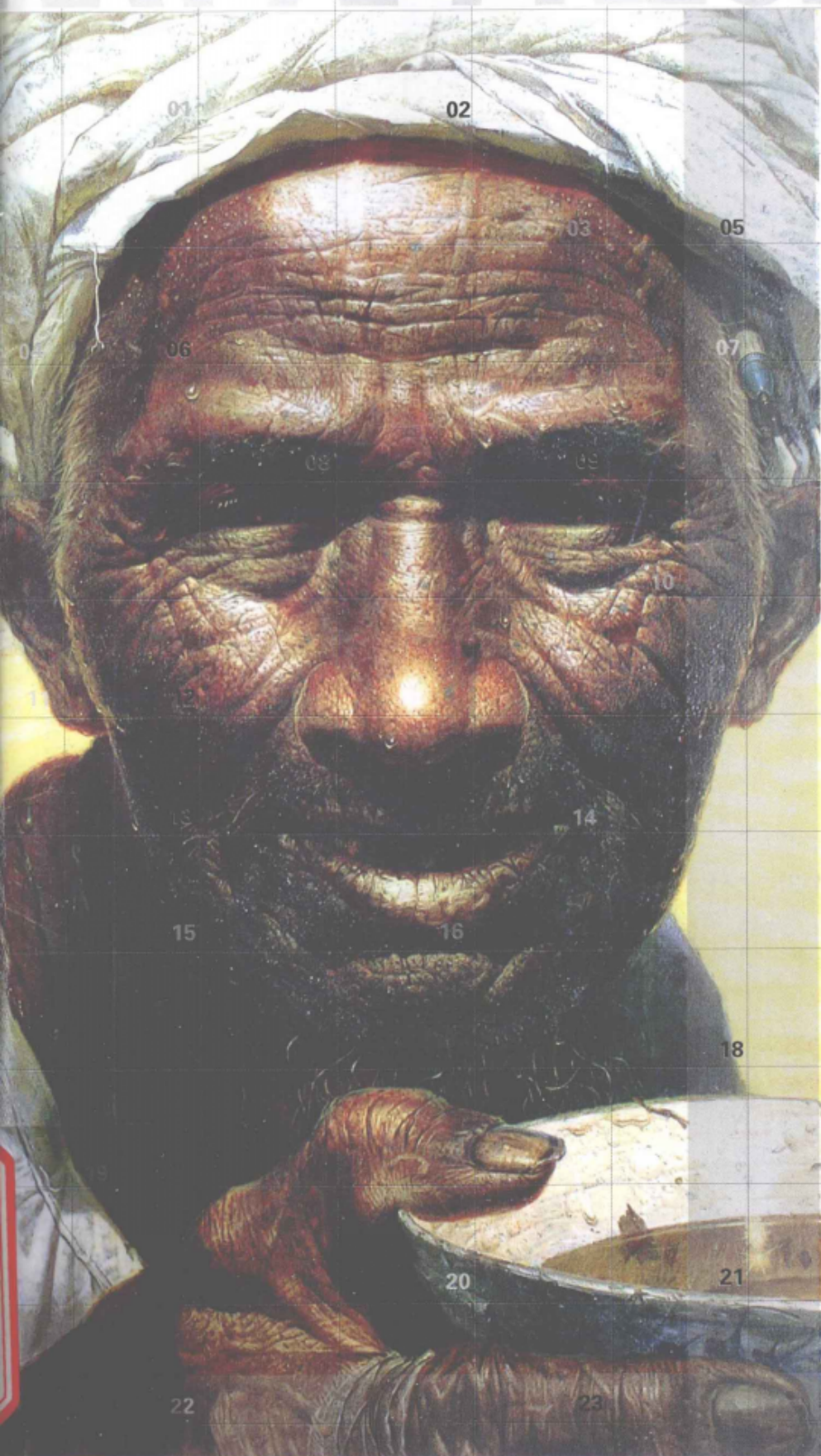

ART APPRECIATION

美术 鉴赏

普通高中美术课程标准实验教科书

教师用书

湖南美术出版社

ISBN 978 - 7 - 5356 - 2280 - 8

定价：15.50 元 含光盘定价：27.50 元

ISBN 978-7-5356-2280-8

9 787535 622808 >

美术 鉴赏

湖南美术出版社

普通高中美术课程标准实验教科书

教师用书

普通高中美术课程标准实验教科书教师用书

美术鉴赏

编 著：湖南美术出版社 现代美术教育研究所

出 版 人：李小山

责任编辑：黄 啸

封面设计：刘迎蒸

版式设计：周 芳

责任校对：彭 进

出 版：湖南美术出版社

（长沙市东二环一段622号 410016）

网 址：<http://www.arts-press.com>

经 销：湖南省新华书店

印 刷：湖南亚光投资实业有限公司

开 本：889×1194 1/16 印张：12.75

版 次：2005年8月第1版 2011年7月第8次印刷

书 号：ISBN 978-7-5356-2280-8

定 价：15.50元 含光盘定价：27.50元

【著作权所有，请勿擅用本书制作各类出版物，违者必究】

目录

● 上篇

第一单元 美术与眼睛	1
第一课 什么是美术作品	2
第二课 图像与眼睛	7
第三课 我们怎样运用自己的眼睛	14
第二单元 辉煌的美术历程	25
第一课 原始人的创造	26
第二课 礼仪与教化	35
第三课 心灵的慰藉	49
第四课 人间生活	57
第五课 审美自律	67
第六课 从传统到现代	75
第七课 新的实验	84

主 编：李绵璐 汪 华
副 主 编：刘勉怡 黎 丹
《美术鉴赏》

主 编：尹吉男
副 主 编：黄 啸

本册执行主编：黄 啸 邹建林
本册编写：马永健 邹建林
黄 啸 吴雪杉

●下篇

第三单元 灿烂的美术世界	89
○美术与自我、社会	
第一课 追寻艺术家的视线	90
第二课 艺术家眼中的自己	96
第三课 托物寄情	103
第四课 审美变化中的自我	110
第五课 进入历史	114
第六课 战争与和平	121
第七课 时代的脉搏	127
第八课 不同的歌声	133
第九课 各异的风土人情	138
第十课 通俗的浪潮	141
○美术与自然、环境	
第十一课 变幻的自然万象	145
第十二课 地域的永恒魅力	154
第十三课 异域的憧憬	160
第十四课 走进博物馆	164
图版部分	168

教学目标

1. 培养美术鉴赏的基本意识，使学生学会用审美的眼光去看待美术作品乃至日常生活中与美术相关的事物和现象。
