

教师用书

北京师范大学国家基础教育
课程标准实验教材总编委会组编

经全国中小学教材审定委员会
2004年初审通过

普通高中课程标准实验教科书（选修）

艺术与情感

视觉语言表达

SHIJUEYUYANBIAODA

陕西人民出版社

经全国中小学教材审定委员会2004年初审通过

普通高中课程标准实验教科书(选修)

YISHUYUQINGGAN

艺术与情感

视觉语言表达

教师用书

北京师范大学国家基础教育课程标准实验教材总编委会 组编

国家基础教育艺术课程标准研制组 编写

主 编 滕守尧

副 主 编 宋 瑾

本册主编 张劲扬

编 委 陈 迁 黄载文

陕西人民出版社

普通高中课程标准实验教科书(选修)

艺 术

视觉语言表达(教师用书)

北京师范大学国家基础教育课程标准实验教材总编委会 组编

国家基础教育艺术课程标准研制组 编写

新世纪课程网网址: www.xsj21.com

陕 西 人 民 出 版 社 出 版

(西安市北大街 147 号 邮政编码:710003)

各地新华书店经销 西安新华印刷厂印刷

开本: 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张: 8 字数: 173.3 千字

2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月第 1 次印刷

印数:00 001—10 000

ISBN 7 - 224 - 06932 - 9 定价:4.92 元
G·1267(课)

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究
如发现印、装质量问题,影响阅读,请与陕西人民出版社
社发行部教材科联系调换。 地址:西安市北大街147号
邮编: 710003 电话: (029)87205197

模块说明

根据《普通高中艺术课程标准（实验稿）》，本模块主要是引导学生探讨美术的视觉语言在情感表现方面的丰富性和独特性，理解具象与抽象视觉语言的特点和表达方式，并结合其他艺术门类体会艺术语言在情感表现方面的多样性，以便能够选择恰当的艺术语言表达自己的情感体验。

美术作为一门视觉艺术，其视觉语言在情感表现方面是独特而丰富的。艺术家们通过形状、色彩、空间和质材等造型媒介来塑造美术作品的形象，这就决定了美术在情感表现方面的物质性与可视性。此外，美术的情感表达又是丰富多样的，绘画、书法、雕塑、建筑等艺术品不但在形式、风格、材料上各不相同，而且不同时代、不同地域的作品在情感表现方面也呈现出不同特点，从各个侧面丰富地表现出人类的思想情感。因此，本模块教材的编写主要是围绕美术与人类情感的关系展开，以人类美术发展史为线索，通过鉴赏中外美术史上有代表性的具象和抽象艺术作品，开展生动有趣的体验和创造活动，引导学生发现不同视觉语言在情感表现方面的不同特点，探索视觉语言表达的规律，以便使学生能够选择恰当的艺术语言，艺术化地表现自己的思想情感。

本模块教材分为九课，每课围绕一个主题展开，内容涵盖了中西方美术史上的典型艺术样式和艺术流派。首先，以回望西方古典艺术作为切入点，引导学生探寻西方古典艺术发展的脉络，感受古典艺术作品的和谐之美。在此基础上，通过赏析具有代表性的写实性绘画，启发学生了解艺术大师们是如何悉心观察自然的，培养学生敏锐的观察力和观察自然的兴趣。第三课通过欣赏具有不同对比因素的中外艺术品，引导学生理解各种对比关系中所蕴含的情感内涵。第四课至第六课围绕西方现代艺术和后现代艺术展开，通过赏析后印象派、立体派、野兽派、达达派、抽象派和后现代主义的艺术作品，启发学生理解不同艺术流派的视觉语言表达特点，拓展学生的艺术视野，培养其尊重多元文化的意识。第七课主要是赏析中外典型的具象和抽象雕塑作品，引导学生体会雕塑艺术品中所凝聚的人类

