



中等师范学校教科书美术第三册

# 教学参考书

(供三年级使用)

CRL  
8  
G6

中等师范学校教科书美术第三册

# 教学参考书

(供三年级使用)

三年制中师美术教材编写组编

人民美術出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

中等师范学校教科书美术第三册教学参考书 / 常锐伦主编; 三年制中师美术教材编写组编. - 北京: 人民美术出版社, 1997, 7  
ISBN 7-102-01769-3

I. 中... II. ①常... ②三... III. 美术-中等学校: 师范学校-教学参考资料 IV. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 08020 号

中等师范学校教科书美术第三册

**教学参考书**

(供三年级使用)

三年制中师美术教材编写组编

人民美术出版社出版

(北京北总布胡同 32 号)

北京市美通印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

1997 年 7 月第一版第一次印刷

开本: 787×1092 毫米 1/16 10.75 印张

ISBN 7-102-01769-3/G·246 (课)

定价: 25.00 元

主 编 常锐伦

副 主 编 贾永林 李大昌

编 写 作 者

美术欣赏 奚传绩 常锐伦

简 笔 画 李大昌

写 意 花 鸟 踪岩夫

山 水 画 踪岩夫

设计 与 制 作 杨嘉栋

粘 贴 画 祝 琪 杨 桐

服 装 与 服 饰 欧京海

幻 灯 片 杨嘉栋

统 计 图 表 杨嘉栋

乡 土 美 术 曹望智

儿 童 美 术 常锐伦

教 育 理 论

责 任 编 辑 张俊国 欧京海

张 桦 王振华

装 帧 设 计 李文昭

# 目 录

## 第一单元 美术欣赏

|     |                    |    |
|-----|--------------------|----|
| 第一课 | 外国古代绘画艺术 .....     | 1  |
| 第二课 | 外国近代绘画与雕塑艺术 .....  | 6  |
| 第三课 | 外国现代绘画与雕塑艺术 .....  | 13 |
| 第四课 | 外国现代建筑艺术 .....     | 19 |
| 选修课 | 美术欣赏               |    |
| 第一课 | 内容与形式 题材与主题 .....  | 23 |
| 第二课 | 传神 气势 气韵 意境 .....  | 31 |
| 第三课 | 风格 格调 内蕴 .....     | 41 |
| 第四课 | 传统美术与现代美术的探索 ..... | 51 |

## 第二单元 简笔画

|     |                   |    |
|-----|-------------------|----|
| 第一课 | 教学简笔画的作用和类型 ..... | 70 |
| 第二课 | 教学简笔画的设计与运用 ..... | 73 |
| 第三课 | 简笔画应用练习 .....     | 76 |

## 第三单元 写意花鸟画

|     |                  |    |
|-----|------------------|----|
| 第一课 | 写意花鸟画的基础知识 ..... | 78 |
| 第二课 | 写意花鸟画的基本画法 ..... | 81 |
| 第三课 | 写意花鸟画的创编 .....   | 83 |

## 第四单元 山水画

|     |              |    |
|-----|--------------|----|
| 第一课 | 树的画法 .....   | 85 |
| 第二课 | 石的画法 .....   | 87 |
| 第三课 | 水和云的画法 ..... | 88 |

## 第五单元 设计与制作——废弃物的再利用设计练习

|     |               |    |
|-----|---------------|----|
| 第一课 | 蛋壳造型 .....    | 90 |
| 第二课 | 废旧纸造型 .....   | 92 |
| 第三课 | 纸盒造型 .....    | 94 |
| 第四课 | 瓶罐造型 .....    | 96 |
| 第五课 | 废旧纺织物造型 ..... | 98 |

|     |                |     |
|-----|----------------|-----|
| 第六课 | 卵石画和卵石造型 ..... | 100 |
|-----|----------------|-----|

## 选修课 设计与制作——趣味纸造型

|     |                |     |
|-----|----------------|-----|
| 第一课 | 吉庆字的立体造型 ..... | 102 |
| 第二课 | 剪折纸造型 .....    | 103 |
| 第三课 | 纸筒造型 .....     | 104 |

## 第六单元 粘贴画

|     |           |     |
|-----|-----------|-----|
| 选修课 | 粘贴画 ..... | 108 |
|-----|-----------|-----|

## 第七单元 服装设计与服饰文化

|      |             |     |
|------|-------------|-----|
| 第八单元 | 幻灯片制作 ..... | 128 |
|------|-------------|-----|

## 第九单元 统计图表

## 第十单元 乡土美术

|     |                 |     |
|-----|-----------------|-----|
| 第一课 | 云南乡土美术 .....    | 130 |
| 第二课 | 蜡染 .....        | 132 |
| 第三课 | 扎染 .....        | 133 |
| 第四课 | 民族服饰与挑花刺绣 ..... | 133 |
| 第五课 | 陶艺——版纳黑陶 .....  | 134 |

## 第十一单元 儿童美术教育理论

|      |                         |     |
|------|-------------------------|-----|
| 第一课  | 美术教育是现代教育的重要环节 .....    | 135 |
| 第二课  | 儿童造型活动的发展阶段、特征及心理 ..... | 141 |
| 第三课  | 如何辅导儿童的造型活动 .....       | 143 |
| 第四课  | 美术教学的原则与基本方法 .....      | 143 |
| 选修课  | 儿童美术教育理论                |     |
| 第一课  | 小学美术教师的职责 .....         | 150 |
| 第二课  | 美术教学的准备工作——备课 .....     | 151 |
| 第三课  | 美术教学的实施——上课 .....       | 152 |
| 第四课  | 评估美术课堂教学的基本标准 .....     | 154 |
| 电脑绘画 | .....                   | 159 |

# 第一单元 美术欣赏 (4课时)

## 一、单元教学内容

本单元教学内容为美术欣赏,共4课,都是外国美术欣赏,是上一册外国美术欣赏的继续。这4课,按照美术门类和时代,分成外国古代绘画艺术、外国近代绘画与雕塑艺术、外国现代绘画与雕塑艺术、外国现代建筑艺术4课。

