

国家教委指定学校图书馆必备图书

全国学生美术欣赏图库

初中篇

国家教委艺术教育委员会编
中国美术学院出版社

国家教委指定学校图书馆必备图书

全国学生美术欣赏图库

初中篇

国家教委艺术教育委员会编

执 笔

冯罗铮

中国美术学院出版社

顾 问

赵 沅(国家教委艺术教育委员会主任) 王朝闻 (著名美术史论家)

编委会主任

靳尚谊 (中央美术学院院长、教授) 肖 峰 (中国美术学院院长、教授)

杨瑞敏 (国家教委体育卫生与艺术教育司副司长)

委员(以姓氏笔划为序)

王伯敏	毛翔先	全山石	杨 力	吴山明	邵大箴	杨红太
宋忠元	陈 谋	范 水	金玉峰	侯 令	章瑞安	潘耀昌

(浙)新登字第 11 号

主 编:肖 峰 靳尚谊
副 主 编:宋忠元 毛翔先
执行副主编:毛德宝
责 任 编 辑:竺志华 罗剑华
封 面 设 计:林乐培
版 式 设 计:罗剑华 章利民
责 任 监 制:毛 羽

国家教委指定学校图书馆必备图书

全国学生美术欣赏图库 初中篇

1995 年 7 月第一版

1995 年 7 月第一次印刷

利豐雅高印刷(深圳)有限公司

中国美术学院出版社

出版

中国·杭州 南山路 218 号 邮政编码 310002

全国新华书店

经销

开本:187×1092 1/16 印张:7 印数:1—10000

ISBN 7—81019—461—5/J·401

定价:65.00 元

美与人生俱来，人生
与美同在。会欣赏
美而后会创造美。

题『全国学生美术欣赏图库』

柳斌

乙亥六月

前言

美术是一门艺术。一个国家优秀的美术作品,既是一个国家、民族的瑰宝,也是一个国家、民族各个历史时期文明和智慧的结晶。中国和世界一些国家的美术特别是中国的绘画艺术源远流长,绘画作品浩如烟海。

为了帮助广大学生了解中华民族和世界各国的美术精品,扩大他们的知识面,开阔其视野,陶冶其情操,提高学生艺术修养和美术鉴赏能力,国家教委决定编辑、出版《全国学生美术欣赏图库》。这是认真贯彻党的教育方针的一项重要举措,它对于加强学校艺术教育,培养德、智、体全面发展的一代新人有着重要的意义。

这套“图库”共分小学、初中、高中和大学四集。根据各个阶段学生学历层次和年龄特点的不同,经过精选,分别选编古今中外各历史时期的各个门类、各种风格、不同流派的绘画、书法、雕塑、工艺美术等视觉艺术的经典作品。全套“图库”共704幅作品,其中中国作品400幅,外国作品304幅。每幅作品都配有一篇精练简洁、深入浅出的评析文字,图文并茂,比较完整、系统地融美术欣赏和传播美术知识于一体,充分体现了普通学校美术教育的特征,具有较高的欣赏价值和可读性。

小学集

小学集根据学生的年龄和心理特点,结合小学美术课教学的进程,精选了古今中外优秀美术精品74幅,其中中国作品53幅,外国作品21幅。考虑到小学生的年龄特点和知识水平,在画面的编排上,分中国和外国两大部分。中国部分分中国古代绘画(按历史先后顺序编排);中国现代绘画;中国民间美术、书法;中国建筑、工艺、雕塑。外国作品仅分绘画和建筑、雕塑。通过形象、直观、生动的绘画语言及简洁、易懂的文字解说,增强小学生对美术的兴趣,启发他们对自然美、生活美和艺术美的感受,提高其观察力、想象力和记忆力。

初中集

初中集含古今中外美术精品106幅,其中中国作品70幅,外国作品36幅。根据中学生的年龄特点和知识水平,全部作品按照历史发展轨迹选编。其中,中国作品部分按照绘画、书法、雕塑、建筑、现代设计等各个门类编排;外国作品部分按东西方国家两个块面编排,以便于学生能够较系统地了解 and 掌握美术各个门类的内容和特点。同时通过每幅作品500个文字深入浅出的评析,以提高学生欣赏美术作品的兴趣和审美能力。

高中集

高中集是在初中集106幅作品的基础上,按照历史发展先后顺序,精选各类经典作品184幅,其中中国作品107幅,外国作品77幅。该集的特色是除按绘画、雕塑等各种门类编排外,还对中国的山水画、人物画、花鸟画作了侧重介绍,以帮助学生对中国的绘画艺术有较深的了

