根，象征三十六天罡。

南禅寺大殿 中国现存最古老的一座唐代木构建筑。建于唐建中三年（782），位于山西省五台山县城西南方的李家庄。南禅寺大殿坐北朝南，是一座面阔与进深都是三间的小殿，宽约12米，进深约10米。全殿结构简练，形体稳健大方，体现了唐代木结构建筑朴拙雄浑的风格。

佛光寺大殿 唐代木构建筑。佛光寺大殿的建造年代略晚于南禅寺大殿，但规模较大，

具有独特的历史与艺术价值，重建于唐大中十一年（857），位于山西省五台县。大殿面阔七间，长34米；进深四间，为17.66米。大殿为殿堂型构架，由三层木构叠加而成，下层柱网层，中层辅作层（即斗拱层）和上层屋架层，屋顶出檐深远舒展。整座建筑具有简洁、稳健、恢宏的气度，也反映出唐代木构建筑体系成熟期的矫健之姿。

北京四合院 北方地区庭院式住宅的一种代表性形式。其布局由正房、厢房、厅房、耳房、厢耳房、倒座房、后罩房、大门、垂花门、抄手廊、影壁、院墙等单体建筑和建筑要素组成，组合形式可分为单进院、二进院、三进院、四进院或五进院几种。北京四合院的正房、厅房、厢房绝大多数用的是“一明两暗”的三开间基本型，其核心庭院均采取“一正两厢”再加上垂花门或过厅的四合格局。北京四合院创造了一处对外封闭、安全、安静的密闭式院落，也以建筑的秩序展示了伦理的秩序，如正房住长辈，厢房住晚辈，倒座房用作客厅，后罩房用作女仆房或杂物间等，体现了尊卑有序、长幼有序的中国传统伦理观念。

故宫 中国明清两朝的皇宫。又名紫禁城，位于北京市中心，是中国现存最大、最完整的古建筑群，布局严整，气魄宏伟。平面呈长方形，南北长961米，东西宽753米。故宫有四个大门：南门为午门（即故宫正门），北为神武门（玄武门），东为东华门，西为西华门。故宫分外朝与内廷两个部分，总体布局中轴对称。外朝以太和殿、中和殿、保和殿三大殿为中心，是处理行政、举办重大庆典的地方。内廷以乾清宫、交泰殿、坤宁宫为中心，是封建帝王与后妃等居住之所。太和殿在故宫的中心部位，面阔十一间，为重檐庑殿顶，高约33米，是故宫三大殿之中最大的宫殿，建在约5米高的汉白玉台基上。殿内有沥粉金漆木柱和精致的蟠龙藻井。太和殿红墙黄瓦、朱楹金扉，在阳光下金碧辉煌。中和殿位于太和殿后，平面呈方形，四角攒尖顶上铺有黄色琉璃瓦，正中有鎏金宝顶，形体壮丽，建筑精巧。保和殿在中和殿后，平面长方形，同为四角攒尖顶，其建筑装修与彩绘也十分精细绚丽。

颐和园 规模最大、保存最完好的清代皇家园林。位于北京市西北郊，面积7万多平方米。园中有大小院落二十余处，亭、台、楼、阁、廊、榭等不同形式的建筑共三千多间，古树名木一千六百余株。全园以万寿山及昆明湖为主体，按功能可分为宫廷区和苑林区。苑林区以万寿山脊为界，可分为前山前湖景区和后山后湖景区。前山有长达七百多米的彩画长廊、排云殿、佛香阁、智慧海等著名建筑；这些建筑前方为昆明湖，湖面上点缀有石舫、知春亭、十七孔桥和凤凰墩等建筑；东宫门内有仁寿殿、德和园、乐寿堂、玉澜堂等一系列建筑。后山则为富有山林野趣的自然环境，建筑物大都各自组为独立的小园林。颐和园利用天然地势精心营建，利用了多种建筑艺术手段，形成景外有景、园中有园的布局，创造了和谐统一又千变万化、集雄秀为一体的风格，成为中国古典园林艺术的杰出典范。

拙政园 中国明清私家园林，苏州四大名园之一。始建于明正德八年（1513）前后，位于江苏省苏州市娄门内东北街。全园面积约为4.13万平方米，分为东区、中区、西区三部分。

中区是全园精华所在，其总体布局以水池为中心，亭台楼榭皆临水而建；荷香喻人品的“远香堂”为中园的主体建筑，位于水池南岸，隔池与东西两座岛山相望，两山一大一小，一高一低，满山遍植树木，浓荫蔽日，具有江南水乡的特色。西区由小沧浪水源、小飞虹廊桥和香洲石舫组成，以小潭、曲桥、黄石假山、曲廊和水院为特色。东区原为“归田园居”旧址，现有建筑多为近年新建。拙政园山水景色自然，空间闭敞开合，建筑格调高雅，色调丽而不艳，是江南私家园林的代表作品。

留园 中国清代私家园林。位于江苏省苏州市留园路，原为明代东园故址，清嘉庆间改建后，称为寒碧山庄；光绪初年易主，修缮加筑时扩大范围，并改名留园。全园现在的面积约两万平方米，大致分为东、西、北、中四部分。中区为原留园所在，中区西面以水池为中心，西北为山，东南为建筑，有涵碧山房、明瑟楼、绿荫轩、曲溪楼、濠濮亭、清风池馆等；东区以建筑为主，形成五峰仙馆为主体的建筑庭院组合，多个小空间交汇组合，门户重重，景观变化丰富，体现了巧妙的园林建筑空间组合艺术；北区现有大片桃林、杏林、竹林，呈田园之意，并辟有盆景园；西区为平地或土阜，为全园最高处，上有两座小亭，可遥望虎丘、天平诸山。留园各区景色各异：既有以山水为主、建筑为辅的景区，也有以建筑为主、点以峰石花木的景点；既有大片土阜林木的山野景致，也有大小不同、富于变化的庭院景观；它的建筑在私家园林中极为难得，充分体现了古代造园家的高超技艺与卓越智慧。

布达拉宫 最大的藏传佛教寺院建筑群。位于拉萨市西约 2.5 公里的布达拉山上，可容纳两万余人，相传始建于公元 8 世纪松赞干布时期。布达拉宫依山而建，大面积的石壁使建筑与山岗合为一体，气势雄伟。带窗的碉楼大部分由白石砌成，外观简洁明快；上部中央的红宫是整个建筑群的主体，有经堂、佛殿、政厅、图书馆、仓库、平台、庭院等；红宫以东的白宫，位置较红宫稍低，装饰十分华丽。红宫之上建有金殿三座和金塔五尊，阳光下金光灿烂，更突出了这组建筑的重要性。

法隆寺金堂和五重塔 日本木结构建筑。法隆寺全名为法隆学问寺，别名斑鸠寺，位于日本奈良县生驹郡斑鸠町，是圣德太子于飞鸟时代建造的佛教木结构寺庙，据传始建于 607 年。法隆寺占地面积约 18.7 万平方米，建筑设计受中国南北朝建筑的影响。法隆寺分为东西两院，西院是世界上最古老的木构建筑群，保存了金堂、五重塔等。寺中的五重塔类似楼阁式塔，但塔内没有楼板，平面呈方形，塔高 31.5 米，塔刹上有九个相轮，是日本最古老的塔。

中共二大会址纪念馆 旧式石库门住宅。位于上海市静安区老成都北路 7 弄 30 号，中国共产党第二次全国代表大会旧址，现为中共二大会址纪念馆。它为两排东西走向的石库门里弄住宅建筑，砖木结构，建筑面积约 2282 平方米。两排住宅一字排开，每排八间，中有骑马墙相连，组成一条完整的弄堂。青黑砖相间的外墙，辅以细条状的红砖，乌黑的鱼鳞状细瓦，展现出沉静而稳重的建筑风格。进门，里面是青砖铺地的天井，然后是有着宽敞玻璃窗的前

客厅和后厢房。石库门建筑是具有海派特色的近代优秀建筑群，采用具有浓厚江南传统的民居空间，结合西方连排居住的方式进行总体布局，带有浓厚的中西合璧的建筑特色。

菊儿胡同改造工程 北京市旧城改造的试点区域之一。菊儿胡同由我国著名建筑学与城市规划专家吴良镛主持改造。菊儿胡同位于北京东城区西北部，原区域多为明清时期重要大臣的宅邸或寺庙，后改为民宅。20世纪80年代后期，菊儿胡同的建筑因长年旧损老化，被列为北京危旧房改造项目。吴良镛在改造中提出“有机更新”及建造“类四合院”（新四合院）的思路，探索了一种历史城市中住宅建设和规划的新途径，得到过“联合国人居奖”等奖项和赞誉。菊儿胡同的改造吸取了南方住宅“里弄”和北京“鱼骨式”胡同的特点，以通道为骨架，向南北发展形成若干“进院”，向东西扩展出不同的“跨院”，既突破了北京传统四合院的全封闭结构，又保留了中国传统住宅重视邻里情谊的精神内核。整个街区向城市开放，沿街没有任何形式的围墙，区内部通过鱼骨式的小巷相通，这种开放街坊体系给城市交通和居民出行带来了便利。改建时，胡同中已生长多年的两棵大树也得以保留；在建筑用色上，也基本沿袭了传统的灰瓦粉墙，从而实现了与北京旧城肌理的有机统一。

名词解释

木构建筑的优势 1. 取材方便，易于加工。我国古代有着广袤的森林资源，青铜及铁制工具使木材加工变得容易。2. 适应性强。柱、梁等形成的层层穿插框架较为牢固，墙体不承重，室内空间可以自由分隔，门窗可以任意开设，适宜于不同的地区和气候。3. 具有较强的抗震性能。中国古代的木构建筑采用木柱、木梁构成房屋的框架，屋顶与房檐的重量通过梁架传递到立柱上，墙壁只起隔断的作用，而不承担房屋重量，形成“墙倒屋不塌”的效果，增强了建筑的抗震性。4. 施工速度快。木材加工远比石料快，加上唐宋以后有了统一的建筑标准和施工规范，各种木构件可在定型化后同时加工，制建成后组合拼装，故而建造速度很快。5. 便于修缮、搬迁。木构建筑的榫卯节点具有可卸性，替换构件或整座房屋拆卸搬迁，都比较容易做到。

木构建筑的缺陷 1. 木材越来越稀少。2. 木构建筑易遭火灾。3. 不耐腐蚀。4. 建筑空间扩展有限度。

斗拱 中国古代建筑中特有的构件。它是屋顶与屋身立面的过渡，也是中国古代木构建筑中最有特色的部分。屋顶的重量要通过斗拱传给柱子，再由柱传到台基，起着承上启下、传递重量的作用。组成斗拱的构件又分为斗、拱、昂，根据位置和功能的不同，共有四种斗和五种拱。

明清皇家坛庙与苑囿 明清都城所建的坛庙，有太庙、社稷坛、天坛、地坛、日坛、月坛等。天坛是其中气势最大、艺术性也最高的建筑群，其主要建筑都位于南北方向的轴线上。

南有祭天的圜丘及其附属建筑，北有祈祷丰年的祈年殿及其附属建筑。颐和园是目前规模最大、保存最完好的清代皇家苑囿。圆明园是清代规模最大的一座皇家园林，后因遭到英法联军焚毁洗劫，现今只保留了当时的遗址。

明清私家园林 明代中叶以后，私家建造园林的风气勃兴，其中以苏州园林、扬州园林为代表。苏州园林有“名园之冠”的美称。著名园林有建于明代的拙政园、留园、五峰园，建造于清代的怡园、网师园、环秀山庄等。扬州现存明清私家园林不如苏州多，但各具特色，寄啸山庄（一称“何园”）以楼廊为胜，个园则以叠石为美。

福建土楼 中国东南地区客家民居。主要分布于福建、广东、江西三省的交界地区等。一座土楼占地面积约1000平方米，一般为3层至5层，高13米至20米。土楼用当地砂质黏土、铁质砂土混合，加之竹、树皮、茅草、石块夯筑而成，整座土楼浑然一体、精巧奇特，可以抵御匪盗的侵袭和野兽的威胁，兼具安全防卫、通风采光、抗震防火、防潮保温、隔音隔热、冬暖夏凉等种种功能。较为著名的土楼有永定县的承启楼与如升楼。

徽派建筑 明清时期的徽州民居，又称徽州建筑，流行于徽州（今安徽省黄山市、绩溪县与江西省婺源县等）地区。徽派建筑以木构架为主，辅以砖、石材料。在总体布局上，徽派建筑依山就势，构思精巧，自然得体。在平面布局上，多为多进院落式，一般坐北朝南，倚山面水；院内中为厅堂，两侧为室；厅堂前方称“天井”，用于采光通风，亦有“四水归堂”的吉祥寓意。在空间结构上，四周均用高墙围起，谓之“封火墙”，房屋除大门外，只开少数小窗。造型特色上，以马头墙、小青瓦为特征。在建筑雕刻艺术的综合运用上，融石雕、木雕、砖雕为一体，体现出精工巧思和传统文化含意。

参考书目

- 梁思成著 《中国建筑史》 天津：百花文艺出版社 2007年
刘敦桢编 《中国古代建筑史》 北京：中国建筑工业出版社 2008年
阮仪三主编 《江南古典私家园林》 南京：译林出版社 2012年
贾珺著 《中国皇家园林》 北京：清华大学出版社 2013年
潘谷西主编 《中国建筑史》 北京：中国建筑工业出版社 2016年

第6课 雕塑风骨

雕塑风骨

单课框架结构表

教材分析

编者的话：

雕塑是中国重要的美术类别之一，不同类型的雕塑作品具有各自不同的作用，不同历史时期的雕塑作品代表着这一历史时期的精神面貌。

编者选取了《人头形彩陶瓶》《金面罩铜质人头像》、秦兵马俑、《昭陵六骏》、大足石刻《养鸡女》等作品，希望学生了解雕塑的发展历史，知道不同时期雕塑的艺术特色，从而学会鉴赏雕塑作品，感受不同的社会背景与文化氛围对雕塑作品的影响。

章节内容分析

情境导学 通过介绍秦始皇陵兵马俑的挖掘发现过程，展现兵马俑的规模与艺术表现力，激发学生的好奇心，体会兵马俑的恢宏气势与高超的雕刻技艺。兵马俑的发现证明了我国的雕塑艺术在秦代已经发展得很成熟。那么中国古代各时期的雕塑具有怎样的艺术特点呢？这些特点与当时的时代背景有着怎样的关联？通过这些问题来引出本课的主要学习内容。

第一部分 中国早期的雕塑 从造型、功能、材质等角度，讲述中国早期雕塑的艺术特征。本文以《人头形彩陶瓶》作为新石器时代的代表，表明了那时期原始先民将雕塑的制作工艺与实际生活结合得很紧密。商周时期的雕塑作品以青铜为主要材料，说明当时青铜冶炼技术达到了很高的水平；另外商周时期还有不少精美的玉石和漆木雕塑作品，本文以《石立枭》作为商代玉石雕刻的代表，体现出当时精湛的玉石雕刻技术。除此之外，本文还列举了早期巴蜀文化的《金面罩铜质人头像》和战国时期的《错金银有翼神兽》作为中国古代早期雕塑的代表，展现了中国古代文化和艺术的多样性，说明我国早期铸造工艺已经达到了很高的水平。

第二部分 风格迥异的秦汉魏晋雕塑 主要讲述秦汉魏晋雕塑的艺术特征。本部分共分为三个版块。第一版块列举了秦始皇兵马俑中的《彩绘兵马俑》与《青铜鹤》，阐述了秦代雕塑的两大特点，即气势磅礴与细致入微共存的雕塑风格。第二版块讲解了汉代经济的繁荣给艺术带来极大的发展空间，两汉的雕塑是中国古典石刻艺术发展的第一个高峰，本文以西汉霍去病墓的《伏虎》为例来说明中国雕塑艺术以形写神的特点，同时通过鉴赏案例的形式重点讲解了东汉时期的《铜奔马》的雕塑风格、艺术表现及文化背景。第三版块列举了北魏时期的麦积山石窟第121窟《胁侍菩萨与弟子像》与云冈石窟第12窟《坐佛像》，以及南朝时期的《翼兽》，分别讲述了北魏晚期雕塑“秀骨清像、褒衣博带”的阴柔细腻和南朝陵

墓雕刻雄浑厚重的特点。

第三部分 庄严与世俗的唐宋雕塑 主要讲述唐宋雕塑的艺术特征。唐代雕塑以鉴赏案例的形式重点讲述了浮雕石刻《昭陵六骏》，其雄浑刚健的风格体现出国家统一和社会的繁荣稳定。宋代雕塑则列举了重庆大足石刻的《养鸡女》和山西太原晋祠圣母殿的《侍女像》，作品真实地再现了生活，体现了宋代雕塑观照生活、注重人物心理刻画的特点。

第四部分 多样化的元明清雕塑 主要讲述内容丰富、形式多样且更加世俗化的元明清雕塑。本文列举了山西晋城玉皇庙的元代《二十八星宿之虚日鼠》、山西平遥双林寺的明代《韦驮像》和清代的泥人张《惜春作画》，以体现元明清时期雕塑各自不同的艺术特征。同时通过鉴赏案例的形式，重点比较了不同时期的狮子雕塑，可以看出各时期雕塑在造型、技法、材质等方面虽有不同，但也存在着相互传承的历史脉络。

二 | 教学目标

- ① 了解中国雕塑发展的基本脉络，认识不同时期雕塑的代表作品及其艺术特征，知道雕塑的几种表现形式，体会中国雕塑的独特艺术魅力。
- ② 通过教师讲解、课堂讨论和博物馆考察等活动，掌握多视角、多途径对雕塑作品进行分析解读的方法，学会区分不同时期雕塑的特征，知道不同时期雕塑的风格，理解雕塑的文化内涵。
- ③ 理解中国雕塑背后的文化背景与精神内涵，感受中国古代雕塑的艺术与文化魅力，培养鉴赏美术作品时的综合分析能力。

三 | 教学重难点

教学重点 了解中国雕塑的发展脉络，知道各时期雕塑的代表作品及其艺术特征。

教学难点 体会各个时期雕塑的审美原则及文化寓意。

四 教学活动建议

第 53 页 思考分析

中国的石窟艺术为我们留下了丰富的艺术与文化财富。你知道中国四大石窟指哪四个吗？

四大石窟指的是莫高窟（甘肃敦煌）、麦积山石窟（甘肃天水）、云冈石窟（山西大同）、龙门石窟（河南洛阳）。

它们的雕塑作品又都是什么时代的？请选择其中一件雕塑作品，从其造型、艺术构思等方面进行分析。

教师可以鼓励学生通过多种方式获取四大石窟的知识点。如：莫高窟始建于十六国的前秦时期，历经多个朝代的不断修建，形成巨大的规模；麦积山石窟始建于后秦，经各代不断的开凿扩建，遂成为中国著名的石窟群之一；云冈石窟的开凿从北魏文成帝和平初年（约5世纪中期），一直延续至孝明帝正光五年（524）；龙门石窟开凿于北魏孝文帝年间，之后历经各朝代连续大规模营造达四百余年之久。麦积山133窟著名的“东方微笑”小沙弥像，能够代表麦积山石窟造像的高超水准；这尊小沙弥造型生动，艺术构思巧妙；泥塑身高不足1米，表情有点憨厚、稚气，似乎在专心聆听教诲，又好像在琢磨什么问题，那抹会心的微笑似乎是有了顿悟。

第 55 页 探究拓展

通过本课的学习，我们对中国古代雕塑有了较为系统的认识，特别是雕塑作品的时代风格和造像特点，让我们对雕塑这门艺术不再陌生。现在请你根据在本课学习中学到的知识，选择一件你身边或你了解的雕塑，填写以下鉴赏卡。

雕塑作品鉴赏卡

作品名称	击鼓说唱俑	创作年代	东汉	材料媒介	陶
时代特征	写意	题材主题	生活	造型色彩	夸张
鉴赏感想	通过这件作品我们可以看到汉代的雕塑家们具有非凡的想象力和创造力，通过极其夸张的手法升华了对生活场景的模仿，重点突出了说唱者特有的神采，让观赏者自然联想到一个充满戏剧性的说唱场面。这件作品体现出汉代艺术特有的生动活泼和大气的特点，也是研究汉代民俗和陶塑艺术的珍贵史料。				

第55页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道雕塑的定义，认识从石器时代到元明清时期雕塑的代表作品。	能了解中国雕塑发展的基本脉络，知道原始的石器与陶器雕塑的定义，认识从石器时代到元明清时期雕塑的代表作品，如秦代的兵马俑、东汉的《铜奔马》、唐代的《昭陵六骏》等。	能通过文献阅读，了解中国雕塑发展的基本脉络，知道原始的石器与陶器雕塑的定义，认识从石器时代到元明清时期雕塑的代表作品，如秦代的兵马俑、东汉的《铜奔马》、唐代的《昭陵六骏》、宋代的《侍女像》、清代的《惜春作画》等。	图像识读 审美判断
能选择一件学过的中国雕塑作品，尝试进行观察、鉴赏，并简要评价。	能任选一件中国雕塑作品，先尝试进行观察、鉴赏，再从材质、造型、色彩、空间关系等角度作出口头的简要鉴赏评价。	能任选一件中国雕塑作品，先尝试由表及里、由浅入深地进行观察、鉴赏、研究，最后从材质、造型、色彩、空间关系等角度作出口头或书面的鉴赏评价。	图像识读 审美判断
能感悟雕塑作品所蕴含的人文内涵。	能通过博物馆、美术馆的考察，感悟雕塑作品所蕴含的人文内涵。	能通过博物馆、美术馆的考察与记录，理解雕塑鉴赏学习的意义，感悟雕塑作品所蕴含的深刻人文内涵。	图像识读 文化理解
能知道雕塑作品对生活环境的美化作用。	能通过教师讲解和小组讨论等形式，知道雕塑作品对生活环境的美化作用。	能通过教师讲解和小组讨论等形式，深入社会和调查研究，知道雕塑作品对生活环境的美化作用。	图像识读 美术表现 审美判断
能关注身边的雕塑作品，在日常生活中发现雕塑作品的美。	能关注身边的雕塑作品，在日常生活中运用学到的美术鉴赏知识，发现雕塑作品的美。	能关注身边的雕塑作品，在日常生活中运用学到的美术鉴赏知识，发现雕塑作品的美。在鉴赏雕塑作品的过程中，提升自身的人文内涵与审美素养。	图像识读 审美判断 文化理解

五 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

秦始皇陵兵马俑 秦代陵墓雕塑。属于秦始皇陵的陪葬俑，现发掘出俑坑三个，共埋葬着陶制战车130余辆，陶马500余匹，骑兵的鞍马116匹，车兵和步兵俑近7000件，另外还有实用兵器万余件。博物馆的一号坑展厅总面积达1.6万平方米。秦始皇陵兵马俑的排列方阵都是按照当时的军阵编组排列，依据真人形象塑造的，身高在1.75米至1.98米之间。秦始皇兵马俑的制作作为陶制模具拼装再塑造而成，这样做出来的俑千人千面，又快速高效。它的发现为研究秦代的军事、艺术、科技、服饰以及社会制度等方面提供了珍贵的证据，是我国雕塑艺术中的瑰宝。

《人头形彩陶瓶》 仰韶文化庙底沟类型彩陶。材质为细泥红陶，1973年出土于甘肃秦安邵店大地湾，现藏于甘肃省博物馆。器型为两头尖的长圆柱体，口部作圆雕的人头像，鼻、眼均雕成空洞，口微张，两耳各有一小穿孔，头顶圆孔作器口。腹以上施浅淡红色陶衣，以三组黑彩画弧线三角纹和斜线组成的二方连续图案作陶瓶的装饰纹样。

《金面罩铜质人头像》 商代三星堆铜制像。现藏于四川成都广汉三星堆博物馆。该像是三星堆铜器中极少的面部妆金的铜像之一，在众多的人像中有着特殊的地位。它同一起发掘出的其他人头像一样，与当今人类的脸部特征有很大不同。其神秘的造型、精湛的工艺，是古蜀文化的代表。

《错金银有翼神兽》 战国时期青铜器陈设品。这件有翼神兽出土于河北省平山县的战国时期中山国王墓，现藏于河北博物馆。它采用战国时期流行于河北、山西一带的加工工艺，器物周身用银线“错”出口、眼、耳、鼻、毛、羽的轮廓，体表以粗细不同的银片、银线“错”出变化无穷的斑纹，造型矫健威猛而又不失灵秀。

《石立枭》 商代玉制圆雕作品。现藏于台北史语所文物陈列馆。商代不仅青铜冶炼技术发达，而且玉石雕刻技艺精湛。此作品以立体的手法雕刻出枭的外形，再用凹线纹刻出枭的眉、眼、羽毛以及翼上的蟠蛇、夔纹，胸前的兽面纹等，造型朴拙，加工细致精美。

《彩绘兵马俑》 秦代陵墓雕塑。属于秦始皇陵的陪葬俑，1974年2月被当地农民打井时偶然发现，刚出土时很多俑的身上还保留着鲜艳的颜色，只是这些颜色接触空气后很快就氧化，变得暗淡，失去了光彩。我们现在看到的是极为难得的一张带颜色的陶俑照片。通过对陶俑身上色彩的分析，可以大体了解秦俑各种服装色彩的特点，为了解秦代的服饰提供了宝贵的实物例证。

《跪射武士俑》 秦始皇陵兵马俑中的武士俑之一。这件作品中的陶俑为跪射姿势，束

发并挽成偏斜的发髻。他身披铠甲，右膝着地，左膝弯曲下蹲，右手握弓，左手向右作扶持姿势。出土时陶俑的旁边还有腐朽的木弓遗迹和铜簇等兵器，说明武士俑原来持有实战中应用的弓箭作为武器。武士俑面部表情严肃，身体的动作体现出他的机警，似乎随时准备加入战斗。整个作品人物面目清晰，形象生动，身体结构准确，动作自然，充满了内在的动力，是当时弓弩手形象的生动写照，体现了秦朝雕塑家们高超的雕刻技艺。

《青铜鹤》 秦代皇宫的生活陈设用品。这件《青铜鹤》发掘于秦始皇兵马俑坑内，现藏于秦始皇帝陵博物院。鹤的造型修长优美，步态自然，鹤的头部向下，长长的嘴叼着一只小虫，小虫扭曲的身子似乎还在挣扎。作品紧紧抓住鹤捕食的瞬间，动感十足，栩栩如生。

《伏虎》 西汉陵墓石雕作品。位于西安霍去病墓前。这是目前我国发现最早的室外大型石刻雕塑。西汉时期造像的造型具有山石般浑然天成的特点，除头部稍加刻画外，身躯和四肢仅仅雕刻出大致的轮廓，显得简练概括，质朴大气。《伏虎》这件作品体现了中国传统雕刻“重神写意”随形雕琢的特点。

《铜奔马》 东汉青铜雕塑艺术的杰出代表。曾用名为《马踏飞燕》，属东汉晚期作品，现藏于甘肃省博物馆。铜马昂首嘶鸣，矫健俊美，躯干壮实而四肢修长，腿蹄轻捷，三足腾空，一足踏飞燕为支点，表现了骏马飞驰的速度快于飞鸟的雄姿。唐代大诗人李白在《天马歌》中曾有天马“回头笑紫燕”之赞，可见《马踏飞燕》的马与飞燕在古代就有特定的关联。东汉《铜奔马》在1983年10月被国家旅游局确定为中国旅游标志。

《翼兽》 南朝萧景墓前的大型石雕有翼神兽。我国陵墓神道石雕，初创于汉代，至魏晋南北朝时，墓前石雕延续不断，其中尤以南朝陵墓石雕数量最多，且形成了成熟的规模。这件石雕既有汉代博大雄浑、朴拙凝重的风格特点，又有着六朝石雕优雅华美、浪漫活泼的艺术气息。南朝的陵墓石雕，一方面作“守护”墓主之用，另一方面显示出了墓主人的权威。

麦积山石窟第121窟《胁侍菩萨与弟子像》 北魏晚期麦积山石窟的雕塑代表作品。麦积山石窟属于中国四大石窟之一，它位于甘肃天水市东南约四十五公里处，因“望之团团，如民间积麦之状”，故名麦积山。这里的山岩系红土与砂石构成的砾石，不宜塑像，因此这里的造像多为泥塑，麦积山也因此有着石窟中“泥塑博物馆”的美誉。121窟的《胁侍菩萨与弟子像》就是世俗化造像的经典之作，这组雕塑人物两两相依，逸趣横生。弟子面庞天真稚趣，脸带微笑；菩萨回首俯视，清纯秀美。雕塑形态恬静、亲切，很好地把生活中自然情景的美感表现了出来。

云冈石窟第12窟《坐佛像》 北魏时期云冈石窟的雕塑代表作品。云冈石窟属于中国四大石窟之一，位于山西大同市云冈区云冈镇。云冈石窟是北魏时期集国家之力，征调国内技艺高超的工匠建造而成，能够体现时代风范的大型艺术雕刻群，在中国雕塑史上有着十分重要的地位。云冈石窟继承了秦汉雕塑艺术的传统，吸收了外来雕刻的有益部分，形成了宏伟

壮丽、多姿多彩的艺术面貌。此雕塑位于第 12 窟北壁，为北魏中期的作品，高肉髻，双耳垂肩，长眉秀目，高鼻薄唇。形象清秀端庄，雕刻精致，线条流畅，是云冈石窟雕刻艺术中的精品。

龙门石窟《奉先寺卢舍那大佛》 唐代龙门石窟的雕塑代表作品。龙门石窟属于中国四大石窟之一，位于河南省洛阳市洛龙区伊河两岸的龙门山与香山上。奉先寺主尊的卢舍那大佛，是龙门石窟中最大的一座石雕造像。整体造像气势磅礴，严整庄重，发髻呈波纹状，面部丰满圆润，目光慈祥，眼睛半睁半合，俯视着脚下的芸芸众生，嘴边微露笑意，都显示出内心的平和与安宁。

莫高窟第 328 窟《佛像》 唐代莫高窟的雕塑代表作品。莫高窟是中国四大石窟之一，位于甘肃省敦煌市。中国石窟造像在北朝后期开始摆脱一主两胁、三世佛的佛像组构形式，向群雕方向发展，逐渐发展成七尊、九尊乃至十一尊的群像规模。形成了有主从、有照应，动态神情和外貌各异而又相互呼应的一个整体，莫高窟第 328 窟就是具有这样特征的一座洞窟。此尊佛像高髻素面、娥眉秀目，女性化十足。造像色彩艳美，袈裟或裙裳再现了唐代织锦图案的精美。

《昭陵六骏》 唐代李世民陵墓前的六匹骏马雕塑。昭陵是唐太宗和文德皇后的合葬墓，“六骏”是李世民经常乘骑的六匹战马，它们随同李世民立下过赫赫战功。六匹骏马采用高浮雕的手法，以简洁的线条、准确的造型，生动传神地表现出了战马的体态、性格和驰骋疆场的情景。《昭陵六骏》是我国著名的浮雕瑰宝，四块藏于西安碑林博物馆，另外两块藏于美国宾夕法尼亚大学博物馆。

《养鸡女》 重庆大足的南宋石雕。此雕塑位于大足石窟第 20 窟内，它所体现出来的美感是对现实生活的描摹与歌颂。古代的雕塑工匠将养鸡女雕刻得非常善良，其神态端庄，十分动人。大足石雕以其浓厚的世俗信仰，纯朴的生活气息，在石窟艺术中独树一帜，把石窟艺术生活化推到了空前的境地。

《侍女像》 山西太原晋祠的北宋侍女像。晋祠位于山西太原西南约 25 公里的悬瓮山麓，北魏时晋祠已存在，至宋代建筑规模日盛。圣母殿内共有 33 尊彩塑侍女像，这些神态各异、楚楚动人的雕像之所以受到人们的喜爱，是因为雕塑家想通过对人物表情和动态的处理，把她们每一个人的内心世界生动地反映出来。这种写实的手法也为后世研究宋代的衣冠服饰提供了十分可靠的形象资料。

《二十八星宿之虚日鼠》 山西晋城的元代雕塑。它位于山西晋城东北府城村北冈上的玉皇庙，集中了宋元明清彩塑三百余尊。二十八星宿原本是古代星象家为观测天象及日、月、五星在天空中的运行状况而选取的作为观测标志的二十八个星官，此处的星官皆为栩栩如生的男女人物造型。这尊虚日鼠形象为一妇人，神态自然大方，右手上塑一老鼠，左手垂直竖起仿佛是对老鼠呵护有加。整尊塑像极其生动，是元代不可多得的雕塑精品。

《韦驮像》 山西平遥的明代雕塑。雕塑位于山西平遥双林寺。韦驮身披甲胄，足登战靴，左手持金刚杵，右手握拳，昂首挺胸，成丁字步站立，十分威武。面部的刻画也十分传神，目光坚定，眉宇紧锁，从而显得威武而不鲁莽，造型写实细腻，生活气息浓厚，很好地表现了韦驮的个性和特征。

《惜春作画》 清代泥塑。此彩色泥塑组像是天津“泥人张”第一代传人张长林的作品。彩塑取材于清代小说《红楼梦》，以贾惜春在大观园暖香坞作画为内容。惜春正在聚精会神地运笔作画，两旁观画的少女一坐一立，三人动态自然，作品传递出了她们作画、观画时的不同神情。

名词解释

陵墓雕塑 纪念性雕塑的种类之一，包括室外的纪念性石刻与墓室随葬俑。多为古代封建帝王、臣属陵墓前仿照生前仪卫所列置的石雕人物和动物。室外陵墓雕刻大都以巨大的形体、庄严肃穆的整体气氛，显示着陵墓主人的威严和身份地位。墓室随葬俑以秦始皇兵马俑规模最大。在规模、仪规方面，不同国家、不同朝代的陵墓雕刻都有严格规定。我国现存的室外大型陵墓雕刻以南朝保存较好，分布在南京附近。南朝和唐代的陵墓雕刻代表了我国陵墓雕刻的最高成就。

错金银 中国古代汉族金属细工装饰技法之一。也称“金银错”，其工艺分为镶嵌法和涂画法两种。镶嵌法是将所需要的图案、铭文在青铜器上錾刻出凹槽，然后嵌入金银片，再通过捶打使其紧密贴合，最后使用错石进行抛光；涂画法就是将提前准备好的金泥在青铜器上绘出相应的图案，或者涂抹在预刻的凹槽内，最后再用无烟炭火进行烘烤，使汞蒸发，这样一来，黄金图案就牢牢地固定在了青铜器表面。

霍去病墓 汉代军事家霍去病的墓冢。该墓位于陕西兴平市南位镇道常村西北，墓为山行。霍去病是西汉时期著名的青年军事家，18岁随卫青出征匈奴，曾先后六次出击，终于打败了匈奴入侵者。因功高被封为大司马、骠骑将军、冠军侯。霍去病去世时仅24岁。为了纪念这位青年将军的赫赫战功，汉武帝特为他修建了这座形式象征祁连山的墓冢，并在神道两侧安置有《卧马》《跃马》《石人》《伏虎》《卧象》《卧牛》《人抱熊》《怪兽吞羊》《野猪》《石鱼》等大型石刻。

我国传统泥塑制作方法 根据所塑雕像的题材、大小、动态搭好木质骨架，在骨架上捆上稻草或者麦秸来增大体积，用谷壳和稻草泥拌好的粗泥在骨架上用力压紧、糊牢；等粗泥干燥到七成的样子再加用黏土、沙子和棉花混合的细泥，把人物的神态充分塑造出来；待泥塑完全干燥以后，把表面打磨光洁；用胶水裱上一层棉纸，并加以压磨，使表面更加平整、细致。之后再涂上一层白粉；在白色的形体上根据人物的需要绘上各种颜色；待颜色全部上

好后，再涂一层油，以保护色彩的鲜艳。这样就完成了泥塑的制作和上彩。

泥人张 其名称有两层含义：（1）天津泥塑艺术家张长林的艺名；（2）指由张长林开创的一种泥塑风格与传统。“泥人张”彩塑创作题材广泛，或反映民间习俗，或取材于民间故事、舞台戏剧，或直接取材于古典文学名著。所塑作品不仅形似，而且以形写神，达到神形兼具的境界。其创始人为张长林（1826—1906），号明山（一说为其字），幼年家贫，在其父张万全影响下，13岁即以泥塑技艺糊口。18岁于天津成名，50岁后赴北京发展，曾为清宫室塑作，今日北京故宫博物院还藏有他的作品。张长林不满足传统泥塑的简陋，因而在实践中努力借鉴绘画等艺术门类的因素，据称清代画谱《晚笑堂画传》对其影响甚大。他还注意深入生活，于市井、戏馆、茶寮观察人物，并以泥塑写生。据统计，张氏一生作品不下万件，题材包括：古典文学和民间传说，如《红楼梦》《白蛇传》、岳母刺字、木兰从军等；现实生活和市井风情，如农家乐、婚丧嫁娶等；写实塑像，如晚期作品《刘国华像》《严仁波像》等；并善作群像，多者能达百人。张长林的雕塑强调刻画人物的性格，并提出朴素的泥塑艺术理论，如处理衣纹的“三不”，即不伤体、不肿脸、不能成鱼刺纹等。作品行销国内外，曾获得巴拿马万国博览会金奖，入藏多家海外博物馆。

参考书目

- 王子云著 《中国雕塑艺术史》 北京：人民美术出版社 1988年
- 陈少丰著 《中国雕塑史》 广州：岭南美术出版社 1993年
- 中国历代艺术编辑委员会编 《中国历代艺术——雕塑编》 上海：上海书画出版社 1994年
- 邵大箴主编 《中国美术百科全书》 北京：人民美术出版社 2009年
- 孙振华著 《中国古代雕塑史》 北京：中国青年出版社 2011年
- [法]丹纳著 傅雷译 《傅雷艺术译著插图系列·希腊的雕塑》 上海：上海书画出版社 2011年
- 赵萌著 《中国雕塑艺术》 北京：人民美术出版社 2013年

第7课 翰墨荟萃

翰墨荟萃

单课框架结构表

— | 教材分析

编者的话：

书法艺术是中国特有的一种艺术形式，与中国汉字相伴相生，对中国其他传统艺术形式有重要而深远的影响。

编者选取了《石鼓文》《峄山碑》《郭虚己墓志铭》《东方朔画赞》《自书告身帖》《九成宫醴泉铭》《颜勤礼碑》《玄秘塔碑》《黄州寒食诗帖》《自叙帖》《江流有声断岸千尺》等作品进行鉴赏，希望学生了解中国书法演变的历史，知道各种书体的主要特点、代表书法家及代表作品，学会分辨书法家不同阶段书法作品的风格特征，明确书法与篆刻相互促进的关系，从而学会鉴赏书法作品，感悟中国书法艺术的博大精深。

○ 章节内容分析

情境导学 通过对耳熟能详的书法作品《兰亭序》的背景进行介绍，激发学生对中国书法的学习兴趣，继而思考：中国还有哪些著名的书法作品？书法是如何一步步发展到今天的？各时期有哪些代表作品？通过这些问题来引出本课的主要学习内容。

第一部分 书法艺术 源远流长 主要讲述书法的起源及演变。本部分共分为三个版块。第一版块讲述文字雏形，分别以西周时期的大盂鼎铭文和先秦的《石鼓文》为例，这些作品可以让学生较好地认识早期书法的面貌。第二版块讲述书法由篆书到隶书的发展过程，分别以《峄山碑》和《礼器碑》中的单字为例，让学生认识篆书转变为隶书的具体变化有字形趋扁、笔画简省、变圆为方等特点。第三版块主要讲述魏晋时期书法五种书体发展完成，是中国书法史上的里程碑。

第二部分 点画之间 笔法之美 主要讲述楷书、行书、草书的艺术特点。本部分共分三个版块。第一版块讲述“楷书四大家”欧阳询、颜真卿、柳公权、赵孟頫各自书法作品的不同特点，以鉴赏案例的形式重点分析了颜真卿不同时期作品的特点和欧阳询、颜真卿、柳公权三者同一书体作品的各自特点。第二版块讲述行书的特点，分别以宋代黄庭坚《松风阁帖》、苏轼《黄州寒食诗帖》、米芾《蜀素帖》为例进行鉴赏，让学生认识行书错落有致、起伏跌宕的特点。第三版块讲述草书的艺术特点，并分别以张旭《古诗四帖》、怀素《自叙帖》及王铎《赠郑公度草书诗卷》三件作品进行举例鉴赏，让学生认识草书是将笔画加以连带、省略的书体，知道草书有字字独立的章草和字形连绵的今草两种不同的形式。

第三部分 方寸之间 集古大成 主要讲述篆刻与书法的联系及明清时期的书法风格特征。本部分共分两个版块。第一版块讲述篆刻艺术的发展，以邓石如《江流有声断岸千尺》的印章作品为例，让学生认识到篆刻是从中国古代印章发展而来的，是集篆书、雕刻、文学于一体的艺术形式。第二版块讲述明清金石书风对书法与篆刻的影响，以吴昌硕《篆书临石鼓文轴》作品为例，让学生认识到碑刻为当时的书法篆刻提供了鲜活的借鉴材料，形成碑学风气兴盛的书法氛围。

二| 教学目标

- ① 了解中国书法的发展脉络，知道篆书、隶书、楷书、行书、草书不同书体的主要特点、代表书法家及优秀作品。
- ② 通过尝试体验、小组交流、资料对比等学习活动，学会区分同一书体不同书法家作品风格的差异，归纳同一书法家在不同阶段书法作品风格的差异。
- ③ 理解书法作品风格受到时代、文化和个人素养等多方面因素的影响，知道书法风格具有时代性。理解中国书法艺术的风格、笔法、结体、章法之美，感受中国书法的特有美感与魅力，激发民族自豪感。

三| 教学重难点

教学重点 知道不同书体的主要特点及代表作品。

教学难点 学会区分不同书法家所写的楷书作品的风格特征。

四 | 教学活动建议

第 56 页 思考分析

请你试着找出《兰亭序》中相同字的不同变化，如二十多个“之”字各具形态：有的平稳，有的舒展，有的峻峭……思考同一个字为什么采用不同的写法？尝试分析字形的变化对书法作品的表现有什么作用。

书法作品中同一个字有多种写法的原因可以从多个角度分析解释，建议教师结合实际书写需求，多提供给学生回答问题的角度。一是书法本身是作者心情、精神、书写习惯等因素的自然流露，书写过程中可能因情感、快慢、体力、情绪等产生细微的变化或颤动，故而时间先后的不同状态下每个字有稍许变化；二是一个字的不同字形是作者书写过程中根据字所在位置的不同，而随机调整宽窄、大小、粗细等，是为了书法作品整体美感的需要；三是为了使书法作品中的行与行之间的间距、繁密、俯仰、呼应等方面更加合理美观，而有意或顺势对每个字的字形或运笔进行一定的调整；四是同一书法作品中的字形各有不同，也可以避免单调，增加灵动之美感。字形变化对书法作品表现的作用也体现在上述原因的后三个方面。

第 58 页 尝试体验

秦始皇统一中国以后，采用了“书同文，车同轨”的政策，你知道当时统一文字使用的是什么书体吗？

秦始皇统一中国后，由丞相李斯主持统一的文字称为秦篆，又叫小篆，是在金文和石鼓文的基础上删繁就简而来。建议教师结合秦朝统一文字的历史知识，让学生了解统一小篆书写对当时秦朝政治、经济、文化各方面的影响。

请同学们查找相关资料，了解这些书体常用偏旁的写法，如单人旁、三点水、绞丝旁，并尝试用毛笔来写一写，对比一下，这些偏旁的写法与今天有什么不同。

小篆中单人旁、三点水、绞丝旁的写法与今天相比，笔画和形状更为复杂，保留有一定的文字起源时的“象形”特点，比如小篆的三点水写法像是一条蜿蜒的河流，河面的水纹顺势流动。引导学生查询工具书，了解一些常用偏旁的篆书写法，通过实际的书写体验，感受古今写法的变化，比较这些偏旁的笔画发生了哪些变化。

第 61 页 互动交流

以小组为单位，合作梳理出各种书体的特征和相互演变的关系，并列举身边所熟悉

的招牌、匾额、对联等所采用的书体和主要取法对象。

建议教师把班级分成篆书、隶书、楷书(酌情可进一步细分成欧、颜、柳、赵等小组)、行书、草书等多个小组，每个小组负责阐述这一书体的特征及前后演变关系；各小组从身边搜集与本小组对应书体的招牌、匾额、对联等，并阐述其特点与取法对象。教师可引导学生通过剪贴、绘制思维导图，或制作演示文稿的方式，展示小组的调查成果。

第 63 页 探究拓展

古人的许多书法作品都是往日的书信，请你选择一种书体写一封信，并模仿古人盖上印章，再寄给自己的好友，体验书法与书信之间的文化内涵。印章可用电脑软件生成。

使用小幅宣纸，引导学生动手用电脑制作少量竖式的古代信笺，或选用现成的信笺，选择一种书体，用毛笔给自己的朋友写一封信，并模仿古人在末尾盖上印章（没有印章的可用电脑软件生成）。学生可将信件寄给自己的好友，体验书法与书信在表达和增进情感方面的亲和力与独特的文化内涵。

第 63 页 评价建议

水平 1	水平 2	水平 3	核心素养
能知道甲骨文、金文的特点。	能口头讲解中国早期书法的特点，如商周时期甲骨文、金文的象形程度等。	能结合图片举例及局部放大展示的方式，口头讲解中国早期书法的特点，如商周时期甲骨文、金文的象形程度等。	图像识读 审美判断
能知道篆、隶、楷、行、草五种书体。	能通过文字和图片资料收集的方式，知道篆、隶、楷、行、草五种书体，以及两到三件代表书法家的代表作品。	能通过文字和图片资料收集、演讲等方式，知道篆、隶、楷、行、草五种书体的代表作品及书法家，如李斯《峄山碑》、《曹全碑》、颜真卿《颜勤礼碑》、苏轼《黄州寒食诗帖》、张旭《古诗四帖》等。	图像识读 审美判断
能知道欧体、颜体、柳体书法中一种书体的基本特点。	能通过代表作品举例，比较唐代楷书中欧体、颜体、柳体书法在风格、笔法、结体、章法上的基本特点。	能通过代表作品举例、毛笔书写演示的方式，辨别出唐代楷书中欧体、颜体、柳体书法在风格、笔法、结体、章法上的基本特点，如欧体楷书峻拔收紧、颜体楷书浑厚宽博、柳体楷书端庄整饬等。	图像识读 美术表现 审美判断
能知道中国书法与印章的关系。	能通过图片搜集与网络资料搜索的方式，理解中国书法与印章的密切关系。	能通过图片搜集与网络资料搜索的方式，理解中国书法与印章的密切关系。如清代金石学盛行，书法作品和篆刻作品同时借鑒石刻、碑版作品的表现形式，并在线质、风格上相互促进等。	图像识读 文化理解

续表：

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道中国书法文化的悠久绵长。	能通过图片展示和口头讲解的方式，分享中国悠久的书法文化。	能通过图片展示和口头讲解的方式，分享中国悠久的书法文化，并阐述它对其他美术门类的影响。	图像识读 审美判断 文化理解

五 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《兰亭序》 东晋书法家王羲之的行书作品。此卷为冯承素摹本，现藏于故宫博物院。东晋穆帝永和九年（353）三月三日，王羲之与谢安、孙绰等四十一位军政官员，在今浙江绍兴的兰亭举行饮酒赋诗活动，每人作诗一首，王羲之为他们的诗文写了序，这篇序言的手稿，就是后人所称的天下第一行书《兰亭序》。文中记叙了兰亭周围山水之美和聚会的欢乐之情，抒发了作者对于生死无常的感慨。可惜原本已经失传，有多个摹本流传后世，常见的有冯承素临摹的“神龙本”，因帖前后印有“神龙”各半印而得名。

王羲之（303—361） 东晋书法家。字逸少，官至右军将军、会稽内史，人称王右军。工书法，早年师从卫夫人（铄），后改变初学，草书学张芝，正书学钟繇，并博采众长，精研体势，推陈出新，一变汉魏以来质朴的书风，成为妍美流便的新体。其书备精诸体，尤擅正行，为历代学书者所宗尚，有“书圣”之誉。行书保存在唐僧怀仁集书《圣教序》内最多，草书有《十七帖》等。真迹无存，唯有唐人双钩廓填的行书《姨母帖》《奉橘帖》《丧乱帖》《孔侍中帖》及草书《初月帖》等。

大盂鼎 西周贵族盂为纪念周康王册命赏赐盂而所制之鼎。现藏于中国国家博物馆。大盂鼎内壁铸有19行291字的铭文，记录了周康王对盂的训诫与赏赐，是了解西周分封制度与君臣关系的重要史料。文字具有字形变化多样、线条提按笔势丰富、象形意味浓郁、布局严谨端庄的特点，是西周早期金文书法作品的典型代表。

《石鼓文》 我国最早的石刻文字。现藏于故宫博物院。因为文字是刻在十个鼓形的石头上，故称“石鼓文”。内容为记述秦国国君游猎的十首四言诗。字形圆中寓方，用笔起止均为藏锋，圆融浑厚，整体风格古茂雄秀。《石鼓文》上承西周金文，下启秦代小篆，是了解“大篆”书体向“小篆”书体演化的重要过渡性资料。

《峄山碑》 秦代记功刻石。其为秦小篆的代表作品，现藏于西安碑林博物馆。亦称《峄

山刻石》，为秦相李斯撰文并书，秦始皇二十八年（公元前219）东巡时所刻，是秦刻石中最早的一块。内容为颂扬秦始皇功绩的文字，原石立于山东峄山，早已损毁，现存西安碑林的刻石为后人重刻。作品平稳端庄、结构对称、字形修长、线条圆健似铁。

