

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）

艺术与情感

视觉语言表达

SHI JUE YU YAN BIAO DA

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

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 黄载文 陈 迁

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

视觉语言表达

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 2006 年 2 月西安第 2 次印刷

印数：10 001—18 000

ISBN 7 - 224 - 06926 - 4

G · 1261 (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。本套教材为你提供的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

目录

艺术与情感

视觉语言表达

→	1	回望古典	1
→	2	静观默察	11
→	3	互映共辉	22
→	4	奇异风景	33
→	5	点、线、面游戏	44
→	6	多元共生	53
→	7	三维的情感世界	61
→	8	笔情墨韵	70
→	9	翰墨心语	80

1

回望古典

在人类历史上，古希腊人曾高举着文明的火炬照亮了世界。后来，古罗马人承袭了古希腊的文明成就。古希腊、古罗马在科学、哲学、文学、艺术等方面所取得的巨大成就，对欧洲文明发展产生了深远的影响，也成为西方古典艺术的发源地。欧洲文艺复兴时期，艺术大师们以古希腊、古罗马艺术为典范，汲取其艺术精髓，唱响了新文化的赞歌，谱写出人类文明的新篇章。此后的西方古典主义艺术家们遵循古典艺术传统，追寻着庄严与永恒的美。回望西方古典艺术的辉煌成就，从那些端庄、优雅而和谐的伟大作品中，你将听到人类艺术史上一段华彩乐章。

感知与体验

一、美即和谐

知识导引 古希腊、古罗马艺术将和谐视为“美”的最高准则，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被认为是最和谐的比例。从古希腊、古罗马的建筑和雕塑艺术品中，人们常常会发现各部分比例的和谐之美。以古希腊的雕塑作品为例，它们不但展示了人体各部分完美的比例，而且使人感受到差异对比、均衡匀称所构成的美感。这些和谐完美的艺术形象，成为西方古典艺术的典范。

这是一个匀称、健美、刚柔并济的男性人体雕塑，身体各部分具有和谐的比例。如身长与头的比例是7:1。而雕塑家选取的典型瞬间，又展示出一种运动感。种种两相对立的力量——松与紧、静与动、曲与直等——使其显示出稳健与静穆的和谐之美。《持矛战士》被视为西方传统雕塑的“法典”。

持矛战士 雕塑 [古希腊] 波力克利特

我的学习目标

1. 了解西方古典艺术，探寻古希腊、古罗马、文艺复兴时期及西方古典主义艺术的发展脉络；

2. 发现比例美，感受形体美，尝试运用线条进行绘画创作。

课前准备

素描用工具材料。
收集古希腊神话故事，了解《荷马史诗》。

活动扩展

古希腊战事频繁，人们通过竞技比赛来强健体魄。古希腊雕塑家经常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，因此绝大多数古希腊的人像雕塑都采用裸体的形式来表现人体的美。

你还知道哪些古希腊、古罗马的建筑和雕塑？说说它们各有哪些特点。

沉思的恺撒
雕塑 [古罗马]

毛索洛陵墓浮雕 [古希腊] 斯珂帕斯

希腊神话故事

爱神维纳斯是最美的女神，可是天后赫拉、智慧女神雅典娜都说自己可以和维纳斯媲美。在一次婚宴上，不和女神悄悄把一个刻有“属于最美者”的金苹果放在餐桌上。赫拉认为自己最美，把金苹果拿了过来，这时雅典娜和维纳斯大嚷起来，都说金苹果应该属于自己。三位女神争吵着去找

诸神的主宰宙斯评判。宙斯推脱说：“你们三个我都喜欢，我不能为此作出裁决，你们去找英俊的牧羊人帕里斯，

他会为你们作出正确的判断。”于是信使墨丘利拿着金苹果，陪着三位女神找到正在放羊的帕里斯。帕里斯仔细地端详三位女神后，也无法作出判断。由于维纳斯许诺把世间最美的女子海伦给他做妻子，他就将金苹果给了维纳斯，三位女神的纠纷就此解决。后来，维纳斯便成为众人心目中无可争辩的美神。

