

普 | 通 | 高 | 中 | 教 | 科 | 书

美术

— 必修 —

美术鉴赏

◎ 上海书画出版社

普 | 通 | 高 | 中 | 教 | 科 | 书

美 术

— 必 修 —

美术鉴赏

② 上海书画出版社

致同学们

同学们：

当你走进一座博物馆或者美术馆，出现在你眼前的往往都是人类艺术的精华，它可能是一幅色彩绚丽的画作，亦可能是一件制作精美的瓷器或雕塑……这些艺术品背后有怎样的故事？我们该如何去鉴赏它们？请走进“美术鉴赏”这门课程，步入世界艺术的殿堂。

通过对这门课程的学习，可以提升你的审美素养，让艺术影响你的情感、趣味、气质、胸襟，激励你的精神，温润你的心灵。美育与德育、智育、体育相辅相成、相互促进。“美术鉴赏”目的在于解决审美教育问题，让你重视学习美学和世界美术史方面的知识，在潜移默化中提升自身的美术素养。

“美术鉴赏”系高中美术教育的必修课，共分四个单元，所涉猎的美术作品基于大美术观念，除了传统的绘画、雕塑之外，还包括书法篆刻、陶瓷、建筑园林、公共艺术、环境设计、新媒体艺术等。第一单元：通过对各类美术作品的细致赏析，了解美术鉴赏的概念和基本方法，理解学习美术鉴赏的意义，乐于参与美术鉴赏活动。第二单元：通过鉴赏中国美术史上的陶瓷、青铜器、建筑、雕塑、书法、绘画等经典美术作品，了解中国美术的基本脉络，以及各类美术作品在不同时期的主要风格特征，激发学习中国优秀传统文化的兴趣，进一步理解传统工匠精神，增强民族自信。第三单元：通过对外国建筑、雕塑与绘画三大门类经典作品的分析与解读，了解外国美术的基本脉络及主要流派和风格特征，理解不同时期美术作品背后的文化内涵。第四单元：通过鉴赏生活中经典的新媒体艺术、公共艺术作品，了解当今世界，尤其是在中国社会中，科技的日新月异对美术创作的影响。

通过对这门课程的学习，我们相信可以培养你的人文意识、严谨作风和批判性思维，以及全球化视野；同时培养你关注当代美术的意识，在数字化、信息化、智能化时代，发现世界美术呈现的变化，以前瞻性的眼光展望未来，畅想未来美术的种种可能，最终成为一名认同自身文化，尊重与理解他国的不同文化，胸襟开阔、与时俱进的新一代公民。

目录

▶ 第一单元 走进美术鉴赏

第1课 美术鉴赏的概念与意义 4

第2课 美术鉴赏的方法 12

▶ 第二单元 源远流长的中国美术

第3课 接泥幻化 24

第4课 青铜时代 32

第5课 土木营造 40

第6课 雕塑风骨 48

第7课 翰墨荟萃 56

第8课 丹青笔墨 64

第9课 时代强音 78

第10课 非遗传承 86

第11课 古道丝路 96

▶ 第三单元 异彩纷呈的外国美术

第12课 砖石拱筑 110

第13课 凝静华美 120

第14课 写实方法 128

第15课 风格流变 136

第16课 视觉变革 142

▶ 第四单元 当代美术新变化

第17课 媒体艺术 154

第18课 公共艺术 162

第一单元

走进美术鉴赏

单元目标

- 了解美术鉴赏的概念与性质，辨析美术鉴赏与美术欣赏的差异，理解美术鉴赏对提高图像识读能力、创意实践能力、审美判断能力以及文化理解能力的重要意义。
- 掌握美术鉴赏的基本方法，学会对不同美术作品运用不同的鉴赏方法，体会作品题材内涵的人文性以及艺术语言的多样性。
- 树立世界美术的视角，从宏观的角度赏析中外美术作品，感受与体会人类对审美的追求。

单元活动

- 活动一：向你的同学推荐一件你最喜欢的美术作品，并从内容、形式语言、情感表达等方面进行介绍。
- 活动二：查找一些资料，试着从不同的材料、工具、技法与题材等角度对美术门类进行分类，并制作美术门类的思维导图。
- 活动三：与同学相互合作，借鉴博物馆或美术馆布置美术展览的形式，选择感兴趣的展览主题，设计策划一场班级美术展。

第1课

美术鉴赏的概念与意义

美术鉴赏的概念
美术鉴赏与美术欣赏的区别
美术鉴赏的意义

第2课

美术鉴赏的方法

美术鉴赏的方法
美术鉴赏的要素

单元架构

美术鉴赏的概念与意义

学习目标

在参观美术场馆、鉴赏经典作品的过程中，了解美术鉴赏的概念，辨析美术鉴赏与美术欣赏的差异，理解美术鉴赏对提高图像识读能力、实践能力、审美判断能力以及文化理解能力的重要意义。

关键词

美术鉴赏
审美能力

人文素养
文化理解

情境导学

当今社会，不论男女老少，任何人都有机会在博物馆、美术馆，甚至是网络上，鉴赏到国内外各类型的优秀美术作品。尤其是近年来，各大艺术场馆层出不穷的展览更是吸引了许多爱好美术的人前往参观，其中就包括苏州博物馆。苏州博物馆不仅拥有丰富的美术藏品，其场馆建筑本身也是一件值得细细品味的美术作品：极简的几何线条，配以粉墙黛瓦、葱竹翠林、片石假山，勾勒出了山水画式的苏州博物馆。苏州博物馆因其建筑美在国内外获得了广泛的好评，但也有人认为其建筑与国内外的其他知名博物馆相比，显得过于素朴，看不出美在哪里。那么你能从美术的角度出发，鉴赏出它的美与意境吗？同样的，其他类型的美术作品你会鉴赏吗？你觉得我们有必要具备一定的美术鉴赏能力吗？

苏州博物馆正门（局部） 贝聿铭（美籍华裔） 1999年—2006年

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？

二 什么是美术鉴赏

入境引思 “一千个读者眼中就会有一千个哈姆雷特”，美术鉴赏亦是如此，鉴赏者所处的时代、国家、民族不尽相同，每个人的生活经历、审美经验也有所差异，所以鉴赏的结果也不一样。那么什么是美术鉴赏？它与我们平时说的“欣赏”又有什么不同呢？

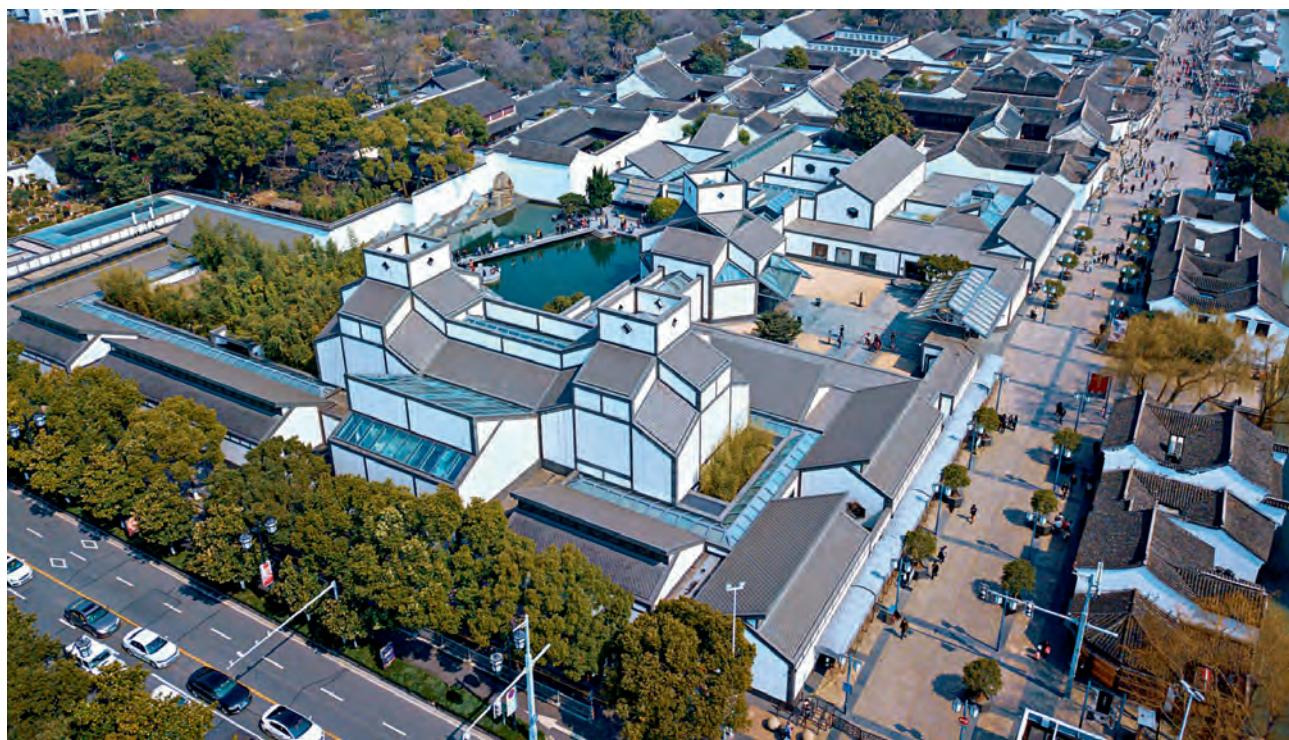
美术鉴赏的概念

美术鉴赏是运用感知、经验和知识对美术作品和美术现象进行观察、体验、联想、鉴别与评价，获得审美经验，提高艺术品位的美术活动。同时，美术鉴赏是美育的重要组成部分。美育既是审美教育，也是情操教育和心灵教育，不仅能提升人的审美素养，还能潜移默化地影响人的情感、趣味、气质、胸襟，激励人的精神，温润人的心灵。

美术鉴赏与美术欣赏的区别

美术鉴赏与美术欣赏都有一个“赏”字，表明两者都包含观赏、品味的感性活动。但是美术欣赏主要是通过观赏作品，领略其中的乐趣。而美术鉴赏是运用感知、经验和知识，对美术作品和美术现象进行观察、体验、联想、鉴别与评价，获得审美经验，提高艺术品位的知性活动。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，与图像识读、审美判断与文化理解等美术学科的核心素养密切相关。

美术鉴赏的过程中我们既要观照作品本身，也要运用所学知识，调动自己的想象力与判断力。初看苏州美术馆新馆，造型简洁、色彩素雅，与国内外许多金碧辉煌的美术馆与博物馆相比，显得过于普通。但著名古建筑保护专家阮仪三评价苏州博物馆实现了现代建筑与传统城市的和谐对话，中国传统建筑中那些有活力的、有价值的风格特点被设计师挖掘利用后焕发出了新的光彩。这是他运用古建筑保护与历史文化街区规划的知识，在对苏州博物馆进行实地调研的基础上，经过一系列观察、欣赏与鉴别之后做出的评价，这个审美过程就是一种高层次的美术鉴赏活动。

苏州博物馆鸟瞰图

二 为什么要学习美术鉴赏

入境引思 著名美学家朱光潜先生曾深入浅出地通过分析木材商、植物学家与画家对一棵古松树的三种不同态度，告诉我们生活中需要有审美的意识。你可曾在高山或海滨，天还未亮，就悄悄等待着观看旭日东升、霞光万道的壮丽情景；你可曾在公园或阳台上，看到仙人球开花，粗糙块茎上那几片稚嫩的浅蓝，让你感到了生命绽放的魅力……可见，我们一直处于发现美、感受美、享受美的生活状态中。那么我们如何才能树立正确的审美观念？如何才能鉴别出有品位、有格调的精神意境的美术作品呢？

图像解读

一件经典的美术作品背后包含着作者丰富的生活积累与巧妙的创意构思。读懂作者在作品中的创意与构思是鉴赏美术作品的重要环节。仍然以苏州博物馆为例，它的建筑既吸取了苏州古典园林之精华，又融入了现代建筑的风格，从而造就了这件意境悠远、淡雅别致、山水交融，具有东方含蓄美的建筑精品。我们可以从传承与创新、建筑与环境等方面来探寻建筑设计师贝聿铭的设计思路，从而理解整个建筑包含的审美与文化特征。同样，当你踏进如此美妙的苏州博物馆时，参观展览和欣赏馆藏精品也是必不可少的审美体验。建筑与其他艺术作品的双重审美体验，真实有效地提升了我们的审美能力。

◎ 苏州博物馆鉴赏案例

从展览、藏品、建筑的角度来鉴赏

展览 以展览来展示艺术品是博物馆的核心功能之一。苏州博物馆设有吴地遗珍、吴塔国宝、吴中风雅、吴门书画四个基本陈列，同时还会不定期地举办各类历史文物和现代艺术品特别展览，如近几年引起社会极大反响的“六如真如——吴门画派之唐寅特展”“梅景传家——清代苏州吴氏的收藏”等。

苏州博物馆特展海报

藏品 这件越窑《秘色青瓷莲花碗》由碗和盏托两部分组成，1956年在苏州虎丘云岩寺塔第三层被发现。碗身外壁、盏托盘面和圈足均饰重瓣莲花，如浅浮雕状凸起，构思巧妙，恰如一朵盛开的莲花。特别是它的釉色滋润内敛，呈现出玉一般的温润感，被认为是五代、北宋年间秘色瓷标准器。

秘色青瓷莲花碗 五代 瓷
高13.5厘米 苏州博物馆藏

苏州博物馆鸟瞰图

屋顶 摄影

建筑造型 通过对传统苏州民居比例与尺度的借鉴，将现代的几何造型与传统的文化空间进行了完美的结合，使新馆的屋顶斜坡和周围老民居的屋顶坡度平行一致，远观新老建筑和而不同，气息贯通。

黑顶与白墙 摄影

建筑色彩 用灰黑色的石片替代了传统的青瓦，通过对材料色彩与肌理的精心选择，使传统的小青瓦屋顶得以更新换代，而来自北方的花岗岩也无障碍地融入到粉墙黛瓦的姑苏城肌理之中。

潇湘奇观图(局部) 米友仁 南宋 纸本水墨 19.8 厘米×289 厘米 故宫博物院藏
以大笔触的遒劲笔法来泼染水墨，墨随笔走，多有纵点、横点、落茄点，笔与墨的有机结合，使作品兼具滋润和沉郁的特色。画面中山形随着云气的飘动时隐时现，从中段清晰的山形可以看出其对苏州博物馆片石山水园的启发。

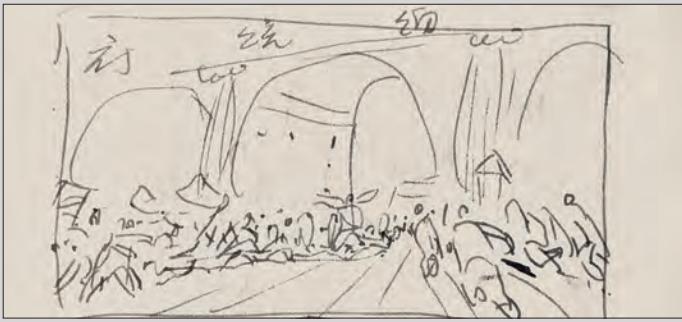
片石山水园 摄影

建筑元素：假山 设计灵感来源于米友仁的山水画《潇湘奇观图》。将色彩古朴淡雅的泰山石通过切片处理，并高低错落地排砌，形成了有别于传统“掇山置石”的现代造园手法。

窗格 摄影

建筑元素：窗格 简洁大方的六边造型，既保留了古典园林花窗借景的功能，又与主体建筑现代的几何造型相融合。

《占领总统府》草图一（“几路冲锋陷阵的人马直奔总统府”的构思）

《占领总统府》草图二（“门楼改旗易帜”的构思）

《占领总统府》创作时的士兵模特

《占领总统府》雕塑小稿

了解创作过程

现实生活中我们也会碰到一些作品，一看就很喜欢，但却说不出为什么喜欢。下面让我们通过了解油画《占领总统府》的构思与创作过程，分析它是怎样打动我们的。

陈逸飞、魏景山在接到关于表现南京解放的油画创作任务后，为了真实地表现南京解放这一伟大的历史时刻，查看了大量图文和影像资料，还到部队体验生活并走访南下士兵，多次到南京总统府实地考察，画了大量的速写。同时，两位画家的创作构思经历了从原先表现百万雄师渡江，到表现几路冲锋陷阵的人马直奔总统府，再到表现门楼改旗易帜的过程。这样创作前的充分准备与构思变化反映了艺术源于生活，但又高于生活的创作原则。最终，画家通过具有破旧立新象征意义的升旗场面，高度概括而又形象地再现了人民解放军摧枯拉朽、改天换地的革命气势，具有撼人心魄的艺术感染力。

为了将历史的真实与艺术的真实完美结合，画家融大胆的艺术想象于逼真的场景描绘之中。作品突破以往同类历史题材的构图形式，采用凌空俯视的角度，表现出气势磅礴的宏大场面。由于在现实中无法写生，画家通过对雕塑群像小样的多角度观察，来调整画面中人物

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。

的姿势、动态、人与人之间的位置关系，从而确定了以俯瞰视角下战士与环境的融合场景作为此画的构图形式。待到构图完善，细节确定，画面效果清晰后，画家才开始正稿的放大制作。

在创作过程中，为了加强油画的表现力和艺术性，画家还特地从上海电影制片厂借来军装、步枪、子弹壳等实物道具，并请来模特写生。因此，画面的细节显得格外精彩而真实。

《占领总统府》色彩小样稿

占领总统府 陈逸飞、魏景山 1977年 布面油画 335厘米×466厘米 中国人民革命军事博物馆藏

清明上河图（局部） 张择端 北宋 绢本设色 25.2 厘米 × 528.7 厘米 故宫博物院藏

此图是北宋末期一幅杰出的风俗画，画卷真实而生动地描绘了北宋都城汴梁的城市景观与生活景象，具有极高的艺术和历史文化价值。

◎《清明上河图》鉴赏案例

从作品细节的角度来鉴赏

清明上河图（局部：城楼）

辽阳古城楼

城楼 城楼是图中最为高大雄伟的建筑。据相关专家考证，城楼为面阔五间、三进、单层歇山式木结构。画家一丝不苟地将繁复的斗拱样式与内部细微景色一一画出，为后世研究古代城楼建筑提供了珍贵的图像资料，至今我们还能从现存的辽阳古城楼中窥探出其受到的宋代城楼的影响。

清明上河图（局部：店铺）

店铺 图中描绘了北宋汴京的当铺、药店、茶馆、包子铺等种类繁多的店铺，与《东京梦华录》中所记载的内容相一致，具有很高的历史文献价值。

开阔知识领域

《论语》有云：“小子何莫学夫诗，诗可以兴，可以观，可以群，可以怨。迩之事父，远之事君。多识于鸟兽草木之名。”这段文字最早表达了艺术具有认识社会、认识自然的双重功能。西晋文学家陆机的“宣物莫大于言，存形莫善于画”更是直接指出了绘画的认知功能。《清明上河图》是北宋画家张择端创作的风俗画。在 25.2 厘米宽、528.7 厘米长的画卷中，画家生动形象地描绘了北宋都城汴京的城市风貌。画面上大街小巷，百肆杂陈。画家通过对各阶层人物及世俗生活场景的细致描写，生动地记录了汴京的漕运、商业、婚俗等民俗风情。在鉴赏《清明上河图》的过程中，我们不仅能够体会到画家高超的绘画技巧，同时也能从画面的各种细节中，看到当时社会的经济结构、城市风貌、建筑形制等，以此拓宽我们在历史、经济、地理等其他学科方面的知识。

虹桥 图中横跨汴河两岸的桥梁，据《东京梦华录》记载：“其桥无柱，皆以巨木虚架，饰以丹幢，宛如飞虹。”故称虹桥。这种贯木拱桥充分发挥木材自身良好的性能，解决了“短材”跨越“大空间”的问题，是我国古代工匠的智慧结晶，对后世的桥梁结构影响很大，如福建清代的弯峰桥还保留着类似的贯木拱桥结构。

清明上河图（局部：虹桥）

清代弯峰桥贯木拱桥结构

陶冶思想情操

美术鉴赏是一种感觉与理解、情感与认识相统一的精神活动，其影响是潜移默化的。这种潜移默化的过程，就是对人的思想情操的陶冶过程。如王冕在《墨梅图》上题诗：“吾家洗砚池头树，个个花开淡墨痕。不要人夸好颜色，只流清气满乾坤。”书圣王羲之有“临池学书，池水尽墨”之典，王冕自比王羲之更甚，认为自己勤奋习书画，使墨水染得池水边的树开出了墨梅。画家以梅花自喻，表达自己不向世俗献媚的高尚情操。画中一枝梅花凌寒盛开，与一旁题诗、印章交相辉映，是诗、书、画、印结合的经典之作。

墨梅图 王冕 元 纸本水墨 31.9 厘米×50.9 厘米 故宫博物院藏
画面主体为一横向折枝墨梅，笔意简逸，构图简练，用墨浓淡相宜，表现出了梅花的神韵。

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。

评价建议

- ◆ 能了解美术鉴赏的定义，辨析其与美术欣赏的差异。
- ◆ 能知道美术对生活的影响，认识美术鉴赏能力对个人与社会发展的重要作用。
- ◆ 能理解美术鉴赏学习的意义，感悟美术作品所蕴含的深刻人文内涵。

美术鉴赏的方法

学习目标

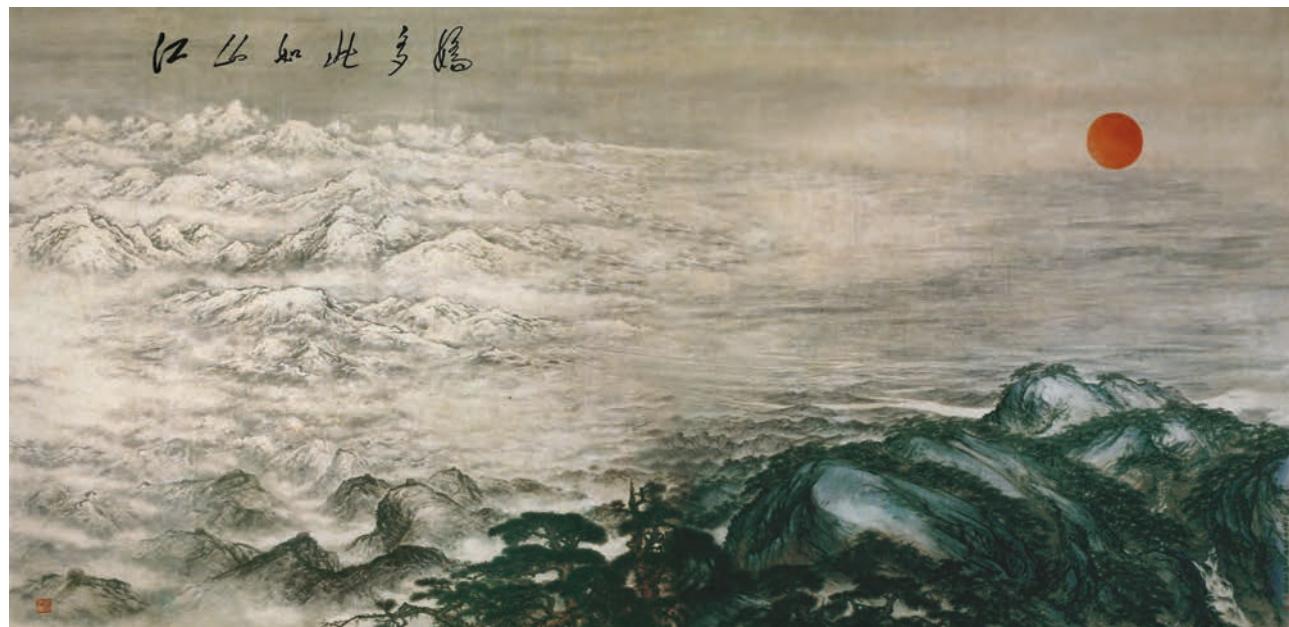
在对各类型美术作品的鉴赏过程中，初步掌握美术鉴赏的基本方法，学会不同美术作品可运用的不同的鉴赏方法，体会作品题材内涵的人文性以及艺术语言的多样性。

关键词

鉴赏方法
鉴赏要素

情境导学

一幅优秀的美术作品往往包含了非常丰富的艺术信息。在傅抱石和关山月合作的画作《江山如此多娇》中，以毛泽东《沁园春·雪》的词意为题材，描绘了神州大地云开雪霁、旭日东升的宏大场景。画家突破了时间与地域的限制，将北国寒冬与江南春色、黄河与长城等有机地融为一体。作品中长城、黄河等形象极富象征意义，表现出中国的勃勃生机，具有强烈的艺术感染力。当面对这样一件美术作品时，你通常会从哪些方面对它进行鉴赏？每种类型的美术作品鉴赏的侧重点有什么不同呢？

江山如此多娇 傅抱石、关山月 1959年 纸本设色 550厘米×900厘米 北京人民大会堂藏
画中崇山峻岭，白雪皑皑；万里长城，蜿蜒起伏；黄河莽莽，奔流不息。表现出祖国山河的壮美。

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。

二 内容解读

入境引思 自然环境、时代精神以及个人的成长经历等不尽相同，促成美术作品不同的题材取向。那么你能分辨出一件美术作品属于什么题材吗？你又能分辨不同题材的美术作品与画家表达的思想感情有什么关系吗？

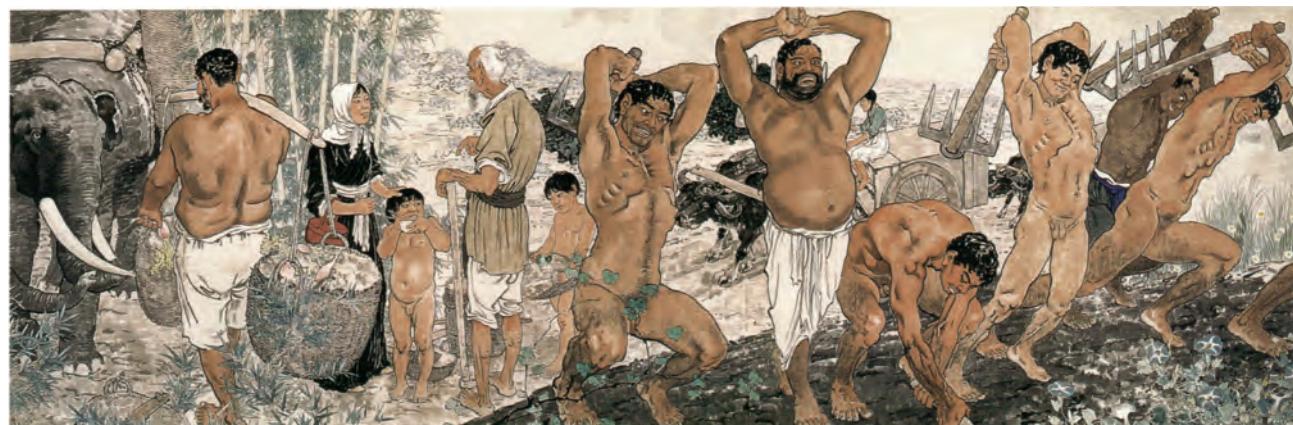
题材

面对一幅美术作品，首先映入我们眼帘的可能是作品中展现的生活事件或自然现象，这些已经通过艺术家选择、概括、提炼而成的材料，就是作品的题材，它们决定了艺术创作的内容范围。

不同的画家会根据自己的艺术特长与审美价值取向，选择某类题材作为主要创作。如徐悲鸿的作品多具有现实意义，历史题材画作《愚公移山》以中国古代“愚公移山”的故事为内容素材，描绘了愚公率众人开山挖路的劳动场面，在当时的时代背景下，以此鼓励中华民族在抗日战争中团结一致，共同奋战，意在以形象生动的美术语言表达民众的决心和毅力。而吴冠中的作品则常以自然风景、生活场景为题材，如《碾子》以农村常见的房屋与农具为素材，反映出寻常百姓的生活与情感。总体而言，历史题材的作品多包含着民族、国家的重大主题，而山水画或风景画则通常蕴含着画家个人对自然与生活的态度。

碾子 吴冠中 1980年 木板油画 46厘米×36厘米 中华艺术宫藏

愚公移山 徐悲鸿 1940年 纸本设色 143厘米×424厘米 徐悲鸿纪念馆藏

该作品用中西结合的形式语言表现了一个古代寓言，规模宏大、气势磅礴，表现出中国人民面对困难持之以恒、百折不挠的精神，是中国近现代美术史上的经典之作。

夏山图 傅抱石 1943年 纸本设色 111厘米×62.5厘米 故宫博物院藏

墨兰图 郑思肖 元 纸本水墨 25.7厘米×42.4厘米 日本大阪市立美术馆藏
画上有“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”的题画诗，从文字中也能感受到画家思念故国之情。

主题

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。如《江山如此多娇》和《夏山图》均出自傅抱石之手，笔法与气势上有明显的相似，但两幅山水画在思想感情的主题表达上不尽相同。《江山如此多娇》通过对锦绣河山的描绘，展现中国的万象更新；而《夏山图》则侧重表现秀美的蜀中山水。

同样，花鸟画也能表达鲜明的主题思想。如当你粗略欣赏郑思肖的《墨兰图》时会发现：疏花简叶，墨色浓重，兰叶形态等与普通的兰花图相比并无特别之处。但当你细细品评画作时会发现画中的兰花无根无土，无依无靠地飘零在空中。我们便能体会到《墨兰图》绝非普通的文人墨戏，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，画家改名为“思肖”，“肖”字为“赵”字繁体的右半部分，“思肖”则寓意着思念赵宋。可见《墨兰图》寄托着画家郑思肖怀念故国的思想感情。

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。

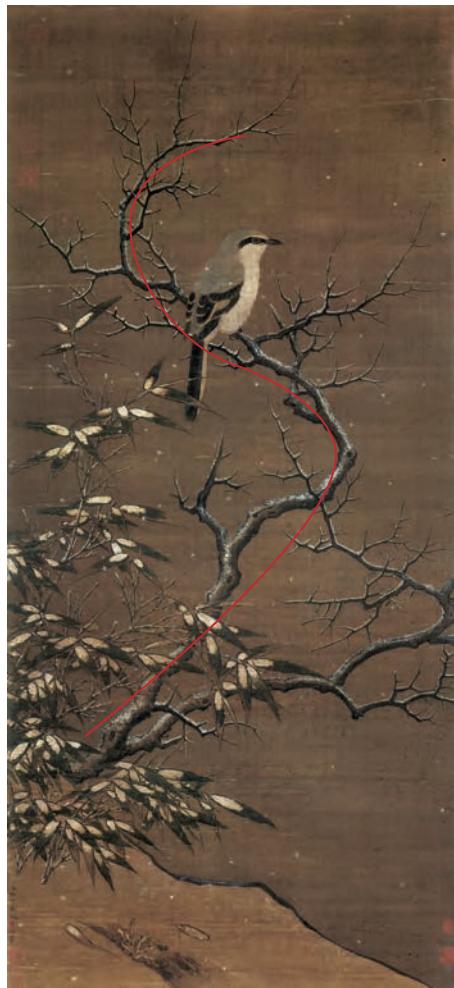
三| 形式分析

入境引思 在了解了画家画了什么，表达了什么思想主题的基础上，我们还需要进一步对作品展开形式分析。任何一门艺术都有它独特之处，从美术作品的角度来看，形式分析主要涉及构图、造型、色彩、空间、材质等表现方式、技术手段和材料媒介。那么，中外画家在艺术表现方面有何不同呢？

构图

我们描绘任何事物必须先经过思考与选择，然后才能将它们在画面上作适宜的布置与经营。苏轼就曾提出过“故画竹，必先得成竹于胸中”的说法。这种作画时根据题材和主题思想的要求，把要表现的形象适当地组织起来，构成完整画面的过程，我们称之为构图。构图时我们通常要遵循统一、对比、均衡等原则，注意画面的主体位置、宾主关系、远近虚实等。常用的构图方式有水平式构图、垂直式构图、三角形构图、对角线构图、“井”字构图、“S”形构图等。

南宋时期李迪的《雪树寒禽图》中，轻染薄雪的棘枝以“S”形分隔画面：在画面的中上方，伯劳鸟的白色腹部与左下方覆雪的竹叶达成色彩上的上下平衡，形成了“S”状；覆雪的山坡、竹子和棘树等构成的不同三角形，也丰富了画面的空间层次，增添了画面的稳定感。而拉斐尔的《披纱巾的少女》是典型的三角形构图，少女的头部与身体外形，使画面构图形成了稳定的三角形，给人以稳定的视觉观感；少女的身体微侧，使画面空间略有伸展的感觉，避免了构图的呆板。我们在许多作品中都能看到类似的三角形构图。同样在人数较多的场景性的画作中，画家往往通过故事情节、人物主次、肢体语言、眼神交流及器物设置等方式来安排画面，也都达到了很好的构图效果。

雪树寒禽图 李迪 南宋 绢本设色
115.7 厘米×52.8 厘米 上海博物馆藏

披纱巾的少女 拉斐尔（意大利） 1512 年 布面油画
82 厘米×60.5 厘米 佛罗伦萨彼蒂美术馆藏

捣练图（摹本） 张萱（传） 唐 绢本设色 37厘米×145.3厘米 美国波士顿美术馆藏

作品描绘了织女劳作的情景，从侧面逼真地叙述了宫女闲暇消遣的另一种优雅。虽然是宋代摹本，但不失唐代原作的华丽气韵。

造型

美术中的绘画、雕塑、设计等又被称为造型艺术，因此，塑造形象是美术创作的主要内容。长期以来，由于中外观察世界与表达思想的方式不同，在描绘形象时形成了各有特色的造型手段。古代中国人物画常用“十八描”、山水画常用“十六皴”来造型。唐代张萱的《捣练图》以柔细流畅的线条塑造出丰满柔和的仕女形象，而服饰的线

条则显得遒劲有力。画面中人物的外形轮廓、动作姿势都经过画家仔细斟酌，体现出古代仕女的柔美。西方油画中常用“面”与“光”来塑造人物形象。总体而言，线条是古老而又被广泛运用的造型手段，通常是画面中最基本的元素。同样是油画肖像题材的作品，吴作人的《画家齐白石像》与伦勃朗的《自画像》在题材、造型等方面呈现出了不同的风格特征。

◎ 《画家齐白石像》与《自画像》对比鉴赏案例

从造型、构图的角度来鉴赏

造型 吴作人的《画家齐白石像》基本以欧洲写实的油画技法创作而成，但画中老人劲挺流畅的银髯、鹤发的笔触，与弱化明暗对比的平光处理，都表明画家运用了中国传统绘画的造型元素。伦勃朗的《自画像》中除了“点”“线”之外，主要用“面”来为人物造型，加之“光”的巧妙运用，使得作品既具有古典肖像油画的特点，又具有画家个人鲜明的艺术风格。

画家齐白石像 吴作人 1954年 木板油画
116厘米×90厘米 中国美术馆藏

自画像 伦勃朗（荷兰） 约1658年 布面油画
奥地利维也纳艺术史博物馆藏

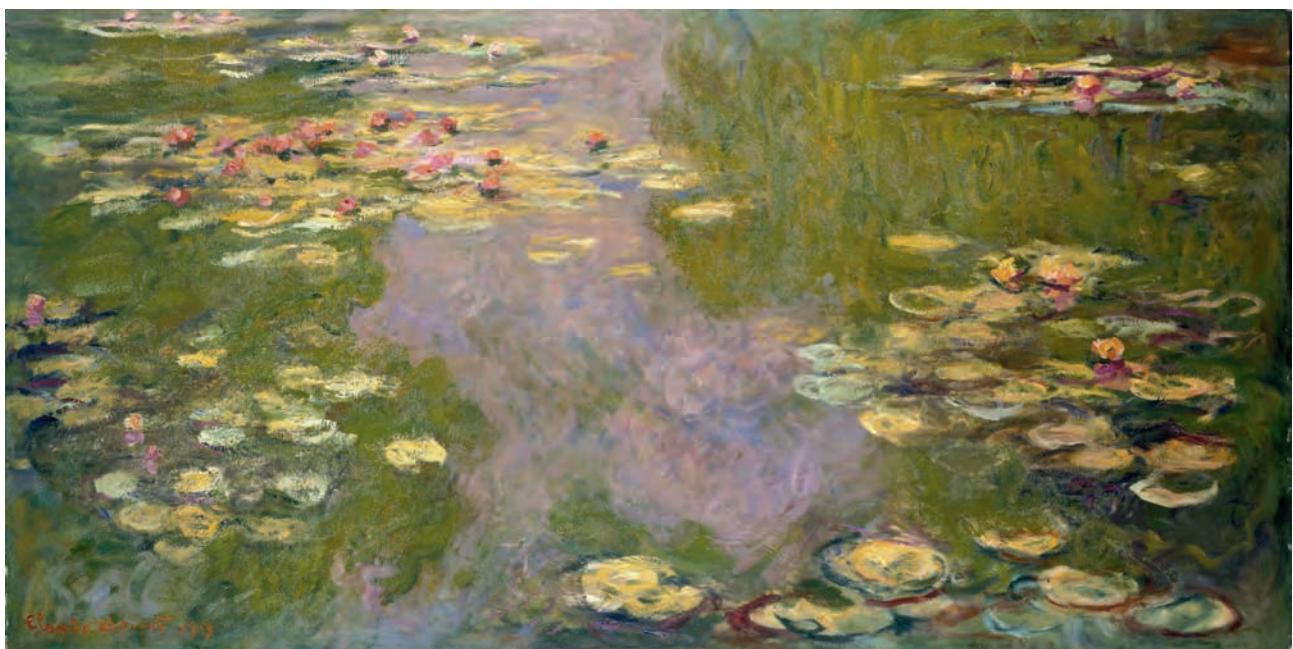
构图 在《画家齐白石像》中，吴作人运用了中国传统水墨画的规律，在画面中留有大块黑白，以大的深色块表现人体，背景处理单纯，用色明净，人物形象更加明朗。伦勃朗的《自画像》中，构图非常完整，人物呈正面稳定的三角形，背景颜色较深，烘托出画家内心的孤独和坚守，是典型的欧洲肖像画作。

出水芙蓉图
佚名 南宋
绢本设色
23.8 厘米 × 25.1 厘米
故宫博物院藏

荷石水鸟图 八大山人 清 纸本水墨
127 厘米 × 46 厘米 故宫博物院藏
全图的焦点是荷叶下一只栖于孤石上的水鸟。水鸟形状独特，单足独立，神态凄凉，它似在休憩，更似冷眼观望。

睡莲 莫奈(法国) 1917年—1918年 布面油画 100 厘米 × 200 厘米 美国大都会艺术博物馆藏
该图为典型的印象派作品，画家擅长光与色的表现，改变了阴影和轮廓线的画法，美丽的睡莲一片片向湖面扩展开来，产生独特的自然情调。

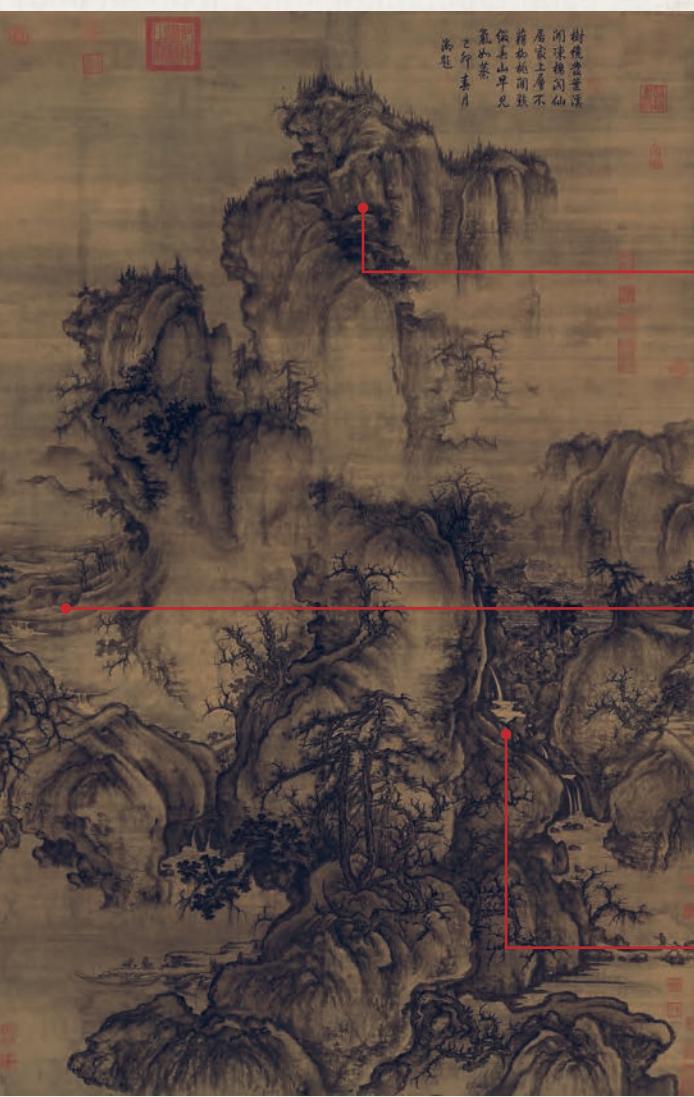

饮水的熊 杨冬白 1984年 大理石雕塑
60厘米×54厘米×23厘米 中国美术馆藏

空间

空间是与时间相对的一种物质客观的存在形式。在美术领域，雕塑、建筑等三维艺术中的空间是真实存在的。鉴赏这类美术作品，我们需要重点关注艺术家是如何通过体积对空间占有，从而形成丰富的空间关系。雕塑作品《饮水的熊》通过借鉴二维艺术的造型手法，巧妙地把熊和熊的倒影组合在了一起，拓宽了我们的观察视角与想象空间，从而丰富了作品的空间关系。

绘画、摄影等二维艺术的空间是画家根据创作需要想象虚构的。鉴赏这类作品，重点关注画家是如何通过画面中物与物的位置关系来虚构“空间”的。中国古代山水画中的空间以“远”见长，北宋画家郭熙总结山水画空间时有“高远”“深远”和“平远”三种不同的方法，称之为“三远法”。“三远法”在他的《早春图》中也得到一一呈现。

早春图 郭熙 北宋 绢本设色 158.3厘米×108.1厘米
台北故宫博物院藏

◎ 《早春图》鉴赏案例

从中国山水画“三远法”的角度来鉴赏

高远 云雾缭绕于山间，同时分割了画面，拉开了远景与前景、中景之间的距离，当观者自下往上观看作品时，便能感受到主峰的巍峨耸立，雄伟气势。

平远 左侧中景处略施水墨，层层丘陵向远处逐渐淡去，水域缥缈，如“对面千里”，在有限的空间中表现出辽阔的视觉效果。

深远 画面中景处墨色浓郁，山间溪水潺潺流出，自然联想到山谷深处辗转而来的源头，见水思源。

太湖鹅群 吴冠中 1974年 木板油画 46厘米×62厘米 中国美术馆藏

画面主体虽然没有细腻的细节刻画，但红、白色块构成的笔触与画面肌理恰到好处地表现了鹅群的欢快热闹以及画家澎湃汹涌的创作激情。

材质

犹如音乐演奏离不开乐器，美术创作也离不开适当的材料，材质也是构成美术作品审美价值的重要因素。对于中国画而言，生宣适合泼墨写意，而熟宣多用于绘制工笔画。油画创作中油性颜料与刮刀的共同使用会产生独特的画面肌理。吴冠中的《太湖鹅群》中，画家用奔放的笔触捕捉活蹦乱跳的白鹅，产生了激情迸发的肌理效果，增强了画面的视觉冲击力。当然，油画材质也适于细腻逼真地再现物象。

我国最早记述手工艺的典籍《考工记》中提出的“天有时，地有气，材有美，工有巧，合此四者，然后可以为良”，是品评中国古代工艺美术的重要标准，可见“材质”有着特殊的审美价值。从《翠玉白菜》可看出：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，最终雕成了这件形象逼真的“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。

翠玉白菜 清 玉雕 18.7厘米×9.1厘米×5厘米
台北故宫博物院藏

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。

到前线去 胡一川 1932年 黑白木刻版画 20.5厘米×27厘米
中国美术馆藏

整体感悟

入境引思 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。因此，整体感悟画面表达的思想感情是美术鉴赏所要追求的目标之一。我们在鉴赏作品的同时，亦应思考艺术家表达情感的方式是怎样的。

美术作品特别是绘画作品，重视对画面的呈现，是抒发作者内心情感重要的方式和途径。这与中国古代画论“六法”中的“气韵生动”是相通的，均是艺术作品中不可或缺的要素。

情境

在美术作品中，画家往往通过对特定情景的描绘来表达内心的思想和情感。《到前线去》的作者胡一川在日寇侵华，民族危在旦夕的时刻，毅然走出象牙塔，以刻刀为武器，积极地宣传抗日。作品中振臂高呼，力盈天地的人物形象极具感染力，既是亿万同胞奔赴抗战前线的生动写照，也是画家救国救民思想感情的强烈表达。维米尔的《窗前读信的少女》画面呈现的是读信这一常见的生活场景。画家通过少女专注的神情与柔和的光线，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。

窗前读信的少女 维米尔（荷兰） 约1662年—1664年 布面油画
46.5厘米×39厘米 荷兰阿姆斯特丹国立博物馆藏

知识链接

◆ 什么是六法？

“六法”是南齐谢赫在《古画品录》中提出的绘画品评标准，即气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写。其中，气韵生动是“六法”中最重要的一“法”，要求以生动的形象充分表现人物的内在精神，是对作品总的要求，是一种理想的境界。

泼墨仙人图 梁楷 南宋 绢本水墨 48.7 厘米×27.7 厘米
台北故宫博物院藏

容膝斋图 倪瓒 元 纸本水墨 74.7 厘米×35.5 厘米
台北故宫博物院藏

意境

与写实的油画与表现主义的美术作品相比，中国古代绘画作品显得更加含蓄，画家很多时候是在追求画作的神韵与象外之象。梁楷在《泼墨仙人图》中描绘了一个袒胸露怀、心醉神迷的仙人形象，主要用侧锋浓墨扫就，唯有五官用线简单勾勒，但人物憨态可掬的形象跃然纸上。这种不求形似、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。倪瓒的《容膝斋图》中，画家计白当黑，虚实相生，中景空白处生出虚渺空灵、萧疏淡远的景象，近景空有草亭不见人影，实为画家超脱尘世的内心表达。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。

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？这些角度各自适合怎样的美术作品？

评价建议

- ◆ 能知道美术鉴赏中作品的内容、形式、情感表达等方面的内涵。
- ◆ 能选择一件自己喜欢的作品，从内容、形式、情感等方面进行美术鉴赏。
- ◆ 能辨析不同美术作品在内容、形式、情感等方面差异。

第二单元

源远流长的中国美术

单元目标

- 了解中国美术的发展脉络，了解中国不同时代美术作品的基本特征及其形成原因，认识非物质文化遗产保护和传承的重要性。
- 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的基本特征；知道不同门类的风格、代表作品及作者。
- 体会中国美术的源远流长与博大精深，感受中国美术在中外文化交流过程中的重要影响，树立对中国美术与中国文化的自信心。

单元活动

- 活动一：以小组为单位，在中国美术作品中选择一类美术作品，对其进行鉴赏，分析其发展、造型、风格等要素，并与全班分享小组的鉴赏内容。
- 活动二：请你在学习本单元之后，考察本地的博物馆或美术馆，选择一个艺术品门类，为其馆藏或展出的精品，制作一本介绍小手册。
- 活动三：思考时代发展对非物质文化遗产的影响，以非物质文化遗产的保护和传承为主题，组织一次班级内的演讲活动，谈谈你对这一主题的看法。

第3课 抟泥幻化

陶瓷的材料与性质
陶瓷的功能与审美
不同时期的陶瓷

第4课 青铜时代

青铜器的器型与文化
青铜器的铸造方法
青铜器的纹样与铭文

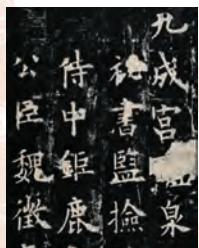
第5课 土木营造

中国古代建筑的造型与结构
中国古代建筑的艺术特色
中国古代建筑的创新与传承

第6课 雕塑风骨

中国古代雕塑的风格特征
中国古代雕塑的表现手法

第7课 翰墨荟萃

书法的风格流变
书体的特点
书法与金石篆刻

第8课 丹青笔墨

中国画的画科分类
中国画的形式语言
中国画的人文精神

第9课 时代强音

主旋律题材美术作品的历史沿革
主旋律题材美术作品的意义和价值
主旋律题材美术作品的新风貌

第10课 非遗传承

非遗与民间美术
特色非遗项目
非遗的保护与传承

第11课 古道丝路

丝绸之路的概念和历史
丝绸之路的文化交流
丝绸之路上的美术

单元架构

抟泥幻化

学习目标

在对中国古代各个时期陶瓷器的梳理中，了解陶与瓷的不同以及发展演变过程，知道各大名窑的特点，感受中国人制瓷的精湛技艺以及审美追求。

关键词

陶器
瓷器
青花瓷

情境导学

瓷器是我们日常生活中常见的用品，但你能否想象几百年前欧洲的油画作品中就已经有了中国青花瓷的身影？美国华盛顿国家美术馆所藏的文艺复兴时期意大利画家乔凡尼·贝利尼的杰作《盛宴》，描绘了希腊神话中宴会的场景。有趣的是在画面中出现了三件带有蓝色花纹的容器，其中一件放在地上盛装水果，另外两件或托起或高举。这三件器物就是中国明代的青花瓷器。中国人日常使用的瓷器，跨越万里，出现在遥远的意大利，成为油画中神话人物的神圣用具。这是东西方文化交流的见证，也让我们思考中国古代工匠是如何把普通的泥土变化为精美瓷器的。

盛宴 乔凡尼·贝利尼（意大利） 1514年 布面油画
170厘米×188厘米 美国华盛顿国家美术馆藏

盛宴（局部）

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出现在西方的绘画中呢？中国瓷器到底有什么独特之处呢？

二 土中幻化 百器为首

入境引思 在人类制器史上，唯有中国在经历了青铜器的辉煌之后，又将陶瓷推向了人类在这领域的高峰。那么中国古人为何对瓷器情有独钟？瓷器又是怎样发明产生的呢？

绚烂的陶器时代

陶器的出现是古代人类由渔猎和采集经济为主的生活方式，过渡到以农耕家畜饲养为主的定居生活方式的产物。考古资料表明，中国制造陶器的历史可以追溯到一万年前。进入新石器时代，中国古代先民的制陶技术已达到了极高水平，如仰韶文化和马家窑文化的彩陶、龙山文化的蛋壳黑陶等。

彩陶是指在质地细腻的陶坯上绘有红、黑、白等颜色纹样的陶器。彩陶的装饰和器型十分丰富，最直观的是纹样，有几何纹、人物纹、动物纹、植物纹等。如半坡文化的彩陶盆，以人面、鱼等形象作为装饰，形象独特，充分显示了中国原始先民丰富的想象力和艺术才能。仰韶文化的《鹳鱼石斧图彩绘陶缸》，用彩料绘制了一只口叼鱼的鹳鸟，一旁竖立一柄装饰精美的石斧，画面生动，色彩和谐。

