

中等职业技术学校教材

· 试用本 ·

艺术欣赏

美术

 SMPH

G96 上海音乐出版社

中等职业技术学校教材

· 试用本 ·

艺 术 欣 赏

美 术

上 海 音 乐 出 版 社

责任编辑：张荣仁

封面设计：陆震伟

中等职业技术学校教材

· 试用本 ·

艺术欣赏 美术

上海中等职业技术教育课程

改革和教材建设委员会

上海音乐出版社出版

地址：上海绍兴路 74 号

营销部电子信箱：market@smph.sh.cn

编辑部电子信箱：editor@smph.sh.cn

网 址：www.smph.sh.cn

新华书店上海发行所发行 上海市美术印刷厂印刷

开本 787 × 1092 1/16 印张 3.5 图、文 53 面

1999 年 9 月第 1 版 2006 年 4 月第 8 次印刷

ISBN 7-80553-829-8/G · 96 定价：7.80 元

前 言

我国的社会主义现代化建设不但需要高级科学技术专家,而且迫切需要中、初级技术人员、管理人员和技术工人,而这类人才的培养主要是通过职业技术教育来实现的,所以党和国家非常重视职业技术教育的改革和发展。努力培养出各行各业所需的职业人才,是社会、经济发展对职业技术教育提出的迫切要求。我国的职业技术教育长期实行的是“学科本位”的教学模式,这种模式重理论轻实践,重知识轻技能,培养出的学生不适应社会、经济发展的要求。因此,职业技术教育要深化改革,办出特色,为社会培养出既有理论又有技能,德、智、体全面发展的一代新人。

职业技术教育要办出自己的特色,关键在于课程改革与教材建设。为此,1996年上海市教委启动了职业技术教育课程改革与教材建设工程(简称“10181”工程),即用五年左右的时间,完成10门普通文化课程的改革及示范教材的编写工作;完成18个典型专业(工种)的课程改革以及同步编写出部分典型示范性教材;经过十年左右的改革实践,基本形成一个具有职教特色的课程结构和教材体系。

这次课程改革与教材建设是以社会和经济发展的需要为出发点,以职业(岗位)需求为直接依据,以现行中等职业技术教育课程、教材的弊端为突破口,积极学习并借鉴国外职教课程、教材改革的有益经验,以实现办出职教特色的根本目的。在充分研究和广泛征求意见的基础上,确立了“能力为本位”的改革指导思想。目的是为了克服职教长期存在的重理论轻践、重知识轻技能的倾向,真正培养出经济和社会发展所需要的中等职业技术人才。

在各方面的共同努力下,新的教材终于与广大师生见面了。这些新的教材并不是职业技术教育课程改革与教材建设的全部,它只是典型的示范性教材,因为职业技术教育的专业门类繁多,不可能在较短的时间内,依靠少数编写人员解决职教中全部的课程、教材问题。职教的课程改革和教材建设是一项系统的长期的工作,只有充分发挥广大教师的改革积极性,在教学过程中不断用“能力本位”的教育思想,主动进行课程与教材的改革,我们的课程、教材改革才能全面、持续而深入,才可能真正全面提高教学质量和效益,以不断适应社会、经济发展的需要。因此,“10181”工程对于我市的职教课程改革来讲只起着一个领导、指导和引导的作用。

新的教材代表新的思想、新的教法和学法。希望通过这些教材,给大家一些启迪,同时也希望大家对新教材提出宝贵的意见。

在课程改革与教材建设过程中,得到了各方面的大力支持,特别是广大编审人员为此付出了辛勤的劳动。在此,向他们表示衷心的感谢!

