

高等学校美术与设计专业教学丛书

丛书主编 蒋 烨 刘永健

DESIGN

美术欣赏

GAODENG XUEXIAO MEISHU YU SHEJI ZHUANYE JIAOXUE CONGSHU

主编 李 洁 孔 果 副主编 周巧云 卢 雨

ART

湖南人民出版社

J05
L181/4

高等学校美术与设计专业教学丛书

美术欣赏

主 编：李 洁 孔 果

副主编：周巧云 卢 雨

湖 南 人 民 出 版 社

美术欣赏

图书在版编目(CIP)数据

美术欣赏 / 李洁, 孔果主编. - 长沙: 湖南人民出版社, 2007. 9

(高等学校美术与设计专业教学丛书 / 蒋烨, 刘永健主编)

ISBN 978-7-5438-4975-4

I. 美... II. ①李... ②孔... III. 美术欣赏 - 高等学校 - 教材 IV. J05

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第130866号

美术欣赏

出 版 人: 李建国

总 策 划: 龙仕林 蒋 烨 刘永健

丛 书 主 编: 蒋 烨 刘永健

本 册 主 编: 李 洁 孔 果

本册副主编: 周巧云 卢 雨

责 任 编 辑: 李建国 龙仕林

装 帧 设 计: 蒋 烨 黄 敏

出 版 发 行: 湖南人民出版社

网 址: <http://www.hnppp.com>

地 址: 长沙市营盘东路3号

邮 编: 410005

营 销 电 话: 0731-2226732

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 湖南新华精品印务有限公司

印 次: 2007年9月第1版第1次印刷

开 本: 787 × 1092 1/12

印 张: 10

字 数: 250 000

印 数: 1-3 500

书 号: ISBN 978-7-5438-4975-4

定 价: 58.00 元

高等学校美术与设计专业教学丛书编委会

顾问：黄铁山 朱训德

主编：蒋 烨 刘永健

副主编（以姓氏笔画为序）：

刘 丹 坎 勒 陈 耕 严家宽 孟宪文 洪 琪 谢伦和 黎 青

编委（以姓氏笔画为序）：

马 旭	东莞理工大学	刘磊霞	怀化学院	周海清	湖南科技职业学院
方圣德	黄冈师范学院	朱露莎	湘潭大学	孟宪文	衡阳师范学院
文卫民	长沙理工大学	许 彦	衡阳师范学院	郁海霞	湖南涉外经济学院
文旭明	湖南师范大学	许砚梅	中南大学	段圣君	湖南科技学院
文泊汀	湖南工业大学	严家宽	湖北大学	胡 忱	湖南师范大学
尹晓燕	湘潭大学	邹夫仁	湖南人文科技学院	胡 嫔	长沙学院
尹建国	湖南科技大学	何 辉	长沙理工大学	柳 毅	上海应用技术学院
尹建强	湖南农业大学	何勇胜	武汉科技学院	贺 克	湖南工程学院
王 健	邵阳学院	坎 勒	中南大学	洪 琪	湖南理工学院
王幼凡	怀化学院	陆序彦	湖南人文科技大学	赵持平	湖南商学院
王佩之	湖南农业大学	张 雄	湖南工程学院	赵金秋	长沙女子大学
王锡忠	湘西美术学校	李 伟	湖南商学院	殷 俊	长沙理工大学
丰明高	湖南科技职业学院	李 刚	武汉科技大学	唐 浩	湖南工业大学
毛璐璐	湘潭大学	李 洁	长沙理工大学	唐卫东	南华大学
邓云峰	湖南人文科技学院	杨凤飞	湖南师范大学	夏鹏程	益阳电脑美术学校
叶经文	衡阳师范学院	杨乾明	广州大学	郭建国	湖南城市学院
冯松涛	黄冈师范学院	杨球旺	湖南科技学院	郭韵华	山东青岛农业大学
卢盛文	湘潭大学	肖 晟	湖南工业大学	高 冬	清华大学
田绍登	湖南文理学院	肖德荣	中南林业科技大学	黄有柱	湖北襄樊学院
龙健才	湘南学院	陈升起	湖南城市学院	鲁一妹	湖南师范大学
过 山	湖南工业大学	陈 杰	中南林业科技大学	彭桂秋	湖南工艺美术职业学院
刘 丹	湖南农业大学	陈 耕	湖南师范大学	曾景祥	湖南科技大学
刘 俊	吉首大学	陈 新	长沙民政职业技术学院	曾宪荣	湖南城市学院
刘克奇	湖南城市学院	陈晓征	湖南城市学院	曾嘉期	湘潭大学
刘玉平	浙江湖州职业技术学院	陈飞虎	湖南大学	蒋 烨	中南大学
刘文海	中南林业科技大学	陈敬良	湖南工业职业技术学院	谢伦和	广州美术学院
刘永健	湖南师范大学	陈罗辉	湖南工业大学	蔡 伟	湖北襄樊学院
刘寿祥	湖北美术学院	罗仕红	湖南师范大学	廖建军	南华大学
刘佳俊	益阳职业技术学院	周建德	湖南工业大学	黎 青	湘潭大学
刘燕宇	湘潭大学	周益军	湖南工业大学	燕 杰	中南大学

《美术欣赏》编委会

主 编：李 洁 孔 果

副主编：周巧云 卢 雨

编 委（以姓氏笔画为序）：

孔 果	中南大学	肖友民	湖南环境生物职业技术学院
王幼凡	怀化学院	陈 杰	中南林业科技大学
王锡忠	湘西美术学校	陈 耕	湖南师范大学
卢 雨	中南大学	陈 新	长沙民政职业技术学院
田绍登	湖南文理学院	陈敬良	湖南工业职业技术学院
吕文明	湖南城市学院	张建强	岳阳市岳化一中
许 彦	衡阳师范学院	孟宪文	衡阳师范学院
刘 俊	吉首大学	郇海霞	湖南涉外经济学院
刘文海	中南林业科技大学	周巧云	中南大学
刘亚东	长沙理工大学	周志高	长沙理工大学
刘佳俊	益阳职业技术学院	周海清	长沙师范高等专科学校
刘磊霞	怀化学院	洪 淇	湖南理工学院
李 洁	长沙理工大学	贺 炜	吉首大学
杨军林	吉首大学	贺观清	湘南学院
杨利华	衡阳市第二中学	殷 俊	长沙理工大学
杨球旺	湖南科技学院	曾智林	广州大学
肖 峰	湖南工学院	蒋 烨	中南大学
肖 晟	湖南工业大学		

总序

湖南人民出版社经过精心策划，组织全国一批高等学校的中青年骨干教师，编写了这套高等学校美术与设计类专业教学丛书。该丛书是高等学校美术专业(如美术学、艺术设计、工业造型等)及相关专业(如建筑学、城市规划、园林设计等)基础课与专业课教材。

由于我与该丛书的诸多作者有工作上的联系，他们盛情邀请我为该丛书写一个序，因此，对该丛书我有幸先睹为快。伴着浓浓的墨香，读过书稿之后，掩卷沉思，丛书的鲜明特色便在我脑海中清晰起来。

