

五年制专科层次小学教师培养教科书

美术基础

下册

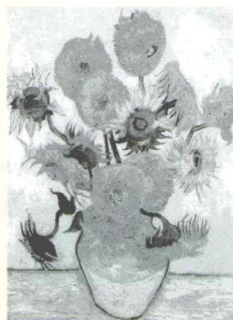
MEISHU JICHU

湖南省教育厅组织编写

(试用)

湖南科学技术出版社

五年制专科层次小学教师培养教科书

美术基础

下 册

MEISHU JICHU

湖南省教育厅组织编写

(试用)

湖南科学技术出版社

江苏工业学院图书馆

藏书章

图书在版编目 (CIP) 数据

美术基础. 下 / 湖南省教育厅组织编写, 梁平主编.
—长沙: 湖南科学技术出版社, 2008.8
五年制专科层次小学教师培养教科书
ISBN 978-7-5357-5355-7

I. 美… II. ①湖…②梁… III. 美术—小学教师—师
资培养—教材 IV. J

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 101498 号

五年制专科层次小学教师培养教科书

美术基础 下册

组织编写: 湖南省教育厅

主 编: 梁 平

策划组稿: 黄一九 刘堤地 贾平静

责任编辑: 曹 阳

出版发行: 湖南科学技术出版社

社 址: 长沙市湘雅路 276 号

<http://www.hnstp.com>

邮购联系: 本社直销科 0731 - 4375808

印 刷: 长沙化勘印刷有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址: 长沙市青园路 4 号

邮 编: 410004

出版日期: 2008 年 8 月第 1 版第 1 次

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 11.25

字 数: 312000

书 号: ISBN 978-7-5357-5355-7

定 价: 39.80 元

(版权所有 · 翻印必究)

湖南省小学教师教育教材建设委员会

顾问 许云昭 郭开朗 管培俊

主任 张放平

副主任 朱俊杰 周德义

成员 (以姓氏笔画为序)

王玉清 王永久 王身立 邓士煌

左 清 白解红 石 鸥 李纪武

李求来 李维鼎 李艳翎 顾松麒

凌宪初 黄超文 赖阳春

※

※

※

※

※

本书主编 梁 平

副主编 何志飞 夏 铭

编者 梁 平 周建平 杨雅丽 龙永华

苏高宇 何志飞 文 平 夏 铭

序

PREFACE

进入新世纪,随着我国社会主义市场经济体制的确立和科学技术进步日新月异,整个社会对优质教育资源日益增长的需求以及教育自身的改革与发展不断深入,对教师队伍建设提出了更新、更高的要求。按照教育部“教师教育要有计划、有步骤、多渠道地纳入高等教育体系”的部署,各地积极推进三级师范向二级师范的过渡,有力地提升了小学教师培养的学历层次。但是,经过几年的实践,我们发现,虽然小学教师培养的层次提升了,形式过渡了,但由于培养内容和模式没有进行相应的调整 and 改革,因此,培养的质量和效益没有得到相应的提高,有的地方甚至在下降。同时,一个不能否认的事实是,目前小学教师队伍的年龄结构、学科结构、学历结构、知识结构、教育观念、教学方法、创新意识和创新能力还不能适应教育现代化的发展要求,小学教师队伍年龄老化现象比较严重,农村小学音乐、美术、综合课教师短缺,信息技术和英语教师严重不足,受过高等教育的小学教师的比例仍然很小,这些都严重地妨碍了基础教育持续、健康和均衡发展。

2005年3月,根据湖南省委、湖南省人民政府关于加强农村中小学师资队伍建设的决定和部署,湖南省教育厅针对当前农村小学教师年龄老化和教师教育中生源质量下降,师范专业教育弱化,教育实习环节不落实等突出问题,成立专题调研组,深入师范院校和市(州)、县(市、区)教育部门及中小学校,就中小学教师培养情况开展调研,撰写了专题调研报告。当时,我在湖南省人民政府担任副省长,主持全省的教育工作时认真审读了这个调研报告,对此报告给予充分的肯定并就中小学教师培养工作提出了一系列建议与意见。在此基础上,湖南省人民政府办公厅批转了湖南省教育厅《关于进一步加强中小学教师培养工作的意见》(以下简称《意见》),决定采取有力措施进一步完善教师教育体系结构,规范教师教育办学秩序,加强教师教育宏观规划与管理,同时还决定在全省实施农村小学教师定向培养专项计划,以此为突破口吸引优秀初中毕业生报考教师教育专业,改革师范生培养模式,强化实践教学环节,全面加强小学教师培养工作。教育部对湖南省这项工作给予高度评价,并于2005年12月专门发简报向全国推介。

根据《意见》的要求,湖南省教育厅开始实施农村小学教师定向培养专项计划,为全省农村乡镇以下小学定向培养五年制专科层次小学教师。2006年和2007年两年共招生录取优秀初中毕业生3102名。这批学生分别与其所在县政府签订了协议书,承诺毕业后回协议所在县(市、区)乡村小学服务5年以上,对此,社会各界反响非常好。2007年《中共湖南省委、湖南省人民政府关于建设教育强省的决定》计划“十一五”期间以这样的方式为农村培养1万名小学教师。