解。外国作品部分仍按东西方国家两个块面编排,同时还选登了少量西方现代派作品,以增加信息量,扩大学生的艺术视野。通过欣赏与评析,提高学生的艺术鉴赏能力。

大学集

大学集是在“小学集”、“初中集”、“高中集”的基础上专门为普通高等学校非美术专业的学生编辑、出版的精良美术读物。根据大学生年龄大、学历层次高、知识面宽、理解能力强的特点,精选了古今中外美术经典作品340幅,其中中外作品各170幅。全部作品按照历史发展轨迹编排。中国作品依然分绘画、书法、雕塑、建筑、现代设计几大门类,对中国绘画中的人物画、山水画、花鸟画作了专题介绍;外国作品除按东西方国家两个块面编排外,还精选了少量有代表性的西方现代派作品。该集的容量大,知识性强,含有中外历史各个时期、各类画种、各种风格和流派的代表作。这是一本浓缩了中外美术简史图库,是一部具有较强的系统性、完整性和可读性的画卷。

这套“图库”的编排体例和内容,是在广泛征求艺术专家和美术教师意见的基础上定稿的,同课堂艺术教育比较贴近。它是已经出版、发行的《全国学生音乐欣赏曲库》的姊妹库,同“曲库”一样,也是国家教委指定学校图书馆必备图书。国家教委专门为各级各类学校编辑、出版这样一套规模宏大、画种齐全、艺术完美的“美术欣赏图库”,在普通学校艺术教育史上还是首次。我们深信,这套“图库”的出版发行,将会对各级各类学校学生美术整体水平的提高,以及普通学校艺术教育事业的发展产生积极的影响。为此,国家教委副主任柳斌为“图库”题了词,并将初中小学集进入器材配备目录,国家教委艺委会专为大学高中集发了文。

编辑出版“图库”这项任务,由国家教委艺术教育委员会负责组织实施。为此,艺术教育委员会成立了《全国学生美术欣赏图库》编委会,国家教委艺术教育委员会主任赵沁、我国著名美术史论家王朝闻任编委会顾问,国家教委艺术教育委员会副主任、中央美术学院院长靳尚谊、国家教委艺术教育委员会委员、中国美术学院院长肖峰、国家教委体育卫生与艺术教育司副司长杨瑞敏任编委会主任。

此套“图库”的编辑工作由国家教委艺术教育委员会委托中国美术学院和中央美术学院承办、中国美术学院出版社出版、发行。

从1994年11月召开第一次编委会到“图库”出版发行,仅用了一年时间。参加此项工作的专家和工作人员为“图库”殚精竭虑,出色地完成了任务,特此向他们致以诚挚的谢意。

《全国学生美术欣赏图库》编委会
1995年12月

目 录

中国美术部分

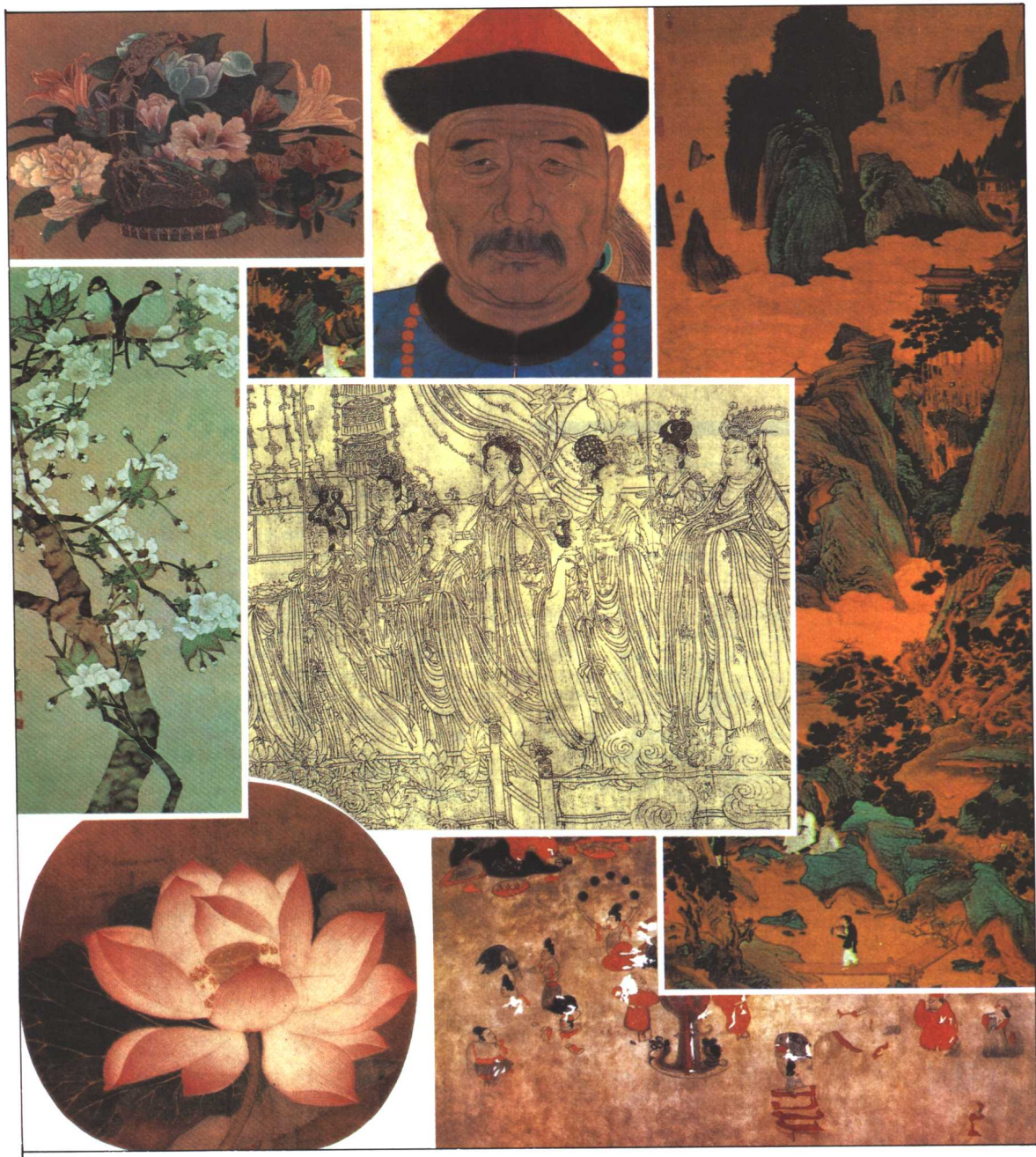
中国绘画概述.....	1	庐山高图	25
史前岩画.....	2	墨花九段	26
人物御龙图.....	3	屈子行吟图	27
列女仁智图.....	4	秋林图	28
游春图.....	5	山高水长	29
历代帝王图.....	6	荷花水鸟图	30
江帆楼阁图.....	7	荷花图	31
送子天王图.....	8	兰竹图	32
照夜白图.....	9	女娲炼石图	33
捣练图	10	天竹图	34
五牛图	11	荷花影图	35
关山行旅图	12	拟笔山水	36
写生珍禽图	13	九方皋	37
玉堂富贵图	14	雁荡山花	38
秋山问道图	15	清艳	39
五马图	16	泼墨山水	40
墨竹图	17	江山如此多娇	41
四景山水图	18	《山乡巨变》选.....	42
泼墨仙人图	19	书法艺术概述	43
瑞鹤图卷	20	祭祀狩猎填朱牛骨刻辞	44
红衣罗汉图	21	张迁碑	45
墨梅图	22	多宝塔碑	46
渔庄秋霁图	23	新岁展庆贴	47
奉宝玉女	24	篆刻艺术	48
		雕塑艺术概述	49
		马踏匈奴	50