具有优秀的作者队伍。丛书设有编委会和审定委员会，由全国著名画家、设计家、教育家、出版家组成，具有权威性和公信力。丛书主编蒋烨、刘永健是全国知名的中青年画家和艺术教育工作者，在当代中国画坛和艺术教育领域，具有忠厚淳朴的人格魅力和令人折服的艺术感染力。丛书各分册主编和编写者大都由全国高等学校教学一线的中青年教授、副教授组成。他们大都来自全国著名的美术学院及其他高等学校的艺术院系，具有广泛的代表性。他们思想开放，精力充沛，功底扎实，技艺精湛，是一个专业和人文素养都很高的优秀群体。

具有全新的编写理念。在编写过程中，作者自始至终树立了两个与平时编写教材不同的理念：一是树立了全新的“教材”观。他们认为教材既不仅仅是知识体系的浓缩与再现，也不仅仅是学生被动接受的对象和内容，而是引导学生认识发展、生活学习、人格构建的一种范例，是教师与学生沟通的桥梁。教材质量的优劣，对学生学习美术与设计的兴趣、审美趣味、创新能力和个性品质存在着直接的影响。教材的编写，应力求向学生提供美术与设计学习的方法，展示丰富的具有审美价值的图像世界，提高他们的学习兴趣和欣赏水平。二是树立了全新的“系列教材”观。他们认为，现代的美术与设计类教材，有多种多样的呈现方式，例如教科书教材、视听教材、现实教材(将周围的自然环境和社会现实转化而成的教材)、电子教材等，因此，美术与设计教材绝不仅仅限于教科书。这也是这套丛书一直追求的一个目标。

具有上乘的书稿质量。丛书是在提取、整合现有相关教材、专著、画册、论文，以及教学改革成果的基础之上，针对新时期高等

学校美术与设计类专业的教学特点和要求编写而成的。旨在：力求体现我国美术与设计教育的培养目标，体现时代性、基础性和选择性，满足学生发展的需求；力求在教材中让学生能较广泛地接触中外优秀美术与设计作品，拓宽美术和设计视野，尊重世界多元文化，探索人文内涵，提高鉴别和判断能力；力求培养学生的独立精神，倡导自主学习、研究性学习和合作学习，引导学生主动探究艺术的本质、特性和文化内涵；力求引导学生逐步形成敏锐的洞察力和乐于探究的精神，鼓励想象、创造和勇于实践，用美术与设计及其他学科相联系的方法表达与交流自己的思想和情感，培养解决问题的能力；力求把握美术与设计专业学习的特点，提倡使用表现性评价、成长记录评价等质性评价的方式，强调培养学生自我评价的能力，帮助学生学会判断自己学习美术与设计的学习态度、方法与成果，确定自己的发展方向。

具有一流的装帧设计。为了充分发挥丛书本身的美育作用，丛书编写者与出版者一道，不论从内容的编排，还是到作品的遴选；无论从封面的设计，还是到版式的确立；无论从开本纸张的运用，还是到印刷厂家的安排，都力求达到一流水准，使丛书内容的美与形式的美有机结合起来，力争把全方位的美传达给广大读者。

美术与设计教育是人类重要的文化教育活动，是学校艺术教育的重要组成部分。唐代画论家张彦远曾有“夫画者，成教化，助人伦，穷神变，测幽微，与六籍同功，四时并运”的著名论断，这充分表明古人早已认识到绘画对人的发展存在着很大影响。歌德在读到佳作时曾说过这样一句话：“精神有一个特征，就是对精神起到推动作用。”我企盼这套丛书的出版，能为实现我国高等学校美术与设计专业教育的培养目标产生积极的推动作用；能为构建我国高等学校美术与设计专业科学和完美的课程体系产生一定的影响。

朱新俊
二〇〇六年夏日

序

虽然说“授人以鱼，不如授人以渔”，但在艺术的范畴，如果没有长期的、大量的审美实践经验积累，所谓“渔”也就变成“无本之木”、“空中楼阁”。当前国内的美术教育除初中开设了一点素描、色彩的临摹课程以外，书法、手工、中外美术史论、美术欣赏等课程大部分学生都没有接触，很多学生对美术常识和美术史知之甚少。近几年全国教育体制改革强调学生的素质教育，指出美术教学的目的是培养学生的审美能力、创造能力和美术表现能力。这其中首要的是培养审美能力。

美术欣赏是一个观察、体验、品味艺术作品的过程，在这个过程中，人们进行感受、体验、分析、判断，从而获得审美享受以及一定的美学知识。普通高校加强和实施美术欣赏教育，是抓好学生素质教育的重要环节。教师经常听到学生说“我看懂了这幅画”，或是“我看不懂这幅画”，他们也许是仅限于理解了画的表面画了些什么内容，而不会欣赏画面内在的表现手法和含义。在这种认识方法中，丝毫没有审美气息。艺术是以感知为基础的，人们认识美、发现美、鉴别美、创造美都离不开艺术感觉。这种感觉决不是依靠某些逻辑推理或者数字计算，正如音乐家对乐感的感受、舞蹈家对肢体语言的感受、书法家对笔墨挥毫的感受一样，他们无不是凭借着强烈的艺术感觉来实现着艺术的升华。

具体到普通高校的美术欣赏课，通过审美教育来丰

富与开阔学生的审美天地，学生感受到全面与完整的艺术教育。例如，通过对中国美术作品的欣赏，懂得各门类画种的美感特征与技法特点，懂得其透视上的高远、平远、深远和散点的运用，用墨上的浓、淡、干、湿、焦所产生的艺术魅力和创境达意的艺术手法。知晓中国画中顾恺之的“传神阿睹”，吴道子的“吴带当风”，范宽、郭熙的“高山仰止”。通过对外国美术作品的欣赏知晓西方古典主义、浪漫主义、现实主义以及印象派、野兽派、立体主义、超现实主义等。

艺术的价值并非在于精确地摹写事物的表象，而在于表现出事物的本质以及传达作者对事物的理解和情感。从每个时代所留下的作品中可以看出，他们对前人的成就都有所发展，有所创新，并和时代紧密结合在一起。仅看懂一幅作品或是几幅作品并无太大的意义，只有通过大量的、不同风格的作品欣赏，并且使这些作品在脑子里串起来，形成一定的概念和框架，逐步建立起学生自己的审美价值系统，这才算真正地学会了欣赏。

由于时间仓促，本书难免挂一漏万，此次编写和出版只是一个初步的尝试，还有待在以后的修订中不断完善。在编写过程中本书广泛地参考了国内出版的有关绘画、雕塑、工艺美术和建筑史论书籍，以及有关美学论著的研究成果，徐立斌老师亦对本书的图片拍摄作出了贡献，在此一并致谢。

