

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

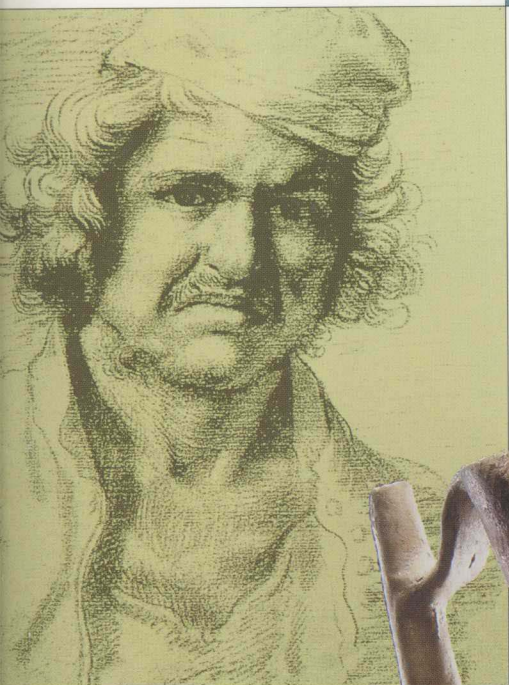
艺术

普通高中课程标准实验教科书（选修）

艺术与文化

图形的意味

T U X I N G D E Y I W E I

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）

YISHUYUWENHUA

艺术与文化

图形的意味

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 陈 迁 黄载文

副 主 编 张劲扬

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）

艺 术

图形的意味

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：890 毫米×1240 毫米 1/16 印张：6 字数：138.6 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 - 06931 - 0

G · 1266（课）

定价：11.63 元

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

前言

亲爱的同学，摆在你面前的，是一套全新的高中综合艺术教材。整套教材分16册，每册为一个模块，每一模块包含一种相对独立和完整的教学内容。整个高中学习期间，你可根据自己的特点和爱好，从16册中选择6册学习，获得6个学分，以完成你的高中艺术学业。

综合艺术课的最大特点，是将音乐、美术、戏剧、影视、舞蹈等不同艺术综合为一体，并时刻注意将各种艺术与你自己的生活、情感、文化、科技知识密切联系起来。认真学完本套教材后，你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得到强化和提高。本套教材为你提供有关自身和世界的独特体验，是任何其他学科教材所不能提供和替代的。

你可以把本教材中的每一课，想象成一条引导你进行艺术游历和探索的长廊。走过这条长廊，你将经历对某种艺术“感知与体验”、“创造与表现”、“反思与评价”、“知识拓展”、“活动延伸”的过程。更可喜的是，这一“长廊”还有许多“活动扩展窗口”，你可以随时在这些“窗口”前驻足，作适合自己的探索与研究。当你沿着这一“长廊”前进的时候，你会发现其中每一段“路”都不是平铺直叙的。每段“路”都会像音乐那样，充满起伏和变奏。举例来说，在这一长廊的“感知与体验”段，你会遇到“提示”、“知识导引”、图片（多种）、“活动扩展”等不同的“景点”。它们之间相互联系和支持，不断启发和诱导你“生发”出新的体验和想法，这就是我们所说的“创造性体验”。这种体验不是被动的和静态的，而是主动的和动态的。这种在实际探究过程中获得的东西，才是支持你进行真正的创造和表现的基础，也才是活的知识。

因此，你最终从本教材中获得的，不仅仅是一种类似于画画和唱歌的知识技能，而是越来越深刻、越来越广泛的艺术体验。这种体验会使你更自觉更容易地发现自然万物和人类心灵世界中蕴藏着的美，使自己的情感更加丰富，境界更高。

ART

艺术与文化
图形的意味

目录

→	1	生命的追问	1
→	2	吉庆祥和	10
→	3	寄情寓志	19
→	4	法天象地	30
→	5	画笔的述说	40
→	6	冥思梦想	50
→	7	加加减减的秘密	58
→	8	石头造就的辉煌	67
→	9	标志符号的魅力	79

