

梁均洪

(广东花城工商高级技工学校)

梁均洪，广东省肇庆人，毕业于广州美术学院美术教育专业，本科学历，学士学位。现任广东花城工商高级技工学校艺术创作教研室主任，曾主持申报省级课题“关于技工教育学徒制的实证研究”，木雕作品《栖息》入选第一届琶洲中国国际家具展。参编教材《家具设计》和《建筑与装饰工程计量计价实务》。

林颖

(广东省交通城建技师学院)

林颖，毕业于广州大学华软软件学院，本科学历，学士学位，中级职称。现就职于广东省交通城建技师学院。在广东省2017“名人榜·学院派设计年度人物”评选活动中被评为“广东省名人榜·最具学术价值设计人物”。

刘锐

(广东省华立技师学院)

刘锐，辽宁省沈阳人，毕业于江西师范大学，设计学硕士。中共党员，讲师。主编专业教材4本，发表论文6篇。2011年获得辽宁省优秀教学团队称号，2012年获得辽宁省教育厅高等教育教学成果三等奖。2013年获得中国—东盟博览会10周年作品征集活动创意设计二等奖，2017年获得第十一届“创意中国”设计大奖银奖，“丹青天河—2017广州美术创作大赛”二等奖。2017年获得全国技工院校公共课及专业课微课比赛三等奖，2019年获得广东省美术教师作品展绘画作品三等奖。

技工学校“十四五”规划室内设计专业教材

编写委员会名单

● 编写委员会主任委员

- 文健（广州城建职业学院科研副院长）
王博（广州市工贸技师学院文化创意产业系室内设计教研组组长）
罗菊平（佛山市技师学院设计系副主任）
叶晓燕（广东省城市建设技师学院艺术设计系主任）
宋雄（广州市工贸技师学院文化创意产业系副主任）
谢芳（广东省理工职业技术学校室内设计教研室主任）
吴宗建（广东省集美设计工程有限公司山田组设计总监）
刘洪麟（广州大学建筑设计研究院设计总监）
曹建光（广东建安居集团有限公司总经理）
汪志科（佛山市拓维室内设计有限公司总经理）

● 编委会委员

张宪梁、陈淑迎、姚婷、李程鹏、阮健生、肖龙川、陈杰明、廖家佑、陈升远、徐君永、苏俊毅、邹静、孙佳、何超红、陈嘉鑫、钟燕、朱江、范婕、张溟、孙程、陈阳锦、吕春兰、唐楚柔、高飞、宁少华、麦绮文、赖映华、陈雅婧、陈华勇、李儒慧、阚俊莹、吴静纯、黄雨佳、李洁如、郑晓燕、邢学敏、林颖、区静、任增凯、张琮、陆妍君、莫家娉、叶志鹏、邓子云、魏燕、葛巧玲、刘锐、林秀琼、陶德平、梁均洪、曾小慧、沈嘉彦、李天新、潘启丽、冯晶、马定华、周丽娟、黄艳、张夏欣、赵崇斌、邓燕红、李巍巍、梁露茜、刘莉萍、熊浩、练丽红、康弘玉、李芹、张煜、李佑广、周亚蓝、刘彩霞、蔡建华、张嫻、张文倩、李盈、安怡、柳芳、张玉强、夏立娟、周晟恺、林挺、王明觉、杨逸卿、罗芬、张来涛、吴婷、邓伟鹏、胡彬、吴海强、黄国燕、欧浩娟、杨丹青、黄华兰、胡建新、王剑锋、廖玉云、程功、杨理琪、叶紫、余巧倩、李文俊、孙靖诗、杨希文、梁少玲、郑一文、李中一、张锐鹏、刘珊珊、王奕琳、靳欢欢、梁晶晶、刘晓红、陈书强、张劼、罗茗铭、曾蕾、刘珊、赵海、孙明媚、刘立明、周子渲、朱苑玲、周欣、杨安进、吴世辉、朱海英、薛家慧、李玉冰、罗敏熙、原浩麟、何颖文、陈望望、方剑慧、梁杏欢、陈承、黄雪晴、罗活活、尹伟荣、冯建瑜、陈明、周波兰、李斯婷、石树勇、尹庆