上海市教育委员会副主任

上海市职业技术教育课程改革和教材建设委员会主任

薛喜民

编者的话

艺术教育是学校实施美育的重要内容和途径。艺术教育具有其他学科教育所不可替代的作用，它是潜移默化地提高学生道德水准，陶冶高尚情操，促进智力和身心健康发展的有力手段。学校艺术教育对培养21世纪建设者的创新精神与实践能力具有特殊的功能。

“艺术欣赏”是学校艺术教育的主要组成部分。它引导学生广泛接触人类优秀的文化遗产和当代优秀艺术成果，提高艺术欣赏水平，同时较全面地把握艺术所反映的丰富内容，比较完整、深入地认识社会现实，形成健康的艺术评价能力。

受上海市职业技术教育课程改革与教材建设委员会的委托，根据现代化职业教育的要求和中等职业学校的培养目标，我们编写了注重学生全面素质提高的中等职业学校的《艺术欣赏》教材。本套教材共分四册，即音乐、美术、舞蹈、戏剧电影电视。每册最低时数为（9+9）学时，总学时为（36+36）学时。除文字教材外，还有音像的配套资料供师生教、学用。

本教材在编写过程中，得到了市教委及有关处室领导的亲切关心，得到了中等职业学校艺术教师们的热情帮助，在此表示深切的谢意。《艺术欣赏》是一门新的课程，恳请广大师生在试用过程中不断提出建议，以便今后进一步修改、完善。

说 明

本教材根据上海市职业技术教育课程改革与教材建设委员会审定通过的《艺术欣赏学科课改方案及课程标准》(草案)编写,供中等职业技术学校使用。

本教材由上海市职业技术教育课程改革与教材建设委员会委托长宁区教育局组织编写,经主审刘克审查通过。

主 编:陈学娅

副主编:朱 瑚 张振华

参加本教材编写的还有:张荣仁(音乐)、区卓标(美术)、李振文(舞蹈)、范沈婷(戏剧 电影 电视)等。

目 录

序 / 怎样欣赏美术作品	(1)
第一讲 魏晋南北朝以前的美术	(4)
第二讲 隋唐及五代两宋的绘画	(7)
第三讲 元代及明清美术	(13)
第四讲 现代美术、建筑艺术、民间美术	(18)
第五讲 古希腊、古罗马及中世纪美术	(24)
第六讲 文艺复兴时期和十七、十八世纪美术	(29)
第七讲 十九世纪美术	(38)
第八讲 二十世纪美术	(45)

参加本分册编写的还有吴自忠、施钦若、张晶晶等。

序 / 怎样欣赏美术作品

爱美之心人皆有之，从远古人类创造了原始美术开始，艺术就伴随人类逐步走向文明。在中华五千年的历史长河中有过“青铜的灿烂”、“玉雕的绚丽”、“陶瓷的辉煌”、“石雕的雄浑”……。人类与艺术早已结下了不解之缘。艺术的发展与创造给人类留下了文明进步的足迹。

艺术创造和艺术欣赏作为人类所特有的审美活动在当今文明社会中越来越显示出它的作用和独特功能。它已成为现代人类生活中不可缺少的精神食粮，而艺术欣赏的能力与水准又最直接地反映了一个人的艺术观和艺术素养。

现代教育强调素质教育，强调学生全面和谐地发展。要求青少年学会做人，学会健体，在学会学习、劳动、创造的同时更要学会审美。英国著名美术教育家赫伯特·李德认为“艺术是教育的基础”，而艺术欣赏教育则是我们学会审美、提高素养、陶冶性情、完善人格，树立理想目标的重要途径。

美术欣赏作为一门综合性的视觉活动，作品以其特有的视觉语言按照一定的形式法则构成具体作品，任何深刻的主题内容都是通过艺术语言得以呈现而作用于人的。由此可见，掌握一定的艺术欣赏的有关知识、方法与过程是打开艺术与心灵对话之门的一把钥匙，有了这把钥匙才能真正领悟艺术的真谛所在，价值所在。因此从直观感受和了解视觉艺术语言入手，领悟作品内容与形式的关系，最终得以正确分析作品的艺术特色。这就是艺术欣赏的共同规律与方法。马克思曾说：“如果愿意欣赏艺术，你必须是一个有艺术修养的人”。只要不断地自觉参加美术欣赏实践活动，只有当你感悟到了艺术家独到的创意和作品的深刻内蕴之时，你才算真正看懂了一件美术作品。