情感。第八课和第九课重点欣赏中国书法和绘画艺术。通过赏析有代表性的书法和中国画作品，引导学生了解书法艺术品的情感内涵及其在具象表达中所具有的抽象意味，探究中国画艺术的意象造型特点和情感表达方式，使之更加崇尚中国的传统文化艺术。

在运用本模块教材进行教学实践时，首先应充分理解综合艺术教育的理念，了解本模块是以美术为主要内容的综合艺术教育，而不是传统的美术单科教育。这是运用好本教材开展综合艺术教育的前提。此外，本模块要求师生进行一定的课前准备活动，以保证教学的顺利进行。如师生共同收集一些主题和风格相同的中西方具象和抽象绘画、雕塑作品的图片。通过作品的比较和归类，加深学生对具象与抽象艺术语言特点和规律的认识。为适应不同地区的教学实际，激发学生对艺术活动的兴趣，本模块在“感知与体验”环节中围绕各个小主题设计了多种创造性体验活动，在“创造与表现”和“反思与评价”环节中设计了多种可供选择的活动方案。这些方案通过联系音乐、舞蹈、戏剧等其他艺术门类，使学生能够深入理解美术作品的情感表现性以及各种艺术的相通之处。在教学中，教师可根据本校实际情况和学生的兴趣，有目的地选择本模块教材提供的活动方案，或根据教学目标自行创设一些活动方案。教学重点应该始终围绕各种视觉艺术语言的情感表现性，用各种艺术形式加深学生对具象和抽象艺术的理解，使之能够比较、探究中西方造型艺术在情感表现上的特点和异同。

前言

在国家普通高中艺术课程标准研制组和一部分高中艺术教师的共同努力下，这套“高级中学课程标准艺术实验教科书”终于面世了。该教材不仅将音乐、美术、戏剧、影视、舞蹈等不同艺术形式综合为一体，而且时刻注意将艺术与整个人类的文化、科技知识和学习者个人的生活、情感密切联系起来。在依照这种教材教授的艺术课程中，学生可望获得一个高中生应具备的艺术能力，同时还能使自己的语言交流能力、人际交往能力、认识环境能力、批评性思维能力和解决问题能力等得到强化和提高。综合艺术教材为学生提供的有关自身和世界的独特体验，是任何其他单一学科教材所不能提供和代替的。

综合艺术虽然是本次教改推出的一门新课程，但它体现的综合艺术教育观却不是前所未有、突然出现的東西，它在中国和西方都有悠久的历史。例如，中国早在三皇五帝时代，就开始用“乐”培养人才。至西周，周公“制礼作乐”，“礼乐并举”，将“乐”与教育融为一体。此时的多数教育内容或目标，如“乐德”、“乐语”、“乐舞”等，几乎全与“乐”有关。到孔子时代，教育充分体现了孔子“乐以教和”的主张，“礼乐”不仅被列为“六艺”之首，而且成为整个教育的基础。值得注意的是，当时所说的“乐”，并不是现在人们所说的音乐。“凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也。感于物而动，故形于声。声相应，故生变，变成方，谓之音。比音而乐之，及于戚羽旄，谓之乐。……是故知声而不知音者，禽兽也；知音而不知乐者，众庶是也；惟君子能知乐。”（《乐记·乐本篇》）

很明显，在当时的人看来，自然的声音不是“乐”，经过组织和处理过的声音也不是“乐”，只有诗、歌、舞等诸种艺术综合为一体时，才可称之为“乐”。这种“乐”不正是我们现在所说的综合艺术吗？在古人的

