

中等师范学校教科书美术第二册

教学参考书

(供二年级使用)

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

中等师范学校教科书美术第二册教学参考资料/常锐伦等编.
北京:人民美术出版社,1996.5

ISBN 7-102-01705-7

I. 中… II. 常… III. 美术课-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(96)第 11254 号

中等师范学校教科书美术第二册

教学参考书

(供二年级使用)

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)

人民美术印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

1996 年 9 月第一版第一次印刷

开本: 787×1092 毫米 1/16 12.5 印张

ISBN 7-102-01705-7/G·235 (课)

定价: 24.00 元

主 编 常锐伦

副主编 贾永林

编写作者

· 美术欣赏 奚传绩 常锐伦

简 笔 画 李大昌

素 描 常锐伦

水 彩 画 赵一唐

水 粉 画 于久洵

工笔花鸟 吴敏荣

版 画 张佩义

剪 纸 祝 琪 杨 桐

泥 造 型 祝 琪 杨 桐

纸 造 型 巩 平

面具与头饰 祝 琪 杨 桐

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 中国古代工艺美术	1
第二课 中国民间美术	14
第三课 中国古代雕塑艺术	23
第四课 中国古代绘画艺术	31
第五课 中国古代建筑艺术	38
第六课 中国现代美术	48
第七课 外国古代雕塑艺术	53
第八课 外国古代建筑艺术	59
选修课 美术欣赏	
第一课 美术的艺术语言—— 点、线、面、形、色彩	65
第二课 美术的艺术语言—— 体、质材、肌理	80
第三课 艺术语言的组织——构思与构图 ..	89
第四课 美术作品的形式美	101

第二单元 简笔画

第一课 简笔画写生	116
第二课 简笔画改写和默写	120
第三课 简笔画的表现技法	124
第四课 简笔画创编	128
选修课 素描	133

第三单元 水彩画

第一课 水彩画概述	134
第二课 素描淡彩写生	137
第三课 写生色彩的观察	137
第四课 静物写生	140
第五课 风景写生	141
选修课 水粉画	

第一课 水粉画概述	143
第二课 水粉静物写生	144
第三课 水粉风景画	146

第四单元 中国画——工笔花鸟

第一课 工笔花鸟画概述与白描花卉	147
第二课 着色花卉	152
第三课 自由设色	155

第五单元 版画

第一课 版画概述	158
第二课 实物版画	159
第三课 纸版画	161
第四课 木刻与石膏版画	163

第六单元 剪纸

第一课 剪纸概述	166
第二课 套色剪纸	172
选修课 染色剪纸	172

第七单元 设计与制作——泥造型

第一课 民间泥塑概述与制作方法	173
第二课 彩绘	175
选修课 泥造型的多种材料	176

第八单元 设计与制作——纸造型

第一课 纸立体造型的基本方法	178
第二课 雕塑式纸造型	180
第三课 纸折花插	182
第四课 建筑纸模型	183
选修课 实用设计纸造型	184
选修课 面具与头饰	
第一课 面具	185
第二课 头饰	187

第一单元 美术欣赏 (8 课时)

一、单元教学内容

本单元教学内容为美术欣赏,共八课,包括中国美术和外国美术欣赏两大部分。前一部分共六课,每课1课时。除中国现代美术欣赏一课的内容带有综合性外,其余各课均按美术门类分课,目的是与第一册第一单元的美术欣赏内容相衔接,使学生在学第一册美术欣赏的基础上,通过欣赏具体作品进一步理解各类美术的主要特点及其欣赏方法。外国美术欣赏部分,这一单元的教学只限于古代建筑艺术与古代雕塑艺术,其它内容留待第三册继续。

二、单元教学目的

通过本单元的教学,使学生进一步理解工艺美术、建筑艺术、绘画艺术和雕塑艺术的主要特点及其基本的欣赏方法,提高艺术鉴赏力和艺术欣赏水平;同时,通过欣赏中外美术的优秀作品,达到开阔视野、增进知识、热爱祖国民族艺术和世界文明成果,以陶冶思想情操的目的。

第一课 中国古代工艺美术 (1 课时)

一、教材分析

(一)教学目的

通过本课的教学,使学生对中国古代工艺美术的重要成就及其特点有所了解,有所认识,从而更加热爱祖国,热爱中国优秀的民族艺术遗产;同时,通过对课本中所选印的中国古代陶瓷工艺和青铜工艺的优秀作品的欣赏,结合本教材第一册第一单元第五课工艺美术的特征,进一步理解并掌握欣赏工艺美术的基本方法,进一步提高学生的艺术鉴赏力和艺术欣赏水平。

