

经广东省中小学教材审查委员会批准实验教材

全 日 制 普 通 高 级 中 学 教 科 书

艺术欣赏·美术

广东省教育厅普通高中艺术欣赏课本编写委员会、岭南美术出版社 编
下 册



CHINESE



嶺南美術出版社

全 日 制 普 通 高 级 中 学 教 科 书

艺术欣赏·美术

广东省教育厅普通高中艺术欣赏课本编写委员会、岭南美术出版社 编

下 册



岭南美术出版社

广东省教育厅普通高中艺术欣赏·美术课本
编写委员会

主 任：刘达中

副主任：曹利祥

委 员： 按姓氏笔画 李文郁 李学明
吴惟粤 岑圣权 罗幼新 郭 鸿
曾会鹏 彭石根

主 编：黄丽雅 胡光华

编 写： 按姓氏笔画 艾红华 巩 冰
李成君 罗 广 胡光华 黄丽雅

责任编辑：彭石根 岑圣权

责任技编：裴裕祥 郑国良

责任校对：虞向华 梁文欣

目

录

第一单元 中国美术

第一 课	雕塑	1
第二 课	宫殿与坛庙建筑	5
第三 课	园林建筑与民居	9
第四 课	民间美术	13
第五 课	油画	17
第六 课	版画	21

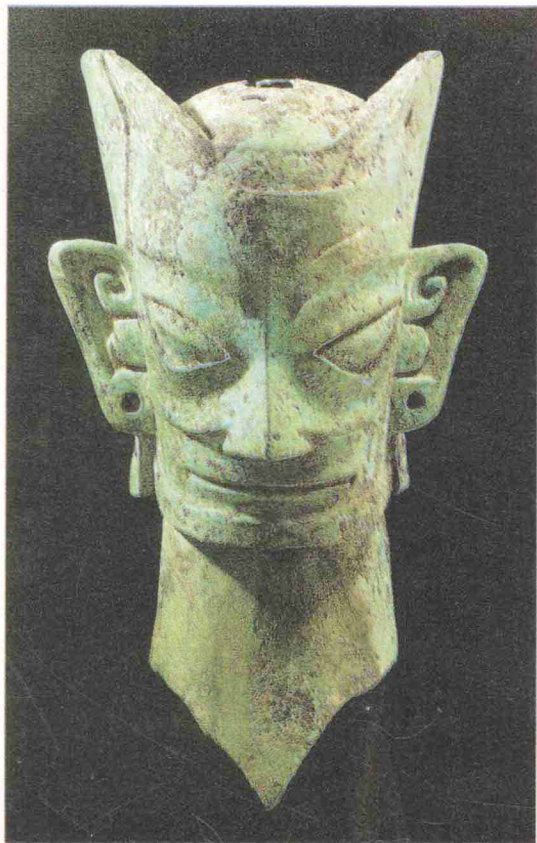
第二单元 外国美术

第七 课	巴洛克与罗可可美术	25
第八 课	新古典主义与浪漫主义美术	29
第九 课	现实主义美术	33
第十 课	印象主义美术	37
第十一课	现代主义美术	41

第三单元 设计艺术

第十二课	商业美术（广告设计、CI 设计与书籍装帧）	45
第十三课	工业设计艺术	49
第十四课	环境艺术	53
第十五课	电脑美术设计	57

第一课 雕塑



图一 青铜人头像 (商代)

人卣》(参见上册第4课)等等,都是造型生动、装饰精美的礼器。从外观造型上看,这些青铜器与纯观赏审美性的雕塑作品并无实质差异,也可以视为实用与审美相结合的青铜雕塑。青铜时代纯观赏审美性的青铜雕塑,首推四川广汉市三星堆出土的商代青铜人头像、立像、跪像和面具。以青铜人头像为例(图一),其审美特征是造型洗练、夸张,风格古朴、冷峻威严。如粗眉大眼,大嘴呈一条线抿闭,鼻子为尖状三角形,双耳硕大如扇展开并饰云纹装饰,这种简括夸张的五官刻画和单纯洗练的塑造方法,将头像面容神情表现得沉静肃穆,具有独特的艺术表现力。

秦始皇陵出土的7000多件兵马俑,向世人显示了中国雕塑所达到的艺术高度。数量如此之巨的陶俑,不仅在布阵上运用古代兵书右军、左军、中军和军幕的原则,构成一个浩浩荡荡、威武壮观、完整统一的军阵布局,象征秦始皇统一中国的磅礴气势和丰功伟业,而且在雕塑艺术造型上,运用写实主义的表现方法,将这数千件与真人等高的陶俑塑造得栩栩如生。

中国雕塑艺术渊源流长。早在新石器时代,就已经有了陶塑、泥塑、玉雕、木雕等雕塑艺术品种。商周春秋战国时期,中国的青铜雕塑取得了举世瞩目的灿烂成就:秦代秦始皇兵马俑更是千古艺术奇观,震惊了世界;魏晋南北朝至隋唐开凿的云冈、龙门、麦积山、敦煌等石窟雕塑,开创了中国雕塑艺术史上空前繁荣、辉煌的时代;宋元明清是中国寺院雕塑艺术蓬勃发展的时代;中国现代雕塑则是在吸收古今中外优秀雕塑艺术传统的基础上,致力于表现现实生活,取得了前无古人的艺术成就。

就题材内容与雕塑类型而言,中国雕塑艺术的成就主要体现在实用与审美相结合的青铜雕塑,纪念仪卫性的陶俑、陵墓雕塑,为政教宣传服务的石窟造像与寺院雕塑和以反映现实生活、美化环境为倾向的主题性雕塑等四个方面。欣赏这几个方面雕塑艺术,可以基本上了解中国雕塑的审美特征与风格面貌。

青铜时代的许多青铜器,诸如湖南醴陵出土的商代《象尊》、陕西兴平出土的战国《犀尊》、云南江川出土的战国《牛虎祭案》、湖南宁乡出土的商代《四羊方尊》、湖南安化出土的商代《虎食



