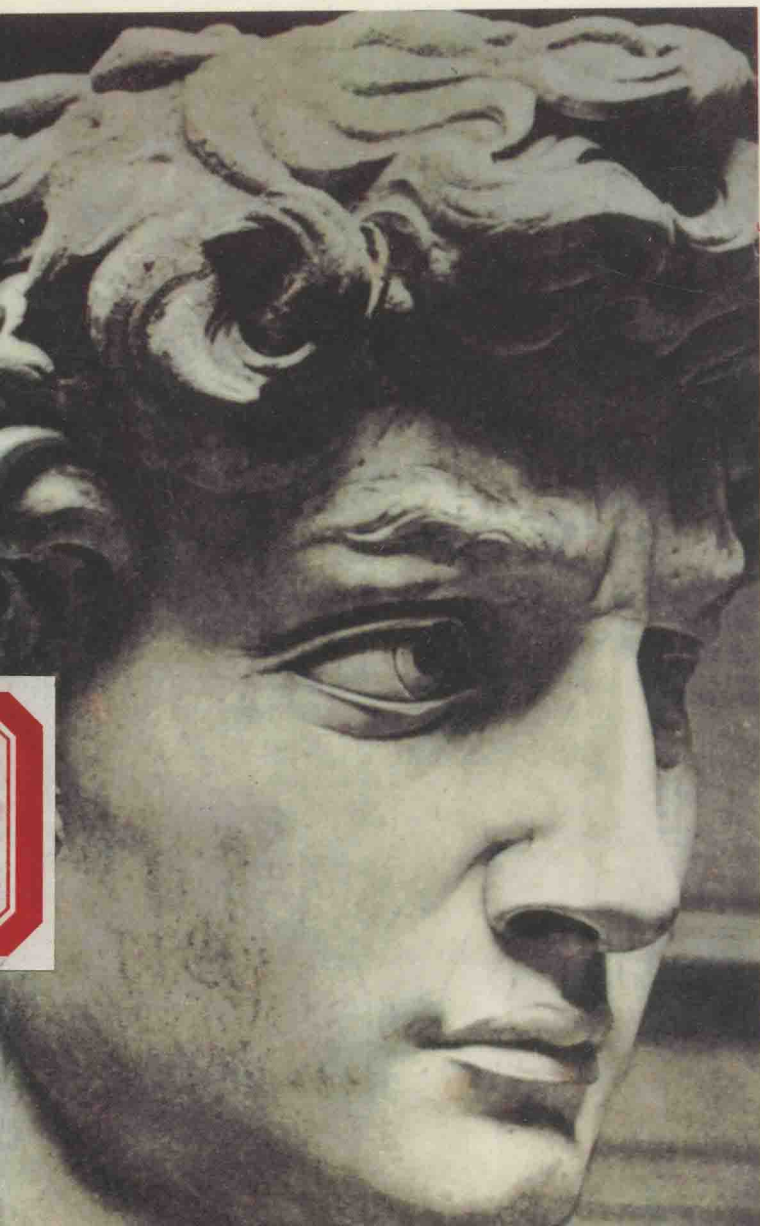

ZHONG DENG
SHI FAN XUE XIAO JIAO KE SHU
中等师范学校教科书
(试用本) 第三册

美术

中国画
ZHONG GUO HUA
设计与制作
SHE JI YU ZHI ZUO
美术鉴赏
MEI SHU JIAN SHANG
乡土美术
XIANG TU MEI SHU
应用美术
YING YONG MEI SHU
儿童美术教育理论
ER TONG MEI SHU
JIAO YU LI LUN

人民教育出版社美术室编著 人民教育出版社出版

美术

中等师范学校教科书
第三册 (试用本)

人民教育出版社美术室编著
人民教育出版社出版

(京)新登字 113 号

中等师范学校教科书(试用本)

美 术

第三册

人民教育出版社美术室 编著

*

人民教育出版社 出版发行

(100009 北京沙滩后街 55 号)