## 二、单元教学目的

通过本单元的教学,使学生进一步理解绘画、雕塑、建筑艺术的主要特点及其基本的欣赏方法;同时了解外国古代绘画、近代绘画与雕塑、外国现代绘画与雕塑以及外国现代建筑艺术的主要成就和特点,提高艺术鉴赏力和艺术欣赏水平。通过欣赏外国优秀的美术作品,达到开阔视野、增长知识、热爱世界文明成果,陶冶思想情操和培养良好的素质的目的。

## 第一课 外国古代绘画艺术 (1课时)

### 一、教材分析

#### (一) 教学目的

通过本课的教学,使学生对外国古代绘画艺术的一些名作有所了解,有所认识,达到开阔眼界、增长知识、陶冶情操、提高艺术鉴赏力和艺术欣赏水平的目的。

#### (二) 教学重点与难点

本课的教学重点是欧洲文艺复兴时期的绘画艺术欣赏。这是因为欧洲文艺复兴时期的绘画艺术是西方古代绘画艺术的第一个高峰,影响很大。

本课的难点是历史跨度大,上自旧石器时代晚期,下至欧洲文艺复兴时期。对于它们的历史文化背景,教材中无法一一介绍,而这又是欣赏和理解美术作品的基础。

#### (三) 课本版面分析

本课共占3个版面,采用文图结合的办法编排。图片排列大体上是以时间先后为序。

#### (四) 作业要求

本课有两道复习思考题。第一道题主要是要求学生领会人类最早的艺术作品一开始就是与当时人类的生活密切相关的,以加深学生对艺术与社会生活关系的理解。第二道题是本课教学重点方面的问题。题目本身比较概括,可

以从多方面去引导学生深入思考,例如可以引导学生着重理解欧洲文艺复兴时期绘画的主要成就、主要特点,也可以要求学生认真分析课本中提供的欧洲文艺复兴时期的4幅名画。

### 二、教学建议

(一) 本课所选欣赏作品少而精。欣赏每一件作品时应尽可能将有关的历史、文化背景知识扼要地介绍给学生,以帮助学生更好地理解作品。但要注意不要以此代替对作品的艺术分析。

(二) 本课内容包括三部分:第一部分是旧石器时代晚期的洞穴壁画,即通常所说的原始社会的绘画;第二部分是古罗马时期的壁画;第三部分是欧洲文艺复兴时期的绘画。前两部分各选1幅作品,最后部分选择了4幅作品,是本课的教学重点。

### 三、教学内容资料

#### (一) 教学内容

本课课文分成7个自然段落。

第一段是概述。首先说明本课所说的外国古代绘画艺术所包括的范围,由于篇幅有限和为了突出重点,只限于西方即欧洲的古绘画艺术。这主要是因为,欧洲古代绘画艺术源远流长,自成体系,且影响深远。其次,简要地

点明欧洲古代绘画艺术在各历史时期的主要成就和主要特点。

第二段是讲欧洲原始洞穴壁画的共同特点和这些洞穴壁画的主要作用。

第三段是对本课所选的古罗马庞贝城的壁画《摘花的仙女》的简要的评析。

第四段是介绍欧洲文艺复兴时期意大利最杰出的美术家达·芬奇的绘画名作《最后的晚餐》。

第五段是介绍欧洲文艺复兴时期意大利另一杰出的美术家拉斐尔的绘画名作《椅中圣母》。

第六段是介绍欧洲文艺复兴时期尼德兰（即现在的荷兰、比利时、卢森堡和法国东北部的一些地区）著名画家、油画发明者扬·凡·埃克的重要代表作《阿尔诺非尼夫妇像》。

第七段是介绍欧洲文艺复兴时期尼德兰另一著名画家勃鲁盖尔的代表作《冬猎》。

## （二）作品分析

拉斯科洞穴公牛大厅壁画（旧石器时代晚期）

现已发现的大量的原始洞穴壁画（又称“原始岩画”，因它主要是画在原始洞穴的岩石上而得名），是探讨艺术的起源和人类审美意识的产生的最重要的宝贵资料。

最早发现的洞穴壁画，是1879年夏天发现的西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画。课本中所选的法国拉斯科（又译作“拉斯科克斯”）洞穴壁画，是1940年发现的，是目前已发现的原始洞穴壁画中规模最大的一个。

拉斯科洞穴位于法国多尔多涅省蒙尼克镇附近。1940年，4个小孩因寻找他们丢失的狗，无意中发现了这一洞穴。

拉斯科洞穴包括前洞、后洞、边洞三部分。前洞像个大厅，因岩壁的壁画中6头大公牛的形象非常突出，而被人称作“公牛大厅”。此厅长约30米，宽10米。壁画就在四周的岩壁上，采用刻与画并用的技法。6头巨大的黑色野牛，有节奏地一头接着一头，好像是为了

体现一种对称的意图。所以，专家们称这种现象为具有初步的构图意识。这些大公牛的整体造型强健有力，尤其是它们的头部刻画得更为逼真生动。虽然只是用单色涂绘，没有浓淡虚实的渲染，却能表现出它的体积感，体现了惊人的写实技巧。整个壁画线条粗壮有力，形态生动，气势宏伟。还应注意的是，这几头大公牛的形象是覆盖在其它的形象之上。从画面上看，在它们的下面叠压着红色的牛、鹿、熊等动物。这种相互叠压的现象在拉斯科洞穴壁画中随处可见。据专家们实地辨认，这些叠压现象最多的达14层之多。这说明这些壁画不是同一个时期完成的。当然，要断定它们的具体年代是非常困难的。据考古学家们利用死亡生物体中碳-14不断衰变的原理进行断代的技术（考古学上称为“碳-14测定”）对拉斯科洞穴出土的遗物的测定，拉斯科洞穴壁画的年代距今约一万五千年左右。

当时的人类之所以在洞穴内画了这许多野生动物，是和当时人类处在狩猎时代分不开的。他们依靠捕获野兽为生。但那时的生产工具只不过是简单的石器，这种十分低下的生产工具使当时的人类对周围的一切事物包括野兽非常敬畏。原始社会人类思维的最主要的特点是万物有灵。山川草木、鸟兽虫鱼，在他们看来都是有灵的，并且都可以与人交感，即模仿一事物就可以在任何距离内影响该事物。这就是原始社会人类普遍存在的、渗透到了原始人生产和生活各个方面的交感巫术。因此，原始社会的人类之所以在洞穴岩壁上描绘了许多种野生动物，其目的是为了捕获这些野生动物，以维持他们的生存与发展。同时，由于他们经常与各种野生动物接触，对各种野兽的形体特征有着相当深入的观察研究，所以，当时的人们在描绘这些野兽时，表现出令人惊叹的写实能力。这说明人类最早的艺术所表现的内容是与当时人们的劳动和生活密切相关的。