卡拉卡拉像 雕塑 [古罗马]

活动扩展

许多古希腊的神话故事成为雕塑家们创作的题材，他们按照现实生活中人的外貌形体来塑造众神，体现了古希腊神话“神人同形同性”的观念。说说你知道的其他有趣的古希腊、古罗马神话故事。

尼多斯的阿芙洛蒂忒
雕塑 [古希腊]
普拉克西特列斯

创造性体验

1. 根据自己收集的古希腊神话故事，即兴创编并与同学合作表演一个有趣的小故事。
2. 以头为单位相互测量身体各部分的比例，将自己的发现告诉大家，并在班中选出一位你认为身体比例最和谐的同学。
3. 根据古希腊、古罗马雕塑的图片，模仿其姿态，探究雕塑家如何精心设计人物的动态，并尝试设计一个能够体现对比与和谐的人物动态造型。

活动扩展

了解文艺复兴的历史，相互介绍自己知道的文学家、艺术家和科学家，并就艺术与科学的相互联系谈谈自己的看法。

二、巨人的时代

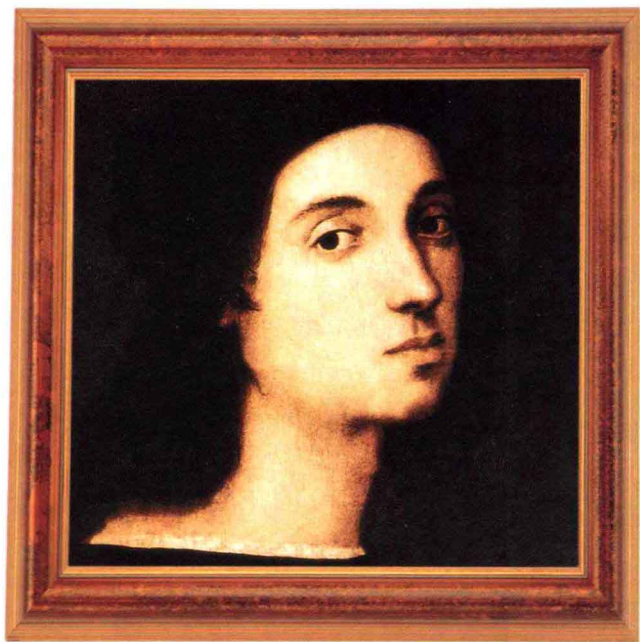
知识导引 文艺复兴是14—16世纪发生在欧洲的一场伟大的思想文化运动。它以人文主义思想为主导，反抗中世纪神权对人性的压抑，崇尚科学精神，颂扬自然之美与人的伟大力量。文艺复兴是人类历史上一个伟大的时代，造就了一大批伟大的人物。正如恩格斯所说：“这是一个需要巨人而且产生了巨人——在思想能力、热情和性格方面，在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代。”文艺复兴“三杰”——达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔就是这个时代的巨人。他们向其他大师学习古代文化艺术，领悟其精神，在此基础上，用科学的方法探求人体的造型，并将古希腊、古罗马的雕塑艺术手法应用于绘画上，创造出了崭新的艺术形态。以拉斐尔(1483—1520)的艺术创作为例，这位文艺复兴“三杰”中最年轻的艺术大师以优美的诗一般的绘画语言表现了人文主义思想。他那柔和、圆润的艺术风格，对后来的古典主义艺术家产生了巨大的影响。