2. 理解美术作品中图像的三大类别：具象美术、意象美术以及抽象美术；初步领会这些类别的不同内涵并掌握相应的欣赏方法；拓展学生对美术作品的认识，提高审美意识。
3. 了解美术欣赏的基本思路，培养从多层面与多角度欣赏美术作品的意识；能够理解并比较熟练地运用美术欣赏的四种基本方法——感悟式鉴赏、形式鉴赏、社会学式鉴赏、比较式鉴赏来科学地鉴赏美术作品。

教学任务分析

本单元是美术鉴赏的入门课程。在学习过程中，学生主要是通过对一些有代表性的美术作品进行尝试性分析，系统地建立美术鉴赏的基本意识，掌握科学的鉴赏方法。教材把本单元分为三个环节：什么是美术作品；美术作品中形象的分类；美术作品的鉴赏方法。教学中要注意三个环节之间的衔接关系。

第一课：从了解基本的审美观念和相应的形式法则入手，理解什么是美术作品。在此基础上，建立美术鉴赏的基本意识，学会用审美的眼光去看待美术作品以及生活中的物品。

第二课：了解根据美术作品中图像的不同特征，以及由此对美术作品进行的最基本分类：具象美术、意象美术以及抽象美术；掌握这三种美术类型的基本内涵。在此基础上，使学生了解美术作品中形式法则的多种运用情况，从而拓展学生的审美意识，使他们初步掌握相应的欣赏方法。

第三课：了解美术作品所包含的信息是多方面的，学会用科学、系统的鉴赏方法来读取美术作品中的视觉和文化信息，以达到对美术作品的理解。了解并掌握美术作品的四种基本鉴赏方法：感悟式鉴赏、形式鉴赏、社会学式鉴赏、比较式鉴赏，并能够比较熟练地运用这些鉴赏方法。

第一课 什么是美术作品

学习任务

教学目标

理解审美观念的内涵和形成过程；初步了解一些形式美的基本规律；大体掌握美术作品的基本涵义；培养用审美的眼光去对待美术作品乃至日常生活中各种物品的意识。

学习活动分析

本课安排了一个“思考与交流”和一个“活动建议”，它们都是为了使学生了解美术作品与实用物品之间的关系，只不过前者侧重于从实用的角度来理解美术作品，而后者则侧重于从审美的角度来理解实用物品。

“思考与交流”：青铜器既是古代的一种礼器，具有一定的实用功能，同时，随着时间的推移也变成了审美的对象。要理解这些器物的类型，对于还没有系统学过美术鉴赏课程的学生，可能有一些难度，所以教师在活动中要注意因势利导，先适当介绍一下相关的文化背景，可以结合教材中所列的图片以及第二单元《礼仪与教化》的部分内容来完成这个活动。这个活动并不是美术史研究，而是让学生理解青铜器的造型与功能、精神活动之间的关系，从而了解这些造型的出现源于特定的需要。教师可以引导学生从器物的大小、造型等方面来观察并进行分析。比如说青铜器中的炊煮器，如鼎、鬲等，往往器型较大，并且都是有足的，便于在下面燃火煮食；而食器的主要目的是用来盛食，所以器型较小，造型上突出盛食的部分，如簋、豆等；酒器主要是用来盛酒和饮用，所以器型相对较小，便于盛酒和抓握，如觚、壶、爵等；而水器主要是装水的容器，如盘、鉴等。