摘花的仙女（罗马庞贝壁画）

古希腊和古罗马的雕塑艺术和建筑艺术的

成就非常突出。这在第二册第一单元第七、第八课美术欣赏中已经谈到。古希腊、古罗马绘画方面的成就，由于绘画作品比雕塑、建筑更难保存，所以，至今遗物甚少，古希腊的绘画尤其罕见。只有古罗马的绘画，由于古城庞贝的失而复得，使一些珍贵的古罗马绘画得以保存下来。

庞贝是古罗马著名的城市，遗址在今意大利那不勒斯市东南 23 公里处。公元 79 年因附近的维苏威火山突然爆发而与邻近的两座城市被埋于火山灰下。1748 年 3 月开始发掘，至今古城遗址三分之二以上已发掘完毕。由于古城是埋于火山灰下，古城遗迹保存较完整。一些壁画也得以较好地保存下来。教材中所选的《摘花的仙女》便是其中重要的作品。

这一作品虽然只是壁画的残片，但人物形象十分完整。妇女的造型生动而又具有很强的立体感和强烈的动态。由此可见，西方绘画以明暗造型的体系至此已经成熟。尤其难得的是，通过仙女摘花的动作和轻快优美的步伐，将春天的气息渲染得十分动人，使整个画面洋溢着浓厚的抒情气氛，使人仿佛能感受到花园里清晨的阳光和拂面而来的微风。

#### 最后的晚餐 达·芬奇（意大利）

欧洲文艺复兴时期意大利最著名的画家达·芬奇的《最后的晚餐》是世界美术史上不朽的名作。

关于欧洲文艺复兴时期的历史背景以及文艺复兴运动的性质，中等师范学校教科书美术第二册教学参考书第 55 页已经介绍，此处不再重复。这里着重分析这一作品的思想内容和艺术成就。

列奥纳多·达·芬奇（1452~1519 年）是文艺复兴时期意大利最杰出的画家、科学家和发明家。他与同时期的米开朗基罗和拉斐尔合称意大利文艺复兴“三杰”。

壁画《最后的晚餐》是达·芬奇为意大利米兰圣马利亚·格拉契修道院食堂所创作的作品。始于 1495 年，1497 年完成。至今仍保存

在原处。此画应用油性蛋剂颜料，高 484 厘米，宽 880 厘米。

这一作品取材于基督教圣经中关于耶稣被他的十二门徒之一犹大出卖的传说，因耶稣在耶路撒冷被捕以前，与他的圣徒们共进了一次晚餐而得名。在这次晚餐上耶稣宣称十二个门徒之中有人出卖了他。从中世纪开始，这一题材在欧洲绘画中不断得到表现，是欧洲绘画中的传统题材之一，并形成了一套程式化的表现手法。达·芬奇在他的《最后的晚餐》中，突破了以前这一传统题材程式化的表现手法，紧紧抓住耶稣在与十二个门徒共进晚餐时，突然说出“你们当中有一个人要出卖我”以后，众门徒顿时显出各种不同神态的这个极富表现力的瞬间，着重刻画了各个人物的内心世界，表达了画家对善与恶、美与丑、崇高与卑鄙的鲜明爱憎。作品对人物的微妙的心理描写，达到了空前的高度。全画的构图十分完美。横幅的画面以耶稣为中心，组成严格对称的构图。十二个门徒平均分成对称的四组。由于这几组人物之间彼此具有紧密的联系和各种不同的姿态，又显得丰富而统一。此外，在画面空间与背景的处理上，用透视法画出了深远的空间。所有这些，使这一作品成为举世闻名的杰作。

#### 椅中圣母 拉斐尔（意大利）

拉斐尔（1483~1520 年）和达·芬奇、米开朗基罗一样，是欧洲文艺复兴时期意大利最杰出的美术家。他比达·芬奇年轻 30 岁，比米开朗基罗小 8 岁，而且他只活了短短的 37 岁。但是，他善于吸收各家之长，融汇贯通，创造了自己独特的艺术成就和以秀美著称的艺术风格。特别是他创作的圣母像，成为一种理想美的典范。这幅《椅中圣母》是拉斐尔许多圣母像中最精致的一幅。在这一作品中，一位善良、和蔼的母亲取代了神圣、庄严的圣母。她像普通的母亲一样，把自己的孩子耶稣抱在膝盖上，静静地用脸颊亲着自己的孩子，从中可以体会到母亲的一片温情。此外，为了



将圣母、小耶稣和圣约翰三人组合成一个适于圆形画面的构图，拉斐尔作了精心的处理，形成了一个完美无瑕的构图。据说，这画中的圣母的形象是拉斐尔根据自己的恋人弗尔娜丝创作的。这就更说明了拉斐尔笔下的圣母，是体现了理想美的典型形象。作品现藏佛罗伦萨比蒂美术馆。

拉斐尔的著名作品还有：《西斯廷的圣母》、《雅典学院》等。

#### 阿尔诺非尼夫妇像 扬·凡·埃克(尼德兰)

尼德兰即现在的荷兰、比利时、卢森堡和法国东北部的一些地区。这一地区先后受罗马帝国、法兰克王国等的统治。16世纪初成为西班牙王国的属地。由于这一地区处在西欧要道，商业繁荣，是文艺复兴时期资本主义经济最发达的地区之一，因此，文艺复兴时期尼德兰的美术也得到了相应的发展。油画的发明就是尼德兰美术的突出成就。