● 总主编

文健，教授，高级工艺美术师，国家一级建筑装饰设计师。全国优秀教师，2008年、2009年和2010年连续三年获评广东省技术能手。2015年被广东省人力资源和社会保障厅认定为首批广东省室内设计技能大师，2019年被广东省教育厅认定为建筑装饰设计技能大师。中山大学客座教授，华南理工大学客座教授，广州大学建筑设计研究院室内设计研究中心客座教授。出版艺术设计类专业教材120种，拥有自主知识产权的专利技术130项。主持省级品牌专业建设、省级实训基地建设、省级教学团队建设3项。主持100余项室内设计项目的设计、预算和施工，内容涵盖高端住宅空间、办公空间、餐饮空间、酒店、娱乐会所、教育培训机构等，获得国家级和省级室内设计一等奖5项。

● 合作编写单位

(1) 合作编写院校

广州市工贸技师学院
佛山市技师学院
广东省城市建设技师学院
广东省理工职业技术学校
台山市敬修职业技术学校
广州市轻工技师学院
广东省华立技师学院
广东花城工商高级技工学校
广东省技师学院
广州城建技工学校
广东岭南现代技师学院
广东省国防科技技师学院
广东省岭南工商第一技师学院
广东省台山市技工学校
茂名市交通高级技工学校
阳江技师学院
河源技师学院
惠州市技师学院
广东省交通运输技师学院
梅州市技师学院
中山市技师学院
肇庆市技师学院
江门市新会技师学院
东莞市技师学院
江门市技师学院
清远市技师学院
山东技师学院
广东省电子信息高级技工学校

东莞实验技工学校
广东省粤东技师学院
珠海市技师学院
广东省工业高级技工学校
广东省工商高级技工学校
广东江南理工高级技工学校
广东羊城技工学校
广州市从化区高级技工学校
广州造船厂技工学校
海南省技师学院
贵州省电子信息技师学院

(2) 合作编写企业

广东省集美设计工程有限公司
广东省集美设计工程有限公司山田组
广州大学建筑设计研究院
中国建筑第二工程局有限公司广州分公司
中铁一局集团有限公司广州分公司
广东华坤建设集团有限公司
广东翔顺集团有限公司
广东建安居集团有限公司
广东省美术设计装修工程有限公司
深圳市卓艺装饰设计工程有限公司
深圳市深装总装饰工程工业有限公司
深圳市名雕装饰股份有限公司
深圳市洪涛装饰股份有限公司
广州华浔品味装饰工程有限公司
广州浩弘装饰工程有限公司
广州大辰装饰工程有限公司
广州市铂域建筑设计有限公司
佛山市室内设计协会
佛山市拓维室内设计有限公司
佛山市星艺装饰设计有限公司
佛山市三星装饰设计工程有限公司
佛山市湛江设计力量
广州瀚华建筑设计有限公司
广东岸芷汀兰装饰工程有限公司
广州翰思建筑装饰有限公司
广州市玉尔轩室内设计有限公司
武汉半月景观设计司
惊喜(广州)设计有限公司

课时安排 (建议课时 36)

项目	课程内容	课时	
项目一 美术欣赏概述	学习任务一 美术欣赏的概念与范畴	2	4
	学习任务二 美术欣赏的目的、意义和方法	2	
项目二 中国美术作品赏析	学习任务一 中国经典绘画作品赏析	4	16
	学习任务二 中国经典建筑作品赏析	4	
	学习任务三 中国经典工艺美术作品赏析	4	
	学习任务四 中国经典民间艺术作品赏析	4	
项目三 外国美术作品赏析	学习任务一 外国经典绘画作品赏析	4	8
	学习任务二 外国经典建筑与雕塑作品赏析	4	
项目四 当代美术作品赏析	学习任务一 中国当代美术作品赏析	4	8
	学习任务二 外国现当代美术作品赏析	4	