竹林七贤	51
云冈石窟	52
昭陵六骏	53
建筑艺术概述	54
长城	55
赵州桥	56
紫禁城	57
苏州园林	58
颐和园	59
工艺美术概述	60
彩陶	61
四虎罽	62
人形水壶	63
青花海龙纹扁瓶	64
五彩鹭莲尊	65
明式家具	66
九阳消寒图	67
服装设计	68
工业设计	69
商业美术设计	70

外国美术部分

古希腊、古罗马美术概述	71
古罗马斗兽场	72
掷铁饼者	73
欧洲文艺复兴美术概述	74
最后的晚餐	75
大卫像	76
雅典学院	77

圣母升天	78
巴黎圣母院	79
十七、十八世纪欧洲美术概述	80
强劫留基伯的女儿们	81
夜巡	82
读信的姑娘	83
十九世纪西方美术概述	84
马拉之死	85
干草车	86
哈利姆生活	87
草地上的午餐	88
拾穗者	89
印象·日出	90
加莱义民	91
芭蕾舞排练厅	92
近卫军临刑的早晨	93
西方现代美术概述	94
静物	95
织工的反抗	96
舞	97
国王与王后	98
三个乐师	99
滑雪课程	100
东方美术概述	101
宽政三美人	102
神鹰	103
非洲、美洲美术概述	104
非洲雕刻	105
澳大利亚树皮画	106