心目中，这种综合艺术是与具有高尚的人格和深厚人文素养的“君子”联系在一起的。而今人所说的音乐，即经过组织和处理过的声音，当时只不过是“庶人”的事情。

在西方，综合艺术教育也有漫长的历史。古希腊时期盛行的戏剧艺术，其实就是诗、歌、舞一体的艺术。古希腊全盛时期的统治者伯里克利，不仅本人十分爱好诗与戏剧，还向雅典市民颁发观剧津贴，以促进这种综合艺术的发展。古希腊人之所以被后人赞誉为“不仅在体格上，而且在精神上都接近完人”，与他们注重综合艺术修养是分不开的。发展到现代，由于受科学分门别类潮流的影响，西方艺术逐渐分化为音乐、美术、戏剧、舞蹈等壁垒森严的门类 and 学科。在这些课程中，音乐课主要教学生唱歌，美术课主要教学生画画，既不指导学生阅读和讨论与艺术作品有关的资料，更不注意培养他们对艺术作品的欣赏和批评能力，所以音乐和美术一向被视为与学生智力和智慧无关的非智力学科。至 19 世纪末和 20 世纪初，随着心理学和人类行为学的发展，人们开始探查儿童画是怎样揭示出人的情感和精神发展的。很多人把艺术视为一种自我表现和创造性表达的方式，艺术课被视为对学生进行情感教育和个性培养的渠道。20 世纪 20—30 年代，受杜威教育思想的影响，艺术教育越来越强调对个人创造能力和自由表现能力的培养。儿童被视为“儿童艺术家”，因为儿童都是以一种天真的、独特的个人视角来观看和表现这个世界。这种倾向后来在美国心理学家和艺术教育家罗文费尔德的著作中得到系统阐述和发展，其影响一直延续到 20 世纪 80 年代。与此同时，一种实用主义倾向也逐渐发展起来。以视觉艺术为例，它特别强调的是学生对各种艺术构成要素，如线条、色彩、形状等的把握，目的是为学生以后从事工业制作和设计等工作打好基础。20 世纪 60 年代以后，综合艺术教育思潮出现，并逐渐发展壮大，至 20 世纪 90 年代，已经成为美国乃至世界艺术教育的主流。实际上，它是对下面两种观点的综合和超越。第一种观点认为综合艺术教育的重要性在于，它使学生学到的种种有关自身和世界的知识、信仰和价值观，是任何其他单一学科不能提供和代替的，理应成为公民教育必不可少的和关键的部分。另一种观点认为，开展综合艺术教育，不仅是因为艺术本身值得教和值得学，更重要的是它还为其他学科的学习带来了好处。一方面，艺术为学生的情感表达和创造性冲动提供了一个出口，使学生心理更加健康；另一方面，通过综合艺术进行的普通教育，是更生动活泼的教

育,也是最成功的教育。在这种教育中,学生不仅学到应学的知识,而且学得更自然,更愉快。随着这种观点的进一步发展,人们又认识到综合艺术教育强化了学生的知觉能力和表现能力,进而使其语言交流能力、批评性思维能力、解决问题能力大幅度提高。这种观点得到哈佛大学“零点中心”提出的多元智能理论的支持,逐渐得到发展和推广。此时人们认识到,综合艺术不仅有利于学生的个性和创造能力的发展,还有利于他们的认识能力的发展。它不仅教会学生画画和唱歌的技能,还使学生有机会接触人类迄今为止的大多数伟大文明成果。而对这些伟大成果的知觉、理解、欣赏和评论,反过来又有利于学生文化素质的全面提高。从此以后,艺术教育不仅包括学习艺术创作,还包括学习艺术批评、艺术史、美学等。当然,其他如哲学、人类学、考古学、心理学、社会学等不同学科的知识,也都适度地融合了进去。这种综合式教育不仅使艺术课成为一种多元交叉学科,还注重艺术精神向其他学科的渗透。随着综合进程的加快,艺术课的地位迅速得到提高。1994年,《美国国家艺术教育标准》出台。它明确指出,任何一个受教育的人,如果缺少基本的艺术能力,就不算是受到完备的教育。同样,任何一个自称有教养的人,如果不懂艺术,就算不得是一个真正有教养的人。更重要的是,该《标准》明确规定今后的艺术教育,绝不能像过去那样,仅仅是学习画画和唱歌的技能,还应从文化、美学、历史的角度学习分析、欣赏、评价作品的能力和智慧。这一标准的出台,标志着世界艺术教育从此走进一个全新的时代。