圣家族 油画 [意] 拉斐尔

活动扩展

拉斐尔虽然只活了37岁，但在他短暂的一生中却创作了大量的作品，你还知道他的哪些代表作？

自画像 油画
[意] 拉斐尔

创造性体验

活动扩展

查阅资料，了解苏格拉底、柏拉图、亚里士多德的哲学思想及其对人类的影响。

1. 文艺复兴时期是一个产生巨人的时代，在你的心目中，什么样的人可以称为“巨人”？说说你的理由。并想象一下这些伟大人物生活的年代是什么样的？你能以“巨人的时代”为题构思一幅画吗？说说你的创意。

2. 根据拉斐尔的绘画《雅典学院》及有关资料，分组模仿画中的名人姿态，创编一句能够反映人物特点的话。

知识导引 《雅典学院》画中间是两位伟大的学者柏拉图和亚里士多德。柏拉图右手手指向上，表示一切均源于神灵的启示；亚里士多德则伸出右手，手掌向下，好像在说明现实世界才是他的研究

拉斐尔创作的《雅典学院》，以古希腊哲学家柏拉图所建的雅典学院为题，以古代七种自由艺术——语法、修辞、逻辑、数学、几何、音乐和天文为基础，赞美人类对智慧和真理的追求。全画以纵深展开的高大拱门为背景，大厅里会聚着不同时代、不同地域和不同派别的著名学者，他们正在热烈自由地讨论着……

雅典学院 壁画 [意] 拉斐尔

课题。柏拉图的一侧，左边穿白衣、两臂交叉的青年是希腊马其顿王亚历山大，穿绿袍转身向左扳手指的是唯心主义哲学家苏格拉底。台阶下面的左侧，坐在地上专注书写的是数学家毕达哥拉斯。旁边伸着脖子、头缠白巾的是阿拉伯哲学家伊本·路西德。在毕达哥拉斯前面站立的，手指书中句子的是修辞家圣诺克利特斯，他

身后的白衣美少年是当时教皇的侄子、有名的艺术爱好者乌尔宾诺公爵。台阶下右侧，中心是正在躬身给学生演算的几何学家阿基米德，四个学生各有所悟。穿黄袍、手持地球仪的是古希腊天文

学家托勒玫，持着天文仪的是波斯的预言家索罗亚斯德。边上穿白衣的是画家索多玛，露出半个脑袋，头戴深色圆形软帽的是拉斐尔本人。画中央的台阶上，穿着破烂衣裳，躺着的老人是犬儒学派哲

学家狄奥吉尼。与他相呼应，台阶左下侧倚靠着石桌沉思的是学者赫拉克利特。

习作 素描 [意] 拉斐尔

习作 素描 [意] 拉斐尔

三、庄严与永恒

知识导引 文艺复兴时期的艺术对后世产生了巨大影响，17世纪的法国画家普桑从拉斐尔等人的艺术中汲取营养，其艺术风格奠定了古典主义绘画的基础。古典主义主要是指17世纪和18世纪在欧洲艺术中兴起的艺术思潮和流派。古典主义艺术家以古希腊、古罗马的艺术为典范，注重从古代神话故事和历史中选择严肃的、古代英雄主义的题材来创造艺术作品，追求庄严与永恒的美。古典主义在各个艺术领域中都有表现。古典主义绘画在艺术形式上强调塑造性和完整性，重理性而忽视情感，重素描而忽视色彩。如法国画家大卫（1748—1825）、安格尔（1780—1867）就是古典主义绘画的杰出大师。大卫的作品常常从古代神话传说中选取素材，联系现实，被称为“革命的古典主义”；大卫的学生安格尔追求纯艺术，遵循古代的法则并努力研究自然，是官方学院派的代表，被称为“古典的学院派”。

活动扩展

从拉斐尔的自画像中，我们看到了一位年轻、优雅的画家；从拉斐尔的素描习作中，可以感到画家灵感涌动的笔触。试着临摹拉斐尔的素描。

活动扩展

1789年7月14日巴黎人民攻占巴士底狱，法国资产阶级革命爆发。如有兴趣了解古典主义美术的历史背景，可观看相关的影像资料。

《雷卡米埃夫人像》是大卫的一幅肖像画。雷卡米埃夫人的发型是模仿古希腊风格的，服装和沙发都是古代样式，身边的大烛台也是他描绘古代场景时所用的物品。据说这个大烛台系大卫的弟子安格尔所画，安格尔的油画《大宫女》就是借用了《雷卡米埃夫人像》中的人物姿势。