中国是一个历史悠久的东方文明古国，地大物博，先辈们留下了极为辉煌的丰富的文化遗产。

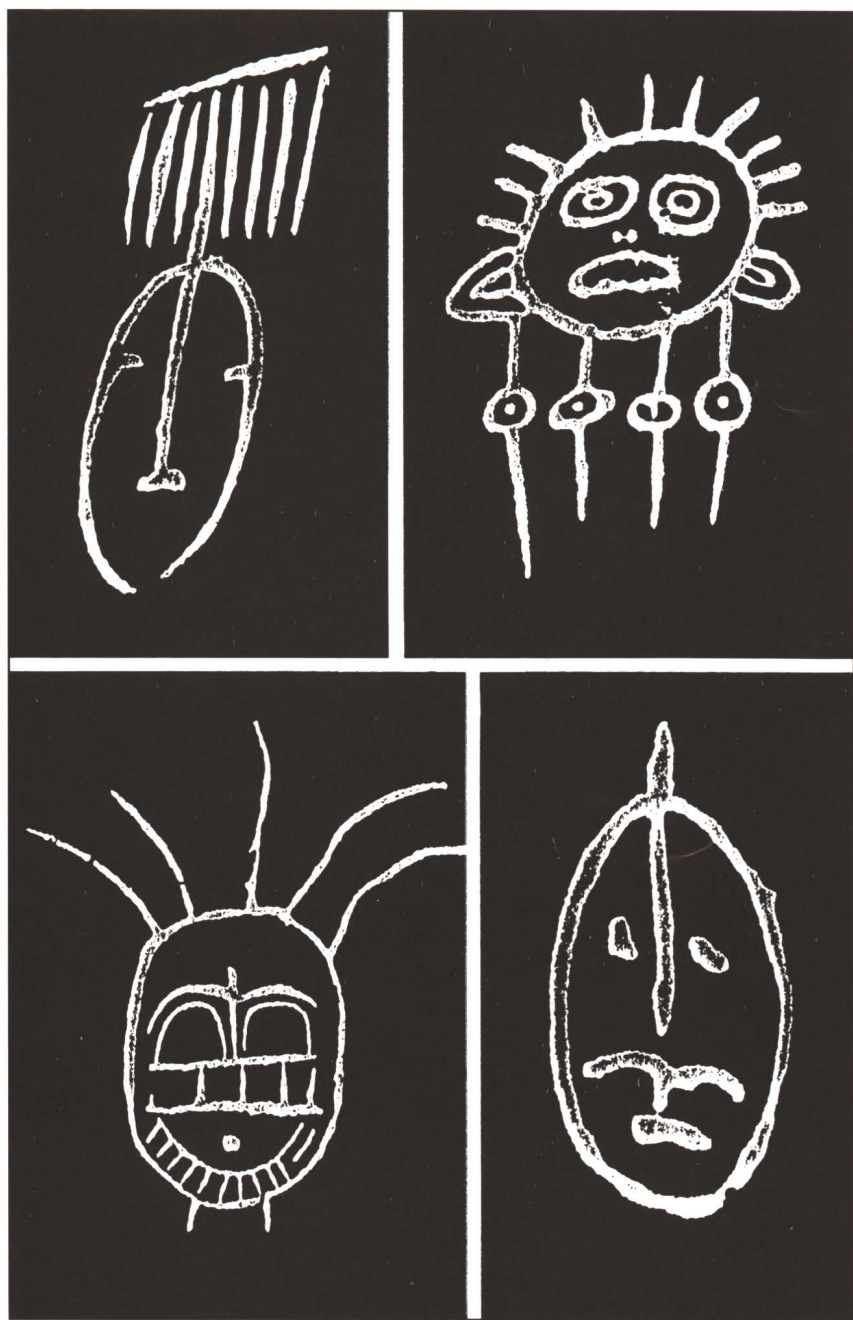
美术显示了人们可贵的创造力，他们已不仅是为了生存的实际需要去适应和征服自然，而且开始了“按照美的规律”进行创造性的活动。现已发现的属于新石器时代、青铜器时代（商周）的各地区岩画，战国时期的帛画，都反映了我国美术起始之早。之后，佛

教艺术的兴盛也推进了绘画的发展。富有智慧的画家们在优良传统的基础上，吸取融汇外来艺术之长，使宗教绘画得到了提高。

长期的封建社会，使文人、士大夫阶层参与绘画创作者越来越多，他们具有文化素养和优越的经济条件，并且有充分的时间。一些僧侣也有专门从事绘画的。皇室中喜爱并亲自能画的帝王建立宫廷画院，自己也作画、评

画，鉴赏收藏。

19世纪末，国际文化交流使中国年轻画家有机会学习西洋绘画技法，国立的美术学院也开始系统地培养美术人才。新中国成立后，中国美术经过了思考、探索、实践、开拓，与各国美术家互访交流、互派留学生，举办各种美术展览，鼓励创作，使美术事业得到发展和繁荣。

岩画的发现，早在北魏时期。郦道元曾在其《水经注》中记录了他所见到的人面岩画，现代考古学者又陆续有了重大发现。这些岩画不愧为头等的艺术品。

中国岩画最集中的一条分布带，是位于内蒙古高原南部与华北平原、黄河河套平原，以及内蒙古临河地区北部的阴山山麓，直达宁夏的贺兰山

南端。在我国东、西部也有发现。岩画镌刻在深山沟壑、立壁石面、山顶或河滩上的大圆石上。这些人面岩画千姿百态，怪诞奇异，非常生动。有时在同一岩画上出现数十个人面，竟没有形象是相同的，但它们在形式上又具有统一的特征：只表现面部、头部、无手足、无身躯，无颈项。桌子山一带的岩画表现比较复杂，有的用两条线表示

双腿，贺兰山有一些带胸脯部分的人形岩画，这都属于较后期的作品。

古代岩画的制作方式分磨刻法（用坚硬耐磨的砺石，长时间磨刻成线条）；磨砺法（用砺石磨成凹凸状）和综合以上两法的凿磨法以及彩绘法。可见原始人类描绘形象的手段已很多样。