鹳鱼石斧图彩绘陶缸 新石器时代 仰韶文化
高47厘米 河南省汝州市阎村出土
中国国家博物馆藏

蛋壳黑陶杯
新石器时代 龙山文化
高22.6厘米 口径9厘米
山东省日照市东海峪出土
山东省考古研究所藏

◎ 《彩陶人面鱼纹盆》鉴赏案例

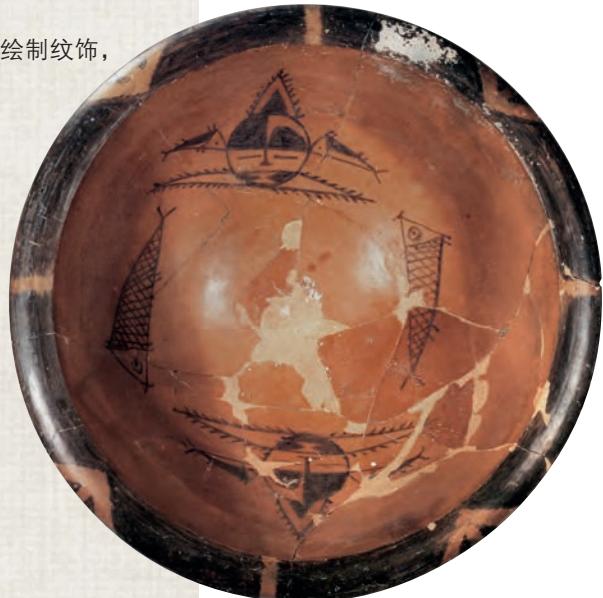
从造型、工艺、纹饰、文化寓意的角度来鉴赏

造型 器型为盆形，腹部突出，盆底略平，内壁光滑，外壁粗糙。为仰韶彩陶工艺的经典器物之一。

工艺 彩陶是陶坯未入窑焙烧前，用铁、锰等颜料在坯体上绘制纹饰，入窑后进行烧制。彩绘能牢固地附着于器物表面，不易脱落。

纹饰 人面鱼纹最具特色，人面呈圆形，头顶有鱼鳍形装饰。眼睛细平，似闭目。鼻梁挺直。嘴巴左右两侧分置变形鱼纹。另外，在人面耳部也分置两条小鱼，从而构成人鱼合体的奇特形象。显示了半坡先民以图像表现文化意象的才华与能力。

文化寓意 古代半坡人在许多陶盆上都画有鱼纹图案，这应与当时的图腾崇拜和生产生活有关。半坡人在河谷地带营建聚落，过着以农业生产为主的定居生活，兼营采集和渔猎。这些画面内容是半坡先民生活与文化发展的真实记录。

彩陶人面鱼纹盆 新石器时代 仰韶文化
高16.4厘米 口径40.8厘米
陕西省西安市半坡遗址出土 中国国家博物馆藏

原始瓷罐 西周 高27.5厘米 洛阳博物馆藏
商周时人们以草木灰浆涂在陶器的表面，烧出了一层薄薄的釉，由此制作出了最早的“原始瓷”。

越窑青瓷八棱瓶 唐 高21.5厘米
陕西法门寺博物馆藏
瓶的颈肩上有与肩腹相应的八角凸棱纹三周，通体施青釉，明亮雅致。

官窑弦纹瓶 南宋
高33.6厘米 故宫博物院藏
宋代青瓷一般釉层较厚，莹润有光泽，有玉质般的特点。

从陶器到瓷器的蜕变

世界各地均能烧制陶器，唯瓷器是中国创造。那什么是陶？什么是瓷？我们常说的“陶瓷”，实际上是指陶器和瓷器两种器类的合称。陶、瓷之别通常被认为体现在原料、烧造温度、施釉等方面。瓷器的胎体为瓷土，一般在1200℃的温度下烧制，通常会施有一层玻璃釉，吸水率低，具有透明或半透明性，敲击有清脆的金属声音。而陶器的胎为陶土，烧造的温度较低，一般都是无釉或施低温釉。

中国商周之际就出现了原始瓷，科学测试确认其已经很接近成熟的瓷器了。真正的瓷器出现在东汉时期，浙江上虞小仙坛窑址发现了最早成熟青瓷，它向全世界证明“瓷器起源于中国”。自此开始了瓷器延绵千年的故事，在中国瓷器中出现了唐代越窑秘色青瓷、南宋官窑青瓷、元青花、明成化斗彩瓷等名品。

斗彩花蝶纹罐 明
高9.1厘米 英国大英博物馆藏
斗彩瓷是陶瓷釉上彩和釉下彩分别绘制、
先后烧制的特殊彩绘瓷，“斗彩”有釉上
彩和釉下彩争相斗艳之意，以明代成化年
间的产品最为著名。

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。

瓷器资料卡		
名称		
年代		描摹瓷器外形
尺寸		
釉色		
馆藏		

四| 名窑风采 流芳后世

入境引思 每个朝代都有著名的窑场和陶瓷品种。你能理解各时代典型瓷器的艺术与文化价值吗？你知道各个名窑陶瓷器的典型特征吗？

浓妆艳抹唐三彩

隋唐时期是中国陶瓷大放光彩的时代，出现了越窑青瓷、邢窑白瓷等众多种类的瓷器，多为自然而清雅的风格。而“唐三彩”多黄、绿、蓝等颜色，釉色因在窑火中流淌交融而显得色彩更为饱和浓艳。唐三彩多为墓葬明器。题材既与现实生活或世俗意愿相关，也不乏丝绸之路上的多元文化形象，是唐朝社会生活的生动写照。《三彩釉陶骆驼载乐俑》是其中的代表。三彩骆驼上有七位手持不同乐器演奏的坐俑，中间另有一位站立跳舞的女俑，构思巧妙、造型独特，是盛唐气象的再现。

三彩釉陶骆驼载乐俑
唐 高56.7厘米
陕西历史博物馆藏
巨大的双峰骆驼昂首鸣叫，背部铺着波斯毯的平台上，七位乐手的深情演奏及舞者体现出大唐的热情。

◎ 《三彩釉陶骆驼载乐俑》上形态各异的人物

拍板

琵琶

排箫

笙

竖琴

舞蹈

箫

笛

莲花温碗 汝窑 宋 高10.4厘米
口径16.2厘米 台北故宫博物院藏
汝窑釉色温润，釉面呈蝉翼纹细小开片。
以天青釉最为著名，色如雨过天青。

白瓷孩儿枕 定窑 北宋 故宫博物院藏
孩童双臂环抱，卧于榻上，形象生动自然。

青瓷凤耳瓶 龙泉窑 宋 高28.8厘米
日本大阪市立东洋陶瓷美术馆藏

蓝釉红彩盘 钧窑 宋 直径18.1厘米
故宫博物院藏
钧窑的釉色是宋代瓷器中最富于变化的，以
生产窑变色釉著名，釉色变化多样，色泽晶莹。

宋代的名窑			
名窑	特点	代表作	收藏地
汝窑	釉色天青，釉面有细小的开片，底部用细小的支钉烧造。	莲花温碗	台北故宫博物院
定窑	釉面为牙白色，多有刻花、印花的装饰。	白瓷孩儿枕	故宫博物院
磁州窑	吸收了传统绘画、书法的技法，以白地黑彩为装饰。	白釉黑彩童子垂钓纹枕	河北博物院
龙泉窑	釉色以粉青、梅子青为代表，釉质肥厚，温润如玉。	青瓷凤耳瓶	日本大阪市立东洋陶瓷美术馆
钧窑	釉色变化多样，以窑变釉著名，色泽莹润。	蓝釉红彩盘	故宫博物院

青色如玉出宋瓷

宋瓷最大的成就是将青釉色发挥到极致，各大名窑生产出不同种类的青瓷，釉色出现了青绿、天青、粉青等各种变化，加上厚釉的工艺，使瓷质完全脱离了土料的质感，呈现出温润如玉的迷人光泽。宋时名窑迭出，官窑、民窑争相斗艳，比较著名的有汝窑、定窑、磁州窑、龙泉窑、钧窑等，深受当时和后世人们的喜爱。

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？

◆ 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。

白釉黑彩童子垂钓纹枕 磁州窑 宋
河北博物院藏

童子垂钓纹枕的线描稿

青花昭君出塞罐(展开图)

罐子的展开图如一幅中国画长卷，画中王昭君怀抱琵琶，梳高髻，着汉装，左右各有一名骑马的胡服女子随行。迎亲的匈奴使节和汉朝送亲的官员，掩映于山石、苍松、翠柳、修竹、芭蕉之中。将沙漠旅途的艰辛化作风和日丽的南方美景，有着典型的元代景德镇装饰趣味。

青花昭君出塞罐 元
高 28.4 厘米
日本出光美术馆藏

青花五彩绘丹青

说起中国瓷器，人们首先想到的就是青花瓷。青花瓷的胎使用了高岭土，采用釉下彩绘的工艺，青花为含钴颜料，高温下呈现出蓝色，与白底形成鲜明对比。元明清三朝，青花瓷成为景德镇瓷器最具代表性的产品，以元代和明代永乐、宣德年间的青花瓷最为著名。

明清时期，以青花瓷为基础，景德镇又相继衍生出青花釉里红、斗彩、五彩、珐琅彩、粉彩等多种彩绘形式。陶瓷绘画表现形式日益广阔，不仅囊括了民间图案、戏曲故事等各种样式，还融入了中国花鸟、山水、人物画等表现形式。故宫博物院收藏的清代《五彩花鸟纹尊》，色彩绚丽，描绘了夏日池塘荷花盛开、水鸟游动的场景，生动自然、极富情趣，体现出清代瓷器彩绘技艺的高超。

五彩花鸟纹尊 清 高 44 厘米 故宫博物院藏

青花云龙纹梅瓶 (一对) 明 高 55.2 厘米 美国纳尔逊—阿特金斯艺术博物馆藏

三 器物相生 雅俗共赏

入境引思 陶瓷不仅是生活用品，也是工匠和艺术家进行艺术创作的材料。结合图文，探讨陶瓷艺术表现的形式有哪些？陶瓷器是如何生产出来的？表现的题材与社会生活有哪些关联？

景德镇窑戏剧舞台人物纹瓷枕 元
18厘米×32厘米×15厘米
安徽博物院藏

瓷枕造型为一个舞台的形象，其中塑造出众多演员正在表演戏剧的场景，设计构思巧妙。

青瓷莲花尊 北齐 高69.8厘米
中国国家博物馆藏
采用飞天、宝相花、莲花等装饰图案，通过刻花、印花、贴花等手段，使整个器型富有雕刻的立体感。

表现生活百态

陶工融合多种工艺手法来表现生活中的各类事物，如戏曲故事、民间传说等，使陶瓷艺术呈现出多种形态。元代《景德镇窑戏剧舞台人物纹瓷枕》将瓷枕设计成一个戏台形状，体现出元朝戏曲文化流行的特点。

融合雅俗趣味

随着陶瓷工艺的发展，陶瓷艺术的表现形式趋向多样化和精致化，并出现了陈列观赏用瓷。其在器型塑造和装饰手法上追求极致，表现出不同的审美趣味。北齐《青瓷莲花尊》通体用莲瓣纹装饰，融合多种文化元素，端庄大方。清代乾隆时期的《各种釉彩大瓶》，集历代陶瓷工艺之大成，雅俗共赏，极具观赏价值。

◎ 《各种釉彩大瓶》鉴赏案例

从不同类别釉彩的角度来鉴赏

乾隆时期制瓷工艺达到历史最高水平。这件瓷瓶集工艺之大成，被称为“瓷母”，由十几种不同的工艺和图案来表现，体现了乾隆时期宫廷独特的艺术品位，富丽奢华，端庄大气。

- 低温釉上彩（珐琅彩胭脂紫地缠枝花）
- 高温单色釉（仿哥窑釉）
- 低温釉上彩（金彩）
- 高温釉下彩（青花缠枝莲）
- 低温颜色釉（松石绿釉）
- 高温颜色釉（仿钧窑的窑变釉）
- 高温釉下彩·低温釉上彩（斗彩）
- 高温单色釉（粉青釉贴塑凸皮球花）
- 高温颜色釉（霁蓝釉加金彩）
- 低温釉上彩（粉彩开光吉祥图案）
- 低温釉上彩（粉彩开光吉祥图案）
- 高温釉下彩（青花缠枝莲）
- 高温单色釉（仿汝窑釉）
- 高温颜色釉（酱釉加金彩卷草纹）

各种釉彩大瓶 清
高86.4厘米 口径27.4厘米
故宫博物院藏

瓷都景德镇

宋代景德年间，宋真宗皇帝把自己的年号赐予江西昌南的一个因制瓷而闻名的小镇，景德镇因此而得名。元代以来景德镇的地位逐步提升，成为青花瓷最主要的产地。景德镇拥有丰富的矿产资源，高质量的瓷土使得瓷器的质量大大提高。制瓷工艺也逐渐细化，流程分工明确。景德镇博采众长，广泛吸纳全国各地的名窑精华，生产的瓷器品质高超，被誉为中国的“瓷都”。

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……中国的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中，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。

评价建议

- ◆ 了解陶瓷的演变历史。
- ◆ 能知道不同名窑及其特点，并对不同名窑进行辨别。
- ◆ 能描述陶瓷器基本的制作过程，体会中国陶瓷背后的文化内涵。

◎ 陶瓷的制作流程图

① 拉坯

将炼好的胎泥置于辘轳车的转盘中间，用轮制成型方法制成具有一定形状和尺寸的坯件。

② 晾坯

将成形的坯体摆放在木架上晾干。

③ 画花

常见的装饰技法有印花、刻花、划花、镂空、贴花、剔花、绘画等。

④ 施釉

指在陶瓷坯体外表施一层瓷土（或陶土）与助溶剂加水调和成的釉浆。

⑤ 烧造

将陶瓷坯件装入窑炉中焙烧，使瓷器取得所需要的强度、光泽。

⑥ 出炉

瓷器烧造完成后，进行筛选，淘汰残次品，运往消费地。

青铜时代

学习目标

在对各类经典青铜器的鉴赏中，了解青铜器的发展流变过程，知道青铜器的器型、工艺、铭文与纹饰，体会中国古代匠人的高超智慧和技艺，感悟青铜的审美与文化价值。

关键词

青铜文化	青铜工艺
青铜器型	青铜纹饰

情境导学

1995 年为庆贺联合国五十华诞，中国政府向联合国赠送了一尊世纪宝鼎。

世纪宝鼎是以商周时期青铜大鼎为范本进行设计的，器身雄浑圆润，装饰有兽面纹、云纹，内壁铸有铭文：“铸赠世纪宝鼎，庆贺联合国五十华诞。”世纪宝鼎重达 1.5 吨，高 210 厘米，象征即将到来的 21 世纪。四边铸 56 条夔龙纹饰，象征华夏 56 个民族。

中国为什么选择商周风格的青铜大鼎赠送给联合国？中国传统的青铜器又有什么特别的内涵和文化精神呢？

知识链接

◆ 青铜礼器的文化内涵是什么？

中国夏、商、周时期的青铜器多为礼器，或称“彝器”，其主要是为了在祭祀、宴飨、征伐及丧葬等举行的礼仪活动中使用，被赋予了特殊的意义，体现了使用者的身份、等级和权力。礼器的器型厚重巨大，一般不作为实际生活用品。

世纪宝鼎 1995 年 高 210 厘米 重 1.5 吨 位于联合国总部大楼前

二 大国重器 彰显礼治

入境引思 从夏、商、周至秦汉，青铜器在社会文化生活中始终占有举足轻重的地位，成为时代的象征。

你了解青铜器的时代象征意义吗？你知道青铜鼎作为“大国重器”的内涵吗？

中国的青铜时代在公元前2000年左右形成，主要包括夏、商、西周和春秋时期，在商代晚期和西周早期，青铜的冶铸业达到高峰。不同时期的青铜器在造型、纹饰、文化理解等方面有着时代差异，多元的面貌营造出璀璨的青铜文明。

青铜器在历史发展过程中逐渐由生活用器上升为富有文化含义的礼器，它既是礼治文化的承载物，又是贵族阶层彰显等级权威、显示神明之德、实现礼仪教化的用具。“鼎”是青铜礼器中的代表，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。后母戊鼎和大克鼎则是商代和西周时期青铜鼎的代表，二者体现出了不同时期青铜鼎的装饰、造型的特点。

◎ 后母戊鼎与大克鼎比较鉴赏案例

从造型、文化理解、纹饰的角度来鉴赏

造型 后母戊鼎是典型的商代青铜器，鼎身为方形，双耳，四柱足，造型简洁大方，营造出一种狞厉深沉的气氛。大克鼎则是典型的西周时期的青铜器，造型为三足圆鼎，器型庄重大气。

虎噬人纹 后母戊鼎的鼎耳正面铸有一对老虎，虎口相对，中间有一人头，一般称为“虎噬人纹”，显得威严肃穆。

后母戊鼎 商 高133厘米 重832.34千克 中国国家博物馆藏
目前所知夏、商、周时期最大最重的青铜器，是商王为其母而作。

文化理解 后母戊鼎内铸有铭文“后母戊”，“戊”是商王母亲的名字，铭文意为：将此鼎献给敬爱的母亲戊。大克鼎鼎内铸铭文290字，是研究西周土地制度和官制的重要资料。

波曲纹 大克鼎腹部饰一条连续的波曲纹，环绕全器一周，连续反复，产生一种韵律感，给人以活泼舒畅的感受。

大克鼎 西周 高93.1厘米 重201.5千克 上海博物馆藏
上海博物馆镇馆之宝，器型庄重。内铸的铭文主要记载了膳夫克受到周王赏赐的内容。

二 钟鸣鼎食 器型多样

入境引思 中国古代的青铜器取得了极为辉煌的成就，其中大部分的器物都是非实用功能的礼器。除了青铜鼎之外，你还知道青铜器的其他器型和种类吗？

青铜器以用途划分，可以分为食器、酒器、水器、乐器等，其中酒器数量较多。同时绝大部分的器物都属于礼器，被赋予特殊的意义，成为礼制的体现。

食器

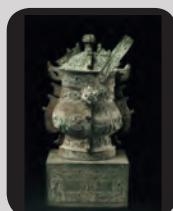
鼎 原本只是一种日常生活用的器具，主要用来烹煮肉食、实施祭祀和宴享等。后来鼎常被

乳钉纹簋 西周 高45厘米 美国佛利尔美术馆藏

当作“明尊卑，别上下”的青铜礼器，成为了划分等级和权力的标志。

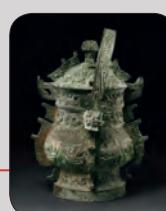
簋(guǐ) 为饭食器，是商周时期的典型器物，与鼎形成“九鼎八簋”的组合，成为重要身份地位的象征，一定程度上代表了主人的身份。西周时期的乳钉纹簋，器身装饰有两圈凸起的乳钉纹和四只兽首鳌，威严神秘，形制庄重，构造复杂。

卣(带“禁”) 盛酒器。造型和装饰与右侧较大的一件卣相似，只是底部配有一件小型方禁，形制独特。

尊 盛酒器。大口盛装酒的容器，一般为敞口，颈部较长，整体造型粗壮，也有动物形状的器型。

卣 盛酒器。有提梁，可以提携，俗称“提梁卣”，是盛装酒的容器，有盖子。

彝(jiǎ) 灌酒器。有双柱、鼓腹，下有三锥形空足，与腹相通，颈腹间一侧有鳌。“鳌”是器物侧边供手提拿的部分。

爵 斟酒器。器体如杯。口部一端是流，可倾酒。流和口的交接处一般有一对柱，腹部一侧有鳌，下有三足。

青铜礼禁 西周 美国大都会艺术博物馆藏

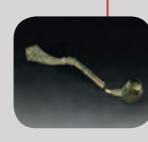
盉 盛水器、盛酒器。盉与酒器组合，盛水以调和酒味浓淡，是酒器。盉与水器盘组合，就成了水器，用来倒水盥洗。

角 斟酒器。形制与爵大致相同，所不同的是“角”的上端没有柱。下有三足外撇。

觯(zhi) 饮酒器。有圆体和椭圆体两种。束颈，鼓腹，有的有盖。

斗 斟酒器。由一个平底或环底的小杯连铸一段或曲或直的长柄，用以从盛酒器中舀出酒。

觚 饮酒器。敞口高体杯。觚与爵是一组最基本的酒器，常伴随出土。

禁 器座。用以放置尊、卣等酒器，外形为方形，意为禁酒或控制饮酒，强调适度而止。

四羊方尊 商 高 58.3 厘米 重 34.5 千克

中国国家博物馆藏

酒器。存世商代青铜方尊中最大的一件。器型厚重宏大，器身装饰有四只凸起的羊首。此尊“羊”有吉祥的寓意，同时整体又给人以威严肃穆之感。

牺尊 春秋 高 33.7 厘米 重 10.76 千克 上海博物馆藏

水牛形尊，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。从其结构可见，这是一件温酒器，牛背上的锅形器可以盛酒，空穴注水装于尊腹用来温酒。牛鼻上穿有一环，说明在春秋时期，已经开始用穿鼻的方法来驯服牛了。这件牺尊是研究中国牲畜驯化史的宝贵实物资料之一。

酒器

爵 为斟酒器，把温好的酒由爵倒入饮酒器中饮用。流与口的交界处有一对柱，腹部一侧有鑿，下有三足。

尊 为盛酒器，分为方尊和圆尊，此外还有一类造型为动物形的尊，如牛、羊、象、鸮等。如著名的四羊方尊，方尊腹部铸有四只羊首，造型大气生动；还有牛形的牺尊，造型独特生动。

罍 (léi) 为一种大型或中型的盛酒器。罍除了肩部设两耳外，正面腹下部另设一耳，这是为倾酒而设，分有方体和圆体两类。商代晚期的皿方罍则是大型青铜酒器的代表。

禁 东周典籍中将置放盛酒器的器物称为禁，也有劝解勿要过度饮酒之意。现收藏于美国大都会艺术博物馆的青铜羶禁就是难得的一组成套的西周时期的青铜酒器组合。

◎ 皿方罍鉴赏案例

从造型、纹饰、发现史的角度来鉴赏

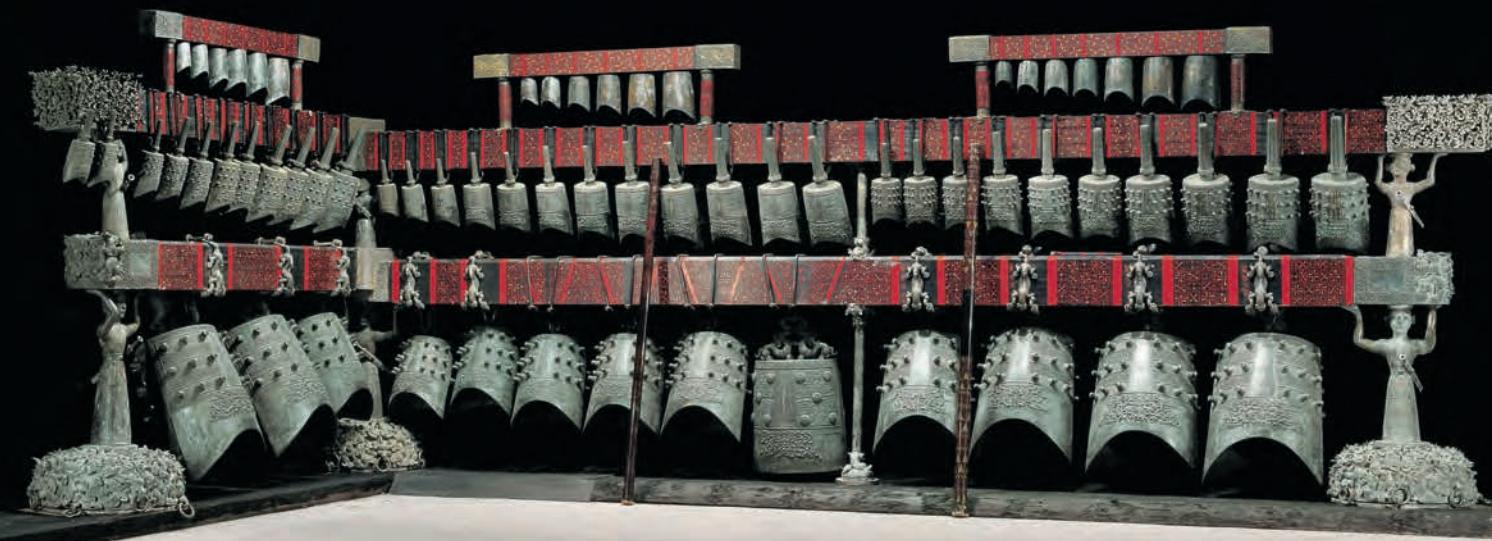
造型 造型借鉴了建筑的形制，器盖呈宫殿庑殿顶的形状，整体显得极为高贵。

纹饰 器身凸起的衔环和提梁，呈兽首的形象，为夔龙和饕餮的合体神兽。四方棱边均突起长条的扉棱，造型来自夔龙。全器从顶盖、器身到底足遍布浮雕的装饰，有兽面纹、夔龙纹、凤鸟纹。

发现史 皿方罍是迄今为止发现的最大的青铜罍，被称为“方罍之王”。1922年皿方罍发现于湖南，在动乱的年代，器身和器盖分离，器身流失海外，器盖留在国内。2014年经过各方努力，流失海外近百年的皿方罍器身回归中国，器身、器盖合体，被湖南省博物馆永久收藏。

皿方罍 商 高 88 厘米 重 51.5 千克 湖南省博物馆藏

曾侯乙编钟 战国 273厘米×748厘米×335厘米 重2567千克 湖北省博物馆藏

乐器。曾侯乙墓编钟共65件组成，分三层八组挂在钟架上。钟架呈直角曲尺形，主要由六个佩剑的青铜武士和几根圆柱承托。

曾侯乙匜、盘 战国 匝高13.4厘米 盘高12.8厘米 湖北省博物馆藏
水器。出土时匜置于盘中之情形。匜颈腹镶嵌有云纹和龙凤勾连纹，流盖上的前部为兽面形，后部为两条鸟首龙纹。

曾侯乙鉴缶 战国 高63.2厘米 重171千克 湖北省博物馆藏
水器。冰鉴是由方鉴和方尊缶两件青铜器组合而成的。鉴中放冰(温水)，缶中盛酒，以作冰(温)酒之用，设计精巧，体现了当时高度发达的制作工艺。

水器

盘和匜 盘和匜是一套水器的组合。匜用来浇水洗手，盘用来盛洗过手的水。曾侯乙墓中出土了一套青铜盘、匜组合，十分珍贵。

鉴 大型容水器，有双耳或四耳。基本形式为大口，深腹，平底。大鉴的用途：盛水为镜鉴，可作照容用；盛冰为冰鉴，作冰镇用。曾侯乙墓中出土的青铜鉴缶就是作为冰(温)酒之用。

乐器

编钟 为大型打击乐器，兴起于西周，盛于春秋战国直至秦汉。编钟由大小不同的扁钟按照音调高低的次序排列起来，悬挂在巨大的钟架上，用木锤和长形的棒分别敲打铜钟，能发出不同的乐音。因为每个钟的音调不同，按照音谱敲打，可以演奏出美妙的乐曲。1978年曾侯乙墓中出土了一套完整的编钟，它是迄今为止发现的保存最好、气势最宏伟的编钟。它的出土说明早在战国时期，我国的音乐水平已经发展到了相当高的程度。

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。

◆ 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。

三 铸器为用 应物象形

入境引思 夏、商、周时期的青铜器器型多样，纹饰精美繁复，有着高超的制作工艺。那么你知道这些精美的青铜器是如何制作出来的吗？

人们在铸造青铜器的时候，除了各种实用的目的外，也因审美需求和文化观念的表达，会对青铜器进行艺术的创意设计。有些器型与动物、人物的形象结合在一起，富有艺术性，体现了中国古代劳动人民高超的制作工艺。春秋时期的莲鹤方壶就是中国铸造工艺史上的杰出代表。

泥模翻铸

也称“陶范法”，是以陶泥为材料，先塑造青铜器的模型并雕刻青铜器的各部分装饰，待干硬后用泥土敷在模型外面，脱模制成陶范。再将熔化的铜液浇铸到陶范内，冷却后即成青铜器。陶范法是夏、商、周青铜器最主要的铸造方法。

蜡模翻铸

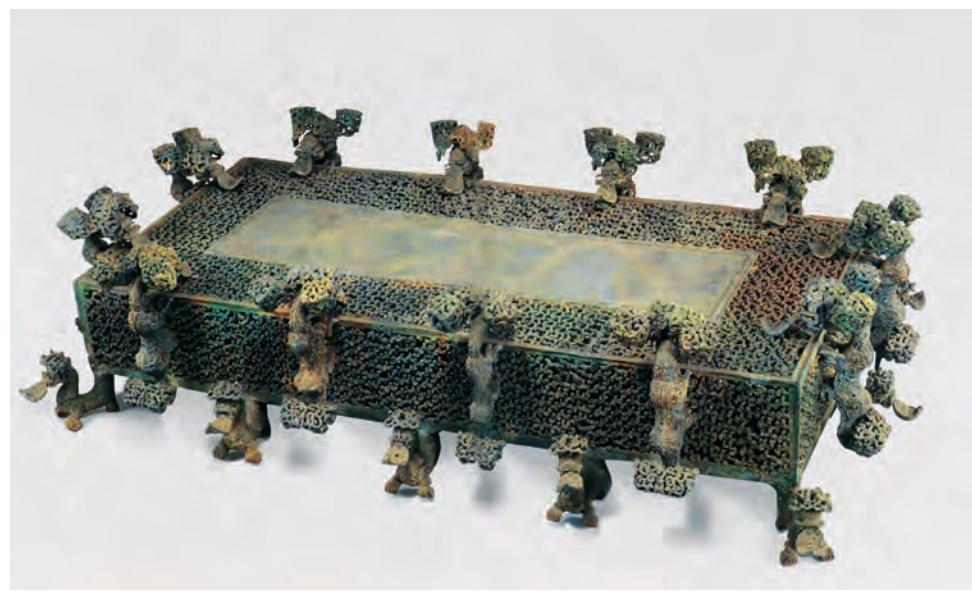
也称“失蜡法”，是青铜等金属器物的精密铸造方法之一，用蜂蜡做成铸件的模型，再用其他的耐火材料填充泥心并敷成外范。加热烘烤后，蜡模全部熔化流失，使整个铸件模型变成空壳，再往内浇灌熔液铸成器物。以失蜡法铸造的器物玲珑剔透，有镂空的效果。春秋时期的云纹铜禁就是失蜡法工艺的杰作。

莲鹤方壶 春秋 高122厘米
重64.28千克 故宫博物院藏
器型纹饰新颖，造型灵动。顶盖是一圈镂空的莲瓣，中间立着一只展翅的仙鹤；壶身是相互缠绕的龙，写实和夸张想象的装饰形成强烈的对比。
河南新郑出土，出土时为一对，分别藏故宫博物院和河南博物院。

陶范 东周
上：8厘米×7.3厘米 下：19厘米×8厘米
山西侯马出土

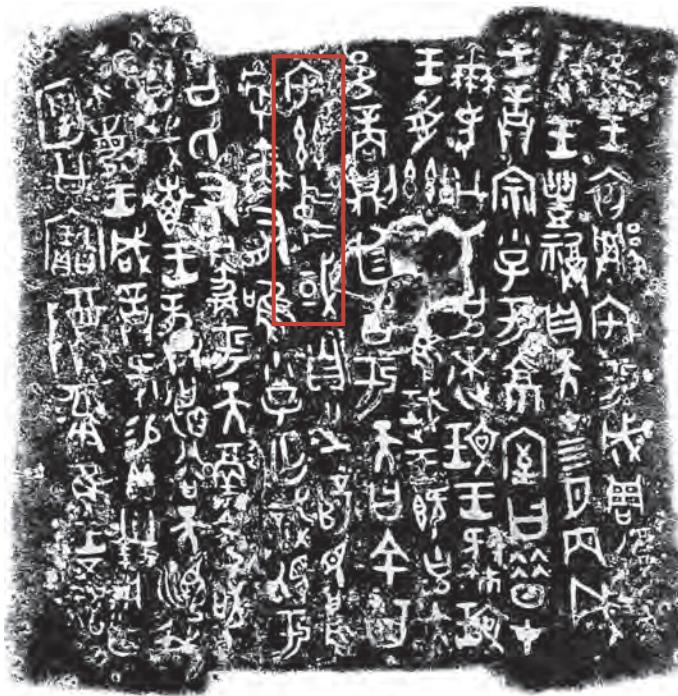

云纹铜禁 春秋 高28.8厘米 长131厘米 重94.2千克 河南博物院藏
禁面四边及侧面均为透雕云纹，四周有12个立体伏兽。透雕纹饰繁复多层，尤为华丽，为中国最早的失蜡法铸造器物之一。

四 文饰镌刻 意蕴悠远

何尊 西周 高39厘米 重14.6千克 宝鸡青铜器博物院藏
器型庄重，装饰华丽。铭文字体古拙，有周成王建都洛阳“宅兹中国”的记录，使得这件青铜器具有了更为特殊的意义。

何尊铭文拓片
尊内铸有铭文122字，为“中国”一词最早的文字记载。

入境引思 青铜器上的铭文和图案都是青铜文化形象的诠释。你能从这两个方面深入感受青铜艺术和文化的特征吗？

记事明德的青铜铭文

中国青铜器有世界上其他古代文明同类器物所不具备的特点，就是在青铜器上铸刻铭文。由于古代把铜称为“金”，将青铜器称为“吉金”，青铜器上的铭文便叫作“金文”。青铜器铭文始于商代晚期，盛行于西周，是伴随礼治文化的成熟而产生的，内容涉及祭祀祈愿、颂扬先人美德、勉励教诲、大事记录等多方面，主要体现出青铜器尚礼崇德、宣扬教化的文化功能。

金文对于研究商周历史人文和文字书法等有着极高的价值。陕西宝鸡出土了一件青铜尊，尊的主人姓“何”，尊上铸有一篇重要的铭文，其中出现了“中国”二字，此为“中国”二字最早出现的实例。何尊铭文中的“中国”只是一个方位上的概念，即中央之城或中央之邦，经过不断演变、发展、扩充的历史过程，其概念及内涵有了今天包含悠久历史人文的现代国家语义。

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？你认为青铜器上的铭文有什么作用？

狞厉之美的青铜纹饰

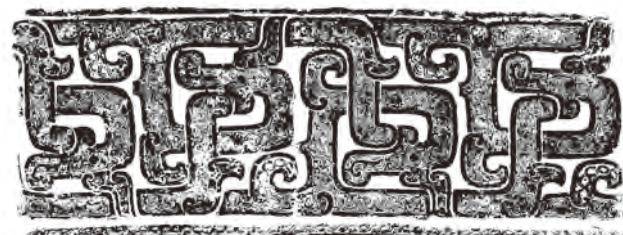
青铜器纹饰是当时人们将日常生活中所见到或想象的物象进行“符号化”或“抽象化”的视觉表达方式，这类装饰有一种质朴的美感。青铜器上的纹饰与各种奇巧造型相结合，共同构成了独具特色的中国青铜文化艺术。

青铜器的主要纹饰有兽面纹、龙纹、凤鸟纹等。兽面纹亦称饕餮纹，是商周时代青铜器上的主要纹饰，额顶有双角，以下是眉和圆瞪的双目，两侧是耳，鼻下是大嘴，有的还露出獠牙。龙纹的身体蜿蜒，头上生角，或有獠牙，融合了多种动物的特点。凤鸟纹以头部华丽的羽冠与钩喙作为明显的特征，是西周时期标志性的装饰。

青铜器纹饰的功能有两种：一是日常装饰之用，起到美观的作用；二是祭祀社稷、祖先之用，起到精神层面的作用。纹饰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。

西周时期的凤鸟纹

战国早期的龙纹

商代的饕餮纹

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？为什么我们生活中会出现这么多的青铜艺术元素？中国古代青铜文化在当今社会有怎样的意义和价值呢？

上海博物馆

评价建议

- ◆ 能了解青铜器的发展演变过程。
- ◆ 能描述青铜器的分类及其制作工艺，体会中国古代工匠的智慧和技艺。
- ◆ 能感受并理解青铜器上的铭文、纹饰的内涵与意义。

土木营造

学习目标

在鉴赏中国古代建筑的过程中，了解中国古代建筑的概况，知道中国古代建筑的基本特点，理解古建筑的结构特点、艺术形象、庭院式布局以及园林文化，体会建筑文化的传播和传承创新。

关键词

木构建筑
各式建筑
传承创新

情境导学

《闸口盘车图》是一幅较为典型的界画。画中主体建筑是一座磨面的木构作坊，建筑为楼阁样式，屋顶、屋檐、柱廊、斗拱等细节刻画纤毫毕现。明清以前的木构建筑今天已不多见，参照这些描绘古代建筑的界画，我们可以更全面地了解古代建筑曾经的辉煌。那么中国古代建筑的主要面貌是什么样的呢？你了解中国建筑的特色和文化内涵吗？中国除了木构建筑外，还有其他形式的典型建筑吗？

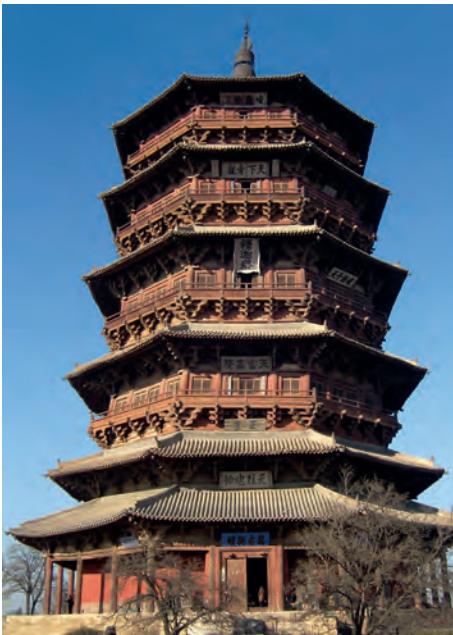

闸口盘车图 卫贤（传） 五代南唐 绢本设色 53.3 厘米 × 119.2 厘米 上海博物馆藏

知识链接

◆ 什么是“界画”？

在中国画的科目中，以建筑为主的画被单独划分为屋木科或屋宇科，可称为建筑师的画，后通称为“界画”。界画特指借助界尺工具绘制的屋宇、车船等类型的绘画。界画遵循古代营造法式“一斜百随”的空间画法，力求刻画精准，再现实际的建筑外貌。

应县木塔 辽 山西应县

塔身每层柱位较下一层柱位退入半个柱径，柱身略向内倾斜，构成全塔向内收缩的柔美外轮廓线，外加塔顶挺拔的塔刹，使整座塔形更显雄壮华美。

天坛祈年殿 明、清 北京

天坛是明清两代皇帝祈祷五谷丰收的地方，以严谨的建筑布局、奇特的建筑构造和瑰丽的建筑装饰著称于世。

二 匠心营造 巧夺天工

入境引思 中国古代建筑大多为土木结构，以土为台基、墙壁，以木为构架。木构架就是建筑的骨架，

它以梁、柱、斗拱等基本组件作主要穿插连接，构筑了中国建筑独特的造型和空间变化。你能从中国木构建筑外观特征、空间变化、构架方式等方面，细细体会出中国的工匠精神和智慧创造吗？

中国古代建筑概况

中国古代建筑经过数千年的发展、融合，逐渐形成了以木构架房屋为主、采取在平面上拓展的院落式布局，这种独特的建筑体系一直沿用至今，并曾对周边国家和地区产生过影响。它是一种延续时间最长、特征明显而稳定、流传范围甚广，且有很强适应能力的建筑体系，这个体系从简单的个体建筑到城市布局，都有自己完善的建造方法和制度。纵观中国古代建筑的历史，尽管不同时期和地域会有一定的差异，但大量异彩纷呈、千变万化的建筑遗物，诸如唐代的南禅寺大殿、辽代的应县木塔以及明清的北京天坛祈年殿等，无不体现出中国古人的工匠精神和智慧创造，仍然可以清楚地看到那些逐步形成、日趋稳定的共同特点和建筑性质，以及类型不同而产生的多样化艺术风貌。

南禅寺大殿 唐 山山西五台山

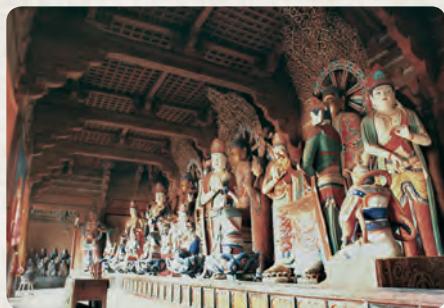
这是中国木构建筑最早的遗存，舒展的屋顶“如鸟斯革”，是唐代建筑的典型风格。

巧妙而科学的结构

中国古代建筑主要是木构架结构，即采用木柱、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。这种框架式木结构形成了过去宫殿、寺庙及其他高级建筑才有的独特构件，即屋檐下的一束束“斗拱”。斗拱是由斗形木块和弓形的横木组成，纵横交错，逐层向外挑出，形成上大下小的托座。这种构件既有支撑荷载梁架的作用，又有装饰作用。明清以后，由于结构简化，将梁直接放在柱上，致使斗拱的结构作用几乎完全消失，变成了装饰品。山西五台山佛光寺大殿是现存极少的唐代木构建筑的实例，是中国木构架结构建筑的典范。

◎ 佛光寺大殿鉴赏案例

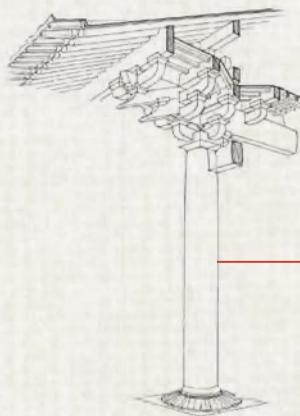
从建筑的结构、艺术形象来鉴赏

大殿内景

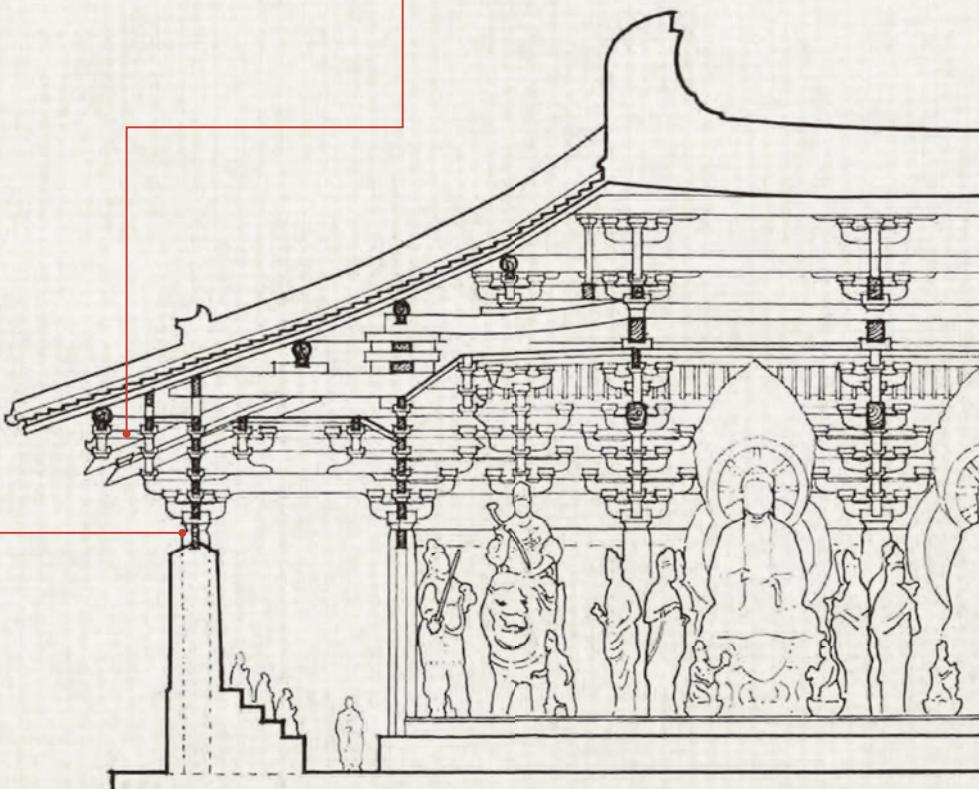

大殿转角斗拱

斗拱示意图

斗拱是一个支撑连接结构，可以将建筑承重集中于木柱上，也可以紧紧咬合住木构架的各个部分。

佛光寺大殿线描图 梁思成绘

大殿建于公元 857 年，是中国现存最早、最完整的木构建筑之一，是研究古代木构建筑的教科书。

知识链接

◆ 佛光寺是怎么被发现的？

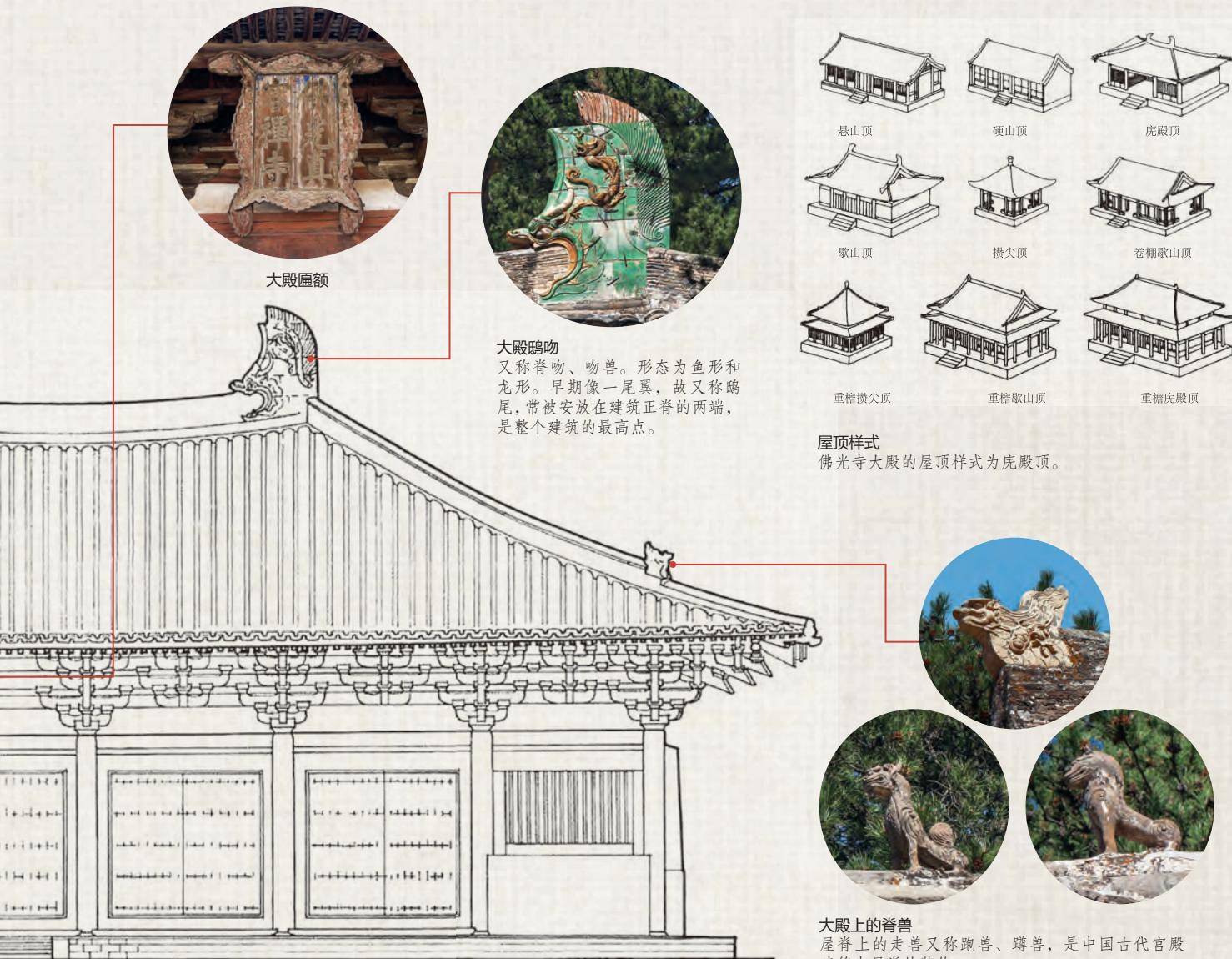
20世纪30年代，建筑学家梁思成在敦煌莫高窟壁画照片中，发现了佛光寺的踪迹。这是唐五代时绘制的五台山寺院图，其中有“大佛光之寺”的榜题。1937年6月，梁思成与夫人林徽因来到五台山对佛光寺进行了考察，终于在大殿木梁上找到了唐代墨书，证实佛光寺为罕见的唐代木构建筑。

敦煌莫高窟第 61 窟壁画（局部） 五代

丰富多彩的艺术形象

中国传统建筑不仅是技术科学，更是一种艺术美学。这些建筑经过长期营造演化，又吸收了我国其他方面的传统艺术，特别是吸收了绘画、雕刻、工艺美术等造型艺术的特点，从而创造出了丰富多彩的建筑艺术形象。富有装饰性的屋顶就是其中的代表。木构建筑的屋顶样式有很多，主要有歇山顶、庑殿顶、悬山顶、硬山顶、攒尖顶等，根据屋顶的层数还会有重檐庑殿顶、重檐歇山顶等。屋顶之上还附有很多的装饰，如屋脊上多有人物、动物、花卉等纹饰与雕塑，造型生动多姿，这些形态生动、寓意丰富的脊饰凸显出古代工匠赋予建筑的美好愿望。

思考分析

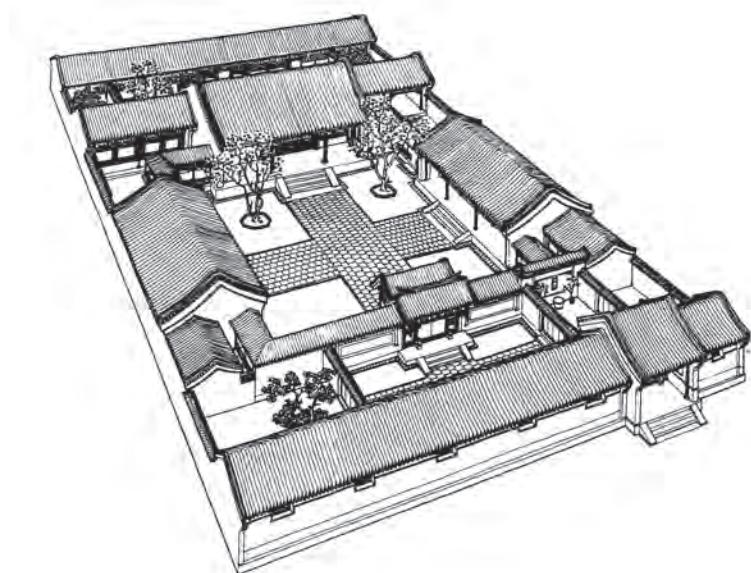
- ◆ 建筑学家梁思成认为中国古代建筑重用木材，是出于中国人之性情。不求原物长存，服从自然生灭之定律，安于兴亡交替及新陈代谢之理。你对我国古人采用木材建造房屋又有什么样的理解？

二 庭院深深 诗情画意

入境引思 中国建筑反映了“天人相合”的哲学思想，追求自然与社会的和谐统一，面貌多样，种类丰富，多姿多彩。你了解中国不同种类的建筑吗？通过不同类型建筑的比较，你能体会出它们不同的审美意境和相互差异吗？