1

生命的追问

人类在她的早期就创造了洞窟壁画、岩画和彩陶、青铜器皿、象形文字等多姿多彩的艺术。面对这些艺术，我们仿佛回到那神秘、遥远，迸发着生命激情的时代。先民们面对大自然巨大而神秘的力量，不断地思考、奋斗着。他们虔诚地崇拜、祈祷，在文明与野蛮、智慧与愚昧的碰撞中，孕育了表现人类伟大情感的艺术。直到今天，这些艺术仍然充满无限的魅力，为我们展现出一幅幅遥远的图景。走近它们，真切地感受原始生命的呼吸和律动吧！

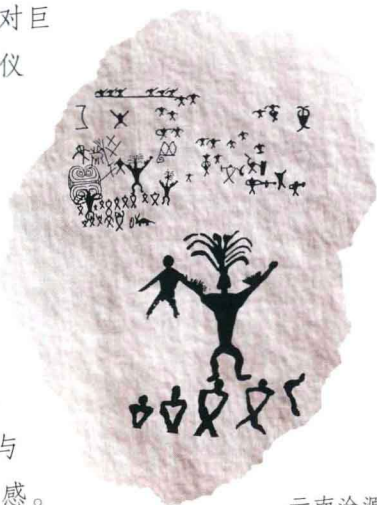
【感知与体验】

一、原始生命的节奏

知识导引 在原始时代，先民们为了排解对大自然力量的恐惧，经常举行各种巫术礼仪活动。这些活动包括身体的跳动（舞），口中的狂呼高喊或念念有词（歌、诗、咒语），多种方式的敲击（乐）等。这显然是一种最原始的综合艺术。这些艺术的最显著特点是具有强烈的节奏感（所谓节奏，就是同种或类似形态声音的反复）。这种具有强烈节奏感的艺术，不仅体现了原始先民的生命活力，还表现出一种与神秘力量沟通后的自信感、解放感和自由感。