接下来,将这些学生培养成什么样的小学教师,以及如何来培养的问题摆到了我们的面前。基于以下几个方面的考虑,我们决定按“全科型”模式培养这批学生,即使他们成为“适应基础教育改革、发展和全面实施素质教育的需要,能够承担小学各门课程的教学任务,基本具备从事小学教育、教研和管理的能力,具有一定的专业发展潜力,德、智、体、美等全面发展的专科学历”的小学教师。这是因为:

第一,小学生具有整体认知世界和生性活泼的心理特点,要求教师具有良好的知识结构和综合能力,具有能歌善舞、能写会画的艺术素质,对儿童富有爱心、同情心、恒心和耐心。第二,传统的中等师范学校培养的小学教师知识面较宽,音乐、美术、体育、“三笔字”、普通话等基本功扎实,教学技能突出,动手能力较强,能很快胜任小学各学科教学,基本属于全科型小学教师类型。第三,实践证明,按学科专业教育与教师专业教育相分离的模式进行分科培养的小学教师,不能很好地适应小学教育。第四,西方发达国家普遍认为小学教师是一种综合性职业,应通过一体化的训练使师范生成为符合现行小学教育要求的合格教师,能够胜任小学阶段国家统一课程所有学科的教学。第五,目前我国农村地区地域辽阔,地形复杂,教学点量多面广且规模很小,有的地方甚至是一人一校,在现行的教师编制标准的前提下,客观上要求每个教师必须能够胜任各科教学,有时还要求能够“包班”。第六,由2~3个教师教授一个班的小班化教学是我国基础教育与国际接轨的必然趋势,这有利于增强教师的责任感,增加教师与学生交流、沟通的机会,从而全方位地了解学生,并给予学生更多的关心、关注和鼓励。

构建科学、合理的课程体系是实现“全科型”小学教师培养目标的关键。为此,我们成立了“湖南省小学教师教育教材建设委员会”,分三个步骤进行课程开发:一是制订颁发《湖南省五年制专科层次小学教师培养课程方案(试行)》,将课程体系分为必修、选修两大块,其中必修部分分文化、教学技能、课程教学理论、教育实践四大模块。该课程体系的最大的特点是降低了文化类课程所占比重(53.2%),提高了教育理论和实践类课程比重(24.7%),并根据农村小学教育的需要设置英语、音乐、美术、体育、计算机必修课,鼓励学生发展个性和特长。二是按严格程序研制学科教学大纲。先采取招标(邀标)的方式,从专业、职称、教师教育资历、科研成果等方面,确定参与编写教学大纲的人员,然后组织教师教育专家、教师教育第一线教师、学科专家、优秀小学教师等各方面人员组成评审组,对教学大纲进行初审、终审和最后鉴定,直到合格为止。三是在对培养目的、意义、步骤、内容选择及编排、使用等方面进行论证的基础上,组织编写五年制专科层次小学教师培养的整套教材。

教材是课程的重要载体,是实现课程目标的根本保障。由湖南省教育厅组织编写的这套教材是湖南省教师教育研究群体集体智慧的结晶,具有以下三个方面的显著特点。

一、科学性。每本教材都在研制教学大纲的基础上编写,由学科专家组最后审定,既注重学科知识内在体系的完整性,又吸收学科最新研究成果。整套教材反映了当今世界教师教育的发展趋势,力求加强学科之间的相互渗透和知识整合,形成功能互补、相互协调的知识体系。

二、针对性。充分考虑培养对象的初中学历起点、可塑性强及专业发展方向等因

素,将文化基础课定位在与专科学历相适应的水准,开足英语、音乐、美术、体育、舞蹈等课程,增加教育类课程,强化教育实践,力求满足我国基础教育课程改革对小学教育发展和农村小学教师的新要求。

三、实用性。借鉴传统中等师范教材、现行师范专科教材及国外小学教师培养教材的成功经验,在内容选择上力求使学生“知识博、基础实、适应广”,具有宽泛、扎实的理科、文科、艺术、信息技术、教育学、心理学、教育法律和法规等方面的知识,在内容编排上,注意由浅入深、循序渐进,符合学生的身心特点和认知规律,力求使师生易教易学。比如英语、音乐、美术、体育、计算机等课程,除基础课外,还增加了选修课,内容更多,难度更大,要求更高,目的在于发展学生的个性和特长。

基础教育的基础在小学。一个人可能不接受高等教育,但不能不读小学,否则他(她)就是文盲,就无法生存和立足于当今社会。因此,小学教育的重要性无论怎么强调都不过分。我分管教育多年,十分关注教师队伍尤其是小学教师队伍建设,深切感受到在经济发展水平和教育硬件相对薄弱的背景下,加强教师队伍建设是促进教育事业发展的根本依靠。由于目前专科层次小学教师培养教材的使用处于无序状态,编写这套培养“全科型”小学教师的教材,既是小学教师队伍建设的重要内容,也是一项开创性的工作,可以在小学教师培养史上浓墨重彩地写上一笔。坦率地说,这也是我经历过的最有意义的工作之一。

由于时间短、任务重,这套“全科型”小学教师培养教材可能还有不尽如人意之处。建议先试用,然后组织力量对教材的使用情况进行广泛调研,在征求教师、学生意见和建议的基础上,对教材进行修订,努力使教材更完善,以不断适应基础教育改革与发展对小学教师培养的要求。