李斯（？—公元前208） 秦代政治家、书法家。在将六国文字统一改革为秦篆方面有突出贡献，《汉书·艺文志》记载李斯、赵高、胡毋敬作秦篆，文字多取《史籀篇》。相传《泰山刻石》《琅琊台刻石》等均为其手笔。

《礼器碑》 汉代隶书作品。全称《汉鲁相韩勅造孔庙礼器碑》。石碑无额，四面刻，碑阳十六行，行三十六字，文后有韩勅等九人题名，碑阴及两侧皆题名。书风细劲雄健，端严而峻逸，方整秀丽兼而有之。

《平复帖》 西晋时期书法家陆机的章草作品。现藏于故宫博物院。此帖为问候友人的书札，以秃笔写就的章草书体，词语恳切亲近，书风朴质，笔画挺劲，字与字间隔而笔势相连。

陆机（261—303） 西晋文学家、书法家。字士衡，祖父陆逊、父亲陆抗，皆三国吴名将，陆机少时任吴门牙将。工书，善行书与草书，传世墨迹有草书《平复帖》，为中国现存名家墨迹中时代最早的一件。

《郭虚己墓志铭》 唐代书法家颜真卿的楷书作品。现藏于偃师商城博物馆。从铭文中可知墓主系唐代工部尚书郭虚己。颜真卿于天宝八年（749）书写的这方墓志铭，其字体端庄秀劲。因墓石深埋地下，字迹大多完好如初。

《东方朔画赞》 唐代书法家颜真卿的楷书作品。全称《汉太中大夫东方先生画赞碑》，为宋代拓本，现藏故宫博物院。颜真卿见东方朔神庙前碑文磨损不堪，于是挥毫依照旧文重新书写，刊刻在石头上，并撰《碑阴记》，以抒发对东方先生的仰慕之情。作品字体浑厚苍健，气势开张博大，是后世学习颜体书法的门径。

《自书告身帖》 唐代书法家颜真卿的楷书墨迹作品。此帖现藏于日本台东区立书道博物馆，又称《自书太子少师告》，传为颜真卿所书的墨迹，帖前有乾隆题“唐颜真卿之告”六字。后面有米芾、董其昌的跋语，此帖在古代书法著录中曾出现，流传有绪，历代很多人认为是真迹，但是也有持反对意见者。

《颜勤礼碑》 唐代书法家颜真卿的楷书作品。现藏于西安碑林博物馆。碑四面环刻，存书三面。作品充分体现了颜真卿的书法结构宽博的特点，此碑气势雄浑，用笔以圆笔居多，是颜真卿书法风格成熟时期作品的代表。

颜真卿（708—784） 唐代书法家。字清臣，书法初学褚遂良，后从张旭得笔法。正楷端庄雄伟，气势开张，行书遒劲郁勃，开创了新风格，对后世影响很大，人称“颜体”，与柳公权并称“颜柳”。碑刻有《多宝塔碑》《麻姑仙坛记》《李玄靖碑》《颜勤礼碑》《颜

家庙碑》等。

《九成宫醴泉铭》 唐代书法家欧阳询的楷书作品。现藏于陕西宝鸡麟游县博物馆。由魏徵撰文，记载唐太宗在九成宫避暑时发现泉水之事。此碑法度森严，笔画方中寓圆，平稳而险绝，充分体现了欧阳询书法的特点。

欧阳询（557—641） 唐代书法家。字信本，工书法，学“二王”（王羲之、王献之），劲险刻厉，于平正中见险绝，自成面目，人称“欧体”，对后世影响很大。与虞世南、褚遂良、薛稷并称为“唐初四大书家”。碑刻有正书《九成宫醴泉铭》《化度寺碑》《虞恭公碑》《皇甫诞碑》，隶书《房彦谦碑》，行书墨迹有《仲尼梦奠帖》《张翰思鲈帖》《卜商读书帖》等。

《玄秘塔碑》 唐代书法家柳公权的楷书作品。现藏于西安碑林博物馆。此碑由裴休撰文，柳公权书并篆额，为柳公权六十三岁时所书，属于晚年的成熟之作。此碑结字紧密，运笔干净利落，与颜真卿书法有“颜筋柳骨”之美誉。

柳公权（778—865） 唐代书法家。字诚悬，工书，正楷尤知名。初学王羲之，而得力于颜真卿、欧阳询。楷书骨力遒健，结构劲紧，自成面目，对后世影响很大，与颜真卿并称“颜柳”。书碑很多，以《玄秘塔碑》《金刚经》《神策军碑》为最著名。

《黄州寒食诗帖》 北宋书法家苏东坡的行书作品。此帖为一卷两诗，诗为苏轼被贬官黄州第三年寒食节时所写，现藏于台北故宫博物院。作品字形略有左低右高的扁斜，卷上每字有或肥或瘦、或秀或刚的形态变化，黄庭坚在此卷后题跋“东坡此书似太白，犹恐太白有未到处”来赞誉作品的精彩。

苏轼（1037—1101） 北宋文学家、书画家。字子瞻，号东坡居士，与父苏洵、弟苏辙，合称“三苏”。文风汪洋恣肆，明白畅达，为“唐宋八大家”之一。诗风清新豪健，善用夸张比喻，在艺术表现方面独具风格，与黄庭坚并称“苏黄”。词开豪放一派，对后代很有影响，《念奴娇·赤壁怀古》《水调歌头·丙辰中秋》传诵甚广，与辛弃疾并称“苏辛”。擅长行书、楷书，取法李邕、徐浩、颜真卿、杨凝式，而能自创新意。用笔丰腴跌宕，有天真烂漫之趣，与蔡襄、黄庭坚、米芾并称“宋四家”。能画竹，学文同，也喜作枯木怪石。论画主张“神似”，认为“论画以形似，见与儿童邻”，高度评价“诗中有画，画中有诗”的艺术造诣，所倡文人画论，见于《东坡题跋》。诗文有《东坡七集》等，词集有《东坡乐府》，存世书迹有《前赤壁赋》《黄州寒食诗帖》等，画迹有《枯木怪石图》《竹石图》等。

《松风阁帖》 北宋书法家黄庭坚的行书作品。现藏于台北故宫博物院。此帖凡二十九行，字大如小拳。用笔雄健，撇捺开合有张弓挥剑之气势；结体内收，横斜竖直，字形挺拔如老松屹立般魁梧。

黄庭坚（1045—1105） 北宋诗人、书法家。字鲁直，号涪翁、山谷道人。工书，擅行、

草书，初师法周越，后上溯颜真卿、怀素，尤得力于《瘗鹤铭》，用笔以侧险取势，自成格调。书法与蔡襄、苏轼、米芾并称“宋四家”。传世墨迹有草书《诸上座帖》、行书《惟清道人帖》，均藏故宫博物院；尚有《松风阁帖》《华严疏卷》《经伏波神祠诗卷》《廉颇蔺相如列传》等。诗文讲究修辞造句，追求奇拗硬涩的风格，开创江西诗派，影响颇大，著有《山谷集》《山谷精华录》《山谷题跋》。

《蜀素帖》 北宋书法家米芾的行书作品。现藏于台北故宫博物院。此帖为其三十八岁时作，绢本行书，绢质干涩难受墨，但米芾以正锋立骨，侧锋取妍，善于利用提按转折来调节笔锋的正侧形势，“八面出锋”的笔力轻重缓急、顿挫粗细，使得笔画线条产生刚正、润朗、洒脱的丰富意态。而纵情自在的运笔在丝质上更留下枯湿浓淡与飞白交相辉映的特殊意趣，不愧为传世的宋代书法名作。

米芾(1052—1108) 北宋书画家。字元章，号襄阳漫士、海岳外史等。米芾的书法力追“二王”，兼及晋唐诸大家，尤其临摹功力极深，达到几可乱真的境地。行、草书得力于王献之，用笔俊迈豪放，与蔡襄、苏轼、黄庭坚合称“宋四家”。画山水不求工细，多用水墨点染，与其子米友仁创“米氏山水”的画风。存世书作有《苕溪诗》《蜀素帖》等，论著有《书史》《画史》《砚史》《宝章待访录》及《山林集》。

《自叙帖》 唐代书法家怀素的狂草书法作品。现藏于台北故宫博物院。作品用笔酣畅淋漓，情意纵横驰骋，线条瘦劲而有婉转飞动气势，观之让人目不暇接，心潮澎湃，随字起舞。

怀素(737—799) 唐代僧人书法家。字藏真，本姓钱。精勤学书，以善“狂草”出名。相传秃笔成冢，并广植芭蕉，以蕉叶代纸练字，因名其所居曰“绿天庵”。好饮酒，兴到运笔，如骤雨旋风，飞动圆转，虽多变化，而法度具备，晚年趋于平淡。前人评其狂草继承张旭，而有所发展，谓“以狂继颠”，并称“颠张醉素”，对后世影响很大。存世书迹有《自叙帖》《苦笋帖》《小草千字文》《论书帖》等。

《古诗四帖》 唐代书法家张旭的狂草作品。现藏于辽宁省博物馆。此帖书写于五色笺纸上，草书庾信《步虚词》两首和谢灵运《王子晋赞》《岩下一老公四五少年赞》。此帖结字奇姿异态，形势纵横捭阖，满纸为意料之外的风狂电闪，变化万象，却不失法度之中的情理规矩。

张旭(约685—约759) 唐代书法家。字伯高，工书，精通楷法，草书最为知名，逸势奇状，连绵回绕，具有新风格。颜真卿曾向他请教笔法；怀素继承和发展了他的草法，而以狂草得名，对后世影响甚大。其书法与李白诗歌、裴旻剑舞，时称“三绝”。相传他往往在大醉后呼喊狂走，然后落笔，故人称张颠。正书有碑刻《郎官石记》，草书散见历代集帖中，墨迹《草书古诗四帖》为其手书。

《赠郑公度草书诗卷》 清代书法家王铎的草书作品。现藏于台北故宫博物院。此卷笔画苍郁醇厚，墨色变化多端，章法纵势欹侧而雄强恣肆，多有节奏铿锵的动势力量。此卷末署明崇祯十六年（1643），即五十二岁时书，为其书风成熟之作。

王铎（1592—1652） 清代书法家。字觉斯，号嵩樵。工行草书，多得力于颜真卿、米芾二家。笔力雄健，气势奔放，长于布白。兼能山水、兰竹。传世墨迹甚多，有《拟山园帖》集刻其法书。

《江流有声断岸千尺》 清代书法家、篆刻家邓石如的篆刻作品。此印现藏于中国印学博物馆。邓石如主张“以书入印，印从书出”，从秦汉碑版汲取学养，融隶意入篆书，以长锋羊毫写小篆，起笔厚重，行笔放松，收笔自然，提按起伏丰富，形成线条圆中含涩、厚重而自在的风格。

邓石如（1743—1805） 清代篆刻家、书法家。初名琰，又字顽伯，别号完白山人、笈游道人。篆书吸收汉碑篆额、汉瓦当和唐代李阳冰《三坟记》等篆字的体势笔意，沉雄朴厚，自成面目。篆刻得力于书法，印从书出，苍劲庄严，流利清新，冲破了当时只取法秦汉玺印的局限，使篆刻面貌为之一变，世称“邓派”，也称“皖派”。

《篆书临石鼓文轴》 清代书画家吴昌硕的书法作品。现藏于上海博物馆。以《石鼓文》为内容，融入了个人的审美意识，在结构上高低错落的意识更明显，融篆刻刀味为线条韵律，化绘画为体态纵横变化，用笔方中兼圆，作品老辣恣肆。

吴昌硕（1844—1927） 中国篆刻家、书画家。初名俊、俊卿，字昌硕、仓石，别号缶庐、苦铁。篆刻融合皖、浙诸家，并以秦、汉玺印、封泥及陶瓦文字入印，雄浑苍劲，摆脱浙、皖诸家而创为一派。工书法，擅写《石鼓文》，朴茂雄健，精气盘旋，突破陈规。三十岁左右始作画，受任颐启发，并吸收徐渭、朱耷、李鱓、赵之谦等诸家法，兼以篆书、狂草笔意入画，作写意花卉蔬果，色酣墨饱，浑厚苍辣，开拓新貌。题款钤印，配合有致。为“海上画派”代表人物。

名词解释

章草 带有隶书笔意的草书书体。章草盛行于汉代，是由隶书的简捷写法发展演变而成的，字字独立，与笔势连绵的今草有所区别，广泛流行于两汉。因其字体适用于写奏章而得名。代表作品有陆机《平复帖》。

宋四家 宋代四位书法家苏轼、黄庭坚、米芾和蔡襄的合称。苏轼书法字形趋扁，有“石压蛤蟆”的比喻，代表作品《黄州寒食诗帖》；黄庭坚书法字势趋长，有“死蛇挂树”的比喻，代表作品有《松风阁帖》；米芾书法用笔八面出锋，风樯阵马，沉着痛快，代表作品有《蜀素帖》《苕溪诗帖》；蔡襄书法浑厚端庄，代表作品为《澄心堂纸帖》。

颠张醉素 后人对唐朝书法家张旭和怀素书写状态的美誉。杜甫《饮中八仙歌》的诗中，描写张旭落笔成书，甚至以头发蘸墨书写，所以有“张颠”的雅称。张旭和怀素的“颠”和“醉”反映在草书作品上为笔势连绵、字形欹侧颠倒的艺术美感。

篆刻 起源于古代印章，有着由铸造到刻制、由官方到民间、由印记到艺术表现的历史过程，是汉字的特殊表现方式。篆刻的印章有姓名印、闲章、收藏印等形式，与诗歌、书法、绘画一起，构成中国“诗书画印”一体的审美意识。

金石书风 清末民国时期，以碑碣石刻、青铜铭文为学习对象，在书法和篆刻中反映出雄浑古朴的书法风格。代表书法家有赵之谦、吴昌硕等人。这股以碑版为师法对象的风气不仅反映在书法作品上，绘画和篆刻艺术也受到了很大影响。

拓片 用特定工具蘸墨汁锤打的方式把碑刻文字印在宣纸上。拓片可以称得上是最早的印刷品，有时也将青铜器等文物的形状及其上面的文字、图案拓下来，是我国一项古老的传统技艺。

参考书目

- 朱仁夫著 《中国现代书法史》 北京：北京大学出版社 1999年
- 王镛编 《中国书法简史》 北京：高等教育出版社 2004年
- 王镇远著 《中国书法理论史》 上海：上海古籍出版社 2009年
- 卢辅圣编 《中国书法史绎》 上海：上海书画出版社 2014年
- 刘涛著 《极简中国书法史》 北京：人民美术出版社 2014年
- 周俊杰著 《20世纪中国书法通论》 郑州：河南美术出版社 2017年
- 陈振濂著 《中国书法发展史》 上海：上海书画出版社 2018年
- 邱才桢著 《书写的形态：中国书法史的经典瞬间》 北京：北京大学出版社 2019年
- 沃兴华著 《中国书法史》 上海：上海古籍出版社 2019年

第8课 丹青笔墨

丹青笔墨

单课框架结构表

教材分析

编者的话：

中国画是我国传统造型艺术之一，体现了中国传统的审美观念，常与诗歌、书法、篆刻一起出现在作品中，成为中国特有的“诗书画印”一体的绘画形式。

编者选取了《洛神赋图》《簪花仕女图》《韩熙载夜宴图》《游春图》《千里江山图》《双喜图》《五马图》等一系列具有代表性的中国画作品来鉴赏，希望学生以此了解中国画简要的发展历史、画科分类、绘画流派、风格特征、基本技法等，从而学会从不同角度鉴赏中国画，理解其文化内涵。

○ 章节内容分析

情境导学 通过在文学和绘画上都十分感人的“洛神”主题作品，引发学生们对于中国早期绘画作品《洛神赋图》的兴趣，了解顾恺之创作这幅作品的来龙去脉、主要内容和艺术特点，继而思考《洛神赋图》之外的其他中国古代绘画还有哪些？这些作品有怎样的特点？通过这些问题来引出本课的主要学习内容。

第一部分 画科独立 各擅其长 主要讲述隋唐及五代时期人物画和山水画的特征与代表作品。本部分共分两个版块。第一版块讲述人物画是最早独立的画科，隋唐五代人物画具有较强的写实特征。并通过鉴赏案例的形式从线条、发型、动态的角度详细鉴赏了《簪花仕女图》，体现了高超的人物绘画技法；从神态、构图的角度详细鉴赏了《韩熙载夜宴图》，展现了五代人物画在构图上利用人物关系及物件形式，拓宽了画面的纵深空间。第二版块讲述隋唐时期的山水画形制基本完备，以《游春图》为例，介绍了早期山水的代表样式。

第二部分 画法完备 师宗自然 主要讲述宋代山水画、花鸟画和人物画的特点及代表作品。本部分共分三个版块。第一版块讲述两宋山水画的成就、代表作品及其艺术特点，并通过鉴赏案例的形式从场景、笔法、建筑形态的角度详细鉴赏《千里江山图》，引导学生从不同角度进行山水画的鉴赏。第二版块讲述宋代花鸟画的地位、代表作品及其艺术特点。宋代花鸟画既有全景式的构图，也有折枝式的小景，都体现了写生与意境的特点。还通过对比鉴赏案例的形式，重点讲解了《山鹧棘雀图》和《双喜图》所体现出的不同风格、形象、设色、构图。第三版块讲述宋代人物画的发展、代表作品及其艺术特点，以《文会图》为例介绍了宋代人物画描绘内容广泛、重视线条技法应用的艺术特征。

第三部分 画风逸气 文人情怀 主要讲述元代绘画的代表画家与作品特点。本部分共分两个版块。第一版块讲述元代赵孟頫的代表作品以及他对中国画发展所做的贡献。赵孟頫书法、绘画兼善，作品多“以书、诗入画”，笔简意深，以《秀石疏林图》《鹊华秋色图》为例，体现了文人情怀。第二版块讲述元四家及其他文人画的代表作品及艺术特点。以黄公望的《富春山居图》、倪瓒的《六君子图》为例，表现了文人画家不拘泥于物象外表，注重书写胸中志趣与逸气的绘画追求。

第四部分 画派纷呈 直抒胸臆 主要讲述明清绘画的代表流派及其特点。本部分共分三个版块。第一版块讲述明代中期吴门画派的特点，吴门画派继承元代文人画衣钵，兼采宋人之长。通过鉴赏案例的形式，运用描述、分析、解释、评价的方法详细鉴赏《惠山茶会图》，引导学生从不同角度理解吴门画派注重笔墨表现与意境的营造，具有风雅文秀之风的特点。第二版块讲述明代中后期文人画的代表画家、代表作品和艺术特点。以徐渭的大写意花鸟画及董其昌代表的“松江画派”为例，列举了《墨葡萄图》和《燕吴八景图册（之一）》，分析了明清时期文人画对笔墨表现形式的突破与发展。并以图表的形式梳理了明清时期主要绘画流派及其绘画思想、代表人物、代表画作。第三版块讲述明末清初人物画及花鸟画的代表人物和代表作品。文中列举了陈洪绶的《斗草图》和恽寿平的《牡丹图》，介绍了陈洪绶对中国人物画形象的创新，展现了恽寿平“没骨法”活色生香的意境。

二 教学目标

- ① 了解中国古代绘画的总体面貌，知道不同时期人物画、山水画和花鸟画的代表画家、代表作品及其艺术特色。
- ② 通过教师讲解、小组讨论和资料查阅等学习活动，学会区分中国画的种类，知道中国画的鉴赏角度，理解画作的意境与文化内涵。
- ③ 感悟中国画的审美与人文精神，体验中国画的技法和美感，感受中国画的独特魅力，激发民族自豪感。

三 教学重难点

教学重点 知道山水画、花鸟画和人物画的代表画家、代表作品及其艺术特色。

教学难点 感受中国绘画作品所体现的审美内涵与人文精神。

四 教学活动建议

66 第66页 思考分析

《世说新语·巧艺》中记载了东晋画家顾恺之对人物画的一段论述：“四体妍媸，本无关于妙处；传神写照，正在阿堵中。”查找相关资料，结合所学过的人物画作品，谈谈你对这段话的理解。

教师可结合学生在语文课中学习到的古汉语知识，引导学生通过查阅古汉语词典，对画家论述中的关键词汇进行翻译解读，同时可推荐相关的图书与文章帮助学生更好地理解画家论述的含义，提醒学生在查找相关资料的时候，利用阅读笔记、思维导图等形式记录关键材料，以便汇总分析。“四体妍媸，本无关于妙处；传神写照，正在阿堵中”中的“阿堵”指眼睛，全句的意思是：“在绘画中，身体与四肢的美丑，并不是塑造人物形象是否成功的决定因素，要传神地画好人物，关键就在眼睛。”比如五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》在不同的场景中，主人公韩熙载的眼神或恍惚疲惫，或聚精会神，或会心喜悦，或惆怅若失，生动地表现了画中人物在不同时间、不同场景下的神态与心境。

66 第71页 思考分析

比较宋代李嵩的《花篮图》与意大利画家卡拉瓦乔的《水果篮》两图，在造型、用色、空间等方面有哪些不同？

在造型方面，李嵩的《花篮图》与卡拉瓦乔的《水果篮》虽然都具有写实性，但前者将“视觉的真实”加入了“理解的真实”，如花篮提手的编织纹、装饰细节以及前与后、背光与受光的花卉均做细致刻画，几乎平均对待；而后者更看重“视觉的真实”或“光影的真实”，对于非焦点区域或受光较弱区域进行弱化处理，与前面、重点或受光面的细致表现形成对比。

在用色方面，李嵩的《花篮图》主要使用罩染方法，色彩虽有一定的浓淡变化，但总体单纯、稳定、概括，显得宁静雅致；而卡拉瓦乔的《水果篮》注重表现层次、明暗及细节的色彩微小变化，色彩更加浓郁鲜艳。在空间方面，李嵩的《花篮图》虽具有一定的空间和前后感，但总体上带有平面特点；而卡拉瓦乔的《水果篮》通过光影、明暗、色彩、细节强弱等方式的对比，空间感较为强烈。教师在引导学生分析两件作品的区别时要注意中国画与油画在表现手法以及中外美术文化内涵的差异。

第74页 尝试体验

雅集是古代文人吟诗作对、探讨学术、交流感情的聚会。历史上有许多著名的雅集活动，如东晋王羲之等参加的兰亭雅集、北宋苏轼等人参加的西园雅集、元末汇集数百位文人的玉山雅集。宋徽宗赵佶曾经画过《听琴图》《文会图》，南宋马远画过《西园雅集图》，都是雅集类绘画作品的典范。请你邀请三五好友，组织一次雅集活动，并运用绘画的方式记录下这次友人之间的聚会。

建议教师可带领学生在校园内的草坪上进行诗歌朗诵、读书会，并进行成语接龙游戏，也可利用春游与秋游的机会到公园等地体验雅集活动，并以简笔画、漫画或者速写的方式进行记录，辅以简短文字记录。作品的形式不限，能有一定构图感，表现主要人物、活动和大致环境即可，可小组合作完成。

第77页 探究拓展

结合中国古代绘画作品，以分组讨论的形式，谈谈中国传统绘画在弘扬文化自信、挖掘中华优秀文化方面，具有哪些价值？

通过对中国传统绘画的学习，可以了解我国古代绘画的高度发达的独特体系，无论是在山水画方面，还是在人物画、花鸟画等方面，均有突出的成就。了解中国古代绘画作品的相关知识，学习鉴赏中国古代绘画作品的方法，可以增强我们在绘画领域及传统文化方面的自信心与自豪感，同时培养传承中华优秀传统文化的意识。

我们应该怎样结合当代社会的需要，吸收、借鉴、弘扬传统艺术？

我们应该在平时多阅读相关的图书，练习书画技法，借助中国古代绘画作品的复制品或自己创作的具有中国古代绘画风格的中国画作品美化生活环境，多参观美术馆及博物馆的传统绘画展览，倡导具有传统绘画特点的服饰设计，在广告海报、标志设计、影视戏剧、壁画艺术、灯光艺术及其他公共空间的艺术中融入古代绘画的元素，以弘扬我国丰富而优秀的传统艺术。吸收、借鉴、弘扬传统艺术的途径很多，建议教师在班级内展开讨论，集思广益，

同时也可以引导学生思考借助当今发达的信息技术，发现传承发展传统艺术的新路径。

第 77 页 评价建议

水平 1	水平 2	水平 3	核心素养
能知道两到三件具有代表性的中国画作品。	能了解中国宋元时期具有代表性的山水画、花鸟画和人物画的基本面貌、代表画家和代表作品。	能通过网上或书籍资料查阅，了解中国魏晋、隋唐五代、宋元、明清时期具有代表性的山水画、花鸟画和人物画的基本面貌、代表画家和代表作品。	图像识读
能知道中国古代代表画家的生平资料、代表作品。	能通过资料查阅的方式，整理较为可靠的中国古代代表画家的生平资料、代表作品的历史背景资料。	能通过资料查阅、小组协作等方式，网上搜索并整理较为可靠的中国古代代表画家的生平资料、代表作品的历史背景资料。	图像识读 审美判断
能从主题、构图、笔墨中的一到两个角度鉴赏中国古代绘画作品。	能区分工笔、写意、青绿、水墨、人物、山水、花鸟等各类中国古代绘画作品，并从主题、构图、笔墨等角度鉴赏。	能以制作图表的方式，对工笔、写意、青绿、水墨、人物、山水、花鸟等各类中国古代绘画作品从主题、构图、笔墨等角度鉴赏，并进行简单的风格归纳。	图像识读 美术表现 审美判断
能体会古代绘画作品所蕴含的人文内涵。	能通过图片展示和口头讲解的方式，体会古代绘画作品所蕴含的人文内涵，体会其审美观念。	能通过图片展示和口头讲解的方式，体会古代绘画作品所蕴含的人文内涵，体会其审美观念，讲述自己对中国优秀传统文化的理解以及传承意识。	图像识读 审美判断 文化理解

五 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《洛神赋图》 东晋画家顾恺之创作的人物画。现在流传的作品为宋代摹本，绢本设色，现藏于辽宁省博物馆。作品是画家根据诗人曹植的文学作品而画成的，画卷以故事的发展为线索，分段将人物故事的情节置于自然山川的环境中，人物之间的情感表达不是依靠面部表情，

而是依靠人物之间的相互关系展现出来。画中的洛神含情脉脉，若往若还，表达出一种可望而不可即的惆怅情意。

顾恺之（约345—409） 东晋画家。多才艺，工诗赋、书法，尤精绘画，尝有“才绝、画绝、痴绝”之称。多作人物肖像及神仙、佛像、禽兽、山水等。画人注重画眼睛，认为“传神写照，正在阿堵中”。其画笔迹周密，紧劲连绵如春蚕吐丝，后人以之与南朝宋陆探微并称“顾陆”，号为“密体”，以区别于南朝梁张僧繇、唐代吴道子的“疏体”。著有《论画》《魏晋胜流画赞》《画云台山记》，其中“迁想妙得”“以形写神”等论点，对中国画的发展有很大影响。存世《女史箴图》传是早期的摹本。所传另一作品《洛神赋图》，或为宋人所摹。

《簪花仕女图》 唐代画家周昉创作的人物画。此画为绢本设色，现藏于辽宁省博物馆。作品描绘了几位贵族妇女及其侍女赏花游园的情景。全图六个人物的主次、远近安排巧妙，背景中有两只小狗、一只白鹤、一株辛夷花，这样的构图使原本孤立的人物产生了左右呼应的关系。画作线条细劲，设色秾丽。贵族妇女们轻薄透明的衣衫，凸显人物形象的丰腴华贵。画中妇女形象正体现出周昉所创秾丽丰腴的人物式样。

周昉（生卒年不详） 唐代画家。字景玄，又字仲朗。擅长仕女画，初学张萱，后形成自己的风格，多写贵族妇女优游闲逸的生活情景，衣褶劲简，容貌丰肥，色彩柔丽。并创制有民族风格的“水月观音”。雕塑者亦加仿效，称为“周家样”。还擅长肖像画，有兼得神情之誉。还能画鞍马、鸟兽、草木。相传《簪花仕女图》《挥扇仕女图》等为其所画。

《韩熙载夜宴图》 五代画家顾闳中创作的人物画。此画为绢本设色，现藏于故宫博物院。作品以长卷形式分为听乐、击鼓、小憩、清吹、惜别五个场景，表现南唐大臣韩熙载放纵不羁的生活。画中人物形象生动传神，不同的身姿容貌以至表情都处理得恰到好处，特别是韩熙载的形象富有肖像画特点。《韩熙载夜宴图》刻画了失意官僚的腐朽生活和矛盾心理，较之其他表现贵族生活的画卷有着更深刻的意义。

顾闳中（910—980） 五代南唐画家。擅长画人物，用笔圆劲，设色秾丽，善于描摹神情意态。存世作品有《韩熙载夜宴图》。见于画史著录的作品还有《明皇击梧桐图》《游山阴图》《雪村图》《荷钱幽浦》等。

《高逸图》 唐代画家孙位创作的人物画。此画为绢本设色，现藏于上海博物馆。该画以长卷式的画面，描绘了魏晋时期竹林七贤的故事，现存《高逸图》为《竹林七贤图》残卷，图中只剩四贤。作品既刻画了魏晋士大夫“高逸风度”的共性，又刻画出他们的个性。孙位在创作过程中，特别注重对人物眼神的刻画，深得顾恺之“传神写照，尽在阿堵中”的精髓。画中的花木树石既起到映衬士大夫品性气质的作用，又自然地将人物隔开，使画面中每个人物的动作情态统一在和谐氛围中。

孙位(生卒年不详) 唐末书画家。初名位，改名遇，号会稽山人。擅长人物、松石、墨竹，画龙、水尤为著名，与张南本善画火并称于世。孙位举止疏野、襟韵旷达，画风笔力雄壮奔放，不以着色为工，曾在蜀中应天、昭觉、福海等寺院画过不少壁画，皆笔简形备。《宣和画谱》著录他的《说法太上像》《维摩图》《神仙故实图》《四皓弈棋图》等27件作品，现存无款《高逸图》(《竹林七贤图》残卷)，收藏于上海博物馆。《高逸图》以魏晋时期七位著名文人隐士为描写对象，现今画上只留下山涛、王戎、刘伶、阮籍四人，另外三人嵇康、向秀、阮咸已遗失。这四个主体人物分别坐在华丽的花毯上，每人旁边都有一个小童侍候，段与段之间有礁石树木相隔，环境静穆幽雅。作品很好地刻画了不同人物的个性特色和清高、傲慢、放荡不羁的精神状态。

《游春图》 隋代画家展子虔创作的山水画。此画为绢本设色，现藏于故宫博物院。作品以青绿勾填法描写山川、人物，尚无皴法，树木直接用粉点染，体现出朴拙而真切地描绘自然景色的能力，表明山水画已趋于成熟。画面采取俯瞰式的构图，获得了“远近山川，咫尺千里”的效果。《游春图》设色秾丽，开创了青绿山水的端绪。

展子虔(约545—618) 隋代画家。擅画人物、车马、台阁。人物描法细致，以色晕染面部；画马立者有走势，卧者有起跃之状；写山川远近，有咫尺千里之势。曾在洛阳、长安、江都等地寺院绘制壁画。作品《游春图》为现存最早的卷轴山水画。

《溪山行旅图》 北宋画家范宽创作的山水画。此画为绢本水墨，现藏于台北故宫博物院。《溪山行旅图》可称得上古代山水的典范，画面上矗立在正中雄峻的大山，占有三分之二的画幅，顶天立地，壁立千仞，具有震撼心胸的崇高美。山体一泻千尺的飞瀑，山路边淙淙溪水及山路上的商队行旅，真实地描绘出北方山川的壮美，给人以如身临其境的感觉。

范宽(约950—约1032) 北宋画家。字仲立，一作中立，因性情宽和，人称“范宽”。常往来汴京、洛阳。初学李成，继法荆浩，后来认为向老师学习不如向大自然学习，所以移居终南山、太华山，对景造意，不取繁饰，自成一家。范宽的山水画具有“峰峦浑厚，势壮雄强”的独特风格，被誉为“与山传神”。他所画崇山峻岭，往往以顶天立地的章法突出雄伟壮观的气势，用短条子般的碎而坚实的笔墨皴出富有质感的山石，其皴法被后人称为“雨点皴”。亦擅雪景，存世作品有《溪山行旅图》《雪山萧寺图》等。

《千里江山图》 北宋画家王希孟创作的山水画。此画为绢本设色，现藏于故宫博物院。作者王希孟生平失考，唯一存世的作品就是《千里江山图》，据考为王希孟十八岁时画成，并进呈给宋徽宗。全画以大青绿着色，富丽细腻，画中山川江河交辉展现，丛林嘉树、庄园茅舍、舟楫桥亭，令人目不暇接，代表了北宋画院精密不苟的画风。

王希孟(1096—约1119) 北宋画家。宋徽宗时为画院学生，擅画山水。早卒，《千里江山图》是他流传下来的唯一作品。画中远山近水，气势开阔，画有村舍集市、渔船客舟、

桥梁水车和林木飞禽等，笔墨工致，位置得宜。全卷青绿重彩，表现了山河的壮美。

《烟岫林居图》 南宋画家夏圭创作的山水画。此画为绢本水墨，现藏于故宫博物院。画作中夏圭延续了中国古代山水画常作的“丛林雾霭峻峰，小桥流水人家”题材，构图是夏圭惯用的半边式，图中绘一老者走过板桥，沿小径而行，远处山林后隐现房舍一角，意境幽深。近景树石着重墨，中景以淡墨勾染，至远景则以极浅淡的水墨渲染出一片雾色，拉开空间层次。用笔轻松简洁，并使用了淋漓的墨色，显出苍润的南方山水画特点。

夏圭（生卒年不详） 南宋画家。字禹玉，工人物，尤擅山水，取法李唐，用秃笔带水作大斧劈皴，称“拖泥带水皴”，简劲苍老而墨气明润。树叶有夹笔，楼阁不用界尺，随手为之。景中人物点簇而成，多作“半边”“一角”之景，构图别具一格，有“夏半边”之称。亦写雪景，师法范宽。与马远并称“马夏”，加上李唐、刘松年合称“南宋四大家”。存世作品有《溪山清远图》《雪堂客话图》《江山佳胜图》等。

《山鹧棘雀图》 北宋画家黄居寀创作的花鸟画。此画为绢本设色，现藏于台北故宫博物院。画作体现了北宋花鸟画重视写生、写实和观察的特点，描绘了晚秋时节的溪边小景。整个景色显得荒寒萧疏，但或飞鸣或栖息于荆棘丛上的几只雀鸟为画面增添了不少生机。近景的溪边几块石头十分突出，山鹧立于石上正俯身饮水，情态十分真实而自然。

黄居寀（933—约993） 五代宋初画家。字伯鸾，画家黄筌之子。传家学，绘花竹禽鸟，精于勾勒，形象逼真；兼擅奇石山景。人谓“画艺敏赡，不让其父”。仕后蜀为翰林待诏，多画殿庭墙壁和宫闱屏幛。黄氏父子画风富丽，迎合宫廷需要，成为宋初翰林图画院中取舍作品的标准。存世作品有《山鹧棘雀图》。

《双喜图》 北宋画家崔白创作的花鸟画。此画为绢本设色，作品共有两幅，一幅藏于台北故宫博物院，另一幅藏于中国国家博物馆，此幅为台北故宫博物院的藏本。作品描绘深秋时节之景，寒风萧瑟中，草木枯衰，落叶凋零，画面中一只野兔经过枯树之下，惊扰了树上的两只灰喜鹊。令人称道的是，画面表现出两只喜鹊之间、喜鹊与野兔之间相互呼应的关系，画面情景交融，生动自然，很好地体现了大自然的野趣。

崔白（1004—1088） 北宋画家。字子西，擅画花竹、禽鸟，尤工秋荷凫雁。注重写生，多作山野萧疏之景物，精于勾勒填彩，笔迹劲利如铁丝，设色较淡，改变了宋初以来画院流行的黄筌父子秾艳细密的画风。也画人物和佛道、鬼神、走兽、山林。存世作品有《双喜图》《寒雀图》等。

《五马图》 北宋画家李公麟创作的画作。此画为纸本淡彩，现藏于日本东京国立博物馆。作品描绘了进献给皇帝的五匹骏马，以遒劲而富有表现力的线条，表现毛色状貌各不相同的马匹。五位牵马人服饰的民族特色也真实传神，显示了画家的深厚功力。

李公麟（1049—1106） 北宋画家。字伯时，晚年居龙眠山，号龙眠居士。擅人物鞍马及历史故事画，为王安石所重，也与苏轼、黄庭坚、米芾等有深交。注重写生，又博取前人之长，继承顾恺之、吴道子等人的技法而有所发展。运笔如行云流水，善用线描，多不设色，造型准确，神态生动，人称“白描”。兼擅山水，亦有创格。擅长行书与楷书，有晋宋书家之风。存世作品有《五马图》《临韦偃牧放图》等。

《文会图》 北宋赵佶以及宫廷画家共同创作的人物画。此画为绢本设色，现藏于台北故宫博物院。作品描绘的是文人学者以文会友、饮酒赋诗的场景。枝繁叶茂的老柳与古槐下，文人们铺陈巨案，案上的盘碟酒卮排列有序，案旁文人坐饮者、交耳相语者、顾盼者、持具侍者共十八人，另有两人树下立谈。画中人物姿态生动有致，呈现出文人学士们雅会中的怡然与自在。

赵佶（1082—1135） 北宋皇帝、书画家，庙号“徽宗”。在位时广收古物和书画，网罗画家，扩充翰林图画院，使文臣编辑《宣和书谱》《宣和画谱》《宣和博古图》等。擅书画。真书学薛曜，自称“瘦金书”，也写狂草，传有楷书及草书《千字文卷》等书迹；绘画重视写生，以精工逼真著称，工花鸟。存世画迹有《芙蓉锦鸡图》《池塘秋晚图》《四禽图》《雪江归棹图》等。亦能诗词，有《宣和宫词》三卷，已佚。

《花篮图》 南宋画家李嵩创作的花鸟画。此画为绢本设色，现藏于故宫博物院。作品在造型上具有较好的写实性，如花篮提手的编织纹、装饰细节以及前与后、背光与受光的花卉均作细致刻画，几乎平均对待。在技法方面，李嵩的《花篮图》主要使用罩染方法，使色彩虽有一定的浓淡变化，但总体单纯、稳定、概括。

李嵩（1166—1243） 南宋画家。擅画人物风俗，尤善界画。宋光宗、宋宁宗、宋理宗时期为画院待诏。李嵩的人物画用笔细致，花鸟画精丽严谨，山水画引人入胜，界画不用界尺，而宫苑楼阁规矩绳墨皆备。他画了较多表现下层社会生活的作品，表达自己对生活的细致观察和感受，显示出卓越的绘画技巧，如表现农民劳动生活的《春溪渡牛图》《春社图》《花篮图》《观潮图》、组画《服田图》、多幅《货郎图》等。其中《服田图》共十二段，描绘水稻从种植至收获的全过程；《观潮图》写钱塘江潮，颇为壮观。

《水果篮》 意大利画家卡拉瓦乔创作的静物画。此画创作于1597年，为布面油画，现藏于意大利安布罗西亚纳美术馆。作品注重写实，表达眼睛所见之“真实”。画家对画面中静物的主次关系进行了处理，对于非主体区域或受光较弱区域进行弱化处理，与前面、重点或受光面静物的细致表现形成对比。在空间表现上，作品通过光影、明暗、色彩、细节强弱等方式的对比，呈现出较为强烈的空间感。

卡拉瓦乔（1571—1610） 意大利画家。全名米开朗基罗·梅里西·达·卡拉瓦乔，巴

洛克风格的开启者。卡拉瓦乔为了表达画面的戏剧性，将明暗对照画法作为描写画中人物的主要手法。卡拉瓦乔英年早逝，但他的作品特有的风格却传播深远，如法国的武埃、洛兰和拉图尔，西班牙的里贝拉和委拉斯开兹，比利时的鲁本斯，荷兰的伦勃朗和多位荷兰的风俗画家都深受其影响。

《秀石疏林图》 元代画家赵孟頫创作的山水画。此画为纸本水墨，现藏于故宫博物院。作品以简淡的笔墨描绘平坡秀石之间生长的古木新篁，全图巨石疏空，竹叶秀润，枯木荒简，有一股浑然天成的文人清气。作品中的坡石以侧锋勾皴，苍劲的笔道中露出丝丝留白，近似“飞白”书体；枯木则笔笔中锋，点画凝重，显出篆书的意趣；竹枝用行草法，劲利而有弹性；撇叶用八分法，丰腴而又敦实。这幅画是作者“书画同源”理论在绘画实践中的具体体现，具有典型的文人画特征。

《鹊华秋色图》 元代画家赵孟頫创作的山水画。此画为纸本设色，现藏于故宫博物院。此画是作者为好友周密所作，表现的是山东济南郊外鹊山和华不注山一带的秋景，画面清幽疏爽，润泽雅致，表现出恬静而悠闲的田园风光。此画采用平远构图，以多种色彩调和渲染，虚实相生，笔法潇洒，富有节奏感。画家以深厚的笔墨功力诠释了散淡放逸的山水意境，不仅丰富了文人山水画的表现手段和内涵，而且初步确立了元代山水画坛清远自然的整体风格和蕴藉典雅的审美格调，为后世的中国山水画奠定了基础。

赵孟頫（1254—1322） 元代书法家、画家。字子昂，号松雪道人等。赵孟頫绘画功底深厚，在山水、人物、花鸟等方面均有卓越贡献。赵孟頫在艺术上标榜“古意”，从文人审美情趣出发，重视神韵，追求清雅朴素的画风。他主张变革风行已久的南宋画院的体制格调，强调书法与绘画的关系，将书法用笔进一步引进绘画之中，加强艺术表现力，倡导简率的士气，开创了元代新画风。传世作品有《秋郊饮马图》《人骑图》《鹊华秋色图》等。

《富春山居图》 元代画家黄公望创作的山水画。此画为纸本设色，因曾遭火焚，断为两段，重新装裱后，前半段被称为“剩山图”，现收藏于浙江省博物馆，后半段被称为“无用师卷”，现藏于台北故宫博物院，本课所选作品为后半段。此图以苍润洗练的笔墨和优美动人的意境，画出自杭州至桐庐的富春江上的旖旎风光。画作成功地运用淡墨皴擦画山，将长短披麻皴交互使用，又以水墨染出影影绰绰的远山遥岸，江中沙滩则用湿润的秃笔扫出，山峦坡陀上的苔点有长、有扁、有立，浓密树木则施以水墨大点，疏密有致，整幅画意趣盎然。《富春山居图》博采众长，既有李成的树法、米芾的苔点，又有董、巨的皴法及赵孟頫等人的山水画影响，且能将各家融会得浑然一体，自成一家，对后世绘画的影响极大。

黄公望（1269—1354） 元代画家。本姓陆，名坚，字子久，号一峰、大痴道人等。工书法，通音律，能散曲。擅山水，得赵孟頫指授，宗法董源、巨然，兼参李成法。水墨、浅

峰俱作，气势雄秀，笔简而神完，自成一家。得“峰峦浑厚，草木华滋”之评。与吴镇、倪瓒、王蒙合称“元四家”。传世作品有《富春山居图》《天池石壁图》《九峰雪霁图》等。著有《写山水诀》。

《六君子图》 元代画家倪瓒创作的山水画。此画为纸本水墨，现藏于上海博物馆。画作为倪瓒典型的三段式章法，近处为坡丘浅岸，六棵树立于其上，中间湖水平静开阔，上部画出远山。画面笔墨简约，意境萧索清旷，大部分空间的空白处，似云，似雾，又似水，体现出深远幽静的气韵。所画六株树分别为松、柏、樟、楠、槐、榆，有象征君子之意。画幅中有多人题跋，其中黄公望题诗云：“远望云山隔秋水，近看古木拥坡陀。居然相对六君子，正直特立无偏颇。”对画作进行了赞赏。

倪瓒（1301—1374） 元代画家。初名珽，字元镇，号云林子、幻霞子、荆蛮民等。人品高洁，元末卖田散财，浪迹太湖、泖湖一带。擅画水墨山水，宗董源，参以荆浩、关仝技法，创折带皴写山石；画树木则兼师李成。所作多取材于太湖一带景色，意境清远萧疏，亦擅墨竹，自谓“逸笔草草，不求形似”“聊写胸中逸气”。存世作品有《渔庄秋霁图》《梧竹秀石图》等。

《惠山茶会图》 明代画家文徵明创作的人物画。此画为纸本设色，现藏于故宫博物院。画作为细笔法青绿重彩，有赵孟頫的风格特点，景色简洁，内容为典型的“煮茶会友”题材。画面自右向左展开，数株高大的奇松中间一位文士由山林深处缓缓走下，不时与随从对话，另一小童携琴走在前边；画面左侧一位文士向井栏边的两位友人拱手作揖，井旁坐二人，一人似正专心吟诗，另一人则侧身于井边观泉。人物形神兼备，仪态洒脱，与周围的景色构成一个整体，既展现了江南丘壑松荫的清润、雅丽、明净，也反映了文人生活的闲雅情致。

文徵明（1470—1559） 明代书画家、文学家。初名壁，字徵明，以字行，更字徵仲，号衡山居士。与祝允明、唐寅、徐祯卿并称“吴中四才子”。工行、草书，有智永笔意；大字仿黄庭坚，行草仿苏、黄、米，尤精小楷，亦能隶书。擅山水，师法宋元，构图平稳，笔墨苍润秀雅。早年所作多细谨，中年较粗放，晚年粗细兼备。兼善花卉、兰竹、人物。细笔作品有《江南春图》《真赏斋图》《惠山茶会图》等，粗笔作品有《古木寒泉图》等。名重当时，学生甚多，是“吴门画派”的代表人物。与沈周、唐寅、仇英并称“明四家”。亦工诗，宗白居易、苏轼，有《甫田集》。

《墨葡萄图》 明代书画家徐渭创作的花鸟画。此画为纸本水墨，现藏于故宫博物院。作品描绘了叶片茂盛、藤蔓缠绕、果实倒挂的葡萄；画家用大写意的酣畅笔墨挥洒出错落的低垂老藤，茂叶以大块水墨点成，串串葡萄也在水墨的浓淡间显得晶莹欲滴、意趣横生。徐渭把中国写意花鸟画推向了能够强烈抒写内心情感的境界，把在生宣纸上充分发挥并随意控制笔墨的表现力提高到前所未有的水平，成为中国花鸟画发展史上的里程碑。

徐渭（1521—1593） 明代文学家、书画家。字文长，号天池山人、青藤道士。他自幼聪颖，

多才艺，但屡遭不幸，无法施展才能。徐渭修养广博，精通民间戏曲，尤擅狂草。他的大写意花鸟画以狂草般的笔法纵情挥洒，泼墨淋漓，在“似与不似之间”的花木形象中，着眼于生韵的体现，同时抒发“英雄失路，托足无门”的悲愤与历劫不磨的旺盛生命力，代表作有《杂花卷》《墨葡萄图》等。

《燕吴八景图册（之一）》 明代画家董其昌创作的山水画。此画为绢本设色，现藏于上海博物馆。本图册为明万历二十四年（1596）董其昌送友人杨继礼南归家乡而作，表现了静湖浅岸、远山近树、幽人观思的江南美景，技法细润清雅，色彩明亮秀丽。图册共有八幅，分别为《舫斋候月》《西湖莲社》《城南旧社》《西山暮霭》《西山秋色》《赤壁云帆》《西山雪霁》《九峰招隐》等，各幅作品构图严谨，设色或清空淡荡，或典雅瑰丽，体现出董其昌早年对古法与造化的印证，其“始当以古人为师，后当以造物为师”等理论思索在所绘图册中已显露端倪。

董其昌（1555—1636） 明代书画家、鉴藏家。字玄宰，号思白、香光居士，谥文敏。书法从颜真卿入手，后改学虞世南，又转学钟繇、王羲之，并参以李邕、徐浩、杨凝式等笔意，自谓于率易中得秀色，其分行布白，疏宕秀逸，甚具特色。擅山水，学董源、巨然及黄公望、倪瓒，讲究笔致墨韵，画格清润明秀。画论上标榜“士气”，倡“南北宗”之说，并推崇“南宗”为文人画正脉，颇有崇“南”贬“北”的倾向。但同时也主张作画须“读万卷书，行万里路”。著有《容台集》《容台别集》《画禅室随笔》《画旨》《画眼》等。

《搜尽奇峰打草稿图》 清代画家石涛创作的山水画。此画为纸本水墨，现藏于故宫博物院。画家一反当时仿古之风，构图新奇，虽然充塞满纸，却丝毫不失疏朗空灵。作品以细笔层层勾皴，由淡而浓，反复渲染，尤其是各类干、湿、浓、淡苔点的反复叠加，达到“密不透风”的程度，使得磅礴而细密、豪放而浓郁的自然山川以淋漓酣畅之势跃然纸上。卷首以独特的隶书题写“搜尽奇峰打草稿图”，或许是实践其画论著作《画语录》中强调“一画之法，乃自我立”“夫画者，从于心者也”的创作心得，他的这些绘画理论在当时尤如振聋发聩之声，对此后中国画的发展影响深远。

石涛（1642—1708） 清代初期“四僧”画家之一。本名朱若极，号石涛。石涛擅写胸中山水，着重表现不受拘羁的旺盛活力。他的山水不宗一家，看似无法而实际上变“古法”为“我法”，想象力丰富，景色郁勃新奇，构图新颖自然，笔墨纵肆潇洒，意境生气奕奕，充满了昂扬的激情，作品有《搜尽奇峰打草稿图》《泼墨山水卷》等。石涛的《苦瓜和尚画语录》以“一画”的命题把山水画理论提高到哲理的高度，主张“借笔墨写天地万物而陶泳乎我”和“借古开今”。