目 录

项目

一

美术欣赏概述

学习任务一 美术欣赏的概念与范畴002

学习任务二 美术欣赏的目的、意义和方法006

项目

二

中国美术作品赏析

学习任务一 中国经典绘画作品赏析 013

学习任务二 中国经典建筑作品赏析024

学习任务三 中国经典工艺美术作品赏析035

学习任务四 中国经典民间艺术作品赏析045

项目

三

外国美术作品赏析

学习任务一 外国经典绘画作品赏析054

学习任务二 外国经典建筑与雕塑作品赏析065

项目

四

当代美术作品赏析

学习任务一 中国当代美术作品赏析079

学习任务二 外国现当代美术作品赏析 086

项目一

美术欣赏概述

学习任务一 美术欣赏的概念与范畴

学习任务二 美术欣赏的目的、意义和方法

学习任务

— 美术欣赏的概念与范畴

教学目标

- (1) 专业能力：能够认识和理解美术的基本概念和观察的方法。
- (2) 社会能力：能通过课堂师生问答、小组讨论，提升学生的表达与交流能力。
- (3) 方法能力：能通过赏析优秀美术作品的，提升对美术作品的观察、记忆、思考及想象能力。

学习目标

- (1) 知识目标：理解和掌握美术的概念和范畴。
- (2) 技能目标：厘清美术的种类，并能说明美术所涉及的范围和表现形式。
- (3) 素质目标：通过对美术作品的赏析，开阔学生的视野，扩大学生的认知领域，提高学生的艺术素养和审美能力。

教学建议

1. 教师活动

- (1) 教师进行知识点讲授和代表性美术作品赏析。
- (2) 引导课堂师生问答，互动分析知识点。
- (3) 引导课堂小组讨论。

2. 学生活动

- (1) 认真听课，积极思考问题，与教师良性互动。
- (2) 积极进行小组交流和讨论。

一、学习问题导入

图 1-1 和 图 1-2 两幅美术作品分别属于什么美术种类? 其实, 美术通常是指运用游离的物质材料, 如绘画用的纸、绢、布、墨和颜料, 雕塑用的泥土、石料、金属和木头等, 创造出的具有一定空间和审美价值, 人们可以直接感受到的视觉形象的艺术, 也称为“造型艺术”或“视觉艺术”。美术作品则是指艺术家遵循艺术观念, 通过自己的构思、造型和表现而创造出来的艺术作品。

图 1-1 《瑞鹤图》(宋)

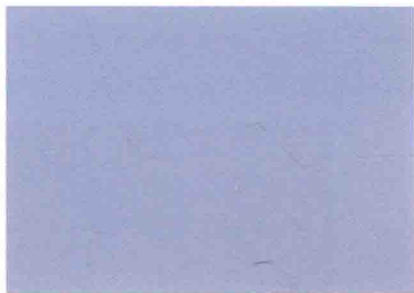
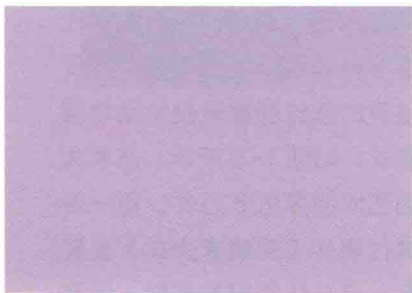

图 1-2 河南洛阳龙门石窟雕像(局部)

二、学习任务讲解

1. 美术的基本概念

美术是运用一定的物质材料, 通过造型的手段, 创造出来的具有一定空间和审美价值的视觉形象的艺术。美术以物质材料为媒介, 塑造可观的、静止的、占有一定平面或空间的, 且具有可视性的艺术形式, 主要包括四大门类, 即绘画、雕塑、设计和建筑。

