

幼儿园美术欣赏教育丛书

丛书主编 / 屠美如

西洋画

欣
赏

编 著 / 边 霞

X I Y A N G H U A

南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

目 录

感受亲情篇

- 一、索拉瑞奥和他的画 / 1
- 二、达·芬奇和他的画 / 2
- 三、拉斐尔和他的画 / 5
- 四、穆立罗和《圣家族》 / 9
- 五、哈尔斯和《卡特林娜与奶妈》 / 10
- 六、科普利和他的画 / 11
- 七、斯丁和《快乐家庭》 / 12
- 八、勒布伦夫人和她的画 / 13
- 九、夏尔丹和《餐前祈祷》 / 14
- 十、台德玛和《天伦之乐》 / 15
- 十一、米勒和他的画 / 16
- 十二、夏加尔和他的画 / 19

亲近自然篇

- 一、梵高和他的画 / 22
- 二、莫奈和他的画 / 28
- 三、卢梭和他的画 / 34
- 四、柯罗和他的画 / 40
- 五、米莱和《盲女》 / 42
- 六、希斯金和他的画 / 43

内心体验篇

- 一、马蒂斯和他的画 / 46
- 二、毕加索和他的画 / 50
- 三、康定斯基和他的画 / 54
- 四、蒙德里安和他的画 / 57
- 五、米罗和他的画 / 60
- 六、波洛克与“行动绘画” / 64

图书在版编目(CIP)数据

西洋画欣赏/边霞编著. —南京:南京师范大学出版社, 2005.12

(幼儿园美术欣赏教育丛书)

ISBN 7-81101-412-2/G·955

I. 西... II. 边... III. 美术课—学前教育—教学参考资料 IV. G613.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 158683 号

书 名: 西洋画欣赏

丛书主编: 屠美如

编 著: 边 霞

责任编辑: 魏 丽

出版发行: 南京师范大学出版社

地 址: 江苏省南京市宁海路 122 号
(邮编 210097)

电 话: (025)83598612, 83598412,
83598312, 83598059(传真)

网 址: <http://press.njnu.edu.cn>

E-mail: nspzbb@njnu.edu.cn

印 刷: 南京通达彩印有限公司

开 本: 880×1230 1/16

印 张: 4

版 次: 2005 年 12 月第 1 版

2005 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-81101-412-2/G·955

定 价: 18.00 元

感受亲情篇

一、索拉瑞奥和他的画

欣赏目标

1. 欣赏《有绿色靠垫的圣母子》等几幅表现母爱的作品,初步感受画面的形式因素及其所传达的浓厚爱意。
2. 选择一定形状和底色的纸,尝试用恰当的色彩、线条表现对母爱的体验。

有绿色靠垫的圣母子 (1507年)

欣赏提示

◆ 作品赏析

索拉瑞奥(1470—1524年),意大利文艺复兴时期的著名画家。《有绿色靠垫的圣母子》虽是一幅描绘圣母与圣子的作品,却处处洋溢着真挚而平凡的人间温情。圣母像一位善良、温柔、充满慈爱的人间母亲一样,正慈祥地哺育着自己的宝宝;小宝宝一边吃奶,一边用手搬起自己的脚玩耍着。从他吃奶的样子我们能感受到他是多么的轻松、自在。在他的身下垫了一张又厚实、又柔软的绿色靠垫,给宝宝温暖、舒适和安全的感受。母子俩的身后是粗壮、浓密的大树,整个画面背景呈现出一片暗色调,更突出了母亲和小宝宝身上柔和而温暖的光线。

欣赏时可引导幼儿从母亲的姿态、眼神和表情,小宝宝吃奶的样子,柔软的绿色靠垫以及整个画面的暖色调等方面,感受画面中温暖、安详、轻松、自在的气氛。

◆ 创作建议

为幼儿提供不同形状(如长方形、正方形、菱形、圆形、椭圆形等)、不同底色的纸张,引导幼儿创作一幅以“妈妈的爱”为主题的作品,尝试用恰当的色彩、线条表达对妈妈的爱。

二、达·芬奇和他的画

达·芬奇自画像（1513年）

欣赏目标

1. 欣赏达·芬奇的《自画像》，了解达·芬奇的故事。
2. 学画一张自画像，要能尽量表现出自己的特点。

欣赏提示

◆ 背景知识

达·芬奇（1452—1519年），意大利文艺复兴时期最伟大的艺术巨匠。他不仅是一位天才的画家，而且多才多艺：他会雕塑、建筑房屋，会发明武器，设计过世界上第一个飞行器，他还是一个医学家、音乐家和戏剧家，同时在物理学、地理学和植物学等其他学科的研究上也很有成就。达·芬奇之所以有这么多成就，与他童年时代的勤奋、好学、坚持不懈是分不开的（可参考达·芬奇画蛋的故事）。