《斗草图》 明末清初画家陈洪绶创作的人物画。此画为绢本设色，现藏于辽宁省博物馆。作品描绘了仕女五人围坐斗草为戏的情节。画上五位坐于毯子、叶子上的仕女穿着考究，形

态各异，手中拿着花草相互逗乐，呈现出恬静和谐的画面。作品造型变形夸张，用笔谨劲连绵，如行云游丝，转折有力，设色艳而不俗，体现了画家的典型风格。

陈洪绶（1599—1652） 明末清初画家。字章侯，号老莲。陈洪绶的绘画手法简练，色彩沉着含蓄，格调高古；人物画擅长表现神态与精神气质，人物面容奇古，形体伟岸，衣纹排叠遒劲，设色以艳衬雅。代表作有《归去来辞图》《杨慎簪花图》等。他的版画成就也很突出，重要版画作品有《九歌图》《水浒叶子》《张深之正北西厢记插图》等。陈洪绶还擅长工笔与写意花鸟，作品有《杂画册》《莲石图》等。

《牡丹图》 明末清初画家恽寿平创作的花鸟画。此画为纸本设色，现藏于台北故宫博物院。此图画红、白、紫牡丹三枝，分别代表着富贵吉祥、冰清玉洁、紫气东来。画中牡丹或正或侧，俯仰掩映，曲尽其态。画家利用赋色的浓淡、明暗表现了花瓣丰富的层次变化，而花叶之翻转向背、枝节细微部分等均交待仔细，毫无松散之处。全图设色明丽鲜艳，在光辉灿烂中，却有一种清澄明朗、高雅脱俗的神韵。

恽寿平（1633—1690） 明末清初画家。字寿平，号南田、云溪外史、东园客等。恽寿平早期擅山水，后专攻花卉，创“没骨画法”，以极似求不似，画风清新雅丽，于绚烂中求平淡，表现了理想化的美的境界。作品有《灵岩山图》《落花游鱼图》《花卉册》等。追随者称“恽派”（亦称“常州派”“毗陵派”）。

名词解释

青绿山水画 一种以勾线填石青、石绿等重彩的绘画形式，即所谓“青绿山水”。有大青绿、小青绿之分。前者多勾廓，皴笔少，着色浓重；后者是在水墨淡彩的基础上薄施青绿。隋唐时期的《游春图》是此时青绿山水的代表作品，画家展子虔通过勾勒填彩的技法，将青绿山水的绚丽多彩表现得淋漓尽致。

《笔法记》 五代画家荆浩重要的山水画理论著作。在这本著作中，他不仅提出“图真”“搜妙创真”的艺术观点，还提出山水画在艺术形象、创作手法、笔墨技巧等方面的“六要”观点，即“气、韵、思、景、笔、墨”，从而形成了山水画的文化意象。由此可知，这时山水画已在理论与实践上达到了真正统一。

黄家富贵，徐熙野逸 形容五代画家黄筌、徐熙的不同风格。他们因为不同的生活环境、思想情怀及笔墨技巧，形成了面貌迥异的风格。黄筌继承唐代花鸟画传统，所画多为宫廷中的奇禽名花，以极细的线条勾勒配以柔丽的赋色，线色相融，几乎看不到勾勒的墨迹，情态生动逼真，具有精谨艳丽的富贵气象；徐熙注重“落墨”，用笔不拘泥于精勾细描，而是信笔抒写，略加色彩，突破了唐以来细笔填色表现花鸟的形式。他们的不同风格被人称为“黄家富贵，徐熙野逸”。

《林泉高致》 一部反映北宋山水画家郭熙山水画主张的著作。该书由其子郭思整理，论述了自然美与山水画的许多基本问题。郭熙认为面对山水画，可以“不下堂筵，坐穷泉壑”，充分领略自然山水的美，并提出山水画要“可居、可行、可游”等观点，使之成为陶冶情操、悟对自然的人文空间。书中还阐述了郭熙创立的“三远”说，即高远、深远、平远，在理论上阐明了中国山水画所特有的三种不同的空间处理方式及由此产生的意境与章法之美。

南宋四家 指南宋的山水画家李唐、刘松年、马远和夏圭。李唐的山水画气象雄伟，犹存北宋风范，传世代表作品有《万壑松风图》。刘松年山水皴法受李唐影响，但变雄健为典雅，水墨青绿兼工，又精于界画。马远继承并发展了李唐的画风，以雄健的大斧劈皴画奇峭坚实的山石峰峦，代表作品有《踏歌图》《寒江独钓》等。夏圭精于山水画，用笔苍老，水墨淋漓，点景人物笔简神全，寥寥数笔而神态迥出，代表作品如《溪山清远图》。马远、夏圭的山水画由于大胆突破全景式构图，而采用画边角之景，因而被称为“马一角”“夏半边”。

文人画 文人画在传统绘画里是指以水墨为主、讲究诗书画一体、寄托一定情操或抒发一定理想的独特绘画形式。唐代诗人王维以诗入画，被后世奉为文人画的鼻祖。宋代中后期以来文人画继续发展，文同、苏轼、扬补之、郑思肖等以绘画抒情寄兴，状物言志，不完全拘泥于形似格法，多好水墨写意，爱画梅兰竹菊等题材，号称“四君子画”，以表现高洁品格。元代文人画进入兴盛时期，其中“元四家”的画多表现“隐居”“高隐”“渔隐”等主题，表达一种士大夫阶层的孤傲、雅逸的情感。艺术风格上提倡“高雅”“平淡天真”等。明清时期是文人画的鼎盛时期，代表画家有“吴门画派”“四僧”等。文人画特有的“雅”与工匠画和院体画的“匠”“工致”相区别，成为中国传统绘画的特色。

元四家 指元代中晚期画家黄公望、吴镇、倪瓒和王蒙。“四家”山水画重笔墨，讲风格，他们在作品中通过山水抒发一定理想，并题跋诗文加以阐述。在艺术功能上标榜“写胸中逸气”“自娱”，而不趋附社会审美爱好。黄公望曾得到赵孟頫指点，以水墨或浅绛设色作画，苍润浑厚，多表现常熟虞山、浙江富春山一带风景。吴镇笔墨雄秀清润，表现苍茫气象，喜作渔父图，抒发其安贫乐道、自鸣高雅的情怀。倪瓒作画绝少设色，笔墨松秀简淡，所画山水主要表现太湖风光，意境清幽而荒寒萧索，带有孤独寂寞的感情色彩。王蒙画山水多表现隐居生活，但运笔和写景富有层次变化。“元四家”的艺术观和画风对明代江浙地区文人画发展有着巨大影响。

吴门画派 明中期以后以苏州为中心形成的一个绘画流派。苏州史称吴门，故称吴门画派。这一画派兴于沈周，成于文徵明。属于吴门画派的画家，大多是文徵明的子侄与学生，著名的有文彭、文嘉、文伯仁、陆师道等，他们多数属于诗、书、画三绝的文人名士。沈周与文徵明，是吴派文人画最突出的代表，他们的绘画创作以山水为主，描写江南风光和文人园林。吴门画派以诗、书、画三位一体抒写情怀，山水画以水墨及水墨淡着色引人注目。

清初“四王” 清初王时敏、王鉴、王原祁、王翚四位山水画画家。“四王”包括两代人，第一代是董其昌的朋友王时敏与王鉴，第二代是王时敏之孙王原祁及王时敏的学生王翚。这一画派画家致力于摹古或在摹古中追求变化。他们看重笔墨，大多以古人丘壑搬前挪后，构成一种元人已经达到的理想境界，表现平静安闲的情感状态，体现所谓的“士气”与“书卷气”，却较少观察自然，描写具体感受。“四王”注重传统，确立了其在山水画中的正统地位。

清初“四僧” 清代初期八大山人、石涛、髡残和弘仁四位画家。他们多数在明亡后出家为僧，具有较强的反清意识，以示不臣服清廷。八大山人、石涛是明代宗室，国破家亡之痛，感触尤深。反映在画中，或抒写身世之感，寄托亡国之痛，或表现不为命运屈服的旺盛生命力。他们继承的传统仍属于文人画，受徐渭的艺术影响很大。

扬州八怪 并不是专指某八个人，而是泛指清代中期倡导扬州画坛新风的一批画家。代表画家有郑燮、李鱓、李方膺、金农、黄慎等。郑燮影响最大，他并擅三绝，尤长墨竹，在诗情画意中歌颂了清风劲节，表达了关心“民间疾苦声”的抱负，绘画作品有《衙斋竹图》《兰竹图》等。扬州八怪在艺术创作上具有师造化、抒个性、用我法、专写意、重神似、端人品和博修养的特点。这些已经职业化的文人画家和已经文人化的职业画家，在一定程度上挣脱了宫廷提倡的正宗保守艺术的羁绊，或多或少地摆脱了贵逸平和的“士气”与“书卷气”，形成了反映时代变化的新风貌，发展了写意画。

南北宗论 明末董其昌提出的绘画理论观点。他以佛家禅宗分南北为喻，认为画也有南北二宗，北宗以李思训父子至马远、夏圭为代表，南宗代表人物有“元四家”等。“南北宗论”在绘画中尚率真、轻工力，崇士气、斥画工，重笔墨、轻丘壑，尊变化、黜刻画。虽然他对画史的概括并不完全符合历史实际，但提倡的美学观念对后来的绘画产生了深远的影响，也造成了明末以后有些画家一味摹古和追求笔墨而脱离生活的不良倾向。

参考书目

薄松年主编 《中国美术史教程》 西安：陕西人民美术出版社 2002年

王伯敏著 《中国绘画通史（上、下册）》 上海：生活·读书·新知三联书店 2008年

贾珺著 《中国皇家园林》 北京：清华大学出版社 2013年

朱良志著 《生命清供：国画背后的世界》 北京：北京大学出版社 2014年

潘天寿著 《中国绘画史》 北京：商务印书馆 2019年

第9课 时代强音

时代 强音

单课框架结构表

教材分析

编者的话：

回顾 20 世纪的百年历史，那是古老中国向现代社会转型的时代，是在血与火的洗礼中走向新生与建设的时代，是由闭关锁国转向改革开放的时代，是神州大地走向中国特色社会主义的时代。

编者选取了不同时期反映中国现当代历史主题的美术经典作品，如《田横五百士》《怒吼吧！中国》《开国大典》《转战陕北》《万山红遍层林尽染》《新开发的公路》《钢水·汗水》等作品，希望通过这些作品呈现自抗日战争时期到改革开放时期，中国画家的美术探索之路。

章节内容分析

情境导学 通过展示与分析学生比较熟悉的画家徐悲鸿所创作的巨幅油画《田横五百士》，介绍作品所要歌颂的“富贵不能淫，威武不能屈”的高贵气节，让学生了解每个时代有每个时代的社会使命与历史主题。理解美术作品除了审美功能，还具有宣传与歌颂的作用。从而引导学生思考：除了《田横五百士》，还有哪些类似作品？除了革命与历史题材的美术作品可以反映时代特征，还有哪些题材的美术作品同样能较好地反映时代特征？从而引出本课的学习内容。

第一部分 为革命而创作 主要讲述了战争年代的美术作品多以唤醒、团结广大民众为创作目的，艺术家在创作技法与风格上都做了较大的改变，以此更好地适应中国普通百姓的审美能力与审美趣味，其中新兴木刻与延安版画的作品比较具有代表性。文中列举了对新兴木刻产生重要影响的德国版画家珂勒惠支的作品《战争·牺牲》，以及李桦的《怒吼吧！中国》、古元的《乡政府办公室》，从作品内容与表现技法等方面分析了木刻版画的艺术特征以及对当时抗日战争的宣传作用。

第二部分 见证历史的主旋律 主要讲述了中华人民共和国成立以后，涌现出一批记录重大历史时刻、歌颂革命英雄、再现重大革命事件的油画作品。在众多的历史画中，由于采用的美术语言不尽相同，故呈现出各自不同的艺术特色。本部分共分为两个版块。第一版块讲述了为了使油画更好地适应中国人的审美习惯，许多艺术家在油画民族化的探索上做出了积极的努力，并通过鉴赏案例的形式重点讲解董希文的《开国大典》，从细节描绘、人物形象、画面构图的角度对作品进行了鉴赏。第二版块讲述了受“《在延安文艺座谈会上的讲话》文艺理论”的影响，革命现实主义与革命浪漫主义相结合的创作手法成为当时文艺创作的主

要方法。这一时期的革命历史画，有些通过独特的视角与构图，表现宏大的战争场面或高大的英雄形象；有些通过动态刻画与气氛渲染，表现战争的激烈与残酷，但画面始终洋溢着不怕困难的英雄主义精神、蔑视敌人的乐观主义精神与坚信革命必将取得胜利的坚定信念。文中列举了詹建俊的《狼牙山五壮士》、石鲁的《转战陕北》、潘鹤的《艰苦岁月》等作品，展现了革命先辈坚信革命必将取得胜利的坚定信念。

第三部分 展现时代的新风貌 主要讲述了中华人民共和国成立后，举国上下百废待兴，全国人民都积极投入到各行各业的建设中，大批优秀的画家将创作主题转到了体现祖国大好河山、美好家园及经济建设发展的创作上。本部分共分为两个版块。第一版块讲述这一时期，国画创作主题发生了很大变化，表现技法也有了革新，主要表现祖国的大好河山与美好家园，文中列举了李可染的《万山红遍层林尽染》、关山月的《新开发的公路》等作品，展现了当时的社会主义新气象。第二版块讲述在探索与创新的过程中，一批倾向于继承传统的画家致力于推陈出新，丰富了传统绘画的形式与内涵。文中列举了徐启雄的《决战之前》以及广廷渤的《钢水·汗水》两幅作品，体现了画家深入现实生活的创作思想，画面反映了工农群众生产与生活的现实。

二 | 教学目标

- ① 知道中国现当代的代表艺术家及优秀美术作品，了解不同阶段中国现当代美术作品的风格特点与创作原则。
- ② 通过对作品主题的解读与画面的形式分析，以及多样化的学习活动，能够选用适当的专业词汇对中国现当代美术作品进行鉴赏与交流，增加审美经验积累。
- ③ 理解这一时期美术作品的时代特征与文化内涵，感悟艺术家强烈的社会责任心与民族自豪感，培养热爱祖国的纯正情感。

三 | 教学重难点

教学重点 了解我国抗日战争时期、中华人民共和国成立时期、改革开放时期等各历史

阶段优秀美术作品的艺术特征。

教学难点 理解我国抗日战争时期、中华人民共和国成立时期、改革开放时期等各历史阶段优秀美术作品所体现的时代特征与精神内涵。

四 | 教学活动建议

60 第 78 页 思考分析

结合《田横五百士》的创作年代，思考徐悲鸿为什么要创作这件作品？

要理解画家的创作意图可以从两方面入手。一是了解作品的时代背景。徐悲鸿在创作《田横五百士》时，当时的社会时局可谓内忧外患。刚刚留学归来的徐悲鸿，响应时代的号召，希望通过美术作品唤起人们爱国的热情与决心。二是分析作品的内容。作品的内容源自《史记·田儋列传》，相传在刘邦消灭群雄后，田横和他的五百壮士逃亡到一个海岛上。刘邦听说田横深得人心，恐日后有患，所以派使者赦免田横的罪，召他到首都长安受封。田横为了保住岛上众人的性命，只答应带两个随从来见刘邦，但在离长安三十里的地方拔剑自刎，体现了田横“威武不屈”的气节。作品借田横的故事，表达作者对当时那些趋附于国民党和帝国主义的人无情的贬斥。

这幅画在当时又具有怎样独特的艺术价值？

这幅作品完成后，徐悲鸿与颜文樑在南京举办了联合画展。《田横五百士》的展出，吸引了诸多美术界、文化界人士的注意。一方面，徐悲鸿将西方古典油画构图技法与中国历史人物相结合的创作手法，为之后中国历史画的创作提供了新的方向；另一方面，画面体现了在民族灾难深重之际，“威武不能屈”的精神激励着大批爱国人士参与到爱国救国的运动中来。

82 第 82 页 互动交流

结合以上学习内容，全班开展主题班会活动：选择一件革命文化题材的美术作品，从美术语言的角度，谈谈你对这件作品的审美感受与理解。

教师可以引导学生结合作品创作的时代背景来谈谈个人对作品的感受。如莫朴的油画作品《清算》反映了当时最直接最现实的生活，描写已觉悟的农民愤怒地揭露地主阶级压迫和

剥削的这场翻天覆地的斗争，其画风之质朴也奠定了莫朴油画的基本风格。古元的套色版画《人桥》记录的是解放战争时期大军渡江，架桥部队撑起浮桥，配合主力部队向敌人进攻的场面。画面以黑版为主，套以橘红、黄绿二色，在对比中表现出硝烟四起、火光冲天的战斗气氛，映现出士兵奋勇前进的身影。红、绿二色叠印产生的中间色和点点留白丰富了画面的色彩。《人桥》是解放战争时期的优秀作品之一，也反映出新兴木刻新的艺术里程。

今天我们又该如何用视觉艺术作品来继承前辈的革命精神？

教师可建议学生结合绘画、雕塑、书法、建筑、设计、现代媒体艺术、公共艺术等表现形式，来继承前辈的革命精神，尝试选择一种形式，具体从主题、表现手法等方面来阐述如何创作这一作品，并以创作草图及创作说明的形式表达自己的想法。

第 85 页 探究拓展

随着国家的强盛，中国的声音也被世界所关注，中国特色俨然成为一种时尚。请你寻找身边具有中国文化意味的美术作品，谈谈在当下这个时代，如何通过美术创作使中国文化在世界领域奏响“时代强音”。

近年来，各大美术馆都举办了许多主题性展览，教师可先建议学生通过美术馆官方网站的数字展览功能进行网上参观。再根据参观感受，谈谈在当下可以通过哪些美术创作的手段，在世界领域奏响“时代强音”。在学生交流过程中，教师可以引导学生从作品主题内容、表现形式等角度进行讨论。如 2020 年全球新冠疫情爆发后，艺术家、学生、美术爱好者纷纷通过自己的“画笔”表现奋战在一线的医务人员和志愿者，以此为他们加油打气，各大美术馆也举办了这一主题的展览，向世界展现了中国医务人员的专业素养和奉献精神。

第 85 页 评价建议

水平 1	水平 2	水平 3	核心素养
能知道 20 世纪中国美术的代表作品和这一时期中国美术的主要发展历程。	能通过教师讲解，了解 20 世纪中国美术的代表作品和这一时期中国美术的主要发展历程，知道抗日战争时期、中华人民共和国成立初期及改革开放以来三个主要时期的代表作品。	能通过教师讲解、欣赏画册、参观展览等方式，了解 20 世纪中国美术的代表作品和这一时期中国美术的主要发展历程，知道抗日战争时期、中华人民共和国成立初期及改革开放以来三个主要时期的代表作品。	图像识读 审美判断

续表：

水平1	水平2	水平3	核心素养
能了解代表艺术家的生平及作品创作的时代背景。	能通过网络进一步了解代表艺术家的生平及作品创作的时代背景，体会个人发展与民族振兴、国家富强之间的密切关系。	能通过网络进一步了解代表艺术家的生平及作品创作的时代背景，体会个人发展与民族振兴、国家富强之间的密切关系，培养强烈的民族自豪感和社会责任感。	图像识读 文化理解
能通过红色经典美术作品的赏析，了解艺术家表现历史主题画作的方法。	能通过红色经典美术作品的赏析，了解艺术家表现历史主题画作的方法，区分不同时期经典主题性美术的艺术特色。	能通过红色经典美术作品的赏析，了解艺术家表现历史主题画作的方法，区分不同时期经典主题性美术的时代特征与艺术特色。	图像识读 审美判断
能了解美术作品在题材上与现实生活紧密结合、在技法上推陈出新的风格演变。	能通过不同时期美术作品的比较鉴赏，了解抗日战争时期中国现当代版画在风格上的演变及审美要素，了解美术作品在题材上与现实生活紧密结合、在技法上推陈出新的风格演变。	能通过不同时期美术作品的比较鉴赏，了解抗日战争时期中国现当代版画在风格上的演变及审美要素，了解中华人民共和国成立后油画民族化带来的油画艺术风格与审美趣味的变化及创作原则，了解美术作品在题材上与现实生活紧密结合、在技法上推陈出新的风格演变。	图像识读 审美判断 文化理解

五 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《田横五百士》 中国画家徐悲鸿创作的油画。此画创作于1928年至1930年间，为布面油画，现藏于徐悲鸿纪念馆。作品取材于《史记·田儋列传》，表现了田横与五百位壮士诀别的场景。作者意在通过田横的事迹，歌颂宁死不屈的精神。

《战争·牺牲》 德国版画家珂勒惠支创作的版画。此画创作于1923年，为黑白木刻版画，现藏于中国左翼作家联盟成立大会会址纪念馆。作品是《战争》系列版画中的一幅，表现了一位母亲因战争失去孩子的痛苦与悲伤。作品运用了表现主义的手法，强烈的黑白对比关系，深化了作品的主题。

珂勒惠支（1867—1945） 德国女画家。1884年入柏林艺术学院。1927年访问苏联，并

创作《团结就是力量》等石版画。中国“左联”五烈士被国民党当局杀害时，曾和世界进步文艺家联名提出抗议。希特勒执政后，被剥夺出版和展览作品的自由。创作受象征派艺术家克林格尔和文学家左拉的影响，具有强烈的社会意识，多表现德国工农群众的苦难生活和斗争，充满人道主义精神。其版画中略带夸张的形象处理和深沉悲愤的情绪刻画，富有震撼力。《战争·牺牲》等作品经鲁迅介绍，在中国有深广的影响。代表作有《纪念李卜克内西》，连续故事铜版画《织工暴动》（六幅）、《农民战争》（七幅）等。

《怒吼吧！中国》 中国画家李桦创作的版画。此画创作于1935年，为黑白木刻版画，其中之一现藏于中国美术馆。这件作品采用象征手法，以一个被紧紧捆绑、双眼被蒙蔽的痛苦而屈辱的男人躯体，预示一个民族终要起而怒吼和抗争的历史必然。从这件作品中，不仅可以看到作者结实明快的画风和苦心孤诣的经营，也可以看出他在木刻民族化上的努力。作品有强烈的视觉冲击力，是20世纪30年代新兴木刻的代表作之一。

李桦(1907—1994) 中国画家、美术教育家。广东番禺人。1926年毕业于广州市立美校。1930年自费留学日本，入东京川端美术学校学习。1932年回国后任教于母校。1933年冬开始自学版画，翌年举办了个人版画展，从此投身新兴木刻运动。1934年在广州组织现代版画会，主编不定期木刻画刊《现代版画》，并开始与鲁迅先生通信。1936年受全国木刻界之托组织第二届全国木刻流动展览会。“七七事变”后投笔从戎，转战于苏皖赣豫鄂湘等省，在历次战役中创作战地素描近千幅。

《乡政府办公室》 中国画家古元创作的版画。此画创作于1943年，为黑白木刻版画，现藏于中国美术馆。作品的素材源于作者在碾庄村担任乡政府文书的工作和生活经历。古元称他在碾庄的生活，是他“艺术生涯的摇篮”。他每刻完一幅作品便拓印多张，分送给乡亲征求意见，尔后改进表现手法。作品中采用的“单线的轮廓和简练的刀法”以及明快的画面，都为乡亲们乐意接受和喜爱。

古元(1919—1996) 中国画家、美术教育家。原名帝源，广东香山（今中山）人。1938年赴延安，在陕北公学、鲁迅艺术学院学习。长期深入农村，并担任农村基层工作，创作了一大批反映陕北人民新面貌的版画作品，是延安木刻最具代表性的画家之一。其版画作品以朴素、简练、自然、优美、清新为特色，兼长水彩画，有《古元木刻选集》《古元水彩画选集》。

《开国大典》 中国画家董希文创作的油画。此画创作于1953年，为布面油画，现藏于中国国家博物馆。画面描绘了1949年10月1日，毛泽东、刘少奇、朱德、周恩来、董必武、宋庆龄等在天安门城楼宣告中华人民共和国成立时的场景，构图恢弘，色彩明亮，气象庄严，定格了中国历史上的重大时刻。

董希文(1914—1973) 中国画家。浙江绍兴人，先后就读于苏州美术专科学校、杭州

美术专科学校，曾赴敦煌莫高窟临摹壁画。擅油画，致力于油画风格民族化的探索，多描绘现实生活题材，风格稳重，富于时代气息。代表作为《开国大典》。

《狼牙山五壮士》 中国画家詹建俊创作的油画。此画创作于1959年，为布面油画，现藏于中国国家博物馆。作品描绘了共产党领导下的五位八路军战士在狼牙山抗击日军、宁死不屈的事迹，以雕塑般的人物造型将五位壮士矗立于山巅的悲壮情景描绘得栩栩如生，颂扬了爱国主义和革命英雄主义的精神。

詹建俊（1931—） 中国画家。1931年生，辽宁盖县人。1948年入国立北平艺专西画科学习，后毕业于中央美院绘画系。1955年参加苏联专家马克西莫夫油画训练班。詹建俊在20世纪50年代以《起家》《狼牙山五壮士》名世，在创作现实生活和革命历史题材的美术作品上展现出其才华。80年代以来，他又以富有诗情的象征性语言创作了《高原的歌》《潮》等作品。他在创作中注重对总体形式感的探求，形成了豪爽、洒脱、色彩浓烈的“写意”画风。

《转战陕北》 中国画家石鲁创作的中国画。此画创作于1959年，为纸本设色，现藏于中国国家博物馆。画面描绘革命战争时期毛主席转战陕北、指挥若定的丰功伟绩，将革命领袖的形象置于万壑的包围之中，愈显其伟大，是当时表现领袖形象手法的一大突破。

石鲁（1919—1982） 中国画家。1936年毕业于成都美术专科学校，1939年初去延安，从事革命文艺工作。20世纪40年代开始创作版画、漫画、连环画、年画等进行革命宣传。后期致力于中国画，勇于迈古开新，富有时代精神和独特风格。他与赵望云等“一手伸向生活，一手伸向传统”，开创“长安画派”。有《石鲁画辑》《石鲁书画集》等。

《艰苦岁月》 中国雕塑家潘鹤创作的雕塑。此作品创作于1957年，为铸铜材质，现藏于中国美术馆。作者成功地通过老战士吹笛子、小战士偎依身旁倾听的造型，体现出艰苦年代的革命乐观主义精神。在三角形的构图中，体积起伏波澜，手法自由，艺术形象生动自然，诚为20世纪50年代的经典之作。

潘鹤（1925—2020） 中国雕塑家。原名潘思伟，1925年生，广州人。少年时只身赴香港读书，喜爱绘画与水彩，自学雕塑，深受画家高剑父、黄少强，雕塑家陈锡钧的影响。他常以亲友为对象雕塑肖像，并以照片为素材，塑造许多世界文化名人泥像。

《万山红遍层林尽染》 中国画家李可染创作的中国画。此画创作于1963年，为纸本设色，现藏于中国美术馆。图写毛主席《沁园春·长沙》“万山红遍，层林尽染”词意，结构庄严恢弘，色彩厚重辉煌，是新中国时期“新山水画”的代表作之一。

李可染（1907—1989） 中国画家。江苏徐州人，早年在上海美术专科学校、国立杭州艺术专科学校学习，参加“一八艺社”。抗日战争时期从事抗日救亡宣传工作。1946年起任教于国立北平艺术专科学校，师从齐白石、黄宾虹，得前者“墨块”“墨线”，后者“积墨”“渍

墨”“破墨”之诀，丰富了传统技法的表现力。1954年起游历雁荡、黄山、桂林等地，观察写生，借鉴西画的明暗处理，创山水画黑、满、重、亮的新画风。有《李可染画集》等。

《祖孙四代》 中国画家刘文西创作的中国画。此画创作于1962年，为纸本设色，现藏于中国美术馆。作品以四代人的群像构图，以他们双脚融入泥土的造型表现了农民与土地的关系，并以四代人不同的经历、气质、风采展现出了岁月沧桑和时代的变化。造型受茂陵古代雕塑的启发，笔墨也格外浑厚粗朴，使全画具整体感和雕塑感。此为刘文西的成名作，也是其最具“黄土画派”风格的代表作。此后作品或转归精细，或转向松活，亦未离黄土之本。

刘文西（1933—2019） 中国画家。浙江嵊县人，1958年浙江美院毕业后自愿来到历史悠久、文化氛围厚重的古城西安，一待就是40年。如今他和作品都已融入了陕西这片热土。

“你要创作吗？到生活中去。你要激情吗？到生活中去。他们会告诉你路该怎么走。”这便是刘文西最深的感悟。

《新开发的公路》 中国画家关山月创作的中国画。此画创作于1954年，为纸本设色，现藏于中国美术馆。作品为作者1954年到南湾水库深入生活后而作，不难看出在岭南派山水画的基础上已强化了生宣纸上笔墨的表现，为20世纪50年代初期表现建设图景的新山水画代表作。关山月的山水画既有岭南画派写实精致之长，又兼有北方山河之雄浑，晚年笔墨更加老练洒脱。

关山月（1912—2000） 中国画家。原名关泽霈，广东阳江人。广州市立师范学校毕业，后入春睡画院随高剑父学画。工山水，亦能人物、花鸟。早年恪守“岭南派”画风，清新细腻，中年后转向浓丽热烈，更具个性面貌和时代气息。曾与傅抱石合作，为人民大会堂创作巨幅国画《江山如此多娇》。

《天堑变通途》 中国画家魏紫熙创作的中国画。此画创作于1973年，为纸本设色，现藏于中国美术馆。画家实地观察，数易其稿才完成。画题取自毛泽东词句“一桥飞架南北，天堑变通途”。作者以“幕府山”为近景，以“大桥”作为一线，“长江”作为另一线，两线交错，一静一动，统一于整个画面。虽然当时画家的思想和笔墨未得解放，但此作仍堪称认真、严谨的优秀作品。

魏紫熙（1915—2002） 中国画家。原名显文，河南遂平人，是以傅抱石为首的新“金陵画派”的代表画家之一。他的山水画初学王石谷，后偏爱马远、夏圭等南宋画家的画法，复涉新安画派诸家。20世纪50年代至60年代，经常赴各地写生，致力于山水画的创新。

《决战之前》 中国画家徐启雄创作的中国画。此画创作于1984年，为绢本设色，现藏于中国美术馆。以浓郁的装饰味表现女性的温雅之美是徐启雄工笔人物画的重要特色。他作画不繁缛刻画，也不堆砌色彩，而善于纯化画面，在简洁的造型与和谐统一的色调中追求一

种简约之美。《决战之前》正是这样一幅平中见奇的好作品。画面以女排姑娘们在决战前抚掌相约的情景，表现她们必胜的信念，视角颇为新颖。

徐启雄（1934—2015） 中国画家。擅长工笔人物。浙江温州人，1955年入中央美院中国画系主修人物画。1960年毕业后任《人民日报》美术编辑，其间所作《苗寨新嫁娘》在画坛颇具影响。现为一级美术师。

《杂交水稻之父——袁隆平》 中国画家焦小健创作的油画。此画创作于2009年，现藏于中国美术馆。画面描绘了袁隆平坐在稻田间，双手十指相握，手臂撑在膝盖上，双眼平和地望向远方的场景，体现出袁隆平乐观豁达的精神气质和质朴坚忍的性格，表现了人物与水稻事业的紧密联系。

《钢水·汗水》 中国画家广廷渤创作的油画。此画创作于1981年，为布面油彩、丙烯，现藏于中国美术馆。作者摆脱了此前直接描写炉前工紧张劳动的套式，通过对四位炼钢工人汗流浃背、解衣透凉、举杯痛饮等情境的细致描写，间接传达了主题：优质的钢铁是由工人辛勤的汗水换来的。画家从纯正面的视角着意刻画了一个端坐的炉前工长形象，炉光映照出他宽厚的体魄以及微至眉宇、血脉的每一个细部和被汗水浸透的衣服以及仍在流淌的汗水。这些精细的刻画不仅强化了人物的刚毅性格和拼搏精神，也增强了画面的真实感和视觉冲击力。画家广廷渤1938年出生于辽宁省大连市，1964年毕业于鲁迅美院油画系，他的作品大都采用照相写实主义手法与技巧，《钢水·汗水》是其代表作。

名词解释

新兴木刻 20世纪30年代由鲁迅倡导，借鉴欧洲各国尤其是德国和苏俄版画技法而兴起的现代版画运动。20世纪30年代初，国内政治形势紧张，为了更好地将文艺创作与社会需求相结合，文学创作之余，鲁迅将目光转向了国外的创作版画，他认为“当革命时，版画之用最广，虽极匆忙，顷刻能办”，“木刻本来就是大众的艺术，它尽管也远离过大众，但是，欧洲新兴的创作版画，正可以拿来为我所用”。他一方面积极地通过选编出版和公开展览等方式向国人介绍国外优秀的版画，尤其是反映民生疾苦的德国版画与反映社会主义革命和建设的苏俄版画；另一方面，他积极培养现代版画创作人才，于1931年7月在上海举办了木刻讲习会，邀请版画家为上海13位进步的美术青年传授现代的木刻创作技法。新兴木刻起初在人物造型、画面效果上受德国表现主义影响较深，但在鲁迅的指导下逐步得到改正，尤其是江丰等人到达延安后，在《在延安文艺座谈会上的讲话》精神指引下，技法上作了许多改变，逐步形成了延安版画的特有艺术风格。

《在延安文艺座谈会上的讲话》 毛泽东于1942年5月陆续发表的有关文艺工作的讲话，是延安整风的重要组成部分。其中有关文艺与人民、文艺与生活、生活美与艺术美等诸种关

系的表述成为共产党文艺理论的基石，既是对五四运动以来中国革命文艺的传承，也是对马列主义文艺理论的发展。《在延安文艺座谈会上的讲话》发表后，出现了许多优秀的反映革命斗争与百姓生活的文艺作品。在美术领域，从国统区带来的新兴木刻开始借鉴当地民间美术的艺术形式，创作符合当地百姓审美趣味的作品，最终形成了人民群众喜闻乐见的延安版画，使外来的创作版画在民族化与大众化方面取得了显著的成效。《在延安文艺座谈会上的讲话》不仅引领着延安时期的文艺创作，而且对中华人民共和国成立后我国文艺方针的制定与文艺创作的实践都有重大影响。

水墨人物画改良 中国人物画有着悠久的历史，唐宋时期达到发展的高峰，之后随着山水、花鸟画的异军突起，人物画逐渐式微。近现代西画东渐后，传统的人物画被认为不写实、不科学，康有为、陈独秀、蔡元培等提倡引进西方写实技法改良中国的传统人物画。徐悲鸿发表了《中国画改良论》，提出“古法之佳者守之，垂绝者继之，不佳者改之，未足者增之，西方面之可采入者融之”。开始将创作对象从文人士大夫、仕女、高僧转向了底层的劳苦大众，并尝试把西方素描与传统的线描相结合，开创了现代水墨人物画的先河。中华人民共和国成立以后，人物画得到了发展的大好机会。徐悲鸿重视造型基础的传统继续得到重视；江丰重视创作，重视艺术与生活的联系，重视为工农兵服务，重视美术的普及工作。徐悲鸿、江丰培养了一大批青年水墨画家，如杨之光、方增先、刘文西、周昌谷、李震坚、顾生岳、宋忠元、姚有多、卢沉、周思聪、李琦等。涌现了许多优秀的水墨人物画作品，如杨之光的《一辈子第一回》、方增先的《说红书》和《粒粒皆辛苦》、周昌谷的《两个羔羊》、刘文西的《祖孙四代》等。

新山水画 新文化运动时期中国传统山水画被认为不写实、不科学。此后，以高剑父为代表的岭南画派率先将飞机、大炮、战场等内容引入画面，黄宾虹、傅抱石则在笔墨上有所突破。总体上，这一时期的山水画家仍然沿袭着古老的山水画传统。中华人民共和国成立后，党的文艺政策要求文艺为工农兵服务，文艺反映现实生活，山水画家们纷纷下工厂、下农村，反映现实生产和生活。这些写生活动，常常是美术学院或中国画院等单位组织，集体生活、集体研讨、集体创作、集体展示，产生了一批反映社会主义新风貌的优秀作品，也涌现了一些以新山水画创作为代表的创作团体或地方画派。其中，影响最大的是新金陵画派和长安画派。

新金陵画派 形成于20世纪50年代末60年代初。1960年，江苏省国画院及南京艺术学院国画系师生十三人在傅抱石的率领下，进行长达三个月，跨越六省十一市的“二万三千里写生”，一路上大家集体写生、集体讨论，创作了一批反映社会主义生产建设的山水画，大大拓宽了传统山水画的题材范围，标志着新山水画从题材选择到技法表现都已日趋成熟。画家们用作品写生践行了“时代变了，笔墨也不得不变”的创作思想。写生结束后的两次进京展览，在国内产生了很大的影响，以新山水画创作为主的新金陵画派就此形成。新金陵画派的代表画家除了傅抱石外，还有钱松嵒、宋文治、魏紫熙、亚明、张文俊等。

长安画派 活跃在陕西西安的国画家何海霞、方济众、李梓盛、康师尧、黄胄、罗铭等在赵望云、石鲁的带领下也大胆地走向现实生活，大量写生创作，他们立足黄土高原，扎根生活，反映现实，作品既有着浓郁的陕北风情，又有着鲜明的时代特征，当时在全国也有着很大的影响力，是可与新金陵画派比肩的新山水画派。

参考书目

- 毛泽东著 《在延安文艺座谈会上的讲话》 北京：人民出版社 1975年
- 陈履生著 《新中国美术图史：1949—1966》 北京：中国青年出版社 2000年
- 邹跃进著 《新中国美术史》 长沙：湖南美术出版社 2002年
- 吕澎著 《20世纪中国艺术史》 北京：北京大学出版社 2006年
- [美]埃德加·斯诺著 董乐山译 《红星照耀中国》 北京：人民文学出版社 2016年
- 当代中国研究所著 《新中国70年》 北京：当代中国出版社 2019年

第 10 课 非遗传承

单课框架结构表

非遗传承

教学内容

情境导学

保护与传承的必要性

- ① 非物质文化遗产的定义
- ② 非物质文化遗产与民间美术的关系

文化与匠心的融合

- ① 木版水印的艺术特征
- ② 木版年画的艺术特征
- ③ 染织刺绣的艺术特征
- ④ 竹刻的艺术特征
- ⑤ 金银细工的艺术特征
- ⑥ 皮影的艺术特征

传承与发展的现状

- ① 促进非物质文化遗产传承与发展的措施
- ② 非物质文化遗产创新作品
- ③ 非物质文化遗产公共活动

教学活动

思考分析

了解美术相关的非物质文化遗产项目

探究拓展

完成一份非物质文化遗产调查报告

评价建议

- ① 知道非物质文化遗产的重要性
- ② 了解我国特色非物质文化遗产
- ③ 鉴赏非物质文化遗产作品

落实核心素养

教材分析

编者的话：

本课从非物质文化遗产保护的必要性出发，列举了不同种类的非遗作品及其艺术特征，展现了非遗作品的特有价值，并对非遗作品的传承与发展现状作了一定的阐释。

编者选取了木版水印《宋人消夏图》、中国皮影与柬埔寨皮影、浙江东阳竹编创新作品、十二生肖剪纸等一系列具有代表性的非遗作品来鉴赏，希望学生认识到非遗保护与传承的必要性，学习非遗背后的民族性和匠人精神，树立学生的民族自信，促进对非遗传承的思考和探索。

章节内容分析

情境导学 通过一组《二十四节气邮票》引出“二十四节气”是非物质文化遗产。引导学生思考：哪些是非物质文化遗产的项目？我们身边又有哪些非物质文化遗产的学习或社会活动？类似常见的木版水印、刺绣、皮影等非物质文化遗产，我们又应该如何去保护和传承这些人类文明变迁的文化载体？从而引出本课程的主要学习内容。

第一部分 保护与传承的必要性 主要讲述了非物质文化遗产保护与传承的必要性。本部分共分为两个版块。第一版块阐述了非物质文化遗产的基本定义，它既是人类文明发展历程的载体，也是生活方式变迁的智慧呈现。第二版块阐述非物质文化遗产中的民间美术，从这个更具美术学科特性的角度来鉴赏非遗作品。

第二部分 文化与匠心的融合 主要讲述了非遗传统作品的艺术特征。这部分从木版水印、木版年画、染织刺绣、竹刻、金银细工和皮影艺术六个方面来鉴赏传统非遗作品。木版水印以《十竹斋书画谱》为例，介绍了木版水印的工艺与特色，并通过鉴赏案例的形式重点展示了《宋人消夏图》的分版工艺与墨色效果。木版年画以《十美图放风筝》为例，展现了木版年画的创作风格和美好寓意。染织刺绣以缂丝作品《莲塘乳鸭图》和顾绣作品《湖石花蝶》为例展开了技艺说明。竹刻和金银工艺也分别以《戈壁骆驼臂搁》和《金镶宝钿花弯凤冠》为例介绍技艺特征。最后以对比鉴赏案例的形式重点分析了中国皮影和柬埔寨皮影在造型、色彩、材料等方面的异同。

第三部分 传承与发展的现状 主要讲述了非物质文化遗产的保护、传承和发展，并介绍了具有代表性的非遗创新作品和公共活动。除了我国颁布非遗保护条例、设立非遗保护专

项资金、设立非遗保护中心等措施之外，非遗的作品创新和非遗公共活动是非遗能够走进我们生活有效办法。这部分通过浙江东阳竹编、重庆梁平竹帘、江苏苏州缂丝、剪纸艺术等非遗作品，展现了当代设计与非遗融合的跨界案例，其中以鉴赏案例的形式重点介绍了浙江东阳竹编的创新作品《竹灯》，并讲述了非遗进校园、非遗进展馆等公共活动形态。

二| 教学目标

- ① 了解非物质文化遗产的艺术特征，知道中国有特色的非遗作品，理解其审美价值及手工艺者的匠心。
- ② 通过举例讲解、小组讨论、查找资料等活动，了解各类非遗作品的不同审美特点，从工艺、文化的角度鉴赏非遗作品。
- ③ 知道非遗保护与传承的重要性和必要性，体会非遗作品体现出的民族特性与工匠精神，从而树立学生的民族自信，并对非遗的传承与发展进行思考和探索。

三| 教学重难点

教学重点 了解不同非物质文化遗产作品的艺术特征。

教学难点 理解非物质文化遗产作品的精神内涵与美好寓意。

四| 教学活动建议

第 91 页 思考分析

除了木版水印、织绣、竹刻、金银锻造、皮影等非物质文化遗产，你还知道哪些与

美术相关的非遗项目吗？这些非遗项目珍贵在哪里？

我国的非遗项目繁多，分布在全国各个地区，是我国珍贵的文化宝藏。如天津杨柳青木版年画、浙江东阳竹雕与木雕、海南黎族织锦等。建议老师还可以引导学生寻找身边的非遗项目，比如你生活在上海，上海本地的非遗项目有金山农民画、海派剪纸、海派绒绣等。

第 95 页 探究拓展

非遗有国家级非遗，也有市级非遗，寻找身边（所生活的地区）的非遗项目，以访问、实地考察、查找本地区图书馆资料等手段，用照片、文字或绘画等形式记录下来，形成一份图文并茂的调查报告。

在此以上海绒绣为例，来展示非遗项目的调查报告的写法与思路。

非遗调查报告	
调查目的	以访问、实地考察、查找本地区图书馆资料等手段，了解绒绣的美术表现方式，形成对绒绣作品的审美能力，深入理解绒绣的文化内涵。
调查问题	绒绣项目的基础介绍、项目背景、工艺特征以及美术作品的表现形式？ 绒绣传承人在非物质文化遗产创新之路上有哪些思考和实践？
调查地点	上海高桥绒绣馆
调查对象	海派绒绣传承人何冬梅
调查方式	访问、实地考察、查找本地区图书馆资料
调查内容	<p>受访人：传承人何冬梅 访问地点：上海高桥绒绣馆</p> <p>采访人：张同学 访问时间：2020.5.1</p> <p>实地查看照片、手绘记录：</p> <p>实地展馆照片</p> <p>制作过程照片</p> <p>资料索引：《中国工艺美术》 资料摘录：绒绣在 2004 年被认定为上海市传统工艺美术品种技艺。绒绣发源于西方，20 世纪初绒绣从欧洲传入中国沿海城市，与我国本土的刺绣工艺相结合，形成了融汇中西方文化特色的工艺美术品。绒绣是用彩色羊毛绒线绣在网眼布上的一种绣品，以绣制古典油画、水粉、水彩和摄影作品见长。</p>

调查结论

通过本次调查，实地考察了位于上海浦东高桥的绒绣馆，对海派绒绣传承人何冬梅老师进行访问并翻阅查找了绒绣的相关资料。了解了上海绒绣这个上海本地国家级非遗项目的基础介绍、项目背景、工艺特征以及美术作品的表现形式，以及绒绣传承人在非遗创新之路上的思考和实践。以下是本次调研报告的结论综述：

一、上海绒绣基础介绍及项目背景

2011年“上海绒绣”被选为“国家级非物质文化遗产”。上海绒绣起源于欧洲的绒线绣。19世纪末期，由当时徐家汇天主教的修女传到了中国。由于高桥地处上海的港口，舶来品绒绣逐渐在高桥进行生产，融入当地老百姓的生活。一百多年来，绒绣技艺与中国传统文化的不断融合，形成了具有海派特色的绒绣风格。

二、上海绒绣工艺特征即美术作品表现形式

绒绣又称绒线绣，是上海市新兴的传统工艺美术品之一，即用彩色羊毛绒线，在特制的网眼麻布上绣制出的一种工艺美术结晶。产品色彩丰富、配色和谐，绣工精良、层次清晰、造型生动、形象逼真。以绒绣非遗传承人何冬梅的作品《丝语》为例，作品尺寸为宽76厘米，高57厘米。作品取材于当代中国水彩画坛实力派画家柳毅先生的《丝语》，画面中始终笼罩着一股“氤氲迷雾”的氛围，将形、神、韵完美结合。此绒绣作品创作于2018年，历时六个月。何冬梅用手工染色的羊毛线通过劈线拼色层层加色的技法，首次尝试对水彩画效果的创作，展现出与油画不同的审美效果。

三、绒绣传承人在非物质文化遗产创新之路上的思考和实践

绒绣对传承人的要求是比较高的，要有一定的美术基础，对色彩感觉敏锐，脑海中有几何立体概念，有的人学习十年八年不一定能绣得出来，需要悟性和天赋。针对绒绣的传承，非遗传承人何冬梅尝试从两方面着手：一方面坚持对艺术品的创作，另一方面加大文创力度，尝试用局部镶嵌的方式将绒绣与不同种类的材质相结合，融入皮具、麻布、木石后的绒绣花片出现在精致的手包、服饰项链、木艺茶席之上，既符合现代人的审美，又独具匠心。

第95页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能了解非物质文化遗产的基本定义。	能了解非物质文化遗产的基本定义与大致分类。	能通过资料查阅和调查研究，了解非物质文化遗产的基本定义与大致分类。	图像识读
能学会鉴赏某一个非物质文化遗产项目的艺术特征。	能通过教师讲解，学会鉴赏某一个非物质文化遗产项目的艺术特征和文化价值。	能通过教师讲解、小组讨论和资料查阅等方式，学会鉴赏某一个非物质文化遗产项目的艺术特征和文化价值，了解保护与传承它的必要性。	图像识读 审美判断 文化理解
能选一件学过的非物质文化遗产美术作品，尝试观察、欣赏，并简要评价。	能任选一件非物质文化遗产美术作品，先尝试进行观察、欣赏、研究，再作出口头或书面的简要鉴赏评价。	能任选一件非物质文化遗产美术作品，先尝试由表及里、由浅入深地进行观察、欣赏、研究，最后作出口头或书面的鉴赏评价。	图像识读 审美判断

水平1	水平2	水平3	核心素养
能记录自己身边的非物质文化遗产美术作品。	能采用相机拍摄等手段，记录并整理自己身边的非物质文化遗产美术作品。	能采用相机拍摄等手段，记录并整理自己身边的非物质文化遗产美术作品，并能用所学到的非遗知识来思考它们的艺术特征、文化价值等。	图像识读 审美判断 创意实践 文化理解
能知道非物质文化遗产背后所蕴含的文化内涵。	能通过资料查阅和调查研究等学习活动，了解非物质文化遗产背后所蕴含的文化内涵。	能通过资料查阅和调查研究等学习活动，了解非物质文化遗产背后所蕴含的文化内涵，并能体会到非物质文化遗产的民族性与工匠精神。	图像识读 美术表现 审美判断 创意实践 文化理解

五 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《二十四节气邮票》 中国画家刘金贵与设计师王虎鸣合作设计的特种邮票。一套六枚，共四套，分别发行于2015年、2016年、2018年及2019年。邮票取材于中国传统历法的特定节令——二十四节气，表现二十四节气的气候特征、民俗文化、日常生活等内容。二十四节气每一个分别相当于太阳在黄道上的不同位置。立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至，又称八位，是区分公转运动对于地球影响的八个关键节点；雨水、惊蛰、清明、谷雨、小满、芒种、小暑、大暑、处暑、白露、寒露、霜降、小雪、大雪、小寒、大寒等十六个则反映了四季中更细微的气候变化。

《宋人消夏图》 宋代绢本设色人物画。此画曾经为吴湖帆收藏，现藏于苏州博物馆。画作取材于唐中宗时复国有功而封郡王的张柬之、敬晖等五人消夏雅集的情景。画面中的人物或凝神谛观，或相与评赏，书童在旁侍应张罗。画家将衣纹、叶片描绘得精准圆劲，树叶用石青点染显得鲜丽夺目。