欧洲 17 世纪开始使用“美术”这一名词时, 泛指具有美学意义的活动及其产物, 如绘画、雕塑、建筑、文学、音乐、舞蹈等。也有学者认为“美术”一词正式出现是在 18 世纪中叶。18 世纪产业革命后, 美术范围日渐扩大, 包括绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等, 在东方还涉及书法和篆刻艺术。

美术作为一门视觉艺术, 旨在通过对美的发现和创造, 给人们以视觉享受和精神享受。然而, 根据历史发展时期的不同与人们审美能力的差异, 这一活动具有的具体功能与价值意义也因时因地处于变换之中。

追溯美术发展的源头, 它源于远古人们对自然万物的独特情感, 或是敬畏, 或是亲近。这种奇妙的感情能够在美术这一活动中全面实现, 而且以一种美的方式呈现出来。那时人们, 为了生存或生活与生产发展的需要, 时时刻刻都在与自然万物发生联系。人们对自然的理解也完全依赖于感官的观察与感受, 缺乏科学的指导, 因此, 他们获得的自然的反馈以及对自然的感受是通过情感宣泄的表达出来的, 这种宣泄不是独有的, 而是共通的,

劳动者随时随地都能够宣泄情感。在人们的头脑和心灵中，自然万物已经不再是单纯的景物，它们因引发了人们的情感共鸣而被赋予更多的意义。

那么，什么是美术的本质呢？我们为什么总会被那些艺术家的作品击中内心深处，感同身受呢？那是因为这些作品既体现了艺术的形式美感，又能够体现出更深层次的精神内涵。例如，新石器时代制作的彩陶鱼纹盆，是一种素胎烧制的陶器，不仅具有实用功能，盆身唯美的鱼纹图案更是生动地展现出人们对自然美的追求，如图 1-3 所示。艺术大师毕加索，一生创作的艺术品多达 6 万件，每一件都具有鲜明的特色，其代表作《亚威农少女》呈现出单一的平面性，没有一点立体透视的感觉。所有的背景和人物形象都通过色彩完成，色彩运用得夸张而怪诞，对比突出而又有节制，给人很强的视觉冲击力，如图 1-4 所示。

2. 美术的范畴

美术从狭义上讲就是指绘画。但是，随着美术与人们生活的关系日益密切，美术的范畴已经包括了满足人们实际需要，同时又具有一定审美价值的各种实用艺术，如工艺美术、建筑艺术和园林艺术等。随着现代生活方式的不断丰富，人们对美术的感知越来越宽泛，现代生活质量的提高使人们对美的需求也越来越高。即便是专业的美术工作者，也在不断创新各种实用美术形式，将纯美术融入现代生活中。因此，现代美术的范畴已经涵盖了更大的领域，其中既包含中国画、油画、版画、水彩画和漆画等类别，也包括雕塑、工艺美术、民间艺术、建筑艺术等类别，还包括了现代设计，如环境艺术设计、平面设计、工业产品设计、影视动漫设计和综合材料艺术、行为艺术、装置艺术等，如图 1-5 ~ 图 1-8 所示。