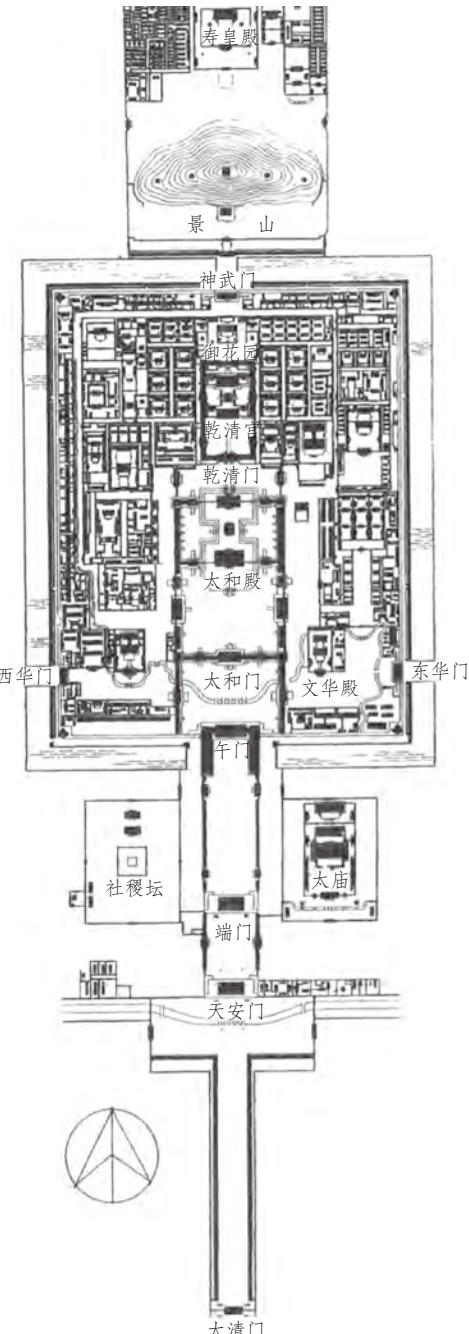
庭院式的组群布局

中国古代建筑在平面布局方面有一种简明的组织规律，由若干单体建筑和一些围廊、围墙等建筑物体环绕形成一个个庭院，并由这些庭院组成住宅、宫殿、官衙、寺庙等建筑群落。这种庭院式的组群与布局，一般都是采用均衡对称的方式，沿着纵轴线与横轴线进行设计。比较重要的建筑都安置在纵轴线上，次要房屋安置在它左右两侧的横轴线上，北京故宫和北方四合院的组群布局是最能体现这一原则的典型实例。

北京四合院院落布局

四合院是中国的一种传统合院式建筑，其格局为一个院子四面建有房屋，从四面将庭院包围在中间，提供了比较隐秘的生活空间。

明清时期故宫总平面图

故宫以院落作为建筑群的基本组合方式，沿中轴线对称地布置院落，层层展开的殿宇串联成连续而宏伟的空间序列。

故宫三大殿鸟瞰图

三大殿是指太和殿、中和殿、保和殿，为古代皇帝行使权力或者举行盛典时用的官殿。平面布局以太和殿为主体，取左右对称的方式排列诸殿堂、楼阁、台榭、廊庑、亭轩、门阙等建筑。

诗情画意的园林艺术

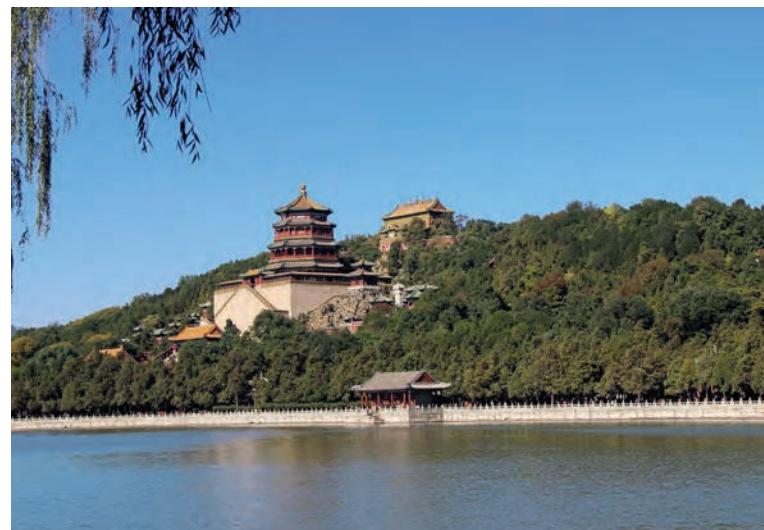
中国园林艺术有着悠久的历史，中国人自古以来就有崇尚自然的传统，形成了以表现山川风貌、自然意趣为目标的园林艺术。其设计上有着独特的风格旨趣，尽力避免规则、对称的造型，园林中的大部分建筑都以木结构为主，与园林整体的自然环境和谐统一，形成了与欧洲园林截然不同的审美趣味。

园林艺术初见于皇家园林，历朝宫城都会开辟规模巨大的园林建筑群，如清代的颐和园、圆明园。私家园林主要集中于水系发达的江南地区，由富商或士大夫们所建，其中融会了中国文人对山水自然的文化理想与诗画情怀。私家园林因规模所限更追求小而精的景致，亭、台、楼、阁、榭、桥等建筑，穿插融会于山石、水木、花草等自然景观中，营造出建筑与自然环境浑然一体的和谐景象。不仅如此，园林的设计还通过建筑名称、楹联、漏窗、框景等诸多手段，将文人的诗画雅趣编织其中，从而使建筑与景观更增添独特的人文气息。明清时期苏州地区富庶，商贾文人众多，营建了一批水平空前的私家园林：拙政园里廊桥亭榭，檐宇交参，枝叶掩映，曲邃深远；留园内建筑精致，东区有三座石峰，以冠云峰最为劲秀。

圆明园四十景之长春仙馆 清 绢本设色
64厘米×65厘米 法国国家图书馆藏

圆明园是清代皇家最重要的园林之一。乾隆年间，宫廷画师受旨按实景图绘圆明园各处景观，最后成稿《圆明园四十景图》。

颐和园 清 北京
颐和园系清朝时期皇家园林，坐落在北京西郊。它是以昆明湖、万寿山为基址，以杭州西湖为蓝本，汲取江南园林的设计手法而建成的一座大型山水园林，被誉为“皇家园林博物馆”。

拙政园（与谁同坐轩） 清 苏州

与谁同坐轩的亭名取苏轼词“与谁同坐，明月清风我”之句，亭作扇形，临水面东，夏末傍晚，凉风习习，宜于赏月。

留园 清 苏州

留园为中国大型古典私家园林，以建筑艺术精湛著称，厅堂宽敞华丽，庭院富有变化。太湖石以冠云峰为最，有“不出城廓而获山林之趣”之称。

目 文化荟萃 融合创新

入境引思 中国古代建筑自成一体，独树一帜，中国建筑的样式因此流传至广。地域之间的交流，也会促使建筑文化的融合创新。你了解中国建筑的影响吗？你能体会到不同历史阶段建筑样式所发生的创新变化吗？

多样化的建筑

中国是多民族国家，地域广阔，建筑的地域差异较为明显，同时东西南北的广泛交流和民族融合的影响，促进了建筑彼此之间的交融和借鉴，如北方的四合院，南方的徽居、土楼、碉楼、干栏式民居等，可谓千姿百态。始建于公元7世纪的布达拉宫依山而筑，在后来重建的过程中，其建筑样式既体现出藏区本地的特色，又吸取了不同地域佛教建筑层叠式的建筑特征，并与中原文化融合，其顶部仿造明清宫殿的样式。福建土楼是福建地区常见的一类民居建筑，扁平的圆柱形外观为其特征。内部的木造结构精致、构件雕凿精细，与朴素的外观形成了鲜明的对比。徽派民居是江南民居建筑的代表，古典高雅，风格独特，具有鲜明的地方特色。

中国建筑风格的传播

中国传统建筑历史悠久，影响深远。日本、朝鲜半岛等地区的传统建筑都受到了中国建筑的影响。中国的建筑形成了以木构建筑为主要技术特征，融合各国家、各民族特色的东亚建筑体系。如日本的法隆寺就受到了中国南北朝建筑的影响。

土楼 福建

土楼外围是很厚的土墙，房间环形布置，向内开敞，有沿圆周的外廊相通，内部中间庭院布置辅助房屋和祠堂。

布达拉宫 西藏

布达拉宫依山而建，主体建筑分为白宫、红宫、金顶三个层次，是一座集宫殿、寺庙、僧院为一体的宏大建筑。

徽派民居 安徽

徽派建筑以粉墙黛瓦、马头墙为特征，风格独特，结构严谨，堪称一绝。

法隆寺金堂和五重塔 日本奈良

法隆寺是世界现存最古老的木结构佛教寺院，虽然创建以来历经多次灾害，但建筑基本保持了初创时的面貌。法隆寺相传始建于607年，相当于中国的隋代。

建筑的创新与传承

中国建筑借鉴吸收国外优秀建筑的特征，创新发展出自己独特的风格。石库门是上海最有代表性的民居建筑，是上海近代都市文明的象征之一。它以石头做门框，以乌漆实心厚木做门。中共二大会址纪念馆是石库门建筑的代表，该建筑在采用欧洲联排式结构风格的同时，又融入了江南民居的样式，演绎出传统与现代的完美融合，堪称中西合璧的杰作。

近年来，越来越多的人认识到建筑保护对中国传统文化传承的重要性。北京菊儿胡同的改造，是对文化传承和发展成功的范例。改造工程通过有机更新和新四合院的创新，保持了原有的街区风貌，并且改善了居民的居住环境，探索出一条历史城市中住宅建设改造的新途径，赢得国内外的认可和众多的美誉，是一次成功的旧城改造试验。

中共二大会址 1915年 石庫門建筑 上海

菊儿胡同改造工程 吳良镛 1987年—1993年 北京
吴良镛先生提出了“有机更新”思想及建造“类四合院”住房体系的观点，既能满足现代生活的需求，又能适应旧城环境及其机理的原则。

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。

◆ 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。

北京站 1959年 北京

评价建议

- ◆ 能在欣赏中国古代木构建筑中，了解中国古建筑的概况。
- ◆ 能在分析、体会中国的不同建筑类型中，理解它们各自不同的文化内涵。
- ◆ 能用放眼世界的视角，体会中国传统建筑的地域特色及相互之间的影响。

雕塑风骨

学习目标

在鉴赏中国古代经典雕塑作品的过程中，了解中国雕塑的发展过程，知道不同时期雕塑的代表作品及其造型特点，体会中国雕塑的独特艺术魅力。

关键词

历史发展
造型特点

情境导学

1974年3月29日，临潼县的一个生产队长在骊山秦始皇陵东侧打井时，发现了许多陶制人头和人身的碎片。这一消息引起了国家文物局的重视，专门组成了考古队。同年7月15日，一场20世纪人类文明史上壮观的考古发掘揭开了帷幕。由此，气势宏大的秦始皇陵兵马俑终于揭开了封存2000多年的面纱，出现在了世人眼前。兵马俑的出土证实了在秦代，中国雕塑已经发展得很成熟，达到了极高的艺术造诣。那么，中国古代各时期的雕塑具有怎样的不同特点呢？这些特点又与当时的时代背景有着怎样的关联呢？

秦始皇陵兵马俑（一号坑）（局部） 秦 陶 陕西临潼

秦始皇陵兵马俑制作于公元前246年—前210年之间。秦始皇陵发掘的3个俑坑总共出土了7400多件陶俑、陶马和100多辆战车，这些俑不但雕塑技艺十分精湛，其庞大的陈列规模也堪称奇迹。

知识链接

◆ 你知道雕塑的分类和艺术特点吗？

雕塑可以从形式、材料、艺术风格等方面进行不同的分类。就雕塑艺术的空间形式而言，传统上可将雕塑分为圆雕、浮雕和透雕。就雕塑的材料而言，可分为石雕、木雕、金属雕塑和泥塑等。从雕塑的题材内容而言，可分为纪念性雕塑、主题性雕塑和装饰性雕塑。雕塑的主要艺术特点：它是三维空间的艺术，体积在空间中的展示，形体在光线下的变化，使其具有多角度欣赏的艺术特点；它注重作品材质与内容的融合，材料的不同直接关乎到作品内容的体现，雕塑材料如金属、玉石、玛瑙等，本身就有自然天成的审美价值，拓展了视觉艺术的欣赏范围；它选择和概括客观事物最有形态特征和最能体现其精神实质的形象，寓无限于有限之中，寄丰富于单纯之中，从而产生单纯与丰富相统一的艺术效果。

一 中国早期的雕塑

入境引思 从原始社会到商周时期是中国雕塑艺术诞生和初创时期，中国雕塑的一些重要特征已初现端倪。这一时期的农耕社会形态和奴隶制度对雕塑样式的形成产生了重要影响。那么，你知道中国古代早期的雕塑是什么样的形态和面貌吗？

中国最早的雕塑艺术，大致可以追溯到公元前10000年以前，最初的雕塑可以从原始社会的石器和陶器算起。旧石器时代的石刻装饰，已经出现了原始雕刻的雏形。新石器时代出现的陶器和玉器，造型丰富、纹饰多样，既是生活中的日常必需用器，也是可供欣赏、用于祭祀的物品。甘肃大地湾出土的仰韶文化《人头形彩陶瓶》，其造型独特，把雕塑艺术与日常实用功能完美地结合在了一起。

商周时期，青铜器取得了辉煌的成就，这一时期的雕塑作品也以青铜为主要材料，出现了如三星堆《金面罩铜质人头像》和战国青铜《错金银有翼神兽》这样精彩的雕塑作品。这一时期也有不少精美的玉石和漆木雕塑作品，如殷墟出土的商代《石立枭》，反映出商周时期高超的雕塑技艺。

人头形彩陶瓶 新石器时代 仰韶文化
陶 高31.8厘米 甘肃省博物馆藏
这件器物瓶口是一个人头的形状，造型憨厚古朴，双眼、鼻孔、嘴巴和双耳均挖为深洞状，橄榄形的瓶身与头型和谐统一。

金面罩铜质人头像
三星堆文化 青铜 高42.5厘米
四川成都广汉三星堆博物馆藏
金面罩铜质人头像，神秘的造型，精湛的工艺，是独特且高度繁荣的古蜀文化的代表。

石立枭 商 玉石 高34厘米
台北史语所文物陈列馆藏
以立体的手法雕刻出枭的全身大部，再用凹线纹刻出眉、眼、羽毛，以及翼上的蟠蛇、夔纹，胸前的兽面纹等。

错金银有翼神兽 战国 青铜
高24.4厘米 河北博物院藏
神兽曲颈昂首怒吼，两肋生翼，臀部隆起，四肢弓曲，跃跃欲起。通身错银纹饰，身躯为卷云纹，兽翼有错银长羽纹饰。

二 风格迥异的秦汉魏晋雕塑

入境引思 秦始皇陵大型墓葬雕塑的发现，填补了秦代雕塑的空白，彻底改写了过去美术史中关于“秦砖汉瓦”的表述。你是否知道秦之后的汉晋时期在雕塑上又出现了怎样的变化吗？

青铜鹤 秦 青铜 高 77.5 厘米 秦始皇帝陵博物院藏
这件青铜鹤头部向下，长长的嘴里叼着一只小虫，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。

彩绘兵马俑 秦 彩绘陶 陕西临潼
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。

壮阔昂扬 质朴优美

秦代雕塑艺术给人最突出的感受，就是它的写实风格。秦始皇兵马俑比例准确，细节刻画完整，且每个陶俑都各有特色，毫不雷同，人物个性鲜明，如将军俑的威严和射手俑的机警都刻画得惟妙惟肖。兵马俑出土的陶俑原来都是彩色的，但出土时彩色大部分已经脱落，从一些残存色彩的俑上可看出，整个俑群色彩以红、绿、黑为主色，蓝黄、紫、褐、白为衬色，颜料大都为矿物质颜料。近年来在秦始皇陵还发现了青铜水禽陪葬坑，出土了青铜鹤、天鹅、鸿雁等水禽，均为仿照真实禽鸟原尺寸制作，生动形象，反映出写实主义的艺术风尚。

汉代国力强盛，经济繁荣，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，为后世的雕塑创作奠定了基础。西汉霍去病墓纪念性石雕《伏虎》是我国现存最早、保存较完整的圆雕作品之一。东汉时期的青铜雕塑作品《铜奔马》构思巧妙，造型精准，富有动感。

跪射武士俑 秦 陶
高 120 厘米 陕西临潼

伏虎 西汉 长 200 厘米 陕西咸阳霍去病墓
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。

◎《铜奔马》鉴赏案例

从塑造风格、艺术表现、文化背景的角度来鉴赏

塑造风格 以写实的手法来表现马在奔跑中的姿态，优美而富有节奏感。奔马表现出强烈的动感，想象丰富，极具浪漫主义风格。

艺术表现 造型简洁利落，整体结构精心设计，既符合力学原理，又使奔马的轻盈和稳定得到完美的解决，体现出巧妙的艺术构思和高超的铸造技术。

文化背景 马蹄下的“飞鸟”应该是隼，中国古代有“捷若鹰隼”之说，意其飞行迅速。奔马踏在隼背上意喻天马行空，表现出汉代人勇武豪迈的气概和昂扬向上的精神面貌，反映了汉王朝的强盛和大气。

铜奔马 东汉 青铜
高34.5厘米 甘肃省博物馆藏
过去曾叫《马踏飞燕》。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，一足踏飞鸟为支点，表现了骏马飞驰的速度快于飞鸟的雄姿。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。

雄浑阳刚 秀骨清像

魏晋南北朝时期是中国古代雕塑史上一个重要的发展时期，北朝的石窟造像在中国整个佛教石窟造像史上处于承前启后的关键阶段，以云冈石窟、麦积山石窟为其代表。虽然这时期社会动荡、政权更迭频繁，但各民族的文化互相交流融合，促进了这一时期雕塑艺术的发展。麦积山石窟第121窟的《胁侍菩萨与弟子像》中菩萨与弟子紧紧相依，面带笑意，似在窃窃私语，会心交谈，

亲切动人。云冈石窟第12窟《坐佛像》长眉细目，面含笑意，清秀端庄。

这一时期的雕塑面貌复杂多变，分化为阴柔之美与阳刚之壮的两大风格，其中以北魏晚期“秀骨清像、褒衣博带”阴柔细腻的佛窟造像和南朝时期雄浑厚重的陵墓雕刻为代表。南京南朝陵墓前的石雕《翼兽》体型硕大，气势磅礴，雕琢精巧，造型夸张而有力度，给人以丰富的想象力。

翼兽 南朝梁 石雕 高350厘米 江苏南京
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 泥塑 高126厘米 甘肃天水
麦积山世俗化造像的经典之作，是对生活中自然情景的捕捉，形态恬静、亲切。

云冈石窟第12窟《坐佛像》(局部)
北魏 石雕 山西大同
头现高肉髻，双耳垂肩。此造像雕刻精致，线条流畅，是云冈石窟雕刻艺术中的精品。

◎ 唐《昭陵六骏》浮雕作品鉴赏案例

从艺术构思、雕刻艺术、文物保护的角度来鉴赏

《昭陵六骏》指位于唐太宗李世民陵墓昭陵北面祭坛东西两侧的六块浮雕骏马石刻。每块石刻宽约200厘米，高约170厘米。六匹骏马是李世民在唐朝建立前先后骑过的战马，分别名为“什伐赤”“青骓”“特勒骠”“白蹄乌”“拳毛弱”“飒露紫”。它们分别象征着唐太宗所征战的最主要的六大战役。《昭陵六骏》是李世民为自己立的“功德碑”，彰显他在唐王朝创建过程中立下的赫赫战功。

艺术构思 “什伐赤”“青骓”“白蹄乌”奔跑如飞，有着在战场上一往无前的气概。“特勒骠”似乎正处于缓缓行军的平和状态。“拳毛弱”正提起左腿，跃跃欲发。还有一块刻着一名武士正在为战马“飒露紫”拔箭，此人是李世民的侍臣猛将丘行恭。浮雕中所刻的鞍、鞯、镫、缰绳等，也都逼真地再现了唐代战马的装饰。

什伐赤

青骓

三| 庄严与世俗的唐宋雕塑

兼容并蓄 细腻传神

入境引思 我们都知道，唐代与宋代是我国社会文化繁荣、中外交往非常频繁的时期，你从唐代、宋代各类繁多的雕塑中，能够感受到唐宋社会繁荣的盛世景象吗？

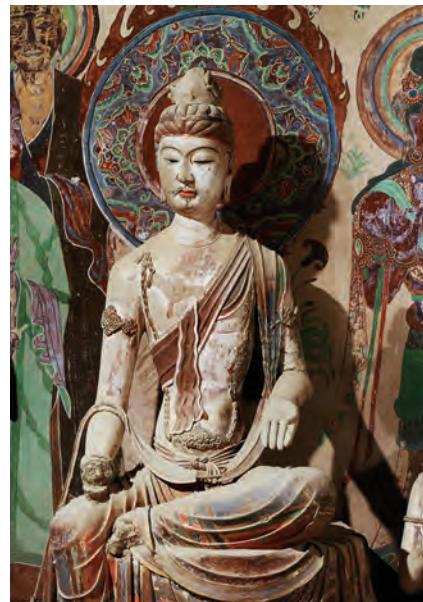
唐代经济发达，社会稳定，文化蓬勃发展，与各民族、各国家之间的文化艺术交流频繁，这使得唐朝雕塑艺术变得更加丰富多彩。在中国雕塑的发展脉络中，唐代雕塑在魏晋南北朝的基础上发展得更加完善，是中国古代雕塑史上的又一个高峰。皇家宫苑陵墓的兴建和大量石窟的开凿、众多寺庙的修建，出现了各种的雕塑艺术。

唐代雕塑崇尚写实精神，力求真实生动地反映当时的社会生活，其雄浑和刚健的风格体现出国家统一和社会繁荣稳定的大势。以河南龙门石窟和敦煌莫高窟为代表，佛教造像丰腴饱满，雕刻细腻精美，端庄大气，兼收并蓄，十分传神。《昭陵六骏》则是浮雕的代表，六匹骏马形态各异，饱满雄壮，显示出唐代雕塑极高的成就。

奉先寺卢舍那大佛（局部） 唐 石雕 高17米 河南洛阳

龙门石窟中的奉先寺主尊为卢舍那大佛，造像发髻呈波纹状，面部丰满圆润，眉如弯月，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，显出内心的平和与安宁。

莫高窟第328窟佛像 唐 泥塑 高190厘米 甘肃敦煌

造型丰润，神情端庄，给人一种亲切感。

特勒骠

拳毛弱

白蹄乌

飒露紫

雕刻艺术 《昭陵六骏》使我们有幸一睹唐代审美风范下雕刻艺术的成就。虽然经历了近1300年风雨，石刻的表面已经风化残缺，但从六骏的造型还是能让我们感受到大唐的盛世气象。六匹骏马均采用了高浮雕的雕刻手法，雕刻细腻，圆润饱满，线条充满张力。

文物保护 六骏中的“拳毛弱”“飒露紫”20世纪初被打碎盗运至美国，现藏于美国宾夕法尼亚大学博物馆，其余“四骏”现藏于西安碑林博物馆。二骏流失海外，是中国文物艺术的重大损失，也提醒我们要保护传承文明，提高文物保护意识，让人类文明的珍贵遗产不再受到破坏。

精致优雅 写实再现

宋代城市的繁荣，手工业的发达，市民阶层的壮大，对雕塑艺术的发展有着很大影响。宋代雕塑真实地再现了生活，即使在宗教艺术中也反映了大量普通、世俗的生活场景。雕塑形象的生活化、雕塑手法的逼真化，使得宋代雕塑向着现实主义的方向发展，造像题材丰富多样，人物个性更为鲜明，大足石雕《养鸡女》和晋祠圣母殿泥塑《侍女像》为其典型代表。

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？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。

养鸡女 南宋 石雕 高125厘米
重庆大足石窟第20窟

大足石雕以其浓厚的世俗信仰、纯朴的生活气息，把石窟艺术生活化推到了空前的境地。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，在石窟艺术中独树一帜。

侍女像 宋 高165厘米 泥塑
山西太原晋祠圣母殿

晋祠圣母殿内共有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。而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。

四 | 多样化的元明清雕塑

二十八星宿之虚日鼠 泥塑 元 山西晋城玉皇庙
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。

韦驮像 明 泥塑 高160厘米 山西平遥双林寺
平遥双林寺中现存两千多尊彩塑，造型写实细腻，生活气息浓厚。韦驮像身披甲胄，左手持金刚杵，右手握拳，昂首挺胸，成丁字步站立，十分威武。

入境引思 到了元代，各地域和民族间的相互融合持续影响着艺术风格的变化，极大地丰富了艺术语言。那么，你知道元明清时期雕塑经典作品的艺术特点吗？

元明清时期是中国寺观雕塑发展的黄金时期，造像数量巨大，内容丰富，形式多样，突破固有样式，更加世俗化。小型案头雕塑和工艺装饰雕塑有了显著的发展，种类繁多，题材广泛。

元代除了佛教雕塑外，道教雕塑也有发展，现存遗迹有山西晋城玉皇庙泥塑、湖北武当山金顶殿内的铜铸鎏金真武大帝像等。明代的寺观雕塑“塑绘”并重，雕刻注重绘画性，玲珑精巧，刻画精细，山西平遥双林寺彩塑非常出色，尤以《韦驮像》为代表。清代雕塑在造型风格上追求繁复，崇尚精美，相对于其他时期的雕塑，工艺性雕塑更为明显，出现了张长林（泥人张）等著名的雕塑艺人。

中国雕塑历经几千年的发展，形成了一套独特完备的东方雕塑体系。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。以狮子雕塑为例，在明代普及到民间，多置于宅院建筑门前。上海豫园的元代铜狮和北京故宫清代鎏金铜狮在整体造型和细节处理上已与东汉时期石狮、唐代法门寺地宫出土石狮有了很大的不同，反映出中国狮子雕塑在不同时期的演变。

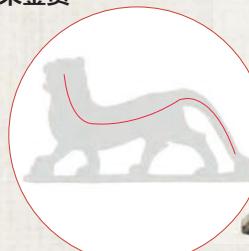
惜春作画 张长林 清 泥塑 高36.5厘米 故宫博物院藏
此彩色泥塑组像是我国著名的天津“泥人张”第一代传人张长林的作品。彩塑取材于清代小说《红楼梦》，以贾惜春在大观园暖香坞作画为内容：惜春正在聚精会神地运笔作画，两旁观看作画的少女一坐一立，三人神情恬静自然，也传递出了作画、观画时不同的神情。

◎ 以狮子为题材的鉴赏案例

从不同时期中国狮子雕塑的造型变化来鉴赏

石狮 唐 石雕 高 59 厘米
陕西扶风法门寺地宫出土

S形曲线的石狮

石狮 东汉 石雕 高 105 厘米 西安碑林博物馆藏

- ① 汉代 狮子雕塑依照虎的形态来塑造，多为走姿，化雄武为矫健，显得机灵活跃。上图中的石狮昂首挺胸，快步疾走，身躯的S形曲线优美流畅。

铜狮 元 高 135 厘米 上海豫园

鎏金铜狮 清 故宫博物院

- ② 唐代 石狮以蹲踞式为多，狮头鬃毛定型为螺旋状。

- ③ 元明清 狮子雕塑开始用于建筑装饰，形态转为驯化温顺，既威严又可爱，并形成雄狮持绣球，雌狮抚幼狮的成对配置程式。

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得到的知识，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		创作年代		材料媒介	
时代特征		题材主题		造型色彩	
鉴赏感想					

评价建议

- ◆ 了解中国雕塑的发展及不同时代的代表作品。
- ◆ 运用比较鉴赏的方法，解读不同雕塑作品在造型与色彩等方面差异。
- ◆ 从历史文化的角度，对雕塑作品进行分析和评价，能简单地表达自己对作品的审美判断和文化理解。

翰墨荟萃

学习目标

在鉴赏中国书法名作的过程中，了解中国书法的流变过程，知道重要书体的艺术特点，体会书法的用笔美、结构美、章法美、意境美等，感受中国书法艺术的魅力。

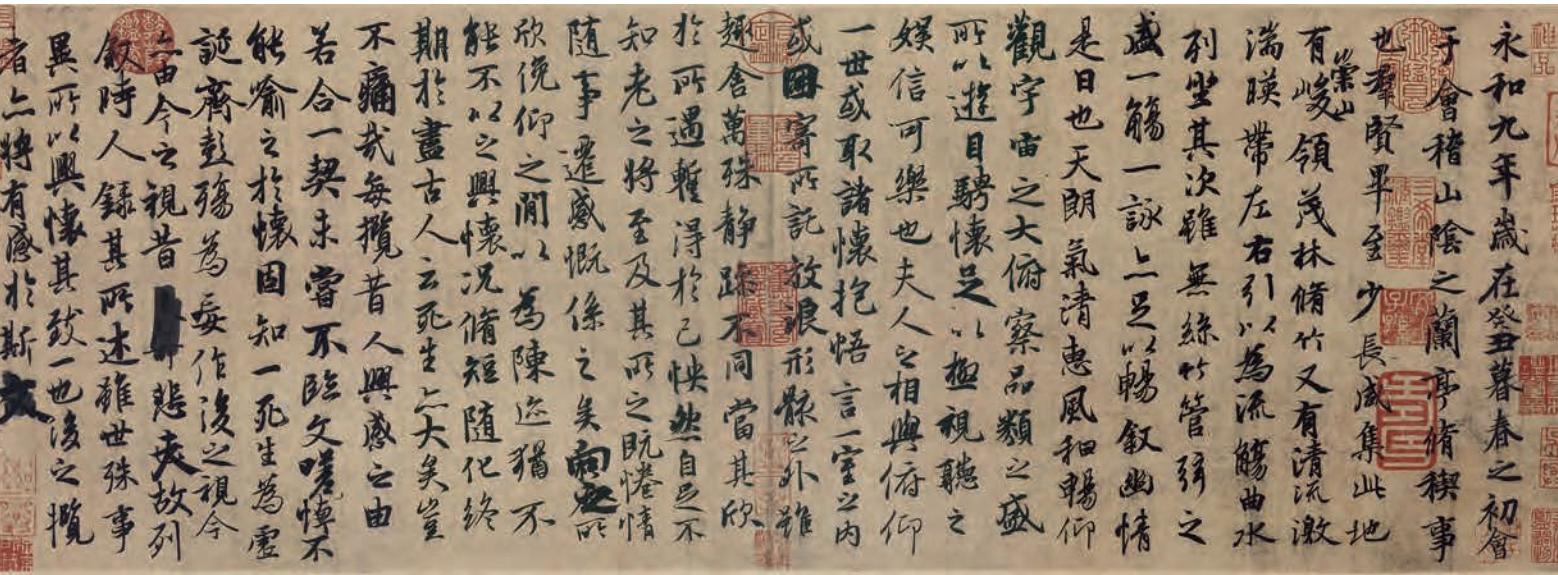
关键词

书体
章法

笔法
意境

情境导学

永和九年（353）三月初三，东晋书法家王羲之与41位名士聚于会稽兰亭，举行修禊活动。众人列坐溪边，以“曲水流觞”的游戏饮酒赋诗，并将所赋之诗辑为《兰亭集》。王羲之为之作序，并乘兴挥毫，写下了举世闻名的《兰亭序》，被后人誉为“天下第一行书”。唐太宗李世民酷爱王羲之书法，遂命大臣虞世南、褚遂良、冯承素等临摹《兰亭序》。相传太宗去世后，《兰亭序》真迹陪葬于昭陵。今天存世《兰亭序》多为唐代摹本，字体圆转流美，遒媚飘逸，生动自然，论者称其笔势为“飘若浮云，矫若惊龙”。除了《兰亭序》，你还知道历史上的其他书法名作吗？你了解书法发展的历史吗？

兰亭序（冯承素摹“神龙本”） 王羲之 东晋 纸本 24厘米×69.9厘米 故宫博物院藏
冯承素所摹《兰亭序》，因为采用了双钩填墨的方法，所以一般认为是最接近真迹的摹本，它较好地保存了原作的神采风貌。通篇笔法提按分明，既有藏锋，又不乏露锋，流美而不轻浮，字的结体变化多姿，读来令人心旷神怡。

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。

二 书法艺术 源远流长

入境引思 中国书法历经数千年而魅力不减，从以实用功能为主的书写技能，发展升华为一种独特的艺术门类。在悠久的历史长河中，产生了篆、隶、楷、草、行等书体，诞生了许多优秀的书法家，留下了大量珍贵的书法作品。那么你知道中国早期的书法是什么样的吗？

书法之源

中国的书法伴随着汉字而产生，历史悠久，源远流长。中国古代文字的留存主要有两种方式：一是“刻铸”，二是“笔书”（即墨迹）。由于年代久远，先秦时期留存下来的大多为刻铸作品，如殷商的甲骨文、商周的金文、秦国的石鼓文等；墨迹作品，如战国的简牍。这些先秦的书体被统称为大篆。

早在 8000 年前裴李岗文化的刻符甲片和 5000 年前大汶口文化的陶尊刻符上已有文字的雏形。目前存世最早的可识文字，属距今 3500 年前的殷商甲骨文，它是古人用于占卜记事而在龟甲兽骨上契刻的文字，因用刀刻，故又名“契文”。甲骨文字形瘦长对称，舒朗清秀，笔画坚挺，象形程度高，展现了汉字初始的象形美、质朴美。

大盂鼎（铭文） 西周 青铜
高 101.9 厘米 口径 77.8 厘米
重 153.5 千克 中国国家博物馆藏
西周早期的金文继承商代特色，字形大小参差，个别笔画中间粗肥，首尾出尖，字体浑厚，书风豪放，气势不羁，有瑰异凝重、雄奇恣放、质朴浑厚的特点。

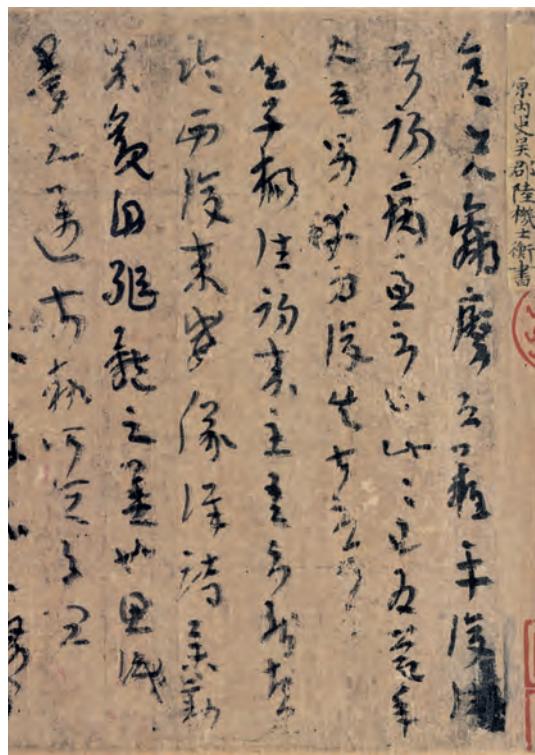
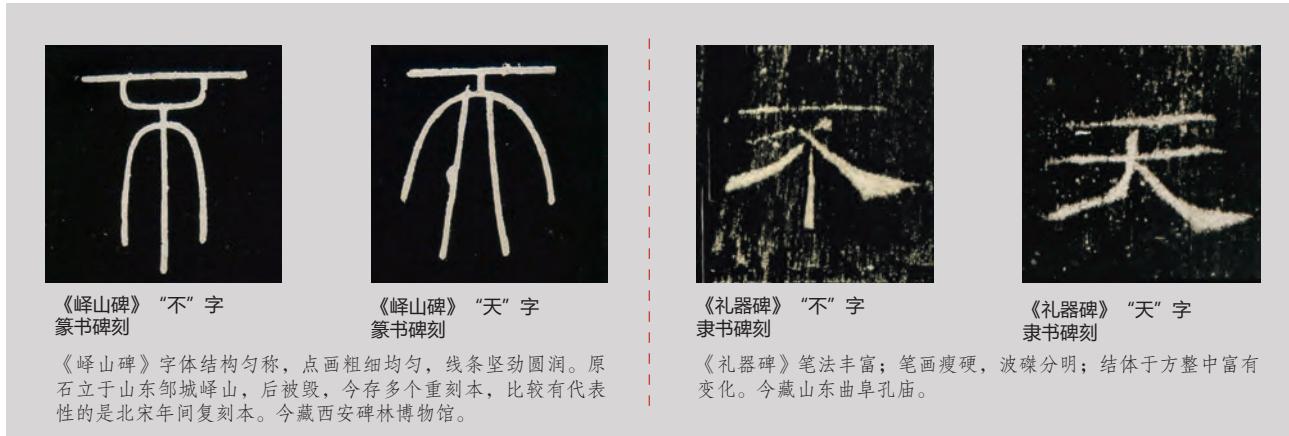
石鼓（刻文） 先秦 花岗岩 高约 90 厘米 直径约 60 厘米 故宫博物院藏
此刻石为先秦大篆刻石，因其外形似鼓而得名，记载秦国国君狩猎之事。字体多取方或长方体，字形整肃，古朴雄浑。石鼓文上承西周金文，下启秦代小篆，是学习篆法的珍贵资料。

金文是青铜器上文字的总称，这些文字又称为铭文，它们大多铸造而成，布局整洁，章法严密，线条圆浑，笔画点、面融合，逐渐呈现出规矩整饬、古朴典雅、雍容正大的气象。西周时期，青铜器铭文篇幅大量增加，直接促进了金文的发展。西周时期的《大盂鼎》铭文布局整齐，字体工致规范，风格浑厚古朴，笔画圆浑苍古，是这一时期青铜器铭文的主要代表作。

先秦时期刻在石鼓上的文字是已知的我国最古老的石刻文字，也称为石鼓文，它是大篆书法的经典之作，是金文向小篆过渡的重要书法作品。

书体隶变

“隶变”是指篆书向隶书演变的过程，从存世的大量秦简可以看出，在大篆与小篆草化过程中，至汉代逐渐完善形成了一种新的书体——隶书。它字形趋扁，笔画简洁，变圆为方，如从《峄山碑》到《礼器碑》的字形转变，就可看出从小篆到隶书的转变。“蚕头燕尾”被视为隶书的典型字形特征。存世的隶书名碑有东汉的《礼器碑》《乙瑛碑》《曹全碑》等。其中隶书碑刻《礼器碑》古朴淳厚，法度森严，用笔方圆兼备，棱角分明，骨力通达，是这一时期严谨端庄的代表。

平复帖 陆机 西晋 纸本
23.7厘米×20.6厘米 故宫博物院藏

《平复帖》是章草的代表作之一，被称为“法书之祖”。

五体皆备

魏晋书法承汉代之余绪，又极富创造活力。这一时期隶书向楷书过渡，章草向今草转化，行书从萌生走向成熟，此时篆、隶、楷、草、行五体皆备，成为中国书法史上的里程碑。

张芝是东汉著名书法家，他将字字独立的章草改为上下连带、一气呵成的今草，富有独创性。章草的点画源于解散的隶书，为适应快速书写的要求，所以具有隶书特征的同时更为简便率性，章法错落有致，显得开阔疏朗。西晋陆机的章草《平复帖》是目前存世最早的书法墨迹，被称为“法书之祖”。三国时吴国皇象的《急就章》、西晋索靖的《月仪帖》都为章草的代表作品。三国时魏国的大臣钟繇，精书法，尤擅楷书，风格敦厚古拙，颇具隶意，被称为“楷书之祖”，传世经典之作有《宣示表》。东晋时期，楷、行、草、隶等书体走向成熟，王羲之与王献之父子是这一时期的代表书家，他们的书法兼精各体，并称“二王”，被后世视为书法的正统。

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，你知道当时的统一文字使用的是什么书体吗？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。

二 点画之间 笔法之美

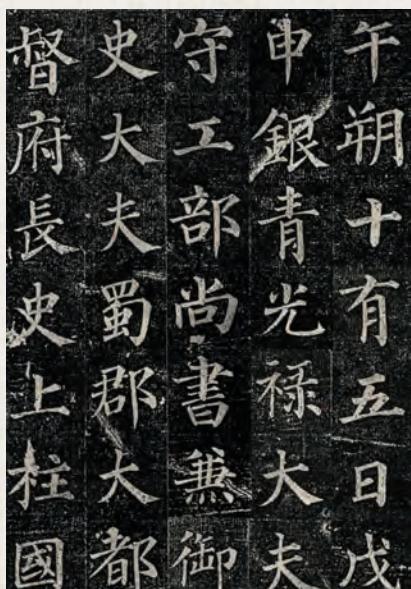
入境引思 对中国书法的欣赏和解读，往往与一个人的书法体验和文化修养有关。书法的美通常表现为用笔美、结构美、章法美和意境美等，其欣赏不仅在于它的外在形态，还在于它所展现出的书风意境。古人云：“文质彬彬，然后君子。”这里的“文”是外表，“质”是内在，故常言“书以载道，文以铸心”。你能从“可作楷模”的楷书、“行云流水”的行书与“奔放连绵”的草书中体会到书法的这种魅力吗？

中国书法是以汉字文辞为核心，借助中国特有的书写工具、材料来表现汉字的书写艺术，其构成要素包括执笔、运笔、点画、结构、布局等内容，是中国文化独特的表现形式。它具有音乐般的旋律、绘画般的形象、诗歌般的语言，是中国传统文化的精髓核心。

可作楷模

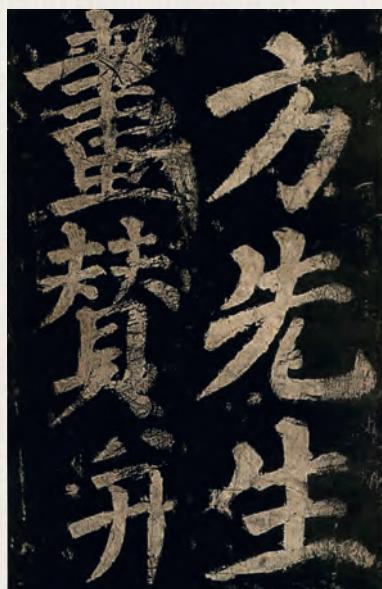
楷书是在隶书基础上演变发展而来的，有“真书”“正书”“楷书”之称，是汉字正统化、标准化完成的结果。自汉末以来，楷书成为最流行的正统书体，被人们广泛使用。历代擅楷书者众多，除魏晋名家外，隋代的智永，唐代的欧阳询、虞世南、褚遂良、颜真卿、柳公权，元代的赵孟頫等皆为楷书大家，留下了诸多珍品，是后人学习欣赏的典范。其中欧阳询、颜真卿、柳公权、赵孟頫四人被称为“楷书四大家”。欧阳询的书法笔力险峻，法度严谨；颜真卿的书法用笔肥厚雄浑，劲健洒脱；柳公权的书法清瘦紧凑，以骨力遒劲著称；赵孟頫的书法纤丽秀美，婉约流畅。同时，楷书的美，我们还可从同一书法家不同时期的作品，及不同书法家的各种书风中，体会出其独特的字形、结构、章法和意境。

◎ 颜真卿书法鉴赏案例

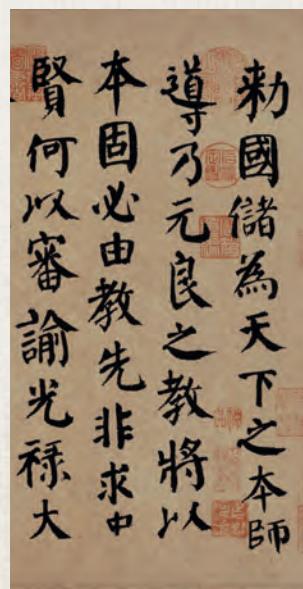

郭虚己墓志铭（局部） 颜真卿 唐
104.8 厘米 × 106 厘米
偃师商城博物馆藏

从书法家不同时期的作品风格来鉴赏

东方朔画赞（局部） 颜真卿 唐
340 厘米 × 151 厘米
故宫博物院藏

自书告身帖（局部） 颜真卿 唐
29.6 厘米 × 230.4 厘米
日本台东区立书道博物馆藏

早期 颜真卿早期的楷书骨力劲挺，与其晚年肥厚如绵里藏针的风格有所不同，如意气风发的少年郎。

中期 结实宽博，用笔雄浑，苏东坡称“字间栉比而不失清远”。

晚期 结字端庄宽博，钩画和捺画收笔处有明显的颜体特征，体现其成熟期的风貌。

九成宫醴泉铭（局部）
欧阳询 唐 270厘米×87厘米
陕西宝鸡麟游县博物馆藏

风格 欧体熔铸了汉隶和晋代楷书的特点，又参合了六朝碑书，呈现险峻中见秀劲的特点；颜体骨力道劲而气概凛然，这种风格也体现了大唐繁盛的风度，并与他高尚的品格相契合；柳体吸取诸家之长，专尚清劲。

笔法 欧体笔画似方似圆，略带隶意，非常注重法度规范；颜体以篆籀之笔，化瘦硬为丰腴雄浑；柳体以骨力劲健见长，点画爽利挺秀。

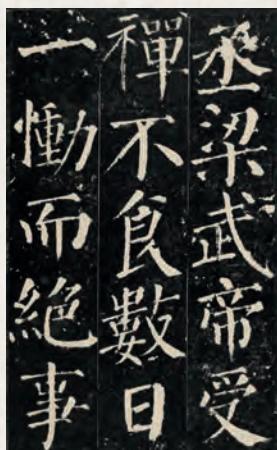
欧体

颜体

柳体

颜勤礼碑（局部） 颜真卿 唐
175厘米×90厘米
西安碑林博物馆藏

结体 欧体结构严谨，字形较长，相对的两竖画向内凹，于平正中见险绝；颜体结体宽博而气势恢宏，笔画外拓；柳体结体匀衡瘦硬，骨力遒劲严谨，较之颜体清瘦均匀。

欧体

颜体

柳体

玄秘塔碑（局部） 柳公权 唐
386厘米×120厘米
西安碑林博物馆藏

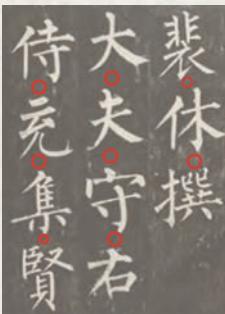
章法 欧体纵横疏朗，颜体纵横间距较小，柳体纵横间距匀称。

欧体

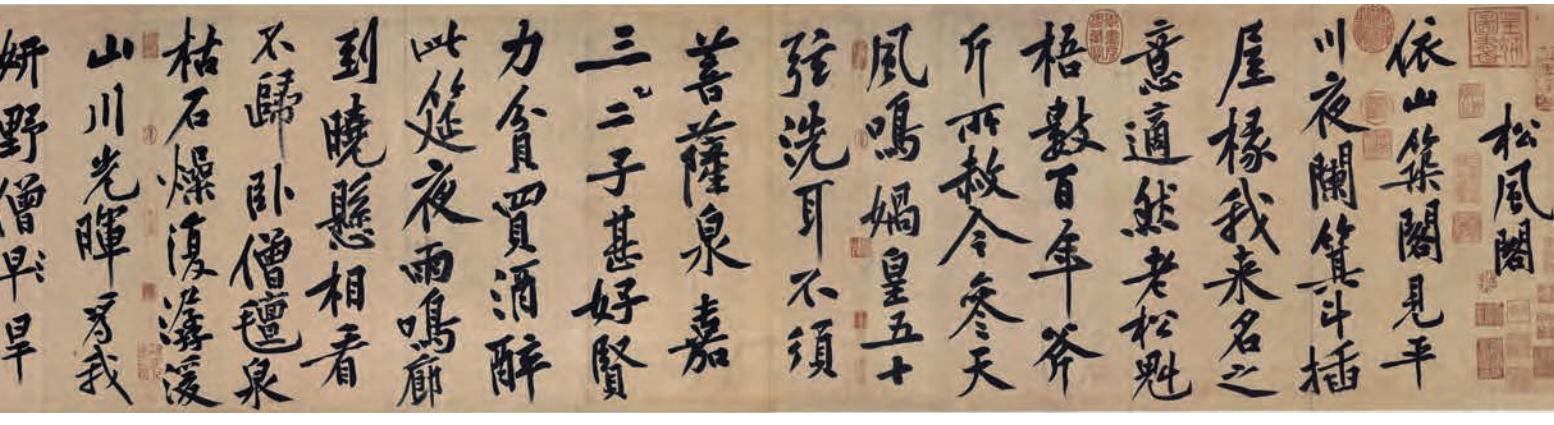

颜体

柳体

松风阁

松风阁帖（局部） 黄庭坚 北宋 纸本 32.8 厘米×219.2 厘米 台北故宫博物院藏

黄庭坚作品很有特色，点画开张，遒劲洒落，利用笔锋轨迹的波动和行进中的提按转折来展现线条的变化与劲爽的笔势。

行云流水

行书是在楷书基础之上发展起来的，“如云行流水，秾纤间出，非真非草，离方遁圆，乃楷隶之捷也”，讲究错落有致、收放自如、左右挥洒、上下贯穿。

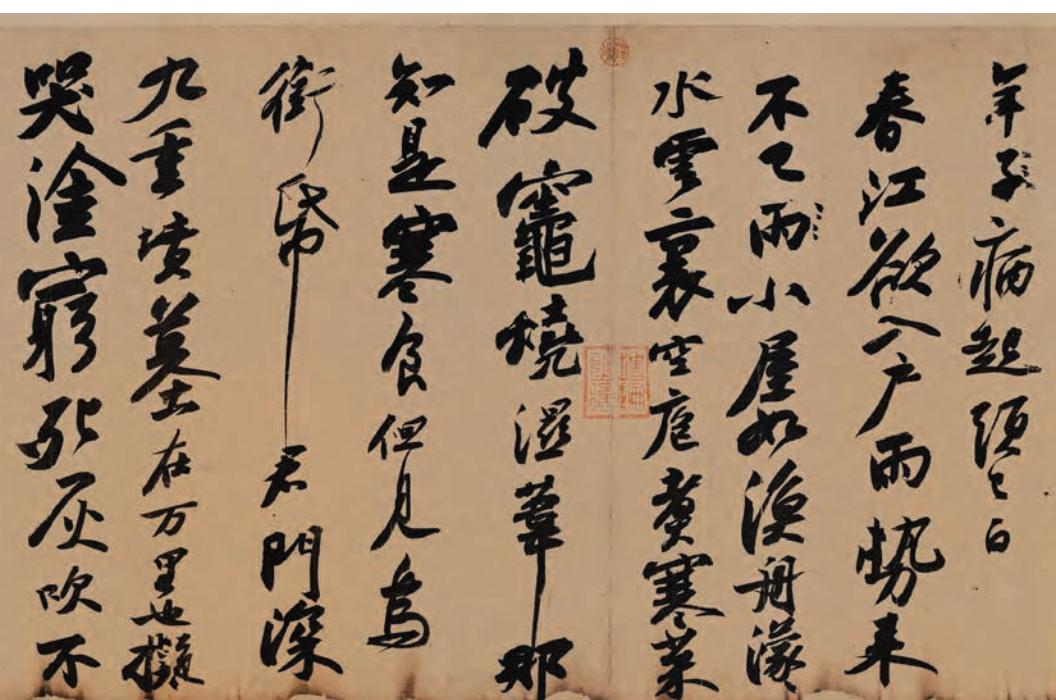
北宋时期，苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄等人开创并完善了“尚意”书风，史称“宋四家”。苏轼的《黄州寒食诗帖》在书法史上影响很大，通篇笔势起伏跌宕，气势奔放，而无荒率之笔，如“空庖煮寒菜”句，字体收紧，多用笔之尖，有一种局促郁闷之感，犹如无奈悲凉的长叹。黄庭坚的《松风阁帖》是其行书的代表作，笔画波荡起伏，运笔潇洒，作品给人险峻奇崛、大气磅礴的感受。米芾的《蜀素帖》同样精彩，为其行书的代表作，其书风如游龙跃渊，骏马得御，矫然拔秀，超然奇逸。

互动交流

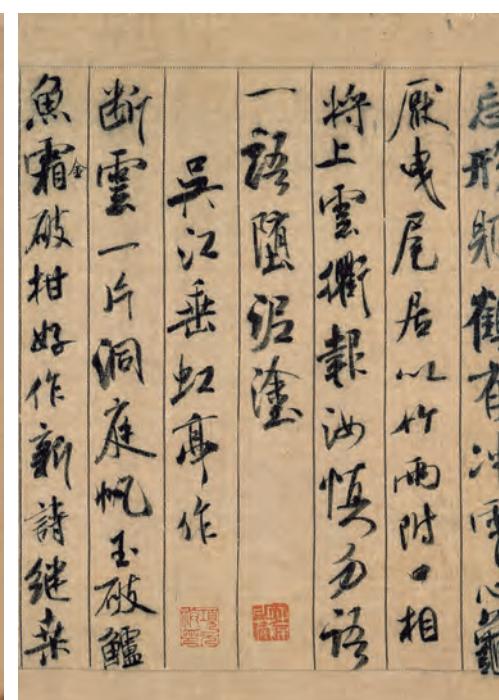
- ◆ 以小组为单位，合作梳理出各种书体的特征和相互演变的关系，并列举身边所熟悉的招牌、匾额、对联等所采用的书体和主要取法对象。