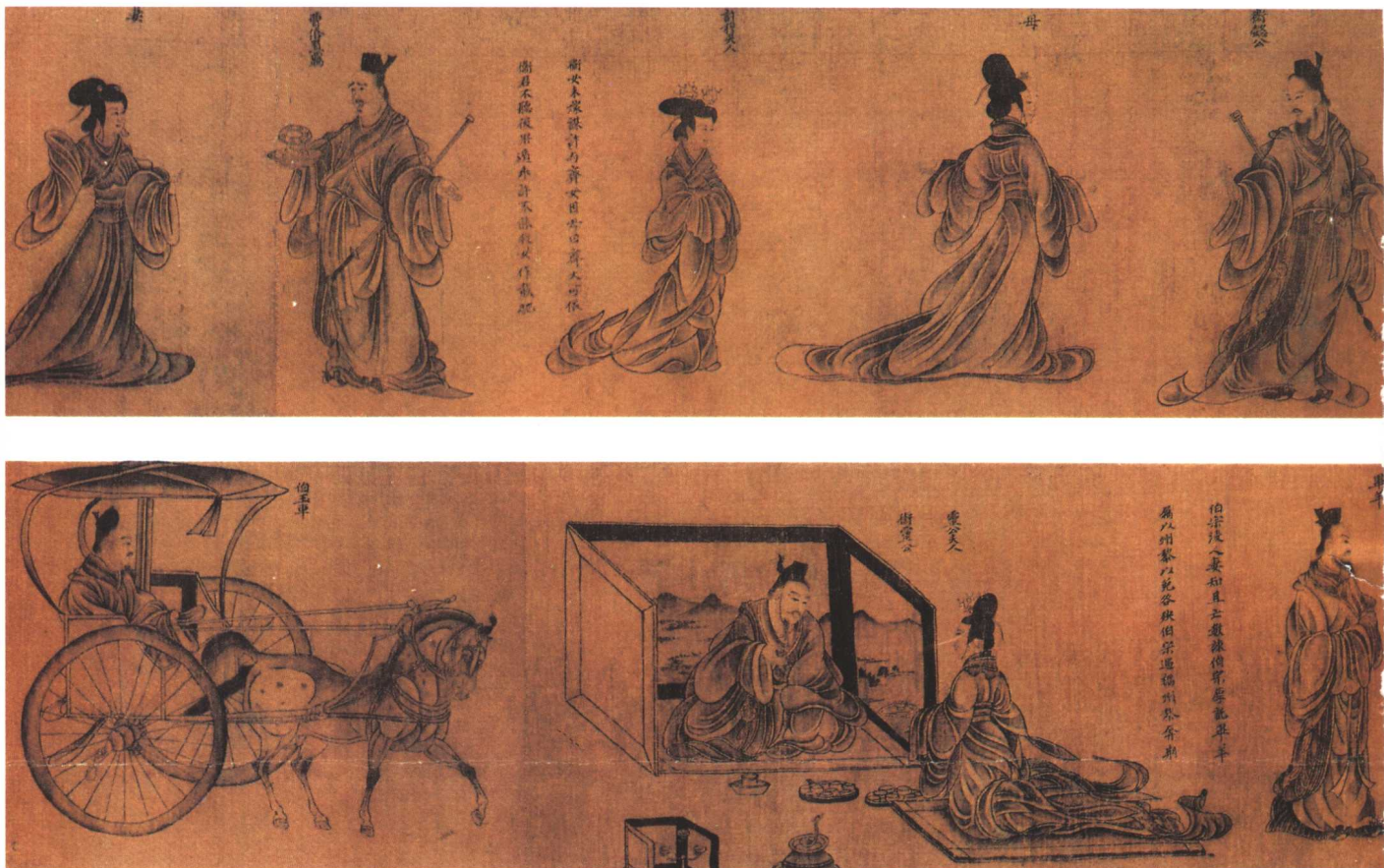
战国时代楚人的天游思想，认为死者灵魂不灭，能乘龙升天。画面正中一个直立男子的侧面像，腰佩长剑，手执缰绳，驾驭着一条巨龙。这可能就是墓主的肖像。

古代相传龙为“神兽”，被颂为“鳞虫之长”，是我国神话中最灵验的神物，可以载人载物遨游太空。在楚辞中经常提到乘龙升天的故事，反映了当时人类渴求了解自然、征服自然的浪漫主义情怀。画面上龙头高昂，龙尾

翘起，身体平伏，接近舟形。在龙尾上站立着一只鹭鹭，圆目长喙，顶带翰毛，仰首向天，神态非常潇洒，象征着画中男子的人格。画面上方有舆盖，三条飘带随风而去。左下角有一条鲤鱼，使人感到画面下部是江、河、湖、海。整个画面构图具有动势；舆盖飘带、人物衣着和龙颈缰绳，都是由左向右飘动，表现了风向的一致；画面上只有鹭鹭向右上方，人、龙、鱼的朝向都是左方，表现了行进中的动态，既统一

