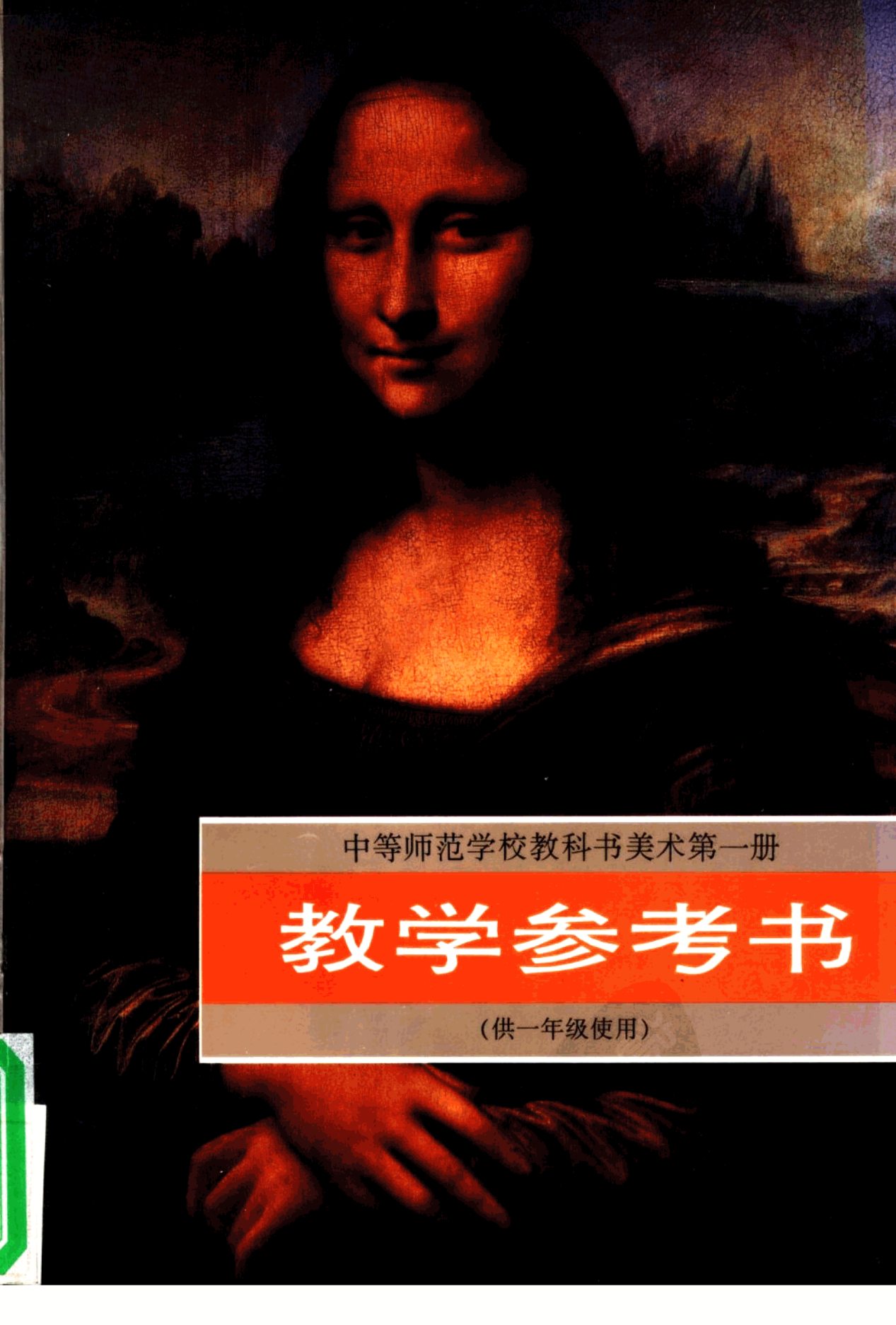

中等师范学校教科书美术第一册

教学参考书

(供一年级使用)

中等师范学校教科书美术第一册

教 学 参 考 书

(供一年级使用)

三年制中师美术教材编写组编

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

中等师范学校美术教科书 一册教学参考书/常锐伦等编.
北京:人民美术出版社,1995
ISBN 7-102-01555-0

I. 中… II. 常… III. 美术-中等学校:师范学校-教学
参考资料 IV. J-42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 18923 号

中等师范学校教科书美术第一册

教学参考书

(供一年级使用)

三年制中师美术教材编写组编

人民美术出版社出版

(北京北总布胡同 32 号)

北京美通印刷厂制版印刷

新华书店北京发行所发行

1995 年 10 月第一版第一次印刷

开本:787×1092 毫米 1/16 14 印张

ISBN 7-102-01555-0/G·217(课)

定价:25 元

主 编 常锐伦

副 主 编 贾永林

编写作者

美术欣赏 常锐伦

图 案 赵茂生 贾永林

素描、速写 袁 广 李大昌

简 笔 画 李大昌

美 术 字 王红卫 李大昌

黑 板 报 李大昌

节日环境布置 贾永林

标志、广告 张歌明 贾永林

责任编辑 张俊国 欧京海

张 桦 王振华

装帧设计 李文昭

目 录

第一单元 美术欣赏

第一课 培养审美的眼睛	1
第二课 绘画的类别及其艺术特征(一)	12
第三课 绘画的类别及其艺术特征(二)	22
第四课 雕塑的艺术特征	33
第五课 工艺美术的艺术特征	43
第六课 建筑艺术的特征	53
第七课 中国书法与篆刻的艺术特征	63
第八课 美术作品的艺术形象	84

选修课 美术欣赏

第一课 再现性的美术及其艺术特征	96
第二课 表现性的美术及其艺术特征	104
第三课 抽象的美术及其艺术特征	113
第四课 再现、表现、抽象之间的关系	122

第二单元 图案

第一课 图案的概念与造型	134
第二课 图案的色彩	139
第三课 图案的构成	141
第四课 图案的表现技法	149

第三单元 素描

第一课 素描基础知识	151
第二课 素描造型的基本要素	158
第三课 素描练习方法	162
第四课 玻璃器皿组合写生	165

第五课 静物写生	167
第六课 调子素描	170

速写

第一课 速写常识	173
第二课 人物头像速写	177
第三课 人物动态速写	180

第四单元 简笔画

简笔画的概念和造型原理	183
-------------------	-----

第五单元 美术字

第一课 美术字的种类及其标准	
笔形	188
第二课 汉字美术字的书写原则	
和步骤	191
第三课 宋体和黑体美术字	193
第四课 美术字的变化与设计	195

