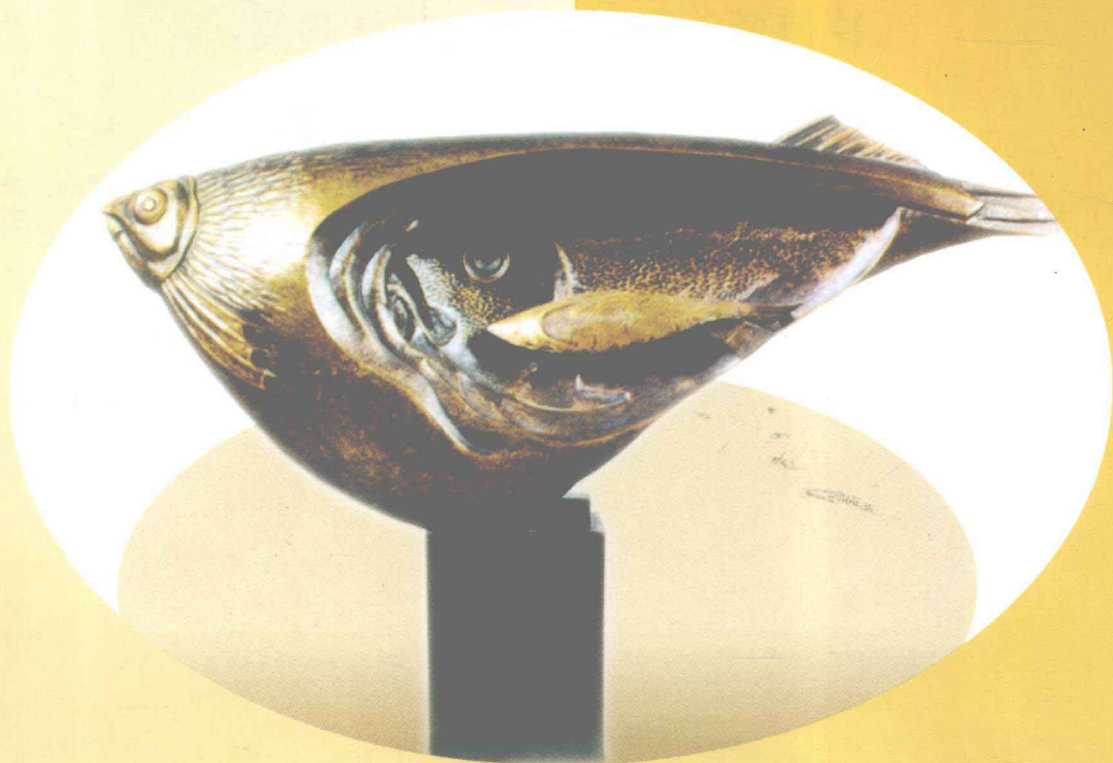

义务教育课程标准实验教科书

美术 八年级 上册

教师教学用书

教材研究所

教材研究开发中心

书画出版社

编著

人民教育出版社

义务教育课程标准实验教科书

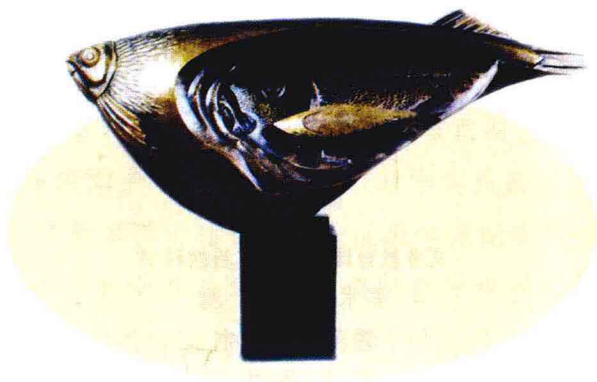
美术 八年级 上册

教师教学用书

课程教材研究所

美术课程教材研究开发中心 编著

上海书画出版社

人民教育出版社

义务教育课程标准实验教科书

美术八年级上册

教师教学用书

课程教材研究所

美术课程教材研究开发中心 编著

上海书画出版社

*

人民教育出版社出版发行

网址: <http://www.pep.com.cn>

人民教育出版社印刷厂印装 全国新华书店经销

*

开本: 787 毫米×1 092 毫米 1/16 印张: 5.25

2002 年 6 月第 1 版 2006 年 4 月第 6 次印刷

ISBN 7-107-15878-3 定价: 16.30 元
G·8968 (课)

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与出版科联系调换。

(联系地址:北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼 邮编:100081)

说 明

这套教师教学用书是为配合《义务教育课程标准美术实验教科书》而编写的。

这套教师教学用书的编写思想是突出体现国家基础教育课程改革的基本精神；立足于面向全体学生、面向全体教师，充分考虑学生发展的需要、学生学习的需要、教师教学的需要和教师自身提高的需要；教学环节和活动方式的建议，充分考虑开放性与立体性，体现教学与评估的选择性，为教师教学提供指导性建议，而不是像以往那样提供参考教案，这样就能启发教师的教学思路，从而做到以人的发展为本，因材施教，提高学生学习兴趣，达到最佳的教学效果。

这套教师教学用书以“教学目标”、“教学实施建议”、“教学评价建议”、“教学参考资料”、“教学参考图例”、“相关教学研究课题提示”等栏目形式编写。

其中，“教学目标”为教师剖析教材的编写意图，以及要达成的目的，从而使教师准确地理解教材，把握教材。“教学实施建议”为教师课堂教学提供建议与提示。“教学评价建议”是验证教学意图实现效果的重要部分。“教学参考资料”与“教学参考图例”为教师教学提供资料库。而“相关教学研究课题提示”则为教师自身教学素质的提高提供研究方向，同时拓展教学思路。

总之，这套教师用书的编写思路不同于以往，一切为教学的创造性服务。为教师教学提供建设性意见与选择性内容。使之成为教师教学的良师益友与工作助手。

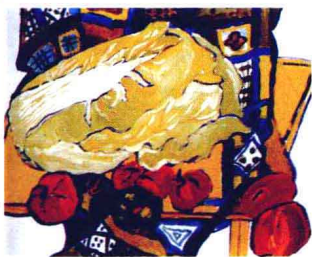
参加本书编写的有龙念南等。主编：杨永善。副主编：胡知凡、刘冬辉、周卫。责任编辑：马世良、刘云丽。版式设计：胡知凡、刘冬辉。版式制作：殷晓翼、武煜。