“活动建议”：许多我们现在认为的美术作品，在其产生之初其实是实用品，只是到后来才被当做“美术作品”看待的。但是在这些物品中同样包含着美的观念和形式美的法则，因而，它们虽然不是严格意义上的美术作品，但并不妨碍我们用审美的眼光来观看它们。

本课的目的是培养学生的审美意识，也就是一种审美的眼光。因此，在活动过程中，教师应该引导学生从美的角度来理解这些日常物品。对于这些物品，可以从两个层面加以理解：首先，内容与形式的关系。有些物品上本来就有美术作品的图像，如建筑、雕塑。这些复制印刷出来的图像也是美术作品的流通方式之一。另一方面，这些日常物品本身也具有一定的形式，因而也存在着形式美的因素。例如，物品的长宽比例、色彩的搭配、图案的运用，这些都是为了使物品更加美观，是形式美法则的具体运用。其次是审美功能和实用功能的关系。好的物品往往是把这两个方面结合在一起的。例如手提袋要求轻巧灵便，简洁大方，色彩鲜艳而富有装饰性，既方便提东西，又具有醒目的审美效果。又如手套，不仅色彩使人感到温暖，而且图案的方向变化既可以交代各部位的不同功能，同时也可以打破形式上的单调。

教学基本思路

美术鉴赏是一门学科，但更是一种生活态度。学习这门课程的目的并不仅仅是为了记住一些艺术史上重要的美术作品，而更要培养学生以一种审美的心态、发现的眼光去看待我们的历史、文化、生活以及我们身边的环境，从而提高学生的审美和文化素养。所以本课的教学首先从什么是“美”入手，帮助学生了解“美”的观念是怎样形成和发展的，进而使学生明确美术作品的基本含义及其开放性的内涵。通过这个过程使学生明确“美”的概念是极为丰富的，它甚至就在我们的身边，我们应当以一种历史的、发现的眼光去看待美术作品乃至我们的日常生活，这样，我们的生活就会变得丰富多彩。

教学材料分析

教材内容主要包括三个层面：1. 审美观念是如何形成的。2. 美术作品的基本含义。3. 美术鉴赏的重要意义。

“美”与“不美”是人们看待美术作品甚至是生活中各种事物的最原始、最基本的情感。通过这样一种朴素的情感，人们摆脱了像动物一样无意识的、被自然所左右的状态，有目的地去创造各种美好的事物（当然也包括我们的美术作品），从而不断地改造我们的生活，提高生活的质量。本课的内容就从这种基本的观念入手，让学生首先明确什么是“美”，“美”的观念是如何形成的。教材在谈到“美”的观念如何形成的时候指出：1. “美”并不是凭空产生的，而是源于人们的生活实践。2. “美”的观念与相应形式法则的产生是长期的历史积淀的结果，例如书中所举的中国书法艺术与彩陶、青铜器的实例。在此基础上使学生明确：将美的观念与相应的形式法则运用于生产、生活乃至艺术创作中，就产生了美术作品。在这一点上，教材中特别指出有一些作品在创作的时候就是为了审美的目的而创作的，这毫无疑问可以称之为美术作品。但是有一些生活用品，它们最初被制造的目的不是为了用于单纯的审美活动，而是源于生活的需要，像这类作品经过较长时间之后，其功能性逐渐被淡忘，而形式美法则受到关注，它们也属于美术作品的范畴。例如教材中所列举的青铜器、明代的漆盒等。通过对上述问题的讲述，教材最后点明了美术鉴赏的意义：1. 在我们的生活中美是无处不在的，人们在长期的生产、生活中非常注重营造美的环境，所以我们要学会去认识这些美好的事物，才能更好地生活。2. 鉴赏美术作品可以培养我们的审美鉴赏能力，帮助我们丰富对美的认识，并且认识到形式美的法则。

教学建议

通过本课的教学，应该使学生认识到美术鉴赏乃至日常生活中审美意识的重要意义，从而为进一步的学习奠定基础。教学的重心不在于让学生记住多少幅作品，而是要解决学生思想意识上的问题，激发学生的审美兴趣，培养学生以一种审美的态度去看待生活。所以教师在教学中应当注意：1. 教学内容不宜过于生硬和枯燥乏味，而应当结合学生的生活经验，帮助学生理解教材内容。2. 打破用“讲授法”教学的习惯性方法，要通过讨论和活动让学生拓展思维。3. 教师要意识到“美”的观念是极为丰富的，它的形成既可能是历史积累的结果，又可能是某一时代的产物。在教学中，教师应当鼓励学生提出个人见解。