恰逢今天是我国第23个教师节,让我以激动的心情向广大教师与教育工作者致以节日的问候,并向教育界和全社会推荐湖南省教育厅组织编写的这套“全科型”小学教师培养教材。

是为序。

2007年9月10日

目 录

CONTENTS

第一章 美术作品鉴赏	(1)
第一节 世界文明古国的美术	(1)
一 古埃及和两河流域美术	(1)
二 古希腊和古罗马美术	(3)
第二节 外国古代宗教建筑	(8)
一 拜占庭建筑	(8)
二 哥特式建筑	(8)
三 巴洛克建筑	(9)
第三节 欧洲文艺复兴时期的美术	(10)
一 意大利文艺复兴时期美术的开端	(11)
二 意大利文艺复兴早期的美术	(12)
三 意大利文艺复兴盛期的美术	(12)
四 威尼斯画派	(14)
五 尼德兰文艺复兴时期美术	(16)
六 德国文艺复兴时期美术	(17)
七 法国文艺复兴时期美术	(17)
第四节 17、18、19 世纪的外国美术	(18)
一 17 世纪欧洲美术	(18)
二 18 世纪欧洲美术	(22)
三 19 世纪欧洲和美国美术	(22)
第五节 20 世纪的西方美术	(30)
一 表现主义	(30)
二 立体主义	(31)
三 抽象主义	(32)
四 达达主义	(32)
五 超现实主义	(33)
六 第二次世界大战之后的西方美术	(34)
第六节 亚洲美术	(37)
一 印度美术与泰姬陵	(37)
二 东南亚美术与吴哥窟、婆罗浮屠	(38)
三 日本美术	(40)
第二章 简笔画与卡通	(45)
第一节 简笔画概述	(45)
一 简笔画的概念和特点	(45)
二 简笔画的绘画方法	(45)
第二节 单个形象简笔画	(46)

一	器物简笔画·····	(46)
二	植物简笔画·····	(48)
三	景物简笔画·····	(52)
四	动物简笔画·····	(55)
五	人物简笔画·····	(57)
第三节	简笔画组合与创编·····	(60)
一	简笔画组合·····	(61)
二	简笔画创编·····	(62)
第四节	卡通形象设计·····	(64)
一	卡通形象设计表现·····	(64)
二	卡通画的色彩·····	(67)
三	四格卡通漫画的编绘·····	(70)
第三章	中国画·····	(72)
第一节	中国画概述·····	(72)
一	中国画的艺术特点·····	(72)
二	工具材料·····	(74)
第二节	白描花卉·····	(75)
一	工笔白描线的表现力·····	(75)
二	工笔花卉白描技法·····	(76)
第三节	工笔花卉的渲染·····	(79)
一	几种常用的渲染技法·····	(79)
二	渲染的分类及步骤·····	(80)
三	特殊技法·····	(82)
第四节	写意花鸟画·····	(83)
一	写意画的笔墨技法·····	(84)
二	写意花鸟画的方法·····	(86)
第五节	写意花鸟技法画例·····	(87)
一	几种常见花卉的表现方法·····	(87)
二	几种常见禽鸟的表现方法·····	(91)
第四章	版画·····	(95)
第一节	版画基础知识·····	(95)
一	版画的分类、发展及特点·····	(95)
二	版画的工具材料·····	(99)
第二节	纸版画·····	(100)
一	纸版画概述·····	(100)
二	纸版画的制作·····	(101)
第三节	木刻版画·····	(103)
一	黑白木刻的雕版与印刷·····	(103)
二	套色木刻的制作·····	(105)
三	木刻小品创作·····	(109)
第四节	综合版画及儿童版画教学·····	(110)
一	综合版画的版材与制作方法·····	(110)
二	儿童版画·····	(113)

第五章 设计基础	(116)
第一节 平面构成	(116)
一 基本原理与概念	(116)
二 造型的基本元素	(117)
三 构成的形式规律	(119)
四 基本构成法则	(121)
第二节 色彩构成	(123)
一 色彩构成的概念	(123)
二 色彩对比	(124)
三 色彩调和	(126)
四 色彩推移	(128)
五 计算机辅助设计与制作	(129)
第三节 立体构成	(130)
一 立体构成的概念	(130)
二 立体构成的基本要素	(131)
三 立体构成的组合表达	(133)
四 立体构成的制作	(137)
五 装置艺术是材料与空间的构成	(139)
六 新媒体时代的立体构成	(140)
第六章 设计与生活	(142)
第一节 设计概述	(142)
一 设计的含义	(142)
二 设计的分类	(142)
三 设计的特点	(144)
第二节 视觉传达设计	(145)
一 视觉传达设计概述	(145)
二 封面设计	(146)
三 标志设计	(148)
四 VI 设计	(150)
第三节 产品设计	(153)
一 产品设计概述	(153)
二 文具、办公用品的设计	(153)
第四节 环境设计	(157)
一 环境设计概述	(157)
二 校园环境设计	(158)
第五节 计算机辅助设计	(162)
一 计算机在设计中的应用	(162)
二 网页设计	(165)
参考文献	(168)
后 记	(169)

第一章

美术作品鉴赏

通过《美术基础》上册的学习,我们已经熟悉了美术鉴赏的目的与任务,懂得了美术鉴赏的基本常识与方法;同时也对中国不同历史时期美术的门类、重要流派、代表人物与作品等,作了初步的学习与了解。