第六单元 黑板报

第一课 黑板报装饰	197
第二课 黑板报版面设计	200

第七单元 节日环境布置

.....	202
-------	-----

选修课 第八单元 标志

.....	204
-------	-----

第九单元 广告

.....	207
-------	-----

第一单元 美术欣赏 (必修课 8 课时, 选修课 4 课时)

一、单元教学内容

本单元是根据《中等师范学校美术教学大纲》规定的教学内容而设置的专题欣赏课。本册教科书, 必修的欣赏课为 8 课时, 选修的欣赏课为 4 课时。教学内容及其结构关系是:

必修课教学内容: 第一课《培养审美的眼睛》, 概述了人与美的关系、美术欣赏课的教学目的和如何欣赏美术作品。本课提出赏析美术作品的方法步骤, 涉及形式、形象、内容、内蕴等方面问题, 是中师三年美术欣赏必修课、选修课的纲, 本书各课是在此基础上的展开。必修课第二课至第七课, 从形式上对各类美术的艺术特征加以分析。第八课《美术作品的艺术形象》, 概述美术作品的艺术形象及其类型, 说明赏析美术作品为何从形象分析入手。这些是欣赏美术作品必备的基础知识, 也是欣赏各类美术作品的基本方法。

选修课: 第一课至第四课讲述美术作品各类艺术形象的特点及其关系, 以及怎样分析美术作品的艺术形象。通过对美术形象特征的理解, 判断美术作品的性质, 分析和领悟美术作品所要表达的内容。

第二、三册教材的美术欣赏选修课, 将按本册必修课第一课提出的美术作品的内容、内蕴诸问题继续展开教学内容。其必修课将向学生介绍人类在美术领域的辉煌艺术成就。

二、单元教学目的

通过教学, 使学生知道如何欣赏美术作品, 能够把握各类艺术特征和艺术形象, 提高学生的审美能力。

第一课 培养审美的眼睛 (1 课时)

一、教材分析

(一) 教学目的

使学生明确美术欣赏课教学的目的、意义, 原则上知道怎样欣赏美术作品, 调动其学习的主动性。

(二) 教学内容提要

本课讲述的主要知识点: 什么是美术, 美的功能, 美的分类, 人和美的关系, 美术欣赏教学的目的, 如何欣赏美术作品等。

(三) 教学重点与难点

教学重点:

1. 中师生为什么要提高欣赏美术作品的能力。
2. 怎样欣赏美术作品。

教学难点: 结合实例明确如何欣赏美术作品。

(四) 课本版面分析

课文部分: 为本课教学内容之梗概, 共分 10 个自然段。

第 1 自然段, 概述什么是美术, 美的分类, 人与美的关系。

第 2 自然段, 介绍美的功能。

第 3 自然段, 概述“美术欣赏”课的教学目的。

第 4 自然段至第 9 自然段, 结合作品分析概述如何欣赏美术作品, 即第一步从分析形式和形象入手, 第二步对内容理解和体验, 第三步对内容的探究和领悟。

第10自然段,替代学生提出欣赏时遇到的多种问题,以引起学生的共鸣和求解感的欲望。

图例:本课附图9幅,其作用如下:

1.为说明美术分类提供的形象资料。

2.《蒙娜丽莎》、《虾》,作为讲述如何欣赏美术作品时的具体分析之图例。

3.《吉他和乐谱》、《红色画室》、《大连新港现代雕塑》和《牧歌般的风景》均属现代派美术作品,是为了让学生看不懂,从而引发他们产生各类问题,起到增强学生求知欲的目的。本课图例,除《蒙娜丽莎》、《虾》之外,不必一一分析。在以后的课业中以其为例时再予以分析。

(五)作业要求

本课复习思考题:

1.为什么要学会欣赏美术作品?

2.怎样欣赏美术作品?

前者要求学生能结合实际,明确欣赏美术作品的目的;后者要求知道从哪几个方面理解、分析美术作品。

二、教学建议

(一)本课应讲的问题很多,教师应把握住教学重点与难点。本课提出的欣赏美术作品的步骤,即如何欣赏美术作品,是其后续各课及选修课的纲。对此,教师要向学生讲明,以便在学习时能把握住知识的纲。

(二)教师可利用学生看不懂的现代派作品,请学生提出问题,引导他们学习本单元的选修内容。本课版面上的现代派作品,在以后的课业中均可作为讲授具体内容的图例。届时,可参照本课教参对这些作品的具体分析。

三、教学内容资料

[说明:本单元“教学内容资料”分为两部分:

第一部分为教学内容,是课本文字内容的展开。是为教师提供授课内容的完整资料,基本上是按一课时所应讲述的文字量编写的。但是,为解除个别地区教师备课查找资料的不便,在该部分行文中,加进了课文中涉及的名

词解释和某些问题的有关资料,故有些课的文字超出了一课时的容量,请教师运用本“教学内容”时把握住教学重点。

此外,该部分行文中的附图及其图注,是为了便于教师对教学内容的深入理解而选编的,教学时仅用课本中的图例即可。

第二部分为作品分析,是为教师理解课本版面上的作品和在授课时为分析这些作品而提供的基本资料。]

(一)教学内容

1.什么是美术,美术的特点和美术的分类

①美术的概念。课本给美术下的定义为:美术是以物质材料为媒介,塑造可视的、静止的、占据一定平面或立体空间的艺术形象的艺术。它是通过塑造艺术形象反映人的精神和社会生活,表现作者思想感情的一种社会意识形态,同时也是一种生产形态。前一句是美术的定义,后一句是美术的性质。中国与西方最早只有“技艺”而无“美术”一词。西方17世纪出现“艺术(Art)”一词,泛指以审美为目的的文学艺术。今天被我们称作美术的东西,西方人一般称作艺术或造型艺术。我国“五四运动”前后引进“美术”一词。1920年蔡元培在《美术的起源》一文中,仍从广义上将诗歌、音乐、舞蹈、绘画、雕塑等统称为美术。其后,我国学者为了将美术与艺术中的戏剧、电影、音乐、舞蹈等加以区分,而从分类学角度给美术下定义为:美术属于艺术,美术与其它艺术的根本区别,即在于它们之间的物质存在的时空形式,也就是艺术形式的物化(物质化)结构的不同。美术的特质媒介存在形式是空间性,是在一定空间中并列式地展开,或占据二维空间,或占据三维空间。音乐则是时间艺术,是在一定的时间过程中延续地展开,也就是在一定时间里,有程序的存在,经过起始、高潮和尾声,在此时间延续的程序中显示其生命力。戏剧、电影、舞蹈等,则是时空艺术,其形态的物化结构,既有空间形象,又需要在时间的过程中展开,既有造型,又有活动表演性。