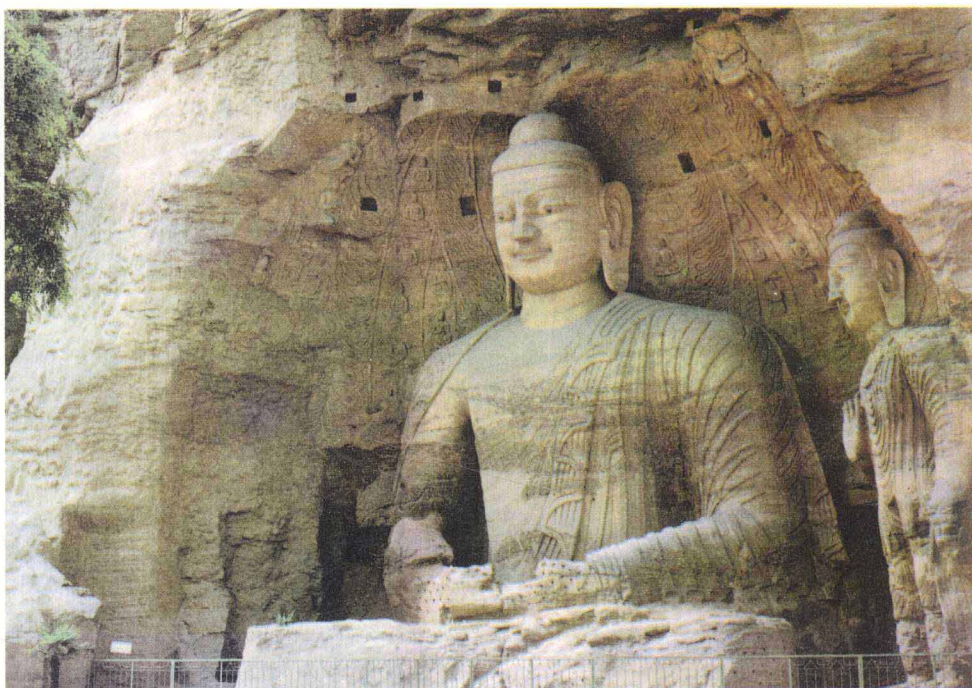
图二 跪射武士俑 (秦代)



图三 马踏匈奴 (西汉)

《马踏匈奴》是一件象征写意性极强的作品，作者运用圆雕为主，浮雕、线雕为辅的写实雕刻手法，创造了一匹雄健有力、昂首屹立的战马，足下踏着一个手持弓箭、仰面垂死挣扎的匈奴败将；败将形象用浮雕与线雕结合的写意手法，反衬出战马凛然不可侵犯的强大威力，象征着霍去病横扫千军如卷席的气势，表现了霍去病“匈奴未灭，无以为家”的坚定意志。

魏晋南北朝是中国历史上战乱频繁、充满苦难的时期，也是中外文化交流频繁时期。最明显的时代标志是佛教石窟造像的盛行，适应了广大民众渴望摆脱现实悲惨生活的精神需要。著名的云冈石窟第20窟大佛（图四），即雕凿于北魏。大佛高鼻通额，双耳垂肩，粗颈宽肩，通肩大衣纹厚重凸起，明显受印度犍陀罗造像的影响；然而大佛面带微笑，目光充满睿智、亲切的神采，以及



图四 云冈第20窟大佛 (北魏)

无论是人物的神情容貌还是服饰动作的塑造，均不相同，从而达到表现人物不同个性和身份的艺术效果。例如《跪射武士俑》（图二），抓住了弩兵昂首挺胸，半蹲半跪，双手作持弓从容镇定的表情和机警的动作塑造，表现了一名成熟武士严阵以待的气质，堪称以形写神的雕塑艺术典范。秦始皇兵马俑虽属墓葬纪念仪卫性质的陶塑艺术，但作品通过写实主义的艺术创作手法，象征秦始皇统一中国的历史功绩和时代精神，具有现实主义艺术真实感人的审美特点，其思想性、艺术性和规模数量，在世界雕塑史上，都是罕见奇迹。

西汉霍去病墓前一组大型动物石雕，也是纪念仪卫性质的雕塑。霍去病是汉武帝时一员年轻病故的大将，多次出征打败入侵汉疆的匈奴军队。为纪念他的赫赫战功，汉武帝特意为他修建陵墓，并在墓前雕刻了这组石雕。与秦始皇陵兵马俑创作方法比较，霍去病陵墓石雕是以少胜多的象征写意方法，主要通过以马为主题的三件石雕《跃马》、《卧马》和《马踏匈奴》（图三），作用于人的想象力，使人从战马驰骋疆场的雄姿中联想到浴血奋战屡建奇功的骠骑将军。其中《马踏



图五 卢舍那大佛 (唐代)

束腰挺胸端坐说法的洒脱体态，仿佛给人以超脱现实苦难的神圣精神力量。造像朴拙粗犷、俊逸，凝聚了当时人们的美好希望和审美理想。

唐代是中国古代政治、经济、文化繁荣昌盛的时代，也是佛教石窟造像艺术辉煌时期；统治阶级对佛教艺术的赞助，直接刺激了石窟造像的繁盛。龙门石窟精美的奉先寺石雕群，就是唐代佛教雕刻的代表作，它由武则天捐两万贯脂粉钱资助开凿而成，造像中自然打上统治者的审美意志烙印。如高达17.14米的卢舍那大佛（图五），趺坐于石窟中央，佛像面庞圆润丰满，长眉挑起，秀目溢彩，嘴角微翘，表情显得温和慈祥、庄严典雅，若无发髻、垂耳、袈裟、头光，俨然就像人间睿智圣明的最高统治者的化身，因而表现了统治者的审美理想意趣，体现了唐代佛教造像艺术世俗化、民族化的特点。

宋、元、明、清时期，佛教造像的世俗化倾向愈加明显，艺术成就主要体现在寺院彩塑上。突出的有山东长清灵岩寺千佛殿的北宋罗汉群

像、山西平遥双林寺的明代十八尊罗汉像和云南昆明筇竹寺的五百罗汉群像（图六），并以后者的规模和世俗化成就为典型。筇竹寺彩塑由民间艺术家黎广修主持创作而成，他运用直接取材于现实生活的创作方法，通过大胆的想象、夸张和巧妙的整体设计，赋予罗汉不同的举止、神态和个性，并使之统一在波浪汹涌特定环境之中：有怒目横眉骑黑虎的伏虎罗汉（图六下左



图六 筇竹寺彩塑·五百罗汉像 (清代)



图七 农奴愤·怒斥仇敌 (现代)

三);有裸露上身、面带笑容,随波逐流的布袋和尚(图六下左一);有双手挥举、性情急躁的罗汉;有性格冷静、身着袈裟的罗汉等等,群像造型生动多变,塑造细腻传神,富有浓郁的生活气息。