《美术基础》下册的美术作品鉴赏,主要是粗略了解世界上最具代表性的美术形式与美术家及作品:世界文明古国的美术,它包括古埃及和两河流域美术以及古希腊和古罗马美术;外国古代宗教建筑;欧洲文艺复兴时期意大利、尼德兰、德国和法国等国家与地区的美术;介绍了17、18、19、20世纪的外国美术。通过对各国不同美术流派的形成、发生、发展、演进及特色的学习,使学生对外国美术有个大概的了解、认识,加深对以西方美术为主体的外国美术史的把握,增强学生的整体艺术素质。

第一节 世界文明古国的美术

一 古埃及和两河流域美术

(一) 古埃及美术

古埃及是世界上最古老的国家,是一个典型的政教合一的奴隶制王国,是四大文明古国之一,它的灿烂文明曾经像中国辐射亚洲的一些周边国家那样,影响了许多西方国家的文明演变。

古埃及美术,一般是指公元前332年古埃及被古希腊灭亡前的埃及美术。它的形成和发展经历了史前时期、早期王朝、古王国、中王国、新王国和后期王朝时期。其中古王国时期最为重要,美术代表作品也主要出于这一时期,它的突出成就体现在与宗教信仰相联系的金字塔和神庙建筑、人像雕刻、墓室壁画等。(图1-1)

法老是古埃及的国王,金字塔是法老的陵墓。古埃及人认为人死后灵魂不灭,坚信只要尸体存在,几千年后会在极乐世界复活,所以,他们特别重视陵墓建造与尸体保护,权贵人家的陵墓极为考究。特别是随着古埃及法老权力的增大,为了体现人们对法老的崇拜,维护法老的绝对尊严,人们将法老的陵墓尽量建高筑大,从早期的模仿住宅和宫殿建筑的陵墓,演变形成别具一格的金字塔,并建造神圣的庙宇,凿刻巨大的雕像,绘制精美的壁画,表现他至高无上的地位与权力。(图1-2~图1-3)

在古埃及艺术中,皇陵与神庙建筑雄居其首。雕刻和绘画在某种意义上是为了增强建筑宗教气氛而存在。新王国时期建筑最重要的成就体现在神庙建筑上。卜那卡神庙和卢克索神庙属于世界古代著名建筑。专家分析,古埃及人把住宅只看做旅舍,陵墓才是永久的居所,于是不惜巨资建造法老的陵墓——金字塔。古埃及所有金字塔中最大的一座是第四王朝法老胡夫的金字塔,这座大金字塔原高146.59 m,数千年的风吹雨打,顶端已剥蚀了近10 m。在1888年巴黎建成艾菲尔铁塔以前,它一直是世界上最高的建筑物。这座金字塔的底面呈正方形,每边长230多米,其周长近1000 m。胡夫金

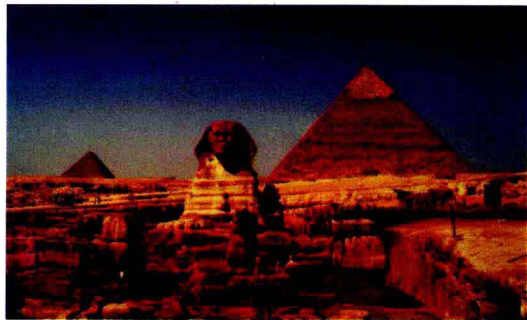

图1-1 埃及金字塔与狮身人面像

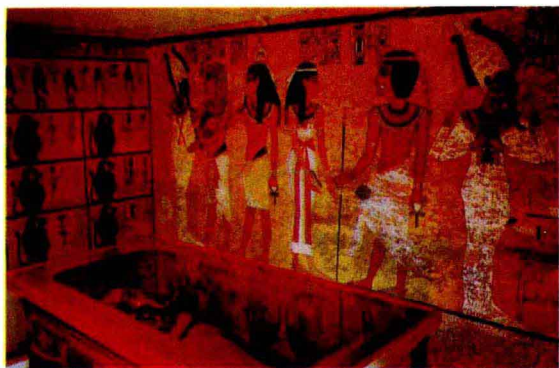

图 1-2 图坦卡蒙墓室

充分显示出一个常年从事文字工作的知识分子的特征与气质。雕像对结构与细节的处理严谨细腻而不琐碎，是第五王朝最生动的作品。（图 1-4）

古埃及审美思维的完整性，在壁画浮雕上具体表现为严格遵守“正面律”和多点透视法则。这是浮雕和壁画中较为常见的方式，主要表现在人像方面，人物头像为侧面，躯干为正面，下肢为侧面，手和眼睛为正面。古埃及人早在 4000 年前就有真实的人物写生，第十八王朝的新王国法老阿赫那顿就曾充当过模特儿，让艺术家写生和当面制作雕塑，通过对自然的观察、写生的训练，古埃及人掌握了多点透视规律，最终形成了具有埃及特色的“正面律”法则。

（二）两河流域美术

在亚洲西部有两条大河，东边一条叫底格里斯河，西边一条叫幼发拉底河。这两条河流源自今土耳其境内，由西北向东南方向流淌，经过叙利亚和伊拉克，至波斯湾入海。古希腊人称这一地区为“美索不达米亚”，意即两河之间的土地。在古代，这两条大河每年都会遭洪水泛滥。河水带来淤泥形成肥沃的土壤，使这块原本芦苇丛生的沼泽地，逐渐变成农业发达、工商业兴盛的地区，成为人类文明的发源地之一。