在具体教学过程中，教师要紧扣教材的要点，结合“思考与交流”以及“活动建议”，从认识一些流传下来的美术作品入手，分析这些作品的功能和形式特征，然后举一反三，让学生自己去发现身边事物的美。

本课教学建议用1课时完成。

教学资料

人面鱼纹彩陶盆

20世纪50年代，在西安半坡的仰韶文化村落遗址中出土了好几件充满神秘气息的彩陶盆。这些陶盆上的装饰是一种由人面与鱼纹组合为一体的奇异图像。这种人面鱼纹盆由细泥红陶制成，敞口卷唇，盆内壁用黑彩绘出两组对称的人面鱼纹。人面概括成圆形，眼睛为两道横线，眼以上部分一半全涂黑，一半略留空白，鼻子近乎三角形，嘴则像个“工”字，耳朵部位一边饰一条小鱼，嘴角两侧也各衔一条小鱼。人头顶上的三角形，一般认为是发髻之类的饰物。从鱼眼、鱼鳞、鱼鳍等细节来看，盆中十来条鱼分属三个品种，且大小相间，错落有致，极见多样统一之美。现代考古学家们大多认为，这种装饰应与古人某种原始信仰和巫术活动有关。有人指出，在先秦典籍《诗经》、《周易》中鱼有隐喻“男女相合”之义，依此类推，这种人面鱼纹也应具有祈求生殖繁衍的含义。还有人根据《山海经》上有关古代巫师常常“珥两青蛇”的说法，猜测这“珥”双鱼的人面也许就是半坡巫师的形象，因为在上古神话中还有鱼蛇互化的传说。不过许多人考虑到这件彩陶盆出土时是作为小孩瓮棺的顶盖，而且其他文化遗址中又从未发现类似的彩陶盆，因此主张这人面鱼纹很可能就是半坡氏族公社的图腾。

竹院品古（明）仇英

该图是仇英《人物故事图册》中的一幅。此图册共十页，所绘仕女等人物多属传统题材。表现历史故事的有“贵妃晓妆”、“明妃出塞”、“子路问津”、“高山流水”、“南华秋水”；描绘文人逸事的有“松林六逸”、“竹院品古”；取之古代诗词的有“浔阳琵琶”、“捉柳花图”。这些册页画幅不大，但作者在撷取典型情节、形象来表现题意方面，显示出缜密巧思。如“竹院品古”，以竹外屏风内士人观画为主题，穿插侍女奉茶，童子们或持古物侍立，或扇炉烹茶，或布置棋局，通过这些情景，表现文人士大夫清雅悠闲的生活方式。此册人物形象刻画准确生动，笔法工整精细，得宋院体画精髓。山石树木，画法多样，或用唐人勾斫，或用赵伯驹小青绿，或用赵孟頫之勾叶，左右逢源，运用自如。色彩艳丽和谐，富丽中透出雅逸韵味，效果蕴藉淡雅。这些特点显示出仇英融合传统工笔画法和文人水墨画法所形成的独特画风。出身画工的仇英，在“明四家”中文化修养略逊于沈周、文徵明、唐寅三人，然而，由于有非凡的天赋，他的高超画技备受赞赏。

云南纳西族建筑

纳西族的古代住宅最早为木结构的“木楞房”，目前在个别山区仍可见到。明代已有瓦屋出现，但均为土司头人等富人的住室，或将其作为寺院。清代以来，普遍流行于丽江城镇、坝区和河谷区的是木石结构的瓦房，即三房一照壁和四合五天井的住房。这种瓦房多系两层楼房，屋基用石头砌成，中段用土基或砖，上段用木板，房檐外伸，以保护木质部分不受雨水侵蚀，在横梁暴露的两端加上“风火板”，既保护横梁，也起装饰作用，在风火板三角形的上角装上一块叶状的“垂鱼”。富裕家庭，则装上刻着浮雕的花饰，并在下面垂着两条写实鱼形图案的垂鱼。窗户多雕刻装饰，堂屋门窗尤喜刻花草鸟兽之类。不少人家的正房室内都有地板，一般院落宽大而严谨。不少人家的院坝、台阶都镶满了各种图案的鹅卵石和瓦砖，或是打上水泥地坪。现代纳西族的住宅多是两层，第二层多不住人，只储藏粮草等。有三合房（三房一照壁）、四合房（四房五天井）两种形式。一般都以六扇格扇作门。门窗都有浮雕，图案清秀，雕工精细，形成纳西族建筑上不可缺少的优美装饰品。寺庙的建筑多沿用明朝建筑和西藏建筑，但又有本民族的创新，如建筑楼角翘度平直及斗拱层叠，在建筑方法上形成了独特的建筑风格。