《十竹斋书画谱》 明代胡正言编印的中国木版画集。绘、刻约始于万历四十七年(1619)，完成于天启七年(1627)，彩色套印，内分“书画谱”“墨花谱”“果谱”“翎毛谱”“兰谱”“竹谱”“梅谱”“石谱”等八种，每种图二十幅，绘画精美，刻工上乘。它是中国版画史上的宝贵遗产，对后来的木版水印技艺和版画艺术制作产生了深远的影响。

《十美图放风筝》 清代杨柳青木版年画。其根据德州传统民歌《十美图放风筝》所创作，现藏于中国美术馆。作品描绘了十二姐妹在春日里结伴踏青、放风筝的欢乐场景，画中人物表情细腻、服饰华美，放飞的风筝形式多样、题材丰富，体现出了杨柳青年画高超的技艺，

寄托了人们祈求吉祥安顺的美好愿望。

《莲塘乳鸭图》 南宋缂丝制品。该制品在现存的宋代缂丝作品中属上乘之作，为松江人朱克柔制，现藏于上海博物馆。此件缂丝作品幅式巨大，组织细密，丝丝缕缕皆匀称、分明。荷花造型丰满，白色瓣尖染红，白鹭鸟神情精灵剔透，一雌一雄双鸭优哉游哉，身旁伴一对乳鸭活泼纯真、可爱稚拙，整个画面生动温馨，色彩变化丰富。

《湖石花蝶》 明代顾绣。为明代顾绣名手韩希孟绣制，现藏于上海博物馆。《湖石花蝶》属于《花卉虫鱼册》整套作品的其中之一，作品共有《湖石花蝶》《络纬鸣秋》《游鱼》《藻虾》四开，每开绣“韩氏女红”方印，为其精心之作。卷后有董其昌、陈子龙分别于崇祯九年（1636）、十二年（1639）题赞其绣艺长跋。作者别出心裁地将掺针有意交错，空出排针间隙，露出底层已经敷以粉色的绫面，表现出萱花沐晨光、迎和风的美妙画面。

《戈壁骆驼臂搁》 中国竹刻艺术家徐孝穆制作的竹刻臂搁。此作品创作于1961年，现藏于上海嘉定博物馆。作品表现了戈壁滩上一队缓缓行进的骆驼，远处的地平线上隐约能看到此次旅途的终点。作品采用了阴刻中的浅刻技法，在竹子表面奏刀。画面虚实有致，主次分明，折射出茫茫旷野浓郁的生活气息。作者徐孝穆是竹刻艺术家，亦擅篆刻、书法、绘画，在竹刻作品中融入中国传统写意画的韵味，形成了自己独特的艺术风格。

《金镶宝钿花鸾凤冠》 明代凤冠。此件作品出土于湖北蕲春刘娘井墓，现藏于湖北省博物馆。其高6.9厘米，口径9.9厘米，只够装饰在高髻的顶部，造型精美。凤冠用粗金丝做成上小下大圆塔状框，中间是一只大金凤，金凤下面还有五只排成一排的小凤凰，在这些凤凰之间的是金质花卉饰件，凤凰和花卉间还镶嵌了大大小小的珠宝，精美华丽。

名词解释

非物质文化遗产 根据联合国教科文组织在《保护非物质文化遗产公约》中提到的：非物质文化遗产指被各群体、团体，有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。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，从而促进文化的多样性和激发人类的创造力。

中国民间美术 由中国人民群众创作，以美化环境、丰富民间风俗活动为目的，在日常生活中应用、流行的美术。民间美术与民俗活动关系极为密切，如民间的节日庆典、婚丧嫁娶、生子祝寿、迎神赛会等活动中的年画、剪纸、春联、戏具、花灯、服装饰件、龙舟彩船、月饼花模、泥塑等以及少数民族民俗节日中的服饰、布置等。民间美术分布于各地，因地域、风俗、感情、气质的差异又形成丰富的品类和风格。但它们都具有实用价值与审美价值统一的特点。另外，它们的制作材料大都是普通的木、布、纸、竹、泥土，但制作技巧高超、构

思巧妙，擅长大胆想象、夸张，且常用人们熟悉的寓意谐音手法表达对美好生活的憧憬与理想。

联合国教科文组织 为联合国教育、科学及文化组织的简称。该组织于1945年11月16日正式成立，总部设在法国首都巴黎。该组织旨在通过教育、科学和文化促进各国合作，对世界和平与安全做出贡献，其主要机构包括大会、执行局和秘书处。

二十四节气 干支历法中表示自然节律变化的特定节令，是中华民族悠久历史文化的重要组成部分，凝聚着中华文明的历史文化精华。“二十四节气”具体指立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。

蓝印花布 中国传统民间印染工艺品。亦称“靛蓝花布”，以油纸刻成花板蒙在白布上，然后用石灰、豆粉和水调成防染粉浆刮印，晾干后，用蓝靛染色，再晾干，刮去粉浆，即成。一般用于制作被面、帐子、门帘、衣料、围腰等。印花技术始于汉代，明清时期各地民间的蓝印花布普遍流行，可分为蓝底白花、白底蓝花两种，各具不同的花样格式。

木版水印 中国特有的传统版画印刷技艺。木版水印字画在我国具有悠久的历史，它集绘画、雕刻和印刷为一体，根据水墨渗透原理显示笔触墨韵，既可用于创作体现自身特点的艺术作品，也可逼真地复制各类中国字画。单色木版印刷在唐代就已经具有了较高的印制水平，到了明末以“十竹斋”为代表的“短版”“拱花”等套色叠印技术更是有了进一步的提升。

木版年画 历史悠久的民间传统艺术形式。有着一千多年的历史，清代中晚期达到了鼎盛阶段。在中国民间，年画就是年的象征。年画已不仅是节日的装饰品，它所具有的文化价值和艺术价值，使它成为反映中国民间社会生活的百科全书。

缂丝 中国传统丝织品。亦称“刻丝”，盛于宋代，主要产于苏州。织造时，以细蚕丝为经，色彩丰富的蚕丝作纬，各色纬丝仅于图案花纹需要处与经丝交织，故纬丝不贯穿全幅，而经丝则纵贯织品，即旧时所谓“通经断纬”。其成品花纹正反两面如一。明清以来的缂丝题材，多系仿制古代的人物、山水、花鸟等绘画作品，技艺极高。

刺绣 用针在织物上以色丝和线等绣出花纹的工艺，见于世界各地、各民族，分手工绣和机绣两大类。前者是对固定于绷架上的织物，按画稿绣上图形；后者是将织物固定于机框上，由计算机控制机框作纵、横向平面移动，而绣针作垂直方向运动，绣成图形。中国的刺绣工艺至少有两三千年以上的历史，古称“黹”“针黹”“针绣”，俗称“绣花”，因多为妇女所为，又称“女红”。《尚书》有“黼黻锦绣”的记载，湖北江陵马山砖厂一号墓出土的战国时期刺绣已十分精美。之后历代均有发展，明代尚画绣，有传世闻名的顾绣。清代以降，出现了许多地方绣，著名品种有苏绣、湘绣、蜀绣和粤绣，号称“四大名绣”，此外还有京绣、瓯绣、鲁绣等，各具地方特色。维吾尔族等少数民族也各有独特的刺绣工艺。刺绣技法丰富

多彩，包括错针绣、乱针绣、网绣、满地绣、锁丝、纳丝、纳锦、平金、影金、盘金、铺绒、刮绒、戳纱、洒线、挑花等。常用于生活服装、歌舞或戏曲服装以及枕套、台布、靠垫、屏风、壁挂等装饰品。

竹刻 中国民间工艺。在竹制实物（如折扇骨、臂搁、文具、联牌等）上雕刻各种字、画，有浮雕、镂雕、阴刻等技法。产于南方各地，其中上海嘉定所产尤为著名，称“嘉定派”，已有四百多年的历史。另有用老竹根雕成各种人物、动物等形象作为陈设品的，也称“竹刻”，或叫“竹根雕”。

皮影 中国北方民间皮影戏所用的人物形象。初用厚纸雕刻，后用刮薄的驴皮或牛羊皮进行雕刻，并施以彩绘，风格类似剪纸。手、腿等分别雕制后用线连缀在一起，表演时能够活动自如。

竹帘画 中国特种工艺品。在细竹丝编成的帘子上绘制书画而成，主要产于重庆梁平。早期多用作轿帘，清末逐渐发展成为室内陈设画帘形式。品种有通景屏、单条、斗方、屏风、帐檐、对联、灯罩等百余种。

剪纸 中国民间传统工艺品。早在汉唐时期，民间妇女即有用金银箔和彩帛剪成方胜、花鸟贴在鬓角作装饰的风尚。后逐步发展，在节日里用色纸剪成各种花草、动物或故事人物，贴在窗户上（窗花）、门楣上（门签）作为装饰，也有用作礼品装饰或刺绣花样的。一般只用一把剪刀制作，有的职业艺人则用一种特制的刻刀刻制，故剪纸又称“刻纸”。

参考书目

- 杨泓、李力著 《美源：中国古代艺术之旅》 上海：生活·读书·新知三联书店 2008年
苑利、顾军著 《非物质文化遗产学》 北京：高等教育出版社 2009年
刘锡诚著 《非物质文化遗产：理论与实践》 北京：学苑出版社 2009年
上海博物馆编 《顾绣国际学术研讨会论文集》 上海：上海书画出版社 2011年
王文章主编 《非物质文化遗产概论》（修订版） 北京：教育科学出版社 2013年
宋俊华主编 《中国非物质文化遗产保护发展报告（2015）》 北京：社会科学文献出版社 2015年
赵丰著 《锦程：中国丝绸与丝绸之路》 合肥：黄山书社出版社 2016年

第 11 课 古道丝路

古道丝路

单课框架结构表

教材分析

编者的话：

“丝绸之路”是古代中国与世界各地政治、经济、文化往来通道的统称。两千多年来，丝绸之路作为东西交通的大动脉，承载和见证着文化的交流与融合。

编者选取了《青铜武士像》《神兽金饰》《三彩载物卧驼俑》《鎏金伎乐纹八棱银杯》、嵌宝石金项链、敦煌榆林第25窟南壁壁画、“黑石号”沉船出水的中国瓷器、《鎏金铜蚕》等作品来鉴赏，希望学生以此了解陆海丝绸之路上具有东西方文化交流的见证物，知道它们的艺术特征，从而进一步感受丝绸之路兼容并蓄、交流共赢的文化精神。

章节内容分析

情境导学 通过对《张骞出使西域图》的内容介绍，激发学生对古道丝路的好奇和学习兴趣，继而思考历史上丝绸之路的源起与繁荣盛况。这条悠久古道上留下了哪些艺术作品？这一对外交流的历史与贸易往来所留下的艺术带给我们怎样的启示？通过这些问题来引出本课的主要学习内容。

第一部分 丝绸之路的概念和历史 主要讲述了丝绸之路的概念以及这条中外商贸与文化交流的历史。分别以战国时期的《青铜武士像》与《神兽金饰》、西汉时期的《银盒》为例，引导学生认识丝绸之路上的艺术遗珍，了解丝绸之路作为东西交通的大动脉承载和见证着文化的交流与融合。

第二部分 世界贸易的缩影 主要讲述了丝绸之路上各类艺术品的造型、纹饰、文化内涵等。本部分共分四个版块。第一版块讲述丝绸之路上出土的丝织产品，以鉴赏案例的形式重点分析《木身锦衣裙仕女俑》的服饰样式，引导学生认识和体会丝织纹样的丰富、丝织技术的发达。第二版块主要讲述丝路上出土的金银器，分别以宁夏固原出土的《鎏金银瓶》、陕西西安出土的《鎏金伎乐纹八棱银杯》为例，引导学生认识金银器皿的造型、纹饰受到了外来金银器的影响，是中外交流的艺术物证之一。第三版块讲述丝路上出土的玻璃器与珠宝，分别以陕西法门寺地宫出土的《描金蓝玻璃盘》、西安出土的《嵌宝石金项链》为例，引导学生认识具有西方特色的艺术品也是丝绸之路上玻璃贸易的重要见证，显示出这一时期中西文化交流的繁盛。第四版块主要讲述丝路上的商队，分别以河南洛阳唐代墓葬出土的《牵驼图》壁画，以及《三彩釉陶载乐骆驼俑》为例，引导学生认识到来自中亚、西亚地区商人为东西方的交流做出的巨大贡献。

第三部分 **丝绸之路上的敦煌** 主要讲述了丝绸之路上的重要城市敦煌及其具有中外文化交融的石窟艺术。本部分共分两个版块。第一版块讲述“敦煌”的含义及重要的艺术遗产，以敦煌第328窟的《彩绘鎏金泥塑菩萨像》、敦煌第322窟塑像为例，引导学生认识敦煌的雕塑作品具有多元融合的特色。第二版块主要讲述敦煌的石窟艺术，并以鉴赏案例的形式从构图、人物形象、艺术表现的角度对敦煌榆林第25窟南壁壁画进行具体的分类鉴赏，引导学生理解各地域文化交流的艺术影响力，感受敦煌石窟艺术的独特魅力。

第四部分 **碧波中的帆影** 主要讲述了海上丝绸之路的概念及海上丝绸之路上外销瓷与沉船遗珍，分别以“南海一号”出水的《龙泉窑青釉菊瓣纹盘》、“碗礁一号”出水的《青花人物花卉纹盖罐》、“黑石号”出水的《长沙窑瓷壶》为例，引导学生认识海运路上各沉船遗存的大量外销瓷，以此叙述中国与亚洲、非洲、欧洲等地区自古就有商贸往来，也是各区域艺术交流的见证，更揭开了海上丝绸之路的历史。

第五部分 **丝绸之路的新期盼** 主要讲述了丝绸之路焕发出的时代魅力，阐述“一带一路”在中外经济、文化、艺术交流和发展方面的重要意义与广阔前景，引导学生认识丝绸之路兼容并蓄、交流共赢的文化精神。

二 教学目标

- ① 了解丝绸之路的概念、历史，知道丝绸之路上的各类艺术品的造型、纹饰、文化内涵等。
- ② 通过资料搜集、思考分析、探究拓展等教学手段与活动形式，知道丝绸之路在中外贸易、文化、艺术交流方面的重要意义及其所体现的多元性、国际性，感受中国古代在经济、文化与艺术上的发达程度。
- ③ 理解陆海丝绸之路的历史意义，培养学生以联系的眼光看问题，感受丝绸之路文化源远流长的国际性与多元性，感受丝绸之路上各类艺术的独特魅力，增强民族自豪感，激发爱国情怀。

三 教学重难点

教学重点 知道丝绸之路上丝织品、金银器、陶瓷等艺术遗珍的历史、文化、艺术价值。

教学难点 理解丝绸之路上的艺术品的文化价值与经贸、外交之间的关系，感受丝绸之路的文化内涵。

四 教学活动建议

第 102 页 思考分析

早在秦汉时期，就有一些物产通过丝绸之路传入中原地区，如“骆驼”“狮子”“石榴”“琵琶”“橄榄”等。除了课文中提到的美术作品，查找相关资料，你还能发现哪些美术作品中带有这些外来物产的形象，并简述这件作品的艺术特征。

中国古代很多美术作品中都出现了经丝绸之路传入中原的外来物产，如魏晋时期有多件青瓷虎子，部分烛台的外形来源于狮子；唐代《狻猊葡萄纹铜镜》的背面有葡萄纹装饰；唐代的《螺钿紫檀五弦琵琶》上有以螺钿装饰的骆驼形象等。这些作品将外来物产融入器物设计或装饰中，有的直接采用其外形来塑造器物，有的则以这些外来形象作为局部装饰手段之一，既体现了灵活的创意巧思，又体现了我国对外来文化的接纳态度与开放胸怀。

第 107 页 探究拓展

“一带一路”既蕴含着丰厚的历史价值，也充满了建设人类命运共同体的现实新意义。结合“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的构想，联系本课所学习到的有关丝绸之路的知识，谈一谈你对“一带一路”与古代丝绸之路两者关系的认识。

“一带一路”是指中国倡导建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议，它与我国古代丝绸之路有着密切的关系。古代丝绸之路包括陆上丝绸之路和海上丝绸之路，在历史上中国与中亚、西亚、东南亚、欧洲、非洲等世界各地开展经贸、外交与文化交流，而且带动了沿途相关国家和区域的经济、文化、艺术发展，对于世界物质与精神文明有着积极的贡献。今天我们提出的“一带一路”倡议，它是古代丝绸之路内涵与意义的拓展与深化，是发扬我国与其他国家开展兼容并蓄、合作共赢的经贸、外交、文化的新体现，

是中国构筑友好互利交流、建设人类命运共同体精神的最好诠释。

第 107 页 评价建议

水平 1	水平 2	水平 3	核心素养
能知道丝绸之路的概念和发展概况。	能通过教师讲解、网络资料查阅等方式，知道丝绸之路的概念和发展概况，对丝绸之路有初步的认识。	能通过教师讲解、网络资料查阅等方式，理解丝绸之路的概念和发展概况，对丝绸之路有初步的认识，理解丝绸之路的重要性。	图像识读 文化理解
能列举丝绸之路上反映中西方贸易、文化交流的作品。	能通过教师引导、小组讨论和书籍资料查阅等方式，鉴赏丝绸之路上的美术作品，能列举丝绸之路上反映中西方贸易、文化交流的作品。	能通过教师引导、小组讨论和书籍资料查阅等方式，鉴赏丝绸之路上的美术作品，能列举丝绸之路上反映中西方贸易、文化交流的作品，并阐述其造型特点及用途，如丝织物品、金银器物、玻璃器皿等。	图像识读 审美判断 文化理解
能知道敦煌的语义及石窟艺术的代表作品。	能知道敦煌的语义，了解石窟类型、雕塑、壁画等敦煌艺术的相关内容。	能理解敦煌的语义，通过绘制思维导图的方式，从石窟类型、雕塑、壁画等方面呈现敦煌艺术的相关内容，了解敦煌是多元文化的聚集地。	图像识读 美术表现 审美判断
能知道海上丝绸之路的相关概念，知道海上丝绸之路上出水的重要美术作品。	能通过查阅资料、制作图表的方式，了解海上丝绸之路的相关概念，知道海上丝绸之路上出水的重要美术作品，并能从造型、用途等多角度来鉴赏这些美术作品。	能通过查阅资料、制作图表的方式，理解海上丝绸之路的相关概念，对当时海运贸易的状况有初步了解，知道海上丝绸之路中出水的重要美术作品，并能从造型、用途等多角度来鉴赏这些美术作品。	图像识读 美术表现 审美判断 文化理解
能体会丝绸之路兼容并蓄、交流共赢的文化精神。	能通过查阅资料和口头讲解的方式，体会丝绸之路兼容并蓄、交流共赢的文化精神。	能通过查阅资料和口头讲解的方式，了解丝绸之路在当下所赋予的新内涵，感悟丝绸之路兼容并蓄、交流共赢的文化精神。	文化理解

五 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《青铜武士像》 战国时期的青铜人像。出土于新疆新源县巩乃斯河南岸墓葬，现藏于新疆维吾尔自治区博物馆。该青铜造像用红铜合模铸成，头戴顶附弯钩的高顶遮沿帽，腰间

系短裙。武士全身肌肉发达，双目凝视前方，显得威武有力。他左腿屈起，右腿下跪；双手环握，拳心相对，手中各有一孔管，原应置入兵器等物件。

《银盒》 西汉时期的银器。出土于西汉南越王赵昧墓，现藏于广州南越王墓博物馆。银盒呈扁球形，其造型、纹饰与工艺具有古代西亚波斯或地中海沿岸古代国家银器的特点，盖面与盒身上下对称，周壁皆是捶揲而成的正反相间的水滴状花瓣。银盒进入中国后，工匠嫌这种造型不够完美，又在盖顶焊接了三个青铜小纽，在底部加上青铜圈足，还在器身上留下了许多铭文。

《神兽金饰》 战国时期的金饰。这件黄金制品出土于陕西神木县纳林高兔村，现藏于陕西历史博物馆。它造型奇特，雕工考究，身体似羊、嘴似鹰、角似鹿、蝎形尾，四蹄立于花瓣形托座上，托座正中凸起呈覆斗形，周边花瓣上各有三个小圆孔。神兽前肢挺直前倾，后肢跨前，弯颈低头作角斗状。根据神兽底盘上的小孔，学者们推测可能是匈奴首领帽子上的冠饰，反映了草原人民的审美趣味。

《“五星出东方利中国”织锦护膊》 汉晋时期的织锦护膊。出土于新疆和田地区，现藏于新疆文物考古研究所。该织锦呈圆角长方形，尺寸不大但内涵丰富，上下共织有八个篆体汉字“五星出东方利中国”；除文字之外，织锦在青地上用鲜艳的白、赤、黄、绿四色织出了汉式典型的图案。此护膊为国家一级文物，中国首批禁止出国（境）展览文物。

《木身锦衣裙侍女俑》 唐代木制女俑。1973年新疆吐鲁番阿斯塔那张雄夫妇墓出土，俑身穿有各种丝织品，现藏于新疆维吾尔自治区博物馆。该侍女俑身体为木胎，双臂用纸捻成，裙内有衬纸，妆容衣饰体现了当时的时尚与潮流。她梳着双环高髻，脸上敷粉，口如红樱，画有宽而长的黑眉，额心有花钿，颊上有斜红，腮下有妆靥。女俑身穿当时典型的衫、裙、帔三件套：衫的袖子是绿绢，前后襟为双面锦，锦上有波斯萨珊王朝常见的联珠纹；高腰曳地花间裙为红白交替条纹，裙外罩轻纱；帔帛为草绿色；腰带采用目前发现的最早的缂丝工艺。这件女俑妆容为汉式，衣着有波斯等外域特点，是丝绸之路上中外文化交流的体现。

《狩猎纹印花绢》 唐代的印花丝织物。出土于新疆吐鲁番阿斯塔那191号墓，现藏于新疆维吾尔自治区博物馆。这件烟色地狩猎纹印花绢，构图简洁、充满动感。织物图案表现了一位男子坐于一匹飞奔向前的鞍马上，正回头拉弓搭箭，射向一头张口獠牙扑来的狮子。该男子大眼睛，头戴圆帽，上着翻领对襟短衣，下着长裤，腰间配挂长剑。他的下方一只凶猛异常的猎狗，正追赶一只拼命逃跑的野兔。男子相貌、服饰及狮子均具有西域特征，这是在唐朝统一西域并重视对外交流的社会文化背景下诞生的丝织物。

《缠枝花卉纹绣鞍鞯》 唐代的丝织物。出土于青海省海西州，现藏于青海省文物考古研究所。鞍鞯指马鞍和马鞍下面的垫子，鞍鞯的布料以黄色的绢为底，其上用白、棕、黄、绿、蓝等色丝以锁绣工艺绣出重复而又略有变化的缠枝宝相花图案。此织物构图饱满，细密而谨

严，配色富丽，工艺精湛，呈现出奢华富贵的气息。

《对羊灯树纹锦》 北朝时期的织品。出土于新疆吐鲁番阿斯塔那地区，现藏于新疆维吾尔自治区博物馆。此锦主体花纹是中间挂着花灯的灯树，灯树上方是葡萄树和对鸟，灯树下方是对羊，表现了古代上元节“火树银花不夜天”的情景。

《鎏金伎乐纹八棱银杯》 唐代的金银器。出土于陕西西安何家村，现藏于陕西历史博物馆。银杯杯体为浇铸成型，纹饰细部采用平錾手法加工而成。杯身被錾出八个棱面，以联珠装饰为栏界，八个区域内分别装饰执小铙、洞箫、曲颈琵琶等乐器的乐伎，另有抱壶、执杯及两名舞者。人物深目高鼻、头戴卷沿尖顶或瓦楞帽，背景装饰有忍冬卷草、山石、飞鸟、蝴蝶，杯的足沿装饰有环状连珠。这件银杯的人物形象、服饰、乐器、舞蹈都表现出浓郁的西域风格，由此推测这件银杯可能是从国外输入或外国工匠在中国制造的。它高超的工艺水平、富丽堂皇的装饰风格，见证了开放的盛唐对外交往的频繁与国力的强盛。

《鎏金银瓶》 北周时期的金银器。出土于宁夏固原市原州区南郊乡深沟村李贤夫妇合葬墓，现藏于宁夏固原博物馆。它是一件通过丝绸之路流传到中国的具有萨珊风格的银瓶。银瓶的环形单把上方铸有头戴贴发软冠、高鼻深目的人头，瓶口为鸭嘴状。瓶颈有 21 条竖形凹槽，颈部与腹部相连处有 13 个凸起的圆珠组成的联珠纹一周。瓶腹的上部有一周三角形连瓣纹，中部装饰有 6 个半浮雕的人物。高圈足的底座边缘有 20 个凸起的圆珠组成的联珠纹一周。此银瓶见证了丝绸之路上中西文化的交流。

《描金蓝琉璃盘》 唐代的玻璃器。出土于陕西西安法门寺，现藏于陕西法门寺博物馆。该琉璃盘通体呈蓝色，光洁透明，采用吹塑成型、镌刻纹饰的制作方法。刻纹和刻花都属冷加工装饰工艺。中间方框内刻虚实相间的方格纹，方框的四周有四朵尖瓣，内刻无花果叶，尖瓣之间饰以忍冬纹。

《嵌宝石金项链》 隋代的金饰品。出土于陕西省西安隋乐平公主杨丽华的外孙女李静训墓，现藏于中国国家博物馆。这条项链的链身由 28 个金质球形链珠组成，金球由 12 个小金环焊接，每个小环外又有小焊珠一圈和大焊珠 5 颗，珠光闪闪、璀璨夺目，这些特点可以追溯到西亚甚至希腊。项链的下端为一个大圆金饰，中间镶嵌一颗鸡血石，鸡血石周围还有 24 颗珍珠，最下面挂着一块青金石。整条项链色彩绚丽，青金石的青黛、鸡血石的红、黄金的金与珍珠的白交相辉映，华美异常。

《三彩载物卧驼俑》 唐代的三彩骆驼俑。出土于西安市长安区郭杜乡三十一号唐墓，现藏于西安博物院。该卧驼四肢曲跪卧地，驼首高高扬起，双目圆睁，作嘶鸣状，尾巴卷曲上翘。驼背上垫一椭圆形毡，毡四周有打褶的花边，施草绿色和白色釉。骆驼双峰间搭有鞍鞯，上覆驮囊、象牙和丝绸，两侧装有马蹬壶、花口盘、凤首壶等物。这件载物卧驼形象逼真、动态生动，是唐代中西物资、文化交融的印证。

《鎏金舞马衔杯纹银壶》 唐代的金银器皿。现藏于陕西历史博物馆。壶造型仿造北方草原民族使用的皮囊壶，壶身呈扁圆体，上方一端开有竖筒状壶口，壶口上有鎏金覆莲形盖，壶的两面分别有衔杯匐拜的舞马形象，颈上系有象征祝寿的绶带，既体现了唐代金银工艺的成就，也具有重要的历史价值和文化价值。

《牵驼图》 唐代的壁画。出自于河南洛阳唐墓。现藏于河南省古代艺术博物馆。画中人物和骆驼的尺寸和真人真物相差无几，牵驼的胡人头戴尖尖的卷沿毡帽，身穿翻领窄袖袍服，小袖细衫，脚蹬尖钩鞋头。他浓眉深目，高鼻阔嘴，还有连鬓卷曲的络腮胡子。他身后的那头骆驼高大雄健，昂首挺胸，阔步前进，驼背上载着的似乎是成卷的丝绸。人与骆驼的原型应来自丝绸之路上的商旅队伍。

《三彩釉陶载乐骆驼俑》 唐代的三彩骆驼俑。出土于西安市鲜于庭诲墓，现藏于中国国家博物馆。载乐骆驼陶俑上的五位艺人在驼背没有围栏的平台上载歌载舞，中间站立的胡人在跳舞（杂技），其余四人围坐演奏（根据研究，应该是一人拨奏琵琶，一人吹筚篥，二人击鼓）。这件骆驼载乐俑巧妙地夸张了人与骆驼的比例，造型生动优美，釉色鲜明润泽，体现了唐三彩工艺的高超水平。

《龙泉窑青釉菊瓣纹盘》 南宋的龙泉窑瓷器。出水于宋代沉船“南海一号”，现藏于中国国家博物馆。该盘胎体较厚，质地细密，通体施青绿釉，纯净润泽，釉色略有浓淡变化。瓷盘为菊瓣口，口沿外撇，浅弧腹，圈足，内外满刻菊瓣纹，盘底另有一圈小型菊瓣纹，造型和构思上匠心独具，巧妙而自然。

《青花人物花卉纹盖罐》 清代的青花瓷器。出水于清代沉船“碗礁一号”，现藏于中国国家博物馆。这件青花盖罐造型圆润饱满，线条流畅，通体绘有釉下青花人物花卉纹。罐盖为上下相对的如意云头，罐身为莲花、荷叶、牡丹等纹样，装饰有博古、梅花、人物、灯笼等图样，表达了高雅、福瑞的心愿，体现出追求吉祥寓意的特征。

《长沙窑瓷壶》 唐代的长沙窑彩瓷。出水于唐代沉船“黑石号”，现藏于湖南省博物馆。彩瓷是指在一种色釉上洒上另一种色釉，或者加入铜、锰、磷酸钙等，烧出各种不同斑纹的瓷器。如彩霞、浮云、树叶等斑纹，这些斑纹的形状尚不能严格控制，属于偶然成形。彩瓷的烧制地点有河南、湖南、广东等地。这件出自于湖南长沙窑的彩瓷壶在透明青釉上洒上褐釉，在提纽、肩部、壶嘴等处形成了或聚或散的褐斑和褐釉痕，并在壶身饰有模印贴花植物或狮纹，简朴自然，具有民间趣味。

《鎏金铜蚕》 汉代的铜器。出土于陕西省石泉县，现藏于陕西历史博物馆。该铜蚕首尾共计九个腹节，胸脚、腹脚、尾脚均完整，作仰首吐丝状，体态逼真，说明当时人们通过蚕桑生产已熟悉蚕的身体结构。这件铜蚕制作精致，通体鎏金，现出土的铜蚕鎏金有部分脱落。鎏金铜蚕体现了中国古代养蚕缫丝技术和丝织品贸易在汉代中西贸易中的重要地位。

名词解释

丝绸之路 古代欧亚大陆之间进行长距离贸易的交通古道，也是人类历史上线路式文明交流的纽带。古代中西贸易、文化交流的道路，一般指陆上丝绸之路，广义上又分为陆上丝绸之路和海上丝绸之路。陆上丝绸之路起源于西汉武帝派张骞出使西域开辟的以首都长安为起点，经甘肃、新疆，到中亚、西亚，并连接地中海各国的陆上通道。这条通道被认为是连结亚欧大陆的古代东西方文明的交汇之路，而丝绸则是最具代表性的货物。海上丝绸之路是古代中国与外国交通贸易和文化交往的海上通道，该路主要以南海为中心，所以又称南海丝绸之路。海上丝绸之路形成于秦汉时期，发展于三国至隋朝时期，繁荣于唐宋时期，转变于明清时期，是已知的最为古老的海上航线。

两千余年来，丝绸之路宛若一架金桥，把中国与世界紧紧联系在一起。在这过程中，中国的丝绸、瓷器、铜镜、四大发明等传入西方，西方的珍奇珠宝、玻璃、金银器等也经由丝绸之路陆续输入中国，为世界文明灿烂辉煌的画卷绘上了浓墨重彩的篇章。

今天，丝绸之路早已超越其作为交通干线的定义，成为不同民族、不同文化相互交流与合作的精神象征，为当今世界的和平与发展提供了价值典范。

敦煌石窟艺术 我国规模最大、内容最丰富的石窟群艺术宝库，包括莫高窟、榆林窟、东千佛洞、西千佛洞等遗址。敦煌石窟自前秦开始开凿洞窟和兴建寺院，历经 11 个朝代，至今尚存 492 个洞窟，保存着历代塑像 2400 余身，壁画总面积约 45000 平方米，是我国最重要的一处石窟寺。隋唐时期敦煌莫高窟的壁画题材范围广阔，场面宏大，色彩瑰丽典雅，其人物造型、绘制风格技巧以及设色敷彩都达到了空前水平。同时隋代的莫高窟彩塑技巧逐步向成熟阶段过渡，逐渐形成圆雕，塑造手法较为细致；在形象方面，尤其是弟子像开始展现出了较明确的性格。莫高窟彩塑突出的特点是善于利用泥塑，将其与色彩、壁画相结合，从而达到和谐统一的效果。

敦煌 328 窟 敦煌莫高窟中开凿于初唐时期的代表洞窟。此洞窟平面图为正方形，窟顶是覆斗形，中心绘莲花藻井图案，四披绘有棋格团花图案。洞窟西壁佛龛内的彩塑群像为唐代原作，表现佛、弟子、菩萨等：释迦牟尼结跏趺坐于莲花宝座上，身披田相袈裟，右手平举，作施无畏印，左手抚膝；佛像两侧分别是弟子迦叶和阿难，迦叶身着水纹田相格袈裟，端严直立，双手合十，双眉紧缩，表现出一位老年高僧庄严虔敬的神情，阿难像身躯微斜，两手笼于袖内，昂首侍立，面貌丰润，双目微睁，似在专心聆听；弟子两侧为两身胁侍菩萨，菩萨身形线条的塑造精准而富有质感。龛内南侧的一身供养菩萨在 1924 年被美国人华尔纳盗走，现存于美国哈佛大学的博物馆。西壁龛顶绘《弥勒说法图》。

敦煌莫高窟第 322 窟 敦煌莫高窟中建于初唐的代表洞窟，五代重修，为覆斗形殿堂式小型窟。该窟主室西壁开双层龛，内有彩塑一佛、二弟子、二菩萨、二天王共七身。天王像

鼻高翼宽，浓眉大眼，似胡人形象。窟顶藻井绘缠枝葡萄纹井心，垂角幔帷铺于四披。井心最外层绘飞天十六身，环绕藻井飞行。窟顶四披均绘千佛。四披与四壁之间连接处镶于藤枝。南壁绘千佛，千佛中央绘有《弥勒说法图》一铺。北壁绘千佛，千佛中央绘《阿弥陀经变》一铺。

敦煌 285 窟 敦煌莫高窟中最早有确切开凿年代的洞窟，开凿于西魏大统四年（538）、五年（539）。该洞窟主室为覆斗顶形窟，平面为方形。窟室中央现存一元代所建的方形坛台，南壁和北壁对称地各开凿四个小禅室。窟顶中心方井画华盖式藻井；四披绘中国传统神话诸神与佛教护法神形象，有摩尼宝珠、力士、飞天、雷公、乌获畏兽、伏羲、女娲等；四披下部一周绘有三十六身禅僧于山间、草庐中坐禅。西壁中央凿一圆券形大龛，两侧各有一小龛；主龛内为倚坐说法佛，小龛内各一身戴风帽禅僧塑像。龛外壁面上部画诸天外道形象，有日天、月天、诸星辰、摩醯首罗天、毗瑟纽天、鸠摩罗天、毗那夜迦天及供养菩萨等，下部画四天王、婆薮仙等。南壁上段通壁绘十一身持乐器的伎乐飞天，中段通壁绘《五百强盗因缘》故事画，末尾处绘释迦、多宝“二佛并坐”，下段开四个小禅室，禅室间壁画自东向西绘有《化跋提长者姊缘》《度恶牛缘》《沙弥守戒自杀缘》和《婆罗门施身闻偈》故事画。

敦煌榆林 25 窟 敦煌榆林窟中建于盛唐的代表洞窟。该洞窟形制为覆斗顶型，主室为方形，中有佛坛，前室横方形，有长甬道。主室顶部塌毁，前室于五代重修，原作保存十分完好。东壁绘密教《八大菩萨曼荼罗》，南壁绘《观无量寿佛经变》，北壁为《弥勒变》，在经变两侧还有观音、势至、地藏等菩萨单身像，西壁门两侧绘《文殊变》《普贤变》。该洞窟壁画壮观且精美，其中南壁的主体部分描绘“西方极乐世界”：画面上七宝池中现出一片宫殿楼阁，曲栏平台，气势磅礴，辉煌壮丽；无量寿佛结跏趺坐于莲花宝座，观音、大势至菩萨分列左右，圣众围绕，庄严肃穆；平台上乐队分列，演奏法乐；舞伎挥臂击鼓，载歌载舞，体现出西方净土的繁荣景象。

“南海一号”沉船 在广东台山市海域失事沉没的南宋木质古沉船。船内现存的货物以瓷器、铁器为主，纸张、丝绸等有机质货物可能已分解不存。截至 2019 年 8 月 6 日，报告沉船总共出土 18 万余件文物精品，堪称中国水下考古之最，这对研究我国乃至整个东亚、东南亚的古代造船史、陶瓷史、航运史、贸易史等有着重要意义。这批沉船中的南宋外销瓷主要由江西景德镇窑系、浙江龙泉窑系、福建德化窑系、福建闽清义窑系和福建磁灶窑系等五大民窑瓷器构成，精品较多。“南海一号”是迄今为止世界上发现的海上沉船中年代最早、船体最大、保存最完整的远洋贸易商船，它将为复原海上丝绸之路的历史、陶瓷史提供极为难得的实物资料，还可以获得文献和陆上考古无法获取的有价值的信息。

“碗礁一号”沉船 2005 年于福州市平潭县屿头北侧碗礁附近打捞出水的古沉船。沉船遗址地处传统的海上丝绸之路航线上，此遗址出水的 17000 余件瓷器，均出于清代景德镇民窑，大部分为青花瓷器，少量为青花釉里红器、单色釉器、五彩器等，瓷器胎质坚硬，胎色洁白，

胎釉结合紧密。青花瓷有将军罐、大盘、花觚、尊、香炉、罐、碗等，青花色泽明艳、层次丰富，反映出清康熙年间景德镇民窑高超的制瓷工艺。如《青花四开光戏曲人物图盖罐》的人物图案精美，绘图内容翔实，绘有划舟游玩人物、亭内休憩人物及在楼台水榭边上垂钓的人物，这些绘图人物均与水榭楼台、青山绿水美景有机结合起来，向世人展示了当时民间市井人物休闲娱乐的生活场景。其他代表瓷器还有《青花几何开光花卉纹盖罐》《青花人物花卉纹盖罐》《青花釉里红山水人物纹盘》《五彩八开光花卉纹盘》《外酱釉内青花碗》《青花黄釉葫芦瓶》《青花雏菊纹菱口盘》等，这批瓷器具有很高的历史、科学、文化和艺术价值。

“黑石号”沉船 1998年在印尼勿里洞岛海域打捞出水的唐代沉船。“黑石号”船体保存基本完整，沉船内装载的文物极为丰富，包括金、银、铜、铁、铅、骨、木、石、玻璃和各类香料以及瓷器等，绝大多数为中国制造。其中长沙窑瓷器约56500件，器型以碗为主，其次为执壶；其他器型包括杯、盘、盂、盒、罐、熏炉、油灯和少量生肖瓷塑。有件瓷碗带有“宝历二年七月十六日”铭文，碗心图案接近阿拉伯“安拉”，宝历二年（826）为唐敬宗年号。有的碗中写有“茶盏子”，标明了瓷碗的茶具用途；有的瓷碗写有“湖南道草市石渚孟子有明樊家记”，说明产品来自长沙窑，带有广告语言性质。这些新发现的长沙窑产品大大丰富了长沙窑瓷的内涵和艺术装饰，也为确立长沙窑外销瓷器窑场的地位提供了证据。其中带有阿拉伯风格的图案和装饰，说明唐代长沙窑为了适应西亚市场需求而调整了自己的产品特色。“黑石号”沉船的打捞与船上的大量外销瓷器证明了中国与西亚之间的古代海上丝绸之路的存在。

参考书目

- 田自秉著 《中国工艺美术史》 上海：东方出版中心 1985年
- 李翎、王孔刚编著 《中国工艺美术史纲》 辽宁：辽宁美术出版社 1996年
- 楼庆西著 《中国古建筑二十讲》 上海：生活·读书·新知三联书店 2001年
- 国家文物局编 《丝绸之路》 北京：文物出版社 2014年
- 敦煌研究院编著 樊锦诗主编 《丝绸之路与敦煌文化丛书》 南京：江苏凤凰美术出版社 2016年
- 张健波著 《丝绸之路南道古代造型艺术》 北京：中国建筑工业出版社 2018年
- 王子云、何正璜著 李炳武主编 《王子云丝绸之路艺术考古遗著》 西安：三秦出版社 2018年

第三单元

异彩纷呈的外国美术

单元目标解读

了解外国的美术框架，从建筑、雕塑、绘画三大主要门类切入，建立外国美术发展的大致脉络和发展历程，了解建筑、雕塑、绘画在历史上各个时期重要的流派和代表艺术家及其代表作品，了解这些艺术风格形成的基本过程。

了解外国美术的基本框架，以及外国美术发展中建筑、雕塑、绘画三大主要门类的艺术特征，从各个时期的作品中选取典型案例，比较并分析这些作品的异同点，运用观察、比较、判断等多元的方法来解读外国的经典美术作品，以此加深对外国美术的理解。

在深入鉴赏外国经典美术作品的基础上，尝试理解不同民族、地区、文化对外国美术发展的影响，能够综合考虑不同因素对具体作品的影响，体会中外美术的差异、中外文化交流融合所产生的变化，建立对外国美术作品正确的审美态度，感受外国美术所具有的艺术文化魅力。

单元架构

第 12 课
砖石拱筑

第 14 课
写实方法

第 16 课
视觉变革

第 13 课
凝静华美

第 15 课
风格流变

单元内容

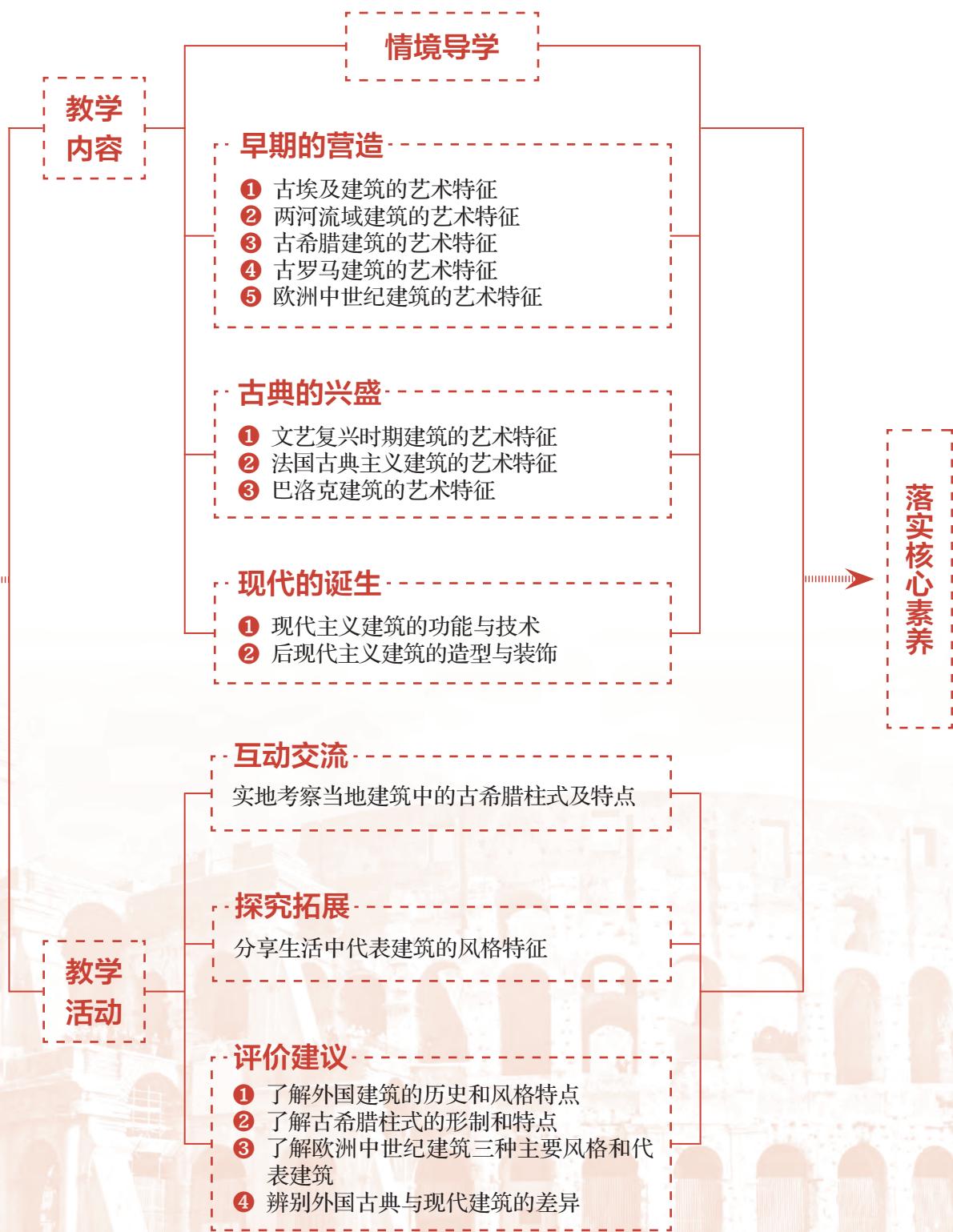
本单元为外国美术部分。主要围绕建筑、雕塑、绘画三个部分展开。其中建筑、雕塑是三维空间的艺术，绘画则是二维空间的艺术，建筑、雕塑、绘画是外国美术中最重要的三大门类，是人类文明的宝贵遗产。建筑部分选取了古埃及以来经典的建筑作品，并将古典建筑与现代建筑进行对比，旨在通过建筑的发展了解外国美术的基本脉络，感受不同民族、地区、文化对建筑的影响。雕塑部分主要讲述了外国雕塑艺术的渊源和各个历史阶段的发展，可以结合所学过的中国雕塑的内容，进行艺术形式风格以及内涵的综合比较，体会中外美术的差异及在中外文化交流融合的过程中，雕塑形式所产生的变化。绘画部分则分别从文艺复兴时期美术、17世纪至19世纪美术、现代美术三个阶段讲述绘画发展的过程，旨在让学生了解从文艺复兴以来西方绘画的主要流派及其风格特征，感受外国美术所具有的艺术文化魅力。

建议教师在本单元的教学过程中通过大量实例的讲解和观赏，让学生初识外国美术的基本发展脉络，了解外国美术的主要流派及其风格特征，以及作为外国美术三大主要门类——建筑、雕塑、绘画的艺术特征。能运用观察、比较、感悟等方法来赏析外国美术作品，可以引导学生在理解不同民族、地区、文化对外国美术发展影响的基础上，来体会中外美术的差异、中外文化交流融合所产生的变化，感受其魅力。相信经过这一单元的学习能够帮助学生拓宽艺术视野，提高学生对美的判断力和鉴赏力。

第12课 砖石拱筑

砖石拱筑

单课框架结构表

教材分析

编者的话：

外国早期建筑以古埃及、古希腊、古罗马的建筑为代表，其后的拜占庭式、罗马式、哥特式、古典建筑等风格层出不穷，建筑在使用功能和服务对象上也随时代的更迭而变化。

编者选取了胡夫金字塔、帕特农神庙、雅典娜胜利神庙、卡拉卡拉浴场、巴黎圣母院、圣彼得大教堂、包豪斯校舍、悉尼歌剧院等建筑加以讲述，希望学生了解古埃及、两河流域、古希腊、古罗马、文艺复兴时期和近现代建筑的特色，知道不同时期建筑在结构、柱式、作用、内外装饰风格等方面的变化，认识建筑风格和审美的关系，感受不同时期的文化对建筑的影响。

章节内容分析

情境导学 通过对古罗马拱券结构建筑的介绍，特别是对古罗马大角斗场的详细鉴赏，引发学生对外国建筑的好奇心，进而思考外国建筑的整个发展历程是怎样的？各时期的建筑又具有怎样的不同特征？以引出本课的主要学习内容。

第一部分 早期的营造 主要讲述了古埃及、两河流域、古希腊、古罗马及欧洲中世纪建筑的风格及审美特点。古埃及建筑以金字塔为例，介绍了气势恢弘的古埃及建筑。两河流域建筑以齐格拉特神塔为例，展现了两河流域文明高超的建筑技艺。古希腊建筑以帕特农神庙和雅典娜胜利神庙为例，介绍了多立克、爱奥尼、科林斯几种柱式及这类柱式对古罗马建筑的影响。古罗马建筑以加尔桥和卡拉卡拉浴场为例，从拱券、柱式、内部装饰等方面，介绍了精巧的建筑设计。欧洲中世纪建筑以比萨斜塔、圣索菲亚大教堂、巴黎圣母院为例，通过对比的方式介绍了拜占庭式、罗马式、哥特式三种主要的建筑风格。

第二部分 古典的兴盛 主要讲述了文艺复兴时期建筑、法国古典主义建筑以及巴洛克建筑的艺术特征。文艺复兴时期的建筑轮廓追求整齐、统一与理性，水平线条、穹顶、半圆形券等元素被广为运用，建筑为公共服务而建立。法国古典主义建筑在建筑群的总体布局和造型上强调轴线对称、主次分明。巴洛克建筑以盖苏教堂和圣卡罗教堂为例，利用视觉夸张的空间效果，追求空间的凹凸起伏与运动感。此部分还通过鉴赏案例的形式介绍了文艺复兴时期圣彼得大教堂的整体结构、内部装饰和圆顶外观，法国古典主义建筑凡尔赛宫的规模以及重点区域的功能与特色。