在油画发明之前，即15世纪中期以前，欧洲的绘画材料是矿粉质颜料，用胶水或鸡蛋清调合。公元1430年左右，尼德兰画家凡·埃克兄弟（兄为胡·凡·埃克，弟为扬·凡·埃克）通过大量实验，发现运用亚麻仁油调色作画，调好的颜料便于用笔，且不易干涸，可以层层敷色，画好后又不易退色，有经久的新鲜感。这种技法很快传到意大利等国，经过许多画家的实践后更加完善，油画从此成为西方的主要画种。扬·凡·埃克的《阿尔诺非尼夫妇像》就是运用新的油画技法创作完成的。

《阿尔诺非尼夫妇像》是件极富独创性的作品。这主要表现在：这种男女组合的全身双人肖像是史无前例的；同时，这一肖像的背景是十分真实的室内景，也是罕见的；此外，这一对夫妇有明确的动作，即正在举行结婚仪式，这也是以前所没有的。当然，在这一作品中，也保留了不少中世纪美术惯用的寓意象征的手法，如鞋子脱在一边表示结婚；小狗象征对爱情的忠诚；新娘的白头巾表示纯洁；绿色长衣象征生育；红色的帐幔代表性的和谐；室

内的吊灯和烛光象征上帝之光；壁上的圆镜代表基督教宣扬的天堂等。它表现了当时尼德兰市民的伦理道德观念。还有一个引人注目之处是画面正中作为背景的墙上的一面小圆镜和画上的签名。

这面小圆镜既是基督教宣扬的天堂的象征，也是室内的重要装饰，同时也是画家借以扩大画面空间、增强艺术表现力的一种手段。画家通过这面小圆镜，把这对夫妇的背影以及观看婚礼的人也画了出来。小圆镜的四周还画有10幅小画，这又一次使我们看到了尼德兰绘画注重细节和精雕细刻的画风。画上的签名是画家本人写上去的，它写着：“扬·凡·埃克在此，1434年。”画家之所以特地留下这样的一个签名，实际上是使这一描绘结婚仪式的作品具有结婚证书的价值。因为，扬·凡·埃克与画中主人公阿尔诺非尼是好朋友，阿尔诺非尼邀请扬·凡·埃克创作此画实际是让画家充当了自己的证婚人。所以，无论从哪方面讲，这都是一幅很有独创性的风俗画性质的肖像画。

作品为英国伦敦国家画廊收藏。

#### 冬猎 勃鲁盖尔(尼德兰)

彼得·勃鲁盖尔(1525/1530~1569年)是欧洲文艺复兴时期尼德兰著名的画家。勃鲁盖尔生于尼德兰的一个农民家庭，一生中画了不少表现农民劳动和日常生活的画，如《农民的舞蹈》、《农民的婚礼》等，造型生动，风格朴实，充满生活气息，是欧洲美术史上最早一位自觉地表现农民生活的画家，所以人称“农民的勃鲁盖尔”。《冬猎》(又名《雪中猎人》)是勃鲁盖尔重要的代表作。画家把对大自然的赞美和对人的劳动生活的赞颂和谐地结合在一起，自然景色视野广阔，并且充满了浓厚的生活气息。尤其值得注意的是，勃鲁盖尔出色地运用了文艺复兴时期由意大利著名建筑师和雕刻家布鲁乃列斯奇通过数学运算创立的焦点透视法，在二度空间的平面上真实地再现了冬天的广阔的原野，使画面具有非常逼真

而又生动的空间感。同时，寒冬的气氛在画面上也得到了生动的再现。它充分显示了欧洲绘画到文艺复兴时期不仅在真实而生动地再现客观对象，而且在平面上表现空间感方面，都已取得了突出的成就。欧洲风景画至此也已完全成熟。

作品为西班牙马德里普拉多博物馆收藏。

### （三）专业名词注释

**巫术：**原始宗教出现之前的一种“准宗教现象”。起源于原始社会的早期，是自发形成的。它是早期原始社会的人类为实现影响或控制自然力而采用的一种自信的方法，是原始人试图掌握世界的一种方式。它与宗教之不同在于尚不涉及神灵观念，且不是对客体加以神化、向其敬拜求告，而是力图影响或控制客体。各种宗教产生后，巫术在有些宗教中仍继续流行。在阶级社会，巫术常被用作装神弄鬼进行欺骗的工具。

**基督：**一译“基利斯督”，源于希腊文，原意为上帝所差遣的救世主。这是基督教对耶稣的专称。所以，基督与耶稣都是指基督教信奉的同一个神灵。

**圣母：**基督教所称的“圣母”是指基督教《圣经》故事中耶稣的母亲马利亚（一译“玛利

亚”）。据《圣经》载，马利亚是童贞女，由“圣灵感孕”而生耶稣。后随其夫约瑟遵照罗马皇帝命令到祖籍伯利恒登记户籍，在客店的马棚中生下耶稣。因希律王图谋杀害耶稣，与夫共携耶稣出奔埃及。希律王死后始返加利利的拿撒勒居住。基督教尊之为“圣母”，并相信她死后，灵魂和身体重新结合升入天堂。在基督教美术中，圣母马利亚的形象极其丰富。文艺复兴以前，圣母的形象都加以神化。文艺复兴时期开始改变这种现象，其中尤以意大利著名画家拉斐尔笔下的圣母像最富于人间母性的特色。

### 参考书目

《外国岩画发现史》，陈兆复、邢琏著，上海人民出版社 1993 年 6 月版。

《艺术发展史》，〔英〕贡布里奇著，范景中译，天津人民美术出版社 1988 年版。

《文艺复兴欧洲艺术》（上）（下），原苏联艺术科学院美术理论与美术史研究所编，严摩罕等译，人民美术出版社 1985 年 6 月版。

《文艺复兴艺术鉴赏》，〔意〕弗拉维奥·孔蒂著，李宗慧译，北京大学出版社 1988 年 3 月版。



## 第二课 外国近代绘画与雕塑艺术 (1课时)

### 一、教材分析

#### (一) 教学目的

通过本课的教学,使学生对外国近代绘画与雕塑艺术的一些名作有所了解,有所认识,藉此提高欣赏外国绘画与雕塑艺术的能力,同时达到开阔眼界、增长知识、陶冶情操、提高艺术鉴赏力的目的。