譬如欧洲文艺复兴时期伟大画家达·芬奇的名作《最后的晚餐》，通过画家巧妙的构思，完美的构图，生动的人物表情刻画和多变的动态造型组合，深刻展现了十二个门徒不同情绪心理和内心世界，多样统一的表现手法突破了这一传统题

材的程式化表现，成功地描述了这一戏剧性冲突的激荡气氛。表达了画家对善恶、美丑、崇高与卑鄙的鲜明爱憎。充分体现了文艺复兴时期崇高的人性，人的情感和以人为中心的人文主义思想。画家的经历和他卓越非凡的多方面才华以及庄严凝重的个人风格艺术特点都给人以深刻的思考，无尽的联想和无穷的审美享受。画家在创作过程中无数次的写生取材，无数次的推敲修改，艺术家的艰辛付出无不体现他们对艺术创作的认真严谨态度和锲而不舍、执着追求的伟大精神品格，至今仍打动着每位观者的心。又如我们在欣赏明代大写意画家徐渭的《墨葡萄》时，当我们了解到画家坎坷艰辛的人生经历之后，他那笔墨纵横，不加修饰，狂放不羁的水墨大写意风格正是画家与世抗争的情感宣泄，个性特征的鲜明体现。领悟到了花鸟画发展到明清时代才真正完成了工笔到写意的变格。创造了古代绘画史上的一种画风，对后世影响极大，画面构图奇特，气势不凡，墨色多变相互交融，文人画韵味十足，借物抒情，托物言志的花鸟画传统特点鲜明突出。画面左上角四句诗字体及红色钤印展现了中国传统书画的形式美感。大写意那笔墨酣畅，激情奔放，以少胜多，高度概括，追求神似的鲜明特点使人赞叹不已，自题诗的内涵横添趣味，抒发了画家怀才不遇，忿忿不平之情，联想到诗人狂傲的叛逆性格和坎坷人生道路又令人陷入沉思。

以上两例除了能使人从中领略到美的规律、美的特点、美的形式之外，使人也逐步懂得了什么是题材，什么是主题，什么是艺术的结构，艺术的语言，艺术的风格与流派及东西方文化艺术特点的异同，丰富的人文知识开拓了视野，艺术的深奥与微妙促进了无尽的审美思维和联想的展开，更可贵的是通过长期的艺术欣赏实践经过美感愉悦，精神养怡，情感交流的作用，找到了心灵的共鸣，审美取向由浅入深，由直观发展到理性化高度，审美认识、审美判断、审美思维、审

葡萄

〔明〕徐渭

美想象的审美综合能力得到了全面提高，这就是艺术欣赏活动所体现的独特的社会功能，一种潜移默化的陶冶功能。

通过审美实践活动，不断提高自我完善自我，以美的规律塑造自我，这就是我们进行艺术欣赏的最终目的。

第一讲

魏晋南北朝以前的美术

气势与古拙

中国古代美术历史久远,有上溯到远古史前的岩画和雕琢骨玉装饰品的原始美术萌芽,有代表了原始美术发展新成就,古朴而充满装饰意味的仰韶彩陶,有代表古代灿烂文明标志,闪烁夺目光彩的青铜时代,有溢射着神秘瑰丽色彩展现鬼斧神工魅力的早期玉雕艺术,春秋时代已有壁画出现,从这些深奥莫测的艺术品类中,反映出我国古代美术初创阶段的造型能力和表现水平。

从相继出土的战、汉帛画艺术中我们可以清楚地看到中国古代绘画在这一时期所具有的独特艺术传统与特征。在古代绘画艺术中常见“笔墨”一词,富有深刻涵义,它不仅指出了中国古代绘画的主要工具,更代表了一种具有鲜明民族特点和很高艺术造诣的艺术境界。人物画在古代绘画史上成熟最早,其中战国帛画《人物龙凤图》最为典型。