第三部分 现代的诞生 主要讲述了19世纪中叶以来外国建筑发展的大致状况。从现代主义与后现代主义这两种主要的现代建筑风格入手，现代主义建筑以包豪斯校舍、朗香教堂、萨伏伊别墅为例，强调建筑的实用性，主张发展具有机械特征和几何特征的新建筑美学。后现代主义建筑以澳大利亚的悉尼歌剧院和法国的蓬皮杜国家艺术文化中心为例，呈现其注重建筑的装饰、外观结构，以及建筑与环境关系的特点。

二| 教学目标

- ① 了解外国建筑的发展历史，认识不同时期建筑在结构、装饰、作用等方面的区别，知道各时期优秀的代表建筑，感受古代建筑与现代建筑的区别。
- ② 通过列表分析、资料对比和调查研究等学习活动，学会区分外国各时期的经典建筑，提升鉴赏建筑的能力。
- ③ 体会外国建筑的丰富性与多样性，感受其中的形式美与内涵美，理解不同地区、不同时期、不同民族建筑艺术所蕴含的文化内涵。

三| 教学重难点

教学重点 知道外国各时期建筑的艺术特征与代表建筑。

教学难点 理解外国各时期建筑的风格与审美观念的关系，感受不同时期建筑所包含的文化内涵。

四| 教学活动建议

第113页 互动交流

请以小组为单位，寻找并讨论当地建筑中有哪些建筑用了多立克、爱奥尼与科林斯

柱式？并指出其柱式的具体特点，同时向其他同学分享小组的发现。

以小组为单位，实地考察当地包含外国建筑元素的建筑，如当地没有此类建筑，可通过网络资源搜索其他地区的具有外国建筑元素的建筑，重点关注其使用了哪种类型的希腊柱式，并以拍摄、速写、文字等方式进行记录和整理。如上海外滩的海关大楼采用了多立克柱式，天津的中国农业银行大楼采用了爱奥尼柱式，哈尔滨的东北烈士纪念馆采用了科林斯柱式等。多立克柱式较为粗壮，柱头为方形；爱奥尼柱式较为修长，柱头为涡卷状；科林斯柱式较爱奥尼柱式更加纤细，顶部四面有涡卷形装饰，并围有两排叶饰。

第 119 页 探究拓展

在你所生活的城市中，一定有传统的老建筑与新时期新建的建筑，同样在旅行中也会发现许多有特色的建筑。请用相机记录下这些建筑，谈一谈这些建筑运用了哪些外国建筑的风格，或者运用了哪些中国建筑的风格？

教师可以建议学生在平时的生活中或者旅行中多用相机记录沿路的建筑，分析这些建筑所体现的外国风格或中国风格，从而分辨哪些结构或外形体现了上述特征。教师讲解时可举例：上海外滩 12 号（原汇丰银行，现浦东发展银行）体现了西方建筑风格，采用了古希腊的柱式和古罗马的拱券和穹顶；北京协和医学院采用了中国建筑的布局、护栏、屋顶等元素。

它们是否还具有中外建筑的融合风格呢？

教师可以华东政法大学韬奋楼为例，此楼借鉴了中国四合院的形式，又吸取了传统木构建筑的屋檐造型，而楼内庭院的回廊则是罗马拱券结构，体现了中西融合风格。

第 119 页 评价建议

水平 1	水平 2	水平 3	核心素养
能知道外国代表性建筑的风格特点。	能通过查阅资料、制作图表等方式，了解外国建筑的主要阶段及其风格特点。	能通过查阅资料、制作图表等方式，理解外国建筑的主要阶段及其风格特点，对外国建筑的历史与风格有初步印象。	图像识读 审美判断
能知道古希腊三种主要柱式的形制和特征。	能通过列表分析、图片举例及口头讲述的方式，分辨和掌握古希腊三种主要柱式的形制和特征。	能通过列表分析、图片举例及口头讲述的方式，分辨和掌握古希腊三种主要柱式的形制和特征；并能在现实生活中区分不同建筑柱式的形制，说出多立克柱式、爱奥尼柱式和科林斯柱式的各自特点。	图像识读 审美判断

续表：

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道欧洲中世纪建筑的三种主要风格及其代表建筑。	能通过作品举例与讲解的方式，说明欧洲中世纪建筑的三种主要风格及其代表建筑。	能通过作品举例与讲解的方式，说明欧洲中世纪建筑的三种主要风格及其代表建筑，并通过网上收集相应图片与撰写作品简介，鉴赏与阐述相关类型的建筑特征。	图像识读 美术表现 审美判断
能知道文艺复兴时期建筑、法国古典主义建筑和巴洛克建筑的艺术特征和代表建筑。	能通过查阅资料、制作PPT并进行演讲展示的方式，了解文艺复兴时期建筑、法国古典主义建筑和巴洛克建筑的艺术特征和代表建筑。	能通过查阅资料、制作PPT并进行演讲展示的方式，理解文艺复兴时期建筑、法国古典主义建筑和巴洛克建筑的艺术特征和代表建筑，能思考它们与中国古代木构建筑的差异及深层原因。	图像识读 美术表现 审美判断 文化理解
能发现现实生活的现代主义和后现代主义建筑。	能区分现代主义和后现代主义建筑的不同主张，并在现实生活中发现这些类型的建筑。	能区分现代主义和后现代主义建筑的不同主张，能在现实生活中寻找这些类型的建筑，并能用建筑体系的美术语言鉴赏与阐述其艺术风格。	图像识读 审美判断
能记录自己身边的具有外国建筑风格的建筑。	能通过相机拍摄等手段，记录并整理自己身边的具有外国建筑风格的建筑。	能通过相机拍摄等手段，记录并整理自己身边的具有外国建筑风格的建筑，并能用所学到的外国建筑的知识来思考它们的风格特征、历史等。	图像识读 美术表现 审美判断 文化理解

五 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

古罗马大角斗场 古罗马最大的椭圆形竞技场。巨大的竞技场可以容纳五万至八万人。大角斗场共有四层拱门，一至三层分别是多立克式、爱奥尼式、科林斯式三种柱式，第四层是饰有半圆柱的围墙。为了架起巨大的观众席，角斗场采用一系列极其庞杂的环形拱和放射形拱，空间关系复杂，但处理得井井有条。这座建筑物的结构、功能和形式达到了统一，其形制在体育建筑中一直沿用到现在。

古埃及金字塔 古埃及人为皇帝建造的石头陵墓。第一座石头的金字塔是萨卡拉的第三王朝皇帝昭赛尔金字塔，约建于公元前3000年，到第四王朝的时候形成成熟的金字塔，其中最著名的就是胡夫金字塔。它比昭赛尔金字塔在建造方面有明显进步：一是塔下的祭祀堂和其他附属建筑物小，塔的造型不受干扰地表现了出来；二是所有厅堂和围墙等附属建筑采用完全适合石材的简洁几何形，同金字塔的风格很好地统一起来。

齐格拉特神塔 两河流域苏美尔文明的建筑。也称乌尔神塔、乌尔的月神台等，约建于公元前 2100 年。残留至今的齐格拉特神塔以生土夯筑，外层为砖砌，总共四层：由三条大坡道登上第一层，第二层之上残毁，据估算，总高约 21 米。据传第一层为黑色，第二层红色，第三层青色，第四层白色，现在颜色均已脱落。

雅典卫城 古希腊建筑。它位于雅典城中央一个不大的孤立山冈上，除了卫城山门外，不规则地分布着帕特农神庙、雅典娜胜利神庙、伊瑞克提翁神庙等建筑。

帕特农神庙 古希腊雅典卫城的建筑之一。守护战神雅典娜的建筑，始建于公元前 447 年，公元前 438 年完工并完成了雅典娜像。它是卫城的主体建筑物和中心，也代表着古希腊多立克柱式建筑的最高成就；它也是卫城唯一的围廊式建筑，全用大理石砌成，铜门镀金，山墙尖上采用黄金装饰，陇间板、山花和圣堂墙垣的外檐壁上以雕刻装饰。

雅典娜胜利神庙 古希腊雅典卫城的建筑之一。也称为雅典娜胜利女神庙或无翼胜利女神庙等。它是战胜波斯侵略后第一个着手设计的建筑物，其命名、选址、构图和装饰，都以雅典卫城庆祝卫国战争胜利为主题。神庙属于四柱式的廊柱式建筑，檐壁上的浮雕装饰题材都取自反波斯侵略战争的场面。

加尔桥 古罗马用于供水的建筑。位于法国普罗旺斯地区尼姆城东北部。古罗马人为了解决城市用水，将城市之外的水引入城中。按照通常做法会走地下水，但是该水渠必须越过加尔河峡谷，所以古罗马人在峡谷上建造了宏伟的加尔桥。在拿破仑三世执政时期进行修葺，是古罗马建筑艺术中的一件瑰宝，具有很高的艺术价值和实用价值。

卡拉卡拉浴场 古罗马的公共浴场。其主体建筑宏大，成就突出。一是结构出色，其温水浴大厅采用横向三间十字拱，温水浴大厅后是热水浴大厅，都作圆形拱顶；二是功能完善，由于结构体系先进，全部活动可以在室内进行，除了温水浴、热水浴、冷水浴厅外，还有图书室、演讲室、健身房、运动场、商店等，而且采暖设施完备，墙体、屋顶、地面都有管道或架空，输入锅炉房的热烟，同时还有散热设计，所以各处温度均衡，非常舒适。可同时容纳 3000 至 5000 人活动。

圣索菲亚大教堂 5 世纪至 6 世纪拜占庭建筑。位于今土耳其伊斯坦布尔。532 年毁于火灾，后重建。小亚细亚的数学家安提米乌斯和伊西多鲁斯负责该工程的设计与建造。主空间为正方形，四个角上各建有巨型墩柱支撑上端帆拱，帆拱上坐落大圆顶。圆顶下方空间向四面延伸，形成若干个半圆顶，室内装饰华丽，中堂墙壁均饰彩色大理石板。圆柱柱身用绿斑蛇纹石或斑岩制成，刻有拜占庭式柱头。侧堂上的拱顶和中央圆顶现仍保存原有的金色镶嵌画。

圣彼得大教堂 文艺复兴时期的建筑。1506 年改建，相继由布拉曼特、拉斐尔、米开朗琪罗主持教堂修建。教堂内部装饰，各种精美的大理石雕塑无处不在，镀金的天顶、壁龛、

护栏等金碧辉煌，扭动旋转的柱子、繁复的植物等图案雕绘使得内部空间绚丽跃动，富丽堂皇。圣彼得广场为椭圆形，广场两旁的柱廊设计成双臂环抱的形状，廊柱间距很小，光影变化剧烈；廊柱檐头上立着雕像，使得宏大的广场更加气势雄伟。

巴黎圣母院 法国哥特式建筑。奠基于1163年。整个建筑统一、严谨、单纯，整体感强，但因对结构统一性的追求而损失了采光度，室内晦暗。室外支撑着中堂和唱诗堂的飞扶垛凌空飞架，挺拔秀丽，为这座矗立于塞纳河边的建筑增添无穷魅力。

比萨斜塔 意大利罗马式建筑。位于意大利比萨。是比萨主教堂建筑群的一部分，为钟楼。造型采用了圆形建筑设计，外墙由白色大理石砌成。由于土质原因发生倾斜，因此而得名。意大利物理学家伽利略曾在塔上做自由落体试验。

凡尔赛宫 法国巴黎的古典主义风格建筑。内部装潢以巴洛克风格为主，布局采用东西向轴线，象征太阳的东升西落。宫中长达76米的镜廊用白色和淡紫色大理石贴墙面，壁柱为科林斯式，柱身为大理石，柱头和柱础用镀金铜铸，柱头上的主要装饰是展开双翅的太阳；檐壁上塑着花环，檐口上坐着天使，都用包金装饰；其他还有各种富丽的浮雕、繁复的大吊灯等，极尽富贵绚丽之能事；光线通过17扇大窗照进，又被墙上的大镜子反射，照亮各处，令人惊叹称奇。

盖苏教堂 欧洲巴洛克式教堂。位于意大利罗马。教堂平面为长方形，装饰富丽而自由。中厅宽阔，拱顶布满雕像和装饰。立面正门上方采用分层设计，檐部和山花做成重叠的弧形和三角形，大门两侧采用了倚柱和扁壁柱；立面上部两侧设计了两对大涡卷。这座教堂的设计和处理手法被广泛效仿和借鉴，有人称之为第一座巴洛克建筑。

圣卡罗教堂 欧洲巴洛克式教堂。位于意大利罗马，教堂立面上的中央一间凸出，左右两面凹进，均用曲线，形成一个波浪形的曲面，似乎在流动。穹顶的分格十分巧妙，分格很小且有多种形式，穹顶中央天窗透进来的一缕光线，带给教堂一种神秘感。

泰姬陵 印度莫卧儿王朝的陵墓建筑。泰姬陵是一组建筑群，是典型的伊斯兰式园林布局。正门入口为大草坪，由十字形水渠分割成四块，草坪后，正中是白色大理石的陵墓，一侧是清真寺，另一侧是供休息和接待之用的建筑。陵墓的白色大理石台基四角耸立着圆塔；陵墓主体为正方体，上方为轮廓饱满的葱头形外壳穹顶。泰姬陵建筑群总体布局完美，构图对立统一，色彩沉静明丽，细部装饰精致，塑造了肃穆而明朗的陵墓形象，被称为“印度的珍珠”。

包豪斯新校舍 德国现代建筑。包豪斯学校搬迁到德绍时，由校长格罗皮乌斯亲自设计的新校舍。校舍规模很大，包括教学区、作坊区、剧场、餐厅、健身房、画室以及楼顶花园，建筑全部采用不同于传统的新材料和新工艺，所以建造速度很快，整个校舍一年左右就投入使用了。整个建筑没有任何装饰，但是高效地连接起各区域，体现了建筑的功能性特点。校

舍建筑的各单元高低大小、采光通风、水暖电器、建筑结构等方面都非常合理，集技术和形式美于一体。建筑内部空间的设计也十分简洁、漂亮，采用大块的单色平面搭配，呈现现代审美的特点，具有一种高度统一的特征。

朗香教堂 法国现代建筑。由法国建筑师勒·柯布西耶设计，1954年建成。教堂的墙体用白色混凝土浇筑，覆以深色的悬浮的巨大屋顶，整个屋面倾斜并向上翻起，整个外形如同大型抽象雕塑一般。平面不规则，墙体几乎全是弯曲和倾斜的。墙面上排布着大小不一的窗洞，光线经倾斜粗糙的窗洞侧壁漫射后，形成弥漫晕染的效果。

悉尼歌剧院 澳大利亚后现代主义建筑。丹麦建筑设计师约翰·伍重的代表作。建筑主要包括一个音乐厅，一个歌剧院，一个剧场，还有排练厅、接待大厅、展览馆、餐厅与商店等。建筑外部的壳形屋顶采用肋拱结构，形体如同巨大的洁白蚌壳，又如出海的风帆。

蓬皮杜国家艺术文化中心 法国后现代主义建筑。建筑设计出人意料地把建筑框架、结构、管线、公用设施等完全暴露在外，内部则是一个完整的、可以任意分割和自由组合的巨大空间。建筑的支架由巨大钢管柱构成，开阔的室内除了一道防火墙外，没有一根立柱，空间可以随时改变而适合各种功能和展览需求；外面复杂的管线、通道等被赋予不同的颜色，红色代表人的活动通道，绿色表示水的流动，蓝色是空气调节，黄色是电力输送，这些庞杂穿插、粗细不一的外露管道与设施，凸显了现代技术的复杂与魅力，使其外观看起来如同一座化学工厂，所以也有“炼油厂”和“文化工厂”的绰号。

名词解释

多立克柱式 古希腊建筑的代表柱式之一。风格刚劲雄健。多立克式的柱子比较粗壮，柱子间距较小；檐部约为柱高的三分之一；柱头是简单的倒立圆锥台，外廓上举；柱底没有柱础，柱身凹槽相交成锋利棱角。

爱奥尼柱式 古希腊建筑的代表柱式之一。风格清秀柔美。爱奥尼柱子比较修长，柱子间距较大；檐部为柱高的四分之一以下；柱头是轻巧柔和的涡卷，外廓下垂；柱底有柱础；柱身棱槽间有一小段圆面。许多人认为多立克柱式和爱奥尼柱式分别概括了男性和女性的体态与性格。

科林斯柱式 古典时期产生的第三种柱式。它的柱头如同长满忍冬草的花篮，其余部分为爱奥尼式，到希腊化时期才形成独立的风格。

高架输水道 罗马建筑拱券技术运用代表之一。为了把清洁的水源引进城市，满足城市庞大的用水需求，古罗马修建了许多高架输水道。

拜占庭式建筑 欧洲中世纪建筑的艺术形式之一。拜占庭式的名称与拜占庭帝国有关。

早期的拜占庭和西罗马一样流行巴利里卡式的建筑，到5世纪至6世纪时，拜占庭的建筑逐渐采用集中式形制，并不断加以改进和优化，形成以穹顶、帆拱、鼓座等结构特征的建筑形式，并流行开来，称之为拜占庭式。拜占庭式建筑的代表是圣索菲亚大教堂。

罗马式建筑 欧洲中世纪建筑的艺术形式之一。约从10世纪以后，西欧的建筑开始采用古罗马最发达的拱券技术，人们便把西欧11世纪至12世纪哥特式艺术以前的建筑称为罗马式建筑。其特点是有着沉重的墙、墩子和拱顶，狭而高的中厅和侧廊等。代表建筑有意大利的比萨斜塔等。

哥特式建筑 欧洲中世纪建筑的艺术形式之一。哥特式建筑艺术开始于法国巴黎及其附近地区，这种风格从本质上区别于罗马式建筑，具有轻盈、纤细的结构，采用尖券和肋拱；窗户的尺寸增大，大规模地采用彩色玻璃画；内部空间宽敞、开放。结构上的基本特征：一是使用骨架券作为拱顶的承重构件，十字拱成为框架式；二是骨架券把拱顶荷载集中到每间十字拱的四角，因而可以用独立的飞券在两侧凌空越过侧廊上方，在中厅每间十字拱四角的起脚抵住它的侧推力；三是全部使用两圆心的尖券和尖拱。巴黎圣母院、科隆大教堂、米兰大教堂是哥特式建筑的代表。

文艺复兴 14世纪至16世纪，欧洲在古典规范的影响下，复兴古希腊、古罗马艺术和文学的文化思潮。其背景主要是新兴的资产阶级为了反对宗教神权的统治，歌颂世俗生活，推崇古希腊罗马的文化传统，提倡以“人性”反对神性，以“人权”反对神权，从而把人的思想、情感和智慧从神学的束缚中解放了出来，激发了人们被等级制度压抑的巨大创造力与自我奋斗精神，创造出了繁荣的科技与文化，也带来了艺术上的兴盛。文艺复兴时期的绘画、雕塑、工艺、建筑等借鉴古希腊、古罗马的古典原则，强调理性、典雅与秩序，取得巨大成就。在建筑设计方面，标志意大利文艺复兴运动建筑开始的是布鲁内莱斯基主持修建的佛罗伦萨主教堂的穹顶。

巴洛克 常用于形容17世纪在欧洲广为流传的一种艺术风格，具有气势磅礴、运动感强、色彩绚丽等特点，与文艺复兴时期讲究的古典与含蓄有很大的不同。巴洛克美术重视建筑、雕塑和绘画的综合运用，强调色彩和光影效果，形成气派、豪华的感觉。在建筑设计上以宏伟富丽的建筑为代表，围绕着建筑而兴盛的家具、室内装饰、壁毯等其他设计也相应发展。巴洛克艺术的代表有圣彼得大教堂前的广场、大柱廊，圣卡罗教堂的立面等。

现代主义 19世纪末至20世纪中期具有前卫特色的各种文艺流派和思潮，又称现代派。它出现的背景是工业化的快节奏以及人与人之间关系的疏远，而科技的发展拓展了建筑设计师认识世界的视野，他们尝试用新的表现形式和艺术精神进行创作。现代主义设计反对为少数权贵设计，有很强的民主主义色彩，认为通过设计可以帮助人们改善社会生活水平。在建筑上以钢铁、水泥、平板玻璃等新材料和新的拼装式建筑方法催生了各类建筑的新造型，在

设计原则上主张去掉一切不必要的装饰，强调功能第一，形式第二。包豪斯把现代主义设计的理念和教育发展成熟。

后现代主义 多指 20 世纪 50 年代以来，西方在哲学、美学、艺术、设计上的一种审美风格或创作风格。后现代主义是西方美学的重要转折，在艺术设计领域，广义的后现代主义指现代主义设计之后的各种风格。20 世纪 70 年代，后现代主义设计主要指迎合大众趣味特点的风格，而发展到今天后现代主义已经填入了越来越多的内容，如解构主义、高技派、新现代主义、数码时代的前卫设计、通用设计、绿色设计等。后现代主义建筑的特征体现为：一是历史主义、折衷主义，即所谓的“文脉主义”；二是装饰主义立场；三是娱乐、艳俗、大众化的态度。另外，具有隐喻特征的建筑也可以划分在后现代主义建筑的范畴内。

参考书目

- 罗小未主编 《外国近现代建筑史（第二版）》 北京：中国建筑工业出版社 2004 年
- 刘先觉主编 《现代建筑理论（第二版）》 北京：中国建筑工业出版社 2008 年
- [美]赫斯科特著 丁珏译 《设计，无处不在》 南京：译林出版社 2009 年
- 陈志华著 《外国建筑史（19 世纪末叶以前）（第四版）》 北京：中国建筑工业出版社 2010 年
- 王受之著 《世界现代建筑史》 北京：中国建筑工业出版社 2012 年
- 梁曼、胡筱蕾著 《外国建筑史》 上海：上海人民美术出版社 2015 年
- 邱枫著 《外国建筑史导读》 杭州：浙江大学出版社 2017 年

第 13 课 凝静华美

凝
静
华
美

单课框架结构表

教材分析

编者的话：

早在史前时期，原始部落的人们就开始运用简陋的工具，制作出令现代人都为之惊叹的雕塑作品。从最常见的木与石，到橡胶、玻璃钢等一系列现代媒材，雕塑的发展不仅仅在于材料的革新与创造，更在于雕塑作品与空间关系的改变，以及雕塑作品想要传达给观众的思想情感的变化。

在第二单元第6课《雕塑风骨》中，学生已经鉴赏了大量的中国优秀雕塑作品。因此编者在本课将目光聚焦于外国雕塑，选取了从原始雕塑、古希腊雕塑、古巴比伦雕塑、古埃及雕塑，到文艺复兴时期的雕塑，再到外国现代雕塑等一系列具有代表性的雕塑作品，讲述外国雕塑的渊源以及不同时期、不同地域雕塑的艺术特征，引导学生在鉴赏这些作品的过程中，体会外国雕塑作品的审美追求和传达的精神内涵。

章节内容分析

情境导学 通过展示古希腊雕塑作品《拉奥孔》，激起学生的好奇心，学生会疑惑：这些人为什么会被巨蟒缠住？雕塑中人物垂死时的动作为什么还是那样充满悲壮的美感？这是因为希腊人认为，哪怕是表现垂死的痛苦，这种痛苦应该是升华的，仍然要给美留下充分的表现余地。从而引出另外一个问题：世界上不同地域、不同时期与不同文明的人又是如何用雕塑来理解和表现美呢？通过问题引出本课的主要学习内容。

第一部分 高贵静穆 美的理想 主要讲述古代雕塑的艺术特征以及古代各地区雕塑和古希腊雕塑的关系。这部分分为三个版块。第一版块讲述古希腊雕塑的艺术特征，古希腊艺术的形成、发展与其历史和自然条件有关，国家要求公民具有强健的体格和完美的心灵，所以古希腊雕塑的形象就如《命运三女神》一样，普遍具有完美的体型，并通过鉴赏案例的形式重点讲解了《波塞冬像》在人体重心、造型动态、材料特性三个角度的艺术特征。第二版块讲述的是古巴比伦雕塑的艺术特征，如《汉谟拉比法典石碑》所体现的庄严与凝重。第三版块讲解古埃及雕塑的艺术特征，并通过对比鉴赏案例的形式比较了云冈石窟第20窟大佛与拉美西斯二世法老石像在开凿形制与造型特点方面的差异，使学生对中外雕塑的异同有直观的了解。

第二部分 人文复兴 美的流变 主要讲述从文艺复兴时期到新古典主义时期雕塑艺术的发展。这部分分为三个版块。第一版块讲述文艺复兴时期雕塑的特点，并以鉴赏案例的形式，

对《大卫》和《舞蹈的黑天像》从题材和艺术表现的角度进行对比鉴赏，展现人文主义思想对当时雕塑创作的影响，反映出当时的世俗精神。第二版块讲述了巴洛克与洛可可时期雕塑的特点。以贝尼尼的《阿波罗和达芙妮》为例，展现其富有动感的艺术风格。第三版块主要讲述了新古典主义雕塑的特点，如乌东的《伏尔泰坐像》，以写实的手法生动地表现出了伏尔泰的性格特征，体现了新古典主义对古希腊、古罗马雕塑艺术的追求。

第三部分 多元融合 美的交响 主要讲述现代雕塑和当代雕塑的发展及艺术特征。现代雕塑版块讲述了伴随着第二次工业革命的到来，科学技术不仅改变了人们的生活，也改变了艺术家的创作观念。课文中列举了罗丹的《思想者》、布德尔的《阿维尔将军纪念碑》以及穆希娜的《农民》，体现了当时的雕塑家对现代雕塑发展的探索。现代雕塑在思维观念、艺术表现、材料加工等方面对传统雕塑进行了大胆的革新。当代雕塑版块列举了杜尚·维庸的《马》以及亨利·摩尔的《国王与王后》等作品。当代艺术的兴起，将雕塑艺术推向公共环境，从创意表现到材料运用都得到了极大的拓展。

二| 教学目标

- ① 了解古希腊艺术家确立的雕塑艺术的理想美原则，知道外国雕塑艺术的渊源，了解各地区雕塑的艺术特征。
- ② 通过举例讲解、同学讨论、查找资料等学习活动，鉴赏不同时期外国雕塑作品不同的审美特点。
- ③ 结合时代、环境等因素，体会外国雕塑作品的审美追求与传达的精神内涵，感受雕塑艺术的独特魅力和作品所呈现的文化语境。

三| 教学重难点

教学重点 了解外国雕塑各个时代的代表作品与艺术特征。

教学难点 理解古代各地区与古希腊雕塑风格的联系，理解文艺复兴时期雕塑风格的转变与时代发展的关系，认识现当代雕塑衍变的原因。

四 教学活动建议

第 124 页 互动交流

以米开朗琪罗的雕塑为例，从造型、神态、技法、材质等方面，小组讨论文艺复兴时期经典雕塑的美术风格的异同点。

教师可在课前准备一些米开朗琪罗雕塑作品的高清图片，将其展示给学生，提示从问题中雕塑美术风格的各个方面依次展开讨论，同时鼓励学生能够结合米开朗琪罗的雕塑作品《昼》《夜》《晨》《暮》进行对比鉴赏。米开朗琪罗创作的四尊大理石雕像是为美第奇家族的陵墓所作，创作时间为 1520 年至 1534 年。四个人物形象被赋予了特殊的寓意，人物动态强烈而不稳定，寓意受时间支配的生与死的命运。作品虽然使用了大理石材质，但表现出来的人物肌肉与服饰布料却给人以柔软的感觉，可见作者高超的雕塑技艺。大理石材质高硬度、结构均匀、温变小等特性，使得作品能够保存至今。经过打磨的大理石表面光滑细腻，十分适合表现人物的皮肤质感。该雕塑作品所表达出的不安、紧张，正是作者心灵深处的真实写照。这种悲情的美感表现超越了作品体裁本身的内涵，是文艺复兴时期人文主义精神时代转折的体现。

第 127 页 探究拓展

运用所学知识，分析古希腊以后的雕塑家是如何继承和发展雕塑艺术传统的？

建议本探究拓展活动可以小组合作的方式，撰写演讲报告。如先确定“当代雕塑”为选题，通过查阅书籍和资料，写出一份关于当代雕塑的发展历史、代表作品、经典典范等文字的草稿，注意提示学生展示研究笔记、作品图片、资料照片更具有说服力。并采访专家或专业教师，根据他们的建议进行修改，完善调查报告。最后在班级中进行演讲，向同学们分享自己的调查成果。

直接继承古希腊雕塑风格的是古罗马雕塑。当罗马的疆域扩张到希腊本土后，罗马的艺术家对古希腊雕塑艺术的成就十分痴迷，但罗马的艺术家并未盲目地模仿古希腊雕塑艺术的成果，而是在罗马艺术传统的基础上吸收了古希腊雕塑艺术的部分特点，其中一个特点体现在人物雕像的形体塑造和动态表现方面。如《奥古斯都像》雕像，以《持矛者像》为原型，奥古斯都的整体体型与动态与无名运动员有异曲同工之妙，比如高高隆起的眉骨、紧贴头顶的头发，最重要的是继承了其表现人物动态的方式。

这些雕塑作品同样符合古希腊人对美的理解与原则吗？请你以小组合作的方式，查阅相关资料，通过主题演讲向其他同学展示小组的探究成果。

回答此问题可举例说明，此处说明需在前一个问题的案例基础上进一步阐述。《奥古斯都像》仍然符合古希腊人对美的理解与原则，虽然作品受到古罗马艺术写实主义的影响，细节刻画更加丰富与真实，但人体形象健美、整体比例关系和谐与“对偶倒列”等特点被保留下来，这些都是古希腊雕塑艺术重要的审美原则。

第127页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能鉴赏外国雕塑的代表性作品。	能通过文献阅读的方式，鉴赏外国雕塑作品，具体说出其材料、造型特点等方面的艺术特色。	能通过文献阅读、实地考察、列表分析等方式，鉴赏外国雕塑作品，具体说出其材料、造型特点、表现形式等方面的艺术特色。	图像识读 美术表现 审美判断
能知道古希腊雕塑的艺术特征。	能通过文献阅读、小组讨论、网上博物馆参观等形式，辨识古希腊雕塑的艺术特征。	能通过文献阅读、小组讨论、网上博物馆参观等形式，辨识古希腊雕塑的艺术特征，理解其形成的原因。	图像识读 审美判断 文化理解
能知道古希腊雕塑的审美追求。	能通过教师讲解，了解古希腊雕塑的审美追求，知道古希腊雕塑的影响。	能通过教师讲解、小组讨论和文献阅读等形式，理解古希腊雕塑的审美追求，知道古希腊雕塑对其他时期雕塑的影响，如古罗马雕塑、文艺复兴时期雕塑、古典主义雕塑等。	图像识读 审美判断 文化理解
能知道现代雕塑的代表雕塑家与代表作品。	能通过写生美术展览的雕塑作品和阅读文献的方式，了解现代雕塑的代表雕塑家与代表作品。	能通过写生美术展览的雕塑作品和阅读文献的方式，理解现代雕塑的代表雕塑家与代表作品，思考现代雕塑发展的方向和原因。	图像识读 美术表现 审美判断 文化理解
能感受不同雕塑家的作品所包含的文化内涵。	能通过参观美术展览、寻访城市雕塑、文献阅读等形式，感受不同雕塑家的作品所包含的文化内涵。	能通过参观美术展览、寻访城市雕塑、文献阅读等形式，感受不同雕塑家的作品所包含的文化内涵，理解时代背景、环境等因素对不同时期、不同风格雕塑的影响。	图像识读 审美判断 文化理解

五 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《拉奥孔》 古希腊雕塑作品。作品为大理石雕像，现藏于梵蒂冈博物馆。雕像的主题取材于古希腊神话故事，表现了拉奥孔和他的孩子被蛇缠住的瞬间，悲剧的结局通过挣扎的躯体语言和人物的表情表现了出来。

《涅瑞伊得斯纪念碑》 古希腊雕塑作品。作品为大理石雕塑，约完成于公元前 390 年至公元前 380 年，属于古希腊古典时期的雕塑作品，现藏于英国大英博物馆。它建在一座高耸的墩座墙上，墩座墙的四周全是叙事浮雕，各圆柱之间还有按照实际尺寸制作的海中仙女雕像。雕像都身着紧身的衣服，如同正在海风中奔跑，运动感十足，展现出了高超的雕塑技巧。

《命运三女神》 古希腊雕塑作品。作品为大理石雕像，原本位于帕特农神庙东山墙上，约雕刻于公元前 447 年至公元前 438 年之间，现藏于英国大英博物馆。命运三女神分别是克洛托、拉克西斯和阿特罗波斯。帕特农神庙的雕刻工程是由雕刻家菲狄亚斯负责监工完成的。菲狄亚斯被认为是古希腊最伟大的雕刻家之一，是一位不断追求演进创新的大师，他赋予了雕刻特殊的情感和触感，以表现艺术世界绝对崇高的美。

《汉谟拉比法典石碑》 刻有巴比伦国王汉谟拉比制订的法典的石碑。法典原文刻在一段高 2 米左右的黑色石柱上，故又名“石柱法”。石柱上端的浮雕象征君权神授，王权不可侵犯；下端是用阿尔德楔形文字刻写的法典铭文。

《波塞冬像》 古希腊雕塑作品。现藏于希腊雅典国家考古博物馆。这件雕像舒展的姿势说明公元前 5 世纪的雕刻家利用青铜创作出了更加自由的动态，是向古典时期“对偶倒列”动态的过渡。另外雕像的个性特征和年龄特征也被强调出来，脱离了古风时期雕像无个性化的特点。

狮身人面像 古埃及法老胡夫的纪念碑。雕像位于埃及开罗，狮身人面头戴“奈姆斯”皇冠，额上刻着“库伯拉”圣蛇浮雕，下颌有帝王标志性的长须。狮身人面像是现今已知最古老的纪念雕像，一般认为是在法老哈夫拉统治期间内建成的。

云冈石窟第 20 窟大佛 云冈石窟较为重要的一尊雕像。雕像位于山西省大同市西郊武周山北崖。云冈石窟现存洞窟 53 个，造像五万余身，是我国早期佛教造像的代表。第 20 窟的南壁崩塌，因此造像暴露于室外。此组雕刻造型浑厚，气魄雄伟，是云冈石窟的代表作品，具有北方鲜卑族的体貌特征。

拉美西斯二世法老石像 拉美西斯二世为自己建造的雕像。雕像位于埃及阿斯旺阿布辛贝神庙门前，雕像旁还雕有其母、妻、子女的小雕像。雕像开凿于尼罗河西岸粉红色砂岩悬

崖的山体上，是用人工劈凿出的宏伟工程。拉美西斯二世是古埃及第十九王朝杰出的政治家、军事家、文学家、诗人，其执政时期是埃及新王国最后的强盛年代。雕像材质历经三千多年，仍完好无损。

《加塔梅拉特骑马像》 文艺复兴早期雕塑家多纳泰罗创作的雕塑作品。此青铜雕像高约335厘米，现位于意大利帕多瓦城的圣安东尼广场。这尊骑马像奠定了将军骑马像的基本范式，在人物个性刻画、人物与战马的关系、雕塑与底座、雕塑与广场空间等方面都为后世做出了榜样。雕塑无论从哪一个角度看，都能让观者获得威严而又和谐的感受。

多纳泰罗(1386—1466) 意大利文艺复兴时期雕塑家、画家。又译作多纳太罗、唐纳太罗。多纳泰罗是意大利文艺复兴早期第一代美术家，也是15世纪最杰出的雕塑家。多纳泰罗在其一生中，创作了大量生气盎然、庄重从容的雕塑作品，如《加塔梅拉特骑马像》《大卫》等。

《大卫》 意大利雕塑家米开朗琪罗创作的雕塑作品。创作于1501年至1504年，现藏于意大利佛罗伦萨美术学院。该大理石雕像连同底座总高5.5米，是用一整块大理石雕刻而成，展现了一个年轻有力的裸体男子形象，体态健美、神情坚定、肌肉饱满，似乎能够感觉到人物身体血管的跳动，突出了大卫作为一名少年英雄的高大形象。《大卫》是文艺复兴人文主义思想在美术领域的体现和象征。

米开朗琪罗(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之一，与拉斐尔和达·芬奇并称为“文艺复兴后三杰”。雕塑代表作有《大卫》《被缚的奴隶》等，建筑设计有罗马圣彼得大教堂的圆顶和罗马市政广场行政建筑群等，并有诗集传世。

《舞蹈的黑天像》 印度雕塑作品。此作品创作于15世纪，青铜制品，现藏于印度新德里国立博物馆。黑天形象来源于印度的神话传说，主要记载于印度史诗《摩诃婆罗多》和《往世书》中。此尊造像采用失蜡法铸造完成，精湛的铸造技术延续了印度朱罗王朝的铸造传统，达到了令人赞叹的程度。

《阿波罗和达芙妮》 意大利雕塑家贝尼尼创作的雕塑作品。此雕像为大理石材质，现藏于意大利博盖塞博物馆。该雕塑取材于一个古罗马神话故事，表现了达芙妮在被阿波罗的手触到时，变为一棵月桂树的过程。该雕塑采用了奔跑的动态构图，两个人的手臂伸展成了一个半圆的弧线，与脚下的动作协调一致，从而使他们的身体曲线优美得如同飘逸的舞姿。

贝尼尼(1598—1680) 意大利雕塑家、建筑家、画家。全名乔凡尼·洛伦佐·贝尼尼，早期杰出的巴洛克艺术家。贝尼尼主要的成就是在雕塑和建筑设计，其代表作有《阿波罗和达芙妮》。另外，他也是绘图师、舞台设计师、烟花制造者和葬礼设计师。

《浴女》 法国雕塑家法尔康涅创作的雕塑作品。此雕像为大理石材质，现藏于法国罗

浮宫，雕塑家把表现古典题材的形式拿来表现人间少女沐浴的情景，去除了神性的庄严，突出了世俗的美感，具有鲜明的洛可可风格。作者表现了少女脱下衣裙，双足即将踏入水中的瞬间动态，运用现实主义的创作手法塑造了一个美丽、典雅、纯洁的女子形象。人物体形丰满迷人，线条柔和流畅，造型简洁朴素，动态和谐自然。

《伏尔泰坐像》 法国雕塑家乌东创作的雕塑作品。此雕像为大理石材质，现藏于俄罗斯艾尔米塔什博物馆。作品中的伏尔泰双手紧握着椅子把手，似乎正要起身，眼中闪烁着智慧的光芒。乌东通过细腻刻画伏尔泰静态中的动感、虚弱中的强健，精确地表现出伟大思想家的精神状态。

乌东（1741—1828） 法国新古典主义雕塑家。年轻时在罗马学习雕塑，并创作了《人体解剖像》，被看作是追求理想化古典主义的代表作。乌东最著名的作品是为当时许多伟人创作的雕塑，主要作品有《伏尔泰坐像》《莫里哀》《卢梭》《B. 富兰克林》《华盛顿立像》及《俄国女皇叶卡捷琳娜二世胸像》等。

《思想者》 法国雕塑家罗丹的代表作品。此雕像为青铜材质，现藏于法国罗丹美术馆。《思想者》的创作出自于罗丹为巴黎装饰艺术博物馆创作的《地狱之门》。这件罗丹单独放大塑造的《思想者》成为罗丹享誉世界的作品，奠定了罗丹在世界雕塑史上的重要地位。雕像以坐姿的团状体量表现了人物进入沉思时表面的平静、沉稳与厚重，紧绷的肌肉等细节刻画表现了人物内心的激烈冲撞，平静与冲动的矛盾，体现的是一种直面死亡与苦难的勇气和思想。罗丹通过《思想者》揭示了人类理性、思想、痛苦、超越的理想。

罗丹（1840—1917） 法国雕塑家。罗丹善于用丰富多样的绘画性手法塑造出神态生动、富有力量的艺术形象，其主要作品有《思想者》《青铜时代》《加莱义民》《巴尔扎克》等。除了雕塑外，他还创作了许多插图、铜版画和素描。

《阿维尔将军纪念碑》 法国雕塑家布德尔创作的雕塑作品。现位于阿根廷布宜诺斯艾利斯广场。纪念碑呈四方形，四角各有一尊6米高的人像，分别象征“胜利”“自由”“力量”和“雄辩”，配合中间纪念碑的主体部分，增强了整座纪念碑的稳定感。纪念碑顶部是一尊阿维尔将军的青铜像，作者通过概括的手法塑造了身骑骏马，英姿勃发的将军形象，与纪念碑朴实简洁的风格相统一，强化了雕塑的整体感与力量感。

布德尔（1861—1929） 法国雕塑家、画家、教育家。布德尔通过雕塑家达卢介绍，认识了当时已经成名的雕塑大师罗丹，并进入其工作室，成为他的学生和助手。其代表作有《拉弓的赫拉克利斯》《阿维尔将军纪念碑》《贝多芬》《舞蹈》等。

《农民》 苏联雕塑家穆希娜创作的雕塑作品。此雕像为青铜材质，现藏于俄罗斯国立特列恰科夫美术馆。该雕像表现了一位身体强健的农妇，双手抱于胸前，面容上又不失女性

的柔和之美，展现出了积极向上的精神面貌，具有丰富的艺术表现力和强烈的时代感。

穆希娜（1889—1953） 苏联雕塑家。她是苏联革命年代涌现的一位优秀的雕塑家，曾于1912年前往巴黎，先后向雕塑家罗丹、布德尔学习雕塑技法。十月革命后，参加了苏联的革命艺术活动，为苏联塑造了许多经典雕塑作品。其主要作品有《工人与集体农庄女庄员》《农民》《游击队女队员》《粮食》等。

《男子雕像》 非洲雕塑作品。此作品创作于20世纪，现藏于法国凯布朗利博物馆。这尊男子雕像杏仁状的眼睛象征着新月及其能量，新月时刚果的颂歌族会举行一些重要的仪式活动。雕像突出的腹部强调了生殖能力和当地人观念中新生儿与祖先的血脉关联，肚脐代表着酋长管辖的宗族。

《马》 法国艺术家雷蒙·杜尚·维庸的代表作品。此雕塑为青铜材质，现藏于法国蓬皮杜艺术中心。杜尚利用立体主义对形体分解组合的经验，将骑手控制马的形象抽象化，追求几何形体排列组合的美感，赋予静态雕塑以动感。立体主义把雕塑定义成不仅是体量，更是容积与空间的艺术。

《国王与王后》 英国雕塑家亨利·摩尔创作的雕塑作品。该作品位于苏格兰。亨利·摩尔对现代环境中雕像与周围空间的关系做了很多探索，在人物形体上利用负空间镂空的手法对现代雕塑的发展影响很大。这件青铜雕塑中雕塑家采用线、面、空洞来探索新的空间表现。

亨利·摩尔（1898—1986） 英国雕塑家。亨利·摩尔以他的大型铸铜雕塑和大理石雕塑作品闻名于世，其代表作品包括《斜倚的人形》《家庭群像》《国王与王后》等。英国剑桥菲茨威廉博物馆陈列的《斜倚的人形》，表现了一个高度精简、抽象的女性形象，是摩尔雕塑风格的典型代表。

《风》 墨西哥雕塑家豪尔赫·马林创作的雕塑作品。此作品创作于2013年，现藏于阿塞拜疆巴库盖达尔·阿利耶夫文化中心。墨西哥当代雕塑家豪尔赫·马林的雕塑作品特征非常鲜明，所塑造的人物多为青年男子，他们都有着强壮的体格和健美的肌肉，背上长着长长的翅膀，头上戴着鹰喙面具。雄鹰是墨西哥的国鸟，马林雕塑中的人物鹰喙面具和翅膀形象多样，充满了人文关怀与爱心，同时也是墨西哥民族形象的象征。

名词解释

文艺复兴 指发生在14世纪到16世纪的一场反映新兴资产阶级要求的欧洲思想文化运动。“文艺复兴”的概念在14世纪至16世纪时已被意大利的人文主义作家和学者所使用。当时的人们认为，文艺在希腊、罗马古典时代曾高度繁荣，但在中世纪却衰败湮没，直到14世纪后才获得“再生”与“复兴”，因此称为“文艺复兴”。

巴洛克 1600 年至 1750 年间在欧洲盛行的一种艺术风格。它起源于在反宗教改革时期的意大利，发展于欧洲部分地区，后影响到拉美和亚洲国家，是一种在时间、空间上影响都颇为深远的艺术风格。巴洛克风格的著名雕塑家有贝尼尼、吉拉尔东、阿加尔迪、普杰、柯塞沃克等。

洛可可 18 世纪产生于法国，后遍及欧洲的一种艺术形式或艺术风格。盛行于路易十五统治时期，因而又称作“路易十五式”，该艺术形式具有轻快、精致、细腻、繁复等特点。洛可可艺术风格被广泛应用在建筑、装潢、绘画、文学、雕塑、音乐等艺术领域。代表雕塑家有法尔康涅、帕儒、迪欧、乌东等。

古典 词义主要包括以下三点。1. 一般与古代希腊、罗马的艺术特征有关。2. 涉及或指明优秀艺术风格时，特指公元前 5 世纪至公元前 4 世纪之间在希腊发展起来的绘画和雕塑，其主要特征是作品的布局和比例臻于协调、塑像与建筑物的后景分离、人体细部自然主义的处理方式。3. 从希腊罗马艺术中发展出的后世风格。

对偶倒列 雕塑艺术的表现手法。在意大利语中意为平衡或对抗，用以表述人体的平衡姿势，在这种姿势下，人体重量不是左右均衡分布的，而是伴随着某种动态所产生的不均匀分布状态。人物立像的纵轴为一细长 S 形曲线，一条腿支撑人体的主要重量，肩部轴线倾斜方向与臀部轴线倾斜方向相反。这种方法由古代希腊人所创，用以表现运动与生命。

造型 在雕塑中，用诸如黏土之类的柔软材料塑造三维的形状。在以人为研究对象的欧洲传统雕塑造型艺术中，古希腊雕塑的造型传统是后人研究摹习的典范。围绕人体造型研究为核心的雕塑教育也一直是雕塑学习的基础。

圆雕 独立式雕像，按三维空间雕刻而成或依模型制作而成。圆雕占有长、宽、高三维立体空间，能够使观众从多个角度对圆雕进行鉴赏，体积和空间是圆雕区别于其他艺术形式最重要的特征。

浮雕 雕刻或铸造成形并部分从平面上凸出的非独立雕塑品。浮雕按照深浅一般又分为高浮雕和浅浮雕。浮雕也可以看作是对圆雕空间的压缩。高浮雕是对圆雕空间按照某种比例的压缩，浅浮雕是对圆雕和高浮雕空间的进一步压缩。在一些浮雕作品中存在对空间透视的表现。

学院 学习艺术或科学的机构。学院艺术重视在素描、绘画、雕塑等方面进行系统训练，最后臻于完美。在学院长期的系统教学中，形成了学院派的风格。学院的艺术教育强调艺术教育的科学性、规范性，强调循序渐进，由浅入深。传统的学院艺术教育不强调个性，强调对以人体研究为核心的基础。

参考书目

朱雄伯著 《世界美术史（第三卷）》 济南：山东美术出版社 1989年

[瑞士]海因里希·沃尔夫林著 潘耀昌、陈平译 《古典艺术》 杭州：浙江美术学院出版社 1992年

陈朗主编 《世界艺术三百题》 上海：上海古籍出版社 2001年

姚宏翔著 《西方美术史》 上海：上海人民美术出版社 2014年

[美]苏珊·伍德福德著 钱乘旦译 《剑桥艺术史（全八册）》 南京：译林出版社 2017年

王树良、张玉花主编 《外国美术史》 重庆：重庆大学出版社 2019年

第 14 课 写实方法

单课框架结构表

写实方法

教学内容

情境导学

人文主义 理性光辉

- ① 文艺复兴时期的代表画家及绘画作品
- ② 人文主义的核心思想
- ③ 文艺复兴时期欧洲南北地区绘画作品的风格差异

探索世界 营造空间

- ① 透视学的发现对绘画的重要性
- ② 文艺复兴时期绘画中透视学的应用

认识自己 关注生活

- ① 文艺复兴时期绘画中解剖学的应用
- ② 文艺复兴时期绘画中身体、运动与服饰的表现关系

思考分析

思考文艺复兴的影响以及对欧洲绘画发展的作用

互动交流

探讨文艺复兴运动与社会环境的联系

教学活动

探究拓展

分析文艺复兴代表画家及作品

评价建议

- ① 了解文艺复兴重要画家及流派特点
- ② 了解透视、解剖的原理及其对绘画的影响
- ③ 理解图形的象征意义对绘画的作用

落实核心素养

教材分析

编者的话：

纵观整个西方美术史，文艺复兴无疑是更为辉煌的一页。文艺复兴时期的绘画注重人文主义与写实精神，注重解剖学与透视学的运用，涌现出大量优秀的艺术家和作品。

编者选取了《蒙娜丽莎》《米开朗琪罗像》《使臣》《自画像》《雪中猎人》《雅典学院》《人体结构研究》《阿尔诺芬尼夫妇像》等一系列作品，旨在使学生层层深入地了解文艺复兴时期绘画艺术的表现特点，知道这一时期透视、解剖的知识对西方绘画的促进作用，知道文艺复兴在不同欧洲国家的表现，体会西方的人文主义精神。

○ 章节内容分析

情境导学 通过介绍一幅16世纪意大利画家达·芬奇关于解剖的素描草稿，让学生体会文艺复兴时期画家关于解剖学的研究方式。从这个角度切入，引导学生从科学的角度思考这场运动对绘画的影响，让学生思考：这些人体的肌肉解剖到底会为绘画带来怎样的变化？以及围绕着人文主义与科学探索，文艺复兴时期的绘画作品又发生了怎样的变化？通过这一问题来点出本课的主要学习内容。