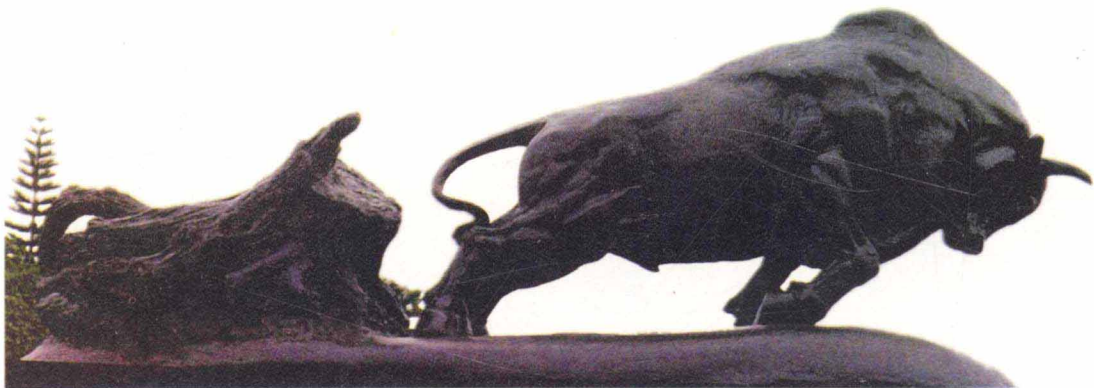
直接取材现实生活的创作方法,到现代变成以现实生活为主题的现实主义雕塑创作方法。大型泥塑群像《农奴愤》(图七),汲取民间泥塑逼真的塑造手段,同时吸收西方雕塑注重解剖结构和细部刻画技巧,从而使106个与真人一样大小的塑像具有真实感人的艺术魅力。这组泥塑以揭露和控诉旧西藏封建农奴制度的罪恶,表现广大农奴的反抗精神为主题,将人物分成四个有机组成部分。如“农奴斗争盼解放”部分,通过面对刀割挖心酷刑女农奴就义前怒斥农奴主罪恶的情节刻画,有力地揭示了作品的主题思想。人物呈金字塔般的造型和逼真写实的形神塑造,背景布达拉宫和道具脚镣铁链的采用,大大丰富了写实性雕塑的艺术表现力,使之达到感人至深的超级写实主义艺术的高度。

我国现代雕塑家潘鹤的青铜雕塑《开荒牛》(图八),是现实主义雕塑艺术创作的杰作。雕塑家敏锐地捕捉到深圳特区成立伊始全国各地拓荒者到深圳创业的艰辛现实,用象征的手法,把拓荒者塑造成一头强壮有力、意志坚定、奋力向前的开荒牛,而被连根拔起的大树桩则象征着开荒的艰难与成就。作品在意念上传达出有志者事竟成,预示着只要坚定不移

地走有中国特色的社会主义道路和改革开放路线,中国人民就一定能战胜重重困难,取得社会主义现代化建设事业的成功。这件作品现已作为象征深圳特区建设成就的城市环境标志性雕塑,屹立在市政府办公楼前广场上。

思考题:

1. 中国雕塑艺术成就主要表现在哪几个方面?
2. 云冈石窟第20窟大佛造像受哪国艺术的影响?唐代佛教造像艺术的特点是什么?
3. 《农奴愤》、《开荒牛》分别用哪种艺术创作方法表现作品的主题?



图八 开荒牛 潘鹤(现代)

第二课 宫殿与坛庙建筑



图一 北京故宫宫城中轴对称布局鸟瞰

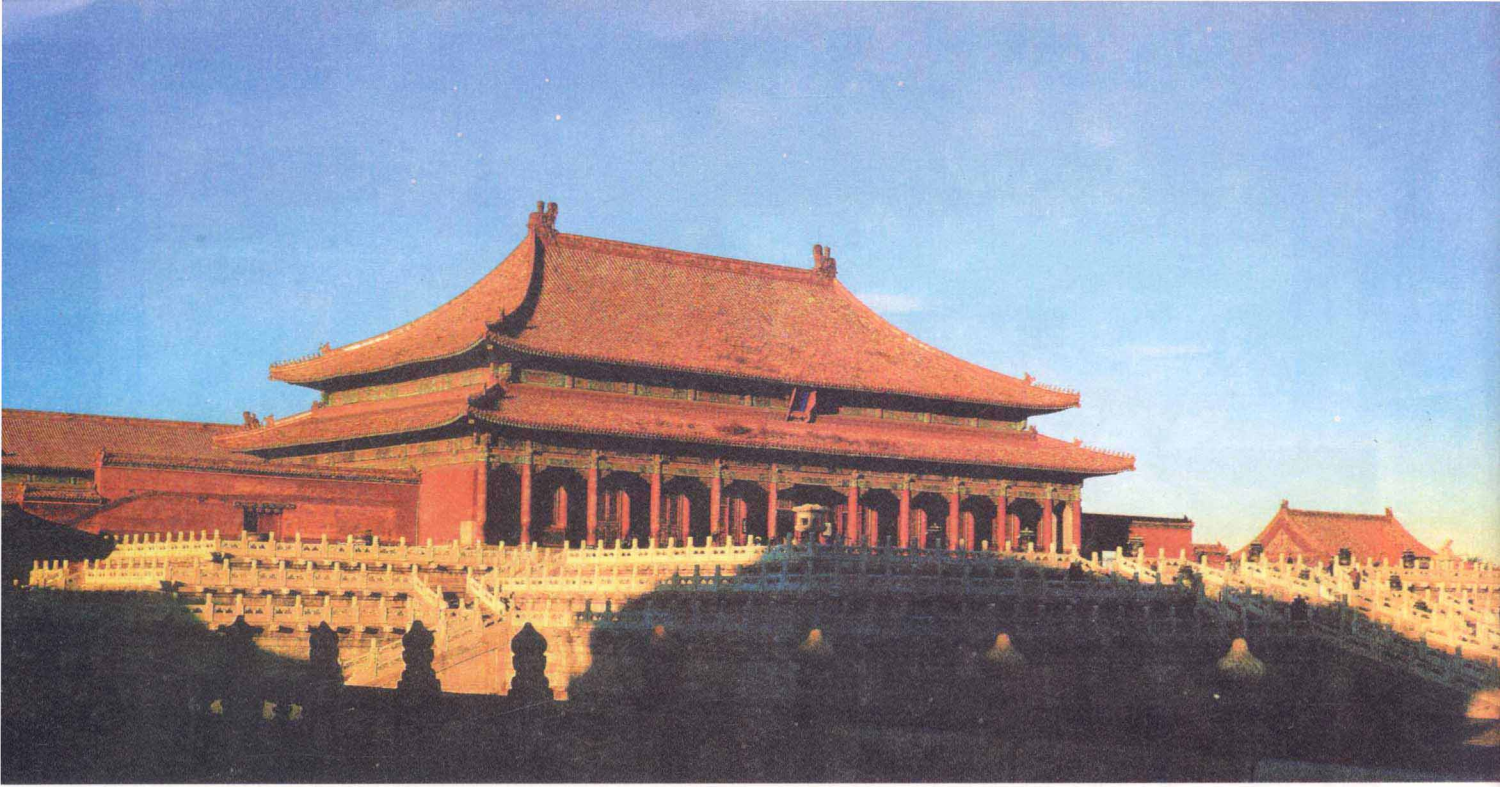
宫殿是封建社会帝王处理国家大事、发号施令和居住的地方。从秦汉以来，历代帝王为了巩固封建中央集权的统治，享受奢华生活，为自己建造了规模宏大、巍峨壮丽的宫殿，借以突现帝王至高无上的权威和气势，正如西汉初功臣萧何在主持未央宫工程规划时所言：“天子以四海为家，非壮丽无以重威。”萧何的观点，集中地反映了封建统治阶级的这种意愿，说明宫殿作为封建统治权威象征的建筑，是按照美的规律创造建构出来的。由于中国宫殿建筑属木结构建筑体系，容易遭兵火和自然灾害的摧毁，像秦代的阿房宫、汉代的未央宫、隋代的显仁宫、唐代的大明宫等著名宫殿早已成为废墟；至今保存完美的宫殿建筑，有明清两代的北京故宫和清代的沈阳故宫；就建筑规模、精美程度而言，首推北京故宫。