编者

2007年8月

目 录

第一部分 绪论

- 一、美术欣赏的作用和意义 / 2
- 二、美术产生的渊源 / 2
- 三、美术的分类及其特征 / 3
- 四、美术欣赏的方法 / 5

第二部分 中国美术欣赏

- 一、历史悠久的陶瓷艺术 / 8
- 二、庄严肃穆的青铜艺术 / 12
- 三、古拙隽永的陶俑和陵墓雕刻艺术 / 15
- 四、神人合一的石窟艺术 / 18
- 五、生动传神的古代人物画 / 21
- 六、情景交融的古代山水画 / 29
- 七、争奇斗艳的古代花鸟画 / 35

- 八、富丽堂皇的古代建筑艺术 / 43
- 九、丰富素朴的民间美术 / 47
- 十、承古通今的近现代美术 / 49

第三部分 外国美术欣赏

- 一、宏伟壮丽的古代埃及、两河流域美术 / 56
- 二、经典永恒的古代希腊、罗马雕刻与建筑 / 59
- 三、庄重典雅的印度与东南亚古代美术 / 64
- 四、多元融合的欧洲中世纪美术 / 67
- 五、天才辈出的欧洲文艺复兴时期美术 / 70
- 六、群星璀璨的 17 和 18 世纪欧洲美术 / 76
- 七、异彩纷呈的 19 世纪欧洲美术 / 84
- 八、绚丽多彩的西方现代绘画和雕塑 / 98
- 九、个性飞扬的西方现代建筑艺术 / 108

DESIGN

**第一部分
绪 论**

ART

一、美术欣赏的作用和意义

不同的美术作品给观众带来的审美作用是不同的，古今中外的艺术家创造了大量优秀的艺术作品，流传百世，通过艺术作品我们可以看到画家所处的社会背景、文化背景以及艺术表现手法。艺术创作和艺术欣赏是互相联系、互相制约的两个方面，没有艺术创作就没有美术欣赏，没有美术欣赏，艺术创作也就失去了它存在的意义。

美术欣赏是人们观赏艺术作品时所特有的一种精神活动，其特点一方面是作品本身塑造的艺术形象，把观赏者带到一个特定的艺术境界，激发人们各种各样的思想感情；另一方面，观赏者又根据自己的思想感情和生活经验来理解和解释作品的形象，丰富和补充作品里的艺术内涵。在中外美术史上许多优秀作品让人百看不厌，耐人寻味，主要是因为它能不断地激发观赏者再创造的兴趣，让观赏者每看一次都有一些新的发现和体会。

二、美术产生的渊源

美术是所有视觉艺术的统称，要学会欣赏美术作品，就要了解和懂得美术的一些基本规律和美术史的知识。艺术的产生是有它的渊源的，在美术发展史上，人们经常把原始社会早期的石制生产工具称作原始美术或者原始造型艺术。这些经过加工的石制生产工具凝聚着劳动人民的智慧与才华，体现了人们的意志和愿望，它完全是以实用为目的而制造的，并不是作为纯粹审美意义的艺术活动而出现的。所以，从严格意义上讲，它并不是人类最早的美术遗物。

在现已发现的人类最早的美术遗物中，最重要的是旧石器时代晚期人类的一些生活装饰品。如在我国“山顶洞人”身上的装饰品、欧洲的洞穴壁画和小型雕刻。这些艺术品产生的时间约在公元前四五万年到公元前二三万年之间。在这些最早的人类美术作品中，最有代表性的要数欧洲的洞穴壁画和一些小型雕刻。

这些被发现的人类最早的美术遗物是那么拙朴生动，蕴藏着人类最早的艺术萌芽，同时也孕育着人类早期审美意识的胚胎。在长期的渔猎劳动生活中，人类靠自己的实践总结把生活经验用图画表现出来，所以原始社会绘画艺术的内容大部分都是野兽形象。据考古学家们研究，他们描绘的动物，重点是当时的狩猎技术所能猎取的动物，所以他们对动物形象的动作、习性等特征的表现生动活泼、入木三分。而那些裸体的妇女小雕像之所以在那个时期出现，而男子雕像很少，是当时处在母系氏族社会制度下的原始人类女性崇拜的反映。

野牛，壁画，旧石器时代，西班牙，阿尔塔米拉洞穴顶部（图1-2-1）

这是现已发现的人类最古老的绘画作品之一。图中的野牛被一大群动物追赶着，奔驰而过的还有马、野猪以及别的动物。尽管杂乱，却展

出这些动物气吞山河的神韵，石器时代的人们在描绘野牛时，在他们的想象中生动地出现了野牛奔跑、咆哮以及射杀动物的猎人们的叫喊声。终年拼搏的狩猎生活，刺激了他们创造艺术的才能，他们的审美意识就来源于这种长期的劳动实践。

图 1-2-1

三头牛与马，壁画，旧石器时代，法国，拉斯科洞穴顶部（图1-2-2）

在法国发现的许多原始洞穴壁画中，最著名的是1940年在一次偶然事件中发现的拉斯科洞穴壁画。它位于法国西部比勒高省的多尔多涅附近。在洞内的壁画上，画了许多野马、大牡牛、驯鹿、山羊等动物。

图 1-2-2

物。主洞岩壁的正面所画的大牡牛长达5米，充分显示了原始绘画的巨大气魄。拉斯科洞穴是目前已知的规模最大的史前艺术洞穴，它标志着旧石器时代的艺术高峰，洞内各处描绘了大量野牛、驯鹿、野马和山羊等动物，被誉为“旧石器时代的卢浮宫”。图中的野牛与马，造型准确，富于动感。

维林道夫的维纳斯，石灰岩，旧石器时代，高11厘米，维也纳自然史博物馆藏（图1-2-3）

发现于奥地利维林道夫。作者表现了一位乳房丰满、臀部硕大的“女人”，头发卷曲成行的发辫占了头部几乎四分之三的位置，双臂与足部的刻画简练概括。比较巧妙的是肚脐的塑造是利用石块天然的深孔。这个女像虽然不高，但是由于作者大胆地夸张变形，女性特征突出，形体圆润敦实，轮廓呈现出优美的曲线变化。

图 1-2-3

手持牛角的妇女，石壁浮雕，旧石器时代，高46厘米，巴黎圣热芒博物馆藏（图1-2-4）

发现于法国劳塞尔岩窟。雕刻在一块石板上的女性裸体浮雕，身材丰腴肥硕，脸部五官简练，长发绕过左侧脸部披在肩头。她的左手搭在微微凸起的腹部上，右手托着一只盛酒的牛角杯。好像表现一个手持牛角主持原始宗教仪式的妇女。她在祈祷猎获丰收，人运安康，氏族繁荣。

图1-2-4

三、美术的分类及其特征

美术的种类及其主要特征，是美术本身基本规律的重要内容之一，也是学习美术欣赏首先要掌握的基本知识。美术的范畴包括绘画、雕塑、工艺美术和建筑艺术，它们都是运用一定的物质材料（比如绘画用纸、布、木板、颜料等，雕塑用木、石、泥、铜等材料等，而工艺美术和建筑艺术使用的物质材料就更广）。艺术家塑造可视的平面或立体的形象，反映的客观世界表达了作者对客观世界的感受，所以美术又称“造型艺术”、“视觉艺术”或“空间艺术”。当然，这是它们的共同点，但是具体到每一种美术形式，它又有自己的特殊性。