在这种原始的艺术表达中，一切与人敌对的力量似乎都消失得无影无踪了。

土家族模拟原始活动“毛古斯”中的围猎

云南沧源岩画群舞图

彩陶图案舞蹈纹

我的学习目标

1. 了解远古人类艺术的发生缘由；
2. 借鉴原始先民们的艺术手法进行艺术创作；
3. 感悟艺术源自人们对生命精神的观照。

课前准备

1. 绘画用纸、卡纸、铅笔、钢笔、油画棒、颜料等；
2. 收集有关太阳、月亮、天地的诗词和歌曲。

活动扩展

选择一些你喜欢的原始艺术作品，如壁画、岩画、彩陶等，体验其中的节奏感，并创作简单的节奏型表达你的理解。

云南沧源
岩画村落图

活动扩展

观看远古岩画，体会其中的含义。远古岩画中还有另外一些原始简笔符号，查阅相关资料，说说它们的含义，并相互交流。

与供奉美洲虎神灵
有关的重大宗教活动

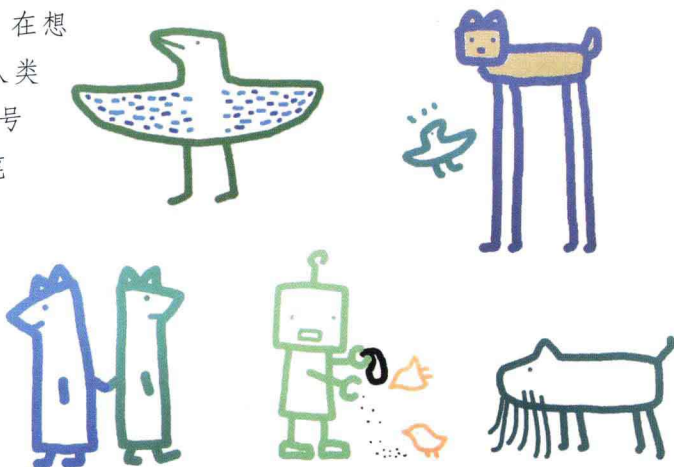
创造性体验

1. 欣赏以上图片，回忆自己的喜、怒、哀、惧等各种情绪状态，借鉴原始的表达方式（如有节奏地跺脚、摆手、敲击、呼喊等）进行即兴表达。
2. 想象远古人类的生存环境和生活情景，思考先民们在狩猎、耕作、庆贺等活动中，是如何通过简朴的重复动作展现自身的力量并与“神灵”沟通的？分组进行创意并即兴表现（也可联系现实生活中经常出现的体现生命激情的节奏形式，如足球比赛场上球迷们有节奏的欢呼等，进行即兴表现）。

二、童真的简笔符号

知识导引 原始艺术活动中，人们不只是用眼睛，更是用心灵去体悟那神秘的世界，用童真的简笔符号记录着心灵的感受。这些极度简化、比例夸张、手法稚

拙的简笔符号，在想象中赋予了人类社会所独有的符号象征意义。简笔符号的样板就是岩画中的符号，它们是人类社会意识形态的初始表现。同时，也成为审美意识和艺术创作的萌芽。

长长的胡须，长长的脚；漂亮的羽毛、温柔的心，
我们有忠诚的友谊

儿童简笔画

创造性体验

1. 将自己周围的人、事、物用简笔符号快速画出，或用彩色面泥快速捏出。请同学欣赏你的作品，看他们是否能领会你所表达的含义。
2. 以“盘古开天地”、“后羿射日”、“女娲造人”等远古传说为题，运用简笔符号进行绘画创作。
3. 用自己的身体做几个简笔符号式的造型来表达一定的含义，请其他同学猜猜看。

三、古老而虔诚的信仰

知识导引 在原始文化中，生命崇拜现象十分明显。大自然的力量、妇女生育力等都是原始先民们生命崇拜的主要内容。神秘的大自然带给人类收获的喜悦，同时也带来了灾害和痛苦，原始先民们虔诚地崇拜着大自然的神秘力量。如在墨西哥当地古老的信仰中，认为人类文明是周期性轮回的，文明将毁时，只有用人的鲜血乃至心脏、头颅向神献祭，才可以延缓世界末日的来临。土地是印第安人赖以生存的根本，不

论是山川还是自己开垦的耕地，都是他们顶礼膜拜和赞美的对象，他们在种地和狩猎时总会念念有词，祈求土地神保佑。

石盘中央是太阳神托纳提乌，四周是已沉落的4个太阳纪和神历中20天的标志。最外面是化身成双头羽蛇的创世神奎扎科特尔正保护着整个世界。

墨西哥城出土的太阳石

石碑表现了玛雅文化中的奎扎科特尔神在一种自我“牺牲仪式”上的痛苦表情。石碑上部的“四方运转”图案和下部排成一系列的人体心脏，将典礼仪式的痛苦表现得十分鲜明、突出。

玛雅文化中的奎扎科特尔神石碑

创造性体验

1. 思考古人为什么如此虔诚地崇拜、祭祀天地？你能想象一下古人祭祀天地的场景吗？
2. 与原始先民们相比，你对大自然的情感发生了哪些变化？如果让你用艺术的形式与大自然对话，你会选择怎样的方式？表达什么样的心情？将你的创意与同学们交流。

活动扩展

自然的变化与人类的生存息息相关，原始先民们恐惧和敬畏大自然的神秘力量，也期望能够与之沟通，解开自然之谜。人类的这一愿望至今未变。科技的进步使人类的探求方式发生了很大的变化，举例说明现代人是如何与自然沟通的。

活动扩展

运用所学地理知识，谈谈太阳与气候以及中国农历中的二十四节气与农事的关系。

跪坐生育孕妇像
身上有象征生育力和土地的装饰纹。

墨西哥湾出土的
彩绘陶罐

【创造与表现】

活动扩展

新石器时期为什么会出现如此精美的陶器？上面绘制的各种纹样引起了后人的种种猜测、研究，有些至今仍像谜一般等待着人们从更多的考古例证中寻找答案。你对各种彩陶纹样的起因、含义等有怎样的推断？