(二)教学重点与难点

本课的重点是中国古代陶瓷工艺和青铜工艺优秀作品欣赏。其中,陶瓷工艺作品欣赏又以瓷器工艺作品欣赏为主。

欣赏作品时,除了讲解必要的历史知识和背景资料外,应努力将重点放在引导学生对作品的艺术分析上,以提高学生艺术鉴赏的能力和艺术欣赏的水平。

本课的难点是历史背景和专业名词较多,涉及许多中国古代工艺美术史的基础知识。

(三)课本版面分析

本课三个版面,图文结合。图片按陶瓷工艺和青铜工艺分别排列。陶瓷工艺和青铜工艺的作品又分别按时代顺序排列,以便帮助学生从中看到这两门工艺的发展演变。

(四)作业要求

本课有两道复习思考题,要求学生掌握题中规定的基础知识,如能联系课中欣赏过的作品则更好,但一般不提出这方面的要求。

二、教学建议

(一)首先消化课本知识,欣赏作品时应努力联系人美版中师美术教材第一册第一单元第五课工艺美术的特征,特别是引导学生进一步理解实用与美观相结合是工艺美术的重要特点。

(二)有条件的,可以适当补充一些本课提到的中国古代工艺美术中的玉器工艺、漆器工艺、织绣工艺和家具工艺等方面的图片资料和幻灯片,以加深学生对中国古代工艺美术的了解。还可以组织参观当地的博物馆。

(三)本着厚积薄发的精神,有条件的教

师可以适当翻阅一下《中国陶瓷史》、《中国工艺美术大辞典》等书籍。

三、教学内容资料

(一) 教学内容

陶瓷工艺

陶瓷工艺是陶器工艺和瓷器工艺的总称。不论是中国还是外国，都是先有陶器，后有瓷器。

人类制造陶器始于新石器时代，约有八九千年的历史。它是人类进化过程中具有划时代意义的伟大创造。这是因为，这是人类第一次利用水和火，改变了黏土的形状，同时改变了黏土的性质，创造了一种新的物质产品，揭开了科学技术史的第一页，是考古学家划分旧石器时代与新石器时代的重要标志。当然，陶器的发明也是有一个过程的。首先，人类从实践中认识到黏土掺水后具有可塑性，从而可能塑造一定的形状。同时，人类在长期用火的实践中，必然得到成形的黏土经火烧之后可变成硬块的认识，这些都是产生陶器的先决条件。至于陶器是怎样发明的，目前还缺乏确凿的证据。一般的说法，可能是由于沾有黏土的篮子经过火烧，形成不易透水的容器，从而得到了进一步的启发。不久之后，便开始出现了塑造成型并经烧制的陶器。特别是随着人类农业经济和定居生活的发展，饮水的搬运和谷物的贮藏，都需要这种新兴的容器——陶器，于是它们就大量出现，成为新石器时代的重要特征，在人类生活史上开辟了新的纪元。

根据考古学家们的研究，最早的陶器显然是摹仿其它材料做成的常见器物，如篮子、葫芦和皮袋的形状，后来才发展成具有自身特点的器皿。在制作上(包括器形和纹饰)也逐渐由低级向高级发展。同时，由于烧制工艺的不同，出现了彩陶、灰陶和黑陶等不同品种的陶器。

中国古代的陶器，以彩陶最为著名。所谓彩陶，是指一种在质地细腻的器物上绘有红、黑、白等色纹样的陶器。由于年代的不同，考古学家们定为好几种文化类型。如最早的仰韶

文化的半坡类型和庙底沟类型，较晚的马家窑文化的马家窑、半山、马厂类型等。这些彩陶或是以造型优美见长，或是以纹饰丰富引人喜爱，或者是造型和纹饰都很优美。这些陶器，可以使清楚地看到，人类在制作这些最早的生活用器时，就已经根据美的法则在创造。在使用各种装饰纹样时，当时的人们已经能够熟练地运用重复与多样、虚与实、节奏与韵律等形式美的法则。

瓷器是中国古代的伟大发明之一。根据现已发现的出土文物证明，早在公元前十六世纪的商代中期，我国就已经出现了原始瓷器。到了距今 1800 余年的东汉时期，终于完成了由原始瓷发展为瓷器的飞跃。

瓷器虽是由陶器发展而来，但它们之间却有质的区别。这主要表现在四个方面：①用料不同。陶器一般是由易熔黏土烧制的，瓷器则是由瓷土作原料；②陶器的表面一般不上釉或者只上低温釉；瓷器的表面一般都上高温琉璃釉。③烧制的温度不同。陶器的烧制温度较低，一般不超过 1000℃，瓷器则须经 1200℃ 以上的高温烧制。④质地不同。陶器胎质粗松，故有吸水性，敲击时声音不脆，呈“扑扑”声；瓷器的胎质结实，不吸水或吸水性很小，敲击时可以发出金属般清脆的声音。

中国古代瓷器的繁荣在宋代。它的主要标志是全国已形成了有代表性的瓷窑体系。影响最大的是被后世称为五大名窑的“汝窑”、“官窑”、“哥窑”、“钧窑”和“定窑”。“汝窑”的窑址在今河南省临汝，宋代属汝州，故称汝窑；“官窑”一般指官办的窑厂；“哥窑”是因相传南宋时有兄弟二人均在今浙江省龙泉烧造瓷器，各有特色，兄所烧制的瓷器称“哥窑”，弟所烧制的瓷器则称“弟窑”。“钧窑”的窑址在今河南禹县，古代属钧州，因而得名。“定窑”的窑址在今河北省曲阳涧磁村、燕山村，古代属定州，故称“定窑”。