◆ 作品赏析

这幅自画像是达·芬奇60岁时所画，表现了这位大师的睿智和坚毅的性格特征。画面中，达·芬奇的目光敏锐、深邃，似能洞察一切。那宽广的额头，

深厚的浓眉，紧闭的双唇，庄严而沉思的脸，微微弯曲的、波浪式的须发，都传达着这位巨匠的独特气质和魅力。

欣赏时可通过提问“你知道他是谁？他是怎样的一个人？”，引导幼儿观察画中人物睿智的眼神、浓密的眉毛、紧闭的双唇，感受达·芬奇这位大师的独特风范和魅力。

◆ 创作建议

鼓励幼儿画一幅能表现自己特征的自画像；还可以引导幼儿为自己的好朋友画一幅肖像画，并尝试在画面上表现出好朋友的主要特征。

圣母子与圣安娜 (1506年)

欣赏目标

欣赏《圣母子与圣安娜》、《岩间圣母》，了解金字塔形的构图特点，感受画面柔和的色彩表现出的温馨效果。

欣赏提示

◆ 作品赏析

画面中，圣母子与圣安娜被组合在金字塔形的构图中，显得紧凑而富有动感：圣母玛丽亚侧坐在她的母亲圣安娜的膝上，并俯身前去搂抱小耶稣。小耶稣正抓着一头蹲伏在旁边的小羊羔，并试图骑上它。或许是受了母亲的召唤，他好奇地回头望着母亲，而外祖母正微笑地注视着可爱的小外孙，整个画面洋溢着温馨而欢快的天伦之乐。画家在人物的表现上运用了明暗画法，将其轮廓烘托在柔和的明暗调子里，整个画面仿佛笼罩着一层薄雾，给人以浓厚的诗意感。

欣赏时可引导幼儿注意画面中人物温柔的动作、表情和神态；还可以让幼儿关注画面柔和的线条、绚丽的色彩和巧妙的构图，从而体会人物间的亲密关系。

◆ 创作建议

可以请幼儿模仿爸爸或妈妈精心照顾自己的动作、表情和神态，体会父母对孩子的呵护与关爱。

岩间圣母 (1483-1485 年)

欣赏提示

画中的人物群像以古典的金字塔形加以构图,画面的中心人物——圣母的身体微向左倾,右手慈祥地搂着施洗小约翰,左手爱抚地伸向小耶稣。耶稣手指小约翰,与他互相对视,美丽的天使温柔地望向左前方。背景是一片幽深岩窟,洞窟通透露光。人物、背景的微妙刻画,赋予了人物形象浓郁的诗意。整个画面庄重而自然,洋溢着宁静温馨的意境。

欣赏时可引导幼儿重点观察画面金字塔形的构图模式,以及画中人物的动态、手势和表情,感受画面的细腻和谐以及其中散发出的浓浓的温情与诗意。

三、拉斐尔和他的画

欣赏目标

1. 欣赏《椅中圣母》、《圣母子》、《绿野圣母》、《卡尼吉阿尼的圣家族》，观察圣母与圣子互相凝望的神情，感受画面中人物、背景的安静祥和之美。
2. 比较拉斐尔与达·芬奇关于“圣母子”题材作品的绘画风格和构图特点。

椅中圣母 (1514-1515 年)

欣赏提示

◆ 背景知识

拉斐尔(1483-1520年)，意大利文艺复兴时期最具代表性的艺术家之一，与达·芬奇和米开朗基罗并称为“文艺复兴三杰”。

◆ 作品赏析

《椅中圣母》据说是拉斐尔根据一位抱着小孩的农妇的形象画成的。画中的圣母完全是个世俗的人，她有一副漂亮的意大利农妇的面庞，穿的也是画家同时代人的装束：绣着民间图案的带穗的披肩，红色的上衣，蓝色的斗篷，头上还缠着一条花格头巾。圣母把儿子亲切地搂在怀里，竭力庇护着，低眉斜视画外。画面色彩关系错综复杂，红与绿、橙与蓝之间形成对比关系，鲜艳夺目，气氛热烈。画面布局极为精心，画家非常仔细地将三个人物处理在一个狭小的圆形框内，形象的自然美与结构的造型美把母子之爱表现得淋漓尽致。

欣赏时可以引导幼儿注意观察画面的色彩搭配和圆形构图的独特之处，感受母子之间的亲密关系。

◆ 创作建议

可以引导幼儿创作一幅表现“全家福”的绘画作品，学习运用金字塔形或者圆形的构图方式。

圣母子 (1505 年)

欣赏提示

画中的圣母身体微微前倾,双手轻而有力地抱住可爱的圣婴,神情中充满着对孩子的呵护、关爱和怜惜,突出表现了浓浓的亲情。这是拉斐尔的“圣母像”进一步世俗化的结果,充分体现了人间的亲子之情。