（一）绘画

图1-3-1

绘画是美术中最主要的一种艺术形式。它通过使用笔、墨、颜料等材料，通过线条、色彩、明暗及透视、构图等手段，在纸、油画

布、木板、墙壁等平面上，创造出可以直接看到的，具有一定形状、体积、质感和空间感的艺术形象。这些艺术形象有的是真实反映生活的写实作品，有的是纯粹装饰性的工艺作品，但是画面都反映了画家的思想感情和世界观，也反映了画家的审美情趣，让观赏者从作品中得到一种美的享受。

从绘画的种类、形式来讲，绘画在整个艺术门类中是最丰富多彩的艺术形式之一，从画种上可以分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描、速写等。其中有些画种由于使用的材料、工具或表现技法不同，又可以分得更细，如中国画从形式上可以分为壁画和卷轴画两大类；从表现技法上又可以分成工笔、写意和兼工带写三种。版画可以分成木刻、铜版画、石版画、丝网版画、胶版画等。其中木刻又可以分成黑白木刻、套色木刻等；由于木刻的制作技法不同，又有水印木刻、油印木刻之分。

按照绘画的社会作用来分类，我们习惯上又分成宣传画、年画、漫画、连环画、组画和插图等。这几种绘画可以不限于运用某一种物质材料和工具。例如，可以用油画、水粉画作宣传画，也可以用中国画、版画等画种来画宣传画，其他画种也如此。

按照绘画表现的题材内容来分，一般习惯把绘画分成肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画等几种。而且这些画种也不局限于使用某一种物质材料和工具，比如油画可以画肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画，其他画种也可以表现这些题材的绘画。而中国画这个传统的绘画形式根据它独特的装裱形式可分为“手卷”、“挂轴”、“册页”等几种。

绘画的种类和形式丰富多彩，由于各个国家和民族在社会政治经济和文化传统等方面的差异，世界各国的绘画在艺术形式、表现手段、艺术风格等方面存在着明显的区别。古代埃及、波斯、印度和中国等东方文明古国发展起来的东方绘画有着神秘的东方色彩，而从古希腊、古罗马绘画发展起来的以欧洲为中心的西方绘画则有着强烈的宗教色彩，他们是世界上最重要的两大绘画体系，在绘画史上互相影响，对人类的文明作出了重要贡献（图1-3-1）。

（二）雕塑

雕塑是用可雕刻和塑造的物质材料（如石头、木材、金属等），制作出占有一定空间的可视可触的各种具体的艺术形象，以反映现实生活和表现艺术家的审美感受和审美情趣的一种艺术形式。雕塑的种类可以从不同角度来划分。从制作工艺来分，雕塑可分为雕和塑。雕是从完整而坚固的坯体上把多余部分删削、挖凿掉，如石

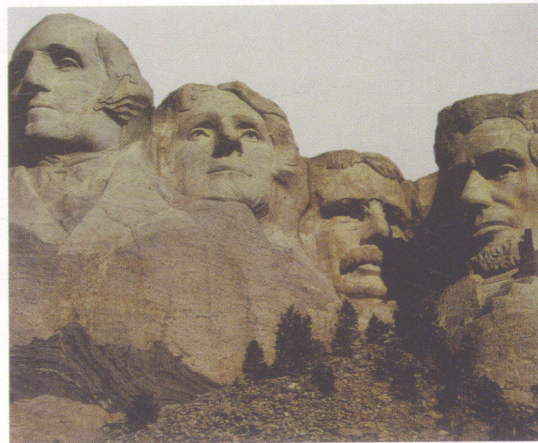

图1-3-2

雕、木雕、玉雕等，塑是用具有粘结性的材料连接造成所需要的形体，如泥塑、陶塑等。从表现形式来分，雕塑可分为圆雕和浮雕。圆雕是不附在任何背景上，可从四面八方观赏的立体雕塑，浮雕是在平面上雕出凸起的艺术形象。按照表面凸出的高度，又可以分为高浮雕和浅浮雕两种。还有一种在浮雕的基础上镂空其背景部分，做单面的透雕，或双面雕。从题材来分，雕塑可分为纪念性雕塑、建筑装饰性雕塑、城市园林雕塑、宗教雕塑、陵墓雕塑、陈列性雕塑。总之，具体生动而又富有表现力的形体是雕塑艺术最重要的手段，或称雕塑艺术的语言，这是其他美术形式所难以企及的。

雕塑可以使用各种材料塑造具体的形体，不仅同人们的视觉发生关系，而且与人们的触觉也有联系。视觉与触觉这两种感觉，可以使雕塑所使用的物质材料也具有审美的价值。罗丹在说到世界著名雕塑名作《米洛斯的维纳斯》时，就曾经说过：“抚摸这座像的时候，几乎会觉得是温暖的。”这种触觉感受是由观赏者的视觉而引起的一种心理联想。大理石洁白如玉的质感和维纳斯雕像的美浑然一体，材料的选取是很重要的一个环节，如果我们的艺术家选取青铜来做这件艺术品，那么呈现在观众面前的雕塑完全就是另外一种感觉了。所以，优秀的雕塑家非常懂得根据作品的内容和它取得的艺术效果来决定使用什么物质材料，让它同艺术形象完美地结合在一起（图1-3-2）。

（三）工艺美术

工艺美术是指日常生活用品经过艺术化处理以后，使之具有强烈的审美价值的产品。我们一般把工艺美术分为实用工艺美术和陈设欣赏的

图1-3-3

工艺美术。实用工艺美术是整个工艺美术的主体和基础，包括衣、食、住、行、用的工艺品类，实用价值是这类工艺品的价值，审美价值是作为辅助价值存在的。这类工艺品包括经过装饰加工的茶餐具、灯具、木器家具、绣花制品、草竹编织品等等。陈设欣赏工艺品是指那些以摆设、观赏功能为主的工艺品，这类工艺品以审美为其首要价值，手工技艺性很强，实用价值已不

明显或完全消失，如玉器、金银首饰、象牙雕刻、景泰蓝、漆器、壁挂、陶艺等。

由于工艺美术的审美因素，主要表现在它的形体结构所体现的造型美，所以它与绘画、雕塑的关系密不可分，而且由于工艺美术作品的制作直接受物质材料和生产技术的制约，我国古代工艺美术中的许多杰出的创造，如原始社会的彩陶工艺，奴隶社会的玉石和青铜工艺，封建社会中的漆器、织绣、瓷器工艺，不仅是艺术的结晶，而且也标志着当时生产技术和科学文化的重大成就。同时，物质材料本身固有的特性也往往是构成工艺品审美因素的一个重要组成部分，如大理石的天然花纹、家具的木纹、玉的温润和光泽，本身就给人以美感，在这个基础上再精心加工制作，便