全国新华书店经销

人民教育出版社 印刷厂印装

*

开本 787×1092 1/16 印张 18.25 字数 300 000

1997 年 12 月第 2 版 1998 年 6 月第 3 次印刷

印数 375 001—548 000

ISBN 7-107-11439-5

G·4537 定价 23.50 元

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与印厂联系调换。

目 录

美术鉴赏

第九课 中国雕塑鉴赏 一课时 1

秦汉时期的雕塑
魏晋南北朝的雕塑
隋唐时期的雕塑
中国现代雕塑

第十课 中国建筑鉴赏 一课时 17

宫殿建筑
陵墓建筑
园林建筑
宗教建筑
民居建筑

第十一课 外国雕塑鉴赏 一课时 39

古代埃及的雕塑
古代印度的雕塑
古代希腊的雕塑
古代罗马的雕塑
欧洲文艺复兴时期的雕塑
十七世纪欧洲的雕塑
十九世纪法国雕塑

第十二课 外国建筑鉴赏 一课时 60

古代埃及的建筑
古代印度的建筑
古代希腊的建筑
古代罗马的建筑
欧洲中世纪的建筑
欧洲文艺复兴时期的建筑
十七世纪欧洲的建筑

自学部分 79

环境艺术欣赏

选学内容 89

宋元时期的雕塑
明清时期的雕塑
非洲的雕塑
十八世纪法国的雕塑
外国现代雕塑
伊斯兰的建筑
古代美索不达米亚的雕塑和建筑
古代波斯的建筑

古代美洲的建筑与雕塑
外国现代建筑

中国画

- 第一课 中国画概述 一课时 127
第二课 花卉的结构和形态 一课时 133
第三课 白描花卉技法 二课时 139
第四课 工笔淡彩着染技法 二课时 146
第五课 写意花卉常用技法 二课时 148
第六课 中国山水画的基本规律 一课时 162
第七课 中国山水画的作画方法与步骤 三课时 165

应用美术

- 第七课 海报设计 二课时 173
第八课 教学挂图的绘制 三课时 179
第九课 统计图表 二课时 184
第十课 粘贴画 三课时 186

设计与制作

- 第五课 废弃物的再利用设计——日用品设计 三课时 196
第六课 废弃物的再利用设计——装饰品设计 三课时 206

儿童美术教育理论

- 第一课 儿童绘画发展阶段和儿童绘画的特点与心理分析 二课时 218
第二课 儿童美术的辅导与作品处理 二课时 233

乡土美术 243

麦秆工艺
蛋壳小制作
卵石画
贝壳工艺
豆贴画
棉花画
编蚱蜢
竹制工艺
装饰壁挂
贺卡
对印画
彩塑
风筝

中国雕塑具有悠久的历史传统和鲜明的艺术特色,特别是在题材内容和技法上有着强烈的民族特色。在漫长的发展过程中,中国雕塑不断吸收、融会外来艺术的成分,取得了辉煌的成就。

中国古代雕塑的发展繁盛是在秦汉、南北朝、隋唐时期。五代以后,大规模的雕塑日渐减少,而中小型雕塑则有新的发展。中国古代雕塑艺术的主要内容为陵墓雕塑(包括地上的纪念性石刻和墓室随葬俑)、宗教雕塑、民俗性及其他内容的雕塑。这些丰富的雕塑遗产,对于我们了解和认识当时的社会状况,研究当时的审美观念、艺术成就有着重要的意义。

在我国辽宁省阜新查海文化遗址出土的石子摆塑,是我国最早的雕塑作品,距今约八千年。作品为二十余米长的龙,被称为“天下第一龙”、“中华第一龙”。同时出土的还有陶器上的龙和蛙的贴塑浮雕。查海文化是红山文化的前身和源头。出土于河南密县的一件距今约七千年的小型人头陶像,以及浙江余姚河姆渡文化的动物雕塑,也是我国早期的雕塑作品。大型独立的雕塑作品在五千年前的辽宁省红山文化中就已出现,其中以女神庙泥塑裸体群像为代表。在积石冢还出土了大量的猪头龙玉雕,与其同时期出土的还有我国长江上游的良渚文化玉雕,玉雕是我国早期独立于世界的雕塑。

总体来看,新石器时代的雕塑作品主要是人和各类动物的形象、神话传说中的龙等

神异形象。奴隶社会的雕塑作品主要是具有雕塑性质的青铜礼器,以及以人和动物或神异动物形象铸成的器形。如“陶鹰鼎”、“象尊”、“青铜莲鹤方壶”等。不难看出,这些作品都是雕塑形象与实用目的和谐统一、融为一体的。