我国本次教育改革推出的综合艺术课程,既根植于中国深厚的人文传统,又产生于世界艺术教育改革的大背景中,且具有雄厚的哲学、教育学、心理学理论基础。因此,它绝不是某些人灵机一动的产物。

由于我国艺术教育基础落后,综合艺术课程推行起来尚有一定的困难和障碍。举例说,由于我国高师艺术教育多是分科,没有培养出综合艺术课教师,所以这种课目前只能由原来的美术教师和音乐教师合上,而他们的综合艺术素质又无法迅速获得。但已有的试验亦一再证明,这些教师只要迅速转变观念和善于学习,是可以教好综合艺术课的。在当今世界,有许多国家都在从事综合艺术教育试验,可以肯定地说,目前还没有一个国家具有足够的、同时精通所有艺术学科知识技能的教师,但其试验仍然很成功。这究竟是因为什么?西方教师具有这样一个基本素质:越是具有挑战性的东西,就越喜欢去做。他们一旦认定综合艺术课程能较好地提高学生

素质，就努力去学，认真去做。他们时时都在动脑筋，想可行的办法，而不是一上来就提出“有没有专教综合艺术课的老师”“没有专门的老师怎样上这样的课”等问题。

为便于原来的美术教师和音乐教师上好综合艺术课，《普通高中艺术课程标准（实验）》（以下简称《标准》）提出了“一科切入，兼及数科”的教学模式。建议在教学中从音乐、美术、舞蹈、戏剧和影视中的某一门切入，围绕某一人文主题或学科主题进行教学。特别是在教学的“感知与体验”阶段，可以广泛利用多媒体或图像等，使学生获得对所学内容的多渠道感知和体验。事实证明，这一模式是切实可行的。以节奏为例，音乐中有节奏，舞蹈、绘画、戏剧中也都有节奏，通过对节奏的多渠道感知体验，有利于学生获得对节奏的艺术通感。一旦获得通感，又会对作品的人文内容有更深刻的认识。此《标准》还提出，在教学进入“创造与表现”阶段后，便应该集中于教师擅长的一门艺术的知识技能，对学生作出指导。但此时的知识技能教学，已不再是无根之木，学生已经获得足够的感知和体验，只要稍加点拨，便水到渠成。当学生有感而发时，不仅学得快，而且创作出来的作品非常具有个性，不再是千篇一律，千人一面。在最后的“反思与评价”阶段，学生们可就自己的体验和创作的作品进行广泛交流，相互评价和鼓励，取长补短。此时教师尽量将“球”踢给学生，让学生相互评价，以活跃气氛。

这样的教学能否使学生具备一个高中生应有的艺术能力呢？应该指出，与传统艺术教育相比，高中艺术课程的目标已发生了巨大变化。过去单纯强调学习艺术知识技能，这与专业艺术院校的培养目标没有实质区别。多数高中生毕业后不一定从事音乐和美术专业的工作，而具有一定的艺术素质，成为一个全面发展的人，为其终身学习奠定一个基础则更为重要。从另一角度讲，既然是艺术课，学生学的应该是艺术，按照当今国际艺术教育界的共识，艺术不等于艺术的知识技能，或者说艺术不是艺术知识技能发展到极致后的产物。很多人艺术知识技能很好，但其产品很少被承认为艺术。真正的艺术来自艺术知识技能与人文素质的有机结合。当艺术的知识技能与人文素养融为一体，化为个人的一种特殊表达时，才是艺术。概括而言，艺术能力与艺术知识技能有以下区别：