《人物龙凤图》(战国 设色 28 ×

20 厘米 现藏湖南博物馆) 1949 年 2 月在长沙东南郊陈家大山战国楚墓中出土。是迄今为止发现的中国绘画中年代最早的作品,因而在当时引起学术界极大兴趣与轰动。郭沫若先生曾为此作过考证,因久埋于地下两千多年,以致画面模糊不清,后经科学方法进行复原,

龙凤人物图

〔战国〕

才还其原来面目,画面上方描有一龙一凤,龙的头部长有两角,身体弯曲,尾部呈卷曲状,是古代神化之龙,神凤昂首振翅舞爪。居中绘有一位正侧女子,长裙细腰,服饰庄严,体态婀娜。是一位盛装打扮的女巫,她双手合掌,作祈福状。祈求飞腾的神龙神凤引导死者灵魂升天。此画在表现形式上采用了中国画最基本的线条造型,只在嘴唇及衣服上点上红色,(纯系白描)。画面简洁有序刻画生动,画得朴拙而天真。尤其是动物的符号化的表现装饰具有充满意趣的形式美感。反映出画家高度的艺术概括力和表现力!画面整体,基本比例正确。这幅先期帛画的艺术性在中国早期人物画中可说已达到了相当高的水平。

在观赏《人物龙凤图》的同时使人联想起另一幅著名帛画——《西汉马王

堆帛画》,其表现手法更加丰富,表现理念更为复杂,除了与《人物龙凤图》一样,表现“灵魂升天”,“生死一体”,“灵魂不灭”的思想主题之外,更反映了天上,地下,人间,过去、现在、未来的看法与遐想加上大量瑰丽色彩的重染,使得画面充满梦幻想象的神话气息和强烈的装饰美感,这种对生命的崇拜与激情,至今仍激荡着每位观者的心,令人叹为观止!以上两幅帛画体现了楚汉浪漫主义的艺术传统和鲜明的时代特征。

如果说楚汉浪漫主义是先秦理性精神的继承发展的话,那么这种理性精神在艺术上的体现使人想起秦始皇陵兵马俑,它的齐整方正,井井有条,雕塑上的高度概括,规模上所体现的宏大气势,场面的雄伟壮观都无不体现一种理

秦始皇陵兵马俑坑内景

(局部)〔秦〕

将军俑
〔秦〕

看胡须,发式表情服饰各有变化,各具特征,千姿百态,充满个性与神韵。秦俑的造型一般都表现了对对象的体、量、形、质等各个方面。熟练地掌握了人体比例,形体结构的一般规律,把外部形体与内在精神,气质融为一体,体现了“形神兼备”,“形具而神生”,“夸张中见概括,概括中见细微”的中国传统的审美要求。陶马的神态,形体设计更称佳作。充分利用了雕塑语言特征而更显神骏。许多专家学者称:“如不是亲眼目睹秦俑出土,很难想象是距今二千多年前的雕塑作品!”

秦兵马俑艺术显示了我国古代雕塑史上的一个奇峰,它具有中国民族的独特风格,是民族精神的再现,显示了古代中国人民在艺术创造上的卓越才能。

性美感。

秦始皇陵兵马俑坑不仅是个地下军事博物馆,更是一个雕塑艺术的宝库。数以千计的群像的宏大与雄伟,堪称一绝!在世界雕塑史上十分罕见,被誉为“世界第八奇观”!多姿多彩的艺术形象给人第一印象是真、大、多!显示了恢弘的气概和巨大的力量,令人感到震惊!秦俑多采用写实作风,人物形象逼真传神。远看人物似乎类同,但细