美术,亦称造型艺术。西方普遍用造型艺

术一词称之,是有其历史渊源的一种习惯。他们认为,就美术创造的形象化手段来说,造型性是美术的重要形态特征之一,所以将美术称为造型艺术理所当然。但也有人认为“造型艺术”这一概念不具备艺术形态学的价值。舞蹈、戏剧、艺术体操、花样滑冰等艺术门类或艺术活动,都具有造型性,但它们与绘画、雕塑的造型艺术有根本的不同,认为艺术分类的内在依据,首先应该是艺术传达媒介的物质存在形式的差异。这是艺术分类的本体论标准。

(参照王林著《美术形态学》,重庆出版社。)

国内外也有人将美术称为“视觉艺术”,这是从感知方式上的艺术分类。但由于戏剧、舞蹈、电影等,也需要通过视觉的感知,所以有其不科学的一面。

②美术的特点。美术这一物质存在方式的空间性,表现出以下特点:

A、静态性。美术以其物质媒介静态地呈现于空间之中,也就是美术作品的艺术形象、内容、情绪表达等,都是以物质媒介静态性地实现的。无论是快节奏的火热的现实生活,还是历史上轰轰烈烈的斗争;无论是狂风暴雨等自然现象,还是人的奔跑运动等,一切对象的动态和心理活动的表现都如同摄影抓拍式地将其瞬间凝固于静止状态。作品本身是静止的,作品中的形象是凝固不动的。龙门、云冈石窟中的大佛在洞窟中静坐了千年。画中的仙女,虽然对人们含情脉脉,却不能走向尘世人间。他们在美术家的刀下笔下诞生之日起,就静止地亮相于那里,人不搬动,他们就不会自动地离开供人观赏的“舞台”。建筑艺术,即使经历多年风化雨蚀,依然植根于原地。

美术有时也表现动态事物和人与事物的运动过程,但它的整体形象是永远凝固于作品上的。只是由于观者在观赏之中会产生动的联想,于是便将时间从物理世界转移为心理世界。

B、可视性。人对美术作品的感知方式是用眼观看,即美术作品的可视性。可视性有两层意思:其一,区别于戏剧、电影的可视性,是它的一目了然的直观性,无需借助于听觉。

其二,美术作品有引起视觉审美注意的性质,或是悦目的,给人以美的享受,如《蒙娜丽莎》、《虾》等;或是夺目的,如埃及金字塔、中国长城及某些现代派作品。

C、质、材与精神统一性。美术作品是由物质材料构成的,没有物质材料就无法制作美术作品,物质材料是美术作品的传达媒介。美术不同于音乐、舞蹈等表演艺术,不是以人自身作为表现某种精神的载体,而是以物质形态的作品作为人的精神的载体,在相异的物质实体形式中实现自我。在绘画、雕塑以及建筑等空间艺术中,其精神内容与石头、木材、金属、颜料等物质实体融合为一,或者说艺术家以他自己的生命、情感、力量,赋予无生命的石头、金属、颜料等物质实体以生命,使自然物质经过人的塑造而与人的精神情感合一。《长城》那砌筑于高山顶峰的蜿蜒万里的巨大实体,即是中华民族精神的一种体现。法国埃菲尔铁塔,其巨大的钢铁构架显示出法国19世纪末资本主义勃发的时代精神。

质材性还表现在质材自身的审美价值具有符号学的意义,也就是质材自身是一种形式语言,可以传达出某种意义。或者说物质材料决定美术作品的形式特点以及在作品中发挥质材美的艺术魅力。例如,青铜的凝重,大理石的洁白,泥塑的质朴等,这些材料的特点一旦与表现内容很贴切地结合,便会使作品的审美情感与特性得到加强。质材成为重要的形式语言,使作品更具感染力。汉白玉石的《宋庆龄雕像》给人以圣洁高贵的感觉,如用泥塑代替,汉白玉石的形式语言便会随之消失。玻璃面的摩天大楼与茅草屋二者之间,体现出的人的精神差异是巨大的。

③美术是一种社会意识形态,同时也是一种生产形态。(这个问题,对学生来说理论性太强,可以不讲。我们简单解释,以便学生问及时,供教师回答参考。)

美术以物质为媒介,通过塑造艺术形象,反映人的思想、精神、情感、社会生活和审美理想,所以是社会的一种意识形态。

美术又是劳动创造的精神产品，是通过艺术家的手的操作成为物质化的成形的产品。从创造这一精神产品的方式与样式来说美术又是生产形态。

美术与其它的意识形态、生产形态的区别，主要表现在三个方面：

A、强烈的主体性。美术是美术家个体创造的产品。美术家在创造作品时，将自己的思想、情感、意向、心境、精神和审美理想等倾注于其生产的全过程，物化于作品之中。美术是美术家自我的表现，是作品与作者的合一。无论是从对客观对象的选择上，还是从将客观世界加以主观变形，创造新的艺术形象上看，或者是从笔触、色彩传递出的情绪来看，都体现了这种主体性。

B、独创的艺术形象性。美术不同于政治、法律、哲学等社会意识形态，在于它以艺术形象呈现于世，而且这种艺术形象是以其独创的不可重复性区别于其它生产方式。这种艺术形象，是通过艺术想象和各种造型手段创造出来的。

C、形式构成的审美性。美术生产是创造具有审美特性的物质形态，满足人类高尚的审美需要。因此，美术家要遵循形式美法则，创造美的形式的产品。它是人的审美情致、审美体验、审美意识的物化过程，其形式构成的审美性，又推动人们的审美实践活动。美的规律，如同价值规律支配商品生产一样，支配着艺术品的生产，愈是美的产品，其价值愈高。所以美术又是人的审美活动的集中体现。

④关于美术的分类。美术包括绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术四大类，是按物质材料、制作方法、空间性质和功用加以划分的。这是沿袭西方习惯的传统分类。对此，我国很早就有不少学者提出书法、篆刻是我国传统艺术，是抽象的平面空间的线条艺术，纳入美术当属必然。《中国美术辞典》一书已将书法、篆刻列为重要门类予以介绍。另外，关于摄影艺术是否属于美术的问题尚有争议。有人认为那是依靠机械手段制作的艺术产品，不属美

术；但也有的专家从美术形态的本体论角度考虑，认为它属于平面的空间艺术，当属美术，它与绘画同是二维空间艺术，仅仅是它的构成图象的纪实性不同于绘画。这个问题由于尚未定论，课本中没有提及。