第一，其范围更广。不仅包括画画、唱歌，还包括对经典作品和同学作品的感知与体验，包括在获得丰富而真实体验基础上的创造与表现，以

及对自己和他人作品的反思与评价等。

第二，其含义更深刻。它不单纯是一种技术，还要能在艺术的感召下，自觉地和更容易地发现自然万物和人类心灵世界中蕴藏的美，使自己的情感更丰富，境界更高。

第三，能随时将不同种类的艺术联系起来，获得通感能力。与此同时，还应具有随时将艺术同语文、数学、生物、地理、历史等不同学科的知识联系起来的能力。

第四，对一件事情和一个事物善于从反面或与常人不同的角度去看、去想。例如，有一个人设计的音乐会广告得到了大奖。他没有像常人那样，画几个音符或点缀些音乐家演唱的场面等，而是画几个士兵持枪在茫茫戈壁中行走。他们背对太阳，前面是漫漫长路。广告词是这样写的：“没有音乐，人类就会干出像战争这样愚蠢的事情。”这样的作品深刻而感人，虽然是广告，但艺术性极强。与之相比，仅有艺术知识技能的人往往匠气太重。所谓匠气，就是往往循一条习惯的思路去做，其产品不具新颖感，缺少创意。

第五，与反向思维习惯相联系的，即通常所说的“有性格”，不愿人云亦云，不愿落俗套。与之相比，仅有艺术知识技能的人很少有自己的个性表现，其人、其作品都显得俗气。

第六，具有艺术能力的人能迅速理解过去和现在的人类的经验。当没有任何现成的答案时，能创造性地作出决定；能将具有表现力的、分析的和发展的手段运用到每一种场合；能将视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉和肌肉运动觉综合为一体，并转化成智慧的、情感的、身体的、创造性的感觉和表现方式；能同时通过语言和非语言手段进行卓有成效的沟通等。

很明显，要想完成上述目标，除了要有好的理念、合格的艺术教师之外，还需要有一套包括教师用书、学生用书、音像资料在内的高质量的艺术教材。那么究竟什么是艺术教材？什么是好的艺术教材呢？

传统的教材观认为，所谓艺术教材，就是一种“教艺术（如美术、音乐知识技能）的书”，其中的任何东西都是不容置疑的金科玉律。教学就是将教材的知识灌输给学生。教师则是书本的宣讲人，必须全知全能。与之相对应，学生对教师应惟命是听，对教材应奉若经典、死记硬背。很明显，这样的教材观绝不是一种平等对话关系的体现，而是一方为主、另一方为次的主客关系的翻版。长此以往，学生必然习惯于做学习的“客人”，

其主观能动作用难以发挥，其探索创新精神必将消失殆尽。

在西方，上述传统观念自 20 世纪 90 年代后发生了很大的变化。人们认为艺术教材不再是一种教授艺术的书本，而是一种供学生学习和探索艺术的平台。按照这一思路编写的教材，其内容不再是供学生学习的、不容置疑的金科玉律，而是一种能激发起学生学习兴趣和艺术潜能，使学生走进艺术殿堂的文本或素材。这样一种教材观背后的哲学基础是当今兴起的解释学和解构主义哲学。按照这种哲学观，世界上并没有永恒的真理，有的只是“解释”，而解释则是两种或多种不同视野对话和融合而达到的新生。换句话说，只有当那个试图理解“文本”的“我”与“文本”之间不再是一种灌输与被灌输的主从关系，而是一种平等的对话关系时，才能导致二者之间的平等对话。只有在平等对话的过程中，“我”的视野才会与“文本”的视野交融，交融的结果是产生一种不同于二者视野的全新的视野。

按照这一哲学观，西方当代的教材走向是使教材的内容成为能与学生对话，与学生的视野交融的“文本”。既然文本是一种可以由解释者发展、发挥的东西，学生就完全可以借助教材这一文本，使自己的视野得到扩展和超越。