#### (二) 教学重点与难点

本课的教学重点从绘画方面来讲,着重引导学生了解各种不同的艺术风格的主要特点;从雕塑方面来讲,着重引导学生理解肖像雕塑和纪念碑雕塑的特点及其不同的表现手法。

本课的难点是正确理解课本选用的绘画作品体现的艺术风格的主要特点,以及课本所选的雕塑作品所表现的人物的经历、性格特征和历史评价。

#### (三) 课本版面分析

本课共占3个版面,也是采用文图结合的办法编排。作品的排列大体上以时间先后为序,先绘画,后雕塑。

#### (四) 作业要求

本课有两道复习思考题。第一道题目的在于更好地引导学生独立思考,加深对自己喜欢的作品的理解。第二道题旨在引导学生理解纪念碑雕刻可以运用不同的表现手法,以加深对作品的理解。

### 二、教学建议

(一) 本课所选欣赏作品少而精,都是世界美术史上名家的重要代表作,而且每一件作品都具有鲜明的个性,有的还涉及到美术史上的重要流派。有关这些方面,教师在讲解时都要给予充分的注意。

(二) 课本所选的3件雕塑作品,表现的都是真实的历史人物和历史事件,为了使学生更好地理解这些作品,教师应将这些历史人物和历史事件加以必要的介绍。

### 三、教学内容资料

#### (一) 教学内容

本课分为10个自然段落。

第一段说明外国近代绘画与雕塑艺术,在时间和地区上的界定。有关外国绘画、雕塑的历史分期,可谓众说纷纭,至今没有定论。这是一个比较复杂的学术问题。本课所采用的历史分期,大体上是按照一般的历史分期,这样便于学生理解。

第二段说明欧洲近代绘画与以前的欧洲绘画相比,所产生的主要变化。本课所选择的供学生欣赏的作品是这些变化的具体体现。

第三段是简要介绍17世纪荷兰最杰出的画家伦勃朗的群像肖像画的代表作《杜普教授的解剖学课》,同时阐明伦勃朗绘画的主要艺术特色。

第四段是简要介绍17世纪西班牙最杰出的画家委拉斯凯兹的肖像画的代表作《宫女》,同时阐明委拉斯凯兹绘画艺术的主要特色。

第五段是简要介绍18世纪末至19世纪初法国杰出画家达维特(又译作“大卫”)的肖像画代表作《赛里基亚夫人和她的儿子》,同时阐明法国新古典主义美术艺术风格的主要特点。

第六段是简要地说明19世纪法国重要画派——印象画派(又称“印象主义”画派)的主要特点。同时以有“印象画派之父”之称的莫奈的重要代表作《青蛙塘》为例,进一步说明印象画派的主要特点。

第七段说明本课所欣赏的外国近代雕塑艺术,是肖像雕塑和纪念碑雕塑的优秀作品。

第八段是简要地介绍18世纪末法国著名肖像雕塑家乌东的杰作《伏尔泰坐像》。

第九段是简要地介绍18世纪法国另一著名雕塑家法尔柯涅为当时俄国创作的著名的《彼得大帝纪念碑》。

第十段是简要地介绍19世纪法国最杰出

的雕塑家罗丹的不朽的纪念碑雕刻《加莱义民》，突出这一雕刻在欧洲纪念碑雕刻中的创造性。

## （二）作品分析

杜普教授的解剖学课 伦勃朗（荷兰）

伦勃朗（1606~1669年）是17世纪荷兰最伟大的画家。不仅是杰出的油画家，而且是著名的铜版画家。他在肖像画、风俗画、风景画等方面都有很深的造诣，从而使他在美术史上与达·芬奇等人一样享有崇高的地位。

伦勃朗出生在莱顿一个磨坊主家庭，受过较好的教育，并进过大学，但不久离校学画。21岁时已掌握了油画和铜版画的基本功，开始形成自己的风格。他在家乡开画室并接受订货。1631年离开家乡定居在荷兰最大的城市阿姆斯特丹，很快就成为当地著名的肖像画家。1634年他与富商小姐莎斯基亚结婚。自此至1642年他创作了许多肖像画，受到新兴资产阶级的普遍欢迎。1642年后，他的生活和境遇发生了急剧的变化。因他不顾订户的要求坚持自由创作的《夜巡》一画，引起了美术界有名的《夜巡》诉讼案，由此失去了新兴资产阶级对他的普遍赞赏。同年，他的爱妻病逝。后又因伦勃朗和女仆结合，引起亲属们的强烈不满，以至诋毁他的声誉，霸占他的财产，最后终使伦勃朗陷于困境不得不搬到贫民区居住。但伦勃朗在艺术上并没停步。相反，由于他这时结交了中下阶层的市民，其艺术视野更为广阔，使他的艺术达到了顶峰。在他完成晚年最著名的代表作《呢布业同业公会理事》后，他的后妻和他唯一的儿子相继离开人间。1669年10月4日，这位最杰出的荷兰画家也终于在极端贫困中与世长辞。虽然他的遗物只有画具和破旧的衣衫，但是他却给人类留下了一大批极其珍贵的艺术遗产（600幅油画、1300幅版画和2000幅左右的素描和速写）。

在伦勃朗的大量作品中，肖像画占了很大的比重。他笔下的人物形神兼备、栩栩如生。他画的许多自画像，更反映出他一生曲折的经

历。他画的团体肖像画突出地体现了他的艺术理想。《杜普教授的解剖学课》就是他成名的第一幅团体肖像画。

伦勃朗创作这幅团体肖像画时年仅26岁。此画构思巧妙。伦勃朗将委托他作画的8个外科医生，画成一幅情节性的风俗画。8个外科医生中的医学博士杜普教授“扮演”给学生解剖尸体并进行讲解的角色。画面右下角画了一本解剖手册，以进一步突出这一主题。为了满足订画者的要求，画家将8个外科医生的姓名写在中间一个人物手里拿着的一张纸上。为了突出各个人物的面貌特征和全画的主题，伦勃朗运用了强烈的明暗对比，来自左边的一道光使尸体和主要人物的脸、手显得十分清楚。这种善于运用明暗对比来突出人物和主题的手法，正是伦勃朗艺术风格的重要特征之一。