2. 美术的功能

由于美术形态的多样性，其功能也是多方面、多层次的，概括起来，有以下几点：

①认识、教育功能

绘画、雕塑的认识、教育功能是明显的。在照像机未发明之前，人类以绘画，雕塑作为存形的手段，我们从古代遗留下来的美术作品中，可以了解历史，认识古代人类的生活情况。例如，秦始皇陵兵马俑，可以使我们了解秦代军人的服饰和军阵状貌；从宋代张择端的《清明上河图》，可以了解北宋的都城汴京的社会生活和经济、交通状况。又如敦煌壁画，为我们提供了古代方方面面的知识。

艺术是真善美的统一，真作用于认识，善作用于教育，美作用于审美。美术作品，通过审美起到认识、教育作用。中外都有为社会功臣、模范画像、塑像和建纪念碑、馆的传统，以期起到教育作用。尤其是在革命斗争和战争年代，各国普遍重视运用政治宣传画和政治讽刺画的形象的直观性，唤起民族和群众的团结精神，对敌进行斗争。即使在平时时期，漫画也起着鞭挞社会时弊、歌颂时代新风的作用。

②审美功能

美术作品是美术家运用各种造型手段，把生活中获得的美感通过形象思维加工创作出来的，具有唤起人的美感的心理效应作用，给人以审美享受。人们在欣赏美术作品过程中，不是机械的被动的接受，而是通过联想和想象等复杂的形象思维，超越对象地去把握到理性的美感，使作品的境界得到升华，从而起到陶冶人的高尚的思想情操和健康的审美情趣的作用。

③实用功能

与其它艺术相比，美术是实用性最强的艺术品种。人类社会生活中的方方面面，都需要加以美化，无论是城市建筑、生活环境，还是

劳动工具、交通工具、服装、文具等等的设计,都显示着美术的实用功能:创造实用、适用,且和美相结合的物品和环境空间。随着社会的发展和人们对美的追求,美术的实用性功能也越来越显著。

④传播交流的功能

美术以形象作用于人的视觉,易为人们直观地接受,起到传播信息和帮助人们交流的作用。在没有文字的渔猎社会,人类即以图画传递信息,如在水塘捕到鱼之后,就于岸边画上鱼,告诉人们这里有鱼。现代社会,为适应生活的快节奏,产生的各种标志,是以直观形象传递着丰富的信息,如商标、交通标志、企业事业标志等等。

美术如同“世界语”,既有传递美的信息的功能,又有传达语言不便于传达的形象性内容的功能,还可以起到交流文化和沟通感情的作用。

美术的以上四种功能,就一件具体的作品而言,可能有某一方面的偏重。但美术的各种功能,都需要通过审美发挥其作用。

3.为什么要上“美术欣赏”课?

欣赏美术作品,就是对美术作品的领略、品味、体验和赏识的审美活动,是人类高级的、复杂的、特殊的精神活动。要求观赏者深入其美的情境之中,并要走出情境之外,反复品味、玩赏,不断思索其深邃的内蕴和隽永的意味。体验,是对美术作品的一种情感和意境的体会和感受,或产生相应的情感共鸣,是欣赏者对美术作品加以联想、想象和再创造的思维活动。欣赏还包含着某种程度的品评作品的审美价值,即鉴别的审美活动。鉴别,是通过美术作品所体现的思想内容、艺术技巧等方面进行认真研究,而后对其作出审美评价。有鉴别的审美活动,称为鉴赏,是比较专业化的审美活动。

不同文化层次的人观看达·芬奇的《蒙娜丽莎》和齐白石的《虾》,都能认出一个画的是女人,一个画的是虾,感觉的心理过程是一样的,但感觉到的内容却大不相同。这种不同,是人的审美能力的不同。对美术作品的品

味、体验、赏识能力,称为欣赏能力,或审美能力。它和人的文化素质、艺术素质、认识鉴别水平、理解程度有关。有了鉴别能力,才能更准确地领略和赏识,变盲目的欣赏为自觉的鉴赏,使欣赏水平达到较高的层次。

本书为了提高同学们的欣赏能力和水平,即提高审美能力,而讲述有关的鉴赏基础知识。

4.为什么要提高审美能力?

①审美能力是现代人文知识结构不可缺少的组成部分。

1985年6月10日《文汇报》发表我国著名科学家、上海工业大学校长钱伟长对记者的谈话,沉痛地列举了洛阳一位建筑工程师,在施工中遇到了古墓,他为节省工时,未等文物部门做完清理工作,便强令引爆,竟炸穿了三层古墓。其损失之重,比节省工时的价值不知要高多少倍。这位工程师此举说明什么呢?说明他文化知识结构有缺欠,只知工程,不懂艺术,不知艺术的文化价值,这是不完全的教育造就的结果。缺乏艺术教育的教育,是不完全的教育。人失去对艺术的理解和兴趣,会致使感情生活单调,还可能殃及他的心理健康。达尔文说:“……失去这种趣味(指对艺术的趣味)和能力,就意味着失去幸福,而且还能进一步损害理智,甚至可能会因为本性中感情成份的退化而危及道德心。”我国近代教育家蔡元培在本世纪初,对我国科学工作者讲话中,也曾说过:“常常看见专治科学,不兼涉美术的人,难免有萧索无聊的状态。无聊不过,于生存上强迫的职务以外,俗的是借低劣的娱乐作消遣;高的是渐渐的成了厌世的神经病。因为专治科学,太偏于概念,太偏于分析,太偏于机械的作用了。譬如人是何等灵变的東西?照单纯的科学家眼光:解剖起来,不过几根骨头,几堆筋肉。分化起来,不过几种原质。要是科学进步,一定可以制造生人,与现在制造机械一样。……抱了这种机械的人生观和世界观,不但对于自己竟无生趣,对于社会毫无爱情;就是对于所治的科学,也不过‘依样画葫芦’,决没有创造的精神。”(蔡元培《美术与科

学的关系》，见《蔡元培美学文选》，北京大学出版社，第137页。）达尔文也深有体会地说，由于对绘画和音乐兴趣的丧失，“我的思想似乎已经变成了一种机器，它只是机械地从无数事实和原料中剔取出一般规律。我真的不明白为什么对艺术爱好的丧失会引起心灵的另一部分能力——能够产生更高级的意识状态的另一部分能力——的衰退。”（见《达尔文自传》，转引自滕守尧《审美心理描述》，中国社会科学出版社，第351页。）