在教材编写中，我编写组充分吸收了当代先进观点，把教材变成师生共同进行艺术游历和探索的“艺术探索长廊”。沿着这一“长廊”前进，师生会经历对某种艺术的“感知与体验”、“创造与表现”、“反思与评价”、“知识拓展”和“活动延伸”等过程。这一“长廊”并不是封闭的，它还有很多“活动扩展”窗口，让学生不时停下来观看“窗”外的风景，与“长廊”内看到的東西联系比较，以便跳出固有的步骤，做适合自己的探索与研究。更有意思的是，上述每一个步骤（特别是“感知与体验”步骤）都不是平铺直叙的，而是像音乐那样，分成若干小节，各节之间不仅联系紧密，而且具有节奏感，充满起伏和变奏。每一小节又包含启示语、图片（多种）、“知识导引”、“创造性体验”、“活动扩展”等不同片段。它们就像中国传统哲学中所说的金、木、水、火、土，相互之间形成一种生态互补的关系，为的是诱导学生不断生发出新的东西。以“知识导引”为例，它在这种互补互生的关系中，已不是单纯地要求学生背诵或记忆知识，而是要让学生将其与图片、启示语、“活动扩展”等教材要素结合，化成一种“创造性体验”。所谓“创造性体验”，已不是那种被动的、静态

的体验，而是一种主动的、探索的，在实际操作过程中获得的体验。这种创造性体验才是支持学生进行真正的创造和表现的基础，才是活的知识。

为把学生学习从静态模仿和记忆转换为动态的探究过程，本教材尤其强调通过给学生分配“任务”的方式，诱导学生在体验、创造和评价方面的主动参与。为完成某一艺术体验和创造任务，学生必须认真回忆或实地考察，必须将特定的艺术形态和背景搞清楚。其最终目的就是要让学生成为学习和探索的主体，使他们能将死的知识化成活生生的、深刻而强烈的体验，从根本上改变过去单纯给学生灌输知识和传授技能的教学理念。

由于经验不足，时间仓促，本教材离理想水平尚有一段距离。期望广大师生在教学过程中予以完善，并殷切期望提出宝贵的意见。

国家基础教育艺术课程标准研制组

2004. 6

目 录

1	第一课 回望古典
15	第二课 静观默察
26	第三课 互映共辉
37	第四课 奇异风景
50	第五课 点、线、面游戏
61	第六课 多元共生
72	第七课 三维的情感世界
85	第八课 笔情默韵
98	第九课 翰默心语
111	后 记

第一课 回望古典

人文知识与能力

探究西方古典艺术发展的脉络，感受西方古典艺术中的和谐美，激发学生追求真实、美与和谐的情思。

主要知识技能

了解古希腊雕塑、西方古典绘画，比较西方古典绘画与素描的关系，探究古典艺术大师的素描作品，理解线条的节奏、韵律。在了解人体结构、比例等知识的基础上，运用这些知识进行艺术创作。

教学思路

西方古典艺术在人类艺术发展史上占有重要地位。无论是古希腊、古罗马时期的雕塑和建筑艺术，还是文艺复兴时期及古典主义的绘画、雕塑等艺术，静穆而典雅的西方古典艺术在人类艺术发展史上抒写了浓重的一笔。可以说，了解西方古典艺术的特点和发展脉络是全面鉴赏西方美术的基础。本课将引领学生探究西方古典艺术的特点，感受其优雅与和谐之美，从而为学生更好地了解 and 鉴赏西方美术奠定基础。

本课的学习目标和主要学习形式如下：

1. 通过欣赏具有代表性的西方古典艺术作品和表演戏剧小品等体验活动，引导学生探寻西方古典艺术历经古希腊、古罗马、文艺复兴时期和古典主义的发展脉络，了解西方古典艺术的特点和遵循的传统，体会其艺术作品的静穆、和谐与优雅。