宫殿建筑的审美特征，主要表现在布局、空间、体量、装饰和色彩等五个方面。

北京故宫建筑规模极为宏伟、壮观。宫城平面呈矩形，南北长961米，东西宽753米，占地72万平方米，由近千座殿堂组合而成。在平



图二 北京故宫太和门广场、太和殿广场及后宫庭院俯瞰

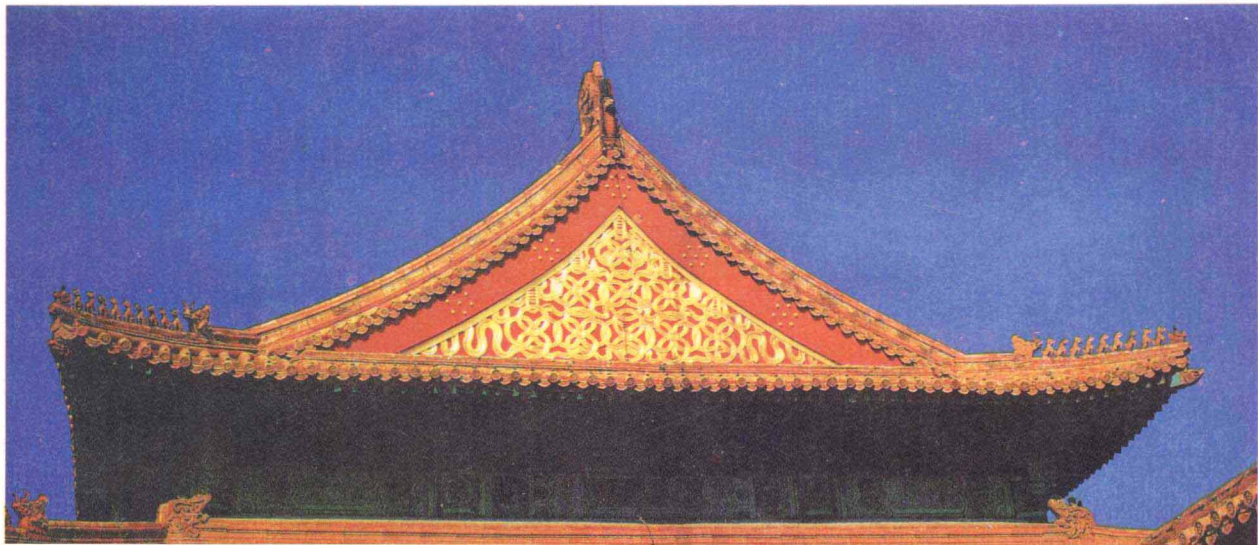


图三 故宫太和殿

面布局上，故宫采取中轴对称的方式（图一），以一条贯穿宫城中央南北的中轴线统摄宫殿群，在这条轴线上，按照封建礼制“前朝后寝”制度，布置了帝王发号施令的外朝三大殿——太和殿、中和殿、保和殿和帝后居住的内廷后三宫——乾清宫、交泰殿、坤宁宫，后宫两侧布置供嫔妃居住的东六宫和西六宫，即人们常说的“三宫六院”，再加上内廷左右分别以太上皇居住的宁泰宫、太后太妃居住的慈宁宫为中心形成的次要轴线与外朝太和门左右两边的文华殿、武英殿形成的横向轴线相呼应，整个宫城布局，把宏大繁杂的宫殿群按功能要求有条不紊地组织起来，既体现了封建帝王的绝对权威和森严的封建等级制度，又使各宫殿之间主次分明、协调统一，相得益彰地发挥建筑群体美的艺术效果。

在空间艺术的处理上，北京故宫采取庭院式组群形式，把众多的门、殿和广场按功能需要有机地组合起来，依中轴线作纵深空间安排，通过多样化院落空间的组群和庭院之间的流通变化，在不同的区段创造不同的节奏气氛，来达到量的壮丽和形的丰富，从而创造出引人入胜的环境艺术效果。因此，北京故宫像一部凝固的大型交响乐，成为体现建筑是时间与空间持续性艺术的杰出典范。例如，从午门进入外朝须经一个面积达2300多平方米的横向矩形庭院——太和门广场（图二），庭院中横穿一条弓形金水河，河上有五座石桥跨越，直对太和门，空间显得优美宁静；作为转入宫中更大的庭院——太和殿广场的过渡，太和门广场起着循入空间艺术高潮的前奏作用。太和殿广场则是个面积约4000平方米的巨型庭院（图二），方正壮阔的庭院及北面高大宏伟的太和殿、中和殿、保和殿，将庭院空间节奏推向高潮，环境气氛显得庄重肃穆、平和温馨。这种壮阔的空间艺术处理不仅把帝王的无限权威张扬出来，而且还隐喻帝王统治天下“宽仁厚泽”的博大胸怀。饶有意味的是，后朝通过乾清门广场过渡（图二），乾清宫、交泰殿和坤宁宫在庭院空间与建筑形象上与前朝相似，犹如前朝空间旋律的复现，具