两河沿岸的文化在历史上十分发达，有文物可考的文化期可以追溯到公元前 6000 年。如从公元前 6000 年至公元前 3500 年左右的铁尔-哈松（Tell-Hassuna）文化、铁尔-哈拉夫（Tell-Halaf）文化和埃尔-欧贝德（El-Obeid）文化等。这些文化反映的社会性质是古代奴隶占有制社会，前后共延续了 3000~4000 年。历代的主要王朝有：苏美尔、阿卡德、巴比伦、喜特、米坦尼、亚述、新巴比伦等。美术史称这个地区的美术为“美索不达米亚美术”。

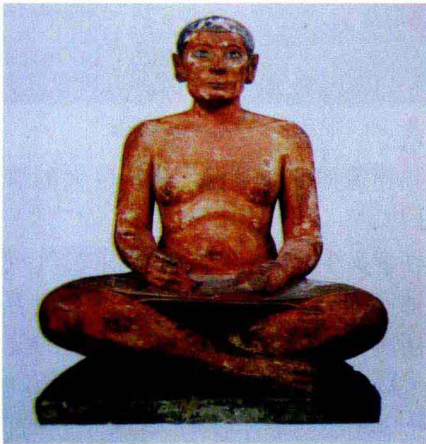

图 1-4 书吏凯伊像

字塔旁的狮身人面像，高 20 m，长 57 m，脸长 5 m，头戴皇冠，额上刻着圣蛇浮雕，下颌有帝王的标志——下垂的长须。这座巨大的露天圆雕，由整块石料雕凿而成，属于古王国时期的代表作。

《书吏凯伊像》（又译《书记像》）是古王国时期写实主义的杰作。雕像的姿势和表情接近生活的真实。书记是记录主人言词的小吏，没有地位，所以不受王族雕像程式的约束。雕像刻画出这个书记在聚精会神地听主人讲话，他盘腿而坐，膝上摊开纸草卷，手握芦苇秆笔，双目直视前方，表情严肃，神态庄重，充

图 1-3 木乃伊棺（长 156 cm）。公元前 250 年，伦敦大英博物馆藏

公元前 19 世纪初，该地区从建立巴比伦王国起，经历了亚述帝国，又建立了统一的新巴比伦王国，直至新巴比伦王国前 6 世纪中叶，被在伊朗高原建立起来的波斯帝国灭亡止，前后约有 1000 多年的历史。其中新巴比伦王国时期（公元前 7 世纪至前 6 世纪中叶）是两河流域文化最辉煌的时代。

小亚细亚的艺术中，常表现动物的形象，而这些动物基本上是陶土或石头的雕刻作品。《雄狮》的作者凭借娴熟而细腻的雕刻技巧，表现出了狮子端庄、温和的一面。在技艺稚拙的古代，要表达出如此生动的野兽神态，说明雕刻家对生活观察的敏锐和造型手法的高超。

在保存下来的几尊新苏美尔雕像中，大约有 30 余尊是描绘

古代拉伽什城“帕特西”(Patesi, 意为城邦之王)古迪亚的石雕像。苏美尔人用“帕特西”这样一个称呼来尊称一位既有政治地位,又有宗教权威的王子古迪亚。古迪亚王子不愿当国王,只要人们给他的这个称呼。这尊现藏于法国罗浮宫的雕像,是最有名,也是最精致的古迪亚塑像,造型质朴、简洁,富有宗教气息。它由辉绿岩雕成,高 105 cm,大约刻于公元前 2290 年至前 2255 年。(图 1-5~图 1-6)

图 1-5 雄狮

图 1-6 大流斯的弓箭手

二 古希腊和古罗马美术

(一) 古希腊美术

古希腊美术的突出成就体现在雕刻、建筑和陶瓶画 3 个方面,它们在世界美术史上占有重要地位。

在整个西方美术传统中,古希腊雕塑占有十分重要的地位。西方美术崇尚的典范模式,庄重的艺术品格和严谨的写实精神,可以说是从古希腊开始的。多年来,这种艺术精髓曾滋养着西方美术生生不息。古希腊悠久的神话传说是古希腊雕塑艺术的源泉。希腊神话是希腊人对自然与社会的美丽幻想,他们相信神与人具有同样的形体与性格。因此,古希腊雕塑参照人的形态来塑造神的形象,并赋予其更为理想、完美的艺术形式。

希腊雕塑分为 4 个时期,即荷马时期(公元前 12 世纪至前 8 世纪),因荷马史诗而得名;古风时期(公元前 750 年至前 6 世纪末),因这一时期的雕刻艺术呈古朴稚拙的风格而得名;古典时期(公元前 5 世纪下半期至前 334 年),指希波战争结束至马其顿亚历山大大帝开始东侵这一时期;希腊化时期(公元前 334 年至前 30 年),指罗马灭亡埃及托勒密王朝这一历史时期。(图 1-7~图 1-12)

1. 荷马时期

荷马时期的开始,是以多利亚人从希腊半岛北半部南下为标志的,约在公元前 12 世纪末到 11 世纪。这个时期是氏族部落社会,已进入铁器时代,产生了私有财产和阶级分化。到荷马时期末,已由部落的管理机构开始向国家统治机关过渡,进入奴隶社会。这时政治上盛行原始民主制。