尼多斯的阿芙洛蒂忒
雕塑 [古希腊]
普拉克西特列斯

2. 通过开展绘画、创编舞蹈等艺术创造活动, 进一步加深学生对西方古典艺术特点的理解, 提高其运用造型艺术语言进行创作的能力。
3. 结合某些典型的艺术作品, 引导学生对西方古典艺术在题材、内容和表现形式等方面的特点进行反思与评价。
4. 通过根据绘画作品创编戏剧小品等活动, 引发学生继续探究西方古典艺术的兴趣。

背景资料

古希腊雕塑艺术

古希腊雕塑艺术充分体现了“美即和谐”的美学思想。在古希腊人看来, 一个整体的各个部分之间存在着一定的比例关系, 而“美”就来源于各部分比例的和谐。古希腊毕达哥拉斯所发现的黄金分割比被认为是最和谐的比例。从古希腊的雕塑艺术品中, 人们常常会发现和感受到其各部分比例的和谐之美。

持矛战士 雕塑
〔古希腊〕波力克利特

古希腊人主张艺术应模仿与复现自然, 正如古希腊哲学家亚里士多德所说: “模仿从孩提时代起即为人的天性, 人之优于动物, 即因人是世界上最善模仿的生物, 人类的最初之知识即自模仿中得来。再者, 自模仿中获得快感亦属人之天性。”这种艺术模仿自然的观念在古希腊雕塑艺术中得到充分体现。古希腊雕塑家重视造型的准确与逼真, 他们通过对自然的悉心观察, 创造出生动真实的艺术形象。

古希腊雕塑艺术与古希腊神话有着密切关系, 雕塑家常常根据这些神话进行艺术创作。古希腊神话体现了“神人同形同性”的观念, 即神与人有着相同的外貌, 具有人一样的七情六欲。古希腊雕塑家按照现实生活中人的外貌来塑造众神, 所以他们创造出来的艺术形象颇具人情味和生活情趣。

表现完美的人体是古希腊雕塑艺术的主要内容和特色。古希腊人像雕塑艺术品通常具有简明、清晰、匀称、和谐的特点, 富有理想化的艺术特色。公元前 720 年, 古希腊首先出现了男性裸体雕塑

艺术品。女性裸体雕塑艺术品出现得较晚，大约在公元前5世纪左右。古希腊的人像雕塑艺术品之所以绝大多数都采用裸体形式，是由其社会风尚所决定的。古希腊人认为，心灵的美必须寓于健美的体魄之中。加之古希腊战事频繁，人们经常举办竞技比赛来强健体魄。古希腊雕塑家常常要为奥林匹克运动会上得胜的运动员塑像，由于运动场上的运动员都是裸体的，因此绝大多数的古希腊人像雕塑艺术品都采用裸体形式来表现人体的美。

古希腊雕塑艺术对后来的西方美术发展产生了巨大影响，它所创造的那些完美、和谐的艺术形象成为西方古典艺术的典范。

文艺复兴时期的美术

文艺复兴是14—16世纪发生在欧洲的一场伟大的思想文化运动。不过，正如恩格斯所说，这个名称“并不能把这个时代充分表现出来”。因为它既不简单地表现为古希腊、古罗马文化的复兴，同时也不仅仅局限于文艺领域，它是人类历史上前所未有的一次伟大变革和思想上的革命。文艺复兴以人文主义思想为主导，反抗中世纪基督教神权对人性的压抑，崇拜科学精神，颂扬自然之美与人的伟大力量。

文艺复兴时期的美术具有以下几个基本特点：一是充分体现了人文主义思想，作品多是描绘和歌颂人及人所存在的世界。因此，出现了大量的肖像画和风景画。二是宗教题材的美术作品出现世俗化倾向。艺术家们常常照着现实生活中的人来刻画圣母、耶稣和其他一些宗教传说中的人物。三是建筑、雕塑和绘画艺术开始各自独立地发展，雕塑和绘画艺术不再像过去那样过多地依附于建筑艺术。四是美术除了与当时的文学、哲学等有联系外，还与自然科学有着密切的关系，当时有不少美术家同时也是科学家。