宋代的瓷器不仅创造了许多优美的造型，而且在釉色的运用上，为陶瓷美学开辟了一种新的境界。教材中选用的钧窑和哥窑的瓷器便

是生动的例证。

元、明、清三代,中国的瓷器仍不断有所发展。白地蓝花的青花釉瓷器,始于元代,成熟于明代,并成为明、清两代瓷器生产的主流。

总之,欣赏瓷器之美,不仅看其器物的造型和装饰纹样,而且也可看其釉色的运用。

青铜工艺

青铜器是我国古代继彩陶艺术之后,兴起的又一种具有悠久历史、独特的民族风格和鲜明的时代特点的工艺美术。

青铜是铜和锡的合金。因为纯铜(红铜)的熔点很高(1083℃),而硬度较低,加入锡,可以降低熔点(700℃~900℃),且增加硬度。同时,熔化的青铜在冷凝时体积略有涨大,所以,青铜铸件填充性好,气孔少,有较高的铸造性能,在应用上具有广泛的适用性。因此,人类在使用铁器以前,广泛地使用青铜铸造各种器具。考古学家们将这个历史阶段称之为“青铜时代”。

中国的青铜工艺,始于夏代末期。最兴盛的时期是商代和西周。所以,一般都以商、周两代的青铜器作为中国古代青铜艺术的代表。商、周的青铜器,固然种类繁多,但最重要的是所谓青铜礼器,即有一些青铜器,如最常见的生活用器鼎(古代的炊器,相当于现在的锅),用于奴隶主阶级的祭祀和宴饮时,便赋予特殊的意义,成为奴隶主地位的体现。例如,按古书记载,奴隶主阶级的礼制规定,祭祀和宴饮时用鼎的数目是有严格规定的,即“天子九鼎,诸侯七,大夫五,元士三”,这说明像鼎这样的青铜礼器具有区别尊卑贵贱的功能,是奴隶主统治权力的象征。加上商代社会尊神重鬼,崇拜祖先,所以,商代的青铜器,特别是青铜礼器,形制厚重华丽,充满了神秘、威慑的色彩。

西周中期以后,青铜器的神秘色彩逐渐淡化,风格趋向简朴,追求朴素、典雅之美。这从本教材美术欣赏图录中的西周《孟鼎》可以

看出来。

春秋中期以后,随着奴隶制度的衰落和崩溃,青铜器逐渐失去了它原来主要作为礼器的作用,逐渐变成供统治阶级享用的生活用品。青铜器的器形趋向轻灵、奇巧,装饰手法写实,纹饰也易于理解。教材中选用的春秋中期的《莲鹤方壶》,便是这方面的代表作。

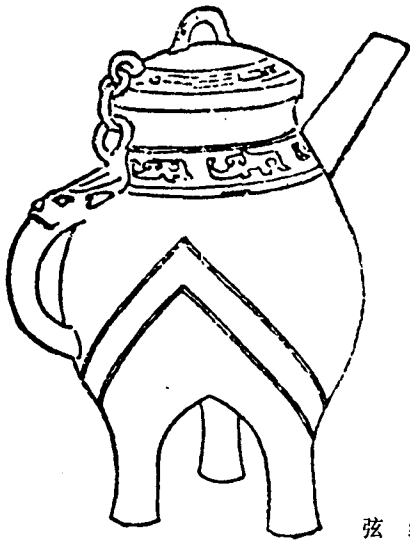
进入秦、汉时期后,由于铁器和漆器比青铜器更方便,从而逐步取代了青铜器,青铜器便向轻便、精巧、实用的生活用器和观赏器方向发展,它们往往以实用和美观(主要体现在造型的美)的高度统一而引人注目。

附:青铜器主要纹饰

纹饰是青铜器的重要装饰手法,各种纹饰丰富多彩,是我国古代纹饰的宝贵遗产。为了更好地欣赏青铜工艺,特将青铜器的主要纹饰以图文结合的形式,介绍如下,供教学时参考。

弦纹

青铜器上最简单的纹饰之一。纹形为凸起的横线,一般一至三道。有时单独出现,有时作为其它复杂花纹的衬托。另有作人字形的弦纹,称为人字纹成人字弦纹。此纹饰盛行于商、周,汉代仍见沿用。

弦纹

乳丁纹

青铜器上最简单的纹饰之一。纹形为凸起的乳突，排成单行或方阵。另有一种，乳丁各置于斜方格中，以雷纹填底，称为斜方格乳丁纹。盛行于商、周。

乳丁纹

云雷纹

青铜器上一种典型的纹饰。基本特征是以连续的回旋形线条构成的几何图形。有的作圆形的连续构图，也单称为云纹；有的作方形的连续构图，也单称为雷纹。云雷纹常作为青铜器上纹饰的地纹，用以烘托主题纹饰。也有单独出现在器物颈部或足部的。盛行于商和西周，沿用至春秋战国时代。