事实已经证明，随着历史的发展而分手的艺术与科学，又开始携起手来。科学界泰斗钱学森曾说：“光靠逻辑思维、实验手段是不能使科学向前发展的。文艺上叫灵感，科学上是创造，科学和文艺有共同点，科学发展到最高级的阶段，这种相通的共同的东西也就越来越多。这种趋势，我们在现代化的进程中，将看得越来越清晰了。”现代社会，文艺家要用新的科学技术武装自己，科学家要凭借美感去追求真理。创立量子力学矩阵理论的科学家海森堡认为“美是真理的光辉”。现代创造心理学研究证明：“艺术熏陶哺育起来的美感就成了科学家进行探索的智慧源泉之一。”“美感可以唤起一个人到未知领域去进行探索的欲望，同时又可以指导一个人怎样去进行这种探索。”（周昌忠编译《创造心理学》，中国青年出版社，190页。）原苏联物理学家格达尔说：“科学的美在于它逻辑结构的合理匀称和相互联系的丰富多采。在核对结果和发现新规律中，美的概念证明是非常宝贵的，它是自然界中存在的‘和谐’在我们意识中的反映。”科学家相信美感常常比知识或者比思维更直接地引导人们走向真理。他们常常遵循美感的引导去追求真理。与一种更符合实证的理论相比较，他们常常宁愿选择更富有美感的理论，因为他们知道在美之中包含着一种比局部的实证更普遍和更根本的东西。

随着脑科学的发展，人们认识到对右脑开发的重要意义。人的大脑运用尚有4/5待开发，按单一知识结构培养的人，不会建立健全的网络联系系统，可见人具有健全的知识结构

的重要。

就目前功利而言，即便在交朋友和各种社会交往中，能欣赏美术作品，也显示出高雅的文化层次。

②具有审美能力，可从美术作品中获得更多的美的享受。

当今社会，一切人造物都是经过美术工作者设计的，人就生活在美术的苑囿之中。如果对如何欣赏美术作品一无所知，就不能从中获得美的享受，不能对其有所鉴别。这不仅是文化知识的欠缺，更是感情生活单调的反映。感受不到艺术的美，是很可怜的。如果我们具有审美的眼睛，则可以从美术作品中获得多方面的感受，可以接受美术艺术语言传递的各种信息，体验更丰富的内涵，使自己的精神生活更充实和更加丰富起来。

③具备审美能力，可使审美情趣更高尚。审美能力，即辨别美丑的能力。人的审美趣味有高雅低俗之别，美术作品的格调同样具有高雅低俗之分。具有审美能力，就可以从格调高雅的美术作品中获得美好情趣的感染和崇高艺术境界的陶冶；就可以对格调低俗的作品有所识别，具有抵御精神污染的免疫能力。

④具有对美术作品的较高的审美能力，更有利于从事神圣的教育工作。目前，我国的小学美术教育，已经与发达国家同步，小学每周二课时美术课，其中专题欣赏课占总课时的10%，六年40余节的欣赏课，使小学生接触到许多中外美术作品。作为一名中师生，且不说将来有可能作兼职的美术教师，即便作为一般教师和班主任，当学生和你谈及美术作品时，或者你带领学生旅游接触到寺庙、桥梁、祭坛、古代帝王陵墓、博物馆等建筑和各种雕塑时，或者你和学生同去参观美术展览接触各类美术作品时，由于你有这方面的知识、有较高的审美能力，便可以侃侃而谈，与学生交流观赏感受，引导他们去欣赏，对他们进行切实的爱国主义教育，你的形象在学生心目中更加高大；反之，如果你被学生问得哑然无语，那将是一种何等尴尬的局面。

美術的鑑賞能力是可以培養的。這種能力的培養，一是通過課堂教學，學習有關的基礎知識；二是多接觸美術作品，在審美的實踐活動中提高鑑賞能力。18世紀法國大哲學家、文學家、藝術家狄德羅曾指出：“由於反復的經驗而獲得的敏捷性，它表示在能使它美化的情況下，抓住真實與良好的東西，並且迅速而強烈地為它所感動。這樣就由一般的欣賞能力，變為鑑賞能力。”

5. 怎樣欣賞美術作品

這是中師三年所要解決的根本問題，在本課中很難用較短篇幅說清。所以，我們用達·芬奇的《蒙娜麗莎》和齊白石的《蝦》這兩幅不同畫種不同類型的作品為例，按三個步驟進行具體分析：

第一步，對形式特點的把握和形象的感受。

第二步，從形象分析入手，對內容的理解和體驗。

第三步，深入思索探究作品的內蘊和意味。

將上述步驟稍加具體化，即首先應區分作品是哪個門類的，然後再區分出它在該門類中屬於哪一種類。例如是油畫，中國畫，還是版畫；是石雕，還是面人彩塑等等，把握它們由於工具材料的不同而形成的藝術特點。其次，還要把握作品由於觀賞需要和功能所構成的特點，如大廳的壁畫，臥室的小畫，廣場上的雕塑和建築物上的浮雕，歷史畫、年畫等等。能夠區分藝術種類特點是很重要的，因為每個藝術種類都有各自的藝術特點，把握其藝術特點，不至於出現欣賞版畫時用油畫特點去衡量；欣賞中國畫時要求它和真實物象的色彩一致等等。此外，還要進一步看它的造型、色彩、構圖等藝術個性特點，把握形式美的所在，如藝術技巧的功力美，整體形式結構的美，質材特點運用的美等。

從形象剖析入手，是欣賞美術作品的關鍵。要先區分形象的類別，是寫實的，還是變形的，或是抽象的。作品整體的藝術形象給你的是一種什麼感覺。進而分析形象關係、形象特點，再去看作品的内容，感受和體驗藝術家

所表現的情緒、意境，感受體驗作品結構形式的美。還要通過對形式特點的把握和形象分析，領會作品的含義、主題思想、主觀精神、形式意味和社會意義等。

我們如此籠統地說如何欣賞，是很簡單的，但是當您照課本講完對《蒙娜麗莎》和《蝦》這兩件作品的分析之後，如果讓學生按此三步去分析新的作品，就會遇到許多具體問題：從形式上如何把握特點；怎樣分析作品類別；為什麼藝術形象有的寫實、有的變形、有的抽象；怎麼看內容；那抽象的作品又是什麼內容；怎麼欣賞美術作品形式美等等。雖然對美術作品人人都有形象的感受，但感受的程度、理解的水平是不同的。這說明欣賞美術作品和欣賞者的知識、藝術修養有密切的關係。

本課講欣賞步驟，僅是為了讓同學們對如何欣賞有個總體印象。以後各課和選修課將沿著這三個步驟，對欣賞時遇到的具體問題，一一加以解釋，以豐富同學們的美術知識，提高藝術修養和欣賞的審美水平。