此油画1632年作，162.5×216.5厘米，海牙毛里茨博物馆藏。

宫女 委拉斯凯兹（西班牙）

委拉斯凯兹（1599~1660年）是17世纪西班牙最杰出的画家，与鲁本斯、伦勃朗合称17世纪欧洲三大油画家。他出身于西班牙南部的工商业城市塞维拉。12岁进入当地著名画家埃雷拉画室学画，不久改从博学善教的画家帕契柯学习，他从那里掌握了比较扎实的写实能力。早期作品如《煎鸡蛋的老妇》（1618年）、《塞维尔的卖水者》（1619年）真实地描绘了他家乡普通人的生活。画风写实，运用强烈的明暗对比。1623年他应召到首都马德里为国王菲利普四世画像，一举成名，被任命为宫廷画师。由于在宫廷有机会接触丰富的艺术收藏品，他的艺术视野大为开阔。尤其是后来两次去意大利，深受文艺复兴盛期诸艺术家特别是提香的影响，他的艺术更加完美。他终身在宫廷工作，担任宫廷首席画师，直到宫廷总管。最后在繁杂的事务中劳累而死。

委拉斯凯兹一生创作了大量的肖像画、神话故事、风俗画。其中《教皇英诺森十世》、《布立达的投降》、《宫女》和《纺纱女》是他

的代表作品。

油画《宫女》是委拉斯凯兹晚年在繁杂的宫廷事务中挤时间完成的一幅杰作。对于这一作品的解释，即使在西班牙学术界也有争议。现在认识越来越趋向一致。从表面上看，这幅画的主要描绘对象好像是处于画面中心的小公主玛格利特和侍候她的宫女们。但仔细看一下画面的其他部分，就会发现画面左侧站在巨幅画布前面的委拉斯凯兹正专注地注视着什么。他身后的一面镜子中映出了西班牙国王和王后的像，这暗示着委拉斯凯兹正聚精会神地给国王与王后画像。委拉斯凯兹所在的房间内的陈设和他面前的大画布表明这正是国王与王后为委拉斯凯兹专门设置的大画室。看似画面主角的小公主实际上是突然闯进他的画室来的，而小公主向前注视的目光，也正是朝着她面前的父母亲。委拉斯凯兹的这种利用镜子扩大画面空间的手法，是从文艺复兴时期尼德兰著名画家扬·凡·埃克的《阿尔诺非尼夫妇像》一画中受到了启发，因为这幅作品当时正收藏在西班牙宫廷，作为西班牙宫廷首席画师的委拉斯凯兹完全有可能看到它。当然，委拉斯凯兹之所以构思这样一件作品，还有他的一番苦衷，那就是借此给自己留下了他唯一的自画像。此外，委拉斯凯兹在这一作品中，把奔放的笔触与准确的色彩结合起来的造型方法，与那些先画素描稿，再步步深入的古典主义技法形成了鲜明的对照，给后来的油画以重要的影响。

此画 1656 年作，276×318 厘米，西班牙马德里普拉多博物馆藏。

赛里基亚夫人和她的儿子 达维特(法国)

达维特(又译作“大卫”)(1748~1825年)是法国大革命时期最著名的画家。他生于巴黎，早年从皇家绘画雕刻学院的历史画家维恩学画。1774年获得去罗马深造的大奖。翌年前往意大利研究美术，参观艺术古迹，深受古典艺术的影响。1780年，达维特回到巴黎，创作了古罗马历史题材的《沦为乞丐的贝里塞利》，受到了法国著名启蒙思想家、美学

家狄德罗的好评。1784年再次去罗马，创作了著名的《荷拉斯兄弟的宣誓》，歌颂古罗马人为了国家利益而大义灭亲的英雄主义精神。此画于法国大革命前夜在巴黎展出时，引起了革命群众的强烈共鸣。大革命爆发的1789年，他又创作了著名的《处决了自己儿子的布鲁图》，再一次颂扬为了国家利益而大义灭亲的英雄主义精神。大革命爆发后，他积极投身革命运动，是左派(即雅各宾党)的重要成员。他的创作与当时的革命斗争紧密结合，素描稿《网球场的宣誓》、油画《马拉之死》便是其中最著名的代表作。雅各宾党失败后，他曾被捕入狱。拿破仑执政后，他曾任拿破仑的首席画师，创作了著名的《加冕式》，同时创作了一批巴黎上层人物的肖像画，如著名的《雷卡米亚夫人》。拿破仑失败，反动的波旁王朝复辟，他又再次遭到迫害。1816年他被流放到比利时，直到1825年客死异国。综观他的一生，他的艺术是严肃的，而且画风严谨，技法精湛，富有艺术感染力，充分体现了新古典主义美术的特色。它在反对罗可可艺术的陈腐画风，恢复古代优良的绘画传统方面，建立了不可磨灭的功绩，对后来法国美术的发展有重要的影响。

《赛里基亚夫人和她的儿子》，是达维特肖像画的代表作之一。画中的人物是他的女儿及外孙。像他的其他肖像画一样，背景总是很简略的，人物形象则十分突出。人物造型和构图都十分讲究，整个作品给人以单纯、庄重而又典雅的感觉，鲜明地体现了19世纪法国古典主义的艺术风格。

此画 1795 年作，131×96 厘米，巴黎卢浮宫藏。

青蛙塘 莫奈(法国)

莫奈(1840~1926年)是最典型的印象派画家，而且是印象派(详见后面的专业名词注释)绘画的创始人之一，人称“印象派之父”。他蔑视各种陈规旧习，重视对现实的观察研究，追求表现瞬间的视觉印象，根据画家

的感觉和经验作画。为此，他经常到各地旅行写生，观察大自然景色的变化，捕捉阳光、空气在物体上的微妙变化。他的一生精力主要用在外光的探索上。他对自然界光色的追求在晚年创作的《睡莲》中达到了高峰。《青蛙塘》是莫奈创作盛期最典型的印象派风景画之一。它描绘的是法国日瓦尔小镇附近塞纳河上一个著名的水上游乐园。印象派画家们经常在这里聚会、写生。莫奈与雷诺阿曾经同时画过这一题材。他在这一作品中，已明显地运用分割的大笔触，借以描绘水面上的光波纹。这些富有节奏感的笔触所表现出来的光的波动，突出地给人以波光闪耀的感觉。此外，这一作品在构图上也很有特色，这主要表现在水中游艇的排列呈放射形状。加上桥的向画面外延伸的线条，使人感觉到画面虽小，但水面似乎很宽广。