云雷纹

勾连雷纹

青铜器纹饰之一。由近似“T”形互相勾连的线条组成，填以雷纹。盛行于晚商至周初，战国时期再度流行。

勾连雷纹

目雷纹

青铜器纹饰之一。中间为目形，左右有延长的尾，大多填有雷纹。盛行于商至周初。

目雷纹

涡纹

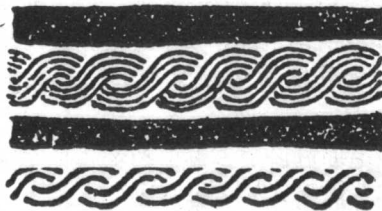
商周青铜器上的纹饰之一。特征是圆形的几何图案，近似水涡。

涡纹

绳纹

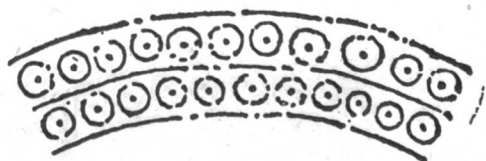
青铜器纹饰之一，又称绺(táo)纹。由波浪线交错扭结成绳索状。盛行于春秋战国。

绳纹

圈带纹

商周青铜器上一种简单的几何图形纹饰，也称为圆圈纹。纹样为排列成带的圆圈，圆圈中有的有一小点，有的没有点。饰在器物的肩上或器盖的边缘等部位，或作为饕餮等花纹的边饰。

圈带纹

四瓣花纹

青铜器纹饰之一。中心为方形的丁，周围伸出四个花瓣。多见于商代。战国时期仍有，纹形略有变异。

四瓣花纹

鳞纹

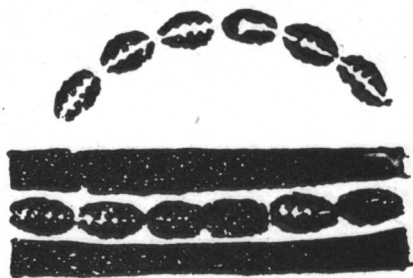
青铜器纹饰之一。形似鱼鳞，常上下几层重叠出现。最早见于商代晚期，盛行于西周晚期至春秋。

鳞纹

贝纹

青铜器纹饰之一。将贝壳的形状连接起来组成图案。盛行于春秋战国。

贝纹

窃曲纹

青铜器纹饰之一。由两端回钩的或“S”形的线条构成扁长图案，中间常填以目形纹。盛行于西周中、后期，春秋战国时仍沿用。

窃曲纹

环带纹

青铜器纹饰之一。环带曲折如波浪起伏，因而又称波浪纹。凹处常填以眉形、口形纹。盛行于西周中、后期。

环带纹

饕餮纹

重环纹

青铜器纹饰之一。由略呈椭圆形的环组成纹带，环有一重、两重、三重，环的一侧形成两直角或锐角。有时也与其他纹饰相配出现。盛行于西周中、后期。

重环纹

夔纹

青铜器纹饰之一。图案表现传说中的一种近似龙的动物——夔，多为一角、一足，口张开，尾上卷。有的夔纹已发展为几何图形化的装饰，变化很大。常见的有身作两歧；或身作对角线，两端各有一夔首。盛行于商和西周前期。

夔纹

饕餮纹

青铜器上常见的一种纹饰，也称兽面纹。纹样象征古代传说中一种贪食的凶兽饕餮的面形，图案多有变化。商至西周时常作为器物上的主题纹饰，多衬以云雷纹。西周后期以后逐渐失去主题纹饰的突出地位，常用作器耳或器足上的装饰。

龙纹

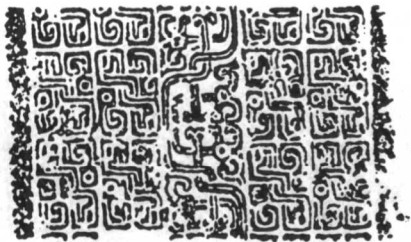
青铜器纹饰之一。图案取传说中的龙的形象。有的表现屈曲的形态，多见于商代，有的表现几条龙互相盘绕，也有的头在中间，分出两尾，盛行于西周。