可以创造出许多巧夺天工的工艺品来。

工艺美术的重要特点之一就是实用与美观相结合。工艺美术所需求的美观是服从于实用这个前提的。只有当实用工艺品的装饰性和实用性密切结合时，它所唤起的美感才具有特殊的艺术魅力（图1-3-3）。

（四）建筑

建筑是建筑物和构筑物的统称，是人类用砖、石、瓦、木、铁等物质材料在固定的地理位置上修建或构筑内外空间，用来居住和活动等的艺术。建筑艺术则是指按照美的规律，运用建筑艺术独特的艺术语言，使建筑形象具有文化价值和审美价值，具有象征性和形式美，体现出民族性和时代感。两千多年前的古罗马建筑学家维特鲁威曾经指出，建筑有三个要素：适用、坚固和美观。

以其功能性特点为标准，建筑艺术可分为纪念性建筑、宫殿陵墓建筑、宗教建筑、住宅建筑、园林建筑、生产建筑等类型。总体来说，建筑艺术与工艺美术一样，也是一种实用性与审美性相结合的艺术。建筑的本质是人类建造以供居住和生活的生活场所，所以，实用性是建筑的首要功能，只是随着人类实践的发展，物质技术的进步，建筑越来越具有审美价值。

建筑具有其特有的风格，它是建筑艺术最直接、最鲜明的体现。每一种风格中，既包含有物质的和精神的功能要素，也包含有时代的和民族的审美要素，所以建筑艺术表现为时代的风格和民族的风格等。建筑艺术的基本风格是历史的产物。一般说来，时代不同，基本风格也不同，但由于影响民族风格的民族文化要素是经过长期积累形成的，具有相对的稳定性，民族风格也具有相对的传统性和独立性。建筑艺术的时代风格比较敏感，民族风格比较稳定，建筑的基本风格在这两者的相互制约中发展变化（图1-3-4）。

图1-3-4

四、美术欣赏的方法

学校开设美术欣赏课的目的是让学生在面对古今中外优秀的美术作品时,在教师的引导下,通过对美术作品的分析和评价,去理解艺术家的创作初衷和体悟美术作品中内在的精神内涵,达到提高学生的艺术修养、树立正确的审美观、促进学生身心健康发展的目的。这是一个长期的潜移默化的过程。

著名艺术教育家费德门曾提出艺术欣赏教学过程必须有一定的操作流程的理论,他为此提出一个模式,即美术欣赏的程序一般分为叙述、形式分析、解释、评价四个步骤。这样不但可以增加学生的美术知识,而且可以提高他们的批判性思考能力。美术欣赏具体内容包括:一是叙述。陈述画面上可以直接看到的東西,暂不顾其含义和价值判断,即作品给了你什么感觉。这里又有两种差别,即对写实作品,应指明画中画了哪些东西,如人物、动物等;而对抽象作品,则应指出主要的形状、色彩与方向等。二是形式分析。指探讨一件作品的造型关系,包括各种形状间的相互依存及作用方式、色调的处理、空间的营造、构成原理的运用等,即作者如何使你产生这样的感觉。三是解释。推测美术作品的含义,或者说探讨美术家通过作品所想表达的观念,即作者想表达什么。四是评价。即在一定范围内进行比较,以判断这一作品的优劣,即你是否喜欢这件作品。这种比较应尽可能地在相当广泛的范围内进行,不能仅局限于某一流派或时尚。再就是要充分注意形式与所表达的内容是否有协调性和统一感。

按照这个程序对美术作品进行欣赏就不难了。当一幅美术作品呈现在学生眼前时,学生首先要了解它是哪个国家、哪个年代或是什么时期的美术作品,然后再了解其风格、特点及对后世的影响等,最后通过比较来判断作品的艺术性。这一欣赏程序是由感性到理性的逐渐上升,是一个已经被众多美术教育工作者约定俗成的方法,但随着素质教育理念的不断提升,我们对美术欣赏可以提出更多更全面更实际的方案。在教学中我们总结了几种具体的欣赏方法来体会中外美术作品的辉煌与内涵。

(一) 美术作品与历史年代、历史事件相结合的欣赏方法

美术发展史就是人类的发展史,无论是中国还是外国,都是以大量绘画、雕刻、建筑及工艺美术品的完成,来体现人类的进步与发展。而把历史发展年代与同时期的美术作品相联系起来学习,就比较容易理解和掌握。在中国,新石器时代的陶器艺术,商周的青铜器,春秋战国时期的彩绘,秦始皇陵兵马俑,汉代的霍去病墓雕刻,东晋顾恺之的《洛神赋图》,南北朝的云冈石窟,唐朝人物画和唐三彩,五代的花鸟画,宋代的山水画和名瓷,明朝徐谓的《杂花图卷》,清朝的颐和园等,均是非常具有历史代表性的。欣赏外国古代美术作品时,也按照国家和时间排列,并将其归入绘画、雕刻和建筑三个方面。目的是让学生按照年代的先后和美术发展的脉络比较系统地欣赏,便于学习和记忆。因为外国美术分成古代、近代和现代三个部分,采用这种学习方法,学生更容易接受和理解。

在美术欣赏的过程中,学生可以用联系对比的方法进行学习。在欣赏一些重要时期的重大事件、重要历史年代的美术作品时,与历史事件对比欣赏更容易让学生把现在学习的知识与原有的知识结合起来,便

于记忆。如法国浪漫主义画家德拉克拉瓦的《自由引导人民》一画,是直接反映法国“七月革命”的不朽巨作。《近卫军临刑的早晨》是俄国巡回画派画家苏里柯夫取材于彼得大帝统治时期的一个悲剧性政治事件。《格尔尼卡》则是西班牙立体主义画家毕加索反映二战时期德国法西斯屠杀无辜平民百姓的控诉书。诸如中国美术作品中的建筑圆明园等反映中国重大事件的作品,无不包含在重大历史事件中。用此种方法欣赏,既可以加强欣赏课的美育教育,还能激发学生的爱国主义热情,起到事半功倍的教育效果。

(二) 美术作品中的点面相结合学习法

中外美术作品的欣赏,除按历史发展顺序学习以外,还可以从美术发展的整体着眼,让学生采用点面结合的方法学习。如中国古代美术欣赏,可从绘画艺术比较重要的三个方面(山水画、花鸟画和人物画)各选二至三幅代表作,先就各自的主要特点及其在中国古代绘画艺术中的地位作概括的了解,然后再重点欣赏几幅题材、手法、艺术风格不尽相同的作品,使学生比较全面地了解古代绘画的高度艺术成就和独特风格。如在中国古代人物画这个面上,我们把宋代梁楷的《泼墨仙人图》和明代唐伯虎的《秋风纨扇图》相比较,容易看出一个是大笔涂抹,狂放不羁,另一个则清丽秀巧,雅俗共赏,两者各得其所。我们也可以把目光拉近到现代人物画这个点上,现代画家罗中立的《父亲》带给人的震撼也是具有代表性的:古铜色的老脸,艰辛岁月耕耘出的那一道道车辙似的皱纹,犁耙似的手曾创造了多少大米白面,那缺了牙的嘴又扒进过多少粗粮糠菜,他身后是经过劳动换来的一片金色的丰收景象,手中端着的却是一个破旧的茶碗。画家以深沉的感情,运用超写实主义的手法,刻画了一位勤劳、朴实、善良、贫穷的老农形象。他咄咄逼人,发人深省,多少人曾在他面前黯然神伤。因为这位老农的形象已经远远超过了生活原型,他所代表的是中华民族千千万万的农民,正是他们辛勤的劳动,才养育了世世代代的中华儿女,他是我们精神上的父亲。此画问世后即引起了强烈反响,尤其是在我们整个民族经历了十年浩劫这个重大灾难之后,它所激起的不只是观者对老农个人身世的悬想,更是对整个中华民族这个农业大国命运的深深思索。