由于多利亚人的南下,克里特和迈锡尼文化遭到毁灭,希腊文化必须从头开始。从公元前 12 世纪至前 8 世纪的 400 年时间里,遗存的艺术史料甚少。由于《荷马史诗》在这阶段汇集而成,并且反映了这一时代的精神面貌,史称“荷马时代”。《荷马史诗》是指《伊利亚特》和《奥德赛》,相传为古希腊著名盲人诗人荷马所作。

2. 古风时期

公元前 8 世纪至前 6 世纪,希腊社会发生了巨大的变化,部落首领的权力完全消失,原始公社瓦解,奴隶制度在希腊形成,并建立了奴隶制的城邦国家。由于陆地贫瘠,城邦国家之间的矛盾日益尖锐,导致海上扩张和殖民统治。这两方面互相影响,互相促进,使希腊在政治上与经济上很快成为地中海世界的一支强大的力量。

在荷马时期,雕刻仅局限于一些小雕像。真正古希腊雕刻史是从古风时期开始。古希腊雕刻中最

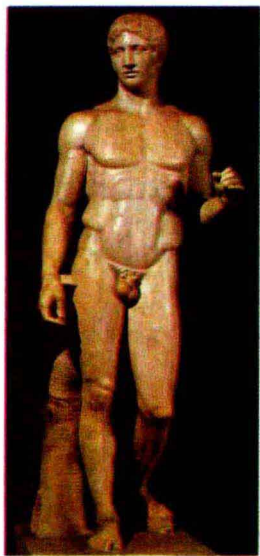

图 1-7 持矛者。波利克里托斯，公元前 4 世纪

图 1-8 刮汗渍的运动员（高 205cm）。利西普斯，公元前 4 世纪后期

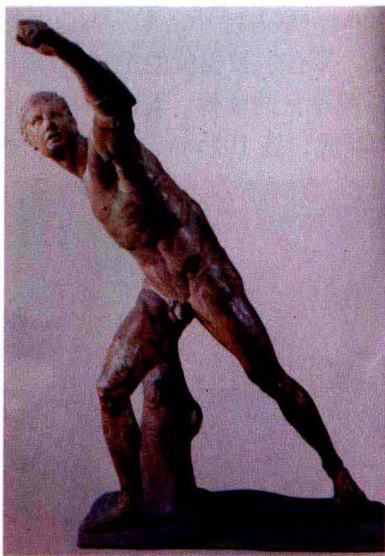

图 1-9 埃菲苏德雕像

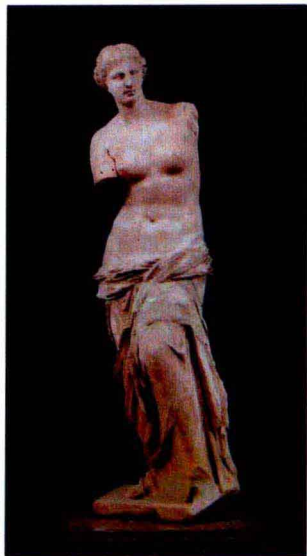

图 1-10 米罗的维纳斯（高 204cm）。约公元前 2 世纪

突出的人体雕刻，就是在这一时期奠定基础的。

人们从保存下来的属于古风时期的男女人像雕刻中，可以窥见人类文明的早期成就。古风时期的人像雕刻主要表现青年男子全身裸体立像，希腊人称为“库罗斯”（意为小伙子）。这些雕像在人体比例和肌肉质感方面都接近真实的人体，面部表情也生动起来，出现了笑容。不管何种身份和职业的人物都用这种微笑表现，成为当时统一的时代风格，后人称之为“古风式微笑”。

3. 古典时期

历时半个世纪的希波战争，最终以希腊的胜利而告结束。在希波战争中，雅典是希腊各城邦的盟主，城市虽遭战争破坏，但战争胜利而缴获的大量财富，又使希腊的经济繁荣起来。作为城邦盟主的雅典，对外以霸主身份发展自己的势力，对内实行民主政治，给人民以更多的富足与自由，从而使雅典成为当时欧洲最美丽繁荣的城市，也使雅典自公元前 5 世纪中叶起进入了“伯里克利斯的繁荣新时代”。

伯里克利斯是位精明能干的政治家，他关心贫苦平民甚于贵族，曾立法不准鞭打奴隶。他还是积极提倡文化艺术的统治者，把雅典建成了全希腊的艺术和教育中心。古典盛期的伟大雕刻家菲狄亚斯

图 1-11 德尔斐神庙遗址

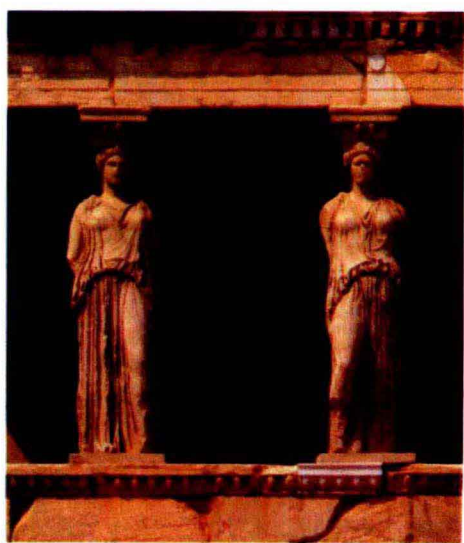

图 1-12 伊瑞克提翁神庙女像柱。公元前 5 世纪

就是他的好朋友。由于贤明的伯里克利斯的关怀和提倡，希腊艺术进入最繁荣的时期。

古希腊雕刻进入古典时期后出现了新的繁荣。雕刻家们进行新的探索 and 创造，突破古风程式，试图表现现实生活中人物的运动感。这是古代艺术家美学观的新发展，意味着雕刻家对人与人体美认识的提高。这时期创造的作品更接近现实的完美人体。