龙纹

蟠虺(huǐ)纹

青铜器纹饰之一。以蟠屈的小蛇(虺)的形象，构成几何图形。盛行于春秋战国。

蟠虺纹

蟠螭(chī)纹

青铜器纹饰之一。图案表现传说中的一种没有角的龙(螭)，张口，卷尾，蟠屈。盛行于春秋战国。

蟠螭纹

鸟纹

青铜器纹饰之一。鸟长翎垂尾或长尾上卷，作前视或回首状。有的鸟头上有上翘或下垂的冠，这种形状也称为凤纹。鸟纹盛行于商至西周。商代鸟纹多短尾，西周鸟纹多长尾高冠。

鸟纹

象纹

青铜器纹饰之一。图案表现象的形态，有长鼻构成明显的特征。盛行于商至西周。也有单以象头、象鼻为图案的，见于春秋战国时代。

象纹

牛纹

纹样作牛的全形。牛体圆肥，大首，一角或二角，前足作跪卧状。牛纹很罕见，故宫博物院青铜器馆陈列的一件卣，在颈部饰有牛纹，是商代的器物。

牛纹

鹿纹

青铜器纹饰之一。有的只表现鹿首的形象，如安阳 1004 号大墓出土的商代鹿方鼎，在鼎腹刻有鹿头图案；有的表现鹿的整体形象。传世的西周时代的貉子卣在卣盖周围与颈上各饰一周鹿纹，鹿作半蹲踞、回首状。

鹿纹

兔纹

青铜器纹饰之一，极为罕见。1971 年洛阳北瑶西周墓出土的一件铜觥的颈部饰有一圈兔纹，兔作半蹲踞状，耳斜竖起。

兔纹

鱼纹

青铜器纹饰之一。商代的鱼纹，脊鳍和腹鳍各有两个，鱼的形象较为呆板。春秋战国时期的鱼纹常有一个脊鳍，鱼口多张开，形象生动。鱼纹多施于盘内。故宫博物院藏一件龟鱼

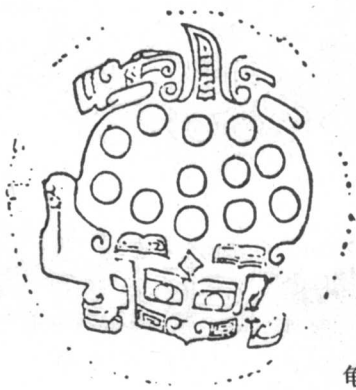
蟠螭纹方盘，盘内鱼纹显示出鱼在水波中游动的状态。鱼纹也常见于汉代的铜洗和宋、元的铜镜上。

鱼纹

龟纹

青铜器纹饰之一。一般刻画出龟的全形，多施于盘内。盛行于商代，春秋战国时代仍沿用。

龟纹

蝉纹

青铜器纹饰之一。大多以略呈三角形的图案表现蝉体，不带蝉足，四周填云雷纹。也有长形的蝉纹，带蝉足，也填云雷纹。盛行于商至西周。

蝉纹

蚕纹

青铜器纹饰之一。蚕体屈曲，头圆，两眼突出。多用作器物口沿下或足部的装饰。盛行于商代和周初。

蚕纹

宴乐狩猎战斗纹

春秋战国时期青铜器纹饰中十分重要的一种。以宴乐、舞蹈、狩猎、攻战、采桑等活动为题材，反映现实的社会生活。这种纹饰的出现，是与春秋战国之际奴隶制向封建制转变的社会变革相联系的。故宫博物院收藏的宴乐渔猎攻战纹壶和河南汲县出土的水陆攻战纹鉴，都是这类纹饰的典型代表。

宴乐水陆攻战壶展开图

(选自杜酒松编《中国古代青铜器小辞典》，文物出版社1980年版)

(二) 作品分析

本课共选印中国古代陶瓷工艺、青铜工艺名作 15 件，其中陶器 3 件、瓷器 6 件、青铜器 6 件。下面分别按时代先后对各件作品作简要的分析。

陶器

庙底沟类型人头形器口陶瓶(仰韶文化)(新石器时代)

细泥红陶，高 31.8 厘米，口径 4.5 厘米，1973 年甘肃省秦安县邵点村大地湾出土，甘肃省博物馆藏。

这是件造型和纹饰都很优美的彩陶瓶。从考古学的角度上看，它属于庙底沟类型(因首次发现于河南省陕县庙底沟而得名。属仰韶文化)。此瓶瓶口为圆雕人头像，头顶有一小圆孔，有无实用意义，不得而知，可能与原始宗教祖先崇拜有关。瓶的造型，两头小中间大，腹下部向内曲收，平底。陶瓶腹部的双耳已残。腹部以上施浅色陶衣，上以黑彩画三排大致相同的以弧线三角纹和斜线纹组成的二方连续图案，风格清新，犹如人像穿着的花衣服。还值得注意的是，人头像运用了堆塑、雕孔、刻线等不同的雕塑手法，人面五官端正，还能表现出头像的体面区分和转折关系。这是人像雕塑与实用器物巧妙结合的优秀作品。

黑陶蛋壳杯(龙山文化)(新石器时代)

高 26.5 厘米，1973 年山东省日照东海峪出土，山东省博物馆藏。

这是龙山文化(因首次发现于山东省章丘县龙山镇城子崖而得名。年代约为公元前 2900—前 2000 年。龙山文化以黑陶最为著名。)黑陶中的精品，原是古代一种陶制酒器。侈口，尖唇，深腹，高柄，柄上有镂空装饰，足呈喇叭形，是龙山文化的典型器物。此杯胎质细密，薄如蛋壳，通体漆黑透亮，造型轻巧秀致，制作工艺令人惊叹！