目 录

第一单元 形象直观的表现与交流语言（欣赏·评述）.....	1
单元总目标	1
单元课时分配建议	1
活动一 欣赏与评述	2
活动二 讨论与研究	20
活动三 评论与总结	27
第二单元 丰富多彩的现实 多种多样的表现（造型·表现）.....	30
单元总目标	30
单元课时分配建议	30
第一课 美术可以再现生活真实	31
第二课 美术可以表现主观情感	35
第三单元 让我们的生活更美好（设计·应用）.....	40
单元总目标	40
单元课时分配建议	40
第一课 环境设计和产品设计	41
第二课 室内装饰品的设计和制作	44
第三课 设计产品的鉴别和选择	48
第四单元 我们的画展（综合·探索）.....	54
单元总目标	54
单元课时分配建议	54
活动一 参观与考察	55
活动二 策划与搜集	61
活动三 实践与展示	62
第五单元 视觉传达设计作品欣赏（二）（欣赏·评述）.....	73
单元总目标	73
单元课时分配建议	73

第一单元 形象直观的表现与交流语言（欣赏·评述）

不论是普通儿童的绘画创作，还是著名画家的绘画创作，都要运用一定的物质材料和造型艺术表现手段，例如线条、形状和色彩等，来进行表现，这些美术作品的造型要素及其运用方式便成为作者进行艺术表现或与他人进行艺术信息交流的艺术语言。

蔬菜（水粉画）虞薇（9岁，北京）

静物（水彩）（法国）杜飞

人类早期的绘画，特别是东方的传统绘画，大多以线来进行造型表现，线条既可以具体地描绘审美对象的生动形象，也可以抽象地表现主观的审美感受和思想感情。因此，有人把这种艺术表现方法与形式称为“线描方法”。

荷花（中国画，纨扇）（清）任伯年

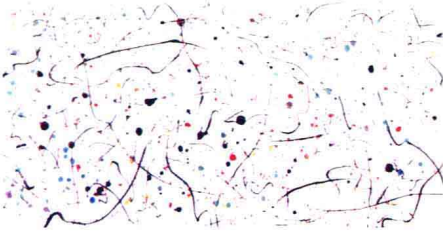

阿喀琉斯和埃阿斯对弈
（古希腊黑绘式花瓶局部，约公元前540年）

古希腊的制陶工匠就已经能够用清晰有力而又组织有序的侧面轮廓线与平衡的构图来准确地描绘荷马史诗中两个英雄健美的身躯与生动的姿态，只不过使人感到特别强调和突出的是它那平面装饰性的视觉美感。

中国的传统绘画充分地发展了线描的表现力，不仅可以精确描绘具有空间深度和透视变形的物象，而且可以达到状物抒情、生动传神的境界。

春如线（墨彩画，1995年）
（现代）吴冠中

画家自己说过“线，形象地表达了情之缠绵。”“线在感情世界中任性奔驰。”《春如线》中那往返游动的线描写的既是春光的流转，又是作者奔驰的情感。

第一单元

形象直观的表现 与交流语言

（欣赏·评述）

■单元总目标

1、通过欣赏、感受、认识和评述古今中外不同类型的美术作品在形象直观的表现方面的不同特点，以及多种表现手段。

2、通过欣赏、感受、认识和评述古今中外的美术家在艺术作品的信息交流语言方面的不同特点，认识美术家在进行艺术表现或与他人进行艺术信息交流时的艺术语言。

■单元课时分配建议

本单元可分为三组活动，用3-5课时进行教学。

活动一

课题 欣赏与评述

学习领域 欣赏·评述

课时 1至2课时

教学目标

- 1、认识、了解艺术作品，主要是绘画作品的不同造型艺术表现手段。
- 2、欣赏、感受、认识和评述不同绘画作品的造型要素与艺术表现方法。

相关教学研究课题提示

- 1、中外绘画作品中运用线条的异同。
- 2、中外绘画作品中造型表现的异同。
- 3、不同历史时期绘画表现语言的异同。

文艺复兴以后的西方绘画，逐渐发展了一种借助形体、明暗、色彩、透视等要素来综合造型，以再现可变光线条件下的客观对象形象的表现方法，这种忽略清晰轮廓而在背景上凸现物象的表现形式，有人称它为“图绘方法”。

活动一

欣赏与评述：

1. 选择自己喜欢的作品，观察并说明它们包含着哪些造型要素？是运用什么样的艺术表现方法来表现什么样的感受或意图。

2. 在以前的美术学习中，自己学习过哪种美术语言和表现方法。有什么体会。

蒙娜丽莎（油画，局部，1503~1505年）（意大利）达·芬奇

自画像（油画，1659年）（荷兰）伦勃朗

达·芬奇典范地运用了他所首创并且十分偏爱的“明暗转移法”，画面色调从明到暗徐徐过渡，没有明显的分界，而与美丽的五官结构自然地融为一体，因而创造出更加符合视觉真实的表现形式。

宫娥（油画，1656年）（西班牙）委拉斯凯兹

伦勃朗非常善于表现集中光线下的人物，他常让情所独钟的光线滞留在自己历尽沧桑的脸部，以便更加细腻深刻地揭示人的内心世界。

《宫娥》这幅情节性的室内群像画描绘了真实的西班牙内宫生活场景和历史人物。变幻而统一的光线，丰富而又和谐的色彩，是典型的图绘风格的名作。

教学实施建议

1、课前准备

◆教师准备教具：欣赏挂图或其他影像资料。如可能，应尽可能选择题材类似、表现方法不同的作品，和题材不同、表现方法类似的中外绘画作品。

◆学生准备学具：教材、自己收集的中外美术作品图片。

2、课堂学习

(1) 引导阶段

①展示不同类型的美术作品（以绘画作品为主）。应尽可能

能选择题材类似、表现方法不同的作品，和题材不同、表现方法类似的中外美术作品。以引起对比。

②介绍绘画作品的基本造型手段，线条、形状、色彩。比较古今中外绘画作品基本造型手段的异同，以引导学生在认识基本造型手段的基础上进行有目的的欣赏评述活动。

③介绍所欣赏作品的创作背景和相关资料。帮助学生更全面地认识和理解所欣赏作品的艺术语言。

(2) 发展阶段

①结合欣赏，介绍线条在绘画作品中的地位和造型的独特作用。引导学生观察并认识绘画作品中线条的不同变化形

“印象主义”画派着力于光影、色彩变化的探索，色彩成了他们最主要的艺术表现语汇。由于明暗、色彩的变化都以体面结构为基础，所以“后印象主义”画家塞尚更热衷于建构坚实的形体结构。而形体结构的分解与组合，则成了“立体主义”的艺术语言。