图 1-3 彩陶鱼纹盆 新石器时代

图 1-4 《亚威农少女》毕加索 作

图 1-5 《富春山居图》局部
黄公望（中国元代）作

图 1-6 《星月夜》（油画）梵高 作

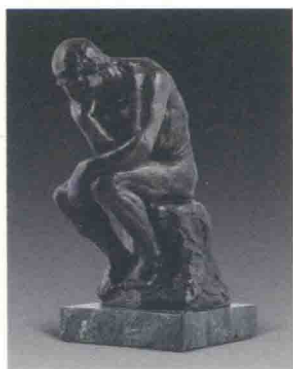

图 1-7 《思想者》(雕塑) 罗丹 作

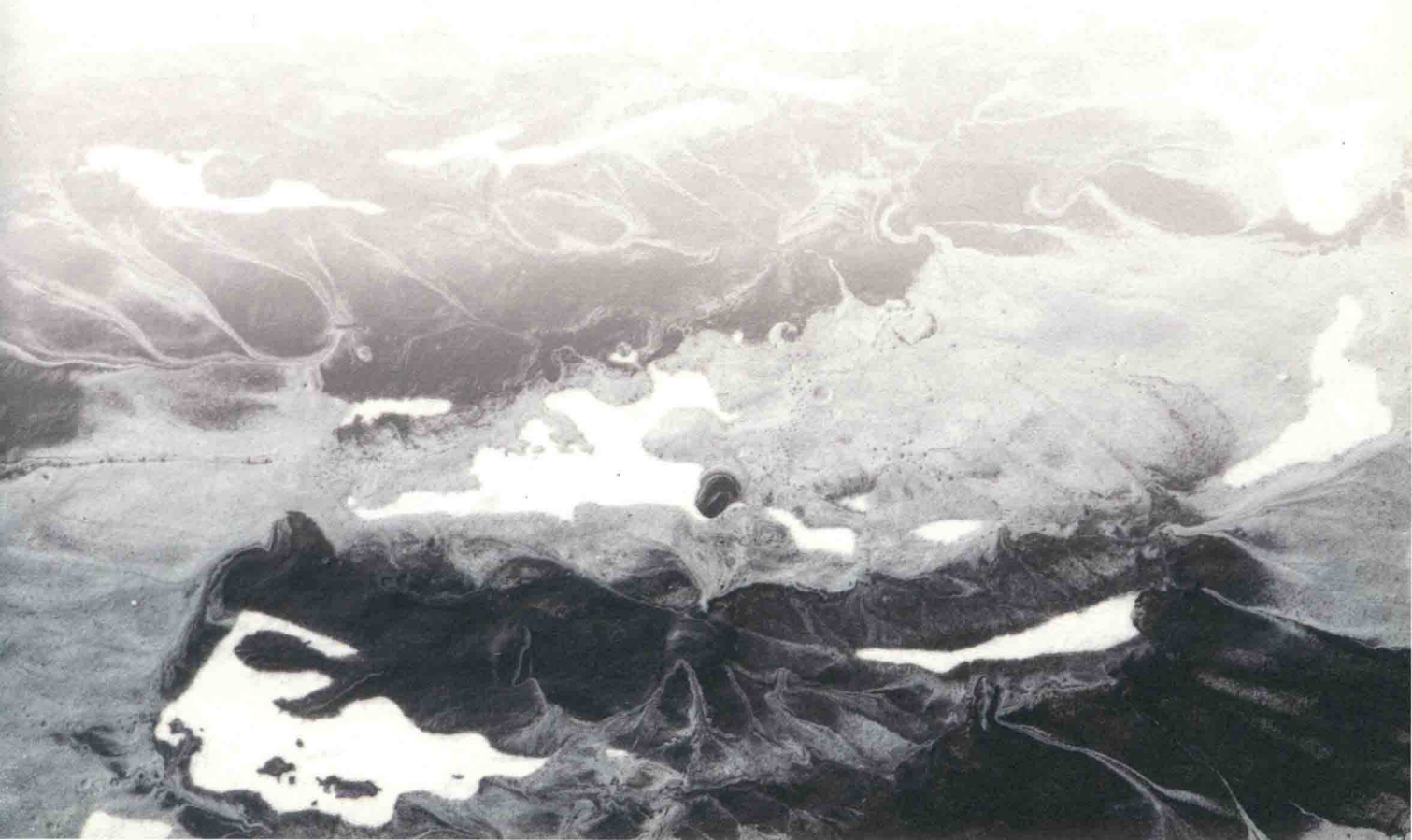
图 1-8 《元青花鬼谷子下山》 中国青花瓷器

三、学习任务小结

通过本节的学习, 同学们对美术的基本概念和范畴有了初步的认识, 同时, 赏析了部分经典美术作品, 提高了自身的艺术修养和美术审美情趣。课后, 同学们要更多了解和欣赏不同门类的美术作品的艺术表现形式, 理解作品的创作背景和艺术内涵, 深入挖掘作品的时代意义和价值, 全面提高自己的艺术审美能力。