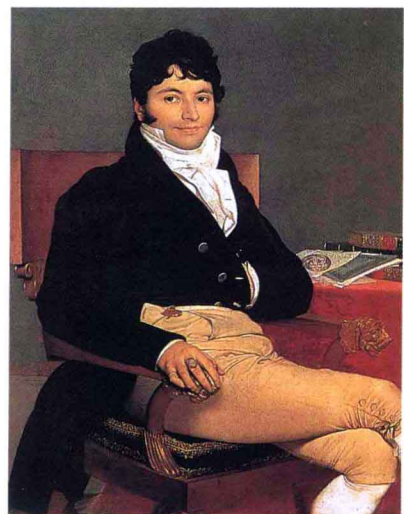
雷卡米埃夫人像 油画 [法] 大卫

帕格尼尼 素描 [法] 安格尔

自画像 油画 [法] 大卫

里维耶肖像 油画 [法] 安格尔

活动扩展

安格尔曾为意大利小提琴演奏家帕格尼尼画过素描肖像。你欣赏过帕格尼尼演奏的小提琴曲吗？知道他的故事吗？

创造性体验

1. 你喜欢西方古典主义绘画所表现出的庄严、永恒之美吗？在艺术创作中，你将如何去表现庄严感？尝试用各种形式去表现庄严感，如用身体造型、用声音、用抽象的线条和色块等。

2. 假如让你创作一幅赞美英雄主义的绘画，你将选取什么题材？选取什么样的人物造型？画中有何道具？整个画面是什么色调？说说你的创意。

3. 探讨古典油画与素描的关系，试试根据古典油画简单画一幅线条造型的素描作品。

【创造与表现】

拉赫德头像 雕塑 [古希腊]

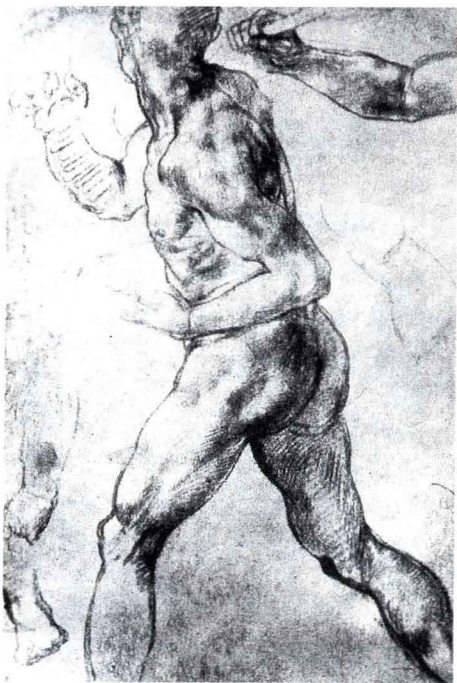
选择以下活动进行艺术创作：

1. 测量人体各部分的比例，并以线条为主为同学画一张像（可以画肖像，也可以画半身像或全身像）。

2. 临摹西方古典绘画大师的素描作品，并根据你对画中线条节奏与韵律的感受创作几个简单的舞蹈动作。

3. 布置古希腊雕塑石膏像，进行写生创作；或根据雕塑作品的图片创作素描。

4. 借鉴古希腊雕塑作品塑造人物动态的手法，用橡皮泥、面泥、陶泥等材料以同学为模特塑造一个具有对比因素（如粗与细、曲与直等）的抽象造型，并为你的作品取一个合适的名字。