(三) 中外美术作品比较欣赏方法

中外艺术比较在当代已经不是一个陌生的话题了,中外美术作品就艺术而言没有长短之分,不能简单地评判孰优孰劣。

一是横向比较。从中西方文化底蕴和时代背景方面进行深层次比较,我们可以把中外美术一些代表作按发展年代排列对比学习,从年代风格 and 特点上进行比较来找到它们的区别与联系。如希腊的《米洛斯的维纳斯》雕刻为公元前2世纪末作品,对比我国同时期的秦汉雕刻如秦始皇陵兵马俑。在我国美术发展有高度成就的隋、唐、五代及宋朝,欧洲正处于“黑暗的中世纪”,分为早期基督教美术、拜占庭美术、罗马式和哥特式美术四个时期,内容和表现形式上充满了禁欲主义思想的束缚。而欧洲文艺复兴时期,正是我国的明朝统治时代。两相对比学习,既复习了已学的旧知识,又进一步加深了对知识的印象和理解。这样用中外历史年代相同或相近的美术作品比较、分析的办法,或部分地按照分类的方法学习、欣赏美术作品,能使学生产生极大兴趣和学习了解欲望,便于他们理解、巩固和掌握。

二是纵向比较。从中外美术作品的表现技法上进行比较,我们可以看出中国绘画注重用线用墨描绘事物,讲究笔墨,而传统西方绘画注重写生,运用焦点透视,讲究事物的写实性;中国绘画一般不画背景,造成虚实相生的效果,而西方绘画则要画出深浅、虚实的背景等。

油画是西方美术最主要的画种。西方油画种类繁多,有古典派、浪漫派、学院派、印象派、野兽派、超现实主义等派别,但无论哪一个派别,它们不同于油画之外其他画种的艺术特点在于它的色彩和笔触之美。油画讲究油彩在画布上表现出来的特殊调子。外国古典油画常常表现宗教题材,用灰暗的调子,给宗教披上种种神秘的色彩。后来,法国的马奈开始用油画表现更广阔的题材,他的许多作品反映了原野生活,其色调有一种自然明朗轻快的特点。有人说,油画最适于表现热烈、浓郁的画面,因为那五颜六色的颜料本身就是热烈浓郁的。所以要欣赏油画,首先要看色彩,看整幅画面色彩所表现的调子,以及这种色调是否与内容和谐统一。油画特别讲究笔触,所谓笔触,主要是指用笔的方法。古代油画极其逼真细致,有的画家甚至把年轻姑娘皮肤下的青色血管都描绘出来。有的油画用大笔触,粗犷大气;也有的油画光滑平浮,用点彩法和重叠法使画面有一种空间感;还有些画家甚至直接将颜料从锡管中挤到画布上,使画面像地理模型那样高低起伏,欣赏这种画,必须站得稍远些,甚至可以微微地眯起眼看,才能领会那斑斓的色彩和雄伟的笔触所传达出来的意境。

我国的国画艺术则有着鲜明的民族特色。中国画往往不拘泥于外表的肖似,而强调“外师造化,中得心源”。以形写神,形神兼备。中国画按手法分,可分为工笔画、写意画两种;按题材分又可分为山水画、人物画、花鸟画等三大类。例如中国山水画的欣赏,主要看意境的深远。我国古代在画论中有“六法”之说,即气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移摹写。在这里,古人把气韵放第一位。所谓气韵,其实就是整个画面所传达出来的精神境界,这种精神境界一方面是画家借助于笔墨色彩对于绘画对象本质特征的表现,另一方面又是画家本人思想、修养、气质的流露。由于中国画历来不重视形似,而讲究神似,所以欣赏中国画不能说它是否逼真,而是要体味其中的含意。写意水墨画的欣赏,还要从各种不同角度来看。譬如用墨,经过水调节,就有焦、浓、重、淡、清等五彩;构图方面也有讲究,有的构图以虚衬实,偌大的纸上仅一条小鱼而已……写意水墨画的诗、书、印也是大有玩味的。一张出色的水墨画,配以书法、诗文、印章,就能蕴含宽厚博大的艺术性。一幅画,就是一首美的诗,把观画和吟诗结合起来,也别有一番滋味。

(四) 美术作品与音乐作品相结合的欣赏方法

我们都知道音乐和美术之间存在着一定的联系。音乐是一切艺术门类中最为抽象的艺术,可音乐同样也是人类表达情感反映现实生活的一种手段。由于音乐的抽象性,因而人们在欣赏音乐时可以展开联想,随着音乐节奏的起伏,眼前情景在不断地变幻,人的情感也不断地变化。假如美术欣赏能和音乐欣赏有机地结合起来,将能达到图音并茂、声色俱全的表现主题的目的,并能充分培养学生的审美理解力和创造力。如欣赏《伏尔加河上的纤夫》时,放上一曲《黄河号子》,这时人们就会自觉进入某种情景,自觉地体验画面纤夫们劳动的艰辛,产生审美同情。这时的欣赏主体(观赏者)受到欣赏对象(纤夫)的潜移默化的影响,展开想象,调动相关

的各种感觉实行通感,使自身的情感融入画面,从而获得艺术作品内层意蕴的领悟和随之而来的审美愉悦,审美想象。通过联想,他们耳边仿佛就可以听到俄罗斯著名诗人涅克拉索夫的诗句:“到伏尔加河去!是谁在伟大的俄罗斯河上呻吟?这呻吟声像是一支沉痛的歌曲,那就是纤夫们在痛苦地行进。”观赏者原先模糊的朦胧审美享受一下子就变得清晰了:那优美而辽阔的伏尔加河风景与备受苦难的纤夫处境鲜明对比,仿佛是一曲低沉的号子在炎夏的闷热中与河水的悲吟混然震颤,观赏者开始随主人公一起痛苦、挣扎,逐步进入“物我两忘”的审美境界。