又有变化，这是画家的精心安排。

这幅帛画发现于1973年，可以说是《龙凤人物图》帛画的姐妹篇。它令人联想起屈原《九歌》中“驾龙舟兮乘雷”的东君。这幅画技巧较为成熟，人物线条流畅。加以平涂和渲染的色彩，烘托出了主题。龙、鹭鹭、舆盖基本用的白描。这还是一幅至今所见最早施用金粉彩的作品。

这幅画是按照汉代（公元前 206 年—公元 220 年）刘向所写的《列女传》创作的。这个题材早就有了，在汉代画像石和北魏漆画中，都已见到。这卷《列女仁智图》是宋代人的临摹本，画面依然反映着六朝风韵，在一定程度上也看得到顾恺之的艺术水平。

画的一部分缺损，现存二十八个人物。列女有楚武王夫人和邓曼、许穆夫人、曹负羁妻、孙叔敖母，晋伯宗妻、卫灵公夫人、鲁漆室女、晋羊叔姬等，

照理列女传中还应齐灵仲子和晋范氏母，可能是残缺了。这些妇女受到表彰，用画记录反映了她们的德和才，作为妇女的榜样来歌颂。构图用平列式布局，只有道具，没有背景，这也是中国画“古法”的特点。顾恺之对人物形象、姿态的刻画，反映出人的性格和人与人之间的关系。如描写魏灵公夫人与魏灵公夜坐一段，就很精彩。他们听到阊门外有车子行进的声音，夫人南子说这是伯玉来了。灵公问她怎么知

道呢？夫人说：“君子不为冥冥堕行，伯玉，贤大夫也，是以知之。”来了果然是蓬伯玉。画中灵公坐在屏风内，身体略前倾，右手做一个手势，像是问话的姿势，夫人端坐着，从面部神态和姿态看，正在回答着什么，表现了对自己的判断很有把握的样子。其它几段也很生动。顾恺之在古代画论中，最先提出“以形写神”的观点。他反复强调人物画表现人物神情与性格的重要性。从这幅画中可以看到他的突出成就。

这是一幅描写自然景色的青绿山水画，表现人们春游的情景。在绢本上用细腻的笔法、绚丽的色彩和新颖的构图，画出了青山翠叠、波光粼粼的山河佳境。水面上蓬船中有三位女子在欣赏湖山美景，船工摇橹，驶船缓缓游荡。湖边闲客骑马或散步，一派游春的气象，给人很深的艺术感染力。

《游春图》属于北宋宫廷宣和内府

收藏，由宋徽宗赵佶题签为《展子虔游春图》。后又经元、明、清代许多名家题跋、收藏或著录。是一件稀世之珍。

展子虔是一位承上启下的大画家。他与顾恺之、陆探微、张僧繇并称“顾、陆、张、展。”他善画人物、鞍马、楼台亭阁，山水更是其所长，他的人物画被视为“唐画之祖”，在画史上占有重要地位。

画面虽然不大，但非常开阔。远景、近景隔水呼应，景物大小比例，前后层次安排十分妥当，山势自左至右，由近而远，很自然地处理好透视关系，形成“咫尺千里”的效果。色彩古朴雅致，丰富统一。后人评论此画“始开青绿山水之源。”经过唐代名画家李思训父子和吴道子、王维等的继承发展，使山水画日渐成熟。

以帝王像为画题在汉代已很流行。魏晋之时也常描绘帝王像，如从武氏祠画像中可以反映出来，是作为百姓崇拜仰戴的偶像。这自然是受到封建统治者推崇鼓励的。初唐时也很重视这类造像。

《历代帝王图卷》旧题为阎立本的作品，也有学者认为是出自郎余令之手。卷中画了自汉至隋的十三个帝王，其中有汉昭帝刘弗陵，汉光武帝刘秀，魏文帝曹丕，吴主孙权，蜀主刘备，晋

武帝司马炎，陈文帝陈蒨，陈废帝陈伯宗，陈宣帝陈顼，陈后主陈叔宝，北周武帝宇文邕，隋文帝杨坚和隋炀帝杨广。作者对于他们的眼神目光、姿态气度、肌肉鬓发的刻划都很深入。根据各个皇帝的面貌、性格、政治上的作为，用画笔给以评介、褒贬。每幅画面上还以文字作了简明的榜题。阎立本绘出了曹丕的咄咄逼人；司马炎的气势轩昂、深沉大度；宇文邕的威武强悍；陈蒨的文质儒雅和杨坚的富于谋略心

计。这是对政事上有功绩的帝王的赞扬。而对于陈叔宝、杨广这类昏君，则用平庸委琐的笔调作卑夷、批判地描述。画家是很有政治头脑的。

阎立本和他的哥哥阎立德都是在绘画、工艺美术和工程建筑方法有突出成就的干练人才。阎立本长于写真，他最著名的《秦府十八学士图》和《凌烟阁二十四功臣图》表现了在李世民属下的文臣谋士的生动形象。是唐高祖、太宗、高宗三朝受宠的画家。