三彩陶盘(唐)

高 2.7 厘米，1960 年陕西省乾县永泰公

主墓出土，陕西省博物馆藏。

此盘釉色典雅而绚丽，尤其是盘内绿、褐、白相间的釉色，自然地构成一个极富艺术魅力的装饰纹样，同时又体现了唐三彩釉色流动自然的特点。所以，这是唐三彩中不可多得的精品。

“唐三彩”是唐代流行的一种釉陶。“三彩”中的“三”并非只指三种色彩，而是含有多彩之意。由于唐三彩是以笔点釉，釉浓时往下流，形成自然流动之妙趣。但在点釉时，又非任意涂抹，而是按预定要求点出部位。因此，在成品上呈现的釉色，既是精心设计，又有自然流动，其色彩效果与一般涂釉或细笔勾画全然不同，具有一种特殊晶莹温润的光泽和极其富丽的色彩。

瓷器

哥窑贯耳炉(宋)

高 8.3 厘米，口径 12 厘米，故宫博物院藏。

这是宋代五大名窑之一——哥窑瓷器的精品。相传在今浙江省龙泉地区，有章生一和章生二兄弟俩，都擅长烧制瓷器。章生一烧的瓷器称“哥窑”，其弟所烧瓷称“弟窑”或“龙泉窑”。哥窑瓷器的主要特色是以“开片”(或称“纹片”)作为釉面装饰。如这件贯耳炉，釉色浅灰发白，釉质滋润，通体以开片作装饰。“开片”本是烧瓷工艺上处理不当，致使胎质膨胀系数过大而出现的一种裂纹，是一种缺陷。但我国古代烧瓷匠师却通过调整工艺，控制裂纹的大小和疏密，巧妙地利用这种缺陷作为瓷器装饰的一种特殊手段，这不愧是一种大胆的创新。

钧窑窑青釉红斑纹瓶(南宋)

高 29.1 厘米，英国伦敦大卫财团藏。

钧窑是宋代五大名窑之一，也称“均窑”或“钧州窑”，因窑所在地在今河南省禹县，该县古代属钧州而得名。钧窑瓷器独特之处在于它是一种乳浊釉，釉内含有少量的铜，烧出的釉

色青中带红，犹如天空中的晚霞。而其青色也不同于一般的青瓷，虽然色泽深浅不一，但多近于蓝色，是一种蓝色乳光釉。这是青瓷工艺的一种创造和突破。这件南宋烧造的钧窑瓷瓶，基本釉色是较淡的蓝色，称“天青”。紫红色的斑纹是由还原铜的呈色作用形成的。其光泽与色调之美，实非言词所能表达，充分体现了钧窑瓷所创造的一种新的美学境界。

磁州窑白釉黑花瓶 (南宋)

高 54 厘米，河北省河间县出土。

磁州窑是宋代北方最大的民间烧制瓷器的窑，地址在今河北省邯郸市磁县彭城镇，古属磁州。磁州窑以生产瓶、罐、盆、碗、缸、瓮之类的日用瓷为主，以白釉黑彩最有特色。此瓶小口尖唇，短颈，丰肩，长圆腹，下腹瘦长。灰白胎，较粗，施白釉，釉上用黑彩作画，颈部涂黑，肩部绘叠压的多层尖莲瓣。肩、腹部分用两道粗弦纹，将腹体隔成两个装饰区。中腹绘四方连续的牡丹花，下腹绘水禽、水草和莲花。

青花缠枝牡丹纹梅瓶 (元)

高 42.1 厘米，口径 5.5 厘米，上海博物馆藏。

“青花”是“青花瓷”的简称。这是我国古代流行时间最长、产量最大的一种瓷器。它始于宋代，成熟于元代，至明代更盛，是明、清两朝我国瓷器生产的主要产品。这种瓷器是先在瓷坯上用钴料描绘纹饰，再上无色透明釉，属于“釉下彩”。经烧成后，釉色变青，纹饰清晰明丽，幽雅宁倩，永不退色。这是青花瓷的主要特色。

课本中选刊的青花缠枝牡丹纹梅瓶，因这种小口、短颈、丰肩、造型颇长的瓷瓶能插梅枝而被称为梅瓶。宋朝时这种瓶作为盛酒用器。到了元朝，它从原来的日用器皿转变为主要供陈设用。此瓶采用传统的梅瓶形式，器形厚重。器面主要纹饰采用传统的缠枝纹。因为这种纹样的结构连绵不断，具有“生生不息”之

意。它与象征富贵的牡丹纹合用，更增强了纹饰的吉祥意义。

斗彩开光农耕纹壶 (清)