4. 希腊化时期

希腊化时期一般指公元前 334 年至前 30 年，又称希腊主义时期。这一时期从公元前 334 年马其顿王亚历山大东征波斯，到公元前 30 年罗马帝国灭亡埃及托勒密王朝，前后共 300 余年。

马其顿希腊王经过南征北战，使帝国版图跨越欧亚非三大洲，达到希腊的鼎盛时期。崇尚文化艺术的亚历山大大王使希腊艺术广为传播，又从古代东方文化中汲取营养，从而使东西方文化开始交流与结合，促进了文明的新发展。随着城邦国家的瓦解，政治、宗教、艺术也逐渐丧失了严肃性和公民性。艺术开始成为满足少数贵族统治者自我炫耀、享乐和粉饰现实的手段。这就使神在艺术中的地位降低，人和人的生活更多地出现于艺术题材中。

同古典时期的雕塑相比，希腊化时期的艺术风格多样，既有同古典艺术接近的风格，如《米罗的维纳斯》等一系列维纳斯雕像，也有体现这一时期生死搏斗、美丑相争的时代精神，掺入悲剧性风格的《拉奥孔》等。

在古典时期象征至高无上权威的宙斯和城邦保护神的雅典娜，在希腊化时期艺术中已不占主导地位，象征爱与美的维纳斯则逐渐登上艺术的宝座，许多姿态各异，模仿普拉克西特列斯的“优美的样式”造型接踵问世。人们通过希腊化时代的雕塑家们对维纳斯的创造，可以看到充满人性的女神的永恒艺术魅力。

古希腊的建筑艺术，是欧洲建筑艺术的源泉与宝库。古希腊建筑风格的特点主要是和谐、完美、精致与崇高，神庙建筑则是这些风格特点的集中体现者，也是古希腊，乃至整个欧洲最伟大、最辉煌、影响最深远的建筑。

古希腊最有代表性的建筑群体，当属雅典卫城。卫城是古希腊人进行祭神活动的场所，位于雅典城西南的山冈上，由几座神庙构成。卫城的整体布局考虑了祭典序列，也照顾了人们对建筑空间及形体的观感，因山就势，主次分明，高低错落，无论是身处其间或是从城下仰望，都可看到完美的艺术形象。建筑本身还考虑到了单体相互之间在柱式、大小、体量等方面的对比和变化，加上巧妙地利用了不规则不对称的地形，使得每一景物都各有其一定角度的最佳视觉效果。当人身处其中，审视整个建筑群时，一种和谐、完美的观感油然而生。

希腊陶瓶画是实用工艺品和绘画相结合的一种艺术样式。陶器是古代希腊人的生活必需品和外销商品，具实用价值和审美价值。希腊陶瓶画先后流行了 3 种艺术风格，即：“东方风格”、“黑绘风格”和“红绘风格”。（图 1-13~图 1-14）

图 1-13 克雷特杯（伊特鲁里亚磨光黑）。公元前 4 世纪

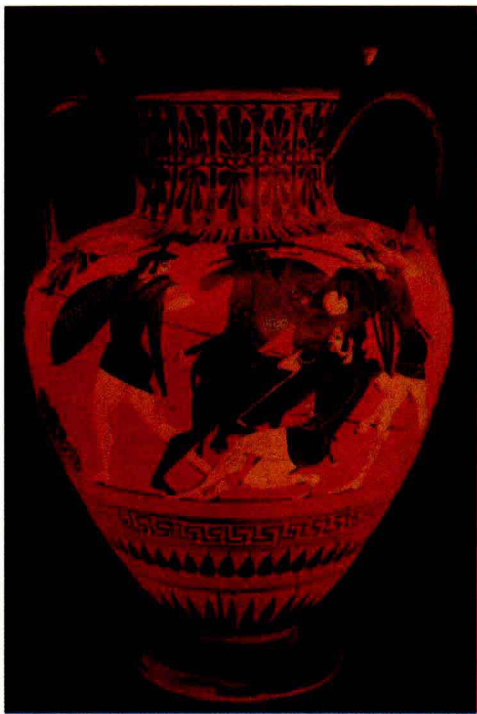

图 1-14 安法拉罐（黑绘陶瓶画）。公元前 6 世纪

东方风格,指公元前7世纪至公元前6世纪流行的一种陶艺,由于对东方出口,考虑到东方人的实用和审美需求,图案以动植物装饰纹样为主,或直接沿用东方纹饰,增强其装饰性与图案化。黑绘风格,指在红色或黄褐色的泥胎上,用一种特殊黑漆描绘人物和装饰纹样的陶器。红绘风格与黑绘风格相反,即陶器上所画的人物、动物和各种纹样皆用红色,而底子则用黑,又称红彩风格,流行于公元前6世纪末至公元前4世纪末。