欣赏时可引导幼儿观察圣母与圣婴紧紧相依的样子,感受圣母充满爱意的表情、体态和手的动作所表达的母子深情。还可以比较欣赏拉斐尔和达·芬奇关于“圣母子”的系列作品,体会同一题材的不同构图特点和绘画风格。

绿野圣母 (1507年)

欣赏提示

画中的圣母神态安详,美丽动人,膝下耶稣和圣约翰活泼可爱。圣约翰望着耶稣,耶稣望着圣母。画面线条柔和、舒缓,构图饱满,色彩协调,人物造型圆润丰满。画面背景空旷深远,清新自然,一条平静的河流,肥沃怡人的田畴,几朵轻盈的白云,映着温和的光,使一切事物都沐浴着母爱的气韵。整个画面流露出安静、祥和的气氛。

欣赏时可引导幼儿注意感受画面中人物、背景的安静祥和之美,观察母亲与孩子互相凝望的神情,猜猜他们在心里对彼此讲述着什么。

卡尼吉阿尼的圣家族 (1507年)

欣赏提示

《卡尼吉阿尼的圣家族》是一幅描绘圣家族的佳作,传统的宗教题材被拉斐尔进行了世俗化演绎,洋溢着温情的人性。圣母表情温柔,双眼低垂,看着圣子。画中每一个人物都如此柔和、圆润、饱满,如果不是每位家族成员头上那个闪耀的光圈,这俨然是一幅人间家庭温馨的场景。拉斐尔把感性美与精神美和谐地统一起来,从而传达出人类的美好愿望和永恒感情,也因此打动了历代渴望美好生活和人间温情的人们的心灵。

欣赏时可引导幼儿关注画中人物的表情,感受这个家族的幸福和欢愉;还可以让幼儿关注整个画面的布局,了解背景的烘托作用。

四、穆立罗和《圣家族》

欣赏目标

1. 欣赏《圣家族》等几幅表现“快乐家庭”主题的作品，感受作品中传递的浓厚的亲情。
2. 尝试用适当的色彩、线条表现自己对家庭的爱。

圣家族 (1670 年)

欣赏提示

◆ 背景知识

穆立罗 (1628—1682 年)，17 世纪下半叶西班牙美术史上的一位重要代表。他的艺术代表了西班牙 17 世纪晚期特征，是塞维利亚美术学院的奠基人，也是这所学院的第一任院长。

◆ 作品赏析

《圣家族》一画以宁静与甜美打动人心。画面中圣约瑟形象柔和亲切，没有任何沉重的象征意味；圣母则一面绕线，一面温柔慈祥地注视着小耶稣。画家在描绘小狗和被宠爱的孩子时都倾注了深沉的爱，增添了画面的魅力。

欣赏时可引导幼儿观察画面中孩子与小狗嬉戏的场景，体会父母对孩子深切的关爱；还可以就画面柔和的色调、巧妙的构图进行分析。

五、哈尔斯和《卡特林娜与奶妈》

欣赏提示

◆ 背景知识

哈尔斯（1585—1666 年），荷兰现实主义肖像画家和风俗画家。

◆ 作品赏析

画中胖乎乎的小女孩卡特林娜天真而又好奇，惹人喜爱。她本能地抓住奶妈的衣襟，依偎在奶妈怀中。奶妈身着一件朴素的深色外衣，头戴一顶宽边软帽，注意力集中在怀中的女孩身上，其母爱得以充分体现。这幅杰作向人们展示了画家非凡的技巧、变幻的色彩与活泼的笔法。

欣赏时可以引导幼儿观察奶妈与孩子相互依偎的姿势、她们的眼神和表情，以及整个画面传递给人们的温馨、安详的氛围。

卡特林娜与奶妈（1616-1617 年）

六、科普利和他的画

科普利一家 (1776-1777 年)

欣赏提示

◆ 背景知识

科普利 (1738-1815 年), 18 世纪美国著名的肖像画家及历史题材画家。他把自己的想像力和技能运用到洛可可肖像画风格之中, 充分运用洛可可的“装置肖像”技法, 即把对象与生活场景一齐画出, 使作品生动感人, 为 18 世纪美国绘画中所罕见。

◆ 作品赏析

《科普利一家》是科普利为自己的家人创作的群像。这组群像在人物安排上错落有致, 克服了传统的刻板形式。画中一家人亲密地围坐在一起, 画家居后, 画家的妻子与岳父分别与画家的孩子们相互亲昵地依偎在一起, 生动自然, 洋溢着真实感人的亲切气氛。画中两种背景被巧妙地融合在一起: 室内的锦缎沙发、镶着金丝边的窗帘、落叶图案的地毯, 以及远处的青山和绿阴。这一切使人无法确定这一家人到底身处室内还是室外, 也使画面更加引人注目而富有魅力。