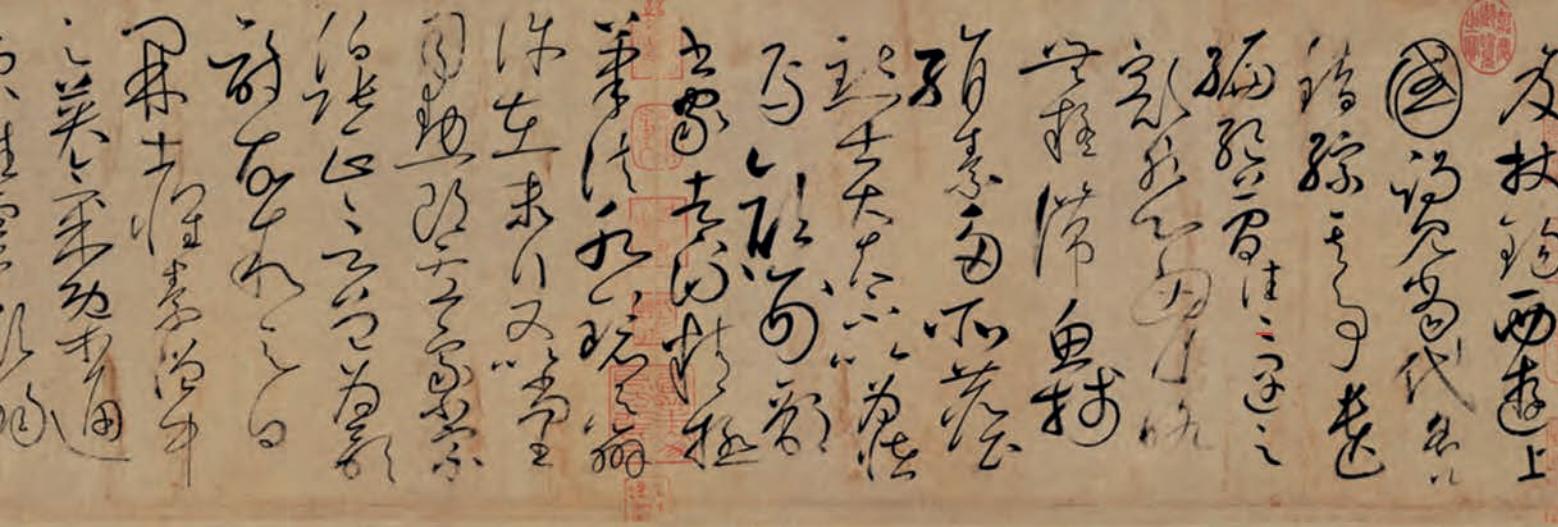
黄州寒食诗帖（局部） 苏轼 北宋 纸本 34 厘米×119.5 厘米 台北故宫博物院藏

此帖是苏轼行书的代表作。这是一首遣兴的诗作，是苏轼被贬黄州第三年的寒食节所发的人生之叹，诗写得苍凉多情，表达了苏轼此时惆怅孤独的心情。此帖的书写也正是在这种心情和境况下写出的，为苏轼心手相会的典型之作。

蜀素帖（局部） 米芾 北宋 绢本 27.8 厘米×270.8 厘米 台北故宫博物院藏
此为米芾书法作品的精品，笔法潇洒超逸，字的造型欹侧变化，颇有俊迈之气。

自叙帖（局部）怀素 唐 纸本 28.3 厘米×775 厘米 台北故宫博物院藏

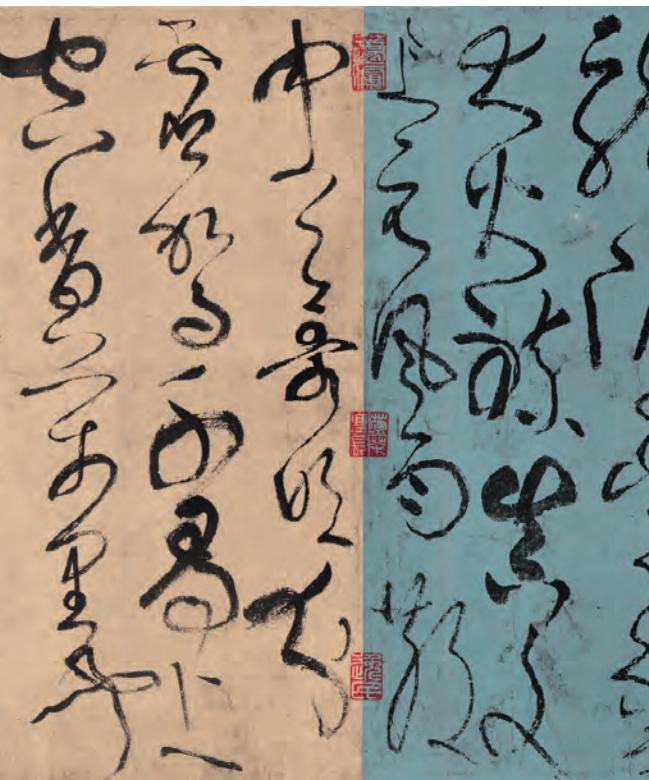
怀素书于公元 777 年，乃怀素草书的巨制。活泼飞动，笔下生风，实在是一篇“泼墨大写意”般的抒情之作。《自叙帖》是怀素流传下来篇幅最长的作品，也是他晚年草书的代表作。

奔放连绵

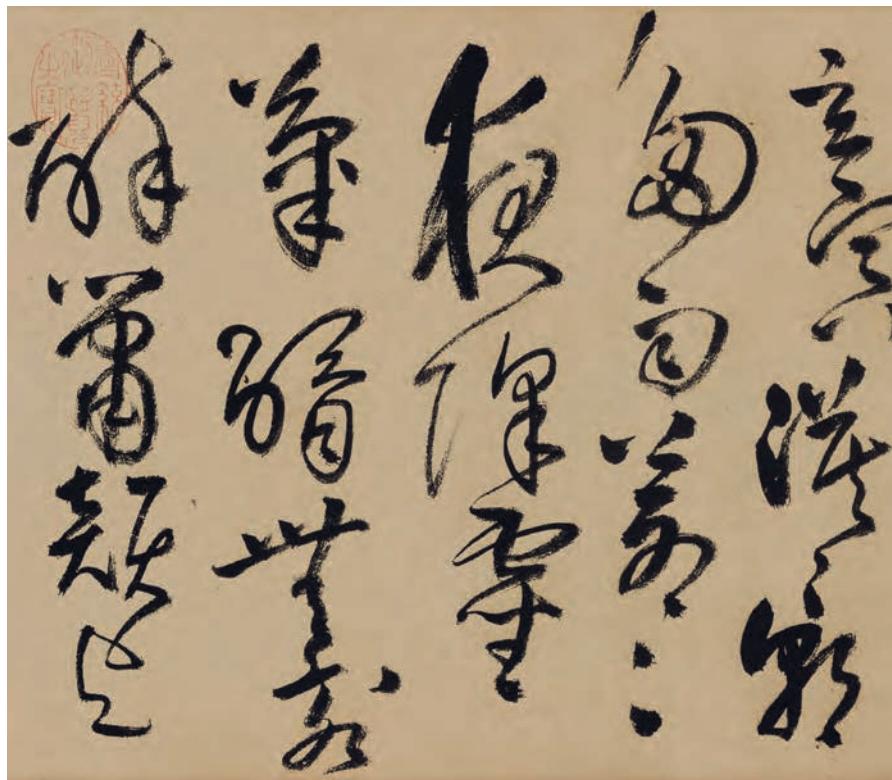
草书是将笔画加以连带、省略的书体，是隶书草化的结果。汉代隶书草化后形成了字字独立的章草，而后又形成了笔画、字形连绵的今草。在今草基础上，开合更大，结构简化，字形圆转而奔放多变，追求连绵笔势的草书被称为狂草。

唐代出现了以张旭、怀素为代表的狂草书家，世称“颠张醉素”。《自叙帖》为怀素对其生平的大略自述，通篇为狂草体。结体不拘成法，方圆结合。全卷强调连绵草势，运笔上下翻转，有疾有徐。传世张旭的《古诗四帖》体现了其动静交错的笔法和豪放不羁的性情，信手拈来，一气呵成，给人以痛快淋漓之感。

明清草书又有了新的发展，董其昌、王铎等人把草书推向了一个新的高度。在墨色上也有了新突破，涨墨的应用丰富了作品的视觉效果，如王铎的《赠郑公度草书诗卷》，字体奇崛，笔势雄健，运笔潇洒有韵律，用墨枯湿变化多样，表现出大写意的书风。

古诗四帖（局部）张旭 唐 纸本 28.8 厘米×192.3 厘米 辽宁省博物馆藏

赠郑公度草书诗卷（局部）王铎 清 纸本 28.3 厘米×478 厘米 台北故宫博物院藏

目 方寸之间 集古大成

入境引思 吴昌硕幼时学习刻印，因为家境贫苦，买不起石章，有时只能以砖头、瓦片等代替，数十年的刻苦钻研，终成一代金石篆刻大家。那么，你了解什么是篆刻吗？篆刻与书法之间又有怎样的关联？

醉石风流

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。它肇始于战国，盛行于秦汉，明清时得到复兴。按古代文字和形式来分，有战国古玺、秦印、汉印及明清流派印章，特别是元代文人用花乳石材料刻印以来，篆刻成为文人雅士的癖好，形成了“诗书画印”四绝的文化现象。篆刻艺术得到了繁荣发展，出现了邓石如、吴让之、赵之谦等篆刻家，他们以刀代笔，在“方寸天地”内抒发文人的情怀，表现笔法趣味的金石气。邓石如的篆刻作品《江流有声断岸千尺》，字体线条细劲流畅，既刚健劲挺，又圆转灵动，是邓氏篆刻之佳作。

金石书风

明清时期，随着大量文物的出土，许多学者把目光投向了金石学研究，出土碑刻给当时的书家提供了鲜活的借鉴材料，许多文人倡导学习古代金石碑版，一时碑学风气大盛。吴昌硕就曾长期临摹《石鼓文》，《篆书临石鼓文轴》为其74岁时所作，下笔猛利，点画浓重浑厚，以强烈的整体气势取胜，在粗头乱服、不衫不履的面目下表达出潇洒老辣、苍茫浑朴的金石精神。

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。

评价建议

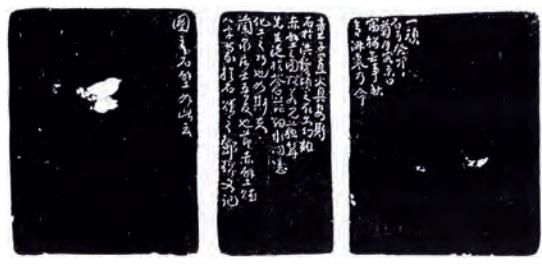
- ◆ 能了解中国书法的流变过程及几种书体的特点。
- ◆ 能辨别柳体、欧体、颜体书法的基本特点。
- ◆ 能理解中国书法与印章的关系。

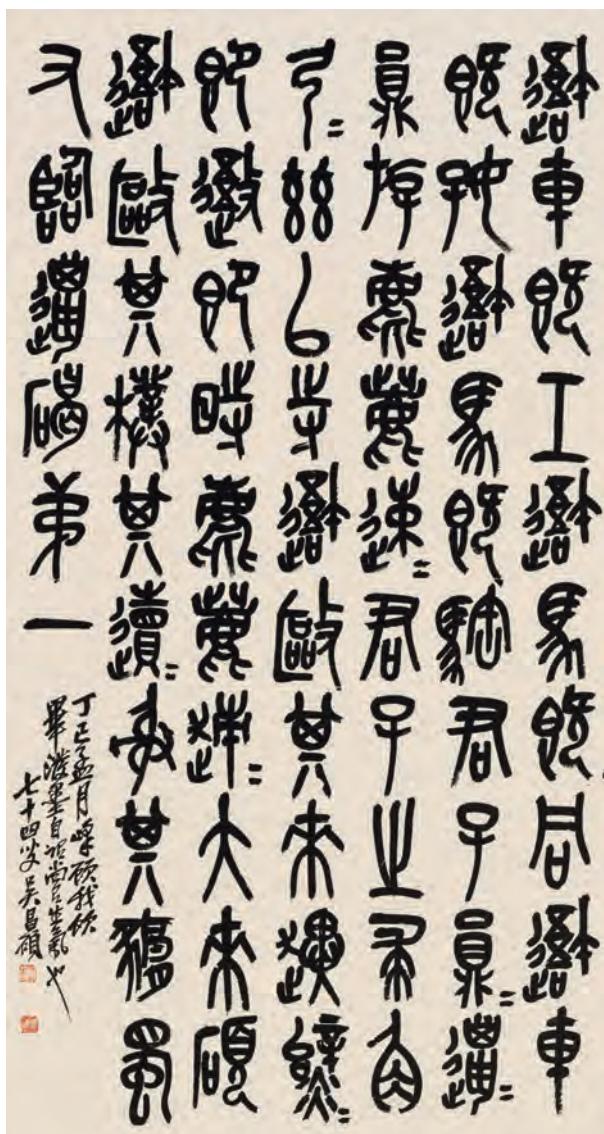
原石

原石印面

印蜕

江流有声断岸千尺 邓石如 清 石
5.35 厘米 × 3.35 厘米 (印面) 中国印学博物馆藏

篆书临石鼓文轴 吴昌硕 清 纸本
174.4 厘米 × 79.2 厘米 上海博物馆藏

丹青笔墨

学习目标

在了解中国古代山水画、花鸟画和人物画的基本面貌的过程中，知道各画科的代表画家、代表作品及其艺术特色，感悟中国画的审美与人文精神。

关键词

画科
笔墨
方法
情感

情境导学

三国时期，著名文学家曹植有一篇因梦而成的经典之作——《洛神赋》。相传曹植途经洛水，因伤感而梦见河中的洛神，于是便有了“其形也，翩若惊鸿，婉若游龙。荣曜秋菊，华茂春松。仿佛兮若轻云之蔽月，飘飖兮若流风之回雪”的千古名句。百年后，“画痴”顾恺之对《洛神赋》感叹不已，从而创作了流传千古的《洛神赋图》，画中人物、山石、植物等笔法古朴，格调高逸，意境高远。你知道中国古代还有哪些著名的绘画作品吗？它们又有怎样的特点和风貌呢？

知识链接

◆ 什么是丹青与笔墨？

汉代文献中有“竹帛所载，丹青所画”一语，“竹帛”即史书，“丹青”即绘画，史书与绘画并列，可知中国绘画自古就有浓郁的文化意涵。“丹青”是指在媒材上，以墨勾线，用朱砂、石青、石绿等矿物颜料填色，以此绘制形象，画面鲜润明丽。“笔墨”是指通过毛笔在媒材上有意识地勾画、晕染，表现出以墨色为主，具有枯湿浓淡变化的线条、色块，以此塑造形象。“笔墨”二字不但代表绘画和书法的工具，而且代表了一种艺术境界。“丹青”“笔墨”既指中国画的材料、工具、方法，也是中国画的表现形式，由此它们共同成为中国古代绘画的代名词。

洛神赋图（宋摹本，局部） 顾恺之 东晋 绢本设色 26厘米×816.4厘米 辽宁省博物馆藏
这是中国最古老的卷轴画之一，根据曹植著名的《洛神赋》而作。图文相合，细腻地表现了曹植与女神“相遇”“会意”“分别”三个场景，是“诗中有画，画中有诗”最早的艺术典范。

二| 画科独立 各擅其长

入境引思 提及唐代，不禁会让人浮想起“大唐盛世”四个字，那么在唐代的绘画作品中，我们能看到哪些生活、文化、艺术等方面的大唐景象呢？

盛世镜像

唐代开放、兼容、进取的人文环境孕育了多元化的文化艺术，在诗、书、画领域都涌现出了引领时代风骚的名家。人物画是中国画中最早独立的画科，唐代人物画在仕女、贤人功臣、肖像、道释等题材方面达到了极高成就，出现了一大批绘画名家。吴道子被后世誉为“画圣”；阎立本善画台阁、车马，更长于历史人物画和世俗大画，代表作《步辇图》反映了唐代文成公主入藏的史实，是民族友好情谊的见证；张萱的《捣练图》和周昉的《簪花仕女图》，是当时宫廷生活的反映；而孙位的《高逸图》则借竹林七贤的典故画出了唐人的文人理想。

◎ 《簪花仕女图》鉴赏案例

从唐代仕女的线条、发型及动态来鉴赏

线条 盛唐后期，仕女衣裙渐宽大，晚唐拖曳至地，此图中为晚唐着装。以“铁线”画出，线条长而富有弹性；晕染赋色之后，再以白线重复勾勒，使线条更加精确鲜明，从而呈现出纹饰精细、色彩绚丽的华美绮罗。

发型 图中仕女的发髻为当时流行的一种高髻样式。发髻以细密的平行线画出，随后除与肌肤相接处外，发髻逐次以墨烘染，最后形成黑而不闷、起伏有致的优美形态。画中六人，有五位头上插花，从左至右分别为牡丹花、海棠花、荷花、五瓣红花、芍药花，高髻配以大朵鲜花，无疑是大唐女性的显著时尚。

簪花仕女图 周昉 唐 绢本设色
46厘米×180厘米 辽宁省博物馆藏

动态

① 扑蝶：高髻香花金步摇，引彩蝶纷纷。

② 逗犬：扭身逗小犬，几声轻叫，鹤舞翩翩。

③ 拈花：拈花自赏，陶醉于最后的春光里。

④ 漫步：长裙委曳，罗衫轻起，环佩叮当，仪态万方。

◎《韩熙载夜宴图》鉴赏案例

从神态、构图的角度来鉴赏

神态 五官勾勒精致，淡墨晕染，细腻敷色，深刻表现出人物的性格特征。从脸的不同角度可以观察出主人公韩熙载时时变化的神态心境。

⑤全侧：垂目扬眉，眼珠挤向内眦，强打精神，送别众客而惆怅若失。

④脸微侧：眼角上扬，一曲罢了，一笑会心。

构图 以屏风、床榻等器物作间隔，实现“同地异时”的叙事转换。可以从“听乐”“击鼓”“小憩”“清吹”“惜别”五个不同的场景，理解画作的构图和叙事方式。

⑤惜别：乐伎与客人执手相看，依依不舍。韩熙载向客人们揖手告别，暗示夜宴结束，展示了他落寞的心境。

④清吹：视线中心为乐队演奏的场景，韩熙载虽坐右角，但侍女向他请示演奏的曲牌，由此可知他才是故事展开的中心。

唐代人物画富有积极的写实精神，为后世典范。五代人物画承唐人风范，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。丰富的线条变化及细微晕染，使人物形象得以具体、个性地刻画出来。五代时期的《韩熙载夜宴图》深刻发掘了人物的内心世界，按照故事发生的时间顺序，画面从右向左真实地描绘了当时贵族生活的现状，它是中国人物画历史上的传奇经典之作。

范山模水

山水画是中国画的主要画科，两晋为其雏形期。隋唐时期是山水画形制基本完备之始，出现了勾线填石青、石绿等重彩的绘画形式，即所谓“青绿山水”。《游春图》是隋唐时期青绿山水的代表作品，

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。

高逸图 孙位 唐 绢本设色 45.2厘米×168.7厘米 上海博物馆藏

韩熙载夜宴图 顾闳中 五代 绢本设色
28.7 厘米 × 333.5 厘米 故宫博物院藏

③全侧：垂目，略显疲惫，似有恍惚，洗手小憩。

②脸微侧：眉略紧，双眼向内挤，聚精会神击鼓伴舞。

①全侧：扬眉抬眼，沉浸在珠玉相击的琵琶乐声之中。

③小憩：前两段场景中的人物动态、器物配置有较紧张的节奏感，此段“三人、三人、两人”的三组对应，形成相对松散的结构关系。

②击鼓：青衣女弯腰叉手跳《六么》，鼓声、掌声、响板声，声声催舞酣。

①听乐：一把琵琶，抓住了所有人的视线，视线也折射出琵琶丝弦的嘈嘈切切。

游春图 展子虔 隋 绢本设色 43 厘米 × 80.5 厘米 故宫博物院藏

作品以全景方式描绘了广阔的山水场景，笔法勾填无皴，以青绿、泥金、白粉等色渲染，设色富丽而具有装饰性，是早期青绿山水的代表作品。

也是目前传世最古老的山水画作。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。此外，这一时期也出现了墨线山水，以线条墨色的枯湿浓淡、形态的顿挫起伏等组成山水形象的各种特殊质感，强调对自然山川的取舍。之后五代荆浩在《笔法记》中，提出山水画在艺术形象、创作手法、笔墨技巧等方面“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。

溪山行旅图 范宽 北宋 绢本水墨
206.3 厘米×103.3 厘米 台北故宫博物院藏
主峰山体，巍峨高耸。画家以雄健的笔力勾勒出山石峻峭的轮廓，再采用密密麻麻的雨点皴，强劲雄浑地表现出北方山石坚硬的质感。

三| 画法完备 师宗自然

入境引思 宋代的山水画取得了前所未有的成就，如著名的《溪山行旅图》《千里江山图》皆为山水画的巨制，为后世楷模。有人说中国山水画都是一个样子，事实是这样的吗？除了山水画外，宋代其他绘画作品又有着什么样的艺术风貌呢？

两宋时期各画科高度发展。山水画在理论上有了“林泉高致”的文化意涵，确立了“平远、深远、高远”的空间构成法则，还形成了从理论到创作、欣赏、收藏、著录的完备体系。人物画精致微妙、意蕴深刻。花鸟画创作由全景式构图，逐渐发展为折枝式的小景，凸显出画家的内心情怀。“宋画”这个词语，不仅是时代分期，更具有完美、典范的深层内涵，成为人们对这个时代绘画艺术景仰、欣赏的共识。

◎ 《千里江山图》鉴赏案例

从场景、笔法、建筑形态的角度来鉴赏

场景 《千里江山图》中的人物虽然只是作为山水画的点景，却丝毫不马虎，人物生动，姿态各异，使画面充满了灵动感。其中捕鱼的场景位于画面末尾的近水处，三艘渔船正在捕鱼，其中一艘船放下了罾网，这样的捕鱼情景也出现在了五代时期赵幹创作的《江行初雪图》上，两者都再现了北宋时期的渔家生活。

笔法 画家在作品中表现出不同形态的水，代表着不同的自然环境，在湖泊的描绘上运用了“网巾纹”技法，以极细的线条画出波纹的形状。这样的水纹给观者一种安逸的感觉。在其他作品中也存在这样画水的技法，如《江行初雪图》。

《千里江山图》中的捕鱼场景

《江行初雪图》中的捕鱼场景

《千里江山图》的水形

《江行初雪图》的水形

千里江山图（局部） 王希孟 北宋 绢本设色 51.5 厘米×1191.5 厘米 故宫博物院藏
作品采用传统青绿法，用笔敷色极为精细华艳。其构图讲究疏密变化与时空连贯的气势，展现了千里江山秀美的景象。时近：村舍、疏林、长桥卧波；时远：平冈连绵，险峰万丈；时平：领略秋水长天一色；时深：层层密林之内，细听晚歌，不仅是真山真水的写照，而且是高山流水的桃源境界。

林泉高致

北宋时期山水画重视“皴法”，这成为时代画风转变的核心标志，代表画家有范宽、郭熙等。行旅是山水画的重要题材，范宽的《溪山行旅图》有着高山仰止、展望宇宙苍茫的意境。北宋画家郭熙提出了山水画要“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。此外，这一时期还出现了《千里江山图》这样的青绿山水佳作，该画勾线略皴，赭石打底，石青、石绿层层晕染，映幻出浓郁的寥阔辉煌；近12米的长卷，把持手中，徐徐展开，恰似画家携观者浮空畅游。

南宋山水画出现了“半边一角”的新样式，代表画家为马远、夏圭，均出自宫廷画院。这样的画作多以局部特写入景，如天边、山角、水涯、岸际等。在这些画像上，除了运用勾勒、皴擦的笔法外，更赋予了画作水墨晕章。此时期较多的山水画作“以小寓大”，以局部的刻画表现画外更大的诗画意境。

烟岫林居图 夏圭 南宋 绢本水墨
25厘米×26.2厘米 故宫博物院藏

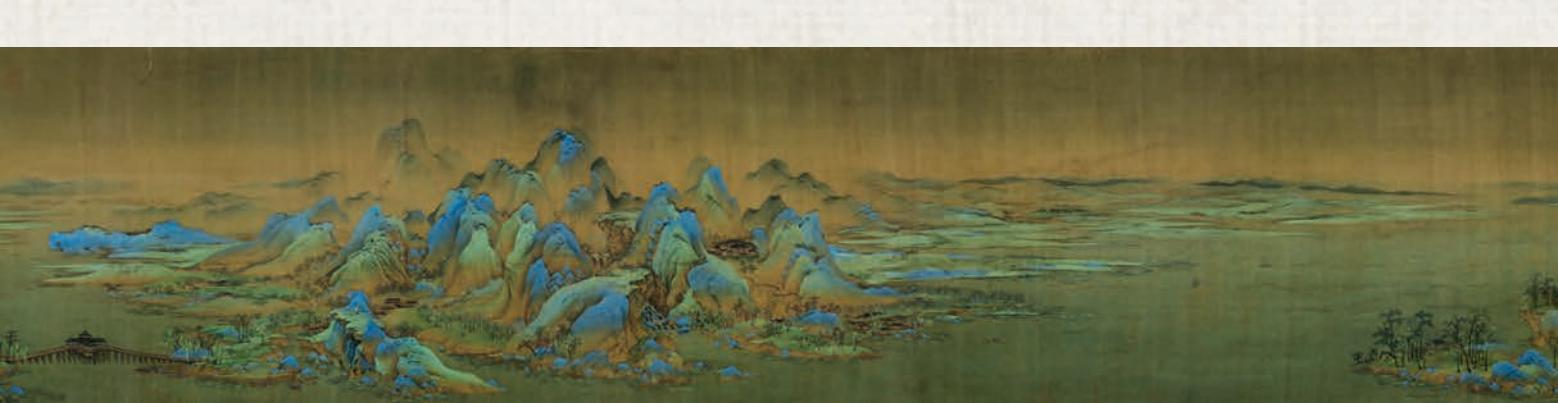
建筑形态 除了精致的亭台楼阁，作品中还表现了众多样式各异的桥梁。画中的这座长桥可谓是生花之笔。它如虹一般跨过江面，为木构梁柱式亭桥：以“三根木柱”并排，再加“一根横梁”为一组，作为桥身构架。桥身中间是重檐尖顶十字亭，造型优美，结构新颖奇特。如今我们仍能够通过明清时期保留下来的木拱桥来感受古代桥梁结构的精巧，如浙江省庆元县的如龙桥是有明确纪年、年代较早的木拱桥之一。

《千里江山图》中的梁柱式亭桥

浙江省庆元县如龙桥 明

山鹧棘雀图
黄居采 北宋
绢本设色
97厘米×53.6厘米
台北故宫博物院藏
此画布景匀称，意境平和，造型准确，晕染细致，体现出严谨的画风。

双喜图 崔白
北宋 绢本设色
193.7厘米×103.4厘米
台北故宫博物院藏
描绘狂风骤起，双鹊惊飞，引起树下褐兔回望的瞬间情景，是以动为美的绝佳作品。

◎ 《山鹧棘雀图》与《双喜图》对比鉴赏案例

从风格、形象、设色、构图等角度来鉴赏

《宣和画谱》记载：“图画院之较艺者，必以黄筌父子笔法为程式，自白及吴元瑜出，其格遂变。”这里的“白”即崔白。这是很了不起的变化，是花鸟画的一大进步。你能发现其中的变化吗？

风格 二人所画花鸟均重视写生，黄居采的花鸟画风格富贵闲逸，而崔白的画山野之气扑面而来。

形象 黄居采注重对自然形、色、态的逼真刻画，而崔白则深刻把握所绘对象之间内外贯通的情意变化。

设色 黄居采的画工笔重彩，线条单一而设色丰富浓艳；崔白的画以墨色为主，线条多变，晕染有致。

构图 两者均为全景式构图。黄居采着意于“静”，雀鹊之间动态复杂，但厚重的巨石居中，让所有的喧嚣化为无人干扰的寂静；崔白重“动”，主观设置了“剧情”，物象之间的悟对牵制，让空间有了别样的生动。

千姿百态

花鸟画在唐代逐渐成为独立画科，至五代时期“富贵”与“野逸”风格并举，题材涵盖了各种动植物，包括花卉、翎毛、走兽、草虫、蔬果等。北宋时期设立了宫廷画院，画家深入写生、写实，作品精绘细刻、造意造境，代表作品有黄居采的《山鹧棘雀图》、崔白的《双喜图》等。南宋花鸟画趋向小型、精巧化发展，以册页和纨扇为主，李嵩的《花篮图》代表了这一时期的艺术风尚。

五马图（局部） 李公麟 北宋 纸本设色 29.3 厘米×225 厘米 日本东京国立博物馆藏

此画描绘了边地献给皇帝的五匹骏马及牵马人的形象，画面每段都有同时代大书法家黄庭坚的题字，书画俱佳，是中国绘画史上的经典之作。

文会图（局部） 赵佶 北宋 绢本设色 184.4 厘米×123.9 厘米 台北故宫博物院藏

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？

花篮图 李嵩 南宋 绢本设色
19.1 厘米×26.3 厘米 故宫博物院藏

水果篮 卡拉瓦乔（意大利）
1597 年 布面油画 31 厘米×47 厘米
意大利安布罗西亚纳美术馆藏

富春山居图（无用师卷，局部） 黄公望 元 纸本设色 33 厘米×636.9 厘米 台北故宫博物院藏

作品描绘了富春江两岸初秋的景色，全图用墨淡雅，仅在山石上罩染一层几近透明的墨色，并用稍深的墨色染出远山及江边沙砾、波影，以浓墨点苔、点叶，醒目自然。画面散发出浓郁的江南气息。

秀石疏林图 赵孟頫 元 纸本水墨 27.5 厘米×62.8 厘米 故宫博物院藏

作品上画家自题诗：“石如飞白木如籀，写竹还于八法通。若也有人能会此，方知书画本来同。”此画是作者“书画同源”理论与实践相结合的历史性作品。

三| 画风逸气 文人情怀

入境引思 元末时期，富春江岸或山坡上常有位骑驴云游的老道人，不时停下环视四周，吟几句古诗，取笔勾画两下……几年后一幅长约七米的山水画巨作诞生了。你知道这位画家是谁吗？这幅画的名称是什么？元代还有其他名作吗？

元代是中国绘画史上一个重要的阶段。文人绘画取代官方的画院成为主流，笔墨逐渐成为绘画的主体语言。至此元代绘画出现了以清逸高远为风尚，以个人性情为表现主题，且技法风格鲜明的基本特点。

元人冠冕

赵孟頫在《秀石疏林图》中精彩示范了“以书入画”的图式规范，又通过其后的赋诗，指出书法与绘画的相通之处。此画、此诗成为中国美术史上具有“书画同源”象征意义的经典作品。山水画方面，《鹊华秋色图》是赵孟頫追求“复古”的一件重要作品，采用平远构图，以多种色彩渲染，虚实结合，笔法潇洒自然，富有节奏感。

鹊华秋色图 赵孟頫 元 纸本设色 28.4 厘米×90.2 厘米 台北故宫博物院藏

笔墨尚意

《富春山居图》完成于元大德九年（1305）。黄公望晚年常在江浙一带云游，游览富春江时，被这里的山光水色所吸引，遂定居此地，历经三四年才完成了此画的创作。该画用墨淡雅，用笔富于变化，充满了漫步林泉、淡泊明志的诗意。倪瓒提出了“逸笔草草，聊写胸中逸气”的理论，这既是传统文脉相承的文人意气，又有不拘泥物象外表、追求笔墨与心灵统一的文化内涵。其《六君子图》，一河两岸，秋树临风，天地萧疏，体现出画家心中的孤寂和怅然。刘贯道的《消夏图》、王冕的《墨梅》也是这个时期优秀的作品。

知识链接

- 你知道赵孟頫创作《鹊华秋色图》的原因吗？

你有没有收到过朋友寄来的明信片？700多年前的元代就有一张特殊的“明信片”。赵孟頫的好友周密定居湖州后，再也没有回到过家乡山东。赵孟頫便借调任山东的机会，为好友绘制了一幅《鹊华秋色图》，描绘了好友的家乡景色，以此慰藉好友的思乡之情。

《鹊华秋色图》中的华不(fù)注山

华不(fù)注山远景

六君子图 倪瓒 元 纸本水墨 61.9厘米×33.3厘米 上海博物馆藏
画幅中有黄公望等人题诗：“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。”《六君子图》因此诗而得名。

惠山茶会图 文徵明 明 纸本设色 21.9 厘米×61 厘米 故宫博物院藏

四 | 画派纷呈 直抒胸臆

入境引思 明正德十三年(1518)，在风景秀丽的无锡惠山脚下，有一群文人聚集在二泉亭，品茶畅谈，吟诗唱和，十分相得。这群人当中就包括了文徵明。雅集之后文徵明便创作了一幅记事性画作，记录他与好友们在山间聚会畅叙的情景。这幅《惠山茶会图》是如何体现明代文人的闲情逸趣的呢？同时又呈现出怎样的“吴门”风貌？

明清绘画流派众多，有些因为风格思想而形成，有些因为地域而成派别，各种派别内部有着明显的传承发展关系。明清时期虽无唐宋的博大雅韵，但富于文人书卷气息。各派画论迭出，董其昌的“南北宗论”与石涛的“笔墨当随时代”论点，代表着明清时期进入了一个拓宽笔墨意识、彰显个人风格的绘画新时代。山水有浅绎、小青绿、水墨等形式，人物有唐寅的清新、陈洪绶的奇崛、徐渭水墨淋漓的大写意花鸟，这些都是时代的新亮点。

吴门风雅

明代中叶，经济发达、人文荟萃的苏州地区兴起了“吴门画派”。其绘画大多描写江南风光和文人园林，继承元代文人画衣钵，兼采宋人之长，注重笔墨表现与意境的营造，画风典雅质朴而富有恬静平和的书卷气。文徵明画风奠定了吴门画派的基调。其作品《惠山茶会图》描绘了一场明代以品茗为主题的文人雅集活动，堪称这个时期小青绿山水的代表之作。

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。

◎ 《惠山茶会图》鉴赏案例

运用描述、分析、解释、评价的方法来鉴赏

惠山茶会图（局部）

描述 画面中人物共有八人，五主三仆。在一处树石之间搭有一简陋茅草井亭，有两位主人围着井栏盘腿坐于井亭中。紧挨着井亭、松树下的茶桌上摆放着各种精致茶具，桌边方形竹炉上放置的茶壶似在烹泉，一童子在取火，另一童子在备器。有一文士刚好走到此地，伫立拱手示意，似在向井栏边两个文士致意问候。

惠山茶会图（局部）

分析 画面采用截取式构图，突出“茶会”场景。此图运用工笔设色法：运笔纤细；人物衣纹用高古游丝描，稳健潇洒；树石形态亦于精细中呈适当变形，工整而带装饰味；山石敷以石绿，树干运以赭石，人物着色后线条用色复勾。作品整体呈现出清丽细致、文秀隽雅的新风格。

解释 作品记录了一次文人雅集活动，很好地反映了明代文人追求风雅、闲情雅致的生活状态，同时也表达了文人寄情于山水的林泉之志。

评价 清代造园师顾文彬《过云楼书画录》曰：“文衡山《惠山茶会图》，被服古雅，景色妍丽，酷似松雪翁手笔，当为吾楼文卷第一。”画风典雅质朴而富有书卷气，同时注重笔墨表现与意境营造，追求平淡自然、恬静平和的格调。

豪情墨趣

明清时期文人绘画中笔墨占据着重要位置。笔墨从以往作为主要造型手段的功能中独立出来，突出自身的审美价值。笔墨的表现形式更加多样，成为这一时期绘画作品的突出特征，是文人画发展的新阶段。

徐渭一生坎坷悲凉，《墨葡萄图》为其人生经历的写照。诗意的悲愤、书法的狂怪、东倒西歪的章法，使现实葡萄之可爱化为满纸泼洒的冲天长啸，意境深远，实为写意水墨花鸟画的经典之作。

墨葡萄图 徐渭 明 纸本水墨

165.7厘米×64.5厘米 故宫博物院藏

徐渭以泼墨技法作葡萄，“点”如急雨，“线”如惊蛇。此画水墨酣畅，用笔似草书之灵动，诗、书、画完美结合。画家用水墨葡萄暗喻自己的才华不被人赏识，用笔墨抒发、宣泄内心的悲愤之情。

明末董其昌创“松江画派”，将山水画在技法和风格上概括为两类，着力刻画山水真实面貌的北宗，与崇尚笔墨意趣、不拘形似的南宗，这就是中国绘画史上著名的“南北宗论”。董其昌将中国画的“笔”“墨”提升至具有独立抽象审美、兼容文化含义与造型技法的高度，影响了此后中国画的格局。《燕吴八景图册》采取以颜色直接勾勒、渲染、皴擦等技法，又使用水墨，干湿兼施，层次分明，技法细润清雅，色彩明亮秀丽。

燕吴八景图册（之一） 董其昌 明 绢本设色
26.1厘米×24.8厘米 上海博物馆藏

明清绘画流派一览表		
派别	绘画思想	代表人物与代表画作
吴门	师法元四家与五代的董源和巨然	沈周《庐山高图》、文徵明《真赏斋图》、唐寅《落霞孤鹜图》、仇英《汉宫春晓图》
四王	主张师法传统	王时敏《层峦叠嶂图》、王鉴《秋山图轴》、王翚《秋山萧寺图》、王原祁《万寿盛典图》
四僧	竭力发挥创造性，冲破摹古的樊篱	石涛《搜尽奇峰打草稿图》、八大山人《荷花水鸟图》、髡残《卧游图》、弘仁《西岩松雪图》
扬州八怪	主张师法自然，不拘泥于摹古，有自己的创新	郑板桥《墨竹图》、汪士慎《苍松偃蹇图》、高凤翰《牡丹竹石图》

搜尽奇峰打草稿图（局部） 石涛 清 纸本水墨 42.8 厘米×285.5 厘米 故宫博物院藏

悟对迹化

东晋顾恺之在《论画》中提出了“悟对之通神”的观点，强调了中国画追求所绘对象内在精神和外在形态的统一，同样画家也可借作品来抒发内心情感，这在明清时期画家的作品中得到了极好的体现。

陈洪绶是明清之际人物画的代表画家，其笔下人物形象头大身矮、线条屈诘奇古。而他作于晚年的《斗草图》，则线条圆润细丽，五位少女清致纯净，让“奇古”又多了新的美好语意。通过描绘花之藏露，表现出五位少女的不同心境，也道出中国画构图的“悟对”之意。

石涛有两句名言，其一“搜尽奇峰打草稿”，其二“山川与予神遇而迹化”。《搜尽奇峰打草稿图》长卷便是此名言的最精彩注解，自然峰峦在胸中汹涌澎湃，化作笔下恣意纵横或婉丽清隽的河山。

恽寿平擅长“没骨法”，以“色、墨”为骨，以“渗”晕造型，有着“天然去雕饰”的清纯，从而达到“气韵生动”的意境。他的《牡丹图》中，花瓣的曙红色由内向瓣尖徐徐染出，再及时冲以适量水分，自然晕成深浅的变化，极富艺术表现力。

牡丹图 恽寿平 清 纸本设色 28.5 厘米×43 厘米 台北故宫博物院藏

斗草图（局部） 陈洪绶 明 缂丝本设色
134.3 厘米×48 厘米 辽宁省博物馆藏

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？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？

评价建议

- 能了解中国古代不同时期山水画、花鸟画和人物画的基本面貌、代表画家和代表作品。
- 能网络搜索相关的历史背景和艺术家的生平资料，从主题、构图、笔墨等角度鉴赏中国古代绘画作品。
- 能理解古代绘画所蕴含的人文理念，激发对中国优秀传统文化的兴趣。

时代强音

学习目标

在鉴赏 20 世纪中国优秀美术作品的过程中，了解这一时期美术作品的时代特征与文化内涵，知道美术创作主题与民族兴盛的密切联系，感悟艺术家的社会责任感与民族自豪感。

关键词

主旋律美术
传承与创新
文化自信

情境导学

1928 年，徐悲鸿开始创作巨幅油画《田横五百士》，作品表现了田横与五百壮士面对强敌宁死不屈的壮烈事迹，歌颂了田横“富贵不能淫，威武不能屈”的高贵气节，开创了中国近现代历史题材美术创作的先河。类似这样颂扬优秀道德品质或理想信念的主旋律画作在抗日战争、解放战争、中华人民共和国成立时期，以及社会主义建设时期和改革开放时期也都有很多。此类作品你还知道哪些呢？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出时代特征呢？

田横五百士 徐悲鸿 1928 年—1930 年 布面油画 197 厘米 ×349 厘米 徐悲鸿纪念馆藏

作品选取了田横与五百壮士诀别的场景。田横身穿红袍，将观者的视线都集中到画面的右侧。徐悲鸿着重刻画了人物的神态，将田横的坚毅与视死如归、老人的不舍与忧伤、中年壮士的愤怒与反对表现得淋漓尽致。

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？这幅画在当时又具有怎样独特的艺术价值？

二 | 为革命而创作

入境引思 抗日战争时期，在革命力量的感召下，中国的进步青年以刻刀代枪炮，奔赴前线，宣传抗日，创作了一大批优秀的版画作品。这些版画作品在当时起到了怎样的重要作用？

中国的木刻版画有着悠久的历史，到了近现代，木刻版画不再局限于书籍插图与年画，更是革命宣传的重要手段之一。鲁迅认为：“革命之时，版画之用最广，虽极匆忙，顷刻能办。”在他的帮助下，新兴木刻发展迅速，进步的美术青年组织社团，宣传革命，在继承传统木刻的基础上，借鉴了如珂勒惠支的《战争·牺牲》等外国版画作品的表现技法，产生了胡一川的《到前线去》、李桦的《怒吼吧！中国》等优秀作品。作品《怒吼吧！中国》采用象征的手法，以一个被紧紧捆绑、双眼被蒙蔽的痛苦而屈辱的男人躯体，预示一个民族终要奋起而怒吼并英勇抗争，具有强烈的视觉冲击力。

抗日战争全面爆发后，随着江丰等木刻青年的到来，在延安逐步形成了百姓喜闻乐见的延安版画，如江丰的《清算斗争》、古元的《乡政府办公室》等。作品《乡政府办公室》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，采用了单线的轮廓和简练的刀法，简洁明快的画面为当地乡亲们接受和喜爱。

战争·牺牲 珂勒惠支（德国） 1923年

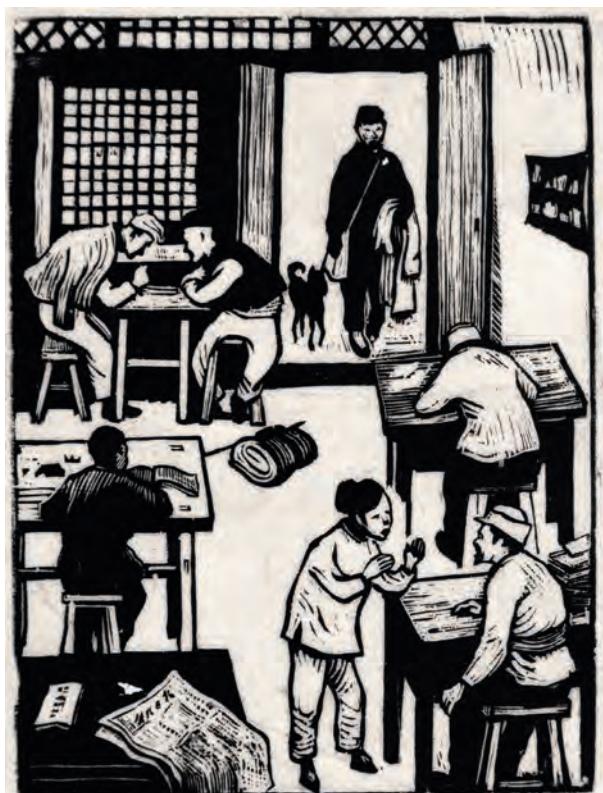
黑白木刻版画 37厘米×40厘米

中国左翼作家联盟成立大会会址纪念馆藏

珂勒惠支是德国著名的版画家。第一次世界大战时，她的儿子被迫参战，后在战争中牺牲了。儿子的去世令画家悲痛无比，于是创作了许多悲伤的母亲系列作品，以此宣传反战，揭露战争的残酷。柔石被害时，鲁迅将这幅作品投寄给了《北斗》杂志，表达了他对烈士无声的纪念。

怒吼吧！中国 李桦 1935年 黑白木刻版画 20厘米×15厘米
中国美术馆藏

乡政府办公室 古元 1943年 黑白木刻版画 13厘米×10厘米
中国美术馆藏

二 见证历史的主旋律

入境引思 中华人民共和国成立以后，涌现了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，故呈现出各自的艺术特色。那么，这一时期的画家创作出了哪些耳熟能详的经典主旋律作品？它们又是如何来体现画作主题的呢？

记录历史瞬间

董希文是20世纪五六十年代油画民族化的代表性画家之一，他深刻地认识到油画创作能否具有民族特色，不仅仅是油画技巧问题，也是画家是否充分考虑国人审美习惯的问题。在《开国大典》中，为了再现气势恢宏的庆祝场面，画家突破透视规律，将城楼与广场融为一体，并吸收民间年画鲜艳的色彩和平涂的方法，将民族的审美趣味与传统的艺术手法融入经典的油画之中，凸显了节日的喜庆气氛与庄严热烈的场面。

开国大典 董希文 1953年 布面油画
230厘米×405厘米 中国国家博物馆藏

◎ 《开国大典》鉴赏案例

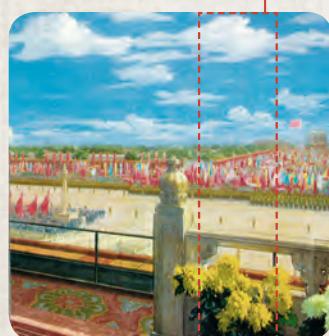
从细节描绘、人物形象、
画面构图的角度来鉴赏

细节描绘 在油画颜料中掺入适当木屑和沙子，增强了地毯的质感。

人物形象 为了突出主要人物高大的形象，画家突破透视法则，适当加长了人物的身高。

画面构图 建筑学家梁思成评价《开国大典》“画面右方有一个柱子没有画上去……这在建筑学上是一个大错误，但在绘画艺术上却是一个大成功”。这样的处理方式是为了显示天安门广场的开阔以及群众场面的雄壮。

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

反映革命精神

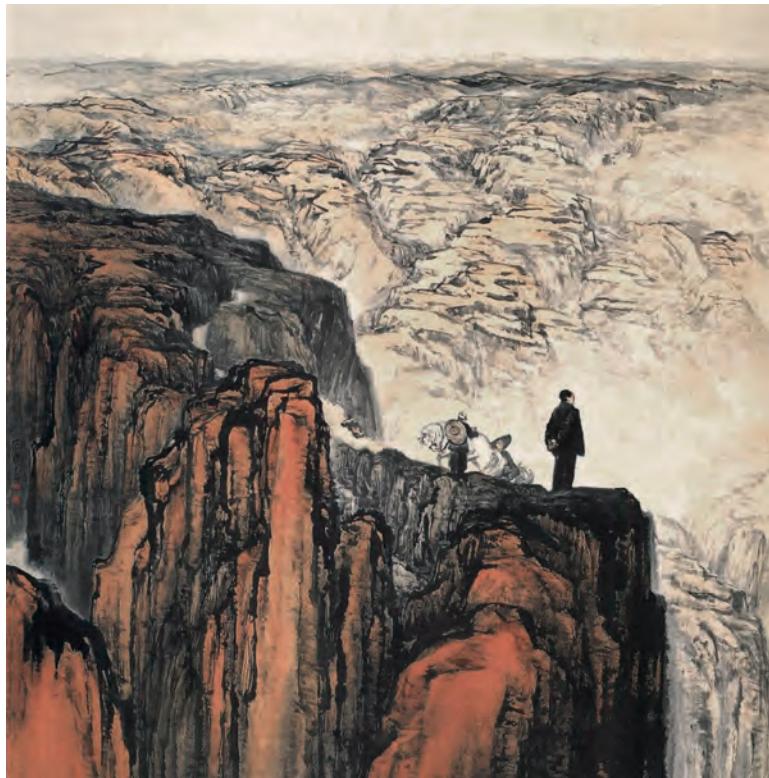
1942年延安整风运动期间，毛泽东发表了《在延安文艺座谈会上的讲话》，对“文艺为什么人服务”“文艺的普及与提高”“政治标准与艺术标准”等问题作了明确的阐述。《在延安文艺座谈会上的讲话》的发表，对以后文艺创作产生了深远的影响。革命现实主义与革命浪漫主义相结合的创作手法成为当时文艺创作的主要方法。这一时期的革命历史画，有些通过独特的视角与构图，表现宏大的战争场面或高大的英雄形象；有些通过动态刻画与气氛渲染，表现战争的激烈与残酷，画面始终洋溢着不怕困难的英雄主义精神、蔑视敌人的乐观主义精神与坚信革命必将取得胜利的坚定信念。

例如，詹建俊的《狼牙山五壮士》，作品采用略带仰视角度的三角形构图，使画面充满了坚定果敢的力量，又给人以瞻仰纪念碑的庄严感受。幽重深邃的青铜色烘托了英勇无畏的战士砸枪跳崖前凝重的气氛，大大增强了作品的视觉感染力。而人与山之间巧妙的比拟造型，使英雄们的形象顶天立地、荡气回肠，令观者的崇敬、神圣之情油然而生。

狼牙山五壮士（局部）

英雄们伟岸的身躯与巍巍太行浑然一体，惊天地，泣鬼神。大刀阔斧的雕塑式笔触赋予人物巨型石刻般的力量感。

转战陕北 石鲁 1959年 纸本水墨设色 216厘米×233厘米 中国国家博物馆藏

艰苦岁月 潘鹤 1957年 铸铜雕塑 83厘米×85厘米×50厘米 中国美术馆藏

石鲁的《转战陕北》将人物放在巅峰之上，借山为势，使画面有了一览众山小的豪迈气势。20岁的石鲁履蜀道，奔延安，在宝塔山下生活了十年，并曾参加转战陕北的战斗。他走过那些沟沟壑壑，体会过游击战的机智，可以说此画的创作构思正源于这亲身的体验。于是，这似乎被动的命题，转换为主动的抒发，激起画家发自内心的创作冲动，这画便成为言志、言情的载体。作品突破了领袖形象的恒定模式，精彩地表现出了人物审时度势、运筹帷幄的领袖风范。

潘鹤的雕塑作品《艰苦岁月》，是为参加“建军30周年纪念展”而创作的。身经百战的老兵、稚气未脱的新兵，一曲笛声、一杆长枪，寓意着现在的艰难、将来的胜利，这看似轻松的休闲一刻，体现了革命战士在艰苦岁月里的坚定信念与乐观主义精神。作品突破了单纯描绘胜利的一般手法，在三角形的构图中，体积波澜起伏，艺术形象生动自然，为20世纪50年代的经典之作。

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。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？