此画 1869 年作，74.6×99.7 厘米，纽约大都会艺术博物馆藏。

#### 伏尔泰坐像 乌东（法国）

乌东（1741~1828 年）是 18 世纪末至 19 世纪初法国最杰出的肖像雕塑家。他一生创作的 160 多件各种形式的肖像雕刻，大多是刻画当时站在时代前列的先进人物，如美国总统华盛顿、法国著名戏剧家莫里哀、著名启蒙思想家、美学家狄德罗等。《伏尔泰坐像》便是他著名的作品之一。伏尔泰（1694~1778 年）是法国著名的哲学家、历史学家、作家和启蒙思想家。他因反抗封建专制而两次入狱，以后又被放逐国外，直到逝世前 3 个月，他才回到离别 30 年的祖国。乌东有幸得到这位饱经风霜的老人的许可，给他制作了面模。乌东根据面模创作了好几件不同形式的伏尔泰雕像。这位伟大的启蒙思想家和反封建的斗士，虽然已风烛残年，但他身上依然体现出锋芒毕露的才智、敏锐的洞察力和战斗的热情。他身穿的古罗马式长袍，一方面掩盖了老人瘦弱的身躯，同时不失其年迈体弱的真实性；另一方面，又使雕像具有雄浑、庄严的感觉，加强了这位思

想家巨大的内在精神力量。

尤其值得注意的是，雕塑家乌东除了在整个形象上表现出伏尔泰的形貌和个性特征外，还特别着重刻画伏尔泰的富有个性特征的嘴。因为，伏尔泰在青年时期即以俏皮的警句而闻名于当时具有自由思想的社交界。机智俏皮、话锋尖锐使伏尔泰所具有的对旧制度、旧思想的批判精神显得更加突出。由此可见，乌东正是紧紧抓住了肖像雕塑要在外形到内心都与被表现对象“肖似”的主要特点。

此雕像 1781 年作，坐落在巴黎法兰西喜剧院休息大厅。

#### 彼得大帝纪念碑 法尔柯涅（法国）

法尔柯涅（1716~1791 年）是 18 世纪法国著名雕塑家。他的雕塑作品在法国皇帝路易十五的情妇、巴黎社交界著名人物蓬巴杜夫人的赞助下，曾成为路易十五时期艺术风格的一种典型。但是，真正使他名垂史册的却是为当时俄国创作的著名的《彼得大帝纪念碑》。彼得大帝（又称“彼得大帝一世”，1672~1725 年）是俄国伟大的政治家和改革家。在他执政的 25 年时间里，他发动了一系列涉及行政、工业、商业、技术和文化的改革；他不断研究发达国家的经验，聘请许多外国专家；他倡导非教会的教育；积极提倡翻译西欧各国的书籍等，使落后的俄国逐渐富强起来，从而成为推动俄国历史进步的重要人物。

公元 1766 年，彼得大帝的继承者俄国女皇叶卡捷琳娜二世（1729~1796 年），根据法国著名启蒙思想家、美学家狄德罗的建议，邀请法国雕塑家法尔柯涅去俄国创作彼得大帝纪念碑。法尔柯涅由于受到当时法国启蒙思想家狄德罗等人的影响，从当时进步的立场出发，把彼得大帝塑造成一个叱咤风云的英雄人物。他骑着骏马在奔驰中突然勒住马头，充满了豪迈的气概。尤见匠心的是，雕像的底座由巨大的整块花岗岩雕刻成，形似波涛汹涌的浪潮，它象征着彼得大帝的改革是在克服重重惊涛骇浪中进行的，从而使雕像和纪念碑底座统一在

同一个崇高的主题之中，雕像与基座取得了高度的统一，进一步突出了彼得大帝的英雄气概，深化了这一纪念碑的崇高主题。俄罗斯许多进步思想家、作家都赞美过这座纪念碑。例如，普希金为此写了长诗《青铜骑士》。

雕像 1782 年完成，坐落在俄罗斯圣彼得堡涅瓦河畔的参议院广场。

### 加莱义民 罗丹（法国）

奥古斯特·罗丹（1840~1917 年）是 19 世纪法国最杰出的雕塑家，也是世界雕塑史上承前启后的一代大师。他一生创作了许多著名的雕塑作品，如《青铜时代》、《思》、《地狱之门》、《思想者》、《美丽的欧米哀尔》（又译“老妓女”）、《加莱义民》、《巴尔扎克像》等。他的作品的主要特点，一是非常高的艺术技巧；二是对人体艺术的深刻理解和娴熟的表现能力；三是不断地探索和勇于革新的精神，以至他的一些最有特色的作品往往引起激烈的争议。

雕塑《加莱义民》（又译作“加莱市民”）是罗丹应法国加莱市政府的委托，为纪念在 1349 年加莱城被英军围困，为了避免屠城，6 个加莱市民挺身而出，甘愿牺牲自己，以拯救全城人的生命而创作的纪念碑雕刻。罗丹为了更好地表现这个真实而又崇高的历史事件，打破了过去传统的纪念碑雕刻常用的象征手法，选择了一个如实地表现这一历史事件的场面，即 6 个加莱市民根据当时英军提出的苛刻条件，光头，赤脚，以绳子锁颈，并带上加莱城门的钥匙，走出城去任凭英军处死。罗丹在这 6 个人物中，紧紧抓住他们的性格特征和牺牲前的复杂的心理状态，作了深入的刻画。例如，站在中间的长者是高望重的欧斯塔治，他面对死亡，毫无惧色，十分沉静；站在他右边的德埃尔，两手紧握城门钥匙，紧闭嘴唇，毅然挺立，如同不屈的斗士；其他各人都都具有各自的性格特征。