第二讲

隋唐及五代两宋的绘画

盛世之音

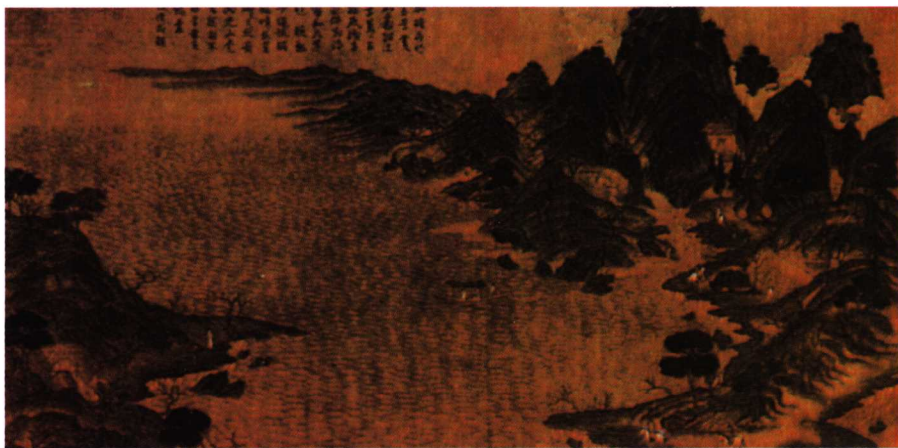
隋唐时期由于时局稳定，经济繁荣，为文化艺术的发展提供了条件与基础。各种题材的壁画、皇家的宫廷画、士大夫阶层的文人画，以及木版画的萌芽，卷轴画的风行、石窟艺术的成就（敦煌、龙门）。山水画、花鸟画的成熟和独立，还有白描、水墨、重彩、勾勒、点染等画法分类的不断丰富和发展，都体现了中国绘画在这一时期出现了焕然一新、全面发展的蓬勃昌盛景象。南北画家各有风貌，互相融合，相互影响，共同发展。

隋代最有成就的是山水画渐趋成熟，在历史上有很大影响。当时，展子虔、董伯仁、郑法士均为有名。其中展子虔的《游春图》（43 × 80.5 厘米设色绢本 现藏北京故宫博物院）是目前我国保存最早的山水画卷。代表当时这一时代的水平和风貌，开创了青绿山水的端绪。对研究传统山水的演变发展具有

珍贵价值。

展子虔是隋代杰出的大画家，擅长楼阁、山川、人马。所作山水精妙绝伦，触景留情，蕴含诗意。有“唐画之祖”之誉。同时他还是一位著名的壁画大师。洛阳、浙西、四川等地寺庙里都曾留下他的画迹。

《游春图》为大青绿设色绢本画卷，上有宋徽宗赵佶和乾隆的题签。画面描述的是春光明媚、风和日丽的季节，一些达官显贵结伴到郊外山水间纵情游乐的情景。画面右上方为主景，山峦起伏，林木繁茂，一条小径蜿蜒曲折地伸向山间幽处，各种奇花异草点缀山野。山下桃红柳绿，水碧山青。瀑布前有桥，有屋，有远山有近坡，人物虽小但颇为生动。山上有骑马的游人，或策马纵游或伫立观赏。水中有乘船的妇女或纵目四野或留连忘返。画面中段湖面宽阔，轻波荡漾，由近而远，水天一色，一片弥漫。左下方有山林屋宇，近坡旁有两人伫立，观赏着湖光山色，闲情逸致，自若如意。

游春图
〔隋〕 展子虔

一幅《游春图》醉人诗意勃发，迷恋其中。

这幅画在表现形式上用青绿勾填法成功地表现了山川的辽阔与美丽，显示了富丽堂皇的古拙之美。由于作者注意和运用了“远近有变”、“静动结合”、“粗细自然”、“轻重有致”的表现手法，使画面顿生情节，生动有趣，富有节奏感。加上青绿赭石的渲染，更使画面意