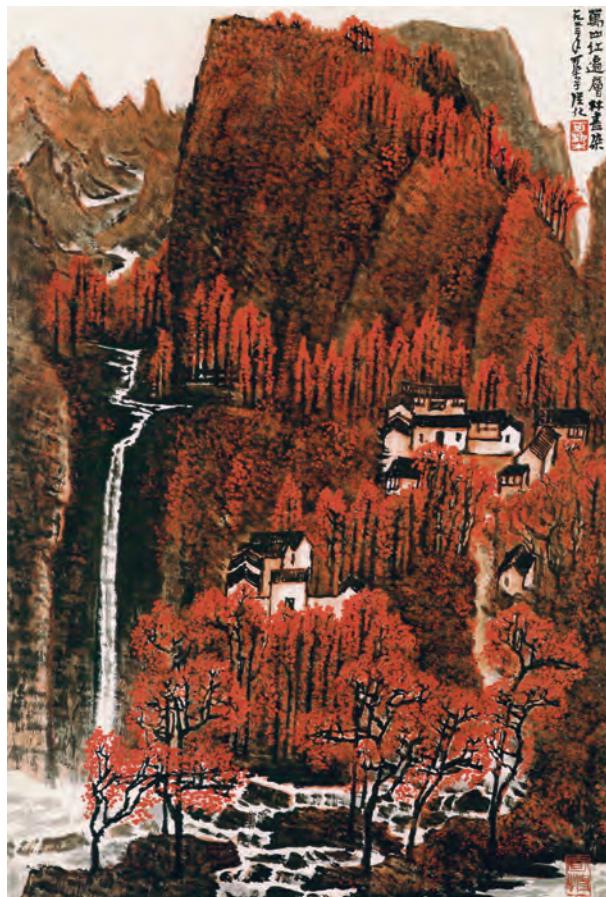
三 展现时代的新风貌

入境引思 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。这一时期，创作主题发生了很大变化，表现技法也有了革新。那么，画家是如何表现这一时期的时代主题的？又运用了怎样的创作技法？

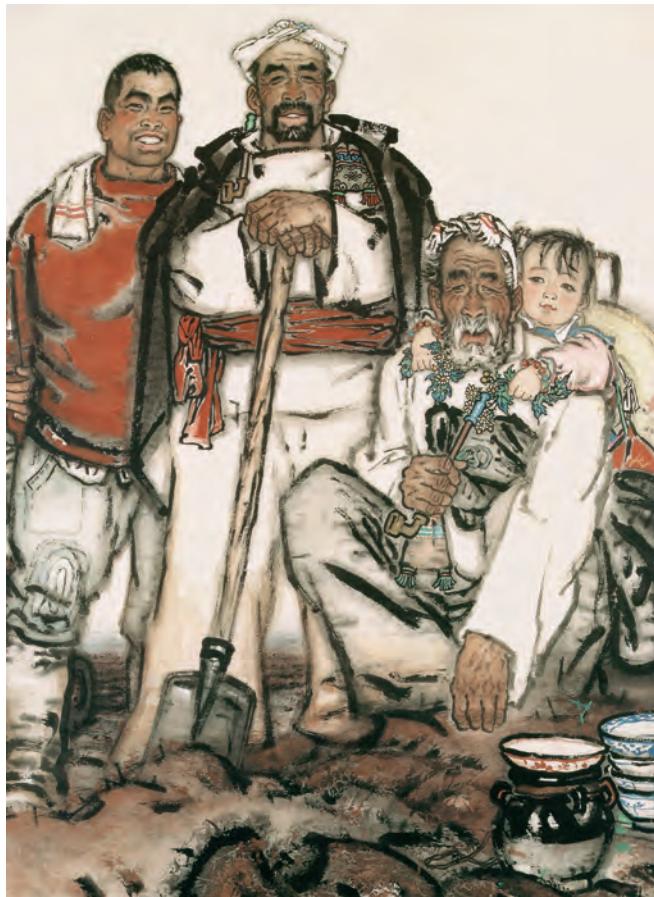
描绘大好河山与美好家园

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。李可染的《万山红遍层林尽染》是根据毛泽东词《沁园春·长沙》所作，并从激越豪迈的词句里领略山水画的意境，在黑红对比中书写南国深秋景色，表现了祖国河山的无比壮丽。

还有一批画家，他们深入现实生活，创作了一批反映工农群众生产、生活的美术作品。美术院校培养的新一代画家在人物画上有了巨大的突破。刘文西的《祖孙四代》将西方素描与中国笔墨相结合，侧重湿笔的运用，强调水墨的晕染效果，为当时优秀的写意水墨人物画。在这里，各具个性、内涵丰富的四张脸上，镌刻着时代的烙印，铁锹、瓦罐、粗碗、旱烟袋、土布服等，则表现出了农家汉子们的憨直与淳朴，突出了与之生息相关的黄土地。从栩栩如生的祖孙四代身上，我们可读出中国农村的发展进步和中国农民其乐融融的精神面貌。

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

祖孙四代 刘文西 1962年 纸本设色 119厘米×96.5厘米
中国美术馆藏
造型上受汉代雕塑恢宏气势的启发，笔墨也格外浑厚纯朴，全画具有雕塑感，家人团结和睦的气氛跃然纸上。

新开发的公路 关山月 1954年 纸本设色
117厘米×94厘米 中国美术馆藏

表现时代变革与发展建设

改革开放前 中国山水画原有一套成熟的创作手法与评价体系，但近现代黄宾虹、傅抱石、关山月、刘海粟、李可染、魏紫熙等人的传承创新与借鉴融合，使之呈现出新的面貌。在祖国体制改革和经济建设大踏步前进的过程中，涌现出了一批反映时代变革与经济发展的画作。《新开发的公路》是画家关山月1954年到南湾水库深入生活后所作的，他在岭南派山水画的基础上强化了生宣纸上笔墨的表现。画面通过汽车在蜿蜒曲折的山区公路上行驶，侧面展现了当时公路建设的新发展。此画是20世纪50年代初期表现建设图景的新山水画代表作。

魏紫熙的《天堑变通途》从毛泽东《水调歌头·游泳》词中获得灵感，将传统山水画技法与金陵山峦风貌、现代建设成就巧妙地融合在一起，气势、笔墨、地貌、诗意衔接得十分妥帖，堪称当时难得的精彩作品，表现了新中国人民意气风发的精神面貌与大江南北生机勃勃的社会主义新气象。

天堑变通途 魏紫熙 1973年 纸本设色 82.5厘米×140厘米 中国美术馆藏

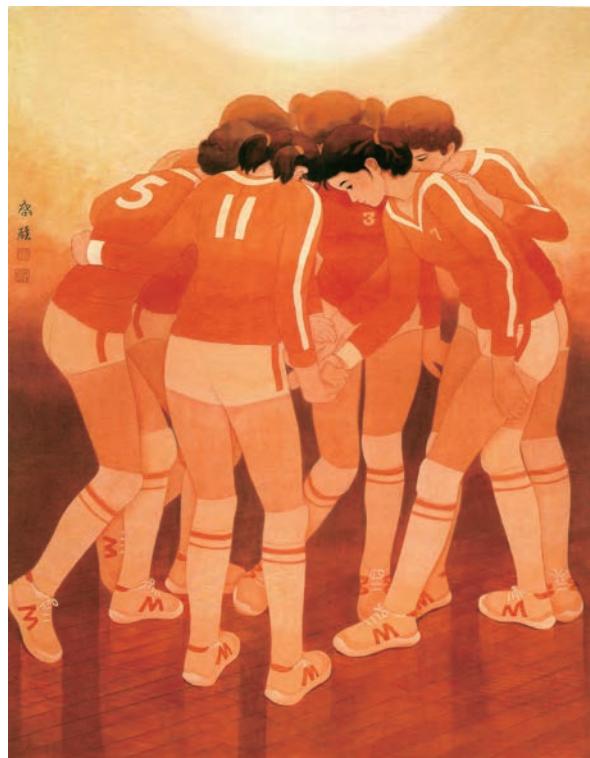
改革开放后 随着时代的发展，社会经济快速发展，文化繁荣昌盛，催生了许多优秀的美术作品。这些作品并不局限于传统的中国画、油画、雕塑、版画、水彩，还包括工艺、设计、建筑、连环画、动画等诸多门类。这些美术作品在题材上也更为丰富，让艺术回归生活，使日常生活审美化，也是一种价值追求。在重大题材美术创作被大力提倡的同时，宏大叙事与日常生活表现、崇高美学与大众趣味共时性地交织于美术天地，也折射出改革开放给中国社会带来的新景象。《决战之前》正是这样一幅平中见奇的好作品。画面以女排姑娘们在决战前击掌相约的情景，表现她们必胜的信念，视角颇为新颖。而《钢水·汗水》通过对四位炼钢工人汗流浃背、解衣透凉、举杯痛饮等情境的细致描写，间接传达了优质的钢铁是由工人辛勤的汗水换来的主题。画家从纯正面的视角着意刻画了一个端坐的炉前工长的形象，炉火映照出他宽厚的体魄，眉宇、血脉的每一个细部，被汗水浸透的衣服，乃至仍在流淌的汗水。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。这时期的美术作品，充分彰显了当代中国时代精神与文化自信。

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”。

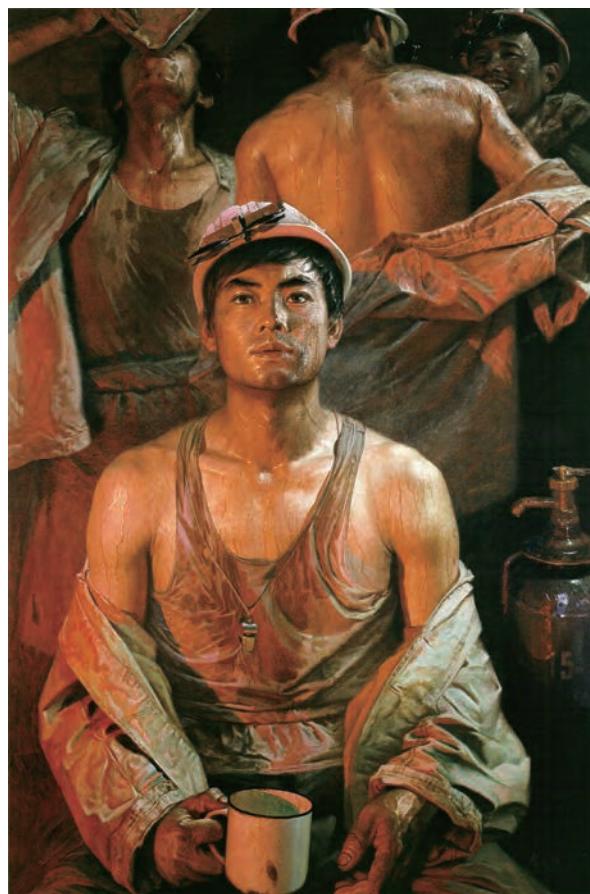
评价建议

- ◆ 能了解20世纪中国美术的代表作品和这一时期中国美术的基本发展历程。
- ◆ 能分析20世纪中国优秀美术作品的主题内容、形式语言，了解这一时期作品的艺术特征。
- ◆ 能理解20世纪中国美术作品的文化内涵，理解美术创作主题与民族发展兴盛之间的密切关系，从经典作品中感受文化自信。

决战之前 徐启雄 1984年 绢本工笔重彩 104.5厘米×81厘米
中国美术馆藏

以浓郁的装饰味表现女性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。

钢水·汗水 广廷渤 1981年 布面油彩、丙烯 260厘米×168厘米
中国美术馆藏

非遗传承

学习目标

在鉴赏我国优秀的非物质文化遗产的过程中，知道保护与传承非物质文化遗产的必要性，体会非物质文化遗产的民族性与匠心，树立民族自信与自尊。

关键词

非物质文化遗产
中国民间美术
传承与发展

情境导学

立春、夏至、秋分、寒露……相信大家对这些词语并不陌生，这就是我们常说的“节气”，一年一共有“二十四节气”。那么大家知道“二十四节气”是人类非物质文化遗产么？2016年11月30日，“二十四节气”被正式列入《联合国教科文组织非物质文化遗产名录》。你知道国内外有哪些非遗项目吗？你知道我们身边有哪些非遗活动吗？我们该如何保护与传承这些人类文明变迁的文化载体呢？

二十四节气邮票 刘金贵、王虎鸣 2015年

知识链接

◆ 你知道中国的“文化遗产日”吗？

由多民族长期融合发展而来的中华民族，具有悠久的历史和灿烂的古代文明，为我们留下了极其丰富的文化遗产。为进一步加强我国文化遗产的保护，继承和弘扬中华民族优秀传统文化，推进社会主义先进文化建设，从2006年起，每年6月的第二个星期六被定为中国“文化遗产日”。

一 保护与传承的必要性

入境引思 人类非物质文化遗产记录着人类社会的生产生活方式、风俗人情、文化理念等重要特性，也蕴藏着世界各民族的文化基因、精神特质、价值观念、心理结构、气质情感等核心因素。那么，世界非物质文化遗产具体包含哪些方面的内容呢？

苗族银饰锻造工艺 现代
有三十多道工序，形成铸造、锤打、焊接、编结、洗涤等一整套工艺流程。它是我国非遗文化中的瑰宝，闪烁着苗族人民的智慧。

认识非物质文化遗产

非物质文化遗产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。从时间上看，它是手口相传、世代相承的；从空间上看，它是与当地生活密切相关的各种传统文化内容。非物质文化遗产指被各群体、各团体、个人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。

非物质文化遗产与民间美术的关系

世界非物质文化遗产丰富多彩，表现形式多样。在中国，传统的年画、雕塑、剪纸、布艺等都被纳入非物质文化遗产的美术范畴。这些民间美术是在农耕、畜牧业为主的社会时期，为适应当时社会生产和人们生活需求而衍生的传统艺术形式，是人们精神需求的文化载体，反映了人与自然和谐相处，表现生活、创造生活的一种现象，体现了中国的东方美学精神和民族文化形态，更为现今的我们树立了民族自信与自尊。

在当代，越来越多的民间美术项目被列入我国及世界非物质文化遗产项目。这些民间美术急需我们的保护与传承，使其不断地展现出新面貌。文化的传承与发展，离不开知识的摄取与学习，本课将从木刻、织绣、金银、皮影等中国传统艺术来品鉴非物质遗产中的民间美术。通过学习及体验，使我们在生活中更关注和关心非物质文化遗产项目，积极参与和非物质文化遗产有关的活动，做非物质文化遗产传承和保护的接班人。

知识链接

◆ 非物质文化遗产分为哪些类别呢？

非物质文化遗产包括五个方面：第一，口头传说和表述，如中国贵州省苗族古歌、西班牙戈梅拉岛的哨语等；第二，表演艺术，如中国的京剧、阿根廷的探戈等；第三，社会风俗、礼仪、节庆，如中国端午节、比利时牛斯山区夏至火节等；第四，有关自然界和宇宙的知识和实践，如中国的二十四节气、中医等；第五，传统的手工艺技能，如中国苗族的银饰锻造、四川蜀绣等。

八仙过海被面 蓝印花布 现代

二 文化与匠心的融合

入境引思 非遗美术作品是凝结人类生活智慧、体现人类生活方式衍变的文化主体。一方面以艺术的形式表达群体文化的本质，另一方面又以反映趋同性的生活方式为价值体系而形成文化认同。在我们身边有哪些可以体现非遗传统美学的作品呢？

木版水印

“镂像于木，印之素纸”的传统木版水印技艺源于中国古老的雕版印刷术。目前，北京荣宝斋、上海朵云轩的木版水印技艺久已闻名海内外，其水印工坊的非遗传承人均为艺林翘楚。木版水印技艺多运用于传统中国书画的复制，涵盖了中国画人物、山水、花鸟等画科，有镜片、册页、立轴、手卷等形式，工笔、没骨、写意等技法，使用纸、绢、金笺等材料，涉及晋唐以来各个时代的许多著名画家和经典名迹。木版水印技艺的另一个重要价值体现在古籍善本再造上，尤其是明清套色版画，刀刻木印与纸张产生的版印质感，是现代印刷新技术不能替代的。如朵云轩汇集存世明刻本，以木版水印技艺再造的《十竹斋书画谱》善本，历时五年，于1985年重梓完成，再现明版原貌。这便是用完全相同的技艺，将传世孤罕的古代木版水印经典，原汁原味地化身千百的实例。

◎ 木版水印《宋人消夏图》鉴赏案例

从分版与墨色角度来鉴赏

明代后期出现的“痘版”印刷，将古代水印技术提高到了一个新的水平，它将作品底版分成若干块，根据需要多次套色印刷成一件作品。20世纪50年代末，上海朵云轩木版水印雕印出版了这件宋代精品《宋人消夏图》。

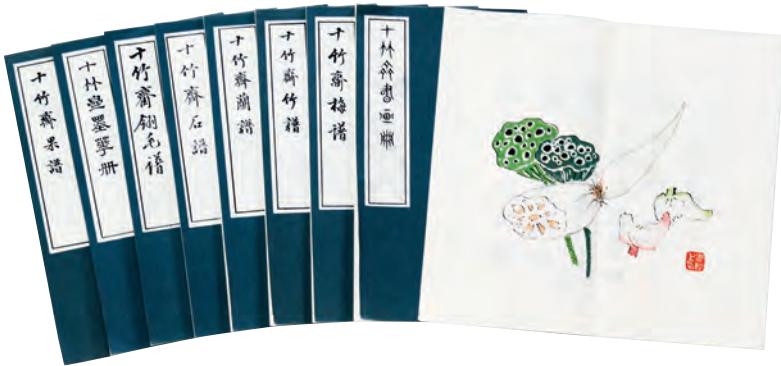
木版水印《宋人消夏图》所用的66块雕版
与照相制版印刷相比，木版水印的纯手工性，决定了其人工成本较高、制作周期较长的特性。一幅作品往往需投入大量人力，雕刻版子多则上百甚至上千块，套色百次千次，耗费百时才能完成。

宋人消夏图 宋 绢本设色
24.5厘米×15.7厘米 苏州博物馆藏

分版 分版是根据原画的用笔用色和墨色的浓淡、层次、枯湿、水渍等变化，结合木版的常规幅面和便于水印再现等因素，确定版的形制和数量。这幅画面不足A4纸大的作品，分版却要66块之多，需套印数百次。

墨色 木版水印师根据藏于苏州博物馆的《宋人消夏图》原作中的绘画笔法，墨色变化，运用熟练的操作技术，把握水印工具的快慢、轻重节奏，控制所蘸墨、水、色的浓淡变化，再现了原画特有的韵味。

十竹斋书画谱 朵云轩木版水印
1989年荣获“莱比锡国际书籍艺术博览会”最高奖。

十美图放风筝 清 杨柳青年画
68.3厘米×115.1厘米 中国美术馆藏

木版年画

在中国民间，年画就是过年的象征，它不仅是装饰品，还具有丰富的文化价值和艺术价值。木版年画著名制作地有天津杨柳青、苏州桃花坞、河南朱仙镇等。清代杨柳青年画《十美图放风筝》，描绘了十二位姐妹在春日里结伴踏春、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。

染织刺绣

织绣是我国古代工艺美术的重要门类。丝绸的生产极大地促进了我国古代织绣工艺的发展，公元前5世纪的战国时代就已达到了令人惊叹的水平。2009年，中国传统桑蚕丝织技艺被列入《联合国教科文组织非物质文化遗产名录》。此外，缂丝、云锦、四大名绣、少数民族刺绣、蜡染等，也陆续成为国家级非物质文化遗产。

缂丝，又称“刻丝”，是中国传统丝绸艺术品中的精华。它是一种挑经显纬的花纹，以生蚕丝为经线，彩色熟丝为纬线，具有如雕琢缕刻的效果，形成富有双面立体感的丝织工艺品。南宋缂丝精品《莲塘乳鸭图》是以黄色熟丝为地，彩色纬线织成的。

刺绣是用针将丝线或其他纤维、纱线依一定图案和色彩在绣料上穿刺，以绣迹构成花纹的装饰织物。它是用针和线，把设计的图案添加在织物上的一种艺术。顾绣是中国民间传统手工艺之一，也是国家级非物质文化遗产。顾绣因起源于明代松江地区（今上海）的顾氏家族而得名。由于顾氏女眷皆精于刺绣，且居住的园林称“露香园”，所以顾绣又称“露香园顾绣”。一幅绣品往往要耗时数月才能完成，立意高雅，师法自然。韩希孟是顾绣中名手，尽得名家笔意，作品世称“韩媛绣”，她刺绣的《湖石花蝶》就很好地展现了顾绣的特色。

莲塘乳鸭图（局部） 朱克柔 南宋 缂丝
107.5厘米×108.8厘米 上海博物馆藏
图中双鸭浮游于荷梗萍草间，尾有乳鸭相随，翠鸟、蜻蜓点缀其间。线条精谨，具有莲塘的自然生趣，俨然院体风格。

湖石花蝶（局部） 韩希孟 明 刺绣 上海博物馆藏

戈壁骆驼臂搁 徐孝穆 1961年 竹 9.5厘米×35厘米 上海嘉定博物馆藏

上图为竹刻臂搁，下图为其拓片。原作为吴作人画的《戈壁骆驼》，淡淡的地平线横贯画面，远处隐约可见几个蒙古包，三四骆驼随着身着皮袄的驼夫前行。徐孝穆用刀刻画了浅浅的地平线，凸显了茫茫旷野的开阔。雕刻家的刀下既有画家笔墨的韵味，又渗透着古代石刻的刀味。骆驼的四蹄舒缓而有力度，千里之行始于足下，彰显了沙漠之舟顽强的生命力。

竹刻

竹刻是中华民族特有的一门传统造型艺术，上海嘉定的竹刻被列入首批《中国非物质文化遗产名录》。明代中后期，在文人墨客的倡导推崇下，竹刻逐渐与诗、书、画、印融会，演绎成独具特色的高雅艺术。竹刻艺术家以竹子为载体，以刀代笔，在竹材上刻、缕、剃出粗细、深浅、高低不同的线条、块面等，既还原了诗、书、画、印的书卷气息，又展现出竹材的质感与特殊的刀味，塑造艺术形象，反映社会生活，赋予竹子新的艺术生命。这种将观赏性与实用性相结合的作品，给人们提供了审美愉悦与生活情趣。《戈壁骆驼臂搁》以浅刻为主要制作手法，刀随笔意，把竹刻艺术与中国传统写意画完美结合，独具特色。

金银细工

金银细工制作技艺是一门制作金银器物的传统工艺，它在2008年被列为国家级非物质文化遗产。该工艺所制的金银器物主要用于室内陈设欣赏，兼有实用功能。金银细工制作技艺源远流长，可追溯至商周时代，至今已有3000多年的历史。东汉时期已形成完整的金银制作工艺，至明清时期，金银器的富贵豪华气息越发浓烈，花丝、镂空、宝石镶嵌、点翠、珐琅等工艺高度发展，使作品造型繁密精巧、色彩丰富，达到空前的程度，金银器物更加晶莹剔透，流光溢彩。湖北蕲春刘娘井明墓出土的《金镶宝钿花鸾凤冠》上有高贵吉祥寓意的凤纹，并镶嵌有大量的红、蓝宝石，表现了当时宫廷主导的审美趣味。

金镶宝钿花鸾凤冠 明 金、宝石 湖北省博物馆藏

皮影艺术

皮影也称皮影戏，是广泛流传于民间的集表演、歌唱、绘画、雕刻、音乐等多种艺术手段为一体的古老综合性艺术。表演时，伴随着音乐、唱腔，艺人在半透明的幕布后，用木杆操控兽皮制的偶人做出各种动作，借助灯光投影的原理，幕前会映现出皮偶连续不断的动态。因此，国外研究电影史的学者称皮影是“电影的前驱”。中国皮影的历史至少可以追溯到汉代，至今不少地区仍有皮影流传，尤以陕西、甘肃、河北、山西、河南、四川最为发达，成为富有浓郁地方特色的民间艺术。同样被列入《联合国教科文组织非物质文化遗产名录》的还有柬埔寨斯贝克托姆的高棉皮影戏，它与中国皮影有着不同的艺术魅力。

河北唐山皮影 清末

◎ 中国皮影与柬埔寨皮影对比鉴赏案例

从造型、色彩、材料角度来鉴赏

造型 中国皮影形象小巧精致，线条优美生动有力度，轮廓内部以镂空为主，又适当留实，虚实相生。每个人物由多片皮革组成，四肢、头部可动，栩栩如生。“斯贝克托姆”是大块皮革的意思，柬埔寨的斯贝克托姆高棉皮影人物与场景被包含在一整片高大的皮革中，图案线条粗犷奇特，气势磅礴。

孙悟空形象的皮影

陕西皮影戏《三打白骨精》场景

斯贝克托姆高棉皮影

斯贝克托姆高棉皮影戏表演

色彩 中国皮影施色丰富而考究，以红、绿、黄三色为主，再以墨色加以柔化。柬埔寨皮影由于染料取自当地树皮，皮影颜色大多为深棕色。

材料 中国皮影采用驴皮或牛皮。斯贝克托姆高棉皮影采用牛皮。

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？

竹灯编织

当代中国的审美意识，受到工业文明和信息革命观念的影响，人们越来越接受简洁、功能性和形式感强的审美观念。非遗中的传统手工技艺是当代艺术和设计行业取之不尽、用之不竭的宝藏，也是中国文化创新的核心竞争力。我们应该将非遗中的民间手工艺品转变为当代生活美学用品，重新回到生活中，重建中国式美学意境，提高民族文化的自信心。

浙江东阳竹编

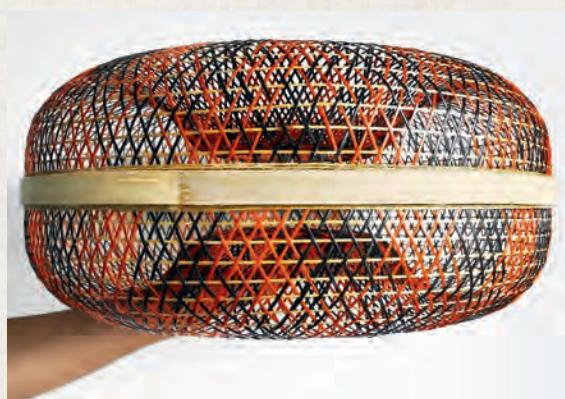
2008年6月7日，东阳竹编经国务院批准列入第二批《国家级非物质文化遗产扩展项目名录》。竹编创新作品《竹灯》将传统东阳竹编非遗技艺与当代产品设计理念相融会，突破了竹编原有的造型和配色思维，设计制作了现代家居环境中的灯具系列，让竹编之美走进了日常生活。

◎ 浙江东阳竹编创新作品《竹灯》鉴赏案例

从造型、配色的角度来鉴赏

竹灯（俯视图） 2016年

竹灯 浙江东阳竹编传承人何红兵 2016年 竹 高35厘米

造型 竹灯系列的造型与传统竹编作品相比较，造型新颖，如行云流水，曲面流畅饱满，外观像“甜甜圈”，富有时尚产品设计的想象力。

配色 作品在配色上，除了传统竹编作品中用到的竹原色以外，加入了活泼的色彩。作品以原色、黑色为主色，橘色或者绿色作为副色进行搭配，不同色彩的竹篾通过传承人巧手编织，呈现出几何对称的色彩效果。

三| 传承与发展的现状

入境引思 你家还保留着长辈们特别珍爱的老物件吗？生活中你见过哪些与非遗项目有关的传统工艺？我国正通过颁布非遗保护条例、设立非遗保护专项资金、设立非遗保护中心等措施，来保护、传承与发展它。越来越多的非遗创新作品、非遗公共活动走进我们的生活。现在，我国还有哪些促进非遗传承与发展的举措呢？

重庆梁平竹帘画

又称梁山竹帘，中国民间手工艺品，2008年入选第一批《国家级非物质文化遗产扩展项目名录》。将竹子抽成细如毫发的竹丝，再经多道程序的手工制作，织成薄如蝉翼、形似锦帛的独特竹帘，手工艺人再在竹帘上使用书画、植绒、刺绣等工艺，制作成精美的挂帘、屏风、装饰画以及实用的工艺品。梁平竹帘早在北宋年间就被列为皇家贡品，饮誉天下，素有“天下第一帘”之称。

产品设计的融入，使得非遗的美术作品变得更加符合当代审美，既实用又美观，还富有文化价值和历史内涵。这是非遗项目传承和发展的重要途径之一，也是最直接将其带进当代生活的方式方法。蓝牙音箱系列中，手工艺人将梁平竹帘作为音箱网罩，并在梁平竹帘上绘制画作，使音箱既优雅美观，又给予了声音充足的呼吸性与穿透力，成为生活中的家居艺术品。

蓝牙音箱 牟寅初、牟静平 2017年 竹、木、综合材料
25厘米×10厘米×10厘米

缂丝工艺

江苏苏州缂丝

上海设计师团队与苏州缂丝非遗传承人合作，通过《千里江山翠履霓裳》缂丝服饰系列把《千里江山图》这幅历史名作有机地浓缩在了缂丝服饰作品里，以匀净清丽的设色结合传统精细的缂丝技艺，通过能工巧匠精心打造。此系列以原画的青绿色为主要色系，以局部重峦叠嶂的山石为主要设计元素，再现北宋画家王希孟《千里江山图》画卷里绚丽的青山绿水，可感受古今艺术碰撞出的优雅典丽。

《千里江山翠履霓裳》缂丝服饰系列 2017年 皮具、丝线、综合材料

十二生肖系列（牛、羊、鸡、猪） 李凤英 2015年 纸

八仙赴会 吴善增 现代 纸
红色单色剪纸是剪纸艺术中最典型的表现形式。

剪纸艺术

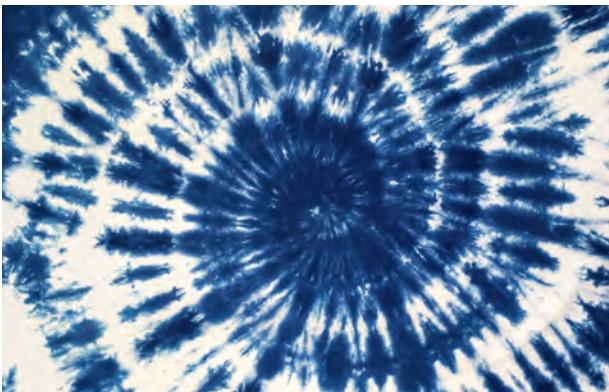
2006年5月，剪纸艺术经国务院批准列入第一批《国家级非物质文化遗产名录》。2009年9月，中国剪纸项目入选《联合国教科文组织非物质文化遗产名录》。中国剪纸技艺历史悠久，是中国最古老的民间艺术之一。剪纸艺术至今依然保存了丰富的支脉，许多地方逢年过节、婚丧嫁娶，乡民都会自备剪纸点缀墙壁、门窗、房柱、镜子等处，以表祈祷福寿、吉祥如意之意。全国各地的剪纸艺术因民族地域不同，形成了多样的地方风格，比较著名的就有高密剪纸、佛山剪纸、陕西剪纸等等。总体而论，北方剪纸粗犷豪放、纯朴简练，南方剪纸则倾向于秀雅繁茂、精致和美。

陕西靖边剪纸创新作品《十二生肖系列》，剪纸较细致，线条流利。此件作品通过套、衬、分、拼等手段，将多种颜色的纸根据十二生肖的生动外形剪叠在同一画面上。作者突破原本单一色彩

的传统剪纸配色，运用当代色彩美学，给《十二生肖系列》作品赋予了装饰性与自己的想象。作品《八仙赴会》是浙江剪纸中的戏曲窗花的代表作品之一，其独到之处在于攫取了戏剧中典型的场面，场景中八仙形态各异地齐聚作品中央，人物身段婀娜，画面热闹又不失平衡，形象结构与画面节奏都十分出彩。

非遗在生活中的公共活动

非遗进校园的活动，是以学习了解“非遗文化+动手实践+文化延伸”的形式，让学生全面体验非遗文化的魅力，从而培养学生对传统文化的兴趣而展开的。活动设立了丰富多彩的课程体验及专家讲座，讲解非遗项目的文化背景，介绍其发展历程和风格特色，让大家可以参与其中，体验传统技艺的乐趣。传统文化与活泼敏锐的思维碰撞产生的火花，更新了学生对传统文化的认

学生扎染作品

扎染是织物在染色时部分结扎起来使之不能着色的一种染色方法，是中国传统的手工染色技术之一种。

转印工作坊体验活动

这是一个源于中国雕版印刷技艺的手工艺课程。雕版印刷技艺是运用刀具在木板上雕刻文字或图案，再用墨、纸、绢等材料刷印，并装订成书籍的一种特殊技艺。

御制红阎摩敌刺绣唐卡衍生出的非遗文创编织课程

在经纬的交织中造就强烈的视觉体验，具象的唐卡图案被转化为抽象而明快的几何纹样，综合材料结合多种纤维组成的肌理极富质感。

识，在潜移默化中影响了学生对生活美感的理解，非物质文化遗产也会因为年轻一代的参与而继续留存。

非遗公共活动种类繁多，传统技艺不再是传承人的个人专业技能，而是大众体验文化的载体，如“中国非遗博览会”“上海国际手造博览会”等手工艺展览都为我们提供了非遗的公共活动。展会邀请来自全国各地的非遗传承人、国际手工艺人以及手工艺工作室等，展览以手工艺体验、手工艺文化传播为主，让所有参观人员能沉浸于手工艺的乐趣之中，使大众对传统工艺之美产生新的认识，有利于形成新的社区和族群的文化生态。让属于地域独有的活态生活方式和美学资源转化为多元文化艺术表达及共享的公共文化资产，让资源整合的搭台唱戏转化为自我有机生长，成为具有可持续发展活力的非遗公共活动。

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。

非遗调查报告		
调查目的		
调查问题		
调查地点		
调查对象		
调查方法	访问、实地考察、查找本地区图书馆资料	
调查内容	受访人：	采访人：
	访问地点：	访问时间：
	实地查看照片、手绘记录：	
	资料索引：	
	资料摘录：	
调查结论		

评价建议

- ◆ 能知道保护与传承非遗项目的必要性。
- ◆ 能知道我国几种有特色的非遗作品，理解其艺术价值及手工艺者的匠心。
- ◆ 能从工艺、文化的角度理解欣赏非遗作品，并对其传承与发展的方式进行思考。

古道丝路

学习目标

在鉴赏丝绸之路上艺术品的过程中，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，感受丝绸之路文化源远流长的国际性、多元性，理解丝绸之路艺术的内涵和魅力。

关键词

丝绸之路
敦煌艺术

东西交流
海上丝绸之路

情境导学

敦煌莫高窟第323窟有幅唐代壁画：下方中部骑着高头大马的是汉武帝，身后跟随着臣属；左侧，张骞向汉武帝跪拜辞行。公元前140年，张骞峨冠博带，携随从一百多人出行，历经十三年艰辛，最后连同张骞在内只有四人衣衫褴褛地回到了长安，但他们完成了凿空西域、开拓丝绸之路、实现东西方大规模交流的历史创举。敦煌壁画《张骞出使西域图》表达了后世对张骞伟大创举的景仰和纪念。

你知道丝绸之路上发现了哪些艺术珍品吗？丝绸之路的历程又将会给予你怎样的启示呢？

张骞出使西域图（初唐）（临摹品） 邵宏江临摹 136厘米×163厘米
敦煌莫高窟第323窟 敦煌博物馆藏

知识链接

◆ 敦煌与丝绸之路有着怎样的关系？

随着丝绸之路的畅通和繁盛，敦煌和丝绸之路紧紧连在一起。敦煌是西北地区军事、政治、经济、文化重镇，是各国商旅使者来往的汇集地，是东西方交通贸易的中转站，也是多元文化的交融之地，因而敦煌被称为“丝绸之路第一枢纽”。

二 丝绸之路的概念和历史

入境引思 公元前140年，汉武帝派遣张骞凿空西域，开创了一条文化和贸易之路。两千多年过去了，这条被山川、河流、沙漠重重阻隔的著名通道大多已湮没于历史的尘埃之中。你知道丝绸之路是如何产生和发展的吗？你了解丝绸之路上曾经发生过的故事吗？

19世纪末，德国地理学家李希霍芬把古代中国的长安、洛阳，与中亚、西亚以及印度间，以丝绸贸易为媒介的交通道路命名为“丝绸之路”。“丝绸之路”作为一个学术名词，其内涵逐渐延伸，不仅有西汉张骞开通西域的官方通道“西北丝绸之路”，还有北方的“草原丝绸之路”，长安到成都至印度的“西南丝绸之路”，从沿海城市出发到西亚地区，甚至远达非洲东海岸的“海上丝绸之路”等，丝绸之路成为古代中国与世界各地政治、经济、文化往来通道的统称。《青铜武士像》《神兽金饰》和西汉《银盒》都是早期东西方文化交流的见证。

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。现今丝绸之路依然焕发着时代的意义和价值，如中国与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦三国成功申报“丝绸之路：长安—天山廊道的路网”为世界文化遗产，再如中国提出了“一带一路”的倡议，促进沿线国家互联互通、务实合作，构建人类命运共同体，“丝绸之路”正以新的历史使命延续着它的价值。

青铜武士像 战国 高40厘米 新疆维吾尔自治区博物馆藏
该武士昂首挺胸，双拳紧握放在腿上，两腿一跪一蹲，表情严肃，眉宇间显示着自信。他应该是生活在伊犁河流域游牧民族的武士形象。

银盒 西汉 腹径14.8厘米 广州南越王墓博物馆藏
这件银盒的造型与水滴形纹饰都很特别，与中国古代传统的器物风格迥异，却常见于西亚地区，因此这件银盒应属于来自海外的舶来品。

神兽金饰 战国 高11.5厘米 陕西历史博物馆藏
出土于陕西神木，造型为一神兽站立在四瓣花形的托座上。这是战国时期中国西北地区常见的装饰纹样。纹饰有着欧亚大陆草原民族的特征。

二 世界贸易的缩影

入境引思 丝绸之路的东端是中国，西端是欧洲，中间连接了中亚、西亚地区，这是一条跨越不同文化的道路，不同的文明在这里交流碰撞融合，不同地区的商品在丝绸之路上交易流转。古代丝绸之路的贸易品都是丝绸吗？外国的商旅带到中国的商品又有哪些呢？

万里锦程 丝路之绸

丝织纹样的融合 丝绸是连接东西方古代文明最重要的物品。中国的丝绸制品通过丝绸之路商队运往西域，转销至中亚、西亚以及更遥远的罗马，并对西方世界产生了深刻影响。古代欧洲人衣服的主要材料为羊毛和亚麻，质地粗硬，而中国的丝绸细腻柔软，成为欧洲上层社会喜爱之物。公元3世纪至4世纪，中国的养蚕缫丝技术向西传播。约在公元5世纪，中亚粟特地区开始编织丝锦，并影响中国的丝织业。唐代丝织业发达，大量吸收外来纹样，形成雍容华贵的风格，产品行销全世界。

汉晋时期的《“五星出东方，利中国”织锦护膊》，花纹间织出“五星出东方，利中国”的祈瑞文字，呈现出长寿、吉祥的意识。新疆地区出土的唐代《木身锦衣裙仕女俑》，身着各式丝绸衣物，是当时丝绸制品流行的生动写照。

“五星出东方，利中国”织锦护膊 汉晋 织锦
12.5厘米×18.5厘米 新疆文物考古研究所藏
“五星出东方，利中国”一语源出于《汉书·赵充国传》，乃史官观察星象，认为是有利于汉朝的吉兆，此后逐渐演化成汉晋时流行的吉祥用语。

◎《木身锦衣裙仕女俑》鉴赏案例

从女俑的服饰样式来鉴赏

这件木俑的服饰呈现出了西域民族的穿衣风格，上身着锦衣，外罩一覆肩帔子，系高腰长裙。而妆容又属于中原地区，身体为木胎，并施加彩绘。此件木俑为我们了解唐代丝绸和服饰提供了重要例证，也是丝绸之路上东西文化交流融合的体现。我们在考古出土品和博物馆收藏中也能见到与这件女俑身上的服饰及纹饰相近的丝绸制品。

菱纹罗帔子 唐 新疆吐鲁番阿斯塔纳地区出土

瑞花印花绢褶裙 唐 长26.5厘米
新疆吐鲁番阿斯塔纳第230号墓出土

连珠纹狮子狩猎纹锦（局部）唐
50厘米×134.5厘米
日本奈良法隆寺藏

狩猎纹印花绢 唐 44厘米×29厘米 新疆维吾尔自治区博物馆藏
这是唐代丝绸常见的装饰纹样，画面生动地表现出了狩猎的场景，充分体现出唐代印花绢织造高超的技术。

缠枝花卉纹绣鞍鞯（局部）唐 38厘米×50厘米 青海省文物考古研究所藏
鞍鞯的布料以黄色的绢为底，用白、棕、黄、绿、蓝等色丝绣出高贵华丽的纹样。

丝织技术的多样 丝绸是丝织品的总称，其种类丰富多样，中国古代丝织品种有绢、纱、绮、绫、罗、锦、缎等。新疆吐鲁番阿斯塔纳地区出土的北朝时期的《对羊灯树纹锦》以绿色为底，采用红、黄、绿、白四种颜色的丝线编织花纹，结构复杂，变化丰富。丝织品上的图案除了采用编织的方式，还可以通过印染和刺绣来表现。如同样是阿斯塔纳出土的《狩猎纹印花绢》，上面描绘了一骑马武士回身，右手持弓，左手拉弦，欲射身后扑来的狮子，四周点缀着飞奔的野兔和花草，画面十分精彩。此件丝织品使用了模具印花的工艺。青海都兰吐蕃墓出土的《缠枝花卉纹绣鞍鞯》则是用刺绣的方式，绣出了艳丽的宝相花纹，图案细腻严谨，富丽堂皇。

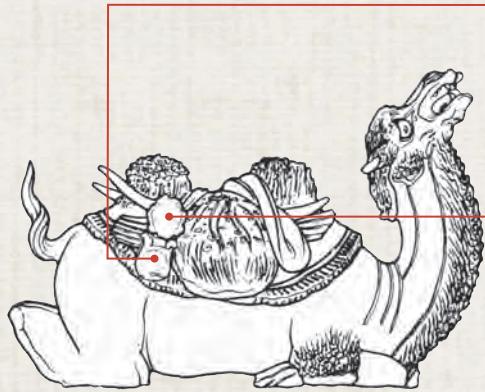
对羊灯树纹锦（局部）北朝 21厘米×24厘米
新疆维吾尔自治区博物馆藏
锦上主体花纹表现的是古代中原地区上元节火树银花不夜天的场景，而对羊、对鸟、对树的图案呈现出鲜明的波斯文化特征。一段织锦展现出了两种文化的精彩融会。

◎《三彩载物卧驼俑》鉴赏案例 从骆驼承载物品来鉴赏

丝路漫漫，沙漠驼铃，骆驼是丝绸之路的象征。我们发现唐代墓葬出土的很多骆驼俑上还背着当时贸易的货物，或是商旅的生活用品。此件卧驼俑还原出了驼铃声中那段遥远的历史风情。其背上所载之物，也常常见于考古出土品，被各大博物馆所珍藏，见证着丝路的辉煌。

三彩载物卧驼俑
唐 高 29.1 厘米 长 45 厘米
西安博物院藏

三彩载物卧驼俑 另一侧线描图

人物花鸟纹印花纱（局部）
唐 56 厘米×31 厘米
新疆维吾尔自治区博物馆藏

东土西风 金银器物

金银器是古代丝绸之路重要的见证。作为贵金属，金银器在东西方广泛存在，各具特色。中国金银器皿出现较晚，汉以前少见，到唐代才开始有较多发现。目前考古发现的北朝及唐代前期的部分金银器皿的造型、纹饰带有萨珊波斯金银器的风格，说明受到了外来金银器的影响。宁夏固原北周时期李贤墓出土的《鎏金伎乐纹八棱银杯》，瓶上图案是希腊神话故事，属于直接来自西方舶来品。唐代所制的很多金银器上装饰有异域风情的图案，比如

陕西西安何家村窖藏出土的《鎏金伎乐纹八棱银杯》，塑造了八位西域乐人的形象，是中外交流的艺术物证之一。

鎏金伎乐纹八棱银杯
唐 高 6.7 厘米
陕西历史博物馆藏

鎏金银瓶 北周 高 37.5 厘米
宁夏固原博物馆藏
瓶把手上塑造有一个高鼻梁戴盔帽的西方人头像，瓶腹是希腊神话的故事。

鎏金舞马衔杯纹银壶
唐 高 14.8 厘米
陕西历史博物馆藏

菱花鹿纹银盘
唐 直径 50 厘米
河北博物院藏

白釉凤首贴花皮囊壶
唐 高 24 厘米
河北博物院藏

青瓷贴花凤首壶
唐 高 41.2 厘米
故宫博物院藏

描金蓝玻璃盘
唐 口径 15.7 厘米
陕西法门寺博物馆藏

嵌宝石金项链
隋 长 43 厘米
中国国家博物馆藏

珠玉璀璨 玻璃晶莹

玻璃器是古代世界重要的贸易商品，当时欧洲、西亚地区的玻璃产品世界闻名，随着丝绸之路的繁盛，玻璃器物进入中国，并经中国传到日本和朝鲜半岛。陕西法门寺地宫出土的《描金蓝玻璃盘》为中亚、西亚地区的制品，乃丝绸之路玻璃贸易的重要见证。

除了玻璃制品外，来自西方的各类宝石也通过丝绸之路进入中国。最为特别的是一条出自隋代李静训墓的《嵌宝石金项链》，项链中央镶嵌了一颗产自中亚地区带有大角鹿图案的青金石，显示出这一时期中西文化交流的繁盛。

《三彩载物卧驼俑》上装满了中国的丝绸，也有来自西方的各类贸易品，这其中可能就包括了玻璃器、宝石、金银器，甚至陶瓷器等，是丝绸之路贸易繁盛的缩影。

牵驼图 唐 壁画 210厘米×193厘米 洛阳古代艺术博物馆藏

沙漠之舟 丝路商旅

丝绸之路的开通极大地促进了东西方贸易的往来，大量的商队活跃在丝绸之路上，以满足西方世界对中国丝绸的向往以及中国对来自西方奇珍异宝的需求。这其中起到桥梁作用的商人主要来自中亚、西亚地区。他们高鼻深目，头戴尖帽，牵引着满载货物的骆驼，行走在漫长而艰辛的丝绸之路上，为东西方的交流做出了巨大贡献。河南洛阳唐代墓葬出土的《牵驼图》壁画，生动地刻画了丝路上的商旅形象：牵骆驼的是一位头戴尖帽、脚穿高靴、满脸络腮胡子的波斯人，身后的骆驼上摆放有成卷的丝绸和一个水瓶，应该是从洛阳满载货物，准备出发前往目的地。

丝路商旅带来了不同的服饰和乐器，也有各种食物和动植物，还有独特的音乐和舞蹈。《三彩釉陶载乐骆驼俑》就是唐代西域乐手载歌载舞欢乐生活的夸张表现。东西方文化交流，为华夏文明注入了新鲜的血液，促进了民族的融合和文化的碰撞，让中华文化更加丰富多彩。

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。

三彩釉陶载乐骆驼俑
唐 高58.4厘米 中国国家博物馆藏
真实的骆驼是难以承载五个高大壮汉的，但五个壮汉在驼背上奏乐歌唱，“沙漠之舟”让丝路艰难变成了丝路欢歌。

三 | 丝绸之路上的敦煌

入境引思 敦煌是沙漠中的绿洲，因东西方交流而成就为艺术史上的一颗明珠。在这个被茫茫沙漠包围的城市中诞生了怎样的独特艺术呢？

敦煌语义

“敦煌”二字，东汉应劭解释：“敦，大也；煌，盛也。”其意为盛大辉煌。其地理位置位于丝绸之路的核心和要道上，形成了不同地区文化沉积的三角洲，包融了印度、希腊、波斯、中亚、中华文明，是中华文明与其他文明融合的交会点。

敦煌艺术是丝绸之路文化交流中重要的一环。佛教从汉代开始大致沿着丝绸之路传入中国，经历了南北朝时期的大发展后，在唐代达到鼎盛，而且留下了众多石窟、造像和壁画。特别是敦煌莫高窟，无论是辉煌的壁画，还是细腻刻画的雕塑，无不体现出中国特色及多元融合的艺术特点。如敦煌第328窟的《彩绘鎏金泥塑菩萨像》，菩萨坐于莲花台上，双手合十，目光如炬，造型清雅秀丽；又如敦煌第322窟整体营造出了一种庄重的仪式感，绚丽华美，给人以无限的想象，是敦煌艺术的瑰宝。

敦煌第328窟《彩绘鎏金泥塑菩萨像》 唐
美国哈佛大学艺术博物馆藏

敦煌第322窟 唐
隋唐时期，大量的中亚粟特商人往来于丝绸之路上，并在西安、洛阳、泉州等地建立商务聚集点。该窟的建造可能与粟特商人的贸易有关。

石窟艺术

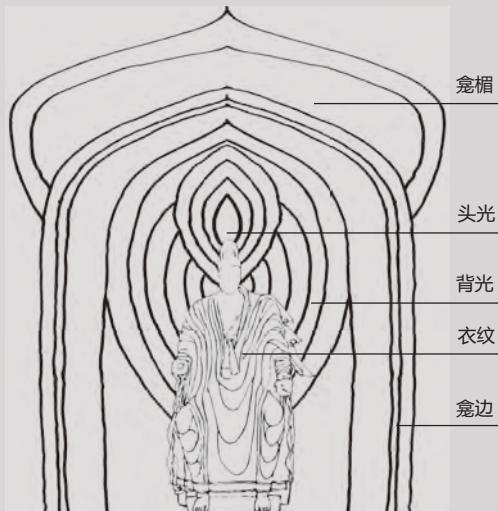
敦煌石窟，包括莫高窟、榆林窟、东千佛洞、西千佛洞等遗址，建窟时间自十六国时期至元末，是我国规模最大、内容最丰富的石窟群艺术宝库。莫高窟现存雕塑 2415 身，壁画 45000 余平方米。

敦煌第 285 窟是莫高窟早期洞窟中唯一有纪年题记的窟室，绘制于西魏大统五年（539），是莫高窟早期洞窟的代表。西壁以大龛为中心呈对称结构，大龛造像的衣纹与头光、背光及龛边、龛楣在图形上对称呼应，既造型优美，又具有张力。壁画中的纹样和装饰图案各具特色，又有着外来文化的交融特征，洞窟窟楣上有希腊阿波罗驾驭马车巡视的图案；大龛一侧有来自印度的护法神形象，跣足而坐，顶波斯贵族头饰，穿西域的盔甲。可见，一窟一世界，多元文化于此相会。

敦煌榆林第 25 窟南壁壁画描绘了一个盛大的场面，以宏伟的建筑群为主体，表现豪华壮观的环境，画面中央有一潇洒跳动的舞女形象，体现出优美的韵律，给人以强烈的视觉冲击力。

驾着希腊阿波罗马车的形象

莫高窟第 285 窟西壁佛像与龛楣图形的韵律张力示意图

顶波斯贵族头饰、穿西域盔甲的印度护法神

莫高窟第 285 窟西壁 西魏 甘肃省敦煌市

敦煌榆林第 25 窟南壁壁画 中唐

◎ 敦煌榆林第 25 窟南壁壁画鉴赏案例

从构图、人物形象、艺术表现的角度来鉴赏

构图 构图为主题性的满铺画面。水榭平台上，以中间最大的佛像为中心，各色侍从依次列坐，飞檐高楼环绕。舞台上乐手忘情演奏，舞女击鼓踢踏，声形毕现，动与静、情与理的联动犹如节奏澎湃的合唱，造就了极强的视觉感染力。

人物形象 唐代宫廷流行以琵琶主奏的西域乐曲，在这铺壁画上，无疑再现了当时的流行风潮。使人一眼难忘的是那位舞女，画师以铁线描勾形，敷以白、朱砂、石青、石绿等色，略施晕染，富有中亚、西亚人种特征的舞女肌肤白皙、舞姿曼妙的形象跃然而出。这样的人物形象，不仅显示出当时的壁画水准，同时也表明了当时各地域文化交流的艺术影响力。

艺术表现 第 25 窟中的击鼓舞女是低微的小人物，但从美术鉴赏的角度来说，“她”无疑是这面墙上三十二人中意趣、个性、世俗性最鲜明的一位。在其他敦煌洞窟中，也有类似的舞者，如莫高窟第 85 窟中的彩绸舞女与莫高窟第 112 窟中的反弹琵琶舞女，她们大多都是中心主题以外的配角，但她们往往是那座石窟中艺术最出彩的人物之一，她们是飞天之外敦煌艺术所创造的另一种美丽的典型。