（二）作品分析

蒙娜麗莎（油畫） 達·芬奇（1452～1519）（意大利）

《蒙娜麗莎》是一幅高77厘米，寬53厘米的肖像畫。畫面色調典雅柔和。畫中是一位年輕貌美、溫柔悅的女性。她安坐於幽深蒼茫的自然美景之前，神態坦然地注視著觀者。那披散下來的柔髮襯托出優秀的面龐，傳神的眸子含蓄而多情，微翹的嘴角流露出溫文爾雅的微笑。雙手自然交搭的坐姿，更顯得安詳端莊。畫家以經過處理的畫室光線、減弱衣紋對比的手法和用極少花紋裝飾的深色衣衫，襯托出人物的面部和她那丰满的胸脯以及柔美丰潤的雙手，使人物充滿活力。

畫家著意表現的是有神聖尊嚴的活生生的人，贊頌人的自然美，贊美人的生命的可愛。畫家所描繪的女性的典雅、恬靜、思想深邃、品德高尚等，寄托著他創造人像典型的理想。這種以歌頌人為主題的肖像畫，一反過去宗教內容繪畫的傳統，是對歐洲中世紀壓抑人性的

神学和禁欲主义的一种反叛，是打碎教会精神枷锁的革命。正是这种新思想、新观念使该画成为“文艺复兴”时期人道主义的旗帜。因此，有人称道：一个年轻女子的微笑，唤起欧洲人性的觉醒。

关于《蒙娜丽莎》的模特儿是谁，众说纷纭。有的说是佛罗伦萨一位官员的第三位妻子；有的说是佛罗伦萨一位大皮货商的妻子；美术史家一般习惯说她是佛罗伦萨一位叫弗朗西斯·戴列·佐贡多的银行家的妻子。据史料记载：画家在作画过程中，为了使这位 26 岁的女子摆脱丧子不久的哀伤和能长时间内保持发自内心的微笑，曾请演员给她讲故事，请小丑表演和请乐队演奏音乐，特别是竖琴演奏一直伴随了作画的全过程。从中可以看出画家严肃的创作态度。

达·芬奇画佐贡多夫人达四年之久。直到她逝世为止，画家尚有未尽的想法要表现，但不得不遗憾地就此搁笔。正是由于画家捕捉到了人物的具有丰富内涵的微笑，使观者在不同时间不同心境时观赏《蒙娜丽莎》，都会有不同的感受，因此，人们将其称为“神秘的微笑”或“永恒的微笑”。

同时，还应看到，达·芬奇以高超的艺术技巧创造的《蒙娜丽莎》，既是佐贡多夫人，又是画家自身思想与性格的写照，更是一个时代精神的代表，因而为后人留下了珍贵的文化遗产。

由于这幅名贵的作品曾经被盗，所以法国巴黎卢佛尔博物馆将其置于罩有防盗玻璃的展柜内，并有保镖护卫在旁。

达·芬奇是意大利文艺复兴时期的文化巨匠，与米开朗基罗、拉斐尔并列，被称为文艺复兴美术三杰。他在自然科学和技术方面也有业绩，被誉为“万能的天才”。1452 年生于芬奇镇，1516 年应法兰西一世之召赴法国，1519 年逝世于巴黎西面的昂布瓦。他是 15 世纪意大利美术追求的透视法和明暗法之集大成者，留下《最后的晚餐》、《岩间圣母》和《蒙娜丽莎》等世界名画及理论著作《绘画论》。

在他之后西方绘画完全改变了面貌。

虾(中国画) 齐白石 (1863~1957)

画面描绘的是三只向前游动的河虾。三只虾由画面的右上角向左下方向布局，形成一股向前的动势。虾的身躯好似随着水流向前游动。虾须柔软中透着劲挺，富有弹性，仿佛在不停地摇动。画家不仅画出了虾的形态，而且以洗练的淡墨画出了虾体的厚薄和软硬不同的质感，尤其虾的头胸部分以淡墨画出后，在其上加上一笔浓墨。这一笔浓墨的渗化不但加重了虾的重量，而且也表现了虾体的透明。这是“点睛”之笔，绝妙的表现，齐白石也认为是他最成功的创造。在虾头的上部四分之一的地方，用中锋浓墨两横笔，笔不露锋画出了虾的眼睛，更丰富了墨色的对比与变化，也使虾透出了活力。虾须用细而长的线，笔力劲挺。虾钳用“铁线篆”笔法，笔痕硬直而挺拔。每一笔皆如书法，巧妙地将粗细、浓淡、软硬、疾徐的笔墨线条配合起来，构成了极富笔墨韵味的活虾。白纸似乎也变成了一泓清水，虾群在水中戏耍觅食，竞游向前，画面构成自然生命的赞歌。

画家经过数十年的锤炼，熟练地利用了纸、笔、墨的特性，掌握墨色的浓淡干湿及水墨在宣纸上的自然渗化作用，不但表现了虾的形体的阴阳、向背、轻重、厚薄、软硬，而且由于墨色浓淡鲜明，稍有晕开，画面好像永远未干的样子。因此，白纸上的虾如同在水中游戏一般，气韵十分生动。

齐白石的虾与真虾有很大区别，真虾很小，他将小小的河虾放大了十几倍。真虾后腿很多，他 63 岁时画虾后腿有十只，经过不断提炼、取舍，78 岁时画虾后腿只画五只，并且夸张了重要特征部分，如以重墨画凸出的眼睛，使虾更见精神，形象更加突出。这就体现了他的“绘画妙在似与不似之间”的画理。

我们欣赏齐白石的画，既受到生动艺术形象的感染，更被其深厚的笔墨功力和笔墨艺术的美所吸引，感到妙不可言。

齐白石，名璜，字渭清，号白石，是享有世界声誉的画家，又是书法家、篆刻家和诗人。1863年生于湖南湘潭的一个贫农家中，8岁时在村子里读过半年书，12岁时学木匠，20岁时成为木雕花能手，此间自学绘画，27岁方得投师学画。依靠勤奋和钻研，40岁诗、书、画、印日渐成熟。55岁开始十年的“衰年变法”，终形成自己的艺术风格。70岁作品达到更高境界。1957年病逝于北京，享年95岁。

华严寺菩萨像 (雕塑, 辽)