境深化，表现出很好的整体气氛。

《游春图》是一幅独立的山水画，在构图安排上超越了前人，改变了过去“人大于山，水不容泛”的不合理幼稚状况，第一次展现了以山水为主体，以人物、花木、舟船、鞍马作点缀的表现样式。由于恰当地运用了“丈山、尺树、寸马、豆人”的比例关系，故而有远近有气势，很好地表现了“竖划三寸，当

步辇图

〔唐〕 阎立本

千仞之高，横墨数尺，体百里之回”的艺术效果。这个成功确立了《游春图》

龙门奉先寺卢舍那佛像

〔唐〕

竹
〔局部〕

〔五代〕

徐熙

的重要历史地位，是古代山水画走向成熟的一个重要标志。

《游春图》这样一幅作为趋向成熟独立的山水画卷，在山形、水势、树态上虽各具形象特征，但在笔墨技法上有勾无皴，缺少细部变化，但从整体上看确实较过去成功得多。创造了情景交融的意境，表现出一种十分真切的给人以启示、想象、神往的自然景象和令人寻味的艺术境界。可以看出，此时的山水画正进入了青绿重彩，工细规整的新阶段。对唐代李思训一派及宋元山水的辉煌起到了承上启下的重要作用。

唐代人物画也非常发达，张萱的《捣练图》、周昉的《簪花仕女图》、阎立本的《步辇图》均以“工笔重彩”、“工整细腻”、“形神兼备”取胜。

唐代的佛像雕塑十分兴盛。尤以敦煌莫高窟和龙门石窟最为著名。位于甘肃境内的敦煌石窟艺术，开凿在南北长约1600米的崖壁上，始凿于前秦建元二年，至唐初有“窟龕千余”，现存历代洞窟492个，彩塑三千余身，壁画四万五千余平方米。其中以唐代作品数量最多，其水准也最高。全部洞窟是建筑、彩塑、壁画相结合的统一体，是开凿早，延续时代长，古代实物保存最多，塑绘技巧很高的石窟艺术。它是古代艺术的珍贵遗产，也是世界文化宝库中的瑰宝！

唐代敦煌和龙门石窟中的佛像雕塑，展现了这一时代的佛陀世容，它

珍禽图

〔五代〕黄筌

那神情奕奕和飘逸自得是这个时代“美的理想”的集中表现，清新，健美，典雅和时代气息是中国雕塑艺术理想美的又一个高峰。

（二）神俊韵雅

五代两宋花鸟画继承了唐代花鸟画写生传统而发扬光大。花鸟画在宫廷和民间成为普遍欢迎的画种。南唐时花鸟画已从陪衬地位中解脱出来而发展成为独立的花鸟画科。而徐、黄两大花鸟画派的形成更推动了花鸟画的发展，走向宋代花鸟画繁荣昌盛的“黄金时代”。

南唐徐熙（金陵人），人称“江南布衣”，为人宁静淡泊，志节高远，专心绘事。画法粗笔浓墨，略施杂色，多画江湖汀花，野竹水鸟，独创“落墨法”

（没骨法）世称“徐熙野逸”。这种着重笔墨，不加雕琢的画法经其孙徐崇嗣发展完善，即今天写意画的根源。

黄派花鸟画成熟于西蜀黄筌（成都人），发扬光大于黄居寀（其子）。所画题材均为名花奇石，珍禽瑞兽，画风浓丽工整，勾勒精细形象逼真，被称为“黄家富贵”，传世作品颇丰，因作品格调旨在浓艳，适应宫廷需要，成为宋初翰林图画院取作品的程式，即后称“院体”者。故宫藏有他的稀世佳作《珍禽图》卷。此乃黄筌最具代表性的作品。

《珍禽图》是设色写生而得的上乘之作。画面上画有各类鸟虫二十多种，构图平列而绘，似系课徒稿本，形态状貌，生动逼真，动态结构准确自然。无论是羽毛翅翼或嘴爪鳞甲兼刻画精到，质感强烈。黄筌写生功力深厚，观察细