□ 教学目标

1. 了解审美观念、形式法则的产生和一般规律，以及美术作品的社会约定性。
2. 培养学生以审美的眼光去看待美术作品和日常生活的意识。

□ 教学重点与难点

1. 美的观念和形式法则是如何产生的？
2. 美术作品的基本内涵是什么？
3. 如何从生活中去发现美？

□ 教具与学具

教具：幻灯机、幻灯片、实物投影仪、画册或者多媒体播放工具。

学具：笔记本（或者作业纸）、笔。

□ 教学流程图

教学环节	教学策略	媒体运用	教师活动	学生活动	教学评价
导入教学 1. 初步认识形式法则	观察思考	教材中的书法作品，但是教师对这个作品要做一定处理，使这个“永”字看起来是倾斜的，或者让学生在黑板上写这个字。	教师提问：你们觉得这些字美不美？为什么？	学生回答。	教师可以根据教材内容分析一下问题出在什么地方，为什么我们看起来会觉得不舒服。
		观看教材中“彩陶鲩鱼纹瓶”、“永”字、“羊”字的图片。	教师提问，引导学生从重心、对称、平衡等形式美的角度寻找“彩陶鲩鱼纹瓶”、“永”字、“羊”字之间的联系。它们的美体现在哪里？	可以独立思考或者分小组讨论，并且将思考的内容在作业纸上写下来。	请一些同学在黑板上写下自己的思考（内容无需重复，可以请有不同意见的同学到黑板上写下自己的发现），教师对学生观察到的内容进行归纳。
思考研究			教师提问：什么是美术作品？ 总结：包含着形式美法则的物品都可以称为美术作品。	学生回答讨论。	
2. 形式美的来源	展示作品	彩陶和青铜器中的纹饰。	教师提问：这些纹饰为什么看起来比较美？它们是怎么来的？	学生分小组讨论，并且将内容写到纸上。	
			教师按照教材的内容分析上述问题，指出上述作品的纹饰之所以看起来比较美是因为它们是按照一定的形式规律创造出来的，而它们的灵感就是我们的祖先从自然万物的形象中获得的。		

<p>观察与研究 3. 从实用物品向美术作品的转换</p>	<p>展示作品</p>	<p>教师展示一些作品，包括一幅绘画作品，一幅雕塑作品，一幅木版年画，教材中的“漆盒”，教材中的“民居院落一角”。</p>	<p>教师提问：这些物品哪一些可以被称之为“美术作品”？为什么？</p>	<p>学生思考并回答。</p>	<p>教师结合教材中的内容对上述作品进行归类分析。比如绘画和雕塑是艺术家为了审美的目的而创作的，这毫无疑问是美术作品。而木版年画、漆盒、民居院落也是按照形式美的法则制造出来的，在当时虽然普通，但是经过历史的积淀会逐步获得较高的价值。也可以结合“思考与交流”或“活动建议”来进行教学。</p>
<p>思考 4. 美术鉴赏的意义</p>	<p>引导学生对教学内容所呈现的意义进行深入思考。</p>		<p>教师提问：看了上述作品，你认为美术鉴赏的意义有哪些？</p>	<p>学生分小组讨论后，向全班发布讨论结果。</p>	<p>教师请学生发表个人见解（允许有反面意见，但教师要加以积极引导）。最后教师对本课的内容进行总结，点明：1. 在我们的生活中美是无处不在的，人们在长期的生产、生活中非常注重营造美的环境，所以我们要学会去认识这些美好的事物，才能更好地生活。2. 鉴赏美术作品可以培养我们的审美鉴赏能力，帮助我们丰富对美的认识，并且认识到形式美的法则。</p>

第二课 图像与眼睛

学习任务

教学目标

了解美术作品中形式构成的基本要素，以及根据图像的特点而划分的三大类别：具象美术、意象美术、抽象美术；掌握这三种图像类型的特征。

学习活动分析

本课的“活动建议”主要是让学生根据美术作品的图像特征来划分三种美术形态，即具象美术、意象美术和抽象美术。在教学过程中教师可以帮助学生归纳要比较的内容，并制成图表。图表的内容大致可以包括：