第一部分 人文主义 理性光辉 主要讲述了文艺复兴时期的代表画家以及他们的代表作品与艺术理念。本部分共分为两个版块。第一版块提出了文艺复兴的核心思想——人文主义精神，简要概括了人文主义的概念，并通过鉴赏案例的形式重点鉴赏了小荷尔拜因的绘画作品《使臣》，进一步阐述了当时人们打破宗教教条、崇尚科学的态度。第二版块介绍文艺复兴在欧洲各地区的表现，主要以南北进行划分。南方以提香为代表，以其作品《年轻的英国人》加以说明；北方则以丢勒与勃鲁盖尔等为代表，具体分析了他们的代表作品《自画像》及《雪中猎人》。

第二部分 探索世界 营造空间 主要讲述了文艺复兴时期的画家对于空间及空间表现方式的探索，以及透视学的发现及其在文艺复兴时期绘画作品中的应用。文中选取了丢勒的作品《因斯布鲁克城堡庭院》、拉斐尔的作品《雅典学院》来分析当时画家对于空间透视的应用，并借助丢勒的《透视示意图》来直观展现当时画家进行绘画创作的场景。通过对比鉴赏案例的形式，重点分析了《姑苏繁华图》《理想城市》《果园》三幅作品，通过比较展现出中外绘画在空间营造与线条描绘方面的异同。

第三部分 认识自己 关注生活 主要讲述了文艺复兴时期的画家对于人体表现方法的探索。文艺复兴时期的画家开始思考人本身的问题，探索关于人体内部的奥秘，于是便借助解剖学研究，帮助画家在绘画时能够更真实地表现客观对象。文中选取了米开朗琪罗与丢勒的人体解剖草图，进一步说明解剖学对当时画家的绘画创作有着重要的作用。同时生动地再现人物的肢体动作也是文艺复兴时期的一项重要突破，对人体结构的研究使得绘画中的人物看起来自然和谐，从扬·凡·艾克的《阿尔诺芬尼夫妇像》以及达·芬奇的《抱银鼠的女子》这两件作品中就能够看出，当时画家在人物动态和服饰的表现上所取得的重要进步。

二 教学目标

- ① 了解文艺复兴的基本内涵、时代背景与艺术特征，知道文艺复兴时期的代表画家及其代表作品，了解文艺复兴时期南北方绘画作品的差异。
- ② 通过教师讲解、小组讨论、搜集网络资料、参观美术馆等学习活动，了解欧洲与中国绘画在透视方面的异同、解剖学的产生及解剖在绘画中的应用，知道画家在文艺复兴时期绘画中人体运动与服饰方面的绘画表现。
- ③ 体会欧洲文艺复兴时期绘画作品的审美价值，感受追求人文主义的文艺复兴精神。

三 教学重难点

教学重点 知道文艺复兴时期不同地区绘画的艺术特征及表现形式。

教学难点 理解透视及解剖学为文艺复兴时期绘画所带来的审美变化。

四 | 教学活动建议

6. 第128页 思考分析

“文艺复兴”不仅仅是一场文化运动，还是一场伟大的思想解放运动，除了绘画还有哪些领域也受到了文艺复兴的影响？

发生在14世纪到16世纪的文艺复兴运动涉及多个领域，除了绘画以外，还包括文学、数学、音乐、天文学、医学、建筑、雕塑等各个领域。

它们又对绘画的发展起到了怎样的作用？

其中数学以及医学对绘画的形式产生了影响，而文学、音乐则丰富了绘画的内容。如教师可举例拉斐尔的作品《玛利亚的婚礼》，它是一幅充满对称感的经典之作，婚礼一改以往的教堂场景，在阳光明媚的广场举行，其余分布在两侧，形成对称构图，它源于作者对三角几何图形的精确使用，使作品具有了几何结构的优雅之美。又如文艺复兴时期意大利人文主义作家、画家、建筑师阿尔贝蒂将数学视为讨论艺术和科学的起点，其著作《论绘画》《论建筑》等对文艺复兴时期的美术产生了很大的影响。阿尔贝蒂首先明确提出了透视几何原理在绘画及建筑设计中的应用，强调对现实的观察与真实再现，奠定了文艺复兴时期美术创作的科学理论基础。

7. 第131页 互动交流

文艺复兴运动中，欧洲南北地区呈现出不同的风格与发展方向，请查找相关资料，以小组讨论的方式探究这一现象与当时的社会环境有何联系？

教师可引导学生从南北地理环境、气候环境、社会环境、人文风俗等多个方面展开讨论，学生多渠道搜集资料，最终以小组发言的形式讨论各个国家在文艺复兴运动中的表现。

在此教师可举例德国文艺复兴时期的社会环境：

第一，德国文艺复兴的中心在大学。德国的主要中心不在宫廷或贵族的范围之内，而是在一些大学之中，如海德堡大学、爱尔福特大学等。德国人文主义者中包括语言学家、文学家、流浪诗人、传教士以及大学中的年轻教师，德国文艺复兴基本上是在知识界活动。

第二，与意大利不同，德国文艺复兴活动的主要内容和形式不是复兴古代的文学艺术作品，而主要针对宗教、道德和哲学等敏感问题，以发表“讽刺文集”和造型艺术著称。同时也表现出反对德国分裂，要求德国统一和摆脱罗马教皇奴役的思想。在艺术作品中，反映当时德国社会矛盾和人民题材的内容较多。

第135页 探究拓展

达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔是文艺复兴盛期最有代表性的艺术家。在同时期，还有很多著名的画家，请选择一位画家，查找他的作品与相关资料，可从题材、形式、象征等方面入手，制作一份作品分析报告。

教师引导学生撰写文艺复兴时期画家的作品分析报告时，先确定某个画家的作品，然后通过查阅书籍资料或者网络搜索的方式，经过搜寻适合的材料写出作品名称、创作年代、题材内容、媒介材料等信息，再从画面形式、表现手法、审美价值等几个角度进行分析，形成调查报告，最后在班级中进行演讲。

文艺复兴时期艺术家作品分析报告

作品名称	巴尔达萨雷·卡斯蒂利奥内	创作年代	1514年至1515年
作者信息	拉斐尔。出生于意大利乌尔比诺镇，“文艺复兴三杰”之一。	题材内容	画像人物为巴尔达萨雷·卡斯蒂利奥内，他是意大利外交官。
材料媒介	布面油画	色彩特点	画面用色很少，强调了黑白的对比，突出了人物的形象。
形式分析	作品运用了写实的手法，三角形的构图，给人以稳定可靠的和谐之美。	象征符号	这幅肖像作品的构图，表现出人类植根于大地的方式。
鉴赏感想	<p>这幅作品的主人公是巴尔达萨雷·卡斯蒂利奥内，他是当时意大利的外交官，也是拉斐尔的挚友。他1478年生于卡萨蒂戈地区辉煌的伦巴第家族，不仅精通艺术，而且精通拉丁语和希腊语以及文学和哲学。</p> <p>这幅作品真切而生动地反映了这位政治家、外交家兼学者的形象特征，显示了当时处于文艺复兴时期的学者所特有的时代风范。拉斐尔认为，“完美的侍臣”形象应该是一种“勇敢、精明、热爱真理、多才多艺而且是有文化教养的人”。这幅作品也成了16世纪研究贵族礼仪的权威资料之一。</p>		

第135页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能选择一件学过的文艺复兴时期的美术作品，尝试欣赏，并简要评价。	能任选一件文艺复兴时期的美术作品，尝试进行欣赏、研究，并在课堂上分享。	能任选一件文艺复兴时期的美术作品，尝试由表及里、由浅入深地进行欣赏、研究，并在课堂上分享；通过同学之间的交流，总结出文艺复兴时期的重要画家及风格流派的特点。	图像识读 审美判断
能知道透视、解剖在绘画中的使用。	能通过教师讲解、查阅资料等方式，了解透视、解剖在绘画中的使用。	能通过教师讲解、查阅资料等方式，理解透视、解剖在绘画中的使用，能举例将透视与解剖原理运用得较好的代表画家。	图像识读 审美判断
能分析鉴赏文艺复兴时期的绘画作品。	能简单运用透视与解剖原理以及基本的美术语言，分析鉴赏文艺复兴时期的绘画作品。	能通过查阅资料、实践测量等方式，并运用透视与解剖原理以及基本的美术语言，分析鉴赏文艺复兴时期的绘画作品。	图像识读 审美判断
能采用手机、相机拍摄等手段记录身边有透视现象的景色。	能采用手机、相机拍摄等手段记录下身边的景色，并通过透视的知识分析。	能采用手机、相机拍摄等手段记录下身边的景色，并通过透视的方式分析它们的透视规律。	图像识读 审美判断
能分析图形的象征意义及人文主义在文艺复兴绘画作品中的运用。	能通过列表分析、资料对比和调查研究等学习活动，分析图形的象征意义及人文主义在文艺复兴绘画作品中的运用。	能通过列表分析、资料对比和调查研究等学习活动，分析图形的象征意义及人文主义在文艺复兴绘画作品中的运用，提升对绘画的鉴赏能力。	图像识读 审美判断 文化理解

五 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《解剖研究（喉头和腿部）》 意大利画家达·芬奇为研究人体结构所作的素描草图。

此画为纸本素描，现藏于英国温莎城堡皇家图书馆。该作品造形结构准确，详细记录了人体

的喉部与腿部的结构组织,体现出了当时艺术家严谨的治学态度。由于中世纪以来宗教的传统,对人体的研究是绝对禁止的领域,而这条禁令在达·芬奇这里却行不通,他经常半夜里只身前往停尸间,解剖刚断气尚有余温的尸体,听起来似乎令人不寒而栗,但是其背后却饱含了画家对于人体结构奥秘的渴望,以及对真理的追求,这也是达·芬奇之所以能够成为文艺复兴代表人物的原因之一。

《蒙娜丽莎》 意大利画家达·芬奇创作的油画作品。此画为木板油画,现藏于法国罗浮宫。画中主人公的背景有道路、河流、桥、山峦,作者用了晕染的画法来过渡人物面部的明暗关系,和蒙娜丽莎的微笑融为一体,散发着梦幻而神秘的气息。该作品折射出来的女性的深邃与高尚的思想品质,反映了文艺复兴时期人们对于女性美的审美理念和审美追求。这幅作品可以说是文艺复兴时期艺术的一个缩影,这种理想的美成为之后几百年中艺术家努力追求的目标。对于蒙娜丽莎到底是谁,可谓众说纷纭,有人说她是委托人的妻子,也有人说她是达·芬奇的情人,也有人说这件作品就是作者按照自己的样子画出来的。或许这是一个永远没有答案的问题,但是我们应该清晰地认识到文艺复兴的作品所带来的不只是技法上的突破,更是对于美这个问题的追问,这个问题在达·芬奇这里给出了一个答案。

达·芬奇(1452—1519) 意大利画家、自然科学家、工程师。生于佛罗伦萨治下的芬奇镇。其绘画把科学知识和艺术想象有机地结合起来,使当时绘画的表现水平发展到一个新阶段。在绘画理论方面,他把解剖、透视、明暗和构图等零碎的知识,整理成为系统的理论,对欧洲绘画的发展影响很大,是文艺复兴盛期最重要的艺术家之一。在自然科学方面也有很高的素养。在军事、水利、土木、机械工程等方面,都有重要的设想和发现。作品有《最后的晚餐》《蒙娜丽莎》《自画像》等。著有《绘画论》,并有大量的草图速写以及有关自然科学技术等的手稿存世。

《米开朗琪罗像》 意大利画家亚科皮诺创作的油画。此画完成于1540年,为木板油画,现藏于美国大都会艺术博物馆。画面中的米开朗琪罗神情严肃,双手交叠于腿上,黑色的长袍与人物的脸和左手形成了鲜明的对比。

亚科皮诺(1510—1598) 意大利画家,活跃于罗马和弗洛伦萨。其生平活动不详,仅有的记载是其早年曾在画家安德里亚的工作室学习绘画,后为多处教堂绘制天顶及墙面。他的作品《米开朗琪罗像》是在30岁的时候完成,画中的米开朗琪罗已经年近半百,但是却有着执着的眼神,苍劲而有力的手自然下垂,作品成功地塑造了米开朗琪罗的对艺术充满坚定的形象。

《自画像》 意大利画家拉斐尔在23岁时创作的自画像。此画为木板油画,现藏于意大利乌菲奇美术馆。作品中画家描绘了自己瘦瘦的脸庞、卷曲的头发,给人以柔弱的感受;而唯美、细腻的眼眸深处,更有一丝不易察觉的犹豫和迷茫,有意无意间望入观者的内心。23岁本应

是青年人的年纪，可画中的人物如少年一般俊美、忧郁、恬静、平和。拉斐尔的作品充分体现了安宁、和谐、对称的秩序，他的画面上始终洋溢着明净的色彩，柔和的光线和优雅的节奏感，体现了其绘画的较高水准。

《使臣》 德国画家小荷尔拜因创作的油画。此画为木板油画，现藏于英国国家美术馆。作品除了描绘两位主要人物外，还包含一些精心绘制的静物，这些静物从侧面反映了当时的中西交流及对天体学、地理学的探索。同时这件作品有着一个难解的问题，就是两个主人公中间的一个拉长的白色物体到底是什么？仔细看好像这是一个骷髅的形象，但是这个骷髅又好像是用电脑处理出来的，也就是虽然外形拉长了，但是它的结构却丝毫没有走样，有人猜测这是因为这个时期的画家都喜欢运用透镜作画，即用小孔成像的原理将对象投射到画面上，此时只要将画面倾斜，就会得到作品中的拉长的骷髅，这种光学的运用正好也印证了文艺复兴的主题之一——科学。

小荷尔拜因（1497—1543） 德国画家。生于奥格斯堡，父亲也是画家。年轻时曾游历意大利和瑞士，晚年旅居英国。素描精练、生动而传神。木版画刀法细致柔韧，富有韵律感。肖像画逼真传神，主角多为新兴资产阶级及贵族代表人物。作品另有《伊拉斯谟肖像》《德国商人吉兹像》《丹麦公主克莱斯提娜像》等。

《年轻的英国人》 意大利画家提香创作的油画。此画为布面油画，现藏于意大利佛罗伦萨碧提宫。作品在单纯又富于变化的色调中，将这位青年男子表现得神秘又神气十足，他似乎在深情地凝视着我们，神情惟妙惟肖，可见提香对人物典型性格与精神风貌的刻画具有独特的造诣。

提香（约1489—1576） 意大利画家。贝里尼的学生。青年时代在人文主义思想的主导下，继承和发展了威尼斯画派绘画艺术，把油画的色彩、造型和笔触的运用推进到新的阶段。其肖像画能揭示人物内心世界。中年画风细致，稳健有力，色彩明亮；晚年则笔势豪放，色调单纯而富于变化。提香在油画技法上对后期欧洲油画的发展有较大影响，是文艺复兴盛期威尼斯画派的重要代表。作品另有《酒神节》《查理五世像》等。

《自画像》 德国画家丢勒创作的自画像。此画创作于1498年，为木板油画，现藏于西班牙普拉多博物馆。画家描绘自己在室内的拱门下，头转向观众，画面中的画家神态倨傲，显示出当时画家本人意气奋发的精神状态，以及画家在当时绘画领域的地位。

丢勒（1471—1528） 德国画家。生于纽伦堡。他在艺术上提出“真的艺术包含在自然之中，谁能发掘它，谁就能掌握它”的见解，把意大利文艺复兴艺术理想和北方宗教改革时期蕴含严肃道德寓意的主题结合起来。木刻和铜版画创作成就斐然，作品遍及欧洲各国。晚年投身于艺术理论研究，涉及透视学、人体比例、解剖学等领域，著有《人体比例研究》四卷。作品有木刻组画《启示录》、铜版画《忧郁》、油画《自画像》、木炭素描《母亲肖像》等。

《雪中猎人》 荷兰画家彼得·勃鲁盖尔创作的油画。此画是12幅系列画作中的一幅，为木板油画，现藏于奥地利维也纳艺术史博物馆。画家大体上采用黑白灰色调，塑造自然、人物、空气和光，给人以寒冷且透明的感觉，试图描绘理想中的乡村生活。

彼得·勃鲁盖尔（1525—1569） 荷兰画家。早年在安特卫普学画，曾游历意大利。所作油画及版画多反映农村生活、田园风景，还善于运用风俗画手法处理宗教题材。画风具有鲜明的尼德兰民间绘画特征，常用俯视构图，色彩平涂效果强烈。作品有《收获》《盲人》《农民的婚礼》《大鱼吃小鱼》等。

《因斯布鲁克城堡庭院》 德国画家丢勒的水彩风景画。此画创作于1494年，现藏于奥地利维也纳阿尔贝蒂娜博物馆。作品大约是丢勒在第一次意大利之旅中创作的，画面描绘了一处哥特式城堡建筑的庭院，可以看出画面中的建筑隐隐有透视的规律。

《透视示意图》 德国画家丢勒创作的铜版画。此画用作《量度四书》中插图，《量度四书》现藏于德国德累斯顿萨克森州立和大学图书馆。画中采用的作画方法，我们可以推测为是运用透视学原理在作画。画家与画幅之间摆放着一个类似支架的仪器，这个仪器能够帮助画家准确描绘出对象的具体形象，这样画家可以轻松地确定自己观察的角度，这就是单点透视的基本方法，此画也从侧面反映出了文艺复兴时期的画家已经熟练掌握了透视方法。

《雅典学院》 意大利画家拉斐尔创作的壁画。作品现收藏于意大利梵蒂冈博物馆。画作打破时空界限，把代表着哲学、数学、音乐、天文等不同学科领域的文化名人会聚一堂，寄托了作者对美好未来的向往，表达了对追求智慧和真理者的集中赞扬。在构图上还巧妙地运用了透视的方法，把画面上背景建筑物与前面真实建筑物的半圆拱门连接起来，扩大了壁画的空间效果，使建筑物显得更加宽敞、壮丽，增强了画面的空间立体感和深远感。整幅画气势恢宏，层次分明，人物有聚有散，疏密得当，显示了画家高超的绘画技巧。

《姑苏繁华图》 清代画家徐扬创作的中国画。此画为纸本设色，现藏于辽宁省博物馆。画家总共花费了24年时间才画成此图，画面内容反映了苏州城当时的繁华盛况，描绘了自灵岩山起，由木渎镇东行，过横山，渡石湖，入苏州郡城，至虎丘山为止的自然风光和市井风貌，反映了当时苏州风景秀丽、物产丰饶、人文荟萃的繁盛景象。

徐扬（生卒年不详） 清代画家。字云亭，工画，尤擅人物、花鸟，精于界画。常以长卷形式作鸟瞰式构图的风俗画，画面场景宏伟，人物众多，亭台楼阁、车马舟船皆能细致刻画，栩栩如生。徐扬的作品继承了《清明上河图》的构图形式，画面视域广阔，经常以俯视的角度来描绘宏大的场面，这种视角与《理想城市》为代表的西方观察方式有着很大的区别，这也构成了中西方绘画视觉差异的原因之一。代表作品有《乾隆南巡图》《姑苏繁华图》《京师生春诗意图》等。

《理想城市》 传为意大利画家弗拉·卡尼维尔创作的蛋彩画。此画创作于1470年，为木板蛋彩画，现藏于乌尔比诺马尔凯国家美术馆。画面由城市景观组成，建筑物整齐宏伟，在晨曦中发光。此画运用了透视学原理绘制了建筑物，使其更为现实般地再现了“理想城市”。

弗拉·卡尼维尔（1420—1484） 意大利画家、建筑师。活跃于意大利的乌尔比诺。曾经在画家阿尔伯蒂的门下学习。卡尼维尔是一个极其神秘的人物，只有在瓦萨里的《名人传》中提到了这位艺术家，而在世的作品中也只有九幅作品能够确定是他本人所作，《理想城市》就是其中之一。画家善于运用透视法表现画面背景的图案或建筑，这种风格特点也与其他画家产生了巨大的差异。

《果园》 伊朗画家比扎德创作的图书插画。此画创作于1488年，为纸本彩绘，现藏于埃及开罗国家图书馆。这是比扎德最著名的作品之一，画家处理画面视角的方式十分有趣，右侧的城墙阳台显示出画家高超的透视技巧，但画面的大部分图像呈平面化。画家使用几何图形来分隔房屋的房间，使画面中的两个人物和谐地居住在这一幻想空间中。关于画家比扎德的生平记录很少，仅知道他很小的时候就成了孤儿，被当时著名画家抚养长大。

《人体结构研究》与《手臂和手解剖研究》 意大利画家米开朗琪罗为了创作西斯廷天顶壁画《创世纪》所作的素描练习。两幅素描作品现都藏于荷兰泰勒博物馆。素描中许多人物动态都可以在最终的作品中找到原型。《创世纪》是米开朗琪罗最伟大的绘画作品之一，场面宏大，人物刻画震撼人心。其中人物多达三百多人，分成中央和左右两侧三个部分。

《男性人体》 德国画家丢勒创作的人体解剖图。此画约创作于1513年，为纸本素描，现藏于奥地利维也纳阿尔贝蒂娜博物馆。此作品对男性人体各部位的比例关系有着细致的记录，结构表现准确，反映出文艺复兴时期画家对人体解剖学的不懈探索与追求。

《阿尔诺芬尼夫妇像》 荷兰画家扬·凡·艾克创作的油画。此画为木板油画，现藏于英国国家美术馆。画面描绘了当地典型的富裕市民的新婚家庭，逼真地刻画了阿尔诺芬尼夫妇的肖像。该画不仅再现了这对夫妇的外貌和个性特征，而且对室内的环境也作了极其逼真的描绘，显示了画家特殊的造型与用色才能。此画不但是新型油画深入表现的最早尝试，也是后来发展起来的风俗画和室内画最早的例子。

扬·凡·艾克（1395—1441） 荷兰画家。对作品人物和风景真实描绘，色调和质感的表现体现了文艺复兴时期尼德兰画派人文主义思想，其代表作《根特祭坛画》曾被认为是欧洲油画史上第一件重要作品。扬·凡·艾克也是新型肖像画家，所作《阿尔诺芬尼夫妇像》为一幅描写婚礼的风俗画，刻画细致，对后期风俗画的发展较有影响。

《抱银鼠的女子》 意大利画家达·芬奇创作的油画。此画为木板油画，现藏于波兰恰尔托雷斯基博物馆。此画是画家供职于米兰卢多维科·斯福尔扎公爵期间创作完成的，是其

四幅有关女性作品中的一幅（其余三幅分别为《蒙娜丽莎》《吉内薇拉·班琪》和《美丽的费隆妮叶夫人》）。在最初的版本里女子手中没有动物，随后在人物手中加上了一只小而灰的银貂，最后画家又把银貂改成了现在的样子。

名词解释

人文主义 文艺复兴时期形成的思想体系，也是这一时期进步文学、艺术的核心思想。它主张一切以人为本，反对神的权威，把人从中世纪的神学枷锁中解放出来。宣扬个性解放，追求现实人生幸福；追求自由平等，反对等级观念；崇尚理性，反对蒙昧。

透视 绘画理论术语。“透视”一词源于拉丁文，指在平面或曲面上描绘物体空间关系的方法或技术。最初研究透视是采取通过一块透明的平面去看景物的方法，将所见景物准确描画在这块平面上，即成该景物的透视图；后在平面上根据一定原理，用线条来显示物体的空间位置、轮廓和投影的科学称为透视学。

解剖 研究人体形态结构的科学。解剖是一门较古老的科学，在古希腊时期，希波克拉底和亚里士多德已经进行过动物解剖，并记录成书。随着文艺复兴运动的兴起，各种科学都有了蓬勃的发展，解剖学也有了相应的发展，如达·芬奇的解剖学图谱，描绘精细准确，即使到现代也是极为罕见的。

参考书目

欧阳英著 《外国美术史》 杭州：中国美术学院出版社 2008年

[法]罗曼·罗兰著 傅雷译 《米开朗琪罗传》 北京：华文出版社 2013年

[美]欧文·斯通著 常涛译 《渴望生活：梵高传》 北京：北京十月文艺出版社 2014年

[英]贡布里希著 范景中译 《艺术的故事》 南宁：广西美术出版社 2014年

[英]大卫·霍克尼、[英]马丁·盖福德著 万木春、张俊、兰友利译 《图画史——从洞穴石壁到电脑屏幕》 杭州：浙江人民美术出版社 2017年

第 15 课 风格流变

单课框架结构表

风格流变

教学内容

情境导学

浮华与宁静

- ① 巴洛克绘画的艺术特征
- ② 洛可可绘画的艺术特征
- ③ 荷兰小画派绘画的艺术特征
- ④ 17世纪欧洲绘画中的中国元素

理性与浪漫

- ① 新古典主义绘画的艺术特征
- ② 浪漫主义绘画的艺术特征

思考分析

思考 17 世纪至 19 世纪的绘画流派的成因

教学活动

探究拓展

制作 17 世纪至 19 世纪的绘画流派年表

评价建议

- ① 了解 17 世纪至 19 世纪欧洲绘画的历史、代表画家和代表作品
- ② 了解 17 世纪至 19 世纪欧洲绘画主要风格流派的艺术特征
- ③ 理解 17 世纪至 19 世纪绘画产生流变的原因

落实核心素养

教材分析

编者的话：

随着经济发展，社会阶级需求的多样导致多种绘画风格的产生。17世纪至19世纪欧洲的绘画题材得到较大拓展，在继承肖像画、宗教画的同时，也出现了反映世俗生活的风俗画，绘画的风格面貌也渐渐开始流变。17世纪从古典主义走向巴洛克、洛可可、风俗画，到18世纪与19世纪的新古典主义和浪漫主义，这些艺术风格样式鲜明，在艺术史上有其极高的历史价值，作品都极具感染力。

编者选取了《阿卡迪亚的牧人》《捧果篮的男孩》《秋千》《倒牛奶的女仆》《马拉之死》《梅杜萨之筏》等一系列具有代表性的绘画作品来鉴赏，希望学生以此了解绘画的风格从古典主义走向巴洛克、洛可可、荷兰小画派，再到新古典主义和浪漫主义的发展变化，感受不同流派的艺术特征，从而学会鉴赏不同流派的绘画艺术，理解其文化价值。

章节内容分析

情境导学 通过普桑作品《阿卡迪亚的牧人》展开情境教学。通过阐述画面中的人物与情节，引导学生讨论这件作品与之前文艺复兴时期的绘画有什么不同，从而让学生认识到17世纪之后，绘画题材得到了进一步发展，不再局限于肖像画与宗教画题材，更多地反映了世俗生活的多样性，此画便为我们展现了田园牧歌式的生活场景。那么17世纪至19世纪还诞生了哪些绘画流派呢？这些绘画流派的代表作品又有着怎样的艺术特点呢？通过这些问题来引出本课的主要学习内容。

第一部分 浮华与宁静 主要讲述了17世纪的欧洲绘画中巴洛克、洛可可、荷兰小画派等流派的艺术特征，及部分具有中国风特点的绘画作品。本部分共分为四个版块。第一版块讲述了巴洛克风格的绘画艺术。巴洛克绘画流派的奠基者卡拉瓦乔开启了巴洛克绘画的辉煌，他把画面的戏剧效果发挥到了极致。通过鉴赏案例的形式从构图和明暗两方面重点分析《捧果篮的男孩》，画面运用了强烈的光影效果，展现了人物的生动形态与神情。还以鲁本斯的作品《阿玛戎之战》完美地诠释了巴洛克艺术的动感，画面中的人物具有连续的运动态势。第二版块讲述洛可可风格的绘画艺术。洛可可绘画的代表作品弗拉戈纳尔的《秋千》，极好地体现了洛可可绘画精致、细腻、色彩明快的特点。第三版块讲述荷兰小画派的绘画艺术。荷兰小画派把目光聚焦在普通人的生活上，通过鉴赏案例的形式重点介绍了荷兰画家维米尔

的《倒牛奶的女仆》，从场景、服饰、静物角度来鉴赏作品，展现了女仆结实的形体和画面明亮的色彩对比，呈现出真实的劳动场景。第四版块讲述 17 世纪频繁的中外交流，欧洲绘画的审美趣味受到当时中国瓷器艺术的影响，使得当时许多绘画作品中都出现了中国瓷器的身影，荷兰静物画家海达的作品《静物画》描绘了众多的中国瓷器，表现出当时商贸往来与中外文化交流已经相当频繁。

第二部分 理性与浪漫 主要讲述 18 世纪至 19 世纪欧洲绘画中新古典主义与浪漫主义两大流派的艺术特征。本部分共分为两个版块。第一版块讲述了新古典主义的绘画艺术。阐述新古典主义追求典雅、庄重的艺术风格。以《马拉之死》为例，通过画面呈现出的冷峻、凝重的气氛，展现了革命者为信仰而献身的大无畏精神。第二版块讲述了浪漫主义的绘画艺术。阐述浪漫主义追求情感与个性展现的艺术风格。以《梅杜萨之筏》和《十字军占领君士坦丁堡》等作品，展现了浪漫主义追求“充满激情”的创作风格，反对新古典主义艺术的理性与规范化。

二 | 教学目标

- ① 了解 17 世纪到 19 世纪巴洛克绘画、洛可可绘画、荷兰小画派以及其后的新古典主义绘画、浪漫主义绘画的艺术特征、代表画家及代表作品。
- ② 通过教师讲解、小组讨论和资料查阅等学习活动，学会选用适当的专业词汇对这一时期欧洲各艺术流派的作品进行鉴赏，并在作品的鉴赏中理解这一时期欧洲绘画风格转变的大致脉络。
- ③ 体会欧洲不同国家在艺术上与其历史社会文化背景的深刻交融，感受 17 世纪到 19 世纪的绘画艺术在美术史上承前启后的文化价值。

三 | 教学重难点

教学重点 知道 17 世纪至 19 世纪欧洲绘画艺术的艺术特征，并了解其代表画家和作品。

教学难点 感受 17 世纪至 19 世纪欧洲绘画艺术各流派风格流变的社会历史背景和文化内涵。

四 教学活动建议

60 第 136 页 思考分析

17世纪至19世纪前期，欧洲绘画可谓百花齐放，涌现了多种风格与流派。绘画风格的转变脱离不了时代变迁的影响，那么17世纪至19世纪前期欧洲社会发生了哪些变化，使得绘画在这几百年间产生了众多的风格流派呢？

17世纪至19世纪欧洲美术经历了多种风格流派的转变，一方面它是社会经济文化背景的产物，另一方面也符合了艺术发展的规律性。这一时期欧洲各国的发展并不平衡。在政治经济方面：意大利由于地理大发现以后的商路转移等各方面原因，出现了城市手工业的萎缩，导致资本主义停滞发展；德国处于政治分裂与经济落后的状态；西班牙丧失了海上霸权，经济地位今非昔比，渐渐成为贫穷的欧洲国家；而荷兰、英国与法国的资本主义却得到了很快的发展。在文化与科技发展方面：欧洲哲学、自然学科都取得了重大突破。天文学家哥白尼、布鲁诺大胆地向宗教挑战，否定了“地球中心说”。这一时期的后期，欧洲经济空前增长，社会变革异常激烈，城市化的进程让财富和权力的途径被不断拓展，使得欧洲艺术也产生了翻天覆地的变革，文艺复兴的传统渐渐失去权威性，在此基础上彼此之间迥然不同的艺术风格竞相登台、交相辉映，从而导致在这时期前期形成了华丽浪漫的巴洛克、洛可可等绘画风格，又逐渐产生了强调理性的新古典主义与强调个性的浪漫主义等艺术流派。

61 第 141 页 探究拓展

17世纪至19世纪前期，出现了较多在绘画史上享有盛名的绘画流派和画家。你能梳理一份这一时期的绘画流派小年表吗？并在年表上标出各流派的艺术特征、代表人物及代表作品。

17世纪与18世纪的欧洲绘画艺术是一个承前启后的阶段，它上承文艺复兴，下启欧洲的19世纪。17世纪的巴洛克艺术影响了后来的洛可可艺术，影响了19世纪的浪漫主义艺术。巴洛克艺术起源于意大利，是17世纪欧洲的主要艺术风格，具有宏伟壮观、激情奔放的艺术风格；洛可可艺术源于18世纪的法国，其风格纤巧，精美浮华，技法精细。17世纪还出现了很多富有民族特色的画派，各派的艺术家特别重视本民族艺术传统和在本土现实生活的反映。18世纪后半叶至19世纪初，形成了以达维特为中心的新古典主义，新古典主义绘画艺术以古典主义雕刻为范本，绘画构图均衡严谨，人物庄严崇高。而浪漫主义绘画艺术则在19世纪前半叶风靡全欧洲，它摆脱了当时学院派和古典主义的羁绊，偏重于发挥艺术家的想象和创造，注重个性表现和激励情绪。

时间	流派名称	艺术特征	代表人物	代表作品
16世纪至17世纪	巴洛克艺术	宏伟壮观 激情奔放	卡拉瓦乔（意大利）	《捧果篮的男孩》
			鲁本斯（比利时）	《阿玛戎之战》
18世纪上半叶	洛可可艺术	风格纤巧 精美浮华	弗拉戈纳尔（法国）	《秋千》
17世纪	荷兰小画派	朴素自然 真挚平实	维米尔（荷兰）	《倒牛奶的女仆》
18世纪后半叶 至19世纪初	新古典主义艺术	构图完整 庄重典雅	雅克·达维特（法国）	《马拉之死》
			安格尔（法国）	《莫泰西耶夫人》
19世纪初	浪漫主义艺术	构图生动 色彩激越	籍里柯（法国）	《梅杜萨之筏》
			德拉克洛瓦（法国）	《但丁之舟》

第141页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道17世纪至19世纪欧洲绘画的主要画家及其代表作品。	能通过教师讲解，知道17世纪至19世纪欧洲绘画的发展过程，了解这一时期的主要画家及其代表作品。	能通过教师讲解、文献查阅等方式，理解17世纪至19世纪欧洲绘画的发展过程，知道这一时期的主要画家及其代表作品。	图像识读 审美判断
能知道17世纪至19世纪欧洲绘画的主要风格与流派。	能了解17世纪至19世纪欧洲绘画的主要风格与流派，了解不同流派代表作品的风格特征。	能通过参观美术馆、浏览网上美术馆的方式，理解并辨别17世纪至19世纪欧洲绘画的主要风格与流派，了解不同流派代表作品的风格特征。	图像识读 审美判断
能知道17世纪至19世纪欧洲各流派产生的社会背景。	能运用图表及思维导图的方式，分析17世纪至19世纪欧洲各流派产生的社会背景。	能运用图表及思维导图的方式，分析17世纪至19世纪欧洲各流派产生的社会背景，认识风格流派与社会背景的相互联系。	图像识读 美术表现 文化理解
能知道这些绘画流派对后世艺术产生的影响。	能在教师的引导下，结合查找到的相关资料，了解这些绘画流派对后世艺术产生的影响。	能在教师的引导下，通过与其他学生交流讨论的方式，结合查找到的相关资料，理解这些绘画流派对后世艺术产生的影响。	图像识读 审美判断 文化理解

五 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《阿卡迪亚的牧人》 法国画家普桑创作的油画。此画创作于约 1638 年至 1639 年，为木板油画，现藏于法国罗浮宫。该作品受到拉斐尔的理性秩序和古代雕塑的启发，延续了古典绘画的一切特征，是古典主义绘画的传承。画的前景是三个生活在阿卡迪亚田园牧歌般土地上的牧人，他们正在读墓碑上深奥的铭文，一个雕像般的妇女把手放在其中一人肩上，这是画家在告诫人们：生命无常，并唤起人们的思索。正是在这种沉思中，人们才能在命运的打击下站稳。罗丹认为：普桑是生命的窥视者，他正在窥视大自然的奥秘，揭示人类生与死的规律。这种思索的色彩在普桑后期的作品中更加明显。

普桑（1594—1665） 法国画家。早期受威尼斯画派影响，作品洋溢着浓厚的田园诗情调，色彩温暖富丽，带有挽歌气氛。以学者的严谨态度研究古典艺术创作法则，形成了完整的古典主义艺术理论与艺术风格。创作上，推崇古典“宏伟风格”，主张绘画题材必须有重大意义，力求突出简洁、单纯、沉静的美学品质。作品多以历史、神话为题，画风严谨，一切都保持节制和适度。其风景画被称为“理想风景画”，空间秩序严整、清晰。代表作品有《海神的凯旋》《阿卡迪亚的牧人》《波利费姆》等。

《捧果篮的男孩》 意大利画家卡拉瓦乔创作的油画。此画创作于 1593 年，为布面油画，现藏于意大利博尔盖塞美术馆。此画代表着古典主义绘画风格的改变，巴洛克风格初见端倪。卡拉瓦乔喜欢描绘“生命无常”的主题，正在变软的水果和逐渐枯萎的叶子暗示着尘世万物的稍纵即逝，而青春年少的男孩则充满着生命的朝气。在他笔下渐渐枯萎和败坏的水果，其被虫子嘶咬过的痕迹清晰可辨。卡拉瓦乔的绘画作品善于表现最真实的自然，他并不在意对自然的修饰，而是对真实充满着敬意。

《阿玛戎之战》 比利时画家鲁本斯创作的油画。此画创作于 1618 年，为木板油画，现藏于德国老绘画陈列馆。画面描绘的是神话中的战争场面。画面左侧是忒修斯率领的军队，自西向东抵达雅典郊外的一座跨河大桥。画面右侧的阿玛戎女战士明显支持不住，且战且退。两队人马在桥上狭路相逢，战斗激烈。忒修斯一马当先，在其后的一位近侍步兵抓住了阿玛戎的紫色战旗，在战役上占据优势朝胜利迈进。西侧桥头身披红色战袍的阿玛戎女将军则紧握战旗坚守住最后抵抗的意志。此时，希腊军队源源不断地继续进攻上来，阿玛戎的溃败不可避免。桥下女战士们战死和落水者众多，表现了战争的惨烈。如同鲁本斯作品一贯的色彩艳丽与动势强烈，此画中的人物动态和表情刻画得栩栩如生。在作品中显示了战役中最激动人心、充满戏剧性的时刻，让观众感受到战争的惨烈和壮观，震撼人心。

鲁本斯（1577—1640） 比利时画家。巴洛克艺术的早期代表人物。他年轻时游历意大利，

受到威尼斯画派的影响，临摹了许多绘画名家的作品。他特别喜好卡拉瓦乔充满戏剧性和张力的绘画作品，卡拉瓦乔的作品教给了他如何运用光线使画面取得鲜明亮丽的效果。

《秋千》 法国画家弗拉戈纳尔创作的油画。此画创作于1767年，为布面油画，现藏于英国华莱士收藏馆。作品描绘了一位正在荡秋千的女子，她的一只高跟鞋不慎掉落，而原本在一旁偷看的一位男子正试图接住掉落的鞋子。女子面容娇嫩，却毫无真实感，随风吹起的裙摆、掉落中的鞋子等都使得画面充满动势，营造出不稳定的整体基调。此画为弗拉戈纳尔的代表作，体现出了典型的洛可可艺术风格。

弗拉戈纳尔（1732—1806） 法国画家。曾随夏尔丹学画数月，师从布歇的时日稍长，夏尔丹刚健质朴的画风和布歇感官敏锐的色彩对他的画风都产生了影响。他以历史画成名，后转向轻松欢快的主题，多描写贵族骄奢逸乐的生活，画风柔媚。构图呈现出一种放射状的活力，人物处在中心位置，其他要素随着中心人物而活动，体现出典型的洛可可趣味。代表作品有《秋千》《偷吻》《读书少女》等。

《倒牛奶的女仆》 荷兰画家维米尔创作的油画。此画创作于1658年至1660年，现藏于荷兰阿姆斯特丹国立美术馆。女子坚定而专注的神情赋予画作一种朴实之美。画面描绘女仆倒牛奶的场景，透过窗户的阳光，突出表现了女仆的白色帽子和她的面庞。破损的窗玻璃以及女子从容的气质，奠定了画作的氛围。雪白的墙面被光与影映衬出不同色调，墙壁最明亮的部分与女子壮硕的身体最暗淡的一侧相对应。

维米尔（1632—1675） 荷兰画家。与哈尔斯、伦勃朗合称为荷兰三大画家。作品大多是风俗题材的绘画，画面温馨、宁静。他的绘画形体结实、色彩明朗和谐，作品人物常常是普通的劳动者。

《市场归来》 法国画家夏尔丹创作的油画。此画创作于1739年，为布面油画，现藏于法国罗浮宫。画面描绘了一位家庭主妇买菜归来的场景，妇人刚进屋放下沉重物品，表情安详而满足，体现了平实而真实的日常生活。人物神态自然而处理得恰到好处，真挚的情感让人感同身受。色彩沉静朴实而不华丽，阳光温暖而明亮，让观众从现实的平凡生活中发现了安详自然的美。

夏尔丹（1699—1779） 法国画家。他的画能赋予静物以生命，给人以动感。晚期以家庭风俗画为主，表现普通劳动者的日常生活，画风平易、朴实，具有平和亲切之感，反映了新兴市民阶层的美学理想。

《静物画》 荷兰画家海达创作的油画。作品创作于1638年，为布面油画，现藏于德国汉堡美术馆。画面中有着大量精美的瓷器与金属器具，烤鸡、烤鱼、面包、柠檬、葡萄酒等，丰盛的食物象征着富足的生活。画家运用高超的油画技法将金银器、玻璃与陶瓷的质感表现

得栩栩如生。海达、夏尔丹和维米尔的作品都体现了日常生活中的朴素和自然，现实主义的倾向比较明显。

海达（1594—1680） 荷兰画家。倾力于静物画，早期作品延续了荷兰静物画的单色调传统，以灰绿与棕褐色调为主，构图稳健均衡，同时又富于变化，尤其注重质感的表现。1640年后，构图更为宏大灵活，装饰感也有所增强。他的静物画中所表现的闪亮银器与晶莹剔透的玻璃器皿、新鲜水果与粉红色火腿片等，往往以倾斜对角线方式摆放在桌面上，与中性背景形成空间对比。

《克拉克瓷碗》 景德镇窑青花瓷器。约生产于1600年至1620年，现藏于法国吉美国立亚洲艺术博物馆。瓷碗的纹样保留了一部分中国传统瓷器的样式，如外壁的莲花纹、碗内底部的莲池鹤鹭纹，同时四壁绘有西方的盾形纹章。克拉克瓷器是中国明末出口至欧洲的商品之一，常出现于荷兰黄金时代的静物画中。

《马拉之死》 法国画家雅克·达维特创作的油画。此画创作于1793年，为布面油画，现藏于比利时皇家美术馆。马拉是法国大革命的政治领袖之一，他因患皮肤病不得不坐在浴缸里工作，浴缸上搭了一块木板作为办公桌。一天，一个名叫夏洛特·科尔戴的青年女子以送意见书为名闯进马拉的房间，正当他读这封信时，科尔戴将一把尖刀刺进了他的胸膛。画面中，坚定严峻的水平构图被右臂的下垂姿势打破，似乎是要否定任何来自上方的挽救希望。整幅画弥漫着悲凉的美感，镇定而坚毅的遗容好像表明马拉并没有死，画家塑造了一位已经死去但仍永远活着的英雄。

雅克·达维特(1748—1825) 法国画家。生于巴黎。新古典主义绘画的主要代表人物之一。早期作品以历史英雄人物为题材，强调忠诚、责任、牺牲等公民道德准则，晚期采用威尼斯画派的色彩和光线，并融入浪漫主义激情。代表作品有《马拉之死》《贺拉斯兄弟之誓》《雷卡米埃夫人》等。

《莫泰西耶夫人》 法国画家安格尔创作的油画。此画创作于1851年，为布面油画，现藏于法国罗浮宫。画中人物在洋红色的锦缎背景下，身穿黑色天鹅绒晚礼服，配以白色蕾丝绑带，上面覆盖着黑色蕾丝披肩。黑色的连衣裙和她白皙的皮肤形成了强烈的对比，人物的神情与姿态，使人联想到古希腊与古罗马时期的理想化雕塑。

安格尔（1780—1867） 法国画家。早期创作受古希腊瓶画及法国16世纪画家克路埃的影响，从而慢慢形成了其独特的风格，即以一种圆润饱满、充满感官美的轮廓线勾勒形象，后来这种画风也成为其个人风格的标志。他是雅克·达维特之后新古典主义绘画的重要代表人物，许多作品散发着浓厚的异国情调、哥特气质和强烈的感官美。代表作品有《莫泰西耶夫人》《画家格拉奈像》《宫女》等。

《梅杜萨之筏》 法国画家籍里柯创作的油画。此画创作于1818年至1819年，为布面油画，现藏于巴黎罗浮宫。在这幅描绘真实历史事件的画作中，新古典主义的理性与秩序完全被浪漫主义的戏剧性所取代。这幅巨作耗费了籍里柯将近八个月的心血，他放弃了新古典主义直截了当的构图方式，在画面上呈现了一堆混乱而扭曲的肢体，所有这些人都被安排在一个强有力 的“×”形构图中——光线成对角线从左下角的尸体一直延伸到被同伴高高托起的黑人身上，他正在向地平线的方向挥舞，籍里柯把木筏置于对角线之上，对角线所形成的角度正好面向观众，以迫使他们参与到这出悲剧之中。压抑的色彩和浓重的阴影为整个画面营造出一种不祥的气氛，戏剧性的风格和夸张的动作使这幅作品带来了浓厚的浪漫主义色彩。

籍里柯（1791—1824） 法国画家。曾随雅克·达维特的门生学画，后转向浪漫主义，对德拉克洛瓦有较大影响。浪漫主义作品有别于新古典主义学院派的严谨和平衡，依赖倾斜的构图、奔放的笔触创造出了生动的画面。籍里柯的主要画题是描绘人类激越的精神和非理性的冲动。绘画题材多来自生活，对现实主义绘画的发展有重要影响。他还喜欢画马，善于捕捉马在运动中的形象。他的石版画也颇有成就。代表作品有《梅杜萨之筏》《赛马》《奴隶市场》等。

《十字军占领君士坦丁堡》 法国画家德拉克洛瓦创作的油画作品。创作于1840年，现藏于法国罗浮宫。作品画面气氛悲壮，戏剧性强烈，人物造型鲜明，可以看出曾受到威尼斯画派的影响。德拉克洛瓦曾经对意大利文艺复兴时期画家保罗·委罗内塞的作品进行过仔细的研究，并借鉴其光线演绎和色彩融合的表现手法来创作自己的作品。

德拉克洛瓦（1798—1863） 法国画家。早年受鲁本斯和友人波宁顿的影响，后在籍里柯的启发下，坚持浪漫主义，与法国官方学院派的古典主义相抗衡。由于他在艺术上的革新成就，加强了浪漫主义画派的地位和影响。青年时代所作的油画，如《希阿岛的屠杀》《屹立在米索伦基废墟上的希腊》等作品，反映了他对被压迫人民的同情，代表作品有《自由领导人民》《萨尔丹纳帕勒之死》等。

名词解释

巴洛克 艺术风格。18世纪末新古典主义理论家用“巴洛克”来嘲笑17世纪意大利的艺术、文学风格，认为它背弃了生活及古典传统，从此“巴洛克”成为该风格的名称。其特点是一反文艺复兴盛期的严肃、含蓄、平衡，倾向于豪华、浮夸。

洛可可 艺术风格。起源于一类用于园林中的小型洞室、暗沟、凉亭和喷泉的装饰，后逐渐演变为繁琐而富丽堂皇的装饰风格。在绘画方面多描写贵族骄奢逸乐的生活，画风柔媚。洛可可艺术在其幻境式的优雅下，暗示着一种新颖而温暖的亲密感。

荷兰小画派 17世纪荷兰绘画流派。以乡土特色和写实风格为特征，在艺术表现上追求简单。画派有很多分支，包括风景画、静物画、风俗画、肖像画等。作品注重对生活细节的描述，常被用以装饰居家环境或办公环境，画幅较小，荷兰小画派因此而得名。从该画派开始，风景画和静物画开始成为独立的艺术样式。代表画家有维米尔等。

风俗画 绘画的画种之一。风俗画的发展是17世纪一些独特艺术因素的产物。风俗一词是指将日常生活中的对象作为描绘主题，选取它们的平常之处，而不是选取文雅、尊贵而庄重的主题；艺术家们自愿再现日常生活场景，而不是去修正或只选择最佳部分。

新古典主义 艺术风格。它不仅仅是推崇具象艺术和古典审美，更是发扬公民道德和古代伦理。新古典主义远不只是对一种古代风格语言的单纯模仿，而且是希望恢复和传播崇高的道德和政治理想。

浪漫主义 艺术风格。浪漫主义美术的显著特征是对主观性和自我表现的重视。浪漫主义者崇拜自由、力量、爱情、古希腊和中世纪以及任何能够激起心灵反响的事物。然而没有哪一个艺术家能够成为彻底的浪漫主义者，因为艺术作品的创作需要具备某种客观的态度和自我的理性意识。

参考书目

[美]唐纳德·普雷齐奥西主编 易英、王春辰、彭筠等译 《牛津艺术史 艺术史的艺术：批评读本》 上海：上海人民出版社 2016年

[意]伊玛·莱诺著 孙杨婵丹译 《绘画鉴赏方法》 北京：北京美术摄影出版社 2016年

[意]乔治娜·拜多利诺著 王占华译 《艺术流派鉴赏方法》 北京：北京美术摄影出版社 2016年

[意]丹妮拉·萨拉曼著 郑昊、张宸译 《艺术风格鉴赏方法》 北京：北京美术摄影出版社 2018年

[意]罗莎·乔治著 刘勇军译 《图解欧洲艺术史：17世纪（巴洛克、伦勃朗、贝尔尼尼与凡尔赛宫）》 北京：北京联合出版公司 2018年

[意]达妮埃拉·塔拉布拉著 伍姝瑾译 《图解欧洲艺术史：18世纪（洛可可、圣彼得堡、华托与法国大革命）》 北京：北京联合出版公司 2018年

第 16 课 视觉变革

视觉变革

单课框架结构表

教材分析

编者的话：

摄影技术的出现挑战了传统画家的地位，艺术家以全新的视角和表现手法带来了视觉变革。印象派的出现具有承上启下的意义，它脱离了传统绘画的选择，追求光影的瞬间效果。后印象主义在其基础上，更加追求画家创作时的情感。在其后的野兽派、立体主义、抽象主义，更是逐步解构形象，通过图形和色彩来表达情感。表现主义、超现实主义、达达主义、波普艺术，随着现代社会的发展诞生出了越来越多风格迥异、形式多变的艺术流派。