人体习作 素描
[意] 米开朗基罗

活动扩展

学习艺术大师的研究精神。如有兴趣，可通过人体教具模型和有关人体解剖的资料认识人体的骨骼与肌肉，并以线条勾画，标明所了解的人体结构的名称。

体块人体习作
素描 [德] 丢勒

【反思与评价】

茱林·波基斯·波拿巴 雕塑 [法] 卡诺瓦

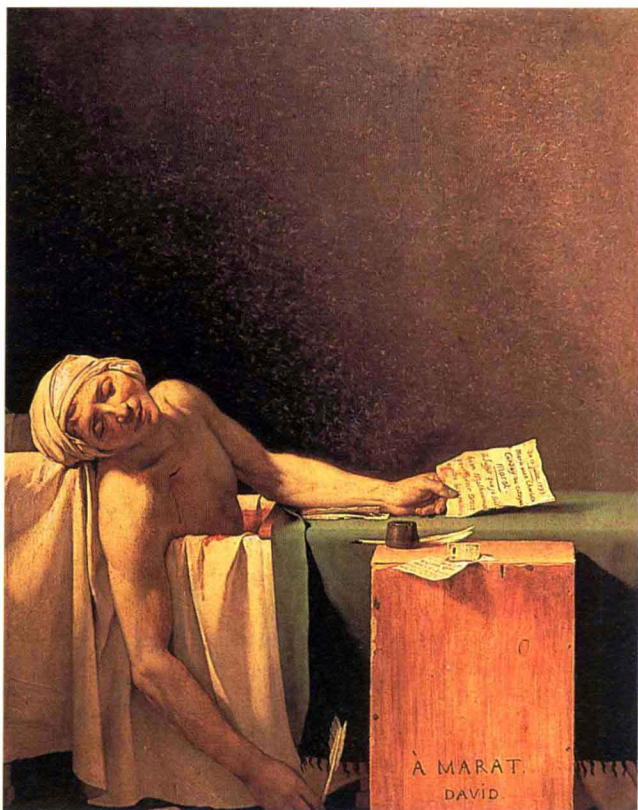
1. 法国雕塑家卡诺瓦曾将拿破仑塑造成裸体。在作品《茱林·波基斯·波拿巴》中，他又将拿破仑的妹妹打扮成维纳斯，雕刻成半裸体。

在西方古典艺术中，裸体的形式代表着圣洁与高贵。结合你所了解的西方古典艺术知识，谈谈你对这件雕塑设计构思的理解，并对这件雕塑作品作出评价。

活动扩展

查阅相关资料，了解《马拉之死》这幅画所表现的具体情节，并根据画的内容创编、表演一个小品。在表演中注意运用画中的一些小道具塑造人物。

2. 《马拉之死》是大卫的代表作之一。从这件作品可以看出，大卫从现实生活中选择题材，用绘画来表现他那个时代的重大事件。说说西方古典主义绘画在题材、内容和表现形式方面有哪些特点。

马拉之死 油画 [法] 大卫

活动延伸

知识导引 法国古典主义戏剧艺术的代表作家高乃依（1606—1684），在艺术上遵守古典主义创作法则，崇尚运用典雅的语言，其作品有《熙德》、《贺拉斯》、《西拿》、《波里厄特》等30余部。高乃依的主要剧本多创作于法国君主专制政体确立时期。其主题大多是维护君主制度，歌颂克服个人欲望以服从国家利益的英雄，宣传爱国思想。1782年巴黎重新上演了高乃依1640年创作的悲剧《贺拉斯》，受到观众的欢迎。法国画家大卫