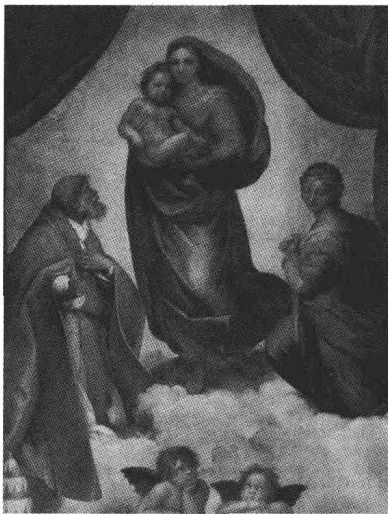
文艺复兴时期是人类历史上一个伟大的时代，造就了一大批伟大的人物，正如恩格斯所说：“这是一个需要巨人而且产生了巨人——在思想能力、热情和性格方面，在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代。”意大利文艺复兴三杰——达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔就是这个时代的巨人。他们向其他大师学习古代文化艺术，领悟其精神。在此基础上，用科学的方法探求人体的造型，并将古希腊、古罗马的雕塑艺术手法应用于绘画上，创造出了崭新的艺术形态。下面简要介绍一下文艺复兴三杰：

列奥纳多·达·芬奇（1452—1519），出生于离意大利佛罗伦萨不远

的芬奇镇。父亲是当地的公证人，母亲是农妇，他是个私生子。大约在14岁时他进入委罗基奥的画室学画，几年之后很快就达到了老师的水平。达·芬奇是一位杰出的画家，创作了《岩上圣母》、《最后的晚餐》、《蒙娜丽莎》等艺术杰作。同时，他也是数学家、力学家和工程师。他的艺术创作不仅运用了天才的绘画技巧，而且运用了透视学、解剖学和光学原理。有人曾这样评价：“他（达·芬奇）完全符合文艺复兴的‘多才多艺’的观念。他的科学论述生前从未公之于世，他的大量素描显示他对各个领域的知识之渴求：天文学、生物学、力学、水利学、航空学、化学等等。然而，他使图画——大自然的反映成为至高无上的创造性的艺术，无疑是科学和艺术的极顶。”在美术史上，人们将达·芬奇的出现看作是文艺复兴鼎盛期的开始。

米开朗基罗·波纳罗蒂（1475—1564），出生于意大利佛罗伦萨附近的卡普雷塞镇。父亲是当地的官吏，母亲早逝，他在乳母抚养下长大。米开朗基罗是一位伟大的雕塑家、画家，同时也是一位诗人。他创作的雕塑作品《哀悼基督》、《大卫》、《摩西》等都是人类雕塑艺术史上的杰作。他在绘画方面最杰出的代表作是西斯廷礼拜堂的天顶画。从1508年开始，他一个人花了四年多时间才将天顶画完成。拉斐尔曾仰视这幅呕心沥血之作，不无感叹地说：“米开朗基罗是用同上帝一样杰出的天才创造出这个世界。”

西斯廷圣母 油画

〔意〕拉斐尔

拉斐尔·桑蒂（1483—1520）是文艺复兴三杰中最年轻的一位，出生于意大利乌尔比诺城的一个宫廷画师家庭，父母早亡，后由一位公爵夫人收留抚养。1504年他来到佛罗伦萨，在这里他接触到达·芬奇和米开朗基罗的艺术。1508年他接受教皇的邀请来到罗马，此后一直在教廷里为教皇服务直至逝世，年仅37岁。拉斐尔的代表作有《草地上的圣母》、《西斯廷圣母》、《圣母加冕》、《雅典学院》等绘画作品。拉斐尔以优美的诗一般的绘画语言体现了人文主义思想。他那优雅、和谐、秀美的艺术风格，对