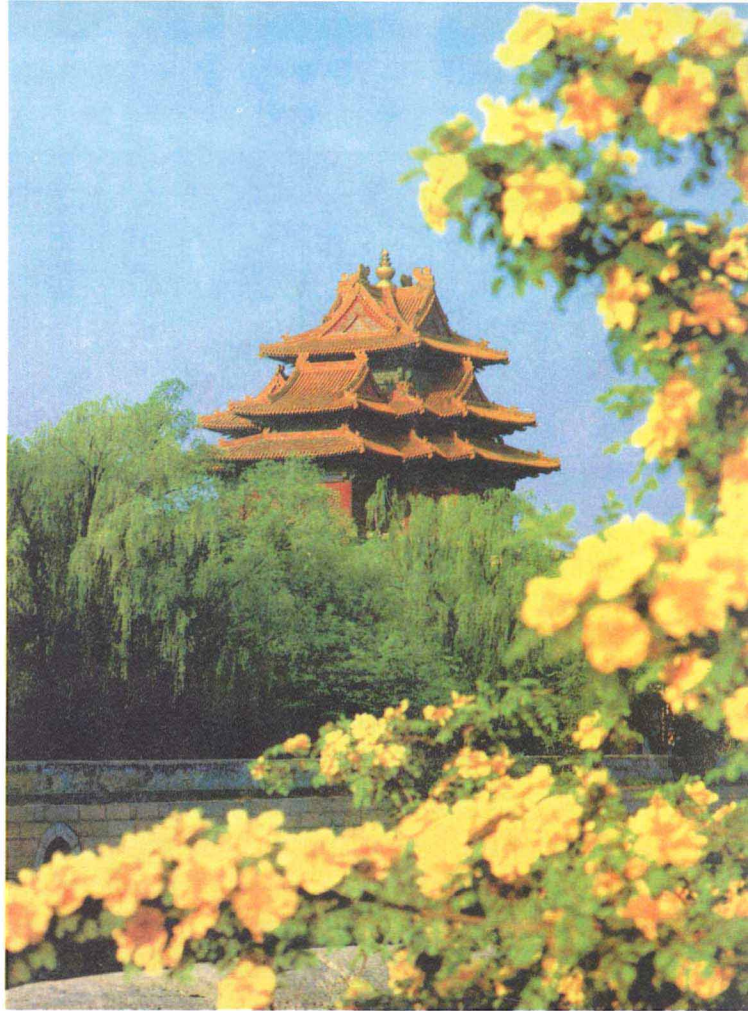
图四 故宫保和殿屋顶造型与山花装饰



有大型交响乐般的艺术效果。

运用庞大的体量来造型是北京故宫建筑艺术的显著特色。以前朝太和殿（图三）为例，通过开间、殿宇形式、殿基和庭院环境等最高规格体量的综合造型手段，来表现它至尊高贵的特质：大殿正面十一开间通长约64米，进深五开间37米，屋顶作重檐庑殿式造型，雄踞在8米多高三层梯状汉白玉石殿基上，与殿基形成金字塔造型，庄重巍峨；每层殿基均有汉白玉石刻栏板围绕，殿基正面有三层石雕御路与太和殿广场相接；壮阔的广场环境，烘托出太和殿至高无上的磅礴气势，远远望去，犹如神话中的琼宫仙阙，气象非凡。

宫殿建筑还借助于丰富的装饰手段和华丽的色彩来增强宫殿本身及其环境的艺术感染力，即人们所形容的飞檐斗拱、雕梁画栋、金碧辉煌的审美特征。我国古代建筑师充分利用木结构的特点，创造了多种屋顶举折、屋面起翘和檐角出翘，使屋顶形成多种柔和优美的曲线，檐角如伸展的鸟翼腾飞，再加上屋顶脊端的各种雕饰，檐口的瓦当、滴水装饰，造型富有装饰美感（图四）。北京故宫主要采用了庑殿、歇山、卷棚、四角攒尖、圆攒尖等屋顶形式以及这些屋顶形式组合而成的复杂形式，殿宇造型取得了丰富多彩的装饰艺术效果。这从故宫角楼屋顶形式（图五）可以领略：三重檐屋顶上层是一个四角攒尖顶和四个歇山顶，中层是歇山顶，下层是歇山腰檐，整个屋顶造型错落有致，屋脊纵横相连，宛如绽开的花蕾多姿多彩，令人赏心悦目。在装饰与色彩的处理上，故宫主要建筑的檐下梁枋，均遍施彩绘装饰，以青绿为底色，运用大量沥粉贴金手法取得富丽堂皇的装饰效果（图六）。这种装饰色彩效果与宫殿建筑黄色琉璃瓦顶、红色门窗柱子和白色台阶栏杆形成悦目的色彩对比，在阳光的照射下产生金碧辉煌的色彩艺术效果。



图五 故宫角楼屋顶形式



坛庙建筑又称为“礼制建筑”，是中国封建社会盛行自然神崇拜和祖先崇拜的产物，目的是为了维护封建统治秩序，祈求风调雨顺、五谷丰登、天下太平。这两种崇拜的祭祀方式就是在特定的祭祀性建筑——坛庙中进行。祭祀自然神典礼通常在露天高台上举行，称之为“坛”，如天坛、地坛、日坛、月坛等。祭祀祖先的礼仪多在室内，故称为“庙”，如太庙、孔庙、关帝庙等；家族祠堂也属此类建筑，代表性的有广州的陈氏祠等。因此，坛庙建筑在封建礼制中占有重要地位，封建帝王为了表示自己与自然神和祖先的关系，兴建了许多大型祭祀性建筑，现存北京的天坛、地坛、日坛、月坛和太庙等便是坛庙建筑艺术的典型实例，其中以天坛的规模和艺术成就尤为突出。

图六 皇极殿檐下梁枋及门窗柱子装饰

北京天坛是明清两代帝皇祭天的地方，在建筑艺术的手法上注重布局、空间、体量、装饰、色彩的象征意义。例如在平面布局上采取中轴线的方式（图七），把南面以祭天为主的圜丘坛和北面以祈祷丰年为主的祈年殿两组建筑群组成完整祭祀性空间序例，中间用长约400米、宽30米的丹陛桥相联；坛外的二重围墙北圆南方，象征着天圆地方；圜丘坛、祈年殿平面呈圆形也象征着“天”这一主题。

利用空间环境艺术手法创造祭天意境是天坛的绝妙之处。天坛面积比故宫大两倍，除主体建筑外，大面积空间广植翠柏青松，造成一种宁静肃穆的祭祀性意境，而青绿色本身也具有祈求永生的象征含义。

祈年殿（图八）的色彩装饰与体量造型更富有艺术表现力。三重檐圆形攒尖顶逐层收缩，直插天穹，形式美感极强，仰望令人产生一种魂飞天外的神圣感觉。每层重檐上遍铺蓝色琉璃瓦，与天空环境色相近相融，从而造成天人相亲相近的意境，有力表现了祭天祈年的主题。为深入表现这一主题，祈年殿运用阳数（即奇数）求吉与象征的手法来进行体量造型。例如殿基层数与栏杆、台阶均是阳数3或3的倍数，圆形大殿直径30米，殿内外三层立柱也是阳数或阳数的倍数，殿内层4根大柱，中层、外层各12根柱子分别象征一年四季、12个月和12个时辰，体量造型取得了象征性表现祭天祈求丰年主题的绝妙艺术效果。