辽代雕塑。华严寺在今山西大同，是我国古代寺庙，始建何时不详。其分上下寺，下寺的薄伽教藏殿建于辽重熙七年（1038年），内有29尊精美雕塑。本图是其中一尊菩萨像。

菩萨，是梵文音译的简称，全称为“菩提萨埵”，意为“觉有情”、“道众生”，有时又译为“大士”、“开士”、“力士”、“圣士”、“超士”等。菩萨在佛教中地位很高，仅次于佛。其职务是协助佛传播佛法，普渡众生，以种种化身来到众生之间，解救苦难，很符合中国民众心理，所以人们对菩萨感到亲切。在各寺庙中都塑有各位菩萨像。佛教认为佛、菩萨皆无生无死，亦无性别。他们在世人面前，可根据不同需要呈现各种化身。所以南北朝时期，菩萨像有男的，也有女的，面部有蝌蚪小髭，唐以后趋向女性化。宋以后，民间流行的观世音菩萨，则完全变成仕女形象。

华严寺本尊辽代菩萨，双手合十，体态优美，身着在家装束，贴体罗裙，颈项和手臂有各种金银珠宝、璎珞、臂钏、腕钏等饰物，头梳高髻，顶戴宝冠，眉如黛翠，双目修长而微张，面部丰润，表情安详、慈善，具有娴淑女性风度。

从此尊菩萨像可以看出华严寺雕塑塑造技法娴熟，兼有唐塑的丰满和宋塑的富有生活气息的特点，充分显示了我国古代雕塑的高超技艺。从这尊雕塑中，可以感受到无限美好的审美愉悦。

彩陶 (工艺美术, 新石器时代)

彩陶属于工艺美术的一种。我国已出土的最早的陶器实物距今约有8000年。彩陶是新石器时代中晚期的绘有黑色或红色或黑红二色的陶器。其制作是用淘洗过的黏土成形，风干后用含铁或锰矿物颜料绘制纹样，经烧制而成。多为贮物的日用器皿。彩陶的出土，以黄河中上游的仰韶文化（距今7000~5000年）和马家窑文化（距今5000~4000年）最为丰富，器型和纹饰多种多样。

本图这件《旋涡纹彩陶瓮》属马家窑型。该瓮大口、宽腹、窄底，口沿及腹部有耳，穿绳可提，器型优美。陶瓮上部以旋涡纹为主，辅以条纹、波纹组合的纹饰，装饰部位恰到好处。其纹样构成严谨生动，且有很好的使用功能。

关于彩陶的装饰纹样，美学家李泽厚认为“在后世看来似乎只是‘美观’、‘装饰’而并无具体含义和内容的抽象几何纹样，其实在当年却是有着非常重要的内容和含义，即具有严重的原始巫术礼仪的图腾含义。似乎是‘纯’形式的几何纹样，对原始人们的感受却远不只是均衡对称的形式快感，而具有复杂的观念、想象的意义在内。巫术礼仪的图腾形象逐渐简化和抽象化成为纯形式的几何图案（符号），它的原始图腾含义不但没有消失，并且由于几何纹饰经常比动物形象更多地布满器身，这种含义反而更加强了。”（《美的历程》李泽厚著，文物出版社，第18页。）

科隆大教堂(建筑艺术)

(德国, 13~19世纪)

德国科隆大教堂，位于科隆市莱茵河畔，1248年始建，1560年初具规模，中间停工，至1880年最后竣工。教堂型制为拉丁十字式，占地8000平方米，东西长144.55米，南北宽86.25米，两座塔楼高152米，高入云天。教堂中厅穹顶高46米，高宽比例为1:38。大教堂完全由石砌成，是北欧最大的哥特式建筑，也是世界最高的教堂之一。

哥特式建筑，是中世纪欧洲随着“市民阶层”的兴起和教会势力为宣扬对基督教的信仰，都希望在城市中有凌驾于普通建筑之上的高大教堂，使人们遥遥可见而兴建的。哥特式建筑外表有高耸的尖塔，在视觉上能产生飞腾的效果。这种建筑，形式上复杂而精致，框架式的结构，尖拱的顶窿，立柱支撑，外部采用拱扶垛使之牢固，窗户装有彩色玻璃，极为狭高的厅堂及根根高耸垂直的立柱，显得峻峭冷清，体现基督教否定物质世界、宣扬“纯洁”的精神生活的教义。

科隆大教堂，外观巍峨壮丽，双塔尖耸，周围小塔层层，构成向上直插云天的动势。内部厅堂，超乎寻常的狭高和柱势构成的冷峻，加之光线从彩色玻璃的窗户射进，整个教堂里漾起令人敬畏的神秘气氛，信徒顿有超脱尘世之感。

吉他和乐谱 格里斯(1887~1927)

(西班牙)

格里斯是立体派画家。他将物体简化成最基本的色块，画面是主观地拼合的形状结构。他追求的是一种新的艺术观念和表现手法。用传统的真实再现客观对象的艺术观念，对其是无法理解的。画面中的吉他、乐谱、桌面和环境空间等等，只起到媒介作用，画家表现的是色块结构的意趣，所以将物象予以主观变形，且平面化处理空间。我们欣赏这类作品，也应从这种表现意趣去体味它的形式美。

至于欣赏这类绘画作品所涉及到的不解问题，均将在选修课中一一予以具体解答。

红色画室(油画) 马蒂斯(1869~1954)

(法国)

画面上呈现的是画室的一角。室内右面墙上挂着大小高低不一的作品，依墙堆放着油画外框和一叠作品，右边还有黑白两座立于架上，以及一张靠背椅和一张躺椅。居中位置有一被油画挡住了半边的抽屉桌，桌面上放有几样器皿。左面有一张大画依墙戳放。近

处(即画面下部)有一变了形的方桌，其上摆放着玻璃杯、画盘、画笔，还有黑色的细长颈的花瓶与搭散下来的黑色花朵和一尊小雕塑。

这幅画面中桌椅等物，全是变形的、抽象化的而且是平面化的形象。墙、地、桌、物，皆画成红色，以黄色勾边，使整个画面笼罩于一片炽烈的红色之中。其中，有跳动着的大小画作及个别器物，使画面富有黑白、小色块与大面积红色形成对比的节奏感。

该画抛弃三维空间，像剪纸、装饰画那样，追求装饰意味和抽象化相统一的艺术美，其色彩具有强烈的情绪性。

马蒂斯是二十世纪野兽派的领袖及西方现代美术的重要代表。他的高纯度的色彩、奔放的笔触和近乎平面感、装饰性的造型手法，创造出使人愉悦的优美画面。他主观表现的风格，震撼了当时的艺坛。1905年，马蒂斯与志同道合者在巴黎举行画展，因其画法越出了当时绘画的常轨，而被评论家讥讽为“野兽群”。“野兽派”由此得名。