高 57.1 厘米，口径 10.6 厘米，天津市艺术博物馆藏。

“斗彩”，是釉下青花和釉上彩相结合的一种彩瓷工艺。始于明朝成化年间(公元 1465—1487 年)，至清朝雍正时期又有进一步发展。斗彩又名“豆彩”。它有两种含义：一是因为它是釉下青花和釉上彩拼斗在一起；二是指青花和彩色争奇斗艳。教材中所选刊的这件斗彩瓷器，有乾隆款，可见是官窑产品。造型上虽是仿古，但所绘纹饰却是反映劳动人民生活：壶两面均开光绘基本相同的农耕图景，只是正面图象中农耕者使用犁，背面图象中的农耕者使耙。图中远山近树，骄阳浮云，犹如一幅民间风俗画。这在官窑瓷器中尚不多见。

粉彩八桃过枝盘 (清)

高 4 厘米，口径 20.5 厘米，天津市艺术博物馆藏。

此盘有雍正款，是清代粉彩瓷的代表作，加上它是专为清代宫廷喜寿宴所造的，流传极少，更显珍贵。此盘成对，这是其中之一。胎质薄，釉色匀润，盘内外均以果实累累的八桃过枝作装饰，色彩浓淡适宜，淡雅柔和，如同一幅极其生动的没骨花卉画。

青铜器

虎食人卣 (商)

通高 32.5 厘米，传湖南安化出土，日本泉屋博物馆藏。

这是商代后期著名的青铜器。卣身作虎踞坐形，竖耳瞪目，张着大口，虎牙毕露，两爪抱持一人，作噬食状，给人以恐怖感。器顶有盖，上有立兽，提梁饰夔纹，两端有兽头。虎前足上饰顾首龙纹，背饰牛首纹，中配扉，尾饰鳞纹。整个纹饰极其精致，借此器流散在外。与此器相似的另一虎食人卣，也在法国巴

黎塞奴施基博物馆。

四羊方尊 (商)

高 58.3 厘米, 口每边长 52.4 厘米, 重 34.5 公斤, 1938 年湖南宁乡县月山铺出土, 中国历史博物馆藏。

青铜器中的“尊”是一种盛酒器。此器的基本造型是方尊, 上下分成三个部分, 器口颈部以极劲健有力的弧线起始, 以稳重的直线围成的圈足结束。中间部分是用分铸法铸成主体的四只大卷角羊身, 分置于四面转角之处, 肩部的空隙处有蜿蜒的龙。器物上部饰以蕉叶纹, 以加强口部开放的感觉。羊身及器身其余各部分均填以严谨工细的鳞纹和云雷纹。羊肩还饰有高冠的鸟纹。整个装饰十分繁复, 充满了神秘、威慑的色彩。

盂鼎 (西周)

通高 101.9 厘米, 口径 77.8 厘米, 重 153.5 公斤, 传陕西岐山礼村出土。中国历史博物馆藏。

这是西周早期著名的青铜器。清朝道光年间于陕西出土。鼎在商周时是一种炊器, 相当于现在的锅, 煮或盛鱼、肉用。鼎的形状一般有圆、方(或长方)两种, 有三足, 也有四足。此鼎因腹内壁铸有铭文 19 行, 共 291 字, 记载周康王 23 年贵族孟受策名时, 周王昭告周立国的经验与殷丧国的教训, 命令孟要效忠周王, 故称此鼎为“盂鼎”。这些珍贵的铭文对研究西周奴隶社会的历史具有重要的价值。从这件鼎的形制看, 它造型雄伟凝重, 纹饰简朴, 除口沿下饰饕餮纹带外, 足上饰兽面, 并有扉棱, 下加两道弦纹, 体现了西周早期青铜器的典型风格特征。

莲鹤方壶 (春秋)

高 118 厘米, 口横 30.5 厘米, 重 64.28 公斤, 河南省新郑出土。

这是青铜器中的一件著名作品。是古代的一种盛酒器。此器形体高大, 与这同样造型的

还有一件, 是同时出土的一对方壶。它的造型和装饰都体现了青铜器发展的新变化。除器身浓重的龙、鸟纠缠盘绕的装饰纹样外, 器身上下还有各种镂空的怪兽作为装饰。器身由两回回首咋舌的小兽承托而显得轻盈。顶盖上, 仰起的莲瓣形华盖中央, 有一只展翅欲飞的鹤。它那要向远方飞翔的神态, 与商、周以来青铜器的庄重、威严的风格截然不同。这种艺术风格的变化, 正是春秋中期社会大变革时期时代精神的反映。

错金银虎噬鹿形铜器座 (战国)

高 21.9 厘米, 长 51 厘米, 1977 年河北平山县中山王墓葬出土, 河北文物研究所藏。

这件青铜器原是一个虎背上前后负着两根釜管的器座, 但它的艺术性很高。中山国的无名匠师们, 选择猛虎扑食后由动转静的一瞬间, 来表现猛虎吞噬幼鹿时, 强与弱、生与死的尖锐冲突。无论是虎的凶猛, 还是小鹿绝望的挣扎, 都表现得极其生动传神, 充分显示出北方民族浑厚、粗犷的风格。通体错金银花纹, 制作十分精美, 是战国时期青铜器中不可多得的精品。