(五) 美术作品与个性培养相结合的欣赏方法

美术创作的过程是一个相当感性的过程,相传唐代书法家张旭见公孙大娘舞剑、担夫争道,而提高了书艺;怀素观夏云多奇峰、夜闻江涛,启发了书法艺术的灵感等等。这些事例告诉我们,美术创作是个体性精神劳动,必然具有鲜明的独特个性。有的时候,抽象美术比具象美术在形式美感方面更能激起动人的效应。有些现代主义美术反映一种意向,它只能搅动人们的情绪,不产生任何美感,甚至使人产生反感、厌恶感。然而,它可能产生某种启迪、暗示,让人有所领悟。这种美学观上的歧义,也是美术走向多元化的原因。心理机制十分复杂微妙,仁者见仁,智者见智,美和丑的界限,有时难于断然划分。化腐朽为神奇的美术确实存在着,怎样使美和丑的矛盾归于统一,全在艺术家创造性地运用审美的原理和艺术的法则来反映现实世界。毕加索的《哭泣的女人》采用了立体主义的分解与组合手法,表现了战争给人类带来的痛苦与忧虑。凡高的《星月夜》那动荡、闪烁的星空和景物表现出他独特的性格和躁动不安的潜意识活动。这些作品都表现出画家独特的认识、感情与个性。也正由于这一特点,历史上形成了各种各样的风格、样式和流派,从而可以满足人们复杂的审美要求。

常言道,“一千个观众就有一千个哈姆雷特”。每个人通过自己的观察、分析和理解,对美术作品必然见智见仁,会产生各种看法和不同评价。但由于每个人的经验、认识能力不同,有些看法也许是十分幼稚、肤浅或不全面的,但他们是认真、真实的,我们应该给予尊重和认可。因为对美术作品的理解本无统一的标准,而且随着年龄的增长和知识的累积,观赏者会逐渐懂得作品的真正内涵。有些人可能会有一些独到的见解,尽管可能不十分确切,但他们可以在审美的探索中思维自由驰骋,审美情感得到充分释放,个性得以张扬,个体价值得以施展,从而也给美术欣赏课的教学方法的创造提供了无限空间。

美术欣赏是一种感情与认识、感受与理解相统一的精神活动。任何美术作品的内容和形式是相互融合、密不可分的,内容是形式的精神内涵,形式是内容的物质外观。美术欣赏的方法和渠道是从外部形式美的感受开始,由表及里地从现象到本质,逐步体察到形象的深层。在美术欣赏过程中,文化素养的高低影响着欣赏者对作品的理解,所以说美术欣赏是一种个人的再创造。当然,美术欣赏是可以通过欣赏实践来学习、掌握和提高的。马克思说:“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏艺术的大众。”我们应该通过这种实践来促进自己全面健康的发展。

DESIGN

第二部分

中国美术欣赏

ART

一、历史悠久的陶瓷艺术

中国是举世闻名的文明古国之一，是世界著名的产瓷国，有着悠久的陶瓷历史。也可以说，中华民族发展史中的一个重要组成部分就是陶瓷发展史。早在欧洲掌握制瓷技术之前一千多年，中国就已经制造出相当精美的瓷器。在我国已发现的7000多处新石器文化遗址中，出土了大量丰富多彩的陶器。中国传统陶瓷的发展，经历了一个相当漫长的历史时期，种类繁多，工艺特殊。所谓“陶瓷”这个词应一分为二地理解为陶和瓷两大类。古代瓷器是由陶器发展而来的，在古代中国的石器时代陶器就十分发达，先民们在对土壤的开垦和接触中，逐渐认识并掌握粘土的可塑性能，在长期的用火实践中懂得了土块经过烧烤之后会变得坚硬，于是人类尝试将粘土制成泥坯，把它烧制成能盛放液体并能耐火烧的陶器。陶器的烧制是经过火的加温改变了原材料的化学性质，这是人类在向大自然斗争中获得的一项划时代的发明创造。

根据其用途，陶器可分为饮食器、炊煮器和储藏器。其中盆、钵、碗、杯、豆、勺等属饮食器；鼎、鬲、甗、釜、灶等属炊煮器；壶、罐、瓶、瓮等属储藏器。饮食器的共同特点是敞口；炊煮器一般都有三足，便于架在火上烹烧，且挪动方便；储藏器外形多取球形或半球形，以获得最大限度的容量。

如果按陶质来分有红陶、灰陶、白陶和黑陶。如以器表装饰情况来划分，则有素陶、彩陶、印纹陶和拟形陶器。装饰纹样有动物、植物和人物，但就彩陶来看，绝大部分是组合方式变化多端的几何纹样。

中国各个时期的陶瓷艺术都有自己的特色，形成了具有中国特有的陶瓷艺术文化。

夏、商、周时期从商朝殷墟的遗址中挖出的陶片、陶罐包括多种款式，有灰陶、黑陶、红陶、彩陶、白陶，以及带釉的硬陶，这些陶器上的纹饰、符号、文字与殷商时代的甲骨文和青铜器有密切的关系。所以商代制陶工艺也得到了普遍的发展，带釉的硬陶在这个时期已经出现了，釉色青绿而带褐黄，胎质比较硬，呈灰白色。

秦汉时期古代的建筑多采用木料来架构，不易久存，所以一些伟大的建筑，如秦代的阿房宫和汉代的未央宫，都无法完整保存下来，但仍可在残存的废墟中发现瓦当及汉砖等遗物，借以略窥古代建筑的规模和陶瓷技术的发展。

唐代，瓷器制作可以说已蜕变到成熟的境界，而跨入真正的瓷器时代。因为陶与瓷的分野，在乎质白坚硬或半透明，而最大的关键在于火烧温度。汉代虽有瓷器，但温度不高，质地脆弱只能算是原瓷，而发展到唐代，不但釉料发展成熟，火烧温度也能达到摄氏一千度以上，所以我们说唐代是真正进入瓷器的时代。唐代最著名的窑为越窑与邢窑。

宋朝时期的陶瓷文化则是集瓷器之大成，从北宋定都开封起，宋代的陶瓷进入了鼎盛时期，“宋瓷”闻名世界。定窑、汝窑、官窑、哥窑、钧窑为五大名窑，形制优美，高雅凝重，不但超越前人的成就，即使后人仿制也少能匹敌。

元代瓷业较宋代衰落，然而这时期也有新的发展，如青花和釉里红的兴起，彩瓷大量的流行，白瓷成为瓷器的主流，釉色白泛青，带动以后

明清两代的瓷器发展。

明朝时期我国的陶艺发展步入新的旅程，明代以前的瓷器以青瓷为主，而明代之后以白瓷为主特别是青花、五彩也成为明代白瓷的主要产品，而景德镇更成为主要的窑厂，规模最大，一直延续明清两代五六百年而不衰，描写当时盛况为“昼间白烟掩空，夜间红焰烧天”。

清朝的瓷器可谓登峰造极。数千年的经验，加上景德镇的天然原料，督陶官的管理，清朝初年的康熙、雍正、乾隆三代皇帝十分重视瓷器的发展，瓷器的成就也非常卓越，使得清代的瓷器制作技术高超，装饰精细华美，成就不凡，各地民窑都极为昌盛兴隆，并取得了很大的成就。尤其西风渐进，陶瓷外销，西洋原料及技术的传入，陶瓷业更为丰富而多姿多彩，是中国陶瓷史上最灿烂的时期。