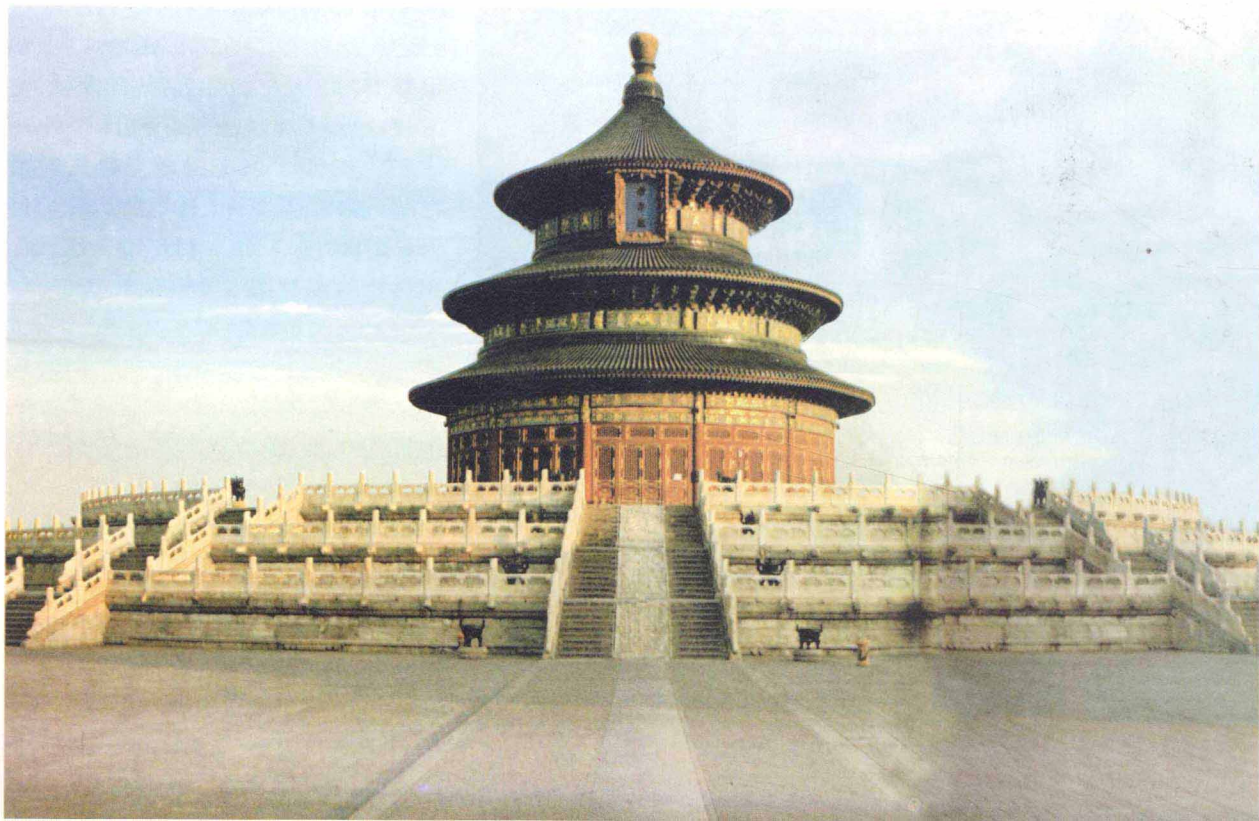


图七 北京天坛中轴线布局鸟瞰

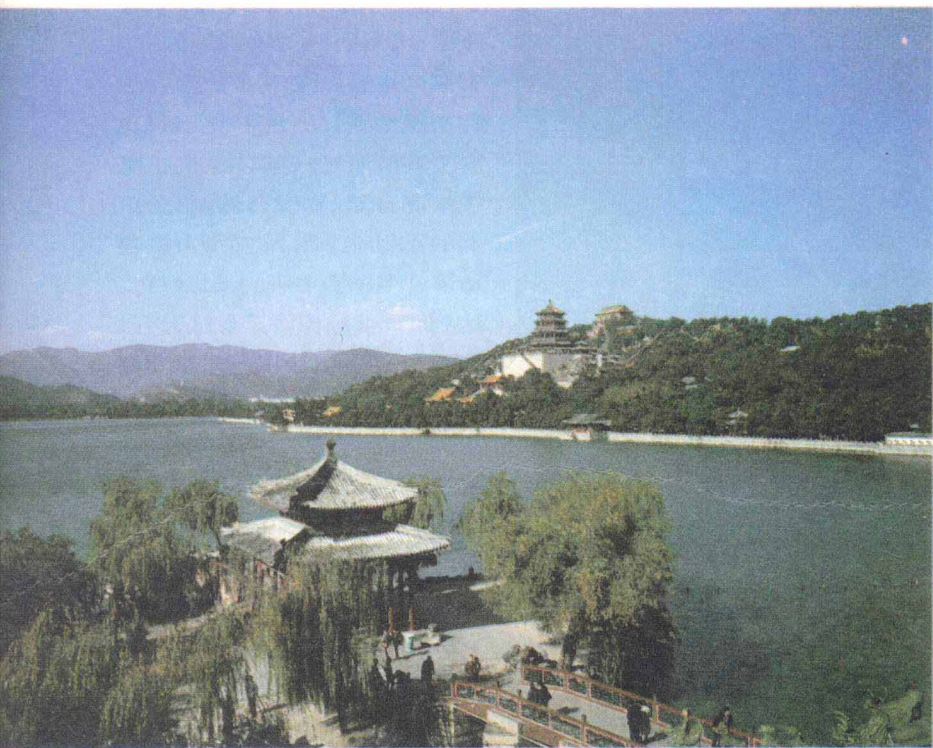
思考题：

1. 欣赏北京故宫建筑，主要从哪几个方面入手？
2. 什么叫坛庙建筑？举例说明北京天坛用了哪些艺术方法表现祭天主题？

图八 天坛祈年殿



第三课 园林建筑与民居



图一 昆明湖和万寿山 颐和园（北京）

中国园林如诗如画，它集建筑、书画、文学、园林等艺术的精华，在世界造园艺术中以其特有的魅力形成了独树一帜的体系。因此，中国园林艺术不仅是我国文化艺术的结晶，也是世界文化艺术之瑰宝。

中国园林源远流长，名园众多，风格各具。在造园时，都讲究“因地制宜”，有的以山为主体，有的以水为主体；也有的以山为主水为辅，或以水为主山为辅，园以景胜、景因园异。因此，欣赏某一园林艺术时，要看它是否发挥了这一园景的特色而不落俗套。中国古典园林大部分四周皆有墙垣，将景物藏之于内，并且还要将园外景物组合到园内