唐代宗室李思训和他的儿子李昭道,被称为二李,这一对父子是独具风格的青绿重色山水画的代表。他们继承并发展了展子虔的青绿山水。因为他们都是武将,时人以大、小李将军分称。

这幅作品勾线填色,用中锋线塑造基本形象,以浓重的青绿色为主调,山与石也画成青绿色,山峰是郁郁葱葱之景,略有皴笔表现石土的结构。画面上虚下实,层峦叠进,长松稠密,林间筑以殿廊,桃竹掩映,曲径绵延,数骑缓行,有肩担随从点插其间,更增添了生活气息。上部虚处江天开阔,波澜舒展。江面数帆点点,静物相间,画水施以“网巾法”,表现吹“皱”一池春水之状。清代安岐在《墨缘汇观》中评:“青绿朱墨,传经久远,深透绢背,有入木三分之妙。”

李思训用线遒劲,略作顿挫,错落分披,转折变化较多,从观察大自然到刻划对象,能力高于前人。他是一位承上启下,在山水画史上具有里程碑作用的大画家。据说在天宝(742—755)年间,唐明皇召他画大同殿壁兼掩障,事后唐明皇对他说:“卿所画掩障(屏风),夜闻水声,通神之佳手也。”能听到水声是夸张之说,但可见他的画巧夺天工。他创造的“青绿为质,金碧为纹”的大青绿山水被尊为“国朝山水第一。”