作品名称	毛主席去安源	泼墨仙人图	无 题
形象： 线条： 色彩： 体积与明暗： 空间效果： 形象的来源：			
分类	具象	意象	抽象
归纳			

也可以从形象入手来理解三种美术形态的特点，把比较的重点放在人的形象上：

人物形象	毛主席去安源	泼墨仙人图	无 题
头： 五官： 四肢： 身体比例： 服装：			

“思考与交流”实际上也是对比三种美术形态。只是，在“活动建议”中，相同的因素是人这个形象主题，我们可以看到，从具象到意象再到抽象，人也慢慢变得不好辨认，最后完全认不出来了。而在“思考与交流”中，相同的因素是水果，左边是具象作品，苹果和葡萄都很容易辨认；中间是桃子，已经有些变形；右边的水果虽然也可以辨认，但画面强调的是它们的色彩和形体，实际上是在抽象语言的意义上运用它们的。

教师在教学过程中可以用这些活动来导入，让学生对这三类美术形式有一个感性的认识，在此基础上进行进一步的教学。

教学基本思路

我们通常把美术作品所展现出来的各种形象称之为“图像”，但是这些图像并不全是对现实生活中各种事物的描摹，而是有着不同的特征。为了便于理解美术作品中的各种形象，人们根据作品中形象的特点，把他们划分为三种类别，即具象美术、意象美术以及抽象美术。在这三类作品中，相同种类的作品虽然表现的内容甚至所用的材料不一定相同，但是艺术家在创作时所遵循的观念大致相同。所以在教学中首先要帮助学生从形象的不同特点入手，对这三类作品有一个感性的认识，然后再逐步对每一类作品进行分析，让学生理解各类型作品的创作观念和审美机制。

教学材料分析

很多没有受过专业训练的人在欣赏美术作品的时候，往往喜欢用“像不像某种事物”这种简单的方法来评价作品，把作品中的物象与现实世界中的物象一一“对号入座”，似乎不能对号入座的就不是好作品。这种看法有部分的道理，因为它涉及的只是具象美术这种类型。实际上，美术作品中的图像除了可以表现我们眼睛所见的事物之外，还可以表现我们的幻想、梦境乃至我们的内心感受。

对于具象美术作品，教材分析了它与客观物象之间的关系。具象美术作品所表现的形象来自于现实世界，因此观众在观看的时候可以很清楚地了解艺术家要表现的内容，甚至那些没有经过欣赏训练的观众也可以看得懂。教材中列举了东西方的三件绘画作品来帮助学生理解具象美术作品。它们在人物神态、气氛渲染、衣服的质感或空间的暗示上都显得很真实，仿佛我们可以走进画面。在这里艺术家追求的就是“真实”。

意象美术作品虽然与现实世界有着某种潜在的联系，但是更主要的是艺术家把从现实世界中获得的形象进行了主观化、情感化的处理，突破了我们经验世界中的物理定律，创造出一些只有在艺术世界中才能存在的图像。教材中对艺术家创作这类作品的时候所运用的方法作了简单的分析，如夸张、变形、重组，或者突出结构特点、改变客观物象的比例以及打破经验性的时空概念等等。教材第5页的作品都属于意象美术的类型。它们的共同特点是，虽然我们可以辨认出画面上的形象，但它们跟实际生活中的形象有一定距离，不太符合日常生活的逻辑。

抽象美术指的是完全不可辨认的图像。这类艺术作品来源于艺术家的主观世界，脱离了客观形象的束缚，而强调艺术家个人情感的表达。抽象艺术的衡量标准不是形象的准确与否，而是要看作品形式所体现出来的平衡、对比、旋律、节奏等因素是否让人感觉舒服。在这方面，有人认为抽象艺术与音乐有相通之处，要靠自己的感受才能领悟。

教材中列出的抽象作品可以分为两大类，一是书法作品，二是西方现代派的抽象画。书法之所以能够当做抽象美术作品来欣赏，是因为它根本没有可资对照的现实形象，不存在像不像的问题。在欣赏这类作品时，要注意的是纯粹形式方面的因素，如点画的粗细轻重、结体的疏密、线条的快慢节奏等。齐白石的篆刻刀法苍劲有力，布局又有“疏可走马，密不透风”的强烈对比效果。虽然我们可能不认识张旭的草书，但行云流水般的线条已经具有一种美感。抽象画分为热抽象和冷抽象两种，康定斯基的热抽象作品使人感到自由、毫无约束；蒙德里安的冷抽象作品则使人觉得很平静，因为它不是描写什么物理对象，所以我们可以专心地体会各块面之间巧妙的平衡。