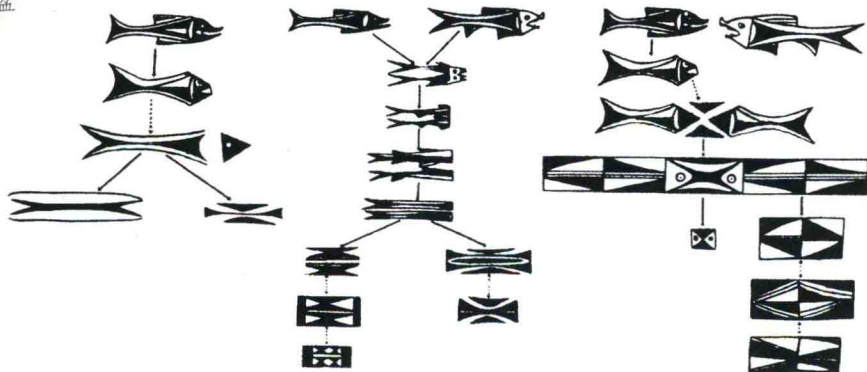
网纹船形彩陶壶

彩陶钵

蛙纹彩陶盆

彩陶纹样的演变

选择下列活动进行艺术创作：

1. 参加制陶活动，尝试塑造各种造型的陶器。
2. 在陶盆、盖、罐上仿绘彩陶装饰纹样，感受原始先民们将精神活动凝结在物化的彩陶纹样中的过程。也可为自己制作的陶器设计一种具有节奏感的几何式连续纹样或其他纹样。

知识导引 彩陶的纹样古朴浑厚且极为丰富。古人将生活中的形象如人面、人形、鱼、蛙、鸟、植物、花卉甚至河流的漩涡，通过概括、夸张、抽象等手法，使其相互交融、穿插、对称或连续，创造出了象征太阳的鸟纹，象征月亮的蛙纹和人面纹、鹿纹、鱼纹等动物纹样以及各种植物纹样，还有三角纹、方格纹、网纹、圆圈纹等形式多变的抽象几何纹样。彩陶纹样可以分为单独纹样、连续纹样等多种形式。单独纹样即主体纹样，它的构成强调形象或外轮廓的特征概括与夸张。布局有对称的、非对称的，规则的、不规则的等多种