持阳伞的女人（油画，1875年）（法国）莫奈

莫奈所着力表现的并不是他夫人和儿子的个性形象，而好像是某个在阳光照耀和微风吹拂下正在花草丛中漫步的年轻女子，他运用光和色的表现语言塑造出一种给人明快视觉愉悦的光彩形象。

后印象主义画家塞尚主张按锥、柱、球体来提炼物体的恒定结构，他画的《静物》以凝练的笔法和明确的体面，塑造出比实物更坚实的形体。

作为立体主义画家，毕加索要求打破传统绘画的视觉一致性，表现自己头脑中重新组构而成的物象。画中的吉它、曼陀林和苹果被不同的颜色分开甚至拆散，又重新被组织在室内外的混合空间之中。

静物（油画，1890~1894年）（法国）塞尚

曼陀林和吉它（油画，1924年）（西班牙）毕加索

活动一

课题 欣赏与评述

学习领域 欣赏·评述

课时 1至2课时

教学评价建议

- 1、能否认识和理解美术作品中不同的造型表现手段。
- 2、能否从不同造型表现的角度，以自己的理解，鉴赏自己喜欢的美术作品。
- 3、是否敢于评价美术作品中不同的造型表现特点。

式和造型特点。

②结合欣赏，介绍光影变化在绘画作品中的地位和造型的影响并引导学生观察、认识和比较。

③结合欣赏，介绍色彩在绘画作品中的地位和绘画表现形式的影响。引导学生观察并认识绘画作品中不同色彩的运用手法对绘画造型和表现形式的影响。比较不同时期绘画作品色彩的不同表现方式。

(3) 收拾与整理

3、课后拓展

(1) 如可能，可以让同学们以自己的认识和理解重画一幅

著名的绘画作品。如以突出色彩表现的方式创作《蒙娜丽莎》或以线条的方式描绘《持阳伞的女人》等。

(2) 如可能，可以运用电脑图像处理的方式，改变世界名画的造型特征。如增加立体派作品中各部分的体积感或用现成的照片资料重新组合一些著名的中国画作品等。

教学参考资料

造型:

艺术创作手段之一。广义指一切艺术形象的塑造,狭义指美术创作中对形象外部形貌和特征的把握与刻画,主要体现在雕塑、绘画、工艺美术、设计和建筑等方面。

雕塑:

是在三维空间中运用某种物质材料直接塑造形象的实体,艺术形象是可以直接感知到的立体存在。

绘画的造型是在二维平面中展现具有三维感的形象,其特点是借助特定手段造型,视感错觉显示出虚幻的真实。

工艺美术在考虑人的审美需要的同时,还具有满足物质生活需要的属性,因此在创作过程中是通过各种不同物质材料的原有质地、形象、色彩等因素的合理选择和巧妙处理,制作出既有审美价值又有实用价值的艺术造型。

建筑更注重实用性,在造型设计上是采用各种建筑材料和科学技术、处理好建筑实体与空间环境的谐调关系,它的审美理想多是以象征性的形式反映出来,如哥特式教堂的尖顶造型,是力图在人们心理上产生对天国的向往和对神的皈依。中国故宫的造型设计,从规模到色彩都是至高无上的封建皇权的象征。雕塑、绘画、工艺和建筑在艺术构成上的共同特点,是在特定时空中展现直观、具体的形象,所以被统称为造型艺术。

造型是运用艺术手段依循美的规律,将处于变化运动中的事物予以概括、综合、凝聚、固定的物化与升华的过程;创作过程中对形象的提炼、加工以至必要的夸张、变形,都是为了更有效地突出形象本身审美特点;造型不是创作的最终目的,而是揭示艺术主题的一种手段。完美的形象塑造只有充分地体现了创作用心时,作品才会获得持久的艺术魅力。中国传统绘画强调“以形写神,形神兼备”,不拘泥于形似的雕饰、而注重神韵的传达等创作思想,正是认识到了艺术创作中“造型”与“传神”两者相辅相成

的辩证关系。

人类在长期的艺术实践中,总结出了丰富的造型经验和一些基本原理。如欧洲艺术中明暗法、色彩学、艺术解剖学、透视学和黄金分割等;中国传统绘画中在以线造型的基础上,总结出了用线的18种描法,山水画创作中为了表现山石结构的不同特点,总结出了数十种皴法和各种运用水墨的技巧(如破墨法、积墨法、焦墨法、没骨法等),以及通过行笔的快慢、轻重、顺逆、侧正等方法来突出事物的本质特征,以求得艺术造型的完美。这些方法和原理的合理成分至今仍被艺术家们运用着。随着社会的发展和人们文化观念的改变,艺术上的造型方法也不会是一成不变的,西方近百年来出现的错综复杂的艺术格局,就是对长期以来造型艺术所恪守的模仿说以造型观念和审美理想的背离;中国近现代的美术发展,在许多方面也突破了传统的规范,不但在造型语言上更为丰富,而且造型观念也开始发生变化,受西方艺术的启发,美术家们对造型中的具象与抽象等问题进行着更广泛的探索,开拓着日趋多元化的艺术局面。(选自《中国大百科全书》)

线:

美术作品的重要表现因素。它是绘画借以标志形在空间中位置和长度的手段。人们用线画出物体的形状和态势。在二维空间中,线是面的边界线。在三维空间中,线是形体的外轮廓线和标明内构造的结构线。轮廓线是形体在纵深空间中侧面的压缩,结构线是形体正面构造面之间的交界。线亦称线条,线条是绘画中人们认识和反映自然形态时最概括最简明的表现形式。在写实的绘画中,线条体现为画家对物态质感、量感、重力与动速的客观感应,线条依附于物态性质,反映出曲直、粗细、润涩、软硬等不同特征。中国历代画家以线条为造型最基本的手段,在长期实践中积累了极为丰富的经验。如各种描法,山水画的各種皴法等。一方面体现为对造物自然生态的认识,一方面又表现为画家气质情趣的个性流露。20世纪的西方的表现主义、抽