以下我们就中国古代雕塑繁盛期的代表作品加以介绍。

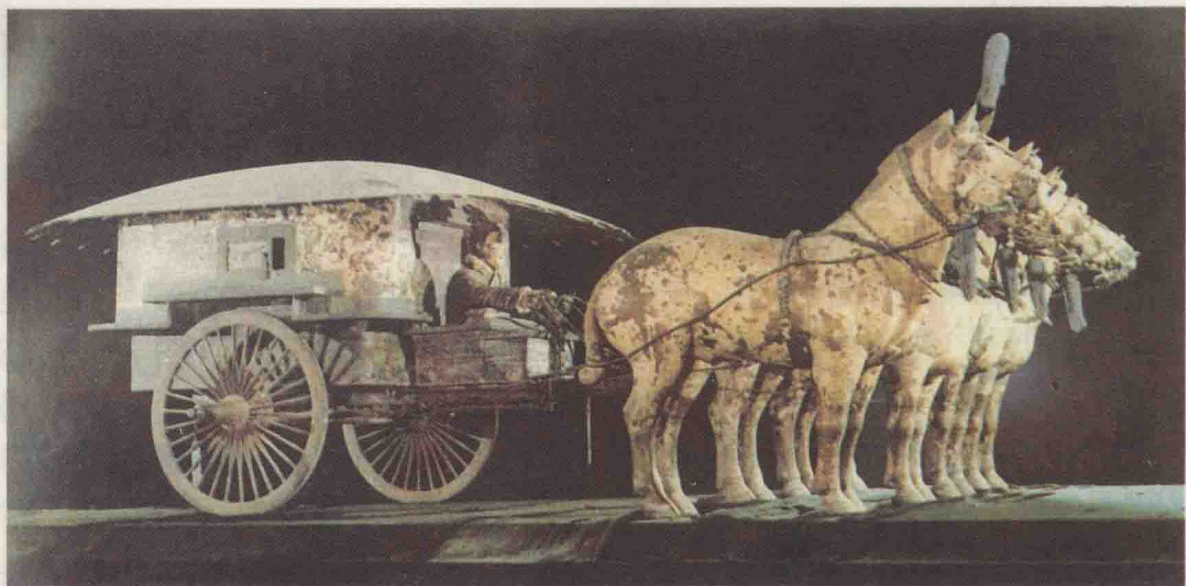
秦汉时期的雕塑

★兵马俑·武士 (秦)

秦汉时期,随着统一的中央集权制封建国家的建立、巩固与发展,国家的财力与人力高度集中,为雕塑艺术的繁荣开辟了广阔的前景。秦汉王朝的统治者,将雕

注:加★号的图为重点欣赏内容。

铜车马 （秦）

兵马俑·将军 （秦）

塑艺术视作宣扬统一功业，显示王权威严，美化陵园建筑，纪念功臣统帅的有力工具，在陶塑、石雕、木雕、青铜铸像及工艺装饰雕塑等方面，均有辉煌的建树，成为中国雕塑史上的第一个高峰。

秦代雕塑艺术空前兴盛。秦统一六国后，曾收缴天下兵器，销毁后铸成几个钟镛金人。这是历史上记载最早的大型金属雕塑，可惜已毁于南北朝以前。

秦代雕塑艺术的代表，是1974年3月在陕西临潼骊山秦始皇陵东侧发现的三座大型陶塑兵马俑葬坑中的陶俑。

俑是中国古代坟墓中陪葬用的偶人。春秋时期以后，以俑随葬的风气盛行，主要有陶俑、木俑两类。俑最早是象征殉葬奴隶的模拟品，俑的形象实际上都是当时现实生活中的人物。俑的形象除了从一个方面反映了当时的社会生活外，更体现了当时的艺术风尚和高超的雕塑技巧。

秦兵马俑坑占地二万多平方米，成群结队的与真人真马尺寸相同的陶俑，排列在距地面约六米以下的坑道里。其中，呈长方形的一号坑，东西长230米，南北宽62米。青砖铺底的

地面上排列着约六千件武士俑，组成了一个气势宏伟壮观的军阵，显示了封建社会上升时期的勃勃生机。武士俑的装束、器械、形貌神情多种多样，但是又统一在庄严肃穆的气氛之中。在总体布局上，众多直立静止的重复，造成排山倒海的气势。这数以千计的大型陶俑，在形象刻画上也体现了很高的写实技巧。人物的容貌和性格塑造得鲜明完整，陶马的塑造也表现出矫健的肢体、警觉的神态，充分显示了秦代雕塑家们的高超技巧和深厚传统。像这样大规模的在思想性和艺术性方面都有很高水平的雕塑艺术，世所罕见，被誉为“20世纪最壮观的考