方法。连续纹样中，二方连续纹样应用较多，体现了重复、条理、节奏等美的形式。彩陶纹样是一种具有代表性的原始艺术。

彩绘陶鬲

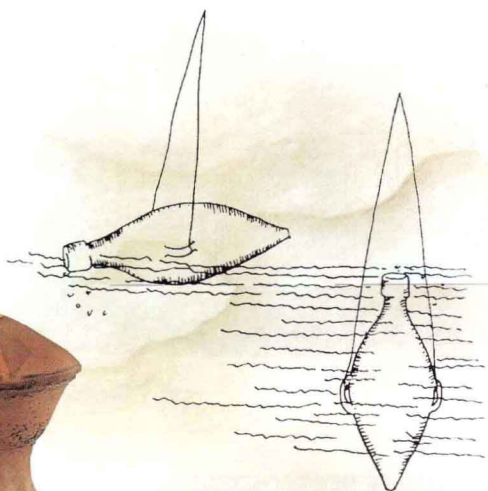
陶瓮

活动扩展

观察小口尖底陶瓶汲水示意图，你知道古人巧妙设计的科学原理吗？查阅有关资料，将你的收获记录下来。

几何纹陶壶

小口尖底陶瓶汲水示意图

小口尖底陶瓶

猪面纹细颈形陶壶

涡旋彩陶纹样俯视黑白图

有生肖、方位动物图形的太阳纹样设计（学生作品） 王娟

活动扩展

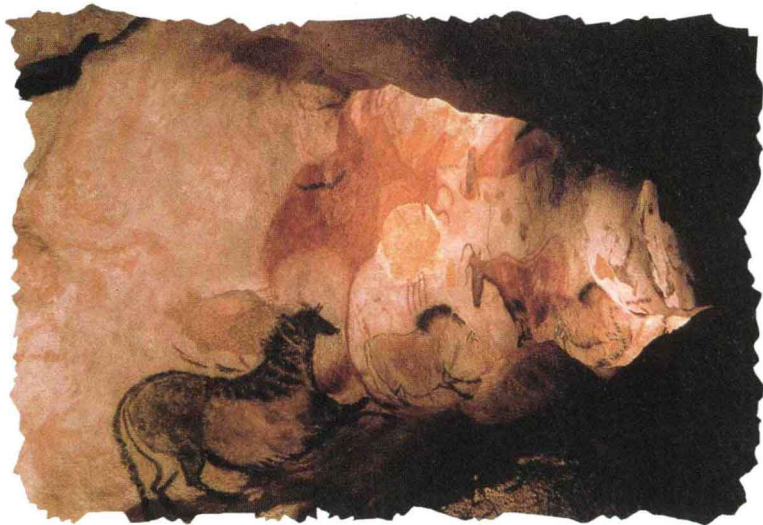
考古发现告诉我们，在世界各地都有原始或史前人类文明的遗迹。如有兴趣可收集这些世界文化遗产的相关资料，特别是人类早期艺术方面的资料。

3. 观察并利用原始艺术品中表现原始舞蹈的造型元素，创编一段表现学习和日常生活的舞蹈，并选配合适的伴奏音乐进行表演。

4. 根据课前收集的资料，创作一首有关太阳、月亮、天地的诗词或歌曲，并依据自己心中的太阳或月亮进行有象征意义的装饰设计。

【反思与评价】

1. 在一些人的观念中，艺术是艺术家的专利，这无疑使艺术与生活之间筑起了一道人为的屏障。实际上，只要我们稍加留意就会发现，在人类的日常生活习俗和劳动创造中，艺术无所不在。通过对人类早期艺术的探究及对周围事物的观察，谈谈你对艺术与生活之间关系的看法。

比利牛斯地区和佩尔杜山原始壁画

活动扩展

你了解现代的考古技术吗？如遥感技术、碳-14测定技术、基因技术、保存技术等。如有兴趣可查阅相关资料。

2. 原始艺术与现代文明人的艺术是不能完全等同的。人们对原始艺术的产生存在着不同的看法，认为它产生于模仿，产生于游戏，产生于劳动，产生于原始人的一种巫术行为……你如何看待原始艺术的起源？说说你的看法。

阿尔塔米拉洞穴
奥瑞纳时期的壁画

3. 原始壁画涂画在黑暗的洞穴深处，或涂或描，或大或小，那重重叠叠的野牛、野马、野山羊等图案将我们带入那遥远而神秘的年代。原始人为什么要在他们居住的洞穴壁上画这些动物？你有何看法？与老师、同学相互探讨、交流。

活动延伸

知识导引 中国古代传说中，饕餮是贪食的怪兽。《吕氏春秋·先识览》称“周鼎铸饕餮，有首无身，食人未咽，害及其身”。青铜器上的这些具有威吓含义的神秘形象符号，象征着某种超世的权威神力。因此，青铜器不仅仅是食器和祭祀用的礼器，更是国家政权的象征器物。在装饰上力图表现出匀称和适合，以显示生命的力量，与环境融洽相处的能力，以及对周围世界的控制愿望。所谓匀称，指图形布局上的均衡（对称或非对称）、布白（空底）匀称，造型丰满规整。所谓适合，指其外形丰满的造型式样，有单独纹样的适合和组合纹样的适合。商周青铜器上的浮雕，如饕餮、夔龙、夔凤、鸟以及回纹、云雷纹、太阳纹等，都是象征性极强的装饰纹样。这些匀称纹样的造型与器物的形制呈适合状布局，图与底相互间的各种匀称关系，体现了先民们力争与周围世界相协调的追求。