四、课后作业

- (1) 收集 5 幅经典的中国画进行赏析, 撰写 100 字左右的赏析文字。
- (2) 收集 5 幅经典的油画作品进行赏析, 撰写 100 字左右的赏析文字。

学习任务

二

美术欣赏的目的、意义和方法

教学目标

- (1) 专业能力：能够了解和掌握美术欣赏的目的、意义和方法。
- (2) 社会能力：培养认真、细心、诚实、可靠的品质，提升沟通交流的能力。
- (3) 方法能力：培养自我学习能力、概括与归纳能力、沟通与表达能力。

学习目标

- (1) 知识目标：扩大学生的美术鉴赏知识领域，促进学生的智力发展。
- (2) 技能目标：了解美术欣赏的目的和意义，并掌握美术欣赏的方法。
- (3) 素质目标：通过对美术作品的赏析，开阔学生的视野，扩大学生的认知领域，提高学生的艺术素养和审美能力。

教学建议

1. 教师活动

- (1) 教师进行知识点讲授和代表性美术作品赏析。
- (2) 引导课堂师生问答，互动分析知识点。
- (3) 引导课堂小组讨论。

2. 学生活动

- (1) 学生在教师的引导下，通过赏析优秀美术作品，进一步理解美术欣赏的意义和方法。
- (2) 以小组学习、小组分工的学习形式，互评互助，以学生为中心取代以教师为中心。

一、学习问题导入

本节主要学习美术欣赏的目的、意义和方法。首先,在美术欣赏过程中,人们能够完美地将情感与理智统一起来,实现精神上的升华。开设美术欣赏课程的目的:一是让学生全面地了解经典美术作品的内容、主题及产生背景,认识作品在形式、色彩、文化内涵方面的独特艺术魅力,陶冶情操,提高审美能力和美学素养;二是要实现感性情感向理性思想的跳跃,理解作品背后的深刻含义及其对艺术发展历程的影响,进而促进学生人格的发展与完善。如图1-9和图1-10所示为荷兰著名艺术家、抽象主义的先驱蒙德里安的绘画作品,其在美术史上具有划时代的价值和意义。

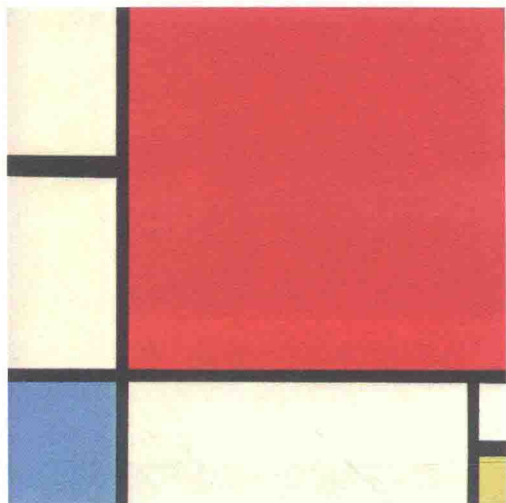

图 1-9 蒙德里安绘画作品一

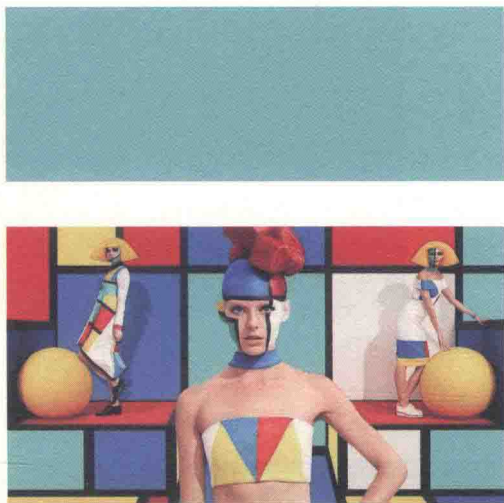

图 1-10 蒙德里安绘画作品二

二、学习任务讲解

1. 美术欣赏的目的

美术欣赏是一种特殊、复杂的精神活动,是人们在接受美术作品过程中经过品味、尝试、领略,产生喜悦、情感的过程。它对于提高人的艺术素养,陶冶人的思想情操,开阔视野,扩大艺术知识领域具有重要作用。