的武功，汉武帝在茂陵东面不远处，为霍去病修建了天然石头垒成的“为冢象祁连山”的大型墓冢。墓上散置多种巨石雕刻，计有：《卧马》、《跃马》、《卧虎》、《卧象》、《石蛙》、

卧虎（西汉）

★人与熊（西汉）

卧马
（西汉）

古发现”、“世界第八奇迹”。

西汉大型雕塑的代表作是霍去病墓的16件动物石刻。

霍去病是西汉时期卓越的青年军事家，曾先后6次率兵抗击匈奴的入侵，为维护国家的统一，打通河西走廊，促进我国与西亚各国的交流往来，建立了不朽的功勋。元狩六年他不幸因病去世，年仅24岁。为纪念他

《野人》、《石鱼》、《母牛舐犊》、《卧牛》、《人与熊》、《野猪》、《石蟾》等。

作者运用因石造型的艺术手法，巧妙地将圆雕、浮雕、线刻等技法融合在一起，以表现客体特征为度，不作自然主义的过多雕凿，从而加强了作品的整

体感与力度感,形神兼备,形式博大、雄浑,堪称西汉雕塑的杰出代表。

在汉代为数众多的小型雕塑中,最突出的当数甘肃武威擂台东汉墓出土的《马踏飞燕》。该雕塑高34.5厘米。作者独具匠心,塑造了一匹矫健飞奔的骏马,三足腾空,一足踩在展翅飞翔的燕背。外缘轮廓呈三角形,造型完美、轻盈生动、精美典雅,体现了作者丰富的艺术想像力,从而备受世人赞叹,是我国青铜雕塑的一朵奇葩。我国的旅游标志,即以此为纹样。

长信宫灯 (西汉)

总之,秦汉时期的雕塑艺术空前兴盛,不但数量浩繁,而且造型宏伟,有着很强的整体感和节奏感,又具有强劲的动力感和稳定感,其质朴感人的艺术风格,给后世的造型艺术以极深远的影响。

★马踏飞燕 (东汉)

石辟邪
(东汉)

魏晋南北朝的雕塑

南北朝是我国古代雕塑史上一个重要发展时期。雕塑制作规模之巨大，作品数量之多，艺术技巧之成熟，以及雕塑艺术对广大民众精神生活的影响都超过了前代。

这一时期，社会动荡，战祸灾难频生。东汉末年由印度传来的佛教得到了空前的传播。佛教的兴盛使石窟寺得以大规模的营造，佛教雕塑在这一时期居于主导地位。我国几个最大的石窟群，如敦煌石窟、云冈石窟、龙门石窟、麦积山石窟等，均开凿于这一时期。营造石窟的风气当数北魏为最。在保存下来的石窟艺术中，莫高窟十六国洞窟和炳灵寺石窟169窟西秦建弘元年的雕塑为最早，这些泥塑作品的形象和表现技法，明显地反映出西域传来的佛像造型的影响。

山西大同云冈石窟昙曜五窟的大佛是北魏早期的雕塑水平和艺术风貌的代表。其中第19窟为中心窟，主尊释迦牟尼佛坐高16.8米。第20窟现已露天，正中释迦佛高13.7米，面相丰满、目大眉长、鼻梁高隆、唇薄微翘，双耳垂肩、胸挺肩宽、躯肢浑厚，袈裟轻柔、紧贴肌体，整个塑像气势雄伟，神情含蓄，具有震慑人心的力量。在释迦两侧还雕有两尊立佛。这种造像的形制与造型特点，为这一组洞窟佛教造像的共同特征。昙曜五窟是北魏早期佛教造像的代表，虽然带有外来佛教艺术的内容和形式的影响，但也明显地体现了对汉代深沉博大的艺术传统的继承。也正由于各民族的文化互相交流融合，才有力地促进了雕塑艺术的发展和提高。

★释迦牟尼佛像（局部）

释迦牟尼佛像（北魏） 云冈石窟20窟

龙门石窟位于河南洛阳南伊水两岸。造像的第一次兴盛时期在北魏晚期，代表洞窟有宾阳洞、古阳洞、莲花洞等。其中宾阳洞是北魏晚期龙门石窟中的杰出代表。这一时期的造像，佛多着褒衣博带，衣裙垂蔽且衣褶稠密，面容多清癯瘦劲。从云冈的浑厚渐变为龙门的优雅端庄，其雕塑呈现出浓郁鲜明的民族特点和气派。