1. 参考“知识导引”中的内容，尝试以动物或植物纹样在圆、方、三角形中做匀称适合布局设计，检验自己的协调适合能力。

活动扩展

收集青铜器上的兽纹装饰图案。如有兴趣，可根据兽纹装饰创作面具，举行化装舞会。

活动扩展

查阅古代祭祀所用礼器的图文资料，探讨其造型与纹样的象征意义，并将你的收获记录下来。

殷墟晚期兽面纹鼎装饰之一

殷墟晚期兽面纹鼎装饰之四

殷墟晚期兽面纹鼎装饰之二

殷墟晚期兽面纹鼎装饰之三

“艺”字的黑白装饰画 张瑞林

活动扩展

历史上曾经存在的象形文字有：古埃及圣书字、克里特楔形文字、苏美尔表形文字等，但它们都已在历史的躺椅上享尽天年、寿终正寝了，取而代之的是拼音文字。查阅有关资料，思考一下为什么中国的象形文字没有发展为拼音文字？

2. 在人类的童年，人们把对外部世界的感受和疑问，用图画的形式予以记录、表达和交流，并留给自己的后代。因此，世界各地的古老文字几乎都是象形的。这些象形文字凝结着人类祖先的理想、审美精神和伦理观念。欣赏中国的象形文字，选择你喜欢的汉字，结合其含义创作一幅图画。

日	日	石	司	福	福	艺	艺
月	月	林	林	好	好	武	武
雨	雨	果	果	龙	龙	文	文
云	云	土	土	凤	凤	牛	牛
水	水	众	众	鹿	鹿	羊	羊
山	山	保	保	鼓	鼓	马	马
川	川	光	光	祝	祝	虎	虎
河	河	鱼	鱼	车	车	象	象
天	天	贝	贝	喜	喜	家	家

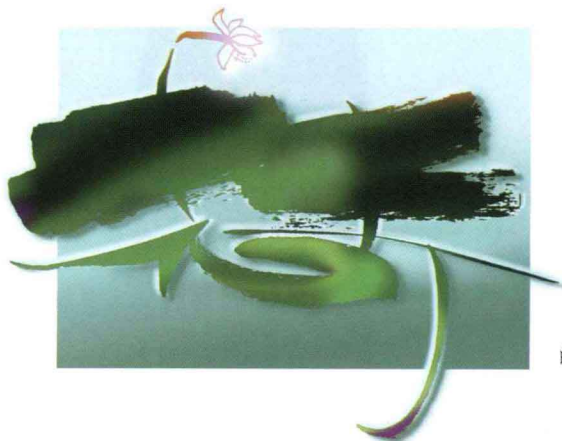
中国的象形文字图 黄载文绘

玛雅象形文字符号

利用甲骨文创作的日本森泽字体公司海报

利用“荷”字创作的绘画 张辉

知识拓展

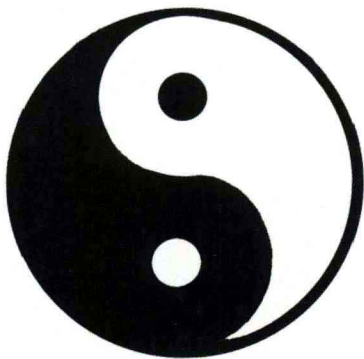
1. 玉器的起源

玉器起源于古老的石器时代。在原始社会的晚期，玉器制造得到了发展。两城镇龙山文化遗址中，发现了一件长方形扁平石铤，正反面都刻有类似兽面的纹饰，据推测是一种非实用的象征工具。到了周代，玉器已经完全礼制化，集中表现在礼玉上。玉璧和玉琮是祭祀天地的礼器。璧为平圆形，正中有孔，青色或灰白色的称为苍璧。琮的方圆表示地和天，即所谓“天圆地方”；中间洞穿，表示天地之间的沟通。从洞孔中穿过的棍子为天地柱。琮上刻有动物形象，表示巫师可以用天地柱在动物的协助下与天地沟通。