象主义以及光效应艺术,则从力学、精神力学和心理学等角度出发,对线条的纯粹语意进行了多方面的表现尝试,运用线的各种不同变化,借线条产生的动力、弹性、重力效果来表现物象的各种情绪或质感,把线造型的观念拓展为视觉经验的宽泛领域。(选自《中国大百科全书》)

形:

物态空间的外部映像。即除了物体空间位置和方向等性质之外的外部形象。在一维空间中,形是单纯的线;在二维空间中,形是线围绕的面;在三维空间中,形是面构成的体。线附于形体的边界而变化,色依于形体表面而显示,由此确立了形在美术作品诸要素中的中心地位。在美术术语中,形指有形状大小的边界内容特征,形态指形状质量与空间的因素、动与静态势的表现特征,形体指形态的空间体积特征,构造指形体内容的有机联结关系,形象指含有精神和表情的形体。在造型观念中,形又分为抽象形态和具象形态。以点、线、面、立体等几何因素构成的非具象形态,叫抽象形态,又称理念形象。具象形态又称现实形态,是指视觉可感知的一切自然形态。在美术中,为了加强形态的表情和力度而把自然形象进行改变的手法或风格,称做夸张变形。中国画论中,形似一词指再现自然形态的表象因素;神似,则指形象精神因素的表现;形神兼备的艺术主张是关于形与神、精神与物质的辩证统一认识。几千年来,美术围绕着对形、形与神的关系、形体结构的认识,形成了包含有透视、解剖、形体、比例、光影、具象、抽象、设计构成等学说和艺术理论。东方和西方艺术传统的差异、古今各种流派的纷争,从形式表现而言,都无不集中地体现在形神关系和形态处理的造型观念上。(选自《中国大百科全书》)

色:

美术作品的重要表现因素。光刺激眼睛而产生的视感觉,一切光源都含有色素成分。自然界中的一切色彩都是在日光或白光的映射下形成的。日光或白光在三棱镜折射下,分解为赤、

橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色,称为光色。不同物质对光色的吸收成分和反射程度不同,呈现为复杂的色泽变化。物质对光色全部或大部吸收则成黑色,对光色全部或大部反射则为白色。七色中被吸收部分则隐,被反射的部分则显。一切可视的物质都具有在光照中显示色彩的因素。红、黄、蓝是物质颜料中不能再分解或不能由其他颜料调合的色,故称颜料的三原色,或称一次色。三原色中两者相混产生橙、绿、紫,称为三间色,或二次色。间色与相邻色再次混合生成复色,或称三次色。间色与对立的原色关系称色彩的互补关系,又称互补色。如黄和紫为互补色,绿是红的补色,蓝是紫的补色。在绘画中,颜色的固有色叫色相;色彩的深浅浓淡叫色度;色彩的冷暖对比倾向,称色性。三者又叫色彩的三属性。按人们视觉对自然的经验感受,色彩又分为冷与暖两大类调子,红、黄、橙、赭等为暖色调,青、蓝、绿、青紫等为冷色调。色彩中的冷暖关系是相对的比较关系,如红暖于紫,青寒于绿,因而两大类色彩的内部也有冷暖对比的因素。由于特定光源色的影响,或者使画面色彩产生趋于某种统一倾向的因素称色调。色调对揭示自然环境的时间和季节,对于传达人们心理和情绪有极强的表现力,在绘画诸要素中色彩是最具有感情特征的因素。通过人们视觉经验的联想,不同的色彩给人以不同的心理作用。在绘画中运用色彩的明度变化、冷暖对比和色彩调子的表情特征,是取得与加强情绪感染力内容相谐调效果的重要手段。(选自《中国大百科全书》)

杜飞(1877-1953):

法国画家和设计家。描绘的场面色彩鲜艳,奢侈享乐,对普及现代派尤其是野兽派美术起过很大作用。1900年去巴黎美术学院学习,迷恋印象派和后印象派的画法。1907年放弃印象派分解颜色的画法,转向色调强烈的野兽派风格。1909年以后形成自己的风格,在白底子上薄薄地涂上一层明亮的色彩,概略地勾出物象的轮廓。其版画经验和与时装设计师保罗·普瓦

雷的友谊导致他从事纺织品木版图样的设计,并自己开设纺织工厂。1920年又开始生产陶瓷,并在次年生产壁毯。20世纪20年代中期再度致力绘画,颇享盛名的风景画有《尼斯》(1927)、《布洛涅的树林》(1929)和《多维尔》(1930)等。(选自《简明不列颠百科全书》)

希腊美术:

通常指公元前12世纪~公元前1世纪希腊本土及其附近岛屿和小亚细亚西部沿海地区的美术。从广义来说,它也包括公元前1100年以前的爱琴美术,以及在希腊影响下的地中海沿岸广大地区的美术。

居住在当时希腊土地上的人们,包括来自北方的多里安人、和散居于地中海沿岸和岛屿的爱奥尼亚人等部族,通称为希腊人。起初,来自北方的居民还处于以游牧为生的新石器时代,随着他们向希腊南进,融化了迈锡尼等较为先进的文化,学会了农业生产和制陶、冶铁等技术,加上向外征战和扩张,社会结构逐渐向奴隶制过渡。但是在那里并没有形成统一的、地域广大的国家,却出现了一批以城市为中心的各自为政的小国,即城邦,如雅典、德尔斐、科林斯、斯巴达等都是当时较为兴盛的城邦。在城邦内部,实行除奴隶以外的自由民(主要是奴隶主)享有的民主政治,社会经济得到适当的发展,人们生活较为安定,在此基础上文化艺术随之蓬勃发展,在哲学、自然科学、史学、文学、戏剧、美术等方面都取得了辉煌的成就。公元前5世纪~公元前4世纪,是希腊美术的全盛时期,产生了米隆、菲迪亚斯、波利克里托斯、斯科帕斯、普拉克西特列斯等一大批杰出的艺术家和帕底农神庙、宙斯祭坛(帕加马)这样的艺术宝库。令人惋惜的是希腊艺术品的原作有很大部分已经被战乱和灾祸所破坏,或消失在历史变迁的漫长岁月中,现在所能见到的大都是一些残存的极不完整的遗迹和后人所作的摹制品;但从这些遗迹和摹制品中还是可以看到古代希腊艺术的大致面貌和它们所达到的高度艺术水平。二千多年来,希腊美术被尊崇为造型艺术的典范,