敦煌榆林第 25 窟击鼓舞女 唐

莫高窟第 85 窟彩绸舞女 (白描图式)

莫高窟第 112 窟反弹琵琶舞女 (白描图式)

龙泉窑青釉菊瓣纹盘
南宋 口径 18.3 厘米
“南海一号”出水
中国国家博物馆藏

四 碧波中的帆影

入境引思 这是一条跨越浩瀚无垠大海的路，在古代一直通往东南亚、中东甚至远达非洲东海岸，把中国与世界连接起来。在这条路上，中外使臣执节往返，各国商人进行贸易……这就是海上丝绸之路。你知道海上丝绸之路上有哪些艺术品吗？

海上丝绸之路的概述

人类很早就开始了对海洋的探索，从考古发现来看，早在汉代就已经存在中西海上交通路线。唐宋以来海上交通变得更为重要，随着航海和造船技术的不断提高，宋元时期海上丝绸之路达到了空前繁盛。明清时期东西方文化交流和贸易形势出现了新的变化，海上丝绸之路也逐渐融入到世界贸易体系中。海上丝绸之路的各国商船，主要运送丝绸、瓷器等大宗货物，在亚洲、非洲、欧洲地区间往来贸易，不同的文化也在贸易中互相借鉴、融合。

外销瓷与沉船

瓷器是中国的创造，也是最早的“世界商品”。唐代邢窑、越窑、长沙窑等窑场的产品就已经开始大量外销到东南亚和西亚地区。宋元时期瓷器的种类和产量得到极大提高，中国瓷器遍布亚非地区。明清时期中国的青花瓷大量销往日本、东南亚、欧洲等地，对当地人们的生活方式和审美都产生了巨大的影响。运送瓷器等贸易货物的船只有些遭遇到恶劣天气或触礁而不幸沉没，这些沉船保留了大量古代贸易的货物，为我们了解当时的贸易情况提供了实物信息，被称为“时间胶囊”，比较重要的沉船有“黑石号”“南海一号”“碗礁一号”等。

知识链接

◆ “南海一号”沉船是怎样的一艘船？

“南海一号”是一艘南宋时期的木质沉船，沉没于今广东阳江附近的南海海域。2007年被整体打捞出水，船上各类货品以瓷器为主，包括景德镇窑系、龙泉窑系、德化窑系等产品，也有少量金器、铜器和香料等。据推测，这艘古船曾赴东南亚或中东地区进行海外贸易。

青花人物花卉纹盖罐 清 高 27.4 厘米
“碗礁一号”出水 中国国家博物馆藏

长沙窑瓷壶 唐 高 22.2 厘米
“黑石号”出水 湖南省博物馆藏

“黑石号”沉船出水的中国瓷器 新加坡亚洲文明博物馆藏

“黑石号”沉船于1998年在印度尼西亚勿里洞岛海域被发现，是一艘9世纪往来于中国和东南亚、西亚地区的阿拉伯贸易商船，船上装载了数万件来自中国各地的瓷器，呈现了唐代海上丝绸之路的盛况。

五 | 丝绸之路的新期盼

入境引思 驼铃声声、舟楫相望，丝绸之路突破了地域的限制，各地区、各地域和各民族互通有无，友好交往，书写了人类历史的辉煌篇章。而进入到21世纪，经济全球化快速发展，古代的丝绸之路和丝绸之路上的文物、艺术对我们有什么样的启示？

延续两千多年的陆海丝绸之路在21世纪的今天焕发出新的魅力，建设丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路已经成为相关地区与国家的共同话语。历史上丝绸之路遗留下来的各种古代艺术品，更是值得我们今天学习和了解的珍贵文化遗产。在“一带一路”国际合作高峰论坛上提到了陕西历史博物馆收藏的汉代《鎏金铜蚕》和在印度尼西亚海域发现的“黑石号”沉船，它们是东西文化交流的见证，是人类文明的宝贵遗产。通过了解丝绸之路上的历史、文物与艺术，我们理解了丝绸之路兼容并蓄、交流共赢的文化精神，这是对中华民族文化精神内涵的最好诠释。

鎏金铜蚕 汉 长5.6厘米 陕西历史博物馆藏
1984年出土于陕西石泉县，鎏金铜蚕昂首吐丝，它是中国古代养蚕缫丝、织锦的艺术缩影。

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。

评价建议

- ◆ 能知道丝绸之路的概念和历史，以及丝绸之路上的文物和艺术品。
- ◆ 能从不同的角度，运用一定的鉴赏方法来分析丝绸之路上发现的艺术品。
- ◆ 能理解丝绸之路中东西方文化交流对艺术的影响。

第三单元

异彩纷呈的外国美术

单元目标

- 了解外国美术的基本发展脉络，知道外国美术发展过程中的主要流派及其风格特征。
- 了解外国美术发展中建筑、雕塑、绘画三大主要门类的艺术特征，能运用观察、比较、判断等方法来赏析外国美术作品。
- 理解不同民族、地区、文化对外国美术发展的影响，体会中外美术的差异、中外文化交流融合所产生的变化，感受外国美术所具有的艺术文化魅力。

单元活动

- 活动一：找出生活中受到外国美术作品风格或元素影响的服饰、家居装饰、商品包装等事物，并辨析其风格或元素的出处。
- 活动二：请你从古埃及、古希腊、文艺复兴等时期的作品中，挑选一件最令你印象深刻的作品，进行细致深入的鉴赏，并与同学分享你的发现。
- 活动三：美术的发展与工业、科技、观念的变革息息相关，请你谈谈你对美术创作与时代发展关系的理解。

第 12 课

砖石拱筑

外国古代建筑的拱券
外国古代建筑的柱式
外国建筑的风格特点

第 13 课

凝静华美

外国雕塑的历史发展
外国雕塑的审美原则
外国雕塑的雕塑风格

第 14 课

写实方法

文艺复兴绘画
人文主义的胜利
透视学
关注生活

第 15 课

风格流变

巴洛克与洛可可
荷兰小画派
新古典主义
浪漫主义

第 16 课

视觉变革

现代绘画的形式突破
现代绘画的情感表达
现代绘画的媒介与观念

单元架构

砖石拱筑

学习目标

在鉴赏各时期外国建筑的过程中，了解外国建筑的发展脉络及其风格特点，了解古典与现代建筑的区别，感受建筑功能与审美的多样性，体会其中的形式美与内涵美。

关键词

柱式
拱券
风格

情境导学

古罗马建筑在拱券结构方面有着突出成就，随着拱券结构的发展，涌现出剧场、竞技场、大浴场、角斗场等大型公共建筑，而且大都规模宏大，富丽堂皇。现存著名的拱券建筑有古罗马大角斗场、卡拉卡拉浴场等，从中可以看出古罗马时期对拱券技术的应用已很成熟，反映了古罗马盛期建筑技术与艺术的辉煌成就。古罗马建筑在整个外国古代建筑发展中，具有举足轻重的地位。那么，你知道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呢？

古罗马大角斗场（又称“科洛西姆斗兽场”） 72年—82年 占地约2万平方米 意大利罗马

角斗场为古罗马的象征，它是古罗马帝国专供奴隶主、贵族和自由民观看斗兽或奴隶角斗的地方，场内可容纳五万多名观众。建筑分为四层，一、二、三、四层由连环相接的拱券组成，一层为庄重的多立克柱式，二层为典雅的爱奥尼柱式，三层为华丽的科林斯柱式，四层则有扁平柱子的围墙，每层的柱式各不相同，形式和谐美观。

知识链接

◆ 什么是拱券？

拱券是一种建筑结构，是将砖石以一定角度进行加工和砌筑，在上部重力的作用下，彼此密实咬合所形成的半圆形结构。拱券结构可以覆盖很大的跨度，至今仍是广泛使用的大跨度结构之一，是人类早期将重力原理运用于建筑的伟大创造。

胡夫金字塔 约公元前 2690 年 石砌建筑 底座边长 230 多米，高 146.5 米 埃及开罗
胡夫金字塔是目前发现的古埃及金字塔中最大的金字塔。塔身由石块堆砌而成，石块与石块之间没有任何黏着物。

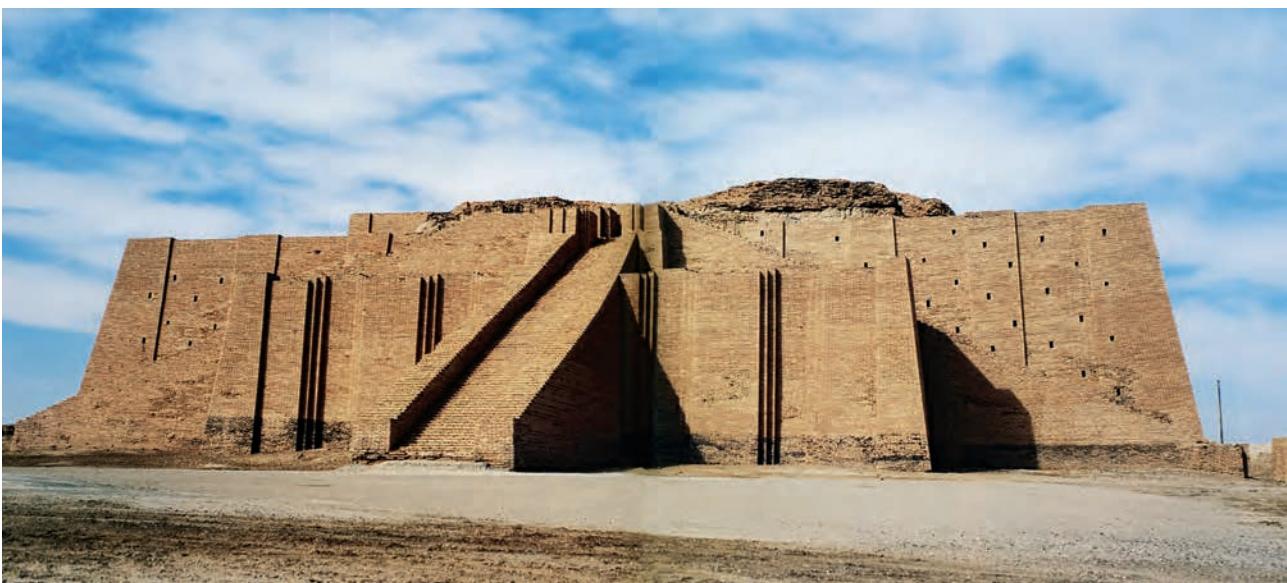
二 | 早期的营造

入境引思 外国建筑大多以砖石结构为主，以柱式和拱券为基本建筑元素，以古罗马建筑技术为基石，逐渐演变出圆券、尖券、骨架券、肋形券，拱券结构逐渐演变出帆拱、半圆拱、穹窿顶，发展出各种造型和空间。在宗教艺术的长期影响下，又逐渐将绘画、雕塑、建筑融为一体。那么，你知道有哪些早期著名的砖石建筑呢？欧洲中世纪的建筑风格又有哪些类别呢？

古老与神秘的古埃及和两河流域建筑

尼罗河肥沃的三角洲为埃及的发展提供了得天独厚的条件，也使埃及成为人类文明的发祥地之一，其中在建筑方面的成就尤为突出。金字塔是一种石砌建筑，它是古埃及法老的陵墓。现存规模最大的金字塔是胡夫金字塔，为古埃及第四王朝法老胡夫的陵墓，位于埃及首都开罗西南的吉萨。

底格里斯河和幼发拉底河孕育了古老的两河文明，古代的两河文明起源于两河边上逐渐兴起的城邦，每一个城邦都有一个守护神。位于伊拉克的齐格拉特神塔就是当时乌尔城邦为守护神月神建造的神庙。整个建筑气势恢宏，体现了古代两河流域高超的建筑技艺。

齐格拉特神塔 约公元前 2100 年 砖砌建筑 残高 15 米 伊拉克穆盖伊尔
神塔平面为长方形，塔分三级，自下至上逐级变小，顶上是一座神殿。

雅典卫城 公元前5世纪 石砌建筑 4000平方米 希腊雅典

帕特农神庙 公元前447年—前438年 石砌建筑
长70米，宽31米 希腊雅典

神庙位于雅典卫城的中心，是为雅典的保护神雅典娜而建，建筑比例匀称，结构紧凑，柱式优美，节奏明快。神庙采用多立克柱式。多立克柱式的主要特征是没有柱础，柱身有20条垂直平行的凹槽，柱头由方体和半球体组成，没有任何装饰物，造型粗壮有力，给人以深厚坚定的感觉。

雅典娜胜利神庙 公元前449年—前421年 石砌建筑

台基长8.15米，宽5.38米 希腊雅典

神庙属四柱式的廊柱建筑，它的正面和背面各有四根圆柱，前后廊柱雕饰精美，廊柱采用爱奥尼柱式。爱奥尼柱式的主要特征是有柱础，柱头的正面和背面各有一对向下的涡卷装饰，柱身有24条凹槽，给人纤细柔美的感觉。

庄严与典雅的古希腊建筑

神庙是古希腊最重要的建筑类型，多采用多立克、爱奥尼这两种基本的古希腊柱式。这一时期最具代表性的古希腊建筑是雅典卫城中的神庙建筑群，雅典卫城是为了庆祝击溃波斯入侵而建造的。最著名的遗存有三处，分别为帕特农神庙、雅典娜胜利神庙、伊瑞克提翁神庙。帕特农神庙采用多立克柱式，而雅典娜胜利神庙则采用爱奥尼柱式。在古希腊时期，还有采用科林斯柱式的建筑，这种柱式比爱奥尼柱式细，装饰也更加丰富，如雅典的宙斯神庙建筑就采用了这种柱式。从此，柱式逐渐在建筑中得到广泛运用，而且对西方古典建筑的发展，尤其是对古罗马柱式的最终成熟与运用影响深远。

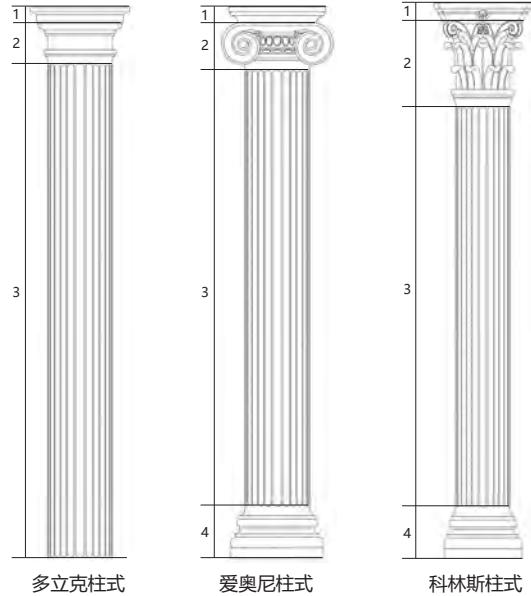

加尔桥 古罗马 长 269 米，高 49 米 法国南部尼姆城郊

三层的石头拱形桥，是古罗马修建的高空引水渡槽，也是现存最早的巨型拱结构输水道。

富丽与宏大的古罗马建筑

古罗马在拱券结构方面取得了显著的成就，表现在几方面：筒形拱、交叉拱、十字拱和券柱式。它继承了古希腊的柱式艺术，使建筑的艺术风格更为华丽。古罗马柱式贯穿了整个西方古代建筑的发展历程。古罗马时期的建筑种类繁多，规模宏大，设计精巧，注重实用性，如至今跨立于法国加尔东河上的加尔桥，既是古罗马输水系统的一部分，也是供马车与行人通行的通道，而桥梁采用了典型的半圆形拱券结构，造型简洁且能承受更多的重量。同时，罗马时期的有些建筑内部装饰也富丽堂皇，如卡拉卡拉浴场。它的整个地面和墙壁镶嵌着来自罗马帝国不同地区的彩色大理石和玻璃马赛克，墙面饰以精美的图案、色彩和绘画，呈现了罗马盛期的辉煌。

柱式比较图：1. 额枋 2. 柱头 3. 柱身 4. 柱础
多立克柱式、爱奥尼柱式、科林斯柱式是整个西方古典建筑的造型基础。

卡拉卡拉浴场 212 年

公元 4 世纪时，罗马城的公共浴场已超过 1000 家，其中特大型的有 11 家，最具代表性的就是卡拉卡拉浴场。整座建筑的四面窗子宽大透亮，以确保阳光在白天的任何时候都能照射进来。浴场采用热坑方式供暖，这是一种在地下烧煤或木头来加热水的系统。浴场在 537 年哥特人入侵破坏水道后停止使用，前后共使用约 300 年。整座建筑不仅是古罗马建筑的精华，也是人类文明史上的瑰宝。

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？并指出其柱式的特点，同时向其他同学分享小组的发现。

圣索菲亚大教堂 532年—537年 土耳其伊斯坦布尔

圣索菲亚大教堂为拜占庭式建筑风格。它是一座政教合一的教堂建筑，整个建筑结构紧密，朴实浑厚，构思巧妙。建筑内部装饰五彩缤纷，并用彩色石子组成镶嵌画。

比萨斜塔 1173年—1350年 意大利比萨

外墙为白色的云石砌筑，装饰同样为连续层叠的半圆形券，造型非常精致。

多样与个性的欧洲中世纪建筑

欧洲中世纪建筑的风格相比之前更加丰富了，建筑师们在创作中既体现了当时的时代特征，也十分重视创新与装饰。中世纪的主要建筑样式有拜占庭式风格的圣索菲亚大教堂、罗马式风格的比萨斜塔、哥特式风格的巴黎圣母院等。

欧洲中世纪建筑风格比较				
建筑样式	盛行时期	结构特点	基本特征	代表建筑
拜占庭式	4世纪至5世纪	砖石拱券，穹顶彩色琉璃砖做装饰，内部有镶嵌画。	外形朴实、浑厚，内部高贵、华丽	圣索菲亚大教堂
罗马式	10世纪至12世纪	半圆形拱券，墙体厚重，窗户小且高，有高大的塔楼。	线条简单、明快，造型厚重、敦实	比萨斜塔
哥特式	12世纪至15世纪	结构轻巧，多采用尖券、肋拱，内部高大明亮、墙壁少，多用彩色花窗玻璃。	尖塔，高耸，突出垂直感	巴黎圣母院

巴黎圣母院 1163年 法国巴黎

巴黎圣母院是一座较为典型的哥特式建筑。门、窗和塔楼都是随处可见的尖顶形状，建筑正面的两个塔楼高60多米，屋顶正中间的尖塔高达106米，整个建筑都强调直线上升，窗户装饰着彩色镶嵌玻璃，光彩瑰丽。2019年巴黎圣母院意外失火，导致塔尖部分被破坏，目前正在修缮中。

巴黎圣母院内部

三 古典的兴盛

入境引思 14世纪至19世纪的西方处于早期资本主义发展时期，也是从手工工场向资本主义及其生产（工业文明）过渡的准备时期。在文化方面，掀起了资产阶级思想解放运动，促进了人文主义内涵的不断丰富。你了解这一时期的社会思潮吗？在这种社会思潮影响下的建筑又是什么样的呢？

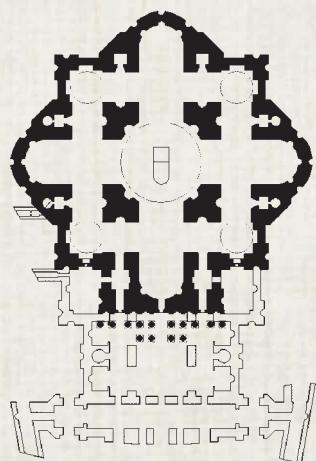
和谐与理性的文艺复兴时期建筑

文艺复兴时期，资本主义萌芽使得世俗建筑成为主流，府邸、市政厅、行会、广场、钟塔和宏伟的宫廷建筑得以极大发展。这一时期建筑最明显的特征是扬弃了中世纪时期的哥特式建筑风格，提倡继承古罗马建筑风格，古典柱式成为建筑造型的基本样式。建筑轮廓追求整齐、统一与理性，水平线条、穹顶、檐口、实墙、半圆形拱券等元素被广为运用，形成了文艺复兴建筑的风格。圣彼得大教堂是这一时期建筑艺术的典型代表，它是文艺复兴时期几代艺术家智慧的结晶。

◎ 圣彼得大教堂鉴赏案例

从建筑的结构、装饰、外观来鉴赏

圣彼得大教堂建于1506年至1626年，是文艺复兴时期古典建筑的代表。其占地2.3万平方米，可容纳超过6万人，中央是直径42米的罗马式圆顶穹窿，顶高约138米。建筑内所有的画像都是用彩色大理石拼接成图的，工程十分浩大。

内部结构分解图

内部装饰

外部圆顶

结构 圣彼得大教堂是一座长方形的教堂，整栋建筑造型是非常传统的。

装饰 教堂装饰华丽，高大的石柱和墙壁、拱形的殿顶，彩色大理石铺成的地面光鉴照人。教堂内保存有文艺复兴时期许多艺术家的壁画与雕塑。

外观 根据米开朗琪罗最初的设计，修建的圆顶为双重构造、外暗内明，它是后来许多城市巨型圆顶建筑的原型。

端庄与对称的法国古典主义建筑

17世纪，与文艺复兴风格同时兴起的还有以法国为主的古典主义风格。此风格提倡在宫廷建筑中融入古典主义文化。在建筑群的总体布局、平立面造型上强调轴线对称、主次分明、突出中心、规则几何的原则，强调外形的端庄雄伟，推崇横向、纵向的三段式构图手法。法国凡尔赛宫被认为是欧洲宫殿建筑的巅峰之作。无论在规模上还是在气势上，凡尔赛宫的宏伟和壮观都是难以超越的。它内部的陈列以雕刻、油画及挂毯为主，甚至还有来自中国的瓷器，极富艺术魅力。

◎ 法国凡尔赛宫鉴赏案例

从建筑群的园林、宫殿、镜厅三部分来鉴赏

凡尔赛宫的建筑群总长580米。整体由宏伟的城堡、法式园林、庄严的宫殿和镜厅组成。

园林 凡尔赛宫的园林，清新疏朗、恢宏阔大、气派非凡，是欧洲以及世界几何式园林的典范。

宫殿 凡尔赛宫的宫殿立面为标准的古典主义三段式构图，即将立面划分为纵、横三段，建筑左右对称，造型轮廓整齐、庄重雄伟，被称为理性美的代表。

镜厅 镜厅是凡尔赛宫著名的大厅，也是最为辉煌耀眼的部分，是西方世界室内装饰中最杰出的经典。镜厅一面是面向花园的17扇落地玻璃窗，另一面是由483块镜子组成巨大镜面。厅内地板为细木雕花，墙壁以淡紫色和白色大理石贴面为装饰，柱子为绿色大理石。柱头、柱脚和护壁均为黄铜镀金，天花板上有24具巨大的波希米亚水晶吊灯。

凡尔赛宫园林前景 1661年—1689年

凡尔赛宫宫殿大理石庭院 1661年—1689年

凡尔赛宫内部镜厅 1661年—1689年

盖苏教堂 1568年—1602年 意大利罗马

圣卡罗教堂 17世纪 意大利罗马

夸张与奢华的巴洛克建筑

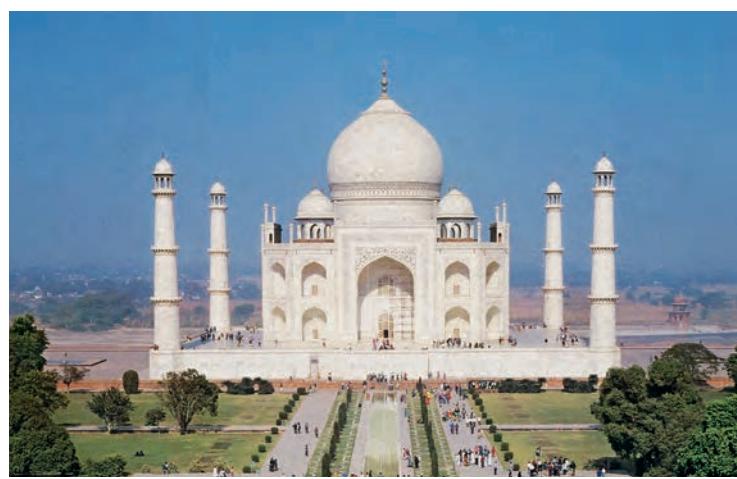
巴洛克建筑风格属于文艺复兴时期建筑风格形式的一股支流。巴洛克风格喜欢堆砌装饰，利用视觉夸张空间效果；用曲线与曲面、折断的山花与檐口，追求空间的凹凸起伏与运动感。该风格主要运用于贵族府邸与宫廷建筑之中，它虽有矫揉造作、奢侈华丽之嫌，但也推动影响了当时设计手法的创新。

意大利文艺复兴晚期著名建筑师和建筑理论家维尼奥拉设计的罗马盖苏教堂被称为第一座巴洛克建筑，建筑平面为长方形，中厅宽阔，拱顶满布雕像和装饰；正门上面分层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；立面上部两侧做了两对大涡卷。这些处理手法别开生面，后来被广泛仿效。圣卡罗教堂建筑立面的平面轮廓为波浪形，中间隆起，装饰有变形的窗、壁龛和椭圆形的圆盘等。建筑平面与天花装饰强调曲线动态，立面山花断开，檐部水平弯曲，墙面凹凸度很大，装饰丰富，有强烈的光影效果。

知识链接

你知道印度建筑泰姬陵吗？

泰姬陵，又名泰吉·玛哈尔陵，位于印度北部，它是印度莫卧儿王朝皇帝沙·贾汗为安葬其皇后慕塔芝·玛哈尔而修建的。主体建筑为方形台基上的四座尖塔和中心的圆顶寝宫，用纯白大理石砌成，装饰华丽。泰姬陵堪称是莫卧儿建筑的皇冠，而且被公认为世界建筑史上的奇迹之一。

泰姬陵 1631年—1653年 印度阿格拉邦

包豪斯校舍 格罗皮乌斯（德国） 1919年 德国德绍

包豪斯校舍面积接近1万平方米，大体上可分为三部分：第一部分是包豪斯的教学用房区，它是四层钢筋混凝土框架结构；第二部分是生活用房区，包括学生宿舍、饭厅、礼堂、厨房和锅炉房等；第三部分是原有的一所工艺美术学院，它是四层砖与混凝土混合结构。校舍一律采用平屋顶，外墙用白色抹灰。

包豪斯校舍教学车间

包豪斯校舍造型上多采用不规则构图和多层次的对比手法，具有直线、简捷、实用、体块化等特征。

朗香教堂 勒·柯布西耶（法国） 1950年—1955年

法国东部孚日山区

教堂外立面的墙体为白色混凝土，屋顶则由深色悬浮状的两层混凝土薄板构成，整个屋面从西向东倾斜向上。

朗香教堂室内墙体

教堂的墙面都是弯曲和倾斜的，墙面上有很多大大小小随机排布并镶嵌着彩色玻璃的窗洞，洞口外小内大，经光线的漫反射形成神秘恍惚的光影效果。

目 现代的诞生

入境引思 19世纪出现的现代主义建筑强调“功能优先”，把经济性和实用性放在首位。到了20世纪60年代，建筑师们又开始重新审视建筑的装饰及外观，更重视建筑与环境之间的联系，人们用后现代主义来称呼这一时期的建筑。你了解这一时期的建筑特点吗？你知道这一时期有哪些著名的建筑吗？

强调功能优先的现代主义建筑

现代主义建筑时期，建筑师们摆脱了传统建筑形式的束缚，提倡建筑要随时代而发展，应同工业化社会相适应；强调研究和解决建筑的实用功能和经济问题；主张发展新的建筑美学，创造建筑新风格。20世纪20年代中期，格罗皮乌斯、勒·柯布西耶、密斯·凡德罗等人设计和建造了一些具有新风格的建筑。其中影响较大的有包豪斯校舍、朗香教堂、西格拉姆大厦、萨伏伊别墅等。其中朗香教堂的设计对现代建筑的发展产生了重要影响，其建筑规模很小，造型奇异，平面不规则，墙体几乎都是弯曲的，非常具有表现力。

悉尼歌剧院 约翰·伍重(丹麦) 1959年—1973年 占地1.84万平方米,长183米,宽118米,高67米 澳大利亚悉尼
悉尼歌剧院外形犹如一组扬帆出海的船队,也像一枚枚矗立在海滩上的贝壳,与周围的碧海蓝天浑为一体。悉尼歌剧院包括一个2700座的音乐厅、一个1550座的歌剧院、一个550座的剧场,还有排练厅、接待大厅、展览馆、餐厅和商店等。

造型与装饰的后现代主义建筑

20世纪60年代以来,在欧美等国出现了反对或改进现代主义建筑的思潮,建筑师开始对建筑的装饰、外观结构、建筑与环境的关系等因素越来越重视。其间先后出现了后现代主义、新现代主义、解构主义等不同的建筑流派。人们通常用后现代主义来统称这个时期的建筑。悉尼歌剧院是典型的后现代主义建筑,它是一座贝壳形屋顶、下方为剧院和演出厅的水上综合建筑。悉尼歌剧院不仅是澳大利亚的地标建筑,更是20世纪最具特色的建筑之一,2007年被联合国教科文组织评为世界文化遗产。工业风的蓬皮杜国家艺术文化中心,也采用后现代主义艺术风格来建造,因其建筑外观像工厂,又有“炼油厂”与“文化工厂”之称,以现当代艺术的收藏与展示为主。它与罗浮宫、奥赛美术馆并称为巴黎最重要的三大艺术博物馆。

蓬皮杜国家艺术文化中心
伦佐·皮亚诺(意大利)、理查德·罗杰斯(英国)
1972年—1977年 建筑面积10万平方米,南北长168米,宽60米,
高42米,分为6层 法国巴黎
蓬皮杜国家艺术文化中心的设计理念是反映建筑的各种变化,它不仅能容纳静止的展览品,更鼓励人们参与各种活动。尽管建成初时,它的外观让人感到极为惊奇,而如今却已经完全融入了巴黎大众文化与生活中。

蓬皮杜国家艺术文化中心管道

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?它们是否还具有中外建筑的融合风格呢?

评价建议

- ◆ 能了解外国建筑的发展脉络及其风格特点。
- ◆ 能辨别外国建筑柱式及其特点。
- ◆ 能分辨中世纪建筑特点及其风格。
- ◆ 能辨别外国古典与现代建筑的不同风格,理解其背后不同的审美要求。

凝静华美

学习目标

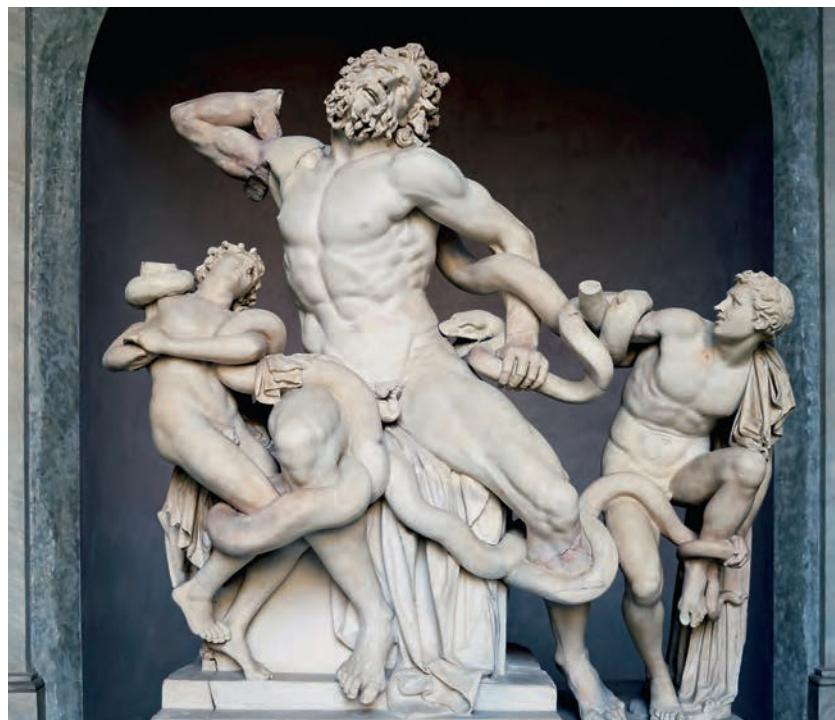
在鉴赏外国经典雕塑作品的过程中，了解古希腊艺术家确立的理想美的原则，了解外国雕塑艺术的渊源和发展的各个阶段，体会雕塑作品的审美追求与传达的精神内涵。

关键词

雕塑
艺术风格

情境导学

1506 年，意大利人在罗马城挖掘出一座古希腊时期的群像雕塑《拉奥孔》，雕塑描写了拉奥孔父子被两条巨蟒缠住时痛苦挣扎的情景。作品出土后名传四海，成为世界上最完美的雕塑之一，米开朗琪罗称其为不可思议的作品。这件作品象征着古希腊对美的理想追求。希腊人认为，当你哪怕是在表现垂死的痛苦时，仍然要给美留下充分的表现余地。希腊人确立了美的艺术原则。你能感受到这件雕塑的美感吗？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的呢？

拉奥孔 阿格桑德罗斯、波利佐罗斯和阿典诺多罗斯（古希腊）
公元前 1 世纪中叶 大理石 高 184 厘米 梵蒂冈博物馆藏

凝视这件作品，能清晰地看到拉奥孔父子垂死挣扎的痛苦过程，紧锁的眉头、扭曲的躯干、缠绕的巨蟒，激烈的形体冲突，凝固了肌体被绞杀撕裂的彻心之痛。整件雕塑具有稳定与变化的统一、神情与动态的呼应、扭曲与完美的协调，以及清晰而丰富的层次，从而使拉奥孔那张惊恐万分的脸仍然具有感人至深的悲情之美。这是希腊艺术的神来之笔，是追求美的理想艺术的经典之作。

知识链接

◆ 你知道拉奥孔是谁吗？有关他的故事又是怎样的？

拉奥孔是古希腊神话中的人物，是特洛伊城的祭司。希腊人设计了“木马计”，欲攻打特洛伊城。特洛伊城的祭司拉奥孔识破了希腊人的诡计，告诫特洛伊人不能将木马拉进城里，由此拉奥孔触犯了希腊人的保护神——雅典娜的旨意。于是，雅典娜唤来了海中的两条巨蟒将拉奥孔父子缠死。

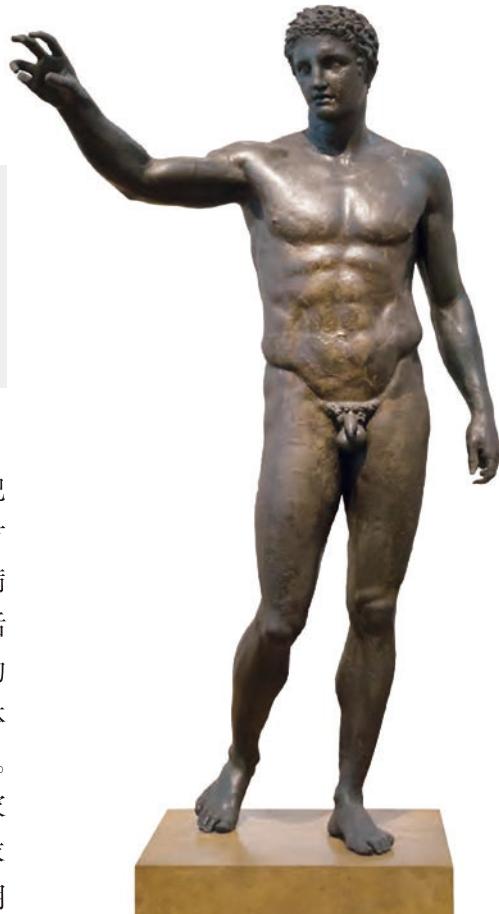
二 高贵静穆 美的理想

入境引思 从书籍或电视中，看到外国古代的雕塑大多都是写实的，且看起来姿态非常优美，因而我们不由得会赞叹古代雕塑家的高超技艺。那么你知道古代外国各地区的雕塑是怎样的吗？它们又与古希腊雕塑有着怎样的关系呢？

审美典范

起始于公元前9世纪至公元前8世纪，兴盛于公元前6世纪至公元前5世纪的古希腊，是欧洲文化的第一个高潮，也是西方文明的源头。希腊人是纯真烂漫、智慧勇敢的，他们对生活充满着美好的憧憬和理想。在希腊人眼里，人间的生活就应该像神话世界那样阳光灿烂、健康美丽，而他们认为表现这种生活理想的最好载体就是人体，古希腊人体雕塑的美在于其和谐完美的人体比例，也是数的比例，理想美是一种统一标准，所以是无个性的。

古希腊艺术的形成发展与其历史和自然条件有关，城邦国家要求公民具有强健的体格和完美的心灵，这使希腊雕塑不仅追求典雅宁静的气质，还追求运动员一样的体魄。古希腊的雕塑家用一件件作品为我们建立了一系列审美原则和范例。现藏于希腊雅典国家考古博物馆的《安提凯希拉青年像》《波塞冬像》，大英博物馆的《命运三女神》，就是古希腊人诠释美的雕像典范。

安提凯希拉青年像 约公元前340年
青铜 高130厘米
希腊雅典国家考古博物馆藏

雕塑表现三位女神以不同姿势倚坐的形态，显示出她们高贵而典雅的气质。

衣料的柔软质感，衣褶下温润的女人肌体，使整件雕塑显得异常协调而完美无瑕。

命运三女神 菲狄亚斯（古希腊） 公元前447年—前438年 大理石 英国大英博物馆藏

《汉谟拉比法典石碑》结顶
约公元前 1792 年—前 1750 年
花岗岩浮雕 高 71 厘米 法国罗浮宫藏

希腊在它鼎盛的古典时期形成了影响深远的艺术风格，人们称之为古典主义。《波塞冬像》是希腊古风时期向古典时期过渡阶段的青铜雕像，是古希腊雕塑艺术由初始阶段向成熟阶段转变的代表性作品。欣赏古希腊艺术的伟大成就，不能不追溯其形成的源泉和其发展的脉络。古希腊艺术主要来源于古巴比伦艺术和古埃及艺术。

庄严肃穆

古巴比伦最重要的雕塑作品是现藏于法国罗浮宫的《汉谟拉比法典石碑》，它是古巴比伦国王汉谟拉比颁布的法律汇编，可见古巴比伦国王对法律的重视。石碑结顶石面光滑，上面的人物形象雕刻精细，整个浮雕场景显得庄严、凝重。

◎ 《波塞冬像》鉴赏案例

从人体重心、造型动态、材料特性的角度来鉴赏

人体重心 古希腊雕塑家在处理海神波塞冬的重心时，对人体姿态进行了大胆的革新，将古风时期静态站立的人体变为两腿距离拉开的姿态，创造性地塑造出了左腿前跨的动态，使人物重心偏离了两腿直立的中心位置，而略向左侧倾斜。两手伸直撑开，右手略微高举，与左腿的前跨，又形成了重心略向右倾的姿势，从而达到了整个人像的平衡。

造型动态 波塞冬被塑造为一个坚定、沉稳、充满力量的英雄形象。他有着健壮的体格，肩宽胸厚，筋肉隆起，脸部富有表情。雕塑家最大限度地拉开海神的双臂，做出准备向敌人猛力掷出三叉戟的姿势，这是一个非常有想象力的动感姿态，符合希腊人关于构图平衡和匀称的审美观念。

材料特性 古希腊雕塑家大都采用泥塑方法来做雕像，故能够自由地表现人物的各种动态，然后用青铜铸造完成。由于罗马人热衷于用石料大量复制希腊雕塑，以致给后人造成古希腊雕塑都是用石头雕成的误解，不过，罗马的石雕复制品使得后人得以了解古希腊雕塑艺术的辉煌。

波塞冬像 约公元前 480 年 青铜
高约 190 厘米 希腊雅典国家考古博物馆藏

古朴壮丽

在埃及吉萨金字塔旁，有一座巨型的狮身人面像。此像高 19.6 米，长 57 米，加上两个前爪，全长 72 米。如此巨大的体量使人产生对法老能力和权威的敬畏。狮身人面像是如何建造的，至今仍是个不解之谜。在古埃及，巨像雕刻是极为盛行的。一座面向尼罗河的拉美西斯二世法老石像是从山体的崖壁上雕凿出来的，体量巨大，气势恢宏，显示了法老无比的威力。在古代中国，也有类似的巨型雕刻艺术，如山西大同云冈石窟第 20 窟大佛，同样规模宏伟，实为云冈艺术之精华。

狮身人面像 约公元前 2500 年 石雕 高约 19.6 米 埃及开罗

◎ 云冈石窟第 20 窟大佛与拉美西斯二世法老石像比较鉴赏案例

从大型雕像的开凿形制、造型特点的角度来鉴赏

云冈石窟第 20 窟大佛 约 460 年—465 年
石雕 高 13.7 米 山西大同

开凿形制 云冈石窟第 20 窟为传统石窟寺的开凿方式，两侧原有两尊稍小的雕像，目前仅剩一尊，主像背光还雕刻有精细繁复的浮雕。拉美西斯二世石像则是按照埃及神庙的形制雕刻，并排另外还有三尊等大的石像，开凿于一个底部深度为 60 米的巨大三角形山体空间中。

拉美西斯二世法老石像 约公元前 1300 年—前 1233 年
石雕 高 20 米 埃及阿斯旺

造型特点 云冈石窟第 20 窟具有我国魏晋时期雕刻宏伟壮观的特点，塑像躯体硕大，神态安详自然，面带微笑，服饰受外来文化的影响。拉美西斯二世雕像沿承古埃及法老雕像的手法，细节装饰多采用埃及传统的浮雕阴刻方式，表情肃穆威严，展现了法老的权威。

二 人文复兴 美的流变

入境引思 从文艺复兴到新古典主义时期，是西欧国家和中欧国家在雕塑艺术发展中的一个重要时期。人文主义学者和艺术家提倡人性反对神性，提倡人权反对神权，提倡个性反对人身依附。雕塑艺术就是在这个基础上发展起来的。那这些国家的雕塑艺术在这个阶段又会有怎样的变化和特征呢？

加塔梅拉特骑马像 多纳泰罗（意大利） 1445年—1450年
青铜 高335厘米 意大利帕多瓦城
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。

写实表现

文艺复兴早期，雕塑就具有一种新的倾向，力求反映世俗精神，复兴古希腊、古罗马雕塑的样式。多纳泰罗是文艺复兴早期最重要的雕塑家，其雕塑作品《加塔梅拉特骑马像》奠定了军事题材中将军骑马像的基本范式，在雕塑与建筑广场的空间、人物与战马的关系、雕塑与底座的比例、人物精神个性的刻画等方面都为后世做出了榜样。米开朗琪罗是文艺复兴时期最重要的雕塑家，他的代表作《大卫》表现了少年英雄大卫准备将手中石块投向敌人前的瞬间。此件作品既是对古希腊雕刻传统的继承，也是对传统艺术规范发起冲击的开始，打破了古典艺术严格的比例法则，塑造出了体态健美、肌肉饱满的男性形象。米开朗琪罗以《大卫》来表示他对英雄的崇敬和对人的力量的赞美，体现了文艺复兴时期的人文主义思想，暗示人们已从黑暗的中世纪桎梏中解脱出来，认识到了人在改造世界中的巨大力量。米开朗琪罗塑造的不仅仅是一尊雕像，更是塑造了一尊文艺复兴思想解放运动在艺术史上的里程碑。

大卫
米开朗琪罗（意大利）
1504年 大理石
高396厘米
意大利佛罗伦萨美术学院藏

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。

◎ 《大卫》与《舞蹈的黑天像》比较鉴赏案例

从题材、艺术表现的角度来鉴赏

题材 米开朗琪罗的《大卫》与印度的雕塑《舞蹈的黑天像》几乎在同时期诞生，两件作品都表现了少年英雄的事迹。

艺术表现 由于东西方文化的不同，在对人物的精神面貌和人体美的表现上，显现出迥然不同的艺术趣味。印度雕塑注重感性的人物情绪表达，强调肢体动作的舞蹈化；意大利雕塑则以科学的理性态度来塑造人体完美的比例结构，追求逼真的艺术效果，形成了各自不同的艺术体系。

舞蹈的黑天像 15世纪 青铜
高51.5厘米 印度新德里国立博物馆藏
黑天是印度传说中的英雄，这件雕像表现了黑天降伏蛇时的欢快景象。

风格衍变

巴洛克是17世纪欧洲的一种新艺术风格，相对于文艺复兴时期的雕塑来说，巴洛克雕塑更具有戏剧性，充满激情和动感，且外表华丽。在巴洛克大师贝尼尼的经典作品《阿波罗和达芙妮》中，达芙妮的身体正变为一棵月桂树，雕塑把瞬间动势表现得温润而真实。到了18世纪，轻快、秀气、纤细、典雅的洛可可风格取代了巴洛克艺术，成了全欧洲艺术风格的主流。法国雕塑家法尔康涅的代表作《浴女》继承了洛可可艺术的特点，同时融合了古典主义的简洁风范。巴洛克艺术打破了理性主义的宁静和谐，追求气势宏大，富于动感的艺术效果；而洛可可是追求妩媚、轻柔以及唯美的效果。

理性时代

古典主义繁荣于法国，随后扩展到欧洲其他国家，它在文艺理论和创作实践上以古希腊、古罗马为典范。新古典主义则兴盛于18世纪的罗马，艺术家将目光再次投向古希腊、古罗马，用古老的题材来表现新的内容。这一方面缘于对巴洛克和洛可可艺术的反对，另一方面则是希望以此重振古希腊、古罗马的艺术信念。法国雕塑家乌东创作的一系列名人肖像，既有古典风范，又有浪漫色彩，突出地反映了他在启蒙运动美学思想影响下表现的创造性和现实主义精神。其代表作《伏尔泰坐像》以写实的手法表现出伏尔泰敏于质疑、狡黠智慧的性格特征。

阿波罗和达芙妮 贝尼尼（意大利）
大理石 高243厘米

意大利博盖塞博物馆藏

题材取自希腊神话。雕塑家以独特的手法表现了达芙妮从人变为月桂树的瞬间景象，将人物的急速运动与凝固的静止状态奇妙地融合在一起，构图优美而华丽，为巴洛克风格的代表作。

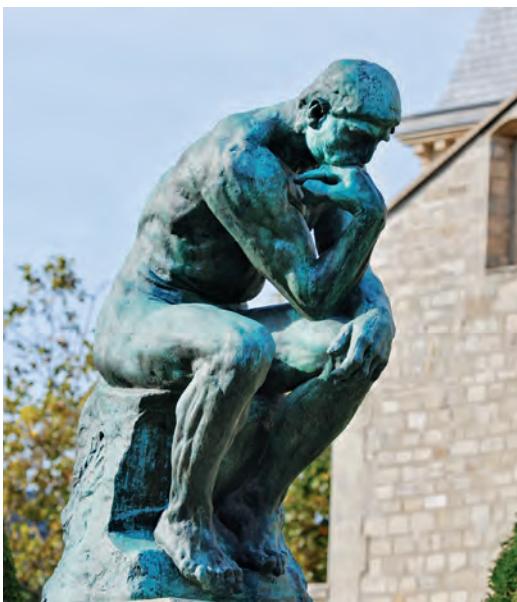
伏尔泰坐像 乌东（法国）
1781年 大理石 高119.3厘米
俄罗斯艾尔米塔什博物馆藏

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。

浴女 法尔康涅（法国） 1757年
大理石 高72厘米 法国罗浮宫藏

雕塑家把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，突出了世俗性的美感，具有鲜明的洛可可特色。

思想者 罗丹（法国） 1880年
青铜 高180厘米 法国罗丹美术馆藏

罗丹以封闭性的团状体积表现了人物进入沉思时的平静，又通过咬着手的嘴、紧绷的肌肉等细节刻画表现了人物内心激烈的冲撞，使平静与冲动这对矛盾自然地融合在一起。

拉弓的赫拉克利斯 布德尔（法国） 1909年
青铜 高248厘米 日本国立西洋美术馆藏

布德尔以人物带有夸张的姿势表现了一种雄健的力量，张开的双臂与两腿以及弯弓的弧线构成了舒朗、透空、富有韵律与力感的空间，呈现出一种强烈而独特的雕塑形式感。

河流 马约尔（法国） 1943年 铅 高128厘米
法国巴黎杜乐丽公园

马约尔常以女人体来表现大自然的景象。他塑造的侧卧女人体，着眼于在丰满健壮的躯体上显现出柔和的曲线，宛如一条缓缓流动的河流。

多元融合 美的交响

入境引思 你知道雕塑家罗丹吗？他被誉为继米开朗琪罗之后最伟大的雕塑家，开启了现代雕塑艺术的大门。那么，跟随罗丹开辟的雕塑之路，现代雕塑家们又创作出了怎样的作品呢？

古典向现代的过渡

伴随着第二次工业革命的到来，科学技术改变了人们的生活，也改变了艺术家的创作观念。罗丹作为从古典到现代转变期间最杰出的雕塑家，他把形体的塑造方法发展成为一种表现体积和比例、节奏和运动、光和影的科学。他的《思想者》有着严谨的结构和肌肉线条，但在处理头发与五官时又有浪漫主义的特性，这件作品将人物的形式特征与精神张力很好地融合在了一起。他的学生布德尔和马约尔在雕塑史上也贡献不凡，对现代雕塑的发展产生了很大的影响。布德尔是一位在雕塑中体现“建筑感”，并把建筑的构成要素运用到雕塑中去的雕塑家，他追求艺术形式与内容的紧密融合，如雕塑《拉弓的赫拉克利斯》。马约尔的雕塑特别注重体积感和厚重感，其肢体语言洗练、概括，能在庄重沉静中表现出一种纯洁的美感，代表作有《河流》。罗丹与他的学生们的大胆革新，体现了现代雕塑多种多样创新风格的时代特征。

知识链接

◆ 你知道非洲雕塑对现代艺术的影响吗？

非洲的造型艺术对现代艺术有着深刻的影响，尤其体现在雕塑方面。随着时代的发展，人们呼唤全新的艺术风格和不同的艺术作品出现。艺术家们力求展现人类最真实自然的一面，而非洲原始雕塑表现出了朴素、原真的色彩，其夸张、神秘的艺术形式，对现代雕塑产生了深远的影响，还影响到了毕加索、亨利·摩尔等一大批现代艺术家，对20世纪现代艺术的发展起到了推动作用。

男子雕像 20世纪
木 高27厘米
法国凯布朗利博物馆藏
这件雕塑是非洲刚果民主共和国颂歌族的作品，寓意着丰收和财富，保佑村庄和平稳定。

观念与手法的多元

现代雕塑在思想观念、艺术表现、材料加工等方面对传统雕塑进行了大胆的革新。今天雕塑艺术的繁荣发展受益于现代雕塑的影响，与材料、科技、环境的关系更加紧密，并在此基础上不断发展变化，如杜尚·维庸的《马》借鉴了立体主义的手法，表现出一种带有抽象形体的动感。而在亨利·摩尔的作品《国王与王后》中，雕塑家致力于探讨人物与抽象之间的纪念碑性与控制性、空洞形式与结构力感等艺术问题，极大地拓展了关于传统雕塑的概念。马林的《风》运用了欧洲古典主义的手法来展现男性人体的健美，但是在人物形象塑造和气质表现上融入了墨西哥艺术所特有的彪悍和阳刚之气，使其作品具有很强的视觉冲击力。今天雕塑艺术的繁荣发展受益于百年来现代雕塑的影响，当代艺术的兴起，更将雕塑艺术推向公共环境，从创意表现到材料运用都有了大幅的发展，不但美化了环境，提升了生活品质，还有助于提高大众的艺术审美和修养。

风 豪尔赫·马林（墨西哥） 2013年 青铜 高274厘米
阿塞拜疆巴库盖达尔·阿利耶夫文化中心藏
蹲在圆球上的男子张开双臂好像在呼风唤雨，背上的一对翅膀迎风展开，“天使”在作品中演变成了“风神”。