麦积山石窟位于甘肃天水附近，始凿于十六国，目前保留大量北魏、西魏、北周的泥塑作品。其中第44窟西魏泥塑佛坐像很有代表性，佛面相雍容优美，具有一种儒雅气质。泥塑的衣纹流畅、层叠稠密，有着很强的装饰性。

★佛像

(北魏)

龙门石窟宾阳洞

菩萨像 麦积山石窟

★麦积山石窟44窟佛坐像 (西魏)

石辟邪 (南朝)

南北朝时期另一类重要的雕塑是陵墓地面的石刻群。其中,南朝齐代景安陵的石麒麟形体高大,胸突腰耸,瞋目张口,极富装饰意味。

总之,南北朝时期的雕塑在继承汉代造型技巧的基础上,又形成了特殊的艺术格调。在立体雕塑上着意于对线纹的强调,从而使作品具有强烈的装饰性,在刻画内心、表情上获得了写实效果。

菩萨 (西魏) 敦煌石窟

★神兽石刻 (南朝·齐) 景安陵

飞天（北魏）
云冈石窟

阿难（北周） 敦煌石窟

修陵天禄（梁）

隋唐时期的雕塑

隋唐时期是中国古代雕塑艺术更为成熟也是成就最高的一个时期。

由于大规模开凿石窟和大量寺庙的修建,出现了内容更丰富,表现范围更扩大,技巧更熟练的佛教造像。与此同时,从事佛教雕塑的艺术家和工匠也更多地出现,其中不少人广为人们所称颂,他们创造出一批划时代的作品,为后代积累了丰富的艺术经验。除宗教雕塑外,具有纪念碑性的作品是陵墓雕塑,这些成组的石刻作品形体高大,庄严肃穆,以其适度的体量感给人以强烈的感受。唐代陶俑的塑造在题材、范围以及表现能力方面,均有很大的拓展。这些作品更加广泛地再现了世俗生活的各个方面,无论是艺术水平还是制作工艺,都达到了古代雕塑艺术的高峰。

隋代至盛唐时期是古代大规模开窟造像的最后一个繁盛时期,石窟寺遍布北方、西北以及巴蜀地区。现存著名的石窟寺有:山东云门山、驼山石窟、敦煌莫高窟、龙门石窟、炳灵寺石窟、天龙山石窟、广元千佛崖和皇泽寺造像等。

菩萨 (隋) 敦煌石窟

牵马胡俑
(隋)

菩萨立像
(唐)

彩绘骑马男俑 (唐)

菩萨头像
(唐)

三彩天王俑
(唐)

菩萨像在唐代彩塑中占有突出的地位,由于社会的变迁,它和壁画中的形象一样,多是表现女性的温柔和沉思。这种表现往往不是通过头部的刻画来完成,而是作为一个整体,以各部分细致的变化,不同的质感和色彩的对比来实现的。敦煌莫高窟196窟的菩萨,上身袒露,端坐莲台之上,一腿盘曲,一臂微举,动态虽十分简单,但体态的微妙变化和微倾的头部相呼应,完美地表达出整体的精神状态,使人联想到娴静、沉思的少女。松垂的华丽裙衣,更对比出皮肤的洁白莹润,有着华贵崇高的气质。

莫高窟彩塑的特点是善于利用泥塑与色彩、壁画相结合而达到统一的效果。唐代洞窟多是在方室的正壁开一龕,形如舞台,在参观者的视点以上塑出一组不同类型的形象,色彩明朗华丽。彩塑背后的壁画有机地与塑像结合在一起,形成空间的延续。

★菩萨 (唐) 莫高窟 196 窟

莫高窟内龕形制
(唐)

龙门奉先寺是建于唐高宗、武后时期的石窟，它是龙门石窟中规模最大、艺术水平最高的代表。本尊卢舍那大佛通高17米多，面相庄严睿智，气度非凡，给人以慈祥、亲切、崇高、稳重之感，是盛唐时期的时代精神在雕塑艺术上的反映。主像形体规整浑圆；二弟子线条简练流畅；二菩萨衣饰华丽，线条繁复多变；天王、力士则体块分明、肌肉暴突，富有动感。无论是造像之间的组合、尺度，还是雕塑的手法，都表现出凿山造像，创造大型石刻的丰富经验，标志着我国宗教雕塑艺术已全面成熟。

卢舍那大佛远眺（唐）龙门奉先寺

★卢舍那大佛像（局部）（唐）龙门奉先寺

普贤菩萨像（局部）（唐）龙门奉先寺