它的影响早已超出欧洲的范围而遍及世界各地。

陶瓶画:希腊遗存下来的建筑和雕塑等造型艺术作品,给人们以极大的美感享受,并且提供了关于遥远时代人们的生活与世界观的清晰概念。绘画的历史事实上更早,但保存下来的作品几乎没有;然而大量造型精美、用绘画装饰起来的一种陶瓶,则为后人提供了关于希腊绘画的概念。这种陶瓶是一种独特的艺术品,它把工艺、装饰美术和绘画融为一体,那典雅别致的器形、优美的装饰纹样和多采多姿的绘画,呈现出璀璨夺目的光华。

黑绘陶:公元前6世纪进入了瓶画艺术的重要发展时期,其中心是雅典周围的阿提卡地区。这时首先出现的是所谓黑绘陶,它是在陶土的坯件上用黑色漆釉画出图像,再用线刻出轮廓和细部,烧成后,器物为红赭色地,衬托乌黑的人物等形象,显得浑厚凝重而有斑斓的光泽。在意大利埃特鲁斯坎古墓中发现的弗朗索瓦陶罐(现藏佛罗伦萨)是一件较早的珍品,约制于公元前570年,高66厘米,上有制作者艾尔戈蒂莫斯和绘画者克利蒂亚斯的署名。虽然人物造型还较古拙,但具有节奏优美的装饰效果,并与整个器形取得很好的协调,标志了陶瓶艺术成熟期的到来。

黑绘陶的杰出艺术家是雅典的艾克赛基亚斯,他的活动年代为公元前6世纪的中后期,作品富有生动的情趣和优美的诗意。他的一件著名作品《阿喀琉斯和埃阿斯玩骰子》(教材中为《阿喀琉斯和埃阿斯对弈》)陶瓶,虽是用单纯的黑色画成,却给人以丰富的联想。艾克赛基亚斯的另一著名作品是画在一个陶盘底部的《狄俄尼索斯在舟中》,圆形的构图安排得十分巧妙,富有幽默的诗意和装饰情趣,显示了艾克赛基亚斯的艺术特色。此外,如阿马西斯、普克夏斯都留下了一些署名作品,均为黑绘陶的知名画家。(节选自《中国大百科全书》)

达·芬奇(1452~1519):

意大利文艺复兴时代画家、科学家。

生平:达·芬奇生于佛罗伦萨郊区的芬奇

镇,1519年5月2日卒于法国昂布瓦斯附近。其父为律师兼公证人,母为农妇。他15岁时到佛罗伦萨,学艺于韦罗基奥的作坊。1472年入画家行会,兼作韦罗基奥的助手。70年代中期个人风格已趋成熟,创作《受胎告知》、《吉内夫拉·德本奇像》等画。1481年的《博士来拜》虽未完成,却是有划时代意义的名作,表明他的艺术探讨已突破15世纪的水平,显示了盛期文艺复兴美术的特点。1482年~1499年间一直工作于米兰,主要为米兰公爵服务,进行了广泛的艺术和科学活动,但完成的绘画作品不多,其中《岩间圣母》和《最后的晚餐》是最著名的代表作。1500年游曼图亚、威尼斯等地,以后直至1506年,主要在故乡活动,创作《圣母子与圣安娜》、《蒙娜丽莎》,并在市政厅作壁画。1507年~1513年间再至米兰,并为法国宫廷服务。1513年~1515年间居留罗马。1516年离意大利赴法国,居昂布瓦斯城堡,直至逝世。达·芬奇晚年极少作画,潜心科学研究,身后留下大量笔记手稿及草图。他一生完成作品不多,但件件皆属不朽名作。他的作品自始至终具有鲜明的个人风格,并善于使艺术创作和科学探讨结合起来,在世界美术史上堪称独步。他的笔记中涉及科学研究的范围更为广阔,从物理数学以至生理解剖,几乎无所不包。他的技术发明也遍及民用、军事、工程、机械各方面。因此恩格斯称赞他“不仅是大画家,而且也是大数学家、力学家和工程师,他在物理学的各种不同部门中都有重要的发现”(《马克思恩格斯选集》第三卷,第445页)。

学术界通常把达·芬奇一生的创作活动划分为4个时期:①第一佛罗伦萨时期(1470年~1482年),②第一米兰时期(1482年~1499年),③第二佛罗伦萨时期(1500年~1506年),④第二米兰时期及晚年(1507年~1519年)。为简明计,他的创作也可概括为两大阶段:早期(上述第一期)和盛期(第二至四期)。

在第二佛罗伦萨时期,因当时佛罗伦萨人民推翻了美第奇统治,恢复共和。文化空气一度高涨,画坛上也先后出现了米开朗基罗、拉斐尔

等杰出人物。达·芬奇此时作品虽不多,却达到了他盛期创作的最高水平。在他回到佛罗伦萨之初(1500年),即向市民展出了他精心构思的一幅《圣母子与圣安娜》的素描草图,表现圣母马利亚的母亲圣安娜膝上坐着怀抱耶稣的圣母,旁边还有圣约翰,两位成年人和两个婴孩构成了完美的三角形。构图的严密和神态的和谐皆属前所未见,被誉为艺术奇迹,市民群众摩肩接踵前往观看,传为佳话。这幅草图日后虽然失传(也有些研究者认为今伦敦国立画廊藏的《圣母子与圣安娜》素描是在它之前的有关习作),他的构图原理和轻柔如烟的笔法对佛罗伦萨艺术界却有极大影响,米开朗基罗和拉斐尔皆深受其惠。1503年,达·芬奇受聘为佛罗伦萨市政厅的大会议堂作画,以佛罗伦萨历史上得胜的战役为题材。达·芬奇选定的是1400年战胜米兰的安吉亚里之战。次年,米开朗基罗也被请在同一厅堂作画。达·芬奇在1504年完成了草图,翌年夏动手作壁画,但到1506年即因再赴米兰而停笔,仅完成极少部分。后来原画墙面另由G.瓦萨里作画覆盖,草图亦告散失,因此他这幅被当时艺坛赞为“伟大壁画”之作竟无真迹可寻。但《安吉亚里之战》表现双方骑兵激烈厮杀的场面经当时人摹写传抄后,对西方绘画仍有深远影响。从1503年开始,达·芬奇还进行了两幅名画的创作,那就是《蒙娜丽莎》和《圣母子与圣安娜》,达·芬奇对它们备加珍爱,始终随身携带,晚年赴法国时也不离左右。他在法国逝世后,两画遂留于巴黎至今。