苍璧礼天，黄琮礼地。
——《周礼》

2. 中国古代的“阴阳”观

中国古代的哲学思想奠定了中华民族艺术发展的文化根基。

相反相成的S形线，将世界分成阴阳交互的两极，围绕一个核心，一虚一实，有无相生，左右相倾，前后上下相随，回旋不息。

阴阳太极图

古人认为：世间万物皆分阴阳。阴乃女性本源，象征养育之意。阴即柔，表现阴柔之美的多为凹形之物，如月亮、大地、湖泊、河流、海洋、山洞、篮子、杯子等，是被动的象征。阳乃男性本源，象征权威、理智和英雄精神。阳即刚，表现阳刚精神的多为凸起之物，如太阳、雷电、火、山石、箭、锥子、尖塔、柱子、杆、矛、剑、犁、棍等，是主动的象征。

良渚文化的玉琮

活动扩展

1. 阅读林西莉的《汉字王国》一书。书中描写了一位外国学者心目中的汉字。

2. 阅读张瑞林的《古汉字黑白装饰画》一书。书中告诉我们，从古汉字象形画中能获得许多有关生活、生存、人与自然的协调的启迪。

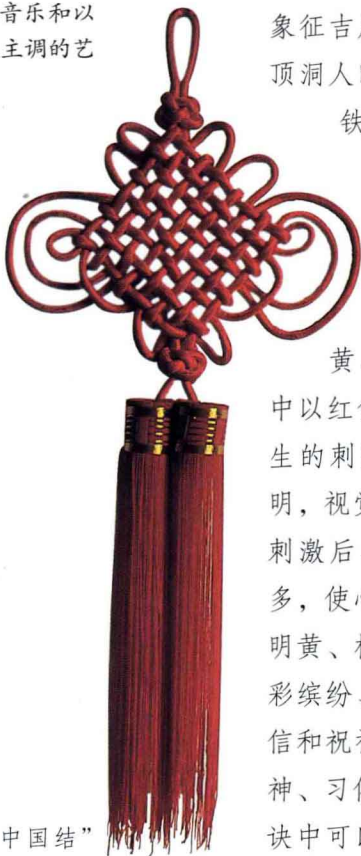
古埃及象形文字

我的学习目标

1. 认识中国民间吉祥艺术在色彩和造型等方面的主要特征;
2. 了解中国民间吉祥艺术中的象征含义;
3. 借鉴中国民间艺术的创作手法进行艺术创作。

课前准备

1. 彩色皱纹纸、卡纸、彩纸、剪刀、宣纸、彩色墨水、油画棒或水粉颜料画用具、材料等;
2. 收集几段不同情绪色彩的音乐和以“中国红”为主调的艺术品。

大红“中国结”

逢年过节、婚嫁寿庆，人们总是用各种方式表达祝福之情：贴“福”字，剪窗花，舞龙，舞狮，闹花灯……你可曾想到，这些约定俗成的民间吉庆活动赖以存在的基础是中华民族几千年的文化积淀。民间艺术是中华民族古老生命精神的“活化石”，而祈福呈祥又是民间艺术最主要的表现形式。今天，尽管我们的生活已发生了很大变化，但只要细心观察，就会发现在我们周围仍然充满着民间艺术带来的蓬勃生机。

【感知与体验】

一、民间色彩的吉庆之舞

知识导引 在中国民间吉祥艺术中，以大红色为主的“中国红”是象征吉庆祥和的首选之色。早在山顶洞人时期，人们的“穿戴都用赤铁矿染过”。可见，红色对于

原始先民们不仅是生理上的刺激，更成为一种心理需求。色彩物理学揭示，光谱色由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫组成，其中以红色光谱频率最高，对视觉产生的刺激也最强。色彩生理学证明，视觉接受红、橙、黄等暖色的刺激后，会促进体内某种激素增