在人类几千年的文明历程中逐步形成了美的概念,出现了大量的美术作品。这些美术作品有绘画、雕塑、建筑等,都来源于生活并且高于生活。美术作品就是要通过不同的表现手法来诠释人们对美的理解,对美的向往。它们有的反映人们对大自然的热爱,有的反映帝王的威严,有的反映人们对英雄的崇敬,有的反映宗教的文化及特征,可以说美术反映出自然、社会生活的方方面面。美术通过某些表现手法反映了人们对自然社会的理解以及对美的向往。

美术欣赏学习的目的主要有以下几点。

(1) 储备审美知识。

在欣赏一幅作品时,提前熟悉作品产生的时代背景及其文化内涵,能够让学生积累审美知识。图1-11是北宋著名画家张择端的《清明上河图》,画卷真实地再现了北宋都城东京汴梁清明节这天汴河两岸从城郊到城内的繁华景象,是一幅罕见的风俗画作品。画家以高度的写实主义手法和杰出的艺术才能,对各种景色、人物都做了细微而生动的描写。这幅画对于研究宋代的人文、历史、建筑、服饰和风土人情都具有重要价值。图1-12

是荷兰著名画家伦勃朗的代表作《夜巡》，作品构图严谨，比例精准，技法娴熟，尤其是对光线的表现非常传神。这幅作品也奠定了伦勃朗在美术史上的地位。

图 1-11 《清明上河图》局部

图 1-12 《夜巡》伦勃朗(荷兰)作

图 1-13 《夜巡》局部

(2) 提升审美能力。

通过对经典的美术作品进行深入分析与鉴赏，可以了解不同地域、不同民族、不同历史时期的风俗民情与文化内涵，获得思想与情感的提升。美术欣赏是运用自己的视觉感知，以及已有的生活经验和文化知识对美术作品进行感受、体验、联想、分析和判断，获得审美享受并理解美术作品与美术现象的活动。每个人都有追求美的权利，但不是人人都可以理解美的内涵。美学欣赏能够有效提高学生鉴别美丑的能力，提升美学修养。

（3）激发创造力。

审美活动也是为了能够创造更多的美。美术是一种视觉艺术，观赏者在欣赏过程中，经过反复观赏、品味，由表及里地感受艺术品的丰富内涵，不仅可以得到视觉上的快感，而且可以从中体验到作品中体现的情绪和思想感情，产生情感共鸣并激发自身道德情感，加深对社会生活美、艺术美的感受能力，唤起创造美的意念。

（4）增长文化知识。

美术作品包含的内容极其丰富，在照相机发明之前，一幅绘画作品或工艺品就能反映人们的生活特点。美术欣赏的过程就是获得美、感受美的过程。美术欣赏不仅是对知识的学习，更重要的是培养学生认识世界的能力，以及审美的眼界和健康的审美情趣，这对于学生未来的人生发展具有十分重要的意义。

2. 美术欣赏的意义

在进行美术欣赏时，我们的活动对象是美术作品，需要通过欣赏它来使自身获得一种美的享受。人与艺术作品是相互作用、相互影响的，这是提升自身审美能力的前提。通过感官观赏作品，进而内心对其产生一种强烈的感情，从而能够通过理性思考获得对作品更深层次的理解。通过美术欣赏活动，欣赏者能够与艺术家在某一时空彼此沟通，让作品的美得以延续。与此同时，欣赏者在进行审美活动的时候，会联想到过去或将来某一时刻的景象，也会让这种美的感受更加丰富、饱满。如图 1-14 所示。