《蒙娜丽莎》为肖像画。蒙娜丽莎是佛罗伦萨一位商人之妻,当时年约24岁。达·芬奇为此画工作数年(1503年~1506年),且始终没有交给画主而留在身边,可见他对这画的加工已超过一般肖像,实寄托了他对人像的理想典型的创造。画中人物坐姿优雅、笑容微妙,背景山水幽深苍茫,为达·芬奇烟雾状笔法的极致。对于面容中眼角唇边等表露感情的关键部位,他特别着重掌握精确与含蓄的辩证关系,达到神韵之境,从而使蒙娜丽莎的微笑含义无穷;再加以背景山水

渺茫宛若梦境,左右两面在透视角度上且有微妙差别,更增加了画面灵通幻变的气氛。达·芬奇这种臻于完美的生动人像实为人文主义关于人的崇高理想的最光辉的体现。《圣母子与圣安娜》极受佛罗伦萨市民赞赏,它以完善的三角形构图和背景山水的描绘显示了达·芬奇精益求精的创作意图。此画到1510年才告基本完工(也有人认为它一直没有完成),因此也是达·芬奇最后一件杰作。(节选自《中国大百科全书》)

伦勃朗(1606~1669):

荷兰画家。1606年7月15日生于莱顿,1669年10月4日卒于阿姆斯特丹。年轻时在阿姆斯特丹跟从画家拉斯特曼习画。17世纪初,荷兰新兴资产阶级以加尔文教为国教,废除教堂的装饰画和祭坛画。可是伦勃朗受拉斯特曼影响,加上宗教画在荷兰富裕市民中仍有市场,因而一直对圣经题材感兴趣,一生中没有中断过绘制宗教画,但对这类画作作了世俗化的处理。大约在1625年,他返故乡设画室,从事绘画创作和招收学生。其创作生涯大体上包括4个阶段。

莱顿时期(约1625年~1631年)伦勃朗的绘画体裁广泛,包括肖像画、风俗画、风景画、宗教画、历史画等。现存的最早署有年代的作品为宗教画《圣斯蒂芬被石块击毙》(里昂美术馆藏)。这类油画受拉斯特曼以及乌得勒支画派画家洪特霍斯特的影响,采用意大利画家卡拉瓦乔的强烈明暗对比画法,以加强画面的戏剧性效果。它在人物形象刻画方面,却通过更深入地捕捉面部表情的细微变化来揭示其内心活动。此外,从莱顿时期起,开始绘制大量肖像画。他一直对老年人以及各种富有绘画性特征的人物感兴趣。自画像真迹目前估计总数在60幅~100幅之间。为了塑造具有个性特征的人物形象,画家耗尽毕生精力来研究面相学。这方面的探索成果,乃是他表现技法的一个重要组成部分。

在莱顿时期中,伦勃朗把卡拉瓦乔式的明暗对比画法加以发展,形成了自己的画风,后人称之为伦勃朗式的明暗画法,即主要利用光线来塑造形体、表现空间和突出重点,画面气韵生

动,层次丰富,而且富有戏剧性。早期作品虽不像后来作品那样成熟,但已显示出画家很早就致力于发掘油画颜料本身的质感和潜力,从他那时的有些油画作品,已经可以看到,他曾采用厚涂画法以及在画布的颜料层上用笔杆刮出痕迹之类技法。

阿姆斯特丹早期(约1632年~1640年)……

阿姆斯特丹盛期(1640年~1648年)……

晚年(1648年~1669年)1656年,伦勃朗被迫宣布处于变相的破产状态。以后两年,房子和动产均被拍卖。他的油画买主不多,可是宗教题材蚀刻画却销路甚广,其中有一幅俗称《100荷币版画》(约1649年),即是由于买价高而获得这一名称的。1660年,他迁居阿姆斯特丹犹太人区域附近的一座小屋。同年,他充当妻子与儿子开设的一家美术公司的雇员,因为这样才能免于受到债主们进一步的逼债。次年,他受托绘成历史画《西菲利斯的密谋》。西菲利斯,公元69年发动过反抗罗马暴政的起义,是荷兰远古的民族英雄。此画为荷兰历史画中最有纪念碑式气派的杰作,但由于某种至今尚未弄清的原因,它遭受了从市政厅墙上取下的厄运,如今只留下了其中的一块残片(斯德哥尔摩国立博物馆藏)。1662年,他绘成《呢商同业公会理事》(阿姆斯特丹国立博物馆藏)。这幅团体肖像画非常深刻而含蓄地表现了因人而异的外貌和性格特征。不过,据近年考证,画中人物并非理事,而只是该会的几个抽样检查员以及站在他们后面的一个仆人。1663年,他的家庭遭到不幸,但是一系列折磨并未摧毁倔强的老人,他在去世前还绘出了一批名画,包括《浪子回头》、《扫罗与大卫》等。(节选自《中国大百科全书》)

印象主义:

在西方美术史上,印象主义一词有两层含义:①指产生于法国的印象主义画派;②指包括技法革新在内的印象主义美术思潮及其广泛深远的影响。后者具有世界性意义。

印象主义流派出现于1874年。这年4月,一群年轻的法国画家在巴黎卡普辛大街借用摄影

师那达尔的工作室举办画家、雕塑家和版画家等无名艺术家展览会,参加展出的有莫奈、雷诺阿、毕沙罗、西斯莱、德加、塞尚、莫里索等人。在展品中有莫奈的一幅油画《日出·印象》。此画的标题被一位艺术观点保守的记者勒鲁瓦借用,嘲讽地称这次画展是“印象主义画家的展览会”,故产生印象主义或印象派之名。印象主义画展从1874年~1886年共举行了八次。第一、二次展览受到舆论界的猛烈批评。当举行第三、四次展览时,印象主义已成为社会上具有很大影响的艺术流派了。