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？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。

马 雷蒙·杜尚·维庸（法国） 1914年
青铜 高150厘米 法国蓬皮杜艺术中心藏
利用立体主义对形体分解组合的经验，把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 亨利·摩尔（英国） 1953年 青铜 高161.3厘米 位于苏格兰
雕塑家对现代环境中雕像与周围空间的关系做了很多探索，在雕塑形体上采用线、面、孔洞来探索新的空间表现。

评价建议

- ◆ 能知道从材料、造型、表现方式等角度，来鉴赏各时期的雕塑作品。
- ◆ 能理解古希腊艺术的内在追求，以及对后来其他时期雕塑的影响。
- ◆ 能结合时代、环境等因素，感受不同的雕塑家的作品所呈现的文化语境。

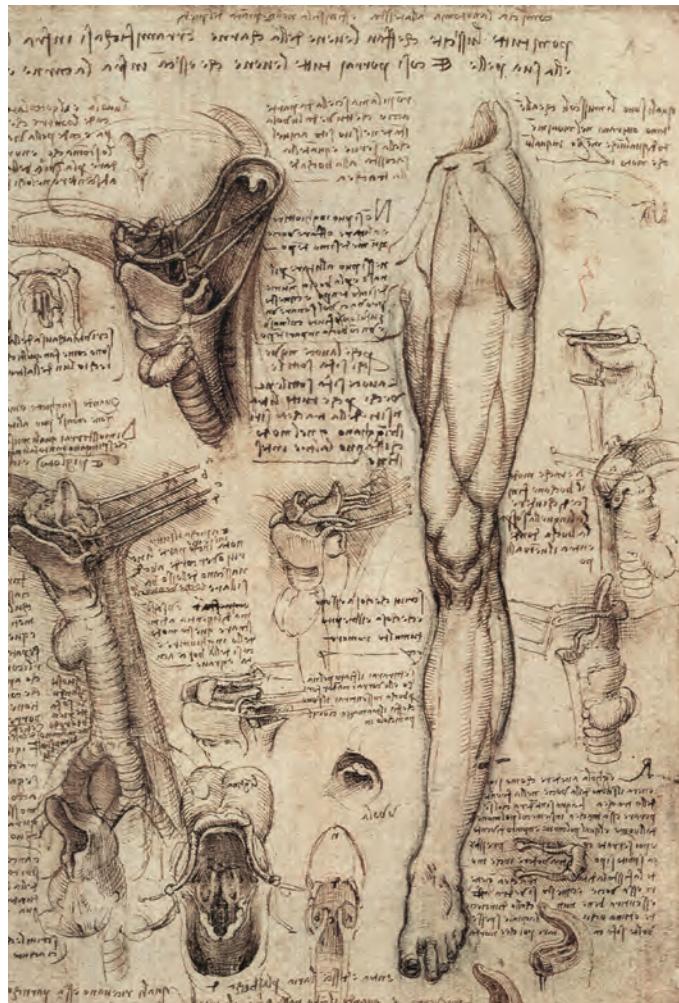
写实方法

学习目标

在梳理文艺复兴的时代背景的过程中，了解文艺复兴的重要画家及主要流派，知道透视、解剖理论对文艺复兴绘画的作用，感受追求科学理性的人文主义的文艺复兴精神。

关键词

文艺复兴
人文主义
透视学
解剖学

情境导学

文艺复兴是 14 世纪到 16 世纪欧洲新兴资产阶级的思想文化运动。其主要思想内容为提倡人文主义，肯定人的价值，崇尚理性。人们认为，要“复兴”被淹没的古希腊、古罗马文化遗产，并让科学与世俗生活“再生”，因此称为“文艺复兴”。达·芬奇是文艺复兴运动的代表人物之一，他的作品将艺术创作和科学探索相结合，表现真实的世界。达·芬奇的《解剖研究》手稿表明科学研究提高了其艺术的审美感与说服力，同时艺术创作也成为他记录科学的研究的有效手段。那么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呢？

解剖研究（喉头和腿部） 达·芬奇（意大利）
1510 年 纸本素描 英国温莎城堡皇家图书馆藏

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？它们又对绘画的发展起到了怎样的作用？

蒙娜丽莎（局部）眼角

迷人微笑的魅力很大一部分来自达·芬奇的“渐隐法”，她的眼角与嘴角逐渐消失在朦胧的阴影中，一改之前人物描绘中的呆板生硬。

蒙娜丽莎（局部）双手

两手相搭，左手臂平静地搁在椅子扶手上，暗示这是一位温文尔雅的女子。

蒙娜丽莎 达·芬奇（意大利） 1503年
木板油画 76.2厘米×53.3厘米 法国罗浮宫藏

二 人文主义 理性光辉

达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔以其巨大的艺术成就被称为“文艺复兴三杰”。他们三人中，达·芬奇最为年长，是文艺复兴时期天才的科学家、发明家、画家。他的杰作《蒙娜丽莎》，体现了其精湛的艺术造诣。画面中的蒙娜丽莎栩栩如生，之所以能塑造出如此自然柔和的人物形象，是因为达·芬奇刻意模糊了人物的轮廓，给观众留下了想象的余地。米开朗琪罗和达·芬奇一样多才多艺，兼雕刻家、画家、建筑家和诗人于一身。拉斐尔是最年轻的一位，他的性情平和、文雅，创作了大量的肖像画，从其《自画像》中可以看出他的作品充分体现了安宁、协调、和谐、对称以及完美、恬静的秩序。这三位艺术家都强调用理性的态度来看待社会与自然现象，坚持实事求是、独立思考、探索真理，他们的人文主义精神为后人树立了榜样。

入境引思 文艺复兴时期艺术家的社会地位得到了很大的提高，其间诞生了举世闻名的“文艺复兴三杰”。你知道他们是谁吗？他们与人文主义又有什么关联呢？

米开朗琪罗像 亚科皮诺（意大利）
1540年 木板油画
88厘米×64厘米
美国大都会艺术博物馆藏

自画像 拉斐尔（意大利）
1504年—1506年 木板油画
47.5厘米×33厘米
意大利乌菲奇美术馆藏

人文主义的胜利

文艺复兴提出了人文主义的思想观念。人文主义以人为中心而不是以神为中心，提升人的地位，肯定人的价值和尊严；反对禁欲主义，抨击教会腐败和守旧思想，崇尚理性；重视发挥人的才智和创造力，追求现世社会的幸福生活；提倡探索人与自然的奥秘。小荷尔拜因的《使臣》生动地展现了两位学者的形象，画面中两位主体人物分立两侧，中间有两个台面。上层台面上铺着一块带有圆形图案的彩色织毯，上面摆放了天体仪、表盘、万能平衡盘、象限仪、日晷等科学仪器；下层台面摆放着地球仪、鲁特琴以及书籍。从画面中的这些仪器和生活物品中，我们可以发现画中人物的工作、生活、爱好已经受到了当时人文主义思潮的影响。

◎ 《使臣》鉴赏案例

从画作中不同物体的特征与象征意义的角度来鉴赏

使臣 小荷尔拜因（德国） 1533年
木板油画 207厘米×209.5厘米 英国国家美术馆藏

织毯
画作中精细地描绘织毯，在红色底上有清晰的花纹，表现出织毯褶皱的质感。

打开的书
随意展开的书籍，与歪倒的地球仪、断弦的琴等，显示出一种杂乱的状态。

球状仪器
桌面上的两个球状仪器。左为地球仪，右为天体仪。

扭曲的头骨
画作前景下方有一块灰色的长条形，打破了画面的稳定与安静，这是一块被扭曲的头骨，它无疑包含着艺术家对于死亡的思考。若从平视的角度来看，根本辨别不出来是骷髅，但从画的右侧来看，便能辨出骷髅的样貌。此画虽作于16世纪，但画家已经能完美地处理场景物体的透视问题了。

年轻的英国人 提香（意大利） 1540年—1545年
布面油画 111厘米×93厘米 意大利佛罗伦萨碧提宫藏

自画像 丢勒（德国） 1498年
木板油画 52厘米×41厘米 西班牙普拉多博物馆藏

南北共同的繁荣

文艺复兴是一场遍及全欧洲的文化运动，其活跃地区可分为南部和北部，南北地区的绘画风格因多种因素呈现出不同的风貌。南部地区的艺术，造型端庄，性格恬雅，表现自然，主要以意大利的佛罗伦萨为中心，“文艺复兴三杰”以及威尼斯画派的提香为其代表。提香的作品《年轻的英国人》，是当时著名的肖像画作品。而北部地区则着重于对现实生活的表现，充分反映当时城市市民阶层的生活状态以及他们对美好生活的渴望，以丢勒、彼得·勃鲁盖尔为代表。丢勒的作品，题材丰富，种类繁多，从其作品《自画像》中可以感受到他对画面细节的刻画。卷曲的头发，胸前与手肘处的衣服褶皱，以及窗外的风景，无不体现画家高超的技艺。彼得·勃鲁盖尔一生以农村生活作为主要的创作题材，《雪中猎人》是他成熟期风格的作品。

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？

雪中猎人 彼得·勃鲁盖尔（荷兰） 1565年
木板油画 116.8厘米×162.8厘米
奥地利维也纳艺术史博物馆藏
昏暗的天空与远方的雪山，显示出天气的寒冷。近景中一群猎人打猎归来，猎犬跟随左右，这正是当地人真实的生活写照。

三 探索世界 营造空间

因斯布鲁克城堡庭院 丢勒（德国）
1494年 水彩 35.5厘米×26.2厘米
奥地利维也纳阿尔贝蒂娜博物馆藏

透视示意图（《量度四书》插图）丢勒（德国）
1525年 铜版画
德国德累斯顿萨克森州立和大学图书馆藏

入境引思 从中世纪到文艺复兴，建筑营造重点从教堂转移到私人宅邸，空间尺度也日益适合人的身体。不仅如此，人们还积极探索世界，不断解决艺术中建筑空间的难题。那么文艺复兴时期的艺术家们是如何打破传统，在平面上表现真实可信的三维空间的呢？

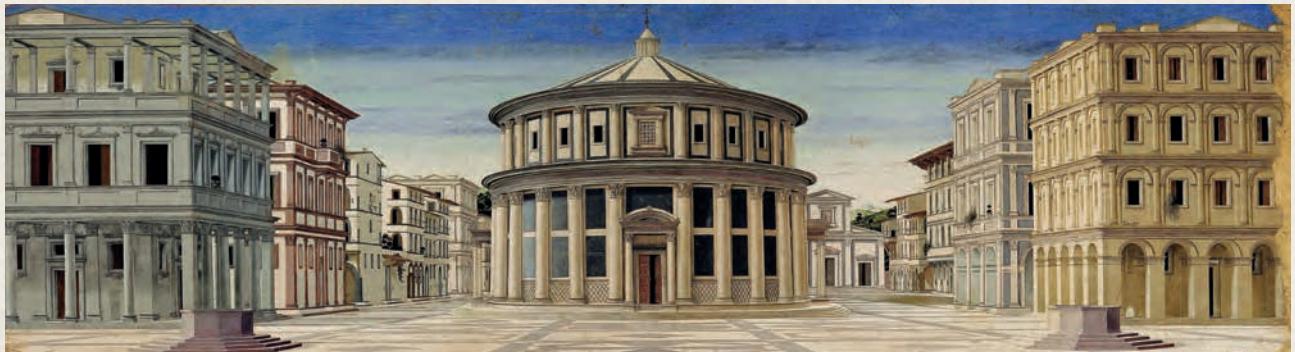
文艺复兴的画家在多年的绘画实践中寻找着正确营造三维空间的方法，其中，透视学的发现对于绘画来说有着决定性的影响。意大利建筑大师布鲁内莱斯基是第一位以科学的方式来认识透视的艺术家。他通过观察发现了透视的规律，利用这一方法画出的作品与眼睛看到的真实对象几乎一模一样，这就是现在被广泛运用的线性透视的规律。在丢勒的水彩作品《因斯布鲁克城堡庭院》中已经可以看到较明显的透视效果。而他的版画《透视示意图》描绘了画家借助仪器，通过一个固定的观察视点，准确地将观察到的图像记录在了画面上的绘画方法。此画表明了文艺复兴时期的画家已经熟练掌握了透视方法。同时期拉斐尔的作品《雅典学院》采用了拱形圆屋顶作为背景，以平行透视作为构图方法，增强了画面的空间立体感和深远感，整幅画气势恢宏、场面盛大。

雅典学院 拉斐尔（意大利） 1510年—1511年 壁画 279.4厘米×617.2厘米 意大利梵蒂冈博物馆藏

姑苏繁华图（局部） 徐扬 清代 纸本设色 35.8 厘米 ×1225 厘米 辽宁省博物馆藏

理想城市 弗拉·卡尼维尔（传）（意大利） 1470 年 木板蛋彩 67.7 厘米 ×239.4 厘米 乌尔比诺马尔凯国家美术馆藏

◎ 《姑苏繁华图》《理想城市》与《果园》 比较鉴赏案例

从作品的线条、透视角度来鉴赏

线条 中国画《姑苏繁华图》中的建筑多以明显的线条描绘边界，以区分块面。西洋画《理想城市》中也用线条勾边辅助，但建筑面色块的变化对画面起着更显著的作用。波斯细密画《果园》则色彩绚丽，线条硬朗、细密，呈现出独具特色的艺术效果。

果园 比扎德（伊朗） 1488 年 纸本彩绘 30.5 厘米 ×21.5 厘米 埃及开罗国家图书馆藏

透视 中国画《姑苏繁华图》中，画家自由大胆地处理画面，景物不受时空限制，平移转换，使得画面更加丰富和完整。西洋画《理想城市》中，从对佛罗伦萨建筑的描绘中可看出，画家利用平行透视法在平面上创造了三维视觉空间。波斯细密画《果园》追求平面空间的视觉感受，运用大量具有装饰性的几何纹，不拘泥于透视，突出平面构图，体现出艺术家的想象力。

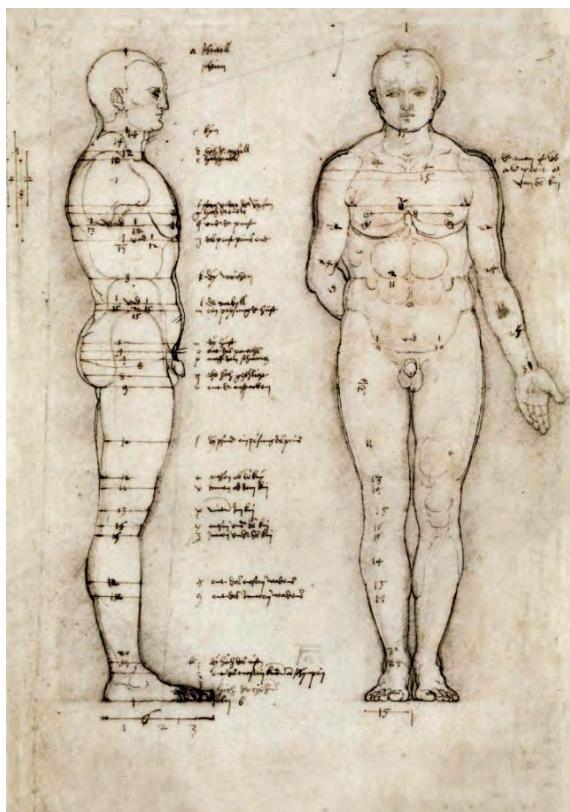
人体结构研究 米开朗琪罗（意大利） 1511年
素描 荷兰泰勒博物馆藏

手臂和手解剖研究 米开朗琪罗（意大利）
1513年—1520年 素描 荷兰泰勒博物馆藏

三 认识自己 关注生活

入境引思 在视觉上表现真实的人体形象，既是人们对自身的重新探索，也是冲破宗教桎梏的手段。随着油画技术的成熟，那些西方教堂中的绘画，逐渐转变成装点、记录生活的架上油画。可见，美术作品逐渐走向了真实刻画人物形象、真实反映客观生活的阶段。你知道这些作品是怎样刻画人物、场景或生活物品的吗？

男性人体 丢勒（德国）
约 1513 年 纸本素描 26.8 厘米 × 18.3 厘米
奥地利维也纳阿尔贝蒂娜博物馆藏

身体与解剖

中世纪早期，美术作品刻画人体形象只是为了表现某个人物或与人物相关的事件，一直到 12 世纪依然保持着巨大的影响。许多中世纪雕塑家和画家常用的表现人体形象的手法为：身体僵直地坐着，严格的正面刻画，面部毫无表情。

画家们从 15 世纪才开始探究人体形象的真实性，弱化象征意义。米开朗琪罗为创作大型壁画进行了大量研究，尤其是对人体的描绘，如肢体动作、肌肉结构等。他绘制了大量的素描稿，以便更准确地把握人物的造型、动作和人体肌肉。画家让光线照射到身体上，造成一种真实的视觉感受，人物结构的准确性也得到关注，身体真实的重量感如浮雕般呼之欲出。

丢勒的素描《男性人体》并不着意表现人物的外观特征，而是着力描绘人体的形象与肌肉的结构，这是在文艺复兴以前的绘画中人们极力回避的问题。可见，这件作品很可能是为研究解剖而创作的。

阿尔诺芬尼夫妇像 扬·凡·艾克(荷兰) 1434年
木板油画 82厘米×59.5厘米 英国国家美术馆藏

抱银鼠的女子 达·芬奇(意大利) 15世纪末期
木板油画 54厘米×39厘米 波兰恰尔托雷斯基博物馆藏

运动与服饰

身体的运动，大部分情况下是通过服饰展现的。中世纪的人物服饰大多僵硬笨拙，但从文艺复兴时期的乔托开始，服饰有了变化，他画的波浪状的衣褶暗示着明显的动作幅度，从而自由轻松的人物活动被表现出来了。而且他摒弃了孤立的情节与人物，试图真实地刻画事件发生时的场景，为后来的艺术家提供了榜样。扬·凡·艾克作品《阿尔诺芬尼夫妇像》，画中的一切物品都基于尼德兰地区的传统文化与风俗，也表达着婚姻的神圣性。服饰在这里不仅暗示着身体的运动，而且表达出了人物的身份、地位，甚至品格。而达·芬奇描绘的《抱银鼠的女子》构图稳定，女子的身体姿势温柔，服装的色彩更加强了这种效果。

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。

文艺复兴时期艺术家作品分析报告

作品名称		创作年代	
作者信息		题材内容	
材料媒介		色彩特点	
形式分析		象征符号	
鉴赏感想			

评价建议

- ◆ 能了解文艺复兴时代的重要画家及风格流派。
- ◆ 能知道透视与解剖对文艺复兴绘画起到的影响与作用，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。
- ◆ 能理解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。

风格流变

学习目标

在鉴赏 17 世纪至 19 世纪前期欧洲绘画的过程中，理解这一时期欧洲绘画风格转变的大致脉络与主要风格流派的艺术特色，理解文化对欧洲绘画风格变化的影响。

关键词

巴洛克与洛可可 荷兰小画派
新古典主义 浪漫主义

情境导学

“17 世纪至 19 世纪前期”这一时期在欧洲美术史上被认为是一个承上启下的时代，它承接文艺复兴的思潮和传统，又直接影响到后来的现代主义运动。这一时期艺术呈现出多种多样的风格，题材上也不再拘泥于传统的肖像画或历史画，出现了风景画和反映世俗生活的风俗画等。普桑是 17 世纪法国古典主义绘画的奠基人，他的作品画幅虽然不大，但追求严格的素描和完美的构图，人物造型庄重典雅，富于雕塑感。《阿卡迪亚的牧人》便是其代表作。作品表现了田园牧歌式的风景，一群牧羊人围着一座墓碑讨论。作品主题深刻、色彩柔和、结构严谨、人物平静。那么这一时期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？

阿卡迪亚的牧人 普桑（法国） 约 1638 年—1639 年 布面油画 85 厘米 × 121 厘米 法国罗浮宫藏

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？

二 浮华与宁静

入境引思 社会繁荣、经济发展、生活丰富和人们需求的多样化，是艺术发生变化的重要原因。17世纪至19世纪前期的欧洲，诸如荷兰、意大利等经济发达地区的艺术开始逐渐成熟，出现了多种艺术风格，这些艺术风格都有什么特点呢？

巴洛克

17世纪的欧洲，是多种艺术风格并存的时期，其中最具代表性的是巴洛克艺术，它不仅持续时间长，而且在不同地区呈现出不同面貌。巴洛克艺术在绘画上最典型的特点是戏剧性和运动感，艺术家通过作品表现事件戏剧性最强的那一刻。卡拉瓦乔是巴洛克艺术早期的代表，他的作品《捧果篮的男孩》具有强烈的视觉效果，这种效果产生的原因是画面中强烈的光影效果以及人物生动的姿态与神情。

◎《捧果篮的男孩》鉴赏案例

从构图、明暗的角度来鉴赏

构图 作品中的人物以三角形构图为基础，同时微微侧斜的头部动作让稳定的画面多了一份灵动感。手中的水果摆放得疏密有致，富有节奏感。

捧果篮的男孩 卡拉瓦乔（意大利） 1593年
布面油画 70厘米×67厘米 意大利博尔盖塞美术馆藏

明暗 光影是一幅画中不可缺少的部分，可以使用对比强烈的色彩来突出光影。画中有一束光线来自高处，如舞台剧中的灯光，引人入胜。在这种情况下，暗部会使用白色或其他亮色来凸显人物受光的部分。利用这种方式，明、暗之间会产生强烈的对比。光线使人物有了各自的特点，烘托出形象，增强了体感，强化了作品的艺术效果。

构图

明暗

阿玛戎之战 鲁本斯（比利时） 1618年
木板油画 120.3 厘米×165.3 厘米 德国老绘画陈列馆藏

鲁本斯是巴洛克风格绘画的又一位代表人物。他的作品形象生动，色彩亮丽，装饰性很强，往往有澎湃之势，这也是巴洛克艺术的另一个特点。作品《阿玛戎之战》就以动感的线条与造型、热烈的色彩描绘了希腊神话中一场激烈的战斗。巴洛克艺术是对文艺复兴时期各种规则的突破，追求强烈的视觉冲击力。

洛可可

18世纪上半叶，欧洲艺术以洛可可风格为主。洛可可风格的绘画具有精致、细腻、繁复等特点，较之巴洛克风格，趋向轻快、纤巧和细腻。除了绘画以外，洛可可艺术风格也被广泛表现在建筑、设计、文学、雕塑、音乐等艺术领域。弗拉戈纳尔的《秋千》就是洛可可风格的代表作品。画中描绘了一对年轻贵族夫妇在茂密的丛林中游玩戏耍，正在荡秋千的贵妇人故意把鞋踢进树林，引得丈夫四处忙乱地寻找，贵妇的恣情大笑反映出两人之间的一种浪漫与幸福。

荷兰小画派

虽然17世纪至19世纪前期的欧洲基本被壮丽浮华的巴洛克与洛可可风格绘画所主导，但是有一部分艺术家却另辟蹊径，转而表现世俗的生活。如当时的荷兰小画派，该画派因绘画尺幅较小而得名，内容主要为市民日常的生活，画面温馨、舒适、宁静，给人以亲和庄重的感受，这部分绘画也被称为风俗画。维米尔是荷兰小画派风俗画的代表人物，他多以当地朴实的家庭妇女为绘画主体，采用平行透视的手法，刻意描绘充满阳光的室内陈设、环境与人物活动，使画面产生一定的深度，反映出荷兰普通市民阶层家庭生活的平静、安逸，以及自我满足的精神境界。维米尔的代表作《倒牛奶的女仆》，场景极其简单，一个女子正手持陶罐小心翼翼

秋千 弗拉戈纳尔（法国） 1767年
布面油画 83 厘米×66 厘米 英国华莱士收藏馆藏

翼地倒牛奶，在棕褐色陶罐与白色牛奶的对比中，画面仿佛有了液体汩汩流动的声响，显露出一种清新、恬静的诗意生活。

18世纪下半叶，风俗画传播到法国，夏尔丹把目光投向社会底层，创作了一系列反映底层人民日常生活的作品。在《市场归来》中，夏尔丹描绘了一位刚从市场采购归来的妇女形象，画面中的厨房用品以及食材表现出普通劳动人民生活中一个宁静的瞬间，细微的光线与色调变化则体现了画家深厚的绘画功力。

市场归来 夏尔丹（法国） 1739年
布面油画 47厘米×38厘米 法国罗浮宫藏

◎《倒牛奶的女仆》鉴赏案例

从场景、服饰、静物的角度来鉴赏

女仆的服装

服饰 展示勤劳的荷兰女仆形象，极具该时期风俗画的特色。维米尔用黄色和青蓝色作为衣服的颜色，两种颜色恰当对比，体现了和谐的色彩搭配效果，让人感受到人性的善良、朴实。

面包和牛奶罐

静物 金黄色面包、棕褐色牛奶罐和正在流出的白色牛奶，有静有动。物体表面都有一些黄和蓝的散点式笔触，它们自然地融入固有色之中，与黄、蓝的主体色调相呼应。

透过窗户的晨光

场景 左上角设置有一扇窗户，那射进房间的柔光，将女仆形象更好地融入画面中，使整个画面显得清新自然。

倒牛奶的女仆 维米尔（荷兰） 1658年—1660年
布面油画 45.5厘米×41厘米 荷兰阿姆斯特丹国立美术馆藏

静物画 海达（荷兰） 1638年 布面油画 118.4厘米×97.5厘米 德国汉堡美术馆藏
图中绘制了多件瓷器，其中就有中国专门出口欧洲的景德镇制克拉克瓷。

克拉克瓷碗 景德镇窑 约1600年—1620年 青花瓷
直径34.5厘米 法国吉美国立亚洲艺术博物馆藏
此件青花瓷碗是中国江西景德镇于1600年至1620年间出口欧洲的。外壁绘有四个盾形纹章，每个纹章中都绘有一条怪蛇。外壁饰有莲花纹。碗内底装饰有莲池鹤鹭纹，内壁环绕十组花石纹饰。这只瓷碗属于中国明代晚期的青花瓷，主要用于出口，在西方被称为“克拉克瓷”。

中国风

早在16世纪，中国与欧洲之间就有不少贸易往来。随着经济交流增多，文化上的影响也日益加深。到了17世纪，一股“中国风”吹到欧洲，在某种程度上改变了欧洲人的审美趣味。出口到欧洲的中国瓷器与漆器对当地经济文化、社会生活产生了很大影响。在荷兰画家海达的《静物画》中，就出现了象征着高贵生活的中国瓷器。

二 理性与浪漫

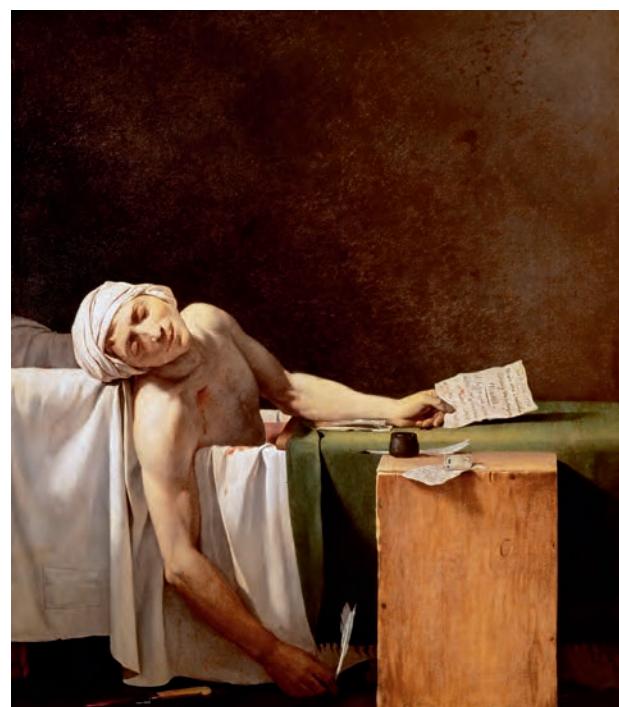
入境引思 1789年，法国爆发了资产阶级革命。

革命前夕，在艺术领域也发生了一场革命，这就是新古典主义美术运动。你知道这次艺术革命的思想是什么吗？它使绘画艺术产生了怎样的改变？

新古典主义

新古典主义美术提出重振古希腊、古罗马的艺术标准，追求和谐、典雅、庄重。因为新古典主义美术运动与法国大革命紧密相关，所以也有人称之为“革命的古典主义”。

法国艺术家雅克·达维特是新古典主义的奠基人，为了展现革命者为信仰和真理而献身的精神，创作了《马拉之死》。这幅作品成功凸显了马拉的英雄气概，同时又保持着警方记录的现场细节。新古典主义的手法使画面呈现出凝重、冷峻的艺术效果。

马拉之死 雅克·达维特（法国） 1793年 布面油画
165厘米×128.3厘米 比利时皇家美术馆藏

安格尔是达维特的学生，他的艺术作品典雅精美。在《莫泰西耶夫人》中，女性身体的曲线犹如古典音乐中的完美和声一样令人心旷神怡。安格尔的观察极为准确，自始至终都使用柔和的线条，追求着理想化的美。

浪漫主义

在新古典主义逐渐受到社会重视的同时，法国画坛出现了一个新的艺术思潮——浪漫主义。它反对新古典主义艺术对理性、规范与类型化的追求，转而重视在创作过程中对情感与个性的表达，提出艺术应该“充满激情”。浪漫主义涵盖文学、音乐、戏剧、美术等多个领域，其中美术领域的代表人物是法国的籍里柯与德拉克洛瓦。

籍里柯创作的《梅杜萨之筏》来源于真实的故事，作品表现了遇难者见到救援船后激动的瞬间，表达了人在生和死刹那间的希望。德拉克洛瓦是位想象力丰富、才思敏捷的艺术家，并被认为是印象主义和表现主义的先驱。他的作品《但丁之舟》以但丁《神曲》为题材，描绘了诗人维吉尔正引导他的伙伴乘小舟的场景。德拉克洛瓦的作品通过充满活力的布局、奔放的线条和带有鲜明色彩的笔触，营造出了富有动感的画面。

莫泰西耶夫人 安格尔（法国） 1851年
布面油画 147厘米×100厘米 法国罗浮宫藏

梅杜萨之筏 籍里柯（法国） 1818年—1819年
布面油画 491厘米×716厘米 法国罗浮宫藏

但丁之舟 德拉克洛瓦（法国） 1822年
布面油画 189厘米×246厘米 法国罗浮宫藏

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。

评价建议

- ◆ 能了解17世纪至19世纪前期欧洲绘画及其主要风格的流变过程。
- ◆ 能辨别17世纪至19世纪前期欧洲绘画的主要风格与流派。
- ◆ 能分析产生风格与流派变化的主要原因。

视觉变革

学习目标

在梳理 19 世纪至 20 世纪外国绘画流派脉络的过程中，了解这一时期绘画方式及观念的变化，感受画家在呈现绘画作品时，从客观到主观、从外在到内在的情感表达。

关键词

光与色
内心感受
媒介突破

情境导学

欧洲从中世纪开始，画家的作品大部分与委托订件息息相关。从乔托到鲁本斯，从达·芬奇到伦勃朗，他们的作品都是在顾客的委托下完成的。从某种意义上说，画得是不是“像”成了衡量这些画家水平的标准。在这种标准下，透视法被认为是一切观察的准则。然而这种情况在 19 世纪至 20 世纪发生了翻天覆地的变化，由于化学定影技术的发明，画家的地位受到了前所未有的挑战，一幅原本需要几个月才能完成的肖像画，现在几秒钟就能完成，而且“像”的程度明显超越了画家的技术。此时画家们意识到要保持自己的地位，一场革命迫在眉睫。应该说这不仅仅是一场视觉革命，更是一场身份的革命，画家要摆脱对“像”的依附状态，寻找独立的表达方式。你知道当时的画家是怎样解决这场危机的吗？

窗外（摄影） 尼埃普斯（法国） 1826 年

世界上第一张摄影照片，虽然比较模糊，但之后摄影技术发展迅速，很快就取代了写实绘画的地位。

思考分析

◆ 你觉得 19 世纪至 20 世纪，摄影技术与科技的发展，对于绘画而言革新改变的是什么？不变的是什么？什么是画家创作时最重要的元素？

◆ 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？

日出·印象 莫奈(法国) 1872年 布面油画 48厘米×64厘米 法国马尔莫坦美术馆藏

一 图形和色彩的突变

入境引思 对于艺术的评价有很多的标准，你是不是拿“像”和“美”两个标准评价艺术的？但这两个标准在评价外国现代艺术时已经不再适用，那么什么才是评价外国现代艺术的新标准呢？

印象主义

1874年，一群年轻人在巴黎摄影师纳达尔的工作室举办了名为“无名画家、雕刻家、版画家协会展”的联合展览。展览中最著名的作品是莫奈的《日出·印象》，作品表现了透过晨雾看到的港湾景色，画家更多考虑整幅画的整体光色效果，而并不注重细节塑造。参展的艺术家除了莫奈，还包括塞尚、毕沙罗等人，他们挑战传统的审美趣味，后人把这批艺术家的探索称为印象主义运动，美术的变革随着印象派的出现悄然而至。印象主义的代表画家个性鲜明，且没有共同遵守的具体准则。他们最明显的特点是力图客观地描绘视觉现实中的瞬息，表现纯粹的光色

女神游乐厅的吧台 马奈(法国) 1882年 布面油画 95.9厘米×130.2厘米 英国科陶德艺术学院藏

关系。印象主义中最早抛弃传统明暗画法，改用强烈、绚目的对比手法进行创作的是马奈。作品《女神游乐厅的吧台》中人物的服饰与酒馆的背景形成了黑白鲜明的色彩对比。此外，印象主义画派中另一位代表画家就是雷诺阿，他以人物画出名，作品气氛甜美、悠闲，常常令人感受到家庭的温暖。作品《船上的午宴》描绘了一群好友午后聚餐的场景。

◎《船上的午宴》鉴赏案例

运用描述、分析、解释、评价的方法来鉴赏

描述 夏日的午后，湖面微风吹动，碧波荡漾，一群好友正在游船上享受午餐，温暖的阳光让人们慵懒惬意。看着眼前美丽的风景，仿佛远处传来了淡淡的清香，沁人心脾。这幅作品所描绘的场景仿佛就是昨天发生的事，自然而和谐，充满了活力，又温柔宁静。

分析 造型：人物的形象完全通过色彩来表达，并与光和谐地融为一体。色彩：以暖色为主色调，与冷色的衔接肯定而自然，鲜艳多变，充分体现了光的魅力。构图：以刻画前排餐桌边的四个人物为主，后方的人物描绘较为简略，突出了作品的主题——午餐。

解释 雷诺阿用生动的笔触描绘了物体和人物在自然光照下呈现的丰富色彩，表现出一种势不可当的生命感。作者通过作品表达了对自然的认识、情感，以及对艺术的热情和追求。

船上的午宴 雷诺阿（法国） 1881年 布面油画 129.9厘米×172.7厘米
美国菲利普美术馆藏

评价 与好友莫奈的作品相比，雷诺阿的作品笔触更加细腻，人物形象更加甜美，可见画家对色彩的运用成竹于胸。作品有着宛如乐曲般绚烂的色彩，表达了画家的艺术情感。画面中呈现出的强烈生命力，给人以热爱自然、歌颂生命的启迪。

知识链接

◆你知道日本浮世绘与印象派的关系吗？

浮世绘，是日本江户时代（1603—1867）兴起的一种独特的艺术形式，通常为彩色印刷的木版画，主要描绘当时人们的日常生活和风景。葛饰北斋（1760—1849）是最著名的浮世绘画家之一，他的绘画风格对后来的欧洲画坛影响很大，马奈、凡·高等许多印象派绘画大师都临摹过他的作品。其最著名的作品是《神奈川冲浪里》，画面上被凡·高喻为“鹫爪”的惊涛骇浪激起的飞沫，将大自然排山倒海的气势，抒发得淋漓尽致。

神奈川冲浪里 葛饰北斋（日本） 1830年—1832年 浮世绘版画
25.7厘米×37.9厘米 美国大都会艺术博物馆藏

静物 塞尚（法国） 1895年 布面油画
65厘米×80厘米 美国芝加哥博物馆藏

阿尔勒的房间 凡·高（荷兰） 1888年
布面油画 72厘米×90厘米 荷兰凡·高博物馆藏

后印象主义

后印象主义从印象主义的光与色观念中获得启示，但又不满足于刻板而片面的光色效果，而是强调作品要抒发艺术家的情感，用纯粹的感受来表现对象。后印象主义的代表画家有塞尚、高更、凡·高。

塞尚的作品关注物体结构和实体感，理性地对作品中的物象进行概括，使它们成为基本几何图形，排列组合，以此来表现画面的构成；题材多为富含古典庄严气息的风景、人物及静物。他开启了现代艺术之路，被西方美术史家推崇为“现代艺术之父”。《静物》是塞尚的代表作品，画家用块状的笔触表现桌上的静物，且没有对某个部分做过多的刻画，虽未画出对象的具体细节，却表现出它们的特性。他认为画画并不意味着盲目地去复制现实，而是应该寻求诸种关系的和谐。

高更起初追随印象主义画风，后受象征主义美学影响，不再一味追求客观再现自然，而开始更多地通过作品表达艺术家的内心感受。其作品色彩夸张，强调外轮廓线，有很强的装饰性。在作品《我们从何处来？我们是谁？我们向何处去？》中，高更把“我是谁”这一哲学命题，通过画笔完整展现了自己的思考，表现了人类从出生到终结的过程。画面色彩单纯而富神秘气息，暗含着画家对生命意义的追问。

凡·高早期画风写实、灰暗，后结识印象派和新印象派画家，并接触到日本的浮世绘作品，画风逐渐变得简洁、明亮、色彩强烈。《阿尔勒的房间》是凡·高的重要作品，鲜明的色彩对比，打破了僵直的透视线，让人仿佛看到了房间的波动感，产生愉悦感与亲切感。

我们从何处来？我们是谁？我们向何处去？ 高更（法国） 1897年 布面油画 139厘米×375厘米 美国波士顿美术馆藏
画面从右到左依次展现了人生的不同阶段。画面右边，地上躺着的婴儿，代表着生命的开始；画面中间，伸出双手采摘果子的青年，代表着生命的成长；画面左边，行将就木的老人，代表着生命即将终结。

野兽派

野兽派是20世纪初最早兴起的现代主义画派，它强调用鲜艳、浓重的色彩，以直率、粗放的笔法，采用更加平面化的构图，表现强烈的画面效果。这个画派以马蒂斯为代表，《开着的窗户》是其代表作。画家不按照事物实际的色彩描绘，而是采用随意的笔触、大胆的色彩，似乎从窗户外看到了寻梦的自己。

马蒂斯善用对比强烈的纯色作画，有极强的视觉冲击力，创造了一种纯粹优美的形式风格，《红色的和谐》是对其色彩与简化理念最好的解释。在平涂的大块红色上，点缀了黄色的水果、小花、窗框，蓝色的天空、花饰，给人单纯、质朴的感觉；画中的人物、餐桌、器物等又做了几何化的处理，线条优雅、色块交融，产生了富有韵律的画面感。

开着的窗户 马蒂斯（法国） 1905年
布面油画 52.2厘米×46厘米

美国国家美术馆藏

在这幅画中，马蒂斯已经远远超过新印象主义中的任何人，出现了色彩抽象的迹象。

◎《红色的和谐》鉴赏案例

从物体色彩、画面色彩的配置角度来鉴赏

红色的和谐 马蒂斯（法国） 1908年 布面油画
180.5厘米×221厘米 俄罗斯艾尔米塔什博物馆藏

物体色彩 画家以一块高纯度的红色平面，限定了整个房间的空间。他把室内三维空间的物象，压扁描绘于这块二维空间的平面中。而将其余的蓝色打碎并分散在大面积的红色块中，红色淹没了蓝色。窗外的蓝色和绿色与窗内的红色形成对比。而窗框的黄色和橙色稍稍缓和了这对比的强度。桌上水果的色彩，则与窗外蓝天、绿地、白树、黄花的颜色交相辉映。

画面色彩 大面积的红色和小面积的蓝色形成了合适的对比，画面色彩摆脱了自然色彩的控制，表达了艺术家主观的意图。尽管热烈的红色在画上占据绝对的优势，但冷静的蓝色却仿佛是一个休止符，使画面色彩的情绪冷静下来。

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？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？这样的色彩配置给你带来怎样的视觉感受？

格尔尼卡 毕加索（西班牙） 1937年 布面油画 349厘米×776厘米 西班牙马德里国家索菲亚王妃美术馆藏
画面正中央是一个等腰三角形，中轴恰好将画面均分为两个正方形。内容从左至右可分为四段。

第一段，突出显示了公牛的形象。毕加索称，公牛象征残暴的法西斯。

第二段，将受伤挣扎的马比喻为遭受战争荼毒的无辜百姓，其上方那盏耀眼的电灯好似一只惊恐、孤独的眼睛。

第三段，最显眼的是那个举着灯从窗子里伸出头来的人，闪亮的灯光象征光明与希望。

第四段，一个男人高举双手仰天惊呼的形象，似一位英勇就义的爱国者。

立体主义

另一个受到后印象主义影响的艺术观念是立体主义。立体主义强调形式的排列组合所产生的美感。它把三维空间的画面归结成平面，把不同视点所观察和理解的形体组合于画面之中。立体主义打破了物象的完整性，其绘画的代表人物是毕加索。

《镜前的少女》是立体主义的代表作品，形象由流畅的线条组成，平面化地分解了物象，而通过几何化的描绘，高度地概括了女性的身体，用圆形来展现脸部、镜子，大小不一的圆形相互呼应，构成了作品富有装饰的趣味。

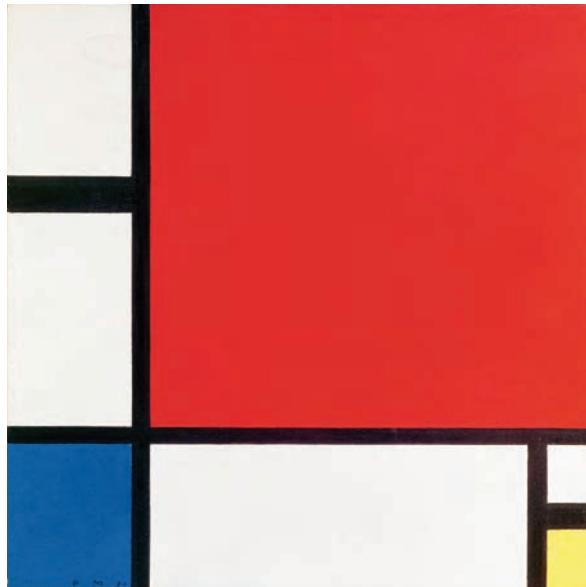
《格尔尼卡》取材于二战时期纳粹轰炸格尔尼卡小镇的暴行。画家用立体主义的变形、错位和象征等手法，表现人们陷于战争屠杀的痛苦。全画颜色仅限于黑、白、灰，呈现出了紧张与恐怖的意象。

镜前的少女 毕加索（西班牙） 1932年 布面油画 162.5厘米×130厘米 美国现代艺术博物馆藏

即兴 35 号 康定斯基 (俄罗斯) 1914 年 布面油画
110.5 厘米 × 120 厘米 瑞士巴塞尔艺术博物馆藏

红、黄、蓝的构成 蒙德里安 (荷兰) 1930 年 布面油画
46 厘米 × 46 厘米 瑞士苏黎世美术馆藏

抽象主义

抽象主义彻底地抛弃了以自然物象为中介的表现方法，主张以线条、色彩、形状等抽象形式来组织画面，表达艺术自身的属性。抽象主义表达的内容有两类：一类是情感，另一类是结构。表达情感的一类，通过图形和色彩来展现人的情感和心绪，被称为热抽象，代表人物是康定斯基，《即兴 35 号》是其代表作之一。表达结构的一类，通过排除情绪，以非常冷静和理智的态度，在画面上表达绘画自身的结构和关系，也被称为冷抽象，代表人物是蒙德里安。他的作品《红、黄、蓝的构成》用垂直线和水平线构成的矩形，来体现画家的情感。

自画像 席勒 (奥地利) 1911 年 布面油画 27.5 厘米 × 34 厘米 奥地利维也纳艺术史博物馆藏

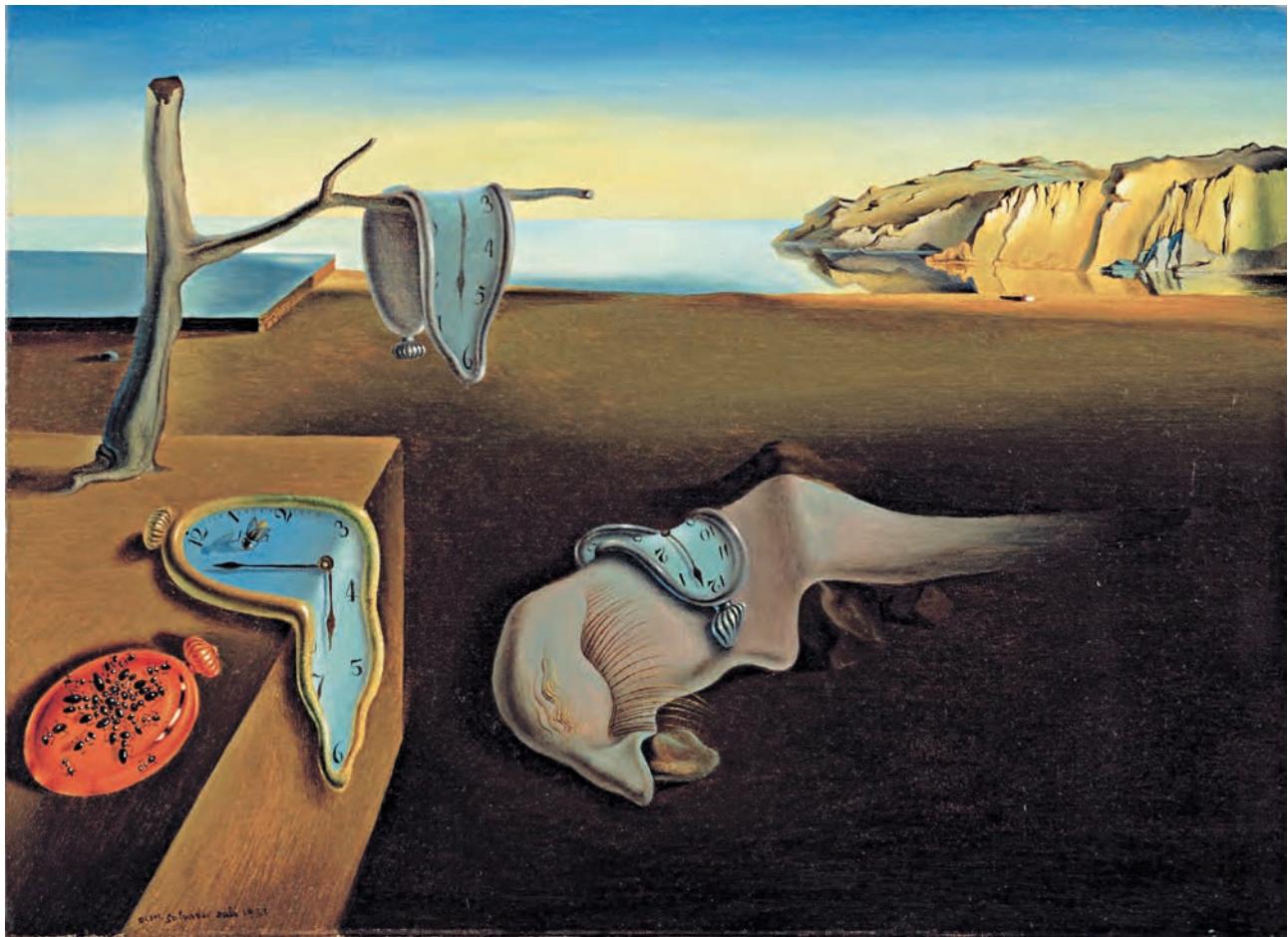
二 情感和心灵的表达

入境引思 我们为什么喜欢流行音乐？流行音乐最打动人的是情绪，绘画应该怎样激发人的情绪呢？压抑的、焦虑的、快乐的、幸福的……

表现主义

表现主义反对艺术的客体表现，寻求主观精神的表达。表现主义的艺术家们认为艺术不能以模仿客观事物为任务，艺术更应该表现人们的精神世界。他们使用色彩、线条和图形，通过大胆变形和夸张，表现压抑、困顿、焦虑的情感。

奥地利表现主义画家席勒的

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

作品受到心理学家弗洛伊德的启迪，表现了一个错乱的梦幻世界。我们看到清晰的物体无序地散落在画面上，仿佛要融化的钟表尤其令人过目难忘。无限深远的背景，给人以虚幻冷寂、怅然若失的感觉。

《自画像》用强烈的黑白对比、狂放的笔触，使整个画面产生了强烈的不安、恐惧和躁动。这种感觉会一下子抓住观众的心灵，人们从他的肖像作品中能体会到强烈的痛苦和无助。产生于19世纪末20世纪初的表现主义，怀疑当时的社会秩序，关心社会问题和社会变革，并描写在这种社会中苦苦挣扎的人们的现状。

超现实主义

超现实主义力图在人的意识活动之外，在人潜在的、隐蔽的，却又有存在记号和迹象的隐秘意识中，去寻求艺术创作的灵感，在梦境中寻找潜意识的自然流露。

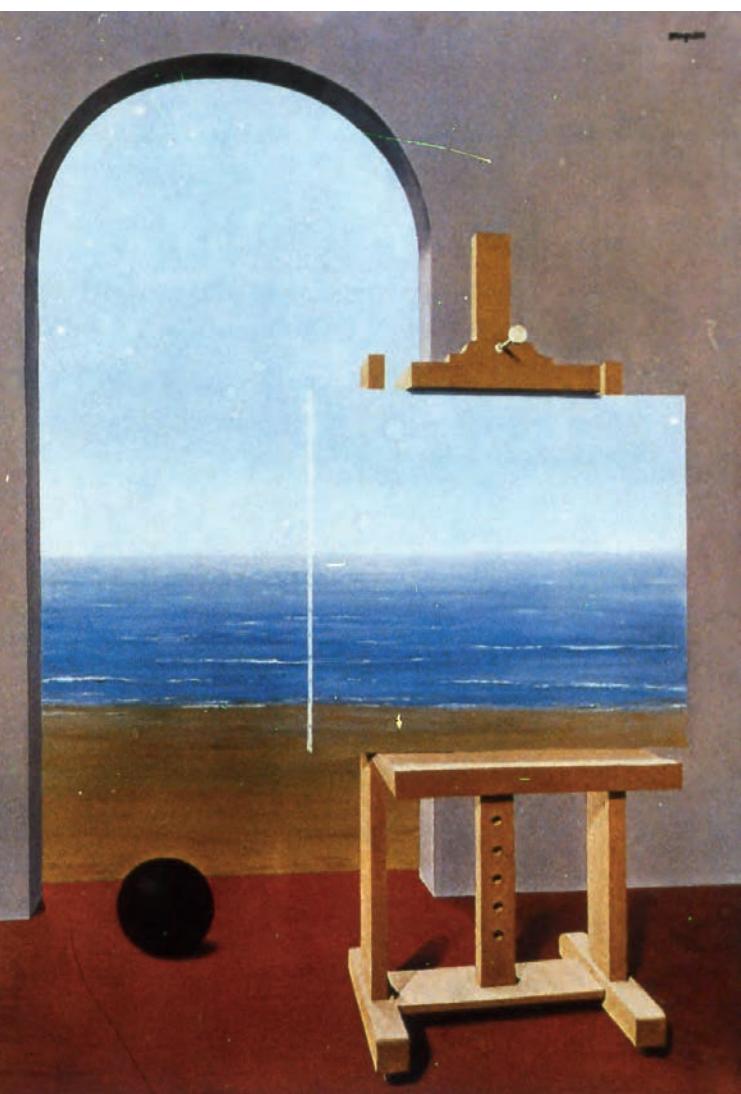
一批超现实主义的画家用写实的手法描绘物体，但是画面的逻辑却是奇特的，如马格利特、达利、夏加尔等的作品。其中，达利是超现实主义的代表画家之一，他的名作《记忆的永恒》，将大海、钟表、枯树、昆虫等不相关的物体拼合在了一起，这些刻画清晰的物体与无序画面的组合，让观者似乎进入了梦幻般的场景。超现实主义画家认为把两个最遥远的、毫不相关的、没有因果联系的事物放在一起，新思想就会出现、新事物就会诞生。