来，使空间向远处推展，予人以不尽之意，这就是所谓“借景”。比如颐和园，昆明湖和万寿山是该园主要景区，湖在山之南，山的南

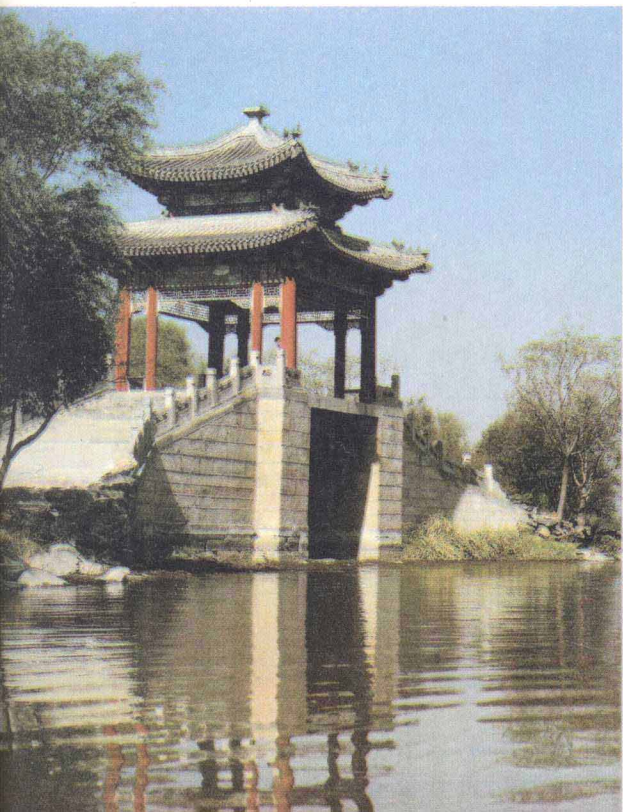
坡建有许多组建筑，其中最主要的是排云殿、佛香阁，建筑群耸立于山的中央，站在东堤远望，近处的是知春亭，远处的是万寿山连接着西面长堤，堤外的玉泉山和西山也历历在目，每当夕阳西下时，在湖山真意亭凭栏观赏，两山仿佛移

置园中，颇具匠心。在这里，园里的景和园外的景组成了一幅绚丽的园林长卷画，充分显示了皇家园林的气势。

中国园林，在空间布局上往往是大园中包小园，它们不但给园林以开放与收敛的不同境界，同时又巧妙地把大小不同、结构各异的建筑物与山石树木，安排得恰到好处。比如苏州拙政园中的枇杷园（图二）、留园的



图二 枇杷园 拙政园（苏州）



图三 西堤练桥 颐和园（北京）



图四 园门 十笏园(山东潍坊)

楫峰轩等，都是组合得非常自由和巧妙的小庭园，这些园中园多数是园中精华所在。无论在建筑处理，还是在山石堆叠、盆景配置等，都是精工细笔、耐人寻味。

中国园林的景物主要以摹仿自然为主，而自然界的美景又是千变万化：有崇山峻岭，也有平冈小坡；有苍茫大海，也有潺缓细流；有深林绝涧，也有平畴旷野……园艺家们正是在崇尚自然、喜爱自然、摹仿自然的基础上，用人工的力量建造了许多丰富多彩的自然景色，达到了“虽由人作，宛自天开”的效果。颐和园中的仿西湖便是一例(图三)，它以杭州西湖为蓝本，将西堤、水岛、烟柳画桥等移至园内，可又不尽同于西湖，乃是“移江南的淡妆，现北国之胭脂”，风景虽有相同，而情趣则各有差异。

中国园林，除山石树木外，建筑物的巧妙安排也十分重要(图四)，如花间隐榭，水边安亭，还常常利用长廊云墙、曲桥漏窗等，构成各种画面，使空间扩大，层次分明，在这一点上以拙政园(图五)为代表的苏州园林可谓是精品之作。拙政园以水为主，利用原来低洼之地，巧妙安排，高者为山，低者拓池；利用其狭长水面，弯环曲岸，深处出岛，浅水藏矶；亭台间桥梁浮波，径缘池转，廊引人随。因此，游过这些园林的人便



图五 远香堂 拙政园(苏州)

会感到园虽小，却曲折有致，有空灵之美，这就是景物组合成不同的空间感觉，如同看中国画的长卷一样，虽近在眼前，却观之不尽。

除此之外，中国园林中的楼台、亭阁、佳石、假山等景致的布置也十分妥帖宜人。例如园林中的假山佳石（图六），如抽象的雕刻品，欣赏时往往以情悟物，将其人格化，并称其为人峰、圭峰。只有具备瘦、皱、透、漏的特点，方称佳品。所以在中国古代园林中，只要有佳峰珍石，才能称得上是名园。比如上海豫园的五玲珑、苏州留园的冠云峰，在太湖石中都是上等精品。在中国园林中，岭南地区的可园、余荫山房和清晖园也以其独特的地方色彩值得欣赏。特别是清晖园，此园在建筑设计方面别具匠心，所有装饰图案无一雷同，并且大都以岭南佳果为题材，富于岭南特色，堪与江南名园相媲美，使园林建筑生色不少。



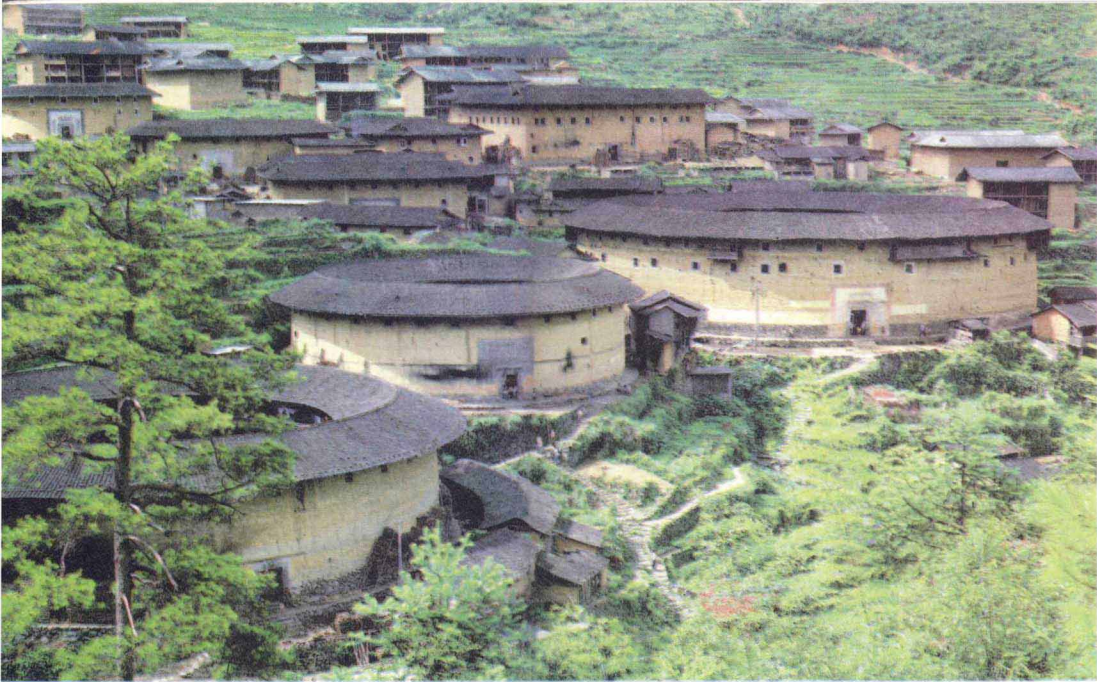
图六 湖石山 个园（江苏扬州）

相对于园林来讲，由于中国幅员广阔，民族众多，所以民居的建筑形式便显得繁复多样。从北京的四合院，到福建客家的土楼，湘西苗族的“吊脚楼”，皖南的明式住宅，蒙古族的毡包等等，这些建筑，有的粗犷，有的细腻；有的轻巧，有的厚重，带有浓厚的乡土气息，它们充分反映了中国民居建筑艺术的丰富多彩。