印象主义是以创新的姿态登上法国画坛的,它反对当时已经陈腐的古典学院派,反对当时已经落入俗套、只在中世纪骑士文学中寻找创作源泉、矫揉造作的浪漫主义。它在柯罗、巴比松画派以及库尔贝的写实作风的影响和推动下,在19世纪现代科学技术(尤其是光学理论和实践)的启发下,注重在绘画中对外光的研究和表现。印象主义一反欧洲几百年来在画室中作画的传统习惯,摒弃从16世纪以来变化甚微的褐色调子,主张到室外,在阳光下,根据眼睛的视察和直接感受作画,表现物体在光的照耀下色彩的微妙变化,在绘画表现上开辟了新的领域。印象主义还从小荷兰画派、西班牙的委拉斯贵支、英国画家泰纳、康斯特布尔的作品中吸收了营养。日本浮世绘、中国绘画对印象主义画家的探索和创新都起过促进作用。

印象主义的画风实际上在19世纪60年代即已萌发。一群有创新和探索精神的青年人从库尔贝反对官方艺术的斗争中汲取了力量,勇敢地起来和保守的沙龙艺术作斗争。从1863年马奈的作品《草地上的午餐》在落选沙龙上展出受到讥讽起,在巴黎便逐渐形成新的艺术集团。一批以马奈为首的年轻艺术家在巴黎盖尔波瓦咖啡馆定期会晤,讨论艺术上的各种问题。这群艺术家还常到野外,到塞纳河畔直接对景写生,探求光的奥妙。经常参加这里集会的莫奈、雷诺阿、毕沙罗、塞尚等,便是后来印象主义的骨干。马奈是印象派的鼓舞者和推动者,但他本人并

未参加印象派的展览。

印象主义绘画理论的基本点是认为一切自然现象都应该从光的角度来观察,一切色彩皆发源于光,他们以光学研究成果作为依据,主要用赤橙黄绿青蓝紫七种颜色,或近似这七种色彩的颜料作画。由于光线是瞬息变化着的,他们认为捕捉瞬息间光的照耀才能揭示自然界的奥妙,因此光和色就成为他们研究的中心课题,支配着他们的创作活动;追求瞬间印象的表现,便是他们的追求目标。在印象主义的作品中,题材降低到服从于绘画色调的地位。莫奈在晚年写道,他的功绩只是直接描绘自然,力求把所感到的最短暂的印象表达出来。他甚至表示,但愿生来就是一个瞎子,然后忽然获得视觉,从而把他所看到的东西立刻画出来,而无须知道这些东西是什么。

由于细心观察瞬间的光的变化,印象派画家们否定传统的黑色阴影,转而运用明亮的色彩。他们认识到,阴影并非是缺乏色彩的部分,应作为明度的青、紫之类来观察和处理;他们还否定传统的固有色的观念和注意表现处于光波环绕中的物体的氛围感。印象主义画家们把表现身边的生活琐事和直接见闻作为自己的课题。他们强调纯客观的描写。例如德加,画伸胳膊、伸腿和打哈欠的洗衣妇女,画在木桶里洗澡的姑娘,画芭蕾舞演员练功时的某个特定的动作,他自称这些被摄入画面的形象“好像是从门的钥匙孔里所看到的情景”。

印象主义画家们还让画框任意切去画面,取客观场景片断作成构图,以求得不完整的效果。如德加1873年作的《维孔特·勒皮克及其女儿》。它描绘父女在巴黎协和广场散步的情景,他们被安置在画面的前景,人物的腿部在画框之外;左边的一位绅士,也被画框劈成两半。这种取生活场景片断的手法,是为了追求画面的生活气息和真实感。印象派实际上把写生和创作的界限打破了。

印象主义画家中,实际上有两种类型;一种重光和色彩;一种重造型和素描。重视光和色彩

的典型画家是莫奈,他从19世纪80年代起对物象轮廓写真的兴趣日益淡薄,之后在风景组画《草垛》、《鲁昂教堂》中集中精力用光线和色彩来表现感情,探求光和色彩的独立的审美价值。

在重视造型和素描的印象派画家,也以德加为代表,他不像莫奈那样注重外光,而是注意室内光。他用光的转换帮助表现迅速变化着的运动,使静止的画面产生动感,并用光来加强色调的对比,使画面富于幻想意味。西斯莱、雷诺阿的画风接近莫奈。西斯莱主要画风景。雷诺阿画风景,也画人物,他特别注意外光在人体上的闪光反射。毕沙罗既重视外光,又重视造型。

最早为印象主义辩护的是作家左拉。左拉在评论印象主义时常常用“自然主义”这个术语。印象主义的创作方法和左拉的自然主义小说自然是有所区别的,但是它同样受到实验科学的成就和实证主义哲学的强烈影响。在这一点上,印象主义画家们与法国文学中的自然主义作家左拉、龚古尔兄弟等人相近。

印象主义的艺术丰富了绘画的表现语言,使绘画摆脱情节、题材的束缚,转向充分发挥绘画语言——色彩、线条本身的价值,这是绘画从文学趣味向音乐趣味的转变。这种转变引起了尖锐的批评。俄国的普列汉诺夫对印象主义基本上采取否定态度,即使如此,他们也肯定了印象主义绘画在技法上所取得的成就。普列汉诺夫在《无产阶级运动和资产阶级艺术》中写道:“印象主义所得到的结果有许多是不成功的,但是我又认为,印象主义所提到日程上来的技术问题有相当大的价值。”

印象主义作为一种思潮波及欧洲各国。英国的西克尔特,德国的科林特、利贝曼和斯勒福格特以及西班牙、意大利的一群艺术家,俄国艺术世界和东欧一些画家都曾经受到法国印象主义的极大影响。美国的沙金和女画家卡萨特、日本的黑田清辉也是负有盛名的印象主义画家。印象主义运动虽然已经在100年以前即已消失,但至今世界上还有不少画家用印象主义的方法作画。中国现代画家刘海粟、林风眠等人在吸收

印象主义技法方面,有独特的创造。(选自《中国大百科全书》)

后印象主义:

法国美术史上继印象主义之后的美术现象,存在于19世纪80年代~90年代,不含有风格的意义。又译作“印象派之后”,曾译成“后期印象派”。19世纪80年代法国一群美术家,反对印象主义和新印象主义片面追求客观表现及外光和色彩,主张重新重视美术中形成的观念和强调作者主观的重要性。他们强调艺术形象要异于客观物象,要渗透作者的主观感情和情绪。一般被称作后印象主义的画家是塞尚、凡·高和高更。