法国戏剧家、文学家高乃依

荷拉斯兄弟的宣誓 油画 [法] 大卫

决心创作一幅以此为主题的油画，来表达他的政治信念和艺术理想。1784年大卫创作完成了油画《荷拉斯兄弟的宣誓》，1785年在沙龙展出并获得成功。

活动扩展

你还了解高乃依哪些戏剧作品？能将故事情节讲给同学们听听吗？看了大卫的素描和油画作品，你有什么感受？

观察油画《荷拉斯兄弟的宣誓》中的戏剧性场面，查阅高乃依创作的悲剧《贺拉斯》的有关资料，与同学合作创编并表演一段戏剧小品，再将表演场景画下来。

Leu Horacuu

《荷拉斯兄弟的宣誓》草图
素描 [法] 大卫

知识拓展

法国绘画之父

普桑（1594—1665）出生在法国北部，年轻时就表现出素描才能。18岁的普桑立志要成为一名画家，只身来到巴黎学习、研究绘画。1624年，普桑定居罗马。除了1640年至1642年回到巴黎外，普桑的一生大都是在罗马度过的。普桑是一位伟大的法国画家，是第一个为法国赢得世界声誉的人。他是有名的学者型画家。他广泛阅读过《圣经》和古希腊与古罗马的神话、历史、文学作品。他以古代艺术为样本，研究

自画像 油画
[法] 普桑

活动扩展

感受普桑作品所表现的诗情画意。想一想为油画《阿卡迪亚的牧羊人》选配什么样风格的音乐才能与其风格相一致？普桑在这幅作品中不只是赞美阿卡迪亚的风景，还要说明某个哲理。你认为他要告诉人们什么哲理呢？

学习古代雕像（如他在博物馆里用尺子测量古代雕塑的比例等），并把古代的音乐理论运用到绘画创作上。普桑深受文艺复兴和巴洛克艺术特别是拉斐尔和提香等人绘画艺术的影响，主张以“崇高的风格”去进行绘画创作。他认为画家应描绘高贵庄严的行为，发展了以理性、明晰、条理为根基的严肃画风。此外，他的绘画还追求文学效果，作品具有宏大的气魄和端庄的美感，其艺术风格奠定了法国古典主义美术的基础。普桑的艺术深深地影响着后世的艺术家，对于塞尚、毕加索等艺术家来说，普桑是他们灵感的来源。

阿卡迪亚是希腊神话传说中生命永恒的幸福土地。油画描绘了一群年轻的牧羊人正围着一个死者的石棺，谈论着石棺上的墓志铭：“我也曾生活在阿卡迪亚。”从这幅画中看不出对于死的描绘而产生的恐惧，画面表达了一种美好的梦幻和牧歌式的恬静。画中的人物从容庄重，犹如古希腊雕像。画面构图均衡，风景幽雅，为人们展现了诗一般和谐的世界。

阿卡迪亚的牧羊人 油画 [法] 普桑

2

静观默察

法国著名雕塑大师罗丹曾经说：“所谓大师，就是这样的人：他用自己的眼睛去看别人见过的东西，在别人司空见惯的东西上能够发现出美来。”在西方艺术史上有很多这样的大师，他们用独特的视角静观默察周围的一切，为世人留下了大量传世的艺术佳作。你想让自己也变得耳聪目明吗？让我们和艺术大师们一起去探寻、揭示和表现人与自然之美吧。

【感知与体验】

一、扎根于自然之中的艺术

知识导引 丢勒（1471

—1528）是德国文艺复兴时期伟大的艺术家，他多才多艺，学识渊博，在油画、版画、雕塑和建筑等方面都有精深的造诣。丢勒广泛地吸收南北欧的进步文化，继承德国民族美术的传统，并悉心观察研究大自然，逐步形成了独特的艺术风格。丢勒认为美在自然之中，他说：“关于真的艺术包括在自然之中。谁能发掘它，谁就能掌握它”，“艺术牢固地扎