尽管审美活动的对象是艺术作品，但人们的审美活动却体现为一种强烈的主观性。人们在审美的同时也就是再次创造美的过程。因为任何一件艺术作品都是艺术家个人在特定时代背景下有感而发的产物，所以作品的美带有艺术家的个人特色。美术欣赏对于美术作品成为“现实的”美术作品具有决定性意义，没有进入欣赏接受过程的美术作品只是一个潜在的客观存在，是没有现实意义的。只有当“创作主体—美术作品—接受主体”三者构成特定的对象性关系时，美术活动才成为“完整的”美术活动，美术作品才成为“现实的”美术作品。概言之，美术作品只有通过欣赏过程，才能实现其艺术价值和社会价值。从这个意义上说，美术作品是美术家和欣赏者共同创造的。长期欣赏美术作品，不仅能培养美感，积累丰富的审美经验，提高辨别美丑的能力，逐步形成审美观念，还有助于扩大知识面，提高道德修养，树立正确的艺术观，确立科学的人生观。

图 1-14 《韩熙载夜宴图》顾闳中（南唐）作

学生通过美术欣赏，不仅可以开阔艺术视野，丰富美术知识，还可以受到美的陶冶，树立正确的审美情绪和审美观点，逐步形成高尚的审美情操，以提高自身艺术素养。美术创作与美术欣赏是美术活动的两个方面，并且相互联系、相互推动。一方面，美术创作不仅创造了美术作品，而且也产生了美术作品的欣赏者；另一方面，美术欣赏不仅最终实现着美术创作和美术作品的价值，也反作用于美术创作。如图 1-15 所示。

3. 美术欣赏的方法

美术欣赏的方法可以分为阅读式、交流式和观察比较式。

(1) 阅读式。

这种欣赏方式类似于读书，一边欣赏作品，一边了解其历史背景和内容，将两者充分结合起来。一方面，学生可以通过文字描述更好地理解画面本身的内在含义及其想要表达的主题；另一方面，学生能够充分调动自身的知识储备与审美能力，通过联想与想象让自身置于画中，感受作品想要表达的思想，获得美的感受。如图 1-16 和图 1-17 所示。

图 1-15 《日出》莫奈（法国）作

图 1-16 《春》波提切利（意大利）作

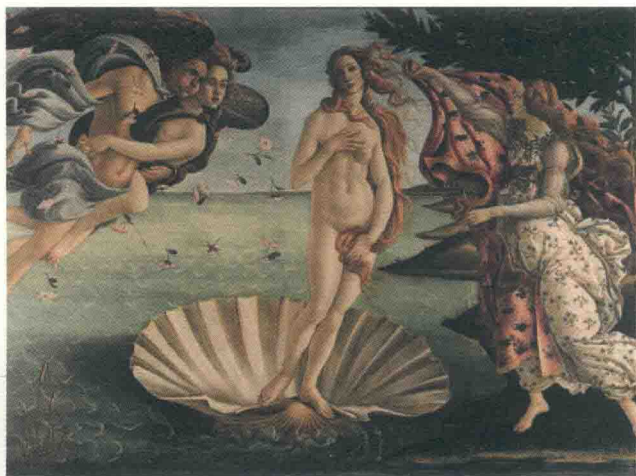

图 1-17 《维纳斯的诞生》波提切利作

(2) 交流式。

欣赏的价值在于理解美好的事物给人的感官及心灵带来的愉悦享受，并通过感官体验，领略其中蕴含的丰富趣味。然而，单纯的欣赏会让人置身于作品本身之中，限制了人的思维创造力与想象力。所以，我们应该采取更为积极主动的欣赏方式，即交流式。交流式就是欣赏者之间通过对美术作品特色、精神感受和审美情趣的沟通与交流，发掘更多的艺术观点，在思维碰撞中发现更多的美。如图 1-18 和图 1-19 所示。

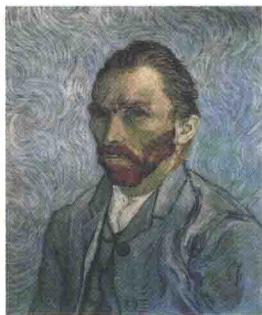

图 1-18 梵高自画像

图 1-19 伦勃朗自画像