由罗丹口述、葛赛尔记录的《罗丹艺术论》中，葛赛尔曾经详细地谈到他对《加莱义

民》塑造的 6 个人物形象的体会，以及罗丹对葛赛尔的体会的看法和罗丹自己的看法，这是我们欣赏和理解这一作品最好的注释。

葛赛尔说：“你的群像（引者按：指《加莱义民》），位置在中间的那一个，最先引人注目；用不着怀疑，这位就是欧斯塔治·德·圣彼埃尔。他低下头，须发长长的，严肃而可敬；他毫不迟疑，毫无恐惧。他从容前进，眼睛转向自己身内的灵魂；如果他有些蹒跚，那是因在长期的围城中他受到种种困难和饥饿。是他鼓舞了其他的人——他第一个挺身而出，甘愿牺牲，作为 6 义士之一。按照战胜者的媾和条件，这 6 个人的死可以避免屠城。

“在他旁边的那一位也同样勇敢，虽然他不为自己伤心，但全城的降服使他感到无比的痛苦。他手里拿着将要交给英国人的城门钥匙，挺直身子，想找到一些力量来忍受这不可避免的屈服。

“和他们并列在一起的，靠左边的那个人，比较缺少勇气；因为他走路过于匆忙，好像下了决心以后，但求尽可能地缩短那分隔自己的生存与死亡的时间。

“在他们后面，有一个义民双手紧捧着脑袋，沉溺在极端的失望中；也许他想着他的妻子、他的儿女、他的亲友——将要遗留在一无依靠的生活中的那些人。

“第五个义民用手遮眼，好像要驱散一个可怕的噩梦。他东倒西斜，因为死亡使他如此地恐惧。

“最后，第六个义民比其他几个都年轻，他似乎还犹豫不决。他愁眉苦脸，无限忧伤，是不是念念不忘情人的倩影呢？……但是他的同伴往前走，他在后面跟随着，好像向那‘命运’的斧子伸长颈项。

“此外，虽然这 3 位加莱义民不如前 3 位那样勇敢，他们应该同样受人尊敬；因为他们的牺牲越大，他们的爱国热忱越显得有价值。

“所以，通过你的《义民》，可以看到他们由于欧斯塔治·德·圣彼埃尔的威严和榜样，正逐渐受到他的影响，一个个决心前往。

“无可置辩地，这是最好的证据，来说明你对艺术的戏剧性的那种见解。”

罗丹说：“亲爱的葛赛尔，如果你对我的作品的好意并不过分的话，我会承认你完全识破我的用心。”

“尤其是你根据他们英勇、义愤的程度，很好地指出我对《义民》的安排。从前我为了更加强这种效果，想把这些雕像——你一定知道这件事——一个接着一个依次安置在加莱市政府前面的广场上，好像一连串苦难和牺牲的活念珠。”

“这样，我的人像似乎从市政府走向爱德华三世的军营；而今日的加莱市民，几乎要和他们肩摩踵接，也许更能感觉到这些英雄烈士的优秀传统与自己联系在一起。我相信，这样必然会使人深深感动。然而我的计划不被采纳，定要我加上一块石座，既不好看，又是多余。我认为这是不对的。”

此雕像 1884~1886 年作，高 230 厘米，坐落在法国加莱市里席尔广场。

## （二）专业名词注释

**新古典主义美术：**新古典主义又称革命的古典主义或 19 世纪法国古典主义。它流行于 18 世纪末和 19 世纪初，即法国大革命的前后。由于它与 17 世纪法国的古典主义文艺思潮有密切关系，同时又具有新的时代特征，故称“新古典主义”。新古典主义美术受资产阶级启蒙运动的影响。启蒙运动表现出的对民主、共和的强烈向往，唤起了人们对古希腊、古罗马的古代共和制以及为实现共和制而战斗的英雄主义精神的礼赞。因而，新古典主义美术的主要特征表现为：作品多取材于古希腊神话和古罗马的历史故事；在艺术形式上，注重造型和对称、和谐的构图，追求单纯、庄重而又典雅的艺术风格。它的主要代表人物是达维特和他的学生安格尔等。

**印象主义：**又称印象派。“印象主义”这个名词，原是巴黎一家报刊的记者杜撰出来的，因为他对 1874 年 4 月在巴黎市中心卡普辛大道 35 号举行独立画展的一批青年画家的作品

十分不满，便从其中莫奈的一幅标题《印象·日出》杜撰出“印象主义”这个名词。当时这批对学院派绘画强烈不满、迫切要求创新的青年画家，觉得“印象主义”这个名词正好标明他们的艺术是与众不同的，不久也采用了这个名称，并从 1874 年至 1886 年，先后举办了 8 次画展。

印象主义绘画的产生是 19 世纪法国现实主义绘画发展的必然结果。他们在对自然的直接观察中，在直接描绘大自然的光和色的变化中，积累了不少新的经验。同时，19 世纪自然科学，主要是光学研究的新成果，也大大促进了印象主义画派的产生。因为科学研究表明，颜色不是物体固有的特性，而是物体经光照射后反射出来的光线。在这种观点影响下，莫奈等印象主义画家通过在外光下作画的艺术实践，力图捕捉物体在特定时间内所自然呈现的那种瞬息即逝的色彩，以及由于受时间、距离和周围环境影响所造成的条件色，大大提高了画面上的色彩明度，使色彩显得更加光辉灿烂，使欧洲的绘画在色彩使用上出现了一次重大的革新。这是印象主义画派对于欧洲绘画发展所作出的重要贡献。它对 19 世纪末期西方绘画艺术的发展有很大的影响，许多国家相继出现了印象主义画派，同时还影响到了法国音乐中以德彪西为代表的印象主义音乐的产生。

对印象主义画派的这些贡献应当加以充分肯定。但是，也应当指出，把绘画艺术的任务仅仅归结为对光色变化的追求，而不重视艺术内容的表现，使美术逐渐走向脱离现实的片面发展的道路便成为西方现代派美术的开端。

印象主义画派的成员较多，其中以马奈、莫奈、毕沙罗、西斯莱、雷诺阿、德加等 6 个画家的影响较大。

## 参考书目

《艺术发展史》，〔英〕贡布里奇著，范景中译，天津人民美术出版社 1988 年版。

《世界雕塑史》，〔美〕雷·H·肯拜尔等著，钱景长等译，浙江美术学院出版社 1989



年版。

《罗丹艺术论》，〔法〕罗丹口述，葛赛尔记，沈琪译，吴作人校，人民美术出版社1978年5月版。

《西方美术名作鉴赏辞典》，刘德滨等编著，吉林美术出版社1989年版。