长信宫灯 (西汉)

高 48 厘米, 重 15.85 公斤, 河北省满城窦绾墓出土。

这是 1968 年出土的一件艺术价值很高的青铜器, 是汉代铜灯具中的代表性作品。因此器上刻铭文“长信”二字, 很可能是当时“长信宫”所使用的, 故得名。整个灯的造型非常新颖别致, 呈宫女双手执灯形象, 器身通体鎏金。灯座和灯罩都可以拆卸, 灯罩还可以开合, 以便调整灯光照度的宽窄。灯盘上的一个短柄, 可以用来调整照射方向。宫女的头部和右臂也可以拆卸, 因为右臂实际上是烟的通道, 使灯烟容纳于宫女形的器身之内, 使室内保持空气洁净, 实在是一个非常巧妙的构思。宫女双手执灯, 跪伏在地的姿态以及小心翼翼侍候主人的神情, 也完全符合一个身处深宫的

年轻宫女的身份。

(三)专业名词注释

彩陶：新石器时代彩绘陶器的总称。这种陶器，在烧制前先用红、黑等矿物质作色料，在陶坯上绘以各种装饰纹样，经入窑烧成后，彩绘纹样经洗刷也不易脱落。它和一般的陶器一样，都是当时人们用作饮食、盛水、炊煮等的生活用具。为适应当时人们日常生活各方面的需要，它的样式多样，分布地区很广，具有相当高的艺术水平。

黑陶：新石器时代晚期的一种黑色陶器。它的特点是陶胎较薄，胎质细腻，漆黑光亮，胎质最薄的黑陶，薄如蛋壳，称作“蛋壳陶”。现已发现的黑陶，以龙山文化(因首次发现于山东省章丘县龙山镇城子崖而得名)的黑陶最为突出，年代约为公元前2900~前2000年。

釉：覆盖在陶瓷器表面的无色或有色琉璃质薄层。它是用包含长石、石英、滑石、高岭土等的矿物原料和化工原料按一定比例配合，经过研磨制成釉浆，施于陶瓷器坯体表面，经一定温度烧制而成。它种类很多，按烧成温度分为高温釉和低温釉；按外表特征分为透明釉、乳浊釉、颜色釉、有光釉、无光釉、裂纹(开片)釉、结晶釉等；按釉料组成可分为石灰釉、长石釉、铅釉、无铅釉等。

釉上彩：瓷器釉彩装饰的一种。在烧成的陶瓷器釉面上彩绘，然后再入窑烘烧。这种装饰手法较简便，但画面光亮度较差，长久使用后易磨损变色。这种装饰手法始于宋代。

釉下彩：瓷器釉彩装饰的一种，在素烧或未烧的瓷器坯胎上彩绘，再覆以透明釉，然后入窑烘烧。因有釉层保护，画面不易磨损，久用不脱。但彩料品种少，色彩远不及釉上彩丰富。常见品种有青花瓷、釉里红瓷等。

斗彩：中国明、清时期的彩瓷，又名“豆彩”。它有两种含义：①釉下青花和釉上彩拼斗在一起；②青花和彩色争奇斗艳。它始于明代

成化年间。

五彩：中国明、清时期的彩瓷。“五彩”并非仅指五种色彩，而是含多彩的意思，是釉上彩瓷器的一种。

粉彩：中国清代彩瓷，始创于康熙晚期。是在已烧好的白釉瓷器上面彩绘纹饰，再入窑烘烧。

礼器：也称“彝器”，是指一些用于祭祀和宴饮等礼仪的青铜器皿。它是奴隶主阶级为维护其统治秩序，而规定的整套礼制的体现。例如，青铜器中的鼎，原是炊器，西周时期成为礼器中最重要的器种之一。按照礼制组合成的所谓列鼎，据古书记载，一组数目有九、七、五、三、四级，即天子用九鼎，诸侯用七鼎，大夫用五鼎，元士用三鼎。这说明礼器象征奴隶主统治权威，并具有区别尊卑的功能。礼器的这种功能，在西周奴隶制兴盛时期最显著，随着奴隶制度的衰落，“礼崩乐坏”，青铜器也逐渐失去了这种作用。

金银错：也称“错金银”，这是我国古代金属细工装饰技法之一。具体做法是：用金银或其它金属丝、片嵌入青铜器表面，构成纹饰或文字，然后用错石(即磨石)错平磨光。这是我国春秋时期发展起来的一种金属工艺，它应用的范围很广。东汉以后，这种工艺才逐渐衰落。

参考书目

《中国陶瓷史》，中国硅酸盐学会编，文物出版社1982年版。

《中国工艺美术大辞典》，吴山主编，江苏美术出版社1988年版。

《中国古代青铜器小辞典》，杜松编，文物出版社1980年版。

《中国美术全集·工艺美术编·青铜器》，中国美术全集编辑委员会编，人民美术出版社1989年版。