后印象主义不是一个社团,也不是一个派别,他们没有像印象主义那样定期举行过展览,也没有共同的美学纲领和宣言。他们被冠以“后印象主义”的称号,仅仅是后人为了把他们和印象主义区别开来所使用的一个名称。如果一定要从结社的角度去考察“后印象主义”这个概念的话,那么这群艺术家曾在艺术商人古皮尔的画廊一起展出过作品,这个画廊由凡·高的弟弟泰奥协助经营。参加这个画廊展出的还有修拉、西涅克、贝尔纳。所以,在有些美术史著作中,也有人把这三位画家归入后印象主义行列,实际上修拉和西涅克是新印象主义的代表人物。“后印象主义”一词的广泛流行和弗赖伊于1910年~1911年在伦敦举行的《马奈和后印象主义画家们》这一展览有关,这个展览引起英国艺术家的热烈争论并促使英国画派伦敦社的建立。

后印象主义艺术家对20世纪西方的艺术有直接的影响。塞尚重理念,注重结构,注意画面的建筑美。孕育着立体主义的因素。凡高、高更注意感情,强调色调的美和艺术表现的象征意义,对野兽主义和表现主义影响很大。如果要寻找20世纪抽象主义与他们之间的关系的话,塞尚给几何形的抽象派以启发,高更和凡高则被抽象主义中直抒感情的一派所推崇。由于塞尚强调主观创造性,否定模仿自然,被20世纪的艺术家们推崇为“现代绘画之父”。(选自《中国

大百科全书》)

立体主义:

西方现代艺术史上的一个运动和流派。又译为立方主义,1908年始于法国。这个名称的出现含有偶然性。1908年,布拉克在卡恩韦勒画廊展出作品,评论家沃塞列斯在《吉尔·布拉斯》杂志上评论说:“布拉克先生将每件事物都还原了……成为立方体”,这种画风因此得名。立体主义的主将是毕加索和布拉克。毕加索的油画《弹曼陀林的少女》(1910年),被认为是包含了立体主义因素的作品。

立体主义绘画方法的产生,经历了一个酝酿过程。20世纪初巴黎画坛异常活跃。继后印象主义、象征主义之后,年轻的艺术家们普遍关注的是如何革新形式,来表现在迅猛变革的工业社会里人们的内在情绪和心理。新的流派在法国、德国、意大利和俄国相继出现。在法国,继野兽主义崛起后,另一群文艺家常在蒙马尔特的“流动洗衣房”聚会。参加的有毕加索、布拉克、洛朗森、阿波利奈尔、萨尔蒙、雷纳尔、格里斯、莱热等。支持他们的有画商卡恩韦勒,他在1907年在巴黎开办了画廊,这便是被人们称作的立体主义社团。参予立体主义活动的还有德洛内、格莱兹。1910年,以维荣为中心,建立起新的立体派社团,因经常在法国皮托活动,被称作皮托集团。荷兰画家蒙德里安、墨西哥的里韦拉也与皮托集团有联系。他们赋予分析的立体主义以秩序和规则,从而促进了立体主义朝着更为抽象和主观的方向发展。从1912年开始,毕加索等又进行综合的立体主义的试验。在分析的立体主义破碎而又剔透的结构中,还保留着强烈的光线和某种空间感。画家们将不同状态及不同视点所观察到的对象,集中地表现于单一的平面上,造成一个总体经验的效果。综合的立体主义不再从解剖、分析一定的对象着手,而是利用多种不同素材的组合去创造一个新的母题,并且采用实物拼贴的手法,试图使艺术家接近生活中平凡的真实。

虽然作为立体主义分支的黄金分割社于

1920年、1925年继续举行展览,但作为艺术运动的立体主义早在1914年便失去活力。

立体主义是富有理念的艺术流派。它主要追求一种几何形体的美,追求形式的排列组合所产生的美感。它否定了从一个视点观察事物和表现事物的传统方法,把三度空间的画面归结成平面的、两度空间的画面。明暗、光线、空气、氛围表现的趣味让位于由直线、曲线所构成的轮廓、块面堆积与交错的趣味和情调。不从一个视点看事物,把从不同的视点所观察和理解的,形诸于画面,从而表现出时间的持续性。这样做,显然不主要依靠视觉经验和感性认识,而主要依靠理性、观念和思维。

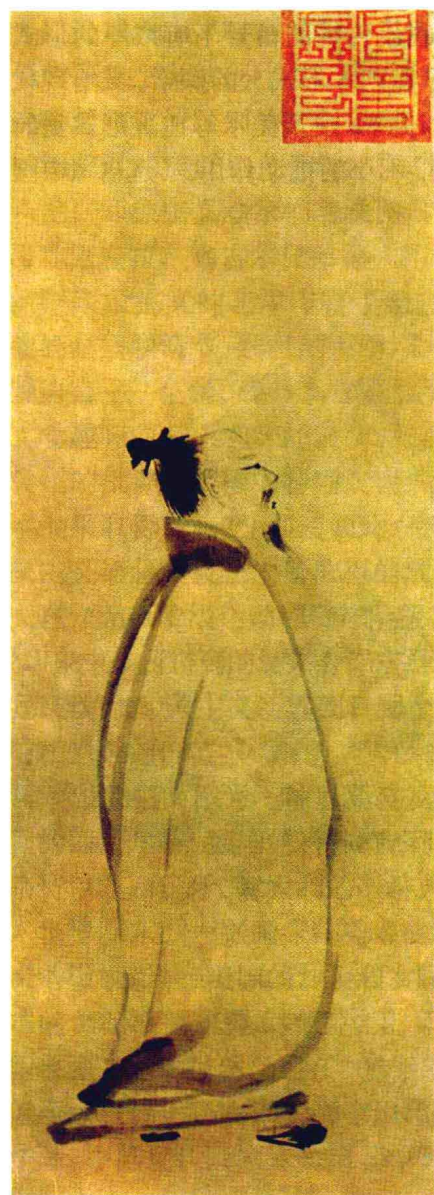
立体主义在反传统的口号下有浓厚的形式主义倾向。但它在艺术形式上的探索,又给现代工艺美术、装饰美术、建筑美术等注重形式美的实用艺术领域以不小的推动作用。(选自《中国大百科全书》)

蕉蝉图 作者：八大山人

有旗子的街道 作者：杜飞

李白行吟图
作者：梁楷

教学参考图例

向巴哈致敬 作者：杜飞