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。

生日 夏加尔(俄罗斯) 1915年 木板油画
80.5厘米×99.5厘米 美国现代艺术博物馆藏

人类的境况二 马格利特(比利时) 1935年
布面油画 100厘米×81厘米

另一位超现实主义的代表画家是马格利特，他的作品所表现的事物并不像达利那样怪诞。如《人类的境况二》的画面中，从一个半圆拱门，可以远眺海滩与大海，房间里有一个画架，画架上的作品是门外景色的延伸。这一场景无疑使观者陷入深深的疑惑和思考中。

《生日》是夏加尔的代表作，此画用极为夸张的手法，描写了生活的快乐、幸福和爱情：这天是夏加尔的生日，当他下班回家敲门时，迎接他的妻子为他献上一束花，这令夏加尔兴奋地跳了起来，转过脖子和妻子接吻。画面中，两人僵硬的身躯、极度扭转的脖子，以及妻子没有丝毫表情的脸，都让观者忍俊不禁。这种极为夸张的绘画手法，奇特又别致，却能出人意料地打动人。

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。

◎《人类的境况二》鉴赏案例

从屋外景物、屋内景物及象征意义的角度来鉴赏

这幅画提示了现当代艺术的解读方式，艺术作品用它独特的方式和组合推动人们去思考生活的问题。

屋外景物 一个真实的门洞，门洞外是真实的场景：沙滩、大海、蓝天。

屋内景物 屋里放置了一个画架，画架上绷着的画布上画着沙滩、大海、蓝天，这是绘画，是非真实的。

象征意义 当把真实的自然场景和非真实的画面并置时，似乎两者是一致的，是相同的。联系标题《人类的境况二》就引申出一个话题：人类的生存境况就像这幅画面一样，真假难分。

三 媒介和概念的冲击

入境引思 有人认为马塞尔·杜尚和达达主义是当代艺术的前奏，因为它已经跨入到一个新的艺术观念层面，与关注情感表现和艺术自身原则的现代主义已经不在一个层面上了。那么杜尚与达达主义所关注的到底是什么呢？

达达主义

达达主义用虚无主义的观念否定一切，否定传统的审美标准。在抛弃了旧有的审美趣味之后，他们推出了两个新的艺术主张：一是无意义的符号，二是现成品。法国艺术家杜尚是达达主义的代表人物之一，他的《自行车轮》开创了用生活中平凡的日常用品来创作艺术品的新思路、新观念。

达达主义认为人们不要局限在艺术固有的媒介之中，生活中的任何东西都可以拿来构成艺术作品。它也预示了后现代艺术的新趋势：艺术再也不是高高在上的经典，艺术就是生活中的平凡事物。

波普艺术

波普艺术是一种主要源于商业美术形式的艺术风格（亦称新达达主义），它的特点是把漫画等一些日常生活中的图案进行大量复制。波普艺术是20世纪50年代后期在美国纽约发展起来的，其中最有影响和代表性的画家是安迪·沃霍尔，他试图完全取消艺术创作中手工操作的因素。他的所有作品都用丝网印刷技术制作，形象可以无数次地重复，给画面带来一种特有的凝固效果。《濒危物种：斑马》是安迪·沃霍尔为世界各地濒临灭绝的动物所创作的一系列作品中的一件，鲜艳的色彩是其标志性的风格特征，动物的表情暗示了其即将灭绝的命运。

自行车轮 马塞尔·杜尚（法国） 1913年

法国蓬皮杜国家艺术文化中心藏

杜尚将一个普通的自行车轮稍作改动，并颠倒过来，放置在一把厨房高凳上，取名《自行车轮》。这是他自创的“现成品”中的第一件作品。

濒危物种：斑马 安迪·沃霍尔（美国） 1983年

丝网版画 38厘米×38厘米 美国国家野生动物艺术博物馆藏

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。

评价建议

- ◆ 能知道19世纪至20世纪外国主要绘画流派的名称及其风格特点。
- ◆ 能了解19世纪至20世纪外国绘画风格的流变过程。
- ◆ 能理解外国主要绘画流派产生与发展的原因及其与时代背景的关系。

第四单元

当代美术新变化

单元目标

- 了解媒体艺术与公共艺术的具体含义，知道新媒介、科技、艺术、人文的相互关系，能够辨别社会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观念、创作手法和代表作品，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，尝试运用综合的鉴赏方法评价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，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。

单元活动

- 活动一：通过各种方式搜集信息，进行分析、思考和探究，鉴赏一件媒体艺术作品，分析其创意构想、技术手段、呈现方式。
- 活动二：请你谈谈身边的公共艺术作品是如何结合当地的风俗习惯、文化特色，和谐地融入当地公共文化空间的。
- 活动三：请你结合当地的文化传统，通过美术的手段，为城市中的街道、广场、各种交通枢纽等公共空间创作一件艺术品。

第 17 课

媒体艺术

媒体艺术的含义

媒体艺术的创作方式

媒体艺术的体验方式

第 18 课

公共艺术

公共艺术的概念及特征

公共艺术与生活的关系

单元架构

媒体艺术

学习目标

在鉴赏国内外媒体艺术作品的过程中，了解媒体艺术的概念及其呈现方式，知道新媒介、科技、艺术、人文的相互关系，理解科技与媒介对艺术创作及体验的影响，从而思考媒体艺术的未来发展方向。

关键词

新媒体	呈现方式
创作方法	观念表达

情境导学

《下一个伦勃朗》是人工智能利用数据分析和算法，模仿荷兰著名画家伦勃朗的画风所创造的一幅人物肖像作品。人工智能通过对伦勃朗的 346 幅作品进行数据分析，复制伦勃朗作品的材料和风格，然后通过算法创作了一幅新作品：一位高加索男性肖像画，年龄在 30 岁到 40 岁之间，穿着深色外套，戴着帽子，头稍稍右斜。如果一台电脑创作的作品可以与具有重要历史地位的油画大师不分伯仲，那么艺术和科技又将发生什么改变呢？你知道其他由前沿科学技术创作的美术作品吗？这些作品又具有怎样的特征？

下一个伦勃朗（局部） 荷兰代尔夫特理工大学等 2016 年 网络创意软件

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？

二 | 时代前沿 引领潮流

入境引思 你有没有注意过，在学校艺术节的作品展上有许多描绘动漫形象的绘画作品。同学们在日常生活中都十分喜欢动漫，那你知道动漫是新媒体艺术中的一种重要创作形式吗？你还见过其他利用新媒体技术创作的作品吗？

全新的媒体艺术

媒体有两层含义：一是指承载信息的物体，二是指储存、呈现、处理、传递信息的实体。媒体艺术是一门新兴的学科，不仅着眼于媒体艺术的发展现状，也研究数字艺术和电子艺术等领域。一方面，媒体艺术关注艺术与科技在当代的交互影响；另一方面，也关注数字科技在当代社会中所扮演的重要角色。媒体艺术已成为信息化社会中不容忽视的部分。

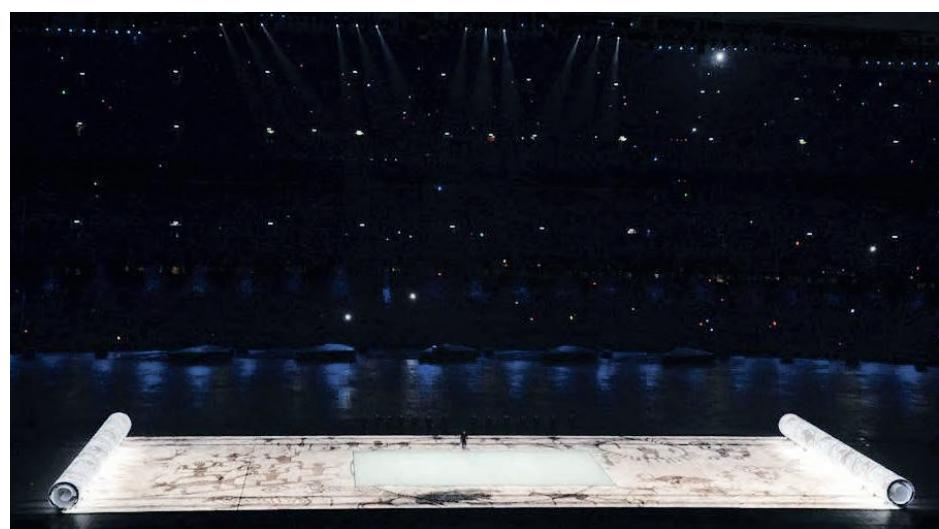
新媒体艺术在媒体艺术领域具有重要的地位，它强调“新科技”，以光学媒介和电子媒介为基本语言的新艺术形式。它建立在数字技术的基础上，利用新技术作为媒介进行创作，创作者通常都强调其互动性、过程性、即时性和多媒体性。新媒体艺术还关注其在文化、政治、社会内涵及美学上的融合。2008年北京奥运会开幕式的数字画卷就是利用新媒体技术设计创作的作品，此外还有利用多种媒介综合呈现的作品，如兰登国际利用水与感应装置创作的《雨屋》、蔡国强利用火药创作的《天梯》等。

天梯 蔡国强 2016年

雨屋 兰登国际（英国） 2012年
屋内下雨持续不断，但不管人走到哪里，都不会被淋湿，好像是雨在躲着人一样。

北京奥运会开幕式影像 2008年

天气计划 埃利亚松(丹麦) 2003年

艺术家用空气加湿机把糖水制成犹如伦敦城中常见的大雾，用数百个纯黄色的单频灯组成一个巨大的半圆光盘，并把大厅天花板改造成镜面，成功营造出天空和太阳的壮观景象。

多元化的表现形式

媒体艺术发端于20世纪60年代，后来开始为国内艺术家采用。20世纪90年代前期，媒体艺术主要在装置、摄影、录像等媒介上进行实验与使用。之后随着计算机和互联网技术的普及，媒体艺术得到了进一步发展，更多的艺术家开始探索前沿科技与艺术的结合，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”开始运用到媒体艺术的制作中。白南准是最早将科技引入到艺术领域的先驱者之一，他提出“电子超高速公路”这一术语，利用电子产品作为媒介，预测了互联网时代下，技术将允许人与人进行无边界的联系。装置艺术家埃利亚松则常将视线投向自然界，其作品《天气计划》把大自然中的天气现象，通过多种技术方式的再现，唤醒人们对世界的思考。

中国也出现了不少媒体艺术方面成功的案例，如2010年上海世博会期间，中国国家馆(今中华艺术宫)展出了以《清明上河图》为表现对象的多媒体装置作品。该作品以北宋画家张择端《清明上河图》为蓝本，展示方式上采用了“多媒体+投影”的形式，它需要12台电影级的投影仪同时工作。作品中的活动画面以4分钟为一个周期，利用全景动态的画面，配合不同场景的声音和人物，展现了北宋都城汴梁的昼夜风景。

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？通过作品你又想表达什么？

电子超高速公路 白南准(韩国) 1995年

作品将电视与快节奏的持续讯号流一起呈现出来，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最有地域特色的内容。

清明上河图(局部) 张择端 北宋 绢本设色
24.8 厘米×528.7 厘米 故宫博物院藏

数字多媒体版《清明上河图》 2010 年

数字多媒体版《清明上河图》 2010 年

◎ 数字多媒体版《清明上河图》鉴赏案例

从创作方式、视听形式、内容呈现角度来鉴赏

创作方式 原画利用传统中国画的形式表现出宋代城市丰富的生活图景。多媒体版则是利用工程扫描仪，将原作扫描成电子文件，再在这个文件的基础上补充场景，最后利用三维造型软件把每个人物的身份进行绑定，最终实现了人物的动态。

集市中的人

挑担的人

视听形式 原作以传统的视觉观看方式来呈现作品。多媒体版作品则将视频、音频等多种媒体融合，为观众营造了一个沉浸式的环境，还增加了作品昼夜变化的效果，极大地增强了观者与作品的互动，让观众产生自己就在画中的体验感觉。

数字多媒体版将原作中货船上工人
的动作完整地展现在观众面前

原作中静态的船与人物

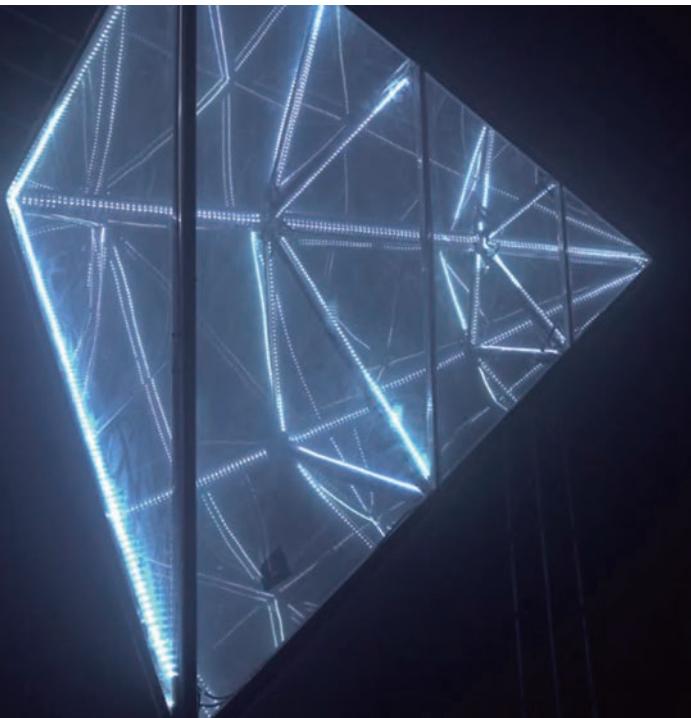
内容呈现 原画静态地描绘某一时刻的生活场景，需要观看者通过自己的想象，来解读画面中的内容。多媒体版画面有了动态的变化，如原本画面中这艘静止的船在数字作品中会伴随着水流声与人声缓缓行驶，船上的工人有撑船、吆喝、整理货物等不同的动作，极大丰富了画面的情境，为观众理解原作提供了新的角度。

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？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。

二 科技革新 无限可能

入境引思 1996年在中国出版的《数字化生存》一书作出了互动世界、娱乐世界和资讯世界终将合而为一的预言。这些洞见已经成为现实，今天以计算机为核心的交互或虚拟生存方式已渗透到人们生活的各个方面。当技术以某种“智能”方式介入到艺术创作中，会对艺术产生怎样的影响？

生命体概念模型——回路 林万山 2018年
作品利用动画运动的快慢频闪模仿动物呼吸的节奏，从而创造了一个科技生命体。

科学和技术的全面发展，为人类社会带来方方面面的可能性，从材料、媒介到方法体系再到思维观念，深刻地影响着社会生活的各个层面。艺术也是最先利用前沿科技的领域之一，当下人工智能技术的兴起，从创作方式上为艺术带来了新的角度。

新的呈现方式

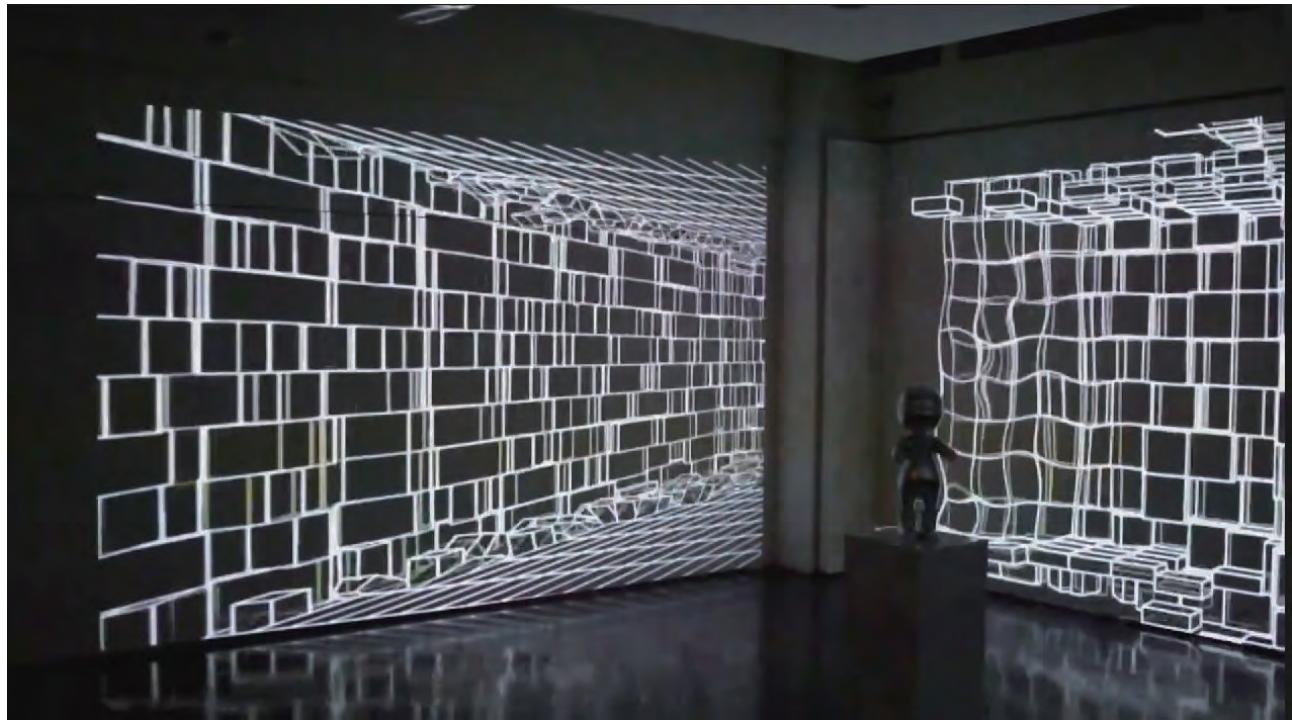
媒介变革为艺术表现带来更多的可能性，使艺术创作和传播变得更加便捷。侯赛因·卡拉扬的《LED时装》，在连衣裙中嵌入了约15000个LED灯，营造出了特殊的视觉效果。张艺谋执导的全新观念演出《对话·寓言2047》中，现代舞表演者与动态LED灯之间的绝美互动也别开生面，配合默契地做出各种各样复杂的变换，使传统艺术与各种高科技手段结合。林万山的作品《生命体概念模型——回路》中利用数控LED灯条建构了一个悬挂的几何仿生大脑装置，艺术家希望借此继续探求人的内心以及人工智能与人类自身的关系。

LED时装 侯赛因·卡拉扬（英国） 2007年
这件LED服装使用微控制器、开关和电机，改变了衣服的形状。

对话·寓言2047 张艺谋 2017年

光流的凝点 林俊廷 2012年

该作品将声音、灯光、影像、金属雕塑与互动感应装置等跨领域媒材相结合，打造了一个诗意流转的虚拟空间。

新的体验方式

随着文化与科技的融合发展，当代的媒体艺术已经实现了在独立空间中突破时间和空间的限制，让观众沉浸到艺术作品中，在观赏精彩故事的同时感受到互动的乐趣。具有高度的“沉浸感”是媒体艺术作品追求的目标之一，它创造的超越现实空间的沉浸性和互动性，为人类的感官提供了异乎寻常的体验。《光流的凝点》通过让观众与作品互动，重启通往幻想、纯真与神秘等的感知系统，而直抵梦境的核心。

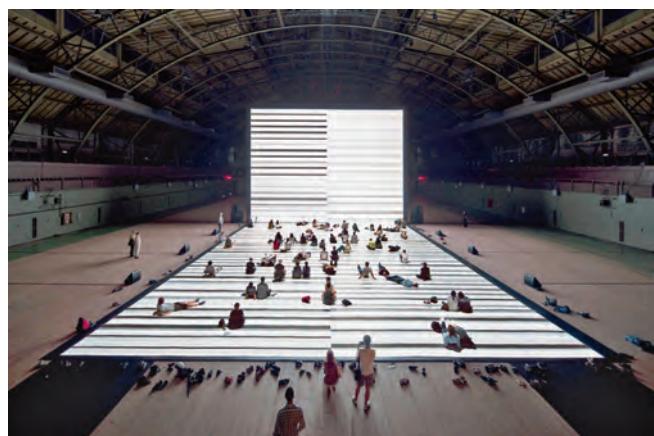
新的创作方式

随着互联网技术、生物技术、人工智能技术、大数据技术的发展，媒体艺术创作的手法也在不断更新。人们看到了更多技术和人文特征相互交融的媒体艺术作品。荷兰艺术家丹·罗斯加德的作品《存在》，采用了创新材料和物理原理进行设计，展示了公众的存在和互动，揭示了人类与世界的关系。池田亮司的作品《图形测试》更是着力于数据、光和声音三者之间的关系，用精准的方式将音乐、时间和空间呈现在观众面前。

存在 丹·罗斯加德(荷兰) 2019年

“存在”这个概念具有至关重要的社会意义。作品的创作灵感来自生态足迹和气候变化。作品以有形和吸引的方式展示了地球上人类对周围世界的影响。

图形测试 池田亮司(日本) 2013年

艺术家以感官刺激的方式，分解了这些原本抽象的事物，探讨了它们与人类知觉之间存在的诸多可能性。

三 深度体验 多元未来

入境引思 你走进过自己所画的三维空间吗？一些绘画软件就为人们提供了一个虚拟三维空间。带上VR头盔，你就可以置身于画板，通过手柄操作“画笔”，画出任意角度的曲线。它可以为人们提供高度沉浸式的绘画体验。当媒体技术介入艺术创作时，我们该如何区分创作中内容和媒介的关系？计算机能被认为是创作主体吗？

内容与媒介的关系

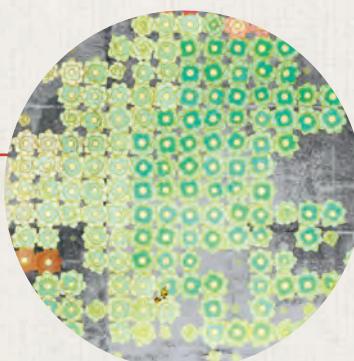
媒体艺术是伴随着各类新媒介的出现而不断发展的，有的媒介为艺术创作带来观念的改变，有的为其带来载体的变化，有的带来了观看方式的变化，如作品《莲象》就是通过绽放的虚拟花朵来表现的。当艺术创作越来越依靠媒介的力量，我们艺术创作的本质追求可能也会发生变化。艺术创作不仅是在媒介利用上创新，也在创造新的内容体验。

人工智能的介入

当我们把机器当作工具时，艺术创作中的主体是人类。但是人工智能技术的进步，为机器赋予了接近人类思维和认知方式的“智慧”，甚至能够让它按照“算法”创造出艺术作品。在艺术领域，人工智能的出现，突破了原有的以人为主体的创作方式，甚至有时通过人工智能还可以完成一些我们人类自身无法完成的创作。这也让我们在反思艺术创作的内容和方式时，对新技术的发展，特别是人工智能，要有全新的认知。

莲象 teamLab 团队（日本） 2017年

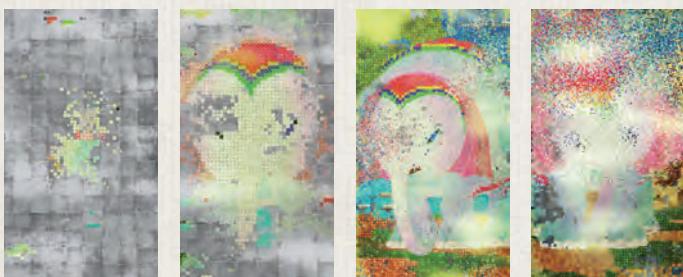

画面中的莲花

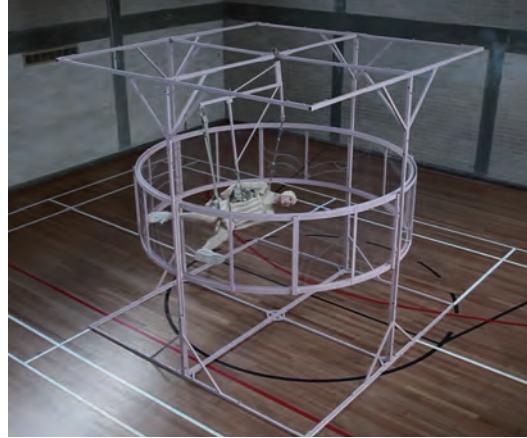
◎《莲象》鉴赏案例

从呈现过程的角度来鉴赏

作品中所有事物都奇迹般的、在没有边界且不断延续的生命中显现。随着莲花花朵的新生和蔓延，大象的形象逐渐出现。

呈现过程 整件作品先从一个灰底开始，颜色各异的花朵不断绽放在屏幕上，逐渐形成了大象的形象，最终整个大象在瞬间化为花瓣。

超越地球边缘的身体 露西·麦克莱（澳大利亚） 2016年

通过虚构的研究和训练基地的模拟，提供可替代的方法来调节身体，并帮助人类从生物学层面去适应外界。

未来的发展方向

由技术革命而引起的新媒体艺术方兴未艾，未来的新媒体艺术也会以层出不穷的方式推陈出新。从内在看，新媒体艺术应当提高自身的深度与广度，从“素材选取”“呈现方式”和“传播渠道”三个方面着手，运用多元化发展的思维，发挥新媒体艺术在传承中华传统文化方面的优势。从外在看，新媒体艺术家与科技的合作将进一步加深，在先进科技力量的支持下，新媒体艺术还将不断打破现状，以高超的技术、丰富的内容、多样的形式呈现出令人惊艳的创新作品。如澳大利亚艺术家露西·麦克莱的作品《超越地球边缘的身体》，通过探索身体、生物技术和自我的极限，强调科技与想象力的连接，利用高科技模拟人体的训练，帮助人类更好地认识和了解自我，以此探索未来高科技服装的可能性。

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	
作品名称	作品照片或截图
基本信息	
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）	

评价建议

- 能了解媒体艺术的概念及其主要呈现方式。
- 能辨别媒体艺术与传统艺术在制作技术、呈现方式以及文化内涵上的区别。
- 能理解媒体艺术是科技、艺术与人文理念的综合。

公共艺术

学习目标

在鉴赏国内外公共艺术作品的过程中，了解公共艺术的概念及特征，知道公共艺术与环境之间的关系，感受与体会公共艺术作品对公共生活与文化的影响。

关键词

公共性
空间环境
文化价值

情境导学

当我们走在城市的大道上，会看到不同的雕塑；在地铁站里，可以欣赏到壁画；在公园里，能与装置作品互动玩耍。你是否感受到身边的这些艺术品让城市变得丰富多彩，让自己的生活变得愉快呢？

在上海繁华的静安寺广场有一件兼具现代性和实用性的建筑装置作品——《韧山水》。建筑装置本身在这里被理解为一组开放的景观，犹如城市中的山水盆景，以柔软轻巧的姿态介入整个广场。两处弧形隆起高低错落，仿佛盆地中的山体，巧妙地回应了露天舞台与熙熙攘攘的地铁出口。弧形山体为广场中的市民活动提供了两处遮荫的空间。杆件夹缝中隐藏了水雾喷淋，高温时节可为广场降温。同时，云雾缭绕的景象更强化了城市山水盆景的视觉印象。那么你觉得这些公共艺术作品对我们的生活产生了怎样的影响？它们又是如何让我们的生活变得更美好的呢？

韧山水 同济大学建筑与城市规划学院 2015年 建筑装置 上海静安寺广场

知识链接

◆ 什么是公共艺术？

公共艺术是指在公共空间中创作和展示的艺术作品，它服务于社会发展，满足民众需要。公共艺术具有平等、开放、交流、共享的特点，越来越成为当代社会中体现大众文化、大众艺术的重要载体，成为反映地域、社区、环境等场所历史与文化特征的重要艺术手段。

二 | 共享空间 重塑城市风格

入境引思 分布在城市不同位置的壁画、雕塑、装置作品等，使城市公共空间变得多姿多彩，环境和谐惬意。那么，形式和材料丰富多样的公共艺术作品是如何重新塑造城市形象，让市民们驻足停留、让游客们慕名前往的呢？

唤起城市记忆

在上海繁华的淮海中路与茂名南路交叉处的陕西南路地铁口，有一座名为《打电话的少女》的雕像。与雕塑配对的长方形电话架，是一个镂空体，没有玻璃，整个雕塑显得很有亲和力。此雕塑于1996年落成，为淮海路平添了几分妩媚和温馨，赢得了市民的极大喜爱；2006年在被盗后又重新塑造。这个经历唤起了人们对城市公共文化设施的保护意识，以及对提升城市文明的思考。

留住历史记忆

《五卅运动纪念碑》的主体雕塑，则从“五卅”两字变化而来，巨大粗壮的不锈钢体块拔地而起，向着四周伸展，极具张力和震撼力，是上海市民对“五卅运动”的集体记忆。

打电话的少女（复制版） 何勇 2006年
镍白铜 高178厘米 上海陕西南路地铁站3号口

少女表情怡然自得，左手撑腰，右手持话筒，左腿直立，右足脚尖点地，头发和裙摆仿佛被风微微吹动，有着青春飞扬的灵动与活力，因此被形容为“天使般的少女”，她打电话的姿势被看作是“聆听城市的心跳”。

五卅运动纪念碑——五卅魂（主体雕塑） 余积勇、沈婷婷 1990年 不锈钢 16米×21米×8.5米 上海南京路
艺术家以“五卅”二字作为雕塑的主体，雕塑以放射状的形态表现出振奋、腾飞的精神。不锈钢的材质有着强烈的现代感，象征着轻快、昂扬与激奋，同时也与周围的城市氛围相协调。

中国天文史 袁运甫、钱月华 1985年 瓷砖壁画 3米×60米 北京地铁2号线建国门站

采用瓷砖壁画的形式，整个壁画内容包括中国远古时期对天象的感知和想象、中国天文学的重大成就和对中国未来天文科技的展望。

强调场域特征

艺术家、建筑师、设计师根据地铁建筑所在地的环境、文化历史等特点，通过壁画、装置、影像等不同的公共艺术形式，针对具体场地特征，充分利用人流量最丰富的地铁空间，呈现历史，讲述故事，展现了公共艺术的主要特征。如北京地铁2号线建国门站的壁画《中国天文史》，用三个篇章概括了我国五千年天文学发展的历史；又如上海地铁2号线、10号线南京东路站的拼贴壁画《老上海风情》，采用老照片和插画的方式，展现出老上海的风情。随着科技发展和制作水平的提高，地铁空间公共艺术作品的形式更加多样。上海7号线后滩站的《炫彩新浪》是借助电脑技术制作的创意音乐装置，当音乐响起时，灯管中的彩球就会随着乐声形成波浪运动。同时，地铁站还可以作为展览场所，举办临时性的展览，让艺术走出美术馆和博物馆，使人们能随处感受到艺术带来的欢悦。

◎《老上海风情》与《炫彩新浪》地铁公共艺术比较鉴赏案例

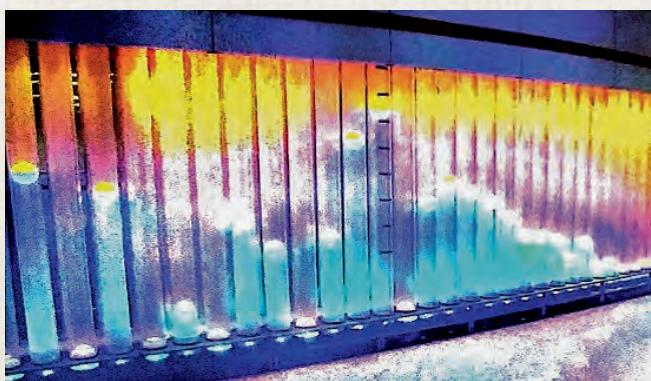
从功能、形式的角度来鉴赏

老上海风情 2018年 拼贴壁画
上海地铁2号线、10号线南京东路站

功能 使观者从“时代空间”和“市民个体”两个维度，了解自己的城市历史和生活变化。

形式 采用插画还原老上海人的生活图景。背景的实景照片和前景的人物剪影形成了强烈对比。

炫彩新浪 上海大学美术学院师生 2010年 音乐装置
上海地铁7号线后滩站

功能 当市民经过时，会看到灯管中的色柱随着音乐上下浮动，如海浪一般。

形式 采用通透的玻璃圆管、矩阵和风洞漂浮的彩球作为装置架构，配合音乐，不断变换色彩。

大众参与互动

公共艺术是公共的艺术，是大众的艺术。公共艺术改变了艺术家到作品、再到观众单一的从创作到欣赏的过程。公共艺术特别强调公众的参与，许多作品甚至是在公众的参与下才得以最终完成的。在这样的过程中，艺术家和公众是互动的，公众之间也可以是互动的，在相互交流与互动中让作品体现出大众参与下的公共性和开放性，呈现出公共艺术与当代社会密切的内在关联。

如今越来越多的公共艺术作品强调公众的参与和共享，观众的体验和参与甚至可以决定作品的形态。这件以《太湖石》命名的公共艺术作品很好地处理了金属给人们的隔离感，在细节上处处显示出作者对喜欢攀爬的孩子安全的设计考虑。

“7000棵橡树”公共艺术项目是博伊斯在寻求卡塞尔市政府和市民的支持下，在第七届和第八届卡塞尔文献展之间五年内，由志愿者在市内种植了7000棵橡树，并在每棵橡树旁放一个约120厘米至150厘米高的玄武岩石条。艺术家亲手种下了第一棵橡树，任何想要参与的人，可以买下并种植一棵或数棵树和石条。不住在卡塞尔市的人，可以请人代替种植。

太湖石 主题纬度公共艺术机构 2018年 74平方米 北京

知识链接

◆ 公共艺术的主要特征是什么？

公共艺术的主要特征是：第一，公共艺术是随着当代城市发展和居民文化生活需要应运而生的，具有“公共性”的本质特征；第二，公共艺术具有公民平等参与、互动和共享的特点；第三，公共艺术的形式多样，具有多元化与多样性的时代特点；第四，艺术家需要根据所在场所的历史、人文等情况进行创作，公共艺术作品具有明确的场所特征。

博伊斯正在种植橡树 1982年 德国卡塞尔

卡塞尔的橡树与玄武岩石条

红色星球 “100 设计师” 2017 年 上海静安区

形式多元多样

我国当代公共艺术所涵盖的范围包括城市雕塑、环境艺术以及其他包括公共艺术展陈与策划在内的公共空间里的多种艺术形式，因此，公共艺术具有多样性的特点。

为了进一步提升人们的休闲体验，在商业广场中设立一个综合娱乐区，供成人和孩子休闲玩耍，不失为一个很好的办法。在上海静安区的《红色星球》作品设计中，艺术家还加入了山地、坡道的体验，营造了更具欢快感的场域感，丰富的落差和鲜艳的颜色成为这件公共艺术品吸引孩子们的最大特色。

《被包裹的德国国会大厦》是艺术家克里斯托和夫人经过 24 年不懈的努力，并经过德国联邦议院投票最终同意而完成的公共艺术作品。工程共动用 1500 多人，耗时 23 小时完成，在《被包裹的德国国会大厦》展出的 15 天里，共有 500 多万人从世界各地来到这里目睹了这件公共艺术作品。

英国伦敦的公共艺术作品《升级》用废弃的垃圾搭建了一座被扔进大垃圾桶的房子，似乎意在提醒人们重视垃圾的再生和重新利用的价值。鲜艳的房子和崭新的垃圾桶已经用自己的形象证明，人们对垃圾处理的观念还需进一步提升。

被包裹的德国国会大厦 克里斯托夫妇（美国） 1995 年 德国柏林

升级 理查德·伍兹（英国） 2018 年 英国伦敦霍克斯顿广场

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？

大鱼 约翰·坎德尼斯（爱尔兰） 1999年 陶瓷马赛克 长10米 爱尔兰贝尔法斯特
采用当地的传统工艺陶瓷镶嵌而成，陶瓷片上的彩绘反映了贝尔法斯特城市丰富的人文历史。

二| 人文关怀 服务大众需求

入境引思 无论是都市还是乡村，越来越多的公共艺术作品出现在我们的生活环境 中。虽然城市和乡村有着很大的差异，但人们渴望体验绿水青山，体验传统文化，提高精神生活的需求是一致的。那么，公共艺术是否可以使人们在作品中获得情感的共鸣，满足大众的需求呢？

公共艺术的出发点就是以人民大众为基础，关注的是人民普遍性的思想和情感的状态。因此公共艺术从平民的视角出发，对社会现象、当代的物质与精神生活提出问题；以人文关怀为切入点，与人们展开讨论和对话。它突破了传统艺术的内容和形式范畴。

把生活用品做成艺术品

20世纪五六十年代，欧美的一些艺术家针对抽象艺术的流行，反其道而行之，把人们日常生活中最普通的物品进行复制和放大，让人们重新审视这些司空见惯的物品，以强调艺术的价值存在于任何平凡的物品之中，并衍生出与人类、社会相关的主题，从中获得新的感受。瑞士艺术家丹尼尔·伯赛特在他的《断椅》中暗喻了战争对人类的摧残；而约翰·坎德尼斯的《大鱼》，则有助于唤起人们帮助大马哈鱼重新游回到拉根河的意识。

断椅 丹尼尔·伯赛特（瑞士） 1997年 木
高12米 瑞士日内瓦联合国欧洲办事处广场
这把大椅子耸立在日内瓦联合国欧洲办事处广场，它只有三条半腿，那条只剩半截的腿隐喻被地雷炸残的人。该作品系雕塑家接受国际禁用地雷组织的委托而创作的。

幸福的颜色 彼得·沃得克（美国） 2008年
铜着色 高450厘米 上海静安雕塑公园

巨型风向车 菲利普·伊其理（法国） 2010年
不锈钢着色 高12米 上海静安雕塑公园

爱 罗伯特·印第安纳（美国） 1976年 美国费城博爱公园
这件字母雕塑用铝板焊接而成，外表涂以红色，透空的内部分别涂以蓝色和绿色，组成一堵引人注目的镂空墙，以表达对游客的热爱。

无处不在的公共艺术

公共艺术影响和改变着我们的生活环境和品质，当代社会的发展和需求也使公共艺术被广泛地应用于人们生活的每一个角落，这告诉我们公共艺术无处不在。位于上海市静安区的静安雕塑公园就是这样一处能够让市民与公共艺术进行交流互动的公共空间。在公园内的不同区域安置有大量世界各地艺术家创作的公共艺术雕塑，如彼得·沃得克的《幸福的颜色》，无疑是从生活的观察中获得了灵感，叠加向上的苹果和鸟儿赋予了作品很强的艺术形式感，空气中仿佛弥漫着果实成熟的香甜和鸟儿歌唱的声音。而另一件作品《巨型风向车》则有着中国传统剪纸的趣味，作品底部是稳健的三角形，上部还设计了可以随风而动的结构，不同方向的片状材料占有空间的结构，再加上富有想象力的外形，使作品具有浓郁的童趣感。位于美国费城博爱公园的《爱》，用红色让人感到处处充满温暖和爱。

探究拓展

◆ 通过本课的学习，同学们欣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。

设计方案				
方案名称				
设计团队				
选题依据				
具体实施	表现形式		经费预算	
	实施条件			
	执行步骤			
反馈报告				

- ◆ 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。

评价建议

- ◆ 能知道公共艺术的概念及特征。
- ◆ 能知道公共艺术与城市生活的关系。
- ◆ 能对周边环境作简单的设计方案，满足大众需求。

中国部分

人头形彩陶瓶 仰韶文化

后母戊鼎 商

金面罩铜质人头像 三星堆文化

彩陶人面鱼纹盆 仰韶文化

皿方罍 商

大克鼎 西周

史前新石器时代（陶器是新石器时代一大发明，也是华夏文明最早成就，其土质、器型、装饰，林林总总，丰富多彩。）

商周（青铜器是商周时期的文化标志，当时礼教之风兴起，这一时期的典章制度、历史事件，都见诸钟、鼎、尊、彝等青铜器皿的铭文之中。）

时间轴

西亚和古埃及（两河流域、尼罗河流域的人类早期文明，对欧洲文明的崛起具有重要影响，其美术宏伟壮丽，为欧洲美术的先导。）

外国部分

胡夫金字塔 约公元前 2690 年

拉美西斯二世法老像
约公元前 1300 年—前 1233 年

中国部分

跪射武士俑 秦

兰亭序 王羲之 东晋

伏虎 西汉

铜奔马 东汉

秦汉（秦灭六国，汉承秦制。秦汉墓葬艺术风行一时，雕塑风格以古拙雄浑为基本特征。）

魏晋南北朝（书画艺术在魏晋南北朝开始成为文人的一种修养和爱好，绘画六法体系已现，书法诸体创立规范，永字八法规模初具，影响很大。那时，工艺美术成就也相当可观。各地经济文化交流活跃，南北地域的美术呈现不同特色。）

古代希腊罗马（西方文明起源于古代希腊罗马，当时科学技术发达，绘画、雕塑、建筑等空前繁荣，直接影响到文艺复兴时代。）

时间轴

波塞冬像
约公元前 480 年

雅典卫城帕特农神庙
公元前 447 年—前 438 年

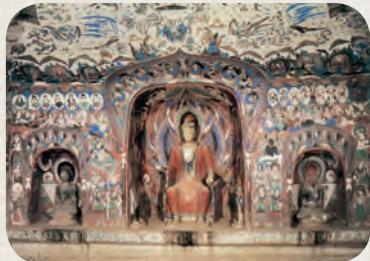
拉奥孔 阿格桑德罗斯(古希腊)
公元前 1 世纪中叶

外国部分

中国部分

青瓷莲花尊 北齐

莫高窟第 258 窟西壁 西魏

越窑青瓷八棱瓶 唐

簪花仕女图 周昉 唐

捣练图 (摹本) 张萱 唐

时间轴

隋唐五代两宋 (隋唐五代两宋是继秦汉之后又一个文化高峰，各民族文化加快融合，绘画取得新的成就，人物、山水、花鸟，形成各自面貌和体系，书法诸体皆备，个性风格渐显。此外，雕塑成就突出，各工艺取得较大发展，达到精致华美。)

中世纪 (西罗马帝国灭亡之后延续千年的历史被称为“中世纪”。这段时期社会各方面发展迟缓，唯独哥特式建筑比较活跃。)

外国部分

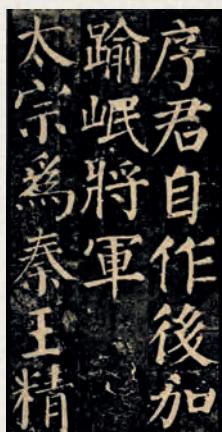

古罗马大角斗场 72 年—82 年

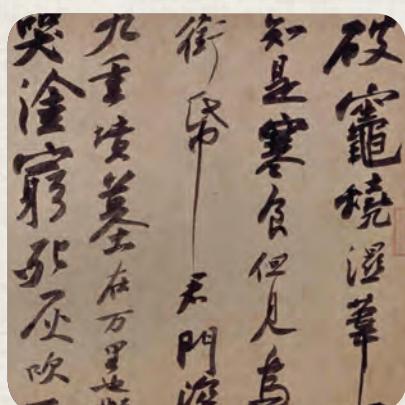

圣索菲亚大教堂 532 年—537 年

中国部分

颜勤礼碑 颜真卿 唐

黄州寒食诗帖 苏轼 北宋

时间轴

外国部分

中国部分

鹊华秋色图 赵孟頫 元

容膝斋图 倪瓒 元

斗草图 陈洪绶 明

富春山居图 黄公望 元

青花昭君出塞罐 元

斗彩花蝶纹罐 明

时间轴

元明清（文人书画等逐渐形成历史风格意识。随着明代篆刻艺术兴起和诗书画印结合蔚成风气，以及清代碑石流行，书画一体的观念得到强化。元以后，景德镇渐渐成为举世公认的瓷都，青花瓷开始流播世界各地。）

文艺复兴（文艺复兴是西欧近代史上以复兴古希腊、古罗马文化为号召，实质反映新兴资产阶级要求的一场思想文化运动，这是一个需要巨人而且产生巨人的时代。伴随科学技术的发明创造，绘画、雕塑、建筑三门艺术作为研究的对象，取得了前所未有的成就。）

外国部分

加塔梅拉特骑马像 多纳泰罗（意大利）
1445年—1450年

自画像 丢勒（德国） 1498年

蒙娜丽莎 达·芬奇（意大利）
1503年

双林寺韦驮像 明

拙政园（与谁同坐轩） 清

墨葡萄图 徐渭 明

牡丹图 恽寿平 清

元明清（与历史风格意识对峙，师法自然成为与学习传统并行的另一种选择，明清之间，见仁见智，绘画呈现风格流派纷呈的局面。随着市镇经济的发展，文人隐于市的观念促成了私家园林的发展，而追求中央集权意志的最高统治者则大肆修筑皇家宫苑花园。）

文艺复兴（续）

大卫 米开朗琪罗（意大利）
1504 年

雅典学院 拉斐尔（意大利） 1510 年—1511 年

倒牛奶的女仆 维米尔（荷兰）
1658 年—1660 年

中国部分

故宫三大殿 清

中共二大会址 1922 年

颐和园 清

田横五百士 徐悲鸿 1928 年—1930 年

时间轴

近现代 (19世纪末，随着西风东渐，引进西学和整理中国传统经典成为社会共识。中华人民共和国成立以后，引进的西方美术与中国实际结合渐渐本土化，而本土传统艺术，则传承创新，逐步形成民族的独立体系。大量佳作的出现，是社会文化自信的表现。)

美术革命 (文艺复兴影响持续数百年，在此期间，随着社会思潮的起伏，欧洲南北各地的艺术产生许多风格流变，到19世纪后期，酝酿着新的变革。)

外国部分

日出·印象 莫奈 (法国) 1872 年

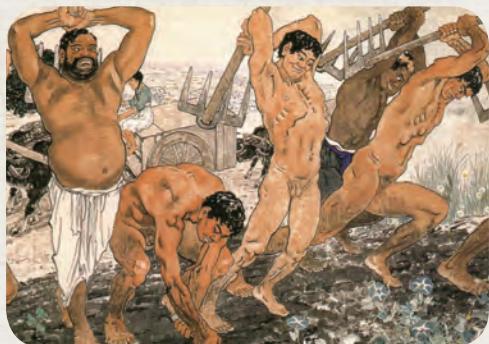

思想者 罗丹 (法国) 1880 年

阿尔勒的房间 凡·高 (荷兰) 1888 年

中国部分

愚公移山 徐悲鸿 1940 年

狼牙山五壮士 詹建俊 1959 年

开国大典 董希文 1953 年

艰苦岁月 潘鹤 1957 年

时间轴

现代主义（19世纪末，在动荡的政治变革和工业革命的双重冲击下，在革命论思潮推动下，欧洲艺术开始对传统观念反思并发起冲击，涌现出形形色色的流派。）

静物 塞尚 (法国) 1895 年

红色的和谐 马蒂斯 (法国) 1908 年

自行车轮 马塞尔·杜尚 (美国) 1913 年

外国部分

中国部分

祖孙四代 刘文西 1962年

五洲运动纪念碑 余积勇、沈婷婷 1990年

北京奥运会开幕式影像 2008年

占领总统府 陈逸飞、魏景山 1977年

苏州博物馆 贝聿铭（美籍华裔） 1999年—2006年

时代强音（在全球化和文化多元性的今天，当今和未来的美术，已不再仅仅是供私人玩赏的雕虫小技，也不仅仅是艺术家个人的事情，而且涉及公众对环境保护、公益问题的关注，被提升到具有社会凝聚力的道德高度层面。）

时间轴

现当代美术（当今世界美术的趋势，开始关注战争灾难、环境保护等人类命运的重大问题。随着信息爆炸、读图时代的到来、新媒体技术的涌现，新媒体艺术开始风行，并在世界传播。）

外国部分

格尔尼卡 毕加索（西班牙） 1937年

国王与王后 亨利·摩尔（英国） 1953年

蓬皮杜艺术文化中心 1972年—1977年

《美术鉴赏》分册学习档案袋记录表

项 目	内 容	单 元			
		第一单元	第二单元	第三单元	第四单元
1. 知识记录 【图像识读】 (请在所选项 目中填“是” 或“否”)	知道基本的鉴赏方法				
	能辨识经典美术作品及其作者				
	能运用美术语言鉴赏作品				
	了解美术门类的材质和语言				
	了解风格流派的艺术特征				
2. 实践记录 【美术表现】 【创意实践】 (请在所选项 目后面画钩)	绘制习作				
	绘制创意草图				
	参观场馆				
	实地考察				
	开展辩论会				
	查找专业论文				
	查找专业著作				
	从互联网搜索资源				
3. 能力记录 【审美判断】 (请在所选项 目后面画钩)	应用特定的鉴赏方法鉴赏 美术作品的能力				
	应用多种鉴赏方法鉴赏 美术作品的能力				
	合作完成任务的能力				
	独立思考分析的能力				
	批判性思维的能力				
	撰写简要评论文章的能力				
	跨学科学习的能力				
4. 情感记录 【文化理解】 (请在所选项 目中填“是” 或“否”)	是否对美术作品的热爱程度 有所提升				
	是否从美术作品中获得了 审美享受				
	是否树立美术鉴赏的自信心				
	是否对中国艺术文化 有一定的认同				
	是否对外国艺术文化 有一定的理解				

(续表)

项 目	内 容	单 元			
		第一单元	第二单元	第三单元	第四单元
5. 评价记录 (请在评价项目后填写评价等第: A. 优秀、B. 良好、C. 合格, 并在评语栏撰写评语)	教师	课前准备评价			
		课堂过程评价			
		课后总结评价			
		教师评语			
	同学	课前准备评价			
		课堂过程评价			
		课后总结评价			
		同学评语			
	个人	课前准备评价			
		课堂过程评价			
		课后总结评价			
		个人评语			
6. 反思记录	成功的经验				
	需要改进处				
7. 其他记录 (如有其他记录方式, 请将其填写在内容栏中)	积极参加学校美术活动				
	义务在美术馆或博物馆对美术作品作讲解				

后记

本册教材根据教育部颁布的《普通高中美术课程标准（2017年版2020年修订）》编写并经国家教材委员会专家委员会审核通过。

普通高中教科书《美术》共分七册，其中《美术鉴赏》分册为必修分册，《绘画》《中国书画》《雕塑》《设计》《工艺》《现代媒体艺术》六个分册为选择性必修分册。整套教材是全体编写人员的集体智慧的结晶。

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！

我们真诚地希望广大教师、学生及家长在使用本册教科书的过程中提出您的宝贵建议。我们将集思广益，不断修订与完善，从而最大限度地发挥出教科书在美术学习中的作用。

总主编 潘耀昌
副总主编 章德明
分册主编 潘耀昌
编写人员 朱国荣 金江波 王文杰 蒋英
傅慧敏 刘向娟 谢建军 张玉林
责任编辑 何洁 邱宁斌
封面设计 颜英
版式设计 潘志远 王贝妮 章颖

普通高中教科书 美术 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（上海市延安西路593号 邮政编码200050）
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 2021年7月第1次印刷
开 本 890毫米×1240毫米 1/16
印 张 11.5
字 数 372千字
书 号 ISBN 978-7-5479-2403-7
定 价 23.10元
价格依据文号 沪价费[2017]15号

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021-61229003
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：021-61229002
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。

美术

普通高中
教科书

- 美术鉴赏（必修）
- 绘画（选择性必修 1）
- 中国书画（选择性必修 2）
- 雕塑（选择性必修 3）
- 设计（选择性必修 4）
- 工艺（选择性必修 5）
- 现代媒体艺术（选择性必修 6）

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5479-2403-7

9 787547 924037 >

定价：23.10 元