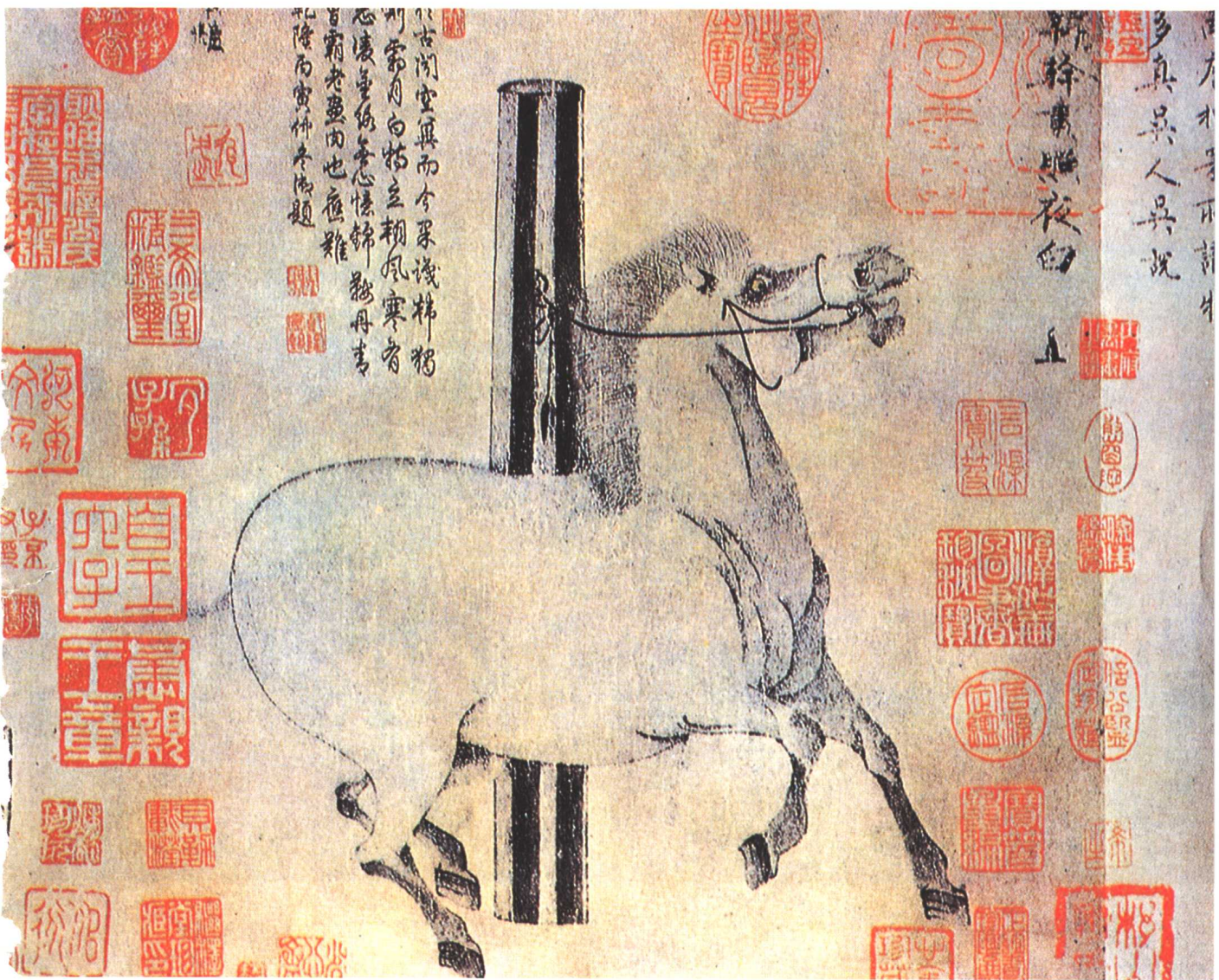

盛唐时期的吴道子，是中国绘画史上最有影响的画家之一。他继承魏、晋绘画的成就，吸收外来影响，能用多种线描表现出天飞带扬、满壁风动的效果，被誉之为“吴带当风”。他在绘画中创造了极为丰富的佛、道艺术形象：天王力士、执炉天女、捉鬼钟馗、菩萨、罗汉……。传说北宋内府收藏他的画近百幅，现今是否还有吴道子的真迹，仍是一个问号。

传为吴道子的《送子天王图》，现

存日本大阪博物馆。卷后有南唐待诏曹仲玄题和宋李公麟书瑞应经语。全画分三部分，第一部分画一位天神端坐，两旁有执笏文臣、捧砚天女、武将力士面对一条巨龙。第二部分画一披发的四臂天神跏趺石上，背后烈焰腾腾，天神形貌诡怪，很有气势，这段表现内容还须考证。第三部分就是《释迦降生图》。这部分是按《瑞应经》所写的内容描绘的：净饭王严驾抱太子去谒拜大自在天神庙。这时天神匍匐恭

拜太子。净饭王惊叹十分：难道我的儿子比天神更尊贵吗？太子即是释迦牟尼，不凡的天中天。其父净饭王和其母摩耶夫人是中华帝后装束；而天神体魄伟健，鬓发飘拂，其仓忙下跪，诚惶诚恐的表情，描写精妙入微。全幅画面二十个人物的形象，各具特征，衣带飘动连接了构图，增强了画面的变化，笔墨潇洒豪放。应出于吴派高手之作。

马在古代是重要的交通工具，战将的军骑和狩猎、嬉毯的坐乘。骏马历来受到艺术家们的赞美。唐代画马名家有曹霸、韦偃、韩幹等。

韩幹是唐代开元、天宝时期的画家，陕西兰田人，家境贫寒。诗人、画家王维发现了他的才能，资助他学画，先从师曹霸，后独立钻研，遂成画马名家，供奉玄宗内廷。玄宗令他学陈闳画马。他说：“臣自有师，陛下内厩之马，

皆臣之师也。”可见其画功来自于观察与描写现实。佳作有《牧马图》、《八骏图》、《百马图》等多幅。

“照夜白”就是唐玄宗李隆基的坐骑。这匹拴在立椿上的骏马，昂首嘶鸣，踢腾四蹄，仿佛就要挣脱缰绳，奔赴战场。一看便知是匹出众之骑。在它的眼圈周围、嘴部、小腿以及四蹄是黑色的，其余部分都是纯净的白色，给它取名为“照夜白”十分恰当。画家用笔

简洁，拴马柱用墨、灰两色衬托着前面的马。线条挺拔刚劲，马身微加渲染，体现了健壮的躯干。

图上方有南唐后主李煜所题“韩幹画照夜白”六字，张彦远、米芾的题名及所盖“平生真赏”朱文印，并有历代收藏家的收藏印、题跋、诗跋等。又经《画史》、《画鉴》等书著录选。因而，《照夜白图》是一幅流传有绪，历受赞誉的名画。

张萱是对中国人物画、风俗画有杰出贡献的画家。他绘有《长门怨》、《唐后行从图》、《宫中七夕乞巧图》、《虢国夫人游春图》等许多第一流的反映宫廷生活的作品，开创了工整浓丽的人物画风格。

《捣练图》分组描绘了宫女加工白练的工序：捣练、织修、熨烫。“练”是一种丝织品，初织成时质地较硬，通过煮熟加漂粉杵捣后，便柔软起来，再经过熨平即可用。开卷一组四个妇人中

三人执杵捣练，一人正回身挽袖；第二组是一个妇人坐在毡席上，双手抻开络线，对面的妇人坐在凳上织修白练；接下来是女童在扇炉中火炭；最后一组四个妇女，两人对拉抻直白练，另一人托练，一人熨烫，其间一个女孩在白练下抬头向上观望。三组人物由一个蹲着煽火的女童在其中起着连贯作用，使各组人物呼应一气，另一个女孩在练下穿来钻去，更增添了画面的生气。

人物的造型丰满健康、仪态端丽。鹅蛋形的脸庞，樱桃小嘴，是唐代“浓丽丰肥”美的标准的体现。这是一幅工笔重彩，用朱红、绯红、桔黄、翠绿、石青、藤黄等多种颜色，丰富、协调、明快、活泼。宫女衣饰上的纹饰也很复杂华丽。

这幅画虽然不是张萱原作，但仿摹得很精彩，是历代皇室和文人推崇的佳作。