牧歌般的风景(雕塑) 阿尔普

(1881~1966) (法国)

这是抽象雕塑。作者给这一抽象形象赋予的题目是《牧歌般的风景》，其意是显见的。这是抽取客观世界的形式美的因素而构成的作品。作者可能是从女人体的曲动的轮廓中得到启发，获得灵感，结合他在大自然中感受到的悠闲、优美、安适与生命力的精神，于是便以塑造这个光洁饱满的曲线形体作为传达的载体，表现出一种恬静的情调和抒情的、诗意的艺术效果。

欣赏《牧歌般的风景》这样的作品，不必追究表现的是人体，还是动物，是山，还是什么具体物象，因为艺术家并没有要塑造什么具体的东西。他表现的就是那种诗意，那种情调。当你欣赏音乐“小夜曲”的时候，不就是欣赏其旋律中那种情调的优美吗？抽象雕塑亦是如此。当欣赏《牧歌般的风景》，从对抽象的形体，以及形体圆润、光洁和流畅、起伏的感

受中,发挥你的想象力,去品味、体验那种优美、柔和、宁静的情调、气氛和情绪,品味作品显示出的优雅的风韵和蕴含的生命节奏的时候,由于它的抽象性,引起人们的联想与想象是不同的,所以对这类作品,人们所能感受到和领悟的东西也不尽相同。

阿尔普是法国雕塑家。他兴趣广泛,搞过现代风格的油画、素描、版画、工艺美术设计,更主要的是从事雕塑艺术,成就斐然。他不愿称自己的雕塑为“抽象”,而将其称为“实体”。其意也许在于说明其创造的实体,即是实实在在的艺术形象。

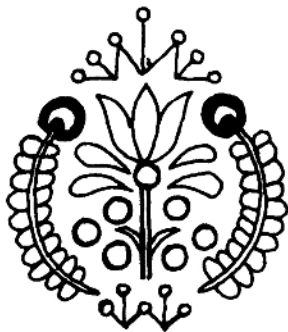
大连新港现代雕塑

这是我国现代雕塑。1889年,为纪念法国大革命一百周年,由工程师埃菲尔设计的纪念铁塔,以其高达328米的巨大身躯在巴黎高高耸立。它震撼了建筑艺术家,同时也震撼了

雕塑家们的心。它是建筑,何尝不可视为雕塑呢?1919年,俄国雕塑家塔特林接受艺术委员会委托而设计的《第三国际纪念碑》,即用铁架制成的螺旋形倾斜的铁塔式雕塑。其设计方案(建成可高达396.26米)成为现代雕塑“构成主义”的代表作品之一。从这一时期开始,现代雕塑突破了采用石、泥和铸铜材料的再现性雕塑模式,而以各种材料、各种构成方式的现代雕塑作品出现。

《大连新港现代雕塑》出现于改革开放后的大连。艺术家运用锃亮的金属管材,通过有秩序又富有变化的排列构成,给人以振作的节奏感、秩序与变化的和谐的形式美感,而且有鲜明的时代性。虽然这类作品非我国首创,国外早已有之,但这件作品的立体构成的艺术效果,使其仍不失为是一件成功的现代雕塑。

原作未注作者的姓名。

第二课 绘画的类别及其艺术特征(一) (1课时)

一、教材分析

(一) 教学目的

通过教学,使学生了解中国画、油画、水彩画、水粉画、素描等画种的绘画特点,感受每一画种均有其它画种不可替代的形式美感,使之在欣赏美术作品时能自觉地把握住不同画种的艺术特征,不至于产生以某画种的特点去要求其它画种的错误审美心理。

(二) 教学内容提要

本课教学的主要知识点是:1.绘画的概念及其类别。2.按工具材料划分的画种及其艺术特征。

(三) 教学重点与难点

教学重点:绘画区别其它门类美术的基本特征;按工具材料划分的画种及其艺术特征。

教学难点:使学生从绘画作品的形式上区别出中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描等艺术品类,了解各自的艺术特征。

(四) 课本版面分析

本课版面文字是本课教学内容的梗概。

第1自然段,讲述绘画的概念。绘画按工具材料和技法的不同所分的画种。

第2自然段,讲的是为什么要了解各画种的艺术形式特征。

第3自然段,讲中国画的概念和中国画按技法特点的分类。

第4~7自然段,概述中国画的艺术特征。

第8~10自然段,概述油画及其艺术特征。

第11~13自然段,概述版画及其艺术特征。

第14自然段,概述水彩画及其艺术特征。

第15自然段,概述水粉画及其艺术特征和水粉画应用范围。

第16自然段,简要介绍素描与速写。

第17自然段,说明欣赏美术作品,应从各画种的形式特点出发感受其艺术形式美。

第5、6页的图片,是为了配合介绍画种的文字而编选的图例。第5页有中国画两幅,

宋人《雪筱寒雀图》为工笔重彩画图例,徐悲鸿《群马》为写意画图例;其余为油画图例。所编选的中国画、油画,皆为写实的作品,且由于这些画题材近似,可以更好地比较这两大画种的艺术特征。

第6页有图6幅,分别为版画、水彩画、水粉画之图例。由于课本版面有限,所以未选全版种,仅介绍主要的版种作品。我们将于第二册版画单元,学习版画技法时再详尽介绍版画。

素描、速写等画种,将于本册素描单元有更详尽的介绍,故未选图例。

(五) 作业要求

本课有一复习思考题:你能辨认和说出中国画、油画、版画的藝術形式和特点吗?

此题要求首先能识辨上述画种,其次能说出其艺术特点。这是对本课主要知识点教学的检验。

二、教学建议

(一) 本课教学,应采用各画种比较的方法,应把握住从工具材料与技法划分的国画、油画、版画等主要画种的艺术特征予以介绍。由于中师第二册课本有版画、水彩画教学,本课可着重对中国画、油画的艺术特征加以分析比较。

(二) 课本版面的作品,由于画幅较小,不可能如实呈现原画的肌理效果,授课教师可以结合本校教师的各画种原作,讲述其艺术特征,以便于学生识辨各画种和把握其艺术特征。

三、教学内容资料

(一) 教学内容

1. 绘画的定义及绘画的类别

凡是在纸、板、布、墙和岩壁等表面上,用线条和色彩创造的图象,都称其为绘画。绘画是占据二维空间的艺术,其区别于雕塑、工艺美术和建筑艺术的基本特征是作品的平面性。

绘画的平面性与所要表现的客观世界三维空间性是矛盾的,所以绘画运用色彩、明暗、