在这众多的民居形式当中，四合院（图七）则被视为中国民间建筑文化的象征。布局规整、方正、



图七 四合院 （北京）



图八 土楼 (福建)

对称, 开敞的分进式空间组织, 色彩绚丽的门饰、檐雕, 铺地简洁, 花木随意, 鸡犬任意嬉耍, 洋溢着浓厚的乡土文化气息。

比起四合院, 福建的土楼(图八)则以其规模庞大、气势雄伟壮丽而著名。土楼是闽西客家为自卫防御而建造的一种封闭型聚居环形大楼, 体量巨大。客家土楼最大的直径可达70多米, 房间达300多间,

里外三层环形房屋相套, 中间为厅堂, 供族人议事、举办婚丧典礼和其他活动之用。远望土楼, 朴实而带秀气, 数座土楼并立, 群体雄伟而壮丽。

中国民族众多, 各自的生产方式、生活习俗、宗教信仰和审美观有很大的差异, 反映在民居上, 无不表现出各自的民族特色。如藏族的石砌厚壁台阶式平顶建筑、维吾尔族的内院拱廊式平顶建筑、傣族的独院干栏式竹楼(图九)等, 其特点十分鲜明。例



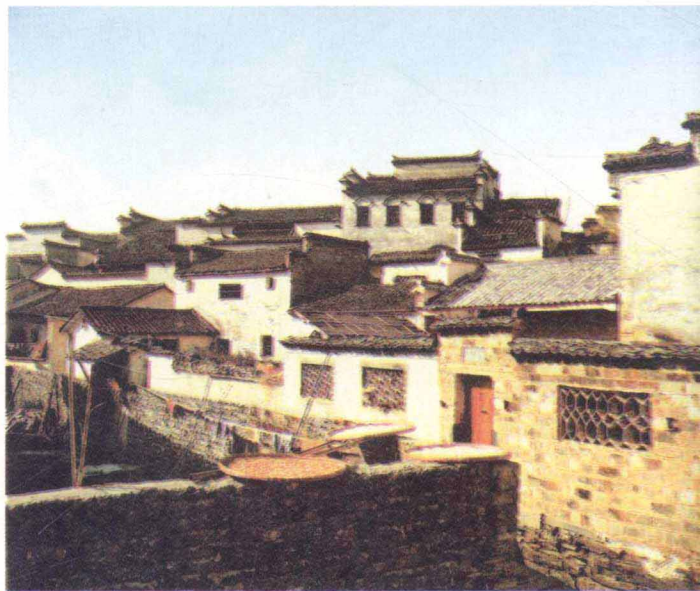
图九 傣族竹楼 (云南)

如傣族竹楼, 多以木材或竹子建成, 为干栏形式, 楼下圈养牲畜和放置农具杂物, 竹楼内部通透, 外观用高耸的歇山屋顶, 造型轻巧, 飘逸, 色彩淡雅。远望宅院, 竹楼深藏在浓荫翠绿之中, 环境清幽怡爽, 体现了浓郁的民族风情。

匠心独具的园林, 风格别致的民居, 遍布在祖国大地的每一个角落, 它们以其独特的风情和色彩, 把祖国的山山水水装点得多姿多彩。

思考题:

1. 说一说你见过的园林中印象较深的一个, 有什么独到的特点?
2. 你见过的中国民居有哪些, 区别是什么?



图十 皖南民居 (安徽)

第四课 民间美术

中国民间工艺美术是人类文明的重要组成部分,是劳动人民智慧和才能的结晶。它包蕴着中国丰富的文化历史内涵,众多的民族,各种地域所形成的不同的文化情景、民俗和民族心理,形成了中华民族特有的审美观念和创造精神。

中国民间工艺美术种类繁多,形式和风格多样,内容极为丰富。如民间服饰、民间木版年画、民间玩具、民间剪纸、民间脸谱、民间日常用品等。下面我们将从欣赏的角度介绍一些有代表性的作品。

中国民间服饰的文化源远流长。从远古时期人类以最原始的材料,如兽皮、树叶等裹身,形成了最原始的服装造型样式和装饰意识。到进入文明社会后,随着生产力的发展和贵族阶层的出现,中国的冠服制度在夏商周时期逐渐形成,贵族服饰和民间服饰逐渐分化。在漫长的历史长河中,中国各民族服饰一直处于既有自己的特定模式又相互融合的状态中。如斑斓厚重的苗族服饰种类繁多,约有百余种,服饰分盛装和常装两种,款式大体相同。衣料多以自织自染的青色、咖啡色等棉布为料。苗族银饰极为丰富,服饰工艺精湛绝伦。服饰图案的取材广泛,上至天文,下至地理,无所不包,是一部地道的文化史,如流行于黔东南一带苗族妇女的传统盛装(图一)。整套盛装为:头戴打制有龙纹的大银角和缀有响铃的银帽,颈饰数圈银项圈,胸挂银压领,手佩各种银手镯、戒指等,上装为绣花衣,下装为花带裙,脚则穿绣鞋。整套服饰银光摇曳,繁缛华丽中透出洒脱飘逸。

中国民间木版年画是偏重于审美而近乎纯美术的一个门类。其内容包括自然崇拜、纳福迎亲、欢乐喜庆、民俗风情等,表达了农民的情感和理想。表现形式多样,以民间绘画手法为主,或结合传统图案,或吸收文人绘画,利用木版印刷技术,创立了特定的样式和体裁。如天津市杨柳青的木版年画《琴棋书画》(图二),图中刻画四个女子、两个儿童,分别在对弈、携琴、作画、抱书,中间一儿童捧茶回看一蝙蝠,周围是书案花盆,构图颇具匠心。这幅年画以蓝色为主,以少量淡绿、青莲色陪衬,不着红色,给人以淡雅脱俗之感。

中国民间玩具是民间游艺文化的物化形态。民间玩具俗称“耍货”,专供玩耍娱乐之用。民间玩具按其功能属性可划分为娱乐、益智、审美三种类型。娱乐玩具的功能以游戏、玩耍为主,如“风筝”、“风车”、“爬杆猴”等。益智玩具的功能以启蒙开窍、启发智慧为主,如“益智图”、“七巧板”等。审美玩具的功能以欣赏、把玩为主,如“核桃面人”、“手捏戏文”等。通过一定的材料和工艺技术加工制作而成。如山东潍坊市的风筝《龙凤呈祥》(图三),是以重彩、大色块为特点,所用竹条经水浸弯曲,不易变形。在传统风格基础上,大胆创新。俯首翘尾的巨龙



图一 苗族妇女盛装(服装) (贵州省台江)