草丛 水彩 [德] 丢勒

根在自然之中。只有占有自然的人，才能向自然学到东西……艺术作品越是紧紧扎根在生活中，就越优秀；这样的作品是真实的”。从丢勒创作的许多表现人物、动物和植物的艺术作品中，都可以感受到艺术家严谨的创作精神和对自然物象的悉心观察与表现。以丢勒创作的肖像画为例，画家不仅详细地观察研究了人物的面孔及其细小特征，而且还致力于理解每一条皱纹的意义。他善于通过人物的面貌深入地挖掘、刻画其内心世界和思想感情。

C 我的学习目标

1. 感悟艺术家怎样悉心观察、如何用写实的手法表现人与自然；

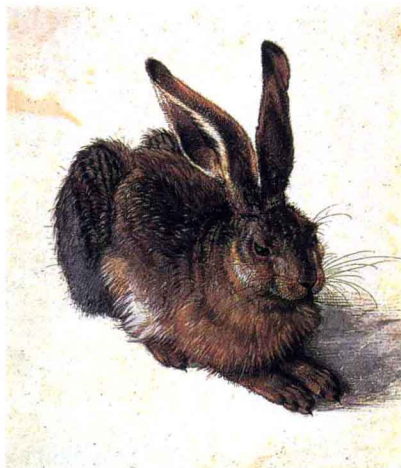
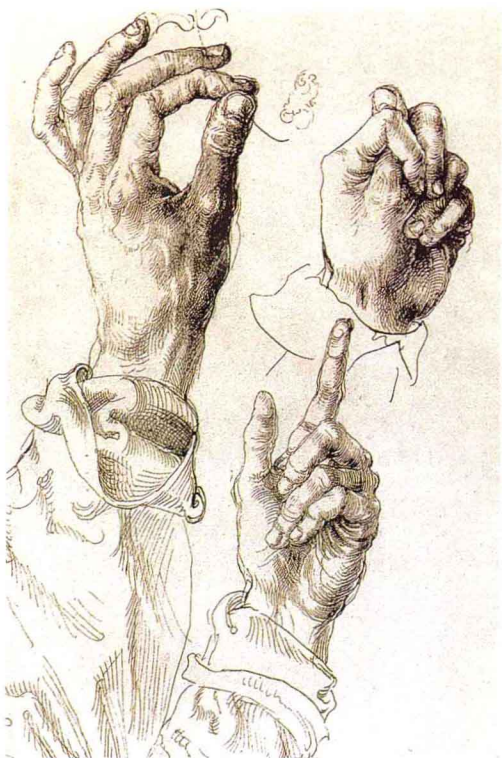
2. 尝试运用速写等手法创作艺术作品，表达对生活的感受。

课前准备

绘画用纸、笔、颜料、画板以及有关中外音乐作品等。

活动扩展

收集并欣赏真实表现动物、植物的中外绘画作品，比较它们与同题材摄影作品的异同。探究艺术家是怎样观察自然物象、表现自然之美的。

野兔 水彩 [德] 丢勒

九十三岁老人的习作
素描 [德] 丢勒

三只手的习作
素描 [德] 丢勒

创造性体验

1. 观察草的形态、结构并体味它的柔美，你能像大师一样写生一株小草吗？想象一下，如果让你创编一段表现小草的舞蹈，你将设计哪些动作呢？
2. 自然界中的山水、花鸟等向来是艺术家们创作的源泉。你最喜欢自然界中的哪些事物？你仔细观察过它们吗？用优美的语言描绘一下自然界中的某一事物（如动物、植物、山水等），也可以哼唱一段表现这一事物的歌曲。
3. 观察手的结构和形态，摆出几个手势，画一组手的素描。

二、创造“肖像画神品”

知识导引 霍尔拜因（1497—1543）是德国文艺复兴时期另一位杰出的画家，一生创作了大量的壁画、肖像画、祭坛画与书籍插图。霍尔拜因的肖像画艺术成就为后人所推崇，其作品可称得上是肖像画中的神品。霍尔拜因的每一幅作品都画得很“像”，所画形象与真人和实物

丹麦的克里斯蒂娜
油画 [德] 霍尔拜因