多，使心跳加快、血流加速、体温升高。以大红为主的色调，配以明黄、桃红、翠绿、鲜蓝、淡绿等色，加之黑白勾衬，便会构成五彩缤纷、喜气洋洋、欢庆祥和的民间吉庆气氛，充满着对生命的自信和祝福。如五彩的花灯寄托着人们对生活的美好理想：祈年、祭神、习俗、欢娱，企盼五谷丰登、家业兴旺。从民间艺术的配色口诀中可以看出中国民间艺术中的一些配色规律：红靠黄，亮晃晃；

大红色调的节日喜庆吉祥物

红配绿，花簇簇。红忌紫，紫怕黄，黄喜绿，绿爱红。软靠硬，色不愣。

(“硬色”即大红、深绿、深蓝、黑等鲜艳或明度较深的色。“软色”即淡灰或加粉的天蓝、粉红、粉绿、淡黄等明度较亮的色。)

陕西凤翔的瑞兽花灯

大红色平安鼓

灯彩 摄影 黄载文

表现节日灯彩的抽象画之一
(学生作品) 王小安

表现节日灯彩的抽象画之二
(学生作品) 刘燕

活动扩展

近年来，“中国红”成为服饰中的“国际流行色”，带给人们火一样的生命激情。找一找，在你的生活中有哪些东西的色彩是“中国红”？它们都有哪些象征意义？与老师、同学交流。

创造性体验

1. 展示课前收集的“中国红”色彩的吉祥物品，说说这种色彩给你的感觉。想象或动手画一画，如果将红色替换成黄、黑、蓝、白等其他颜色，你的感觉会发生怎样的变化？

2. 欣赏不同情绪色彩的中外音乐，说一说其中哪些音乐中有“中国红”的感觉？跟着“最红火”的音乐自由地舞蹈，并用大红色自由地画一画。

3. 用抽象的彩色画形式，表现自己对民间节日喜庆色彩的感受，或用彩纸剪贴制作具有民间喜庆色彩的贺卡。

一团和气
剪纸 张吉根

团“寿”字

活动扩展

体会中国传统文化中“吉”、“祥”之含义，收集与“福”、“禄”、“寿”、“禧”内容有关的吉祥词语及相关的民间艺术作品，体会其象征意义。

二、“福”、“禄”、“寿”、“禧”寓吉祥

知识导引 “福”在古文字中是一个盛满食物的器皿形状，左边加上祈祷之意的“示”，表达了人们企盼丰衣足食的生存愿望；“禄”，意为发财，致富，稳定的收入；“寿”，意为攘灾辟邪，平安，长命；“禧”，意为嫁娶，繁衍生殖。

创造性体验

1. 回忆你见过的包含“福”、“禄”、“寿”、“禧”等字的民间艺术品，如“福”字门贴等，了解与“福”字有关的图形纹样的象征意义。

2. 自己设计“福”、“禧”字等门贴。可将这些字进行变形，如变成圆形、菱形、三角形以及各种动物形等，体会哪种形式最能表达吉祥的象征意义。

大红色调的民间
“福”字门贴

福禄寿 剪纸

喜登吉祥
陕西剪纸 佚名

三、“凤舞文明，龙飞武昌”

知识导引 在中国民间吉祥艺术中，除“福”、“禄”、“寿”、“禧”

等字之外，也常用动植物及各种物品来象征吉

祥，艺术情趣浓厚，为百姓喜闻乐见。千

百年来，龙与凤被视做神、力、美的

象征。龙有好飞、通天、善变、征

瑞、示威等神性，具有团结、凝聚、

造福众生、开拓奋进等积极精

神，象征男性的阳刚与智慧，也

象征帝王的尊贵威严、豪华富

丽、耀武扬威。凤是祥瑞、美好、