教学建议

本课的主要内容是美术作品的一种最基本的分类方法，即根据图像反映物象的不同特点而分成的具象美术、意象美术、抽象美术三种类型。这三类作品在形象特征方面差别比较明显，所以教师在教学过程中可以多结合图片实例，让学生自己去进行分类和体会。教师在教学过程中要注意：1. 在教学过程中要突破传统美术鉴赏课程依赖“讲授法”教学的通用程式，可以通过小组活动的形式，让学生自己去研究不同美术类型的特点，并归纳出一定的欣赏方法。2. 教师在学生认识的基础上加以适当的总结，但不宜过于理论化。3. 对于意象美术与抽象美术这些学生比较难于理解的作品形式，教师在教学过程中要着重进行启发和引导，帮助学生打破那种以“像不像某事”来衡量作品的欣赏方法，使学生意识到美术除了可以表现我们眼睛所见的事物，还可以表现我们的幻想、梦境乃至我们的内心感受。而且，对于不同的美术作品，其评判标准、欣赏方法也不尽相同，不能一概而论。不过，如果学生对这类作品一时不能理解，教师也不要操之过急，关键是让学生能够熟练分类并懂得这些作品同样具有审美价值，从而拓展学生的艺术眼界。

本课建议用1课时完成教学。

教学资料

重屏会棋图（五代）周文矩

《重屏会棋图》是描写帝王闲居燕乐的纪实之作。据史籍记载，南唐中主个性缓和而从容，与诸兄弟之间，情分深厚，相处和睦，又谦和下士，礼遇大臣，处处表现出儒者风范，他的形象也因此为人们所乐道。从这幅画看，中主端坐正中观棋，面庞丰满，细目微须，仪态气度确实出类拔萃。其余三人为中主之弟。虽然现在这幅画据考为宋人摹本，原作亦未必为周文矩所绘，但此画出于高手，且必有所依据无疑。本图设色古雅，与人物衣冠和室内陈设的简朴相协调。人物情态刻画细致，衣纹线描皆细劲曲折而略带顿挫，符合周文矩的人物画风格。周文矩，句容（今江苏句容）人，生卒年不详，活动于南唐中主、后主时期，工画佛道、人物、车马、屋木、山水，尤精仕女。这幅画之所以被称为“重屏会棋图”，是因为弈棋人物背后画有一榻及屏风，榻上摆设壶等器具，屏风上的人物画描绘白居易《偶眠》诗意，而屏风画人物之后又画有一山水屏风，由此造成一画三重、画中之画还有画的特殊效果，故名“重屏图”。《重屏会棋图》是五代时重要的肖像画作品。不但在人物写真方面达到很高造诣，而且在空间处理上也表现出严谨的法度。观者可以注意到，画中对第三维深度空间的表现，一律采用与画面水平方向成 45° 的斜线表示。就以围棋盘为例，每边有19格的正方形棋盘在画中转变成锐角为 45° 的菱形。这样的处理在画中已成为一种规范，看来宋代界画中典型的空间处理模式在五代已经出现了。

古诗四帖（唐）张旭

《古诗四帖》属于狂草。狂草的前身是“连绵草”或“今草”，早在汉代就非常盛行，但将这种书体的艺术表现力推向极致者，当是唐代的张旭。狂草具有强烈的动感，篇幅大小能够直接影响激情的自由表达。一般来说，用狂草这种书体进行创作，篇幅不宜过小，过小就难以发挥它的优势。张旭深谙此理，毅然抛却前人“尺牍”格局，而以巨幅长卷形式书之，大开大阖，擒纵自如，好似老将驰骋沙场所向披靡，更似海面飓风骤起波澜壮阔，最大限度地凸现了狂草之“狂”！《古诗四帖》在前人基础上的创新，还体现于它的线条构筑。前人的狂草线条多以平动、绞转笔法完成，节奏感并不明显，而到张旭笔下，狂草线条的完成又加进了提按笔法，使节奏感大大增强。这与唐代楷书进入高峰期有关，也与张旭本人同时兼擅楷书有关，因为唐人楷书笔法正是以提按为主要特征的。其次，它的线条多逆锋起笔、中锋推进、浓墨匀吐，时而重若崩石，时而轻如蝉翼，曲直相间，敲正互生，自始至终含蓄圆畅，保持着一股刚健奔放的艺术激情。其三，线条与线条间的穿插，或疏或密，或实或虚，或仰或覆，或承或启，虽满纸烟云、

豪放激越，但仍能给人以入规中矩、有条不紊之感。《古诗四帖》是盛唐之音的产物，更是张旭浪漫主义创作方式的产物。张旭为人倜傥放逸，不修边幅，且嗜酒如命，与李白、贺知章等号为“酒中八仙”。他常常在醉中作书，有时甚至以头濡墨，可见其癫狂达到何种程度。