人面鱼纹彩陶盆，陶质彩绘，高16厘米，口径39.5厘米，仰韶文化，中国历史博物馆藏（图2-1-1）

西安半坡遗址出土。这是仰韶文化半坡类型彩陶的代表作。盆内壁用黑彩绘人面纹和鱼纹，对称排列。人面纹中，眼、鼻、嘴等清晰可辨，头上还有三角形装饰物，两耳旁各有一条小鱼，嘴边衔着两条鱼，构成形态奇特的人鱼合群图案。上古时代，人们对大自然怀有神秘与敬畏感，在早期先民的观念中，人们崇尚图腾说，每一个民族、每一个部落都有自己的图腾。

图2-1-1

目前，很多人认为这种带有神秘色彩的人面纹，必定与半坡氏族公社的某种原始信仰有关，但对其具体含义的解释，则各不相同，或曰祈求捕鱼丰收，或曰祈求生殖繁盛。我们认为，这种人面鱼纹图案可能与当时部落中的祭祀有关，是巫术在古代实用器皿上的一种功能性表现，代表了本部落巫师对自然神灵的崇仰与敬畏。

彩陶漩涡纹尖底瓶，陶质彩绘，马家窑文化，高25.5厘米，口径7厘米，甘肃省博物馆藏（图2-1-2）

甘肃陇西县吕家坪出土。马家窑文化是仰韶文化晚期在甘肃、青海地区的一个分支，这个时期的彩陶越来越借重自然现象与自然之物来作为装饰的纹样。以黑彩绘为主，兼用红色，构图比较复杂，造型丰满浑厚。这幅作品是借助自然中的涡纹作为表现的对象，重在装饰，重在表现一种自然之美。涡纹具有流动的美感，它有一定的秩序感，讲究形的美与神的生动，色块对比强烈，具有较强的视觉冲击力，同时器物的制作工艺也很精美。

蛋壳黑陶杯，陶质彩绘，龙山文化，高26.5厘米，山东省博物馆藏（图2-1-3）

图 2-1-2

图 2-1-3

1973年山东日照东海峪出土。龙山文化是继承仰韶文化与大汶口文化而发展起来的。制陶工艺表现出巨大的进步，陶器胎质细腻，其中又以黑陶为典型。这是龙山文化黑陶中的精品，原是古代一种陶制酒器。侈口、尖唇、深腹、高柄，柄上有镂空装饰，足呈喇叭形，是龙山文化的典型器物。此杯胎质细密，薄如蛋壳，最薄处竟达0.5毫米，通体漆黑透亮，造型灵巧秀致，器形轮廓富有细微的变化，转折有利，有一种挺拔潇洒秀丽的美感。器形表面有些犀利、匀整的平行纹和富有节奏的凹凸纹，是在制作过程中利用轮制法高速旋转的特点，随手制成，它的制作工艺令人惊叹，预示着新石器时代制陶技术已经走向顶峰。

舞蹈纹彩陶盆，陶质彩绘，马家窑文化，高14厘米，口径29厘米，中国历史博物馆藏（图2-1-5）

青海大通县上孙寨出土。在陶盆内壁上，三组相同的舞蹈者立于由四圈平行带纹组成的图案上，其中与人体相接的带纹明显粗于其他三条，根据此时当地的民俗习惯，先民们喜欢在湖边载歌载舞，庆祝丰收，此图表现的就是这种丰收场面，粗线有可能代表湖岸，其他三条平行线可能代表风平浪静的湖面。这三组舞蹈图像中，每组均由5人组成，舞蹈者为正面并列的整齐形象，脑后发辫摆动，腰前飘带飞扬，手拉手踏歌而舞。每组两边舞者的外侧手臂都画成两道，表示空着的臂膀在不断频繁摆动，是当时画匠表现人物连续动作的特殊手法。舞蹈图不仅巧妙地反映出原始人的舞乐活动，也是直接而完整地表现人物活动的最早的绘画作品之一。

图 2-1-5

彩陶人头器口瓶，细泥红陶，新石器时代，高31.8厘米，口径4.5厘米，庙底沟类型，甘肃省博物馆藏（图2-1-6）

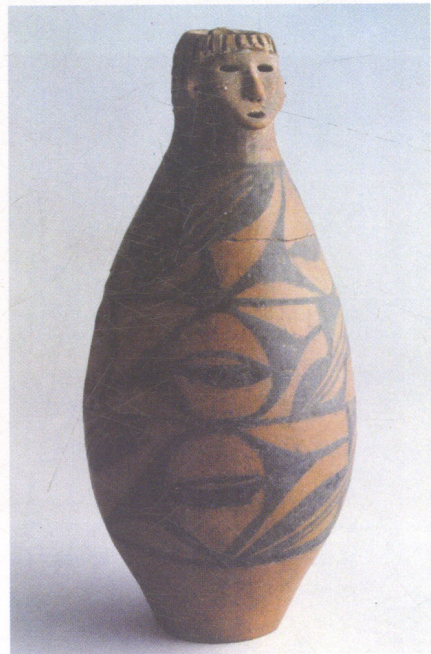

图 2-1-6

1973年甘肃省秦安县邵店村大地湾出土。这件彩陶瓶造型和纹饰都很优美，瓶口是圆雕人头像，头顶有一小圆孔，可能与原始宗教祖先崇拜有关。瓶的造型特别，两头小中间大，腹下部内收，平底。陶瓶腹部的双耳已残，腹部以上施浅色陶衣，以黑彩画三排大致相同的、以弧线三角纹和斜线纹组成的二方连续图案，风格清新，就像人物穿上花衣服。人头像运用了堆雕、雕孔和刻线等不同的雕塑手法，人面五官端正，还能表现出头像的体面区分和转折关系，是现今发现的人像雕塑与实用器物巧妙结合的优秀作品。

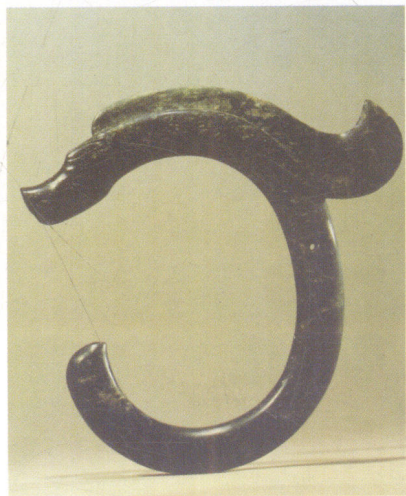

图 2-1-4

蜷曲玉龙，玉质，新石器时代，高26厘米，红山文化，中国国家博物馆藏（图2-1-4）

1971年出土于内蒙古自治区赤峰市。此龙被誉为“中华第一龙”。它不是一般的配饰，而是一种神器，一种红山先民所崇拜的代表其祖先神灵的图腾。造型呈优美的虹形曲线，遒劲生动，雕功精妙，琢制精细，表现出高度的艺术水平。