编者选取了以上这些流派中代表画家的代表作品，如《日出·印象》《我们从何处来？我们是谁？我们向何处去？》《红色的和谐》《格尔尼卡》《即兴35号》等一系列作品，希望通过鉴赏这些作品，呈现19世纪到20世纪现代主义美术的发展历程、主要艺术流派及其代表画家和作品，审视现代艺术的创新与实验，丰富学生已有的审美经验。

章节内容分析

情境导学 摄影术的发明对绘画构成巨大的挑战，画家们不得不面对如何使绘画和摄影术保持相当差异的问题，他们自觉或不自觉地探索着新的画面图像。这也就意味着传统绘画的诸多原则将受到极大的冲击。在了解了这一时代背景后，引导学生思考：19世纪至20世纪的画家是怎样解决摄影技术对绘画所产生的影响的？以此引出本课的主要学习内容。

第一部分 图形和色彩的突变 主要讲述印象主义、后印象主义、野兽派、立体主义和抽象主义的艺术特征、代表画家和代表作品。共分为五个版块。第一版块为印象主义，印象主义最早抛弃传统明暗画法，文中列举了马奈的《女神游乐厅的吧台》、莫奈的《日出·印象》，并通过鉴赏案例的形式，运用鉴赏四步法细致分析了雷诺阿的《船上的午宴》。第二版块为后印象主义，后印象主义继承了印象主义光与色的表现观念，并进一步强调画家的创作情感，文中列举了塞尚的《静物》、凡·高的《阿尔勒的房间》、高更的《我们从何处来？我们是谁？我们向何处去？》等作品进行分析讲解。第三版块为野兽派，野兽派强调随心所欲地使用色彩，并不需要进行实际描绘，文中分析了马蒂斯的《开着的窗户》，并通过鉴赏案例的形式，重点从色彩角度鉴赏了马蒂斯的《红色的和谐》。第四版块为立体主义，立体主义解构了物体，将不同视角图像改变维度结合在一起，文中列举了毕加索的《格尔尼卡》和《镜前的少女》进行讲解。第五版块为抽象主义，抽象主义更是彻底抛弃具体的形象，以色彩、线条与形状

来组织画面，文中讲解了康定斯基的《即兴35号》与蒙德里安的《红、黄、蓝的构成》等作品。

第二部分 情感和心灵的表达 主要讲述表现主义、超现实主义的艺术特征、代表画家和代表作品。共分为两个版块。第一版块为表现主义，强调主观精神的表达为主旨，认为不能模仿现实，画家采用的方式是大胆的变形和夸张，主题往往是对当时社会现实残酷情况的反思和描写。文中以席勒的《自画像》为例，分析了作品的色彩、笔触对画面效果所产生的影响。第二版块为超现实主义，超现实主义把表现想法和情感放在了艺术的首要位置，将潜意识作为创作灵感，寻找人类暗含和隐藏的情感需求。有些超现实主义画家采用写实画法，重新组合物体来表达自己的臆想，给人以耳目一新的视觉效果。文中列举了达利的《记忆的永恒》与夏加尔的《生日》，具体分析作者想要表达的思想情感，并通过鉴赏案例的形式重点介绍了马格利特的《人类的境况二》的象征意义。

第三部分 媒介和概念的冲击 主要讲述达达主义与波普艺术的艺术特征、代表画家和代表作品。共分为两个版块。第一版块为达达主义，达达主义的出现是对绘画的颠覆，概念成为了艺术，突破了人们的既有思维，日常生活用品摇身一变也成为艺术，文中以马塞尔·杜尚的《自行车轮》为例进行讲解分析。第二版块为波普艺术，波普艺术的偶发行为推翻了传统的审美标准，固有的艺术媒介被大大扩展，文中以安迪·沃霍尔的作品《濒危物种：斑马》为例，反应了当时社会对世界各地濒危动物的关心与保护。

二 | 教学目标

- ① 认识、比较印象主义、后印象主义、野兽派、立体主义、抽象主义、表现主义、超现实主义、达达主义、波普艺术的艺术特征，结合社会历史文化背景，对相应流派的代表画家和代表作品有一定认知。
- ② 通过对作品的鉴赏分析、小组讨论等活动，提高图像识读能力，能够选用适当的专业词汇进行作品分析与交流，增加审美经验积累。
- ③ 了解19世纪到20世纪画家为绘画艺术所做的变革，以及支持这些变革的艺术理论，感受这一时期不同流派绘画作品所要表达的情感内涵。

三 教学重难点

教学重点 知道印象主义、后印象主义、野兽派、立体主义、抽象主义、表现主义、超现实主义、达达主义、波普艺术的艺术特征、代表画家和作品。

教学难点 理解 19 世纪到 20 世纪不同流派的艺术特征与当时社会背景的关联。

四 教学活动建议

60 第 142 页 思考分析

你觉得 19 世纪至 20 世纪，摄影技术与科技的发展，对于绘画艺术而言革新改变的是什么？

教师可以就这一问题给出一些背景资料，引导学生结合生活和绘画学习的经验进行思考和交流，鼓励学生能够从其他学科所学的知识中受到启发，如物理、历史等，从多元角度分析这一问题。

摄影技术的发展对传统绘画，特别是写实绘画构成了巨大的挑战，即使是没有受过专业训练的人也可以更方便、更快速地得到客观事物的形象。19 世纪物理科学的发展也为印象派的产生提供了色彩理论方面的科学依据，印象主义在表现转录景物的同时很大程度上加入了主观性，那么具体形象的表达就不再成为判断绘画成功与否的唯一标准了。

不变的是什么？

虽然对世界的客观描摹不再成为绘画的唯一标准，但是通过画面的线条和色彩来表现画家对这个世界的认识和看法，这样的表达方式是不变的。

什么是画家创作时最重要的元素呢？

对于创作而言，作品的造型和色彩一直是最主要的元素。造型指制作、创造出来的形体或模型，在绘画中指作品所表现的各种形象。色彩，亦称“颜色”，是构成绘画的重要因素之一。各种物体因吸收和反射光波和光量的程度不同，而呈现出不同的色彩现象。

摄影出现后，有人认为不需要绘画了，因为摄影技术对还原对象的真实性高于绘画。

你怎么看待这个问题？

虽然摄影技术可以解决真实性的问题，但是绘画不仅限于真实性的表达，还包括其他很多的要素，例如构图、色调、笔触等一些主观表达，甚至可以完全不依赖于客观形象，这是摄影所无法替代的，它给了人们更大的自由创造的空间。教师可以就这一问题引导学生进行批判性思维，或分正反两方进行一场小型辩论会，通过辩论来激发学生的思考。

第146页 互动交流

运用所学到的知识，分组讨论马蒂斯的《开着的窗户》这件作品，每组选择一个问题来回答：排除画得像不像的概念，那么这幅画的主旨是什么？

对作品主旨、色彩关系、视觉感受的思考，教师应鼓励学生在描述客观事实的基础上，更加大胆地表达个人的主观意见，包容学生不同的观点，同时教师也可以介绍一些专业的评论和解读，供学生参考。

马蒂斯的窗其实是通向理想世界的通道，运用亮丽辉煌的色彩带给人理想和希望，这其实是对现实世界的一种自主的抗争。

请对这幅画的色彩关系作分析，马蒂斯在这幅画中是如何配色的？

画面色彩采用对比效果，暖色的红色占据画面四分之三的面积，而冷色的蓝绿两色占据四分之一的面积，因对比色面积悬殊而获得了和谐的效果。黑色、白色、黄色、橙色在一定程度上也缓和了对比，增加了变化。

这样的色彩配置给你带来怎样的视觉感受？

这样的配色给人以艳丽明快的视觉感受，暖色代表了热情洋溢的愉悦效果，冷色起到了很好的抑制效果，画面既显得热烈但又不使人烦躁。

第149页 思考分析

请你比较席勒的《自画像》和达利的《记忆的永恒》两件作品，分析艺术家是如何运用不同的色彩、线条、图形来表现其创作意图和想法的。

《自画像》采用面积几乎相等的极端对比色黑与白，《记忆的永恒》色彩表现使用了大面积的中性色彩，只在极小的面积使用艳丽的色彩，从色彩方面而言席勒的《自画像》效果更加强烈。《自画像》的笔触毫不修饰，勾画了金属丝般的轮廓，突出了焦虑和不安、恐惧和压抑。《记忆的永恒》中的物体大多呈现柔软的轮廓仿佛被融化了一般，以此来表现梦境

的荒诞和潜意识的虚无。

第 150 页 互动交流

你做过梦吗？你还能清晰地记得梦境中发生的事吗？达利正是从梦境中获取灵感，并融入个人的情感，从而创作出了一系列充满想象力的作品。分小组进行讨论，尝试“像达利一样”发挥想象力，阐述各小组会用怎样的形式来创作梦境作品。

建议教师可以在活动中，额外提供一些其他超现实主义的作品，帮助学生拓展创作的思路。绝大部分学生都有做梦的经历，教师需要帮助学生回忆起梦境的片段，并加以组合，选择适合的表现形式展示出来。主要有以下四个阶段：确定梦境所要表达的主题，在现实事物中寻找相关的物体，对这些物体进行排列组合，对其中的物体进行主观上的改造（符合表达的主题）。注意提醒学生可以通过创作草稿、思维导图等形式，保留小组的集体智慧结晶，同时也方便之后向其他同学展示和交流。

第 151 页 探究拓展

请你在印象主义、后印象主义、野兽派、立体主义、抽象主义、表现主义、超现实主义和达达主义、波普艺术中选择一个绘画流派，撰写 200~300 字的艺术评论。

建议教师在引导学生撰写艺术评论的过程中，要提醒学生注意客观评价与主观评价相结合，既要能够关注到社会对这一艺术流派的普遍评价，也要能够有自己个人的主观感受。以下三段印象主义、野兽派、达达主义的艺术评论可作为教师开展活动时的教学材料。

印象主义 印象主义注重用光线和色彩表现自然的瞬间景象，认为光和影的变化远比自己所描绘的对象本身重要。因为内容和技法都让位于光影和色彩，这让他们的绘画变得更自由而纯粹。对文艺复兴以来的绘画传统的叛逆是发自内心的，努力寻找的就是对大自然的直接观察和表现。印象派的画容易被接受是有原因的，他们喜欢“追光”，色彩大多鲜亮、明快，描摹的都是我们能感同身受的、平凡的、生活的场景。

野兽派 野兽派喜欢使用直接从颜料管中挤出的颜料，选择高饱和度的色彩，以直率、粗放的笔法来表现造型，这些造型往往是具象的，却脱离了实际的样貌。野兽派绘画创造的强烈的画面效果，充分显示出追求情感表达的表现主义倾向。尽管其画风和技法也因人而异，但他们强调绘画要表现主观感受，多用大色块和线条构成夸张变形的形象，以求得“单纯化”的装饰效果。

达达主义 达达主义试图通过废除传统的文化和美学形式发现真正的现实。这种思潮由一群年轻的艺术家和反战人士领导，他们抨击西方艺术的传统与偏见，通过反美学的作品和

抗议活动表达了对资产阶级价值观和第一次世界大战的绝望。

第151页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道19世纪至20世纪外国主要绘画流派的名称、代表画家和代表作品。	能通过教师讲解，了解19世纪至20世纪外国主要绘画流派的名称、代表画家和代表作品。	能通过教师讲解、文献查阅等方式，理解19世纪至20世纪外国主要绘画流派的名称、代表画家和代表作品。	图像识读 审美判断
能知道19世纪至20世纪外国主要绘画流派的风格特点。	能通过参观美术馆与博物馆、欣赏画册、浏览网上美术馆等方式，了解19世纪至20世纪外国主要绘画流派的风格特点。	能通过参观美术馆与博物馆、欣赏画册、浏览网上美术馆等方式，理解19世纪至20世纪外国主要绘画流派的风格特点，并能表达对这些流派的主观感受。	图像识读 审美判断
能知道19世纪至20世纪外国绘画风格的流变过程。	能通过制作美术年表、绘制思维导图等形式，了解19世纪至20世纪外国绘画风格的流变过程。	能通过制作美术年表、绘制思维导图等形式，理解19世纪至20世纪外国绘画风格的流变过程及这些流派的差异。	图像识读 美术表现 文化理解
能知道19世纪至20世纪外国主要绘画流派产生与发展的社会历史背景。	能通过教师讲解，了解19世纪至20世纪外国主要绘画流派产生与发展的社会历史背景。	能通过教师讲解、文献查阅等方式，理解19世纪至20世纪外国主要绘画流派产生与发展的社会历史背景，并与其他学生分享自己搜集到的资料，交流个人观点。	图像识读 文化理解

五 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《窗外》 法国摄影师尼埃普斯拍摄的摄影作品。此作品拍摄于1826年。这是人类历史上第一张用光学和化学方式拍摄成功的照片。1826年夏，作者将涂有薄沥青的锡合金板放入自制的照相机中，对着窗外曝光8小时，并经过薰衣草油溶液的冲洗获得了这张照片。照片左边是鸽子笼，中间是仓库屋顶，右边是房屋的另一角。因曝光时间过长，左右两侧都有阳

光照射的痕迹。虽然影像粗糙，但开创了人类直接获取自然影像的新纪元。

尼埃普斯（1765—1833） 法国发明家、摄影术发明者。1793年用银化合物感光纸进行实验，1816年用感光材料记录下非永久性负像，1826年拍摄记录下世界上第一张永久性照片《窗外》，由此成为永久固定影像术发明第一人。

《日出·印象》 法国画家莫奈创作的油画作品。此画创作于1872年，为布面油画，现藏于法国马尔莫坦美术馆。作品描绘的是透过薄雾观望阿佛尔港口日出的景象，用直接截点的笔触描绘出晨雾中不清晰的背景，多种色彩赋予了水面无限的光辉，真实地描绘了日出时光与色的视觉印象。这件作品恰如其分地示范了莫奈如何用色彩来建构整幅作品，他用蓝色和绿色来衬托黄色和橘色，以取代色调的明暗对比。

克劳德·莫奈（1840—1926） 法国画家。印象主义的创始人之一，是印象主义代表画家中最具有影响力的一位。莫奈常常可以从普通的风景中挖掘其魅力，他观察景物细致入微，对光线的变化十分敏感。他可以就同一处场景画出十几幅作品，如《草垛》《睡莲》等，而这仅仅是为了表现同一场景在不同天气、光线下的不同表象。

《女神游乐厅的吧台》 法国画家马奈创作的油画。此画创作于1882年，为布面油画，现藏于英国科陶德艺术学院。作品描绘了一位站在吧台前的女招待，面无表情，眼神空洞，在她的背后，巨大的镜面映出了游乐厅内人头攒动、激情四射的场景，两者形成了鲜明的对比。

马奈（1832—1883） 法国画家。初从库图尔学画，并在罗浮宫临摹和研究提香、委拉斯开兹、戈雅、哈尔斯等人的作品，后受到日本绘画的影响，在欧洲绘画传统基础上革新技法，善于运用新鲜明亮的色彩、简练准确的笔触，减少中间色调，加强明暗对比。其成就主要是在表现外光方面和肖像画方面，被推为印象派绘画的先驱。作品有《草地上的午餐》《左拉像》《奥林匹亚》《版画家贝洛像》等。

《船上的午宴》 法国画家雷诺阿创作的油画。此画创作于1881年，为布面油画，现藏于美国菲利普美术馆。作品描绘了一场游船上的午宴，三五成群的好友围坐在餐桌前，一边享受美食，一边愉快地交谈着。阳光透过半透明的遮阳篷，照射在人物身上，使人的脸上、衣服上布满了不同颜色的光斑，层次丰富的点点光斑似有晃动的效果，令人体验到人物在阳光照射下的真实视觉感受。雷诺阿用光影描绘了这场盛宴，我们似乎能看到光影在人物之间穿梭留下的斑驳的痕迹。

雷诺阿（1841—1919） 法国画家。以油画著称，亦作雕塑和版画。早年当过学徒工，画过陶瓷、扇子、窗帘等。19世纪60年代初跟从学院派画家格莱尔学画，后受德拉克洛瓦和库尔贝的影响，对鲁本斯及法国18世纪绘画有较深的研究。在创作上能把传统画法与印象主义方法结合，以鲜丽透明的色彩表现阳光与空气的颤动和欢快明朗的气氛，是印象派的主

要代表画家之一。作品有《包厢》《煎饼磨房的舞会》等。

《神奈川冲浪里》 日本画家葛饰北斋创作的浮世绘版画。此画第一版约创作于1830年至1832年间，其中一幅现藏于美国大都会艺术博物馆。作品是葛饰北斋创作的《富岳三十六景》系列中的经典之作，描绘了日本神奈川附近海域波涛汹涌的海浪，海浪中三艘船正在奋力前行，表现了具有阳刚之气的风格特征和乘风破浪、勇往直前的大无畏精神。白色的浪花与蓝色的海水形成了鲜明的色彩对比，翻腾的巨浪围绕着远处的富士山，给人以强烈的动感，而版画技法的运用使得画面具有一定的装饰效果。

葛饰北斋（1760—1849） 日本画家。本名中岛时太郎。曾就学于胜川春章、表屋宗理等画师。画多反映日本风俗人情。长于工笔人物，擅写自然景色，构图设色，笔墨技法，继承日本民族绘画传统而有所革新。生活经历丰富，画路很广，形成北斋流派。与喜多川歌磨、安藤广重有“浮世绘三大家”之称。作品有《富岳三十六景》组画、小说《飞弹匠物语》插图等。

《静物》 法国画家塞尚创作的油画。此画创作于1895年，为布面油画，现藏于美国芝加哥博物馆。作品的题材是常见的静物，但画面中的静物并没有按透视规律摆放在画面中，水果、酒瓶、衬布、果篮等物品看似歪歪扭扭地布满画面，却达到了一种微妙的平衡。厚重而直率的笔触描绘出普通静物的朴素，以色彩的节奏塑造物体的造型，以色彩的平面设置表现空间的纵深。塞尚的静物体现了他对世界从几何体出发认识物体的观点。

塞尚（1839—1906） 法国画家。1862年到巴黎，专事绘画，但作品遭到官方沙龙的拒绝。曾两次参加印象派画家的画展，在一定程度上受到印象主义的影响，后返回家乡，开始新的艺术探索，晚年声誉渐隆。他认为绘画的目的是对形、色、节奏、空间的探索，企图借助色彩的配合而不依赖明暗效果表现体积等质态。毕生追求表现形式，对色彩、造型的驾驭有新的创造，尝试通过分解物象的方式来表现画家心中的意象，从而使画面呈现出一种主观构造的全新的形象，对20世纪立体主义等现代艺术影响巨大，被视为现代绘画之父。又与高更、凡·高并称后印象派三大家。作品有《果盘》《玩纸牌者》《圣维克图瓦山》《自画像》等。

《阿尔勒的房间》 荷兰画家凡·高创作的油画。此画创作于1888年，为布面油画，现藏于荷兰凡·高博物馆。作品描绘的是凡·高居住在法国普罗旺斯的阿尔勒期间的卧室，该系列的作品共有三张油画及两张速写，分别藏于不同的美术馆中。五幅作品都描绘了卧室的基本模样，画面中的这些家具与装饰都处于一种不稳定的状态，窗半开半掩，墙上的画似乎要掉下来，床与椅子的结构也并不符合透视规律。画家在信中透露希望通过色彩来表现“休息或睡眠的氛围”，然而不安定的视觉效果，使得观众能够明显感受到画家内心的疲惫与焦躁。

凡·高（1853—1890） 荷兰画家。全名文森特·威廉·凡·高，是后印象主义的先驱，并深深地影响了20世纪的艺术，尤其是野兽派与表现主义。凡·高早期只以灰暗色系进行创作，直到他在巴黎遇见了印象派，融入了他们的鲜艳色彩与画风，又受到日本浮世绘的影响，

创造了色彩独特，奔放、夸张的个人画风。他最著名的作品多半是在去世前两年内创作的，其间凡·高深陷精神疾病中，在他 37 岁那年选择自杀而离世了。代表作品有《星夜》《向日葵》与《有乌鸦的麦田》。

《我们从何处来？我们是谁？我们向何处去？》 法国画家高更创作的油画。此画创作于 1897 年，为布面油画，现藏于美国波士顿美术馆。作品描绘了塔希提岛部落的生活场景，采用三段式构图，以婴儿、年轻人及老人三个主要角色，表现人生不同阶段的生活状态，呈现生命从出生至死亡的过程，表露画家对人生命题的思考。作品以蓝色和绿色为主调，人物以鲜艳的黄色突出，经过提炼而抽象化。高更通过较为暗淡的色彩冷静地向人们提出了充满哲思的人生问题。

高更（1848—1903） 法国画家。早年做过商轮海员及股票经纪人，业余习画，受毕沙罗影响。1883 年后专攻绘画，曾三次到布列塔尼的古老村庄，对当地的风物、民间版画及东方绘画的风格很感兴趣，逐渐放弃原来的写实画法。由于厌倦都市生活和向往异国情调，1891 年去南太平洋塔希提岛，描绘岛上风土人情和岛民的古老神话。他用轮廓线条和主观色彩组成的画面具有装饰风味和东方特色，是最早从原始艺术中汲取灵感的现代艺术家。高更是后印象派的主要代表，又是纳比派的精神导师，还是象征主义潮流的发端人之一和野兽派的启发者。作品有《我们从哪里来？我们是谁？我们往何处去？》《两个塔希提妇女》《塔希提的街道》等。

《开着的窗户》 法国画家马蒂斯创作的油画。此画创作于 1905 年，为布面油画，现藏于美国国家美术馆。作品描绘了窗外阳台上的鲜花、蔓藤以及远处的帆船、大海与蓝天。作品笔触随意，不拘泥于物象的具体造型，运用点状笔触涂抹出的花瓣与叶片布满了阳台，寥寥数笔的帆船随意地停靠在岸边；用色大胆，半边蓝绿色半边紫红色的墙面形成了鲜明的对比。

《红色的和谐》 法国画家马蒂斯创作的油画。此画创作于 1908 年，为布面油画，现藏于俄罗斯艾尔米塔什博物馆。马蒂斯通过精巧的设计，使画面的构成与色彩达到了视觉上的强烈的冲击，色彩效果和谐地配置在一起。《红色的和谐》与传统家居题材绘画不同的是，画面的形式感超越了主题，而且空间显得更加平面化，不再有透视效果。画面左上方的窗子可以被看成是墙的一部分，而桌子与墙面又用了同样的色彩和图案，它们看上去似乎融合到了一个平面之中，不再有前景和背景的区别。马蒂斯用黑色曲线勾勒画面上的花草、树枝，并把这种装饰线条称为阿拉伯风格。整个画面色彩鲜艳、装饰感强，既有革新的意义，又有一种和谐、浪漫的情调。

马蒂斯（1869—1954） 法国画家、雕塑家。初在巴黎国立高等装饰艺术学院学习，1892 年入学巴黎国立高等美术学院，师从莫罗。后受后印象派影响，并吸取波斯绘画、东方

民间艺术、非洲黑人雕塑的表现手法，形成“综合的单纯化”画风，曾提出“纯粹绘画”的主张。1905年与德兰、弗拉曼克等画家在巴黎展出作品，因用色大胆全然不顾传统规范而被称为野兽派。他也被视为野兽派的领袖。1906年后的作品，造型夸张，多用单纯的线描和色块的组合形成装饰感的画面。一生追求和谐、单纯、宁静的艺术，即所谓安乐椅般感觉的艺术，晚年还从事剪贴画创作。作品有《阅读的女人》《人生之乐》《舞蹈》等。

《格尔尼卡》 西班牙画家毕加索创作的油画。此画创作于1937年，为布面油画，现藏于西班牙马德里国家索菲亚王妃美术馆。格尔尼卡是西班牙北部巴克斯地区的重镇。1937年4月26日，纳粹德国为支持佛朗哥叛军，在光天化日之下，派出轰炸机向这个城市最繁华的地区投下炸弹，当地死亡和受伤人数达7000人，毕加索在同年6月很快地完成了这幅巨幅作品。他用立体主义画法真实地表现了格尔尼卡遭受轰炸后支离破碎的惨状，为了加强画面纪录片式的现场感和悲剧性效果，毕加索只用了黑、白、灰三种颜色。在这件作品中，毕加索并没有直接描绘炸弹和纳粹德国的飞机，而是描绘受害者的痛苦，通过充满喻意和象征的手法体现出对战争的控诉以及对和平的向往。整个画面可以被分成三部分，在中间的画面中，躺在地上的战士手握断剑，一匹受伤的马在惊吓之中转过身去践踏在他身上。在右边的画面中，有三个女人正从一间着火的房子里逃生，其中一个女人举起双手，另一个女人拼命地狂奔，还有一个女人的头从房子里伸出来，她手里举着的烛火点亮了整个可怕场景。在左边的画面中，一个女人抱着死去的孩子仰天哀号。在她的上方，一个牛头怪兽正冷冷地观察着这一切，它仿佛是古代克里特传说中的牛形怪兽，它唯一与人相同的地方就是一个平坦的面孔和一双眼睛。它代表着“残忍和黑暗”，影射的是与希特勒和墨索里尼合伙的西班牙独裁者佛朗哥。

《镜前的少女》 西班牙画家毕加索创作的油画。此画创作于1932年，为布面油画，现藏于美国现代艺术博物馆。作品描绘了一位年轻女子与其镜子中的形象。毕加索将画面中的人物几何化，并由不同的圆形组成，并采用了典型的立体主义手法，将人物不同角度的身体部位组合在一起。画面的背景为色彩斑斓的红黄壁纸，凸显出皮肤白皙的人物。

毕加索（1881—1973） 西班牙画家、雕塑家。出身于美术教师家庭，从母姓。曾在巴塞罗那和马德里的美术学院学习，1904年定居巴黎，1907年后和布拉克一起创作立体主义的绘画，作有《亚威农少女》。采取同时从不同角度表现物象的画法，并用实物（如报纸、火柴盒等）贴在画面上，从形式上求奇异。一生画风和风格迭变。早期画近似表现主义，表达对乞丐、流浪艺人、演马戏者等人物的深切同情；后关注原始艺术，简化形象。第二次世界大战前后，曾写讽刺诗《佛朗哥的梦想和谎言》并附插图，还作巨幅油画《格尔尼卡》，结合立体主义、现实主义和超现实主义风格表现痛苦、受难和兽性，以抗议佛朗哥政权的暴行。1944年参加法国共产党，后为世界和平大会作《和平鸽》宣传画等。还创作了大量铜版画、雕塑和陶器，如青铜雕塑《牛头》等，亦有杰出成就。

《即兴35号》 俄罗斯画家康定斯基创作的油画。此画创作于1914年，为布面油画，

现藏于瑞士巴塞尔艺术博物馆。作品是画家“即兴”系列中较为经典的一幅，画面色彩交错缠绕，表达了画家热烈的情绪，线条扮演着分割画面的重要角色，通过线条和色彩表现抽象的结构，完全摆脱客观对象。

康定斯基（1866—1944） 俄罗斯画家。生于莫斯科的一个音乐家家庭。主要在德国和法国度过其艺术生涯。其抽象绘画主张绘画应以色彩、点、线和面来表现画家的主观情感和内心需求，被公认为抽象绘画的先驱。曾同费宁格、克利、亚夫伦斯基组成“蓝骑士派”。作品大多以“即兴”“乐曲（构图）”等为题。著有《论艺术中的精神》等，其艺术论点对后来抽象主义的发展有较大影响。作品有《带黑色拱形的画面》《梦幻即兴》《在蓝色中》等。

《红、蓝、黄的构成》 荷兰画家蒙德里安创作的油画。此画创作于1930年，为布面油画，现藏于瑞士苏黎世美术馆。《红、蓝、黄的构成》可以说走到了简化的极致。鲜艳的红色占据了大部分画面，围绕红色的灰色中和了红色的刺激性，蓝色的比重虽然不大，但那种深沉的感觉却实现了与红色的平衡，而偏于一角的一小块黄色则弥补了视觉上的单调。蒙德里安在安排线条、色彩和块面时遵循严格的比例，通过这些不同的比例关系，在画面中制造出一种生动的张力。蒙德里安的冷抽象作品通过精确的计算、冷静的分析、不同的矩形表现出极度的克制。

蒙德里安（1872—1944） 荷兰画家。早期作具象画，后受立体主义影响，并与凡·杜斯堡等发行刊物《风格》，自称“新造型主义”，是风格派的领袖人物。主张以几何形体构成“形式的美”，绘画必须舍弃写实，与自然形象完全分离。为了达到纯粹的艺术形式，他不断地纯化自己的艺术语言，最终限定为：最基本的三原色为红、黄、蓝，三个基本中性色为黑、白、灰，两个基本方向为横向和纵向。作品多以垂直线和水平线、长方形和正方形的各种格子组成，反对用曲线，其画风对现代实用美术设计影响颇大。作品有《红、蓝、黄的构成》《纽约市》《百老汇爵士风钢琴曲》等。

《自画像》 奥地利画家席勒创作的油画。此画创作于1911年，为布面油画，现藏于奥地利维也纳艺术史博物馆。作品为画家的自画像，但与以往写实的自画像不同，席勒的自画像并不追求真实地再现自己的样貌，而是追求表现画家个人的性格与情绪。因此画家的形象并没有被安排在画面的正中央，而是位于画面的左侧，画家的左手抚在胸前，头部微微向左倾斜，但眼睛却正视着前方，仿佛在与观众对视。对比强烈的色彩、肆意的笔触以及夸张变形的人物形象，营造出诡异而激烈的画面效果，表现出一种焦躁、困惑的情绪。

席勒（1890—1918） 奥地利画家。1906年考入维也纳美术学院，16岁就被视为绘画奇才，但因不愿受学院陈规约束，两年后离去。1909年结识克里姆特，创作上受其影响，把分离派装饰趣味与印象派明朗色彩结合起来。1910年后，形成强烈的个人风格，作品用遒劲的细线，勾勒出裸体人物，夸大关节、头手等部位，增强瘦骨嶙峋的感觉，画面具有压抑、痛苦、挣

扎的气氛。油画、水彩画和素描兼擅，是奥地利最重要的表现主义画家之一。作品有《家庭》《仰卧的女人》《母亲和两个孩子》等。

《记忆的永恒》 西班牙画家达利创作的油画。此画创作于1931年，为布面油画，现藏于美国现代艺术博物馆。《记忆的永恒》是达利早期的代表作，表现了他童年时的某一个梦境。画面中三只柔软的、似乎正在熔化的钟表格外显眼。其中一只附着在一个没有形体却长着长睫毛的古怪生物体上，另一只搭在一个看似立方体的木桌边缘，还有一只挂在从木桌上莫名其妙地冒出的一棵枯树枝上。在桌上还有一个小的钟表，上面爬满了蚂蚁，仿佛这些钟表是正在腐烂的生物。达利把梦境中的每一个细节都描绘得格外精细，仿佛自然界中真实的存在。在这个没有生命痕迹的自然风景中，仿佛时间凝固住了，阳光永远不会落下，坚实的岩石永不倒塌，正如爱因斯坦的理论：时光的流逝只是因为人的错觉。

达利（1904—1989） 西班牙画家。受到弗洛伊德潜意识和梦境理论的影响，常常喜欢把毫不相关的物体罗织在一起，从而创造出一种奇特的意境。画风怪诞，具戏谑性，宣称“艺术来源于幻觉，作画则陷入疯狂状态”，是超现实主义绘画的重要代表人物之一。在绘画的同时，还从事电影和文学创作，曾摄制影片《一条安达路西亚狗》《金色的童年》。作品有《记忆的永恒》《哥伦布之梦》《加拉肖像》等。

《生日》 俄罗斯画家夏加尔创作的油画。此画创作于1915年，为木板油画，现藏于美国现代艺术博物馆。作品描绘画家生日那天，妻子手捧鲜花走进画室，他倍感惊喜地亲吻妻子的浪漫场景。人物飘浮在空中，透视比例消失，色彩鲜艳，洋溢着美好的生活气息。作者注重画面的视觉效果，突破事物原本的结构，表达内心的情感。画面背景中俄罗斯风格的挂毯显示出家乡的传统在夏加尔的艺术中一直是他的创造力来源。

夏加尔（1887—1985） 俄国画家、设计师。1910年到巴黎，与一批先锋派艺术家有所交往，受到立体主义的影响。1915年后其绘画的个人风格日益凸显。多创作富于幻想的叙事画，具有乡土和民俗气息，风格浪漫，能兼写实与抽象之长，为巴黎画派的代表人物。作品有《我与我的村庄》《越过维捷布斯克》《蓝色天使》等。精于版画，曾为《死灵魂》和《一千零一夜》等文学名著制作插图。还曾从事过舞台设计。

《人类的境况二》 比利时画家马格利特创作的油画。此画创作于1935年，为布面油画。作品描绘了一个带有圆顶拱门的灰色房间，房间的地上铺着红色的地毯，门外是沙滩与大海，房间内的画架上正放着一幅海边的风景画，门前的地上放着一只黑色球体。画面中的物象非常写实，并没有被变形或扭曲，但是房内的油画的画面与门外的风景却自然地连成一片，平静的画面给人以一种怪诞的感觉。

马格利特（1898—1967） 比利时超现实主义画家。画风带有明显的符号语言，作品真实地表现日常场景，不作变形歪曲，但事件与细节的意外组合，产生奇特怪诞的神秘意味。

他对波普艺术的影响十分重大，代表作品有《戴圆顶硬礼帽的男子》《夜的意味》《袭击》《白纸委任状》等。

《自行车轮》 法国艺术家马塞尔·杜尚的装置作品。创作于1913年，现藏于法国蓬皮杜国家艺术文化中心。杜尚将自行车轮稍作改动，上下颠倒着安装在厨房高凳上，以此完成了这件作品。作品反映了杜尚的艺术理念，即将日常中的现成品制作成艺术品，也是艺术家对艺术定义的思考。

马塞尔·杜尚（1887—1968） 法国艺术家、艺术理论家。早期受塞尚影响，1913年于纽约军械库画展展出用立体主义和未来主义方法描述连续运动的《下楼梯的裸女》，颇引起争议，后移居美国。1917年将一小便池命名为《泉》送往纽约独立画展展出。1920年展出《L.H.O.O.Q.》（亦称《有髭须的蒙娜丽莎》，即在达·芬奇的《蒙娜丽莎》复制品上添上两撇胡须）。还创作了不少油画、雕塑作品。凭借他出奇的独立思维能力和对传统艺术观念的全面挑战，成为达达主义的代表人物，并被视为20世纪最重要的先锋派艺术家之一，影响了一大批年轻一代的艺术家。

《濒危动物：斑马》 美国画家安迪·沃霍尔创作的版画。此画创作于1983年，为丝网版画，其中之一现藏于美国国家野生动物艺术博物馆。作品是“濒危动物”系列作品中的一幅，其他作品还包括大熊猫、秃鹰、猩猩、非洲象、犀牛等近十种动物。这些动物的形象来自报刊上的图片，借助丝网版画的技术，结合波普艺术，大胆的色彩配置创作而成。作品表达了作者对这些濒危动物处境的担忧，一方面希望通过大量印刷的版画作品起到保护动物的宣传作用，另一方面销售此系列作品的收入也被捐赠给相关野生动物保护组织用于救助需要帮助的动物们。

安迪·沃霍尔（1928—1987） 美国画家、电影制作人。1960年开始创作布面油画，将大众传媒世界作为他作品中的题材，例如把日常消费品搬到画面上，或把电影明星、政治人物的照片用丝网印刷技术复印在画布上，或将报刊上所刊登的车祸及灾难景象复制在画布上。他通过作品无限制的复制，改变了手工艺时代作品只有一件的观念。沃霍尔采用最为简便和直接的方法，真实地告诉了世界日常寻常之物是如何成为大众艺术而产生和传播的。其后他到纽约，成为商业美术设计家。1965年之后主要从事电影制作，是美国波普艺术的旗帜性人物。作品有《坎贝尔牌汤罐头》《玛丽莲·梦露》《杰奎琳·肯尼迪》等。拍摄的影片有《切尔西的姑娘们》《吃》《蓝色电影》等。

名词解释

印象主义 19世纪后期20世纪初期流行于欧洲的一种文艺思潮和流派，亦称“印象派”。最初出现在法国美术界，后扩展到文学、音乐等方面。源于批评家列洛对1874年巴黎画展中莫奈《日出·印象》一画的评论。印象主义反对学院派的保守，主张到大自然中去写生，不

要求画出清晰的形象，而追求形式、轮廓、光和色的复杂变化，故又称“外光派”，是在唯美主义和自然主义的基础上形成的，对绘画技法的革新有所贡献。印象主义代表人物有莫奈、雷诺阿、德加等。

后印象主义 印象主义之后发展起来的美术现象。后印象主义严格来说并不算是一个真正的派别，后印象主义的风格特征十分鲜明，坚持色彩是有意义的情感和审美的载体，用色不再以描摹自然的感受为首要任务。坚持形式和构图的独立性，致力于轻巧的架上绘画。代表人物有塞尚、凡·高、高更。

野兽派 20世纪初在法国兴起的一个画派，亦称“野兽主义”。1905年马蒂斯等在巴黎举行画展，因其画法越出绘画的常规，被评论家贬称为“野兽群”，画派因此得名。该画派的历史很短，到1907年已达顶点。野兽派强调绘画要表现主观感受，多用大色块和线条构成夸张变形的形象，以求得“单纯化”的装饰效果。其画风和技法也各不同。代表画家还有杜飞、德兰、鲁奥、马尔凯、凡·东根和弗拉曼克等。对德国表现主义影响很大。

立体主义 20世纪视觉艺术风格和运动，亦称“立体派”。20世纪初形成于法国。主要表现在绘画中，也见于诗歌创作。特点是在作品中分析、肢解表现对象的自然形态，并以抽象的方式重组，故又称“分析的立体主义”。它摒弃传统艺术的造型观念和时空概念，取代了从单一视点描绘物体的习惯方法。同时又因强调探究多面的物体结构，有装饰图案的趣味，但往往陷于玩弄立方的形式游戏，甚至将纸片等实物任意拼凑、粘贴，构成类似几何形体的零乱的画面，故又称“综合的立体主义”。代表人物有毕加索、布拉克等。

抽象主义 西方艺术流派的一种，亦称“抽象派”。20世纪初产生于俄国，后流行于西欧和美国。主要存在于绘画和雕塑领域。主张艺术完全脱离现实生活，用抽象的符号表现“纯精神世界”，反对用具体的造型语言描绘客观物质世界，否定艺术的形象性、真实性和社会教育作用。创始人是画家康定斯基。抽象主义的哲学基础是唯我主义和弗洛伊德的精神分析学说等。代表人物还有荷兰的蒙德里安、美国的波洛克、德国的马尔克等。20世纪后期也影响到中国一部分前卫艺术的创作。

表现主义 现代西方流行的一种文艺思潮和流派，亦称“表现派”。兴起于20世纪初，极盛于20世纪20年代至30年代的德国、美国等国家。“表现主义”一词的出现时间有二说，一是在1901年法国巴黎举办的马蒂斯画展上，二是在1911年德国《暴风雨》杂志的画评上。最早出现于绘画界，是对印象主义注重外在客观物象（如光和色）描绘的反拨，后发展至音乐、文学、戏剧、电影等领域，产生了深远的影响。要求突破事物表象而凸显其内在本质，突破对人的行为的描写而契入其内在灵魂，突破对暂时性现象的描写而展示永恒的品质或“真理”。深受康德、柏格森和弗洛伊德的影响。代表画家有蒙克、鲁奥、康定斯基等。

超现实主义 20世纪在法国兴起的画派。在两次世界大战之间盛行于欧洲，在视觉艺术

领域中其影响最为深远。受心理学家弗洛伊德学说影响，致力于探索人类的潜意识心理，主张突破合乎逻辑与实际的现实，彻底放弃以逻辑和有序经验记忆为基础的现实形象，将现实观念与本能、潜意识及梦的经验相融合，展现人类深层心理中的形象世界。超现实主义的画家认为，现实世界受理性的控制，人的许多本能和欲望受到压抑，能够真正展示人心真实和本来面目的是现实之外那绝对而超然的彼岸世界，即超现实的世界，这就是人的深层心理或梦境。

达达主义 西方现代文艺思潮。在1916年至1923年间出现，被认为是现代艺术史上一种无政府主义的艺术运动。它试图通过废除传统的文化和美学形式发现真正的现实。这项运动由一群年轻的艺术家和反战人士领导，他们抨击西方艺术的传统与偏见，通过反美学的作品和抗议活动表达了对资产阶级价值观和第一次世界大战的绝望。

波普艺术 20世纪60年代风行于美国和英国的艺术流派之一。波普这个词是“通俗”“流行”的意思。它最早出现在英国批评家劳伦斯·阿洛韦于1958年在《建筑文摘》发表的文章，用于形容战后英国呈现出的消费主义文化。波普艺术起源于20世纪50年代的英国，20世纪60年代传到美国。在波普艺术中，英雄史诗的意义和独特性被日常的、大众的流行文化所取代，“高艺术”和“低艺术”的鸿沟逐渐被冲走。波普艺术家关注通俗文化中的图像，比如广告栏、连环画、杂志和超市商品的图像。他们反对抽象表现主义的精英心理，赞美日常生活中的物质主义。波普艺术的第一件标志性作品是由英国“独立群体”成员汉密尔顿创作的小幅拼贴画《是什么使今天的家庭变得如此不同，如此有吸引力？》。

参考书目

[美]理查德·布雷特尔著 丛书中文版易英主编 葛洛沂译 《牛津艺术史 现代艺术：1851—1929》 上海：上海人民出版社 2013年

张敢、李建群、邵亦扬、邵亮编著 《外国美术史及作品鉴赏新编》 北京：高等教育出版社 2014年

[美]唐纳德·普雷齐奥西著 丛书中文版易英主编 易英、王春辰、彭筠等译 《牛津艺术史 艺术史的艺术：批评读本》 上海：上海人民出版社 2016年

[意]罗莎·乔治著 刘勇军译 《图解欧洲艺术史：17世纪（巴洛克、伦勃朗、贝尔尼尼与凡尔赛宫）》 北京：北京联合出版公司 2018年

[意]达妮埃拉·塔拉布拉著 伍姝瑾译 《图解欧洲艺术史：18世纪（洛可可、圣彼得堡、华托与法国大革命）》 北京：北京联合出版公司 2018年

第四单元

当代美术新变化

单元目标解读

了解媒体艺术与公共艺术的具体含义，通过学习媒体艺术相关的信息技术，和公共艺术形式分类知识，了解新媒介、科技、艺术、人文的相互关系。通过对城市生活景观的观察，根据作品的呈现形式、交互参与性或空间功能，辨别生活中的媒体艺术与公共艺术作品。

了解媒体艺术与公共艺术的创作手法，通过对代表性媒体艺术作品的创作技术和创作材料的分析，理解当代艺术的造型语言、创作观念，认识现当代艺术的多样性。结合传统美术鉴赏方法，尝试运用综合的鉴赏知识，从艺术形式、创作媒介、交互功能等方面赏析身边的现代媒体艺术和公共艺术作品。

解读不同地区、不同文化背景下的媒体艺术与公共艺术作品所蕴含的文化内涵，通过学习大数据时代发展下的多元化艺术表现形式和分析无界限的艺术呈现方式，结合城市艺术文化记忆和科技型未来联想，对日常生活中遇到的媒体艺术和公共艺术给出自己的评价。

单元架构

第 17 课
媒体艺术

第 18 课
公共艺术

单元内容

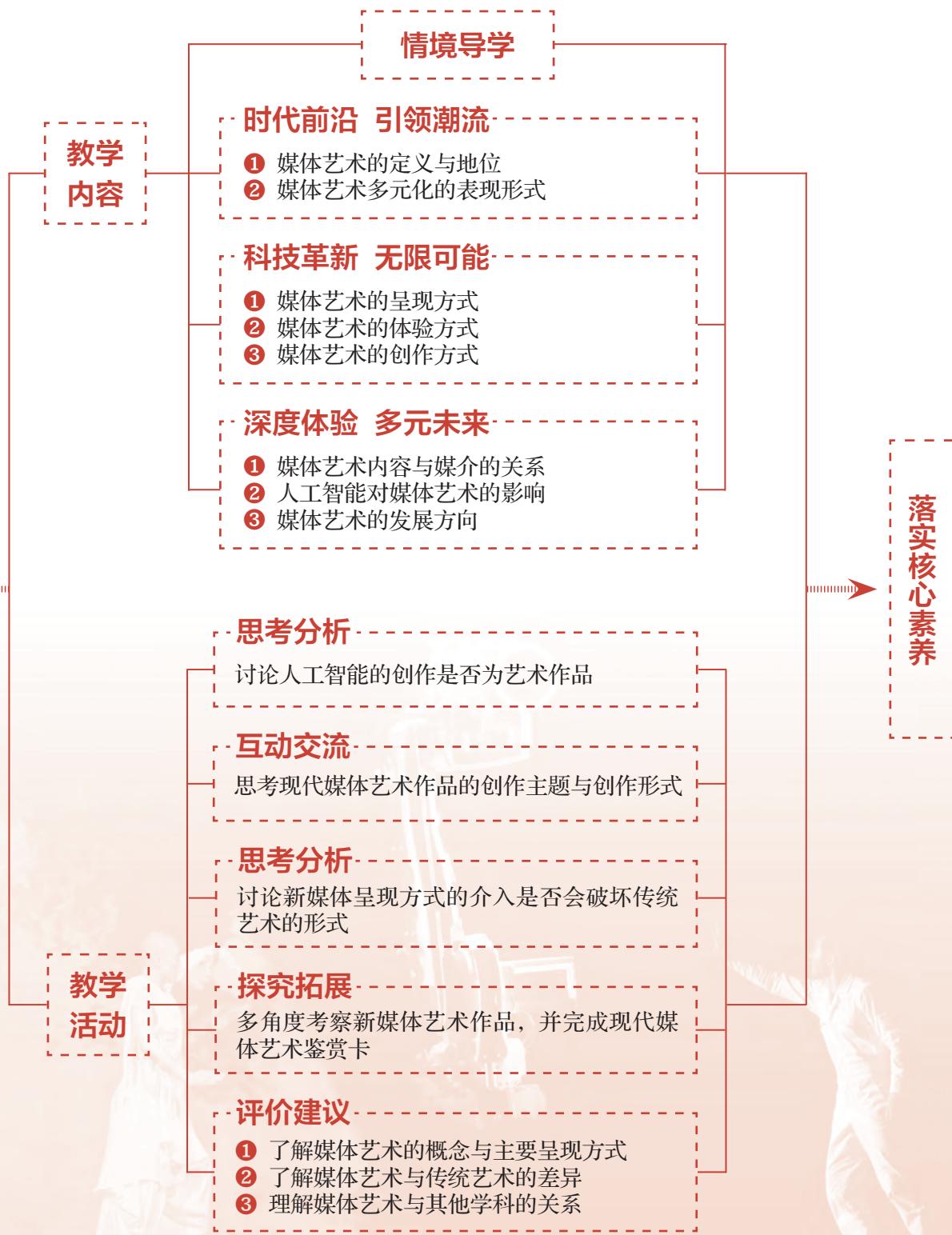
本单元为当代美术部分。其中的两课为并列关系，以当代具有代表性的媒体艺术和公共艺术为切入点展开，结合科技技术与艺术审美，认识当代艺术的多样性。主要围绕媒体艺术和公共艺术两个方面展开阐述。在知识理论层面：引导学生认知基本概念，了解新媒体、科技、艺术、人文的相互关系，辨识媒体艺术和公共艺术的艺术形式、创作观念与人文价值的审美追求；通过对媒体艺术的鉴赏活动，认识现当代艺术的多样性，探讨科技与艺术的关系，展望媒体艺术未来的发展方向；通过对公共艺术的鉴赏活动，了解公共艺术的艺术特征，理解公共艺术与城市的背后故事，以及如何通过艺术手法拉近人与城市的距离。在课程实践层面：媒体艺术以考察活动作为实践活动，不仅丰富学生在现场对媒体艺术的感知体验，还能激发其对媒体艺术制作的好奇心；在公共艺术课程中，则设置了实践性拓展活动，通过对课题的组织、设计、实施，详细了解公共艺术的创作方法与方式，培养学生的创意思维与团队协作能力。

建议教师在知识理论层面，帮助学生建立媒体艺术与公共艺术的艺术理念与价值追求；在实践层面，引导学生通过实地的考察与动手制作，获得更加深刻的参与感和体验感，从而引发学生思考在信息化高速发展的时代背景下，新媒体艺术与公共艺术创作的未来等相关问题。

第 17 课 媒体艺术

媒体艺术

单课框架结构表

教材分析

编者的话：

随着科技的发展扩展了技术与艺术的新领域，多学科的材料、内容、形式介入艺术创作，媒体艺术也呈现出更加多元化的创新形式。

编者选取了《天气计划》《雨屋》、数字版《清明上河图》、《光流的凝点》《莲象》《超越地球边缘的身体》等媒体艺术作品，拓展学生的艺术眼界，让学生了解时代前沿的媒体艺术作品的创作形式以及呈现方式，知道与理解媒体艺术的发展与科技、艺术、人文之间的关系，从而教会学生鉴赏媒体艺术作品以及思考媒体艺术未来的发展方向。