鲁班门下印（现代）齐白石

此印是齐白石的篆刻代表作之一。为白文汉印，更准确些说应该属于将军印的风格。一般汉印，以平方正直为主。将军印因为军中急用，仓促凿就，故称为“急就章”，所以每多敲斜之笔。此四字敲中带斜之笔，不下十余处。斜笔又忌单向，“门”字向右斜，“班”字中间则向左斜以求协调。因为急就凿成，只能用简练的刀法。这方印的确是用单刀刻成的，刀痕利落，其用刀的方向完全可以分辨出来。当平口两尖刀攻石时，同一刀痕，可以明显地分出两侧不同的形态。受刃面，自然是光洁平坦；入锋面因刀尖造成明显的崩痕，因而显得凹凸斑驳。但这一路印风需要很好地把握火候，不然一味追求痛快，往往会显得含蓄的韵味不够。齐白石（1864~1957），原名纯芝，后改名璜，字濒生，号白石、寄萍老人等，湖南湘潭人。齐氏的生平，可作为苦学成长的典型。他出身清贫，幼年曾和王冕一样放过牛。后习木匠，这方印以及“大匠之门”等印，都是为纪念自己这一段生涯的。齐白石最可贵之处，在于对艺术执著的追求，他勇于创新，决不随俗俯仰。他的印初从浙派入手，也终于为印学辟一新境。如从工整与豪放、工笔与写意上言，他立志于后者，故其书、画、印、诗均以豪放为主格，纯任自然、天趣横溢。

泼墨仙人图（南宋）梁楷

《泼墨仙人图》描绘的是一个袒胸露乳、放浪形骸又笑容可掬的仙人形象。衣袍以高度概括的阔笔泼写而成，豪放简逸，不拘细节。毛笔侧置，顺着衣袍的走势疾速地泼墨，可以鲜明地让观者感受到作者作画时那不可抑制的激情直泄无遗的情形。整个画面用笔劲爽，水墨苍劲淋漓，以墨块为主，只在人物面部、胸部粗略地勾写。人物极其夸张变形，头部以一个奇怪的上大下小的楔形圈出，五官几乎要挤在下部的一条线上，额头显得特别大，比例全失，眼睛细小而且倒垂，鼻子扁阔漫无边际，神态极为滑稽诙谐。仙人那形骸放浪、与世无争的神情也因此被极其生动地刻画出来，这也是作者豪放不羁、超凡脱俗的自我写照。《泼墨仙人图》中人物放浪的形骸、夸张变形的造型、放逸简括的笔墨，都显示出梁楷对传统人物画的离经叛道，正是禅风兴盛的外部条件迎合了他豪放不羁的性格，最终导致其艺术风貌的变革。

荷石水禽图（清代）朱耷

此幅墨笔画湖石临塘，疏荷斜挂。两只水鸭或昂首仰望，或缩颈望立。意境空灵，余味无穷。荷叶画法奔放自如，墨色浓淡，富有层次。八大山人曾自云：“湖中新莲与西山宅边古松，皆吾静观而得神者。”可见其画荷是观察入微，静观悟对而以意象为之，信手拈来，妙趣自成。款署“八大山人写”，押“八大山人”白文印。八大山人，即朱耷。朱耷（约1626~约1705），明亡后落发为僧，法名传紫，号雪个、个山、驴、驴屋、掣颠等，江西南昌人。弃僧还俗后取号八大山人，以前的字、号一概不用。江西宁献王朱权的九世孙。明亡后，国破家亡之痛甚切，装痴扮傻，佯作哑子。性情孤僻，常借诗文书画排遣郁闷。其花鸟画极富个性，成就卓著。师法林良、徐渭、陈淳等写意花鸟画诸家，其花鸟画简练、夸张，大多缘物抒情，如画鸟、鱼，作“白眼向人”状，以抒愤世之情，署款“八大山人”，连笔如“哭之笑之”，寓“哭笑不得”之意。他的绘画在当时影响不大，但对后世的影响极为深刻，“扬州八怪”、“海派”以及齐白石、张大千、潘天寿等均深受熏陶。

参考教案

□ 教学目标

1. 拓展学生的审美观念，使学生理解美术作品包括具象作品、意象作品和抽象作品这三大类。
2. 理解具象作品、意象作品以及抽象作品的内涵并初步掌握欣赏的方法。

□ 教学重点与难点

1. 突破只能欣赏具象作品的局限，了解美术形象的基本种类。
2. 理解三类美术作品的基本内涵并初步掌握欣赏的方法。

□ 教具与学具

教具：幻灯机、幻灯片、实物投影仪、画册或者多媒体播放工具。

学具：笔记本（或者作业纸）、笔。

□ 附学生作业

班级 _____ 姓名 _____

作品分类	具象美术			意象美术			抽象美术		
形式特征： （此处内容教师可以引导学生自己分析并填写） 作品名称： 形象： 形体结构： 线条： 色彩： 构图： 明暗： 肌理： 创作手法：	初步观察	理解教材	深入观察与分析	初步观察	理解教材	深入观察与分析	初步观察	理解教材	深入观察与分析
总结									

□ 教学流程图（见后页）