欣赏时可引导幼儿观察画面中一家人亲昵的身体姿势和相亲相爱、热闹温馨的场景, 体验整个画面表达的浓浓爱意。

◆ 创作建议

可以引导幼儿以“我的一家”为主题讲一个故事, 表现家人之间的相亲相爱、亲密无间。

七、斯丁和《快乐家庭》

快乐家庭

欣赏提示

◆ 背景知识

扬·斯丁（1626—1679年），荷兰极富创造力的画家，擅长室内画。

◆ 作品赏析

在《快乐家庭》一画中，餐厅里气氛热烈，桌上摆着食物，人们正在饮酒、唱歌，整个画面充满了浓浓的亲情。在画面左后方吹笛的是画家本人。

欣赏时可通过引导幼儿观察一家人的神情、动作以及整个画面亮丽的色彩，体验画面传达的家人聚会时的热烈气氛和浓厚亲情。

八、勒布伦夫人和她的画

画家和她的女儿（1789年）

欣赏提示

◆ 背景知识

伊丽莎白·路易丝·维瑞·勒布伦，18世纪法国杰出的女画家，从小就有非凡的绘画天赋。

◆ 作品赏析

这幅作品表现了画家与她的女儿亲密拥抱的场景，充满着真挚自然的温情，富有人情味。女画家装束朴素典雅，端庄秀丽，目光温柔而深情。她俯身张开双臂围抱着女儿，对女儿的亲昵呵护表现了慈母天性。女儿天真可爱，小脸紧贴母亲，搂着母亲的脖子，一副娇巧模样，显得无限妩媚。作品将母女之爱、亲子之情刻画得十分动人，也表现了画家自己的温婉多情。画面构图采用了稳定匀称的三角形，色彩雅致和谐，线条优美洗练，背景不加任何陪衬，更突出了主题。画家发带和腰带的红色更为整幅画面增添了暖意和亮色。

欣赏时可引导幼儿观察画家母女相互依偎时的动作和神态，注意画面的色彩因素，体验画面中母女安详满足的幸福之感。

九、夏尔丹和《餐前祈祷》

欣赏目标

1. 欣赏《餐前祈祷》、《天伦之乐》等作品,感受平民家庭生活中温馨的一瞬间。
2. 观察人物、摆设、背景的颜色,体会画面中所传递的宁静、祥和的感觉。

餐前祈祷 (1744 年)

欣赏提示

◆ 背景知识

夏尔丹(1699—1779年),18世纪法国著名画家。1728年因一幅静物《鲻鱼》而成为美学院院士。他的画能赋予静物以生命,给人以动感。晚期以家庭风俗画为主,表现“小人物”的日常生活,画风平易、朴实,具有平和亲切之感,反映了新兴市民阶层的美学理想。代表作有《洗衣妇》、《餐前祈祷》等。

◆ 作品赏析

画面表现了一个普通平民家庭的日常生活场景：母亲把饭菜准备好后，正耐心地教孩子们按宗教习惯做饭前的祈祷。女主人安静、温和、勤劳朴实，给人平易近人的深刻印象。整个画面采取了温暖的褐色调，深蓝、白、红之间既对比强烈又统一于主色调之中，十分完美地表现了这个节俭的平民家庭的生活瞬间。夏尔丹把背景处理成柔和的暗色调，让人物穿上以浅色调为主的服装，使人物和桌布得以凸显出来，又采用了厚涂和晕涂的技法，使画面显得厚实、粗糙，更接近现实生活的质感。

欣赏时可引导幼儿观察母亲和女儿的姿态、神情及整个家庭的布置，感受母亲与孩子间深厚的感情，体会家庭的温馨、祥和。

◆ 创作建议

可以请幼儿描述一段家庭快乐时光的场景，尽量引导幼儿表述出家庭成员的动作、神态及成员间的关系。

十、台德玛和《天伦之乐》

天伦之乐 (1891 年)

欣赏提示

◆ 背景知识

台德玛，19 世纪荷兰著名画家。

◆ 作品赏析

《天伦之乐》是台德玛的一幅描绘母爱的作品。画面中母亲弯曲着身体，亲吻着女儿的手指，女儿躺在垫子上开心地笑着。台德玛以精美的细节刻画了一幅既轻松又动人的场景。床、睡衣、床垫、地板这些物品都具有华丽的纹理，整个画面是温暖的暗黄色，散发着梦幻般的情调，让人深切感受到人间的天伦之乐。

欣赏时可引导幼儿关注母亲和女儿的姿态、神情，体会母女间亲密、放松的情绪，充分感受暖色调营造出的温馨感觉。