(二) 古罗马美术

罗马艺术是对希腊艺术的直接继承和发展,它们共同奠定了西方文明的基础,成为西方文明的摇篮。罗马大帝国于公元前146年征服了希腊本土,公元前30年击败埃及的托勒密王朝。自此,原来为希腊所统治的广大地区,全部归入罗马帝国的版图。罗马成为希腊之后的西方政治、经济、文化的中心。

罗马本身的艺术并不发达,但罗马人征服了许多文化艺术繁荣的国家,将那里的大量艺术品,尤其是雕塑和绘画当做战利品劫运到罗马,同时还把许多受过良好教育的艺术家、工艺师、工匠等当奴隶和人质集中到罗马,这就为繁荣罗马文化提供了优越的条件。据说当时罗马城人口只有6万,而劫得的希腊雕刻艺术品却有几十万件之多。

罗马和希腊都是奴隶制国家,又都是半岛国家,但罗马人主要依靠农业为生,在同自然的斗争中培养了对客观事物冷静思考和求实精神,所以务实是罗马人的风格,不同于“外向型扩张”的希腊人那种浪漫主义气质。这就决定了罗马人的艺术观是求实与写实的,只是缺乏幻想和想象力。罗马人也有神话,大多是沿用希腊原有的神话。

罗马人信仰多神教,相信祖先的灵魂常降临家庭享受祭祀,并保佑家庭成员。有地位的贵族家庭中总设置房间保存祖先的遗容。这些遗容是从死者面部翻制的蜡模面具,或是根据面具制作的雕像。这种保存祖先遗像的风俗是古罗马盛行肖像雕塑的社会原因。

罗马人在相当长的时间里,直接根据面具制作肖像雕塑。古罗马最早的青铜肖像就是运用希腊人和埃特鲁里亚人所创造的青铜翻制技术,根据面具翻铸成青铜肖像。这种肖像酷似真人,少有艺术创造性,不过它却奠定了罗马肖像特别注重人物面部细节刻画的特点。罗马肖像的精神气质主要通过头部表现,希腊人则通过身体姿态动作来传达。古罗马肖像雕塑的美学追求在于求真,这同古希腊的宁静、理想化的完美迥然不同,这种特征趋向于个人意志的创造。

古罗马的建筑艺术是古希腊建筑艺术的继承和发展。继承不仅体现在时间先后,更多的是沿袭了古希腊建筑艺术的基本风格,也就是人的意识与人的尺度。它加速了古罗马建筑艺术在古希腊建筑艺术基础上的前进步伐。古希腊人崇拜人是通过崇拜“神”来体现的,而古罗马人对人的崇拜,则更倾向于对世俗的、现实的人的崇拜的直接表现,并偏重于对个人的颂扬和物质生活上的享受。正是在这种意识的影响下,古罗马的建筑不仅借助更为先进的技术手段,发展了古希腊艺术的辉煌成就,也将古希腊建筑艺术风格的和谐、完美、崇高的特点,在新的社会背景、文化背景下,从“神殿”转入世俗,赋予崭新的美学趣味和相应的形式特点。古罗马的代表性建筑为罗马的大角斗场(Colosseum)。这座公元1世纪的建筑除了有宏伟的规模和血腥的名声外,在建筑史上也有特殊的地位。(图1-15~图1-20)

图1-15 古罗马斗兽场

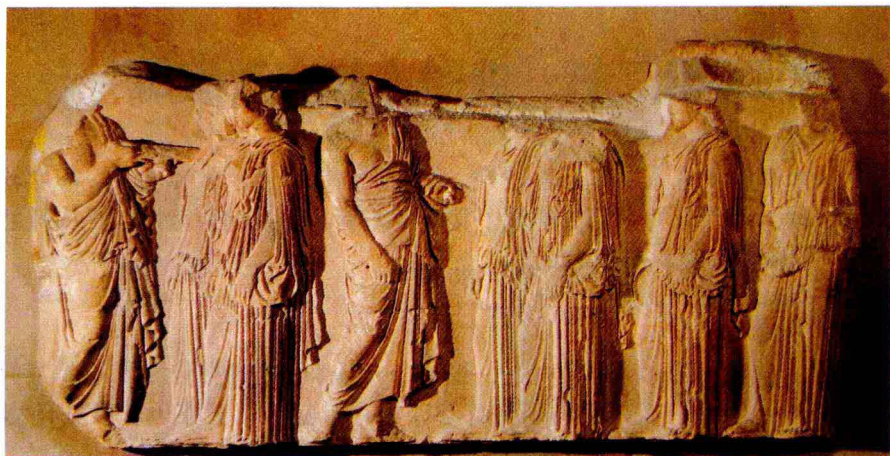

图 1-16 万神庙浮雕饰带。约公元前 120 年

图 1-17 捧着祖先头像的罗马人

图 1-18 演说家奥利·米特利。公元前 100 年，古伊特鲁里亚

图 1-19 刺杀者群像。克里蒂乌斯、内西奥特斯合作

图 1-20 母狼。青铜雕刻，约公元前 500 年

思考题

1. 古埃及墓室壁画、浮雕中人物“正面律”的规律是怎样的？
2. 为什么古希腊的雕塑以人体雕塑为主？