章节内容分析

情境导学 通过鉴赏人工智能手段创作的人物肖像画《下一个伦勃朗》，引发学生对艺术与科技的讨论。探讨人工智能与画家所创作的作品之间的区别，引导学生深入思考：艺术和科技将因此发生哪些改变？其他由前沿科学技术创作的美术作品有哪些？这些作品又具有怎样的特征？以此引出本课的学习内容。

第一部分 时代前沿 引领潮流 主要讲述了媒体艺术的定义及其主要媒介，描述了全新的媒体艺术的发展现状，并分析其代表作品的艺术特征与文化性。本部分共分为两个版块。第一版块讲述了媒体艺术与媒介的关系，媒体艺术不仅强调新科技，还关注与文化、政治、社会及美学上的融和，并对《雨屋》《天梯》以及北京奥运会开幕式影像数字画卷等媒体艺术作品进行具体的说明。第二版块主要讲述了媒体艺术多元的表现形式。互联网技术、三维视觉技术等新科技的运用，使得媒体艺术的呈现方式变得多种多样，文中对白南准作品《电子超高速公路》与装置艺术家埃利亚松的作品《天气计划》进行了具体的分析，并通过鉴赏案例的形式重点介绍了上海世博会数字多媒体版《清明上河图》的创作方式、视听形式及内容呈现方式。

第二部分 科技革新 无限可能 主要讲述了科学技术的全面发展对媒体艺术各个方面所带来的可能性，包括新的呈现方式、体验方式、创作方式。以媒介变革为出发点，列举采用新媒介创作的《LED 时装》《生命体概念模型——回路》等作品，展示并描述了这些作品的艺术效果，展现了媒体艺术新的呈现方式。以沉浸式互动媒体艺术作品《光流的凝点》为例，介绍了媒体艺术全新的体验方式。以结合技术与人文的媒体艺术作品《存在》，及利用新材

料和物理原理设计的作品《图形测试》为例，分析了媒体艺术新的创作方式。

第三部分 深度体验 多元未来 主要讲述了媒体艺术创作的内容与媒介的关系、人工智能对媒体艺术的影响，以及科学技术与艺术的未来发展。通过鉴赏案例的形式重点分析了《莲象》作品中内容与媒介的关系、人工智能对艺术创作与体验方式的影响。以澳大利亚艺术家露西·麦克莱的作品《超越地球边缘的身体》为例，分析作品的内涵以及艺术家的创作理念，从而进一步思考媒体艺术的未来。

二| 教学目标

- ① 了解媒体艺术的创作形式和作品的呈现方式，知道媒体艺术与其他学科在材料、内容、形式等方面融合。
- ② 通过对作品的鉴赏体验、资料调查、小组讨论等形式，了解媒体艺术作品的创作过程，知道媒体艺术交互性、体验性、传递性、文化性的艺术特征，理解科技与媒介对于艺术创作与体验的影响。
- ③ 体会多元互动的媒体艺术所呈现的全新视觉感受，展望媒体艺术发展的前景，从美术的角度体会我国科技兴国强国的精神，激发学生对科技与艺术融合的探索精神。

三| 教学重难点

教学重点 知道媒体艺术融合媒介、科技、艺术与人文的艺术特征。

教学难点 理解媒体艺术多样的呈现方式。

四 教学活动建议

6. 第 154 页 思考分析

如今已经进入数码时代，人工智能是计算机科学技术的一个分支，它通过计算机模拟人类的某些活动功能。该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理等。你觉得人工智能创作的东西算是艺术品吗？

此题建议教师引导学生运用多元的思考角度去分析和回答这个问题。

1. 帮助学生理解什么是人工智能。人工智能是通过计算机模拟人类的某些活动功能以扩展人的智能的科学，亦称“智能模拟”“智能控制论”。1950年，英国数学家图灵在《计算机器与智能》一文中，首次提出“机器能够思维”的观点，促使人们积极探索智能模拟的具体途径。

2. 向学生解释关于人工智能认识的不同观点：（1）人工智能的界限问题。一种观点认为，人工智能的根本界限是机器不能思维，人工智能具有局限性，机器无论怎么发展都不可能超过人；另一种观点不主张给人工智能划定界限，认为机器能够思维，有的甚至还认为机器可以超过人。（2）计算机和机器人能否成为认识主体的问题。一种观点认为，计算机和机器人能够进行相对独立的认识活动，已经成为认识主体；另一种观点认为，人工智能是人的智能在机器中的再现，智能机器始终是人认识客观世界的工具。

3. 引导学生思考艺术价值是否具有时代性。作为价值的一种特殊形态，它存在于人们的认知体系之中。随着时代发展，艺术价值及其形式出现更迭现象，使得人们对一件艺术品的价值可以从更多的角度来审视。

综合以上，教师引导学生展开自我分析，判断人工智能创作的作品是否算作艺术品，并让学生给出自己的判定立场。

7. 第 156 页 互动交流

分小组讨论，如果让你来创作一件新媒体艺术作品，你能利用所学过的哪些学科知识来进行创作？

从“素材选取”“呈现方式”和“传播渠道”三个方面展开梳理和分析，并讨论如何将自己所学的知识融入创作中。比如物理学科有关电力和动力学方面的知识可以帮助我们制作完成一些小的机械动力作品。生物学科的相关知识可以帮助我们模拟生物生长特征，制作模型试验；或者用食物的发酵、安全的细菌培养等方式来创作画面，完成装置艺术作品。体育学科的运动规律也可运用于创作中，比如将运动规律进行视觉化呈现，绘制在画面上或模型

上，也可以将静态的作品作动态转化呈现。数学学科的许多知识也可转化为模型原理。历史、语文等学科中的相关知识更是可以广泛地应用于创作中。任何生活中的常见物品都可能成为创作的材料，成为有意思的媒体艺术作品。

通过作品你又想表达什么？

可以用文案梳理的形式进行讨论交流，也可以请同学结合作品进行口头表述。比如生物材料创作的作品可以表达尊重生命、思考生命的意义；废弃物品用于装置作品中，可以呼吁保护环境；将物理学的机械动力知识用于创作中，表达对于人类和机器关系的思考；将静态物品动态化呈现的作品，表达你对于运动世界的思考，对于永不停息的世界万物的思考等等。

第 157 页 思考分析

在新媒体艺术流行的今天，越来越多的艺术家选择利用新的科技来进行创作，尤其是对中国传统艺术作品的再现，将其转变为动画的形式呈现。你觉得这样的呈现方式是否会破坏原有的艺术形式？

在信息社会的大背景下，人们的生活环境、行为方式、审美取向都与往日发生了非常巨大的变化。在这种背景下，人们对于艺术的接触方式、观看方式、欣赏方式都有了非常多的变化，所以将传统艺术作品通过动画形式加以再现，并没有破坏原有的艺术形式，而是让原有的艺术借助今日的科学技术获得了重生。这可以理解为是艺术形式在历史长河中自然生长的一种过程。

请从主要内容、表现形式、制作技术、文化内涵等角度来谈一谈你的看法。

媒体艺术呈现的形式多种多样，中国传统艺术也有很多门类，如果学生在提到的四个角度以外进行阐述，也应当给予鼓励。

1. 从主题内容看，随着科学技术的发展，拓宽了艺术创作的主题内容，比如许多电影、动画、装置艺术都反应了人类与机器的相处关系。

2. 从表现形式看，媒体艺术丰富了表现的形式，利用多种技术的手段，把静止的画作动态化，把平面的内容立体化。

3. 从制作技术看，新技术的不断介入，让艺术创作的制作技术也不断发展，比如将机械轴承结构介入装置作品的制作中，将生物技术应用于艺术项目中等。

4. 从文化内涵看，新技术丰富了文化内涵，比如中国传统作品具有了大众参与其中的互动性、沉浸性等特征，并激发欣赏者对于当下社会问题，如环境保护、文化的传承与发展等的思考。

另外，从欣赏体验角度来看，以上四个角度已经拓宽了媒体艺术作品的鉴赏维度，比如

媒体艺术作品已经打破传统美术作品的视觉体验，发光体材质、液体材质、透明材质、生物材质、现代工业材质等新型媒材的介入，多方面丰富了视觉的呈现方式。除了视觉，还从听觉、触觉，甚至嗅觉上呈现出媒体艺术作品的多维度欣赏体验价值，比如影视作品基本具有视听欣赏体现，材料交互装置作品可以让观众感受材料的触觉，沉浸式交互作品可以感受虚拟触觉或者光影触觉，甚至会营造出环境气味，让观众达到全感体验。

第 161 页 探究拓展

生活在大数据时代，媒体已经成为我们生活的一部分，艺术家的创作方式也由传统的“画笔”转变为新的媒体技术，请以小组合作的方式搜索所在城市的美术馆或展览馆，选择多媒体类型的展览，进行实地体验或观看多媒体展览的视频，从媒体技术、互动方式、感受体验的角度进行鉴赏分析，完成鉴赏卡。同时有特长或有兴趣的同学，还可以试着做一件媒体艺术作品，并与其他同学分享。

现代媒体艺术鉴赏卡的制作，首先可以让自己选择一件媒体艺术的作品，然后建议教师引导学生梳理作品的名称、创作时间、作品说明和作品照片等信息。同时根据本课所学的内容，分析作品创作的制作技术和互动方式，并总结出自己对作品的感受体验。

现代媒体艺术鉴赏卡				
作品名称	作品图片			
《清明上河图 3.0》				
基本信息				
作者	故宫博物院与凤凰卫视等部门联合创制			
创作时间	2018 年			
作品说明	它是一件融合 8K 超高清数字互动技术、4D 动影影像等多种高科技创作的互动艺术作品。它有“巨幅互动长卷”“孙羊店沉浸剧场”“虹桥球幕影院”等多个展厅来多维度展现。			
媒体技术（从选项中选择相应的答案，在“□”内打钩）				
☐ 计算机	☐ 网络	☐ 算法	☒ 数字技术	☐ 人工智能

互动方式（从选项中选择相应的答案，在“□”内打钩）
☐ 触摸式互动 ☐ 电子设备互动 ☒ 环境体验式互动 ☐ 动作捕捉式互动
感受体验（从主题内容、表现形式、文化内涵等方面分析）
<p>1. 主题内容方面的感受体验：将北宋画家张择端的《清明上河图》呈现出真人与虚拟交织、人在画中的沉浸式场景。作品通过挖掘原作的艺术神韵、文化内涵与历史风貌，让现代观众与古代的《清明上河图》进行了跨时空的艺术对话。</p>   <p>2. 表现形式方面的感受体验：以动态艺术的表现手法，将画卷的人物场景以及情景故事活灵活现地展现在观众眼前，包含了写着“治酒所伤真方集香丸”的“赵太丞家”诊所、“春游扫墓”的故事，以及“辽阔深远的郊外”的场景等，拓宽了观众的历史文博知识的视野。</p>   <p>3. 文化内涵方面的感受体验：以沉浸式体验的交互表现方式，让观众身临其境地感受《清明上河图》中最豪华的“孙羊店”，充分感受宋代的社会文化气息。</p>

第161页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能通过教师讲解知道媒体艺术的简要概念。	能通过教师讲解、小组讨论、资料收集等方式，了解媒体艺术发展的简要历史及概念。	能通过教师讲解、小组讨论、资料收集等方式，简述媒体艺术发展的简要历史及概念；从视觉层面和创作材料层面进行观察，理解技术更新带来的媒体艺术的创作手法、展示方式、互动方式等的发展变化，如互动技术、人工智能、网络技术、三维视觉技术、电子游戏技术等新科技在媒体艺术中的运用。	图像识读 审美判断
能解读媒体艺术作品的艺术特征。	能选取当代美术作品与其对应的传统美术作品进行比较，通过对作品的解读，区别媒体艺术与传统艺术在媒介与材料方面的不同特征。	能选取当代美术作品与其对应的传统美术作品进行比较，通过对作品的解读，区别媒体艺术与传统艺术的不同特征，包括媒介与材料、表现手法、展示方式等角度的不同。	图像识读 审美判断
能知道媒体艺术在呈现方式、体验方式、创作方式上的新突破。	能通过列表梳理、对比分析和调查研究等方法，简单分析媒体艺术在呈现方式、体验方式、创作方式上的新突破。	能通过列表梳理、对比分析和调查研究等方法，简单分析媒体艺术在呈现方式、体验方式、创作方式上的新突破，理解这些变化对艺术创作和传播产生的影响与作用。	图像识读 美术表现 审美判断

续表：

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道媒体艺术的多种艺术形态。	能够通过资料分析、调研学习、教师讲解等方式，了解媒体艺术的多种艺术形态。	能够通过资料分析、调研学习、教师讲解等方式，了解媒体艺术的多种艺术形态，并能够理解媒体艺术是艺术与科学、艺术与人文、艺术与哲学、艺术与其他学科融合的综合体。	图像识读 审美判断 文化理解
能参观媒体艺术展览，并完成鉴赏卡。	能实地参观媒体艺术展览或者网络欣赏媒体艺术展览，并完成鉴赏卡。	能以小组合作的方式，实地参观媒体艺术展览或者网络欣赏媒体艺术展览，并完成鉴赏卡。	图像识读 美术表现 审美判断

五| 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《下一个伦勃朗》 人工智能媒体艺术品。运用人工智能技术，模仿荷兰著名画家伦勃朗的油画作品《自画像》而创作，这一技术由荷兰代尔夫特理工大学与美国微软公司于2016年合作开发完成。系统分析了伦勃朗的所有作品，归类统计为颜色、服装、主题、人口统计学、构图等方面的有效数据，并对笔触、构图、常用角度等细节进行分析，由软件生成新特性，然后组织创作作品，并进行作旧处理，最后画作通过一台特制的3D打印机打印在画板上，以此再现17世纪绘画的质感。

《雨屋》 运用科技创作出的人类与自然交互的艺术作品，由兰登国际团队于2005年完成。作品运用3D追踪系统，随时监控体验者的动作，并把位置坐标发送给计算机，再由控制系统关闭相应位置水管的电磁阀，使观众们可以穿梭在倾盆大雨中而不被淋湿。作品为参观者营造了超现实主义的氛围，提供了独一无二的与水互动的体验，雨如同有意识一样，回应参与者的每个微小互动。该作品在多个国家和城市展出过，引发我们思考人与人之间、人与大自然之间的关系。兰登国际的主要作品都通过艺术和科技相结合的方式，营造出一种独特的环境，并在其中探索人类的状态和运动逻辑。这些围绕着模拟、算法、自动化等概念的艺术作品，是他们思考、探索人类和科技之间关系的一种方式。

《天梯》 中国艺术家蔡国强于2016年创作的艺术作品，作品用火药爆破创作的思路，打造一条宽5.5米、高500米的直入云霄的烟花梯子，包括作品被燃烧，火苗由地面伸向天空的过程。天梯象征着艺术家童年时对于宇宙、自然的好奇心，也代表着创作者长达21年的不懈追求。蔡国强曾三次尝试“天梯”项目：1994年，在英国巴斯，因为天气原因失败；2001年，在中国上海，因为“911事件”被迫取消；2012年，在美国洛杉矶，因为野火风险被撤销许可证。

面对先后三次失利，蔡国强也曾动摇过，但他并未放弃，终于在 2016 年的福建泉州惠屿岛海边完成了这件作品。蔡国强的作品多以东方哲学思想与当代社会问题为基础，以火药爆破艺术和大型装置为表现形式，使其作品充满活力和爆发力。该作品充分体现了媒体艺术创作媒介的储存、呈现、处理、传递信息实体等多方面的新格局，不再像传统艺术的呈现形式，不再是传统的保存材质，作品瞬间呈现的形式和其使用视频长期保存的方式，可以形成信息时代的对话，可以更即兴地表达出诗意图和作品意义，提醒观众思考人与自然的关系。

《天气计划》 利用水汽和灯光模拟出天空和太阳景象的艺术作品，由丹麦艺术家埃利亚松于 2003 年创作。作品设立在英国泰特美术馆的涡轮大厅里，细微的糖水雾气于空间内氤氲而积聚成微弱的云状，内衬镜面铝箔悬挂在天花板上，形成了一面巨大的镜子，使大厅的容积看上去翻了一倍。人们抬头可以看见天花板上自己暗淡微弱的身影。在大厅的尽头，一个巨大的橙黄色光盘被点亮，它由数百个单频灯组成。作品通过科技手段连接人与自然，是一场关于自我、空间和宇宙的相遇，也是一次对于时空的畅想，是一件以科学书写诗意图的艺术作品。作者埃利亚松是一位涉猎广泛的视觉艺术家，擅长运用光、水、气温等媒介来创作装置、绘画、雕塑、摄影和电影作品。他的公共空间项目有 2008 年的《纽约市瀑布》，以及分别于 2014 年在丹麦哥本哈根、2015 年在法国巴黎展出的《冰钟》。

《电子超高速公路》 由霓虹灯管组成的装置艺术作品。作品由 336 个电视机、50 个 DVD 播放器、约 1143 米的电缆和约 175.26 米的霓虹灯管组成，由韩国艺术家白南准于 1995 年创作。作品将电视与快节奏的持续信号流一起呈现出来，霓虹灯不同的颜色区分了不同的地域，每个区域中的电视播放着当地最有地域特色的内容。1974 年，白南准首次将“超级高速公路”这一概念应用到电信业中，以追赶时代的姿态不断向前张望。艺术家白南准是一个以电视机为画布的艺术家，致力于媒体运用于艺术的可能性，他创造了许多由电视机组成的机器人，对 21 世纪的艺术产生了巨大的影响。

数字多媒体版《清明上河图》 借助传统中国画的形式，结合媒体技术，表现出了动态的宋代城市生活图景，是上海世界博览会中国国家馆最重要的展品之一。作品利用工程扫描仪将原作扫描成电子文件，再进行动态创作，使中国传统艺术呈现出全新的动态视觉效果，为观众带来三维的视觉感受。

《生命体概念模型——回路》 2018 年由艺术家林万山联合 ONE 艺术小组发布于“Woo 青岛！”城市创艺生活节的作品。作品在空间中构建了一个悬挂的几何仿生大脑装置，装置内采用数控 LED（发光二极管）灯条。利用动画运动的快慢频闪模仿动物呼吸的节奏，从而制造一个科技生命体。整个空间不透光，充满雾气，从而营造出神秘体验的压迫感，林万山希望借此继续探求人工智能与人类自身的关系。

《LED 时装》 英国艺术家侯赛因·卡拉扬借由服装及灯光视觉效果呈现的媒体艺术作品。

模特于一片黑暗中穿着发光的裙子走出，被嵌入面料下的上万只 LED 灯在裙身显出朦胧的浮动影像；而外层面料给出的与 LED 灯之间的自由空间，则让这些光照的图像在走动中呈现出暧昧的流动感，让观众产生对未来的设想。作者侯赛因·卡拉扬是以服装为媒介研究人类的艺术家，对于移民、历史、社会偏见、政治等有关人类生存的问题，都借由服装及其呈现的视觉效果来追问。

《对话·寓言 2047》 中国导演张艺谋首创的“观念演出”形式的舞台剧，2017 年在北京国家大剧院首演。作品利用动态 LED 灯的特点在暗环境舞台上营造科技感和超现实感，充分体现了电子技术与传统艺术语言的对话感，使传统艺术与各种高科技手段结合，打破了人们固有的思维模式和欣赏惯性，以新颖的“人与科技，何往何至”为主题，在创新中实现了文化的传播与传承。导演跟团队人员特意挑选了那些不为人所熟知或濒临失传的非遗艺术，让那些被大众遗忘而又弥足珍贵的民族文化遗珍重见光芒。作者张艺谋是中国第五代导演的代表人物之一，其执导的《红高粱》《大红灯笼高高挂》《秋菊打官司》《活着》《一个都不能少》《我的父亲母亲》等影片在国内外屡获电影奖项，并三次提名奥斯卡金像奖和五次提名金球奖。

《光流的凝点》 由中国台湾艺术家林俊廷在台北个人展览中展示的媒体艺术作品。作品用声、光、影像、金属雕塑与互动感应装置打造了一个诗意流转的虚拟空间，引领观众直抵梦境的核心，使观众既在作品中，又在作品外。作者林俊廷常用数位影像、互动界面、3D 游戏引擎等来进行媒体艺术创作，其作品多以光、影交织出的诗意图风格与浓厚的人文气息来表达创作主题。

《存在》 荷兰艺术家丹·罗斯加德创作的一项开创性的互动艺术作品。作品大规模地采用了博物馆的内部空间，鼓励观众与作品进行物理互动，观众可以改变场馆中作品的色彩和形状，从而营造出沉浸式的观展体验。气候变化和对景观改善的渴望，激发了作者的创意。在作品中，观众的痕迹最终会消失，为新痕迹腾出空间，象征着人类对地球的影响。作者丹·罗斯加德的艺术项目通常采用照明和传感技术，并具有一定的交互性，其代表艺术项目包括《凡·高自行车道》《彩虹站》。

《图形测试》 日本艺术家池田亮司以感官刺激的方式，探讨抽象事物与人类知觉关系的媒体艺术作品。作品充满了数据化的线和几何图形的平面动态视觉效果，这些直接、简洁的元素构建了抽象化的震撼音视觉效果。由艺术家现场创作的即兴电子音乐，通过多频道单一化的声响来刺激人们获得身临其境的感受。将文本、声音、图像和视频等数据转换成二进制图案，来考察机器表演和人类认知极限的关系。作品包含声音、人与媒介三者之间的互动关系，是探索所有根据行为作出反馈的声音及图形实验。池田亮司的视觉艺术项目通常出现在博物馆的艺术设施中，例如日本东京的当代艺术博物馆和新加坡的艺术科学博物馆。他的

艺术作品以数据可视化以及“原始”状态下的声音而闻名。

《莲象》 日本teamLab团队创作的“昙花一现”系列作品之一。此作品为数字作品，呈现在一块数字屏幕上，随机循环播放三个视频，每个视频时长为5分20秒。视频中，大象的形象会随着莲花花朵在屏幕中逐渐绽放蔓延的过程而显现出来，然后花朵又逐渐凋零。在所有花凋零的瞬间，它所描绘的图像也会随之散去，从而在拆解和组合的过程中呈现图像的动态变化，充分体现了数字内容与媒介的关系。teamLab团队致力于探索艺术、科学、技术、设计和自然界之间的联系，由艺术家、程序员、工程师、CG动画师、数学家和建筑师等各个领域的专家组成。

《超越地球边缘的身体》 澳大利亚艺术家露西·麦克莱制作的大型装置行为艺术。作品将人置于颠倒重心的环境中运动，探索科学和文化的影响，用尖端技术重新设计人体结构，利用可穿戴设备包裹人体，使人类与身边环境相适应。其作品探索人类的适应性和身体的前沿性，强调科技与想象力的连接，通过探索身体、美、生物技术和自我的极限来推测人类存在的未来。

名词解释

人工智能 使电脑或机器具备人类的判断、认知、洞察、学习、了解、推论等智慧行为，以解决需要人力完成的工作。探索和模拟人的感觉和思维过程的规律，进而设计出类似人的某些智能的自动机的科学。利用电子计算机模拟人类智力活动的科研领域，即由机器代替人的智能来完成某项工作。人工智能的研究对于人类的学习、记忆和思维提供了新的研究方法及理论。

媒介 一般指传播媒介，即信息传递的载体，在《新闻学大辞典》中解释为“用来表达含义的静态或动态的任何物体或物体排列。例如：烟火信号、击鼓、里程碑、树皮上的刻痕、跳舞、陶器上的花纹、军号、纸上的墨迹等”。媒介是一个基本称谓，指的是信息源和信息接受者之间的中介，可以是人、机构，也可以是传递信息的物体。而媒体除了有媒介的意思之外，更重要的是强调它的物质性，是传播方法的综合运用，比如电视、电影、广播、报纸、网络等。其中将声音、图像信息转换成电子信号播发出去，通过电波形式传播和接收信息的中介或装置，也称为电子媒介。

电子艺术 以电子技术作为媒介的一种艺术形式。如用电闪光灯布置或投射形成影像，再如用电闪光配以电子乐器组成的电子合成音乐，是艺术与高科技结合所产生的一种变革性的艺术形式。电子艺术是艺术家透过数字化的设备带领观众与艺术作品进行的“互动”。

大数据技术 从各种各样类型的数据中，快速获得有价值信息的处理方式，包括数据采集、数据存取、云存储、数据处理、统计分析、数据挖掘、模型预测、机器学习、建模仿真、云计算、

结果呈现等。

虚拟现实技术 基于可计算信息的沉浸式交互环境，具有真实感的人机交换界面，通过计算机技术生成逼真的视觉、听觉、触觉等感觉一体化的虚拟环境。最为显著的特点是能够帮助人们在虚拟的世界中产生身临其境的感觉。通过虚拟现实技术，将传感器和显示器等设备相连，使得人们在虚拟的场景中真实地感受事物，进行交流和互动。人们还能够通过融入自己的想象，仿真和模拟出真实的场景，从而获取更多的真实体验。

生物技术 以生命科学为基础，利用生物体系、工程原理合成生物制品和创造新物种的综合性科学技术，包括基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程和生物反应器等领域。生物、生物系统及生物工程也可以应用于艺术，包括将动物、植物、微生物、细胞以及其他组织部分的生物材料转化成为艺术材料，利用生物反应过程的技术创作生物装置艺术作品。例如，将细菌中的青霉菌、链霉菌、酵母菌和银光蛋白等试验于艺术创作的综合材料中。

媒体技术 一种计算机技术。使用计算机交互地综合处理数字化的文本、图形、图像、声音、动画、视频图像等多种媒体信息的技术，并使这些信息建立逻辑连接，成为综合多种数字信息及材料的载体，反映了一定的艺术概念。多媒体则是综合集成两种以上媒体，共同表示、传播和存储同一信息的新媒体。多媒体技术的特点是多样性、实时性、集成性和交互性。数字媒体艺术集计算机技术、声像技术、通信技术、网络数字技术、人工智能技术、媒体和艺术于一体，采用先进的数字记录和传输方式，为人们生活的各方面提供方便，为艺术创作提供了多种新视角。它在书籍杂志的出版发行、电信、电视广播、教育培训、文化艺术等各个领域都有广泛的应用。

互动技术 通过捕捉系统、软件控制系统和引擎系统将传统的空间转换为互动空间的一种技术。在互动空间中，人们可以通过身体动作控制相关虚拟形象的运动。互动技术打破了传统的静态空间模式，连接了虚拟和现实空间，将观众融为空间的一部分。其方式包括投影互动、触摸式互动、电子设备互动、体感互动、墙面互动、地面互动、桌面互动与虚拟互动，这些不同的互动方式都可以对应在多种形式的交互艺术中，甚至可以通过发达的网络技术，实现远程网络互动装置艺术。

参考书目

陈玲著 《新媒体艺术史纲》 北京：清华大学出版社 2007 年

杨泓、李力著 《美源：中国古代艺术之旅》 上海：生活·读书·新知三联书店 2008 年

宫林著 《新媒体艺术》 北京：清华大学出版社 2014 年

第18课 公共艺术

单课框架结构表

公共艺术

教学
内容

情境导学

共享空间 重塑城市风格

- ① 公共艺术的文化性
- ② 公共艺术的场域性
- ③ 公共艺术的社会性
- ④ 公共艺术的多样性

人文关怀 服务大众需求

- ① 公共艺术与社会现象、当代生活之间的关系
- ② 公共艺术在生活中的应用

互动交流

讨论城市发展面临“拆”与“不拆”的争议话题

探究拓展

设计一个小型公共艺术作品方案

评价建议

- ① 了解公共艺术的概念和艺术特性
- ② 知道公共艺术与城市生活的关系
- ③ 完成公共艺术设计改造方案

落实核心素养

教材分析

编者的话：

公共艺术作品不仅仅是城市空间的一个雕塑或者装置，它更承载了城市的记忆，传承了城市的文化故事，还提升了人们休闲体验的方式，满足大众对共享空间的需求。

编者选取了世界各地具有代表性的公共艺术作品和公共艺术项目案例，以此来呈现公共艺术的艺术特征，介绍公共艺术的文化性、场域性、社会性、多样性等特性，阐述公共艺术与城市历史发展之间的关系，使学生能认识到公共艺术在现代城市的快速发展下，其艺术形式越来越丰富，并且应用在城市的各个角落，包括生活空间、休闲空间、商业空间、文化空间等。

章节内容分析

情境导学 通过上海静安寺广场的建筑装置作品《韧山水》，分析生活中公共艺术作品对提高生活质量的帮助，分析作品材料与形态和整个场地的关系，引导学生思考：在城市文化日益发展、公共艺术作品也越来越丰富的时代背景下，公共艺术作品介入公共场域后对人们的生活有什么样的影响？它们又是如何让我们的生活变得更美好的？以此引出本课的主要学习内容。

第一部分 共享空间 重塑城市风格 主要讲述公共艺术的不同特性及其相关的公共艺术作品。本部分共分为四个版块。第一版块讲述公共艺术的文化性，探讨公共艺术对城市历史文化传承的积极作用，列举《打电话的少女》《五卅运动纪念碑——五卅魂（主体雕像）》这两件作品具体分析了作品对城市文化与历史的反映。《打电话的少女》在展现写实城市生活场景的同时，唤起了人们对于这个城市的记忆；《五卅运动纪念碑——五卅魂（主体雕像）》则用艺术的手法将历史记忆呈现给现代的人们。第二版块讲述公共艺术的场域性，以城市地铁空间为例，从城市各个共享空间的角度，探讨公共艺术的形态变化，分析作品的艺术特征与作品所在场所的关系，并通过对比鉴赏案例的形式重点比较了《老上海风情》与《炫彩新浪》两件公共艺术作品在功能与形式上的差异。第三版块讲述公共艺术的社会性，探讨公共艺术与公众之间的关系，以《太湖石》为例，强调了公共艺术注重公众的参与和共享的特性，用材质隔离出环境空间，让人们可以多角度地体验公共艺术作品的空间，与公共艺术作品形成互动。第四版块讲述公共艺术的多样性，探讨公共艺术具有多种艺术形式的特性，列举《红色星球》《被包裹的德国国会大厦》《升级》等作品直观地展现了公共艺术作品丰富的主题。

内容和创作方式，揭示公共艺术作品具有连接人与城市的纽带作用。

第二部分 人文关怀 服务大众需求 主要讲述了公共艺术与社会生活的关系以及公共艺术在生活中的应用。本部分共分为两个版块。第一版块讲述公共艺术的创意来源于社会现象或日常生活用品，引导当地民众关心社会、关心生活等问题，列举《断椅》《大鱼》等作品来揭示其蕴含的社会意义。第二版块讲述公共艺术与日常生活环境的紧密关系，它以大众的需求为切入点，探讨大众、生活环境与作品之间的关系，列举《幸福的颜色》《爱》等城市公园中的作品，以此说明公共艺术对于改善我们周边的生活环境具有重要的作用。

二| 教学目标

- ① 了解公共艺术的分类、特性和艺术特征，知道公共艺术的代表作品，了解公共艺术的功能。
- ② 从空间、功能、材料、文化、公共互动性、介入形式等角度，学习和鉴赏公共艺术作品。
- ③ 理解公共艺术背后的文化内涵，感受我国的城市公共文化，感悟公共艺术对凝聚人与人、人与生活、人与社会友好团结关系的作用。

三| 教学重难点

教学重点 了解不同类型公共艺术作品的表现形式及代表作品。

教学难点 理解大众参与对公共艺术创作的影响，感悟公共艺术作品与所在城市的历史、文化之间的关系。

四 | 教学活动建议

第 166 页 互动交流

城市发展一直面临着“拆”与“不拆”的争议话题。以小组为单位，讨论城市中的老建筑、老厂房“拆除重建”好，还是“不拆改建”好？

此题建议教师引导学生理解“不拆改建”与“拆除重建”没有绝对的好坏，而是需要从改建的方式与文化保护的角度去辩证分析和讨论是否有必要进行拆除重建。在保留原有文化精神的前提下，对占用城市资源和浪费城市空间的老区，进行优化改造；对于一些稀少的具有珍贵保留价值的老建筑应采取有效的保护措施。因此，教师可以引用具体的实物案例，引导学生从某个废弃老厂房或建筑改造后的形态，来分析“不拆改建”与“拆除重建”的利弊关系，探讨这是对城市空间的优化利用，还是对文物资源更好的保护，或是两者兼具。

第 169 页 探究拓展

通过本课的学习，同学们鉴赏了一些公共艺术案例，也初步了解了公共艺术的特征与功能。根据所学的知识，为自己的学校或小区中你想要改造的地方，或者你想要帮助的人，设计一个小型公共艺术作品方案。可以是单独设计，也可以两到三人组成小组来完成。PPT 演示设计方案，并回答同学们对该方案提出的疑问。最终由同学投票选出最佳公共艺术改造方案。

通过学生设计校园公共艺术作品的方式，不仅能够综合培养学生的五大核心素养，还能引导学生有意识地将课堂上学过的知识和技能用以解决生活中的问题。教师可参考以下四步，来引导帮助学生完成完整的设计方案：

1. 引导学生根据各自具备的技能组成合适的小团队，并选择想要进行改造的空间区域，然后引导学生梳理该空间的功能分类、空间优势与劣势、空间形态等，从使用功能和美学的角度针对空间需求进行优化改造。
2. 确定了方案的大致设想后，可以为需要空间改造的地域取一个名称，整理选题的背景、优势、改造条件，以及改造后的效果预想等信息。
3. 绘制空间改造的草图（可以手绘，也可以电脑制作），并对实施材料和形式手法进行说明。再进一步优化草图，可以将人物设计进该空间，并写上空间改造实施条件、步骤以及费用预算等信息。
4. 在完成设计方案后，将所有的背景资料，改造的图文资料等按照方案起因、条件、改造方法、实施草图、实施步骤、效果图、区域体验图等顺序整理成 PPT 演示文稿，并与其他

小组讨论，而后可进一步优化。在班级讨论中，还可选出最优质的设计方案，供大家学习。

设计方案		
方案名称	《空间墙面改造》	
设计团队	以小组为单位的学生团队（可以建议学生们为自己的团队取一个名字）	
选题依据	此方案符合学生实施的条件，同时发挥学生擅长的墙绘能力，并打造校园文化墙，向学生传递积极的信息和画面，比如培养学生爱国主义情怀，鼓励学生立志成才，提升学生的责任感，指导学生守纪律、讲礼貌等图文信息。	
	表现形式	墙绘艺术
	经费预算	80 元 -100 元 / 平米
	实施条件	校园某个空间，能满足墙绘的需要，并确保安全。
具体实施	执行步骤	<ol style="list-style-type: none"> 教师引导学生分析校园环境，让学生们在校园内，寻找具备墙面主题绘制条件的空白墙面。 确定画面主题，并绘制样稿，选择积极向上的图文内容进行表达，积极听取教师对于样稿画面的意见。 合理预算，购置外墙绘颜料与工具等。 清洗墙面与刷墙，合理分配每小组各个学生的实施任务，并分发绘画材料与工具，互相提醒穿防脏耐脏的服装。 墙面风干后，参考样稿进行墙面构图与绘制，随时与教师沟通并听取正确的建议。 精修细节，直至绘制完成，最后打扫现场。 结算与总结。
反馈报告	<ol style="list-style-type: none"> 教师引导学生确立设计方案的主题。主题需要与社会主义核心价值观相符合。同时在实施方案过程中，需要教师指导学生墙绘的技能。同时让学生思考墙面美化的改造对于空间美化和信息传播的作用，以及画面空间与校园生活的改善关系。 制作过程中，需要注意以下三点：首先，了解户外环境里能长期保留、不易损坏的墙绘材料是丙烯，特殊效果的材料可以选漆画和人造金粉等；其次，教师需要引导学生合理预算、杜绝浪费；最后，教师需要关注安全性问题，把握画面的同时，控制好绘制现场的安全秩序，最后结束清理现场，杜绝乱丢乱扔。 此项目绘成之后，学生们可以在此公共空间场所休闲与欣赏，建立积极爱护墙面的意识，打造凝聚校园精神文化的公共文化墙面。 <p>（此方案为模拟学生团队构想的概念方案，并未实施）</p>	

第 169 页 评价建议

水平 1	水平 2	水平 3	核心素养
能知道公共艺术的一般创作手法，知道公共艺术的不同艺术特性。	能了解公共艺术的创作手法，知道公共艺术的不同艺术特性。	能了解公共艺术的创作手法；并通过一定的图例与分析，理解公共艺术的不同艺术特性。	图像识读 审美判断
能通过教师讲解，知道公共艺术各个形态的概念意义。	能通过教师讲解，了解公共艺术各个形态的概念意义，及其给人们生活带来的改变。	能通过教师讲解、小组讨论、资料收集等活动，理解公共艺术各个形态的概念意义，及其给人们生活带来的改变。	图像识读 审美判断 文化理解
能以网上搜索的方式，记录公共艺术作品。	能以网上搜索或手机摄影、手绘的方式，记录和梳理不同城市的公共艺术作品，对比分析公共艺术的地域性以及公共艺术与城市文化的关系。	能以网上搜索或手机摄影、手绘的方式，记录和梳理不同城市的公共艺术作品，在感受或体验公共艺术与生活环境的过程中，对比分析公共艺术的地域性以及公共艺术与城市文化的关系，理解公共艺术作品拥有保留城市文化与历史记忆的作用。	图像识读 美术表现 审美判断 文化理解
能在设计改造方案中，思考周边环境的空间需求，分析人们对生活的优化需求。	能通过对比分析、资料研究等方法，在设计改造方案中，思考周边环境的空间需求，分析人们对生活的优化需求。	能通过城市走访、对比分析、资料研究等方法，在设计改造方案中，思考和鉴别周边环境的空间需求，分析人们对生活的优化需求，独立或合作完成公共艺术设计方案，形成优化地域空间与美化周边环境的意识。	图像识读 美术表现 审美判断 创意实践 文化理解

五 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《韧山水》 建筑装置作品。曾位于上海市静安寺广场，兼具艺术性和实用性，由 GOA 大象设计团队和同济大学建筑与城市规划学院团队共同完成。这个作品可以理解为一组开放

的城市景观：由于广场石材地面不允许有丝毫破坏，整个建筑装置不进行地面固定；考虑到台风的强大破坏力，最终采用 50 根 20 米长的流线型钢材杆件作为主体材料，构成了具有起伏变化且具有重感的体量，给人以抽象山水的视觉感受，不仅满足了不同人群的空间需求，还展现出开放的城市精神与动静皆宜的时代气息。

《打电话的少女》 上海市淮海中路上第一座铜像雕塑。作品高 178 厘米，原作已被盗，重新复制后被移至陕西南路地铁站 3 号口。作品不仅有浓厚的生活气息，还有较高的艺术审美价值，反映了都市人的生活状态，与繁华的都市环境融为一体。作品被重塑的事件则充分体现了个城市景观可以让生活在此空间的人们产生对该城市的聚集记忆，即具有唤起城市记忆的功能。作者何勇作为上海油画雕塑院设计师，有许多优秀作品都被业界以及公众所喜爱，如《都市中人》《幻笛》及原放置于衡山路的《蓝调》等公共艺术作品。

《五卅运动纪念碑》 纪念碑雕塑作品。作品树立在上海市人民公园内，毗邻上海最热闹的商业街南京路。纪念碑共有三组雕塑：主体雕塑《五卅魂》，高 16 米，宽 21 米，为不锈钢材质；青铜铸造的圆雕部分，高 3.25 米，宽 3.8 米；紫铜锻造的浮雕部分，高 2.7 米，总长 24 米。三组雕塑的组合从不同方面、不同层次展示了“五卅运动”的精神。轻快昂扬的不锈钢材料，加强了体块在空间运动的节奏和速度，充分表达了纪念碑的主题。《五卅运动纪念碑》作品一方面可以让公众缅怀革命先烈、不忘历史，具有展现历史记忆的功能，同时也让大家对美好的未来充满憧憬。作者由上海油画雕塑院的雕塑家余积勇和上海园林设计院的设计师沈婷婷合作完成。余积勇是一位随着上海城市发展而成长起来的雕塑家，长期从事公共艺术的创作研究，对于公共艺术有着自己独特的理解和大胆的实践。

《中国天文史》 装饰瓷砖壁画作品。位于北京地铁 2 号线建国门站，全长 60 米，高 3 米，于 1985 年安装。同时期在此安装的另一件作品为《四大发明》。站台东侧的《中国天文史》壁画，讲述了女娲补天、后羿射日等故事，也呈现了中国古代发明的各种天文观测设备。壁画由 3000 块彩色瓷砖组成，概括地表现了我国长达 5000 年的天文学发展史。壁画由袁运甫和钱月华共同创作。袁运甫为清华大学美术学院教授，曾为毛主席纪念堂创作大型艺术挂毯《祖国大地》。

《太湖石》 公共艺术作品。位于北京市西城区的北京坊，占地面积约 74 平方米。作品融合环境元素，追求“无我、无相、无限”，旨在将中国的传统美学介入到当代的艺术作品中。作品为人们构筑了流动的现场，大家可以按照自己的意愿，或坐，或行走，去融入这个视觉效果无限溶解形态的公共环境中，充分体现公共艺术作品的公共共享性与大众参与性。

“7000 棵橡树”项目 由德国艺术家博伊斯发起，并在德国卡塞尔市政府和市民支持下完成的公共艺术项目。项目的提出是为了应对城市化发展所带来的环境问题，这项工作是一项长期的大规模艺术和生态干预工程，目的是持久地改变城市的居住空间。目前该项目已成

为卡塞尔城市景观的重要组成部分。

《红色星球》 公共空间的改造项目作品。作品位于静安大宁地区，希望促进人们之间的互动，增强人们在这个露天式街道公共空间中的体验。作品设计了一个由一些类似鼓起气泡组成的篮球场，它是一个超现实主义的游乐场，即打破常规的感知规则以激发人们的想象力和创造力，带来更具沉浸感的体验。作品完成后，成功吸引了人们来使用它，把一个流通区域变成了一个让人们停留的空间。

《被包裹的德国国会大厦》 美国包装艺术家克里斯托及其夫人的代表作品之一。作品创作于1995年，被包裹的建筑是德国国会大厦，此建筑位于柏林市中心，是德国统一的象征。整件作品用了近10万平方米织物和15600米长的尼龙绳，耗时23小时完成，成为柏林最受瞩目的艺术品之一。

《升级》 装置作品。曾在英国伦敦霍克斯顿广场展出，由英国艺术家理查德·伍兹为伦敦建筑节而创作。作品由路边的垃圾车厢和一栋度假屋模型组成。度假屋模型色彩鲜艳，造型卡通，来源于艺术家对20世纪70年代英国房屋的童年记忆，而作品的主题则来源于英国年轻一代无法拥有房产，以及英国主要城市不断增长的无家可归的人们等日益严重的社会现象。艺术家通过将卡通风格的房屋模型置于不同公共场所，以唤起人们对这一现象的关注。

《大鱼》 印刷陶瓷马赛克雕塑作品。作品位于爱尔兰贝尔法斯特的一座码头附近，长10米，建于1999年。马赛克瓷片上装饰有与贝尔法斯特历史相关的文字与图像，鱼身上是陶瓷制成的鳞片，每一片瓷片是一幅画。作品由爱尔兰雕塑家约翰·坎德尼斯创作，其代表作还有《猴与狗》《翅膀运动鞋》《纪念品瀑布》等。

《断椅》 21世纪最具象征性的公共艺术作品之一。作品位于瑞士日内瓦联合国欧洲办事处广场，高12米，其造型为断腿的大木椅，如今已成为与日内瓦大喷泉齐名的艺术景观。这是一只三条腿的椅子，通过以“椅子”喻人，象征人类因碰触地雷而残缺的肢体，警示残酷的战争会给世人带来巨大的灾难，表达出人类希望远离战争，远离无辜的伤害，向往世界和平，希望世界永远和谐的期盼。作品由瑞士著名雕塑家丹尼尔·伯赛特于1997年代表国际残联为纪念《地雷议定书》的正式生效而创作。

《幸福的颜色》 铜合金城市雕塑。作品位于上海静安雕塑公园，高约450厘米，由美国雕塑家彼得·沃得克创作。作品中四枚饱满的苹果，最上一个苹果青涩，尔后苹果渐红，润泽闪亮，小鸟在苹果高处聆听风的耳语，寓意通过不断的努力，终会有幸福的颜色、幸福的日子。

《巨型风向车》 不锈钢城市雕塑。位于上海静安雕塑公园，高12米，由法国雕塑家菲利普·伊其理创作。作品融入中国传统的剪纸手法，以巨型的金属钢板切割出简洁明快的线条。

作品底部是稳健的三角造型，上方风向指针能在风的吹动下转动，孔中的圆环同时也会灵活转动，像眨动的眼睛一般。

《爱》 美国艺术家罗伯特·印第安纳的代表作品之一。此作品被多次复制，并安放于不同的城市，其中之一位于美国费城博爱公园。作品的主题是用举世共通的“爱”字，拆除东西方文化、种族、本土与国际的藩篱，用多种艺术形式和介质，来表达人们祈祝世界和平共荣的愿景。作者罗伯特·印第安纳是波普艺术家，大众传媒、流行文化和商业广告这些非抽象表现主义的元素都构成了罗伯特的大多数作品的主题，这些在当时就与众不同的艺术特征使他的作品更富有诗性和叙事性。他的许多作品都包含字符，例如使用“EAT”“HUG”和“LOVE”等，这些字母和数字既简明又清晰，并且在消解原有意义的同时也萌生了新的含义。

名词解释

景观雕塑 景观公共艺术设计中重要的表达方式，是景观视觉的焦点。从内容与功能上可分为主题性雕塑、纪念性雕塑和装饰性雕塑。主题性雕塑能够表现空间主题，具有针对性，能够点明并升华主题，让人有身临其境的感受或在情感上感染他人。纪念性雕塑主要是以纪念历史人物或重大事件为题材的雕塑，通常体量较大，相对严肃，也常常以系列的形式出现，以达到震撼人心的目的。装饰性雕塑的应用广泛，式样繁多，以美的启迪和感受为最终目标，可通过写实、夸张、变形和借鉴其他艺术形式等手法来设计。

城市雕塑 一般是指在城市规划区范围内的道路、广场、绿化、居住区、风景名胜区、公共建筑物及其他公共活动场地建设的室外雕塑。城市雕塑是城市建筑的重要一环，是建筑与人之间的一种媒介，是城市环境艺术的重要组成部分，是一种相对永久性的公共艺术。城市雕塑是一个系统工程，与城市规划、环境保护、资源配置等方面密切相关。它也是一种历史的延续，是一项文化建设，是城市社会公共环境的有机组成部分。城市雕塑需要社会各界的合作，更需要全体市民公众意识的确立，人人用心呵护，传承城市文化精神。

参考书目

凤凰空间·华南编辑部编 《景观装置艺术》 南京：江苏人民出版社 2013年

王中著 《公共艺术概论（第2版）》 北京：北京大学出版社 2014年

[美]巫鸿著 肖铁译 巫鸿校 《废墟的故事：中国美术和视觉文化中的“在场”与“缺席”》 上海：上海人民出版社 2017年

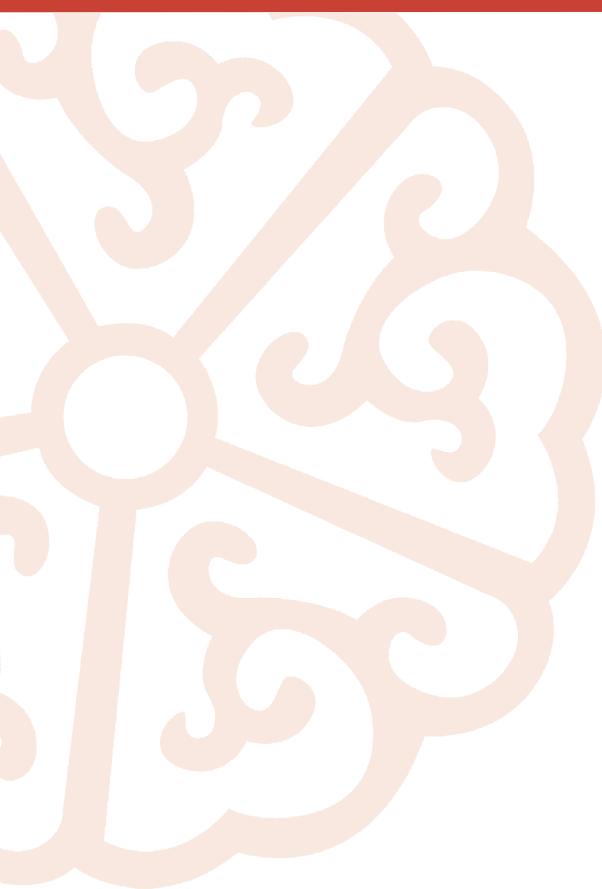

说 明

《普通高中·美术教学参考资料·必修·美术鉴赏》根据教育部颁布的《普通高中美术课程标准（2017年版2020年修订）》和高中美术教科书的内容和要求编写，与高中美术教科书配套，供普通高中使用，为教师教学提供指导性建议。

本册教学参考资料由上海市教育委员会组织编写。编写过程中，上海市中小学（幼儿园）课程改革委员会专家工作委员会，上海市教育委员会教学研究室，上海市课程方案教育教学研究基地、上海市心理教育教学研究基地、上海市基础教育教材建设研究基地及基地所在单位华东师范大学，上海市美术教育教学研究基地（上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地）及基地所在单位上海大学给予了大力支持，在此表示感谢！同时对在编写过程中提供帮助的秦勉、欧阳甦等老师也表示感谢！

经上海市中小学教材审查委员会审查
准予使用 准用号: II-GJ-2021023

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5479-2664-2

9 787547 926642 >

定价: 68.00 元